

仿相画风景 技法

水粉画

杨亦谦 著

从照片走向自然

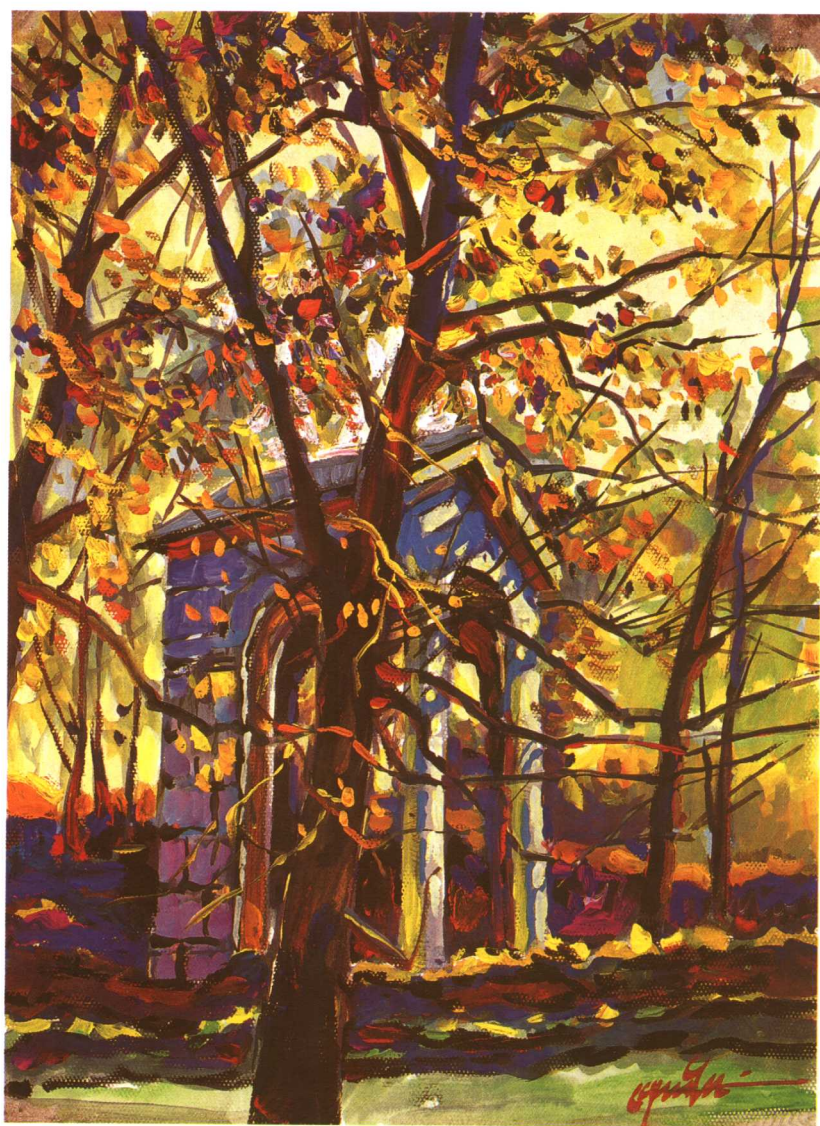
FANGXIANGHUA FENGJING SHUIFENHUA JIFA

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

仿相画风景水粉画技法

——从照片走向自然

 天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目 (C I P) 数据

仿相画风景水粉技法 / 杨亦谦著. —天津: 天津人民
美术出版社, 2006. 6
ISBN 7-5305-3238-3

I. 仿... II. 杨... III. 水粉画: 风景画: 写生画
—技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第046626号

天津人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津海顺彩色印刷包装技术开发有限公司印刷 全国新华书店经销

2006 年 6 月第 1 版

2006 年 6 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 4

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 33.00 元

作者简介

杨亦谦:

毕业于天津美术学院，结业于巴黎美术学院宾长斯教授油画材料与技法高研班，任教于天津工艺美院，现为副教授，曾有多部技法丛书及画册出版。

《岸边》 作者：杨亦谦

目 录

第一章	仿相画色彩水粉风景的功能与意义	1
	一、照片素材是向色彩写生训练的过渡桥梁	
	二、仿相画风景是艺术类高考的需要	
	三、依照片画风景是学生们走向自然的前奏	
	四、照相机是画家采集创作素材的有力武器	
第二章	怎样按照照片画色彩水粉写生	7
	一、材料与工具	
	二、照片的拍摄与选择	
	三、色彩基础知识	
	四、色彩风景画的类型	
	五、水粉风景的构图及表现技法	
第三章	仿相画色彩水粉风景步骤图	15
	一、建筑	
	二、树木	
	三、山水	
	四、雪景	
第四章	佳作赏析	25

第一章 仿相画色彩水粉风景的 功能与意义

一、照片素材是向色彩写生训练的过渡桥梁

要想提高色彩的认知能力及表现能力,除了对色彩基础理论的学习外,非得进行色彩写生训练不可,在室内完成色彩静物的写生之后,要想提高色彩的修养,还得到自然中去!美丽的大自然在阳光的照射下,五光十色。在自然中人们才能真正感受到色彩的魅力。许多初学画画的同学

都会有这样的经历,背起画夹来到室外,面对阳光下的一切,却不知如何下手。要知道,想完成一幅好的色彩风景写生需要诸多的基础知识。第一、构图法;第二、色彩的成因;第三、对色彩的观察方法;第四、水粉画的技法表现等等。如果当同学们还没有熟练地掌握这些要素时,便兴冲冲地走入瞬息万变的自然,必然是一筹莫展扫兴而归。

于是利用照片做素材,在进入色彩写生之前,先在室内做过渡性练习就变得格外重要了。在室内可以有条不紊的,一边研究、一边作画,能很好地解决诸如构图问题、技法问题、树如何

北戴河的早晨 作者: 杨亦谦

画、水如何画、草地怎样表现等等。待这些课题有了一些进展后,再配合临摹一些优秀风景作品,心里面就有谱了。到自然中去观察,去写生,去寻找色彩,就会变得有的放矢了,就会一步步接近自然,接近真理,逐渐地色彩训练上的难关就会突破,最后真的能听到大自然色彩的合声,这是一个令人神往而又艰苦的历程。在这一历程中,仿相画色彩水粉风景是你的好帮手,是你通往再现自然、表现自然的桥梁。

夏日 杨亦谦

石路老屋 杨亦谦

二、仿相画风景是艺术类高考的需要

目前,就国内各大专院校艺术类考生而言,训练色彩默写成为考前培训的重点。因专业的要求,一些院校还要加试风景类考题。一般出文字性考题,如:雪后街景、黄昏的山村、夏季的田野等等。为了冲刺高考,依靠照片做参考进行考前的色彩风景培训是最便捷的方法,也能收到好的效果,可以帮助你较顺利地通过专业考试。所以应考的同学们应利用这一方法,在较短的时间内,完成由静物写生到色彩风景的转型。一个课题、一项内容地训练,有目的作业,会达到事半功倍的效果。

三、依照片画风景是学生们走向自然的前奏

前面其实已经提到了这方面的问题,然后再谈这一过程的合理性与建设性。

走向自然是必然的,但迈出这第一步,对于一位艺术学子来说是艰难的。要克服心理上、经验上、技术上的许多问题,才能顺利通过窄门,跨入大自然——美丽的天堂!要想获得天堂的自由,你知道吗?你非得炼狱不可,苦苦修行,学习、写生、临摹,在这一过程中,各种风景照片,画报上的风景画都可以成为你学习的重要资料来源,这一张张风景照片将成为你通往自然的媒介。研究它,使它成真!

初秋 杨亦谦

慕尼黑大学 杨亦谦 摄

四、照相机是画家采集创作素材的有力武器

照相机一经发明，百年来已成为人们不可或缺的小伙伴。它记录了你的童年、你的青春、你的初恋、你的情感瞬间，而画家更是离不开它了。画家去异域采风，除了必须要速写、写生之外，最可信的资讯莫过于照片了。因为人是情感动物，用文字及头脑记录，总会受到当时主观感受的左右，而照片是冷静的，较真实地完成了记录的使命，而画报中的一切总有故事的感觉，只有自己的照片才能成为历史的记载而入册。在创作中，画家通过照片这把钥匙打开了他记忆的闸门，使他真实地想起了此情此景，否则，记忆慢慢地就成了模糊的影像，所以掌握用照片

来画风景，也能为日后进行创作打下基础。19世纪匈牙利绘画大师蒙卡奇，曾利用照片做创作素材，这位批判现实主义大师请来众多特定的人物，穿上特制的服装，在道具及背景的陪衬下，用干板底片拍照片，完成了油画创作的第一步，然后在画布上再进行二度创作。印象派画家德加也曾利用照相术来收集动态情景，如赛马等。他用这一素材，画出了一系列艺术品。现在利用照片进行创作更加普遍了，特别是人物题材的作品。所以同学们切不可忽视这个训练环节，要有计划、分步骤地完成作业。你的情感，你的冲动，如果没有技术做支撑，就不能优雅地表现，也就成不了艺术品。

阿姆斯特丹的秋天 杨亦谦 摄

英伦风情 沈劲飞 摄

古堡新姿(荷兰) 杨亦谦 摄

英伦古风 沈劲飞 摄

第二章 怎样按照照片画色彩水粉写生

一、材料与工具

水粉颜色：水粉色在专卖店有售，分袋装及瓶装两种，如外出写生需带颜色的话，袋装的比较方便。购买颜色需看清牌子及质量，否则达不到好的效果。劣质颜料在加水稀释后会变得无色，因为假牌子颜色加入了太多的填充物，而色粉很少，以至于无法使用。目前市场上有天津产的“温莎牛顿”，及上海产的“飞鹰”等牌子，都可以尝试着使用。

笔：水粉笔、水彩笔、油画笔均可使用。笔有含水多与少、软与硬之分。为达到不同的效果，可以使用不同性能的笔。如画天空，需要水分大一些的，要选择羊毛类的笔较好；如画石头、墙等较硬的物体可选用较硬的笔，如猪鬃类的笔（油画笔一般都较硬）。如果画一些技巧性较强的地方，如草地、小路、建筑等，可用尼龙毛的笔，这种笔会出现较利落的笔触。小号的尖笔，如衣纹、叶筋等，也应该准备一两支，可以用来画线一类的物品及细节，如：窗棂、树枝、小花等。

涮笔罐：可以用可乐瓶自制一个即可。

布或棉纸：用来涮笔和擦笔。

画纸：应选用水粉纸、水彩纸等，如有特殊需要，也可以选用硬纸板、油画纸、木板等。也有选用防风纸、牛皮纸来做出一些不同风格的尝试。但初学者还是应该选用水粉纸为宜。

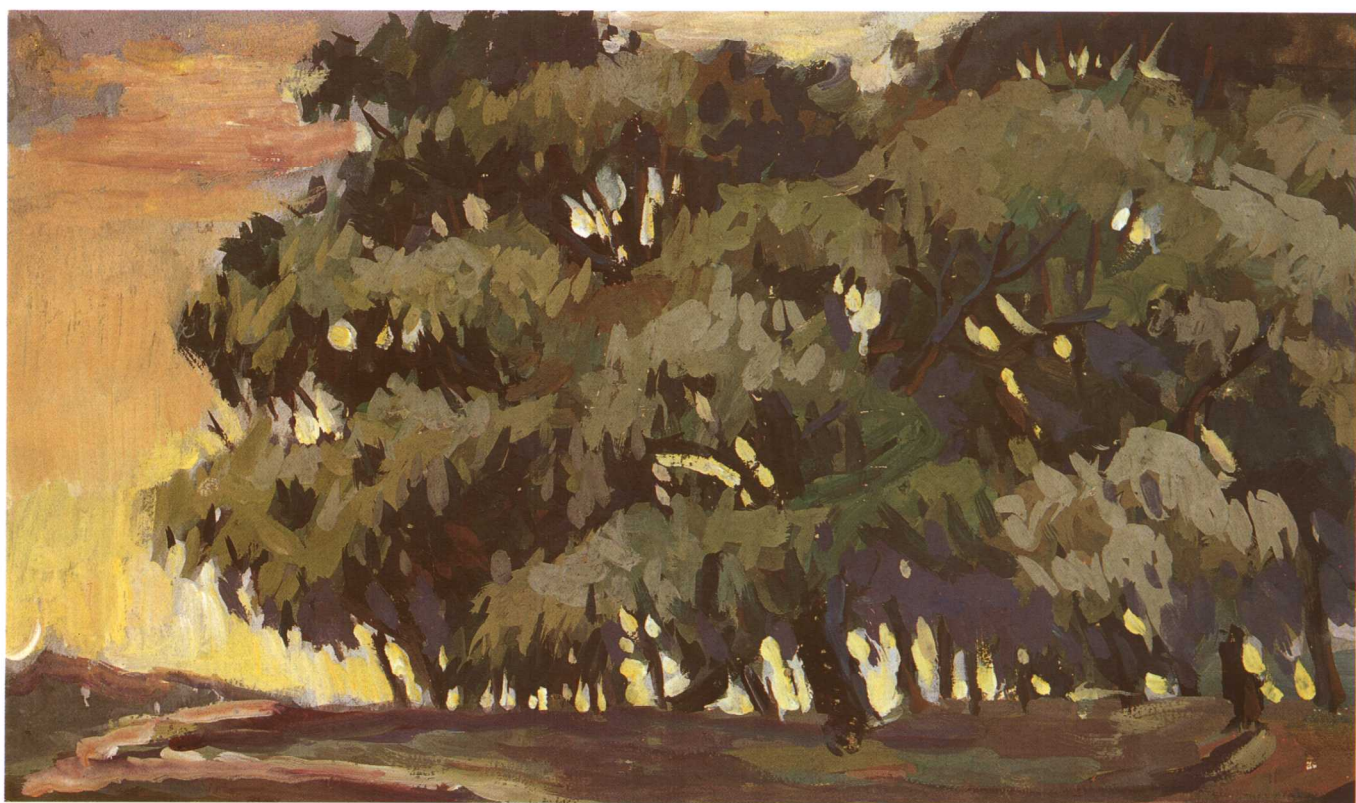

其他的用品有：图钉、胶带、画板、调色盒、调色板、画夹、刮刀、写生用画架、小凳、画箱等。如没有条件也可以将颜色放入一个提袋中，将画板架在木椅上，将调色盒放在椅座上，既方便又经济。总之，要想善其事，必先利其器，工具与材料一定要准备充分。不然的话，工作起来十分不顺手，又何谈研究学习呢？

作者：杨亦谦

作者：杨亦谦

二、照片的拍摄与选择

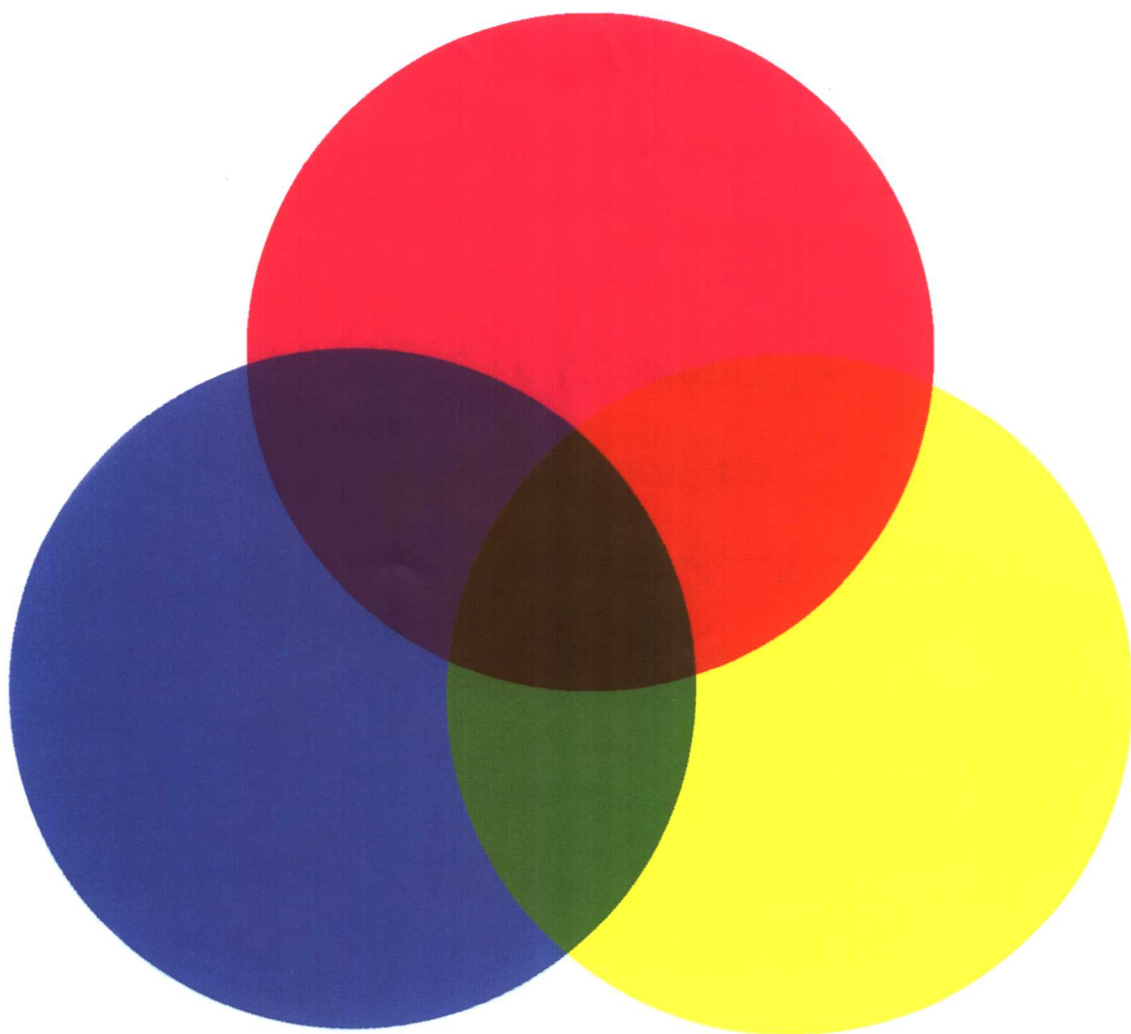
绘画用的照片大致分为两个来源,用于某一特定的主题而拍摄的资料性照片和一般性的风光照片。自己有目的拍摄的照片用起来很方便,因为在拍片时已有了第一次创作,解决了构图、大的黑白关系、色彩关系、前景、中景、远景等问题。而从画报上、其他刊物中选用的照片,则需要动一番脑筋,一是要清晰,构图要求需合画意,色彩要真实等。有经验的画家就是用黑白照片也能画出色彩调子来,因为色彩的经验已成为记忆,而照片只是提供了一个形象的依据。

三、色彩基础知识

- (1) 三原色: 红、黄、蓝。
- (2) 三间色: 橙、绿、紫。
- (3) 复色: 三种不同比例的原色混合。
- (4) 光源色: 光源的颜色, 有阳光、天光、月光等。
- (5) 固有色: 物体固有的颜色。
- (6) 环境色: 由不同环境的色光反射, 使物体本身的固有色发生改变, 使之存在于特定的空间状态。
- (7) 色彩像素: 色度(深浅)、色相(相貌)、色性(冷暖)。
- (8) 色彩的纯度(鲜灰度)。
- (9) 色调: 各部位色彩间的和谐, 使之成为一个完整的调子。

摄影: 沈劲正

三原色

