

青少年美术辅导教材

水粉风景画法

郦纬农 著绘

浙江人民美术出版社

青少年美术辅导教材

水粉风景画法

郦纬农 著绘

浙江人民美术出版社

(浙)新登字2号

责任编辑 杨德康
文字编辑 方关贤
装帧设计 潘孝忠

水粉风景画法

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路347号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

1996年12月第1版·第1次印刷

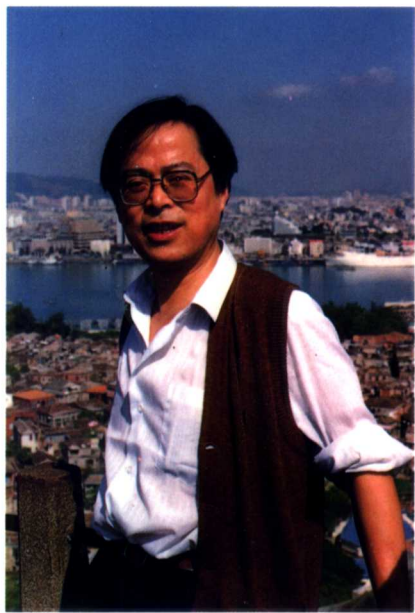
1998年10月第1版·第5次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 3.5

印数: 24,001—32,000

ISBN 7-5340-0674-0/J·572

定价: 18.00元

郦纬农

1938 年生于浙江余杭。现为杭州工艺美术学院副校长、高级讲师、大专部主讲副教授、中国油画家学会会员、浙江省美术家协会理事、浙江省油画家协会会员。长期来，一直从事美术创作及色彩教学工作。作品多次入选全国美展，并选送日本、香港等地展出。编著有《色彩起步》、《水粉静物画法》等。

目 录

概述	1
四季风景示范	4
色调与意境	6
自然风景画法	8
作品评析	13
传统民居画法	18
作品评析	24
现代住宅画法	30
作品评析	34
园林景色画法	36
作品评析	44
城市建筑画法	46
作品评析	50
封底:南京明孝陵“四方城”古建筑	

生活、大自然,是色彩训练的大课堂。通过风景写生,让我们向生活学习,向大自然学习,从生活和大自然中去认识美、表现美。

好的风景画,不仅能使我们获得美的享受,而且还能激发人们热爱生活、热爱家乡和热爱祖国的热情。

二次世界大战时,当德国法西斯逼近莫斯科近郊的时候,前苏联在莫斯科举办风景画展。一开始,许多人都疑惑不解。后来,当成千上万的市民见到一幅幅风景画所表现出来的如此美丽富饶的祖国山河,即将被德国法西斯践踏蹂躏时,无论是教授、医生、艺术家、工程师,还是普通的男女老少,均在胸中燃烧起爱国主义的烈火,都纷纷报名上了前线。由此可见风景画的艺术感染力!

风景写生亦是锻炼造型艺术的极好手段之一,使我们能在复杂的对象中,培养敏锐的观察力、判断力、高度概括力以及整体地观察、整体地表现的能力。当然,初学者需要通过不间断的写生训练,才能逐渐熟练掌握水粉风景画的表现技巧。

风景写生和静物写生是两门互为补充的色彩训练科目。如果说,静物写生较为强调对物象形体塑造的准确性和色彩训练的科学性的话,那么,风景写生则较为偏重对物象形体塑造的生动性和色彩表现的艺术性。

生活是艺术表现、艺术创作的源泉。就风景写生而言,同样如此。那天空的绚丽多彩,大海的浩瀚蔚蓝;那山村的错落参差,水乡的依稀梦幻;那古道的曲折逶迤,山岩的鬼斧神功;那阳光的妩媚,雨雾的朦胧,无不呈现出或清新淡雅美,或自然古朴美,或浓烈华丽美,或朦胧含蓄美……

本书旨在通过对“自然风景”、“传统民居”、“现代住宅”、“园林景色”、“城市建筑”等为题材的写生技法剖析和作品示范,试图对爱好装潢设计、室内设计、环境艺术、建筑设计的青少年、专业人员和广大美术爱好者,提供一册实际应用型的辅导教材。风景写生方法很多,画法各异,各师各法,本书讲的只是笔者在教学实践中的个人见解,权当抛砖引玉。

● 选景与构图

景物的选择和画面的构图,构成风景写生的两个重要环节。由于选景和构图不美,即便表现尚可,也成不了一幅较理想的画作。

选景:自然界纷繁复杂,并非什么景物都可入画。笔者常带学生去各地写生,有时为选景常常要花费很多时间。所以说选景和构图的过程,就是一个反

复比较、反复思考的过程。选景时应掌握以下几点:①主体物造型是否有特色,是否较美?②远、中、近三景层次是否明确?③景物由于光源的照射,色光所呈现的冷暖色对比效果是否很吸引人?④在光源色不起作用的情况下,固有色是否特别有调子,特别有情趣?⑤自然景观和人文景观是否特别融洽自然?等等。对于初学者来说,要根据自己的基础,按由简到繁循序渐进的要求,选择适合自己的能力和时间的场景,切忌贪多求全。

构图:①要有一个表现中心,运用视觉诱导形成表现重点。②根据所表现的题材,确定或长方、或扁方、或正方构图。横构图辽阔,长构图挺拔,方构图稳定。③注意空间关系的构图变化。一般均以中景为主体,远景为衬体,近景为陪体。中景要着重刻划,远景要虚,近景要概括。④注意疏密节奏、黑白灰的分布与对比、景物和色彩的呼应及画面的均衡等等。

●外光与色彩

与我国传统山水画截然不同,水粉风景是按照西画的色光原理——景物受光源光的照射及环境色光的反射,在受光部、背光部以及和光源光平行的部位产生了复杂的色彩、变化——去认识色彩,去表现景物的。水粉风景写生由于作画的时间不同,即使是同一景观,也会产生完全不同的气氛和相异的情趣。这是因为色光变化在起主导作用。不同时间的光照,会改变景物的形体,产生不同的气氛和情调。

早晨,光色绚丽,色彩变化迅速。日出前明暗对比弱,景和色彩带灰蓝冷调。日出时,色调很快发生变化。霞光喷薄四射,太阳光穿透由水蒸气形成的大气层,光谱中蓝、绿色被吸收,而黄、橙、红色光大量反射出来,整个景物都笼罩在以橙色为主的光源色中。树木、云雾、建筑物等的受光部都改变了固有色,呈现橙中带红味。此时景物的背光部因补色原理都呈现纯度偏低的蓝绿色。

中午,阳光呈银白色直射而下,天空蔚蓝。景物的受光部位因受天光影响而变成冷白色,背光部呈暖色。由于光线强烈,景物对色光的吸收与反射能力增强,色相鲜明,受光与背光的补色关系较强。因环境色光反射强烈,环境色十分明显。

傍晚,空气较干燥,阳光穿过尘埃飞扬的大气层,光谱中冷色被吸收,因带玫瑰红的红色大量反射,整个大地披上带玫红的光源色。曾在我国展出的十八、十九世纪俄罗斯油画展中,由库因兹创作的油画风景《乌克兰的傍晚》,那带玫红的光源色色调和鲜明的补色——绿色对比,给观众留下难忘的印象。毛主席在诗词《娄山关》中写下了“残阳如血”,都说明了夕阳色彩的无比壮丽,令人陶醉神往。当然,这种早晚的色彩美景,只能靠色彩的速写和默写才能记录下来。

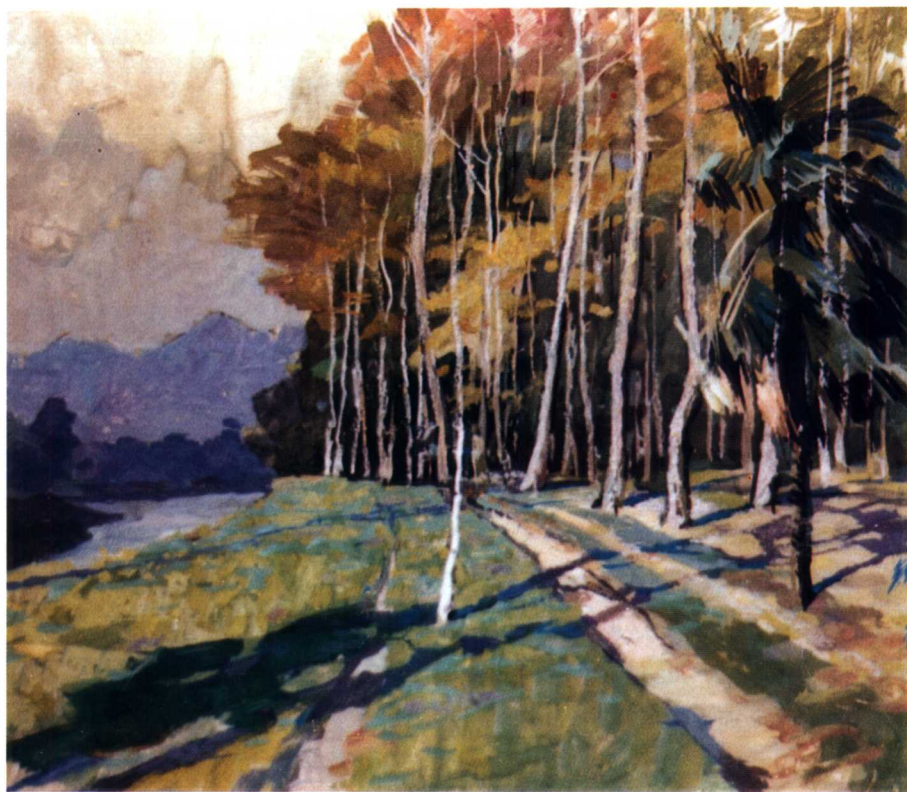
●透视与空间

室外风景,空间广阔,景物的层次多,要在有限的画面上表现深远感,特别需要凭借透视法和色彩的空间层次处理——亦称“色彩透视”——去获得这一艺术效果。笔者在风景写生教学过程中体会到,在透视法中经常运用的是:①近大远小是掌握透视的最基本原理,要弄懂平行透视和成角透视的变化规律,特别是画建筑物,透视的准确与否,显得更为重要。②视平线定位是另一个透视要点。风景画中的天地万物,无一例外,着魔般地向视平线上的灭点集中,缩小直至消灭。而这条遥远的视平线,随着人们视线升高与降低变动着它在画面上的位置。因此取景时,经常要比较和确定这条视平线的高低,因为这将给画面带来变化并关系到构图的美与不美。其次是调动色彩来塑造空间感,也就是必须重视空气对景物的影响。空气是无色透明体,但随着空气厚度的加大,大气会渐渐变蓝,远处的景物就都融于空气的蓝色之中,并且景物逐渐由清晰渐变至模糊不清。掌握这些规律,我们在作画时就会遵照色彩的透视变化,即近暖远冷,近鲜远灰,近对比强烈远对比减弱的原则作画,就会获得从近到远,直到消失那种生活中才有的空间距离和深度感受。

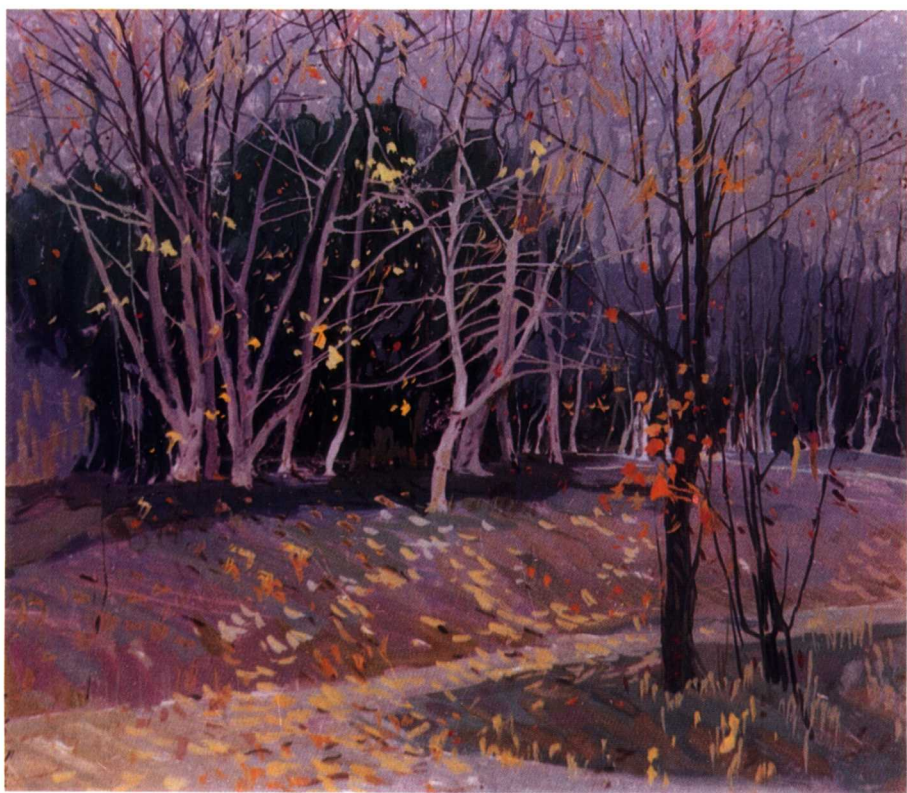
●概括与取舍

艺术之可贵,在于不同于生活中那样琐碎,那样杂乱无序,那样平淡。风景写生,决非简单描摹自然。风景写生应该看做是一种艺术创造,那就是要遵循源于生活而高于生活的法则,调动作画者最大的主观能动性,使景物更集中、更典型、更美地呈现在画幅之上。概括,即要求我们将分散的、琐碎的、不具典型的景物以精练的笔法和大的色块从大关系上去描绘,表现出总的神韵和大的气氛。初学风景写生者,往往热衷于对一草一叶的谨小慎微的刻划却忽略了对主次、远近、虚实的大关系的追求。对色彩处理,初学者常是见红画红,见绿画绿,失去整幅画的大的色彩调子。取舍,即是加强减弱,去粗存精。自然界中的美,宛如沙中之金,概括与取舍如同沙中淘金。只有加强画面主题和情趣的景物,削弱或删减与主题无关甚至有害的景物,才能表现出既符合自然规律,具有真实的美感,又适应人们的认识规律和在于情理之中的美的作品。

以下四幅画以树为题材，用四种不同的色调表现四个不同的季节。

春

冬

夏

秋

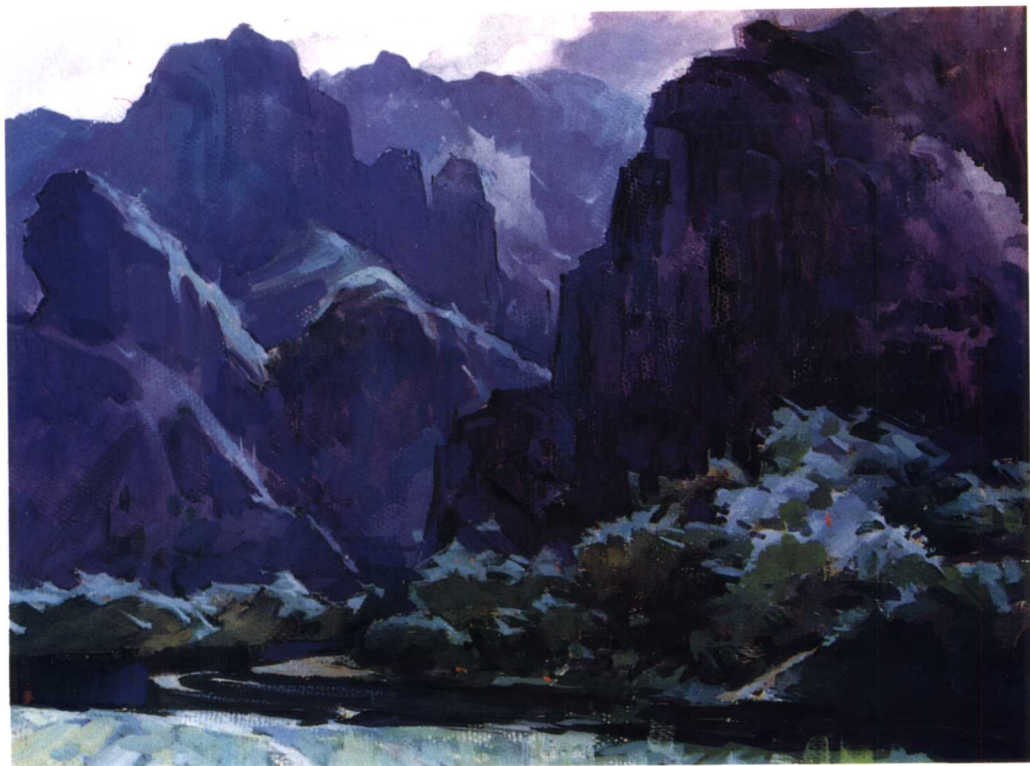

画于黄山。采用画刀干刮技法。明确暖紫调。

画于乌镇郊外。以湿画法画芦苇,表现暮秋意境。

画于雁荡山。逆光、蓝色调。采用刮、画结合的技法。

画于富阳鹤山脚。灰绿色调。在出发前备好各种色调的底色纸,到现场画建筑。

等色线勾的轮廓干透后,用一寸底纹笔以湿画法铺色。因为前面有树,故山的颜色尽量一次画准。(先远后近)

中景是主体,红、黄树叶为表现中心。从最深色开始画。树干树枝采用国画勾线方法,用6号方笔先画纯度低的树叶。(先深后淡)

扩大树叶的表现范围,画准叶丛的暗部色块,注意树叶的疏密节奏。同时适当表现近景地面的色彩变化。(先灰后鲜)

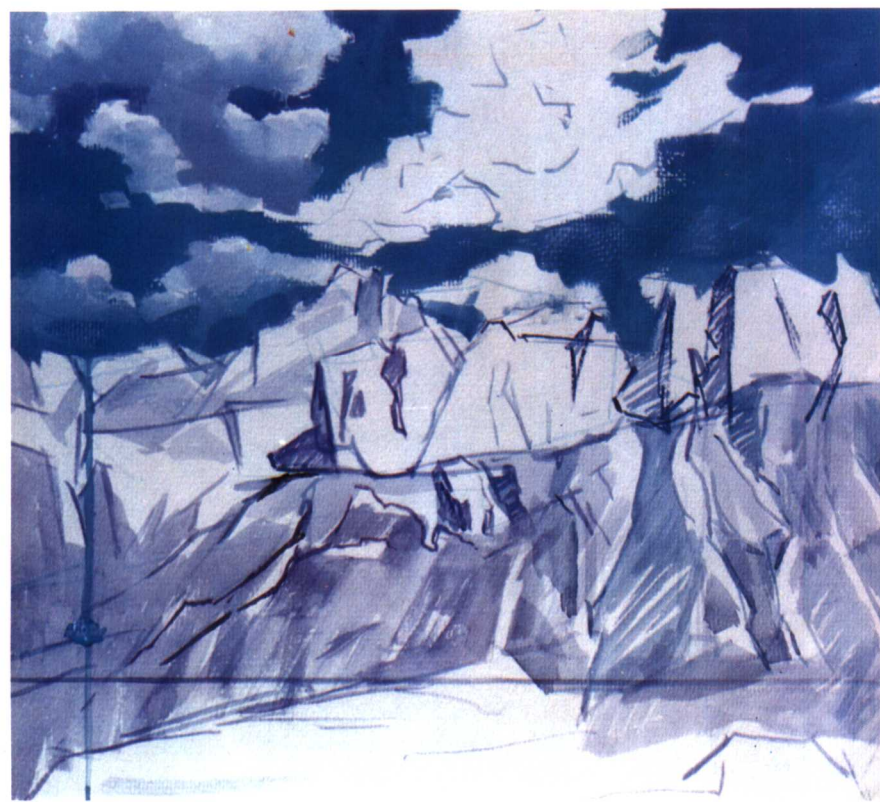

表现纷纷扬扬的红叶随风飘落,但忌“满天星”。需认真组织并提高叶之纯度,使画面色彩丰富而响亮。点上小人以增加意境和情趣。(先整体后局部)

这是以黄山岩石和云为题材的风景。打完轮廓后用淡彩轻轻地画素描稿，明确远、中、近三景。

从远景天上的云开始上色。画云得先画天，然后，明确白云的暗部仍然淡于天，做到心中有数。画云分两支笔进行，暗部一支先画，中间色跟上，最白处留空白。

中景岩山比天暖,比云重。在蓝调子里,岩山之暖色应带紫的灰黄色。山和岩石的暗部深于天空。大块上色,不时调整大关系。

云是气团,不宜画得过硬。岩石坚硬,用画刀画出它既坚硬又色彩丰富的感觉,和白云形成强烈对比。近景为阴影中的岩山。概括表现,突出受光之岩石,烘托白云。

画于浙南丽水。强烈色块的节奏变化,给人以美感。动之于情,施之于技,才能画好每张画。构图确定后,用底纹笔画出黑白灰的素描大对比,这是至为重要的一步,但为许多人忽视。

介于受光与背光之间的中间色,加上中景以山为表现主体,所以应从山开始把中间色块跟上,确定了画面的大的气势,画时就会信心倍增。

画画是一个反复思考、不断比较、不断调节的过程。这一步画船,就得考虑:绿色船体,明度比水亮,纯度比山色纯。船的倒影明度和水接近。