

美术基础训练名家教学示范

总策划 郭振山

陕西人民美术出版社

Shuicai fengjing jifa

乔雨林 著

水彩风景技法

ADA 56 / 07

J215/48

水彩风景

WIFAN

SHUICAI FENGJING JIFA

美术基础训练名家教学示范

乔雨林

技法

陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

水彩风景技法 / 乔雨林著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2003. 4

(美术基础训练名家教学示范)

ISBN 7-5368-1654-5

I. 水... II. 乔... III. 水彩画: 风景画 - 技法
(美术) - 高等学校 - 入学考试 - 自学参考资料
IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第021789号

美术基础训练名家教学示范·水彩风景技法

乔雨林 著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店经销 陕西省印刷厂印刷

787 × 1092毫米 12开本 5印张 15千字

2003年6月第1版 2003年6月第1次印刷

印数: 1-8000

ISBN 7-5368-1654-5/J · 1306

定价: 25.00元

作者简介

乔雨林，1961年生，天津人。1989年毕业于天津美术学院。现任教于天津商学院，从事艺术设计及水彩画的教学、创作工作。在水彩风景画的创作中，注重整体的色彩效果与水彩独特的技巧表现，作品清新、润泽，在多年的艺术实践中逐渐形成了自己独特的艺术风格。

作品多次参加国际、国内展览并获奖，部分作品被收藏。多幅作品和多篇学术论文被编入《亚细亚国际水彩画作品集》、《全国高等美术院校作品集》、《水彩》等画集，并在专业报刊、杂志发表。

ADA56/07

目 录

立意为象迁想妙得——水彩风景画的教学随想	5
作画步聚与技法运用	
一、夕阳下的石屋	6
二、听雨	9
三、故乡的桥	12
四、雨后初晴	15
五、水乡初雪	18
六、冬塬	21
作品欣赏	24
后记	60

立意为象 迁想妙得

——水彩风景画的教学随想

水彩风景画是以自然景物为表现对象的绘画。它以水调色,通过水与彩在画面上的交融塑造形体,运用抒情诗般的语言、精湛的绘画技巧表现大自然的丰富多彩。它清纯、灵丽、梦幻似的特质和酣畅淋漓、幽雅超逸的风格,充分体现了大自然的美、人与自然关系的和谐,激起人们对美好生活和大自然的向往。水彩画是使用轻捷、应用广泛、艺术性很强的画种,同时又是研究色彩理论和色彩表现较为理想的画种。作为美术院校的专业色彩基础课,水彩风景画教学是人们长期思考、探索的一个重要课题。

那么,水彩风景画教学应把握哪些环节呢?教学内容的全方位安排是首要问题。学习水彩风景画的目的是锻炼色彩造型能力、积累专业色彩语言、掌握和提高艺术表现技巧和审美能力。为达到这一目的,需对水彩画的发展史、画派、风格和名家作品进行系统研究。通过学习,开阔眼界,增加理性认识,找准自己的定位。对水彩画的特点、性能和各种表现方法、技巧也要系统了解,如工具和材料的性能、水与彩的运用和掌握、干湿的处理、各种基本技法、特殊技法和用笔方法等,为展开下一步教学做好铺垫。知识传授要遵从由简到繁、由浅到深、有理论、有步骤的原则,依次解决教学中的各个难点问题。水彩风景写生构图,要充分运用宾主、呼应、虚实、藏露、繁简、疏密、参差等构图法则,避免构图上的空、满、偏重等问题。景物选择要从自身的审美观点出发,选取那些令你激动不已的具有典型性角度的景物。在尊重自然景物形态的前提下,为了画面需要,可以改变对象的大小、高低和形状。抓住对景物的感受,画面要生动、富于变化,讲究艺术表现,而不是消极地照抄对象。要认识到,面对繁杂的自然景物进行构图创作,本身就是一种创造性的审美实践过程,它的成功与否关系到一幅作品的成败。

古人有“春则万物生发,夏则树木繁冗,秋则万象肃杀,冬则烟云黯淡,天色模糊,能画此画者为上矣”之说,它告诉我们自然景物因时间、季节、天气的不同会产生不同的色彩变化。要画出对自然景物的感受以及地域、季节、时间、气候等特征,研究水彩画调色方法,调出的每块颜色要耐人寻味,经得起推敲。要理解色彩透视规律,天、地、物的素描关系及色彩的冷暖、主次、前后、虚实关系要准确,表现好画面空间感。要抓住画面物象色彩关系的倾向性,按色彩之间的比例关系合理夸张或降低调子,使暗的更暗,浅的更浅,金黄的更金黄,紫灰的更紫灰,使色阶提高,色彩和形象更鲜明。如色块之间比例为1:2,可用10:20来表现,也可用0.1:0.2说明,准确表现出画面色调。

其次,水彩风景写生的方法步骤是不应忽视的问题。用HB、2B铅笔起形,少用橡皮涂改,以免弄伤纸面。用线要力求简练,表现出的形和结构要准确。近景、中景、远景的素描关系和色彩关系、虚实关系要明确,正确表现出画面的空间关系。要找准画面地平线的位置,地平线位置的确定会影响画面整体效果和主题的表现。

深入刻画包括表现和比较两个环节,要明白事物因比较而存在、因比较而个性鲜明、有比较才有鉴别的道理。在正确理论的指导下,运用整体观察和比较的方法对景物所呈现的远近、虚实、质感和最冷、最暖、最亮、最暗、最灰、最鲜的几种颜色进行反复比较。通过比较,确定画面的明暗关系和色彩关系,

表现出的色彩会更准确,画面关系更具完整性。这个过程既是训练和掌握水彩画的技能技巧的过程,也是培养正确的观察方法和思维方式的最佳途径。

涂大体颜色和深入刻画时要概括、完整。水分、色彩要饱和,通过水与色的交融,让水和色彩在画面上产生碰撞、聚散、分离、冷暖、轻重、虚实相生。要讲究用笔的方法,用大笔铺就,小心整理。刻画局部形象时要防止落入局部观察的误区,要从整体考虑寻找最佳的色彩表现语言。进入画面调整完成阶段,要静下心来,仔细审视画面色调是否准确,色彩关系、素描关系对不对,自己最初的感觉和设定的目标是否达到,水彩画技能、技巧的运用是否得当,然后再对画面进行相关调整。

要重视教学的演示过程。作为理论讲解的补充,教学演示是必不可少的环节。通过一笔一划的演示,使繁杂抽象的理论讲解变得形象直观、易于理解,从而增强学生对水彩画技能、技巧的理性认识,使教学效果更加明显。为达到这个目的,因材施教也是十分必要的。对没个性和水准的学生,要努力发现他们的闪光点,多赞扬、少责备,多鼓励、多引导,帮助他们解决学习中遇到的问题,寻找自己今后发展的最佳定位。要注重艺术个性的培养,使学生在创作实践中健康发展并获得更多的知识和较大的自由空间与满足感。

绘画作品的成功与否,取决于画面的整体关系。如何建立良好的画面关系,需要有正确的思维观念和观察方法来支撑。只讲技巧,不讲思维观念和观察方法,是违背艺术创作和教学规律的。因此,要使学生理解、掌握事物的变化与统一、整体与局部、矛盾的对立统一、普遍性与特殊性等唯物辩证法原则,在实践中加强正确的观察方法和技能技巧训练,才能创作出高品位的艺术作品。让学生毕业时带走的不仅仅是技巧和几件作品,重要的是正确的艺术创作思维和观察方法,这对他们在今后艺术道路上的发展至关重要。

想画好水彩画,很多人热衷于寻找一蹴而就的捷径。现代绘画大师巴尔蒂斯说:“艺术之所以是艺术,需要有技艺”。技艺的训练是要靠时间保证的,时间的积累便是功夫,也就是所谓的“台上一分钟,台下十年功”。只有下苦功夫,多学多练,才会成功。艺术无捷径可言。

古人云:外师造化,中得心源。到大自然和生活中去,将自己融入自然,“登山则情满于山,观海则意溢于海”,与自然的生灵和事物合为一体,用心去体会万物形态的变化规律,根据自己的感受去创作,是有史以来成功的艺术家始终遵循的创作道路。以大自然为师,理论联系实际,到生活中去学习、积累创作素材,你的审美能力、表现能力、表现技巧才会得到提高,艺术创作的源泉才不会枯竭。反之,闭门造车或浮光掠影,画出的作品只能是闲情、冷漠的,既无意境也无艺术生机,更无深刻的内涵。不经风雨难见彩虹,没经过大漠狂沙的洗礼,没有对大草原的切身感受,没见过江南水乡淋漓烟雨,怎能表现出大漠风情和大草原风吹草低见牛羊的苍茫以及梦幻般秀美的江南水乡?

对水彩风景画高境界的追求是没有止境的,它有着探索不完的课题、无穷的趣味。生活需要高品味的艺术作品,培养高水平、高素质的美术人才,还需我们共同去探寻、去努力。

作画步聚与技法运用

一、《夕阳下的石屋》

深秋时节，夕阳西下之时，我来到了燕山深处的一个小山坳，眼前的景色打动了。

步骤一 作品成功与否，构图是关键。要将画面中景物的环境、时间、空间、素描关系、色彩关系整体加以考虑。用HB铅笔起形，忌用橡皮。要概括、生动，关键性的变化不能放松。常见许多学生在风景写生时，用很少的时间，简单勾画几下，就迫不及待地上颜色，往往顾此失彼，最后很难达到理想的效果。之所以要重视起形过程，因为它是感觉与理性相结合，将纷繁复杂的自然景物进行梳理的过程，即对形、色、体、质的认识过程。这个过程需要智慧、能力和耐心，它对下一步色彩表现至关重要。

步骤二 进行色彩表现前，审视一下素描稿，不尽如意的地方再整理一下。将纸打湿，铺大体颜色。考虑到这一特定季节和时间的色彩关系，这里选用了褐色、赭石、朱红、曙红、土黄、深绿、浅蓝、普蓝、黑色等。先从天空画起，再画远景、中景、近景。这一步要放开画，画面色彩尽量概括、透明，将画面大关系抓住。

步骤三 趁湿继续深入刻画。水分要大些，使各种颜色在纸上充分融合、碰撞，产生流动、明朗、色彩变化多端的效果。将石屋的屋顶加重，树丛分出深浅层次，树干在颜色半干时，用笔杆刮出。

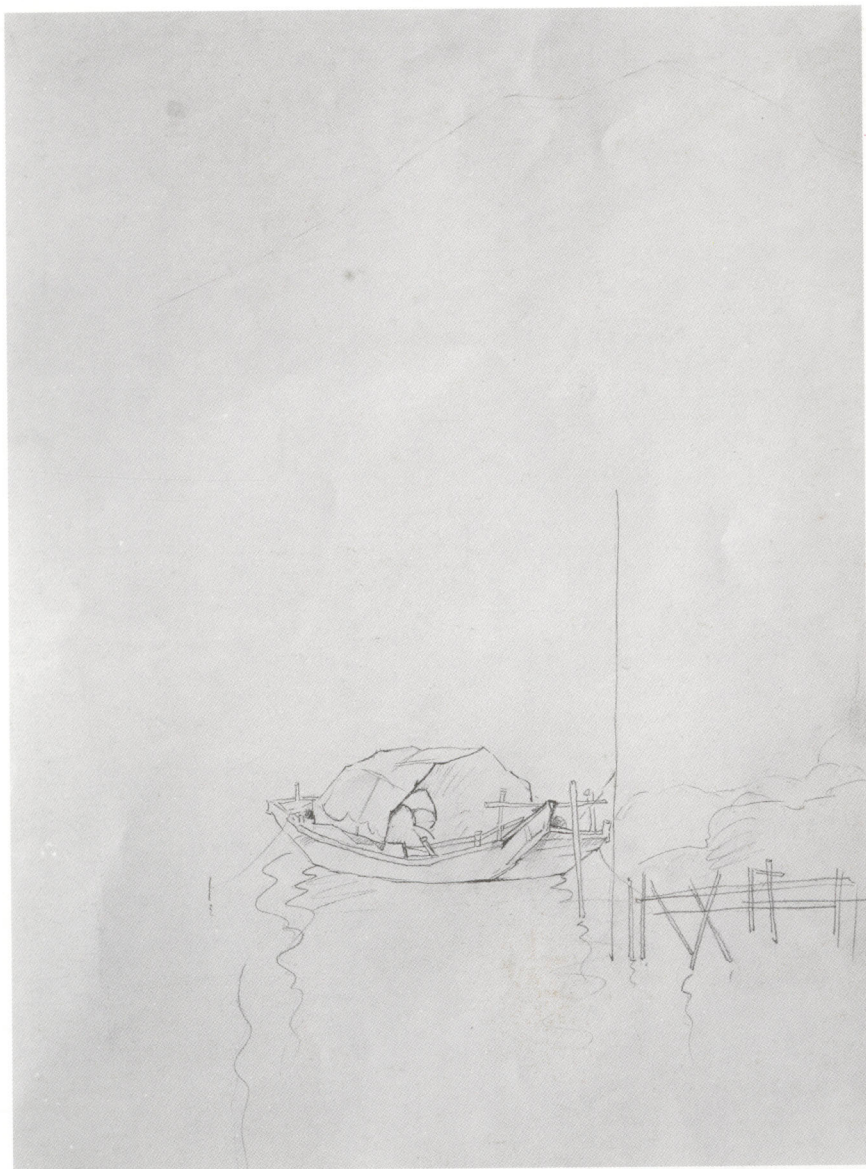

步骤四 继续深入。这个过程既是深入刻画、表现的过程，也是不断调整形体关系、素描关系、色彩关系的过程。对石屋的顶部继续刻画，然后趁湿滴上色滴和水滴，使之干后留下水渍、色渍，在完整中求得变化。为地面铺上颜色。在处理地面和草丛时，要用毛笔沾上颜色，边画，边甩，在画面上留下大小不一的线、点，产生虚实相生的效果，增强作品的厚实感。

步骤五（完成图）继续上一步方法、步骤，做最后的调整。石屋石头墙体和树丛、草丛、地面的表现及将前几个步骤在画面上留下的许多好的局部变化着力保留，是这一阶段的主要突破点。石头墙体由许多形状不同、大小不一的石块构成，为服从整体要求，有的局部直接表现，形体、光影、色彩、质感不放松，有的局部则大面积、大块面表现，统一中求变化。树丛、草丛、地面也是如此。当刻画到一定程度时，用牙刷蘸上所需颜色，用手指拨动牙刷毛，使大小不一的色点不规则地滴到石头墙、地面和草丛上。最后审视一下画面，将影响画面整体效果的部分统一归纳，服从画面整体要求，作品完成。

二、《听雨》

秋天的阳澄湖，细雨濛濛，水天一色。寂静的湖面上，只有雨在低声倾诉。

步骤一 将水彩纸裱好，用HB铅笔起稿。

步骤二 审视一下素描稿，不理想的部分再整理一下。将裱好纸的画板放平，用9号羊毛板刷将画面均匀地刷上清水，船篷和船舷的亮部要空出来。选用土黄、群青、褐、赭石、深绿、黑等色，调天空、远景、水面颜色，用大笔画出。根据画面的需要，将画板直立、倾斜，让水、色在画面流动，形成颜色沉淀的效果，直到满意为止。

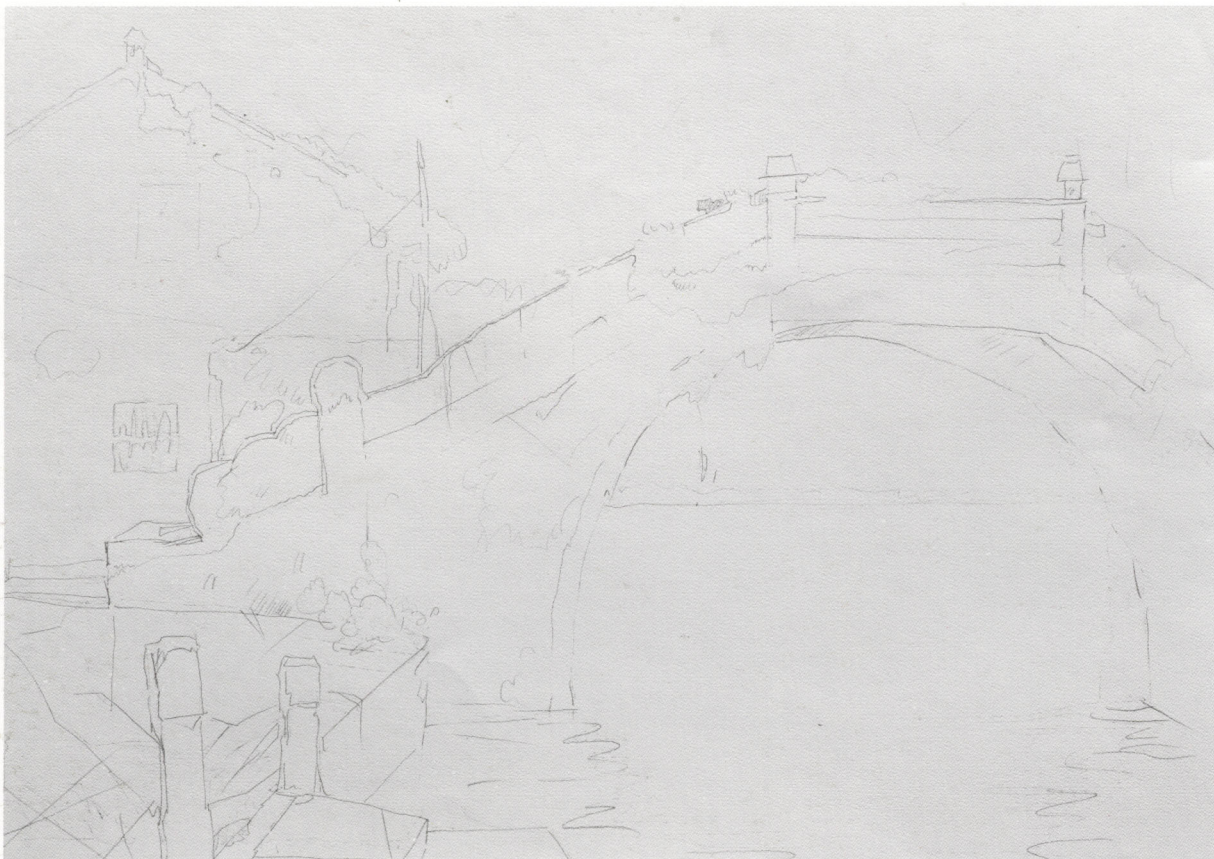
步骤三 趁湿继续深入，调整画面素描关系、色彩关系，将船体暗面加重，将栏杆空出。

步骤四 继续刻画，将远景变化画出，将船篷亮面颜色、湖水的颜色变化找准。用笔刮出船的桅杆和插在水中的竹杆。

步骤五（完成图）当所有画面因素画出后，待颜色半干时，用手指沾清水，轻轻弹到画面上，形成水滴，干后画面上会留下大小不一的水滴痕，以增强画面细雨朦胧的气氛。

三、《故乡的桥》

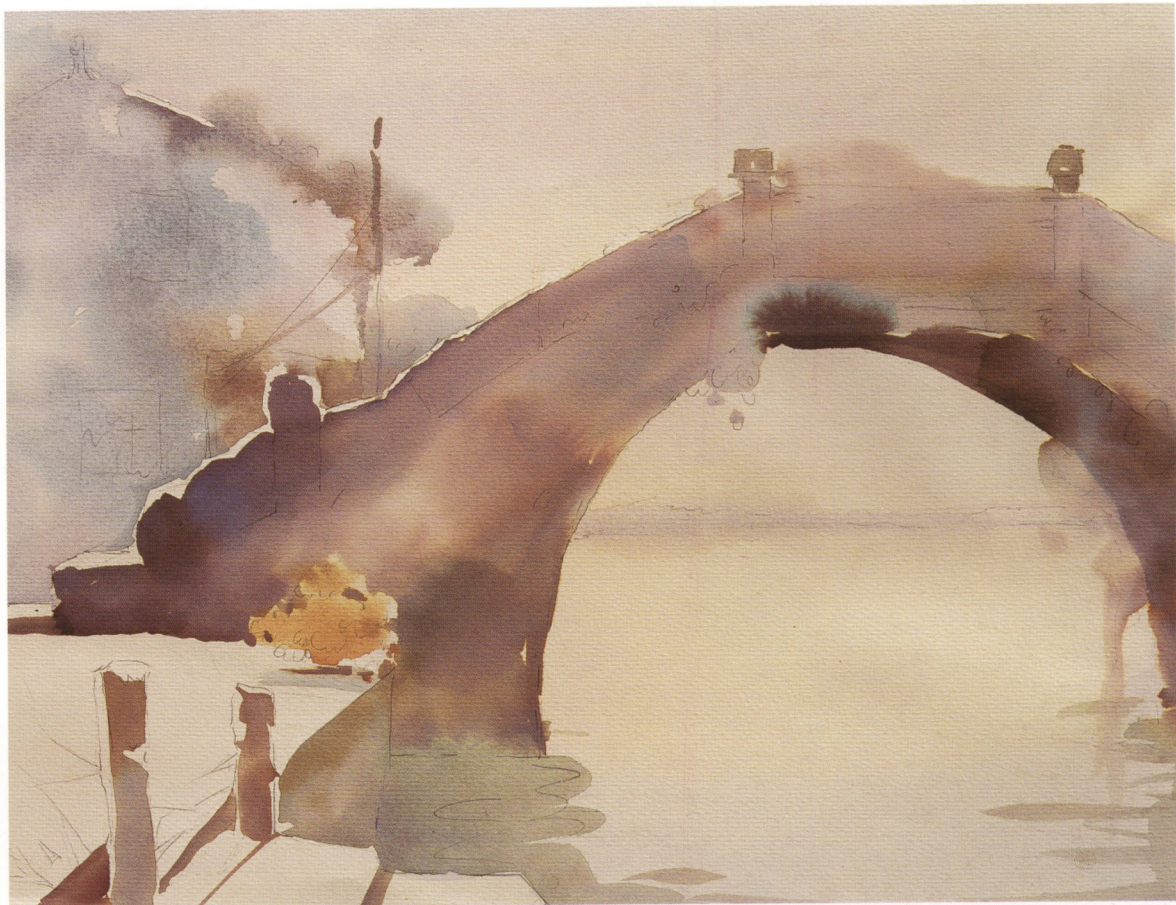
古镇小桥，它离我们现在生活的大都市很遥远，但它勾起了深藏在我记忆深处的情感。

步骤一 用2B铅笔起稿，忌用橡皮，以免弄伤纸面。

步骤二 用白色蜡笔将桥的受光部处理一下。将画面喷遍清水，要注意均匀。调天空和水的颜色，用大笔依次着色，桥的暗面也涂上，画出远景、房屋的颜色。色彩要概括、互渗，水和色要富于变化。

步骤三 趁湿继续深入。将远景、中景的房屋色彩变化画好，再将岸边的草丛、石柱和桥的背光部颜色铺上。水分要大，把握好色彩关系和素描关系。

步骤四 画房屋背光部和窗户、桥体。将石台路受光部颜色铺上。对桥体背光部仔细刻画。此时，如画面水分变干，可局部喷水，保持湿润。

步骤五（完成图）深入刻画桥体背光部，强化质感，溅洒色点、水点，使水色相互渗透、流动，形成不规则色块痕迹，完整中求变化，突出视觉中心。最后调整画面整体关系。