

宫六朝

GONGLIUCHAO SHUIFEN XIESHENG YISHU JIAOXUE XILITAN

水粉写生艺术

教学系列谈

宫六朝/著

花山文艺出版社

北方风情

花山文艺出版社

宫六朝水粉写生艺术教学系列谈

北方风情

宫六朝 / 著

宫六朝自漫像 2004年4月18日

总策划:王 静 杨怀武
责任编辑:杨怀武
总体设计:杨怀武 王爱芹
责任校对:李 伟

图书在版编目(CIP)数据

宫六朝水粉写生艺术教学系列谈. 北方风情/宫六朝
著. —石家庄:花山文艺出版社, 2004
ISBN 7-80673-447-3

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第038050号

宫六朝水粉写生艺术教学系列谈 北方风情

著 者: 宫六朝

出版发行: 花山文艺出版社

地 址: 石家庄市和平西路新文里8号

邮政编码: 050071

网 址: <http://www.hspul.com>

E-mail: hswycbs@heinfo.net

Tel: 0311-5915087

Fax: 0311-7815440

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889毫米×1194毫米 1/12

印 张: 4

印 数: 1-5000

版 次: 2004年6月第1版

印 次: 2004年6月第1次印刷

书 号: ISBN 7-80673-447-3/J·073

定 价: 25.00元

著者简介

宫六朝, 著名水粉画家, 1952年生于河北文安。现为河北省水彩、水粉画研究会副会长, 河北师范大学美术学院教授、硕士生导师。长期从事高校美术专业色彩基础教学, 精于水彩、水粉画的色彩和技巧运作。其作品的绘画语言将东方与西方、传统与现代加以有机的融合。观其水彩、水粉画作品, 既非常客观, 又颇具主观, 画风严谨淳朴而又不失浪漫, 作品语言极具个人特色。

1984年至2004年间, 作品《晴云》曾入选第六届全国美展、《神道》入选'98中国杭州水粉画大展、《乐器》入选中国当代素描艺术大展, 作品多次参展获奖。并在《中国美术报》、《美术》、《美术观察》等国家核心刊物发表个人专题水彩、水粉画作品。

自1993年至今, 先后在北京、天津、河北等多家出版社出版专著、画集、文集近四十部, 并独立主编了《中国当代高等美术院校实力派教师教学对话》系列丛书共13卷、《21世纪中国高等美术院校艺术设计教学经典》系列丛书共10卷、《中国高等美术院校研究生档案库》系列丛书共10卷。其所著书籍出版后, 均成为全国的畅销书, 并多次获奖。深受美术专业学子的欢迎, 并得到了专家的充分好评。

目 录

- 一、感悟四季之美 (1)
- 二、工具与材料的选择 (2)
- 三、室外写生需要具备的工具 (2)
- 四、美景就在身边 (2)
- 五、写生的方法与步骤 (3)
- 六、沂蒙山上好风光 (5)
- 七、野外恶劣环境中的写生 (5)
- 八、天空光色罩染万物 (5)
- 九、日出日落, 话说补色 (6)
- 十、朦胧美 (6)
- 十一、善于总结成败的经验 (7)

一、感悟四季之美

自然景物的美感来自于多方面的因素。四季交替产生了景色与气候的变化,从而带给人视觉与身心上的不同感受,当人的视觉与身心都感到愉悦时,追求美的欲望就会油然而生,就会自觉地到大自然中去追寻、去体悟、去描绘。那么,四季究竟美在何时何景,这是一个仁者见仁、智者见智的问题,也许画者更喜欢以下的情景。

春光。春天的阳光明媚、温暖而宜人。沐浴在春光里,面对万物苏醒后呈现出的一个嫩绿色的世界,人的身体、智慧、灵感也在苏醒。身体的温暖使血液流动加快,创作的激情与绿色世界萌生的节奏一起跳动,绿山、绿水、绿地滋润着绿色心田,使自然与人在春光里达到完美而和谐的统一。在这样的季节里作画,便会心儿随着感觉走,美景篇篇入画来。(图1)

夏雨。闷热的夏日里即便是在室内也会挥汗如雨,而到了户外,炎炎烈日更是驱赶着行人让人不宜久留。这季节最美的天气大概就是雨天了。再能驱走那令人窒息的酷暑,雨夜中人们也可以在雨点的伴奏下睡个凉爽的实在觉。而雨过天晴后,彩虹飞架、凉风习习,略显湿润的空气中弥漫着馥郁的泥土芳香,沉浸其中,面对着被冲刷一新的世界,让人身心舒泰,眼前一亮,这正是难得的作画机会。即便下着大雨,凭窗感受那份风驰电掣的壮观,抓住那激动人心的一瞬间摄入画面,也是一个绝好的作画题材。(图2)

秋色。秋日里,林间果实累累,丛林植物全都褪下绿衣换上了节日的盛装,在秋风中陶醉着、舞动着。秋天向画家展开了一幅美妙的色彩画卷:山林呈出红、橙、黄,水中映出绿、蓝、青,缤纷斑斓的色彩令人沉醉其中,留连忘返。独坐山林,观万山尽染,听落红萧萧,悟

图1 春

得“此中有真意”,却又“欲辩已忘言”,只好把心中万般感触尽付笔端,在秋色中挥毫赋彩。即使到了深秋寒风扫残叶的时节,那景象收入画面,都会有一种残缺美。秋季对于农家来说是个收获的季节,对于风景写生来说又何尝不是呢。(图3)

冬雪。近些年,由于全球气候变暖,冬天的雪下得越来越少了,尤其是在华北地区,冬雪更是罕至,于是雪景更为这一地区的画家们所珍爱。冬雪洁白无瑕,带给人心底一片纯净。而那“北国风光,千里冰封,万里雪飘”的壮丽景象更是让人豪情顿生。只要有雪景,画家们就会千方百计地通过各种方式记录下它的美。画者可以透过室内玻璃窗对景写生,也可以到更开阔的田野山间去拍摄搜集雪中的美景,然后通过艺术创作加工来充分表现这冬雪的美丽

图2 夏

图3 秋

与壮观。(图4)

总之,大自然以它博大的情怀慷慨地赐予人类以四季美景,只要我们有热爱生活的心灵和发现美的眼睛,我们就会看到世界原来如此美丽,那么我们有什么理由不去描绘它呢。

二、工具与材料的选择

水粉画对工具材料的要求不是很严格,我本人作画时多用长杆水彩笔,有时为了表现各异的物体形状,也兼用一些圆、方、尖、扁的画笔,诸如板刷、水彩笔、叶筋之类。我的画大多是在水彩纸上绘制的,水彩纸质量较好,有网纹,尤其可以发挥水粉画的湿技法,这是其特殊之处。当然,有时也用些卡片纸和水粉纸。水粉写生用的调色盒,以选用盖、盒分体的24格盒为佳,其优点是在野外写生时颜料不易干且盛色容量大。我平时作画所用颜料有:钛白、柠檬黄、中黄、土黄、橘黄、朱红、大红、深红、玫瑰红、青莲、群青、深蓝、普蓝、钴蓝、湖蓝、墨绿、深绿、中绿、浅绿、粉绿、橄榄绿、土红、赭石、熟褐、黑等,有这些颜料搭配,足以能表现丰富多彩的自然景物。

对工具与材料的选择,也是由个人习惯而定。目前市场上的作画工具与材料可称得上琳

琅满目,挑选一套适合自己的工具与材料,非常有助于发挥和提高自己的绘画水平。

三、室外写生需要具备的工具

风景写生是在室外,而更多的风景课教学写生是在远离住所的野外进行,所以野外写生的工具以携带方便为佳,但必备的一些工具也不能太简单。水粉风景写生需备一个画夹子或折叠画架,它在作画时既可做画板用,又能装纸藏画,背在肩上也轻松便捷。现在市场上有木制、金属制的各种野外写生专用画架,制作得十分精巧与轻便,且能自由地控制高低,写生携带或使用都很方便,带上它就可以灵活地选择角度,为作画提供了舒适的条件。另外,野外的气候风雨无常,一把阳伞也必不可少。它既可挡风遮阳,也能保护画面,且作画时阳光直射画面会使画者对画的判断受很大影响,再者野外写生不可能每幅画的选景角度都有阴凉,带上遮阳伞就自由方便多了。野外作业时间长或者是坐在潮湿的地方,既不卫生又易疲劳,这样就应随身携带一个小型折叠椅或马扎,为自己作画尽量创造一个舒适的环境。同时,水粉写生是用水调色来作画,这就需要一个旅游壶或军用壶,带上些水,既可饮用又可用来辅助作画或清理调色盒用。除此之外,写生时要尽量穿宽松的衣服、轻便的鞋子。把以上这些准备工作做得充分了,写生便可风雨无忧了。

四、美景就在身边

美无处不在,万水千山无限好,一枝一叶总关情。行于写生路上,平日里那些平淡无奇的景物,在画家的妙手造化下,也变得神奇了,

图4 冬

五、写生的方法与步骤

步骤图a: 风景写生首先是确定大的取景构图, 接下来关键是空间透视的处理。像山庄这种大场景、整个建筑的结构透视, 均是第一步勾勒的重点。

步骤图b: 确定大的构图框架后, 着色的重点是建筑的暗部结构分界面处, 如房檐、窗口及树木的暗色, 从这些方面入手, 便首先确定了画面大的明暗关系。

步骤图c: 近建筑呈现大的明暗冷暖关系后, 这一步的重点是描绘天空和远景。天、山、树的层次和色彩既衬托了建筑, 又把空间关系明确开来。

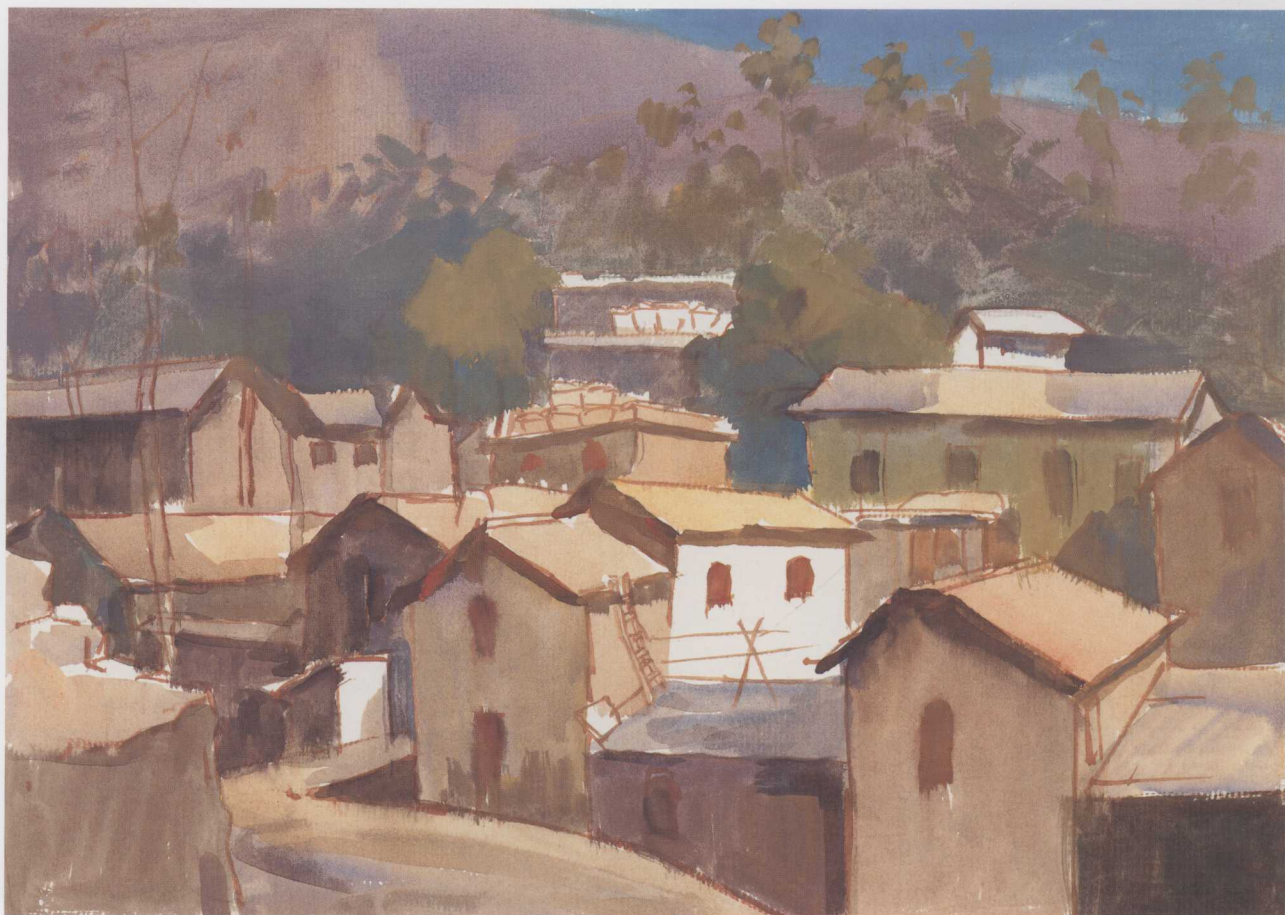
步骤图d: 加重和提亮建筑与树木的明暗关系, 使画面中景物的体积感和色彩感得以强化。同时, 区别前后大的色彩空间层面, 使整个画面大的明暗、冷暖、体积关系全部到位。

步骤图 a

步骤图 b

步骤图 c

正是丹青辉映了它们的光彩。一景一物都是大自然的造化, 而能把它们收入画面, 又是艺术感物赋彩功能的显现。

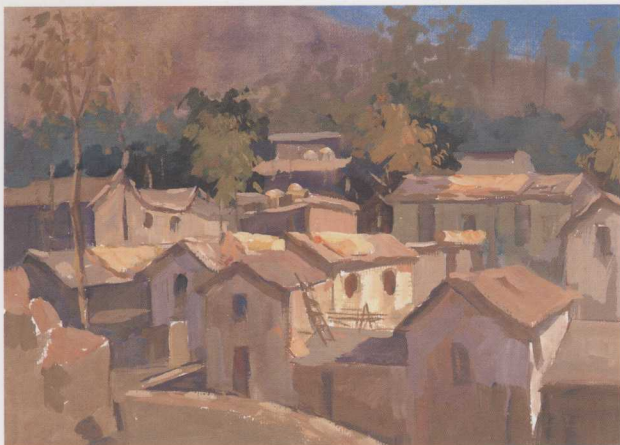
写生题材的选择, 并没有一个固定的要求, 名山大川有它的雄伟壮丽, 而一草一木亦有它的纤细柔美。“众里寻他千百度, 蓦然回首, 那人却在灯火阑珊处”, 往往我们在找寻题材时, 忽略了身边看似平凡实则蕴意无穷的东西, 选择题材, 需要一个画家全心地投入, 眼观六路, 认真观察, 方可收获良多。

写生是件苦差事, 它需要你具有创作的激情, 也需你具有一个健康的体魄, 惟有如此, 才可行千山万水找寻美之踪影。

在选择题材时, 有些学生喜欢新奇, 不管多美的景观, 只要曾画过一遍, 便再也不屑一顾, 没有了再画的兴趣。岂不知有“横看成岭侧成峰, 远近高低各不同”的道理, 视角的方向远近不同或天气有变化等, 这些都会影响景观的形式和色彩。十九世纪印象派画家为了研究光色的变化, 采用多幅画面以表现出同一景物在不同时间的光色变化。

画家作画追求的是艺术品味, 学生写生的目的是学会从自然景物中摄取色彩, 新奇的景物自然会调动创作的激情, 但新奇的东西对于画者往往比较陌生, 接受并把握其特征有一定困难, 因此, 画新的东西未必能提高绘画的能力。不厌其烦地研究熟悉的景物也许会较快地找出物形和色彩的变化规律, 就像达·芬奇画鸡蛋一样。

画家及美术教学所精心选择的写生基地, 都是美不胜收之地, 在这样美好的氛围中, 相信你只要是潜心作画之人, 必可摄美景, 创佳作。

步骤完成图：整体地深入画面。丰富建筑的色彩变化，强化树木的前后层次，准确刻画房顶上的粮食等，直至画出山庄秋收后火热欢腾的气氛为止。

步骤图 d

步骤完成图

收获的山庄 53cm × 38cm 2000年10月

六、沂蒙山上好风光

位于鲁中南的沂蒙山，地处江南与华北的衔接处。江南多雨，华北干旱，而沂蒙山正处在风调雨顺的自然地理位置。山峦沟壑间岩石峭立，但充沛的雨水又使石缝中杂草丛生。山中林木繁茂，泉水遍布，溪流纵横，大小水库环形相连。

沂蒙山上小路崎岖，满布沙石，车辆行驶在上面，就像跳摇摆舞一般颠簸震颤不已。尽管如此，也很难驶向大山深处，因而传统的交通运输方式——人拉驴驮仍不鲜见。大山阻隔了现代文明，也把沂蒙山那些最天然、最美好的东西封存了起来，在人类生存环境普遍遭受工业文明的冲击之时，它却依然保持着蓝天白云、青山碧水的自然本色。

我去沂蒙山写生基地，是从曲阜附近进山，沿着一条惟一通向深山的崎岖小路行驶了数十华里，到达一个叫大洼的风景区。那里风景宜人、山清水秀、民风淳朴。山村建筑多以石块砌垒而成，最具特色的是房屋均以山草封顶，不仅防雨，而且隔热御寒，它还是我们作画的好题材。山沟里树木茂盛，怪石林立，溪水奔流、石桥横架，这一系列自然景观颇具野趣，极易激发创作灵感。山里的牛羊也随处可见，尤其是沂蒙山黑山羊，是山里传统的家畜，它个头不大，却外形健美，肉质也好，因而炖黑山羊常常是山民招待客人的美味佳肴。每到清晨，背起画夹漫步于山间时，呼吸的是清爽的空气，眼前是如画的景致，耳畔是牛羊的欢歌，让人不由得想起那支沂蒙山小调：“人人（那个）都说，沂蒙山好。沂蒙（那个）山上，好风光……”

逶迤百里的沂蒙山虽没有太高的峰峦，但那山石的结构却很结实有力，石块棱角分明，山与山之间相隔有一定的空间，这正为画家的

视线留下了一个得以纵览全景的“窗口”。这里的大山，也正适于油画、水彩、水粉这些西洋画种的构图方式。沂蒙山所蕴含的美，使它成为画家们写生的好去处。

七、野外恶劣环境中的写生

野外写生不可避免会遭遇风雨，但风雨中又有可入画的特殊景色。如今，由于学生对苦累的承受程度不一，对这个问题的观点也不一样。我认为，艺术应来自对生活的多种体验和积累。

写生过程中不可能都是风和日丽，作为风景写生，如果总是在云淡天高、风煦日暖的情况下进行，画面就会缺少对自然界风云变幻的切身体验和感情激发。在风雨中作画，自有特殊的韵味和效果。写生归来，看着那些沾有风沙、雨迹斑斑的画面，你会油然感到其珍贵和生动。

风雨天写生，觅一躲风避雨的小空间，或在房舍门洞内，或在桥墩旁，在潇潇风雨声中潜心作画，这种湿润的气候和氛围，正适于画雨景技巧的充分发挥。试想，除了这样一种环境，在哪种情况下你会如此惬意与舒畅，画出如此亲切而自然的景色呢？现在学生带相机下乡本无可非议，但有了机器的辅助使他们变得手懒，心也懒，拍回一堆无用的照片，浪费了金钱，也浪费了写生作画的最佳时机。潜心对自然景观写生和随意按几下快门，其生活感受和艺术收获必是大相径庭。

“艺术源于生活。”我们提倡用画笔和心灵体悟自然。就风景写生而言，对千变万化，千姿百态的自然景物与现象的切身体验，是其他环境下不可获得的。业精于勤，艺精于辛，风景写生应在风、沙、雨、雪的磨炼中完成。

八、天空光色罩染万物

很多学生在风景写生时不知从哪里下笔去确定画面的色调，我的经验是天空的光色往往决定着画面的整体色彩取向。天空所呈现的色彩，从原理上讲，直接反映了自然物理上的光色成份。不管天空之色处于阴晴的状况下，还是顺逆光源的方向上，那些红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的七色天空，都是因太阳七色光的照射、吸收、反射而呈现出的，它是物理学光色原理明显而直接的反映。无论晴空万里，还是彩云飞渡，太阳的七色光首先会呈现在天空之中。这些光色或明或暗、或冷或暖，都会从上到下直接影响大地万物之色。因它的作用，大地万物固有的色貌被感染而发生变化，万千景物的个性色彩被光色罩染而趋同，统一于光色整体之中。

虽然自然景物受光面的色彩多因日光照射而趋向统一，但作画时常因角度问题难以把太阳收入画面，而天空几乎在每幅风景写生中都占据着画面一定的空间，天空的阴晴、早晚以及距离太阳远近等情况都决定了天空的色彩状况。我作画时就很重视天空之色，将它视为组织画面色调的光色依据。画蔚蓝色的天空表明画者的取景角度是太阳光的侧光面或背光面。在上、下午光线充足的情况下，大地景物呈光状况明显，这种光色作用下，物体亮部呈阳光的暖色，暗部朝向天空的一面以及地上的投影则出现蓝天的天光色成份。这种光色下的景物，多是冷暖对比较强，适于组织明快的色调。

暖色的天空多出现在早晚时光，或微红、或微黄、或呈暖灰色，因为距离太阳较近，景物之色多为明暗冷暖的补色关系，景物受光与背光的面积大小不同，冷暖成份的比例因而不同，这种天空的画面多呈略暖的调子。日出前与日落后的天空暖而亮，景物处在不受光的状

况下,凝重而具整体性,色彩比较冷,这种情况下,仅凭亮色的天空对景物色彩产生不了大的影响,而物色的凝重,也削弱了景物本身固有的色彩,使其与天空形成对比的冷味补色。天地之色虽在对比之中,但色彩还是很稳重的。顺光的天空,多是蓝、绿、青、紫的色彩,因顺光景物大面积处在光色照耀下,光色就决定了景物的大色调。这种情况下景物暗部占的比例少,物体投影也多被遮挡,天空色对景物影响较小,只起很小的补充色彩暗部的作用。逆光的天空,以日出后和日落前的天空为代表,画者往往坐在直视太阳的角度,那鲜红或赤黄的天空色以及太阳的逆光照射,决定了画面的色彩与色调的统一。

我写生作画时,就是根据天空色的状况,去定画面的色调,并有意强化天的色彩以及天与地之间的色彩关联,使天地之间的色彩统一在既对比又和谐的整体画面中。这样,一个个不同的天空,就可以写生、创作出各种不同的画面色调来。(见作品《天空飘着绿云》)

九、日出日落,话说补色

风景写生中,阳光与自然光下的物景的色彩冷暖关系,准确地讲,完全是色彩的补色关系。

以光照为例,只要正常的晴朗天气,从旭日东升到黄昏落日,光照色的一般规律为:太阳从地平线上冉冉升起时,那温红的光色鲜艳而透彻,所有景物的受光面不论其固有色个性多么强,都会被这鲜艳的红光所笼罩,所感染,消失了较多的固有色成份而被光源色所代替。由于早晨雾气升腾也淹没一部分固有色,在背光的暗部,固有色的成份也更多地被天光色和绿灰味的补色所代替,加之空间的深远,远景

更是被空间透视的变化色所代替,我们的肉眼所能感觉到的只是那景物的明暗程度和补色关系。

随着太阳慢慢升起,光色也渐渐由鲜红变成清淡的黄色,而那物体背光阴面转向天光色的灰蓝味补色。中午时烈日当头,光色由暖变成冷白色,此时光色和补色的成分减弱,取而代之的是在强的光射与物体受光后反射的地光,环境色和天光色的相互辉映使物体之间的色彩相互排斥,又相互容纳,这时的物体暗部显得异常丰富和活跃。待到下午2点钟以后,日光又由冷变暖,光色也由淡黄色慢慢变成暖黄,这时的景物受光与背光也形成了较明显的相对补色关系。从夕阳西照到日半落山之时,又呈现橙黄橘黄的光色,斜照的夕阳下,大地已朦胧灰暗,夕阳之光又暖又明,把大地的景物亮染尽黄赤,而这时的景物暗部则几乎完全被青紫味的补色所代替,色彩极为好看,景色也颇为壮观,形成了天地间冷暖补色的世界。

这里所讲补色,非书中色彩环中的那种公式的补色,景物自身所带颜色因明暗、环境、空间不同,所产生的补色也就有差异,这其中所谈的光色黄橙红,补色的青蓝紫,都带有一种色彩倾向,即红味绿味。所谓味,均不像大红大绿那样张扬与生硬,而是一种对比当中又有整体的和谐,它既符合自然光色现象,又强调某种主观感觉,忠于自然又高于自然;最终以追求画面色彩的完美而又赏心悦目。

补色既是一种物理色彩的光照现象,又是一种人的视觉生理现象。光色越强,补色也越鲜明,同时固有色就越减少。明白这个道理,画日出日落景象时,固有色概念越少,补色道理表现得越充分,日出日落的景色就表现得越真实,它既是生活真实,也是色彩艺术上的真实。物理色彩现象与生理色彩的需求达到一致时,画作的时差意境与色调,情感才会给人以美感。

自然万象,色彩变幻无常,一年四季的日落色彩有差异,日复一日也有微差,阴、雨、云、雾的景象色彩大相径庭,画家只有深入生活认真观察,切身体会,才会从色彩的变幻中感悟细微之变,明察秋毫之异。(见作品《瞬间的溢彩流光》、《日照山村》)

十、朦胧美

朦胧之美在于若隐若现之间的神秘,就像雾里看花,水中望月,别有一番情趣。许多景观因为朦胧而显得格外美妙。淅淅沥沥的细雨中,街道上出现了几个撑着伞的姑娘。在灰蒙蒙的天地间,她们漫步雨中的背影隔着重重雨帘显得格外婀娜。而四周氤氲的雨雾模糊了她们的的身影,却为她们增添了一份超凡脱俗的神秘美感。

云山雾罩的大山像一位让人捉摸不透的智者,历经岁月的磨砺,变得益发的从容和达观。古语有云:“山不在高,有仙则名。”云雾里的大山让你觉得这山确有几分仙气。

每逢皓月当空之夜,在那微光的照耀下,天地万物都被笼上了一层神秘的色彩。时隐时现的河滩、缀着露珠的芳草、闪着光点的小溪,都泛着金绿的、柠黄的或是青蓝色的光泽,微光闪烁,色彩迷离,神奇而浪漫。这种境界是那种歇斯底里的号叫所无法达到的,只有优雅琴声伴奏下的浅吟低唱才与它相称。

水粉、水彩画表现这种朦胧之美,要充分利用水的湿度与相应的技法,用水来衔接,用湿色去渗透,去一部分一部分地匀染。笔锋是要藏起来的,需要画者怀着一片温情,用艺术的语言娓娓道来,任何粗糙的笔触和干枯的颜料都会破坏这朦胧之景的神韵。(见图《雾》、《雨》、《月光》)

十一、善于总结成败的经验

风景写生的失败，是经常遇到的事，即使是有经验的画家也不可避免。究其原因，大致是由以下几个方面造成：

观察认识方面：取景时对景物认识不足，在心中没底的情况下匆匆动笔，当画面进行到中途而认真审视时，突然感到画面中某些关系画得不准确，改来改去，画面因此难出效果而告废。另一种情况就是，有些景物在特殊的光

源和环境下很能打动人，当你坐下认真描绘时，越画越觉得此景不宜入画，弃之可惜，画之无味，这种情况下，即使把它完成，实际上也没有多大意义。这种失败的原因，主要是由于观察认识不足和视觉错误所致，作画时应认真总结这方面的经验教训。

技法发挥方面：在野外写生时，水粉画的湿技法运用有一定困难，尤其是在干燥有风的情况下作画，调色盒里的颜色和画面上的水分蒸发很快。这就要求从作画步骤到技法发挥都

要有充分的准备，力求画面的连结部位一气呵成，要想办法争取趁湿快速地完成。准备工作不足和速度赶不上会造成画面色彩衔接生硬、刻板、干巴索然，致使画面失败。

一般而言，写生失败的主要原因更多的是来自于认识和表现的主观方面，因此，我们应不断地总结经验教训，这将会帮助我们在以后的丹青生涯中更快走向成功。

北国风光 52cm × 37cm 2002年1月

初雪 52cm × 38cm 2003年11月

丘陵起伏 52cm × 38cm 2003年10月

自然放歌 53cm × 38cm 2003年10月

山村的意境 52cm × 38cm 2003年10月

俯视山庄 52cm × 38cm 2003年10月

秃山秀水 52cm × 38cm 2003年10月

相邻人家 52cm × 38cm 2003年10月