

高校水彩画教程

水彩画风景写生与创作

College Aquarelle Tutorial
Aquarelle Landscape Painting and Creation

李水成 著

湖南师范大学出版社

高校水彩画教程

水彩画风景写生与创作

College Aquarelle Tutorial
Aquarelle Landscape Painting and Creation

李水成 著

湖南师范大学出版社

图书在版编目（CIP）数据

水彩画风景写生与创作 / 李水成著. —长沙：湖南师范大学出版社，2011. 6
ISBN 978-7-5648-0506-7
I. ①水… II. ①李… III. ①水彩画：风景画：写生画—绘画技法 IV. ①J215
中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第102899号

水彩画风景写生与创作

李水成 著

策划组稿：周基东
责任编辑：赵亚梅
美术编辑：周基东
设计制作：刘永红
责任校对：蒋旭东

出版发行：湖南师范大学出版社
地址：长沙市岳麓山 邮编：410081
电话：0731. 8853867 88872751 传真：0731. 8872636
网址：www. hunnu. edu. cn/press

经销：湖南省新华书店
印刷：深圳市德信美印刷有限责任公司

开本：889 mm×1194 mm . 1/12
印张：10
版次：2011年7月第1版第1次印刷
字数：100 千
书号：ISBN 978-7-5648-0506-7
定价：58. 00元

艺术年表

李水成

- ◎中国美术家协会会员
- ◎湖南省美术家协会理事
- ◎湖南师范大学美术学院教授、硕士研究生导师

- ◎1972—1975年就读于湖南师范学院艺术系美术专业，毕业后留校任教。
- ◎1980—1981年进修于广州美术学院油画系。
- ◎1982年油画作品《初探》入选湖南省美展。
- ◎1983年油画作品《瑶胞二嫂》入选湖南省美展。
- ◎1987年油画作品《反攻前夕》《历史的镜头》《一往无前》入选湖南省纪念建军60周年美展，其中《历史的镜头》获二等奖。同年被评为讲师。
- ◎1989年水彩画《瑶家女》入选杭州中国水彩画大展，《小女孩》入选湖南省水彩画展，油画《夏夜》入选湖南省第三届油画展。
- ◎1991年水彩画《西南小镇》入选中国西湖艺术节大展。
- ◎1992年晋升为湖南师范大学美术学院副教授，水彩画《窗前的花》入选中国香港水彩画大展。同年应邀参加全国美术创作研讨会。
- ◎1994年油画作品《教授当年的启蒙老师》荣获中华人民共和国教育部优秀作品奖。
- ◎1996年出版《水粉静物写生指导》。
- ◎1998年晋升为湖南师范大学美术学院教授、硕士生导师，水彩画《童趣》《荷塘垂钓》《山镇》发表于《美术》杂志。
- ◎1999年水彩画《夏日清风》入选第九届全国美展，出版著作《素描人像写生指导》。
- ◎2001年水彩画《蓝色之梦月光曲》入选首届中国水彩人物画展。《旧居前的遐想》荣获湖南省纪念中国共产党成立八十周年美展铜奖。
- ◎2002年水彩画《赫石坡的阳光》入选中国第六届水彩画、粉画展，《农家菜地》荣获中国水彩画写生精品大展优秀奖。
- ◎2003年当选为湖南省美术家协会水彩画、粉画艺术委员会主任，水彩画《宋家山河边》入选首届全国小幅水彩画展。《玫瑰色的梦》入选第二届中国美术金彩奖全国美术作品展，并被展览组委会收藏。
- ◎2004年水彩画《废墟上的阳光》入选第十届全国美术作品展，并荣获湖南省优秀美术作品银奖。
- ◎2005年水彩画《西北的印象》入选第七届全国水彩、粉画作品展。《洞庭谷雨》荣获湖南省第六届水彩艺术展金奖。同年荣获“湖南省第一届大学生艺术展优秀指导老师”称号。
- ◎2006年水彩画《婺源菜花香》《玫瑰之梦温馨曲》入选中国水彩画教学与创作百年回顾展。
- ◎2008 至2009年，主编《高等美术院校水彩画教学研究丛书》，并撰写其中《水彩画技法语言教学》一书。
- ◎2010年，在湖南师范大学美术学院举办“从教40周年李水成水彩画展”。

前 言

高等美术院校水彩风景画教学一般包括对景写生与创作，这也是水彩风景画作品产生的两条基本途径。如果按水彩风景画教学的前后程序而言，对景写生是放在首位的，创作是在其后的，这个顺序不能倒置。因为对景写生是学生基本功练习最首要和最重要的方式，而创作则必须是具备了表现能力才能进行的艺术表现活动。鉴于目前全国高等美术院校水彩画风景教学尚未形成统一的模式和体系，无统一的教学大纲，统一的教材等，因而在实际教学中就只能因教师各自的思维观念而异，因个人的兴趣喜好而异，因各自的不同条件而异，因每人积累的不同经验而异。

本册以图为主以文为辅的水彩风景画教学资料画册，正是将作者数十年水彩风景画教学心得体会提炼浓缩的集中体现。分为写生、创作和鉴赏三部分，每幅作品配有文字解说和部分作品的原景照片。这本画册的优势是首先抓住了水彩风景画教学的最关键环节。其二，具有大量精心挑选的质量性很高的水彩风景画作品，符合美术教学的直观性要求，即直接通过观画就能培养学生的兴趣、学习技巧和方法。其三，通过简洁的解说词便能明了和读懂每幅作品，达到提高眼力和促进学习的效果。当然这种以图为主、以文为辅的教学资料组织和编写也是一种新尝试。希望这本画册能帮水彩画学习者起到引导入门和促进提高的作用。

目 录

一、写生作品·····001

学会选景·····002

练习布局·····009

作色程序·····017

整体概括·····023

空间表现·····031

气象光色·····039

美的追求·····046

二、创作作品·····059

一般性题材·····060

波卡题材·····069

菜花题材·····072

光影题材·····075

三、鉴赏作品·····080

外国水彩画作品·····081

中国水彩画作品·····091

后记·····115

一、写生作品

学会选景

户外写生第一件事就是学习选景。选景就是学会发现可画之景，依据主次构成、均衡变化构成、空间构成等因素进行选景，其中很有规律和学问，教学实践证明。学过与没学过是不一样的。

练习布局

如果说选景的理想与否是一幅画成败的基础，那么布局则是一幅画形式美不美的关键环节。布局与选景虽为两个环节，但却有着必然的内在联系，即：选景需要布局的经验支配，布局需要有选景的依托。面对景物写生，要有布局意识，而布局章法内涵丰富，很值得认真学习与探索。

作色程序

初学水彩，掌握作色程序很重要。这不仅仅是遵循由浅到深、由远到近、由湿到干和由大面积到小面积即由整体到局部的先后顺序，更重要的是要求画者对全画心中有数，建构起因画而异的合理有效的着色次序，是需要用心思考和认真学习的。

整体概括

户外写生，景物复杂，整体概括非常重要。锻炼这种能力，培养这种意识，一要选择较为简洁容易概括的景物；二要看得概括不要求全；三宜选择早晚景物较为单纯对比明显的时段进行写生；四要控制作画时间不忘作画初衷；五要勤奋长练不懈。

空间表现

空间表现是风景写生与创作的最重要练习课题之一。表现空间受到造型因素、色彩处理因素、透视知识因素、艺术表现因素以及水彩技法语言因素的影响，只有认真学习并通晓这些因素才能表现出美的空间效果。

气象光色

户外写生，离不开气象光色的表现课题，这也是风景题材独有的内容与研习课题，现很多高校风景写生教学中忽略与回避这个课题是对学生不负责任的。而且气象光色自然现象变化万千、内涵丰富，是风景写生与创作审美的最重要因素，可以说，没有光与色就没有多彩的世界。我们应予高度重视，引导学生去观察气象规律，掌握光色表现规律。

美的追求

通过长期或多次写生，初学者变成了熟练者，诸多写生步骤方法及技法表现语言皆能熟练运用，因而面对景物应有更多追求与想法，更多主观意识或追求主客观高度有机融合，去尝试、去探索，提高画面的艺术表现力。

◆学会选景

《家乡小景》 54cm × 39cm

初学选景，宜由易到难，此画主次分明，空间清晰，且有均衡变化的构成因素，即几棵深色树为主体，近景、中景和远景一目了然，左边的几棵小树形成了均衡变化的画面格局。

《家乡小景》实景拍摄

《土夯杂屋》实景拍摄

《土夯杂屋》 54cm × 39cm

此图中的杂屋小景是适合于初学写生者的景物。画面突出，土夯的小屋与藤蔓显得既不复杂且有趣，空间层次单纯明晰，使初学写生者易上手出效果，没有心理负担。

《婺源人家》 36cm × 50cm

柳、白屋、堤岸、小溪，构成了婺源人家的独特情调。选择此景，可画，有趣，这需要善于发现。

《依水而居》 38.5cm × 28.5cm

作者选择此景，就是基于天空、远山、白墙和小溪的空间与面积分割，也基于树、草与白墙间的疏密形态，景物一般，但有画味，故取之。

《屏山风景》 54cm × 39cm

随着写生能力的增强，可选择难度稍大点的景物。《屏山风景》一画中主体是一排低矮的民居，远景为天空远山，近景为青石板路，符合选景的几条法则。

《屏山风景》实景拍摄

《小屋夕照》 38.5cm × 28.5cm

这个景是作者踩点过几次的景，而且都是每天下午三四点钟的时光，阳光灿烂，格外炫目，令人激动。每到一地，随时注意找景是非常必要的，储备景点以备后面各类天气时辰画之。

《邓家大院》 54cm × 39cm

古人提倡画一棵树须绕树一周，即从每个角度观察树，选择最美的角度，极有道理。《邓家大院》一景就是作者从较高的视角发现了理想的佳景。

《熟悉的土地》 54cm × 39cm

练习布局也须由易到难，以景物主次构成分明、前后空间层次简洁明晰为好。此画中虚远的山形很好地衬托了主体的树，前景的水中倒影又与中景主体的树前后呼应，使此画各部分布局相映成趣。

《村中桥》 38.5cm × 28.5cm

与前幅《熟悉的土地》画相比，此景是空间层次并不分明的写生对象，往往较难布局。作者运用取天空、房舍小部、桥体大部的面积分割手法进行布局，同时布局上还运用了将桥廊两边完整与不完整、深与浅对比的均衡变化相统一的手法。画面中心安排的两个人增强了画面趣味中心的效果。

《闲荒的庭院》实景拍摄

《闲荒的庭院》 54cm × 39cm

杂草丛生，石条凳冷落，使人顿感庭院的闲置与荒芜，作者大胆而巧妙地运用了大块留白与树草繁密描绘相对比，画面右边几块墙灰脱落的处理与之呼应，使画面布局愉快而别致。