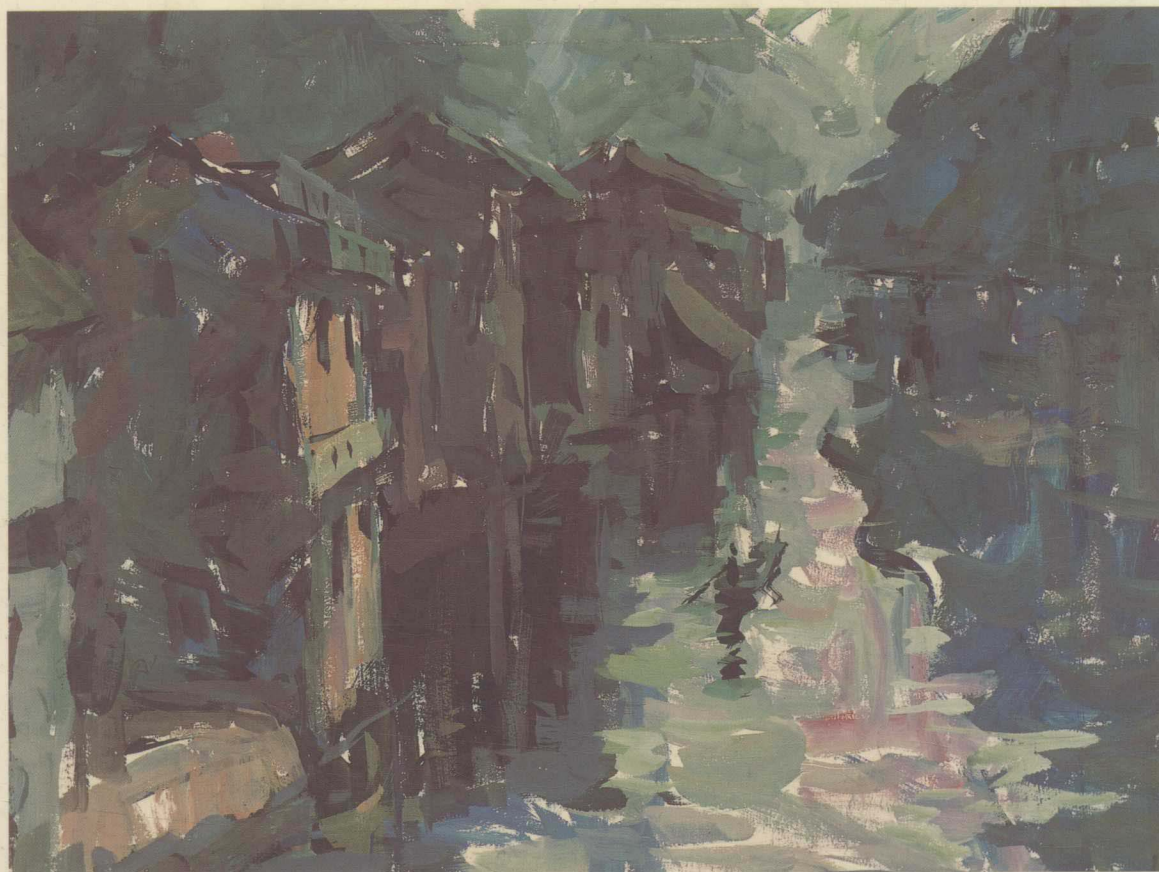


孙湘明·风景

G O U A C H E

水粉画写生技法



PAINTING FROM LIFE
TECHNIQUE OF LANDSCAPE GOUACHE

BY SUN XIANGMING



PAINTING FROM LIFE TECHNIQUE OF

LANDSCAPE GOUACHE BY SUN XIANGMING

孙 湘 明 · 风 景 · 水 粉 画 写 生 技 法

湖南大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

孙湘明·风景·水粉画写生技法 / 孙湘明绘著. —长沙
湖南大学出版社, 2002.6

ISBN 7-81053-488-2

I.孙… II.孙… 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 (2002) 第 036447 号

孙 湘 明 · 风 景 · 水 粉 画 写 生 技 法

PAINTING FROM LIFE TECHNIQUE OF LANDSCAPE GOUACHE

BY SUN XIANGMING

孙湘明 绘著

☐ 责任编辑 胡建华

☐ 装帧设计 孙湘明

☐ 出版发行 湖南大学出版社

社址 长沙市岳麓山 邮码 410082

电话 0731-8821691 0731-8821315

☐ 经 销 湖南省新华书店

☐ 印 装 湖南东方速印科技股份有限公司

☐ 开 本 850×1168 12开 ☐ 印张 8 ☐ 字数 210千

☐ 版 次 2002年5月第1版 2002年5月第1次印刷

☐ 印 数 1-3 000册

☐ 书 号 ISBN7-81053-488-2/J·22

☐ 定 价 58.00元

(湖南大学版图书凡有印装差错, 请向承印厂调换)

**不要临摹自然，应该表现自然。这件事最好
由在造型上有同等价值的内容和色彩来进行。**

——塞 尚

序

本书凝聚了我多年的绘画实践和艺术设计教学过程中的体会与感受,我尝试以创造性的思维方式对水粉风景写生的观察方法和作画技巧作出理论性的总结。

本书一方面运用了理论与实践相结合的方法,阐述水粉风景写生的色彩认识规律与表现技巧;另一方面,对风景写生中的艺术创造性及其与绘画技巧的关系进行了阐述,根据自己的感受和经验,介绍了作画的步骤、方法和笔法。结合具体的写生实践,对创作过程中主观心理感受的表现、色彩及笔法的运用,用图文对照的形式进行了分析,有一种直观的效果。

根据自己对美术史的研究和对造型艺术中其他形式的涉猎,我深深地感觉到水粉风景写生可以吸收历史上不同流派风格、兼采各种表现形式之长,如印象派的色彩、写实派的造型、立体派的结构、表现派的力度;又如油画的厚重与结实、水彩画的流畅与透明、中国水墨画“气韵生动”的境界、艺术设计中的装饰性表现等等。能恰当地借鉴和运用各种风格与形式,会更有效地表现出不同地域、不同自然与不同人文

环境下的景物。

任何完美的艺术形式都不可能“克隆”出完全真实的世界，在风景写生过程中离不开对物象的主观处理，不过这些处理都具有程度上的不同——即抽象与写实的差异，而且这种处理体现了人们多元的文化内涵与复杂的心理因素。

在教学实践中我体会到，一个教师应该尽可能多地掌握不同的风格与表现技法，要根据学生的不同风格因材施教，启发学生对于丰富多彩的世界的想像力与表现力。

我一直致力于摸索出一条快捷的写生技法和创造性思维方式，本书能否具有这方面的价值，只有请同行和专家进行指正。



2002年3月18日于中南大学西苑

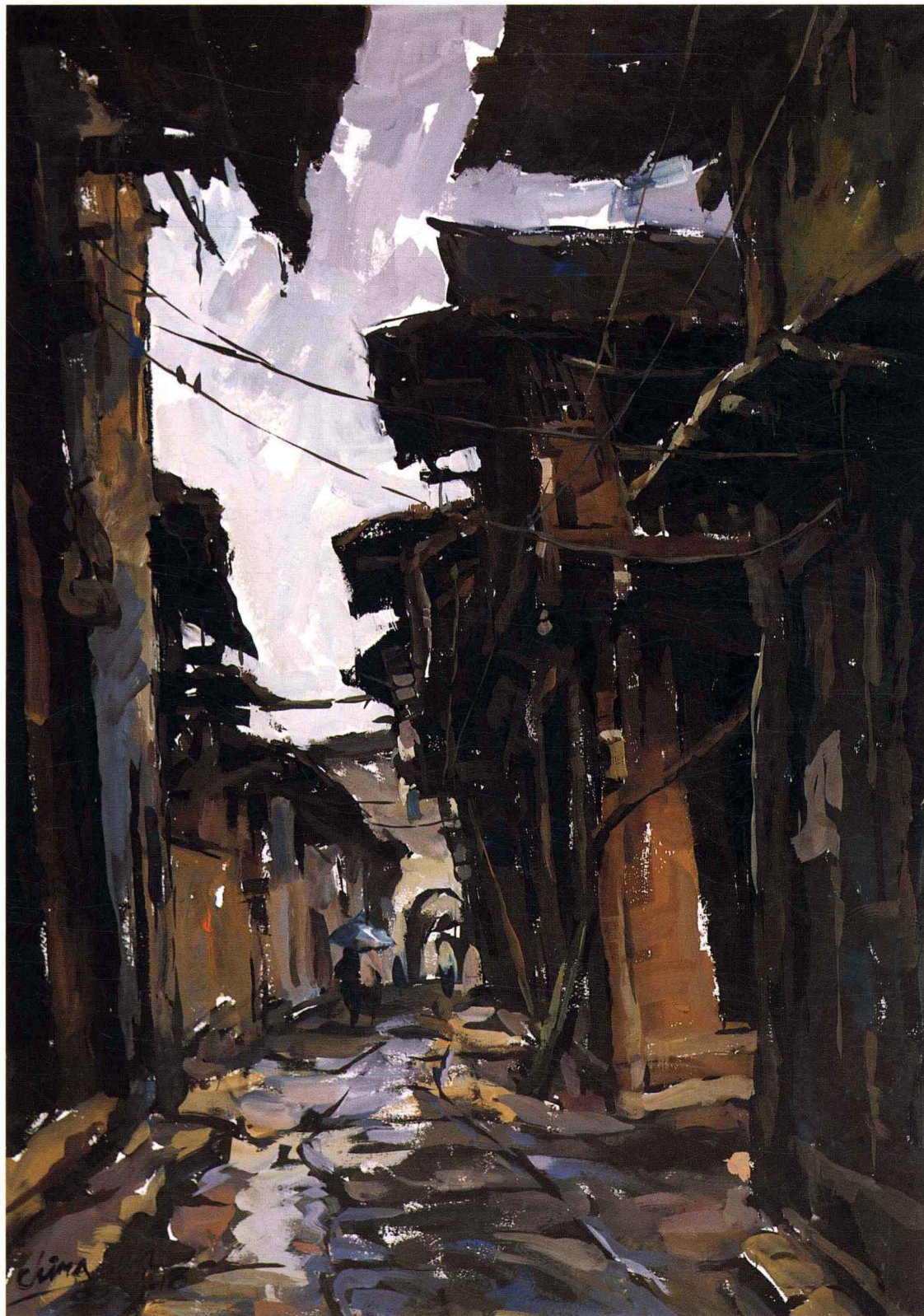


图1 黔城古镇
78 × 54cm 1999

目次

第一章 水粉风景画的步骤

- 一 水粉风景的构图：素描优先 1
- 二 水粉风景的着色：色彩优先 4

第二章 水粉风景画的基本画法

- 一 薄画法 9
- 二 厚画法 9
- 三 薄厚结合画法 10
- 四 物象的表现 10

第三章 水粉风景画的笔法

- 一 基本笔法 21
- 二 笔法与造型 22

第四章 色彩的认识

- 一 色彩的一般规律 33
- 二 色彩的观察与表现 36
- 三 色彩的判断 36

第五章 色彩的调配

- 一 水粉颜料特性 43

二	改变个人的习惯调色	44
三	基本调色方法	46
四	颜料的保护	46

第六章 色调的处理

一	色调的概念	53
二	明度色调	53
三	纯度色调	53
四	色相色调	54
五	冷暖色调	54

第七章 技法与风格

一	装饰性的表现	65
二	结构性的表现	65
三	分解的表现	66
四	特殊技法的表现	66

第八章 主观心理感受的表达

一	主观心理感受：意境的体现	79
二	主观心理感受与创作过程	80
三	主观心理感受与多元文化	80

第一章 水粉风景画的步骤

水粉画是应用范围较广、表现力较强的一种绘画形式。而一幅好的水粉画应该是理性与感性结合的产物。所谓理性，是指对于绘画基本原理、规律和方法步骤的把握；而感性则是指通过用笔、用色等技巧手段，来表达作者对于生活的感受，亦是作者主观激情的外化表现。

水粉画的风景写生由于在室外作业，所以它不像室内写生那样，有充足的时间去研究其基本规律和表现技巧。水粉风景写生要求在短时间内一气呵成，加上初学者面对五光十色、变化莫测的精彩世界不知从何下手，所以写生的基本步骤就显得十分重要了。熟练掌握并灵活运用水粉风景画写生基本步骤，将会使初学者很快受益，从中得到理性绘画的真谛，并感受由此带来的乐趣。

当然，水粉风景画写生的基本步骤并不是一成不变的。常言道：“画法无常规”，在不同的环境下会产生不同的感受，运用不同的表现手法可以表现出不同的事物，这样，水粉写生的基本步骤就会有新的变化、新的侧重，并且还会产生形式和技法的创新。

一 水粉风景画的构图：素描优先

构图是写生的第一步，也是一幅艺术作品创作全过程的序幕，写生时好的开端会使作画者保持高度的激情和敏锐的观察。构图的完整有助于对对象的表现，可以避免后期的反复修改，因此构图在写生中占有举足轻重的地位，是风景写生成败的关键之一。同时，构图又是构思的视觉化表现，在作品中，画家的所有想法都是通过构图这种视觉化的形式表现出来的。一幅画的构图体现了这幅画的基本构思和整体架构。正如俄罗斯著名画家伊里亚·列宾所说的：“素描是它的思想，构图是它的骨架，色彩是它的血液。”

1 构图的内容

对于初学风景写生者来说，构图的内容实际上就是一种构思，亦是一种理性思维的过程。面对复杂多变的物象，要理智地去分析，进行有取舍的表现，加强条理性，以便迅速地掌握基本步骤。

A 选景

初学者宜选择层次分明、形体单纯、色彩明确的物象进行写生。一般来说，风景写生要有三个层次，即远景、中景和近景，这样才比较易于入手。对于层次不分明的景物，也应该用三个层次的思维去概括和取舍，对景物大小的构图确定，可借助于手势或两个“L”型卡框进行。

B 确定画幅与幅式

风景画的画幅可以采用“横构图”“竖构图”“方构图”“长构图”等形式。对于横、竖的长宽比例并没有一定的限制，主要是根据对象及表现要求来确定。有些情况下，有的画幅形式还可以变成超长与超宽的构图。

一般来讲，横构图给人以宽阔深远的感觉，竖构图给人以崇高伟大的感觉，方构图的现代感比较强，长构图则给人以稳定、现代的感觉。初学者切忌只根据画纸来构图，而应该根据对于不同事物的表现，确定画幅的形式与尺寸。初学者要逐步锻炼对于画面的控制能力，把握构图的完整性，减少盲目性和依赖性。

C 确定地平线

在确定画幅的同时，要在构图中根据表现对象来确定地平线在画幅中的位置，这是一个常被忽视的问题。一般来说，在常见的构图中不宜将地平线放在画面的二分之一位置，将地平线设在画幅上或下的三分之一处较为适宜。地平线设在上、下三分之一处是常见的构图，可以产生比较好的感觉，显得亲切、宜人。

位于画面下三分之一的地平线构图,给人一种仰视的效果,有利于表现物象的高大宏伟,或天高云淡的意境;而将地平线放在画面上三分之一处,则给人一种俯视的效果,易于表现以地面为主的景象,如原野、大海和草原,可以给人一种博大、宽阔的感觉。画面地平线的确定,要根据有利于主题表现的原则。边画边想、心中无数、无目的和随意的确定地平线,都是初学者常犯的错误。

D 确定重点

重点的表现,是相对于概括而言的。因此在确定画面表现的重点时,首先应该将写生表现用远景、中景、近景三个层次的概念对物象进行概括,以达到整体表现的目的,然后再确定要重点表现的物象。一般来讲,初学者宜于以中景为表现重点,先将对象概括为整体的三个层次,将中景的景物强调并且重点表现,其他部分保留概括的层次与重点部分相呼应。还可以利用人物、树木、房屋等形象使远、中、近景产生联系与过渡,使画面显得生动感人。

中景的深入刻画可以加强对主题的表现,其他次要部分可以大胆概括。风景写生画面的伸缩空间较大,这一点与摄影艺术是相似的,在摄影中,当镜头焦距对准主要表现物时,其他部分则放松或概括过去了。

另外,以远景为表现重点的画面要注重画面的整体气势和韵律,不可追求细节的过于精细;以近景表现为主时,要求有较深刻的视觉表现技巧和生动的局部细节刻画。

“移景”与“变化”是确定重点的必要手段,根据构图层次及画面的需要,可以移景和将某些景物根据构图的需要加以夸张与变形,以突出重点,加强画面的视觉性和艺术感染力。

2 构图的方式

构图的内容是通过构图的方式具体表现出来的。换句话说讲,构思必须通过具体的构图才能从视觉上表达出来。构图的完整将会为最后的表现奠定良好的基础,可以使作画者的艺术表现欲望和灵感充分展现出来。因此,构图是风景写生中重要的第一步。

A 速写式小构图练习

在初学阶段,或对于没有把握的物象构图时,可以用铅笔、钢笔或直接用单色水粉进行小构图速写练习,这种练习可以在正稿的画边上进行,也可以在速写本上进行。围绕构图内容的选景、确定画幅、画面重点、地平线等因素可以反复地推敲,要注重整体层次和大的形态结构的表现,不要迷恋于局部的表现。对同一物景的画幅、重点、地平线等,可以进行变化的重复构

图,来比较其不同的效果,这种方法可以使初学者很快掌握构图的技巧。

B 直接用色起稿

有了画面的正稿构图时可以直接用色起稿,不必再用铅笔起稿,这可以保持画面的生动感。直接使用色彩起稿时,初学者以采取一些较为稳重的暗色为宜,这样,上色后漏出的部分起稿线,就会与整个画面衔接和协调,既保留了生动的效果,又起到了骨线的作用,加强了画面的结构关系。

初学者用如下几种调配色起稿较为适宜:①熟褐或赭石+普蓝或群青;②普蓝+深红;③黑+红或绿、蓝。

起稿色是由二种色彩调和出来的,调配时可以从起稿边调色,不应调得太熟、太死,这样更容易与画面的色彩协调,增强绘画性。切忌使用过艳、过亮、过粉的颜色起稿,如赭石、湖蓝、红、绿、黄等单色,这些稿线露出在画面时会显得生硬、不协调,要花费很大的精力来修补覆盖。当然,在绘画的高级阶段,画家根据画面色彩对比感和表现技法的需要,也可以灵活地使用任何色进行起稿。

C 线面结合的构图表现

水粉风景的表现,由于时间较短,所以带有很强的速写性质。在构图或表现时,要避免长期明暗素描式与面面俱到式的表现方式,多用以线为主、线面结合的方法进行起稿构图和明暗处理,可用干笔扫或将起稿色加水淡化的方法略施明暗。

在写生时既要注重层次关系、地平线、重点等画面因素的把握与推敲,又要熟悉对象的整体素描关系。构图稿对形体物象不要画得太死,要像画速写那样,可用断续线、虚实线、重复线表现出生动的画面效果,并给后期定稿或重点的强调表现留有余地。有时候轻松的构图画稿,体现了一种构图美和架构美,只要略施色彩就可以变成一幅生动的作品。

线面结合的起稿,可以画得很充分,也可以画得很简洁轻松,这要根据画面的内容与审美追求而确定。

水粉风景写生要有较强的素描和速写基础,并要求立意于动笔之前。在构图阶段主要解决二方面的问题。首先,在起稿的过程中,以简单的、素描优先的概念,去解决构图中的结构、透视、层次、空间关系等问题。其次,在构图的过程中要加强对物体的认识,熟悉物象的整体色彩关系和色调倾向,要胸中有数确定一种表现方法,追求理想的画面效果,这就是所谓“意在笔先”“胸有成竹”。总而言之,“立意”就是将对于体现客观规律的外部现象的认识,转化为符合艺术规律和艺术思维的艺术形态。



图2 土家寨 38 × 54cm 2001

这幅作品是与学生们在湘西永顺县猛洞河畔悬崖上一个叫“列夕”的古镇上画的，这里有非常古朴的民风 and 土家建筑。我用薄画与素描优先起稿相结合的方法，采取近乎单色的、古朴的紫灰色调，像画速写一样勾勒出景物的结构，略施薄彩，整个过程像画水彩一样，最后加几笔带粉的色彩调整一下整体明暗与结构。

画纸采用了我最习惯用的普通素描纸。

二 水粉风景的着色：色彩优先

起稿完成，构图确定后，就进入了色彩的着色阶段。这时候应该有一个短暂的间隙，静下心来，以色彩优先的思维，撇开素描关系等因素，反复观察整体的色调倾向与色彩结构，抓住色彩的第一印象，并坚持到整幅画的完成。

在这个阶段，不要被局部的色彩所迷惑，要保持对于整体色调的把握，始终保持鲜明的、新鲜的、第一的色彩感觉。

着色方法可以分为三种：

1 从暗部入手的着色方法

从暗部开始着色的方法比较适合初学者，这个方法有些像素描一样，是从暗部开始往亮部推移，易于表现色彩较为厚重的对象或色彩与明度对比较强的对象。这种方法与第一步的起稿色相结合，很容易画出一幅画的基本调子和结构，因而对第一步起稿的素描关系要求较高。

从暗部着色应该注意以下问题：

A 暗部应该画得较暗些

在着色过程中宁可比对象暗一些而不可过亮，开始过于暗黑的部分，随着画面表现的进展，可以局部的、逐步的提亮。

B 暗部不宜过多加入白粉

暗部的色彩尽可能不加白粉调配，这样暗部就会显得干净和凝重。对一些暗部中的亮的部分，也可以采取调入高明度的其他原色颜色，如在暗部中加入粉绿、柠檬黄、湖蓝等高明度的颜色，这样也可以使暗部亮起来。而其中最关键的关键，是要运用互补色调配变灰的原理来调暗部色彩，不然就会过艳（参见色彩调配等章节）。

C 暗部的表现不宜反复修改

暗部的结构及物象的表现，宜一次完成，并尽可能的保留一些偶然效果，应该在整个画幅未干之前进行修改，不然就会出现干巴巴的、过于跳动的或不协调等毛病。这就要求作画者观察准确，并结合相应的笔法技巧来完成。

另外，还要注意一些画面过亮、过轻的毛病，这些毛病有时也是由于在暗部反复修改造成的。

2 从中间色入手的着色方法

从整体画面的中间色开始铺色，然后画暗部，最后画亮部。这个方法适合表现那种画面对比不太强烈、暗部面积过少、对象明度较高、比较明快的色调。这种方法较为适合表现常规的水粉技巧，显得轻松、活泼，有一次画成的韵味。

用这种方法着色应该注意如下几点：

A 整体的明度要适中

就水粉的特性而言，干后会变得亮一些，所以从中间色铺色时，就应该将明度稍微降一些，以便给将来亮部的提亮留有余地。

B 保留一些生动的笔触和偶然效果

对一些局部的笔触和偶然效果，注意使之既能够体现绘画性，又不影响大的形体结构和色彩关系，因为风景并不如人像那样在形体结构方面要求严谨。

C 尽量少用白粉

对于初学者，画面中有些不用白粉的地方，能够不用白粉调和时，尽量用其他高明度的色来调配，尤其是在暗部，这样就可以克服画面“粉气”和干后明度过亮的弊病。但是有时候，为了突出水粉画的特征而大量地用粉，也是水粉画的特色。

3 从亮部入手的着色方法

这种方法是色彩的印象为主，是一种强调色彩感觉表现为主的、体现了绘画的形式美与技巧美的方法。在绘画史上，印象派的技巧就属于这个范畴。由于在现实生活中，有时一些美妙的色彩倾向和色调关系会在瞬间消逝，所以为了抓住这种色彩感觉，就可以打破形的束缚，以追求色彩效果为主。有时在画面过灰不够明快时，也可以改变着色的方法，从亮部入手着色，以提高对色彩的敏锐观察和表现能力。

从亮部入手着色应注意以下几点：

A 先色后形

先色后形的方法以色彩为主，开始只简单的起一下基本型，主要是解决画面的构图。有的时候甚至可以不起形，而直接使用纯度较高的色彩从物体的亮部或色彩较为鲜明的地方铺色，随着画面的完善和深入，逐步使景物的形体表现出来。

B 用笔应该跳跃而灵活

因为这种方法一般是在比较激动的状态下画的，大胆地突破一些形体，既可表现色彩的生动感觉，同时可以使作画者保持轻松的心境。

C 强调光源色与环境色的表现

这种表现方法在表现暗部或重色区域时，不宜直接使用黑色，应在黑色中加进一些明确的环境色或光源色，这样才能与亮部轻松明快的色彩协调。



图3 金色的阳光
54 × 62cm 2000

记得这是在江苏周庄的一个炎热的下午，日照很强，建筑与水面相映生辉，产生了强烈的色彩幻觉。我用厚画法，以强调色彩感觉为主而不去追求形似，重点表现响亮的色彩关系，一气呵成。尽管形上有些缺陷，但是较为真实地表现了当时的色彩感受。



图4 小巷 38 × 54cm 2000

这是一幅具有典型习作意味的作品，是给一年级学生作示范的画，采用素描优先的方法，画面十分简练。首先在构图上将地平线放在画下三分之一处，以产生仰视效果，增加房屋的高大感；其次，用色上以固有色为主，着色从暗部开始，尽可能不用粉；最后，在亮部加入少量白粉，虽然调子较高但并不感觉粉气。



图5 黄土山寨 54 × 75cm 2001

注重大素描关系、结构与构图，注意表现画面色彩的微差，轻松活泼的笔触感形成了这幅画的特色。



图6 夏日拉卜楞 54 × 76cm 1989

阳光照耀下的拉卜楞，闪烁着灿烂迷人的光芒，充满了神秘的异乡情调。我力图以色彩优先，先色后形的方法表达出自己强烈的感受。