

SHUIFEN FENGJING XIESHENG JIFA
水粉风景写生技法

杨健健 著



中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

水粉风景写生技法 / 杨健健著. —北京: 中国纺织出版社, 2010.10
ISBN 978-7-5064-6738-4
I. ①水… II. ①杨… III. ①水粉画: 风景画: 写生画—技法(美术) IV. ①J215
中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第158055号

策划编辑: 胡 姣 责任校对: 梁 颖
版式设计: 胡 姣 责任印制: 陈 涛

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027
邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2010年10月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/12 印张: 6
字数: 50千字 定价: 39.80元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社

SHUIFEN FENGJING XIESHENG JIFA

水粉风景写生技法

杨健健 著

 中国纺织出版社



杨健健，1940年生于河南偃师。1961年毕业于西安美术学院，同年留校任教。西安美术学院教授，中国美术家协会会员。

作品《蔷薇》、《苏州河上》、《阳台上的丁香》被中国美术馆收藏。《秋光》入编《中国美术全集·水粉画卷》，《曲江踏春图》入编《中国美术全集·壁画卷》。先后在美国伯克利、费城、底特律，荷兰埃因霍温及中国台湾地区的台北、台中举办个人画展。先后为北京、上海、兰州、杭州、长沙、西安、佳木斯等地的公共建筑设计壁画。著有《杨健健水粉花卉小辑》、《花之歌》、《杨健健水粉静物花卉基础技法》、《杨健健水粉花卉写生技法》、《水粉画成功技法》、《纸上风花》等画册与教材。

以客观存在的真实为依据来认识色彩规律是绘画基础训练的重要组成部分，而风景写生又是了解色彩规律最直接、有效的手段。通过一段时间的水粉静物写生训练之后，我们对水粉画的工具性能、作画步骤以及色彩规律已经有了初步的了解与掌握，此时再到大自然之中，与大自然对话，将自己对自然的感受用画笔描绘出来，在这种映照中发现自我，是一件充满激情的事。

也许学习艺术设计的学生会说：“我不是学纯绘画的，也需要进行色彩写生吗！”我想以一个从事美术教育几十年的过来人告诉你们：作为一种修养，一种能力，艺术的规律是共通的。更何况在与美术有关的行业中，你对色彩的理解、感悟和对色彩规律的认识会由于你的写生实践而变得更加充分，你对自然的感受也会更丰富。如果你对色彩的理解只有固有色、装饰色的概念，那你在色彩方面的修养和表现语言就会有所缺失。同时，教学实践也证明，如今在我国艺术设计领域里出类拔萃的人物，当年的绘画基础都是十分扎实和优秀的，因为他们当年是踏实的、刻苦的、有领悟能力的学生，全面的修养使他们今天的设计更有创造性。尤其在当下，能安下心来学习绘画最基本的技巧也是让心灵安静下来的一个很好的机会。为学习水粉画的同学们写一本关于水粉风景写生技法方面的书，告诉同学们自己在学习和工作中的体会、经验，也是我接受中国纺织出版社约稿的一个缘由。



2010年8月8日于美国加州

画好水粉风景写生的几个要点

大自然的色彩与形式本身就包含一切绘画的因素，犹如键盘包含着音乐的全部曲调。

——惠斯勒

风景写生是学习色彩的主要方法之一，是收集色彩素材、积累色彩形象的重要手段。通过写生，能培养和训练作画者对色彩冷暖、黑白灰关系、虚实关系、色彩空间透视等规律的认识，提高表现对象、组织画面的能力，同时也能更加了解工具、材料的性能。

色彩风景写生能更直接、更全面、更深入地了解自然，并将对客观存在的感受表现在画面上，它与作画者的审美习惯和艺术追求是分不开的，是作画者对自然景物的概括、提炼和再创造。在写生中，要找出自然界色彩中的美，并通过绘画工具和材料将其反映出来，这种绘画上的表现既不能和客观存在完全分割开来，又不能简单、机械地照搬自然。

一、写生地点的选择

画家们喜欢去江南水乡、陕北高原等地写生，因为那里地域特点比较明显，可运用的绘画语言也更多。如线条的错落、形体的大小对比、古建筑墙面上斑驳的质感、水的灵动、山的秀美、黄土的苍劲等等。总之，这些都是能打动人的景物，都是可以入画的题材。当然，作画者画自己生活过的地方会更熟悉、更有感情和绘画激情。

二、抓住色彩的第一印象

仔细观察并敏锐地抓住色彩的第一印象是十分重要的，那是初次看到景物时对色彩产生的总体印象和感受。注意色彩的第一印象，有利于控制画面的总体色调。色调的把握在水粉风景写生中非常重要，那么色调又是什么呢？色调是指画面之中色与色之间的变化与平衡，是对立与协调的色彩整体效果。调子在音乐中是支配乐曲的音调标准，在绘画的色彩中则延伸了它的含义，即指各种色彩不同的物体所构成的画面色彩在冷暖、色相、明度等方面的总体倾向。色调从冷暖上分有冷调子和暖调子。从色相上分有红调子、绿调子、蓝调子等等。从明暗上分有亮调子、暗调子和灰调子。

画面色调的形成有时是由固有色的面积所决定的，如麦田的黄色、森林的绿色、大海的蓝色等。有时是光源色起主导作用，固有色在强烈的色光中被明显地改变了，如在正午强烈阳光的照射下，物体的受光面明亮而偏暖，夕阳和晨光下的物体呈橘红色，阴雨天的景物色调偏暗、偏冷。

色彩给作画者的第一印象是新鲜而准确的，但随着作画时间的推移，这种印象会逐渐减弱。作画时要迅速抓准色彩的总体基调，具体描绘时要尽量保持对色彩的第一印象。

三、取景、构图

取景、构图是画好风景写生的关键因素之一。作画时要根据所表现的对象来确定画面中的主体，并确定画面的比例，如是采用竖长的构图、横宽的构图，还是采用正方形的构图。一般来说，表现深远的空间宜用竖长的构图，表现宽广的视野宜用横宽的构图，而方构图画面饱满、稳定。

四、作画步骤

由于水粉颜料不宜进行过多的覆盖和修改，所以写生时作画步骤要明确。一般来说，要先画天空、远景，后画中景，最后再画近景。

（一）画出大的色彩关系

作画时首先要画准画面大的色彩关系，初步表现出画面的空间感。

要使画面中的色彩表现出空间感，就必须了解色彩变化与空间的关系。同样的物体，放在不同的距离来观察它，其色彩是不一样的。无论是郁郁葱葱的森林，还是满山红叶，在远处时都呈现出偏灰的淡蓝色或淡紫色，这是空气的作用，是因为空气中的蒸气、尘埃对光色的影响，这种现象叫色彩的空间透视。同时，由于人的视觉在观察远近不同物体时是有差异的，一般近处的物体看起来清晰，远处的物体看起来模糊，所以处于不同空间的物体在色彩的冷暖、明度、纯度上都会随着距离的远近而变化。在画色彩大关系时，要从冷暖、明度和纯度上进行比较。

1. 从冷暖上比较：近处色彩偏暖，远处色彩则偏冷，在更远的空间里，所有物体的色彩都变成了灰蓝色。

2. 从明度上比较：近处物体明暗反差大，体积感较强；远处物体明暗反差变小，体积感减弱。

3. 从纯度上比较：近处色彩饱和，色相明显；远处色彩则色相纯度低，色相隐晦。当距离远到空气的滤光作用成主导时，远处所有物体的色彩都变成冷灰色了。

（二）深入刻画

重点刻画中景或近景的主体物。远景要虚一些，近景要清晰。在刻画细节时要注意画面的整体关系。

（三）整体调整

最后对画面进行整体调整，一些画得不够充分和不到位的地方要进一步深入刻画，画得过于深入和琐碎的地方要进行减弱、调整，使整个画面在色彩关系、素描关系和用笔等方面都更加和谐、统一。

五、表现技法

水粉画以水作媒介，水和水的交融，色和色的渗透，会使画面呈现出一种自然、流畅的效果。尤其在运用湿画法时，颜色中调入不同量的白粉，

会产生自然渗化的朦胧效果,这是其他画种所不容易做到的。在采用干画法时,颜色的不透明性会产生色彩响亮、笔触有力、层次丰富的效果。

(一) 湿画法

采用湿画法能充分体现出水粉颜色的特点和优势,作画时应注意以下几点。

1. 水分的控制。颜色中用水过多,画面会灰暗,没有分量。
2. 时间的控制。在天气干燥时,如果想表现出湿润的效果,作画时要一笔接一笔地画,以使色彩的过渡自然、和谐;在天气潮湿时,要避免颜色到处流淌,可以先将一部分基本画完,稍干以后再与其他部分衔接。
3. 纸色的利用(主要指白色画纸)。像画水彩画一样,白色的地方可留出画纸的本色。
4. 表现暗部色彩时,颜色中尽量不要加白粉,要靠用色的厚薄来调整明度变化。

(二) 干画法

水粉颜色干后色彩变化会较大,因此采用干画法也不能像画油画一样任意涂抹,否则很难达到预想的画面效果。采用干画法时应注意以下几点。

1. 使用笔毛较硬的画笔,这样能更好地塑造形体。
2. 笔上蘸的颜色要饱满,水分要少,要用肯定的笔触块面分明地塑造形体。由于含水量少,颜色干后的变化较小,更容易与预期的效果接近。
3. 采用干画法时,使用白粉较多,色彩的明度主要靠调入白粉的多少来控制。各种颜色与白粉混合后,能提高明度,丰富层次。加白粉后调出的色彩不但响亮,且丰富、有力。在进行写生时,是以湿画法为主,还是以干画法为主,要根据表现对象而定,但一幅画中的用色应有厚有薄。在光线较强烈的情况下,采用厚画法更适宜。

六、用色与用笔

调色时不要反复过多,稍加混合就可以画到纸上。这样每笔色彩都很丰富,这种偶然形成的色彩变化是不可重复的。一笔完成和多次完成的造型会有不同的画面效果,一次完成可画得生动,多次完成可画得丰富。水粉颜料不宜在快干时重复,这样容易泛起底色,可以在干后进行覆盖或用笔蘸少量颜色干扫来调整色彩关系,这样冷暖色重叠在一起画面不会脏,而会更丰富。现在国产的水粉颜料无论是管装还是瓶装应该说都是不错的,色彩饱和,色相准确。颜料打开盖子后要尽量保持湿润。调色盒中的颜色要按冷色、暖色的顺序摆放,用后要及时清洁,以免颜色之间互相混合,可加一些清水,盖紧盖子,以备再用。

画水粉画宜使用狼毫的画笔,这种笔毛厚薄适中,含水量多,尤其是笔锋长一些的画笔,使用时笔触效果多变,采用厚薄、干涩不同技法都较适

宜。羊毫的画笔太软,不好蘸色。采用干画法作画时,也可使用油画笔,粗糙的笔毛在画面上形成的边缘变化丰富,尤其是画在白板纸上,能表现出色彩厚重、丰富,造型结实的画面效果。

笔触的运用是画面表现力的重要体现,作画时要结合物体的形体、质感以及空间的变化,运笔要讲究变化,要富于韵律感和节奏感,又不要杂乱无章,整个画面中的用笔要和谐、统一。

在画建筑物时,有时反而是要用轻松的笔触,尤其是画古建筑,复杂的结构与图案正是其特点与美感所在,要画得既准确又不生硬。

在表现海面、草地等大的场景时,可用大号画笔饱蘸颜色画出其大的色彩感觉,千万不要死扣细微的局部。要注意运笔的轻重、缓疾可产生不同效果。如画海面上闪亮的波浪时,画笔上所蘸的颜色要少而干,要快速地扫过粗糙的纸面,这样画面上会留下许多白色的小点,近似于中国画和书法中的飞白,极像水波闪光的效果。画云彩及远山时则要多用水,运笔要慢,这样可使颜色自然渗化。

七、学习风景写生的辅助方法

(一) 欣赏、临摹优秀作品

平时可多欣赏和临摹大师的优秀作品,这样可以提高自己的鉴赏力,尽快提高表现技巧,临摹优秀作品是学习色彩的一个有效捷径。临摹时,对作品的选择要有一定的针对性,要细心揣摩作品中技法的运用。

(二) 画小幅色彩速写

画速写式的小幅的色彩写生,便于在短时间内敏锐地捕捉对象的色彩关系,迫使你整体地观察,概括地表现。可选择大一些的画笔,采用干画法,这样可以快速地抓住天、地、物大的色彩关系,把握画面整体色调和气氛,无须刻画细节,这也是对色彩记忆能力的训练。

(三) 默写

在时间和条件不允许进行现场写生时,可先记住对象大的造型和色彩关系,回去之后再将记忆中的景色默写下来。默写是建立在丰富的写生经验的基础之上,默写能力是色彩创作的必要素质。现在艺术院校的色彩考试中常常采用默写手段来考察学生的色彩表现、造型和构图能力。在进行色彩风景默写时,要注意景物在不同季节、不同时间、不同气候条件下的色彩特点,要注意山区、平原、高原等不同地域景物的差异。

默写时,要选择自己最熟悉的场景来表现,要先静下心来,调动起自己对所表现对象的色彩、形象的全部记忆。首先确定构图、色调,可先画一个小色稿。构图时要注意主次分明,先画出总体的色调,再补充细节。在作画的过程中,要根据画面效果不断地调整、完善造型和色彩关系,使作品整体而生动。



微风中的湖面 16cm × 18cm

1. 用群青起稿，勾勒出湖岸、树木及近处水面波纹的大致位置。
2. 先画远处岸边的树及水中倒影的色彩，初步表现出画面上的空间感。
3. 重点刻画水面上的波纹。可先铺出基本色调，然后再画出较重的波纹色彩。
4. 最后对画面进行整体调整。



密布的云 16cm×18cm

1. 用湿画法画出远山及天空，二者的色彩衔接要自然。
2. 铺出云的色彩，要注意云的走势和用笔的方向。
3. 画出云的厚度和层次，要注意色彩明度、冷暖上的微妙变化。
4. 最后对画面进行整体调整，天空中太“跳”的地方要减弱。



1



2



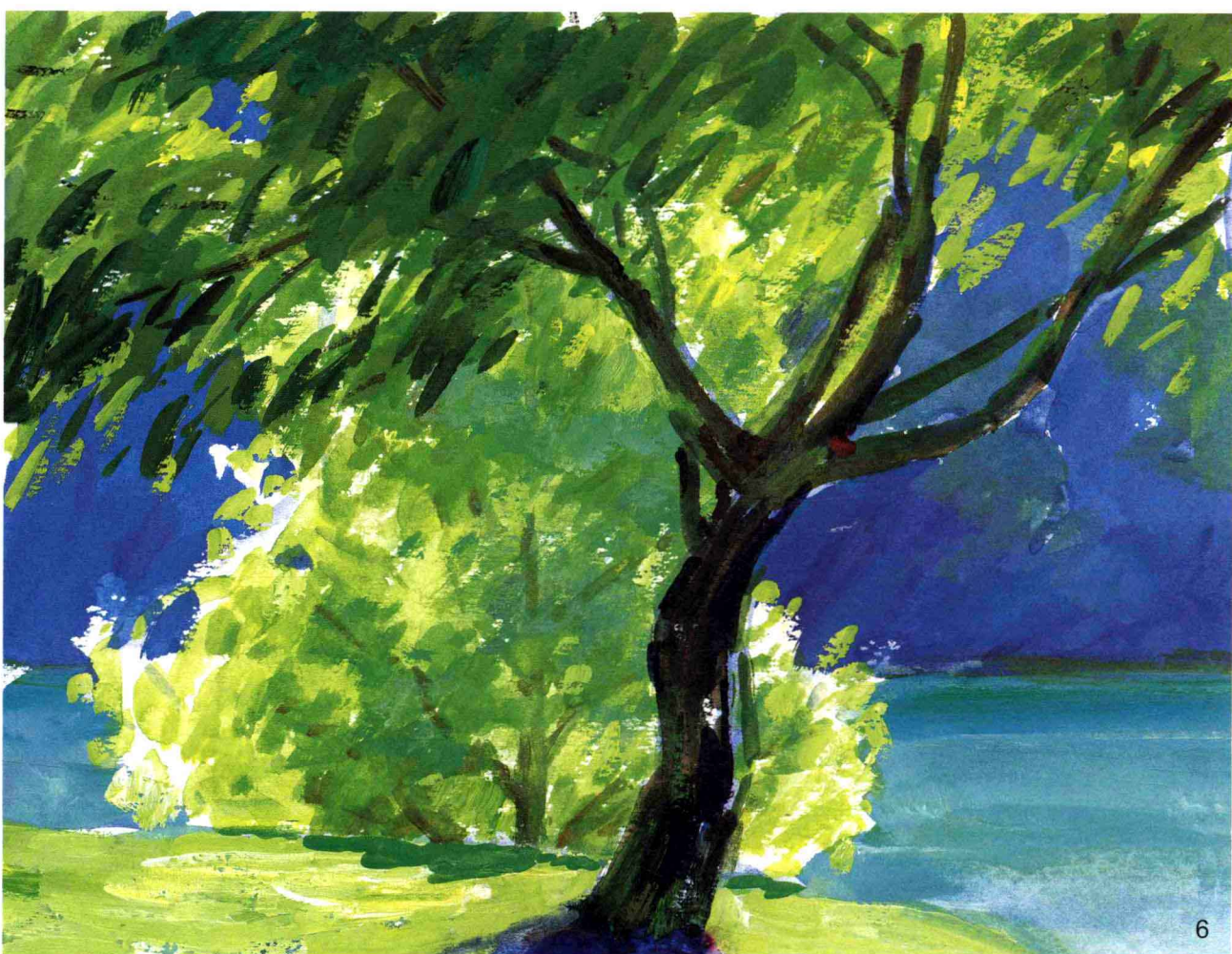
3



4



5

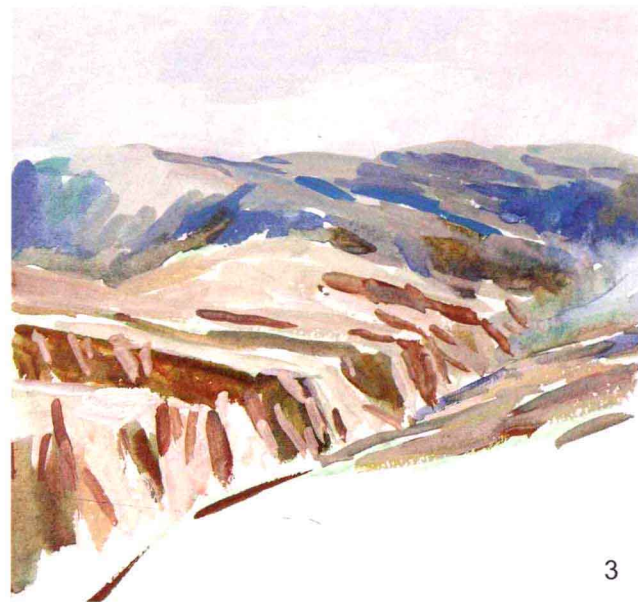


6

逆光中的树 22cm × 17cm

1. 用群青起稿，准确、细心地勾出树干、树枝的轮廓与姿态。
2. 画出远景树木的重色，颜色要画得透明一些。
3. 画出中景逆光小树明亮的绿色，用色要薄，但水分不能太多。

4. 画出中景小树不透光树叶的色彩，因受天光影响，色彩偏冷绿。
5. 画出近景大树的树干和逆光中的树叶，画树干时要注意环境色彩的影响。
6. 最后对部分色彩进行加重或提亮，使画面更加完整。



1. 用淡绿色起稿，勾出沟壑的走向，铺出天空及远景的色彩。

2. 画出中景处沟壑的暗面色彩，用笔要轻松，笔触要富有变化。

3. 画出中景处沟壑的亮面色彩。

4. 画出前景处沟壑的暗面色彩，要注意暗面与亮面色彩的冷暖对比。

5. 丰富画面细节，并进行整体调整。

黄土高原
18cm × 16cm



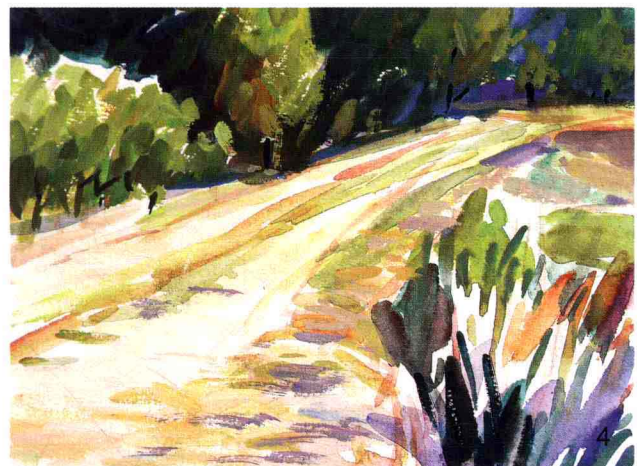
1



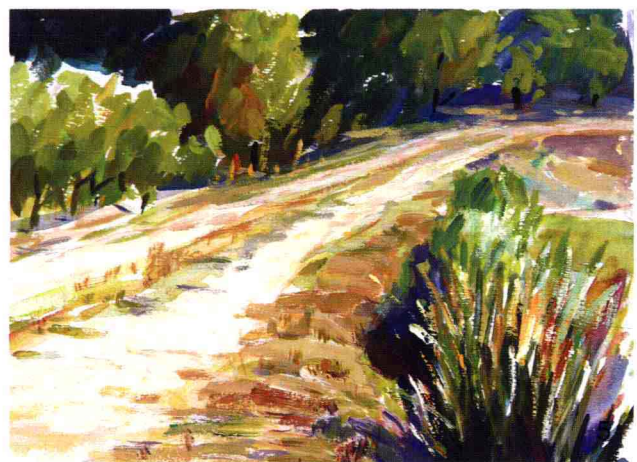
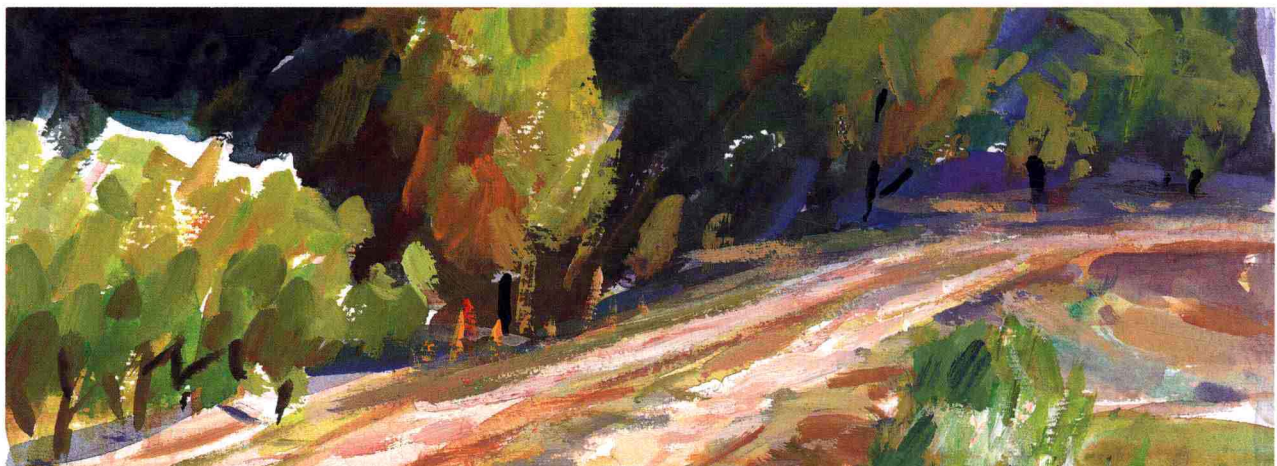
2



3



4



6

岸边的路 24cm × 18cm

1. 用赭石起稿，勾出树木、水草和小路的大致轮廓，要注意路的透视变化。
2. 用淡彩将画面上颜色较重的地方大致勾一下。
3. 画出树木及草丛的色彩，要注意用笔的变化。
4. 画出路面的大致色彩。
5. 画出前景处水草的暗部色彩，丰富路面上的细节，笔触的虚实变化可增加小路的纵深感。
6. 最后对画面进行整体调整，使画面更加和谐、统一。



1. 用群青起稿，勾出山峦、树林的轮廓。

2. 铺色时先用湿画法画出天空、远山和中景处山峦的部分色彩。

3. 将中景处的山峦画完，并趁湿点出树木，画出大致的感觉即可。

4. 画出中间层次颜色较重的树木。

5. 用暖绿色画出最前面的树，笔触要明显一些，以与远处的树木形成对比，拉开空间层次。

茂密的山林
18cm × 16cm



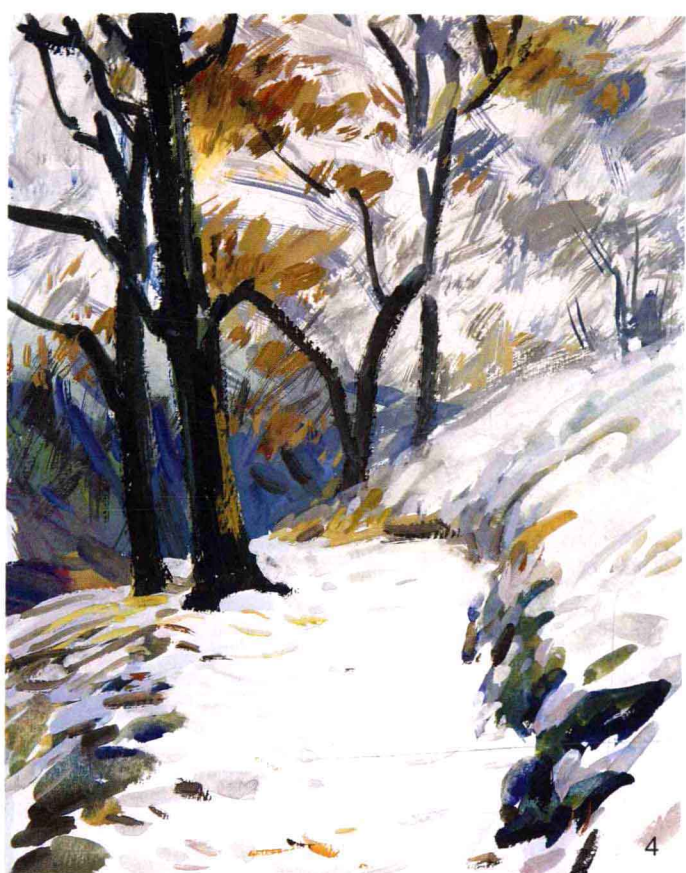
1. 用群青起稿，画出房屋的轮廓。
2. 铺色时用湿画法画出天空和远处的山峦，然后再画斑驳的墙面。
3. 画出房顶、门窗和墙面阴影处的重色。
4. 画出建筑物在水中的倒影。



临水的房屋 24cm × 18cm

5. 画出池塘边的人物和右侧的小树，加强对门窗、墙面等处的细节刻画。最后进行整体调整，使画面更加和谐、统一。

画面上的粉墙黛瓦高低起伏，错落有致，作画前要进行仔细地观察，要安排好面的大小、线的长短和点的聚散。



1. 用群青起稿，勾画出树干的姿态和小路的透视变化。

2. 用油画笔画出天空和远处的树。

3. 用肯定的笔触画出较近处两棵大树的树干及路旁裸露的地面、石块。

4. 画出雪地上的树叶及较暗的阴影，雪地大部分都是留出的画纸的白色。

5. 最后对画面进行整体调整,画“过”了的地方需要减弱,画得不够的地方需要加强。

初雪
19cm × 25cm

