

SHUICAIHUA XIESHENG TUJIE

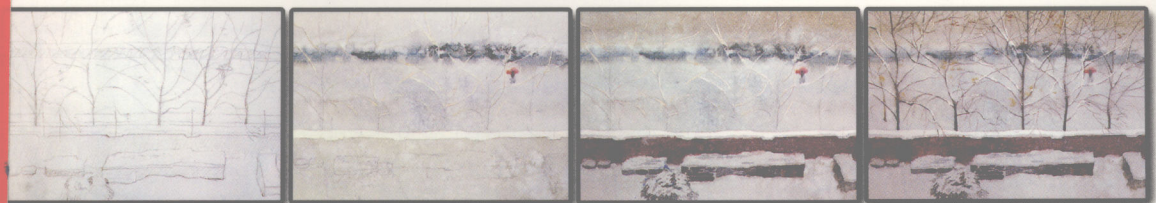
水彩画写生图解

郑向东 著

索 2004.12

J215-64

树木写生 SHUMUXIESHENG

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

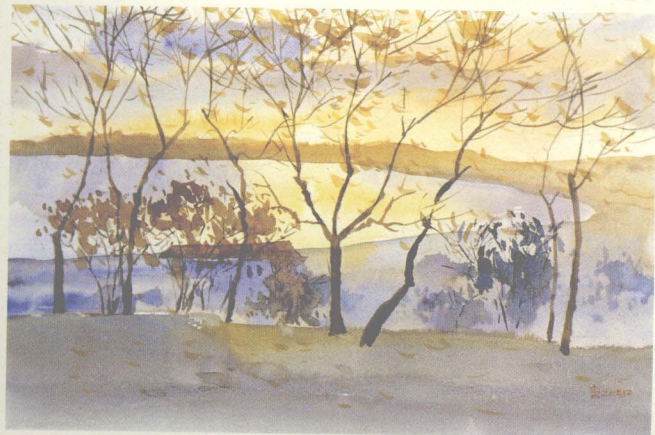

J215-64
3

水彩画写生图解

郑向东 著

树木写生 SHUMUXIESHENG

天津人民美术出版社

艺术简历

郑向东，1966年11月生，1990-1994年就读于天津美术学院油画系。现为河北师范大学美术学院油画系讲师、第三工作室副主任、河北省水彩画艺委会副主任。

主要参展水彩画作品：

《有鸟的风景》获1997年中国首届水彩画艺术展银奖

《池塘系列》之三 1998年参加第四届全国水彩、粉画展

《戏剧人物》2001年参加中国水彩画人物画展

《梨花雨》2002年参加纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美展。

作品发表于《美术》、《江苏画刊》、《美术界》等刊物。主编了《美术高考写生精选图解》、《高考色彩八大谈》（河北美术出版社）等

SHUMU DE FENGJING XIE SHENG

树木的风景写生

一、树木的形态、特征的描绘

在风景写生中,树木的描绘占有较重要的位置,大自然中的树木种类繁多,每一种都有着自己的生长规律、形态及色彩特点,并且随着季节的改变而变化着(图1、图2)。如同一棵树,春天的绿和夏天的绿是有区别的,不同树种之间的绿可能又会有差别,到了秋季,叶子又变成了很丰富的暖色了,对树的描绘这几个季节大都偏重于树叶。到了冬季,树木的写生多是对枝干的描绘了,所以对于树木的写生首先要抓住季节特点。

无论哪种树木在写生时都首先要注意其外形特征和枝叶的前后起伏,树冠要有虚实变化,要化繁为简,用最少的笔墨表达最丰富的内容,不然就容易画得杂乱无章。树干是树的骨架,要注意其形态、走向、动势、穿插及疏密的安排,要主次得当、虚实相间,这样画面才会产生节奏感和韵律感,中国画论所说的“密不透风,疏可跑马”讲的就是布局的疏密关系。

在以树为题材的写生中,大致分为两类,一类是以树为主体的写生,可以是单树为主,也可以是成片的树木为主。多树木组成的画面,要注意树与树之间的布局及前后的虚实空间关系的处理。远处的树都要处理得虚一些,前景的树要实些。远景的树大都以湿画法大笔触为主,近处的树多用干画法小笔触,以此加强空间效果。

还有一种是以树作为景物衬托的风景写生,这就需要把握树和主体之间的关系,既要与主体景物

和谐统一又不破坏整体关系,不能喧宾夺主。

二、关于色调

自然界中的景物在不同季节不同光线的作用下都会产生不同的色彩倾向,我们称之为色调,在色调中又有冷色调、暖色调、高色调、低色调等之分,不同的色调表达的色彩情趣也各不相同。在客观写生中有时色彩并不十分明确,这就要根据作者对客观对象的主观感受组织画面。不论哪种色调都要有和谐中求对比、对比中求和谐的因素。对于树木的风景写生来讲季节性对色调的影响更大些,如描绘夏天的树木多为绿色调,秋天的树多为暖黄色调,冬天的树偏赭色调。不同天气因素对树木的色调也同样产生影响,如同样绿色的树木清晨和傍晚的色调是不一样的,雨中的树和阳光下的树、雾中的树色调都会发生不同的变化,所以色调是由物体和自然环境共同作用而产生的,在写生时要细心观察,根据不同季节和天气下的色彩变化所产生的气氛去营造画面色彩。

三、树木构图的节奏和韵律的表现

节奏是表达动态的构成方法之一,在同一造型要素反复出现时就会形成动感,韵律则是具有抒情意味的节奏,它是艺术的灵魂,它使画面充满生机。就像音乐一样,如果没有韵律,音符就成为单调的声音,舞蹈失去了节奏就没了动感。在构图中,多棵树干如果有疏有密,错落有致地排列就形成了画面节奏感的变化,显示出活跃动感(图3)。反之树干平均排列,就失去了动态的变化,画面就没有

了生动感(图4)。树枝穿插、掩映疏密有致,富有变化,就会形成美妙的韵律感(图5),反之树枝的构图如果呆板,少有变化,且疏密均衡,就缺少了韵律感,画面就会显得平淡无味(图6)。

四、风景写生的取舍、概括、统一

绘画是一门造型艺术,所谓造型其包含着创造型、把握型的含义,是主观的、意象的,树木的形态和色彩变化丰富繁杂,所以在写生过程中要根据不同的自然景观结合自己的感受,有取有舍地进行概括,统一地组合画面,这样才能获得绘画的自由,使自我感受得到发挥。

五、水彩画的韵味和意境

在绘画中不同材质所显现出的美感也各不相同,水彩画则是以水为媒介调和透明的水性颜料,运用水与色的交融,形成或湿或干、或浓或淡丰富迷人的艺术效果,显示出水彩画所特有的韵味。它既可以很厚重,又可以画得很轻松,既可以画得很“实”又可以画得很“虚”。水分的运用和时间的控制是一幅水彩画成败的一个主要因素。画面太干则失去水彩画的韵味,太湿则易无形,要干中有湿,湿中见干,才能将水彩画的韵味更好地表现出来。

在绘画中景物的表现不是目的,而是通过景物的描绘来抒发自己的感受,即借景抒情,而情感的抒发则需要意境的表现,这是绘画的目的。水彩画的材质和墨画有着相近之处,我们可以将对传统水墨的把握运用到水彩画中去,丰富绘画手段,创造出更丰富的意境来。

(图1)

(图2)

(图3)

(图4)

(图5)

(图6)

《有阳光的树林》

步骤 1:

用铅笔起稿，起稿要注意不同树木的形态及疏密安排，树干最亮处用留白液画出。

步骤 2:

将水彩纸用板刷刷一遍水，在水未干前将天空及远山、树林、地的色彩画上去，对纸的干湿程度及笔中所含水分要控制得当，不然水分的流动会影响色彩及形的控制。

步骤 3:

在底色将干的时候，用中号羊毛笔画出远处树叶的形状，笔中要含水分多些，要注意边缘的虚实变化，这样画出的形状含蓄而感觉丰富。

步骤 4:

用小羊毫笔画出树干，用笔要连贯，一气呵成，笔中水分要适中，不要太干，等第一遍快干时再画出树皮的质感，这样会出现水渍斑驳的效果，能很好地体现树皮的质感。

◀实景照片

完成稿：

用较实的笔触画出前景的树叶和地面的树影及岩石块，用色比受光部要冷些，树影近处边缘要画得实些，这样才能更好地表现出阳光的感觉，树叶用色要纯些，把树干高光处的留白液擦掉。

《海边》

步骤 1:

铅笔起稿，画出树的大致形状和起伏以及海平线的位置。

步骤 2:

将纸用板刷打湿，先把天空画出，尽量一遍画成，不要来回重复，以免造成纸上的水分不均匀引起的色彩水痕。紧接着趁湿把海画出，注意海的远近色彩变化。紧接着把树叶的颜色画出，着意表现大的冷暖关系和深浅变化。

步骤 3:

把远处海滩的黄色和近处的草地画出。

步骤 4:

用小羊毫笔勾出树干。树干的远近虚实要有变化。

步骤 5:

用含水分较多的笔画出树叶的大形状和起伏之后，再画出小树叶的形状及地面的树影和岩石。

《梨花时节》

步骤 1:

铅笔起稿。

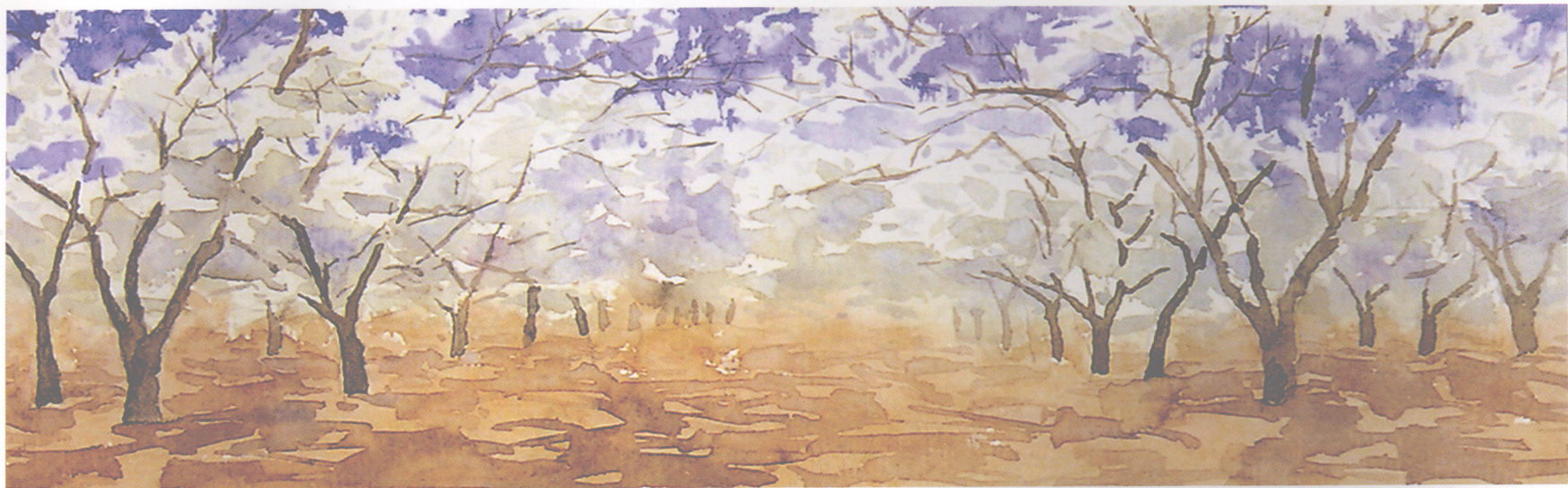
步骤 2:

先将天空的色彩画出，要用笔的侧锋，这样可以擦出飞白来表现梨花一枝一簇的形状。再用大羊毫笔的侧锋画出远处的梨花，要注意梨花的疏密。

步骤 3:

画出土地的色彩，先用板刷把地面的位置用水刷湿，铺以色彩，土地远处的边缘用笔洗一下，使之融和在梨花之中。

步骤 4：

画出梨花的树干和地面的树影，树影用笔要水分饱满，一气呵成。

步骤 5：

用小笔画出近景小的梨花，要注意留出空白来表现梨花的受光部分。

《坝上》

步骤 1:

用铅笔起稿，画出主要树干。水彩的起稿尽量要简洁，这幅画主体含在背光之处，而远处的景物被阳光照耀着，明度很亮，色彩偏暖，主体成“剪影”效果，这是此画面要把握的特点。

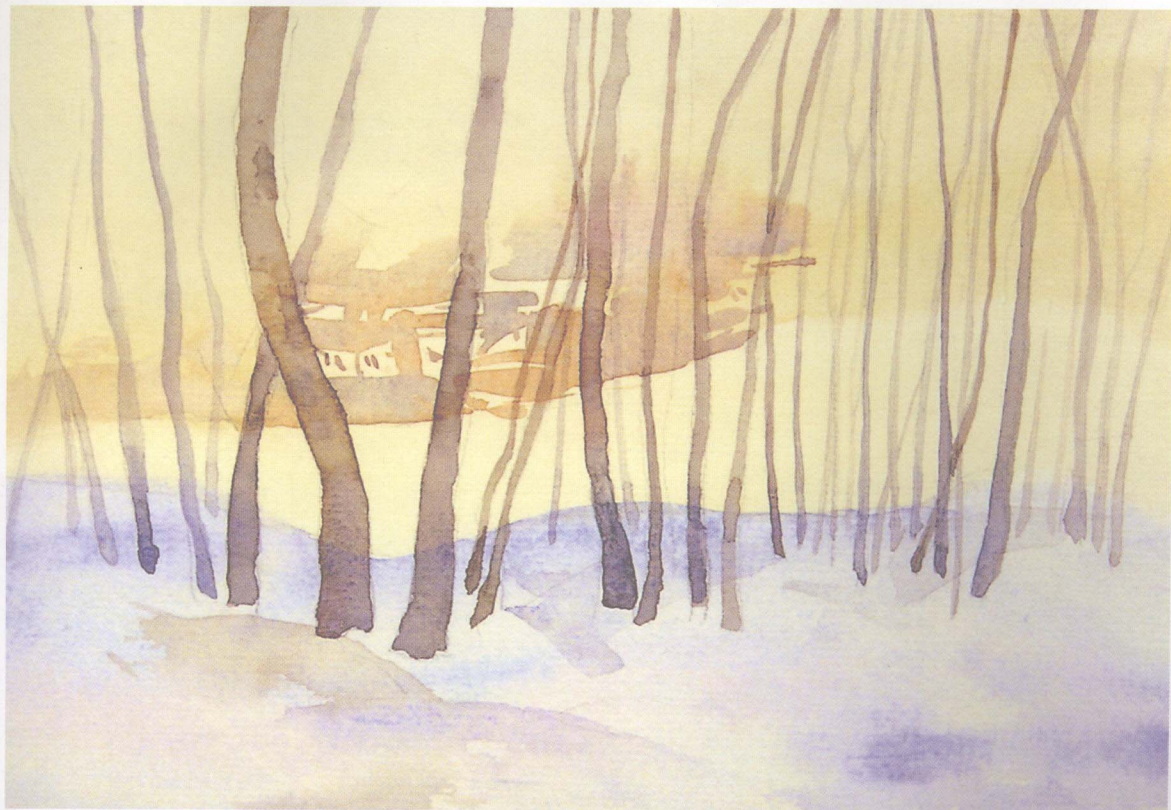
步骤 2:

画出远景的色彩。

步骤 3:

画出远处村庄的房子，房子的亮部留出底色，把处在背光中的雪地画出，注意把握雪地的起伏变化，近景的雪地因为是背光所以和远处受光部的景物形成明显的冷暖对比和补色对比关系，所以背光加入了赭石和玫瑰红的成分，使之和远景的暖色产生了和谐因素。

步骤 4:

画出树干主体，注意要把握每个树干的冷暖、深浅变化。

步骤 5:

画出树皮质感、树叶及小的枝杈，因为这幅画树干是主体，所以叶子要用大笔触去画，以免喧宾夺主。

《冬日》

步骤 1:

铅笔起稿，起稿时把主要树干画出就可以了，细小的树枝最后直接画上去

步骤 2:

用留白液把树枝的白雪画出，待干后用排刷把纸刷湿，把地上的雪画出，然后待接近干时用喷壶喷一下画面，干后画面就会出现雪花状的形状。纸太干则出不来效果，太湿则连成一片又没了形。

步骤 3:

把墙内的景物画出，接近干时要用喷壶喷洒画面。

步骤 4:

画出树干及远处的树叶，远处的树叶及树枝要处理得虚一些。

◀实景照片

步骤 5:

擦掉留白液，用小笔画出全部树叶，把握好树叶的疏密布局，几枝树叶深入墙内，加强了画面的整体联系。

《秋》 郑向东 36cm × 51cm

《留园》 郑向东 36cm × 51cm

《拙政园春雨》 郑向东 52cm × 76cm

《三月》 郑向东 26cm × 51cm