

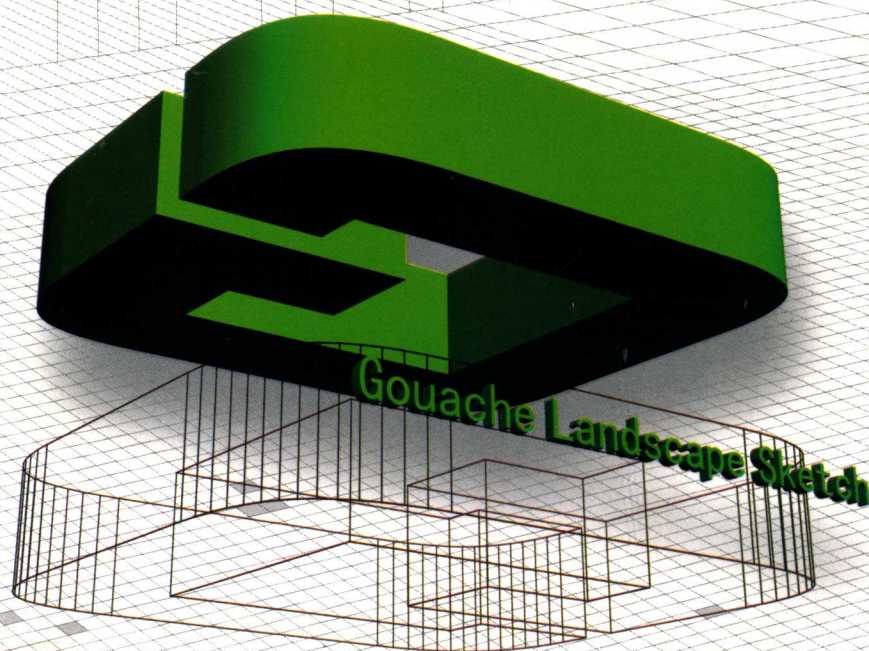

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

水粉风景写生

Gouache Landscape Sketch

编 著 黄 斌 黄莓子 郑晓东

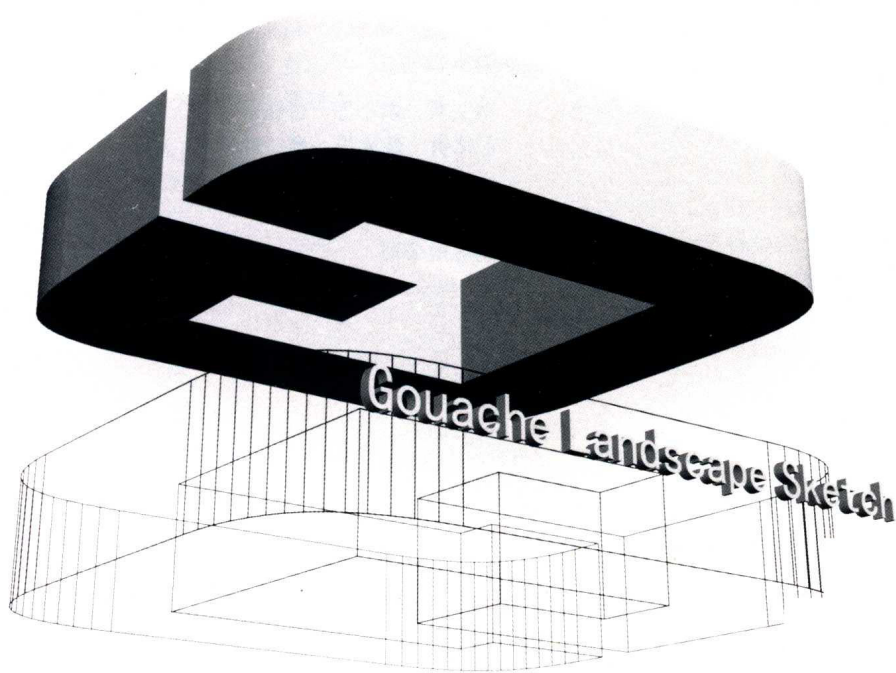
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

水粉风景写生

Gouache Landscape Sketch

编 著 黄 斌 黄 莓 子 郑 晓 东

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

水粉风景写生/黄斌,黄莓子,郑晓东编著.—沈阳:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社,2011.5
21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-4754-2

I. ①水… II. ①黄… ②黄… ③郑… III. ①水粉画:风景画:写生画—绘画技法—高等职业教育—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第073819号

出版发行 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编:110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnpgc.com.cn>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 彭伟哲 林枫

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

沈阳恒美印刷有限公司

责任编辑 高焱 光辉 童迎强 郝刚

英文翻译 卢璐

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 张亚迪

版次 2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 6

字数 170千字

书号 ISBN 978-7-5314-4754-2

定价 42.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

244732

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖 军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰	马金祥	孔 锦	尤长军	方 楠	毛连鹏
王 中	王 礼	王 冰	王 艳	王宗元	王淑静
邓 军	邓澄文	韦荣荣	石 硕	任 陶	刘 凯
刘雁宁	刘洪波	匡全农	安丽杰	朱建军	朱小芬
许松宁	何 阁	余周平	吴 冰	吴 荣	吴 群
吴学云	张 芳	张 峰	张远琰	张礼泉	李新华
李满枝	杜 娟	杜坚敏	杨 海	杨 洋	杨 静
邱冬梅	陈 新	陈 鑫	陈益峰	周 巍	周 箭
周秋明	周燕弟	罗帅翔	范 欣	范 涛	郑祎峰
赵天存	凌小红	唐立群	徐 令	高 鹏	黄 平
黄 民	黄 芳	黄世明	黄志刚	曾传珂	蒋纯利
谢 群	谢跃凌	蔡 笑	谭建伟	戴 巍	

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任

韩慧君

南宁职业技术学院艺术工程学院院长

黄春波

天津职业大学艺术工程学院副院长

张玉忠

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任

刘 楠

湖南科技职业学院艺术设计系主任

丰明高

山西艺术职业学院美术系主任

曹 俊

深圳职业技术学院艺术学院院长

张小刚

四川阿坝师范高等专科学校美术系书记

杨瑞洪

湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长

张 勇

呼和浩特职业学院院长

易 晶

邢台职业技术学院艺术与传媒系主任

夏万爽

中州大学艺术学院院长

于会见

安徽工商职业学院艺术设计系主任

杨 帆

抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任

王 伟

江西职业美术教育艺术委员会主任

胡 诚

辽宁美术职业学院院长

王东辉

郑州师范高等专科学校美术系主任

胡国正

福建艺术职业学院副院长

周向一

浙江商业职业技术学院艺术系主任

叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林	尤天虹	文 术	方荣旭	王 伟	王 斌
王 宏	韦剑华	冯 立	冯建文	冯昌信	冯顺军
卢宗业	刘 军	刘 彦	刘升辉	刘永福	刘建伟
刘洪波	刘境奇	许宪生	孙 波	孙亚峰	权生安
宋鸿筠	张 省	张耀华	李 克	李 波	李 禹
李 涵	李漫枝	杨少华	肖 艳	陈 希	陈 峰
陈 域	陈天荣	周仁伟	孟祥武	罗 智	范明亮
赵 勇	赵 婷	赵诗镜	赵伟乾	徐 南	徐强志
秦宴明	袁金戈	郭志红	曹玉萍	梁立斌	彭建华
曾 颖	谭 典	潘 沁	潘春利	潘祖平	濮军一

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

目录 contents

序

— 绪论 水粉风景概述

007

第一节 中国的山水画 / 010

第二节 西方的风景画 / 011

第三节 中西方不同视野下的风景 / 012

— 第一章 水粉风景写生

014

第一节 水粉风景写生的目的 / 015

第二节 水粉风景写生的任务 / 016

第三节 在大自然中感悟 / 016

— 第二章 水粉风景的光与色

018

第一节 关于色彩的几个问题 / 019

第二节 室外风景的色调 / 022

— 第三章 水粉风景的透视与构图

027

第一节 水粉风景画中的透视 / 028

第二节 风景画的结构问题 / 030

第三节 风景画构图 / 032

— 第四章 水粉风景写生的准备

035

第一节 了解水粉画的特性 / 036

第二节 风景写生前的工具准备 / 036

第三节 景物的选择准备 / 040

— 第五章 水粉风景写生的着色和用笔

043

第一节 水粉风景写生的用色 / 044

第二节 水粉风景写生的用笔 / 049

— 第六章 水粉风景的写生步骤

053

第一节 基本的进程 / 054

第二节 水粉风景意境的表现 / 058

第三节 写生遇到的问题 / 063

第四节 水粉风景写生的整理和创作 / 067

第五节 由写生到创作 / 068

— 第七章 水粉风景写生中常见对象的表现

070

第一节 水的表现 / 071

第二节 天空的表现 / 072

第三节 树的表现 / 073

第四节 建筑物的表现 / 075

第五节 山的表现 / 076

第六节 逆光景物的表现 / 077

第七节 点景物的表现 / 078

— 第八章 作品欣赏

080

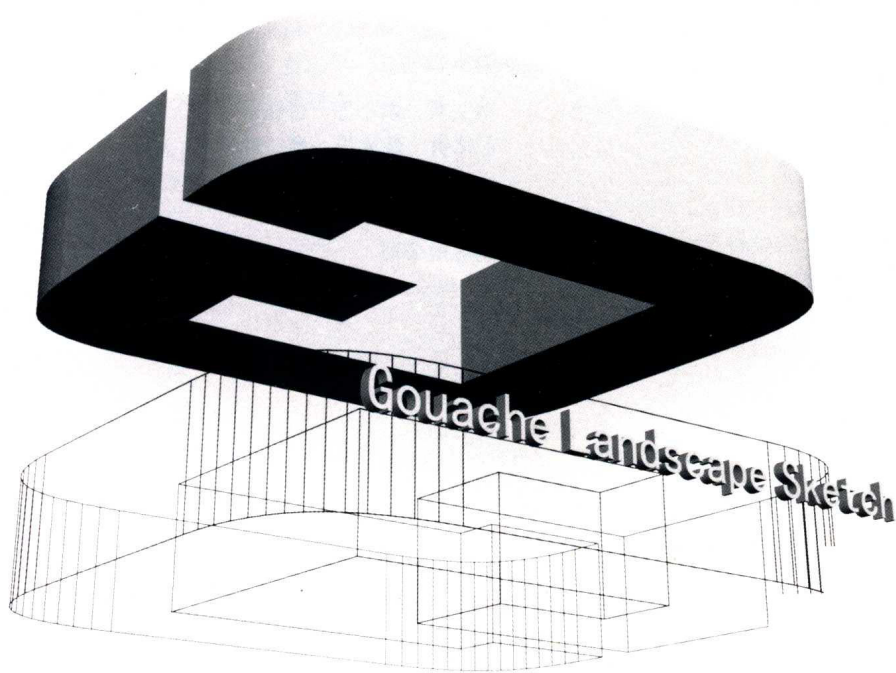
后记

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

水粉风景写生

Gouache Landscape Sketch

编 著 黄 斌 黄 莓 子 郑 晓 东

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

水粉风景写生/黄斌,黄莓子,郑晓东编著. —沈阳:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2011.5
21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-4754-2

I. ①水… II. ①黄… ②黄… ③郑… III. ①水粉画:风景画:写生画—绘画技法—高等职业教育—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第073819号

出版发行 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

经销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnpgc.com.cn>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 彭伟哲 林枫

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

沈阳恒美印刷有限公司

责任编辑 高焱 光辉 童迎强 郝刚

英文翻译 卢璐

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 张亚迪

版次 2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 6

字数 170千字

书号 ISBN 978-7-5314-4754-2

定价 42.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖 军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰	马金祥	孔 锦	尤长军	方 楠	毛连鹏
王 中	王 礼	王 冰	王 艳	王宗元	王淑静
邓 军	邓澄文	韦荣荣	石 硕	任 陶	刘 凯
刘雁宁	刘洪波	匡全农	安丽杰	朱建军	朱小芬
许松宁	何 阁	余周平	吴 冰	吴 荣	吴 群
吴学云	张 芳	张 峰	张远琰	张礼泉	李新华
李满枝	杜 娟	杜坚敏	杨 海	杨 洋	杨 静
邱冬梅	陈 新	陈 鑫	陈益峰	周 巍	周 箭
周秋明	周燕弟	罗帅翔	范 欣	范 涛	郑祎峰
赵天存	凌小红	唐立群	徐 令	高 鹏	黄 平
黄 民	黄 芳	黄世明	黄志刚	曾传珂	蒋纯利
谢 群	谢跃凌	蔡 笑	谭建伟	戴 巍	

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任

韩慧君

南宁职业技术学院艺术工程学院院长

黄春波

天津职业大学艺术工程学院副院长

张玉忠

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任

刘 楠

湖南科技职业学院艺术设计系主任

丰明高

山西艺术职业学院美术系主任

曹 俊

深圳职业技术学院艺术学院院长

张小刚

四川阿坝师范高等专科学校美术系书记

杨瑞洪

湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长

张 勇

呼和浩特职业学院院长

易 晶

邢台职业技术学院艺术与传媒系主任

夏万爽

中州大学艺术学院院长

于会见

安徽工商职业学院艺术设计系主任

杨 帆

抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任

王 伟

江西职业美术教育艺术委员会主任

胡 诚

辽宁美术职业学院院长

王东辉

郑州师范高等专科学校美术系主任

胡国正

福建艺术职业学院副院长

周向一

浙江商业职业技术学院艺术系主任

叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林	尤天虹	文 术	方荣旭	王 伟	王 斌
王 宏	韦剑华	冯 立	冯建文	冯昌信	冯顺军
卢宗业	刘 军	刘 彦	刘升辉	刘永福	刘建伟
刘洪波	刘境奇	许宪生	孙 波	孙亚峰	权生安
宋鸿筠	张 省	张耀华	李 克	李 波	李 禹
李 涵	李漫枝	杨少华	肖 艳	陈 希	陈 峰
陈 域	陈天荣	周仁伟	孟祥武	罗 智	范明亮
赵 勇	赵 婷	赵诗镜	赵伟乾	徐 南	徐强志
秦宴明	袁金戈	郭志红	曹玉萍	梁立斌	彭建华
曾 颖	谭 典	潘 沁	潘春利	潘祖平	濮军一

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

目录 contents

序

— 绪论 水粉风景概述

007

第一节 中国的山水画 / 010

第二节 西方的风景画 / 011

第三节 中西方不同视野下的风景 / 012

— 第一章 水粉风景写生

014

第一节 水粉风景写生的目的 / 015

第二节 水粉风景写生的任务 / 016

第三节 在大自然中感悟 / 016

— 第二章 水粉风景的光与色

018

第一节 关于色彩的几个问题 / 019

第二节 室外风景的色调 / 022

— 第三章 水粉风景的透视与构图

027

第一节 水粉风景画中的透视 / 028

第二节 风景画的结构问题 / 030

第三节 风景画构图 / 032

— 第四章 水粉风景写生的准备

035

第一节 了解水粉画的特性 / 036

第二节 风景写生前的工具准备 / 036

第三节 景物的选择准备 / 040

— 第五章 水粉风景写生的着色和用笔

043

第一节 水粉风景写生的用色 / 044

第二节 水粉风景写生的用笔 / 049

— 第六章 水粉风景的写生步骤

053

第一节 基本的进程 / 054

第二节 水粉风景意境的表现 / 058

第三节 写生遇到的问题 / 063

第四节 水粉风景写生的整理和创作 / 067

第五节 由写生到创作 / 068

— 第七章 水粉风景写生中常见对象的表现

070

第一节 水的表现 / 071

第二节 天空的表现 / 072

第三节 树的表现 / 073

第四节 建筑物的表现 / 075

第五节 山的表现 / 076

第六节 逆光景物的表现 / 077

第七节 点景物的表现 / 078

— 第八章 作品欣赏

080

后记

绪论 水粉风景概述

— 本章重点 >>

认识风景画，了解风景画的历史与演变，了解不同画派的变化与风格以及它们在色彩上的运用和表现，对比研究中西方艺术风格的异同。

— 学习目标 >>

认识色彩与风景的关系，认识色彩对风景表现的影响以及画面中艺术风格的表现。

— 建议学时 >>

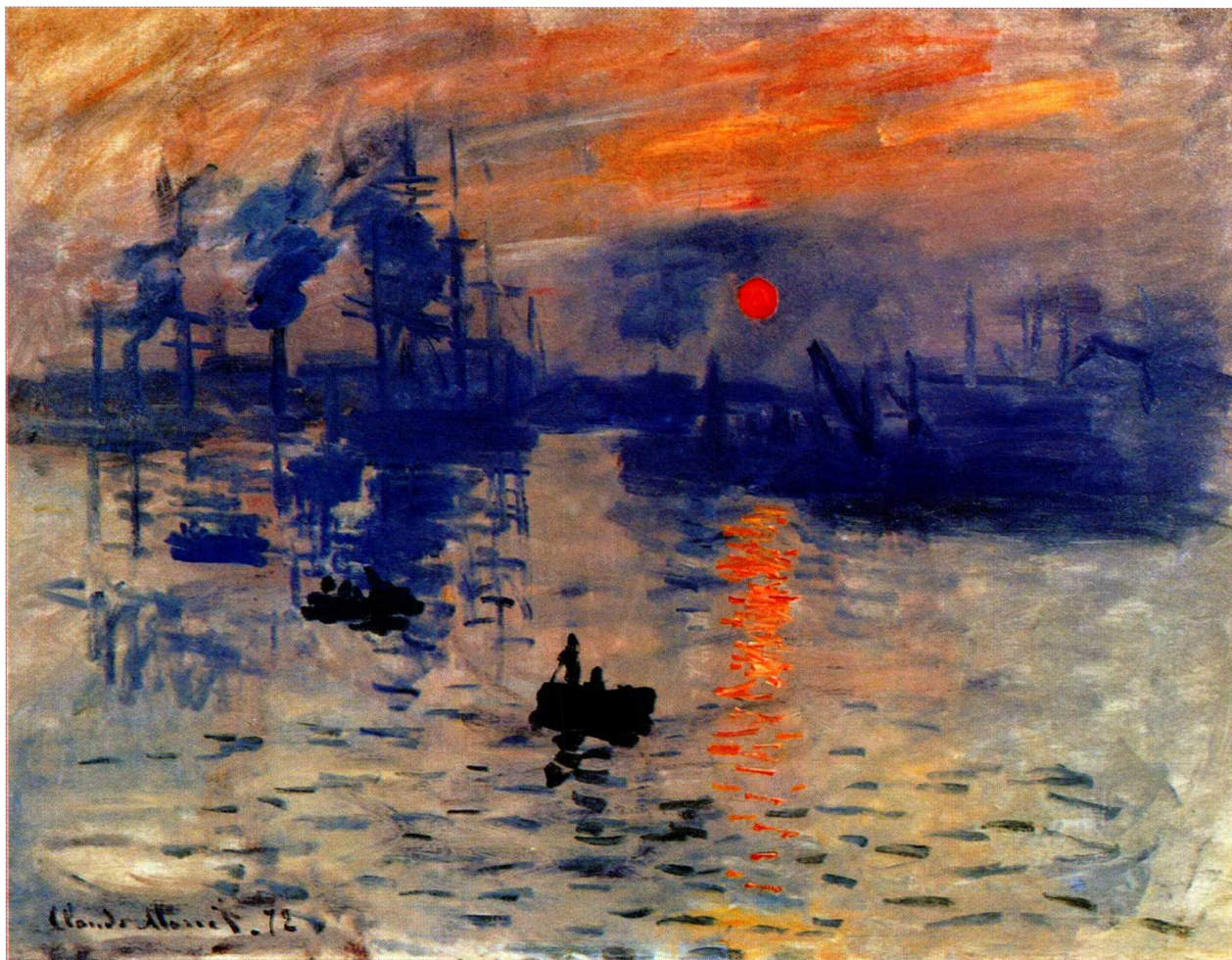
16学时。

绪论 水粉风景概述

在我们的周围，色彩与风景无处不在，我们所看到的草木花果、鸟兽禽鱼、云雾山川、湖海潮汐、霞光闪电、火字骄阳……这些色彩无一不反映着大自然的美丽动人。自古以来许多中外文人墨客与画家们以自己的感受描摹着自然，那是因为自然界美好的色彩赋予了他们强烈的感悟。从李白的“日照香炉生紫烟”、白居易的“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝”到凡·高的《向日葵》和莫奈的《日出·印象》(绪-1)，前者通过简洁的语句把自然界瞬间的色彩展现在眼前，让人如痴如醉；后者通过灵动的画笔把自然色彩凝固，展现在人们面前，让人流连忘返。绪-1就是印象派创始人之一，法国画家莫奈

于1872年创作的扬名于世的著名油画作品《日出·印象》，这幅作品描绘的是从远处观望阿弗乐港口晨雾中日出的景象。直接戳点的绘画笔触描绘出晨雾中不清晰的背景，真实地描绘了法国海港城市日出时的光与色给予画家的视觉印象。

从绘画的角度讲，色彩风景写生中的水粉画不论是静物作品还是风景画作品，都是绘画的形式因素与艺术表现的语言之一。随着色彩学科理论体系的不断完善和深入，随着绘画材料和种类的不断更新与细化，水粉风景画作品在绘画艺术的宝库中早已具有了独立创作和艺术审美价值，以其自身的艺术魅力成为绘画大家庭中不可或缺的一员。

绪-1 《日出·印象》(油画) 莫奈 [法] 1872年

那么,应该怎样去认识和掌握水粉风景画,怎样使色彩在水粉风景画中发挥更好的作用,这就是本书想要探讨的问题。作为水粉风景画的学习与创作,首先要进行水粉风景写生的练习,这已经成为了今天高校色彩教学与训练的一部分。但它与静物、人物写生比较起来有其自身的特点。

静物写生、风景写生及人物写生是互为补充的色彩训练手段。它不仅训练我们在复杂的景物写生中如何概括取舍构思构图,如何整体地观察和敏锐地判断,还引导我们在大自然中发现美的构成,表现美的意境。如果说静物、人物写生更注重物象形体塑造的准确性和色彩训练的科学性的话,那么风景写生则较为偏重色调表现的多向性和色彩表现的生动性和艺术性。在色彩训练、教学与创作中又由于水粉画及其材料的特殊性等因素,成为了风景写生和风景创作的首选。

水粉风景写生首先要面对的是室外的光线与光色的变化,与室内相对固定的光色不同,室外光色变化较快;其二是大自然复杂的景物构成,其开阔纵深的空间效果是静物画和人物画无法比拟的;其三是色彩变得丰富、复杂、微妙,大量的亮灰色调是地区特色,室外写生较之室内写生更为充分地展示了大自然色彩变化的规律。如光线强时,景物对比明显,阴天或光线弱时,景物对比弱,色彩关系柔和,朝辉夕阴,气象万千,南北差异,四季不同,不同地域的景物形成变化多端的自然景色,为我们的色彩训练提供了广阔的空间和素材。大自然中的景物是包罗万象的,在一张风景画中,你又不可能什么都画,只能在画面中表现有限的景物,那就要学会取舍。画静物时你可能将苹果的疤痕、衬布的皱褶全画上,而画风景时则可以将无关紧要的树木、山头或者房屋舍去不画,为的是构图完整,为的是空间层次的表现。风景写生训练重点之一是表现色调和色彩关系。且不说北国的冰雪林海,江南的小桥流水,西部的广袤深邃,就是同一景物,因季节、时辰的变化也会呈现不同的色彩特点。抓住这些不同的色彩变化,就能锻炼我们敏锐的色彩观察和色调表现能力及对色彩转瞬多变的记忆能力。

大家一般都认为风景画属于西方绘画范畴,其实作为中国本土也是有“风景画”的,只是在形式和内容上不同罢了。在西方绘画大规模传入中国之前,中国本土是不存在“风景画”一词的,而只有类似的“山水画”一词。直到今天,中国的画家依然对这两种体系不同的绘画态度是泾渭分明的,画山水的一般为中国画,所画山水多要遵循传统中国山水画的作画方式,讲究笔墨和诗歌意境,多以水墨为主,造型多以线为主,多用散点透视,材料多用毛笔宣纸,画面上诗书画印相结合等;而画风景的画家一般为专攻油画、水粉画的西画画家,造型当然是以20世纪初大规模传入中国的西方学院派的造型体系为标准,讲究色彩和体积感,多用焦点透视,讲究结构和块面造型,追求物象的真实感。

近年来随着各艺术门类的交融加剧,不少艺术家也以某艺术门类为主体,大胆吸收姊妹艺术的特点融入到自己所擅长的艺术门类中,如当代著名画家吴冠中一手画油画风景,一手画水墨山水,因此在其油画风景和水墨山水中都渗透进了对方艺术的造型因子,其油画风景也讲究中国画笔墨和用笔,追求中国画的平面感觉,与此相对应的是其水墨山水中也大胆地加入了块面的造型和浓烈的色彩感觉,甚至,吴冠中用油画画中国画《五马图》,而他画这两种画的作画工具都是可以混用的。

中国的山水画和西方的风景画,虽然都以自然山水和风景为题材,但属于两种不同的绘画体系,在作画方式和表现手法上有着本质的区别。中国山水画家在自然中虚静养气、畅神达意,体现的是一种天人合一的东方精神;而西方文艺复兴之后的风景画是科学地再现客观世界,追求形式的数学逻辑与和谐完美,表现逼真的自然空间。两者在不同的文化、历史背景下,造就的两种不同的绘画形式及空间表现方法,而且都是人类文化的高峰。

为此,有必要在此廓清两者的不同艺术特色,找到其造型语言的异同,为学习水粉风景写生和色彩风景创作打下理论基础,力争画出漂亮而有一定意境的水粉风景画作品。

第一节 中国的山水画

山水画是中国画历史悠久的门类之一，以自然风景为主要描绘对象，主要题材是风景佳胜、名山大川、城市园林、村野乡居、舟桥楼宇等。

中国山水画的独立始于魏晋南北朝时期，《画云台山记》等文献表明该时期的山水画理论已趋成熟，而在此前还仅仅作为人物画的陪衬。到了隋代，展子虔的《游春图》（绪-2）已经展露了青绿山水之面貌，写实能力之飞跃。自隋代以后每个时期都有著名的画家和著名的作品出现，不少画家专门从事山水画创作。中唐以后，山水逐渐成为十三个画科之首，特别是元代以后，山水画在画史上独领风骚。依画法不同，山水画分为：勾勒设色，金碧辉煌，富装饰风，称青绿山；纯粹水墨者为水墨山水；水墨为主，略施淡赭淡青称浅绛山水；以水墨勾皴淡色打底且施青绿者为小青绿山水；几无水墨纯以彩色描绘者为没骨山水。按照艺术手法来分，中国画可分为工笔、写意和兼工带写三种形式。

与相对注重再现的西洋画比较，中国画有着自己明显的民族特征和表现性特征。传统中国画不讲究焦点透视，不强调自然界对于物体的光色变化，不拘泥于物体外表的肖似，而多强调抒发作者的主

观情趣。讲求“以形写神”，特别是在构图、透视、用笔、用墨、敷色等方面，也都有自己的艺术特点。

中国画的构图一般不遵循西洋画的黄金分割律，画幅多为长卷或立轴，长宽比例是失调的，但它能够很好地表现特殊的意境和画者的主观情趣。同时，在透视的方法上中国画与西洋画也不一样。西洋画一般是用焦点透视，这就像照相一样固定在一个立脚点，受到空间的局限，只将摄入镜头的部分如实照下来。而中国画一般不固定在一个视点上，也不受固定视阈的局限，它可以根据画者的感受和需要而移动，把自己见得到的和见不到的景物统统摄入画面，这种透视的方法叫做散点透视。北宋张择端的名画《清明上河图》用的就是这种透视法，观者既能看到城内，又可看到郊野；既看得到桥上的行人，又看得到桥下的船，而且无论站在哪一段看，景物的比例都是相近的。中国画多用线条，而西洋画线条并不显著，山水画中的线条被称为“皴法”。而西洋画就不然，认为只有各物体的面的交界处，而这些交界处并不存在线，因此西洋画一般都很写实。19世纪末，以中国为代表的东方美术在欧洲成为时尚，后来还成就了一个在艺术史上有深远影响的画派——“印象派”。

绪-2 《游春图》（中国画）展子虔【隋】