

高等院校艺术设计专业应用技能型规划教材

COLOR LANDSCAPE
PAINTING

色彩风景写生

张 洪 魏 东◎编著

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

高等院校艺术设计专业应用技能型规划教材

COLOR LANDSCAPE
PAINTING

色彩风景写生

张 洪 魏 东◎编著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景写生 / 张洪, 魏东编著. —重庆: 重庆
大学出版社, 2016.3
高等院校艺术设计专业应用技能型规划教材
ISBN 978-7-5624-9641-0

I. ①色… II. ①张… ②魏… III. ①水粉画—风景
画—写生画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第011003号

高等院校艺术设计专业应用技能型规划教材

色彩风景写生

SECAI FENGJING XIESHENG

张 洪 魏 东 编著

策划编辑: 张菱芷 蹇 佳

责任编辑: 李桂英 版式设计: 张菱芷

责任校对: 张红梅 责任印制: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆长虹印务有限公司印刷

*

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 6 字数: 120千

2016年3月第1版 2016年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-9641-0 定价: 38.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换
版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

前言

色彩风景写生,是指绘画者走出画室,带着饱满的激情,直接面对自然景色,运用色彩语言,将所见、所思、所感用画笔描绘下来的一种绘画行为。色彩风景写生的教学与研究已经不是一个新课题了。回顾中外美术教学史,一般都包括静物、人物、风景等方面的教学内容。有关色彩风景写生的专著、教材、画册等在市面上也屡见不鲜,这足以证明色彩写生的重要性和普遍性。那么,学习视觉艺术的学生为什么要练习色彩写生呢?随着时代的发展,我们还有必要再来编写这方面的教材吗?本部教材与之前的一些同类教材相比有哪些特点呢?

一般而言,视觉艺术包括形而上的精神层面和形而下的造型层面,造型层面的基本语言包括形态和色彩两个方面。心理学的认知实验显示,当人们面对一幅绘画作品时,其最初来自画面信息的刺激往往不是画面的内容和内容的具体形态结构,而是画面的基本色调和色彩关系,色彩在画面诸因素中具有先声夺人的力量。因此,学习视觉艺术,特别是学习绘画的人,必须对色彩的观察和表现进行研究和训练。不过,学习色彩的内容和方式有很多种,如室内静物、人物、花卉写生、临摹和创作等。但是,这些方面的学习是不能取代“色彩风景写生”这门课题学习和训练的。一方面,室内作画时,所要描绘的内容、光线和色彩是相对确定的,有时甚至连构图都是现成的。而色彩风景写生,面对的是广阔万千的自然世界,所以,在内容的确定和取舍、构图形式的把控和驾驭、画面元素的提炼与概括、光线色彩的瞬间感受等方面都远远超过室内作画的复杂性,况且,当人们走出画室,身临其境,沐浴着阳光和风雨,那种对自然的直接体验、那种接地气的感觉、那种欲挥写而后快的冲动是在室内创作空间中不能找到的。

另外,随着自然科学的发展,人们对色彩的认识也会随之发展和进步。古典绘画时代,画家对色彩的认识是有限的,对色彩的表现也局限在固有色体系。印象派绘画之后,对色彩的认识相对科学而全面,对色彩的表现也随之拓展至条件色体系,人们开始关注光源色、固有色、环境色之间的相互关系,画面的色彩效果变得比以前更加丰富和灵动。在现当代绘画中,由于人们更关注画家的主观个性和情绪表现,对色彩的认识不仅局限于它的物理视觉特性,更着重于它的心理特性。绘画作品的色彩也更富于情绪感染力和精神张力。由此看来,不同的时代,人们对色彩的认识、表现和总结从来没有停息,也不能停息。因此,不同的时代必须有适应时代的色彩体念及色彩表现,也必然呼唤新的色彩风景写生教材问世。

本部教材的编写特点既尊重传统,又突出时代性。

传统方面，作为一部高校美术和设计专业教材，不仅要专业，更要系统、全面。不能仅就风景论风景，一些必要的材料知识、审美知识、绘画史知识、构图知识、造型结构知识、透视知识和色彩知识在写生中是绕不开的，所以在本教材中作了简要介绍。

另外，既然是对景物进行写生，在描绘和表现景物时，必须要有客观性，也就是说要对景物作客观描绘。要达到此目的，就必须充分研究和掌握自然界中山水树木的形体、比例、结构和透视变化的写实表现方法，同时，还要研究这些形体在自然光线下的色彩变化规律，以及用这些规律进行具象色彩写生的具体手段，要让画面的景物立体、真实，具有很好的三度空间，看起来鲜活、生动、感人。

时代性方面，包括题材内容的拓展，形式的突破和色彩语言的创新。就内容而言，一个平庸的风景画家，往往容易从惯性出发，表现前人长期驾轻就熟、成功表现、容易出效果且容易被认可的题材，他们借口“这些内容看起来很入画”，本质上是偷懒，不愿做题材拓展和创新的表现。其实，随着社会的发展和科技的进步，人们的视域越来越宽，看到了许多前所未见的自然和人文景观，要将这些景观作为风景画的内容是有一定难度的，很多人虽做过尝试，但因不能很好地驾驭，或画面不如传统题材那么容易出效果，便不得不放弃了。这种拓展需要有创新能力的艺术家对这些景观作大胆的提炼、概括和取舍，使其符合绘画表现的形式规律，既有新意，又不失艺术美感。

形式的突破和语言的创新是时代性的另一种表现。本书在注重具象写实传统写生的基础上，也对风景写生的主观性表现作了介绍。它要求画家写生时既要尊重对象，又要抛开对象，在具象中融入点、线、面抽象符号，在理性中灌注感性和激情，在自然山水中传达时代的体念，使形象具有是与不是的意味，画面具有让人无限遐想的空间。

本教材是一部综合的色彩风景写生教材，内容讲解、图例和练习方面以油画写生为主，在材料介绍时兼及水粉、丙烯、水彩等多个画种，这既能使讲解范围比较集中，又能使读者开阔眼界，打开思路，在以后的学习中尝试不同材料在风景写生中表现出不同材料各自的独特魅力。

《街景》

布面油画 50 cm × 60 cm 张洪 2006 年

目 录

001_ 第一章 风景写生的常用材料

002_ 第一节 写生画架

003_ 第二节 画夹、画箱

005_ 第三节 画纸、画布、画框

005_ 第四节 画笔、画刷、画刀

008_ 第五节 颜料和媒介剂

009_ 第六节 辅助材料

011_ 单元练习一

013_ 第二章 写生色彩的基础知识

014_ 第一节 色彩的产生

015_ 第二节 色彩的概念

017_ 第三节 色彩的分类

018_ 第四节 风景写生色彩的特性

021_ 单元练习二

023_ 第三章 色彩风景写生的选景及构图

024_ 第一节 色彩风景写生的选景

026_ 第二节 色彩风景写生的构图

027_ 第三节 色彩风景写生构图的规律

032_ 单元练习三

033_ 第四章 风景写生的形态表现

034_ 第一节 透视规律

038_ 第二节 天空及云彩的表现方法

041_ 第三节 建筑物的表现方法

- 043_ 第四节 树木植物的表现方法
- 046_ 第五节 山和岩石的表现方法
- 048_ 第六节 水和点景人物的表现方法
- 051_ 单元练习四

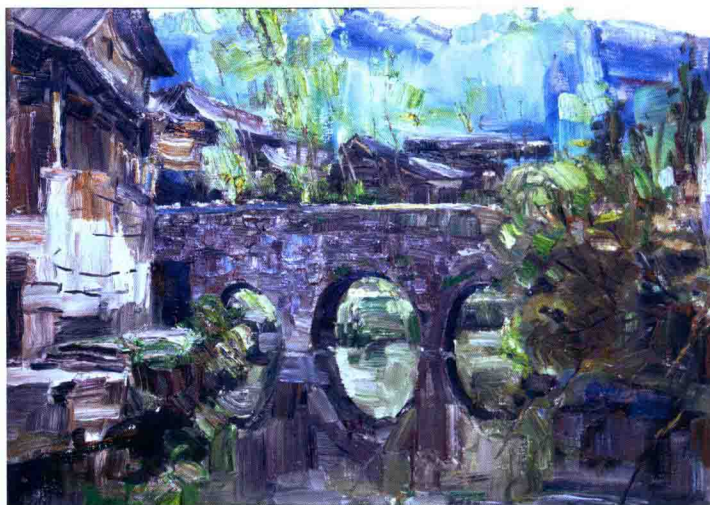
053_ 第五章 风景写生的色彩表现

- 054_ 第一节 色彩的透视规律
- 055_ 第二节 色彩的对比观察与表现
- 059_ 第三节 色彩的统一观察与表现
- 060_ 第四节 色彩的主观表现
- 063_ 第五节 色彩风景写生的一般步骤
- 068_ 单元练习五

069_ 第六章 色彩风景写生作品欣赏

085_ 参考文献

087_ 作者简介

《古镇石桥》 布面油画 60cm×70cm 张洪 2009 年

第一章

风景写生的常用材料

第一节 写生画架

一、画架在风景写生中的必要性

外出风景写生，一般都必须配备画架，因为在野外作画，不可能像在室内创作时可以将画框靠在墙上、椅子上，或者将较小幅的画框、画纸放在桌上作画，或者将巨幅的创作贴在墙上、铺在地板上完成。在室外，特别小的画幅可以端在手上操作，但这样会两手不空，很不方便，影响作品效果。所以，在风景写生时，无论画幅大小、何种材料，最好是将画框或画夹固定在画架上，这样不仅能细致刻画，还可以放开手脚自由挥写，更重要的是可以随时退远审视画面，控制画面的整体效果。

二、风景写生常用的画架

写生画架从材料上分有木质、铁质和铝合金三类，各有其优缺点。木质画架色泽朴实、肌理自然、绿色环保、视觉和手感舒服，但结构较松散，使用时易出现摇晃的现象，且耐用性较差；铁质画架结构坚固，重量较沉，使用时沉稳踏实，耐用性较好，但运输不便，视觉手感次之；铝合金画架兼有结构坚固、质量轻、运输方便的优点，但视觉质感不如木质画架舒服，且使用中用力较大或遇风吹时不易控制，容易倾覆（图 1-1）。

图 1-1
铝合金折叠画架

从结构上看,写生画架有固定式和折叠式等,大部分油画箱上都会有脚架。一般画小幅油画和水粉画时用带脚架的油画箱或可折叠画架即可搞定,但在画大尺幅油画风景写生时则必须用可拆卸固定式画架,且四周最好再用拉线固定,这样在作画时不仅不怕风吹,用笔用刀也可轻可重,自由挥写。

第二节 画夹、画箱

一、画夹

画夹的形态和结构都比较简单,作小幅素描、水彩、水粉画时起画板的作用,也可用来储存画纸、小幅作品等。

二、画箱

单纯的简易画箱可在外出写生时储存画笔、画刀和颜料,结构较完整的画箱除储存功能外,还具有支撑画夹、画框、调色板的功能,特别完善的画箱一般都自带可伸缩、可折叠的脚架,可将画箱支撑起来,并调节其高度,使写生时观察、描绘和整体调整变得非常自如。

写生画箱按材料分有塑料、木质、金属等类型。

一般而言,塑料画箱(图1-2)结构简洁、美观、实用、价格便宜,但耐久性较差,适宜初学者选用。

图 1-2
塑料画箱

图 1-3
木质画箱

图 1-4
带折叠脚架的木质画箱

图 1-5
写生场景

木质画箱(图1-3、图1-4)色泽朴实自然、造型美观,有从简易到复杂的各档次类型,可满足作画者不同的写生需求,如画具分类储存,调色,支撑画框、画板、画夹,任意升降、折叠等,有的还带有轮子、拉杆,可免除户外选景时手提画箱之苦,但价格随着做工和功能的不同差别较大,从几十元至几千元不等,可满足从初学者到大艺术家的不同需求。

铁质画箱虽色泽、质地没有木质画箱漂亮,手感较差,但在功能上两者不相上下,且在坚固性上更占优势,作画者可根据自己的偏好选购(图1-5)。

第三节 画纸、画布、画框

一、画纸

色彩风景写生一般包括水彩(包括钢笔淡彩、铅笔淡彩)、水粉、油画、丙烯、色粉笔、油画棒、马克笔等种类。根据画种的不同,可选用不同的画纸、画布、画板及画框。

通常,水彩(包括钢笔淡彩、铅笔淡彩)、水粉、丙烯、色粉笔、马克笔画种,应选用质地细腻、坚实,肌理、颗粒均匀,吸水性好的优质水彩、水粉纸,当然,为了追求特殊的绘画效果也可以使用不同厚度、色彩的卡纸、纸板、铜版纸、有色纸板等。

二、画布、油画纸、油画板、油画框

油画、油画棒风景一般画在油画纸、油画框上。

画布:一般是在亚麻布、棉布、化纤布或混合纤维上刷胶和绘画底料处理而成。

油画纸:是将纱布粘贴在卡纸上再刷胶处理而成,优点是轻便、价廉、携带方便。

油画板:是在木板、纤维板上面刷胶,或粘上油画布处理而成。

油画框:是将成品油画布平直地绷紧在画框上做成。

第四节 画笔、画刷、画刀

外出风景写生,描绘工具一般包括画笔、画刷、画刀等。

一、画笔

画笔按软硬分,可分为硬性、中软性和柔性三大类。

硬性画笔（图 1-6），一般用猪鬃毛或硬质化纤毛制成，硬度大、弹性强，一般画油画、丙烯厚涂法时使用。

中软性画笔（图 1-7），一般用狼毫或中软性化纤毛制成，由于它兼具弹性和柔软性，既可渲染，又能刻画，一般用来画油画薄画法、油画古典技法的罩染法和水粉水彩的大面积渲染和细节描绘。

柔性画笔（图 1-8、图 1-9），一般用羊毫或柔软的化纤毛制成，由于它质地柔软又有一定弹性，吸收水分的能力强，一般画水彩的湿画法、国画的渲染时使用。

另外，画笔按笔头的形状分可分为方形、圆形、尖形和扇形四大类，其型号从 1-12

图 1-6
猪鬃方头笔

图 1-7
狼毫方头笔

图 1-8
羊毫方头笔

图 1-9
羊毫圆头笔

号大小不等，作画者可根据不同的画面形态表现和自己的绘画风格选用。

二、画刷

画刷的用途主要是大面积涂抹、扫刷和渲染用，其性能也可分为硬性和柔性两大类。

硬性画刷(图 1-10)，一般用猪鬃毛或硬质化纤毛制成，硬度大，弹性强，一般画油画、丙烯大面积厚涂时使用，也可用来刷扫未干的画面，使画面形态虚化处理。

柔性画刷(图 1-11)，一般用羊毫或柔软的化纤毛制成，由于它弹性弱、吸收水分的能力强，一般画水彩、国画的大面积渲染时使用。

图 1-10
硬性画刷

图 1-11
柔性笔刷

图 1-12
各类型画刀

三、画刀

画刀(图 1-12), 可用来调取颜料、清理调色板, 同时可直接用来作画。有方形、尖形、扇形等形状, 是风景写生的重要工具。

有的画家为了追求特殊绘画效果, 还会使用一些特殊工具, 如海绵、棉花、棉布、胶带纸、卫生纸、木棍等, 这些工具我们可以将其称为“另类画笔”。

第五节 颜料和媒介剂

一、颜料

色彩风景写生, 根据画种的不同, 一般包括水粉、水彩、丙烯和油画等颜料。水彩、水粉和丙烯可以结合使用, 丙烯和油画颜料也可以结合, 有时候, 可以用丙烯将画纸或画布刷成不同的颜色, 再在上面作画, 称之为有色底作画, 控制得好, 会收到意想不到的效果。

在户外写生, 既要考虑创作效果, 还要考虑将完成但还没干的作品搬回家。从性能上看, 水粉、水彩、丙烯颜料容易干燥, 作品完成后便于携带和运输, 但刻画和表现性不如油画强, 而丙烯颜料干得太快, 调色盘和画笔容易凝固, 不易清洗, 稍不注意笔就废了。油画颜料干燥慢, 色彩易于控制和表现, 但作品完成后, 多幅作品一起寄送、运输时, 作品与作品容易粘在一起, 必须用特殊的装载方法, 才能保证作品无损。因此, 外出写生时, 要根据写生的时间、地点、画幅大小、运输条件等多种因素来权衡到底使用什么颜料。

图 1-13
调色油和松节油

二、媒介剂

媒介剂，即用来稀释颜料和将颜料结合在画面基地上的液体。

水粉、水彩、丙烯的媒介是水，既可以用它来调色，又可以用它来清洗笔和画具。

画油画风景时，必须用油做媒介剂。不过，在野外写生，一般是一次性完成，不像在室内长期创作，可以考虑太复杂的媒介剂，如二合油、三合油、四合油、各种树脂等，一般只需要带够足量的优质松节油，用来在作画的前期稀释颜料，后期刻画阶段用少量的调色油，有的画家在后期基本上不用油，当然，由于写生者的作画习惯不同，颜料的性能不一样，比如有的颜料含油量多，特别稀，有的颜料含油量较少，特别干，就要带足优质的调色油备用（图 1-13）。

第六节 辅助材料

色彩风景写生一般都在野外进行，为了让创作顺利进行，除了准备好基本材料之外，还得准备一些辅助材料。

一、画凳、伞具

画较大尺幅的写生，最好是站着作画，这样便于退远观察画面，从而控制好画面的整体表现。但在做较小尺幅的作品时，也可以坐下画，以便节省体力。画凳最好是质量轻、能折叠的，便于携带。

伞具既能遮阳，又能避雨，最好是能固定在地面上的那种，一般专业的画具店或渔具店有售。

二、洗笔桶、毛巾、擦笔纸、图钉、胶带纸

画水粉、水彩、丙烯时，一般用可折叠的塑料桶洗笔（图 1-14）；画油画时，则要用专业的不锈钢洗笔桶，它密闭性好，里面装上松节油，旅途中不会漏出，写生时既可以用来调色，又可以用来洗笔（图 1-15）。毛巾和擦笔纸、图钉的用途就不再多讲。胶带纸是用来包装作品的。

图 1-14
水粉洗笔桶（可折叠）

图 1-15
油画洗笔桶