

高 等 院 校 美 术 及 相 关 专 业 教 学 丛 书

色彩风景表现技法

主编 蒋焱 肖晟

副主编 杨道陵 李洁

中南大学出版社

SECAI FENGJING BIAOXIAN JIFA

高等院校美术及相关专业教学丛书

色彩风景表现技法

主 编 蒋 烨 肖 晟
副主编 杨道陵 李 洁

 中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景表现技法 / 蒋烨, 肖晟主编. —长沙: 中南
大学出版社, 2005.9

ISBN 7-81105-087-0

I. 色... II. ①蒋...②肖... III. 水粉画: 风景画
—技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 109151 号

色彩风景表现技法

主 编 蒋 烨 肖 晟

副主编 杨道陵 李 洁

☐责任编辑 陈雪萍

☐责任印制 文桂武

☐出版发行 中南大学出版社

社址: 长沙市麓山南路

邮编: 410083

发行科电话: 0731-8876770

传真: 0731-8710482

☐印 装 湖南新华精品印务有限公司

☐开 本 787×1092 1/12 ☐印张 10 ☐字数 229 千字 ☐插页 1

☐版 次 2005 年 9 月第 1 版 ☐2005 年 9 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 7-81105-087-0/J·026

☐定 价 48.00 元

图书出现印装问题, 请与经销商调换

高等院校美术及相关专业教学丛书编委会

顾 问：黄铁山 殷保康

主 任：蒋 烨

副主任：洪 琪 刘永健 坎 勒 戴小蛮

编 委（按姓氏笔画排序）

孔 果 中南大学

卢 雨 中南大学

田绍登 文理学院

龙新田 中南林学院

皮燕翔 中南大学

刘文海 中南林学院

刘永健 湖南科技大学

刘佳俊 益阳职业技术学院

许长生 湘南学院

许砚梅 湖南科技大学

李 洁 长沙理工大学

李 巍 邵阳学院

杨道陵 中南大学

坎 勒 中南大学

肖 晟 株洲工学院

肖振中 怀化学院

何次贤 湘南学院

张乃沃 中南林学院

周 旭 中南大学

周海清 湖南科技职业学院

赵持平 湖南商学院

洪 琪 湖南理工学院

贺观清 湘南学院

殷 俊 长沙理工大学

蒋 烨 中南大学

谭亚平 衡阳师范学院

戴小蛮 湖南师范大学

前言

本书为高等院校美术及相关专业教学丛书中的一种，共分七个部分，对色彩风景表现技法进行系统阐述，适合高等院校美术学、艺术设计、工业设计、建筑学、城市规划、园林设计等专业作为色彩风景课（含临摹、写生与创作）教学用书，也可供美术考生、艺术爱好者参考与欣赏。

本书针对绘画领域中色彩风景画这一特定的研究课题，收集了省内外十多所高校二十余位专业教师的最新力作和部分名家名作。这些作品风格多样，无论在构图经营、色彩研究和技法探索方面，还是在工具材料、形式语言和艺术趣味上，都体现出丰富性和创新性，同时也反映了传统和主流教学内容。本书图文并茂，深入

浅出，理论与实际结合紧密，不少大画幅图片，有利于读者研析和临摹；其中的典型写生步骤图，是读者掌握作画方法的钥匙。

本书编写历时两年多，除了参编教师的辛勤劳动外，还得到了前辈黄铁山先生、殷保康先生、张举毅先生和朱辉先生的鼎力支持和耐心指导，在此，深表谢意！

本书在出版以前，虽已几易其稿，反复校对，但难免有所遗漏或错误，恳请读者批评指正，以便再版重印时进一步完善。

编者

2005年8月

目 录

第一部分 色彩风景画概述 \ 1

一、风景画发展简史 \ 2

二、色彩风景写生的工具材料 \ 8

三、色彩风景写生的意义 \ 11

第二部分 色彩与造型 \ 17

一、认识色彩 \ 18

二、色彩形式美法则 \ 21

三、色彩美的创造 \ 28

第三部分 感受风景 \ 33

一、自然风景 \ 35

二、人文风景 \ 37

三、直观感受与分析 \ 40

第四部分 色彩风景表现技法(一) \ 45

一、水彩表现法 \ 46

二、水粉表现法 \ 57

三、油画表现法 \ 59

第五部分 色彩风景表现技法(二) \ 61

一、色彩风景画的临摹 \ 62

二、色彩风景写生步骤 \ 65

三、不同景物的表现方法 \ 76

四、色彩风景的空间表现 \ 85

第六部分 色彩风景创作 \ 87

一、生活体验与创作素材 \ 88

二、创作意识与创作过程 \ 89

三、具象表现、抽象表现、意象表现 \ 90

四、技法探索与个性追求 \ 93

第七部分 优秀作品欣赏 \ 101

第一部分 色彩风景画概述

一、风景画发展简史

学习风景画，首先必须对风景画的发展史有一个大概的了解，方能指导我们的实践。风景画发展的历史也就是人类对自然的一般规律的认识的逐步丰富和深化，并探索和揭示这种认识逐步丰富和深化的规律性的过程。了解风景画历史，有利于我们更快地掌握风景画发展的一般规律，并自觉地将它运用到风景画的实践中。《易》曰：“道形而上，艺成而下，上焉者视道为高深，口能言而语不详；下焉者习艺之庸俗，言无文而行不远。”理论都是来自于社会实践，一定的社会实践只有以一定的理论作为指导，方能正确地认识我们的世界。

1.风景画的诞生和发展

风景画如同其他画种一样，有其萌芽、产生、发展的过程。在人类历史发展的早期社会，由于社会生产力水平低下，人们还不能掌握自然，自然也就不会成为人类的审美对象。随着人与自然的关系的根本改变，自然对象在人类社会生活中的意义与价值亦随着发生变化。这是风景画产生的前提条件。“风景画”一词最早来自于丢勒的日记，他曾称帕延尼尔为“未来的风景画家”而首先使用“风景画”一词。在中国，把“风景画”称作“山水画”而有异于西方。在起源上，西方的风景画同中国的山水画大致相同，西方风景画最早同样也是作为人物画的背景出现，在以后才逐步发展成为独立的画种。对人的社会价值的认识一般都早于对静物与风景的价值的认识。

在古希腊和古罗马时期，静物画、风景画、肖像画和描写日常生活为主题的风俗画就时可见。在中世纪时期，树木、岩石、草屋等田园风景常出现在“牧羊人”画面中。在文艺复兴时期，14世纪前半叶的意大利壁画，如锡耶纳市政厅的《善政图》和15世纪初期尼德兰的抄本装饰画上，已经出现了风景在画面上占很大比重的作品。意大利佛罗伦萨画派中，波提切利的人物画多以风景作为背景，《春》以傍晚盛开着春花的森林为背景，《维纳斯的诞生》以海景作为背景。这些作品中的风景和早期的中国山水画中

的风景的命运相同，只是作为人物的搭配。从15世纪起，风景在为人物画做了一个多世纪的背景后终于脱离这种陪衬的命运而走上了独立的道路，成为了独立的画种。

尼德兰画派的画家有注重风景描绘的历史，在尼德兰细密画中，有瑞雪覆盖的农家庭院，有蜂房、草垛、秃干枯枝，也有高耸的钟楼。格拉尔德的作品中风景的描绘占有特殊的地位，现藏于特·巴库哈斯美术馆的祭坛画的两翼就几乎是单纯的风景画，所以，有人把他称作是最初描绘独立风景画的人。文艺复兴时期的尼德兰出现过一位最早的风景画家约·阿希姆·帕延尼尔（1480—1524），他一生画过不少风景画，但保存下来的只有六七幅。在他的《基督洗礼》和《地狱与天堂》等作品中可以看到像地图似的布满了各种不同的景色——山、岩、石、河、海、森林。在处理远、中、近景的关系上，由浓厚的褐色推向淡薄透明的棕黄，由暖色推向冷色，体现了欧洲早期风景画色彩处理的特点，并在其以后的年代里几乎形成了欧洲风景画着色的一种公式。丢勒在日记中曾称帕延尼尔为“未来的风景画家”。勃鲁盖尔的风景画不但善于表现尼德兰自然景色独有的特色，而且富有深刻的思想内容和哲理，他常常把进行各种活动的人物非常自然地安排在风景画中，《冬猎》、《收割》、《牧归》等，每幅画都包含一定现实和社会的内容。风景画由帕延尼尔等人努力探索逐渐形成独立的艺术，到了勃鲁盖尔的艺术中才完美地产生了。风景画在威尼斯画派的画家中也有所表现，乔尔乔内的作品《暴风雪》，表现了暴风雪来临前炎热沉闷的气氛，也可以看出早期风景画的一些特色。在德国文艺复兴时期，多瑙河畔的画家对多瑙河优美的风景和风俗人情做了诗一般的称赞，阿尔多弗的作品《马利亚的诞生》可以称之为早期的“室内风景画”，而《莱卡斯布尔近郊的多瑙河风景》可以作为欧洲最初的纯粹风景画。弗兰德斯画派的鲁本斯不仅是一位优秀的肖像画家，而且也是一位出色的风景画家，他的风景画如同他的其他作品一样充满雄壮的气魄。

如果说16世纪时期的尼德兰的大师们有时仅把风景画作为画面的背景来处理的话，一个世纪以后的风景画就已成为一个独立的绘画题材，并得到了一定的发展。荷兰画派的风景画家们在17世纪已经十分活跃了。有擅长于描绘海洋的风景画家扬·凡·戈因、

威廉·凡·德·维尔德，有擅长于描绘月光和夕阳的风景画家安尔多·凡·德奈尔，有擅长于描绘城市和河川的风景画家凡·戈因和专门描绘牧场生活的画家波达等等，其中最享盛名的风景画家是雅可布·凡·路伊斯达尔（1628—1682）和麦特尔多·霍贝玛（1685—1707）。路伊斯达尔善于诗意般地去表现自然的美，他的风景画作品以气势宏伟的构图和精细的描写为特点，他对伦勃朗的明暗法有着深入的研究，并借助它抒发自己对大自然深刻的感受。他的代表作有《暴风雨》、《森林中的沼泽》和《冬天的风景》等等。霍贝玛曾师从于路伊斯达尔，但他们师徒之间却形成了完全不同的风格。霍贝玛是田园风景画家，他终生都在描绘荷兰农村的平凡而朴素的景色，从中发掘大自然的美并对此作了诗一般的描绘。他的代表作是《林间村道》，其平常的农村景色，美好的田园趣味，特别的构图和远近透视的处理被认为是当时风景画的罕见之作。霍贝玛风景画中的明朗而宁静的乐观情调对荷兰风景画的民族风格的形成起了重要的作用，甚至影响到巴比森画派的风景区画家。

法国的风景画的出现要比荷兰晚得多，直到18世纪初的弗拉贡纳尔的《提奥尼的奥拉提斯特的庭园》的面世，法国才出现自己真正独立的风景画艺术。18世纪中期以后，法国的风景画有了极大的发展，并出现了专门的风景画家，其中最著名的代表是韦尔内、吕贝尔和米西尔。韦尔内（1714—1789）创作的代表作品有《暴风雨和遇难船》；吕贝尔（1733—1808）创作的代表作有《废墟的吕贝尔》、《瀑布》。

早期的风景画除了作为人物画的背景出现这一共同特点外，绘画技法上一般采用古典技法，色调都没有太多的变化，也没有发现光色变化的规律，程式化特点较强。同时，风景画与风俗画有着密切的联系。

2. 风景画的变革

英国早在17世纪就已有了风景画的萌芽。英国人喜好旅游，介绍旅途的风景和风俗人情的旅游手册是旅行的必备之物，这导致了“风土地形”画家的产生，同时也开了英国风景画艺术的先河。18世纪，英国上流社会的人们要求用风景画来装饰自己的住

宅而为英国风景画的发展提供了条件。理查·威尔逊（1714—1782）虽然在风景画技法上没有跳出“风土地形图”的樊笼，但提高了风景画在绘画艺术中的地位，为英国风景画的兴起奠定了基础。庚斯波罗（1727—1788）的“抒情风景画”，描绘乡村的宁静和悠闲的生活，成为欧洲风景画艺术中的珍品，代表作有《庚斯波罗的森林》和《到市场去的马车》。“风土地形图”适宜于水彩画的表现，加上英国湿润多雨的气候，促成了英国水彩画的发展。早期的英国水彩画常常依附于素描和钢笔画，随着风景画的发展，水彩画也获得了独立的意义。保罗·桑德比（1730—1809）和亚历山大·柯斯是18世纪中期英国两位重要的水彩画家，前者的代表作是《林区小景》，后者的代表作是《有树木的风景》，《在绘制独创性的风景构图中帮助构思的新方法》是他晚年艺术理论上的名著。18世纪末是英国水彩画艺术进入繁荣发展的阶段，出现了康斯太勃尔、透纳、布莱克等一批优秀的水彩画家。英国的风景画在19世纪进入黄金时代，此时期出现的风景画家有托马斯·革延、约翰·克罗姆、约翰·塞尔·柯特曼、约翰·瓦利、大卫·柯克斯等，他们的风景画还不同程度地局限于传统风景画基础之上，而真正脱离意大利、法国和荷兰风景画影响，把英国风景画艺术推向顶峰的是康斯太勃尔、透纳和波宁顿三位大师。

透纳（1775—1851）的风景画最初受英国传统绘画和荷兰风景画的影响，作品中表现出对废墟和城镇景色的热爱以及对客观现实的刻板的摹拟。1819年到1840年之间，透纳进入艺术创作的盛期，由于受威尼斯画派的影响，他的风景画创作发生了许多重大的变化。他在风景画中追求一种光色变幻和轮廓朦胧的效果。这时期的代表作有《暴风雪》、《雨、蒸汽和速度》等，光的问题成了透纳绘画艺术的核心。他在对光色艺术的研究中成功地运用了印象派的绘画语言。如果说印象派的重大功绩是对绘画中光色的研究，那么，透纳可以说是真正的印象派之父。在19世纪英国画坛上，康斯太勃尔（1776—1837）是唯一一个与透纳的艺术相抗衡的画家。他的更杰出之处是19世纪欧洲艺术的发展是以他的创作为始的。康斯太勃尔一生都以英国的山水作为他风景画的题材，他向往乡村生活，干草车、麦田、村庄等常是他风景画中的题材，《干草车》参加1824年的法国巴黎沙龙展而轰动了法国画坛。德拉克

罗瓦对康斯太勃尔的绘画备加推崇,他曾在看了《干草车》后立即重画了《希阿岛上的屠杀》一画的背景。康斯太勃尔对于色彩的变化十分敏感,他对光色的研究曾经影响了后来的巴比松画派和印象派。波宁顿(1802—1828)早年夭折,不能像康斯太勃尔和透纳一样在英国美术史上占有重要的位置,但他天真、纯朴的绘画风格对其后的欧洲风景画艺术产生了积极的影响,他的代表作有《海滨沙滩》、《修道院》、《巴黎塞纳河》等。

如果说17世纪克洛德·洛兰的风景画可以看作是法国风景画艺术的兴起,同时期的勒南兄弟和普桑以及18世纪的弗拉贡纳尔的努力才使法国风景画逐渐形成,英国风景画的对景写生和色彩鲜明、笔法流畅的创作方法促进了法国风景画艺术的极大发展,巴比松画派的画家们使法国的风景画艺术达到了空前的兴盛。巴比松画派的画家们长期致力于农村风景画和风俗画的创作,他们对动乱的社会现实深感不满,厌恶官方的学院派艺术,并对法国19

世纪贫困的农民生活抱有强烈的同情心。他们受18世纪启蒙思想家卢梭的“回到自然”的影响,以柯罗所倡导的“面向自然,对景写生”为创作原则;主张直接描写自然和表现生活,推动了法国现实主义风景画的发展。巴比松画派的代表画家有卢梭、狄亚兹、特罗容、杜比尼、杜普雷、柯罗和米勒。

泰奥多尔·卢梭(1812—1867)是法国历史上第一个不仅抛弃虚拟的古典主义风景画的道路,而且带来了根本不同于现实主义风景画的新因素的人。从繁霜白露到冰天雪地,从风雨晦明到骄阳烈日,卢梭对于四季更迭都一一写照,赋予宁静的自然一种动态的美。他不仅客观地反映自然,而且力求把艺术家心中的情感传达给观众。他的代表作有《枫丹白露森林的入口》、《春》、《橡树》等。

卡米耶·柯罗(1796—1875)漫长的一生经历了新古典主义、浪漫主义、现实主义和印象主义相继争辉的历史。他倡导的“面向自然,对景写生”,成为巴比松画派画家们共同遵循的原则。柯

魏文侯庄园埃塞克斯(油画) 作者:康斯太勃尔

阿格斯附近的道路(油画) 作者: 柯罗

罗的风景画色彩层次丰富,色彩变化细微,他总是用一种银灰色或褐色的调子表现一种宁静的、阳光灿烂的或浓雾弥漫的自然景色。他用抒情诗的韵调来赞美自然,用音乐一般的节奏来描绘风景,他的风景画既有古典主义的典雅,又有浪漫主义的幻想,这与他坚持现实主义的道路上分不开的。他不但是巴比松画派的灵魂,而且也滋养着印象派画家,成为风景画坛的“抒情诗人”。他的代表作有《阵风》、《林妖的舞蹈》、《孟特芳丹的回忆》等。

让·费朗索瓦·米勒(1814—1875)是巴比松最经常的居民。他是一位农民风俗画家。他的艺术创作具有浓厚的生活基础。他笔下的农民生活,具有诗一般的境界,体现了一种民主思想。虽然他的风景画远不及他的风俗画,但他真实地表现现实的同时,不自觉地赋予了风景画以社会的意义。破布、短衫、头巾、裤子、冬

景、寒鸦以及坑坑洼洼、长满荆棘杂草的土地,都是他笔下常见的题材。后期印象派画家凡·高在题材和表现手法上就曾受米勒的影响。他的风景画作品有《阵风》、《冬景和寒鸦》等。

巴比松画派著名的画家还有狄亚兹,他善于表现斑斓的光线,对印象派画家雷诺阿、西斯莱、毕沙罗、莫奈等人都有影响。他的作品有《枫丹白露森林》、《夕阳摆渡》等。特罗容的代表作有《羊群》等。杜比尼的风景画,诗人波德莱尔以“秀丽清新”来形容他的画风,他的代表作有《水边牛群》、《回到村庄》等。杜普雷的代表作有《黄昏》、《暴风雨后的落日》等。

社会生产力的发展是导致风景画变革的一个重要因素,航海业的发展是英国水彩画发展的一个外部条件,人们对风景画的需求导致了风景画的发展与变革。这一时期的风景画,光色的变化

赞丹河上的风光(油画) 作者:莫奈

成为风景画家表达思想情感的一个重要手段。借助于光色的表现技巧,艺术家们对自然的表达也深刻得多了。社会的急剧变化也要求人们加深对自然的体验。风景画中的内容与形式都得到了进一步的深化。

3. 风景画的现代化

随着自然科学的进一步发展,尤其是物理学中对光 and 色的研究,印象派画家提高了对光和色表现的兴趣,他们不再以表现事物的内容为其主要意图,而是关注艺术形式上的“光”与“色”,把“光”作为绘画追求的对象。如果说透纳与康斯太勃尔笔下的“光”与“色”仍为了表现美丽的英国风景,巴比松画派笔下的“光”与“色”仍为了将巴比松自然景色的宁静与优美传达给人们的话,印象派画家笔下的“光”与“色”就仅只是“光”与“色”。要表现色彩斑斓的“光”与“色”,大自然的景色是最为适宜的,所以,印象派画家大多数都以风景画作为他们的表现题材。为了达到表现不同时间、地点、环境、气候等客观条件下不同的光所支配下的色彩,印象派画家不得不在户外写生,直接画法得到了发挥。在印象派以前,画家们大多数都采用间接画法,一般是在户外写生,再在室内加工完成,而印象派画家都是在户外一气呵成,把直接画法发展到了极致。风景画现代化的表现形式一般表现为形式主义,风景画中的各种形式得到了极大的发挥,现代媒介的发展促进了风景画艺术的现代化。

虽然印象主义画派以其崭新的面貌异于以往的任何画派,但印象派画家与过去的传统有着千丝万缕的联系。风景画家透纳、康斯太勃尔、米勒等都影响过印象派画家。印象派画家既没有公开的宣言和主义,也没有明确地记载过所属的人员名单,他们只是由于一种共同的艺术观点而走到一块。印象主义画派一般分为印

星月夜(油画) 作者:凡·高

象派和后期印象派,印象派画家主要成员有:莫奈、马奈、德迦、雷诺阿、毕沙罗、西斯莱等,后期印象派画家主要是凡·高、高更和塞尚。其中,莫奈、毕沙罗、西斯莱以风景画居多。莫奈的代表作有《日出·印象》、《干草堆》、《睡莲》等,毕沙罗的代表作有《卢昂大桥》、《蓬图瓦兹的河岸风景》等,西斯莱的代表作有《鲁弗申·马尔港高地》、《马尔港的洪水》等。后期印象派画家也画过不少有名的风景画,塞尚著名的风景画有《小桥》、《圣维克多山》等,凡·高著名的风景画有《星月夜》、《拉克洛的风光》等。

继后期印象派画家凡·高、高更和塞尚以后,艺术史上揭开了现代主义大旗,风景画也不例外。现代派艺术的产生和发展有它的历史背景,又受近代哲学思想的影响,现代派艺术在手法上摆脱了传统的写实主义而出现了丰富多彩的局面。现代主义绘画注重形式因素的变化,忽视内容的重要性,反传统的法则而强调

弗拉基米尔之路(油画) 作者:列维坦

艺术的创新与自我表现成为现代派艺术的重要特征。现代派艺术主要有野兽派、立体派、未来主义、表现主义、抽象主义等。

在风景画历史上,俄罗斯现实主义风景画也产生过广泛的影响。萨普拉索夫的艺术就标志着俄罗斯风景画艺术发展的新阶段,《春天飞来》是他的代表作。继他之后,俄罗斯有影响的风景区画家有库因治、希施金和列维坦。库因治以富于浪漫主义的激情表现了乌克兰平原的辽阔与壮观,他的作品有《乌克兰之夜》、《第聂伯河之晨》等。希施金以描绘气魄雄伟的大森林以及苍老遒劲的松树和橡树而著名,他的代表作有《松林中的早晨》、《森林深处》等。与希施金的风格相比,列维坦的风景画高雅幽深、沉寂静郁而富于诗意。他的风景画如《三月》、《弗拉基米尔之路》、《墓地的上空》等,在朴实的风景中表达了对俄罗斯深切的爱国之情。

风景画发展的历史,其实就是“人化的自然”到“自然的人化”的过程。人类征服自然,也就是人类对自然价值的认识的深化过程。风景画发展的历史见证了这一变化过程,风景画就摆脱不了走向形式化的命运。人们不再去征服与我们生活息息相关的自然,自然与人类的可持续性发展成为未来世纪发展的主题。

二、色彩风景写生的工具材料

色彩风景写生需要特定的工具材料,它是进行写生绘制的物质基础和条件。不同画种因使用的工具材料不同,其性能和绘画效果不同,表现技法、造型规律、审美要求亦会发生差异。进行色彩风景写生,首先应对所使用的工具材料特性有所了解,并进一步熟悉和掌握,因为这关系着写生作品的质量、艺术性的高下、艺术风格的体现和发挥,学习者必须予以重视。

色彩风景写生一般多采用水彩、水粉、油画、丙烯画诸绘画形式进行绘制,需具备的工具材料归纳起来,不外乎颜料、底面、着色工具及其他工具和材料几个方面,以下就按此序进行分类介绍。

1. 颜料

颜料是进行色彩写生最为基本的绘画材料,不同画种的颜料因其组合成分和媒材的不同,性能和艺术效果各具差异。因此,运用颜料的关键在于对颜料的组合成分和媒材性能的了解和掌握。随着科学技术的发展,颜色的种类和品名繁多,初学者进行色彩风景写生勿需购齐,一般有12至18种颜色即可。红、黄、蓝类颜色各需两支,一支偏暖,一支偏冷,如朱红(偏暖)、深红(偏冷),中黄(偏暖)、柠檬黄(偏冷),群青(偏暖)、普蓝(偏冷),黑色、白色各一支(水彩可不备白色)及几支中性色,如赭石、褐色、土黄、中绿、深绿、紫色即可。如再需加色,可根据写生需要添加玫红、土红、橘黄、土绿、湖蓝、钴蓝等。品牌不同其颜色的名称不一,选择时可参照以上所列色相配置。这些颜色在调色板盒上,应以光谱色顺序并按冷暖依次排列,将黑色和白色各放一端,此排列应长期固定,养成习惯,有利于颜色的寻找、调配并减少相互之间的沾污。

水彩颜料

水彩画颜料主要由色粉、树胶、甘油、水和少量防腐剂合制而成,有管装乳剂和块状两种(国内现仅生产管装水彩颜料)。其品牌繁多,国内生产的有:上海“马利牌”、天津“温莎牛顿牌”

(中外合资)、“飞鹰牌”、“熊猫牌”,杭州“西湖牌”等。国外生产的著名品牌有:英国“科特曼牌”、意大利“美丽兰牌”、德国“鹅鸬牌”、荷兰“皇家牌”、日本“樱花牌”等。国外生产的一般价格高昂,作为绘画学习者,购置上海“马利牌”、天津“温莎牛顿牌”水彩颜料,无论在品质上还是价格上均是较为理想的选择。

水彩画颜料的使用与其着色媒介——水的运用密不可分。水具有溶解、冲淡、湿润、洗刷、凝聚、散发、粘附、扩展、渗化、透明等性能和作用。水彩画以水调配透明的水彩色作画,色彩透明度高,遮盖力差,色彩明度靠白底来体现,画面是靠透明色层层添加去完成。水色特性,形成了水彩画技法特色,产生了水彩画润泽、透明、轻快、流畅甚至水色淋漓的艺术效果。因此,在水彩画风景写生中,应充分重视对水的性能、作用的理解和掌握。

水粉颜料

水粉画颜料又称广告色或宣传色。目前市场上有袋装(三花粉)、瓶装和管装三种。其中管装量小、质地较细、携带方便,适宜室外风景写生。

水粉画颜料主要由五种成分组成:(1)着色剂——细粒颜色粉末;(2)粘结剂——树胶和糊精;(3)填充剂——瓷土和白垩粉;(4)柔韧剂——甘油、冰糖或蜂蜜;(5)防腐剂——石碳酸或福尔马林。

水粉画颜料是一种不透明水彩颜料,颜料中掺有大量的白粉和瓷土,具有较强的覆盖力,以水为媒介调配使用时,用水量大可显透明,用水量小可覆盖遮挡,故可兼用水彩和油画的着色技法。由于颜色粉质多并调配白粉作画,画面则产生了天鹅绒般的粉味艳丽,这是它的艺术特色。为此,学习者在使用水粉色进行写生时,就应侧重对用粉用水的学习研究。

油画颜料

油画颜料基本上是由慢干性油料——亚麻仁油与色粉调制而成。亚麻仁油的特性赋予了油画凝重、光亮、透明、具有弹性、色彩微妙和纹理多变的画面特征,形成了油画色覆盖力强,耐光性高,持久性好并便于长时间绘制和调整的优势,为广大中外画家所喜爱。加之油画颜料还有几种理想的添加剂:如加钴干燥剂可缩短干燥时间;加上光油可增加画面光泽;加石蜡可产生无光的

画面;加松节油可使颜色稀释、快干并进行薄涂绘制等。运用这些质材,就可获得任何理想的效果。初学者进行风景写生也可试作练习。

丙烯颜料

丙烯颜料是一种塑料颜料,它是用合成树脂溶液与传统颜料混合而成。有一定的透明度,色泽鲜艳,粘着力强,耐光性好,防水性能佳,可层层薄加,亦可厚堆。这种颜料亦有辅助用料:用于稀释可用丙烯酸树脂溶解液;用于慢干可用阻干剂;用于颜色高浮可用塑模膏。丙烯颜料具有快干性能,颜料挤出后要立即拧紧瓶盖,以免干结浪费。

丙烯颜料分水溶性和油溶性两种。水溶性丙烯颜料用水调和使用时,大水量调色薄涂,可产生水彩效果;加白涂绘近似水粉。采用油溶性丙烯进行作品绘制,亦有近似油画的效果。自1956年水溶性丙烯颜料问世以来,国内外不少画家开始使用,国内亦有颜料生产销售,不妨试用。

2. 底面

底面是指绘画颜色承受的基底,又称绘画载体,或直称画纸、画布等。绘画底面分纸面、布面、板面三类,有厚薄、纹理、质地的差异。基底的选择与绘画表现要求、画法、画风以及颜色承受力的需要有密切关系,使用时应注意。

水彩画用底

水彩画对底面的要求较为严格,一般是采用专用的水彩画纸。这种专用的水彩画纸是用棉、麻等天然纤维制成,并在其中注入或在其上涂有浆料的画纸,有手工和机制两种。水彩画纸的选择,一般以洁白、有纹理、有一定厚度(重量在200克以上)、显色并有一定吸水能力为宜。初学者进行色彩风景写生不必采用以棉、麻为原料制成的高档水彩纸,因为其价格过于高昂,选择其他天然纤维和掺有少量棉质的水彩纸即可(如保定水彩纸、温州水彩纸等)。户外写生将纸事先裱好或制成水彩画纸板使用就更为理想。

水粉画用底

水粉画用底不如水彩画用底那样要求严格。除专用水粉画纸、

水彩画纸外,具有一定厚度的白纸或有色纸都能选用,如铅画纸、绘图纸、卡纸、白板纸、书面纸、包装纸、牛皮纸等。另外纸板、纤维板、木板以及布面都能作为底面进行水粉画风景写生。水粉画用底虽无严格要求,但薄和松软、过于吸色的底面不宜选用。

油画用底

油画可采用纸、板、布作为底面,如裱在硬板上的纸、装有框架的纸、硬纸板、胶合板、纤维板、木板、装有内框的棉布、亚麻布等。但为防止油料对底面的腐蚀,有利于色层与底面的结合,用前必须打底。常规的方法是先涂两遍免皮胶、骨胶或牛皮胶液,待干后再刷两至三遍碳酸钙、锌白及胶水调制的糊剂,经如此加工,干后就可进行油画绘制。另外,市面上出售的油画底料可用作油画涂底,乳胶与丙烯亦是极好的涂底材料,现成画纸、画布品种繁多,也可任你选购。作为风景写生以选用轻便的纸面、板面为宜。

丙烯画用底

丙烯颜料用丙烯酸树脂做结合剂,粘附力强,它可以在多种表面上进行绘制,例如纸面、板面、布面、石膏面、陶制品表面乃至水泥层面等。但使用时,出于显色以及颜色与底层结合的需要,使用纸面、板面、布面时,均需对其底面进行加工。加工的方法是涂两遍丙烯酸树脂膏:涂第一遍时,需在膏中掺一半的水,这会使底漆更好地渗透到底基中去;涂第二遍无需加水,第二遍干后,就可进行作品绘制。另外,有油或蜡的表面不能作丙烯画底面;采用水溶性丙烯并运用水彩画技术作画不用涂底,但采用的水彩画纸要有一定厚度,或用水彩纸板即可。

3. 着色工具

着色工具是指调色和将颜色涂附至画面的用具,有画笔、板刷、画刀、喷笔等。色彩风景写生多采用画笔,其笔形和材质多样,按笔形分有尖头形、秃头形、圆头形、扁头形、平薄形、榛形、扇形等;按材质分有羊毛、猪毛、黄鼠狼毛、貂毛、牛毛、獾毛、松鼠毛、尼龙纤维以及各种兼毫等。不同画种用笔既有兼用亦有差异,现在市场上有多种形状、质地和型号的画笔供应,可供选用。色彩风景写生应根据表现需要和画幅大小选用画笔,一般

是圆头和平头大小各一支,勾线的尖头笔一支,涂大面积的排笔(板刷)一支即可。

水彩画笔

水彩画对笔的要求较高,一般以吸水量大、柔韧性好、灵敏性和弹性佳为宜。水彩画笔以貂毛、獾毛制作的最好,但其价格高昂。学习者以选用狼毫、兼毫为佳,尼龙水彩笔也可选用,用旧的中国画笔(大白云、叶筋笔、兰竹等)进行水彩风景写生亦有极好效果。

水粉画、丙烯画笔

水粉画、丙烯画用笔选择的范围较广,灵活多样。水粉画、丙烯画有成套的专用画笔生产,可供选用;采用水粉色和水溶性丙烯并运用水彩技法绘制作品时可用水彩画笔;采用水粉色和油性丙烯厚涂时,亦可采用油画笔。丙烯画颜料具有快干性能,沾有丙烯色的画笔如暂时不用应立即放入水中,用后要立即清洗干净以便再用。

油画笔

油画笔主要分硬的和软的两类:硬的是猪鬃制成,硬度大、弹性强、蘸色多,适宜厚涂堆砌;软的是貂毛、獾毛、松鼠毛、黄鼠狼毛以及尼龙制成,毛质柔软,柔韧性、灵敏性好,弹性适中,适宜平薄勾画,便于细部描绘。油画颜色也有快干性能,用后也应洗净包好。另外油画刀也可作为着色工具使用。

4. 其他工具和材料

以上只是介绍了几种主要绘画写生的工具材料(颜料、底面、着色工具),进行色彩风景写生还有一些必不可少的辅助用具,下面作简要介绍。

调色板(盒)

水彩画、水粉画均采用专用的调色盒盛色和调色,水粉画亦有带加边的板、盒盛色调色的。使用中最好要加盖,并将湿海绵放置在颜色上,这既有利于写生携带,也可以防止颜料干结。油画、丙烯画均采用专用的木质调色板(亦可用玻璃板、塑料板)调

色，其形状多样（长方形、腰圆形、椭圆形）。风景写生调色板形状应以适宜放置在画箱内携带为宜。

盛水、油容器

采用水彩、水粉、水溶性丙烯进行室外写生，应配置轻巧并便于携带的水桶、水壶。市场上出售的双格水桶、水壶十分适宜。

采用油画和油溶性丙烯进行室外写生，应配置盛调色油、稀释剂和丙烯酸树脂溶解液的杯、盒。

画夹

画夹是初学者最为常用的外出写生（带纸、装画）工具，有布制、板制、人造革制、皮制并大小不等，可根据画幅大小选用，选用此类画夹外出写生需另备绘画工具包（箱）一个。现在市面上供应的设有装绘画用具位置的画夹，将以上两种功能合为一体，更为合用。

画凳

外出写生有各种款式的画凳（折叠式、棒式等）可供选择并有各种材料制成的，以体积小、轻便、适用、便于携带为宜。

画箱

画箱是户外写生的理想工具，它可以将写生工具材料合理分放，既便于携带又便于写生作画。其种类多样，有带脚和不带脚以及大小、厚薄、形状、款式不一的画箱可供选择。在色彩风景写生时，设计精巧、功能合理的画箱，能给画者提供最佳的绘画环境和条件。

色彩风景写生除以上工具材料外，铅笔（或炭笔、炭条）、橡皮、胶纸、夹子，甚至抹布、擦笔纸都是不可缺少的工具。

古人云：“工欲善其事，必先利其器。”熟悉和掌握好各画种的工具材料，是画好色彩风景写生的先决条件。在科学技术飞速发展的今天，人们的艺术观念和审美观念不断更新，绘画形式亦日趋多样化，它必然要求艺术家不断探索和使用新的、更富表现力的表现工具和物质材料。本文仅介绍了几个画种风景写生通常使用的工具和材料，作为学习者要在掌握一种绘画形式的基础上，不断尝试多种绘画手段，从中找到更适合自我表达的艺术形式和手法，并从多个画种的结合运用中，获得意想不到的艺术效果。

三、色彩风景写生的意义

“面向自然，对景写生”，是19世纪法国著名的风景画家柯罗的成功之道。简朴的八个字，无不体现大师对风景写生的重视和从风景写生中尝到的甜头。在世界美术史上，还有不少绘画大师，像莫奈、凡·高、塞尚等，无一不是“对景写生”的受益者。在中国，自古以来，绘画理论上的“师法自然”，也充分强调“对景写生”的重要性。色彩风景写生作为高校有关专业的课程内容来说，其意义主要表现在以下几个方面：

1. 陶冶高尚情操

风景画写生的过程，也就是体验自然，感受自然的过程。自然中的每一种景色都对应于心灵的某种状态，而心灵的状态也可以通过把自然的这一景色当作一幅图画来加以描述。与自然朝夕相处，自然中赏心悦目、令人恬适的景色滋养着我们的感觉。自然景物不是固定不变而是流动不居的。风景画写生，其实就是知觉的培养与教化的过程，其间，自然界最细微的变化都会影响到一个人性格与命运的形成，自然界感性的事物也只有顺应着理性的法则，才能映现出人类的良知。在人的生命中，有一种复杂而又微妙的生命感受，这种感受，我们只有借助于艺术的直觉才能得以表达，“穷神变，测幽微”，方能荡涤心灵污垢，凌逾尘世的凡俗。宋代画家郭熙在《林泉高致》中论述山水画的社会意义时，说道：“丘园养素，所常处也；泉石啸傲，所常乐也；渔樵隐逸，所常适也；猿鹤飞鸣，所常亲也；尘嚣缰锁，此人情所常厌也；烟霞仙圣，此人情所常愿而不得见也。”君子之所以爱山水，是由于山水使人感到快乐，感到舒适，感到亲近。“此世之所以贵夫山水本意也。”

在法国艺术史上，有一位出色的风景画家——柯罗，他一生努力不懈，致力于风景画。柯罗所画的地方，都会令人引起各种联想，他用那带点忧郁的调子，向一个地方诉说爱情，勾起人们