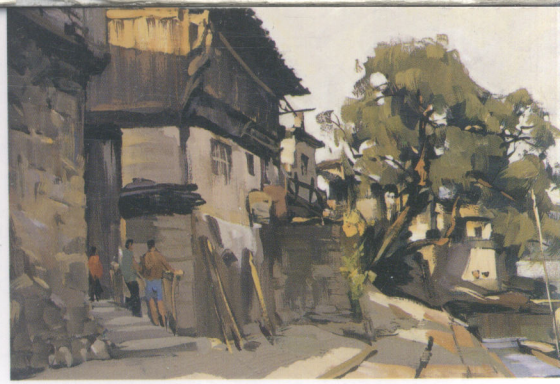

名师作品精选

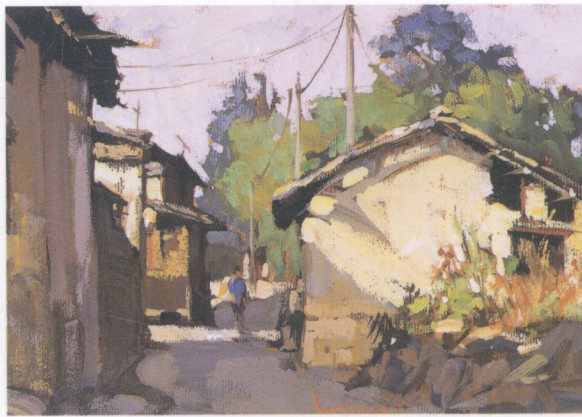
MASTER'S PIECES OF WORKS

水粉 · 风景

GOUACHE LANDSCAPE PAINTING

陆琦 著

黑龙江美术出版社

名师作品精选

MASTER'S PIECES OF WORKS

水粉 · 风景

GOUACHE LANDSCAPE PAINTING

陆琦 著

黑龙江美术出版社

策 划 / 鲍佩纬
主 编 / 关明新
装帧设计 / 陈帮仲

图书在版编目 (CIP) 数据

水粉·风景 / 陆琦著. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社,
2008.9

(名师作品精选: 1)

ISBN 978-7-5318-2160-1

I. 水… II. 陆… 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 (2008) 第 141206 号

书 名: 水粉·风景
Shuifen Fengjing

作 者: 陆琦

责任编辑: 赵立明

出版发行: 黑龙江美术出版社

地 址: 哈尔滨市道里区安定街 225 号

邮政编码: 150016

发行电话: (0451) 84270514

网 址: WWW.HLJMSS.COM

经 销: 全国新华书店

制 版: 辽宁印刷集团美术印刷厂

印 刷: 辽宁印刷集团美术印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/12

印 张: 7

字 数: 93 千字

版 次: 2008 年 9 月第 1 版

印 次: 2008 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5318-2160-1

定 价: 90.00 元 (全两册) 45.00 元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

画好色彩风景的关键

画色彩风景重在写生。写生是感受自然界丰富色彩，锻炼眼、手、脑相配合，熟练笔下功夫的基本方式；是一种将流动的感觉凝固于画面的重要手段；是审美原则与现场感相结合，审视和梳理艺术表现的重要环节；是寻求和表现大自然真正美的必要之道；是画家普遍重视和喜爱的绘画活动，特别是习画者熟练掌握绘画技巧技法的必由之途。印象派大师莫奈、毕沙罗终生都在写生。他们在写生中，把户外光、色现象研究得最透彻，最明白。其作品的精髓，正是由于对色彩观察的敏锐和透彻，能够把千变万化的、丰富无比的、微妙无穷的形色的感觉抓住，并把它们表现到画面上来。

色彩风景写生，应当关注、理解和掌握以下几个基本语汇：

一、色彩的感受：风景写生是面对自然景物进行如实描绘的一个过程。每个人的色彩感受都不相同，画出来的效果也就相异。写生时所描绘的景物色彩极其丰富，尤其因光线、角度、时间的不同而产生微妙变化，要靠色彩感受来表达，所以色彩感受在写生过程中占有极其重要的地位。

二、色彩的对比：在风景画中，画面的色块画得对与否，没有绝对标准。你觉得某块颜色画得太冷了，只要把它周围颜色变冷，它就对了；反之，当出现某块颜色偏暖了，也只要把它周围颜色提暖，也同样就对了，关键在于它与其他颜色的相互对比。对比，才能明差异、求协调和精彩。常见一些作品，对比很丰富，画面色彩交叉、交织、交相辉映，给人以优美的交响乐一般的享受。但在对比中，必须讲求和谐。对比是普遍现象，和谐是高境界，既对比又和谐，是色彩的内在规律。在写生过程中，应把这个规律体现出来。

三、色彩节奏：风景画中色彩的节奏，是形状起伏变化的表现，也是画家生理和情感的表达。人的呼吸、脉搏、动作，都是生理节奏的表现。心情平静，生理节奏就平衡；情绪激动，心理节奏就急促。色彩中存在的明暗、强弱、冷暖、大小等矛盾因素的冲突、对比、重复、交替，能引起人的生理活动而出现色彩节奏。画面上的每块颜色，如同音符，由画家把它们谱成旋律。旋律的“高潮”，就是画面的趣味中心，这部分色彩对比冲突强烈，成为“最强音”。单一冲突，会使画面显得单调；过多冲突，会造成混乱，使主题不突出。画面色彩节奏既可以是激烈的，也可以是平稳的；可以是高亢的，也可以是低沉的；可以是开门见山的，也可以是迂回曲折的，应依据表达情绪的实际需要而定。

四、色彩的基调：面对琐碎的风景，要明确大的调子，在大调子的控制下，进行局部细节的描绘。例如，从明度上确定是亮调子、高调子、低调子，还是不明不暗、不高不纯的灰调子；从纯度上确定它是色彩饱和浓艳，还是沉稳柔和；从

冷暖上确定是冷调子还是暖调子，最后把它们综合起来，就是画面的色彩基调。比如说，这幅画的基调是欢快的、响亮的冷调，或者说是深沉的、厚重的暖调。基调就是主调，就是主旋律。每幅画在主旋律下，色彩自成体系，赋予个性的完美。这犹如大合唱，众人有声有色地唱，最终都统一在一个完美的曲调上来。然而，写生色彩不是纯客观的产物，它还有相当分量的主观因素，它是表达心情和感情的直率语言。在心情、感情的驱使下，色彩将会脱离你眼见如实的色彩而发生微妙的变化，产生变调、转调。所以看色彩，不光从客观现象上去看，还要从画作中色彩构成关系中，去寻找主宰整幅画作的色彩语言，才能找到它的生动性和准确性。对此，在写生过程中应加以思考和理解。

五、色彩的功力：色彩的表现，关键在于用笔和用色。用笔，是最基本的功底和功力。主要表现在笔韵、笔意、笔神上，包括形、光、色的同时准确，也包括对点、线、面关系的同时考虑；可以是即兴发挥，也可以是事先设计，经过一定程序达到预期效果；可以显示厚堆的表现力和凝重感，也可以薄涂，妙在有润泽感和轻松感；可以有流淌的灵动感，也可以求虚幻的朦胧感。用色，有法而无定规，可根据自己的经验选用。莫奈和马奈是印象派的两位绘画大师，他们的色彩就有明显的差别：莫奈的风景作品光和色富有跳动感；马奈用宽阔的笔触画风景，以面积对比达到色的和谐和稳定；而纳比派画家博纳尔的作品，则充满激情、灵感和质朴，速度和技巧一蹴而就，达到绝妙而神奇的境界。他们的用笔用色技巧与技法，很值得我们参照和仿效。

六、色彩的完美：“完美”的指向，是一种艺术的品格，是一种高雅的境界，是画家永恒追求的目标。完美之“完”，不是完完全全之“完”，而只求艺术上的构思到位和经营到位，在画面上可以是有的地方着力去画，有些地方点到为止，要留有呼吸的余地；完美之“美”，指高标准的精神之美，生活之美，个性之美，是显示画家的独到之处和艺术的浪漫情怀，而不是甜俗、庸俗和缺乏文化底蕴的所谓时尚之美。一件作品完成时，要能体现两点：一是优化组合，优化选择，包括选择画眼，即画画的着眼点、看点和重点。对那些与此相争夺的地方，要减弱，对那些难得不可重复的生动，要保持其生气和韵味；二是画龙点睛，以一当十，把精彩提起来，达到精华凸现，浑然一体。要防止不必要的修改和画蛇添足。

把握这六个语汇，就抓住了画好色彩风景的关键。

干树枝

局部训练

1. 自然界中的干树枝错综复杂，起稿时要找出主要的形与线，画出大的关系。

2. 起稿后先画天空，趁天空色未干画出稀疏的树叶或小树枝的蓬松感，把这些部位的色彩揉到天空的色彩之中。

3. 根据前一步的色彩感受与画面效果，把树枝的色与形尽量画到位。

4. 树枝的前后穿插，需要色彩的冷暖以及明暗来表现，光的强弱决定物体本身明暗的反差度，同时体现色彩的冷暖关系。

1. 树叶茂盛的树, 远看时树叶是成团块状和球体状的, 起稿时要抓住这种大的感觉。

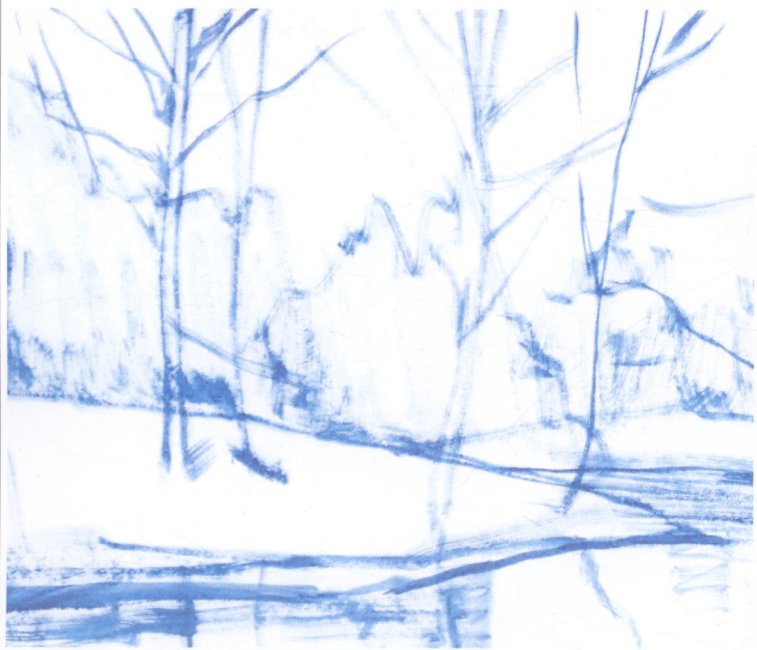
2. 先画天空色, 然后用较宽的笔, 调略深的树叶色, 并根据树的形状与构造铺画出树的造型。浓密的树叶在天空的映照下, 会有一些亮光, 作画时要留出或把在树叶旁边的亮光感填画出来。用笔要随意, 富有节奏感。

3. 树的色彩要分出暗部色和亮部色, 亮与暗的衔接要自然, 用笔要松动, 寻求节奏韵律。树干先画深色, 然后在深色上再画亮黄色的枝干。

秋天的树

局部训练

1. 用钴蓝色起稿，快速画出远处树丛的轮廓和干树枝的关系。

2. 铺色先从远处树丛的深色开始，先铺画出深色和浅棕色的变化关系。

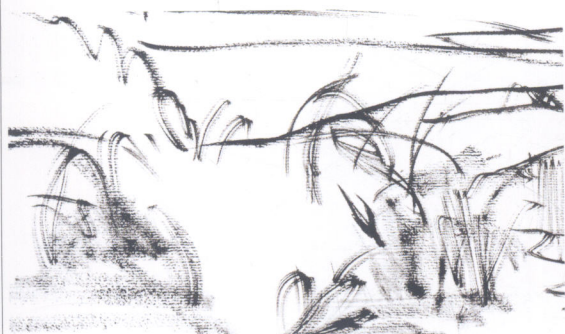
3. 调整天空色，草地色与远处深褐以及暖黄色的对比变化。

4. 前景处画几棵干树枝，这时树干的色是偏灰冷的，正好与远处的暖树形成对比。在干树枝上点几笔秋日落叶的黄色，以体现秋日的情调。

草 丛

局部训练

1. 近处的草丛如表现得当, 会使整体画面有生动的氛围和精细感。起稿时要抓住草丛的蓬松感。

2. 铺色从草丛与地面的连接处画起, 由暗往中间色推移。

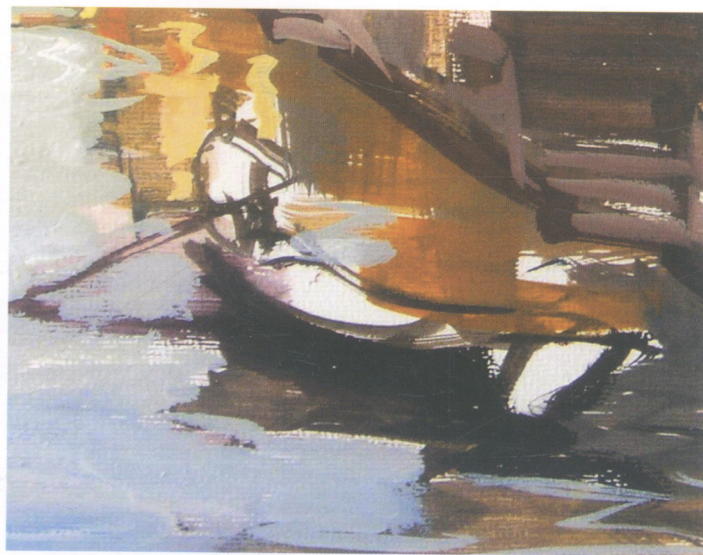
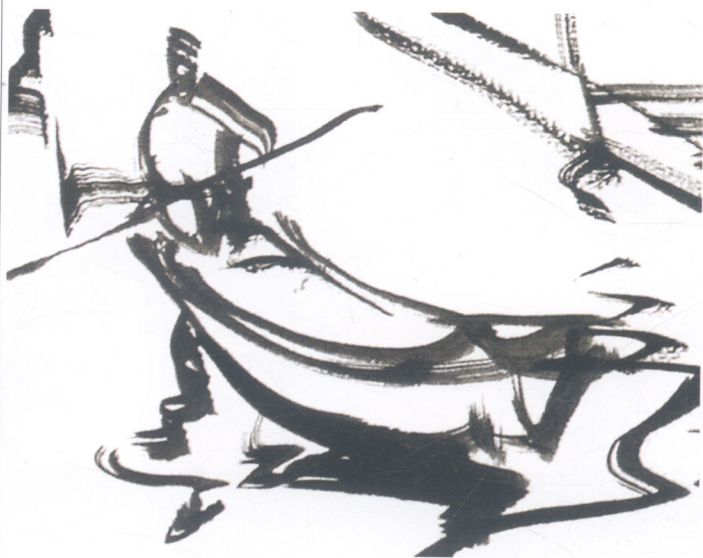
3. 在暗部色的基础上画出亮绿色, 同时勾画一些草的线条特征。

4. 在大体色的基础上用较亮的色, 以飞白的笔法逐渐把草丛色提亮, 表现出草的生长状态。

船

局部训练

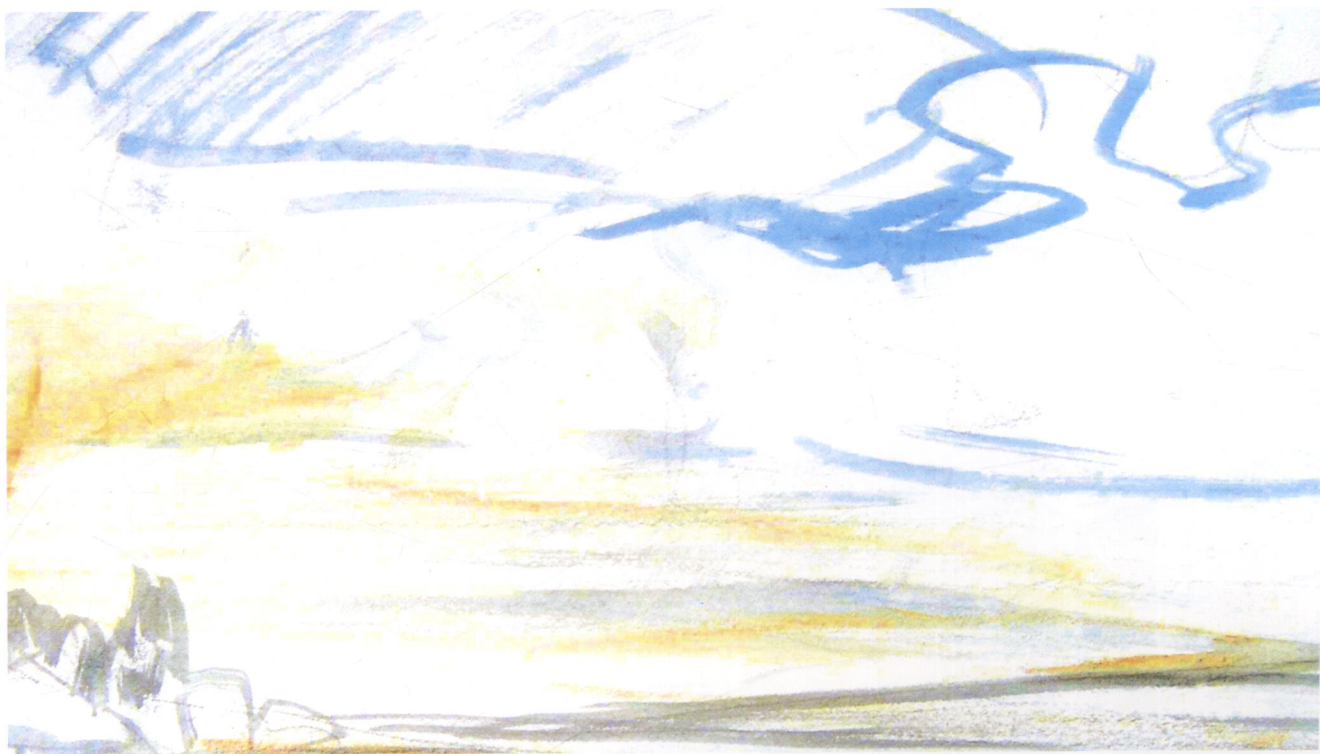
1. 画面中出现一只正在划动的船, 会使画面产生生活情趣与动感。起稿时要找到船的透视关系, 虽寥寥几笔, 但要使船有浮在水面上的感觉。

2. 划动的船要与背景连接起来画, 船的暗部以及船的倒影都要融为一体。

3. 船有立方体的特征, 找出暗、中、亮的色彩关系。船上的人物是与船融为一体的, 点画时, 要刻画好微妙的部位, 如划船人戴的草帽, 船上绿色的青菜, 以体现当地的生活面貌。

1. 天空中的云彩变化多端，关键是如何在画面中安排其变化的位置与特征，起稿时就要在画面中勾勒出大体的形状。

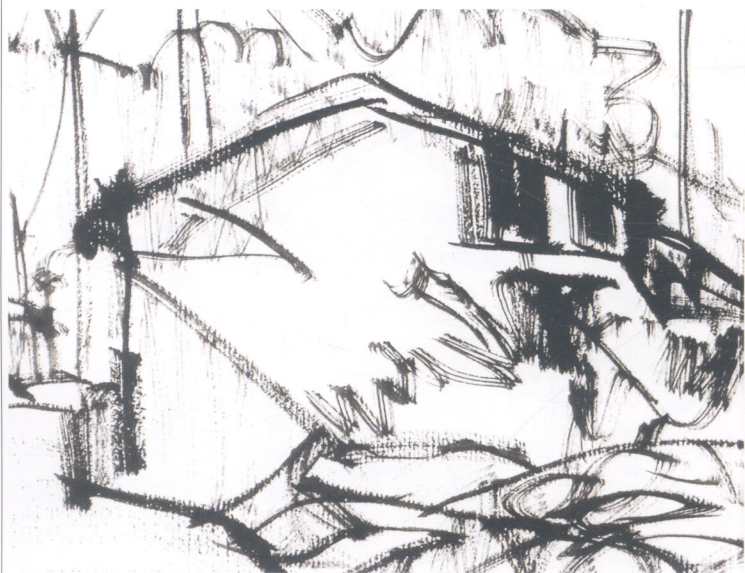

2. 天空的蓝色不要画得太纯，要略加一些灰色，使之沉稳。云彩由于光的作用，会有很多变化，要找出亮灰色与中间灰色的关系，用笔要轻松自然，使之有浮动感。

农舍

局部训练

1. 土建的单层农舍造型比较简单,画轮廓线时,尽量与周围的环境连在一起画,并画出大的明暗关系。

2. 在深色轮廓线的基础上,把画面刷一层薄而透明的暖色,刷底色的目的是使下一步阳光照射的部分比较容易提亮。

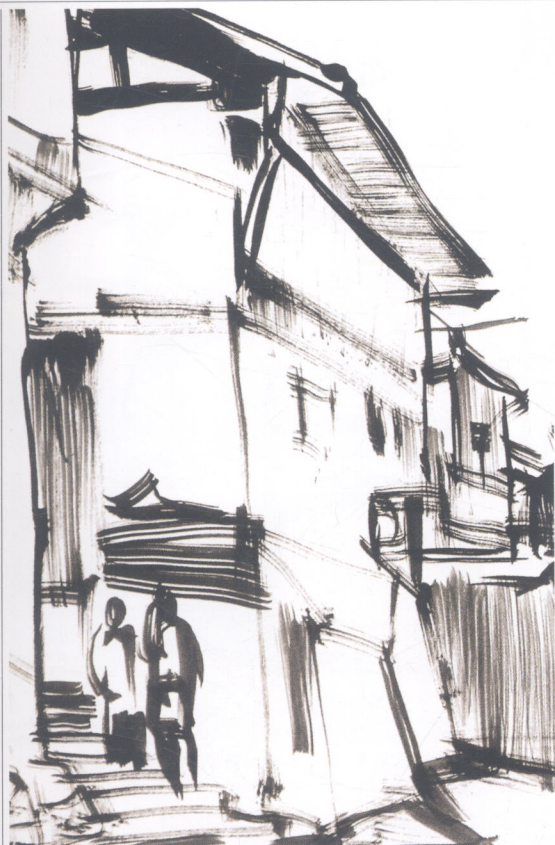
3. 在暖底的基础上,先画物体最暗部和最亮部,然后画中间部分。由于底色较暖,画上去的冷色会显得有较强的对比关系。

4. 深入时要保持前一步的对比反差,注意刻画一些小细节,如:屋檐、近处堆积的石头以及杂草、小花。

房子

局部训练

1. 这个楼房有木结构和土砖结构的结合, 较为复杂。起稿时要画出明确的构造, 并注意透视的斜线关系。

2. 把整个房子用橘黄与土黄薄薄地刷一层底色, 然后画较深的暗部色。

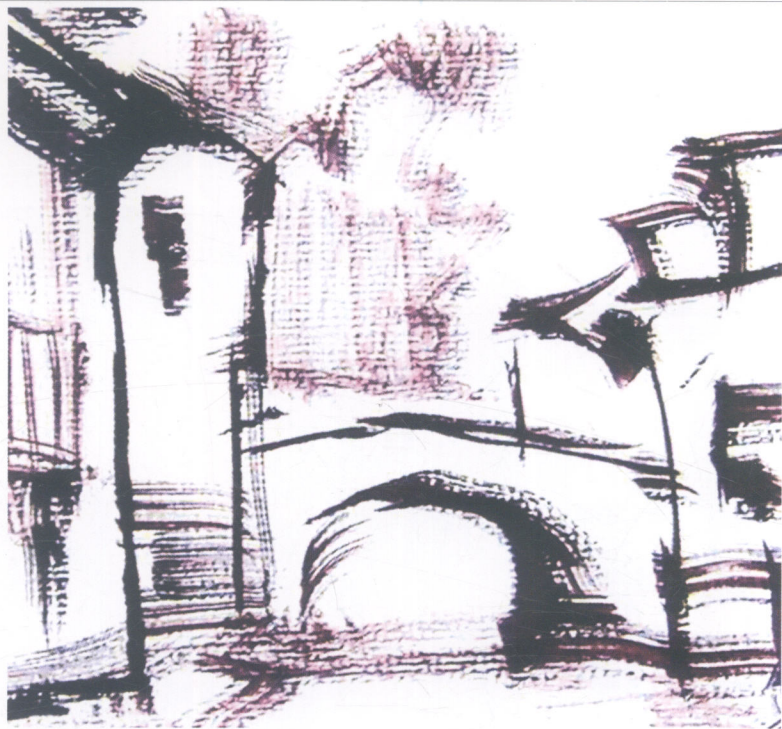
3. 在底色的基础上逐渐画出阳光照在木板上的光色以及下半部墙体的灰色和门窗。

4. 深入时刻画出木结构的细节以及有特色的道具, 力求在繁杂的景物中寻找秩序, 做到既杂而不乱又丰富多彩。

桥

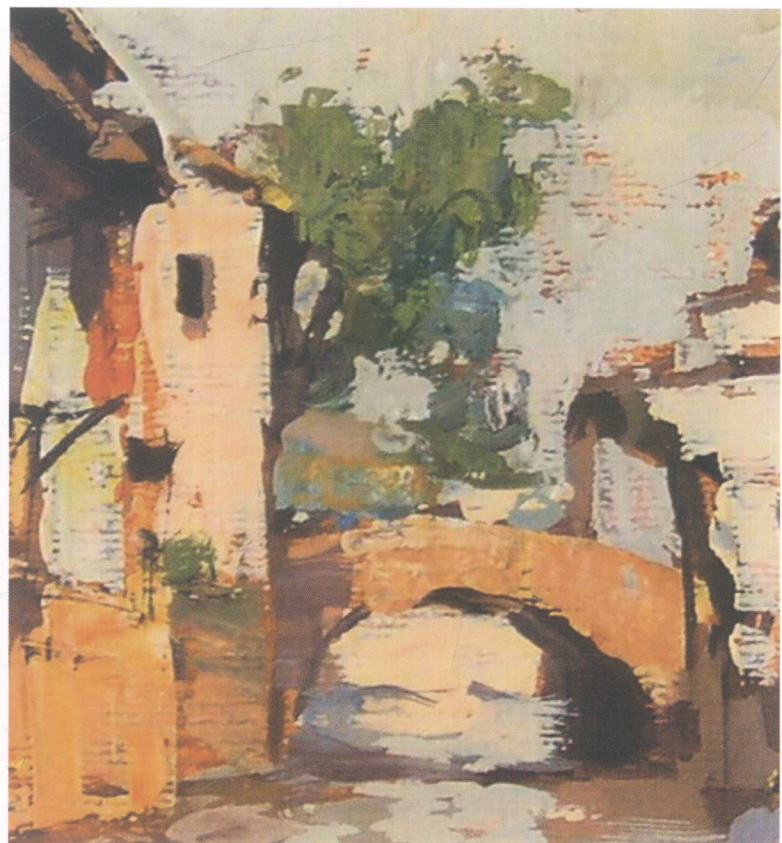
局部训练

1. 起稿时要注意桥与周边房子的横与竖的穿插关系以及桥洞弧形的厚度。

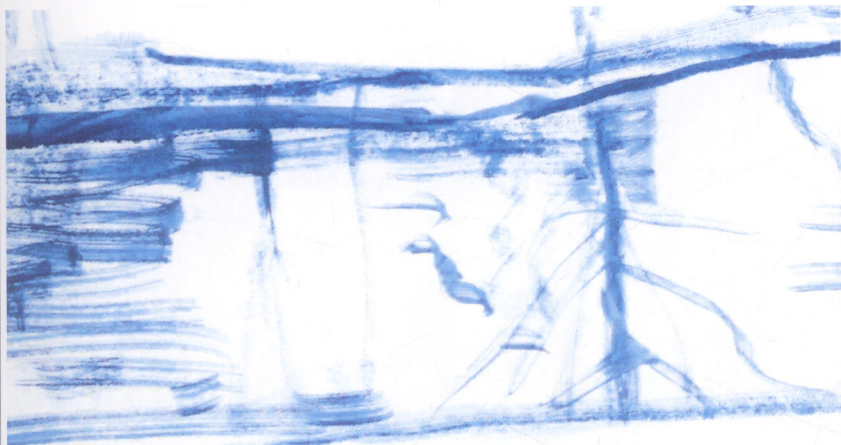
2. 铺大体色要表现出整体的色调, 同时把亮色与暗色较明显地区分, 使之对比强烈, 色块要分明。

3. 桥是石质的, 笔触要硬挺, 边缘线要明确。建筑和树的表现有所不同, 一硬一软, 使之质感凸现。

水的倒影

局部训练

1. 勾稿时，暗色的倒影用横笔触刷出，其他形状要与岸上的物体对应。

2. 从深色开始画，用笔尽量体现水面的横向感觉。

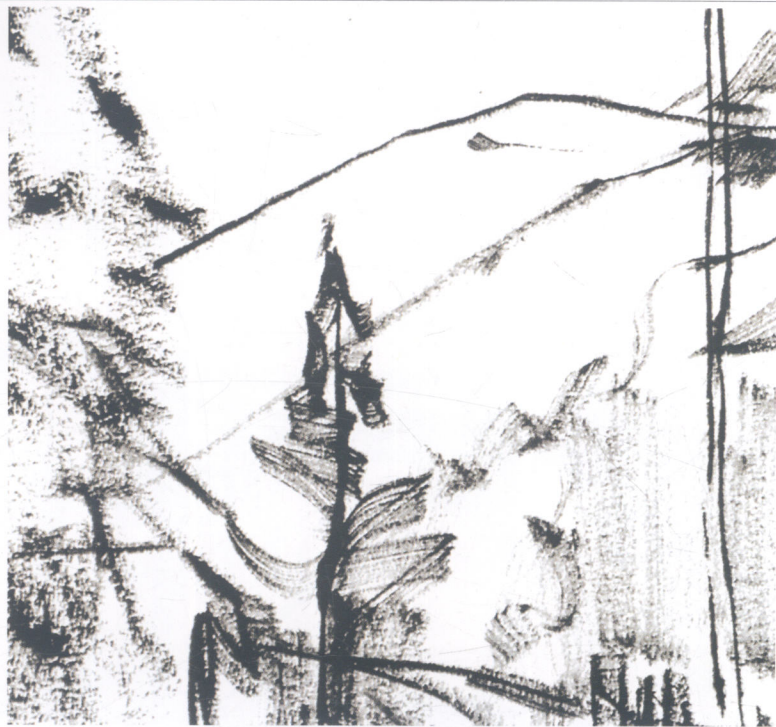
3. 铺大色块时，先画出树丛的倒影和天空映在水中的色彩关系，树枝倒影待下一步再画。

4. 特别注意水面光色的亮暗反差，画出水面色彩的闪烁和响亮感。用笔摇动，画出树枝的倒影，使之产生水面颤动的节奏感。

远山

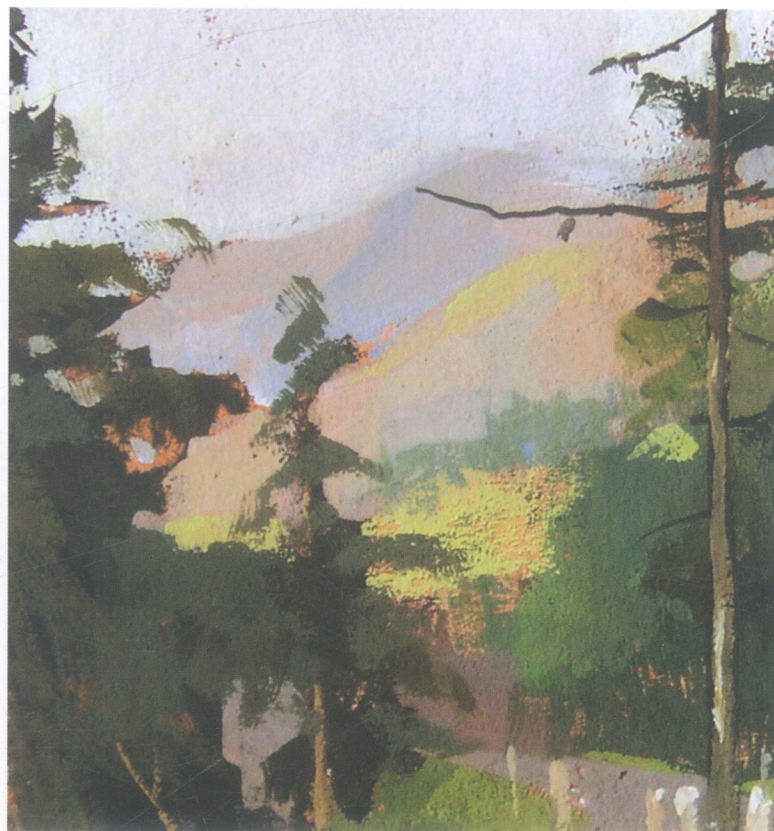
局部训练

1. 远山在画面中只是一块冷灰的色块，只有与周围的环境连接在一起，才能显出远山的色彩，所以起稿时要大略画出前景与远山的关系。

2. 远山的色彩与天空色有微妙的对比，天空是亮黄的色感，远山偏淡灰蓝，略近处的山还有阳光下草地的色感。

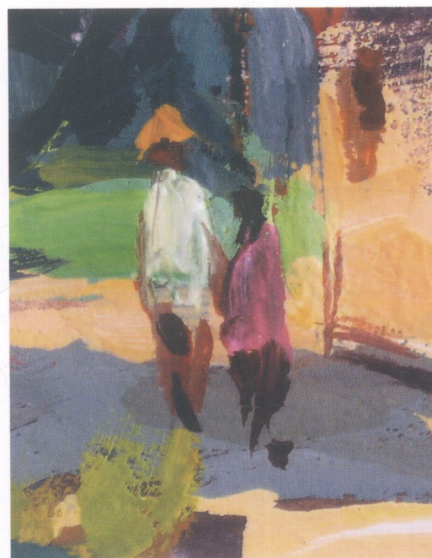
3. 在大色块中分出小色块，比如近处树的暖深色，逐渐往远的亮冷色推移。远山的轮廓线要与天空色交融，使之有虚实感。

人物点缀

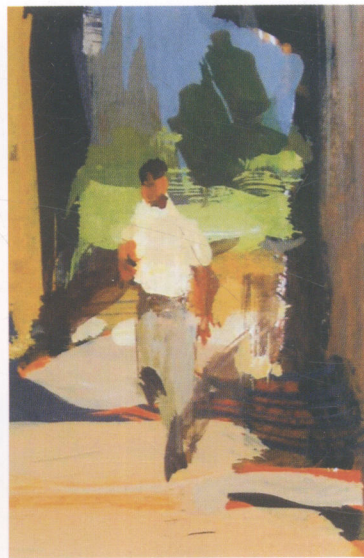
局部训练

1. 风景画常需人物的点缀, 这会使画面具有浓厚的生活气息。起稿时就要用轮廓线安排出人物的位置与环境的相互关系。

画面中的人物有时要画两个, 既有呼应关系, 又有色彩上的变化。

点缀人物虽然只是几笔, 也要有一定的明暗关系, 如头与颈, 衣与裤以及腿与膝盖处略画有投影, 点到为止。

2. 在铺大体色时人物的轮廓线往往会被背景色覆盖, 这时要按第一感觉来点画。描绘人物的用笔用色要与所画人物动态相适应, 与环境相融合。

步骤示范一 水乡暖冬

绘画步骤

1. 快速地勾勒出不规则建筑物的大体形状，寻求错落有致的节奏变化，并快速抓取一条正好划过来的小船，与之相映衬。

2. 这一步如画水彩般，薄薄涂刷一些略暗的色彩，以显示整体的色彩氛围。

3. 在前一步的基础上画出天空、房子的光感以及水面的亮色。此时，暗部趁湿衔接，亮部用干接覆盖。很快画出几块大颜色，整体氛围及色彩关系就显现出来了。

4. 刻画细部时，用笔的衔接要讲究。比如，画中的枯树，暗部、亮部都要有湿接和干接；树枝伸向天空，除了随意勾勒外，有些部位还需要以天空色来压接，使之自然到位。