

MEISHU ⑦

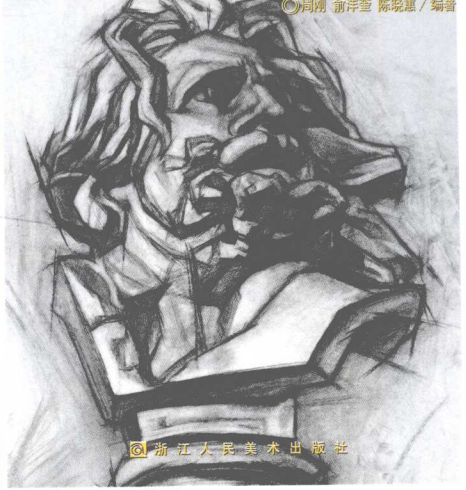
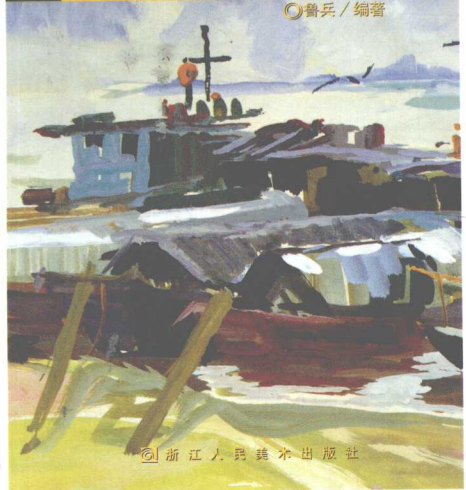
JICHU

色彩风景 范本

◎ 鲁兵 / 编著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

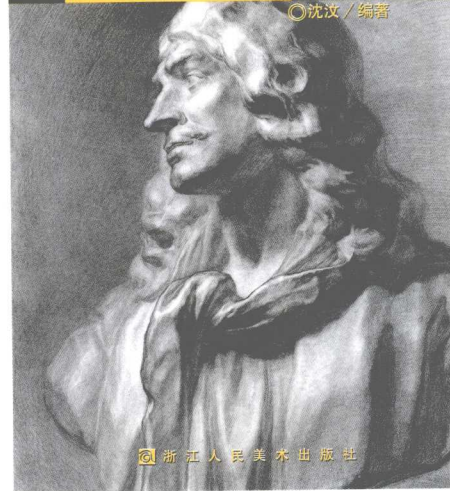
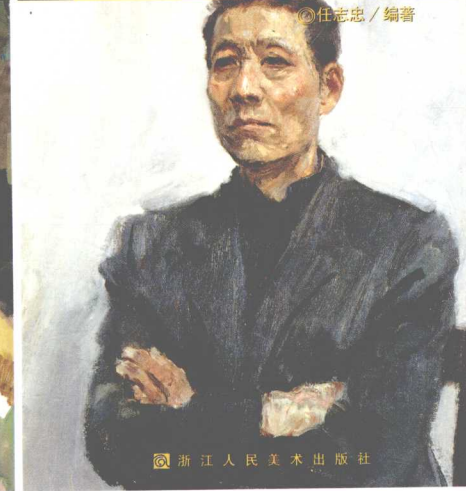
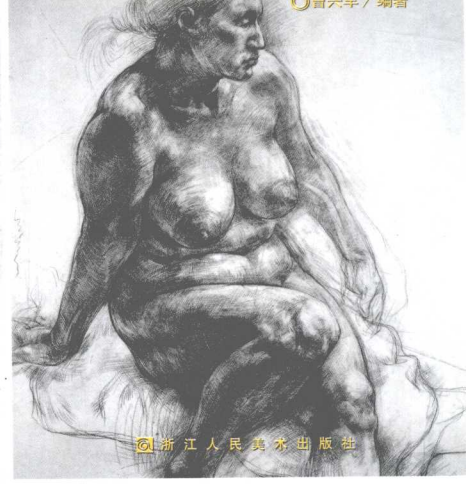
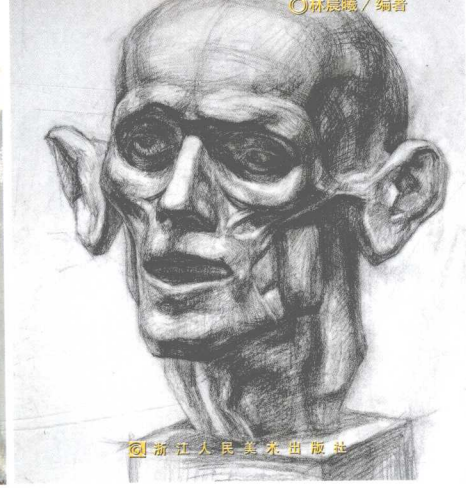
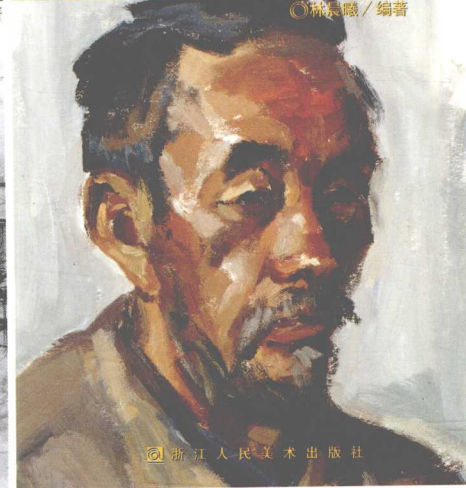
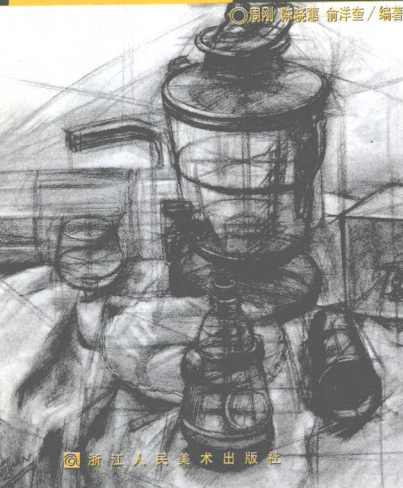
色彩风景范本/鲁兵编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2003.1

(基础美术强化训练丛书)

ISBN 7-5340-1515-4

I.色... II.鲁... 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(2002)第083927号

基础美术强化训练丛书总书目

石膏几何范本①	■ 油画肖像范本 ⑫
素描静物范本②	速写人物范本 ⑬
石膏五官半面像范本③	速写风景范本 ⑭
石膏头像范本④	■ 解剖头像范本 ⑮
■ 素描头像范本⑤	■ 设计素描静物范本 ⑯
水粉静物范本⑥	■ 设计素描石膏像范本 ⑰
■ 色彩风景范本⑦	设计色彩静物范本 ⑱
水彩静物范本⑧	装饰艺术范本 ⑲
水彩风景范本⑨	■ 石膏胸像范本 ⑳
■ 丙烯头像范本⑩	素描半身像范本 ㉑
■ 水粉肖像范本 ⑪	■ 素描人体范本 ㉒

色彩风景范本⑦—基础美术强化训练丛书

编著 鲁兵

出版发行 浙江人民美术出版社(杭州市体育场路347号)

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

印 刷 杭州余杭人民印刷有限公司

版 次 2003年1月第1版·第1次印刷

开 本 889×1194 1/8

印 张 5

印 数 0,001—5,000

书 号 ISBN 7-5340-1515-4/J·1323

定 价 28.00元

如发现印刷装订质量问题,影响阅读,请与本社发行科联系调换。

ISBN 7-5340-1515-4

9 787534 015151 >

责任编辑 高志岳
封面扉页 黄晓峰
版 式 曹 军
文字审校 王素一
图片翻拍 高盛奎
责任出版 胡国林

ISBN 7-5340-1515-4/J·1323 定价 28.00元

MEISHU ⑦ JICHU

色彩风景 范本

◎鲁兵 / 编著

浙江人民美术出版社

基

础

美

术

强

化

训

练

范

书

色彩风景 范本 7

鲁兵 / 编著

浙江人民美术出版社

本辑目录

西部水塔 / 油画 / 2

湘西民居 / 油画 / 5

江南水乡油画写生步骤 / 6

江南水乡完成图 / 油画 / 7

林间小道水粉写生步骤 / 8

林间小道完成图 / 水粉 / 9

小镇傍晚水粉写生步骤 / 10

小镇傍晚完成图 / 水粉 / 11

东海大洋山船坞 / 油画 / 12

东海小洋山港湾 / 油画 / 13

俄罗斯古城 / 油画 / 14

桦树林 / 油画 / 15

天目山 / 油画 / 16

古桥晨光 / 油画 / 17

舟山海涛 / 油画 / 18

天山脚下 / 油画 / 19

凉亭秋色 / 油画 / 20

兰溪诸葛八卦村 / 油画 / 21

水中影 / 油画 / 22

西部风情 / 油画 / 23

东海礁石 / 水粉 / 24

江边船 / 水粉 / 25

高山远眺 / 水粉 / 26

逆光下的小屋 / 水粉 / 27

渔村 / 水粉 / 28

三潭印月 / 水粉 / 29

河边一角 / 水粉 / 30

乡间 / 水粉 / 31

山区人家 / 水粉 / 32

小院子 / 水粉 / 33

睡莲 / 水粉 / 34

河坊街旧景 / 水粉 / 35

青岛一条街 / 水粉 / 36

荷花塘 / 水粉 / 37

浙江民居 / 水粉 / 38

村口老屋 / 水粉 / 39

色彩风景画法要点

■ 鲁 兵

色彩风景简述

色彩风景写生和练习，一般采用油画、水粉、水彩三种工具和技法。油画和水粉，它们既有共性，又有区别，形成了在表现对象、传达人们思想情感和审美情趣方面的共同精神和不同特色，使这两个画种，成为当今学画青年和专业作者在表现色彩风景方面的首选画种。

在色彩风景的写生和练习之前，须要具备一定的素描基础和色彩的专业知识，同时还必需作材料和工具上的准备。现将基础要点开列如下。

材料和工具

颜色：(1)黄色系列——柠檬黄、淡黄、中黄、橘黄、土黄、生赭。(2)红色系列——橘红、朱红、深红、紫红、土红。(3)绿色系列——粉绿、淡绿、草绿、中铬绿、土绿、翠绿、深绿。(4)蓝色系列——湖蓝、钴蓝、群青、紫罗兰、钛菁蓝、普蓝。(5)中性色、褐色系列——锌钛白、钛白、灰色、黑色、熟褐、生褐、赭石。

专业画家多用进口材料，其颜色名称有些不同。初学者用国产色就可以了，目前马利、温莎两种品牌都可用。水粉颜色种类与油画颜色基本相同。

画布、画纸、调色油：油画、水粉写生练习，可用制作好的油画布、油画纸和水粉纸。作画前如果是画布，须事先将其绷于油画内框上。写生的画面不宜太大（不超过一米）。有些画家纸板写生小幅画只有一二十厘米，携带方便。画布、画纸可参照资料自己制作。水粉纸市场有售，也可用水彩纸画水粉，可以取得水粉薄效果。初学者不宜用特殊纸作水粉练习。油画用调色油有松节油、三合油、亚麻油、核桃油等。松节油挥发性强，用来稀释颜色，打底粉和一次性薄画法。亚麻油油性浓厚，能结皮，干后色层坚固。

画笔：猪毛制作的油画笔，因弹性强而常被画家选用。它们从1～12号大小不等。写生用得较多是从2～10号。现有狼毫和塑毛制的油画笔，弹性也较好，常用于绘制精细的画。还应备有圆尖笔作勾线和画树枝条用。水粉画笔现有羊毫、狼毫、塑毛制的多种。羊毫水彩笔含水量多，便于铺开色彩和大面积画画，塑毛、狼毫水粉弹性好，便于塑造。水粉笔同样要备有圆尖笔作勾线、画枝条用。有些画家用狼毫国画笔代替。

其它工具：油画写生必须备有画箱，购置和自己制作均可。画箱的支脚能支撑画箱，架起画面，达到坐站均可作画。颜色、画笔和其它小工具都可装入箱内，包括擦笔纸、布及小扁瓶装的调色油、调色壶、肥皂、调色刀等等小用具都不能少。油画写生最好备一个插画箱，以便于油画未干时携带。

水粉工具箱，目前商店有售，可将调色盒、画笔、小工具和备用白颜色都装入内。另外，洗笔桶、写生凳不能少，最好备一个简易三角支架，写生时支撑画夹。水粉颜色在写生前应挤在调色盒内，以便选景后立即进入画画过程。

选景和构图

油画、水粉风景写生和练习，在选景和构图上要求是一致的。都要求选择能传达人们思想情感、有审美情趣、有意境的景色作为描绘的对象。初学者应选择单纯一些景色入手。画面中最好是近景、中景、远景比较明确，适合表达空间色彩的透视关系。

在动手构图时，应该运用构图法则中的取舍、删略、移动、加强和减弱等组织手法，而不是自然式地照摹对象。构图过程中，一方面快速观察，一方面通过点、线、面、透视等造型因素，运用穿插、疏密以及几何形式的变化达到画面结构的完善和构图的均衡。构图形式主要通过单色线条来完成。

色调和层次

色调是色彩风景的要点。每幅画的基本色调要明确，色调是客观存在的，它随季节、气候、时间、地域和表达内容的变化而不同。如秋天的黄调子、夏天的绿调子，海天的蓝调子、情绪热烈的红调子，悲伤深沉的灰调子等等。每一种色调，是用冷暖变化比较接近的色彩组合，在画中面积上占着绝大部分。它和音乐中的声调一样，用比较接近的间色组成音调。

与此同时，画面中还应体现层次。没有层次地画面缺少空间。层次同色彩的冷暖和深浅相联系着。风景中也讲究远、中、近和黑、白、灰。可以用黑白胶卷摄制你的彩色风景，从中得到层次的体现，。色彩风景中层次越多，画面越丰富。它是通过色彩调合后不断地塑造，描绘远近不同的对象，传达空间透视情况下色彩形象对视觉不同的冲击力，借以表达色彩风景的审美目的——意境。

观察、比较和色彩关系

油画和水粉写生中，观察的方法和色彩关系的建立是画画行动中的核心。不会看就不会画。色彩风景写生强调新鲜的第一感觉，要看得快，捕捉住色彩的第一印象，千万不要使眼睛停留在一个地方或死盯着一块颜色孤立观察。要“猛一看”，确定它的彩度、亮度、深度，并很快地与它相近和相邻的颜色比较，迅速地在调色板上调出相应的色彩来。快速比较是观察准确色彩的有效方法。只有比较才能找出色彩的区别；只有比较才能建立对象的色彩关系。画面上每一块色彩，都是相互联系的，它没有孤立存在的价值。在观察的同时，调色板上的色彩调合同步有序地进行，随着观察、比较分析、调合和塑造，形成了眼、脑、手三位一体的协调，这是绘画的主要行为和心理。

通过观察、调色和上色，构图的线稿逐渐消失，画面上逐步形成了色彩关系，出现了现实的形象。这种“色彩关系”，实际上包含了两个方面：一是组成对象色彩各部分之间的冷暖关系；二是色彩各部分之间的造型和深浅关系，也称“素描关系”它们是组成画面形象缺一不可的辩证统一体。因此，我们不能在区别色彩的冷暖同时，忽略了色彩的深浅；反之顾及色彩深浅也不能忽略了色彩的冷暖。有时，冷暖好辨而深浅难分。如：淡绿和土黄颜色，冷暖分明，但深浅度接近，要善于很快地区别它们的微差，因而画界有“同类色比较冷暖，不同色比较深浅”之说。

表现技巧

油画和水粉的表现技巧有很多共同之处，首先，从铺大颜色第一步上，都是从大处着眼，大处着手，从主体到相邻近的颜色同步铺设开来，使画面很快建立第一印象下的色彩关系，然后在这一基础上进行深入。在塑造方法上，它们都是从暗部和深色画起，逐步过渡到中间色、亮部和浅色。在全面铺开、局部深入、整体调整的三个过程上基本一致。油画和水粉都是用白粉颜色作为调色的中介，用以退淡、加厚和提亮各种原色和间色；它们都可以采用厚涂和薄画的技巧，都以方笔触为主的塑造法，达到画面内容明确、肌理感、质感和量感表现充分，达到表现力强，色彩真实而丰富的效果。

在画笔动作的技巧上，油画和水粉都运用平铺、并置、扫摆、厚堆、薄画等手法塑造对象；也用挤压和干擦等手段表现质感。油画还常用调色刀调色，以刮、揉、挤、堆和砌等手法增加画面的表现力，有时油画还用软笔调油和稀薄颜色，在干了的底子上罩染，产生透明色。画笔运作时，常用扑贴法，蜻蜓点水法，有时轻盈、有时着力。在油画写生时，由于油画笔不能像水粉笔那样随时可以清洗，因而油画用笔必须分工，深色、浅色、冷色、暖色应该分开。手握多支画笔随时调换，必要时就用纸片或旧布片把画笔擦挤干净再变动调合颜色。

油画作画过程应该遵循“肥盖瘦”的原则。就是表面覆盖层颜色含油量比底层颜色的含油量多。例如，在胶粉底子上可以用松节油调色作画，松节油色层底上可以用三合油调色覆盖，再上可以用纯油画色或以亚麻油调颜色覆盖等等。特别多层画法，要等前一层颜色干后再覆盖后一层色，这样画面色层坚固耐久。

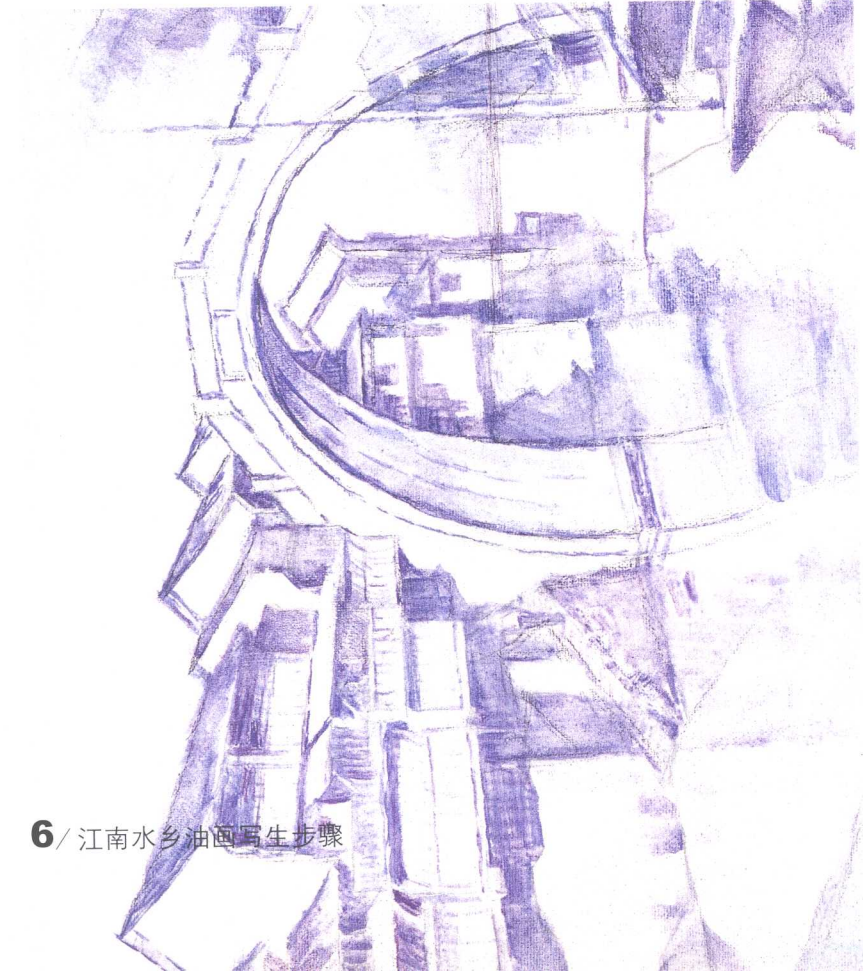
容易犯的错误和处理方法

油画和水粉在没有干时，急于把浅色和亮色再画深，这是不太容易做到的，特别是颜色较厚的地方，底下的湿色会泛上来，混入到笔中的深色中，造成色彩灰暗混浊的效果。而水粉干得快，几分钟到十几分钟后画面已干，就以盖上深色。油画必须等两三天后才干，再修改画深色。如急待非改不可，则可用刮刀把修改部分刮去未干的底色再作画。油画还切忌在将干未干，厚的部分色层上结一层皮的情况下作画，这会造成覆盖层色彩灰暗无光的吸油效果。

在色彩调合中，初学者常易将互补对立式直接调合，如绿色和红色，紫色和黄色；有时将三种颜色同时混合搅拌很久，这样会造成色彩的灰和脏，没有色彩倾向性，丧失色彩的性格。调色如炒青菜那样，过火了就会炒烂。色彩在笔头和调色板上搅拌几下就可以，使到达画面上的颜色保持有一定的性格倾向。训练有素的画家，常以颜色在上直接调色，保持色彩的鲜明性。

有些学画者认为，反正油画和水粉可以覆盖，因而构图不认真对待，画面改动很大，颜色堆得很厚，画面灰、暗、脏，也没有良好的肌理和质感效果。实际上，画面优劣并不以厚薄论，而是以表达形象效果为标准。水粉画得过厚会剥落，油画改动多、堆得厚也会灰脏和龟裂。画面的构图应该认真，好的构图是成功的一半，而颜色应该厚薄有致，它以刻画对象为目的。油画的暗部应该画薄一些，有些地方可以显出布纹。这种画面在技术上才是高质量的。

江南水乡油画写生步骤

1. 景色选定后,用中小号油画笔,蘸少许松节油,调以一种透明油画色,进行构图起轮廓。将对象的主要比例结构、大块明暗和透视关系表现出来。初学者不要用厚色起稿,轮廓线稿宜稀薄。因松节油挥发快,既便于下一步上色,又有水彩类的透明效果,增加作画信心。颜色中不要调入白色起稿。

2. 油画上色从最深、对比最强的暗部开始。要以第一感觉将观察到的色彩调合后画上去。注意暗部色彩的冷暖倾向和它的透明度,不要轻易用黑色去画暗部。这一步骤画面的最亮部分可以保留画布(纸)的本色。用色要响亮,对比明确。色彩调合时间不宜过久,以免搞灰搞脏画面,影响新鲜感觉。

3. 铺画大颜色。笔可略大一些,,将观察到的色彩经调合后塑造对象。应在主体和背景、暗部和亮部之间同时展开,不要孤立地去填画某一部分。可不掺调色油。如涂画大面积色彩(如天空,水面),可掺入少量三合调色油。这时,要观察得快、比较得快,要果断。铺画色彩要大块而整体,不必拘泥局部细节,色彩要体现画面远近空间和冷暖变化。这一步骤画布(纸)本色被颜色全部覆盖。色彩和素描的大关系建立。

4. 大的色彩铺画后,即可在画面的主要部位,例如石桥、石岸、窗户、木栏

等处进行局部塑造,使之画面环境的各个部分显示真实和具体性。但也必须保持画面的整体性,以免破坏对象画面的第一感觉。这一过程,作画用色可以略为浓厚,特别是石桥和白墙的亮部。

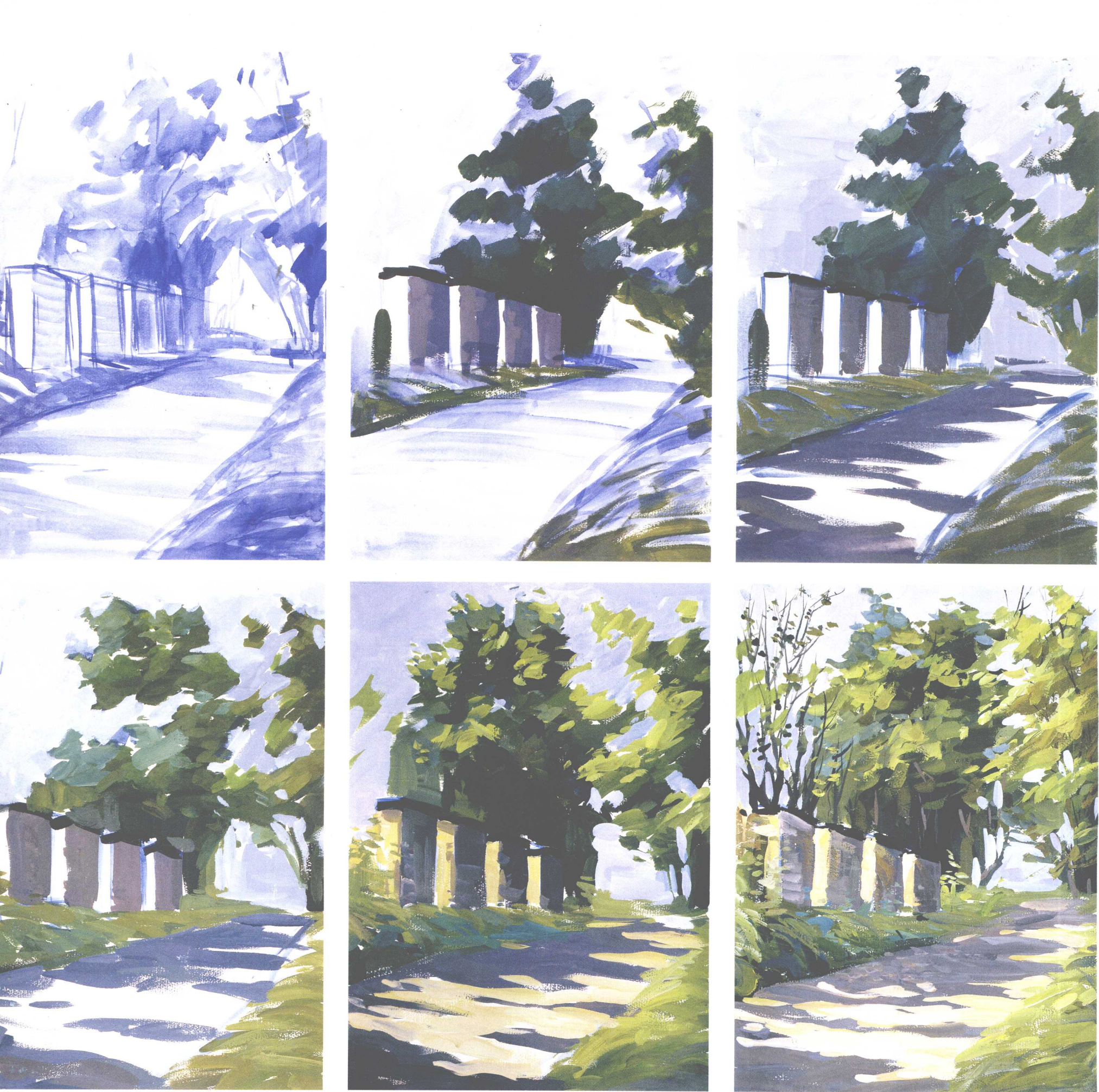
5. 深入和调整是写生最后阶段。这一过程,是在画面的主要部位进行具体刻画,兼顾次要部位。如石桥、石岸、河埠石块的结构和色彩的穿插变化;靠栏、篷布、窗户的光影位置,白墙的质感,屋顶的瓦片的反光等表现。另外,倒影、水纹、竹丛、叶丛、叶片等对画面情趣有重要用的因素,也应进行有分寸的刻画和处理。画点景物和晾晒的衣服色彩要强烈。

调整过程是处理画面中色彩和对比的不协调部分,应减弱天空中抢眼的蓝色和木栏的暖色,同时将画面的亮部、暗部、近景、远景进行协调统一,达到既有对比又和谐。

如画面较大,可再画一次。但须用到刮刀轻轻地刮去过厚的颜色,待画面干后,在相同时间、地点,相同的光线下再深入刻画和修改,使画面更为充实、完美。

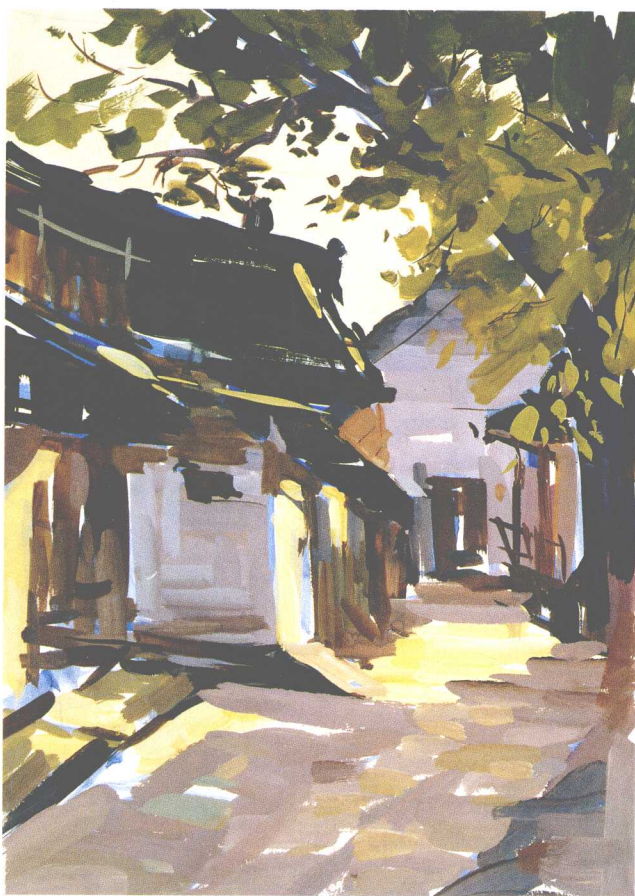
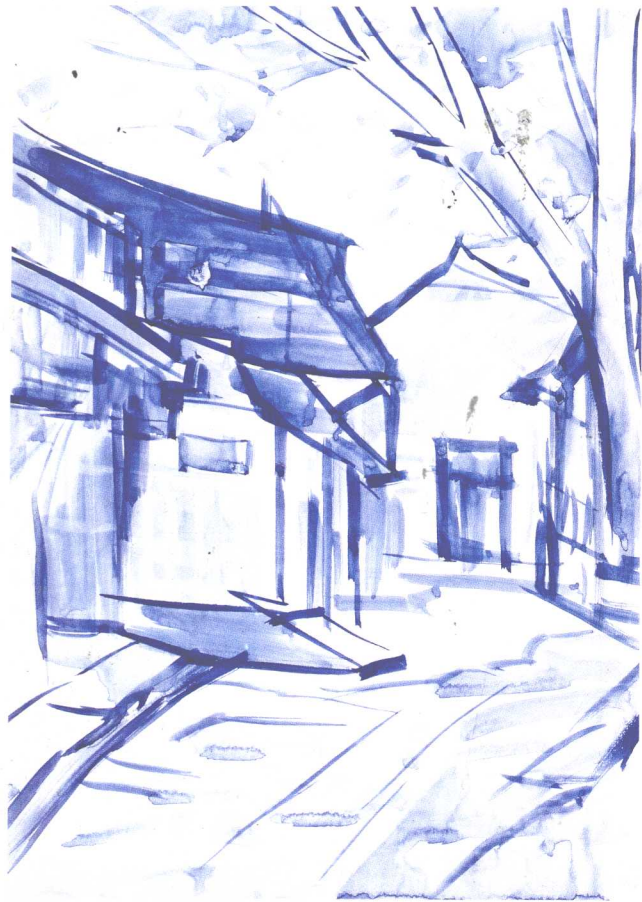
林间小道水粉写生步骤

- 1.起稿。用群青加水勾勒对象的结构特征，如树的暗部可稍加渲染以示其体积特征，用线自由，以对象的结构来运笔，还要注意这条小路的透视关系，近大远小，给人以深远的感受。
- 2.开始上色。用深绿色加些暖色来填充树的暗部，用笔自由奔放些，但得特别注意树的暗部结构，有大小之分。右边的小树的暗部需与大树暗部稍有区分。一般来讲物象的暗部都略偏暖，故要避免用冷色调来画暗部色。
- 3.开始深入刻画。由于受阳光照射，所以土墙上的投影须略偏冷紫。天空一般在有阳光的日子里都较明朗，画时可用紫罗兰加些群青再加白。但要注意天空上下需区分，越到上面，在画时须加重一些，这样才有变化，否则平铺一遍等于白画。
- 4.在前面的基础上继续深入刻画。在素描上，物体有暗部、灰部和亮部之分，同样，在色上除了要掌握色彩之间协调关系外，明暗“黑白灰对比”同样特别重要。在画对象的灰部时，由于受天光的影响，所以用色可稍偏冷些。另外，用笔都必须依附在树的结构——“团块”感之上。

- 5.细节刻画。同样，在前一步的基础上，用黄加白加绿来画上受阳光照射的树叶。注意在点亮叶子时千万不能太随意，依然须依附在树叶的“团块”的结构上。无须太多，略有即可，否则会给人一种“花”的感觉，同时画上受阳光照射的地面与土墙侧面。可加入朱红与柠檬黄，白色多一些。地面阳光照射而形成的斑点状须有所表现。
- 6.树枝刻画。树的体积大致形成后，树枝是个“关键”。你可用“小白云”毛笔进行勾勒。注意树枝一般是从下往上勾，仔细观察对象的特征，尤其是左边那棵只长几片叶子的树，树枝形象便更为重要了。勾勒完后，在枝条上点上小叶子，那就更生动了。
- 7.最后进行全面的调整。该亮的地方须更亮，如大树的顶部叶子受天光影响而略偏蓝，土墙下的小树可稍作点缀。从整体看画面，树是否结实了，明暗、冷暖是否协调了，阳光的感觉是否适当等等一系列问题，都须进一步深入。最后为了生动起见，点画上小红人以作衬托。

林间小道完成图 / 水粉 / 8开纸 / 蔡颢 / 9

小镇傍晚水粉写生步骤

1. 经过仔细选择对象后,安排好画面布局,尤其注意物体与物体之间的前后、左右等穿插关系,防止出现建筑透视中的错误。

2. 用整体的眼光来上大体色。上色时要注意各物体间的色彩关系,要抓住对物体的第一色彩印象,尤其是天空的颜色,千万不能画成我们想像中或概念中的一般蓝色,因为这是在傍晚,应该体现出黄昏来临时的色彩感觉。

3. 在前一步的基础上深入刻画,如略加区分瓦房白墙的前后关系,地面与墙面的关系。从整体上着手,同时用淡黄色点缀以示阳光下的效果。

4. 层层深入刻画。不能在塑造某一部分时却盯着对象的局部看,而要前后、左右互相“顾盼”,千万别拿着“长竹筒”看物体——盯局部,这一点要特别引起注意。

5. 在深入塑造阶段,要注意用色变化,尤其是大树中的绿叶色彩,因受阳光照射而产生了各种色调的绿色,同时用绿的冷暖关系区分树的前后关系。

6. 在深入具体塑造时,保持住开头两个步骤的感觉。进入完成时,要进一步对画面进行调整,这是丰富画面的关键。

