

拼建

江南民居色彩写生实技

PIANJIAN JIANGNAN MINJU
SECAI XIESHENG SHIJI

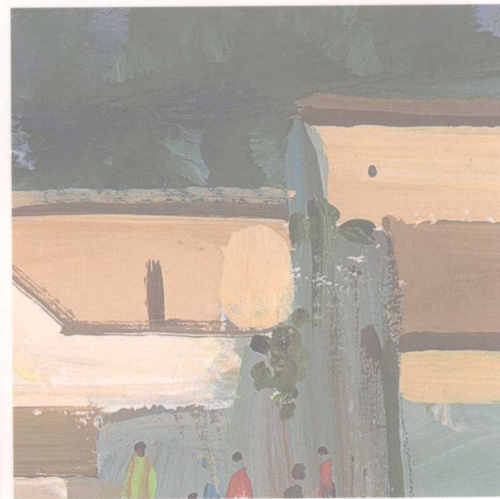
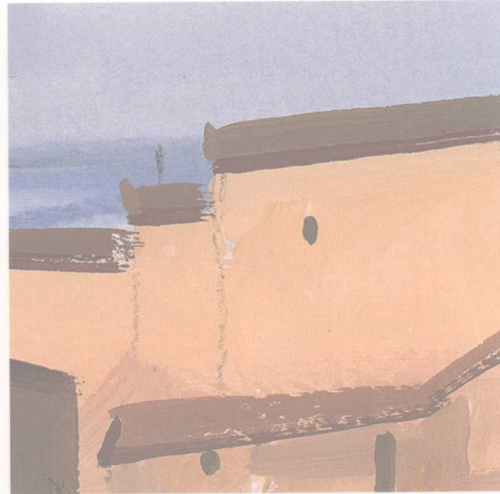
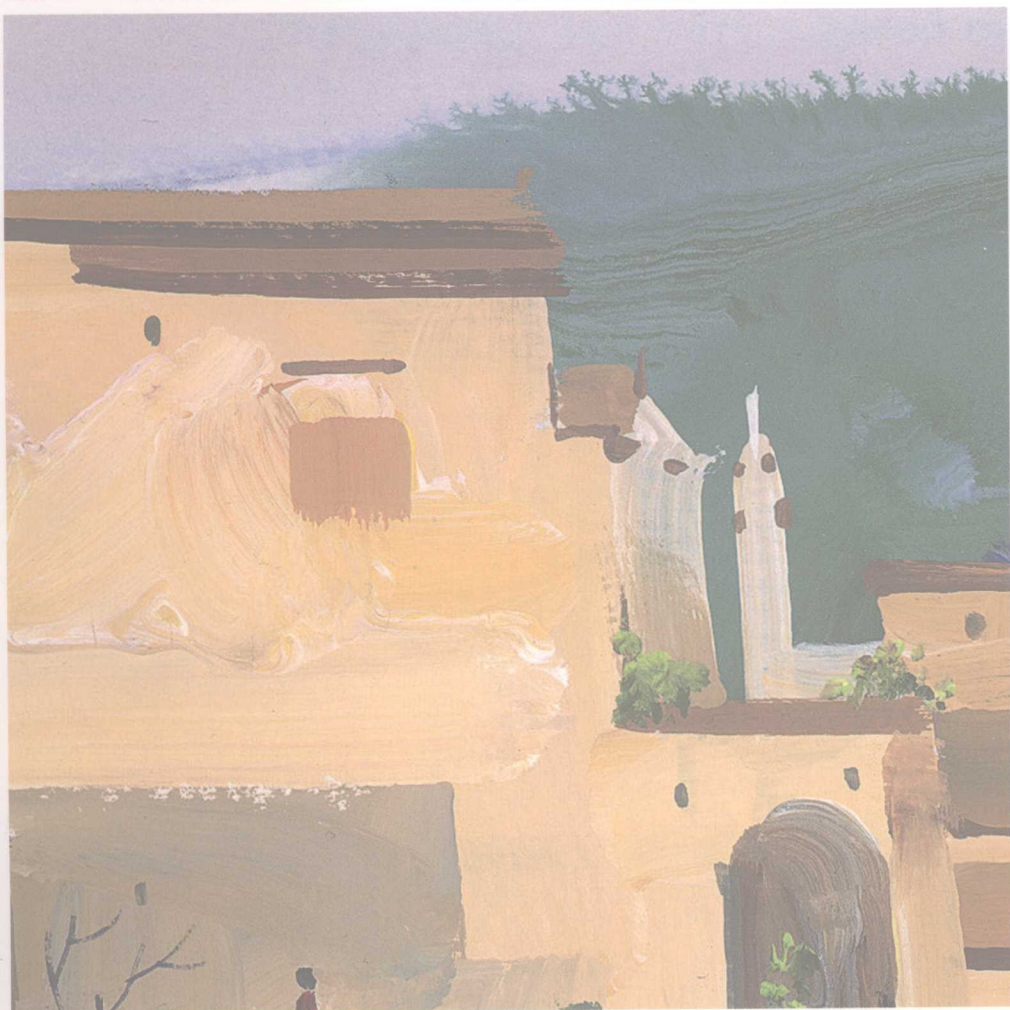
拼建

拼建江南民居色彩写生实技

PIANJIAN JIANGNAN MINJU SECAI XIESHENG SHIJI

拼建，江苏盱眙人，毕业于南京艺术学院，结业于南京师范大学美术学院研究生班。现任教于江苏盱眙职业技术学院。长期从事美术创作及考前辅导工作，在多年的美术高考教学实践中形成了系统、高效的教学方法，使众多考生实现了考取艺术院校的理想。出版有《拼建静物——名家档案》、《临摹教学——色彩训练》、《色彩静物》等著作。

策划编辑：胡 姣 / 封面设计：由炳达

图书在版编目(CIP)数据

拼建江南民居色彩写生实技 / 拼建著. —北京：中国纺织出版社，2010.7

ISBN 978-7-5064-6462-8

I. ①拼… II. ①拼… III. ①水粉画：写生画—技法（美术）—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. ① J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 085717 号

策划编辑：胡 姣 责任校对：俞坚沁
版式设计：胡 姣 责任印制：陈 涛

中国纺织出版社出版发行
地址：北京东直门南大街 6 号 邮政编码：100027
邮购电话：010—64168110 传真：010—64168231
http://www.c-textilep.com
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2010 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
开本：889 × 1194 1/8 印张：4.5
字数：41 千字 定价：32.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

ISBN 978-7-5064-6462-8

9 787506 464628 >

定价：32.00 元

骈建

江南民居色彩写生实技

PIANJIAN JIANGNAN MINJU
SECAI XIESHENG SHIJI

骈建 著

怎样画好水粉风景写生

大自然四季更迭，光影瞬息万变，景色绚丽多姿，它为我们学习风景写生提供了无比丰富的色彩变化和神奇美妙的动人景象。对于初学色彩的人来说，在自然环境中进行风景写生是色彩训练的最佳途径之一。

风景写生并不是对景物简单的照搬或模仿，而是以客观自然为依据，运用一定的技法，并结合自己的审美情趣，大胆取舍，高度概括，创造性地将自己的感受和大自然的美景融入到画面之中。

在进行风景写生之前最好先在室内临摹一段时间优秀的风景写生范画，通过临摹掌握基本的构图知识、表现技巧、概括和处理画面的能力，这样就可以为外出写生做好充分的准备。另外，掌握一些色彩基本知识、选择顺手的工具与材料也是必不可少的。

一、色彩基本知识

（一）固有色、光源色、环境色和空间色

物体表面色彩的形成取决于以下几个方面，即物体的固有色、光源的照射、环境色的影响和色彩的空间透视。

1. 固有色

固有色指各种物体在人们习惯的、较柔和的白光照射下所呈现给人的色彩印象，如蓝天、白云、红旗、绿树等。但是任何物体总是处在一定的环境和空间中，不可能孤立存在，随着光源色和周围环境色的改变，固有色也会发生变化。

2. 光源色

光源色即光源的颜色。不同色相和冷暖光源的照射下，物体的固有色会有所变化。光源色的色彩倾向越强，对固有色的影响越大，如阳光下的绿树偏暖，阴雨天的绿树偏冷。

3. 环境色

环境色指物体处在某一具体环境中，受周围物体反射光影响所产生的色彩变化，通常反映在物体的暗部。

4. 空间色

空间色又叫色彩的空间透视。空间色是由于大气层（包括水蒸气和灰尘）作用而引起的色彩渐变现象，如同样的绿树近处呈纯度较高的黄绿色，远处则呈纯度较低的青灰色。

（二）原色、间色、复色和补色

1. 原色

原色又称第一次色，即用以调配其他色彩的基本色。原色只有红、黄、蓝三色，故称三原色。从理论上讲，用三原色可以调配出所有色彩，而其他颜色则不能调配出三原色。

2. 间色

间色又称二次色，包括橙、绿、紫三色。这三种颜色是由两种原色相调配而产生的，如红加黄调配出橙色，黄加蓝调配出绿色，红加蓝调配出紫色，因此橙、绿、紫三种颜色又称三间色。在进行颜色调配时，根据两种原色比例上的不同，能产生丰富的色彩变化。

3. 复色

复色也叫复合色，即用一种原色与间色相混合，或用间色与间色相混合调配而成的三次色。复色千变万化、种类繁多，现实生活及我们日常作画时所运用的色彩

大多数都是由复色构成的，如土黄、熟褐、赭石及各种冷暖倾向的灰色（图1）。

4. 补色

补色又称余色、互补色。如果两种颜色混合后形成中性的灰黑色，这两种色彩为互补色，如黄与紫、青与橙、红和绿均为互补色（图2）。在色彩写生中，物体的明暗两面往往呈补色关系。

（三）色彩的三要素

1. 色相

色相是指色彩的相貌。如红色即红色相，蓝色即蓝色相，各种颜色都代表某一色相，它们之间的差异就属于色相差异（图2）。

2. 明度

明度是指色彩的明暗程度，可简单地理解为色彩本身的深浅程度。明度最适合表现物体的立体感与空间感（图3）。

在作画时，明度有两层十分重要的作用：一是指物体之间的明暗对比，只要物体的明暗对比强烈，就会增强其立体感。二是指整个画面的黑白灰关系，这一点在写生中特别重要。

3. 纯度

纯度又称彩度、饱和度，是指色彩的纯净程度。任何一种色彩加入白、黑、灰或其他各种颜色都会降低它的纯度，加入的色彩越多纯度越低（图4）。

（四）色彩的冷暖

色彩的冷暖又称为色性，是人们对于各种色彩所产生的心理反应。如一般人们所看到的红色、橙色、黄色等为暖色，蓝色、绿色等为冷色。色彩的冷暖是相对的，有时候区别是微妙的。比如，同样属于暖色的红与黄，红就比黄色暖。中绿与翠绿相比，中绿偏暖，但与草绿比又偏冷。在色彩写生中，物体的亮部偏暖，暗部就会偏冷；物体的亮部偏冷，暗部就会呈暖色倾向。色彩的冷暖感受需要我们在平时的写生训练中认真体会，仔细观察（图5）。

（五）色彩对比与调和的关系及作用

1. 色相对比

色相对比是各种色彩关系中最明显的一种对比关系，是以色相差异为区别的对比。在一幅画中，如果色相对比出了问题画面就构不成色调，或者出现色彩紊乱的现象。

2. 明度对比

明度对比是建立在色彩深浅变化上的一种对比方式。在进行色彩写生时，物体的明度对比越强烈，中间色调就越好画，画面的前后层次和空间关系就越容易表现得充分。

3. 纯度对比

纯度对比是色彩鲜与灰程度上的对比。一般情况下，前面的物体纯度高一些，后面的物体纯度低一些。纯度对比可以增强画面上的空间关系和前后层次的表达。

4. 冷暖对比

冷暖对比是相对而言的，一般情况下，远处的物体偏冷，近处的物体偏暖。

5. 补色对比

补色对比是由于人的视觉生理平衡要求所产生的一种对比关系。在色彩写生中，运用补色对比可以使画面中的色彩关系既丰富、微妙，又生动、响亮。

6. 面积对比

面积对比是指两个或两个以上的色彩面积在画面中所占的比例关系。面积大的物体有前冲的感觉，反之则后退。在风景写生中，一般主要物体所占面积较大，这样可以强调物体的前后、主次之分。

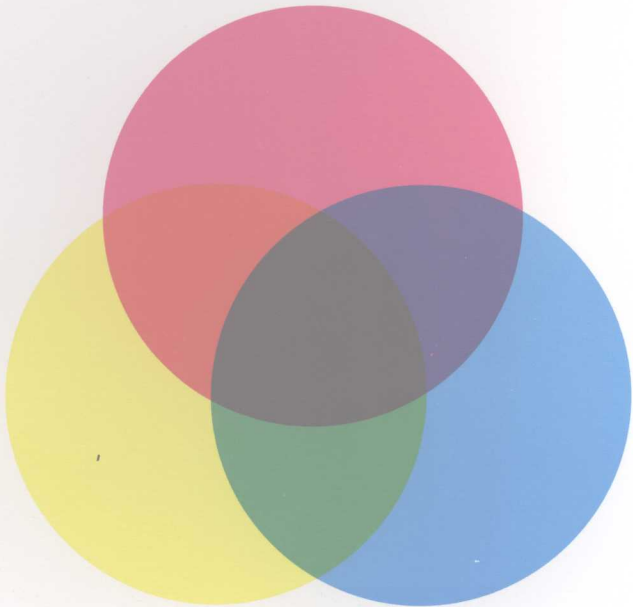

图1 原色、间色与复色

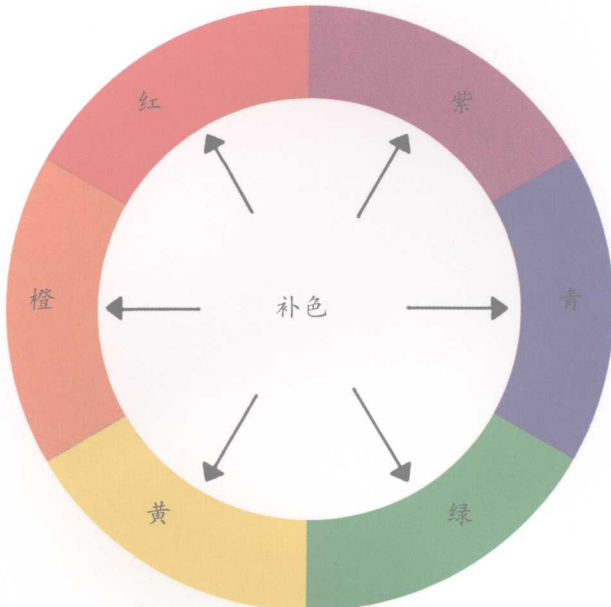

图2 色相环中的补色关系

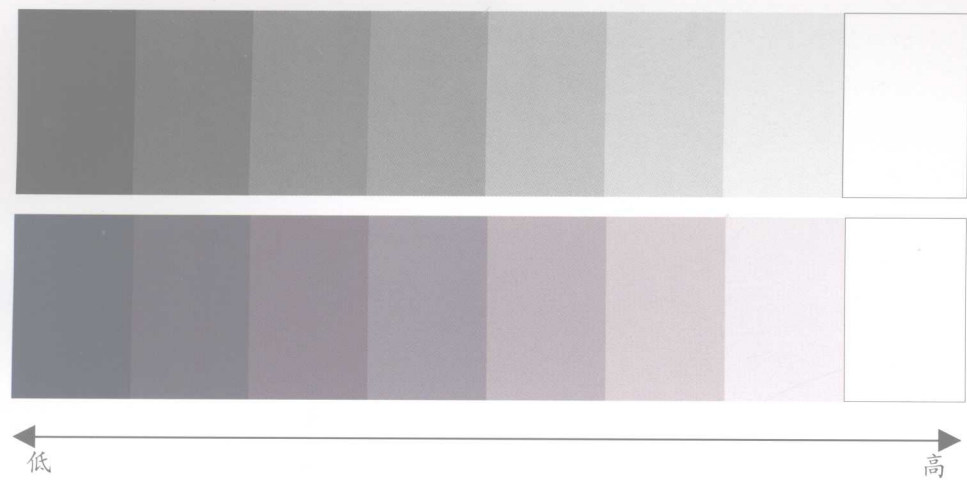

图 3 色彩的明度

图 4 色彩的纯度

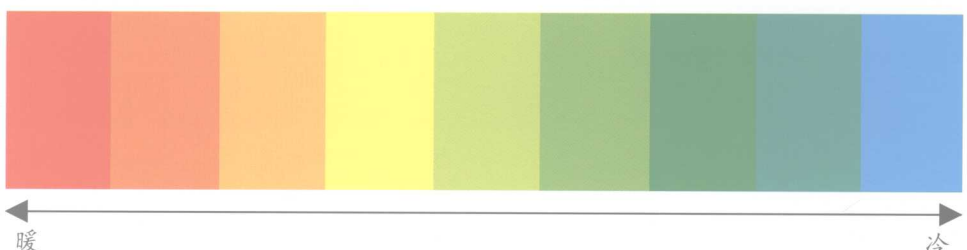

图 5 色彩的冷暖

7. 虚实对比

虚实对比是指画面中实形的颜色与虚形的颜色之间的一种对比关系，是对画面色彩组合关系所进行的主观上的处理手法。虚实对比在色彩写生中十分重要，一幅作品有了虚实关系，就有了韵律、节奏，就更加生动，否则画面便显得机械、刻板，产生不了震撼心灵的视觉美感。

二、工具与材料

（一）水粉颜料

水粉颜料具有覆盖力强、便于修改、携带方便、对纸张要求不高、比较经济等特点，是初学者和美术院校学生进行色彩训练的常用材料。水粉颜料的缺点也是比较明显的，如作品不宜长时间保存，怕水，颜色反复叠加会造成明度、纯度的降低，使画面灰暗。同时，由于色层厚度的不断增加，画面容易开裂，颜色在干湿不同状态下，在明度、纯度、色相上的变化比较大（如同衣服干与湿时的变化）等。了解水粉颜料的性能和特点是画好水粉画的必要前提。

水粉颜料通常有锡管装和瓶装两种，由于品牌不同，价格不等。如作品需要长期保存下去，最好使用质量稍好的锡管装颜料，至于平时进行写生练习，用什么颜料差别不大，可根据个人的经济状况去购置（图 6）。

（二）水粉画笔

现在市场上常见的水粉画笔主要有羊毫、狼毫和尼龙毛三种。羊毫的特点是含水量大，但较软，弹性差一些。尼龙毛质地较硬，笔头使用起来不易变形，因此画出的笔触较明显。狼毫的特点是含水量比羊毫少，弹性也不错，既具有尼龙毛的优点，又具有羊毫的优点，是目前使用较普遍的一种水粉画用笔。作画者可根据自己的习惯去选择。

水粉画笔一般有方头和圆头之分，又有不同号型的大小区别。在进行风景写生时，一般大、中、小号各选两三支即可（图 7）。

（三）调色盒

在外出写生时，调色盒要尽量平放，以免盒中颜料相混合而无法使用。调色盒尽量选择大格的，这样可保证外出写生时颜料充足。否则带上大量备用颜料行动起来很不方便。盒盖打开后可以用来调颜色。颜色在调色盒中要按冷暖顺序排列，切忌冷暖混放（图 8）。

（四）纸张的选择

在纸的选择上，一般可用素描纸或水粉纸，不过用普通的水彩纸画起来会更舒服一些，不妨一试。因为一般的素描纸厚度不够，且光滑，很难挂住颜色。水粉纸纹理较粗，虽然便于覆盖和塑造，但在使用湿画法画远景时，很难产生自然渗透的肌理效果，水粉画的特点难以淋漓尽致地表现出来。而水彩纸表面纹理粗细适中，采用干、湿画法都能达到较理想的效果。

（五）其他工具

在外出进行风景写生时，选一块吸水性较好的毛巾或海绵是十分必要的，使用它可以控制画笔上的水分，也可以保持环境的清洁，不至于乱甩笔上的脏水。毛巾和海绵要及时清洗，如果太脏或水分太多，就起不到应有的作用。

画夹（或画板）、画架、洗笔桶也是风景写生时不可缺少的工具，可根据自己的偏好进行选择，以方便携带为宜。

外出写生时除了准备好必需的工具、材料，还要根据写生地点的具体情况适当准备好作画用水，以防作画地点偏僻，找水困难。

三、水粉风景写生的基本技法

（一）干画法

干画法即笔上所蘸的颜色较饱满，不用水或少用水。采用此法作画时色块的衔接较方便，画面呈现出一种厚重、坚实的视觉效果。

（二）湿画法

湿画法即用大量的水和颜色进行调合，用色较薄，画面效果较透明，色块衔接自然，且呈现出一种水墨淋漓的效果，但这种画法不容易表现出物体的体积感。在实际写生中，从头至尾全部采用单一的湿画法去表现画面者较少。

（三）干湿结合画法

干湿结合画法即在一幅画中有的地方采用干画法，有的地方采用湿画法。一般

图 6 瓶装和锡管装水粉颜料

图 7 水粉画笔

中黄	土黄	赭石	玫瑰红	翠绿	中绿	青莲	煤黑
柠檬黄	橘黄	朱红	熟褐	深绿	淡绿	群青	普蓝
白	淡黄	橘红	深红	紫罗兰	粉绿	湖蓝	钴蓝

图 8 颜色在调色盒中的排列顺序

情况下，前面的景物多用干画法，后面或远处的景物则多用湿画法。干湿画法的结合运用可加强画面的前后、虚实关系，并能充分发挥水粉颜料的性能和特点，特别是湿画法的运用，能使画面显得生动、丰富，韵味十足。

需要注意的是，由于水粉颜料干后的色彩变化较大（水越多，变浅，变灰的概率越大，反之越小），因此作画时要充分考虑到颜色干后的效果，颜色可稍画得深一些、纯一些。另外，虽然干画法用水较少，颜色干后的变化也相对小一些，但要避免画得太厚，不要覆盖过多，否则色层容易开裂，难以保存，毕竟水粉颜料和油画颜料不同（图9）。

四、水粉风景写生的常用笔法

（一）渲染

渲染是指用稀薄的颜色在潮湿的画面上通过互相渗透而产生的一种肌理效果，这种用笔看上去较自然，多用来表现天空、白云、远景的山峦或大片的树林。渲染实际上就是一种湿画法，但在水粉纸或纹理较粗的纸上采用此法不容易达到所期望的效果。

（二）涂

涂是指将颜料加水稀释，用笔饱蘸颜色，然后快速地画到画面上。这种笔法适用于铺大的色块，可以尽快抓住整体色调和色块之间的大关系。

（三）摆

摆是指将干而饱满的颜色一笔笔地摆到画面上。摆的笔法多用来刻画前景处的建筑、地面、道路、树木、杂草等，这种笔法不仅有形状，而且有厚度，可以增强物体的体积感。

（四）擦

擦即用笔将颜色擦到画面上去。采用此法时应使用大号画笔，颜色一定要干，用笔要轻，这样擦出的效果能够对画面进行很好的补偿和完善，使画面整体效果更和谐、自然。

（五）勾

勾的笔法在景物塑造中多用于勾画出物体的结构和轮廓线，这样可以起到加强

和完善物体体积感的作用。采用此法一般多用小号画笔，用色要饱满，手要握在笔杆的末端，这样画出的线比较挺直、顺畅，且可以避免手的抖动。

（六）揉

揉是指用大号画笔蘸上颜色在画面上稍用力揉擦。这种用笔方法主要用于背景或暗部的表现（图10）。

五、水粉风景写生的步骤与技巧

（一）选景

风景写生中的选景是一个关键环节，需要高度重视。每个人选景的角度各不相同，如有的人在选景过程中往往被一棵树、一根电线杆或一座陈旧的老房子所打动，因此画出的作品多局部细腻，风格恬静、苍凉且意境深远。有的人喜欢选择局部风景，如一片树林、一排房子或几只渔船，画面中没有太多远景的衬托，且用笔大胆奔放，风格厚重、淳朴。因此，写生时一定要意在笔先，根据自己的绘画风格、对景物的感悟和表现上的需要，敏锐地发现那些能打动自己的景色，抓住一个点或一个精彩的细节，然后围绕此点确定画面构图、选择表现方法。带着这样的思路才能把握住选景这一关键环节，画出理想的作品。

（二）画天空和远景

选好景之后，一般先从远景开始画起。首先用大号画笔蘸清水将画纸打湿，趁湿或半干时将天空和远景中的景物同时表现出来，画时要一气呵成，这样便于衔接，画出的物体较自然。由于这一步采用的是湿画法，所以应尽可能一次画准，否则后面修改起来会比较麻烦。常见很多初学者在这一步骤中要么改来改去，画面痕迹斑斑，要么用色太厚，导致色层开裂，影响画面效果。

（三）表现近景并铺出大的色彩关系

天空和远景画好后让画面稍干一些就可以画近景了。画近景时用色可以稍厚些，如果画面中有比较复杂的结构应先用小笔将细节画出来，然后用大笔将简单或大面积的地方画出来，注意用色不要调得太熟，用笔要有力度，要干净、利落，不要描来抹去，要保持笔触和色彩变化的生动性。这一步应尽量将画面全部铺满颜色，待稍干后就可以进行下一步的深入刻画了。

图9 干湿结合画法在风景写生中的运用

这幅作品采用了干湿结合的表现方法。作画时先用清水将纸面打湿，然后趁湿画出天空、云和水面。趁底色未干时画出远山，使其与天空、水面自然融合、渗透，浑然一体，这样处理易于表现空间感。中景处的河岸、渔船用色稍干一些。前景的地面、小路用色要干一些，厚重一些，要见笔触，这样可拉开其与远景、中景的空间层次。

图 10 常用笔法

图 11 暖色调风景

（四）深入塑造

深入刻画时，先检查一下画纸四周的裱纸条（或纸胶带）有没有开裂，如开裂了要重新粘牢。在写生过程中，千万别忽视这个环节，否则完成后的画面可能会凹凸不平。在塑造时，先用大小合适的画笔将景物的形体、结构勾一下，如果画面中有树，要将一些小枝叶添加完善，将远处的景物再调整一遍，然后将画放到远处检查一下，为下一步的全面调整做准备。

（五）全面调整

最后对画面进行加深、提亮，防止出现粉、脏、灰等问题。在调整的过程中不仅要弥补不足、精益求精，最关键的是要用大号画笔调上很稠的颜色对画面所有面积较大或有些平的地方进行干擦处理，如墙面、水面、地面、屋顶、杂草等。通过这样的处理，会取得较好的画面效果。干擦的要点是笔上的水尽量少一些，颜色要干，用笔要轻。

六、水粉风景写生中的色调如何表现

色调是指画面的总体色彩倾向，是由画面中若干个面积较大的色块所构成，是决定画面效果的关键。调子在音乐中是支配乐曲的音调标准，绘画中的色调则延伸了其含义，即指各种颜色不同的物体所构成的画面色彩在明度、冷暖、色相、纯度等方面的总体倾向。色调是一幅画在色彩上的主要特征，亦称“主调”、“基调”。色调在画面中具有非常重要的作用，是一幅画的核心和灵魂，一幅作品有了和谐、统一的色调，可以增加画面的感染力。

实际上，形成色调的关键是光源色的变化，是光源色的色彩倾向与固有色、环

境色的相互作用。色调的变化多种多样，从色相上可分为红色调、蓝色调、紫红色调、黄绿色调等，从明度上可分为亮色调、暗色调、中间色调，从纯度上可分为鲜艳色调、灰色调，从冷暖上可分为暖色调、冷色调。

图 11 是一幅暖色调风景写生，阳光的照射加强了暖色的氛围。在画这样的作品时，心里要始终提醒自己对色调的把握，对冷色的使用要慎重，要控制。实际上，这幅画左上角的远山和前景处的杂草都是特别偏冷的，写生时作了适当的处理，现在看到的画面色调就统一多了。

图 12 是一幅冷色调风景写生，意境幽深，色调统一。画面由于整体色调的作用而显得宁静、清新。

这里要强调的是在调色时要注意色彩的连贯性和渗透性，景物前、中、后的色彩要呼应，要有联系。另外，作画时不能为了追求色彩的丰富而忽略了整体色调的统一，也不能为了追求画面的统一而忽视了色彩的变化。

图 12 冷色调风景

《宣化寺小巷的早晨》写生步骤

1. 用群青起稿，勾出房子和路的大致轮廓，注意画面的纵深感和透视变化。

2. 首先用清水把画面打湿，然后趁湿画出天空的颜色，色彩尽量一次画准，否则在后面修改起来比较困难。然后将大面积的墙壁画出来，这样画面大的色彩关系就出来了。

3. 将画面中的颜色铺满。远景处的房子面积较小，但结构比较复杂，画起来要有耐心，不要急于求成。

4. 进一步完善画面，对一些细节部分要根据房屋的结构、受光角度及投影的变化进行深入塑造，这时可以适当地使用小一些的画笔，由远处画到近处，由复杂的地方画到简单的地方。

5. 加强对细节的刻画，如远处的树、人物、电线杆、地面和墙壁的细节、路边的杂草等。

6. 最后对画面进行调整，过于突出的局部应减弱一些。

1.

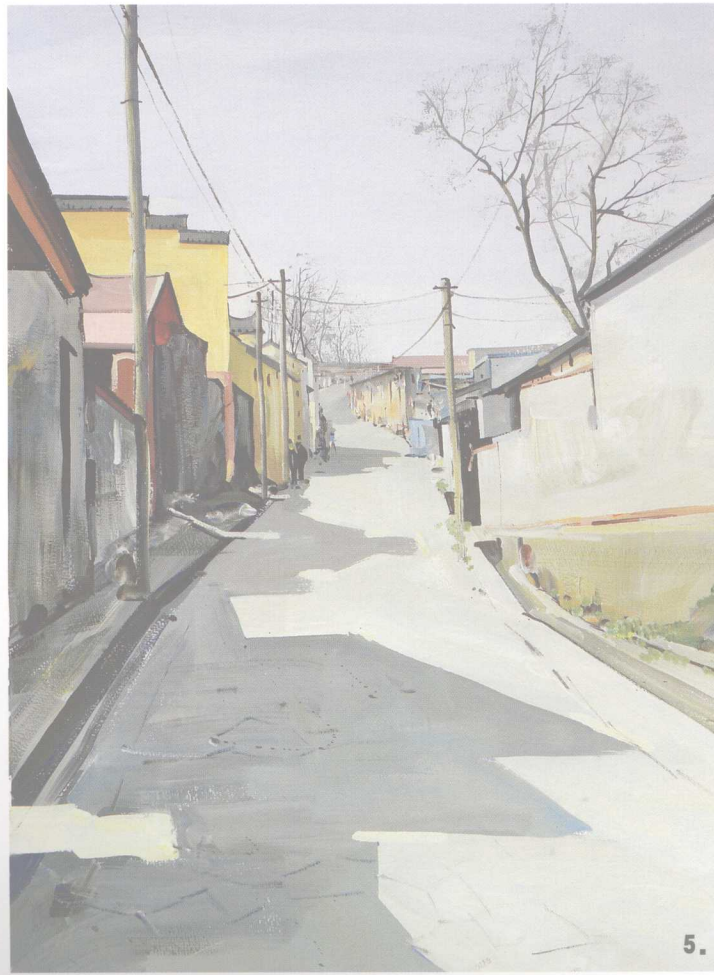
2.

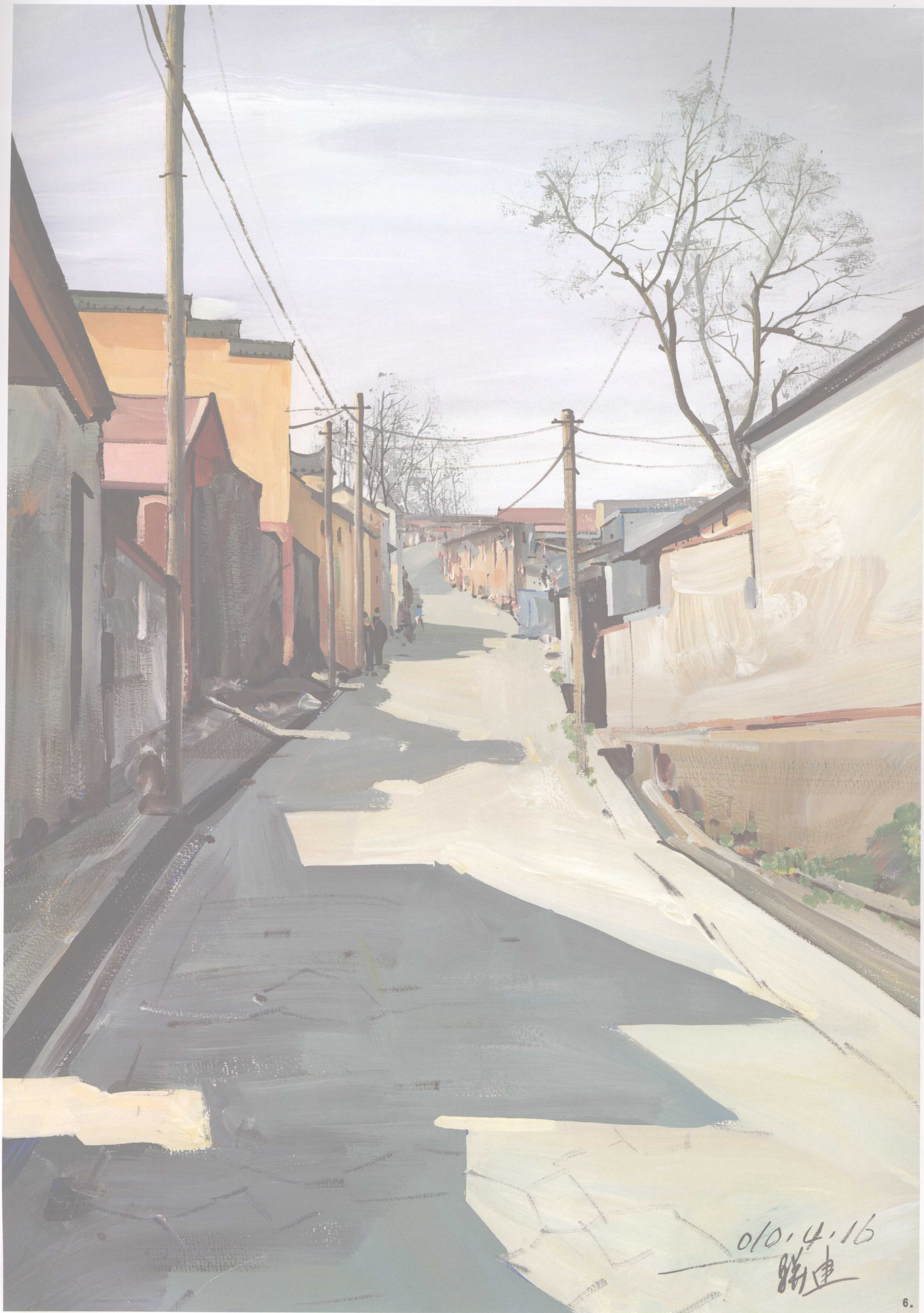
3.

4.

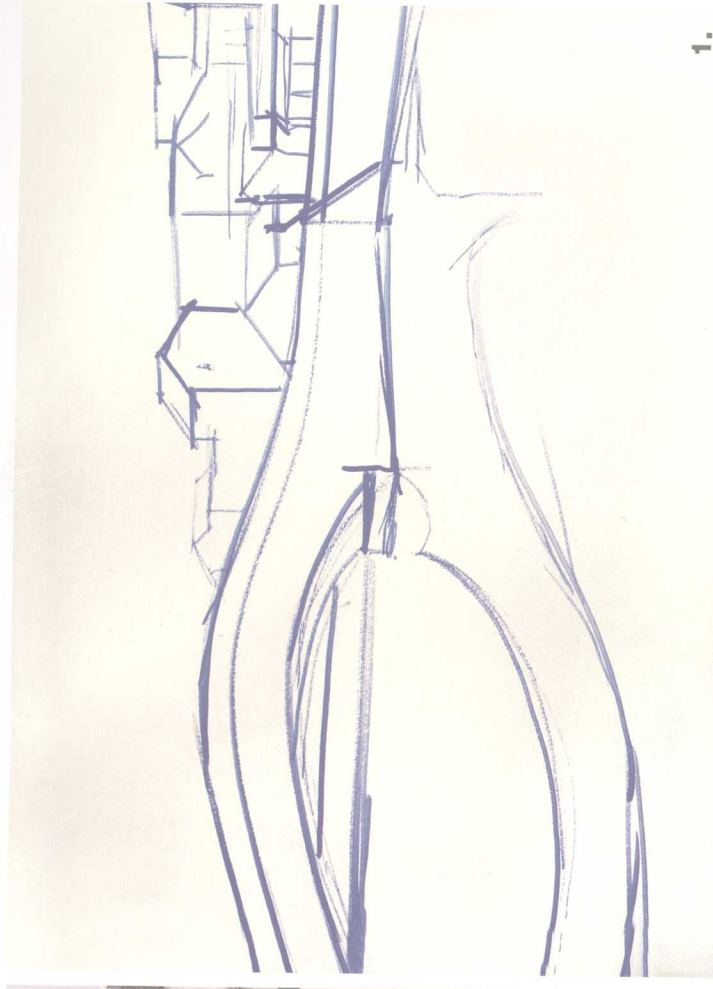
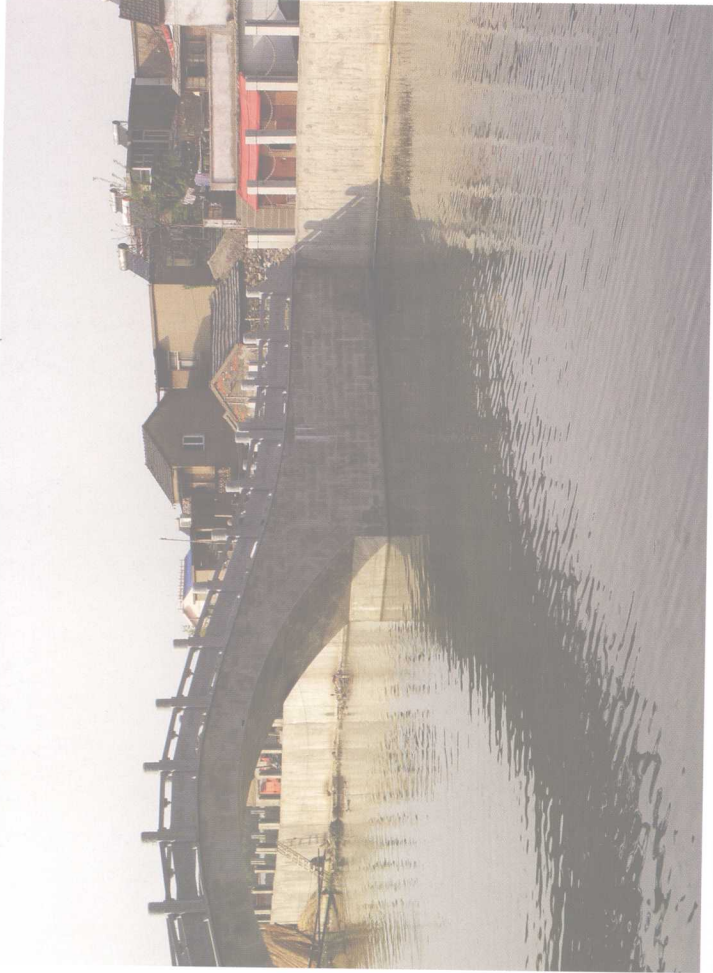

5.

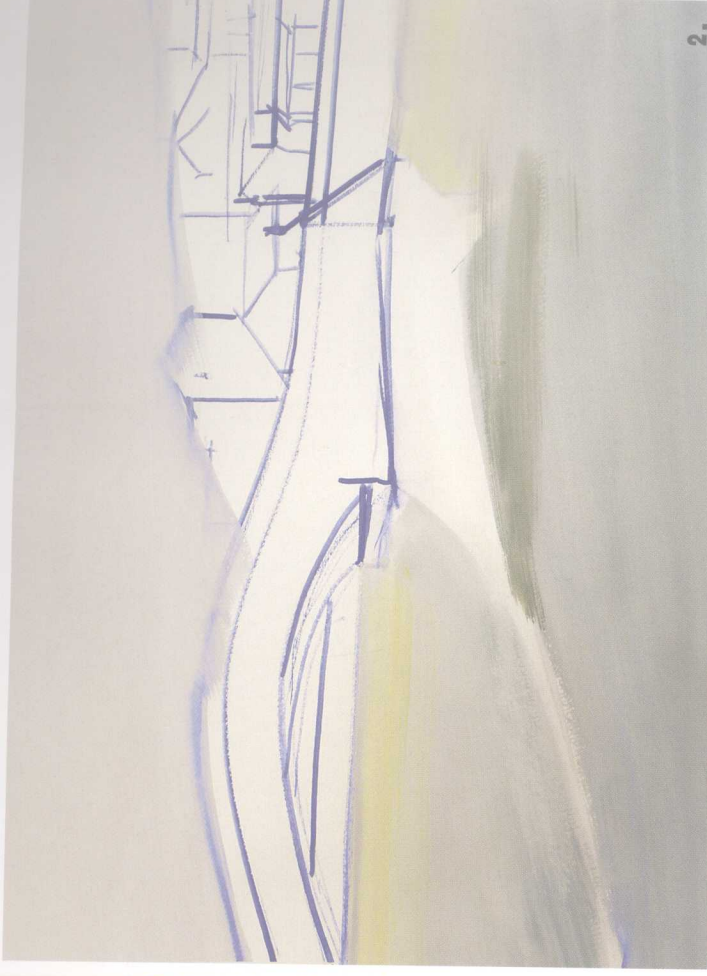

6.

宣化寺小巷的早晨

1.

2.

3.

4.

5.

《老船塘新桥》写生步骤

1. 这幅画表现的景物比较简单，因此在构图上使桥及倒影和水面占了画面较大的空间，以使画面新颖一些。首先，先用群青起稿，勾出各物体的轮廓。
2. 用湿画法将天空和水面部分先画出来，因为这些地方较透明，用湿画法表现出来的效果可以增加水面和天空的质感。
3. 画出民居、石拱桥及倒影的大体色调，铺色时颜色可以厚一些，用笔要奔放，一气呵成。注意对色彩的观察要敏锐，要抓住微妙的冷暖变化。
4. 进一步塑造石拱桥及倒影，色彩和造型要尽量准确，这样有利于后面的进一步刻画。
5. 民居上的门窗、石拱桥及倒影的变化再处理得丰富一些，必要的地方可用大笔蘸稍厚的颜色对画面进行点擦，以增强主体物的体积感。
6. 画出石拱桥上的栏杆及水面上的波纹等细节。最后对画面进行调整。

老船塢新橋

《淮河记事园小景》写生步骤

1. 这幅画所表现的景物由于缺少近景，因此不利于空间感的表现，水面也较难处理，因此表现上有一定的难度。首先，用群青起稿，勾出大致的轮廓，远处的建筑尽量勾得细一些。
2. 先用清水将画面打湿，然后用大号画笔蘸上饱满的颜色将天空、远山、树林和水面快速、奔放地画上去，注意颜色不要调得太匀，要充分考虑颜色的自然融合和相互渗透。
3. 待画面稍干后，在上一步的基础上把远处建筑的大致色彩画出来。
4. 在画面大的色彩关系确定之后，开始对各物体进行深入塑造。远处的建筑小而多，显得有些复杂，画起来要有耐心。
5. 进一步对各物体进行细节刻画，要加强体积感和画面空间感的表现。
6. 将中景河岸边的一排树画出来，再用干笔轻擦水面，并对一些细节进行完善和调整。右侧几笔简练的绿树增加了画面上的空间层次。

淮河记事园小景

2010.5.1
海建

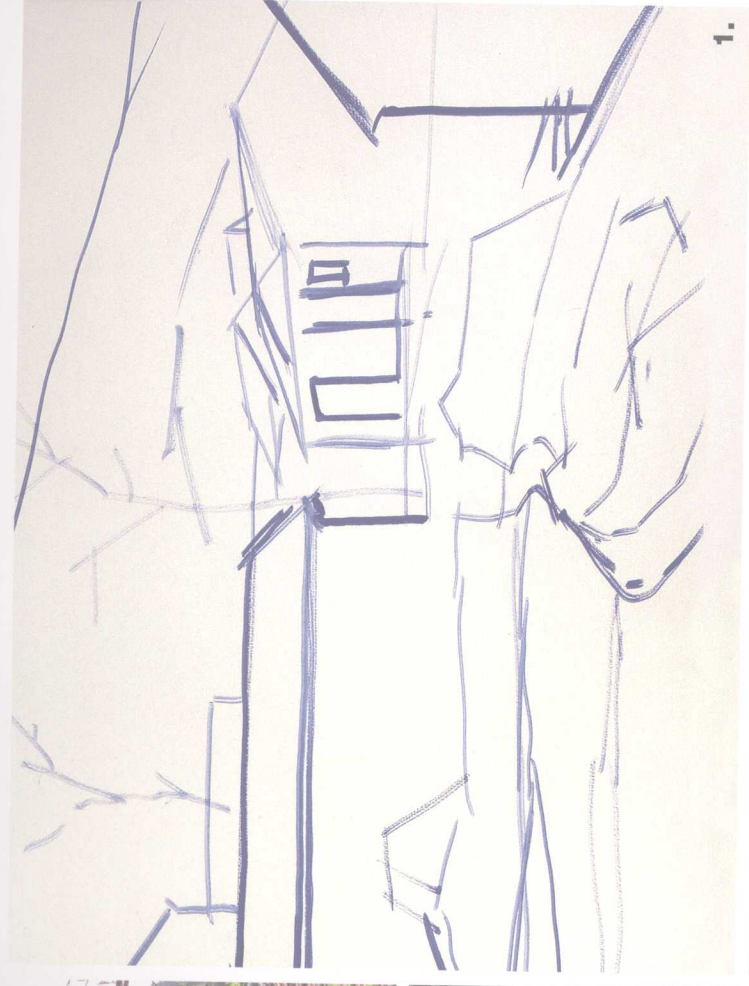
《东官路叉道》写生步骤

1. 用群青起稿，确定画面构图，勾出各物体的轮廓，较杂乱的部分要概括。
2. 先从远处画起，将天空和远景树丛的色彩画出来，尽量趁湿一步画到位。远景处采用湿画法可使颜色互相渗透，增强画面空间感的表现。
3. 将占画面较大面积的房屋色彩画出来，注意尽量将形画准，这样有利于后面的进一步塑造。
4. 将画面颜色铺满，特别要处理好远处建筑的结构和虚实关系。近处的竹林可以画得深一些，这样在上面提亮就方便了。
5. 画出树干和建筑上的细节。中景的建筑和右前方的竹林在阳光照射下的光影、冷暖变化及明暗关系要画准确。
6. 进一步深入刻画，画出树木上的细小树枝、前景中部和右侧的杂草、树丛及两条路上的细节变化。最后对画面进行整体调整。

0/0.4.13

王健

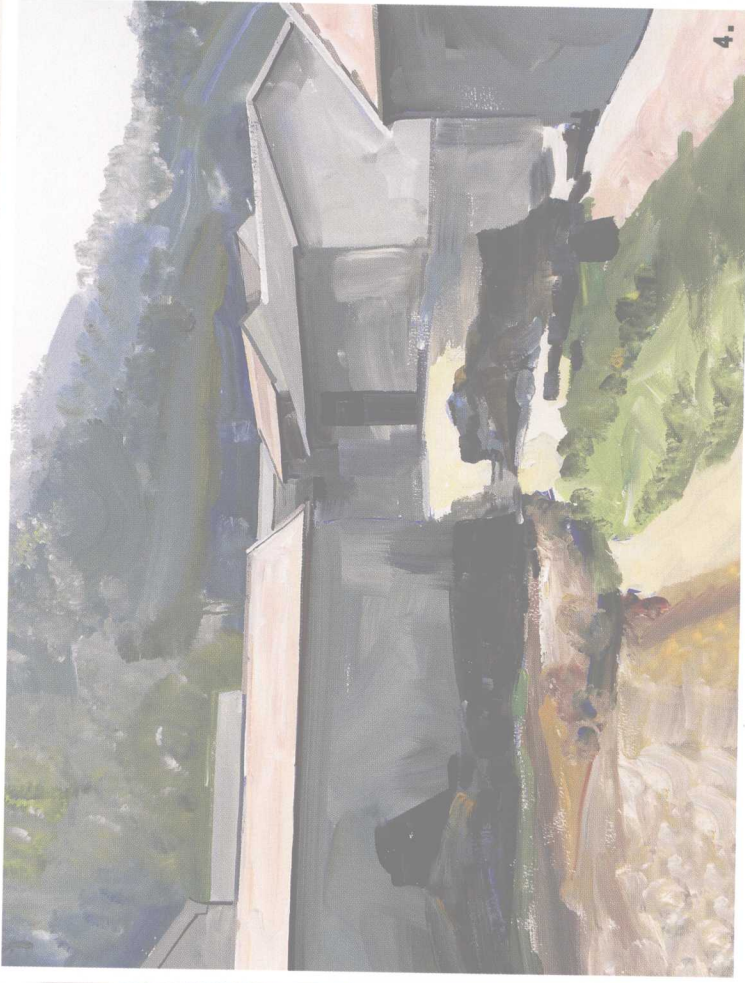
1.

2.

3.

4.

《东官路上的民居》写生步骤

1. 用群青起稿，确定画面构图，勾出各物体的大致轮廓。
2. 用清水将纸面打湿，趁湿将天空、背景山林和大面积的墙壁表现出来。
3. 将画面颜色铺满，确定画面大的色彩关系。在这一步骤中色彩要丰富、厚重一些，尽量多用大号画笔，用笔要生动，用色要饱满。
4. 调整、完善画面的整体关系，加强对各物体体积感的塑造。
5. 加强前景矮墙、杂草、小树等细节的刻画，前景处的杂草颜色不要调得太死，要见笔触，同时又要注意整体感。
6. 进一步加强对面细节的刻画，画出中景的两棵大树、右边的台阶和民居上的门窗等细节。最后对画面进行整体调整。

东篱路上的民居