

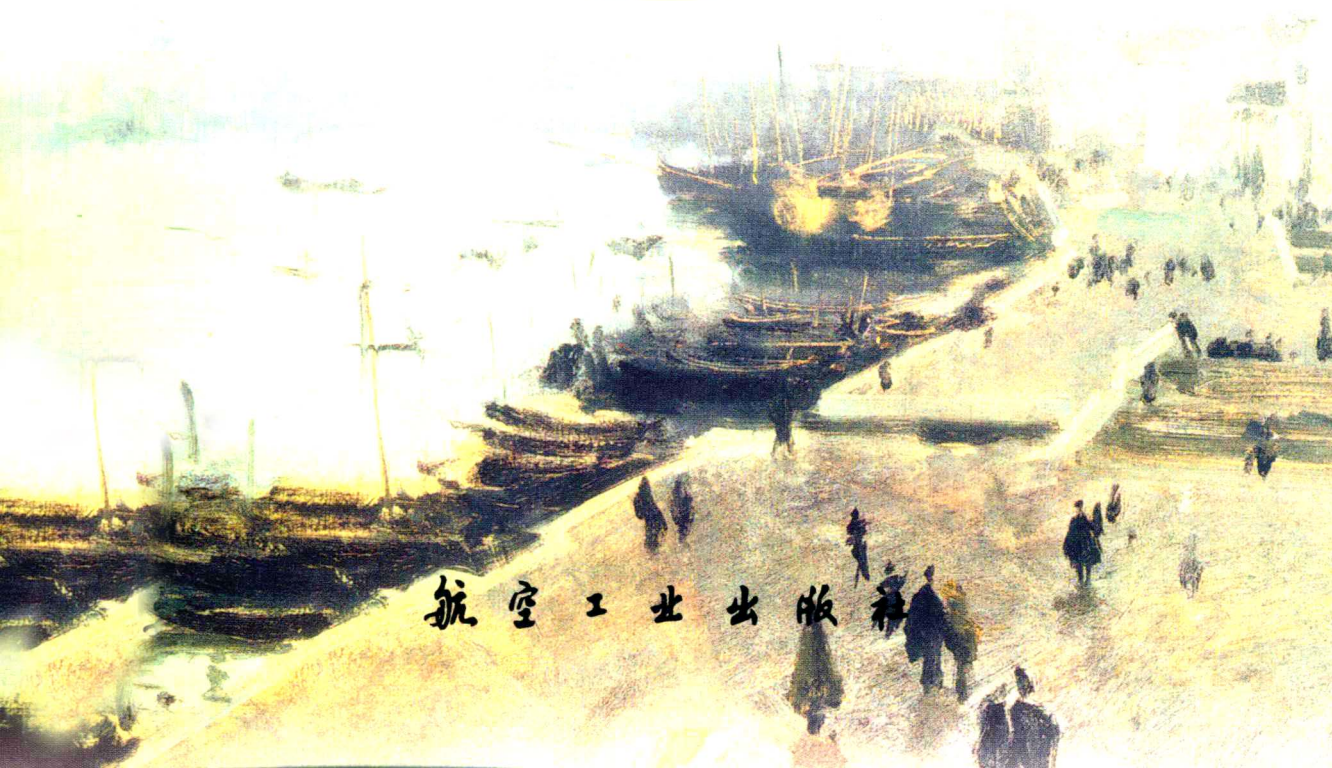
普通高等教育“十二五”规划教材

SE CAI FENG JING
XIE SHENG

色彩风景 写生

主编 黎红波 李冬冬 徐从先

航空工业出版社

普通高等教育“十二五”规划教材

SE CAI FENG JING
XIE SHENG

色彩风景 写生

主编 黎红波 李冬冬 徐从先

航空工业出版社

北 京

内 容 提 要

本书主要介绍了色彩风景写生的相关知识,全书共8章,其内容分别为:色彩风景写生概论、色彩风景写生的观察方法和构图法则、色彩风景写生中的色彩知识、色彩风景写生中的元素训练、水粉风景写生、水彩风景写生和油画风景写生,最后一章为优秀作品欣赏。

本书内容丰富、图文并茂、通俗易懂,可作为高等院校美术专业的风景写生教材,也可供广大美术爱好者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景写生 / 黎红波, 李冬冬, 徐从先主编. --
北京: 航空工业出版社, 2012.9
ISBN 978-7-5165-0081-1

I. ①色… II. ①黎… ②李… ③徐… III. ①水粉画
—风景画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第215737号

色彩风景写生

Secai Fengjing Xiesheng

航空工业出版社出版发行

(北京市安定门外小关东里14号 100029)

发行部电话: 010-64815615 010-64978486

北京市科星印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经售

2012年9月第1版

2012年9月第1次印刷

开本: 787×1092

1/16

印张: 11

字数: 275千字

印数: 1—2000

定价: 48.00元

绘画的实践与教学不同于自然科学，它有着独一无二的法则和原理。艺术往往不是绝对的，没有一个固定的模式或者标准，美术的教学与实践具有自身独特的规律性和多样性。本书以技法表现为中心内容，这其中不免带有编著者个人的艺术观念、审美意识、美术实践和教学观点，期望读者们在阅读此类绘画技法书籍时能够体会到这一点。

对于初次接触色彩风景的人，都希望能够有一本能够详尽介绍色彩基础知识的书，以便更好地从中借鉴和学习色彩实践经验。本书就是关于色彩基本常识与色彩风景基本技法的综合教材，它从色彩的基本常识出发，让学习者能够对风景绘画有一个较为清晰的认识，并掌握一些基本的表现技法。

本书内容主要涉及色彩的基础知识及油画、水粉、水彩三种不同材料对于风景题材的表现，它从色彩风景的观察写生、构图法则、技法表现等几个方面介绍了不同绘画语言的表达方式及特点。

本书中加入了大量的欣赏图片，基本都是国内外知名画家的作品，它们反映了各个时代色彩风景的风貌，可使读者在开阔视野的同时，能够更好地欣赏、了解、学习各种作品的不同绘画风格、方法和技巧，这对于基础学习者具有重要的启示作用。在此，我们对这些作品的作者深表谢意。

总体而言，本书系编者从自身的绘画实践经验出发，并结合了时代发展，以及在高校色彩教学中的切身感受，有感而发。

本书由黎红波、李冬冬、徐从先担任主编，刘华和严艺任副主编。尽管在编写本书时我们尽力而为，但由于编者知识水平有限，不足之处肯定在所难免，希望各位专家、同仁、读者能不吝赐教。

编者

2012年8月

001/第一章 色彩风景写生概论

002/一、风景画概述

002/二、色彩风景画写生的意义

005/第二章 色彩风景写生的观察方法和构图法则

006/第一节 色彩风景写生的选景

007/一、宜选取具有空间感的场景

008/二、选择适当的场景

009/三、理性的组织、取舍和重构

009/四、尊重主观感受，尊重大自然

011/第二节 色彩风景写生的观察方法

012/一、整体观察法

012/二、局部观察法

012/三、单眼观察法

012/四、近似观察法

012/第三节 色彩风景写生的构图

012/一、构图的概念

013/二、构图中的要素

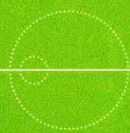
017/三、色彩风景写生的构图法则

023/四、色彩风景写生的构图方法

029/第三章 色彩风景写生中的色彩知识

030/第一节 色彩的基本知识

- 030/一、风景写生中的色彩与光线
- 031/二、风景写生中的光与物体色
- 031/三、风景写生中的色彩要素
- 033/四、色彩的分类
- 034/五、色彩的混合
- 035/第二节 色彩的视觉心理
 - 035/一、色彩的情感
 - 035/二、色彩的联想
 - 035/三、色彩的象征
 - 036/四、色彩的表情
- 037/第三节 风景写生中色彩与画面的色调
- 039/第四节 风景写生中色彩与画面的意境
 - 040/一、画面意境中的主观情感
 - 041/二、画面意境中的主观色彩

045/第四章 色彩风景写生中的元素训练

- 046/第一节 风景写生中天空与云彩的表现
 - 046/一、天空
 - 048/二、云彩
- 050/第二节 风景写生中水的表现
- 053/第三节 风景写生中树的表现
- 057/第四节 风景写生中建筑物的表现
- 060/第五节 风景写生中山的表现

065/第五章 水粉风景写生

067/第一节 水粉风景写生的工具材料和写生前的准备

067/一、水粉风景写生的工具与材料

069/二、水粉风景写生前的准备

069/第二节 水粉风景写生中的作画步骤

069/一、构图起稿

071/二、铺设色彩

072/三、深入刻画

073/四、调整统一

075/第三节 水粉风景写生中的表现技法

075/一、水粉风景写生的基本技法

078/二、水粉风景写生的特殊技法

083/第六章 水彩风景写生

084/第一节 水彩风景写生的工具材料和写生前的准备

084/一、工具与材料

086/二、水彩风景写生前的准备

086/第二节 水彩风景写生中的作画步骤

086/一、构图起稿

087/二、铺设色彩

089/三、深入刻画

090/四、调整统一

091/第三节 水彩风景写生中的表现技法

091/一、水彩风景写生的基本技法

105/二、水彩风景写生的特殊技法

107/第七章 油画风景写生

108/第一节 油画风景写生的工具材料和写生前的准备

108/一、工具与材料

112/二、油画风景写生前的准备

112/第二节 油画风景写生中的作画步骤

112/一、构图起稿

112/二、铺设色彩

115/三、深入刻画

116/四、调整统一

118/第三节 油画风景写生中的表现技法

118/一、油画风景写生的基本技法

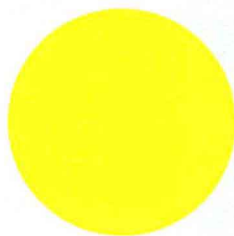
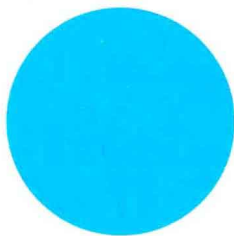
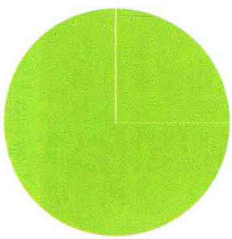
126/二、油画风景写生的特殊技法

137/第八章 优秀作品欣赏

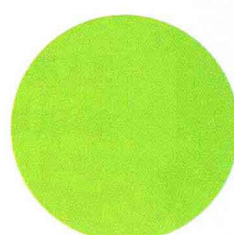
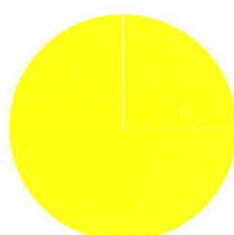
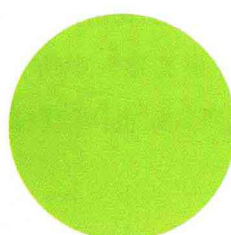
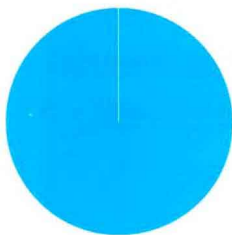
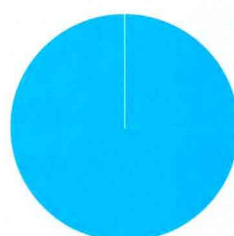
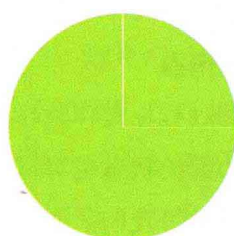
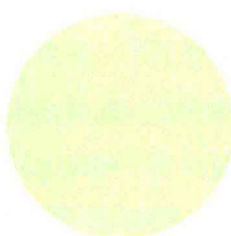
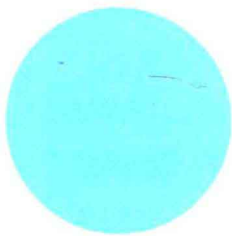
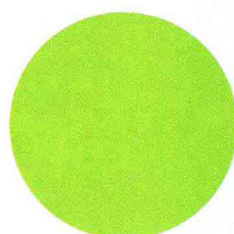
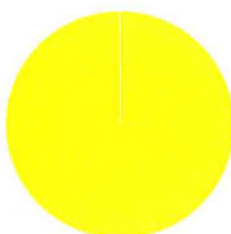
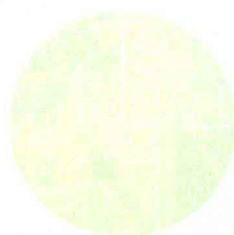
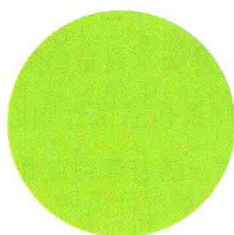
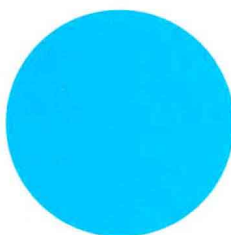
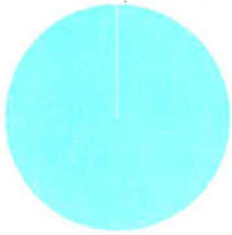

166/参考文献

第一章 色彩风景写生概论

一、风景画概述

“风景画”一词约在20世纪传入中国，其仅指西方传入的以风景为题材的油画、水彩画等。在中国画中，我们把以风景为题材的绘画称作“山水画”。

“山水画”和“风景画”除了名称不同外，两者在观察方法、表现手法等方面也大有区别。首先，在观察方法上，中国山水画非常注重画家个人的审美体验，而西方风景画则更注重科学而客观的观察，注重表现画面的空间感和体积感；其次，在表现手法上，中国山水画重笔墨而轻色彩，西方风景画在印象派绘画之前较注重形体的塑造而轻色彩，在印象派绘画之后，色彩则成为了风景画的灵魂。

印象派绘画之前的画家由于受作画条件的限制，无法进行现场写生，只能先进行素描速写，只在关键部位才用色粉笔加以强调。对于色彩的表现则需要回到画室，根据对光影效果的回忆，并运用一些艺术表现手法再次进行描绘。因此，那个时代的画家对色彩的感受和情感体验比较薄弱，只是局限于用物体的固有色来进行创作。

这类古典主义风景作品虽然画面效果优雅细腻，但却缺少一种自然性和情感性的体现。直到19世纪初期，随着颜料制作技术的提高，人们制造出了小型轻便的颜料，为外出写生提供了良好的条件。也正是基于这一技术的改进，画家才最终得以走出画室，走向大自然，直接面对自然景物进行描绘。

与此同时，光学理论的发展也激发了画家探索光线与色彩的兴趣，也为印象派绘画的产生与发展奠定了理论基础。

二、色彩风景画写生的意义

在色彩风景写生中，画家的心灵与自然合为一体，从自然中汲取灵感或获得顿悟，摆脱世俗的羁绊，从而获得心灵的解放，这也正是色彩风景画在当代社会中存在的现实意义。

（一）陶冶高尚情操

色彩风景写生的过程也是体验自然、感受自然的过程。自然中的每一处景色对应着心灵的某种状态，而心灵的状态也可以通过绘画中的一草一木得以体现。或壮丽、或秀美、或奇险的自然景色丰富了我们的的心灵，同时，自然景色的四季变化也不断地给我们带来新鲜感。

复杂而微妙的生命感受，要借助于艺术手段来加以表达，艺术可以涤荡心灵的污垢，使人超越尘世的束缚。正如宋代画家郭熙在《林泉高致》中所言“君子之所以爱夫山水者，其旨安在丘园，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。”

当我们面对广袤的大自然，纷繁的思绪都融化在无边景色之中，精神也为之受到感染。因此，色彩风景写生的重要价值在于升华我们的情感，陶冶我们的情操。

（二）培养发现美的眼睛

一切视觉艺术都是看与思的结果，风景画也是如此。罗丹说过：“艺术家见到的自然，不同于普通人见到的自然，因为艺术家的感受，能在事物的外表之下体会内在的真实。艺术上唯一的原则，是把看见的东西抄录下来，问题在于见与不见……一个低能的人只是抄写自然，而永远不会成为艺术品——这实在是由于他视而不见。枝枝节节，不厌其详，结果毫无好处，呆板而没有性格……相反的，艺术家是能够“看见”的，即是说，通过他的与心相应的眼睛深深理解自然的内部。”

在色彩风景写生中，破旧的房屋、残缺的围墙、铺满鹅卵石的小路甚至堆满杂物的箱子都可以成为表现的主题。尽管这些东西在一般人眼中是不起眼的甚至是丑陋的，但艺术家却赋予了它们一定的形式和内涵，并发掘出它们蕴涵的美，这就是艺术家与常人的不同。

色彩风景写生训练能够改变我们的视觉态度和习惯，使我们超越实用的目的，以一种审美的眼光去看待周围的事物，引导我们体会自然界中蕴涵的丰富的形式美，如形体、空间、材质、光色、节奏、韵律等，培养我们发现美的眼睛。

（三）提高认识事物的方法

色彩风景写生的表现是建立在对自然景物认识的基础之上，是通过物质化的手段将所认识到的客观物象真实地表现出来的过程。

色彩风景写生并不是对自然景物的机械反映和体现，而是经过了艺术家认真的观察、高度的选择和积极的探索，使其服务于画面精神和画面主题。所以，风景写生所描绘的并不是看到的一切，而是认识和感受到的一切。

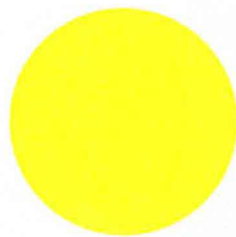
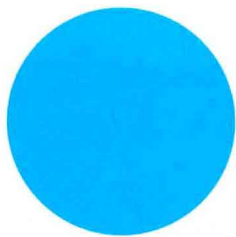
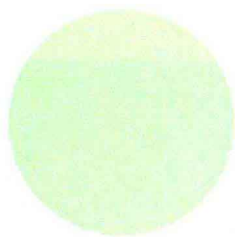
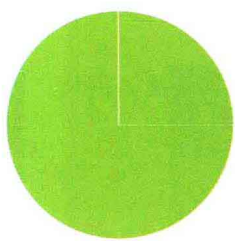
正如清代画家郑板桥的论述：“江馆清秋，晨起看竹，烟光、日影、露气，皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃遂有画意，其实胸中之竹，并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸，落笔倏作变相，手中之竹又不是胸中之竹也。”艺术作品的创造要经历从“眼中之竹”到“胸中之竹”再到“手中之竹”的过程，即从感觉到思维再到表现的过程。

（四）增强绘画技巧

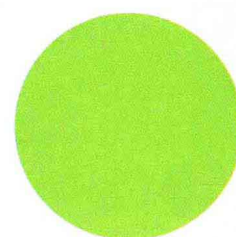
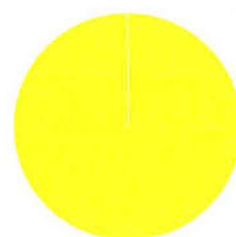
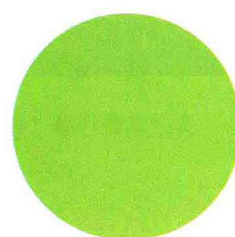
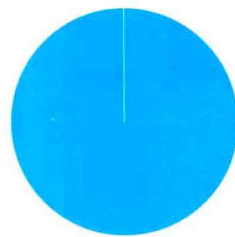
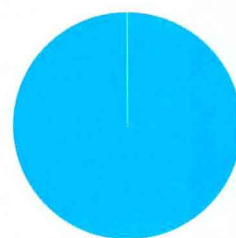
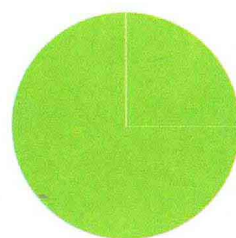
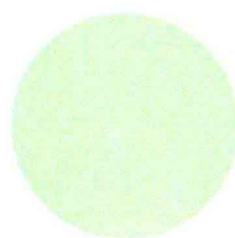
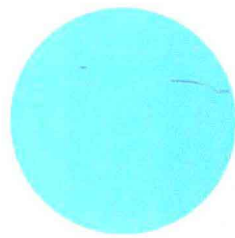
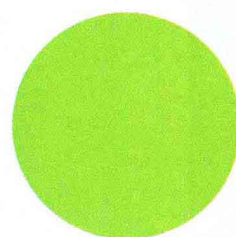
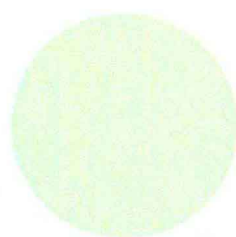
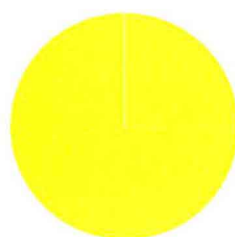
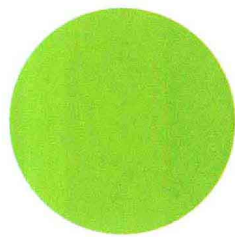
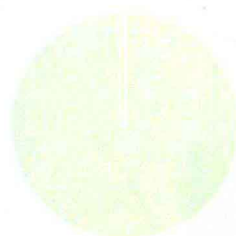
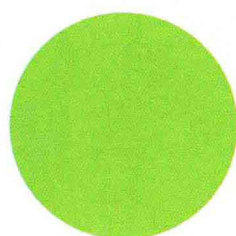
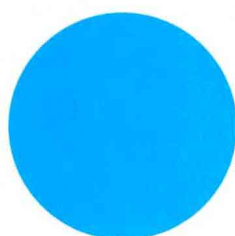
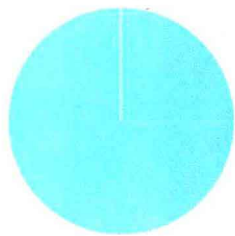
色彩风景写生表现技巧包括对对象构成规律的熟悉，对主体精神、情感的把握和对工具材料的熟练运用。

色彩风景写生首先要能熟练运用各种写生工具，如颜料、纸张、画布、画笔等，它是

提高绘画技巧的基础。其次，写生的过程中，还需要创作者到大自然中亲身体验，感受自然中的景物、空气、光线等元素的微妙变化，以充分掌握绘画对象的构成规律。最后，在写生的过程中，创作者还要捕捉自己在心理和情感上的细微变化，并将其体现到绘画作品中，以丰富作品的表情。例如，法国巴比松画派画家，卢梭、柯罗、杜比尼、米勒等，就长期居住在枫丹白露森林周围的村庄，阳光照耀的森林、沼泽、池塘、草房、小路等，给予了他们丰富的灵感，长期的写生训练使他们能敏锐、巧妙而迅速地捕捉到大自然中的各种美。

第二章 色彩风景写生的观察方法 和构图法则

色彩风景写生的过程中，面对复杂、庞大的自然物象，如何选景、观察以及如何构图，就成为艺术实践中最需要解决的问题。

第一节 色彩风景写生的选景

在色彩风景写生的艺术实践中，所选景物即使看似平淡，但由于视点、角度、光线、时间等条件的不同，再经过创作者艺术化地处理，也会显示出动人的艺术魅力，如图2-1与2-2所示。

图2-1 《白杨树》系列之一 莫奈油画作品（1）

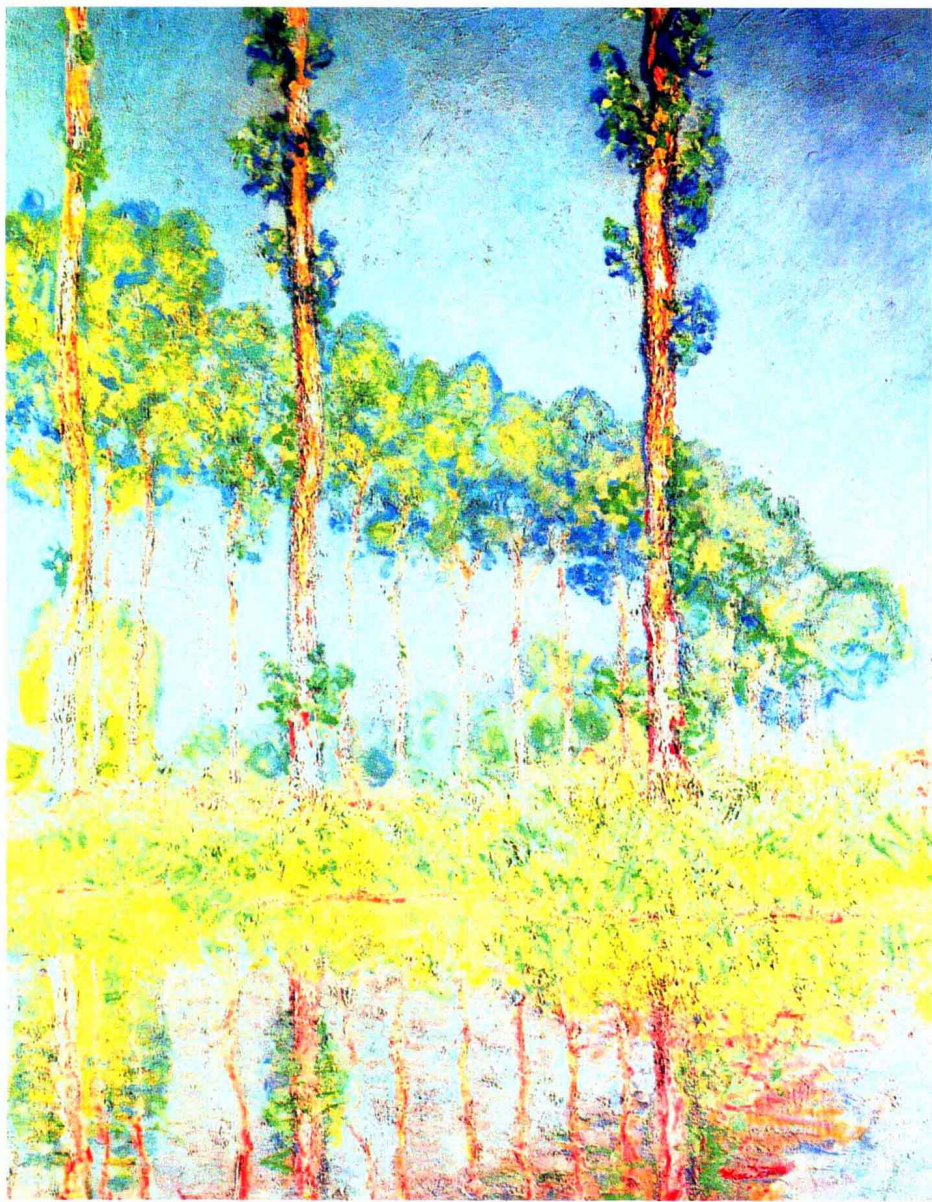

图2-2 《白杨树》系列之二 莫奈油画作品(2)

关于色彩风景写生的选景，应注意以下几点。

一、宜选取具有空间感的场景

并不是所有的景色都能呈现出良好的画面效果，这就需要艺术家有所取舍。色彩风景写生时应尽可能选取有空间感的场景，以避免画面显得单薄而平淡。如果不可避免地要选择空间感不强或没有空间感的场景，也应通过一些艺术或技术手段表现出一定的空间感，以丰富画面效果。

二、选择适当的场景

大自然赋予我们很多可描绘的题材，如山区、水乡、海岛、渔村、森林、黄土高原、沙漠丘陵等，每一种题材都给人不同的视觉感受，如图2-3与图2-4所示。不同的景物又具有不同的环境特点和情调，如枯树、乱石表现出沉寂、古朴之感，高山、大川则给人以壮阔和伟岸的情怀，小桥、流水则营造出优雅、恬静的氛围，这些特色都成为色彩风景写生的审美源泉和视觉依据。因此，在风景写生中，创作者应根据需要选择适当的景物作为描绘对象，以表现不同的审美情趣、艺术素养和思想情感。

图2-3 《春潮》 列维坦油画作品

图2-4 《奥尔良圣帕特纳教堂的圆塔》 柯罗油画作品

三、理性的组织、取舍和重构

正如保罗·塞尚所说：“风景是混沌的、消失的、杂乱的，没有逻辑的生命，没有任何理性，画面却是持久的、分门别类了的，包含了诸多观念的形态。”因此，色彩风景写生就需要创作者通过观察、比较、归纳、概括等理性思维来取舍和重构自然景物，选择自己需要的自然景物进入画面，把不美的、难以入画的东西去掉，抓住最感人、最具特色且最能体现本质的物象，投入感情和智慧，只有这样，才能创作出具有感染力的色彩风景写生作品。

四、尊重主观感受，尊重大自然

创作者还应尊重自身的主观感觉，保持对自然景物的新鲜感。走进大自然、感受大自然、享受大自然，让自然景物引导我们去寻找美、寻找感觉、寻找主题、寻找意义，这才是色彩风景写生艺术实践的最初意图，而不应先入为主，带着固有的意图和想法去寻找自然景物，如图2-5所示，图2-6所示为图2-5画作的实景照片。