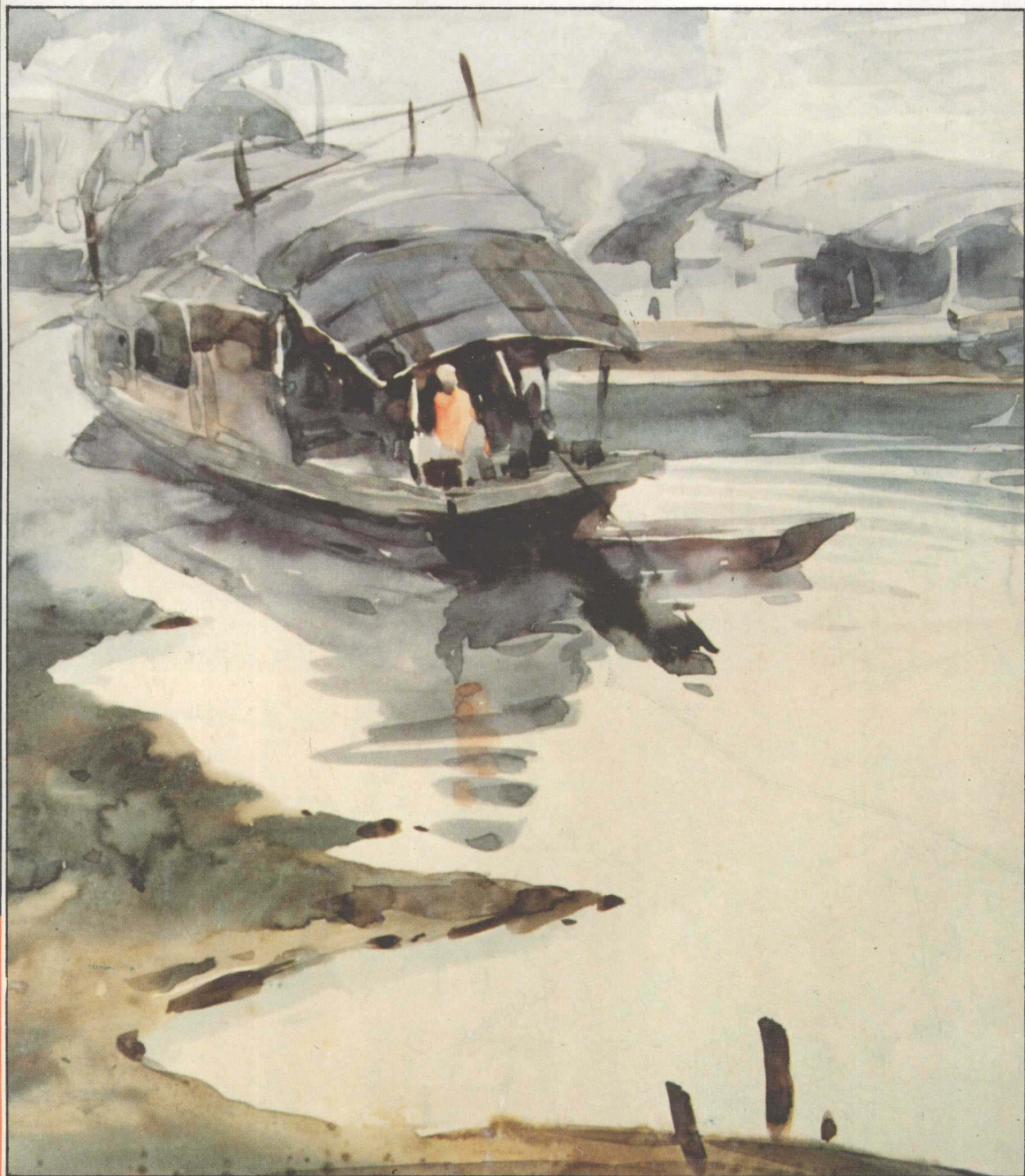

美术基础入门画库

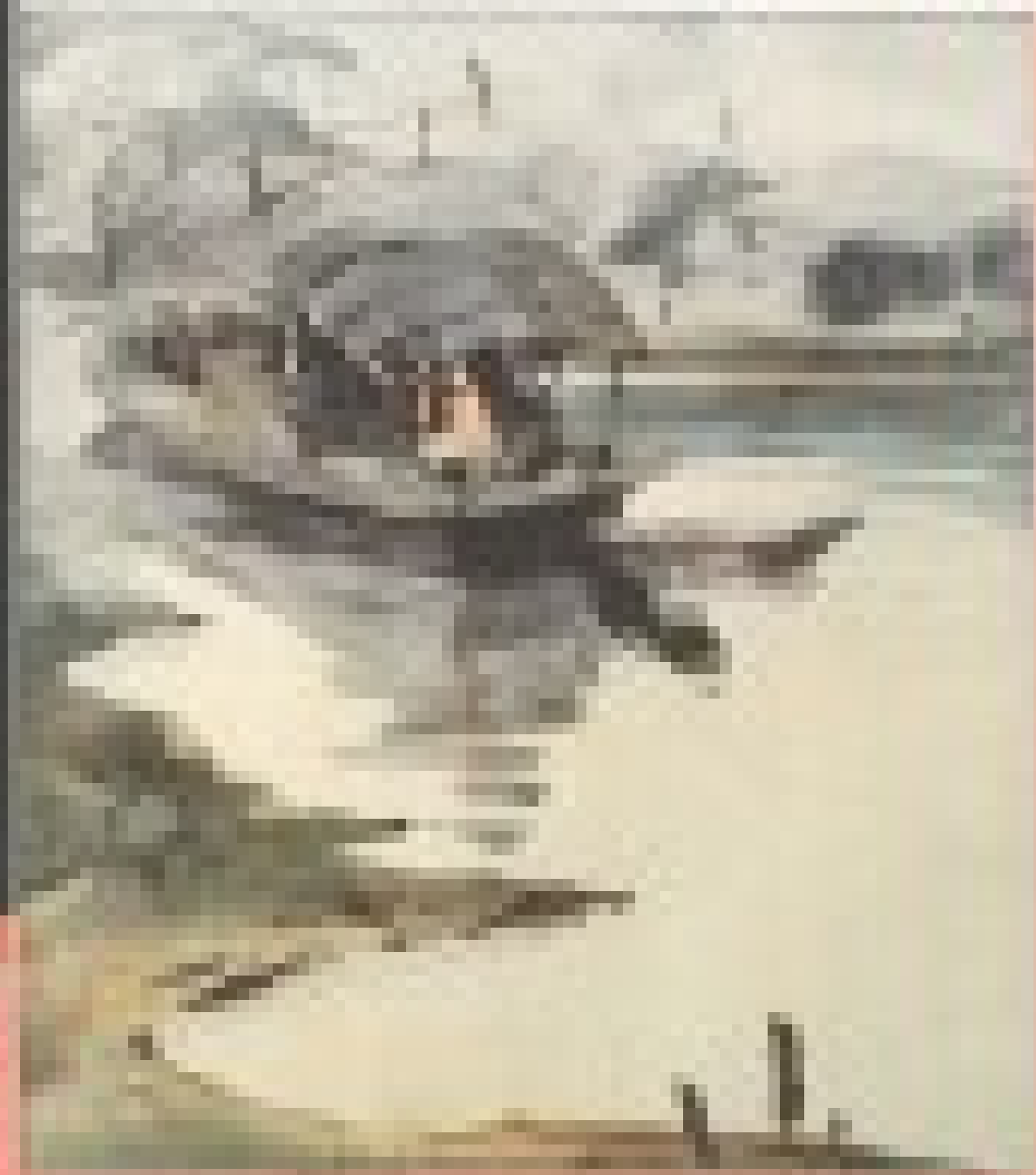
覃忠华 著

色彩风景入门

广西美术出版社

色彩风景入门

J215
2572

目录

序言/ 1

一、用具/ 2

二、选景/ 4

三、作画步骤/ 6

1、观察步骤/ 6

2、构图/ 6

3、作色/ 6

四、几种物象的表现/ 12

1、天/ 12

2、地/ 14

3、树/ 16

4、水/ 18

5、山/ 20

6、房屋/ 22

7、步骤图/ 24

五、作品欣赏/ 26

序 言

人，离不开大自然，人，赞颂大自然，因为大自然的阳光妩媚，生气勃勃，美妙神奇。大自然对人永远充满诱惑力，给人美的享受，人在这美的享受中陶冶情操，开阔胸怀，故中国自古代以来就有天人合一的思想与亲和自然的艺术行为，由此带来山水画的繁荣，与西方的风景画共同构成人对自然讴歌的最佳艺术形式。

色彩风景画，是指以大自然为对象运用色彩进行描绘的绘画。它描绘的对象通常包括山石、竹木、建筑、街道、森林、草原、沙漠、江湖、海洋、云雾、雨雪等等。色彩风景画可以抒发作者的思想情感，再现大自然之美，激发人们对大自然和祖国的热爱。

初学色彩风景画的朋友，凭着对大自然热爱的心情，对大自然进行描绘，总想画出一幅幅美丽动人的画幅，但常常是将一个美丽的景色画得乱七八糟，事与愿违，为此感到沮丧和伤脑筋。我收到过不少初学者的来信询问这是为什么，怎样才能画好色彩风景画。现在，我将个人在水彩、水粉风景写生中的一些体会与方法写出来，既作为对美术爱好者询问的答复，也当作抛砖引玉，求得与大家共同探讨。色彩风景写生的方法很多，人们可以各师各法。这里讲的只是一个方面，美术爱好者如能多方面吸取营养将会更好。

本书将从用具、选景、作画步骤、几种物象的表现等四个方面分别介绍。

一、用 具

外出写生需要准备好如下用具。

画夹或画板：两样均可，各取所需。

颜料：画水彩准备水彩颜料，画水粉准备水粉颜料。

调色盒或调色盘：这两种调色工具各有利弊。调色盒可挤满颜料在盒内，外出写生时，其余颜料可不必携带，减轻重量。但调色盒调色面积小，调色时有不便之处；调色盘面积大，特别调较多的颜色时，更能显示它的优点。缺点是携带不便，加之外出时不好将颜料挤放在盘内。

画笔：竹杆水彩笔、水粉笔、毛笔，因人而异，各取所需。水粉画还可油画笔。不管画水彩或水粉都要求有大、中、小号的笔结合运用，并根据各人习惯选购。

画纸：市面上的画纸很多，以水彩纸为佳。初学者在当地一时购买不到水彩纸，可用素描纸作练习。

水杯：水杯最好有两个，一是洗笔用，一是装清水调色用。

吸水布：水彩画、水粉画比较讲究水份的运用，笔上的水份多与少与作画效果直接有关，因此有一块吸水布可将笔上多余的水份吸掉。

小凳：外出写生需坐下作画，有一张小凳方便些，当然有时在无小凳的情况下，石头、地上都可以坐。

铅笔：水彩画可用 HB、B 铅笔起稿，水粉画除铅笔起稿外，也可用水粉色直接起稿。

橡皮：将起稿时不需要的铅笔线条擦掉，另外，也可当作水彩、水粉画的特技工具。

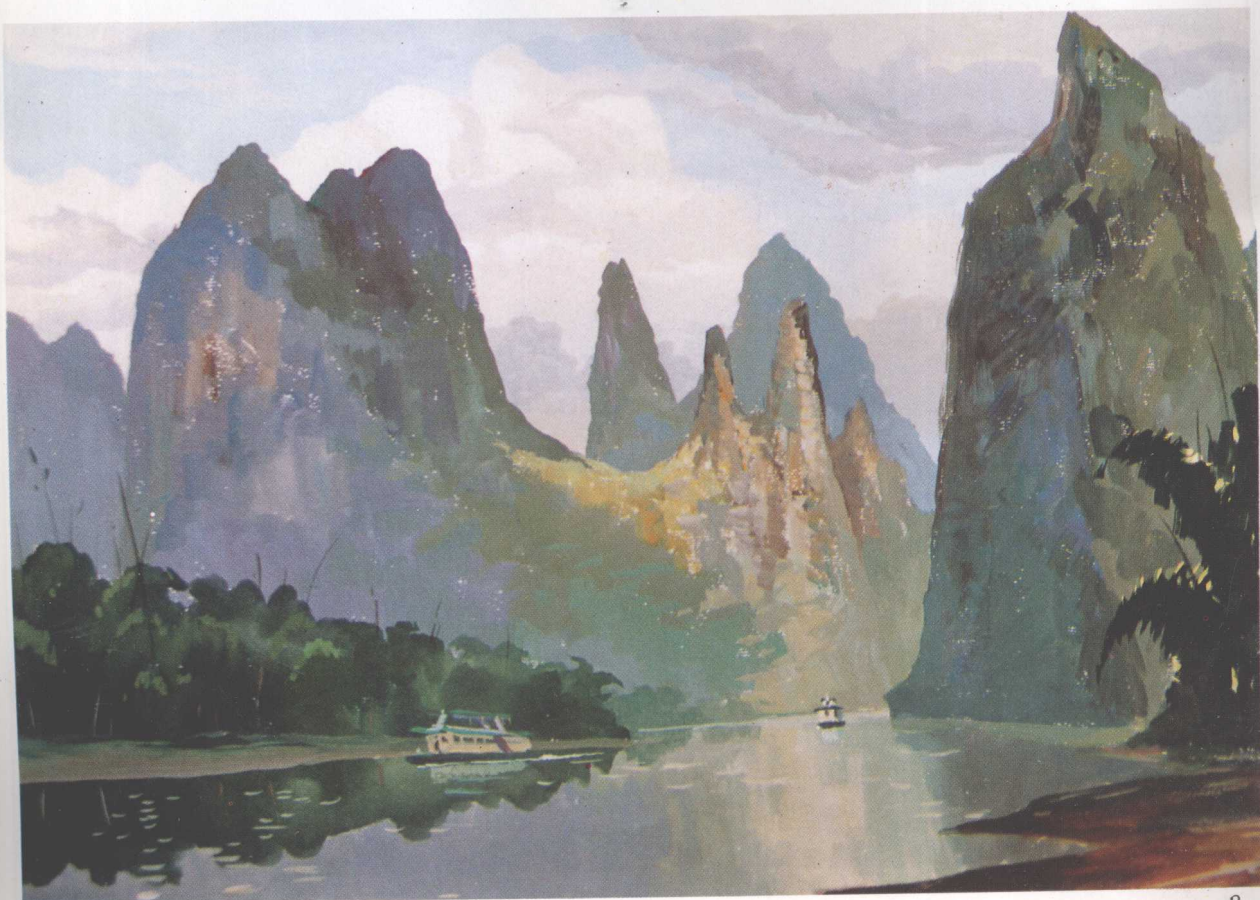
小刀：用于削铅笔外，还用于水彩、水粉画特技。

夹子或图钉：用于画纸的固定。

苏秀玲 作

二、选 景

当你走到室外，进行风景写生时，面对大自然，感到处处都美，常常会产生一时不知从何下手的困惑，同时也会感到不知画什么好或没有什么可画的。这是初学者普遍存在着的一个如何选景的问题。大自然的景色固然美，但也并非凡见到的都可入画。有的景色一般，但换一个角度观察就不一样。因此，外出写生不是见什么就画什么，而是需要经过观察、思考和选择。

选择什么样的景物作画，这与每个人的修养和审美观有直接的关系，同样

的景物有的人认为很好，有的人认为不好，这是各人的修养和审美观的不同而产生完全不同的看法。我们允许有不同的看法，可以根据自己的审美需求去选择适合自己的景物来画。但对初学者来说，一般要注意的是：以选择景物的形象、景物的环境、景物的色彩、景物的气氛、景物的意境等能给人美感的景色为佳。不要不加思索地见什么就画什么，需要有目的地选择。

首先，风景画需要有主体的景物。如果你选定了一个景物，先不忙马上作画，应该考虑以什么角度去画，距离景物远些好还是近些好，采用什么视点才能画出更好的效果等。例如：画一座高楼，从正面画，垂直线和平行线多，显得高楼稳

重庄严；如果从侧面画，倾斜的透视线多，使人感到高楼灵巧、生动。也就是说，不同的角度表现会产生不同的形象视觉效果。其次，作者与景物的距离远些好还是近些好也是需要考虑的。距离近，景物大、空间小；距离远，景物小、空间大。前者主体突出，后者广阔舒展。再就是，视点的高低也会使画面产生变化，作者的视点高，地平线就高，画面出现地面多、天空少；作者的视点低，地平线就低，画面上的地面少、天空多。因此，选定景物后，多从这些问题上考虑一下再画会有好处的。

懂得这些选景的基本原理后，就可以根据自己的需要确定景物和作画的位置。为了便于初学者训练，最好从以下三

个方面进行选景练习。

①选择的形体要单纯，不要太杂乱；色彩宜鲜明，不能太灰暗；明暗应清晰，不能太平板；近、中、远景的层次应清楚。

②掌握先易后难的原则。从简单的景物开始，经过一草一木，一桥一屋等比较简单的对象描绘，再逐步选择变化较大的景物，最后才进入复杂的景物。有的景物虽美，但难度大，要对自己的基础有所估计，对难度大的景物要有所认识，切不可好高骛远，急于求成。

③选择光线变化小的景物练习，光线从早到晚都在变化，物体的色彩往往随着光线的变化而变化，这样给初学者把握色彩带来一定的难度。

三、作画步骤

当你确定景物和作画位置后,即可开始作画。在作画过程中,一般需经过观察、构图、作色、调整直至完成这几个步骤。

1、观察:

当你动笔画之前,需将所要画的景物作一番观察与分析。

①首先要确定你要画的近、中、远景的物体是什么。

②根据你作画时的天气和景物,确定色彩的主调是什么。

③确定主次物体,对景物进行取舍,明确要的是什么物体,舍的又是什么物体。

④作怎样的虚实处理。

以上这几个问题观察与分析好后,将眼睛闭上,一幅所要写生的色彩风景画呈现在你的脑海里,做到“胸有成竹”,然后才能大胆落笔,顺利完成。

2、构图:

构图也叫布局、落幅和经营位置。即在一定比例的画幅上妥善组织和安排好景物的位置。初学色彩风景画的朋友,构图时应注意以下几个方面的问题:

①首先分清主次。明确主体是什么,将主体放在画面偏中部位置,给看画者形成视觉中心。次要景物则根据构图需要可对景物的大小、高低、位置作适当的调整、安排、处理。

②横构图、直构图、方构图都各具它的特点。横构图有宽阔辽远之感;直构图有耸高挺拔之感;方构图有平衡稳定之感。采用什么样的构图,要根据景物的特点和主题表现需要,进行认真的推敲。

③风景画空间感强,因此要确定近景、中景、远景这三个层次。为了突出主体,一般将主体放在中景或中景与近景之间的位置。

④大自然景物繁杂,构图时要根据表现主题的需要,大胆地对景物进行概括和取舍。舍弃那些琐碎的、与主题无关的甚至有害的东西,不能像照相机那样、什么都照搬进来,应把那些具有典型性与主题有关的景物集中起来,甚至对一些景物可作适当的夸张和移入,以利主题的突出。

⑤要注意景物的透视关系,特别是画房屋和建筑群,透视关系复杂,要严格注意透视的准确性,以便较好地表达景物的空间层次。

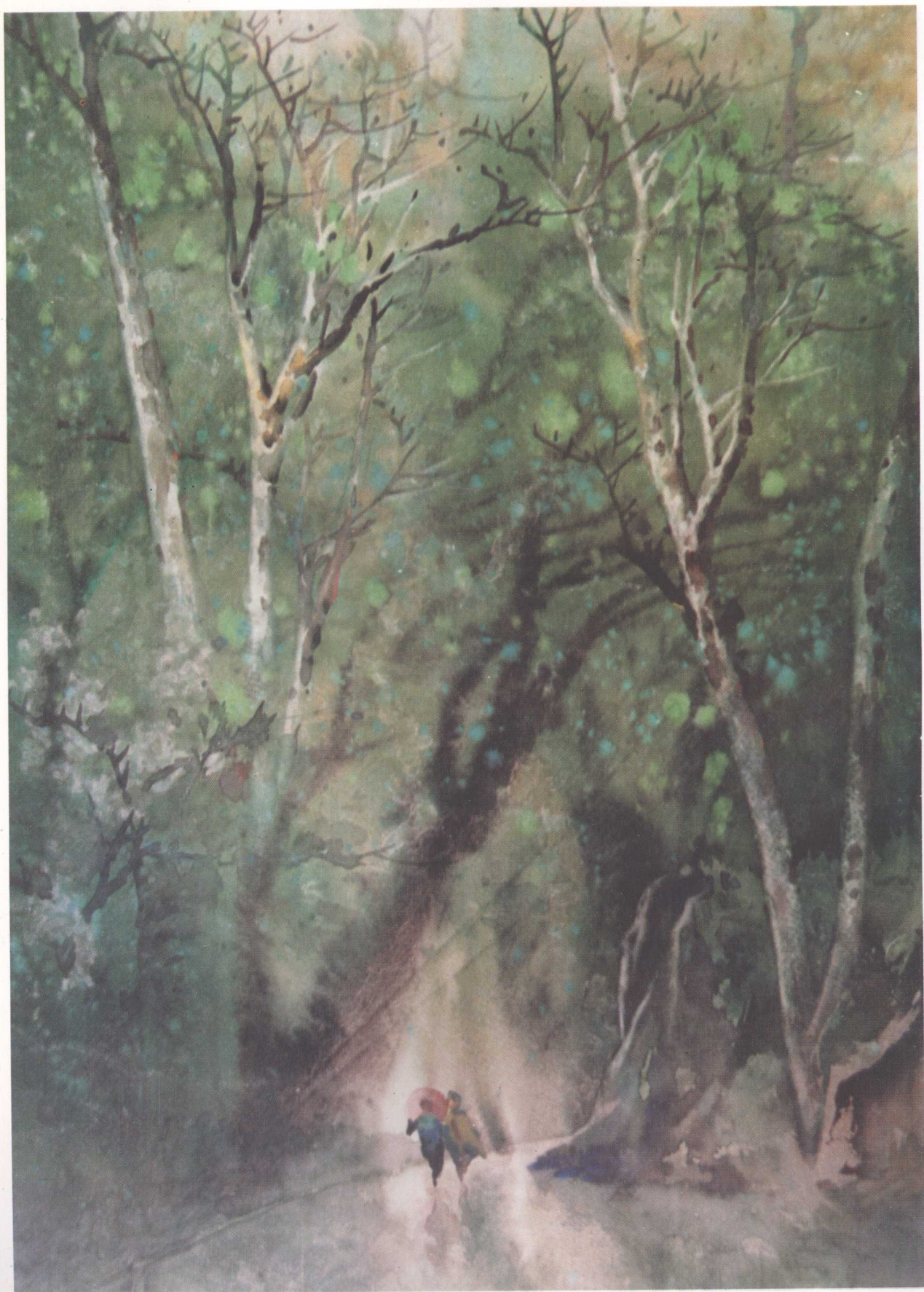
3、作色:

水彩画与水粉画由于颜料的性能不同,作色时顺序与方法也不完全一样。

(1) 水彩画:

①从浅到深。由于水彩颜料属透明和半透明颜料,深色可覆盖浅色,但浅色却难以覆盖深色,加上水彩画的浓、淡调色由水分的多与少的特性所决定,因此,水彩画的作色程序宜从浅至深。起稿时一般用HB或B铅笔,也可用淡淡的水彩色起稿,但线条要求淡而简练、明确肯定。画面最亮处留出白纸,一般不用白颜料画最亮处。

②先远后近。大自然的空间是由远景、中景、远景组成,从近到远少则几米、多则几公里或数十公里的距离,要画出这么深远的空间距离,必须了解近景清晰、色彩鲜明、对比强烈,远景模糊、色彩灰淡、对比弱的特点。这是由于空气层的影响和人的视力近的看得清楚,远的看得模糊的原因所致。故作色时先画远景(也有先画近景后画远景的)。因为远景色调浅淡而模糊,以便于中景和近景的深色覆盖。画远景时需将画纸打湿,水分未干接着上色,使色遇水而浸透,达到水色交融而产生模糊感。模糊的程度如何,决定于纸的湿度和笔上含水分的多与少,湿度大浸透力强,则模糊大,反之则小。纸的干湿,接色的快慢,对画面的

准确性和表达效果关系极大，必须做到心中有数，一气呵成。

③先整体后局部。着色时要把握当时的时间、气氛和景物的大色调，一口气将大的色彩效果画完，有了大效果，才能使色彩产生对比，有比较才有鉴别，才知道色相与明度是否准确。如果色相与明度不对，要及时调整，基本准确后，才能逐步深入到局部刻画。局部深入可以从远景开始到近景结束，也可从近景深入到中景。远景一般都是在第一遍上大色调时已经完成，因此，一般不须再作深入。不管从中到近还是从近到中，都必须掌握近的清楚，远的模糊和主体清楚，次体模糊的原则。不能主次不分，平均对待。

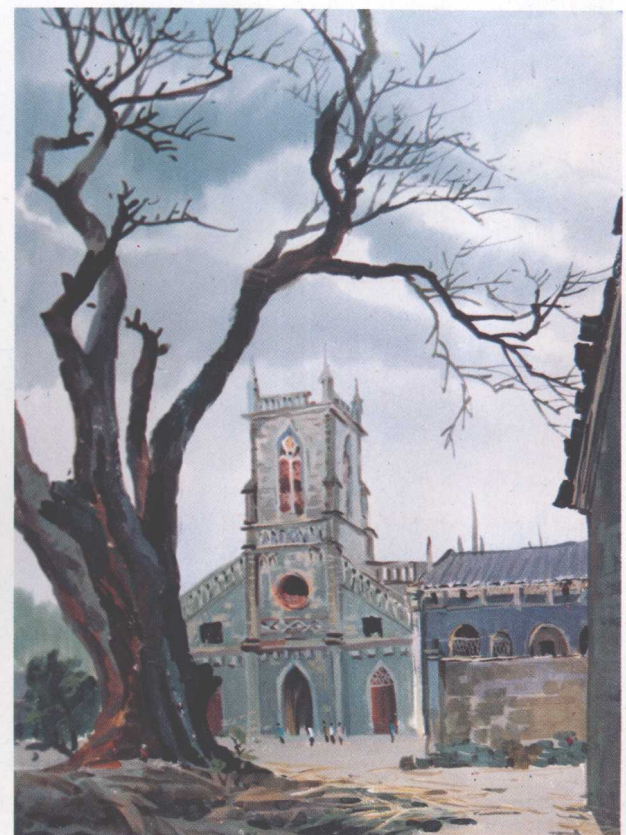
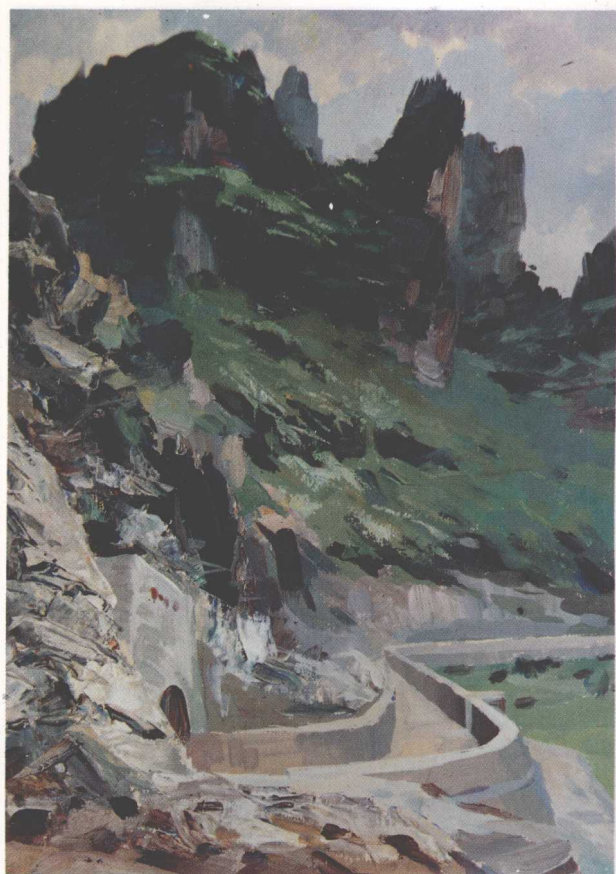
(2) **水粉画**：水粉画颜料是由料粉末加胶和水混合而成。它是一种不透明、覆盖力较强和粘着性能好的颜料。具有厚重和明朗轻快的感觉效果，可画在纸上，也可画在木板和布上。水粉颜料必须和

水一起调合作画，其特点与性能就是由这二者所决定。粉质颜料是不透明的，覆盖能力强。因此水粉画可以像油画那样层层覆盖，厚涂完成。水粉画作画时调合水，又可以采用湿、薄画方法，使画面具有半透明和流畅的效果，接近水彩画。因此，水粉画具有柔润、鲜艳、流畅、深厚的特点，介于油画与水彩画之间。

白色颜料的使用在水粉画中极为重要。白色的主要作用是与其它颜色相调，可以增强明度和丰富中间色调，使画面柔润、浑厚。白色的使用一般在高光处、亮处和浅色区域，暗处、反光处和重色区域，尽可能少用或不用白色，如需要提高明度，可用浅色与深色相调，调出的色要比直接用白色相调鲜明和透明得多。因此，如果整个画面过多地使用白色，会造成色度不足和画面“粉气”的毛病。

水粉画由于颜料含粉质较大，作画时干湿变化也大，造成湿时色深，干时色

浅和色与色之间不易衔接的难处，需要多加练习，注意掌握。

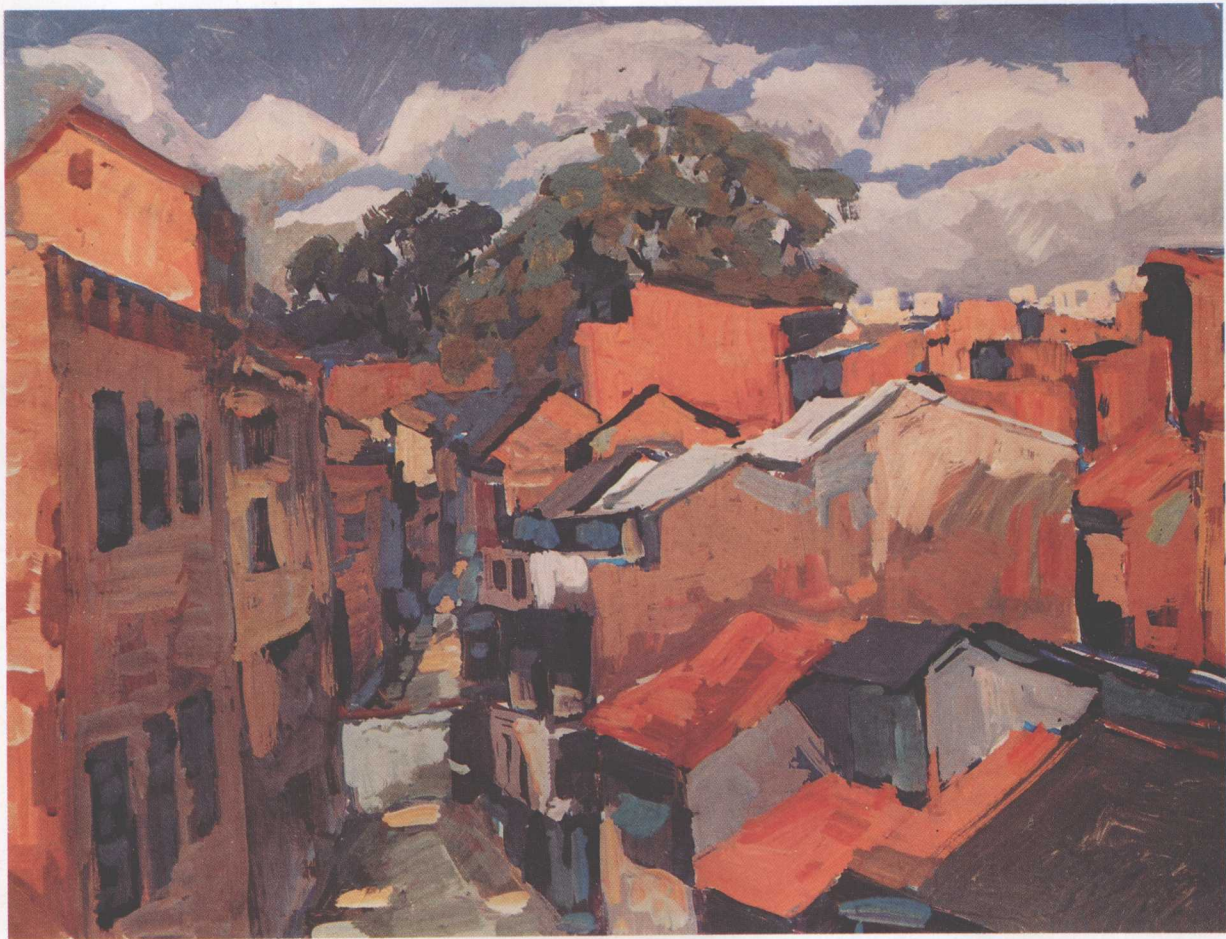
水粉画一般先画深色后画浅色，浅色可以盖深色。由于部分颜料的粉质重，特别是浅色区域，粉质更大，如果先画浅色后画深色，深色覆盖在浅色上，容易将浅色翻底，同样会造成“粉气”的不良后果。即使能处理得好，不翻底，深色干后也不会达到画在白纸上那饱和透明的效果。相反深色一般含粉质少，色彩透明，先画深色后覆盖浅色不易产生“粉气”，

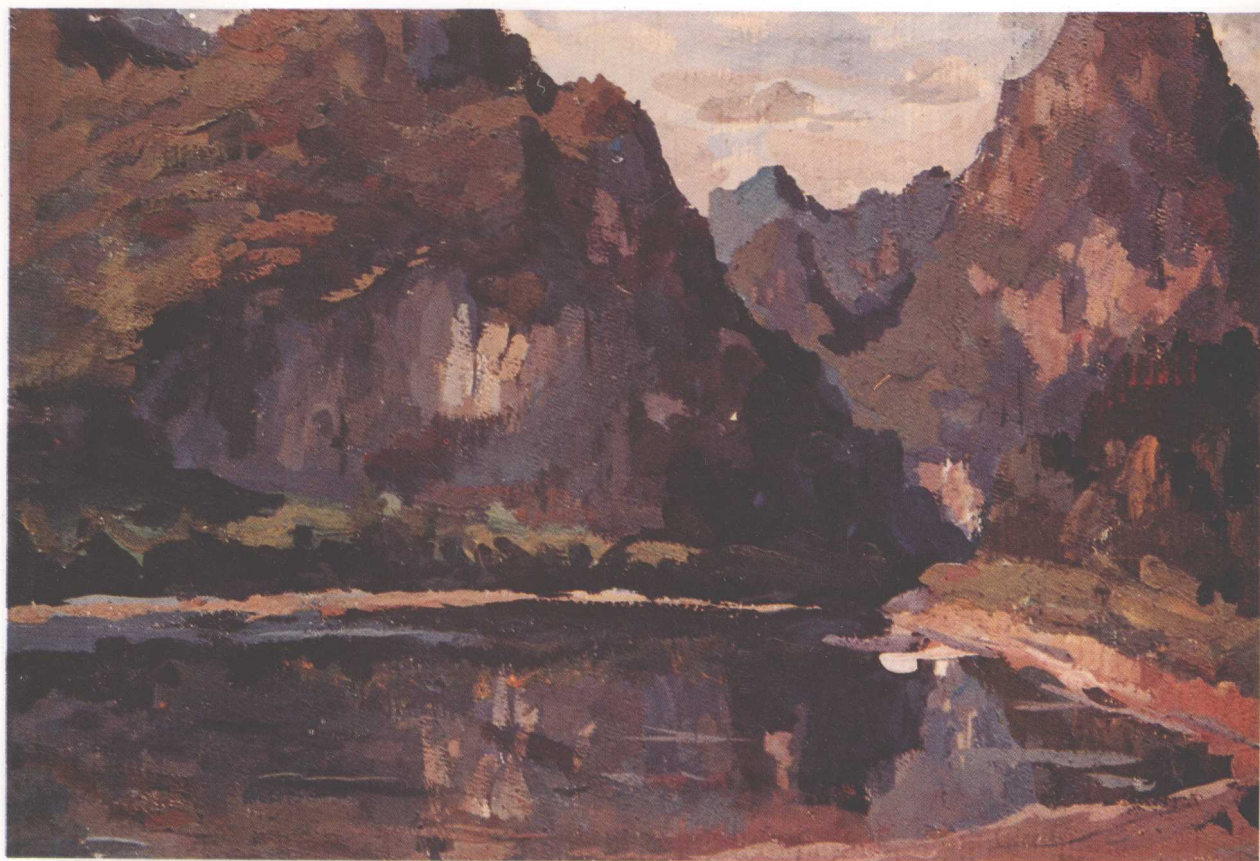
效果较好。因而，水粉画作色一般都是先画深色，后画浅色。

水粉作画时水的运用也是十分讲究的。水在作画中起到媒介的作用，用水量过大，会造成色少水多，色覆盖不过画纸；用水量过少，又会造成色多水少胶质重，在画纸上运笔困难，因此，调色时以能覆盖画纸并能运笔流畅为宜。

先整体后局部等其他方面与水彩画相同。

周度其 作

周度其 作

四、几种物象的表现

风景画离不开天、地、水、树、石、屋等这几种常见的物象。如何观察、了解和表现,这里均作简单的介绍。当然,这些方法不是一成不变的,不能当作公式套用,应根据自己作画的习惯与当时作画的时间、气象、景物而选择作画的方法。这里讲的方法只是一些例子,供初学者参考。

天

通常说“天有不测风云”,意思是说天空是复杂多变的。春、夏、秋、冬四季与阴、晴、雨、雪的天气都各有不同,一天的早、中、晚也有复杂的变化,甚至一瞬间天空还会突变。尽管天空变化莫测,但它是风景画中重要的组成部分,描绘时需要天空有所了解与研究。

我们最常见的是天上的云,云是大气中水气凝结成为水滴、冰晶或它们混合组成的可见悬浮体。云的生长,外形特征,量的多少、分布及其演变,不仅反映了当时大气的运动、稳定程度和水气状况等,而且也是预示未来天气变化的重要征兆之一。

云的外形特征千变万化,形成原因各不相同,但是它们又有共同的特点。它和任何事物一样,都包含着本身特殊的矛盾,由此而形成了绚丽多彩的外貌和瞬息万变的形态。我们根据其共有的特点,按云的底部高度分为低、中、高三种,然后按云的外形特征、结构和成因又划分为十一类及若干主要云状。

低云:包括积云、积雨云、层积云、层云、雨层云、碎雨云六类。云底高度一般在2500米以下。

中云:包括高层云,高积云两类。云底高度通常在2500—5000米之间。

高云:包括卷云、卷层云、卷积云三类。云底高度通常在5000米以上。

天空的云变化既快,色彩又丰富,如能将不同类型的云的特征和色彩描绘出来,不仅有助于景物的季节和气候的表现,而且有助于感染人们的情绪。

初学者容易将白云画成一朵朵棉花团,这是缺乏具体观察,从概念出发的结果。只要我们认真、具体地观察,就不难看出云具有各种形状,它随着大气层的运动和变化而变化。

云有明暗层次和色彩变化,不同形状的云,受光状况不一样,明暗层次也不同,色彩也随之变化。总之,云的形体,明暗和色彩都具有极其复杂的变化,作为风景画作者,需要具体深入地观察,不能从简单的概念出发去描绘千变万化的自然界。

画云的技法多种多样,如表现无云的天空可采用湿纸渐变平涂着色的画法。具体方法是将画板适当地竖起成15°,打湿画纸,湿度不宜太大,然后从上至下乘湿将颜色连接,用渐变平涂的技法表现。画云还可综合运用干湿结合、晕染、留白、沾吸、洗涤、湿时重叠、干后重叠、刀刮等不同的技法。

《风云突变》是依据我在甘肃南部所看到的一个景象所画的,天空的云是用湿时连接和干湿结合方法完成的,画面画的是一边天晴、一边暴风雨即将来临的景象。

风云突变

地（附步骤图一）

地面一望无边、辽远广阔。有农田、山丘、沙漠、河流、草原、建筑等，从近至远，三度空间强。如果在一张平面的画纸上有意识地追求纵深空间层次，会给人留下深远的美感。如何才能使画面产生深远的感觉？我们通过形体透视、明暗虚实透视、色彩纯度和色彩冷暖变化的透视来塑造空间深远层次的感觉。

形体透视：地面的草、石、河流、土等，近的大、远的小，近的清晰、远的模

糊。

明暗虚实透视：近的明暗对比强、实；远的对比弱、虚。

色彩纯度透视：近的色彩纯度高、远的色彩纯度低。

色彩冷暖变化透视：近暖、远冷。

笔触透视：近大、长；远小、短。

干湿透视：近干、远湿。

画地要有厚实感，不能轻飘，不然是承载不起地面物体的。画地面的用笔，笔触可交错进行，不宜画得太光滑，应画出多层次，使地面显得结实厚重。

