

美院基础课程实训教材

王利 著

湖北美术出版社

色彩风景

SECAI FENGJING

作者简介

王利，天津美术学院设计艺术学院副教授，天津美术家协会及水彩画会会员。

油画作品“花卉”入选“1992年中国油画年展”；水彩画作品“无题”入选“全国第二届水彩画展”，获优秀作品奖，并被收藏；水彩画作品“绚”入选“第六届世界水彩画展”；水彩画作品“静物”入选“2001年天津——香港水彩画展”。

多幅作品参加各种展览并入编《北方美术》、《第六届世界水彩画展》、《色彩风景习作集》、《2003年全国高等院校色彩试题解读》、《2004年全国高等院校色彩试题解读》、《风景写生——小品小景》等画册。

责任编辑 石锦华
整体设计
督 印 李国新

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景/王利著. —武汉:湖北美术出版社, 2006.7

(美院基础课程实训教材)

ISBN 7-5394-1872-9

I. 色... II. 王... III. 风景画—色彩—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J211.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第076495号

湖北美术出版社出版发行
武汉雄楚大街268号B座

邮政编码: 430070
电话: (027) 87679522

制版: 武汉天创彩色图文技术有限公司
印刷: 武汉三川印务有限公司

新华书店经销
印数: 4000册

2006年7月第1版
787mm×1092mm 1/8

2006年7月第1次印刷
印张: 4

ISBN 7-5394-1872-9 / J · 1470 ⑤

定价: 22.00元

ISBN 7-5394-1872-9

9 787539 418728 >

ISBN 7-5394-1872-9

J · 1470 定价: 22.00元

用，形成了变化的色彩。这是分析色彩过程中必须要抓住的重要环节，要认真研究光色本身的变化和物体在光照条件下所产生的变化。色彩的冷、暖属性，是构成自然色彩变化的两极。物体亮部与暗部的冷暖由于受光照和环境的影响，不断地变换着位置，冷暖的变化与光色有着直接的关系，要善于发现和归纳出物体受光面与背光面色彩冷暖的变化规律。写生的练习，最好应先从光线充足、明暗变化明显的景物组合状态开始。

概括的原则

概括是对自然景物的色彩进行分析的原则，是给自然色彩做减法的过程。方法很重要，要讲究方法的层次和步骤。首先要从景物色彩的大环境着眼，明确不同景物组合的色彩概貌和色彩大环境的整体倾向；其次要比较不同景物之间的色彩关系，要对不同景物色彩的冷暖差异、色相区别、明度变化，做出整体的、准确的判断。把握住大的色彩关系，不要陷于同层次、同类别、同色块景物自身的色彩比较；要学会忽略琐碎的变化，尽量简化色彩的复杂程度。其实，恰恰是不同景物的不同色彩差异及色彩在不同空间状态和光照环境中的变化与区别，经过主观的简化、归纳与重构，才组成了完整的风景画面。

时间的确定

时间，在风景写生过程中，扮演着十分重要的角色。

在不同的光照时间段里，自然景物所呈现出的色彩倾向会有明显的不同，景物自身明暗的变化及投影的形状、方向都有明显的不同，写生要树立明确的时间意识，捕捉到特定时间段的特定色彩，更准确地表现画面。观察中要注意不同时间段色彩变化的区别，总结出变化的规律和特点。学会捕捉到自然景物在不同时间阶段中的特定色彩倾向和所形成的特定色彩氛围，这需要平时多观察、多积累，要勤于比较和分析，培养自己敏锐的眼光。

色彩的构成

画面中色彩的块与面，是构成一幅完整写生画面的重要元素，需要对景物色彩进行提炼才能获得。所以，在对景物色彩进行分析、归纳时，应结合对画面色块的重新整合与处理，确立画面大色块之间的对比、呼应关系，同时要注意面积的大小、形状的区别、位置的变化等。色块可以根据不同的景物类别加以区分，也可以根据不同空间层次的景物加以区分，但应注意色块外形的完整与变化，抓住景物类别的不同特征，塑造出画面中既统一又具备不同景物类别特征的色块构成。

光影的处理

对自然景物进行写生，光影的变化不可忽视，应作为完成一幅风景写生画的重点加以处理。首先在画面区分出景物的受光面和背光面及两者交互的形状与转折，弄清暗部与投影之间的区别，确定投影的方向、位置与形状。画面受光面与背光面的处理切忌琐碎，应力求整体化，这就需要对光、影进行概括的主观处理——归纳与重组，构成完整的光影关系。处理光影时应忽略次要的、琐碎的变化。同时，光影变化的处理，应符合景物及光照的客观规律，符合自然景物色彩的冷暖变化规律。

色调的变化

色调主要是指景物或画面整体的色彩倾向。有客观的成分，也有主观的成分。季节的更迭会造成自然色彩总体倾向的变化，如早春草地鲜嫩的绿色、晚秋山林成熟的橘色、阳光笼罩的山河、白雪覆盖的平原等。影响自然景物整体色彩倾向发生变化的根本原因是时间。随着时间的变更，季节也在变更，自然景物也会在不同的季节里呈现出不同特征的色彩组合。抓住时间变化和自然景物的色彩特征，是归纳出画面色彩调子的重要方法；另外，相对于具体的风景画面而言，有时画面中大面积的色彩块面，也会影响到画面色调的变化；人为主观地对画面色彩根据构成需要进行处理，也是形成画面明显色彩倾向的重要途径。初学风景写生，应从不同景物客观存在的整体色彩倾向入手，从构成画面的主体色块入手，多分析、勤比较，形成统一的画面色调。

概括的画面

——绘制的过程和方法决定了画面的整体效果！

水粉风景写生过程中，完成画面的绘制，是最后一个环节，也是相当重要的环节。如何把自己所有的冲动与理性的观察、比较、归纳和分析，感性地、完整地表现出来，这需要画前必要的准备，需要正确的步骤和方法，需要对材料性能的了解和对工具的熟练掌握，还需要一些作画的激情与冲动。勤于思考、多作练习，是画好风景写生的基础。

过程的条理

完成水粉风景画面绘制的方法、步骤很多：可从天空画起，可从近景画起，可从暗面画起，可从中间调子画起。其实，充分结合画面的构图形式，选择一种适合自己的方法尤为重要。步骤和画法应根据画面的需要进行考虑，如较大的场景写生，可以从天空或远景画起；以近景为画面主体的构图，又完全可以从画面主体景物画起。切忌画面绘制过程的杂乱无章，应当重视绘制过程的条理性、可行性。绘制过程中对每一组景物，每一个色块、层次的变化等，都要做到心中有数，养成良好的绘画习惯，是完成一幅风景写生画的重要环节。

初学风景写生，可以尝试画相对比较简单景物。首先从天空画起，然后画远景、中景、近景等。完成画面绘制过程大致可以分为：构图、着色、整理画面等步骤。着色阶段又可分为：铺画面大的色彩关系，刻画主体景物。景物每一部分的画法，都可以从暗部或中间调子入手，循序渐进、有条理地完成。

概括的技法

由于使用颜料、工具等材料的原因，水粉风景写生绘制技法很多，也因人、因画面效果而异。典型的表现技法可分为干画法、湿画法和干湿结合画法，表现效果也各有不同。初学者画天空或远景，宜使用湿画法；画近处的景物或比较具体的物体，则比较适宜用干画法或干、湿结合的画法；对物体进行细致地塑造，又可以完全采用干画法。

表现的特征

干画法是指色彩之间或用笔之间，不利用颜色中含有的水分进行衔接，画面先上色的部分基本干了以后，再继续画其他的部分；色彩之间的衔接关系利用明度的变化、冷暖的变化或色相的变化进行衔接。干画法易使物体的边沿清晰，景物有前移感，刻画出的物体体量大、结实、耐看，物体明确，结构清晰。

湿画法则充分地利用了颜色中含有的水分和绘制步骤的结合，在先画上去的部分还没有完全干的情况下，完成色彩之间自然的衔接，使物体之间的边沿模糊、浑浊，从而形成景物的后退感。这种技法表现出的效果，带有一定的模糊性，也显得湿润、朦胧、隐隐约约之间透着奇妙的效果，最适合表现远景和大面积的色块组合。

干、湿结合的技法则是上述两种技法相结合的运用。除此之外，还有许多不同的技法，经过学习，应归纳出适合自己 and 画面的技法。值得注意的是，对于技法不应过分地追求，应以画面的整体效果及对画面审美的品格定位为准则。

刻画的节奏

对于画面景物刻画程度的把握，要注意节奏的变化，物体的表现也不要为了逼真而逼真，抓住景物基本的特征概貌就可以；刻画应有主有次、有收有放，不能千篇一律。画面中的远景或次要物体应该尽量概括，少用笔、用大笔；主要的景物或近景，应刻画得相对具体些。这样，既有助于画面空间层次的形成，又能够提升画面的整体效果。

必要的调整

对画面的调整是完成一幅风景写生画的最后工作，作用不可小视。调整要从画面的整体效果出发。调整阶段一般使用干画法，提画出物体精彩的部分；画面的点缀，如人物、动物等，要符合整体空间的比例关系和透视关系；调整时的用笔宜概括、准确、生动，不要画蛇添足，以免破坏画面的整体效果。

第 1 单元 技法训练

教学目的

通过不同表现技法的练习，促进学生对各种技法的了解与掌握。

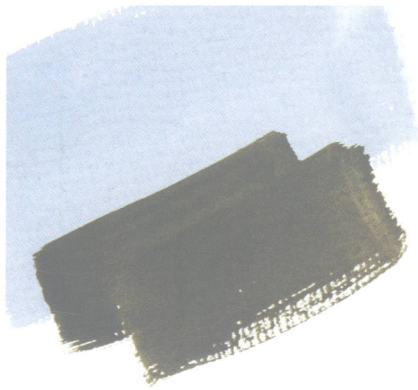
教学要求

要求运用不同技法进行写生练习，提高把控画面的能力。

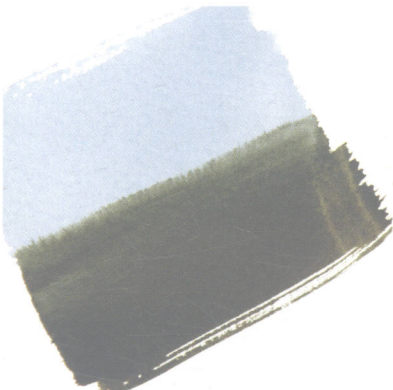
训练内容

任意选择一景一物（如树木、房屋、天空、大海等）进行干湿画法，厚薄画法训练。

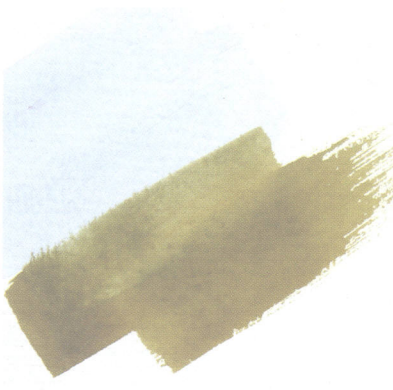
干画法

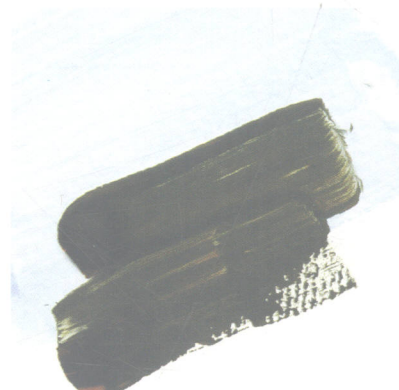
湿画法

薄画法

厚画法

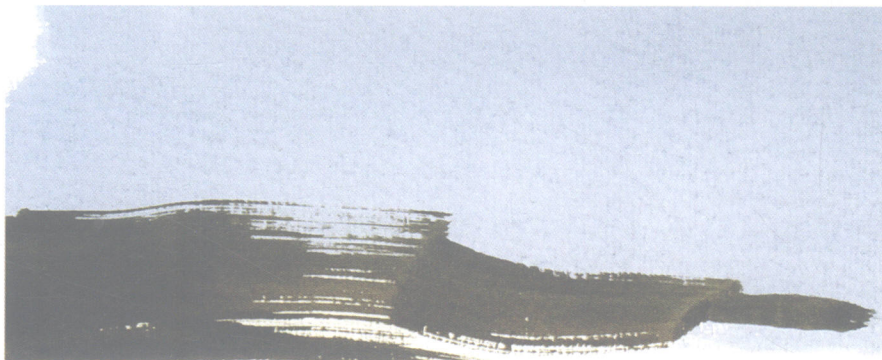
完成一幅风景写生画，在画法上没有绝对的界定，应因景物而异、因表现的需要而异、因画面的效果而异。切忌惟技法而技法的尝试。

风景写生方法中的干、湿技法，主要指处理景物之间的衔接或景物自身各部分之间的衔接时、在绘制过程中所采用的方法。

湿画法是借助于颜料中含有的水分或画前用水对画纸的处理，并借助时间和用笔的控制所完成的色彩衔接。

干画法则是一个部分一个部分地完成，色彩之间不利用水分进行衔接。

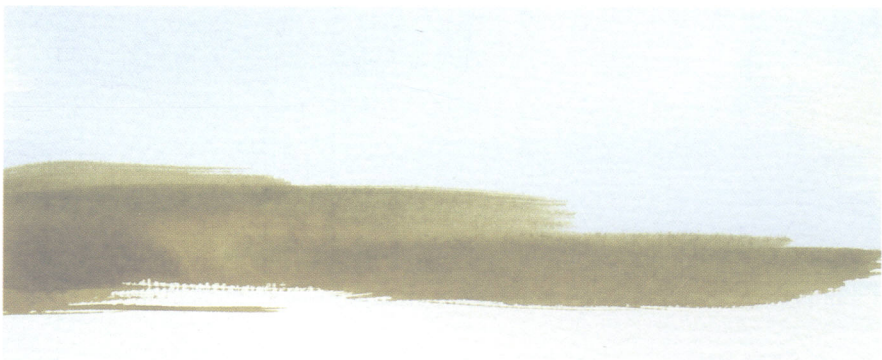
表现方法中又有薄画法、厚画法之别，技法繁多，限于篇幅，在此从略。

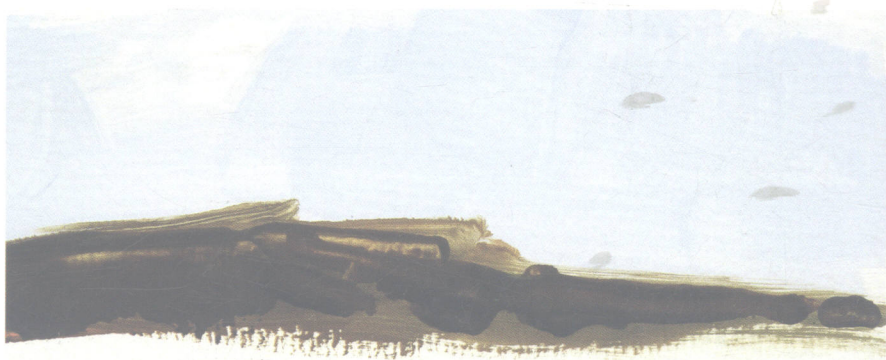
干画法的色彩衔接利落硬朗，最适合表现画面的近景或画面需要进行仔细刻画的对象。

湿画法的色彩衔接自然润泽，最适合表现画面的远景和画面需要概括的部分。

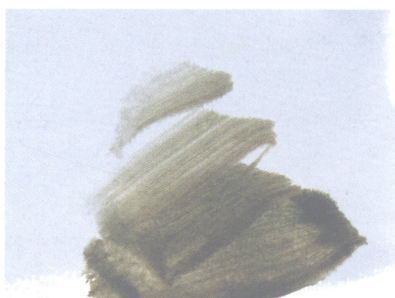

薄画法可以干画也可以湿画，薄画法借助了纸面的质感，增强了色彩的透明度。

厚画法同样可以干画或湿画，厚画法的厚重感和笔触叠压的肌理效果具备极强的表现力。

不同的画法决定了景物边缘的不同效果。

不同的画法具备不同的表现力，形成画面不同的感觉和效果。

基本利用湿画法完成的画面，远山与天空的界限朦胧，很好地表现了空间与距离。

利用干画法表现的石头，利落的笔触生动地再现了石头的结构及坚硬质感。

薄画法和笔触相结合的技法运用。

采用综合画法完成的画面。

第2单元 单景训练

教学目的

通过单景写生的训练，促进学生对写生对象有所了解，为顺利进入全景写生打下基础。

教学要求

对写生体常用的元素进行单纯的写生练习，熟练地掌握不同元素的表达方法。单纯的写生练习，能够提高把控画面的能力。

教学内容

任意选择一景一物，进行造型、色调训练。

1. 画积云的天空，起稿时要抓住云最好的态势和最生动的形状，确立云在画面最好的位置。

2. 铺设天空的色彩，应注意天空远近颜色及明度的变化，初学者尽量使用较大的画笔。

3. 画出云的背光面，用色的明度尽量不要画得太重，以免影响天空的整体效果。

4. 画出云的亮部。当然，画云和天空也可以同时进行，采用湿画法，更能够表现云的变化及飘忽的特点。

无云的天空要注意用色明度和纯度的区别，应符合天空的透视变化。最好用湿画法完成，可以用薄画法，也可以用厚画法。

画天空要尽量用大笔一气呵成。

画云要注意表现云的层次，要利用云团的大小和前后变化表现出天空的高远感。在不以云为表现主题的情况下，云团不宜画得过厚过重，以免影响了整体的画面效果。

1. 起稿,画出树的基本形状和大的明暗关系。

2. 画出树冠暗部的色彩,用笔要考虑到树冠外形的特征和变化。

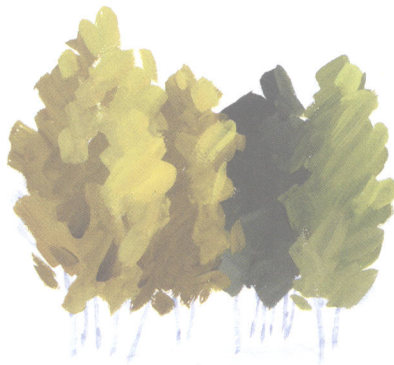
3. 画出树冠的中间色彩和树干,熟练的情况下也可以和第二步同时完成。

4. 提出树冠的亮部。

1. 起稿时画出树的组合外形和前后关系。

2. 从树的暗部画起,铺色应注意树的前后关系。

3. 画出树干。

4. 画组合的树木,处理树叶的亮部时应有重点,集中提出前面树木的亮部。

1. 画树要首先了解树的结构。

2. 树枝的变化决定了树叶的位置,决定了树冠的外形。

秋天树木的色彩。写生中要抓住树木在不同季节里的色彩特征。

表现远树,树的外形变化很重要,着色也应尽量单纯。

3. 画树要了解树枝和树叶的关系,树枝支撑着树叶,树叶又包裹着树枝,这种规律也为作画的步骤提供了可靠的依据。

1. 利用树木的投影是表现地面的有效方法。起稿时大致画出树木阴影与地面的关系。

2. 整体地画出地面,铺画地面要考虑到用色的远近关系。

3. 画出树木在地面形成的阴影,阴影的大小和形状要符合地面的透视规律。

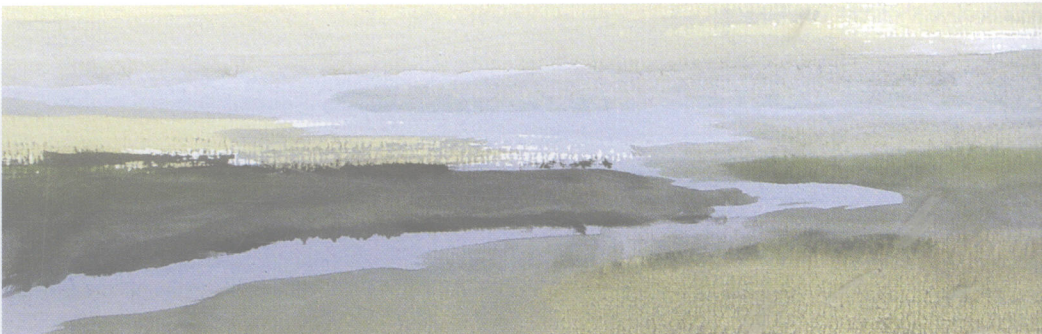
4. 进一步强调出近前地面的亮色。

1. 利用近景的石块或其他物体表现地面的远近。

2. 利用色彩的变化表现地面的远近。

3. 利用路或河流表现地面的远近。

4. 利用湿画法也可以表现地面的远近。

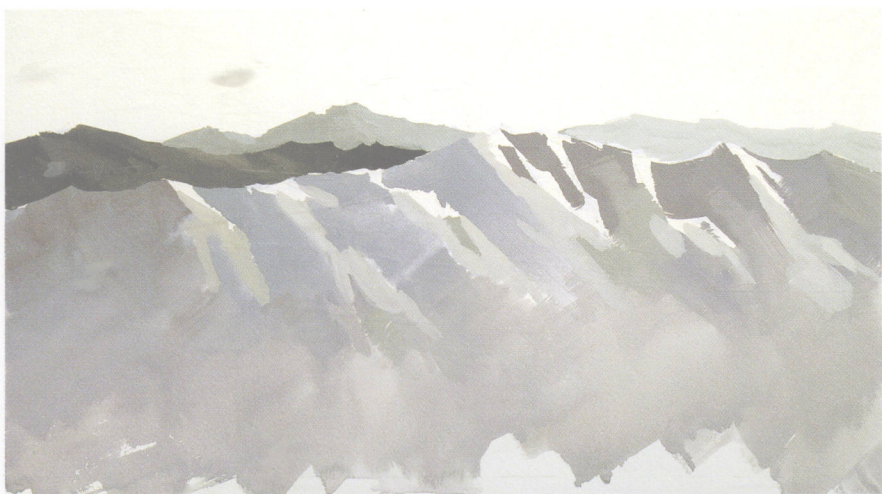
5. 石头路面的画法要注重石块远近关系的处理,近处的石块要加以细致的刻画。

1. 在起稿的过程中要抓住山的形体变化规律和山的气势,近的山强调结构,远的山强调外形。

2. 从近山画起,先画出山体的暗部,用大的色块铺出整体的大关系,用笔要顺应山体结构的变化。

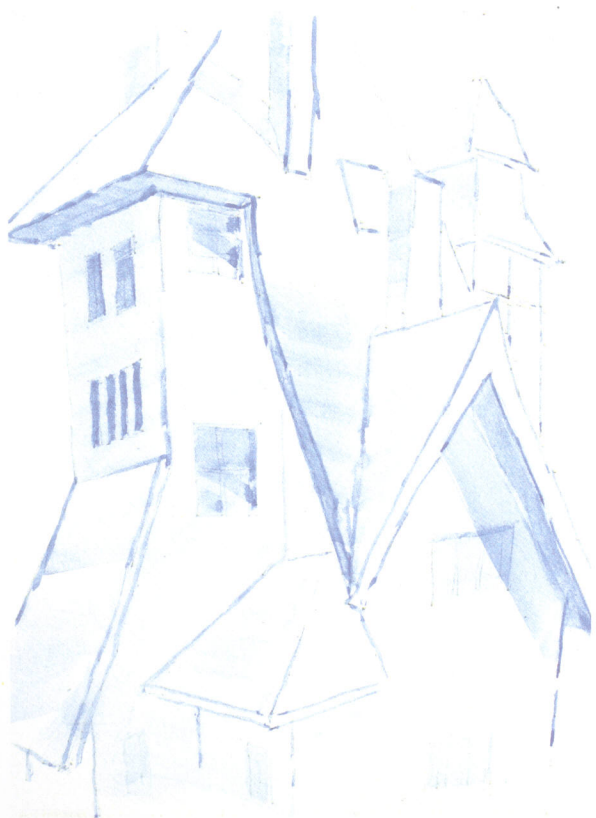
3. 画出山体的中间色彩,顺便铺出远山的大体色块。

4. 提出近山的最亮部,远山的处理根据前后关系进行大致的整理。

层层叠叠的山峦,画法要概括,处理好前后的层次变化,用色要前后有别,要强调山体的外轮廓。

1. 建筑的结构和透视很重要,是起稿时要注意的环节。

2. 先用简单的色彩画出建筑的整体明暗关系,然后画出建筑的暗部。

3. 依次画出建筑不同部位的中间色彩。

4. 画出建筑的亮部,并根据画面的需要对重要的细部加以刻画。

画建筑要善于利用建筑自身的明暗和光影变化,在塑造形体的同时,对光影的变化进行归纳和概括。

不同风格的建筑,结构及材料都有所不同,写生中要善于抓住建筑的结构特征,也要抓住建筑表面材料的质感特征。

建筑的门、窗也是表现建筑过程中需要仔细处理的重点,要清楚门、窗的结构与透视的变化,要善于捕捉到门、窗开启的生动状态,门窗的处理也要符合画面整体的需要,以免喧宾夺主。

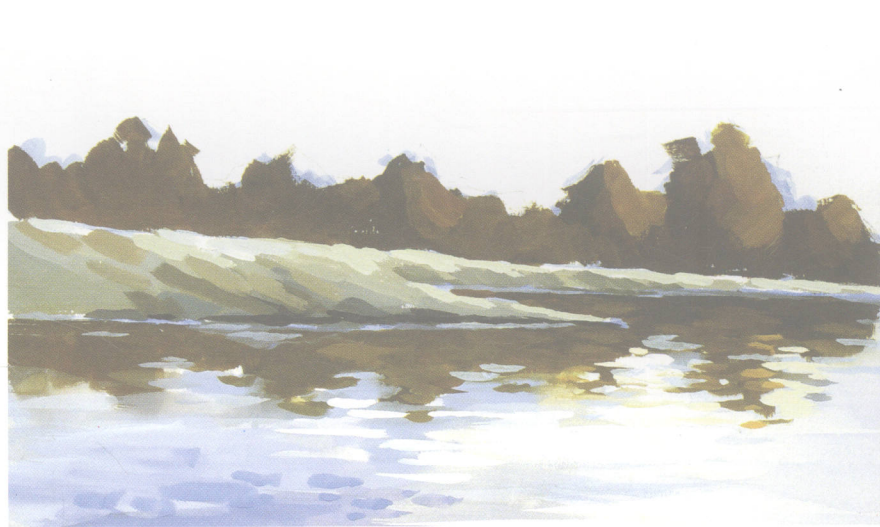
1. 画水的最好方法是借助于地面景物在水中所形成的倒影,起稿时,要将倒影的形状大致画出来。

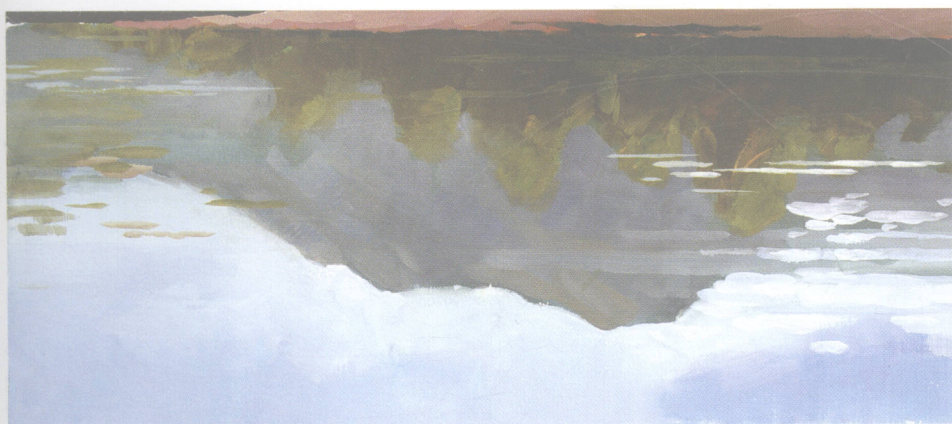
2. 在画出地面的同时,把水中深色的景物倒影画出来。

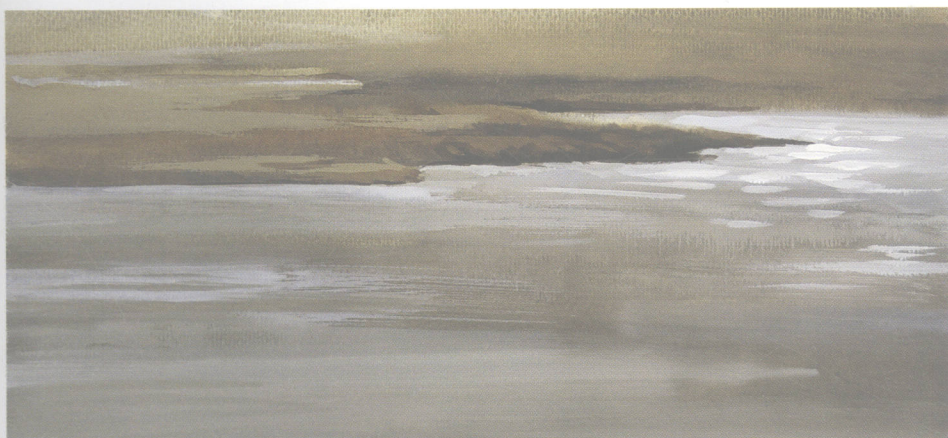
3. 画出水的亮部,在情况许可的情况下,可以和第二步同时进行,并概括出大致的水波变化。

4. 提出亮的水波纹理,水纹的笔触大小要符合水面远近透视关系。

平静的水面倒影要尽量画得润泽,最好是用湿画法完成。

水面没有倒影的情况下,可以借助水面反射的天光表现水的质感,用笔要整,光的表现应尽量集中,切忌散乱。

画水也可以采用湿画法,利用色彩的衔接表现水的平远感。

第3单元 色调训练

教学目的

通过风景写生，提高学生对色彩的观察、感受和表现能力。

教学要求

仔细观察与分析大自然四季色彩的变化与规律，并能将对自然色彩的认识表现出来。

训练内容

选择不同的季节（如春、夏、秋、冬），画同一处风景，进行不同色调的训练。

画面色彩的整体倾向，决定了画面的色调变化，伸延着无数的意境与画面的表情。

画面景物的主体色彩形成了色调的变化。

在风景写生的练习中，抓住自然景物瞬间的色彩变化，并根据画面的需要，对画面的色彩进行主观的组织、提炼、夸张与表现，也是形成特定的画面色调的有效方法。

时间（包括季节）决定了色调的变化。

清晨的逆光环境中，树木和建筑呈现出一种偏紫的灰冷色彩倾向，抓住景物这一特定时间和光线角度所形成的色彩特征加以表现，便很容易形成和谐统一的画面色彩，这种和谐统一的整体色彩倾向就是写生练习中应当把握的色调。

主观的把握与处理形成了色调的变化。

围绕着画面中占主要面积和主导位置的景物色彩进行表现，并适当地对色彩加以整合与夸张，也可以形成画面特有的色调。

红 顶

秋 林

第4单元 综合训练

教学目的

培养学生形成正确的风景写生观察方法。

教学要求

观察景物的整体关系,并从复杂的自然风景中提炼出构成画面的元素,形成完整的画面构图。

教学内容

任意选择一处风景写生,对画面的整体关系进行训练(如:构图、造型、质感、空间感、色调等)。

《红色的草地》画法步骤

原始照片

1.构思好地平线的位置,用铅笔轻轻地勾出景物的位置、轮廓。

2.用单色画出画面整体的光影、空间、明暗等关系。

3.画面着色从天空画起,最好用湿画法,云 and 天空应一气呵成。

4.可以采用湿画法画出山的明暗起伏,山的变化要尽量概括,切忌琐碎。

5.铺设中景物体,画出树木、建筑大的色彩概貌。

6.画出红色的草和近处的水面,色彩的应用要注意远近的变化。

7.画出水中天空的倒影,完成树木亮部的塑造。

8.进行画面的整体调整,尤其近景中的石块、红草等,应加以适当的仔细地刻画。

作画进程

红色的草地

原始照片

1.用铅笔轻轻勾出画稿,建筑的结构在概括的基础上应尽量准确,处理好建筑和街景深远的透视变化。

2. 用单色画出画面整体的光影、空间、明暗等大关系。

3.用重的颜色画出建筑的暗部,要注意重色的运用应前后有别。

4.画出画面的中间色彩。

5.画出地面、地面的反光,倒影效果最好用湿画法一次完成。

6.画出老墙剥落的变化和质感。

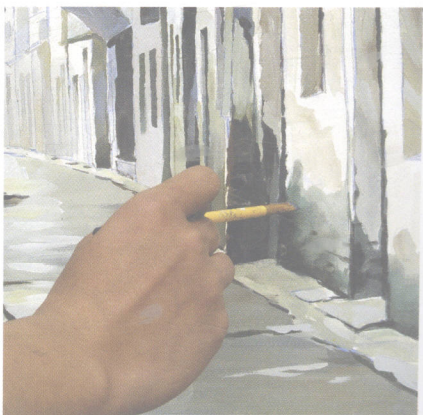
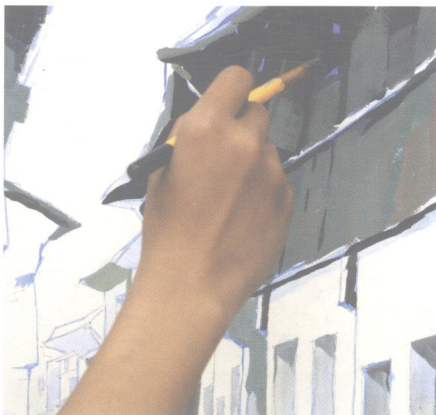
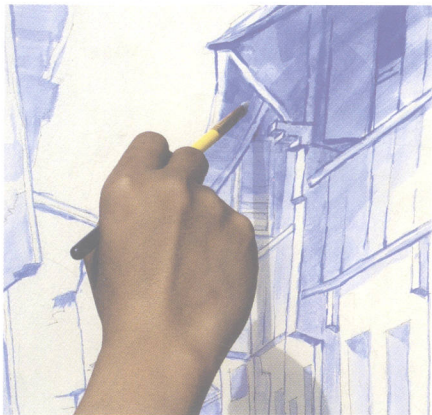

7. 画出天空。由于建筑的结构复杂以及天空的面积较小,天空不宜变化过多。

8.进行画面的整体调整,墙体表面的变化可以用刮刀等不同的工具进行细致的刻画。

作画过程

雨巷