

指南针

中级部分

2

主 编 张 军

21 世纪

中国美术基础教材
THE 21ST CENTURY PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE ELEMENTARY ART EDUCATION

色彩中级教程

春景写生

王 丹 朱海滨 著

辽宁美术出版社

王
丹
朱
海
滨
著

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

色彩中级教程

春景写生

高中部分

辽宁美术出版社

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

总策划 范文南
总主编 范文南
副总主编 李兴威 洪小冬
总编审 李兴威
副总编审 金程斌 (特邀)
整体设计统筹 曾爱军
封面总体设计 姚 萌
版式总体设计 曾爱军
印制总监 鲁浪 徐杰
编辑委员会
主任 李兴威
副主任 申虹霓 章迎强 王 晓 刘志刚
委员 尤 辉 姚 萌 金 明 孙 扬
罗 楠 苍晓东 肖建忠 郭 丹
杨玉燕 宋柳楠 林 枫 邵悍李
肇 齐 关克荣 严 赫 刘巍巍
侯俊华 刘 时 张亚迪 方 伟
孙 红 鲁 浪 徐 杰 薛 丽

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩风景, 春景写生 / 朱海波编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2006.10
(21世纪中国美术基础教育规范系列教材)
ISBN 7-5314-3573-X

I. 色... II. 朱... III. 色彩-风景画-写生画
技法 (美术)—高中—教材 IV. G634.955.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 062797 号

出版者 辽宁美术出版社
地 址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编 110001
印刷者 沈阳美程在线印刷有限公司
发 行 者 辽宁美术出版社
开 本 889mm × 1194mm 1/12
印 张 5
字 数 12千字
印 数 1-3000册
出版时间 2006年10月第1版
印刷时间 2006年10月第1次
责任编辑 张 雷
图片翻拍 刘 时 张 雷
版式设计 曾爱军
责任校对 张亚迪
定 价 29.00元
邮购部电话 024-23414848

E-mail lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

<http://www.lnpgc.com.cn>

前言

《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》是新世纪、新的教学理念、新的美术教材，融会了新的教育观念。如何规范基础美术教育已经是一项必要的学术工作。因此，我们作为美术教育工作者有着不可推卸的责任。

随着美术教育的迅猛发展，真正的使用教材应该是对知识体系的牢固掌握与培养创新精神的结合体。《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列教科书，其内容更完备，更加富有创造性。这套丛书的内容包括：素描、色彩、速写、装饰画、设计等，在编写的过程中，我们本着遵循课程标准的原則，保持教学基础内容的规范性和稳定性。将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点、科学归纳整理，并加以诠释。在知识的掌握和能力的培养上给学生以全方位的指导。

绘画是可以教授的，除了视觉教育外还有更多的可学技能。通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么，通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物事物描绘的能力。绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西，你的画就能够向你展示你对事物的观察和感受，对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说，仅仅培养体力和智力是不够的。我们必须全面发展，这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养，素质是看不见、摸不着的东西，但我们能实实在在地体会到它在艺术人才培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到，每一个有机体，每一件事物，包括一草一木都在向你倾吐秘密，在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化和提升你的心灵。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你总会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候，诗的语言就脱口而出。音乐家的灵感到来的时候，就会把声音编织起来，创作出美妙的乐章。当你的绘画天赋被激发的时候，期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后，随身携带个速写本，它将提醒你经常进行绘画，你会发现它的效果是不可思议的。每天只需画一点点，它将开阔你的眼界、点燃你对绘画以及生活的热情。

愿《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》这套丛书伴随你们度过愉快的学习时光。

龙力游

2006年4月6日于中央美术学院

CONTENTS 目录

21 世纪

中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

概 述

第一章	07	水粉风景画的表现技法
第一节	07	用笔技法
第二节	10	着色技法
第一章	12	基本景物的塑造表现
第一节	12	天空的表现
第二节	13	地面的表现
第三节	14	水的表现
第四节	14	建筑的表现
第一章	17	色彩风景写生步骤
第一节	17	建筑风景写生步骤
第二节	24	自然风景写生步骤
第一章	28	优秀作品评析

学术评定委员会

主 任

宋惠民 鲁迅美术学院(原院长) 教授

副主任

何 杰 清华大学美术学院副院长 教授

龙力游 中央美术学院附中 教授

申胜秋 中央美术学院附中 教授

袁 元 中央美术学院基础部 教授

安 滨 中国美术学院基础部 教授

教材编写委员会

顾 问

陈即卿

主 任

姜复越

副主任

刘永维 于 健 张 军

主 编

张 军 于 健 刘永维

教材编写统筹

王珂岳 姜复越

教材内容总体设计

于 健 张 军

编 委

薛继斌 吴彦蓉 黄志平 张鑫峰 伊 凯

王闯宁 刘秀芳 高 媛 张 艳 鞠 峰

王 进 韩福营 曹建丽 朱海滨 张可隽

冯连生 金勇文 王 丹 何 伟 王珂岳

刘洪帅 巨德辉 王传杰 韩 雪 全晓男

陈 兵 谢 天 冯利源 孙晓毅 李元成

杨 军 解文金

概述

高一上学期主要学习了有关色彩风景写生的基础知识,包括色彩风景画的发展,取景构图,色彩风景的观察方法,色彩透视,色调组织等,并以概括的色块形式体会、应用。本学期主要以春景为写生对象,将进一步学习,研究色彩风景写生的基本知识,熟练地与实践相结合,在上学期色块的基础上不断深入表现,丰富内容,着重关注一下色彩风景中基本景物的塑造与表现,为高二深入刻画、追求细节表达打下良好的基础。高一下学期是高中学生第二次走进大自然,进行色彩风景写生,时间在4月末至5月初,适逢早春,万物复苏,桃红柳绿,让学生又一次领略绚丽幻化的光与色。春天给人总体的色彩印象是明度较高的微暖色调。淡黄、淡绿、粉红是春天色彩中常用的颜色。在为时12天的写生

中,学生每天要画两张4开或8开的作业,可以利用早、晚空闲时间画风景速写或人物速写,也可以画些风景素描。一来可为色彩风景收集素材,二来可以体会风景中的构图、形体、明暗、空间等关系,三是高考中有部分院校考核素描风景,也让学生及早作好准备,对素描风景有所了解。本学期虽然对天空、地面、水、建筑等基本景物着重进行了解与塑造,但不能孤立地表现,要与空间、背景统一在画面中,形成和谐的色块,始终培养学生能整体观察色彩的科学方法。关于色彩风景写生的基本知识,可在写生前进行学习与准备,可以临摹优秀范画或照片,最后通过写生全面提高学生的色彩造型能力。

课程分配

课程名称	基本内容	时间	作业
色彩风景中基本景物的塑造表现	了解天空、地面、建筑、水的特点,形态构成,色彩规律,运用各种技法进行表现	2天	4张8开
色彩风景整体表现	以自然景物和建筑为主题,进一步运用色彩基本原理,在上学期色块的基础上,逐步深入表现。	10天	20张8开

第一章 水粉风景画的表现技法

目的要求：1. 掌握风景画的用笔及着色技法

2. 能够针对不同的景物较熟练地运用表现技法

第一节 用笔技法

高中阶段色彩风景写生以水粉颜料为主，结合水粉画的干、湿画法。水粉画用笔方法主要有如下几种：

摆：最常用的笔法之一，缓慢沉着有力，快速活泼生动，依据形体结构将笔触一笔一笔地摆上去，适合于主体景物体积的深入塑造(如图1、2)。

揉：在两种以上不同色块之间用不抬起的笔肚揉搓画面，以表现色与色之间的柔和过渡(如图3、4)。

拖：拖笔用笔可沉着，也可松动，可以直，可以曲。笔法较为轻松，线条婉转流畅，有的拖笔也可与摆笔相结合，如果颜料厚重，会有遒劲有力之感，木材的材质肌理、水面的波纹都适合于用拖笔来表现(如图5、6)。

刷：通常使用大号笔，颜色不宜过干、过厚。用笔快速，肯定，适合湿画法用以表现天空、地面、草地、水面等大面积色彩(如图7、8)。

擦：擦笔是以较干的笔触快速运笔且来回力度均匀，表达出运笔的速度和纸面的“飞白”，形成一定的虚实效果(如图9、10)。

扫：一般在有底色的上面，轻轻用笔的前锋快速掠过，适合于表现树叶、草丛蓝色与色之间的衔接过渡等(如图11、12)。

点：相对较小的笔触，“点彩派”用此笔法，也可做色彩分析用笔，适合于表现树木、草丛、花丛等(如图13、14)。

图1 摆笔

挑：挑笔笔触短促有力，运笔时前重后轻，适合于表现丰富的树枝、草丛等(如图15、16)。

图2
摆笔实例

图3 揉笔

图4
揉笔实例

图5
拖笔

图8
刷笔实例

图6
拖笔实例

图9
拖笔

图7
刷笔

图10
拖笔实例

图 11
扫笔

图 14
点笔实例

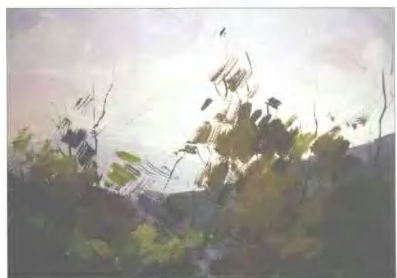

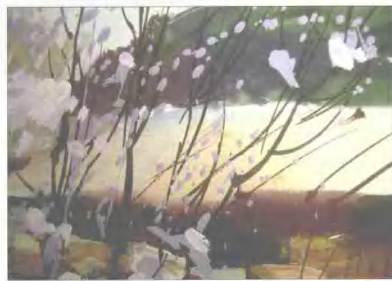
图 12
扫笔实例

图 15
挑笔

图 13
点笔

图 16
挑笔实例

一幅优秀的色彩风景画的用笔技法不是单一的,是多种笔法的有机结合。从起稿开始,根据主次关系就需要注意用笔的松紧关系、方向关系及各种笔法的综合运用。

第二节 着色技法

一、水粉风景中的湿画法

水粉湿画法是水粉风景中经常用到的表现技法,其水分与颜色相互交融的滋润效果,近似于水彩画。湿画法一般有两种形式:一是在纸面上先刷上少量的水,以便让颜色在纸上渗融、流淌,并依据画面所需要的效果对水分和颜色的渗融情况加以调整。二是利用含水量较多的颜色进行色彩表现,颜色与笔触之间趁湿衔接。水粉风景写生中,天空、远山、远树等远景可用湿画法以表现其朦胧模糊的空间效果,而水面倒影的含蓄、云彩的飘逸、阴雨绵绵、雾气氤氲的天气等也适合用湿画法来表现(如图17、18)。

图17
湿画法

图18
湿画法

二、水粉风景中的干画法

水粉风景中大多运用干画法,因其画面效果饱满结实,肌理厚重,塑造感强,适宜把色彩表现深入、丰富。故干画法近年来成为比较受推崇的技法。干画法利于前景、中景部位需要深入刻画。造型上比较结实的物体,如礁石、木门、墙面等。干画法以少量的水或不加水调和颜料、颜料状态黏合时,有丰富的肌理。颜料状态稍干时,形成的飞白有一定的虚实效果(如图19、20)。

图19
干画法

图20 干画法

三、水粉风景中的干湿结合法

干湿结合法是指主要以湿画法或主要以干画法完成的画面,应根据具体情况灵活运用这两种画法。通常在画远景、铺大的色彩关系,或阴雨等特殊天气时,湿画法运用较多,而深入塑造过程中干画法使用较多。两种画法的灵活运用更能强调画面虚实变化。因此,熟练掌握干湿两种画法是高中学生需要达到的基本要求(如图21、22)。

图 21 干湿结合法

图 23 刀刮法

图 22 干湿结合法

图 24 刀刮法

四、水粉风景中的刀刮法

刀刮法其实是一种特殊技法,也属于干画法范畴,因其被经常用于水粉风景中,所以也逐渐成为一种常用技法。此法以油画刮刀代笔作画,颜色调的半开不开时,刮到画面上会有丰富的色彩变化,着颜色时,可在底色上叠加覆盖,也可以并置。色彩丰富而和谐,肌理迷人,表现山石效果尤为突出(如图23、24)。

思考题:

1. 一幅优秀的色彩风景画的用笔技法是单一的吗?怎样合理地运用笔触来表达不同的景物?

2. 水粉风景中,干湿画法各有什么特点,适合表现哪些景物?作业:

1. 可根据室外风景写生的不同景物,着重关注一下用笔的方法。
2. 在风景写生中主动尝试干湿画法,以体会不同的着色乐趣。

第二章 基本景物的塑造表现

- 目的要求：1. 了解天空、地面、水、建筑的基本形态与特征
2. 能够较深刻塑造表现各种基本景物

风景画家要从形体、光影、色彩、空间、质感等各个方面对天地、山水、树木、建筑等各类景物作出具体而明晰的分析, 然后才可能选用相应的形式进行塑造。下面对自然界各种景物的表现有选择地加以阐述。

第一节 天空的表现

色彩风景画, 因为要构成整体倾向性的色调, 通常天都设色。而天的色彩总是随着光线、时间、季节、气候、空气中的成分以及地面景物的变化而变化。在特定的时空范围内, 形成了天的倾向性的色调。如早晨天空色彩偏冷, 傍晚天空色彩偏暖, 这些变化, 总是影响着地面的景物, 尤其是它们的暗部。形象的某些部分同时也受环境的反光所作用。风景画中通常天的色彩是近冷远暖, 近深远浅, 近纯远灰。特别是与景物衔接的部分应含有景物的环境色。

天空中的云种类甚多, 有卷云、积云等数十种。一般画云应注意构图, 云的散聚分布, 大小穿插, 要符合对比与统一的原则, 画云也应该讲究虚实。它们是在虚实变化中展现空间和美感的。一般情况下, 云的上部与天空有明确的界线, 下部属于暗部, 颜色稍灰暗(如图 25~30)。

图 27 傍晚的天空

图 28 阴雨的天空

图 29 云的表现

图 30 云的表现

图 25
早晨的天空

图 26
中午的天空

第二节 地面的表现

常见的地面类型有土质地面、草地、田地、柏油路面、石铺地面等。处理好色彩透视是画好地面的关键；表现时应注意以下几方面：

1. 远处反映天空颜色较多、是固有色与天空色的综合，色彩纯度较低，明暗对比较弱；

2. 处理好近大远小的形体透视关系；

图 31 土质地面

图 32 草地

图 33 草地

图 34 田地

图 35 柏油路面

图 36 石铺地面

3. 近处主要物体仔细刻画，色彩纯度、明暗对比、冷暖对比应加强。

以黄土地为例，远处颜色偏冷，近处是阳光与土质的综合色彩所形成的鲜明的暖色，可细致刻画石、土块以及小草等物，与远处形成对比。草地、田野、石铺地面、柏油路面远近的色彩变化除固有色不同以外，与土质地面的色彩分析是一致的，故不赘述(如图 31~36)。

第三节 水的表现

风景画中,经常以水为主题或为背景。江河湖海,细水缓流或水平如镜,或浪花飞溅,或湍急疾泻。因质地、光照、气候、环境或水流等诸多因素,使水的形象和色彩产生丰富的变化。

一、平静的水

静水的倒影是十分清晰的,水中影物几乎是岸上对称的反映,但比岸上景物要朦胧些。色彩也略偏冷。纯度也需降低(把倒影作为主体除外),水面的颜色也受天空与水底的颜色影响。在表现上,先画出水中虚实相间的倒影,然后画出水纹及漂浮物,最后提出高光色(如图37、38)。

二、流动的水

流动的水包括奔泻的急流,潺潺的缓流,涟漪的波浪,由于它们的起伏,形成了一定明暗体积。色彩上有冷暖的对比。流动的水中倒影更模糊、对比弱。在表现上,用笔的方式可根据波浪、急流等水流状态随形运用,以此表达水的生动。表现大面积的水和浪花时,要分出远、中、近几个层次。远景浪花小应需概括,中景浪花

图37 平静的水

图38 缓流的水

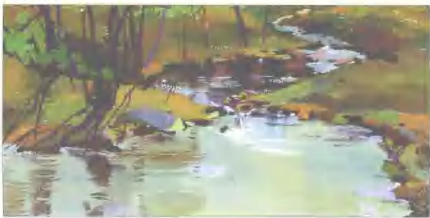

图39 急流的水

图40 波浪

要分出体面,近景大浪应分清波浪的明暗及细节变化,作深入刻画(如图39、40)。

第四节 建筑的表现

建筑是风景绘画中重要的表现内容,可做主题,也可陪衬,建筑有古代建筑、现代建筑,东方建筑、西方建筑之分,有房屋、园林、桥梁等多种形式。建筑依据不同地域的风格,以及严密的结构关系,多种不同的构成材料、形成各自的不同特点。

画建筑时一定要在起稿时画准透视,着了颜色之后,就不便修改了。着色时可画大面积的暗部和重的窗、洞,然后再着灰面,亮面墙壁。表现应有的质感,最后处理房檐门窗等细节的结构与色彩变化。若表现屋瓦、毛石等有纹理、质感的面,需先铺带有变化的大面积颜色,然后用稍深色勾出瓦间、石块间的缝隙,注意粗细、虚实变化,主要的几块可单独刻画,最后提高光,需要强调的是建筑物界面相交的横线注意虚实变化或遮挡处理,打破直线的呆板感(如图41~48)。

图 41 远景建筑

图 42 近景建筑

图 43
中景建筑

图 44
中景建筑

图 45
建筑的细节

图 46
远景建筑

图 48
建筑细节

图 47
远景建筑

思考题:

1. 天空本是蓝色相的, 可以画成黄色相的吗? 为什么?
2. 怎样处理地面的远近空间关系?
3. 水面的倒影与景物本身在色彩上有什么不同?
4. 除了形体透视, 还可以用什么办法表现出建筑的空间感?

作业:

1. 单项训练: 以天、地、水、建筑为主的风景写生练习, 两天完成 4 张 8 开作业。
2. 主题训练: A. 以自然景物为主题的风景写生练习, B. 以建筑为主题的风景写生练习。10 天完成 20 张 8 开作业。
3. 速写作业: 每天完成两张作业, 练习取景构图, 快速捕捉风土人情, 感受生活。