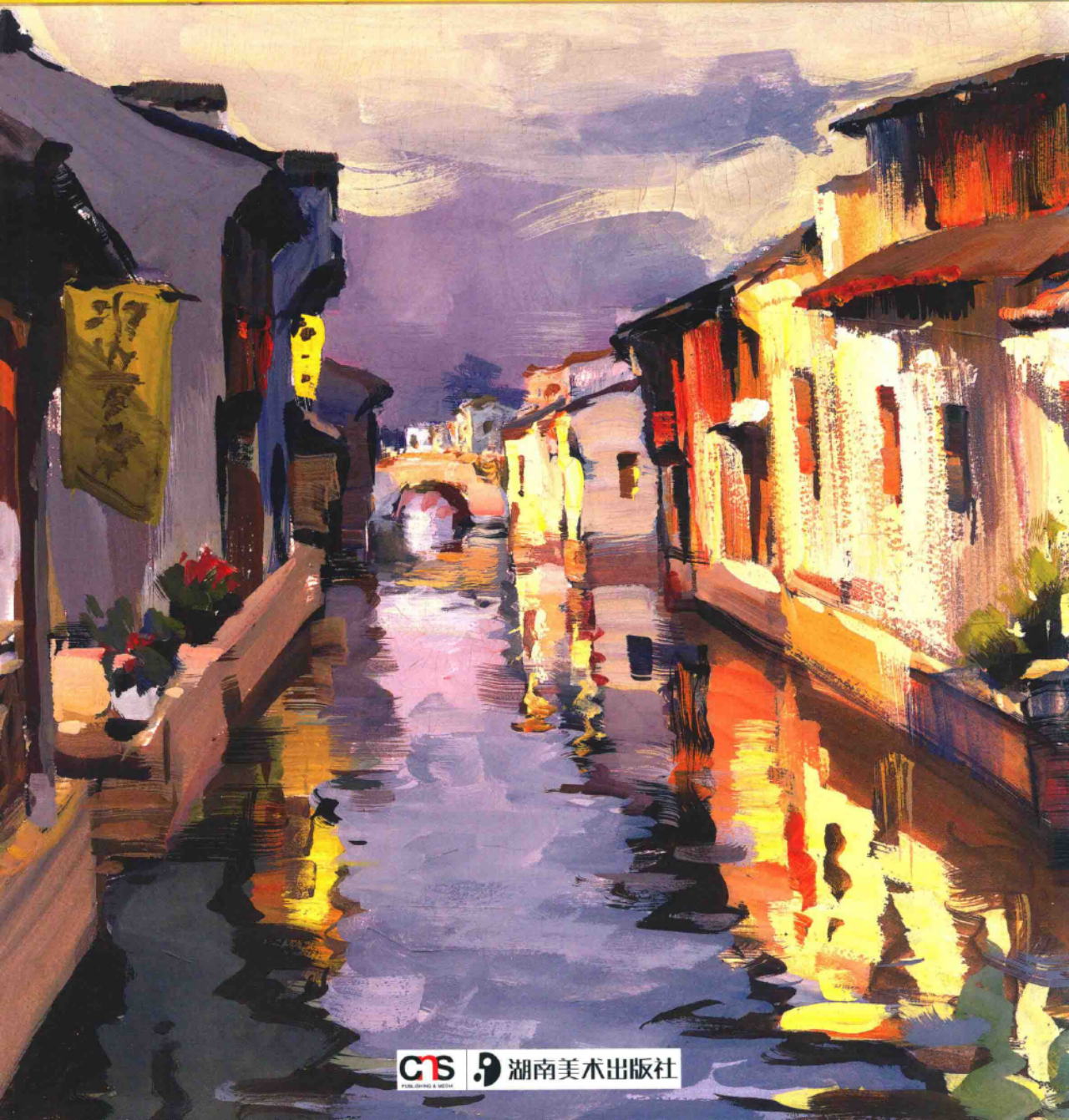

赢在起跑线

基础美术

● 赵锦杰 主编 陆琦 编著

Jichu Meishu
色彩风景

CMS

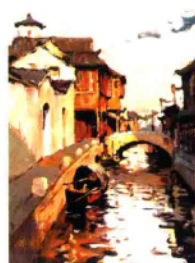
湖南美术出版社

JICHU MEISHU SECAL FENGJING

色彩风景

基础美术

主编：赵锦杰 编著：陆琦

CTS

湖南美术出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景 / 陆琦编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2012.1
(基础美术)
ISBN 978-7-5356-4997-3

I. ①色… II. ①陆… 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260516号

基础美术 色彩风景

出版人: 李小山

编 著: 陆 琦

责任编辑: 吴海恩

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 杭州杭新印务有限公司

(杭州市西湖区袁浦镇兰溪口村)

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 3.5

版 次: 2012年1月第1版

2012年8月第2次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-4997-3

定 价: 16.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换。联系电话: 0571-88845626

CONTENTS 目录

色彩风景写生要点	01
绘画工具的准备	02
画面构图与构成	03
风景画的色调	03
天空与云彩的表现	04
水的表现	04
树的表现	05
建筑与环境气氛的表现	05
点景人物的表现	05
示范一 农舍	06
示范二 河边木廊桥	08
示范三 傍晚的郊外树丛	10
示范四 路边小屋	12
示范五 江南水乡	14
示范六 山谷	16
示范七 古镇老屋	18
示范八 水乡篷船	20
示范九 水乡	22
示范十 古民居	24
精品范例	26

陆琦艺术简历:

毕业于中国美术学院油画系。现为杭州师范大学美术学院教授、硕士生导师,中国美术家协会会员,浙江省油画家协会副秘书长。自1982年至今油画作品多次参加国际和全国美展,作品曾入选第八、第九、第十、第十一届全国美展,获全国性奖项20余次,2005年作品《夹缝》获浙江省油画大展金奖,曾在韩国及中国台湾地区举办个人画展6次。1998年受意大利波伦亚美术学院邀请,赴意大利、法国、西班牙、德国、比利时等国家研修与考察;2001年受中国台湾画廊协会邀请,赴台湾地区举办个人画展与交流访问;2004年受芬兰文化部门邀请,赴北欧四国访问与写生;2004年受加拿大艺术机构邀请,赴温哥华访问与写生。出版有《陆琦油画静物专集》、《陆琦油画创作·渔家情事》、《油画静物、风景画自画自说》、《绘画基础技法的表现》、《陆琦油画解析》、《油画静物技法新编》、《从色彩走向设计》、《中国当代油画家风景写生画集·陆琦》、《中国油画家·陆琦》、《风景画的高度》等个人画册与专著。

色彩风景写生要点

风景写生不同于室内写生，它在空间和对象上和室内写生有很大区别，它有着室内静物画无法比拟的空间深度感。同时，画者处在大自然的美景中进行艺术创作，艺术的自由感和作画的心境都是在画室中无法享受到的。往往许多风景画大师在面对大自然写生时艺术的灵感和创造力都能达到神奇的巅峰状态，许多杰作就是在那种自我陶醉和沉浸中诞生的。所以说，风景写生如同是你在用画笔和大自然对话，自然会带领你进入美的世界。

色彩风景画在艺术构思、构图、造型、色彩以及表现手法等方面都会反映出作画者的审美观，初学者需要以对景写生作为色彩风景的锻炼和提高手段，而对景写生，不应该只是一种对客观景物的机械描绘，而是应该通过画面来表达画者对景物的心智感受，是作画者对自然景物进行概括取舍。这就要求作画者具有良好的审美和表现能力，懂得如何表达景物的美感，并对不同的表现对象，把客观的景物与主观的心思有机地结合起来，使风景画展现出个性化的美感。

不同地域的景象，具有各自不同的特色，包括风土人

情、环境气氛以及特有的景物和特有的色彩，这些都能使人获得一种特殊的印象和感受。所谓优美淡雅、明朗欢快、柔和妩媚、悲壮肃穆、沉郁忧伤等等，都是作画的人将自己对客观景物的感受加以渲染，利用各方面的多种艺术技巧和手段，艺术地表现在画幅上。

风景写生课程的目的归纳起来有以下几个方面：

1. 培养对大自然风光美的观察力和感受力，提高选材取景及构图的能力。
2. 认识外光的色彩规律，并掌握风景色彩的表现规律。
3. 了解形成远近空间感的各种因素：透视、明暗层次对比、色彩冷暖及纯度对比，掌握表现空间的方法与技能。
4. 理解自然景色由于环境、季节、气候、时间等条件的不同，而产生丰富多彩的色调和色彩关系，并掌握其表现的规律与技法。
5. 锻炼用色彩和笔法塑造各种不同景物的形体和质感的能力。
6. 了解风景画的一些特殊技法。
7. 感受并表现出景色的意境和情调。

在我们进行色彩静物学习之前,应准备好所要使用的工具,还要对所使用的工具有所了解,这是必要的准备工作。熟悉、材料包括两层意思:一是要了解工具、材料性能;二是掌握正确的使用方法和预见使用效果。

罐装颜料和吸管颜料。常用颜料有白色、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、土红、朱红、大红、深红、玫瑰红、熟褐、赭石、淡绿、粉绿、草绿、中绿、深绿、翠绿、橄榄绿、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、紫罗兰、青莲。

羊毫笔、狼毫笔、人造毫笔。羊毫笔的特点是含水量较大，蘸色较多，优点是一笔颜色涂出的面积较大，缺点是由于含水量太大，画出的笔触容易浑浊，不太适合于细节刻画。狼毫的特点是含水量较少，弹性比羊毫的要好，适合于局部细节的刻画。一般狼毫笔最为常用，软硬适中，弹性和吸水性较好。

铅化纸或水粉纸, 铅化纸表面比较平滑, 水粉纸表面颗粒比较粗, 两种纸都适合画水粉画, 铅化纸一般比较常用。

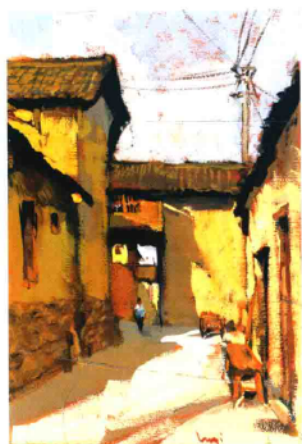
调色盒是进行色彩写生不可缺少的重要工具。宜选取格子较大的调色盒，调色盒里的颜料，一定要根据色彩的渐变，有规律地排列，这样有利于写生时轻松找到需要的颜色，同时还利于减轻视觉疲劳（如调色盒颜色分布图）。调色盒一般要购买两块。每次画完后注意及时刷洗干净，避免使用过脏的调色盘进行调色。

棉制易吸水的毛巾，用于吸掉笔中多余的水分和去掉笔上多余的颜料，还能用来清理调色盘，保持作画工具清洁。调色盒里的颜料水分易挥发，要经常用喷壶来保持调色盒和调色盘中颜料的湿润。刮刀可以用来调制颜料和搅拌盒中干掉的颜料。水桶一般选择可以折叠携带方便的为好，水桶的作用是盛水和刷洗画笔，作画时注意保持桶内的水清洁，使用太脏的水洗笔或调色容易使画面变灰、色彩不亮。

画板、画架、画箱、铅笔、橡皮、夹子、美工刀、胶带、图钉。

画面构图与构成

构图:色彩风景写生中, 根据自然景物和艺术表现规律来确定构图的基本走向, 构图幅式可分为三大类: 横构图(开阔)、直构图(高大)、方构图(稳定)。根据画面主题表现的需要, 对自然界景物作适当的取舍、调整与加工, 运用移景法、取舍法来调整画面形体构成, 注重画面点、线、面的均衡统一、呼应变化, 对方、圆、曲、直的形式因素进行艺术处理, 使写生作品从一开始就成为艺术形式表现的雏形; 同时根据画面主题表现的需要, 运用色调统一法、主观变调法、强弱取舍法来调整画面色彩构成关系, 对各种形体色彩的面积、形状、明度、纯度、冷暖关系加以调整安排, 使客观的自然景物色彩与主观的表现情感有机地统一在一起, 才能达到艺术表现的高度。

直构图(高大)

横构图(开阔)

方构图(稳定)

构成:指画面整体形式的构成, 是画面形体及空间位置的组合和排列, 是将作画意图和构想在画面上表现出来的一个基本模型, 构成是现代艺术提出的新观念, 与“构图”、“经营位置”相类似, 只不过构图指自然形态, 构成讲究画面的几何形态。它是对物与物之间的穿插关系以及各种造型要素的组织和布局。构成也可称作画面中的横竖关系, 即景物间竖的状态和横的状态所构成穿插的结构。构成即是在构图之前以几何图形的方式作一些大框架的安排, 使画面显得有“构筑”感。

风景画的色调

色调是画面总的一个色彩基调。大自然在不同的时间、季节、气候及事物本身固有色的作用下呈现出不同的色彩倾向。我们经常见到这样一种现象: 不同颜色的物体或被笼罩在一片金色的阳光之中, 或被笼罩在一片轻纱薄雾似的、淡蓝色的月色之中, 或被统一在冬季银白色的世界之中。这种在不同颜色的物体上, 笼罩着某一种色彩, 使不同颜色的物体都带有同一色彩倾向的色彩现象就是色调。

冷色光线照射下, 物体被统一在冷色调中。

山林在春天时呈现出一片嫩绿的色调。

秋天则呈现出一片迷人的金黄色调。

冬天积雪枯树呈现出一片蓝灰色调。

► 天空与云彩的表现

天空和云彩是风景画不可缺少的一个重要部分,阳光对天空的色彩影响是决定性的因素。天空在不同的季节、不同的地域、不同的时间以及逆光顺光时都表现出不同的色彩倾向。朝霞与黄昏暖黄色光芒把天空染得一片金黄;冬日厚厚的云层阻挡了阳光的照射,漫射的光线使天空色彩阴沉忧郁具有银灰色的色调;在阳光灿烂的日子里,天空没有云彩一片蔚蓝,纯净的天空是心灵的驿站;当云彩朵朵飘过头顶的时候,奔腾轻扬、欢快激昂成了作画时心境的写照和情感代码。画天空没有固定的模式,平涂过渡、水色交融、层层堆砌、或点或面,只需根据心境和画面需要作出自由而适当的安排。

黄昏布满晚霞的天空

晴朗的天空

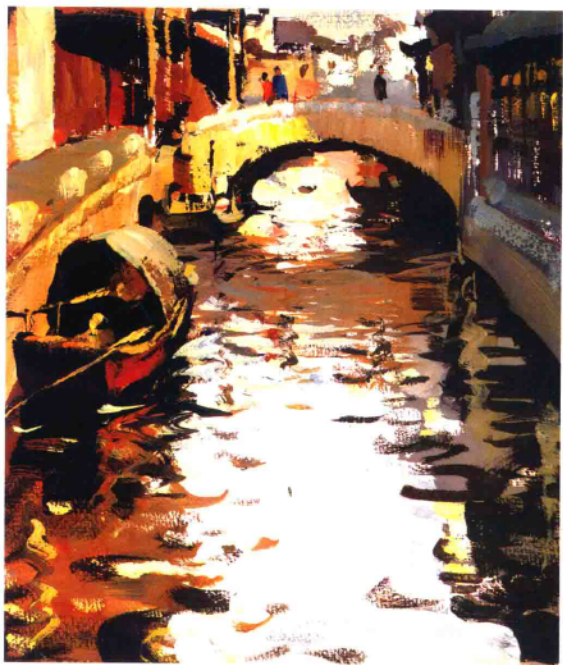
有云的天空

阴雨绵绵的天空

► 水的表现

风景画中的水是有生命的精灵,她给画面带来的是流淌的气脉与神韵。水本身是透明无色的,但水的色彩又是千变万化的,其色彩与自然环境景物有着密切的联系,她是一面镜子反映着周围环境的色彩,常言道“水天一色”说的就是水“色”与环境的关系,画水就是画环境,天空的色彩与水面的亮部有明显的联系,地面景物对其在水面的投影色彩有直接的影响,它们之间的色彩紧密联系而具有微妙的变化,通常情况下倒影的色彩明度、纯度、色相相对弱一些。画水多采用湿画法,以透明颜色铺底渲染,趁湿在其上描写水的波光水影的灵动细节和色彩变化,尽量保留透明颜色以表现水的透明质感。

树的表現

树是自然景观中重要的内容，也是风景画中被经常选取的题材。由于树的形态不像一座建筑物那样具体明确，初画风景时，对于不同品种、形态各异的树，往往感到困难很多。但只要经常去观察研究，认识树的形态结构与色彩变化特点，在不断实践中，是可以掌握其表现规律的。

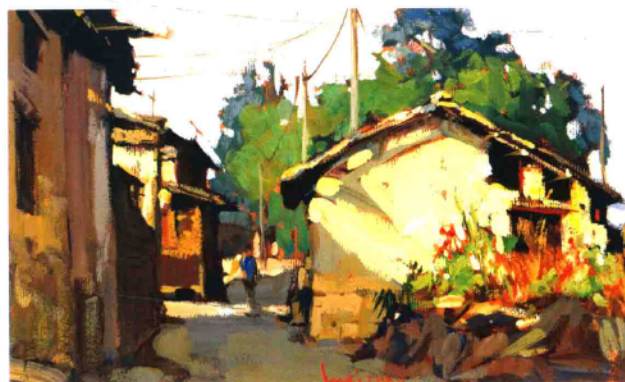
树枝的粗细、曲直，表皮的质地、色泽，树叶的茂密、稀疏，不仅体现不同树种的特征，也显示出苍老与幼嫩的树龄特征。树与其他生物一样，也有从幼苗成长至茂盛、衰老、枯死的过程。

建筑与环境气氛的表现

具有艺术特色的建筑物，是建筑师创造精神的结晶，它可以体现一个国家、一个民族的文化、生活方式和经济水平。所以，建筑物是许多画家喜欢表现的题材。建筑物由于具有不同的形体结构形式和建材性质及肌理特征，会产生不同的美感。

艺术表现建筑物要在体积感、重量感、透视感的基础上，表现建筑与环境的色彩构成关系，表现点线面的构成关系，色彩与点线面的谐调是画面造型形式美感的艺术法则。绘画里建筑表现，做减法是有必要的艺术处理，建筑的细节不必要逐一表现，重要的是以形传神，烘托表现建筑与环境的特定气氛，追求一定的艺术意境。

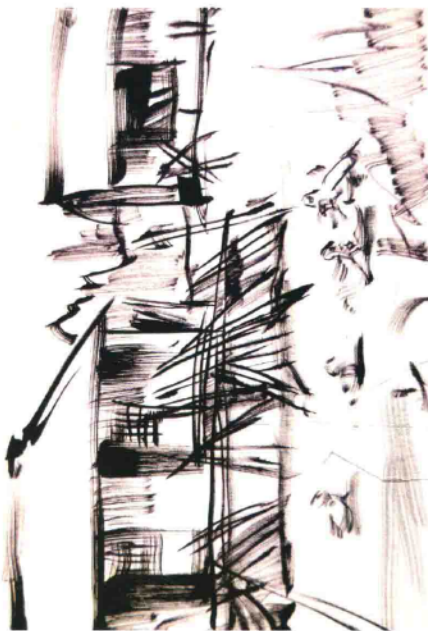

点景人物的表现

风景画中表现的自然山水风景和人文建筑环境，其间点景人物的添加也是需要仔细考量的，原则是要“画龙点睛”而不是“画蛇添足”，点景人物要达到“锦上添花”的效果，必须要做到比例准确、位置准确、动态准确，追求整体绘画风格语言的统一、点景人物与建筑与自然环境氛围的统一。

示范一 农舍

步骤一：形、色是画面的两大要素。打形不可马虎，几笔下去不仅要体现形状，还要尽量显示明暗与体积的关系。当然，这一步要抓住大关系，木栅栏表现出一定的横竖造型，前面的一些鸭子要寥寥几笔画出生动的形状。

步骤三：农舍的细节和特征，在于茅草屋顶与墙面的交界处的一些细节，以及门框的特征和墙面白灰刷过的痕迹，以显示画面整体与细节的关系。

步骤二：色是表，形是骨，色彩附丽于形。作为色彩画，给人色调明快感觉是第一位的。铺整体色调时，在形的基础上，把大的色调关系铺画出来。这一步在建筑的部分画出阳光和阴影的对比。

步骤四：农舍前的木栅栏在阳光的斜照下，显示出较强的体积感，抓住这些细节刻画局部会使画面产生一定的生活情趣。

局部的刻画要领

茅草屋顶边缘要表现出质感，这里先用深色作边缘的底，然后利用笔铺刷屋顶色，即可有这种质感。

画鸭子时要找出鸭子的主要特征，同时注意几只鸭子在一起时的相互遮挡的关系，阳光中投影的处理会使鸭子更有立体感。

一幅画面需要白粉、暗、安、排，这样会使画面更明亮，并且能吸引人的视觉，这里的墙面和鸭子的受光面要画得尽量亮一些。

完成图：以色造型，重在表现光感。光的强弱决定物体本身明暗对比的反差度，同时体现色彩的冷暖关系，画中白色鸭子的点缀在平整流畅的黄土地上显示出一种节奏感。这幅农舍作品既是形和色的完美结合，又富有浓郁的生活气息。

示范二 河边木廊桥

步骤一：起稿速度要快，几根线就能使画面透视准确。

步骤二：在轮廓稿的基础上，先把画面全部刷上一层薄而透明的橘黄色，待底色略干，再从天空和树木开始画，由于有底色的关系，天空色很容易提亮，这一步要注意树叶的暖黄色和天空的亮冷色所产生的微妙冷暖对比关系。

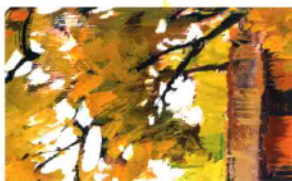

步骤三：这一步把大部分色彩画出，物体分出大的明暗关系，整个色调偏暖，使整体色彩比较优雅、明亮而有沉稳感，并达到一种色彩的均衡。

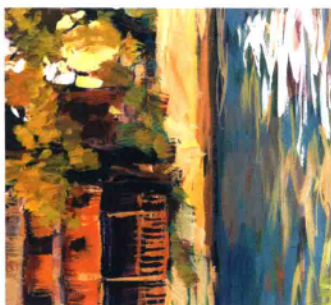
局部的刻画要领

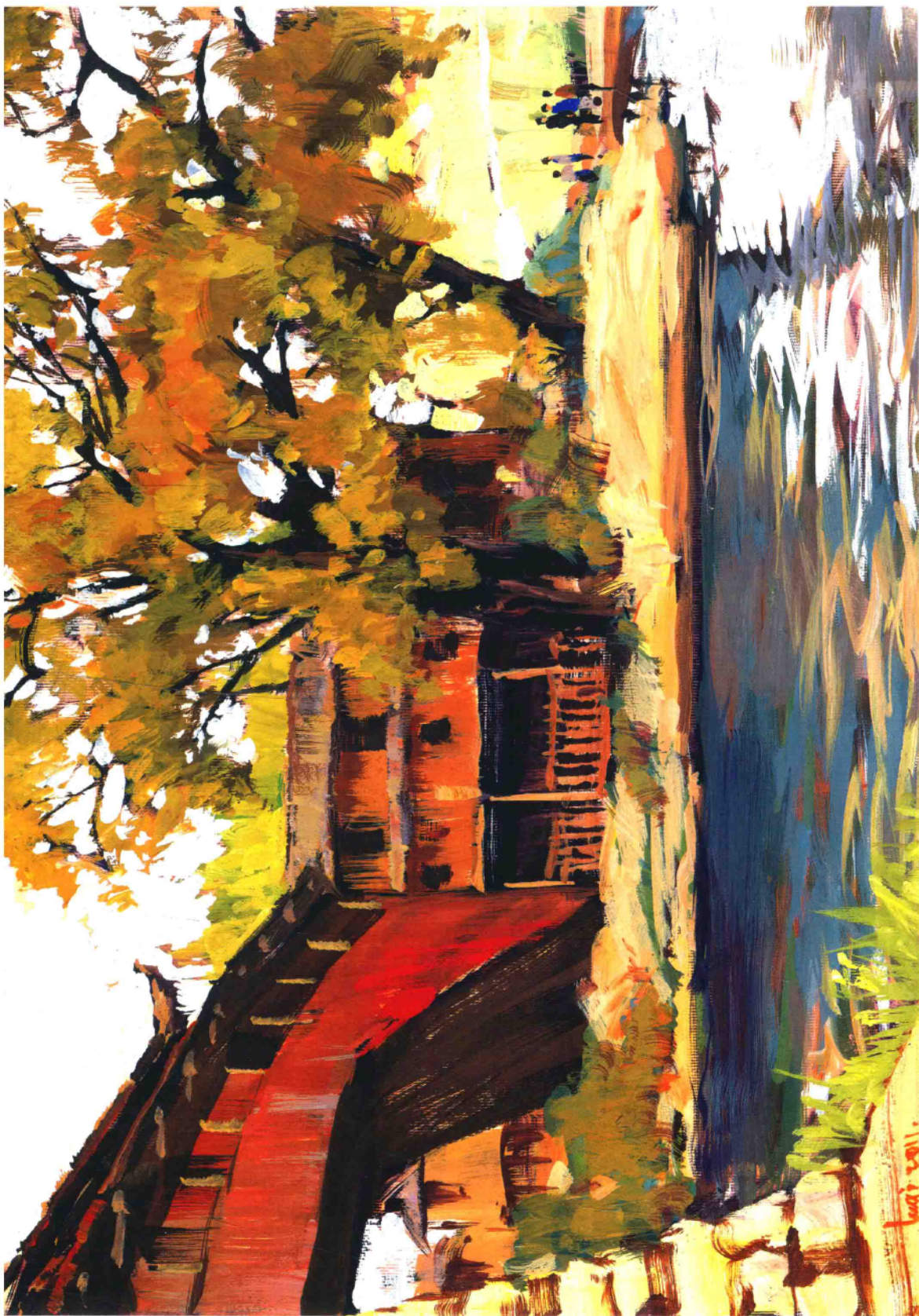
画建筑大物要找出大的体面关系，如立方体的透视图关系。

画树叶调暖景绿色，树枝调淡红加普蓝，天空色要亮，在树叶和树枝处，画天空用小笔触填画，这样产生亮光感。

房屋与树的倒影，在很清澈的水中会呈现碧绿色之感，这里略偏灰蓝绿，使之与房子、树的暖色进行对比。水波用横笔触，这样会产生水的流动感。

完成图：色彩风景画最终要求是色彩的完美，凸显整体色彩的第一感受，抓取瞬间阳光照射下的色彩冷暖变化，把握画面色块的对比和协调。色彩的表现，还在于用笔用色，这幅完成作品，就是在底色的基础上，用小笔触的干画法，使光和色富有跳动感，同时又能融合在明确的大调子之中，生动而自然。

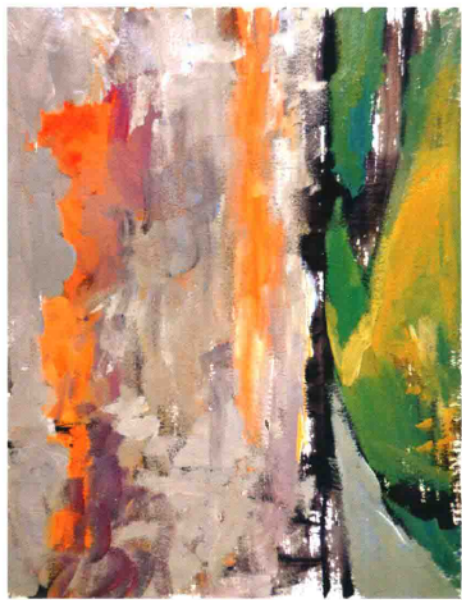
示范三 傍晚的郊外树丛

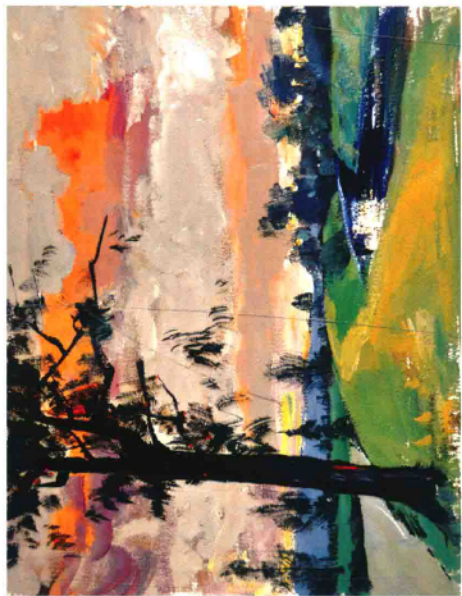
步骤一：这幅画，近景是一棵逆光中的树，中景是一条小河，远景是一些树丛和远山。用较深的色起稿，地平线与河流形成横线，把前景的树立在靠左边的位置直通到顶部，形成一个横竖结构的框架构成。

步骤二：用薄薄的土红色快速地刷一层底色，刷底色的笔建议采用软毛的底纹笔。这层底色为进一步铺色带来一些色彩变化和肌理感。

步骤三：这一步主要把天空和地面的色感表现出来，由于傍晚天空云彩的瞬息变化，重点在于云彩灰色调的处理；地面草地色块也要画得充分一些，使之沉稳。

步骤四：画中靠前的树是主体，画树枝和树叶，要表达出色彩丰富但又具有一定的规律性，树枝虽复杂，也要体现前后、疏密的关系，争取一步到位。

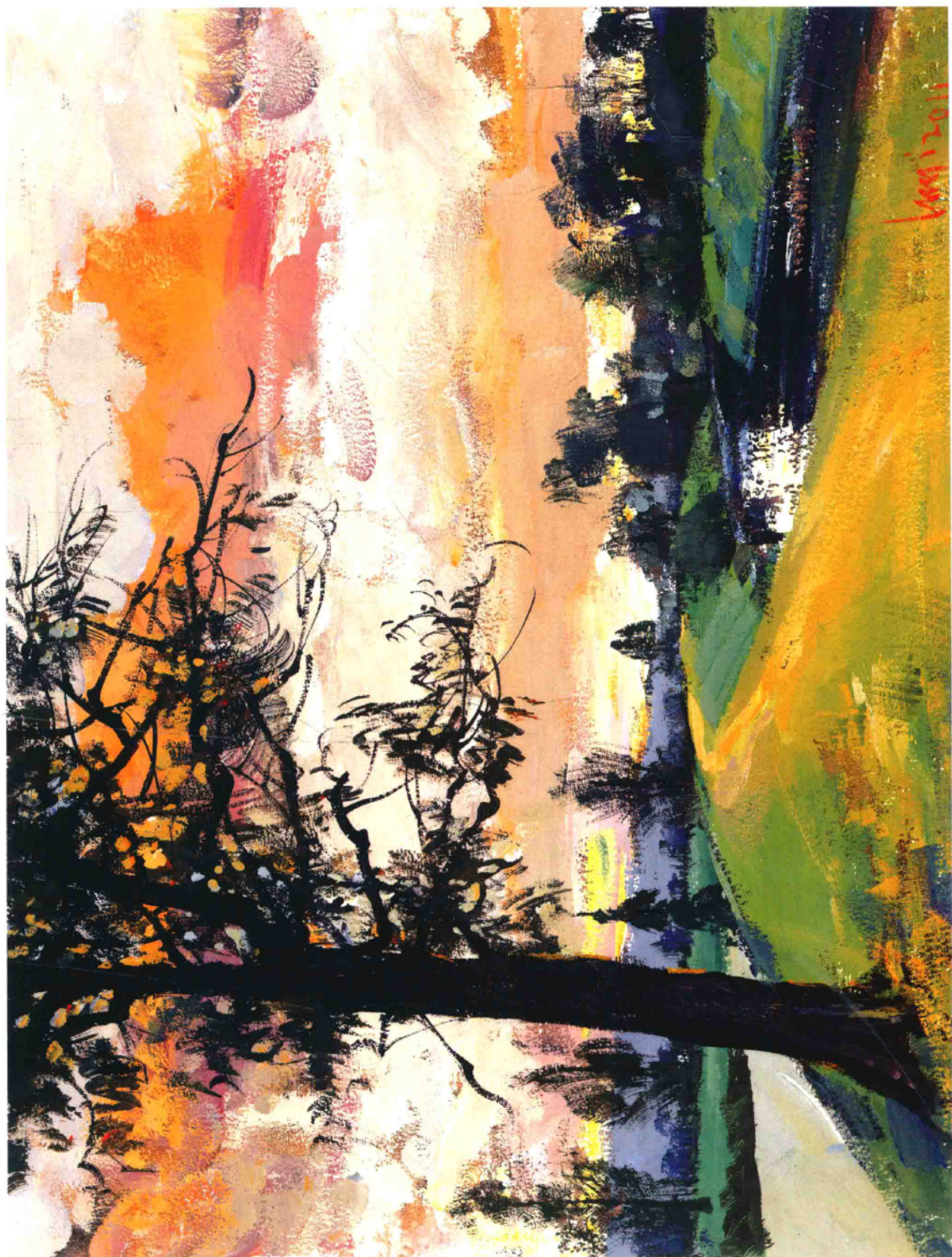
局部的刻画要领

深色树要色彩浓郁，但不能全黑，要有冷暖色相区别，以及略微的轻重浓淡变化，这样才会产生生动的透气感。树枝上的树叶要注意疏密变化。最好一遍铺色到位，如要修改，采用天空色填补法会使树枝更为生动。

远处的山与树在傍晚的气氛中显得模糊。水面的反光要用特别的亮色，使画面色彩响亮。

完成图：风景

的构图有多种形式，常见的构图图，主要为了突出主体物及其意境的营造，让画面具有深远感。这幅作品在构图上，既给人一种平远感，又富有傍晚特殊光线下所产生的节奏的韵律。天空是灰紫色，调色时要特别注意，如果过于紫，色彩就会有“火”气，而破坏整体的色调之美。

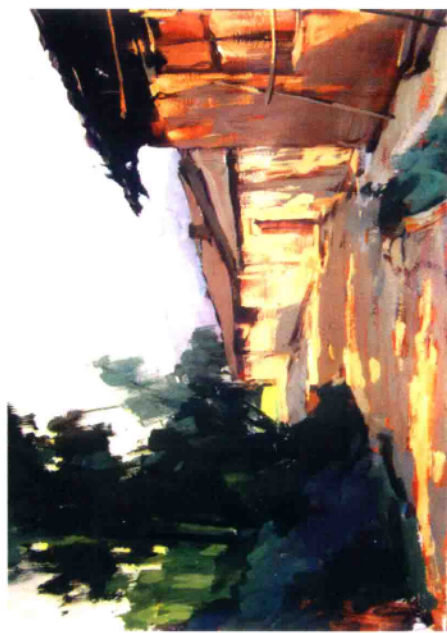
示范四 路边小屋

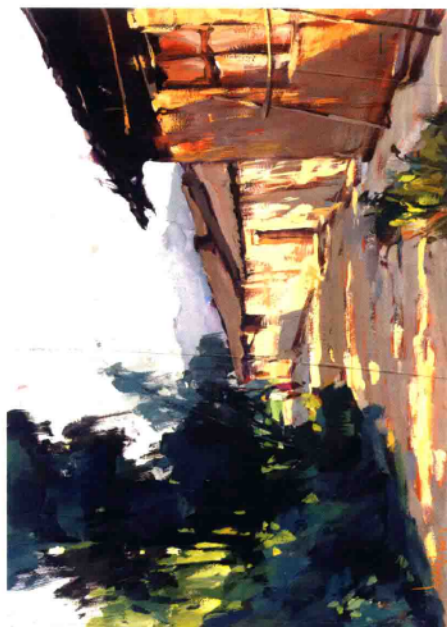
步骤一：风景画在打稿时，就要用透视线表现其空间的纵深感。这里的路面的透视和树干的近大远小，都已显示出画面的空间感。

步骤二：起稿后，在近处涂一些薄薄的暖色，在远处整体涂一层薄薄的冷色，以此为下一步的空间表现打下基础。

步骤三：空间和色彩十分密切，我们看到物体远处空间的色彩逐渐变冷，纯度也逐渐变低。这一步把远处的树以及天空的云画得略为冷灰，房子也显出近色明显、远色微茫的层次感。

步骤四：投射在路面和墙壁上的阴影色具有一定的冷暖关系，屋顶的固有色彩本来远显暖，近的显冷，在作画时可以把近的画亮些，远的画暗些，这样屋顶会有一种退远感。

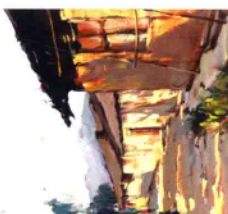

写生实景照片

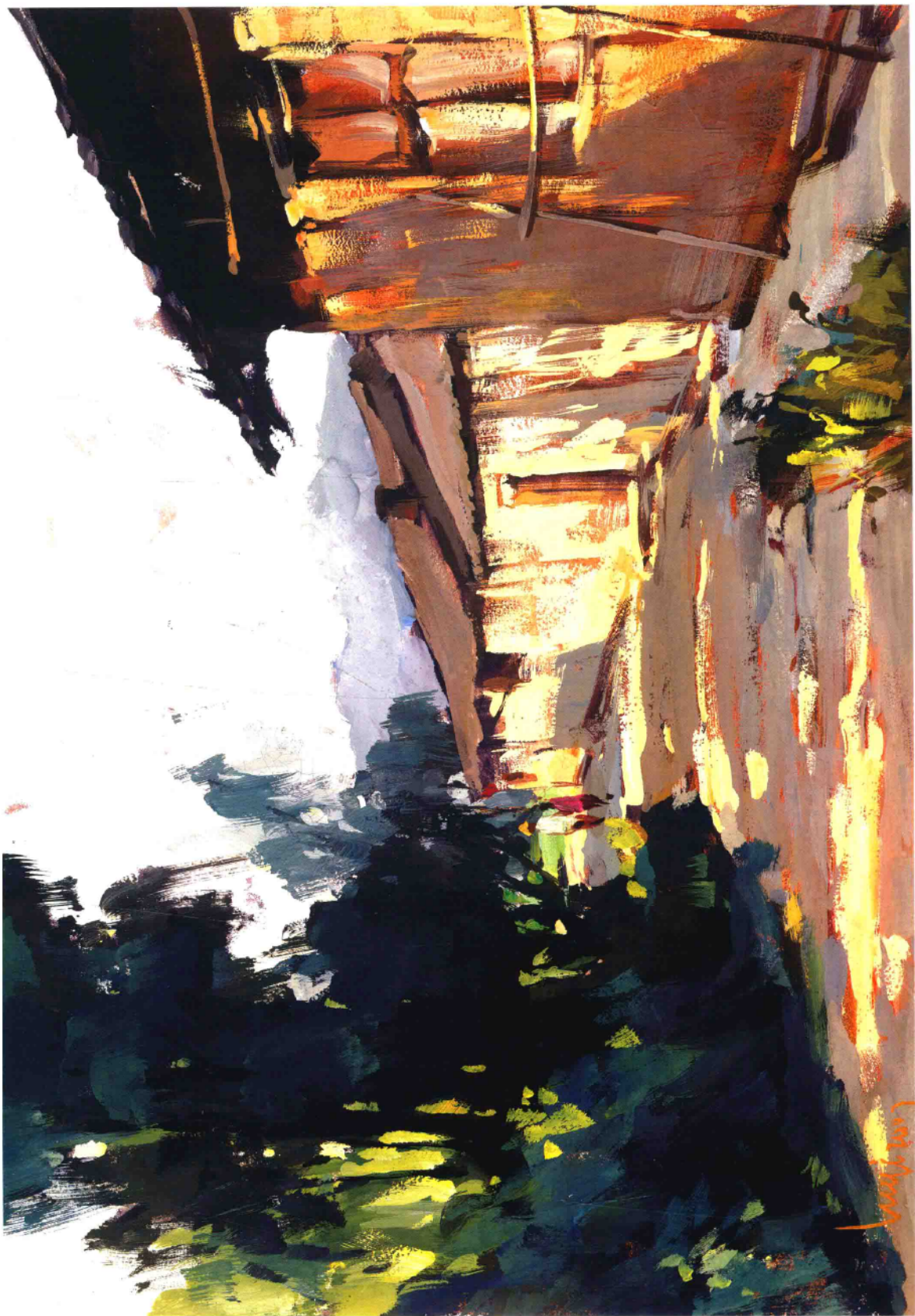
局部的刻画要领

画面左边的树丛大部分处在阴影里，远处的一些树处在阳光之中。为了使阳光有退后感，把树枝画重，点画出亮色，让有阳光感的树叶藏在深色树枝背后。在前部的树丛上点画几笔有光感的树叶，与树之间的前后关系就一目了然了。

画面右边的农舍、前面的房子，利用底色画出略带橘黄的亮光，从而表现出空间的纵深感。

完成图：通过透视和色彩的空间处理，表达出画面的纵深感。色彩的冷暖以及暗亮的反差，都体现出画面的空间关系。一幅色彩作品，要具有吸引人的魅力，使人百看不厌，靠的就是神韵。