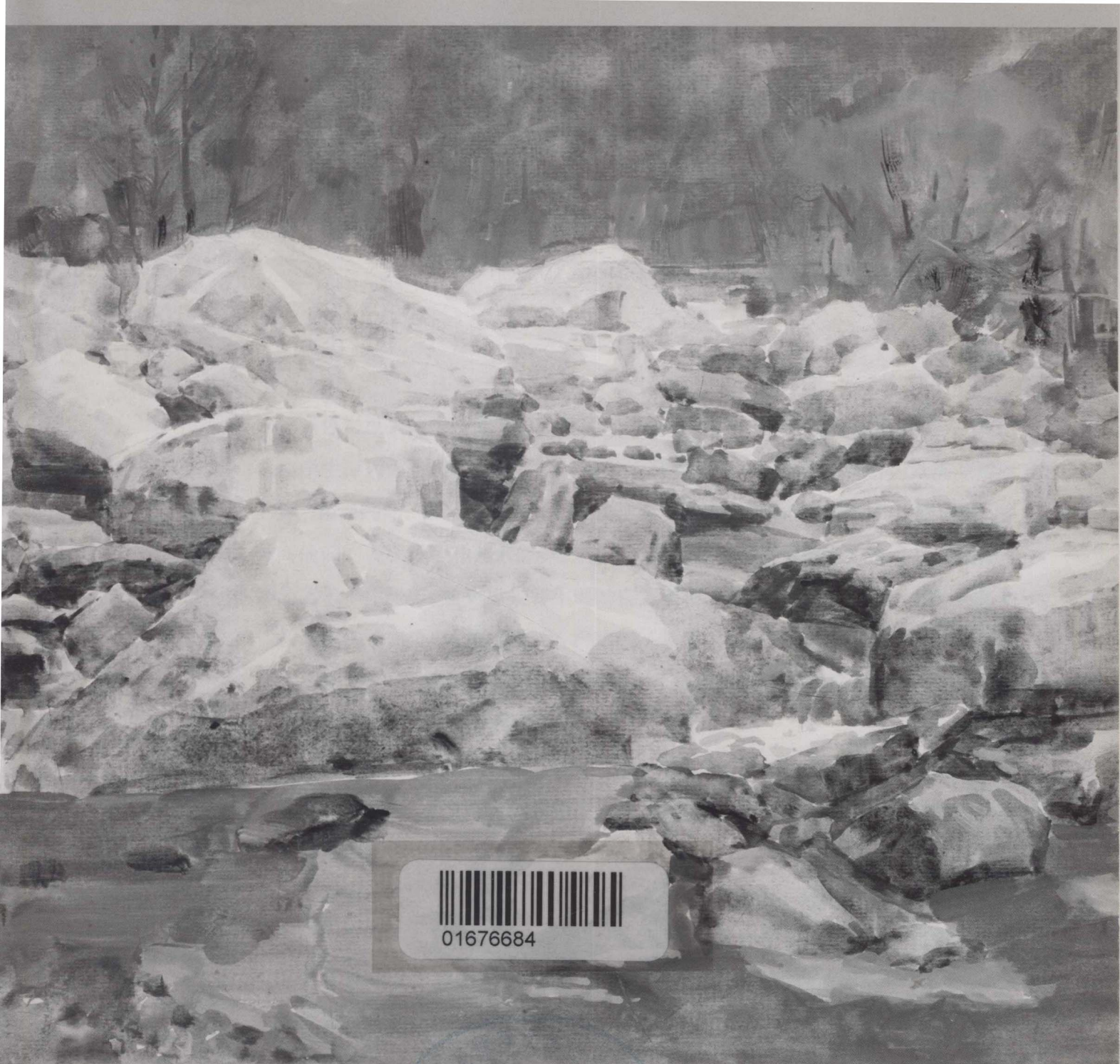

色彩 风景

张曙光 编著

河南大学出版社

01676684

色彩 风景

张曙光 编著

LANDSCAPE

河南大学出版社

· 开 封 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩风景 / 张曙光编著. — 开封: 河南大学出版社, 2009. 7

ISBN 978-7-81091-981-4

I. 色… II. 张… III. 水粉画: 风景画—技法 (美术)—高等学校—教材 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 105705 号

责任编辑 湛洪波
责任校对 湛洪波
装帧设计 王四朋

出版发行 河南大学出版社
地址: 河南省开封市明伦街 85 号 邮编: 475001
电话: 0378-2864669 (办公室) 0378-2825001 (营销部)
网址: www.hupress.com

经 销 河南省新华书店
制 版 郑州市今日文教印制有限公司
印 刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司
版 次 2009 年 7 月第 1 版
印 次 2009 年 7 月第 1 次印刷
开 本 890mm × 1240mm 1/16
印 张 4.5
印 数 1—3000 册
定 价 32.00 元

序

付中承

色彩风景写生是高等美术院校学生学习色彩的必修课程。其作用：一、可以使学生深入大自然，深入生活，体验大自然的美妙与造化的神奇，从而开阔眼界，拓展胸怀。二、可以使学生通过欣赏大自然的美来挖掘他们的绘画语言，提高他们的表现技巧和艺术修养。三、可以使学生熟悉和驾驭色彩这种绘画媒介来为艺术本体服务。色彩风景写生同时也是色彩训练提高的有效手段，并为色彩画教学提供了一个广阔的大课堂。严格的风景写生训练可以培养学生认识、理解自然景物，感悟并学会运用艺术语言的能力，练就从包罗万象的大自然中选取对象并用色彩塑造表现它们的能力。

古人云“外师造化，中得心源”，要想真正画好风景，必须以大自然为师，在丰富多彩、瞬息万变的自然景物中寻找并体会生动感人的色彩世界，创造出具有独特艺术语言的风景作品。

当前，各高等院校的色彩风景教学特点不尽相同。有的侧重于景物的光影色彩，有的侧重于景物色彩的细致描绘，有的习作性强，有的创作性强，也有结合自身美术专业的特点，针对学生不同的基础，或奔放或细腻。无论如何，关键要使学生能体悟到大自然瞬息万变的色彩变化，在大自然的陶冶中感悟艺术的真谛。

该书作者经过 20 多年的长期教学，通过大量的教学实践，在色彩风景教学上有重大突破：突出水与色的结合、薄与厚的结合，既突出了水粉、水彩表现技法，又对色彩进行了更深一步的探索。相信本书会对初学者有一定的启发。2006 年该教材被河南省教育厅评为“河南省职业技术教育工艺美术类专业系列实用教材”的重点项目，并经专家组鉴定和教育厅审核，获得职业教育教学改革重点项目结项证书。同时，真诚地希望能与各位同仁共同探讨，进一步拓宽色彩画的表现形式以及色彩风景教学的新思路，并热情期待各界朋友提出宝贵的意见和建议。

概述

风景写生最能充分地表现大自然的色光规律。所以,风景写生是锻炼色彩感觉、培养色彩能力、提高色彩修养的有效练习途径。

静物画与风景画不同,一般都有一个观察的范围。静物画经过长期的发展,不论是摆放对象还是摆放方式都已有了一套程式;而对风景的观察则完全因人而异,尽管风景画的发展已经有相当长的时间,自然界中的对象也一定会促使画家作出取舍,不可能事无巨细,一概描绘。所以,风景写生必须从画面出发,从自己的观察入手,找出表现的主要方面和次要方面。

具备一定的风景色彩知识加上对情绪的把握,两者结合通过一定量的积累,画风景的能力也就提高了。

一、风景画的意境

意境是指艺术作品在心理情感上给人带来的体验。意境是体现风景画艺术感染力的重要因素。风景画主要通过景物、色彩、光线和构图等使人产生的心理联想来体现意境。

1. 景物

景物是影响画面意境的重要因素之一,空旷的原野、茂密的树林、幽静的湖水、宁静的水乡、雄伟的山川、繁杂的都市等,不同景物会给人不一样的感受。

2. 光色

光线和色彩可以强烈地渲染、烘托甚至改变景物的意境和气氛。例如,在中午的阳光下,池塘边的小树林给人以凉爽、舒适、安闲的感觉,而黄昏时,昏暗的光线则使树林和池水变得幽深、神秘,甚至令人恐惧。

3. 构图

构图的取舍可以加强、减弱甚至改变景物的

意境和气氛。面对无垠的原野,如果采用广角的构图形式,把旷野高天的大场景收入画面,可充分地展现原野辽阔、空旷、舒展的气氛和境界;而如果只取其中的几棵小树、一座孤房于视野较狭窄的构图之中,则变成了恬静、悠闲的风景小品。

视平线在构图中位置的高低对风景的意境有很大的影响。压低的视平线可在画面中展现大片的天空、挺拔的树木和建筑物等,能加强雄伟高大的感觉。抬高视平线则可展现大片的地面,表现大地的宽广、道路的悠长、河川的蜿蜒、山谷的空寂等。而不高不低的视平线,因较接近人们日常的视野范围,容易使人感到真实、亲近、平和、自然。

二、风景的色光特点

风景的色光特点主要取决于阳光、气候、景物的地质状况和植物生长等因素。

1. 阳光

阳光影响着整个景物的色彩基调,在风景画中有极其重要的意义。准确捕捉阳光变幻莫测的光和色,画出光感和时间感,是风景画家梦寐以求的。

由于光照角度的变化、暴晒时间的长短、气候季节的不同,阳光及其照耀下的景物的色彩也会产生许多变化。阳光的色彩倾向对景物的受光面色彩有直接影响,而与背光面色彩形成鲜明的冷暖对比。这种对比关系可以说是风景写生中最重要的对比关系。

2. 天空

天空的色彩受阳光和空气中的水分、尘埃的影响,时刻都在变化着,而不同的观察角度,也会产生不同的视觉效果。

晴天,天空色彩纯净碧蓝,越往低处色彩越浅。靠近地平线时,由于空气中尘埃和水蒸气的增加,整体色彩相对偏灰。

阴雨天, 阳光被云层和雾气阻挡或减弱, 形成柔和的散射光, 景物受光面与背光面色彩的对比不强, 天空主要呈现云层的灰色, 物体的固有色相对明显。

3. 水面

清澈的水透明无色。水渐深, 其颜色则逐渐由浅绿、浅蓝变为深绿、深蓝。浑浊的水因带着泥沙、水藻或其他杂物而呈现不同的色彩, 透明度也减弱。大角度俯视时较容易看清水体的固有色。小角度观察时, 水面容易折射天空的色彩, 越是宁静清澈的水面, 越能明显地折射天空的色彩, 形成“水天一色”的景致。

4. 地面

地面的色彩是由其基本成分(土壤、沙石、路面的水泥或沥青材料、植物等)的固有色和日光、天空的漫射光的影响共同形成的。有阳光时, 地面的色彩受阳光色彩的影响明显, 背光处及投影处则受天空散射光的影响, 没有阳光时固有色倾向较强。地面的明度一般比天空和水面重, 比树木亮。

5. 树

风景画中通常最重的色块是树。树的色彩因树种、季节、光照等因素的不同而异。树与草地的绿色相比, 显得浓重、深沉和灰暗。近景的树要画出树冠和树干的体积感, 注意受光面、背光面色彩的冷暖对比, 更要注意不同树种的造型、结构特征和色彩特点。远景的树体积感减弱, 受光面与背光面色彩对比不强, 外形较为重要。

画树一般先画树冠的体积和轮廓, 最后画出枝、干的造型和结构。

6. 建筑

建筑物在风景画中常以主体物出现, 其结构清晰、体面分明。有白墙的建筑是地面最亮的物体, 受光时, 由于天空和水面颜色较深, 白房子显得特别亮。要注意建筑物受光面、背光面色彩的冷暖对比: 受光面因受阳光的照射一般呈暖色倾向, 背光面受天空漫射光影响的部分呈冷色倾向, 受地面反光影响的部分则偏暖。近处的建筑物可适当表现其外墙的材料质感等细节。

三、不同季节、地域的色彩区别

不同的季节和地域, 光照、地质状况和植被的生长情况会有明显的区别, 由此形成了景物不同的色彩特征。

春季, 阴雨天气多, 空气湿度大, 植物刚刚长出少量嫩叶, 遮不住泥土灰褐的颜色。故早春的基本色调多偏灰暗, 只有少量新叶和个别鲜花的明亮色彩。

夏季, 日照强烈, 植物生长旺盛。艳阳、蓝天、白云、绿叶、红花和彩虹等构成了夏季常见的景物和色彩, 尤其是雨过天晴后景物的色彩, 特别纯净新鲜。

秋季, 秋高气爽, 植物进入成熟期。金黄的稻田, 鲜红的果实, 天高云淡, 构成了秋季色彩浓烈鲜明的特点。

冬季, 日照少, 植物休眠, 绿色难觅。天空的灰暗、枯树的土褐、田野的赭黑、雪地的蓝白等是冬季常见的色调。

通过自己对季节的了解、观察, 找出阳光、天气、季节、地域等特点, 这样才能正确地表现风景画的色彩。

四、水粉风景写生的步骤

1. 选景

自然中处处都存在着美, 关键在于能否发现! 往往有这种情形, 人们司空见惯的景物, 到了画家的笔下却变成一幅优美的风景画。几棵小树、一个土坡、一面旧墙、一个门楼等都显得那么优美、那么可爱。我们除了多看些优秀作品外, 还应努力培养自己热爱生活、热爱大自然的情操, 这样才能不断地提高自己的审美修养和审美能力。

初学者应该选择尽可能简单的景物和构图。一片空地、一条小路、一片天空, 也许就是很不错的构图。

2. 构图、起稿

在选好理想的景物后, 必须采用适当的构图

才能充分地把景物的意境表现出来。风景画的构图对画面意境、气氛有很大影响。成功的构图会大大激发写生创作的热情和欲望，而失败的构图将破坏创作的激情。因此，认真地推敲、设计一个理想的构图显得尤其重要。

起稿时最好用铅笔，对初步选好的景物，从不同的角度多画几幅小的构图，比较一下哪幅构图完整，起稿就采用哪幅构图，别怕麻烦，起稿一定要到位，甚至把明暗和投影都勾出来，这样在写生时就知道哪儿是哪块色彩了。

3. 铺大色块

动笔着色之前应再次认真观察，尽可能地设想好画面的色彩和表现的方法步骤，然后才能开始着手绘画。

要先把画面景物的基本色块画出来，通过整体的比较确定画面的基本色彩和明暗关系，以便下一步准确地刻画细节和处理色彩关系。

水粉画铺大色块时，一般可由远及近，先画远景，如天空、地面和较大面积的水面；然后画中近景的树木、建筑和道路；最后，待画面基本完成时，再根据构图及色彩的需要，画上人物、动物等。

天空及地面远景的色彩对比较柔和微妙，因此可以一遍就画得相对完整些，利用湿画法一气呵成地表现有利于色彩的衔接和微妙关系的展现。

4. 深入刻画

在整个画面基本的色彩和素描关系画完后，就可以进行细节刻画，进一步表现景物丰富的色彩变化和造型细节，如主体物的塑造，地面的起伏和景物空间距离的色彩变化，建筑物的体积、造型细节和结构特征，树的外形特点，枝干的造型细节等。

在深入刻画阶段，同时还应注意调整整体的色彩和明暗度对比关系。

5. 调整完成

在深入刻画基本完成后，这时应再次把画放到远处，检查画面的整体效果，看看整体的色彩基调是否准确，色彩组织和对比是否协调好看，空间层次是否明确，整体的主次关系是否合理，是否达到了动笔前所设想的效果。对那些不协调的色块、

难看的造型、喧宾夺主的细节等方面，要果断地调整、修改、舍弃，以使整体关系协调、统一、明确、完整。

五、水粉风景的表现技法

水粉画基础习作的要求是写实，要求尽可能地如实地表现对象，锻炼写实能力。根据水粉颜色的特点，常用的表现技法有薄画法和厚画法。

1. 薄画法

薄画法就是指水粉颜色在调和过程中用水较多，颜色较稀，由于用水较多，适宜进行湿画。这种画法画面效果柔润明快，体现了水粉画的优点而比水彩画的表现更强烈和充分。薄画法对表现物体的背景、天空、远树、暗部以及利用水分加强透视的转折等都有较好的效果，适宜大面积的渲染和小面积的涂抹。薄画法能给人一种爽朗、明快、轻松、愉悦的感觉。

2. 厚画法

厚画法用色多，用水较少，色彩较厚，和油画画法较接近，作画时应根据对象的结构、体面，一片一片、一笔一笔地衔接着画，一般亮部适用厚涂法。它的优点是易于深入刻画物体的造型结构，色彩感觉丰富、饱满，能充分表现对象，画面效果厚重结实。

水粉画在表现对象的形体转折和明暗冷暖变化时可同时使用厚画法和薄画法，要随时留意掌握运用不同干湿程度的色层。一般来说，先湿画、后干画；主体宜厚，背景、衬景和后面的物体宜薄；明部宜厚，暗部宜薄；暖色宜厚，冷色宜薄。厚画法和薄画法是相对而言的，要根据对象的特点灵活掌握，不可绝对照搬。

3. 水的运用

水粉画的调水量一般以能盖住底色和流畅用笔为宜，即稀度要能盖住纸色和画过的底色，并不使颜色流淌淤积。一般地说，从画暗部到亮部的颜色中，调水量由多到少，高光部用水最少；从画近处物体到远处物体调水量逐渐增加，近处物体调

水少，远处物体调水多；光滑的物体调水多，粗涩的物体调水少。

4. 笔的运用

带颜色的笔在纸上运行时出现的笔痕，即谓笔触，它是绘画技巧的重要组成部分。绘画十分讲究运笔，笔触是感情的流露，是构成画面美感的重要因素。运用恰当的笔触，有助于加强画面的艺术感染力。运笔不是目的，只是表现对象的手段。能恰当地用笔是正确理解形体结构和色彩关系的结果，是绘画技巧的表现。

通常的用笔方法有“涂”、“摆”、“压”、“点”、“勾”、“扫”等。“涂”在第一遍上色时用得较多，大面积的湿画平涂适合画背景、天空等，面积较大的物体开始时也用“涂”，“涂”一般是不显笔触的，色彩可有变化。“摆”是依据形体块面结构，将颜色一笔一笔地摆到画面上，笔触肯定、有力、明显，宜于塑造形体，有时用平笔摆出方形笔触，有时用侧笔摆出条状笔触，注意用色不宜太稀太薄。“压”是调整、修改物体轮廓外形而采用的显笔触的技法，通过笔触的叠压，利用笔边缘的粗糙表现物体外轮廓自然转折的效果。“点”是画细部常用的笔法，如石头的表现、物体边沿的表现、高光的表现等。“勾”是勾线，树、枝、水纹及物体的细小局部等表现多用此笔法。“扫”的笔法笔头蓄水较少，笔锋散开，轻快自如地在纸面上运行，多用干笔，表现投影、大块高光、反光、粗糙的肌理等，有“虚”的效果，用笔要轻而快。

六、选景与构图

风景画的景物选择要具有主题性。所谓主题性，即一幅画须有中心，没有中心的画就是缺乏主题。一幅作品中可能出现几个中心，但必须要有主次和相互的共存关系，不能是什么画什么，选景中要有符合构图的要素，否则很难入画，即使入画也很难表现。

选景与构图图例如图1至图6（图1至图3为一组，图4至图6为一组）。

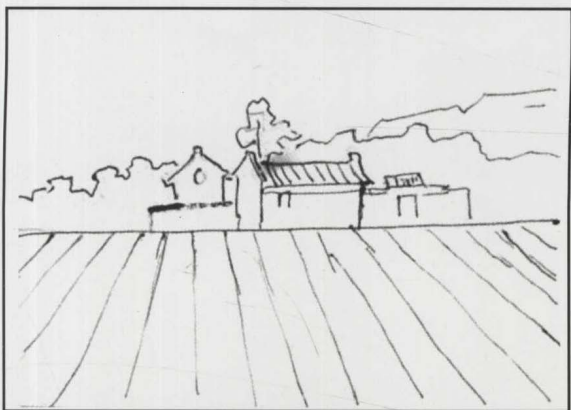

图1 正常视线

图4 远视距

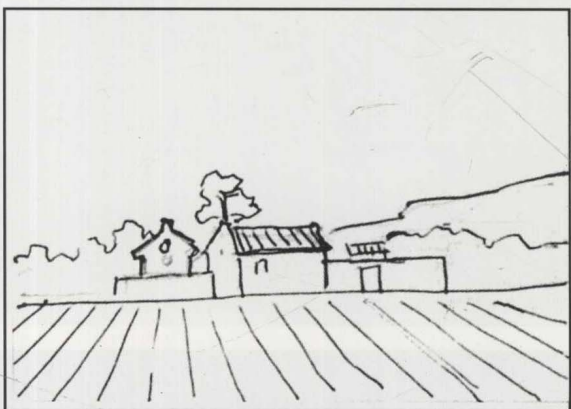

图2 低视平线

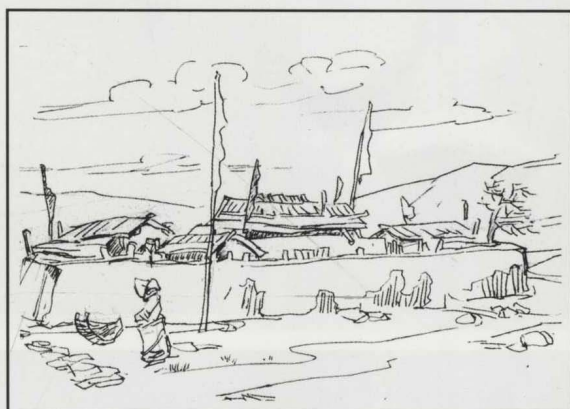

图5 正常距

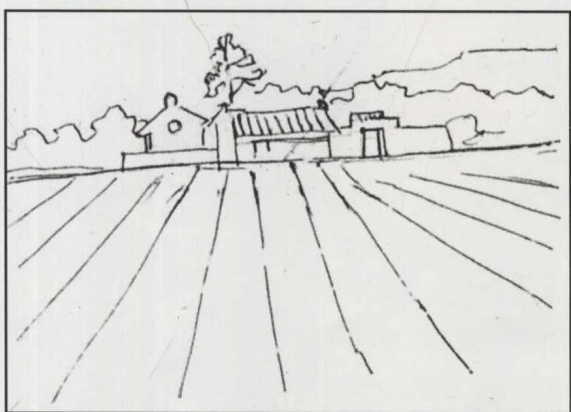

图3 高视平线

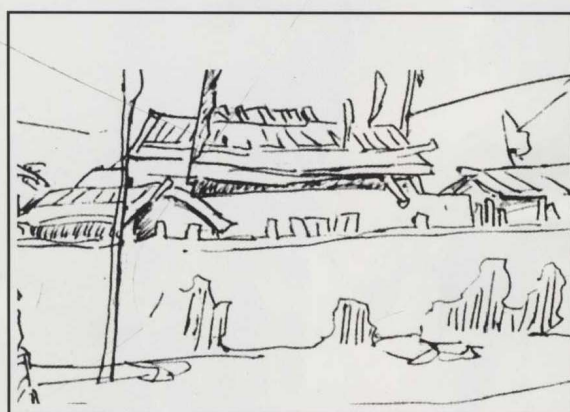
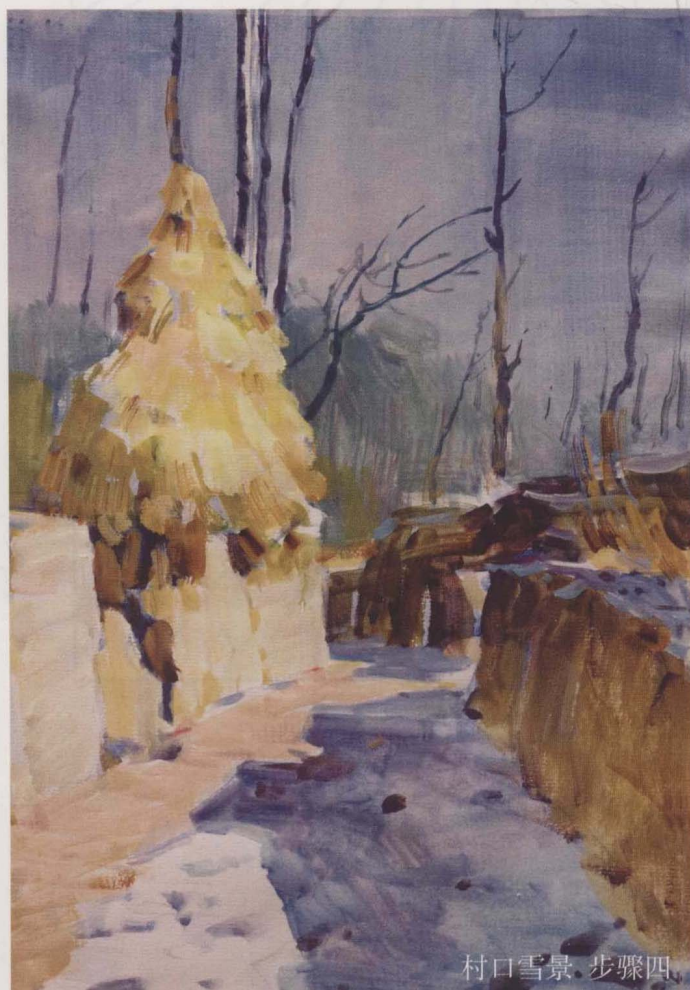
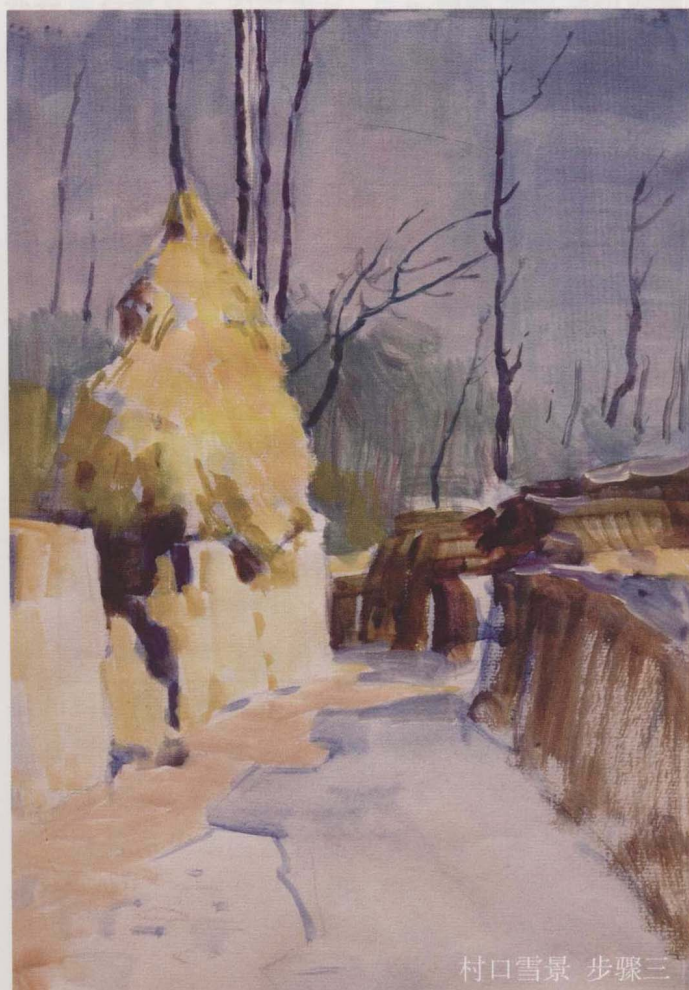
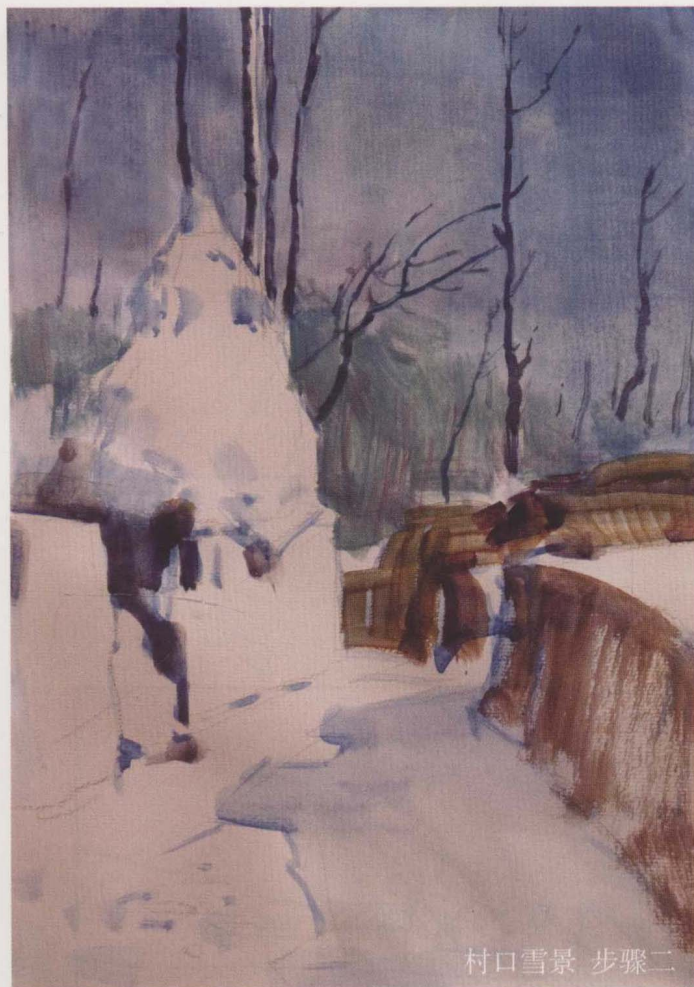
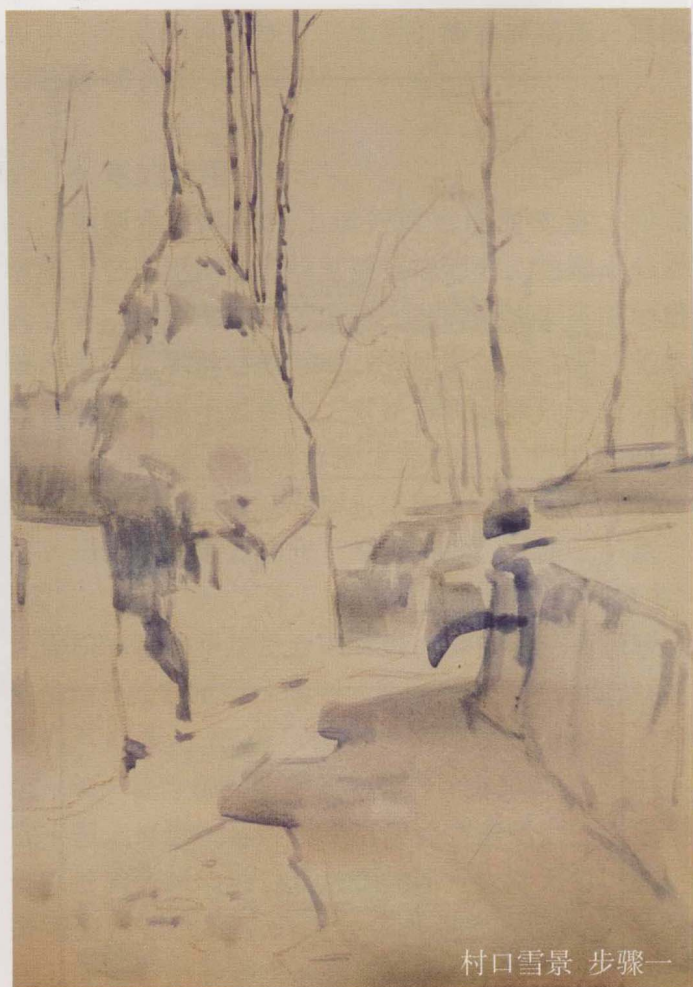
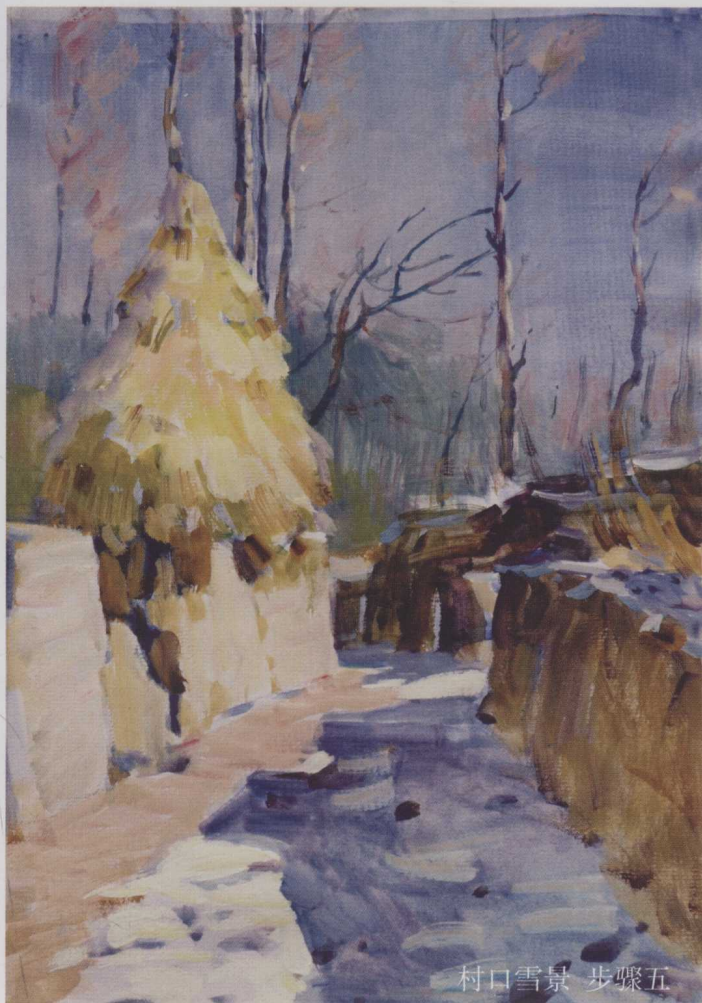

图6 近视距

村口雪景 步骤五

村口雪景 步骤六

村口雪景

- 步骤一 构图安排要完整，用群青颜色起稿。注意透视关系，草垛的造型、树木之间的疏密关系以及明暗关系要勾勒出来。
- 步骤二 着色先从天空画起，还有远处的树和近处的暗部，用色稍薄一点。
- 步骤三 塑造草垛的基本形和色彩以及受光面墙体的明暗关系。
- 步骤四 这一步主要是塑造路面的明暗色彩变化。
- 步骤五 开始用稍厚的颜色进一步刻画草垛、墙体和远处的房舍，加强光感。
- 步骤六 整体调整和完成阶段，在整体考虑画面的色彩效果的基础上调整画面的局部，表现出受光墙面和天空的色彩变化，并调整近处的路面，完成作品。

甘南碌曲风光

诺尔盖系列风光

诺尔盖系列风光

诺尔盖系列风光

