

美术学院最新应考范本丛书
MEISHUYUANYIAOXIAOZUIXINYINGKAOFANBENCONGSHU

色彩风景

张起壮 著

西泠印社

美术院校最新应考范本丛书

色彩风景

张起壮 著

西泠印社

责任编辑：陈学章
装帧设计：朱益群
姚 慧
电脑制作：罗 丹
责任出版：陈学章

美术院校最新应考范本丛书

色彩风景

西泠印社出版发行

(杭州东坡路 90 号)

印刷：浙江余杭市人民印刷有限公司

全国新华书店经销

开本：787 × 1092 1/16

印张：3

印数：10001—20000 册

2000 年 11 月第 1 版 2001 年 8 月第 2 次印刷

ISBN 7-80517-468-7/J · 469

全套 15 册·本册定价：9.00

美术院校最新应考范本丛书

色彩风景

张起壮 著

西泠印社

责任编辑：陈学章
装帧设计：朱益群
姚 慧
电脑制作：罗 丹
责任出版：陈学章

美术院校最新应考范本丛书

色彩风景

西泠印社出版发行

(杭州东坡路 90 号)

印刷：浙江余杭市人民印刷有限公司

全国新华书店经销

开本：787 × 1092 1/16

印张：3

印数：10001—20000 册

2000 年 11 月第 1 版 2001 年 8 月第 2 次印刷

ISBN 7-80517-468-7/J · 469

全套 15 册·本册定价：9.00

色彩基础

色彩学的研究涉及到许多方面,我们在研究色彩时首先应从三原色开始,一切调合的色彩都是由红、黄、蓝三色衍生出来的。色彩在不同的研究角度有不同的叫法,比如自然色彩、设计色彩、装饰色彩、具象色彩、抽象色彩等。

(1)自然色彩

是指大自然中在光线照射下的自然色彩的变化,从整体讲,比较具象,色彩的纯度相对较低。在大自然中物体随着时间地点的变化而变化,受光线影响产生光和作用,起到一定的变化,主要表现是近景、中景、远景三度空间的变化。

(2)表现性色彩

主要是指我们观察外部空间时,在我们主观意识中加进许多主观因素,强调对色彩的认识,注重情感色彩的表现。不是简单追求对象的形似、色似,对色彩的运用相对纯度亮度较高,可以不受时间、地点的限制,可以自由发挥。

(3)结构色彩

色彩主观意识更强,注重色彩构成、不面化,色彩浓度高、浓重,对画面运用更理性,主观具有较强的逻辑性。

色彩的属性

色相、纯度、明度、冷暖,一般是指色彩的四种属性。

a、色相是指对象的固有颜色。

b、纯度是对象色彩的饱和度,一般分为高纯度、低纯度。

c、明度即色彩的黑白变化,指深色、灰色、亮色。

d、冷暖即色彩在特定环境光源下的冷色和暖色。

色彩的对比关系

色彩的对比即色相对比、明度对比、冷暖对比、补色对比、同色对比、色度对比,在色彩风景的作画过程中,这几种对比关系是互相存在、互相联系的,只有掌握住这几种对比在整块画面中才能更好的表现出色彩效果。

(1)色相对比

色相对比是色与色之间的差别而形成的对比,对比越强烈,色彩效果越鲜明,红、黄、蓝三原色是最典型的色相对比(红与绿、黄与蓝……)

(2)明度对比

是指素描中的黑白对比关系,在户外写生中把握好明度对比能更好的表现出近景、中景、远景的空间关系,依明度关系画面中有高调、灰调、低调之分。

(3)冷暖对比

色彩分为冷色和暖色,冷色泛指蓝、绿色系,暖色泛指红、黄色系。依冷暖关系画面可分为冷调、暖调,冷暖对比在色彩研究中非常重要,也是研究色彩学的关键。

(4)补色对比

在色相对比中,补色对比最强的是红与绿、黄与紫、蓝与橙其它次之,之间关系是互相衬托、互相补充,所以也叫互补色。

(5)同色对比

同色对比是美学的核心,没有同色对比就没有色彩的互补规律,也没有色彩的和谐。

(6)色度对比

色度对比也称纯度对比,即色彩强烈和灰色之间的对比,纯度较高的色彩以原色为最纯,调合进一些类同相近的也会有较高的纯度。纯度较低的颜色是指一些中性颜色以及纯度较高的颜色调合进中性偏灰的颜色和黑白等灰色所形成。

色彩风景中的基本方法及作画步骤

我们练习风景过程中首先应到户外进行直接写生,了解大自然的季节变化、时间、地点的色彩变化,通过写生对常见常画的景物如天空、树木、田地、山、水、建筑等物体进行深入了解它们的特点及表现规律。

一、天空

在户外写生天空是必不可少的,天空表现的好坏直接影响到画面的整体效果及空间关系。对天空的表现有许多种方法,如无云的天空,可以用大号笔,水份多一些,用一些上部偏冷、下部偏暖且灰的颜色进行渲染。适当留一些笔触表现天空的流动效果,尽量避免没有变化的平涂。天空一般表现为蓝天白云、朝霞、晚霞其形态与色彩变化都很丰富。清晨的天空一般阳光周围偏暖而亮,颜色略带黄色,其余地方偏冷而灰,颜色略带蓝色和紫色。天空的色彩随着阳光的变化而变化,中午的天空云彩的冷暖关系对比较强,傍晚的云彩受阳光的影响呈现出大量的暖色变化也极为丰富,会呈现出大量玫瑰红、桔红、桔黄、等颜色。处理时还应加进一些主观因素,以使画面效果表现更好。

二、山石

在风景写生中对山的表现是极为重要的环节,一般作为远景、中景在画面中出现。画远山一般在天空铺完后趁画面没干,立即画山的颜色利于和天空更好的衔接,其外形更生动而富于变化。表现山与山之间层次关系和空间感,可以用反差互衬的方法。远处色彩重、近处浅、近处重、后面就淡,山,色彩重而暖,山脚色彩浅而冷灰,上下前后加强反差对比,形成较深远空朦的山体效果。同时在表现手法上采用湿画法和干画法并用,可以达到很好的表现效果。

石头的表现常见的题材有石墙、石屋、石堆等,画石头时一般采用先打形后铺色的方法,先画出石头的外形结构及透视关系,再用颜色由深到浅进行表现,画时可用较厚的颜色处理,可有意识的留一些深的底色,用干画法画石头的亮部,使石头黑白灰的关系和色彩关系更完整,能更好的表现石头粗糙厚重的质感,增强画面石头的力度。

三、树

树木结构大致由主干、枝干、树冠三方面组成。

(1)树干:树干的生长规律分为下粗上细,树干的伸展按自然向上或向下弯曲生长,同时还要注意树干的疏密、粗细、曲直的变化。

(2)树枝:树枝一般在阳光下,树干底部及暗部显得暖而亮,上部分树枝因与天

空对比,常显的深而冷,树干的质感也非常重要,要根据具体特征来表现,采用不同的笔法来刻画。

(3)树冠:树冠的处理是非常重要的。树是由大小不同的树叶构成,本身具有前后左右的虚实变化。首先要归纳出树冠大的明暗关系和色彩关系,切不可看一点,画一点,这样会使整个画面零散、琐碎失去其空间层次与整体感。树冠的外形处理,可根据需要进行必要的删减和添加,以体现其丰富的变化和生动的造型。树冠的色彩变化一般受光部偏暖背光部偏冷,在表现树木时不要被一些小的树枝树叶所吸引而失去整体,才能更好的表现出树木的体积,在树的外围加上一些小的树叶进行点缀这样能把树表现的更生动自然。

四.水与倒影:

大自然中水是不可缺少的一个方面,水的颜色虽然固有色是白的,但是由于光的作用,以及周围环境的影响造成了不同的颜色效果。水面随着时间的推移会产生不同的颜色变化,早晨水的颜色一般冷偏蓝紫色,中午的颜色偏冷亦灰,傍晚一般为暖色偏紫红、曙红、桔黄等颜色。由于光及周围景物的影响水产生出了倒影,平静的水面倒影反映会投影出周围的景物,运动的水面有波纹、倒影、模糊不清等特点。景物的颜色反映在倒影中色彩较深较冷,傍晚夕阳下水中投影的色彩变化亦非常丰富。在处理水中倒影时,首先采用较大的笔,水份多一些竖向画出景物的倒影,先深后浅、先薄后厚、长短粗细、虚实相间的方法,使水面和倒影表现的更融和自然完整统一。

五、路:

在画路时主要掌握住近大远小、近实远虚、近暖远冷、近深远浅等主要特点,一般情况下,前景笔触运用较大较丰富,远景用笔平整,无论用那种方法都要考虑到前后透视关系,色彩冷暖关系及生动自然的疏密关系。

六、房屋:

建筑在色彩风景中广泛运用,建筑在风景画中分为两种,一种以风景为主,房屋只为点缀衬托,另一种是以建筑物为主体,其它次之。画房屋时要表现出房屋的体积感,以及房屋的明暗虚实关系,色彩的冷暖关系。在光线强的情况下色彩关系对比强烈,一般亮部越暖,暗部越冷。另外在写生时还要对细部的东西加以深入细致的刻画,近处画的实,远处画的虚。实的部分多用干画法,虚的部分多用湿画法,利用光影的虚实增强建筑物空间层次的表现力。

色彩风景中的构成

在风景写生中每幅画面里都有不同物体的构成组合,处理好画面效果是每一个作画者都要仔细研究和推敲的。

▲以房屋及大型建筑为主体:以房屋为主体的风景在写生过程中要注意其特点,详细了解房屋的结构与透视,注意表现各种不同材料的质感配以协调的环境,才能做到主体突出生动和协的画面效果。

▲以树木为主体:在风景写生中,以树木为主体组合要注意整体动态、前后虚实、主体刻画深入,加强树的体积感及空间感。

▲以山和远景为主体:以山和远景为主体的风景场面较大,空间感较强。从构图上分析,以横构图为主,视平线可高可低。从色彩上分析山和远景的色彩偏冷灰,可以用薄画法来表现。

风景写生的技法表现

为了能更好的画好风景写生,就要学会一定的表现技巧,在写生过程中由于环境中不同的物体,所要表现的方法也有很多,如薄画法、厚画法、勾线法、刮刀画法等多种表现风格。

▲薄画法:一般表现近景、中景、远景铺色时由深到浅,用较大的笔来画,可以多用一些水份,能使画面清新透明,较快的捕捉到色彩的冷暖关系及明暗关系。

▲厚画法:主要表现近景和中景,对前面的景物需要深入细致的刻画,多采用厚画法。厚画法表现力较强,也利于反复修改,较容易表现景物的微妙关系冷暖关系及画面效果。

▲勾线画法:勾线一般分为在画面完成后勾线,在起稿时用粗线勾出,待画完时,将一部分线保留的效果,边塑造边勾线。在勾线时颜色可根据色调的颜色,固有色中最深的颜色来勾线,勾线法的特点是结构严谨,力度感强,装饰性强。

▲刮刀法:使用刮刀可以产生和油画相近的效果,一般适用于刻画石头、木板、树叶等质感较粗糙的景物。刮刀画法可以表现出浑厚、力度感强等效果。

王凡

步骤①

步骤②

色彩风景写生作画步骤

一、

步骤①

构图起稿：首先选用赭石颜色起稿，定出水平线的位置及远处的山体，然后画出前面岩石的位置，注意前后虚实关系近大远小。

步骤②

大的颜色关系：采用薄画法，用大一些的笔铺出天空、远山、海、岩石的颜色，注意整体色调的变化。

步骤③

深入：必须做到整体观察、整体深入，对画面进行深入刻画。掌握住颜色关系、虚实关系，一般深入时采用厚薄结合的方法，用厚画法对前面的岩石、船、海浪进行仔细刻画，这样能使画效果更生动。

步骤③

完成稿

王昕

步骤①

步骤②

二、

步骤①

构图起稿：首先用群青颜色起稿，定出前面房子的位置，房子是画中的主体，注意前后虚实关系。

步骤②

颜色关系：采用薄画法，用大一些笔铺出山中丛林及前面草地、水、房屋的颜色，注意整体色调的变化。

步骤③

深入：必须做到整体观察、整体深入，对画面进行深入刻画。掌握住画面的明暗关系及颜色关系，一般深入时采用厚薄结合的方法，用厚画法对房子进行仔细刻画，深入时注意画面效果的生动性。

步骤③

完成稿

蔡世勇

王凡

画面构图主次、虚实关系明确，对比强烈，色调谐调，技巧运用纯熟，画面效果完整。

王凡

画面构图高低，大小有变化，采用厚画法和勾线画法，用笔活跃不乱，色彩强烈，但画面非常和谐。

王伟

画面较好的表现出时间的变化，作者抓住中午光线比较亮的特点，对天空的处理比较充分，有色彩和空间的变化。