

风景写生

民居建筑

王抗生 主编
江西美术出版社

F E N G J I N G X I E S H E N G

风景写生

民居建筑

王抗生 主编
江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

风景写生. 民居建筑 / 王抗生主编. — 南昌: 江西美术出版社, 2004.1

ISBN 7-80690-341-0

I. 风… II. 王… III. 风景画: 写生画—技法(美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 114885 号

风景写生·民居建筑

王抗生 主编

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

新华书店发行

北京蓝色正点图文制作有限公司制版

深圳利丰雅高印刷有限公司印刷

2004 年 1 月第 1 版

2004 年 1 月第 1 次印刷

开本 965 × 1270 毫米 1/16

印张 4

印数 5000

ISBN 7-80690-341-0/J · 1147

定价 30.00 元

风景色彩写生基础技法浅谈

一、水粉画的基础知识

本系列丛书的色彩写生作品以水粉画、水彩画为主,本文以水粉风景写生技法为题作一简要论述。

1.水粉画的特点 绘画的使用工具与材料决定了画种的特点。水粉颜料以粉质厚料制成,用水做调和剂,在纸上作画,因为是粉质颜料,颜色不透明,具有较强的覆盖能力,因此色彩鲜明、饱满,这个特点与油画相似。水粉颜料又可用清水调稀、薄涂,用水来冲淡颜色,湿画法使画面透明或半透明,形成水色湿润、淋漓流畅的风格,这一特点又像水彩。因此,水粉画兼有油画与水彩画的特点,色彩效果可厚重、鲜明,又可柔润淋漓。

水粉画表现力强,表现形式多样,应用最为广泛,如商业美术、广告装潢、舞台美术、工业设计、室内外环境设计等,都以水粉画为主要表现形式。因此,水粉画成为高中等美术院校学生进行色彩训练的必修课。在绘画领域中,水粉画也日益成为一个独立的画种。

但水粉画也有它的弱点。由于水粉颜料中含粉量大,干得快,并且干湿变化显著,作画过程中,需凭经验估计画面干后的色彩明度效果,初学者难于掌握,致使画面容易出现“粉气”、“火气”、“灰暗”等毛病。此外,水粉画干画法、厚画法的画面易龟裂脱落,水粉画作品尤其是薄画法的作品在受潮或强烈日光直接照射下会变色,作品需妥善保存。

2.水粉画的工具与材料 风景色彩写生可选择的工具与材料品种很多,工具有铅笔、钢笔、油画笔、油画棒、水彩笔、国画笔、水粉笔,颜料有色粉笔、水彩色、油画色、丙烯颜料。由此而形成的画种有水彩画、油画、丙烯画、中国画、素描等。画种不同,作画技法也不同,使用的工具与材料也有差异,但有些工具与材料可综合使用,以形成特殊的艺术效果。水粉画技法中的厚画法像油画,可以使用油画刀及画布、油画纸作画;薄画法又像水彩、国画。除专门的水粉纸、水粉笔以外,各种油画笔、国画笔、水彩笔以及宣纸、高丽纸、过滤纸都可以选用。至于其它水粉画的工具与材料,在各地美术用品商店都有出售,读者可以自行选购,本文不再赘述。

二、水粉风景写生的作画要点

(一) 风景画的取景与构图

风景写生画的构图不同于画室中静物写生的构图。面对五彩缤纷的色彩世界,初学者或者感到不知所措,无从下笔;或者不加选择,随意坐下来就画,这样都不可能有好好的构图。风景画构图的几大原则是:视平线的安排、均衡的处理、主宾关系与线形的组织等。

1.视平线的安排 面对旷野或海洋,天际边出现一条天地相接或天海相接的线,这就是视平线。视平线通常被景物中的树木、建筑物、山岳所遮挡,但不能忽视它的存在,它是景物透视的基本线,对风景画构图起一定作用。视平线在画面位置的高低,会形成不同的构图与透视。视平线位于画面的下方,适合表现仰视景观;视平线位于画面的上方,适合表现俯视景观。如果把视平线处理在画面以外,则可使画面形成特殊的透视效果。

2.均衡的处理 均衡是一切艺术作品的创作法则之一。一幅风景画的构图,总要给人以平衡之感。风景画的均衡法则体现在:暗色感觉重,浅色感觉轻;动的感觉重,静的感觉轻;高纯度色块感觉重,低纯度色块感觉轻;暖色感觉重,冷色感觉轻。运用这一法则,可调整画面的轻重感。比如,在画面感觉轻的一边添加人物,使画面取得均衡。

3.主宾关系 主宾关系也就是主次关系。风景画中,主体、重点景物多安排在接近中心的位置。如画一幢房屋,一般会放在画面中心附近的中景位置,远景用天空、树木,近景用草地、石块来衬托。对于主要景物要多用一些笔墨描绘,以形成画面的趣味中心,才能吸引人。次要景物用笔、用色要简略,不要主次不分。

4.线形的组织 形体由线组成。画面的形与线要安排得当,既要变化,又要统一。形体的

主次、大小、高低、起伏、疏密、藏露要靠线与形来体现。景物的趋向线要有意识地加强，使画面形成一定的节奏感、韵律感。线与形的组织和用笔还要体现一定的力度。

(二) 风景的光与色

大多数的风景画作品要表现景物的阳光。阳光是有颜色的，一天的大部分时间，阳光的色彩是暖色。阳光照射下的景物大部分时间是受光面暖，背光面冷。景物暗部除受地面及其它景物反射光影响之外还受天空反射光影响，因此景物暗部应该基本透明。这是风景光与色的最基本规律。

(三) 风景画的空间表现

风景画空间的表现能体现一定意境和诗意，这也是一幅好的风景画能吸引人之处。自然界充满着空气，由于空气的存在，才使我们看到的景物呈明显的前后层次，近处清楚，远处模糊，近处色彩暖，远处色彩冷；近处色彩鲜明，远处色彩灰；近处色彩对比强，远处对比弱。景物受空气的影响而形成的这种规律，叫做空气透视。

(四) 风景画的色调

色调即色彩的调子与情调，也就是一幅画的色彩总倾向、总气氛。表现和处理画面色调时，用一种倾向色统一画面的方法是见效的，即画面每一块色都含有统一的色素，这样容易形成画面的色调。如果景物中有对比色块，处理画面时要强调主色调占主导地位，其余色只能起辅助作用。初学者在刻画景物局部形象时，往往忽略了画面整体色调，或者用同类色作画，这都不利于掌握风景画的色彩调子。

(五) 形象刻画中的概括能力

自然界中景物的色彩关系和形体结构千差万别。而我们在风景写生中，只能用有限的颜料色彩来表现对象的光与色，这就需要我们具有高度的概括能力。初学者可以通过观察或临摹优秀范画作品来学习风景写生中的概括手法。

三、水粉风景的作画方法与着色步骤

水粉风景写生的作画方法大体有：由天空、远景向近景渐近的方法，从主体景物开始的方法，勾轮廓线填色的方法，点彩法，皴擦法，装饰画方法等。初学者一般比较适宜采用由天空、远景向近景渐近的方法。

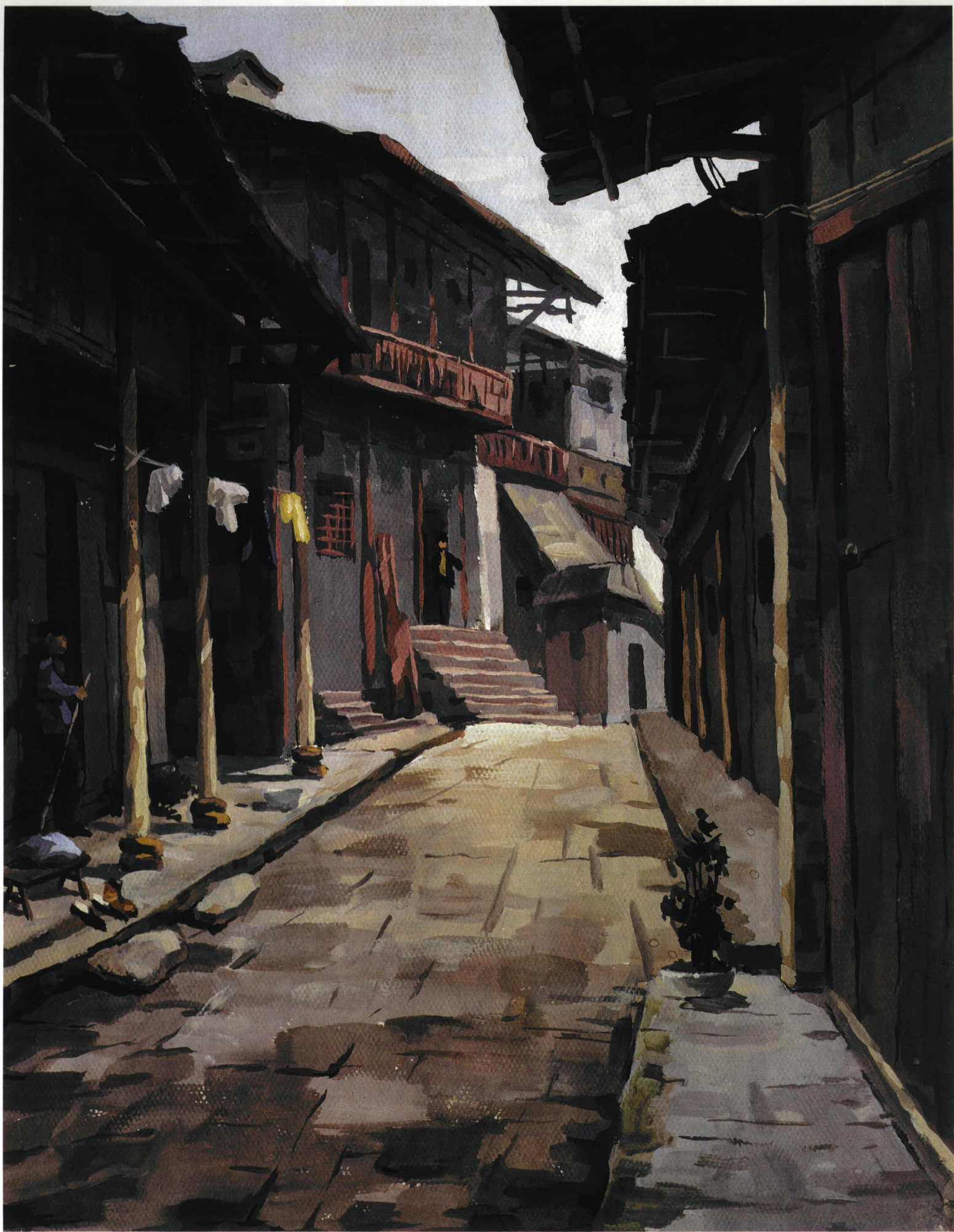
由于水粉画具有多种画种的特点，因此在画面中可以采用多种技法综合使用。如厚画法与薄画法结合，干画法与湿画法结合，勾线与块面相结合，水彩颜料与水粉颜料结合使用等等。比如，画面中天空和水用淡湿画法，建筑物、树木可用厚画法。

水粉风景写生的着色步骤主要有五种：(1) 先画亮部再画灰部、暗部的方法，是水彩画常用的着色步骤。(2) 先画暗部再画灰部、亮部的方法，油画技法中常使用，这种方法多为干厚画法。(3) 先铺大色块，再逐步深入的方法。这种方法的难点在于水粉颜料干后衔接效果不佳。(4) 湿时衔接，局部推进的方法。这种方法较好地解决了水粉颜料不易衔接的难题。(5) 先画中间色，再加深、提亮，这是比较适宜水粉颜料特点的方法。此种方法中便于比较每一个色块之间的细微差别，比如铺中间色，画面中各个景物的中间色是不同的。在处理同一明度的中间色时，只要将色相、纯度稍加变化，即可产生变化丰富的中间色调。以此类推，在画暗部和亮部时，同样可采取这种着色方法。这种方法多采用薄画法与厚画法结合，先薄后厚。

以上这些作画方法与步骤之间并没有严格的界限，初学者宜于采用上述第五种步骤法为主，其他步骤为辅的方法，多加实践，就能逐步掌握风景写生的基本技法。

为使读者更全面地了解风景写生画，本丛书选编了大量国内著名画家的优秀写生作品，作品以水粉画、水彩画为主，兼收少量油画写生作品，比较全面地反映了目前风景写生画的艺术风格和发展趋势，供读者学习与借鉴。

王抗生 于北京东郊

老街 吕小晶

步骤一 用比较粗犷的线条起稿，粗线条部分表现暗部的色块。起稿中强调垂直线的倾斜感，形成韵律与动感，表现了作者的艺术品位。

步骤二 将背光部位形体铺出大的明暗关系。

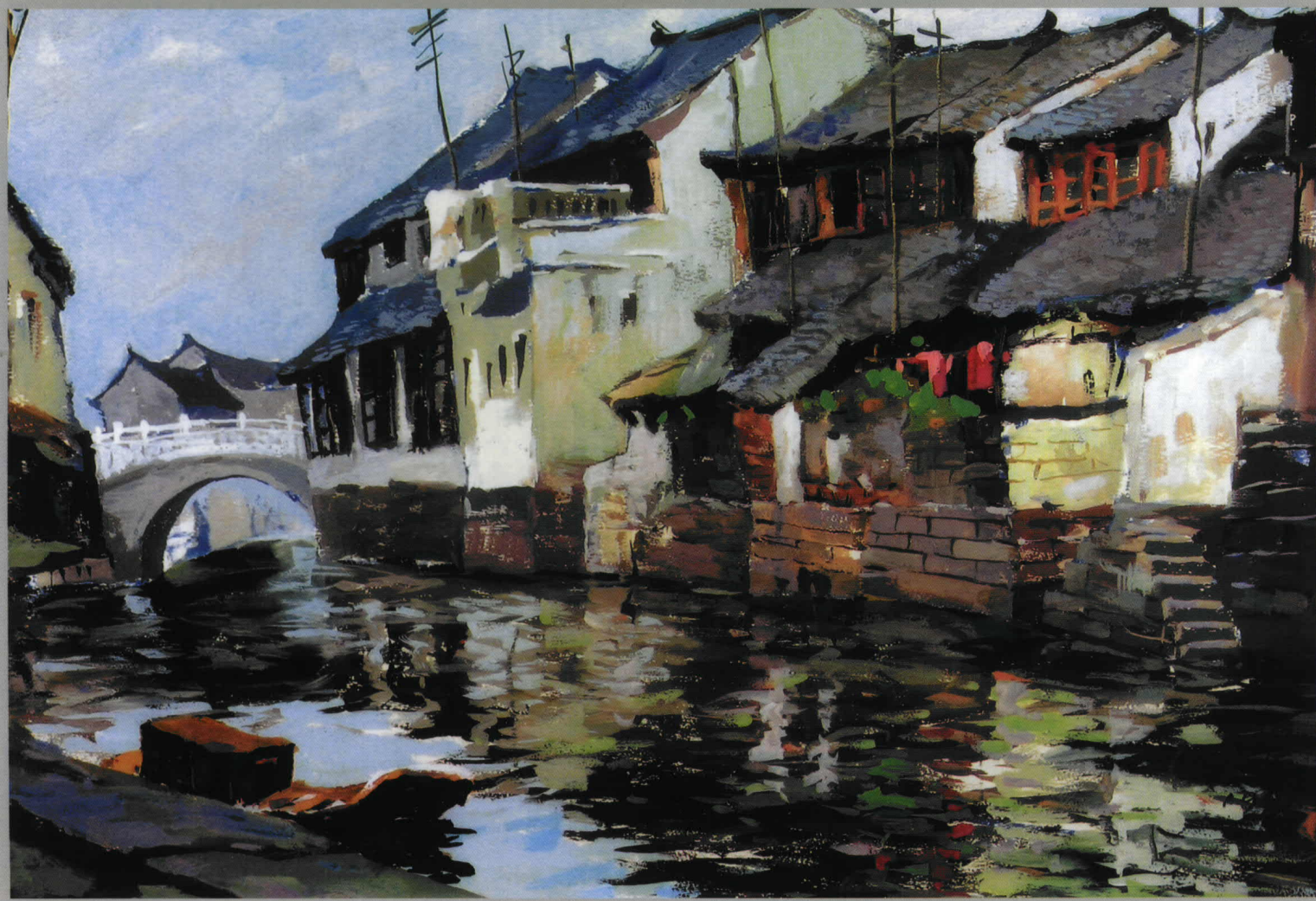
步骤三 此幅作品采用先画暗部，再画灰部、亮部的方法。此步骤注意暗部色与暗部色比较，灰色与灰色比较。

步骤四 继续深入铺灰色部分，将各种灰色互相进行比较，冷色与冷色比较，暖色与暖色比较，鲜明色与鲜明色比较。

步骤五 完成稿。铺明度、纯度较高色块、加深、提亮细部。对屋顶、墙面、水中倒影逐一进行深入刻画，最后点缀几根天线杆，以加强画面的动感。

静静的小河 孟鸣

步骤一 这是一幅典型的江南水乡。首先确定画面的视平线与趋向线，高低起伏的屋脊与小河石岸形成的透视消失点伸向远方，消失点被树木与石桥遮挡。用紫蓝色或褐色起轮廓。然后铺画面的暗部色，确定画面大体的明暗关系，将景物的受光情况作仔细的分析，使其心中有数。

步骤二 铺中间色调。景物的中间色调呈变化丰富的灰色，注意各种灰色之间的差异与呼应，使画面保持一个基本色调。

步骤三 进一步对房屋檐下暗部分进行刻画，提亮、加深门窗。然后将水面上变化丰富的倒影大体铺出。

步骤四 这幅风景画的光线处理比较特殊，景物处于半背光状态，晴天薄云的光线使大部分景物没有阳光的直接照射。正确地把握这种氛围，使画面具有深沉、厚重的韵味。画面的重点在于：对暗部的刻画处理，强调石岸、小桥石块色彩的呼应与石头的质感，注意要直线之间的节奏。

步骤五 完成阶段。在前面的步骤中，由于景物色彩变化比较复杂，在局部刻画中，可能有些色块破坏了整体色调，在完成阶段需要对画面局部色彩进行协调。画面右面点缀人物，由于色彩鲜明与行走的动态，弥补了画面右面较轻的感觉，达到了左右均衡。

水乡 王抗生

又见炊烟
宋守宏

水乡
宋守宏

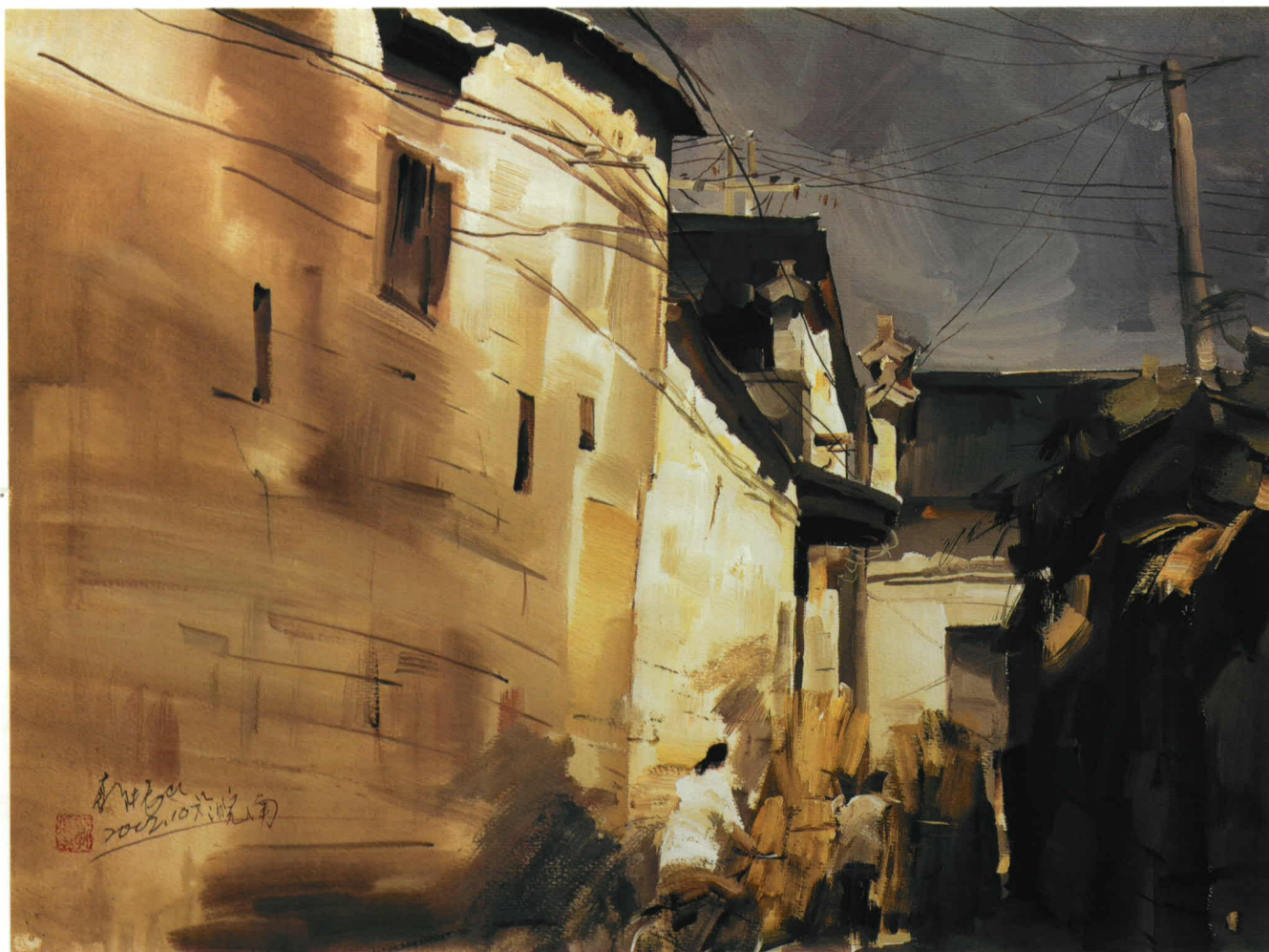
古镇 李景方

细雨 宋守宏

雨中情 宋守宏

晌午 郭振山

小巷 郭振山

金秋 贝成民