

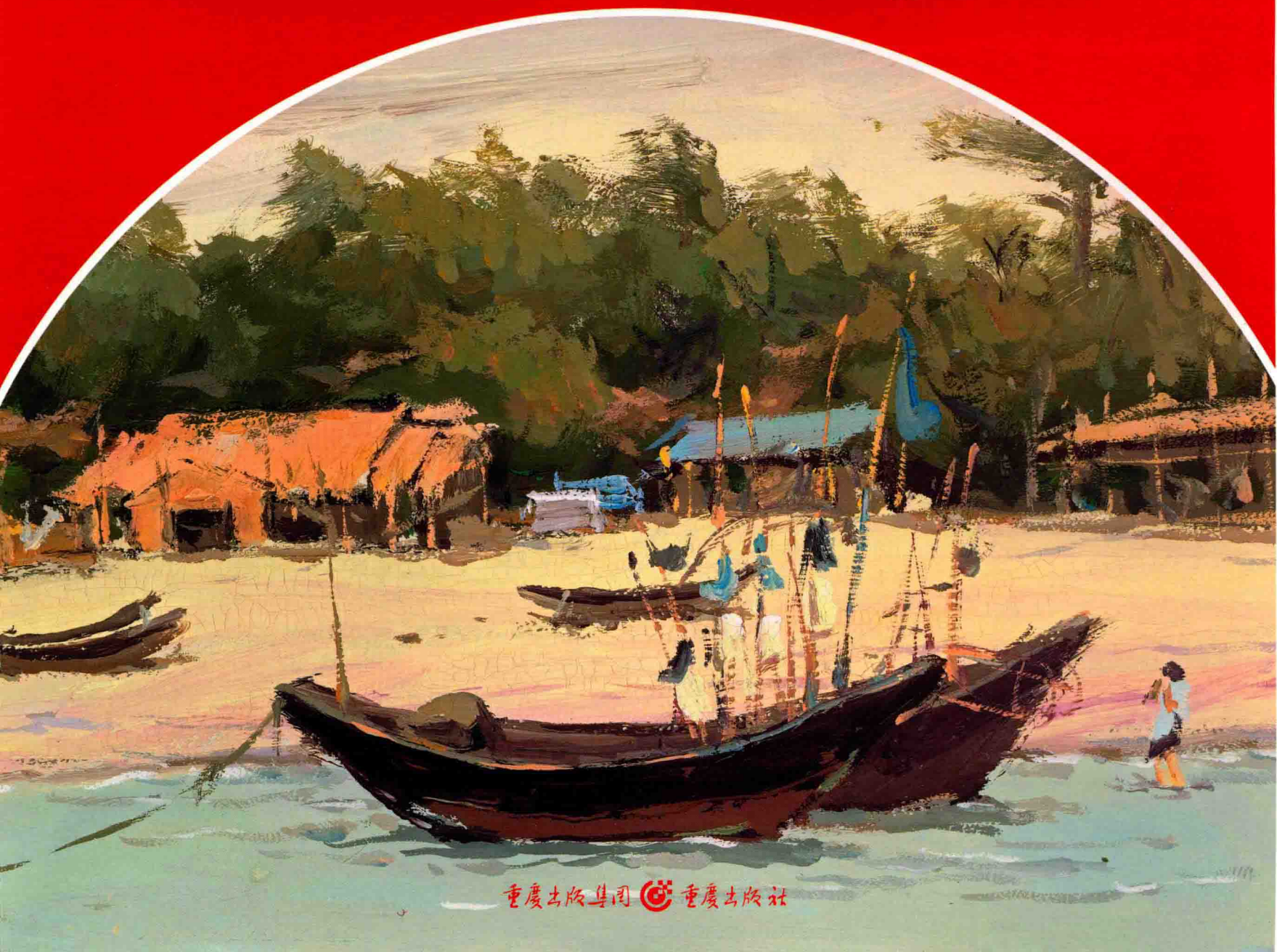
敲门砖

公认权威的理论体系 风靡全国的名师佳作
考前培训的专业指导 科学实用的教学观点
李家友·主编

权威励志美术丛书
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

★★★ 色彩风景 ★★★

我能上美院

重庆出版集团 重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景/李家友主编. —重庆: 重庆出版社, 2015.2
(我能上美院)
ISBN 978-7-229-09451-5

I. ①色… II. ①李… III. ①水粉画—风景画—绘画
技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第026265号

我能上美院——色彩风景

WONENG SHANG MEIYUAN —— SECAI FENGJING

李家友 主编

出 版 人: 罗小卫
本书策划: 李家友 邹 颇 郑文武 谭 红
责任编辑: 郑文武 张 跃
装帧设计: 蒲俊杰
责任校对: 杨 媚

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码: 400061 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-61520646
全国新华书店经销

开本: 720mm×1020mm 1/8 印张: 7
2015年2月第1版 2015年2月第1次印刷
ISBN 978-7-229-09451-5
定价: 28.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-61520678

版权所有 侵权必究

> CONTENTS

★ 色彩风景基础知识

- A.构图 02
- B.黑白灰关系 02
- C.色调 03
- D.用笔技法 03

02 PART ONE

GOUACHE

★ 局部分析与表现

- A.草 04
- B.树 06
- C.砖石 12
- D.路 14
- E.船舶 18
- F.建筑 20
- G.天空 24
- H.水 26

04 PART TWO

GOUACHE

★ 色彩风景作画步骤

- A.阳光下的货车 28
- B.公园里的凉亭 30
- C.冬季的雪景 32

28 PART THREE

GOUACHE

★ 精品范画临摹

- A.自然风景类 34
- B.水乡类 39
- C.山村类 44
- D.古街小巷类 49
- E.城市、公园类 56

34 PART FOUR

GOUACHE

> CONTENTS

★ 色彩风景基础知识

- A.构图 02
- B.黑白灰关系 02
- C.色调 03
- D.用笔技法 03

02 PART ONE

GOUACHE

★ 局部分析与表现

- A.草 04
- B.树 06
- C.砖石 12
- D.路 14
- E.船舶 18
- F.建筑 20
- G.天空 24
- H.水 26

04 PART TWO

GOUACHE

★ 色彩风景作画步骤

- A.阳光下的货车 28
- B.公园里的凉亭 30
- C.冬季的雪景 32

28 PART THREE

GOUACHE

★ 精品范画临摹

- A.自然风景类 34
- B.水乡类 39
- C.山村类 44
- D.古街小巷类 49
- E.城市、公园类 56

34 PART FOUR

GOUACHE

PART ONE

色彩风景基础知识

A ● 构图

★ 透视

透视为表现主题、创造构图形式和提高表现力起着重要作用，是表现空间的主要因素。自然界的各种景物，由于透视关系，形体会产生变化，即近大远小的距离缩减现象。

一点透视 / 通过画面上线条的特别安排，来组成人与物，或物与物的空间关系，令其具有视觉上立体及距离的表象。

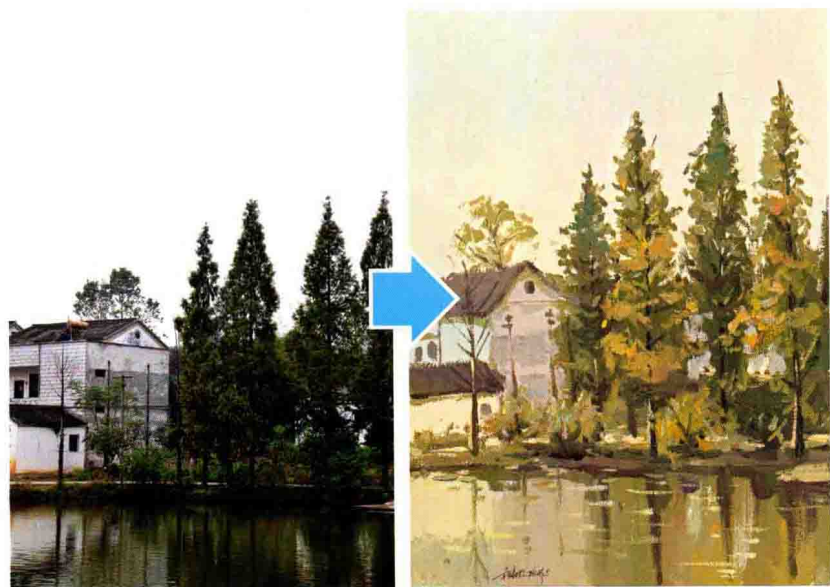
两点透视 / 从各景物最接近观察者视线的边界开始，景物会从这条边界往两侧消失，直到水平线的两个消失点。

三点透视 / 当物体与视线形成角度时，会呈现往长、宽、高三重空间延伸的块面，并消失于三个不同空间的消失点上。

★ 构图类型

构图类型不是固定不变的，需根据内容，灵活运用。在一幅风景画中往往以一种构图方式为主，兼有几种形式同时运用，相辅相成。

★ 取景

根据景物近、中、远三个空间层次，景物的形体、色彩、明暗调子的视觉感，在互相比较的情况下，可以归纳出以下特征：

近景 / 轮廓与结构关系比较明确，细节也较清楚，形体比较大，体积感强，色彩丰富鲜明，纯度较高，明暗对比强。

中景 / 与近景比较，形体轮廓与结构关系减弱，细节模糊，色彩粉质增多，纯度降低，倾向冷调，明暗对比变弱。

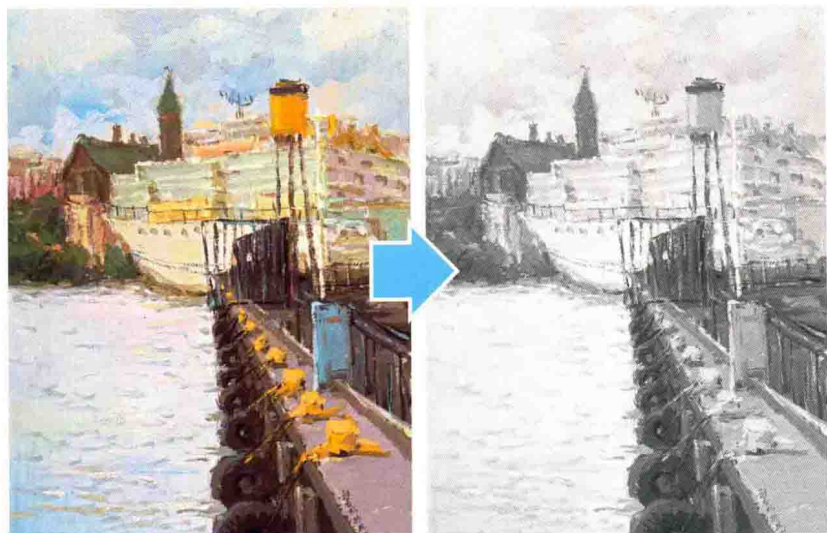
远景 / 景物形体轮廓及结构模糊，色调单纯统一，含更多粉质，偏冷调，明暗对比逐渐减弱，立体感消失，给人以平面的感觉。

B ● 黑白灰关系

绘画构图中，黑、白、灰的分布对各画种都非常重要，是至关作品成功与否的关键一环。我们甚至可以这样说，只要黑白灰的布局不乱，画面就不会乱。因此，画面黑白灰关系的布局和处理是绘画形式语言研究的重要组成部分。

形成黑、白、灰色块的因素一般来说有三个方面。一是光线照射，受光面为“亮”，形成“白”，背光部为“暗”，形成“黑”，其余为过渡的“灰”色。二是固有色相自身形成的黑白灰关系，例如明亮的天空、深重的山峦等。三是主观安排，根据自己的创作意图进行黑白灰的分布和设计，有意组织成符合美学原理的画面布局。

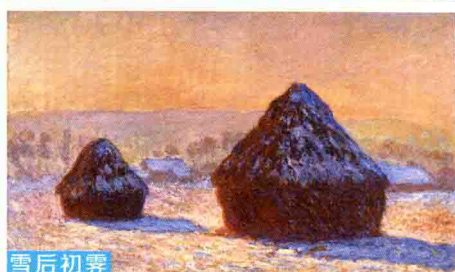
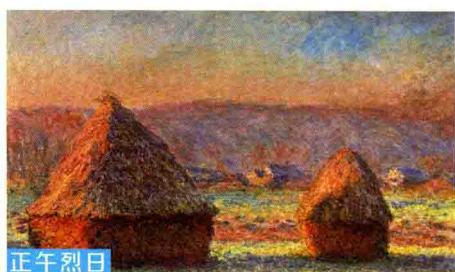
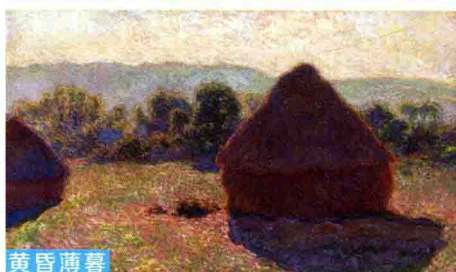
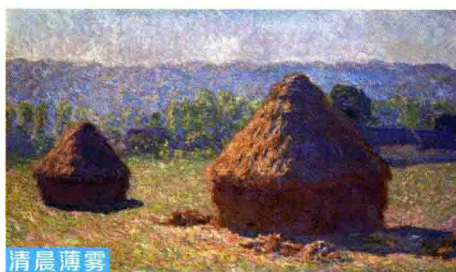

C ● 色调

色调指的是一幅画中画面色彩的总体倾向，是大的色彩效果。在大自然中，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；或被秋天迷人的金黄色所笼罩；或被统一在冬季银白色的世界之中。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，这样的色彩现象就是色调。色调的形成受以下几种因素的影响：

光源/ 同样的物体如果在暖色光线照射下，物体就会统一在暖色调中；如果在冷色光线照射下，物体又会被统一在冷色调中。当光线带有某种特定的色彩时，整个物体就被笼罩在这种色彩之中。

固有色/ 物体固有色对色调也起着重要作用。也可以说固有色是决定色调最基本的因素。例如：一片山林在春天时呈现出一片嫩绿的色调；而秋天则呈现出一片迷人的金黄色调，冬天叶落草枯则呈现出一片灰褐色调。这些色调的变化，主

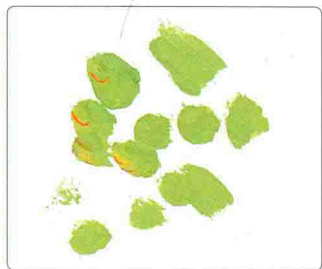

《干草堆系列》【法】克劳德·莫奈 (Claude Monet, 1840—1926年)

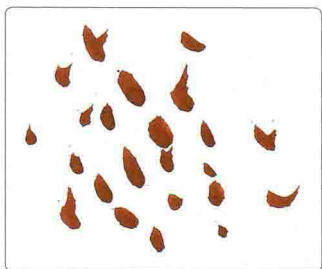
要取决于物体本身固有色的变化。

高调与低调/ 主要指色调中颜色的明度和亮度的对比。高调绘画的色彩亮度高，色彩之间的明度对比弱(明暗反差小)，画面特点是清淡、高雅、明快。而低调绘画在色彩上用色浓重、浑厚，色彩的明暗对比强烈，画面特点深沉、结实，富于变化。色彩明暗对比的不同能够创造出丰富的色调变化。

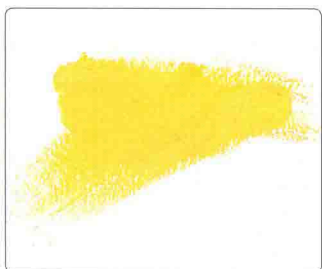
D ● 用笔技法

点彩/ 画树木的叶片时通常都会用到“点”的画法。点画法的特点是：运笔速度快，切记快压、快提。

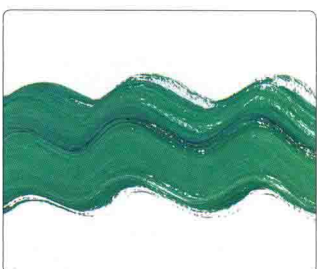
小点画法/ 以小号笔运用“点彩法”来作画。这种作画方式需要动作快，调色时水分要相对多一些。

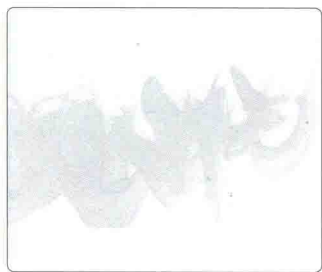
挑/ 画远处的山石时，经常都可以用到“挑”这种笔法。其特点是先快后慢，力道差别不太大。

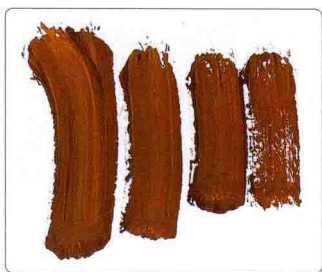
干挑/ “干挑”与“挑”的区别在于水分的控制。这样的笔法适合画远处随风飘扬的树叶及草地。

曲线刷/ “曲线刷”常用于绘画波浪起伏较大的海面、湖面，一般出现在水面物体的倒影下。

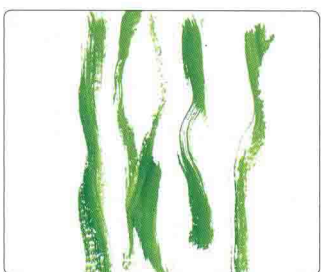
卷云勾/ 这种笔法用色轻薄，运笔随意。要绘画晴朗天空上的朵朵白云，它是不二之选。

中锋勾勒/ 栏杆、篱笆、屋脊等形状较均一的景物经常出现此笔法。笔法用力较为均匀，水分适中。

摆/ 在运用此笔触时，水分比较适中，所以色彩饱和度较高。多用于形状、颜色较为接近的景物。

侧笔勾勒/ 这样的绘画方法会形成一条色泽不是太均匀的弧线，很适合画平静湖面上的微微波浪。

刮刀刮法/ 主要运用在青石板路、色调均匀的灰墙等表面比较平滑的整块景物上。

刮刀压法/ 刮刀压法通常运用在被风吹拂的树梢上，利用刮刀的尖头来营造出一种倾斜感。

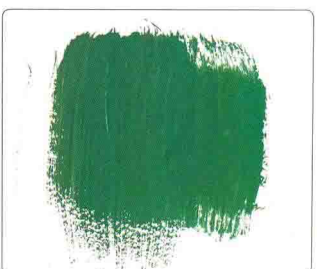
干扫/ 可直接蘸颜料用大号的笔尖轻轻排刷，注意用笔方向的整齐。这种笔法多用在树梢处。

平压法/ 多用于绘画面积较大，色彩均匀的景物。建筑物的水泥墙面就经常用到“平压法”。

勾勒/ 画细长、柔软的草时，会调和很多水分。用笔的力度不要太均匀，尾处可以拉得稍微长一些。

刷/ 同一方向慢慢运笔，千万不要来回平刷，这样会显得笔触非常死板。常用在老旧的受光墙面上。

PART TWO

局部分析与表现 >

A ● 草

草丛 草丛一般作为画面的陪衬点缀物存在。画草丛时用大笔铺底色，小笔画肌理，先用笔尖从平着慢慢成侧锋往上挑，当然力度由重到轻，要大小笔结合。

草坪 草坪一般处在画面近景或者中景位置。草坪受光面很散，用笔一定要散，轻轻地扫，近处可以适当做一点肌理，再将光的色彩轻轻扫上，远处的色彩要和近处区别开来。

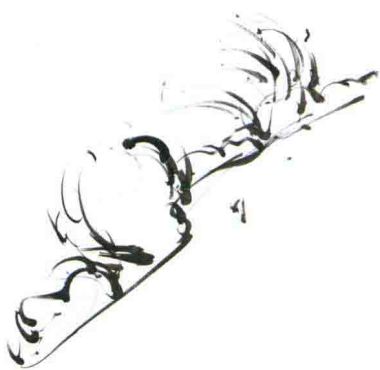
★ 草丛的画法

STEP1: 用流畅的线条打出草丛的大致轮廓形，注意各组草的方向变化。

STEP2: 根据每组草的固有色，用大的色块铺出整体的大致色调，并区分出明暗面。

STEP3: 进行深入塑造时，要根据各组草在画面上的位置主次来区别对待。

STEP4: 观察画面的色彩关系与基本色调是否协调，找出不足之处，进行加强或减弱。既有对比、有节奏，又协调，这样的色彩才能响亮起来。

1

2

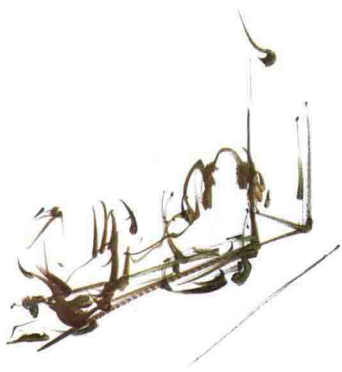

3

4

1

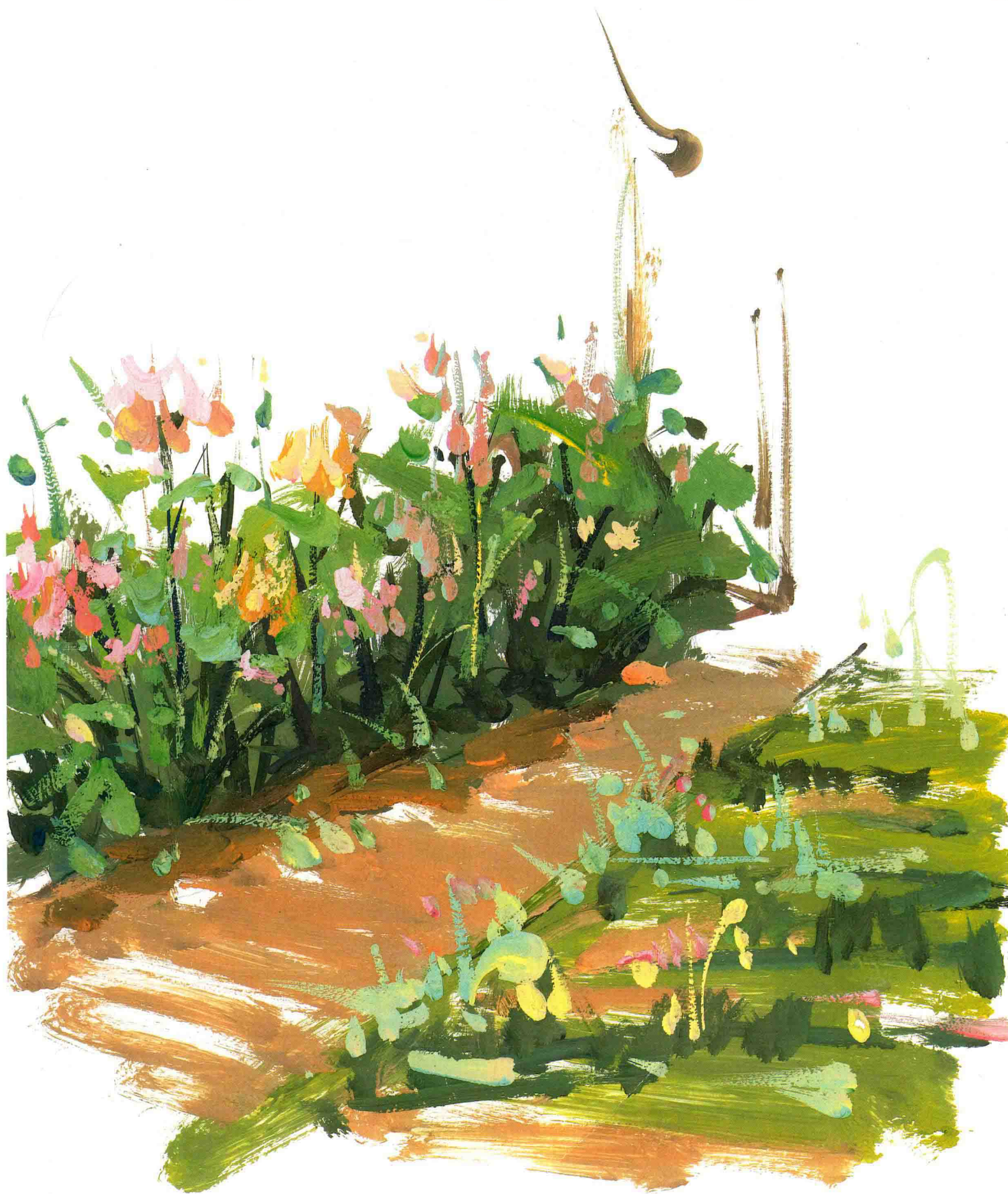
2

3

4

B●树

树的色彩受季节、气候、时间与光线及固有色等因素影响，不能只使用一种绿色来表现不同的树色。树的明度差异不能过于明显，尽量利用色彩的冷暖与纯度，去表现形体与空间。以空间关系看，绿色的树如在远处，树会与周围景色一样，被罩上一层含白粉带蓝青的冷色调，成为含灰的蓝绿、青绿或灰绿等色相。画多棵树一在一起的树丛时，要注意整体的外形美和聚散关系，大小、曲直姿态要安排得体，使之互有联系、呼应、对比、衬托等的整体效果。画枯树丛时，要用大笔刷、枯笔擦，不必一根根去细描，要概括地去观察，画出枯枝丛的色调与感觉即可。

★枯树的画法

STEP1: 单色起稿，抓住枯树大的形态特征，大致表现出整棵树的外轮廓形，运笔时要注意虚实关系和节奏变化。

STEP2: 进一步完善形体，并快速铺出树干及树枝的暗部色调，分出大体色块的冷暖与明暗关系，为下一步作准备。

STEP3: 用大笔铺出背景、地面和远处的山丘以及树干的固有色，使基本的体积关系和空间关系得以呈现。

STEP4: 继续深入塑造树干干枯的质感，添加细小的树枝，使画面更加饱满。在塑造过程中，需注意局部色彩要服从整体色调。

1

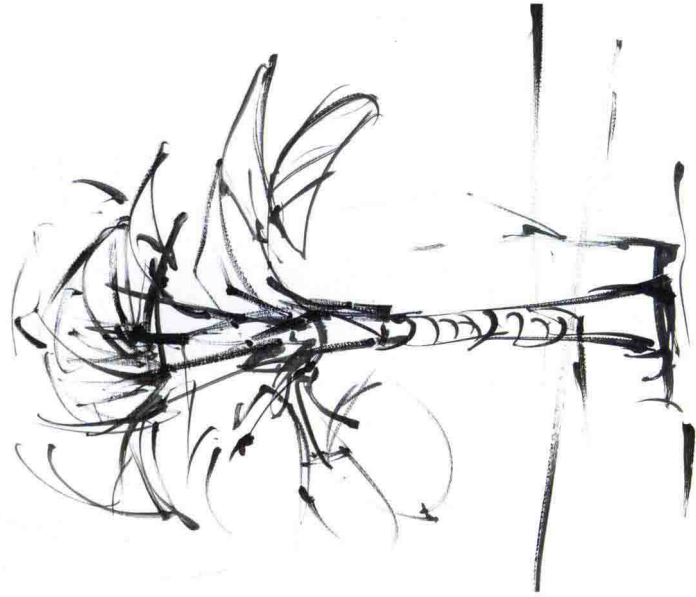
2

3

4

STEP1: 用轻松随意的线条打出棕榈树的大致轮廓。画这种不规则的植物时，切忌死抠形体。

STEP2: 调准颜色后，用大笔刷出基本的明暗层次，注意各部分固有色的把握。

STEP3: 在基本色调确立的基础上，用小笔画出棕叶的叶脉及树干的纹理。

STEP4: 深入刻画，整体调整，注意每一笔色彩画上去后都要和原来的色彩产生关系。

STEP1: 用单色勾出松树的轮廓和结构, 确定画面构图, 注意松树树冠的疏密分布。

STEP2: 从画面中较深的色彩开始铺设, 画出整棵松树的大体色调。

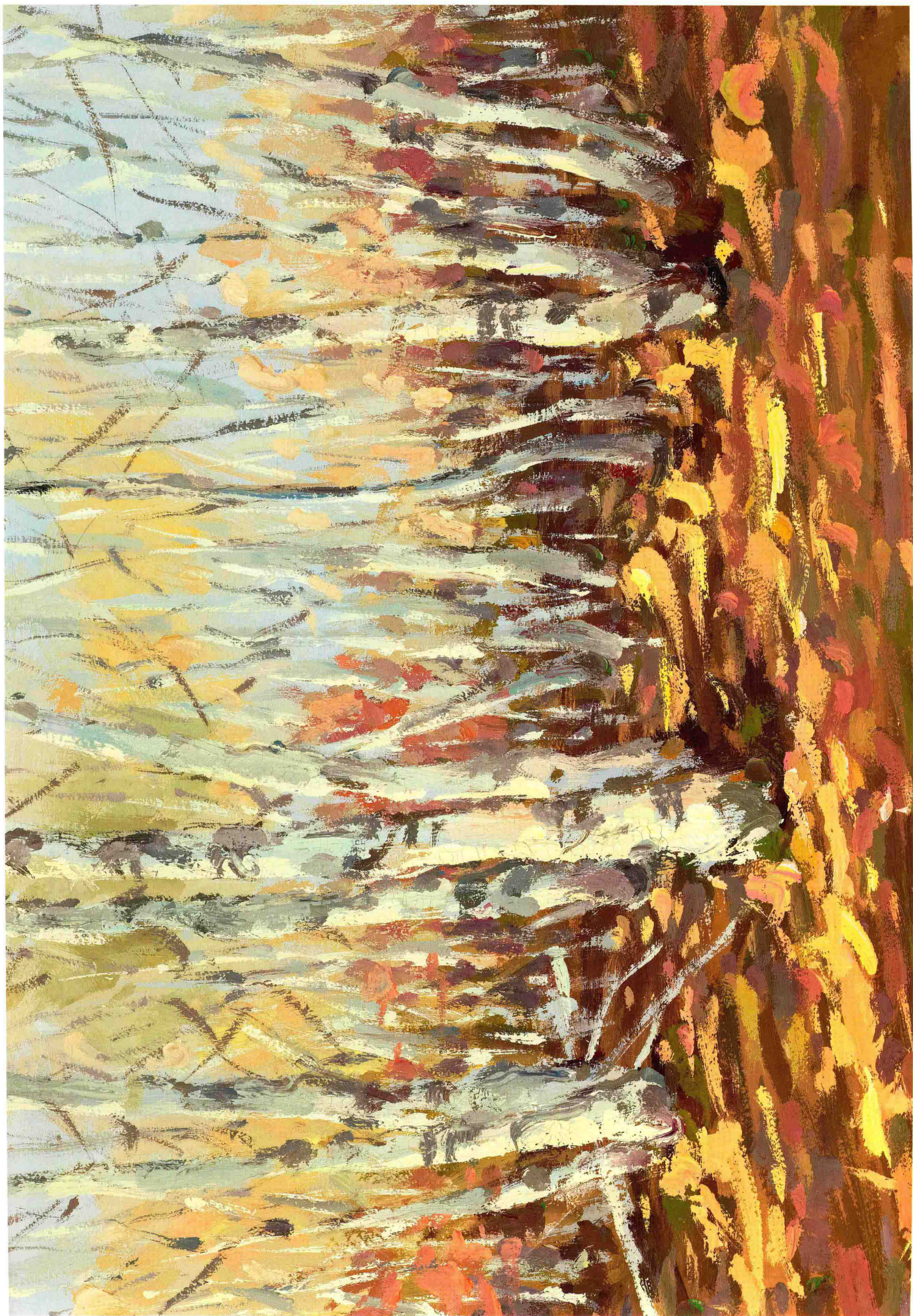

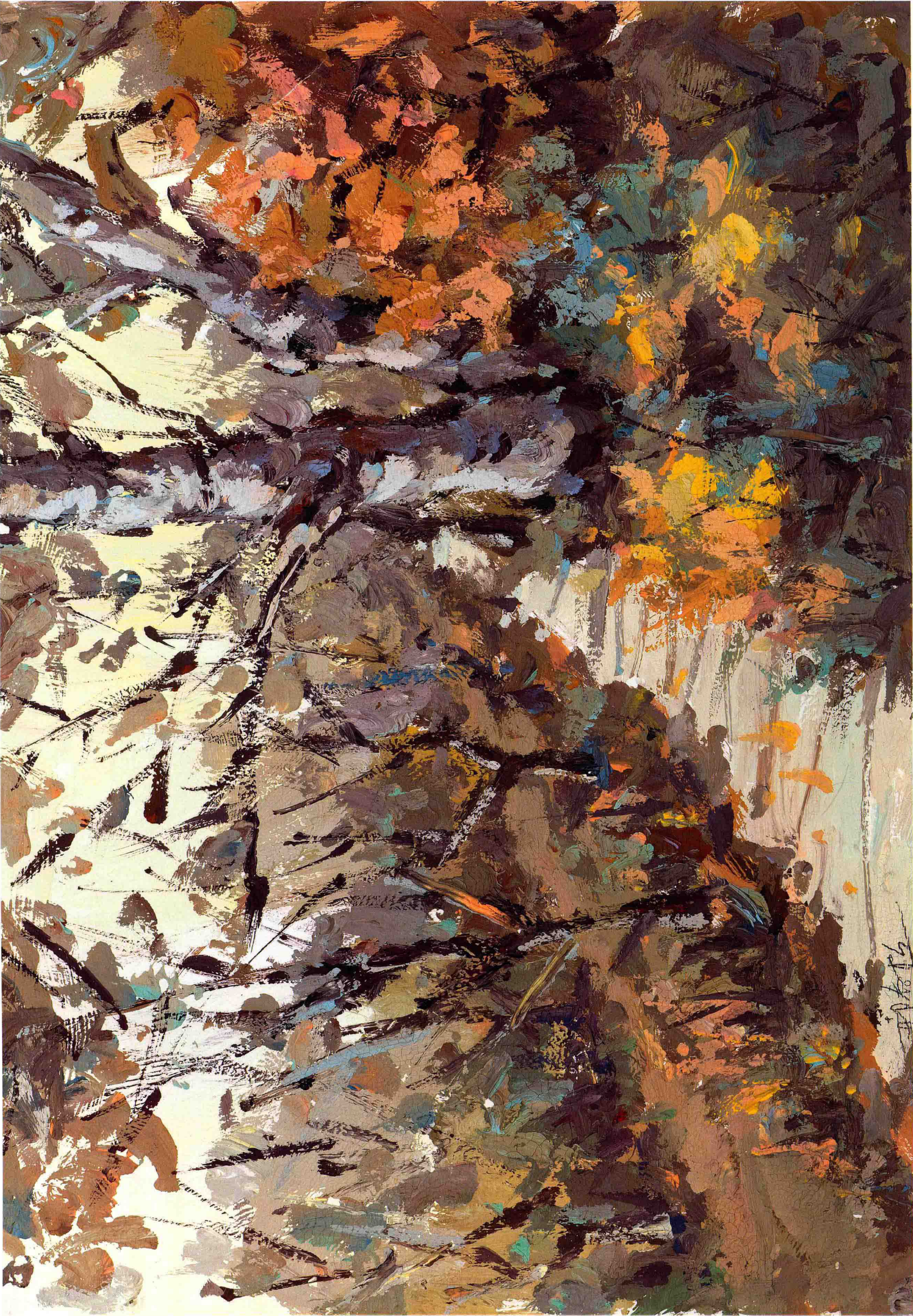
STEP3: 接下来便开始深入塑造, 这时要特别注意整体的色彩冷暖与对比关系。

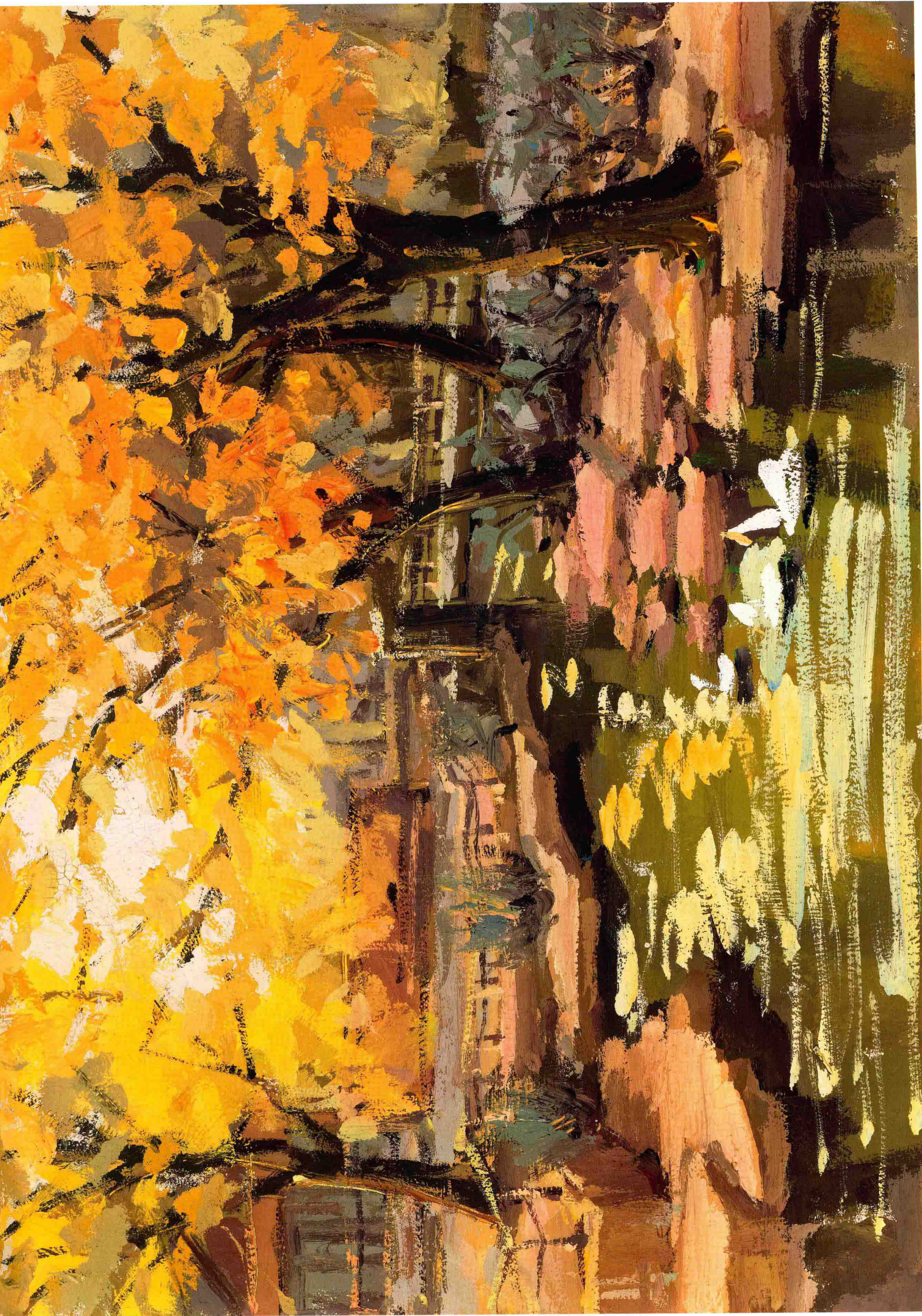

STEP4: 在调整时, 始终进行整体观察和比较, 做到主次部分的刻画在虚实上要有变化。

C● 砖石

石在风景中也是随处可见，山上、水里、河边、路上甚至城市里都可以见到它。石具有很多种表现形式：石板、石子、石块、石雕、岩石、砖石等等。画石时要该方就方、该圆就圆，方和圆都是不同地域、环境所形成的特征。为了强调大的体积厚度和形体转折，突出体现石头的坚硬质感，一般多采用刮刀刮出石头的块面效果，再以笔利用“皴”、“扫”等方法加以整理。

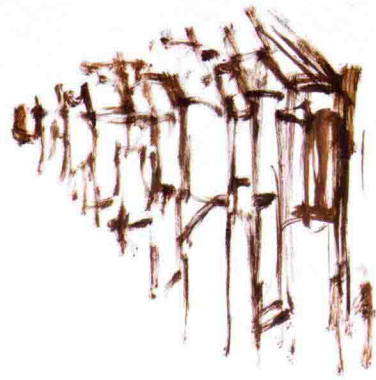
★ 砖石的画法

STEP1: 在画堆砌的石头时，如石墙，必须注意整体的大小、疏密关系，不能每块石头都画得一样大小，这样会失去对比的美感。

STEP2: 在铺设大色块时，需注意区分各石块的色彩变化，以及整体的明暗变化关系。

STEP3: 这一阶段需继续加深暗部及石块间的缝隙，并将各石块的色彩统一，确立整体的基本色调。注意石块边缘虚下去的手法。

STEP4: 在调整过程中，应对物体的造型、透视关系和素描关系、冷暖关系等做整体的审视，然后再进行必要的调整。

1

2

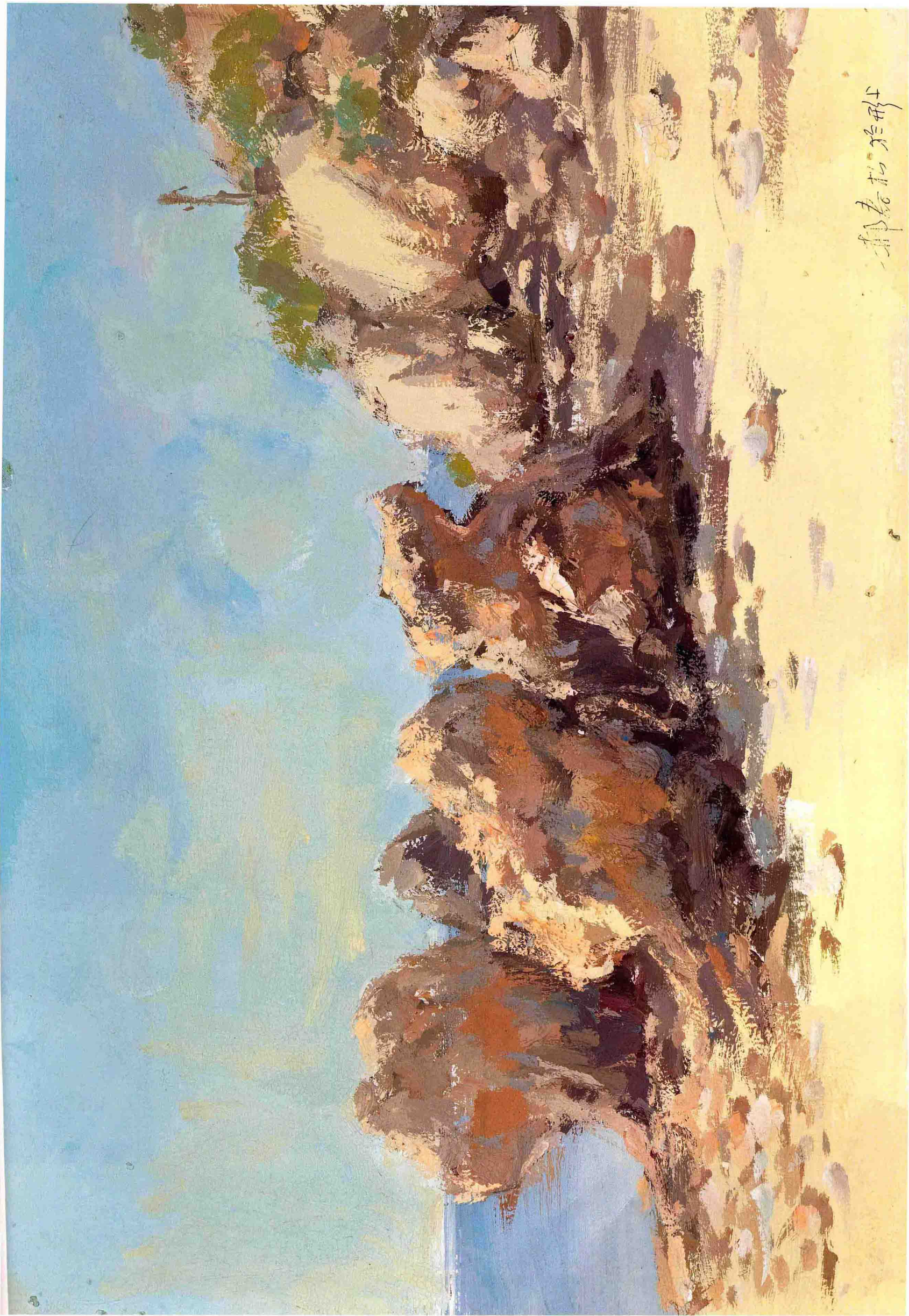
3

4

丁巳仲夏 松年画

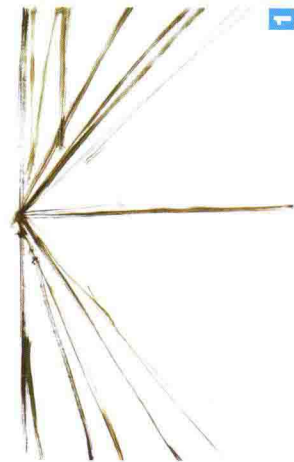
D●路

柏油路 一般柏油路非常平坦，路面呈现出偏暗的蓝灰色调。图中柏油路中间的黄线既能活跃画面的色彩氛围，同时随着马路不断向前延伸至消失，增强了画面空间感的表现。

石板路 石板路按照透视规律来说，在我们的视觉中，路面的石板块轮廓清晰而远处则较虚。一般情况下，画面底边是距离最近的，但实际上，构图的中心常在中景或远景，底边过实会分散人们对画面中心的注意力，大都作概括性的处理。

★柏油路的画法

STEP1: 先确定对
象的形状、大小、位
置和透视关系，用线
条表现出来。构图时
还需注意空间关系，
使画面更具延伸感。

1

2

STEP2: 将柏油路
及其两边草地的大色
块铺设出来，注意路
面从前到后色彩的明
度变化、色彩变化和
虚实变化关系。

STEP3: 继续塑造
两边草地的体积关系
以及路面的色彩变
化，如对比关系、冷
暖关系等。路两边的
白线也要注意服从整
体的色彩关系。

3

4

STEP4: 深入表现
路面的肌理、质感，
以及草地的生动效
果。注意检查色彩上
是否有不协调的色块
破坏了整个色调。

