

色彩风景

SECAI FENGJING

Xinkebiao Meishu Jifa Qianghua Xunlian Congshu
新课标美术技法强化训练丛书

8

基础教程

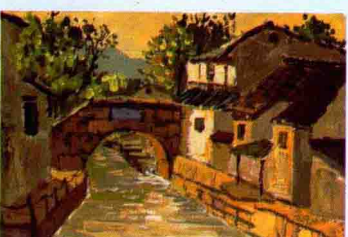
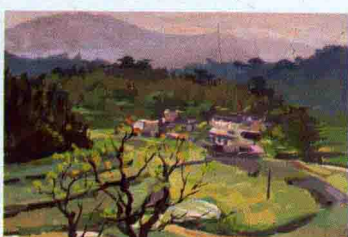
◎赵锦飞 主编
◎黄建鑫 朱力 编著

新课标美术技法强化训练丛书

色彩风景基础教程

赵锦飞 主编 黄建鑫 朱力 编著

目录 CONTENTS

2	色彩风景概述
3	色彩工具材料、透视规律与构图知识
4	取景、色调规律与四季的表现
5	色彩风景的基本技法
6	水粉风景写生的表现
8	树的风景写生画法解析(一)
9	树的风景写生画法解析(二)
10	柳树的风景写生画法解析
11	天空的风景写生画法解析
12	湖泊的风景写生画法解析
13	桥的风景写生画法解析
14	老古镇的风景写生画法解析
16	小山村的风景写生画法解析
18	小桥流水的风景写生画法解析
20	江南水乡的风景写生画法解析
22	海港码头的风景写生画法解析
24	田野风光的风景写生画法解析
26	河畔秋色的风景写生画法解析
28	江南小镇的风景写生画法解析
30	城市广场的风景写生画法解析
32	优秀作品欣赏

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景基础教程 / 黄建鑫, 朱力编著. —长沙 :
湖南美术出版社, 2013.1

(新课标美术技法强化训练丛书)

ISBN 978-7-5356-6106-7

I. ①色… II. ①黄… ②朱… III. ①水粉画—风景画—
—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第029287号

色彩风景基础教程

新课标美术技法强化训练丛书

出版人：李小山

主 编：赵锦飞

编 著：黄建鑫 朱力

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

开 本：889×1194 1/16

印 张：3

版 次：2013年3月第1版

2013年3月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-6106-7

定 价：13.80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

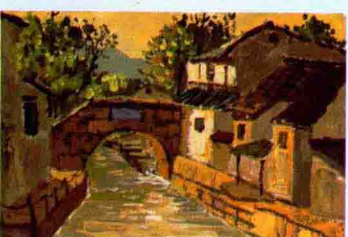
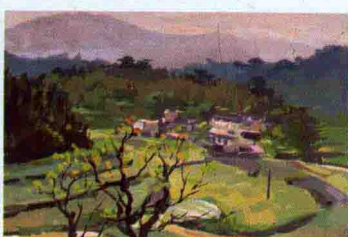
印刷厂联系调换。联系电话：0571-88845626

新课标美术技法强化训练丛书

色彩风景基础教程

赵锦飞 主编 黄建鑫 朱力 编著

目录 CONTENTS

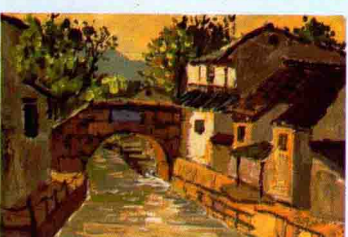
2	色彩风景概述
3	色彩工具材料、透视规律与构图知识
4	取景、色调规律与四季的表现
5	色彩风景的基本技法
6	水粉风景写生的表现
8	树的风景写生画法解析(一)
9	树的风景写生画法解析(二)
10	柳树的风景写生画法解析
11	天空的风景写生画法解析
12	湖泊的风景写生画法解析
13	桥的风景写生画法解析
14	老古镇的风景写生画法解析
16	小山村的风景写生画法解析
18	小桥流水的风景写生画法解析
20	江南水乡的风景写生画法解析
22	海港码头的风景写生画法解析
24	田野风光的风景写生画法解析
26	河畔秋色的风景写生画法解析
28	江南小镇的风景写生画法解析
30	城市广场的风景写生画法解析
32	优秀作品欣赏

新课标美术技法强化训练丛书

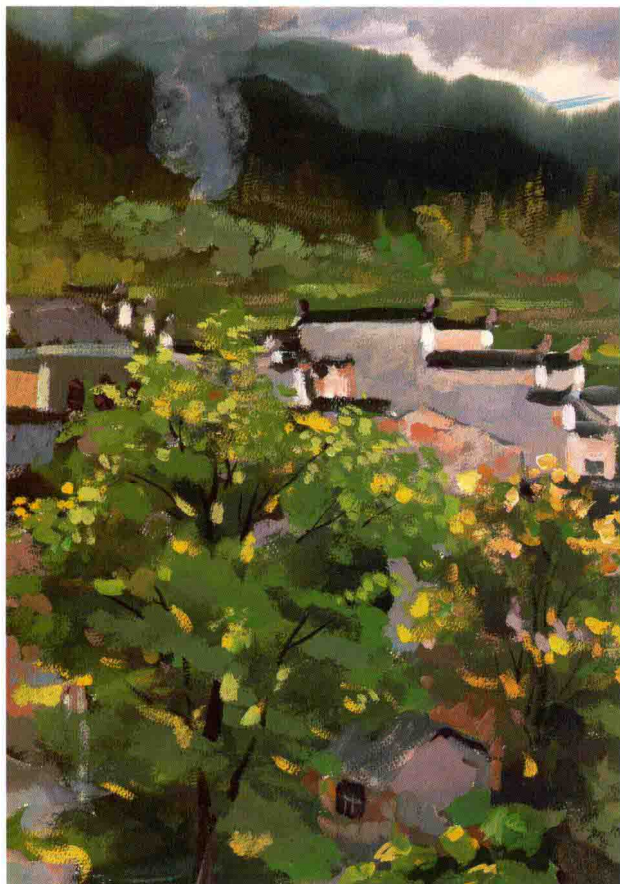
色彩风景基础教程

赵锦飞 主编 黄建鑫 朱力 编著

目录 CONTENTS

- 2 色彩风景概述
- 3 色彩工具材料、透视规律与构图知识
- 4 取景、色调规律与四季的表现
- 5 色彩风景的基本技法
- 6 水粉风景写生的表现
- 8 树的风景写生画法解析(一)
- 9 树的风景写生画法解析(二)
- 10 柳树的风景写生画法解析
- 11 天空的风景写生画法解析
- 12 湖泊的风景写生画法解析
- 13 桥的风景写生画法解析
- 14 老古镇的风景写生画法解析
- 16 小山村的风景写生画法解析
- 18 小桥流水的风景写生画法解析
- 20 江南水乡的风景写生画法解析
- 22 海港码头的风景写生画法解析
- 24 田野风光的风景写生画法解析
- 26 河畔秋色的风景写生画法解析
- 28 江南小镇的风景写生画法解析
- 30 城市广场的风景写生画法解析
- 32 优秀作品欣赏

在色彩风景学习中,写生是重点。学生直接从自然中获得感受性的色彩经验,有利于培养色彩观察能力、分析能力,对色彩感觉的形成有着不可替代的作用。但作为初学者也应当注意,重在表现方法上吸收其他优秀作品的长处,通过临摹来学习他人的表现方法,并将这些方法吸收,应用到自己的写生实践中。

色彩风景写生的首要任务是在丰富、变化的自然色彩中培养感悟色彩的观察能力,只有来源于自己眼睛观察到的色彩才是本质的、关键的,这种能力的培养是色彩风景写生的教学重点,是素质与修养的培养。不经过自己眼睛观察、领悟的色彩表现方法,只能是技能型的教条。

但一定的色彩观察能力、色彩感觉必须和一定的色彩表现方法相结合,和具体的水粉材料媒介特点相结合,这种观察才能合理地反映到画面,传达出个体对色彩世界的感悟和理解。在色彩风景基础教学中,无论是观察方法还是表现方法都应注意其共通的普遍规律。

学习风景画,要学会掌握它的表现材料上的特点,扬长避短,充分发挥其性能特点。水粉干湿两种画法在表现上都有着自己的优势,同时也有着自己的局限。例如,水粉颜料在湿润时和干透后色彩效果上有一定差别,干透后水粉颜料与刚画上去的颜料相比较,明显偏灰、偏浅;水粉作画时白色使用过多会使画面显得灰蒙蒙,缺乏对比与生气,和油性颜料相比,水粉色的用笔衔接难度较大,等等。

只有在实践中充分掌握了水粉材料的特点,我们才能在写生的色彩表达时得心应手,运用自如,画出符合自己审美需要的风景写生作品。

色彩工具材料

一、画笔：画水粉画一般用羊毫画笔，羊毫笔柔软，吸水性强，适合大面积铺色和运用湿画法时使用。狼毫和兼毫笔弹性好，力度大，适合深入塑造细部时使用。这两种笔最好都准备大中小号各一支。画笔又分为尖头笔和扁头笔，扁头笔适合摆、涂、铺色，而尖头笔则适合点景、勾细和交代细部，一般应准备一两支中号的尖头笔供使用。

二、纸张：水粉画的用纸一般没有十分严格的要求，只要纸质结实、吸水适中、有一定强度即可。当然纸张的质地对于水粉的表现效果是会有影响的。如吸水性较强、质地松散的纸，着色后色彩的干湿变化较大，画时看上去颜色较深，可干后就会淡，从而容易导致画面色彩发“灰”。又如吸水性极差、质地光滑的纸，颜料不易附着，色层一厚就容易脱落，这在一定程度上增加了初学者的表现难度，也不利于技巧的发挥。因此初学者在选纸时，要充分考虑到不同纸的性能，使之能够更好地创造理想的画面效果。

三、颜料：水粉颜料比较常见，在各美术专业用品店里可以买到。一般情况下，水粉颜料分为盒装、锡管装、瓶装三种。购买单支颜料比较方便，可分色、分支单选，同时也易于携带和保存。

四、调色盒：调色盒是水粉画的必备工具。调色盒的形状、款式很多，外出写生时宜选用颜料格子较深、颜料贮存较多的颜料盒。使用过程中颜料盒应经常清洗，膏状颜料的挤放应按照颜料的属性序列排放，这样在调色使用时会方便很多。

五、其他工具：在水粉画写生中还应准备8开、4开的画板以及写生用的小凳、画架、水桶等工具。

透视规律

运用平行透视、成角透视、仰视、俯视等透视法则，去理解近大远小、近长远短的视觉现象，同时运用线条、形体的走向来表现出深远的感觉。

景物距离画者的远近不同，会产生清楚与模糊的效果，我们就把这种越远越模糊的视觉效果，叫做空气透视法。

景物越远色度越低，对比也就越弱，我们就把这种色彩的变化称为色彩远近法。

“焦点”透视法。像照相机一样，焦点所在的地方清晰，其余则是模糊的。

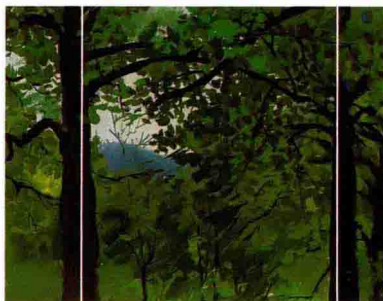
构图规律

水平线构图：这种构图多用于表现辽阔的天空、大地和海洋，并且随视平线的上下移动会产生不同的意境表现。

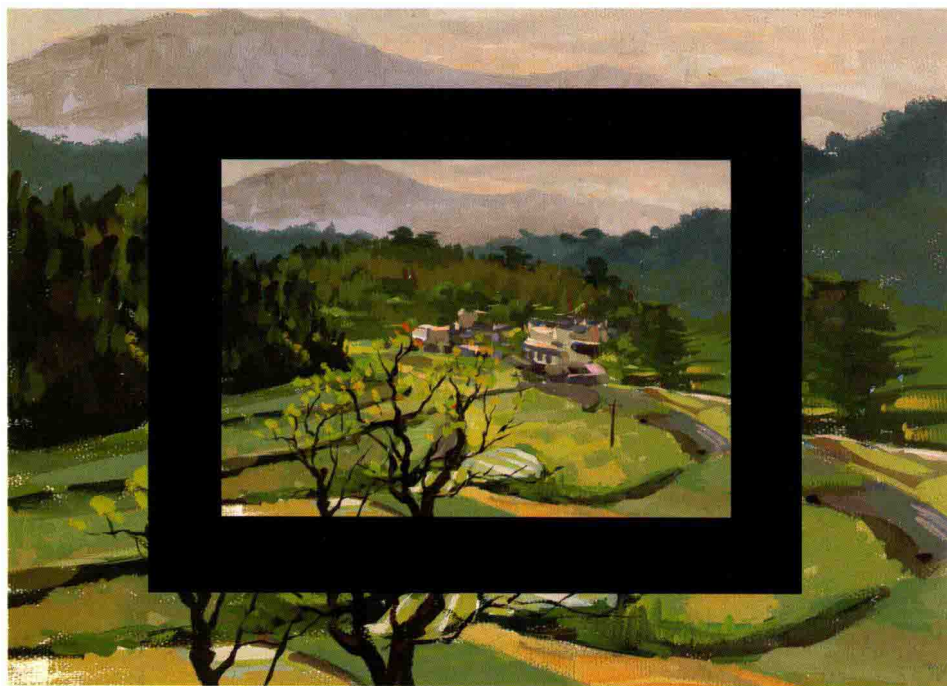
成角构图：这种构图画面对称时，画面具有较强的稳定感，不对称时画面具有相对的动感。

“S”构图：这种构图具有动感，使画面生动而富有韵律感，如表现河流一般采用这种构图。

垂直线构图：这种构图主要用于表现一些高耸的物体，如建筑物、大树等。

取景、色调规律与四季的表现

取景

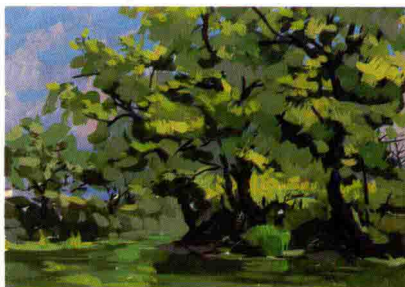
取景道理与摄影师取景相同。取景角度的优劣关系到画面效果的成败。没有经验者可以制作一个取景框，用它帮助观察和选景，可以明确地选出理想的角度，形成完整的构图。所谓理想的角度，一是有利于确定所画对象，二是有利于确定画面的透视。

确定所画对象要根据自己的爱好、兴趣和感受，选择自己最想画的那部分景色。一定要克服不注意观察、缺乏感受、坐下就画、见什么画什么的盲目性，应该通过练习，达到既学习表现技法又提高审美能力两个目的。

色调规律

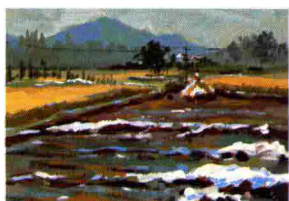
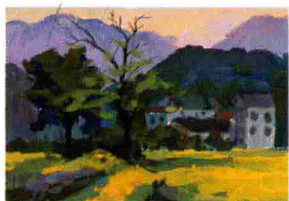
色调是指画面色彩的基本倾向，也称“基调”，它对表达作品的主题起着重要的作用，也可以加强画面的艺术效果。作画时，要善于从客观对象复杂、多变的色彩中分析其主要倾向，根据主题需要进行色调处理。色调的变化也很多，从色性上可以分为冷调和暖调；从色相上可以分为黄调、绿调等；从纯度上可分为明调、暗调、灰调等。

一幅优秀的风景作品，色调的驾驭至关重要，它是风景写生的主角。色调是一首曲子的主旋律，是明快还是低沉，是激烈还是轻柔，是画家首先要肯定的问题。画面色调承载着画家的精神，传达着画家的情感。初学者在风景写生时很容易让物象牵着走，造成客观抄袭的局面。盲目照抄没有任何感情色彩，使画面关系错乱，索然无味，失去了有心灵震撼的艺术生命力。

四季的表现

不同季节的色彩总体特征也是有区别的，只要留心观察，就能认识到这种色彩区别是十分明显的。早春时节，室外景物的总体色调上明度较高。而春末夏初，色彩的饱和度，明暗对比强烈，受光部位与背景色彩的冷暖差异明显。夏季，绿荫如盖，不同层次、不同属性绿色的巧妙处理，在变化中求得统一是写生时色彩观察与理解的难点。秋季是色彩风景写生的好季节，室外色彩亮丽、变化丰富，色彩饱和度高，空间层次清晰，色彩关系明确，总体上呈现出纯度、明度较高的暖色调（黄、橘红、土黄等秋天色彩中常用的颜色）。冬天一般情况下色调比较凝重，色彩的纯度较低。而晴天下的雪景，由于大面积的高明度环境色彩，使得画面整体色调呈现明快、清凉的效果，雪景中暗部及投影色则明显偏冷，带有清晰的蓝紫色。

春：蓝色的天空与河流相映成趣，嫩绿充满画面，透出勃勃生机。

夏：浓郁的绿色，夏日的池塘。

秋：运用黄、紫色的对比体现秋日景色，这幅画的色调中体现了树木冷紫色的投影，与远山的紫色相呼应，也衬托出黄色树木的明快色调。

冬：画面呈现出一派冬日萧瑟的气氛，色调统一在冷灰色中，但又有微妙的冷暖关系，河流的暗部色调衬托出地面的冷灰色，而树木的黄灰色则与天空的暖灰色融为一体。

笔触

通过对笔的运动、笔的走向、笔的轻重缓急的笔触学习，掌握利用笔触变化丰富造型表现的方法。美妙的笔触不但能丰富画面的视觉效果，还能传达出画者的艺术个性和修养，因而，它是画家艺术风格的一个重要的组成部分。而用笔的方法又决定了笔触的变化，因此，对初学者来说，学习用笔是十分必要的训练内容。

摆：摆笔具有运笔慢、颜色厚的特点。根据描绘物体的需要去摆，比如顺着物体的造型特点或结构转折运笔。摆的笔触可长可短、可大可小。

点：用笔夹上色，每个小点之间保持一定的空隙，多用于表现高光、反光、环境及一些局部细致的部位。

擦：可以用较干的、含水分少的色彩在有底色的画面上轻轻擦涂，表现既厚又蓬松的感觉。

揉：先将颜色摆上几笔，再用笔把先后的颜色糅合在一起，这样颜色过渡比较真实，不会太死板。

刷：用大号笔在画面上刷动，运笔快，适合背景等需要大色块位置的描绘，颜色相对薄一些，以不漏纸的底色为宜。

扫：与摆笔不同，扫的笔触非常有力，笔中水分较少，笔头轻按画面，运笔速度快，有时下面的颜色也会显出来。常用在高光、反光等一些表现质感的地方。

勾：运用线的虚实、粗细、长短等变化衬托色彩的效果。

染：运用水的特性，将颜料自然地流淌在画上，有一种灵动、天然的美。

摆

点

擦

揉

刷

扫

勾

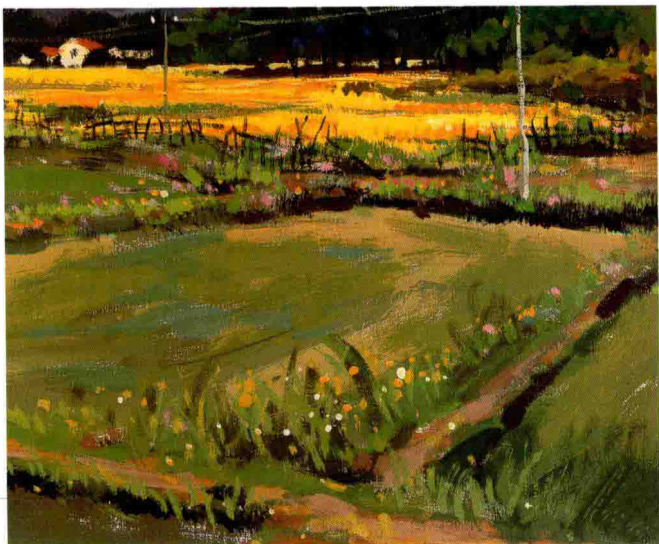
染

干画法：

干画法是一种比较常见的表现方法。干画法调色时渗水少，用色较干较厚，颜色干后色彩基本不变，作画时也比较容易把握色彩的准确性。干画法中有厚涂法和薄涂法两种。

湿画法：

湿画法也是一种常见的表现技法。表现时，笔中要有一定的含水量，笔与笔之间要趁湿衔接，色干后没有明显接痕，笔触不明显，具有细腻、柔和、含蓄、滋润等特点。

水粉风景写生的表现

树木的画法

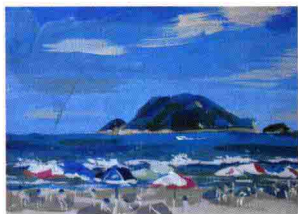
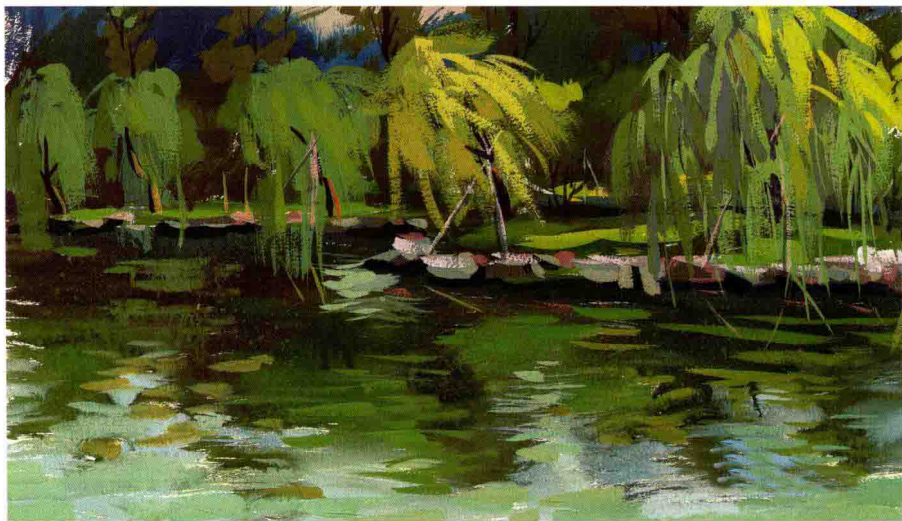
画树木应该对树木的基本团块、结构关系、总体特征有一个基本了解，并对树木的受光、背光和远近树丛团块色彩的联系与差异有一个分析与比较后，才开始动笔铺色大关系。春末夏初的树木和秋天的树木色彩上差异较大，并反映出各自不同的色彩特征与季节特征，这都是在画树木的时候要注意的。

水的画法

水面包括江、河、湖、海等等，非常多，但均可概括为平静的水面和流动的水面来分析，水面主要通过倒影和波纹来表现，倒影的色调一般偏冷。

水面可用湿画、干画两种技法，湿画多用于表现水面及远景的倒影，干画适宜表现流动的水和近景的倒影。不论干、湿哪种画法，在作画时都尽可能画准形体，不要反复涂抹，以保持水的透明感。

天空的画法

天空是风景写生中的重要题材之一，表现天空时首先要注意大的空间色彩关系。从明度上讲一般远处靠地平线部分稍高，而画面上部的天空色彩明度稍稍偏深。不同的时间段，如早、中、晚等典型时段，天空的色彩关系都是不同的。一般来讲，早晨的色彩偏冷，群青、湖蓝、玫瑰红、柠檬黄等色彩是常用的；傍晚的天空色彩明度变化大，色调总体偏暖；中午的天空，明度高，色彩关系变化小，需要一定的色彩处理才能改变其单调的色彩关系。

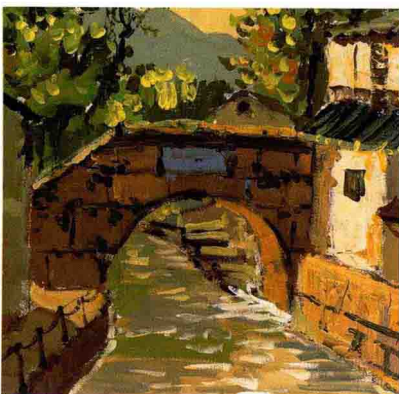
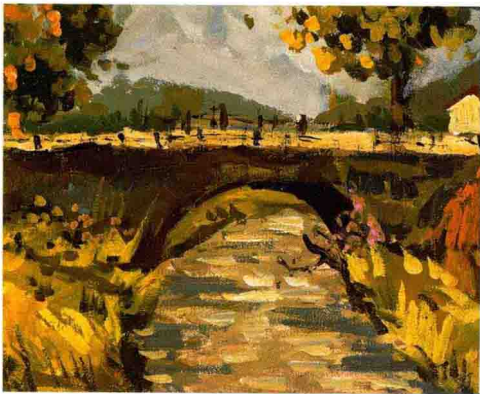
房子的画法

房子结构复杂，它就是许多不同的立方体块的组合。在作画时，注意正确的透视关系，区分开受光与背光的两部分关系，并确定冷暖关系。我们在观察画房子时，要看的是这幅画的形与色的有机结合，线的长短方向，面的大小穿插等等，组织成具有一定节奏韵律的美感画面。

桥的画法

桥要研究其节奏与构成，一般宜用厚画法。用笔要肯定，大面积的色彩要注意变化和笔触的排列，在画桥时注意桥的透视关系。同时，画桥时可将颜色堆厚一些，这有利于表现桥的坚实质感。

山的画法

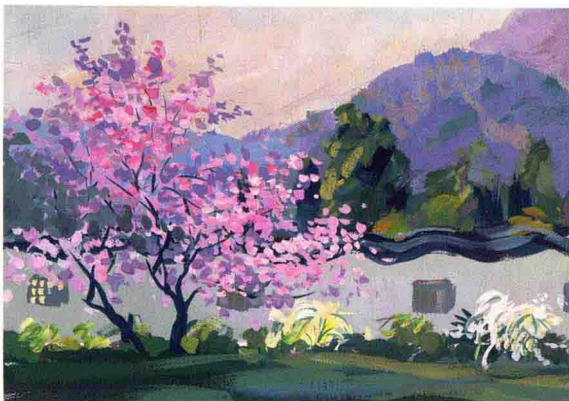
山的画法主要体现在空气透视。一般规律是应随空气的密度变化而变化。近山采用黄绿色，远山蓝紫色，并随明度的浓重到轻淡而变化，组成一幅立体感强的画面。

石的画法

石的几何体块很明确，在画时，用水宜干，用色宜厚，用笔要干脆利落，否则不易画出石块坚硬的感觉。

草的画法

刻画草地时，主要是拉开草地远近空间和基本层次关系，这一点在大块铺色时就要注意。同时，不同种类草的色彩差异，天空、云层、树木、山石等环境的投影刻画也是丰富草地层次关系，提高表现力的重要途径。远景的草地在写生时可以一笔带过，甚至在铺大的色彩关系时一次完成，而中景、近景的草丛则需要认真对待，将草丛生动的姿态表达出来，这也是前后虚实的有效处理方法。

树的风景写生画法解析(一)

实物照片

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

作画要点分析

画树木应该对树木的基本团块、结构关系、总体特征有一个基本了解,并对树木的受光、背光和远近树丛团块色彩的联系与差异有一个分析与比较后,才开始动笔铺色彩大关系。春末夏初的树木和秋天的树木色彩上差异较大,并反映出各自不同的色彩特征与季节特征,这都是在画树木的时候要注意的。

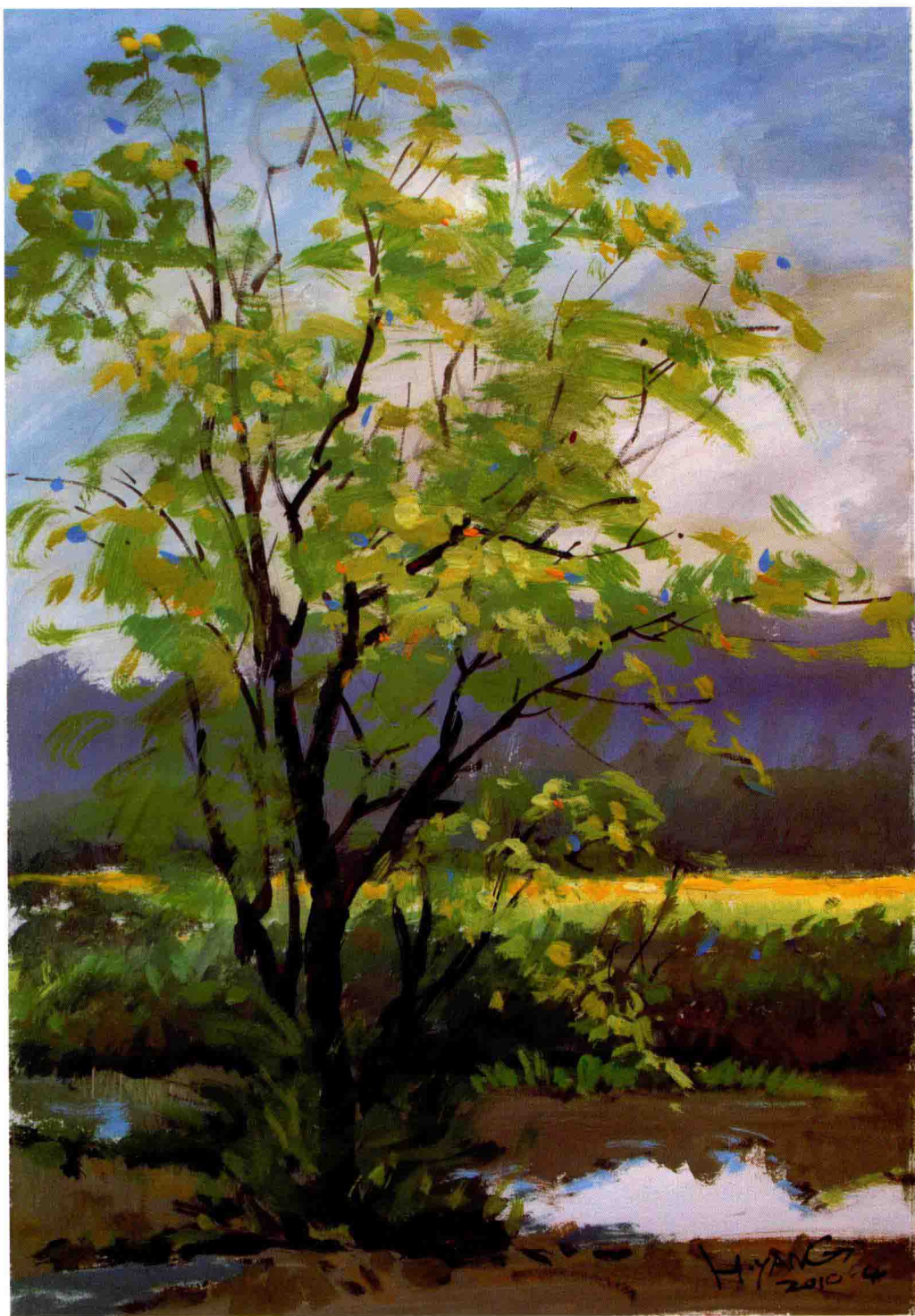
作画步骤解析

步骤一: 用笔进行构图,安排好树的位置,注意物体间的主次、比例关系。

步骤二: 开始上色,用绿色加些暖色来填充树的暗部,用笔自由奔放些,特别注意树的暗部结构有大小之分。

步骤三: 对树深入塑造,着重表现树的体感与质感,用笔用色肯定。

步骤四: 进一步调整和完成,深入表现具体物体,根据整体的需要,处理好前后、主次和虚实关系,充分表现出树的体感和质感。

步骤四

作画步骤解析

步骤一：以单色起稿，并用单色将构图的基本明度关系表达出来。

步骤二：铺大块的色彩关系。区分地面、树枝、叶、天空的色彩倾向，在这一阶段尽量使用大笔，用色概括，省略不必要的细节。

步骤三：刻画树的前后层次关系，注意色与色之间的联系与区分。

步骤四：用干画法调整画面的整体关系，深入表现树干、树枝及天空地面的局部关系。

实物照片

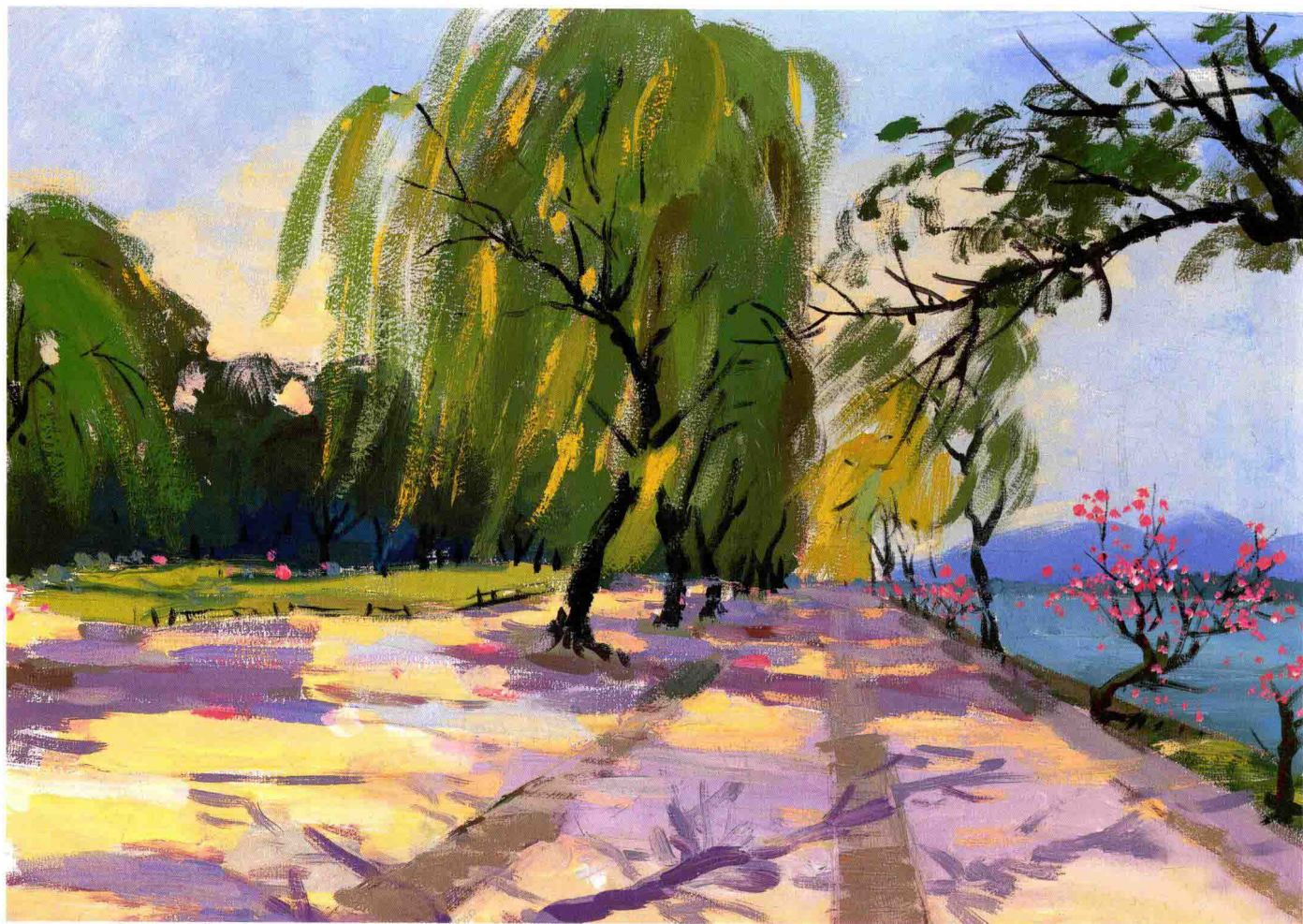
步骤一

步骤二

步骤三

作画要点分析

树的立体感表现，首先要用几何形体去概括复杂的枝叶，然后从明度上去分层，主要是区分背光和受光的树叶层次，树干的画法极为重要，起到画龙点睛的作用，要求用笔既肯定又轻松，初学者需要反复地磨炼。

步骤一

作画步骤解析

步骤一：用笔进行构图，安排好整体的位置，注意物体与物体之间的主次、比例关系。

步骤二：用单色画出物体的结构、明暗，可使画面体面关系明确。

步骤三：对物体深入塑造，应着重表现物体的体感与质感，用笔用色要肯定。

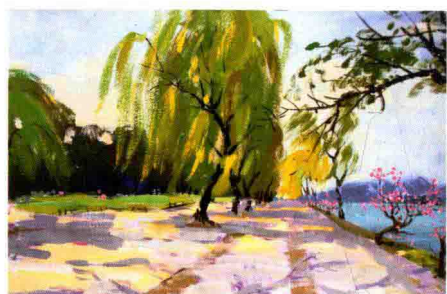
步骤四：进一步调整和完成，根据整体的需要，处理好主次、前后、虚实关系。

步骤二

步骤三

步骤四

作画要点分析

天空是风景写生中不可避免的表现内容。表现天空时首先要注意大的空间色彩渐变关系，从明度上讲一般远处靠地平线部分明度稍高，而画面上部的天空色彩明度稍稍偏低。

作画步骤解析

步骤一：用笔进行构图，安排好整体的位置，注意物体与物体之间的主次、比例关系。

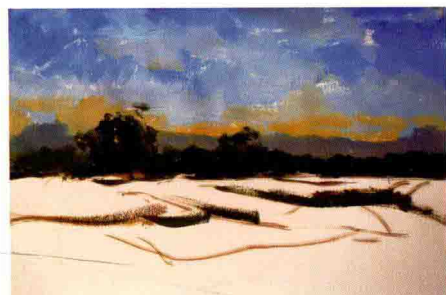
步骤二：用单色画出物体的结构、明暗可使画面体面关系明确。

步骤三：对物体深入塑造，应着重表现物体的体感与质感，用笔要用色肯定。

步骤四：进一步调整和完成，根据整体的需要，处理好主次、前后、虚实关系。

步骤一

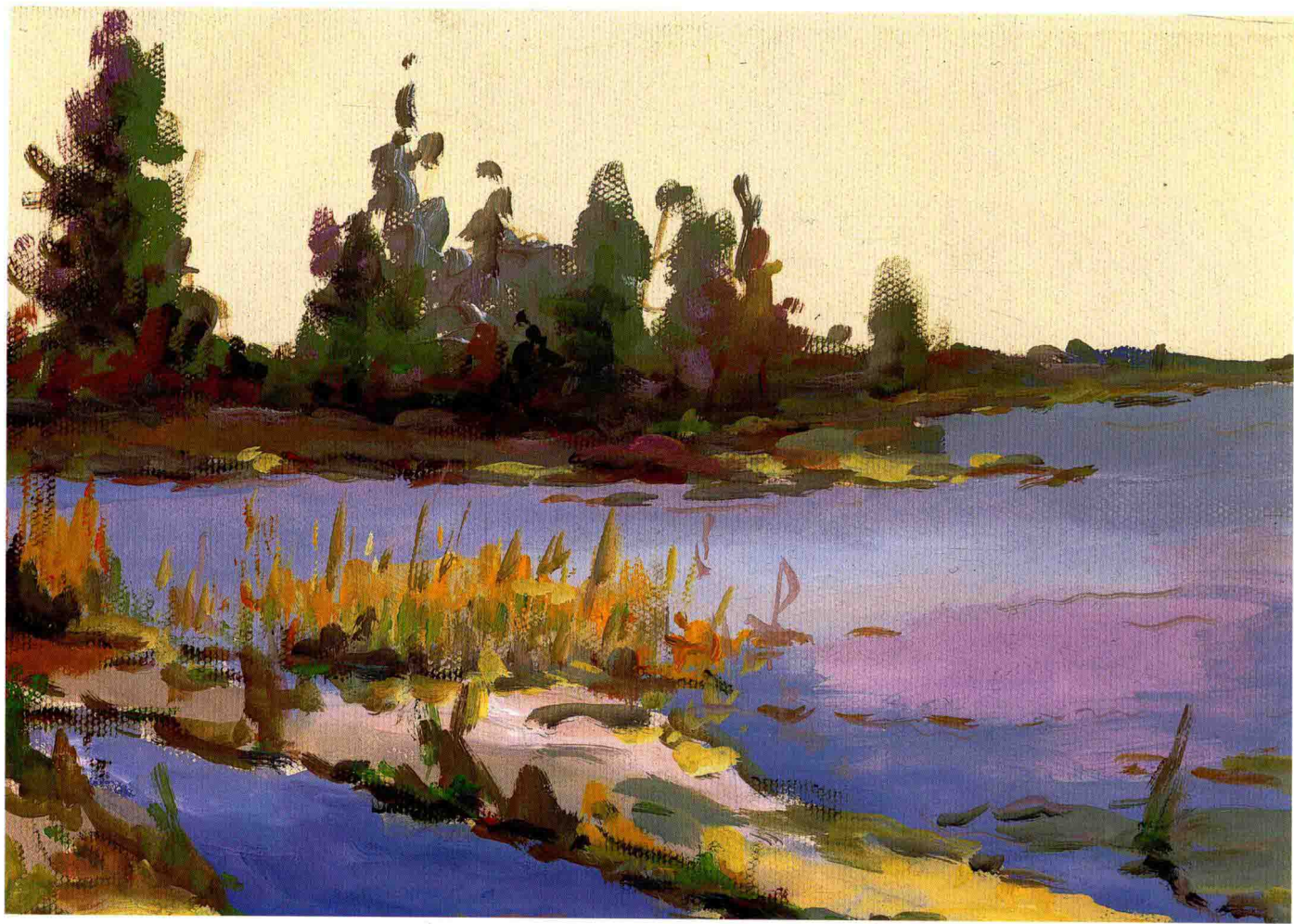
步骤二

步骤三

步骤四

作画要点分析

湖泊、河流、小溪、海浪都是风景色彩表现的重要内容，一般情况下，开阔而平静的水面在色彩上受天空影响较大，水面的远处往往呈“水天一色”的情景，而近处水面可通过波纹、倒影、岩石等来反映水的纹理、流向和色彩的总体特征。水面的空间色彩的推移一般通过“近实远虚”的手法来实现的。

步骤一

作画步骤解析

步骤一：用笔进行构图，安排好整体的位置，注意物体与物体之间的主次、比例关系。

步骤二：用单色画出物体的结构、明暗可使画面体面关系明确。

步骤三：对物体深入塑造，应着重表现物体的体感与质感，用笔要用色肯定。

步骤四：进一步调整和完成，根据整体的需要，处理好主次、前后、虚实关系。

步骤二

步骤三

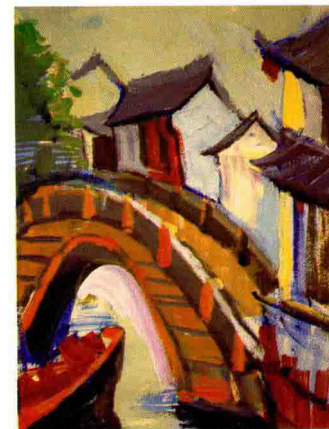
步骤四

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

作画要点分析

画桥时要注意桥的透视关系。同时，画桥时可将颜色堆厚些，这有利于表现桥的坚实质感。

作画步骤解析

步骤一：首先确定构图，利用近景交错的植物打破远景的平行线，生动地表现远、中、近景的空间关系。

步骤二：进一步明确造型结构关系，画出画面的暗部，暗面的色彩变化要强调画面的空间关系。

步骤三：画出色彩前后的层次变化，特别要观察整个画面的色彩区别。

步骤四：深入刻画。使画面的色彩丰富起来，注意整体的空间关系。