

美术教学大讲堂
绘画技法解析
LECTURE ON ART
TECHNIQUES
OF PAINTING

杨成国 等 著

辽宁美术出版社
LIAONING FINE ARTS
PUBLISHING HOUSE

美术教学大讲堂

LECTURE ON ART TEACHING
ANALYSIS OF PAINTING TECHNIQUE

绘画技法解析

杨成国 等 著

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

绘画技法解析 / 杨成国等著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014. 12

(美术教学大讲堂)

ISBN 978-7-5314-6486-0

I. ①绘… II. ①杨… III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第220076号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 23 $\frac{1}{3}$

字 数: 150千字

出版时间: 2014年12月第1版

印刷时间: 2014年12月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 范文南

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6486-0

定 价: 260.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序

在全球网络化的今天，人们获取各种信息已变得不再困难，然而要想在浩如烟海的知识海洋中获取系统、科学、规范的专业知识也是十分不易的。

美术教育的基本构建点是培养学生的艺术创造力，在教学方法上主要是通过案例式教学加以分析和引导启发，通过大量的理论结合实践的训练使学生对美术基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界，即理性的思维方式中去，使学生了解艺术的特殊性，从而掌握其规律，并在学习中合理地运用有效的基础理论和方法，发挥创造精神，最终达到理想的、符合艺术规律的教学目的。因而，选择一套好的教材，让学生获得更多、更强的专业知识就显得尤为重要。长期以来，我们的教学一直在使用不同版本的教材，这些教材都有各自的亮点，不同程度地为我们的教学提供着这样那样的便利，然而，在具体教学过程中都或多或少存在着某些缺憾，不能很好地适应我们的教学需要。

基于这种认识，为适应普通高等院校艺术专业教育发展的需要和社会人员对艺术学习和欣赏的需要，我们组织编辑了“美术教学大讲堂”丛书。这套丛书汇集了十几位中国顶尖美术教育专家和设计精英的教学精华，从现实出发整理出若干具有前瞻性的教学研究成果，是美术专业不可或缺的教学参考书籍。

本丛书涵盖了艺术教育的主要门类，重点讲述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计方法及表现等内容，本套书由《展示设计语言研究》、《绘画技法解析》、《风景写生》等构成。这套丛书是在提取、整合现有相关教材、专著、画册以及清华大学等教学改革成果的基础上，针对新时期美术专业教学的特点和要求编写而成的，紧扣教学大纲，体现基础性和时代性，满足学生发展需要，有很强的实用性。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外绘画经典作品，可以说，是为立志走美术之路的学子们量身定制的专业图书。

In this network era, people can get all sorts of information easily, but it is still a challenge to acquire professional knowledge that is systematic, scientific and standard in the vast ocean of knowledge.

The foundation for fine art education is to cultivate students' artistic creativity. To achieve this goal, we have adopted the teaching method of case-study, through abundant trainings combining theories and practices to elevate students' perceptual knowledge on fine arts to a higher, wider and more scientific aesthetic level, i.e. a way of thinking rationally, to have them realize the uniqueness of art, master the rules and apply effective basic theories and methods into their study to develop a creative spirit, so as to achieve the teaching objective that is ideal and conforms with the artistic rule. Thus, to select appropriate textbooks is vital for students to gain more powerful professional knowledge. For a long time, a variety of textbooks have been used in the teaching process, all of which have their highlights and have provided convenience to our teaching to different extent, however, it always felt that something's missing during the teaching process, they cannot quite fit our teaching needs.

Based on that understanding, in order to adapt to the development of art education in universities and colleges and people's needs in art studying and appreciation, we compiled the Fine Arts Teaching Lectures series. This series collects teaching essence of a dozen of China's top fine arts education experts and designers and sorts out several forward-looking teaching and research findings from a practical point of view. It is truly an indispensable teaching reference for fine art education.

This book series covers main categories of art education. It focuses on fine art ideas, creative thinking, painting elements, art design methods and representation etc. The series consists of Study on Representation Design Language, Analysis of Drawing Techniques and Landscape Sketch etc. These books are compiled on the basis of extraction and combination of existing teaching materials, monographs, picture albums and teaching reformation achievements of Tsinghua University for the characteristics and requirements of fine art teaching in the new era. The books center on teaching syllabus, highlight the foundation and characteristics of the times, meet student development requirements, which are of high practicability.

The most prominent characteristics of the book series are to combine basic theories, use simple words for explanation, integrate a number of Chinese and foreign classic painting works. It can well be said that these are professional books customized for students to throw themselves into fine arts.

Contents

总目录

01

水粉风景

陆琦 著

1 40

02

水粉肖像

管建新 著

1 48

03

人物素描

杨成国 著

1 36

04

人体油画语言

邸立丰 著

1 156

画好色彩风景的关键

陆 琦

画色彩风景重在写生。写生是感受自然界丰富色彩，锻炼眼、手、脑相配合，熟练笔下功夫的基本方式；是一种将流动的感觉凝固于画面的重要手段；是审美原则与现场感相结合、审视和梳理艺术表现的重要环节；是寻求和表现大自然真正美的必要之道；是画家普遍重视和喜爱的绘画活动，特别是习画者熟练掌握绘画技巧技法的必由之途。印象派大师莫奈、毕沙罗终生都在写生，他们在写生中，把户外光、色现象研究得最透彻，最明白，其作品的精髓正是由于对色彩观察的敏锐和透彻，能够把千变万化的、丰富无比的、微妙无穷的形色感觉抓住，并把它们表现到画面上来。

色彩风景写生应当关注、理解和掌握以下几个基本语汇：

一、色彩的感受：风景写生，是面对自然景物进行如实描绘的一个过程，每个人的色彩感受都不相同，画出来的效果也就相异。写生时所描绘的景物色彩极其丰富，尤其因光线、角度、时间的不同而产生的微妙变化靠色彩感受来表达，所以色彩感受在写生过程中占有极其重要的地位。

二、色彩的“写实”：在风景写生中，强调以印象派的光色理论为基点，如实描绘物体色彩的客观面貌。它既不同于古典写真，又不同于主观变色。需了解的是：①所谓写实，是指物体在受光、背光、反光、投影及明暗交界部的光影影响下，对物体的形状、空间、质感等的如实再现；②物体很少是单体的，一般总是在多种物体组合中产生相互影响而构成画面相互关联的总体色彩；③它与装饰色彩靠自身固有色的增强或减弱，经过适当夸张、变形的处理，在直觉上与物象拉开距离是有明显区别的；但是，在写实色彩中融入装饰意味，以求新颖、别致和意趣，也是常有之事；④写实不是一味说“实”，而是“虚实相生”。

三、色彩的对比：在风景画中，画面的色块画得对与否，没有绝对标准。你觉得某块颜色画得太冷了，只要把它周围之色变冷，它就对了；反之，当出现某块颜色偏暖了，也只要把它周围之色画暖，也同样就对了，关键在于它与其他颜色的相互对比。对比，才能明差异、求协调和精彩。常见一些作品，对比很丰富，画面色彩交叉、交织、交相辉映，给人以优美交响乐一般的享受。但在对比中，必须讲求和谐。对比是普遍现象，和谐是高境界，既对比又和谐，是色彩的内在规律。在写生过程中，应把这个规律体现出来。

四、色彩的均衡：指风景画中不同部分与其相关的空间关系应能保持量感的平衡。量感，指色彩的力度感，色泽鲜明、饱和度高者，力度就强；反之，灰色、纯度低者，力度就弱。常见的均衡状态有三种：①绝对均衡，就是画面上，上下左右力度相等，形状大小也相等，即把色块安排在相应的位置上，形成的均衡称绝对均衡，适宜于表现整齐、稳定和沉静的状态；②相对均衡，指将力度相同而大小不同之色放在中心线两边，大的近，小的远；或力度强弱不同的两色，强的靠近中心，弱的远离中心；或几块力度弱的和一块力度强的分置中心两侧所形成的均衡；③运动均衡，指将力度强与弱之色在画面上有规则地交错，局部虽看不出均衡，但它处于不断打破又不断形成之中，既有运动感，又能达到整体的均衡。

凡事要讲究“度”，过分追求会造成呆板、缺乏活力；有时就需要用视觉的不均衡造成不稳定的效果；而色彩均衡所需研究和应用的准则，就是从画面实际意境、情绪出发，多种均衡灵活运用，在不均衡中求均衡。

五、色彩节奏：风景画中色彩的节奏是形状起伏变化的表现，也是画家生理和

情感的表达。人的呼吸、脉搏、动作，都是生理节奏的表现。心情平静，生理节奏就平衡，情绪激动，心理节奏就急促。色彩中存在的明暗、强弱、冷暖、大小等矛盾因素的冲突、对比、重复、交替，能引起人的生理活动而出现色彩节奏。画面上的每块颜色如同音符，由画家把它们谱成旋律；旋律的“高潮”，就是画面的趣味中心，这部分色彩对比冲突强烈，成为“最强音”。单一冲突，会使画面显得单调；过多冲突，会造成混乱而使主题不突出。画面色彩节奏既可以是激烈的，也可以是平稳的；可以是高亢的，也可以是低沉的；可以是开门见山的，也可以是迂回曲折的，依据表达情绪的实际需要而定。

六、色彩的基调：面对琐碎的风景，要明确大的调子。在大调子的控制下，进行局部细节的描绘。例如，从明度上确定是亮调子、高调子、低调子，还是不明不暗、不高不纯的灰调子；从纯度上确定它是色彩饱和浓艳，还是沉稳柔和；从冷暖上确定是冷调子还是暖调子，最后把它们综合起来就是画面的色彩基调。比如说，这幅画的基调是欢快的、响亮的冷调，或者说是深沉的、厚重的暖调。基调就是主调，就是主旋律。每幅画在主旋律之下，色彩自成体系，赋予个性的完美。这犹如大合唱，众人有声有色地唱，最终都统一在一个完美的曲调上来。然而，写生色彩不是纯客观的产物，它还有相当分量的主观因素。它是表达心情和感情的直率语言，在心情、感情的驱使下，色彩将会脱离你眼见如实的色彩而发生微妙的变化，产生变调、转调。所以，看色彩不光从客观现象上去看，还要从画作的色彩构成关系中去寻找主宰整幅画作的色彩语言，才能找到它的生动性和准确性。对此，在写生过程中应加以思考和理解。

七、色彩的功力：色彩的表现关键在于用笔和用色。用笔，是最基本的功底和功力。主要表现在笔韵、笔意、笔神上，包括形、光、色的同时准确，也包括对点、线、面关系的同时考虑；可以是即兴发挥，也可以是事先设计，经过一定程序达到预期效果；可以显示厚重的表现力和凝重感，也可以薄涂，妙在有润泽感和轻松感；可以有流淌的灵动感，也可以求虚幻的朦胧感。用色，有法而无定规，可根据自己的经验选用，莫奈和马奈是印象派的两位绘画大师，他们的色彩就有明显的差别：莫奈的风景作品光和色富有跳动感；马奈用宽阔笔触画风景，以面积对比达到色的和谐和稳定；而纳比派画家博纳尔的作品则充满激情、灵感和质朴、速度和技巧，一蹴而就，达到绝妙而神奇的境界；他们用笔用色的技巧技法，很值得我们参照和仿效。

八、色彩的完美：“完美”的指向，是一种艺术的品格，是一种高雅的境界，是画家永恒追求的目标。完美之“完”，不是完完全全之“完”，而只求艺术上的构思到位和经营到位，在画面上可以是有的地方着力去画，有些地方点到为止，要留有呼吸的余地；完美之“美”，指高标准的精神之美、生活之美、个性之美，是显示画家的独到之处和艺术的浪漫情怀，而不是甜俗、庸俗和缺乏文化底蕴的所谓时尚之美。一件作品完成时，要能体现两点：一是优化组合，优化选择，包括选择画眼，即画画的着眼点、看点和重点；对那些与此相争夺的地方，要减弱；对那些难得不可重复的生动，要保持其生气和韵味；二是画龙点睛，以一当十，把精彩提起来，达到精华凸显，浑然一体；要防止不必要的修改和画蛇添足。

把握这八个语汇，就抓准了画好色彩风景的关键。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

海南三亚海边

步骤一：画色彩风景可以先用铅笔起稿，也可以用颜色直接起稿。用铅笔起稿易于修改，但轮廓线会显得细而淡。这幅作品是先铅笔快速起稿，抓取海边、天空、水面、沙滩以及在沙滩上嬉戏的游客。

步骤二：在铅笔稿的基础上，再调较深的透明色，把轮廓加以肯定，并画出一定的明暗，为考虑下一步的色彩关系打下基础。

步骤三：以较快的速度铺画出天空云彩的光色变化，趁湿画出远山和远处的树木，使之颜色自然衔接。

步骤四：天空、水面和沙滩的大块颜色铺开以后，用较明朗的色彩画人物，人物的衣着正好与蓝色的海水映衬，亮暗分明，色彩对比强烈，人物的色彩在整个画面中还起到丰富的作用。

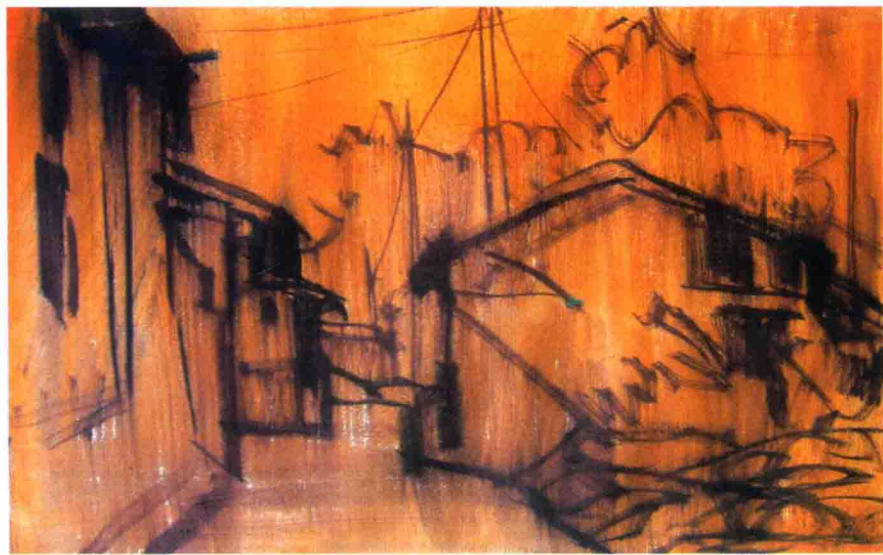

步骤五（完成图）

步骤五（完成图）：深入时，保持第一感觉和色彩的明朗性，不可越改越灰，而是在前一步的基础上丰富起来。整个画面的色调控制在冷色调里。由于前景的沙滩颜色略暖，整体的色彩形成一种大关系的响亮感。画面中天空、海面、沙滩的近中远色彩变化，都是在作画的实践中找到对比与谐调关系，把整体色彩感受表达出来。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

阳光下的农舍

步骤一：画阳光感的景物，需要在较快时间内抓取其主要的感光，用较深的色（深红+普蓝）直接起稿，速度要快，几根线就能使透视到位，形体明确。

步骤二：在深色轮廓线的基础上，把画面全部刷一层薄而透明的暖色，刷底色的目的是让下一步画阳光部分的亮色比较容易提亮。刷底色的笔用羊毫的底纹笔或用12号的水粉笔。

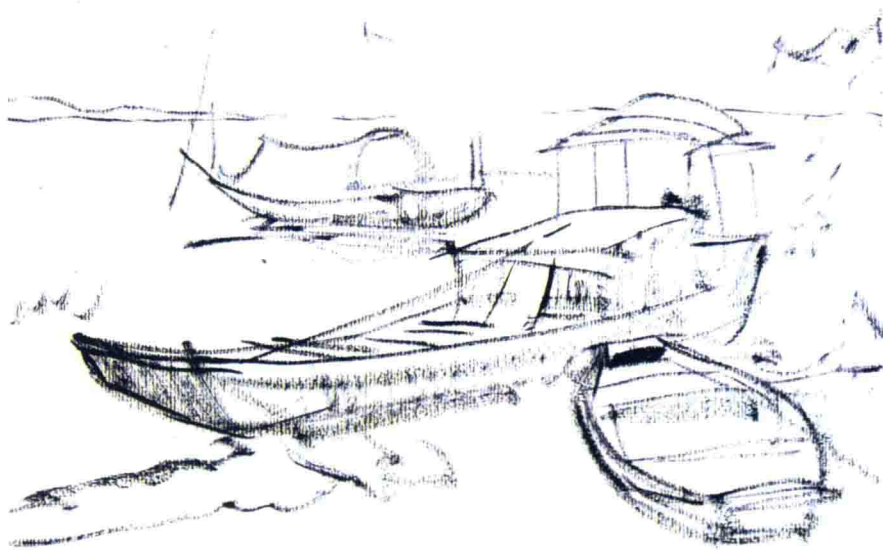
步骤三：在暖色的基础上，先画物体的最暗部和最亮部，然后画中间部分，由于底色较暖，画上去的冷色会显得有较强的对比关系。

步骤四：这一步把色彩全部填满，寻找其明与暗、冷与暖的对比关系，使色彩达到明亮而有沉稳感。局部刻画时，注意一些小细节，如：屋檐、近处堆积的石头以及花草。

步骤五（完成图）

步骤五（完成图）：这幅完成作品凸显整体色彩的第一感觉，抓取瞬间阳光照射下的色彩冷暖变化。在底色的基础上，用大块色的画法，使光和色富有跳动感。风景画还常需人物的点缀，使其有浓厚的生活氛围，以突出画面的兴趣中心。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

江边小舟

步骤一：画风景要寻找自然状态下的景色，这幅江边小舟就是取材于江边自然停泊的船只，用较深的色起稿，构图上用对角线形式把三只小舟撑满画面。打稿画形不可马虎，几笔下去，不仅要体现形状，还要显示明暗与体积的关系。

步骤二：在底色的基础上，先把物体的暗部画出，从前景逐渐往后推移。

步骤三：阴天的江面，虽说水天一色，但实质上是有一些微差的变化。

步骤四：整个画面的色调取决于水和天，但是前面的一块岸边的暖色土地起到了对比的作用。在技法上，暗部薄而亮部厚，重在表现色彩的冷暖和明暗的反差。船上的木板、撑杆以及小旗和生活用品是画活景色的关键。

步骤五（完成图）

步骤五（完成图）：整体调整要回到第一感觉，哪些色彩太跳，要把它压下去一些，哪些色彩太灰了，要提高一定的纯度。调色方面既要色彩明确又不可太鲜艳，重在对“灰”的把握，灰色要有一定的倾向性，比如天空与江面的灰色，有灰绿、灰蓝、灰紫、灰红。一幅画的深沉浑厚、色彩明确，取决于灰色层次的多寡。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

暖冬

步骤一：起稿要抓取景物的主要特征。自然界中的树枝错综复杂，起稿时要找出主要的形与线，同时还要考虑一定的光感，画出大的关系。

步骤二：起稿后先画天空，趁天空色未干画出稀疏的树叶或小树枝的蓬松感，把这些部位的色彩揉到天空的色彩之中。

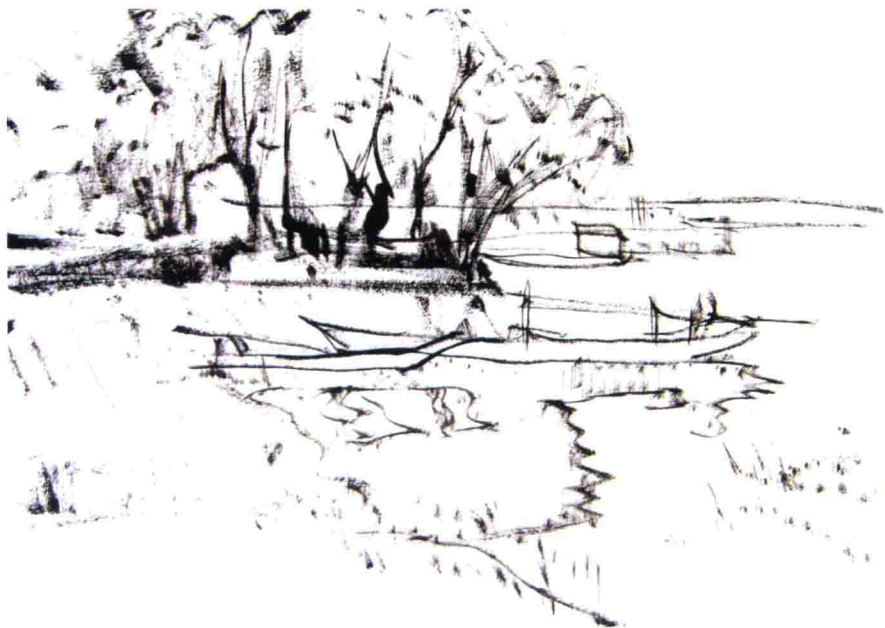
步骤三：根据前一步的色彩感受与画面效果，把树枝的色与形尽量画到位，画树枝的笔法要轻松自如，点到为止。

步骤四：前景处的柴草垛本身固有色较暖，又在阳光中，使这个暖色显得特别红，但红色在画面里不可画得太艳，要用中间色以及暗部色来调控，使色彩明确而又沉稳。

步骤五（完成图）

步骤五（完成图）：色彩画是直接以色来塑造形体的，色是表，形是骨，色彩附着于形。以色造型，重在表现色彩的光感。光的强弱决定物体本身明暗的反差度，同时体现色彩的冷暖关系，从这幅作品中可以感受到形和色的完美结合。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

洞庭湖小岛上的渔舟

步骤一：这组风景取俯瞰的角度，地平线较高，使景色宽阔而深远。

步骤二：先用较浓的色彩画树、河滩上的草以及水的倒影。这步速度要快，抓取一种宁静诗意的瞬间印象。

步骤三：在前一步基础上，画亮灰色的天空和深色树叶的蓬松感觉。笔与笔、

色与色之间都要趁湿衔接，整体气氛以及色彩关系就会显现出来。画水粉画的步骤着重在“先薄后厚”、“先暗后亮”。倒影的色彩较薄，水面、天空的亮色较厚。

步骤四：江边小草在前一步暗色基础上提亮。层层相加，尤其在较暗的地方画几根亮黄色的草，使之丰富多彩。

步骤五（完成图）

步骤五（完成图）：色彩作品要服从整体需要去决定每块颜色的调和，不可孤立地看一块调一块，并注重一口气画完，速度要快。此画抓取洞庭湖小岛岸边的自然景色，根据水粉的特点，暗部薄，亮部厚，以及表现岸边水草随意生长的自然状态，使整个画面生动自然。