

水粉风景

从起步到入门

王水胜 张辉 编著

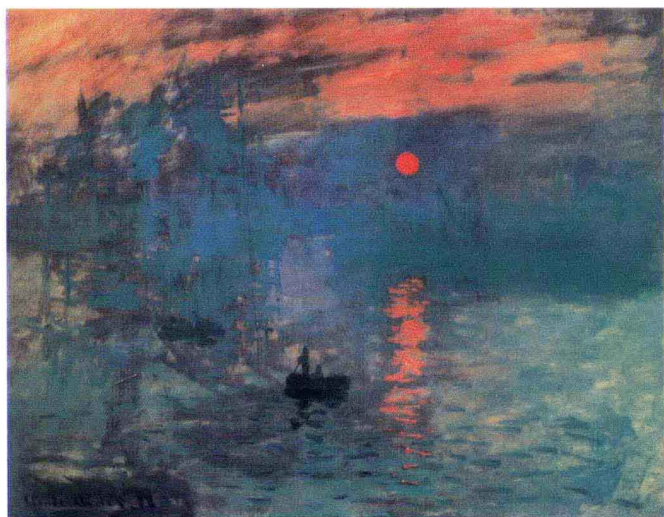
SHUI FEN
FENG JING

陕西人民美术出版社

风景画简介

风景画作为一个独立的画种，在美术史上占有举足轻重的位置。由于十九世纪光学理论的突破，风景画在印象派时期有比较大的发展。古典主义时期在画室中所制作的色彩暗淡的风景画被印象主义绚丽的外光写生所取代，人们发现原来自然界竟然具有如此丰富的色彩变化，忠实地描绘出它们就已经能够具有强烈的艺术感染力。对于初学者来说，画风景写生是训练色彩技巧的良好途径，画好色彩风景对于画色彩静物和肖像也极有帮助。

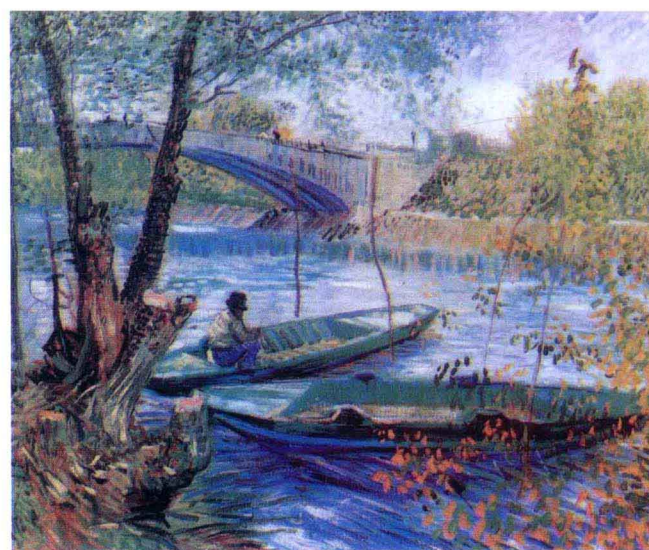
〔法〕莫奈

〔法〕莫奈

〔法〕亨利·鲁奥特

〔荷〕文森特·凡高

目 录

工具和准备	1
构 图	2
色性 色相 近暖远冷	3
天空的画法	4
树的画法	6
风景步骤分析一	8
风景步骤分析二	10
风景步骤分析三	12
风景步骤分析四	14
风景步骤分析五	16
风景步骤分析六	18
风景步骤分析七	20
风景步骤分析八	22
范例	24

工具和准备

画水粉需要准备的主要有以下几种工具：

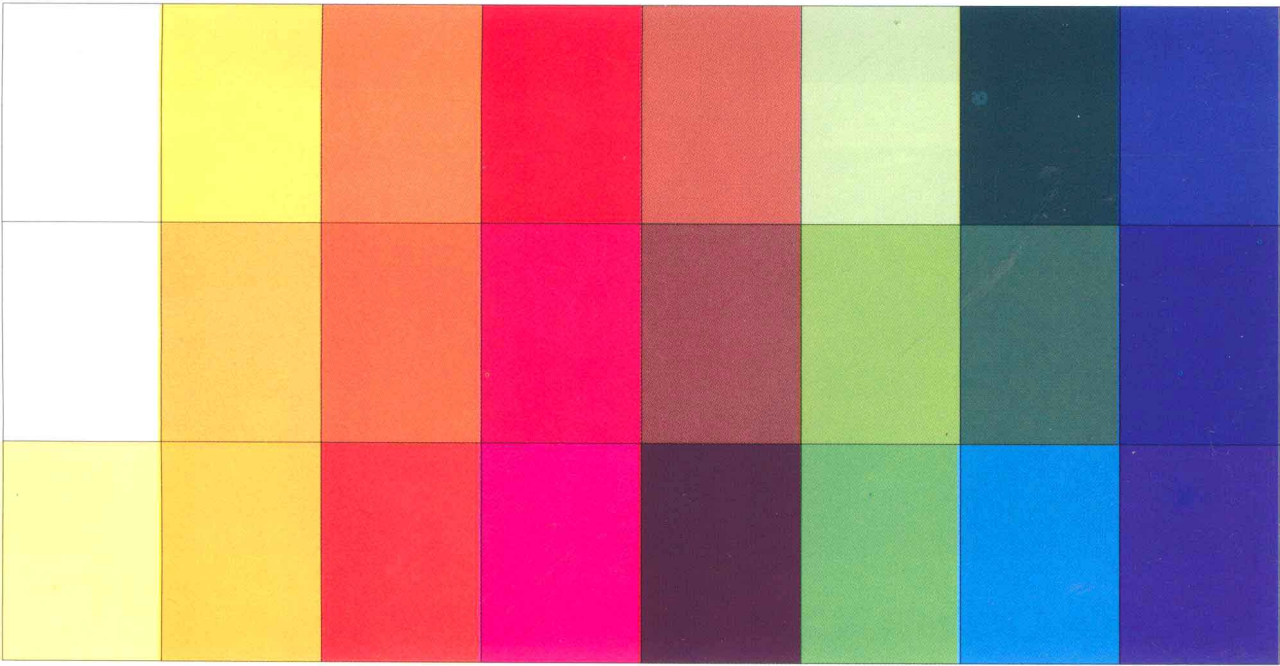
纸张：通常美术用品商店中出售的水彩纸都可以使用，水彩纸中保定生产的质地最好，新老几代画家都使用过。有一种水粉纸也可使用，但是吸水太强，适于用较干的画法。其它质地不吸水的纸张最好不要使用。

画笔：画水粉画所使用的画笔应当相对比较吸水，一般商店中出售的水粉画笔种类较多，可根据喜好挑选。狼毫和羊毫的水粉笔含水性强，对于大面积铺色，趁湿润衔接比较有利，适于湿画法。棕毛笔和尼龙水粉笔，含水性弱，适于干画法。最好不要使用油画笔这类含水太弱的画笔。

颜料盒和颜料：颜料盒不必追求有过多放颜色的格子，因为常用颜色也不过二十来种，所以应以携带方便和大小合适为宜。颜料有锡管装和单盒包装的，锡管颜料比较方便，但长期画水粉从经济的角度考虑，还是买单盒的比较合算。颜料的质量各生产厂家的水平不大一样，一般还是应使用质地细腻、无颗粒、色泽均匀的颜料。

下面是常用颜料在颜料盒中的排放表，供参考：
白、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、桔黄、桔红、朱红、大红、土红、深红、玫瑰红、赭石、熟褐、粉绿、淡绿、中绿、深绿、钴蓝、群青、青莲、普蓝、黑。

水桶、画架及其它：画水粉比画其它画需要多准备一个涮笔用的水桶，其余的如画板、画架、图钉等东西也是需要准备的。

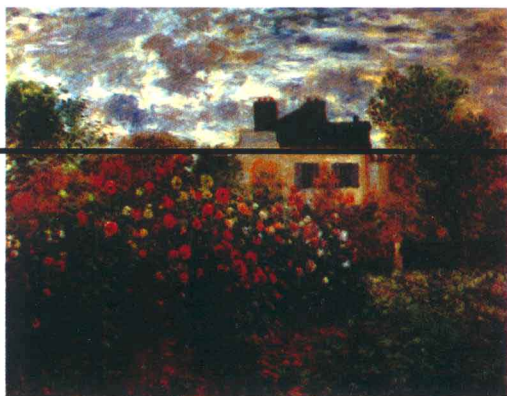
颜料在颜料盒中的基本位置

构 图

对于画风景的第一步来说，组织好画面构图至关重要。构图的基本原则是多样统一，即画面不能单调，一种形不能占过多的绝对位置，最好远、中、近景都有，各景物主体的形应有一定的穿插。

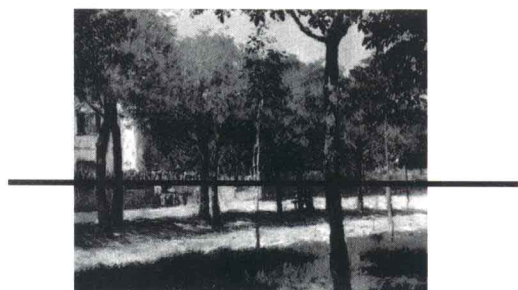

〔法〕古斯塔夫·加利波蒂

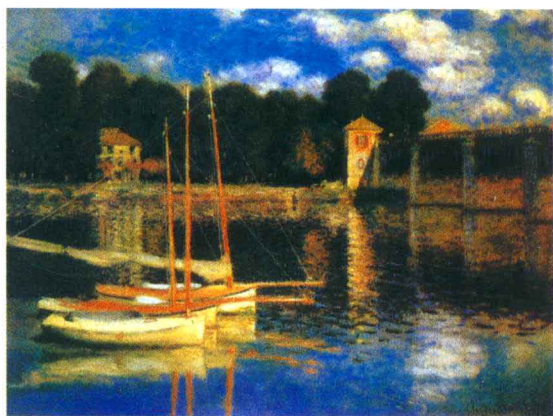
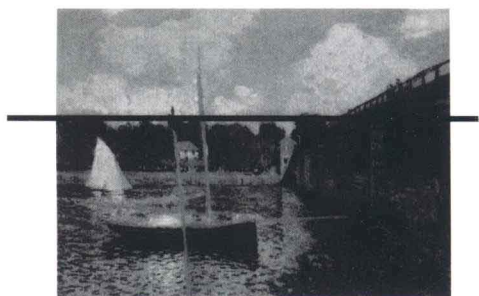

〔法〕莫奈

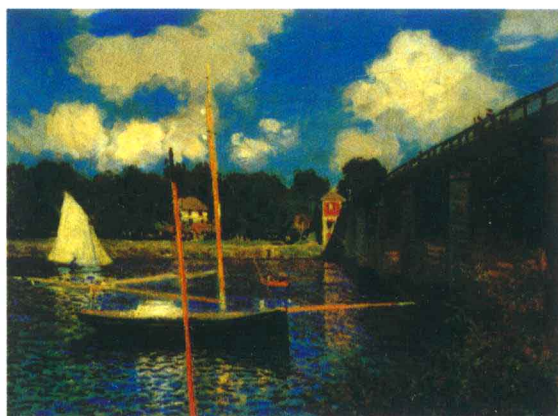
黄金分割律：构图规律中有一条极为重要的定律是黄金分割律，即分割一幅画面的主线，如果确定在画面约四分之三至三分之二处，视觉感受最好。

黄金分割线

〔法〕莫奈

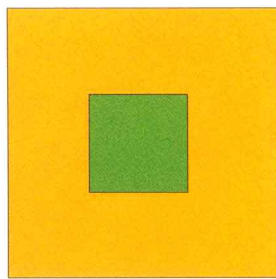
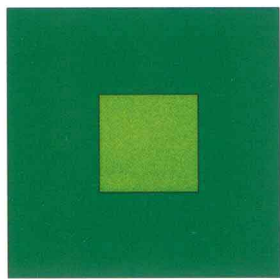
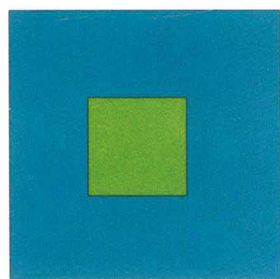
〔法〕莫奈

画风景在取景时，可以根据构图需要，多尝试几个角度，这是莫奈在同一桥边，画的角度不同的两幅作品，大家可以仔细观察有何区别。

色性 色相 近暖远冷

色性是指色彩的冷暖性质，也就是它是冷色，还是暖色。色彩的冷暖对比关系是画色彩时最为重要的一种关系。掌握好它，各种各样的丰富色彩，便易于观察到，画准确。任何一种颜色在与其它色彩相比较时，都会显得冷或者暖。对于通常天光所映射的静物，所有的受光颜色都要比背光色冷，这是一个基本规律。如果是暖光源，则受光暖而背光冷。对于风景来说，阳光照射时光源暖，故而受光色暖，背光色冷，如果是没有阳光的天气，则受光色冷，背光色暖，初学者应牢记这个规律。

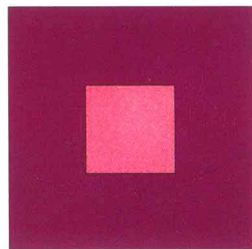
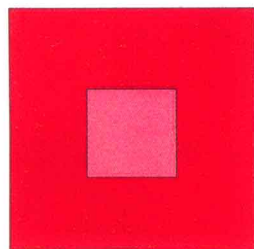
另一方面，对于不同色相的色彩，它们之间也存在冷暖对比关系。假如同是绿色，或同是红色等的相近似色彩，则更应当注意对比它们的冷暖关系。

同一淡绿随着环境由冷渐暖，本身倾向也由暖渐冷。

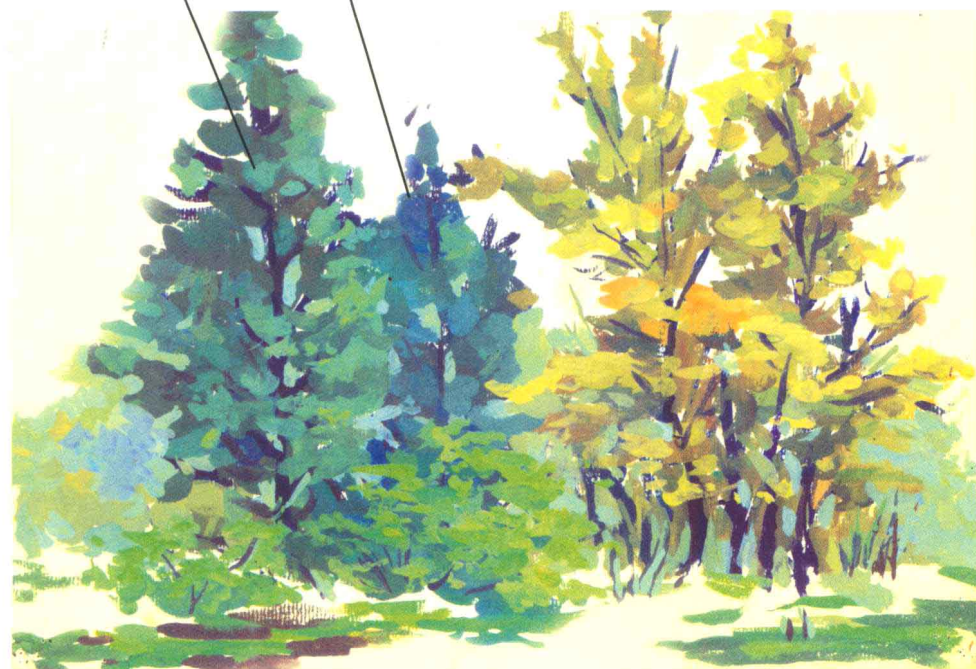
同一种树近处的色彩暖

同一种树远处的色彩冷

同一块粉红在暖色中倾向冷，在冷色中倾向暖。

注意下图中树的色彩冷暖各不相同

风景画中的近暖远冷关系最为明确。通常同一种树在近景、中景和远景时会逐渐变冷，直至最终整个绿的成分完全没有，而变成青色，对于其它景物一样存在这样一种色彩的空间规律。

天空的画法

1. 单色起形。

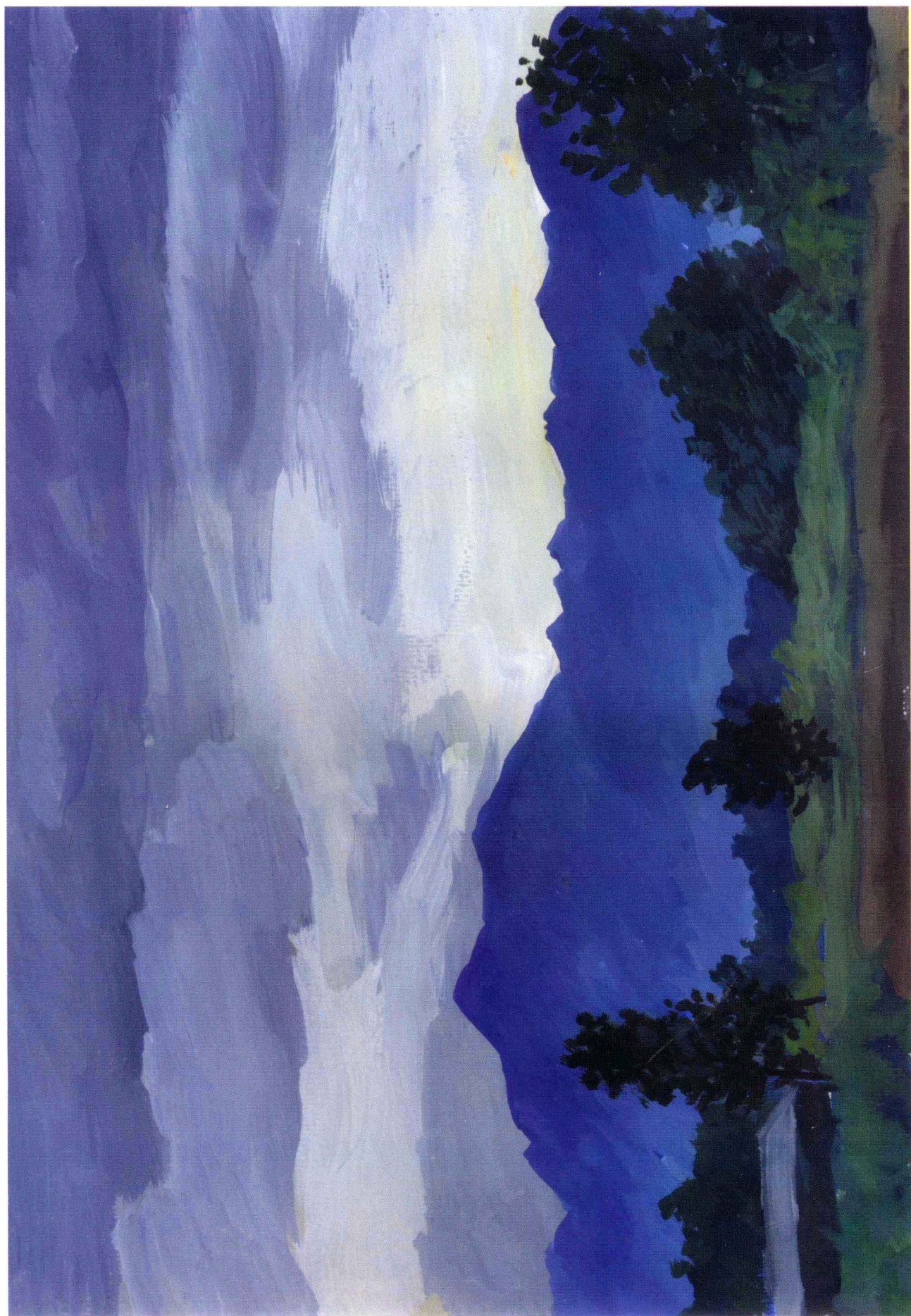
2. 铺设一些淡彩，注意空间上的前暖后冷。

3. 描绘天空上的云，趁湿衔接云彩，一次完成，注意云彩本身有体积上的变化。

4. 画出远山，趁湿多衔接，一次完成。

5. 画出前景中的树木，注意近暖远冷。

树的画法

1. 单色起形。

2. 用淡彩铺设树木。

3. 大面积设色，注意受光和背光的冷暖关系。

4. 深入，注意树枝的形状和穿插关系。

5. 深入完成。

风景步骤分析一

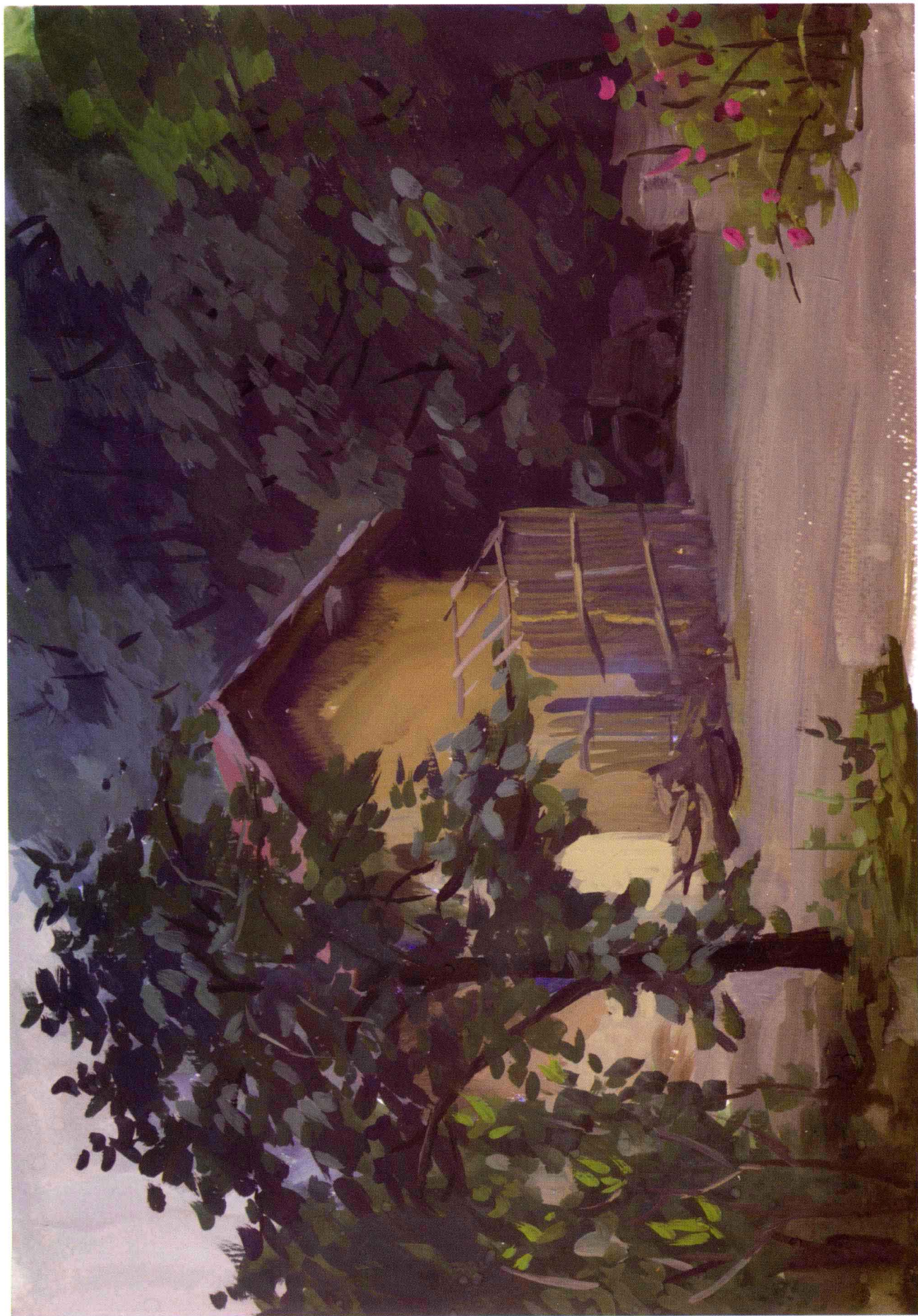
1. 用单色起形。

2. 用淡彩铺设几大块的色彩，注意树之间的绿有冷暖的区别。

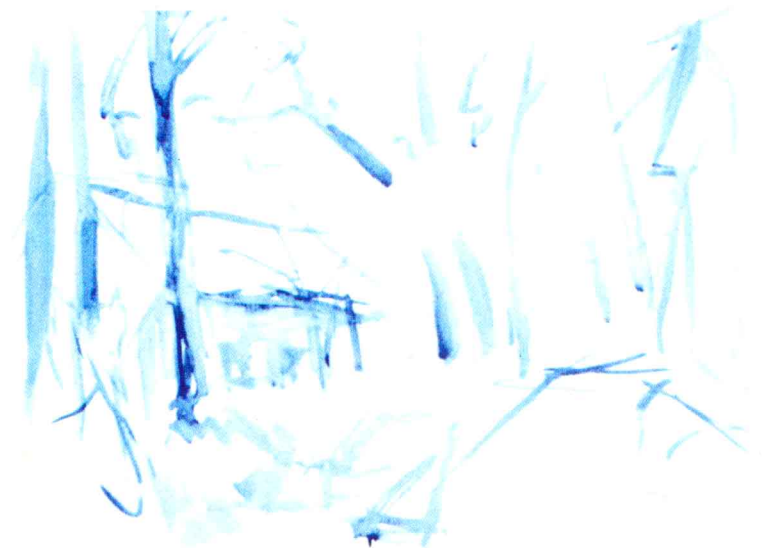

3. 大面积设色，前景的树可以画得深入一些，争取一次完成，背景的色彩应当画得薄一些。

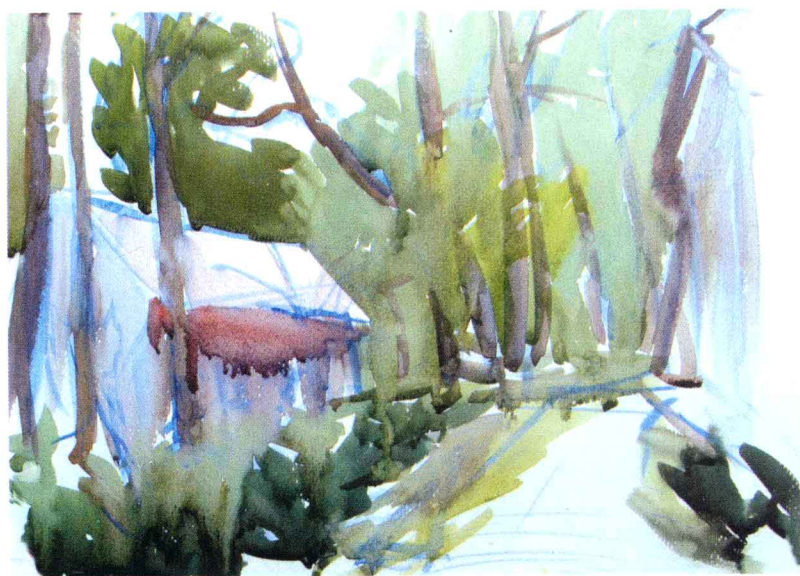

4. 深入完成，注意前景、中景、远景的冷暖和强弱变化。

风景步骤分析二

1. 用单色起形。

2. 铺设淡彩，区别树之间大片绿的不同，以及房屋顶和侧面的冷暖。

3. 画远景的天空和树，由于树的形状和色彩比较多样，可以争取一次完成，以免稍后需要过度修改而使颜色反复。

4. 深入完成。前景中的草和树应当画得比远景具体一些，便于拉开空间关系，同时注意阴天景物受光面颜色冷。

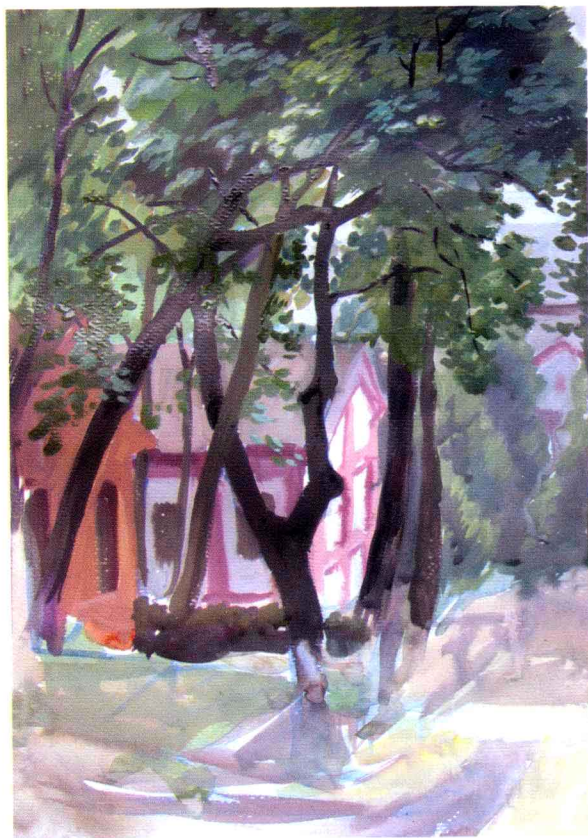
风景步骤分析三

1. 用单色起形，注意坡道的透视。

2. 铺设淡彩。

3. 大面积设色，铺满画面，树冠趁湿一次完成，争取色彩之间的衔接。

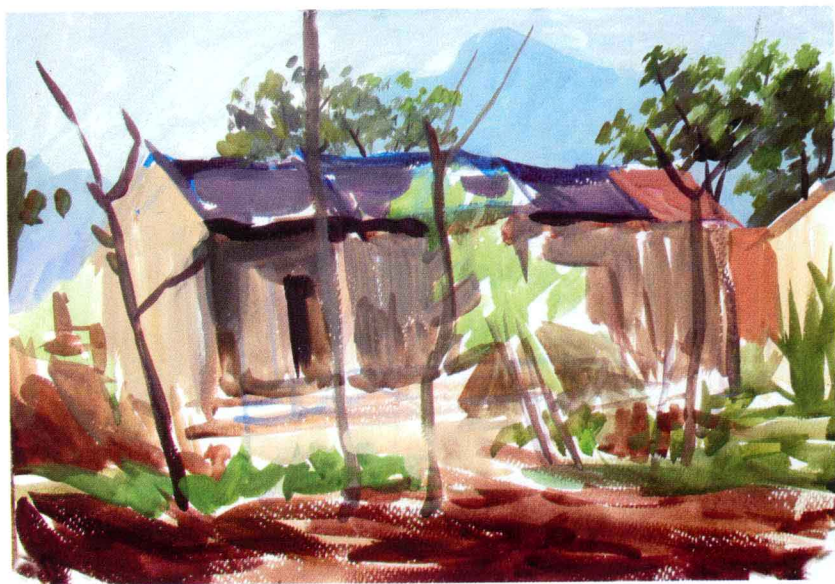
4. 深入完成。

风景步骤分析四

1. 画完形后，直接用笔大面积设色，天空和远山一次完成。

2. 进一步大面积设色，把画面铺满。

3. 从中景的房屋开始深入细部。

