

SECAIFENGJING

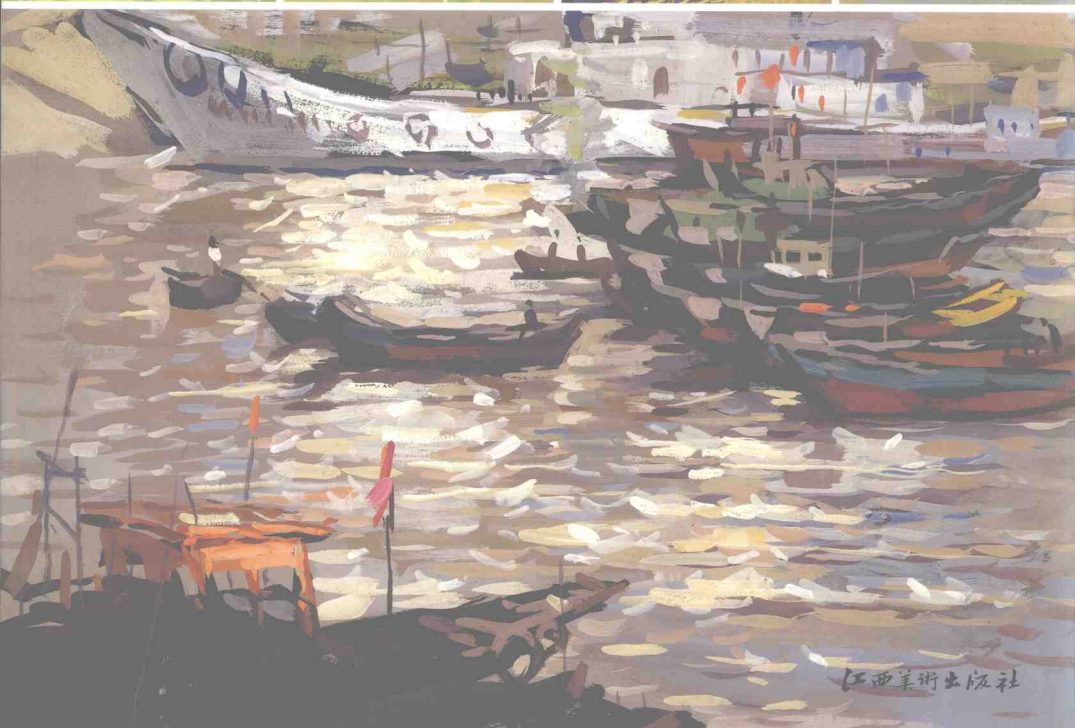
色彩风景

基础美术起步训练大范本

临摹

栾布 编著
杨小新

赣美版

江西美术出版社

前言

从水粉静物画迈入水粉风景画训练是绘画学习者通向艺术道路上重要的一课。从学画一个小小的苹果到画一棵苍天大树，从画几何锥体到画雄伟的大山，从画一块白布到画一片辽阔的原野……从画老师摆好的静物再到在大自然中自由选景，从被动到主动，从小到大，从少到多，从静止到运动，从室内到室外……这些都将是风景写生带给初学者的重要转变。初学者要从容地面对这么多的变化，首先要了解风景绘画的特点，其次要树立新的观察和认识大自然（形和色）的方法，再次要逐步建立对风景画形式语言的认识。

一、风景绘画的特点

第一，在自然景物中要综合各种因素组织画面、构成画面；第二，色彩在光线、季节、时间的影响下瞬息万变，能更好地培养学生敏锐地捕捉色彩的能力；第三，地域位置差异大，景色变化丰富，各地具备特色的景物更让人有新鲜感。

二、形与色的认识与捕捉

大自然的万千形象，形状各异，它们比室内静物要复杂得多。好在现代绘画之父塞尚为绘画开辟了一条崭新的艺术道路。他将任何复杂的物体都概括为三角形、圆形、方形等最基本的形状，将任何有体积的物体都归纳为球体、方体、锥体等最基本的形体及组合。因此，当面向大自然写生时，我们应该在大师思想的指导下用绘画的眼光认真分析概括物体。这样当你面对再难再复杂的物体也可以简化处理，从容对待。

虽然色彩的冷暖、调子等色彩基础知识我们在静物写生时已经熟悉，但室内的静物写生光线是保持不变的，而室外光影的变化要丰富得多，因此，初学者要悉心观察光影早、中、晚的变化，春夏秋冬的变化，从晴转阴再到刮风下雨等的变化……细心地观察你会发现大自然的色彩斑斓、变化微妙。印象派画家莫奈就是捕捉光影的大师。他曾经在不同的时间段画了几张相同角度和构图的《干草垛》和《鲁昂大教堂》，为的就是捕捉到不同时间段光影的微妙变化。色彩就是光的世界，没有了光就没有色彩。而风景画最能表达色彩的绚丽多彩，它比人物画、静物画要更自由，更能抛开物体的形、比例、结构等因素，直接用色彩来表现光的世界。因此，风景写生更有利于培养和锻炼初学者的色彩感觉能力。

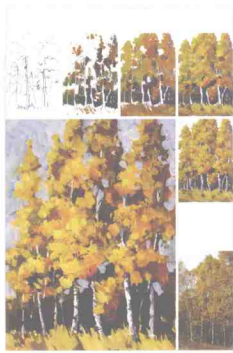
三、形式语言的把握与追求

大自然是那样形形色色，但它不是风景画。因此当我们理解了形懂得了色时，就要逐步学会发现风景中隐藏的形式语言，而不是简单地对景抄袭。现代绘画十分讲究形式，一张画可以没有内容但不能没有形式，形式对于绘画是如此的重要。虽然本书主要是面对初学者，但编者并没有因此而降低对他们的形式审美的要求。有心的读者会发现编者在每幅画面中都渗透了对点线面、黑白灰、虚实、大小、干湿、厚薄等形式语言的追求与表达，以期望读者能够在阅读本书的过程中获得对绘画形式语言的领悟。

最后，读者要想提高风景画的绘画水平，除去勤奋临摹和写生，还应该大量读图、分析图，从前人的风景画中吸收精华，不断开阔视野和提高眼界。

本书中收录的是编者多年在外开展风景写生教学时给学生作的范画。另外，书中提到的很多知识点如单个物体的塑造，点线面、黑白灰在画面组织中的重要构成作用等都是编者长期在风景画实践和教学中所感悟和总结出来的，是经验之谈。因此，对于初学者而言，本书有十分强的针对性和可操作性，是一本值得借鉴的好书。

6

秋景 (1) 画面中, 色彩以暖色为主, 表现秋天的氛围。画面构图采用近景、中景、远景相结合的方式, 层次分明。

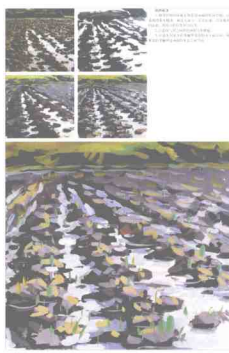
7

8

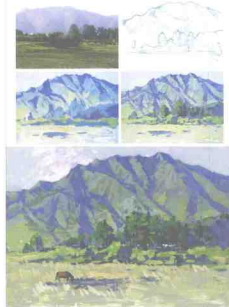

9

10

秋景 (2) 画面中, 色彩以暖色为主, 表现秋天的氛围。画面构图采用近景、中景、远景相结合的方式, 层次分明。

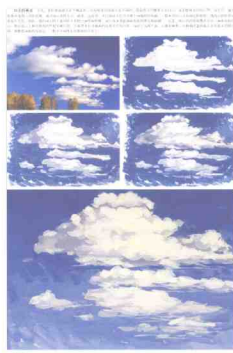
11

12

13

14

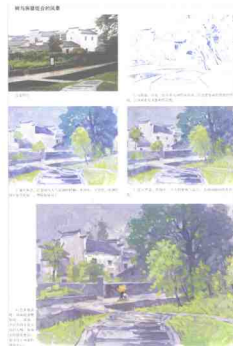
秋景 (3) 画面中, 色彩以暖色为主, 表现秋天的氛围。画面构图采用近景、中景、远景相结合的方式, 层次分明。

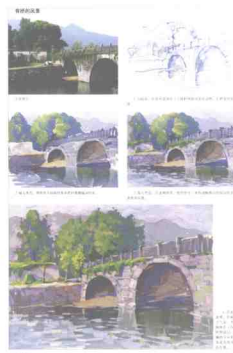
15

16

17

18

秋景 (4) 画面中, 色彩以暖色为主, 表现秋天的氛围。画面构图采用近景、中景、远景相结合的方式, 层次分明。

19

24

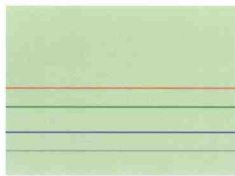
32

构图——组织画面

在风景画中,初学者要从整体的角度去观察对象,从画面的角度去观察对象,从形式的角度去观察对象,从立意的角度去观察对象,通过对各物体的综合分析、取舍、夸张等方法处理形成有绘画意味的画面。构图要注重绘画的形式感,特别是点、线、面的形式走势,运用物体的远近、虚实、主次等关系组织画面,完成有审美效果的构图。

实景

水平线构图示意

写生作品

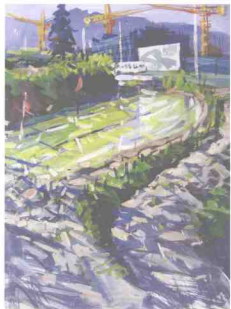
水平构图:具有稳定、平静、舒适、安宁等特点。常用于表现平静的水面和视野开阔的平地等。水平构图要注意视平线位置的高低。一般在偏上或偏下的三分之一处比较好。视平线一般不要在画面的正中间。

实景

曲线构图示意

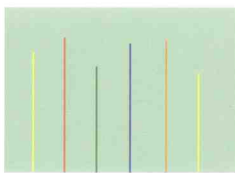

写生作品

曲线构图:即画面上的景物呈S形曲线的构图形式。它具有延长、变化的特点,使画面看上去有韵律感,产生优美、雅致、协调的感觉。当需要采用曲线形式表现画面时,应首先想到使用S形构图。常用于表现河流、溪水、曲径、小路等。

实景

垂直构图示意

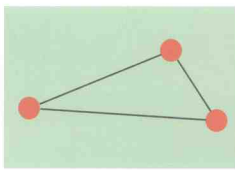

写生作品

垂直构图:它能充分显示景物的高大和深度,有向上提升人的情绪的作用。这种构图常用于表现参天大树、险峻的山石、飞鸟的瀑布、摩天大楼等题材。

实景

三角形构图示意

写生作品

三角形构图:将物体组织形成一个稳定的三角形。这种三角形可以是正三角形,也可以是斜三角形或倒三角形。其中,正三角形构图给人以坚强、镇静的感觉;倒三角形构图具有明快、敞露的感觉;斜三角形构图具有安定、均衡、灵活等特点,它也是最常用的一种三角形构图。

组织画面

组织画面就是艺术地将景物作画作品性的构成,主要包括主次、远近、大小、形状、色彩等形式因素的综合。

A. 主次即主要的物体要大,次要的要小,主要的物体放在画面中间的突出位置,要成为画面的视觉中心。画面主次要分明,要学会利用主次安排引导读者的视觉。

B. 远近,风景画特别讲究中景、近景、远景三个空间层次的安排。在一张画里出现这三个层次,画面空间就会很开阔、深远。一般而言,中间的景物是画面的主要表现对象,应该在画面的中心位置,与近景和远景相比,在虚实对比上应该属实。

C. 大小,这里不仅讲物体本身的大小,更是指各种形式因素(如笔触)在画面里的大小节奏的协调关系。比如本来是很大的物体,如果照实把它画在画面当中,那样看起来就很协调,因此有必要主观地缩小对象使它达到画面里的合理大小。反之亦然。

D. 形状主要指方、圆、曲、直等基本轮廓。

E. 面积,注意色彩面积的大小、方向、形状和纯度、明度、色相等因素在画面里起的作用。

F. 色彩,首先要确定画面的基调即色调,然后在整体的色调基础上,进行画面色彩的处理。

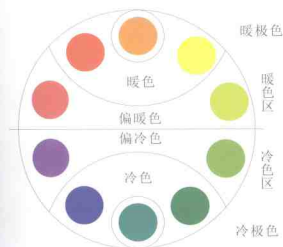
色调——营造气氛

色调：色调就是一幅画的色彩倾向性。初学者在画风景画时，首先要学会建立色调。色彩的倾向性，从色性上讲，有冷调、暖调；从色相上讲，有红调、绿调等；从明度上讲，有高调、低调；从纯度上讲，有纯色调、浊色调等。

色性：色性即指色彩的冷暖，所以色调有冷调和暖调之分。

当我们观察物象色彩时，通常把某些颜色称为冷色，把某些颜色称为暖色。其实，只有比较才能确定其色性，如我们看到青、绿、蓝一类色彩时常想到冰、雪、海洋、蓝天，产生寒冷的心理感受，通常就把这类色界定为冷色；而看到橙、红、暖黄一类色彩，就想到温暖的阳光、火、夏天而产生温热的心理效应，故将这一类色称为暖色。

但色彩中的冷暖并不是绝对的，而是相对的。当我们运用色彩去写生时，那就不能简单地用色轮上的冷暖色去划分。色彩的冷暖是在画面上比较出来的，有时黄颜色对于青色是暖色的，而它与朱红相比，又成了偏冷的色。在色彩写生时，一定要灵活运用冷暖变化规律，而不是机械、简单地套用一些模式。

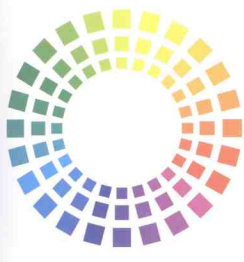

暖调

冷调

色相：色相指的是色彩面貌，表示色的特质，是区别色彩的必要名称，例如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等。色相和色彩的强弱及明暗没有关系，只是纯粹表示色彩相貌的差异。用色彩的面貌特质去训练色彩，就会有红调、绿调、黄调、紫调等色调的出现。

24色相环

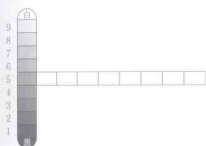
蓝紫调

绿调

明度：明度即色彩的明暗度，表示色彩的强度。

一种颜色在加入黑或白之后色彩会出现不同的明暗度，如红色加黑是重色，红色加白是浅色。另外，各种色彩在明暗的审视下也会有明暗的效果（如红比黄色就要深等）。通过分析运用，我们在绘画中就有高调、低调等色调出现。

黑白明度示意

色彩明度示意

高调

低调

纯调

浊调

纯度：纯度也叫彩度，即色的饱和度和。颜色在原始程度下是最纯的，当该色调入其他任何色时，就降低了其纯度。因此我们用各种纯与浊等色彩来创造色调。

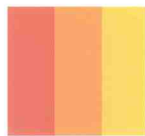
色彩协调

色彩的协调才是创造绘画的关键。一幅画要求有统一的色彩协调, 又要有变化的色彩协调。好的绘画便是对统一和变化这一关系的协调。

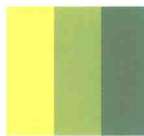

12色相环(类似色、邻近色、对比色)

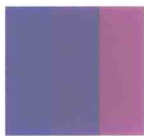
类似色: 在色轮上90度角内相相邻接的色统称为类似色。例如红—红橙—橙、黄—黄绿—绿、青—青紫—紫等均作为类似色。色彩在类比的状况下, 色彩趋近统一, 倾向性更明确。由于类似色色相对比不强, 给人色感平静、调和的感觉, 因此在配色中常应用。

红 红橙 橙

黄 黄绿 绿

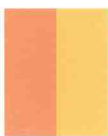
青 青紫 紫

绿色和蓝色

红色和黄色

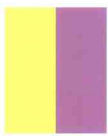
朱红与橘黄

邻近色: 所谓邻近色, 就是在色带上相邻近的颜色, 例如绿色和蓝色、红色和黄色就互为邻近色。邻近色之间往往是你中有我, 我中有你。比如: 朱红与橘黄, 朱红以红为主, 里面有少量黄色; 橘黄以黄为主, 里面有少许红色, 虽然它们在色相上有很大差别, 但在视觉上却比较接近。在色轮中, 凡在60度范围之内的颜色都属邻近色的范围。

对比色: 在色相环中每一个颜色对面(180度对角)的颜色, 称为对比色, 也叫互补色。把对比色放在一起, 会给人强烈的排斥感。若混合在一起, 会调出浑浊的颜色。如红与绿、蓝与橙、黄与紫互为对比色。

补色: 补色是指在色谱中一原色与其相对应的间色所形成的互为补色关系。原色有三种, 即红、黄、蓝, 它们是不能再分解的色彩单位。三原色中每两组相配而产生的色彩称之为间色, 如红加黄为橙色, 黄加蓝为绿色, 蓝加红为紫色, 橙、绿、紫称为间色。红与绿、橙与蓝、黄与紫就是互为补色的关系。由于补色有强烈的分离性, 故在色彩绘画的表现中, 在适当的位置恰当地运用补色, 不仅能加强色彩的对比, 拉开距离感, 而且能表现出特殊的视觉对比与平衡效果。

黄与紫

红与绿

蓝与橙

黄与紫

红与绿

蓝与橙

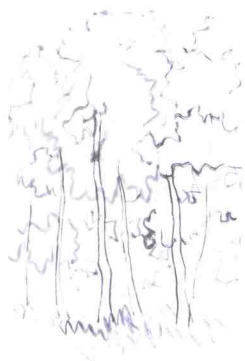
塑造——刻画细节

初学者应该知道风景画中常见物体的基本画法和规律，并掌握主要的物体的塑造、刻画技法。这样画起来就会更自信、更大胆、更顺畅，更容易达到心中追求的那种艺术效果。当然要把风景画画好，还需要更多的造型和色彩表现能力、水粉材料的控制运用能力、绘画的用笔能力和画面的处理能力来做基础。

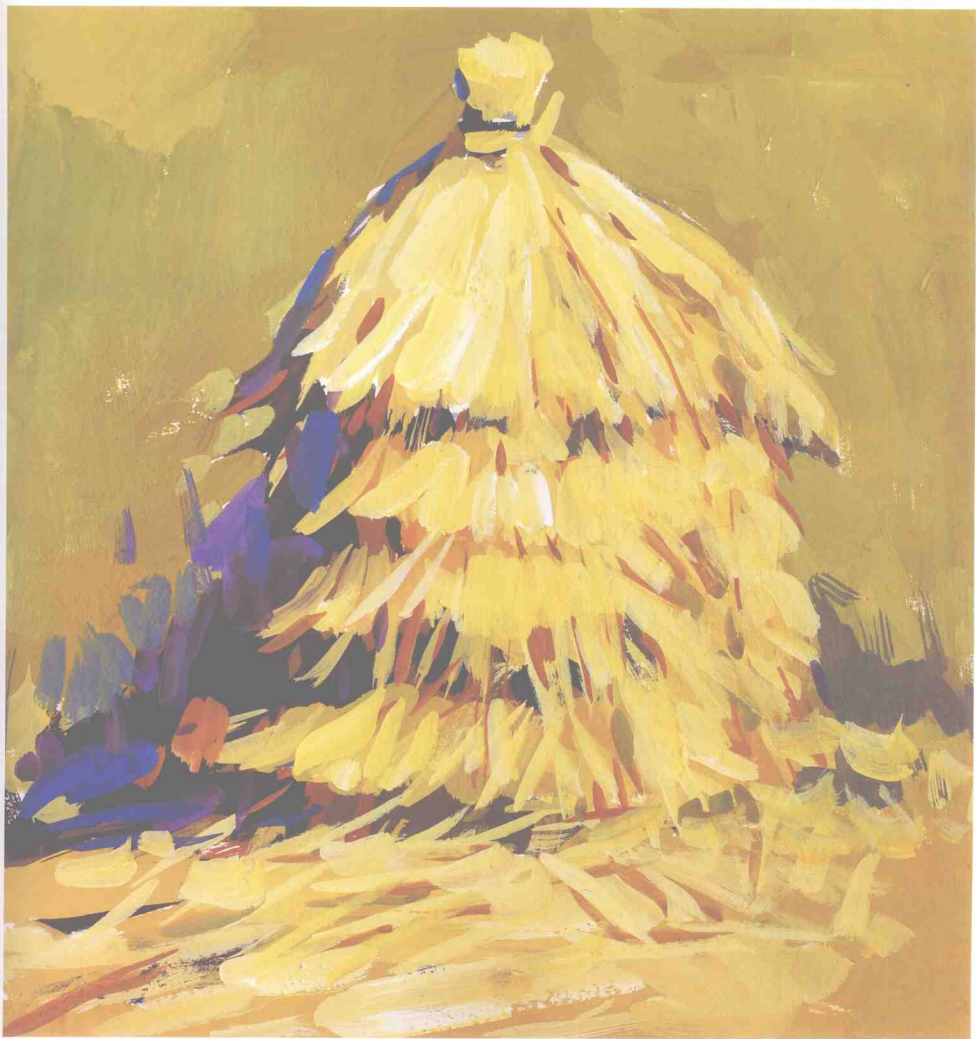
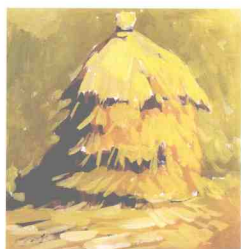
树的画法：树的种类有很多，且不同的树有不同的特征，不同季节的树给人呈现的感觉也不同。

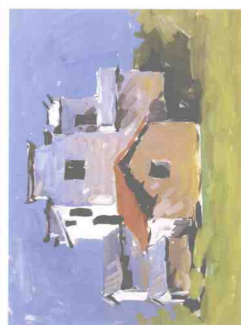
树是比较难画的一种题材，原因是树的体积、块面很难把握，初学者很容易被琐碎的树叶、散乱的光影迷惑和吸引。因此，画树首先要求在观察方法上追求整体，在用笔表现上追求概括，尽量避免局部的观察和琐碎的刻画，不能一片一片地去数着叶子画，要将树看成是一个大的球体或锥体，用大的笔触分亮面和暗面刻画。

草垛的画法:在野外写生,会看到很多草垛,在阳光的照射下,特别漂亮。印象派画家莫奈曾经画过几幅很有名的草垛。因此草垛也可以成为初学者描绘的好对象。画草垛要注意:1.体的组合,它基本上是由一个锥体盖在一个圆柱上组成的。2.注意寻找受光面与暗部的冷暖对比。3.画出草垛的蓬松感。

房子的画法：在风景画中，画房子是比较简单的，因为房子呈盒状，边缘线的转折清晰，亮部和暗部明确，十分接近几何石膏体的表达，因而初学者可以先从画房子入手，但还是有必要注意以下几点：

1. 注意屋顶受天光影响偏冷，屋檐的前部及屋内的颜色应较偏暖色。
2. 不要将立面的墙从上到下用一个颜色去画，要注意寻找墙面的颜色变化关系。
3. 要注意墙角的边线不要画得太直太生硬，否则看起来会很假。
4. 屋顶的刻画可先平铺一块重色，然后靠近几处瓦片重点刻画，不要用同一色调一片一片地去敷衍画。
5. 要注意房子的点（窗户）、线（墙体边线）、面（墙）以及黑白灰在画面中的组合与分布，这是绘画的重要形式语言。

石头的画法：

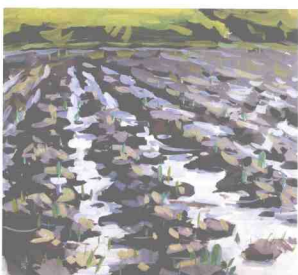
1. 石头分三个面——亮面、灰面、暗面，暗面，并形成类似立方体的体积和形状，只是它比立方体更不规则。
2. 注意将石头的大小、疏密、虚实、方圆等进行合理的布局。

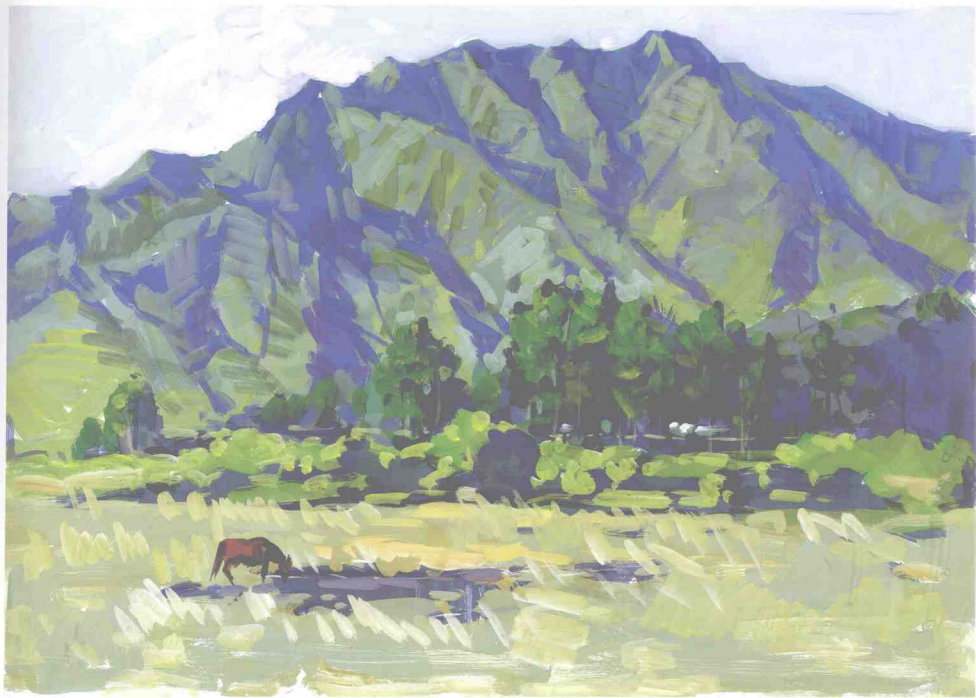
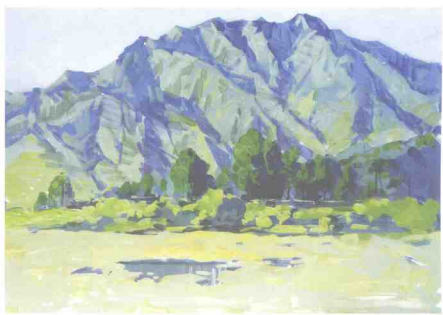
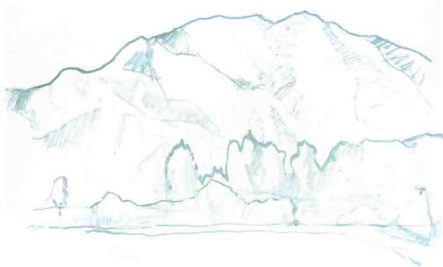
田的画法：

1. 利用田埂的纵横走势表现画面的纵深空间。注意透视的基本规律，如近大远小、近实远虚，以及视平线的高低、消失点的位置和方向等。
2. 注意田与田之间的色块组合和搭配。
3. 注意先用水平的笔触塑造田的水平面空间，再用垂直的笔触塑造画面的垂直立面空间。

山的画法:

1. 山有山脉及山脊, 脊分阴阳两面, 受光多的一面称阳面, 背光的一面称阴面。区分好山的阴阳两面就可以将山的体积感塑造出来。
2. 勾画山的轮廓时, 要特别注意山形的连绵起伏、富于节奏, 避免起伏雷同或落差太大, 必要时主观处理使画面好看。
3. 远处的山和中近景的山分别处理。远山的颜色会因为空气透视而呈蓝灰色偏冷, 越远越淡, 且看不到山的阴阳面, 因此可以用平涂法刻画。近处的山则要区分好阴阳两面, 颜色逐渐偏暖。
4. 有些山脉除主脉外还有许多次要的脉络, 要学会概括和取舍, 抓主要的山脉来画。

船与水的画法：船总是跟水连在一起，因此画船总要把船和船在水中的倒影一起画出。画船应先观察船的形状，因为船在不同的角度看呈现的形状会不一样。如船侧面正对着我们时，船的形状就跟我们平时时想的船形差不多，但如果是船头正对着我们，船形就变化大了。其次，根据船形用纵向的笔触画出船的倒影，然后，根据水波的大小用水平的笔触画出水波。

浪花的画法：浪花常出现在溪涧、瀑布、溪流、海边等有水的地方。水本身无形，必须借助印在水中的倒影和波纹来表现。但浪花特殊，因为浪花始终处在运动当中，其形象常人眼难以捕捉，所以画浪花比画静水更难。捕捉不到具体的形，我们可以抓住浪花的总感觉、总印象，先用浅灰色画出浪的基本色和形，再用纯白或纯白加蓝群青用跳跃的笔触画出来。

白云的画法：首先，我们要知道天是个锅盖形，它有纵度空间而不是平面的。蓝蓝的天空飘着几朵白云，这是晴朗天空的写照。画天空，就不免要涉及到云朵的表现。通过画云朵的大小、遮叠、远近等，可以加强天空乃至整个画面的空间感。一般来讲白云没有固定的形状，遇风云的形状容易发生变化。因此，我们画云的主要目的不是把云画得如何像，而应该多考虑画面色彩的漂亮和协调——它是一块白色的色块飘在空中。画单朵的白云，要注意云上面受阳光的照射呈暖白色，下面背光且受地面的反光呈冷灰白色。画好了这两个面，云就有体积。应特别注意的是云朵只是天空的点缀，要根据画面内容而定，一般不可画得太具体而喧宾夺主。

朝霞（晚霞）的画法：一般来说，单独画白云飘在空中的画面较少，因为这样的画面信息量太少。而朝霞可以单独成画，印象派画家莫奈的《日出》就是一幅画朝霞的世界名画。画朝霞应该注意快速捕捉彩霞的大色彩感觉，然后有重点地刻画几处亮部的色彩。可以先画最里面的色彩，然后再画前面的色彩。一般来说，亮色在最里面，暗色在最外面。朝霞的色彩一般是黄紫色对比。

