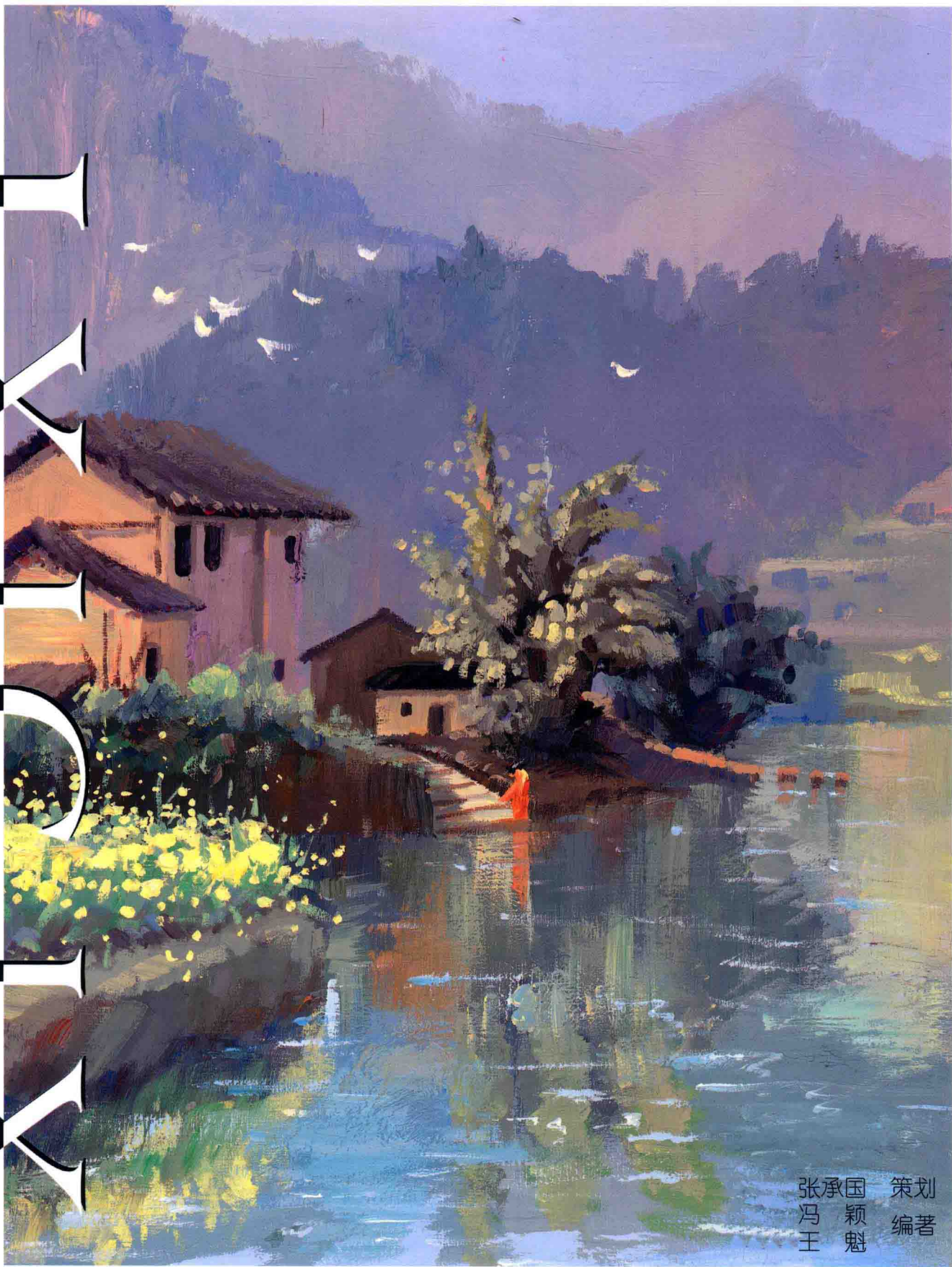




张承国 策划
冯颖魁 编著
王 魁

YANGMEI
YOUYUE

集训基础教学
SECAI FENGJING
色彩风景



重庆大学出版社

集训

基础教学

色彩风景

张承国 策划 冯颖 王魁 编著

重庆大学出版社

CONTENTS 目录

I	风景入门常识	01
	基础知识	01
	空间与色彩的主观处理	02
II	风景色稿练习	04
	同一组风景四季变调练习	04
	品析大师作品	05
	我的认识	10
	赏析临摹	
	课外练习	
III	自然风景的塑造与解读	14
	竖构图步骤表现	16
	横构图步骤表现	18
	名师导航	19
	画面剖析	20
	课外练习	
IV	水乡风景的塑造与解读	30
	竖构图步骤表现	32
	横构图步骤表现	34
	名师导航	35
	画面剖析	36
	课外练习	
V	建筑类风景的塑造与解读	42
	竖构图步骤表现	44
	横构图步骤表现	46
	名师导航	47
	画面剖析	48
	课外练习	
VI	风景考试照片题库	

I

风景入门常识

FENGJING RUMEN CHANGSHI

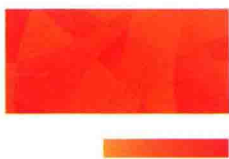
基础知识

☆色调

在一幅作品中，画面的色彩搭配形成的总体色彩倾向，称为色调。色调是一幅作品外观色彩的基本倾向。无论作品用了多少种颜色，总体色调都会有一种倾向，是偏蓝或是偏红，是偏暖或是偏冷，等等。通常，可以从冷暖、色相、明度、纯度四个方面来定义一幅作品的色调。

☆冷暖

色调在冷暖方面分为暖色调与冷色调。一般来说，红色、橙色、黄色为暖色调，象征太阳、火焰；绿色、蓝色、黑色为冷色调，象征森林、大海、蓝天；灰色、紫色、白色为中间色调。冷暖色调只是相对而言，譬如，红色系中，大红色与玫红色在一起的时候，大红色就是暖色，玫红色则是冷色；而玫红色与紫罗兰同时出现时，玫红色就是暖色，紫罗兰则是冷色。



☆明度

明度是眼睛对光源和物体表面明暗程度的感觉，也可以简单理解为颜色的亮度。任何色彩都存在明暗变化，其中黄色明度最高，紫色明度最低，绿、红、蓝、橙的明度相近，为中间明度。

☆色相

色相是各类色彩的相貌称谓。波长最长的是红色，最短的是紫色。通常，把红、橙、黄、绿、蓝、紫和处在它们各自之间的红橙、黄橙、黄绿、蓝绿、蓝紫、红紫等共计 12 种色作为色相环。



☆纯度

纯度是指色彩的鲜艳程度，若向一种纯净颜色中加入白色或黑色，其结果是使颜色纯度降低，或趋向柔和，或趋向沉重。

空间与色彩的主观处理

画风景的难点在于前后空间虚实的把握。如果景物繁杂，就容易画乱、画碎，所以要学会把握重点，学会“剪枝蔓，立主要”，去除那些“繁而不实”的东西，让画面的重点凸显出来。

晴天，天空的颜色大部分呈现浓郁的蓝色，地面光照强烈，无论是纯度还是冷暖对比都很强，很难形成稳定的色调，主观地把天空的纯度降低，融入微量的阳光颜色，色调就会比较协调；而阴雨天气，色调偏冷，纯度偏低，会显得沉闷。

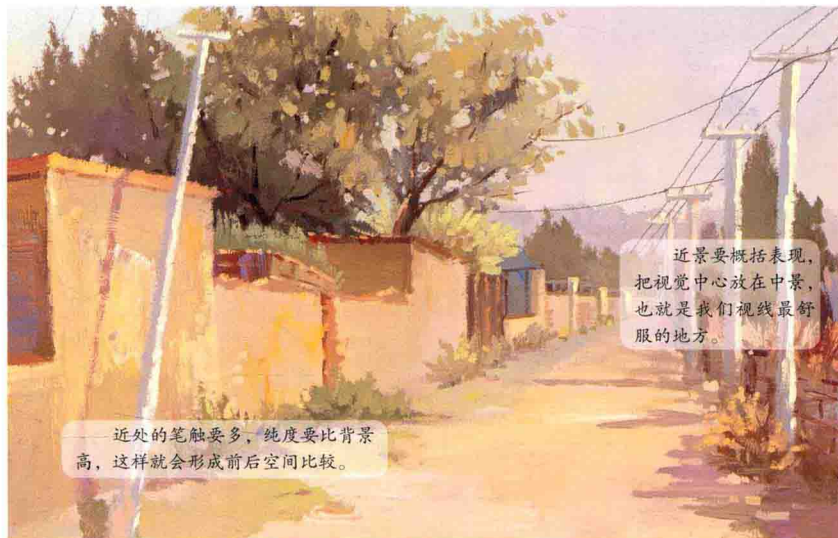
☆关于天空和水的描绘



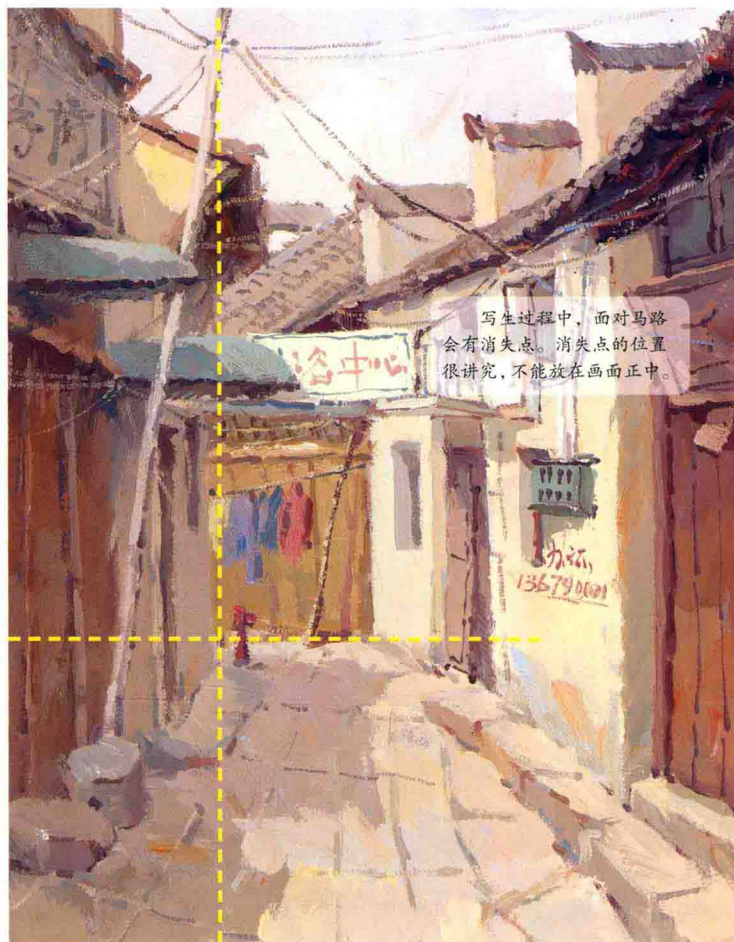
☆关于阴雨天气的处理



☆关于前后空间的处理



☆关于消失点的处理





风景色稿练习

FENGJING SEGAO LIANXI

同一组风景四季变调练习

☆概述

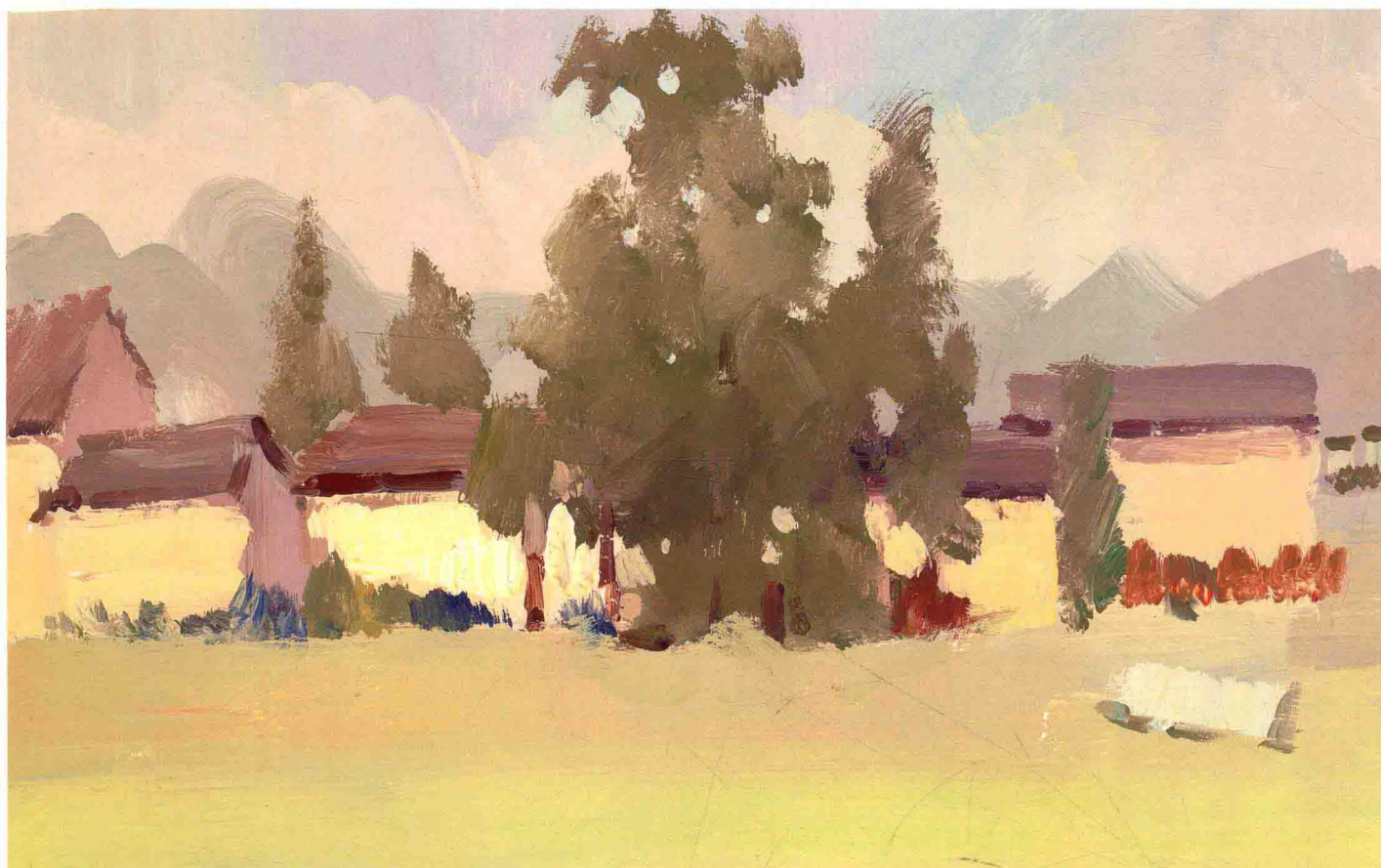
此处为同一组风景通过主观地改变色调来呈现四季变换的效果。这四幅画里，天空都是呈现的较冷的色调，而细微之处又有所不同：春天的淡绿、夏天的深绿、秋天偏黄灰、冬天偏蓝。正是由于绘画者恰到好处地使用这些颜色，才使这四幅画有了自身的冷暖节奏，构成了四季的变换效果。所以，只要绘画者色调把握得当，就能较好地把控画面节奏。

在这几幅画里，树是画面的中心和聚焦点，也是我们入手时的重点。在刻画之前，要先了解树木本身的特性和受季节变化的影响，尽量做到自然别致，具有生活气息的新鲜感和完整性。注意画面整体的明暗关系、透视关系和虚实变化，这样才会使画面具有真实感。



☆春

在这里，我们可以给自然的表现物——树与地面刷上一层较淡的绿色来表现春的氛围。通过色调展现春与其他季节的区别，使整个画面与春的主题更贴切。



☆夏

夏的主体色调与春相近，不同的是我们需要用更深的绿色来表现夏炽热、热情、生命旺盛的特点。良好的色感把握可使画面更趋于和谐。



秋

☆秋

因为秋的特点，画面的主体色彩应为黄色，包括草地的颜色和树木的颜色。良好的色彩运用使整个画面无处不体现着秋的萧瑟感。



冬

☆冬

继秋之后则是肃杀的冬。这里整个画面的主色调是偏蓝的冷色调，包括屋顶上的积雪，都是对冬季特征的塑造。



房屋的四季色调变化



树木的四季色调变化



☆莫奈

莫奈的《草垛》系列组画，是他1890年在吉维尼村创作的，共有15件作品。他研究的主题是同一场景下，不同角度、不同时刻、不同光线下，草垛所呈现的色彩的微妙变化。他敏锐地观察并捕捉这种光与色的微妙变化，并寻找到自己特有的绘画语言和形式，从而形成了自己独特的艺术风格。在近一年的时间里，无论是漫长炎热的夏日，还是白雪皑皑的冬日；无论是晨曦微露的黎明、露珠摇曳的清晨，还是阳光正耀的正午、晚霞弥漫的黄昏，他都快速地捕捉到了光线下艺术对象的色彩变化。在光与色的追求中，他的色彩如同跳跃的音符在奏响生命的乐章。他的画，色调明亮，色彩丰富，既有强烈的对比又和谐统一。在抒写色彩的同时，还表达了他真挚而又热烈的情感。他的画是优美的，同时又是宁静的，在光与影的流动之间，给人一种无限的激励和感动。大自然给了他无限的生命激情，他狂热地追求大自然中稍纵即逝的瞬间印象。在晨曦初起的黎明，朦胧的光线照到草垛上，草垛的暗部被描绘成蓝紫色。而冬日的草垛，光线是很明显的，远处蓝色的山，黄中透着白色的空气，带着玫瑰红的感觉，暗部仍然有微妙的色彩变化，使冬日的草垛呈现出几分温馨的感觉。莫奈能够以独特的眼光捕捉大自然不同的美，并以精确的色彩和笔触把它们表现出来。正如罗丹所说，所谓大师，就是他能从我们习以为常的事物中发现出美来。他的艺术就是对大自然富有感情的解释。他在他的画布上、在他的笔触跳跃之间，谱写了一首首充满和谐韵律的礼赞大自然的生命之歌。



☆凡·高

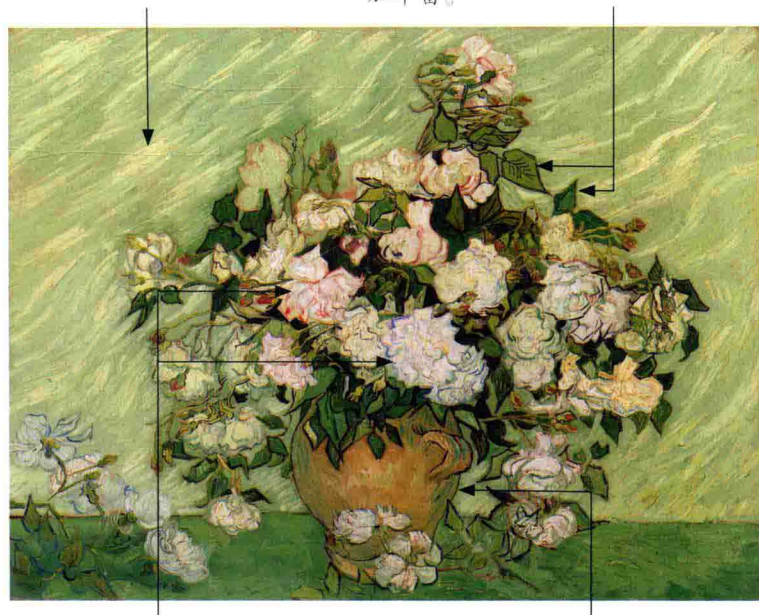
凡·高是荷兰后印象派画家，出生于新教牧师家庭，是后印象主义的先驱。他深深地影响了20世纪艺术，尤其是野兽派与表现主义。他一生中创造出了一幅幅成熟、大胆、令人震撼的作品，许多作品都表现出强烈的情绪和“视觉冲击”。画面旋转的线条，粗犷有力，让人感到画家复杂、强烈的感情和表达的冲动。



我的认识

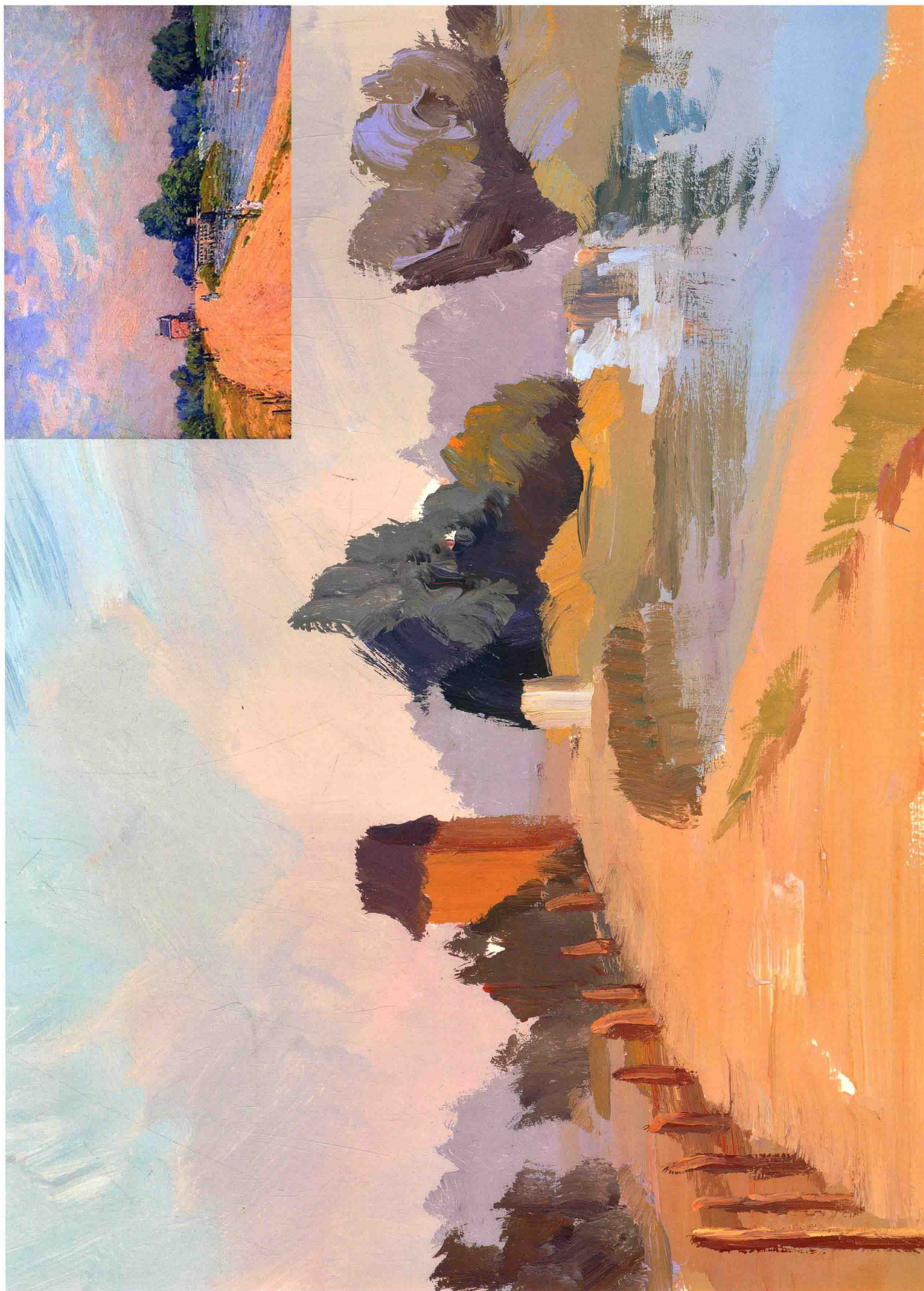
绿色背景在色彩上添加了些黄色，使画面整体色调更加协调。

叶子不是都呈现同一种状态，作画时应该对其有所区分。这里对叶子的不同姿态的刻画，使画面更加丰富。

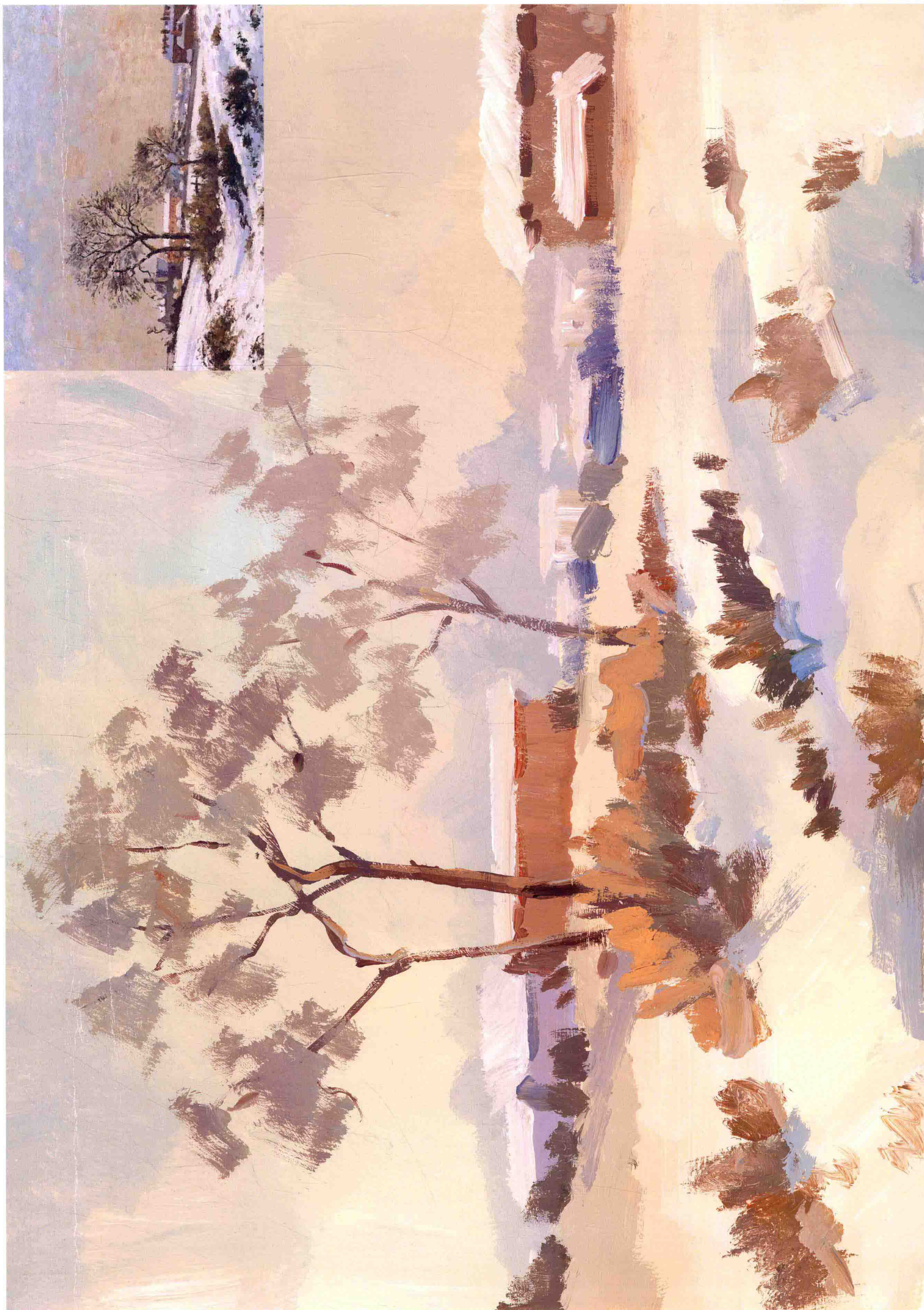


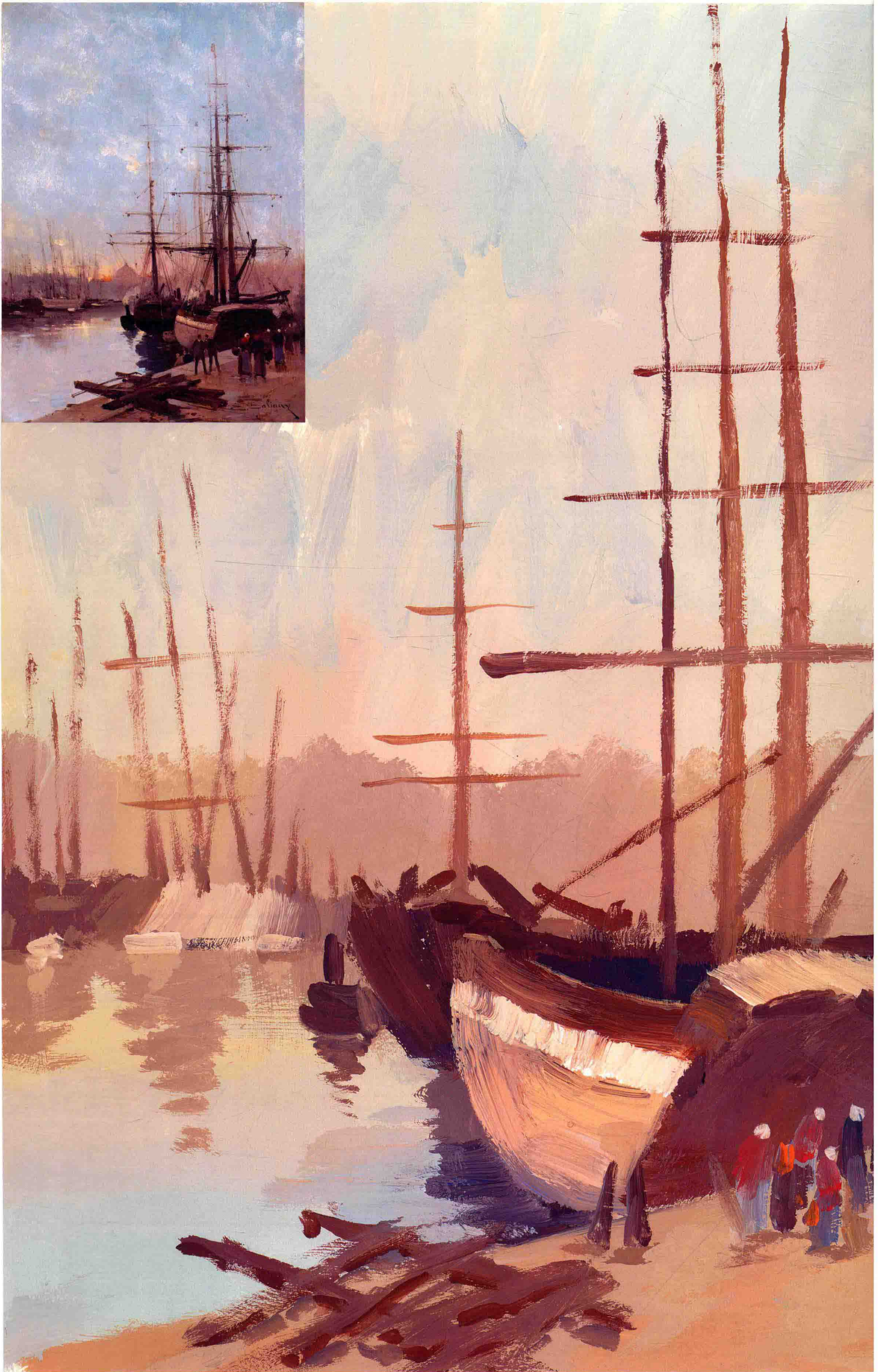
每朵花都以不同的姿态展现，或白或红，或盛开或含苞，使画面更加丰富。

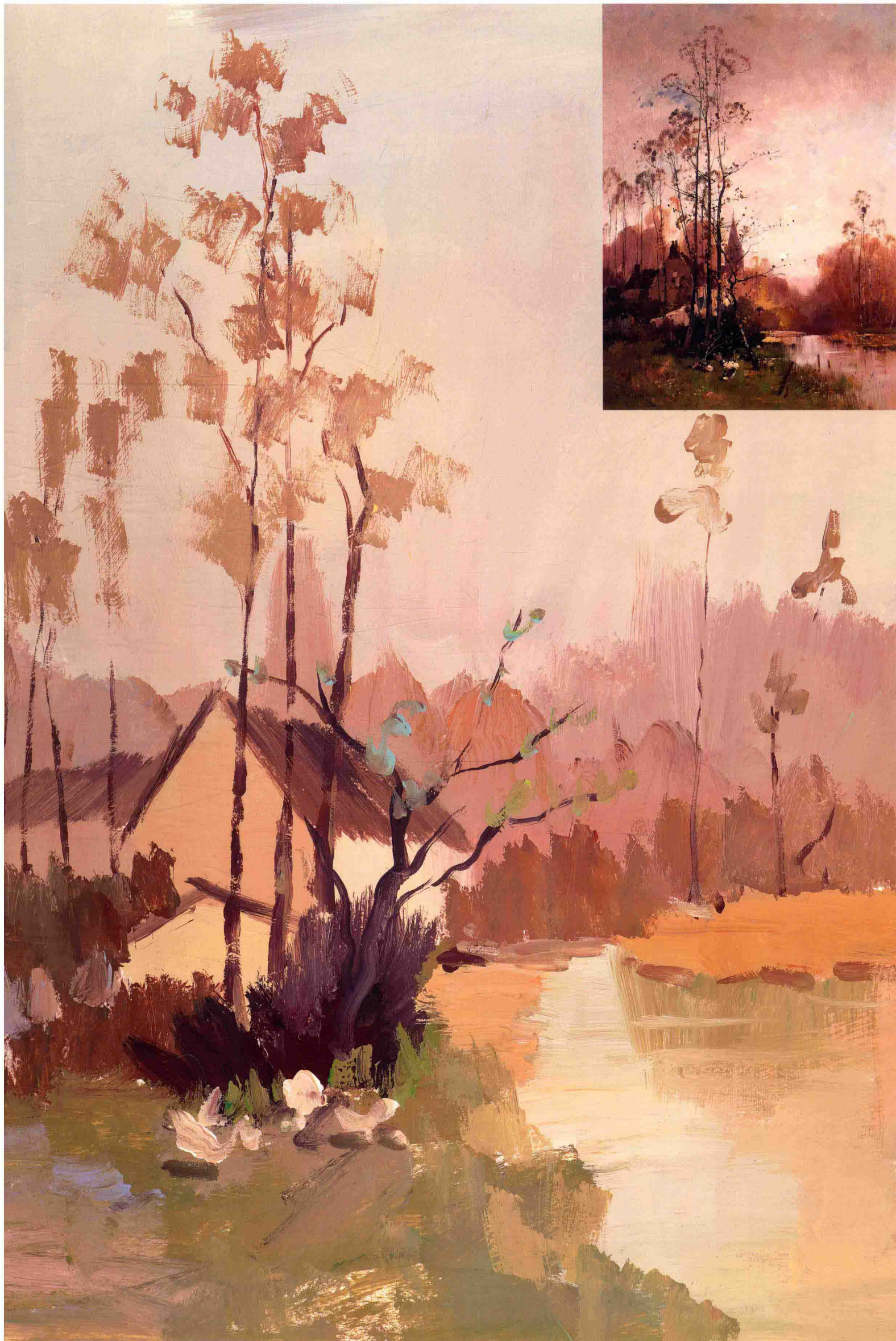
任何物体都会受环境色的影响，画面中的花瓶在其固有色的基础上添加了少许的绿色，使画面更具有真实感。

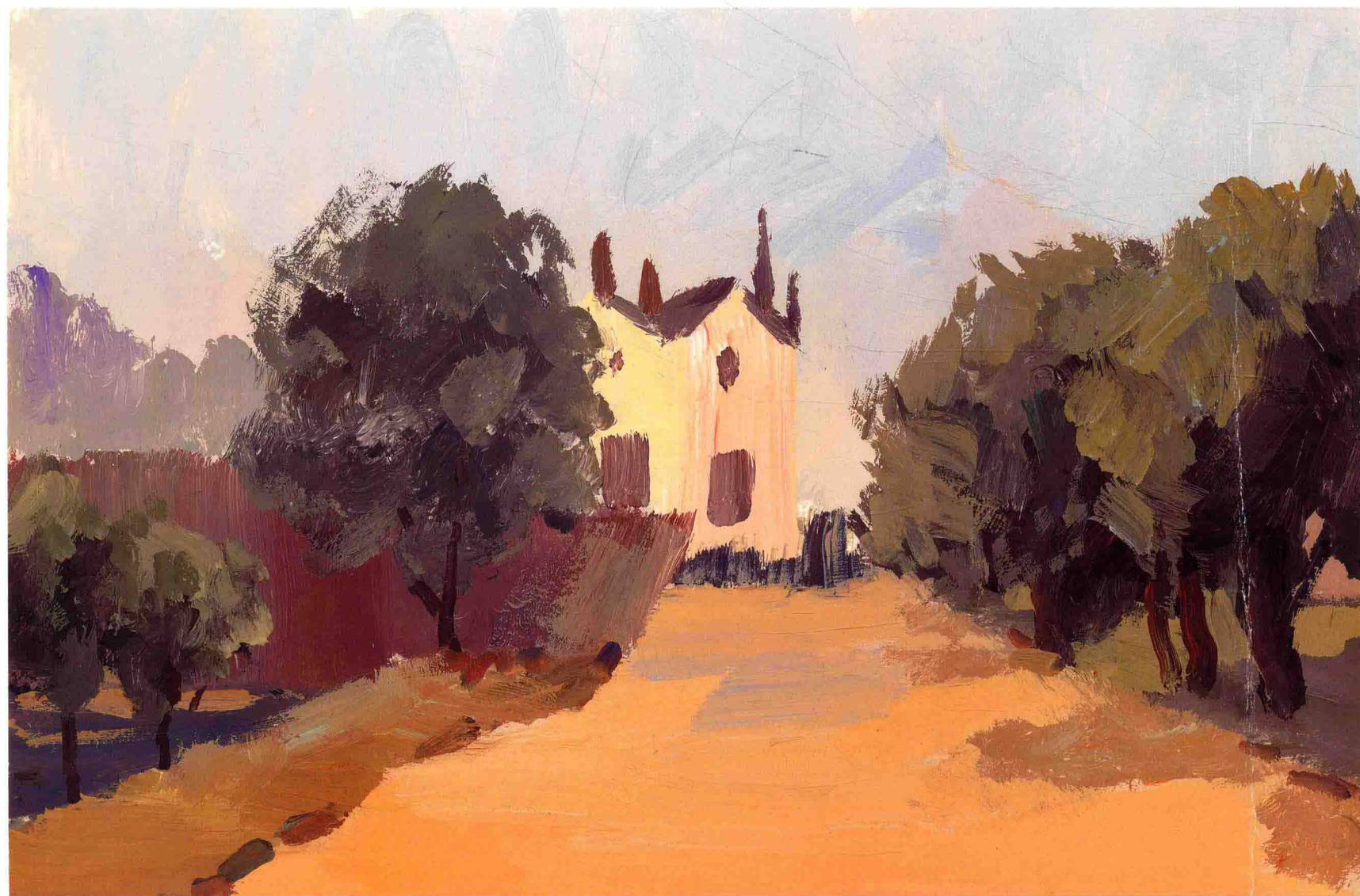


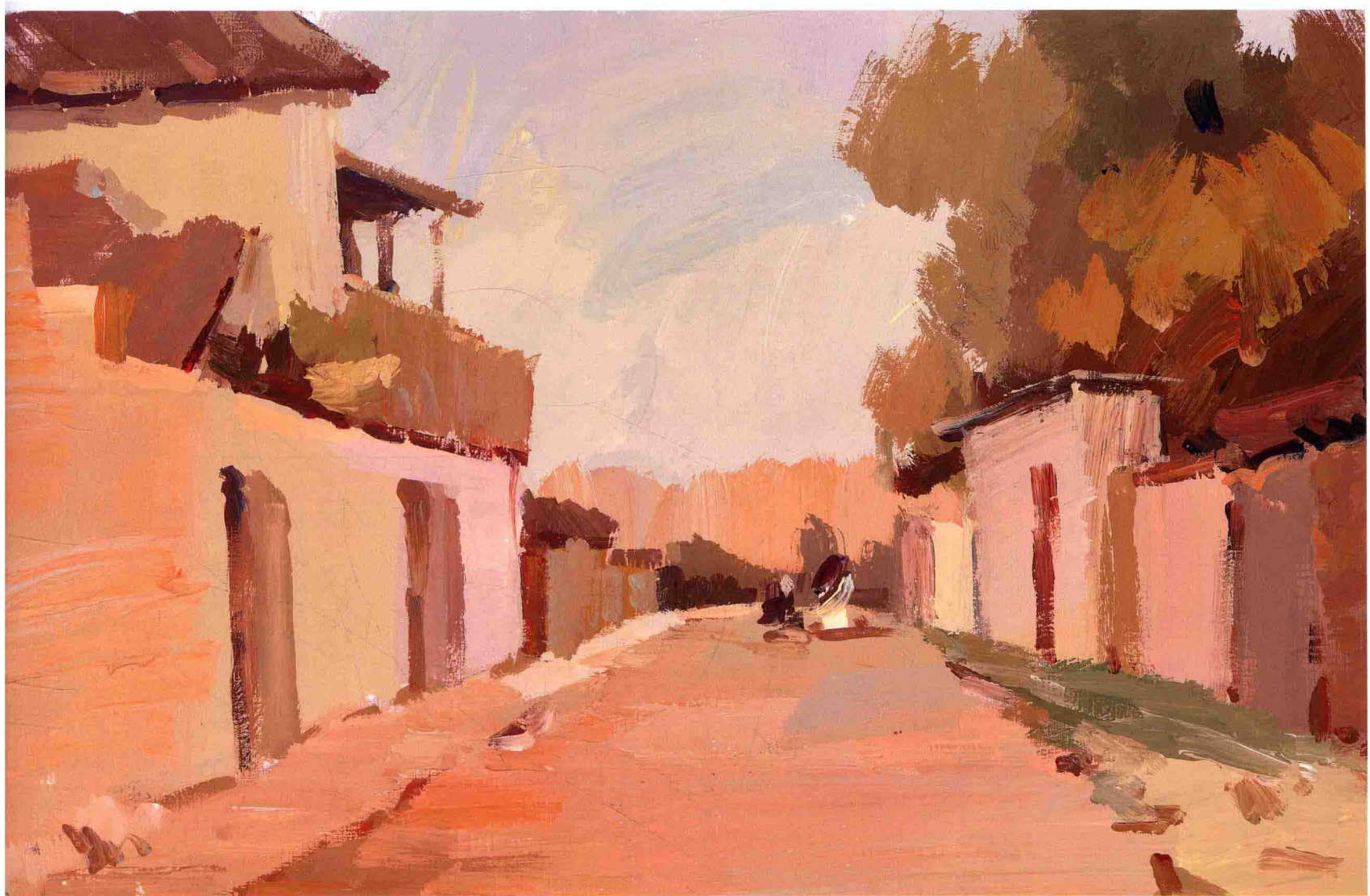


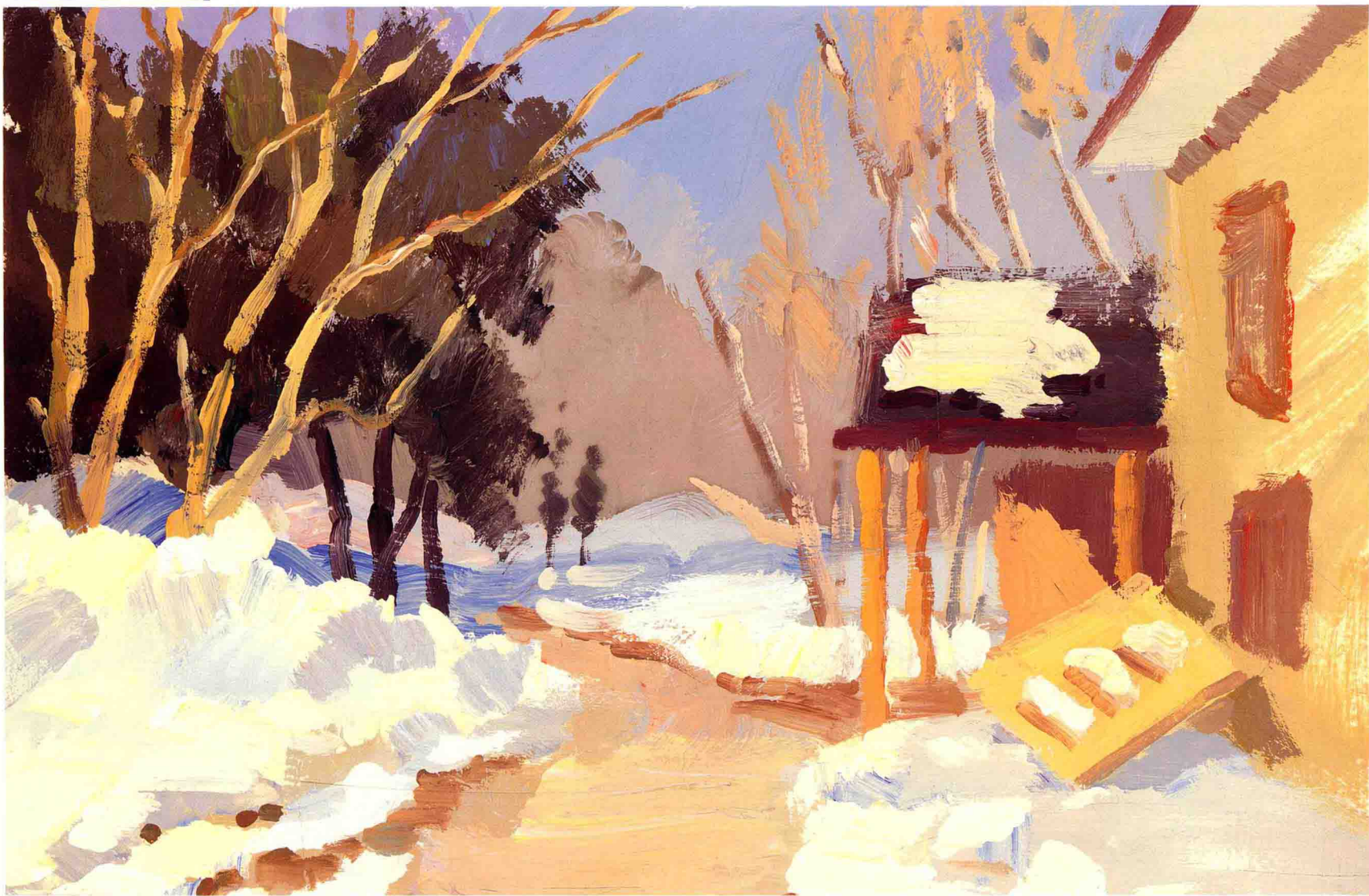


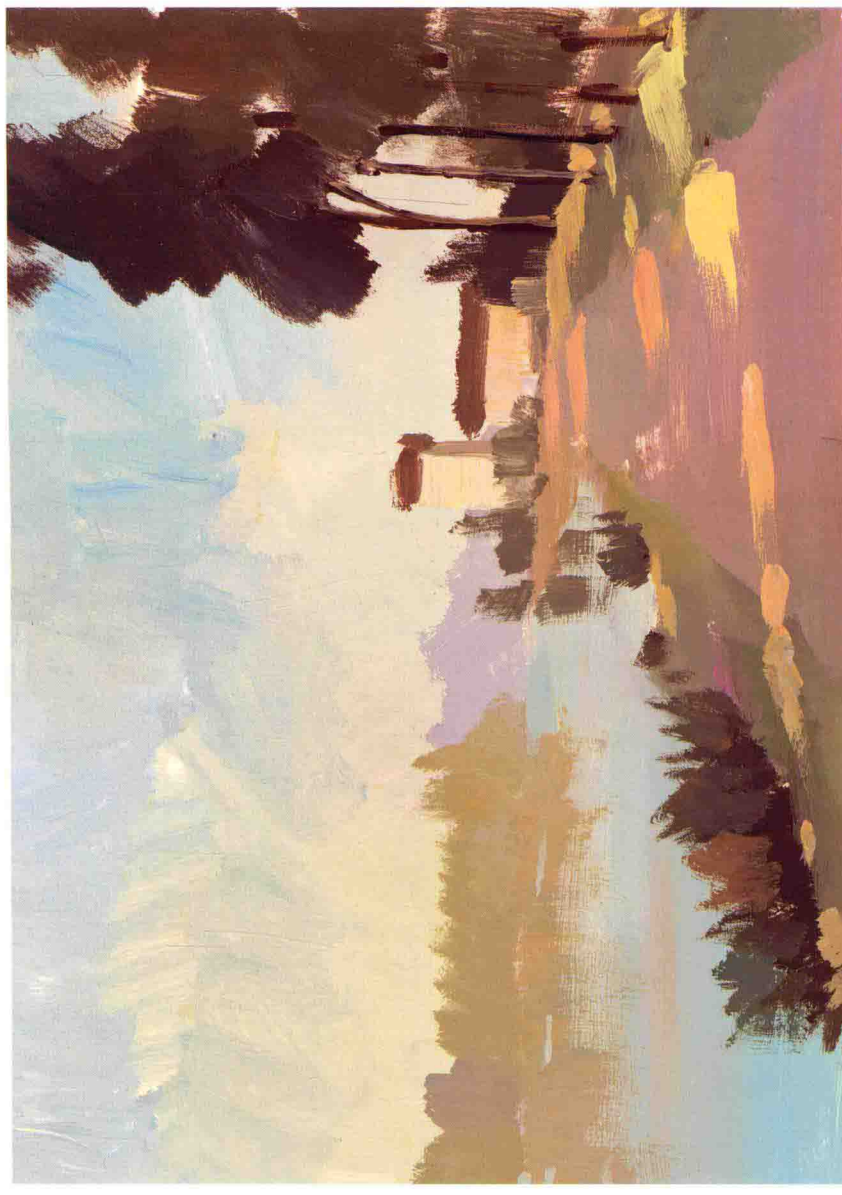
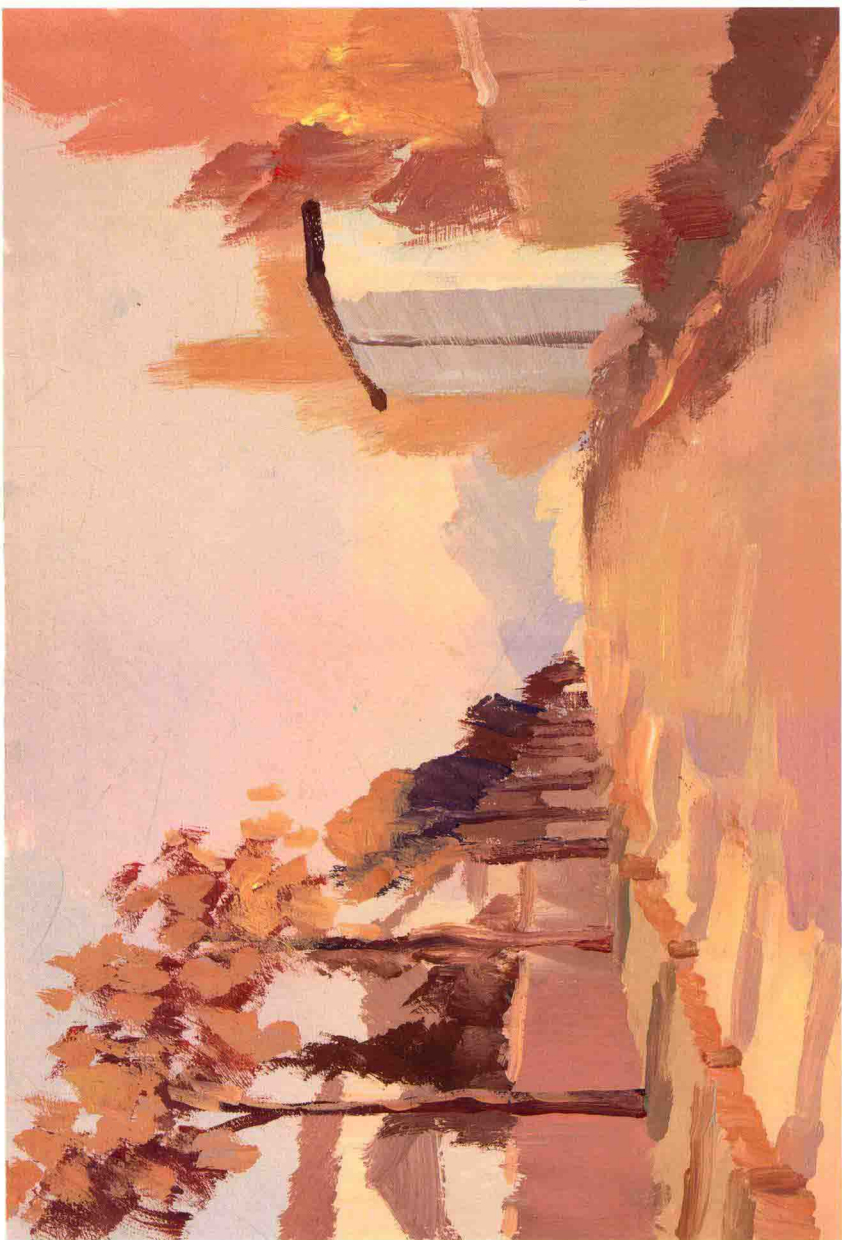












A painting of a landscape. In the foreground, there is a large, dark, conical tree, possibly a cypress, with a thick, textured trunk. To its left, there is a body of water, possibly a lake or a wide river, with a small, dark, rocky island in the middle. The background features a range of mountains, with the highest peaks covered in snow and partially hidden by a soft, hazy sky. The overall style is impressionistic, with visible brushstrokes and a focus on light and color.



A painting titled "Landscape with Cypress Trees" showing a hillside with several dark cypress trees against a warm, hazy sky. The foreground is a mix of brown and green brushstrokes.

