

颜料盒里的风景

色彩风景解析

浙美艺术教育机构 主编

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

颜料盒里的风景: 色彩风景解析 / 徐静达编著. —杭州:
浙江人民美术出版社, 2008.1
ISBN 978-7-5340-2437-5

I. 颜… II. 徐… III. 水粉画: 风景画—技法 (美术) —
教材 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 174917 号

主 编: 浙美艺术教育机构

副 主 编: 徐静达 高 崑

编 委: 翁文浩 徐建杰 陈 鯤 高 雯 黄晓菲 张益女

周 欣 卫 巍 焦燕清 江 燕 夏继清

作品提供: 张笑欢 李琴娜 郭 晟 徐雪君 徐 晓 宋 瑶 富 申

劳 铮 黄 熔 胡 杰 孙 恺 陈志亨 吴鲁敏 张雨洁

发 行 人 奚天鹰

责任编辑 洪 奔

版式设计 刘 颖

责任印制 陈柏荣

颜料盒里的风景: 色彩风景解析

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路 347 号

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷 杭州下城教育印刷有限公司

版 次 2008 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷

开 本 889 × 1194 1/12

印 张 3

印 数 0,001—3,000

书 号 ISBN 978-7-5340-2437-5

定 价 16.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社发行科联系调换。

色彩风景写生 清晨、中午、傍晚、晚上的色彩训练

色彩风景写生训练是从专业的角度分析大自然的颜色变化,通过与自然景物的亲密接触,认识自然色彩的变化规律,认识光线与景物的关系。同时,在特定的时间、气候、光线等条件下,掌握对不同景物、环境的再现能力和技巧,掌握风景写生的基本方法和规律,提高运用色彩的表现能力。

清晨 **明暗:**此时光线较微弱,太阳位置较低,因此色调柔和,不那么强烈,从而使中间色显得丰富多样。**色彩:**阳光投射出一种偏冷的光线,所有的色彩都因被冷光修饰而变得柔和。应充分地运用邻近色来塑造景物。远处的物体在颜色上偏冷,物体间的色彩差异不能太明显。**轮廓:**物体的轮廓柔和,处在阴影之下的物体显得模糊。**阴影:**阴影长度较长。

傍晚 **明暗:**光线较微弱,太阳位置较低,故色调较柔和,中间色更显丰富多样。**色彩:**阳光的色彩是金色或粉红色,光线大多较为柔和,从高光到阴影的变化缓慢。注意控制整幅画面的色调,要充分运用补色、对比色的关系。**轮廓:**即使物体直接暴露在光线下,也会呈现柔和的轮廓。用笔时应控制形色反差,不可像画中午的景物那样表现得太强烈。近处的物体在这时要画得清楚,用笔要肯定。**阴影:**弱光制造的阴影颜色较淡,轮廓较为模糊,长度较长。用色要饱和,色块与色块之间要表现明确并控制它们的反差。

中午 **明暗:**光线十分强烈耀眼,将明暗度推到极限,复杂的中间色基本不见了,色块间的明暗拉大。**色彩:**艳阳下的颜色较为明亮,高光与阴影间的中间色很少。亮部偏暖,暗部偏冷,注意控制颜色的纯度,画面色彩应强烈。**轮廓:**艳阳下物体的轮廓清晰可见,用笔应大胆爽快。近处要明显,远处可减弱。**阴影:**强光制造的阴影颜色很深,长度较短,阴影的位置在物体的正下方。投影一般偏冷。

晚上 **明暗:**光线很弱,太阳的位置逐渐降低,暗部颜色显得很丰富,可在同一色系中寻找变化,万不可画成黑白画。**色彩:**阳光的色彩开始减弱,光线柔和,明暗变化不大。颜色要画得透明。**轮廓:**物体的轮廓显得很柔和,处在阴影之下的物体模糊难辨。远处的景物明显,而近处却变得模糊。**阴影:**弱光制造的阴影轮廓很模糊。此时画面的阴影和物体的暗部都重叠在一起,不能将形色的反差加大,而应通过不同的笔触、邻近色块来体现色彩关系和整个色调。

作品解析 水边一景

步骤一：构图时，要注意村庄、小船与树的透视关系以及相互之间的前后关系。

步骤二：用颜色淡淡地铺出天空、远处的村庄和水的颜色，三者之间的颜色虽然相近，但要注意其中的变化。小船的颜色晦暗，倒影色彩变化丰富。

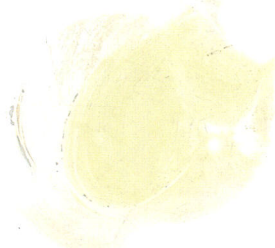
步骤三：水面上的倒影是联系天空、远景和水面的关键，不可画得太突出。对栏杆和近处的大树的刻画能够加强画面的空间深度。注意各对象的形状、色彩差别与疏密关系。

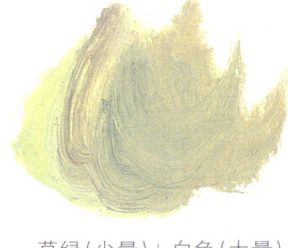
步骤四：在注意色彩关系的同时，也要留意物体本身形的塑造。前景的色彩对比应比远景的强烈，前后要形成虚实对比。

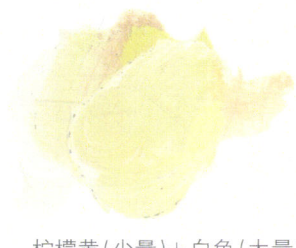
熟褐(大量)+黑色(少量)+翠绿(少量)

白色(大量)+柠檬黄(少量)

草绿(少量)+白色(大量)+
熟褐(少量)+群青(少量)

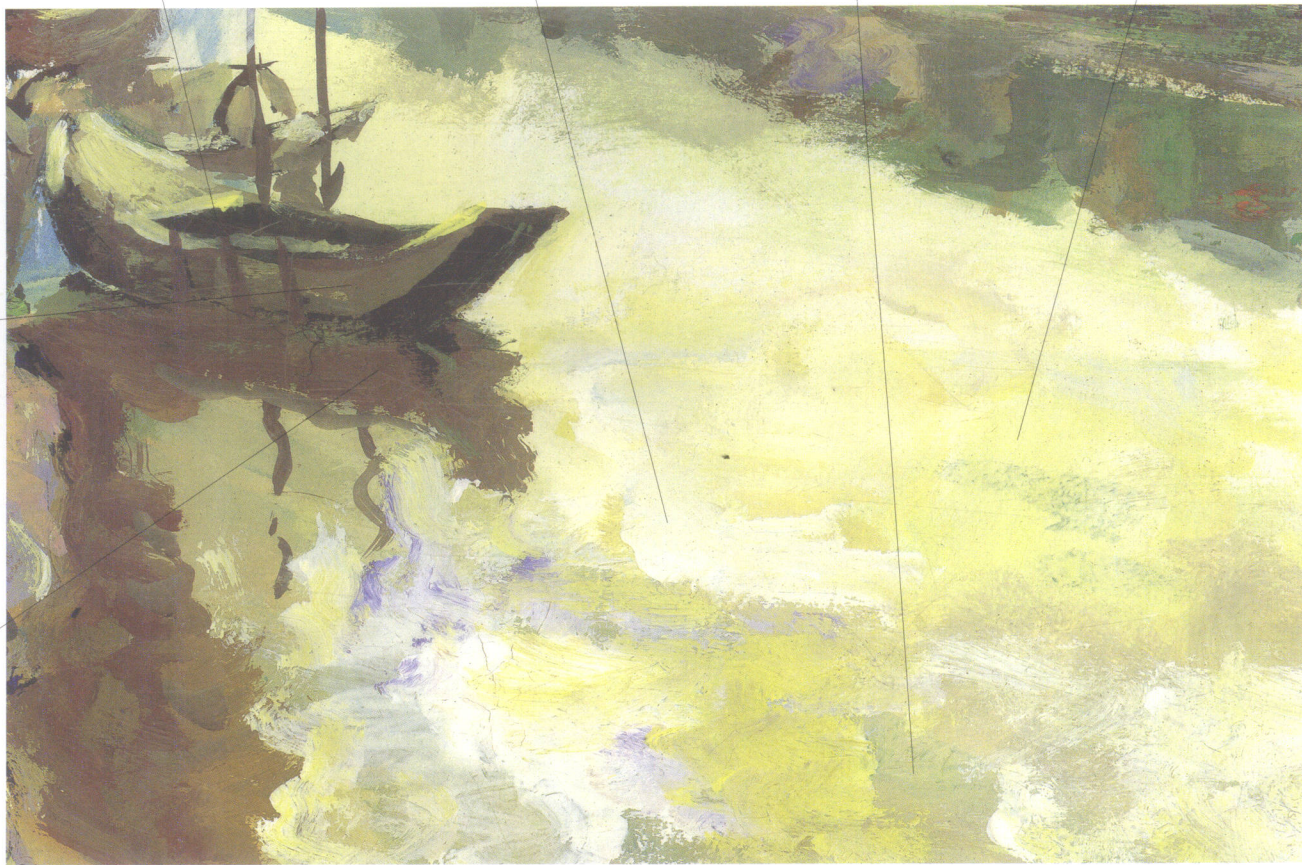
柠檬黄(少量)+白色(大量)+
赭石(少量)

熟褐(大量)+土黄+草绿(少量)+白色(少量)

熟褐+赭石(大量)+白色(少量)

形和色是构成绘画语言的主要元素。形不仅属于素描，也属于色彩。色彩依附于形，形由不同的色来区别，形与色是不可分割的整体。同一物体可以有不同的颜色，而同一种颜色也可以有不同的形。在绘画中，形色高度融合，使人们难分彼此。色彩不再是形体框架中的附属品。

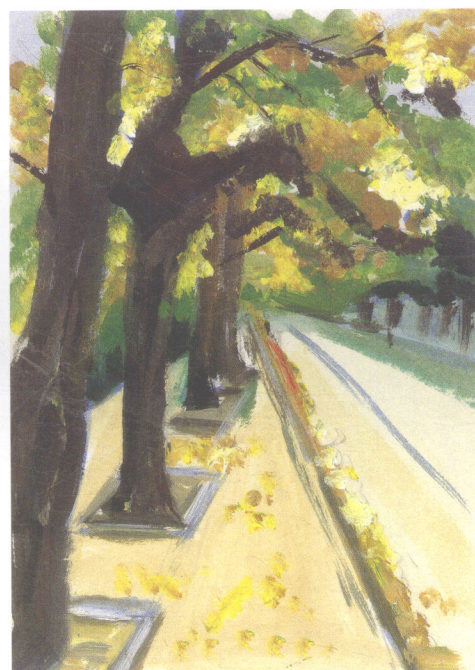
在画面中色彩与形相辅相成，即有形必有色的存在。如作品中水面的灰白色块与小船的熟褐色块，在形上体现了大与小之间的对比，由此很好地表现出画面的主次关系。在我们建立画面中形的关系时，也同时建立色彩的关系。我们在取景时，看到的各物体之间的比例和透视，可能没有想象中的理想。在这个时候我们可以主观地对各物体之间形的大小（在透视准确的基础上）进行一定的夸张，这样有助于我们建立画面的空间感。在形的处理上我们还可以把远景的形虚化，只画个大概的形或几个色块，而中景则细细勾勒和塑造。这里说的塑造物体的形又有别于素描的塑造，我们在色彩中关注素描关系的同时，更应运用颜色来表现它，这样画面才会显得丰富而不单调，又能使整个色调统一。

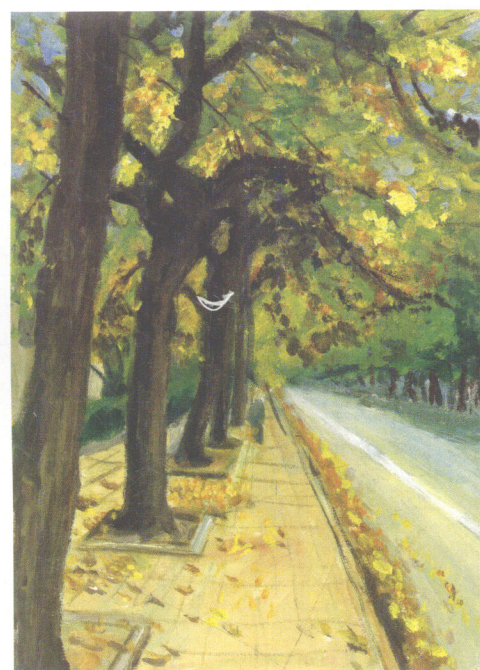
步骤一：这是一组马路边的景物，透视比较明确，在勾大的轮廓时要画出构图的整体趋势及景物的形。

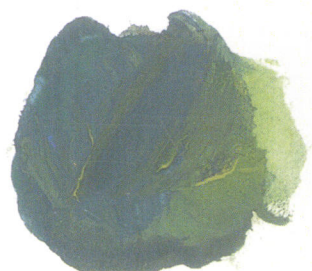
步骤二：淡淡地上一层颜色，明暗要拉开。注意光的来源，景物暗部的方向要一致。

步骤三：提亮近处的景物，暗部在加暗的同时也要注意它本身的色彩变化，不能画得过脏、过闷，用色尽量简单、明快一些。

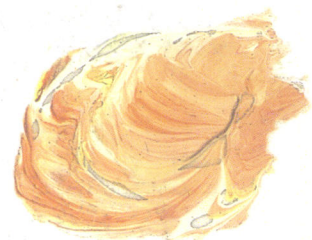
步骤四：在塑造好树与马路后，再适当地加上路边的落叶。要注意画面的主观处理，不能加得过花、过乱而破坏画面的整体效果。

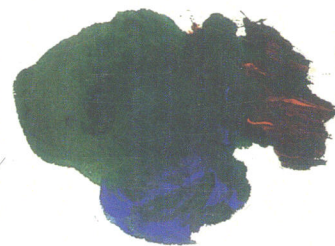
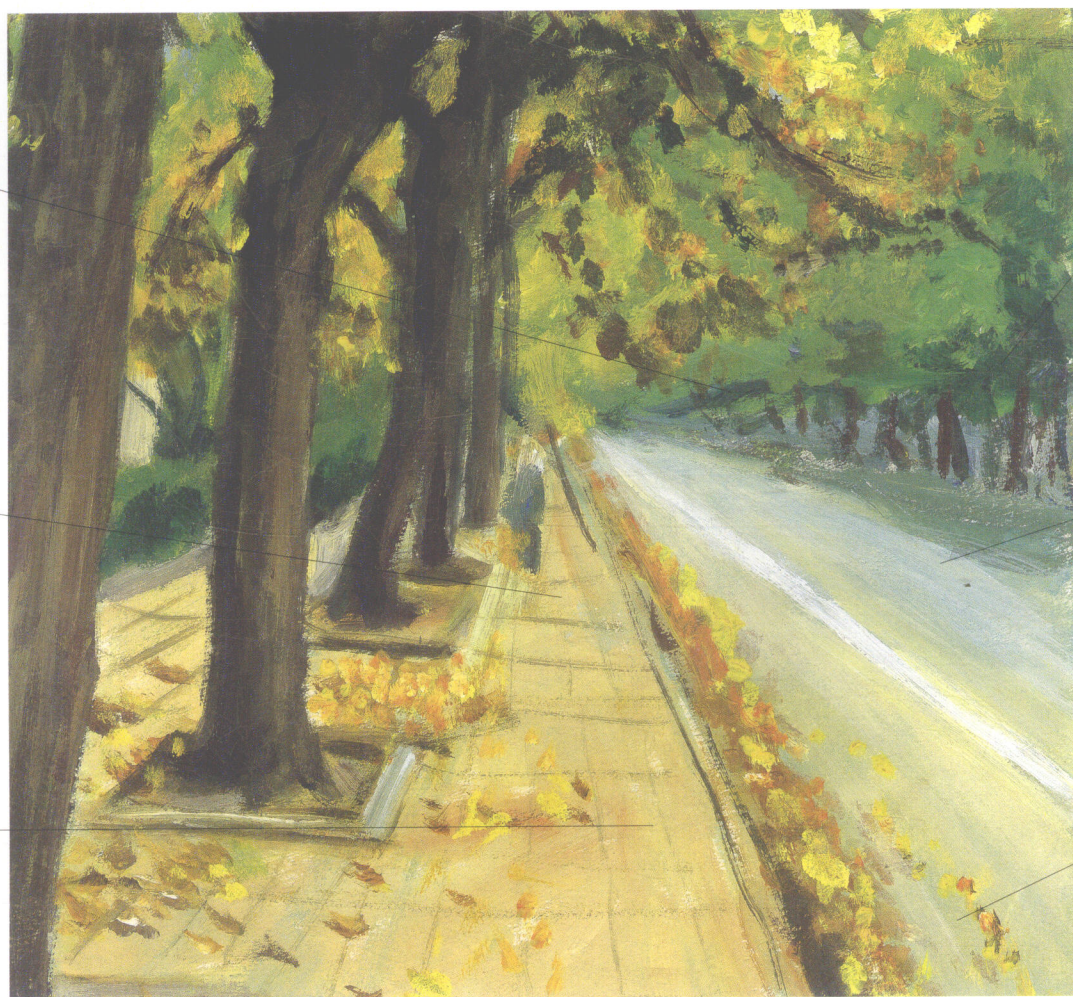
钴蓝(大量)+中黄+白色(少量)

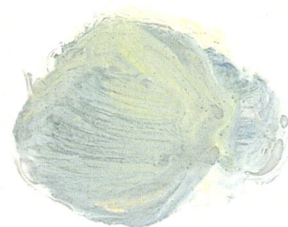
白色(大量)+柠檬黄+橘红(少量)

白色(大量)+橘红+柠檬黄(少量)

深绿(大量)+群青(少量)+大红(少量)

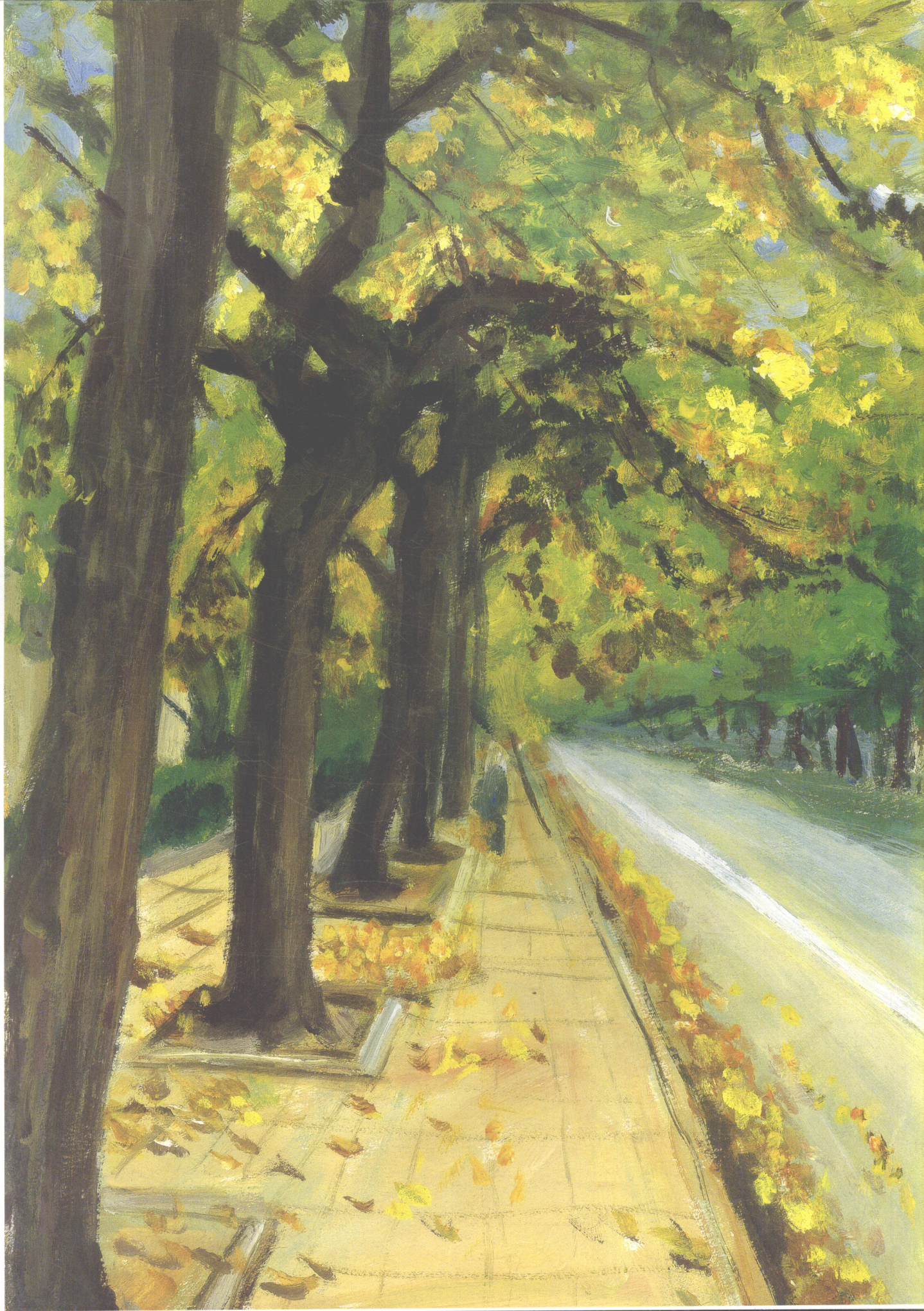

钴蓝(少量)+白色(大量)+柠檬黄(少量)

湖蓝(少量)+柠檬黄(少量)+白色

形与色之间的结合关系极为重要，但在结合中形必须保持绝对优势，否则画面会缺乏整体感。这幅画在构图上用马路、人行道、树三大块来切割画面，形成强烈的视觉冲击力。画面上方高纯度的黄绿色、人行道上的土红色、散落在地面上的黄色、树干的深色的变化及冷色路面的处理构成了画面的形色关系，使整个画面形成一个清晰的色调。

作品解析 暮色中的站台

步骤一：用湖蓝色把景物大致描绘出来，注意画面的透视关系，分析它的素描关系。

步骤二：铺大色调，光影下的景物亮部偏暖，暗部偏冷。暗部的色彩要画得透明而倾向明确。一般情况下，暗部的色彩比亮部更丰富，这往往是处理好此类风景的关键。

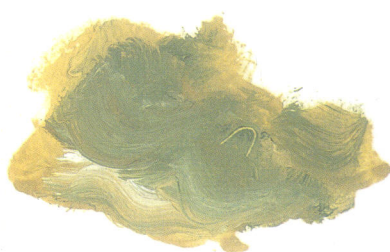
步骤三：深入刻画树叶的空间关系，树木的亮部和暗部之间的颜色倾向也要有所强调。画树叶时，注意要把它当做整体来处理，避免画得过乱而影响画面。

中黄(大量)+白色

土黄(大量)+中黄+白色(少量)

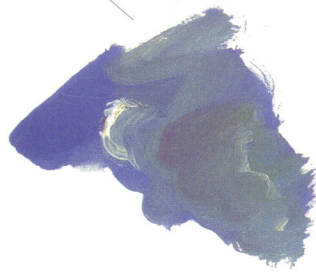
土黄+橄榄绿(少量)+白色

湖蓝(大量)+白色+中黄(少量)

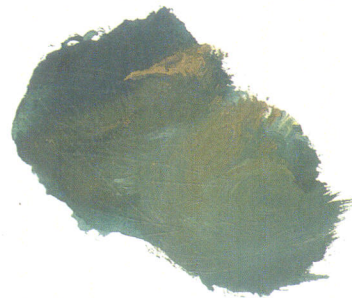
群青(大量)+紫罗兰(少量)+白色

群青+白色(大量)+土黄(少量)+紫罗兰(少量)

步骤四：调整大关系，刻画细节，在注意色彩关系的同时，也要注意物体本身形的塑造。用笔需轻松，不可过于拘谨。

墨绿+土黄(少量)+白色

当物体的投影和暗部统一偏冷并且在同一色系中，一定要画出它们之间微妙的区别。如地面的蓝紫色与树影的蓝紫色在调色时要注意在明暗、纯度和色性上加以区分，或偏紫、或偏绿等等。切记笔触不可太“跳”。

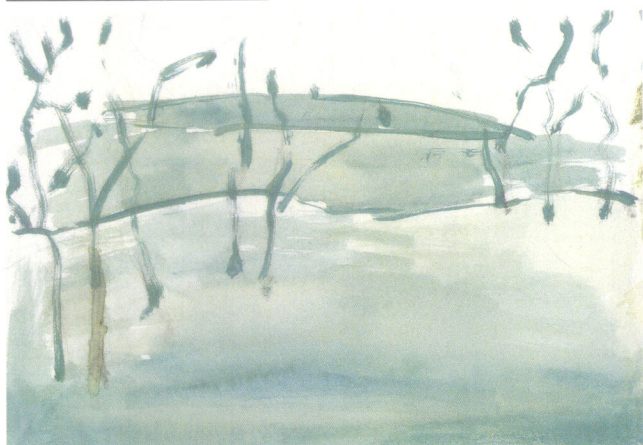
色彩的对比是指不同色彩在素描关系上的明暗对比和同一色相不同明暗层次的对比。色彩对比主要包括以下三方面：

明度对比：明度对比越强，视觉效果越清晰；反之，视觉效果越模糊。

纯度对比：在同一色相中，纯度越高越显鲜艳，纯度越低越显混浊。纯度对比越强，色彩越浓郁。

色相对比：这是两种或多种色彩并置或交替变幻时，因色相不同而造成的色彩偏移现象。色相对比又可分为邻色对比、补色对比和冷暖对比。

色彩对比是绘画中常用的表现手法。此作品中景物的色彩除了固有色外，还存在色彩对比关系。画面中景物受光线影响较大，所以画面补色也就越鲜明，固有色相对来说会减弱。在画路面时要充分考虑到光源色与环境色对它的影响，注意运用冷暖的对比（黄暖蓝冷）。恰当地使用色彩的对比能使画面具有丰富的色彩变化，达到生动的艺术效果。

步骤一：确定构图，淡淡地上一层明暗。注意树木与远山的透视及相互之间的关系。

步骤二：用颜色大概地表现出各景物之间的位置，可先不考虑形。

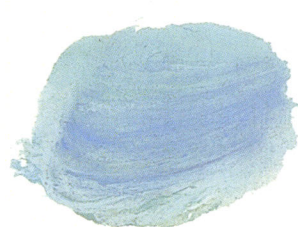

步骤三：重点表现秋天的黄色调以及枯木穿插构成的空间效果，这是画面色调的主旋律。但要注意如果单纯地用黄色去表现它，整幅画就会显得很单调，要注意运用对比色和环境色丰富画面。

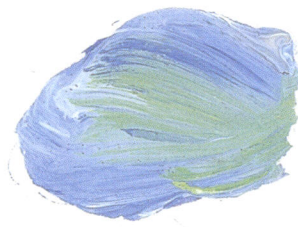

步骤四：暗部的颜色要透明，树木的用笔应轻松多变。天空和水的颜色要有所区别，远处的山要画得虚些。

画天空与湖面一定要以整体的画面色调为主，天空调色时可以整体偏亮、偏暖、偏紫一些，湖面由于受环境光线的影响，在明度上可以暗些。注意近强远弱、近暖远冷的原则。笔触要有变化。

白色(少量)+ 钴蓝+ 湖蓝(少量)

白色(大量)+ 钴蓝+
柠檬黄(少量)

湖蓝(少量)+ 群青+
白色(大量)

白色(大量)+ 钴蓝+ 群青

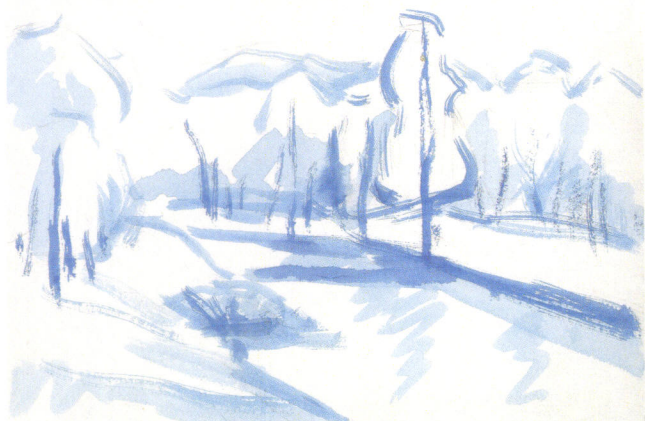

节奏是构成画面形式感的重要因素，体现在画面上则有许多变化，如强弱、大小、明暗、刚柔、高低、虚实等。这些矛盾双方的交替变幻，并不是简单的重复，而是多种形式的节律运动。它既有重复又有发展，各个方面互相制约、互相推进，体现了自然的和谐。从画面效果看，有激烈的，有平稳的，有快乐的，有忧郁的等。各种不同的色彩，为体现同一主题组成有机整体，融合在节奏的律动之中。

在此作品中，天空用冷色系，大地用暖色系，两大不同的色系构成画面的主色调。远景河流的造型犹如音乐乐谱中的圆滑线，在视觉上力求和谐与变化。在画大块面的土黄色块时，可用笔蘸大量颜料以大小不同的笔触来塑造地面，注意下笔要肯定。在画远景时可以用大号笔蘸颜色加水稀释涂在画面上，注意颜色的厚薄。在画树枝、树干时可用圆头笔或扁头笔勾画，用笔要有虚实的变化。整幅画结合了“摆”“刷”“勾”“点”等笔法，使画面层叠有序，具有强烈的节奏韵律。

作品解析 林中溪流

步骤一：构图时要做到心中有数，理清远景与近景的走向与穿插关系，透视要准确。

步骤二：铺一层基本色，一般以固有色为主，拉开画面的空间关系，区别同一颜色物体的色彩变化。

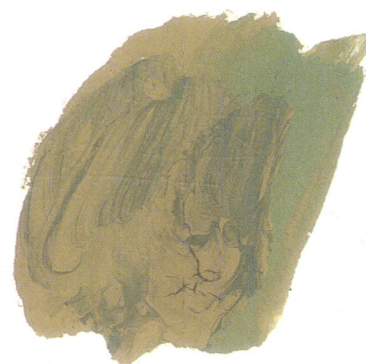
步骤三：拉开画面的明暗关系，对远景做虚实的处理，注意色彩的冷暖变化。

步骤四：虽然整幅画的色调以绿色为主，但我们在处理此类风景时，要尽量在绿中寻找变化。在这个时候，环境色与对比色的运用就显得非常重要，它能使画面的颜色显得更加丰富。

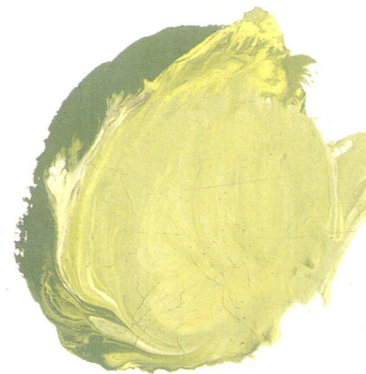
熟褐(大量)+ 橄榄绿(少量)+ 土黄

土黄(大量)+ 翠绿+ 白色(少量)

橄榄绿+ 草绿+ 中黄(少量)

翠绿+ 柠檬黄+ 淡黄(少量)+ 白色(少量)

色彩的层次是千变万化的，它可以唤起人们细腻的情感。整个画面以绿色调的色块处理，用色勾勒出枝干。画面以绿色为主色，用浓厚的绿色布满整个中景及远景，呈现出轻快的节奏，表现出春意盎然的景象。在表现阳光洒落地面的那种细致柔和时，可用大小不同的笔触捕捉景物的线条。远景可稍画得大块面一点，把重心放在水边的两棵树上。同时舍弃远景细节的描绘，把握树林叠影的整体效果和远、中、近景的色彩冷暖及明暗变化的松紧节奏。

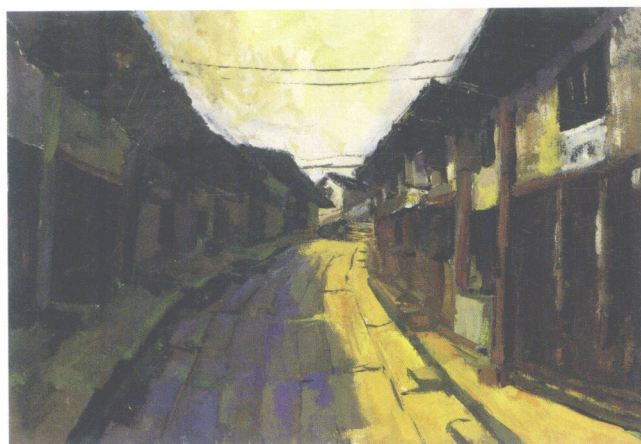
步骤一：这幅画的构图具有较强的视觉冲击力，要注意画面的透视与造型。

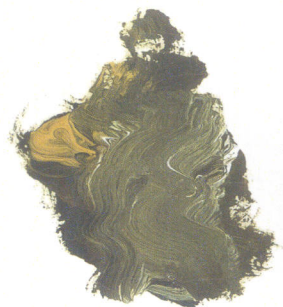
步骤二：画面中的建筑物有一半处在逆光里，铺色时一定要注意暗部的色彩要透明。

步骤三：深入刻画屋檐、门窗以及街道的细节变化，用色力求沉着和谐，突出古镇的面貌。同时要加强空间的深度，强调光感效果。

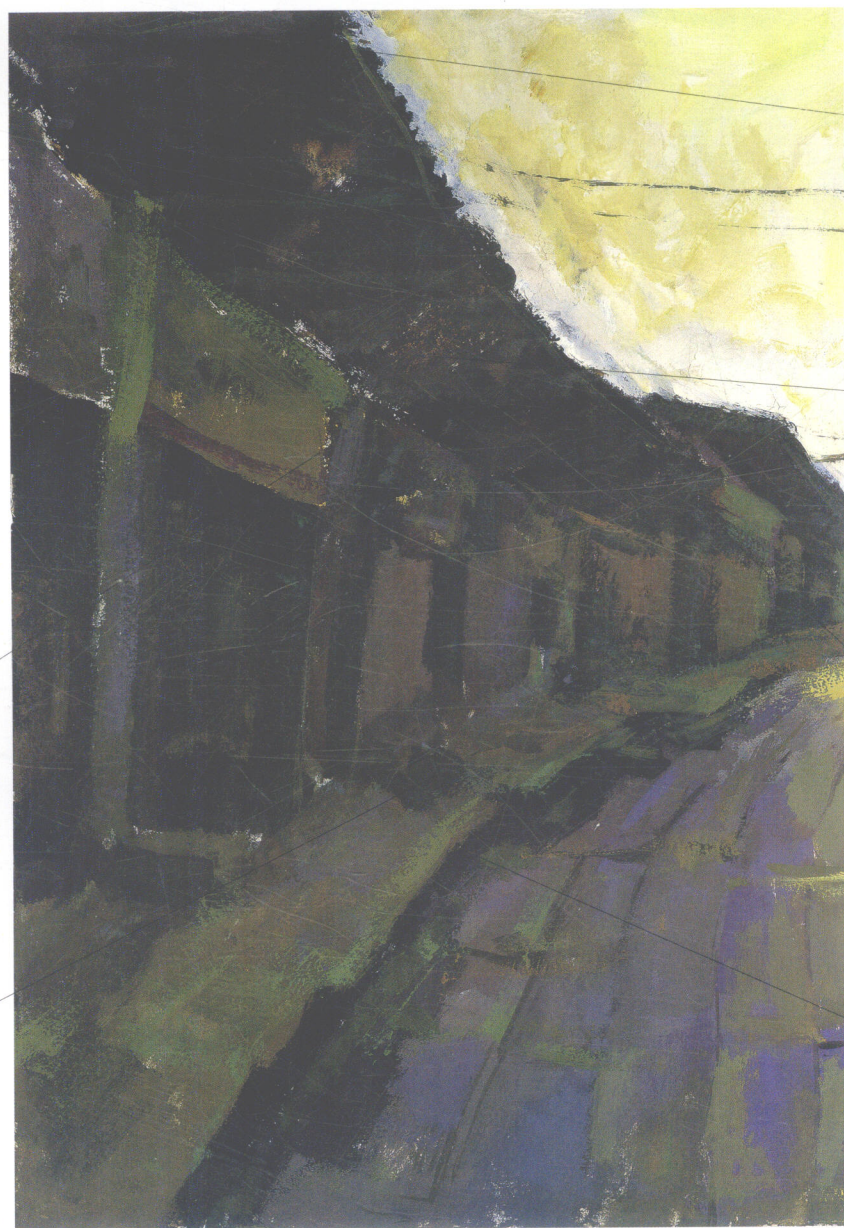
步骤四：最后要强调画面的整体色彩关系，避免对某个局部的过度刻画，多运用一些环境色与对比色。

中黄 + 橄榄绿(大量) + 白色

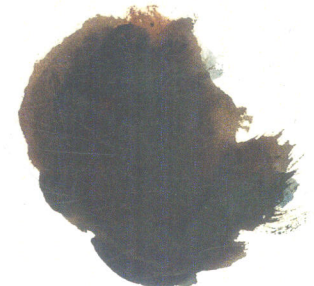
橄榄绿(大量) + 土黄 + 熟褐(少量)

熟褐(大量) + 土红(少量) + 普蓝

熟褐 + 紫罗兰(少量) + 黑色(少量) + 白色

赭石(大量) + 橄榄绿 + 大红(少量)

普蓝(大量) + 熟褐 + 白色(少量)

画建筑物时，亮与暗的差异非常大，亮部由于受阳光的照射，因此用土黄、柠檬黄加白色调配。而背光部在整个色调中要运用亮部的补色关系、明暗来做对比。在结构和空间关系上，用笔应讲究近粗远细的效果。

步骤一：用湖蓝色勾出大概的景物，注意整幅画面的透视关系，拉开各景物之间的空间关系。

步骤二：整幅画面的色调偏暖，在铺各景物的固有色的同时，也要考虑暖色调里颜色的变化。画面的关系要整体、和谐。

步骤三：用颜色区别各景物之间的形和空间，远处的树要画得虚一点，用色时明暗对比不可太强烈，用笔宜轻松。对近处的景物处理，颜色则要丰富一些，塑造也要具体一些。

步骤四：统一色彩关系，画出树的倒影，要区别树枝与树叶的笔法，虽随意、明快，但也要注意大的形体关系。

画乡村小路时，一定要表现出树对路的投影，并注意冷暖关系及空间的纵深关系。调色时可用深绿加熟褐及少量土黄调和。投影用笔一定要放松，适当部位再加少量补色即可。画面注意疏密节奏。

熟褐(大量)+橄榄绿+赭石(少量)

赭石(少量)+土黄(少量)+白色(大量)

土黄(大量)+熟褐(少量)+白色

土黄+草绿(少量)+白色(大量)

作品中树和房子是画面的视觉中心，因此，处理好树与房子、路、天空的相互关系也就更加重要。画面呈现对称的构图方式，以求得画面景物有序排列的效果。天空处理要相对简单，受光部、背光部色块的大小除了表现空间，更重要的是体现了阳光下光与色的变化。光线由左上方射入，而微光从四面八方洒落于小路，造成许多交错的光和影。小路、村落上斑驳的亮点、暗点由大大小小的冷暖色块交织而成，形成了有序的画面构成。

作品解析 岸边芦苇

步骤一：用蓝色加水淡淡地勾出大致的景物，简单地画出画面的素描关系。

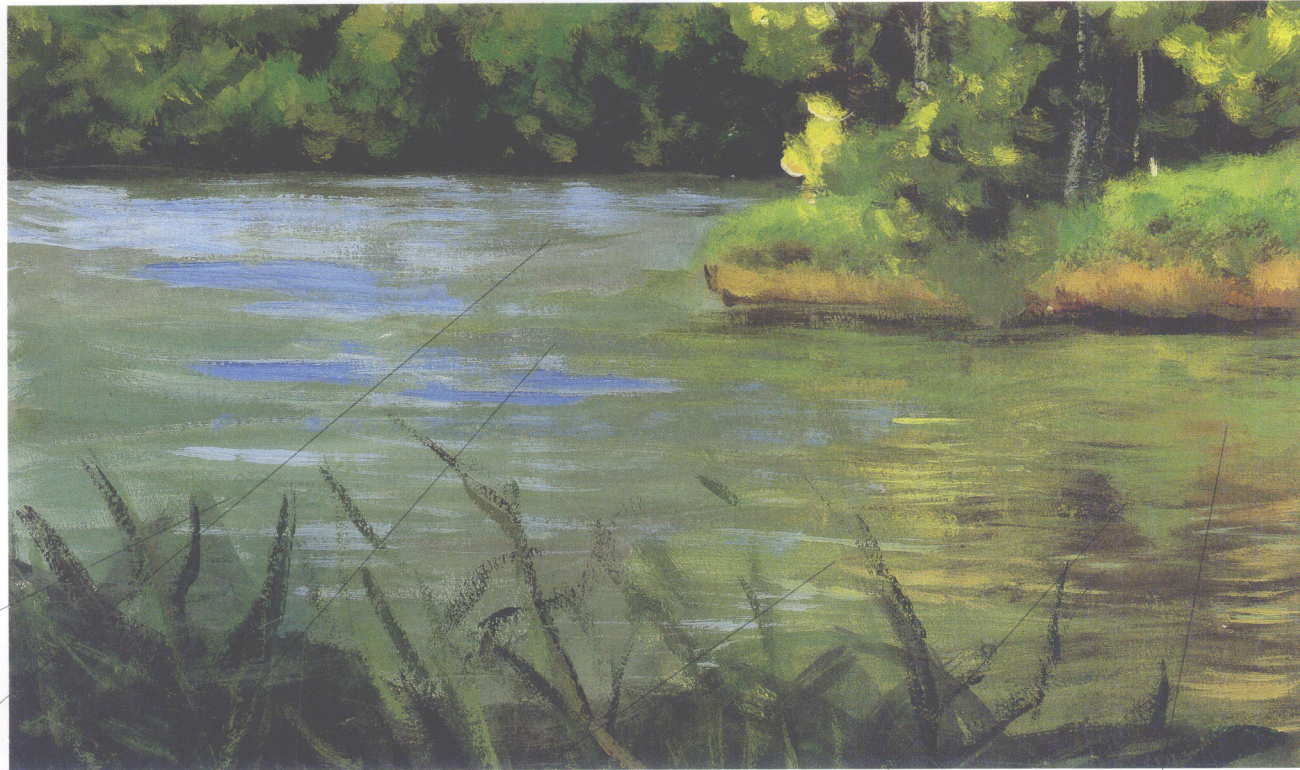
步骤二：铺出大的整体色彩基调。天空和水的色彩相近，要有变化。用不同的颜色拉开近景与远景的空间关系。

步骤三：深入刻画树木，近实远虚，树木在水中的倒影也要与之区分开来，用虚实对比来丰富画面。

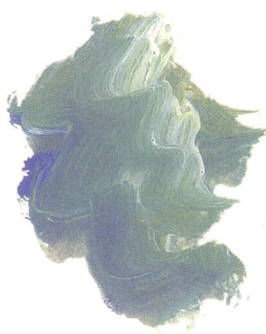
步骤四：调整细节。近处的草要深入刻画，使它在画面中相对突出。加强整幅画的空间关系，强调外形，但是注意不要刻画得过于呆板。

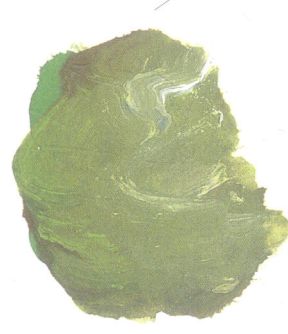
湖蓝(少量)+翠绿(少量)
+白色(大量)

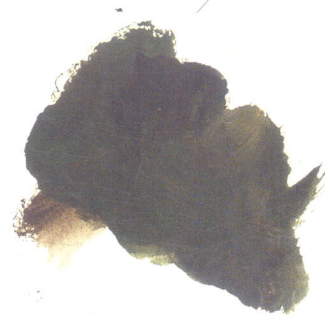
橄榄绿(少量)+白色(大
量)+钴蓝(少量)

钴蓝+草绿(少量)+白色
(大量)

草绿+柠檬黄(少量)+白色

橄榄绿(大量)+熟褐+土黄(少量)

草绿(大量)+土黄+白色