

21 世纪基础美术技法教程

色彩风景

SECAI FENGJING

封治国 著

江西美术出版社

21 世纪基础美术技法教程

色彩风景

封治国 著

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩风景 / 封治国著. — 南昌: 江西美术出版社,
2007.1

21 世纪基础美术技法教程

ISBN 978-7-80749-054-8

I. 色... II. 封... 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 (2006) 第 156641 号

策 划: 刘 杨

封面设计: 刘花弟

装帧设计: 刘花弟

责任编辑: 丘 玮

何如珍

21 世纪基础美术技法教程·色彩风景

封治国 著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

<http://www.jxfinearts.com>

E-mail: jxms@jxpp.com

新华书店发行

深圳华新彩印制版有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 5

2007 年 1 月第 1 版

2007 年 1 月第 1 次印刷

印数 5000

ISBN 978-7-80749-054-8

定价: 25.00 元

目 录

第一章 色彩风景概论	1
第二章 色彩的基本概念	4
一、色彩的四种属性	4
1. 色相	4
2. 纯度	4
3. 明度	4
4. 冷暖	4
二、色彩的七种对比	4
1. 色相对比	4
2. 明度对比	4
3. 冷暖对比	4
4. 补色对比	5
5. 同色对比	5
6. 色度对比	5
7. 面积对比	5
第三章 色彩风景写生的要素	6
一、光源	6
二、环境	7
三、气候	7
四、时段	10
五、季节	12
第四章 色彩风景写生的基本方法	17
一、取景	17
二、透视	17
三、构图	18
四、色调	21
1. 暖色调	21
2. 冷色调	21
3. 对比色调	23
4. 灰色调	24
5. 深色调	25
五、笔法	25
六、色彩风景写生的步骤	28
第五章 色彩风景常见形式组合	30
一、以房子为主体	30
二、以树木为主体	30
三、山和远景	31
四、街景	37
五、室内景	37
第六章 色彩风景写生中的处理技巧	40
一、培养对色彩的敏感性	40
二、充分利用色彩的各种原理进行处理	40
三、画面的概括与简化	42
四、强化空间透视与虚实变化	42
五、重视小色稿的训练	43
第七章 作品赏析	59

第一章 色彩风景概论

一般而言，中国各高等美术学校所开设的风景课程均属于西方绘画的范畴。尽管中国画山水也具有风景画的一般构成形式，但其体系的核心不是在于研究审美客体的光色呈现，而在于笔墨意境与丘壑的深层次探讨。因此，它与建立在以写生为基础的西方风景画概念有较大的区别。本书的讨论对象，是近代光学成果下的印象派色彩风景体系。这也是中国高等院校色彩风景教学的基础理论。

西方风景画作为一种独立的美术体裁，形成于17世纪的荷兰画派，霍贝玛的《密德哈尼斯村道》至今是我们研究古典风景画的经典作品。而19世纪的巴

比松画派则把风景画推向了纯粹的自然主义风格。出于对学院派的厌恶，他们走向了自然，卢梭的森林风光体现了他世外桃源的梦想；柯罗则通过他独特的眼光，从自然界中发现了如同诗歌一样的色彩和意境。巴比松画派画家的创作大都是在写生稿的基础上完成的，有时他们的写生稿比完成的创作更生动、更感人，这也是巴比松画派对后世的绘画影响最大的地方。

19世纪六七十年代，以莫奈、毕沙罗等为代表的印象派画家，他们反对陈陈相因的古典画派和沉缅在中世纪骑士文学而陷入矫揉造作的浪漫主义，他们

密德哈尼斯村道（布上油画） 103.5cm × 141cm 1689年 [荷兰] 霍贝玛

这是西方绘画中运用焦点透视表现空间的经典作品。画面看似平凡，但平凡中透出一种质朴美。

吸收了柯罗、库尔贝、康斯太布尔等人的营养，在19世纪现代科学尤其是光学的启发下，注重在绘画中对外光的研究和表现。印象主义画家注重通过自己眼睛的观察和直接感受，去表现微妙的色彩变化。无论从任何一个角度出发，印象主义的出现对于绘画史而言都是一场承前启后的革命，在此基础上现代主义绘画

才得以产生和发展。而发端于19世纪末的俄罗斯巡回画展画派，更是诞生了一批灿若星辰的风景画大师如列维坦、希什金等。俄罗斯风景画对中国的影响尤其大，它与印象主义绘画构成了中国色彩风景教学的基础。

枫丹白露森林
[法国] 柯罗

柯罗的作品多呈灰绿调，色调含蓄雅致。他的技巧已流露出写生的现场感。

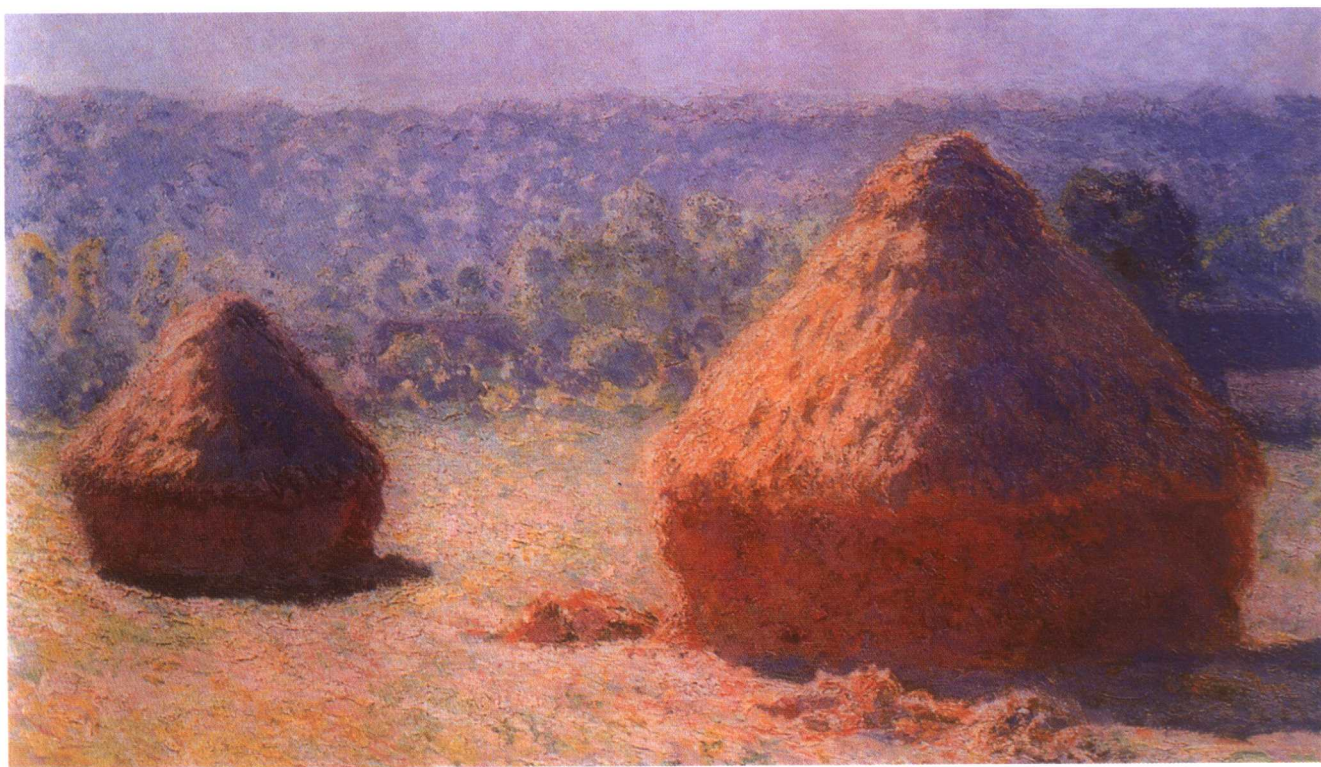
纳沙泰尔湖
[法国] 库尔贝

库尔贝的这幅雪景画作于其生命与艺术生涯终点的时期，真实地体现了这位现实主义艺术大师当时的复杂心态。

干草车（布上油画） 129.5cm × 185cm 1821年 [英国] 康斯特布尔

一辆拉着干草的大车从水塘中缓缓驶出，灿烂的阳光普照大地。这是典型的英国农村田园风光，真实、宁静、和谐、优美、充满生机，使人留连忘返。

草垛 [法国] 莫奈

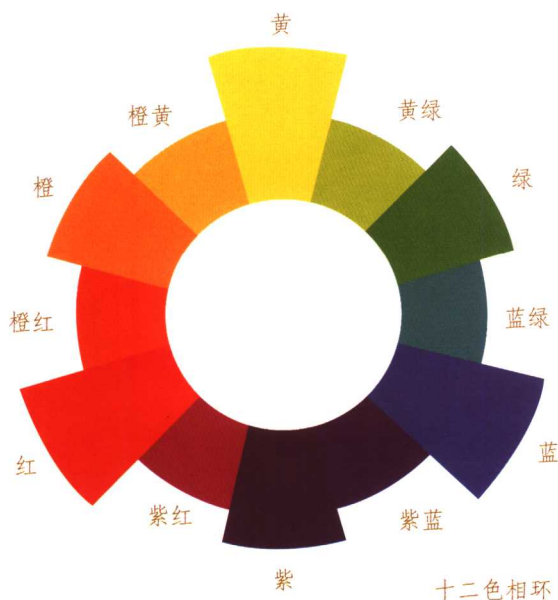
莫奈的草垛系列弥漫着阳光的气息。他对冷暖色的大胆运用令他的作品真正体现了色彩的独立情绪。

第二章 色彩的基本概念

一、色彩的四种属性

1. 色相 色相即色彩的相貌,也指对象固有的色彩,是区别各种不同色彩的名称,指不同波长的光给人的不同感受。色相在色彩中占有极其重要的位置,具有主导作用,色彩的丰富性、色彩的冷暖感觉、色彩的心理及感情等,主要由色相来实现。不同色相由于在色相环上的远近距离不同,形成不同的对比效果、构成不同的色调。单纯的色相对比,只有色相之间明度、纯度相同时才存在。

2. 纯度 纯度是对象色彩的饱和度,可分高纯度、低纯度、灰度等。纯度也指色彩的纯净度、色相感觉明暗及鲜灰的程度,因此还有艳度、彩度、饱和度等说法。颜料中红色是最高纯度的色相。橙、黄、紫等是纯度高的色相,蓝绿是纯度低的色相。任何一个色彩混入黑、白、灰及补色都会降低它的纯度,混入的黑、白、灰越多,纯度低得也越多。

十二色相环

色相环是研究色彩的重要手段和重要方式之一。通常以三原色(红、黄、蓝)为基本色相,按不同纯度的红、橙、黄、绿、蓝、紫等秩序,将其等差环列起来而形成十二色相环。

3. 明度 明度即色彩的黑白度,可分深、灰、亮。明度在色彩中占有重要的位置,色彩间的明度关系是构成色调的基础。色彩的层次感、体积感、空间感、重量感、软硬感主要靠色彩的明度对比来实现。无彩色的黑、白、灰之间的对比为单纯明度对比,如:素描、黑白照片、黑白版画、水墨画等为单纯明度色调。高纯度的各色相除自身具有不同的明度关系外,每一色相混白可提高该色的明度,混白越多明度越高;任一色相混黑可降低明度,混黑越多明度越低。

4. 冷暖 冷暖即色彩在特定环境下的冷暖色的关系,也是色相对比的特殊形式。因色彩感觉的冷暖差别而形成的对比为冷暖对比。冷暖感觉本是人体触觉对外界的反映,当太阳晒到皮肤上、橙红色的火光映照时,我们会感觉到温暖。当站立在蔚蓝的大海边或白色的雪地上,会感到寒冷,久而久之由于经验及条件反射的作用,当人们看到橙、红、黄色时就感到温暖;看到蓝、蓝绿、蓝紫色时就感到冷。这是从生理、心理条件反射的角度谈色彩的冷暖感觉。

二、色彩的七种对比

1. 色相对比 色相对比是因色与色之间差别而形成的对比。对比越强烈,色彩效果越鲜明,对感官刺激越大。红、黄、蓝三原色是最原始、最典型的色相对比。用冷暖来表示色彩的感觉和心理,主要源于人们的经验。“暖”色给人以热烈的气氛和温馨的感觉,“冷”色给人凉爽和严肃的感觉。

2. 明度对比 明度对比指黑、白、灰之间的关系,也是常说的素描关系。黑、白两极之间的色阶非常明确,容易分辨。依明度关系分,画面有高调、中调、低调之分。明度对比是构成色彩中层次感、体积感、空间感、重量感的重要因素,从画面层次感、空间感的角度理解,明度关系使前景亮,远景暗;受光近的亮,受光远的暗。从体积感和重量感理解,越深的色调越重,越亮的色调越轻;层次越丰富的色调体积感越强,层次越简单的色调体积感越弱。

3. 冷暖对比 色彩有冷暖之分,冷色泛指蓝绿

色系,暖色指红黄色系,然而冷暖对比不是绝对的,关键取决于它同更冷的还是更暖的色相比较。冷暖对比在色彩运用当中极为重要,也是色彩的研究的关键所在。从色彩自身的功能来看,红、橙、黄色使观者心跳加快、血压升高,所以产生热的感觉。蓝、蓝绿、蓝紫色能使观者血压降低、心跳减慢,产生冷的感觉。色彩的冷暖感觉是生理、心理及色彩本身综合性因素决定的。

4. 补色对比 在色相对比中,色彩互相衬托、互相补充,所以也叫补色。补色对比最强的是红与绿、黄与紫、蓝与橙,其他次之。所谓补色的对比是指看到任何一种特定颜色,眼睛都会同时产生对其补色的需要。如一张白纸单独看是白纸,放在红纸上会感觉含绿,放在绿色纸上会感觉含红。补色对比的搭配可构成互补色调,互补色相色调的色相感对比比色相色调的效果更强烈、更丰富、更完美、更有刺激性。互补色相色调能满足视觉全色相的要求,取得视觉生理上的平衡,既互为对立又互为需要。互补色相如与明度、纯度相配合可构成审美价值很高的色彩效果。

5. 同色对比 同色对比是色彩美学的核心。没有同色对比就没有色彩的互补规律,也没有色彩的和谐。同色对比中因纯度的强弱不同而形成对比,属“同类色对比”的色调。在观察和区别这类色彩时必须进行比较,区别出其色相的细微差别,而且注意其明度和纯度。不然,容易画得色彩雷同。一般说,不同色性和色相距离大的容易区别,而同类色接近的区分较难。通过这类训练,可以提高观察力和表现力。

6. 色度对比 色度对比也称纯度对比,即强烈色彩和暗淡色彩之间的对比。纯度较高的色彩以原色为最纯,加入相近的同类色彩也有较高的纯度。暗淡的色彩是加入了黑、白、灰或对比色使色彩减低了纯度。由不同色相、色调、纯度等色彩组成的画面,它们之间产生了同程度的对比,形成画面的整体效果,一般较为常见。但此类对比,需要特别加强整体观念,从整个画面的大效果出发,有比较地表现不同层次和主次关系。

7. 面积对比 面积对比是大与小之间的对比。但面积对比不能单纯从体量上进行比较,要注意色彩视觉效果均衡问题,而均衡度又随色彩明度的变化而变化。面积对比实质上是一幅作品中所含的色彩数量的比例对比。画面色彩面积的分布会产生不同程度的强弱对比,调节面积的大小可以取得色彩对比强弱、色彩的韵律节奏以及视觉上力的平衡。因此,面积对比是具有结构性的,它是整个画面“明暗结构”和“色彩结构”的重要组成部分。由于面积对比的重要作用,因此在构思构图时需要优先考虑。

色相对比

明度对比

纯度对比

蒙热隆的花园 [法国] 西斯莱

西斯莱对风景富于强烈诗意的洞察。这幅作品也是综合运用色彩对比的典范,为我们传达出音乐般的节奏。

第三章 色彩风景写生的要素

一、光源

首先，从光源角度分析。光的主要来源是阳光，而在有云遮挡和阴天的时候，光源就是漫射的天光。早晨太阳初升，呈现橘黄色，强烈浓郁，将世界上的万物洒上一层金黄色；而在日落之前的时刻，天空的云朵受日光照射出现绯红的绚丽色彩，并反射到田地

与一些建筑物表面上。这种绯红色类似浅玫瑰红，与早晨的阳光之橘黄截然不同。而被白云遮住太阳这种情形下的天光，则是含有蓝天的冷色及间接的阳光之偏暖的余晖两种成分，大自然便处于近似白光的照射下，此时的光源色偏冷、苍白，对万物没有多少在色彩方面的影响。

这幅作品阳光明媚，很好地体现了江南水乡的特点。

二、环境

在地面上辽阔的空间内,各种物体除了受到光源的影响外,还受它们之间的色彩互相影响作用。这一点要具体依照各物体之间的远近距离、体积大小、光线强弱以及自身色彩力度(纯度)而定。比如在鲜花盛开的色彩缤纷的花地里,各种小面积的纯色相互交织纠缠在一起,彼此的相互影响鲜明;在冬季的雪地里,

中,树木、屋舍的背光面及投影,带有很强的天蓝色;一些围绕在房子周围的嫩绿色草坪会给房子的外墙“染”上一层绿色;雨后湿润的黄土地,也同样会给周围物体映上一些暖黄色,诸如此类,不胜枚举。

三、气候

下面分析一下不同气候状况下,风景的色彩变化。

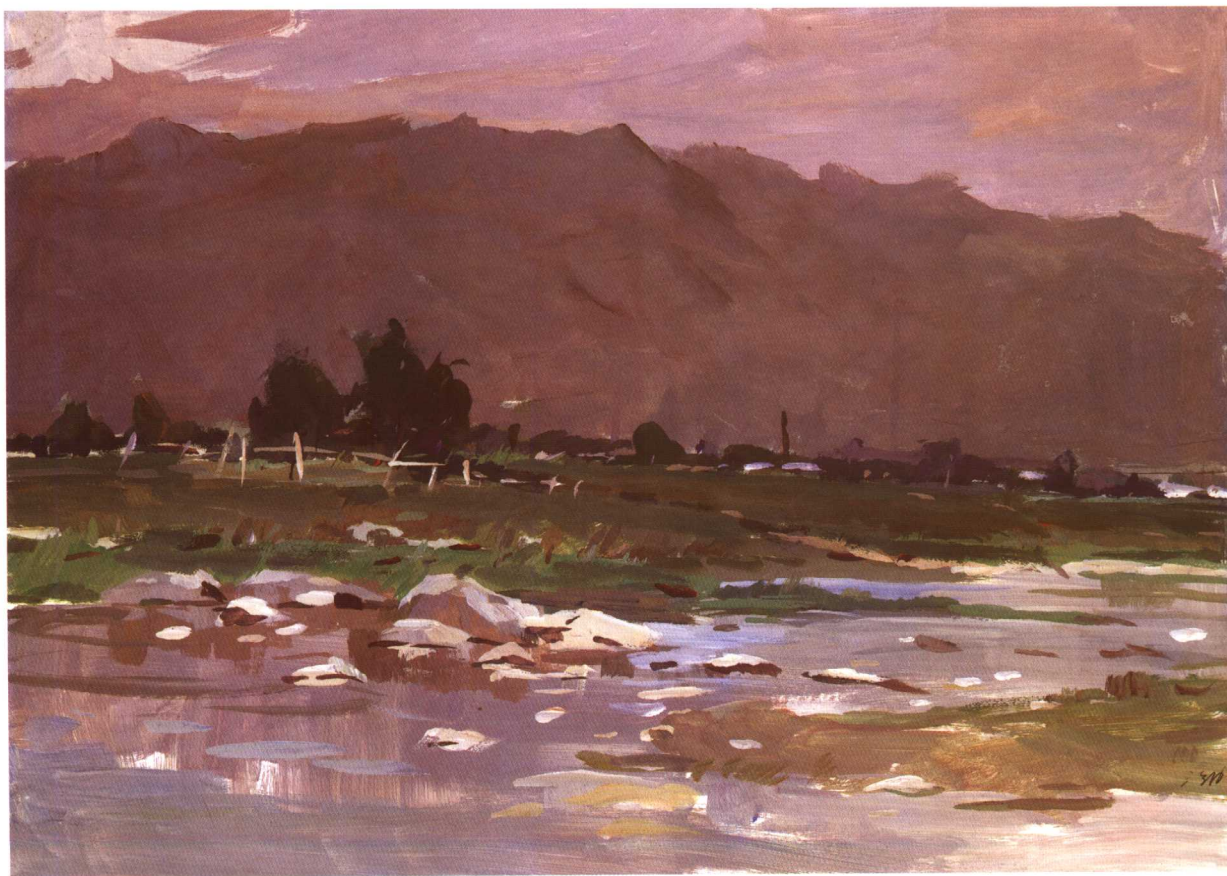
前面曾提到过,处于阴天中的景物,如同处在灰白色光源的照射中,物体的明暗色彩的冷暖对比较在阳光直射下呈现的效果要减弱很多,且没有明显的光源色及环境色。而且值得关注的是,阴云本身反而有着色彩上的差异和变幻,不能简单而概念化地将云画成无彩的灰,而要具体区分色彩的微妙成分。

对于处在雨中的景物,应该给予色彩强化。这种强化不是指环境,而是指各物体自身的固有色。因为物体被雨水淋湿后,其表面色彩变纯、变暗,如有刷新之感。还有一个特征就是,由于雨线的下落,使得雨中物象变得模糊不清。根据落雨大小而决定其模糊之程度,不能臆造,而要多观察,师之客观。

对于明朗天气下的景物写生,我们可以在下面的以时间角度划分的项目中得到了解。

深秋的气氛表现十分到位，色调含蓄，层次分明。

这是典型的阴天的感觉。物象有较明确的固有色倾向。画面色彩在绿色系列中展开。

这是一幅光感极强的作品。透过树枝洒落下的斑驳树影使地面层次变得十分丰富，点状的笔触也很好地体现了树叶的体积。

四、时段

时段主要是指每天早晨、中午、傍晚等不同的时间段。这几个具备明显特征差异的时间段中的景观效果，主要是由于光源变化所造成。具体情况如下：

早晨，太阳刚刚升起，所有的景物受光源影响，都披上一层金黄色。太阳本身形状很大，呈现鲜艳的橙色。光源亮度较中午要弱很多。被照物体之受光与背光面的明度对比差很大。光源基本处于平射，物体显示出侧光效果。物体的背光面很暗，与橘黄光源有稍

许的补色关系，而有些暗紫或暗蓝色彩倾向。

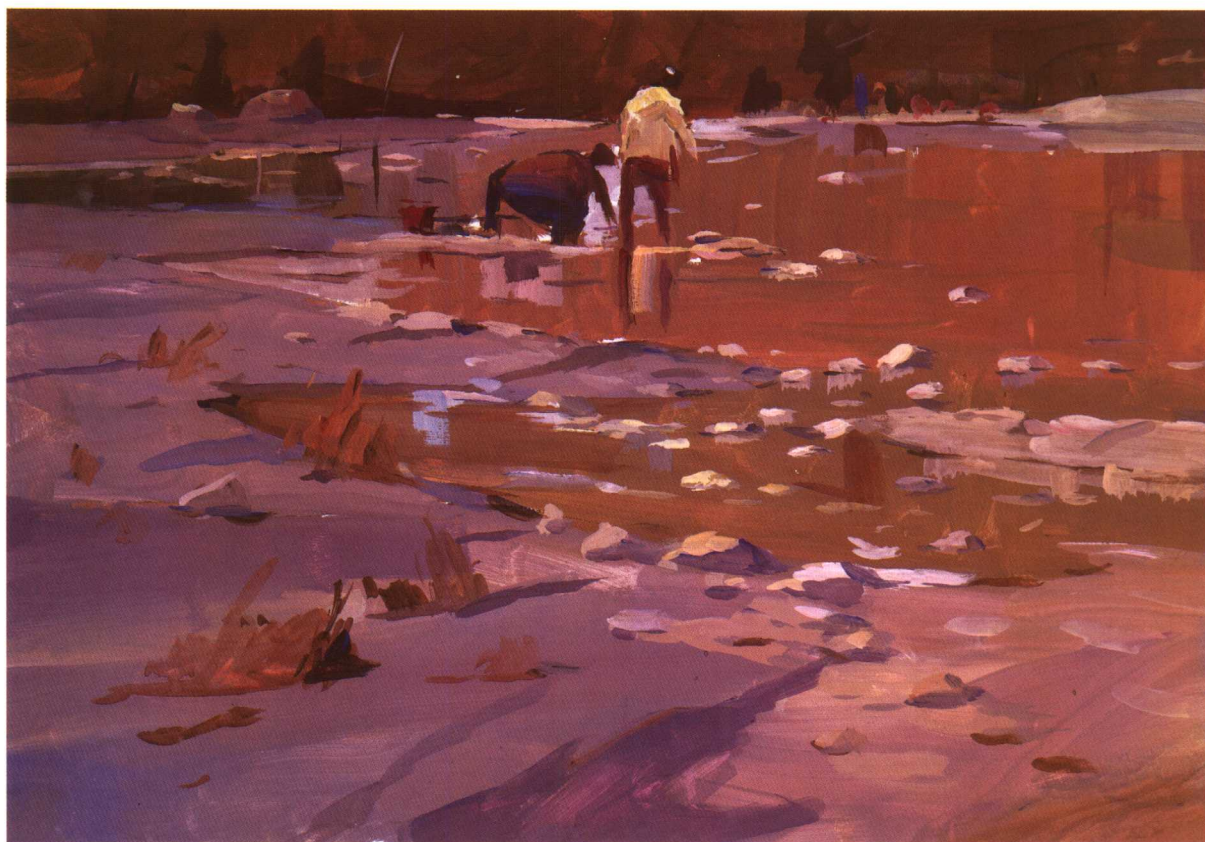
中午，日光接近白光，可将光源表现为奶白色或白色。如果不受太阳光直射，而是天光漫射时，也可把光源色表现为冷白色。此时，光源位置在天空中部，物体受顶光照射。物体受光源色的影响或改变程度不大。但由于光的强度很大，致使被照物体群之间色彩的相互影响也相应增强。所以在这种情形下，要注意表现固有色及环境色。

这是一幅正午时分的风景写生。光感强烈，体现了正午时分光源呈奶白色的特点。作品很好地处理了光源色、条件色及固有色三者的关系，空间层次清晰，用笔灵动、轻松。对背景绿颜色的把握显示了作者敏锐的色彩感受力，既体现了冷暖，又概括了体块，是一幅优秀的风景习作。

晚霞时分，天空中的云朵和霞光都显现出浅玫瑰红色，与钴蓝色的天空或灰、黄组成的天空交相辉映，绚丽多彩。此时的地面上的物体，由于接受了变弱的

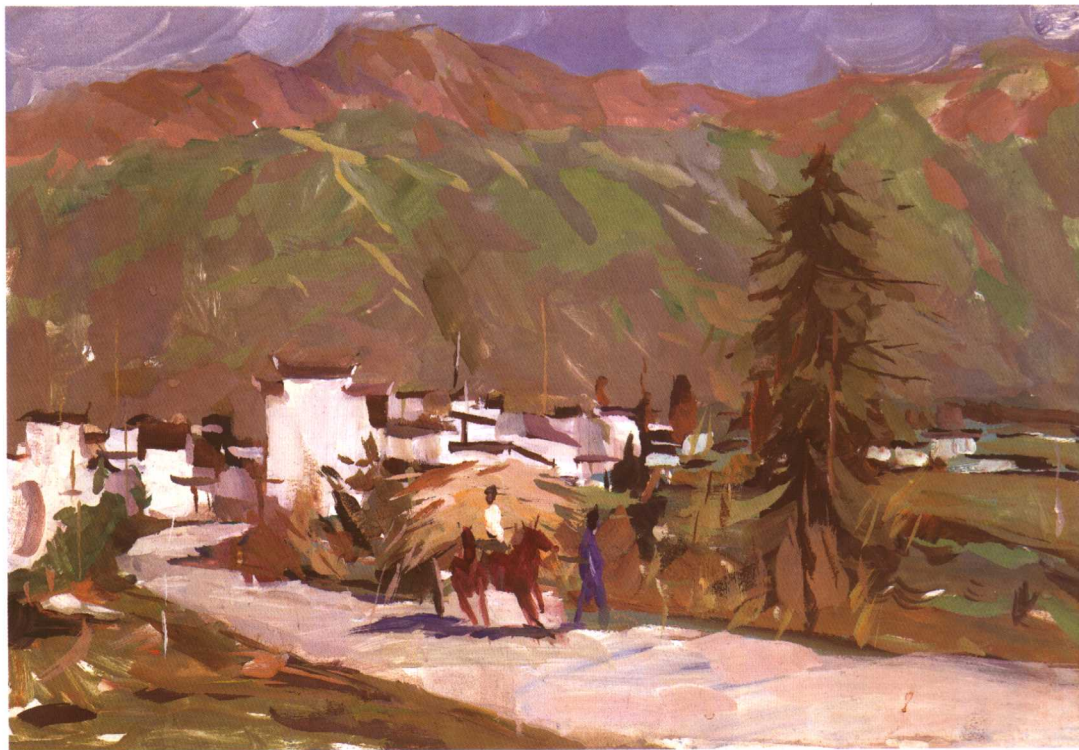
光照而呈现减弱并变暗的固有色，但有光源色的影响。处于逆光中的景物由于光线弱而呈现剪影的效果。某些现象很类似于早晨的情景。

五、季节

不同季节中的景物，色彩特征有明显的区别。

春天，万物复苏，大地上刚刚长出嫩绿的植物。树木也吐出绿芽。为渲染这种生机勃勃的气氛，要将春天的色彩表现成黄绿、粉绿色调，以强化鲜嫩之感。这种色彩必须明快、纯净，并有生命的象征。

画面展现了初春时节生机勃勃的景致。

盛夏，天气炎热，阳光充足。为配合这种气温，表现盛夏植物的繁茂，多采用偏暖并且稳定的绿色，如中绿、橄榄绿、草绿、墨绿等。天空以带暖黄色的亮调来表现。

秋天，是收获的季节。果实成熟，草木枯萎，枫叶变红，树木叶落，这一切都造成了秋季的代表色调

为土黄和土红。此时天空碧蓝无际与地面上的橙色调形成鲜明对比，响亮而有冲击力。

晚秋的气氛浓郁。色彩对比强烈，水面安静的感觉表现极为精彩。

