

9 787539 420011 >

造型基础训练方法丛书

孔祥卫 编著

湖北长江出版集团

风景的速写 色彩 比较训练法

湖北美术出版社

比较

训练法

COMPARING TRAINING

孔祥卫 主编

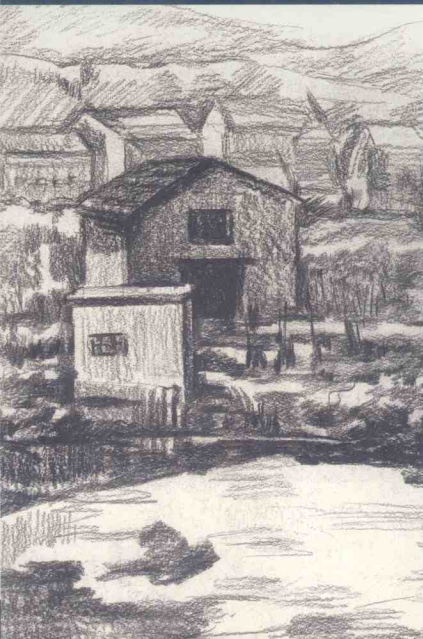
造型基础训练的目的并不只是学习表现对象的技巧，更重要的是学会正确地观察和理解对象的造型特征，把握对象的本体结构和内在的造型规律，这实际上是一个积极的理性思维过程。将一个个物体或物体之间的内在结构、表面光影以及色彩关系等是相互联系的，将它们放在一起整体观察，相互比较，在比较过程中寻找规律。

将这种立体造型方法运用到绘画实践中，去更好地诠释你所要表现的对象！

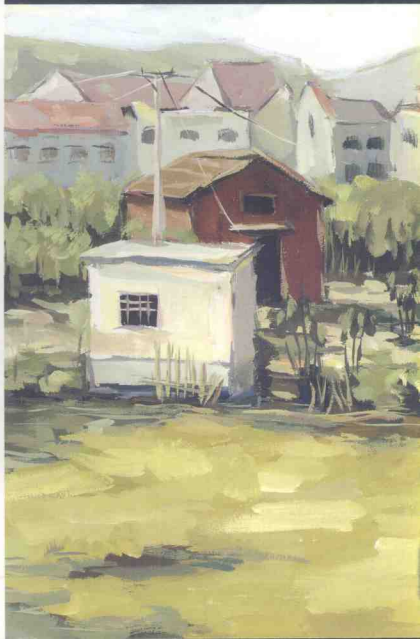
风景的

速写

色彩

比较训练法

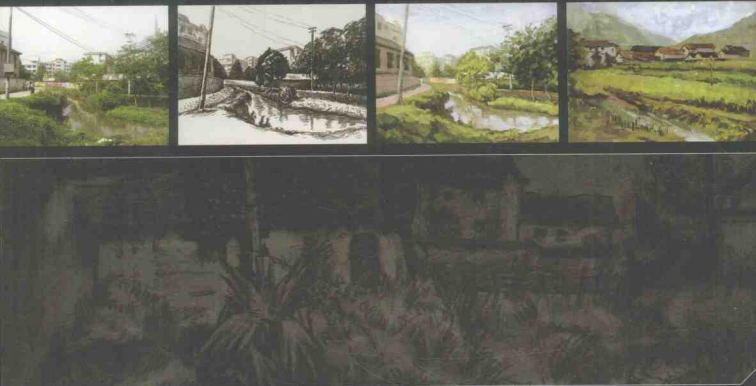
COMPARING TRAINING

孔祥卫 编著

丛书策划/责任编辑:敖露 书籍设计:敖露 孙启昕

技术编辑:李亚明

风景的速写 色彩 比较训练法

图书在版编目(CIP)数据

风景的速写、色彩比较训练法/孔祥卫编著.

—武汉:湖北美术出版社,2007.5

(造型基础训练方法丛书/孔祥卫主编)

ISBN 978-7-5394-2001-1

I. 风… II. 孔… III. ①风景画—速写—技法(美术)—

高等学校—入学考试—自学参考资料—②风景画:水粉画—

技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料IV.J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第148818号

出版发行:湖北美术出版社

电话:(027)87679522 87679535

邮政编码:430070

印刷:武汉精一印刷有限公司

http://www.hbapress.com.cn

E-mail:fxg@hbapress.com.cn

开本:635mm×965mm 1/8

印张:8

印数:6000册

版次:2007年5月第1版 2007年5月第1次印刷

定价:25.00元

几何体的 结构 明暗 创作比较训练法
静物的 结构 明暗 色彩比较训练法
石膏像的 结构 明暗 比较训练法
人像的 结构 明暗 色彩 速写 比较训练法
风景的 速写 色彩 比较训练法

ISBN 978-7-5394-2001-1

9 787539 420011 >

写给真心喜欢美术的你

比较训练法

造型基础训练方法丛书
COMPARING TRAINING

孔祥卫 编著

比较训练法 有比较才有鉴别

风景的速写 色彩 比较训练法

孔祥卫
主编

一、水粉画的
基础知识

02-03

二、风景写生
的作画要点

04-06

三、风景写生
的着色方法

07

四、什么是色
调

08

五、色调的练
习

09

六、水粉的主
要表现方法

10-13

七、风景写生
如何选择角度

13

八、风景写生
如何起稿构图

14

九、风景的速
写,色彩比较
训练

15-43

十、范画欣赏

44-64

“艺术家用脑，而不是用手去画。”

——米开朗基罗

一、水粉画的基础知识

1. 水粉画的特点

绘画的使用工具与材料决定了画种的特点。水粉颜料以粉质厚料制成，颜色不透明，具有较强的覆盖能力，画出来的颜色鲜明、饱满，这一特点与油画相似。另外水粉颜料也可用清水调稀、薄涂的湿画法使画面透明或半透明，形成水色湿润、淋漓流畅的风格，这一特点又像水彩。因此，水粉的效果可厚重、鲜明，又可柔润淋漓，兼有油画与水彩画两种特点。水粉画表现力强，形式多样，应用广泛，如商业美术、广告装潢、舞台美术、工业设计、室内外环境设计等，都以水粉为主要表现形式。因此，水粉画也成为美术高中和美术院校学生进行色彩训练的必修课。在绘画领域中，水粉画也日益成为一个独立的画种。但水粉画也有它的弱点。由于水粉颜料中粉量大，干得快，干了之后的颜色与湿画上去的颜色效果不一样，因此作画过程中，须凭经验估计画面干后的色彩明度效果，初学者难于掌握，致使画面容易出现“粉”“火”“灰”等毛病。此外，干画法、厚画法的画面易龟裂脱落，薄画法的作品在受潮或强烈日光直接照射下会变色，作品需要妥善保管。

2. 水粉画的工具与材料

风景色彩写生可选择工具与材料品种很多，工具有铅笔、钢笔、油画笔、油画棒、水彩笔、国画笔、水粉笔；颜料有色粉、水彩颜料、油画颜料、丙烯颜料等。由此而形成的画种有水彩画、油画、丙烯画、中国画、素描等。画种不同，作画技法也不同，使用的工具与材料也有差异，但有些工具与材料可综合使用，以形成特殊的艺术效果。水粉画技法中的厚画法像油画，可以使用油画刀、画布、油画纸；薄画法又像水彩、国画。除专门的水粉纸、水粉笔以外，各种油画笔、国画笔、水彩笔以及宣纸、高丽纸、过滤纸都可以选用。至于水粉画的其他工具与材料，在各地美术用品商店都有出售，读者可以自行选购。

吸水布巾
(水粉作画中必不可少的工具之一。一般用来控制笔的水分，因此作画前应统一将吸水性能。)

水粉笔(初学者一般可以选用笔毛较软的羊毫水粉笔，易掌握。熟练之后较硬的油画笔也可使用。)

大号笔刷(用来铺大面积的色块或者大面积着色。)

水粉颜料(可以购买一套色盘，颜色整齐，也可以根据自己需要的颜色购买单支的。)

颜料盒(尽量买大一点的，36色最好，排颜料最好以及浅到深的顺序，颜料盒可以用来做调色盘。)

3. 常用的素描工具

铅笔

毛笔

可塑橡皮、普通硬橡皮

工具刀、造版版

毛笔

素描纸

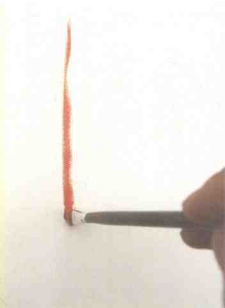
水彩纸(除木粉纸外，水彩纸也是不错的选择。)

常用的握笔姿势

水粉笔的笔杆较长，绘画时可像写钢笔字那样持笔，也可用画素描时握铅笔的姿势。

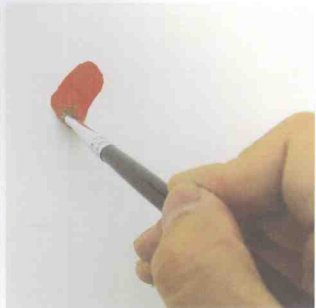
常用的用笔技巧

勾

刷

点

调色时颜色混合一次不要过多，最重要的是不要把颜色调得太均匀，这样出来的色彩发“死”发“灰”，没有生命力。

二、风景写生的作画要点

(一) 风景画的取景与构图

风景写生的构图不同于画室中静物写生的构图。面对五彩缤纷的色彩世界，初学者要么感到不知所措，无从下笔，要么不加选择，随意坐下来就画，这样都不可能有好好的构图。风景画构图的几大要点是：

视平线的安排、均衡的处理、主宾关系与线形的组织等。

1. 视平线的安排

面对旷野或海洋，天际出现一条天地相接或天海相接的线，这就是视平线。视平线通常被景物中的树木、建筑物、山川所遮挡，但不能忽视它的存在，它是景物透视的基准线，对风景画构图起着重要作用。视平线在画面位置的高低变化，会形成不同的构图与透视。视平线位于画面的下方，适合表现仰视景观；视平线位于画面的上方，适合表现俯视景观。如果把视平线处理在画面以外，则可使画面形成特殊的透视效果。

• 地平线

2. 均衡的处理

均衡是一切艺术作品的创作法则之一。一幅风景画的构图，总要给人以平衡的感觉。风景画的均衡法则体现在：暗色感觉重，浅色感觉轻；动的感觉重，静的感觉轻；高纯度色块感觉重，低纯度色块感觉轻；暖色感觉重，冷色感觉轻。运用这一法则，可调整画面的轻重感。比如，画面感觉轻的一边添加人物或树木，从而使画面取得均衡。

3. 主宾关系

主宾关系也就是主次关系。风景画中,主体、重点景物多安排在接近画面中心的位置。如一栋房屋,一般会安排在画面中心附近的中景位置,远景用天空、树木,近景用草地、石块来衬托。对于主要景物要多用一些笔墨描绘,以形成画面的趣味中心,这样才能吸引人。次要景物用笔、用色则要简略,不要主次不分。

4. 线形的组织

形体由线组成。画面的形与线要安排得当,既要变化,又要统一。形体的主次、大小、高低、起伏、疏密、藏露等要靠线与形来体现。景物的趋向线要有意识地加强,使画面形成一定的节奏感、韵律感。线与形的组织和用笔要体现一定的力度。

(二) 风景的光与色

大多数的风景画作品要表现阳光。阳光是有颜色的，一天绝大部分时间阳光的色彩为暖色。阳光照射下的物体大部分时间是受光面暖，背光面冷。物体暗部除受地面及其他景物反射光影响外，还受天空反射光影响，因此物体暗部的颜色基本透明，作画时不可涂成死色，这是风景光与色的最基本规律。

受光面颜色偏暖

背光面颜色偏冷

(三) 风景画的空间表现

风景画空间的表现能体现一定意境和诗意，这也是一幅好的风景画能吸引人之处。自然界由于空气的存在，我们看到的景物是明显的前后层次，近处清楚，远处模糊；近处色彩暖，远处色彩冷；近处色彩鲜明，远处色彩灰；近处色彩对比强，远处对比弱。景物受空气的影响而形成的这种规律，叫做空气透视。

远处模糊，色彩冷而灰

近处清楚，色彩暖而鲜明

四、形象刻画中的概括能力

自然界中景物的色彩关系和形体结构千差万别。而我们在风景写生中,只能用有限的颜料色彩来表现对象的光与色,这就需要我们具有较高概括能力。初学者可以通过观察或临摹优秀的范画作品来学习风景写生中的概括手法。

1. 先画亮部再画灰部、暗部。这是水彩画常用的着色方法。

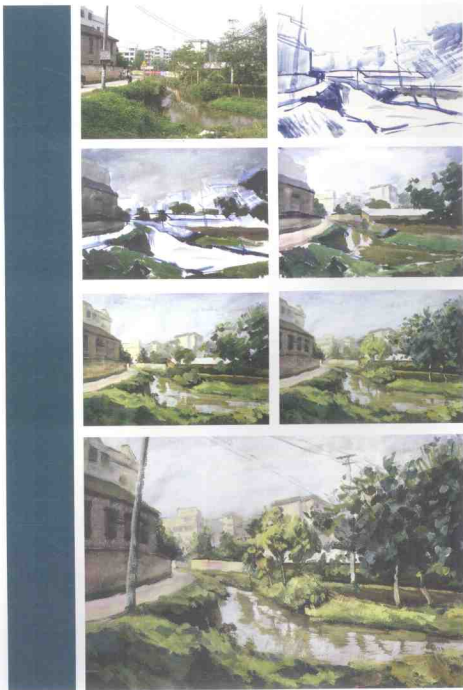
3. 先画暗部再画灰部、亮部。这种方法多为干厚画法,油画技法中常使用。

3. 先铺大色块,再逐步深入。这种方法的难点在于水粉颜料干后能否衔接自然。

4. 湿时衔接,局部推进。这种方法较好地解决了水粉颜料不易衔接的难题。

5. 先画中间色,再加深、提亮。这是比较适宜水粉颜料特点的方法。此种方法便于比较每一个色块之间的细微差别,比如铺中间色,画面中各个景物的中间色是不同的,在处理同一明度的中间色时,只要将色相、纯度稍加变化,即可产生变化丰富的中间色调。以此类推,在画暗部和亮部时,同样可采取这种着色方法。这种画法多采用薄画法和厚画法结合,先薄后厚。

以上这些作画方法之间并没有严格的界限,初学者可以第5种方法为主,其他几种作为辅助,从而将这几种方法熟练掌握。

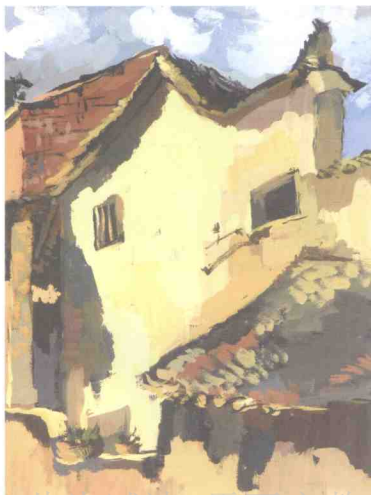
三、风景写生的着色方法

由于水粉画兼有多种画种的特点,因此在画面中可以采用多种技法综合使用。如厚画法与薄画法结合,干画法与湿画法结合,勾线与块面相结合,水彩颜料与水粉颜料结合使用等等。比如,画面中天空和水用淡湿画法,建筑物、树木可用厚画法。

冷色调为主的画面

暖色调为主的画面

四、什么是色调

“调子”原是音乐艺术中的一个术语,主要表现音准的高低大小,如D大调,C大调等。

绘画借用这个名词,是因为它可以准确地表示一幅作品的画面综合效果(构图、形象、色彩、明暗等诸多因素造成的综合效果),如冷调、蓝灰调、金黄色调等。

色调是客观存在的,自然界中光源、气候、季节以及环境的变迁,本来就存在着各种各样的色调、色相的光源色,使各个固有色不同的物体表面都笼罩着统一的色彩倾向,这种统一的色彩就是自然中的色调。

色调的产生是来自对客观世界的反映,又是主观分析思考、归纳概括的产物。首先是所有物体的色彩倾向与周围环境的联系,再是经过分析归纳后的色调。要想所画的色调从意图上可以打动观者,就要采取夸张、提炼、概括等艺术加工手段。日本画家东山魁夷的作品的宁静、静雅色调表现了梦一般的田园景色,就是在感受真实色调的基础上,进一步提炼、夸张、概括的产物。

无论是写生还是创作,色彩画中的调子往往起着重要的支配作用。一幅作品中,色调作为一种独特的色彩形式,在表现色彩画主题的情调、意境和传达情感上是不可或缺的。它能直观地使欣赏者的情感和注意力被画面中的色调所影响。

初学彩画对色调的把握有两个误区:

一是掌握不住色调,只是局部地描绘物体色彩,这种零色块的方法使画面形成了不完整的色调,给人一种画到哪儿算哪儿的感觉。

二是无视客观景物的色彩关系与倾向,无视对客观世界的真实感受,凭主观想象去追求色调(创作除外),这样画面表现出来的结果是色调雷同、虚假,将变化丰富的色调表现得十分单调、乏味、枯燥。

五、色调的练习

根据季节的不同,气候的不同,颜色的表现也是不同的。

下面是春、夏、秋、冬的色调变化练习。

春

夏

秋

冬

练习色调的时候可以用书中任意一张画来作参考。不需要很深入,以大块色为主,凭自己对对象的理解在短时间内画出自己大的感觉。

试一试

用水粉色彩表现“酸”“甜”“苦”“辣”。

六、水粉的主要表现方法

厚堆的方法:

这样的方法可以表现出风景中较为厚实和破旧的物体,特别是在画老房子和古建筑物的时候,表现力较强。

稀薄的方法：

水粉如果控制得当，也能表现出水彩的一些特点。

在取景上,大自然的每个角度都是美的,外出写生时,角度的选择非常重要。

同一位置,不同角度的表现:

风景速写的表现手法也有很多,下面简单地举些例子。

钢笔淡彩

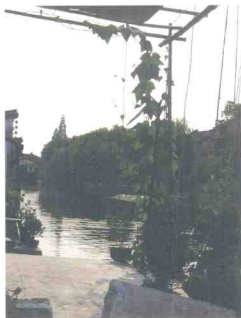
铅笔

钢笔

在写生过程中可以尝试用不同的工具进行绘画,这样可以得到不同的效果和更多的绘画乐趣。

七、风景写生如何选取角度

风景写生是在广阔的空间中进行的,视野中的景物不能像静物和人物那样人为地摆排,如何选取作画角度,对于初学风景画的人来说十分关键。

风景写生决不能随便找个地方坐下就画,你一定要走一走,转一转,几个角度相互比较一下,看视野中的景物是否吻合你的构图要求。因为你选取了一个作画角度,实际上就是选取了一个要表现的画面。

在中国文学作品尤其是诗词中,有相当精彩的景物描写,如“大漠孤烟直,长河落日圆”,是作者平视广袤的沙漠景色的感受;“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川”,是李白在看瀑布时仰视对象所写;“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,是诗人从多个角度赞美庐山。这是从诗人的角度来描写自然,画风景虽也按美的法则来描绘自然,但它有自己的选择要求。

如果要表现一定的空间深度,可选择有一定俯视角度的角度作画,视平线可定得高,视野中的纵深度能体现相应的空间效果。如果要表现层次感,可以选择近景、中景、远景的角度作画。这三种层次的安排,体现在景物的大小、虚实、冷暖、明度等各方面的对比变化之中。

为了表现一定的生活气息,可以选择院落、村头、渡口、街巷等为作画的场所和角度,在普通平凡的景物中挖掘美。同时,为了表现独特非凡的视觉效果,可以描绘高山大川。然而“非常之观,常在于险远”,非常的景不一定险,却一定远,懒得走动就不可能找到理想的作画角度,也就不可能画出形式独特、意味深远的风景画。

八、风景写生如何起稿构图

风景写生以大自然为对象,如何构图起稿是许多初学者较为关心的问题。画静物和人物有特定的内容和范围界定,而画风景是面对广阔无限的大自然,如何选择表现内容,就看构图这关键一环。

风景画构图要点是:通过作画者的观察和体会,把自然物象按一定视觉规律,有序地排列、组合到画面中去,使读者顺利地通过画面感悟到作者思想和意图。

构图本身很难说好与坏,关键是看构图形式是否准确、生动地把作画者对自然物象感悟的意图成功地表现出来,并且能够被观赏者所接受,因而构图也同其他绘画手段一样是一种技巧。在某种意义上讲,构图是作画者与欣赏者之间的桥梁中介。

一幅风景写生的构图的优劣,取决于作者的立意。所谓立意,就是你这幅画究竟要画什么?是哪些地方感染了你?哪些地方吸引了你?要选择那些你认为最有情趣的景物去安排构图。

当你置身于多姿多态的自然景物中,你只需要选择一个视点,一种方式,只表达一个你认为是最精彩的场景,这是风景写生的一般特点和规律。

概括与取舍是构图的重要因素,概括是对繁杂的景物进行简化处理,把包罗万象的景物概括为几个层次。取舍就是保留最感兴趣的主要景物和能够起到烘托作用的主要景物,而无关大局的内容尽量减弱或舍弃。

外出写生时,总有不尽如人意的物体掺杂在你想要表现的景物中,为了构图的完美要进行适当的迁移,将周围或其他地方的景物迁移到这组景物中来,用以充实和加强这组形象画面的典型性和内容的集中性,增添画面效果。只是要注意迁移在画面上的景物要合理有序,不能违反比例透视关系,要给人一种自然天成的视觉效果。构图起稿要注意画面均衡。均衡是指画面中视觉上、内容上、分量上、形象上安排布置要平衡、协调,不要使画面轻重不均或呆板平淡。

初学风景写生宜选择一些形象不复杂,色彩关系明确的景物练习。在构图选景时可以用取景框辅助。自制的取景框可用硬板或纸板在中间挖一个矩形的框(其长宽比例应与画纸相同),四边用深颜色或灰颜色涂满。在留下的框内取景构图是简单易学的方法。除此之外还可以简单利用双手搭一个取景框,用拇指和食指构成一个矩形,任意选取你想要的画面。

