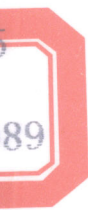

主编：宋建社
著者：唐砚勋

绘 画 人 门 阶 梯 教 程

SECAI
FENGJING

色彩风景

上海人民美術出版社

「绘画入门阶梯教程」

色彩风景

主 编 宋建社   著 者 唐砚勋

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩. 风景 / 宋建社主编, 唐砚勋著. —上海: 上海人民美术出版社, 2005

绘画入门阶梯教程

ISBN 978-7-5322-4633-5

I. 色... II. ①宋... ②唐... 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 (2005) 第 141847 号

绘画入门阶梯教程——色彩风景

主 编： 宋建社

作 者： 唐砚勋

策 划： 乐明祥

责任编辑： 乐明祥 / 陈 劼

封面设计： 陈 劼

版式设计： 唐砚勋

封面绘画： 宋建社

技术编辑： 杜廷华

出版发行： 上海人民美术出版社

(上海市长乐路 672 弄 33 号)

印 刷： 上海新华印刷有限公司

开 本： 635×965 1/8

印 张： 8

版 次： 2006 年 1 月第 1 版

印 次： 2007 年 3 月第 2 次印刷

印 数： 4251-7050

书 号： ISBN 978-7-5322-4633-5

定 价： 25.00 元

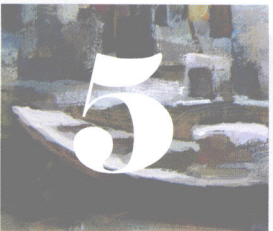
长久以来,人们对于色彩物理性能的种种研究远远深刻于对色彩和谐关系的研究,尽管人们每天都生活在一个充满色彩的世界之中。一方面,对色彩的审美常常只停留在人们的主观经验之上,另一方面,色彩的和谐关系始终都是一个相对的、变化的概念。因此,人们总觉得学习色彩难,掌握色彩的和谐关系更难。

画风景是人们通过观察和表现大自然千变万化的光色现象,研究色彩和谐关系的最好方法之一。风景写生通过最直接的外光作业培养作画者捕捉大自然色彩瞬息万变的能力,使人们了解光的物理现象和色彩艺术表现之间的种种联系,并最终以前以优美和谐的色彩画面将对象充分地展现出来。相对于室内色彩写生而言,风景写生由于其景物更多、内容更复杂、色彩更丰富、光线变化更快、时间更受限制、作画条件更艰苦、要求作画者具备更强的取舍概括能力和主观意识,因此,它是初学者研究色彩规律的有力手段,对于培养人们的色彩造型能力具有普遍的意义。

水粉画风景写生表现在效果上兼有其他绘画形式的多种长处:干画厚画,它能像油画那样凝重刚劲、浑厚坚实;湿画薄画,它又能像水彩画那样轻松明快、湿润透明。另外,外出写生时,材料便于携带,颜料易干、洗笔简单、作品易存放等,这些都给风景写生带来许多方便。当然,水粉画也有自己的局限性:由于水粉颜料干湿厚薄变化较大,初学者往往不易掌握;水粉画颜料深色不深,色域较窄,不易修改,难以深入等等。但只要多画多练,掌握其性能和多种表现技法,就能扬长避短,画出优美的风景画来。

本书以详尽的文字和精彩的范画向读者展示了一个丰富多彩的风光写生天地。它既可作为大中专艺术类专业学生和广大美术爱好者风景写生的参考书,也将为我们进一步探索色彩和谐,表现大自然风光留下一些启迪和帮助。

宋建社

第一章

来自于自然的灵感

1

色彩风景写生概述

第二章

走进阳光与色彩的世界

6

写生中常用的色彩原理

第三章

寻找自然中的美

17

构思与构图

第四章

描绘千变万化的自然现象

23

季节、时间与天气的一般表现

第五章

从身边的景色画起

39

水粉风景写生步骤

第六章

感受美的画面

58

示范作品赏析

第一章

I

来自于自然的灵感

色彩风景写生概述

绿洲[局部](丙烯) 唐晓颖/作

INSPIRATION FROM NATURE

需要完

乡村的午后(色粉) 唐砚勋 作

当你展开这本书的时候，自然的气息已缓缓地沁入你的心脾，唤起你内心曾经被深深感动的美好记忆：也许是江南水乡的青瓦白墙、桃红柳绿，是寒山古刹的暮鼓晨钟、楼台烟雨；也许是海滨渔村的星星渔火、粼粼波光，是玉门关前的大漠孤烟、长河落日……

驻足于自然恩赐的美景之前流连忘返，细细品味着铭记心头的感动心情，或许内心也曾涌起用画

笔描绘此情此景的渴望。正是这种心潮澎湃的力量，令画家们创作出众多精彩纷呈的佳作。也正是这种饱含渴望的激情释放，让风景写生变成了一种纯美的精神享受。

本书希望通过深入浅出的原理讲解、由浅入深的实例分析，帮助色彩风景写生的爱好者们，完成描绘自然之美的小小梦想，在写生的种种过程中，体验激情、挑战以及实现梦想的欣喜。

一 迈出第一步——把自然当作自己最好的老师

自然的美深沉博大，光线的瞬息万变和景物的错综复杂，往往使初学者觉得无从下手。其实，此时你所要做的仅仅是拿起画板，去户外亲身感受大自然的阳光和雨露。自然界中丰富和谐的色彩，只有通过画笔在纸上不断涂抹，才能慢慢领会。

许多画家的艺术之旅，正是从一笔一画地描画大自然开始的。

自然界提供了比画室更有生命力的主题和内容，稍瞬即逝的光线迫使你心无旁骛，大胆用笔，甚至无心顾及所谓的技法，而把精力集中在对内心真实感受的表达上。这种源于自然界的作品，相对于画室中深思熟虑的创作，虽然稍显粗糙，但往往更加纯真质朴。

藏寨(水粉) 唐砚勋 作

写生前的精心准备

二 从画室走向自然——写生前的精心准备

室外色彩写生由于自然环境和作画条件的限制，和室内有所不同。在写生前了解这些情况可以做好充分的准备：

- 工具箱和背包。工具箱用于放置各种绘画工具和材料。背包用于携带生活必需品。

- 画夹是必不可少的，既可以用来存放纸张，又可以反向打开支撑在地面上当画架使用。当然，条件允许的话多带一个画架更为方便。

- 带好调色板、画笔和充足的颜料。调色盒中的颜料尽量装满，可以画2~3天。若外出时间较短，不常用的颜色就可以不带，以减轻重量。白颜料必须多带。

- 取景框、笔洗、吸水布、图钉（胶带纸、夹子也可以）以及可折叠的写生凳都是必不可少的工具。

- 速写本和钢笔。有条件的话最好带上照相机，可以帮助你收集大量绘画素材。

- 做好防护工作，雨伞、感冒药等是必备品。夏天须带水壶、蚊香（防虫水或万精油）、防晒霜等，尽量选择遮阴处作画。冬天则须注意防寒衣物、保暖鞋、手套。去雪山写生要准备墨镜以防“雪盲”。如果是去比较偏僻的地方，最好与人同行。

- 收集一些目的地的信息，包括当地的景观特色、风土人情、历史文化等。使写生变得有一点针对性。

- 根据收集的信息，制定一个简单的行程表，比如出行路线、交通工具、经济预算等。准备好充足的资金。

- 注意自己的人身安全。

- 做好以上的准备，会让自己的写生之旅充满快乐和享受。

三 从看到学——本书有特色的色彩分析

有许多初学者，具有良好的色彩感知能力，面对自然界丰富的色彩，内心充满表达的渴望，但是由于调和色彩能力的限制，不能将内心的感受充分地表达在纸上。这无疑是痛苦的内心经历。为了能让初学者尽早摆脱这一尴尬的局面，本书在往后的许多实例讲解中，都引入了色彩分析这一方法，即对某些颜色的调配方法作具体的讲解，帮助初学者尽快掌握颜色调配的原理和特性。

● 学习建议：

收集写生目的地信息的方法有很多，咨询去过的人、上网搜索资料、去书店或图书馆查询地图等等。多听听父母和长辈给你的建议，他们丰富的生活阅历会给你带来许多帮助。

● 考考你：

室外写生和室内作画有什么不同？

校园(水粉) 唐砚勋 作

2

第二章

走进阳光与色彩的世界

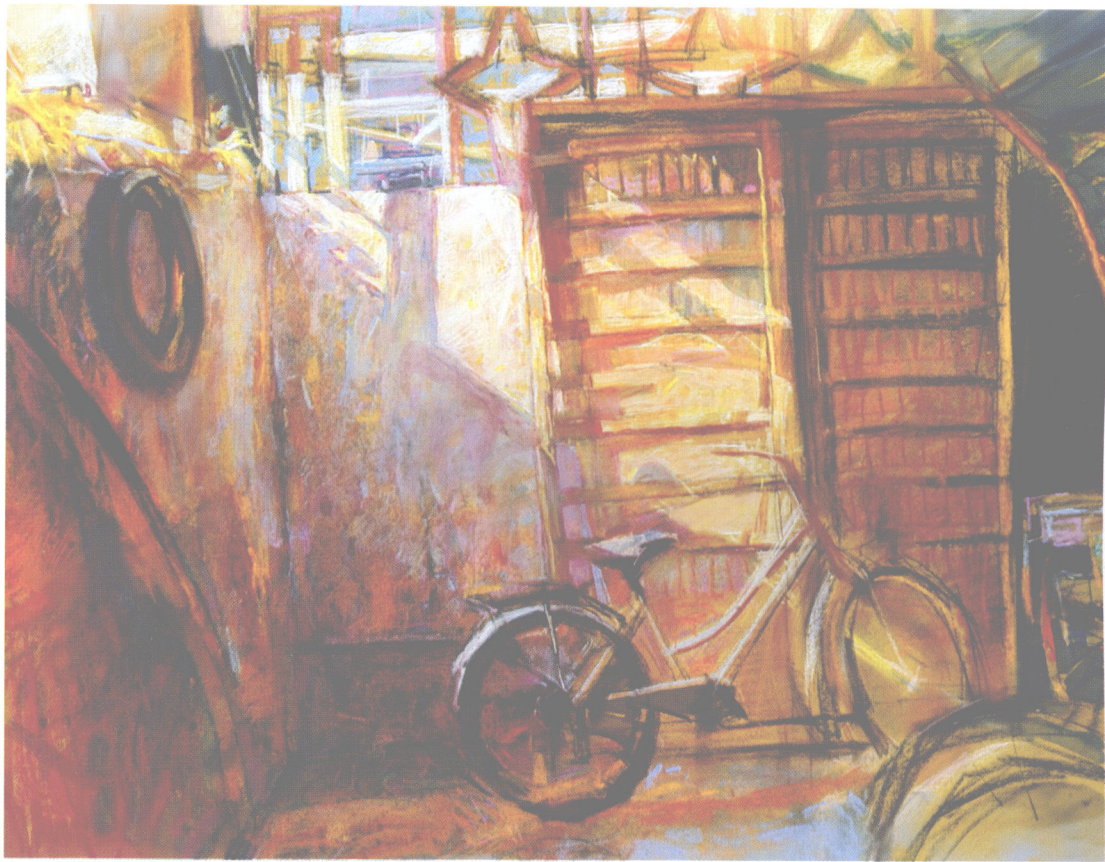
写生中常用的色彩原理

沙溪之秋[局部](色粉) 唐砚勋 作

对于从未涉足色彩风景的初学者来说,想要直接起笔在画纸上成就一幅完整的风景写生并非易事,本章希望通过一些简单的色彩原理分析,帮助你成

功迈出写生的第一步。而对于那些已有一定基础的绘画者而言,重新温习一下这些原理,也不无裨益。

光线表现练习:阳光下的车棚(色粉) 唐砚勋 作

一 光与色——从光谱认识到绘画创作

相信很多人在小学里都做过这样一个有趣的实验:用三棱镜把太阳光反射到一块玻璃上,会惊奇地发现白色的太阳光变成了七种色彩。这个古老的实验让艺术家得到了表现阳光的灵感:把蓝色和红色两种色彩并置于纸上,当人们退到远处欣赏画面时,却惊奇地发现这两种颜色自然的混合变成了一种颜色——紫色。这种神奇的视觉效果让很多人赞叹不已。19世纪的80年代,法国有位叫修拉的点彩派艺术家,利用这种方式开创了点彩派的画法。

阳光可以被分解成七色,而人眼对于色彩又具有调和能力。印象派的许多画家充分利用了这两个原理,把阳光照射的微妙变化夸张而不失真实地保留在了画布上。

从某种意义上来说,所有的颜色都是来自于光。我们看到树叶的绿色,那是由于树叶吸收了七色光中其余的六色,仅仅反射出绿色的光波。可见,没有光,我们就看不见颜色。而要表现绚烂的色彩,其实也就是要表现光。

二 暖与冷——冬天的烛光与夏天的海洋

寒风凛冽、白雪茫茫的寂寞旅途中，一个孤独的旅人突然发现远处房屋中透出了一点烛光，那暖洋洋的橙色让他觉得冬日的旅途不再那么寒冷孤寂；而在地球的另一边，此时正是盛夏，炙热的骄阳让另一位旅人大汗淋漓，他走过一片又一片的焦土，心中好似火烧一般，但当他转过一个光秃秃的山头后，他惊喜地发现不远处是一片湛蓝的海水，那蓝是如此的沁人心脾，舒爽惬意，

让人暑意顿消……

这个简单的例子让我们发现这样一个事实：像烛光那样偏红、偏黄的颜色会给人温暖的感觉，长此以往，人们就把这种能给人温暖感的颜色称为暖色。而像海洋那样偏蓝、偏绿的颜色会给人清凉寒冷的感觉，人们称其为冷色。

暖色调练习：秋日的树林（色粉）唐砚勋 作

颜色本身虽有冷暖之分，但冷暖又是相对的：一块紫罗兰的颜色，当把它放在蓝色旁边就显得比较暖，此时我们可以说紫罗兰是暖色，但是拿它和大红的比，

紫罗兰就显得冷了。色性只有通过比较才能获得。

室外自然光下的冷暖对比和调和，是风景写生的一个重点。

● 暖色

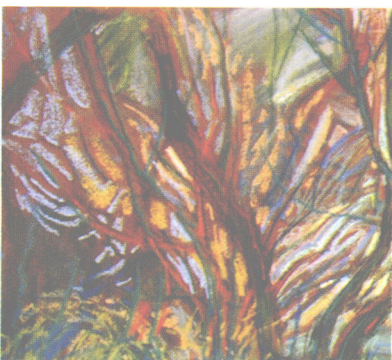
受光部因阳光影响偏暖

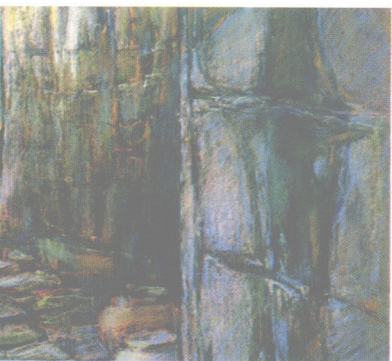
● 冷色

背光部色彩偏冷

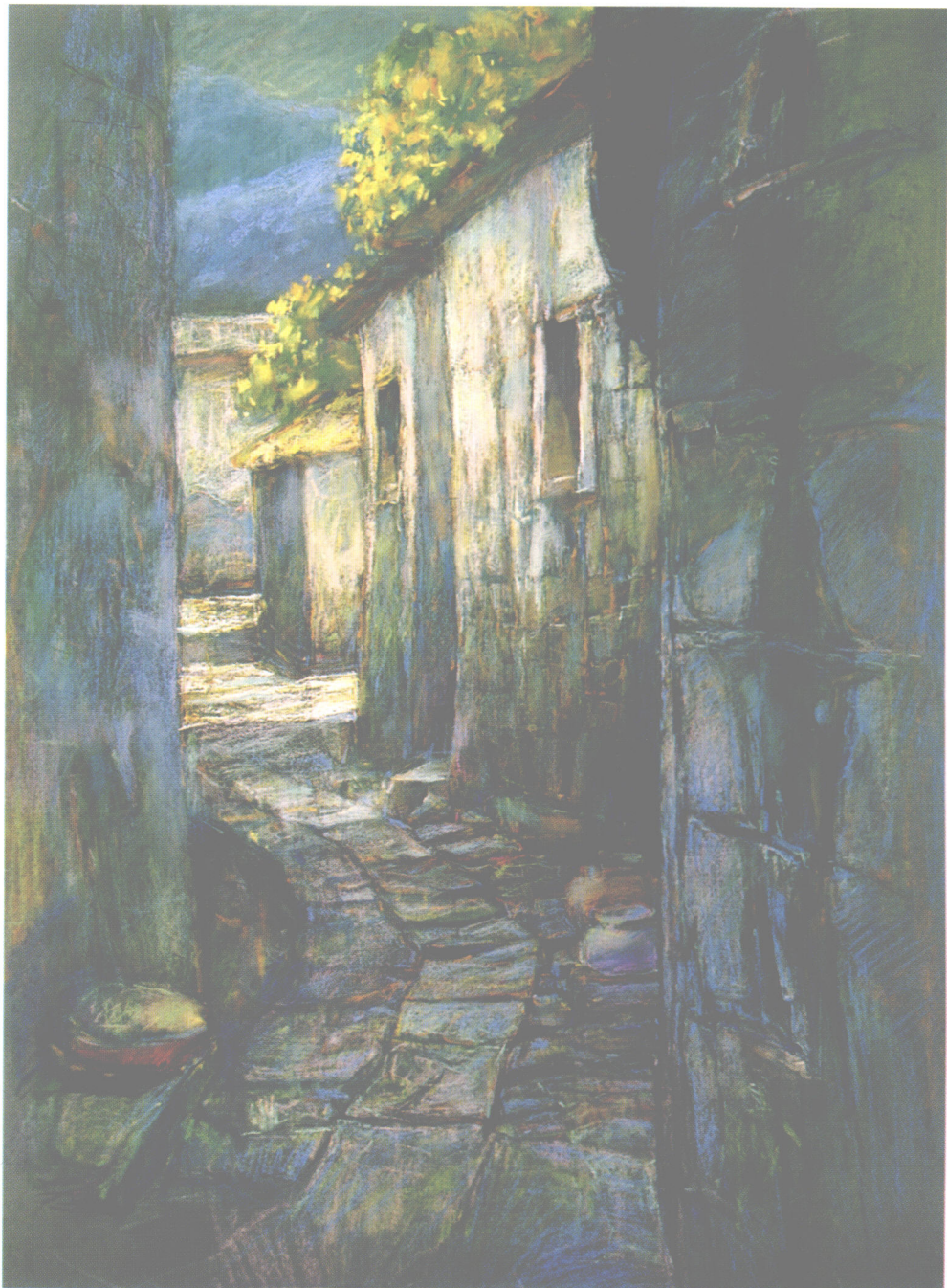
与受光部的色彩形成补色关系

● 红、橙色为主，形成暖色调

● 蓝、绿色为主，形成冷色调

冷色调练习：徽州（色粉） 唐砚勋 作

三 颜色与色调——用颜料组织和谐的画面

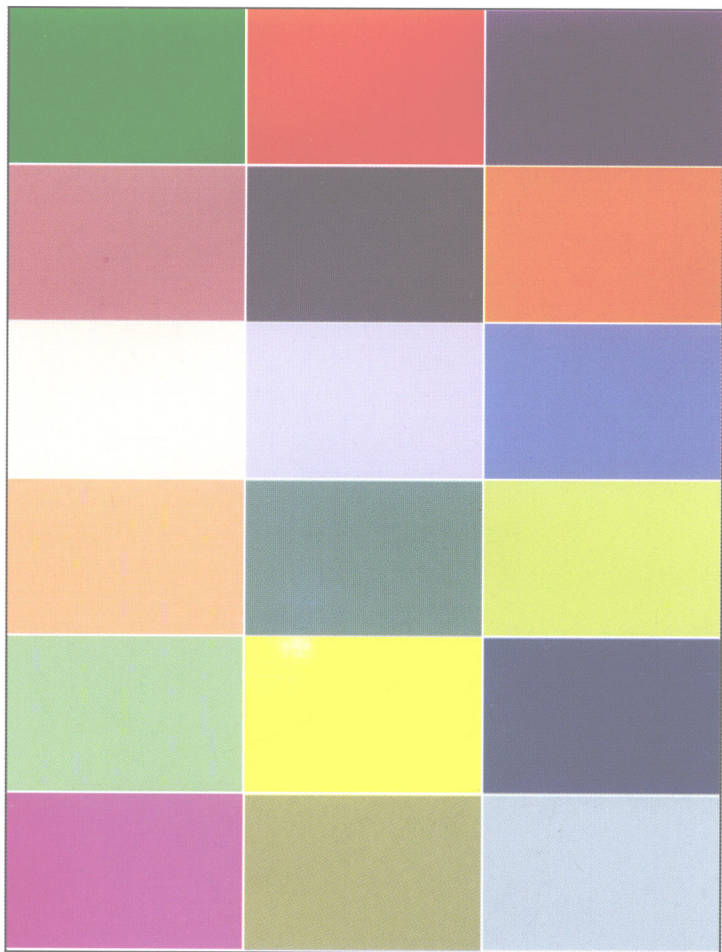
让我们来做一个小小的实验：拿两张4开的白纸，标号A/B。A纸上的每一格中分别涂上色相截然不同的颜色：深红、桔红、淡黄、草绿、钴蓝、玫瑰红、紫罗兰等。B纸选取颜色中色相较相近的2个（如黄、绿）任意涂在其中的两个格子上，其余的格子涂上这两个颜色混合所得的颜色，有的格子黄色多些，有的绿色多些。

我们拿这两张纸做比较，会发现A纸乍一看色彩很丰富，但是再看几眼就觉得很刺眼，极不和谐，没有一个明显的主题，画面显得很乱；反观B纸，颜色不多，

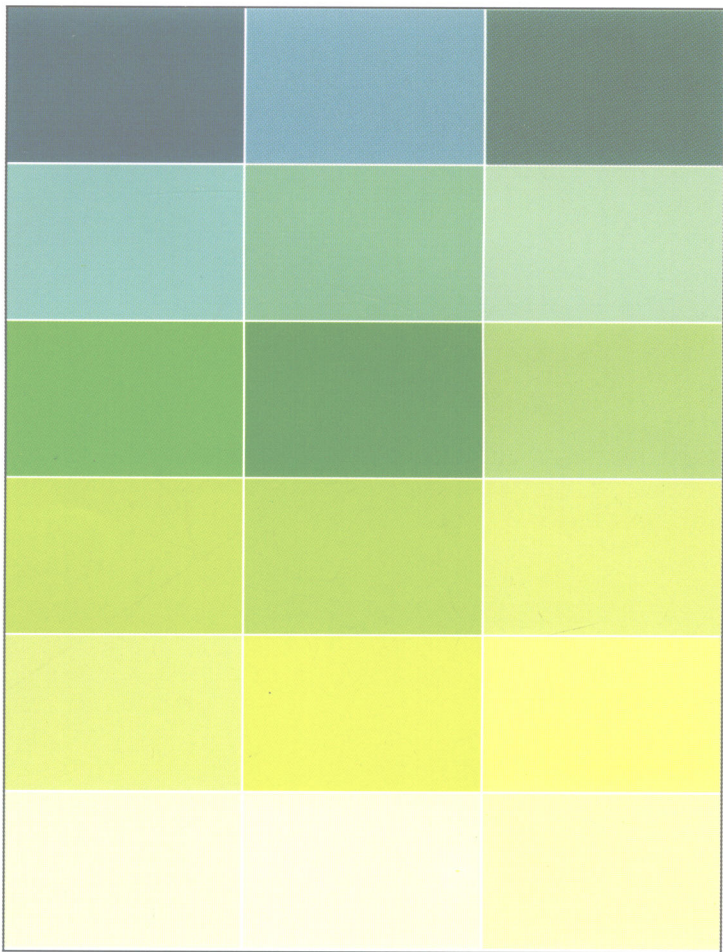
都以黄、绿为主，但并不单调，黄与绿的层次很丰富，而且画面和谐，能感觉到画面以冷色为主。

这其实是我们经常说的色调在起作用。A纸没有形成统一的色调，每个颜色都争着要当主角，难免乱作一团。B纸通过黄、绿两色占据了大面积的画面空间，形成了偏黄偏绿的色调，画面显得和谐有序。

色彩实验：色调组织

A：没有组织成色调的画面，色彩杂乱，画面不和谐

B：组织成绿色调的画面，色彩有序，画面和谐

色调组织范例：室内（油画） 朱颖 作

如何组织色调

和色彩静物写生一样，风景写生同样需要色调来统一画面，甚至更为重要。大自然通过阳光将景色自然地统一在了一起，阳光的暖色，天光的微蓝色以及暗部阴影的补色自然而然地组织出和谐的调子。你所要做的，就是仔细分析这些颜色的倾向性，冷暖变

化，然后决定用其中哪一类颜色来统一画面，并将其大面积地涂抹于画纸上。例如《室内》，整幅画通过绿色调，将杂乱的室内景物和谐地统一在一起。亮部的暖绿和暗部的冷绿既协调又对比，营造出一种宁静的氛围。

第一色彩感觉对于色调的影响

在人们第一眼看见你的画时，画面的色调是最能吸引他们视线的东西，而当他们驻足细观时，最能打动他们的依然是整个画面的色调，它比细部刻画所带来的视觉冲击要强烈的多。

而这种对于画面色调的把握，往往来源于我们的第一色彩感觉，也就是我们最初看到景色时刹那间的感觉。举个简单的例子，当你坐在行驶于江南的火车上时，窗外到处都是郁郁葱葱的树木，绿色调占据了你的视

野。而当火车驶过黄河，你眼前的景色一下子完全改变了，举目四望，除了黄土还是黄土，那种满目的黄褐色调是如此的强烈，和先前的绿色调形成了鲜明的反差。这种深刻的印象形成了对于黄土高原的“第一色彩感觉”。写生的过程中，牢牢地把握住你的第一色彩感觉，把画面处理成强烈的黄色调。那么，当你的读者在第一眼看到你的画时，也会像你第一眼看到黄土高原那样，被深深地震撼。

第一色彩感觉练习：山野（水粉） 唐视勋 作

小色稿与色彩速写

小色稿：在写生之初，多花一些时间在小色稿的练习上对初学者很有好处。小色稿一般画在32开左右的画纸上，通过较为简单的大色块来研究整个画面的色调。这样小的画幅使你无法深入研究技法和细部的表现，注意力会被转移到整个画面色调的组织上，这一过程会逐渐培养你对画面的整体感觉，并最终有能力在构思时就对所表现的色调成竹在胸。

色彩速写：色彩速写可以作为小色稿与色彩写生的过渡阶段，一般以16开或8开的画幅为宜，通过大笔触表现出对象的色彩关系。在色彩关系准确的基础上，通过简单的细部刻画来培养深入作画的能力。

小色稿练习：蓝绿调子(蜡笔) 朱仁瑞 作

小色稿练习：黄调子(蜡笔) 朱仁瑞 作

小色稿练习：蓝紫调子(蜡笔) 朱仁瑞 作