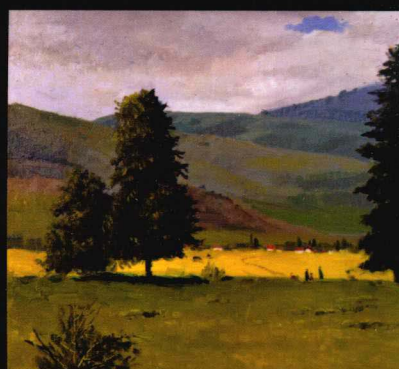
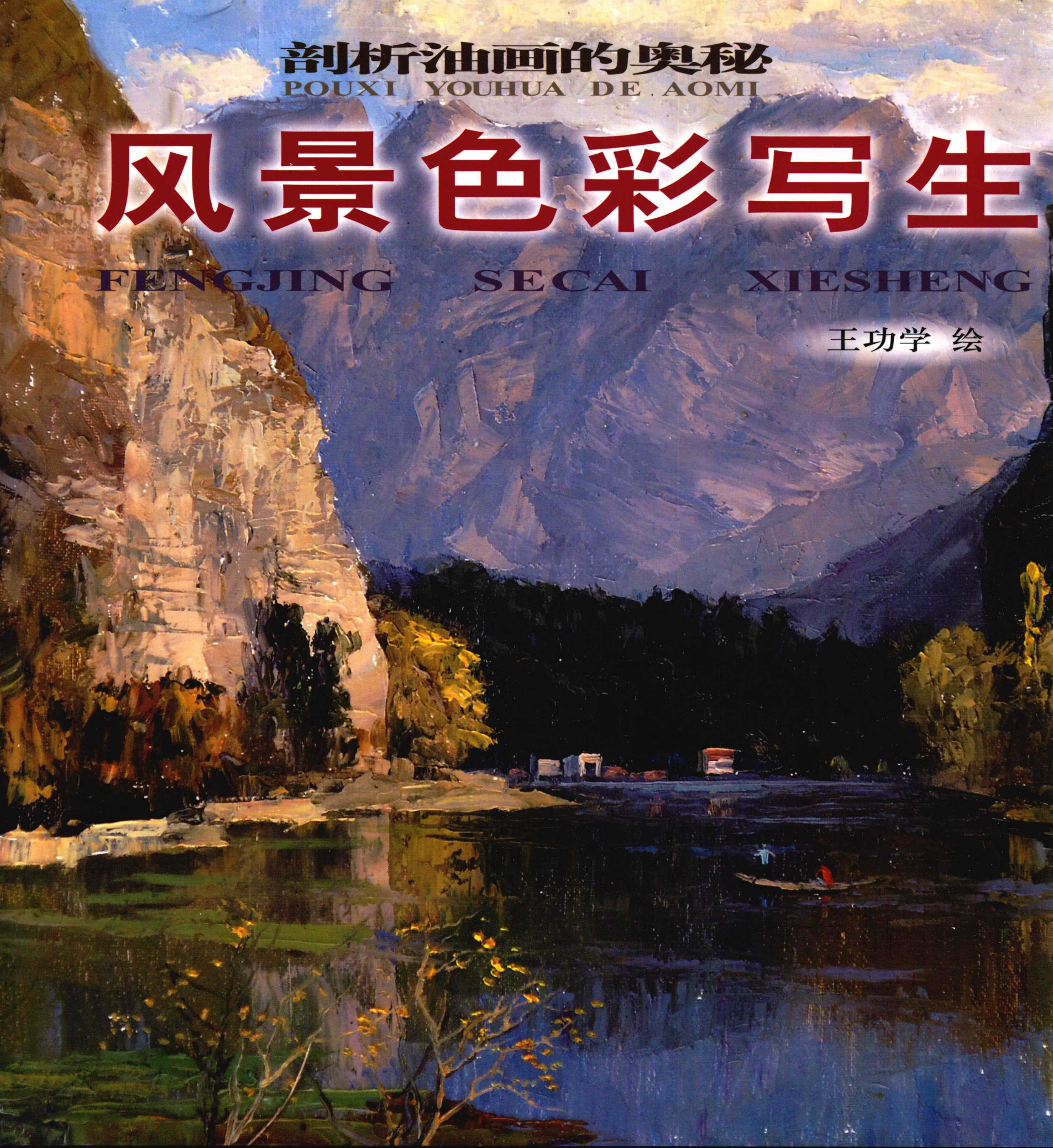

剖析油画的奥秘
POUXI YOUHUA DE AOMI

风景色彩写生

FENGJING SECAI XIESHENG

王功学 绘

天津杨柳青画社

剖析油画的奥秘

POUXI YOUHUA DE AOMI

风景色彩写生

FENGJING SECAI XIESHENG

王功学 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

风景色彩写生/王功学绘. —天津:天津杨柳青画社, 2016. 4

(剖析油画的奥秘)

ISBN 978-7-5547-0497-4

I. ①风… II. ①王… III. ①水粉画—风景画—写生画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 040103 号

出 版 人: 王勇

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印 刷: 天津海顺印业包装有限公司分公司

开 本: 1/8 787mm × 1092mm

印 张: 5

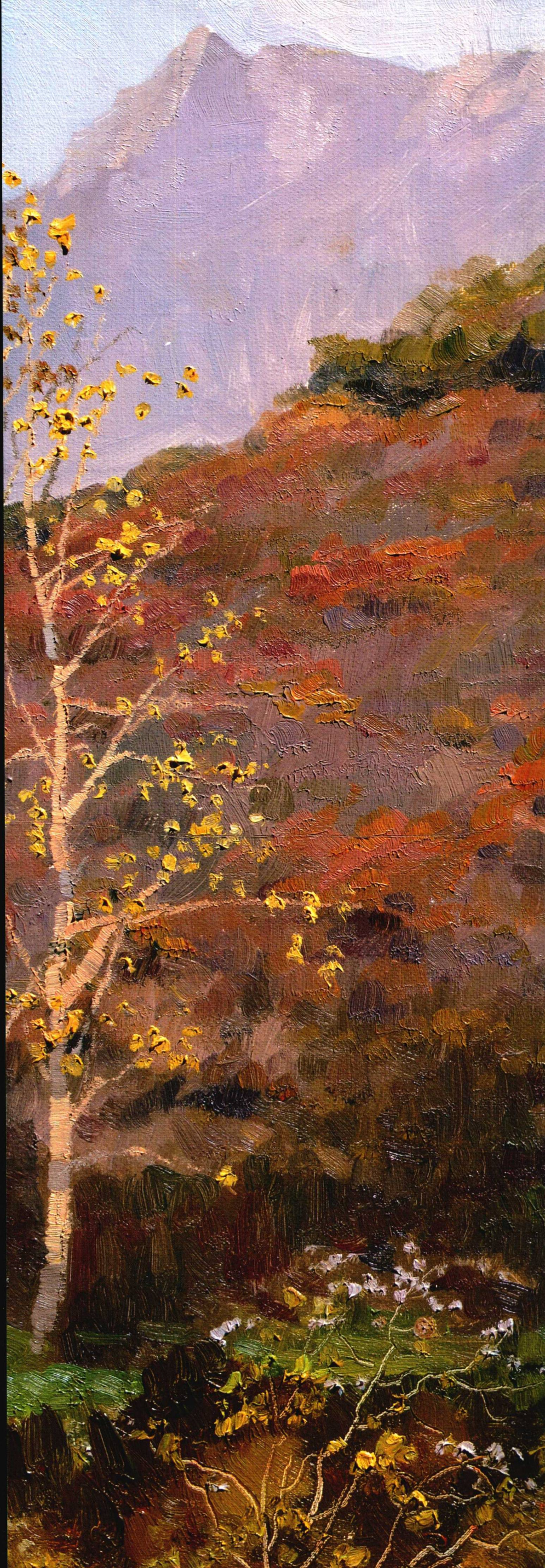
版 次: 2016 年 4 月第 1 版

印 次: 2016 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000 册

书 号: ISBN 978-7-5547-0497-4

定 价: 36.00 元

王功学 吉林省公主岭人。毕业于东北师范大学美术系本科。中国美术家协会会员，中国徐悲鸿画院油画院原院长，中国美术院常务副院长、秘书长兼油画艺委会主任，中国长白山画院名誉院长，中国民族艺术家协会副会长，中国人民艺术家协会理事，东北师范大学美术学院客座教授，中国艺术研究会会员，《中国名家风采》杂志执行主编，中原书画院特聘画家，北京王功学艺术馆企业法人兼艺术总监，中华艺术研究院院长兼法人代表。

目录

第一章 色彩学概论	2	第三章 风景写生的调色与用笔	24
一、色彩的产生	2	一、调色	24
二、三原色	2	二、用笔	25
三、色彩的四大要素	3		
四、色彩产生的三个来源	6	第四章 画法步骤	26
		一、《湖光》	26
第二章 油画风景写生的步骤与方法 ..	9	二、《塞外风光》	28
一、选景	9		
二、观察	12	第五章 作品欣赏	30
三、作画的大体步骤	14		
四、夸张与强调	15		
五、景物的立体感	20		
六、景物的取舍与搬运	22		

目录

第一章 色彩学概论	2	第三章 风景写生的调色与用笔	24
一、色彩的产生	2	一、调色	24
二、三原色	2	二、用笔	25
三、色彩的四大要素	3		
四、色彩产生的三个来源	6	第四章 画法步骤	26
		一、《湖光》	26
第二章 油画风景写生的步骤与方法 ..	9	二、《塞外风光》	28
一、选景	9		
二、观察	12	第五章 作品欣赏	30
三、作画的大体步骤	14		
四、夸张与强调	15		
五、景物的立体感	20		
六、景物的取舍与搬运	22		

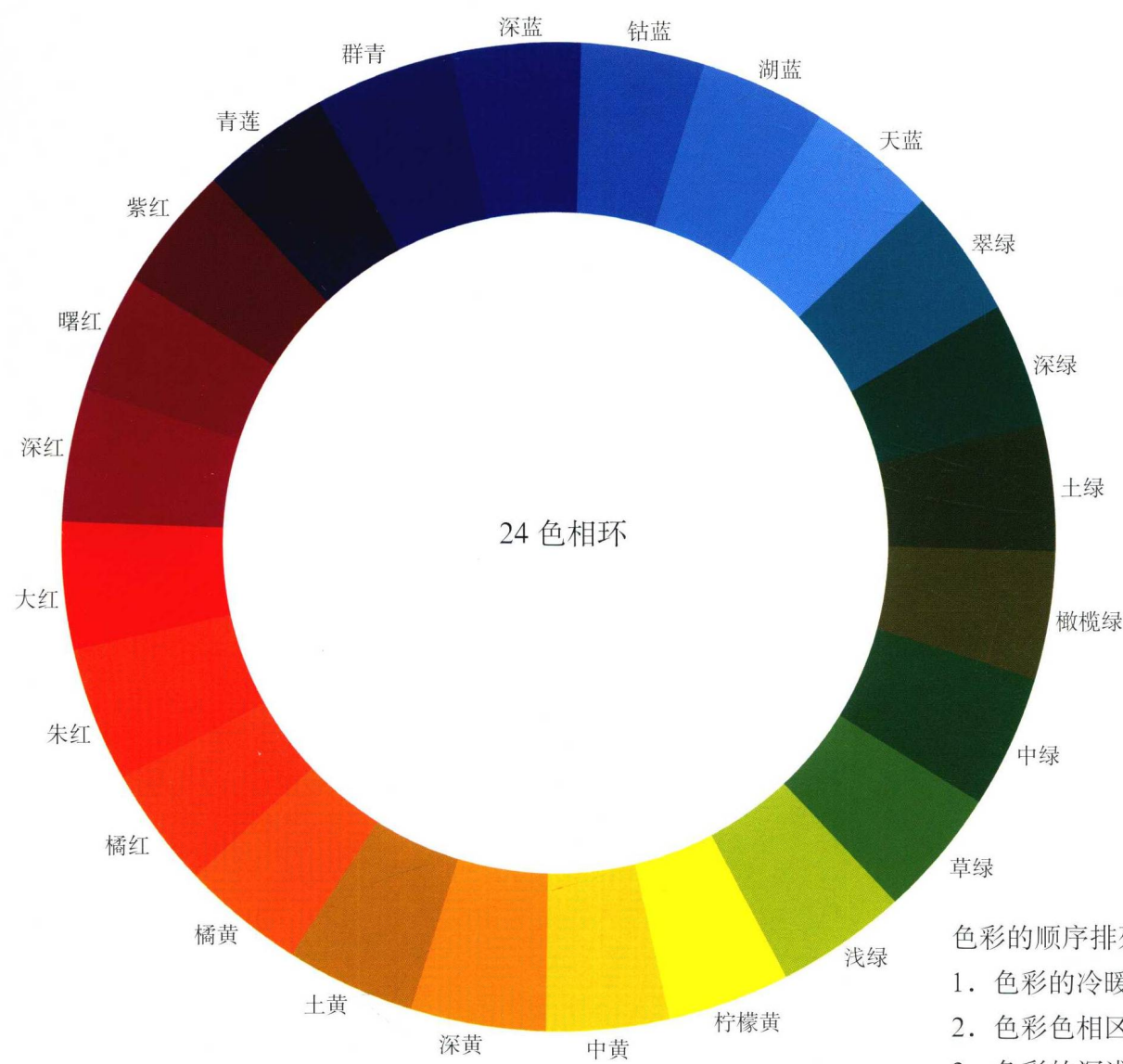
第一章 色彩学概论

一、色彩的产生

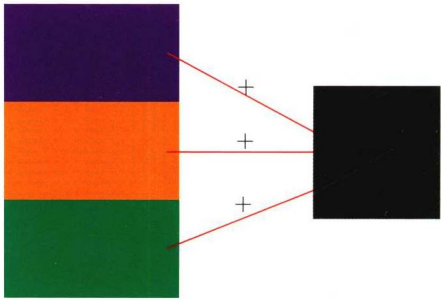
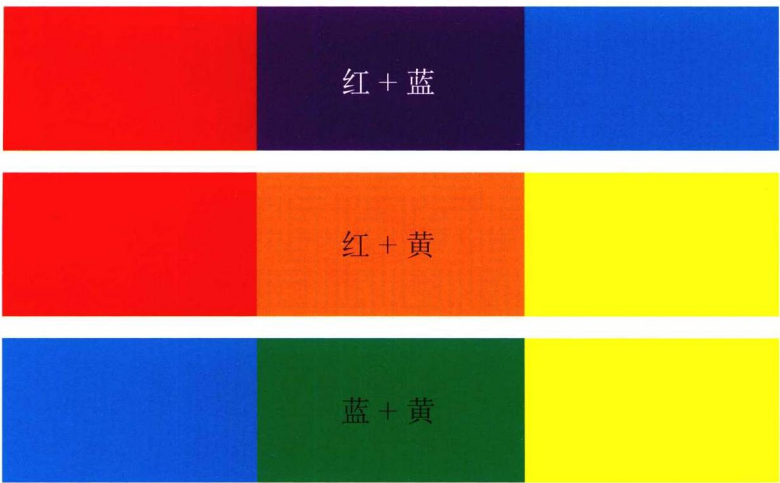
万物的色彩是在光的照射下产生的，没有光照就没有色彩。白色的阳光是由“红、橙、黄、绿、青、蓝、紫”七种色光按照不同比例组成的。世间万物特有的物质属性各不相同，它们各自具备吸收某种色光和反射某种色光的性能。比如红色的物体其本身具有反射阳光中红色色光的性能，吸收了除红色光之外的橙、黄、绿、青、蓝、紫六种色光；绿色物体具有反射绿色色光而吸收其他六种色光的性能，所以呈现出绿色；白色物体具有反射阳光中所有色光的性能；黑色物体具有吸收阳光中所有色光的性能，以此类推。

二、三原色

在光学中，色光的三原色是红、蓝、绿，三种色光混在一起呈现出亮白色。而颜色中的三原色则是红、黄、蓝，这三种颜色混在一起是黑灰色。任何两种原色相混合就产生了间色，间色再和另一种颜色混合产生的颜色叫复色。颜色的排列顺序可以依照阳光的光谱：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫，在调色盘上挤颜色时建议也按这个顺序，可由暖到冷，也可由冷到暖。

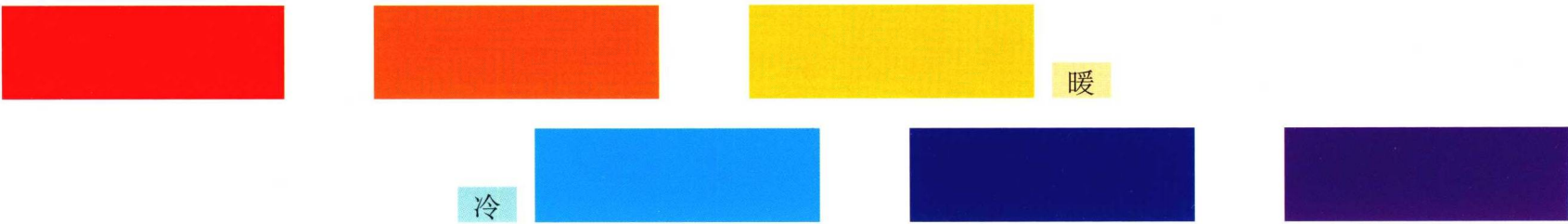
- 色彩的顺序排列：
1. 色彩的冷暖逐渐变化，由暖到冷、由冷到暖；
 2. 色彩色相区别；
 3. 色彩的深浅明暗（即明度）的显示。

三、色彩的四大要素

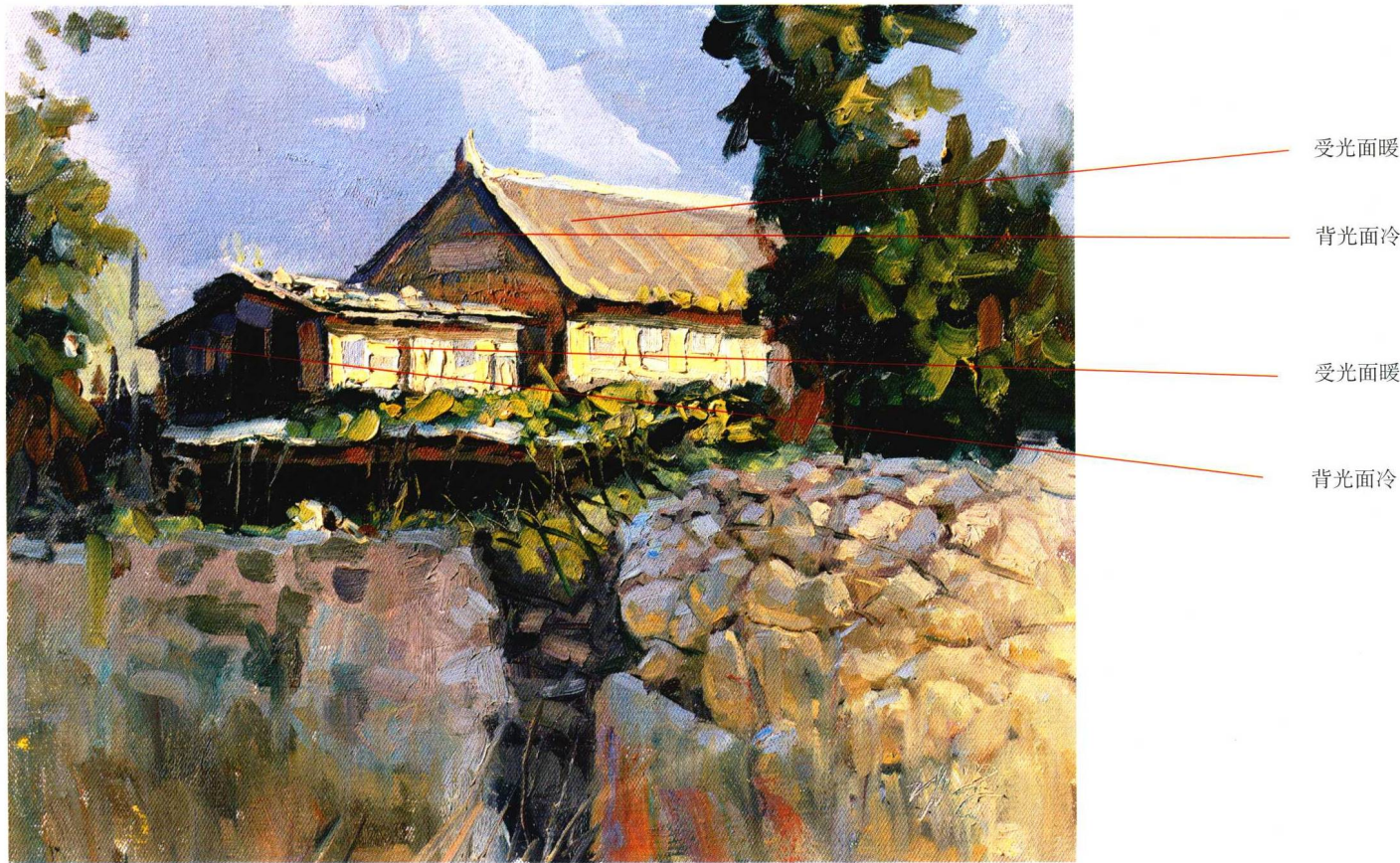
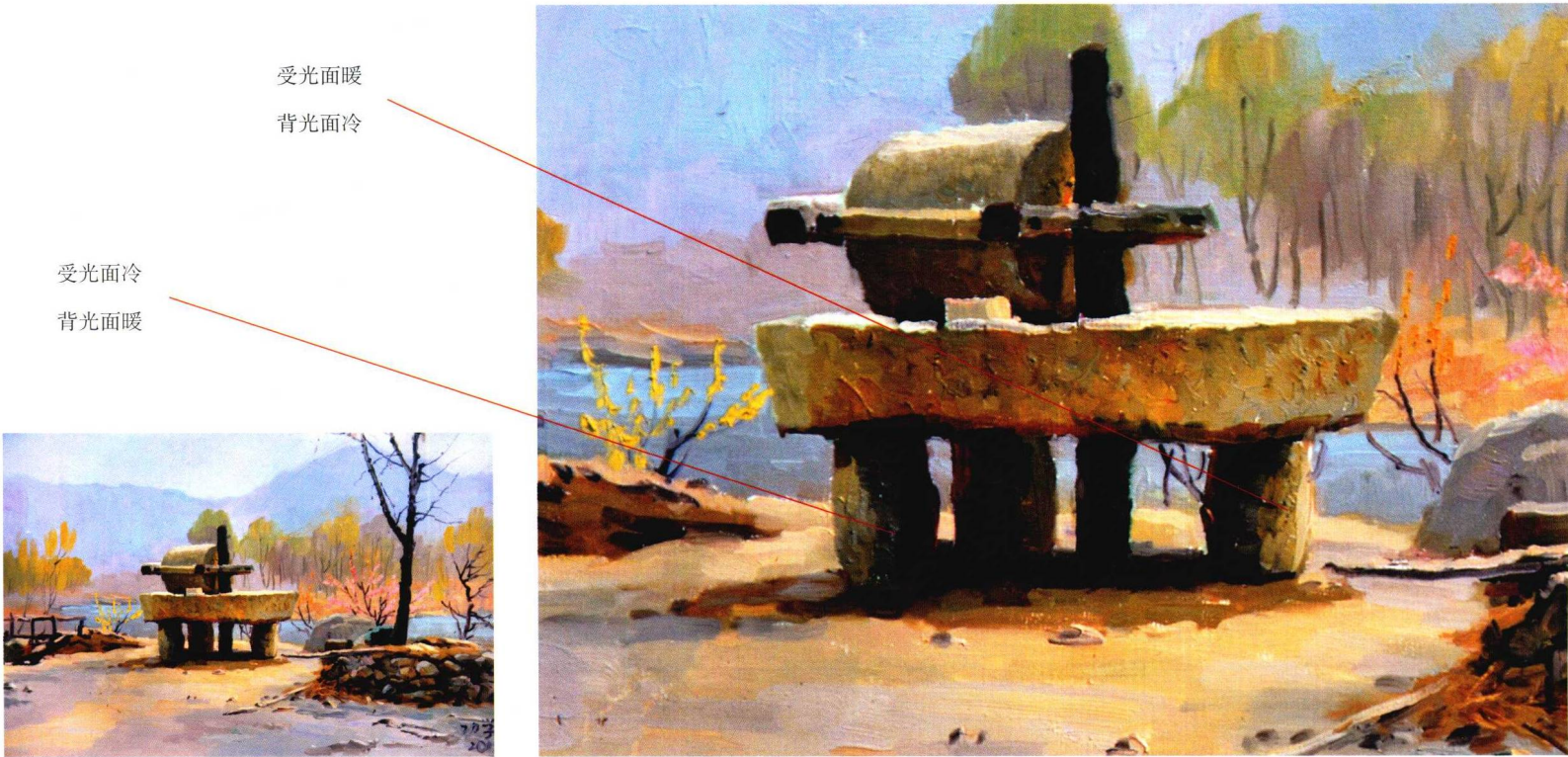
1. 冷暖

油画风景非常讲究冷暖关系。所谓冷与暖，是人在生活中凭经验形成的一种感觉，与温度无关。人们在生活中知道了火是暖的，那么接近火的颜色，如橙、红、黄就可称之为暖色，其中橙色是最暖的颜色；冰与水是冷的、凉的，那么接近水的蓝色的色彩，如紫、青、蓝、绿等则称之为冷色，其中蓝是最冷的颜色。

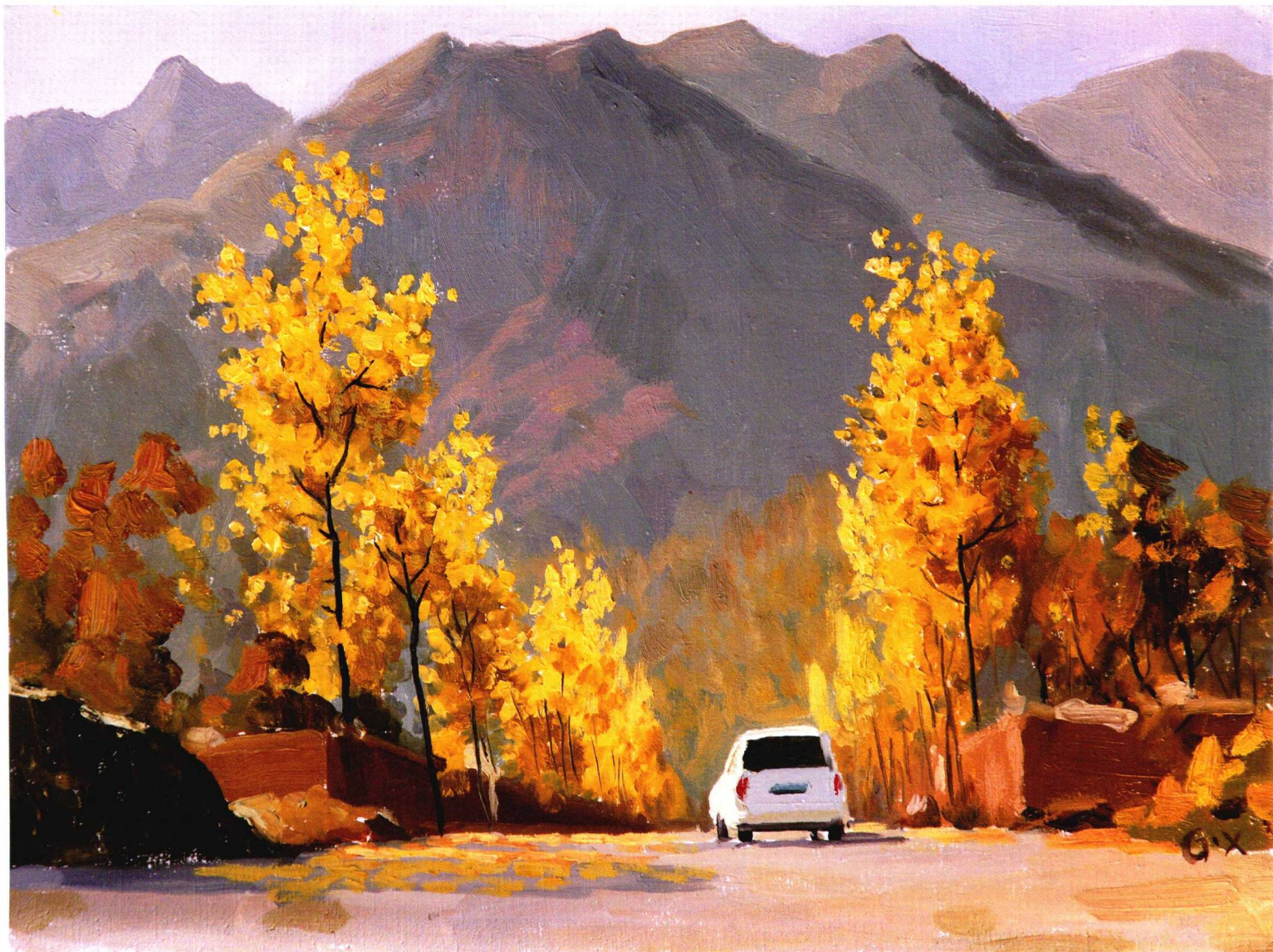
将最暖的橙色与最冷的蓝色按照不同比例混合，产生的各种色彩也会有冷暖区别。冷和暖是相对的，它们相比较而决定。如黄色与橙色相比，明显偏冷一些，但与紫蓝色相比，黄色又属于暖色。在写生过程中，离不开冷暖色的对比与协调，冷暖是对立的，但又是统一的。只有掌握好冷暖色的对比，画面才会有丰富的色彩感、立体感和空间感。

冷暖是对立又是相互并存的。物体受光面暖，背光面则冷；受光面冷，背光面则暖；受光面越暖，背光面就越冷。比如夕阳照在房子上，受光面呈现橙黄色，则背光面肯定有蓝紫色在跳跃，以此类推。这是不变的法则。

2. 色相

色相是色彩的别称，也是色彩的首要特征。青草色相为绿，红旗色相为红，以此类推。事实上，任何黑白灰以外的颜色都有色相的属性，而色性也就是由原色、间色和复色来构成的。

这幅作品当中，处在最前面的道路的色相属于偏暖的蓝灰色，中间的树木和围墙的色相分别为偏暖的黄色和红褐色，后部山脉的色相为偏冷的蓝紫色。

此幅作品，水流的色相为偏冷的蓝灰色，主体物水车的色相为偏暖的黄褐色，后部背景的色相为偏冷的蓝紫色。

3. 明度

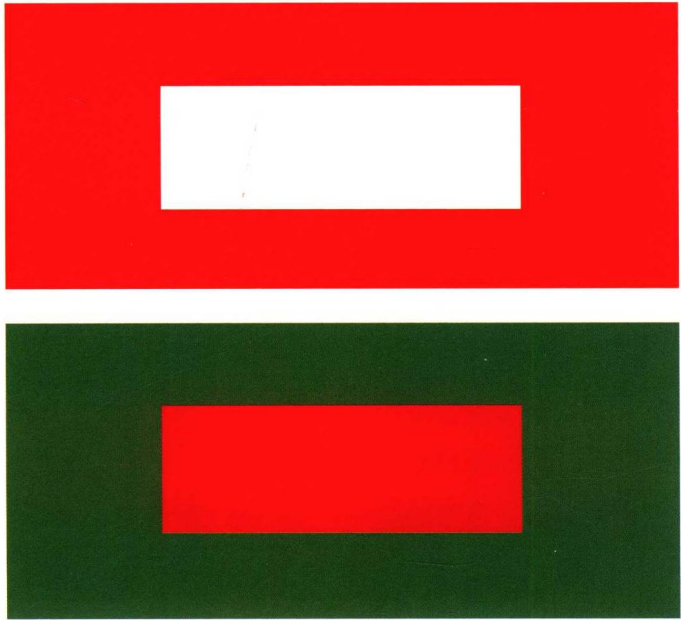
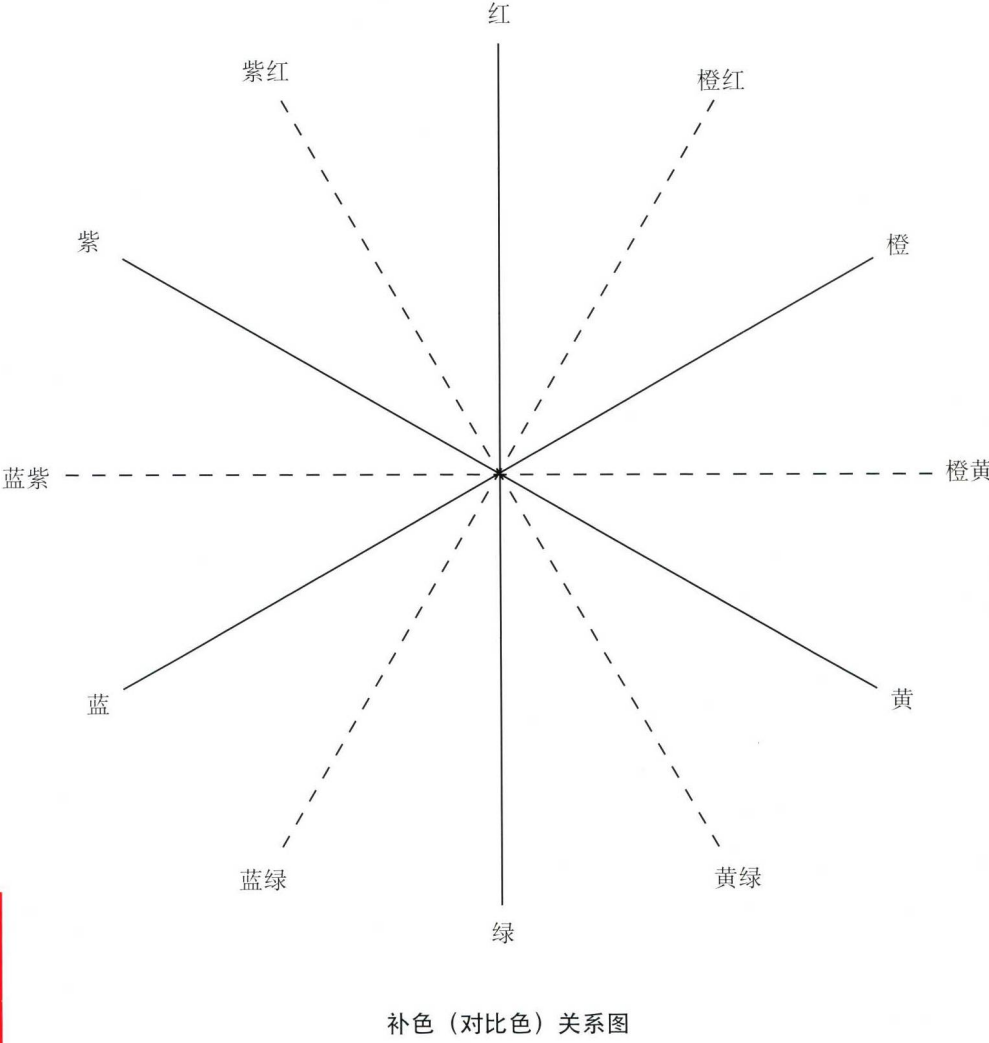
明度是色彩的敏感度，是色彩黑白深浅的别称。

在绘画中，明度把握得当与否，能体现画家的素描功底。将一处美景拍成没有色彩的黑白片，也可以看清其形体或景深，这是因为景物除了有色彩之外，还有深浅明暗的关系在起作用。没有色彩也能成像，这说明在风景色彩写生中，明度是多么重要。各种颜色本身就有明度区别，掌握了这个规律，对风景色彩的体现非常重要，可以加深景物的层次感、空间感、立体感，甚至质感。

4. 补色（也叫对比色）

人的眼睛在观察一种强烈的色彩后，受这种色彩的刺激，眼睛会生发出一种与被看的色彩在色相和冷暖方面相反的色彩，这种视觉现象即为补色。例如在较长时间观察红色的落日后马上闭上眼睛，眼前会呈现出与红色相反的绿色的太阳形状。这是视觉的生理现象。

掌握这个规律后，在写生或创作中，在画过受光部的色彩后，在背光的色彩里加进补色，能使画面色彩感更强，更加丰富生动，有透明的感觉。需要注意的是，补色在背光部分出现最多，在大的色块对比下也极明显，例如在一大块红色中间放一小块白色，这一小块白色会有绿的感觉，在一片绿草地中有个穿红衣服的人，那么红衣服就会显得特别耀眼夺目，这就是补色对比产生的作用。有了这个知识后，我们在观察景物时，会更敏锐地发现补色。锻炼这种观察色彩的能力，就能熟练地运用补色。

四、色彩产生的三个来源

1. 光源色

光源即光的来源。物体成像离不开光，如阳光、天光、灯光、月光、火光等。光照到景物上，就产生了受光面和背光面（背光面包括明暗交界线、反光和投影）。不同的光源，有不同的冷暖色调。光源色加上被照物体的固有色组成受光部的颜色。光源色的色彩最强烈，也是被照物体最亮的部分，对景物色彩起主导作用。光源照到景物上，景物呈暖色，则景物的背光部必须是冷色；照到景物上的光源色呈暖色，那么这景物的背光部肯定是冷色。当然，被照物体固有颜色过强或纯度太大时，也会有例外，关键在正确的观察方法下，要服从眼睛看到的感受。

这幅作品呈现的是正午时分的场景。墙面和道路受到日光照射的部分呈现为偏暖的黄灰色调，暗部因受到周围环境色（绿色的树叶等）的影响，加之其本身冷灰的固有色，从而呈现为偏冷的蓝紫色调；同样，处在房顶的树叶由于受到日光的照射，形成偏暖的黄绿色调，受到蓝灰墙面的环境色影响，加之其本身绿色的固有色，呈现为一种蓝绿色调。

此幅作品中，地面以及房顶的积雪的受光部分由于受到光源的影响，呈现为偏暖的黄灰色调，而背光的暗部受周围环境色（天空）的影响，加之其原来白色的固有色，呈现出一种蓝灰色调；画面中的房屋的受光部分由于受到光源的影响，呈现为一种偏暖的黄褐色调，暗部则受到白色雪地冷色的影响，呈现为一种偏蓝的褐色。

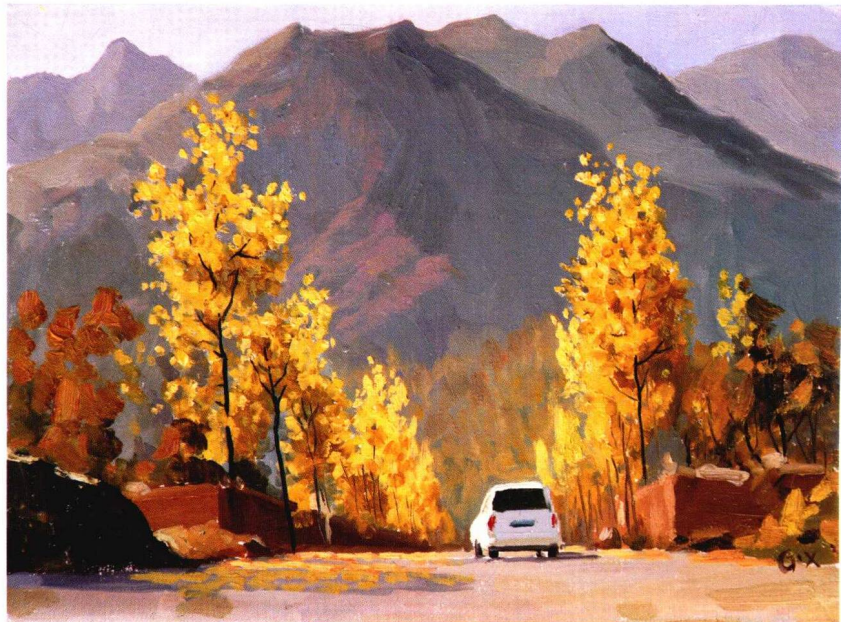
2. 固有色

固有色是指被光照的物体本身固有的不同色相的颜色。比如夏天树的固有色是绿色，秋天的桦树叶固有色是黄色，柠檬的固有色是黄色，北方土地的固有色是土黄色，牛仔裤的固有色是蓝灰色等等。

我们在画色彩时，不能因重视光源色和环境反射的颜色而忽视物体本身的固有色，而要夸张有度。比如有人画草地上的投影只考虑冷色调，用纯蓝或紫色画，忽视了草地绿色固有色的因素；有人把处于背光的土地上的木头、石块、鸭子，都用蓝色来画，便是忽视了这三种物体固有的颜色。

这是一幅表现夏日盎然生机的作品。画面中的几棵树木的受光部分，由于受到光源的影响，加之本身绿色固有色，呈现为黄绿色；树的背光部分由于受到周围环境色的影响（天空的蓝色）而呈现出蓝绿色。靠近红色房子的树叶，由于受房顶红色固有色的反射影响，使其略微偏红色。后面的山脉则受光源以及天空颜色的影响，呈现为蓝灰色。

这是一幅表现深秋的作品。画面最前端固有色为冷灰色的道路，由于受到光源的影响而产生一种带有黄色感觉的偏暖的蓝灰色。固有色为黄色的树叶的受光部分，由于受到光源的影响，所呈现的颜色应在中黄的基础上加柠檬黄和钛白调和；暗部则受周围环境色（蓝灰色的山脉、红褐色的围墙）的影响，呈现出黄绿色。

这是一幅冬日雪景。地面以及房屋上的积雪的受光部分，由于受光源色和周围红褐色草木的影响，呈现为一种偏暖的黄灰色，并且稍带有红褐色；前面道路积雪的暗部受天空颜色的影响，呈现为蓝灰色；后部山丘部分的积雪则由于受蓝色天空以及绿色树木的影响产生蓝绿色调；房屋的亮部由于受光源影响，则需在其本身土黄固有色基础上加柠檬黄和钛白调和，暗部则受白色雪地的影响而产生偏蓝的倾向。

3. 环境色

环境色，顾名思义，就是景物在光源照射下，其周围物体及环境受光后，对主要物体反射出来的颜色。这种颜色往往只有画画的人才能敏锐地看到，除非在受光非常强的情况下才会非常明显。比如路边的水泥电线杆受光部是亮的，背光部是暗的，这是显而易见的，但若仔细观察电线杆的暗部，除深浅变化外，色彩是很丰富的：暗部受天光的影响显冷灰色，在离地面最近的暗部受地面反射光的影响，有暖灰的感觉。再如站在阳光下的草地上的牛，牛肚的色彩也一定有来自地面反射的颜色，这个反光也许很弱、不明显，但如果不画出这种受光，牛肚就没有立体感与色彩感。所以发现受光部分的丰富色彩并表现出物体暗部的环境色是非常重要的。

在此幅作品中，前面河流的颜色由于受到蓝天、白云和黄绿色树木的影响而呈现出不同的颜色；树木受光的部分由于受到光源的影响，需要在其固有色基础上加柠檬黄和钛白调和，暗部由于受环境色（天空等）的影响，形成一种蓝绿色调；后部山脉受光部分呈现为偏橙色的蓝灰色，暗部则为蓝灰色调。

画面前部石阶由于受到阳光的强烈照射而产生冷灰色调。固有色为白色的小羊羔的暗部受到石台的冷色调与环境的暖色调影响，产生立体感。

归纳起来，景物色彩产生的来源有如下规律：

$$\begin{aligned} \text{受光部色彩} &= \text{固有色} + \text{天光色} \\ \text{背光部色彩} &= \text{固有色} + \text{环境色} \\ \text{投影的色彩} &= \text{固有色} + \text{天光色} \end{aligned}$$

这是一般规律，在色彩把握不准确时，可以用这个公式辅助观察，但最终要在整体观察的前提下，尊重眼睛所看到的色彩。这里需要说明的是，在考虑这些色彩因素的同时，物象的色彩及明暗必须要统一到整体的素描关系当中，否则会影响物象的立体感及结构的准确性。

第二章 油画风景写生的步骤与方法

一、选景

在风景写生的过程当中，首先碰到的是如何选景的问题，即如何在连绵不断的视线中截取最理想的部分，使之成为一幅完整、生动的画面，这就是选景。

1. 有亮点 亮点即一处风景最易吸引注意的部分，是画面的主体或中心，是感人的地方。

此幅作品的亮点是画面偏右侧的城楼。首先，在选景时要考虑到画面的空间关系，位于画面前部的草地、中部的城楼和一组树木、远处的树林和山脉，形成了很强烈的空间关系，同时河流将它们联系起来，避免了画面主体的孤立存在。其次，在色彩关系上，米黄色调的城楼、黄绿色调的树林、蓝灰色调的河流以及紫灰色调的山脉，色彩对比非常明确。最后，作品选择了一个合适的光影角度，增强了树林和城楼的体积感。

2. 有远景、中景、近景 这三部分组成一个有意境、有主题、有美感的画面，尤其近景要有特写镜头。

此幅作品的选景突出地表现了空间关系。位于画面右下方的船只加强了画面的气氛，船只的停放位置、方向和色彩都进行了有意识的处理，增强了画面的形式美感；海岸线和远处山脉的轮廓和走向，也进行了主观处理，使画面达到一种高度的和谐；远处海面的一小船只，不仅增加了画面的空间感，更是增加了画面的形式美感，打破了画面后部全是“面”的局面，形成一种点、线、面的和谐之美。

此幅作品的选景是以最前部的树作为主体物，处于画面的视觉中心位置，所以需要有意识地强调这棵树的造型美感。枝干为“线”，山与天空为“面”，树叶为“点”，形成一种点、线、面的和谐美。利用近宽远窄的透视关系刻画前方的小路，很好地表现了画面的纵深感和空间感。在色彩方面，前面橙黄色的暖色调和后面蓝灰色的冷色调形成了鲜明的色彩对比。

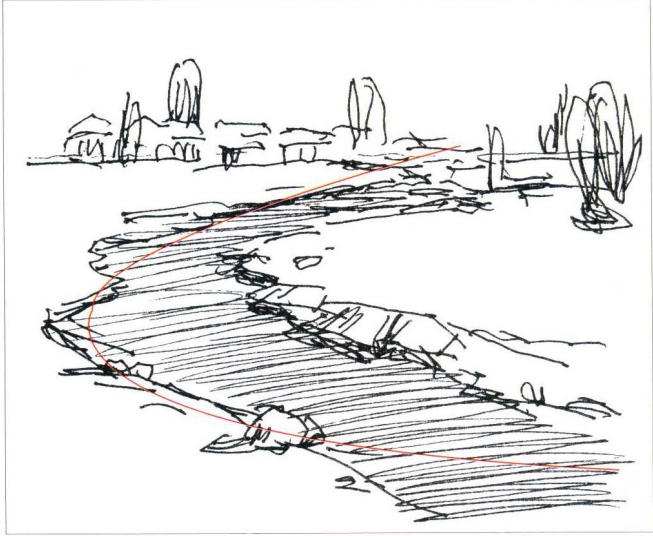
3. 构图与意境 构图是画面的结构，构图不好，无论局部画得多精彩，也会让人感到不舒服。好的构图要不重复、不雷同、不对等和不偏重。解决构图问题的办法是多看好的作品，分析、理解、牢记构图的规律及变化。如此才能更加自如地根据实景进行取舍，构思出合理的构图。常用构图很多，如S形、Z形、C形、T形、A形、横竖交叉形等，但构图熟练时也不必套用这些符号，可以根据表现景物的需要灵活布局、运用。

A 形构图

C 形构图

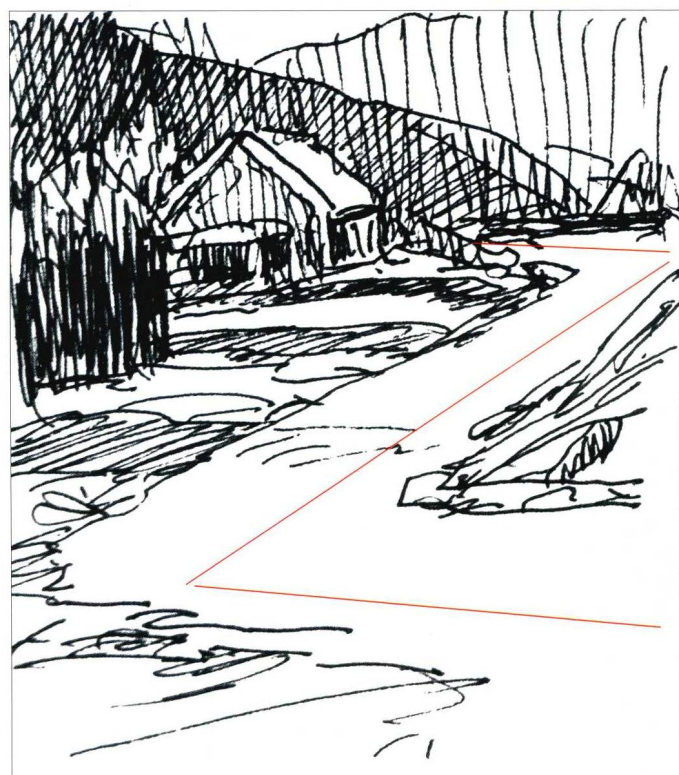
S 形构图

T 形构图

Z 形构图

横竖交叉形构图

二、观察

选好景之后，要观察一会儿，不能急于动笔，首先需要确定基本色调。色调也是从三个方面确定，即暗度、色相、冷暖。确定好色调之后，再进行深入、详细的观察与分析，这是初学者最容易忽视的也是关键的一步。一幅作品能否画好，关键是能否观察准确。画画的诀窍就是八个字：整体观察，联系比较。能否画好在于眼睛而不在于手。一位教画的老师“会教的教眼睛，不会教的教手”，可见观察的重要性。眼睛观察准确，通过头脑的分析、概括、整理才能支配手去如何画。

这幅作品色调偏暖，选择了山与树作为主体物去进行创作，确定了近处的河流、中间的树林，以及远处的山脉及天空三景，表现了画面的近、中、远三景的空间关系。

在观察这组景物时，要有意识地进行取舍：将画面中处在视觉中心点的几棵树突出，并概括其外轮廓的造型美感；对远处的山脉进行虚化处理，以增强画面的空间感。整幅画面的色调和形式，突出地表现了深秋的静谧。