

- 大师风景概括
- 照片色稿对应
- 线稿色稿对应
- 考题模版训练

练色调 · 学用笔 · 推空间 · 讲归纳 · 讲共性

YI PING DAN
SECAI
FENGJING

易平丹 色彩风景

——色彩风景必备临本

刘建林 主编
易平丹 编著

河北美术出版社

责任编辑 李 林
装帧设计 陈建华 睿雅艺书设计
责任校对 李 宏
出 品 杭州青美文化创意有限公司

图书在版编目 (C I P) 数据

青美文化系列丛书

易平丹色彩风景

刘建林 **主编** 易平丹 **编著**

出版: 河北美术出版社

发行: 河北美术出版社

地址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮编: 050071

电话: 0311-85915038

网址: www.hebms.com

制版: 杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印刷: 浙江省邮电印刷股份有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/8

印张: 11.5

版次: 2018 年 6 月第 1 版

印次: 2018 年 6 月第 1 次印刷

定价: 128.00 元

CONTENTS

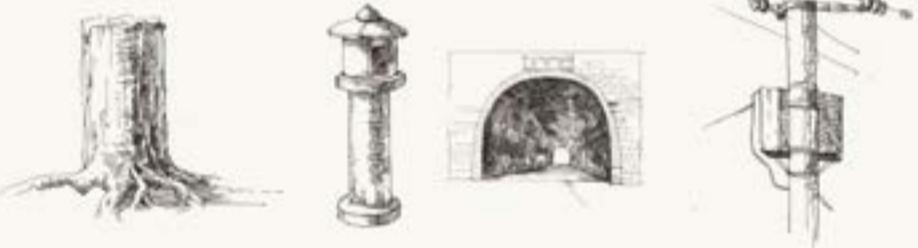
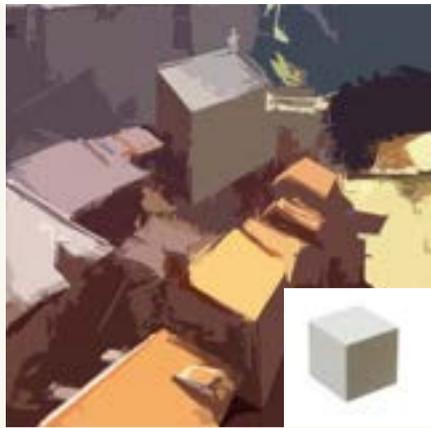
目录

第一章 风景基础知识	2
用几何体图形来归纳风景	2
景物用基本型来归纳	2
非平行事物的消失点	3
风景空间层次概括	4
画面用笔方向示意图	6
笔的大小使用顺序	7
风景色调的种类	8
大师风景画面层次的概括（归纳）	9
第二章 风景色稿归纳训练	10
大师色调对临	10
风景照片色稿训练	24
步骤讲解	25
第三章 从色稿到完整稿	32
风景照片色稿到完整稿	32
第四章 完整画面解析	36
古镇风景步骤示范	36
水乡风景步骤示范	46
郊外风景步骤示范	52
城市风景步骤示范解析	64
第五章 照片对应范画	74
郊外风景画面构成解析	86
第六章 精彩局部解析	88
天空的局部解析	88
远山的局部解析	88
水的局部解析	89
树的局部解析	89
房屋的局部解析	92
亭子、塔楼的解析	95
船只的局部解析	96
单个物体元素组合	98
风景题型转换训练解析	100
第七章 应考模板训练	112
第八章 各类素材综合训练	134

第一章 风景基础知识

用几何体图形来归纳风景

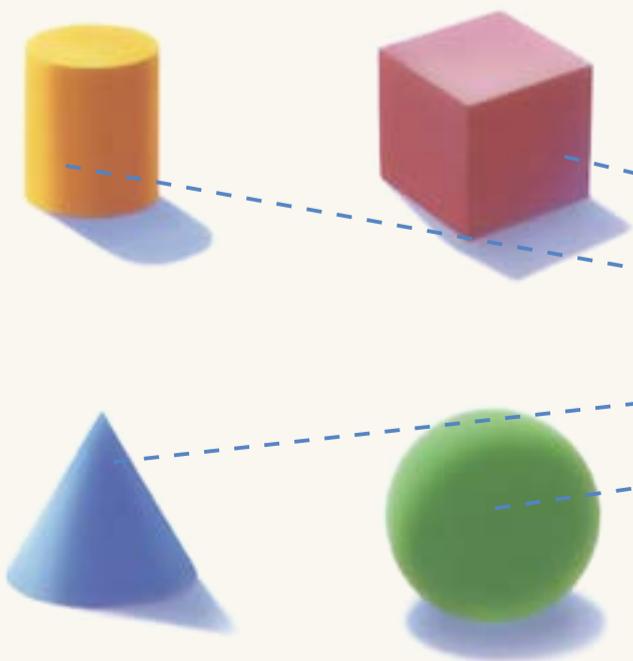
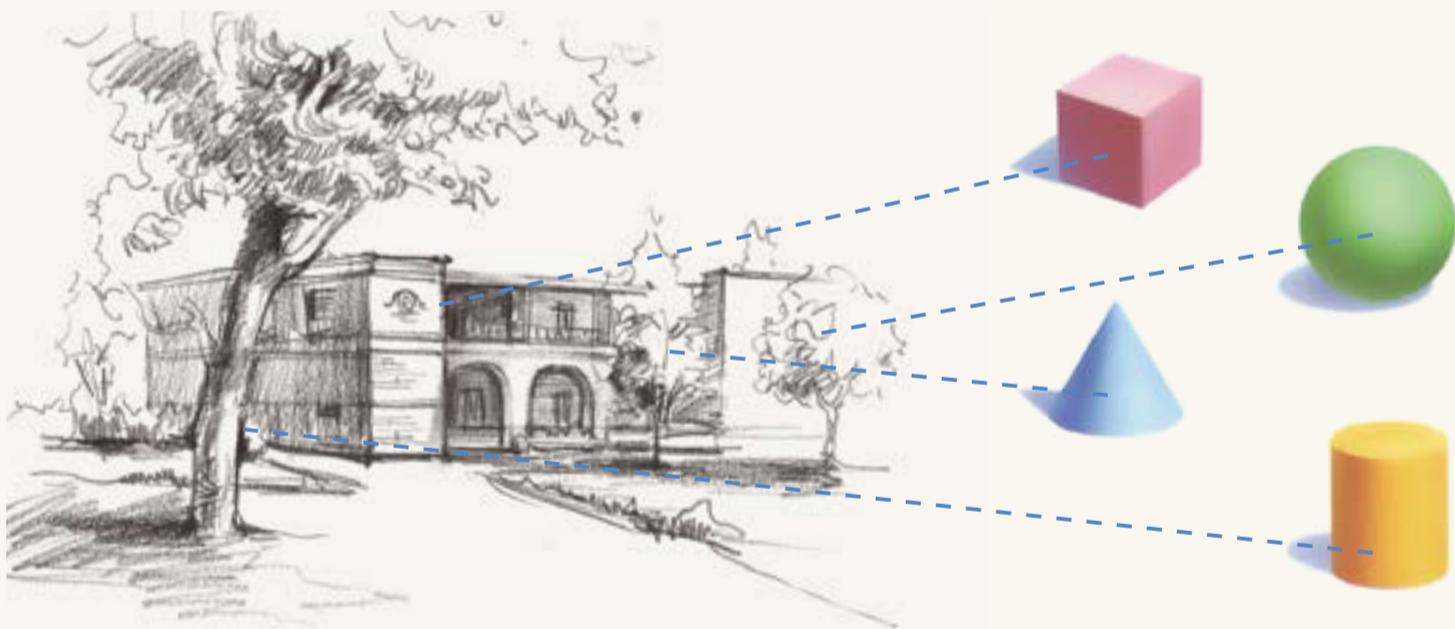
在遇到复杂的、不好表现的形状时，都可以把它们替换成简单易懂的四方形或圆形等其他简单的几何形体。图形大致可以分为以下四种，在运用时还能随意进行组合。

景物用基本型来归纳

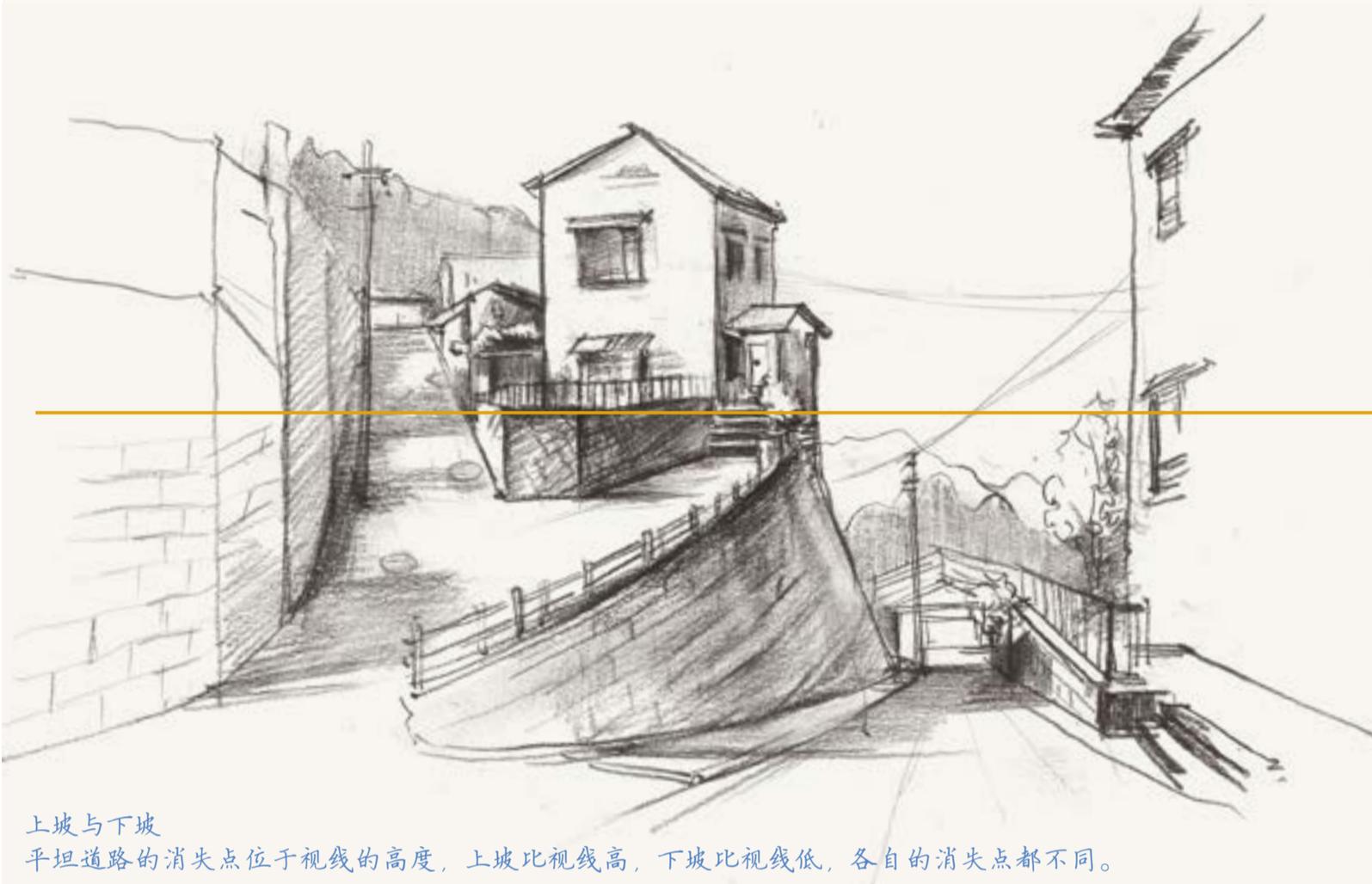
即便是相同的风景，若是光的方向发生改变，影子也会发生改变。因此光的方向在最开始时要决定好，中途不要随意更改。

这不仅仅是捕捉图形形状的方法，也是掌握光的照射方向的方法，换言之就是添加阴影的方法。利用基本图形来替换阴影是非常简便的，可以达到事半功倍的效果。例如，在下面的绘画中，就是在顺光和逆光的场合下绘制的。

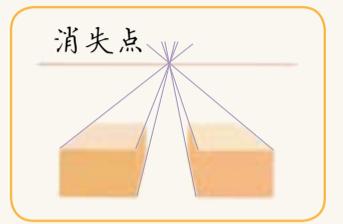

非平行事物的消失点

朝向不同的事物，即便高度相同（视线），消失点也会位于左右两个不同的位置。

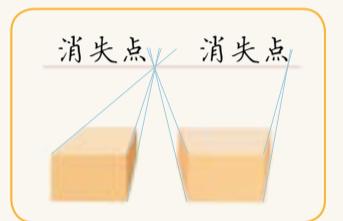
上坡与下坡
平坦道路的消失点位于视线的高度，上坡比视线高，下坡比视线低，各自的消失点都不同。

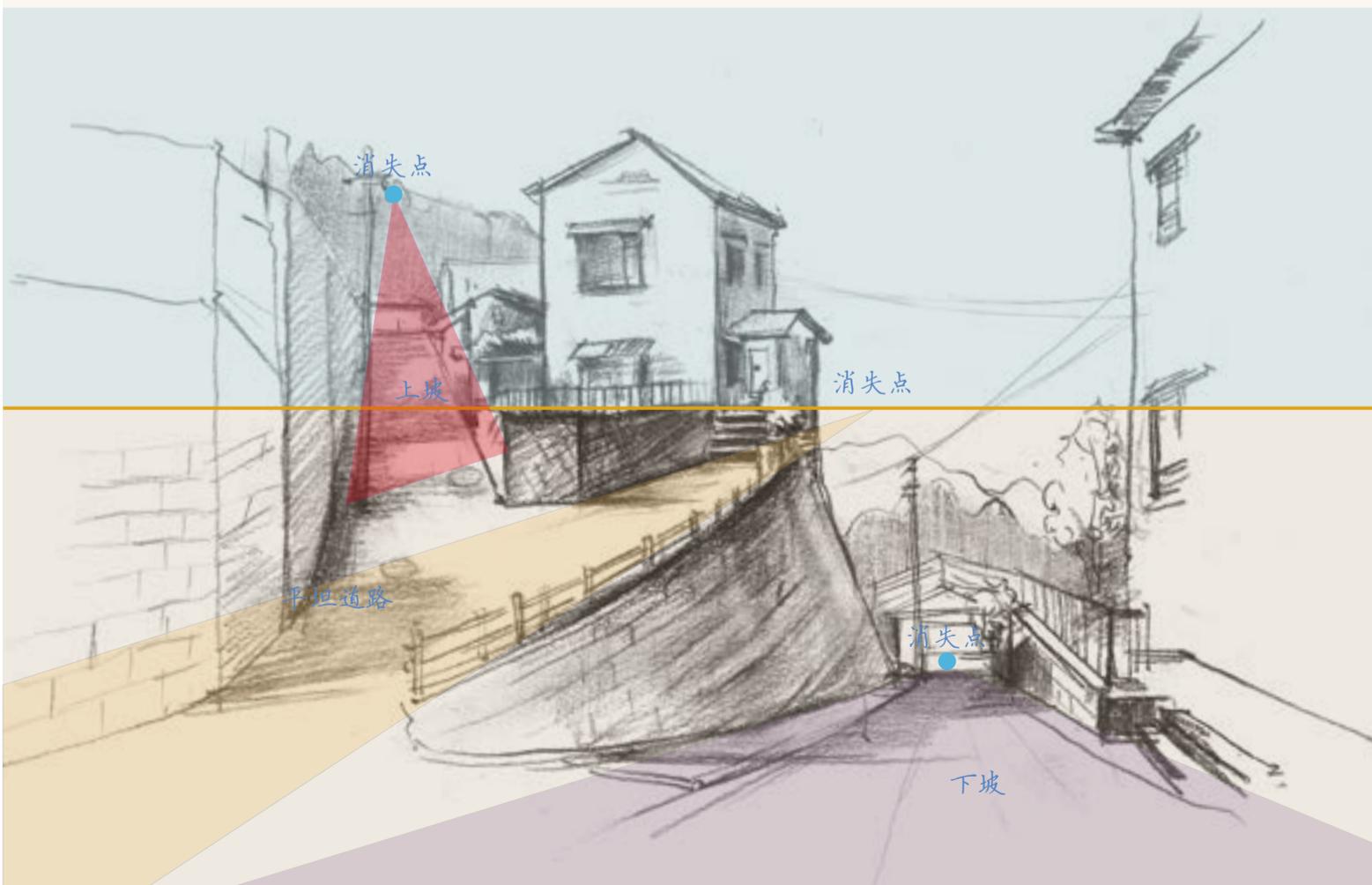
从上方看到的图像

比视线高（向上看）

从上方看到的图像

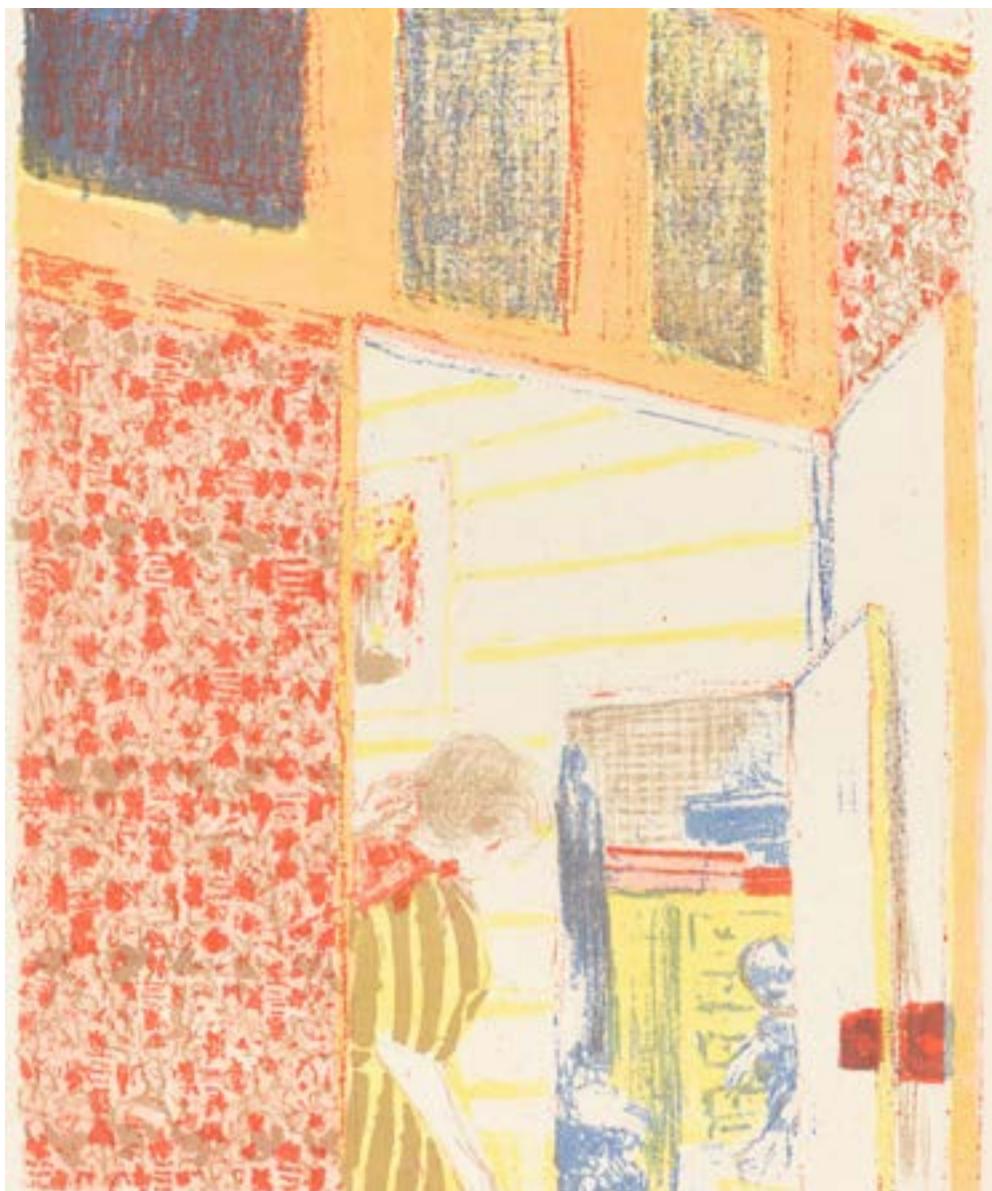

比视线高（向上看）

视线

比视线低（向下看）

色彩风景写生的画面构成正确与否是一幅作品成功的关键。在色彩风景写生过程中，除应遵循一般形式美的法则外，还应以饱满的艺术热情走进自然、反映生活，灵活运用构图法则，注重色彩的表现手法。

在绘画构图中，运用疏与密的安排画面是非常重要的。一幅画只要有疏密的变化，才能有重点，密得地方感觉重、实，疏的地方感觉轻、虚。在构图重最忌平、齐、均，有疏密才能打破均齐的现象，密有赖于疏的衬托，疏依赖于密的安排，要做到疏中有密，密而见疏的节奏感，不能单从形式上一味地去追求疏密的变化，还必须着眼于整个画面的主题，这样才能使画面有动感和韵律。

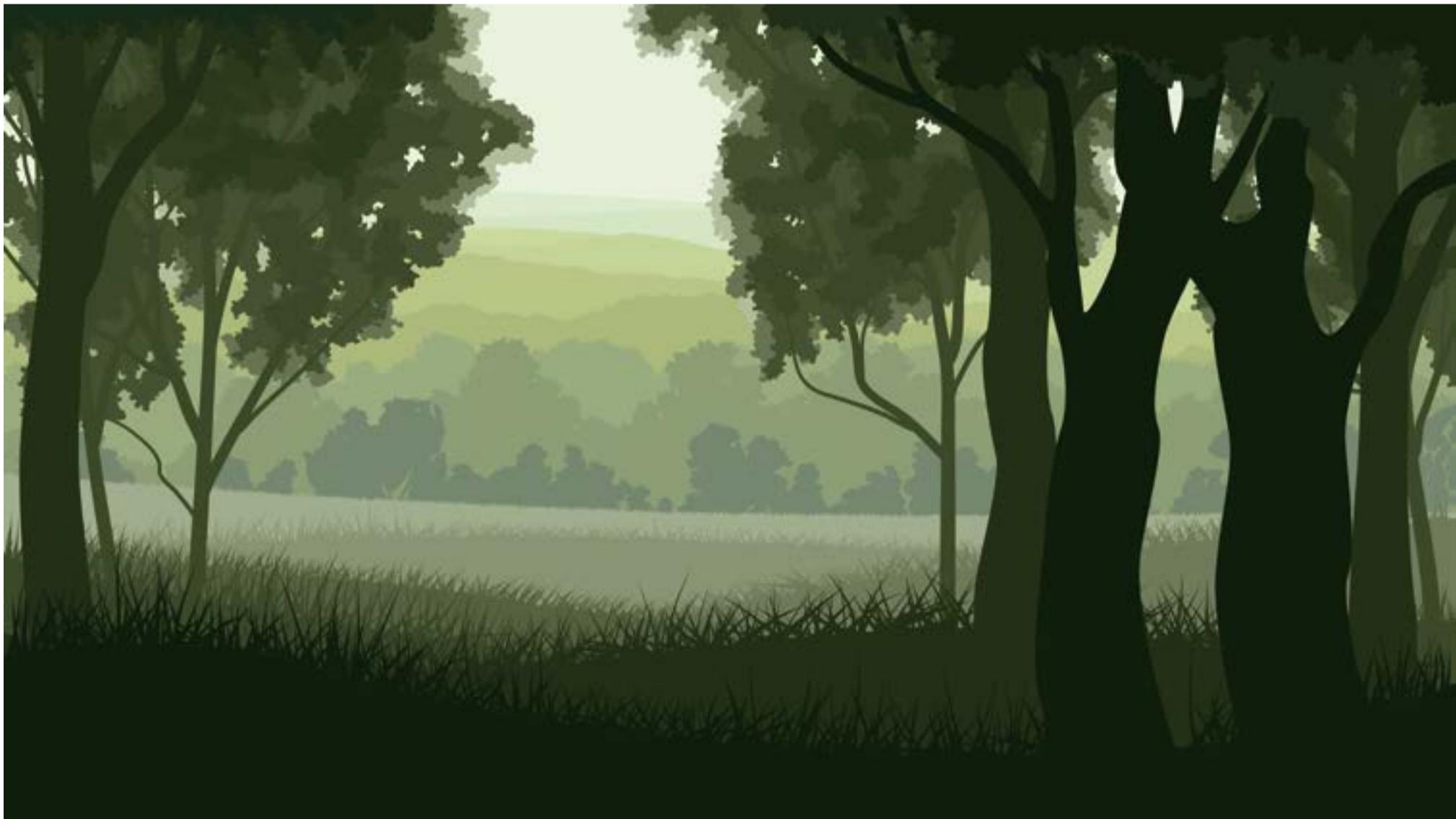
色彩也是画面元素中及其重要的构成部分，一幅画的主色彩直接决定了观看者的情绪，间接地影响了主观判断。和谐、平静的色彩给人悠闲舒适的感觉，对比强烈的色彩又有视觉冲击力。运用色彩的调和，可以缓和以及削弱画面因强烈的色彩对比带来的紧张、尖锐和矛盾的气氛，采用大对比小调和的色彩运用方式，使画面更加统一。

色彩和点、线、面形式间相互钳制，互为动因，如果将一幅完整的创作比喻成有生命的血肉之躯，那么色彩是灵魂，点、线、面形式是骨骼。在主观和客观思想的作用下，色彩合理的分配，每一个色块的色相、明度、纯度都有其特有的关系，将各种色彩统一的安排在一起，使它们联合产生一种既对立又统一的表现效果。

风景空间层次概括

风景色调训练最主要的目的，是让学生掌握用笔概括的能力以及对风景三个层次的区分（近景、中景、远景），而不是单纯地模仿和复制，并且要揣摩西斯莱的风景画中是如何将复杂的自然状态转换概括成协调的画面。风景作品对事物的造型与色彩都有高度地提炼与概括，并在艺术性上达到了很高的水准。风景色稿的概括不要一味去抄颜色，要放开最佳的思维，必须明确任何东西都该尝试去画，对画面内容的拓展和吸收才是关键，为今后画色彩静物甚至画色彩头像打下牢固的基础。

近景

中景

远景

画面用笔方向示意图

图 1

图 2

图 3

笔法：图 1：点线用笔 图 2：连铺用笔 图 3：点面用笔

明暗分析图：图 1：远山 图 2：远树 图 3：近树

图 1

图 2

图 3

笔法：

图 1：点线用笔，收笔时顿一下。

图 2：连铺用笔，通过手腕上下摆动产生块面。

图 3：点面用笔，连铺后在边缘顿一下。

笔触的概括：图 1：远山 图 2：远树 图 3：近树

1. 天空的用笔：刷（正锋）

4. 中景的用笔：扇形笔（摆笔）+拖+拉

5. 近景的用笔：扇形笔（摆笔）+拖+点+压

2. 水面的用笔：平铺（正锋+侧锋）

6. 树枝、树干的用笔：勾+点+提

3. 远景的用笔：摆笔+拖+拉+压（扇形笔）

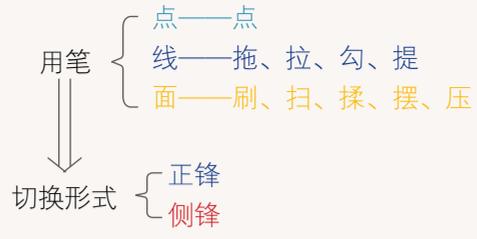
正锋+旋转+侧锋

笔的大小使用顺序

要求:

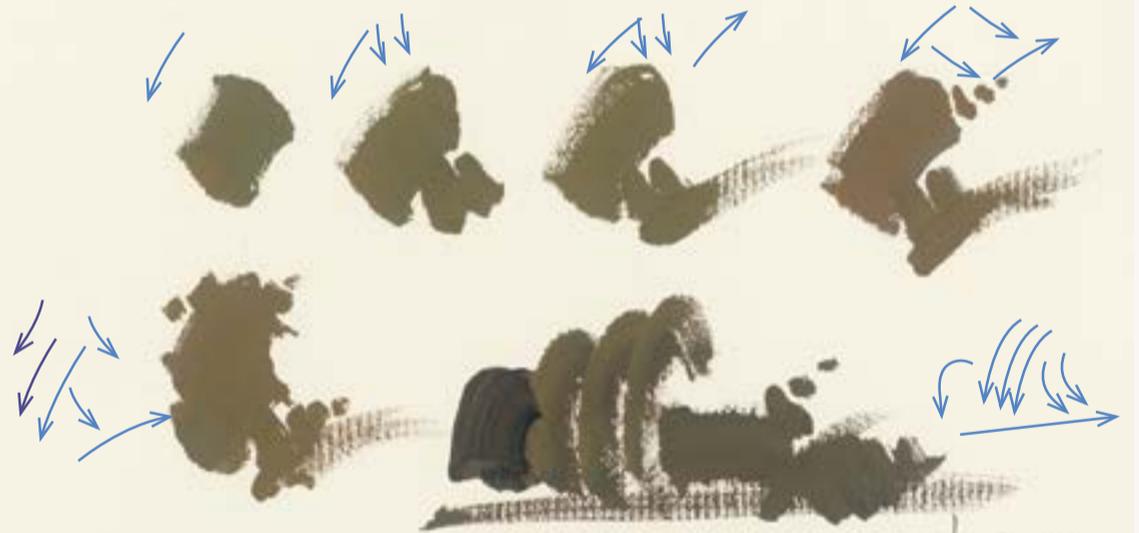
- 1. 笔上颜料饱满;
- 2. 用笔概括清晰直接;
- 3. 注意每个面使用笔的大小和用笔方向;
- 4. 注意物体形体特征。

天空：用笔（刷）揉（云），刷子（工具）

中景（重色树），用笔（摆、压、提、点、拉、转）

方向

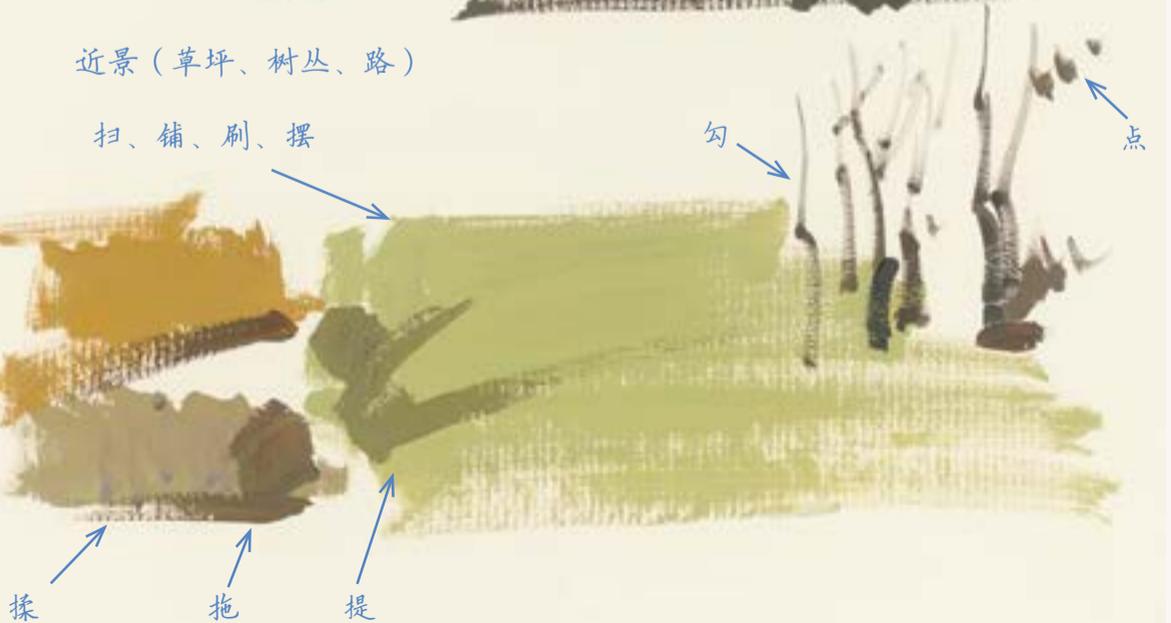

近景（草坪、树丛、路）

扫、铺、刷、摆

勾、点

远景（树、山），用笔（摆、压、提、点、拉）
旋转（正锋、侧锋）

风景色调的种类

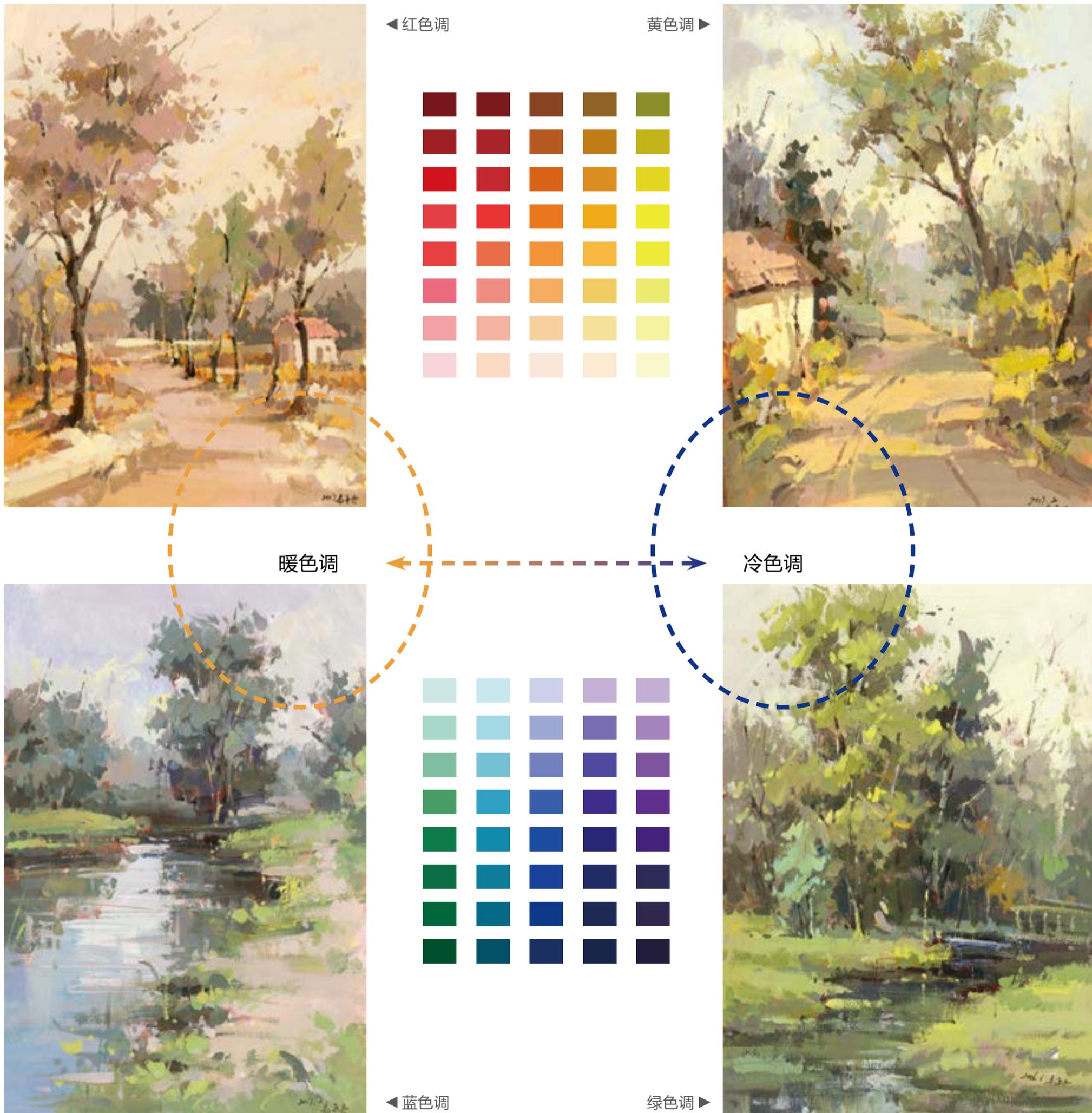
色调的分类

色调可以从一下四个方面来分类：

1. 以明度来分类：可分为亮调、灰调和暗调。
2. 以纯度来分类：可分为鲜调、中纯度色调和灰调。
3. 以色性来分类：可分为冷色调、暖色调和中性色调。
4. 以色相来分类：可分为红、黄、橙、蓝、绿、紫、赭。

色调与色彩关系

色调与色彩关系是密不可分的，色彩关系有序、合理，画面色调感就强；色彩关系凌乱无序，画面就缺少色调感。换句话说，要想获得画面的整体色调，就必须建立和谐统一的画面色彩关系，推敲用色的纯度、明度，并对色彩进行适当的归纳与概括。对现实的色彩进行合理的归纳和概括，或者说准确把握一幅画面的整体色彩关系，是完成一幅作品的必要条件。如果在落笔前就能明确表现出对象的整体色调，那么局部色彩也会随之变得明确而容易把握，色彩的整体关系就不会出现大的偏差，这时，色调就成了作画者对缤纷的自然色彩进行归纳和概括的有效手段。

大师风景画面层次的概括（归纳）

色调与色块的关系：色调是整体，色块是局部。色块既要有自我的特点，又要服从于整体色调，做到你中有我、我中有你，和谐统一又不失特点

画面为一张暖绿色调，整体以暖绿色为主，但是在大的绿调基础上，物体局部色块也有它本身固有色的特征，所以会在整体绿调中拆分出：黄绿、蓝绿、草绿、墨绿……

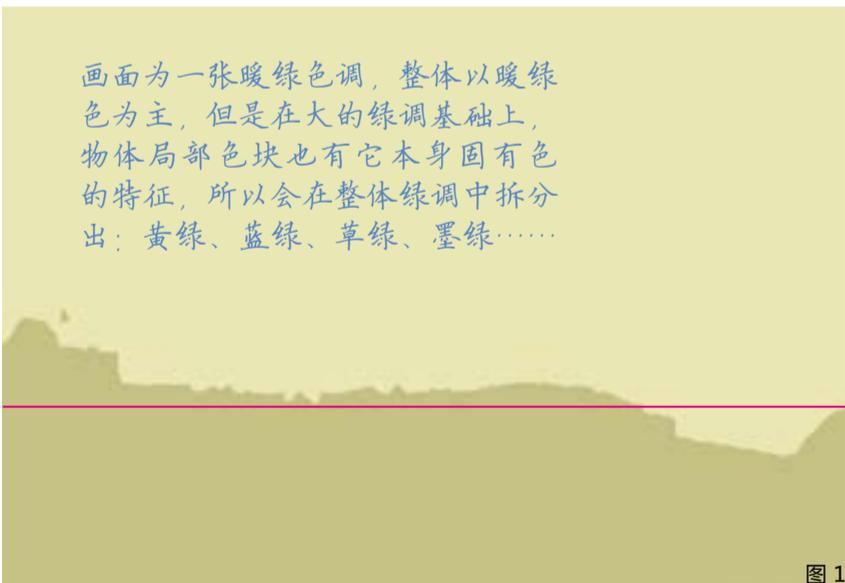

图 1

天空

草坪

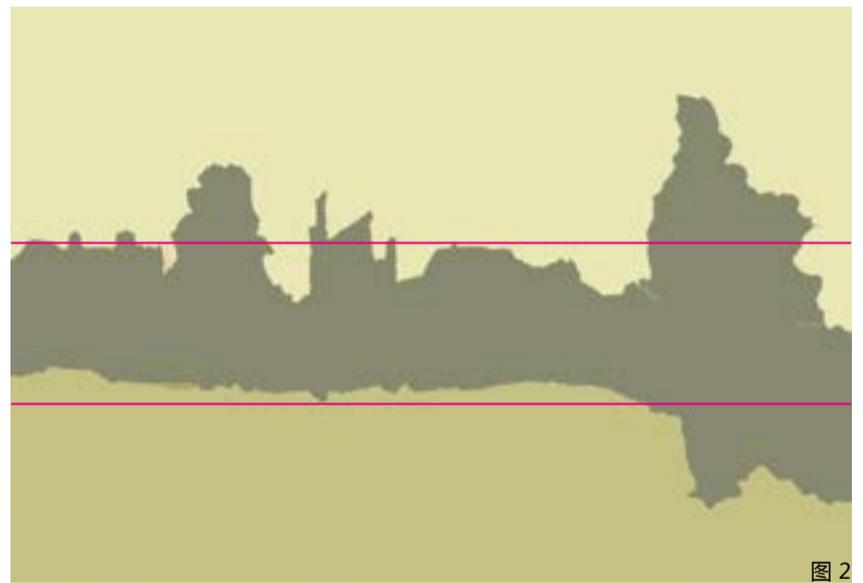

图 2

天空

远树

草坪

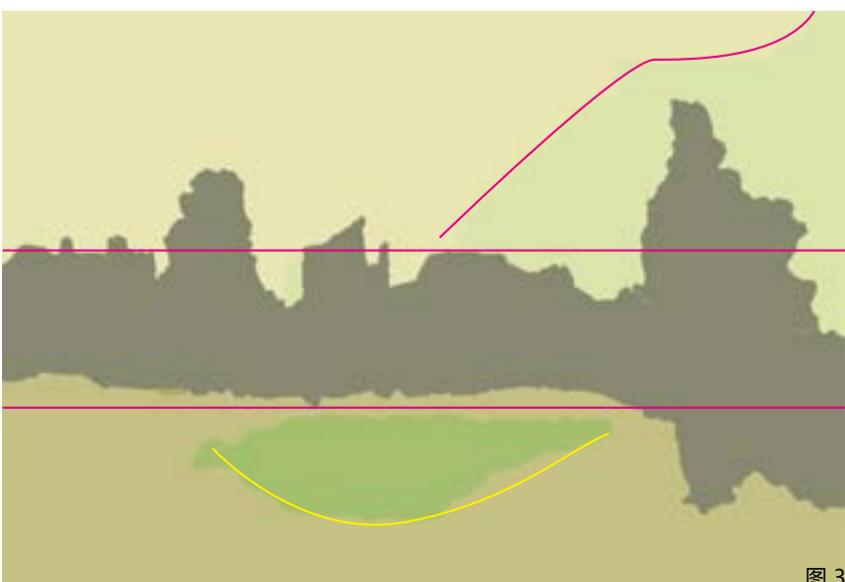

图 3

天空上

天空下

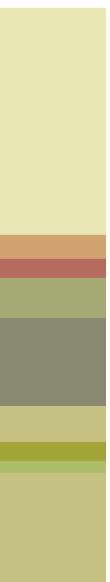
远树

草坪

草丛

图 4

第二章 风景色稿归纳训练

大师色调对临

