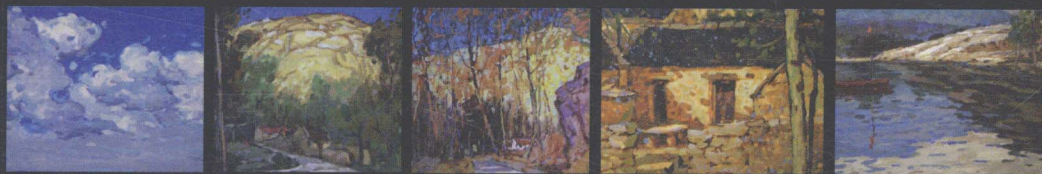

色彩风景

SECAI FENGJING
FENLEI HUAFU

分类画法

赵修泉 著

江西美术出版社

色彩风景

分类画法

赵修泉 著

S E C A I

F E N G J I N G

F E N L E I

H U A F A

江西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩风景分类画法/赵修泉著. —南昌: 江西美术出版社, 2004.1

ISBN 7-80690-348-8

I. 色… II. 赵… III. 水粉画: 风景画—技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 114923 号

主 编 邱百平

编 委 邱百平 赵祉平 赵修泉 邱琳

色彩风景分类画法

著者 赵修泉

出版 江西美术出版社

社址 南昌市子安路 66 号

邮编 330025 电话 6566093

发行 新华书店

制版 江西省江美数码科技有限公司

印刷 深圳利丰雅高印刷有限公司

开本 965 × 1270 1/16

印张 3.5

版次 2004 年 1 月第 1 版

印次 2004 年 1 月第 1 次印刷

印数 5000

ISBN 7-80690-348-8/J·1157

定价 23.00 元

作者简介

赵修泉

1974 年生于山东青岛市，93 年毕业于青岛六中，同年考入中央戏剧学院舞美专业，98 年毕业获学士学位，现就读于日本国大阪艺术大学绘画专业硕士研究生班。

目录

前言	/1
学习水粉画基础知识及工具特点	/2
水粉风景画写生的一般规律	/5
第一节 水粉风景画的构图方式	/6
第二节 同一景不同构图与色调的设计	/7
第三节 水粉风景画写生的基本步骤	/8
第四节 水粉风景画的快速表现方法	/9
水粉风景画的分类画法	/12
第一节 树的画法	/14
稀疏树的画法	/14
一组树的画法	/16
单棵树的画法	/18
第二节 山的画法	/21
第三节 房子的画法	/24
第四节 小河与石头的画法	/26
第五节 云的画法	/27
第六节 山村的画法	/30
图例	/38

前言

过去是对绘画感兴趣的或从小就表现出有艺术天赋的孩子学习绘画，现在是越来越多的学生画起了素描和色彩。虽然每个人不一定都有“天分”，但热情之高令人赞叹。应该说这是一件好事，是一种社会的需求。越来越多的人学习绘画，这无疑对提高人们的艺术素质，甚至对一个民族文化修养的增强，都是很有意义的。

“天分”对于一个学习艺术的人来讲是十分重要的，但又不是惟一的。一个决心从事艺术事业的人，需要拥有的更重要的是热情、勤奋与专注。历史上被认为缺乏艺术才能，但后来成为名画家甚至大师的大有人在。这主要是他们对艺术的热爱，对美的执著追求以及全身心投入的结果。当然我们不会都去当画家，但社会需要大量具有美术素养的人才，去从事与艺术相关的专业，这也是为什么越来越多的人学习绘画的原因。不要怀疑自己的才能，只要树立信心，肯下功夫，找到适合你的学习方法，就一定会成功。

观察是我们认识自然的开始，学习观察最有效的方法是学习绘画。观察方法是否合理会直接影响到学习绘画进步的快慢，因为学习绘画的过程中所遇到的许多问题都与观察方法有关。观察是整体的而不是局部的，是本质的而不是表面的，是主动的而不是被动的……

我们动手画画，自然是要从某一个局部开始，而且要一笔一笔地去完成。局部与整体是矛盾的两个方面，可以说绘画的过程，甚至是整个学习的过程都在解决这个矛盾。我们画局部，不仅仅是画局部本身，而且是画这个局部与其他局部的关系，也就是局部在整体中的位置，通常称“整体关系”。它不仅包括“形”与“形”的关系，还包括明暗、空间、结构、色彩关系等。

进入我们视野的必然是物体的表象，眼睛直观感受到的形体与色彩是十分自然的。但我们决不能把目光仅仅停留在对表象的模拟描绘上，这会使我们流于肤浅，这是认识写实绘画训练目的上的偏差。可以说，仅仅画得像对象是远远不够的，还要画得内在、本质，要学会感悟和体验对象“形”与“色”的艺术特征。要学习构图、透视、解剖等绘画理论的基础知识，这无疑是我们克服绘画表面化的重要途径。

我们面对的写生对象是十分丰富和多变的，要想完全如实地描绘对象是不可能的。那些即使把写实相对达到极至的作品，也不一定就是艺术的上乘之作。因为在学习艺术中，个人的感受和艺术上的追求往往是更重要的。概括、提炼、强化等艺术表现手法的运用，会使作品的感染力大大增强，“照葫芦画瓢”会使作品毫无灵气。要学会面对对象作画时“主动”地经营，而不是“被动”地跟着对象跑。这是写生训练中要解决的又一个重要课题。

绘画的思维方式是观察与表现的桥梁，它的形成在绘画写生训练过程中，带有决定性的意义。艺术中精神性的追求，是艺术感染力的灵魂所在。“动脑筋”、“用心”是我们获取知识的“秘诀”，学习绘画也不例外，这就是我们常说的“感悟”。“感觉”我们十分熟悉，而“悟性”则往往被忽视，恰恰许多悟性好的学生进步得很快就是这个道理，更何况写生即是对绘画者眼、脑、手的协调性的很好训练。

优秀作品的绘画技巧往往会引起我们的极大兴趣，甚至是“冲动”。内在的思想、情感要通过技巧语言去传达，不管方式如何，这是艺术的基本特征，也是艺术作品的魅力所在。好看的作品无疑会提高我们的“眼光”，另一方面要在写生的实践中向自然学习，尽可能地多写生去体验客观对象的美，寻找艺术表现的规律，在汲取别人优秀经验的同时，注意选择适合自我的语言表达方式。

本书是作者在绘画写生中的记录与体会，并有一些分类画法及方法步骤的介绍，如能对学习绘画的同学有所启发和帮助，将是作者最大的欣慰。

清华大学美术学院

邵宏伟 教授

学习水粉画基础知识及工具特点

色感、色彩搭配能力的培养，是学习绘画艺术非常重要的一门课程。因水粉画工具简单易掌握，表现力较强等优点。现在我国的艺术院校把水粉画作为必修的基础课和入学考试重要的科目。

水粉画颜料

水粉画颜料有颜料瓶装和管装两种。水粉画颜料有较强的覆盖力，它可以反复地修改画面。水粉颜料是水质颜料，它用在画面上，湿和干后，会产生变化，为防止这些烦人的变化，作画前需要将颜料调成糊状，有些劣质颜料还要加入几滴甘油调匀，可防止颜料干后变色。目前颜色常见的种类大约有三四十种，一般选20种左右就够用了。

水粉画的用笔

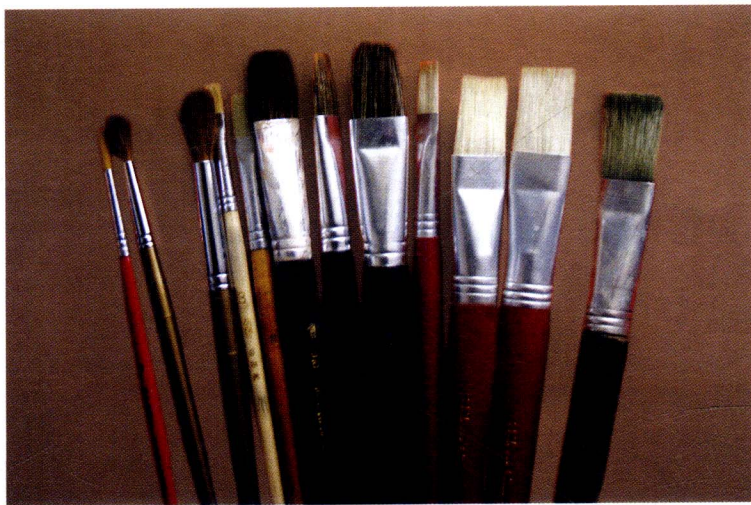
现在画店卖的扁头、圆头的油画笔是非常适用于水粉画的，油画笔画出来的笔触圆浑厚重。水粉笔，适用于薄画法，水粉笔的特点是轻盈流畅，尼龙笔和中国画的山水笔、油画

刀，也能画水粉画。画刀，是用于厚画法的，擦笔布是用于控制笔上水分的重要工具，也是修改和制造画面特殊效果的“笔”。

水粉画用纸

水粉画对画纸要求不太苛刻。只要对水粉颜料有一定的附着力，吸水性不太强，不吸色的纸就可以用来画水粉画。对一些较薄的画纸，要裱在画板上才好用。裱纸的方法，一种是用毛巾沾清水均匀的擦在画纸的正面，使画纸吸足水，画纸反面的四个边，涂白胶，胶涂窄一些（大约5毫米）即可。有胶的一面朝下，将画纸压平粘在画板上。另一种方法是用毛巾把清水均匀地擦在画纸背面，将画纸有水的面朝下，放在画板上抹平后，用胶带纸或涂了胶的纸条，沿纸的四边贴牢画纸，待画纸干后就可以用了。

水粉盒与调色板

塑料水粉盒就可以，盒盖可以做调色板用。画很大的画可用塑料调色板。水粉色在调色盒里的排列，一般是按深浅自左向右排列，一排是暖色，一排是中性色，再一排是冷色。白色要占2—3个格。这样排列的好处是不容易混脏颜料。

水粉画常用的几种方法

薄画法，水粉画的薄画法是笔上沾的颜料较薄，画在纸上，运笔流畅自如。效果像水彩，比水彩厚重而有覆盖力。注意，颜料里加白粉后要注意控制笔上的水分，防止颜色干后变色。厚画法，用油画笔沾的水粉颜料较厚，画在纸上厚重感较好。

效果像油画，覆盖力和表现力更强，颜色湿和干后没有太大变化。用画刀画出来的颜色、效果绚丽多彩。厚画法的缺点是干后容易干裂。

色彩基础知识

培养色彩感觉，是学习水粉画的首要目的。先天色彩感觉好的人是天才。天才，在学画的人当中是极少数。多数人的色彩感觉是要经过培养和自己的努力才能达到目的。学会用正确的理论指导眼睛去感受色彩和表现色彩，设计、搭配色彩是学习水粉画的主要要求。色彩理论的核心是处理好色彩要素的对立与统一的关系，初学者要先学习色彩关系在统一的基础上找一些变化的规律，待有一定基础后，再研究在对立的基础上找统一的规律。

1. 色相对比。在色环中成180度角的两个色互为对比色，红和绿、蓝和橙、黄和紫色互为对比色，也称补色关系。

2. 色彩冷暖对比关系（色性对比）。色彩冷暖是色彩形象联想产生的，像火、阳光的色彩是暖色；像水、蓝天和夜晚的色彩称为冷色。冷、暖色是互相对比产生的，色彩没有绝对的冷色和暖色。

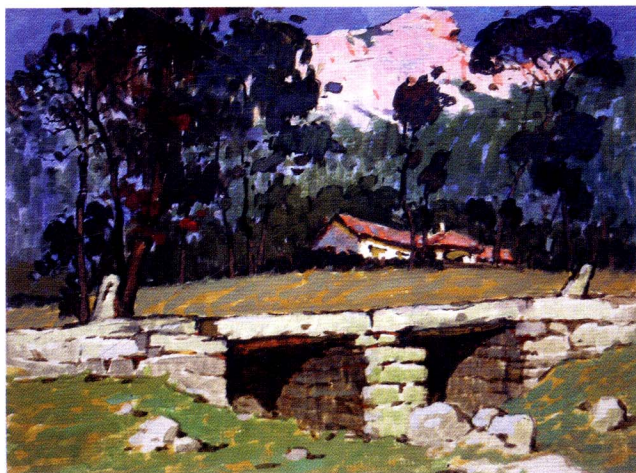
3. 色彩纯度对比关系（色度对比），色彩纯度是指色彩的鲜艳度、饱和度。

4. 色彩的素描关系。

关于画面的色调：色调，是指色阶关系在对立与统一中产生的整体效果。写生时，通过对描写对象色彩的整体感受，要主动地对画面的整体色调主观地进行设计与表现。色彩、色调，是有感情和形象联想的。色调的设计思路：一是间接联想，也叫摹仿设计，就是将写生对象的色彩感觉，设计画面色调，向自己印象中大师的某一张作品的色调靠。二是直接联想。把握写生对象的色彩感觉，在设计画面色调时，向自己印象中自然界的，某一种色彩形象色调上靠。例如，写生一组水果静物的色彩感觉，像秋天田野的色调，设计这组静物的色调都要向自己的印象中秋天田野的色调上靠，使画面的色调像秋天效果。

5. 色彩的观察与表现。面对要描写的对象，要理性地对它们的素描关系进行观察，如形体、深浅和虚实等关系美感的发现。

还要理性地支配眼睛去观察它们的色彩关系。理性的观察，就是主观、主动地去观察，而不是被动地跟着对象走。认真对它们的深浅、冷暖、纯度和色相进行整体的比较，然后再经过大脑的思考，进行色彩的形象联想，使自己的色彩感觉，向想象中自然界的其他色彩形象上靠。这样，就可以概括掉一些非典型的色彩，使表现对象的色彩更有特点、更理想化。在表现对象的色彩关系时，就会自信、主动。在表现色彩的过程中要紧紧围绕着色彩的深浅、冷暖、纯度和色相的对立与统一做文章。使画面的色彩效果有创意。

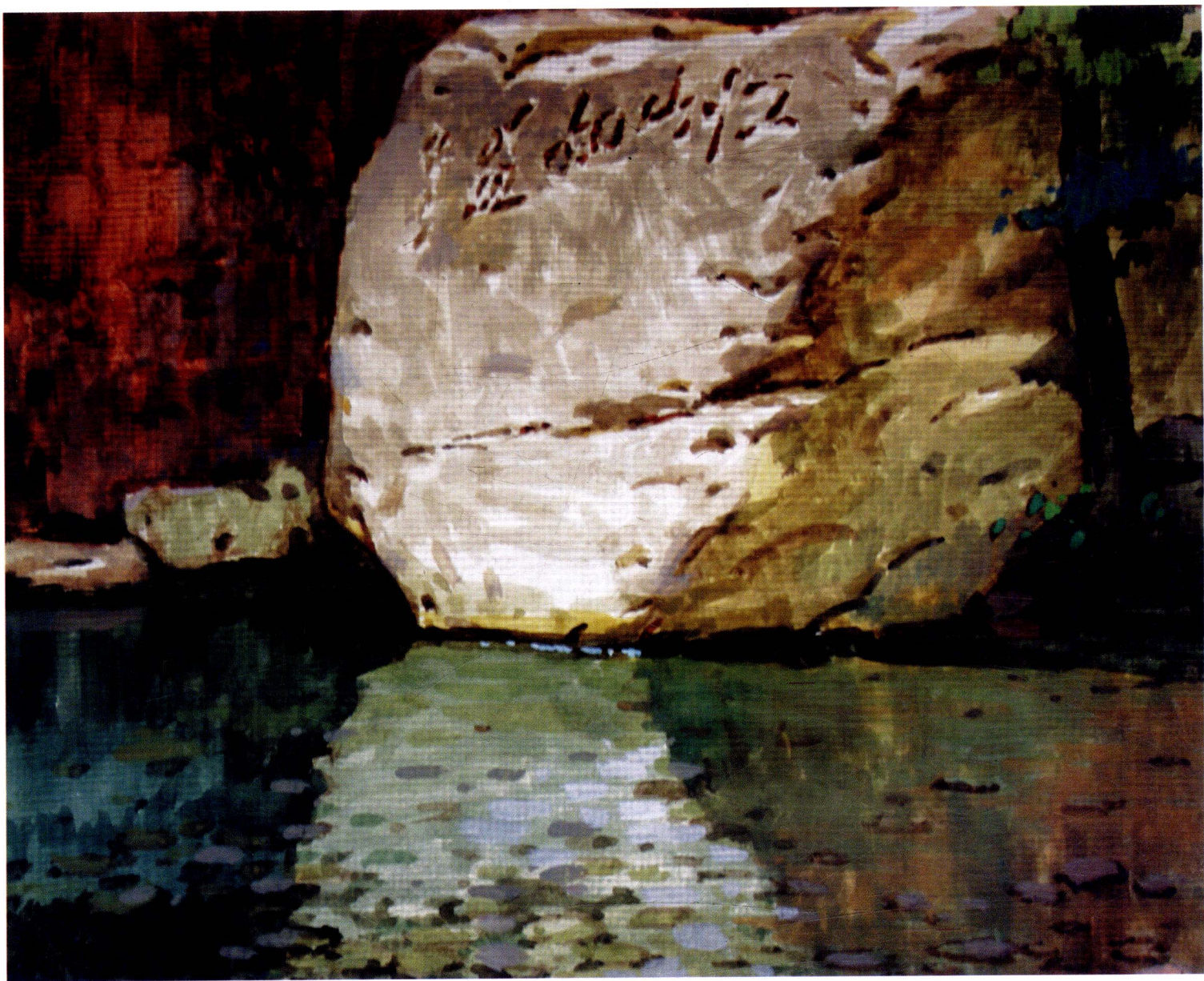
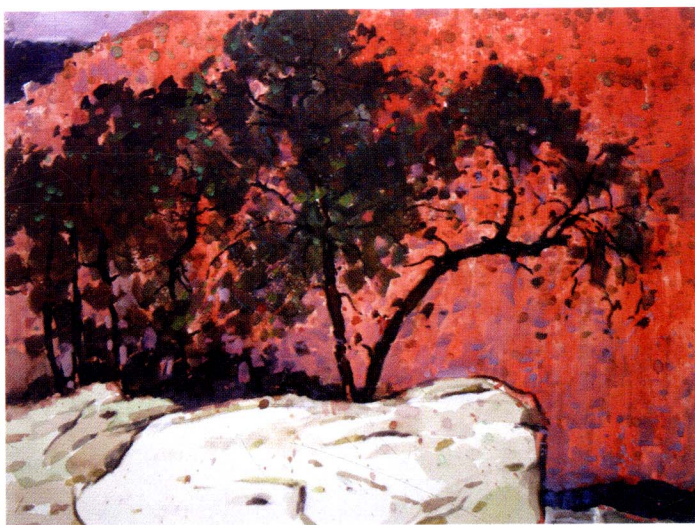

水粉画的笔触与节奏

水粉画的笔触，对画面的效果起着非常重要的作用。它渊源于水彩和油画。大约可分古典油画笔法、中国画中的工笔画的润染笔法、俄罗斯巡回画派和中国画写意的笔法、点彩及干擦笔法，用画刀的刮画法。所有的笔法，都需要注意笔触的疏密、深浅、虚实和大小。也就是用笔的节奏和韵律感。绘画大师已经给我们做出了很好的范本，我们可以选择自己喜欢和容易掌握的形式，临摹学习。初学者在学习用笔时，要用较长的一段时间认真学习一种笔法。能够较熟练地掌握一种笔法后，再学习其他笔法。无论哪种笔法，用笔节奏的规律都是相同的。在学习过程中要认真领悟笔与笔之间的关系，深入地去领悟，就会找到它的规律。

水粉画的修改

水粉画的修改是比较容易和方便的，如果某一部分不满意，可以用擦笔布擦掉部分颜色，根据需要趁湿或干后改画。这样改出来的效果，会显得更丰富，更厚重。有时，经过擦拭的效果，稍加改画，所产生的效果是非常漂亮的。正是因为水粉画便于修改的特点，初学色彩时一般选择水粉画。

水粉风景画写生的一般规律

水粉画风景写生的目的和任务

培养敏锐的色彩感觉，提高色彩的搭配能力、色彩的整体呼应与对比关系，建立主动、主观艺术夸张与概括对象的色彩关系意识，丰富色彩形象的联想能力与色调的设计能力是风景写生的主要目的和任务。

形象的美感，构图能力，色彩关系与素描关系的空间和主次关系的规律，意境与色彩的感、情趣的培养等等，都是风景画写生的任务和目的。

水粉风景画写生的形体表现

风景写生的形体的艺术夸张：对自然界中物体的自然形，要进行必要的艺术夸张，使其更美、更理想。用形象联想的办法去夸张，例如，把一棵树夸张成似像非像的凤凰形象。每一个局部形象应该服从画面的整体要求，也就是画面的气势和节奏感。

风景画的色彩与素描关系

自然风光色彩的关系是非常复杂和丰富的。表现时，必须进行主观的艺术夸张和概括。所以主动的设计一个整体的色调是非常必要的，设计画面的整体色调的色彩关系时，要用色彩形象联想的办法，使色彩效果理想化。

因此，画面上表现的色彩效果，不能是自然色彩的翻版，而是更理想、更典型，有特点的色彩才是正确的色彩。齐白石的一句名言：“妙在似与不似之间”就是这个意思。

这里的素描关系主要指各种物体之间的深浅和轮廓线的虚实等关系。各物体之间的深浅和虚实关系要参照自然对象，根据主次关系和空间关系的整体效果进行主观的设计，使这些关系更加明确、理想化。

风景画主次关系和空间关系的一般规律

面对复杂自然风光，必须确定画面的主要部分。主要部分可以是近景，也可以是中景或远景。一般情况下，主要部分的素描关系和色彩关系要根据画面的整体需要进行主观的加强和夸张，次要部分要根据需要进行适当的概括或减弱。空间远近的规律也是要做主动、主观的夸张和概括。特殊情况时，要根据画面的整体需要进行适当的艺术处理。例如：主体物在远处，又有光的照射，明暗和色彩对比强烈，近景的地面又在暗影里，明暗和色彩对比较弱。远处的主体物，可以减弱色相对比、冷暖对比和纯度对比，或者表现得简练概括等办法作适当的艺术处理。近处的地面，虽然深浅对比较弱，但可以加强色相对比、冷暖对比与笔触的变化。一般情况下，同样的色彩具有越远越冷、越灰，深色越远越浅，浅色越远越深，物体有上部对比较强，下部对比较弱的规律。

水粉画风景写生的学习方法

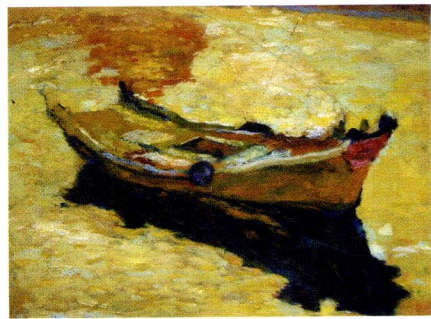
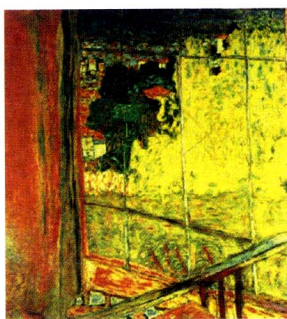
中国有句名言：“读万卷书，走万里路”。对学习绘画的学生来说，不仅要读万卷书，还要读万张画，向大师学习，多临摹一些自己喜欢的大师的一些风景画作品，多读、欣赏大师的风景画作品，熟悉一下风景画的作画规律和技术，对初学者是非常有益的。读画要看各种风格大师的作品，临摹时，要在一段时间里只临摹一位大师的作品为好。这样有利于在短时间里掌握一种绘画技术。走万里路，就是要多看大自然风光，多做写生练习。初学画色彩风景时，应多画一些画幅较小的水粉风景画速写，主要解决构图和大色块的色彩关系。然后再画大幅的写生，循序渐进的学习方法才是有益于初学者的。

第一节 水粉风景画的构图方式

构图是一个非常灵活的课题，它要靠个人灵活的设计，使其达到理想的效果。初学者可以参考大师作品的构图，用到自己的写生作品中。一般构图的形式有均衡式构图：在画面的左右各有物体，根据画面要求有大小的变化、高低的变化，在视觉上起到均衡的感觉。这种构图运用的比较多，掌握比较容易。包围式构图：画面的周围有物体包围着画面中心的物体，一般中心的物体不一定要在画面正中心。这两种构图中的视点分远、中、近景三种效果和高、中、底三种视线的变化，同时还要注意画面物体的大小、长短、疏密和远近的变化。还有一种平行式构图，也可以叫平衡式构图，在画面平行一排树或其他物体，这种构图应注意物体的曲直、粗细、深浅和高低的变化以避免呆板的效果。

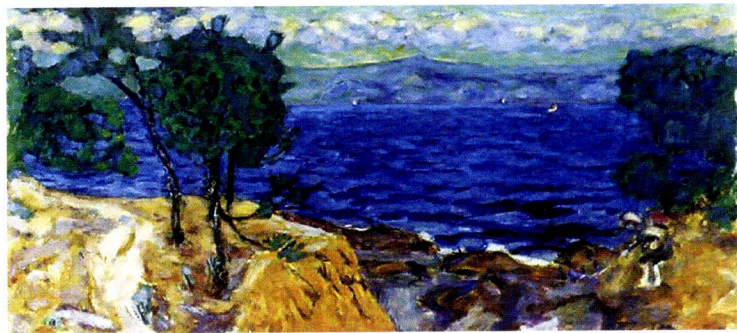
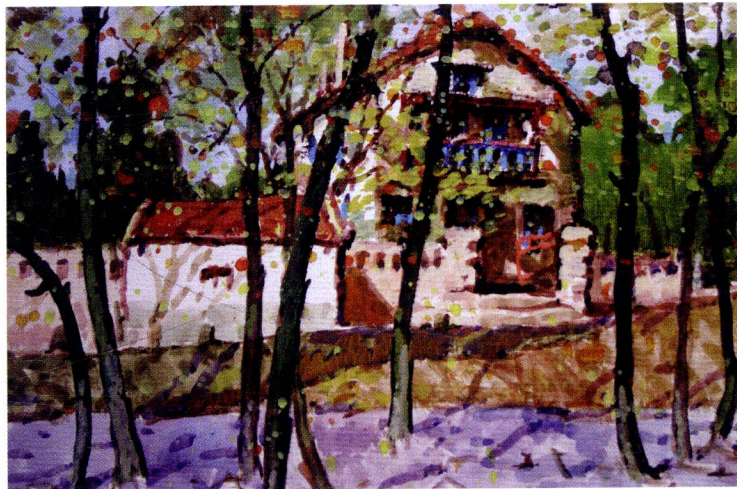
包围式构图

画面的周围物体可以是亮色，也可以是暗色，主体物不一定都在画面的中心，也可以是周围的物体，要注意包围物形象的设计。

平行式构图

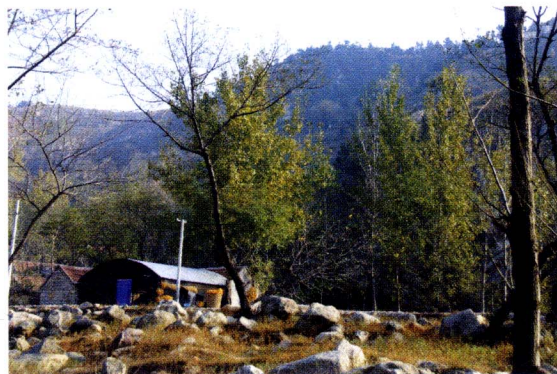
平行的物体可以在近景，也可以在中景或远景，要注意物体的大小、高矮、曲直、疏密和远近的变化。

均衡式构图

均衡式构图画面一般是在画面的一边有一组较大的物体，另一边是一个或一组较小的物体相呼应，有些均衡式构图与平行式构图是非常近似的，构图是非常灵活的，也可以几种形式结合。

第二节 同一景不同构图与色调的设计

实景照片

注意构图与色调的主观设计、构图的均衡感，大色块的素描和色彩关系明确，用笔要有节奏感

色调要在统一的基础上找一些对比，色彩的对比关系要明确

第三节 水粉风景画写生的基本步骤

1. 构图设计与起稿。面对被写生的自然景色，要经过精心的思考，进行必要的艺术加工处理，使画面的整体安排有一个理想的效果。构图不仅是安排每个物体的位置，还要设计它们的形象。使每个形象服从画面的整体需要。起稿要像画速写一样轻松自由。第一遍起稿，只是一个试探，因为在画大色调时，这些稿子会被覆盖掉。

2. 画大色调，先从较艳的物体开始画起，依次在较短的时间内画满画面。画大色调时，要轻松自由。不要过分追求每个色块的准确，待全部画面画满后，再调整每个色块之间的关系。

3. 进一步调整物体的形象，要使画面整体关系基本正确。

4. 深入刻画，从主要物体上部的外轮廓线开始，画出深浅虚实的变化。对物体的内部找一些笔触的变化，重要的部分的结构转折线要画得明确，使其有一定的体积感。加强主要物体的主要部分的素描和色彩关系，注意对物体空间位置的刻画。在刻画中要注意笔触的节奏感。

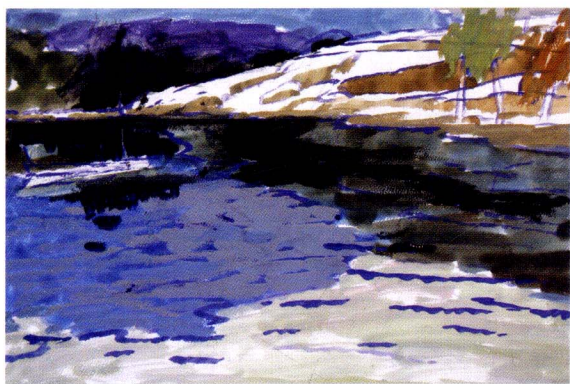
5. 调整整体关系，在写生结束时，一定要留出时间对画面的整体关系进行调整。这时要休息一下眼睛，恢复一下自己最初的感觉，对整幅画面的素描关系、色彩的纯度、冷暖和色相关系、空间和主次关系，用笔的节奏和整体的气势等进行调整。使画面达到理想的效果。

1. 用群青色起稿

2. 注意石块的大小疏密关系，水中倒影形态的美感

3. 涂大色调，用较短的时间很快画满整个画面，调整色彩关系，勾画山、水倒影

4. 画出远山的微妙变化，丰富石头结构的变化，调整画面的整体感受，把握好水纹的节奏

5. 深入刻画水倒影的微妙变化，在不破坏整体的基础上画出节奏感，注意石头与周围的关系

第四节 水粉风景画的快速表现方法

9

水粉画风景的快速表现需要将观察所得的总体印象迅速地捕捉下来。画大画的时候，容易钻到细部失去整体感觉。而小图，你只能抓大放小，几笔下去，形色都要处理好。较长时间坚持小色稿训练，就会养成从整体出发的好习惯，学会概括风景的基本特征。

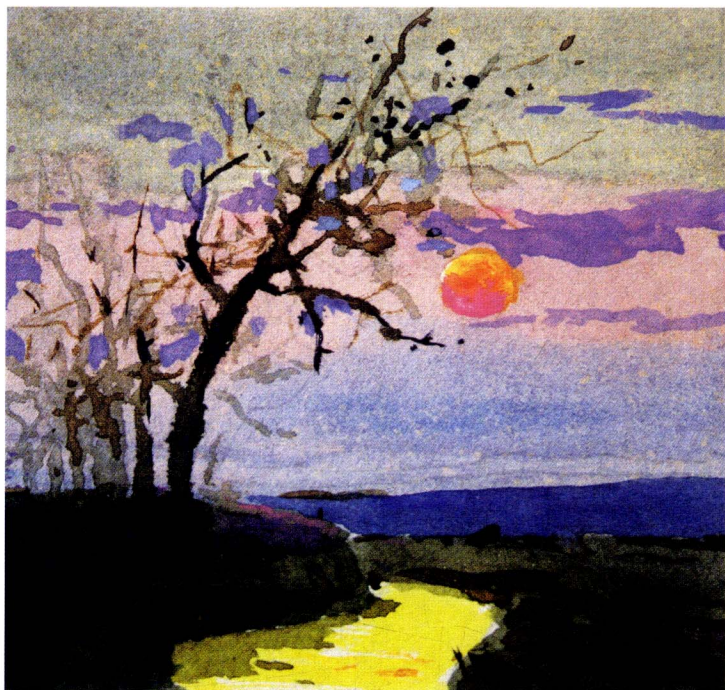
默画也是一种比较好的学习方法，有利于作画者主动地去处理对象，而不是被动地跟着景物走，经过一段时间的训练能够加强绘画者的作画技巧。遇到不适宜写生的环境时，默画显得尤为重要。

1.画好构图后，涂大色块，刻画外轮廓，调整色块之间的整体关系

2.完成后的作品

早晨的色彩比较清新，色调的表现要明确、干脆、透明，色彩要多用嫩一点的颜色

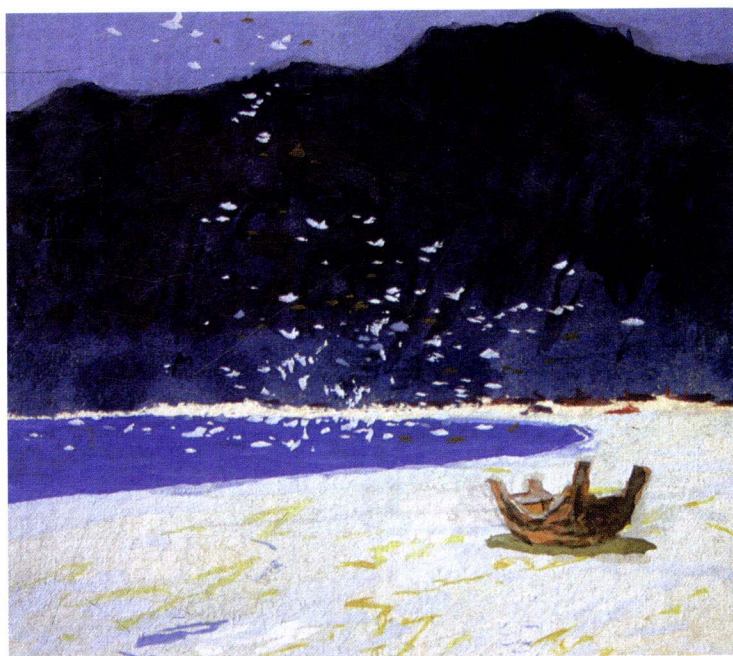
早晨或傍晚，光线变化太快，画小幅的速写，记录下大的感觉就行

傍晚的色彩浑浊，表现时要多用土色、不透明的矿物质颜料和较沉着的颜色

色调的设计, 时间和气氛的表达, 用小画作练习是一个比较好的方法

默画的好处, 可以树立自信心, 培养主观、主动处理对象意识

这些画的原尺寸大约是7-8厘米左右。中午的海滩光线很强, 在外写生是非常不方便的, 凭记忆画下当时的感受是有益的

水粉风景画的分类画法

12 树的写生

树叶茂密树的写生，起稿时用深色把树的大形归纳成类似其他形体的一个形象，如画成像马或人的形象，勾画出一定的“动势感”。然后用第一感觉色，也就是树叶的“固有色”平涂整个树形，不要画得“太匀”。调整它与画面其他色块的对比关系。从外轮廓线深入刻画处理它与临近色块的虚实、深浅的差别，向内向外过渡的变化，画出树枝干，注意枝干与其对比要根据主次、前后关系加以处理。然后，画前面树叶，注意树叶的疏密节奏，保持整体关系，拉开与后面色块的空间关系。调整时要注意整体的主次关系与动势的表现及色调的统一。

树叶稀疏树的写生。先勾画树干树枝，将一组组稀疏的树叶归纳成大小不同的形象，使其有一定的秩序感，树要有一定的“动势感”。对一组组树叶的颜色倾向要有一个主观整体的设计，根据主次、空间和疏密关系，画出不同的变化。主观、主动地去表现理想化的色彩效果是画好稀疏树的关键，刻画过程中要反复调整树叶与背景的关系，表现出稀疏的感觉。

“无叶树”的写生。用深色勾画出树干的态势、树枝疏密和曲直的变化，画的是感觉的准确。先画色彩明确的色块，以此为依据画出树干的颜色和树枝的色彩。深入刻画树干轮廓线的虚实、深浅和粗细的变化。树枝刻画要与背景结合着画，要多次的勾画，有些可以借用背景的色彩来表现远处或虚的枝干色，要尽力表现出空间和主次关系。调整时要注意节奏与气势的表现。

建筑物的写生

建筑物的写生与成片树的规律有一定的共同点。在起稿时要注意透视的规律，但不要过分地要求透视的准确，而将一些直线画得板、僵。要注意线的轻松随意感。画大色调时，用笔要有节奏和疏密的变化。要加强建筑物与其他物体色块的色彩与深浅的对比关系，对轮廓线的刻画要有笔触节奏和虚实的变化，同时要画出一定的厚度感。对窗的刻画要加强远近、上下关系的区别。建筑物的上部刻画得要充分，对比要强烈；下半部画得要简练，对比关系较弱。调整要注意墙面的变化与统一的关系。使它和画面的整体对比与和谐达到理想的效果。

山和石头的写生

中国画有句名言：“石分三面”，所以起稿时就要主观地画出和石头的上中下、左中右三个面的转折关系，还应注意山石形象的艺术处理，要画出一定的美感。然后，涂大的色调，用第一感觉到的色彩，较快画满整个画面，调整山石与其他色块的关系。再勾画石缝、石纹和山上的草、树丛的形象与肌理效果。深入刻画，重点画出轮廓线的虚实、深浅曲直的变化。表现出其厚重、结实感，对山石的气势也要有一定的表现。山石的上部一般要刻画得比较深入，色彩的对比比较强。山石的下部色彩对比比较弱，画得较为简练。调整时要对山上的草、树丛和石纹、石缝等细节、局部的

