

美术高考基础教学大全

SECAI 色彩 FENGJING 风景

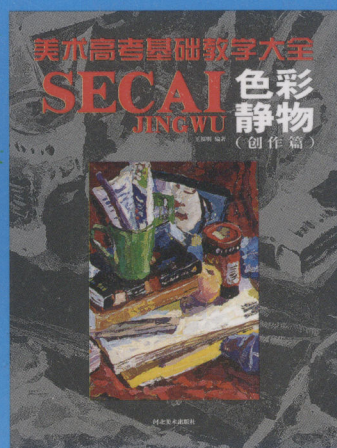
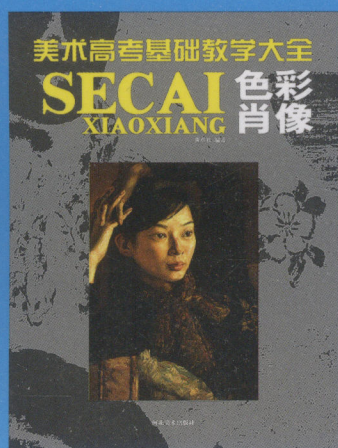
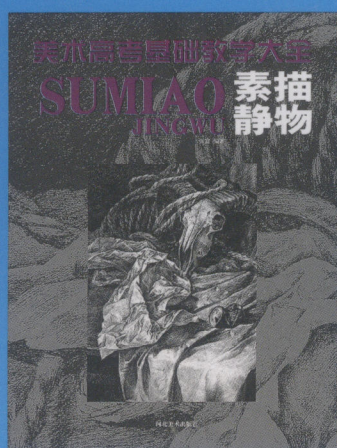
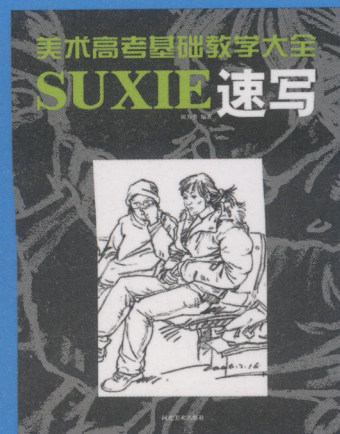
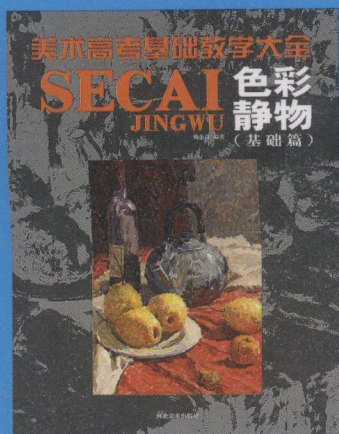
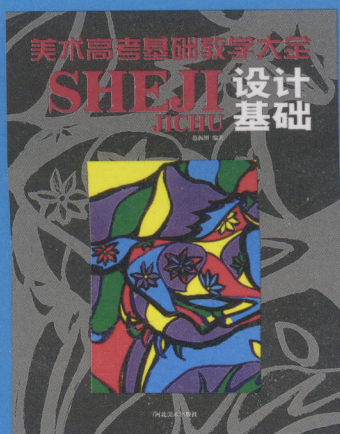
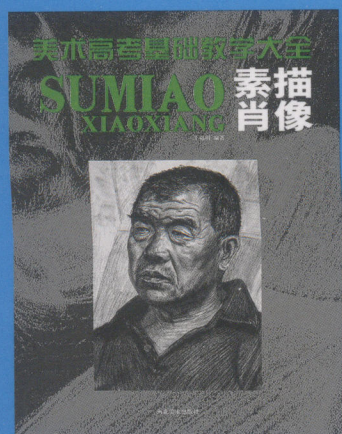
黄卓君 编著

河北美术出版社

责任编辑：苏征凯 张 静

装帧设计：齐 瓚

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩风景 / 黄卓君编著. — 石家庄: 河北美术出版社,
2008.1
(美术高考基础教学大全)
ISBN 978-7-5310-2966-3

I. 色… II. 黄… III. 水粉画: 风景画—技法 (美术)—
高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第178377号

美术高考基础教学大全 色彩风景

黄卓君 编著

出版发行: 河北美术出版社

地 址: 石家庄市和平西路新文里8号

邮政编码: 050071

电 话: (0311) 87060677 85915035

设计制作: 慧谷设计工作室

印 刷: 河北新华印刷二厂

开 本: 889毫米×1194毫米 1/8

印 张: 5

印 数: 1~5000

版 次: 2008年1月第1版

印 次: 2008年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5310-2966-3

9 787531 029663 >

定价: 32.00元

目录 CONTENTS

一、色彩风景概述 01

二、色彩风景中的客观色和主观色 01

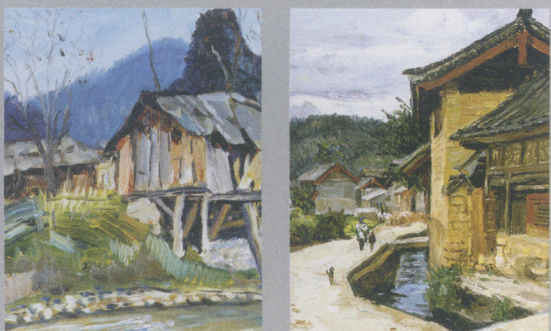
三、色彩变化的一般规律 02

四、色彩风景中的色调 04

五、色彩风景中的构图要点 04

六、色彩风景的作画步骤及要点 06

七、作品赏析 08

黄卓君简历

黄卓君，男，1968年生于河北唐山。1993年毕业于河北师范学院美术系油画专业并留校任教。1997年7月至1999年9月在中央美术学院第十届油画研修班进修学习。现为河北师范大学美术学院油画系副教授、硕士生导师。长期从事美术基础教学和油画创作，作品曾多次参加全国美术作品展览并获奖，多幅作品在国家级刊物上发表，出版基础教学丛书多部。

一、色彩风景概述

色彩风景是以描绘自然景物为内容的绘画形式，它是色彩训练中一个不可缺少的重要环节。目前我国各大美术院校均把色彩风景列入教学大纲，部分高等美术院校在招生考试中也把色彩风景列为考试科目。

色彩风景写生与室内静物写生有所不同，室内静物写生由于环境比较稳定，因此物体的形状、色彩就相对稳定。而色彩风景写生是在自然光条件下直接面对自然，由于受到自然条件的影响，景物的形和色彩比较容易产生变化，那么画面的色彩也容易随之发生变化，因此在色调的把握上有一定的难度。当然它们也有一些相同点，色彩的造型规律是一致的，对于色彩的观察方法是一致的，这是它们最大的相同之处。风景写生主要受到环境、气候、时间、天气的影响，不同的时间和天气都会对画面的色调产生不同的影响。风景写生中应该注意天气和光线对物体形状和色彩产生的影响，因此画面的色调主要以光线来决定，光线和气候都能对色调产生非常大的影响。由于天

气的因素，例如在春夏秋冬、晴暖雨雪这样的不同天气，会对色调的冷暖产生不同的影响。在下雪天的情况下，整体色调相对比较明亮或灰暗；在夏天灿烂的阳光下，色调中的色彩对比也会加强。因此，要注意这些客观因素对画面色彩产生的影响。这就要求我们在作画的过程当中应该比较迅速地把握住画面的大的整体关系，能够非常快地把户外瞬息万变的色彩抓下来。在色调的把握中，对客观对象要有针对性地描绘，什么样的对象要用什么样的色调去表现，加强主观感受，对不同色调的画面有针对性地加以区别。

大自然是瞬息万变的，在表现自然风景时就更要求画者要有敏锐的观察能力和理性驾驭画面的能力，对纷繁复杂的自然景物要具有选择、归纳、概括能力以及整体处理画面的能力。通过色彩风景写生可以很好地提高我们对色彩的感受力和表现力。

二、色彩风景中的客观色和主观色

色彩现象的过程是在此时此地特定的环境里，特定的光线照在特定的对象上，然后反射到观者眼睛的视网膜上，传到大脑皮层产生了知觉，而这个过程就包括了“客体”（客观色）和“主体”（主观色）。

（一）客观色

客观色与主观色在本质上都是相对而言的。客观色是表现物体客观存在的颜色，它主要是由固有色、光源色、环境色等因素组成的。同主观色相比，客观色给人的感觉是相对明确的，是客观存在的，所以称其为“客观色”。在组成客观色的诸多因素中，最难以驾驭的莫过于光源色，光源色是有颜色的，如太阳光是暖色的，而月光是冷色的，人造光源更是各色都有。光源色对它所照射的对象的颜色是起决定性作用的，甚至固有色与环境色也会随着光源色的变化而产生变化。在色彩写生中，物体的固有色给了我们最直观的感受，它是由于光的折射作用反射出不同的光的成分，随后作用于人

眼所产生的色彩倾向。但由于光源在一天中的变化，画面上的固有色成分是很少的，特别是在受光源较强的影响下，物体表面的固有色上就蒙上了一层浓重的光色。光源色不但对物体的受光部分产生影响，同一环境中的物体因光色的折射作用也相互影响着，同时也就形成了所谓的环境色，而各物体之间受环境色影响的大小则取决于物体的质地、固有色鲜艳程度以及物体间距离的远近等条件。归根结底，通过光源色的影响，各物体之间相互辉映、相互交融，形成一种和谐的整体氛围。

（二）主观色

在写生中，固有色、光源色、环境色是客观的物理属性，而画者由于某种考虑或需要，对主体的认知因素，主观添加上去的颜色称之为主观色。熟练掌握主观色，可以丰富我们的绘画手段，打破习惯的思维方式，探索个人的绘画语言。写生并非是对客体机械地模仿，而是以自己的思维方式去理解

长城垛口 王延文

盛夏 王延文

形体、色彩，表现情感精神，表现色彩价值，以色抒情。值得注意的是，这种不完全依赖于客观现实的方式并不是没有目的、没有意图的涂鸦，画面上的主观色还是要适应画者所要表达的特定主题和内容，或借以传达、宣泄自己的个性。

综上所述，客观色和主观色之间并没有一个严格的界限，我们在面对大

自然写生时，没有谁会把看到的物象分毫不差地搬到画面上，在难以明确表现画面中某一色彩倾向时，我们会根据色彩关系进行判断而不是照抄，在这个过程中，本身已经有了主观的因素融合在其中，在主观认识和客观物体间寻找艺术的显现。

三、色彩变化的一般规律

（一）基本原理

色彩是一种视觉现象，由眼睛的生理反应和大脑对可见光的波长特征做出的心理反应。色彩以光呈相，以物成形，因时因地而异，因物因阴因晴而变。因为有了色彩，我们才感受到世界的美好，人生的美丽。

间色：三原色中任何两种颜色相混合后产生的颜色：红+黄=橙，黄+蓝=绿，红+蓝=紫。

补色：一种原色与其他两种原色调和而成的间色互为补色，如红与绿，蓝与橙，黄与紫。补色被称为对比色。

复色：原色与间色，间色与间色相调和而产生的颜色，又称为第三次色。

极色：不具有任何色彩倾向的颜色，如黑、白。在色彩调配时如加入适量的黑或白，可以起到降低或提高明度的作用。

色彩三要素是指：色相、明度、纯度。

1. 色相：是指构成颜色形象的第一特征，也就是色彩相貌的特征倾向，这种倾向是识别不同色彩的主要原理。按照太阳光谱的次序把色相排列在一个圆环上，并使其首尾相接就称为色相环。按相等的色彩差别分若干主要色相，这就是红、橙、黄、绿、青、紫等主要色相。

2. 明度：是指色彩的明暗程度，或称色彩的深浅差别，其明暗程度通常取决于色彩中含有黑色和白色的多少，含黑色越多的颜色明度越低，含白色越多的颜色明度越高。并且，每一块颜色都有着不同的明度，例如：同样是绿色，墨绿就比浅绿暗得多，柠檬黄比土黄亮得多。

3. 纯度：是指色彩的鲜艳程度，又称饱和度。颜色的纯正与否，取决于颜色中所含其他色素的多少，含其他色素越多，颜色越混浊，纯度就越低。风景色彩的空间感主要利用纯度对比关系来营造，越近的景物纯度越高。

色性：指色彩的冷暖。红、橙、黄给人以温暖的感觉，因而称为暖色；蓝、绿、紫给人以寒冷的感觉，称之为冷色。然而，同一色系也有不同的色性，颜色的冷暖是相对的，如黄统称为暖色，是相对于蓝、紫来讲，如将柠檬黄与朱红对比，柠檬黄又成为了冷色。

（二）色彩的表情

色彩能使看的人产生某些不同的感觉。色彩不但可以模拟和重现视觉形象，而且色彩本身还能引起某种感情。

红色：容易使人兴奋、激动、紧张，它是火的色彩，意味着热情奔放，是革命的颜色。红色又用做危险的信号，如铁路、公路的红灯和红色标记。

橙色：火焰以橙色为主调，色彩最响亮。因此常以橙色表现光辉、温暖

鲁昂大教堂 莫奈

大山脚下 王延文

以及快乐、热烈的情绪。其色相可包括橘黄与橘红两种，色相在红与黄之间，既温暖又明亮。

黄色：它是强烈的发光体，黄色由于明亮，常用做照明，给人光明、辉煌、灿烂、柔和、纯净和充满希望的感觉，使人感到温暖、安定、轻快，能集中注意力，增强食欲。黄色是金属色彩，多用于表现财富、高贵的效果。清皇室所用的器物服饰多为明黄，即淡黄。

绿色：大自然草本植物的色彩，意味着自然、生长、新鲜。绿色又被誉为“健康的摇篮”，它调节人的精神并给人舒适宁静之感。

蓝色：蓝色使人感到崇高、深远、纯净、清爽，它同时又是平和协调的色彩，使人感到安宁、恬静、宽广。淡蓝的天空、远山或水面，让人产生悠然、宁静的感觉。

紫色：淡紫色的花朵或淡紫色的服装有娇艳、柔嫩、优雅丽之美感。紫色给人高贵、优雅的感觉。

白色：白色的性格最为含蓄，用它作背景色可使主体显得格外纯净、美丽、个性强烈。白色又是冰雪云霞之色，使人感到寒冷、轻盈、和平与神圣。

黑色：明确地给人以庄重、严肃、森严、神秘的感觉。黑色属无光之色，在生活中只要光照弱或反光弱的物象均呈现黑色。没有光照射的世界，会对人的心理产生消极影响，令人联想到黑暗、恐怖、沉重，也可使人产生安静、深思、坚持、不可征服之感。

金色：中性色中热烈的色彩，表示收获、富足。黄金自古以来受人喜爱，但充满铜臭的金色是变味的，含有腐朽的意味。

银色：含有惨淡的静穆，如银灰色的云和雪，恐怖与祥和兼之。

（三）色彩的张力

一般来说，纯色是比较安定的颜色，一旦给它调入其他颜色，会使静止的色彩产生动力和动势。如三原色为色的零级，如果在红中加入黄或蓝，就产生了偏黄或偏蓝的颜色，这样，原来红色的色相就会离开它本身的基本性质，同时会造成一种紧张状态，这就是我们所要说的张力，也就是色彩活动的表情。由此可见，张力的形成不是在占优势的色相，而是在它的添加色上，换言之，哪一种颜色所占的比例小，哪一种力量就大。

张力的形成，必须有背景色彩。如把纯红色放在一个暗红的背景上，加进黄色后张力会比较大。另一个原因，平涂的色彩张力和表情冷漠，把红、黄平涂为一个受试主体时，它就是一个橙色，不会产生动势和张力。张力就

江岭 王延文

吊死鬼之屋 塞尚

来自从红到黄的过渡，这个过渡要体现出来，就是红到黄的渐变要有显示，而且最好在与背景的对比中显示出来。

（四）色彩的和谐

无论是自然界还是人类的视觉艺术界，色彩总是以它独特的存在方式吸引着我们的眼睛。人对色彩的视觉感知势必按照自己对色彩的审美趣味来创造色彩的构建方式，以便让色彩与人们的心灵更加紧密地联系在一起。因此，这种人与色彩现象的内在契合所引申出来的焦点和原则就是色彩的和谐问题。那么，究竟什么是色彩的和谐？色彩的和谐就是人们对于色彩呈现的视觉状态感到愉悦的色彩整体效果。和谐就是美，色彩应用中追求和谐，这是人所共知的常理。

在色彩王国里，每一种颜色都有它的视觉感知，每一种色彩都有它的可取性。但我们在画一幅作品时，不可能将所有的颜色都用上，如果那样，画面便会杂乱无章、混乱不堪。那么如何运用色彩使其达到和谐呢？

途径：

1. 同类色的和谐。把相似的、邻近的色彩相调和，获取色调的统一和谐。一幅画以蓝色为主，在色相环上，蓝色右边是绿色，左边是紫色，每一种都不同程度含有蓝的成分，自然容易谐调。

2. 对比色的和谐。对比色的和谐主要利用人的视觉补色的原理。人长时间看一张红色的纸，再去看白色的墙，墙前放任何一种颜色的物体，都会带有一定的绿味，这就是利用人的生理特性，使人在欣赏有对比色存在的绘画时产生谐调的感觉。

四、色彩风景中的色调

色调是指由各种不同的颜色构成的画面的总体色彩倾向，也是构成画面色彩的主要特征、总体面貌和整体色彩效果。研究色调的含义，分析和认识色调的目的是为了确定色彩的色相、明度、纯度以及冷暖的倾向，有选择地搭配来构成富于特色的色调，使画面产生一定的色彩气氛特征，统一本来彼此不谐调的色彩。

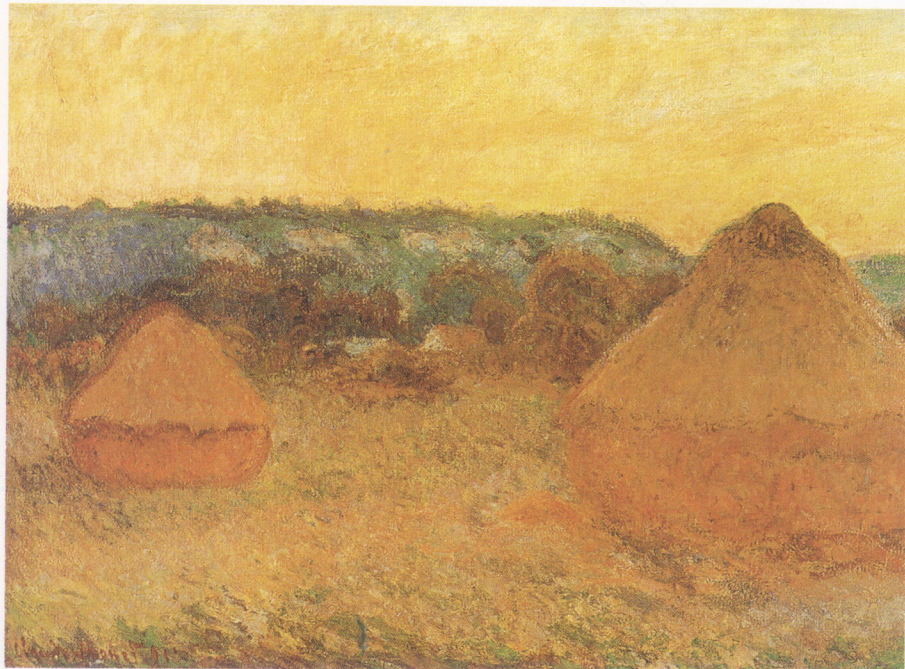
色调是风景写生的灵魂，把握好色调关系，就能控制住画面。色调是一幅画的面貌，因此深受画家的重视。我们可以清楚地看到印象派在自然光色的诱导下，在表现自然的过程中以它们最突出的对比方式将色彩的美感价值推到了崭新的色彩表现的舞台中心，成为我们驾驭色彩的永久典范。莫奈在一天之内的各个时段用不同的画面来描绘同一片风景，如《鲁昂大教堂》，他用自己敏锐的目光对风景的色彩现象进行仔细观察，将阳光下的教堂随着日光的移动和随之发生的反射的光色变化结果表现得淋漓尽致。

写生过程当中，把握大的色调是一个非常重要的过程，直接影响到你对画面整体颜色的把握和色调的形成。如何整体地、不断地进行色彩比较的过程，将帮助画者准确地把握自然景物大的色彩关系，并且能够有效地抓住画面黑白灰的布局，不断地谐调局部颜色与整体颜色之间的关系，使画面形成一定的色调，对于画好风景画，是非常重要的。

风景写生的色调要素：

（一）寻找和控制色调

在风景写生中，同一景点因时间、天气的不同会有不同的色彩变化，如

干草堆 莫奈

干草堆 莫奈

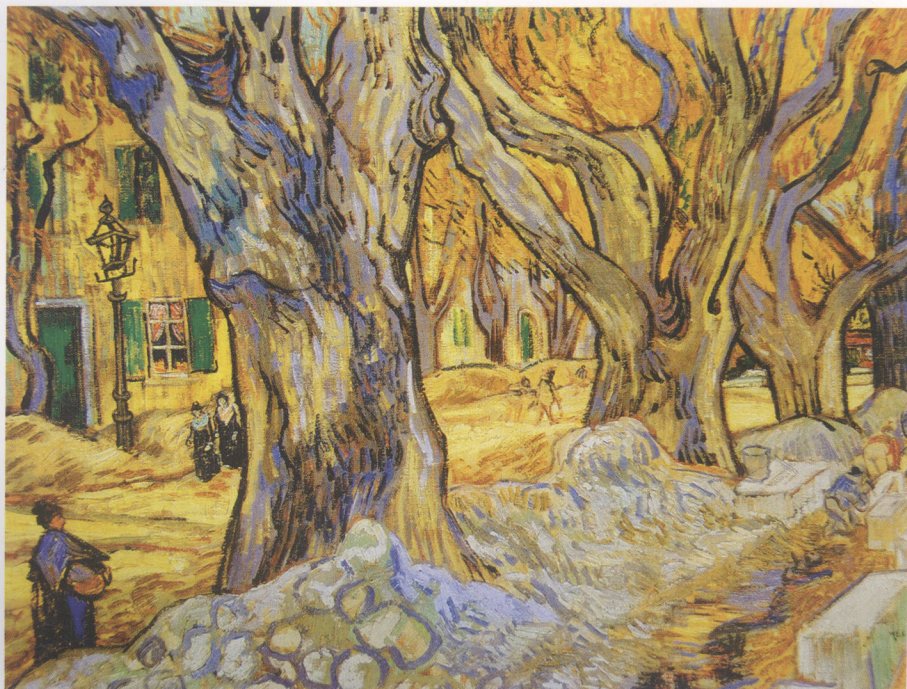
五、色彩风景中的构图要点

构图就是确立画面的大框架，非常重要。许多学生在作画的过程中，一开始对构图的重视都不够，往往没有严格地对自然景物进行筛选和提炼就草率动笔。或者说非常概念地用某种模式去套用自己眼睛的观察，使画面显

得单一、呆板，缺乏表现力。因此，在面对自然景物的过程当中，首先应该确立视觉的选择性。也就是说在一张白纸上要勾画出什么东西，实际取决于你对自然景物的一种感受，这与你的立意、情趣、审美和修养是分不开的。

普洛文斯的山脉 塞尚

林荫大树 梵·高

我们每个人的眼睛看到的景物和感兴趣的东西都不一样，所以构图应该有个人独特的感受，但这并不代表构图的好坏没有规律可循，构图的形式美感从整体的规律来讲，概括为六个字：均衡、变化、统一，这六个字基本涵盖了构图美感规律的所有的特性。作为一张风景画，画面追求一种均衡感和谐调感，这种均衡不是一种绝对平行的、对称的均衡，而是各种形状变化的一种均衡，并且这种变化不是分散的、无次序的变化，而是有秩序的，有整体对比的一种变化。在这种变化过程当中，均衡是一种统一性的，不是琐碎的东西，把变化的东西整合起来，形成一种有机的整体。另外，写生风景画不是风景摄影，要根据自己的表现意图、形式美感、内心感受对景物主动地采用取舍、移动、强调等手段，对画面做出最佳调整，但透视关系必须正确。因此，在风景画构图中焦点透视的法则及运用就十分重要，既要考虑构图的平衡关系，又要考虑色彩的平衡关系，还要考虑光线的影响——是选择顺光、侧光还是逆光，这对于画面的构成是有很区别的。另外，选景的角度也对构图影响很大，同一题材角度不同，会产生不同的视觉及心理效果，以及不同的形式美感。横构图宜表现开阔的场景；立幅构图适宜表现高深景物；画全景应登高望远；欲表现高大雄伟以仰视为好。画面要突出主题，宾主呼应，构成既变化又统一的画面效果。因此，要认真推敲，反复总结，勤于实践。

一幅成功的风景画，构图是基本的。如果你想让构图吸引人并且比较均衡，你就必须警惕许多常见的错误：

（一）切忌不要将你的画分割成相等的两半，无论是水平或是垂直。如果天空富于变化，那就把地平线往下移；如果你对地面上的景物更感兴趣，那就把地平线往上移。把决定性的建筑物往右或往左移，避免构图失衡。

（二）避免将所有厚重的色调放在画面一侧，通常可以通过在一侧安排一棵深色的树，或安排一朵阴沉的云朵来进行平衡。

（三）试着加入色调的对比：用亮色与暗色相对，你可以运用艺术性的不拘一格来达到这个目的。例如，把深色的杂树林移到浅色调的房屋后面。

（四）画中拥有一个焦点或是注意力的中心，这样的点是视线自然被吸引的地方。如果你能安排一些主要的线条结构，将视线引向焦点，这样就更好了。避免拥有两个竞争性的焦点这样视线会在它们之间来回移动，无处停歇。

（五）如果你的构图中有运动的物体，例如奔跑的人或汽车，你要尽量让他们移向你的画面，这样观赏者的视域也就会被吸引到你的画面中心了。

（六）避免所谓无关线条的重合。比如，如果前景中的屋顶正好与地平

线重合，那就通过增加或减少屋顶的倾斜角度来改变它。

绘画构图要有情趣才会感动人。这些情趣要善于在生活中寻找和发现，这也是写生的一项任务。我们掌握了构图的规律性和特点，在变化万千的自然界中就会找到非常多的可能性，而且可以用我们自己的眼睛观察到更多的自然里面美的东西。只有体会到与别人不一样的东西，才会有自己对美的一种独到的理解。所以在构图上既应充分利用构图的美学法则，又要充分地挖掘自己的创造力，去发现自然中美的东西。

晌午 朱春林

六、色彩风景的作画步骤及要点

（一）步骤一

起稿，主要注意取景、构图，确立画面表现的内容。

（二）步骤二

对画面色调关系的确定。秋天的景色主要以暖色为主调，表现秋天浓烈的视觉感受。在色彩关系的表现方面主要强调色彩的补色关系，明部的暖与暗部的冷，产生强烈的视觉对比。

步骤一

（三）步骤三

铺大色调。确立明部与暗部的色彩及物体形态，注重大关系的表现，为画面进一步刻画做好前提准备。

（四）步骤四

深入刻画。注意天空与树林之间的关系，树林与地面之间的关系，近景、中景与远景三者之间的关系。

步骤二

步骤三

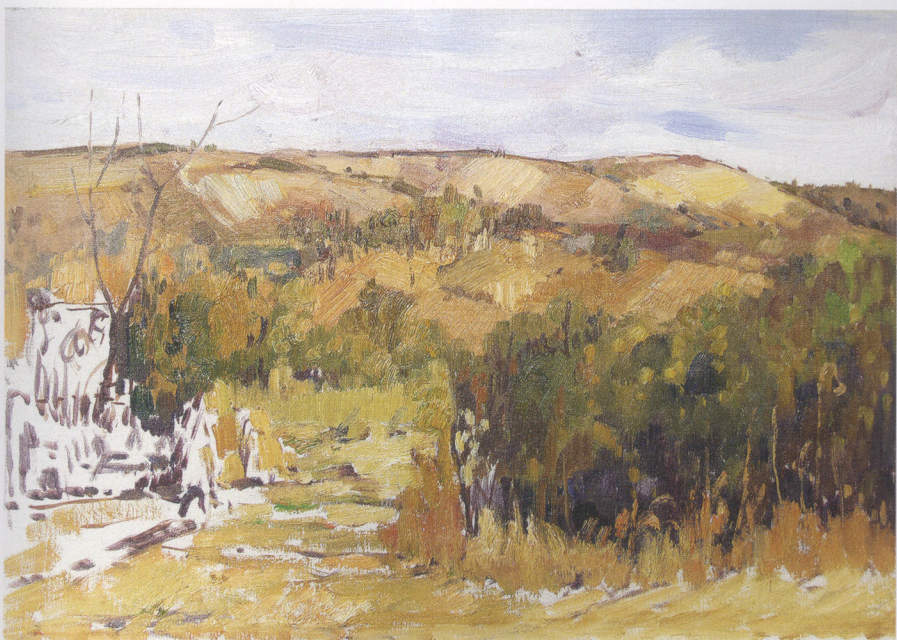
步骤四（完成稿）

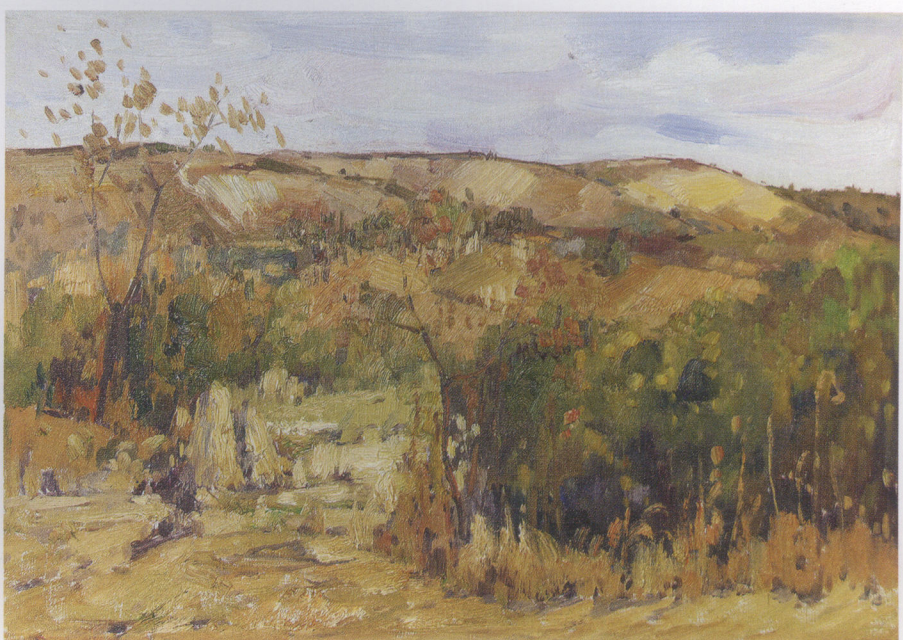
步骤一

步骤二

步骤三

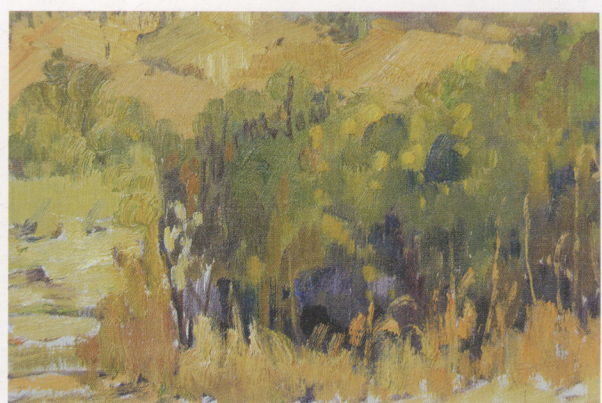
步骤四（完成稿）

局部一

局部二

局部三

面对自然色彩的变化指导学生绘画，是锻炼学生组织画面能力的最佳途径，不论是取景构图，还是把握色彩关系，都能很好地体现学生控制画面及表现画面的能力。学生应注意以下几方面的问题：

1. 取景时要注意选择有特点的风景。

2. 注意感受自然色彩，明确画面的色彩关系。

3. 不同绘画材料会有不同的画面效果，要注意材料的特性。

4. 注意调整近景、中景、远景的关系，表现风景的空间感。

七、作品赏析

杏塘春堤 徐志广

千年古街 徐志广

春天的油菜花 洪毅

晒 崔宝生

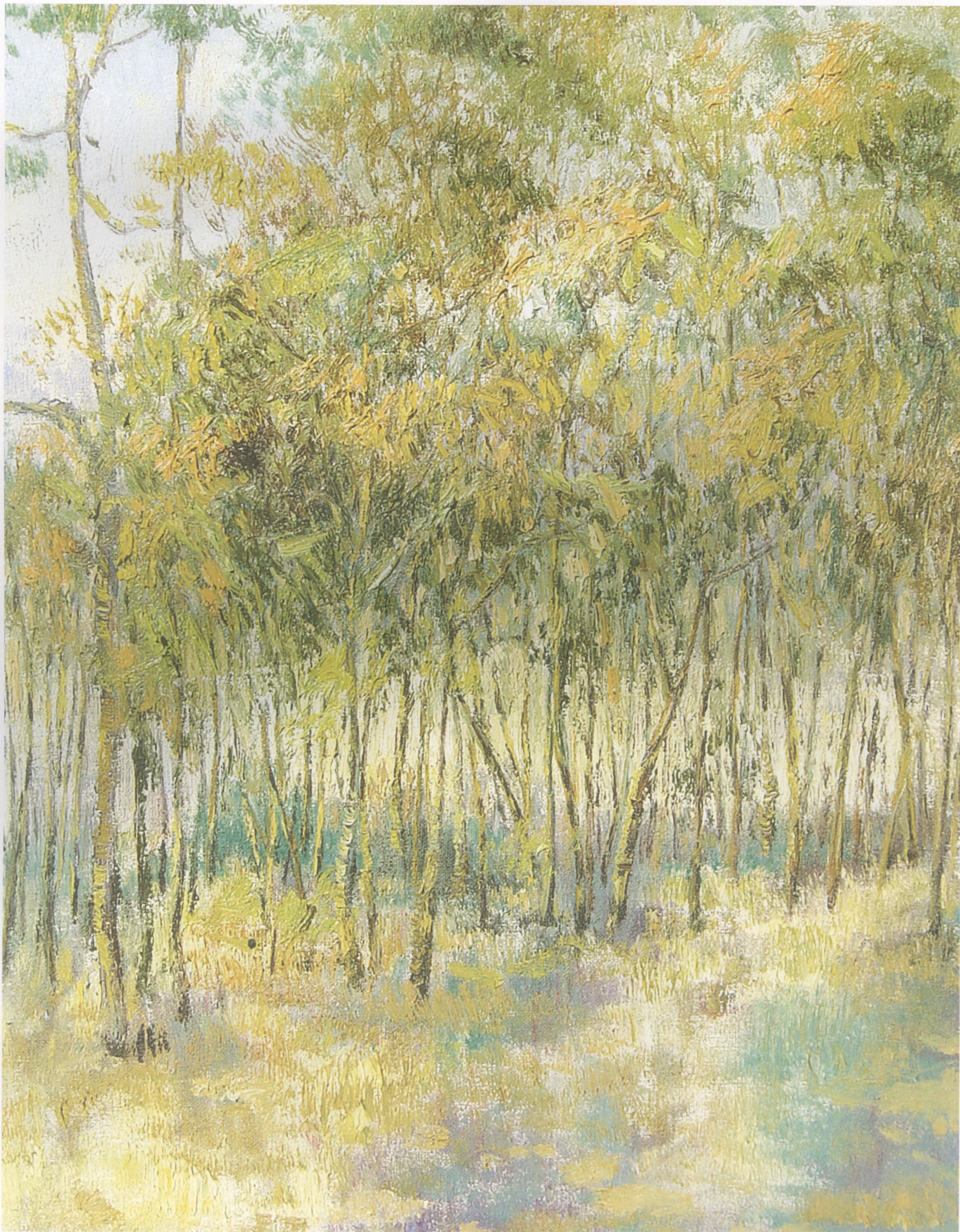
高原春色 王晓宏

风景 洪毅

徽州雨季 徐志广

树林 黄卓君

秋色如水 黄卓君

金秋 刘春艳

穿越喀纳斯 徐志广

瓦山村 徐志广

夏日 王彦文