

MINGSHIJIAXUE

名师绘画教学指导

陆琦 著

辽宁美术出版社

HUIHUAJIAOXUEZHIDAO

水粉风景

图书在版编目(CIP)数据

水粉风景/陆琦著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2008.5

(名师绘画教学指导)

ISBN 978-7-5314-4111-3

I. 水… II. 陆… III. 水粉画: 风景画—技法(美术)—
高等学校—教学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第069556号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳市佳麟彩印厂

开本: 889mm×1194mm 1/12

印张: 3 $\frac{1}{3}$

出版时间: 2008年6月第1版

印刷时间: 2008年6月第1次印刷

责任编辑: 刘志刚 童迎强

装帧设计: 童迎强

技术编辑: 鲁浪 徐杰 霍磊

责任校对: 张亚迪

ISBN 978-7-5314-4111-3

定价: 25.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: Lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

陆琦 教授, 硕士研究生导师。

1982年毕业于中国美术学院油画系。现为杭州师范大学美术学院学术委员会主任, 中国美术家协会会员, 浙江省美术家协会理事, 浙江省油画家协会理事。1982年至今创作作品多次参加国际和全国美展, 作品曾入选第八、第九、第十届全国美展, 获全国性奖项20余次, 2005年作品《夹缝》获浙江省油画大展金奖, 曾在韩国及中国台湾举办个人画展6次。1998年受意大利波伦亚美术学院邀请, 赴意大利、法国、西班牙、德国、比利时等国家研修与考察; 2001年受中国台湾画廊协会邀请, 赴台湾举办个人画展与交流访问; 2002年受韩国Gallery KOREA邀请, 赴韩国举办画展与交流访问; 2004年受芬兰文化部门邀请, 赴北欧四国访问与写生。出版有《完全范本水粉静物》、《印象风格水粉静物》、《水粉画疑难图解》、《中国当代油画家风景写生画集——陆琦》、《陆琦油画创作——渔家情事》、《油画静物、风景画自画自说》、《绘画基础技法的表现》、《陆琦油画解析》、《油画静物技法新编》、《从色彩走向设计》、《教育部国家级重点教材艺术卷·素描》等个人画册与专著。

ISBN 978-7-5314-4111-3

9 787531 441113 >

定价: 25.00 元

画好色彩风景的关键

陆 琦

画色彩风景重在写生。写生是感受自然界丰富色彩，锻炼眼、手、脑相配合，练熟笔下功夫的基本方式；是一种将流动的感觉凝固于画面的重要手段；是审美原则与现场感相结合、审视和梳理艺术表现的重要环节；是寻求和表现大自然真正美的必要之道；是画家普遍重视和喜爱的绘画活动，特别是习画者熟练掌握绘画技巧技法的必由之途。印象派大师莫奈、毕沙罗终生都在写生，他们在写生中，把户外光、色现象研究得最透彻，最明白，其作品的精髓正是由于对色彩观察的敏锐和透彻，能够把千变万化的、丰富无比的、微妙无穷的形色感觉抓住，并把它们表现到画面上来。

色彩风景写生应当关注、理解和掌握以下几个基本语汇：

一、色彩的感受：风景写生，是面对自然景物进行如实描绘的一个过程，每个人的色彩感受都不相同，画出来的效果也就相异。写生时所描绘的景物色彩极其丰富，尤其因光线、角度、时间的不同而产生的微妙变化靠色彩感受来表达，所以色彩感受在写生过程中占有极其重要的地位。

二、色彩的“写实”：在风景写生中，强调以印象派的光色理论为基点，如实描绘物体色彩的客观面貌。它既不同于古典写真，又不同于主观变色。需了解的是：①所谓写实，是指物体在受光、背光、反光、投影及明暗交界部的光影影响下，对物体的形状、空间、质感等的如实再现；②物体很少是单体的，一般总是在多种物体组合中产生相互影响而构成画面相互关联的总体色彩；③它与装饰色彩靠自身固有色的增强或减弱，经过适当夸张、变形的处理，在直觉上与物象拉开距离是有明显区别的；但是，在写实色彩中融入装饰意味，以求新颖、别致和意趣，也是常有之事；④写实不是一味说“实”，而是“虚实相生”。

三、色彩的对比：在风景画中，画面的色块画得对与否，没有绝对标准。你觉得某块颜色画得太冷了，只要把它周围之色变冷，它就对了；反之，当出现某块颜色偏暖了，也只要把它周围之色画暖，也同样就对了，关键在于它与其他颜色的相互对比。对比，才能明差异、求协调和精彩。常见一些作品，对比很丰富，画面色彩交叉、交织、交相辉映，给人以优美交响乐一般的享受。但在对比中，必须讲求和谐。对比是普遍现象，和谐是高境界，既对比又和谐，是色彩的内在规律。在写生过程中，应把这个规律体现出来。

四、色彩的均衡：指风景画中不同部分与其相关的空间关系应能保持量感的平衡。量感，指色彩的力度感，色泽鲜明、饱和度高者，力度就强；反之，灰色、纯度低者，力度就弱。常见的均衡状态有三种：①绝对均衡，就是画面上，上下左右力度相等，形状大小也相等，即把色块安排在相应的位置上，形成的均衡称绝对均衡，适宜于表现整齐、稳定和沉静的状态；②相对均衡，指将力度相同而大小不同之色放在中心线两边，大的近，小的远；或力度强弱不同的两色，强的靠近中心，弱的远离中心；或几块力度弱的和一块力度强的分置中心两侧所形成的均衡；③运动均衡，指将力度强与弱之色在画面上有规则地交错，局部虽看不出均衡，但它处于不断打破又不断形成之中，既有运动感，又能达到整体的均衡。

凡事要讲究“度”，过分追求会造成呆板、缺乏活力；有时就需要用视觉的不均衡造成不稳定的效果；而色彩均衡所需研究和应用的准则，就是从画面实际意境、情绪出发，多种均衡灵活运用，在不均衡中求均衡。

五、色彩节奏：风景画中色彩的节奏是形状起伏变化的表现，也是画家生理和

情感的表达。人的呼吸、脉搏、动作，都是生理节奏的表现。心情平静，生理节奏就平衡，情绪激动，心理节奏就急促。色彩中存在的明暗、强弱、冷暖、大小等矛盾因素的冲突、对比、重复、交替，能引起人的生理活动而出现色彩节奏。画面上的每块颜色如同音符，由画家把它们谱成旋律；旋律的“高潮”，就是画面的趣味中心，这部分色彩对比冲突强烈，成为“最强音”。单一冲突，会使画面显得单调；过多冲突，会造成混乱而使主题不突出。画面色彩节奏既可以是激烈的，也可以是平稳的；可以是高亢的，也可以是低沉的；可以是开门见山的，也可以是迂回曲折的，依据表达情绪的实际需要而定。

六、色彩的基调：面对琐碎的风景，要明确大的调子。在大调子的控制下，进行局部细节的描绘。例如，从明度上确定是亮调子、高调子、低调子，还是不明不暗、不高不纯的灰调子；从纯度上确定它是色彩饱和浓艳，还是沉稳柔和；从冷暖上确定是冷调子还是暖调子，最后把它们综合起来就是画面的色彩基调。比如说，这幅画的基调是欢快的、响亮的冷调，或者说是深沉的、厚重的暖调。基调就是主调，就是主旋律。每幅画在主旋律之下，色彩自成体系，赋予个性的完美。这犹如大合唱，众人有声有色地唱，最终都统一在一个完美的曲调上来。然而，写生色彩不是纯客观的产物，它还有相当分量的主观因素。它是表达心情和感情的直率语言，在心情、感情的驱使下，色彩将会脱离你眼见如实的色彩而发生微妙的变化，产生变调、转调。所以，看色彩不光从客观现象上去看，还要从画作的色彩构成关系中去寻找主宰整幅画作的色彩语言，才能找到它的生动性和准确性。对此，在写生过程中应加以思考和理解。

七、色彩的功力：色彩的表现关键在于用笔和用色。用笔，是最基本的功底和功力。主要表现在笔韵、笔意、笔神上，包括形、光、色的同时准确，也包括对点、线、面关系的同时考虑；可以是即兴发挥，也可以是事先设计，经过一定程序达到预期效果；可以显示厚重的表现力和凝重感，也可以薄涂，妙在有润泽感和轻松感；可以有流淌的灵动感，也可以求虚幻的朦胧感。用色，有法而无定规，可根据自己的经验选用，莫奈和马奈是印象派的两位绘画大师，他们的色彩就有明显的差别：莫奈的风景作品光和色富有跳动感；马奈用宽阔笔触画风景，以面积对比达到色的和谐和稳定；而纳比派画家博纳尔的作品则充满激情、灵感和质朴、速度和技巧，一蹴而就，达到绝妙而神奇的境界；他们用笔用色的技巧技法，很值得我们参照和仿效。

八、色彩的完美：“完美”的指向，是一种艺术的品格，是一种高雅的境界，是画家永恒追求的目标。完美之“完”，不是完完全全之“完”，而只求艺术上的构思到位和经营到位，在画面上可以是有的地方着力去画，有些地方点到为止，要留有呼吸的余地；完美之“美”，指高标准的精神之美、生活之美、个性之美，是显示画家的独到之处和艺术的浪漫情怀，而不是甜俗、庸俗和缺乏文化底蕴的所谓时尚之美。一件作品完成时，要能体现两点：一是优化组合，优化选择，包括选择画眼，即画画的着眼点、看点和重点；对那些与此相争夺的地方，要减弱；对那些难得不可重复的生动，要保持其生气和韵味；二是画龙点睛，以一当十，把精彩提起来，达到精华凸显，浑然一体；要防止不必要的修改和画蛇添足。

把握这八个语汇，就抓准了画好色彩风景的关键。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

海南三亚海边

步骤一：画色彩风景可以先用铅笔起稿，也可以用颜色直接起稿。用铅笔起稿易于修改，但轮廓线会显得细而淡。这幅作品是先铅笔快速起稿，抓取海边、天空、水面、沙滩以及在沙滩上嬉戏的游客。

步骤二：在铅笔稿的基础上，再调较深的透明色，把轮廓加以肯定，并画出一定的明暗，为考虑下一步的色彩关系打下基础。

步骤三：以较快的速度铺画出天空云彩的光色变化，趁湿画出远山和远处的树木，使之颜色自然衔接。

步骤四：天空、水面和沙滩的大块颜色铺开以后，用较明朗的色彩画人物，人物的衣着正好与蓝色的海水映衬，亮暗分明，色彩对比强烈，人物的色彩在整个画面中还起到丰富的作用。

步骤五（完成图）

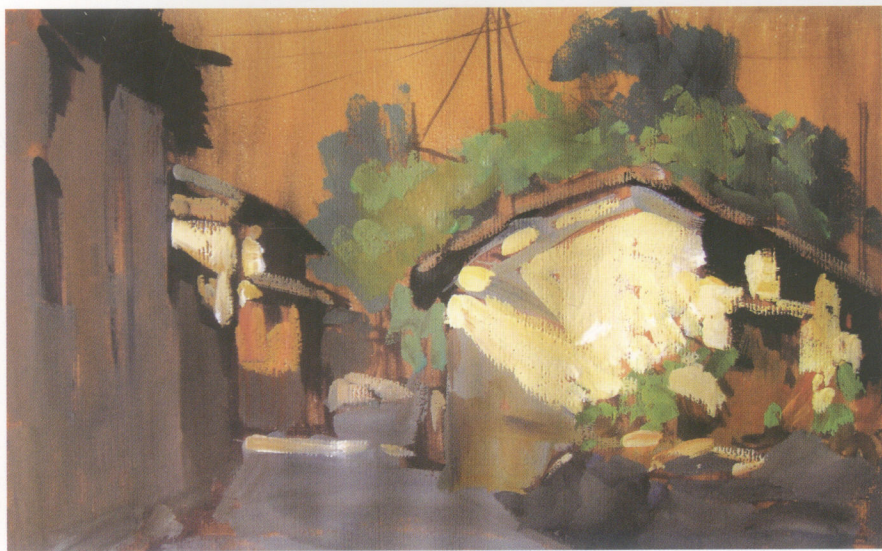
步骤五（完成图）：深入时，保持第一感觉和色彩的明朗性，不可越改越灰，而是在前一步的基础上丰富起来，整个画面的色调控制在冷色调里。由于前景的沙滩颜色略暖，整体的色彩形成一种大关系的响亮感。画面中天空、海面、沙滩的近中远色彩变化，都是在作画的实践中找到对比与和谐关系，把整体色彩感受表达出来。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

阳光下的农舍

步骤一：画阳光感的景物，需要在较快时间内抓取其主要的感光，用较深的色（深红+普蓝）直接起稿，速度要快，几根线就能使透视到位，形体明确。

步骤二：在深色轮廓线的基础上，把画面全部刷一层薄而透明的暖色，刷底色的目的是让下一步画阳光部分的亮色比较容易提亮。刷底色的笔用羊毫的底纹笔或用12号的水粉笔。

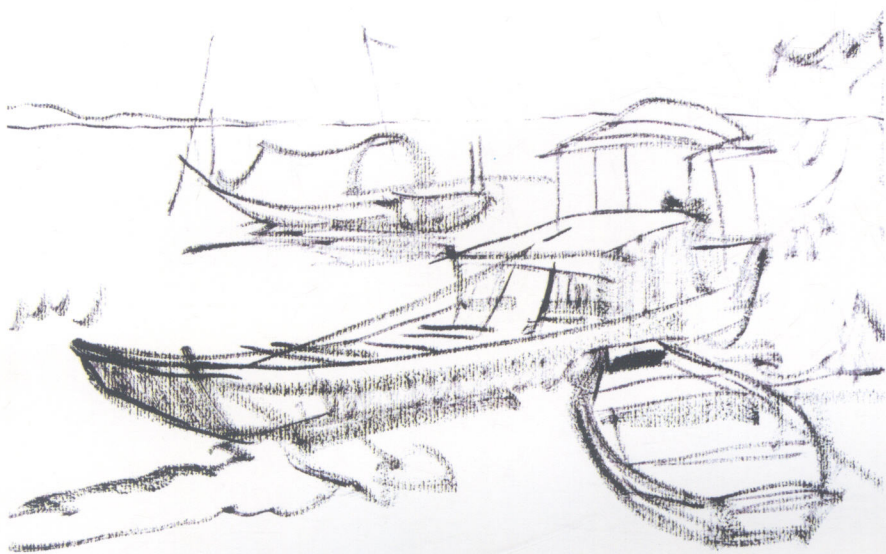
步骤三：在暖色的基础上，先画物体的最暗部和最亮部，然后画中间部分，由于底色较暖，画上去的冷色会显得有强烈的对比关系。

步骤四：这一步把色彩全部填满，寻找其明与暗、冷与暖的对比关系，使色彩达到明亮而有沉稳感。局部刻画时，注意一些小细节，如：屋檐、近处堆积的石头以及花草。

步骤五（完成图）

步骤五（完成图）：这幅完成作品凸显整体色彩的第一感觉，抓取瞬间阳光照射下的色彩冷暖变化。在底色的基础上，用大块色的画法，使光和色富有跳动感。风景画还常需人物的点缀，使其有浓厚的生活氛围，以突出画面的兴趣中心。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

江边小舟

步骤一：画风景要寻找自然状态下的景色，这幅江边小舟就是取材于江边自然停泊的船只，用较深的色起稿，构图上用对角线形式把三只小舟撑满画面。打稿画形不可马虎，几笔下去，不仅要体现形状，还要显示明暗与体积的关系。

步骤二：在底色的基础上，先把物体的暗部画出，从前景逐渐往后推移。

步骤三：阴天的江面，虽说水天一色，但实质上是有一些微差的变化。

步骤四：整个画面的色调取决于水和天，但是前面的一块岸边的暖色土地起到了对比的作用。在技法上，暗部薄而亮部厚，重在表现色彩的冷暖和明暗的反差。船上的木板、撑杆以及小旗和生活用品是画活景色的关键。

步骤五（完成图）

步骤五（完成图）：整体调整要回到第一感觉，哪些色彩太跳，要把它压下去一些，哪些色彩太灰了，要提高一定的纯度。调色方面既要色彩明确又不可太鲜艳，重在对“灰”的把握，灰色要有一定的倾向性，比如天空与江面的灰色，有灰绿、灰蓝、灰紫、灰红。一幅画的深沉浑厚、色彩明确，取决于灰色层次的多寡。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

暖冬

步骤一：起稿要抓取景物的主要特征。自然界中的树枝错综复杂，起稿时要找出主要的形与线，同时还要考虑一定的光感，画出大的关系。

步骤二：起稿后先画天空，趁天空色未干画出稀疏的树叶或小树枝的蓬松感，把这些部位的色彩揉到天空的色彩之中。

步骤三：根据前一步的色彩感受与画面效果，把树枝的色与形尽量画到位，画树枝的笔法要轻松自如，点到为止。

步骤四：前景处的柴草垛本身固有色较暖，又在阳光中，使这个暖色显得特别红，但红色在画面里不可画得太艳，要用中间色以及暗部色来调控，使色彩明确而又沉稳。

步骤五（完成图）

步骤五（完成图）：色彩画是直接以色来塑造形体的，色是表，形是骨，色彩附着于形。以色造型，重在表现色彩的光感。光的强弱决定物体本身明暗的反差度，同时体现色彩的冷暖关系，从这幅作品中可以感受到形和色的完美结合。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

洞庭湖小岛上的渔舟

步骤一：这组风景取俯瞰的角度，地平线较高，使景色宽阔而深远。

步骤二：先用较浓的色彩画树、河滩上的草以及水的倒影，这步速度要快，抓取一种宁静诗意的瞬间印象。

步骤三：在前一步基础上，画亮灰色的天空和深色树叶的蓬松感觉，笔与笔、

色与色之间都要趁湿衔接，整体气氛以及色彩关系就会显现出来。画水粉画的步骤着重在“先薄后厚”、“先暗后亮”。倒影的色彩较薄，水面、天空的亮色较厚。

步骤四：江边小草在前一步暗色基础上提亮，层层相加，尤其在较暗的地方画几根亮黄色的草，使之丰富多彩。

步骤五（完成图）

步骤五（完成图）：色彩作品要服从整体需要去决定每块颜色的调和，不可孤立地看一块调一块，并注重一口气画完，速度要快。此画抓取洞庭湖小岛岸边的自然景色，根据水粉的特点，暗部薄，亮部厚，以及表现岸边水草随意生长的自然状态，使整个画面生动自然。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

湖边茅屋

步骤一：风景画主要由三部分构成：一是地面，二是天空，三是立在地面的物体（树木或建筑物），同时，它又有近、中、远三个层次关系。此画通过天空、树木、茅屋、地面、湖水、水草，构成一个丰富的秋天傍晚的湖边景色。

步骤二：铺色从暗部开始，先铺画出深色部分的变化以及倒映在水面里的树木和近处的水草。

步骤三：用较快的速度铺画出天空和树木交接处的光感以及树木倒影在水面的动感笔触，表达傍晚的整体色调。

步骤四：这一步要控制色彩的明度和色调，逐渐把前景处的草丛提亮，使之画面的整体色度反差加强，水面倒影采用横的笔法画出，使之产生波纹荡漾的感觉。

步骤五（完成图）

步骤五（完成图）：深入阶段要控制色度和色调，色彩的反差度要强，要表达出远树的深色以及水面倒影的浓度与天空亮色的对比，并加强细节的刻画，比如要刻画出茅草屋的柱子、栏杆以及中间部分的栅栏、水草等。

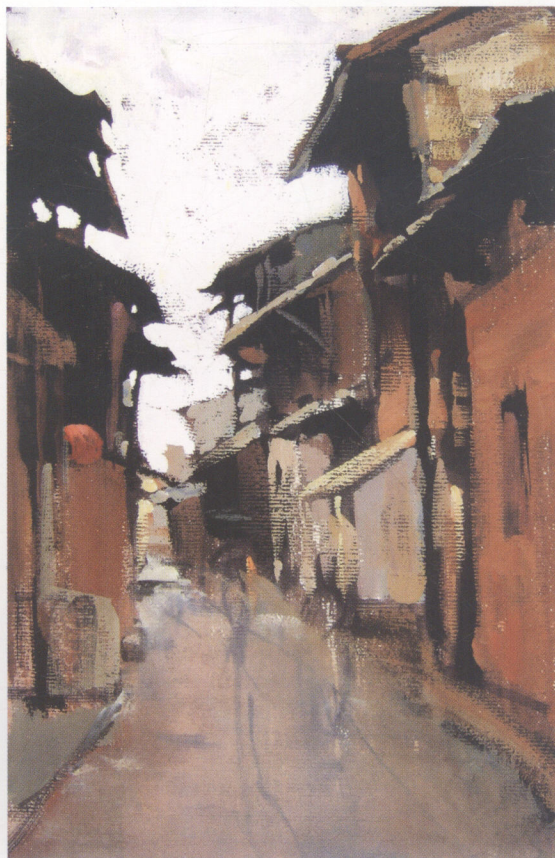
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

雨巷

步骤一：风景画的景物一般有两种，即树木和建筑物。从形状来说，建筑物比树木严谨一些，它属于立方体，竖的线都是垂直的，横的线有透视关系，变化较大。起稿时要心里有数，寥寥几笔就要把焦点透视的关系表达出来。

步骤二：在铺大体色之前，先刷一层薄薄的土红色，刷色时，因为水分较多，前一步的轮廓线会有模糊感。这样反而显得有一种朦胧的气氛。

步骤三：把前一步的底色作为中间色，先保留着。这时只要画出屋檐下的深色和天空的亮色，画面的色彩氛围就已经显现出来了。这一步要注意的是物体的边缘要画出一定的厚度。

步骤四：在深入的过程中，冷灰色逐渐加强，这时候，暖的底色就会藏在下面，正好与冷灰色形成一些微妙对比。

步骤五（完成图）：这幅作品虽然是雨中景象，但保留了很多暖色成分，重在体现东方式的古老建筑。用两边浓重的色彩对比出中间的富有亮冷色光的小巷，以突出主题，加强力度。画面中人物的点缀富有浓浓的生活气息。

步骤五（完成图）

