

油画技法

大卫·路易斯 编

温多·布革克解述

陈友任 冯艳萍译

YOUHUAJIFA

油 画 技 法

大卫·路易斯 编

温多·布革克 解述

陈友任
冯艳萍 译

天津人民美术出版社

天津 人民美術出版社 出版发行

新华书店 天津发行所经销

天津美術印刷厂印刷

1990年 7月 第1版

1991年 8月 第2次印刷

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 4.25

印数: 6001 — 9000

ISBN 7 5305 0225 5/J·0225

定价: 12.30元

目 录

色彩的运用	(2)	以背光创造出戏剧性的效果	(32)
基本颜料	(2)	风景中的色彩	(33)
把纯颜色看作明暗层次	(4)	运用大气效果	(33)
调配深颜色	(5)	阳光下的夏天绿颜色	(36)
调配浅颜色	(6)	画真正的冬天色彩	(38)
调配绿颜色	(7)	运用印象派的色彩	(40)
调配灰颜色	(9)	背光及反光的色彩	(42)
调配肉色调	(10)	观察并利用色彩	(44)
画风景	(12)	使用醒目的色彩	(46)
透视中的山景	(12)	用色彩创造基调	(48)
水中反射的秋色	(14)	色彩的多样与统一	(50)
画暖的和冷的颜色	(16)	用暖颜色和冷暗影	(52)
画阳光普照的色彩	(18)	画人体和肖像	(54)
画柔和和强烈的色彩	(20)	画人的相貌和形体	(54)
表现大气和远景	(22)	调配浅颜色	(56)
画阴暗的天气	(24)	调配冷颜色	(57)
色彩的统一	(26)	冷色的肖像	(58)
画冷色调和明暗层次	(28)	暖色的肖像	(60)
用色彩表现远景	(30)	画冷色调的人体	(61)
风景画中地平线的位置	(33)		

色彩的运用

儿童们常常把物体看成为色彩的关系，而不只是明暗层次和形状，这也就是为什么他们的艺术有强度、直率、单纯的原因之一，从而使许多成年人羡慕，并希望能运用到他们的油画中去。大多数年纪较大的人不敢用强烈的颜色，他们为了尽力把物体画得“逼真”，把颜色过多地调配在一起，这样就调出一种不应有的灰，使明暗层次变得模糊和混乱。

这一章节的目的是要帮助你学习调配鲜艳和令人兴奋的色彩。除了使你了解画油画所需用的一整套基本的有用的颜色外，还阐述了如何以明暗层次关系来看待色彩，以及如何调配颜色以表现特殊问题：使画中的光亮和暗影看起来色彩艳丽；使夏天的绿颜色千变万化；使单调的灰颜色令人感兴趣；以及调配出优美的肉色色调。

基本颜料

在用油画颜色作画时，你需要有可供选择的颜色，使你能够配出千变万化的色彩、各种明暗层次和强度。每一位画家都有他(她)自己的爱好。如果你想用外国货——色彩不太一样的颜色——请查阅拉尔夫·梅耶所著的《艺术家手册》，以了解它们的耐久性。

基本的油画颜料

开始时，这里是最基本的一些颜色名单。当然，这并不是一成不变的。试用这些颜色，也可以用一些别的颜色来试验。许多画家调色板上的颜色是经常变换的。

茜深红 Alizarin Crimson

这个颜色在绘画中是必不可少的，而且有耐久性。它干得很慢，并且是非常强烈的染色料。(如果你不小心在干净的外衣或衬衫上沾上了它，你就会知道了。)在画花时，想要调配出漂亮的紫红色、淡紫色、粉红色，茜红是必不可少的。在调配其它浓艳的深颜色，或加深

一些红颜色时，也要用它。画家查尔斯·里德常常把它和群青或翠绿调配在一起，使他的深颜色更深，或者与天蓝或酞菁蓝搀和后调配出紫红色。

淡镉红 Cadmium Red Light

这是一种很好的基本红颜色，可能在你的调色板上一直要用它的。它的染色度没有茜素那么强，但它还是很浓的。有些画家认为它比中镉红或深镉红更有用。较深的镉色可以在特殊的调配时使用，但看来淡镉红是这些红颜色中使用得最广泛的，在你的调色板上至少要有一种镉红色。

朱红 Vermillion

这是一种比淡镉红略冷的变体色。这两种红颜色之间的区别极为细微，所以你可以不介意地更替使用。

镉桔 Cadmium Orange

虽然你能把黄颜色和红颜色搀和在一起调成桔颜色，但你所调出来的桔色不会比镉桔色好。许多画家认为镉桔是必不可少的颜色，你也应当在你的调色板上用它。记住，镉色是很强烈的，所以在开始调颜色时只能用一点点，特别是如果你要与一种亮颜色或者与白颜色搀和时。在白颜色中加一点点镉桔可以使它变暖并且浓度加强。

浅镉黄 Cadmium Yellow pale

这个颜色各个制造厂生产出来的色调不太一样。你也可以试一试柠檬黄和淡镉黄。你会发现这三种黄颜色在明暗度上很相似，但在冷暖度上不同。

翠绿 Viridian

这是最有用的绿颜色，如果你只用一种绿颜色的话，就得用它。当它直接从色管中挤出来时，看上去不象“天然”的绿色，但在调配颜色时是很精彩的。

酞菁绿 Phthalo Green

唯一的另一种从色管中挤出来与翠绿一样深的颜色是酞菁绿。酞菁绿是很漂亮的颜色，但由于它的强度，在配色时趋于支配地位，用

时要节制。

淡固绿 Permanent Green light

这是一种很好的淡绿色，比翠绿暖一些。这个颜料不刺眼，用在微妙地区很精彩。

群青 Ultramarine Blue

这是一种一直受欢迎的颜色。它的色泽浓度很好，不象酞菁蓝那样强烈。群青从色管中挤出来时很深，但它是一种很好的调配色。

酞菁蓝 Phthalo Blue

你可能比群青更喜欢酞菁蓝，虽然酞菁蓝是很强烈的，并且在调配中起统治作用。当它和茜深红搀和时能调配出漂亮的深紫红色。

钴蓝 Cobalt Blue

这是一种可爱的颜色，比群青和酞菁蓝柔和并更微妙。它是中间层次的蓝颜色，比天蓝色深一些和浓一些。

天蓝 Cerulean Blue

这是一种柔和的淡蓝色，对调配出微妙的灰颜色很有用。如果你能有两种蓝颜色的话，选择天蓝和群青。

土黄 Yellow Ochre

这是一种微妙的，不引人注目的土色，而这正是它的优点。当你想要一种柔和的、不显眼的黄颜色，这个颜色最好。你可以用小量的镉色之一得到一种柔和的黄颜色，但是你要当心，因为镉色比土黄的色泽浓度强得多。当用土黄来调配绿颜色时，会有一些粉气。

生赭 Raw Sienna

这种土色是土黄的一种较深的变体色。在调配成绿颜色时，生赭的效果好极了。因为它的明暗度较低（较暗），它能调出趋向较浓和较深的绿颜色。

赭石 Burnt Sienna

这是在你的调色板上不可缺少的颜色之一（象翠绿），但在单独使用时不是什么好颜色。它需要有配合。许多学生过多地使用赭石，其结果往往是生硬和扎眼。当调配颜色时试把赭石作为红颜色的替代品。在调配你的绿色时用上一点，并且试与群青、酞菁蓝或翠绿搀和

在一起调配成浓艳的深颜色。

熟褐 Burnt Umber

这是你最深的棕色。它比生赭更暖并更偏红。当你不想用黑色时，熟褐是最深的深颜色。但不要单独地依靠熟褐。看来调配出来的色彩要比直接从色管中挤出来的任何单个颜色都要好——有些画家比较喜欢用赭石和蓝色或绿色混合成深颜色。此外，当熟褐与蓝颜色和一点点白颜色搀和后调配出漂亮的灰色。

生褐 Raw Umber

这种颜色比熟褐色的调子冷，并更多地趋向于绿。最终你会决定在你的调色板上取消它，但开始时试着使用生褐和熟褐。你可能会认为这两种颜色都很需要的。

黑色 Black

许多教师劝学生不要用黑颜色，因为他们过度地使用它。黑色不总是加深颜色的最好办法，而你常常可以用其它深的颜色来调配出较浓的，变化较多的效果。但是，黑色是一种漂亮的颜色，它与黄颜色用在一起可以调配出美丽的绿色来。

白色 White

任何一种钛白都不错。

对调配油画色的总看法

当你调配油画色时，用一枝笔在调色板上把它们搀和在一起，各种颜色都只用少量的，直到调配出你所需要的正确的混合色。（当然，你在调色板边周围挤上大量的新鲜颜色，但调配时只用小块量。）一定要在松节油或无机酒精中洗干净你的画笔后再来调配别的颜色，否则会把颜色弄脏。再则，决不要把管色直接挤到调色板的中央，要有次序地把颜色排列在调色板周围的边缘上，把你所有的颜色都挤好——不要只挤你用的一种。

当用调色刀而不用画笔来调配颜色时，看来要浪费许多颜色。但是如果你喜欢在大块面上用平涂色，你会觉得用调色刀来调配颜色比较好。这就在你了。

把纯颜色看作明暗层次

6号 5号 4号 3号 2号 1号
 天蓝 钴蓝 群青 镉桔 镉红 茜深红
 镉柠檬 中镉黄 淡固绿 翠绿 暗绿
 土黄 生赭 熟褐

有时候人们把某些颜色看作具体的明暗层次有困难，特别是象红颜色这类明亮并且较强烈的颜色。比方说，让学生看一个穿着鲜红颜色的衬衫和深蓝色的裤子的人，然后叫他们来辨别所看到的颜色的明暗层次，他们总是会说裤子是“黑”的，衬衫是“红”的！

当你画一幅风景画时，重要的一点是你能够把你用的每一种颜色看作是具体的明暗层次。鲜艳的，强烈的颜色对人们来说往往是一

种亮的明暗层次；而灰色的，不太强烈的颜色则可能是较深的明暗层次。但由于强度不同而使这些颜色辨别起来困难。记住，每一种颜色从色管里挤出来时都有它自己特定的色彩、明暗层次、以及浓度。尽量不要把它们搞混了

掌握你的颜色的明暗层次

上面的明暗层次图展示出制定你自己色彩图表的一种好方法。当然，个别的感受可能稍为不同，甚至你也可能对某些明暗层次的看法不一致，但是只要你一直有这么个念头——要制订出你自己的色彩图表来，那就不会有太大的问题了

Sometimes people have trouble seeing certain colors as specific values, particularly the lighter and more intense colors such as red. For example, when students are asked to select someone dressed in a light

调配深颜色

如果一种好看的、浓艳的深颜色是一种明暗层次，或者两种比单色的深颜色（一种没有特殊色彩的中性深颜色）较亮的颜色，这个略为亮些而更丰富的深颜色会显得更深和更浓艳。深颜色需要有一种光辉和大气的感觉，而把一些颜色搀和进去是获得这一效果的最好方法。

把深颜色调配在一起。

当你要一种“颜色”深时，试用这一页上展示的基本配合方法之一。用来调配它们颜色的色单如下。这些颜色中的大多数是可以替换的，所以你应当先试着按照这些调配色来做，然后把周围单个的颜色替换着来试验。

A. 赭石和群青或酞菁蓝。

B. 赭石、翠绿 和熟褐。

C. 茜深红和群青或酞菁蓝。

D. 象牙黑、熟褐或生褐、赭石 和生赭。

（你也可以用象牙黑和酞菁蓝、群青、或者翠绿相配合。）

E. 镉红和固绿或淡固绿。

（这些颜色能调配出较浅、较明亮的深颜色。）

F. 镉红和翠绿。

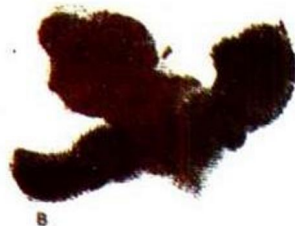
当你要把一种深颜色加深，而又不想要有色彩时，使用象牙黑。这样做是有必要的，比方说，当一幅画已填满了颜色，而你还需要加深颜色——那么一种纯黑色（不是调配出来的黑色）可能正是恰到好处的。

提亮深颜色

你应当用暖颜色来提亮你的深颜色，而不要用白颜色。事实上，尽可能的少用一点白颜色来提亮中间的和深的明暗层次，因为这会使它们看上去浑浊和乏味。当然，亮的明暗层次用白颜色，但是即使如此，尽量试把每一个亮的地区含有一种“色彩概念”

——倾向一种特殊的色彩。对于提亮颜色来说白颜色是必需的

——但它并不是提亮颜色的唯一方法。

调配浅颜色

加了一些暖颜色的白，看上去常比纯白色或冷的白颜色更白。所以，如果一种白颜色看起来发死，加一点镉桔就会觉得有生气。即使这个地区是冷调子的，如果你确实需要亮的浅颜色，那就在白颜色中加一点暖色。

请看这里的图样，并注意大量比例的白色颜料与如镉桔、镉红和茜红这些少量的强烈颜色的对比。

调配暖的浅颜色

要调配出暖的浅颜色，开始时总是用白颜色，然后在其中加入极少的一些颜色进去。比方说，假如你加入了太多的象镉黄这类的强烈颜色，你就要浪费大量的白颜色才能获得你所需要的白色。如果产生了这种情况，不要再在这个混合色中加白颜色了，只加一小堆鲜艳的颜色——但在这次，用少量的镉桔，或者加一些第一次的混合色，而不要再用纯颜色加进白颜色中去。

从图样中G到J，正是你把暖颜色加入白颜色中并仍旧可以称之为“白”的例子。在制作你自己的图样时，你可以变换一些颜色，试用另外一些看起来比现在的图样中更好看的颜料。下列名单是制作这些图样所用的颜色

G. 钛白、镉柠檬和镉桔。

H. 钛白、淡镉黄、镉柠檬和茜深红。

I. 钛白、镉柠檬、淡镉黄和镉红。

J. 钛白、镉柠檬、茜深红、镉桔 和天蓝。

有时候只把一种暖颜色加到白颜色中就可以了。你不必加许多颜色——这完全看你想要什么样的颜色。从另一方面来讲，最后的图样J是既能表现出暖色调，也能表现出冷色调的很好的混合色。请你不用镉桔来试一试。

调配冷的浅颜色

这里是一些调配冷的浅颜色的方法，如图样中的K到N：

K. 钛白、天蓝 和茜深红。

L. 钛白、群青 和茜深红。

M. 钛白、酞菁蓝、茜深红 和镉柠檬。

N. 钛白、天蓝、茜深红 和镉桔。

试画两张最后的图样，M和N，但不要用自己的补色：黄和桔。这两种颜色搀进白颜色中能产生一种漂亮柔和的质感，但是它们也会把色彩抵销。（譬如，图样K和图样N一样，只是缺少桔色。）

在制作你的图样时，尽量不要把颜色调得过匀。让图样中某些地方仍旧能分辨出各自的颜色，在一小块面上来调配颜色。

调配绿颜色

在捕捉色彩中，实践是主要的，风景画中尤其如此，因为在画风景时你常常要调配出占统治地位的颜色——绿颜色——用多样化的颜料来调配出你所正需要的颜色。比方说，如果你从一大群矮树丛中来看一个单片的叶子，你最初看到的是绿颜色。但是假使你要在画面上画出这一景色的话，把整个矮树丛画成“绿色”肯定是错误的。如果你进一步仔细观察这一景色，你很可能看到一些其它的颜色——远处的树是紫—蓝色的灰，而矮树丛本身是冷的、柔和的灰色，甚至有黄颜色——它们都要画进你的画面中。如果你画过了大量的风景画，你就能很熟练地运用这些混合色了。

当你制作你的图样时，你可以按照这里所建议的几种黄颜色来作替换试验。不要过多的

考虑颜色的名称。只要注意它们是暖色的还是冷色的，调配后是否好看，或者是否能起支配作用。当然，这对所有的颜色都适用，而不仅仅是黄颜色。每个公司都有不同的颜色配方，正如他们制作的画笔有不同的型号一样。所以，一个公司生产出来的镉红看起来几乎象桔色，而另一个公司的看上去可能更象较冷的朱红色。看来黄颜色的变化更是特别多。至于蓝颜色，格姆勃却牌的天蓝色是非常不透明的，而威萨与纽敦牌的天蓝色则透明得多。

调配冷的和暖的绿颜色

当你调配绿颜色时，你必需要知道你的紫色哪些是暖的，哪些是冷的。当然，假使你用冷颜色开始，你也可以调出暖的感觉。请参看图例。

图样A到D只是用冷暖不同的绿色和黄色调配出来的。图样E到H是用暖的和冷的蓝色和黄色配合的。（当然，所有的蓝颜色都是冷的，但是有些蓝颜色和其它的蓝颜色相比之下显得较暖。）图样I和J是用象牙黑和黄颜色配合的。在所有这些混合色中，故意删去了白颜色，因为白颜色会削弱色彩的强度。此外，在你要加亮，或者说要改变这个混合色之前，你可以先用纯颜色调配一下，看看效果如何。

其余的几种混合色，从图样K到O，是由三种颜色加白调配的。最后的这几组图样，调出了最有趣味的色彩配合。注意，在每个三色混合图样中，既可能有暖的，也可能有冷的绿颜色，那是要看黄颜色的数量而定。白颜色提亮混合色，并可使它成为中性。当然，出现这类混合色的可能性是很小的。你可以用变换颜色或者试用其它颜色的办法来调配出更多的对你更适用的颜色。所以，不要把刊登在这里的图样作为你“画绿颜色的规则”。把它看作帮助你开始实践的工具。决不要认为你一定要用某一种黄颜色或某一种绿颜色或蓝颜色。

在每次调配颜色时，你必需要知道哪些颜色在混合中起统治作用，哪些颜色是薄弱的。

举例来说，镉黄用一点点就完全可以了。由于天蓝色相对来说是弱的颜色，当你把这两种颜色混合在一起时，你需要加较多的天蓝，而只要用一点点镉黄就能调配出绿颜色来。

调配多样化的绿颜色

下列图样中的混合色是根据大自然中所见到的许多种绿颜色中的一些绿色来调配的。它们的排列方法先是从最明显的绿—黄混合，经过蓝—黄的混合，到加上包括白色在内的一些补色比较复杂的色彩调配。下面是用在这些混合色中颜色的名称：

- A. 淡固绿和镉柠檬（冷）。
- B. 淡固绿和淡镉黄（较暖）。
- C. 暗绿和镉黄（仍较暖）。
- D. 翠绿和镉柠檬（较冷）。

- E. 天蓝和镉柠檬（冷）。
- F. 群青和淡镉黄（较暖）。
- G. 酞菁蓝和镉柠檬（冷）。
- H. 群青和土黄（暖，中性）。
- I. 象牙黑和镉柠檬（冷，中性）。
- J. 象牙黑和淡镉黄（暖，中性）。
- K. 钴蓝、茜深红、镉柠檬 和钛白（柔和，有点冷）。
- L. 群青、镉红 和淡镉黄。
- M. 天蓝、茜深红、镉柠檬 和土黄。

（较暖并有一点扎眼。看来用镉红来调配深颜色要比茜深红难得多。而酞菁蓝在调配时看来比群青容易些——看上去比较清澈。其原因可能是因为酞菁蓝和茜深红都是透明色）。

（土黄主要是建议你作试验。你最好不要

用它，因为在那些漂亮的混合色中加了它会不透明并且发乌）。

N. 酞青蓝、茜深红、镉柠檬 和钛白

· （这些颜色是优美、清澈的混合色，你可以试用镉黄来代替镉柠檬）

O. 群青、茜深红 和淡镉黄

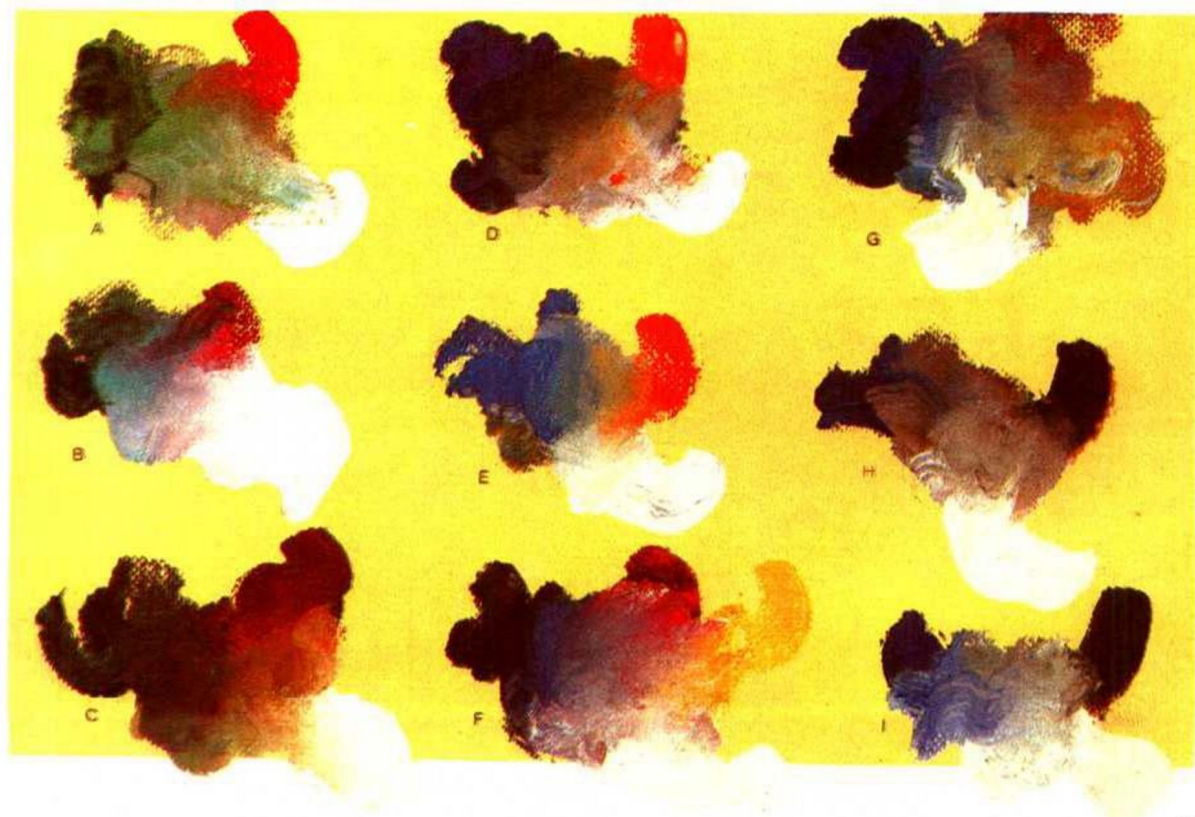
（因为这是较暖的黄和较暖的蓝，这种配合趋向较暖的绿颜色）

调配灰颜色

灰颜色绝不仅仅是灰——一种好看的灰颜色虽然很柔和，但应当是一种浓艳的颜色

调配有趣的灰颜色

这页上的图样有时本身看起来就很可爱。可能是因为它的纯颜色与部分搀合在一起的颜色挨着，一同形成灰色的效果——全在一块缩小的“色彩原野”图中。这些色彩图样不仅仅教你怎样去调配灰颜色，同时还教你如何在你的油画中来应用它们——在较中性的底色上相混合的纯颜色，可能不会比以同样强度的颜色相混合更浓艳——第二种情况是把颜色部分地搀合在一起往往比把所有的颜色全混在一起更有趣味。当你调配灰颜色时，尽量不要把它们全都混在一起——一定要让你在调配出的特定混合色中仍能看出它们的个别颜色。

还要训练你的眼睛能看出比例。你最终配出来的色彩，正是你用在特定混合色中比例多少的结果。

配出灰颜色的惯常方法是搀合互补色。下列是用在图样上的调配色单：

- A. 暗绿、淡镉红 和钛白。
- B. 翠绿、茜深红 和钛白。
- C. 暗绿、赭石 和钛白。
- D. 群青、镉桔 和钛白。
- E. 天蓝、镉桔 和钛白。
- F. 酞菁蓝、茜深红 和镉黄。
- G. 群青、茜深红 和土黄。
- H. 钴蓝 和熟褐。
- I. 群青、生褐 和钛白。

这些只是你能用的部分调配色。

调配暖的和冷的灰颜色

试把象翠绿或酞菁蓝和茜深红这类冷的补色与冷的镉柠檬一起来配出冷颜色，并用象暗绿或群青暖的补色与镉桔来调配暖颜色。你必须在一开始就要知道同一色系中颜色之暖色调和冷色调的相对关系。比方说，所有的蓝颜色都是冷的，但是群青则是较暖的，而酞菁蓝和天蓝趋向为冷的蓝颜色。茜深红在红色系中为冷的成分，而镉柠檬比淡镉黄冷。当然，你不能只把冷的补色相混合。你也可以把暖的和冷的补色相互混在一起。比方说，图样C就是用冷的天蓝色和暖的镉桔混合而画的。

参看这些图样，看看哪些混合体趋向于暖色，而哪些是冷色。注意，在每一个图样中有暖的地方也有冷的地方，那是根据什么颜色在混合色中占统治地位所决定的。

调配肉色调

你用来画肉色调的颜色对配出漂亮的皮肤颜色关系不大。问题是在调配过程中用的颜色比例和数量，画在人体的哪个部位，以及你怎样把它们与画面中其余地方的关系处理好。

调配基本的肉色调

这页上的图样是说明查尔斯·里德用来画肉色调的多种基本混合色。在暖色地区通常包括红色(镉红)和黄色(镉黄、淡镉黄、土黄、生赭)。而冷色调，他在亮的地区用天蓝，暗的地区用翠绿。

没有任何一套你必须按照的比例表，你可以在调配颜色时用的镉红比镉黄多，因为这种黄是比较强的颜色。在亮的和暗的地区用同样的颜色。唯一不同的是可以在暗影处以生赭代替土黄。

下面是画这页上图样所使用的颜色：

J 钛白、镉红 和 镉黄

在加如蓝色或绿色这类补色之前，先试用这个基本调合法。

K 钛白、淡镉红、浅镉黄（或者柠檬黄、或镉黄、或任何一种你喜欢用的其他黄颜色），以及天蓝或淡固绿。

这是可试用的基本的浅的肉色调。把上面所有的颜色混合成单一的皮肤色，或者只用红颜色和某一种黄颜色以及一种补色来调配。不要死扣公式。你必须亲自实践！

L 钛白、土黄、镉红、任何一种镉黄 和 天蓝或淡固绿。

这些颜色可以调配出更微妙的肉色调。它比其它颜色缺乏活力，因为土黄是很温和的，但把它用在这里是因为有的学生用不好黄颜色。他们把黄颜色用得太多，使他们的混合色成了桔色。（请看我写在书上的意见）

M 钛白、生赭或土黄、镉黄、以及翠绿或钴蓝或群青

这是比其它颜色更深的混合色——试用在暗影或较深的肤色处

画不同的皮肤颜色

没有专门画黑人的、拉丁美洲的、或任何其它种族肉色的颜色。你总是可以用同样的颜色来画，其不同之处是某些颜色中的比例，以及你可以把你的“亮”颜色画得多深。比方说，你可以用画白人暗影处的同一颜色来画黑人的亮面。确实，深色皮肤人的颜色一般是比较暗的，而且某些颜色看起来更明显——比方说，你应当对蓝颜色有更多的了解，而蓝色调在白色皮肤上也有。事实上，画一个皮肤白皙的人比画一个橄榄色皮肤的人用的蓝颜色就比较多，而红—黄则较少。这就是为什么画肉色调没有一套公式——因为这些颜色的比例是要根据每一个个别色彩的不同变化而决定。

从暖色到冷色的比例也还要根据此人所穿的衣服来决定，因为衣服的颜色要反照到皮肤上，它也要受到周围环境颜色以及这幅画的色彩构思的影响。你决不可以把肉色调与画面中的其余部分分割开来，必须使你所有的色彩关系和谐。否则，被冷颜色所包围的暖色调皮肤看上去就可能“不对头”，除非冷暖地区相互结合。

画风景

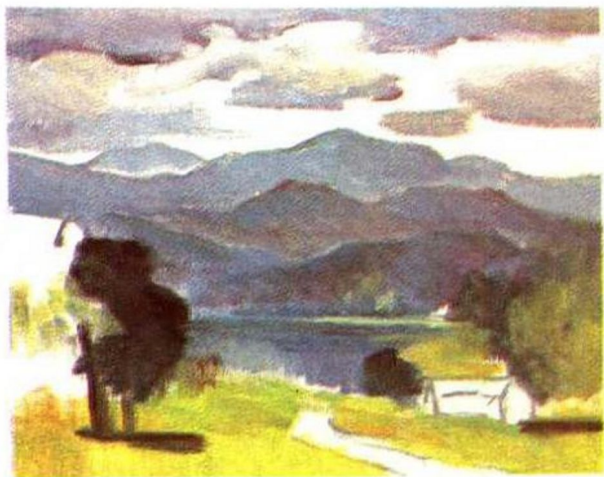
风景画家们被广阔的野外美景迷住了。不论是那些扭曲变形的树的侧面阳光照耀下的草坪，或者是一条远处有山脉及一片多云的、灰蓝色天空的弯曲小道，大自然野外的许多景色在挑动和激励着风景画家。

这一章节的目的是通过一步步的图例示范来帮助你学习那些著名的画家是怎样完成他们的作品的。这一章中指出这些画家为了获得不同的效果所用的多样化的颜色来混合，他们是怎样在开始时使用强烈的颜色（如果必要的话，以后再把它们改柔和），注意力集中在形状，用冷的和暖的颜色或者用明快的和沉闷的颜色，用微小的笔触或轻擦的手法来表现树枝或错综复杂的矮树丛。

透视中的山景

1. 在用迅速的几笔定出反映一般风景色的冷色调（在蓝颜色中加一点棕色使色彩柔和些）的素描稿以后，画家乔治·切波夫用一种暖的、柔和的蓝颜色（如群青或钴蓝）、土黄，以及茜深红的混合色大片的涂在山脉的平面中。注意每座山的形状都是顶部深逐渐的向下浅，使山与山之间面的分离更明显。云的形状开始也是用这同样的三原色，加了较多的白使颜色变得柔和些的混合色画的。

2. 接着，画家在前景中画上较亮的色调。象这幅画面中所含有一点偏红暖色的艳丽黄—绿色，可以用黄—蓝的混合色（淡镉黄和群青，或者为了要使色彩更强烈些而使用酞菁），或者用黄—绿的混合色（如淡镉黄和翠绿，或用酞菁绿使色彩更强烈），再用一点淡镉黄或赭石加暖后画出。树的深绿色是蓝—棕色相配合（如酞菁或普蓝和赭石）或者绿—棕的配合色（如翠绿和赭石）。树下面的深色阴影是用类似的混

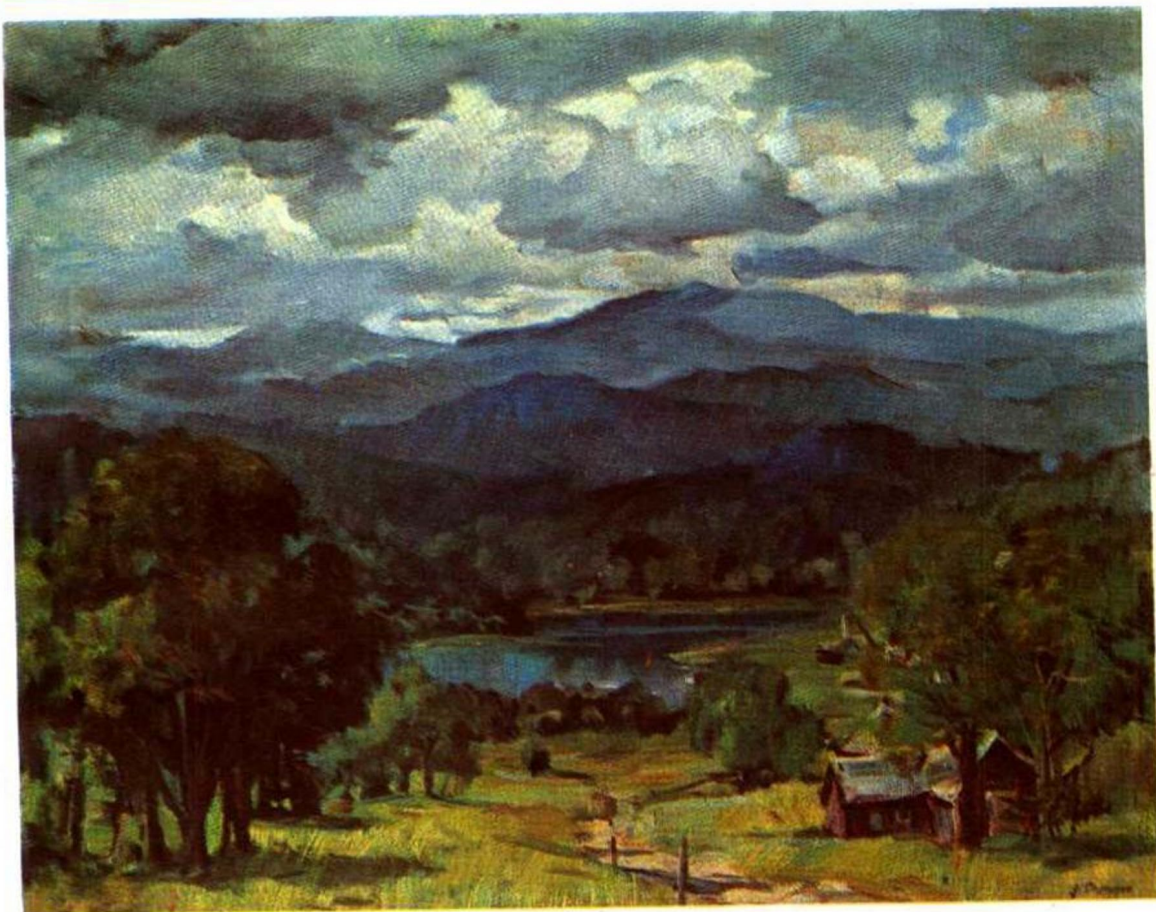
合色画的。

3. 在图中右边的树以及左边的前景中画上较亮的绿颜色。象画草地一样，这些绿颜色可以用黄—蓝的配合或黄—绿的配合：淡镉黄；较柔和的绿色用群青；较强烈的绿色用酞菁蓝或普蓝；翠绿或更艳丽的酞菁绿。树中的暖色调是用如赭石或威尼斯红这类红—棕的土色，由于威尼斯红的色素很强，所以用量要小。画家用较多的土黄使天空色较暖，并用更多的蓝颜色来加深近处的山脉，使它与远山之间的区别更明显。

画家用更多的热颜色(注)
(淡赭红或赭石)来加暖草地，
并在湖水中加上暖色的倒影
(茜深红)。道路的形状画得清
楚了；加上了木桩以后有了透
视效果；然后他大概地画出房
屋，沿着阴影通向右边。房屋
是蓝一棕的混合色，而道路中
的热色调含有淡赭红。注意，
在这幅画面中，画家仍旧保留
远处山脉的大体形状。湖水是
以用来画云的同一蓝一茜红一
黄一白的混合色画的

(译注) 给人热感的颜色
(如红、黄等)

1. 大山复杂的面现在已经画得很清楚，画家画最后的细节（充满阳光的叶丛，前景上的草地，树干和树枝）并开始把他的色彩改得柔和些。开始时先用强烈的颜色来画，然后再削弱它，使色彩柔和是个好主意，比那种先用柔和的色调以后再拼命来提亮它们要好得多。画家现在开始在天空中画上更多的冷颜色——较多的蓝颜色，一点点上黄色和白。最近处的大山用更多的蓝颜色来加深，湖中的倒影画得更清楚了，树的深颜色也加强了。在选择画这种类型风景的色彩时，要记住群青能给你较柔和的绿色，而酞菁蓝或普蓝将给你鲜艳的蓝色（而酞菁绿能使它们更加明亮），淡镉黄是主要的颜色，而淡镉红、茜深红、以及赭石或威尼斯红对暖色调是重要的。在天空中，你可能比群青更喜欢用钴蓝。

水中反射的秋色

1. 画家最初起的素描稿是集中在小溪的形状——河岸线是很仔细地画的——然后勾出一些其它的细节：如浮木、石头、以及水面两侧较主要的树干。先把上游中央那棵色彩艳丽、枝叶茂盛的树的边缘画出来，因为在水中这棵树的倒影最明亮。画家用略加了一点淡镉红的淡镉黄颜色大片的涂出树以及它水中的倒影。水中桔色的倒影以及它上面的小树也是用淡镉红和淡镉黄画的，只不过红色的比重多一些。那一小块绿颜色——淡镉黄和群青或翠绿——使所有的这些热颜色减弱。在这一步骤中，很明显的可以看出大部分“水的色彩”实际上是小溪周围景致的热颜色；极少的一些水是冷色调。

2. 因为水的颜色总是来自它四周的环境，画家就同时画出森林及其在水中倒影的颜色。用

以赭石和加了一点群青来修饰的淡镉黄和淡镉红的混合色来画较深的地方。强烈的紫颜色用的是群青和茜深红。石头和树干的灰颜色是用群青和赭石或熟褐的蓝—棕混合色画的。

3. 现在画家集中画颜色反映到前景急流中的蓝色天空。他用他所喜欢的钴蓝、茜深红、土黄色和白配合画出天空和急流。在急流中，此相同的配合色与森林的热色倒影缠绕在一起；深色的地方是用如群青或酞菁蓝和赭石或威尼斯红的蓝—棕色配合画的。画家开始用这同类混合色的深色笔触来画树干、倒下的木材、以及石头。把左上方的树一直画到画布边缘，随后画家开始用较小的笔触来画叶丛和落叶。