

我爱画 照片

PHOTOS

风景 | 2014 版

FENGJING

徐敬尧 · 主编

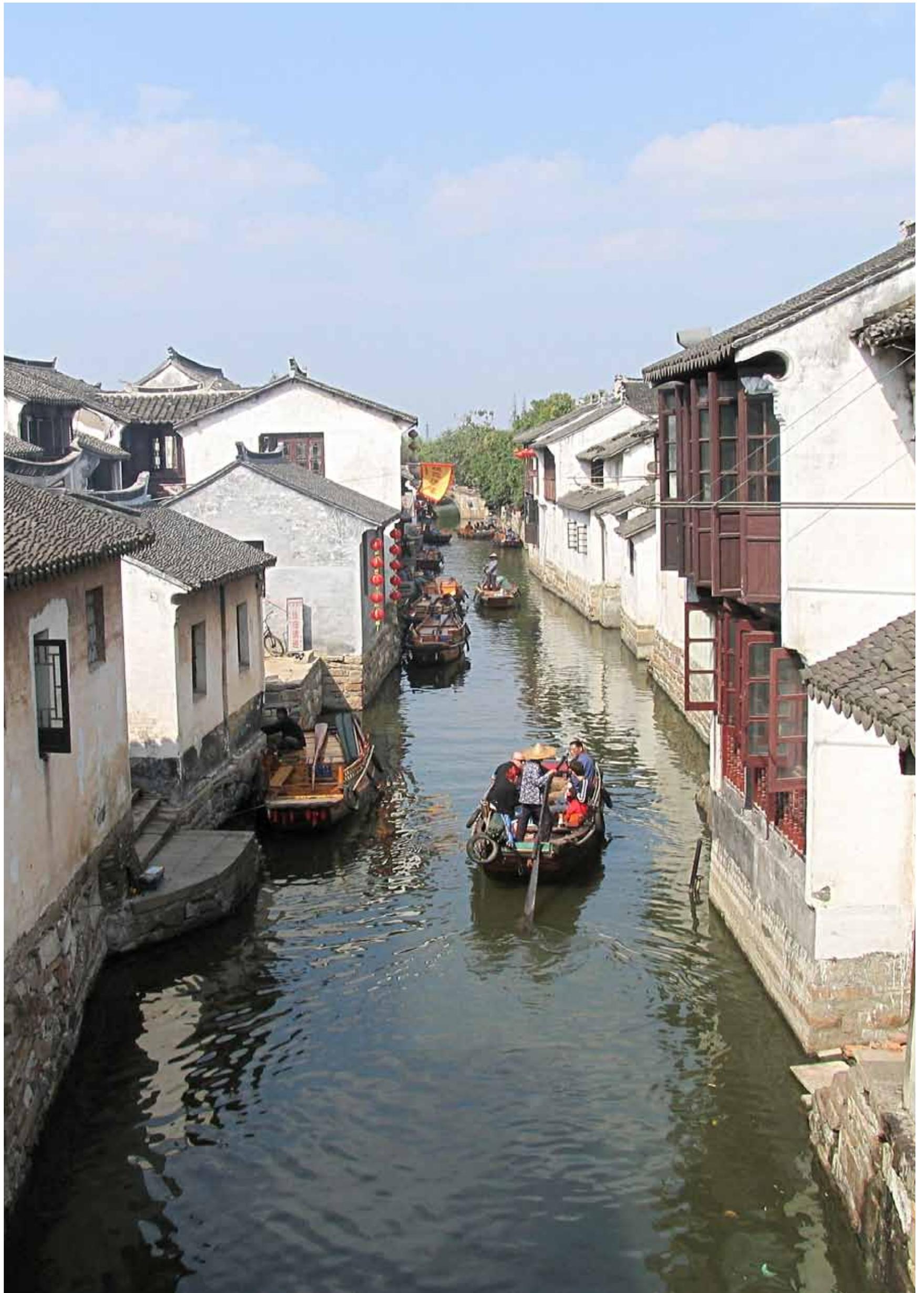

	03	第一章 掌握色彩风景的正确方法
	05	一、画风景的正确观察方法和取景构图
二、掌握风景画中正确的透视关系	06	三、色彩风景中的色调
	07	四、色彩风景中的空间表现
五、色彩风景中重要元素的基本规律解析	08	
	10	第二章 色彩风景的步骤画法
第三章 色彩风景照片与范画的对应训练	12	
	28	第四章 色彩风景照片训练题库
第五章 色彩风景黑白模拟试题	14	一、以水乡、船为主题 28-49
	20	二、以街巷为主题 50-73
第六章 色彩风景考题分析		三、以地域风光为主题 74-81
一、历年考题分析		四、以仿古建筑为主题 82-86
二、关于风景的临摹与写生		五、以树为主题 87-91
		六、以乡村为主题 92-101
		七、以自然景观为主题 102-104
		八、以海港码头为主题 105-107
		九、以城市建筑为主题 108-111
		十、以雪景为主题 112-113

我相信你会陷入这片绿色的池塘当中，为之静静的屏息、默想，轻叹这种空灵的美丽，风景绝非技法的表现，而是一种“感情”的释放，画由心生。

克劳德·莫奈 《桥下一池睡莲》

CHAPTER ONE

第一章 掌握色彩风景的正确方法

一、画风景的正确观察方法和取景构图

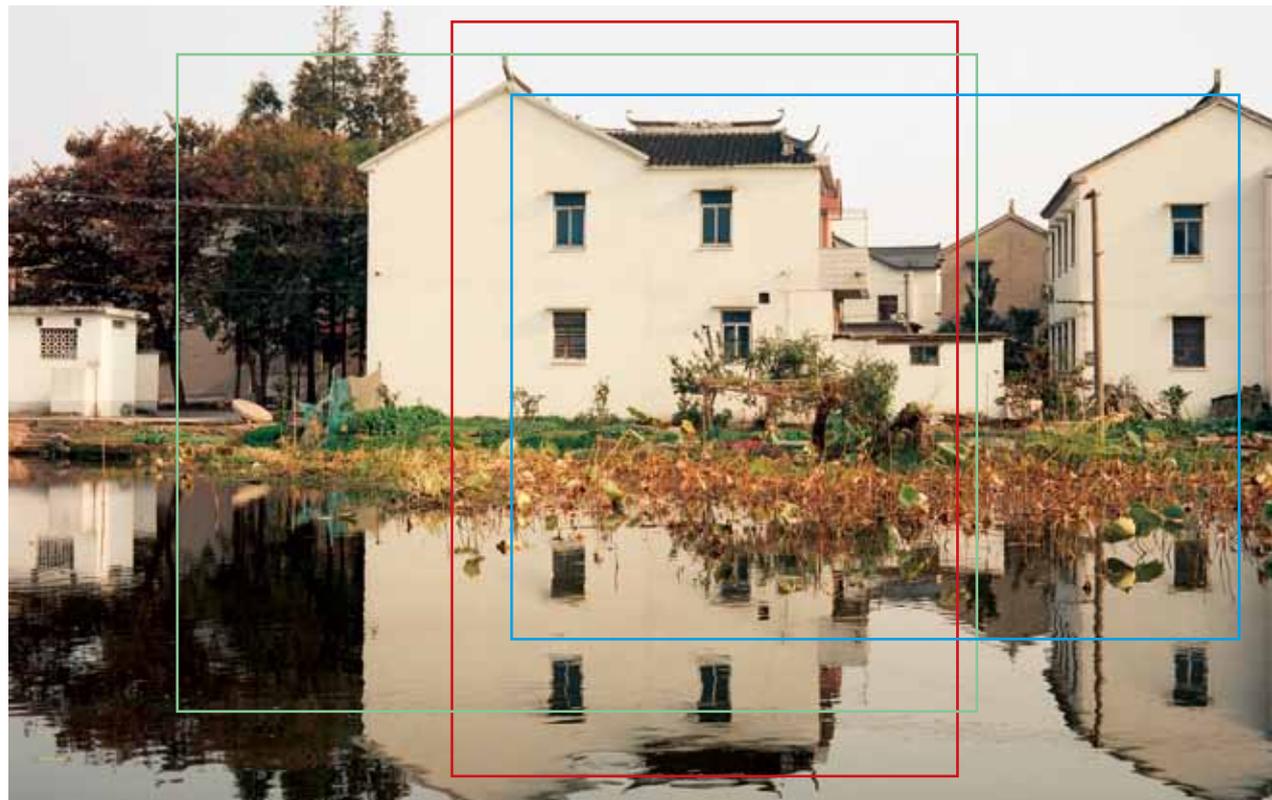
NO.1 关于观察

在风景绘画过程中，任何事物都不是孤立存在的，是有机统一、彼此依存，因而观察时不能顾此失彼，而应了解事物的全貌，把握整体，学会整体观察。画面中很多问题大多是由于错误地和片面地观察方法而产生的。

所以，我们要理性地观察和分析比较，概括物象的色彩关系和空间关系。绘画过程中注意把握物象的总体特征，从整体着手，步步深入的操作过程。我们应当根据物象的整体色彩关系，来确定画面的整体色调，然后再到局部的深入塑造，最后进行全方位的局部服从整体的调整，即“整体—局部—整体”的关系。

克劳德·莫奈 法国

NO.2 关于取景

怎么才能在连绵不断的视野中截取上一幅理想的画面进行合理的安排形成一幅画？这是我们在风景写生中肯定会碰到的首要问题。对此我们首先要了解取景的核心要求就是要有主次，有取舍，注意近、中、远景物的安排。因此在取景中要选取具有空间感的场景，理性地组织、取舍和重构，尊重主观感受，尊重大自然。

最初的感受十分重要，但并不一定深刻。要让视觉重新回到感觉的第一阶段，除了审视感受之外，还应该对景物地域环境、社会背景进行些研究，联系到当前景物进行分析。在认定内容特征后，初步找到风景写生的构图焦点和表现形式。

绘画之所以区别于摄影，就是在忠于自然的同时，又把作者本身的构思、立意从心象变为物象的逐步明朗化、确定化、完善化的过程。也就是说必须有取舍，不要将看见的都罗列出来，画面中的内容，也不能一般对待，要有主次，有虚实。

一幅好的风景画，是作者对繁冗杂乱的景物进行选择，找出典型形象，通过取舍、移景、概括来重新组织画面，它渗透着作者主观的审美情趣。

伊万·希什金 俄罗斯

构图是体现形式美的手段之一，而整体结构与诸要素之间、内容和形式之间的完整性，却又是构图的重点。首先要求我们在写生观察对象时尽可能地放弃细节，做到在外形上求概括，在形体内部求变化，其次是提炼外轮廓和边线的大走向。

1. 构图主要形式

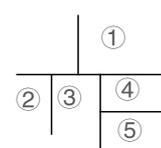
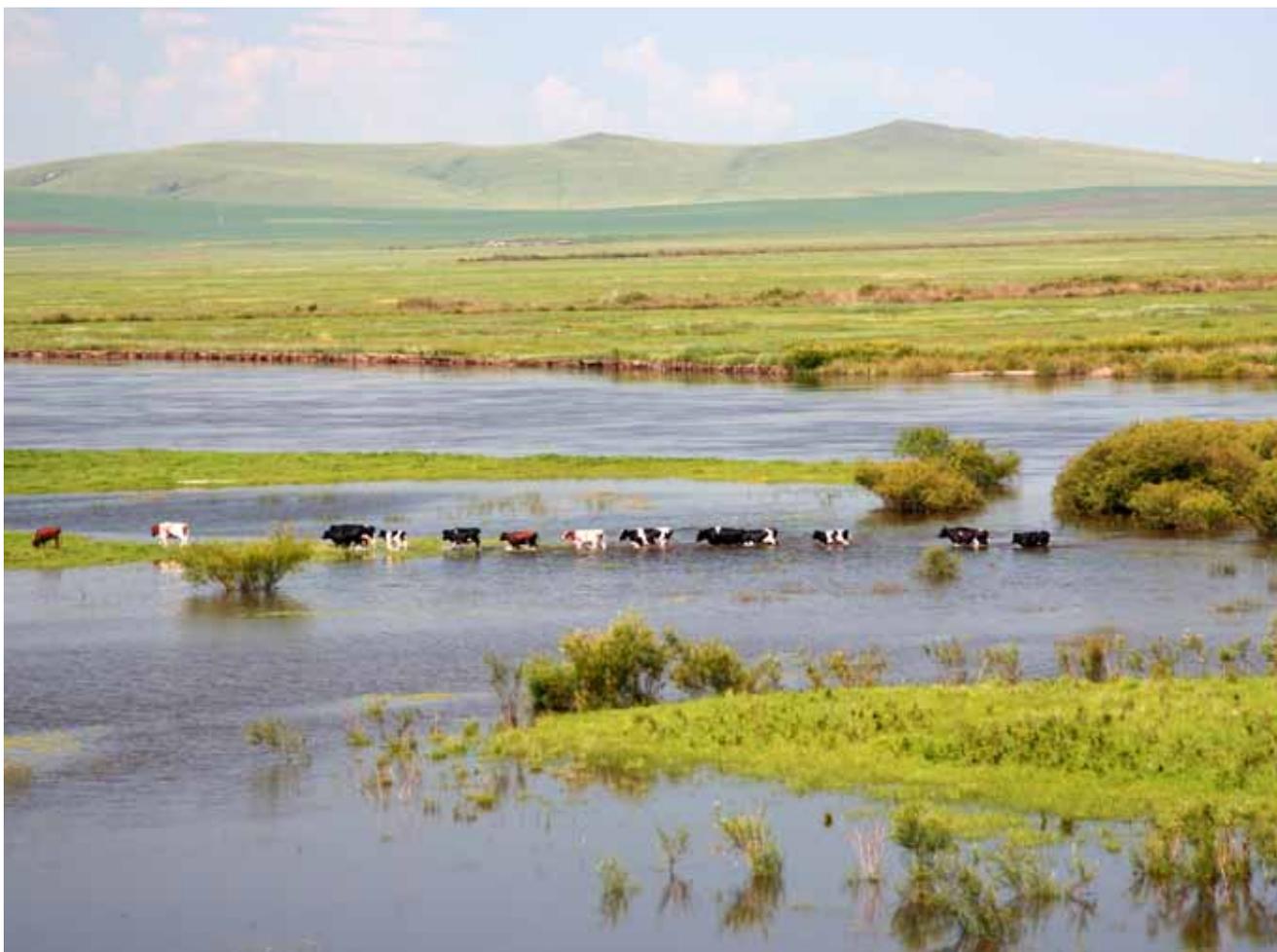
①平行式构图：具有平静、安宁、舒适、稳定等特点。常用于表现湖面、水面、平川、原野、草原等。

②三角式构图：这种构图是最常见的一种构图形式，他给人一种集中、沉静、明快、稳重而突出主体的感觉。但是在我们作画中，要尽量避免等腰三角形的构图形式。三角形构图常用于建筑物、山峰等。

③S式或弧线构图：S形构图给人一种流动、畅通的感觉，视觉上的感觉很灵活，景物的透视上也显得有深远感、层次感，虚实相间，曲折迂回，常用于河流、小溪、曲径等。

④垂直式构图：垂直线条组成画面能将景物表现得巍峨高大和富有气势。垂直式构图主要是用在高山、建筑物等景物上。

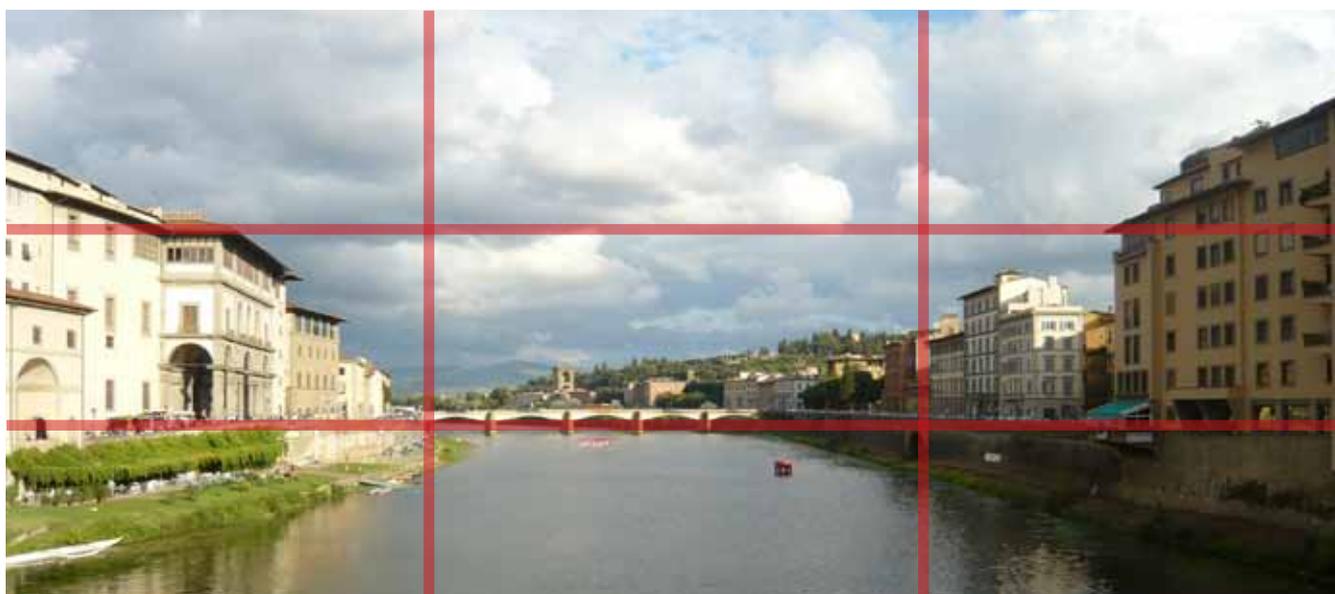
⑤X形构图：它给人一种平衡、对称的感觉，交叉点往往是静物中最深远的地方。在表现这类构图时尽量自然，避免左右对称。这种构图常用于水乡、街景、农村道路、河谷等景物中。

2. 黄金分割线的运用

在风景绘画中主体物的安排尽量避免放在画面中心。

“三分法则”是构图的基本的规则，意思是：把画面按水平方向在 1/3、2/3 位置画两条水平线，按垂直方向在 1/3、2/3 位置画两条垂直线，然后把景物尽量放在交点的位置上。

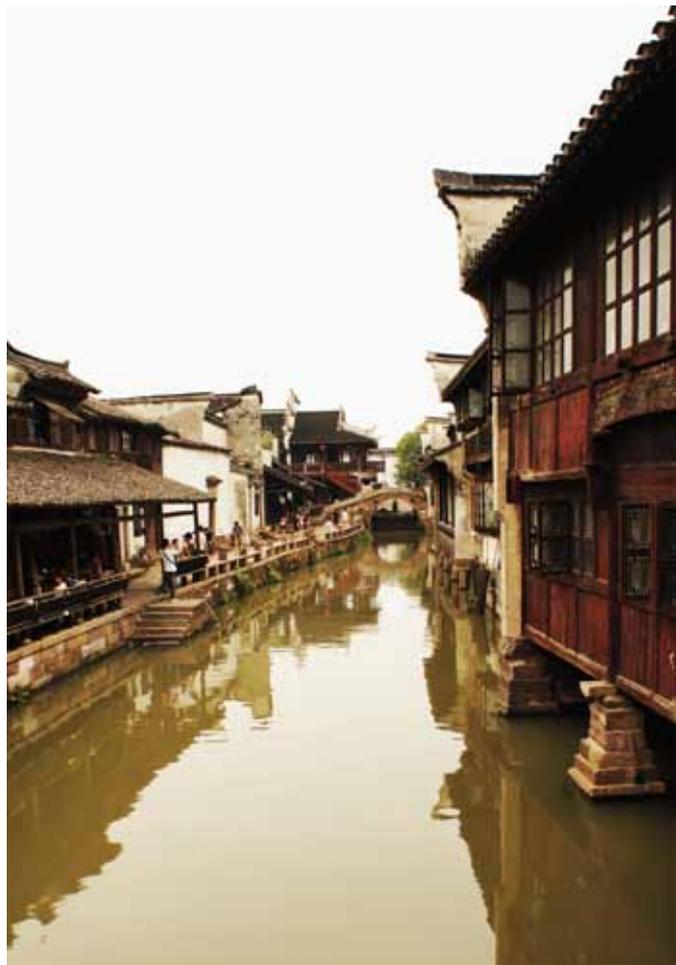
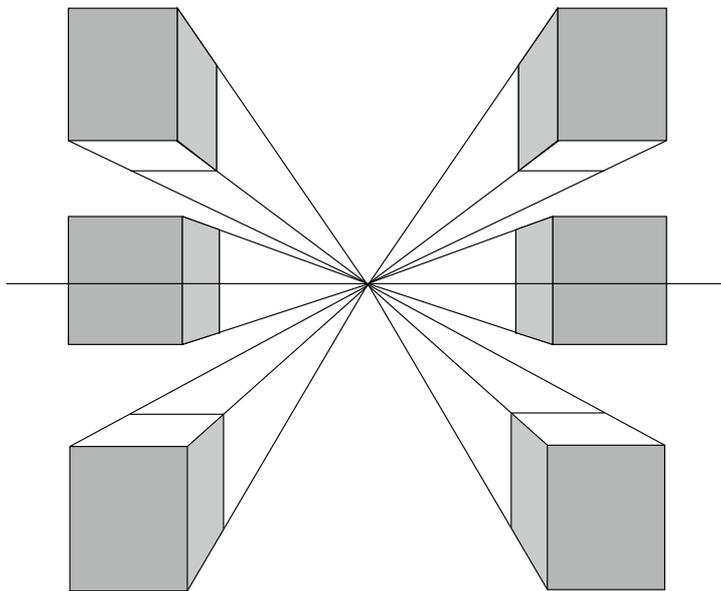

二、掌握风景画中正确的透视关系

在风景绘画中透视的运用可以增强空间的纵深感，理解这一变化规律，必须懂得透视的基本原理。在风景写生中，描绘建筑物、江河、道路这类景物，如不能符合透视变化规律，建筑物就会歪斜不正，江河、道路也不能平卧在地面伸向远方。

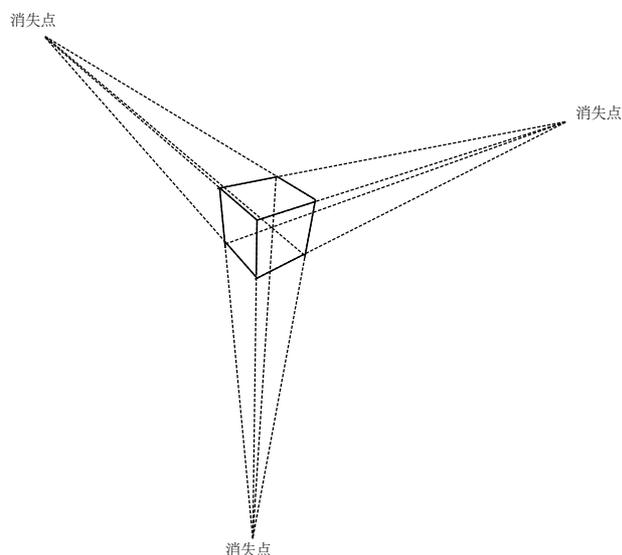
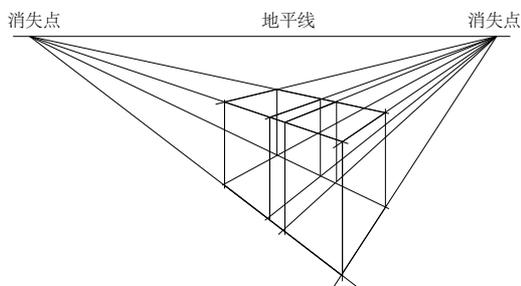
NO.1 平行透视

平行透视即一点透视，只有一个消失点，以立方体为例，立方体和画面所构成的透视关系透视就叫“平行透视”。风景中运用平行透视图象看起来会比较稳重、整肃、庄重，在风景写生中，我们一定要把握好各种物象的透视线，比如，一排排的树、路面、河流等等所产生的透视线如何聚向消失点的，这都是作画的关键。

NO.2 成角透视

有两个消失点，高度垂直于画面，有两组深度线延长与画面水平线相交，有两个锐角，且这两组深度线消失于同一视平线上，风景中运用成角透视图象看起来会比较自由，能够比较真实的再现空间。

NO.3 三点透视

三点透视，一般用于超高层建筑，俯瞰图或仰视图。其有两种情况：①物体本身就是倾斜的，如斜坡、瓦房顶、楼梯等。这些物体的面本来对于地面和画面都不平行而倾斜，不是近低远高的面，就是近高远低的面。②物体本身垂直，因为它过于高大，平视看不到全貌，需要仰视或俯视图来看。

三、色彩风景中的色调

风景不同于室内静物的光源，它基本上暴露于阳光之下，无时无刻都在自然界中产生着变化，因而光线对色调的形成具有决定性的作用。

在不同的自然环境中同样景物的色调会因天气的不同而产生变化，早晨、中午、傍晚的色彩也是不尽相同的。例如：朗日状况下，清晨，太阳光较暖，光线较弱，此时，整体色调相对统一和谐；中午，太阳光炽烈，色调响亮、明快。又如在阴天或雾天状况下，太阳光线较弱，无直射阳光，因此画面则无强烈冷暖变化，色调统一，变化微妙。

NO.1 光源色对色彩风景的色调影响

光线作用于景物，所产生光影、明暗、各种色相以及色相的明度、纯度等等，而产生了各种变化。就朗日和阴天的光色变化而言，产生的色相恰恰相反。朗日空气的透明度比较高，色彩纯度高，而且丰富，色彩中的冷暖反差大；而阴天则是云层比较厚，空气透明度低，色彩纯度低，色相以灰色调为主。例如，正值午后的房子，受光面和背光面有明显的对比，受光面色彩纯度高，偏暖调，而背光面会与受光面形成补色对比的冷色调。在技法上近处和亮处宜画厚一些，远处与暗处宜画薄，这有助于空间感的层次表现。物象的真实感往往靠画面上亮色与暗色调有规律的变化产生。

十九世纪末叶法国印象派画家莫奈的《卢昂大教堂》系列作品，就是依据阳光不同时刻在教堂粗砺壁面上的投射效果，通过精微观察写生的。莫奈为了把握光与色的无穷变幻，他追踪阳光，同时张起数块画布，每当光线偏移，就立即在另一幅相应的画面上作画。在十二幅系列中，我们熟知清晨、上午、正午和黄昏时刻四幅，这不同色调表情的卢昂大教堂，就是对自然光色的视觉印象为依据，将瞬息即逝的色彩变化凝固在画面上，使它神奇而辉煌地呈现出色调表情来。那最精彩的画面，评论家称之为“大气的戏剧”。

NO.2 环境对色调的影响

不同的天气环境，雾天、雨天、雪天、朗日、阴天等，由于空气中介质及光影的不同会对眼前的物体产生很大的影响。例如：莫奈的《雾中的国会大厦》和《草垛》，为他创造的“组画”，即在同一位置上，面对同一物象，在不同时间、不同的光照下，所作的多幅画作。分别对在不同季节的早、午、傍晚的阳光下，物体所呈现出的不同色彩。

莫奈的《草垛》《雾中的国会大厦》系列组画，他的研究的主题是同一场景下不同的角度不同时刻不同光线下。

草垛所呈现的色彩的微妙变化。他敏锐的观察并捕捉这种光与色的微妙的变化，并寻找到自己独特的绘画语言和形式，从而形成自己独特的艺术风格。在这近一年的时间里，无论是漫长炎热的夏日，还是白雪皑皑的冬日，晨曦微露的黎明，露珠摇曳的清晨，阳光正耀的正午，晚霞弥漫的黄昏，他细心的观察着在不同时刻中草垛的变化，一天常常同时在几幅画布上作画。他的画色调明亮，色彩非常丰富，冷色与暖色、色彩既有强烈的对比又很和谐，在抒写色彩真实的同时，又表达了他真挚而又热烈的情感。

四、色彩风景中的空间表现

色彩的变化可以增加视觉空间的表现力，简而言之，对于风景画来说，就是如何让“咫尺之图，写千里之景”。画平面上的空间感是利用人视错觉而产生的一种深度感，这种空间感的表现通常可以通过下列方法来获取：

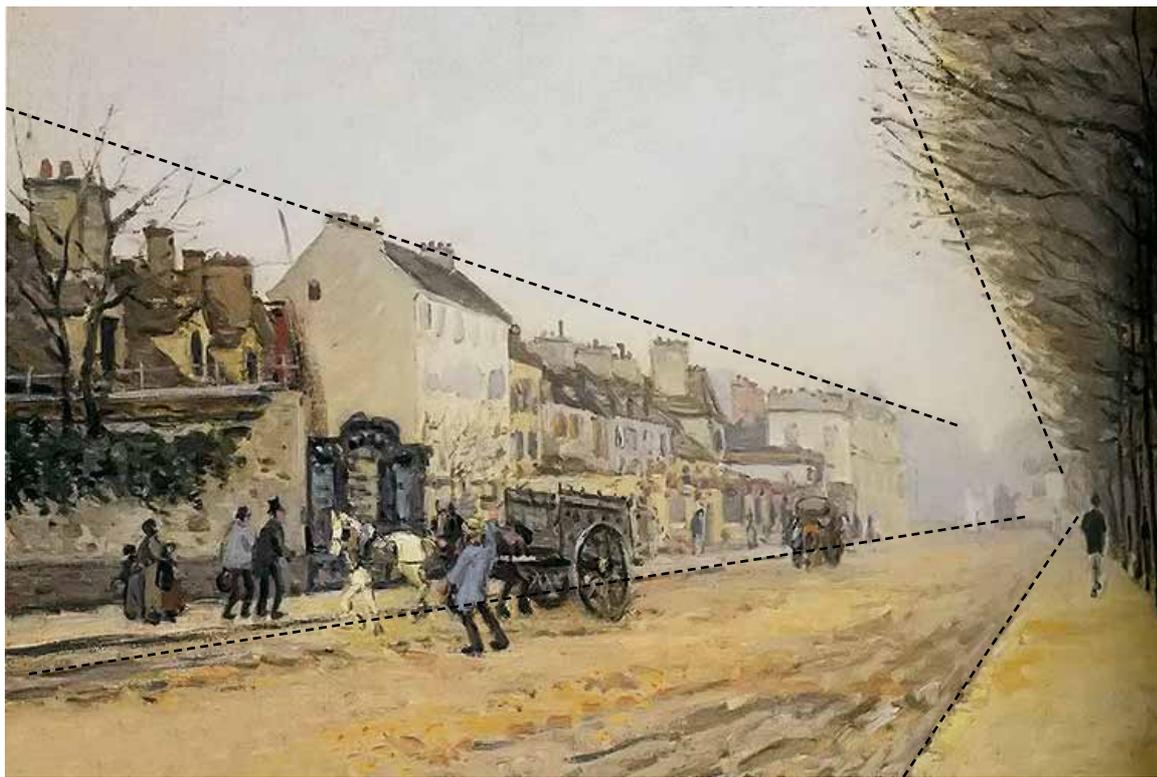
NO.1 正确的透视关系

根据人与观察物的位置关系透视法则可分为：平行透视、成角透视、仰视透视、俯瞰透视等。通过这些透视法则，运用线形走向与延伸，使人产生远近景深感。

NO.2 合理的光影安排

风景油画中的明暗就是在阳光照射下物体所反射的光线。主要强调空间和体积，明暗对比强可以产生空间感。主要的景物可画得实、浓一些，反之要虚、淡。这样不但表现出画面的情趣，也增强了空间感。

空间层次的表现，关键在于处理好近、中、远三个层次的景物。我们要学会面对复杂的景物，有意识地进行组织，将

阿尔弗莱德·西斯莱 法国

将景物加以归纳，运用透视、色彩知识及各种处理手法。冷与暖是风景油画的精髓。

在自然光的照射下，亮部呈暖色，相对，暗部呈冷色。比如：亮部是偏黄，暗部就要偏紫（对比色）。冷暖对比也可以产生空间，近景偏暖，远景就要偏冷。颜料的厚与薄：近景要厚，远景要薄。因为薄的话，就能把远景推得很远，反之颜料厚就能把薄与厚的距离拉开了，有很多画家都会把颜料堆厚做肌理呢。

NO.3 色彩的运用

一般来说，总是近景的色彩对比强烈醒目，用色肯定，色相饱和，形体结构也很明确；中景的表现要考虑到景物从近至远的过渡层次，要减弱色彩的对比关系。用色不宜太纯，不能孤立地看某一块颜色，要把握住它占的空间位置。受天光和环境色的影响，它们的固有成分将会发生改变。用色用笔都要服从画面整体的大关系，既不能“跳”，也不能“隐”，使之处于适当的位置。远景是渐远渐弱，随着空间的推移，景物的明暗和色彩对比明显变弱，景物的色彩也发生了空间透视变化，使画面有深远的感觉。

由于空气的关系，远景要比近景色彩冷，立体感减弱并逐渐消失。

阿尔弗莱德·西斯莱 法国

五、色彩风景中重要元素的基本规律解析

自然景色由于环境、季节、气候，时间等条件的不同，而产生着丰富多彩的色调和色彩的变化，所有的事物都是有规律和技法可言的，所以我们在风景写生或是画照片中都要善于观察和总结些许的规律。

NO.1 天空与云彩的表现

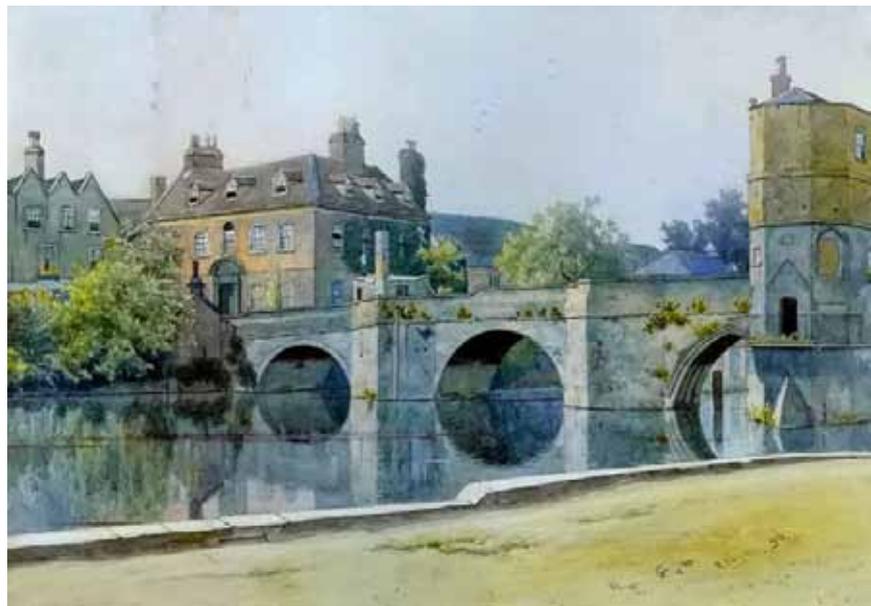
天空作为在色彩风景中最为常见和重要的元素，往往在画面中占有较大的面积。不同的季节的天空表现也各不相同，通常来说春季的以蓝灰色调为主；夏季以钴蓝色调为主；秋季以湖蓝色调为主；冬季以银灰色调为主。顺光下的天空在接近地面或者远山的地方总会带有一点偏暖的紫灰色调；而晴天下树丛后的天空倾向于紫灰色。总的来说，天空色彩大多都上冷下暖，上暗下明。从技法上讲通常采用湿画法，通过透视、明暗和色彩冷暖来表现天空的距离感、空间感和空气质感。天空中云彩的形状和色彩变化丰富，美丽而有情调，在不同季节、气候、时间、光线的条件下，云彩有着不同的特点。

云彩有动有静，有厚有薄，有远有近，有平面的也有立体的变化，从早晨到傍晚也在变化，给人以清淡、单纯、浮动、浓重、深沉、华丽等不同的视觉感受。一般情况下，画云彩要注意观察结构和色彩的特点，还要注意表现云彩边缘的虚实效果处理。

NO.2 树的表现

画树木，要注意其特有的形态和生长规律，在整体中去表现叶丛的团块，大片叶丛的边缘，是区分不同枝叶的关键部分，笔触的疏密虚实要按对象的特征来画。画多棵树在一起时，就要注意整体外形美和聚散的关系，大小、曲直姿态要安排得体，相互的联系、呼应、对比、衬托的整体效果，但是树色的明度不能过于明显，尽量采用色彩的冷暖与纯度，去表现形体与空间。画好树木的关键在于注意表现树木随光源和环境的变化所呈现的复杂色彩。树木的整个受光面的冷暖取决于光源色，背光面的冷暖依据天色和地面环境的影响来表现。树木一般春天为嫩绿色，夏天为深绿色，秋天为绿褐色或黄色，冬天为灰褐色。近处的树木色彩感觉强烈，形体清晰，明暗、冷暖差别大，远处的刚好相反。

NO.3 水和倒影的表现

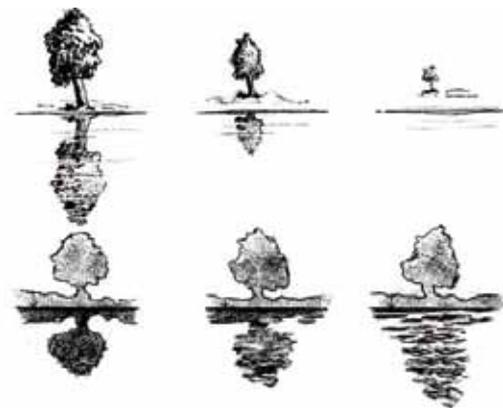
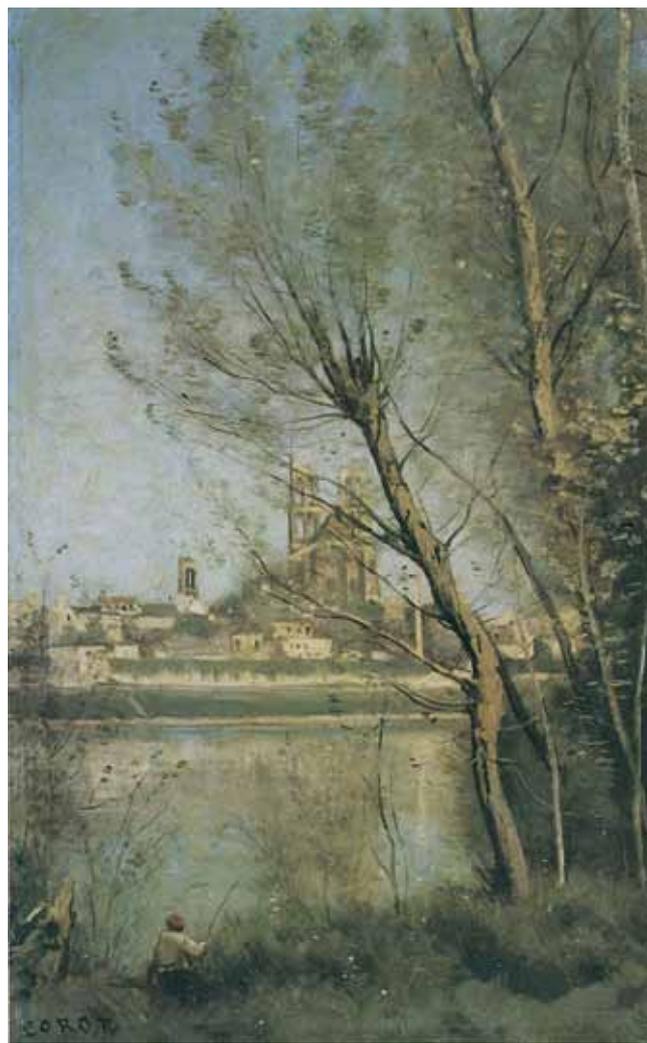

在风景写生画中，水一般以水乡、大海、江河、池塘等形式出现。水的颜色也是最不固定的，它受天色、环境、光线、水质、气候等外在条件的影响而产生变化。水有动水和静水之分，一般来说，动水的水色由于光线折射的缘故，明度比水面平静时要暗；画静水时则应注意水色明度、纯度以及冷暖上的细微变化。最重要的表现水的质感是倒影，水本身是透明的，有很强的透射力。静水倒影形象清晰，在微风中，倒影破碎，形体拉长；有风或是有急浪的天气，倒影不明确。从色调上说，倒影与景物相比，要相对单纯统一，多为中间调子，色调一般偏冷、对比弱、纯度低，既冷、弱、粉、灰。总之不论什么状况的水面，都要注意天色对水面的影响而产生的色调变化。

在风景写生画中，水一般以水乡、大海、江河、池塘等形式出现。水的颜色也是最不固定的，它受天色、环境、光线、水质、气候等外在条件的影响而产生变化。水有动水和静水之分，一般来说，动水的水色由于光线折射的缘故，明度比水面平静时要暗；画静水时则应注意水色明度、纯度以及冷暖上的细微变化。最重要的表现水的质感是倒影，水本身是透明的，有很强的透射力。静水倒影形象清晰，在微风中，倒影破碎，形体拉长；有风或是有急浪的天气，倒影不明确。从色调上说，倒影与景物相比，要相对单纯统一，多为中间调子，色调一般偏冷、对比弱、纯度低，既冷、弱、粉、灰。总之不论什么状况的水面，都要注意天色对水面的影响而产生的色调变化。

弗雷德里克·埃德温·丘奇 美国

倒影和水的关系

- ① 树距离水面越近，影子也就越完整真实，远之则正好相反。
- ② 风速越小则波动越小，水面越平静，投影越完整。
- ③ 投影的长度是随水面的波动而变化，水面波动越大投影越长。

NO.4 建筑物的表现

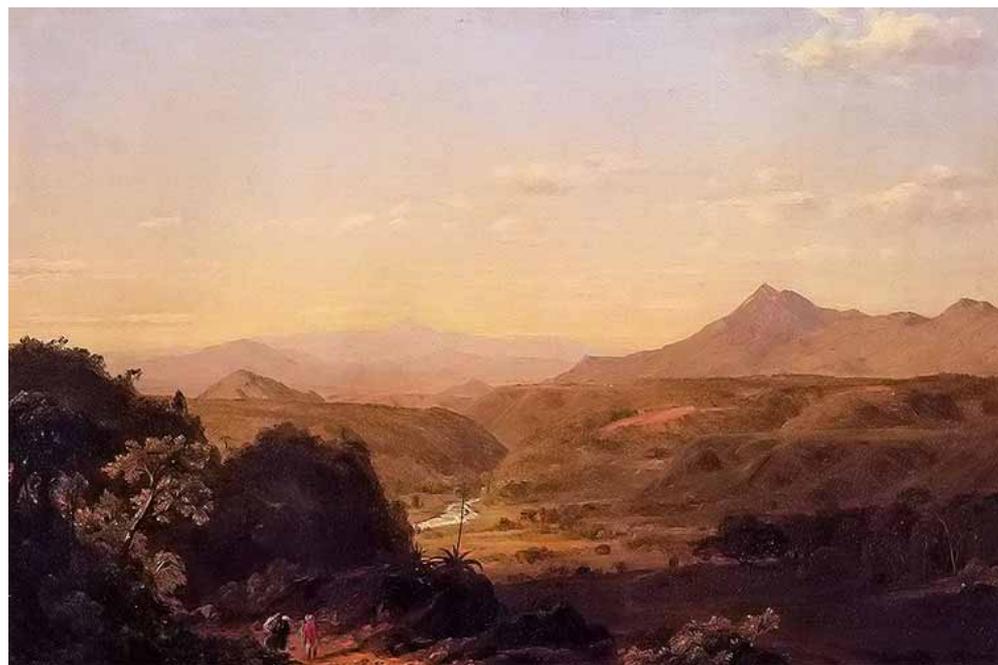
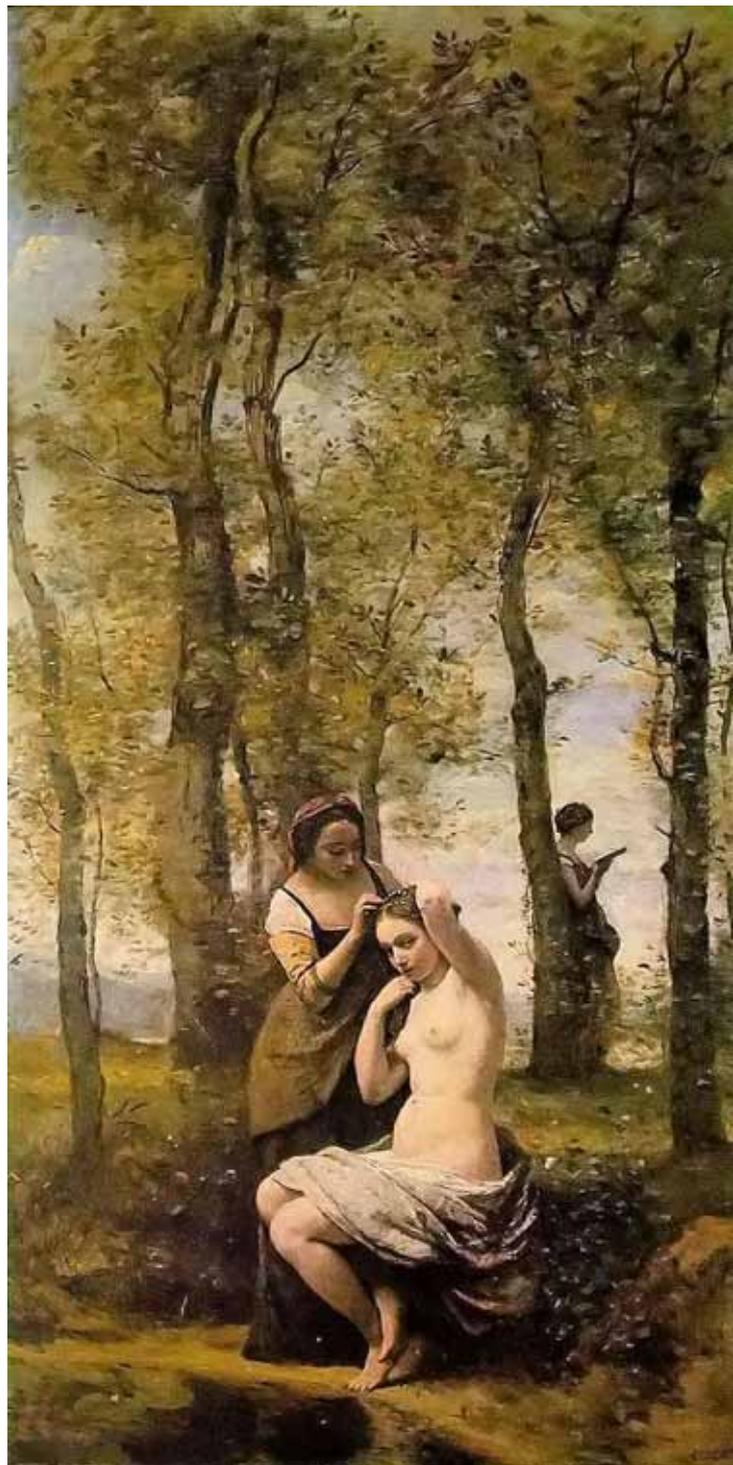
建筑物由于具有不同的形态结构形式和建材性质及肌理特征，会产生不同的审美反应。要仔细观察建筑物主体的各个型的变化和组成建筑物中垂直的、平行的，以及斜向的直线和曲线与体面的结合的情况，更好地表现景物的透视感、空间感和体积感。表现建筑物时景物的形体、色彩要明确，其明暗变化要比较强烈，受光面多以光源色加固有色形成色相，冷暖随光源而变化；背光面以天光色加固有色和环境色构成色相，冷暖随周围的环境而变化。

NO.5 人物的表现

一幅风景画有了人物就加强了生活的气息，使人看了更为亲切，能产生共鸣的作用。从一幅风景画的构图原理上看，人物的分量是比较重的，可以与树林、建筑物或其它的景物形成均衡的效果，也可以安排在重要的画面位置使景色更具动感和视觉冲击力。

以景为主的画面，人物在环境中一般不会太大，画人物要符合透视的原理，才能使远近不同位置的人立足于画面上。画人物应注意到人物的体态，人群的疏密，人物的大小和人物远近不同状况后再下笔，使人物在画面中总体分布有和谐美的效果。还要根据画面的需要进行人物的安排和摆放，人物的形象要概括，不要刻画得太仔细，一般先画身体，再画头部和腿部，人物的色彩很关键，不能画得太花，也不能太单调，人物在画面中要起到画龙点睛的作用。

NO.6 山的表现

画山，要注意远、中、近的不同层次距离，由于空气透视的缘故，远近山之间的颜色有很大的差别，远山含蓄迷蒙，体积也显单薄；近山厚重明朗，体积结构分明。远山在风景构图中，虽然不是主体物，但是常常可以体现空间感，衬托前景，丰富色彩。雪山明面主要来自光源色和天光色。中景山层次水分明，但略有模糊，画时可以先用中间色铺底，然后加暗或提亮，用笔可刚可柔，可涂抹可摆块面，力求达到虚中有实、实中有虚的多变的效果。画近山应着重抓住山石的主要结构和具体景物刻画，分出块面。近山的色彩丰富，敏感分明，画时可采取先暗部、在中间色、而后亮部的多遍画法，以表现出大山厚重西雄浑、山峦叠嶂的自然景观。山是由于地壳的自然变化而形成高突于地面表的部分。根据地质和覆盖状况，可大体分为土山、石山两种，而有的山多树，有的山多草，有的山常年积雪。因此，作画时应根据实际情况客观对待。

CHAPTER TWO

第二章 色彩风景的步骤画法

步骤一：构图。首先选景和思考分析对象，然后用水粉单色构图，画出大的轮廓，在这一步中要确定画面的大小以及画面的主体中心，注意地平线的处理，以及建筑、小路等物像的透视变化规律。

步骤二：铺大色调。这一步与静物写生类似，但风景写生需要更快、更迅速。在这一步中，要多运用大笔，水分稍多颜料可适当少一点，运笔流畅、迅速的完成。要求把复杂的色彩看成几块较为单纯的色块，迅速的铺满画面，不去追求细节，直到大的色彩关系准确为止。

步骤三：深入刻画。从天空画起，要用大笔，要注意天空的纵深感，由上而下，然后画远处的建筑，这样天空与建筑物相接的地方衔接起来自然，接下来画中景，中近景是画面的中心，在这一部分要认真刻画，形体要明确要与远景拉开距离。

步骤四：调整完成。要多思考少动笔，看看画面主次是否明确、色彩是否和谐而丰富。大胆取舍，以达到画面的色形和谐且富于美感。

黑白稿

步骤一

步骤二

步骤三

CHAPTER THREE

第三章 色彩风景照片与范画对应训练

