

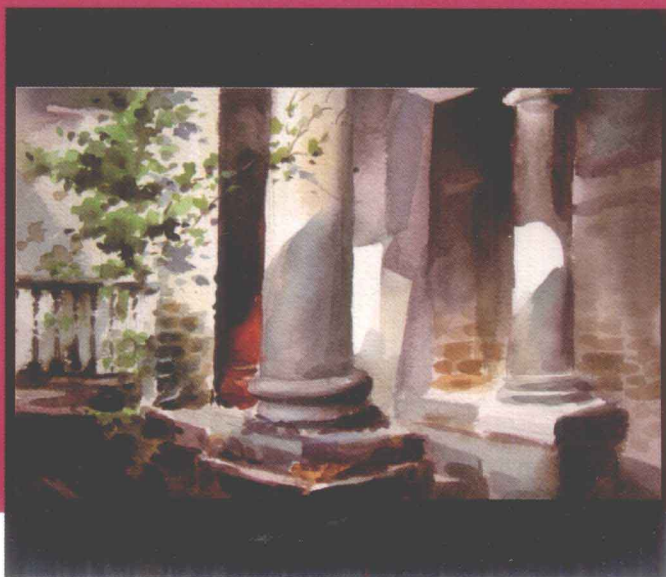

21世纪全国本科院校土木建筑类 **创新型** 应用人才培养规划教材

色彩景观基础教程

主 编 阮正仪 徐 琳

副主编 张爱民 李颖婷 曾 珠

315幅作品并结合步骤示范，提高学生基本功，强化表现技巧
根据学生实际情况而编写，提升学生审美能力，拓宽专业视野

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21世纪全国本科院校土木建筑类创新型应用人才培养规划教材

色彩景观基础教程

主 编 阮正仪 徐 琳
副主编 张爱民 李颖婷 曾 珠
参 编 熊天祥 连永梅 余 瑛
郭 伟 徐新友 刘 寅
袁婧思 胡煜超 郭玉龙
王成虎

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书面向对象为城市规划、建筑学、环境艺术设计、园林景观设计等专业学生。以往的传统教材在基础课与专业课之间缺少衔接,表现对象与表达语言较为单一。编者针对工程类学生美术起点低,专业要求高的特点,顺应时代发展,以提高学生基本功,提升学生审美能力,拓宽学生专业视野为目的,特编写本书。本书内容包括色彩风景的基础知识、色彩风景的主要表现形式与基本技法、不同题材的写生训练、色彩风景优秀作品赏析4部分。

本书可作为城市规划、建筑学、环境艺术设计、园林景观设计等专业的教材,也可作为设计爱好者自学辅导用书。

图书在版编目(CIP)数据

色彩景观基础教程/阮正仪,徐琳主编. —北京:北京大学出版社,2012.1

(21世纪全国本科院校土木建筑类创新型应用人才培养规划教材)

ISBN 978-7-301-19660-1

I. ①色… II. ①阮…②徐… III. ①景观设计—高等学校—教材 IV. ①TU986.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第220213号

书 名: 色彩景观基础教程

著作责任者: 阮正仪 徐 琳 主编

策划编辑: 吴 迪 卢 东

责任编辑: 孙 明

标准书号: ISBN 978-7-301-19660-1/TU · 0189

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电子邮箱: pup_6@163.com

印 刷 者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787mm×1092mm 16开本 9.75印张 222千字

2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

定 价: 42.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 侵权必究

举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

前言

色彩景观表现(室外风景写生)是各类美术专业学生必修的重要基础课程。它涵盖了几乎所有与美术相关的专业(其中包括纯美术专业、实用美术专业及工程类专业中的诸如城市规划、建筑学、环境艺术设计、园林景观设计等专业)。通过此课程的开设学习,不但使学生能掌握有别于室内静物画的大尺度的空间感和体量感,还能感受到大自然四季更替的美好,体验到各民族地域的风土人情,领略祖国河山的壮丽,从而提高自身的审美素养。更重要的是在写生过程中,通过严格系统的学习训练,使学生无论在内心感受还是在表现技法乃至专业能力上都会有一个长足的提升。

色彩景观表现的对象,通常为山体、天空、水体、道路、桥梁、各种建筑及建筑小品、各类植物(乔木、灌木、藤蔓、草地)等。以内容划分,既有贴近大自然的山体森林题材,又有小桥流水的农村题材,更有厂矿、工地、街景、江景乃至现代都市居住空间景观及小区绿化等日常生活题材。

色彩景观表现思考的问题通常是比例、色调、构图、取舍、整体与局部、工写与刻画。或粗犷、或雅致、或强烈、或和谐、或民族、或前卫。总之,空间感、韵律感及形式感是其重点研究的永恒主题。

本书的基本施教对象为实用美术专业,尤以涉及城市规划、建筑学、环境艺术设计、园林景观等专业的学生为重点。以往的传统教材在基础课与专业课之间缺少衔接,多以残破民宅与单一水彩画种为主,绘画题材与表现手法的单一,极大地制约与限定了学生的视野及创造性。因而在接下来的专业学习中往往显得后劲不足。编者在多年教学实践中体会到,工程类美术基础课的教学特点是学生美术起点低,专业要求高。面对学生美术零起点的现实(环境艺术设计专业除外),除了初期狠抓结构素描与钢笔画之外,后期的拓展眼界也很重要。建筑画表现(效果图),即徒手画,因其表现内容的多维度、多元化等原因,不应停留或拘泥单一的绘制材料,只要能出效果,均可采用“拿来主义”,而这种基础课与专业课的合理对接,是编者编写此教材的初衷。可使学生在有限的学时里学到尽可能多的知识。编者在以往同类教材基础上,除保留传统水彩画种外,作了如下两方面的有益尝试。

(1) 表现内容上的拓展(加大了现代建筑及建筑局部在本书中的比例)。

(2) 表达形式上的探究(在保持水彩画种占较大比例基础上,加入了钢笔淡彩、水粉及综合材料与马克笔)。使学生有机会接触到更多绘画材质进而增加他们的艺术积累。

色彩景观表现课程的教学目的为:①准确的色彩判断能力;②敏捷的色彩捕捉能力;③理性的色彩概括能力;④持久的色彩记忆能力。

大凡艺术教育的特殊规律均是以技能传授为主,故本书侧重于第3章相关知识的讲解,针对

学生美术起点低，专业要求高的特点，多以图表、图例及步骤图等直观教学手段，形象地引导学生逐步适应与掌握绘画的基本技法，由易到难，循序渐进，为后期的专业课程学习打下坚实的基础。

本书由华中科技大学文华学院艺术设计系主任阮正仪、武汉科技大学城市学院视觉传达设计系主任徐琳担任主编，湖北艺术职业学院美术基础教研室主任张爱民与文华学院艺术设计系李颖婷、曾珠为副主编。华中科技大学熊天祥；文华学院艺术设计系连永梅、袁婧思、徐新友、刘寅；城市学院环境艺术设计系余瑛；重庆艺术工程职业学院胡煜超；武汉绘世界文化传媒有限公司设计部艺术总监郭伟；景观设计师王成虎等老师参编并提供范图。具体编写分工为内容简介、前言的编写及全文的资料摄影图片由阮正仪老师完成。统稿工作由阮正仪老师和徐琳老师完成。张爱民、余瑛、李颖婷、曾珠老师负责部分章节初稿的编写。其他范图均由文华学院与城市学院部分优秀学生及其他院校老师提供。郭玉龙参与了部分图文的编排工作。

本书的编写过程充分体现了院校间的通力协作精神，期间还得到了来自各自院方领导的关怀及同仁的支持，在此一并深表衷心的感谢。

由于编者水平有限，编写时间仓促，书中疏漏之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

编 者

2011年11月

教程安排进度表

以16周(64学时)1学期为实训周期

教学内容	周数
第1章 色彩风景的基础知识 第2章 色彩风景的主要表现形式与基本技法	1周
第3章 不同题材的写生训练 3.1 树	3周
3.2 树与建筑	1周
3.3 地面、桥梁与水体	2周
3.4 楼盘、小区景观与小品	2周
3.5 材质表现	3周
3.6 古典中西建筑	2周
3.7 现代建筑	2周

目 录

第1章 色彩风景的基础知识	1
1.1 色彩风景构成基本元素	2
1.2 构图	6
1.2.1 取景	6
1.2.2 构图的样式	7
1.3 透视(一点透视、两点透视)	7
1.3.1 一点透视	7
1.3.2 两点透视	8
1.4 空间的处理	9
1.5 色彩三要素及色调处理	10
1.5.1 色彩构成三要素	10
1.5.2 绘画色彩三要素	11
1.5.3 色调的处理	13
本章小结	14
训练习题	14
第2章 色彩风景的主要表现形式与 基本技法	15
2.1 钢笔淡彩(水彩)	16
2.1.1 钢笔淡彩的作画程序	16
2.1.2 钢笔淡彩所使用的工具	16
2.2 水彩	19
2.2.1 水彩的作画程序	19
2.2.2 水彩所使用的工具	19
2.2.3 水彩画的基本技法	19
2.2.4 水彩画的特殊技法	22

CONTENTS

2.2.5 水彩作画步骤图	23	3.3 地面、桥梁与水体	56
2.3 水粉	25	3.3.1 地面画法图例	56
2.3.1 水粉的一般作画程序	25	3.3.2 桥梁画法图例	58
2.3.2 水粉所使用的工具	25	3.3.3 水体画法图例	58
2.3.3 水粉画的基本技法	25	3.4 楼盘、小区景观与小品	59
2.3.4 室外水粉画步骤	25	3.5 材质表现	61
2.3.5 室内水粉画步骤	27	3.5.1 墙面画法	62
2.4 综合材料	28	3.5.2 木材画法	63
2.5 马克笔	31	3.5.3 石材画法	64
2.5.1 马克笔性质分类	31	3.5.4 玻璃画法	65
2.5.2 初学者注意事项	31	3.5.5 金属画法	67
2.5.3 常见的两种笔触排列方式 ..	31	3.5.6 树皮的质感表现	68
2.5.4 形体练习	32	3.6 古典中西建筑	69
2.5.5 单体练习	33	3.7 现代建筑	71
2.5.6 场景效果图表现与欣赏	35	本章小结	74
本章小结	43	训练习题	74
训练习题	43		
第3章 不同题材的写生训练	45	第4章 色彩风景优秀作品赏析	75
3.1 树	46	4.1 以表现手法分类	76
3.1.1 法国梧桐	46	4.1.1 钢笔淡彩类	76
3.1.2 棕榈树	48	4.1.2 水彩类	84
3.1.3 桂花树	49	4.1.3 水粉类	113
3.1.4 小樟树	50	4.1.4 综合材料类	120
3.1.5 雪松	51	4.1.5 马克笔类	127
3.1.6 树的表现欣赏	52	4.2 国外优秀作品赏析	136
3.2 树与建筑	55		
		参考文献	147

第1章

色彩风景的基础知识

训练要求和目标

- 要求：学生从简单的基础知识入手，了解色彩风景的基本工具与材料，学习色彩风景造型的基本常识，如风景构成基本元素、构图以及绘画色彩三要素等几个知识点。
- 目标：通过较全面地了解色彩风景的基础知识，使学生为接下来的实际应用打下良好的基础。

本章要点

- 色彩风景构成基本元素；
- 构图、透视及空间的处理；
- 绘画色彩三要素及色调处理。

本章引言

大自然是一个充满光与色的美丽世界，无论是天上的日月星辰、风雨雷电，还是地上的花鸟鱼虫、森林旷野，无不以特殊的方式向我们展示它们的多姿与色彩。学习色彩风景，必须在大自然中感受四季交替及美好，在不同地域中体验各民族的风土人情，领略祖国河山的壮丽，从而提高自身的审美素养。同时要学会在写生过程中，掌握色彩风景的表现技法，为后续的专业学习打下坚实基础。

首先我们必须对色彩风景的基本知识有一个初步的了解。色彩风景画包括诸如构成基本元素；构图、透视、空间的处理；绘画色彩三要素及色调处理等几个方面。

1.1 色彩风景构成基本元素

色彩风景构成基本元素包括自然景观与人工景观两个方面。自然景观是指未受到人类影响的自然界本来就存在的景观,如高山、荒漠、热带雨林及某些自然保护区等。人工景观是指经人类加工和改造过的景观,如高楼大厦、亭台楼阁、各类建筑等。在绘画中色彩景观表现的对象,通常为山体、天空、水体、道路、桥梁、各种建筑及建筑小品、各类植物(乔木、灌木、藤蔓、草地)等。以内容划分,既有贴近大自然的山体森林题材,又有小桥流水的农村题材,更有厂矿、工地、街景、江景乃至现代都市居住空间景观及小区绿化等日常生活题材。

自然景观

写生中自然景观表现的对象通常是天空、远山、路面;水体、树木等。

图1.1 天空的色彩总是随光线、时间、季节、气候而产生变化

图1.2 远山要概括取其外形,空间处理上要近实远虚

图1.3 各种材质的路面都要画出地势的起伏透视变化和色彩的冷暖变化

图1.4 风平浪静,水面如镜,实景与倒影上下对应

图1.5 微风吹皱水面，投影随微波而动

图1.6 较大风力可使水面投影晃动模糊

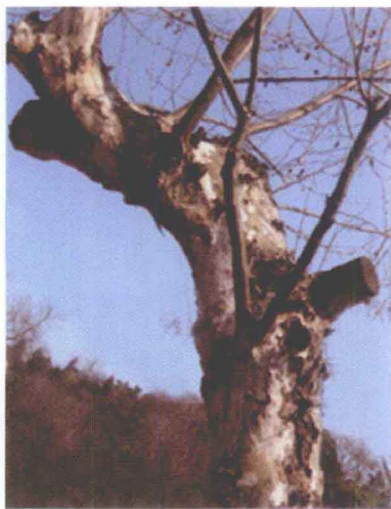

图1.7 法国梧桐是常见的夹道树种

图1.8 棕榈树是南方阔叶植物

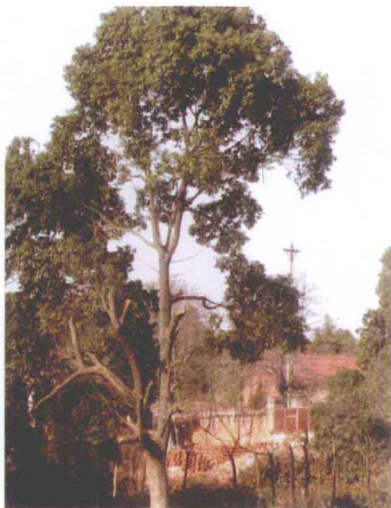

图1.9 樟树是中原地区常见树种

图1.10 雪松是北方针叶植物

人工景观

包括各类中西建筑、景园配置、建筑小品等。

图1.11 首义红楼是单体欧式风格建筑

图1.12 汉口江滩现代建筑群

图1.13 居住小区人工走道

图1.14 居住小区人工卵石拼花观景地面

图1.15 居住小区欧式小石桥

图1.16 汉口江滩鸟笼式造型风雨亭

图1.17 汉口江滩可乐易拉罐式造型售货亭

图1.18 居住小区伊斯兰风格马赛克观景水池

图1.19 某公园雕花石柱垃圾桶

图1.20 某公园铸铜镂空雕花悬垂路灯

图1.21 某公园柱式雕花路灯

图1.22 某公园阿拉伯式铸铜雕花地灯

图1.23 某小区石桥头欧式绿化装饰花坛

图1.24 汉阳江滩园林雕塑小品

1.2 构图

构图又称落幅,即将对象合理完美地落在画幅中。好的构图是画面成功的一半。构图时应注意取景和构图样式。

1.2.1 取景

一幅完整的风景画,无论采用什么构图,它所表现的对象都是由天、地、物,即天空、远山、地面、水体、建筑物、植物、道路、桥梁等基本形象要素组合构成(图1.25)。

图1.25 一幅完整的风景画

取舍原则：选取最能表现对象的角度，摒弃一切有损画面与主题的东西，如破坏画面构图的、杂乱无章的线条与形体。保留较为完整的构图与造型。在造型风格上，应该做到内容和形式的高度统一。

1.2.2 构图的样式

构图时做到主体内容的完整与均衡。不管是什么样式的构图，都包含“均衡”、“多样”、“统一”这三点内容。一幅好的构图，画面会感觉比较丰富，有情趣，有变化，画面看起来是均衡和有节奏的。

- (1) 水平式构图，给人以平稳和安宁之感。
- (2) 垂直式构图，给人以挺拔、秀丽之感。
- (3) 三角式构图，给人以平稳、庄重与高大之感。
- (4) “S”形构图，给人以轻柔飘逸和流动之感。

1.3 透视(一点透视、两点透视)

绘画透视中，最常见的有平行透视（一点透视）和成角透视（两点透视）两种，高大体量的建筑物或交通工具，最能体现成角透视的特点：即视平线以上的线条向下消失，视平线以下的线条向上消失，并且都交汇于心点。所以画建筑物，首先要确定视平线，确定心点，然后一定要遵循上述的透视原则，否则画面将出现严重的透视问题。

1.3.1 一点透视

一点透视又称为平行透视，由于在透视的结构中只有一个透视消失点，因而得名。平行透视是指观者从正面的角度来观察目标物（图 1.26）。

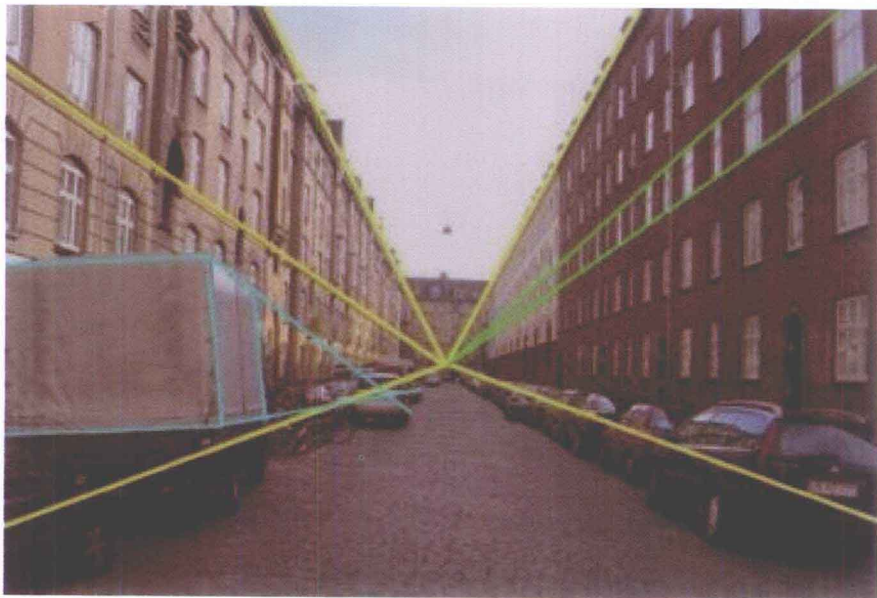

图1.26 一点透视（平行）

1.3.2 两点透视

从观者直视建筑物的转角处来观察对象(成角透视),故有两个透视消失点(图1.27)。

图1.27 两点透视(成角)

在风景构图中,首先确定视平线,即视点的高低。视高大致可分为平视、仰视、俯视三种。

(1) 平视——与两眼平行的视高称之为平视,画面近似现实生活状况(图1.28)。

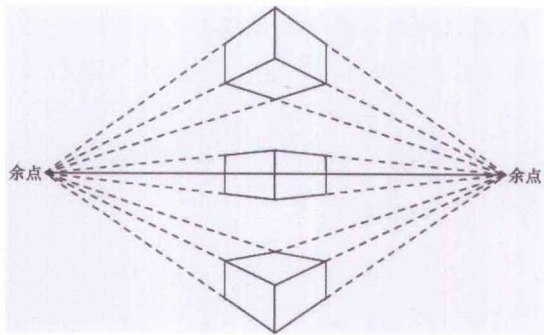
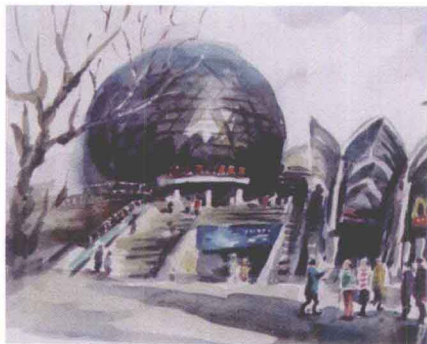

图1.28 平视示意图

(2) 仰视——从下往上看,这种仰视的风景构图,可产生巍然屹立、气势非凡的效果(图1.29)。

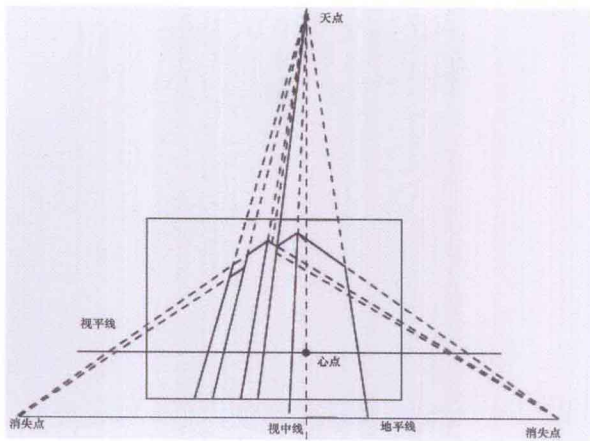

图1.29 仰视示意图

(3) 俯视——从上往下看,这种俯视的风景构图,视域宽广,有鸟瞰全貌的效果(图 1.30)。

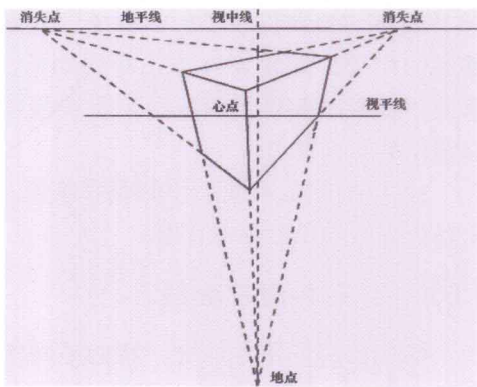
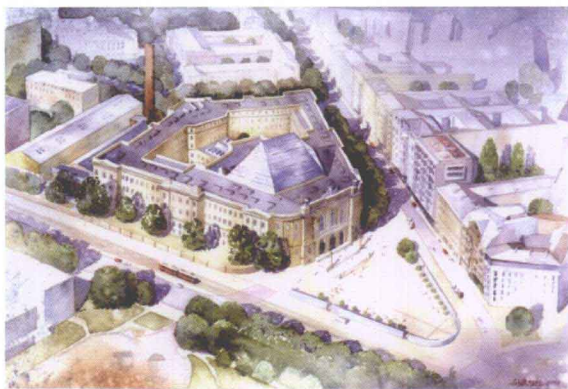

图1.30 俯视示意图

1.4 空间的处理

空间的处理是为了增强画面的纵深感,拉出画面的远近关系。首先要设定远、中、近景,做到近实远虚。主体物通常安排在中景层次。主体物的位置为画面内的单一主体在五分之三处,多处于中景的层次(图 1.31)。

用对比的手法突出主体物的方法如下所述。

- (1) 素描明暗对比关系: 近强远弱。
- (2) 色彩纯度对比关系: 近鲜远灰。
- (3) 涂色厚薄对比关系: 近厚远薄。

图1.31 对比手法运用图例 徐琳