

全国高等院校规划教材

风景色彩写生

邓盛国 主 编

王 彦 崔 毅 副主编

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

中国美术学院美术考级教材

风景色彩写生

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

全国高等院校规划教材

风景色彩写生

邓盛国 主编

王彦 崔毅 副主编

编委人员：(按拼音顺序排列)

陈孝荣	陈远大	崔可	邓旭	杜伟	何强
金科	李茂虎	李晓阳	李旭	李英武	刘怀敏
刘曙光	刘征献	罗登云	马建初	石联敏	谭俊铭
谭黎明	王新荣	吴坚	吴敬	杨世济	余虎成
张继渝	周维	朱毅	郑峰		

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

风景色彩写生 / 邓盛国主编. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2014.2

ISBN 978-7-5621-6680-1

I. ①风… II. ①邓… III. ①水粉画-风景画-写生画-绘画技法-高等学校-教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第027645号

风景色彩写生

主 编: 邓盛国

副 主 编: 王 彦 崔 毅

责任编辑: 谭 玺

封面图片: 王 彦

封面设计: 谭 玺

装帧设计: 谭 玺

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆大雅数码印刷有限公司

印 刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7.5

字 数: 107千字

版 次: 2014年3月第1版

印 次: 2014年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-6680-1

定 价: 45.00元

编者的话

无论是穿行在云贵川藏的山水之间,还是畅游在皖赣湘黔、川渝晋陕的千年古镇,抑或是游览耳熟能详的名胜风景,或者是漫步乡野田间,无数默默无闻的写生者已经成为点缀其间不可或缺的另一道风景线。山水之意、古镇之幽、名胜之情、乡野之趣被他们尽收眼底,让人直叹“江山如画”。《风景色彩写生》这本书尽可能地将他们的优秀作品汇聚一堂,供美术专业学生和美术爱好者学习与欣赏。

《风景色彩写生》汇集了重庆工商大学、重庆师范大学、西南大学、重庆科技学院、重庆三峡学院、重庆工业职业技术学院、重庆航天职业技术学院、重庆大学城市科技学院、四川外语学院南方翻译学院、四川师范大学、云南保山学院等各校长期从事风景写生教学与创作的二十多位作者近三百幅油画、水彩(粉)画、丙烯作品。

作品展现了作者风格迥异的艺术语言,有简约凝练的描绘,有狂放不羁的倾泻,有和风细雨的叙述,有激情四射的炫动,有大刀阔斧的挥洒,有装饰韵味的表现,有灵动自如的书写,有精雕细琢的刻画。作品意境或简洁优雅,或激烈奔放,或沉稳恬静,或律动飞扬,或寂静空灵,或色彩绚丽,或含蓄收敛,或朴实自然,或清新隽永,或凝重厚实,为美术专业学生和美术爱好者苦苦寻觅个性化艺术语言的表达提供有效的参考,这也是本书试图达到的主要目的。

作者们激情描绘的一山一水、一草一花、一砖一瓦、一树一木唤起观者对大地与自然的眷念;作者直抒胸臆的一条小路、一座小屋、一块顽石、一朵云彩,让观者聚焦自然的神韵,顿悟“不是缺少美而是缺少发现”的深意。同样的美景,不同的感悟与解读,显露出作者各自的审美观念,为美术专业学生和美术爱好者多样化的审美倾向提供借鉴,这也是本书试图传达的主要信息。

吮吸自然的养分,释放精神的诉求,创作的冲动油然而生。以风景为创作题材的作品,充分体现了作者对自然理性的提炼与升华,能唤醒观者的共鸣,带领他们在艺术的海洋徜徉。

邓盛国

二零一三年十月

目 录

CONTENTS

第一章 风景色彩写生的概念	1
一、油画风景	1
二、水彩(水粉、丙烯)风景	2
三、风景创作	2
第二章 风景色彩写生的要领	3
一、色彩的基本关系	3
二、选景	4
三、构图法则	6
四、色调的分析	7
五、层次关系	7
六、风景写生的基本顺序	7
七、一般的绘画步骤	8
八、风景写生的注意事项	10
第三章 油画风景写生作品展示	11
第四章 水粉(水彩、丙烯)风景写生作品展示	60
第五章 色彩风景创作作品展示	97

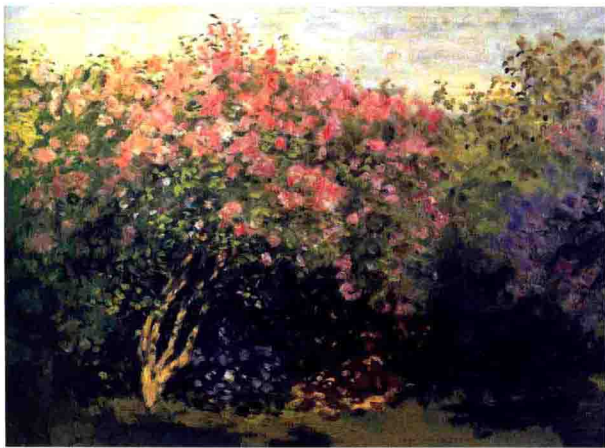
第一章 风景色彩写生的概念

一、油画风景

油画起源于欧洲,它最初的描绘对象主要是人物,风景只是作为人物的背景。18世纪末至19世纪初,风景画逐渐形成独立的画种,英国画家透纳、庚斯博罗的具有浪漫主义色彩的风光画受到人们的追捧。特别是在19世纪中期的法国,一批青年画家走出画室,潜心研究大自然的光与色,涌现出莫奈、毕沙罗、柯罗、西斯莱等一大批各具特色的风景画家。他们对自然风景的描绘达到极高的境界,对后世的风光画产生了极其重要的影响。

油画传入中国已有一百多年历史,如今已很少有人把油画视为西画,已经没有舶来品的隔阂,油画成为现代家庭装饰物的首选,并且还成为某些国人业余时间自娱自乐的方式。

随着国人对油画理解能力的逐步提高,油画表现风格也越来越趋向多样化。读者在观赏本书范例时,需要认真揣摩和阅读,并细心领悟所选油画范例中意境的表现、色调的把握、笔触的运用、情绪的表达,在风格迥异的范例中找到学习的范本。即使使用同样的油画材料,采用不同的表现方式,也会让人产生不同的艺术享受。无论采用何种表达方式,充分表现作者的审美情趣、艺术观念以及对景物的理解和感受,这才是艺术的最终目的。

莫奈 阳光下的紫丁香(油画)

柯罗 芒特的嫩叶(油画)

透纳 战舰“特米雷勒号”最后一次归航(油画)

庚斯博罗 安德鲁斯夫妇(油画)

二、水彩(水粉、丙烯)风景

水彩,又称水彩画。它源于欧洲,最著名的是英国水彩画。透纳、庚斯博罗的风景油画,都是在水彩风景画的基础上创作的。

水彩画、水粉画、丙烯画都是以水为媒介,又各具特色。

人们习惯称呼的水彩画和水粉画的区别是:水彩画多采用透明或半透明画法,画面轻快流畅,柔和自然,水迹斑斑;水粉画多采用不透明画法,笔触明显,有较强的覆盖力。

因“文革”期间的特殊需求而迅速发展的水粉画,现已经成为初学者掌握绘画基础的主要手段。由于水彩与水粉在透明与不透明技法上的极端发展,相结合的成功范例不如油画和工笔画,因而逐步固化成了两种不同的画种。近来,有人根据油画和工笔画的透明与不透明画法的特征,也把水彩画与水粉画分别称为透明水彩画和不透明水彩画,但在名称上始终存在分歧。

最近几年,丙烯(也称为树脂水彩)颜料成为不少画家使用的风景写生材料,它可以在各类纸张、画布和板材上作画。这几种不同的材料可以表现出不同的肌理效果。丙烯颜料不易变色,色彩纯度较高,附着力很强,既可厚堆也可薄涂,有类似于油画的表现力。

现在在我国对画种归类时,通常把水彩画、水粉画、丙烯画统归为水彩画,本书采用了这种表述方法。

外出风景写生,携带水彩画、水粉画、丙烯画的工具材料比较轻巧,特别是容易干燥的特性,相对油画材料来讲携带更加方便,刻画也相对容易。当然,容易挥发的特性使它在颜色的衔接方面给使用者也带来一定的麻烦,需要在写生中循序渐进地掌握并逐步熟练。

在观赏本书范例时,注意分析以下技法特点:①注意水彩颜料在水分未干状况下相互渗透形成的肌理效果,画面效果的先后秩序,以及喷水、撒盐、刮擦、重叠等特殊技法;②注意水粉颜料在快速地铺设大色块时,怎样保留湿润的效果,注意分析点、块、面、揉擦等笔触技法的运用;③注意丙烯颜料在光滑的纸张与画布上产生的不同效果。

三、风景创作

在风景写生的基础上激发出画者的创作激情,不少以风景为题材的作品正是这样产生的。

诚然,风景写生的过程是一种艺术创作,风景创作作品与写生作品相比,虽然没有写生作品生动,但是这类作品更多地融入画者的审美情趣。画者在认识理解、生活体验、艺术处理和细节刻画时,会将自己心中的景物淋漓尽致地展现给大家。

第二章 风景色彩写生的要领

风景写生训练是画好风景画的重要途径,绝不能抱有急功近利的心态,需要长期的练习,才能感悟其中的奥秘。

风景写生的基本要领可以归纳为以下几个方面。

一、色彩的基本关系

1. 固有色、光源色、环境色的相互关系

固有色是该物质的成分对光的吸收与反射作用的结果。物体固有色,只是人们对某一物体颜色的一个基本概念。

光源色主要有太阳光、天光、日光灯光、白炽灯光、烛光与火光等。

环境色即物体之间相互反射的颜色。光线越强环境色越明显。

物体几大区域的色彩关系如下。

高光色彩主要是光源色。

亮部色彩主要是光源色 + 固有色,越接近高光部分光源色成分越多。

亮部过渡色的固有色成分最强,有少量的光源色和环境色成分,是体现物体颜色的关键区域。

明暗交界线的色彩主要是物体固有色 + 该物体色彩的补色。

暗部色主要是物体固有色加深 + 环境色。

反光色主要是环境色 + 少量暗部色彩。反光色的强弱与该物体的表面质感相联系,光洁的物体反光色彩强,粗糙的物体反光色彩弱。

明确了基本的色彩关系,我们在色彩写生中就会胸有成竹,能主动地把握画面中各部分的色彩关系,从而表现出物象变化丰富的色彩。

2. 在一定的光源下,物体亮部与暗部的冷暖关系

认识、理解物体色彩的冷暖变化是进行写生的基本依据,否则画面中的各类物体的色彩关系将是无序和混乱的。

例如:强烈的阳光照射在白色墙面上,受光照射的白色墙面会产生暖黄的色彩,背光的墙面阴影处或树干、枝叶留在白墙上的投影则会产生一种偏浅紫蓝灰的冷色彩。如果再细细地观察这些阴影的色彩,我们又会发现墙的上方阴影偏蓝灰色,接近地面的阴影则给人以蓝中带些黄的色彩感觉。这是环境色对投影进行

反射的结果。上部分阴影偏蓝,是因为天光(蓝天)色彩的反射而形成的;下半部的阴影在蓝色调中逐渐产生偏黄的色彩,是因为受到地面的色彩对它的反射而形成的。

举一反三,由于阴天天光和日光灯都属冷色,在阴天的光色和日光灯的照射下,物体亮部就应该呈现冷光色,而暗部的色彩则相对偏暖。

这说明了一个基本道理:物体的受光部冷,暗部就暖;受光部暖,暗部就冷。

邓盛国 巫溪小镇(水粉)

邓旭 俄罗斯风景(油画)

二、选景

不少学生刚接触风景画,就是不知道画什么,怎么画,所以,选景是画风景的第一关。

1. 自然景观与人文景观结合

常说的风景一般指自然景区。

西递宏村、婺源、西江苗寨等古镇、古村落主要体现人文景观。

选景常常是人文景观与自然景观相结合。

周维 风景(油画)

3. 美感是选景的依据

(1) 线条构成的美

有人说,为什么不画城市里新建的高楼大厦,而去偏僻的地方画那些吊脚楼、农舍?因为那些吊脚楼、农舍纵横交错的线条蕴含了疏密聚散、参差错落的美感。

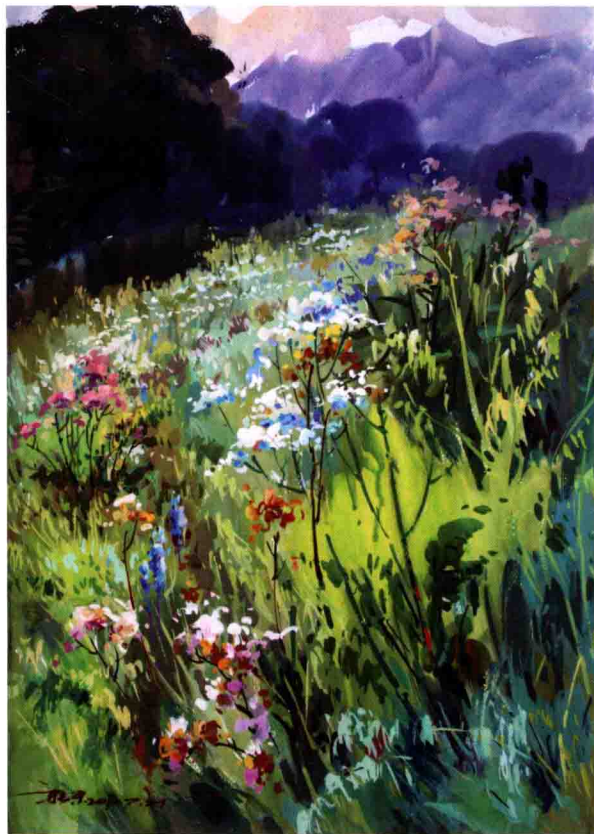
邓盛国 小河人家(水粉)

杜伟 风景(油画)

(2) 色彩构成的美

春季的菜花,秋天的红叶,自然搭配的色彩总是令人心旷神怡,残破的老墙上斑驳陆离的色彩等,都体现色彩的美。

王新荣 风景(水粉)

2. 意境是选景的灵魂

触景生情、情景交融是面对风景最常用的形容词,也能体现出所选景色的精神和灵魂。不断提高对自然的感受、认识、理解和艺术修养,是风景画家的终身追求。

张继渝 水塘(油画)

(3)情感激发的美

不少的风景画并没有名山大川,而只是一片草地或树林,一座小桥或房舍,一段石梯或山梁,几棵小树或杂草,这些普通的物体除了凝聚作者的情感以外,还体现作者能发现平常人不能发现的美感。

(4)趣味中心

无论选择什么内容,一定要确定一个感兴趣的主体或中心点。对环境熟视无睹、毫无激情是不能学好风景画的。所以,培养个人对大自然的热爱和崇敬是学好风景画的关键。

选景是个人审美能力、审美情趣、修养的综合体现。读者应注意分析范例选景的特点。

三、构图法则

1. 对立与统一

把视觉上相互对立的关系,如疏密聚散、虚实强弱、曲直方圆、干湿浓淡、远近大小等因素有机结合在一起,形成对立与统一的构成关系。

2. 节奏与韵律

画面中的节奏与韵律十分重要,在画面中要注意起承转合,体现远近虚实、松紧收放的自由。多画、多思考,同时多看、多分析其他名家的画作,对自己掌握画面的节奏与韵律的能力很有帮助。

3. 均衡

均衡指的是要使画面物体的构成在视觉上形成平衡。

4. 比例

物体在画面上构成的大小多少,形成一定的比例关系,比如古典绘画中著名的黄金比例。

5. 透视

风景写生的透视不像建筑专业那样要求严格,遵循一般规律、感觉协调就行。需要提醒的是由于长期在室内写生形成的高视点的习惯,初学者往往在房屋写生中出现反透视的现象,这需要初学者逐渐改变这种习惯。

6. 主体与客体

画面中的主体物或趣味中心尽量放在画面中心及其附近位置,让人一目了然。

除以上讲到的六点,我们还可以通过分析后面的范例了解构图上的特点。

四、色调的分析

不同光源以及不同物体的组合,呈现出不同的色彩倾向,即色调。色调对于风景写生来说十分重要,我们在欣赏后面的范例时,应注意范例中的色调并多加分析,提高掌握色调的能力。

色调是初学者比较难于把握的。比如画树,不管何种场景,初学者都画成绿油油一片,并逐渐形成习惯用色。注意分析范例中的树在不同色调中的颜色变化,分析优秀画作将有助于自己的绘画。

马建初 逆光的树、夏天的树 夏天的树 秋天的树(油画)

画面的大色块对色调起决定性作用,应注意建立画面大色块之间的色彩关系。

色调的掌握需要长时间的揣摩和领悟,急功近利的心态是不能学好风景画的。

五、层次关系

层次关系有两个含义:一是景物远近的层次关系;二是画面黑白灰的层次关系。

景物远近层次关系就是景物空间的表现,这是风景画最重要的表现内容。一般情况下,远的景物色彩浅淡,近的景物色彩深重;远的色彩偏冷,近的色彩偏暖。在写生中要注意多观察,具体情况具体分析。

自然风景的色彩层次关系复杂,必须将复杂的层次概括为黑、白、灰三个层次关系,画面才具有整体感。画面应至少包含三个层次,如只有黑白层次,画面会显得单调。好的风景画既要整体感强,又不能单调,这就需要在绘画中多练习,多揣摩。

六、风景写生的基本顺序

1. 从整体到局部

从整体着眼,从大体入手是基本原则。从整体着眼,就不能看一点画一点,要整体构思。

由于光源的变化,画风景的时间不能拖得太长,否则色调难以统一。因此,必须首先确定大色块的色彩关系,再进行局部的细节刻画,不然就难以准确表现特定的场景。

风景写生若要尽量缩短时光色彩的差距,就需要加强色彩记忆,以便补充与调整画面。

2. 由远到近或由近及远

风景画在一般情况下都是由远到近、从虚到实来进行渲染、描绘的,这样容易掌握色彩关系和明暗层次,初学者也便于学习。

在某些特殊情况下,因时间极为匆促,如作者要表现早晚橙红色的阳光照射在物体上出现的美妙色彩,就可以先画出这瞬间即逝的光感与色彩的冷暖关系及对比强度,而后再从中景到远景来进行刻画,由近及远地完成作品。

采用何种方法,需要依情况来分析。

3. 从薄涂到厚画

薄涂即用水或油稀释颜料,根据总的色彩感觉迅速地涂一遍,形成画面整体的色调关系,然后逐渐加厚,深入刻画。水彩画例外,由于颜料的缘故,难以采用这种画法。

薄涂色彩正确的地方要善于保留,使画面颜料有厚有薄,增加画面层次和厚重的效果。

4. 从深重色到明亮色或从明亮色到深重色

油画、水粉、丙烯与水彩在绘画顺序上有明显的区别。油画、水粉、丙烯一般先画深重色,然后用亮色覆盖塑造。水彩透明画法恰好相反,即先画亮色,再画暗色。

每个画种的绘画顺序都不是固定的,要根据具体情况灵活掌握。

七、一般的绘画步骤

1. 水粉绘画步骤

(1)起稿

开始用铅笔定位置和比例(水彩透明画法最好不用橡皮,以免损坏纸面影响着色效果),接着用颜色定稿,根据景物的色调用赭褐色或

群青色定稿皆可,并可用定稿之色薄薄地略示明暗,为下一步的着色作铺垫。造型能力强一些的,也可直接用色线起稿,不必标示明暗。

(2)铺大色调

定稿之后,迅速地分析整体色调和大色块的关系,概括黑白灰层次关系,做到胸有成竹,尽快地薄涂颜色。不要考虑形体与笔触,根据新鲜的色彩印象大胆挥洒,铺设出画面的色彩环境。

然后调整大色块的关系,使色彩之间的关系和大的色调与实际感受相吻合。

(3)具体塑造

在大关系的基础上,进一步进行具体的塑造。从画面主体物着手,集中画主要景物。此时眼睛要随时环扫周围,从局部入手但不能陷入局部,顾此失彼。要看该景物与背景和其他物体的关系,掌握分寸,细节可留到下一步刻画。这一遍用色要适当加厚,底色的正确部分可以保留,增加画面的色彩层次。

(4)细节刻画

琐碎多余的细节固然可省略,但表现景物特征的重要细节应加强刻画,起到画龙点睛的作用。注意最后的笔触最为重要,我们应尽量原汁原味地展示给欣赏者。

王彦 中山古镇(水粉)

(5)调整、完成

具体深入刻画往往容易忽略整体关系。在写生接近完成的时候,回顾一下第一印象,检查一下画面:思考在深入刻画时是否有些地方破坏了整体,局部和细节的色彩有没有“跳出”画面,还有没有其他“毛病”。检查后,对错误之处进行调整与修改。如画得太厚,要洗掉再画,直至完成。

2. 水彩画作画步骤

水彩一般由透明水彩和不透明水彩组成。水彩画的基本特点与水粉画一样,都是以水为调和剂,调和水溶颜料来描绘作品的,当然也有纸质、颜料、画法的不同。水彩画的纸分为手工纸和机制纸两种,吸水性也有很大差异,后来根据需要又形成了粗细纹理的区别。颜料有透明和半透明的特点,不能反复叠加太多。

水彩写生的一般作画步骤是:①由上向下画;②先画浅色后画深色;③先画远景后画近景。

但水彩的写生步骤不是一成不变的,作者可根据要画的景色或重点希望表达的东西调整绘画步骤,如下面的几张水彩范例作画步骤,采用的是先画前面中间近景的亮色,然后再画远景与上面的天空和远处的山景。这种步骤更适合于此幅作品。从这点可以看出,绘画步骤的先后顺序可以根据实际情况灵活调整。

王彦 秋天(水彩)

八、风景写生的注意事项

作画时间不宜过长。作画时间过长,眼睛容易疲劳,色感容易减弱。长时间在外光源会产生变化,这样就不允许作画时间过长。

写生时,绝不能在太阳直晒的强光下作画。阳光直晒会让眼睛的感色细胞迅速减弱,影响作画,阳光直射也会影响视力。

写生时,应尽量避免危险或者潜在危险的地方,注重自身安全,避免心理上的压力。

第三章 油画风景写生作品展示

邓旭 窗外的校园风景(油画)

