

西班牙派拉蒙

绘画技法丛书

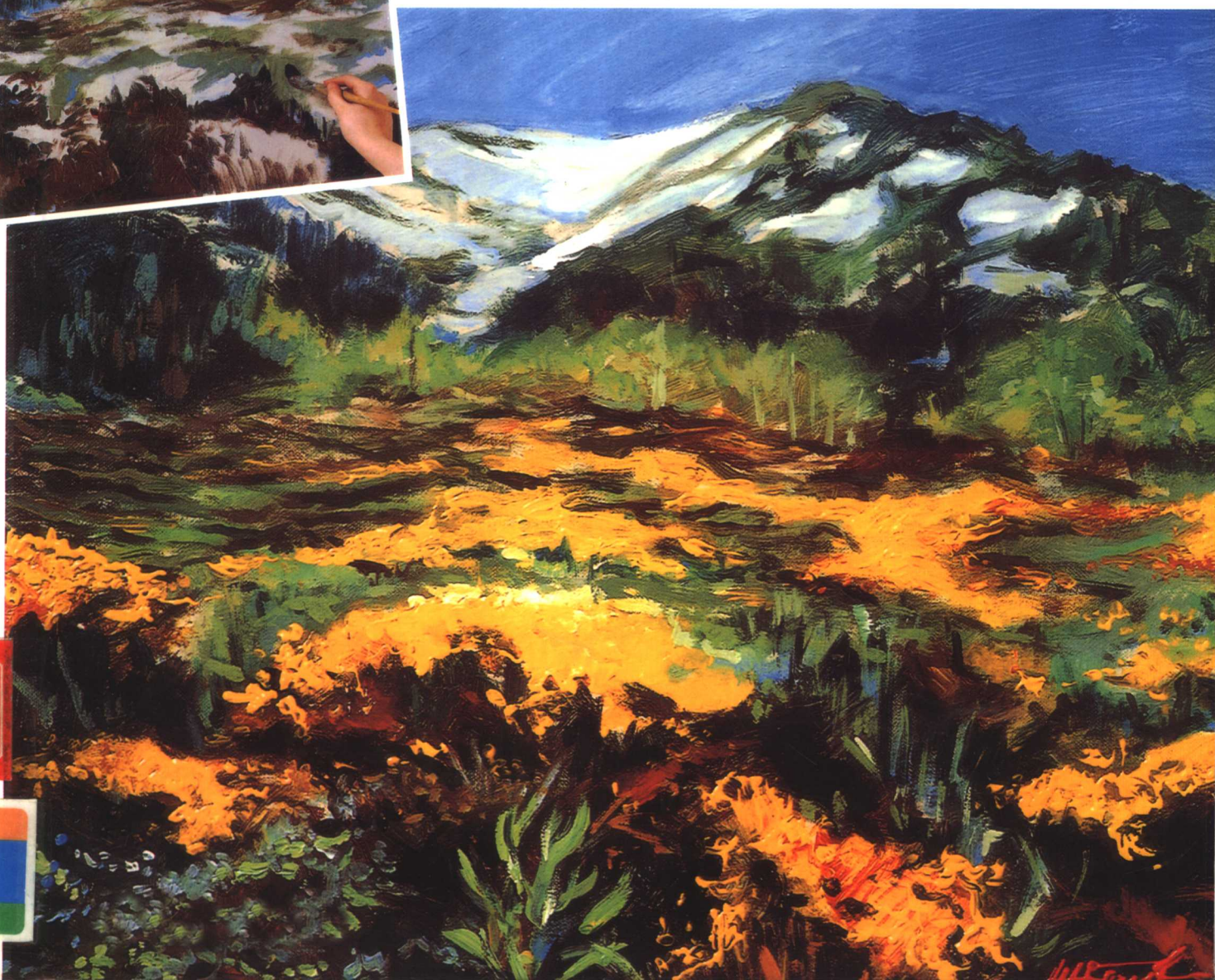
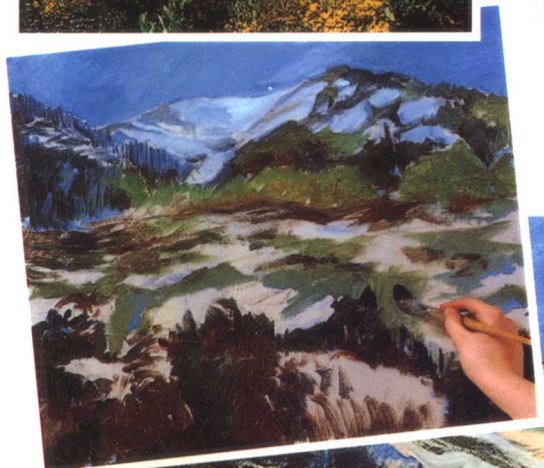
17

自然风景

- 12组练习技法及所需材料
- 实景照片及步骤图
- 关于该种技法的建议

天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

自然风景 / (西)巴耶斯塔尔等绘; (西)拉蒙等著;
张振山译. —天津: 天津人民美术出版社, 2001. 7
(西班牙派拉蒙绘画技法丛书)
ISBN 7-5305-1552-7

I. 自... II. ①巴... ②拉... ③张... III. 风景画
—技法(美术) IV. J211.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第033549号

翻 译: 张振山

责任编辑: 程志薇

薛 强

姚重庆

技术编辑: 高 振

Original Edition(c) PARRAMON EDICIONES,
S.A.Barcelona,España
World rights reserved
(c) Copyright of this edition:TIANJIN PEOPLE'S
FINE ART PUBLISHING HOUSE

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

深圳美光彩色印刷股份有限公司印刷 新华书店 天津发行所经销

2001 年 7 月第 1 版

2001 年 7 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 2

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 21.80 元

17 · 自然风景

目录

导言	1
练习1: 热带风景(粉笔画)	2
练习2: 雪景(彩色铅笔画)	4
练习3: 乡村(混合技法绘画)	6
练习4: 山谷(油画)	8
练习5: 速写(水彩画)	10
练习6: 山峰(粉笔画)	13
练习7: 平原(水彩画)	16
练习8: 倒地的大树(油画)	18
练习9: 雪景(水彩画)	21
练习10: 野花(丙烯画)	24
练习11: 雨景(水粉画)	27
练习12: 重叠的山峦(水彩画)	29
关于绘画自然风景的建议	32

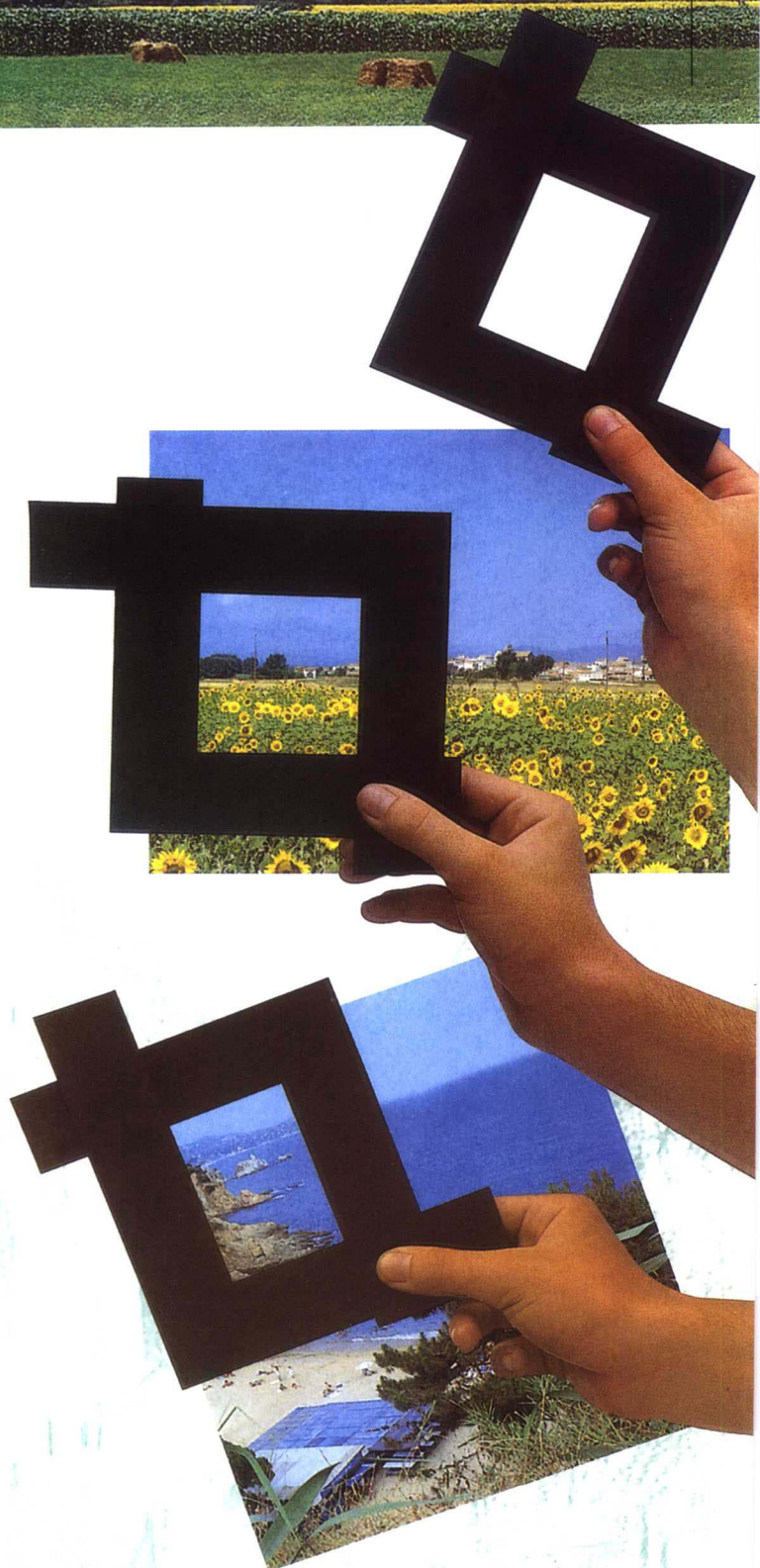

导 言

风景绘画的优劣与艺术家对自然界的认识和自然的条件如颜色、光线、声音、气味等对人类所产生的不同感觉紧密相关。绘画既可表现人们审视自然的视觉效果，也可帮助人们理解自然界中各种现象的千变万化，并促使人们产生艺术家的感受和构思。

19 世纪，在整个欧洲大陆出现一场真正的绘画革命。画匠们离开他们舒适的画坊，纷纷奔向野外绘画美妙无比的大自然风光。现实主义、浪漫主义或印象主义使充满光泽、色彩鲜艳、具有表现力的写实画风达到高潮。在上述绘画风格中，风景画成为那一时期的各个画廊和画展的主导作品。从那时起至今，风景画在各种题材的绘画中处于主导地位。

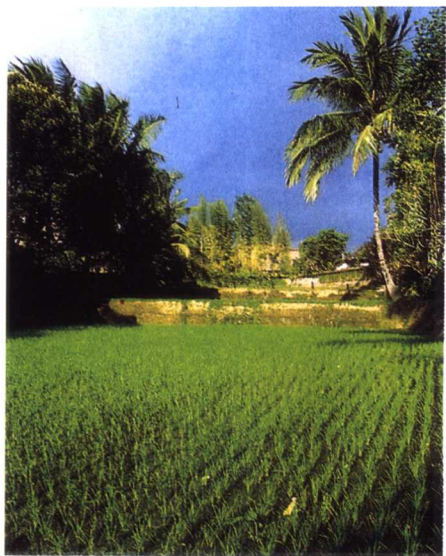
自然风景为艺术家提供了充分体现和谐性的空间。不同的季节、不同月份的不同光线，一天的不同时间的变化，雨景、雪景等等，各个不同的时节为画家运用各种色彩提供了用武之地。暖色调常常与强烈的阳光或广阔的沙滩和大地密切相关，冷色调最适宜表现冬季或有水的画面以及诸如石块或岩石具有纹理的画面。此外，浅色调或中性色调适合于表现雨天或阴云密布的天气。

选用小方框。借助纸片制成的小标尺，放在画面的相关部位，可以测定不同的构思布局。把这一小方框放在手中，在画某一景物时，它起到十分重要的作用。

热带风景 (粉笔画)

强烈的阳光、茂密的植物以及水面的颜色因其所处的地区不同而多姿多彩。热带地区，在一年的大部分时间里，展现了炎热的气候、晴朗明亮的天空。由于光线的缘故，因此，画面上会产生强烈的明暗对比。在这项练习中，将涉及的是大量植物，尤其画面近景部位是一片地面上冒出无数绿色嫩芽的庄稼地。在画面近景靠上的部位出现一些热带地区特有的树木：细高优美的棕榈树。画面的背景是一片树林状的景物，在树林之上是由几片浓云构成背景的天空。

所需材料

- 各色粉笔
- 细纹画纸
- 各种画铲
- 涂纹笔
- 抹布
- 透明胶带
- 画板

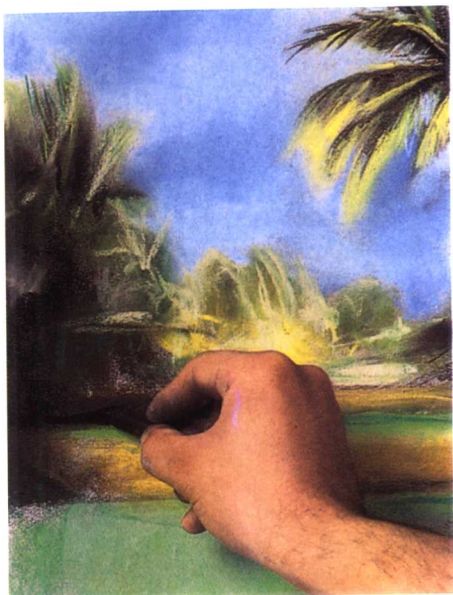
1. 第一步，先用灰色粉笔勾出整个画面轮廓，此时绘出景物的粗线条。接下来是创作构思方面的问题。协调安排各种不同景物的布局，但此时不必着色。可将画面近景部位画上一条线与其它部位区分开，因为此部位的画面颜色十分一致。树木在画面的上部，此外，体现物体的主体感十分重要。

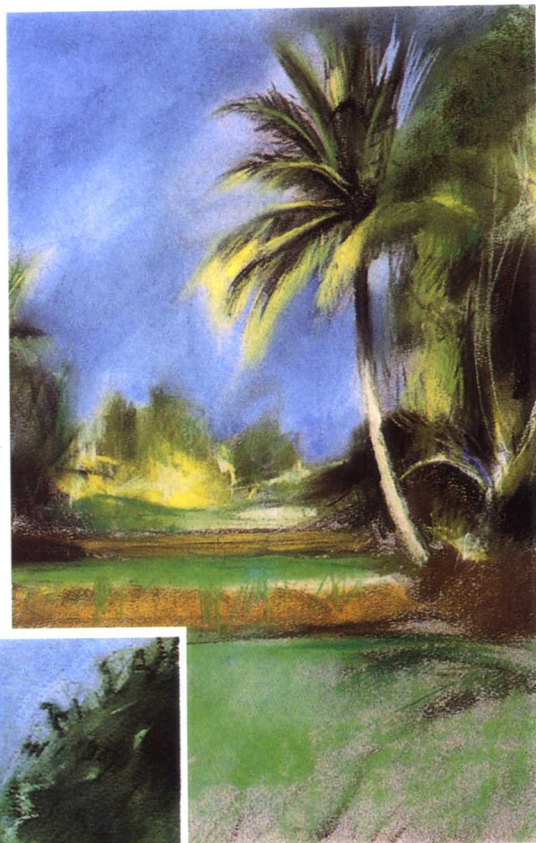
2. 完成画面整体构图之后，开始整体涂色。画面下部使用纯绿色，天空部位添加与背景灰色相混合的蓝色调。树木部位，在着深绿色的基础上，添加黄色调的色彩表现树叶和树干。

3. 在这一整体着色阶段，只须突出画面的整体色调，即：画面上所着的绿色、黄色和蓝色暂不表现景物的具体形状，此时仅在棕榈树的树冠处表现出大样形状。在此画面的中心部位着橘黄色，以便突出表现一种庄稼地的颜色。

4. 接下来，加重画面左侧部位的颜色。在这一部位要体现重点植物群的存在。粉笔的色彩应在这一颜色浓重的部位得到充分的体现，目的是使其上的浅色能够达到明显的对比效果。

5. 画面的对比度得到应有的体现后，开始添加其它颜色以便丰富颜色的表现力。在画面的天空部位，使用浓重的蓝色，并将其分配妥当，以便准确地表现出位于天空的云团。然后，循序渐进地分步加工画面的右侧部位，重点放在棕榈树的处理上。此时，画面已出现一棵形状完整的棕榈树。

6. 最后，在画面上添加应该补充的颜色和细小的物质。接着观察粉笔颜色产生的效果，由深至浅调整画面的色调。整个画面光的效果处理放在完成画作的最后阶段。

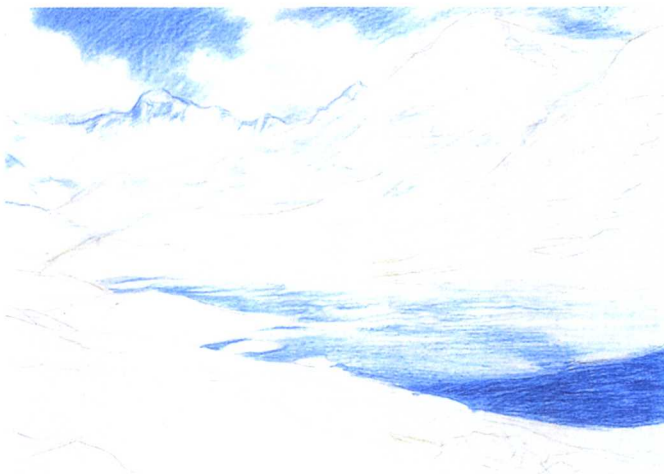
雪景 (彩色铅笔画)

所需材料

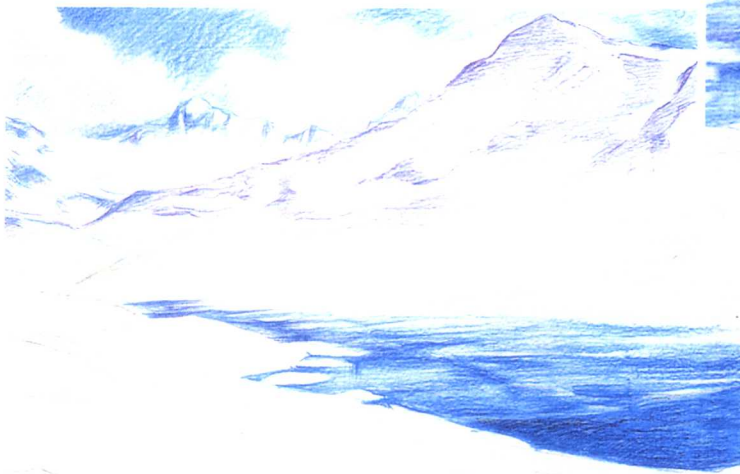
- 各色彩色铅笔
- 透明胶带
- 铅笔刀
- 画板
- 细纹画纸

雪景始终是人们喜爱拍摄的题材,但是,在绘画作品中,它常常给人一种模仿摄影的感觉。这是由于白色与其它颜色相比反差过大,因此,雪景不能按照纯色彩的方式加以表现。但是,实际上各种颜色的选择又脱离不开每类颜色中的不同色调的确定。画家的任务就是找准能够表现风景不同色调的颜色并充分发挥其作用。在一个景物看上去雷同的画面上,相互融合并混为一体的各种色调其表现力是无限的。以现实主义的方式找准并塑造这些色调相当于创造了一幅精美的画作。

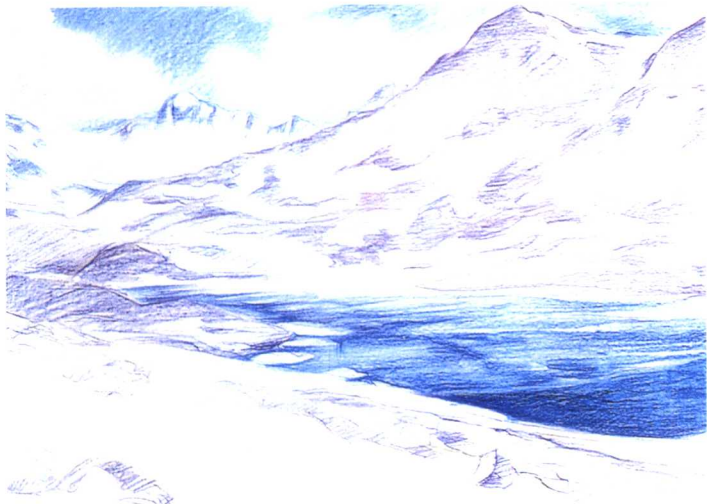

1. 先绘出景物轮廓,然后在画纸上着蓝色。在画天空部位时要为云团留出一些空白处,此外,在画面背景的山峦处和湖面处按上述方式处理。画上述部位所着的蓝色与整个画面的色调相同,使用这一色调主要表现画面初期的整体感。

2. 选择蓝紫色(丁香颜色)继续修饰画面,同时使用这一色调表现云团,以便突出其立体感。此外,在画面背景的山峦处添加这一新色调以便突出其距离感。在主要的山峦处,使用铅笔或彩笔用力表现其轮廓和岩石的形状。

3. 然后使用同样的紫蓝色涂抹靠近画面近景的山峦处。画面的冷色调自绿色的湖水部位延至紫色山峦部位。背景的蓝色与暖色调的紫蓝色相衬形成距离感,而紫蓝色较适合表现画面的近景。

4.此时,画面的整体颜色已基本确定。画面左侧已着紫色的部位也已表现出岩石的形状。这是一种较易变化的颜色,它不仅可以完美地与蓝色相混合,同时还可以接受像各种暖色调和大地色等新添加的颜色。

5.在画面的主山部位着乌黑色。眼下的问题是处理好被积雪覆盖的岩石部位。通过这一步骤,明显地加深作品的整体颜色以便使其周围的其它颜色显得更加浅淡,此外,还可以视画面需要,添加其它一些颜色加以润色。

6.画面的不同景物已分阶段地处理妥当。画面的近景仍旧保留其初期的色彩,画面的主要山脉处交替使用棕褐色和咖啡色表现岩石,使用添加灰色的白色突出积雪自身的立体感,在由岩石和沙滩组成的近景处使用大地色和灰色加以表现。最后,选择乌黑色勾勒景物的轮廓,以便使物体的形状更加清晰。

乡村 (混合技法画)

小乡村经常是画家的理想画面。在乡村里常常隐藏着令人着迷的角落，如：美丽如画的小巷，本地区乡村各具特色的建筑物、水塘，充满历史传奇的小广场等等，乡村的石铺小路、岩石以及砖瓦拥有一种与现代化的大城市形成鲜明对比的迷人之处。表现这一地区的基本颜色主要是黄褐色、棕褐色和大地色。它们属于较平淡的中性颜色，与那些表现自然风景的画面相距甚远。因此，混合技法最适宜表现这种具有对比度和物体结构的绘画题材。

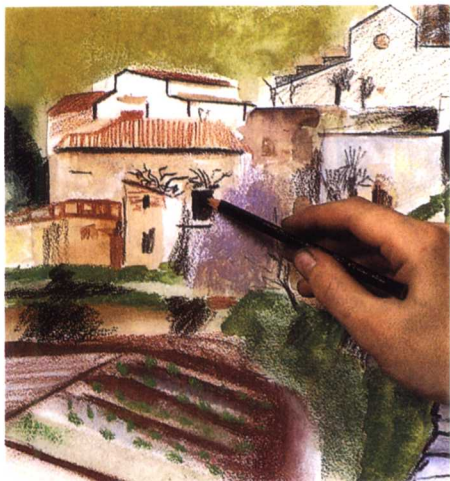
1. 首先使用铅笔勾画出房屋群、石块和地面。画面左侧下部是一块庄稼地，它的构图是由十分有趣的对角线构成的。

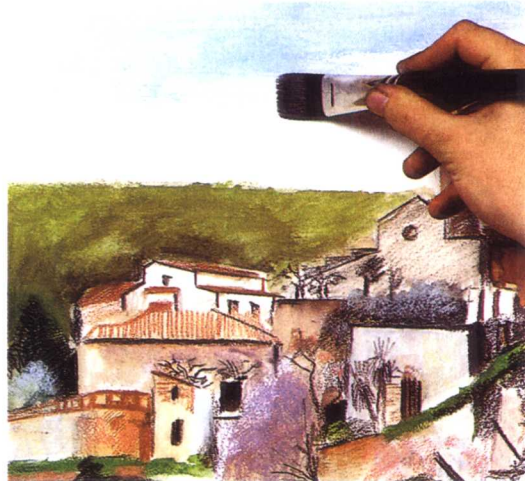
2. 在画面的房屋群、石铺路以及已画好草图的各部位涂上水彩，然后在已晾干的水彩的部位，交替用蜡笔涂色，涂色的方式较灵活，其目的是将上述部位全部着色。

3. 使用蜡笔勾勒房屋轮廓使其形状更加清晰，然后在房屋的具体部位和细微处着水彩，逐步加工楼房部位，使其形成垂直状以突出其结构。接着表现楼房的阳台、房门、墙壁以及某些砖瓦的特殊形状。

4. 交替使用水彩和蜡笔并不是十分普遍的技法，但是，这一技法适合于表现这一题材。一方面，水彩占据了画面空间，覆盖了纸张的白色并表现出画面初期的整体的实物感。另一方面，在水彩颜色之上所着的蜡笔颜色十分稳定，就如同在一张有颜色的画纸上涂抹一样。

5. 然后，使用水彩画天空，选择与画面其它部位的平淡颜色相适合的中性蓝色。此时，画面的房屋已完全表现出来。现在，开始直接用蜡笔绘画绿色植被和有树木的部位。以这样方式表现出浓密的植物。

所需材料

- 各色水彩
- 透明胶带
- 各色蜡笔
- 画板
- 中型纹路画纸
- 铅笔
- 各种貂毛画笔

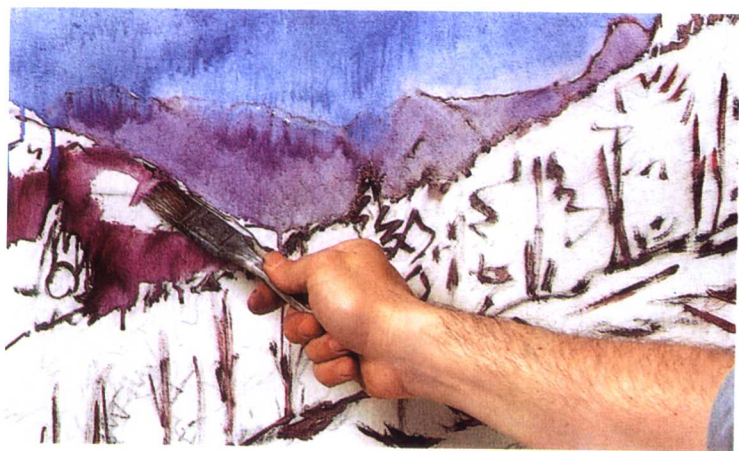
6. 将画面的全部细节从远景至近景逐步进行加工。可以看到水彩在纸面上表现出来，蜡笔用来表现作品的细微处和其总体结构。

山谷 (油画)

当画家决定通过描绘大自然表现其创造力的时候，他常常选择从某种意义上讲，具有亲近感的画面。这样可以使他回想起其童年的经历，或者曾经度过的美好时光，并可以较容易地抓住这一地方的重点所在。那么山峦是画家的最佳选择。这是因为它的生命与山峰的物体、积雪、高大的树木以及天空的物质息息相关。山峦的表现形式多种多样，它可以提供不同的画面，一些画面甚至达到十分壮观的程度。在这些画面之中，山谷或许成为最引人注目和感兴趣的焦点，这是因为大地沿着山峦的斜坡下降并为地平线和远方让出一条通道。这里，表现一块不平坦的土地，在构思这幅作品中，山谷扮演着重要的角色。

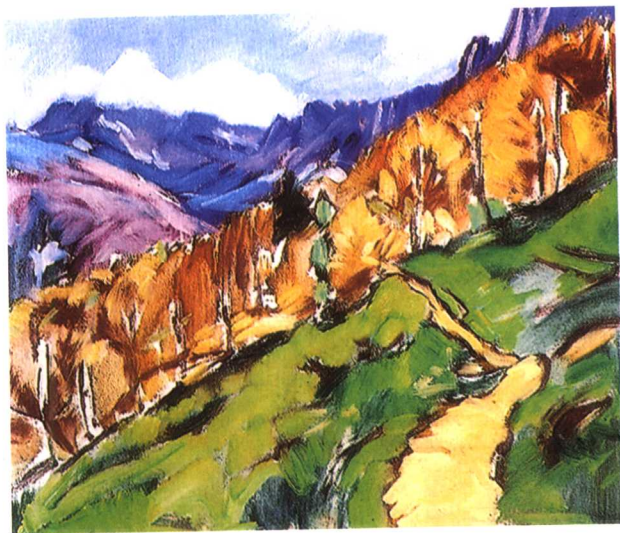
1. 使用炭笔轻轻地绘出画面中主要景物轮廓。在画面中间部位，出现一条由一片树林构成的对角地带。这片树林是画面的焦点部位。绘出的物体使人一眼便可辨出画面的主要特征。

2. 然后用松节油将油彩稀释，在整个背景部位着色。开始使用细画笔着深红色，然后使用粗画笔在画面上涂蓝色和紫色表现画面背景的大形状。这里要多添加松节油以使油彩如同水彩一样容易与其它颜色的油彩相融合。

3. 接着，继续添加大量的松节油为近景部位的景物着色。使用祖母绿绘画绿草，随后添加少许黑色以便表现其不同的高度，使用橘黄色和黄褐色表现道路和树木。

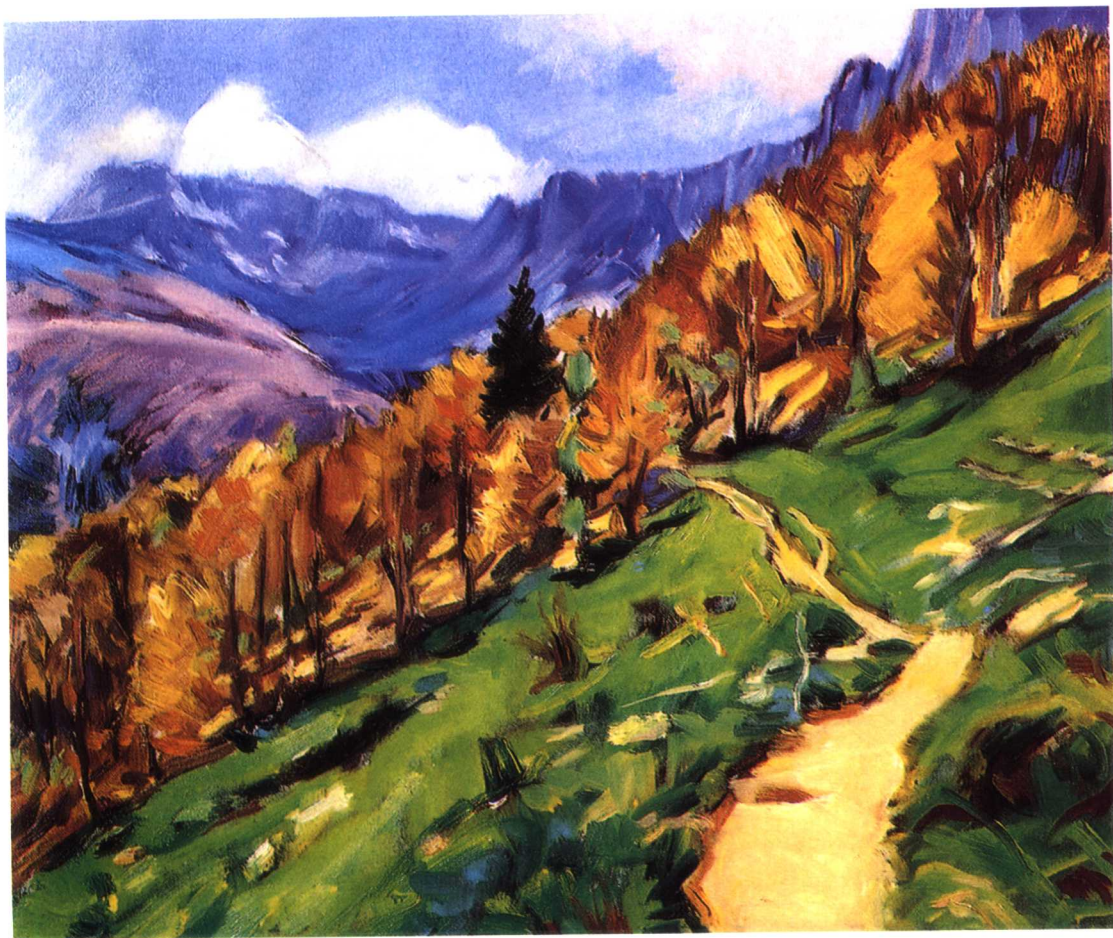
4. 循序渐进地在整个画面上着色。用大笔触的方式表现山峦的形状和突出的部位。画面的上方用淡蓝紫色加以体现并表现出空中的云团。草丛的部位，以略显黄色的绿色，用较重笔触，表现出明亮的景物和鲜艳的颜色。在画树林的部位运用短笔触，表现树叶的形状和方向。

所需材料

- 油画颜料
- 不同厚度的猪毛油画笔
- 炭笔
- 松节油
- 绷在架上的画布
- 抹布

5. 用小画笔细致地画树叶。画面的这一灌木带是人们视线的主要焦点，因此，这一部位的加工应较之画面其它景物更加仔细。树叶橘黄色的色调恰恰表现秋季，颜色的选用可以从橘黄色至红色。此外，用黄色的小笔触丰富画面颜色并为画面增添光亮度。

6. 最后一个步骤是对画面近景即草丛和道路的精细加工。随后，运用准确的笔触表现出地面的主要沟壑并绘出山峦斜坡处的一些灌木和树枝。画作的最终效果是颜色突出明快。

速写 (水彩画)

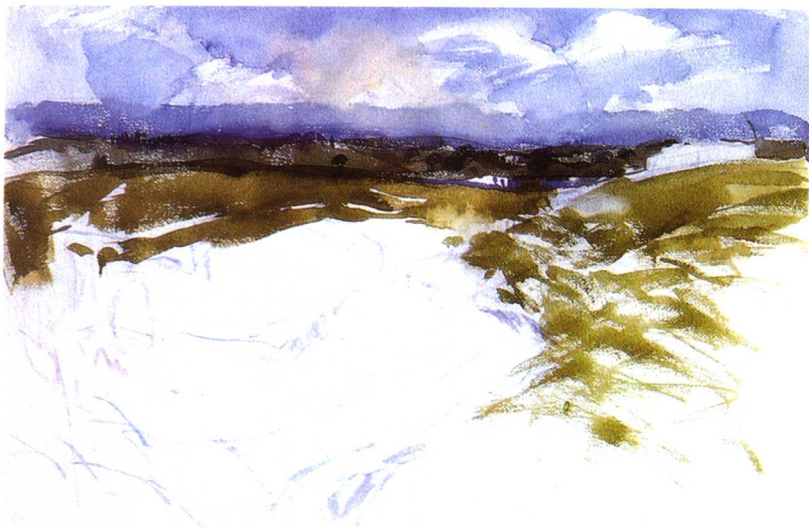
风景绘画不仅在颜色的处理上,而且在技法的运用上为绘画者提供了各种表现形式和修改的余地。没有必要对画面进行长时间的仔细研究推敲。您可以以画草图的方式,十分快速自由地绘画景物。在自然界,景物的形状会十分自由地变动。速写能够以更加准确的方式表现这一特点。而且,速写的好处还在于它可以为以后创作大幅作品打下良好的基础。在各种绘画形式的速写的技法中,选择水彩速写技法是最佳的方式。这归功于它可以在创作中当即发挥作用,只要有水,然后一调颜色,它就会帮助您塑造出植物和大地的自然特点。

1. 首先用蓝色水彩勾画出自然景物的轮廓。此画的画面是一个位于画面中央部位的山谷将位于画纸两侧的山体分隔开。画面的远方是一个呈水平状的山峦,山谷随着视线弯弯曲曲地展开。

2. 接着,为天空和远方的水平线处着色。随后,用水彩表现似蒸气扩散形成类似阴云密布的天空。画面背景的山峦地带使用同一色彩,给人一种山峦十分遥远、几乎与天空相连的视觉感。

3. 在画面呈水平状的部位,使景物的形状更加明显。然后添加深丁香色及各种浅绿的颜色,以帮助创造远距离视觉的效果。着笔可以较自由松散,以便体现出小山的形状和突出的部位。但是,不要详细地确定画面每个景物的形状。

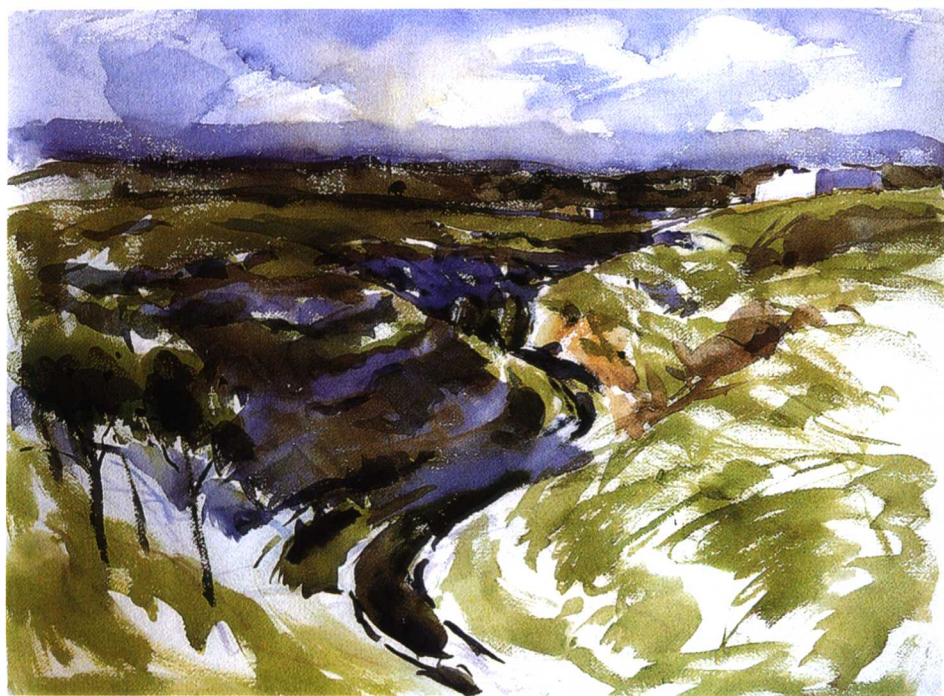
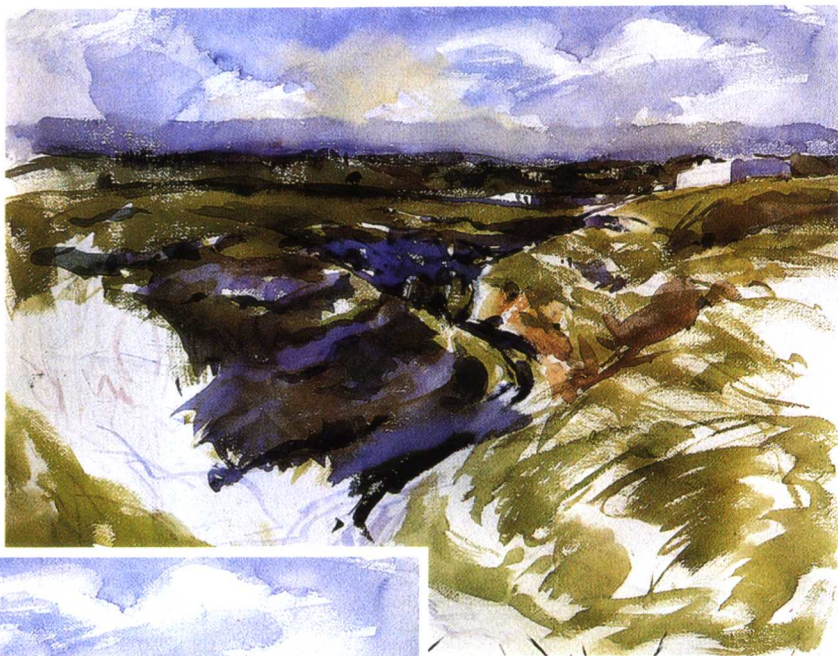

4. 随后, 根据靠近观赏者的位置处理整个画面的不同部位。选择呈褐色的绿色调描绘布满枝条和灌木的山峦。这是一种中性的绿色, 从画面的远景开始往近景处断断续续地拉笔。在山峦出现逆光和山谷一侧的阴影部位, 选用强烈的紫色以便与绿色形成鲜明的反差。

所需材料

- 水彩颜料
- 水彩笔
- 中型纹路水彩画纸
- 各种貂毛画笔
- 盛水的水罐
- 抹布
- 透明胶带
- 画板

5. 至此, 整个画面的景物明显表现出来。此外, 观察一下, 紫色十分巧妙地与画面整个颜色融为一体, 并表现出山峦的阴影。这里运用了不具体的着笔方法, 依靠这种着笔方法可以达到水使颜色混合并使颜色以十分自然的方式分布在画面上的效果。在画面的近景处, 添加了一些暖色调, 因此给观赏者一种接近的感觉。

6. 然后, 以循序渐进的方式整理画面, 逐渐至画面近景部位。在画面的左侧部位出现第一批形状具体的景物。这是一片树木, 此处有必要使用细画笔勾画形体。画面较暗的一些部位要多着一些颜色。所使用的颜色要十分浓重, 要比山谷部位的颜色更加深暗。

7.最后,要增强画面右侧景物的色调。观察整个画面的色调,它用绿色和紫色相混合来形成明暗对比度,这种情况是十分有趣的。从风景自身的特性出发,作品的着笔和整体处理方式是十分自由和鲜明的。

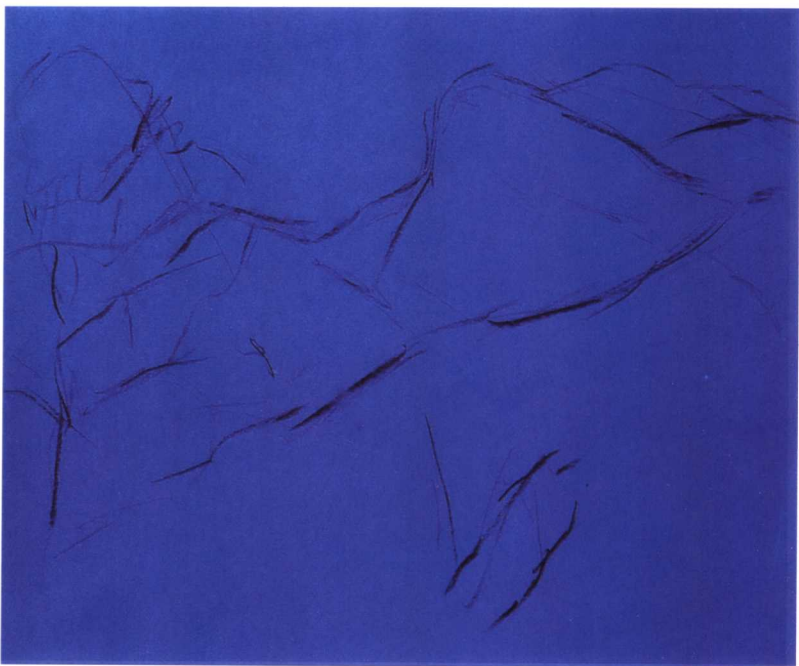
山峰 (粉笔画)

山峦的风光以其多变的姿态和巨大的岩石而吸引艺术家的注意力。高山经常产生一种居高临下,使人类面对大自然的威力显得有些无能为力的怪异的感觉。在此项练习中,画面的表现空间分为属于不同物质的三个层面:首先是云雾状的天空,其次是构成山峦的岩石结构,最后是位于画面近景处的浓密的树叶和枝条。近景是由着暖色调的颤动笔触形成的。不同景物的结构和颜色差别,不论你选择何种技法都需要根据不同的情况采用不同的处理方法。绘画的线条及着笔将体现不同方法的特点。从颜色的角度着眼,画面的颜色变化丰富多彩。它可以用诸如蓝色这种十分纯净的冷色调表现作品,也可以用与冷色调和谐一致的黄褐色和橘黄色的暖色调表现这一作品。

1. 首先使用深色粉笔勾画景物的轮廓,目的是确定山峦的主要形状。草图应十分简略以便不限制以后添加的各种颜色。画纸的色调选择为以后作画运用何种颜色和表现画面明暗关系上起到参考作用。

所需材料

- 各色粉笔
- 抹布
- 蓝色细纹画纸
- 透明胶布
- 画板

2. 使用白色粉笔涂抹首层色彩,接着,画出确定山峦形状的具体线条。画纸背景的光亮的蓝色,可以帮助确定白色的位置。这幅画从创作伊始便可看到那些能够加入画面的对比度颜色。

3.以循序渐进和有组织的方式运用各种颜色,这样绘画者可以清楚地创作。首先以白色,表现出高山的突出部位。然后,着暖色和大地色以便显现出高山近处的植物群体。变换涂色的面积可以表现所欲体现的景物。

4.接下来画靠近山峦部位的树木,这是整个作品中空间较大的部位。绘画者应该注意树叶的整体特点,尽量体现出其浓密多样的状态。画面近景部位需要以更细致的方式加以处理。

5.此时画画面的左上角的树木,注意表现它们的明暗对比。处理好能够表现物体质感的不同区域的色彩十分重要。树叶由一小片一小片地涂加以体现。准确地处理好这一部位,需要多下一些工夫。但是,通过较自由的绘画,也能比较轻松地表现这一题材。