

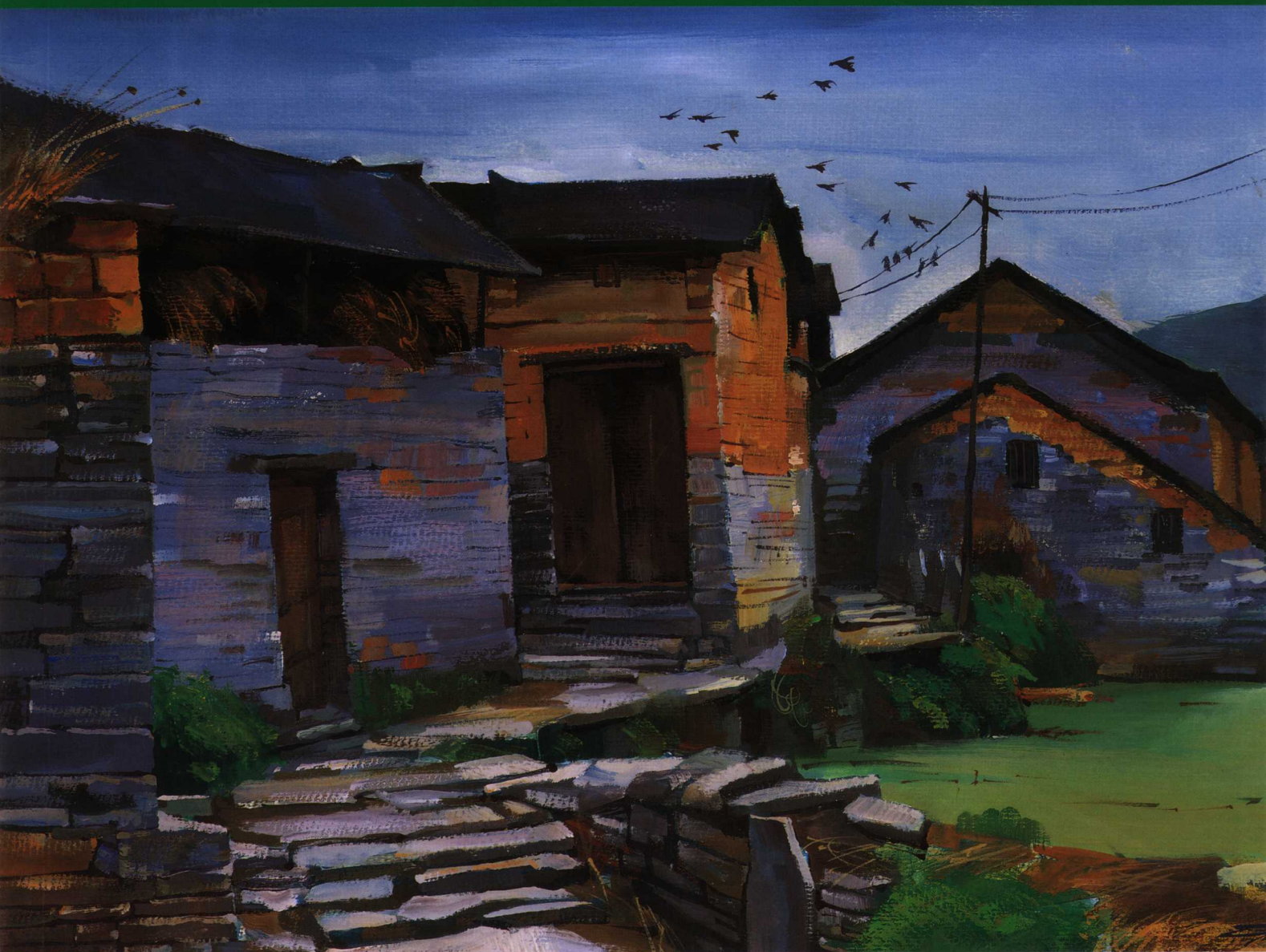
新世纪美术专业教材 · 基础版

色彩风景^②

湖北美术出版社
HUBEI FINEARTS PUBLISHING HOUSE

尹朝阳 梁秋芬 著

色彩风景②

尹朝阳 梁秋芬 著

概 述

用笔方法

作画步骤

天空的画法

山、石的画法

水的画法

树的画法

建筑的画法

近年美术院校考试范画

策划设计: 建国工作室

责任编辑: 戴建国

责任印制: 程业友

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景 / 尹朝阳, 梁秋芬著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2005.12

(新世纪美术专业教材·基础版)

ISBN 7-5394-1738-2

I. 色 ...

II. ① 尹 ... ② 梁 ...

III. 水粉画: 风景画—技法(美术)—专业学校—教材

IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第158785号

色彩风景②

© 尹朝阳 梁秋芬 著

新世纪美术专业教材·基础版

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号B座18楼

电 话: 87679522(发行) 87679553(编辑)

传 真: (027)87679523 87679529

邮政编码: 430070

网 址: www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

制 版: 武汉新新彩印制版有限责任公司

印 刷: 武汉桑田彩印有限责任公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16 2印张

印 数: 4000册

版 次: 2006年2月第1版 2006年2月第1次印刷

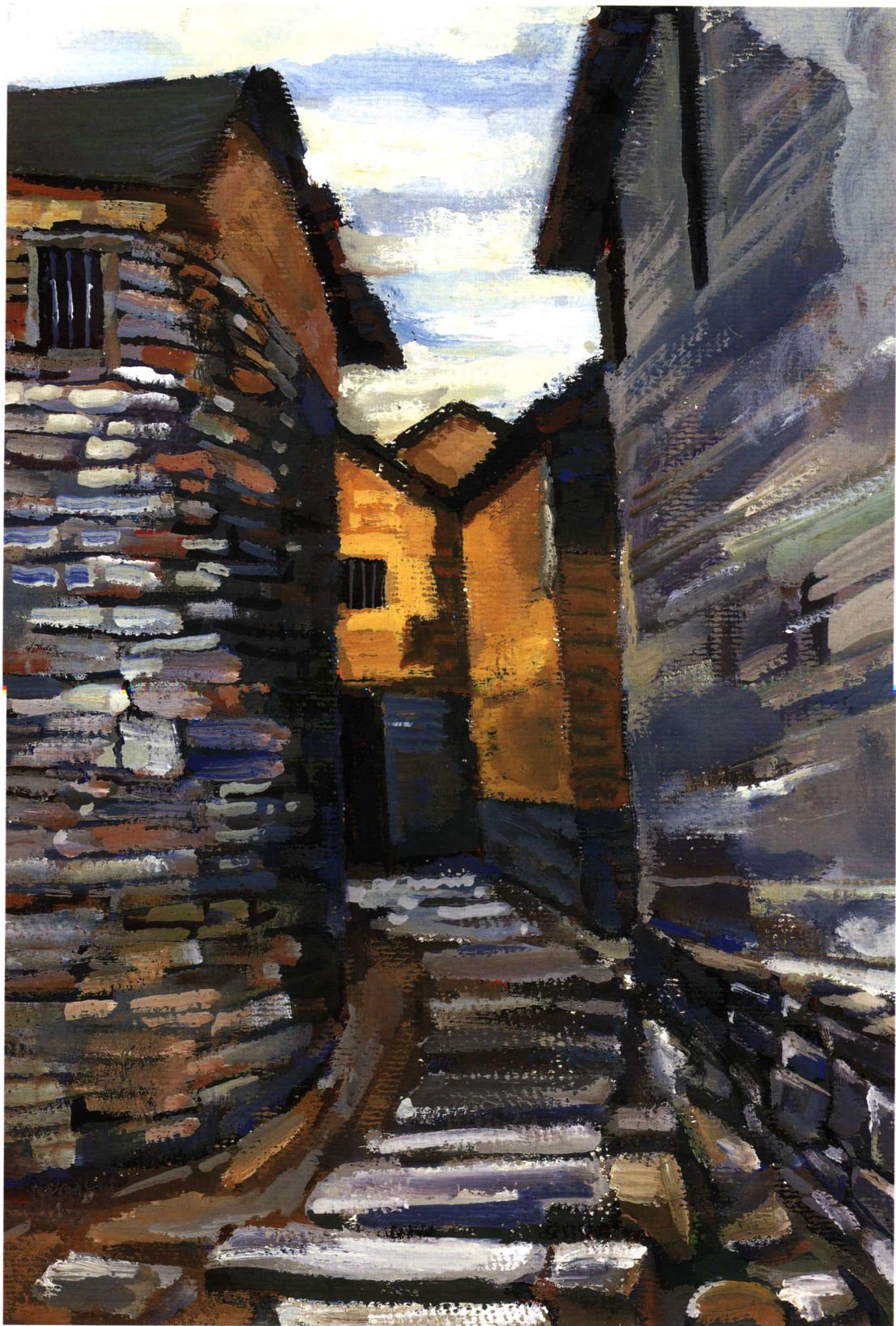
ISBN 7-5394-1738-2/J · 1349 i

定 价: 11.80元

概述

风景画区别于人物画、静物画等，它以其丰富变化的图式为东西方画家所青睐。郭熙的《林泉高致》云：“丘园养素，所常处也。泉石啸傲，所常乐也。渔樵隐逸，所常适也。猿鹤飞鸣，所常亲也……”中国文人的山水情怀从中得以体现。“处”“乐”“适”“亲”表达了现实和理想，风景画的意境是文人墨客精神上的追求。在欧洲绘画史上，无论是古典主义还是印象派，如丢勒、康斯特勃尔、透纳、柯罗、库尔贝、莫奈和塞尚等画家都留下了大量的风景画经典名作。

风景写生和创作体现一个画者的素养。风景写生是用心灵感受大自然和形式美组织的过程，是情与物的交融，是审美和技法的结合。大自然的山水树石，光景的瞬息万变，为我们提供了无穷无尽的素材。

石头寨

在风景画里，包含有构图学、透视学、色彩学、形体结构、光影明暗和空间关系等内容。近几年美术高考出现了风景画试题，考查考生对以上内容的掌握情况。风景画考题一般有三种形式：一种是默写。一般命题如《春》、《夏》、《秋》、《冬》、《有水的风景》、《有桥的风景》和《郊外》等，考查考生的记忆作画能力。一种是给材料（照片、图片等）摹写或创作。根据图片内容进行临摹或再创作，是这几年出现较多的考题。这两种考查方式是常见的，在室内进行

考试，比较好操作。第三种是实景写生。把考生带到某一公园等室外进行对景写生，这种考题在很早以前用过，现在一般不用，原因是考生太多，考场太大，难以操作和管理。

风景画考题不仅考查考生色彩造型能力，还可以考查考生大空间表达和控制大场景画面的能力，是静物和人物考查所不能及的。

田间小路 水彩画

用笔方法

水粉画工具：画笔、颜料、调色盒、水桶、胶带、毛巾、油画刀等。

画笔是绘画的重要工具，必须灵活、熟练运用。笔法是画面的重要形式构成，多样变化的笔法可以营造不同的画面气氛，可更好地塑造形体和表达情感及丰富主题。

下面介绍几种笔法：

摆：是水粉画最具代表性的用笔方式，笔触明显，笔锋硬朗，塑造感强。

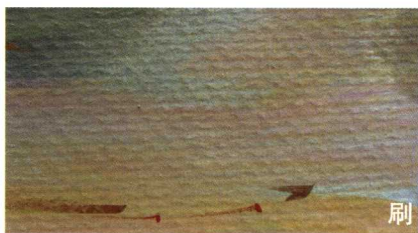
刷：如刷墙般，用于大面积铺色。

扫：如扫地般，用笔的前段作色，有速度感，会有飞白效果，隐显部分底色。

皴：是中国画常用笔法，横拿笔，会出现不规则笔痕，塑造形体自然变化。

挑：先用力点后轻拖，前实后虚，有飞白效果，画面透气，一般用来画高光 and 过渡部位。

点勾：多用在画面调整收拾阶段，勾勒、点画局部，使塑造更深入，画面更精彩。

作画步骤

一、取景

罗丹说：世界不是缺少美而是缺少发现。每个画者都有自己的审美取向和审美理想。当大家来到纷繁的大自然中，由于不同的心情和视角，可感受到博大和柔美，可感

受到雄伟和优雅，可感受到华丽和平实，也可感受到热情和惨淡。初学写生者一般面对纷杂、零散的景物无从下笔，建议先从小景开始，一棵树、几块山石等，增强信心和总结经验，再选择层次分明的大风景和大场面，并在实践过程

中不断提高自己的表现能力和审美能力。取景是寻觅、立意和酝酿画面的过程，是一幅作品成功的基础。

二、构图

构图在中国画里叫“经营位置”，是构架画面结构、取舍和概括的过程。风景画构图须做到主次分明、均衡、变化、统一等形式美原则，符合透视规律（近大远小）。用单色勾出基本轮廓，线条最好有粗细、浓淡和虚实变化，不需太详细，但要简明扼要。注意：一般用深色构形，但紫罗兰、青莲两色慎用，因紫色有难覆盖的特点。

三、铺大调

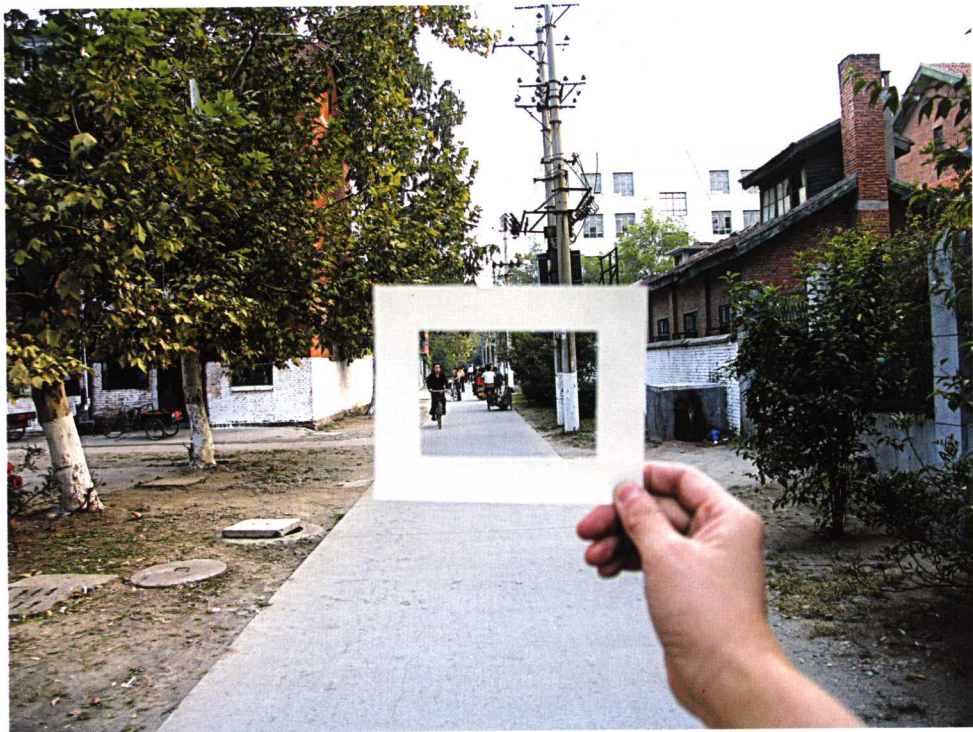
运用稀薄色块湿画大色彩关系，表达大感觉，把握大色调，水色淋漓地渲染画面气氛。第一遍色不求酷似，但求有画感。铺色时要隐约保留轮廓线，方便下一步深入刻画。

四、深入刻画

刻画阶段的铺色遵循先远景后近景、先深后浅、先湿后干、先块面后勾线点缀等原则。

五、调整

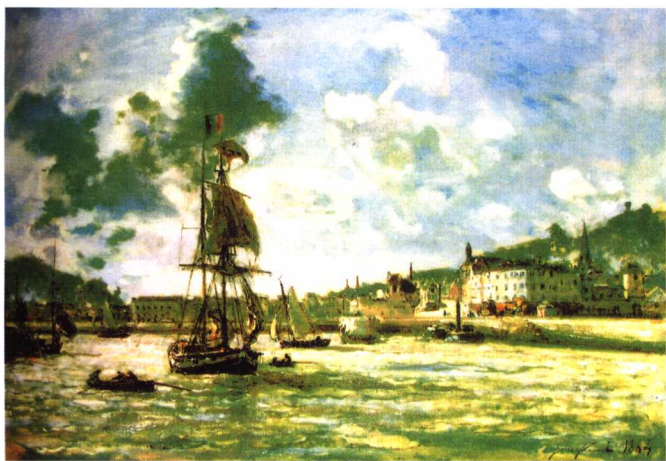
画面效果基本确立。需要调整：受光、背光色彩关系，近中远景空间层次关系，局部和整体的关系，进一步完善细节，使画面更为精彩。

红房子

毕沙罗

风和日丽

容金德

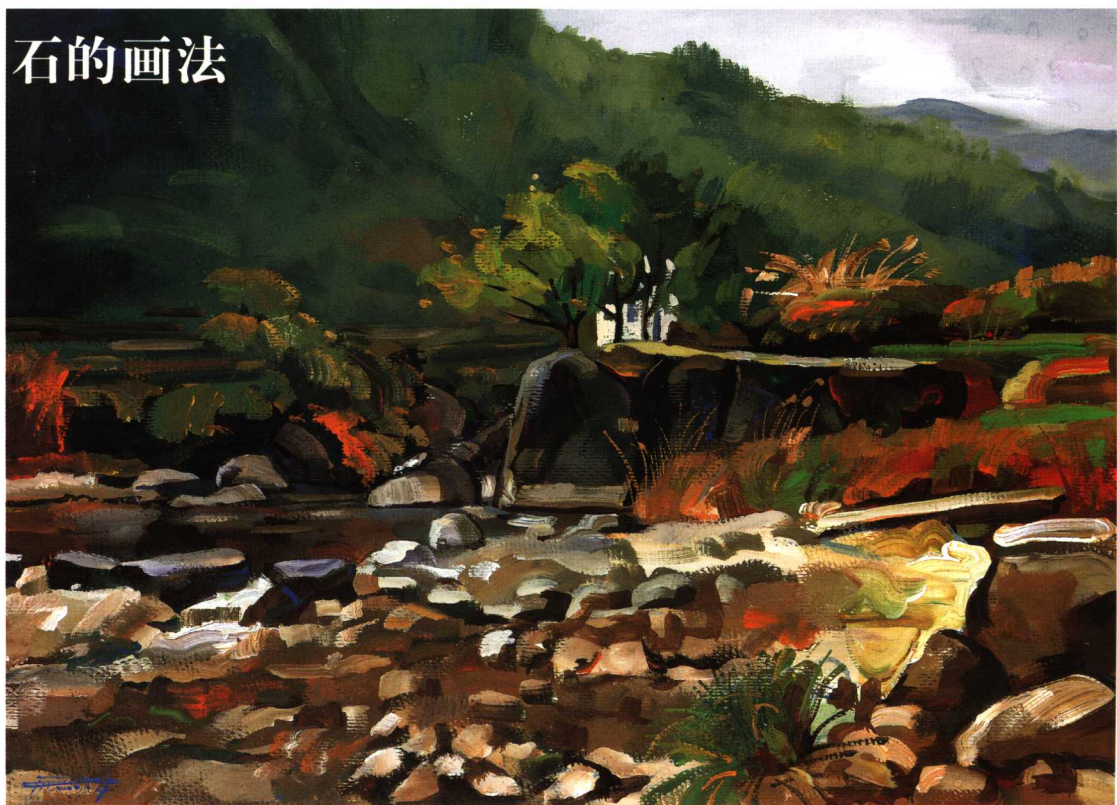
海滩

库尔贝

山、石的画法

远山、近石是风景画中经常出现的内容。画远山时注意：

1. 在同一幅画中,不同距离的远山用不同的冷暖、明度和纯度色彩层次来表现;
2. 用冷暖色彩关系表现山的体感、光感。近石一般在画面中起点缀作用,但不能忽视其体感和光感及色彩变化,可用厚稠色料和不同笔法表现其厚实感。

远山近石

天空的画法

在风景画中,一般天空在画面中所占面积较大,天空的表现影响整体画面效果。因时间、季节和气候变化会形成不同的天空景象。画天空时注意:

1. 天空的远近冷暖变化;
2. 云彩的表现要有体积感和透视感,且有飘动和柔软的感觉;
3. 表现出天空的深远感;
4. 天空的色彩必须融入画面大色调。

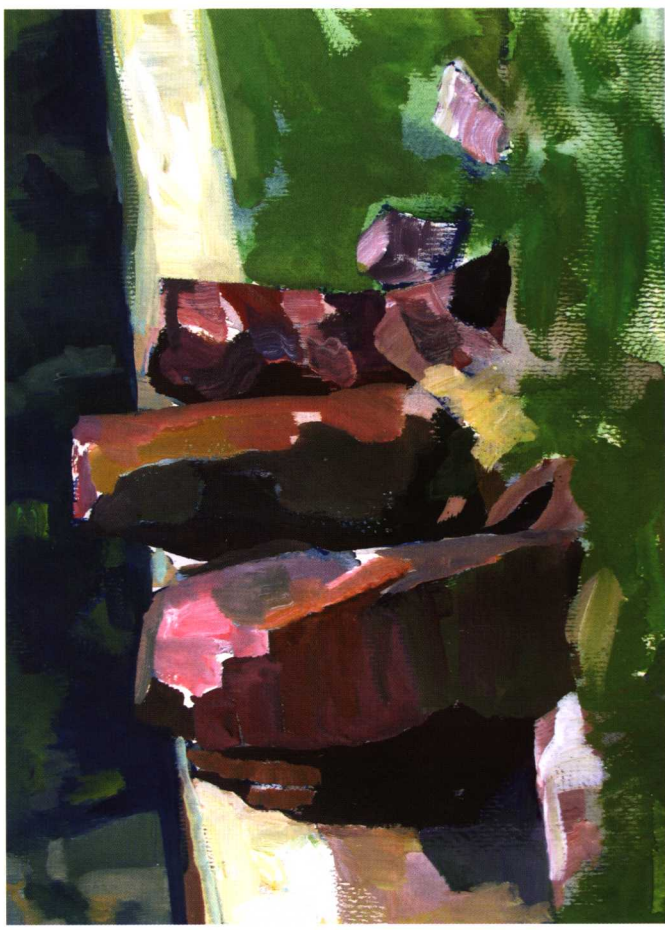
《石》的画法步骤

1. 用普蓝勾形，注意石块的块面和穿插关系。

2. 确定基本色调、铺出大的色彩关系。

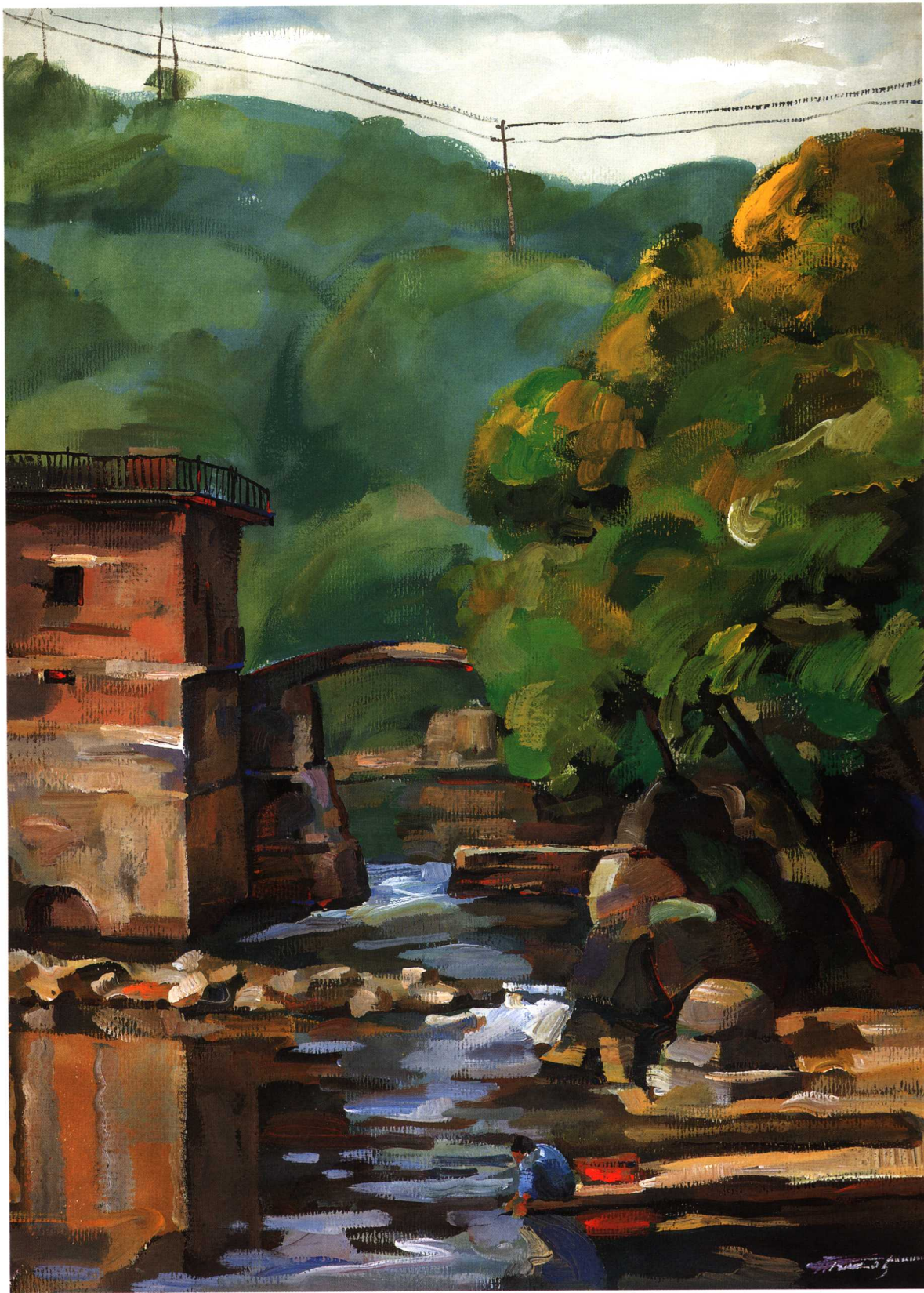
3. 从暗部开始，根据石块的结构进行铺色刻画。

4. 完成图。用比较稠的色料刻画石块，石头的质朴自然和肌理构成了意趣盎然的画面。

水的画法

水有静、动之分,平静的水面像面镜子,清澈可鉴,倒景清晰、平稳、整体,与岸边景色基本相符,平实表现其效果;有风吹或流动的水面,波光粼粼,倒影若隐若现,用刷、扫、摆和点等笔法表现水的流动感和波痕。在画法上,先湿后干,先画大块面色色彩后点缀。“水天一色”是天空色彩在水面的反映,注意水质的不同会使水与天空的色彩略有差异。

小河

树的画法

树是风景画中非常生动的内容。树的结构由干、枝、叶和根四部分构成，不同的树种，以及季节和光影对树的影响，都会使树呈现出不同的状态。画树注意：1. 树势。树的整体形态、动势等。2. 树叶表现。用不同层次色彩表达树叶的体感、明暗关系和色彩变化。3. 树枝的表现。勾勒树枝时用线要有虚实、浓淡、粗细和冷暖变化，并注意枝的穿插和前后关系。4. 树眼，也叫树空，指透过树体看到的天空和远山等。一般在树的大色块铺完后点出树眼，可加强空间感和透气感。5. 画树笔法。用不同的笔触表现不同树种的叶子，可丰富画面效果和色彩层次。6. 树林表现。把握树与树之间的远近虚实、疏密和冷暖关系。

小径

《树》的画法步骤

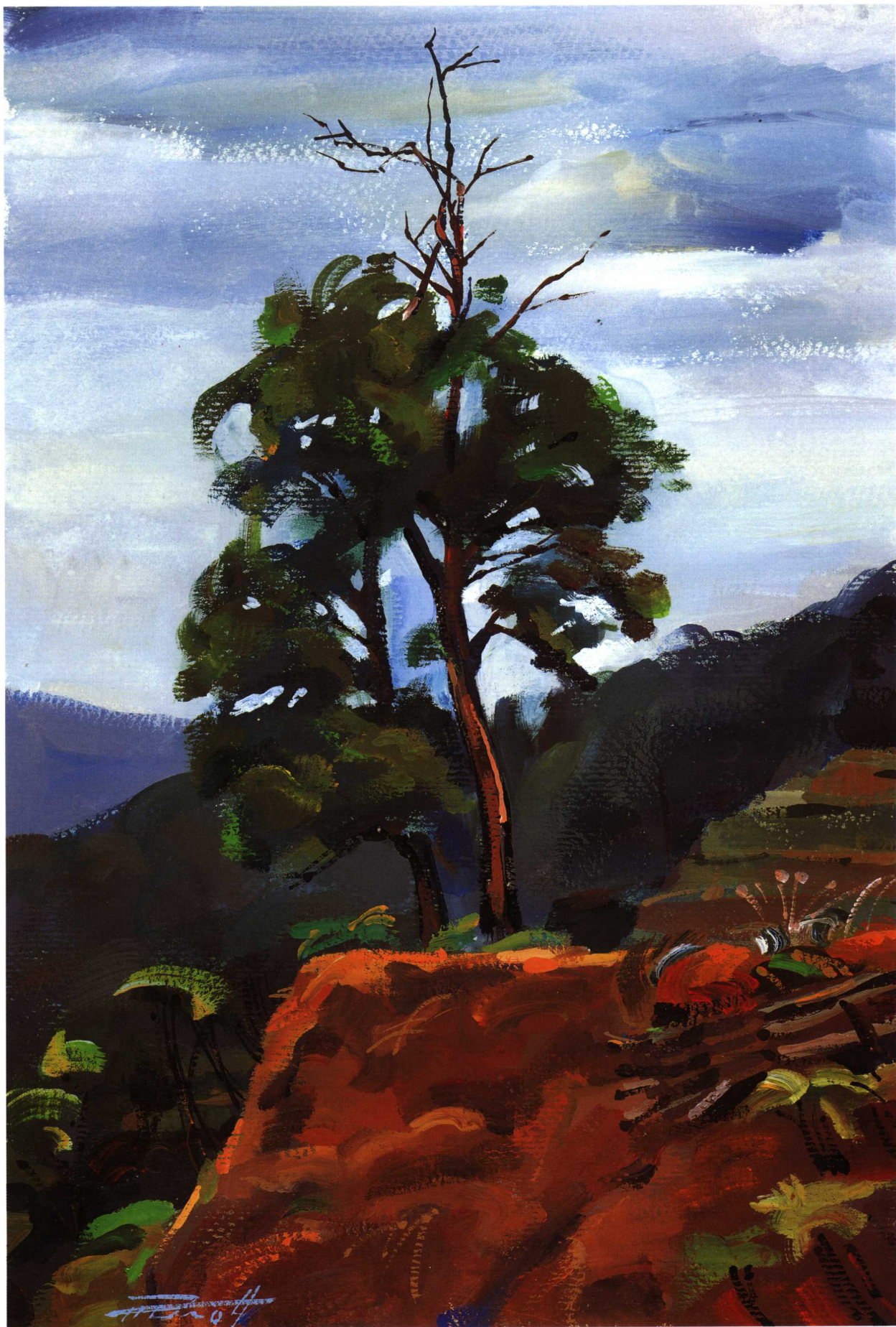
1. 用单色线勾出树的大概轮廓。

2. 用湿画法表现大的色彩关系。

3. 用大色块按照从远、中、近的顺序，依次铺色。

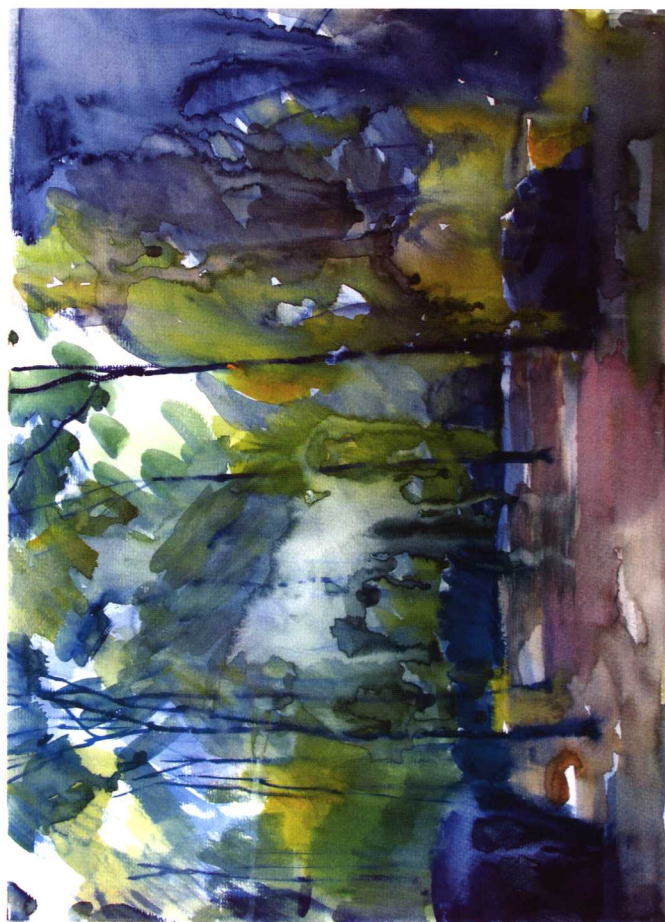
4. 完成图。深入刻画，注意树的整体势态，把握远、中、近景的关系。

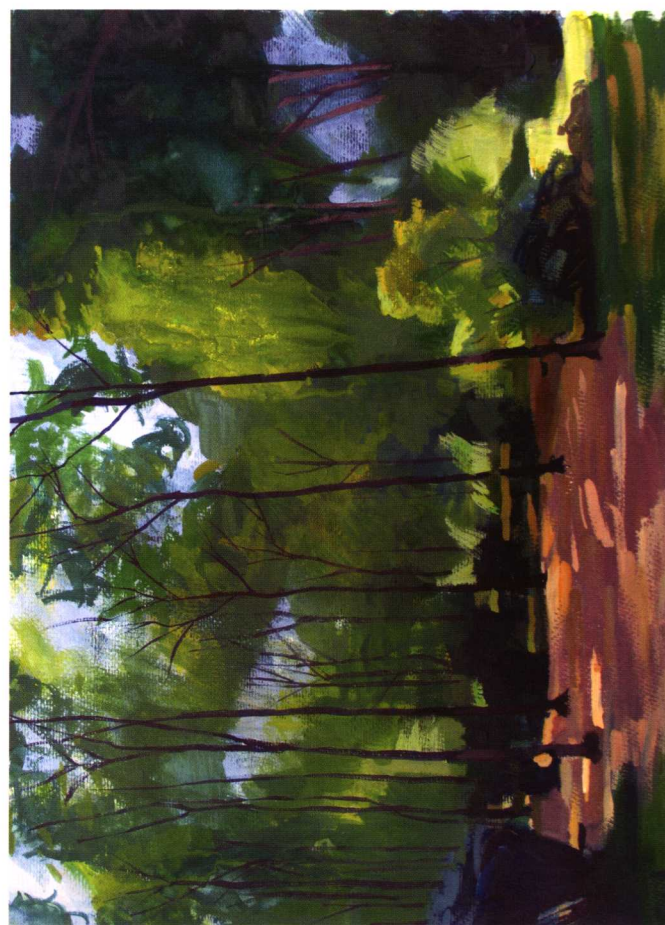
《树林》的画法步骤

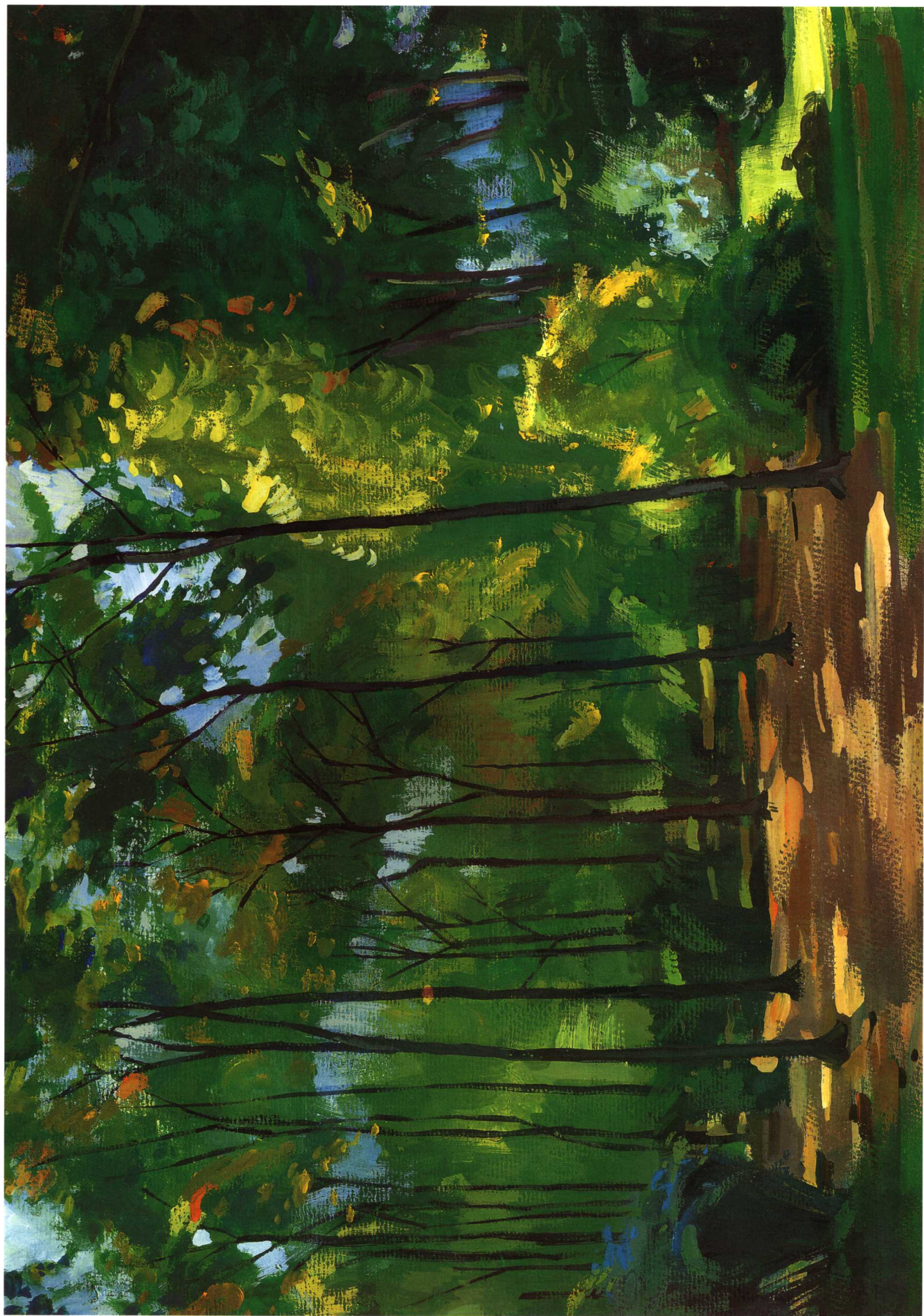
1. 单色勾出树形，注意疏密关系。

2. 湿画法表现色彩关系及明暗变化。

3. 用冷暖、纯度不同的绿色表现树林色彩的微妙变化。

4. 完成图。绿色是较难画的色彩，表现不好会使画面色彩很单一，不丰富。运用干湿结合的画法和不同倾向的色彩来表现出光影交错的丛林感觉。

建筑的画法

建筑的形式有较强的地域特征，不同的民族和地域有着不同的建筑风格。从建筑可看到岁月的印痕，可感受到博大的文化内涵。建筑是风景画家喜欢的题材。画建筑时注意：1. 透视准确；2. 表现出建筑的厚实体感；3. 把握建筑的样式特征；4. 把握建筑的结构、节奏和韵律美。

坡