

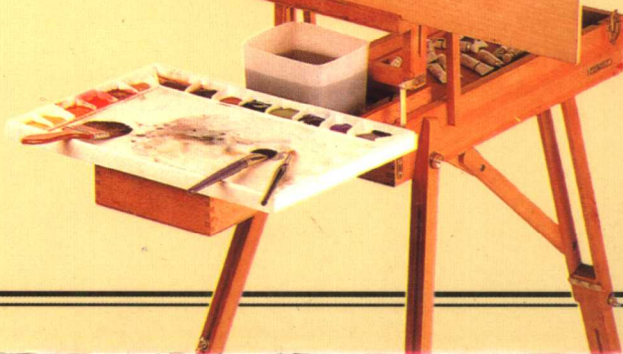
跟我学

画风景

方园 编

内蒙古文化出版社

跟我学美术丛书(1-8)

《画风景》

方园 编

出版发行 内蒙古文化出版社
(海拉尔市河东新春路08号)
激光排版 内蒙古文化出版社微机室
印刷装订 湖北日报社印刷厂
责任编辑 占柱
开本 787×1092毫米 1/16
印张 32 **字数** 800千字
2000年2月第一版
2000年3月第一次印刷
印数 1-5000册

ISBN 7 - 80506 - 718 - X/J·43
定价:118.40元(共8册) 14.80元(单册)

跟我学 画风景

方 园 编

目 录

绘画使用的材料	2	综合表现	30
画室的装备	2	综合表现的过程	30
户外写生的装备	8	同一主题不同的表现	32
色彩的原理与应用	12	天空和水中的倒影	34
所有自然的颜色都来自三原色	13	树的画法	36
色彩与对比	14	画风景画中的人物	38
只用四种颜色作画	15	画风景	40
掌握单一色彩	16	用水彩画风景速写	40
用两种颜色画风景	17	用水彩画风景(实例一)	44
用三种颜色画风景	21	用水彩画风景(实例二)	52
和谐的色彩	24	用水彩画风景(实例三)	59

内蒙古文化出版社

画室的装备

图1 在画架上可以看见有画笔、调色板和装水的塑胶容器。画架下方是一张矮凳。

图2 这个带轮子的小橱柜是作画的装备。上层是块白色丽光板，下面的抽屉和架子可用来摆材料、书、笔记、文件等。

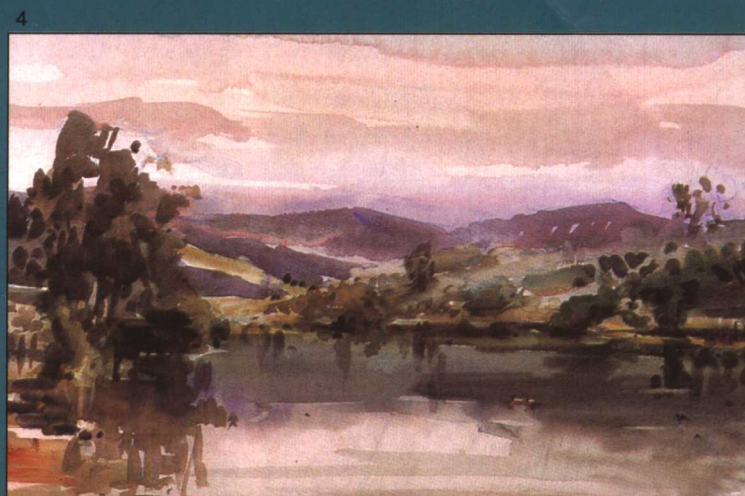
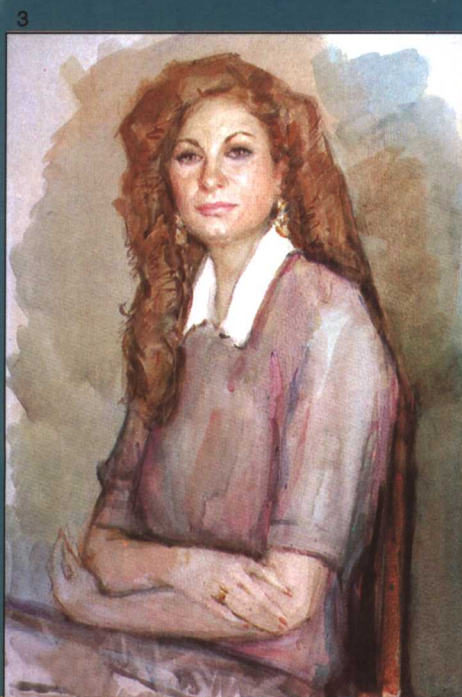

一个带轮子的小橱柜，移动很方便，高80厘米、宽60厘米、深50厘米，上层是块白色丽光板，其他三面是木板。这个小柜子有二个抽屉、二个架子，用来放绘画材料。上层的白色丽光板，用来摆水彩笔、铅笔、凡尼斯，也可当作调色板。

图3和图4 用粗颗粒的纸画水彩肖像画,用中颗粒的画纸画风景,尺寸则不会超过60厘米×50厘米。

画水彩画的纸必须要厚,质地要非常好,而且带有颗粒。依照不同的主题和尺寸,我们采用颗粒粗细程度不同的画纸。画小幅水彩画时,也就是尺寸在60厘米×50厘米以下,使用颗粒较细密

或中颗粒的画纸。如果是画大幅画,特别是画肖像画时,采用粗颗粒的画纸。至于画风景画或其他的主题,只要是好品质的画纸也可以。

粗颗粒画纸

中颗粒画纸

细颗粒画纸

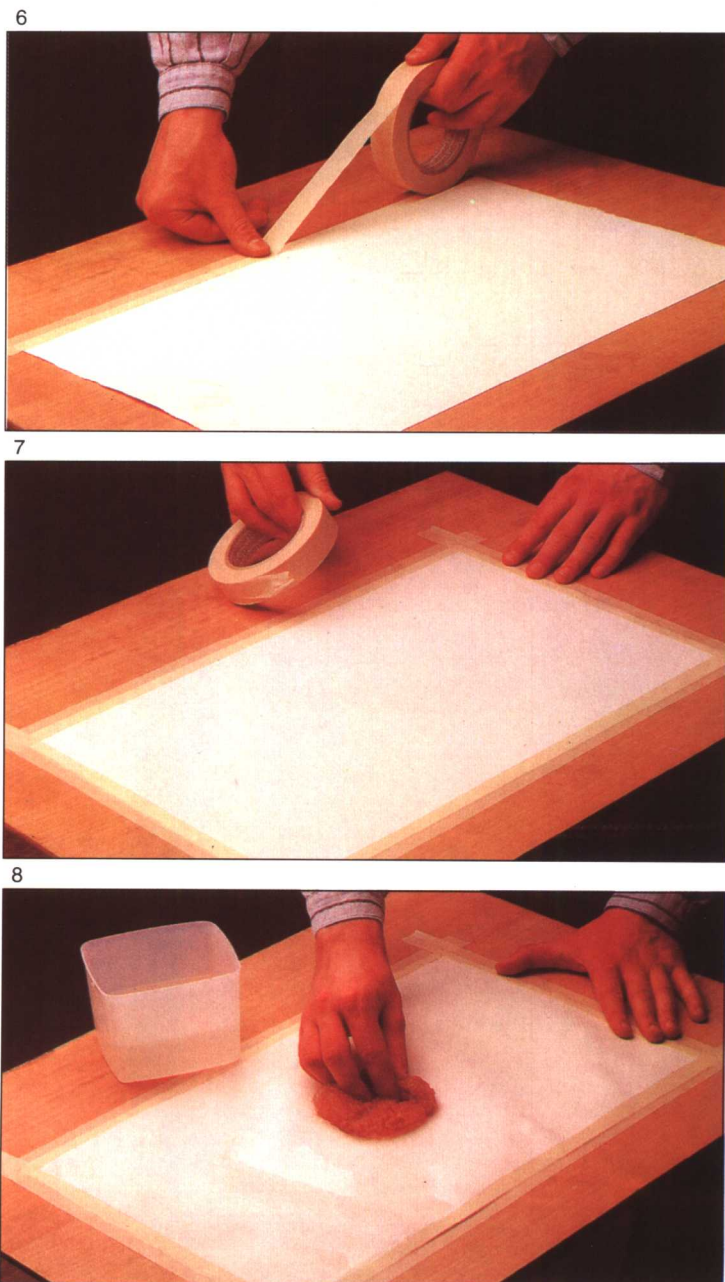
画水彩画时,画纸要事先固定好——这就是所谓的“贴纸”。特别是画风景画的时候。另外还有水彩簿。备有颗粒细致或适中的各类型画纸,好处是已经绷好、贴好,可以直接在纸上作画,等到水干了后,再小心地把纸撕下来(纸很容易破)。正常使用的最大型水彩簿是46厘米×62厘米。在画室作画或画大幅画时——都必须先绷纸。

至于粘贴画纸用的胶带你可以使用纸胶带——这种胶带一碰到湿海绵就会变得粘粘的——或任何胶带以及可贴式的纸张,只要够宽就可以。

图5 水彩簿里有二十或二十五张粗细、质地、尺寸各不相同的画纸,而且已贴在硬纸板上。

图6至图8 这是贴水彩画纸的过程。

打底稿的工具：蜡笔、4色圆珠笔、圆管笔和墨水笔等，可以配合不同的主题灵活使用。

图9 这些都是画风景画时使用的工具（由左到右）：细字笔、4色圆珠笔、蜡笔、圆管笔和墨水。

图10 用墨水及圆管笔打底稿画成的水彩画。

水彩笔是由各种毛发制成的。制作水彩笔的毛必须质地良好，不能太柔细，而且韧性要够。最好的水彩笔是由黑貂毛制成的，不过价钱昂贵。雄狐狸、臭鼬、松鼠的毛做成的笔就比较便宜。品质仅次于黑貂毛的可能就是獾鼠的毛做成的水彩笔。虽然水彩笔的质地有好坏之分，不过还是得依不同的作画风格选笔。使用的颜料最好是品质一流。要在乎的是以后的变化，品质差的颜料会随着时间的而改变颜色。用管装水彩颜料，可以直接把颜料挤在调色板上，即使干掉了也还可以再用。

在画小幅画时也可用固体的块状水彩颜料。用管装的水彩颜料，就需要调色板。从图 12 中，你可以看见一个大型的调色板，上面有一大块空白的地方，其余三个还有几个用来装颜料的小格子。

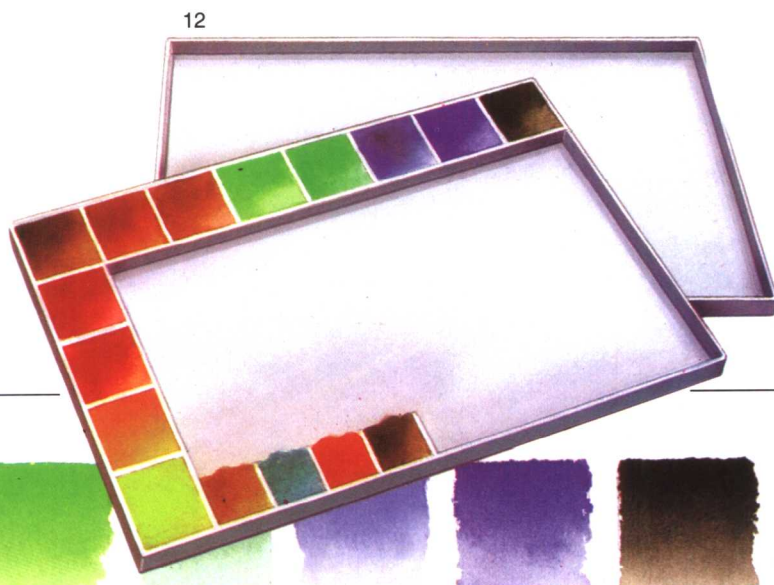
每次要按同样的顺序排列颜料，所以不用看就知道哪个颜色在什么位置。在图 13 中，你可以看到使用的颜色以及颜色的排列顺序。

图 11 作画时用的水彩笔。由左到右：(1)6厘米鼠毛的平笔；(2)和(3)，2厘米臭鼬毛和貂毛的平笔；(4)、(5)、(6)分别是14号、8号、3号的貂毛圆笔。

11

图 12 塑胶调色板，有盖子，颜料盘以及中间的地方用来调色。

13

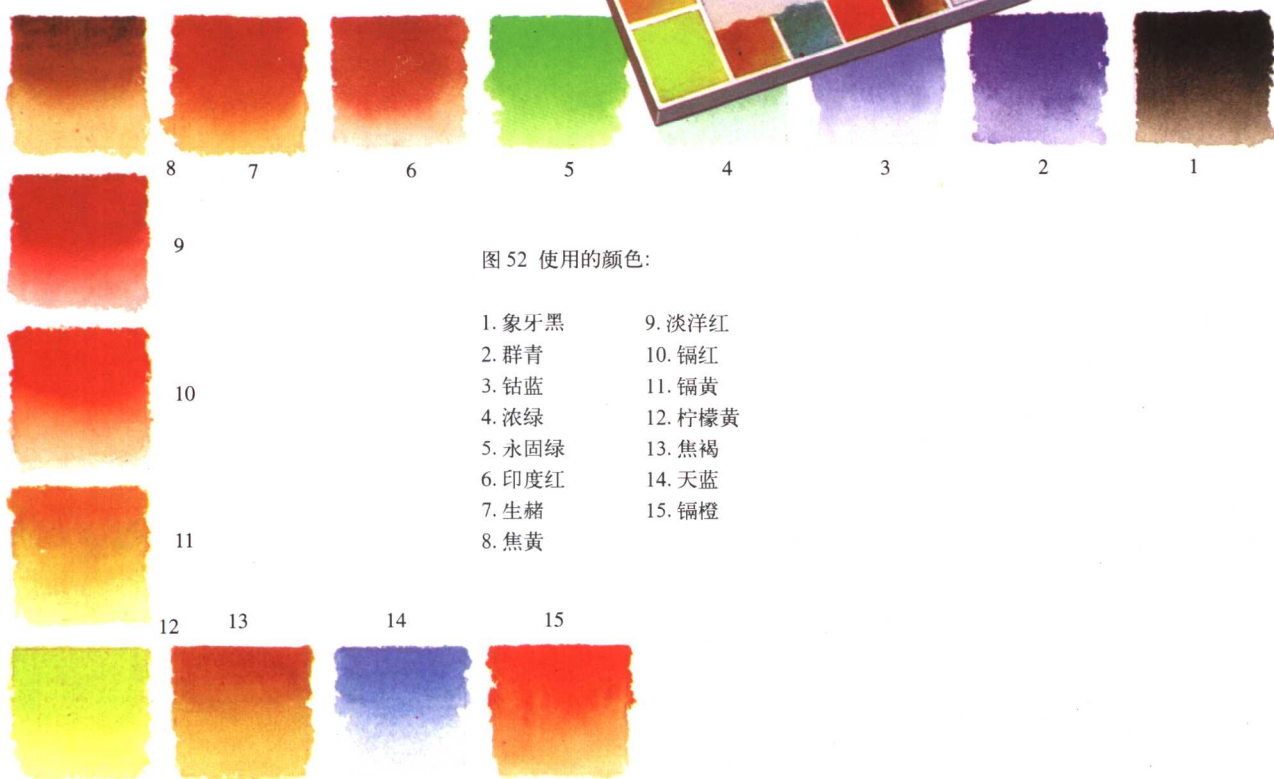

图 52 使用的颜色：

1. 象牙黑	9. 淡洋红
2. 群青	10. 镉红
3. 钴蓝	11. 镉黄
4. 浓绿	12. 柠檬黄
5. 永固绿	13. 焦褐
6. 印度红	14. 天蓝
7. 生赭	15. 镉橙
8. 焦黄	

户外写生的装备

现在我们要来讨论户外写生时携带的装备，先从服装开始。一顶鸭舌帽是绝对需要的，可以挡阳光，特别是在逆光的角度作画时。

带画架最好是折叠式的画架，另外再带一个颜料盒。画架重量要轻，容易携带和安装，两旁有折叠式的架子可以放调色板。图14和图15便是这种画架。在户外，坐着作画，把画架的高度调整得刚刚好，画纸也要绝对直立，没有任何倾斜。

水是另一项重要的装备。带一个大的塑胶容器装水，再把水倒到另一个小的塑胶容器里，然后就用这小盒的水作画，水一脏便立刻换掉。

如图所示的这两个小颜料盒，专门为小型描绘设计的，可以放在口袋里或握在手掌上。

两个盒子的格式基本上都差不多，12

图14至图17 在户外作画时用的画架。上(图14): 金属制画架, 附有放调色板和水的小架子, 质轻但坚固。下(图15): 典型的画架颜料盒, 有放调色板和水的小抽屉。脚下可以看到一个装水的塑胶容器(图17)和一张随身携带的折叠椅(图16)。

16

14

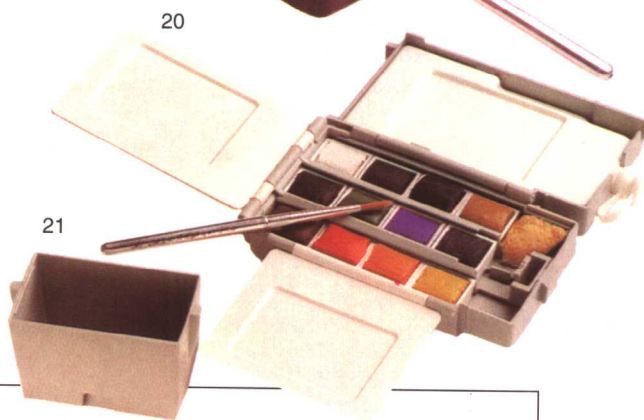
15

17

色水彩颜料,外加一个小型的折叠式调色板。其中之一还附了一个小的装水容器。如果你的颜料盒没有其他装备,记得还要再带一个小的容器装水,水彩笔至少也要带一支。如果你想要画速写,这些小盒子都很管用,使用简单,重量又轻,携带很方便,而且一应俱全。当然,你还得带一叠纸(硬纸夹可以保护画纸),或者一本水彩簿。

图18至图21 用来画速写用的小颜料盒,每个盒子里都有调色板、画笔和装水容器。

图22 一流水准的街头速写。

22

23

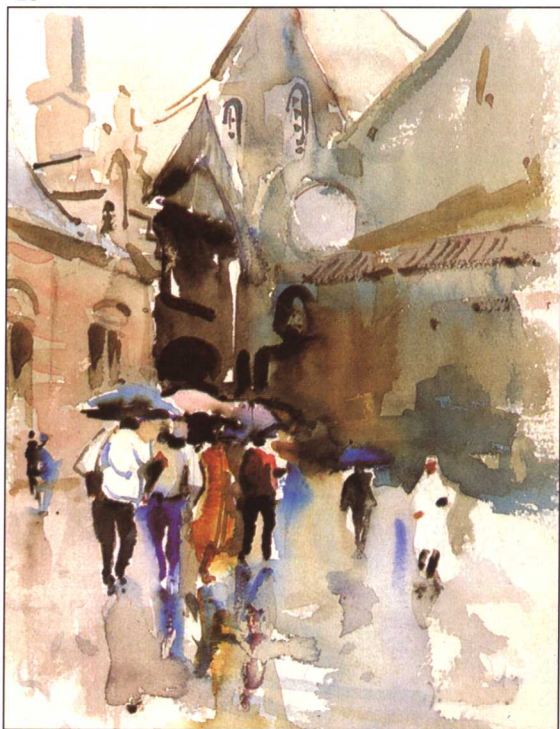
图23至图27 从图中可以看出快速、洒脱的水彩画艺术特性。

24

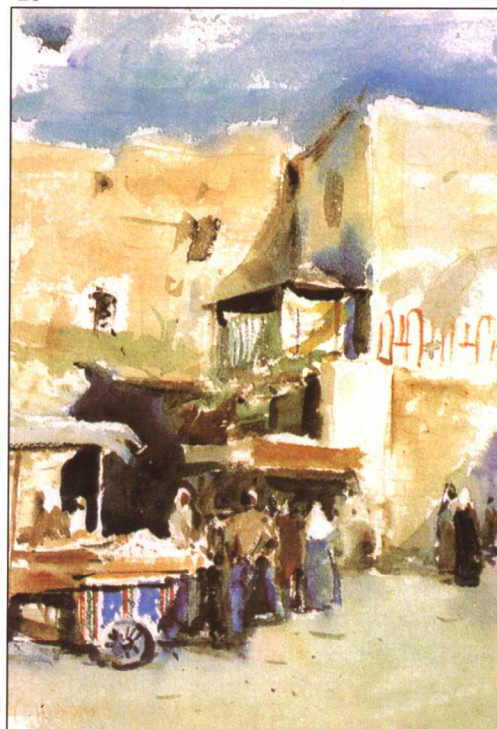

图24 是用来画速写的颜料盒。

25

26

27

色彩就是光。200年前,英国科学家牛顿为了证明这个原理,将自己关在一个完全黑暗的空间,然后让一道光线透过三棱镜照射进来,结果白色的光分散成光谱上的所有颜色。100年后,汤玛斯·杨用彩色光做实验。他利用几支光筒将光线打在白色墙壁上——每支光筒各有一块不同颜色的水晶,制造出光谱上的六种色彩。然后他不断改变光线的组合,结果发现只要用三种颜色——红、绿、深蓝,就可以重新制造出白色光。说明了这三种颜色就是原色。因为,假如光谱上所有的颜色都能分解并归纳成三种颜色,那么这三种颜色当然就是最基本、最原始的色彩。

重新组合白色光时,杨同时也发现将红色光照射在绿色光上面,就会产生黄色光;将蓝色光重叠在红色光上,便会制造出紫红色光;将深蓝色光混合原色之后而得的这三种颜色称为第二次色。

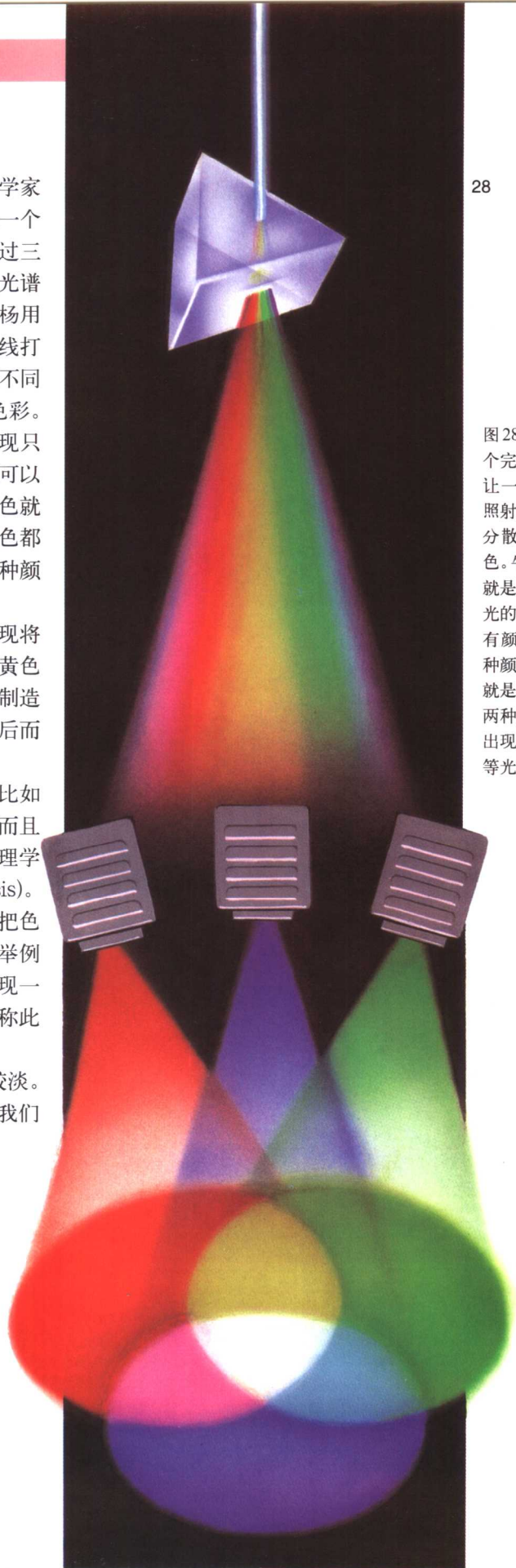
我们知道把两种颜色的光混合,比如红色和绿色,光的亮度会增加1倍,而且产生一种更明亮的光——黄色光。物理学家称此为加法混色(additive synthesis)。

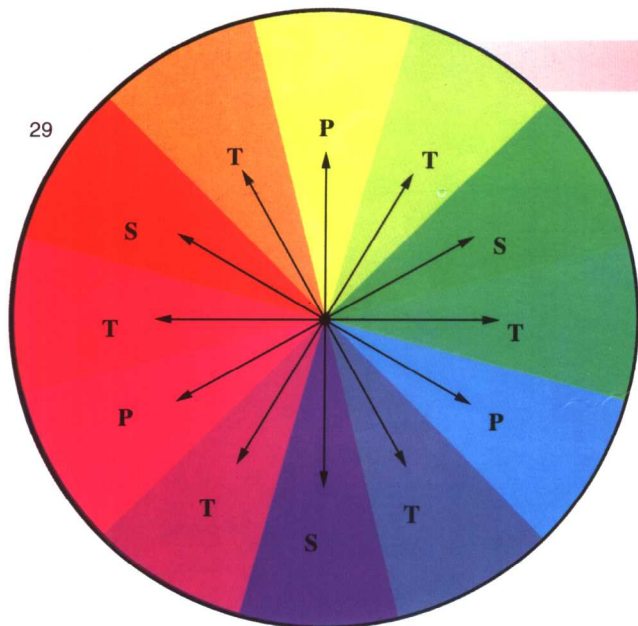
但是,光又不能拿来作画。如果把色料混合,颜色就会变得暗淡无光了。举例来说,把红色和绿色混在一起,会出现一个比较暗的颜色——棕色。物理学家称此为减法混色(subtractive synthesis)。

所以,色料的三原色必须要比较淡。此外,如果以光谱上的颜色为基础,我们就可以说:

28

图28 牛顿将自己关在一个完全黑暗的空间,然后让一道光线透过三棱镜照射进来,结果白色的光分散成光谱上的所有颜色。牛顿由此发现了色彩就是光。汤玛斯·杨研究光的构造,将光谱上的所有颜色分解并归纳成三种颜色:红、绿、深蓝,也就是光的原色。他发现把两种光的原色混合,就会出现黄色、紫红色和蓝色等光的第二次色。

所有自然的颜色都来自三原色

色料的原色是光的第二次色，色料的第二次色是光的原色。

色料的原色：黄、紫红、蓝

将其中二种颜色混合，就会出现色料的第二次色。

色料的第二次色：深蓝、绿、红

第二次色和原色混合，就会出现色料的第三次色。

色料的第三次色：淡绿、橙、蓝紫、洋红、翠绿、群青

由此可以再推衍出一个重要的结论：光色和色料色完美的结合，即意味着只要使用黄、紫红、蓝，你就可以创造出所有的色彩。

在本页上方，你可以看见一个色环，或称为颜料色表，其中有三种原色(P)、三种第二次色(S)(将两种原色混合)、六种第三次色(T)(混合原色和第二次色)。

图29 从色环或色表可看出原色(P)、第二次色(S)和第三次色(T)。

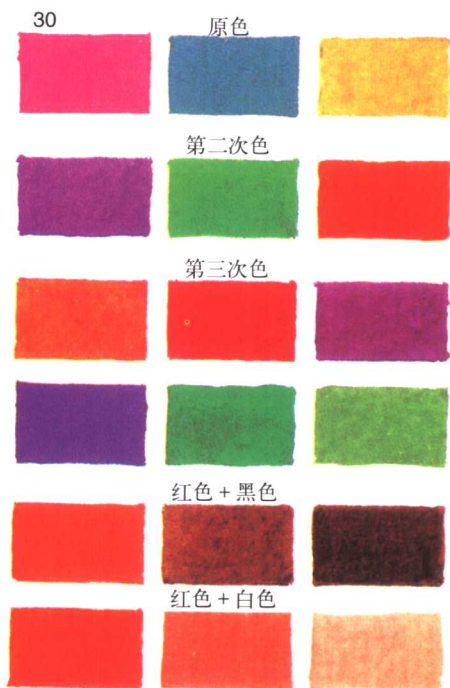
图30 色料的三原色：紫红、蓝和红黄色。

第二次色：深蓝、绿和红。

第三次色：橙、洋红、蓝紫、群青、翠绿和淡绿色。

色系：特别注意红色混合黑色(图中第五行)，以及红色混合白色(最下面)产生的颜色。

图31 根据牛顿和杨的理论发现，三种原色可以制造出所有的自然色彩。

色彩与对比

图32至图35 将补色摆在一起, 会呈现最强烈的对比。将不等量的补色互相混合, 就可以制造出一系列的混浊色。

图36 用浊色系——具有灰色倾向的“脏”色来画这幅风景画, 通过补色的混合与并列, 产生对比。

补色是色彩原理中另一个要素。在上一頁的图中——三支光筒的实验——你可以看见将光的三个原色重叠, 便可以重新组成白色光。现在大家发挥一下想像力, 如果把深蓝色灯关掉, 会出现什么情况? 很简单, 剩余的两种颜色, 红色和绿色混合, 就会出现黄色。从这个例子, 你会名见在重新组合白色光时, 黄色光对深蓝色光具有补助的作用, 反之亦然。同时你也可以了解光色的补色同时也是色料色的补色。

黄色补助深蓝色

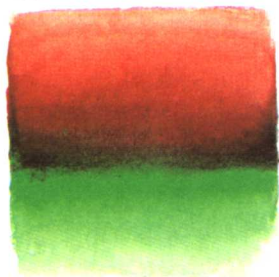
蓝色补助红色

紫红阶段: 绿阶

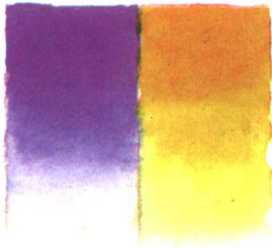
从上一頁的色环(图29), 你可以看见补色的位置都是两两相对的。

借着浊色系——脏灰色——以底下这幅水彩画示范补色对比(赭色两旁紧挨着蓝和浊绿色, 深红色紧靠着深蓝色等)。

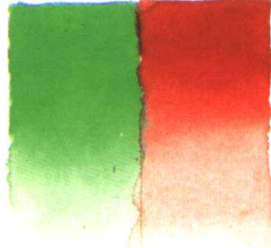
32

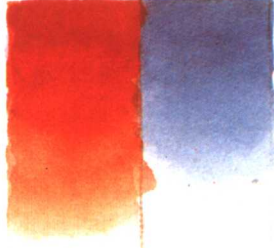
33

34

35

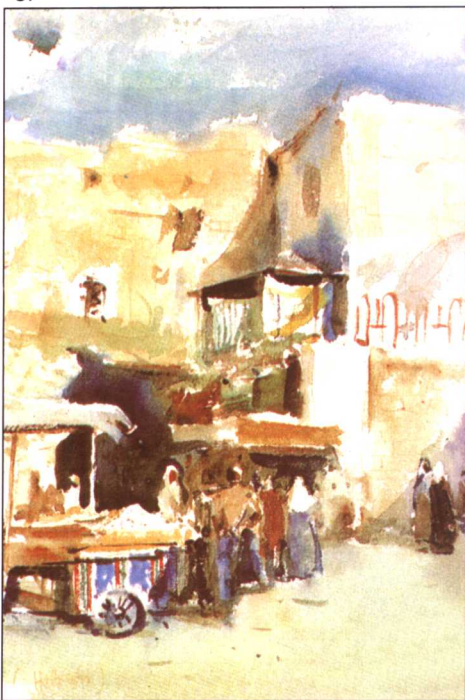

36

只用四种颜色作画

37

38

39

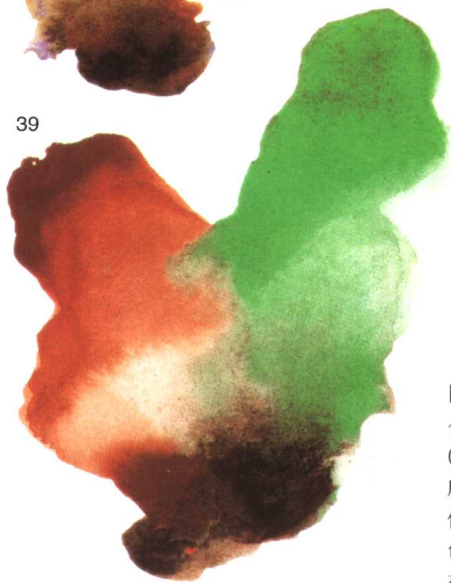

图37至图40 将印度红混合群青、赭色混合翠绿(图38和图39),你就能欣赏到相当多的色彩变化,并了解如何利用这些色系与色调,实际的应用在水彩画上,如本页所提供的范例(图37和图40)。

40

真正作画,使用的颜色非常少——不会超过五六种。如果“用浊色系开始作画”,最好是以印度红和翠绿这两种颜色当作基本色。作画时用的颜色越少,明暗的效果越好,图画中的色调也会更和谐。

在本页所列的水彩作品,便只用了四种颜色——印度红、群青、赭色、翠绿——便产生了绝佳的效果,请你慢慢欣赏。