

风景色彩技法实例

LANDSCAPE PAINTING TECHNIQUE EXAMPLES

基础美术技法金版系列

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

风景色彩技法实例/类维顺等编. —长春:吉林美术出版社,2001. 1

ISBN 7-5386-1093-6

I. 色... II. 类... III. 风景画—色彩—技法(美术) IV. J211.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 81325 号

风景色彩技法实例

吉林美术出版社出版发行 印刷:长春第二新华印刷有限责任公司
地址:中国长春市人民大街 124 号

开本:889×1194 毫米 1/16 印张:4 印数:0001—4000 册

2001 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

主 编:类维顺 刘学智	责任编辑:张学杰 孙小迪
副 主 编:张庆平 杜元翁	技术编辑:赵岫山
丛书主编:张学杰	装帧设计:万伯乐 孙小迪

ISBN7-5386-1093-6/J·807

定价:28.00 元

风景色彩技法实例

Landscape Painting Technique Examples

主 编 类维顺 刘学智

副主编 张庆平 张 钧

吉林美术出版社

目录

色彩风景写生与默写	3
写生步骤	7
作品选登	28

色彩风景写生与默写

各类美术院校招生考试的科目是根据自己设置的专业来确定的,如舞美专业、环艺和建筑设计专业的招生考试都有风景默写这一内容。由于色彩风景考试的特殊性无法在室外进行现场考试,因而采取在室内进行命题默写的考试方式。考生要想取得好的考试成绩,平时就应加强风景的写生练习,在掌握了室外风景写生的规律特点后再进行默写练习,才能取得好的学习效果。

色彩风景命题默写考试是考查考生平时对色彩风景的理解和记忆能力。而记忆能力又是建立在色彩知识与艺术修养和表现技法的基础之上,因此在平时的练习中应注意总结风景中色光的变化规律,色彩造型规律,色调的组织规律及色彩的构成规律。只有充分理解了这些色彩原理和常识,才能在平时的色彩练习中做到更主动,只有理解了才能更好的去感受。色彩感觉应和理智分析相结合才能取得好的学习效果。学习色彩风景和色彩静物一样,对色彩规律的掌握,技法的熟练,都要经过大量的作业练习才能获得,从实践到认识,在提高认识的前提下再去指导作业练习,这样的不断往复,便是不断学习不断进步的过程。在平时的练习中就应加强记忆能力的培养,如画一幅写生后,可接着画一幅默写,这样可取得一举两得的学习效果。掌握正确的学习方法才能取得理想的学习成绩。

一、风景画的学习目的与要求

风景画具有较大的抒情性,它是画家审美情趣、艺术素养及作画时的思想情感的抒发,而不仅仅是自然景色的翻版。壮丽的大自然景色都给我们的心灵以美的启迪。不同地域的不同风光都具有不同的情调。如祖国北方的辽阔,南方的小桥流水人家都具有不同的审美情趣。要画好风景首先要建立对自然的审美情趣,发现自然的美,才能满怀激情地去表现,这样产生的作品才具有生命力。

风景画练习中要求解决的是:画面空间层次的组织、景物的构图安排以及在较短的时间内迅速把握对象的基本色调。风景画的中心还是色彩问题,自然的色彩变化、气候特征、季节特征、空间层次、景色的情趣,都要通过画面的色调来表现。室外的光线色彩变化较快,不像室内光具有一定的稳定性,如果没有对户外光色变化规律的认识,就会束手无策,不知怎样下笔,所以在画之前对风景画方面的理论知识应有所了解。

二、风景画的光色常识

1. 光源的双重性。室外主要的光源是强烈的阳光,除阳光的直射外,还有散射光,即来自四面八方的天光的散射。太阳光来自某个方向,某个角度,而天光则是多方位的散射光,这种光不仅有一定强度,而且有着明显的色相,即天空的蓝色。因而所有的景物都被这两种色光所影响,在调色时景物的亮部就要加进阳光的颜色。而投影的色彩受不到阳光的影响几乎是天光色的直接反射,画暗影一般要用偏冷的颜色来画。在观察自然的色彩时不能只看到景物的固有色,而应看到光线色彩对固有色的影响,有时强烈的光源色甚至可以改变景物的固有色。

2. 空气对景物的影响。由于光照和地面各种景物的反射光都比较强,色光之间的相互影响比较大,容易形成一个基本色调。自然景物复杂、连绵不断。为了便于表现,一般将景物分为近景、中景、远景三部分,每一层的景物都带有一种色调,并带上某种色彩倾向。近、中景色彩对比强烈,远景一般偏冷偏灰,纯度对比都要弱,这是由于空气中存在水气和尘埃造成的。

3. 色调的多变性。在室外由于阳光的不断移动,光照的角度也在不断的变动,其色调也在不断

的改变,这就要求我们在画室外色彩写生时不断的去适应这种多变的特点,按照色光变化的基本规律去进行再创造。准确而迅速地把握整幅画面的色调是一幅风景写生能否画好的关键所在。因此在画前对所画景物要先进行分析,形成一个构想,然后再动手去画,如果心中无数,作画时看一眼画一笔是无法把握对象色调变化的。由于光色的多变性。在平时的练习中就应该着重培养把握色调的能力。在平时可以多画一些小幅的风景即小色稿,将天空、地面、景物用几个色块表现出来即可,通过这种练习可以锻炼把握整幅画面色调的能力,如没有条件到室外写生,也可选择一些风景照片来练习作画,但这代替不了室外写生。

三、如何选景与构图

面对复杂的自然景物,去画什么,表现什么,这就面临着一个选景的问题。一幅风景画不可能将见到的所有景物都纳入画面,这就要学会取景和构图,还要学会从生活中发现美的事物,并培养画面组织和处理的能力。

1. 建立画面的趣味中心。作为一幅画,不论是静物、风景还是人物都要有一个主体,应把主体安排在画面中心位置,构图时首先将景物分为近、中、远三个层次。一般主体物放在中景,近景起着引导观画者进入趣味中心的作用,远景起着增加画面深度的作用。

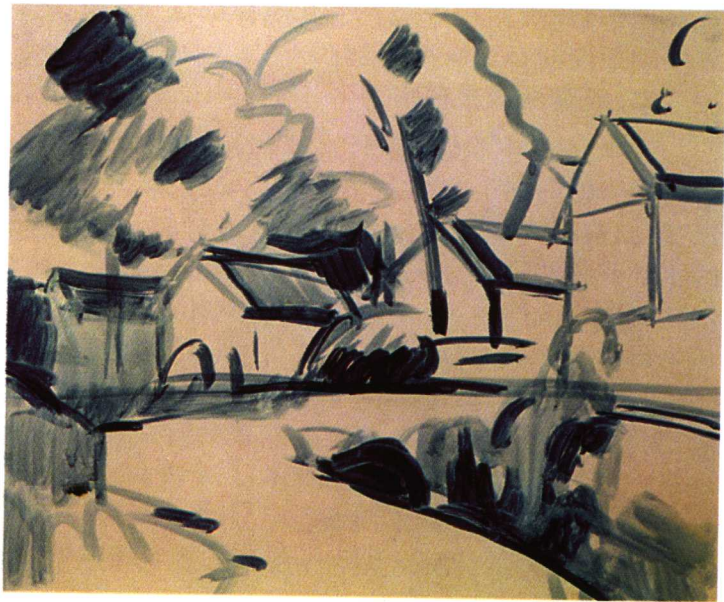
2. 确定视平线的高低。取景时,作者视点的高低对构图很有关系。如一组建筑物或一组山峦,从上面俯瞰,或从下面仰视,会有完全不同的感觉。如采用俯视构成画面,地平线将会在画面的上半部分,这样的画面构图饱满,很多具有装饰性的风景画都采用高视点的构图。如果想表现一组高大的景物可采取仰视或近距离观察,这样产生的构图有一种崇高感。为了选景构图方便,可用卡纸做一个取景框,或用手比划来代替取景框,来帮助确定取景的角度和范围,把最理想的景物安排在画面上。

构图的主要作用是突出主体,形成视觉中心,明确表达作画者的表现意念和情感。不同的画面内容要用不同的构图形式来处理,如有的构图饱满、庄重,有的构图活泼、生动,有的表现开阔、深远,再如景物的疏与密,聚与散,虚与实,静与动等关系的处理也都是围绕着作者的意念和情感来组织安排画面的,只要是能将作画者的意图准确地展示给观众就是一幅成功的构图。

四、风景画写生的步骤与方法

风景画的写生方法和静物的写生方法大体一样,可先从画面最重的颜色开始画起,也可先从大面积的颜色开始,只要动笔前对整个画面有一种设想,就可大胆落笔开始作画。

1. 起稿:一般用群青色起稿,首先在画面上确定地平线的位置,然后根据地平线的透视安排好景物的前后关系,将主要物体的轮廓线确定下来,并将景物的明暗交界线和投影的位置都大体画出来,这时可用单色画出景物的大体明暗关系,用色要稀薄,用笔要大胆。

2. 涂大色调：首先要把整个画面的色调确定下来，先从面积最大的色块开始画起，也可从最深的色块画起，按从大色块到小色块的顺序依次将画面的颜色铺满，色彩的概括和简化是画好这一步的关键。铺大色调的同时注意画面黑、白、灰色块的安排。

3. 深入刻画：可以从画面的趣味中心开始，即从中景画起，逐渐扩展到画面的四周。这一步要使画面的色彩更加丰富，增加有趣的细节，但要注意不要面面俱到，要有主次虚实关系。在画细节的色彩时一定要不要忘了整体的色彩关系。

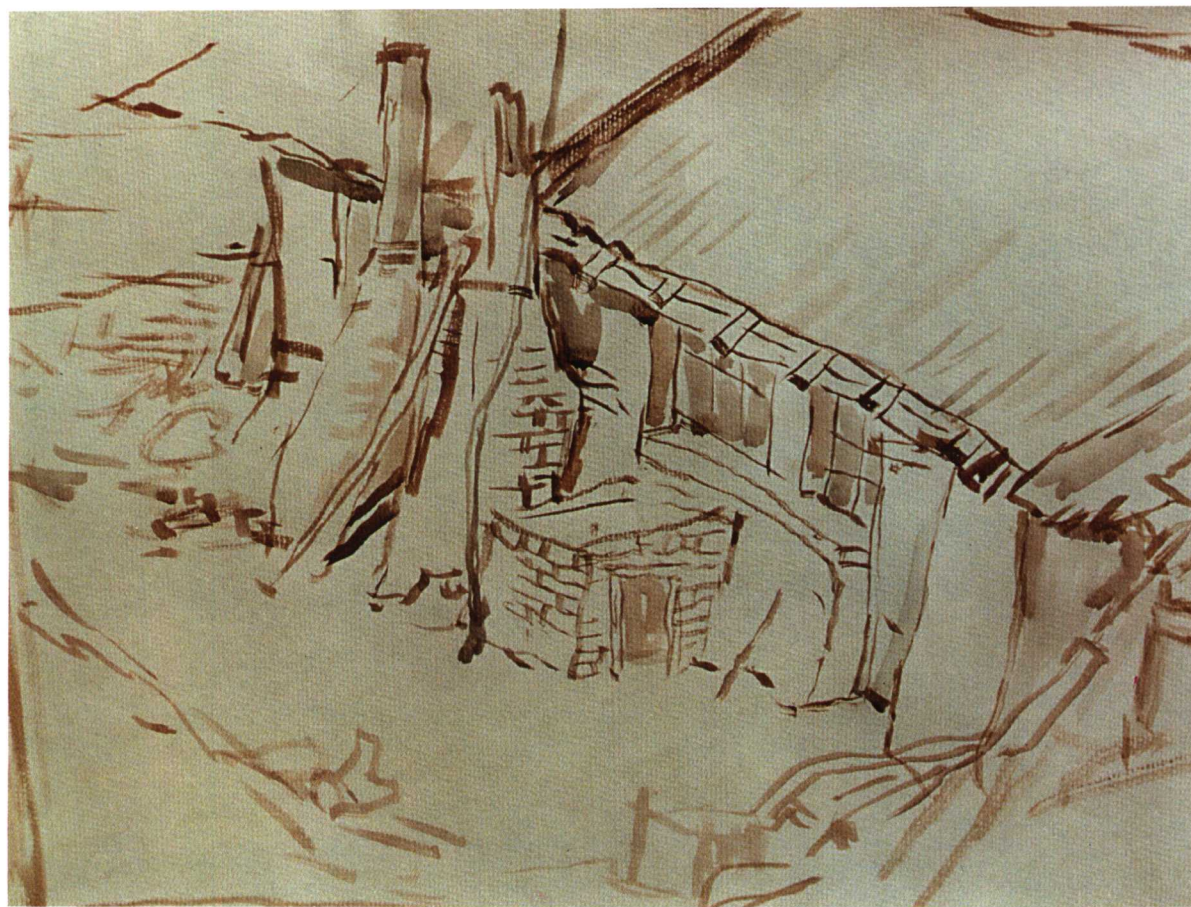
4. 调整完成:刻画完局部后审视一下整个画面,先看画面的整体色调是否已表现出来。趣味中心是否精彩。画面的近、中、远三个层次是否明确。色彩感、空间感表现得如何,如果这一切都表现得较好,这幅画就算完成了。

五、默写与命题作业练习

在经过一段写生练习后,有了一定的风景色彩写生经验,就可以进行默写练习。开始先画一张写生,画的时候就要加强记忆的练习,画完后接着再默写一幅。或者仔细观看一幅画,看时注意默记画面的构图、色调,具体的色彩冷暖关系,然后默画下来。自然中的景物无非是天空、地面、建筑物、树木等等,平时多注意这几种景物的画法,不断总结规律性的经验,就能掌握风景画的写生和默写规律。在具有一定的默写经验后,就可进行风景画命题练习,可以自己出一些题目来画。如《公园一角》、《金秋》、《校园》、《冬日》、《晨》等等。命题画难度较大,就要求平时对周围的景物多进行观察,有了一定的积累,才能画出好的风景画。

写生步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

类维顺

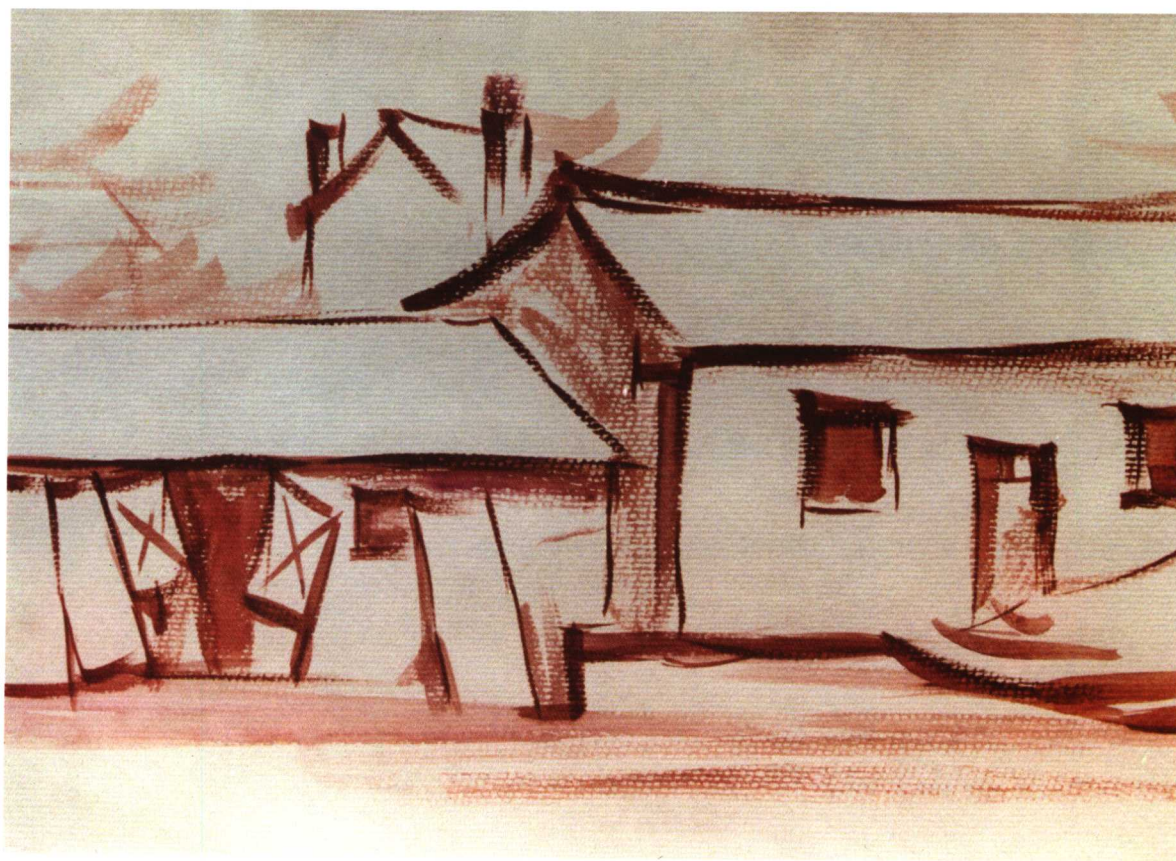
《风景写生》作画步骤

步骤一,起稿构图,选取横幅式构图,以民房为主体物对景物进行概括取舍。

步骤二,铺色,先从暗部深色开始画起,把画面的主要色彩明暗关系确定。

步骤三,深入,把握住画面的整体冷暖关系,运用横竖等不同的笔触技法来调整深入。

步骤四,整理完成,主要对物体之间的基本色相及冷暖关系最后确定,提出画面的重色及亮色,最后统一画面基调。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

类维顺

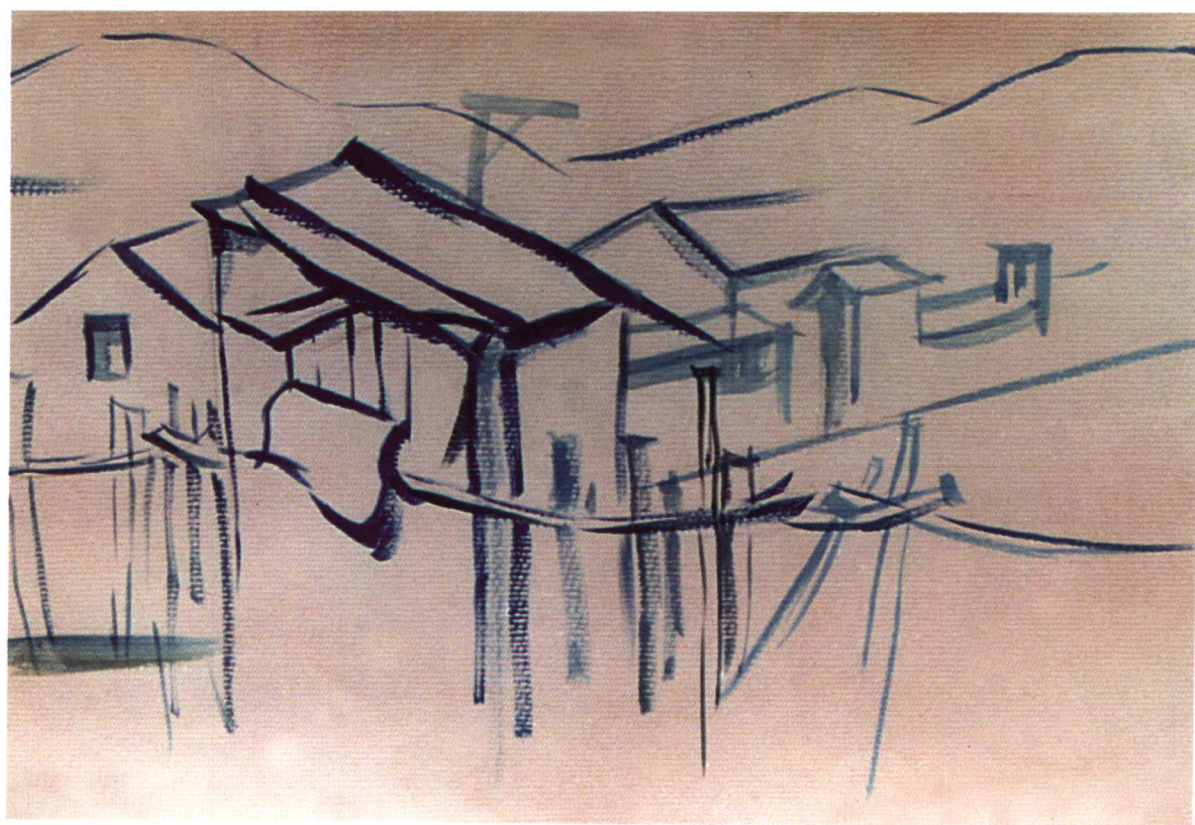
《木门农舍》作画步骤

步骤一，起稿，截取农舍中精彩的部分构图，不画过多的远树，留出部分天空，以免使画面构图感觉过满。

步骤二，着色，落笔以局部入手，着眼于整体。用大笔触画出砖屋、农舍、树木、草地的大色彩感觉。色彩在和谐中求变。把这处在暖洋洋太阳下的风景，用偏暖灰的黄、粉、绿处理成表现温和、恬静的田园生活的场景。

步骤三，深入，按照大色块的色彩感觉，充实画面，留出精彩透气的飞白。区分明暗。画出屋檐及生活用品。

步骤四，整理，在作品大致完成后，应注意调整空间、远近的关系。在农舍后填加树木，使后面的农舍距离推后。在农舍的前面画出一层黄花，使画面更亮丽、明暗更突出。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

张敏

《板房》水粉作画步骤

步骤一,起稿,构图是作品成败的关键。构图中应注意主体物与衬景的大小比例、透视关系处理得当。把视觉中心的建筑安排在画面偏左的位置,看起来避免呆板。起稿时,可舍弃琐碎的细节,如过多的栅栏、屋顶等。

步骤二,着色,由远及近,由粗到精。用最初的色彩感觉铺天空、远山以及屋、墙的大色。在考虑色彩的倾向、冷暖的同时,抓住主要明暗关系。

步骤三,深入刻画,远处的背景可简略处理,近处的栅栏、门窗应细画。由于阳光是暖色的光源,故屋顶、栅栏的受光部偏暖黄,暗部偏蓝紫。

步骤四,整理,把不完整的部分画好。填补过多的飞白。填充具有生活情趣的细节,如电线杆及电线。