

美术基础技法辅导范本

刘媛洁 编著

陕西人民美术出版社

色彩风景

Color Landscape

色
彩
风
景

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景/刘媛洁编著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2005. 1

(美术基础技法辅导范本)

ISBN 7-5368-1844-0

I. 色... II. 刘... III. 水粉画: 风景画—技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第104870号

刘媛洁

刘媛洁, 1973年5月出生, 陕西西安人。1996年毕业于西安美术学院。现为陕西教育学院美术系讲师。作品多次获奖, 并在重要及核心期刊发表。

关于色彩风景想要说的话

色彩风景概论

色彩风景画是画家通过对自然的描绘, 捕捉自然中的美, 创造出情景交融的形象, 达到意境美的境界。风景画是外来的名称, 最早的风景画出现在欧洲的公元前5-4世纪的希腊古典壁画里。而后经历史地演变造就了众多的画风画派, 产生了浩繁的风景画作品。有的清新婉约、有的神秘诡异、有的深沉厚重、有的悠远绵长、有的狂放激越……这些伟大的艺术家赋予了自然以灵感, 激发出人们对生活的热爱。总之, 色彩风景画有着较强的抒情性, 它是画家审美情趣、艺术素养以及被客观景物所激发的内心感受的抒发和渲泄。自然景色有着变幻莫测的色光、复杂的形象、广阔的空间。因而风景画写生就是要求画家在作画时, 解决空间层次、构图, 以及在比较短的时间里迅速把握对象的基本色调, 并借景抒情, 将客观景物融入一定的主观感受。

编者

二零零四年十月

目录

一、色彩风景画的表现方式和种类·····	1
二、色彩风景写生的基本规律·····	1
三、色彩风景写生的特点·····	2
四、色彩风景写生的取景与构图·····	2
五、写生步骤范例·····	3
六、局部解析·····	14
七、范画赏析·····	16

色彩风景

编者：刘媛洁

一、色彩风景画的表现方式和种类：

按材料划分：水粉画、水彩画、油画、丙烯画、蛋彩画等不同画种；

按风格划分：写实主义、抽象主义、装饰主义、表现主义、印象派风格等；

按题材划分：山水题材、建筑题材、园林题材、场景题材等。

色彩风景画的色彩因素：

客观方面：光源色、物体固有色、环境色；

主观方面：情绪因素影响画面主色调，分为三类，即a冷色调，b暖色调，c中性色调。

冷色调包括：蓝色调、蓝绿色调、蓝紫色调等；

暖色调包括：黄色调、红色调、橙色调等；

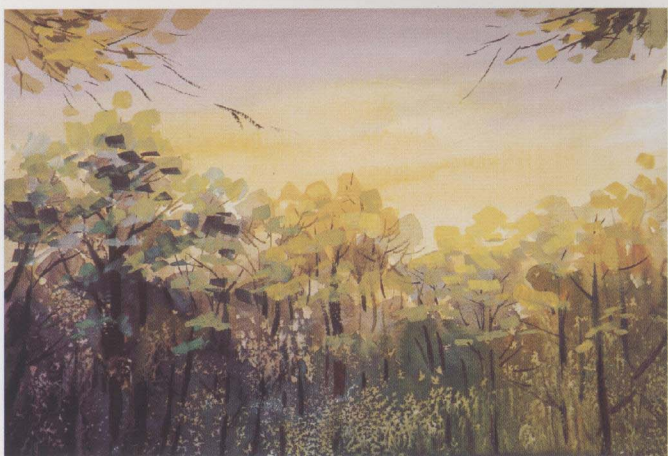
中性色调包括：黄绿色调、紫红色调等。

学生习作
冷色调

学生习作
暖色调

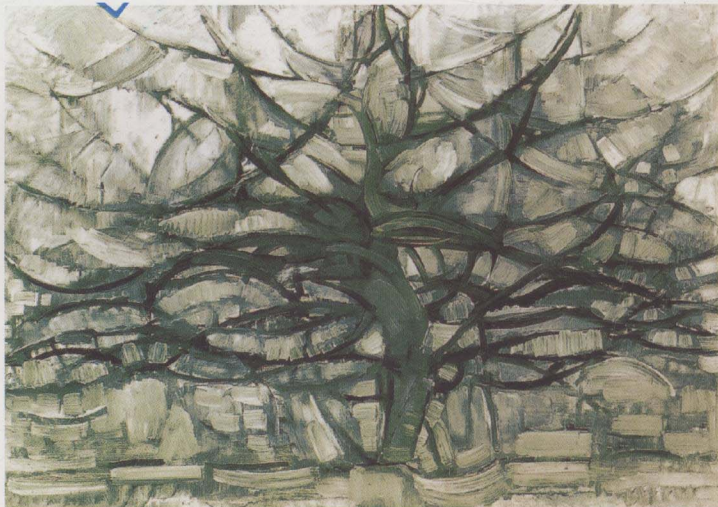
作者 梁曾华
中性色偏暖色调

总之，色彩风景画的色彩，由景物的受光部分和背光部分的冷暖色彩关系，景物和景物之间的环境关系，对比关系以及画家的主观情绪所决定。

二、色彩风景写生的基本规律

色彩风景写生时，首先，要研究景物的形体结构、空间关系、透视、比例、光影、明暗及物体的固有色、环境色等；第二步，取景构图并将对象作优化处理，色彩的组织、色调的冷暖，要相对的夸张、概括、有目的的取舍。要注意物与物之间的疏密节奏、虚实变化；第三步，在表现对象时，强调主观感受和艺术情趣的体现；第四步，调整大关系，烘托主体形象及主色调，加强主体的细部描绘。

现代色彩风景更加强调画家的主观情趣，表现画家意识情态，因而产生了多样化的风格。美感的因素也呈现出多方面，多方位的形态。在画面的处理上，点、线、面、色、空间以及笔触、肌理效果等在塑造时可以融为一体，也可以侧重表达一方面（如印象派追求色彩趣味和表象）或者强调形的组合与分解（如蒙德里安的绘画）的都可以产生各种不同形式的美感。本书即有目的的编选了多风格、多流派以及各种表现技法的作品与学生习作，以展现色彩风景画丰富多彩的表现形式和语言特色。

《灰色的树》
作者 蒙德里安

《奥韦的乡村道》
作者 凡高

三、色彩风景写生的特点

风景写生是在户外进行的，野外的色彩变化多端。因此，一定要对户外的光，色变化规律有一定的认识 and 了解。加强这方面的知识积累，才能画出好的色彩风景画来。

户外的色彩变化主要体现在光源的色彩变化上。光源的强度、光照的角度、天气及空气状况等因素，都会使自然界的物质呈现出不同的色调。著名的印象派大师莫奈，就描绘过在不同时间、不同季节下的巴黎教堂。这些画表现了同一建筑在不同时间下的色彩倾向。户外光源的主要来源是太阳光源。太阳光是暖色的，主要表现为黄色。但是，除了太阳的直射外，景物还受到来自四面八方天光的散射，使得天光呈现出蔚蓝色。因而，阳光直射的景物上，不光有暖调的阳光，还有受天光（散射）影响在景物的某些部分呈现冷调的蓝色。

太阳光在一天中呈现不同的强度，同时也呈现不同的色光。早晨的阳光偏冷，照射在景物上，通常会有柠檬黄的色彩倾向；中午的阳光较为强烈，相对的色光相较白；黄昏的阳光偏暖，照射在景物上，会有橙色的倾向。当然，这并不是一定的，在实景写生中，要具体情况具体对待。光源色有时会因天气状况，环境色或固有色的影响，产生相反的状态。因此，写生时要根据实际情况反光源色、环境色、固有色等诸因素结合起来分析。

在户外写生中还要注意天气的变化，以及空气层的影响。由于空气中存在水气和尘埃，因此景物的色彩一般偏灰、偏冷，纯度、明度对比都要弱一些。在晴天里写生，明度、纯度、冷暖对比相对强一些。在阴天里或多云的天气里写生，明度、纯度对比相对要弱一些。

总之，在室外写生时，光源、光源色、光照强度、光照角度、云彩等都在不断的变化，因此，色调也会随之改变。我们在写生时必须了解这些基本知识，掌握这些变化规律。准确、迅速地把握好色调是写生的关键。要使画面呈现统一性、同一性，必须要做到心中有数，对色彩关系有比较细致的观察、分析。切忌看一眼画一眼，被动地跟着光色的变化而变化。

四、色彩风景写生的取景与构图

风景画的写生不同于室内的写生，自然界的风景相对较为繁杂。色彩风景画的写生取景与构图时要化繁为简，选择有意味的景物来描绘，要对景物进行有目的的组织与整理，同时，还要保证画面的统一与完整。

有经验的画家在色彩风景画的取景与构图上，往往会从以下三个方面对景物进行选择。

1、主体中心

在风景画的写生里，面对复杂的景物，一定要确定一个主体，把它安置在比较适当的位置，其他景物退居其次，起衬托作用。使画面主体突出，虚实有度。

西方过去有三段式的构图程式，即，在风景画构图中，远、中、近景各占三分之一，一般把主体放在中段。现代风景画的构图常常不拘一格，主体或左或右，或上或下。形成更加有意味的构图方式。在本书编选的作品中既

有传统的构图方式（如《三棵树》《山溪》等），也有现代的构图方式（如《芦苇荡》《海岸》等）。

2、空间层次

色彩风景画的取景和组织应注意景物的层次感和空间感的把握。在画面的处理上，一般不少于远、中、近景三个层次，通常会把中景作为重点，远景和近景在处理上相对较概括。这样的画面就会显得层次分明、有条不紊。

空间的层次还表现在明度的对比与调和上。黑与白对比强烈的部位，就易引起视觉的注意形成焦点。例如：描绘雪地中的一株枯树，树干是明度非常低的黑灰色，大面积的雪是白的，天空是灰蒙蒙的，雪中的树便形成了视觉的主体中心。树以低明度成为第一层，雪与天成为第二层、第三层。这样由黑、白、灰形成的空间层次便很分明地展现在画面上了。

3、色调

自然界的景物色彩丰富，变化万千。季节、气候、自然环境、光源、景物的固有色，以及画家对色彩的特殊感受与偏好，都是影响风景画色调的因素。

一般意义上，风景画的色彩关系，是指在某同一基调下色彩的冷暖对比关系。通常，色彩的补色对比是最强的，冷暖对比关系其次。当画面以暖色基调为主，局部为冷色；当以冷色基调为主，局部为暖色；或者冷暖色面积相当，一但他们形成较强烈的对比效果时，就可以使画面形成丰富的色彩语汇，达到生动感人的画面效果。

冷暖对比强烈的作品

作者 梁曾华

表现同一景物不同时段下的色彩感受

学生习作

总之，确定某种色彩来表达自己的感受，正确处理画面的基本色调，同时运用色彩的冷暖对比形成一定的色彩关系。在统一中求变化，在变化中求统一。把造型与色彩关系紧密结合，就会达到神形兼备，生动自然的画面效果。

五、写生步骤范例

《三棵树》

阳光下的丛林里，生机勃勃的三棵树。背景是明亮的树林，在阳光的照射下呈现暖色调，反衬出近景树荫的冷调子。鲜明的冷暖对比使得画面对比强烈、层次分明、舒朗生动。

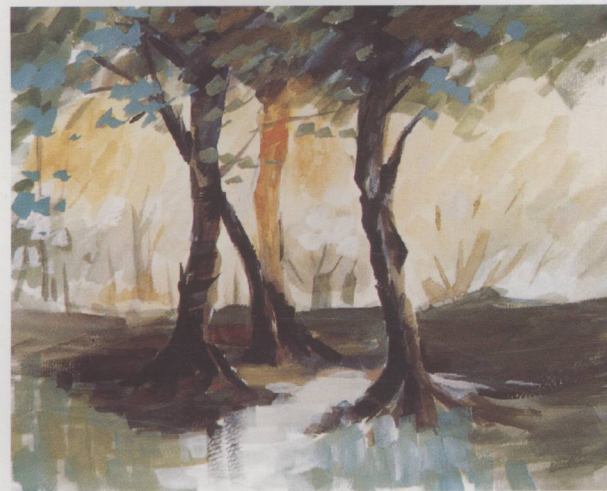
步骤一：用单色起稿，定好地平线的位置，注意构图以及树木的距离和前后空间关系。

步骤二：用较薄的色彩快速地画出背景明亮的色调，等待干后迅速画出前景的树干与树叶部分，要注意色彩大关系及补色的应用。

步骤三：深入刻画树干及树叶部分，注意层次感和树的形体结构、明暗关系、冷暖关系。

步骤四：深入刻画主体部分的细节，塑造光影关系及肌理质感。

步骤五：整理画面大关系，细致刻画前景树干及草地，最后用高明度色点出光源色。

作者
刘媛洁

《西山红叶》

这是一副对比强烈的作品。画面中有较多的补色对比出现，刻意表现出秋的灿烂与辉煌。但要注意的是忌“花”和“躁”。

步骤一：用暖调单色起稿，画出山石、树木与远山的景物之间的关系。略以素描关系区别明暗。

步骤二：以湿画法快速画出天空、远山、山石、草丛以及树叶，大色块铺出色彩关系。

步骤三：从远景入手，刻画出远山的起伏，山石的结构关系。而后，勾勒出中景的树枝、树干，点缀上秋意盎然的红叶。

步骤四：刻画前景的树枝、树叶，注意受光的红叶的暖调与山石下背光的绿色植物反出的冷光，强化对比，烘托气氛。

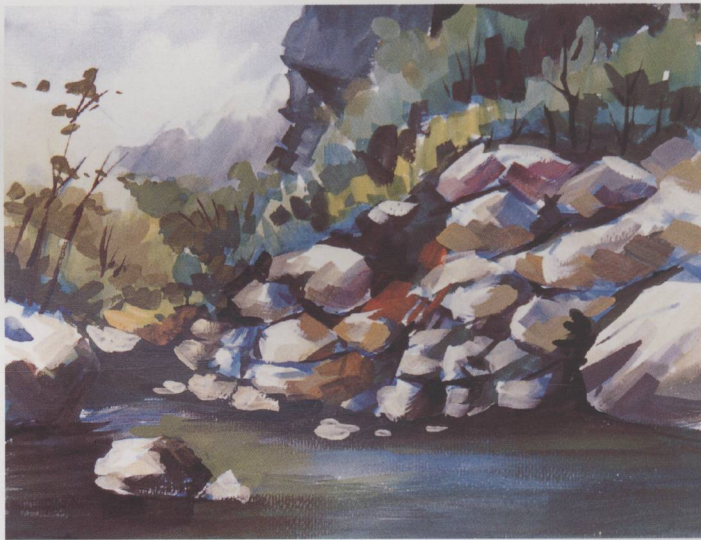
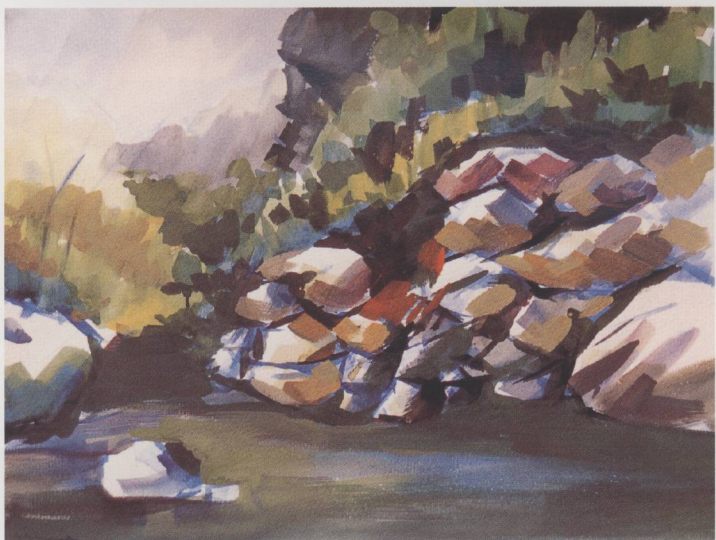

步骤五：用纯净的高明度色彩刻画水的反光，树叶上的光源色。

作者 刘媛洁

《山溪》

溪边的石块与石中的树丛，以及背景的山崖之间，虚虚实实，相互掩映，丰富而微妙。因而就产生了意趣，使人有了作画的冲动。

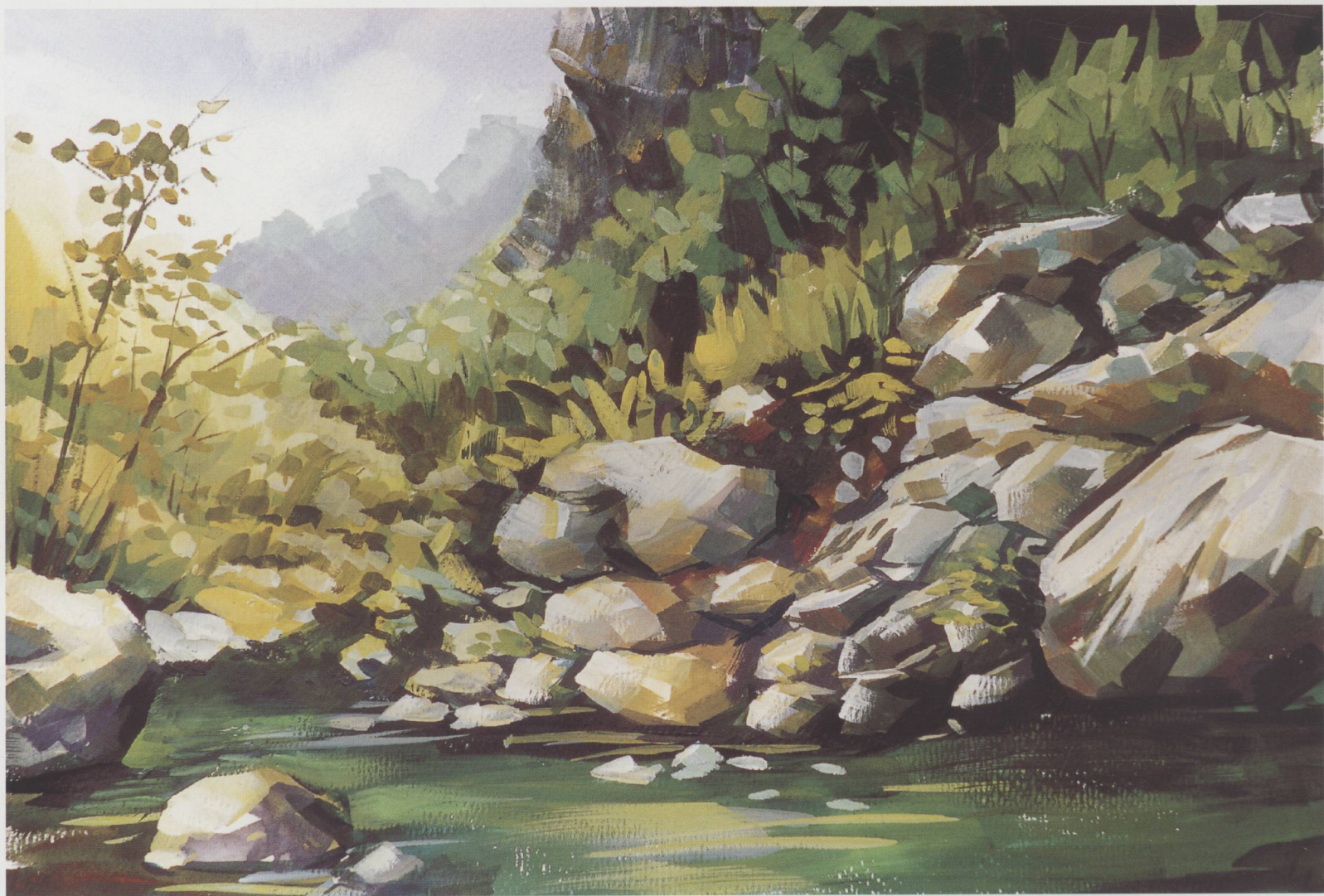

步骤一：以冷色勾勒出远山及溪边的石块，略加明暗画出素描关系。

步骤二：以淡彩画出大的色彩关系，这是色彩风景写生中常用的一种方式，以便于快速捕捉易变的色彩感受。

步骤三：用较厚的色彩刻画背景的山石、丛林及溪边石块主体色相。注意层次关系，着力刻画石块的丰富色彩。

步骤四：在铺好的基调上勾勒出中景的树枝，并调整远近的虚实关系。

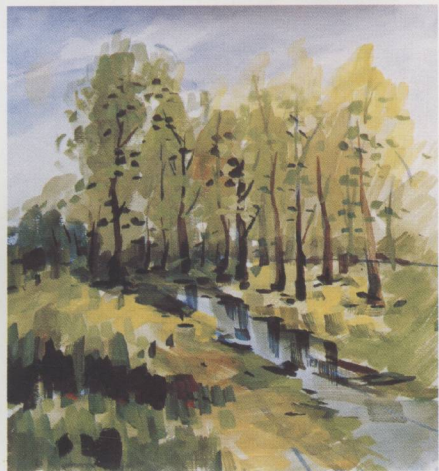
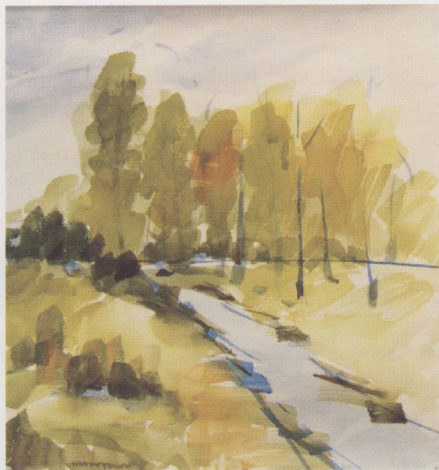

步骤五：细致刻画树丛、石块的原光部分以及水面的反光部分，同时调整大关系。

作者
刘媛洁

《早春》

早春的草绿色是沁人心扉的，弥漫在空中的湿漉漉的空气是描绘的对象，刻画这样的景色要注意色彩间的微妙变化。

步骤一：用单色勾画出地平线、树木、河水。注意构图时，地平线在画面的中心偏下，以便于有更多的空间表现树，另外，还要注意树与树之间的位置关系及河流的走向。

步骤二：用较薄的色，以湿画法快速画出大的色调关系。

步骤三：刻画树干及近景草丛的明暗调子和大关系。

步骤四：深入刻画树的枝叶并画出河中树的倒影。使画面中的景物关联起来。注意画面细节的描绘。

步骤五：调整画面大关系，把握色调的对比与调和关系，点染出树与草地的受光部分以及环境色，用笔要果敢。

作者
刘媛洁

《民居》

这幅作品强调主观感受，画面中塑造的是明清时期的建筑，由于还有人居住，显现出即亲切又神秘的状态。所以，画面既不要太沉重幽暗又不可太过鲜亮。

步骤一：用单色打形，勾勒出民居建筑轮廓并施以明暗，注意画面的透视。

步骤二：用薄画法画出色彩的基调和明暗关系。受光部分用暖黄色，暗部为蓝紫色，使其互为补色关系。

步骤三：用较厚的色画出建筑的体面关系，注意色彩的整体效果。

步骤四：深入刻画建筑的造型和光影，注意用笔，笔触要轻松自然。

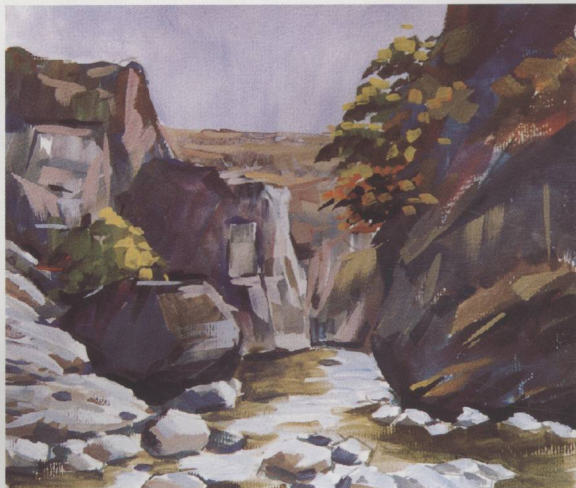
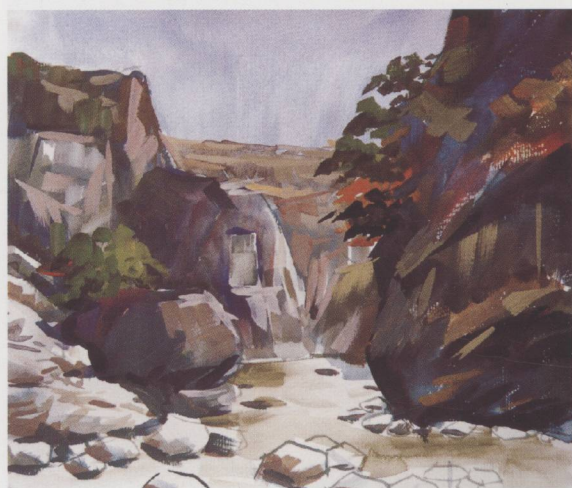
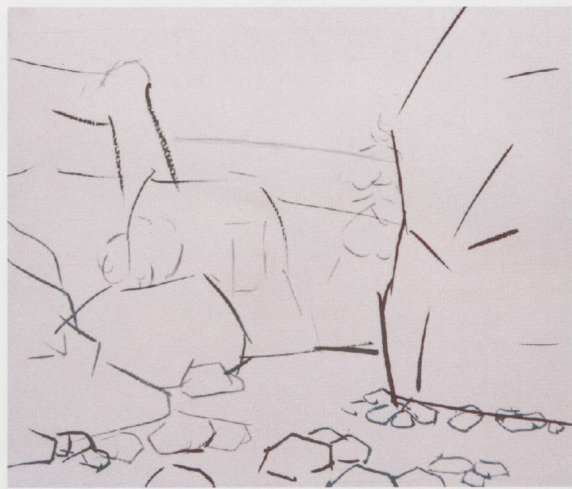

步骤五：调整色彩的对比关系，注重笔触的情绪表达。

作者
刘媛洁

《石淙河》

石淙河畔，石块林立。大小不等，远近不同，形态各异的石块，在蓝天白云下呈现出多姿多彩的景象。描绘石块用笔要干净利落，色彩要丰富而微妙，要注意画面的层次，忌“花”，“乱”。

步骤一：用单色线勾出石块间的位置及关系。

步骤二：用大笔触快速铺满画面，色调稍冷，明度稍低，以增加画面中石块的重感。

步骤三：深入刻画石块色调的细节，并且着力刻画石崖上的树丛，以及石崖石块的结构。

步骤四：深入刻画前景中的石块，着力于明暗关系、远近关系，并画出河水的变化。

步骤五：调整画面的远近虚实，把握住整体气氛和情绪的传达，笔触宜大气、利落。

作者
刘媛洁

《芦苇荡》

围绕着浅浅的，但却蔚蓝蔚蓝的河水的干枯的芦苇，一丛丛，一簇簇，像交响乐一般演奏着生命的乐章。这正是本作品所要表达的，不同于常见的因生命的残败所传达的悲凄之所在。

步骤一：用单色画出地平线、河水及干枯的芦苇丛，并略加以明暗。

步骤二：快速大面积的铺色，加强明度对比，色相对比，用较饱和的色彩画出河面，芦苇丛的基色。

步骤三：着力刻画河塘及周边的干枯芦苇，用低明度的色彩画出河边倒塌的芦苇及河面上的腐叶。

步骤四：仔细刻画前景的芦苇及河面背光的芦苇。

作者 刘媛洁

步骤五：用明亮的色彩，跳动的笔触刻画出浮光的芦苇，使画面鲜活起来。

步骤一：用冷调单色构图，画出竹林及地面状况，略施淡彩表示明暗效果。

步骤二：用明亮的黄色画出受光的背景及土地，用洒盐法画出土地上的肌理效果，待半干时，用中明度基部的绿色渲染竹子底部的色彩关系。

步骤三：等待画面干透后用较重的调子画出竹林的层次，同时注意色彩关系。

步骤四：在画面干透后，用更重的低明度色调勾出主干和树干部分，注意疏密、明暗、前后的穿插关系。

作者 刘媛洁

步骤五： 以高明度色彩画出竹节的受光部分，增强竹林的层次感，同时，丰富的光影变化更使画面加深了视觉感受。

局部一： 背光的树荫里间或透出些许的阳光，是最易用水彩湿画法表现这种轻薄的、透着水气的、又层次分明的效果。

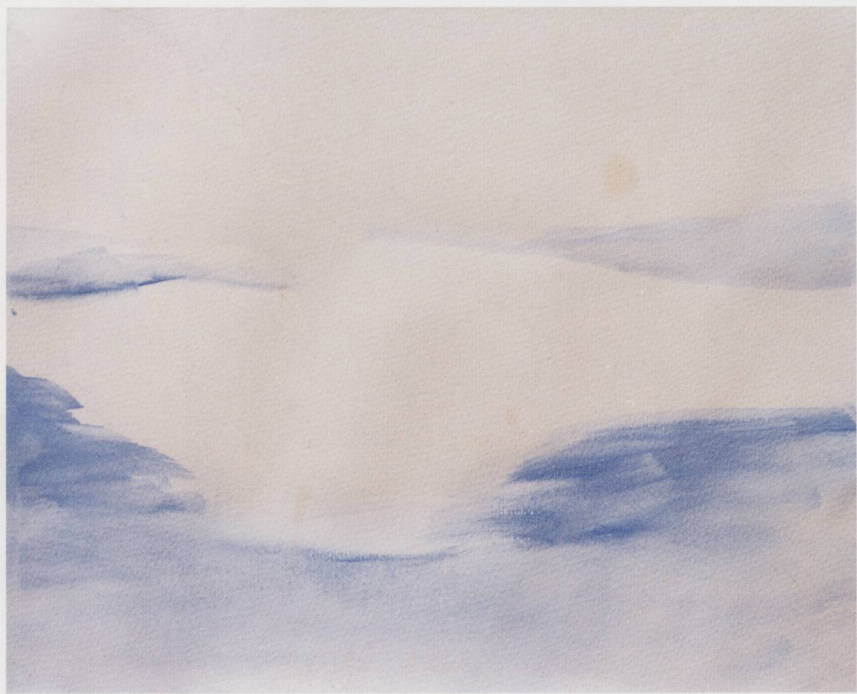
局部二： 竹子间穿插关系的表现要注意节奏感的把握。

局部一

局部二

步骤一：用单色略施浓淡画出远处的岛屿和近处的湿地，注意构图。

步骤二：用大笔大面积渲染天空、夕阳下水天共一色的岛屿，以及阴暗的湿地；天空和受光部分的岛屿为高纯度的暖调，这与低明度、低纯度、冷调的湿地构成鲜明的对比，从而形成了一定的语汇。

步骤三：着重刻画前景湿地的细微变化及湿地中的芦苇丛，用笔要果敢有力。

步骤四：深入刻画远处岛屿及前景芦苇的细节，注意明暗关系、色彩关系、以及画面节奏感的把握。

局部一：以湿画法点染上的有丰茂植物的远景小岛是画面“实”的部分，水面反射着天光，是“虚”的部分，虚实构成意境。

局部二：湿地上微妙的色彩变化，明度变化最难把握。用干湿结合的方法来塑造可以产生较好的层次感。

步骤五：调整远景与近景的关系，点缀近景受光的芦苇的草丛，注意用笔要轻松自然。

作者 刘媛洁

六、局部解析

《锡崖沟》

作者 张之武

局部一

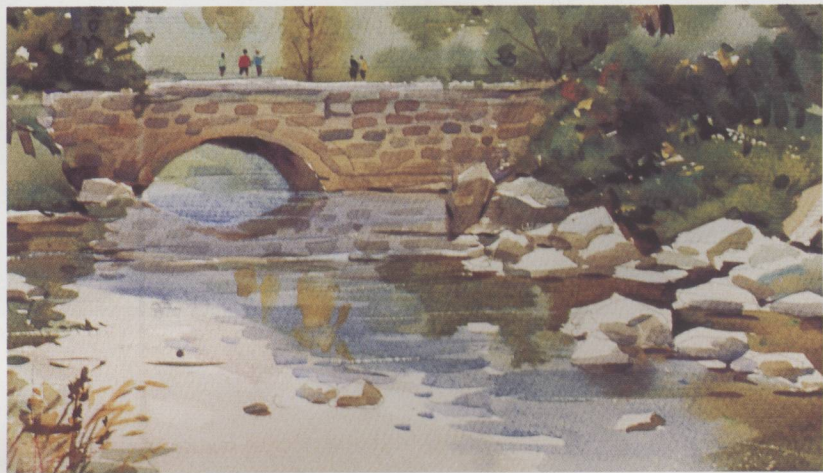
局部一：远山清幽，红色的屋顶以点的形式映衬在诗意的树丛中。画法干湿结合，敷色较薄，轻松而含蓄。

局部二：以湿画法渲染天空、树丛、远山，而后以干、枯笔触表现树干，再以轻薄的色彩点缀树叶，与天空的水气相呼应。画面中大量的调子和赭石、熟褐色增添了画面含蓄的意境美。

局部三：清凉的河水，以冷色调子映衬着赭石色的桥身上三三两两的人。画面的动与静、冷与暖，表现得鲜活自然而生动。

局部二

局部三

作者 张永昌

局部一：
单色水彩塑造的门楣装饰浮雕，透出些许的历史感。作品笔触细腻，精雕细刻。

局部二：牵着宠物的老妇人在阳光下匆匆走过，作品生动地刻画出这个瞬间的动作。

局部三：悠闲的小狗，自在地享受着阳光。