

色彩起步 临本

MEISHUQIBU

●美术起步临本丛书

●浙江人民美术出版社

风景

●吴国祥 \ 著

作者简历

吴国祥 男,1972年11月出生,浙江省嵊州市人。现为中国美协会员;省水彩画学会会员;嘉兴市美协理事。

2000年参加全国第五届水彩画展,获得铜奖;2001年参加省建党80周年美展,同年参加省中青年水彩画邀请展、全国第15次新人新作展,并获得省新世纪水彩画展银奖。

编者按语

对于初学绘画者来说,临摹优秀作品无疑是提高自己形象意识和绘画技能的最有效方法之一。通过临摹,初学者可以了解画家如何去概括、提炼自然物象,而最终将自然物象完美地体现在画面上的整个形象思维过程;同时还可以了解到画家针对不同的绘画题材所采用的不同表现方法和技巧(如构图的运用、各种绘画工具的性能表现等等);从而促进初学者提高写生能力,为以后的创作打下坚实基础。

“美术起步临本系列丛书”的编著者均为有多年美术基础教学经验的教授和画家。丛书在内容结构的安排上具有较强的科学性和针对性。但愿本丛书对初学绘画者能起到一些引路导向的作用。

美术起步临本系列丛书

素描起步临本·石膏几何体	定价10.00元
素描起步临本·单个静物	定价10.00元
素描起步临本·组合静物	定价10.00元
速写起步临本·人物	定价10.00元
速写起步临本·景物	定价10.00元
色彩起步临本·单个静物	定价12.80元
色彩起步临本·组合静物	定价12.80元
色彩起步临本·风景	定价12.80元
国画起步临本·写意花卉	定价12.80元
国画起步临本·写意禽鸟	定价12.80元
国画起步临本·写意鱼虫	定价12.80元
国画起步临本·写意蔬菜	定价12.80元

著 者:沈 中
责任编辑:程 勤 管慧勇 黄晓峰
封面设计:欣 然

色彩风景临摹的基本方法

许多初学绘画者对大自然的绚丽多彩、纷繁复杂,感到束手无策、无从下手,这很正常,很少有人一开始学绘画是从画色彩风景入手的,很多人在画色彩风景前,都有一段时期色彩静物的基础积累。色彩静物的光线与物体相对比较稳定,外形也简单。而色彩风景的景与物就比较复杂,光线随着时间的变化而变化,对象的形体和色彩也随之产生变化,这是色彩静物与色彩风景的最大不同点;而两者之间的相同点,是学习色彩的目的与色彩的规律是相同的。

记住在画色彩风景时,不要忘了以前所学的一些色彩知识与一些基本规律,不要被对象纷繁复杂的形与色所迷惑,而被牵着走,进入只注意局部的形与色拼凑的死胡同;要有一个对画面的整体大局观,宏观地控制整个画面的效果与描绘过程。

在描绘过程中,可以把眼前所观察到的景物当成以前所画过的静物来对待,只不过是一组相对复杂化的静物而已,换个角度讲,就是把景物当成静物画,只不过对象不同而已。

在画色彩风景前,要注意两个重要因素:一是构图,二是色调。

从初学的角度来讲,描绘的对象应选择稍简单一些,最好只画天地物三景,不要有过多的细节。画前选景与构图时,作者应抓住一个兴奋点,有一种想要画好它、想表达它的冲动。我们都知道,只要有阳光的照射,大自然中的景物肯定是统一在一种色调中。色调一般是指画面颜色的总体倾向,即画面总体设色。对画面色调感的把握,需要我们平时不断的摸索与积累。色调的分类:

从色相上分:有紫调、红调、黄调等。

从明度上分:有明调、中明调;暗调等。

从纯度上分:有高调、中间调、低调等。

从冷暖上分:有暖调、冷调、中性调等。

解决色调的问题,需在取景时就有意识地寻找色调统一的景物,这样客观上限定自己,经过一段时间的严格训练来逐渐掌握。

在学习过程中,可以采取临摹与写生相结合的方法,不过临摹前,首先需要分析一下你所要临摹的作品,吃透它,弄清楚来龙去脉和为什么要这样画,理解后再动手(提倡以意临和背临为主)。

不管你通过什么方式方法,它最终的目的是一样的,也就是说学习的方式与方法只不过是一种手段与过程,不是目的。在风景写生过程中,运用不同的方法训练解决色彩的认识问题,根除一些画静物色彩概念用色习惯,来培养自己敏锐的色彩观察能力和驾驭色彩的能力,为以后的学习与艺术创作打下坚实的基础。

图书在版编目(CIP)数据

色彩起步临本·风景/吴国祥著.-杭州:浙江人民
美术出版社,2002.6
(美术起步临本丛书)
ISBN 7-5340-1459-X

I.色… II.吴… III.水粉画:风景画-临本
IV.J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第034824号

色彩起步临本·风景

编 者:吴国祥

责任出版:胡国林

出版发行:浙江人民美术出版社出版

地 址:中国·杭州市体育场路347号(邮政编码:310006)

印 刷:浙江兴发印刷厂

开 本:787×1092mm 1/8

印 张:2

2002年6月第1版·第1次印刷

印数:0,001-5,000

ISBN 7-5340-1459-X/J·1267

定价:12.80元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社发行部联系调换。

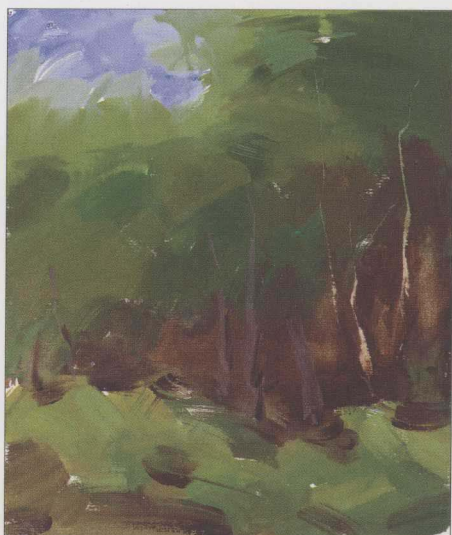

步骤:(1)用单色起稿,定好地平线位置,仔细勾勒出前后树木的大小和互相之间的穿插关系,再区别一下明暗关系。(2)然后用较薄的色彩快速地从上到下、从深到浅地铺出画面的大色调和色彩的冷暖变化。同时,趁底色未干时用刮刀利索地刮出树干。(3)深入刻画前面几棵主要的树木及其树叶,注意树叶的明度与冷暖变化。(注意用刀力度的轻重)(4)边画边调整,用刮刀摆出树干叶子的色彩(用色稍生些,注意刀摆的方向和位置),这样有利于拉出整个树林的空间感。

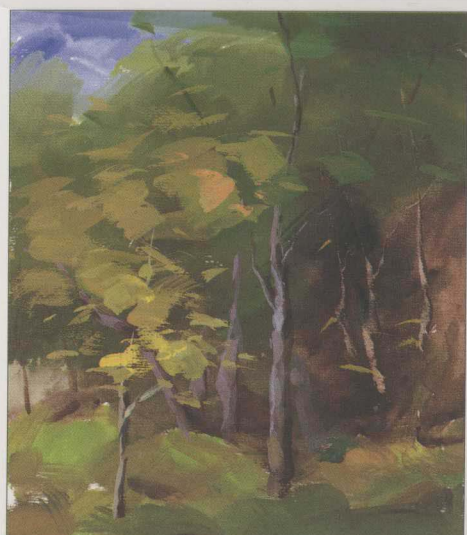
临摹要点:(1)处理整片绿色的树林相对比较难些,这样更应注意画面的通透感(注意画面左上角的天空的色彩冷暖变化及右下角褐绿色树阴丛中用刀刮出的树干的技法)。(2)注意画面绿色与绿色之间的区别,不要显得雷同而缺少变化。(3)注意拉出画面的空间关系。

①

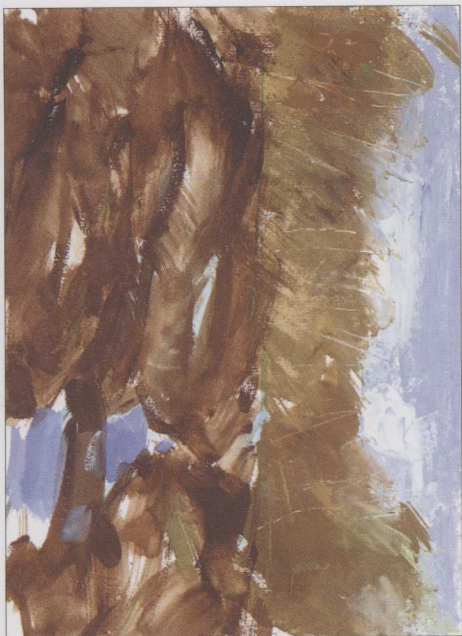
②

③

①

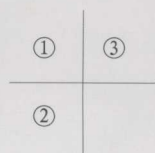
②

③

步骤：(1) 单色起稿，较仔细地勾勒出地平线的位置、树林、前面小水沟的走向以及主要树木的形状，注意前面树木的透视关系，稍微分一下明暗变化。(2) 用较深颜色铺出整幅画面的大色调与冷暖变化（用笔自如，从天空到背景，再到前面土地与水沟，开始时用色稍薄一些）。(3) 从整体角度出发，进行刻画，找出前后树木的空间感与色彩的变化，对土地与水沟进行塑造。(4) 深入刻画与塑造出前面主要树木的形体结构与色彩变化，用刮刀刮出一些主要的树叶，边刮边调整。

临摹要点：表现大片树林时容易画碎、花、乱。所以，一定要有一个整体观，要懂得取舍，不要面面俱到；同时要注意画面的色彩关系，用树干的一点紫色来与大片黄色取得和谐的补色关系；这样，一方面取得了画面的谐调，同时也有利于拉出前后空间关系。

步骤：(1) 用色起稿，找出画面地平线，并勾勒出远山、中景、近景的轮廓以及透视变化，稍微区分一下明暗关系。(2) 从暗部开始铺出整个画面的大色调，从上到下、从远到近地处理。(3) 深入刻画中景到近景，进行局部塑造形、体、色。(4) 进入画面的调整阶段（透视变化、色调、色彩的冷暖变化等）。

临摹要点：(1) 要合理利用空气透视的原理来拉出远、中、近三者之间的空间关系。(2) 远山的淡蓝色要一气呵成，尽量少修饰。

▲步骤：(1) 用单色起稿，定出地平线（位置略低些，这样有利于表现出天空的空旷感），大致勾勒出云朵的厚度及远山与近处的房子的透视结构和黑白关系。(2) 然后用轻松流畅的笔触，从上到下铺出大体色调。在画云朵时应注意笔触的走向与云朵的厚度。(3) 接下来画自然地带出灰紫色的山与前面一片夕阳照射下的房屋（注意在表现时不要刻意地去描绘）。(4) 审视整个画面，进行调整（注意画面的色调与色彩的冷暖变化）。

临摹要点：(1) 一定要体现出云朵的厚度（初学者容易画成薄薄一片，因此会造成平面的效果，缺乏立体感）。(2) 整幅画面用笔需流畅自然，注意物体的大致形状表现，不要刻意地去描绘。(3) 应注意雨后夕阳的画面气氛与感觉（没有完全褪去的灰紫色云层与微露的蓝色天空之间的关系）。

►多雨的季节

临摹要点：(1) 因为是雨天，所以应从灰色系列中去寻找画面色调。描绘天空时需稍多的水分，一气呵成（画前要有一个清晰的思路），尽量不要有太多的修饰，让画面有一种自然的水渍流淌的效果。(2) 应注意表现天空的灰色、远处房屋的灰色与近处房屋灰色的区别。同时，要注意在整幅冷灰色调的画面中恰到好处地处理出几块暖灰色，有利于调节整个画面，不至于太过沉闷。

①

②

③

▲步骤：(1) 首先用单色起稿，定好地平线，仔细地勾勒出房屋、堤岸、石桥等的结构与透视变化，包括水中景物的倒影轮廓，略加区分明暗关系。(2) 用较薄的颜色一气呵成画出天空，然后铺出大体色调，从远到近、从上到下地来处理画面，作画期间会不经意地留下一些飞白，表现出水乡民居的石灰墙质感。(3) 刻画画面的主体部分（如房屋、石桥等），注意把握好整个画面的色调和气氛。(4) 进入仔细塑造与局部调整相结合阶段，最后加上一些点缀性的人物。

临摹要点：(1) 注意房屋、堤岸、石桥三者之间的透视变化。(2) 对整个紫灰调子的画面的把握。(3) 房屋墙面的留白要自然，不要刻意去描绘。

▼晚霞

临摹要点：(1) 注意海平面位置关系不要呆地放在画面的中间。(2) 整张画面为暖色调，所以要注意暗部颜色的冷色倾向，不然的话，画面就会显得焦、火气。(3) 注意云朵与波浪的厚度和透视变化。

①

②

③

▲步骤:(1) 用单色起稿,定好地平线,然后仔细地勾勒出房屋、石桥等景物的结构与透视关系包括水中倒影的轮廓后,再稍微区分一下明暗关系。(2) 先用较深的颜色画出景物的暗部,然后用较薄的色彩从上到下、从远到近铺出大体色,注意色彩的冷暖变化和画面的色调(在天空颜色未干时,接上远处房屋的色彩与远处的树)。(3) 着重刻画前面的屋顶与石桥(用刮刀堆砌,这样能更好地体现石桥的坚实感)。(4) 深入刻画主体部分的细节,加上前面的树林和树叶。边画边调整,最后用较艳丽的颜色加上点缀的人物,来活跃整个画面的气氛。

临摹要点:(1) 注意石桥与后面屋子的前后关系。(2) 要控制住整个画面的冷灰色调,学会运用色彩的对比作用。(3) 学会刮刀画法的表现技巧,这样能更强地拉开主次与空间关系。

教堂(右页)

临摹要点:(1) 此幅画特别要注意的是它的透视变化。(2) 要分析一下画面上的用色和用笔变化,注意在临摹时一定要对画面理解后再动手,所有的用色与用笔都要控制在一个完整的画面处理中进行。

①

②

③

▲临摹要点：(1) 城市建筑用色纯度要高些，注意各种建筑物外墙的质感区别。(2) 注意建筑物、人物、汽车等物体的前后空间与比例、透视的变化。点缀的物体与人物的形态和色彩要注意变化，不要千篇一律，同时要调整关系。

画面主体部分的技法效果

炊烟 (第 12 页)

临摹要点：(1) 首先分析一下整个画面色彩如何变化、用笔的走向等方面问题后再动手。(2) 特别要注意水波纹的处理，用色、用笔要自然生动。同时，稍微加强一些水面的天光环境色。(3) 画船上的炊烟，需待底色未干时用清水洗出。这样，一方面可以“破”一下左下角这块颜色，另一方面可以增加画面的生动感和生活气息。

初融 (第 13 页)

临摹要点：(1) 注意小河、雪地、堤岸的透视变化。刻画时要处理好小河的流水的质感与雪地的质感，用笔要流畅、轻松。(2) 近处左下角的石块处理，要在整体观察的前提下有局部的塑造。

步骤: (1) 用单色起稿, 先确定地平线, 然后勾勒出远处的树木与近处凉亭的大小、结构与透视关系, 找出水中倒影的轮廓, 再分出大致的黑白关系。(2) 先找出暗部颜色, 铺出大体色调, 再描绘天空和远处的树林(注意两者的自然笔触的衔接)。(3) 从整体角度出发, 铺满整张画面, 注意色彩的冷暖变化和景物这间的色相区别。塑造出凉亭的结构与色彩变化, 以及水中景物的倒影与水的质感表现。(4) 深入刻画主体部分, 最后再加上一些点缀画面的人与物, 边画边调整。

临摹要点: (1) 注意凉亭与后面树林的空间关系。(2) 注意树林与树林、树林与水面倒影同色系之间的明度与纯度的变化。(3) 特别要塑造好水的质感的表现。

12/12/21
12/12/21

临摹要点：在经过一段时期的人物、静物、动物速写的训练后，你会发现人物的动态千姿百态。在画水粉写生时，要注重强调人物的动态、神态，用简练的画笔色块，勾勒出各种动态人物。

临摹要点：在画景物的时候，会碰到各种点缀物体，用以加强画面的生动性，要在写生之前多观察动物等各种物体在自然界中的变化，通过多观察、多训练来达到自己能力的提高。