

美术培训规范教学丛书

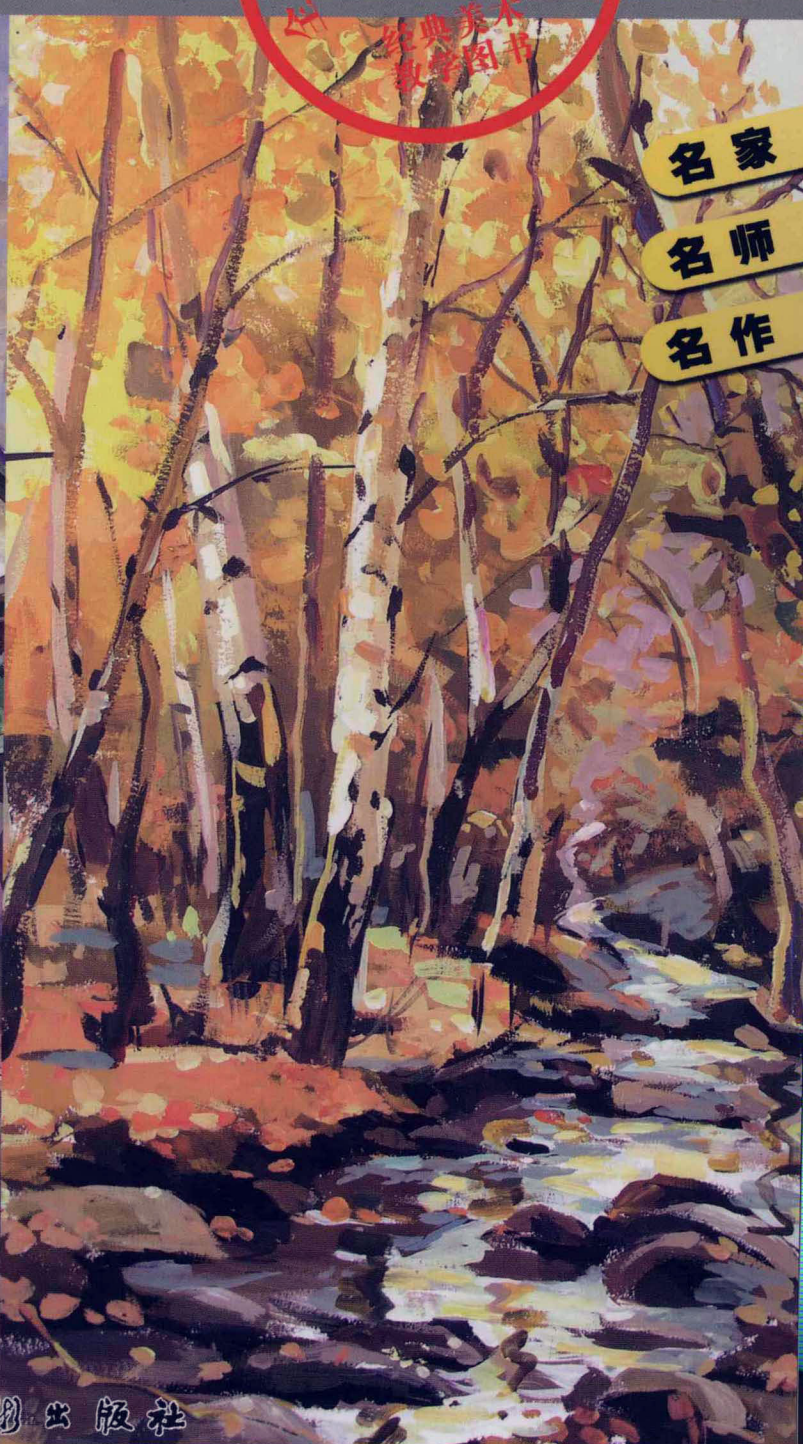
美术基础入门教程

鲁兵 编著

色彩风景详解

MEISHUPEIXUN
GUIFANJIAOXUE
CONGSHU

- 全国最权威、最规范、最实用的基础美术教学用书
- 连续五年雄居美术图书销售排行榜前列
- 引领数万学子成功步入高等艺术院校殿堂

名家
名师
名作

安徽美术出版社

美术培训规范教学丛书

美术基础入门教程

鲁 兵 编著

色彩风景详解

SE CAI FENG JING XIANG JIE

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景详解 / 鲁兵编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2009. 1 (美术培训规范教学·美术基础入门教程)

ISBN 978-7-5398-2022-4

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第198970号

丛书策划: 张 榆

陈 涛

主 编: 吴 迪

编 著: 鲁 兵

责任编辑: 朱阜燕 毛春林

封面设计: 张 斌

范画作者: 鲁 兵 鲁 琼 吴进才

姚浩军 黄 莺 李 铭

胡 迅 扬江杰 项 坚

美术培训规范教学丛书

美术基础入门教程

色彩风景详解

安徽美术出版社出版发行 邮编: 230071

合肥市政务文化新区圣泉路1118号出版传媒广场14F

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

合肥晓星印刷有限责任公司印刷

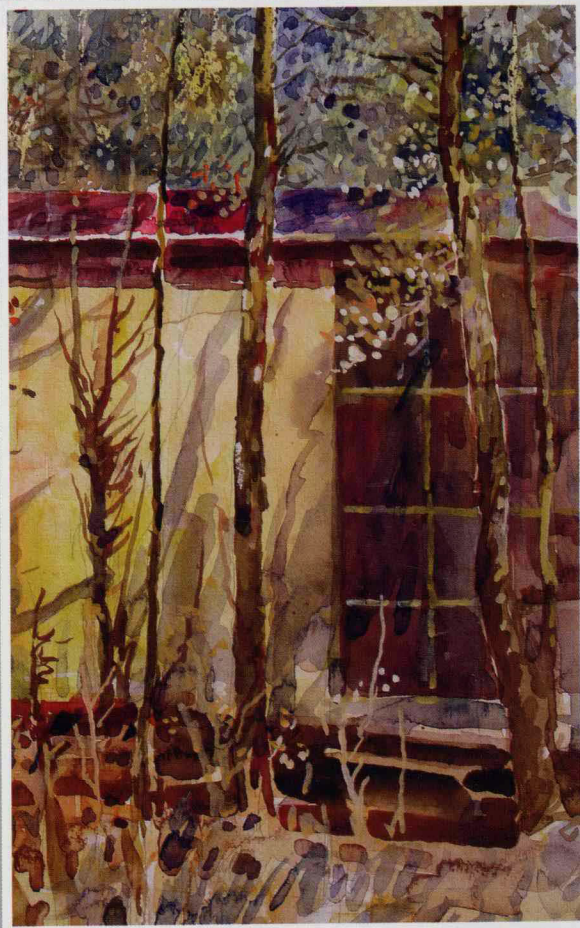
889mm × 1194mm 1/16 4印张

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5398-2022-4 定价: 18.00元

作者简介

鲁兵, 笔名鲁斌, 教授。1939年出生于上海, 1965年毕业于浙江美术学院油画系。中国油画家协会会员, 全国优秀教师, 曾任浙江工业大学设计艺术学院院长。长期从事基础美术和艺术设计工作, 积累了丰富的教学经验, 其论文与作品多次在艺术书籍或杂志上发表。现为浙江工业大学环境艺术学科带头人。

写给初学者

每年春季，成千上万的考生穿梭于各种高考培训辅导班，他们不断地画着石膏头像、真人头像、色彩静物，摆弄着陶罐、花卉、水果、衬布……小小的画室里挤满了学生，洗笔声、叹息声、喧闹声混杂在一起。老师在那种紧张的氛围里马不停蹄地给学生辅导。经过了短期的拼搏与努力，每个考生能感觉到美术水平的提高，在残酷、激烈的竞争中实现梦寐以求的理想。

开学了，对着那些兴致勃勃的新生，美术教师们突然发现他们的美术基础是那样的不扎实，非常的薄弱。他们面对风景写生束手无策，对着阳光、建筑、山脉、树林，不知如何下手。原来，考前的那种速成式应试训练，让学生们并没有真正地学到多少专业基础知识。他们为了应付美术高考才想出各种各样取巧的应试方式，缺乏全面的美术基础绘画技能。

以往的美术考试没有风景默写的试题。几年前，一些省的美术院校在招生时，出题让考生们默写一幅风景。这让已经将素描和色彩静物应试能力准备得非常充分的考生们惊愕不已。之后，各类美术培训学校就开始相继增加了风景写生与默写的课程内容。事实上，圈内人士都很清楚，风景写生作为一种绘画的种类，同样是训练学生的观察、审美和造型能力的有效手段。

今天，我们的美术学院及各类美术设计学院的招生部门，正逐渐改变原有的考试模式，将风景默写试题搬上了试卷，使我们的美术学子们面向大自然，扩大了学习绘画的视野，从自然中去寻求形式美，培养出吃苦耐劳的精神。这种应试能力的改变是行之有效的，而如何去培养考生的艺术审美和基础造型能力的问题则摆到了教师们的面前。

随着美术类专业的延伸，美术设计类专业的发展，纯艺术型培养模式也随之改变。为适应新时代发展的要求，美术基础训练思路正在拓宽，色彩风景训练的方法和表现形式，也会更多样化。让我们共同来探索和研究新的教学之路。

目录

概述	1
写生准备	2
基本构图	3
基本透视	4
基本色调	5
基本画法	6
云层表现	10
桥的表现	11
山景表现	12
树木表现	16
船只表现	22
人物表现	28
动物表现	29
建筑表现 1	30
建筑表现 2	34
作品欣赏	39

概述

当前，水粉和水彩已经分开。水彩画界认为，凡是用了白粉颜料的作品都一概不算是水彩画。

水粉画者将画面堆厚以示区别。水彩和水粉不能一刀切，它们的技法常常联系在一起，既发挥各自的长处，又能相互辅助，从而达到更自由地表现对象的目的。事实上，水、粉、彩，都是同一媒介，只是由于颜料加工特性和透明度不同，以及工具、纸张的差异而产生不同效果。水的渗透性和粉的可塑性各有优点。白纸的透明和白粉的覆盖产生色感区别。我们应该把这种差异和效果结合起来丰富画面，并在实践中将技法完善。

小学生作画，开始先掌握油画棒，再逐渐过渡到讲究技巧的水彩。但是，到了美术高考时，几乎都用水粉作画，这已成为美术教学的基本规律了。

笔者认为，新概念的水粉风景画，应该充分吸收水彩技法的优势，使我们的画面更透灵气，更具意境。古代大师们并没有将它们区分开来，而是综合运用了粉彩画法技巧，创造了不朽的作品。笔者现将在教学和写生实践中对水、粉、彩的特性与表现技巧，及水粉风景的表现技法和盘托出，以供同行和学生们探讨。

写生准备

水粉风景写生工具、材料

外出写生，离不开材料、工具。首先，写生时凳子不能少，因大部分地方不能坐。还需要携带小号的写生支架，支撑画板、画夹。写生时不要将画板或画夹放于膝盖上，以免作画时产生作画视点太近不能顾及整体的问题，要腾出双手。工具箱内加一块调色板，因初学者在调色时常常会感到调色板不够大。

水粉色用明亮、饱和、含胶适中的品牌，不用杂牌货。外出前将颜料挤在颜料盒的格子内，冷色、暖色排列有序。临时挤颜料会影响作画。带上一块布用来擦笔，以免将水搞脏。水粉对画纸的适应性较强，但初学者最好用专用水粉纸或水彩纸，质地差的纸不用。

水粉风景绘画用笔和画静物用笔相同，带一支弹性较好的国画长锋笔，以勾勒枝条和线条。带一段纱绳，在水面够不到时吊水用。

画外景要结伴而行。荒野写生要注意寒暖、饮食、安全，互相照顾。有时要带防蚊剂，有时要打草惊蛇。要能吃苦耐劳，在实践中培养能力，绽放才华。

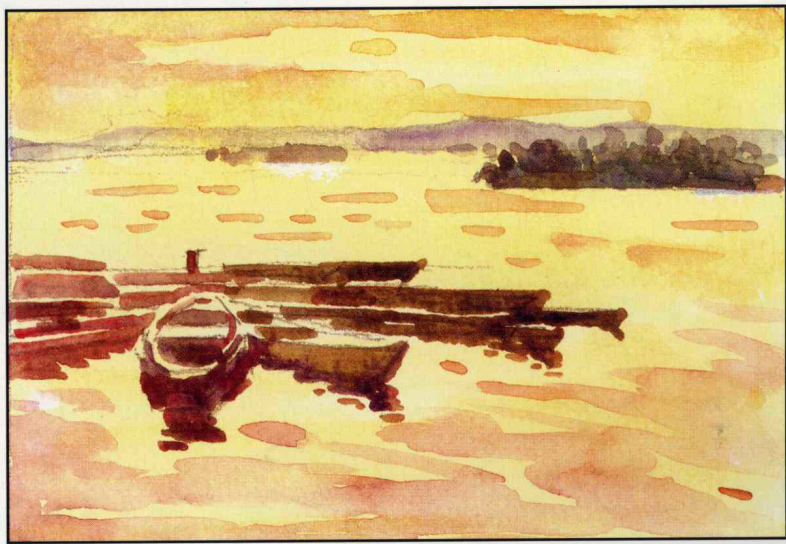
基本构图

水粉风景写生的取景

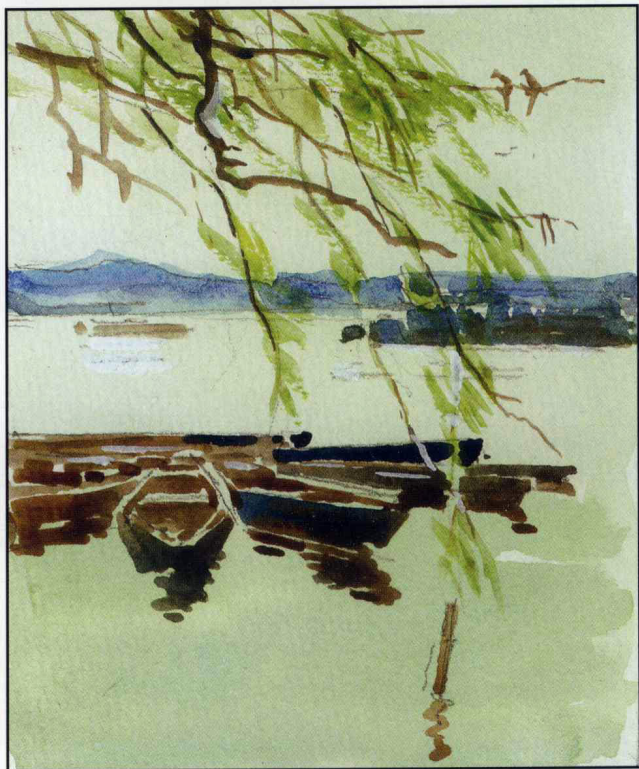
画面取景是风景写生最基本的要求，构图的好坏是你所要表现的对象成功的重要因素。

构图有多种形式。如果你想表现画面景色宽广，那么就应该用横构图；如果你想表现高大的建筑物、树、天空云彩等，就应该用竖构图。方构图的形式使画面产生饱满、视觉稳定的感觉。

横构图

竖构图

方构图

基本透视

水粉风景写生透视的理解

透视是风景写生中的一门重要课程。风景透视的种类大致分为以下几类，“平行透视”、“余角透视”、“圆形透视”。

平行透视 要根据视点的高低来表现物体的不同透视角度，以“视平线”为基线，以“透视点”灭点为基点，所有的透视线都以画中的一个“透视点”为中心，聚焦消失。

余角透视 以视平线左右延长线上的对应视点来确定物体的高度。左右视点余点距离越近，物体越高；左右视点余点距离越远，物体越低，所有透视线向视平线两侧的余点聚集、消失。

圆形透视 弯曲的河道等属于“圆形透视”，规律是平行于画面的河面变窄，而垂直于画面的河面变宽。

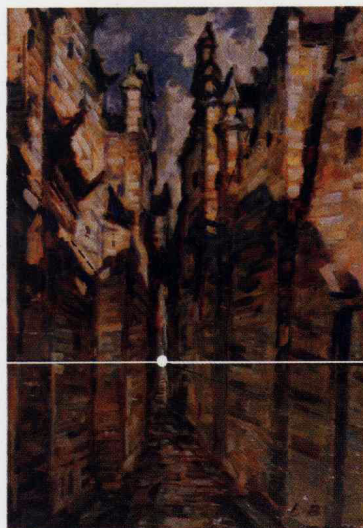
平行透视

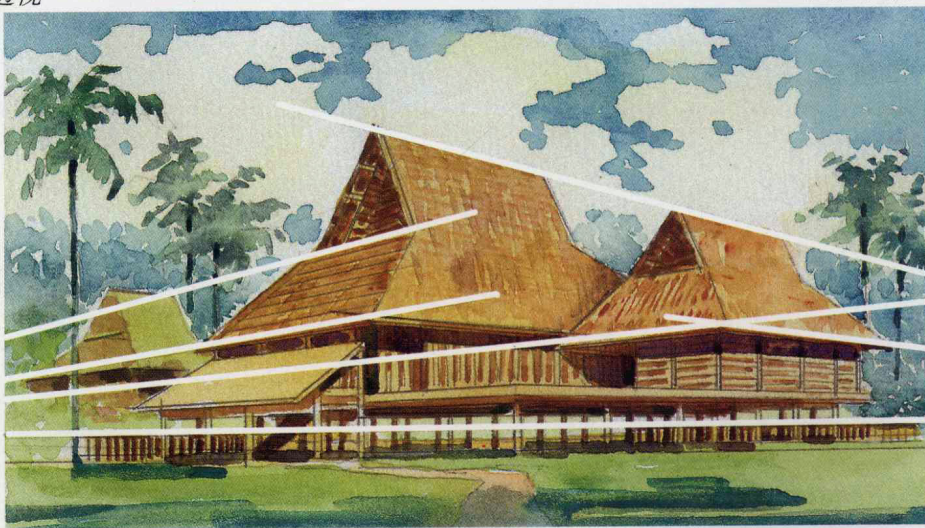
平行透视

圆形透视

平行透视

余角透视

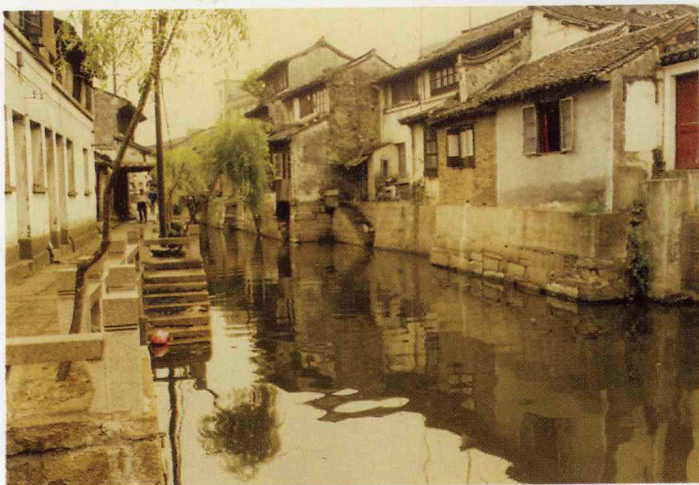
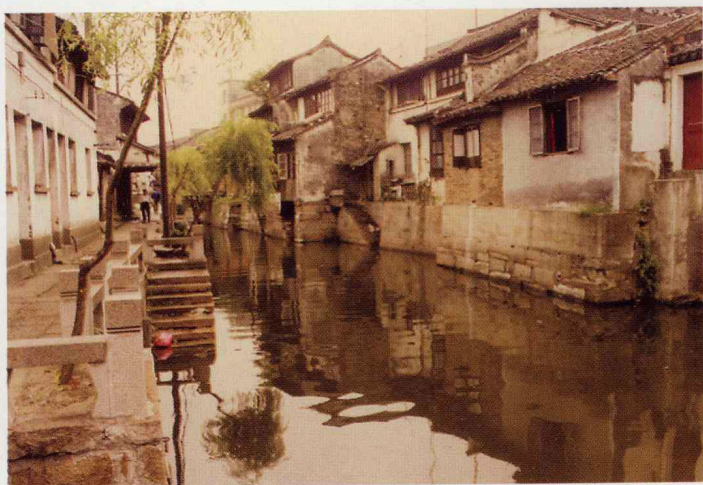
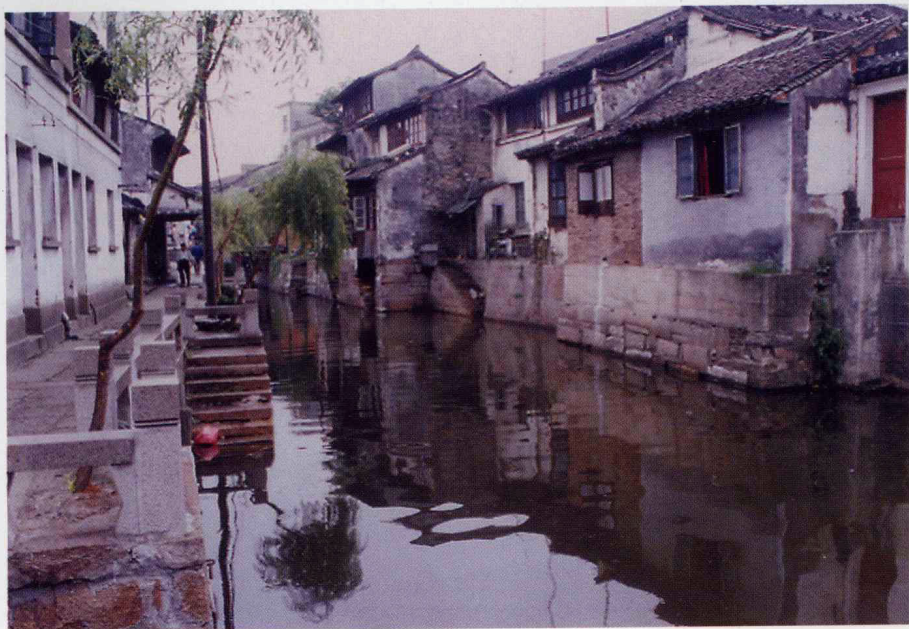
基本色调

水粉风景写生色调的把握

同组景物不同的组调关系

色调是表现色彩情感和画面季节的风景写生要素。有时我们在写生同一组景物时，随着天气的变化景色也在改变着不同的色调。因此，我们在作画时，一定要把握画面的色调，要保持画面用色的协调性，强调画面表现的情感氛围。

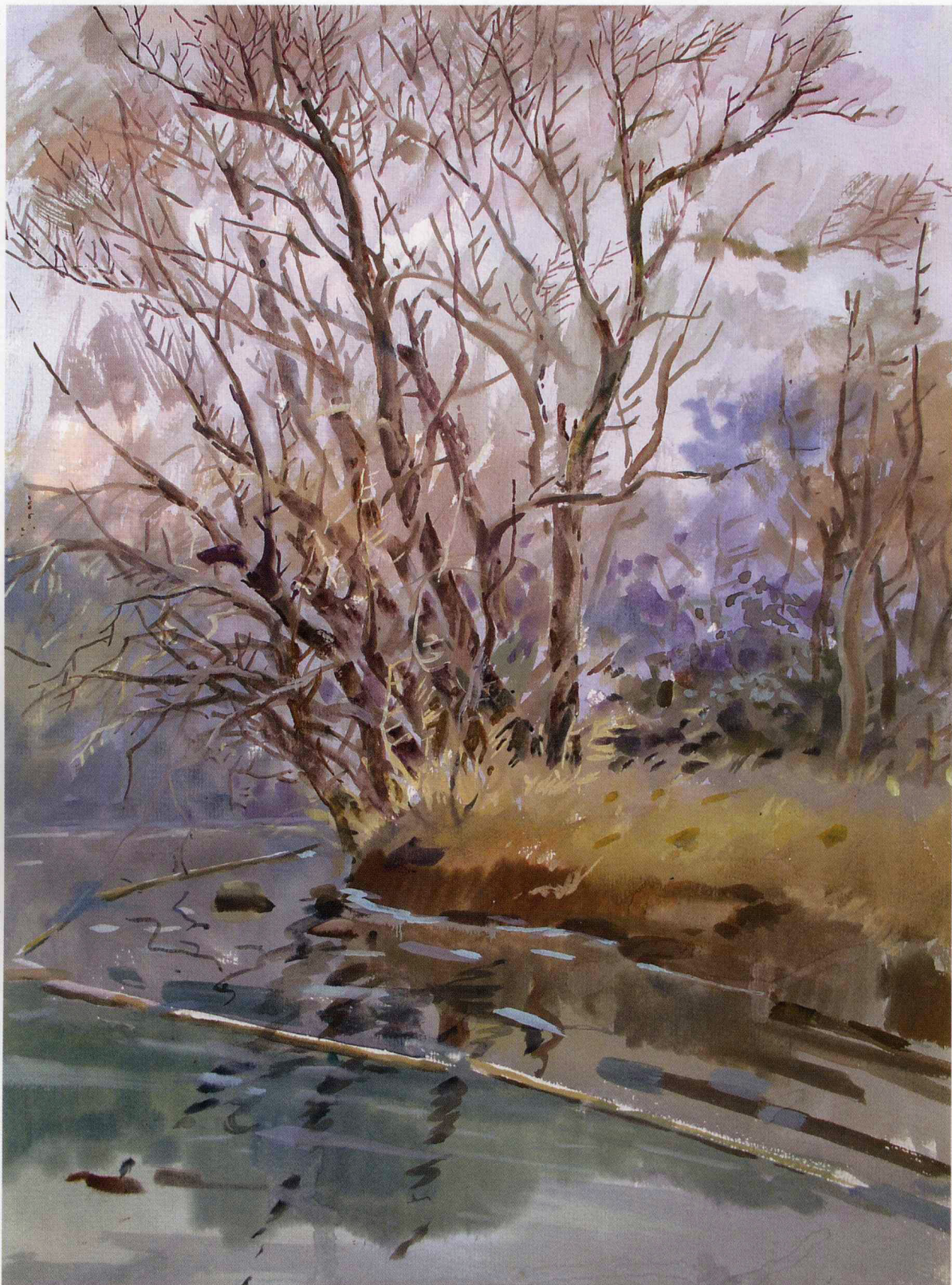
一般高考时，如果考题是风景默写，大都要求考生在默写时画成指定的色调。因此，平时要多加加强组调的训练来应对考试。

基本画法

水粉风景画几种基本表现技法

水粉薄画法

《树丛》 该作品采用水粉色薄画渗透技法。作画速度要快，用色要薄，树干、枝条可用中国画笔勾勒。

《马头墙》 这幅作品采用水粉厚画技法，用色浑厚、坚挺，部分墙面的塑造采用了调色刀塑刮的技巧。

《码头》 这幅画以水粉、水彩结合的表现技法来体现船、水、天空的关系及码头泊船的气氛。薄粉色既修改了画面，又增强了表现力。画面中的铁链等近景，保留了水彩画法技巧。

《蒙特利尔郊野》 此画用水粉、水彩合并的薄画技法，表现加拿大山野树景的多层次变化。而厚粉技法难以达到此效果。

云层表现

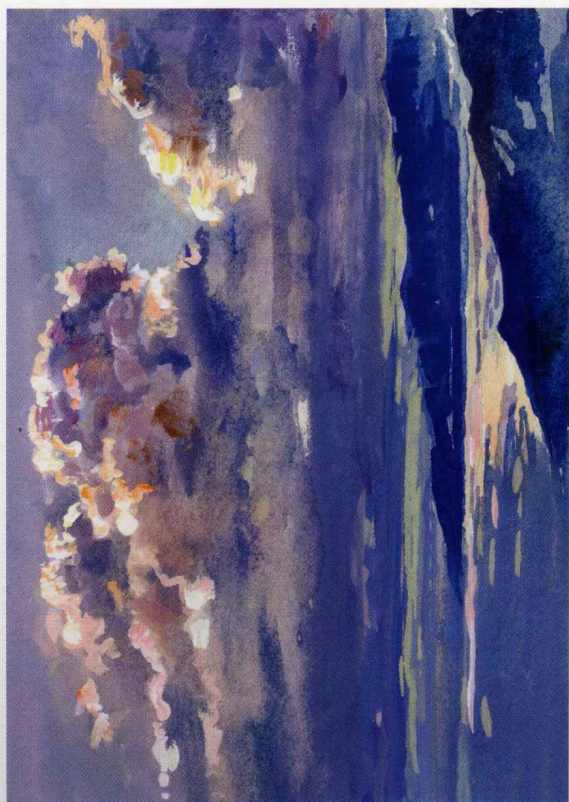

图2为晨光云层。云顶受暖色亮光照耀，山未受到光照而色彩浓重。水面平、无风浪。

图1为逆光下的云层。光线从背后透出，造成亮色的轮廓线。

图4中云层被蓝天分割出道道透视线，表现出云层的运动和深远感。

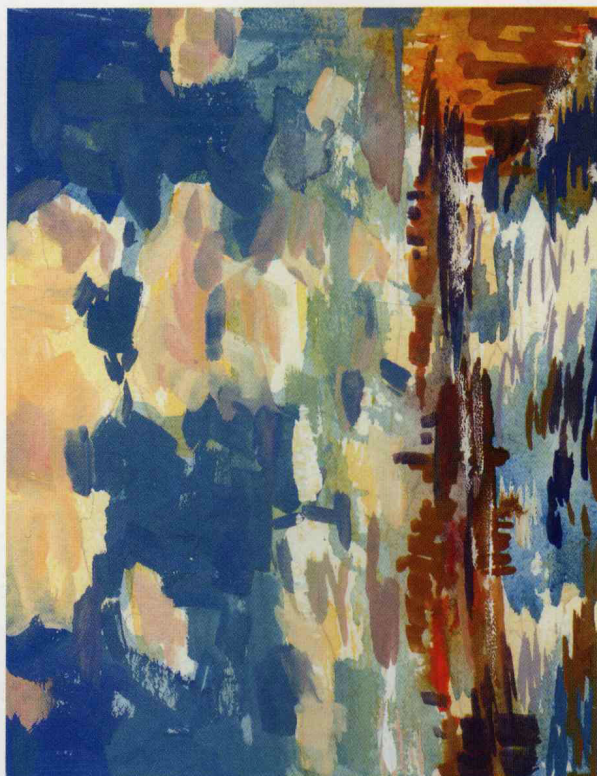
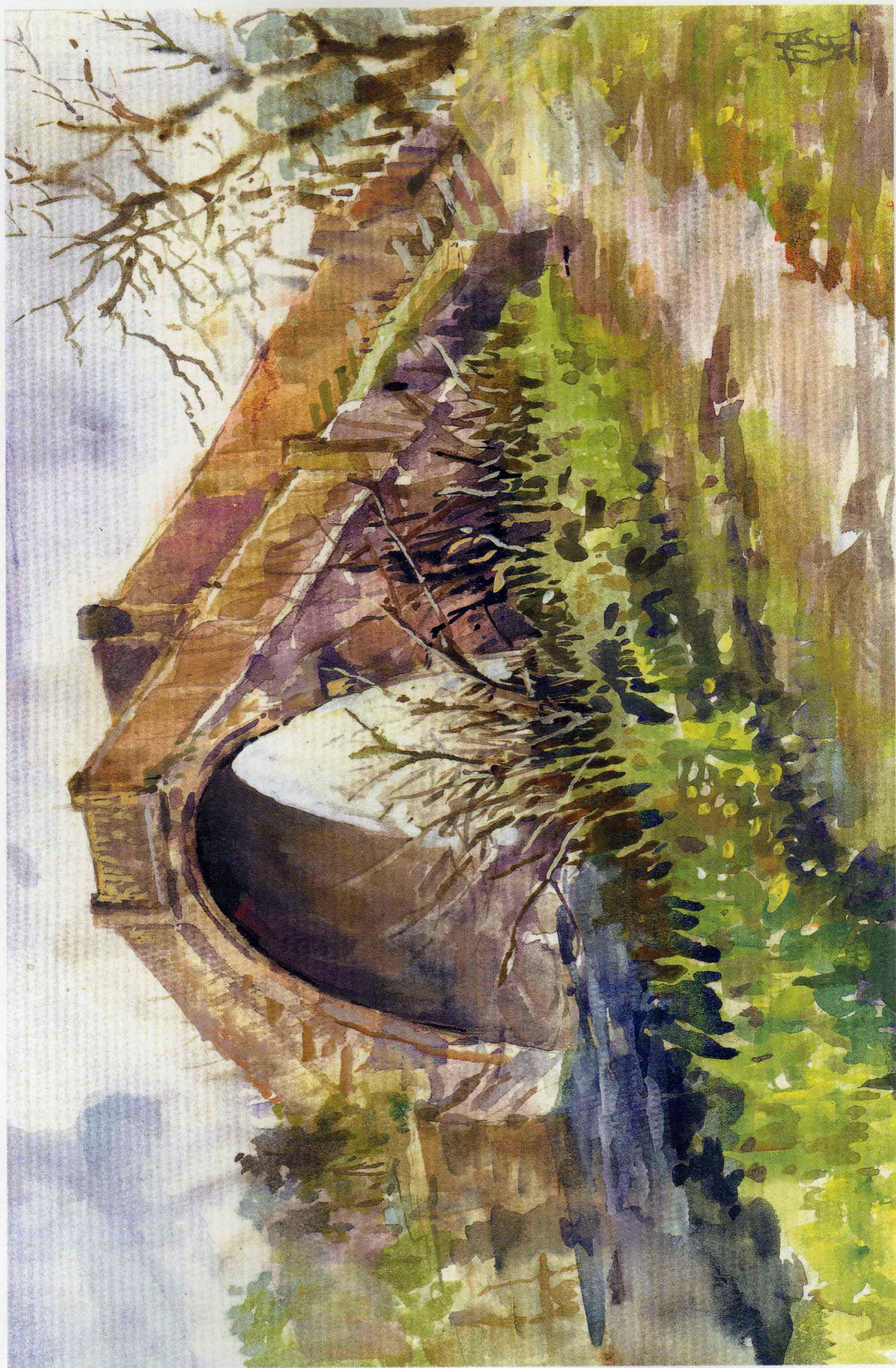

图3为中午阳光，色彩明亮，光在湖面上有反射，云彩有远近透视变化。

桥的表现

桥在风景画中经常遇到。在江南拱形桥较多，在构图中安排好位置很重要。要注意它的角度和透视变化。表现时注意石块砌筑结构的质感，桥孔透视和明暗，水面倒影的变化等。桥周围的灌木、道路、草丛穿插有致，讲究虚实，增强意境表现。用厚、薄画法都可以。

山景表现

水粉山景表现步骤

(2) 用一种颜色分出山脉体面结构和明暗变化。

(1) 用单色构图，画出山脉的结构。注意画面分割。将天和前景平坡画窄，注意地面透视。

(4) 基本大块块铺完，画面各部分色彩关系建立。

(3) 开始铺大块颜色。应注意从山头明暗交界处和天空部分开始同时将色彩铺开，不要一味画一个地方。