

权威教学

正规 科学 系统 严谨

名师推荐

新概念美术技法权威教学 基础版

XIN GAINIAN MEISHU JIFA QUANWEI JIAOXUE JICHUBAN

8

色彩风景

吴庆扬 编著

湖南美术出版社

- ◆ 名师编著 引领成功之路
- ◆ 循序渐进 打造坚实基础
- ◆ 锦囊妙计 解决阶段难题
- ◆ 美术培训 正规实用教程

新概念美术技法权威教学 基础版

► 色彩风景

编 著：吴庆扬
 责任编辑：吴海恩
 封面设计：赵锦杰
 出版发行：湖南美术出版社
 （长沙市东二环一段622号）
 经 销：湖南省新华书店
 印 刷：浙江中瑞印业有限公司
 （杭州市西湖区三墩镇西园路1号）
 开 本：889 × 1194 1/16
 印 张：20
 版 次：2010年1月第1版
 2010年1月第1次印刷
 书 号：ISBN 978-7-5356-3526-6
 定 价：100.00元（共十册）

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景 / 吴庆扬编著. —长沙：湖南美术出版社，2010.1
 （新概念美术技法权威教学 基础版）
 ISBN 978-7-5356-3526-6

I. 色… II. 吴… III. 水粉画：风景画—技法（美术）
 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第241493号

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105 邮 编：410016

网 址：<http://www.arts-press.com>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，

请与印刷厂联系调换。联系电话：0571-88845626

Contents

目录

概述	1
工具材料	2
色彩风景的选景要点	3
色调和空间	4
水粉风景的表现技巧	4
色彩风景的构图要点	5
四季的色彩表现	5
树的画法	6
桥的画法	8
房子的画法	10
庭院的画法	12
古镇小巷的画法	14
城市风光的画法	16
山村小道的画法	18
作品赏析	20

概述

风景写生不同于室内写生,在空间和对象上同室内静物画有很大区别,它有着室内静物画无法比拟的空间深度感。同时,画者处在大自然的美景中进行艺术创作,艺术的自由感和作画的心境都是在画室中无法享受到的。往往许多风景画大师在面对大自然写生时艺术的灵感和创造力都能达到神奇的巅峰状态,许多杰作就是在那种自我陶醉和沉浸中诞生的。所以说,风景写生如同你在用画笔和大自然对话,自然会带领你进入美的世界。

色彩风景画在艺术构思、构图、造型、色彩以及表现手法等方面都会反映出作画者的审美观。初学者需要将对象写生作为色彩风景的锻炼和提高手段,而对景写生不应该是一种对客观景物的机械描绘,而是应该通过画面来表达画者对景物的心智感受,是作画者对自然景物进行的概括取舍。这就要求作画者具有良好的审美和表现能力,懂得如何表达景物的美感,并针对不同的表现对象,把客观景物与主观心思有机地结合起来,使风景画展现出个性化的美感。

不同地域的景象,具有各自不同的特色,包括风土人情、环境气氛以及特有的景物和特有的色彩,这些都能使人获得一种特殊的印象和感受。所谓优美淡雅、明朗欢快、柔和妩媚,或者悲壮肃穆、沉郁忧伤等等,都是作画者将自己对客观景物的感受加以渲染,利用各方面的艺术技巧和手段,艺术地表现在画幅上。

风景写生课程的基本任务归纳起来有以下几个方面:

(1)培养对大自然风光美的观察力和感受力,提高选材取景及构图的能力。

(2)认识外光的色彩规律,并掌握风景色彩的表现规律。

(3)了解形成远近空间感的各种因素:透视、明暗层次对比、色彩冷暖及纯度对比、形体复杂与单纯的对比等等,掌握表现空间的方法与技能。

(4)理解自然景色由于环境、季节、气候、时间等条件的不同而产生的丰富多彩的色调和色彩关系,并掌握其表现规律与技法。

(5)锻炼用色彩和笔法塑造各种不同景物形体和质感的能力。

(6)了解风景画的一些特殊技法。

(7)感受并表现出景色的意境和情调。

工具材料

画笔：羊毫笔、狼毫笔、人造毫笔。羊毫笔的特点是含水量较大，蘸色较多，优点是一笔颜色涂出的面积较大，缺点是由于含水量太大，画出的笔触容易浑浊，不太适合于细节刻画。狼毫笔的特点是含水量较少，弹性比羊毫笔要好，适合于局部细节的刻画。一般狼毫笔最为常用，软硬适中，弹性和吸水性较好。

颜料：罐装颜料和吸管颜料。常用颜料有白色、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、土红、朱红、大红、深红、玫瑰红、熟褐、赭石、淡绿、粉绿、草绿、中绿、深绿、翠绿、橄榄绿、湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、紫罗兰、青莲。

颜料盒：注意，玫瑰红、紫罗兰、青莲三色必须慎用，只能涂在画面表面，切不可作为底层色彩，否则画面干后容易向上泛色，特别是白色和浅色物体亮面，如白色衬布、白瓷盘。

调色盘：白色塑料调色板，调色区域大，正反都能用，一般要购买两块。

抹布：吸水布，用于吸掉笔中多余的水分和沾掉笔上多余的颜料，还能用其清理调色板，保持作画工具的整洁。

纸张：铅化纸和水粉纸。铅化纸表面比较平滑，水粉纸表面颗粒比较粗，两种纸都适合画水粉画，铅化纸一般比较常用。

喷壶：用来保持调色盒和调色盘中颜色的湿润。注意定期根据颜料盒中颜料的干湿进行喷洒，特别是天气热的时候，水分挥发快，在打开颜料盒之后要及时喷水。

刮刀：可以用来调制颜料和搅拌盒中稍干的颜料。

水桶：塑料硬水桶和压缩水桶。注意在作画中不要用脏水调色洗笔，要勤于换水。水太脏，容易使画面变灰，色彩变暗。

其他：画箱、画板、画架、胶带、美工钉。

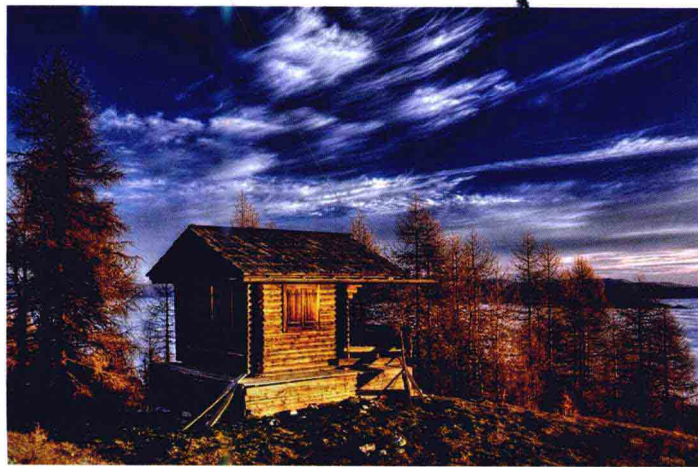
色彩风景的选景要点

自然是一个纷繁的世界，你要从中选定一幅美丽的景色来作画，并非一件容易的事，对于初学风景写生的人来说更为困难。所以要在平日多观察、认识自然，提高对自然美景的热爱和感受力，甚至在不画画时，在平时游玩或散步时，都要注意有意识地去欣赏各种季节、各种时段、各种光线下的美丽风景，这里不是特指风景区的景，而更多的时候是你生活周围的一些小景。只要注意观察，就会发现身边的美是很多的，在你没有画笔和颜料的时候，要学会在心里画画，用心来体会一下构图和上色的全过程。在平时还要增进多方面的审美知识和修养，多欣赏好的风景画，再加上写生实践的经验，才会在作画时得心应手。

开始阶段，应从简单的景色入手，在实践中逐步提高选景的能力和水平。罗丹曾经说过，生活中不乏美的东西，而是缺乏发现美的眼睛。

风景写生的题材，范围十分广泛。如城市建筑、名山大川、乡村风光、海岛渔村、河港码头、工地厂房、山地丘陵、溪谷田野、园林花圃、森林草原、市场街景和一些人物的社会生活场景等等。有风俗性的场景，也有富有意境的风景写生题材。这些景物都是与人们生活密切相关的，所以描绘自然风光的风景画总是受到人们的喜爱。选景不在于空间如何庞大或内容多么复杂，实际上一些平常的景色，在季节、气候、光线、时间的变化下，也会显现出十分动人的诗情画意。

对于初学者来说，面对一个你眼前的广阔世界，如何有效地选择一幅有意思的画面呢？一个方便实用的方法是做一个矩形方框，或是借用自己双手的“虎口”，构成一个矩形框来选取画面。利用这个办法简单随意又有效，可以横竖自由变化，也可以自由套取远、中、近不同的景物范围，在大千世界里搜寻到你最中意的一景来作为你画面的主体对象。

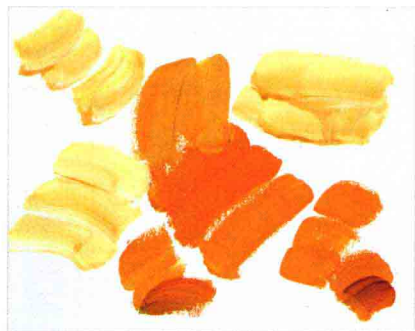
■ 色调和空间

色调是水粉风景的要点，每幅画的基本色调要明确。色调是客观存在的，它随季节、气候、时间、地域和表达内容的变化而不同，如秋天的黄调子、夏天的绿调子、海天的蓝调子、情绪热烈的红调子、冬日的紫灰调子等等。每一种色调，都是冷暖比较接近的色彩的组合。

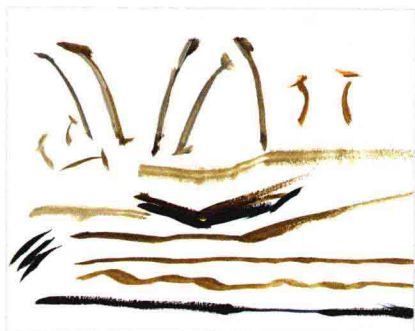
空间体现于画面的层次，层次同色彩的冷暖和黑白关系相联系着。风景中也讲究远、中、近和黑、白、灰，色彩风景中层次越多，画面越丰富。色彩风景画中的意境表现是通过色彩调和后不断塑造、描绘远近不同的对象，传达空间透视情况，运用色彩形象对视觉不同的冲击力，来表达风景的审美目的——意境。

■ 水粉风景的用笔技巧

水粉风景的用笔技巧与色彩静物相同。主要运用平铺、并置、扫摆、点面、厚堆、薄画等手法塑造对象，也常用干擦手法表现质感及层次衔接。用笔是塑造形体、表现质的基本手段，也是水粉画中比较重要的一个方面。在我国传统绘画中，十分重视笔法的运用，强调画要“有笔有墨，主张“随形运笔”、“意行笔随”。用笔应从物体结构和表现的需要出发，随意轻松地用笔，从而达到充分完美地表现对象的目的。不同的用笔方法会产生不同的效果。常用的笔法有刷、扫、摆、勾、点、洗。

摆

勾

点

刷

揉

旋

刷:像刷墙壁一样，用较大的笔(如底纹笔)，在画面上来回地拖动。这种笔法用于画大面积的区域，如背景、桌面、衬布等。运笔时要快，颜色不宜太厚。

勾:用笔的侧锋或小笔(如叶茎、衣纹等)，画出各种线条，主要用于勾画物体的形状结构。在风景写生中，通常用来表现树枝、柳条等。

摆:是用扁平头水粉笔调准颜色后，准确稳当地一笔一笔摆上画面的方法。笔触明显，下笔肯定，多用于塑造形体。运笔时要慢，颜色厚。

点:笔法类似于摆，只是用小笔的笔尖画出不同形状、面积、大小的点。一般用于一些局部细致部位的刻画。

洗:表现一些特殊效果，如虚无缥缈之感或朦胧的雾状效果。多用于表现背景和风景或写生中的远景和雨景。

扫:笔上的水分要少，笔头接触画面，落笔后顺势拖一笔飞白，有时下面的色彩也会显现出来。常用于表现高光、反光等。

色彩风景的构图要点

其实选景和构图是一个问题的两个方面，都涉及画面的构成。风景写生和构图形式应该根据对象的特征、画者的视角及要表现的意境和内涵来确定。风景画在构图时要发挥画者的艺术主动性和创造力，要在落笔前对景物的合理安排有一定的预想。除了注意点、线、面的分割，还要考虑整体黑、白、灰的大小分布和景物的前后空间层次。

风景写生常用的构图形式有两种，即横构图和竖构图。一般来讲，选择视野比较开阔的乡村田野、高原湖泊等，常常用横构图，而当对象是高深悠远的巷子或是参天大树等景物时宜用竖构图。

四季的色彩表现

不同季节的色彩总体特征也是有区别的。只要留心观察，就能认识到这种色彩区别是十分明显的。早春时节，室外景物总体色调明度较高。而春末夏初，色彩的饱和度高，明暗对比强烈，受光与背光色彩的冷暖差异明显。夏季，绿荫如盖，不同层次、开花期不同属性的绿色的巧妙处理，在变化中求得统一是写生时色彩观察与理解的难点。秋季是色彩风景写生的好季节，室外色彩亮丽、变化丰富，色彩饱和度高，空间层次清晰，色彩关系明确，总体上呈现出纯度、明度较高的暖色调（黄、橘红、土黄等是秋天色彩中常用的颜色）。冬天一般情况下色调比较凝重，色彩的纯度较低，而晴天下的雪景，由于大面积的高明度环境色彩，使得画面整体色调呈现明快、清爽的感觉，雪景中暗部及投影色则明显偏冷，带有清晰的蓝紫色。

春：蓝色的天空与河流相映成趣，嫩绿充满画面，透出勃勃生机。

夏：浓郁的绿色，夏日的池塘。

秋：运用黄、紫色的对比体现秋日景色。这幅色调中树木冷紫色的投影与远山的紫色相呼应，也衬托出黄色树木的明快色调。

冬：画面呈现出一派冬日萧瑟的景象。色调统一在冷灰色中，但也有微妙的冷暖关系，河流的暗赭色调衬托出地面的冷灰色，而树木的黄灰色则与天空的暖灰色融为一体。

树的画法

步骤一：用铅笔将树的基本造型勾画出来，注意树的结构，不要被一些小的局部所吸引，要概括大的局部和大的形体，然后用颜料加强轮廓。

步骤二：从暗部开始画，用大笔大面积地画暗部及树干，笔上的颜料要适中，不宜太厚或太薄，用笔要大胆、流畅。

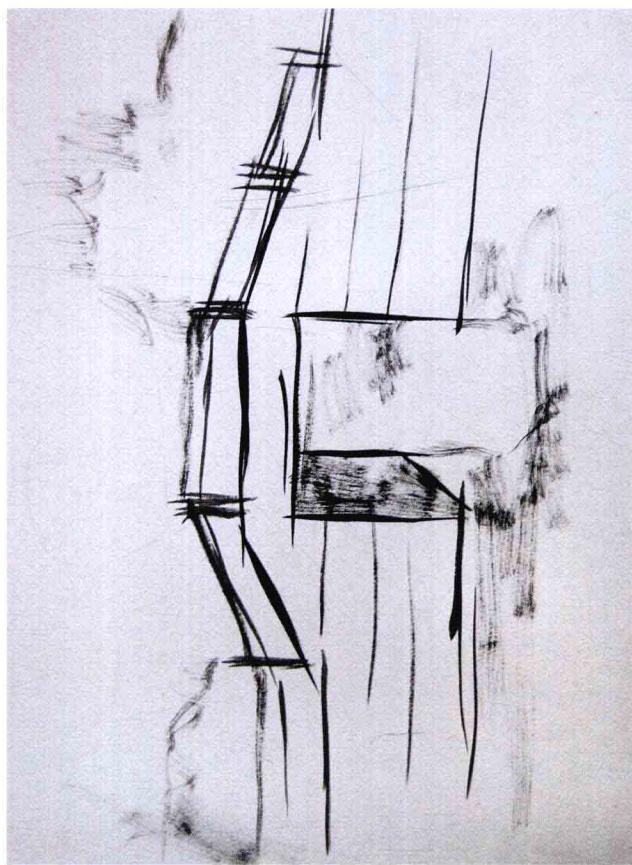
步骤三：用大笔铺天空，一般以湿画法为主，空出树的亮部，这时会有一些飞白，不要去管它，把树的投影画出来。

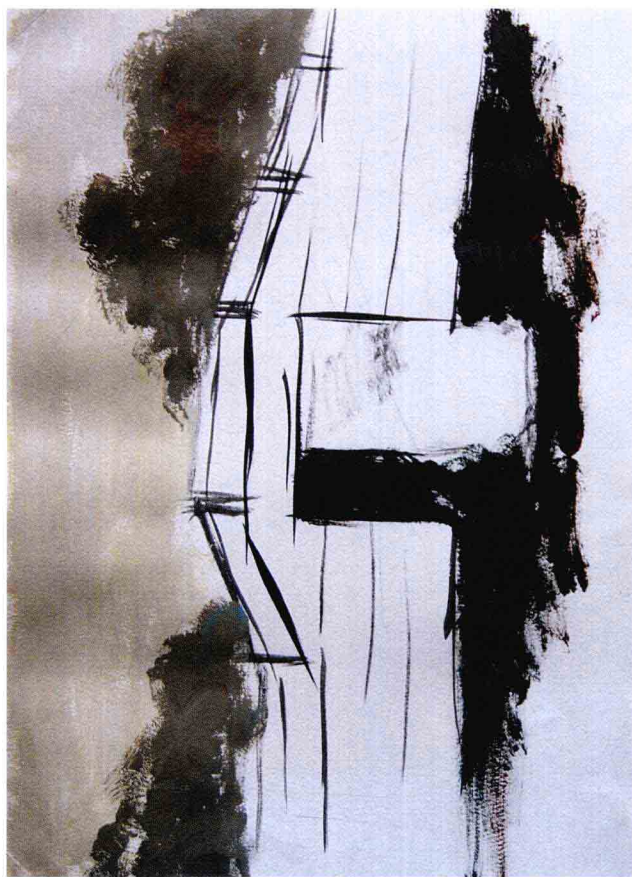
步骤四：画固有色包括树叶及树干，用笔较前面铺暗部时要厚一些，用笔要肯定，根据树的结构运笔。

技法提示：树木有很多种类，形态特征都不同。各种类型的树木，叶子的外形、生长结构也各不相同。叶子外形有冠状、针状、羽状等。枝叶茂密的树，以表现树叶为主，注重树叶的形态和整体的明暗关系，落叶树主要表现它的主干和枝条的形态，注意表现树枝空间的前后关系，以及左右穿插的结构关系。

步骤一：用单色构图，画出桥的轮廓。注意勾线用笔要快，尽量用长线来勾画。

步骤二：确定色调。先用大笔运用湿画法刷出天空，再铺暗部色块，充分比较暗部色块的微妙变化。

步骤三：先给桥上色，颜料再略加厚些画出树及水中的倒影，行笔时要大胆、流畅，不要拘泥于细节。

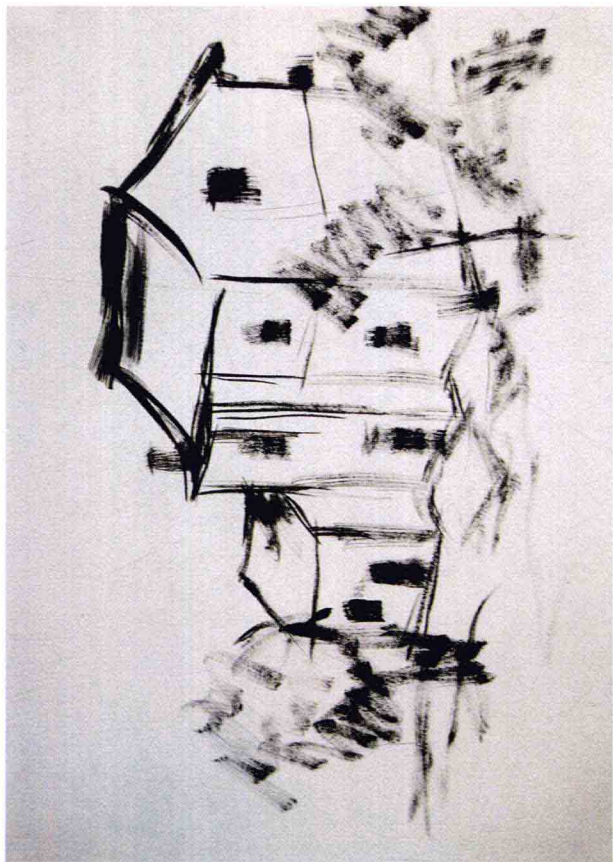

步骤四：画出固有颜色。从树到桥、水面依次画一遍，用笔要根据物体的结构运行，在上色时要注意桥的特征及明暗、冷暖处理。

桥的画法

技法提示：要表现出桥的稳定感和体积感，而不能显得平板轻薄。刻画时一般宜用厚画法。用笔要肯定，大面积的色彩要注意变化和笔触的排列。

步骤一：用水粉笔构图。注意画面的布置及房屋的前后大小关系。

步骤二：用大笔铺出树与房屋的暗部及投影。要从整体出发，不要拘泥于局部，一些小变化不宜考虑，这一步以湿干结合画法为宜。

步骤三：画出房屋的固有色，房屋要画得整体些，前面的路可概括些画。

步骤四：根据调子重点塑造房屋树木，从色彩关系、透视关系对画面进行整体深入的刻画。

房子的画法

技法提示：在画建筑物时，要仔细观察形成建筑物主体效果的各个形的变化，运用组成建筑物中垂直的、平行的以及斜向的直线和曲线与体面结合的方法来理解和刻画。

■ 庭院的画法

步骤一：用铅笔及水粉笔单色构图，注意画面的透视关系。

步骤二：用深色调画出画面的暗部，充分比较远、近景的暗部变化。

步骤三：铺色调先从远景开始，然后进入近景。注意不能全部铺满，铺色调的过程中充分比较绿色的变化与统一。

步骤四：整体调整，从主体小路入手。围绕主体铺满画面，重点塑造阳光透过树林照在路上的色调。最后根据画面进行调整，使画面统一。

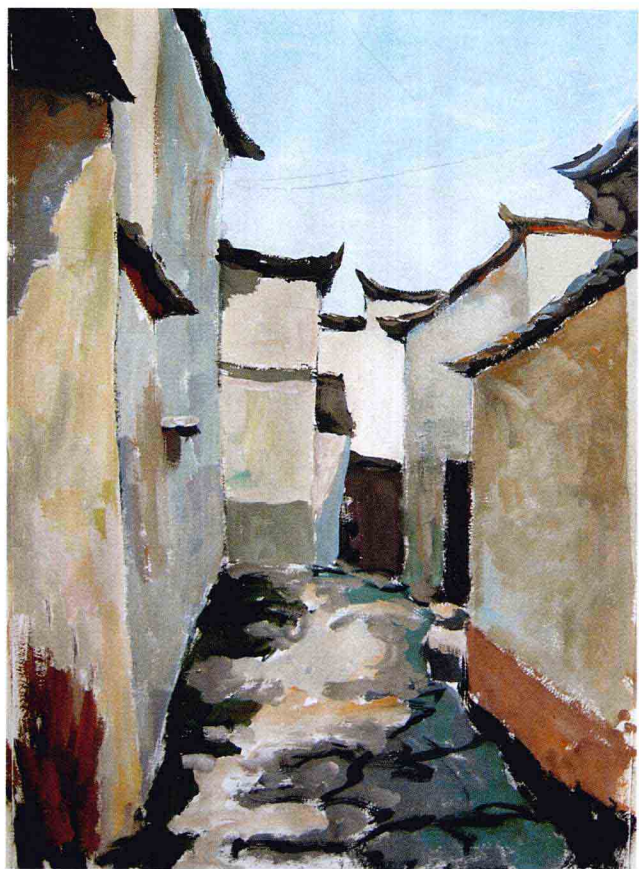
技法提示：研究房子的结构，透视要准确，一般宜用厚画法。同时还必须注意与季节环境、光线变化联系起来，用笔、用色要整体，充分比较暗面的色彩变化以及亮面色彩的微妙之处。庭院以房子为主，院子中地面的光影变化和生活中的小物件能起到画龙点睛的效果。

步骤一：起稿，用单色构图画出房屋的结构，注意画面的透视变化。

步骤二：铺色调，整体观察景物，分析后从天空开始，用大笔概括画出物体大关系。

步骤三：深入刻画，从天空开始，依次比较房子、石头路等暗部与中间色。

步骤四：根据色调和画面形象的需要，用中号笔作适当调整，使画面色调和景物形象更生动，最后画上细节。