

张鹏

北方山区色彩写生实技

ZHANGPENG BEIFANG SHANQU
SECAI XIESHENG SHIJI

张鹏 著

中国纺织出版社

张鹏

北方山区色彩写生实技

ZHANGPENG BEIFANG SHANQU
SECAI XIESHENG SHIJI

张鹏 著

一、水粉风景写生中的色调表现

色调是指画面的总体色彩倾向，是由画面中若干个面积较大的色块所构成，是决定画面效果的关键。调子在音乐中是支配乐曲的音调标准，绘画中的色调则延伸了其含义，即指各种颜色不同的物体所构成的画面色彩在明度、冷暖、色相、纯度等方面的总体倾向。色调是一幅画在色彩上的主要特征，亦称“主调”、“基调”。色调在画面中具有非常重要的作用，是一幅画的核心和灵魂，一幅作品有了和谐、统一的色调，可以增加画面的感染力。

实际上，形成色调的关键是光源色的变化，是光源色的色彩倾向与固有色、环境色的相互作用。色调的变化多种多样，从色相上可分为红色调、蓝色调、紫红色调、黄绿色调等，从明度上可分为亮色调、暗色调、中间色调，从纯度上可分为鲜艳色调、灰色调，从冷暖上可分为暖色调、冷色调。

这里要强调的是在调色时要注意色彩的连贯性和渗透性，景物前、中、后的色彩要呼应，要有联系。另外，作画时不能为了追求色彩的丰富而忽略了整体色调的统一，也不能为了追求画面的统一而忽视了色彩的变化。

水粉风景写生较静物写生难度较大，故应在进行过水粉静物写生，初步掌握了构图、色彩、步骤方法及一定的表现技法之后再行进行较为妥当。在室外进行写生与在室内的静物写生，其写生条件、写生目的均不完全相同。

二、 风景写生中的透视关系

在风景写生中，正确的透视关系是非常重要的。错误的透视关系是初学者的画面中经常出现的错误之一。要想在风景作品中准确地表达空间关系，就必须理解透

视的变化规律。如果不能掌握正确的透视关系则不能产生合理的空间关系。

1.选择视高

视高的不同会带来不同的视觉感受，大致可分为仰视、平视和俯视三种。

2.抓住大的透视线

在风景写生中，往往由于景物繁杂，画面中几条重要的、能够体现透视关系的结构线往往被景物所遮挡，这时就需要作画者能够认真观察、仔细分析，才能避免透视上出现错误。

3.注意远景与近景的大小变化

在这方面初学者容易犯的错误是把远处的景物画得过大，忽视其与近景的大小对比，导致空间关系不明确。

三、 室外光源的特点

在风景写生中的色彩关系远比室内的静物写生复杂得多。原因是风景的色彩关系受到时间、天气、季节及空间距离等诸多条件的影响，不像室内静物那样稳定。掌握室外光源导致的色彩变化，提高作画者对色彩的感受能力也是风景写生的重要目的之一。

1.天气的影响

大体上可以有、无阳光为标准分为两类。在晴朗的天气下，我们应该注意到这时存在着主、次两个光源。阳光是主要光源，作用于物体的受光部分，通常呈现暖色的倾向；而阴影部分则较多地受到天光的影响，呈现不同程度的冷色倾向。这里要注意的是：分清受光与背光的不同色彩倾向，明确其色彩关系，只有这样才能更

树林

平邑大洼小村庄

这幅作品画于平邑大洼的一个小山村。作画时间是在上午，空气中有淡淡的雾气，虽有阳光但不强烈，整个山村笼罩在宁静、祥和的氛围之中。作画时特别注意色彩的微妙变化，并用含蓄的笔触加以表现。天空采用平涂的方法，远景的山峦笔触较含蓄，前景处的树木、农舍笔触较明显，不同笔触的运用拉开了画面上的空间层次。农舍的受光面与背光面的冷暖变化处理得非常自然，并与远山的冷色调形成对比。

好地表现出光感。另外还要意识到风景写生的色彩关系是千变万化的，切不可将之概念化，要仔细观察其细微的区别，只有这样才能逐步提高自己对色彩的感受能力。无阳光的天气包括阴天、雨天等天气情况，这时的光源是天空，其共同特点是：天空由于是光源的缘故往往显得较亮，物体没有明显的受光与背光的变化，固有色明显，无投影。

2. 季节的影响

在不同的季节中，由于植被色彩的不同及空气、光照条件的不同，往往呈现不同的色调。作画时应充分注意季节的区别，充分表现出景物的季节特点。

3. 时间的影响

早晨、中午和傍晚的色彩各有其特点，一般说来，早上的光线柔和而清淡，正午光线强烈而苍白，下午的光线则显得比较浓郁。

4. 空间的影响

亦可称之为色彩透视，所有景物均存在于空气当中，由于光线的散射，空气具有冷色倾向。（晴朗天空的蓝色是个很好的证明，我们可以把晴朗天空的蓝色理解

为空气的颜色。）所以，离作画者的距离愈远，同样的物体的色彩倾向则愈偏向于冷色。在风景写生中，我们可以通过观察近处的树木与远处的树木的色彩区别而发现这种现象。

七、风景写生的注意事项

在进行水粉风景写生时，应注意对颜料的保护，室外空气流动性大，颜色在这种环境里比在室内干得会快得多，所以要经常加水，以保持颜料的湿润。准备一个小喷壶是一个不错的选择。

尽量不要在阳光下写生，在写生时应尽量选择太阳不能直射的地点，即使由于构图的原因不得不呆在阳光下，也要使画面背对阳光。这是由于阳光过于明亮，色彩在阳光下和在较为柔和的室内光线下有很大的区别，要避免回到室内时发现画面没有达到理想的色彩效果。

初学风景写生应避开光线最强烈的正午，由于光照过强，色彩倾向显得苍白而不明确，不利于初学者对色彩关系的把握。

《红房子》写生步骤

1. 用稀释的熟褐颜色景物的大体形状。起稿时要着眼于大局，在天空、房屋、地面等几个大色块的面积对比上多加推敲，不要过分关注细节。

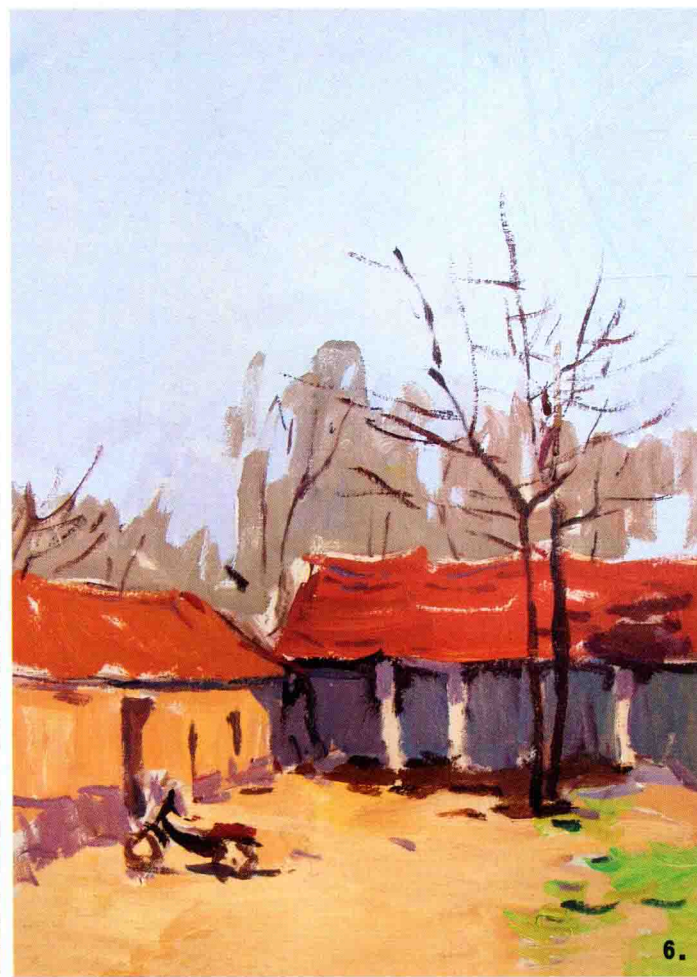
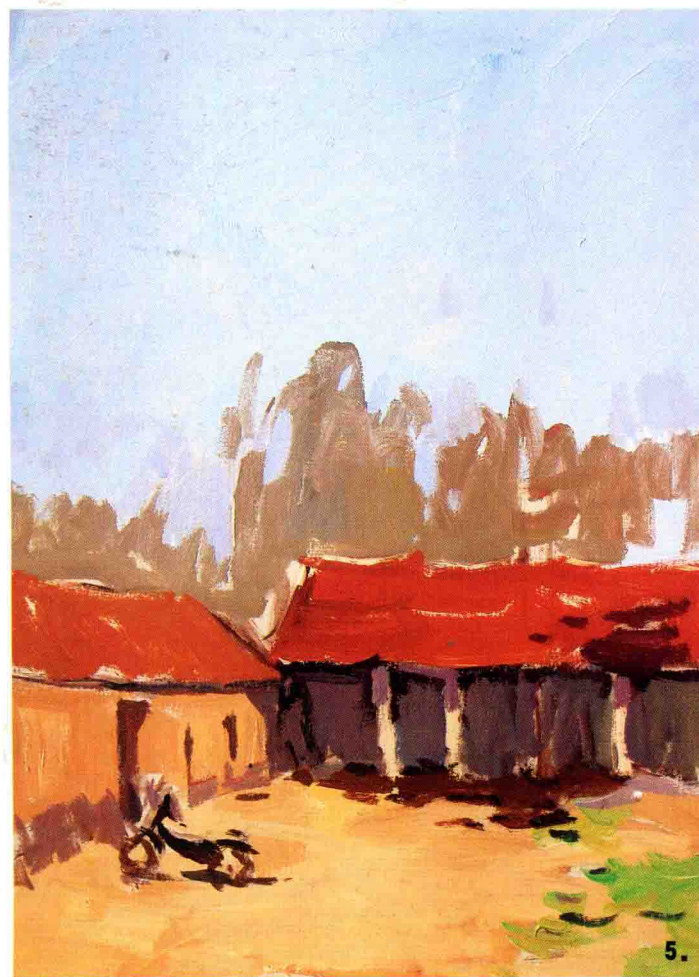
2. 用起稿的颜色将景物分出大体的明暗。

3. 画出天空及远处树木的色彩。画树木时用笔要轻松而富有变化，以表现其自然、生动的感觉。

4. 画出地面和房屋的受光部分。一般画水粉风景都是从暗部入手，由于这幅作品受光部分占据了画面上的较大面积，所以先画受光部分，这样有利于色彩大关系的把握。这一步用色要饱和，要注意几个大色块在明度、纯度上的对比关系。

5. 画出画面的阴影部分。注意阴影色彩的冷暖倾向，使之与受光部分的色彩既存在对比，又和谐统一。

6. 画出树木的枝干等细节，使画面中的景物更加深入。

红房子

7. 用较小的画笔画出前面树木的枝叶部分，注意笔触要与后面的树木有所区别。进一步丰富画面中的各个部分，并调整大的色彩关系，完成画面。

这幅作品用时较短，画面中的各物体都进行了概括处理，用笔轻松、随意，这样便于迅速抓住景物大的色彩氛围。

1.

2.

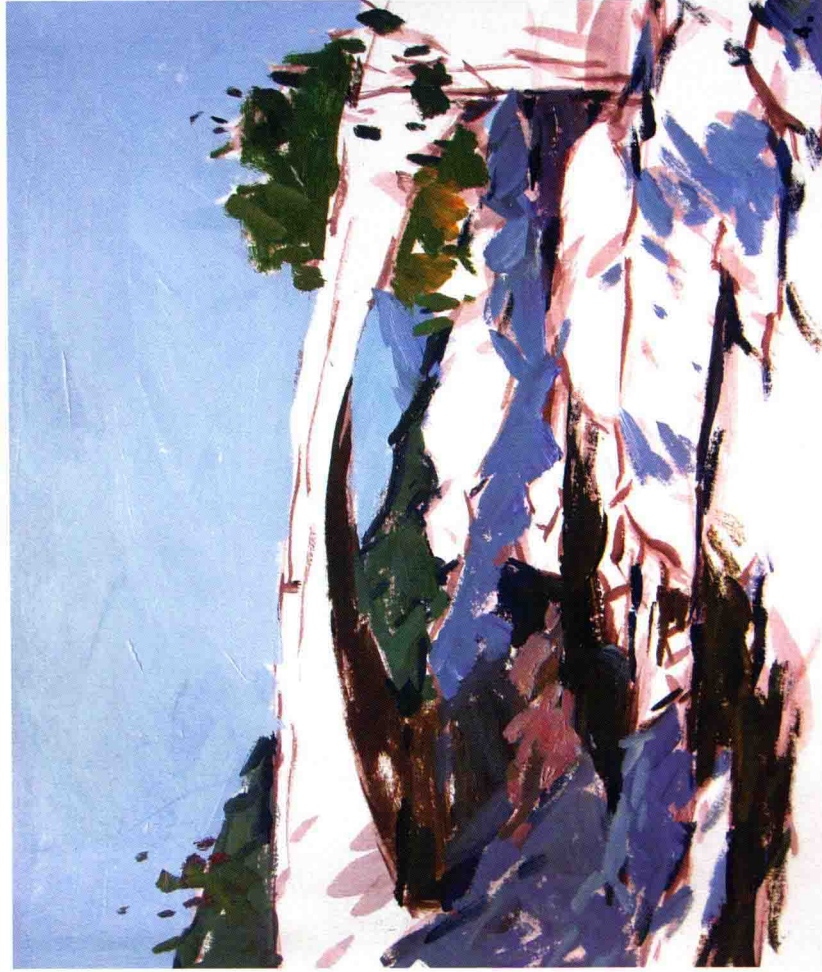
3.

4.

5.

6.

《村口古桥》写生步骤

1. 用稀释的熟褐色勾画出景物的大体轮廓。这一步应尽量画得概括而准确，不要过分注重细节，同时还要特别注意景物
的透视关系。
2. 用起稿的颜色铺出景物的暗部，确立大的受光和背光关系，不需要区分出复杂的明暗变化。
3. 用概括的笔触画出天空的色彩。天空的色彩要画得明亮而透明，调色时不要掺杂太多的颜色种类，否则会使颜色变得
浑浊。

4. 画出阴影的色彩。由于这幅画是在天气晴朗的下午进行写生的，所以阴影部分的蓝紫色倾向非常明显。
5. 画出景物受光部分的色彩。注意受光与背光处色彩在冷暖、明度上的区别，这样才能表现强烈的光感。
6. 对景物进行深入刻画，丰富画面中的色彩变化。注意景物的主次关系，小桥是这幅画表现的主题，应着重刻画。

7. 进一步深入刻画画面中的景物，画出树木的细小枝干、水面上的反光等细节。对画面上的主次关系、笔触节奏等进行调整，使其更加完整。

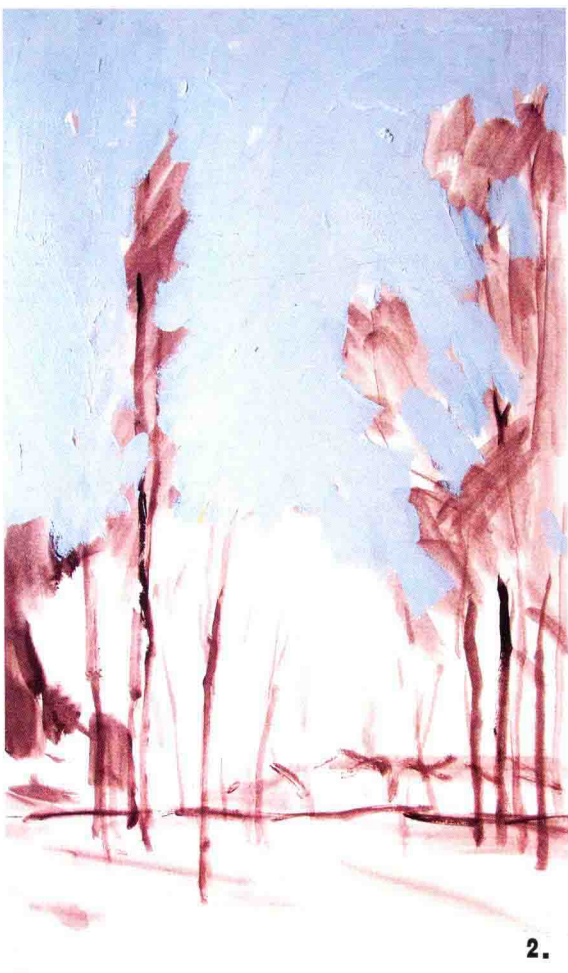
这幅作品空间关系明确，色调明快。轻松、跳跃的笔触与午后光线闪烁的气氛十分恰当地融合在一起。

村口古桥

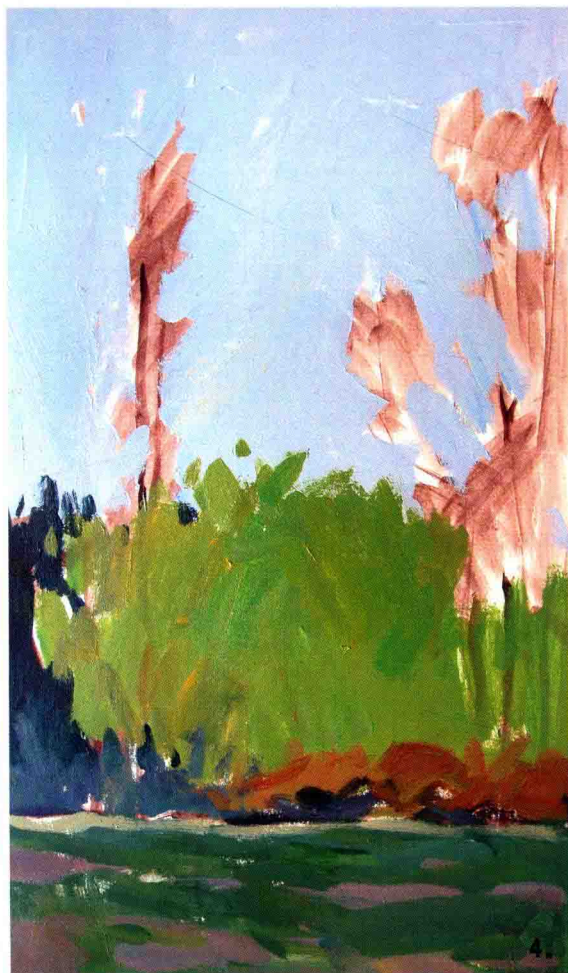
1.

2.

3.

4.

5.

6.

《清晨的小树林》写生步骤

1. 用稀释的熟褐起稿，画出景物的大致轮廓。注意左右两组树木所占的面积及形状变化。

2. 从天空开始画起，在画天空时要注意树木边缘形状的变化，并对树叶缝隙中透出的天空颜色给予充分的考虑。

3. 画出远景松树的冷绿色及中景杨树的黄绿色。用笔应大胆、概括。

4. 画出地面的颜色。由于地面与树木同为绿色，故应注意色彩在明度、纯度及冷暖倾向上的区别。

5. 画出近景的两组树木的树叶部分。特别要注意两者在外形、色彩上的区别，应以概括、整体的笔法进行表现。

6. 画出树木大的枝干。画树干时要注意树干与树叶的前后关系，有树叶处的树干用笔应适当断开，不要一笔画到顶，这样才能较好地表现出树枝被树叶遮挡的感觉。

7. 用小号画笔对树干、树叶进一步表现，使画面更加丰富、完整。

这幅作品画于一个晚春的清晨，画面主要以各种不同的绿色组成，仅在地面的裸露部分和树木的枝干等处施以暖色，从而在统一的色调中产生了适当的对比，使画面色彩更加丰富。

清晨的小树林

1.

2.

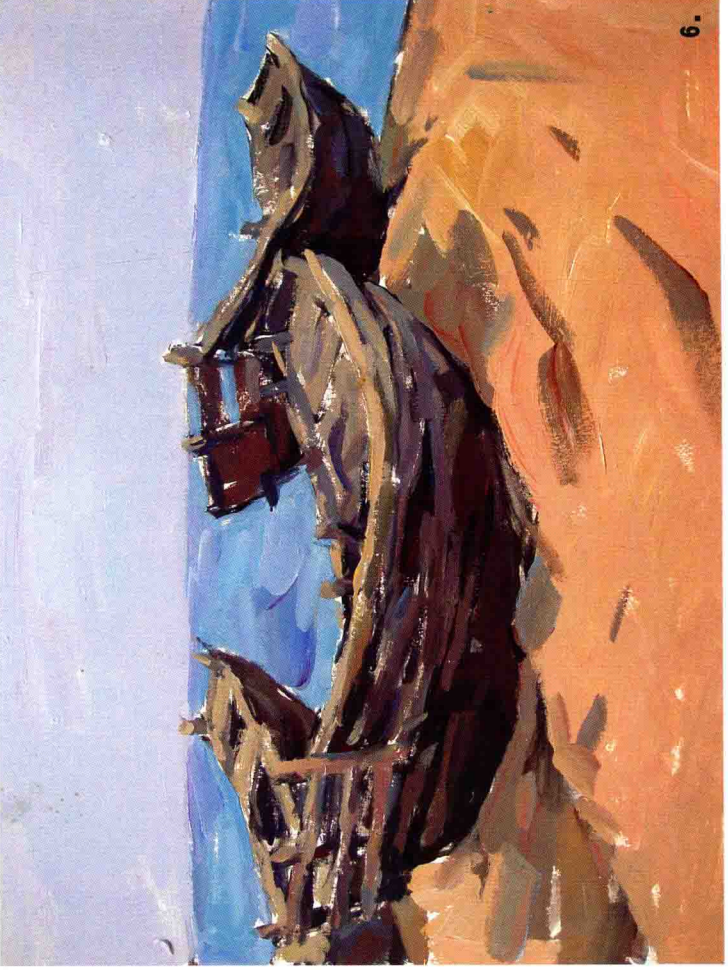
3.

4.

5.

6.

《停泊的船》写生步骤

- 1.起稿定形，勾画小船的形状、结构及海平面的位置。
- 2.画出小船的暗部及投影，初步确定画面大的明暗关系。
- 3.画出小船的暗部色彩。这幅画是在正午画的，此刻景物的明暗对比强烈，因此暗部可以画得稍重一些。
- 4.确定小船的受光部分的色彩。
- 5.为了与小船丰富的细节产生对比，突出船的主体位置，所以用近乎平涂的笔法画出天空、海面及沙滩的色彩。
- 6.深入刻画小船的细节，注意三只船的主次关系，沙滩、海面也要适当加以丰富。

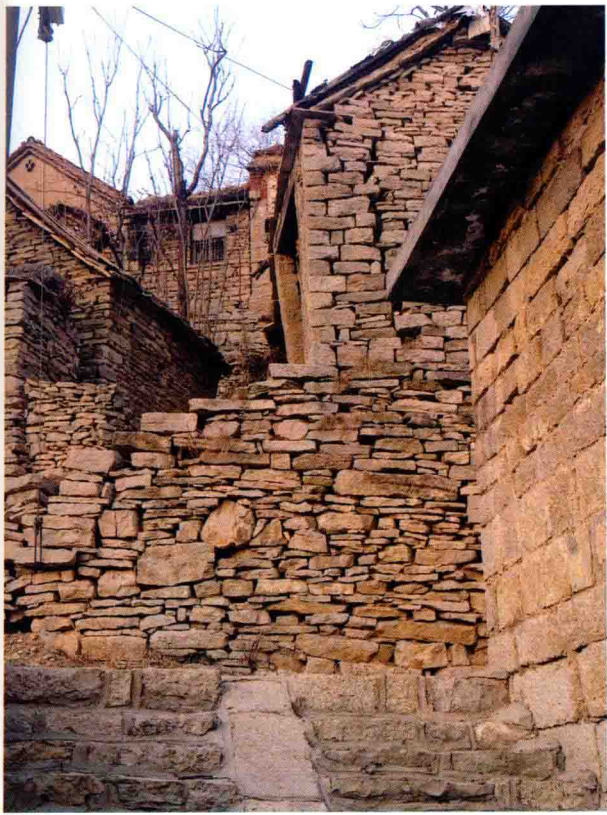
7. 继续对小船进行深入刻画，丰富其细节。对海面和沙滩进行适当加以调整。

饱经沧桑甚至让人怀疑是否还能航行的旧船闲置于沙滩上，这是一个很容易使人产生联想的表现题材。正午强烈而苍白的光线不但没有使人感觉明亮、轻快，反而产生了某种压迫感，使画面显得稳定而沉重。

停泊的船

山间的小路

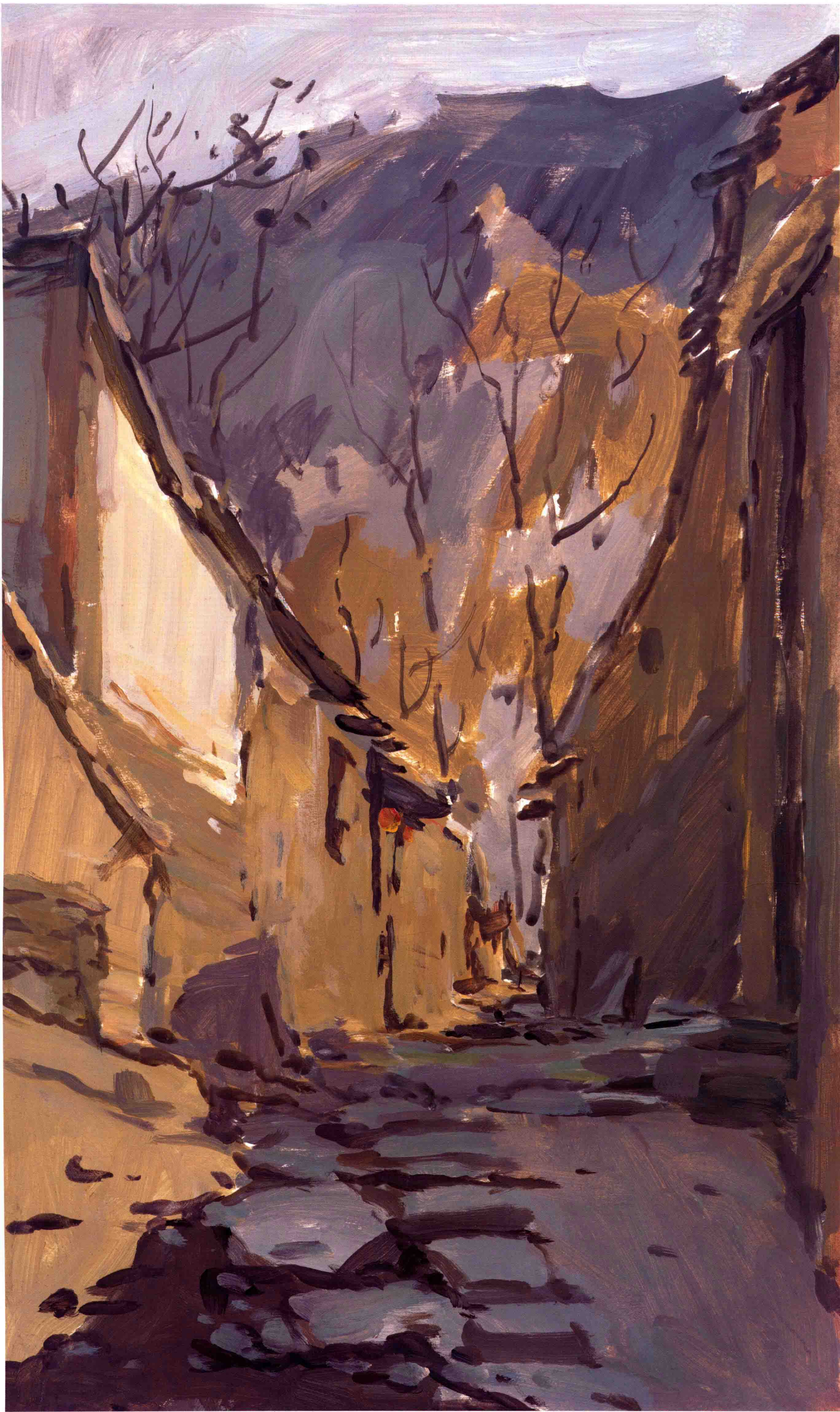
在画P13这幅作品的过程中，最打动我的是其形状的构成关系。作画前经过反复考虑，最终弱化了其光影关系，而强调了形状的对比。并在形的大小、线条的曲直、方向等方面进行了反复推敲，使作品中的形象生动而富于趣味，并具有一定的装饰风格。

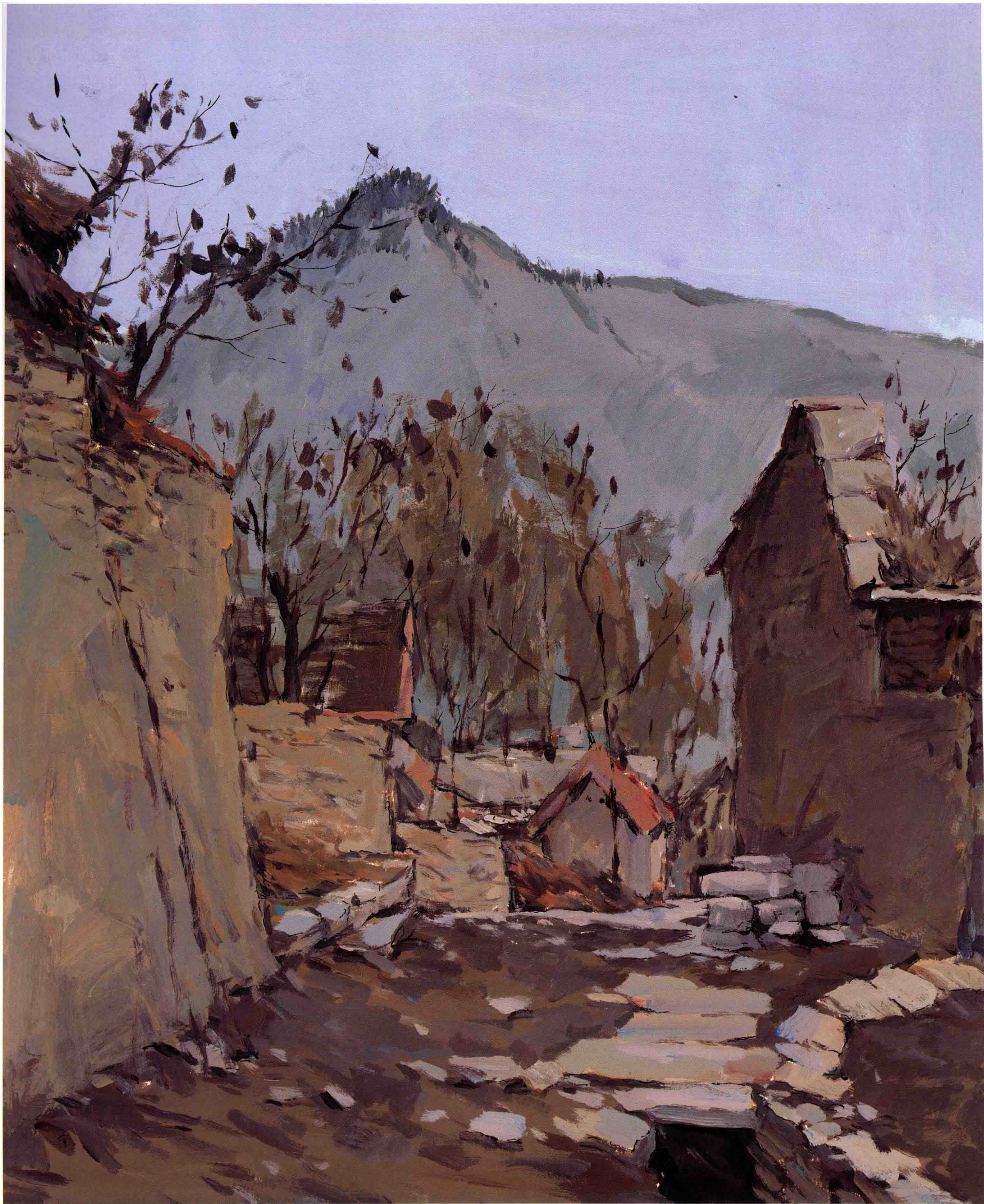
P12的这幅画表现的是一条延伸到大山深处的小路。画面中对光影的处理十分到位，受光的路面和背光的山体形成了强烈而和谐的冷暖对比，作者有意加强了山体阴影的蓝灰色调。而近景处的树木看似画得随意，却通过轻重缓急暗示了树木的生长方向。大面积平涂的天空中的几笔变化与整幅画的用笔风格形成了呼应。

石阶上的房屋

古街之一

古街之二

P14的这幅画用笔洒脱、豪放而又浑然一体，在天光的照射下，古街两旁的墙壁呈现出一明一暗、一冷一暖的变化。路面、墙壁、树木近大远小的变化强化了画面中的透视关系。而画面上方的天空面积虽小，却有效地协调了整个画面的关系。

P15中的作品表现的是大山深处的一条古街。远处的大山用笔概括，而山顶轮廓处的细节刻画看似随意却意味深长，与前景相互呼应。画面整体色调和谐、统一，用笔含蓄，较好表现了北方风景朴素、沉稳的特点。