

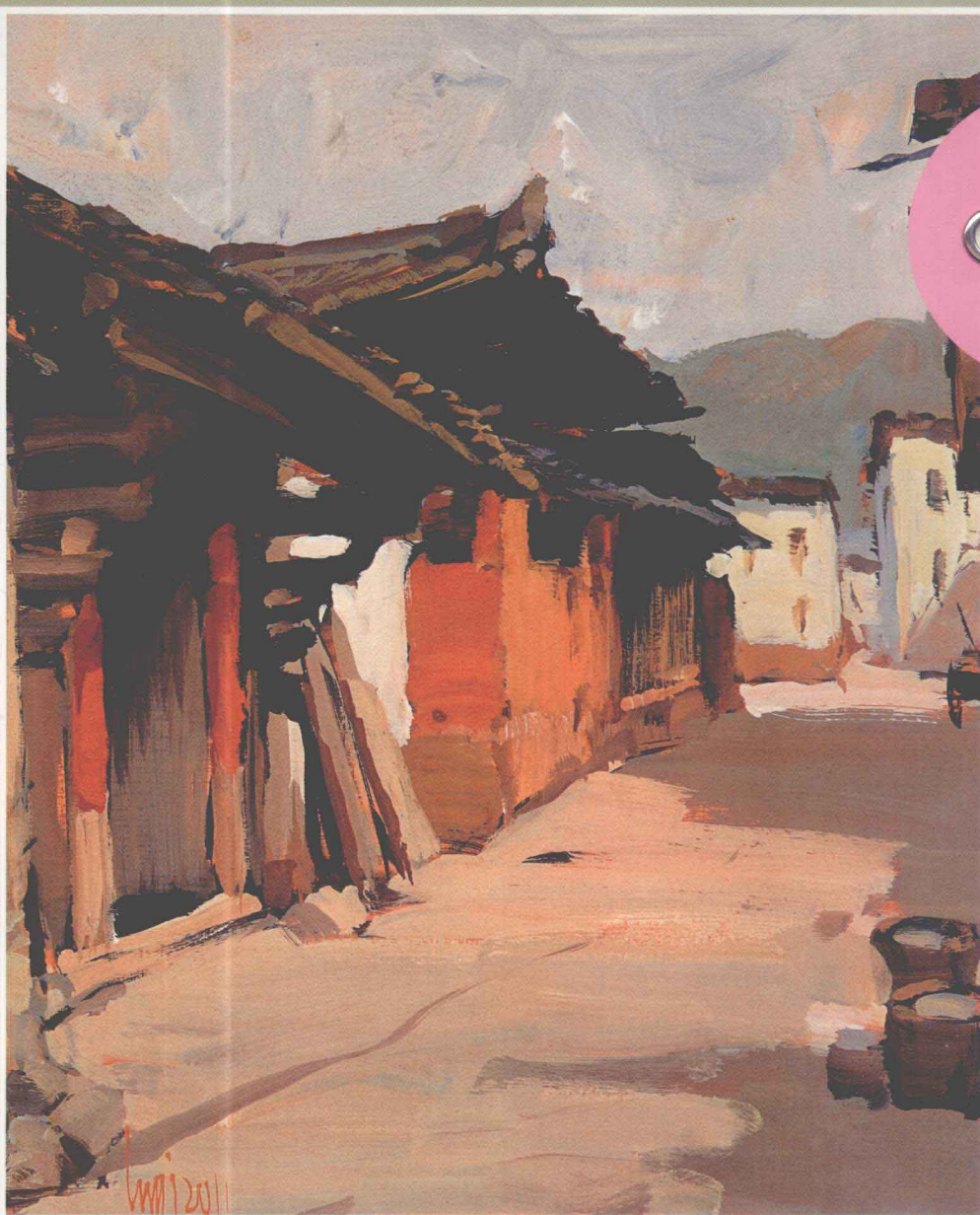
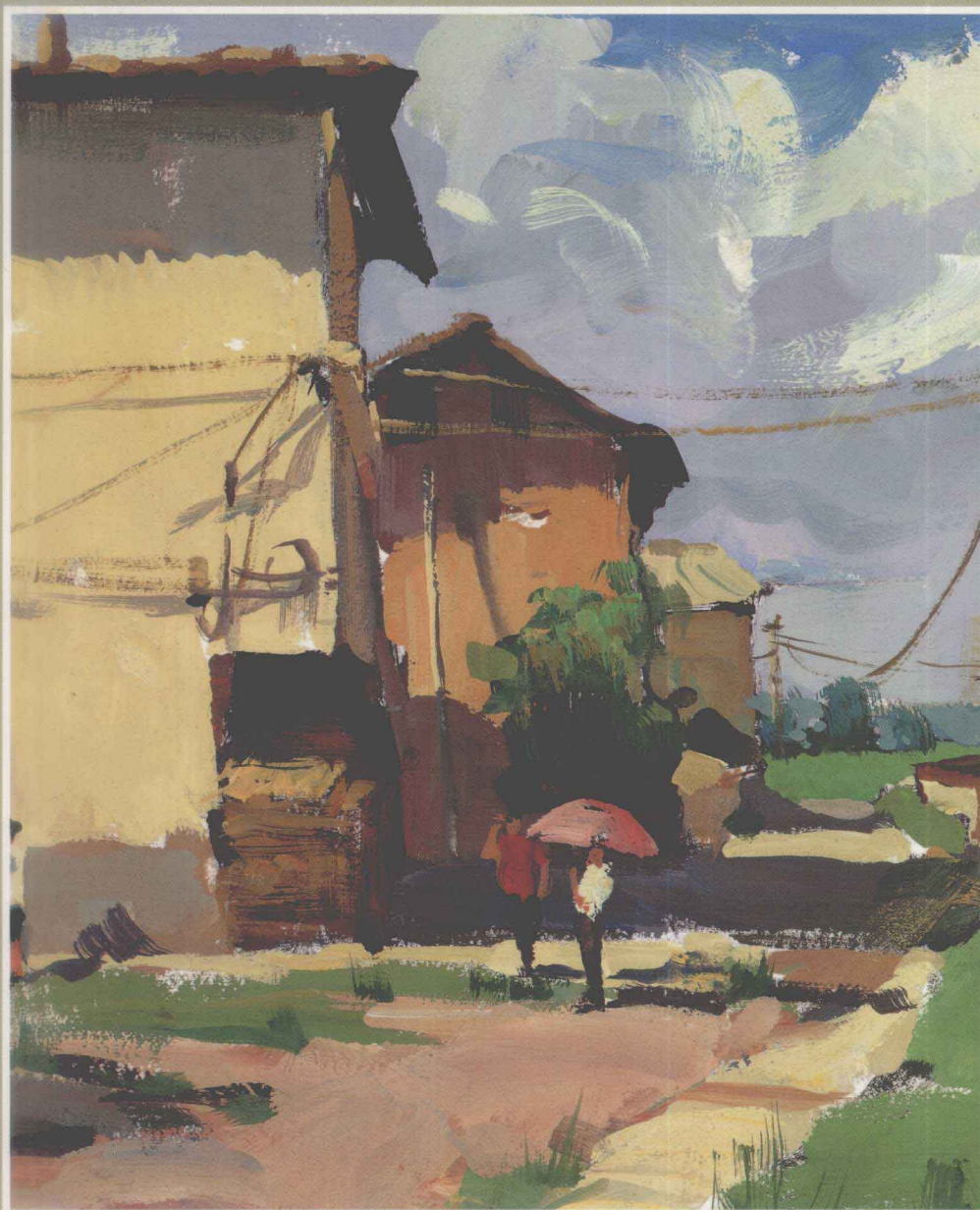
名家授艺 · 品牌出版 · 原色印刷

新门道

陆琦/色彩风景画法详解

MINGJIASHOUYI
CONGSHU 浙江人民美术出版社

新门道

陆琦

MINGJIASHOUYI
CONGSHU

色彩风景画法详解

浙江人民美术出版社

常州大学图书馆
藏书章

新门道

陆琦色彩风景画法详解

出品人：胡小罕

著作：陆琦

责任编辑：江健文

装帧设计：见闻江南

责任印制：陈柏荣

作者简介

陆琦，毕业于中国美术学院油画系。现为杭州师范大学美术学院教授、硕士生导师，中国美术家协会会员，浙江省油画家协会副秘书长。自1982年至今，油画作品多次参加国际和全国美展，获全国性奖项20余次；曾在韩国及中国台湾举办个人画展6次。作品曾入选第八、九、十、十一届全国美展，2005年，作品《夹缝》获浙江省油画大展金奖。1998年受意大利波伦亚美术学院邀请，赴意大利、法国、西班牙、德国，比利时等国家研修与考察；2001年受中国台湾画廊协会邀请，赴台湾举办个人画展与交流访问；2002年受韩国 Gallery KOREA邀请，赴韩国举办画展与交流访问；2004年受芬兰文化部门邀请，赴北欧四国访问与写生；2010年受加拿大艺术机构邀请，赴温哥华访问与写生。出版有《陆琦油画静物专集》、《陆琦油画创作——渔家情事》、《油画静物、风景画自画自说》、《绘画基础技法的表现》、《陆琦油画解析》、《从色彩走向设计》、《中国当代油画家风景写生画集——陆琦》、《国家级重点教材·素描》、《中国油画家——陆琦》、《风景画的高度》、《门道》等个人画册与专著。

图书在版编目（CIP）数据

新门道. 陆琦色彩风景画法详解 / 陆琦著. —杭州：
浙江人民美术出版社，2012.1
（名家授艺丛书）
ISBN 978-7-5340-3068-0

I. ①新… II. ①陆… III. ①水粉画：风景画—绘画
技法 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第230403号

出版发行 浙江人民美术出版社

地址 杭州市体育场路347号

网址 <http://mss.zjcb.com>

经销 全国各地新华书店

制版 杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版次 2012年1月第1版·第1次印刷

开本 889×1194 1/12

印张 12

印数 0,001—3,000

书号 ISBN 978-7-5340-3068-0

定价 58.00元

如发现印刷装订质量问题，影响阅读，请与出版社发行部联系调换。

门道之一/一点就通——明确色彩绘画的根本

第一讲: 正确感受光与色 / 3

范本: 雪后初晴 / 2

示范: 有石板桥的水乡风景 / 6

第二讲: 写生——画好风景画的关键 / 11

范本: 湖边的船只 / 10

示范: 古村落的小巷 / 14

第三讲: 勤学巧练夯实基本功 / 19

范本: 雨中小巷 / 18

示范: 古城小街 / 22

第四讲: 始终树立以色造型的观念 / 27

范本: 暖冬 / 26

示范: 大树下的农舍 / 30

门道之二/画法要领——画色彩风景的方法和要点

第五讲: 把握水粉画法要点 / 35

范本: 码头小轮船 / 34

示范: 江南水道 / 38

第六讲: 风景画的构思、构成和构图 / 43

范本: 西湖边的雪景 / 42

示范: 秋色 / 46

第七讲: 追求色调之美 / 51

范本: 云南玉溪乡村土屋 / 50

示范: 林中池塘 / 54

第八讲: 把握空间里的形与色 / 59

范本: 江南春色 / 58

示范: 有烟囱的土屋 / 62

门道之三/经验密集——色彩风景的表现技巧

第九讲: 恰到好处地运用笔触 / 67

范本: 阳光下的林区雪景 / 66

示范: 有云彩的湖边傍晚 / 70

第十讲: 充分发挥色块的表现力 / 75

范本: 斜阳中的水乡小桥 / 74

示范: 岸边的泊船 / 78

第十一讲: 利用色光营造画面氛围 / 83

范本: 山区村落的一米阳光 / 82

示范: 光影闪烁的水乡 / 86

第十二讲: 防止画面粉、火、花、灰、脏 / 91

范本: 光照中的农舍 / 90

示范: 水乡初春 / 94

门道之四/艺术表现——画好画活色彩风景的关键

第十三讲: 把创新意识贯穿于写生过程中 / 99

范本: 农舍旁的油菜花 / 98

示范: 山坳里的农舍 / 102

第十四讲: 追求形象的“似”与“真” / 107

范本: 古城晨曦 / 106

示范: 江边渔人之家 / 110

第十五讲: 讲究画面的气韵生动 / 115

范本: 树荫下 / 114

示范: 有老建筑的小巷 / 118

第十六讲: 融情思于景中 / 123

范本: 桥边大树 / 122

示范: 清晨阳光斜照的水乡 / 126

附录A: 调色演示 / 130

附录B: 调色演示 / 132

附录C: 世界名家作品 / 134

范本

1

雪后初晴 陆琦示范作品

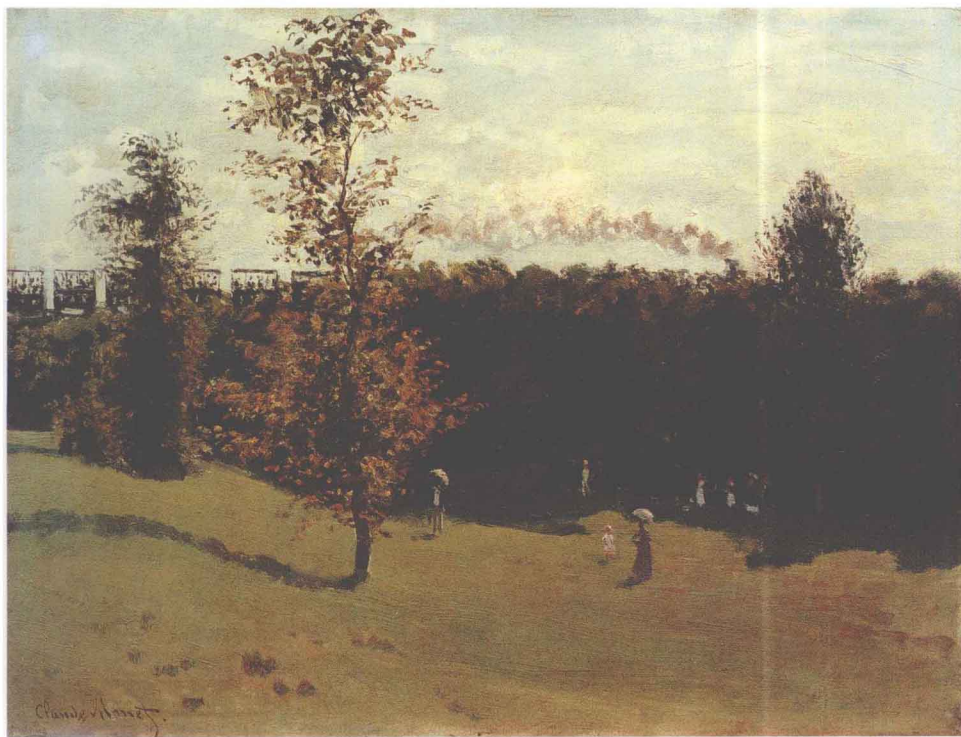
色彩风景写生让人有身临其境的临场感，面临实景我们敏感的艺术细胞都被激活了，会有一种不同以往的新鲜视觉感受，是一种可以用全部感官去触摸对象的亲身体验：不仅是形、光、色的视觉，甚至是气候的温度、空气的湿度、物体的硬度这些综合的感觉。这些感觉直接影响着绘画者对于景物画面基调、情调、色调的设定。随自然变化的感觉是流动的，而我们面对景物就是要把这种流动的感觉用绘画语言把它凝固在纸上，塑造成画面。

此画抓取雪后阳光的瞬间感受，通过大色块的对比和光感的处理，表达出光与色的流动感。

第一讲/正确感受光与色

乡村里的火车 [法国] 莫奈

法国印象派画家提倡走出画室，深入乡野或街头，表达清新生动的自然感受，表现沐浴在光中的自然景色。此画通过逆光中的树木与草地，表达光照之中物体所产生的色感变化与丰富的层次，使画面具有光色闪烁的效果。

风景画主要是在户外进行，而画好风景画的首要一点是认识自然界的光色与颜料中的色彩关系，正确感受光与色的性质。

自然界中光线的颜色是红橙黄绿青蓝紫七色。颜料的基本色也是这七种，但是七色光线混合后给人以白光的感觉，而七色颜料通过合理调配会产生多样的色感，所以自然界的光线与表现在画面上的色彩是不同的。

自然界中的光源色一般有三种：单种光源、混合光源、漫射光源。单种光源在风景画中指阳光，即日光。阳光在早中晚的色彩倾向是不同的，早晨的阳光是微黄，中午是淡黄，傍晚是金黄；混合光源指有多个光源，即除阳光外还有其他强烈的反射光；漫射光源指阴天或雾天的光线，一般呈中性灰，雾天还有一定光线的倾向，夜晚的灯光也属于漫射光源。

颜料中的色彩也有三种呈现形式：色相、明度和纯度，一般书上称之为“色彩三要素”，照习惯说法，这也可，但要素有组成因素的含义，与光的三色素有点混，与色的来源有点相似，所以说“呈现”更明确些。

色相指画面呈现的各种颜色的相貌和特征，它包括光谱色中的红、黄、蓝的基本色相。基本色相还衍生出很多的“间色”、“复色”，我们将这些间色、复色称作某某色倾向，如

黄绿倾向、蓝绿倾向，倾向之色越多，画面色彩越丰富。黑、白、灰、金、银不属色彩，故基本色相中没有它们，但实际上我们常把它们视同色相看待，如白墙的“白”在光照下就有色相的含义。

明度指画面呈现的各种颜色的明暗、深浅、浓淡的程度，它们因光照的强弱或同样色中加入深色或亮色量的不同而有所

区别。我们若把光谱色拍成一张黑白照片，可以看到：黄色相当于淡灰色，其他橙、绿、红、青、蓝、紫则呈灰的依次渐深，到了紫色，则成为黑灰色了。这表明色彩关系也含有素描的明暗关系，两者的结合有助于在画面上把物体的主体感和空间感表现出来。

纯度指画面呈现的各种颜色的饱和程度，纯度的强弱取决

圣阿德列斯的海滩 [法国] 莫奈作品

于色中含灰量的多寡，含灰量越少，饱和度越高。纯度与明度呈反比，某色中调入白色，明度增强了，纯度则减弱了，所以绘画时要联系起来进行观看和调色，以防顾此失彼。

了解了自然界中的光源色与颜料中的色彩是不相同的，只是色彩认知的第一步，不断的写生实践，才能提高自己对色彩的“正确”感受力。我们要在反反复复的写生实践中，去体悟和感觉色彩。譬如，一株绿树，你能比较容易地看得出它绿中带黄或带蓝、呈冷调或暖调的色相，如果景中同时有多样树，有近处的树、中景的树、远处的树，那么就会复杂些，它们的含色量就要通过三个层次中绿树色相的比较而定，不仅如此，各绿树的色彩若分别处于邻近物不同色的包围之中，则周围的环境色又会对它有所影响，所以，调色板上之色，不等于画面之色；又如一块灰色，放在暖色上显冷，放在冷色上显暖，放在亮色上显深，放在深色上显浅。如此等等，都只能从实践中去获得正确的感觉。

只有经过反反复复的写生实践，才能提高对色彩的视觉敏感性，提高观察力和判断力，最后达到能够把眼中之景、心中之感变为手中之“色”的目的。

海边 陆琦作品

深蓝色的海面与亮黄色的沙滩形成色相、色度的对比，远处的树木和近处的草丛形成纯度上的对比。

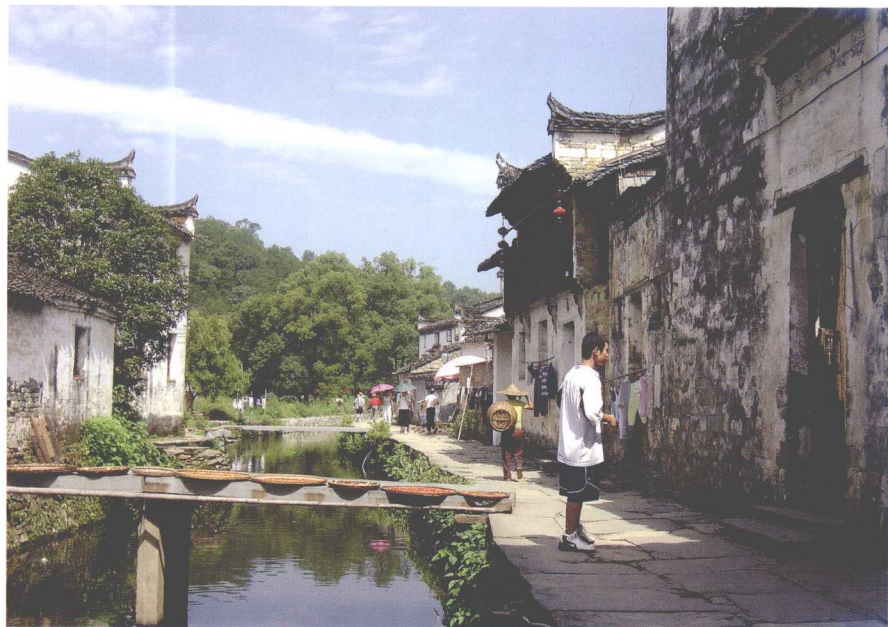
海边的帆船 陆琦作品

阴天中的景物色彩微妙而沉稳，通过深与亮的对比，以及寻找深色之间与亮色之间的细微对比，使中间层次产生多样而丰富的色彩变化。

示范

1

有石板桥的水乡风景 陆琦示范作品

写生实景照片

步骤

步骤一：画呈现阳光感的景物，需要在较快时间内抓取其主要的
光感，用较深的色（深红+普蓝）直接起稿，且速度要快，很迅速地将景物大致勾勒完成，注意透视关系和形体准确。

步骤二：铺色从天空开始，天空色尽量画成亮灰色，不可太蓝，不然难以入调。趁天空色未干，即把远处树丛的冷灰色画出，使之有滋润感。同时大致分出建筑物明与暗的色彩关系。

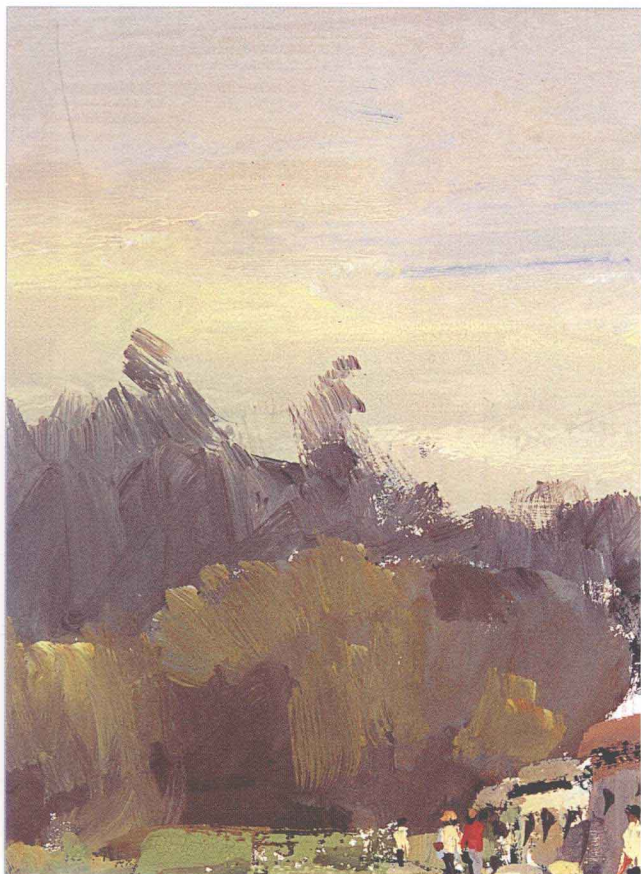

步骤三：通过前一步的中性色调，把左边的近处树木以及建筑的浓重部分的色彩画上。这一步因为加了深色，画面的色彩关系会显得响亮与明朗。

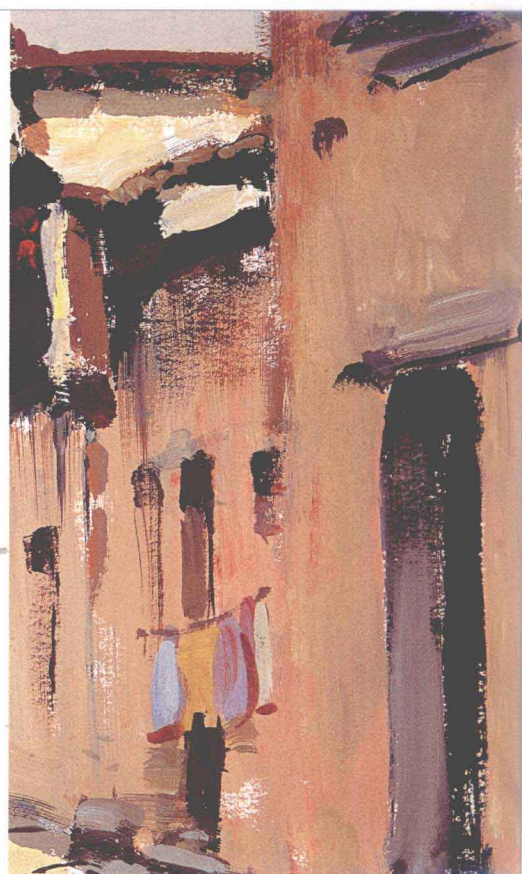

步骤四：这一步，把色彩全部填满，寻找其明与暗、冷与暖的对比关系，使色彩明亮而有沉稳感。局部刻画时，注意一些小细节，如：屋檐、门窗、石板路等等。

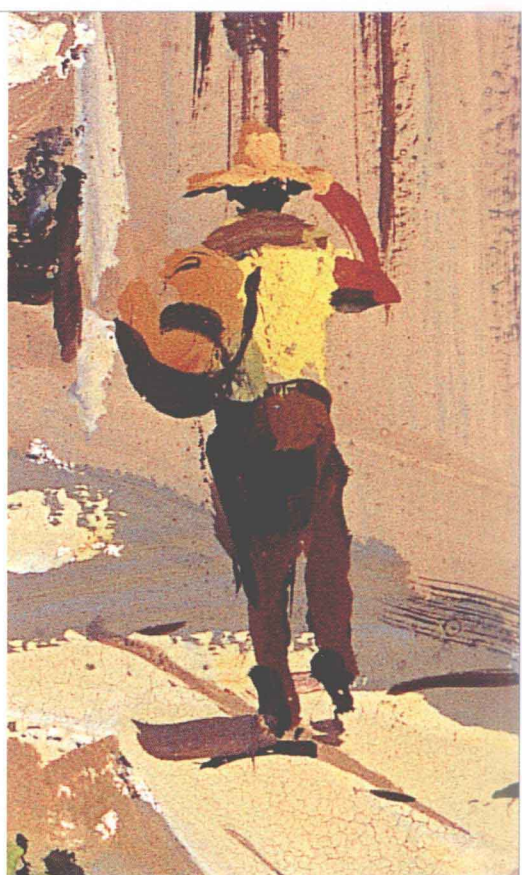
远处树丛在描绘时，注意空间距离所产生的冷色与模糊的变化。在天空色未干时把远处的树丛揉画，并且调冷灰色来表现，使远处的树丛有退远之感。这块冷灰色还可以在整体画面中更好地烘托近处阳光下房子色彩的纯度和明亮感。

建筑物的塑造除了整体的大色块，还有一些门窗的刻画。门窗属于在平面墙上的一个凹口，所以要如同画苹果的凹口一样注意暗中点亮的关系，使之有凹的体感。为了增加生活气息，还需加一些小细节，如晾晒的衣服、灯笼等有趣味的物体。

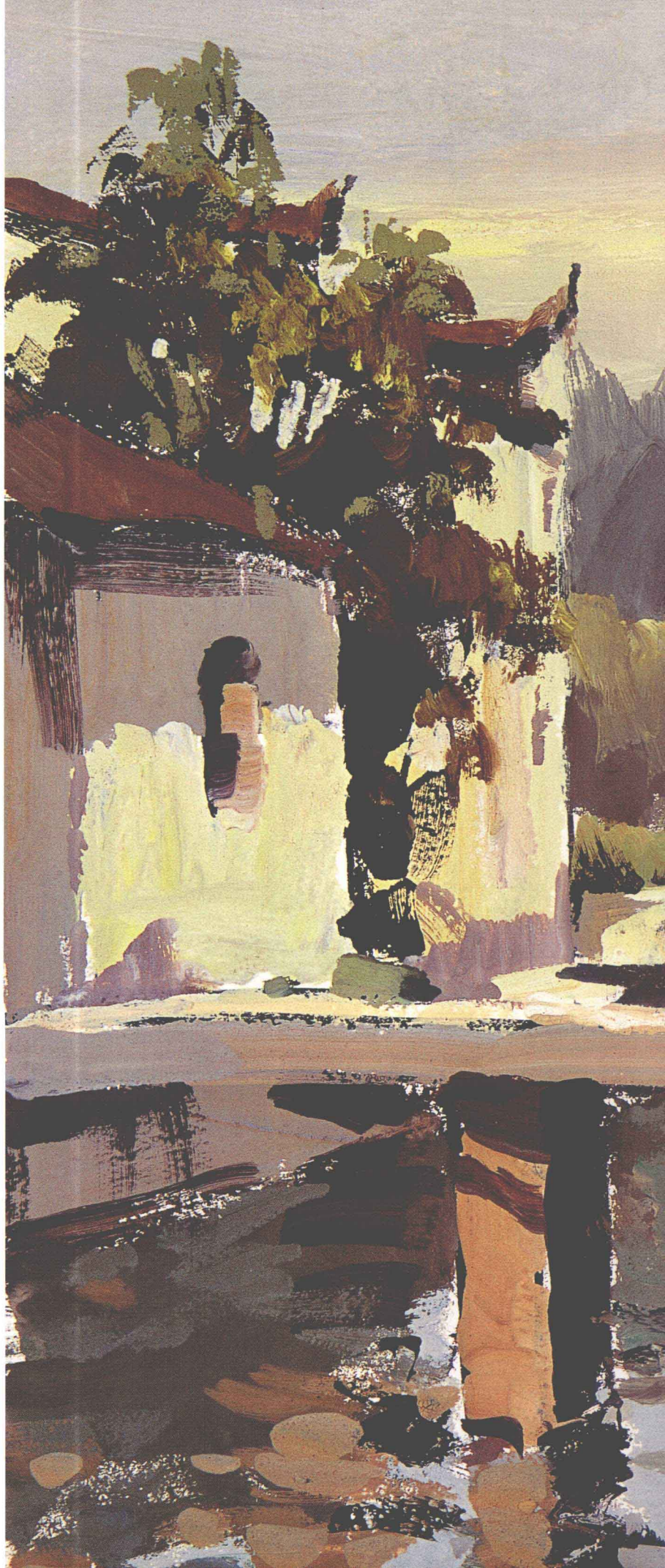
水面的表现一般都要画出倒影，这样水面表现的效果更加有变化。水面倒影可用薄画法和厚画法，薄画法可以先淡后浓，厚画法可以先浓后淡。这里是用厚画法，先把天空的倒影画出，然后把远处树丛的倒影在水面的略深部位加以描绘，最后用略干的笔点最深色，使水面有波光粼粼的动感效果。

风景画中常常需要人物的点缀，这会使画面具有生活气息和生动感。点画人物的用笔用色要与所画人物动态相适应，与环境相融洽。这里的人物近处较细腻，注意草帽与背篓等细节的刻画；远处略画出动态即可。

完成图

空间和色彩十分密切，我们看到物体远处空间色彩逐渐变冷，纯度也逐渐变低，所以远处的树丛色彩呈冷色调，而近处的树在阳光的照射下亮部偏黄，暗部呈褐色，以远冷近暖拉开距离。阳光下的房子，在明与暗、冷与暖的对比中产生三维立体空间关系、形体结构转折起伏关系以及远近透视关系，抓住画面这些大的关系进行塑造，同时注意屋檐边缘的阴影处理，追求浑厚的效果。此作品抓取瞬间阳光照射下的色彩冷暖变化，用大块色表现的画法，使光和色富有跳动感，能充分凸显整体色彩的第一感觉。风景画还常需人物的点缀，使其有浓厚的生活氛围，以突出画面的兴趣中心。

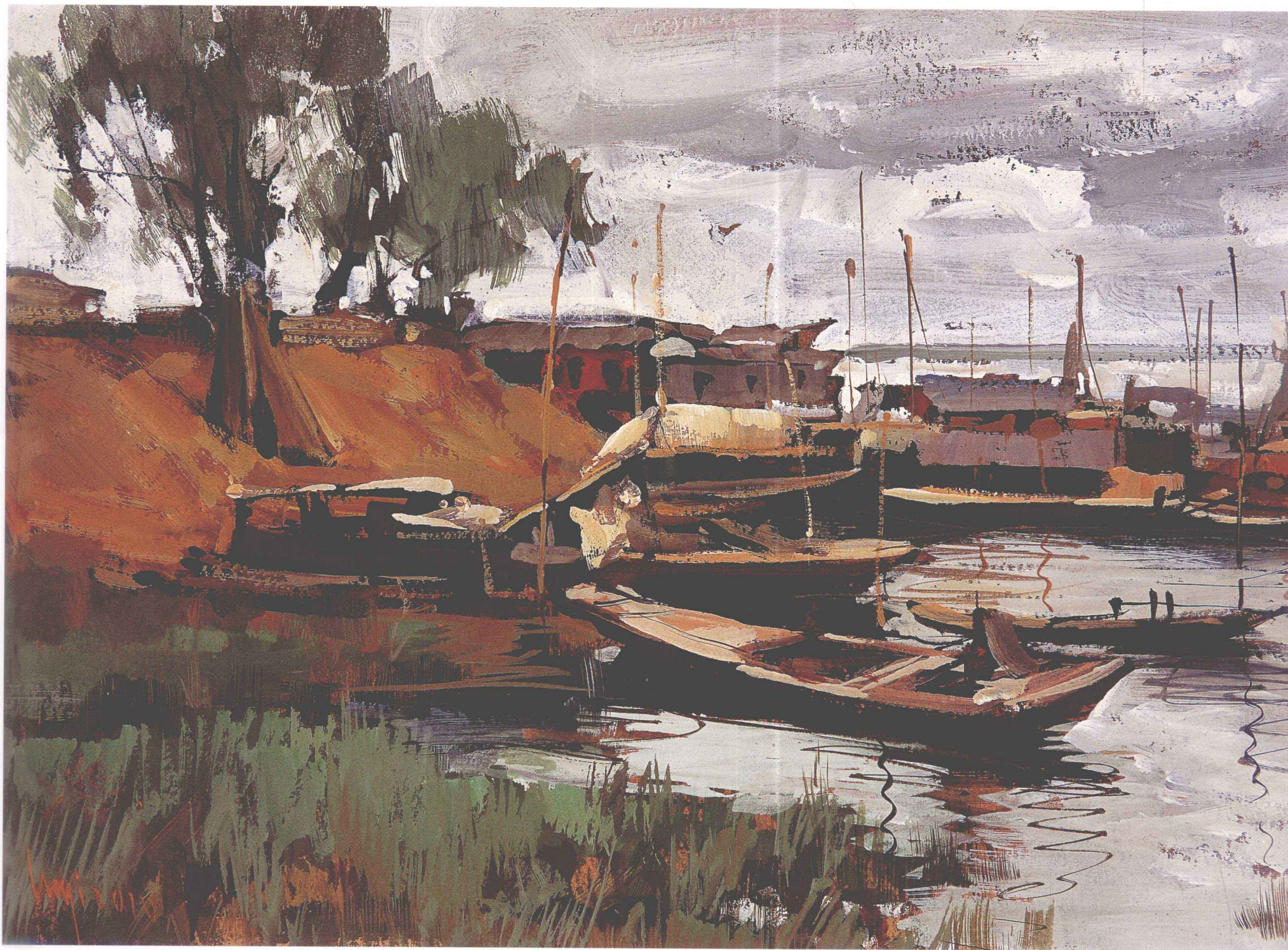

Luigi 2010 12/20

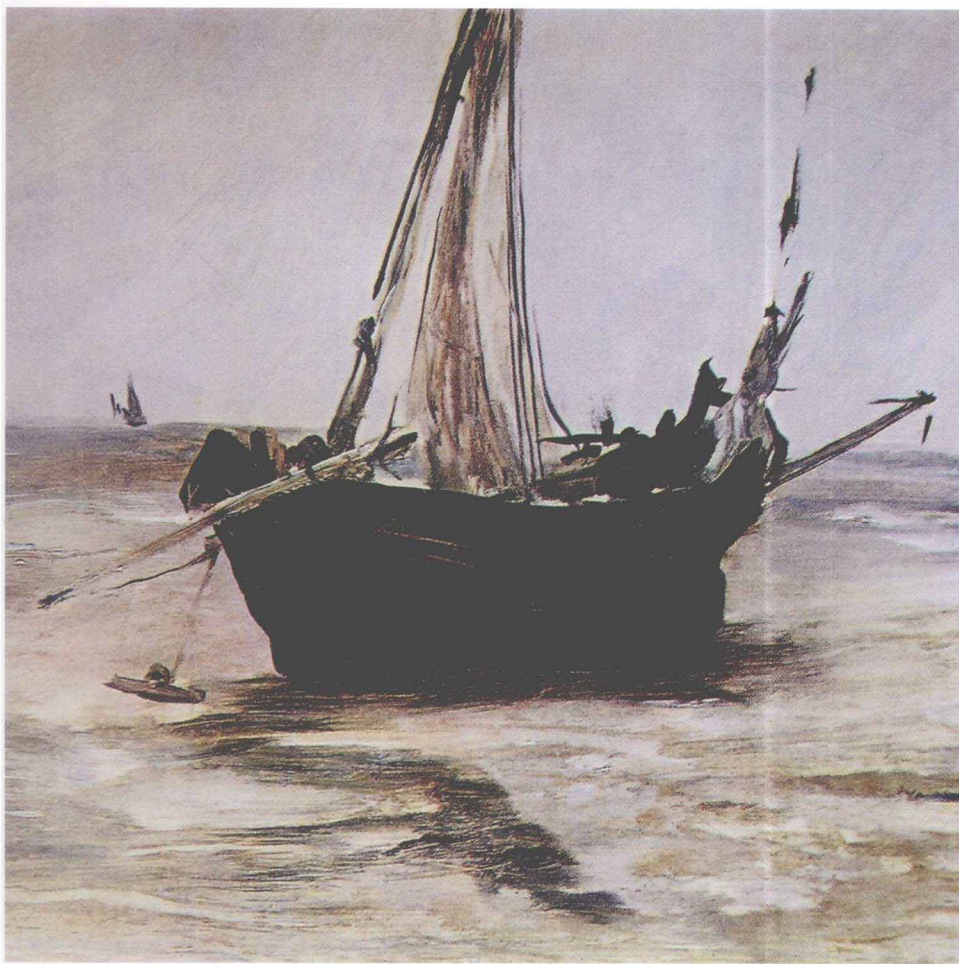
范本 2

湖边的船只 陆琦示范作品

在色彩风景写生中，现场的光线和色调会时时变化，非常考验画者临场发挥、随机应变的观察和塑造能力，因为大自然的瞬息万变要求我们灵动而快捷，在不断变化的对象之间捕捉到瞬间的、明确而强烈的感受。这幅作品，就是把阴天中的色彩变化和层次感敏锐地、充分地表达出来。

第二讲/写生——画好风景画的关键

海边渔船（局部） [法国] 马奈
画面简洁，用色和谐而稳定。

画风景画最重要的是写生，要从自然界中去感受丰富的色彩。写生可以锻炼手、脑、心、眼的配合，是练就笔下功夫的基本方式；是一种将流动的感觉凝固于画面的重要手段；是将审美原则与现场感相结合，审视和梳理艺术表现的重要环节；是更真实、更生动地表现大自然，寻求大自然之美的必要之道；是画家普遍重视和喜爱的绘画活动，更是习画者熟练掌握绘画技巧技法的必由之途。印象派大师莫奈、毕沙罗终生都在写生，他们在写生中研究户外的光、色现象，他们正是由于对色彩观察的敏锐和研究的透彻，才能够把千变万化的、丰富而微妙的形、色感觉抓住，并把它们表现到画面上来。

关于风景写生，我们应该关注、理解和掌握以下几个基本语汇：

一、对色彩的感受。风景写生，是面对自然景物进行如实描绘的一个过程。作画不同于拍照，对同一组景物，每个人的色彩感受都不尽相同，画出来的效果自然也就各不相同了，所以对色彩的感受在写生过程中占有极其重要的地位。写生时所描绘的景物色彩极其丰富，尤其是因光线、角度、时间的不同，会产生微妙的变化。所以风景写生要注意对自然界变化关系和色彩感受的表达，从而把自然环境的特有之美表现出来。

二、色彩的“写实”。在风景写生中，强调以印象派的光色

理论为基点,描绘物体色彩的客观面貌。它既不同于古典写真,又不同于主观变色。但需要说明的是:1.所谓写实,是指物体在受光、背光、反光、投影及明暗交界部的光影影响下,对物体的形状、空间、质感等的如实再现。2.物体很少是单体的,一般总是在多种物体组合中相互产生影响,从而构成画面相互关联的总体色彩。3.它与装饰色彩靠自身固有色的增强或减弱,通过冷暖、深浅、轻重、素艳等等的感觉,或经过适当夸张、变形的处理,与物象直觉拉开距离是有明显区别的;但是,在写实色彩中融入装饰意味,以求新颖、别致之感,也是常有之事。

三、色彩之间的对比。在风景画中,画面色块没有绝对的对与错,你觉得某块颜色画得太冷了,只要把它周围之色变冷,它就对了;反之,当出现某块颜色偏暖时,也只要把它周围之色提暖,也同样就对了,关键之处在于它与其他颜色的相互对比,只有通过对比,才能明确差异,求得协调,风景画的对比是建立在天、地、物三者关系对比的基础上的。常见一些作品对比很丰富,画面色彩交相辉映,但却缺少和谐。对比是普遍现象,和谐是最高境界,既对比又和谐,才是色彩的内在规律。在写生中,必须时刻以这个规律为基准。

四、色彩的均衡。色彩的均衡指风景画中不同部分与其相关因素之间要达到的既对立又统一的空间关系的量感的平衡。量感指色彩的力度感,色泽鲜明、饱和度高者,力度就强,反之力度就弱。一般常有三种均衡状态:1.绝对均衡就是把上下左右力度相等,形状大小也相等之色安排在相应的位置上所形成的均衡,适宜表现静态,可产生整齐、稳定和沉静之感。2.相对均衡就是指将力度相同大小不同之色放在中心线两边,大的近,小的远;或强的靠近中心,弱的远离中心;或将几块力度弱的和一块力度强的分置中心或两侧。3.运动均衡指将力度强与弱之色在画面上进行有规则的交错,局部虽看不出均衡,但它处于不断打破又不断形成之中,既有运动感,又能达到整体的均衡。

万事讲究度,色彩均衡是形式美法则之一,但过分追求,会显得呆板而缺乏活力,所以有时就需要用不均衡的手法来造成虽不稳定,但突显生动的效果,而色彩均衡所需研究和应用的准则就是从画面实际意境、情绪出发,多种均衡灵活运用,在不对称中求均衡。

五、色彩节奏。风景画中色彩的节奏是形状起伏变化的表现,也是画家心理和情感的表达。人们的呼吸、脉搏的跳动都是

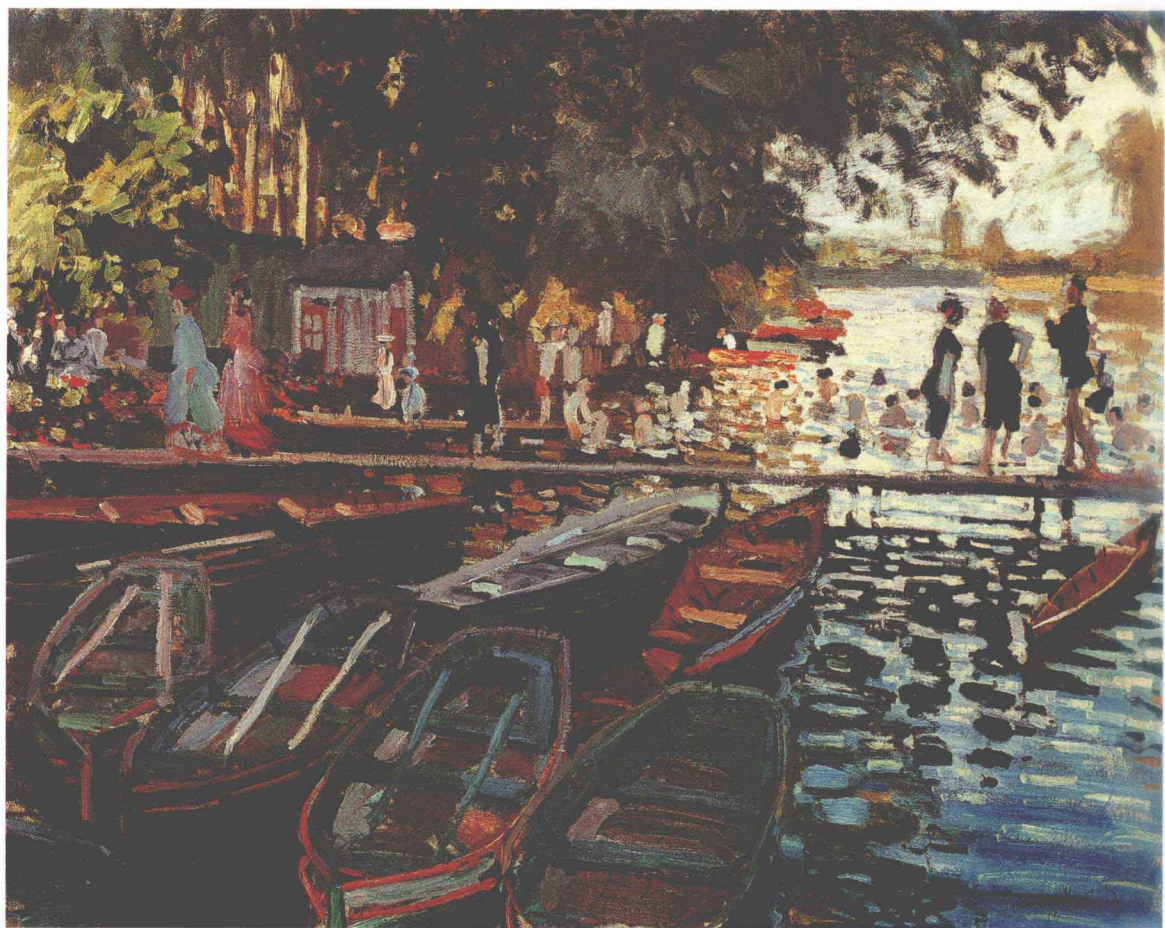
生理的表现,心情平静,生理节奏就平稳;情绪激动,心理节奏就急促。绘画的色彩节奏,正是建立在人的生理节奏基础之上的。色彩中存在的明暗、强弱、冷暖、大小等等矛盾因素的冲突、对比、重复、交替,能引起人的生理活动,从而产生色彩节奏。画面上的每块颜色如同音符,由画家把它们构成旋律,旋律的“高潮”,就是画面的趣味中心,这部分色彩对比冲突强烈,成为“最强音”,其余次于高潮的色彩,都要组成不同的对比和重复。单一冲突,会使画面显得单调;过多冲突,会造成混乱,而使主题不突出。对画面色彩节奏的安排,既要有所控制,又要自由开放:可以是激烈的,也可以是平稳的;可以是高亢的,也可以是低沉的;可以是开门见山的,也可以是迂回曲折的,应依据表达情绪的实际需要而定。

六、色彩基调。面对细碎的风景,画面要明确大的调子,在大调子控制下进行局部细节的描绘。例如,从明度上确定是亮调子、高调子、低调子,还是不明不暗、不高不低的灰调子;从纯度上确定它是饱和浓艳,还是沉稳柔和;从冷暖上确定是冷调子还是暖调子,最后把它们综合起来,就是画面的色彩基调。基调就是主调,就是主旋律。每幅画在主旋律之下色彩自成体系,这犹如大合唱,众人有声有色地唱,最终都统一到一个完美的曲调上来。然而,写生的色彩不是纯客观的产物,它还包含相当分量的主观色彩。它是表达心情和感情的直率语言,在心情、感情的驱使下,色彩将会脱离你眼中所见的如实的色彩而发生微妙的变化,产生变调、转调。所以看色彩,不光要从客观现象上去看,还要从画作的色彩构成关系中去寻找主宰整幅画作的色彩语言,这样才能找到它的生动性和准确性。

七、色彩功力。色彩的表现手法关键在于用笔和用色,用笔是最基本的功底和功力,主要表现在笔韵、笔意、笔神上,包括对形、光、色的表现要准确,也包括对点、线、面的关系要有同时考虑。可以是即兴发挥,也可以是事先设计,经过一定程序达到预期效果;可以显示厚堆法的表现力和凝重感,也可以运用薄涂法,使之产生润泽感和轻松感;可以有流淌的灵动感,也可以求虚幻的朦胧感。用色,可根据自己的经验选用。莫奈和马奈是同时代的两位大师,他们的色彩就有明显的差别:莫奈到处画风景写生,其作品的光和色富有跳动感;马奈用宽阔笔触画风景,以面积对比达到色的和谐和稳定。还有纳比派画家博纳尔的作品充满激情,有一种神奇的境界。他们的用笔用色的技巧技法,很

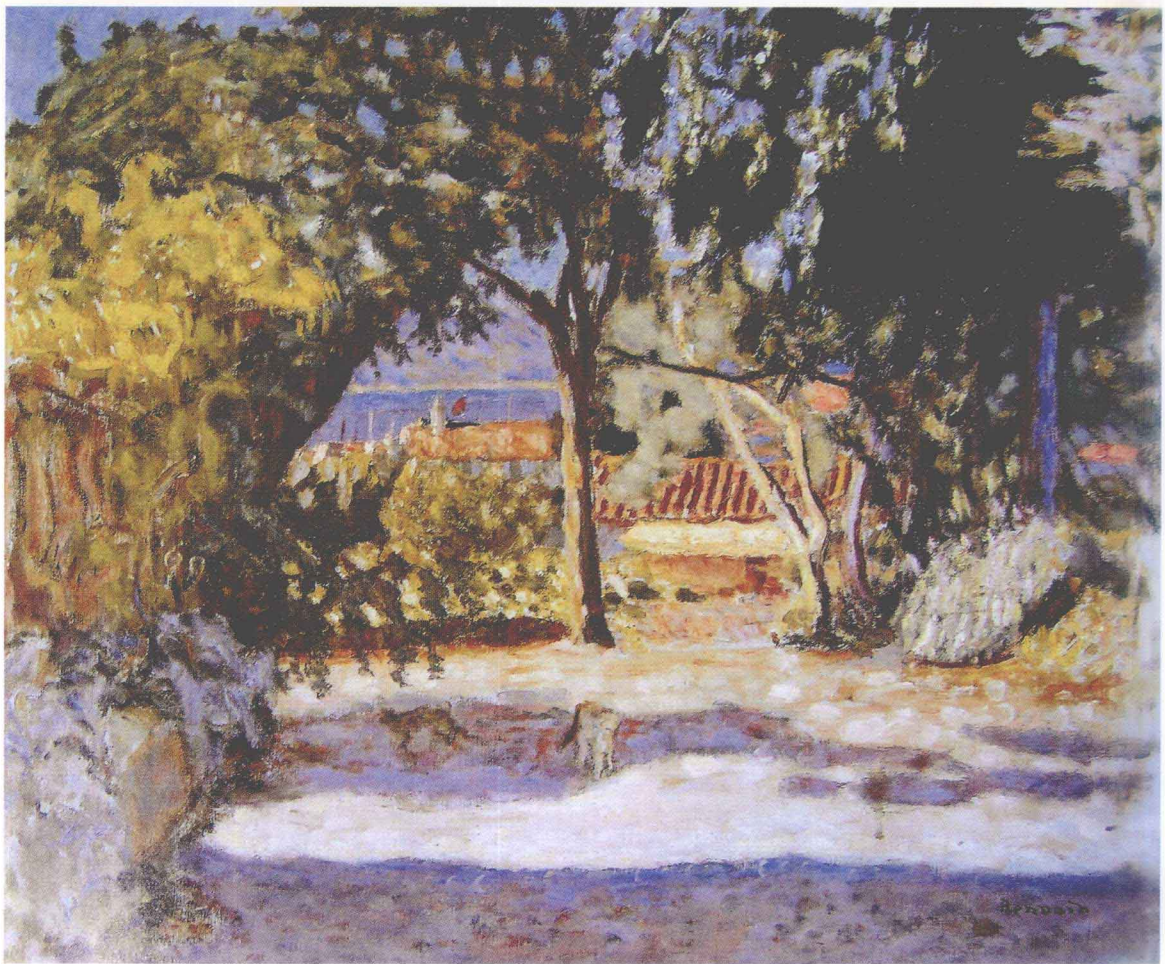
公园即景 [法国] 莫奈

画面采用许多小笔触，如同镶嵌般摆放，明暗强烈，色彩丰富华丽，充满光感。

值得我们参照和仿效。

八、色彩的完美。“完美”是画家永恒追求的目标。完美之“完”，不是完完全全之“完”，而是只求艺术上的构思到位和经营到位，在画面上有的地方要着力去画，有些地方则点到为止，要留有呼吸的余地；完美之“美”，指高标准的精神之美、意境之美、个性之美，而不是甜俗、庸俗和缺乏文化底蕴的所谓时尚之美。一件作品完成时，要能体现两点：一是要有有意识选择的“画眼”，即画画的着眼点、看点和重点，而对那些与重点相争夺的地方则选择减弱。二是画龙点睛，以一当十，把精彩提起来，达到精华凸现、浑然一体的效果，要防止不必要的修改和画蛇添足。最终在画面上显露的是整体和谐之美。

树丛小屋 [法国] 博纳尔

画面色彩明丽，光色辉映，自然流畅。

示范

2

古村落的小巷 陆琦示范作品

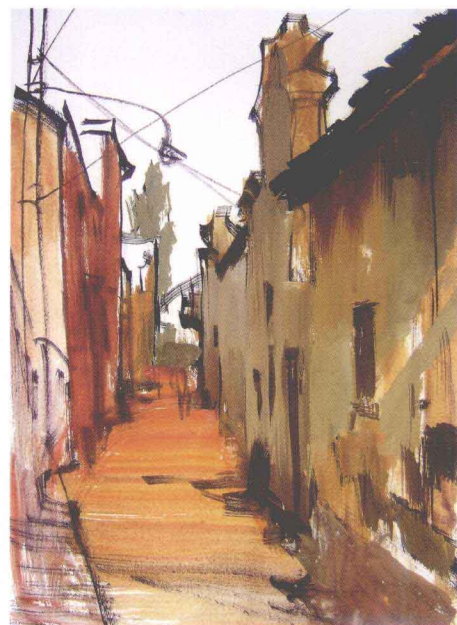

写生实景照片

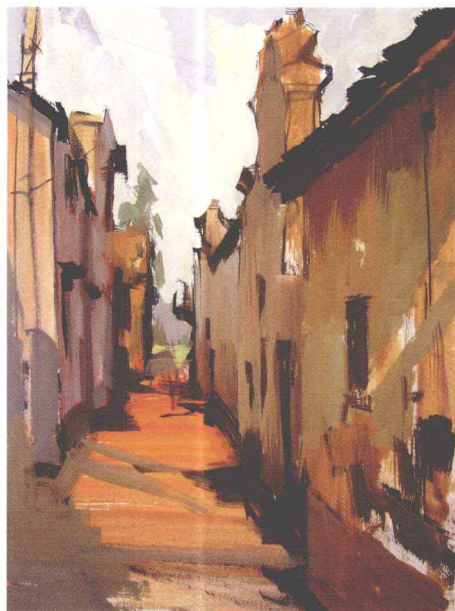
步骤

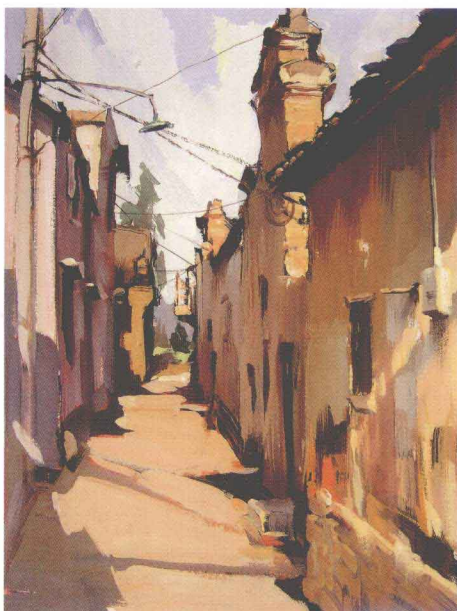
步骤1.风景的光色可以说是转瞬即逝的，所以我们要尽快去寻找和把握其流动的感觉，并把它凝固于画面之中。画富有阳光感的景色，需要在较快的时间内抓取其主要特征；起稿速度也要快，几根线，就能使透视到位，形体明确。

步骤2.在轮廓稿的基础上，把建筑部分全部刷上一层薄而透明的橘黄色，让色彩略为浓一点，然后分出大致的明暗关系，为下一步画明亮色铺好底色。

步骤3.天空、弄堂远处的树木、远山，以及隐约可见的绿色田野这些远处的景色尽量画得亮一些、灰一些，以显示空气的距离感。天空不可画得太蓝，太蓝就会过火。此处调出的蓝是偏灰色的，在建筑物的暖色对比下，蓝灰色会显得温和而明净。

步骤4.这一步应把阳光照射的色彩提亮，使整个色调转向偏冷，整体色彩显得优雅、明亮而有沉稳感，并达到一种色彩的均衡。