

5

浙江人民美术出版社

中等美术学校·青少年美术辅导作品

色彩风景

技法的运用，都由作者根据自己对景物的感受和客观对象的不同要求决定的，很多水彩画都是几种方法结合使用而达到理想效果的。

水粉写生一般可以调入白色来提高颜色明度，最亮的调子可用白色，也可用“留空”的方法。风景写生时上色的顺序一般是从远画到近，这样容易表现出前后关系，但重点应把画面主体部分画得充分、丰富，次要部分从简。在色彩衔接的技法上，也有湿画与干画的不同，由于水粉色含粉质较多，湿画需要用较多的水，虽不可能如水彩那样流畅，但仍可产生色彩之间的柔和、滋润感。干画使用色、粉较多，颜料较厚，效果比较强烈、厚重。

色彩风景写生的方法是多种多样的，上述仅是一般的介绍。

文字：吴德
作者：郑荣 顾天洪 天德隆 潘天培 周付成 周心成 周心生等
中等美术学校·青少年美术辅导作品
(5) 色彩风景
责任编辑：诸庭樵 骆振龙

浙江人民美术出版社出版·发行	浙江新华印刷厂印刷	浙江省新华书店经销
杭州市武林路125号	开本：787×1092 1/8 印张：2	统一书号：8156·1309
	1987年3月第1版·第1次印刷	定 价：2.50元
	印数：0,001—42,300	

编者的话:

美术教育是美育的重要组成部分,是培养青少年德智体全面发展所不可缺少的。目前世界各国都普遍重视艺术教育,不少国家的理工科学校也都把美术作为选修课目之一。近年来我国的美术事业有了喜人的发展,广大青少年学习美术的热情也很高,为了适应四化建设发展的需要、满足广大青少年、尤其是喜爱美术的青少年自学美术的要求,我们按中等美术学校课程和基础美术学习的科目,编辑了这套《中等美术学校·青少年美术辅导作品》画丛,编有《石膏写生》《速写》《素描静物》《色彩静物》《色彩风景》《图案》共六册。

这套画丛的作品选自各美术院校专业教师的教学示范作品和美术院校附中学生的优秀习作,所以适宜一般初学者临摹学习。为了使初学的青少年能在短时间内尽快掌握基础的美术知识和绘画技巧,我们请美术院校的专业教师撰写了简明扼要的文字说明,较为概括地叙述了各种不同画种的学习方法和步骤。我们希望这套画丛的出版,能为广大青少年自学美术提供有益的启示。

浙江人民美术出版社画册编辑室

色彩风景的学习方法

人们观赏大自然,赞颂大自然,大自然给人们以美的享受,人们在这种美的享受中陶冶情操,开阔胸怀。风景画就是通过画家对大自然的描绘,来抒发作者自己的思想感情,让人们在艺术美的感染中更热爱生活。

风景写生是色彩基本训练的课目之一,它可以锻炼我们在大自然中选景构图的能力;学会运用色彩表现不同季节、气候、光线、时间等色调变化的能力;并使我们在写生实践中逐步掌握色彩风景的方法和技巧。

如果你准备外出写生,需携带下列用具:画夹、颜料盒、调色盒、画笔(水粉写生需不同大小的画笔五——六支,水彩二——三支)、水杯、吸水布、小凳子、铅笔、橡皮、小刀以及固定画纸用的夹子和图钉。

水彩写生要求用结实、色白、有纸纹的专用画纸,水粉写生用铅画纸、白卡纸都可以。

在你开始进入风景写生练习之前,最好先作些室内色彩静物写生的练习,因为那样能使你对于构图、色彩的知识有一个初步的了解,具备了基本的造型能力,便于在写生实践中使你的色彩造型能力得到较快的提高。

在色彩风景写生中,对初学者来说,主要是训练我们掌握色调的能力。风景写生描绘的对象一般受自然光的影响很大(如晚霞的红色、阴天的蓝色等),呈现的色调各不相同,但在某些特殊的环境下固有色、环境色等也可以在色调中起重要的作用,这就要求我们在写生实践中,根据具体情况作出具体的色彩分析。我们首先通过观察,抓住第一印象(即你对景色最初的色彩感觉),来确定整个色调的冷暖倾向,同时从明度上比较确定明调还是暗调;从纯度上比较是艳调还是灰调;从色相上比较是红调还是黄调等等,这样就容易把握整个画面的色调。初学者在写生初期一般多应忠实客观对象的大的色彩关系,只有在你较熟练地掌握组织色调能力和风景写生技巧以后,才可以根据自我感情的表达需要,来进行色调上的自我组织和概括处理。

开始练习写生要选平远的景色,平远风景具有明显的近景、中景、远景的层次,容易了解地平线的位置和作用,同时因空间距离的远近而产生的形体、色彩的变化规律也比较明确。描绘的对象也要从简单开始,以便集中精力去进行形体的塑造和在比较中去了解互相之间的色彩关系。写生选择的题材要多样,还要有主次。有时以山水为主,有时以树木为主,有时以建筑物为主,这样便于掌握表现各种对象的能力。

完成一幅写生习作,要经过选景、起稿、上色等过程,每个过程对于这幅写生作品的好坏都有密切的关系,所以你要知道这些方面的基本知识。

选景:大自然的景色,也并非凡是见到的都是美的,都可以入画,而是需要你去观察和选择。要选择景物形象、环境、色彩、气氛、意境等给人以美感的景色。选定了对象,接着要考虑的是从什么角度去画?离对象该多远?采取什么视点(作画者位置的高低)才能画出好的效果?例如,画一座建筑物,不同的角度就会产生不同的形象感觉:从正面去画,垂直线、水平线较多,显得稳重庄严;从侧面去画,倾斜的透视线较多,使人感到灵巧生动。对象距离的远近也会使对象的形体 and 空间的大小产生变化,离得近物体大,空间小;离得远,物体小空间大。前者主体突出,充实饱满;后者广阔舒展。视点的高低对画面的关系则是:视点高,地平线高,地面多天空部分少;视点低,地平线低,画面上的地面少,天空部分多。懂得了这些选景的基本道理就可根据自己表现的意愿确定作画的位置。

选景时不要忘记要有一个主体,主体一般在中景而不是在近景或远景。

起稿构图:也叫做布局或落幅,就是把选定的对象妥贴地安排在画面上。首先要注意主次,要把主要物体放在画面的中心部位(当然不一定在正中),形成看画者的视觉中心。为了达到构图上的完美生动,景色中一些与主题无关的东西可以删略,甚至对景物的位置、大小也可作适当的调整。

水彩画因为水彩颜料的透明性特点,起稿一般用2B铅笔,线条要淡而简练,明确肯定。水粉画因为水粉颜料有复盖力,起稿也可直接用水粉色,但水分要充足。

上色:水彩与水粉由于颜料性能不同,所以上色顺序与作画方法也不一样。

水彩写生画最明亮的色调时一般都不用白色,而是留出白色画纸(留空)。上色的顺序是先画亮色调,后画较深暗的色调。水彩画技法中的湿画法则是趁色彩未干时接着画不同的色彩,尽量画得准确,追求一次色完成的清新效果,以保持水彩画水色渗化的韵味。但如果要画得充分厚实,也可进行多次重置,这种重置也称干画法,至于干画、湿画,一次色或多次重置等

1 瀑 (水粉·4课时)

2 溪涧 (水彩·4课时)

这两幅农村风光小景，是抓大感觉和大色调的风景速写。作者为创作收集生活素材，所以他特别注重大的色彩关系，舍弃了一般繁碎细节的描绘。整幅作品色调明确统一、色彩单纯饱和，适宜初学者在写生练习初期参考。

3
桑田（水粉·4课时）

4
河湾（水粉·3课时）

这两幅速写风景，作者准确地抓住了最初的色彩感受，以大块的色彩和流畅的用笔，表现了农村一角的景色。画面色调统一，各部分的色彩既鲜明又和谐，可供初学者练习抓大色彩关系写生参考。

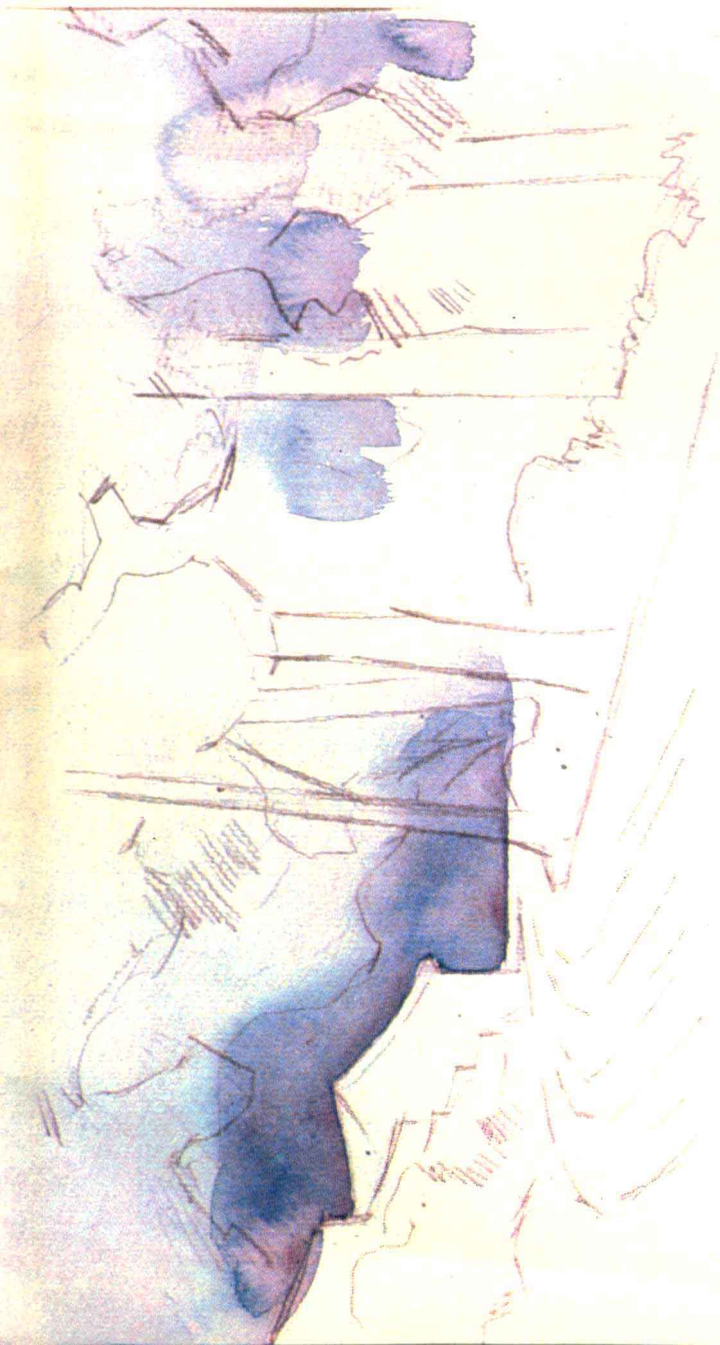
5 村边
(水粉·2课时)

6 秋色
(水粉·2课时)

写生步骤

这幅作品作者选取了山林路面的“S”形构图与浓淡、冷暖、虚实的种种对比，以形成房屋为主的画面中心。

一、先用铅笔线画上轮廓，确定构图，然后以极淡的天空色画在画面的上半部。趁湿时接上远山的浅兰紫色。

二、趁天色未干时，再以大笔画上灰绿的大块面的树丛。画大块面树丛上色时，可以空出前边的树干，也可以空出前边的树干，这要看树干基本色调的浓淡来决定。

三、画上近处树丛绿色，上下里外均有冷暖变化，须趁湿时逐步衔接好。一般是树丛的外轮廓线浓些，里边淡些，中间天空色上的这片树叶尤浓。以形成黑白对比的艺术效果。

四、接着画上画面左边的房屋及围墙、小树丛……待第一遍色干后，才铺上天上冷光照射下的路面和屋顶。这种微微发青的浅兰色画准了，才能典型地表达出雨后清新而又湿润的景色。最后在不断比较中，刻划房屋、树枝、路面的种种细部。尤须注意的是近处路面几根并排的透视线条，形要准确，用笔要简，不能画得太琐碎了。

8 瑞丽风光 (水粉·4课时)

9 秋叶 (水粉·3课时)

10 小巷
(水彩·4课时)

11 长桥
(水彩·4课时)

12 朱家角 (水粉·4课时)

这是一幅典型江南水乡的风景作品。作者选择了以拱桥为视觉中心的面面结构。整幅画面色调统一、色彩明快,桥与水、水与天、桥与屋之间色彩变化丰富,主次分明、恰到好处,是一幅既表达了自己感情又忠实于对象的作品。画面中浓郁的水乡风光、朴实无华的色彩,给人以舒朗、亲切的美好享受。

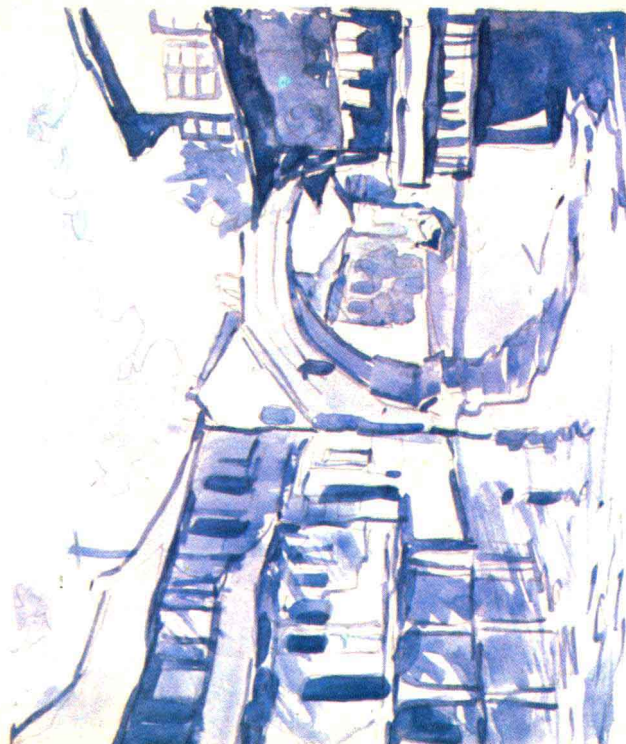
写生步骤

一、以单色起稿(初学者应以铅笔起稿),仔细地将房屋的高低变化、云彩的形状走向,拱桥的特征以及景物在水中的倒影等勾划出准确的轮廓。要注意画面构图,起伏节奏,远近虚实和透视关系等,并且简约地分出大的明暗调子。对于初学者来说,这一步千万要认真对待,如若草率从事,那么画下去就乱套了,以致无法收拾。

二、用较薄的颜色铺出画面上大的色彩冷暖关系,并明确房屋、拱桥、云彩、河水等基本色相的区别。

三、从整体着眼将画面各部分颜色基本铺满,注意画面大的明暗关系和色彩关系,以及色块之间的变化和相互联系。

四、深入刻画,塑造出具体的形,边画边调整,能注意艺术地表现对象。

这是一幅表现树林的风景作品，也是我们风景写生中经常碰到的题材。作者以准确的造型、细腻的笔触、朴素的色彩，具体地刻画了这片富于变化的树林，大树粗壮、结实，小树挺拔、峭立，这些树木的体积感、质感表现得很充分。适宜初学者在林区环境写生时参考。

这幅作品画的是杭州灵隐寺。整个画面色彩沉着、响亮,呈现出初夏季节那种温暖的气氛。寺前大树塑造结实,台阶刻画细致,具有深度;大殿的蓝色屋顶、红色的寺门色彩强烈但又统一在画面之中;景中的人物点缀,使画面静中有动,富有生气。

画这类名胜古迹的风景,其对象结构复杂、色彩对比强烈,一般不易画好。这幅作品为初学者提供了这方面的参考。

清晨，空气湿润，古朴的建筑，绿色的蔓藤，组成了一幅幽静的山村风光画面。作者充分发挥了水彩画的表现技巧，以轻松流畅的笔触，水色淋漓的效果，抒发了自己的感情。这幅作品具有明显的个人风格，初学者可通过这幅作品提高风景欣赏水平、审美能力。

15 山庄 (水彩·4课时)

这幅水粉风景画，构图饱满，具有旧山村拥塞的特点。作者利用前景处于阳光阴影之下的特定环境，使置于中景的参差不齐的三间旧屋处于阳光照射之下，与前面的石墙、水沟和远处的房屋、天空有机地连接在一起。作者在塑造上比较具体深入，色彩也比较含蓄，较好地表现了山村旧居那种石垒泥墙的斑驳面貌。

整个画面色彩沉着，色调统一，适宜初学者在具有一定写生能力时参考、借鉴。

16 雁荡山村 （水粉·6课时）

17 海边 (水粉·3课时)

这是一幅以表现动荡的海水为主体的写生作品。色彩鲜艳，构图舒适，尤其是对水花与礁石的刻画较为深入，刮刀技法的运用，增强了海浪的动感和礁石的厚重感。为初学者在表现技法运用上提供了参考。

18 苏州庭园 (水彩·6课时)

这是一幅园林建筑风景写生，园林中的假山、树木、庭园建筑结构复杂，表现难度较大。作者注重庭园景物的形体塑造，色彩则力求单纯。他先用铅笔较为准确地勾出大体轮廓后开始上色，色彩运用以中间色为主，使复杂对象统一在大的色调关系之下。画面结构合理，塑造严谨，可作为初学者在复杂对象写生时参考。