

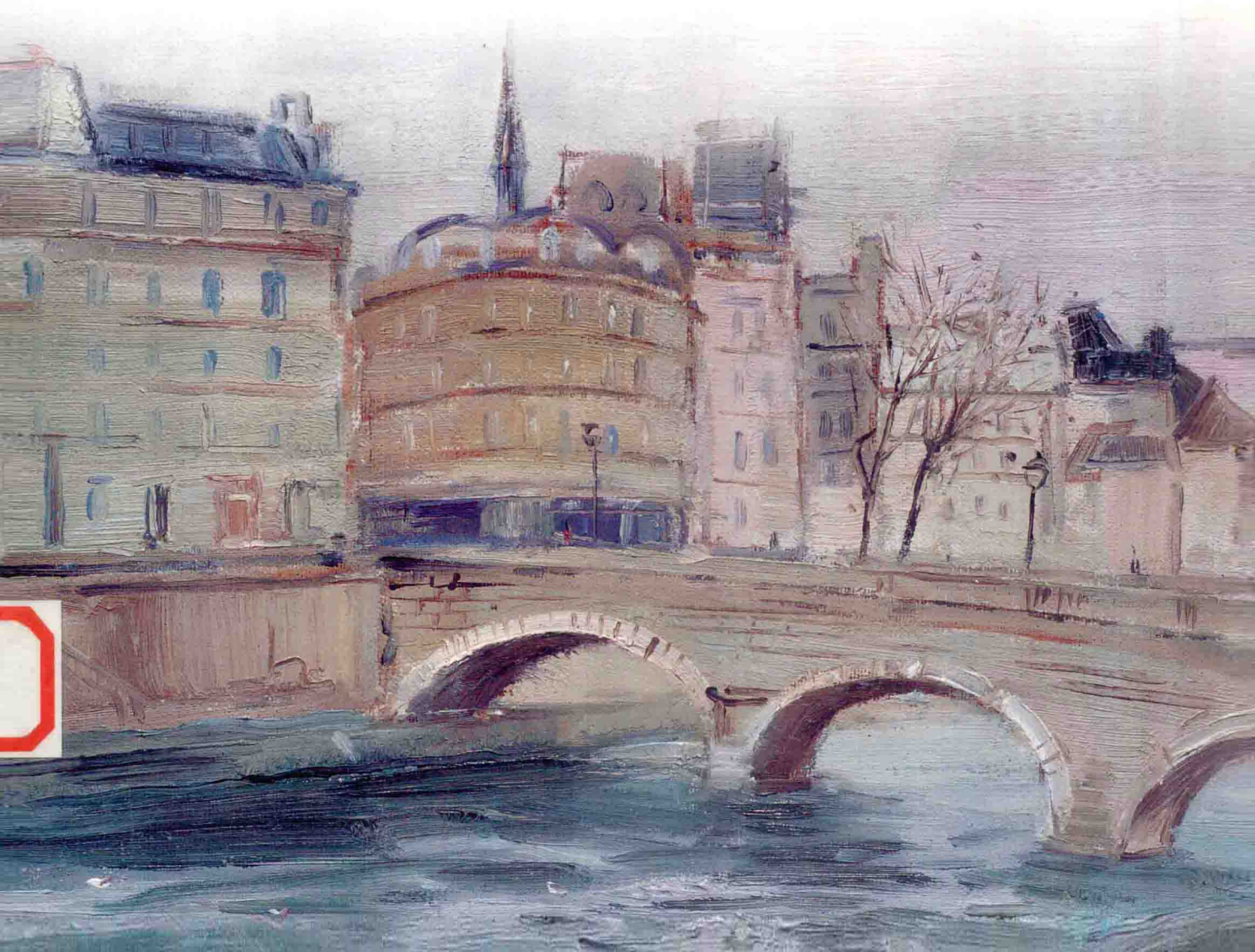
美术绘画基础技法起步教程

色彩风景

SECAI FENGJING

强世军 编著

陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景/强世军编. —西安: 陕西人民美术出版社, 2004. 12

美术绘画基础技法起步教程

ISBN 7-5368-1836-X

I. 色... II. 强... 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(2004)第 117159 号

作者的话

本书旨在通过对色彩风景写生基本规律的探讨, 来帮助初学者了解与掌握色彩风景写生的基本知识和写生技巧。并结合范画对自然界的四季色彩变化进行分析研究。重点强调风景写生当中色彩的运用问题, 从而引导初学者在准确表现自然景物的同时, 珍视并尊重自己的艺术感受, 提高自身的艺术修养, 为以后的艺术道路打下坚实的基础。

2004 年 10 月于西安美院

目 录

- 1 色彩风景概述 (1)
- 2 色彩风景写生的基本要素 (2)
- 3 色彩风景写生步骤实例讲解 (4)
- 4 作品赏析 (18)

作者简介

强世军, 1971 年出生, 1996 年毕业于西安美术学院油画系, 获学士学位, 现任西安美术学院油画系教师, 作品曾在 2003 年陕西省第三届油画展中获优秀奖。2004 年在巴黎国际艺术城画廊举办个展, 部分作品被美国、法国、日本、香港及台湾等地画廊及私人收藏。

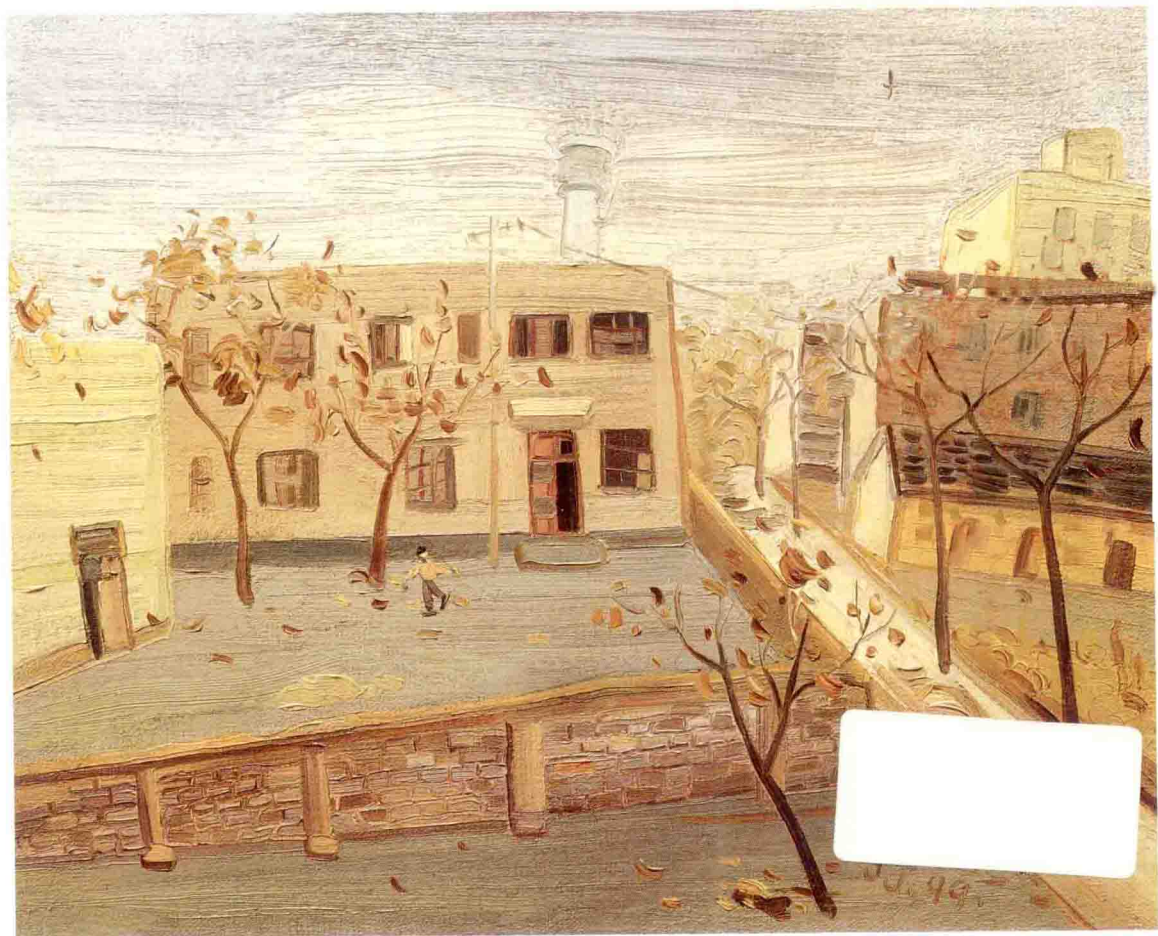
1 色彩风景概述

色彩风景,简而言之,就是以风景为主题的色彩写生,即由天空、地面、房屋、树木等元素所构成的画面,风景写生对于初学者来说意义重大,它既可提高对色彩的认识和把握能力,又能锻炼快速捕捉景物色彩变化的能力。

风景画在17世纪以前是作为画面的背景而出现的,而17世纪荷兰画派的诞生,使风景画成为了独立的艺术形式。荷兰画派注重人性的发掘,他们的作品洋溢着浓浓的生活气息。18世纪,风景画在欧洲蓬勃发展,尤其是威尼斯画派注重生活感受的作品,影响了许许多多的风景画爱好者。19世纪法国的巴比松画派则使风景画变得更加成熟起来。他们崇尚自然,作品感情真挚,画风朴素,画面流露出对自然的无限赞美之情。风景画大师柯罗以他雅致的色彩、优美的画风和对生活的强烈热爱而对后世影响巨大。而印象派则赋予了风景画以新的意义。印象派画家十分注重对外光的研究和表现,强

调直观的表现大自然的丰富色彩变化。代表人物有莫奈、马奈、毕沙罗等。他们的绘画开始摆脱说教的成份,更多的关注艺术本体和视觉语言的开发。使欧洲风景画的发展进入了前所未有的辉煌时期。后期印象派则使风景画达到了一个新的高度,代表人物有凡高、高更和塞尚。他们已不满足于表现外光与色彩,强调自我感受和主观情绪的表达。凡高以他那强烈的色彩,颤动的笔触来表达他对生活的无限热爱和生命激情。高更则回归原始,作品体现出神秘而奇异的风格。而塞尚更关注各种物体与自然的内在结构,他把自然界中的物体概括为几何形,从而使风景画超越了其自身价值。为20世纪现代艺术的产生奠定了观念和视觉上的基础。

在学习色彩写生的过程中,传统中的一切优秀作品都是我们借鉴的对象。此外,还要大量阅读画册,努力提高自己的艺术修养,最终找到适合自己的艺术表现语言。

2 色彩风景写生的基本要素

一、风景写生的作画工具和材料

对于色彩风景写生,可用不同的绘画工具和材料来表现,比如水彩、水粉以及油画等,不同的画种从材料的运用到工具的使用都有所不同。本书重点介绍油画风景写生技法及其材料特点。油画的工具材料非常多,我们只介绍一些最基本的材料。油画颜料分为较透明颜料和非透明颜料两种,透明颜料如柠檬黄、玫瑰红等色,覆盖力较弱,而土黄、土红等色属非透明颜色,覆盖力较强。油画颜料的种类很多,初学者一般使用十几种颜色就够了。当前美术商店里的油画笔种类繁多,质量各异,按不同用法大致分为圆头笔、方头笔、尖头笔、扇形笔等,初学者可根据不同的作画需求来选择购买。购买时尽量选择笔毛富有弹性、韧性好一点的笔,这样画出来的笔触自由而流畅。在画油画时,媒介剂是不可缺少的,它主要起到稀释和调和颜料的作用,并使画面具有一定的光泽度,如亚麻仁油、三合油等。对于油画而言,画布是非常重要的,画布质量的好坏会直接影响到画面效果,目前市场上有做好底子的画布可直接用来作画,也可以自己做。正确的做法是:用乳胶和水调和,比例为1:3,在绷好的亚麻布上刷6遍,每遍干后用细砂纸轻轻打磨,然后再用马利画材底料与水调和,再刷6遍,比例也是1:3,这种方法做的画布质量较好,也可卷起来携带方便。

调色板一般分为长方形和椭圆形两种,在挤颜料之前,可先用调色油擦拭,这样能有效保持颜料的光泽度。外出画写生时,最好准备一个油画箱和一把折叠椅,这样就可以长时间的作画,一切都变得很方便。总之,对油画工具材料的使用,没有统一的标准,作画者可根据个人的爱好和使用习惯来选择使用。

二、风景写生的观察与构图规律

自然界的色彩千变万化,如果照抄对象就难以作画,所以在画色彩写生时,首先要学会观察,在面对一组风景时,先要对不同物体的造型和色彩进行比较,找出它们之间的区别与相同之处,这样就

可以对所画的景物做到心中有数,其次是构图,构图一般分为三角形构图、均衡构图、S形构图等,要根据所画景物进行反复推敲,直至找到合理而满意的构图。另外画色彩风景写生,要懂得概括与取舍,自然界的景物十分复杂,而画家的眼睛不是照相机,因而从画面的构成到色彩的表现都要进行概括处理,免去一些繁琐的细节,直观而本质地去表现对象。对所画景物多观察,对其特征有一定的了解,会有助于画面的色彩表现,同时掌握一定的构图规律,也将有利于更好的组织画面。

三、风景写生的色彩规律

在画一幅风景写生之前,首先要了解与掌握一定的色彩知识。下面介绍一些最基本的色彩概念。

原色:即三原色,红、黄、蓝,原色是最基本的颜色,原色是不能用其它颜色来调和的。

间色:两种原色相互调和就叫间色。

补色:互补的颜色(如红与绿、黄和紫、蓝和橙),补色是对比最强烈的色彩。

色相:即色彩的相貌,是区别色彩种类的名称。

明度:即色彩的亮度,也就是色彩的明暗程度。

纯度:是指色彩的饱和度,即色彩的纯粹程度。

在风景写生中,色彩一般分为冷暖两大类,比如蓝、紫色给人以寒冷的感觉,而朱红、橙色则使人感觉到温暖。在自然光的照射下,物体的固有色会受到光源色以及环境色的影响,色彩也会呈现出不同的冷暖变化。

在一幅色彩风景写生中,物体的冷暖色是由对比而产生的,比如大红色就比朱红色冷一些,但它又比玫瑰红要暖一些。在风景写生中,最基本的组成关系是天空、地面以及远、中、近景之间的相互关系。一般情况下,远处的物体色彩相对偏冷,而近处的物体色彩纯度则相对高一些。

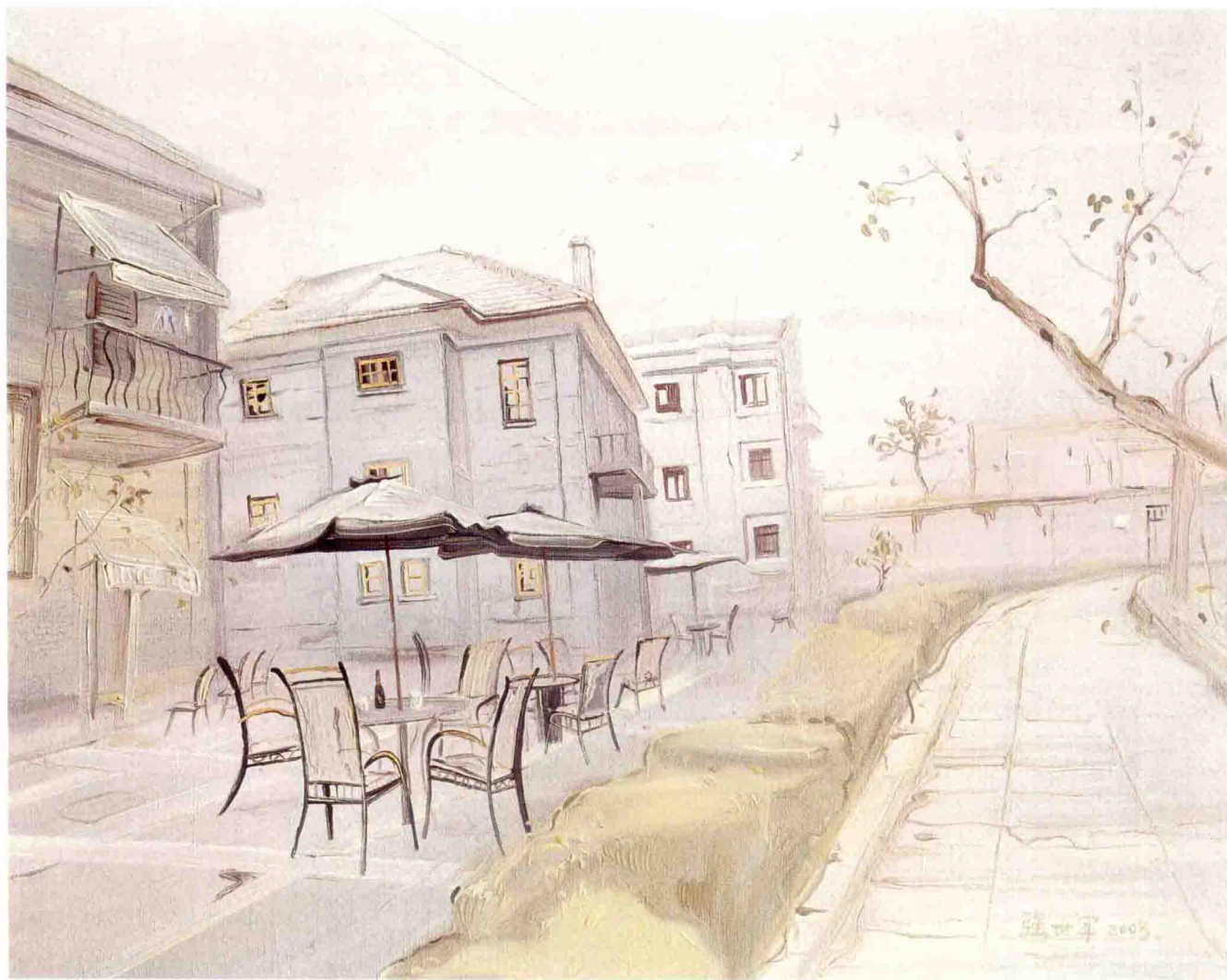
当然,色彩规律是相对而言的,没有固定不变的标准,同一处风景在不同的光线和不同的时间段,色彩关系也大不相同(同一处景物在早、中、晚色彩体现就完全不同,另外,一年四季的色彩差别也很大)。对于风景写生来说,重要的是要用自

己的眼睛去观察、去判断,在实践中慢慢积累经验、大量练习,最终达到全面理解与掌握色彩风景写生这一最终目的。

四、色彩风景写生的技法表现

技法是画家在长期艺术实践中慢慢形成的能够表达画家自己的艺术感受和思想的个人绘画方法。古往今来,由于不同历史时期,以及画家不同的艺术修养和个性方面的差异,他们的作品往往呈现出不同的面貌,技法体现也各不相同。如十九世纪法国的巴比松画派,他们在传统艺术的基础上采用直

接画法,直观的表现自然,而印象派画家则采用多层次、重叠的笔法来表达他们眼中色彩斑斓的世界。每一个画家因其独特的作画需求总结出个人的技法。初学者在开始时应从最简单、最易于入手的景物画起,循序渐进。另外,技法也是为思想服务的,掌握一定的写生技巧,其实也是为了更好的表达对风景的感受和认识,所以在油画风景写生中,首先要了解与掌握油画材料的性能及基本画法,其次要大量的写生,在实践中提高风景写生技能,最终找到适合自己表现的技法和艺术语言。

《午后·等待》 81 × 65cm 强世军 2003年

3 色彩风景写生步骤实例讲解

一、《山与树的组合》

在画风景写生时，首先要学会观察对象，不要急于动笔，面对自然界的众多景物，要有所选择的来组织画面，找出其中具有美感的物象来表现，比如画山与树的组合，就不能面面俱到，要概括的处理，抓住画面的色彩关系以及山与树的整体协调关系，尽量真实与自然的来表现对象。

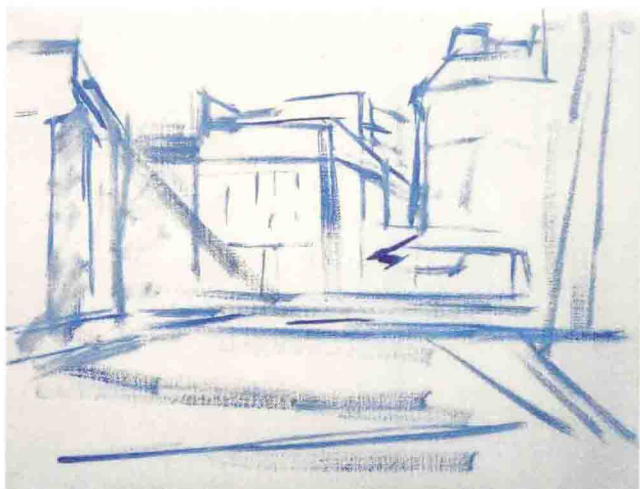
步骤一：用单色将山、树与路的大形勾勒出来。

步骤二：铺大色调，将天空、远山的色彩关系确定下来。

步骤三：深入刻画天空、远山、树与路的色彩变化，用笔尽量放松。

步骤四：统一画面大的色彩关系，并最终完成画面。

二、《房屋组合》

步骤一：观察几幢楼房的不同造型和色彩差别，对所画景物有一个初步认识。

步骤二：单色勾勒画面的大框架，注意楼房之间的构成关系。

步骤三：铺大颜色，认真捕捉楼房之间的色彩对比及协调关系。

步骤四：深入刻画，处理细节时要注意画面的整体色彩及主次关系。

步骤五：调整画面色彩关系，舍去一些烦琐的细节，进一步完成画面。

三、《欧洲街景》

步骤一：画街道时，要以整体为主，敢于取舍，舍去一切不必要的细节，突出画面的主体。

步骤二：用群青色勾勒出不同楼房与街道的大形。

步骤三：初步确立画面大的色彩关系，注意冷暖对比。

步骤四：在深入刻画时，要重点强调画面的整体与局部之间的色彩关系。

步骤五：调整并统一完成画面。

四、《塞纳河游船》

步骤一：观察与感受河上的游船与周围景物的色调统一关系。

步骤二：确定画面的构图以及大框架。

步骤三：铺出天空、楼房与船的大的色彩关系。

步骤四：深入刻画，注意绿色的河水与画面整体色调的协调关系。

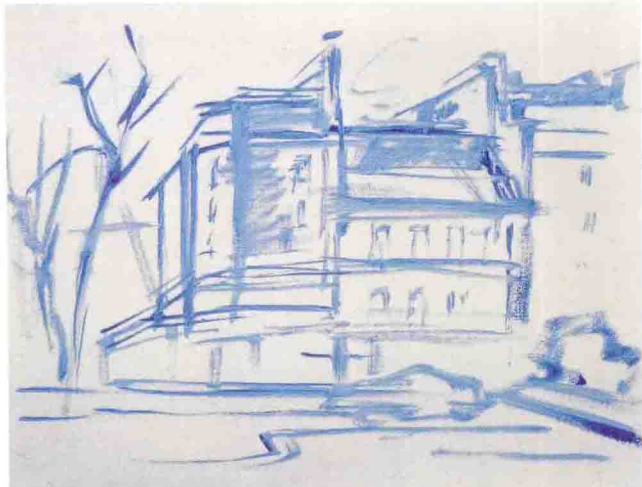
步骤五：把握画面的整体气氛，并调整完成画面。

五、《灰色的房子》

步骤一：感受楼房的独特造型与周围环境之间的和谐关系，对所画景物做到心中有数。

步骤二：用单色确定房子的造型、比例和结构关系。

步骤三：确立画面大的色彩关系，并注意各个色块之间的整体组合关系。

步骤四：进一步统一画面的色调，强调天空、房子与地面的色彩对比和协调关系。

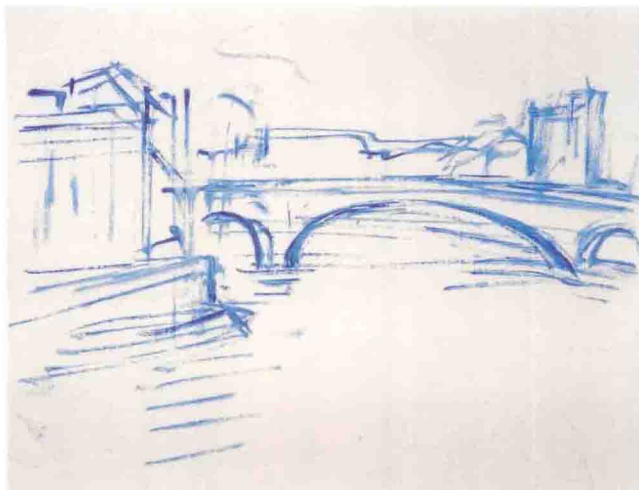

步骤五：调整画面的整体关系，并最终完成画面。

六、《塞纳河的清晨》

步骤一：观察清晨中景物的色彩变化，感受天空、桥与河水所构成的水天共一色的迷人气氛。

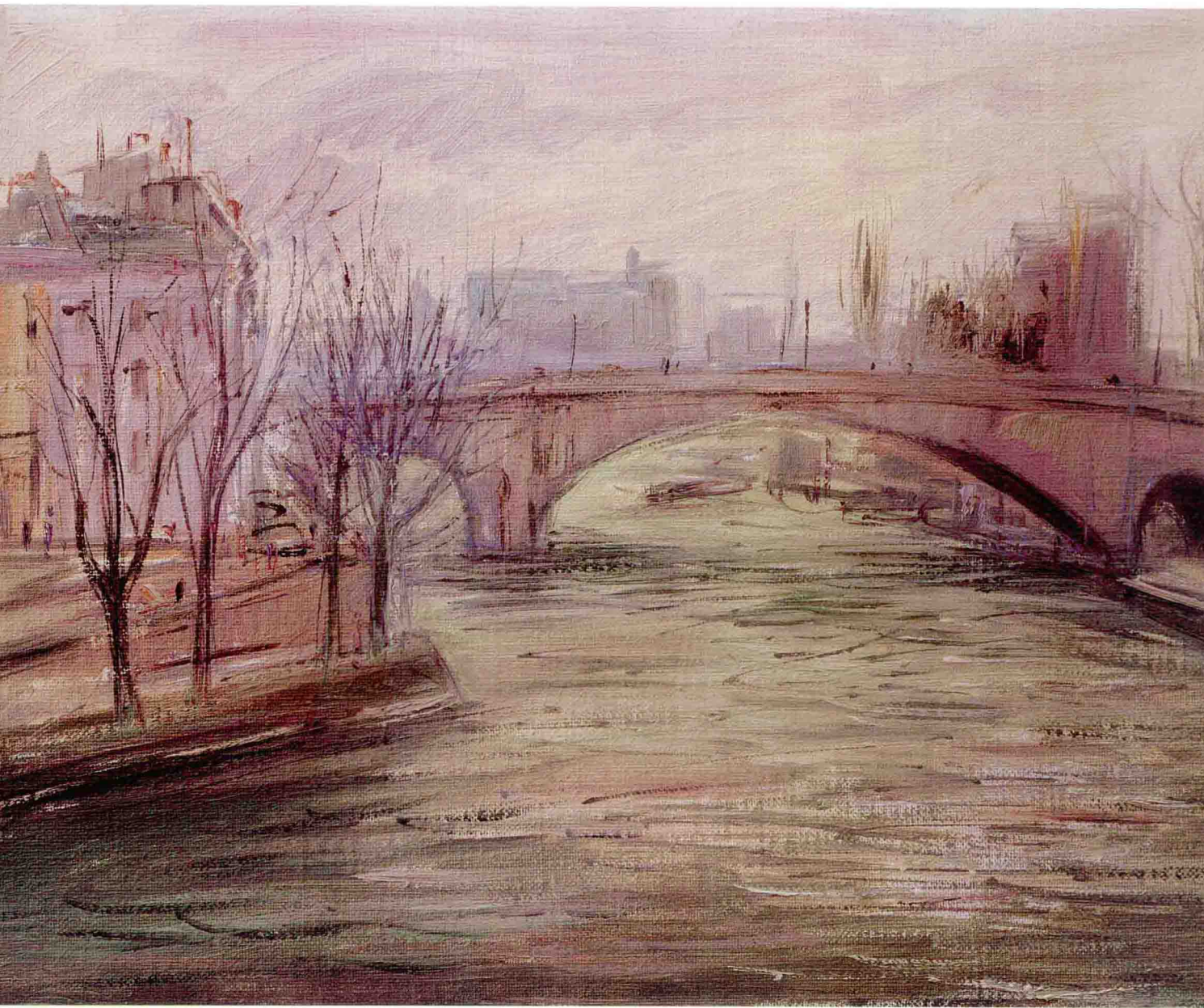
步骤二：用群青画出天空、桥、楼房和河的大的构图关系。

步骤三：铺出画面的大的色彩关系，尤其注意天空的丰富色彩变化。

步骤四：对画面细节进行初步刻画，画河水时要注意捕捉波光流动的微妙色彩变化，同时也要注意画面的空间感觉。

步骤五：统一画面大的色调，并最终完成画面。

七、《塞纳河的傍晚》

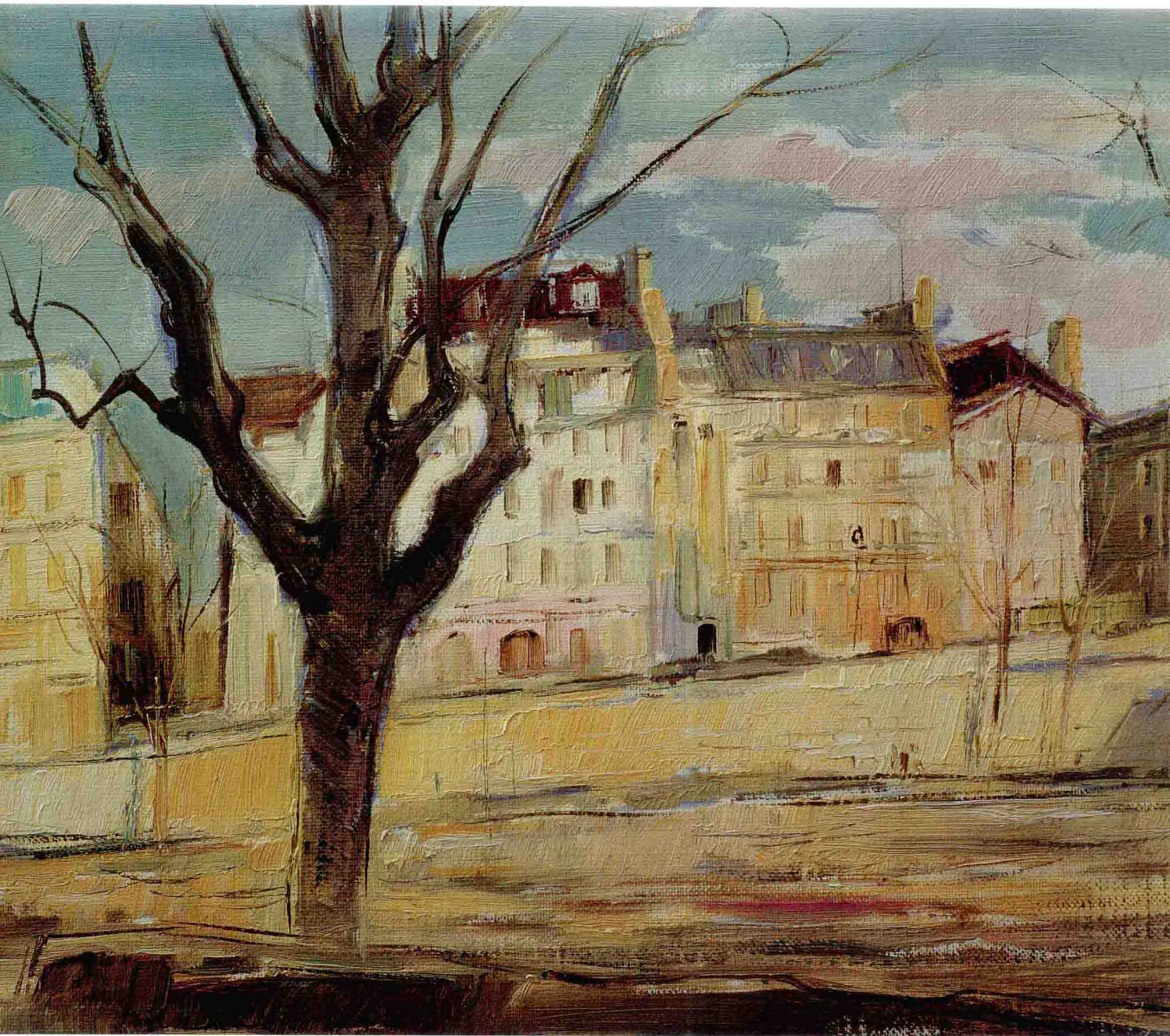

步骤一：观察傍晚的河水与早晨河水的不同色彩变化，一般来说，傍晚的色彩偏暖一些，而清晨的色彩则偏冷一些。

步骤二：找出楼房、河与树的构成关系。

步骤三：将天空与楼房的色彩铺出来，注意色彩之间的对比关系。

步骤四：找出树与河水的色彩变化，把握画面的整体色调。

步骤五：深入刻画对象的局部，注意局部与整体之间的相互关系。

八、《阳光下的庄稼地》(局部分析)

局部一 在画阳光下的山时，要注意山的受光面与背光面的色彩变化，暗面的色彩尽可能画的透明一些。

局部二 画天空时，要注意色彩的丰富变化，并注意天空由近及远的空间感。

局部三 画庄稼地时，应对庄稼的复杂关系进行组织，注意前后层次关系。

局部四 在画大的空间时，要注意物体在空间中的色彩变化以及局部与整体的相互关系。

完成图 画一幅风景写生时，对景物进行概括处理是非常重要的。