

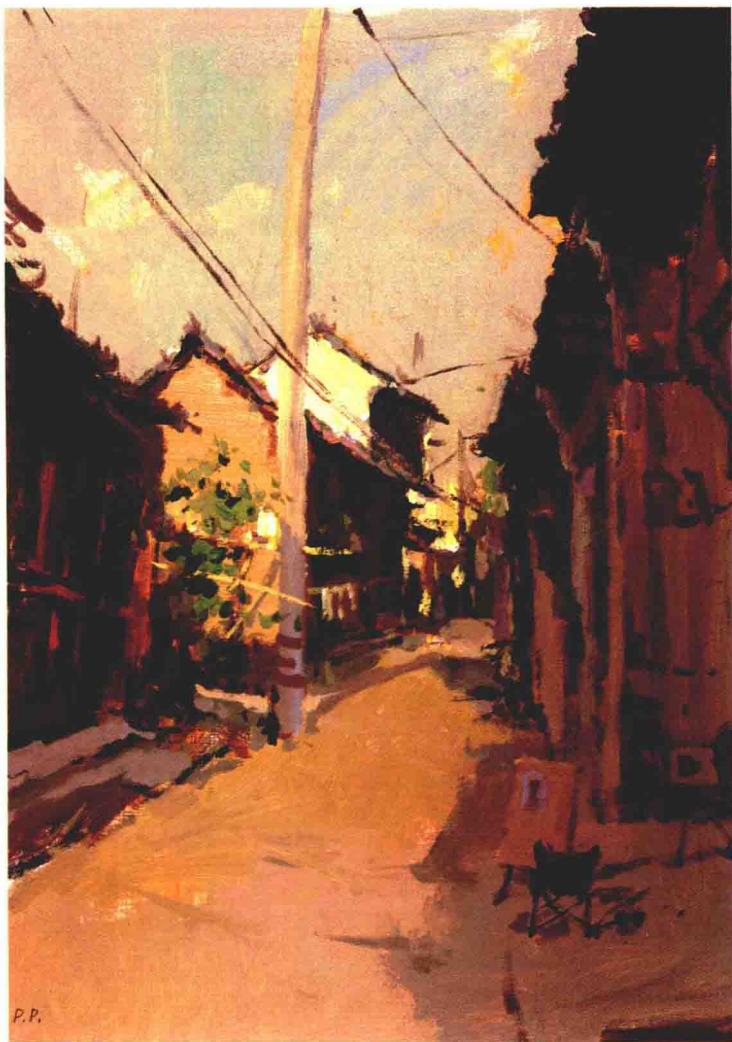
第一章 基础知识讲解

色彩风景的概述

风景写生不同于室内写生，它在空间和对象上和室内写生有很大区别，风景画作有着室内静物画无法比拟的空间深度感。同时，作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陶醉和沉浸中诞生的。所以说，风景写生如同是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。初学者需要将对景写生作为色彩风景的锻炼和提高手段，而对景写生，不应该只是一种对客观景物的机械描绘，而应该是通过画面来表达作画者对景物的心理感受，是作画者对自然景物的概括取舍。这就要求作画者具有良好的审美和表现能力，懂得如何表现景物的美感，并针对不同的表现对象，把客观的景物与主观的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、悲壮肃穆、沉郁忧伤，等等，都是作画的人将自己对客观景物的感受加以渲染，利用各方面的多种艺术技巧和手段艺术地表现在画幅上。

画面构图

色彩风景写生中,根据自然景物和艺术表现规律来确定构图的基本走向,构图幅式可分为三大类,即横构图(开阔)、直构图(高大)、方构图(稳定)。我们应根据画面主题表现的需要,对自然界景物做适当的取舍、调整与加工,运用移景法、取舍法来调整画面形象构成,注重画面点、线、面的均衡统一、呼应变化,对方、圆、曲、直的形式因素进行艺术处理,使写生作品从一开始就成为作品表现的雏形;同时根据画面主题表现的需要,运用色调统一法、主观变调法、强弱取舍法来调整画面色彩构成关系,对各种形体色彩的面积、形状、明度、纯度、冷暖关系加以调整安排,使客观的自然景物色彩与主观的表现情感有机地统一在一起,达到艺术表现的高度。

方构图(稳定)

横构图(开阔)

直构图(高大)

冷色光线照射下,物体被统一在冷色调中

山林在春天时呈现出一片嫩绿的色调

秋天则呈现出一片迷人的金黄色色调

冬天积雪枯树呈现出一片蓝灰色色调

画面构成

指画面整体形式的构成,是画面形象及其空间位置的组合和排列,是将作画意图和构想在画面上表现出来的基本模型。构成是现代艺术提出的新观念,与“构图”“经营位置”类似,只不过构图指自然形态,构成讲究画面的几何形态。它是对物与物之间的穿插关系以及各种造型要素的组织和布局。构成也可称作画面中的横竖关系,即景物间竖的状态和横的状态所构成穿插的结构。构成即是在构图之前以几何图形的方式作一些大框架的安排,使画面显得有“构筑”感。

风景画的色调

色调是画面一个总的色彩基调。大自然在不同的时间、气候及事物本身固有色的作用下呈现出不同的色彩倾向。我们经常见到这样一种现象:不同颜色的物体或被笼罩在一片金色的阳光之中,或被笼罩在一片轻纱薄雾似的、淡蓝色的月色之中,或被统一在冬季银白色的世界之中。这种在不同颜色的物体上,笼罩着某一种色彩,使不同颜色的物体都带有同一色彩倾向的色彩现象就是色调。

画面的层次

如果说画面的空间关系是客观的，我们只需要有意识地描摹下来即可，那对于画面的层次关系我们便可以主观许多。一提到层次我们便会想到主次，所谓主次无非就是有一个明确的视觉中心，有了“实”的视觉中心，那其余的地方就要有秩序感地“虚”下来。这样一来，画面就容易出现某种场景感，那就是所谓的氛围。在风景画里画面的层次更为明确，抓住主景就等同于抓住了视觉中心，再由主景渐渐往周围扩散出去，有选择地塑造几个地方，丰富画面的层次。

运河风光

路维希安的道路

画面的冷暖

不同于室内的静物相对单一的光源写生，在大自然中写生的时候，我们往往是被大自然所左右的，它时亮时暗，时阴时雨，这就需要我们了解自然界光源的几种形式。暖光：在强烈的阳光下，大自然的景色会呈现出亮暗明确、冷暖清晰的状态，亮部大量的暖色和暗部的冷色形成鲜明的对比。冷光：天、地、房子、树木等几块颜色很和谐，同类色相互联系，相互影响，色层前后有明显的冷暖区分，可以很好地加强空间的前后冷暖和主次虚实的对比。

修路者

奥维尔的房子

白杨树(夏天)

夏日庄园

播种

天空与云彩的表现

天空和云彩是风景画不可缺少的一个重要组成部分，阳光对天空的色彩影响是决定性的。天空在不同的季节、不同的地域、不同的时段以及不同光线状态下会表现出不同的色彩倾向。朝霞与黄昏的暖黄色光芒把天空染得一片金黄；冬日厚厚的云层阻挡了阳光的照射，漫射的光线使天空色彩阴沉黯淡，具有银灰色的色调；在阳光灿烂的日子里，天空没有云彩一片蔚蓝，纯净的天空是心灵的驿站；当云彩朵朵飘过头顶的时候，奔腾轻扬、欢快激昂成为作画时心境的写照和情感代码。画天空没有固定的模式，平涂过渡、水色交融、层层堆砌、或点或面，只需根据心境和画面需要做出自由而适当的安排。

晴朗的天空

有晚霞的天空

有云的天空

阴雨绵绵的天空

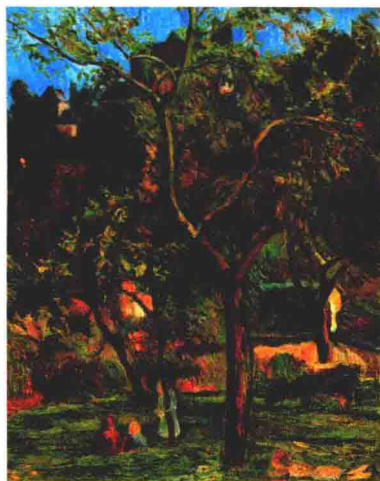
水的表现

风景画中的水是有生命的精灵，它给画面带来的是流淌的气脉与神韵。水本身是透明无色的，但水的色彩又是千变万化的，其色彩与周围的环境景物有着密切的联系，它像一面镜子，反映着周围环境的色彩，常言道“水天一色”，说的就是水“色”与环境的关系，画水就是画环境。天空的色彩与水面的亮部有明显的联系，地面景物对其水面投影的色彩有直接的影响，它们之间的色彩紧密联系而具有微妙的变化，通常情况下倒影的色彩明度、纯度、色相相对弱一些。画水多采用湿画法，以透明颜色铺底渲染，趁湿在其上描画波光水影的灵动细节和色彩变化，尽量保留透明颜色以表现水的透明质感。

树的表现

树是自然景观中重要的内容，也是风景画中经常被选取的题材。由于树的形态不像一座建筑物那样具体明确，初画风景时，对于不同品种、形态各异的树，作者往往感到很难表现。但只要经常去观察研究，认识树的形态结构与色彩变化的特点，通过不断实践，是可以掌握其表现规律的。

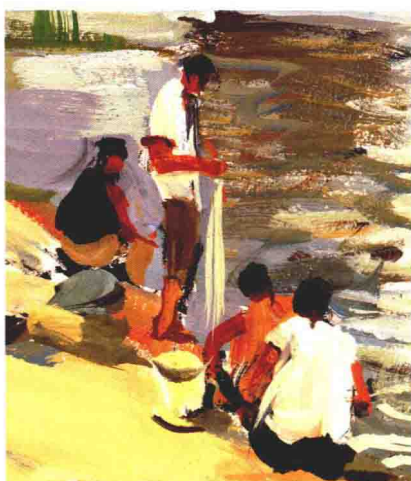
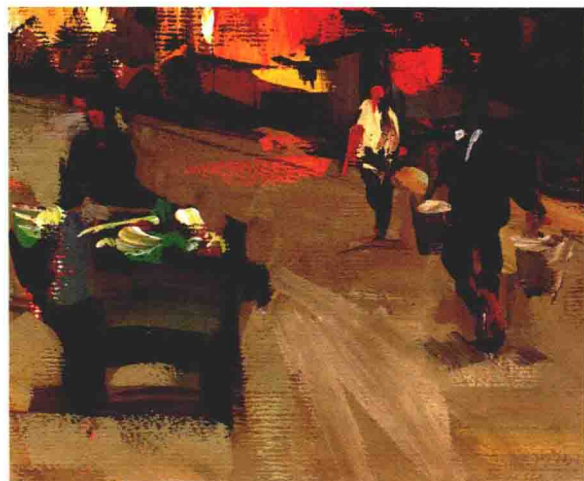
树枝的粗细、曲直，表皮的质地、色泽，树叶的茂密、稀疏，不仅体现不同树种的特征，也显示出苍老与幼嫩的树龄特征。树与其他生物一样，也有从幼苗成长至茂盛、衰老、枯死的过程。

建筑与环境气氛的表现

具有艺术特色的建筑物，是建筑师创造精神的结晶，它可以体现一个国家、一个民族的文化、生活方式和经济水平。所以，建筑物是许多画家喜欢表现的题材。建筑物由于具有不同的结构形式和建材性质及肌理特征，会产生不同的美感。

艺术地表现建筑物要在体积感、重量感、透视感的基础上，表现建筑与环境的色彩构成关系，表现点、线、面的构成关系，色彩与点、线、面的和谐是使画面具有形式美感的艺术法则。绘画里表现建筑，做减法是必要的艺术处理，建筑的细节不必逐一表现，重要的是以形传神，烘托表现建筑与环境的特定气氛，追求一定的艺术意境。

点景人物的表现

风景画中表现自然山水风景和人文建筑环境时，其间点景人物的添加也是需要仔细考量的，原则是要“画龙点睛”而不要“画蛇添足”。点景人物要达到“锦上添花”的效果，必须要做到比例准确、位置准确、动态准确，追求整体绘画风格语言的统一、点景人物与建筑和自然环境氛围的统一。

色调的表现要领

什么是色调？为什么那么多人都在追求这个东西？我个人认为色调就是画面的灵魂，是画者把握画面的精髓。色调字面的意思是：画面中最大的几块颜色所呈现的颜色关系。它是整幅画面大的颜色倾向，是人们最直观最明确的一种整体印象。

色调就其色相来分会有红调、绿调、蓝调、紫调等，就其明度来分会有低（暗）调、高（亮）调，就其冷暖来分会有暖色调、冷色调，最后以纯度来分会有纯调、灰调等。其中以冷暖划分色调最为重要。如今的考试绝大多数考题都会要求表现衬布的色相或者直接要求表现色调。所以，如何清晰地划分冷暖色调区域非常重要。红色、橙色、黄色往往会让人觉得是暖色色调，它们象征着热情、太阳、火焰等；而蓝色、绿色、紫色等色调会让人觉得是冷色色调，它们象征着大海、森林、天空等。

冷暖色调也具有相对性。譬如，红色调中大量出现冷紫色，会使画面呈现冷灰的色调感觉，而黄色调中出现大量冷绿灰色时也会给人以冷色调的感觉。

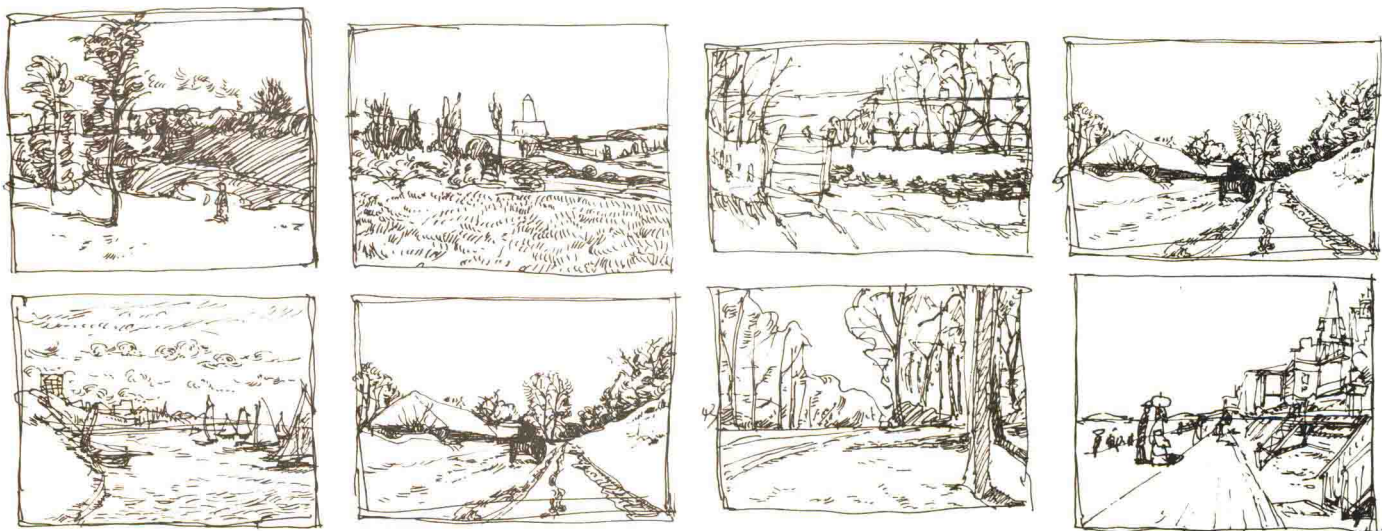

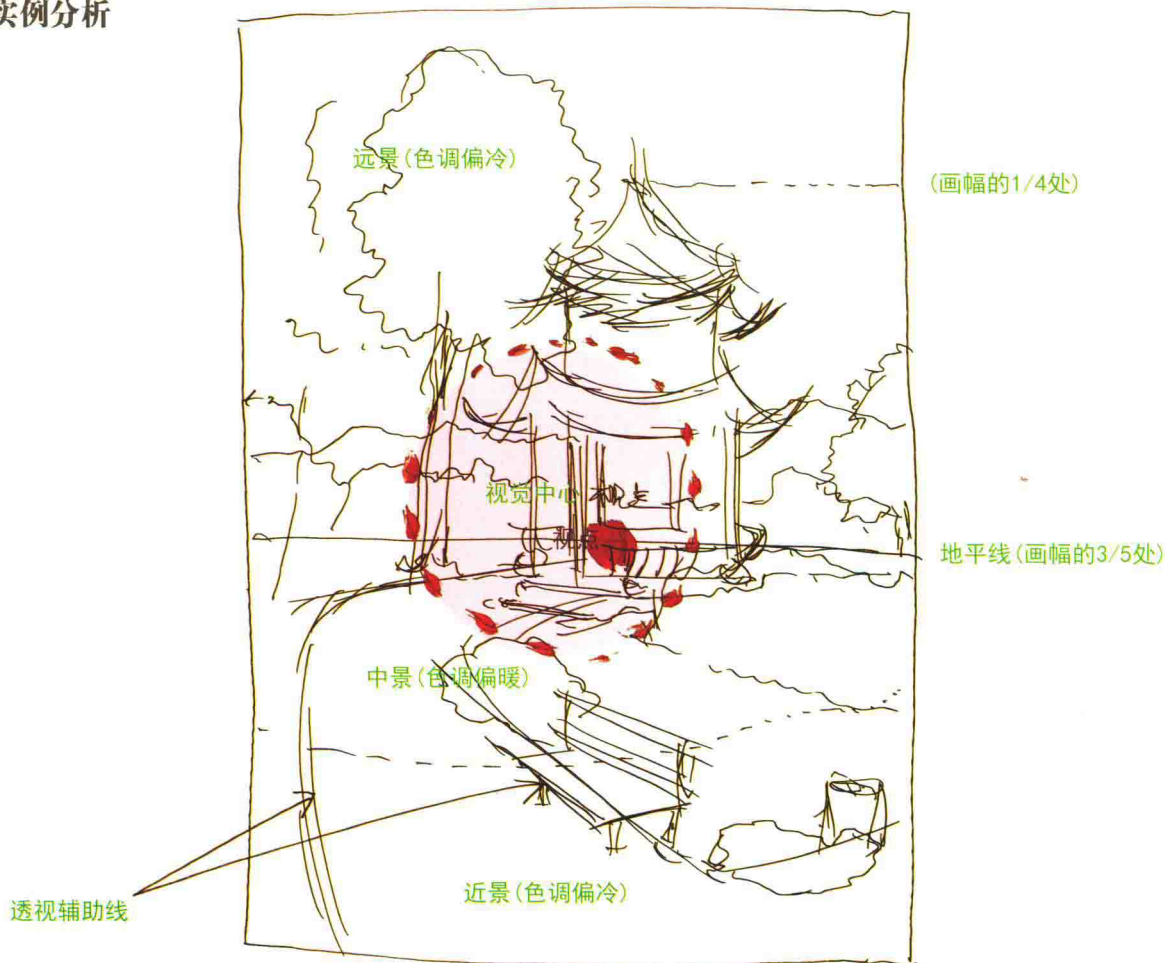
画面布局要领

①画面的平衡:平衡可以给人以稳定感,但等量平衡会使画面呆板乏味,要在不平衡中求得平衡,在不对称中求得对称,这才是绘画的平衡原理。要做到这一点,就要求在作画过程中对景物的位置关系进行调动,体积大的物体与体积小的物体形成面积对比、彼此呼应,合理运用点、线、面的分割以求得视觉上的平衡。

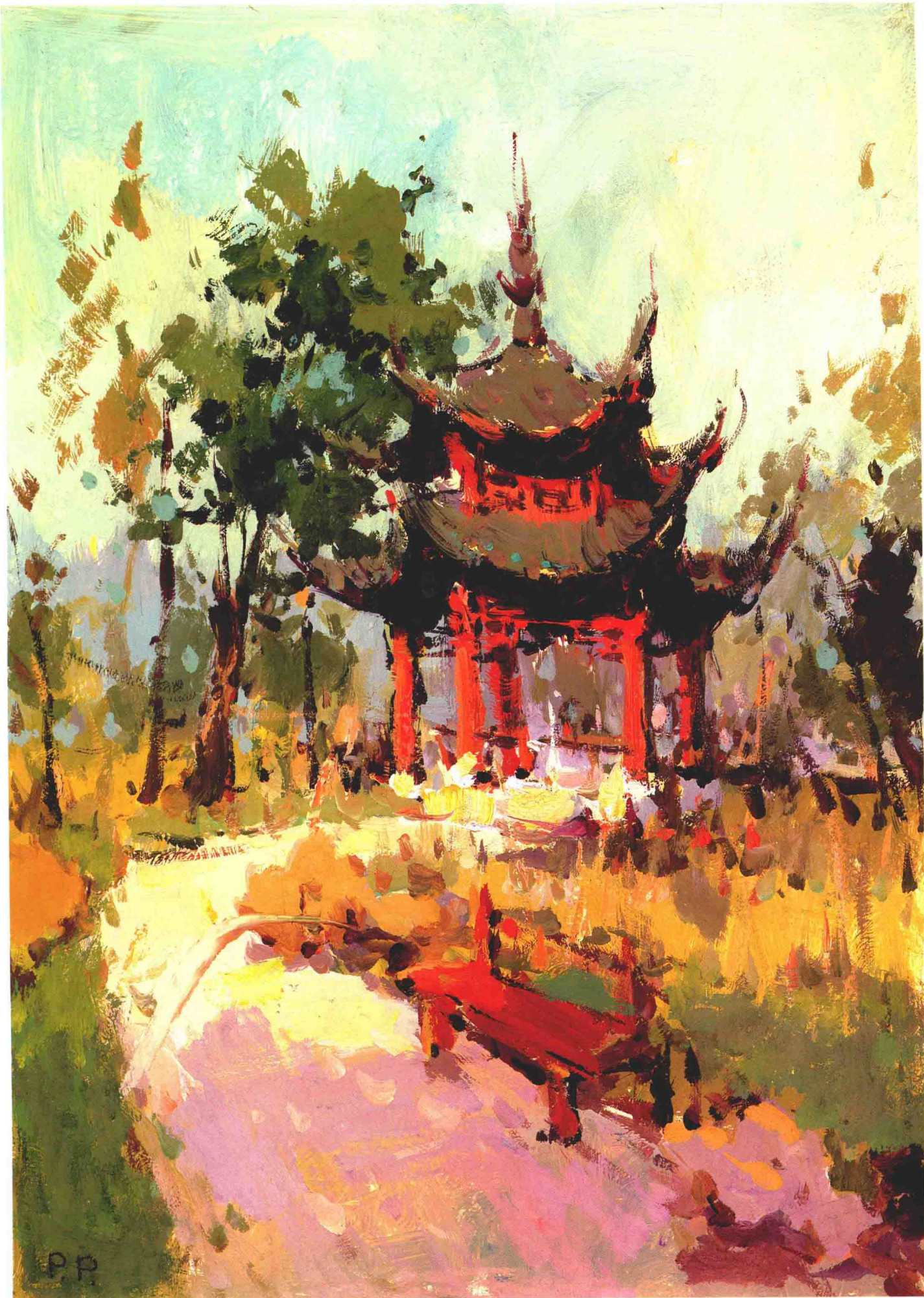
②画面的分割:天空与地面的景物在面积上不能等量分割,视平线不宜放在画幅的二分之一处,那样构图太呆板,一般安排在画面上方或下方。贯穿画面的直线不宜在对角线上或正中分割线上,所形成的平行线或垂直线应有相应的点面相交,在形状上形成大小、高低、方圆、宽窄对比,在对比中求统一。

构图实例分析

公园的亭子

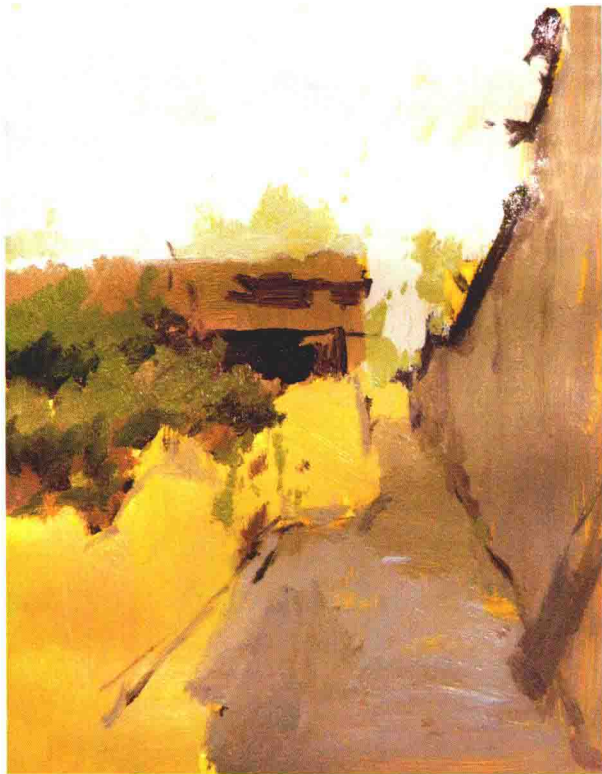

第二章 写生技法讲解

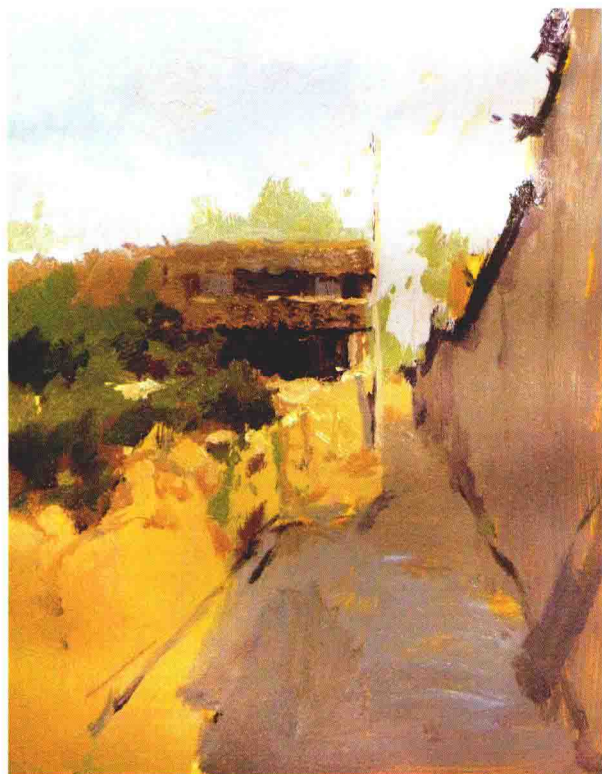
小巷的画法

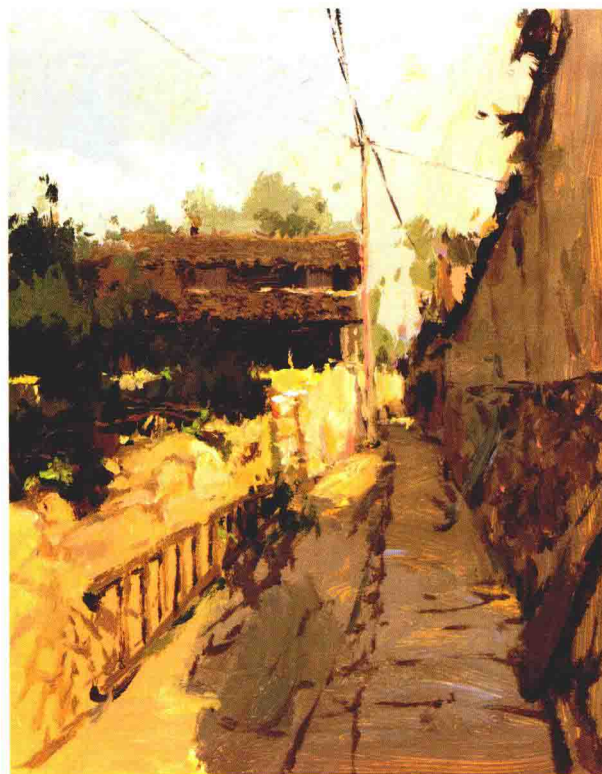
步骤一：画富有阳光感的景色，需要在较短的时间内抓取其主要特征。起稿速度一定要快，因为风景的光色可以说是转瞬即逝的，所以我们要尽快寻找到并把握住其流动的感觉。

步骤二：色是皮，形是骨，色彩附于形上。作为色彩画，给人色调明快的感觉是第一目的。铺整体色调时，在形的基础上，把大的色调关系铺画出来，再进一步在房屋、墙面的部分画出阳光和阴影的冷暖色对比。

步骤三：观察对象，找出视觉中心，区分画面亮、暗部的色彩差异，找到不同之处并用画笔表现出来。房屋边的土栅栏在阳光的照射下，显示出较强的体积感，抓住这些细节来刻画局部会使画面产生一定的生活情趣。

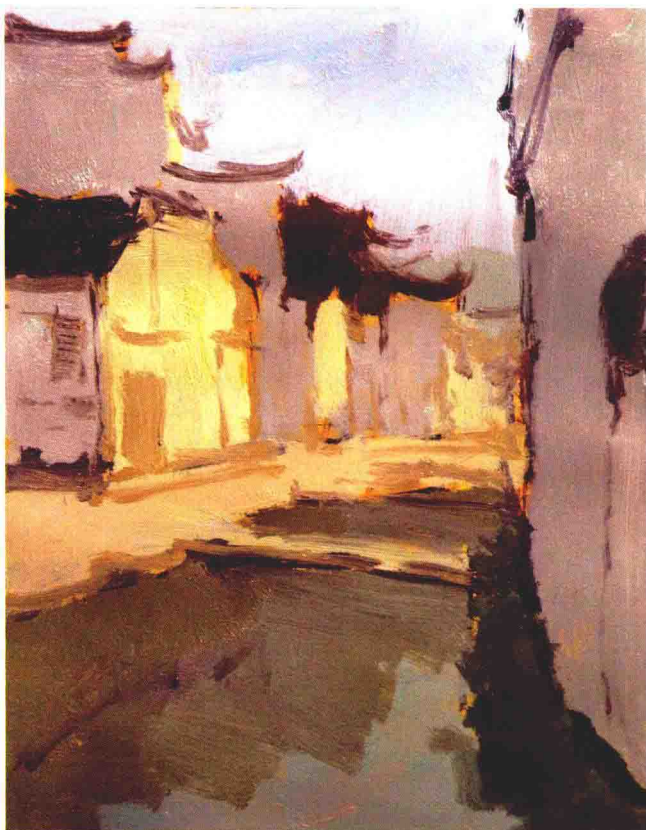
步骤四：调整画面关系，着重理清楚画面的主次、虚实、前后空间的冷暖变化，并注意同类色的区分。在风景画里，物体的形往往比较随意，刻画时用笔可潇洒一些。

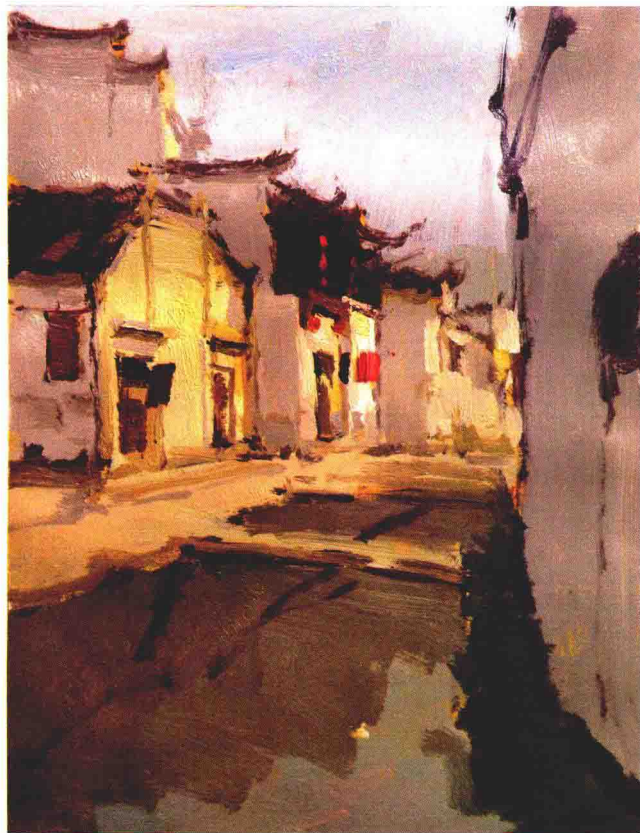
江南水乡的画法

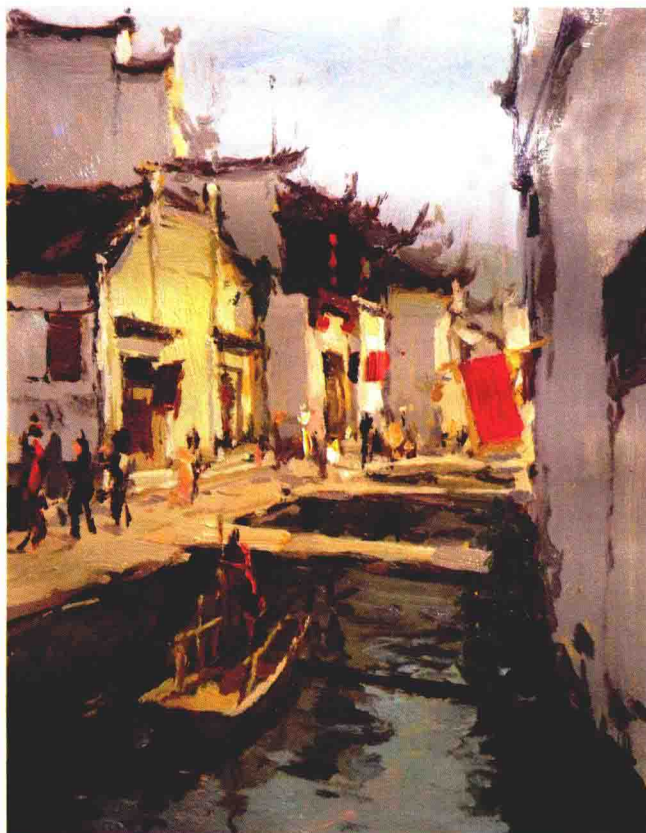
步骤一：建筑物比树木造型要严谨一些，它属于立方体，竖的线都是垂直的，横的线都要体现透视的变化。起稿时，要胸有成竹，寥寥几笔，就能把房屋结构和画面空间感表达出来。

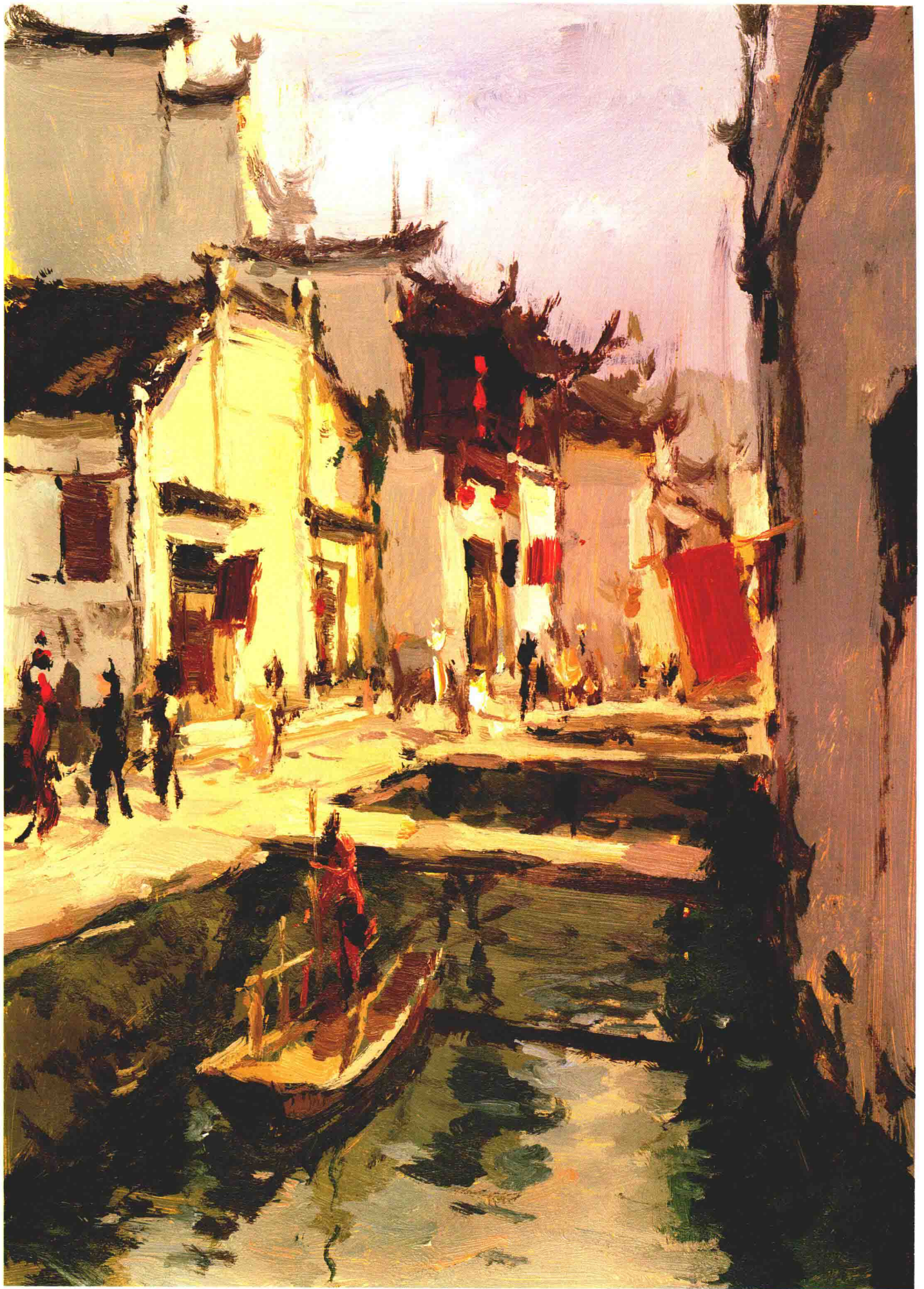
步骤二：直接铺出大色调，快速把天空、房屋和地面的大色块的关系画出。要特别注意的是，用深色颜料画屋檐及窗户能使画面产生较强的视觉反差。

步骤三：在整体色的基础上，逐渐深入，在一些细节上，用小笔勾勒点画，如小桥、栅栏以及水面的波纹，以表现出色彩的丰富性和生活的情趣。

步骤四：深入刻画，调色方面既要色彩明确又不可太鲜艳，重在对“灰”的把握。调整画面关系，着重于画面的主次、虚实、前后空间关系能让画面色调更和谐，空间感更强。

步骤一：打形不可马虎，几笔下去不仅要体现形状，还要尽量显示明暗与体积的关系。这一步要抓住大关系，木栅栏要表现出一定的横竖结构，前面的鸭子要寥寥几笔便画出生动的形状。

步骤二：色是皮，形是骨，色彩附丽于形。作为色彩画，给人色调明快快的感觉是第一目的。铺整体色调时，在形的基础上，把大的色调关系铺画出来。这一步要在房屋的部分画出阳光和阴影的对比。

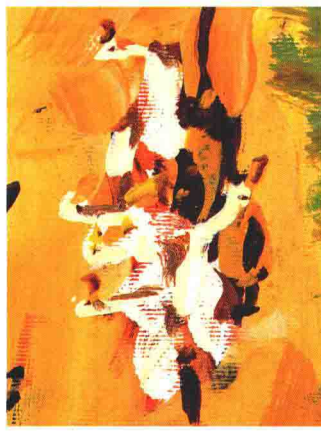

步骤三：表现农舍的细节和特征，如茅草屋顶与墙面的交界处、门框的特征和墙面白灰刷过的痕迹，以显示画面整体与细节的关系。

步骤四：农舍前的木栅栏在阳光的斜照下，显示出较强的体积感，抓住这些细节来刻画局部会使画面产生一定的生活情趣。

技法讲解

画鸭子时要找出鸭子的主要特征，同时注意几只鸭子在一起时的相互遮挡的关系，阳光中投影的处理会使鸭子更有立体感。

茅草屋的屋顶边缘要表现出质感。这里先用深色画边缘的底，然后用笔铺刷屋顶颜色，即可获得这种质感。

步骤一：观察景物，冷静思考后用铅笔轻轻画出景物的基本形，再用熟褐定稿。构图时注意画面中主景的造型和空间关系。特别注意前、中、后这三景之间的关系。

步骤二：铺色。先找出整体画面的色相趋势，然后用大笔概括画出画面的色调。需注意的是，天的颜色、地的颜色、房屋的颜色应分别概括成一块颜色，前景和一些细节同样概括成一块颜色，反复观察这些色块之间的色彩关系，应循序渐进，反复推敲。

步骤三：找到画面的暗部颜色。暗部颜色和亮部一样也需要仔细观察，找到色彩的不同之处。需要注意的是，在画这些颜色的时候无须过多地调和，特别是铺画房屋的瓦片、深色的树木等重色时，颜色没有调匀所产生的间色会增加画面的韵律，使色彩更丰富。

步骤四：观察对象，找出视觉中心，对主景和视觉中心进行细致刻画。刻画时不能只盯局部，应重视景物主次关系，依次进行刻画，注意处理好边缘线的虚实、强弱变化。

步骤五：用小笔将各部分的细节画丰富，特别是房屋墙面、树木及前景的草地的色彩变化，注意画面中局部重色和亮色的点缀。

步骤六：调整画面关系，着重理清画面的主次、虚实、前后空间的冷暖变化，并注意同类色的区分。在风景画中，物体的形往往比较随意，没有必要刻意去刻画或者描摹，潇洒的笔法能很好地增加作品的趣味性。

