

■张雷 编著

绘画

入门系统训练

色彩风景教程

SE CAI FENG JING JIAO CHENG



黑龙江美术出版社

J215
200913

色彩风景教程

■ 张雷 编著



图书在版编目 (C I P) 数据

色彩风景教程 / 张雷编著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2007. 8

(绘画入门系统训练; 6)

ISBN 978-7-5318-1918-9

I. 色… II. 张… III. 水粉画: 风景画—技法 (美术)—高等学校—教材 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第121776号

色彩风景教程

作 者: 张雷

出 版: 黑龙江美术出版社

地 址: 哈尔滨市道里区安定街 225 号

邮政编码: 150016

经 销: 全国新华书店

责任编辑: 李旭

装帧设计: 赵亚群

发行电话: (0451)84270514

网 址: WWW.HLJMSS.COM

印 刷: 杭州杭新印务有限公司印刷

开 本: 889 × 1194 1 / 16

印 张: 3.5

字 数: 10 千字

版 次: 2007 年 8 月第 1 版

印 次: 2007 年 8 月第 1 次印刷

全套 (共六册) 定价: 96.00 元

书 号: ISBN 978-7-5318-1918-9

色彩风景画法要领

源于西方的水粉画,在风景写生画上有广泛的优势。在色彩基础课中开设风景写生,目的是培养学生的色彩观察的能力,训练学生在外光条件下捕捉色彩的敏锐感。建筑学专业开设色彩风景写生课,还为了培养学生深入、客观的表现和塑造建筑造型及其色彩环境能力。而水粉画干湿兼备的画法和明快润泽,坚实厚重的艺术表现力,较好的适应了风景写生的基本要求。与其他画种比较,水粉画的湿画法有地利于形成大虚大实,酣畅淋漓的画面特征,在风景写生时有利于表现色彩空间层次,拉开色彩的空间距离。这种画法对于在写生中画水景、雨景等更具有独特的表现力。水粉画材料覆盖性特点,有利于对风景色彩的丰富性做层层深入地表现,这对于初学者学习色彩表现方法和培养观察能力是有益的;水彩风景的干画覆盖性更有利于风景构图建筑中对建筑的深入塑造,表达其坚实的造型和丰富的材质;水粉画的可塑性使初学者可以用较多的时间在色彩观察与思考上反复比较,不断调整画面微观色彩关系和局部造型特征,巩固其色彩观察与表现能力。

在水粉风景的学习中,写生是重点,学生直接从自然中获得感性的色彩经验,有利于培养色彩观察力,分析能力,对色彩感觉形成有着不可替代的作用。但作为初学者也应当注重在表现方法上吸收其他优秀作品的长处,通过临摹来学习他人的表现方法,并将这些方法吸收,应用到自己的写生实践中。

注重色彩感知能力培养和色彩表现能力培养相结合。色彩风景写生的首要任务是在丰富变化的自然色彩中培养感悟色彩的观察能力,只有是来源于自己眼睛观察到色彩才是本质的、关键的,这种能力的培养是色彩风景写生的教学重点,是素质与修养的培养。不经过自己眼睛观察,领悟色彩的表现方法,只能是技能性型的教条。

但一定的色彩观察能力,色彩感觉必须和一定的色彩表现方法相结合,和具体的水粉材料、媒介特点相结合,这种观察才能合理地反映到画面,传达出个体对色彩世界的感悟和理解。在色彩风景基础教学中,无论是观察方法还是表现方法都应注重其共通的普遍规律。

学习水粉画,要学会掌握它在表现材料上的特点,扬长避短,充分发挥其性能特点。水粉干湿两种画法在表现力上都有着自己的优势,同时也有着自己的局限。例如,水粉颜料在湿润时和干透后色彩效果上有一定的差别,干透后水粉颜料与刚画上去的颜料相比较,明显偏灰、偏浅、而紫罗兰等色彩在层层覆盖之后仍会出现一定的“乏色”现象;水粉作画时白色使用过多会使画面显的灰蒙蒙,缺乏对比与生气;和油溶颜料对比,水粉色的用笔衔接难度较大等等。

只有在实践中充分掌握了水粉材料特点,我们将在写生和色彩表达时得心应手,运用自如,画出符合自己的审美需要的风景写生作品。

目 录

工具与材料	1
近景、中景、远景画法	1
初学风景写生应注意的几个问题	1
四季的色彩表现	2
认识色调	2
基本技法	3
常见的透视现象	3
树写生实例	4
房子写生实例	6
拱桥写生实例	8
河岸写生实例	10
色彩风景写生实例(一)	12
色彩风景写生实例(二)	14
色彩风景写生实例(三)	16
色彩风景写生实例(四)	18
色彩风景写生实例(五)	20
色彩风景写生实例(六)	22
色彩风景写生实例(七)	24
色彩风景写生实例(八)	26
色彩风景写生实例(九)	28
色彩风景写生实例(十)	30
色彩风景写生实例(十一)	32
色彩风景写生实例(十二)	34
色彩风景写生实例(十三)	36
色彩风景写生实例(十四)	38
色彩风景写生实例(十五)	40
色彩风景写生实例(十六)	42
色彩风景写生实例(十七)	44
色彩风景写生实例(十八)	46
作品范例欣赏	48

■工具与材料

画笔：水粉画一般使用羊毫画笔，羊毫笔柔软，吸水性强，适合大面积铺色和运用湿画法使用。狼毫和兼毫笔弹性好、力度大，适于深入塑造细部时使用，这两种笔最好都准备大中小号各一支。就形制而言，又分尖头笔和扁头笔适合摆、涂铺色，而尖头笔则适合点景、勾线和交代细部时使用，一般应备一两支中号的尖头笔供使用。中国传统毛笔也可当作尖头笔使用。另外，为铺大块色和湿画法时铺水温纸的需要可以准备一支1寸半面到2寸的底纹笔。

纸：就一般习作而言，水粉画对纸张要求不高，质地坚实的纸张均可使用，有时为了修改和水色流动的方便，有人专门使用较厚的绘图纸和白卡纸作画，但其纸面光滑，颜色附着力差。水彩画纸是值得选用的纸张，既方便湿画，又便于长期深入刻画塑造。在某些装饰性的水粉画法中也会使用到高丽纸、中国宣纸等。

颜料：水粉色颜料比较常见，在各美术专业用品店里都可以买到。一般情况下，水粉颜料分为盒装、锡管装、瓶装三种，就经常性训练而言，购买单支锡管装颜料比较方便，容易分色、分支单选，同时也易于携带和保存。如选用盒装颜料购18色以上包装。

调色盒：调色盒是水粉画的必备工具。调色盒的形状、款式很多，外出写生时宜选用颜料格较深，颜料贮存较多的颜料盒。使用过程中颜料盒应注意经常清洗；膏状颜料的挤放；在按照颜料的属性序列排放，这样在调色使用时会方便很多。颜料盒在不使用情况下应对盒中颜料经常喷水养护，保持颜料新鲜湿润。

其他工具：水粉风景写生中还应当准备8开、4开的画板以及写生用小凳、画架、水桶等工具。写生开始前应将风景写生所需的工具准备充分、齐全，这样在进行作业时才会提高效率、得心应手。

■近景、中景、远景画法

风景写生通常有远、中、近景三个层次。中景一般作为画面的主体，要重点描绘，精心刻画，近景与远景只是作为陪衬与气氛的烘托，近景要画得单纯，要藏而不露，烘托中景的主体，加强与中间主体的空间距离感，画远景要概括、简练、力求画得“虚”，才能推得远。

1. **先画远景：**对初学者来说，画的对象选有近、中、远三个层次明显的景色作训练较为合适。

2. **接着画中景：**实景中两所农舍，是画面的视觉中心，阳光下，房屋的光源色十分鲜艳明亮，画时，不仅要区分三个面的明度和色相，更为重要的是要始终和远景对比着画。

3. **最后画近景：**画近景既要概括又要有东西，笔触要大，形体要肯定、准确，但不能过分具体，否则会喧宾夺主影响主体。



■初学风景写生应注意的几个问题

一、由简到繁、循序渐进。开始可选择较单纯的景物来画，如一座房子、一棵树、一座桥等看似简单，其实画起来并不容易。

二、大自然景物繁杂，不能看见什么就画什么。画前要进行一番观察、分析、理解、选择最典型的景物，如什么是主体，陪衬景物是哪些？哪一角度最好看。

三、要特别注重对空间的表现。应强调对近、中、远景的区分，一般规律是远景要夸张它的“虚”。中景往往是主体部分，应重点刻画，对于近景，不应过分强调它的复杂变化，否则就会喧宾夺主。

四、画幅应小一些，写生时间应短一些，训练迅速、整体地表现各种素描色彩的变化。不拘泥于某一细部的详尽刻画。



四季的色彩表现

不同季节的色彩总体特征也是有区别的。只要留心观察，就能认识到这种色彩区别是十分明确的。早春时节，室外景物的总体色调比较明快，色彩的空间层次比较明确，色调上明度较高。而春末夏初，色彩的饱和度、明暗对比强烈，受光与背光色彩的冷暖差异明显。夏季，绿阴如盖，不同层次、不同属性绿色的巧妙处理，在变化中求得统一是写生时色彩观察与理解的难点。秋季是色彩风景写生的好季节，室外色彩亮丽、变化丰富，色彩饱和度高，空间层次清晰，色彩关系明确，总体上呈现出纯度、明度较高的暖色调（黄、橘红、土黄等是秋天色彩中常用的颜色）。冬天一般情况下色调比较凝重，色彩的纯度较低，而晴天下的雪晨，由于大面积的高明度环境色彩，使得画面整体色调呈现明快、清爽的感觉，雪晨中暗部及投影色彩则明显偏冷，带有清晰的蓝紫色。



春景



夏景



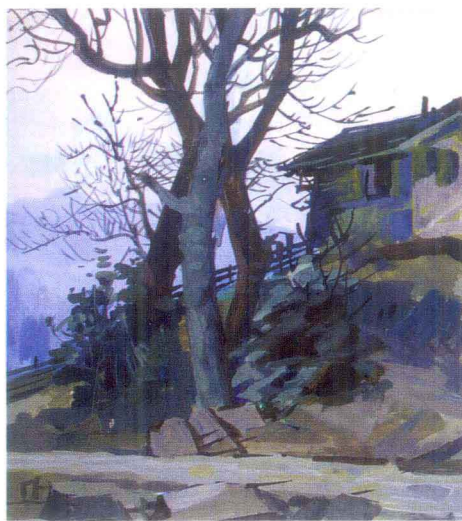
秋景



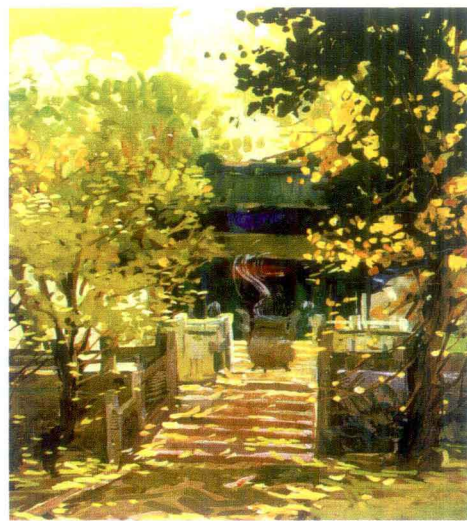
冬景

认识色调

色调是一幅色彩作品的整体色彩倾向，是整体观察和色彩表现的直接结果。一幅风景写生的成败，其关键就在于从开始到结束色调的总体控制情况。因此在写生开始时，就要对画面有一个总体色调考虑，确定这幅写生是高调、低调还是暖调等等。大面积的基本色彩往往决定了这幅画面的总体基调，如秋天的田野，绝大部分是黄色，这就决定了这幅画面的总体基调为黄色调，应该认识到色调是画面统一协调的基础，有明确的色调关系的画面才会具有鲜明统一的色彩印象，否则画面色彩必将支离破碎、缺少联系的。



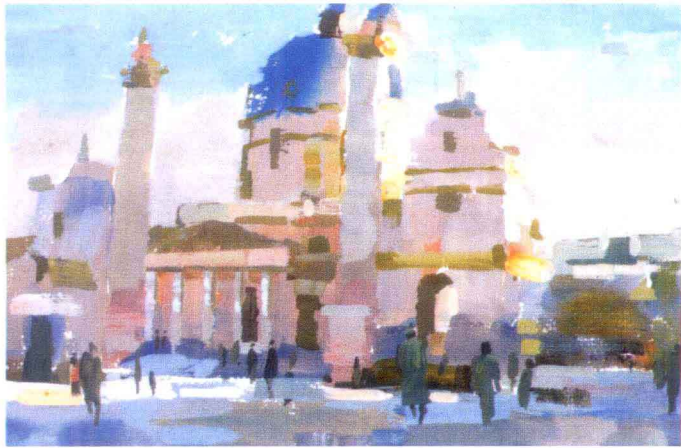
冷色调为主



高调为主



暖调为主



灰调为主

基本技法

用笔：画笔是绘画表现的重要工具，水粉画也同样要求对用笔的掌握和运用，不同的笔及不同的用笔方法会产生不同的效果。

刷：用较大的笔在画面上来回走动，用于大面积色彩的表现，如背景、衬布等。

揉：先将颜色摆上几笔，再用笔把先后的颜色揉合在一起，这样颜色过渡比较真实，不会太死板。

摆：主要适用于干画法表现，以笔肚行笔，笔触明显颜料多，水分少，笔与笔之间衔接明确，多用于塑造物体。

点：用笔尖式笔肚在画面点出不同大小及面积的点，多用于高光、反光、环境及一些局部细致的部位。可厚画，也可湿画。

扫：笔中水分较少，笔头轻接画面，运笔速度较快，有时下面的色彩也会显出来。常用在高光、反光等一些表现质感的地方。

勾：勾在绘画起着重要的作用。可以直接用线表现无题的形体结构。另一种是用淡浓来勾勒出画的形体，如画风景时的树。

拖：顺笔锋拖动，用于拉线，较自然流畅。

擦：笔头的各个部位在画面上快速擦动，宜于过渡。

干画法：

干画法是一种比较常见的表现方法，干画法调色时渗水少，用色较干较厚，颜色干后色彩基本不变，作画时也比较容易把握色彩的准确性。干画法中有厚涂法和薄涂法两种。

湿画法：

湿画法也是一种常见的表现技法，表现时，笔中要有一定的含水量，笔与笔之间要趁湿衔接，色干后没有明显接痕，笔触不明显，具有细腻、柔和、含蓄、滋润等特点。



干画法



湿画法

常见的透视现象

透视现象在我们实现生活中到处可见，站在马塞卢中心，会看到路两边的房子，树以及路面上的车道线都会渐渐聚到正前方的一个点，在透视学习中这一点叫做消灭点。穿越这一点水平线就是视平线以上即仰视，物体呈现“近高远底”、“近大远小”的透视现象；观察者的视线在视平线以下即俯视，物体呈现“近高远底”、“近大远小”的透视现象。

画风景时，先确定视平线的高低和灭点的位置，才能正确表现景物的透视变化规律。初学者在第一步构图时一定要反复检查对象的轮廓，透视和比例关系。透视不仅是画好景物的关键，而且还指导表现色彩的纯度，色度以及画面的虚实关系。随着空间的推移，色彩由鲜亮逐渐边灰。



视平线

■ 树写生实例



1. 用笔进行构图，安排好整体的位置，注意物体间的主次、比例关系。



2. 用单色画出物体的结构、明暗可使画面体面关系明确，铺大的体色。

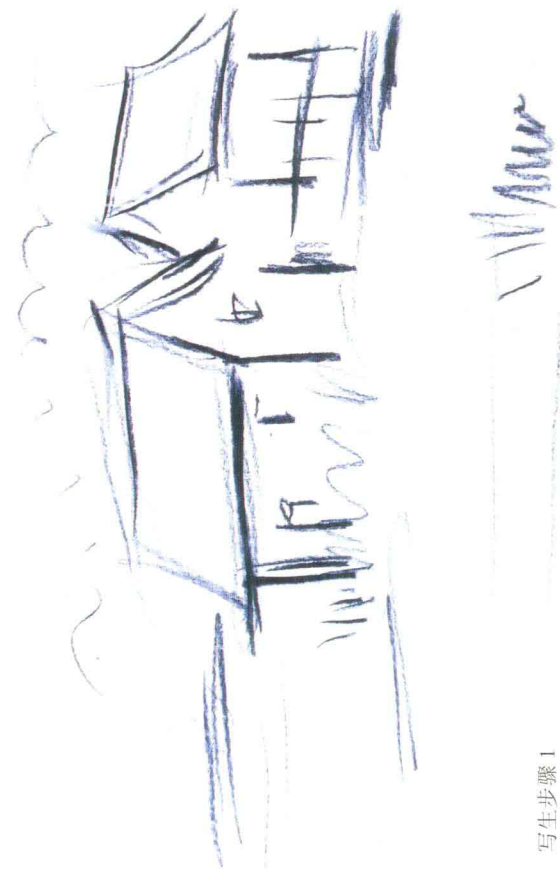


3. 对物体深入塑造，应着重表现物体的体感与质感用笔用色肯定。



4. 进一步调整和完成，深入表现具体物体，根据整体的需要，处理好主次前后虚实关系，充分表现出物体的体感和质感。





写生步骤 1



写生步骤 2



写生步骤 3

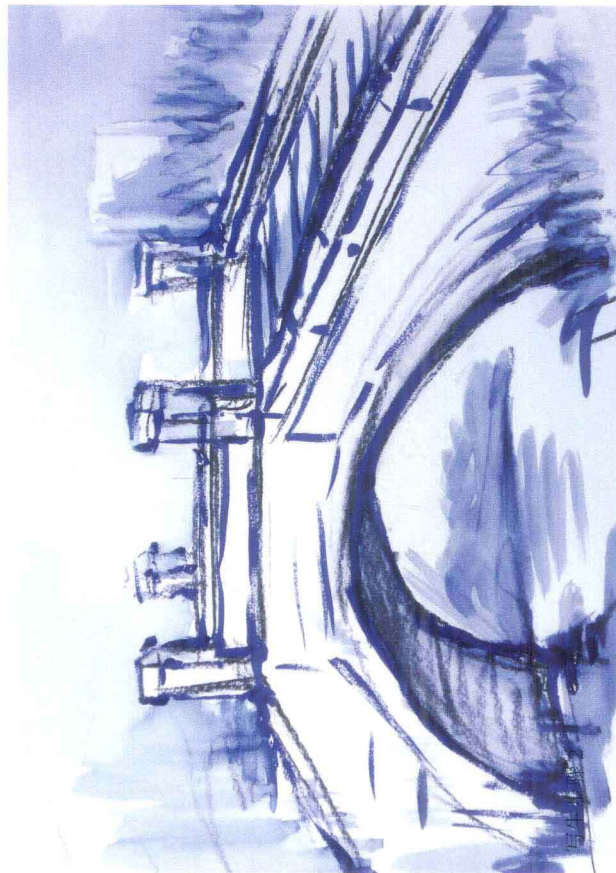
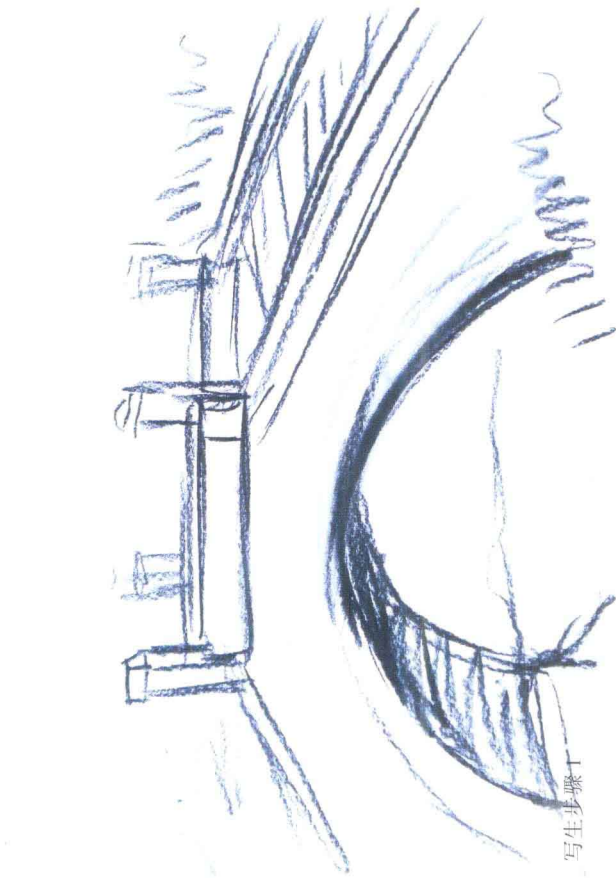


写生步骤 4

写生步骤

1. 画出整体的基本形，要注意整体的透视变化，及物体的比例关系。
2. 表现物体，用淡淡的色开始上色给下一步铺大块色打好基础。
3. 整体进行大块铺色，画出物体细部，进行刻画和深入。
4. 进一步深入调整，使整个画面更加完整统一。





写生步骤

1. 用单色将拱桥的位置形状比例

关系勾画出来。

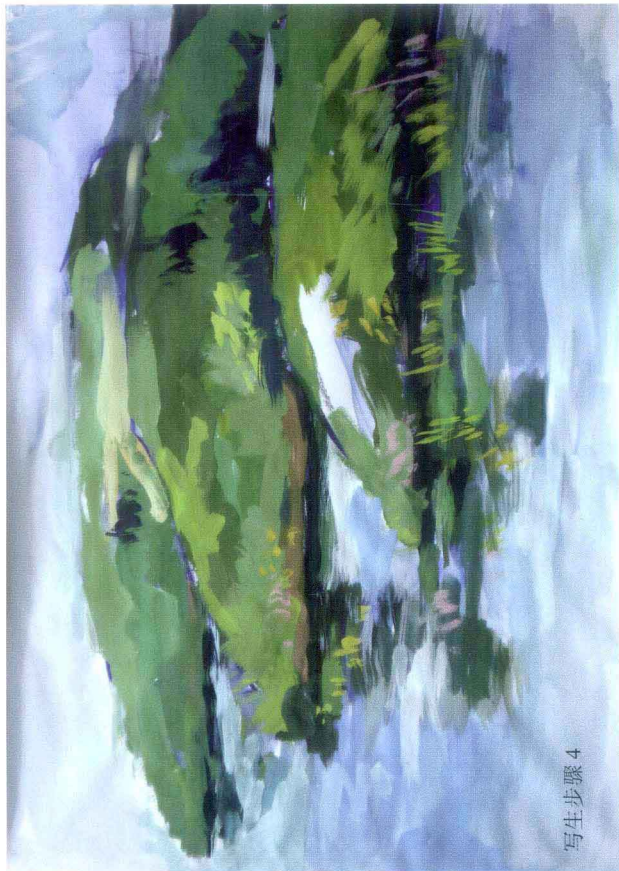
2. 涂大体色，由主到次，由前到后。

3. 充分表现画面色彩关系，根据物体结构特点进行塑造。

4. 对物体进一步调整和完成，深入表现具体物体，根据整体体的需要，处理好主次，前后与虚实关系充分表现物体的体感和质感。

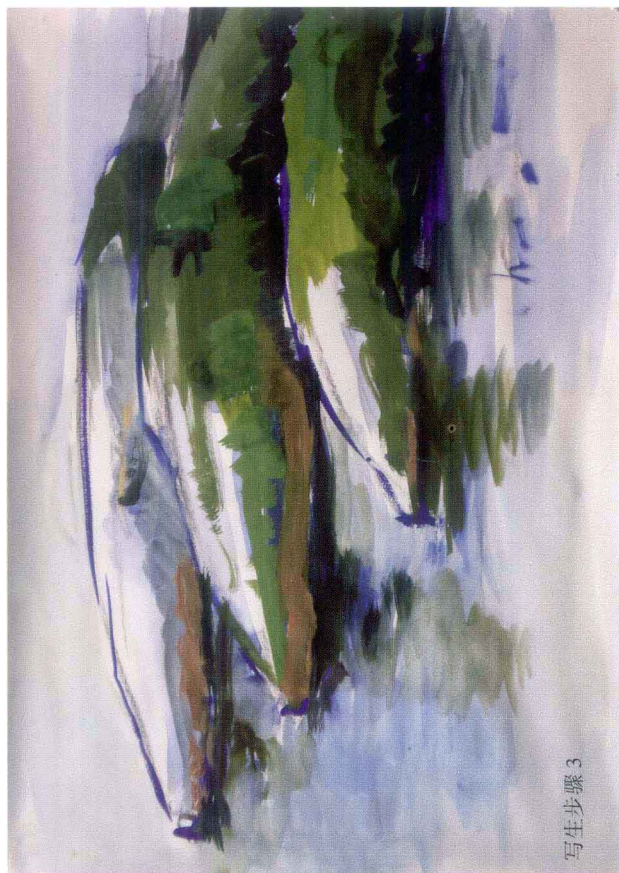
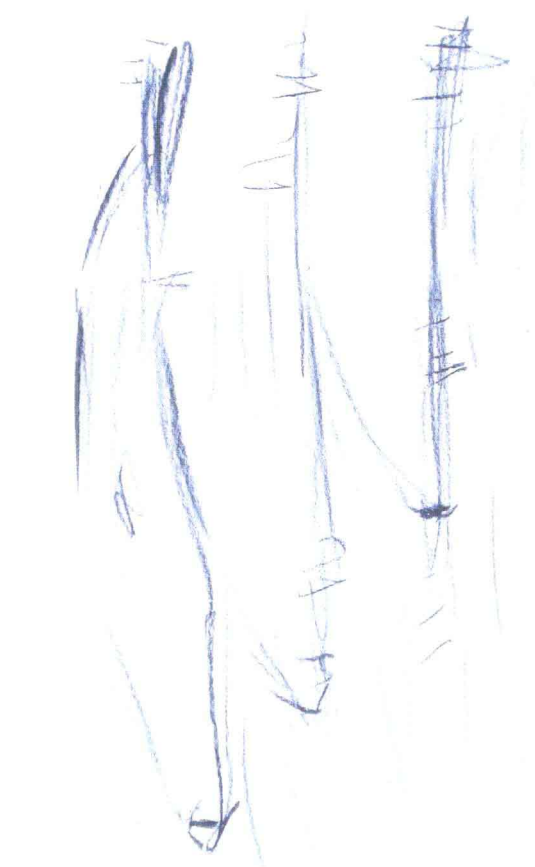


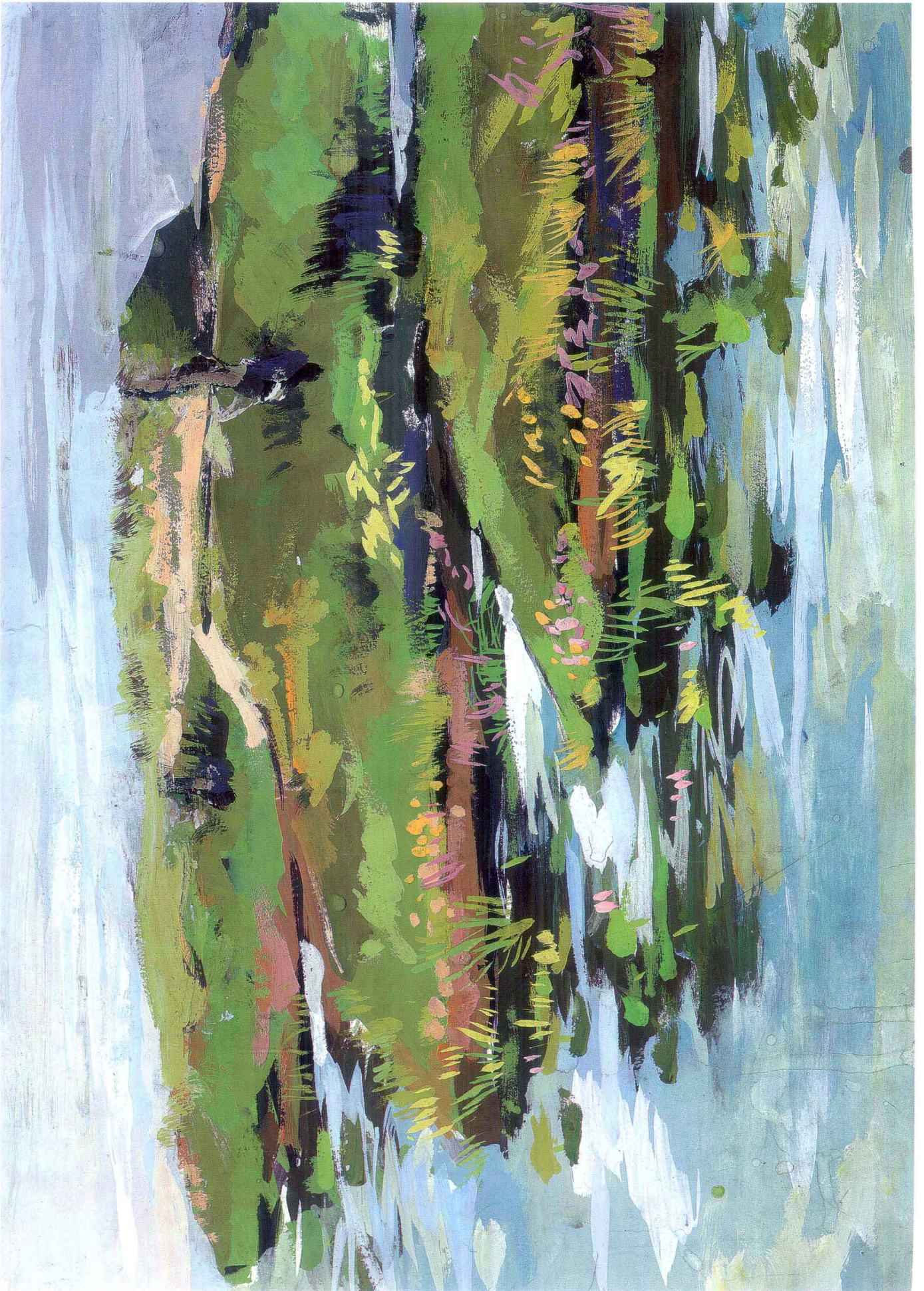




写生步骤

- 1.用单色将整体形体画出来,并找出大的明暗关系。
- 2.按整体结构及明暗关系开始慢慢着色,同时画出背景。
- 3.进一步刻画画面的体积及色彩和背景,注意用色要准。
- 4.深入刻画过程中,注意把握画面的整体效果。



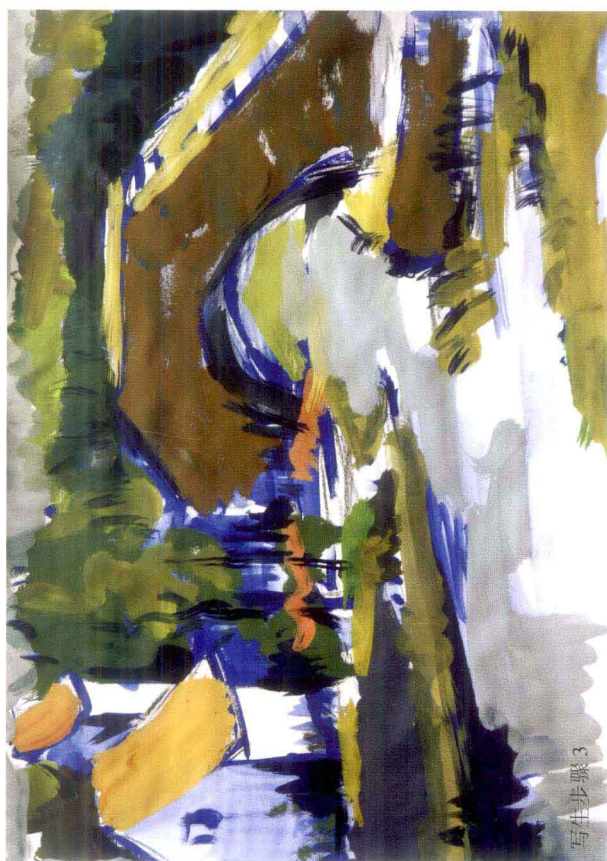




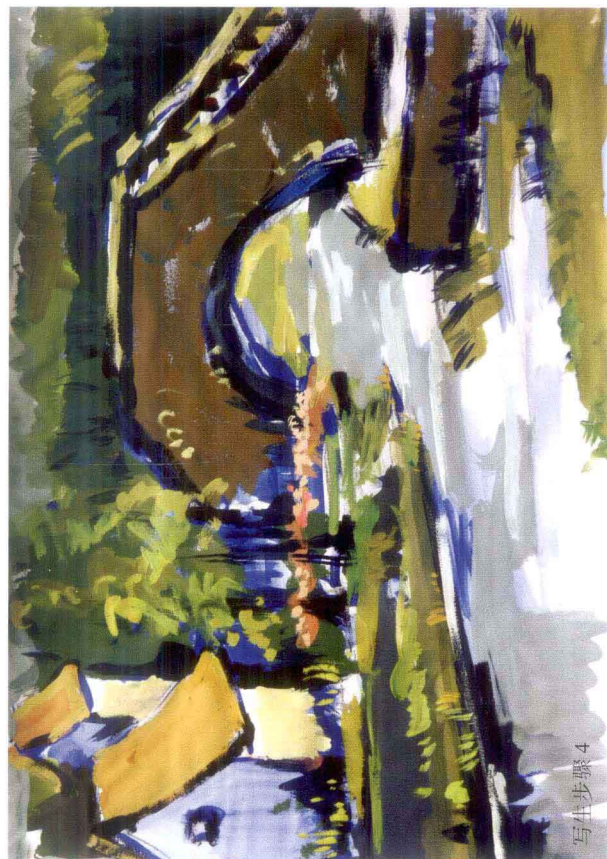
写生步骤 1



写生步骤 2



写生步骤 3



写生步骤 4

写生步骤

1.用单线勾出景物的轮廓和结构关系,注意景物的团块分析。

2.从背景后画起,从后往前画。铺出大色要注意暗部颜色。

3.对整张画面进行色彩关系调整,确定画面色调。

4.深入塑造对象的形体结构,丰富画面的色彩变化,着色要从湿到干,由薄到厚,由深到亮。

