

美术基础实用教材

阶梯训练 一点通

耿波 著

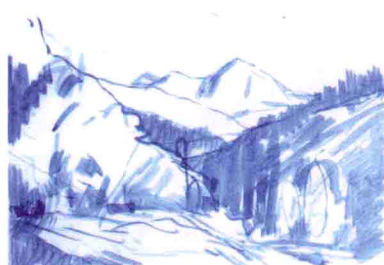
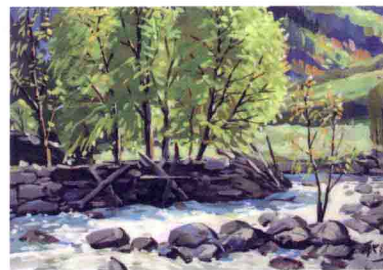
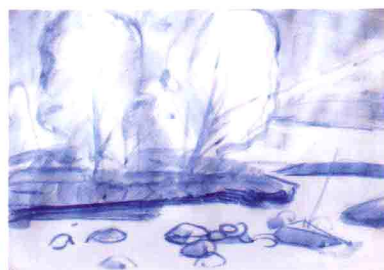
色彩风景

快速地掌握美术基础知识
缩短从入门到精通的学习过程
改您循序渐进的科学学习方法

四川出版集团 四川美术出版社

美术基础实用教材

色彩风景

阶梯训练一点通

素描系列

素描几何

素描头像

素描静物

素描其他静物

素描石膏五官

人物速写

素描石膏头像

风景速写

色彩系列

色彩静物

色彩头像

色彩风景

国画系列

国画花卉

国画工笔

国画山水

国花写意

动漫系列

动漫人物

动漫动物

动漫综合

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景/耿波著.-成都:四川美术出版社,2008.1
(阶梯训练一点通)

美术基础实用教材

ISBN 978-7-5410-3410-7

I.色… II.耿… 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(2007)第134769号

策划:田曦 林雪红

责任编辑:田曦 林雪红

装帧设计:林雪红

责任校对:培贵 倪瑶

责任印制:曾晓峰

出版发行:四川出版集团 四川美术出版社
成都市三洞桥路12号(610031)

印刷:成都经纬印务有限公司

成品尺寸:280mm×280mm

印张:3

字数:5千

版次:2008年1月第1版

印次:2008年1月第1次印刷

印数:1-5000册

书号:ISBN 978-7-5410-3410-7

著作权所有,违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换
电话:028-85366285

ISBN 978-7-5410-3410-7

9 787541 034107 >

定价:20.00元

风景画是以室外景色为主要表现对象。它将大自然作为题材，来表现大自然中光与色的关系，通过画面来反映人、自然与艺术的相互关系。在西方绘画艺术中，风景画最早只是作为绘画背景出现在我们面前，风景画在西方经历了很多个历史阶段，每个阶段的风格、流派都不一样，直到 19

世纪印象派风景画的出现。它是以直接到大自然中写生的方式来表现大自然在光的作用下所产生的丰富色彩变化。而我们现在要学习的就是印象派的风景画，主要了解在光的作用下大自然产生的色彩关系。

第二章 风景画写生的工具

走进大自然，我们往往会遇到突如其来的天气变化，刚开始可能是阳光明媚，突然就狂风暴雨了。山坡、森林、河畔给我们呈现出美丽的风景。但由于地形和环境等因素，会给我们写生带来不方便，不会像室内写生那么舒适，所以，我们出去写生应该把作画的工具准备齐全。这里我们介绍一下外出写生常备的工具。

1. 颜料

颜料一般是管装的。因为它小，易于携带。写生时常用的多带几支，特别是白色。我们尽量选择质量可靠的名牌水粉颜料，好的颜料对画面效果起着重要作用。

2. 画笔

笔一般选择笔毛柔软、吸水较强、弹性好的水粉笔。不同类型、型号的扁形笔、圆头笔、毛笔都应该准备一些。

3. 调色盒

调色盒可准备大点的。里面颜料挤满点不容易干，常用的多挤一格。出去写生时颜料不够用就麻烦了，看见好的风景也不能画，这是最遗憾的事。

4. 画纸

纸分为水粉纸、素描纸、卡纸和水彩纸等等。不同类型的纸张对画面的效果都不同。可根据表现画面的效果选择不同的纸。外出写生时，我们一般选用厚点的素描纸，用它粗糙的一面来作画，也可根据自己的喜好选择纸。

5. 画板、画架、速写本

外出写生，应选择小点的画板或画夹，最好选择有背带的画板，携带方便。画架选用可以收折的三角架，也可带一本好点的速写本，直接在本子上作画也很方便。

6. 其他工具

画凳选择可以折叠的，水桶选择可收起的，也可用饮料瓶代替。外出写生时最好多带一瓶清水，有时找水很不方便，特别到了山上，多准备一瓶方便随时随地画画，口渴了还可以用来解渴。雨衣雨伞也是必备的，外出写生天气变化无常，雨衣可用来挡雨和垫在地上坐，雨伞可用来挡太阳。吸水布、透明胶、喷壶也都应准备齐全。

第三章 风景画的观察方式与特点

大自然是丰富多彩、千变万化的，有很多美丽的景色值得我们留恋。我们外出写生，千万不要盲目地坐下就开始画，应多去观察周围的环境特点；到处逛一逛；多选择一些有代表性和针对性的景色来画。观察景点应从整体到局部地观察、分析整个景点的色调和景物的主次。

每一个地方的风景都有它独有的特点，我们还应该考虑到地域性、季节性、气象性和时间性对当地景色的影响。同一景点，由于这些特点的变化，都将为我们呈现出不同的画面效果。

1. 地域性

每个地方都有当地独有的特点和人文风情。南方和北方、高原与平原、森林和草原、海滩都有着浓厚地域风情。我们在作画前应该多了解一下当地的人文背景和景点的特色，将当地独有的地域特色表现在我们的画面上。

2. 季节性

同一景点，由于四季的变化，将出现不同的画面效果。春天，枝叶开始

发芽，万物开始苏醒，一切都充满了希望和生机；夏天绿树成荫，枝叶茂盛；秋天落叶纷飞，给人一种失落和凄凉；冬天白雪茫茫，给人一种简单和单纯。总之，不同季节都为我们呈现出不一样的韵味。

3. 气象性

天气的变化，将为我们营造出不同的气氛和画面效果。阴天色彩含蓄、微妙、灰蒙蒙的，给人一种低落的感觉；阳光天色彩炫丽，对比强烈，给人一种积极、活泼、暖和的感觉；雨天给人一种湿润、朦胧、清新的感觉；雪天白茫茫一片，给人一种寒冷和简洁的感觉。

4. 时间性

一天里，同一景点从早到晚都会出现不同的画面气氛。早上是清新、朦胧的；中午是阳光明媚；傍晚夕阳斜照，笼罩在暖色调中；夜晚满天繁星，一片寂静。所以我们应注意不同时段景色的特点变化。

第四章 风景画写生的作画程序

一、取景立意

选择景点的同时我们要考虑到画面要营造一个什么样的气氛。选择的景点要有针对性、代表性和主题性，应该明确所要表达的对象。例如以树为主、以田园风光为主、以森林为主等等，然后围绕这些对象借景抒情。

二、构图

要注意主体物的安排，自然界的景物是客观存在的。有时会让我们眼花缭乱，觉得什么都漂亮，什么东西都想画出来。所以我们应主观一点，根据画面的需要进行适当的取舍。在景物的安排组织上注意点、线、面的构成，在构图上应多推敲一下。一张好的构图直接影响作品最后的效果。

三、起稿

初学者可先用铅笔起形，也可直接用颜色勾形。一般我们用湖蓝、群青或者熟褐起形，起稿时要注意概括景物大的形体和明暗关系。

四、铺色

1. 顺序

我们在开始铺色的时候,作画的先后顺序尤其重要,特别风景写生。到了户外由于天气和光线的变化很大,根本没有很多时间在那里一直画,必须在有限的时间里去表现当时的景色。所以我们必须掌握好画风景的作画顺序,方法对了就会事半功倍。上颜色时要先远后近,一定要从最远处开始画。先把最远的概括出来然后再逐渐画到前面来。先大笔后小笔,在用笔上特别讲究。先用大笔概括出每个部分大的色块和形状,最后再用小

笔进行深入刻画。远景用笔大块概括,近处用笔可小点,勾画出一些小的细节。先湿后干,先薄后厚,先用湿画法,特别是远处的景物开始画薄点。上第一遍色彩的时候特别是暗部应相对画薄些,有利于我们的深入,画面前面的主要景物和亮部色彩可采用干画法,用色可稍厚点,画面最后深入刻画的时候用色应厚重一些。

2. 层次

风景画写生中最重要的就是层次的处理,它分为远景、中景、近景三个大的层次。我们在处理风景画中的层次的时候,一定要注意分层次的方法,可通过以下方面来进行空间层次的区分。

明度对比

通过画面的黑白灰关系,通过景物的深浅变化来进行区分。远处景物的明暗对比要弱,近处景物的明暗对比要强烈。在处理前后层次的时候,一定要通过深浅变化来进行区分。即重色衬托亮色,亮色衬托重色,深浅颜色相互衬托比较。

纯度对比

通过色彩的纯度高低变化来突出层次。远景的色彩纯度应低些,前面的景物色彩纯度应相对高。同一颜色,由于它们所处的前后空间距离不一样,色彩的纯度也不一样,越远纯度越低,越近纯度越高。

冷暖对比

通过色彩的冷暖变化来突出空间层次。远处色彩应偏冷,冷色给人收缩的感觉。近处色彩应相对偏暖。因为暖色给人以膨胀的感觉。

明度对比

纯度对比

冷暖对比

补色对比

补色对比在色彩中是比较强烈的一种对比，它能更加突出景物的前后层次关系。

色相发对比

颜色与颜色之间自身相貌的一种对比。例如朱红和深红，淡绿与湖蓝之间的对比，我们可以通过景物不同的色相来进行层次的区分。

面积对比

面积对比就是画面大的色块的比较和在用笔上的大小比较。远处的色块应该概括，用笔应大刀阔斧。近处一些细部用笔可小一点，色块变化丰富一点。通过大的面积小的点来进行前后层次的区分。

补色对比

色相对比

面积对比

五、深入刻画，整体调整

进入刻画阶段。因为外出写生光线和色彩变化很快，我们没有充分的时间对画面刻画得十分深入。一般只将主体物稍作刻画，对景物大的形态，颜色和体积进行深入。强化丰富色彩之间的变化和景物的特征。最后处理整体画面的虚实关系，强化画面所要表现的气氛。

一、干画法与湿画法

干画法笔上用水较少，颜色饱和，颜色具有较强的覆盖力。在风景上我们用此画法来表现一些较厚重的景物和处在画面近处的景物。如：石头、墙面、树干等等，还有景物亮部的色彩可运用干画法。

湿画法笔上用水较多，颜色稀薄，给人一种湿润和柔软的感觉，覆盖力差。一般用来表现云彩、湖水、雨景和远景等等。湿画法用色很薄，有种透明效果，一般用来处理画面的暗部。

干画法

湿画法

二、风景画的常用笔法

风景画的笔法有很多，灵活熟练地运用这些笔法表现，会使画面产生丰富生动的效果。常用的笔法有点、勾、刮、扫、摆、染等等。不同的用笔对景物的处理都有不同的效果。

点

勾

刷

刀刮

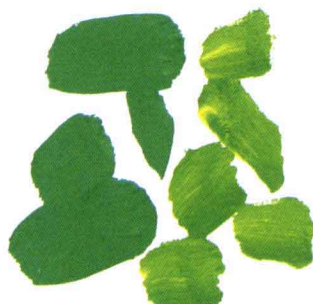
扫

染

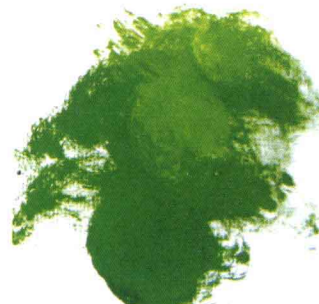
笔刮

摆

挑

揉

一、水

水大体分为流动和静止状态的，画的时候要考虑周围环境对水的颜色影响。流动的水要注意浪花的形态，将暗部和浪花的色彩反差拉开。暗部水的颜色要注意环境对它的影响。浪花和亮部色彩要考虑天光对它们的影响。静止状态的水要注意倒影的形态，其实就是一种镜面的反射，要注意水面上的景物对水色彩的影响，水中倒影要概括。

示范步骤：

01 实景照片

02 用单色起形。注意构图的饱满。概括出水大的形态，用单色铺出大的明暗。

03

开始铺大色调，注意大的色彩变化，可先把水的亮部和暗部色彩画深一点。

04

注意波纹的形态和色彩，将水暗部色彩逐渐丰富，注意周围环境对水的影响，将浪花的色彩和形状逐渐深入。

05

深入画面。注意水的空间关系，远处概括，明暗对比削弱，近处丰富水下石头的色彩和形。用小笔把浪花最亮的色彩表现出来，注意用笔的生动，点浪花要把握点的聚散疏密关系，注意水的冷暖关系，暗部偏暖、亮部偏冷。

06

完成图。

二、树

树可分为两种类型，一种是枝多叶少，一种是树叶茂盛的。枝干多的一般先将枝干的形态特征表现出来，最后再点叶片。表现枝干的时候要注意，主干和前后左右枝干的关系。注意枝干的生动和疏密关系。茂盛的树则应注意整棵树的外形特征和体积。

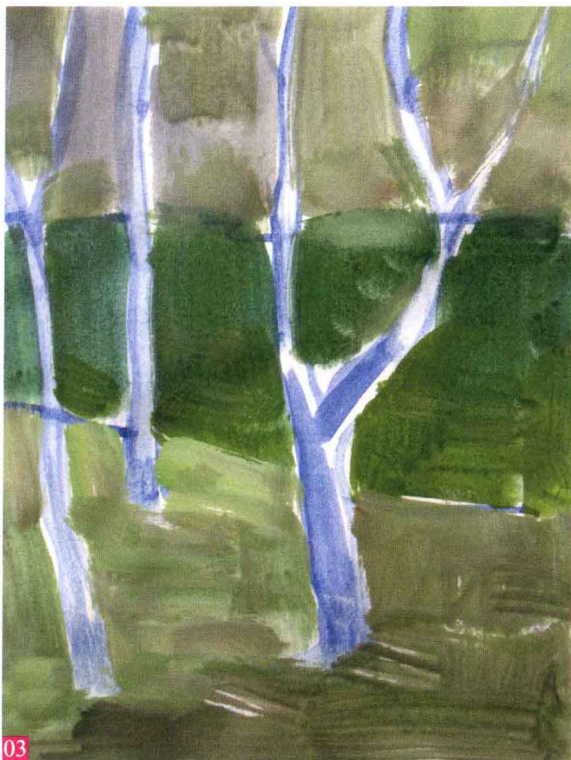
示范步骤：

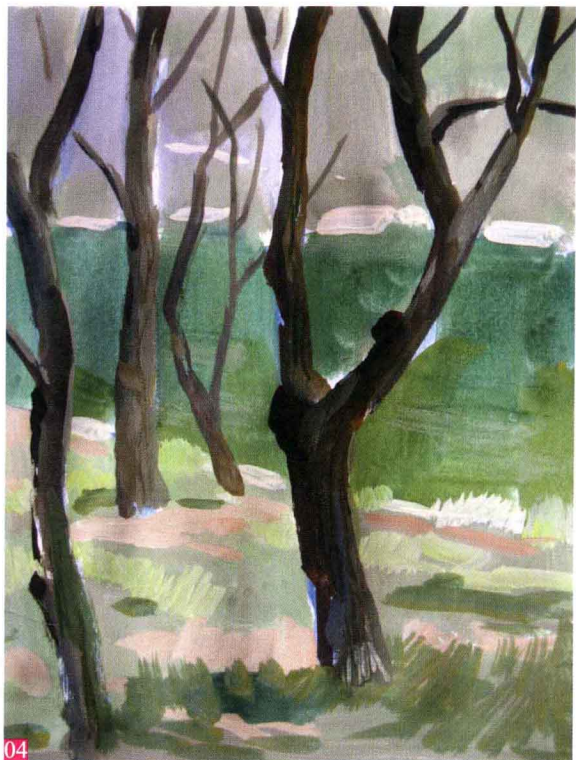
01 实景照片。

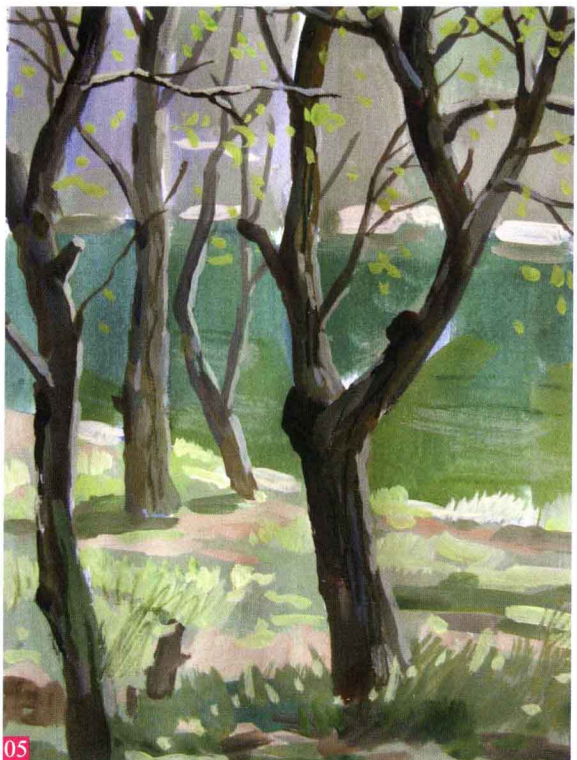
02 用单色将树干的形态安排在画面上，可先画出大的几根枝干，用单色铺出大的明暗关系。

03 先将背景概括出来，注意树的固有色和明暗关系，概括出树大的色彩变化。

04 将枝干逐渐画丰富，注意枝干的形态和疏密安排，强化树干的体积和色彩的冷暖变化，可点出一些小的叶片。

05 深入刻画枝干，加强枝干的细节变化和肌理的处理。可用笔头刮出一些树纹出来，将树叶点丰富，但要把握树叶的生动和疏密关系，将远处的树对比削弱，前面的树加强色彩的对比。

06

完成图。

三、建筑物

建筑物也是最常见的景物，有时我们将它作为主体去表现，有时它在画面中只是作为一种点缀，画的时候要分析建筑物的建筑风格，它的结构特点和历史背景等等。每个地方都有自己独特的建筑风格，我们在表现它们的时候一定要把它们的地域特色体现出来。

示范步骤：

01
实景照片。

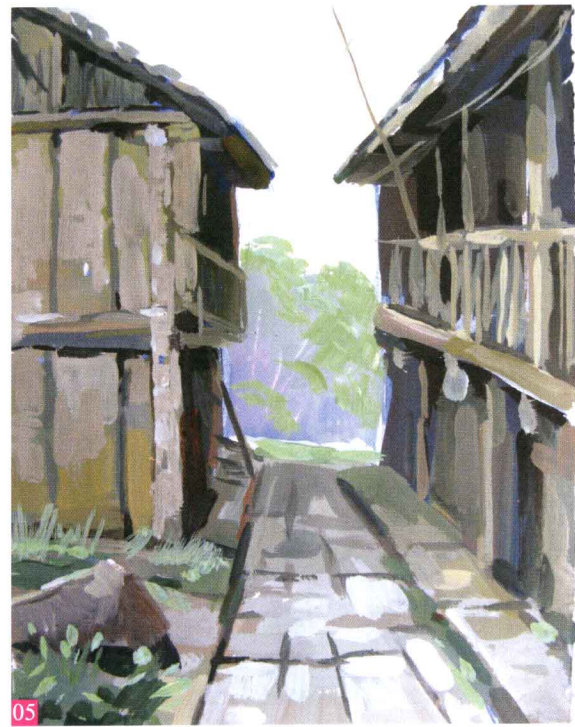
02
用单色将房屋大的形状和透视画准确，铺出大的明暗关系。

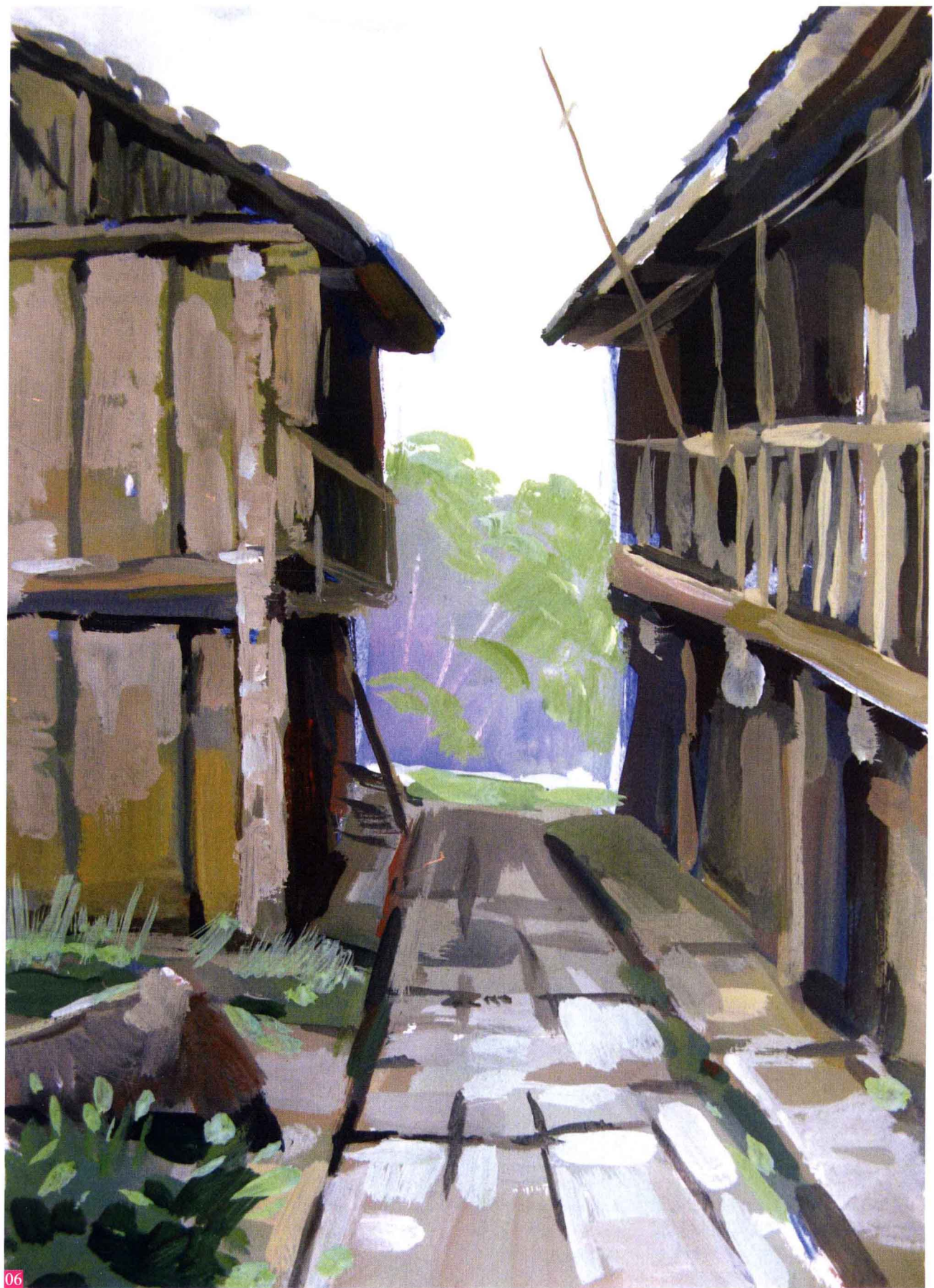
03
用大笔概括出房屋亮部和暗部的色彩关系，注意墙面的色彩变化。

04
注意房屋的结构特点，将房屋的一些细节表现出来，逐渐丰富画面的色彩变化。

05
深入刻画，用小笔将房屋的细节画丰富，特别是墙面、栏杆、地面的特征，最后注意画面中局部重色和亮色的点缀。

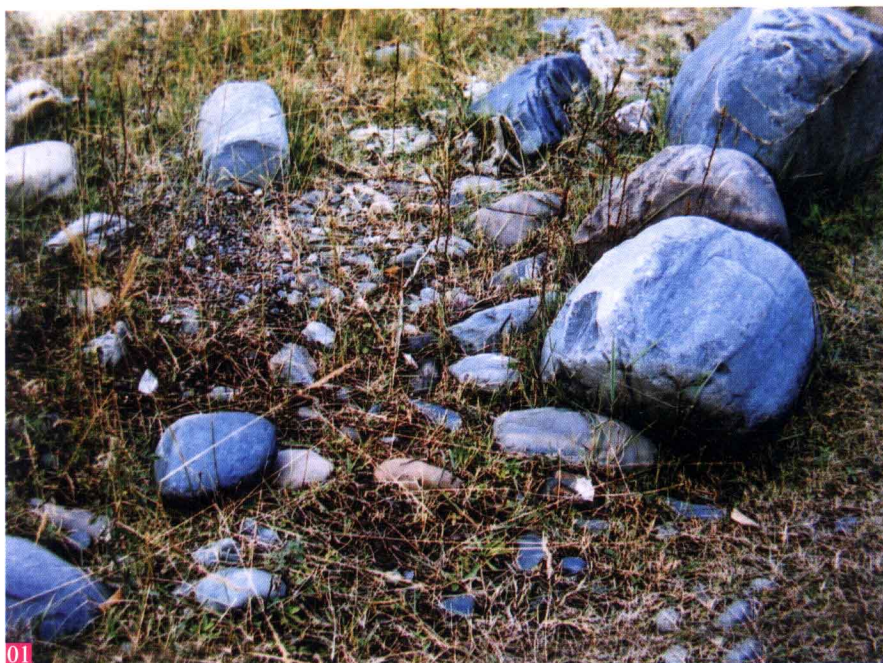

06
完成图。

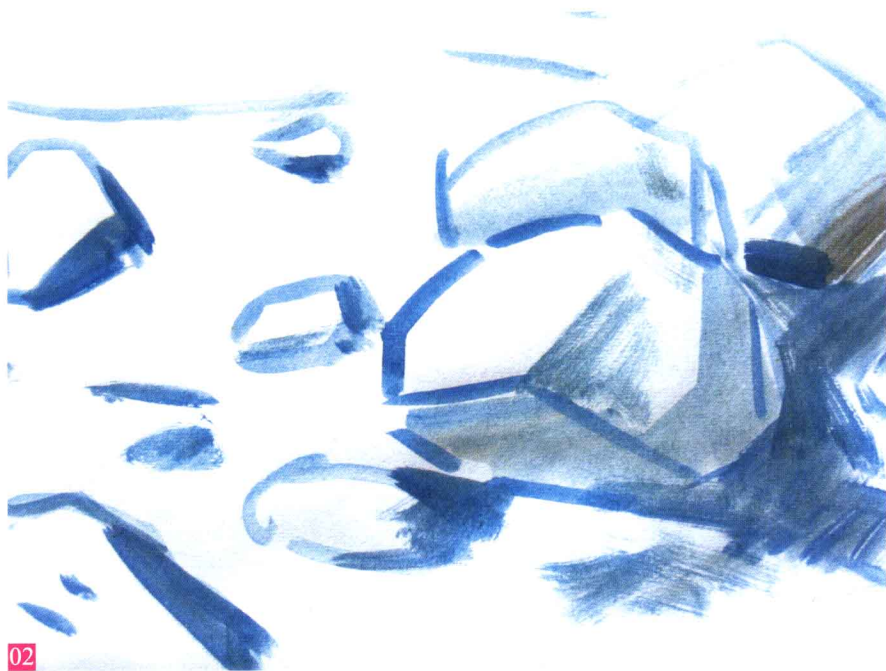
四、石头和草

石头和草在风景画写生中，我们常将它们作为画面的陪衬景物。画石头要注意它的形状、大小、色彩和体积关系。画草要成片地画，把握草大的外形和疏密节奏。

示范步骤：

01 实景照片

02 概括出石头大的形状和疏密安排，草可先不画。铺出大的明暗。

03 铺大色调注意石头暗部和亮部的色彩变化，地面的草先可铺成一个深色，注意大的色彩变化。待底色未干时可用笔头刮一些草的感觉出来。

04 强化石头的色彩变化。注意石头的形状区分。将草分组来画，概括出草大的形态和疏密节奏。

05

深入刻画，可对石头的细节进行深入，将石头坚硬的质感表现出来，特别是对石头棱角的处理。将草尖画亮一些，注意草外形的高低起伏关系，用笔可稍放开一点，画轻松一些。

一、以水为主的风景

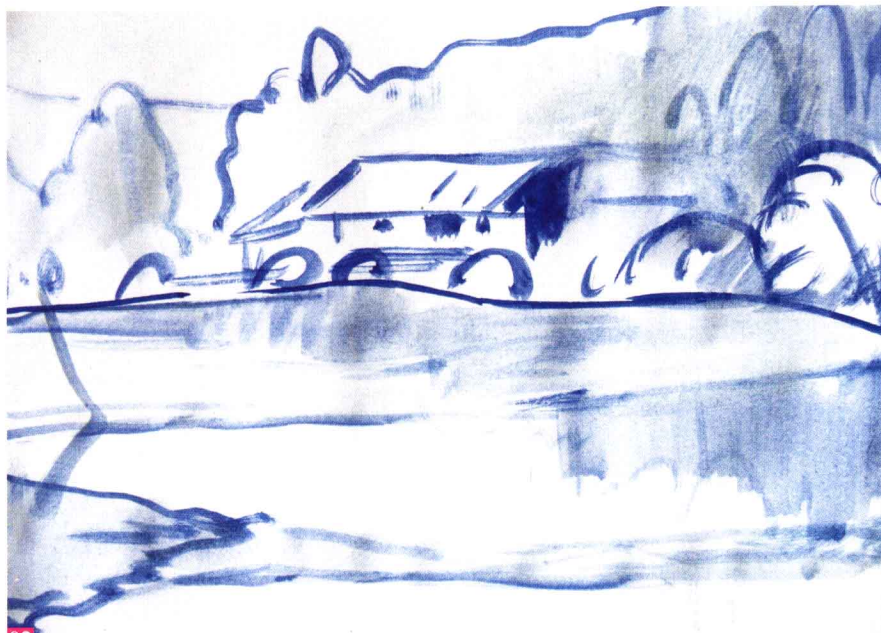
01

实景照片。

03

铺大色调，从最远处的天和山开始画。远处用笔概括，注意把握大的明暗和层次关系，前景注意水的亮部和倒影的形状及色彩变化，统一画面的色调。

02

用单色起形，注意画面景物的安排和取舍，概括出景物大的外形特征，用单色铺出大的明暗。

04

逐渐丰富画面的色彩冷暖变化，远处的房屋和树丛逐渐深入，注意它们的特征和色彩变化。近处的树枝可概括出来，强化近处水纹的特征。

深入画面，前面的树枝画丰富，整棵树的色彩要比远景深些。远处的水用笔概括，近处的水应加强暗部和亮部的对比，用小笔将波纹勾出来，注意水纹的疏密安排，水的倒影要注意景物对它的影响，虽然是镜面反射，但应对水中倒影概括虚化。