

高等美术院校教学丛书

色彩风景写生

SE

CAI

FENG

JING

XIE

SHENG

主 编 金 平 副主编 高 光 姜 野 张春娥 张毛毛

 吉林美术出版社

J215/109

2009

高等美术院校教学丛书

| 色彩风景写生 |
SECAI FENGJING XIESHENG

 吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景写生/金平编著.——长春:吉林美术出版社,2009.7
(高等美术院校教学丛书)

ISBN 978-7-5386-3284-2

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第114742号

高等美术院校教学丛书

| 色彩风景写生 |

SECAI FENGJING XIESHENG

选题策划/功一

主编/金平

副主编/高光 姜野 张春娥 张毛毛

编著/金平

责任编辑/林鸣

印刷/辽宁美术印刷厂

出版日期/2009年9月第1版 2009年9月第1次印刷

开本/889mm×1194mm 1/16

印张/6

印数/1—4 000册

书号/ISBN 978-7-5386-3284-2

定价/32.00元/册

| 引言 |

色彩风景画作为绘画领域之中的重要课题之一,随着社会的进步、生活水平的不断提高,尤其是近年来国内绘画市场的日趋成熟,已经越来越引起人们的重视。但从目前来看,全国各个美术院校相关的课程还没有达成共识,还没有一个统一的教学形式与教材,为了适应现阶段美术教育发展的新形势、为了提高院校美术基础教育的教学质量、规范相关课程的教学模式,本书根据学生的实际情况和现阶段各美术院校普遍存在的相关问题,有针对性地提出了在风景写生中对自然色彩的基本观察方法、写生方法以及解决不同色彩问题的具体办法。

本书着重对自然色彩认识的阐述及对自然景物表现方法的介绍,从而引导学生能够较为容易、方便地了解 and 掌握自然光线下景物的色彩变化规律,并懂得如何掌控色彩、理解色彩和表现色彩,做到整体与局部、主观与客观、理性与感性的统一。同时,也为进一步学习有关专业知识打下了一个坚实的基础。

色彩风景写生作为美术院校绘画基础课之一,有着自身的特点和教学规律的特殊性,有着其它课程不可替代的作用。通过实际写生的练习,可以直接领略、感悟大自然的色彩变化。人们常说,百闻不如一见,一见更不如实践。也就是说只有通过写生的实践活动,才能更好地了解自然、感受自然,从而认识自然,认识色彩的变化规律,认识色彩风景写生。认识色彩风景写生要从认识色彩开始,要从正确的方法起步,人们常言,正确的方法是成功的一半。本书就为大家提供了这种可能,希望学生们能细心研读,一定会有一个好的收效。祝大家学有所成。

| 目 录 CONT |

I 风景画概述

- 象征衬托作用的风景画 8
- 现实主义的风景画 8
- 表现主义的风景画 8

II 水粉风景写生中的常用工具与材料

- 铅笔 12
- 水粉画笔 12
- 底纹笔 12
- 毛笔 12
- 纤维笔 12
- 水粉画用纸 12
- 颜料 12
- 调色盒与调色盘 12
- 画箱 13
- 画夹和画板等 13
- 其他辅助用具 13

III 色彩基本知识

- 光与色的关系 16
- 原色、间色、复色、补色 17
- 色彩三要素 18
- 色彩之中的冷色与暖色的关系 19

IV 色彩风景写生

- 风景写生中的正确观察方法 22
- 风景写生中自然界色彩的变化规律 24
- 色彩规律在风景写生中的实际应用 27
- 色彩的统一规律 31

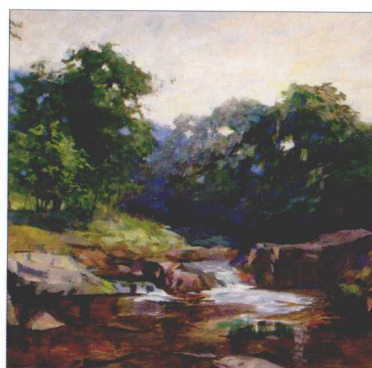
V 色彩风景写生中常用画种的一般特点

- 水彩画的特点 38
- 水粉画的特点 39
- 油画的特点 39

VI 水粉画风景写生

- 水粉画风景写生的一般特点 42
- 水粉画风景写生取景与构图问题 43
- 色彩风景写生的时间、季节、气候等问题 47
- 小幅面色稿练习 48
- 水粉风景写生的笔触问题 49
- 水粉风景写生经常遇到的问题 53
- 风景写生中意境的营造 54
- 色彩风景写生中的客观性与主观性的问题 55
- 风景画写生作品范例与步骤解析 56

I 风景画概述

欧洲真正的风景画在14世纪才开始有其最初的形迹,但风景画作为一门独立的绘画艺术大约出现在16世纪初,一直到19世纪印象派的结束。

风景画的出现最初可以追溯到古埃及的墓穴壁画。到希腊文化时期虽有所发展,但最多也只是作为人物画的背景形式出现的,而欧洲真正的风景画在14世纪才开始有其最初的形迹,但风景画作为一门独立的绘画艺术大约出现在16世纪初,一直到19世纪印象派的结束,它的衍化和发展经历了数百年几个不同的历史时期,大致可以归纳为以下几个阶段:

□ **象征衬托作用的风景画:** 例如欧洲文艺复兴时期的人物画,许多就是以风景作为主要人物的背景的,当然这一时期的绘画多以神话、宗教为主要绘画题材,但作为衬托作用的风景的描绘也逐渐为人们所重视,画家们也开始重新审视风景在人物画中的衬托作用,因此,这为风景画作为独立的绘画题材奠定了基础。

□ **现实主义的风景画:** 欧洲由于经历了文艺复兴运动之后,画家们对透视以及人体解剖有了更深刻的理解和认识,为真实再现自然风光提供了技术支持,这就为现实主义风景画的产生和发展奠定了基础并提供了必要的条件,使画家们具备了真实表现自然界客观事实的技巧与能力。例如17世纪,许多荷兰画家所作的风景画,充分展示了他们对自然风景的写实能力,逼真地再现了靠海的低地国家所具有的独特的自然风貌,将现实主义的风景画的技巧与表现推到了更高的水平,同时也使风景画在美术发展史上占有较为重要的一席之地。

□ **表现主义的风景画:** 从19世纪开始,随着科学技术的进步与发展,以及人们对光学研究的不断深入,这使画家们对光与色又

莫奈□睡莲池

柯罗□清晨—仙女之舞 1850—1851年

有了新的认识。受各种文艺思潮的影响,画家们开始放弃了对纯粹的自然临摹,风景画开始超越现实主义的写实风景画范畴,并重视画家们个人情感的抒发与表现,从自然中提取点、线、面、体、色来组织画面。为了追求独特的风格而采用各种不同的变形、变色的方法,这就使风景画呈现出了多姿多彩、纷繁多样,各种流派、风格争奇斗艳的崭新面貌。

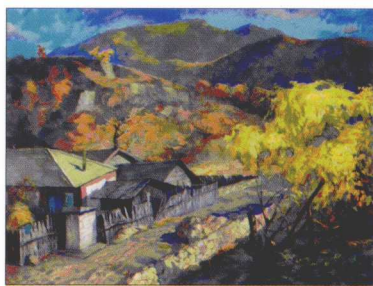
前人给我们留下了大量的优秀风景画作品,这为我们学习和研究提供了宝贵的文化遗产,提高了我们对风景画的认识和鉴赏能力,并丰富了绘画表现,所以,要认真地深入研究绘画大师们留下的优秀的风景画作品,从中领会其绘画的精髓,以丰富我们的绘画表现技巧。当然,学习风景画一般先要从临摹开始,这就如同幼儿学步,先让其父母牵手走,之后再自己独自行走,这是在进行风景写生之前必须要做的必要的铺垫过程。之后再进行风景写生,通过色彩风景写生,使我们能更进一步了解光与色的自然变化规律,从而掌握风景画中的色彩语言,打动读者,并使之产生共鸣,让人读懂画中的真正内涵。

画风景写生一方面是为了收集素材、积累绘画经验,另一方面也是画家感受自然、体验生活的重要手段和途径,同时风景写生作品又具有独特的欣赏价值,因此为历代画家所重视。当然风景写生也是美术爱好者的一门必修基础课之一。通过大量的风景写生练习,既可提高我们对色彩的认识,又可丰富我们的绘画表现技巧、陶冶情操,并以此逐步提高自己的审美能力和鉴赏能力。

克里姆特 山毛榉树林 1902年

II 水粉风景写生中的常用工具与材料

水粉画的材料与用具有很多种类, 但大致归纳起来有以下几种:

铅笔 水粉画笔 底纹笔 毛笔
纤维笔 水粉画用纸 颜料 调色盒与调色盘 画箱 画夹和画板
其它辅助用具

水粉画的材料与用具有很多种类,但大致归纳起来有以下几种:

□ **铅笔:** 主要有较软的B系列的铅笔和较硬的H系列的铅笔以及介于两者间的HB的铅笔。在写生时常用铅笔进行起稿。

□ **水粉画笔:** 水粉画笔可分为长杆的和短杆的两种常用品种。其中有笔毛较软的羊毫笔和笔毛较硬的狼毫笔等。在写生时可根据个人的爱好和习惯以及不同材质的物体酌情选用。

□ **底纹笔:** 底纹笔也有几种不同的型号,其主要是用来画大面积的背景或底色用的。

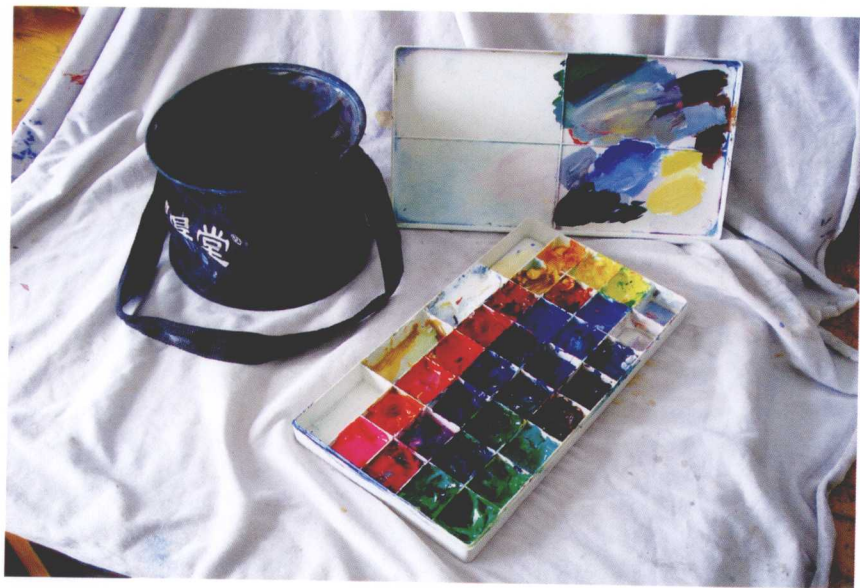
□ **毛笔:** 有大、中、小几种不同型号的衣纹笔和叶筋笔等,这类笔主要是用来勾边、提线或进行局部细部处理时用的。

□ **纤维笔:** 这主要是用来在画面上制造笔触痕迹时用的,根据个人的习惯,但一般用得较少。

□ **水粉画用纸:** 主要有水粉画纸、水彩画纸、素描纸、绘图纸及图画纸等。

□ **颜料:** 这主要是指水粉画颜料或广告色(水彩画颜料)等。

□ **调色盒与调色盘:** 主要有36格的调色盒和24格的调色盒等几种,在外出写生时携带用比较方便。

II 水粉风景写生中的常用工具与材料

□ **画箱**: 一般是塑料制的画箱, 可分为上下两层或三层, 可以在其中放置颜料、画笔等绘画用具。

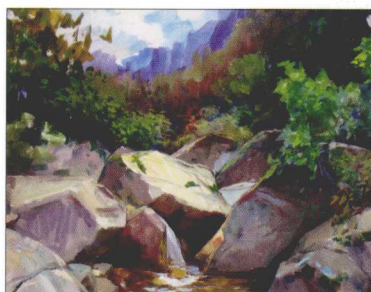
□ **画夹和画板等**: 画夹是每个外出写生的人必备的绘画用具。不但可以利用它当画板来使用, 还可以利用它携带纸张, 可谓一举两得, 非常方便。画

板较为笨重外出时不太方便, 所以较少使用。

□ **其它辅助用具**: 例如有画刀、盛水桶、抹布、胶带、图钉、小刀、海绵、小画凳等。

III 色彩基本知识

光线落到视网膜上, 刺激感色细胞引起兴奋并通过神经系统传递到大脑, 进而感知各种不同的色彩。根据物理学上的解释, 太阳光谱可分为可见光和不可见光两部分。

在学习风景写生之前,有必要先了解一下色彩的基本知识,这对实际写生时怎样分析色彩大有帮助。

□ 光与色的关系

在自然界中我们能观察到美丽奇妙、千变万化的各种色彩,这就是由于有光照的原因,凭借光线我们才能看到物体的各种不同颜色,如果在一间没有一丝光线的暗室里,我们根本看不出任何颜色,当然也就无法分辨各种不同的色彩。所以说研究色彩应该首先从研究光开始。

光的来源一般来说可以分为两种,一种是自然光,如日、月、星光等;另一种是人造光,如灯光、烛光、电弧光等。色彩学是以太阳光作为标准来解释光与色的物理现象的。

光线落到视网膜上,刺激感色细胞引起兴奋并通过神经系统传递到大脑,进而感知各种不同的色彩。根据物理学上的解释,太阳光谱可分为可见光和不可见光两部分。可见光又可分为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种不同的色光。这七种不同的色光有着不同长度的波长,依次是红色色光光波最长,而紫色色光光波最短,但都按照一定的规律有续地、逐渐地过渡到另一种色光。由于蓝与青在颜色上较为接近,所以,人们也经常把七色光说成六色光。在色彩学上把红、橙、黄、绿、青、紫称为六种原色。绘画中的颜色也是以此为根据的。太阳光谱中除了以上几种可见的色光之外还有许多我们肉眼所不可见的色光,如红外线、紫外线、X射线、R射线等,由于这些光线与研究绘画中的色彩关系不大,故此,这里不展开来谈。

我们知道构成光谱的这几种不同的色光是一切物体呈现不同颜色的科学依据。物体之所以呈现不同的颜色,就是因为不同质地的物体在光线的照射下,对色光的吸收与反射作用而形成的。例如物体呈现为红色就是因为吸收了其它几种不同的色光而反射红色色光的缘故;物体呈现绿色,是因为吸收了其它几种色光而反射绿色色光的原因;物体呈现黑色是因为吸收了几乎所有的几种色光才形成的;物体呈现白色的原因与形成黑色的原因恰恰相反,白色物体几乎反射了所有的几种色光而形成的;灰色的形成则是对每种色光都有部分吸收与反射的结果。当然,这里所说的黑与白都是相对而言的,因为自然界中没有绝对的纯色。例如黑有不同的黑,从明暗关系上来讲,黑有深浅之分,从色相