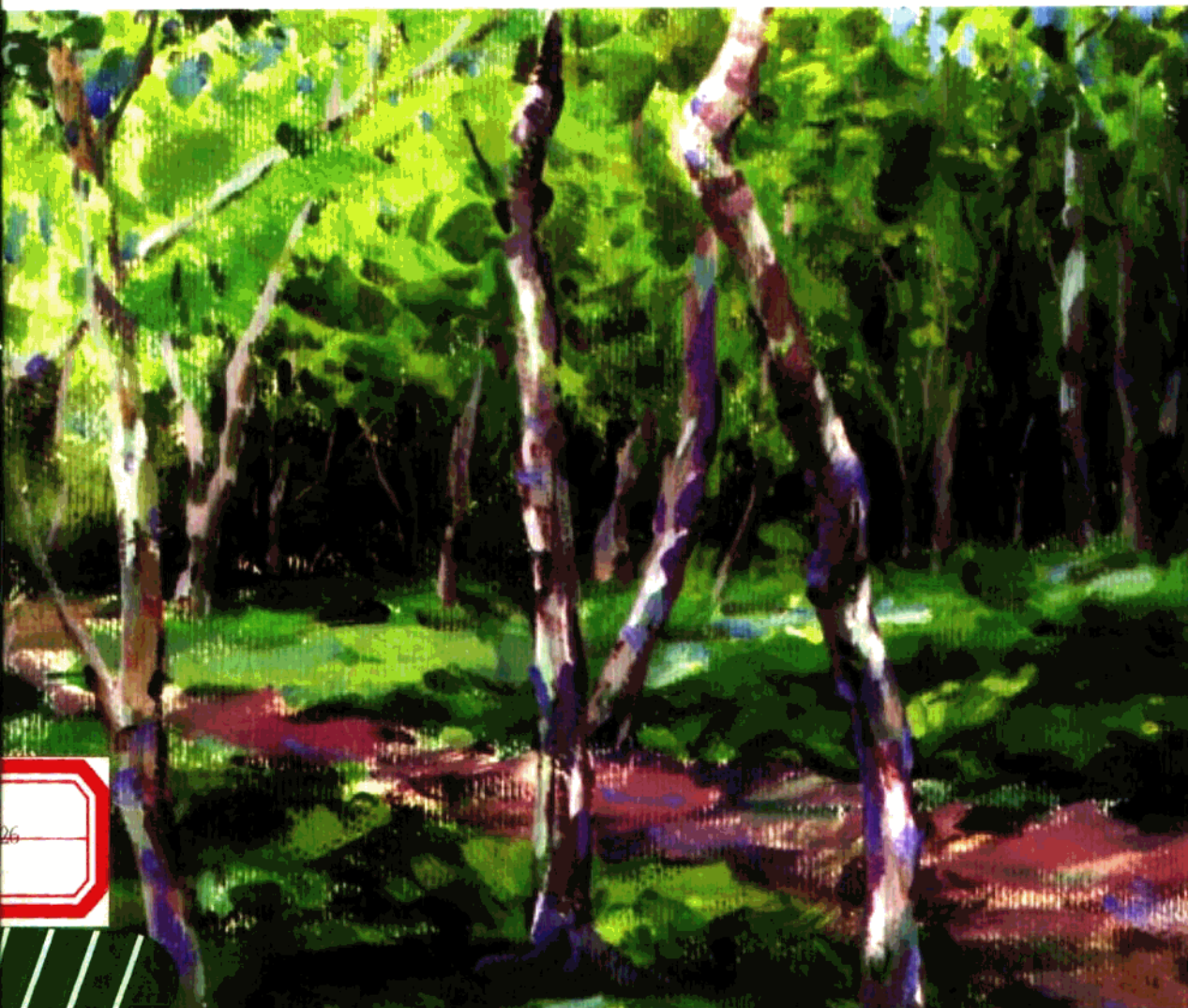

色彩

风景

◎ 主编 \ 陈静 理想

◎ 珠海出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术基础入门 / 陈静主编. — 珠海: 珠海出版社, 2002.8

ISBN7-80607-941-6

I. 美... II. 陈... III. ①美术—基本知识②绘画—技法(美术) IV. J2

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第025797号

编 著: 沈 中 吴国祥 楼笙华
作品提供: 理想画室
图版作者: 吴国祥 沈 中 楼笙华
杨 斌 盛 育

美术基础入门

主 编: 陈 静 理 想

策 划: 罗立群

责任编辑: 帅 云

装帧设计: 理 想

出版发行: 珠海出版社

地 址: 珠海市香洲区梅华东路297号二层

电 话: 0756-2222759 邮政编码: 519001

印 刷: 杭州市长命印刷厂

开 本: 787×1092mm 1/16

印 张: 20 字 数: 500千字

版 次: 2002年8月第1版

2002年8月第1次印刷

印 数: 1-8000册

ISBN7-80607-941-6/J·90

E-mail: zhcbst1@pub.zhuhai.gd.cn

定 价: 80.00元(全套八册)

目 录

■概述 / 1

■工具材料 / 3

■色彩知识 / 4

色彩三要素

原色 间色 复色

固有色 光源色 环境色

色彩对比

■调色常识 / 6

■色调练习 / 7

■常用技法 / 9

基本笔法

■风景写生中的取景与构图 / 11

■风景写生的步骤 / 14

■常见景物的写生 / 16

天空

山

水

树

房屋

船

■风景写生作品选 / 31

■风景写生中常见的问题 / 38

概述

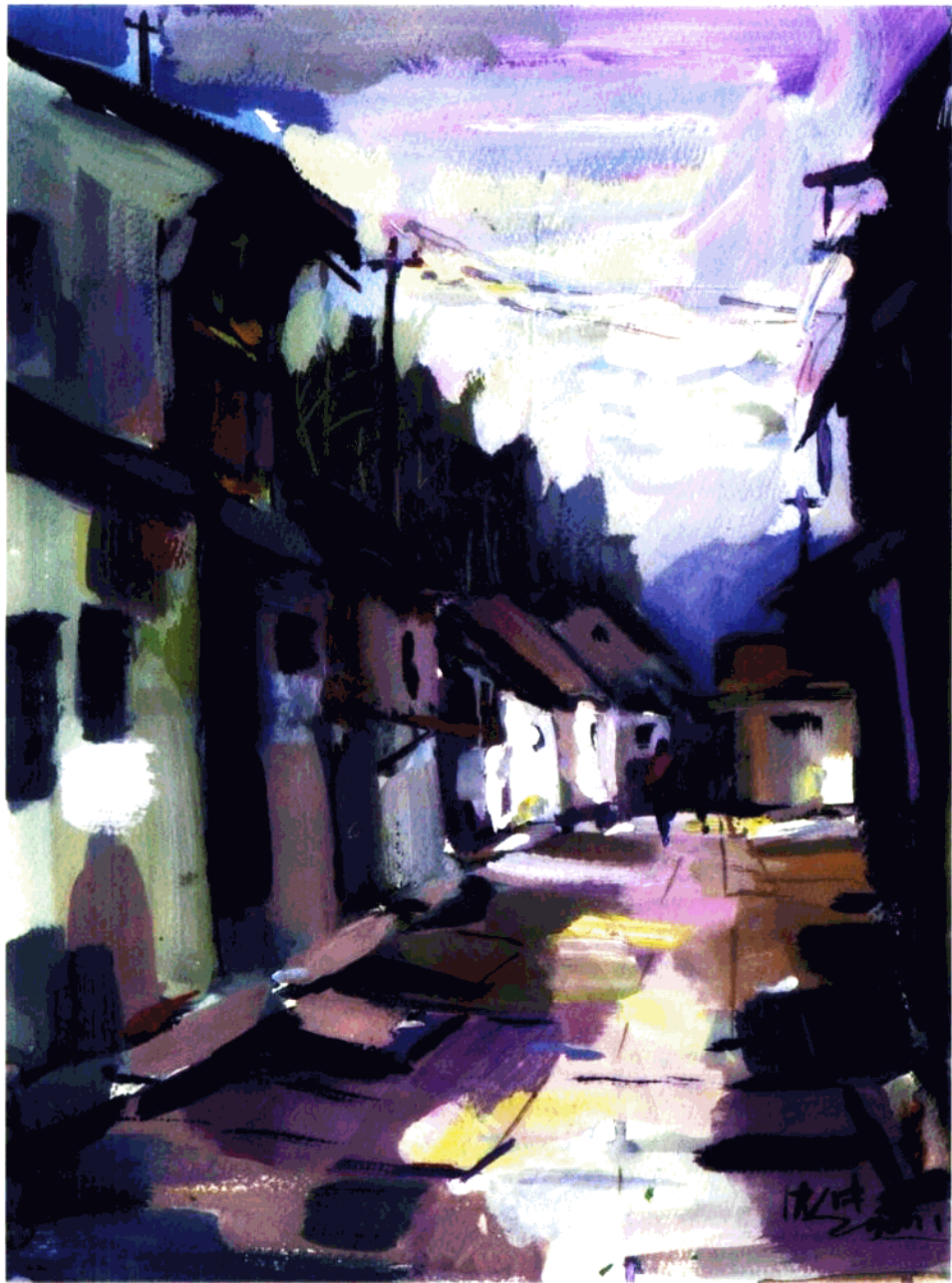
色彩风景写生是美术专业训练的一门重要课程。尤其是城市规划、室内设计、风景园林专业的必修课目之一。学习、掌握色彩规律,培养敏锐的色彩感觉,开拓视野,客观地把握整个景物的气氛、色调,只在室内训练是不够的。因此,色彩风景写生是色彩教学的重要内容。

写生是学习绘画的基本方法,学习色彩风景同样离不开写生。色彩风景写生和其他绘画一样,没有固定的程式,有的只是对自然物体进行敏锐的观察,必须是有“感”而发。所谓有感而发是指当你面对大自然景色时,一定要觉得很激动或者说自然的景色打动了你,有一种要表达的欲望。如果是很机械的为了写生而写生,画出来的作品也必然是索然无味的。由于大自然的景物丰富多变,风景写生时必须要学会整体处理对象,从大自然中有意识地加以选择。所谓整体处理,是指虽然自然风景千变万化,但从整体上可以概括为三方面:天、地、物。这三者的变化决定着画面的整体关系。风景写生的整体观念就是指对天、地、物三者之间整体关系的观察。

风景中天、地、物三者的关系随着时间不同、观察的角度不同而产生了变化。如果我们一谈到风景，脑中就出现“蓝天”、“白云”、“青山”、“绿水”的概念，那只能说明这种观念是对自然风景的一种概念化理解。殊不知，就天空而言，有“蓝天”、“灰天”、“黄天”、“红天”、“紫天”等各种各样的情景，自然风景是变化无穷的。

我们在看天、地、物的关系时，要比较它们之间谁是亮的，谁是深的；谁是鲜艳的，谁是灰暗的；谁处在前面，谁又退在远处；概括地说，就是要辨别出它们之间冷暖、纯度、明度间的关系。

■ 工具材料

颜料：水粉颜料又称为宣传色、广告色，有锡管装和瓶装两种。锡管装的便于携带，瓶装的价格实惠。画水粉时，白颜色通常要准备得比其他颜色多一些。

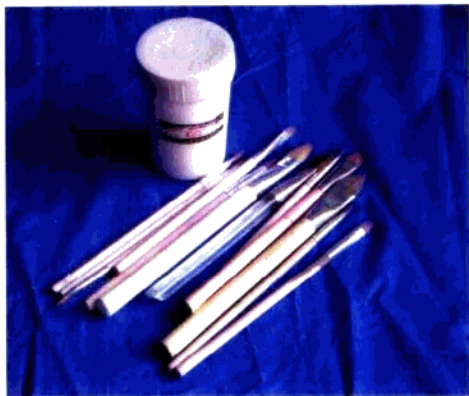
调色盒、调色板：常用的调色格有24格，方便耐用。水粉颜色可以按照白、黄、红、赭、紫、绿的顺序放置（如图）。调色板是专门用来调色的，使用起来比较方便。当然，白瓷盘、调色盒盖都可以用来代替调色板。

画笔：水粉写生用的笔有专用的水粉笔（有以羊毫和尼龙材料制成的，尼龙笔弹性较好），也可用一些底纹笔。笔按号数区分大小，一般选择大、中、小共5至6枝笔即可。大号笔（10号、9号）可以用来铺大体色及背景等大面积的色彩，中号笔（7号、6号）可以用来画具体的物体，小号笔（3号、2号）可以用来刻画细部。

纸张：水粉风景写生通常用的是铅画纸，也可以用水粉纸、水彩纸来画。初学者以最普通的铅画纸作画为佳。

水桶、毛巾：水桶用来洗笔和调色，毛巾用来吸掉画笔上多余的水分。当水较脏时，要及时换水，否则会影响调色效果。

刮刀：原本是在油画写生中常用的工具，在水粉风景写生中也可以常常使用。用刮刀可以用来塑造一些岩石、砖墙质感的景物，也可以用刮刀刻划出一些花草、树叶等。除了上述工具材料之外，水粉风景写生也当然少不了画架、画板、图钉等。

色彩知识

●色彩三要素

色彩的三要素是指色相、色度、色性三个方面。

色相是指色彩的相貌特征，如红、绿、黄、紫等，是为了分清颜色的种类，对各种颜色下的定义。

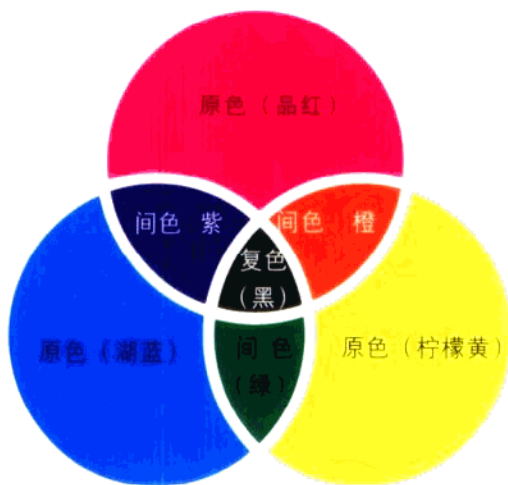
色度包括明度和纯度，明度指色彩本来的明暗深浅程度，纯度是指色彩鲜明饱和度。一般原色的纯度最高，色彩调合的次数越多，纯度和明度越低。

色彩的冷暖一般称为色性，它指色彩给人的冷暖感觉，其中分为暖色和冷色系列，接近红色的为暖色系列，接近蓝色的为冷色系列。比如看到红、黄色，就会使人联想到火、太阳等，看到蓝色就会想到是海洋、冰雪等。色彩的冷暖关系其实是相对的，如柠檬黄与中黄比较，中黄偏暖，柠檬黄偏冷，湖蓝与钴蓝相比，湖蓝偏冷，钴蓝偏暖。

●原色、间色、复色

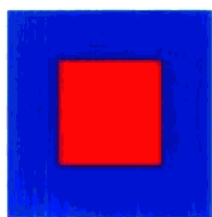
在色彩中不能再分解的三个基本色就是原色，即红、黄、蓝三色。用两种原色调和而产生的橙、绿、紫三种颜色，称为间色。再通过这几种颜色的调和，就可以产生千千万万种颜色来。因此，从理论上来说，用三原色可以调配出任何颜色来。

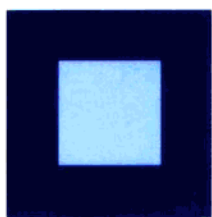
●固有色、光源色、环境色

物体在柔和的日光下所呈现出来的色彩，称为物体固有色。物体在受光后会呈现出不同的色彩变化，我们把由于光的照射而使物体的受光部分发生变化的色彩称之为光源色。环境色是指对物体产生影响的周围环境色彩。光源色与环境色合起来称条件色。

固有色、环境色、光源色使物体在光的作用下产生出丰富的色彩变化来，初学者在写生时应仔细观察这三者之间关系。

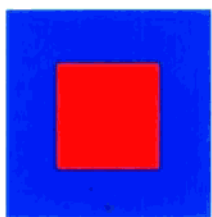
冷暖对比

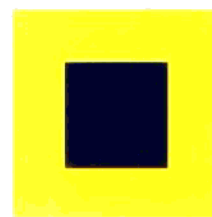
明度对比

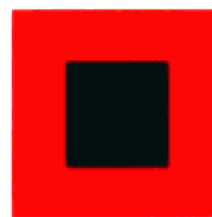
纯度对比

补色对比

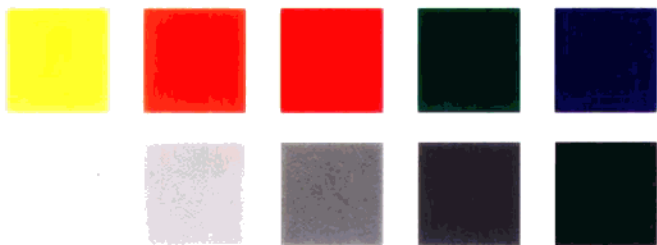

补色对比

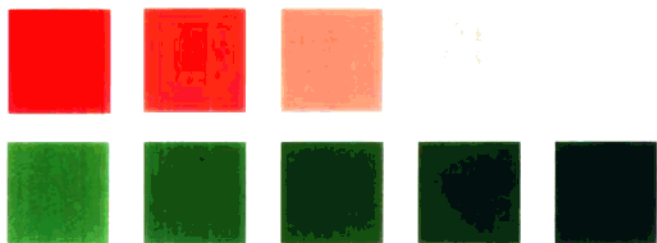

补色对比

色彩明度对照图例

色彩明度与纯度变化图例

● 色彩对比

色彩对比是指色彩相互间的一种关系。通常指的色彩对比有冷暖对比、明度对比、纯度对比、补色对比等。在静物写生中，往往要综合使用各种对比方法。

冷暖对比是色彩对比中较重要的一种。把冷暖色并列在一起，可以起到相互衬托作用。熟练运用冷暖对比，可以表现出丰富的色彩变化来。

明度对比是指色彩本身的明、暗变化和对比，使暗的更暗，亮的更亮，避免出现灰暗的毛病。

纯度对比强调色彩的饱和度的变化。该纯的要纯，该用复色的地方用复色。

补色对比是指三原色中的一种原色与另外两种原色的间色为补色关系。如红与绿、黄与紫、蓝与橙。补色对比可以产生强烈的效果，它也是最刺激的一种冷暖对比。

原色 + 白 → 色彩加白后明度提高，纯度降低

原色 + 黑 → 色彩加黑后明度降低，纯度降低

■ 调色常识

水粉风景写生时，一般不会直接用从锡管中挤出来的颜料，所以初学者应当掌握一般的调色规律。用水进行调色时，水的容量要适度，如果水分太多，色彩会显得不饱和，就会缺乏覆盖力，而且干后的色彩变化很大。如果水分太少，用笔就会不流畅，画面会显得很干。调色时，在调色板上应划分好不同色系及不同深浅颜色的区域。一般来讲，在同类色系中调色不容易调出脏颜色来。另外，水粉颜色的特性是调浅色容易，调深色难。因此划分调色区域相当重要。

对于刚刚接触色彩写生的人来说，进行大量的调色练习很有必要，它可以在短时间内提高对颜色的认识能力。

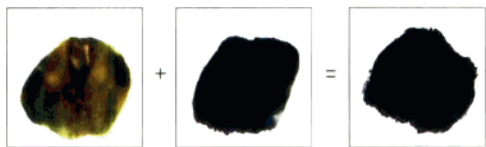
① 调淡颜色时，应先蘸白色，再加少许深色，这样便于控制淡色的深浅，容易调出所需的淡色来。

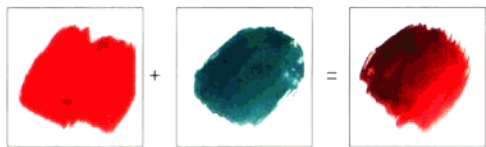
② 调深颜色时，应避免加入白色和一些含粉质较多的颜色如柠檬黄、淡黄、朱红、粉绿、淡绿、湖蓝等。应以水调和为主，而且调深色时，最好一次就能调准。因为水粉颜色的特性是调深色难，调浅色容易，应常用普蓝、深红、深绿、群青来调。

③ 调色中，如果加入过量白色，加上调和不完全，色彩中会夹带白色，会使画面显得“粉气”。

④ 调色时，如果反复调和的次数太多，就会使色彩变“熟”，失去色彩的特性。调入的颜色种类不能太多，否则，最后调成的色彩就会变成脏色。

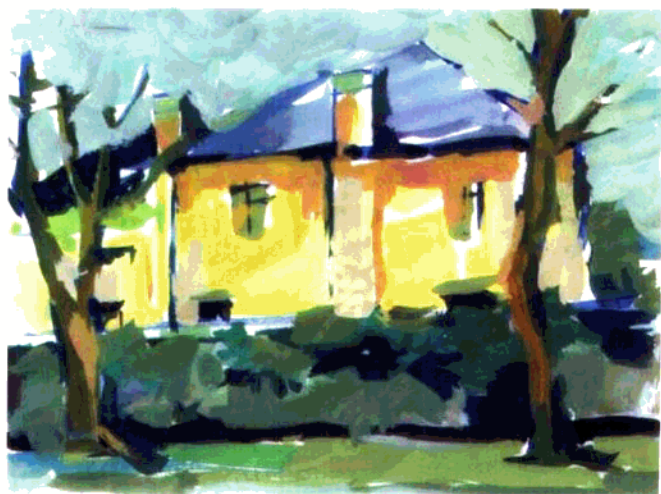
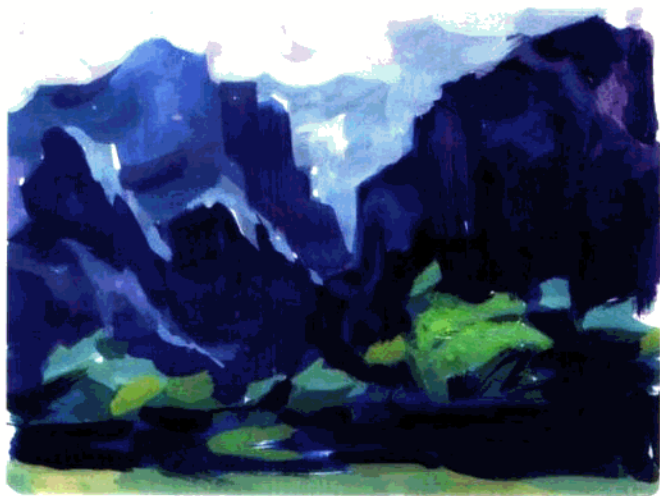

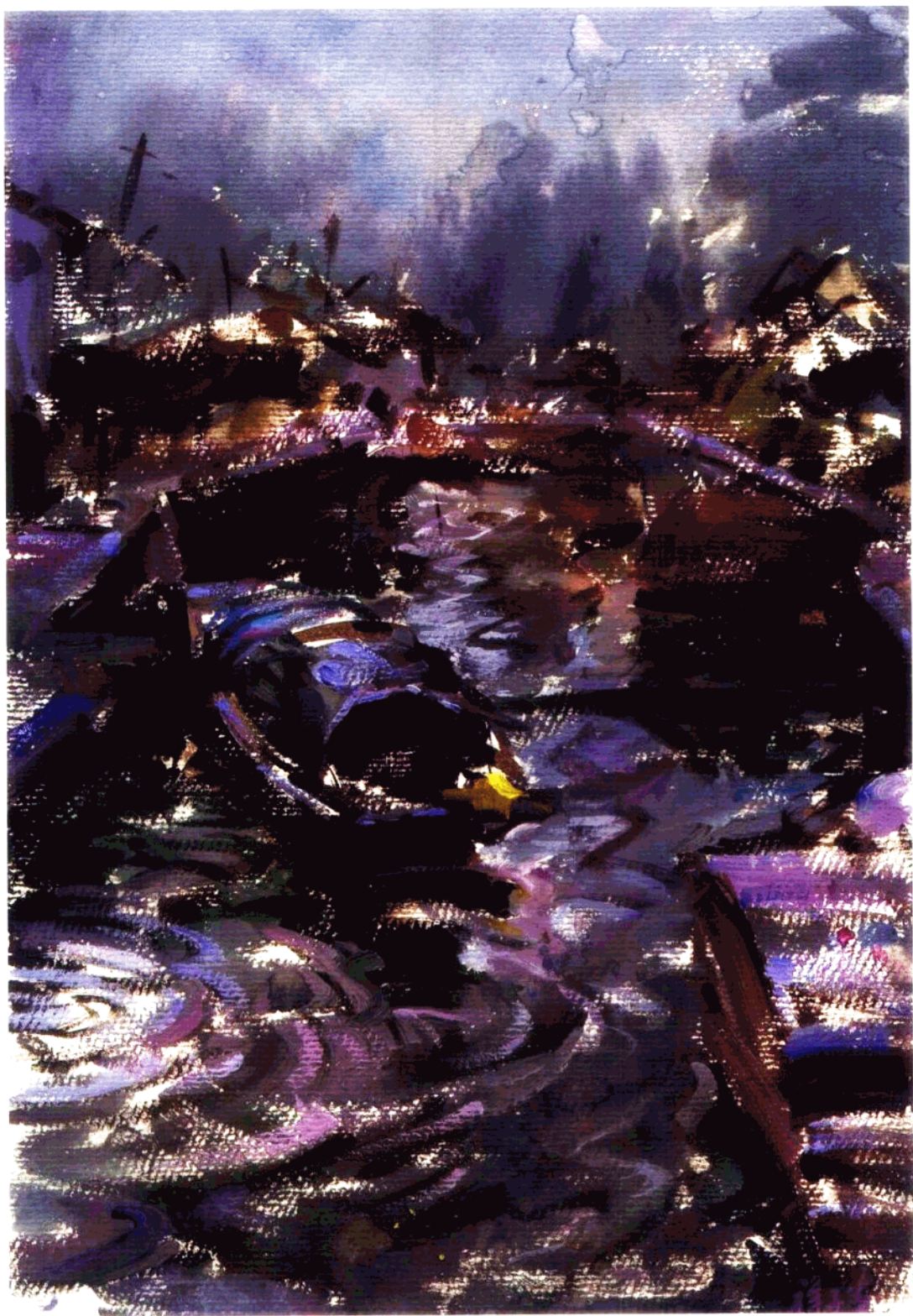
⑤ 可利用对比色来调色，如在红色中加入少量绿色，就会使红色的纯度降低，通常在画红色水果时常要这样调色。反之，在绿色中加入少量红色，也会使绿色显得更沉着。

色调练习

刚开始进行水粉风景写生时，做一些色调练习是必要的。所谓色调练习是指快速、敏锐地画出一组风景的大致的色彩感觉即色彩调子，不要求具体刻画物体的质感、量感。这样的训练可以快速帮助初学者树立起大的色调观念来。

不同色调的静物写生另一方面也可以让初学者迅速熟悉不同颜色调和效果。

■常用技法

干画法：用色干稠，适宜于形体的塑造，再加上刮刀的运用，可表现出独特的效果。

湿画法：充分发挥“水”的韵味，适宜于表现阴雨天的效果，或晨雾中的景色效果。

干湿结合法：把干画法、湿画法结合起来运用，是水粉写生中最常用、最灵活的一种方法。

湿画法

干画法

●基本笔法

水粉风景写生中恰当运用笔触，掌握好用笔的方法，对于塑造物体的结构，表现出物体的色彩具有重要意义。常用的笔法有刷、摆、扫、点、勾等。

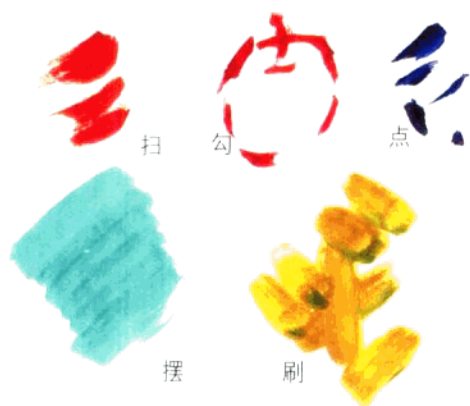
刷笔法：像刷墙壁一样，用蘸好颜色的笔，在画面上来回走动，这种笔法，适用于画大面积的区域，如背景、桌面。

摆笔法：颜色调准后，一笔一笔摆上去的方法，落笔肯定，笔触明显，多用来塑造物体。

扫笔法：笔上的颜色略干厚些，落笔后顺势拖一些类似书法中的飞白，这类笔法可用来表现高光、反光以及一些中间过渡色。

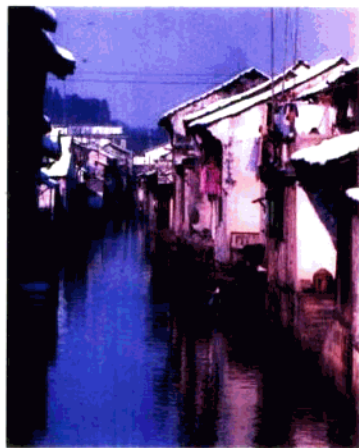
点笔法：类似于摆笔法，只是通常用小笔点，点的种类有方点、圆点等，在塑造物体时用得很多。

勾笔法：用笔的侧锋或小笔画出直线，主要用来画物体的形状结构。在写生中，通常用来画树干的枝杈等。

风景写生中的取景与构图

色彩风景写生中的构图较之于静物写生构图更具有重要的意义。因为在风景写生中，取景（也就是构图）对于一幅风景画的成败起了决定性的作用。如图所示，一处景色，用不同的取景构图方式，达到的画面效果是相差甚大的。

实景照片

另外，面对一处景色，作者必须很清楚自己想要表达的视觉中心是什么，那么，在构图上，则必须为这个视觉中心服务。在某些时候，还可以对景物进行一些必要处理。

同一景色的不同构图

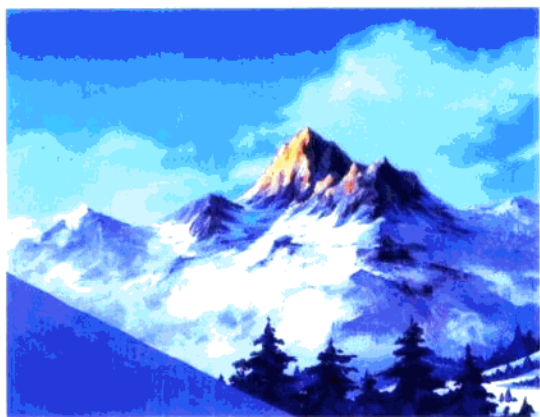

风景写生中的景物透视，可以用一句话来概括，那就是“近大远小”。同样的物体，在近处显得大，在远处显得小。在平视的时候，地平线与视平线重合，所有的物体都向着地平线消失。画建筑物时，物体的透视感觉比画树木要强烈些。风景写生中透视问题解决的好坏，直接影响到空间效果的表现

具有明显透视效果的街景

在风景写生中，除了物体本身的素描透视外，还有色彩透视。所谓色彩透视，只不过是色彩的冷暖给人前进、后退的感觉。比如，红色感觉就比蓝色向前，而湖蓝色比灰蓝色让人感觉更向前。在色彩写生中，由于自然界空气的作用以及空间位置的不同，同样物体所表现出的色彩在人眼中呈现不同的感觉。总的来说，同样的物体，近处的颜色丰富、鲜明，远处的单一、灰暗，这就是色彩上的空间透视。每个人几乎都有这样的视觉感受，近处看山，满山树木苍翠，色彩丰富，而观远山，则是简单的一片灰蓝色。

风景写生的步骤

风景写生一般可以分为下面几个步骤：

一、取景、构图：选择能打动自己的景色，认真推敲构图。

二、勾稿、上色：可以从远景开始画起。一般可以从天空、远山、远处的树等景色画起。

三、画中景、近景：大面积确定中景、近景的颜色，这是确定一张画主色调的基础。

四、重点刻划：一般来讲，中景是画面的重点部分，是视觉中心，理所当然要重点刻划。而前景刻划是可以更好地表达空间的手段。

五、调整、完成：最后根据天、地、物的色彩关系来进行一些调整，也可以补上几个人等。

