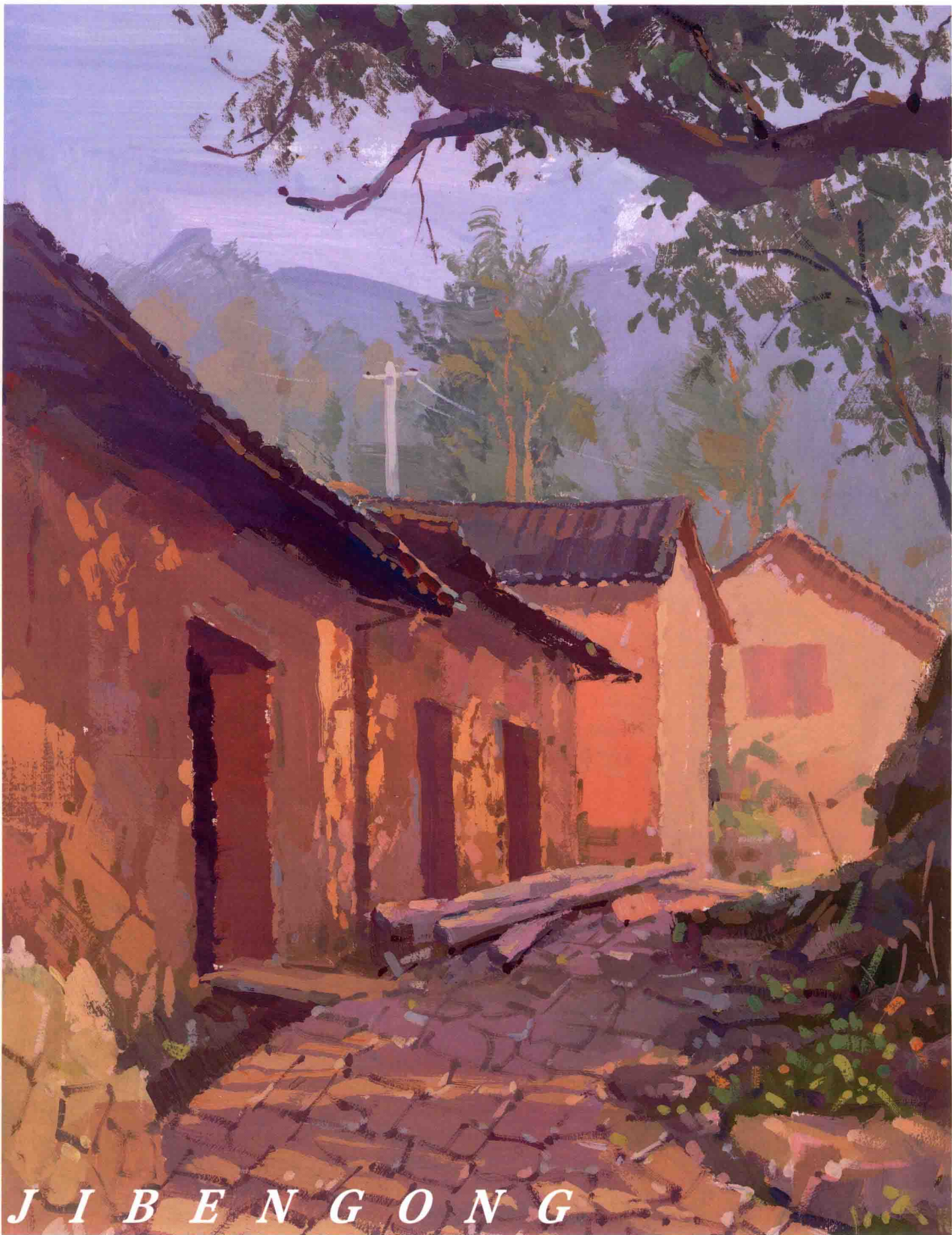
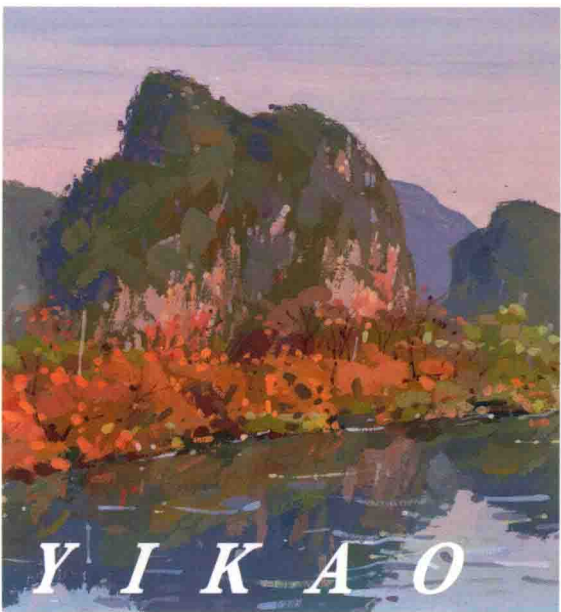

张勇 主编

Y I K A O J I B E N G O N G

艺考基本功

SECAI FENGJING | 色彩风景

王安兵 著

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

Y I K A O J I B E N G O N G

张勇 主编

艺考基本功

SECAI FENGJING | 色彩风景

王安兵 著

目录

一、水粉画的工具、材料 /02

二、色彩基础知识 /03

三、色彩风景写生的要点 /04

- (一) 色彩风景写生中空间与色彩的主观处理 /04
- (二) 形的塑造 /05
- (三) 画面中的色彩与素描关系 /06

四、局部风景练习 /07

- (一) 树的表现步骤 /07
- (二) 石头的表现步骤 /08
- (三) 房屋的表现步骤 /09
- (四) 船的表现步骤 /10
- (五) 山峦的表现步骤 /12
- (六) 河流的表现步骤 /14
- (七) 色调分析 /16
- (八) 画面解析 /17
- (九) 色彩风景作品图例 /18

五、完整风景练习 /28

- (一) 以水乡、船为主题的风光表现步骤 /28
- (二) 以树木为主题的风光表现步骤 /30
- (三) 以山石、瀑布为主题的风光表现步骤 /32
- (四) 以旷野为主题的风光表现步骤 /34
- (五) 以天空为主题的风光表现步骤 /36
- (六) 以街巷为主题的风光表现步骤 /38
- (七) 以房屋为主题的风光表现步骤 /40
- (八) 色调分析 /42
- (九) 画面解析 /43
- (十) 色彩风景作品图例 /44

贵州师范学院内部使用

图书在版编目(CIP)数据

艺考基本功. 色彩风景 / 张勇主编 ; 王安兵著.

北京 : 中国纺织出版社有限公司, 2019.12

ISBN 978-7-5180-6652-0

I. ①艺… II. ①张… ②王… III. ①水粉画—风景画—绘画技法—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 189638 号

策划编辑: 余莉花 责任校对: 高 涵
责任设计: 余莉花 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社有限公司出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2019年12月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/8 印张: 8
字数: 95千字 定价: 59.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

Y I K A O J I B E N G O N G

张勇 主编

艺考基本功

SECAI FENGJING | 色彩风景

王安兵 著

目录

一、水粉画的工具、材料 /02

二、色彩基础知识 /03

三、色彩风景写生的要点 /04

- (一) 色彩风景写生中空间与色彩的主观处理 /04
- (二) 形的塑造 /05
- (三) 画面中的色彩与素描关系 /06

四、局部风景练习 /07

- (一) 树的表现步骤 /07
- (二) 石头的表现步骤 /08
- (三) 房屋的表现步骤 /09
- (四) 船的表现步骤 /10
- (五) 山峦的表现步骤 /12
- (六) 河流的表现步骤 /14
- (七) 色调分析 /16
- (八) 画面解析 /17
- (九) 色彩风景作品图例 /18

五、完整风景练习 /28

- (一) 以水乡、船为主题的风光表现步骤 /28
- (二) 以树木为主题的风光表现步骤 /30
- (三) 以山石、瀑布为主题的风光表现步骤 /32
- (四) 以旷野为主题的风光表现步骤 /34
- (五) 以天空为主题的风光表现步骤 /36
- (六) 以街巷为主题的风光表现步骤 /38
- (七) 以房屋为主题的风光表现步骤 /40
- (八) 色调分析 /42
- (九) 画面解析 /43
- (十) 色彩风景作品图例 /44

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

Y I K A O J I B E N G O N G

张勇 主编

艺考基本功

SECAI FENGJING | 色彩风景

王安兵 著

目录

一、水粉画的工具、材料 /02

二、色彩基础知识 /03

三、色彩风景写生的要点 /04

- (一) 色彩风景写生中空间与色彩的主观处理 /04
- (二) 形的塑造 /05
- (三) 画面中的色彩与素描关系 /06

四、局部风景练习 /07

- (一) 树的表现步骤 /07
- (二) 石头的表现步骤 /08
- (三) 房屋的表现步骤 /09
- (四) 船的表现步骤 /10
- (五) 山峦的表现步骤 /12
- (六) 河流的表现步骤 /14
- (七) 色调分析 /16
- (八) 画面解析 /17
- (九) 色彩风景作品图例 /18

五、完整风景练习 /28

- (一) 以水乡、船为主题的风景表现步骤 /28
- (二) 以树木为主题的风景表现步骤 /30
- (三) 以山石、瀑布为主题的风景表现步骤 /32
- (四) 以旷野为主题的风景表现步骤 /34
- (五) 以天空为主题的风景表现步骤 /36
- (六) 以街巷为主题的风景表现步骤 /38
- (七) 以房屋为主题的风景表现步骤 /40
- (八) 色调分析 /42
- (九) 画面解析 /43
- (十) 色彩风景作品图例 /44

SY 1065871

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

一、水粉画的工具、材料

水粉颜料：是一种以水为调合媒介的粉质颜料，覆盖能力较强，能适用于干画法和湿画法等技巧表现的需要，但不太适宜以“堆砌”为主的表现技法，否则颜色容易脱落。水粉颜料主要分管装和瓶装，管装颜料适合外出写生时使用，方便携带；瓶装颜料一般容量大，比较实惠。近年来还出现了一种果冻式包装的水粉颜料。

画笔：水粉画常用的画笔有水粉笔、油画笔（包括扇形笔）、底纹笔和毛笔中的勾线笔等。水粉笔一般由羊毫制成，笔毛较柔软，吸水量大，适合采用各种不同画法时使用。油画笔一般由猪鬃或狼毫制成，猪鬃笔吸水性差，只适宜表现干画法或厚画法，而狼毫笔吸水性较强，又富有弹性，是画水粉画的理想工具。底纹笔适用于大面积铺色。勾线笔适合表现局部细节。

调色盒和调色盘：调色盒是用来储存颜料的。现在市面上的调色盒品种很多，对于初学者来说，一般选择24格、36格为宜。在调色盒中合理地摆放颜料也很重要，

一般是同色类放在一起，再按冷暖次序排列。调色盒的盖子可以用来调色，但由于可调色部分的面积较小，有时需要再配置专门用来调色的调色盘。常见的调色盘有椭圆形和长方形两种，一般由塑料制成。

画纸：画水粉画的常用纸张有水粉纸、水彩纸、素描纸、白卡纸等。每种纸各有特点，初学者可先使用较便宜的纸进行练习，得有了一定的基础之后再根据需要选择不同类型的纸张作画。

画板和画架：初学画水粉静物者以使用略大于四开纸的画板即可，画板以质地坚实、表面平整为宜。可调节高度的木质画架和金属画架都可以使用。

其他工具：除了前面介绍的工具之外，还要准备洗笔用的洗笔桶，吸掉画笔上多余颜料和水分的擦笔布，将画纸固定在画板上的图钉、胶带纸或铁夹子，裁纸用的美工刀等。另外还要准备喷水用的喷壶，由于水粉颜料表面干得很快，在作画过程中为了保持颜料的最佳干湿度，需要用喷壶不断地进行喷水保湿。

水粉颜料

调色盒和调色盘

各种画笔

水粉纸

画板和画架

洗笔筒

喷壶

二、色彩基础知识

原色：又称第一次色，包括红、黄、蓝三种颜色，故称三原色。一般绘画色彩中所说的三原色中的红是指曙红，黄是指柠檬黄，蓝是指湖蓝。三原色是其他任何颜色都调不出来的，而三原色能调出几乎所有的颜色。

原色

间色：又称第二次色。任何两种原色混合后即为间色，如红与黄调配出橙色；黄与蓝调配出绿色；红与蓝调配出紫色。间色也只有橙、绿、紫三种，所以也叫三间色。

间色

复色：又称第三次色、复合色。两种间色混合，或一种间色和一种原色混合后得到的颜色即为复色。复色中包含了所有原色的成分，只是各种原色的比例有所不同。如熟褐、赭石、土黄、橄榄绿以及各种不同色彩倾向的灰色。

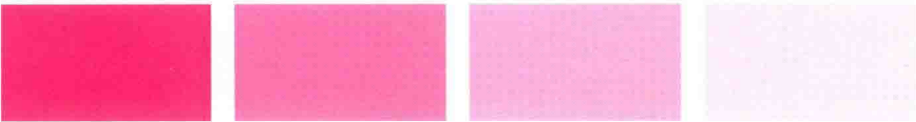
复色

色相：指色彩的相貌、名称，如朱红、橘红、翠绿、湖蓝、群青等。色相是色彩最基本的特征，是区分色彩的主要依据。熟悉和了解各种不同颜色的色相，便于我们在作画时正确地认识色彩并准确地调色。

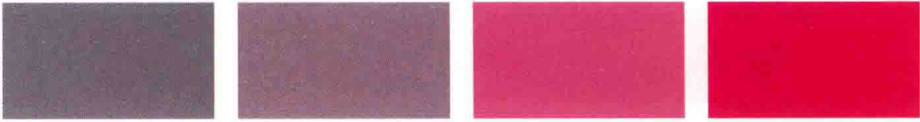
24色相环

明度：指色彩的明暗程度，或称素描关系。明度有两个含义，一是指某一色相的深浅变化，如粉红、大红、深红都是红，但明度不同；二是指不同色相间存在的明度差别。如在原色和间色中，黄色明度最高，紫色明度最低，橙和绿、红和蓝处于相近的明度之间。另外，在某种颜色中，加入白色明度会提高，加入黑色明度会降低。

明度

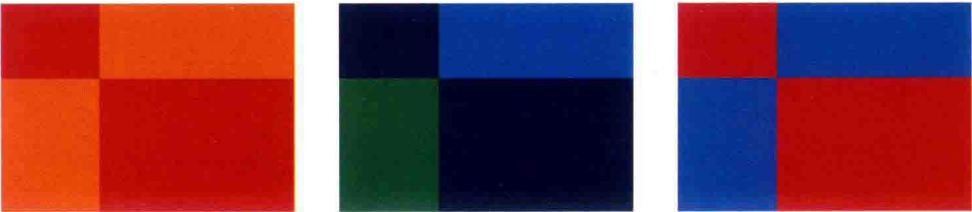
纯度：指色彩的鲜艳程度，又称彩度、饱和度。在所有颜色中，原色和间色的纯度最高，复色的纯度较低。在同一种颜色中加入白色和黑色越多，其纯度越低，因此画水粉画时过多地使用白色和水分都会使颜色降低纯度，产生色彩灰暗、贫乏无力的弊病。反之，如果过多地使用纯度较高的颜色，也会造成画面色调过分刺激、杂乱的现象。

纯度

冷暖：也称色性，是指色彩的冷暖倾向。色彩的本身并无冷暖之分，但反映到人的视觉中之后，便会在心理上产生不同的冷暖感受和联想。如红、橙、黄一类的颜色会使人联想到阳光、火焰，因而产生火热、温暖的感觉；青、蓝、紫一类的颜色会使人联想到冰雪、海洋，因而会产生寒冷、凉爽的感觉。色彩的冷暖是相对而言的，如翠绿和草绿相比，翠绿是冷的，但如果翠绿和湖蓝相比，则翠绿又显得暖一些；大红和深红相比，大红是暖的，但大红和朱红相比则又显得冷了一些。在色彩写生中，充分运用色彩的冷暖对比，画面才会生动、明快。

色调：是一幅画面中总的色彩倾向，它使不同颜色的物体在色彩上产生联系，使其成为和谐的整体。例如晴天阳光灿烂的暖色调、阴天较暗的灰色调、烟雨濛濛的蓝灰色调、雪山中肃穆的银白色调；又如春季万物复苏的暖绿色调、夏季炎热如火的暖红色调、秋季金灿灿的暖黄色调、冬季清冷落寞的冷灰色调。

暖色调

冷色调

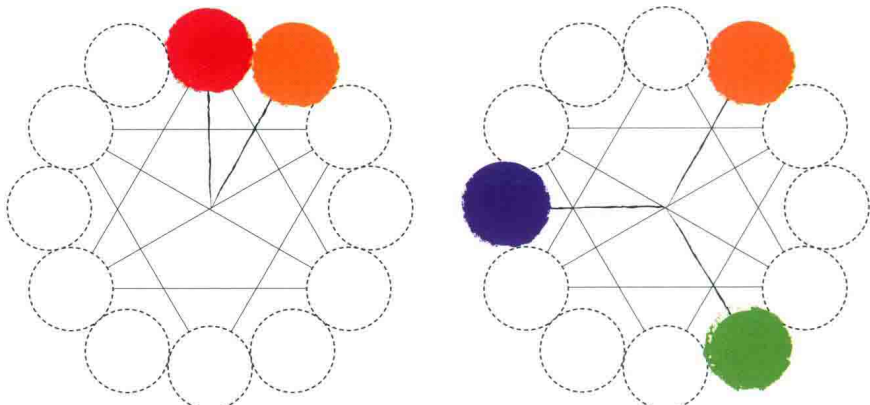
冷暖对比色调

同类色：在色相环中相距 15° 左右的颜色为同类色。同类色之间同属于一个概念的颜色，既相近又有微妙的区别，这种差异是因为相同的颜色中分别调入了微量的其他颜色。

对比色：在色相环中相距 120° 左右的颜色互为对比色。对比色之间不具有共同的色素，将它们并置在一起时，色彩关系强烈、鲜明，有较强的视觉冲击力。三原色之间、三间色之间均互为对比色，如红与绿、蓝与橙。

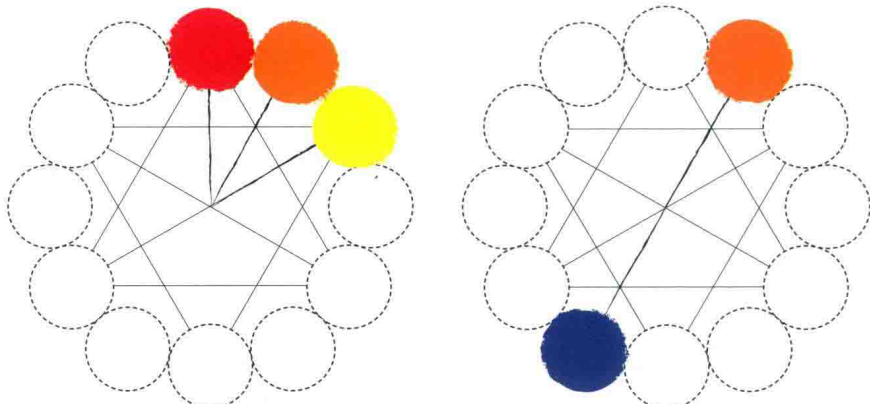
邻近色：在色相环中相距 60° 左右的颜色为邻近色。邻近色是关系较近的标准色的组合关系，这种色彩上的相似的性质，既保持了整体色调的统一、和谐，又有色相上的变化。

互补色：在色相环中呈 180° 相对的两色互为补色关系，亦称互补色。补色原理是一种视觉残像现象，当我们注视着白色墙面上的一个直径 30cm 的圆形红色色块，5 分钟后，将红色色块移走，我们会在白墙上看到一个同样大小、同样形状的绿色残像。补色关系是各种色彩对比关系中效果最强烈的一种。

同类色

对比色

邻近色

互补色

固有色：指物体在人们习惯的、较柔和的白光照射下所呈现给人的色彩印象。但是随着光源色和周围环境色的变化，固有色也会发生改变。在色彩写生中，固有色主要存在于物体的灰面。

光源色：指光自身的色彩倾向。光源色对物体受光部分的色彩起着决定性的作用，也是确定画面色调的重要因素。不同的光源不仅有亮度上的强弱之分，也有色彩上的冷暖差别。如白炽灯偏暖，日光灯偏冷，即使是日光，在早、中、晚也有不同的色彩倾向。根据色彩学原理，物体的受光部分和背光部分呈补色关系。

环境色：指一个物体在周围其他物体反射光影响下所呈现出的色彩。物体表面的质感、光滑度不同，受环境色影响的程度也不同。表面光滑的物体受环境色影响较大，表面粗糙的物体受环境色影响较小。

三、色彩风景写生的要点

（一）色彩风景写生中空间与色彩的主观处理

景深：画色彩风景的难点在于前后空间虚实的把握，景物繁杂，容易画乱、画碎，要学会把握重点，学会“剪枝蔓，立主脑”，去除那些“繁而不实”的东西，让画面的重点凸显出来。所以抓住和主观处理所描绘对象的景深关系就至关重要，景深分为远景、中景和近景。

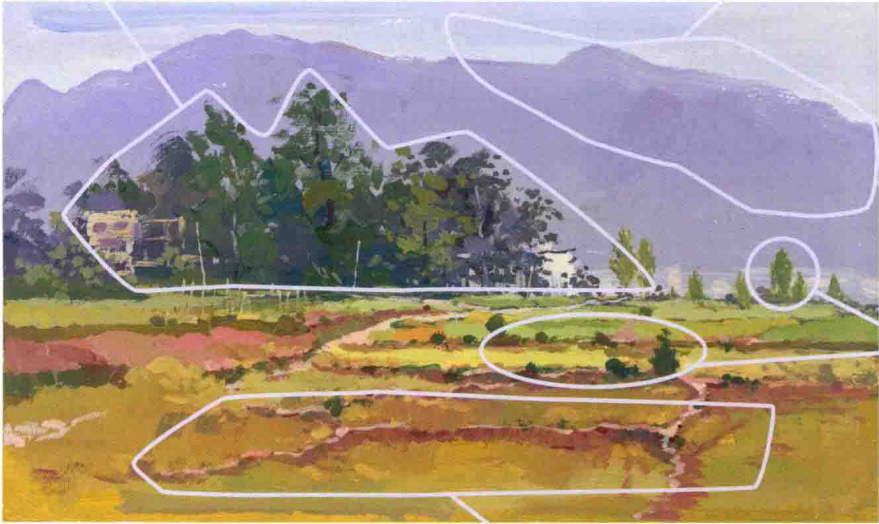
远景是指画面远处的景物，比如天空、远山等，处理应含蓄、平淡一些。**中景**居于画面中心部位，是画面的主体，应该细致刻画。**近景**也称为前景，应表现得简练、概括，富于变化，但不能抢了中景的主体强度。“远取其势，近取其质”“远山平，近山奇”都是描述表现景深的方式方法。

点景：点景是指用点缀的方法装饰画面，使画面更加丰富、生动。画面中点缀得当的人、动物或一些合适的小道具，将对风景作品的画面意境起到很好的提升作用。但这点缀应点到为止，稍有过分就会破坏画面的整体美感。简单地说，“画龙点睛”与“画蛇添足”是截然不同的。

质感：在造型艺术中，通过各种形象而真实地表现对象的特殊质地称为质感。物质表面的自然特质称为天然质感，如水、岩石、竹木等；而经过人工处理的表面特质则称为人工质感，如陶瓷、玻璃、布匹、塑胶等。不同的质感给人以软硬、虚实、滑涩、韧脆等不同的感觉。在绘画中，可以运用各种手法（湿接、干擦、堆积等）表现出画面不同物体的质感，使画面更加真实而生动。

树林及其前面少量的田野构成画面的中景，需着重刻画，用暗衬对比明显。

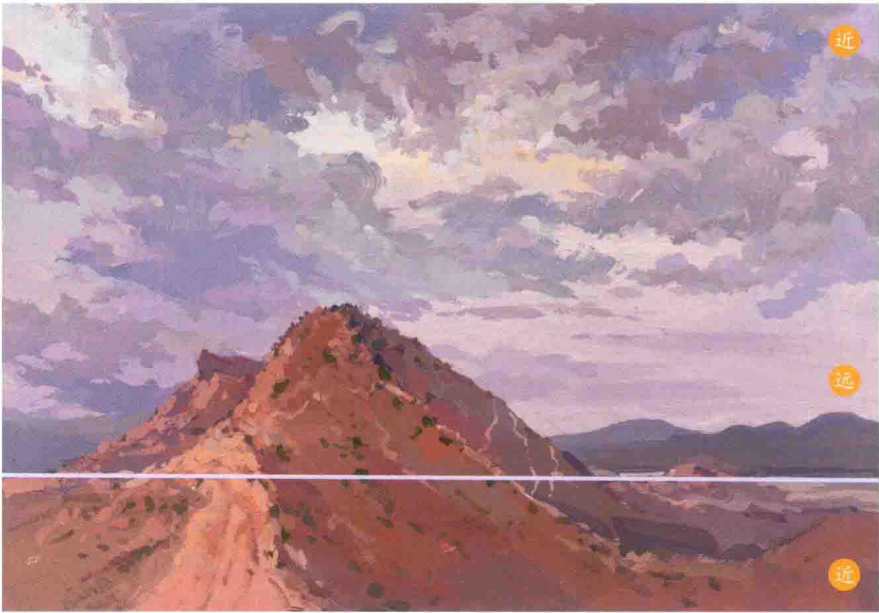
天空、远山和远处的房屋构成画面的远景，虚化表现，使其“退”到远处，产生纵伸感。

点景

近处田野为近景，可概括表现，以突出其后面的中景，使画面产生前后空间关系。

要表现大面积天空的风景时，画面中的近景包括两部分，一部分是地平线以上的天空，其从上到下是由近到远的变化，另一部分是地平线以下的地面，也是从下到上是由近到远的变化。在处理上应遵循近处色彩相对纯度高，远处色彩相对纯度低；近处对比强，远处对比弱；近处笔触变化丰富且明确，远处笔触简练且含蓄等的空间处理原则。

地平线

色彩风景中的空间关系处理

天空宜用薄画法进行表现，这样可以和前景处厚画法表现的建筑、石板路拉开空间层次。

前景处的建筑、石板路用色可厚一些、干一些，笔触明显一些，这样有利于表现材质的质感，同时也可以与采用薄画法表现的中、远景形成对比，增强画面上的空间感。

质感表现和笔触的运用

(二) 形的塑造

作为背景的墙面上的门窗，以大笔触平涂为主，细节处简单勾勒即可，使其与前景产生距离感，强化画面空间关系。

植物的形可以处理得相对弱一些，叶片用大笔触以大块面表现，但也要注意有前后色彩的变化，以体现空间感。

作为画面中的主体，摩托车的形要着重塑造，但不能面面俱到，重点刻画靠前一些的形体，略靠后的形体可稍微概括一些，这样以形成虚实对比。

几个花盆的外形是一个圆柱形，要注意透视关系。

(三) 画面中的色彩与素描关系

1. 色彩关系

天空和水面处在较远的位置，用色需要降低纯度，以减弱对比。

船舱部位作为画面中较亮的色块，又很好地起到了对比效果。

大面积的沙滩和船决定了整个画面的色调。作为画面中心的主体物船，在刻画上要精致，明暗对比明显，靠前部纯度也略高于靠后的部位，以此产生前后空间关系。

画面中黑、白、灰关系明显，明度接近的海面、沙滩几乎融为一体。近处的沙滩为浅灰色，层次比较丰富。

2. 素描关系

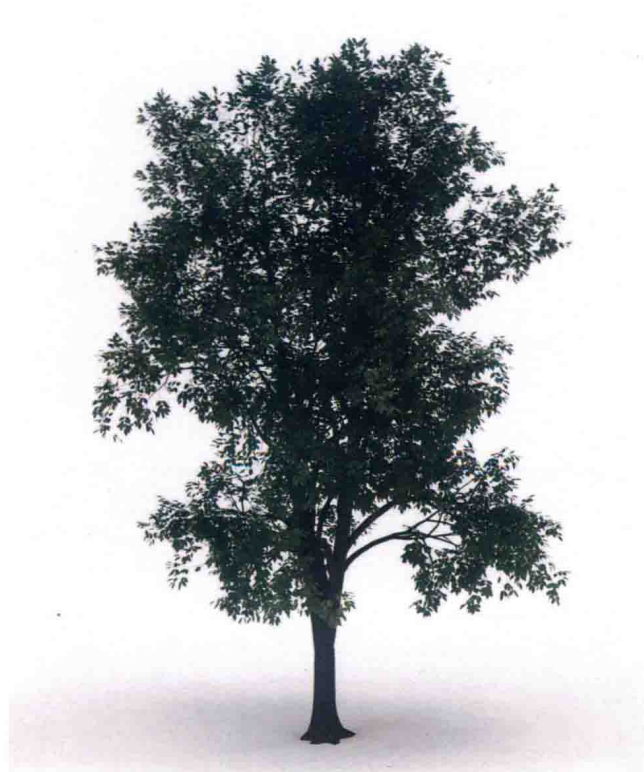

重色主要集中在船上，使得画面具有稳定感。

四、局部风景练习

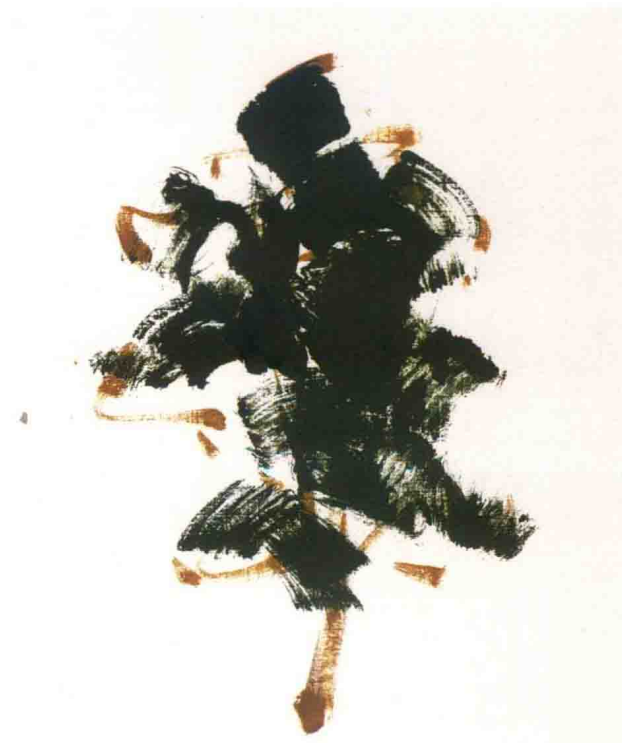
(一) 树的表现步骤

实景图

步骤一：用赭石勾勒出树的大致形态，要抓住树冠的外形特征，用笔要松动，避免僵化、呆板的造型。

步骤二：用较深的绿色铺出树冠的大色调。要注意用笔的松动性，要为后面的深入刻画留出余地。

步骤三：用小号画笔勾勒出树的主干和粗一些的树枝，用笔要肯定、果断一些。

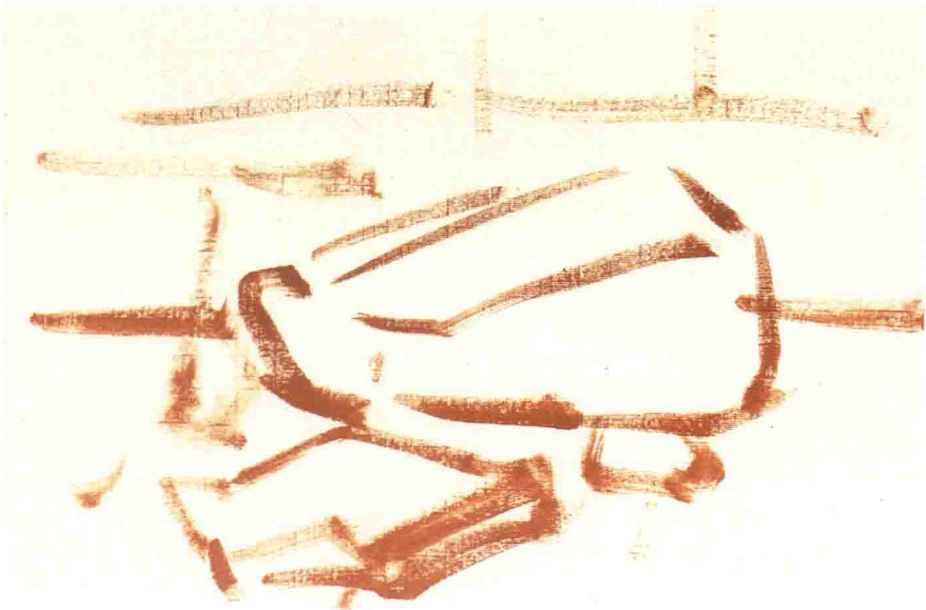

步骤四：画出树的亮部，要考虑到光源色的影响及亮部和暗部的冷暖对比，要把握树冠的体积感。

步骤五：深入刻画细节，要注意笔触的大小、虚实变化，要从画面整体的角度出发去决定每块颜色的明度、纯度，要控制好树的整体形态和体积感。

（二）石头的表现步骤

步骤一：用赭石起稿，勾勒出石头的大致轮廓，要注意造型的方圆、转折变化。

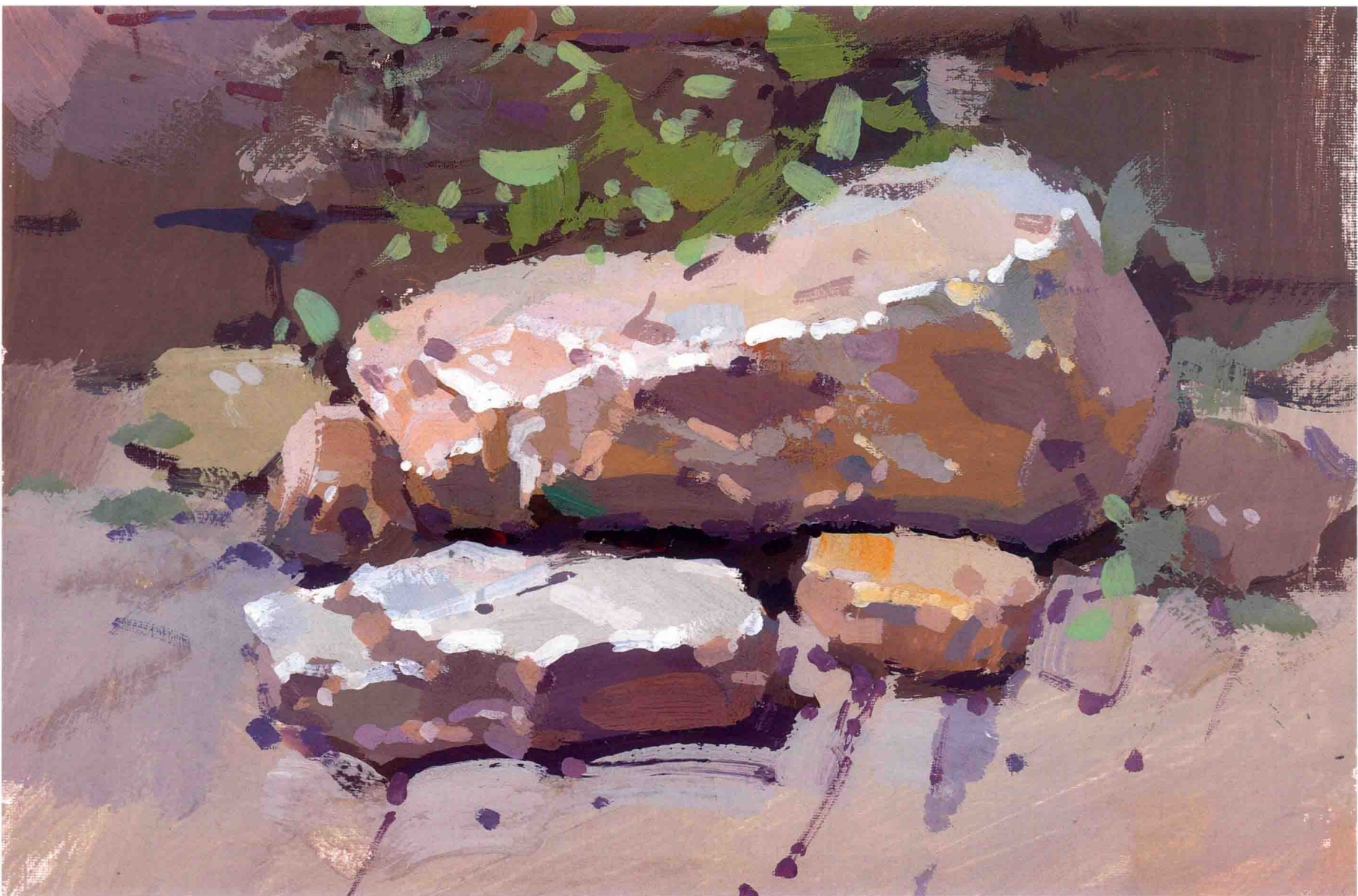
步骤二：概括地铺出背景砖墙、地面和石头暗部。这一步要抓住大的色彩倾向，用色要薄一些。

步骤三：画出石头的亮部、投影及砖墙的暗部，初步确立画面大的色彩关系。画亮部时颜色可厚一些。

步骤四：深入刻画。石头表面有些凹凸不平的块面，由此会产生细微的明暗变化，要用不同明度、色相、冷暖的笔触来表现。

步骤五：丰富画面细节，从整体的角度出发去完善每块颜色的明度、纯度。石头边缘的亮色要有强弱、虚实的变化，这样可强调空间关系。

(三) 房屋的表现步骤

步骤一：用赭石起稿，勾勒出画面景物的大致轮廓。起稿时要注意房屋的透视变化。

步骤二：用大号画笔铺出画面大的色彩关系，用笔要轻松、洒脱，这一步颜色不宜太厚。

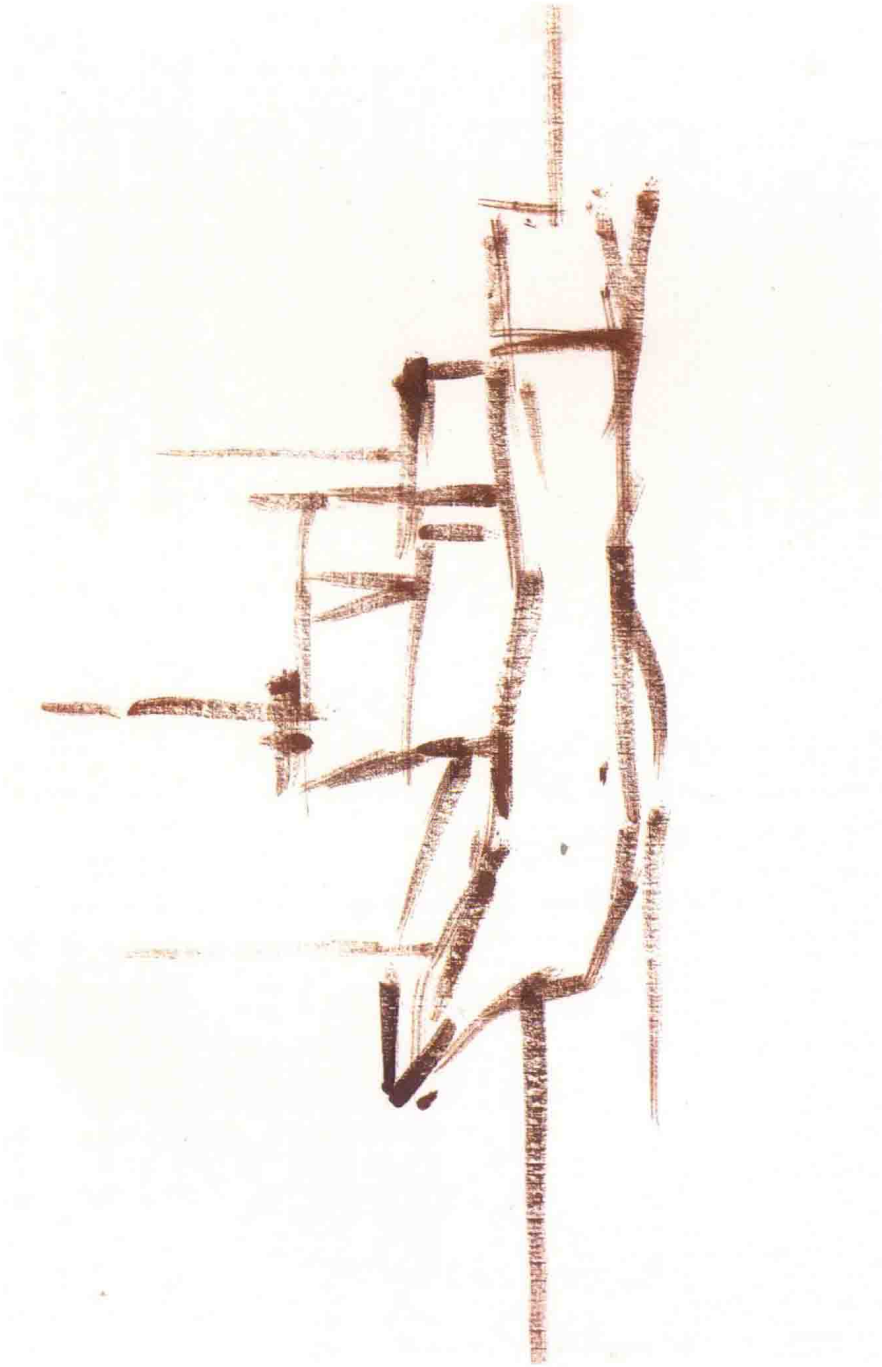
步骤三：丰富色彩层次，画出房顶、门窗等细节。刻画时要始终把握住画面整体的形色关系。

步骤四：对画面中的景物进行深入刻画。要注意房屋、道路亮部和暗部色彩的冷暖对比。

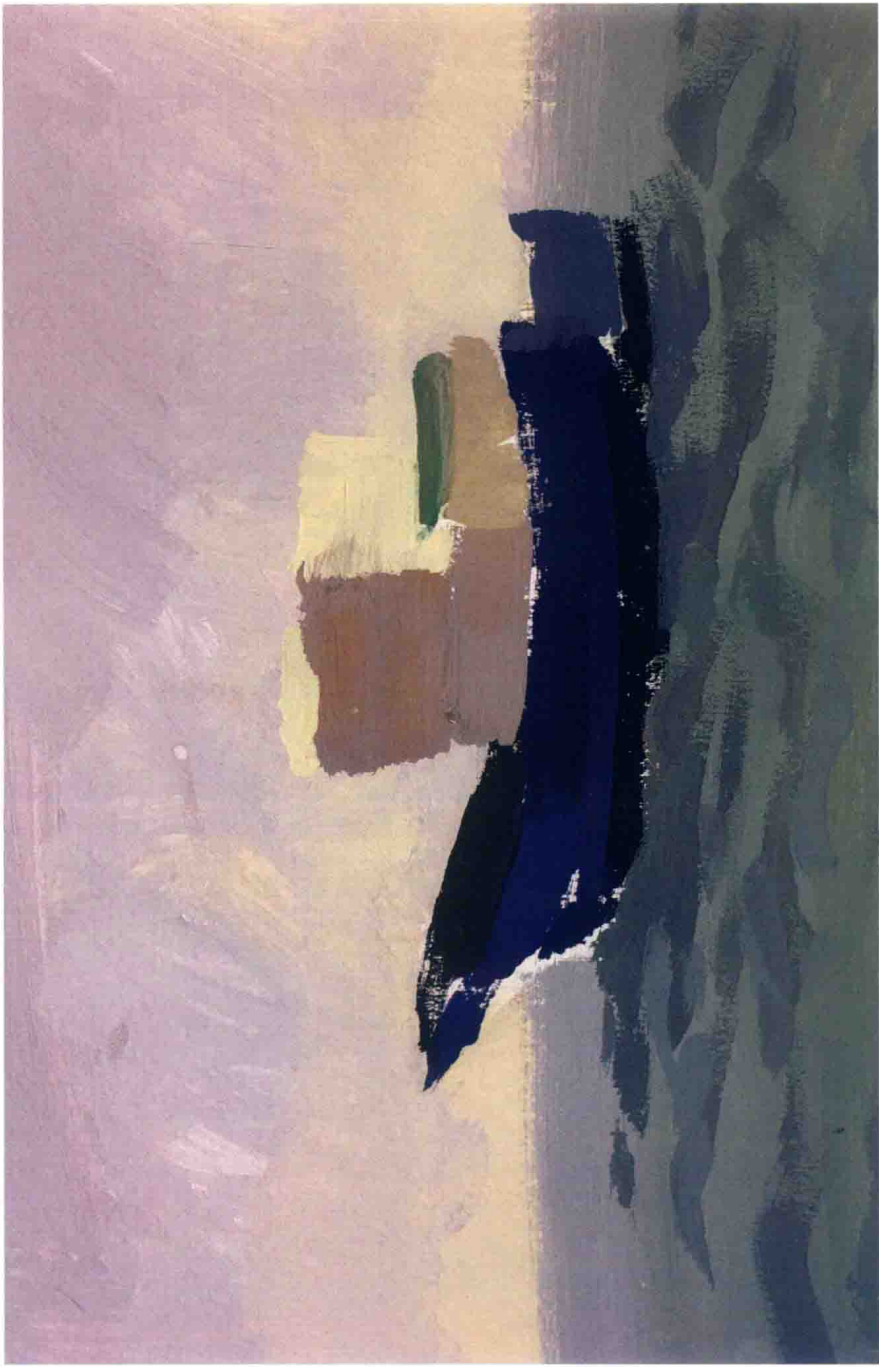
步骤五：添加电线、晾晒的衣服、树枝、石缝等细节，这些小细节的点缀能使色彩更生动，画面更有生活气息。

步骤一：先确定船在画面中的大小、位置，然后用赭石起稿，勾勒出船的外形轮廓。

步骤二：用大号画笔铺出天空和海面的基本色彩，确定画面大的色彩倾向，这一步用色不宜太厚。

步骤三：用大色块概括地表现出船的形态，要注意亮部、暗部色彩的冷暖变化及黑、白、灰层次。

步骤四：对画面进行深入刻画，使形色关系逐步完整。画海面时，要用灵活、松动的笔触和不同明度的色彩表现出起伏的波涛。

步骤五：进一步深入刻画船上的细节。桅杆、救生圈等小细节处用笔要概括，但要有虚实变化。最后整体调整画面，点出白色浪花，这样可使画面更加生动。

实景图

步骤一：用赭石起稿，勾勒出山峦、河流、水中倒影和岸边树木的大致轮廓。

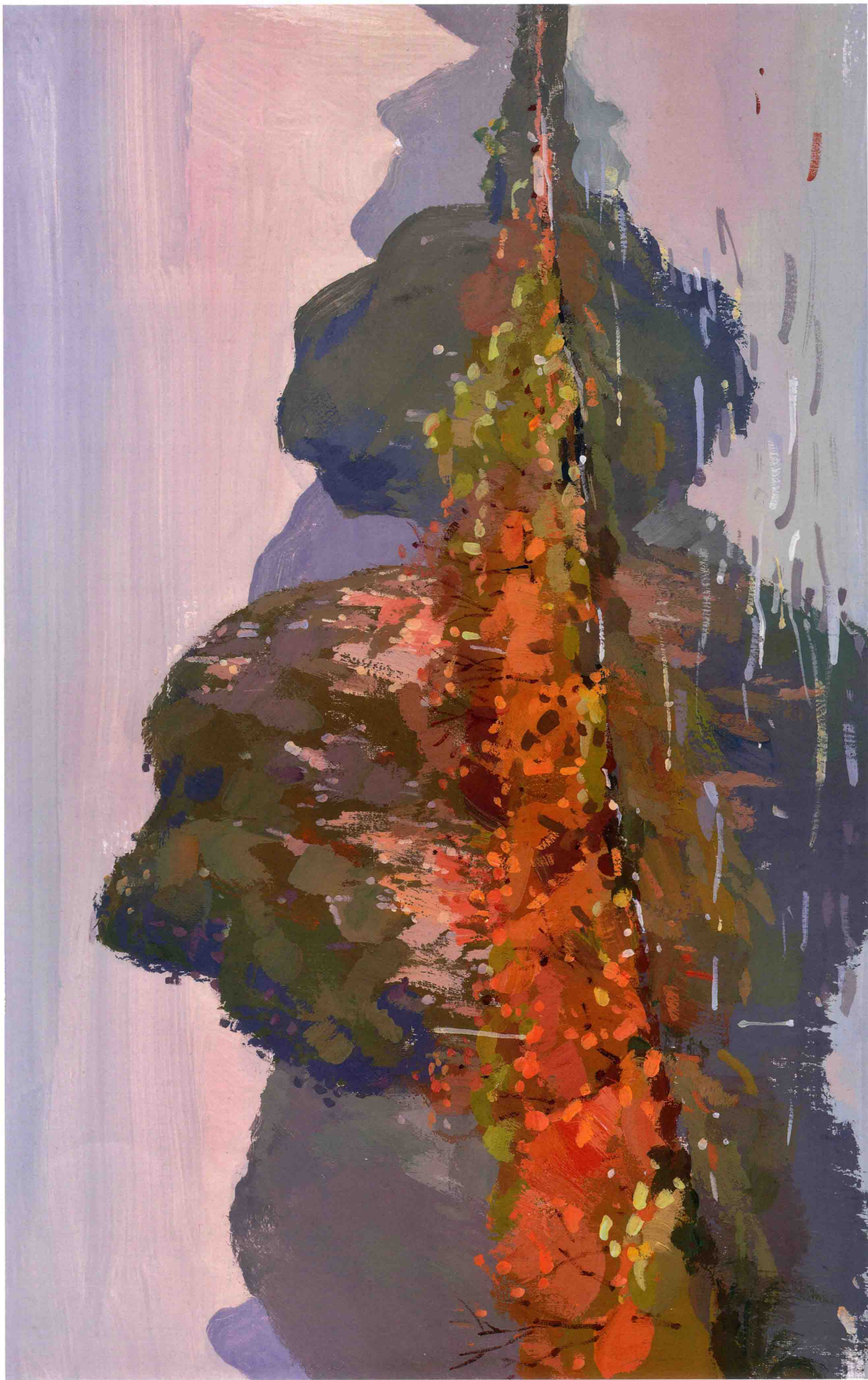
步骤二：用大号画笔蘸稍薄的颜色铺出画面大的色彩关系，要画准天空、水面、山峦、岸边树木的色彩倾向。

步骤三：丰富色彩层次，区分出近景、中景和远景，拉开画面上的空间层次关系。

步骤四：对画面中的景物进行深入刻画，描绘局部细节时不要忽略了整体的形色关系。

步骤五：进一步丰富画面上的细节，但要处理得概括一些，如树枝、水面上的波纹等寥寥数笔即可。画水中倒影时，要尽量压低色彩的纯度。