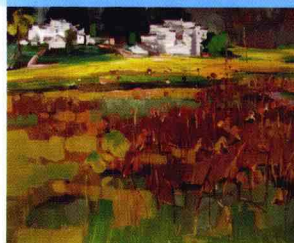

新世纪福建高等艺术职业教育教材

色彩风景写生

周向一 编著

海潮摄影艺术出版社

新世纪福建高等艺术职业教育教材

色彩风景写生

周向一 编著

海潮摄影艺术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩教程. 色彩风景写生 / 周向一编著. —福州: 海潮摄影艺术出版社, 2008. 11

福建高等艺术职业教育教材

ISBN 978-7-80691-438-0

I. 色… II. 周… III. 水粉画: 风景画: 写生画—技法 (美术)—高等学校: 技术学校—教材 IV. J206.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 168461 号

责任编辑: 卢 清

装帧设计: 陈鼎健

新世纪福建高等艺术职业教育教材

色彩教程——色彩风景写生

编 著: 周向一

出版发行: 海潮摄影艺术出版社

地 址: 福州市东水路 76 号出版中心 12 层

网 址: www.hcsy.net.cn

邮 编: 350001

印 刷: 福州凯达印务有限公司

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张: 6

字 图: 125 千字

版 次: 2008 年 11 月第 1 版

印 次: 2008 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1—1000 册

书 号: ISBN978-7-80691-438-0/J• 99

定 价: 30.00 元

前言

美术教育通常有两方面的含义：一是技能的承袭和创造，可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；二是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。众所周知，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们需要做的，一方面是拓宽基本功教学的传统思路，使美术教育中的技能活动转入到更深层次的思维活动中，另一方面要以开放的视野吸纳多元文化，为学生提供富有价值的理论引导，注重对教学理念、教学方法的研究，力求建构完善的学科教育体系。

在本套色彩教学丛书编辑之前，教师们在上这门课所使用的教材五花八门，良莠不齐。的确，在教材的选用上，难有称心、符合专业特色的蓝本。由于教师的教学意图难以通过书面教材得以贯彻，因而直接影响到教学质量。正是在这样的背景下，我们根据国家美术教育的精神，在把握中国传统基础教育内涵，训练好基本功的同时，学习国外先进教育教学理念，借鉴科学且灵活的教学方法。聚集力量，组织富有教学经验的教师精英，联合编撰出版这套色彩教学教材，教材共分四册。该团队的“色彩”课程在2007年被福建省教育厅评为省级精品课程。

本册教材——色彩风景写生，是编著者在长年的艺术实践和教学经验的基础上提炼、凝聚而成的，希冀拓展色彩风景写生教学的新思路。

2008年10月

目 录

概 述·····	(01)
第一章 水粉风景写生的工具、材料及特点·····	(04)
第二章 风景写生色彩的基本知识·····	(07)
第三章 色彩风景写生的几个问题·····	(12)
第四章 色彩风景写生的方法和步骤·····	(14)
第五章 世界优秀风景画赏析·····	(32)
第六章 色彩风景写生的重要阶段·····	(37)
第七章 色彩风景写生的构思与表现·····	(38)
后记·····	(88)

概 述

水粉风景写生训练是色彩教学重要的学习环节。实践证明，这一教学内容与形式对启发学生对色彩的认知，明确学习色彩目的，以及对绘画的理解、认识、提高，极为有益。

一、认识自然了解社会

风景写生是深受学生欢迎的一门课程，学生喜欢风景写生课，最初是因为自由、浪漫，可以游山玩水，而要真正领会其意义则需要一个过程，需要教师耐心的引导和学生认真的领会。

在风景写生活动中，使学生走进自然，接触、观察、理解、欣赏自然的形、色、态；聆听自然的声音；感悟自然与人的关系；激发热爱大自然的美好情感。风景写生活动使学生贴近生活，了解生活的多姿多彩，体验不同的民情、民风、习俗，体察不同人的生存状态，不同行业人的精神风貌，感受时代的脉搏一。

风景写生活动使学生在自然与社会中得到锤炼、提高他们发现美的眼光。养成平时勤观察、乐于观察，及敏锐的觉察力和善于思考的习惯。如行走在路上，不失时机地观察天空、大地，自然物或人造物彼此间的关系，去发现景物结构、色彩、造型、气氛中美的因素。让学生去领悟大自然中所具有的创作一幅画所

需要的全部必要元素，从而去辨认、选择、并把这些元素变成个人的表达语言。

二、建立正确的写生观

一般在上风景写生课之前，学生的色彩训练主要是在室内进行静物写生等。然而风景写生与静物写生两种练习形态是截然不同的，在画室中写生通常静物是由

教师指导学生写生

老师事先安排好的，学生进行二度创作。风景写生某种意义上是个人进入到独立创作阶段，对学生来说难度更大、要求更高，学生需要一个适应期。往往学生开始画第一张风景写生，不知如何选景构图、如何下笔，面对错综复杂的自然景象手足无措，照搬原有的经验是行不通的，因此要帮助学生做好必要的心理准备。

万事开头难，通过教师的示范性教学，起到搭建支架扶持学生的作用。同时，要让学生懂得同样一个景不同的人如何画出不同的画面，因为每个人的感受是不一样的。如果强行灌输某种取景、构图方法，难免几十个学生画的都一个样。形成正确的理念，树立正确的写生观，强调感受的重要性。从感受到认识是一种升华。学生初学时可选些关系明确，层次分明，景物相对单纯而整体的风景。目的是能够顺利完成一幅普通的写生作品，树立起信心，有了成就感就有兴趣，就会主动与自然界对话，越来越多的接触自然，增加对自然的感受，增进对自然的认识；培养与自然的情感交流，从而发现一个新世界，能从平时熟视无睹的自然中发现处处闪烁着的生动之美。

三、完善技能技法

学生在风景写生之前的室内练习和平时的绘画基础训练，已打下了一定的技法基础，只是如何将已有的经验、技法，迁移、运用到风景写生中，使表现技法服务于思想内容。风景写生由于时间性强，外光变化快及周围的环境因素，要求风景写生要在一个单元时间内完成，一旦确定了要表现的对象必须迅速作画，全神贯注，一气呵成。风景写生最大的好处是，你的所有感官都处于活跃状态，这就迫使你不能太关注细节，特别是不必要的细节，而追求对象的整体和本质。这正是风景写生显得生动有趣的原因。因此，要求学生在风景写生时放开手脚，大胆探索，懂得迁移学习，大胆的去表现，就会找到新的表现语言。当然这需要一个实践过程，通过大量的练习、实验和经验积累。

四、培养创新意识

不要以为掌握了技法就达了终点，技法的娴熟只是刚刚开始。绘画之所以有别于摄影，就在于忠实自然的同时，又能在作品中渗入作者的主观感受，将感兴趣的表现对象经大脑提炼的景色表现出来，而不是面面俱到。启发学生大胆表达自己的内心感受和认识，反对迷信、摆脱程式化、概念化的羁绊，强调个性和独立意识在作品中的体现。

五、深化艺术实践的教育内涵

野外风景写生是艰苦的又是美妙的工作，它考验学生的冒险精神、意志力和创造力。太阳、风、雨、岩石、拍岸的海浪都会给同学们造成极大的困难，然而却是磨练他们毅力、耐力、受挫力的最佳时机。经过风景写生艺术实践的锤炼，增强了同学们的集体意识，增进了师生、同学间的友情，萌发了独立意识和创造性，融洽了人与自然，与生活的关系，同学们对生活的热爱，对创作的热情更为浓厚。

风景写生教学，从引导学生走近自然、社会，确立正确的观察方法，逐渐完善绘画技法，到注入主观因素富有个性、创造性的表现，以及在艺术实践的教与学的互动过程中不断深化、升华艺术内涵，学生的主体意识、创造意识和创作能力得以充分的发挥，确立体现出素质教育的真正内涵，符合时代对教育的要求。

学生们在野外进行风景写生

第一章 水粉风景写生的工具、材料及特点

一、水粉画的性能特点与应用

颜料的含粉性质，覆盖力较强、有粘着性和不透明性是水粉画的最主要特点。

由于水粉颜色含有一定分量的白粉，使色彩干湿之间有明显的差别，即湿时色彩较重，干后明度比湿时要强，而色彩纯度减弱。要掌握色彩干湿变化只有在实践中，逐步积累经验，才能得到预期的效果。

水粉画使用的工具、材料和操作方法都比较简单，画风的粗放或精细，描绘的具体或概括都能适应。水粉画可以吸取水彩画的薄画法，明快地一气呵成，也可以像油画那样浑厚扎实地深入刻画，具有较强的表现力。水粉画既是一种独立的绘画形式也是色彩教学中较为理想的一种形式，在大、中专艺术院校教学中被普遍运用。它具备中、西审美的某些共性，所采用的水、纸、笔等工具材料也与中国画有相似之处，朴实自然，携带方便，在风景写生中能够迅速、准确地记录创作者的内心感受。

二、水粉风景写生的工具、材料和装备

水粉画颜料

水粉颜料是不透明的水溶性颜料。制造水粉颜料所采用的原材料与水彩颜料所采用的原材料，基本上是一样的，不过水粉颜料比较偏重于遮盖力强的颜料，色层不透明。由于基本上所有水粉颜料在生产过程中或多或少地加入白粉颜料，水粉颜料具有干得快的特点，干透后的色层浓密厚重，表面无光泽，有如天鹅绒似的色相美，它对于水粉画显示其艺术特色起了十分重要作用。和油画相比，刚完成的水粉画更容易携带，而且工具清洗起来也更方便。水粉颜料亦称宣

水粉画颜料

传色、广告色。常见的有锡管装、瓶装。

水粉画笔

水粉画笔一般以含水性强而富有弹性的为好。因此，狼毫笔是比较理想的。因为每一种质地不同、形状不同的画笔，都有它自己的使用特性和功能，如果在作画过程中，能够充分发挥其特点并获得好的表现效果，应该说就是好的画笔。

通常使用的画笔有如下几种：

1. 扁形方头笔

这是模仿油画笔形状生产的，有大小不同的各种型号，很适合涂较大面积的色块及用体面塑造形体。画笔侧面也可画出细线，如运笔时正侧转动，就会出现线面结合、并富有变化的表现效果。也能吸收油画的一些表现技巧。

2. 毛笔

毛笔的品种很多，可以根据其性能，自由选用。富有弹性、又含水性好的狼毫画笔，它的应用可以获得丰富的中国画笔法的表现效果。毛笔的笔锋长而尖，中锋、侧锋等各种笔法所画出来的线条，灵活生动，表现某些具有线条特征的形体，其效果有独到之处。

3. 油画笔

不论是猪鬃或狼毫的笔毛，由于笔锋短，笔毛质地坚硬，其吸水性都差，但笔触却刚直有力。它适宜于厚画，蘸一笔画一笔，用油画笔作水粉画的使用方法比较近似油画效果。

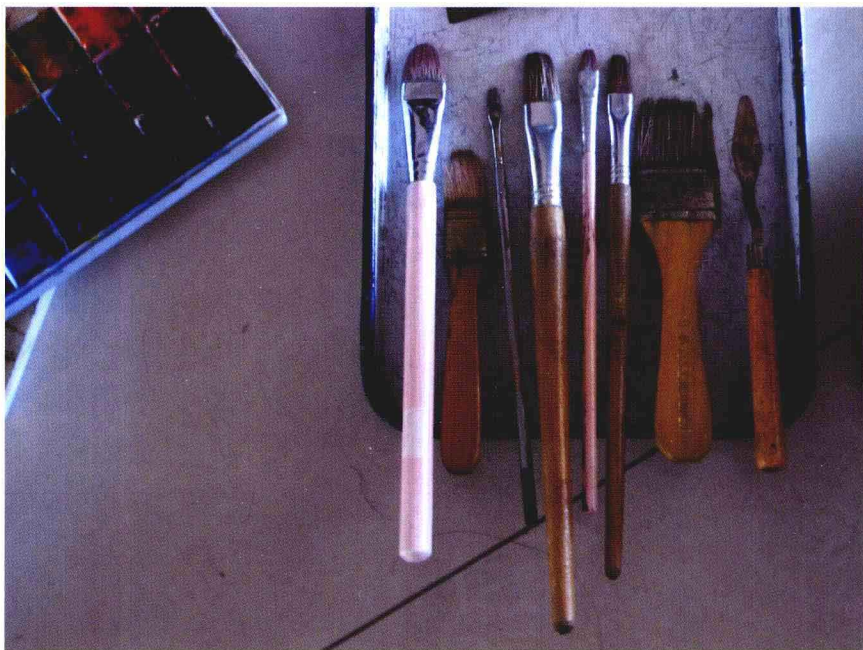
4. 底纹笔

底纹笔是笔头扁平的羊毫笔，笔头比最大号的水粉笔要宽，可有25厘米至75厘米的宽度。用于涂底色、画大面积的天空、地面，及比较概括统一的远景等。

画水粉画时，一般应备有五支左右不同大小的画笔。

水粉画纸

对水粉画纸的质量要求，不像对水彩画纸那样严格。因为水粉画纸的纸面，基本上是被色层遮

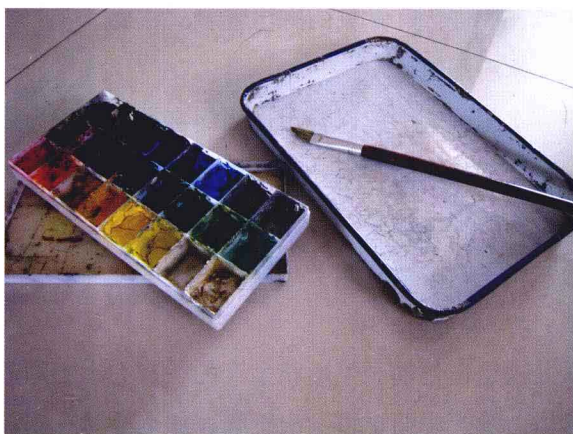
画笔

盖掉了，水粉画纸要求纸质结实不吸水，会吸水的纸色彩效果灰暗；并且要有一定的厚度，上色后不起凹凸皱纹；白卡纸，质地结实，有厚度，纸色白，是目前较好的水粉画纸，

颜料盒与调色板

颜料盒主要是贮放颜料，同时也作调色使用的一种画具。在作水粉画过程中，颜料的消耗量比水彩要大得多，所以颜料盒中贮放颜料的格子，容量要大。

右图的颜料盒，格子容量较大，盒盖虽用来调色，但面积太小，另外备一个搪瓷盆作为调色之用，可以获得很好的调色效果。搪瓷盆有各种不同大小的尺寸，色纯白的颜料盒，容易清洗，

颜料盒与调色盘

吸水布与其他

吸水布是作画过程中来帮助作者控制画笔中的水份和色彩分量的；也可以用来抹去画笔中残留的颜料，避免将残余的颜色都洗入水中，而导致调色用水的混浊。作画结束后，还可将吸水布洗净放入色盒内，用它挥发出来的水分用来保持盒内颜料的湿润。

野外写生的其他用具，如水罐、画夹、画板、画架、铅笔、橡皮、小刀，折叠凳等。

写生装备

画箱、可装画纸与作品，写生时可支成三角置于地面进行作画。稳定、简易且方便。由于驻足地面，工具材料堆放方便，作业面更大了，可减少多余动作。

第二章 风景写生色彩的基本知识

一、光源色、固有色、环境色、条件色

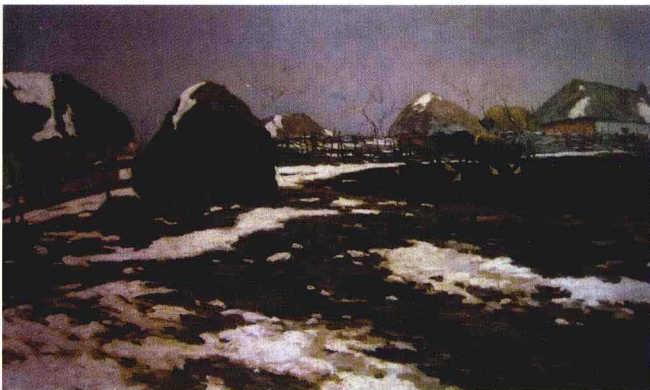
我们所看到的大自然的色彩现象，是由光源色、固有色、环境色所综合而成的。由于日光在晴、阴、雨、雪不同的气候和早、中、晚不同时间的情况下，光源色也会产生变化。在柔和的光线下（如室内光）物体呈现的色彩称固有色。景物周围环境的色彩，由于光的照射，作用到物体上，所引起物体色彩的变化称“环境色”。另外，光的强弱，光的投射角度和物体质地的不同等等条件的差别，物体的色彩也会产生复杂变化，这产生变化的色彩也称“条件色”。写生中的色彩观察，是直接依据条件的变化规律来表现绘画的色彩关系的。

列维坦 作品（俄）

列维坦 作品（俄）

斯托利察 作品（俄）

二、色调

由于日光的照射和环境的影响，自然景物各种不同的色彩被统一到同一色彩倾向，把这一感受概括地体现到画面上，就成为画面的色调。色调给人以某种气氛和情调。色调是一种独特的色彩美感形式。它对于表现风景画主题思想、情调意境，具有其独特的表现力和感染力。

形成色调的自然因素有地理环境、气候、季节、时间和光线等，这些因素可以产生千变万化的色调变化。如西北黄土高

库茵兰 作品(俄)

列维坦 作品(俄)

列维坦 作品(俄)

列维坦 作品(俄)

原,具粗犷、纯朴的色调特征;江南的青山绿水、苍翠的林木、桑田、民居的片片白墙,形成了秀丽、雅致的色调特点;东北大兴安岭原始森林的壮阔、又别有一番色彩情调。色彩总是与地理环境紧密联系而显出魅力的。季节的变化,如春的嫩绿、夏的浓荫、秋的金黄、冬的灰褐,显示出各个季节冷暖色调特征。气候的变化如晴天阳光灿烂的暖色调,阴天沉暗的冷灰色调,雨天朦胧迷茫的蓝灰色调,雪天素雅肃穆的银白色调。不同时间(如早晨、中午、傍晚)的景色,都会有色调的变化。以上所举例子,说明某一色调的形成,实际上是综合了多种因素的结果。要认清这复杂的色调现象,全在于画家对色彩的观察力与感受力。

三、色彩的对比与调和

对比与调和,是互为依存的、矛盾统一的两个方面,都是获得色彩美感和表达主题思想与感情的重要手段。在感情上的反映,一般积极的、愉快的、刺激的、振奋的、活泼的、辉煌的、丰富的等等,是以对比为主的色调来表现。舒畅、静寂、含蓄、柔美、朴素、幽雅、沉默等情调,宜用调和为主的色调来表现。

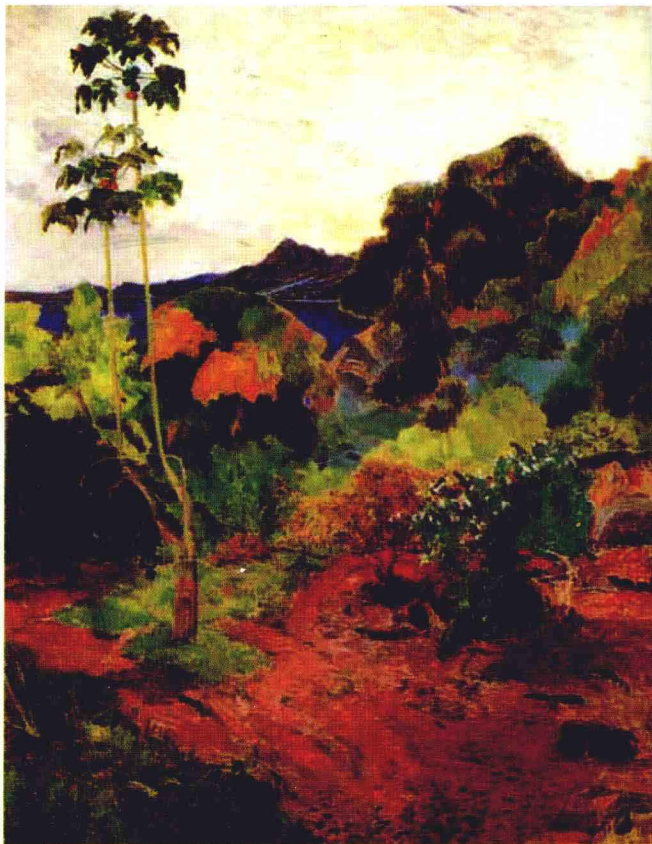
1. 对比

对比意味着色彩的差别,差别越大,对比越强,相反就越弱,色彩对比的强弱程度与对比的性质,可以改变单调平淡的色彩效果。互补色对比,色彩效果鲜明、强烈,在视觉上的知觉度也最强,具有吸引力。在19世纪后期印象主义画家中,塞尚的作品常用蓝绿与红赭色形成对比,与跃动的笔触相配合形成画面的旋律感,充分表达了他的激情。高更的鲜明辉煌的感人色彩,是由高纯度的红、橙黄与蓝绿等对比色关系而获得的,加上粗犷的笔法和线的运用,使作品具有东方风味的装饰美特点。20世纪以马蒂斯为代表的野兽派绘画,作品大多运用多组单纯的高纯度对比色交错、并列、对照、呼

应、均衡等方法,结合奔放的笔触和线条,产生非常强烈的刺激性的艺术效果。他们为竭力显示色彩的魅力和装饰性效果,摒弃了对于形体的三度空间的表现,甚至提出色彩是绘画的基础这一观点。这在色彩画技巧与风格的发展中,开辟了以强对比色作为主要艺术语言,来显示其艺术个性与风格的新领域。由此可见,每个画家对于所采用的色彩对比与和谐的不同手法,是表现其艺术个性的重要方面。

明度对比——即色彩的深浅对比,色彩的深浅关系就是素描关系。我们从颜料管中,挤出来的每一种颜色,都已具有自己的明度。颜色与颜色之间有明度的差别,由此可见,色彩的明度对比,包含着相当丰富复杂的因素。辨别单色明度和明度对比比较容易,如果要正确辨别包含色彩纯度、冷暖等因素的明度对比,则并不容易。在色彩写生中,要正确及时地掌握不同个性的色彩明度推移、连接与对比关系,是需要经过训练的。根据色彩的明度变化,可以形成各种等级,大致可分成高明度色,中明度色和低明度色三类。在绘

画中,不同等级的明度,可以产生不同类别的色调,即亮调,暗调、中间调。色调效果受明度对比因素影响。明度对比与感情表达,也有直接的关系。如高明度与低

高更 作品(法)

列维坦 作品(俄)

明度色形成的强烈对比,具有振奋感,富有生气。明度对比弱,没有强烈反差,色调之间有融和感,可反映安定平静、优雅的情调。如色调对比模糊不清、朦胧含蓄,会产生玄妙和神秘感等等。

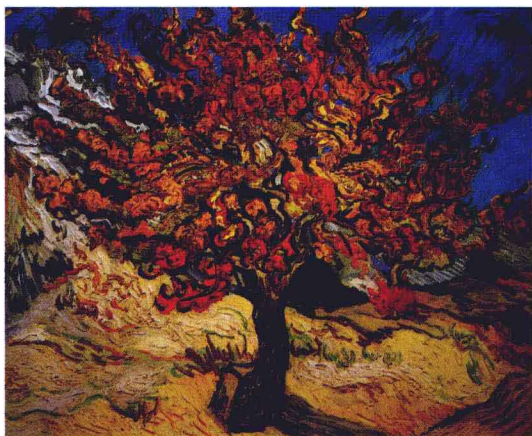
纯度对比——色彩的效果,是从相互对比中显现出来的。纯度对比,是指色彩的鲜明与混浊的对比。运用低纯度色彩来作衬托色,鲜明色就会显得更加强烈夺目。我们在雨天街头观察行人使用的五彩缤纷的雨披和雨伞,那鲜艳纯净的色彩异常醒目、美丽,其原因就是受周围环境沉暗的冷灰色调对比衬托的缘故。高纯度的色彩,有向前突出的视觉特性,低纯度的色彩则相反。一个画面中,以纯度的弱对比为主色调是幽雅的,所表达的感情效果基本上是宁静的;相反,纯度的强对比,则具有振奋、活跃的感情效果。

冷暖对比——色彩的冷暖感,是来自人的生理和心理感受的生活经历。由此,色彩要素中的冷暖对比,特别能发挥色彩的感染力。色彩冷暖倾向是相对的,要在两个色彩相对比的情况下显示出来。在色彩写生过程中,认识色彩冷暖对比变化,主要是依靠互相比较的方法。从色光的自然规律理解,可以通过观察,认识到色彩冷暖对比的规律,这在色彩学习中显得十分重要;

2. 调和

色彩调和,就是色彩性质的近似,是指有差别的、对比的、以至不协调的色彩关系,经过调配整理、组合、安排,使画面中产生整体的和谐、稳定和统一。获得调和的基本方法,主要是减弱色彩诸要素的对比强度,使色彩关系趋向近似,而产生调和效果。色彩调和往往运用于写生的最后阶段,调整大关系,使画面获得整体性、完整性。

同种色调和,是指任何一个基本色,逐渐调入白

凡高 作品(荷)

凡高 作品(荷)

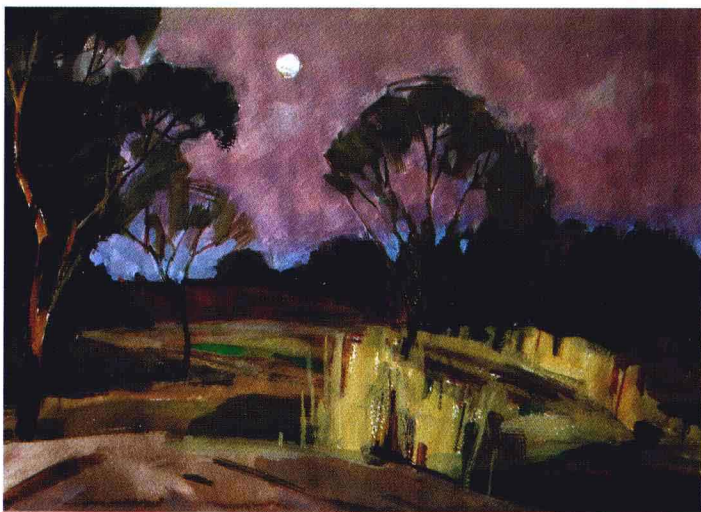
凡高 作品(荷)

色或黑色，可以产生单纯的明度变化的系列色相。如果一组对比色，双方同时混入白色或黑色，纯度都会降低，色相个性会削弱，加强了调和感。对比色双方，如一方混入对方的色彩，或双方都混入对方的色彩，可缩小差别，趋向调和。

对比两色中，如混入同一复色，即含灰的色彩，那么对比各色就会向混入的复色靠拢，色相、明度、纯度、冷暖都趋向接近，对比的刺激因素因而减弱或消失。

两个对比色之间，处理一个与两个对比色都能谐调的色彩，就可以使不谐调的两个对比色谐调起来。如在红绿对比色中，间以与红绿都能调和的黄色，红绿的对比强度就会减弱，而趋向调和。

无论什么颜色，与黑、白、灰配置在一起时，都可以产生调和效果。

连佑生 作品

谢艾非 作品

朱小芬 作品

第三章 色彩风景写生的几个问题

一、技法学习的几个特点

美术是一门技术性很强的学科，掌握水粉风景写生的方法和技能，必须遵循学科的学习规律，才会获得有效的成果。当然技法教育的同时也必然会包含着重要的审美教育。

技法学习的特点主要有如下几点：

1. 循序性。从易到难、从简到繁是学科教学中不能忽视的进度原则。风景写生要重视难易进度，从简单的景物构图开始，然后画较复杂的景物。
2. 严格性。基础训练要严格，这是美术教学的一般原则。只有经过严格训练，在未来的艺术表现中，才可能有更多的自由与较强的表现力，否则将来的艺术表现力必受局限。这是一个辩证的关系。
3. 反复性。任何技术的学习和训练，都须经过不断反复、千锤百炼才能达到其目的。在数量积累后才有可能获得质的飞跃。技术精湛，唯有依靠反复的磨练。
4. 坚持性。绘画技能的不断发展与进步，无法跨越这个重要的阶段。它直接关系着学习的成败。学习中的意志和毅力，与获得成功有着密切关系。所以“持之以恒”是走向成功的保证。

二、提高色彩风景写生的几种训练形式

在写生练习的过程中要善于总结，积累经验。可结合一些色彩速写练习，欣赏和临摹一些名家名作，或凭记忆、想像做练习。

写生的过程，就是观察、感受、理解、研究、反复探索表现对象的过程。所以完成一幅习作，有可能取得某些成功，也有可能遭到失败。这是很正常的，因为绘画能力的提高，常常是从失败中积累经验、接受教训而获得的。因此要重视完成习作后的总结。

1. 色彩速写。这种练习可以提高学生对色彩的感受力。也就是对色彩的直观反应能力。它着重于训练提高学生在瞬间记录对客观对象色彩感受的能力。色彩速写的时间要短，几分钟至十几分钟即可；画幅要小，数量要多，着重将对象不同时间、光线、气候、季节、环境的色彩调子区别出来，可不拘泥于对形体的具体刻画。

2. 临摹。这是学习绘画的重要途径。临摹的目的，是为了研究了解大师或优秀美术作品的风格，学习其表现方法和绘画技巧，从中吸取营养，提高对美术作品的审美能力。可配合写生的内容、进度来选定合适的临摹作品。临摹前，对作品要先进行一些理解、分析，千万不要一知半解地照葫