

DESIGN
&
APPLICATION

应用设计

*Scenery Sketching And
Creative Expression Design*

风景写生与设计创新表现

杨东江 等 编著

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

DESIGN
&
APPLICATION
应用设计

*Scenery Sketching And
Creative Expression Design*

风景写生与设计创新表现

杨东江 等 编著

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

风景写生与设计创新表现 / 杨东江等编著. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 2014.2

(应用设计)

ISBN 978-7-5314-5701-5

I. ①风… II. ①杨… III. ①风景画-写生画-绘画
技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024672号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳新华印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 36

字 数: 900千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 光 辉 苍晓东 彭伟哲

装帧设计: 范文南 苍晓东

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5701-5

定 价: 255.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序

自 20 世纪 80 年代以来,随着中国全面推进改革开放,中国的艺术设计也在观念上、功能上与创作水平上发生了深刻的变化,融合了更多的新学科、新概念,并对中国社会经济的发展产生了积极的影响。在全球一体化的背景下,中国的艺术设计正在成为国际艺术设计的一个重要组成部分。

艺术设计的最大特点就是应用性。它是对生活方式的一种创造性的改造,是为了给人类提供一种新的生活的可能。不论是在商业活动中信息传达的应用,还是在日常生活行为方式中的应用,艺术设计就是让人类获得各种更有价值、更有品质的生存形式。它让生活更加简单、舒适、自然、高效率,这是艺术设计的终极目的。艺术设计最终的体现是优秀的产品,这个体现我们从乔布斯和“苹果”的产品中可以完全感受到。“苹果”的设计就改变了现代人的行为方式,乔布斯的设计梦想就是改变世界,他以服务消费者为目的,用颠覆性、开拓性的设计活动来实现这一目标。好的艺术品能触动世界,而好的艺术设计产品能改变世界,两者是不同的。

这套《应用设计》汇集了中国顶尖高校数十位设计精英从现实出发整理出的具有前瞻性的教学研究成果,是开设设计学科院校不可或缺的教学参考书籍。本丛书以“应用设计”命名,旨在强调艺术设计的实用功能,然而,艺术设计乃是一个技术和艺术融通的边缘学科,其艺术内涵和技术方法必然渗透于应用设计的全过程中。因此,丛书的宗旨是将艺术设计的应用性、艺术性、科技性有机地融为一体。本丛书收入 30 种应用设计类图书,从传统的视觉传达设计、建筑设计、园林景观设计、环境空间设计、工业产品设计、服装设计,延展到计算机平面设计、信息设计、创新 VI 设计、手绘 POP 广告设计等现代兴起的艺术设计门类。每种书的内容主要阐述艺术设计方面的基本理论和基本知识,强调艺术设计方法和设计技能的基本训练,着重艺术设计思维能力的培养,介绍国内外艺术设计发展的动态。此外,各书还配有大量的优秀艺术设计案例和图片。我们衷心希望读者通过学习本丛书的内容,能够进一步提高艺术设计的基本素质和创新能力,创作出优秀的设计作品,更好地满足人们在物质上、精神上对于艺术设计的需求,为人类提供适合现代的、更美好的生活环境和生活方式。

总目录

01 |

风景写生

宋彬 编著

02 |

景观概念创意 手绘表达

杨东江 编著

03 |

马克笔园林景观手绘表现技法

钟岚 傅昕 编著

04 |

手绘设计

——景观马克笔表现
许韵彤 编著

05 |

手绘设计

——建筑马克笔表现
张权 编著

With the deepening of reform and opening up in a comprehensive way since 1980s, Chinese artistic design has also experienced profound changes in ideas, functions and creation. An increasing number of new subjects, new concepts are integrated, which has a positive effect on China's economic and social developments. Under the background of globalization, Chinese artistic design is becoming an important part of the international artistic design.

The most obvious characteristic of artistic design is applicability. It creatively changes the way of life in order to provide a possible new life for human beings. Artistic design aims to make people find more valuable and of high quality forms of survival, whether applied to business activities for information delivery or applied to the way of act in daily life. It can make life simpler, more comfortable, natural and efficient, which is also the ultimate goal of artistic design. The ultimate manifestations of artistic design are excellent products, which we can fully feel from Steve Jobaloney and his "Apple" products. Taking serving consumers as the ultimate goal, Jobs creates subversive and pioneering design activities to achieve his dream—change the world, and accordingly changes the way of act of modern people. It indeed works. A good work of art can touch the world, while a good artistic design product can change the world. That's the difference.

This set of *Design and Application* boasts the forward-looking teaching research results compiled based on the reality by a dozen design elites from top colleges and universities across China. It is an indispensable reference book for teaching for colleges and universities which have set up design disciplines. This series is named as *Application and Design*, targeting at emphasizing the utility function of artistic design. However, artistic design, as a boundary science integrating technology and art, its artistic connotation and technical method definitely permeate into the whole

Preface

process of application design. Therefore, the purpose of this series is to integrate applicability, artistry, and technology into a complete one. This series includes thirty kinds of books relating to application and design, from the traditional visual communication design, architectural design, landscape design, environmental space design, industrial design, costume design to recently developed artistic design categories such as computer graphic design, information design, creation VI design, hand-drawn POP advertisement design. Each of the books mainly elaborates the basic theory and knowledge on artistic design, emphasizes the basic training of design method and technique, focused on the cultivation of thinking ability for artistic design and introduces the development trend of artistic design at home and aboard. In addition, a large number of first-class artistic design cases and pictures are illustrated for each book. We sincerely hope readers, through the study of this series, can further improve their basic quality and innovation ability for artistic design and create excellent design works to meet people's spiritual and material need for artistic design and ultimately provide a more modern and beautiful living environment and lifestyle for human beings.

01

风景写生

宋彬 编著

目录

contents

序

前言

第一章 色彩基础理论

007

第一节 色彩基础理论 / 008

第二节 色彩的调配与使用 / 009

第三节 色彩的三属性及色调 / 011

第四节 观察色彩的方法 / 013

第二章 风景写生概述

019

第一节 水彩画概述 / 020

第二节 谈谈画风写生 / 020

第三节 水彩画工具与材料 / 028

第四节 水粉画 / 039

第五节 从速写开始 / 043

第六节 成组专题写生 / 046

第三章 写生与创作

053

第一节 风景写生方法与步骤 / 054

第二节 风景画写生感受与画评 / 061

第三节 风景画写生与创作 / 063

第四节 风景写生与创作作品欣赏 / 068

后记

前言 >>

「 自然界的景物是客观存在，同时又各具神态。画家要想把真实的世界用绘画的形式予以体现，就必须以真诚的心灵去感悟，用形象化的语言去创造绘画艺术的表现空间。

人们都知道，看不到的东西画不出来；看到的東西，不去做认真的观察研究、分析理解也会画不好。这个道理已经得到画家们的共识。因而我们必须从写生开始，走进生活，面对自然，长期与自然界对话，达到物我合一的境地，方能取得成效。

通过长期的写生研究，面对自然界的万物，经过认真的分析理解与对话，在产生共鸣后所绘出的作品，才具有震撼力与生命感召力，才能激起画家们的表现欲望，才对社会、对艺术产生强烈的责任感，才能使艺术家的良好姿态有所展现，并超越自我，不断地拓展作品的深度和时代的意义，从而完成时代所赋予的使命。

每逢来到一地，正式写生之前，我都是先画速写，通过它来解决基本的问题。画速写的目的有以下三点：①快速地了解和熟悉环境，做到心中有数，对要描绘的对象和表现的主题有一个明确的构思、构图。②在了解环境、把握环境的基础上，培养良好的心态与作画的情绪，这样才能产生满意的作品。③从走进生活，面对自然，长期与自然界的景物对话来看，速写是不可缺少的重要基本功之一，又是收集素材最得力的方法；同样速写本身也有着独立的艺术价值，它可以敏锐地抓住人文、地域风貌等风土人情，更为重要的是，经过长期的速写实践，能提高较强的概括能力、敏锐的观察力，加深理解能力及娴熟的表现能力。

在生活中画速写，就像写日记、背诗歌，又像写短文、写通讯，总之，是对往事与情感的记录与积累。每逢打开速写本观看，往事如放电影一般不由自主地从内心深处荡起，仿佛旧地重游，使内心萌生了一种用语言难于表达的情感，并为之激动、狂热，常常如闯入梦幻之场景：玄妙而神奇，它将会生根、发芽、开花、结果，乃至长成参天大树。

素描、速写本是同根生，没有太大的差别。我认为速写是提炼、是升华、是内核，它表现在很短的时间里能快速地抓住事物的本质，寥寥数笔的背后蕴藏着画家的汗水与心血、性格、精神与全部修养。因此，对速写应该理解为“精写”，“速”是手段、手法，“写”才是它的实质。

风景课程课时安排 >>

风景画课程分春季、秋季，建议总课时15周，5月份安排6周，9月份安排6周，风景写生创作2周。

基础理论、色彩知识辅导、色彩理论知识学习、课前准备工作共计1周。

授课时根据本地区地理环境、自然变化可以进行合理的调整。

色彩基础理论

第一章

— 本章重点 >>

1. 物体自身与色彩关系
2. 色彩对比关系
3. 关于补色的问题

— 学习目标 >>

理论知识可以指导实践，所以必须深入研究和理解。
将所学的理论知识融合于作画过程中。

— 建议学时 >>

1周。

第一章 色彩基础理论

第一节 色彩基础理论

光是产生色彩的根本因素，这是不用解释的道理，在绘画实践中，对自然现象的研究是必须的，而且需要下大力气。

一、物体自身与色彩关系

在阳光的影响下，固有色重的或是强烈的（红、黄、蓝）变化不大，固有色淡的就有明显的变化，因为它很容易与光源色结合。用明暗与冷暖关系来说，明部与暗部总是反比关系，明部是暖的，暗部呈现是冷的，不可能两部分都是一个调子（图1-1）。

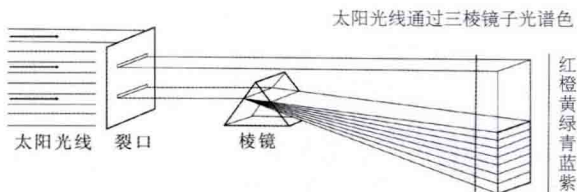

图1-1 光的分解实验示意图

二、色彩与距离的关系

色彩变化受距离远近的影响，由于大气层对光线的折射作用的影响所致。比如我们在室外写生，表现红色的楼群，近看时是红色的，再远看时红色已经消失，而呈现较冷的淡灰色。所以，我们作画时近处的物体固有色要强一些，色彩要纯度高些，而远处固有色要弱些，色彩要灰冷一些（罩上一层淡蓝色或灰蓝紫色）。因此要在一张纸上表现很大范围的物体对象时，我们必须分析处于不同的空间、不同距离物体的色彩差别。

三、色彩对比关系

色彩对比关系是作画时重要方法之一，它时时刻刻地指导画面色彩表现的平衡与稳定，如，明度、纯度、鲜灰、微差关系等，我们必须做到认真研究、理解，色彩对比关系搞不明白，理解不透，就会出现画面单调、刺眼、发灰等现象，不可能得到满意的效果。例如，我们把粉红色的布与灰色的布放在一起，粉红色的布就显得明亮，可是把灰布去掉，换上鲜蓝色的布，前面的粉红色的布就显得更暖、更鲜艳了，如果把蓝布去掉又换上一块橘红色的布，前面的粉红色的布就变的有冷味而发灰了。这是因为邻近色的影响而造成的。所以任何一块颜色总是同它的邻近色有着密切的关系，是随着邻近色的变化而对其色彩的感觉发生了变化。

四、关于补色的问题

红与绿、蓝与橙、紫与黄、红橙与青绿、黄橙与青紫、青绿与紫红是互补关系。我们在暗室内，久看红灯，它的背影就有绿色的感觉，白墙上挂有红纸，长时间看后突然撤掉，就会有一块绿色的感觉，这就是通常说的视觉的残像现象。根据这个原理，在处理色彩的对比时就应该考虑这个方面的影响，红和绿的对比，红的就更红，绿的就更绿，黄和紫的对比，黄就更黄，紫的就更紫，色彩的对比就会显得更响亮，更鲜艳。

1. 有补色关系的色彩并置时，两色各增加其鲜明度。

2. 补色以外的色彩并置，互相倾向于相对色的补色。如红与蓝相比：红即倾向于橙，红带橙味，蓝带绿味。

第二节 色彩的调配与使用

光创造了千变万化的色彩世界，表现这个世界的
光色效果，画家用三原色——红、黄、蓝互相调配即可得到，虽然三原色是任何颜色调不出来的，可是三原色红、黄、蓝互相调配可以产生任何颜色。红、黄、蓝相加产生橙色，红、蓝相加产生紫色，黄、蓝相加则产生绿色。这里橙、绿、紫就是间色，橙、绿相加就是再间色（也称复色），我们绘画时间色不可多加（图1-2）。

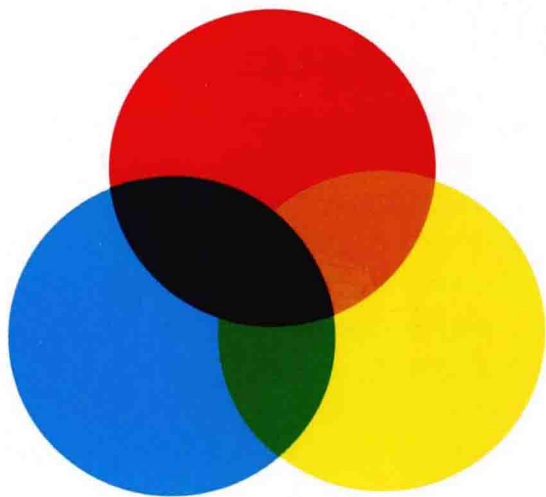

图1-2 色彩三原色

因为三原色相加红+黄+蓝=黑。多种颜色在一起混合，就会使其中一组三原色相加的颜色发灰、发暗和变成中性的灰色（没有色彩倾向的灰色），橙+绿=红+黄+黄+蓝=三原色+黄灰。为了能用两三个颜色就能准确地调配出我们所理想的色彩，避免调配次数过多、过杂而使色彩发灰、发暗，因此我们要对调色盘的每块颜色的性能了如指掌，让它能准确地表达我们的色彩语言（图1-3）。

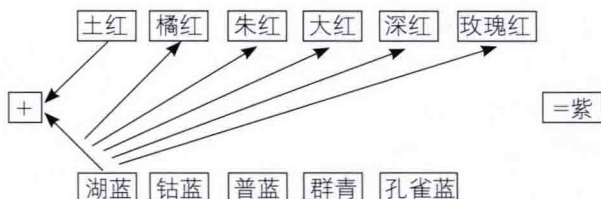

图1-3

从上图可以看出，用湖蓝同六种红色分别相调可得出六种不同倾向性的紫色，用钴蓝也可得出六种不同倾向的紫，以此类推，可以得出五组三十个具有明显差别的紫色。

我们平时就要培养出能区别这些色彩和准确调出每个色彩差异的能力，而不是在作画时乱闯、乱碰、乱调。

这里180° 对方成为补色。所以角度越大对比越显示强烈；越近越谐和，这就不难看出角度越大的颜色相调色越混浊，角度越小的色相加，不但能保持颜色的个性，而且颜色更鲜明（图1-4）。

图1-4 二十四色色相环

从蓝到红为一个领域。

红紫=

紫

紫蓝=

蓝

蓝绿=

绿

红

橙

黄

=红橙

=橙黄

图1-5

$$\text{红} + \text{绿} = \text{红} + (\text{黄} + \text{蓝}) = \text{红} + \text{黄} + \text{蓝} = \text{黑}。$$

一、色彩的冷暖系统

暖色系统是指红—黄

图1-6

二、构成色彩变化的三个条件

1. 固有色：是物体自身的颜色，固有色对构成每一块具体色彩变化来说是个先决条件，起着本质作用，不管色彩怎样变化，都必须感觉到物体固有色的存在。固有色的强弱与物体的质地有关，吸光质地的固有色强（例如毛、绒、呢、布）；反光质地的固有色弱（例如金属、器皿等），在它们体面上光泽色，环境色表现得很突出。固有色的强弱与空间距离有关，近的物体固有色强，远的物体固有色弱（例如秋里的枫叶近看是红的，远看红色变淡出现紫灰味，再远红色消失，成蓝灰、紫灰的色调）。固有色的强弱与光线有关，在直接光线照射下，固有色弱，（例如中午光直射下，颜色漂白，晚霞光线斜射下染上一层玫瑰调），而在间接光照下，固有色强（例如在阴天或室内时），固有色还有与自身颜色的色度有关，颜色重，纯度大固有色强，颜色淡，纯度小的则固有色弱，容易受光源色和环境色的影响。

2.环境色：任何物体的色彩变化还要受到其环境

色的影响,物体与周围环境的颜色相互联系,相互影响的,不懂这个原理,就不能正确理解色彩变化是由物体与环境相互间影响产生出来的,物体处于一定空间里一定会产生微妙的变化。根据这种原理,我们在绘画时,物体的暗部色彩变化受外界环境影响并且与光线强弱有关,光线越强,互相影响越大,环境色影响大小与物体和环境间的距离远近有关,距离越近,颜色的相互的影响越大,越远的影响越小。比如说:在阳光照射下,由于反射光很强,一座房子的近处有绿树,则房子就很明显,可以感受到绿树色和地面色的色彩影响,色彩变得很丰富,而距这棵树很远的房子就不会受到这棵绿树的影响,同时近处的物体之间影响很大,远处物体与物体之间影响就不明显了。由于大气层的作用,笼罩着一层灰蓝色,相互间的影响几乎看不出来什么了。环境色还与物体自身和环境的色彩明度有关,物体颜色浅,纯度小受环境色影响明显。节日时我们举着红旗前进,所经过的地方都感到受到它的影响,相比之下环境色对红旗的影响就比较小,又如我们穿着浅灰色的衣服走在红色的地毯上,则衣裤的暗部就明显地可以看到红色的影响。

3.光源色:所谓的光源色是指光线照射在物体上的颜色。一般来说,固有色是具体色彩变化内在的原因,而光源色是物体色彩变化的外在条件,有些人画画只注意光源色的作用,而不去考虑物体的固有颜色,还有一些人画画,则不去考虑光源色的作用,只注意固有色,这两种做法都是走向极端,是不科学的。我们既要重视固有色这个先决条件,又要注重研究由于光源色

的作用下,物体所发生的色彩变化的规律。

三、阳光对色彩的影响

1.中午阳光是白里带黄,直接照射的部分有漂白的感觉,有点冷味。

2.朝霞光泽色以金黄色多一些,背光和投影中有它的补色——蓝色的成分。

3.晚霞一般情况下与朝霞容易画混同,但仔细分析,晚霞的光泽色带有玫瑰红的颜色,色彩感到厚重,浓郁一些,而朝霞有清爽的感觉,背光和投影中有它的补色——绿色的成分。

4.天光:室内或阴天的光源色有淡蓝色的成分,而日光灯的光源色以淡蓝紫色为主,补色为暖色感觉。

四、人造光对色彩的影响

1.火光:光源色以橙红为主,越远越高呈现出玫瑰红的感觉,背光和投影中它的补色、蓝紫、蓝绿的成分。

2.灯光:光源以黄色为主,背光和投影中有它的补色的成分,而日光灯的光源色以淡蓝紫色为主,补色为暖色。

物体在特定的条件下,具体色彩变化与固有色、光源色和环境色的关系。综上所述可以得出下面的结果:

高光=光源色(带有固有色的成分)、明部=固有色+光源色、中间面=固有色、明暗交界线(素描调子是重的)色彩感觉是冷灰的。暗部=固有色+环境色+光源色的补色。投影与明暗交界线的感觉相似,是冷灰的。影子内部带有暖味。反光=环境色(带有内有色成分)。

第三节 色彩的三属性及色调

一、色相

色相是指颜色面貌而言,这一颜色同另一颜色

的区别,也就是颜色的种类和名称。基本上可以分为红、橙、黄、绿、蓝、紫六种标准色及六间色:红橙、黄橙、黄绿、蓝绿、蓝紫、红紫,则于它们相互推移和明暗的变化可以得出许多色相(图1-7)。

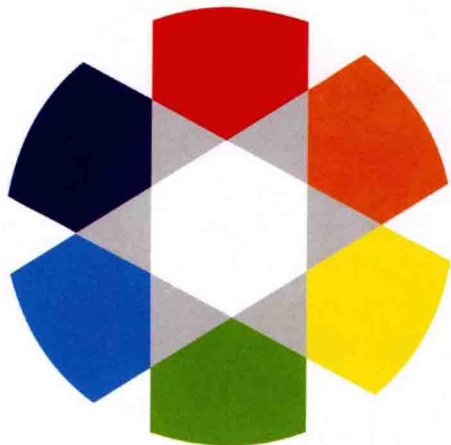

图1-7 六种色相环

二、色度

色度是指颜色的明度及深浅程度、纯度及饱和度而说的，明度的含义是一种颜色本身的由深到浅的明暗变化，另外一种含义是颜色之间比较的明暗程度（图1-8）。

黄 橙 红		
亮	次	灰
亮	亮	灰
绿 蓝 紫		

图1-8

纯度的含义区别颜色的饱和度、鲜明程度，以六个标准色（红、黄、绿、蓝、橙、紫）不掺白或黑为饱和，最纯、最显明、纯度最高，混入其他色素纯度就下降，混得越多、越杂，颜色也就越易灰暗。

在画面上偏于暗色组成的画面叫低调子，在画面上偏多于饱和色，鲜明色组成的画面叫亮调子，在画面上色相对比比较强烈，用比较饱和的颜色而具有装饰性为鲜调子。在画面上多于纯度低的灰色组成画面为灰调子，在同一画面中也存在着饱和色与灰调子的对比关系，利用纯度的对比可以使画面的色彩更为生动而响亮。在作画时，不仅要运用色彩的冷暖对比，

也要运用色彩的明度和纯度上的对比关系。

三、色性

色性是指颜色的寒暖而说的，寒暖对比关系是色彩绘画中最普遍的一种对比关系。蓝绿同红黄比，蓝绿冷、红黄暖，蓝与绿比，蓝冷绿又暖了，但同一种类似的颜色也可以用寒暖之分，比如朱红比深红暖了，但同一种类似的颜色也可以用寒暖之分，比如朱红比深红暖，玫瑰红就比深红显得寒一些，以此来看，冷与暖是由于相互对比而存在的，每一块颜色的寒暖，都是相对而言的而不是绝对的。例如紫色，很难说它是冷的还是暖的，它和蓝色比较就是暖的，它和红色比较就是冷的，在对比中，补色的对比最为强烈。

四、色调

在一定空间，一定条件的各个物体，由于一定的光源色照射而把各个物体联系起来了，统一在一个整体之中，形成了一个总的色彩倾向，总的色彩气氛，总的色彩情调，总的色彩关系，一个色彩总的印象。这个总的色彩情调，总的色彩关系，一个色彩总的印象，这个总的色彩倾向，总的色彩印象就是这个作品整体的色调。色调的倾向主要是由光源决定的，光源色是暖的，那么就呈现一种暖的色调，光源色是冷的，那么就呈现一种冷的色调。例如，早晨的光源是金黄色，这时自然界的各种物体在这金黄色的暖色调笼罩之下，全都暖了一层，原来为冷色的蓝色或绿色也都呈现为暖蓝色，暖绿色。在阴雨的天气下，大自然就被蓝灰色的冷色调所笼罩，全部冷了一层。原来为暖的红色、黄色也都呈现冷色的红和冷色的黄。

当然，物体之间的色彩渗透，色彩对比，色彩影响也都是决定色调的重要因素。例如在同一室内光源色的照射下，几个黄色的橘子放在灰色的衬布上，黄色的橘子呈现一种柔和的暖黄色，灰色衬布也为暖灰