

艺术设计专业精品系列丛书
浙江省普通高校“十三五”新形态教材
“互联网+”新形态一体化精品教材

色彩 风景写生

SECAI
FENGJING XIESHENG

主编 杨国林 邹迎双 陶明珠

扫一扫
学习资源库

微课视频
教学计划
教学课件

航空工业出版社

艺术设计专业精品系列丛书
浙江省普通高校“十三五”新形态教材
“互联网+”新形态一体化精品教材

色彩 风景写生

SECAI
FENGJING XIESHENG

主 编 杨国林 邹迎双 陶明珠
副主编 林 峰 潘 越 杜明铭

航空工业出版社

北 京

扫一扫
学习资源库

微课视频
教学计划
教学课件

内 容 提 要

色彩风景写生是大中专院校美术与设计专业一门重要的必修课程，也是每位美术工作者体验生活、收集创作素材的一种途径。当然，它更是艺术家表现生活、抒发情感的重要艺术形式。本书介绍了色彩风景画的起源与发展、主要流派与代表画家、种类与特点、选景与构图，色彩的基本原理、调配与使用、认识与表达，色彩风景写生的表现技法、作品赏析等方面。本书将风景画的造型规律和艺术语言融会贯通到不同的画种（包括水粉画、水彩画、丙烯画）当中，帮助学生更快地掌握色彩风景写生技法。本书可作为艺术设计及相关专业基础教材，也适于广大绘画爱好者自学使用。

图书在版编目（CIP）数据

色彩风景写生 / 杨国林，邹迎双，陶明珠主编. —
北京：航空工业出版社，2021.8（2024.6 重印）
ISBN 978-7-5165-2677-4
I. ①色… II. ①杨… ②邹… ③陶… III. ①水粉画
—风景画—写生画—绘画技法 IV. ①J215
中国版本图书馆 CIP 数据核字（2021）第 142532 号

色彩风景写生

Secai Fengjing Xiesheng

航空工业出版社出版发行
（北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座四层 100028）
发行部电话：010-85672666 010-85672683

北京荣玉印刷有限公司印刷
2021 年 8 月第 1 版
开本：889×1194 1/16
印张：9.25

全国各地新华书店经售
2024 年 6 月第 3 次印刷
字数：224 千字
定价：56.00 元

PREFACE

前言

本书是根据艺术类专业课程体系改革的需要，为美术与艺术设计相关专业开设的“色彩风景写生”课程而编写的教材。这几年，色彩风景画作为一种大众喜闻乐见的表现题材已被广大群众所熟悉。色彩风景写生在美术院校中是一门重要的基础课程，它是用色彩训练造型能力的一种手段，能够为各类美术创作积累素材，为艺术语言的形成积累经验，同时它也是画家表现生活与抒发情感的一种重要的艺术形式。

色彩风景写生注重表现自然景象中的颜色与光在短时间内的变化，要求作画者能把握瞬间的色彩感受，这就要求作画者动手要快，具有即兴创作的能力，这是对长期作业是很好的补充。为了使读者能够掌握色彩风景写生的技巧，本书将风景画的造型规律和艺术语言融入不同的画种（包括水彩画、水粉画、丙烯画）进行讲解，并做出了指导与说明。

本书介绍了色彩风景画的起源与发展、主要流派与代表画家、种类与特点、选景与构图，色彩的基本原理、调配与使用、认识与表达，色彩风景写生的表现技法、作品赏析等方面。掌握好色彩风景写生技法，无论对绘画专业还是对艺术设计专业的学生都具有重要意义。

本书中的很多内容都是编者在多年教学中的体会与总结，但由于时间仓促，所述观点定有斟酌不足之处，在此也敬请各位老师提出宝贵意见，并借此书的撰写与老师们探讨如何更好地推进色彩风景写生课程的教学工作。若此书能为莘莘学子尽到微薄之力，我们也就倍感欣慰了！

此外，本书作者还为广大一线教师提供了服务于本书的教学资源库，有需要者可致电 13810412048 或发邮件至 2393867076@qq.com。

编 者

课时计划

章名	章节内容	课时分配	
第一章 色彩风景写生基础理论	第一节 色彩风景画概述	2	18
	第二节 色彩风景画的种类与特点	8	
	第三节 色彩风景写生的方法	8	
第二章 色彩与色彩写生	第一节 色彩基本原理	4	16
	第二节 色彩的调配与使用	4	
	第三节 色彩写生的认识与表达	8	
第三章 色彩风景写生项目实训	第一节 项目实训一 —— 水彩风景画写生	16	48
	第二节 项目实训二 —— 水粉风景画写生	16	
	第三节 项目实训三 —— 丙烯风景画写生	16	
第四章 色彩风景写生作品欣赏	第一节 国外作品欣赏	4	12
	第二节 国内作品欣赏	4	
	第三节 小幅风景写生作品欣赏	4	

CONTENTS

目录

CHAPTER 1

色彩风景 写生基础 理论

第一节 色彩风景画概述	3
一、色彩风景画的起源与发展	3
二、色彩风景画的主要流派与代表画家	11
第二节 色彩风景画的种类与特点	18
一、水彩风景画的特点	18
二、水粉风景画的特点	18
三、油画风景画的特点	19
四、丙烯风景画的特点	19
第三节 色彩风景写生的方法	20
一、选景	20
二、构图	24

CHAPTER 2

色彩与 色彩写生

第一节 色彩基本原理	37
一、色彩概述	37
二、原色	37
三、色彩三要素	38
四、色彩的心理感觉	38
五、色彩的对比与调和	39

第二节 色彩的调配与使用	40
一、色彩的调配方法	40
二、色彩使用的三种基本手法	43
三、色彩归纳	44
第三节 色彩风景写生的认识与表达	58
一、色彩风景写生概述	58
二、色彩风景写生中的抒情达意	61

CHAPTER3

色彩风景 写生项目 实训

第一节 项目实训一 —— 水彩风景画写生	67
一、项目概况	67
二、工具准备	67
三、知识点	72
1. 湿画法	72
2. 干画法	74
四、实践程序	76
第二节 项目实训二 —— 水粉风景画写生	90
一、项目概况	90
二、工具准备	90
三、知识点	92
1. 厚画法与薄画法	92
2. 水粉画的衔接	93
3. 画刀的技法	96
四、实践程序	97
第三节 项目实训三 —— 丙烯风景画写生	101
一、项目概况	101
二、工具准备	101
三、知识点	102
1. 薄与厚的技法	102
2. 干画法与湿画法	102
3. 坦培拉混合技法	103
四、实践程序	105

CHAPTER 4

色彩风景 写生作品 欣赏

第一节 国外作品欣赏	111
第二节 国内作品欣赏	116
第三节 小幅风景写生作品欣赏	126
参考文献	137
后 记	138

色彩风景写生 基础理论

CHAPTER

1

- 第一节 色彩风景画概述
- 第二节 色彩风景画的种类与特点
- 第三节 色彩风景写生的方法

| 本章概述 |

随着绘画艺术的发展，色彩风景已发展成为一个独立的绘画样式，越来越受到人们的重视，无论是绘画专业还是设计专业的学生，都要进行色彩风景写生课程的训练，以自然为师，从大自然中汲取灵感。色彩风景写生是美术院校基础教学的重要组成部分，是培养色彩感受、提高色彩表现力和创造力的有效途径。本章主要介绍了色彩风景画的起源与发展、流派与代表画家、种类与特点以及色彩风景写生的方法，让学生对色彩风景写生形成初步认知。

| 学习目标 |

了解色彩风景画的起源，对世界上具有代表性的色彩风景画流派与代表画家有初步了解。掌握水彩、水粉、丙烯等材料在写生中的特点与要点，掌握在写生过程中如何选景与构图。

第一节 色彩风景画概述

一、色彩风景画的起源与发展

通俗地说,色彩风景画就是以自然景物为描绘对象,用色彩材料创作出来的绘画作品。早期的绘画并没有色彩风景画这一独立的门类,起初,色彩风景画只是在一些人物历史画中以背景的形式出现。到了16世纪以后,色彩风景画才作为独立的绘画体裁出现于欧洲画坛,并得到发展。色彩风景画经过漫长的发展,建立起模仿与再现自然、科学与美学并重的色彩体系,并随着时间的推移逐步走向完善。

中西方的色彩风景画在起源上大致相同,不过中国的色彩风景画大多是单色线描和山水写意画。这里以西方色彩风景画为主要研究对象,进一步了解色彩风景画的不同流派及风格演变。

西方色彩风景画的出现较晚于人物画和雕塑,早期都是作为人物画的背景在画面中出现的,后期才逐渐发展成为独立的绘画门类。在西方美术史中,风景画的出现始于文艺复兴初期,14世纪前半叶的意大利壁画如锡耶纳市政厅的《善政图》和15世纪初期尼德兰的抄本装饰画上已经出现了风景,并且在画面上占了很大比例。这些作品中的风景画和中国早期的山水画作用相同,当时对风景画的描写虽然只是作为人物绘画和宗教绘画的背景出现,但对自然的描写已经很生动了。如近代绘画之父乔托所画的《圣弗兰切斯科》的湿壁画对大自然景色的描写就十分细腻。

▲ 图 1-1-1 《村口》列维坦 油画 30cm × 23cm

▲ 图 1-1-2 《小院》列维坦 油画 30cm × 23cm

在如图 1-1-3 所示的《农田劳作》中，画家把视平线放得很低，留出了大片天空以突出表现自然景物，其合理的布局、真实的形象证明了作者已具备准确把握和表现自然风景的能力。

▲ 图 1-1-3 《农田劳作》伊休韦里 油画 36cm × 25cm

15 世纪中后期，色彩风景还是作为人物画的背景出现，但其表现更加细腻、真实。如这一时期乔尔乔内的《暴风雨》生动形象地展示了天空乌云滚滚、雷雨交加、远处的城镇在闪电中显现、树木在风雨中飘摇的景象。他对自然风景的描绘之真实，使用的色调之精美令人赞叹不已。16 世纪，风景画完全从人物画中独立出来了。如图 1-1-4 所示的《雪中猎人》所表现的是城郊的冬日景色，画面朴实而又充满暖意，给人以身临其境之感，具有很强的装饰性。17 世纪，鲁本斯、伦勃朗、维米尔等画家在创作大量人物画的同时，还创造了一些刻画细致入微、真实而精到的色彩风景作品，这些作品是风景画走向成熟期的代表作品。

▲ 图 1-1-4 《雪中猎人》勃鲁盖尔 油画 34.5cm×24.6cm

▲ 图 1-1-5 《港口的风车和行人》勃鲁盖尔 42cm×29cm

▲ 图 1-1-6 《霍夫海滩》康斯太勃尔 42cm × 29cm

17 世纪，荷兰、法国出现了一批风景画家，其中雷斯达尔、霍贝玛为突出代表。他们的作品生活气息浓郁、构图严谨、形象独特且鲜明，对色彩风景画的发展产生了广泛而深远的影响。这一时期风景画的真实感、体量感、光感和空间感已经表现得很充分了，标志着风景画已经进入了成熟期。代表作品是西班牙画家格列柯创作的《托莱多风景》，这幅画从造型到色彩都具有鲜明的个性，有极强的表现性，直到二百年后表现主义和野兽派兴起才又出现了类似的风貌，所以格列柯被称为现代绘画之父。18 世纪中期至 19 世纪中期，英国出现了一批风景画家，如透纳、波宁顿、科特曼等，他们用不同的题材与多样的材料和技法把色彩风景画推向了新的高度。其中透纳擅长用强烈的明暗对比和虚实对比塑造出场面博大、气势恢宏、富于动感的经典作品；波宁顿以其清新、洗练、明快的画风令人耳目一新，他擅长用薄的几乎透明的油彩描绘出景物细微的变化，他的作品就像一位激情的指挥家，使丰富绚丽的景色交相鸣奏。

透纳在“光”“色”方面的独特表现给予了浪漫主义绘画以及印象派极为深远的影响。然而，当时艺术家的创新并未得到人们一致性认可。1840 年，当透纳的《奴隶船》在皇家艺术学院展出时，这幅充满奇特的想象色彩、拥有漩涡般笔触的作品被当时的艺评人称为“涂鸦灾难”，甚至有人认为他的作品是“毫无品味的愚行”。也许，作品能够超越时代的

艺术家往往需要享受“一个人的狂欢”。如今，透纳的创新得到越来越多的人的理解和尊敬，他在西方美术史上的地位也得到了新的评价，他对现代绘画的启迪与引领使他成为享誉世界的艺术大师。和透纳同时代的康斯坦布尔的作品朴实浑厚，善于捕捉大自然的光和色，表现出浓郁的生活气息，如图 1-1-7 所示的是康斯坦布尔的著名作品《白马》，这幅作品在现在仍是不可多得的精品。

19 世纪，在风景画创作中成就突出的画家人数众多，值得加以特别关注和研究的是有库尔贝、卢梭、杜比尼、米勒、柯罗、布丹等人。他们的作品各有特色，库尔贝的沉重、米勒的朴实、杜比尼的静穆、迪亚兹的奇险、柯罗的优雅让风景画创作充满生机。这一时期的画家对大自然的观察敏锐而深入，把写实主义推向了一个新的高度，从而导致了印象主义的出现，使风景画的表现力得到了空前的提高。同时，在这个时期，画家真实地面对自然进行观察、研究，在色彩写生的过程中把使用色彩表现形体、光影以及表现空间的技巧提高到了一个空前的高度。以莫奈、雷诺阿、毕沙罗、西斯莱等为代表的画家，强化了自然光色在特定条件下的表现关系，用具有明显笔触的色线、色点去塑造形象，使画面更为鲜明、生动。至此，风景画的表现技巧已较为完善，风景画也逐渐成熟起来，达到了较高的艺术层次。

▲ 图 1-1-7 《白马》康斯坦布尔 63cm × 45cm

▲ 图 1-1-8 《笛手》卢梭 61cm × 83cm

▲ 图 1-1-9 《降雪天气》西斯莱 97cm × 70cm

▲ 图 1-1-10 《去往森林的女人们》西斯莱 50cm × 35cm

▲ 图 1-1-11 《亚尔嘉杜之桥》莫奈 90cm × 68.5cm

▲ 图 1-1-12 《阿让特伊的下午》莫奈 80cm × 61cm

二、色彩风景画的主要流派与代表画家

1. 现实主义

19 世纪末 20 世纪初，以再现自然为主要课题的现实主义出现了，它比以往更客观、更直接地再现生活。代表画家是法国的库尔贝，他的作品建立在观察现实的基础上，他觉得画家应该去描绘他周围的生活和景色，他认为艺术唯一可能的来源就是画家自己的体验。库尔贝在发现生活中平凡的美和运用朴实的外光技巧方面给予了之后印象派的画家们以重要的影响。

2. 印象主义

印象主义在 19 世纪 60 年代至 19 世纪 70 年代以创新的姿态登上法国画坛。印象主义汲取了柯罗、巴比松画派以及库尔贝写实主义的营养，注重在绘画中对外光的研究和表

现，代表画家是莫奈。

3. 新印象主义

从新印象主义、后印象主义开始，色彩风景画进入了一个多元发展的时期。以修拉和西涅克为代表的新印象主义画家以色点来表现形体，展现了一种光怪陆离的画面效果，使绘画的真实逐渐从可视世界转向不可视的世界，从可触摸的真实转向不可触摸的真实，从而开创了一条通往 20 世纪的彩色之路。从如图 1-1-13 所示的修拉的代表作《大碗岛上的星期天下午》中可以充分领会这个画派的风貌和技法特征。

▲ 图 1-1-13 《大碗岛的星期天下午》修拉 98cm × 65cm

4. 后印象主义

后印象主义从印象主义的用光与用色中获得了诸多启示，但与印象主义有着本质区别。后印象主义是西方第一个现代艺术流派，具有“界碑”意义的代表画家有塞尚、凡·高和高更。

塞尚是一个善于在深入自然后，将视觉感受转变为可视符号的画家。他用色块和粗犷的线条来表现景物的稳固性，用具有几何形态的色块来表现大气流动的空间，而不是采用传统虚实变化的手法，如图 1-1-14 所示。

▲ 图 1-1-14 《奥维尔病房的四间房子》塞尚 59cm × 47cm

与塞尚对自然的态度类似，凡·高追求的是对自然的主观评价。凡·高十分重视色彩的表现力，他用有力而且富有韵律感的纯色线条来展现他似火焰般的心灵的跳动，如图 1-1-15 所示。他曾经说过：“我不是尽力地、精确地复制眼前的东西，所以我可以更为武断地运用色彩，这是为了强有力地表现我自己。”

高更也是一个用主观选择的物质符号来表现自己内在感情的画家。他着力对自然进行简化和概括，放弃了真实的三维空间，突出平面装饰的效果，充分发挥线条和色彩语言表达情感的活力。

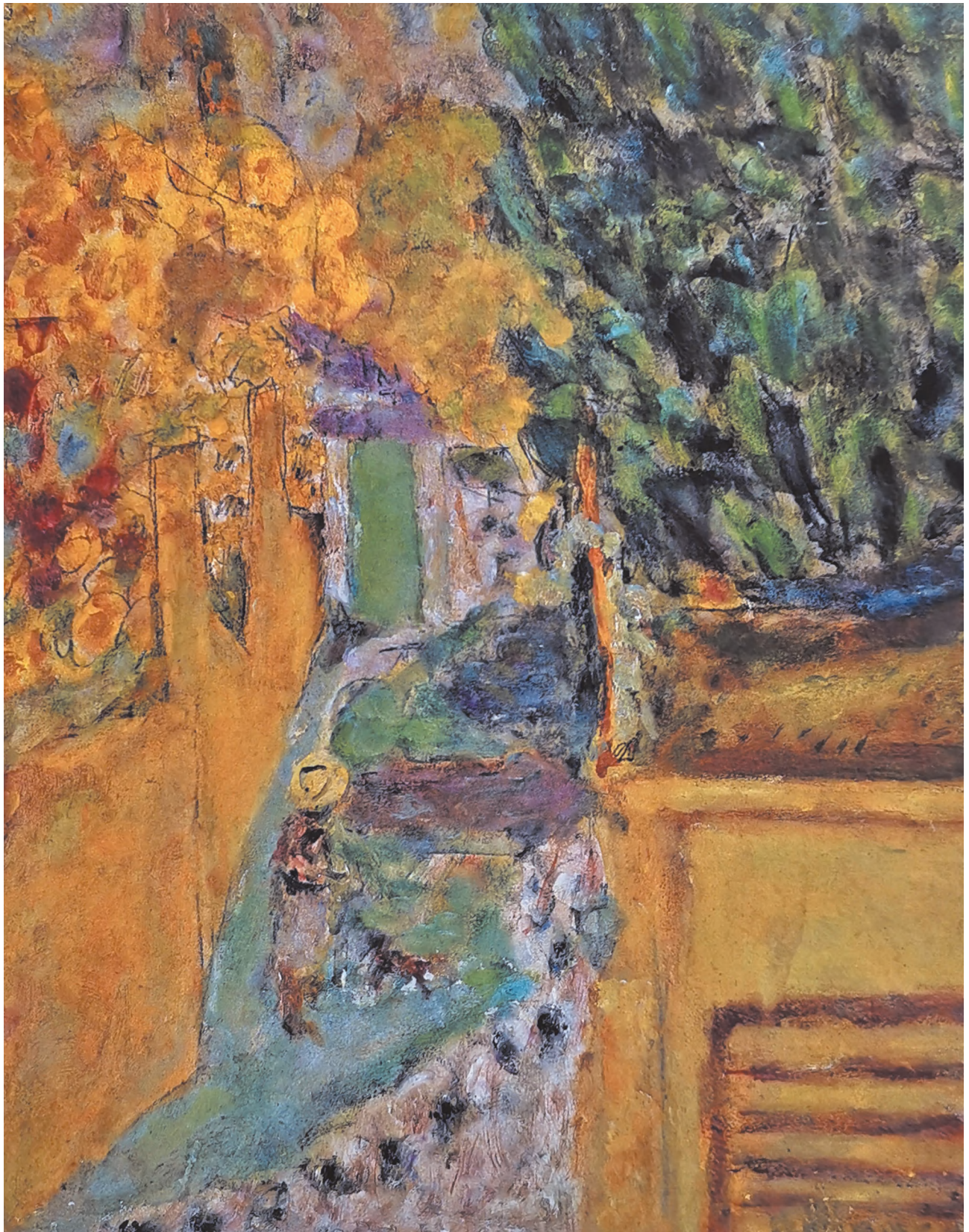
总之，他们三位都是不以描摹和再现自然为目的，而是着力通过形体和坚实的点、线、面来表现内心情感的表现型画家。

▲ 图 1-1-15 《橄榄树》凡·高 92cm×72.5cm

5. 纳比派

以博纳尔和维亚尔为代表的纳比派将绘画性与装饰性融为一体，继承和发展了后印象主义以来的诸多技法，使自然景物成为表现艺术感觉的象征符号，创造了一种既是象征的、综合的，又是装饰的绘画风格，从如图 1-1-16 所示的博纳尔的《坎内楼梯》和如图 1-1-17 所示的维亚尔的《公园》等作品可以明显地发现这一特征。

▲ 图 1-1-16 《坎内楼梯》博纳尔 62cm × 76cm

▲ 图 1-1-17 《公园》维亚尔 269cm×177cm

6. 表现主义

表现主义以强烈而狂放的手法诠释生活，隐含着一种骚动的本能，形态夸张是其主要特征，如图 1-1-18 所示。表现主义代表画家有蒙克、雅弗林斯基，他们的作品各具特色。

▲ 图 1-1-18 《卡尔约翰大街的傍晚》蒙克 112cm×79cm

7. 野兽主义

以马蒂斯、德朗为代表的野兽派，画风强烈、狂放、简约而且富有装饰性。马蒂斯的《开着的窗户》、德朗的《威斯敏斯特大桥》等作品可以让我们感受到这种令人为之震撼的绘画风格。

8. 立体主义

立体主义的色彩风景画作品相对比较少，他们彻底摒弃了透视和形象的约束，不按照普通的视觉逻辑完成作品，而是将分解的形象、破碎的物体重新组合，或者以平面的几何形组合塑造物象。代表画家有格莱茨、莱热。

除了上述这些流派以外，以波丘尼为代表的未来主义，以毕卡比亚为代表的达达主义，以米罗、达利为代表的超现实主义，以康定斯基为代表的“热抽象”和以蒙德里安为代表的“冷抽象”（几何抽象主义）及之后的抽象表现主义，等等，都有其各自鲜明的特点。概括地说，不同时期的作品都是在强化画家的主观情感，努力探索新的形式语言，从而创造出鲜明、奇异甚至怪诞的形式风格，使形式丰富的色彩风景画展现在大众面前。色彩风景画流派丛生也告诉我们，艺术语言不是单一的，只要用心去诠释，就能创造出属于自己的独特风格。

第二节 色彩风景画的种类与特点

色彩风景画按绘画材料分可以分为水彩风景画、水粉风景画、油画风景画和丙烯风景画。使用不同的绘画材料画出来的色彩风景画有不同的特点，具体如下。

一、水彩风景画的特点

水彩风景画调色的关键问题是如何保持和体现色彩的透明感，一般来说，调色时应尽量选用透明性能明显的颜色。水彩调色的最重要特点是在改变色彩明度时不用白色，而是主要靠用清水稀释颜色并经纸的白底衬托而获得，表现高光、白雪、白云、白色物体、明亮的局部等，常常使用留白或者是用留白胶事先预留。所以，水彩风景画调色要结合色、水、纸三者的特点，掌握三者相互融合的关系。

水彩画的用笔效果与用水的关系极大，与水粉用笔的摆、刷、拉、擦不同，水彩用笔多为提、顿、按、折、涂、扫、勾、点等方式，并通过渗化的水分使效果多样化。用毛笔作画时，笔触可借鉴我国传统水墨画、写意画的经验。水彩用笔的难点是控制笔迹与水渍，水渍的“硬边”是由于水分过多淤积而成的，其数量的多少要结合形体表达并注意适可而止。总的来说，用笔要事先有所“设计”，不宜反复涂抹，宁可用大笔作小画，也不用小笔作大画。

▲ 图 1-2-1 《北方》杨国林 水彩画 27cm × 19.5cm

▲ 图 1-2-2 《午后的秋天》杨国林 水彩画 27cm × 19.5cm

二、水粉风景画的特点

画水粉画使用的颜料属于水溶性颜料，由色粉配以树胶、白垩、甘油、水等制成，使用时需以清水稀释颜料，调和着色。水粉材料由于是含有水和胶的粉质颜料，色泽明

快、清新、鲜丽，视觉肌理轻盈、典雅，表面呈现和谐统一的亚光效果，如果画得恰到好处还可以呈现出柔和的绒层状态。水粉风景画可以画在各种无油质的纸或纸板上，也可画在经过处理的布或木板上，非常适合用于风景写生。水粉画颜料具有不透明属性，遮盖力非常强，因此它既能画在白色透明的底面上，也能画在有色不透明的底面上，特别适合初学者。

三、油画风景画的特点

油画是西方绘画中的一个主要画种，它是用油质调和颜料在经过处理的布、木板、厚纸板或墙面上绘画的一种绘画形式。油画颜料是用一种特制的调色油来调和的，可以互相覆盖，还可以采取透明画法。油画画面干燥的时间不快不慢，能充分进行加工制作，因此更加容易掌握，表现力强，这些性能和特点使油画成为一种最善于再现多彩世界的视觉印象艺术。油画能把构成自然中的各种造型因素全面地、综合地表现出来，这种综合表现的效果和我们现实生活中所看到的景象相比显得十分逼真，这一特征成为油画的本质特征之一。

四、丙烯风景画的特点

丙烯风景画的着色方法有先薄后厚与先厚后薄两种。先薄后厚的方法是先以水分充足的稀薄颜色铺大体色调，以颜色的渗化融合形成画面的氛围，然后逐渐用稠厚的颜色在底色基本干后在画面上叠加，深入刻画。先厚后薄的方法即开始时使用最浓厚的颜色以体现出画面的力度与颜色基调，等到色层干后再小心细致地以透明、半透明色进行覆盖罩染，取得细腻、丰富的层次与色彩效果。当然，在实际作画过程中，厚与薄的技法处理往往需要反复数次、交叉运用。

用丙烯颜料作干画技法处理时，其笔触可能不如水粉颜料强烈、结实，粘稠度也不够明显，为达到表现的力度，可画得较为跳跃欢快，增强对比度。作湿画技法处理时，丙烯颜料能够十分流利地完成各种连接、叠加、晕染泼色，但为改变其水色相撞后渗透融合程度不如水粉颜料流畅的状况，可稍蘸一点丙烯调和剂以增加变化效果。一般来说，丙烯颜料极易涂得平均，因此在作画中应有意拉开干画与湿画之间的距离，加强技法对比，要注意丙烯颜料在色彩风景写生中，颜色干后会变暗，所以要在画之前对所表达的色彩作出预判，避免因缺少视觉差异而显得过于平弱、少有生气。

第三节 色彩风景写生的方法

一、选景

1. 色彩风景写生选景的重要性

在色彩风景写生的过程中，首先要考虑的是选景的问题，即在丰富多彩的大自然中定格你想画的部分。选景大体上决定了画面中物象的主次关系；选景的角度不同会使人们在写生时产生不同的视觉体验和心理感受。

在角度选择过程中，高度的选择对画面的构成影响很大，高度不同，俯视和仰视的角度自然不同，会形成不同的画面，画境的形成也与此有关，如图 1-3-1 和图 1-3-2 所示。

▲ 图 1-3-1 《远山之一》杨国林 水彩画
18cm × 12.5cm

▲ 图 1-3-2 《远山之二》杨国林 水彩画
18cm × 12.5cm

2. 色彩风景写生如何选景

色彩风景写生的选景主要依赖平时的写生经验和对自然美景的感受能力。

在开始阶段，应从简单的景色入手，在不断的实践中逐步提高选景的水平、提升选景的能力。选景不在于空间的庞大、内容的复杂，一个很常见的景色在光线、时间、心理的作用下也能让人感动。写生选景的判断会随着实践经验的积累而越来越成熟，没有经验的初学者常常到处乱跑却还是不能肯定自己想要画什么，而有心的观察者、对色彩敏感者则可以就地取景。多方面观察大自然，城市景观、乡村田园、海岛渔村、山川河流等都可以成为我们写生的对象，如图 1-3-3 至图 1-3-8 所示。

选景时要多寻找自然界中美的元素，先从小而精美的角度入手，这样我们能够相对容易地把握对色彩的表现，能够更加专注画面。等有了一些写生经验之后，在选景时可以逐渐放大角度，使画面变得更加丰满。在选景过程中，可通过对实景的取舍、移景、概括来重新组织画面，在实景的基础上创造更加符合心理预期的美。

要从纷繁的大自然中选择景物来表达并非是一件容易的事，对于初学色彩风景写生的人而言就更加困难了。所以要在平时多观察自然，提高对自然景观的认识和感受能力，多欣赏绘画大师笔下的色彩风景写生作品，提高自身的审美能力和素养，养成良好的审美品位。

▲ 图 1-3-3 《门口的风景》杨国林 水彩画
18cm × 12.5cm

▲ 图 1-3-4 《路边》杨国林 水彩画 18cm × 12.5cm

▲ 图 1-3-5 《村庄》杨国林 水彩画 38cm × 28cm

▲ 图 1-3-6 《牧场》杨国林 水彩画 37cm × 27.3cm

▲ 图 1-3-7 《必经之路》杨国林 水彩画 37cm×27.3cm

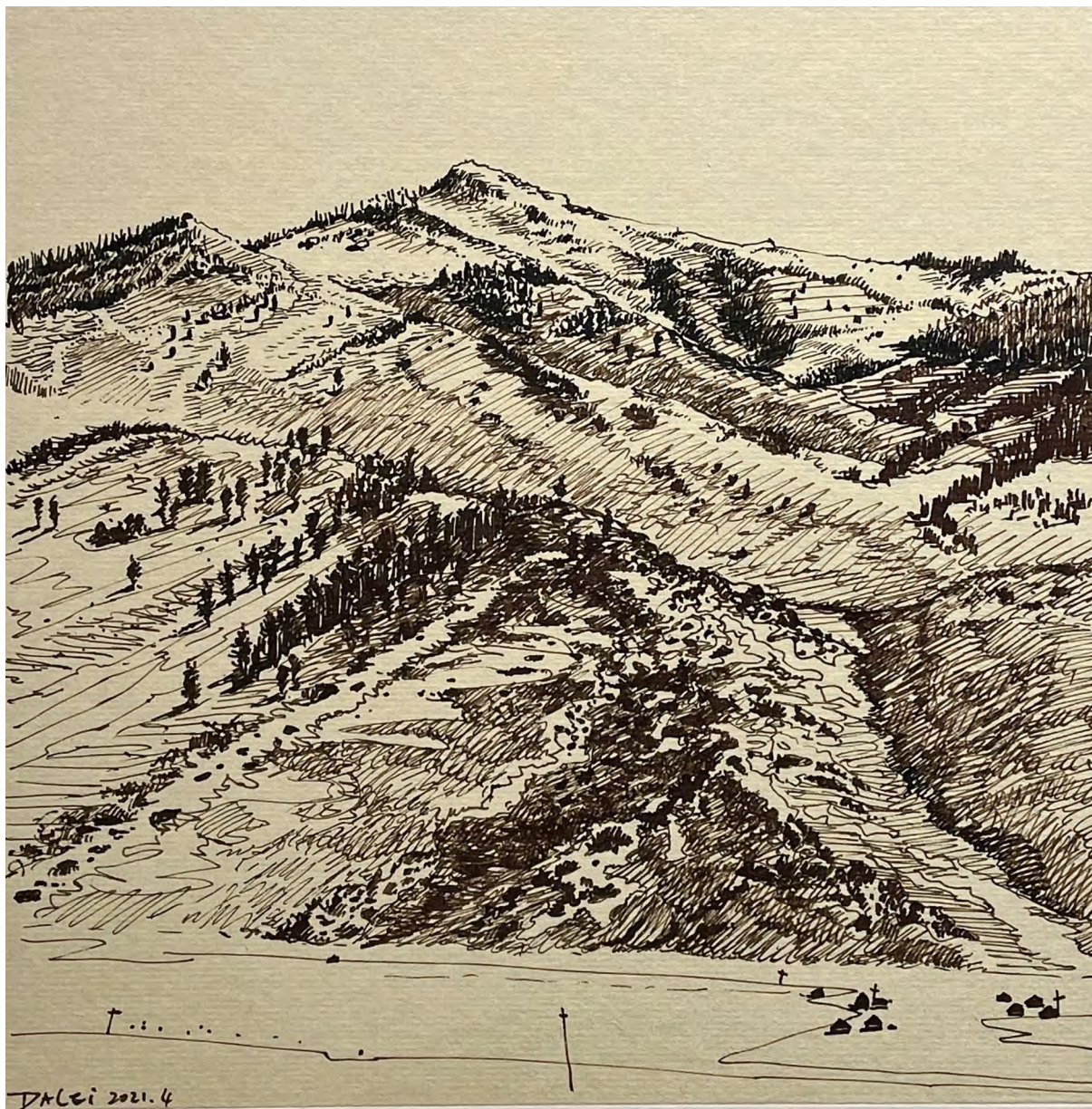

▲ 图 1-3-8 《秋收》杨国林 水彩画 37cm×27.3cm

二、构图

1. 构图的含义

构图就是安排摆放图片中元素位置的意思。在色彩风景写生中，构图就是将自然形态（形象）和非自然形态（抽象）的结构特征，通过绘画要素的线条、明暗、色彩组合在同一画面的结构关系之中，并以形成视觉的感受和表达统一、审美意识和主观理性统一为目的，表达作者个性化的创作意图。构图是学习色彩风景写生表现技法的基础。如图 1-3-9 和图 1-3-10 是构图的速写练习。

▲ 图 1-3-9 《天山路系列之一》殷大雷 钢笔速写 20cm × 20cm

▲ 图 1-3-10 《天山路系列之二》殷大雷 钢笔速写 20cm × 20cm

2. 构图的形式

现代色彩风景写生作品中的构图形式主要有两种：一种是包含传统绘画要素，具有规律的构图形式，如平行构图、垂直构图、斜线式构图、交叉式构图、曲线式构图等；而另一种则与传统意义的构图形式完全不同，即抽象风景绘画构图，其特点在于打破传统绘画构图形式的限制，强调无固定规律、形式的构图原则，以个性化思维表现意识的过程形成，如即兴、意向、自然、扩张等构图的心理趋向，简单地说，现代色彩风景写生作品更强调构图的创造性、联想性和随意性。

3. 色彩风景写生构图

色彩风景写生既是人们对自然界色彩变化和形态特征进行观察、认识、训练及提高的手段,也是培养人们对大自然产生审美感受的过程,吸引了许多画家和绘画初学者。色彩风景写生构图的作用不仅限于提高风景画的观赏性和写生技能,它在许多绘画作品里作为主体背景空间的辅助形式也有着不可估量的作用。自然界的物象千姿百态,充满了无限生机和变化,其形态和构成都具有各自不同的生命特征,是处于运动状态下的具有空间、色彩反映的形式,而色彩风景写生过程需要我们在变化丰富、缤纷繁杂的自然空间景物里寻找自己感兴趣的部分,并且在构图中重新组合。色彩风景写生并不需要将自然景物的每一个细节都带到画面里来,而是用最概括、最简练的方式将观察和感受到的景物整体的形和色彩归纳为几个层次的组合,即近、中、远三个距离,使画面产生色彩空间感的构成因素确定下来。从如图 1-3-11 所示的作品中我们可以看到色彩由近到远形成的各层次的冷暖变化所构成的空间关系。

▲ 图 1-3-11 《秋阳》杨国林 水彩画 18cm × 12.5cm

(1) 色彩风景写生构图与其他构图的区别

静物与肖像画写生构图强调的空间形态是向主体聚集、突出主体,并在视觉上产生收缩感。而色彩风景画写生的构图则有所不同,它在视觉上力求画面三维空间形态得到最大限度的扩张和延伸,即使是以近景为主体的构图也不能缺少这一因素,因此在色彩风景写生时,通常习惯采用适应我们视觉感受的最佳篇幅的画面进行构图。如图 1-3-12 所示的这幅作品构图中形成的视平线交叉使画面的深远与宽阔具有扩张感。当然并不是所有风景画的构图都要借助画幅的宽度来表现空间的深远,如近景写生中的建筑、街景、农家、院落、公路、树林、港湾等既可以采用长方形构图也可以采用正方形构图,如图 1-3-13 和 1-3-14 所示。

▲ 图 1-3-12 《远山》杨国林 水彩画 18cm × 12.5cm

▲ 图 1-3-13 《晚风》杨国林 水彩画 38cm × 29cm

▲ 图 1-3-14 《哈同》杨国林 水彩画 25cm × 39cm

（2）色彩风景写生构图的类型

①全景构图。

在色彩风景写生中，全景构图是指景物、空间、色彩等有形的自然因素在同一画面中的组合构图。如为了表现大海、草原、田野、山脉等，使画面具有深远和宽阔的空间感，构图往往由天、地、物三个基本形态组成，缺一不可，但三者 in 构图结构中所占的区域面积大小也是决定画面空间感的重要因素。所以在全景构图时首先要观察、归纳，确定色调，确定景物变化的近、中、远三个色彩层次（近——暖、亮、纯，远——冷、暗、灰的变化规律）的划分，以强调色彩的前伸与后退关系。通常我们习惯将构图的视平线确定在画面的三分之一处，最大限度地确定风景构图的视觉空间，同时减少远景（冷色）在构图中的面积，以强调景深（冷色）的后退感，使近景（暖色）产生前进感，如图 1-3-15 所示。当然，留出更多的天空或地面不是唯一的构图手法，还可以用改变视平线的办法来确定画面空间。确定了基本的视平线后，我们要考虑如何布局构图中千姿百态的自然景物。可以尝试在构图中上下移动或者左右移动景物的位置，进行多角度变体构图的画面的组合，形成天、地、物之间的疏密穿插与均衡呼应，注意景物近大远小的基本透视关系。在全景构图过程中还要注意色彩、明暗对比的构成关系，通过增强或减弱来强调风景构图的主题，如图 1-3-16 至图 1-3-19 所示。此外，在全景构图的写生除了要准确反映自然景物形态外，还应充分反映生命与自然的基本关系，体现我们对自然的真实感受，这样，我们所描绘的作品才具有内在的价值。

▲ 图 1-3-15 《风的季节》杨国林 水彩画 39cm × 13.5cm

▲ 图 1-3-16 《西格木》杨国林 水彩画 25cm × 25cm

▲ 图 1-3-17 《北方景色》王建彬 水彩画 20cm × 20cm

▲ 图 1-3-18 《村口》杨国林 水彩画 25cm × 25cm

▲ 图 1-3-19 《北方小景》王建彬 水彩画 20cm × 20cm

②近景构图。

近景构图与全景构图有所不同的是，近景构图主要选择以近距离的空间景物为表现主体，如农家庭院、山间小溪、街景、树林等，并不强调画面空间的深远和宽阔，不同于草原、大海的全景构图。如图 1-3-20 所示，由于画面表现视距空间的主体改变，因此构图时便不能把过多的空间留给天空或远景，但这又是近景构图必不可少的画面构成因素。近景构图强调的是对主体景物细节的刻画，并从中寻找对比节奏变化和均衡呼应关系，值得重视的是近景构图中依然不能缺少近、中、远三个层次的基本关系，也就是我们常说的画面要有“空气感”，否则会使画面堵塞。近景构图写生中的某些表现规律与静物及肖像画写生类似，如突出景物主体与细节，概括背景，注意明暗、线条及色块的穿插均衡关系，强调画面气氛的营造，等等。近景写生还有一个需要重视的因素，那就是画面的趣味性和生动性，在作品中合理地将人和一些小动物带入构图中，可以使单一的画面充满生机和生活的情趣，同时起到稳定、补充构图的作用，如图 1-3-20 至图 1-3-23 所示。

▲ 图 1-3-20 《春暖》邹迎双 水彩画 38cm × 56cm

▲ 图 1-3-21 《晴空》邹迎双 水彩画 38cm × 56cm

▲ 图 1-3-22 《旧地》杨国林 水彩画 78cm × 56cm

▲ 图 1-3-23 《河北的石头房子》杨国林 水彩画 78cm × 56cm

③场景构图。

色彩风景写生中的场景构图是色彩风景写生其他构图类型相组合的构图形式，场景构图包括风景及人与物的形态组合，同时还具有创作因素。在场景构图中，人与景、景与物的组合是其构图的主体和主要特点，具有传统的构图形式，在画面构图形式上变化更为自由丰富，形成多视角、多交叉变化的构图形式。

能够在色彩风景写生中组织好人与景、景与物的构图关系是需要经过长期的写生训练才能掌握的。场景构图是综合性的构图表现形式，包含了诸多创作因素，是在风景写生过程中首先必须掌握具备的基本构图组织能力。场景构图在写生中常与人类的生活行为联系在一起，强调自然状态下人与自然和谐的气氛。场景构图包含着以创作为目的的构图原则，并不强调空间与透视的绝对作用。如卢梭、勃鲁盖尔的作品构图专注的是表现自然与人类生活，而不是机械地按照透视规律中的远近空间关系进行构图。赵云龙老师的许多作品就是在写生当中加入了自己的创作元素，如图 1-3-24 和图 1-3-25 所示。

▲ 图 1-3-24 《威尼斯印象 NO.37》赵云龙 65cm × 55cm

▲ 图 1-3-25 《苏州印象 NO.7》赵云龙 35cm × 53cm