

◎ ◎ 全国高职高专艺术类规划教材 ◎ ◎

QUANGUO GAOZHI GAOZHUAN YISHULEI GUIHUA JIAOCAI

色彩风景

衣国庆 易晓浪 文健 ◎ 主编

中国建筑工业出版社

全国高职高专艺术类规划教材

色彩风景

衣国庆 易晓浪 文 健 主 编

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景 / 衣国庆, 易晓浪, 文健主编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2008

全国高职高专艺术类规划教材

ISBN 978-7-112-10178-8

I. 色… II. ①衣…②易…③文… III. 水粉画: 风景画—技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 087533 号

本书共分为五章:第一章对风景绘画的发展过程以及在整个绘画发展史上对风景艺术影响较大的部分艺术流派作了简要的介绍;第二章对油画、水粉、水彩和现代材料等一些美术材料和技法作了分类的介绍;第三章由自然风景为突破点重点介绍了色彩与自然的关系,通过自然风景来认识色彩;第四章是以自然风景为线索对形式美法则的介绍;第五章是大师作品和色彩写生习作、创作的作品赏析,通过欣赏来加深对色彩的理解。

本书的编写有独到的视角,是从风景的角度去认识色彩和形式美法则,自然风景与绘画风景相结合,辅以大量的风景摄影图片和风景绘画作品,提出了很多全新的艺术观点。本书适用于专业院校的师生和业余美术爱好者,既可以作为绘画类的技法学习参考,又可以作为设计专业的色彩学科的教学参考和学习。

* * *

责任编辑 常 燕

全国高职高专艺术类规划教材

色 彩 风 景

衣国庆 易晓浪 文 健 主 编

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

广州恒伟电脑制作有限公司制版

广州市一丰印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 8 $\frac{3}{4}$ 字数: 204 千字

2008 年 12 月第一版 2008 年 12 月第一次印刷

定价: 42.00 元

ISBN 978-7-112-10178-8

(16981)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

前言

田园牧歌式的生活离我们越来越远。这是一个飞速发展、日新月异的信息时代,我们为此也付出了许多沉重代价,那就是米勒笔下的黄昏牧场、柯罗眼中的田园采摘,现在只能在美术馆的画展中或者画册上见到。一直有那么多人迷恋风景绘画,也就是因为每幅风景中都有一片净土。我们的生命之根就深扎在凡高赤脚踩踏过的田地中;塞尚冒雨蹒跚走过的林荫道上……寻找千年风景绘画艺术的发展过程,就是寻找我们的生命记忆,这些大大小小的画作承载了人类太多的情感。

多年来对色彩与风景的追索,让我们越来越觉得它们的可贵,尤其是在这个物质极大丰富,精神生活却日渐匮乏的时代。学画伊始,我们大都在接受构图、起稿、铺大色调等等这样的所谓标准美术技法步骤,但却也奇怪,身边画得好的师友,大都没有这样去循规蹈矩。大自然的风风雨雨,远远不是学点标准的构图和技法知识就可以驾驭得了的,所谓“形而上道,形而下器”,艺术之道不是靠标准的理论可以教授的。而我们的许多学生,往往总想寻求一条捷径去学习美术,这种出发点是应该彻底扭转的。

本书的出发点和重点都是以风景绘画为载体的,但在此背后有一条更重要的线索,那就是学习美术首先要学会欣赏美术作品,也就是个人审美素养的提高。诚然,技法是取得好的画面的前提,但不是最终的目的。色彩是艺术表达的一种最直接有效的方式,学习色彩也有很多方法,但以风景绘画作切入点来学习色彩不失为一个好的方法。很多人认为,只有学习纯美术的人或者专门致力于风景绘画的人才能去画风景,这是非常片面的。在自然中寻找和学习色彩,有着丰富的视觉资源,可以从大自然中提取更多形式美的因素和寻找到更多的灵感。而作为造型艺术,不管是哪个专业,对色彩和形式的学习都是不可避免的,通过色彩写生去训练,不失为一个必要的方法。

本书从风景绘画的角度来认识色彩、学习色彩,通过循序渐进的方法由浅入深引导学生对色彩知识的把握。在编写过程中得到了广东白云学院、广州白云技师学院领导及同仁的大力支持和配合,在此表示感谢!由于时间所限,在编写此教材中造成的疏漏与错误,希望广大读者批评指正。

目 录

第一章 色彩风景的发展	1
第一节 色彩风景发展概述	1
第二节 色彩风景发展中的风格流派代表	3
思考题	20
第二章 色彩风景技法分析	21
第一节 工具的介绍和使用	21
第二节 色彩风景技法与材料的应用	24
课题练习	37
第三章 风景与色彩	38
第一节 大自然色彩	38
第二节 绘画色彩	53
课题练习	64
第四章 色彩风景与形式美法则	65
第一节 基本造型元素	65
第二节 自然秩序与画面形式	73
第三节 画面的对比与协调	77
课题练习	82
第五章 风景作品赏析	83
第一节 名家作品分类欣赏	83
第二节 风景写生与创作	117
课题练习	126
后 记	127
参考文献	128

第一章 色彩风景的发展

艺术类专业不同于其他的专业，有着太多的不确定性和强烈的个性色彩，所以艺术类专业的教学也应该顺应这个特点，不能过多地停留在刻板的说教上，应该先从启发心智开始，让学习者有开阔的视野和良好的素养。而对色彩风景发展过程的了解正是打开艺术心灵门槛的一把万能钥匙。

第一节 色彩风景发展概述

一、色彩风景绘画的起源与形成时期

对风景的描绘是人类探索自然的直接方式，有记载的最早的风景画是古埃及的壁画《有鱼池的庭园》（大约公元前 1580 年）。在希腊的古典时期，绘画艺术就已经很兴盛，但那时的风景只是人物绘画的背景，还没有真正纯粹的风景画。

在西方很多神话故事和宗教题材是在大自然当中展开的，因此西方画家较早地注意到了自然中的美景并开始重视景物的表现。所以像我们看到的许多肖像作品，画面主体背后就是非常精致优美的田园风景。

随着社会的进程，人们逐渐从宗教的神权和政治压制中解放出来，爱美的天性使更多画家青睐于自然的风景，于是作品中风景的地位越来越重要，画家都倾向于能够将景物真实地再现出来，这时候的风景逐渐从宗教题材的理想化向自然的真实转变，乔尔乔纳（约 1476~1510 年）是风景画迈向独立的重要代表，在他的作品里风景和人物同样重要，有的作品风景甚至已经超过人物成为主体。

二、色彩风景绘画的独立和发展时期

17 世纪是风景画发展进程中的关键时期，从荷兰开始形成了完全独立的风景画。荷兰画派的艺术家们描绘了沙丘、海滩、风车、牛群等等这些典型的荷兰风光，其中最杰出的风景画家是雷斯达尔（约 1628~1682 年）和霍贝玛（1638~1709 年）。从 17 世纪一直到 19 世纪这段时间，尽管风格上有着很多的变化，但总体上是倾向写实风格的，即对客观忠实的描写。但是从宗教的理想转变成客观的真实也是经历了很长一段时期的发展。在荷兰画派为代表的一些作品中，不仅把握到再现自然的真实，而且注重细节与整体的关系，达到完美和谐的新境界。

三、色彩风景绘画的持续发展和兴盛时期

经过长时间的发展，风景画在 19 世纪进入全盛时期。在英国，文学艺术上的浪漫主

义思潮促进了艺术家在绘画中注重情感的表现,风景画的发展是英国美术史上最重要的事件,它对整个西方美术的进程都发生了影响,代表画家有特纳(1775~1851年)和康斯特勃尔(1776~1837年)。

19世纪30~40年代,法国枫丹白露森林小镇巴比松吸引了许多画家,他们在这里聚集写生,产生了影响巨大的巴比松画派。其中最有影响的画家有卢梭(1812~1867年)、杜比尼(1817~1878年)、柯罗(1796~1875年)、米勒(1814~1875年)等等,他们“回到自然”的主张使风景画创作获得了新的生命力。柯罗的名言“面向自然,对景写生”是巴比松画派遵循的方向。另外还有被称为美国风景画派的“哈得孙河画派”也显露出自己的风格,表达出一种怀旧和浪漫的情绪。其代表画家是杜马斯·科尔(1801~1848年)和杜兰德(1796~1886年)。

这个时期的风景画注重写生,强调对外光、空气的描绘,同时透入自然的深处,挖掘自然的生命力,特别是巴比松画派,对后来的印象主义产生了巨大影响。

四、色彩风景的转折与多元发展时期

在19世纪现代光学理论启发下,吸收了巴比松画派营养的后印象主义诞生了,“印象主义”这个名字的来源是风景写生画家莫奈的《日出·印象》这幅作品。光学的新发现改变了画家对事物的看法,新的理论告诉我们,物体是没有固有色的,作画全凭视觉印象。由于极端重视感官经验,所以认为光线和色彩是作品中最重要的部分,这种改变使风景写生作品进入了一个全新的阶段,这也是现实主义艺术向现代艺术迈进的一个重要环节。

印象主义风景画家的代表是莫奈(1840~1926年)、西斯莱(1839~1899年)等。在印象主义之后,又出现了“新印象主义”和“后印象主义”派别,其中“新印象主义”也被称为“点彩派”,发起人是修拉(1859~1891年),他们将颜色简化,靠颜色的并置来获得视觉混合的光影效果。

后印象主义画家强调抒发自我感受,强烈的内心化和个性化是他们创作的特色,其中塞尚(1839~1906年)被称为“现代艺术之父”,从此之后整个绘画艺术包括风景绘画走向了多元化时期。这个时期的重要艺术家有强烈抒发个人情感的凡高、作品有装饰性画风的高更、喜欢用互补色的塞尚等等,这些画家在风景画中取得了很高的成就。

20世纪以后随着社会的发展,出现了很多具有前卫和先锋特色、与传统美术分道扬镳的各种美术思潮和流派,风景绘画也在这个大的气候中向更多元的方向发展,赋予了更多的形式和意义,而且全世界各个民族的艺术形式也有了更多的交流和融合,比如俄国的康定斯基(1860~1944年)用点线面的抽象语言表现自然景色;中国的赵无极(1921—)将自然界的各种元素重新组合、加工,赋予了风景更深层次的思考。

色彩风景画的发展、各写生流派的兴衰主要是在欧洲诸国之间展开,但其他的艺术形式,比如日本的浮世绘、中国古代的山水画也是以表现世俗社会和自然风景为主,而且自成流派,也有属于自己的风格特点。总之,风景绘画和风景写生在这个时代里有着更丰富的表现空间,许多艺术家的努力确立了风景画在美术史上的重要地位。

第二节 色彩风景发展中的风格流派代表

毕加索说：“在艺术中，既没有过去，也没有将来。”任何时期的绘画都是人类视觉与思想体验的缩影，风景艺术也不例外。追溯整个风景艺术的发展过程，就像走入一个巨大的原始森林一样，可以欣赏到任何时期的风光，可以有许多意想不到的发现。

一、佛罗伦萨画派

意大利文艺复兴时期在经济和文化中心佛罗伦萨形成的一个重要画派。该派以资产阶级上升时期的人文主义思想为主导，用科学方法探索人体的造型规律，吸取古代希腊、罗马的雕刻手法应用在绘画上，把中世纪的平面装饰风格改变为用集中透视、有明暗效果和表现三度空间的画法。在以宗教神话为主的题材中，把抽象的神像画成世俗化的合乎新兴资产阶级要求的理想的人，成功地创造了人物画新风格。除了油画外，当时多创作大幅湿壁画，主要为宫廷、教会和资产阶级上层服务，从而改变了欧洲中世纪绘画的面貌。初期代表画家有乔托、马萨丘、乌且罗等，盛期以达·芬奇（图 1-2）、米开朗琪罗、拉斐尔（图 1-4）等画家为代表，佛罗伦萨画派的最后一位代表是波提切利（图 1-3）。乔托在《逃亡埃及》（图 1-1）中追求真实的场景，开始探索写实的技巧，第一次按照自然的法则拉开了人物与背景景物之间的关系，有了初步的透视关系。这个时期的绘画中风景都是以背景的形式出现在画面上，但风景画面已经非常优美。

图 1-1 乔托 壁画

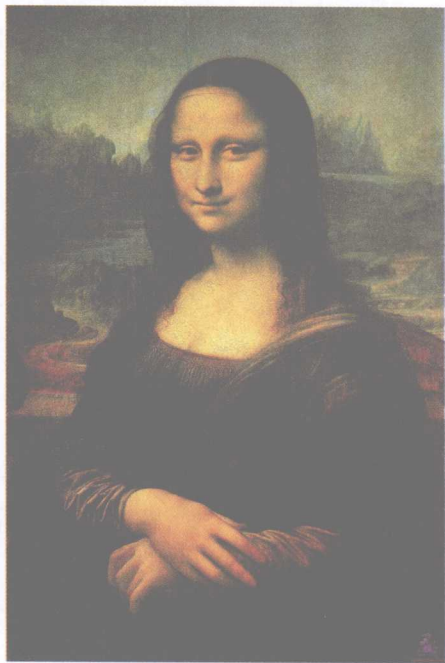

图 1-2 达·芬奇 油画

图 1-3 波提切利 油画

图 1-4 拉斐尔 油画

二、威尼斯画派（16 世纪）

威尼斯画派也是一支影响巨大的美术流派。威尼斯是 15 世纪地中海最大的商业中心，城市中充满了繁华的世俗气氛，这里风光美丽，湛蓝的海水与富丽堂皇的商船交相辉映（图 1-5），吸引了艺术家的目光，表达的重心开始向风景偏移。佛罗伦萨画派注重素描和用线造型，威尼斯画派更加注重色彩；佛罗伦萨画派注重理性，追求严谨、崇高的风格，而威尼斯画派注重情感的表达，追求轻松、随意、享乐、抒情的审美趣味。

图 1-5 摄影 威尼斯风光

在威尼斯画派中，乔万尼·贝利尼（约 1430~1516 年）被认为是创始人，他注重自然风景的描写，在晚期作品《众神聚宴》（图 1-6）中大胆地采用外光，把自然风景诗意化，色彩明快，画面带有宁静淡雅的情调。乔尔乔纳（约 1476~1510 年）是第一位杰出的画家。瓦萨利在乔尔乔纳死后写道：“大自然赋予他如此轻而易举和顺利成功的天姿，他的油画和壁画中的色彩忽而活泼鲜明，忽而柔和平稳，并且把从明到暗的过渡画到如此程度，以至于当时的许多优秀大师都承认他是一个生来就使人体富有生气的画家。”他对大自然的色彩变化有着超凡敏锐洞察能力和表现能力，他的目光能透过千变万化的阳光，捕捉到色彩变化的精髓，并且能生动地呈现在画布上。其代表作《田园合奏》（图 1-8）是一曲美丽自然的人生赞歌。

提香·韦切利奥（约 1487~1576 年），出生在威尼斯北部风景秀丽的山区小镇卡多莱，是位天才画家，他用色大胆，色调极其丰富、微妙和明快；他的笔触热情奔放、流畅自如、不拘陈规；画面响亮而又和谐，洋溢着生命的活力和雄浑、华贵之美。提香也被称为西方油画之父。

图 1-6 乔万尼·贝利尼 油画

图 1-7 乔尔乔纳 油画

图 1-8 乔尔乔纳 油画

图 1-9 提香 油画

三、尼德兰画派

15 世纪尼德兰绘画的重要特点是对传统的宗教主题给予人文主义的表现。这时画家们在木板画上使用了经过改进的油画方法，取得丰富、厚重、明亮、透明的色彩效果，受到欢迎。在教会和富有市民的支持下，尼德兰画派成为有特色的、在国际上与意大利画派分庭抗礼的有影响的画派之一。罗伯特·康宾和扬·凡·爱克是尼德兰画派的主要奠基人。康宾的艺术具有明显的市民文化特征，著名作品有《受胎告知》、《耶稣诞生》等，康宾的作品经常对街景进行细致精彩的描绘，还有他在《耶稣诞生》等作品中对阳光的描绘可以看出后来形成独立绘画体裁的尼德兰风景画的端倪。

在尼德兰绘画新风格的建立中扬·凡·爱克起的作用最为突出。他是从人文主义的角度来描绘世界的最有代表性的画家。他不仅对油画方法作了重要改进，而且在肖像画、风俗画、风景画方面都有所成就。约阿希姆·帕提尼尔虽然不是独立的风景画创作者，但他的作品中风景占据了主要画面，他为风景画成为独立绘画科目奠定了基础。

彼得·勃鲁盖尔（约 1525~1569 年），一生以农村生活作为艺术创作题材，人们称他为“农民的勃鲁盖尔”。他善于思想，天生幽默，喜爱夸张的艺术造型。他是欧洲美术史上第一位农民画家。勃鲁盖尔在风景画方面作出了突出贡献，他的许多作品中人物几乎是次要的，他喜欢全景构图，描绘美丽田园景色，代表作《雪中猎人》（图 1-13）、《暮归》等。《雪中猎人》是一幅深远的有人物活动的风景画，画家似乎是站在山顶上看着山

下的猎人，透过猎人远视全景。山坡和地平线都以对角线形式交叉组合形成画面，从而构成伸向低谷的变化多端的斜坡。由于恰当的远近透视处理，使画面具有深远的空间感和空气感。画面动静处理十分巧妙，浓重的树木类似剪影般屹立于前景，白雪覆盖着沉睡的大地，肃穆宁静，而穿越于林间的猎人和机灵的猎狗、远处冰河上溜冰者的身影以及空中飞翔的小鸟，使沉静的山野充满生机。画家基本上是采用黑白灰色调的对比塑造自然、人物、空气和光，给人以寒冷且透明的感觉。凡熟悉欧洲地理环境的人都认为，画家所描绘的正是尼德兰地形的特殊风貌及其美丽的容姿。勃鲁盖尔对大自然的深情描绘，使他成为尼德兰民族现实主义风景画的创始人。

图 1-10 罗伯特·康宾 油画

图 1-11 罗伯特·康宾 油画

图 1-12 罗伯特·康宾 油画

图 1-13 彼得·勃鲁盖尔 油画

四、荷兰画派

17 世纪的荷兰经济繁荣，文化昌盛，言论和信仰都空前自由，繁复奢华的艺术已不为社会所青睐，新的文化气氛培养出了杰出的艺术家，荷兰画派应运而生。它继承了 15、16 世纪尼德兰民族艺术传统，以写实、纯朴为其特点，很少受到当时流行于欧洲的巴洛克风格的影响。如何反映人的现实生活、人的情感与愿望，就成为荷兰画派多数艺术家关心的主要课题。他们把自己的目光投向多彩的现实世界，用画笔描绘周围的日常生活和他们熟悉的各阶层人物以及美丽的自然景色。

图 1-14 霍贝玛 油画

图 1-15 雷斯达尔 油画

图 1-16 雷斯达尔 油画

图 1-17 霍贝玛 油画

17 世纪是荷兰风景画发展的关键时期，风景艺术完全独立。由于市民美化自己生活的需要，风景画也进入市场，从另外的角度促进了风景艺术的发展。

与哈尔斯（约 1581~1666 年）、伦勃朗（1606~1669 年）和维米尔（1632~1675 年）同时代的画家们都被习惯地称作“荷兰小画派”。这是一个很有趣的名称，它准确地概括了 17 世纪荷兰美术的与众不同之处，即荷兰画派包括着许多支派。伦勃朗被称作光与影的大师，创作了举世闻名的《夜巡》，维米尔是典型的荷兰风俗画家，被称作“荷兰小画派”的代表。17 世纪荷兰风景画中人物形象和故事情节已经完全消失，他们的风景画体现浓郁的生活气息。其代表有雷斯达尔（约 1628~1682 年）和他的学生霍贝玛。雷斯达尔的作品气势雄伟，充满激情；霍贝玛则展示了乡村的宁静与妩媚，如田园诗歌一般充满浪漫气息。

五、巴比松画派

19 世纪中叶，在巴黎近郊有一个极为普通、安静的小山村，位于枫丹白露森林的进口处，它有着肥沃的土地，大片的森林，潺潺的流水和各种奇花异草。这个普通的山村叫巴比松村，因为一批美术史上鼎鼎有名的大画家而出名，正所谓“山不在高，有仙则名”，画家们在这里呼吸着农村中大自然的新鲜空气和泥土的芬芳，用画笔描绘这里美丽的自然景色和风土人情，形成了著名的巴比松画派。

法国风景画有其自身的传统，早在 17 世纪，就有普桑为代表的风景画。巴比松画派提出了面对自然写生的主张。它不仅用写实手法来表现自然的外貌，而且致力于探索自然界的内在生命，力求在作品中表达出画家对自然的真诚感受，巴比松画派以真实的自然风景创作否定了学院派虚假的历史风景画程序。巴比松画家们厌倦都市活动，在作品中热情洋溢地倾诉了对自然风景的诗意感受。巴比松七星是对巴比松画派著名画家的统称，意指（不仅七位）重要的画家：米勒、柯罗、卢梭、查克、迪阿兹、特若容、杜普雷、杜比尼等。卢梭（1812~1867 年）喜欢描绘树木的性格和森林的深邃，遮天避日的树叶、交错的枝干，描绘出一个神秘的世界；柯罗（1796~1875 年）的生命中写满了浪漫与抒情，他画的《孟特芳丹的回忆》（图 1-20）更像一首梦幻之曲，树干婀娜多姿，湖泊、草地如蒙上一层轻纱，展现了生命的无限美好。米勒（1814~1875）出身农民家庭，他爱生活、爱劳动、爱农民，他曾说过：“无论如何农民这个题材对于我是最合适的。”

图 1-18
卢梭 油画(早期作品)

在广袤无垠的土地上，垂立着一对夫妇，在落日余晖的映照下与地平线相交，酷似竖着的一对十字架。远处的地平线上，教堂钟楼传来晚祷的钟声，该收工了，他们和往常一样默默地祈祷上帝的保佑，这就是米勒笔下的名作《晚钟》（图 1-19），他自己曾说过：“欢乐从不在我面前出现，我从未见到过它，我所知道最愉快的事情就是静谧和沉默。”

图 1-19
米勒 油画

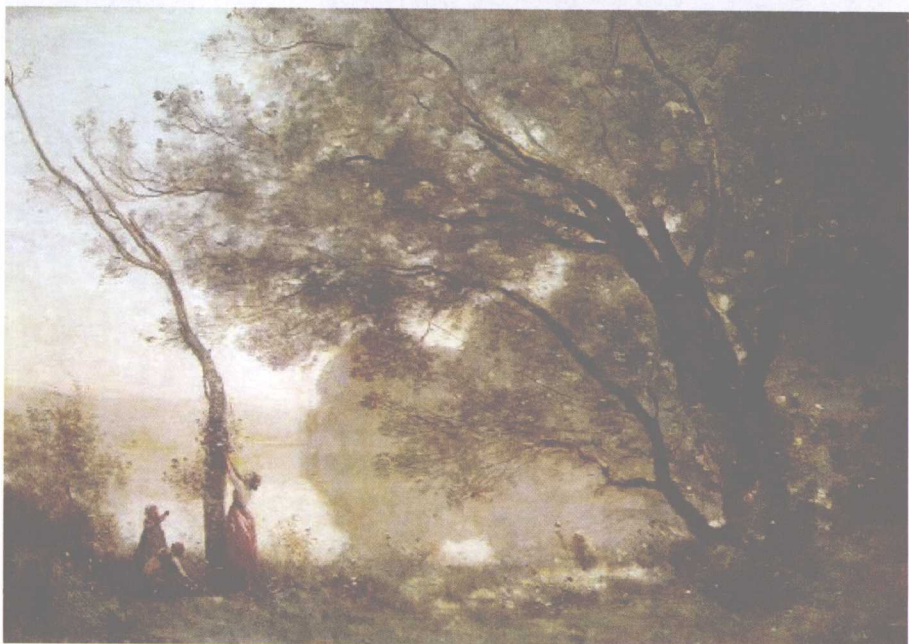

图 1-20
柯罗 油画

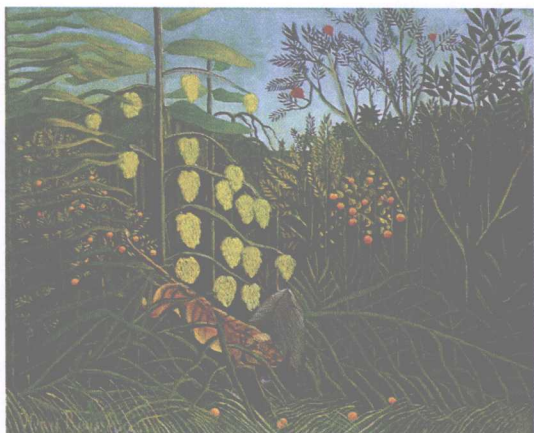

图 1-21 卢梭 油画

图 1-22 杜比尼 油画

图 1-23 杜比尼 油画

六、印象派、新印象主义

风景画取得的新突破可以说就是从印象派的诞生和发展开始。

印象派是 19 世纪中叶欧洲艺术从现实主义向现代主义过渡的重要阶段，印象派画家以创新的姿态登上法国画坛，其锋芒针对陈陈相因的古典画派和矫揉造作的浪漫主义。印象派根据“物体的色彩是由光的照射而产生”这一当时最新的光学理论，认识到物体受到光线和环境色的影响。印象派画家倡导走出画室，去户外写生，力求真实地刻画自然，直接描绘阳光下的风景和日常生活。印象派的代表画家有马奈、莫奈、雷诺阿、德加、西斯莱、毕沙罗等。1863 年，与官方沙龙画展唱反调的“沙龙落选作品展”在巴黎举行。马奈