

美术高考通关攻略

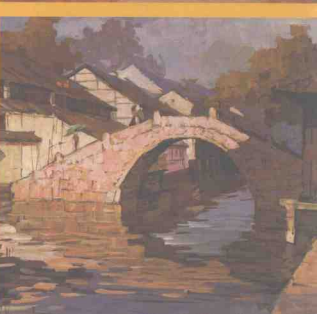
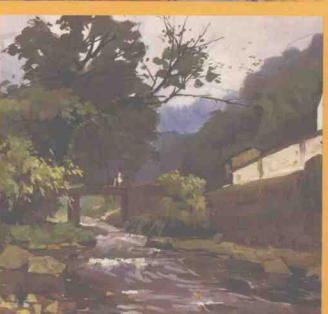
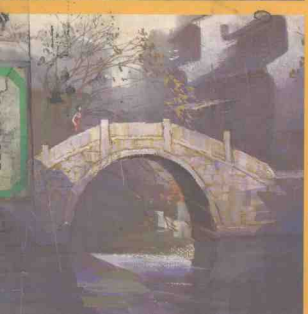
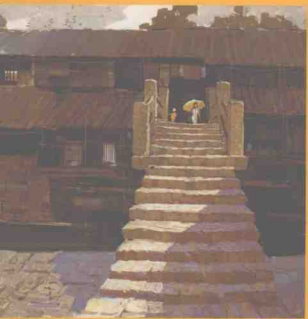
浙江人民美术出版社

郦纬农 著

色彩风景重点突破

SECAI FENGJING ZHONGDIAN TUPO

风景写生概述

大自然为我们提供了瑰丽灿烂的色彩和变幻无穷的景观,成为未来美术家们研究色彩、掌握表现技巧的良好课题。

风景画的构图,既要有利于突出主体,形成视觉中心,明确传达作者的表现意念与情感,又要讲究构图的形式感。一切造型艺术都要通过美的形式得以体现,构图就是把实景如何安排到画面上,使画面上景物的组合,既符合作者意图的表达,又能使画面产生美感。一种形式美的构筑,决非不加选择、不加组织的客观景物的场景记录,而应按照表现意图,经过取舍、移置,使画面构图得到理想的体现。

风景画的造型,主要解决景物的形体、质感、空间感等的塑造问题。用素描眼光去观察、分析景观,把握天、地、物(建筑、树、山等)这三大块明暗关系,这是画面黑白灰关系的最基本的构成关系。然后,进一步把握天的上下、地的远近、物的上下左右的明暗变化,塑造出整幅画的空间效果。从作画开始到结束,要始终明确每一局部的景物所占的位置和它们在整幅画中的前后关系,并且从色彩到形体,都要使它们各守其位、层次分明。除黑白灰这一画面最基本的构成关系外,调动点、线、面这些造型的元素,使风景画更易从对象的自然形态上升到艺术形态。一幅成功的风景画不能停留在对景物的一般描写上,而应通过对主体部位的精到的刻画,表现好画面的趣味中心,给人以画龙点睛之美感。

风景画的色调是一幅画的灵魂,是作者将自然境界上升到艺术境界的艺术修养和表现技巧的体现。一幅风景画的色调以及笔法、技巧等所创造出来的画面意境,就是这幅风景画的魅力所在,是震撼或打动观众心灵的艺术感染力的重要体现。大自然的景物是由非常丰富的色彩所构成,如蓝天、白云、绿溪、红叶、白墙、青瓦……这些不同的内容都存在着各自不同的固有色色彩。同时,它们又统一在同一光源色下,或同一季节、同一地域的环境色里。它们之间有着许多相近的光源色、邻近色、同类色联系,使整个景物的色彩统一、协调起来。我们对景作画,就要学会对色调的感受并赋予主观的情感发挥,才能在普通的景物中,表现出一般的色彩意境来。

本书着重、扼要地从“构图美、远中近、黑白灰、点线面、重色调”这五个方面进行阐述,并用范画来提示和解析,为美术类考生及大中专在校生提供教学辅导。

鄯伟农

作者简介

鄯伟农,杭州师范学院副教授、中国油画家协会会员、浙江省美协理事、浙江省油画家协会会员。长期从事色彩教学和美术创作,出版著作有《色彩起步》、《水粉风景画法》、《水粉静物画法》、《三小时静物写生与默写》、《三小时风景写生与默写》、《色彩风景临本》、《色彩静物临本》、《名师课堂》等十余本。

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景重点突破 / 鄯伟农编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2002.1 (2002.2 重印)
(美术高考通关攻略)
ISBN 7-5340-1269-4

I. 色… II. 鄯… III. 风景画—色彩—技法—(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J211.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第075789号

色彩风景重点突破

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路347号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2002年1月第1版·第1次印刷

2002年2月第1版·第2次印刷

开本: 787×1092 1/8 印张: 2

印数: 6,001-10,000

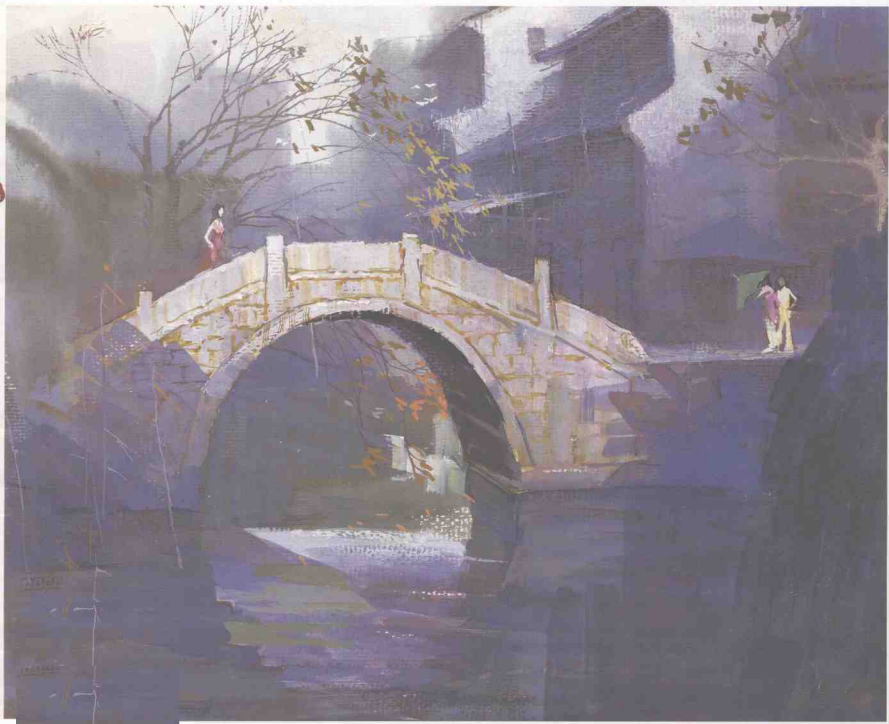
ISBN 7-5340-1269-4/J·1101

定价: 15.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

构图美

构图和选景有不可分割的关系,讲构图,必先讲选景。写生不是克隆物象,不是大自然的翻版。因此作画者必须先进行选择、组织、裁剪、取舍,选择最能激发自己激情的景物去画。当然,初学风景画,应选择简单一些的场景。马蒂斯曾说过:“所谓构图,就是画家把要用来的表现其感情的各种因素,以富有装饰意义的手法加以安排的艺术。”一幅成功的风景写生,除了色彩感人这一主要因素外,构图的成败也是一个先决条件。构图时必须注意上下、左右、前后、远近的稳妥、均衡,有节奏、有韵律、有大的色彩对比,主次分明。要避免组织无序、杂乱无章、喧宾夺主、头重脚轻、上空下沉等弊病。通常构图采用水平形、直立形、三角形、S形等。要确定画面运动的走向,形成画面静中有动、平中求变、有疏有密、有聚有散、有虚有实、层次分明和前后呼应等效果。构图方法千变万化,若能把握以上讲到的规律,就能使构图形式比较完美。

这是一幅平构图。为克服水平线的平板,避免画面下端田陇路呈水平状,使它和远处房屋屋脊线在画外很远处相交,有意夸张田陇路边的小树枝和路边水草,打破田陇路和远处房屋屋脊的长线,注意田境的疏密变化,产生疏密节奏感。近处池塘中浮萍的处理与表现,使整幅画的构图趋于完整。

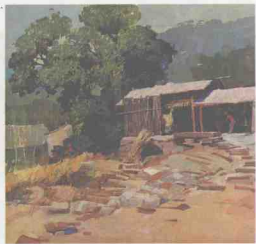
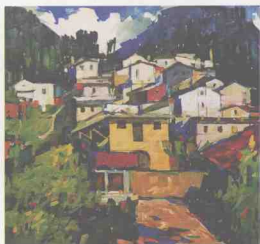
这是一幅竖平对比的构图。突出主体建筑,注重点、线、面图形元素的运用。画面构图在方形、三角形、圆形(树丛)的搭配与穿插中产生美的旋律。块面组合的大小、尖方、竖横对比有致,疏密得当。深色树丛拉开了画面的明度对比,也使画面构图稳定、均衡。

这是一幅竖构图。大块处在暗部的古民居和灰色的天空,衬托出小块明亮的受光的旧墙,使画面黑白对比强烈。这种由深包亮的构图,给人以较强的视觉感受。画面右边两根电线杆的表现,使画面在构图上趋于平衡,并使原本平淡的构图有了生动的对比。

远中近

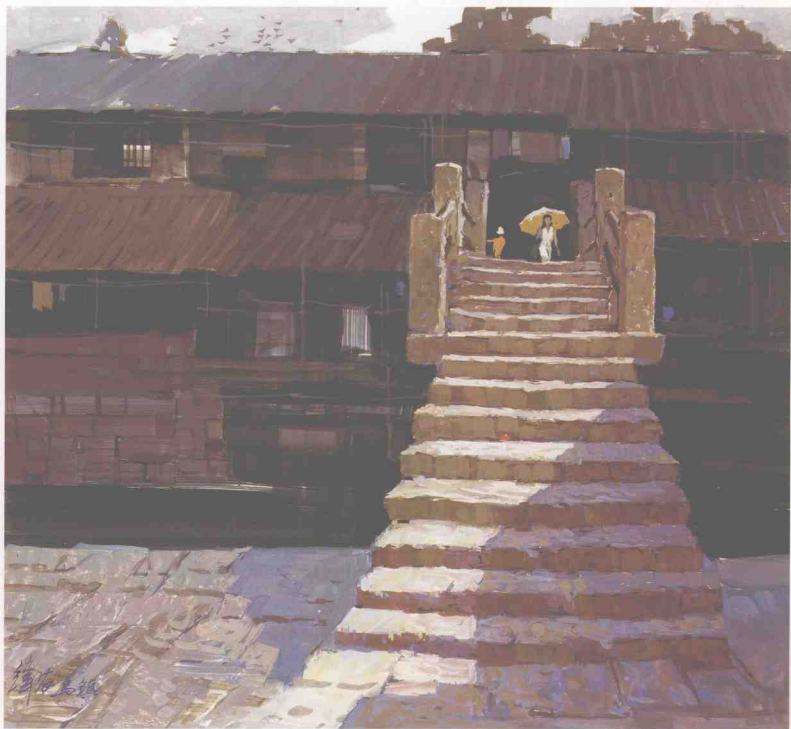
远中近，它既是一个构图表现的规律，又是一个空间表现的规律。在风景写生的教学中，我们常要求先选择具有远、中、近三景的构图去表现，是依据在风景写生中必将遇到的形体透视和色彩透视的人与自然的视觉关系所决定的。自然空间的规律告诉我们，形体在自然空间中呈近大远小的透视变化，古人云“一叶障目，不见泰山”，很好地说明了这一规律。色彩的本质是光，是一种特定的辐射能，当这种辐射光波从物体的表面散发出来之后，要通过厚薄不等的空气层才能传播到我们的视网膜上。由于光线在传播过程中，受到空气中反光微粒物质的阻碍，造成在视觉上远模糊、近清晰，色调远冷、近暖，远对比微弱、近对比强烈的差异。选择具有远、中、近三景的场景写生，就是概括了大自然变化万千的形体透视和色彩透视现象，较容易把握住画面的透视效果和整体效果。

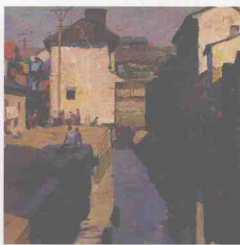
这三幅画都运用“远中近”的规律去表现大自然的美。远景是天空和山，中景都为建筑和树，近景采用较简洁的地面、树或石块。写生的一般规律，都将中景作为表现主体，远景作为中景的衬体，衬托建筑和树的明暗关系及色彩关系。作为陪体的近景，不宜画得十分具体，应该概括地大块表现，以便将人们的视线引向画面的视觉中心。“远中近”的概括处理，加强了三幅画的空间透视感和画面的整体效果。

黑白灰

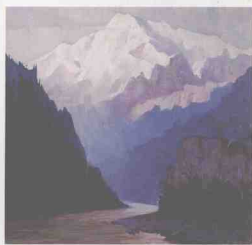
黑白灰是一幅画的基本构成关系（即便是一幅淡色调的画，也同样具有微弱的黑白灰构成关系），也是大自然中普遍存在的现象。风景画写生，首先要观察天、地、物这三大块所呈现出来的黑白灰关系，然后再区分三大块中每一大块的黑白灰变化，而这每一块黑白灰变化，不能脱离大的黑白灰对比。大自然那春天的嫩绿、夏天的浓烈、秋天的金黄、冬日的灰白，那清晨的浓雾或落日的余晖，那阳光下明媚艳丽的景色和鳞次栉比的古建筑，无不呈现出艳与灰、冷与暖的复杂对比。但万变不离其宗，黑白灰对比是最本质的、第一位的对比。有人说把握了黑白灰就是把握住了画面的整体关系，是不无道理的。

这是一幅山区小景，景物大半处在很深的暗部，部分处在阳光照到的亮部，远山和江水等呈现为深浅不等的灰部。笔者在作画前明确了这一黑白灰的三大块对比关系，才能大胆地去上色。在暗部中即使有红叶树丛和白墙的建筑，都不能让它们跳出来，做到自始至终把握住这三大块对比，使画面既响亮又层次分明。

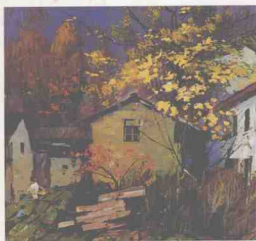
夕阳照在古镇的一角，色彩在凝重中呈现出它的黑白灰关系。由于光照渐趋暗淡，即使受光最亮的白墙，也没有提亮到像画面白纸的亮度。地面受光部位因与光线基本平行，没有和受光线直射的墙面同等亮度，而略显灰暗。天空、水面的灰、古建筑暗部的深（黑），使白墙的光源色亮了起来。

这是一幅表现美国西部雪山的水粉风景。黑白灰在这幅画中得到了充分体现。雪山的白、中景山和江水的灰、近山的深（黑）确定之后，还要充分表现白雪丰富的层次变化，在白里塑造出雪山的质感。而这种丰富的层次，它的明度不能超越白的范围。同理，在深部和灰部再作深入的表现。

点线面

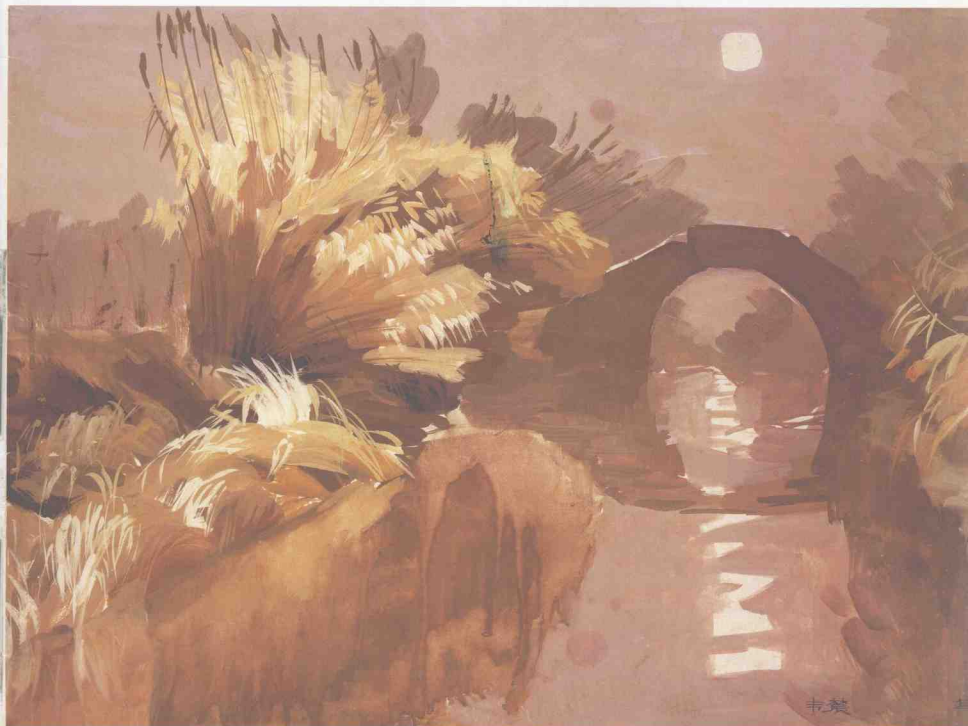
点、线、面是图形的基本元素，也是风景画造型的基本元素。物象的形体塑造有它非凡的艺术价值，人们可用点、线、面这三个图形的基本元素，去分解大自然的物象组合，从而使我们获得一种构成理念，从被动的描摹自然中解脱出来，主观能动地把握画面的构成及艺术效果。点线面也是一种塑造形体的基本语言，它来源于生活，来源于大自然。春天的点点嫩叶、夏日淙淙溪流上飘浮着的浮萍、秋天纷纷扬扬飞落而下的黄叶、野山丛林中的树枝野草、古建筑那丰富的木屋肌理和屋漏痕、大块的天空和白云、洁白的墙面、大块面的水塘……大自然为我们提供了无处不在的点、线、面物象造型的元素。“日落嫩黄初着柳，雨催新绿稍归田”，这是一幅色彩和点、线、面结合在一起的美的画卷。

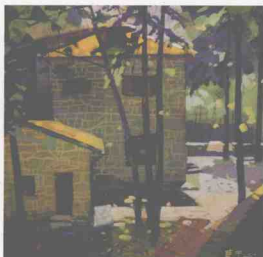
大自然和社会生活中到处蕴藏着点、线、面这三个造型的基本元素，风景写生就是要充分利用这些元素来塑造形体，表现画面的疏密、节奏，丰富画面的内涵，使画面内容深刻、生动。这三幅都是山区的小景，光线强烈、色彩明丽。在表现好画面黑白灰基本构成和确定大色块、基本色调之后，就要对景物——建筑物、树丛和道路等作较深入的刻画，如对面、草丛、树枝、树叶等充分发挥点、线、面的表现功能，达到画面整体而不空、丰富而不花的艺术效果。

重色调

色调是一幅画总的色彩倾向，是作画者将自然形态的色彩上升到艺术形态的色彩的概括和升华。色调，从明度讲，有深调子、中间调子、亮调子；从色性讲，有暖调子、冷调子；从色相讲，有红调子、黄调子、绿调子等；从纯度讲，有艳调子、灰调子。色调靠我们去感受和组织的。色彩画立意的要点，就是组织什么样的色调，表达什么样的意境。情调又是色调的升华，是作者通过对大自然的欣赏，对景物总的色彩的感受，从而激发出来的思想深处的某种联想。人们把这种蕴藏于自然形式的色调的联想，用艺术概括、艺术夸张的手段表现出来，使一幅画由美的色调升华到情调或意境，这才是成功之作。一幅画总是以它的意境，使我们从中获得更深、更多的艺术享受，或清新恬淡，或清远宁静，或深沉含蓄而耐人寻味，或气势磅礴而震撼心灵……总之，意境是作者的主观感情和客观对象交融、统一的结果。

钴蓝色调。表现黄山排云峰在傍晚时的气氛。峰峦在傍晚时出现大面积的暗部，因为受受光部橙色的对比和受天光色的影响，这些暗部色彩就呈现蓝的补色效果，形成画面占主导地位蓝色调。

蓝绿色调。盛夏，建筑物在蓝绿色的树丛和翠竹的包围之中，由于环境色的影响，使整幅画面呈现统一和谐的蓝绿色调。看到这幅写生画的特定色调，就会想起当时所感受到的那种盛夏中的宁静和凉意。

灰黄色调。山村泥巴土墙的建筑和周围景物是那样地和谐。灰中黄色的草丛、灰土黄色的泥墙，灰暖色的石板 and 道路在远山灰紫色的衬托下，既有对比，又很统一。仅以此四例，说明重视色调，创造画面意境的重要性。

这是一幅描绘浙南山区常见的普通山道的小景。引起作画中动的是山路边的小树林那充满生机的形态和洒满阳光的庄穆地。线条、树丛。实、虚、白、灰、明、暗，远中近层次分明。在作画过程中，时刻注意比较着观察，对比着表现，注意远山和树丛的虚实对比，山路的阴影和受光部的明度及冷暖的对比，黄也树丛和深色树林的明度对比。用方笔触表现形体块面，注重大小笔触的对比所产生的节奏变化。

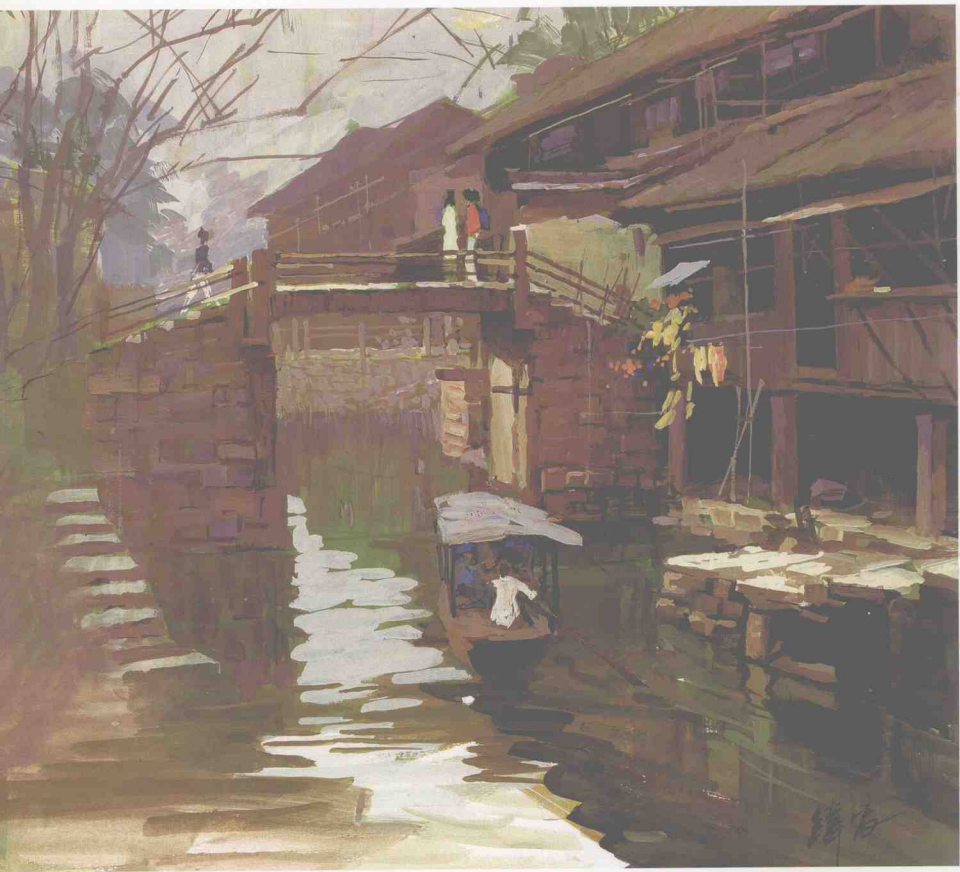
江南小镇在晨曦中呈现出冷灰色调，体现出古镇宁静、祥和的意境。景物中建筑较多，“面”的变化复杂，作画时必须认真处理好这些“面”在色彩上的微妙变化和前后关系。前景中古树的刻画给画面增添了点、线、面组合的生动的艺术效果，画面中几个人物的点缀，增加了静中有动的变化和生气。

在富春江的小岛上，秋天带来富丽的金黄色调。这里近、中、远三点分明，点线面构成丰富多变，黑白灰组合自然，对比强烈。远景是蓝紫色的大山及江面，中景为岛上小建筑，近景是红叶小树及草丛，表现树干、树枝和树叶，应注意它们的结构与疏密。小建筑的白墙、窗、投影部位最深。这些组成点线面、黑白灰和远近中近的要素，为我们提供了色彩风景训练最佳的“课堂”。

这是一幅表现浙西农村的小景。作者采用较暖的灰绿色调，避免用夏天常见的自然色彩。画面远景为树丛和民居，中景为桥梁，近景是溪滩、石头。重视对桥的表现，无论桥色彩因中午的阳光照射都呈冷白色，经过调整，使画面色彩趋于统一与协调。

这是一幅强调虚实变化的江南水乡小景。在顶、逆光中，景物远虚近实，层次分明。在对古建筑的刻画和处理整幅画的大的构架时，注重了面和线的有机组合和对比。为表现质朴、自然的美，作者在写生时，非常注意把握色彩的纯度，使水乡古镇在灰色调中体现出古朴和历史久远的风貌。

这幅风景是有感于小山村在夕阳下呈现的橙黄色调而作，表现的是山村建筑与大自然和谐的组合。远山山势平缓但层次丰富，画时应把握“虚”的效果。中景大树和建筑，形体明确，明暗和色彩的冷暖对比强烈。近景是处在暗部阴影中的树丛，明度深、色性冷，和暖橙色形成补色对比和明度对比，加强了色彩的效果。

夕阳的光源光把水乡小鎮的色彩统一到暮色调里。作为主体的石桥,有了阴影和受光部的色彩变化,增加了画面色彩的生动性。比较着观察白墙,天空不要太亮;比较着观察石桥,水中倒影就要略深于受光的桥身;比较着观察古建筑,它们的瓦、屋檐、板墙都要深于天空。用画刀刮堆石桥的色彩,以塑造石桥的质感和重量感。

浙南的丛竹苍翠茂密、生机盎然，如同一个团结在一起的群体。这是一幅到现场教学的示范速写。采用湿画法，即先将画纸打湿，趁湿将背景色块用大笔一气呵成。画丛竹，先画准丛竹的深、中、亮三大基本色块，趁纸面潮湿时，先上绿色，然后画中间色，留出画较亮部位的空白，最后表现较亮的竹叶。此画半个小时左右完成。

这是烟雨天浙西山村的小景。整个画面为蓝绿色调。远山、村口大树、石桥以及流淌着的清溪溪水，真可谓“山光秀可餐，溪水清可汲”，很快地激起作者的表现欲望。用铅笔起稿，确定构图。画远山，应注意它因受大气的影响而呈现的半透明的青灰色，和天空的明度比较接近。从远景过渡到中景，明度降低，色彩中略调进紫色。大树是画面中色彩较强烈的地方。和远、中景明显拉开色差。注意树干、树枝的结构，趁湿勾线，形成树干和树叶融会在一起的整体效果。画流动的水，先要研究它的明暗变化，色彩应和天色相呼应。用画画法表现隐约可见的水底石块和倒影，用较干的灰白色表现流动中的浪花。

树是风景写生的主要对象之一。自然界的树种种类繁多，树形千姿百态。大多数树种随着季节的交替，变换着各种不同的色彩。春天，大多呈乳黄、嫩绿色；夏季，树冠葱郁繁茂，呈蓝绿、深绿色；秋天，树叶由绿转黄、转红，有的呈紫红等深暖色；冬日，除常青树外，大多露出光秃秃的树干，树枝。作为色彩风景训练，选择春秋两季到大自然中去作画最为理想。

这幅画以苍劲的银杏树作为主体，采用虚实对比的手法，调动点、线、面这三个塑造形体的绘画要素，表现这华美的金黄色调。用洗笔的技法，表现浓浓的虚无飘渺，用飞笔法表现深秋时节那飞扬的落叶。

