

色彩风景刻画

掌家本

徐明慧
著

浙江人民美术出版社

作者简介：

徐明慧

1988年毕业于浙江美术学院（现中国美术学院），现任教于中国美术学院视觉传达设计系。长期从事色彩的研究与教学工作，成绩显著。

著有：

《版画·设计专业·色彩》

《色彩默写应试指南》

《美术高考快捷得分·色彩静物》

《色彩技法入门》

《中央美术学院、中国美术学院·色彩》

《色彩静物·花卉集》

《色彩静物·水果集》

《色彩静物·器皿集》

《色彩静物·蔬菜集》

《中国美术院校教材·色彩》

《徐明慧色彩静物教室》

《徐明慧色彩静物》

自言自语

走到乡间，进入山林，景物随处可见，稍加留意选取就是一幅画面。我经常这样留意，所以就画了许多的风景画……要想画好大自然，你首先要画得自然，无拘无束、尽情地描绘，这样才能挖掘出你想要的东西。色彩随时间、随季节在变，你就必须掌握色彩的这一变换规律，捕捉瞬间的美景。

风景写生主要是研究自然光线下色彩的变化规律，通过对色彩的认识、理解和对色彩基本规律的掌握，正确表现出自然界中物象间的空间关系。一年四季、一日五时（清晨、上午、中午、下午、傍晚）都有着不同的色彩变化。比如春天早晨的色彩和秋天早晨的色彩就是不同的，因为从春天到秋天自然景物（植物）的色彩已经发生了变化，所以它们反映出的色彩也不一样。在一天里的不同时段，我们看到同一景物的色彩也不可能是一样的。这一点早已被印象派大师莫奈证实了，他的作品《干草堆》系列和《卢昂大教堂》系列使我们清楚地认识了色彩和光的变化规律。

我们生存的大自然五光十色、气象万千，要想正确地反映自然景色就必须掌握其色彩的变化规律，如实地反映出各个季节和各个时辰的色彩变化。当然了，仅仅认识色彩是不够的，还要具备一定的绘画能力。作画技巧是每个学画者必须掌握的，根据不同的对象采用不同的表现方式也是我们一贯坚持的创作原则。

在风景写生中我们不仅强调色彩，同样也要讲究构图。每幅画都要做到主次分明、虚实有序、色彩关系正确，目的在于更好地表现空间。

建议初学者在学画风景的同时，多借鉴一些印象派大师的作品，因为他们对自然界色彩与光的变化规律的研究成果早已载入了史册，为后人的研究奠定了科学的基础。

图书在版编目（CIP）数据

色彩风景刻画摹本 / 徐明慧著. —杭州：浙江人民美术出版社，2003.9

ISBN 7-5340-1708-4

I . 色... II . 徐... III . 水粉画：风景画—摹本
IV . J215

中国版本图书馆CIP数据核字（2003）第077846号

色彩风景刻画摹本

浙江人民美术出版社出版·发行

（杭州市体育场路347号）

<http://mss.zjcb.com>

全国各地新华书店经销

杭州余杭人民印刷有限公司印刷

2003年9月第1版·第1次印刷

开本：787×1092 1/8 印张：3

印数：0,001—5,000

书号：ISBN 7-5340-1708-4/J · 1501

定价：18.00元

如有印装质量问题，请与本社发行科联系调换

江南小镇 54cm × 39cm

画面描绘的是一个江南小镇。由于一开始对景观的印象比较好，表现时就在瞬间抓住了几个大色块，也就是通常所说的抓住了大感觉，然后再对细节部分进行刻画。画面从头到尾都表现得比较放松。

秋风暖意 54cm × 39cm

秋天是收获的季节，秋天的色彩给人以暖意。我们在秋天写生时，会发现无穷无尽的色彩。所以我始终认为秋天的色彩最美。由于是收获的季节，秋天的树应是最茂密的，色彩也应该是最成熟甚至是最饱和的。忙碌了一年的人们也该休息了，所以在画这幅画时用笔尽量放松些，尤其是作为主体的树，要尽量画得随意。既要注意树的体积关系，又要注意表现它的生命力，给人以放松的感觉。

秋风暖意（局部）

梦回故里 75cm × 54cm

画建筑物时必须要注意框架结构，再根据建筑物各自的特点，选择不同的表现风格。当建筑物成组地出现时，必须要抓住重点。画面既要
有主次，也要有虚实和明暗的变化，更要注意色彩上的对应关系。通过
色彩的对比关系来处理画面能使主体物更加明显，尤其是粗糙、干枯的
用笔，使墙体更加结实、牢固，具有一定的视觉冲击力。

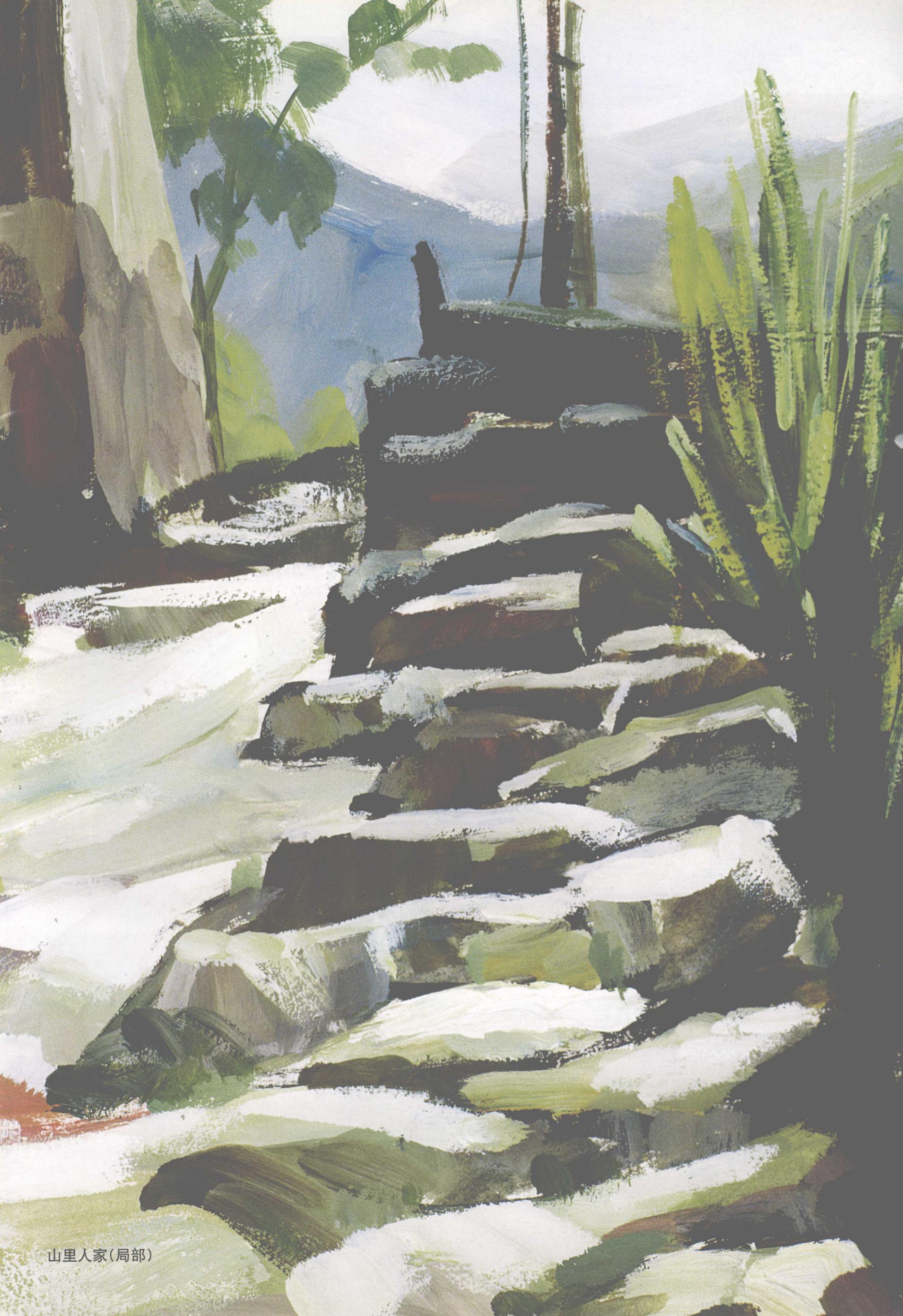

梦回故里 (局部)

山里人家 54cm × 39cm

石板桥和石阶在山村里经常可以见到，它们始终和山村民居联系在一起。石阶的组织形式有很多种，有规范的、堆砌的和随意堆放的。画中的台阶虽然看上去比较随意，但画的时候不能太过于随便以免散乱。所以一开始就要注意表现大的结构和上下、前后的关系，还要注意透视关系，即空间距离。用笔尽量注重结构，要准确反映出石头的结构和体感。

山里人家(局部)

秋风溪水 54cm × 39cm

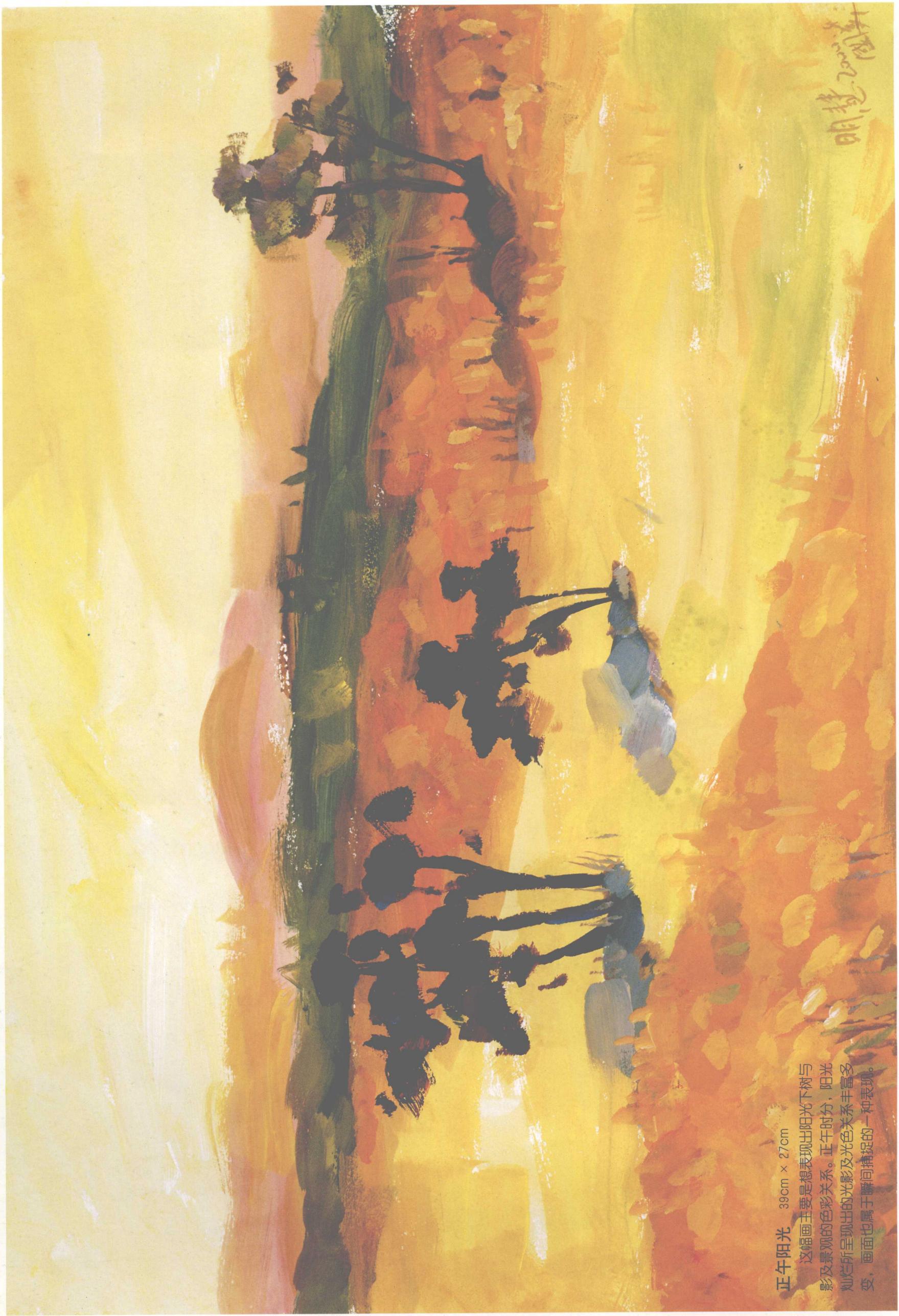
秋天的色彩丰富多变，从初秋到晚秋的色彩变化，使我们自然联想到了岁月的痕迹。枯萎的树叶，浓郁的色彩，洒脱的用笔，加之作画人的心境，使画面看上去生动、奔放、自然。

夕阳西下

54cm × 39cm

有时候，我觉得凭想像画画有一种快感，这样你不仅可以尽情地想像、而且更可以尽情地发挥。我们生活在大自然里，周围的景物时刻印在脑子里，如果你有想像力它就会变得更美。我喜欢秋天、喜欢空间、喜欢晚霞，所以我画了这幅画。

正午阳光 39cm × 27cm

这幅画主要是想表现出阳光下树与影及景观的色彩关系。正午时分，阳光灿烂所呈现出的光影及光色关系丰富多变，画面也属于瞬间捕捉的一种表现。

早春三月

54cm × 39cm

田野、民居、小树是反映农村题材的主要要素。画面表现的是三月的江南。画面以黄色油菜花和绿树为主，使画面自然入调，红色的屋檐不仅没有破坏整幅画的色彩，反而起到“万绿丛中一点红”的作用，给画面增添了活力。画面主要采用短小的笔触通过点缀将色彩堆积起来，因而有一种生动、轻松的感觉。

富春山居图 1950年作
这幅画也是江南民居的一个写生点。这幅画也正是围绕江南民居的这一特征，画面景物比较集中，着重描绘近景中的白墙黑瓦和石阶，使画面主题更加突出。黑瓦、白墙、蓝灰色的投影不仅加强了画面色彩与黑白灰的对比关系，也加强了画面的色彩关系。

徐海清 梦幻之春

54cm × 39cm

春风飘逸

轻松、活泼、奔放是这幅画的特点。轻松的用笔、活泼的色彩和奔放的表现手法使画面看上去有了种动感。这瞬间捕捉景物的作画风格，主要是从色彩的第一感觉出发，使画面的色彩纯而不生、用笔放而不乱。

农家小院 50cm × 39cm

这是留存在记忆中的一个画面。当车子经过此地时，我忽然有了作画的欲望，回来后就凭记忆把它痛快地画了下来。这种感觉非常好，有点大刀阔斧的感觉。