

指南针

中级部分

4

主 编 张 军

21 世纪

中国美术基础教育
THE 21ST CENTURY PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
规范系列教材
FOR CHINESE ELEMENTARY ART EDUCATION

色彩中级教程

春景写生

王 丹 薛继斌 朱海滨 著

辽宁美术出版社

王
丹
薛继斌
朱海滨
著

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

色彩中级教程

▶ 春景写生

高中部分

辽宁美术出版社

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

总策划 范文南
总主编 范文南
副总主编 李兴威 洪小冬
总编审 李兴威
副总编审 金程斌 (特邀)
整体设计统筹 曾爱军
封面总体设计 姚 蔚
版式总体设计 曾爱军
印制总监 鲁浪 徐杰
编辑委员会
主任 李兴威
副主任 申虹霞 童迎强 王 峰 刘志刚
委员 光 辉 姚 蔚 金 明 孙 扬
罗 楠 苍晓东 肖建忠 郭 丹
杨玉燕 宋柳楠 林 枫 邵智孝
肇 齐 关克荣 严 赫 刘巍巍
侯俊华 刘 时 张亚迪 万 伟
孙 红 鲁 浪 徐 杰 薛 丽

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景, 春景写生④ / 王丹编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2006. 10
(21世纪中国美术基础教育规范系列教材)
ISBN 7-5314-3575-6

I. 色... II. 王... III. 色彩—风景画—写生画—技法(美术)—高中—教材 IV. G634.955.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第062796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
印刷者: 沈阳美程在线印刷有限公司
发 行 者: 辽宁美术出版社
开 本: 889mm × 1194mm 1/12
印 张: 5
字 数: 12千字
印 数: 1-3000册
出版时间: 2006年10月第1版
印刷时间: 2006年10月第1次
责任编辑: 王 冬
图片翻拍: 刘 时 张 雷
版式设计: 曾爱军
责任校对: 张亚迪
定 价: 29.00元
邮购部电话: 024-23414948

E-mail: lnmcsbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

前言

《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》是新世纪、新的教学理念、新的美术教材，融汇了新的教育观念。如何规范基础美术教育已经是一项必要的学术工作。因此，我们作为美术教育工作者有着不可推卸的责任。

随着美术教育的迅猛发展，真正的使用教材应该是对知识体系的牢固掌握与培养创新精神的结合体。《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列教科书，其内容更完备，更加富有创造性。这套丛书的内容包括：素描、色彩、速写、装画、设计等，在编写过程中，我们本着遵循课程标准的原则，保持教学基础内容的规范性和稳定性，将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点，科学归纳整理，并加以诠释。在知识的掌握和能力的培养上给学生以全方位的指导。

绘画是可以教授的，除了视觉教育外还有更多的可学技能。通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么，通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物事物描绘的能力。绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西，你的画就能够向你展示你对事物的观察和感受。对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说，仅仅培养体力和智力是不够的。我们必须全面发展，这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养，素质是看不见、摸不着的东西，但我们能实实在在地体会到它在艺术人才培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到，每一个有机体，每一件事物，包括一草一木都在向你倾吐秘密，在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化和提升自己的心灵。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候，诗的语言就脱口而出。音乐家的灵感到来的时候，就会把声音编织起来，创作出美妙的乐章。当你的绘画天赋被激发的时候，期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后，随身携带个速写本，它将提醒你经常进行绘画，你会发现它的效果是不可思议的。每天只需画一点点，它将开阔你的眼界，点燃你对绘画以及生活的热情。

愿《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》这套丛书伴随你们度过愉快的学习时光。

龙力游

2006年4月6日于中央美术学院

目录

CONTENTS

21 世纪

中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
DESCRIPTED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

概 述

第一章	07	色彩风景写生写实能力的培养
第二章	08	色彩风景写生创造能力的培养
第一节	09	通过对不同工具、材料运用的探索开发创造力
第二节	10	通过对客观景物形体的再创造体现创造力
第三节	10	通过对色彩语言的追求提高创造力
第三章	12	色彩的情感表达
第四章	13	色彩风景写生步骤
第五章	21	优秀作品评析

学术评定委员会

主 任		
宋惠民	鲁迅美术学院 (原院长)	教授
副主任		
何 杰	清华大学美术学院副院长	教授
龙力游	中央美术学院附中	教授
申胜秋	中央美术学院附中	教授
袁 元	中央美术学院基础部	教授
安 滨	中国美术学院基础部	教授

教材编写委员会

顾 问	
陈郁郅	
主 任	
姜复越	
副主任	
刘永雄	于 健 张 军
主 编	
张 军	于 健 刘永雄
教材编写统筹	
王珂岳	姜复越
教材内容总体设计	
于 健	张 军
编 委	

薛继斌	吴彦蓉	黄志平	张鑫峰	伊 凯
王阎宁	刘秀芳	高 媛	张 艳	鞠 峰
王 进	韩福营	曹建丽	朱海滨	张可隽
冯连生	金勇文	王 丹	何 伟	王珂岳
刘洪帅	巨德辉	王传杰	韩 雪	全晓男
陈 兵	谢 天	冯利源	孙晓毅	李元成
杨 军	解文金			

概 述

前面进行了秋景写生的训练,着重研究了树、山等景物的形态、色彩,以及配景的表现,也学习了各景物间的统一关系及如何深入刻画。春景写生时间常定在四月末五月初,这也是学生色彩造型能力相对较高的时期,学生将又一次投入到大自然的怀抱,呼吸清新的空气,沐浴着温暖和煦的阳光。在这十多天的时间里,学生将用一半的时间进行写实性色彩风景训练,主动处理好立意、构图、形态、色彩、质感等因素的

关系,练就扎实的基本功。在此基础上,还要培养学生色彩风景的创造能力,让学生尝试运用一些特殊材料、特殊工具与表现技法,利用写生的时间作些色彩归纳与置换的练习。还要培养学生对于色彩风景的情感表达。有关色彩风景的基本理论知识,可在写生前进行学习准备,可以临摹优秀学生作业,也可以借鉴大师作品,最后通过写生不断提高学生的风景色彩修养及个性表现能力。

课 程 分 配

课程名称	基本内容	时间	作 业
色彩风景写生 写实能力的培养	以乡村民居、田野、树丛或城市建筑、街道等为主题,进行深入写实性色彩训练。	4 天	4 张 4 开
色彩风景写生 创造力的培养	用不同工具、材料、技法表现景物。	4 天	4 张 4 开
	用色彩归纳法表现景物;进行色彩置换练习。	2 天	4 张 8 开
色彩风景写生 的情感表达	用色彩表达出不同的情感特征。	2 天	4 张 8 开

第一章 色彩风景写生写实能力的培养

目的要求: 1. 了解写实的重要性

2. 挖掘学生潜能, 深刻表达景物

写实的风景画具有真实、客观的特性, 能在二维的平面上再现三维的景物, 它的认识方法又是科学的、自然的和客观的, 具有教师易教、学生易学的优点。学生在一幅画作中表现出的深入刻画的程度代表他的深入观察能力及较强的表现能力, 也是构图、形体、结构、体积、空间、质感、色彩等全因素扎实基本功的体现, 所以高二下学期应让学生的写实潜能得到深入挖掘, 表现出具有震撼力的作品, 是必须, 也是必要的。

在进行色彩风景写生深入表现时, 需要注意以下几个方面:

1. 要注重构图的完整性。因为深入刻画的作业一般需要较长的时间。如果构图有缺陷, 最后的画面效果将不完整, 那时间就白白浪费了, 可谓功亏一篑。

2. 在深入表现时, 要注意画面的整体关系, 从主次景物的明度、纯度、冷暖等方面进行比较、分析, 切不可一味求细、面面俱到, 最后造成画面凌乱。

3. 在进行深入表现时, 还应注意画面的生动性, 特别在用笔上沉着而不失爽朗, 松动而不琐碎, 始终保持着对景物的兴奋与激情。

图1 写实风景画

图3 写实风景画

图2 写实风景画

思考题:

1. 高中阶段进行写实性色彩风景训练的意义是什么?
2. 色彩风景的深刻表达应注意哪些方面?

作业:

1. 以乡村民居、田野、树木或城市建筑、街道等为主题, 进行深入写实性色彩训练, 要求4天时间完成4~6幅4开作业。
2. 参照上述题材, 作近景或特写式训练, 要求充分深入刻画, 进行质感表达, 体现主旨。立意。1天时间完成1张4开作业。

第二章 色彩风景写生创造能力的培养

- 目的要求：1. 充分运用各种工具、材料进行表现
2. 掌握色彩归纳、色彩置换的方法

不同学生有不同的气质、能力和性格特征，同时也具备不同的个性，所以不可能千人一面。如果将色彩的观念仅仅停留在科学和客观的表象上，色彩基础的概念也仅仅局限在能准确地认识色彩，客观地再现自然这样一个狭隘的范围之内，就显得片面和不足。色彩是一个大概念，除再现自然的写实色彩之外，还包括装饰色彩、意象色彩、抽象色彩等。作为基础色彩学习，将印象派色彩作为学画入门和表现自然生活，应当是最好的途径之一。但我们同时应该看到，除印象派外，还有野兽派、象征主义、抽象派、立体派等各种流派。它们都在色彩和表现语言方面有着独到的艺术魅力。从色彩观念来讲，不同的观察方法，不同的立场和不同的思维方式，可以产生不同的色彩观念，构建不同的色彩体系。我们既可以用科学观念去观察，用科学观点来表现，以写实的手法形成最终效果；也可以用独到的视角去观察，以人的主观情感去构建，以个性的手法体现出来。也就是说，除了写实色彩之外，还有很多可以追求的目标和丰富的色彩视觉语言值得我们学习和研究。深入细致地再现客观色彩不是我们色彩学习的唯一目标，我们可以通过多种途径拓展思路，开发创造力。

第一节 通过对不同工具、材料运用的探索开发创造力

1. 色彩风景写生以水粉颜料为主，其他如：油画、丙烯、水彩、色粉、油画棒等，可以广泛地运用，大胆尝试。如，江南水乡清晨的景色，雨后的城市街景。都适合运用水彩去表现；海边斑驳的礁石则更适合运用油画表现其厚重。同样的景致也可以通过不同的材料体现不同的效果。面对景致时，首先就面临选取何种工具材料较为适合，也就是第一次创作。

2. 在纸张上，可选择粗纹、细纹，吸水性强、弱等多种纸张。还可根据景致的特点采用有色纸张。在有色底色的情况下，留出部分底色，出现特殊效果。可大胆尝试在各种材质上作画。比如有木纹肌理的木板、各种布纹的画布、塑料板，甚至是报纸都可以利用其特有的文案、色调为画面服务。

图5-1 油画

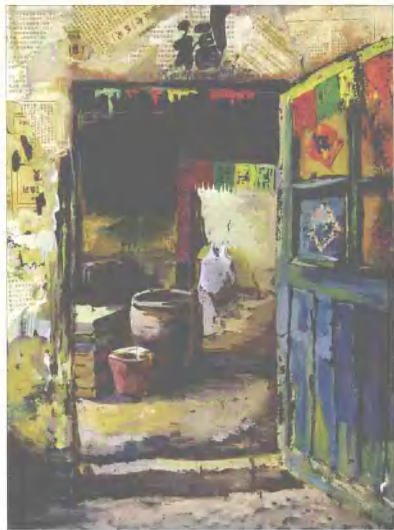
图5-2 丙烯画

图7 在有色卡纸上作画

图8 在报纸上作画

3.在画具方面,可兼用水彩笔、水粉笔、油画笔、叶筋笔等多种画笔,圆、方、尖、扁头的画笔;还可以运用板刷、画刀等工具。根据写生对象的质感与形态等特点选择工具。比如:表现天空白云,用软毫、圆头笔表现柔和恬静的氛围,而运用刮刀则可以表现厚重沉稳的画面效果。在尝试不同工具效果的同时,就是对客观景物的再认识与再创造。

图9 用画刀作画

图10 用笔杆作画

第二节 通过对客观景物形体的再创造体现创造力

这一阶段风景写生的写实能力固然重要,但如果单是以真实的客观形体为准进行描摹,是谈不到想象力,更谈不到创造力的。我们可以通过对景物形体的再创造对学生进行创造意识培养。

1.以景物客观形体为参照,对其加以重组、简化、变形、夸张等处理,形成主观色彩较强的画面。例如,凡·高的名作《星空夜》,就是将景物的形体进行夸张处理,以旋转的线条表达作者的思想感受,使画面具有强烈的表现力和感染力(如图11)。

图11 凡·高《星空夜》

2.还可以以客观景物为感受源,画面的构图及形体关系不完全受客观景物条件和透视法则的限制,根据景物带来的强烈感受对画面造型进行装饰性处理。可以通过渐变、几何化、特异、勾线、制作肌理等具体手法来实现画面造型的装饰性。如:塞尚的名作《圣维克多山》,野兽派大师马蒂斯的名作《有小提琴的室内景》等等(如图12、13)。

图12
塞尚《圣维克多山》

图13
马蒂斯《有小提琴的室内景》

第三节 通过对色彩语言的追求提高创造力

具有创造力和表现力的色彩语言是带有鲜明个性和强烈感染力的。在写生训练中,逐步将客观色彩过渡到主观色彩,使色彩得到升华。

图14 徐恒《星期日下午大碗岛》

1. 根据画面想要传达的感情的需要,选择不同的色彩表现形式,如平涂、点彩、堆砌等笔触形式来表现,我们分析印象派大师莫奈、雷诺阿、凡·高等几位大师的作品,他们虽同为色彩之间的穿插交融,但又有不同的运用方法,呈现出强烈的个人风格,使作品更具有生命力(如图14、15)。

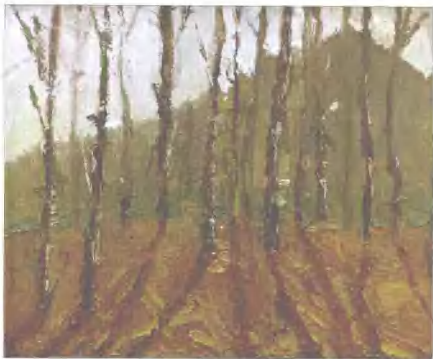

图15 笔触堆砌

图17 色彩的置换

图16 色彩的归纳

2. 将客观存在的色彩进行主观处理,人在写生的过程中,对色彩的观察、认识、理解都存在着差异,但随着绘画经验的不断丰富,及审美水平的不断提高,色彩的表现不会继续满足于忠实自然,会有主观处理的需求,可以通过色彩归纳、置换等方面的训练,培养学生主动认识色彩、表现色彩的创造意识,既与客观自然有一定联系,又高于自然。例如:天空不是必须要画成蓝色,而是根据画面色调,想要表达的情感等方面的要求,表达成为不同的色调,这种主观色彩的运用可以在很多大师的作品中见到。高中阶段的色彩风景,既有从概括色块到逐步深入的写生色彩训练,也有从客观到主观的创造意识训练,让学生掌握了一种新的思维方式对将来的艺术创造会有深远影响(如图16、17)。

思考题:

1. 从哪些方面可以提高自己的风景写生的创造力?
2. 可以通过哪些训练方法,提高学生主动认识色彩,表现色彩的创造意识?

作业:

1. 可用不同的颜料、纸张、工具、技法进行风景表现,要求4天完成4~6幅四开作业。
2. 用色彩归纳法表现景物,用色彩置换法表现景物,要求2天完成4张8开作业。

第三章 色彩的情感表达

- 目的要求：1. 了解色彩表达的情感特征
2. 能够运用色彩进行情感表达

人们通过生活经验的积累,赋予色彩一定的情感特征,不同的色彩表达不同的感情,并与国家、地域、民俗、时代等因素密切相关。和谐的色彩能构成一定的情调,也就能直接影响人的情感。

从色相上看,红代表热情、兴奋;危险;橙代表温暖、欣喜、忌妒;黄代表光明、希望、平凡;绿代表和平、新鲜、安全;蓝代表冷静、深远、忧郁。从明度上看,高明度的色彩表达着清静、洁净、轻浮;中明度色彩表达着平和、朴素、失意;低明度的色彩表达着稳重、严肃、沉闷。从纯度上看,高纯度的色彩表达着艳丽、天真与庸俗;低纯度的色彩表达着高雅、成熟与浑浊。人的情感是复杂多样的,在不同的时间、环境下,出现不同程度的平和、愤怒、理智、激动、喜悦、悲哀、欢乐、痛苦等等。当画家处于写生或创作时,色彩就成为作者感情的宣泄,直到画面效果与作者的构思达到平衡。如:东山魁夷的画大都使用偏冷的调子,以表现大自然的宁静、清新之美。凡·高的画多是强烈的暖调子,表达着火一样的激情。毕加索从“蓝色时期”到“玫瑰色时期”的变化也表明他的情绪与色彩表现的关系。人们经过长期经验的积累,借用色彩表现春、夏、秋、冬四个不同季节。晴、阴、雨、雾不同天气,朝、暮、午、夜不同时间,以及软、硬、轻、重等质及量的变化,来抒发作者情感,情景交融,以不同色调的变化探求色彩情感倾向(如图18-2-1)。

思考题:

1. 从色彩的冷暖、色相、明度、纯度上看,不同的色彩各表达怎样的情感特征?
2. 春、夏、秋、冬、朝、午、暮、夜各有怎样的色彩表达?

作业:

1. 以相同的内容,不同的色彩分别表达出愉快、郁闷的情感,要求1天完成2张8开作业。
2. 以不同的色彩与内容分别表达出宁静与热闹的氛围,要求1天完成2张8开作业。

图 18-2-1

图 18-2-2

图 18-2-3

图 18-2-4

第四章 色彩风景写生步骤

用单色颜料进行单线勾勒,注重构图。

图 22 步骤一

铺出远、中、近景各部分的重色,以把握画面大的黑白灰关系。

图 23 步骤二

用松动的笔触摆出画面的主要色块,以调整画面的整体色彩关系。笔触间要留有余地,以便下一步添加色彩变化。

图 24 步骤三

进一步丰富色彩变化,将画面色彩铺全,这一步尤其注重空间层次及画面大的色块关系。远近景之间既要有虚实冷暖强弱的对比,又要呼应联系、柔和过渡。

图 25 步骤四

深入刻画,全面调整。通过各种方法手段进一步明确画面中心,强调画面主次关系。

作者进行了大场景的描绘,视野空旷,一望无际,场景虽大,作者却把握的游刃有余。无论从用色、用笔,还是深入刻画方面都从整体出发,相互呼应协调统一。

图26 《春耕》 完成图 作者:王蒙 指导教师:朱海滨

用单色颜料进行单线勾勒,注意景物构图的组织关系。

图 27 步骤一

景物色调偏暗,暗部色彩层次较多。应从最重的颜色依次向亮部推进。

图 28 步骤二

进一步铺设暗部颜色。同是暗部色块,要根据整体关系表现出不同倾向,避免单调。

图 29 步骤三

铺全远、中、近色块。这一步尤其注重空间层次及画面大的色块关系。景物间要有虚实、冷暖、强弱的对比,又要呼应联系,柔和过渡,以突出日出朝阳柔和光线下的色彩特点。

图 30 步骤四

深入刻画，全面调整。树木的刻画可以起到画龙点睛的作用。

构图上分割了天、山、地三大块，利用垂直的树木、蜿蜒的小路将各色块巧妙地联系在一起，使构图完整、紧凑。天空受光部分的暖调与背光冷色调在对比与统一中求得和谐，营造了山村日出的梦幻神秘、朦胧柔和的画面。

图31 《日出》 完成图 作者：李然 指导教师：朱海滨