

色彩风景

美术基础
习作集丛书
(第二辑)

习作集

主 编：李方明 贺文庆

本集编著：陈玉山

GUANGXI

FINE

ARTS

PUBLISHING

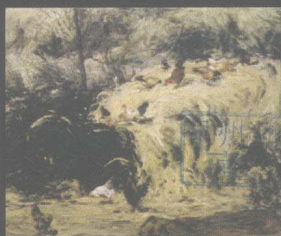
HOUSE

广西美术出版社

色彩风景习作集

美术基础习作集丛书（第二辑）

主编：李方明 贺文庆
本集编著：陈玉山
广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景习作集/陈玉山编著. — 南宁: 广西美术出版社,
2002. 1

(美术基础习作集丛书. 第二辑/李方明, 贺文庆主编)

ISBN7-80674-047-3

I. 色… II. 陈… III. ①油画: 风景画—作品集—中国—现代
②水粉画: 风景画—作品集—中国—现代 IV. J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第079686号

美术基础习作集丛书 (第二辑)
色 彩 风 景 习 作 集

主 编: 李方明 贺文庆
本集编著: 陈玉山
责任编辑: 钟艺兵 陈小英
装帧设计: 文 庆

出版发行: 广西美术出版社
(南宁市望园路9号 邮编: 530022 电话: 0771--5701356)
制 版: 西麦电脑制作分色印务有限公司
印 刷: 金杯印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/8
印 张: 6
版 次: 2002年2月第1版
印 次: 2002年2月第1次印刷

书 号: ISBN 7-80674-047-3/J.32 定价: 28.00元

作者简介

陈玉山：

1959年7月生，山东龙口人，1978年入伍，先后毕业于解放军艺术学院美术系、中央美术学院油画研修班。现为中国人民解放军空军政治部文艺创作室创作员，中国美术家协会会员，北京市美术家协会会员。作品多次参加全国、全军美展并有部分作品获奖；有些作品在国家级学术性刊物上发表，并编入大型画集；有部分作品分别被国家博物馆、国内外画廊及收藏家收藏。

序

世纪之交，中国的艺术教育正处于从观念到实践的变革，新的教学理念仍在探索之中，形成了多元并存互补的艺术环境和教学氛围。

绘画是一门视觉艺术，高素养的艺术视觉则需要学习、借鉴、实践。为了更好地引导学生及美术爱好者掌握正确的观察方法、思维方式，广西美术出版社推出了第一辑《美术基础习作集》系列丛书共7册。书中选编了一批目前国内具有代表性的优秀基础习作，反映了我国美术教育的新趋势，成为学生、美术爱好者的指导范本。习作集的出版深受欢迎，并多次再版。为了满足读者的需求，我们再次精选出国内部分美术院校师生的优秀作品，入编第二辑习作集，汇集人物速写、素描石膏像、素描静物、素描头像、素描人物、色彩静物、色彩人物、色彩风景、图案基础、服装设计等习作集共10册。丛书的内容更丰富、更全面、更具针对性，旨在开拓人们的视野及新的空间，奠定正确的造型认识方式和观察方法，弄懂科学规律，培养艺术视觉，提高审美品位。大多数作品均附有评析，使学生及美术爱好者更加理解作品的含意和作画时的情态，并具体到技法的运用、材料的采用、构图的设置、形体的塑造、色调的处理等，多视角地展示了习作基础中的体验、理解和表达方式。

古往今来，哪位艺术大师不是因根基的丰厚才使得他们步入艺术的高峰。由此可见，绘画中的那些最基本的元素，成为我们求索的内容，它们是验证我们的理念、视觉、情感的落脚点。对艺术理解的深刻往往就在于我们对绘画那朴素而纯粹的本质的感悟。

一分耕耘，一分收获，艺术没有捷径可言，但有理可循，成功之路就始于你的笔下。

李方明

2001年9月于赭山

色彩风景写生谈

色彩是绘画重要的语言，也是一种重要的表现手段，在绘画中起着独特的作用。色彩风景写生是锤炼色彩语言的主要途径之一。

自然界充满着色彩，当你环视周围：天空、山川、树木、花草、建筑物，以及人们的服饰等各种事物，它们不是五彩缤纷、争奇斗艳吗？！它们随着自然界的光线在不断地、微妙地变化着。同时，由于气候、光线的原因，色调也在不断地变化，或给人以沉闷压抑，或给人以开心舒畅的感觉，这些都是色彩在起作用。我们提倡风景写生，一是强化基本功，训练色彩感觉；二是磨炼艺术语言，提高艺术修养。

色彩风景写生的主要目的是训练色彩的基本观察方法与表现方法，在训练的过程中逐步掌握条件色的变化规律，为收集素材进行创作做好技术、技巧上的准备。四季特点鲜明，最易观察条件色的变化规律，要先易后难，循序渐进，选择各种不同类型的光源环境进行观察分析写生。基本功训练是以客观为标准的，主观的因素是感受。面对如诗如画的景色，首要问题是构图，根据你的审美经验，确定远中近景、画面诸要素等，明确景物的宾主关系，使主要景物处于画面的突出地位，使人明了画面上着重表现的是什么。其次，处理好冷暖色的关系，冷暖问题是色彩写生的精华，色彩上要能生动地表现对象，关键在于冷暖关系的处理。这主要从受光面与背光面两大块去考虑，再结合环境色的影响去解决。再者，注意天空与地面之间的色彩关系，这样便于掌握整个画面的色调。同时，还要画出各种不同景物的质感，建筑物、草木、天空、云彩等都各有特点，天空要有深远、空旷的感觉，地面是延伸到远方的，景物是按不同的距离立在地面的。一张风景画要使前景、中景、近景的层次分明，使画面有深远的感觉，一般总是近景的色彩对比强烈，渐远渐弱，由于空气层的关系，远景要比近景色彩冷。在处理远近关系时，透视知识很重要，可以有意识地根据需要使某些次要的景物退远，这样，远近层次更加分明，又避免杂乱无章，达到突出主体的目的。风景写生还要十分注意天气和光线的特点，不同的天气有不同的色调，晴天的景色是处处明朗，形体清晰明确，无论色彩的冷暖、深浅都有鲜明的对比，受光、阴影和反光都是那样的清楚，色调温暖。在阴天，这种色彩对比就减弱了。风景写生，是训练正确的观察方法和表现方法的最重要的途径。

写生中的色彩，可以用来描绘景物，更主要的是表达自我的内心感受。艺术就是如此：首先要自己感动，别人才会被感动。这就需要敏锐的观察力，深刻的理解，随之做到的便是得心应手。通过画笔

将感觉准确地表达达到画面，做到眼、手、心灵的高度统一。人们常说“字如其人”、“画如其人”，说到底，就是作者对客观事物再认识的反映，表现在画面上，包含着作者的情感、修养。艺术作品的产生，总是包含着艺术家对生活的感受、体验与理解，灌注着艺术家的心智、心声。艺术来源于生活，而要高于生活，就要以客观存在为对象，去感受，去发现，再以主观的审美意识来表现。以自然为师，在中国美术史上是一个优良的传统，我国历代有成就的画家深刻地认识到源与流的问题。要画得有趣味，能打动人，就要靠平时的修养积累了。很多美术前辈忠告我们，为了磨炼艺术感觉，要多接触好的文学作品、诗歌和音乐，以及先人们的杰出的绘画和雕塑作品，以汲取营养。

绘画与诗歌虽是两种不同的艺术形式，在艺术实际中却存在着诗画相互表现的现象。例如王维的“大漠孤烟直，长河落日圆”，虽只两句，但却抓住了塞北自然景色的特点，构成了一幅意境开阔而又荒凉的画面，虽然读者不能直接看到色彩和线条，但在想象中却分明地看到鲜明的色彩和粗犷的线条所构成的边塞图景。同样，绘画和音乐是不可分的，我们不应仅仅是热爱音乐，还应酷爱音乐中的旋律、节奏、曲调，好比绘画中的点线面、冷暖调，同样也构成了绘画的要素。所以我们要善于体会、吸收各门类的艺术作品，做到融会贯通，为我所用，融入到自己的作品中去。

向大师学习，对每一位从艺者来说，都是毕生的课题。我们不仅要学习西方写生色彩中属于规律性的东西和优秀画家的宝贵经验，还要向民族传统的优秀文化遗产学习，在东西方文化遗产的碰撞中，摸索出一套适合自己的绘画语言与形式。当然风格的形成是在长期的艰苦磨炼中形成的，不是刻意追求所能得到的，它是建立在坚实的基础之上的。所以要趁年轻时把基本功打牢。即使是一张抽象画，也不是乱涂抹就可以的，它也得有道理，也是画家费尽心血、精心构筑的画面。所以艺术家应该忠实于自己，最重要的是真诚，绘画应该诚恳、忠厚，画家也必须有这样的品格，忠实于自己的眼睛，忠实于自己的感觉。在长期的实践过程中，逐渐地发现自身的优势和艺术上的个性，形成自己的艺术语言与风格。艺无止境，学无止境，古代诗人曾提出“语不惊人誓不休”，这种不断追求更高的艺术效果的精神，是很值得我们学习的。

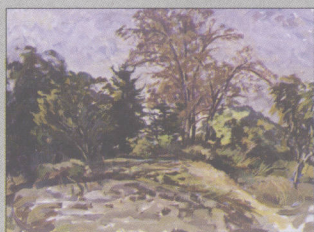
陈玉山

2001年12月22日于北京城西莲花池畔

目 录

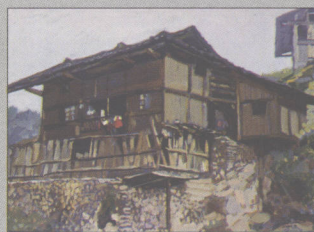
1. 中午的小路 1

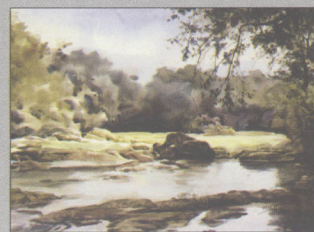
2. 秋树坡 1

3. 桂北小景 2

4. 苗家小屋 2

5. 小溪 3

6. 阳光明媚 3

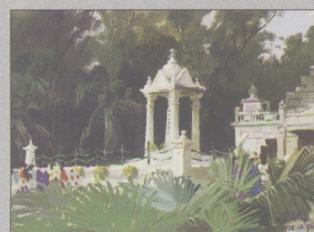
7. 顶 4

8. 小舟 4

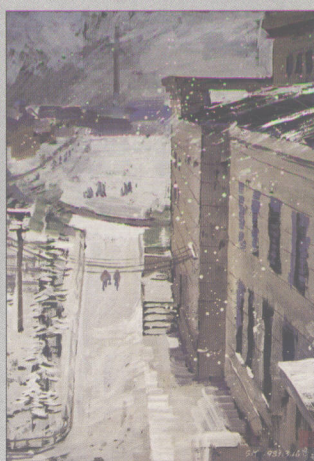
9. 老墙 5

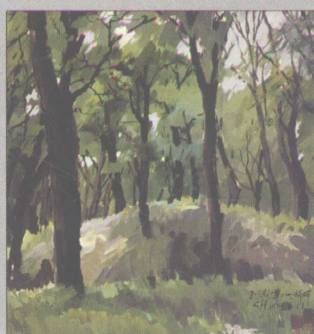
10. 公园 6

11. 大万山渔港 6

12. 雪景 7

13. 林 8

14. 秋 9

15. 农舍 10

16. 偏岩镇一角 12

17. 池塘 12

18. 老美院一角 13

19. 宿舍后的风景
..... 13

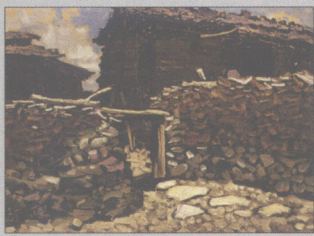
20. 泸沽湖 14

21. 嘉陵江畔 14

22. 果树·栅栏 15

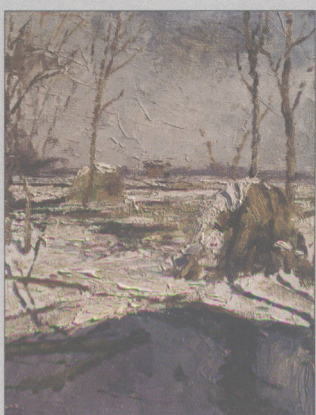
23. 藏家小院 15

24. 重庆小十字的老建筑 16

25. 庭院 17

26. 初雪 18

27. 乡村晚秋 19

28. 树林边 19

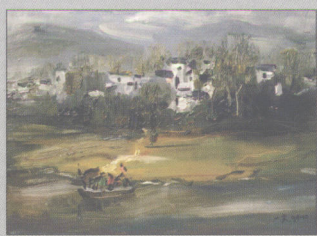
29. 村头 20

30. 早春的郊外 20

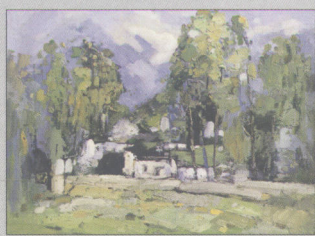
31. 南坪村口 21

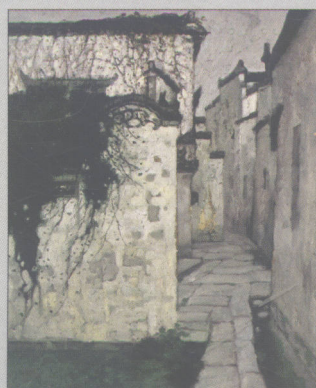
32. 皖乡余韵 21

33. 村落 22

34. 农家 22

35. 古宅余韵 23

36. 山村景色一 24

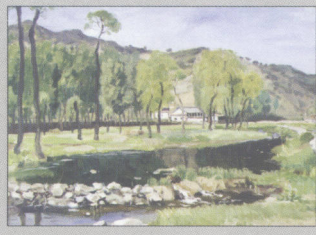
37. 山村景色二 24

38. 皖南小景 25

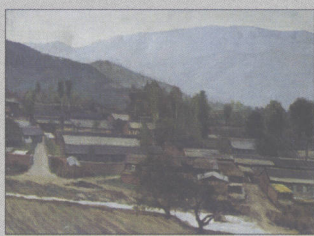
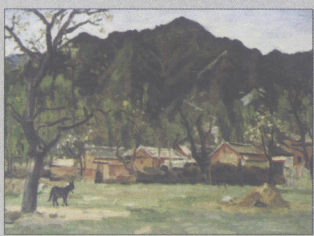

39. 山川 25

40. 小溪 26

3000/5

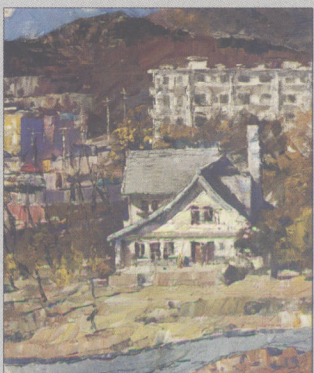
41. 农舍 28

42. 十渡村写生 28

43. 水塘 29

44. 乡村 29

45. 绿阴小道 30

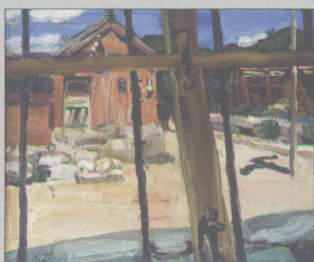
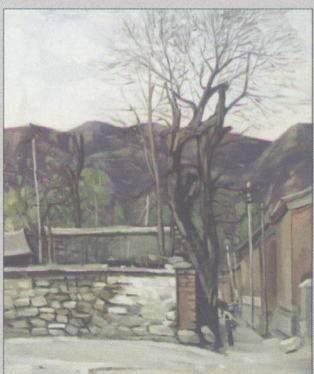
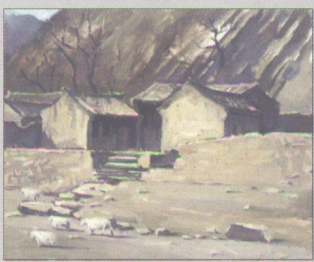
46. 春韵 30

47. 桥架 31

48. 城镇一角 32

49. 塞北的雪 33

50. 石头村 33

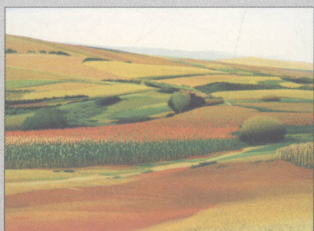
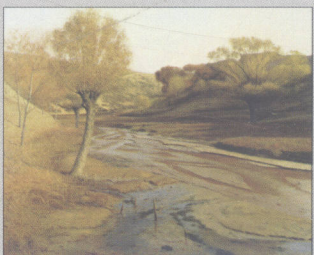
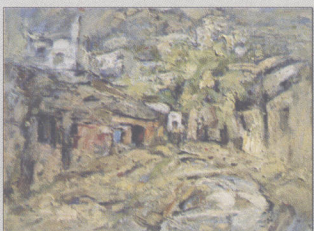
51. 山村 34

52. 四渡河之晨 34

53. 村口 35

54. 窗外小景 36

55. 村口 36

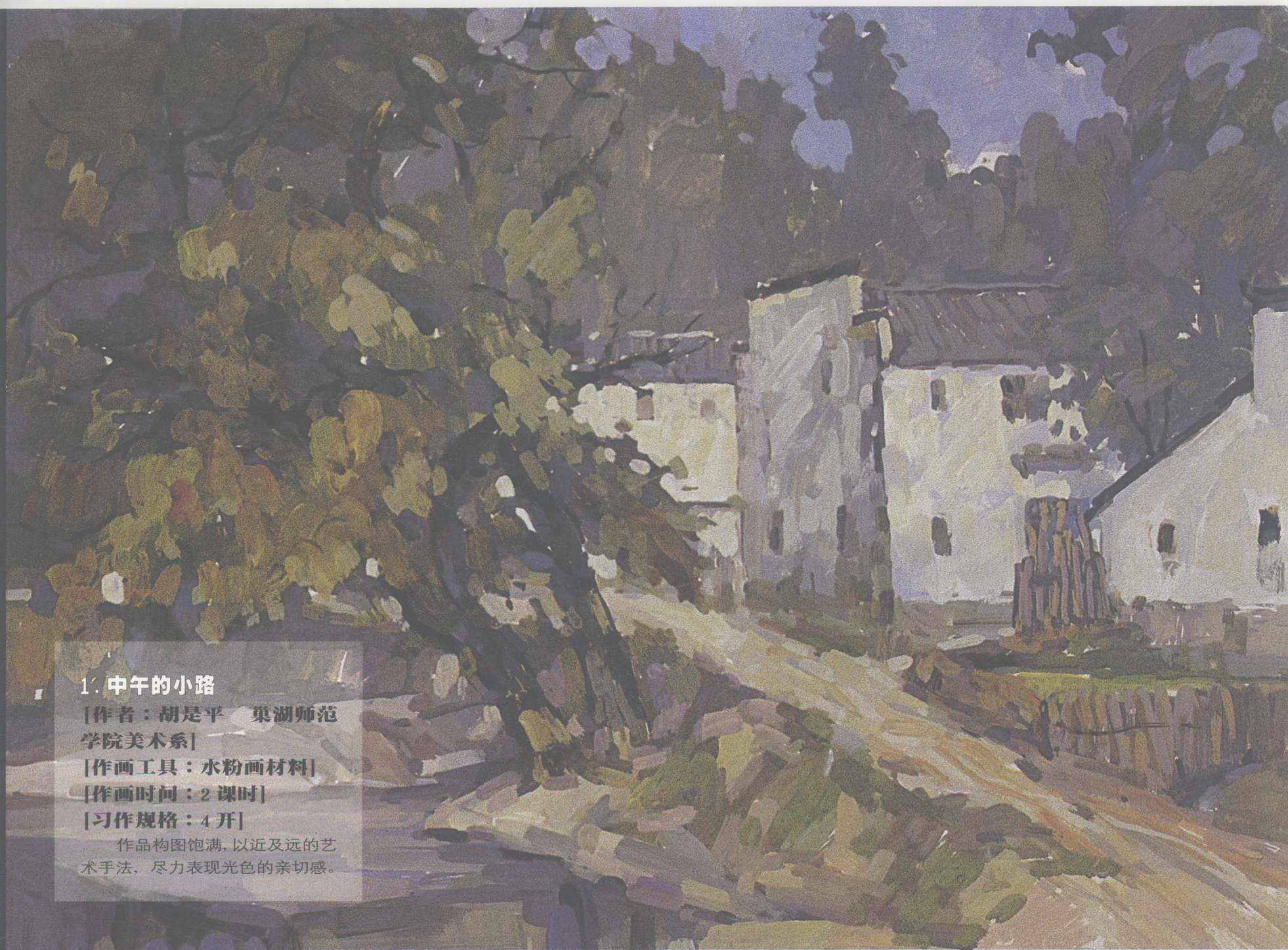
56. 皖乡风景一 37

57. 皖乡风景二 37

58. 阳光洒满金水湾
..... 38

59. 塞外风景 40

60. 夏·远山 40

1. 中午的小路

[作者：胡是平 巢湖师范学院美术系]

[作画工具：水粉画材料]

[作画时间：2 课时]

[习作规格：4 开]

作品构图饱满，以近及远的艺术手法，尽力表现光色的亲切感。

2. 秋树坡

[作者：李勇 巢湖师范学院美术系]

[作画工具：水粉画材料]

[作画时间：3 课时]

[习作规格：4 开]

作品显示了作者对外光景物的前、中、后的层次及主体和客体之间虚实等关系正确的把握。

3. 桂北小景

[作者：曹广豫 广西艺术学院]

[作画工具：水粉画材料]

[作画时间：4 课时]

[习作规格：4 开]

4. 苗家小屋

[作者：吕培恒 天津美术学院]

[作画工具：水粉画材料]

[作画时间：3 课时]

[习作规格：4 开]

这幅作品表现的是千户苗寨中的一座小屋。房屋的灰色调富有层次感，参差不齐的木栅栏与用石块垒砌的墙壁是用小笔触点缀而成，起到活跃画面气氛，避免画面呆板、拥塞的效果。

5. 小溪

[作者：吕培桓 天津美术学院]

[作画工具：水彩画材料]

[作画时间：3 课时]

[习作规格：4 开]

这幅水彩风景写生作品，采用了干湿结合的手法，用笔果断，一气呵成，明亮的暖色调，体现出秋意的美感。

6. 阳光明媚

[作者：董克诚 天津美术学院]

[作画工具：水彩画材料]

[作画时间：4 课时]

[习作规格：72cm × 50cm]

公园的正午，阳光灿烂，使船上的冷暖色变得更加强烈，作者抓住主体一挥而就，笔笔到位，体现出作者扎实的艺术功底。

7. 顶

[作者：王利 天津美术学院]

[作画工具：水粉画材料]

[作画时间：6 课时]

[习作规格：4 开]

复杂的屋顶变化重在概括屋顶的结构特征及色彩的整体变化，不能一味地追求细部的刻画。

8. 小舟

[作者：王利 天津美术学院]

[作画工具：水粉画材料]

[作画时间：4 课时]

[习作规格：4 开]

利用不同特性的纸张画水粉可以表现不同的、更丰富的效果。这张习作的水就是利用了纸张不容易着色的特点画成的。

9. 老墙

[作者：王利 天津美术学院]

[作画工具：水粉画材料]

[作画时间：4课时]

[习作规格：4开]

这张习作用类似刮刀的技法画成，画具是用随手捡到的木棍棒削成，没有弹性，效果不完全像刮刀，显得极有特点。

10. 公园

[作者：孙浩 解放军艺术学院美术系油画专业]

[作画工具：水粉画材料]

[作画时间：3 课时]

[习作规格：8 开]

简洁的画面，明快的色调以及轻松的用笔，加上运用水彩技法处理的薄而透明的暗部色块，给人以自然流畅之感。

1918.12.26

11. 大万山渔港

[作者：孙浩 解放军艺术学院美术系油画专业]

[作画工具：水粉画材料]

[作画时间：4 课时]

[习作规格：4 开]

作者水分控制得很好，用笔、用色流畅自然，准确地把握了渔港的色彩氛围。

12. 雪景

[作者：孙浩 解放军艺术学院
美术系油画专业]

[作画工具：水粉画材料]

[作画时间：2 课时]

[习作规格：4 开]

整幅画面笼罩在冬日暖暖的阳光之中，作者将色彩控制在一个浅的暖灰调中，使画面更增添了许多情趣。

13. 林

[作者：孙浩 解放军艺术学院
美术系油画专业]

[作画工具：水粉画材料]

[作画时间：2课时]

简单的树木组合，表现得十分简练生动，物体的虚实处理得较好，不失为一幅优秀的短期作业。

