

● 美术班培训教材 ● 美术特色高中教材 ● 美术高考冲刺教材

名师范本

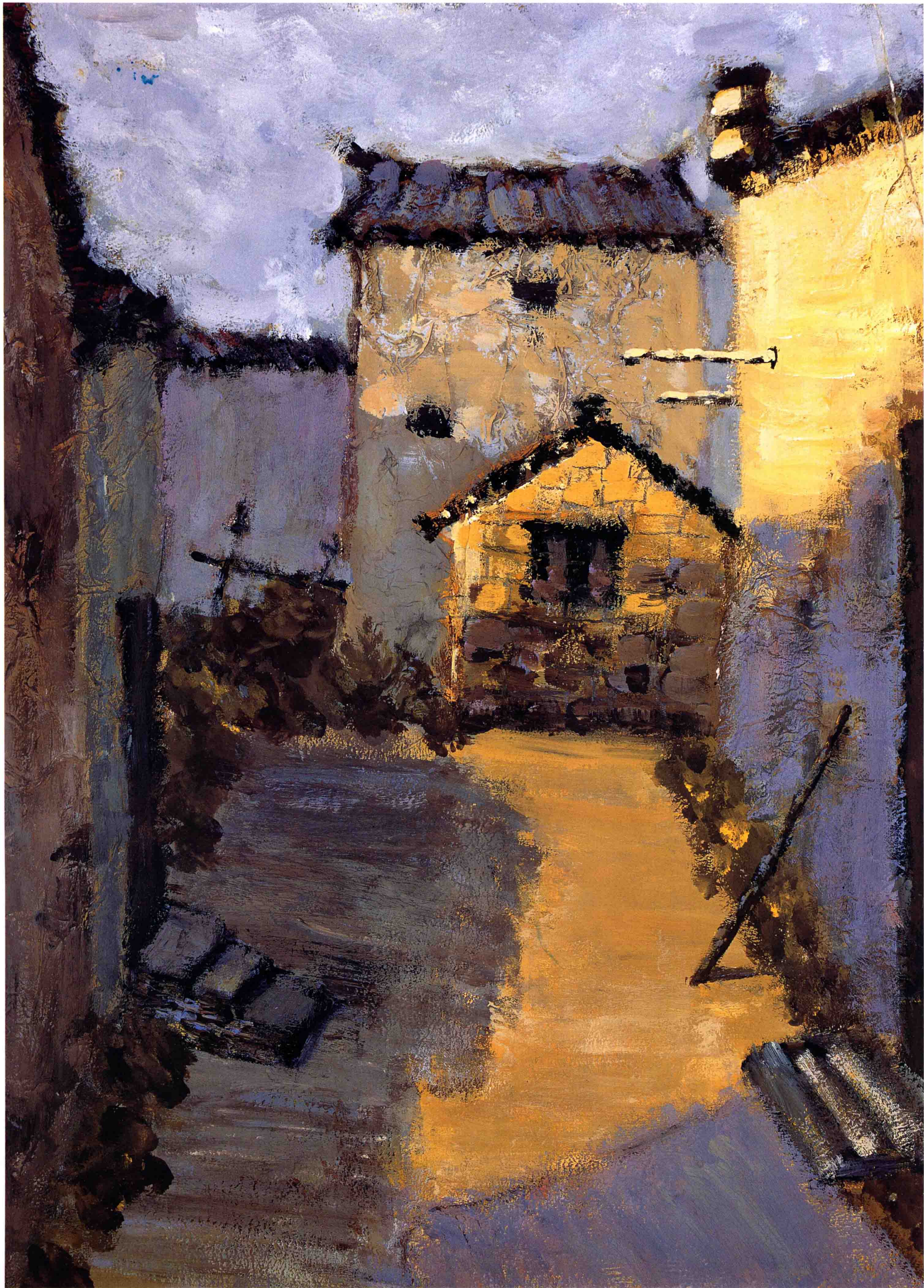
钟磊 色彩风景

钟磊 编著

色彩篇

湖南美术出版社

风景写生是训练色调把握能力的最好的一种色彩写生课程。那么，怎样才能准确把握住自然风景的总体色调关系呢？首选还是要整体地观察，用最开阔的视角去感觉你面前景物总体的色彩气氛和最大的构成块面。以上作品画面构图感极强，房子的相互叠插，使画面极具空间感，墙的亮面和暗面处理得当使整幅色彩统一。整幅画色彩丰富、含蓄典雅。

色彩风景写生要素

风景写生的取景

生活中到处有佳景，但如何组织和选择其作为风景的题材，使之成为一幅风景画呢？在风景写生教学中常出现这样的情况，当学生们置身于一个十分复杂庞大的自然空间实体之中时，不知所措。他们所面临的风景写生的第一步就是取景。风景写生的题材很广泛，城市建筑、乡村农舍、山峦峻岭、丘陵田野、海浪礁石、沙滩渔舟、山泉瀑布、翠竹丛林等各种景色画总是受到人们的喜爱。风景画描绘的对象是如此复杂，取景就非常重要了。所谓取景，就是要取其主要的、本质的和具有特定意义的景物。同时也就得舍弃那些与主题无关的非本质和不具特定意义的景物。对景物要学会“舍”，对主题要懂得“取”，舍去影响主题的多余景物，并以少胜多。剪裁得当，则画面经营的主次景物，都为烘托主题而设，如此，才能主宾得体，并超越自然而尽善尽美。

在此，要重点说明一下。那种照抄自然景物，如同照相机一样，把自然界的（即眼下能看到的）景物一五一十地全搬上画面的想法是不正确的，也是绝对做不到的。

风景写生的构图

构图的含义，即组织画面。构图就是根据主题要求，把对象在画面上作适当的组织和安排，使画面既有重点，又有变化。构图也就是用形象思维的方法来认识和反映客观现实的过程。它是艺术创作中的重要一环，构图的成功，有助于充分揭示作品的主题，反之，会起到削弱主题的作用。风景画就构图而言，若求其平稳，则画面的景物可采用平铺直叙的布局，不求强烈的透视感。

构图的原理、法则和基本规律，是前人实践的结晶。前辈艺术家在实践中总结经验，提炼成的大家普遍认可的原理与法则，能给后人的创作实践以有益的启示和指导。

1. 在构图时，首先要选择描绘的对象。对可视的自然景观，进行归纳、处理，对表现主题和感受有利的景物进行集中，对表现主题不利的景物大胆舍弃。

2. 在构图时，要分清主次关系。所谓之主，即是主体，景物中主要的形体。次则是陪衬体。画面主体，是揭示作者的感受和体现画面的主题的。艺术作品，有别于原始自然景观，它是以主体形象深刻揭示和表现思想感情的，因为它融入了作者的感受和思想，所以它比生活中的原型更形象、生动、完美和典型化，即更富于艺术感染力。

3. 在构图时，透视关系要准确，表现好风景的空间层次，空间透视的基本法则不能违背。反之，会由于透视关系的错误，而影响空间层次的表现。另外，视平线的安排也十分要紧。高与低给人感觉不一样，视平线高，或者在画幅之外，给人感觉宽阔、高深；视平线定得很低，给人感觉平远。

4. 在构图时，明确远、中、近三层。在庞大的自然景物中，有意识地划分三大层次。层次的划分，有利于表现空间感。

5. 在构图时，除了分清层次外，还要注意对自然景物进行概括。所谓概括就是对自然界作减法处理，减去一些层次和细节。在我们表现自然景观时，不可能做到把自然界的所有的物体都表现出来，对着自然界一枝一叶、一点一滴地描绘是绝对做不到的，必须进行必要的筛选、取舍、加减法，集中概括处理对象。

6. 在构图时，运用构图法则，均衡物体的大与小、黑与白、浓与淡、光滑与粗糙以及空间的分割和各种肌理，均有一种重力的视觉刺激。所以，在绘画构图时，不能忽视均衡的原理。构图是抽象的，人们对它所起的心理反应，根据物体所处时空及其组合关系所决定。

构成风景画色调的客观因素

构成色调的客观因素不外乎光源、环境、空间和形象本身的材料特质这四个方面。诚然，构成风景色调的客观因素，上述四个方面，如果层层剖析，当然有它自身的特殊内容。比如光，白天它主要是直射的阳光，此外，还有大量的漫反射的天光，这跟室内有些不同。在自然风景中，阳光及天光赋予形象的作用，总是跟时间、空间与气候的变化联系在一起的。譬如晴天，阳光直接作用下形象的亮部，一切呈暖洋洋的光色，而它们的暗部，除了环境色的反光外，主要被漫反射的天光所层染。一旦到了阴、雨、雾、雪天气，那就全然不同了，形象表面起主导作用的光是天光，一切似乎都是灰冷的，甚至受光和背光也就相差无几了。此刻与室内的情景有些相似，彼此都受着天光所左右。

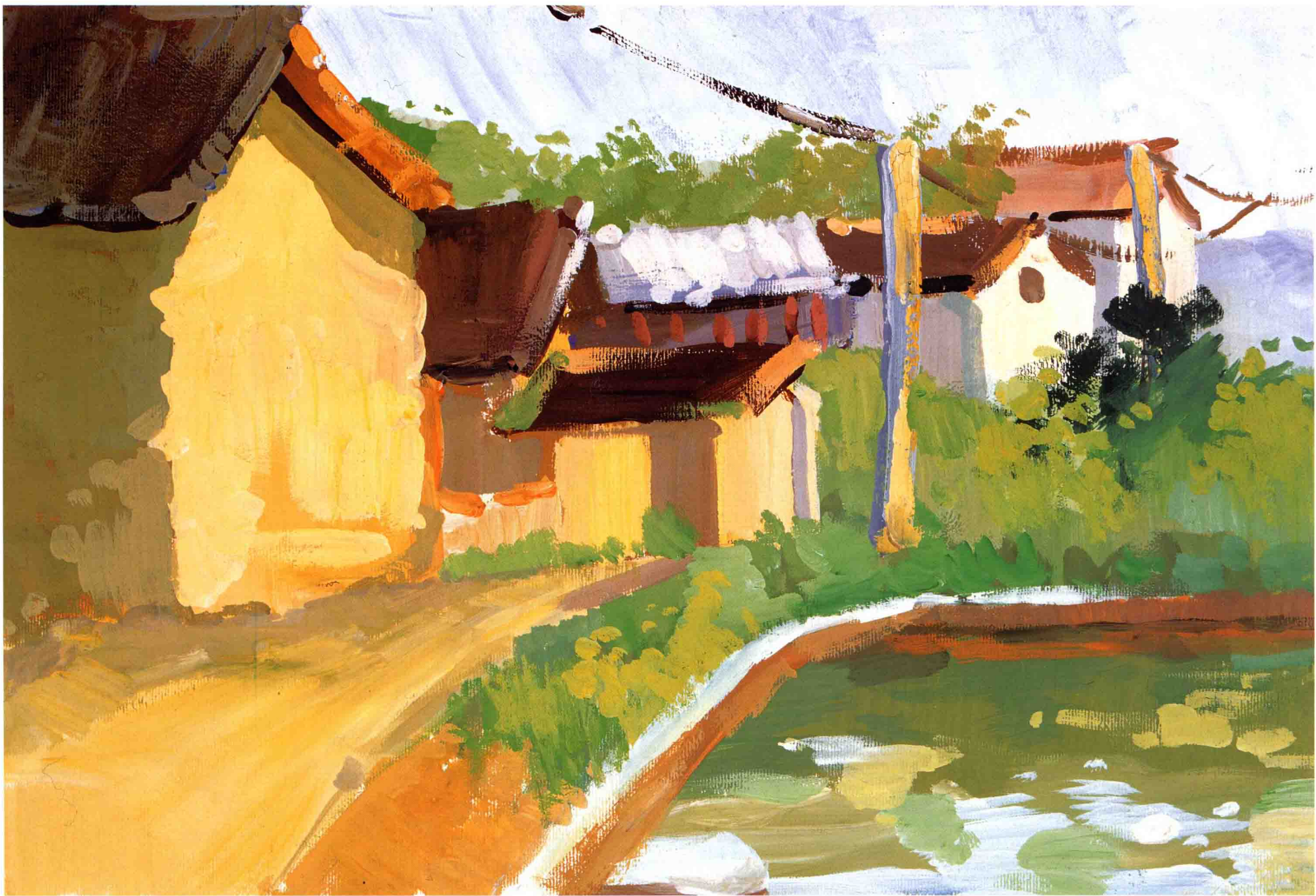
不难想象，风景中各式各样色调的形成，总与大自然的各种条件的变化紧紧相随的。比如时间和季节的变化对于风景画的色调影响分外重要。此外，分析风景画色调的构成，还必须考虑环境和空间的因素。画者要善于捕捉这种时间和季节、环境和空间的变化，才能充分表现出早晨和傍晚、天晴和下雨、春暖和冬寒……各类情景。

总体来说，风景中色调的构成，是光、环境、空间、时间、季节、气候和形象各种因素的综合构成。但它们又必须通过具体的形象得以实现。

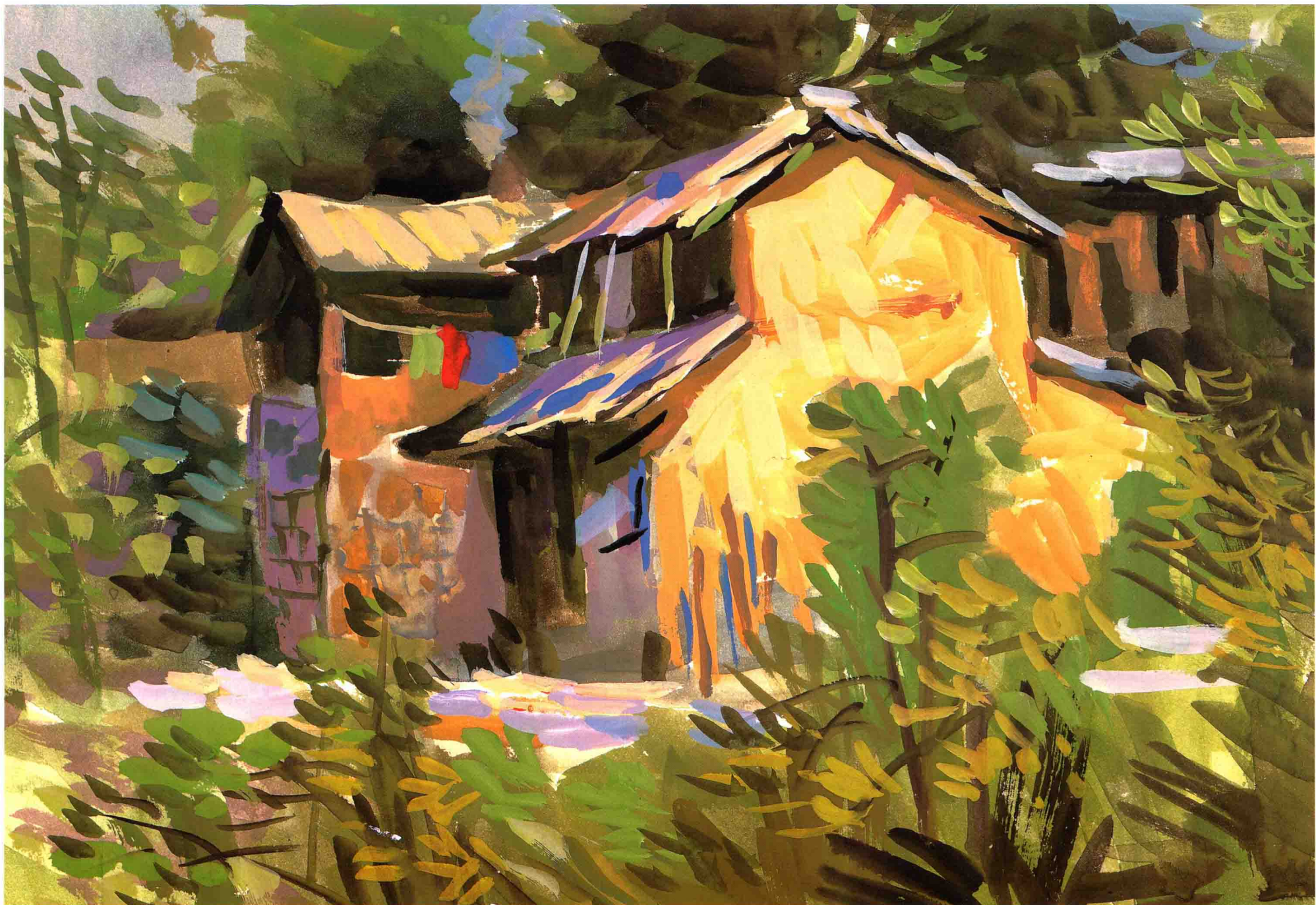
在风景写生的过程中研究把握色调的客观构成，首先要领略色调的总倾向，这个总倾向究竟是暖还是冷，是淡还是深，是艳还是素；然后再分别落实到各个色块，落实到受光与背光，落实到远、中、近，落实到不同的材料特质之中。例如一棵树，在这一时刻可能是青绿色，在另一时刻可能是黄绿色，或是青紫色。总之，既要围绕总色调，又不忽略各自的个性，这就是原则。为了把握色调，我们提倡色彩画的速写。

就色调组织而言，基本特征可归为四类：类比色调（即协调）；对比色调（即互补）；中性色调（即柔和）以及以多种色彩反复出现的综合色调。

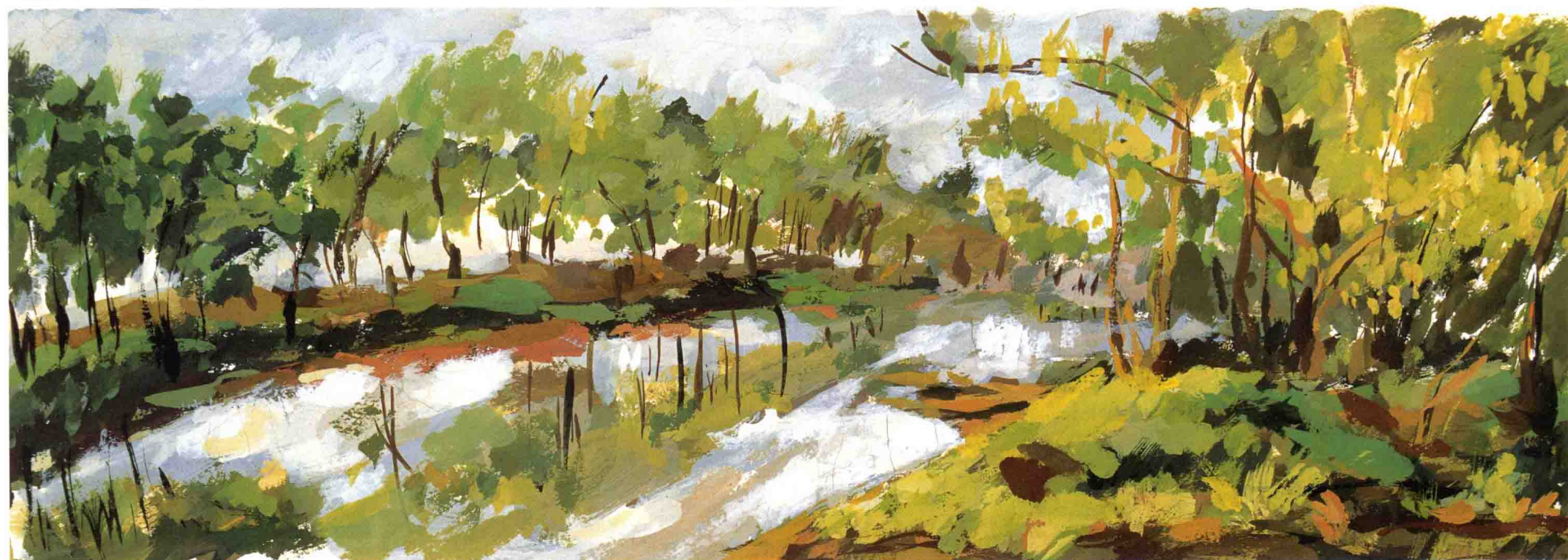
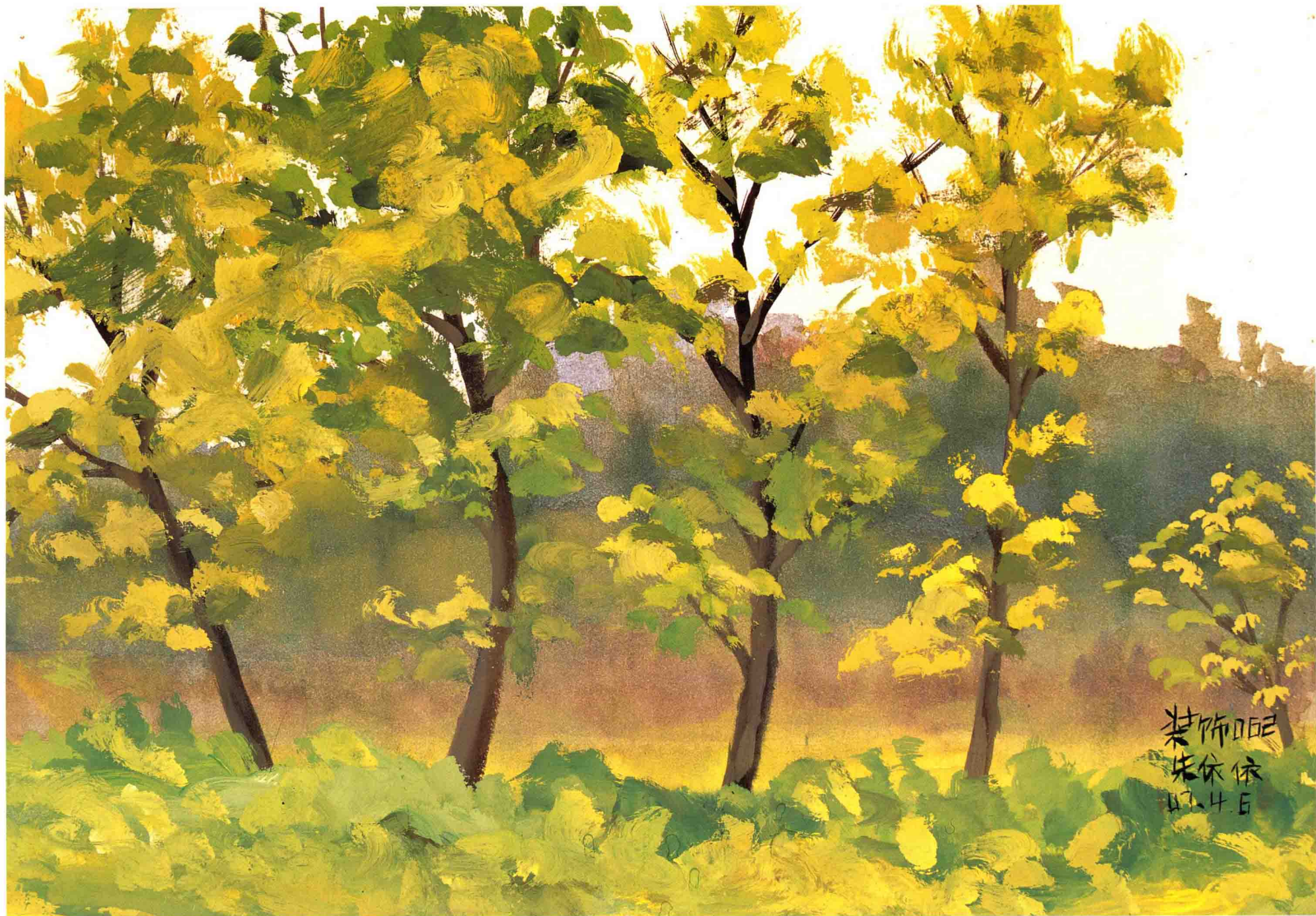
浙江树人大学艺术学院基础教研室主任 钟磊

大色块练习要点：画面色调一定要明确统一。色调按色相可分为冷调子、暖调子和中间调子；按明暗可分为亮调、暗调。

小景写生要点：初学者可先做一些16开的小稿练习,有助于加强对色调的理解。通过小色稿练习可培养学生正确的观察方法,要一眼就能看到整个画面的黑、白、灰色系以及整体明暗关系。在注意色彩关系的同时强调色调,解决构图、调色方法以及物体与周围环境的关系。

树的绘画要点：画树的技法很多，可以用大笔、小笔，块面、线条或点，一次画好或多次覆盖重置，薄画或是厚画，都可以有不同的技法效果。树色的明度差异，不能过于明显，尽量利用色彩的冷暖与纯度去表现形体与空间。在表现树时要注意避免四弊：形态不美、结构松散、颜色混浊、笔触凌乱。

清晨的古镇

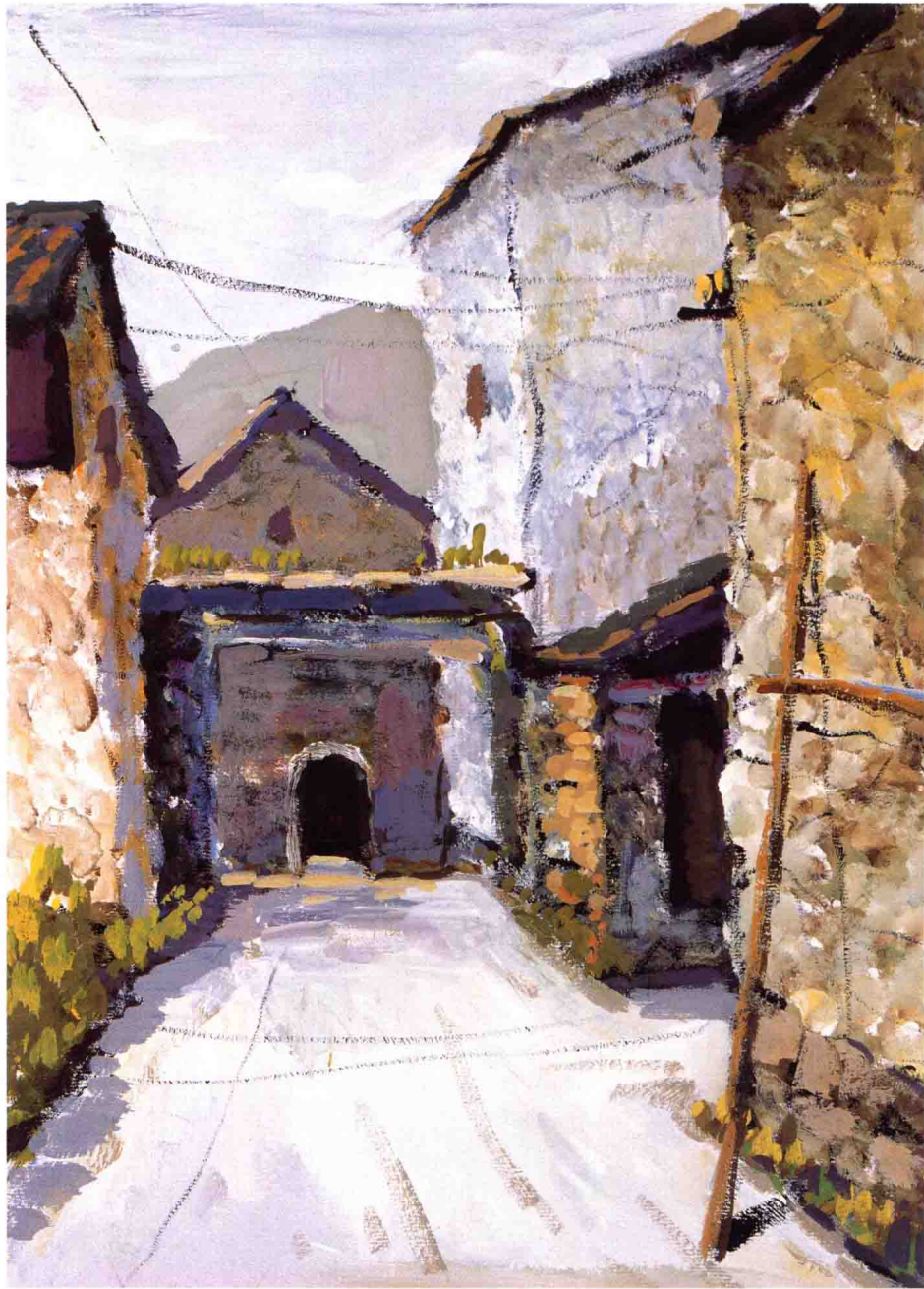
第一步：用单色将房屋大的形状和透视画准确，铺出大的明暗关系。

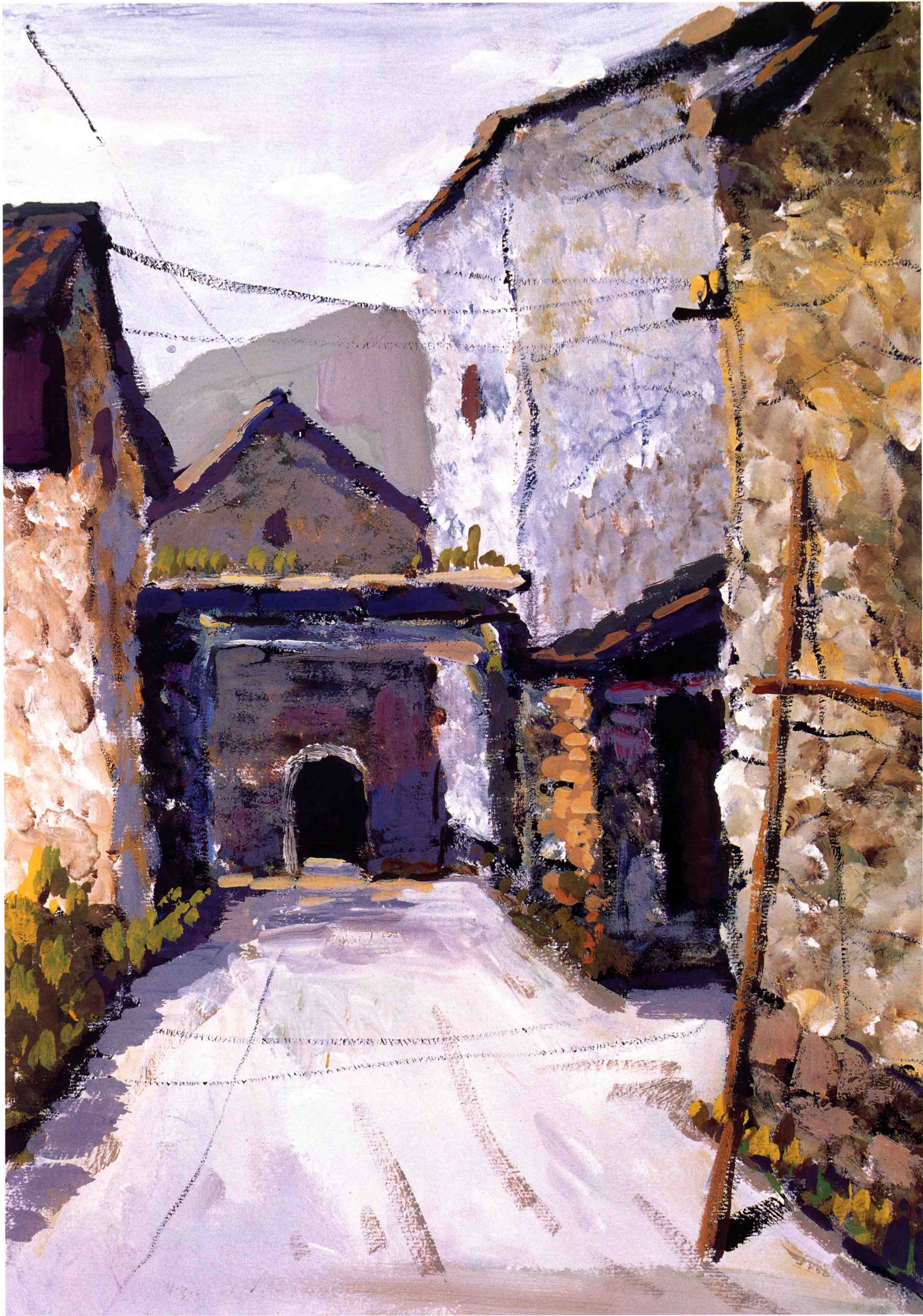
第二步：用大笔概括表现出房屋亮部和暗部的色彩关系，注意墙面的色彩变化与整个画面的透视关系。

第三步：用小笔将屋的细节画丰富，特别是墙面、地面的投影，注意画面中局部重色和亮色的点缀。

第四步：注意房屋的结构特点，将房屋的一些细节表现出来，逐渐丰富画面的色彩变化。

绘画要点：自然景物中的建筑物如房屋、桥梁、电线杆等这些人工建筑，都有其自身的特点，即规则化和坚实感。画的时候要处理好透视、结构体面和质量关系。处理好这几个问题建筑物就很容易解决了。

树林中的小屋

第一步：起稿，可用铅笔起形，也可直接用颜色勾形。一般我们用湖蓝、群青或者熟褐起形，起稿时要注意概括景物大的形体和明暗关系。

第二步：开始铺色，用大笔概括出每个部分大的色块和形状。上颜色时要先远后近，先把最远的概括出来，再逐渐画到近处来。

第三步：进一步刻画细节，上第一遍色彩的时候特别是暗部应相对画薄些，有利于我们的深入，前面的主要景物和亮部色彩可采用干画法，用色可稍厚点。画远景时可用大笔概括画出，近处则用小笔

第四步：对景物大的形态、颜色和体积进行深入，强化、丰富色彩之间的变化和景物的特征。最后处理整体画面的虚实关系，强化画面所要表现的气氛。

绘画要点：这是一张光感较强的画面，应将画面的色彩对比加强，可使用局部重色和局部亮色的方法达到这一效果。注意树的亮部和暗部的冷暖变化，用小笔将树亮部的叶子表现得丰富一些，用笔要生动；注意强化树的外形。

冬日的古镇

第一步：用单色概括表现树的外形，注意树在画面中的安排，铺出大的明暗关系。

第二步：铺大色调，注意画面层次的对比，用大的色块概括表现出房屋的外形和体积，墙面亮部的色彩可先画重一些。

第三步：丰富画面的色彩对比和变化，将墙面的亮部提亮，注意空间和体积的表现。

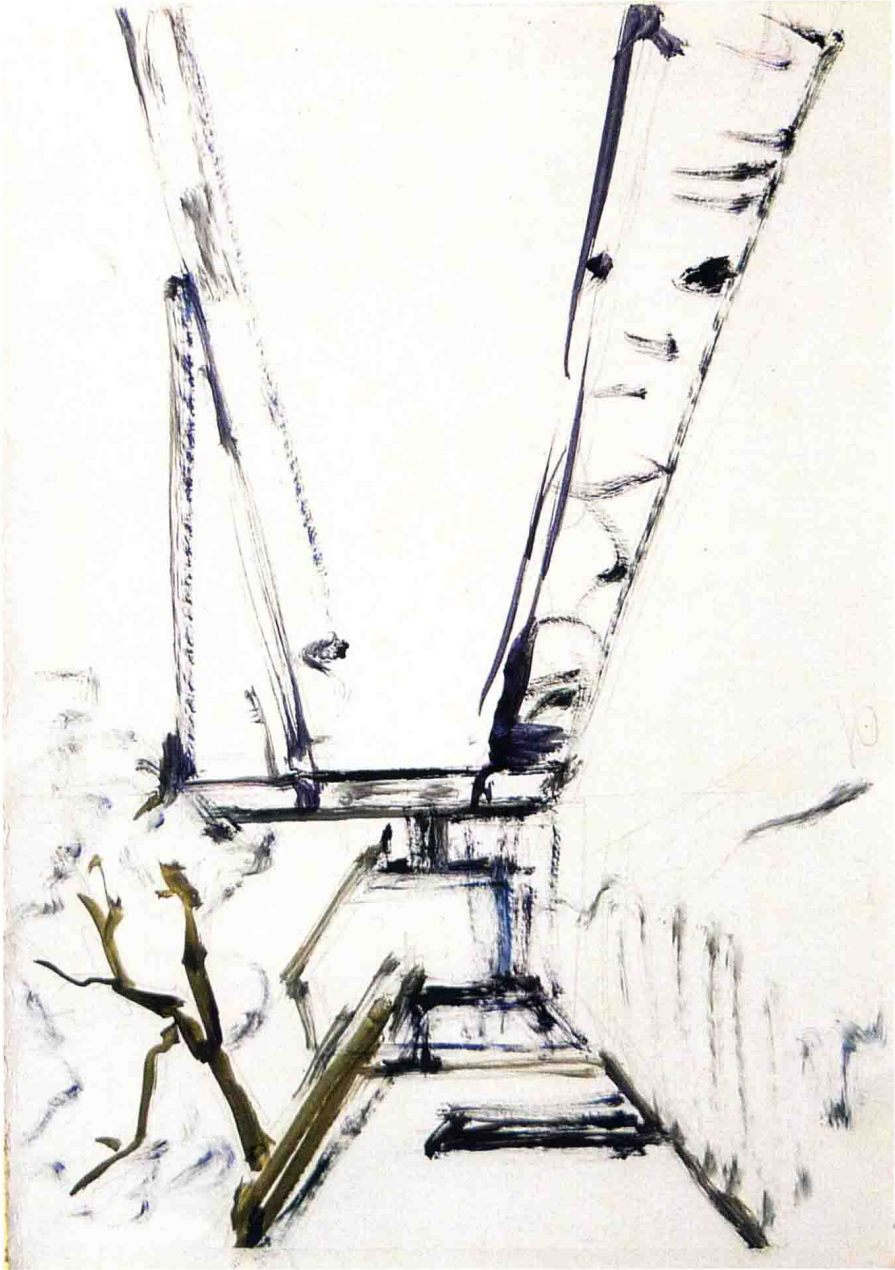

第四步：深入表现。始终贯穿大的整体效果，从色彩关系、透视关系和画面深度及主次几个方面进行调整。

绘画要点：浅调子风景的刻画难度较大，画面很容易出现灰、平的毛病。作画时首先要有耐心，仔细分辨景物的明度关系。其次，要注意用笔，尽可能把它们表层的感觉加以区分。

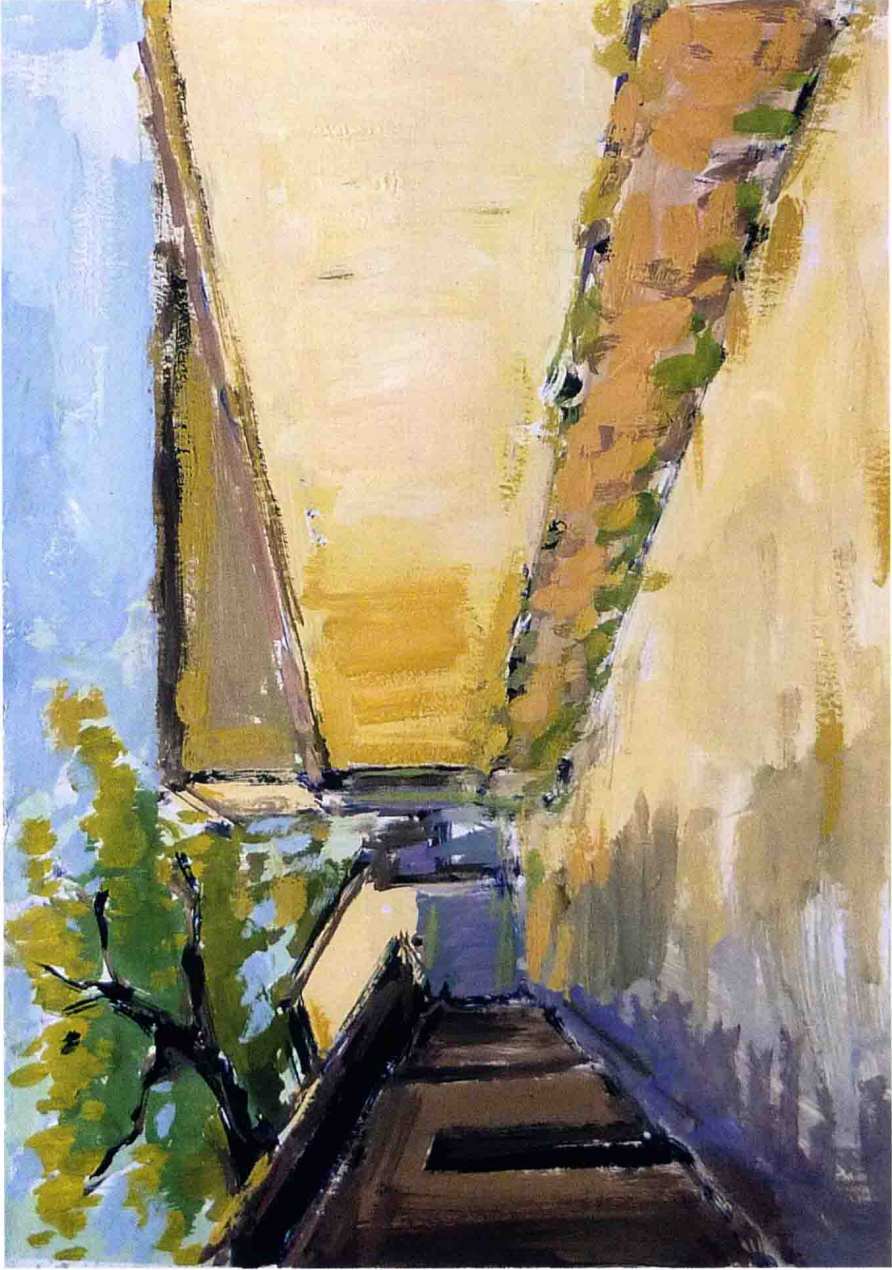
阳光下的村间小巷

第一步：注意房屋墙面和地面的透视，画面构图饱满，主次分明，用单色画出大的明暗。

第二步：铺大色调，要注意画面光感的表现，从远画到近，注意画面暗部和亮部色彩的反差，注意投影和光斑的形状及色彩的冷暖关系。

第三步：逐渐丰富画面的色彩，着重强化两墙的特征，对墙面的一些细节进行塑造，丰富地面暗部和光斑的色彩变化。

第四步：调整画面的光感效果，注意光斑的形状大小和疏密安排，做到有一定的节奏和韵律。深入刻画地面和墙面的一些细节。

绘画要点：选择景点的同时我们要考虑画面要营造一个什么样的气氛。选择的景点要有针对性、代表性和主题性，应该明确所要表达的对象。例如以树为主、以田园风光为主、以森林为主等等，然后围绕这些对象借景抒情。

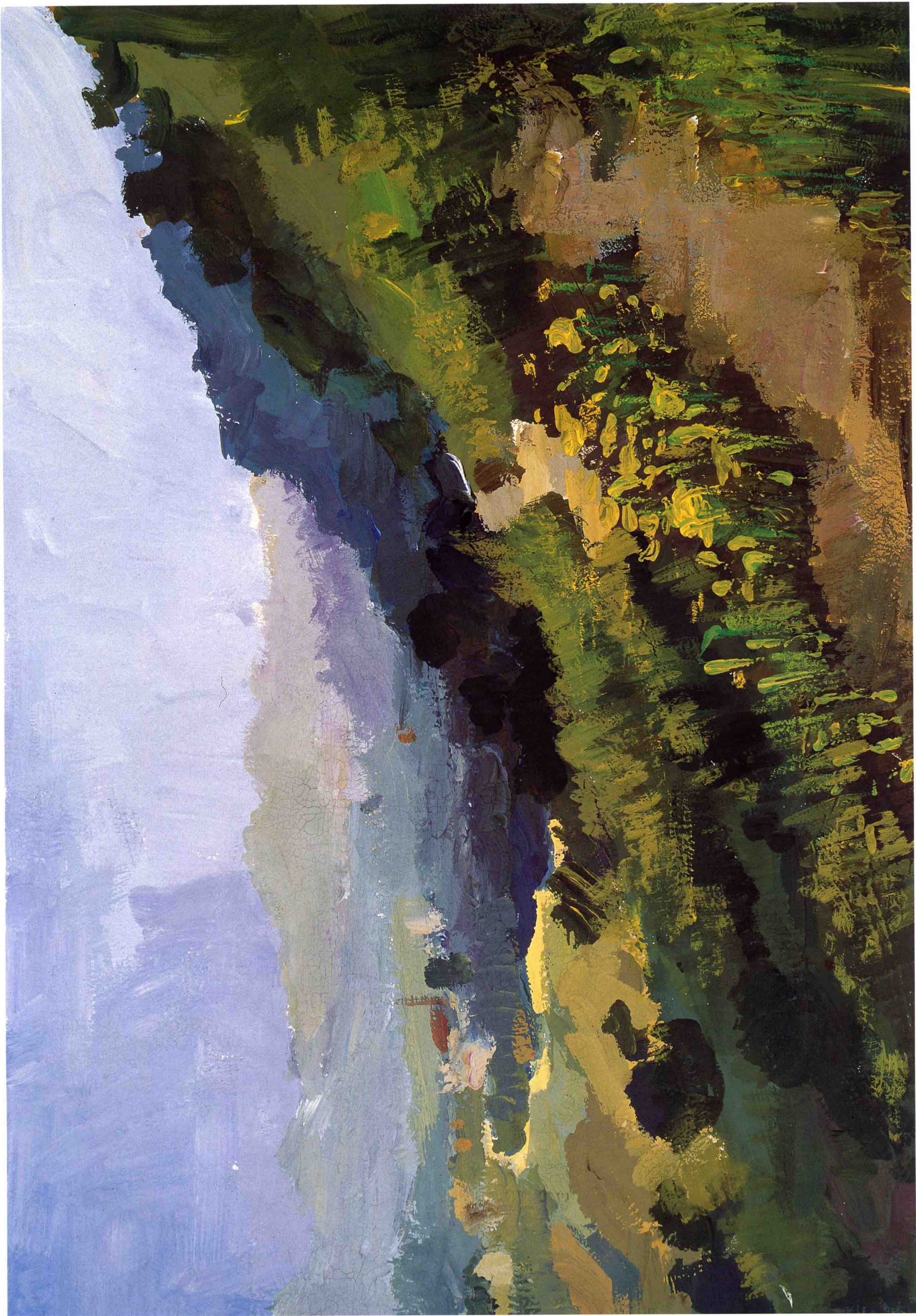
绘画要点：这幅作品中以房屋和草丛作为画面的陪衬景物。画房屋时要注意形状、大小、色彩和体积关系。画草丛时要成片地画，把握草大的外形和疏密节奏。在整体画面上要注意空间的延伸。

绘画要点：风景中的树可分为两种类型，一种是枝多叶少，一种是树叶茂盛的。枝干多的一般先将枝干的形态特征表现出来，最后再点叶片。表现枝干的时候要注意，主干和前后左右枝干的关系；枝干的生动和疏密关系。茂盛的树则应注意整棵树的外形特征和体积。

绘画要点：画面形与色控制得很整体，充分体现了作者的素描造型能力和色彩表达能力。厚重的色彩使画面极具真实感，微妙的色彩对比关系，面与面之间的对比使空间有了自然延伸。

绘画要点：表现雨雾天气，画时需要采用湿而虚的表现方法；而阳光明媚的天气下则相反，这样才能处理好画面的虚实。

绘画要点：远山由于明亮，含白粉色很多，与天色明度接近；大地深远，常用钴蓝、群青、普蓝等色调配成冷调子来表现。