

● 浙江人民美术出版社

考前

30

色彩风景默写 应试指南

张建春 / 著

- 色彩风景默写应注意的问题
- 色彩风景默写变调练习
- 色彩风景默写步骤
- 色彩风景默写模拟练习
- 色彩风景默写范例
- 考生资讯
- 考前 30 天时间安排

考前30天

色彩风景默写应试指南

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景默写应试指南 / 张建春

著. —杭州:浙江人民美术出版社, 2002. 1

(考前30天)

ISBN 7-5340-1282-1

I. 色... II. 张... 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 079903 号

著 者: 张建春

责任编辑: 李 方

责任校对: 黄 静

装帧设计: 木 子

出版发行: 浙江人民美术出版社

地 址: 杭州市体育场路 347 号

邮编: 310006

制 版: 深圳利丰雅高电分制版有限公司

印 刷: 浙江兴发印刷厂

开 本: 889×1194

印 张: 3.5 印张

版 次: 2002 年 1 月 1 日第 1 版·第 1 次

印 数: 0,001-5,000

书 号: ISBN 7-5340-1282-1/J·1114

定 价: 25.00 元

目 录

写在前面 ■ 1

关于色彩风景默写 ■ 1

色彩风景默写应注意的问题 ■ 3

构图问题

色调问题

创意风景色彩

时间、季节的表现

意境的表现

天空、水、树的表现

色彩表现

色彩风景默写变调练习 ■ 22

色彩风景默写步骤 ■ 24

色彩风景默写模拟练习 ■ 28

色彩风景默写范例 ■ 34

考生资讯 ■ 封三

考前 30 天时间安排 ■ 封三

作者简介

张建春, 1984 年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)工艺系。1984 年至 1988 年任教于西安美术学院工艺系。1988 年至今任教于杭州商学院艺术设计学院。2000 年赴法国国艺艺术城进修, 并在法国举办个人画展, 同年作品入选“大巴黎国际现代艺术展”。作品曾多次参加全国、省、市级画展, 出版多本美术专业书籍, 长年从事美术教育及研究工作。现为杭州商学院艺术设计学院副院长、副教授。

写在前面

随着高考制度的不断改革与变化,艺术类专业考试中的色彩考试形式也逐步向多样化过渡。作为色彩科目的专业考试,许多年来一直以静物为主,从最初的写生发展到后来的默写,基本形成了一个具有规律性的模式。近几年来,各地高校对考试的形式和内容都进行了一些改革。其中,在色彩考试的内容上也开始用默写风景的形式,来测试考生对色彩基础知识的掌握以及对色彩的认识能力、组织能力和表现能力的应用和把握。

静物考试对大多数考生来讲已不是很困难的事。在以往的考前准备中,辅导教师会针对考试特点,教学生几套应付的套路,比如几笔画一个苹果、几笔画一个罐子等等。这些虽然能应付一般的静物考题,但不能从根本上帮助考生认识物体的内在结构和色彩的变化规律。如果考题超出准备的内容,考生就会不知所措,很难发挥出应有的水平。

如果按照准备静物的方法进行风景的考试,相信很多考生都不能顺利地将画面画完整。实际上,风景的默写与静物的默写还是有很大区别的,风景的写生与默写较之静物更具复杂性。这其中对对象的不同、空间关系的不同、外光下色彩关系变化的不同,需要考生在平时也进行一些练习,掌握风景写生、默写的一般规律。

关于色彩风景默写

写生风景与默写风景,在一定程度上也是有区别的。写生是在有对象的前提下,对对象的形、空间关系、色彩关系进行艺术的描绘,而默写则需要考生有一定的写生基础,在没有对象的情况下根据具体的要求完成一幅风景色彩作品,与写生相比难度要大一些,如果没有基础,组织画面就会有一定的困难。

这幅色彩风景的短期作业表现的是最常见的村镇街景。作者用丰富的色彩变化、轻松的用笔赋予画面灵动的感觉,整个画面没有过分刻画细节,而是注重整体气氛的表现。这种画法较适合应试。(孙尔作)

风景默写考试的形式,一般可归纳为三种:第一种是试卷规定了具体的构图、景物,用单色笔将内容较为具体地画在试题纸上。对构图、景物、大小、位置等做了明确规定的部分,考生不得改动,只需在试卷上用色彩将内容表现出来就行了。第二种是以文字的形式出现的试题,也就是用文字描述一幅风景画,然后由考生用色彩将描述的风景表现出来,画面中景物的安排、空间关系、大小全由考生根据对题意的理解来表现。第三种是一张黑白的风景图片,让考生用色彩的形式重新表现。

三种考题的形式,要求有所不同。第一种规定了构图的考题,对于考生组织画面会有一些帮助;第二种考题,更多的是看考生组织画面和表现风景意境的能力;第三种则重视考生的色彩组织能力和塑造能力。不管是哪一种形式的考题,考生在考试时,应当做到认真审题、理解题意,思考成熟后再动笔,这样会省去在作画过程中因反复修改而花费的时间。如有可能,可以先画一些小的色彩构图,定一个基本的色调,指导下一步作画的方向。考生在作画时由于没有明显的可参照物,很可能会出现画过或者无法深入细节等问题。这就应当在作画时多回忆以往生活中所见的景象,努力使物像的表现更贴切。

对于默写来讲,掌握好大的色彩关系非常重要。风景中有些对象的固有色在外光作用下会很不明朗,比如屋顶、墙面、水面、天空等,这些要根据画面的情况来进行色彩处理。风景的空间表现与静物相比更复杂些,在作画的过程中要时刻对比近景、中景、远景的层次关系和色彩关系,一般较为明确的色彩应当用在近景的位置,远景的色彩则灰一些、淡一些。中景是风景表现的重点,色彩要丰富,刻画要仔细。如果不考虑这些规律性的色彩关系,就会使画面缺乏空间层次感,也会使画面的色彩关系不准确。

在风景默写的过程中,要多审视画面,调整画面,掌握前后关系、近大远小的透视规律,尽量表现出不同景物的视觉效果。在用笔塑造上,近景作为画面构图、陪衬的需要,用笔要概括,用色应统一;中景作为表现的主体,用笔要肯定,塑造须准确生动;远景则用大笔大面积地概括景物和色彩,这样才会使画面层次分明、主次明确、空间变化丰富。

在考前准备的过程中,应当采用写生、临摹、默写的方法交替练习。对于画过的各种风景的色调、场景、物像,考生应当仔细用心去记。在练习的过程中还应当有意识地加强不同季节的风景画练习。自然的变化是丰富多彩的,考生只有通过反复地训练与学习,才能逐渐掌握季节、天气、氛围意境的色彩变化规律,在考试中发挥出较高的水平。

这是一幅描绘庙宇的风景画,画面用了强烈的色彩对比来表现建筑物的辉煌和阳光的灿烂。树的用笔和光影的用笔大胆肯定,使画面看起来生动有神。在考试中,由于时间有限,这就要求考生用大笔概括性地描绘整体关系,这幅画的成功之处也就是大块地表现了明暗关系和冷暖对比关系,从而使画面显得流畅、轻松。(孙尔作)

色彩风景默写应注意的问题

构图问题

色彩风景默写考试除提供严格的构图外,其余的形式都要求考生根据题意进行景物、场景的组织构图,这里面也就包含检验考生这方面能力的内容。风景画的构图应主次得当,要注意景物的远近关系、大小比例、透视变化及画面天地的分割位置。这些要点的表现要符合自然规律,体现视觉效果,画面才会自然、构图平稳,视觉效果较好。

构图1: 近景的构图。这种构图以前面的景物作为主要表现对象,远景作为陪衬来表现空间。

构图2: 视点高于地平线的构图。此种构图通常用来画近景和中景,具有较丰富的层次和表现空间。

构图3: 构图中地平线过于居中,将画面平均分割为上下两部分,很难将画面统一。

构图4: 构图过于偏左,造成画面的不平衡。左边太满,并且景物叠加过多,主次不分。

构图5: 视点高于地平线的构图。这种构图常用来表现较大的视野和空间,表现天空就常用这种构图。

构图6: 地平线在画面三分之一处的构图。这种构图处理大场景会显得画面层次丰富,所描绘的物体错落有致,一般多用来画中景为主的风景画。

色调问题

色调指的是一幅画大的色彩倾向，不论静物或风景，这方面的要求是一致的。与静物画的色调相比，风景画的色调还起到一种表现时间、季节和意境的作用。比如早晨太阳未出来时景物一般为绿灰调或蓝灰调，中午用较为强烈的对比色彩来表现阳光灿烂的色调，傍晚用偏暖的色调来表现落日的黄昏意境，用绿色调表现春天的春意盎然，用黄色调表现秋天丰富的色彩变化等。

所谓组织色调，简单地讲，就是在幅作品中以一种主要的色调（也就是相近似的一种色彩）来统一画面，减少或减弱与主要色调相对立的色彩，使整个画面产生一种色彩的协调性与和谐性。在平时的练习中，不论是静物还是风景，考生都应当注意组织色调能力的训练。在实际作画过程中，一幅风景画不可能用同一种色彩来画，但是画面中如果有较大面积的一块色彩，比如大面积的树木、天空、水等，这幅画的基本色调也就确定了。另外，在组织色调时，如果采用色彩倾向相近的邻近色来画，也会使色调统一。比如用蓝、绿色来组织色调，绿色系列有很多种色彩，如浅绿、淡绿、草绿等，明度较高的偏黄一些，而深绿、翠绿偏蓝一些，这些色彩中已经有了冷暖的对比关系。

在一张色调统一的画中，局部或者小面积地用一些较为明确的对比色彩，只要控制得当会起到画龙点睛、活跃画面的作用。当然，风景写生根据场景、意境的需要，也会有强烈对比的色调画面，但是它的色彩表现效果也应当是和谐的、具有表现力的。

在考试中采用同一构图、要求用不同色调来表现的形式，主要是考察考生组织色调的能力和变换色调的灵活性、多样性。

下面这一组风景就是同一景用不同的色调来表现。从画面上可以看出，由于色调发生了变化，画面给人的时间、季节和意境感觉完全不同了。偏黄带绿的色调，表现了初秋的意境；灰绿色的整体色调，表现了清晨的清新；透明的大面积的绿色，表现了春天生机勃勃的色彩；橘红色的色调，表现了落日黄昏时的景色。

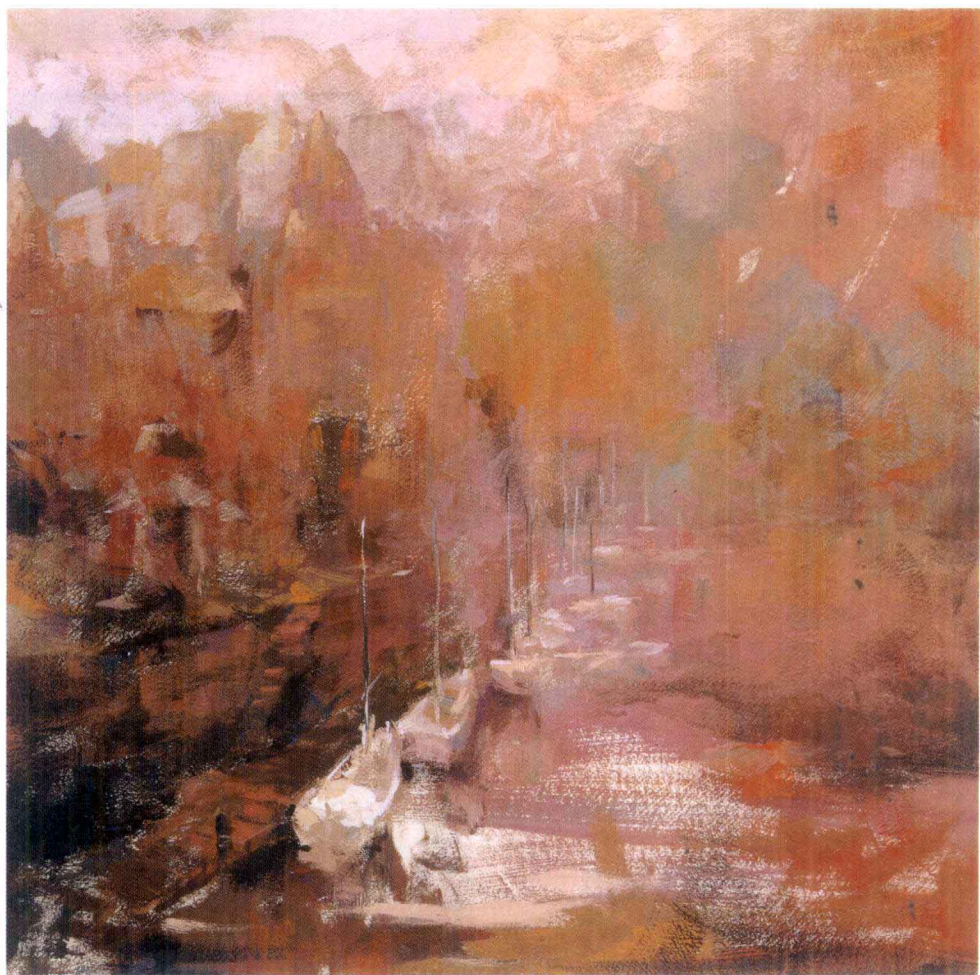

这是一组同一构图不同色调的练习，主要训练考生组织、变换色调的能力。（张建春作）

淡雅的色调表现了水乡清晨的景致，画面自然、清新。丰富的色彩变化，使画面的层次分明，前后关系明确。肯定的用笔塑造又使整个画面生动、富有朝气。(孙恒俊作)

这是一幅典型的紫调子的风景画。在大面积的紫色中用少部分的黄色作对比，丰富了画面的层次和色彩变化。(张建春作)

创意风景色彩

色彩的变调和创意也是考试中经常出现的形式，它要求考生根据同一或不同构图画出几个不同色调的画面。而色彩创意的形式，不仅要求色调变化，而且在色彩的归纳、主观色彩的组织处理上要进一步进行组织，它更趋向一种主观色彩的运用。这种形式对风景写生的要求与正常的基本要求不太一致，它对色彩的和谐性、画面的装饰性和进一步创作的能力有了更高的要求。在色彩方面，追求大面积的、富有整体性的色块；在构成形式上，要求对形进行概括和处理。这一点，又与单纯的装饰风景有些不同。装饰风景追求的是图案化，而创意色彩侧重的是色彩的表现性和创造性，具有更大的想像空间。

图 1

图 1：这幅创意色彩风景没有按照正常的色彩规律表现，而是用大胆、夸张的色彩来表现对景物的色彩感受。（孙尔作）

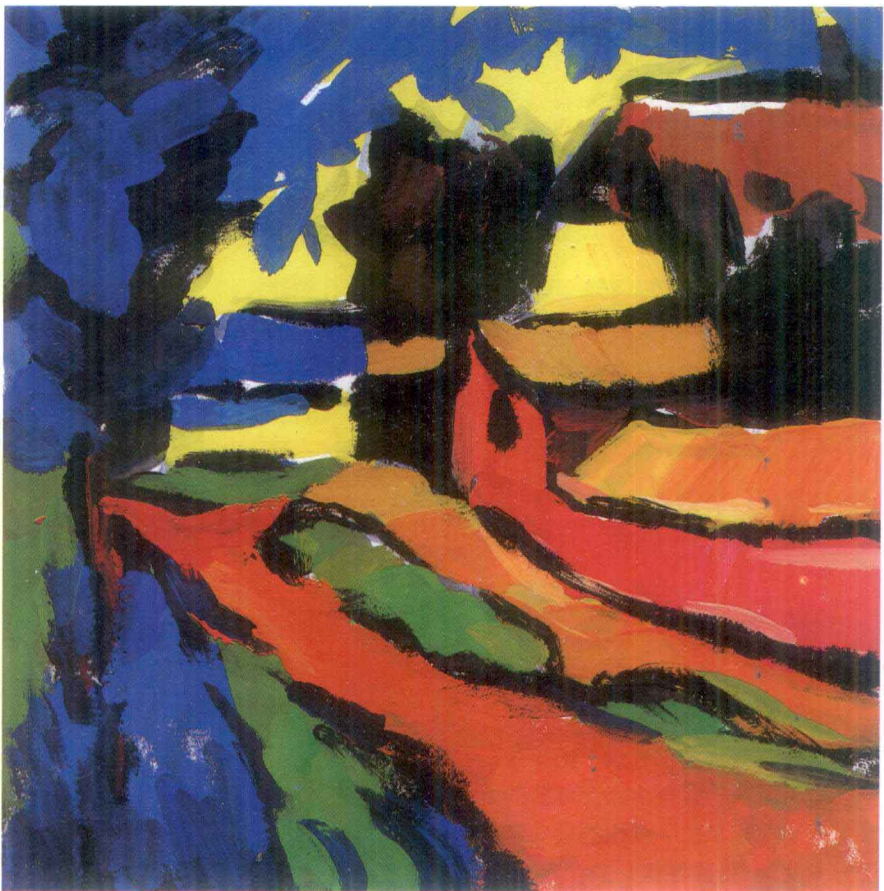

图 2

图 2：这幅创意色彩风景完全概括、归纳了自然色彩，大胆地用几块色块来表现乡村的风景。（张建春作）

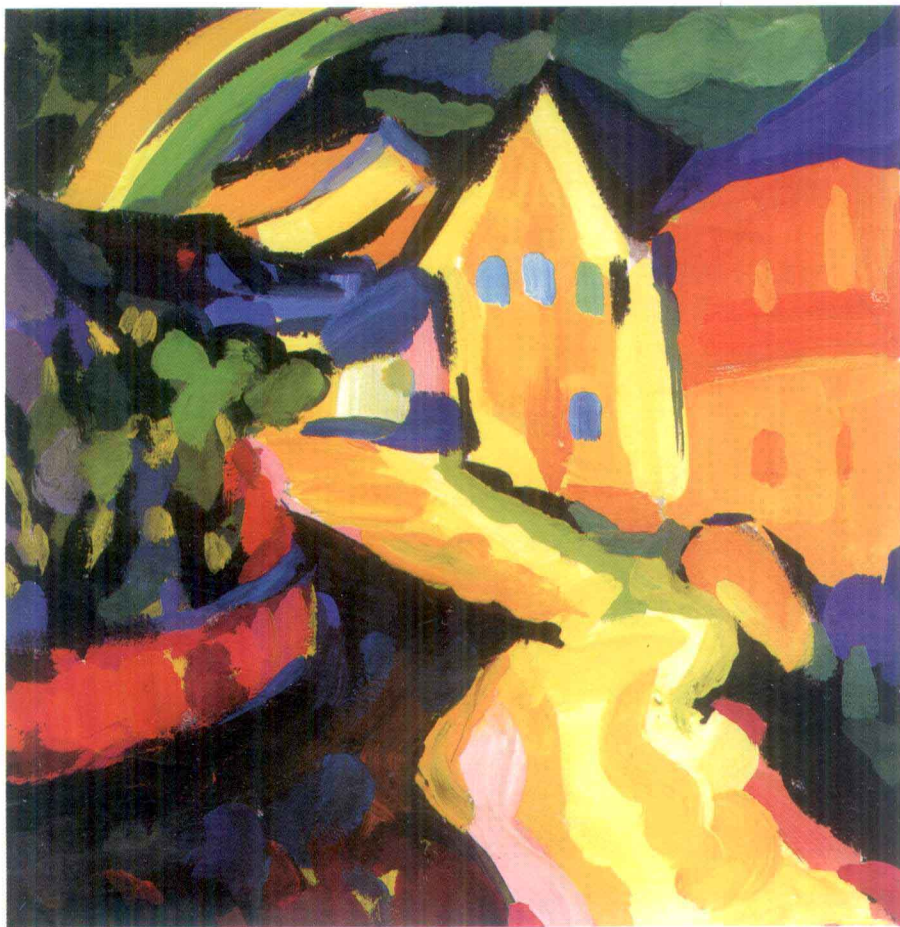

图3

图3：与图2基本上是同一构图，但是表现的色彩却不一样。（张建春作）

图4

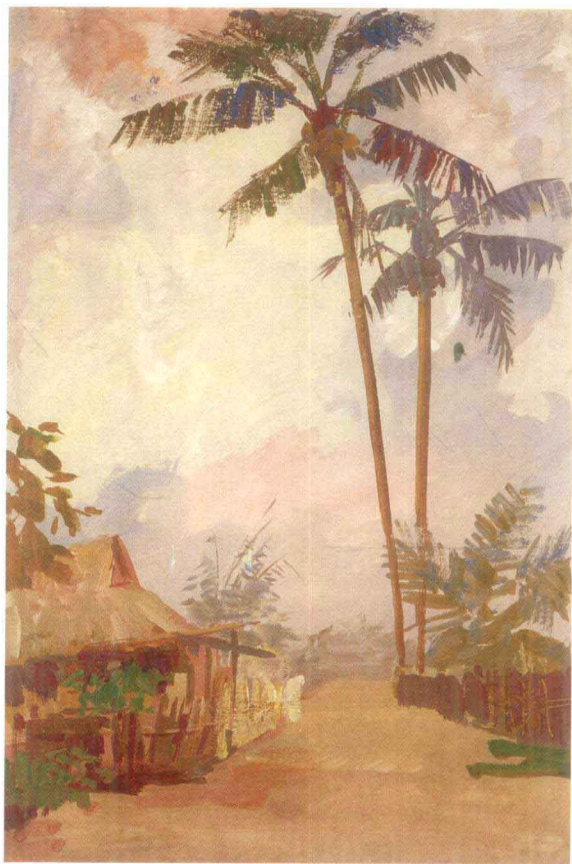
图4：这幅以林阴道为题材的创意色彩，将色调完全统一在绿色调中，大胆地反映出作者的主观感受。小范围的对比色应用又使画面产生了色彩的对比变化，活跃了画面。（张建春作）

时间、季节的表现

春夏秋冬的季节变化，同一天不同的时间，都会使同一景色呈现出不同的色彩特点。表现这种区别也是色彩风景考试中的一个内容，往往有些考题对这些变化作了一定的限定，所以考生在练习时也应加以注意。

春季是万物复苏之际，生机盎然，一派欣欣向荣的景象，在色彩处理上要清新、明丽、单纯、清雅。夏季日光强烈，色彩夺目，浓郁饱和，纯度和明度对比强烈，如树木、建筑的明暗对比，蓝天与阳光的对比等。秋季秋高气爽，是一个收获的季节，色彩明快，富丽辉煌，整个色调以中黄、橘红、棕色为主，具有明显的季节特征。冬季万物凋零，色彩统一在银灰色中，色调也以偏冷的蓝紫、蓝灰为主。除明显的季节外，一天中早晨、中午、傍晚因时间不同、阳光照射的不同，景物也会呈现出自己的“时间色彩”，需要区别对待。

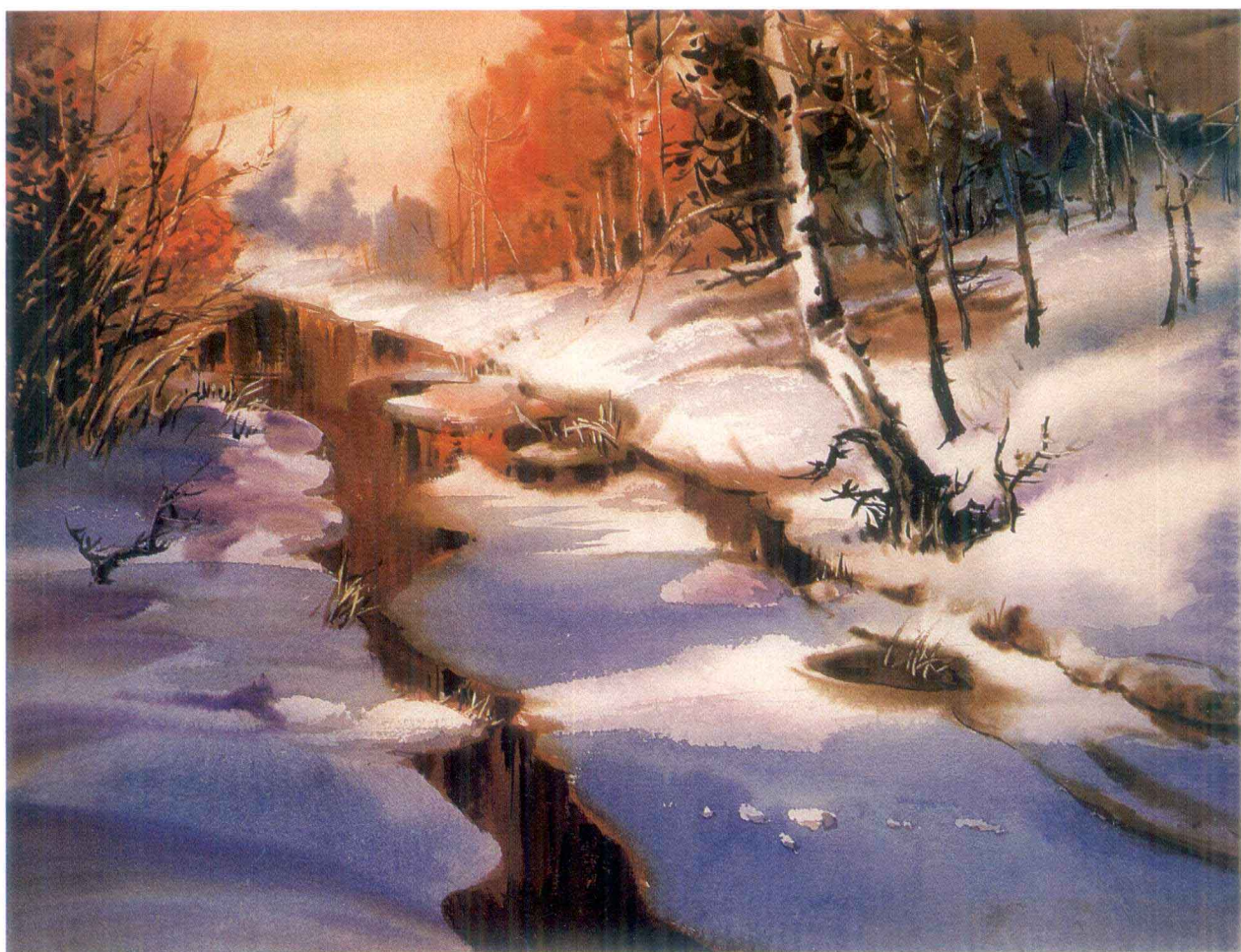
这是一幅构图大胆的热带风景画，较好地表现了明显的地域风光。空间虚实关系处理得很好，暖紫色调的应用又很好地表现出了这一景色。（孙尔作）

这幅描绘水乡清晨的作品，用湿画法较准确地画出了早晨的清新感觉。画面淡雅的灰绿色较好地表现了江南水乡清晨空气的湿润感。（孙尔作）

这幅画的画面呈黄色调，表现了夏天乡村黄昏时的色彩。(孙恒俊作)

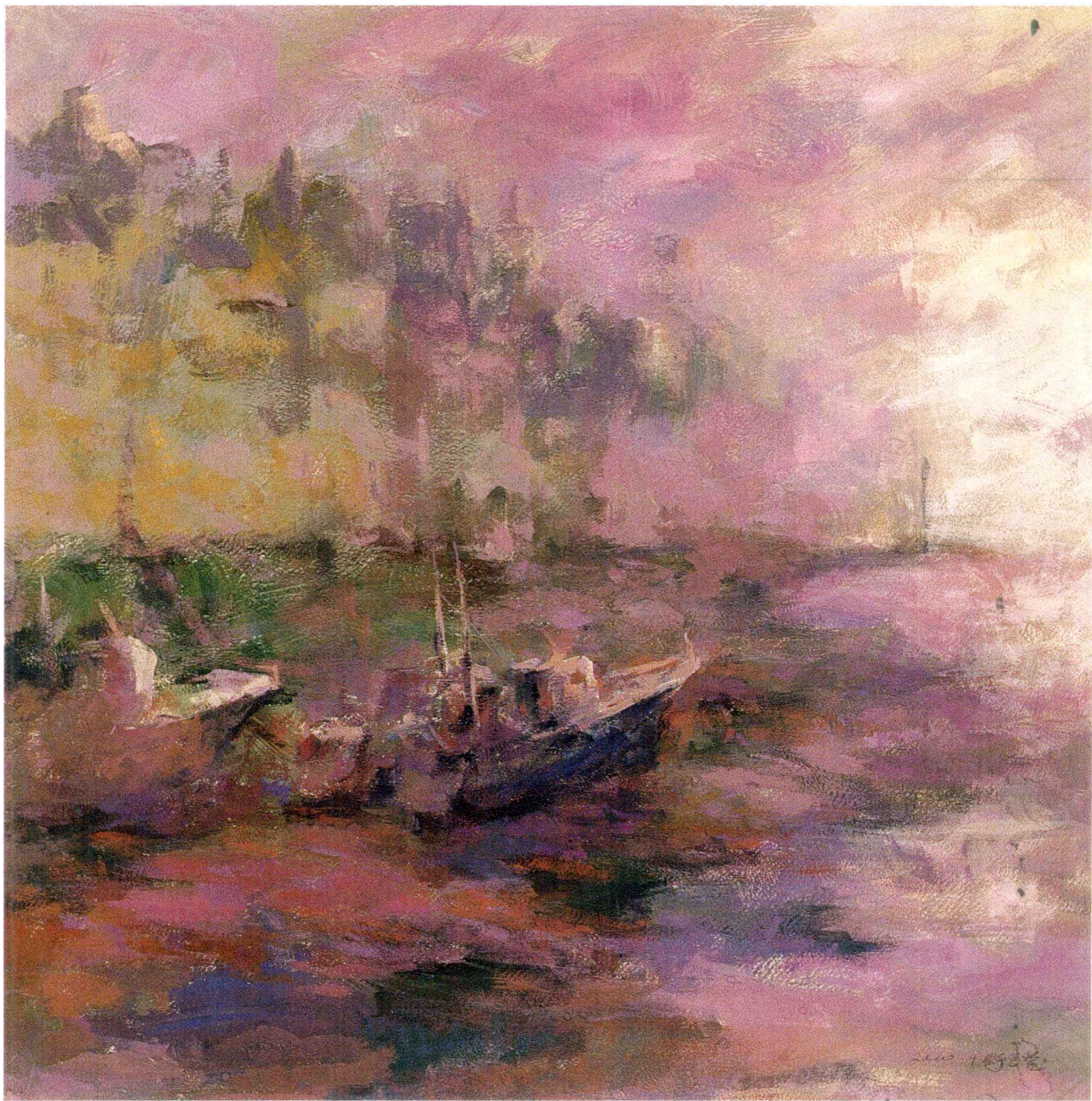

整体的蓝色阴影投在白雪上，表现出雪后初晴的景色。(孙尔作)

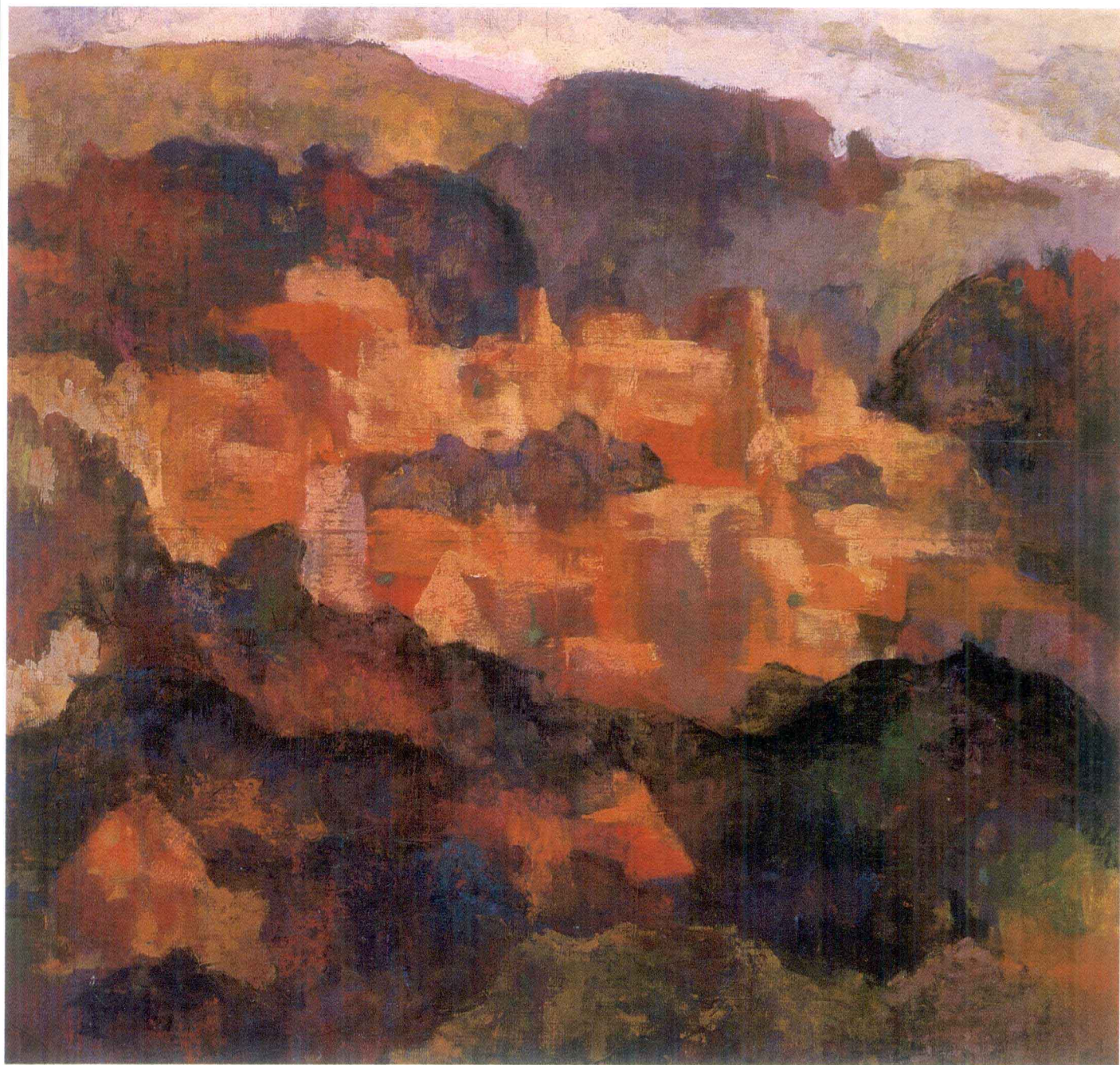
意境的表现

除了丰富、具有表现力的色彩外,充满情调、富有意境也是一幅色彩风景画引人入胜的主要原因。风景画表现的主题也就是情调与意境。情调、意境的产生与选择的景象有直接关系,同时又与色调紧密地联系在一起,丰富多样的各类色调或恬静深远,或广阔悲壮,或优雅飘逸,或热烈奔放,都为色彩风景画不同意境的表达提供了和谐的色彩表现语言。意境是风景的灵魂,它不仅仅是通过描绘对象的特征获得的,还要通过作者对于景物的一种深刻认识和感受,用高于生活的艺术手段概括、提炼,有选择地表达自己心中的感受来达到。意境是通过色彩、色调、构图、技法等诸多因素综合表现的结果。

意境主要表现的是作者的感受,这幅画用印象派的表现手法,大笔挥洒出了港湾雨后的朦胧意境。(张建春作)

左页这幅以黄色调表现深秋的小品式的风景画,很接近考题。这种类型的画一般在2小时内都能完成,考生可多做这方面的练习。(张建春作)

* 这幅画用带有表现性的创意色彩，较平面化地描绘了丛林环抱的乡镇。画面中大块的、带有装饰性的色彩，营造出一种神奇的意境。这种画法以表现作者的主观感受为主，并强调这种感受。色彩处理上在追求大块色彩变化的同时，也注意大块色彩中色彩的丰富变化和层次感，这样整个画面才会耐看。（张建春作）

这幅灰色调的画，用写实的笔法描绘了乡村风景，表现出作者对傍晚的感受。(姚彬作)

这幅画用湿画法表现了雨中江滨的优美意境。船的点缀和围栏联系在一起，使画面产生了如音乐般的韵律美感。(张建春作)

天空、水、树的表現

天空是风景中重要的一部分。由于各种原因的影响，天空会产生丰富的色彩变化。一般来讲，靠我们近的天空色彩纯度高一些、深一些，较远的和地平线处的天空色彩灰一些、亮一些。天空中的云也是近大远小，云的形态受天气变化的影响而呈现不同的形态。

图 1

图 2

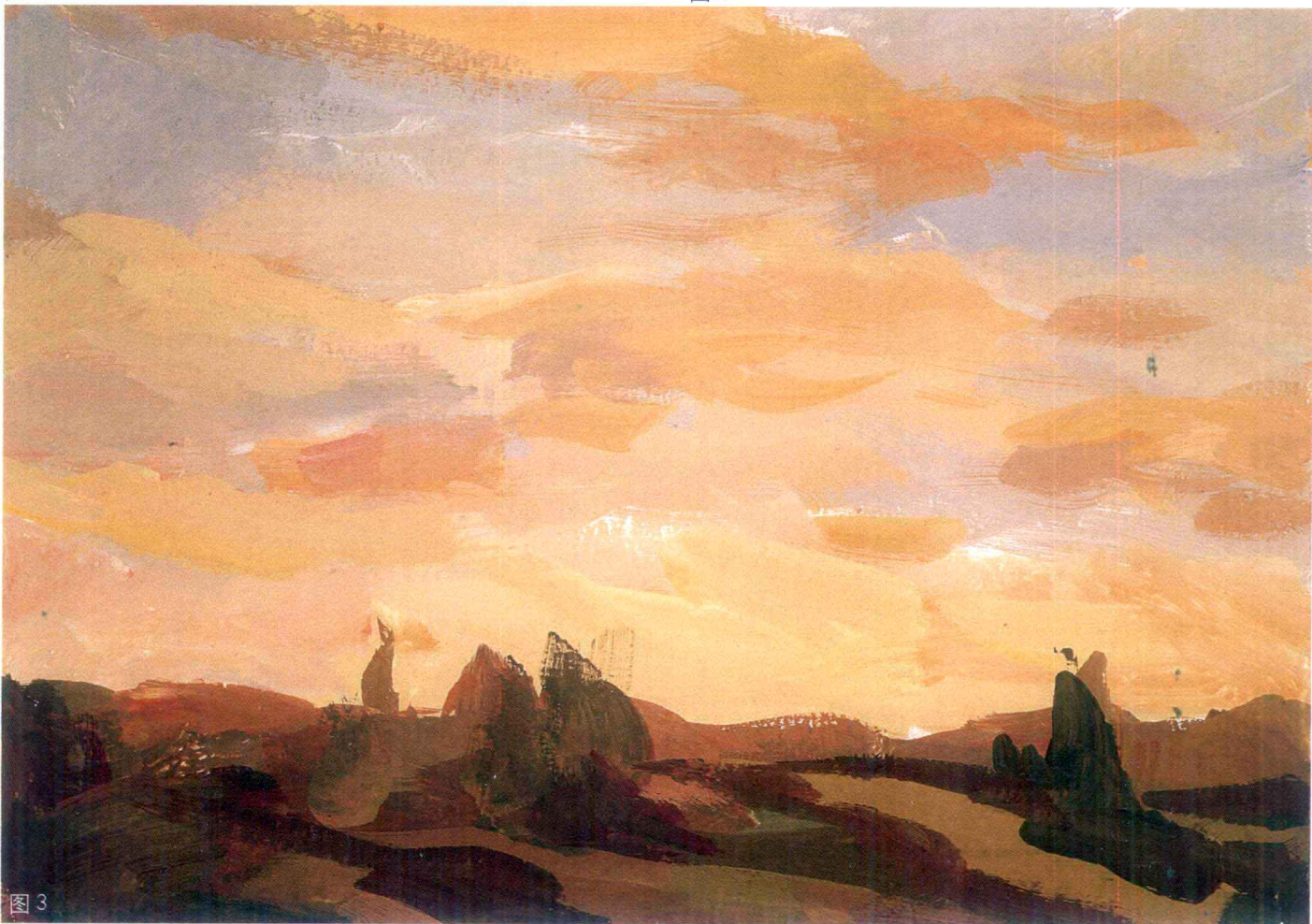

图 3

图 1：表现多云的天气时可先将画云与蓝天同时进行，这样画面的层次、气氛会好一些，变化也丰富一些。（张建春作）

图 2：在表现天高云淡的气氛时，可在画完蓝天后趁未干时，用白色以柔笔在上面画出云的变化，这样会使其更具有空气感，云与天的衔接也会自然一些。（张建春作）

图 3：在画晚霞时，由于天空色彩丰富，用笔、用色都可以潇洒一些。阳光照不到的云，这时会显得灰一些，可在大基调完成后画上。（张建春作）

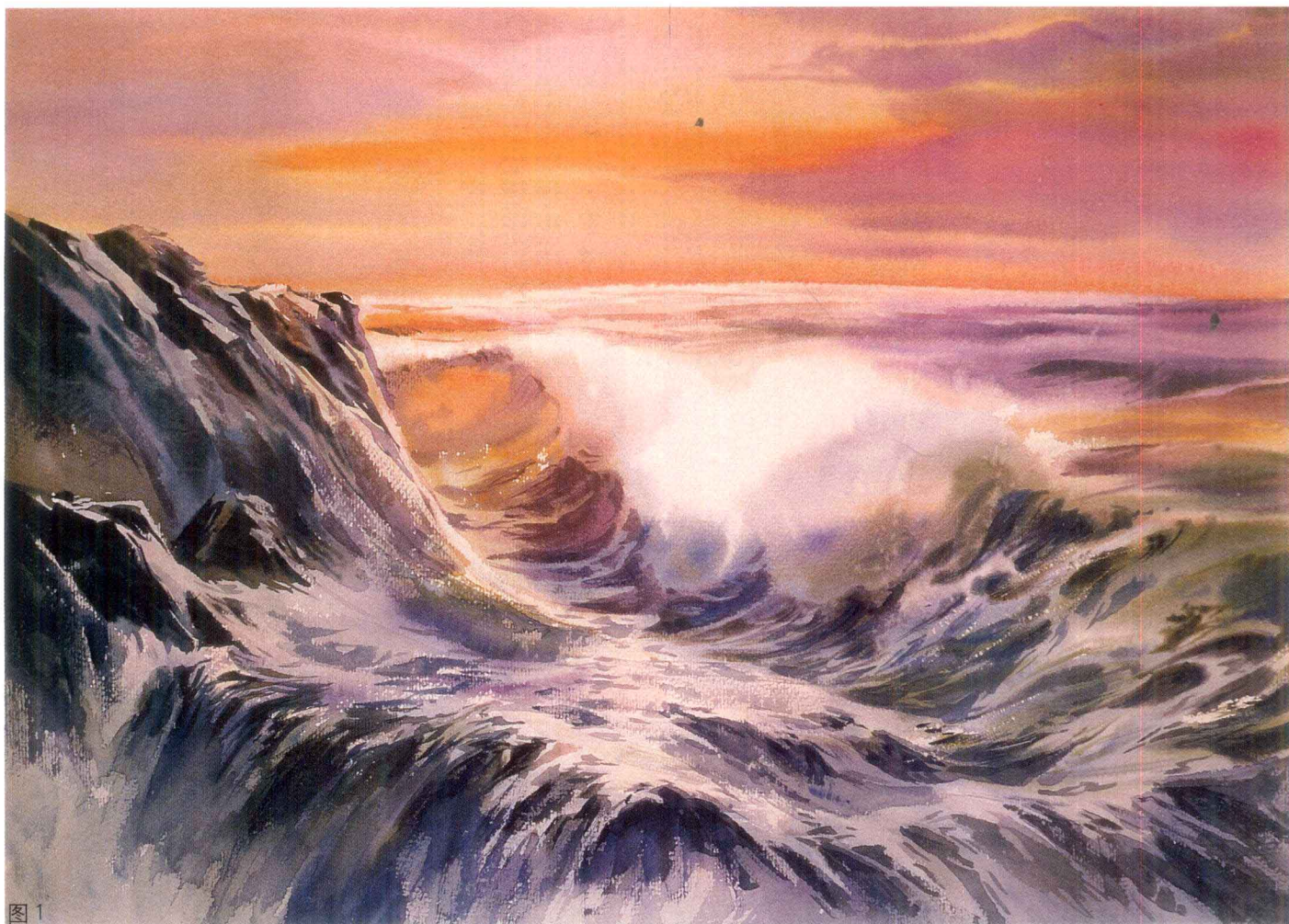

图1

水在风景画中有静止的和流动的之分。静止的水较好画。作为大块色彩的对比，水的色彩要比天空灰一些、深一些，水中倒影的色彩会更统一、更深一些。在作画时，应当先画大块的色彩，然后再去画云的变化和水上的倒影、波纹、漂浮物。

图1：这幅用湿画法画的海浪比较具体，画的时候注意留出空白，并注意水的动态。海水在礁石边时水流方向是一致的，画出这种变化就能表现出惊涛拍岸的感觉。图2：画有倒影的水时先用大块色彩把倒影画出，然后再画上面的变化和漂浮物，这样层次会更明显和丰富。图3：画河流、海流时，要注意观察水流的起伏变化，用笔尽量顺势而为，通过用笔来表现流动中的水的感觉，同时也应当注意水的明暗变化和色彩变化。画这种状态的水一般先从暗部入手，逐步画到亮部，最后用肯定的用笔画一些水花，使画面生动起来。（张建春作）

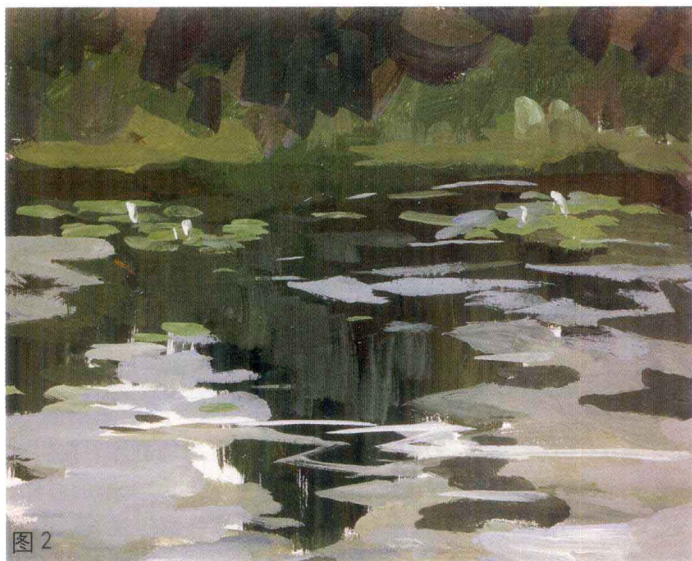

图2

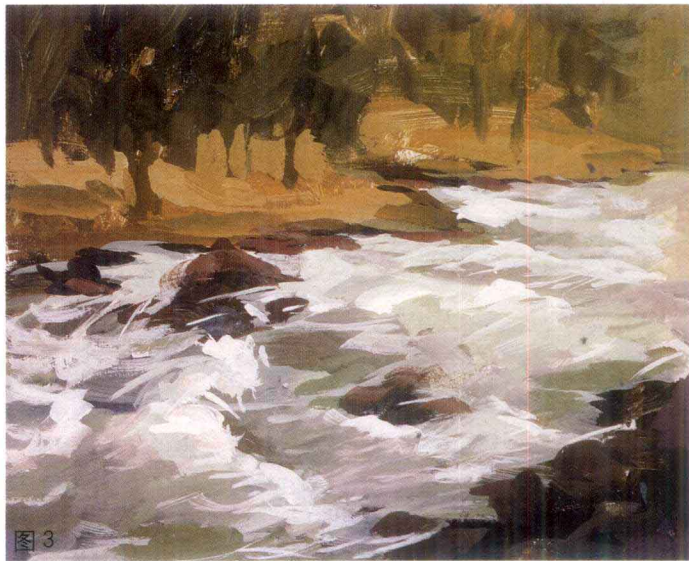

图3