

学院在线

一部您色彩第一次起飞的助推器
一次您通往成功道路的完美导航
让您带着希望与憧憬向艺术出发

向艺术出发

XIANG YISHU CHUFA

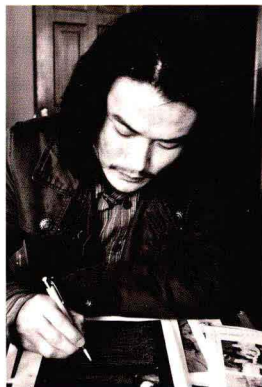
● 余金硅 主编 ●

色彩风景

SECAI FENGJING

湖南美术出版社

作者简介

余金硅，毕业于湖北美术学院油画系，进修于中央美术学院油画系。现任武汉大为艺术教育机构校长，湖北美术出版社签约画家，湖北美术出版社特约美术编辑。

出版的著作有：2007 年《阶梯中级—色彩静物组合》，2008 年《联考高分—色彩篇》、《联考高分—素描篇》、《联考高分—速写篇》，2009 年《名师教案系列》，2010 年《联考百分百—色彩》，2011 年《天天向上一跟余金硅学色彩》、《大画室—余金硅色彩静物》、《一学就会—美术临本系列》。

作者 Email: 37674878@qq.com

作者微博：大为艺术—余金硅

图书在版编目（CIP）数据

色彩风景 / 余金硅主编. — 长沙：湖南美术出版社，2012.9
（向艺术出发系列）
ISBN 978-7-5356-5682-7

I. ①色… II. ①余… III. ①水粉画—风景画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 220292 号

色彩风景（向艺术出发系列）

出 版 人：李小山

主 编：余金硅

责任编辑：赵燕军

装帧设计：洋 洋

出版发行：湖南美术出版社

（长沙市东二环一段 622 号）

经 销：湖南省新华书店

制 版：重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

印 刷：重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：3

字 数：20 千

版 次：2012 年 9 月第 1 版

印 次：2012 年 9 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-5682-7

定 价：18.00 元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105 邮 编：410016

网 址：<http://www.arts-press.com/>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

联系电话：023-67703677

CONTENTS

目录

第一章 序言	02
一、风景画的历史发展过程	02
二、跟大师学艺的原因和意义	02
三、以怎样的态度去学习大师作品	02
四、色彩风景画的步骤	02
第二章 像大师一样去思考	03
一、色调	03
二、黑白灰一点线面	04
三、虚实—空间	05
四、形式感—肌理	06
五、笔触与情绪	07
六、朴实之美	08
七、印象之美	09
八、意境	10
第三章 靠激情来表达	11
一、以山石为主题的情景演绎	11
二、以树为主题的情景演绎	12
三、以水乡、船为主题的情景演绎	13
四、以旷野为主题的情景演绎	14
五、以街巷为主题的情景演绎	15
六、以天空为主题的情景演绎	16
第四章 用心灵去感受	17
一、以树为主题的塑造特点	17
二、以水乡、船为主题的塑造特点	18
三、以村落为主题的塑造特点	
四、以野外为主题的塑造特点	
五、以街巷为主题的塑造特点	
六、以天空为主题的塑造特点	22
七、以城市为主题的塑造特点	23
八、以春为主题的塑造特点	24
九、以夏为主题的塑造特点	25
十、以秋为主题的塑造特点	26
十一、以冬为主题的塑造特点	27
第五章 应考—经典范画模拟	28

第一章 序言

一、风景画的历史发展过程

西洋绘画中的风景画，大约从15世纪40年代开始，作为一种相对独立的绘画形式而存在。此前风景在作品中只是对人物起到烘托陪衬的作用，以便故事情节得以延展。直到1440年前后，乌切罗画出了《圣乔治与龙》。乔凡尼·贝利尼画了许多风景素描，至此独立的风景画出现了。16世纪初几种思潮为风景画开辟了新的道路，主要有德语地区的全景画，以丢勒多瑙河画派的素描和版画等。16世纪60年代到70年代间出现了一种风格主义风景，具有装饰意味。进入17世纪风景画已形成三条清晰的主线，意大利和法国的理想化风景、荷兰的自然主义风景以及几乎由鲁本斯一人所代表的巴洛克风景。17世纪80年代至18世纪90年代的一百余年里，风景画的创造力开始枯竭。19世纪初出现了现代风景画，1790年到1860年可以称作“浪漫主义时期”。19世纪60年代起，莫奈·毕沙罗等一批画家的印象主义以崭新的姿态登上了法国的画坛。与法国印象主义同时，19世纪下半叶是俄罗斯风景发展的鼎盛时期，最具代表性的画家有萨符拉索夫、希施金、华西里耶夫、库茵芝、波连诺夫与列维坦等等。野兽派是风景艺术中最后一个尚具连贯性的流派。1905年到1912年，以“桥社”和“青骑士”为代表，德国出现了一段表现主义时期，进入20世纪有两个直到今天仍继续活跃的“运动”须先提及，一个是稚拙派，另一个是超现实主义。后来在1909年至1914年间，未来主义从立体派中诞生。愿大家从文艺复兴以来的大师经典之作中得到深刻的启示。

二、跟大师学艺的原因和意义

大师的作品经过了历史的高度肯定和推崇，有其固有的可研究性，他们的绘画技术精深，审美品位独特，在我们的学习过程中可起到潜移默化的作用。

三、以怎样的态度去学习大师作品

首先必须对大师作品进行研读、模仿、继承和发展，另外必须抱着虔诚的态度去继承与发展。

四、色彩风景画的步骤

1.起稿阶段。色彩风景画要求形、色、神兼备。如何凝神是我们从一开始就要注意的问题。画风景画，表现的主题是风景，因此要充分挖掘始终围绕在心里的第一印象和感受。法国艺术家罗丹说：所谓大师就是用自己的眼睛去看别人见过的平凡的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出非凡的美来。所以我们在起稿时，要能够做到意在笔先，胸有全景。在此之前，主要经营画面构图、空间感的表现、色彩的冷暖明暗关系等等。对初学者来说，这一步是为铺大色阶段打基础，集中解决大的基本形体特点、取景、位置、透视等，还要特别注意抓取景物的主体特点，以及静态基本形体的对比、夸张等。

2.铺大体色阶段。此步是色彩风景画的关键步骤，铺大色要抓住画面的大色调，统一整体的气氛。要把握住天、地、景物大的色彩关系，充分考虑到风景的整体，画左而顾右，画上而顾下，画小而顾大，注意局部与整体的联系与统一。有些初学者，由于缺乏经验，急于追求片面的“色彩斑斓”，而“不求形似”，急于摆脱形似，急于强调主观情趣、随意变形。这样做不可能解决造型问题。主张初学者要在形的准与似上下苦工。写生是要根据对客观形象的感受和捕捉，以一种尊崇的情感意念去操控笔墨，这样才能以意成象，以象达意。“气韵本乎游心，神采生于用笔”，可看出用笔在一幅成功的作品中扮演的角色。

3.塑造形体，深入刻画。色彩写生的作画方法也须遵循“整体—局部—整体”这一普遍性规律，即“从整体出发画色调大关系—局部塑造深入刻画—调整局部服从整体关系”的总的作画原则。

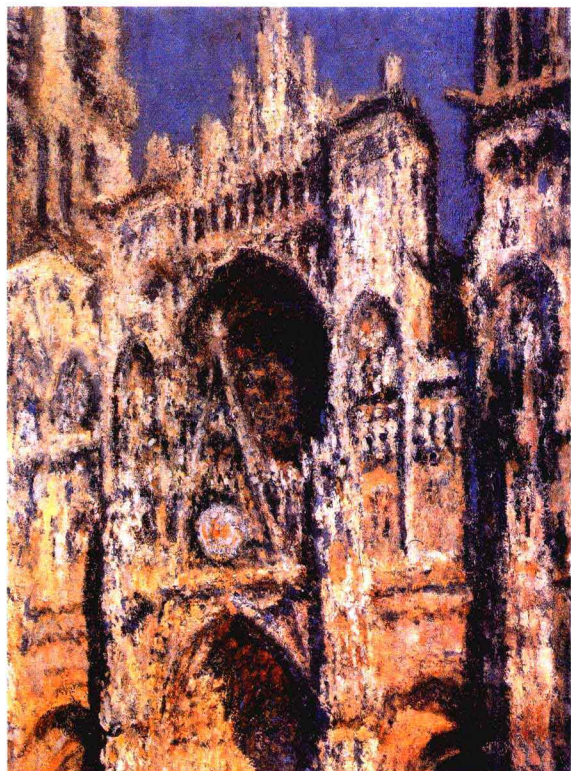
4.整体调整阶段。作品完成之前，需要有个全方位的协调审视的慧眼，纠正不和谐因素。

着色基本步骤：

- ①先湿后干
- ②先深后亮
- ③先薄后厚
- ④先远后近
- ⑤先大后小
- ⑥先主后次

第二章 像大师一样去思考

一、色调

名画欣赏：

克劳德·莫奈（1840年—1926年），法国画家，印象派代表人物和创始人之一。莫奈是法国最重要的画家之一，印象派的理论和实践大部分都有他的推广。莫奈擅长光与影的实验与表现技法。他最重要的风格是改变了阴影和轮廓线的画法，在莫奈的画作中看不到非常明确的阴影，也看不到突显或平涂式的轮廓线。

色彩的灵魂是色调相同的形象载体附上不同色彩氛围之后给人的感受是完全不同的，《卢昂大教堂—蓝色与金色的和谐》是莫奈典型的作品之一，大面积的金色与小面积的蓝色在对比中犹如一首交响乐一般从而达到极致的平衡与和谐。

范画临摹

二、黑白灰一点线面

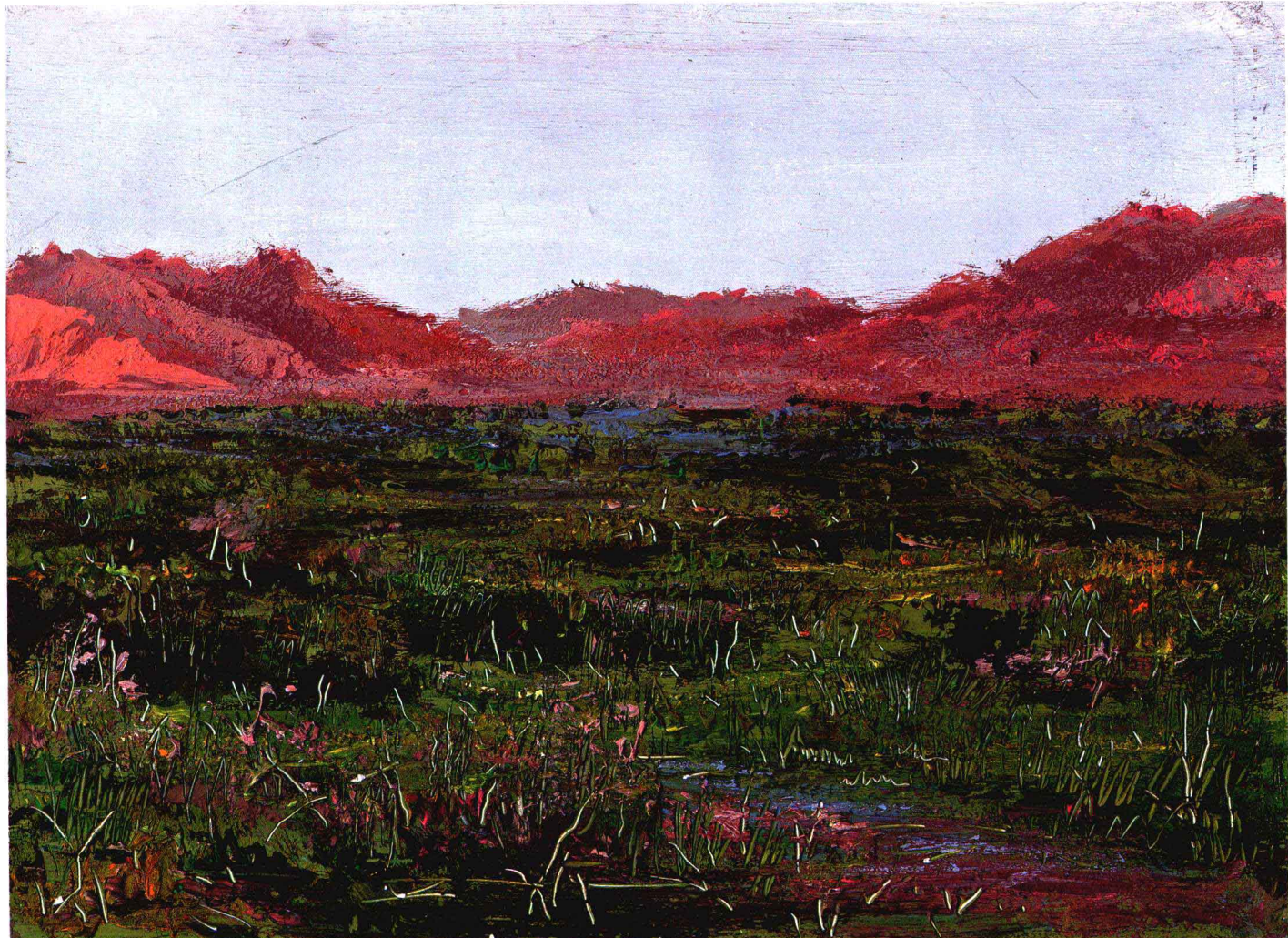

名画欣赏：

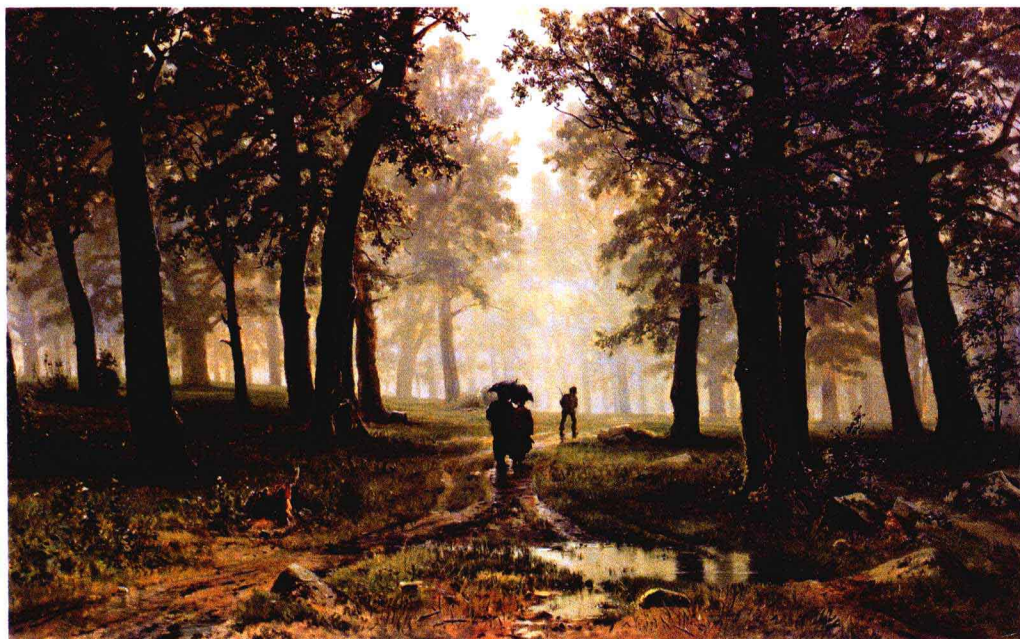
古斯塔夫·克里姆特，生于维也纳，是一位奥地利知名象征主义画家。他创立了维也纳分离派，也是所谓维也纳文化圈代表人物。他画作的特色在于象征式装饰花纹，并在画作中大量使用性爱主题、浪漫主义的色调，温馨恬静。此幅作品的深灰绿色块和大面积的浅灰绿色块这种面积上强烈的分割反差制造了一个宽阔的空间。

农舍白色的墙面充当画面点的元素，活跃了深灰绿色块，远处深色树干和近处浅色树干充当画面线的元素，进一步制造了画面的空间感，零散点缀着的些许黄色与紫罗兰色的野花让此景变得格外清新而且赋予生机。

范画临摹

三、虚实一空间

名画欣赏：

伊凡诺维奇·希施金（1832—1898）是19世纪俄国巡回展览画派最具代表性的风景画家，也是19世纪后期现实主义风景画的奠基人之一。希施金的风景画多以巨大的充满生命力的树林为描绘对象，那些摇曳多姿的林木昂然挺立，充满生机，大森林之美与神秘被渲染得淋漓尽致。可谓美不胜收。希施金所描绘的林木无论是独株还是丛林都带有史诗般的性质，林木的形象雄伟豪放，独具个性，显示出俄罗斯民族的性格。他一生为万树传神写照，描绘俄罗斯北方大自然的宏伟壮丽，探索森林的奥秘，被人们誉为森林的歌手，

并尊称他为俄国风景画发展的里程碑，说“他一个人就是一个画派”。希施金的作品里充满了对大自然的热爱。《林中雨滴》这幅作品运用强大的虚实对比制造了深远的空间感，远处的树在用色上尽可能地平面化，逐渐往近处推进逐渐从而深入具体，一简一繁，一淡一重，在对比中充分展现出雨后的清新静怡之美。

范画临摹

四、形式感—肌理

名画欣赏：

莫里斯·郁特里罗（1883—1955），法国风景画家，出生于巴黎逝于朗德省达克斯。他的母亲是画家苏珊娜·瓦拉东。郁特里罗在19岁时因饮酒过度而无法工作，在母亲的坚持下开始作画，后来成为著名的法国街道风景画家。27岁开始，所作画以白色为主调，被称之为白色时期。同时他也是位多产画家。最著名的作品还是属于他的白色时期，他把蒙马特冷清的街道描绘在奶白、暖灰色、橄榄色和蓝灰色的微妙和谐之中，加上浓黑和棕色造成强烈对比，再用赭色和朱红予以令人惊异的点缀，当人们看到郁特里罗创作的一幅幅宁静且构图完美的巴黎街景画时，世人很难相信它的作者是一个声名狼藉的酒鬼和人人讨厌的家伙，所以在艺术作品中往

往表达出艺术家灵魂的另一面。代表作品有《旧巴黎蒙马特区》《雷诺阿的花园》。莫里斯·郁特里罗的作品一直以宁静、孤寂、凄美为主，画面以大面积的冷色和黑色为主，点缀少量的灰黄色是其作品最大特点，在墙面和地面上多以刮刀刮痕和厚堆的方式表达，制造出强烈的视觉冲击力和画面的厚重感。

范画临摹

五、笔触与情绪

范画临摹

名画欣赏：

文森特·威廉·凡高（1853-1890）荷兰后印象派画家。他是表现主义的先驱并深深影响了20世纪艺术尤其是野兽派与德国表现主义，早期作品受印象主义和新印象主义画派影响代表作有《拾土豆者》、《塞纳河畔》。也曾两次在咖啡馆和饭馆等地向劳工阶层展示自己的作品，不久厌倦了巴黎的生活来到法国南部的阿尔勒，追求更有表现力的技巧，同时受革新文艺思潮的推动和日本绘画的启发，大胆探索自由抒发内心感受的风格，以实现线和色彩自身的表现力和画面的装饰性效果。凡高的作品表达方式比较特别，多以密集的点 and 线为主，流动的笔触连成线状，组成略带装饰意味的形象，生动而富有激情，黑色的勾边让人感到孤独和沉重，突兀的黄与蓝透着明显的激情与热爱感，充分体现了画家复杂的内心世界。

六、朴实之美

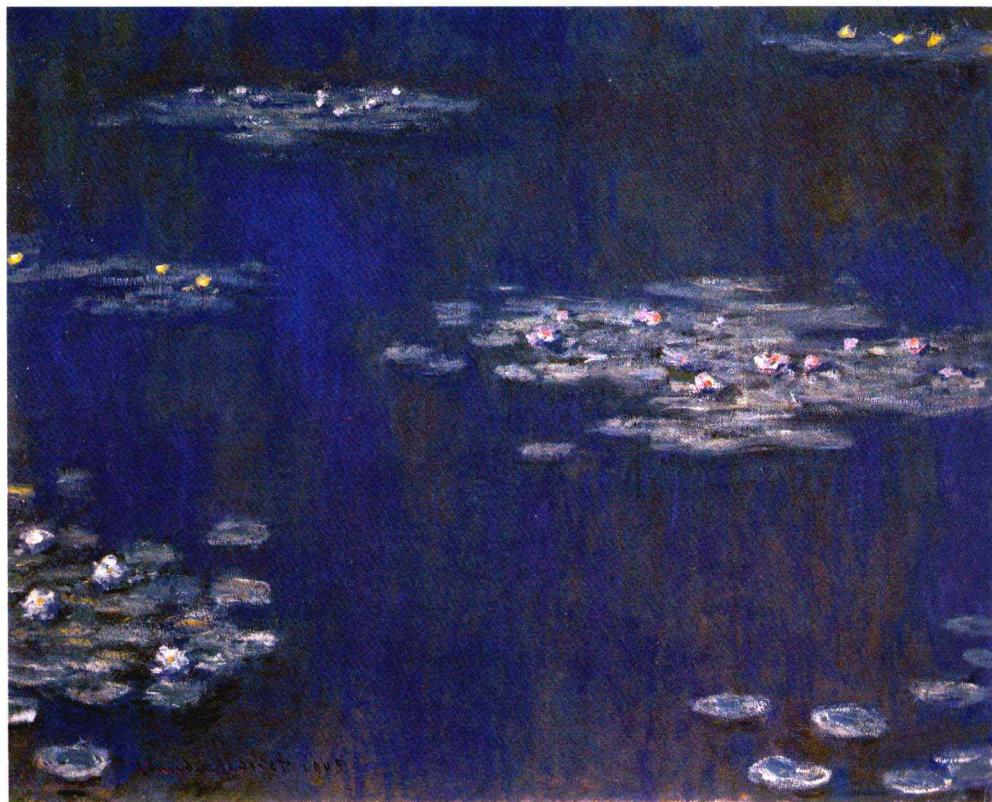
名画欣赏：

柯尔尼留·巴巴(1906~不详)罗马尼亚画家,1906年11月18日出生于克克拉约瓦,其父也是一位画家。巴巴早年曾蒙受父亲的熏陶,1930年巴巴毕业于布勒斯特大学哲学系,1934年进入雅西艺术学校开始系统学习美术,1941年起他开始崭露头角。巴巴的艺术富有人情味,人物形象来自生活,显得真实自然亲切动人。柯尔尼留·巴巴的这幅作品在景物的形态特征上,有意追求朴实之美,笔法浑厚,没有半点雕琢之意,画面主要以粗线条画建筑的墙体,以凝重的黑色块画窗户,在画面的点线面上得到了很好的视觉平衡,另外在色彩上有意追求古朴、怀旧的感觉。充分表现了大运河悠久的历史 and 原色。

范画临摹

七、印象之美

名画欣赏：

克劳德·莫奈（1840-1926），法国画家印象派代表人物和创始人之一。

在似与不似之间的印象派画作，总会让人忍不住再看第二眼，有些许神秘和好奇。莫奈老年画了许多幅睡莲，这幅睡莲用笔简约明了，轻松自然，在绿蓝搭配之中营造了一种雾里看花之美。

范画临摹

八、意境

名画欣赏：

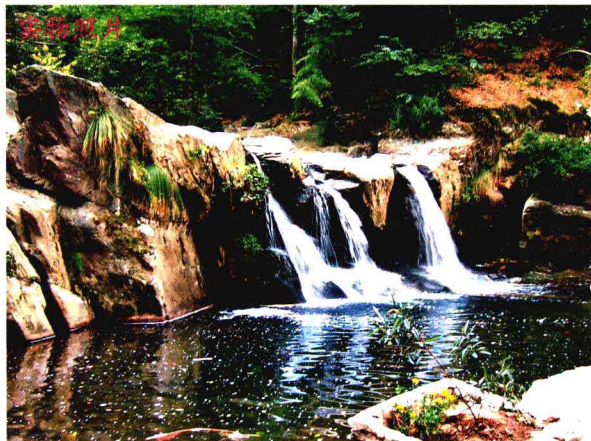
列维坦（1860—1900）是俄国杰出的写生画家与现实主义风景画大师，巡回展览画派的成员之一。列维坦的作品极富诗意，深刻而真实地表现了俄罗斯大自然的特点与优美的风光。绘画犹如文学一般抒发着某种情怀，列维坦此幅作品《早春》在用色上和形式上非常特别，昏暗的天空、沉寂的河水与沉重的小树林，没有任何生命的迹象，寂静无声，仅剩未融完的残雪，像是在预示着季节的更替，生命的轮回。意境令人遐想。

范画临摹

第三章 靠激情来表达

一、以山石为主题的步骤演绎

画山石时，要注意山石的起伏、转折、主次位置以及前后关系，还要画出山石的纹理感，依着山石的纹理和形状画出亮面、暗面等。

步骤一：用单色勾勒出画面中石头、流水等的形状。

步骤二：为石头、流水、植物等铺上它们的固有色。

步骤三：丰富画面中各景物的色彩。

步骤四：细致刻画石头和水的亮部、高光等细节。

步骤五：调整画面整体效果，使其既具空间和立体感又有色彩的和谐性。

二、以树为主题的步骤演绎

在表现树木的特征时，应根据树枝的上扬、下垂、倾斜、长势和枝叶疏密、长短的状态，用笔的侧锋自上而下虚实结合，画出其结构特征，然后画出深重的暗部和受光部分的色调。

步骤一：用熟褐起稿，注意画面构图以及空间感。

步骤二：铺大体色，抓住画面的大色调，统一整体的光影气氛。

步骤三：塑造形体，整体刻画。

步骤四：刻画细节部分，如树叶、树枝等。

步骤五：对画面进行全方位审视和调整。

三、以水乡、船为主题的步骤演绎

步骤一：单色起稿，确定画面中各景物的前后、大小关系。

步骤二：铺出画面中各景物的固有色。

步骤三：仔细刻画船的形体、色彩等。

步骤四：深入刻画近景的主题，水面的倒影等。

步骤五：按“局部—整体—局部”的原则调整画面。

在自然界中，水的特性是流动、透明，给人一种平面、深远的感觉。风景画中，水一般是以海洋、湖泊、江河、池塘……的形式出现的。色彩风景中水的颜色是最不固定的，它受水质、气候、光线、环境和天色的影响而变化万千。

画船的时候要特别注意透视关系，要充分考虑到它与画面整体的比例协调性。

四、以旷野为主题的步骤演绎

实物照片

我们在野外写生时，取景是一个难点。我们应坚持以客观的自然景色为依据，但若将见到的一切如实描绘下来，那是不可取的。有时必须在选定的写生取景中，去掉某些与主题无关的或有时构图完美的景物。因此，往往需要采取移动、增添或改变自然物的形象等艺术处理方法，从而获得完美而生动的构图，并充分而集中地表现主题。

- 步骤一：用熟褐起稿，画出近景、远景的轮廓及层叠关系。
- 步骤二：铺大体色时要充分考虑到风景的整体。
- 步骤三：仔细刻画中景、近景以及水面倒影。
- 步骤四：进一步对画面进行刻画。
- 步骤五：整体调整，局部刻画。

五、以街巷为主题的步骤演绎

步骤一：起稿阶段，尤其注意画面构图及透视。

步骤二：整体铺色，开始营造画面的空间感。

步骤三：控制画面的基本色调，要保持画面明暗色调的统一性。

步骤四：进一步深入刻画细节部位，使画面更具层次感。

步骤五：完善细节，突出街巷的空间感。

在画街巷时，透视感与空间的准确性，在空间感的塑造上，我们必须处理好近景、中景、远景之间的相互关系。

