

中央美术学院

李振斌
主编

Z H O N G Y A N G M E I S H U X U E Y U A N

美术高考全国第1名

马晓磊 文筱波 编著

江西美术出版社

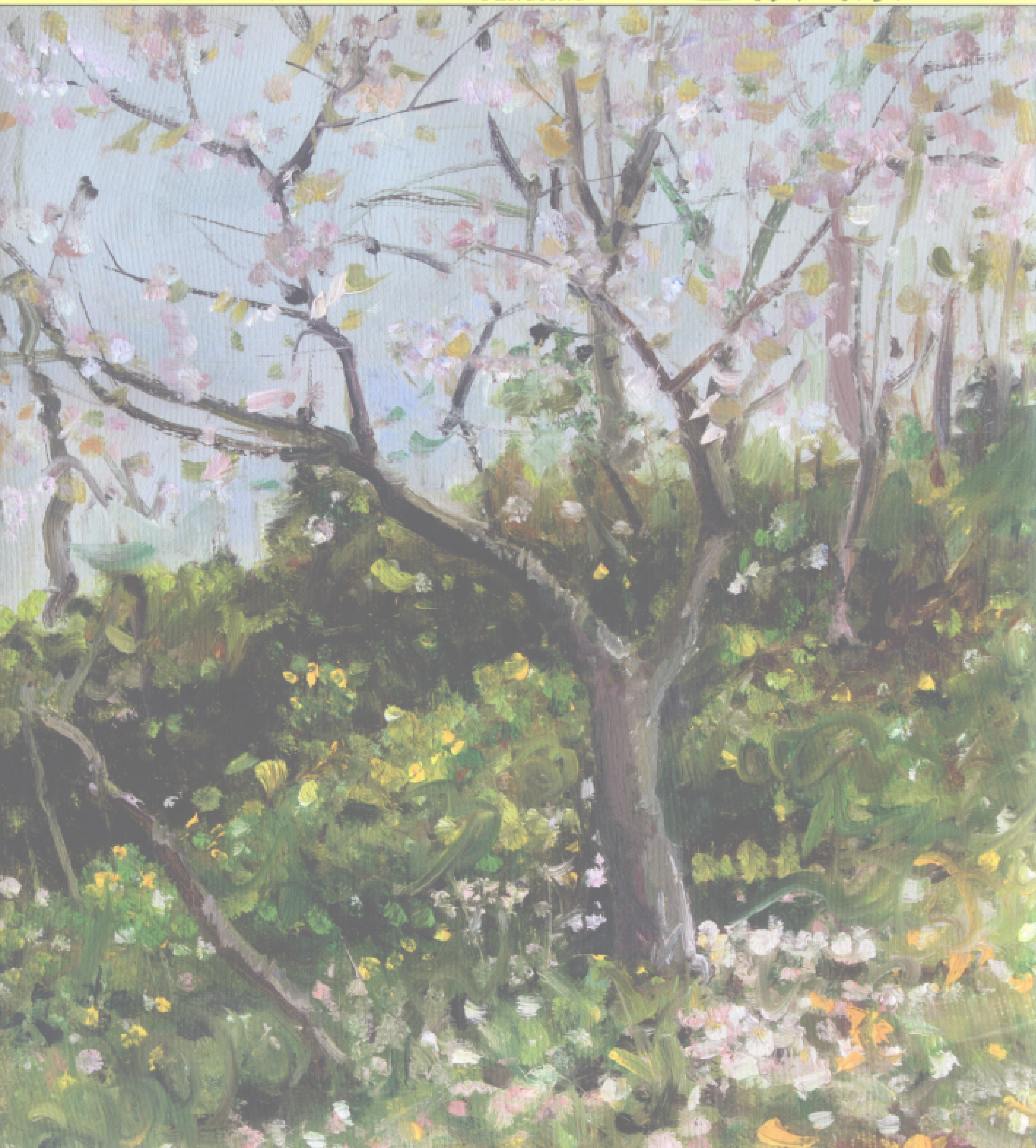
MEISHUGAOKAO QUANGUO DIYIMING JINGPINFANHUA

精品范画

SECAI

FENGJING

色彩风景

前言

中央美术学院聚集和造就了一大批中外闻名的艺术家，众多艺术家曾在中央美术学院执教或深造，每年的美术高考更是吸引了大量的考生。我希望以本书收集的优秀作品为例证，来说明在素描写生过程中锻炼与提高形体感受能力的重要性。

在美术高考教学工作中，我们经常会听到一些学生抱怨进步太慢，也看到一些练习多年的学生在写生方面无法获得实质性的突破。目前，很多美术高考培训机构为应对高校专业考试，机械采用程式化、概念化的教学方法，而降低对形体准确性的要求，造成很多学生对客观事物的形态特征感受迟钝，进而造成造型能力相对欠缺。比如有些学生明明写生步骤大致合乎规范，也有一定的工作量作为保障，甚至在处理画面关系上能够显示出一定的技术手段，却依然难以取得大幅度的进步。这种情况屡屡出现，理当引起我们的重视和反思。

色彩风景画的写生要把握好风景画的构图关系、整体关系、色彩关系，注重色彩写生的表现形式，充分利用色彩的基本原理，把握光的本质及光与色之间的关系；色相、明度、纯度被称为色彩三要素；要特别重视明暗对比，色彩表现有客观的光学因素，又有主体的认知因素；既有物象的显现因素，又有人情感因素；既有感性因素，又有理性因素。

风景写生不像在室内画静物可以随意安排，当我们面对繁杂的自然景色，如何取景、如何构图，必须动一番脑筋。构图的优劣是一幅画成败的关键。取景和构图决定之后，在表现上也要有所取舍。把那些不必要而影响画面效果的部分舍掉。在中景远景采用水色大片渲染方法，造成了一种完整不乱的感觉。

画风景写生时，除了抓住形体结构而外，还要表现出层次分明的虚实关系。要考虑到立体空间的色彩。色彩对比关系及远冷近暖，远虚近实等。色彩风景写生除了上面讲的受条件而改变之外，还有因受光物体的质感不同，也会在人们的视觉上留下不同的印象。这也是需要我们在写生时认真观察、思考的。如质地的粗糙、光滑之类，由于质感不同，必然影响色彩的变化。这是一个很平常却很丰富的问题，需要结合许多景物来谈。

风景写生在观察分析色彩时，要把景物、光源、环境三方面作为整体去全面观察，深入分析，要抓住大调子、大关系，不要看一点画一点；要从整体到局部，从局部到整体，找出整个画面上的色彩关系，色彩的冷暖、色相的区别、色度浓淡等倾向，一定要作到心中有数。人们对于作品的第一感觉是神韵，第二感觉才是技巧。有技无神，表面精致难免乏味。如果说绘画作品必须依赖某种特技才能引人注目的话，那只能是画匠卖弄手艺而已。一幅作品能令人深受感动、感染，那才是艺术技巧的高超境界。

优秀的一幅风景画令人赞叹不已回味无穷。这不仅是由于画家有正确的、灵活的、技巧认识和掌握，更重要是画家具有独特的生活领悟，鲜明的艺术创意，足够的创造胆识，深厚的艺术修养……才能创作出技艺出众的作品。

从本书中收集的大部分色彩作品来看，作者都显示出了高超的水平，画面手法多样，技巧娴熟，具有很强的艺术感染力。但与此相比，我更愿意赞赏他们从画面表现能力中透露出来的对一个个特征鲜明的写生对象的敏锐的观察与感受能力。我以为，对于写生绘画来说，决定作品层次如何，所谓有无“才气”应该也是一个至关重要的因素吧。

马晓磊：于2007年考入中央美术学院造型基础专业，2008年进入壁画系。
创作95分（第1名）

文筱波：于2007年考入中央美术学院造型基础专业，2008年进入油画系。
色彩95分（第1名）

马晓磊作品 (2007 年中央美院造型基础专业 创作第 1 名)

