

中国美术学院高考 优秀试卷评析

ZHONGGUOMEISHUYUANXIAO
GAOKAOYOUXIUSHIJUAN
PINGXI

刘 宣 编著

色彩风景

西泠印社出版社

中国美术院校高考优秀试卷评析

ZHONGGUOMEISHUYUANXIAOGAOKAOYOUXIUSHIJUANPINGXI

刘 宣 编著

西泠印社出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩风景 / 刘宣编著. — 杭州: 西泠印社出版社,
2004.12
(中国美术院校·高考优秀试卷评析)
ISBN 7-80517-852-6

I. 色... II. 刘... III. 水粉画: 风景画 - 技法 (美术) - 高等学校 - 入学考试 - 自学参考资料
IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 134707 号

色彩风景

责任编辑: 陈学章

责任出版: 李 兵

装帧设计: 项瑞华

责任校对: 童荣华

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 杭州杭新印务有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 3

印 数: 00 001-3 000

版 次: 2004 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80517-852-6/J 853

定 价: 15.00 元

怎样画好色彩风景画

人和自然有一种密不可分的关系。大自然中蕴藏着无限的生机、神秘的力量，它是万物生命的永恒象征。山野的气势，大气的变迁，千差万别的植被、生灵，阳光下灿烂的色彩，村庄、河流，都是风景画永恒的题材。你可以留恋于迷离恍惚的意境之中，也可以遨游在形影光色之间；你可以倾心于水波云影之上，也可以置身于田野村庄之中。诗情画意也好，情景交融也好，都是形容一幅好的风景画的表达，但你能否在风景画中体现这种意境，则在你平时的写生、默写中对形式、造型、色彩、空间等描绘手法及知识的应用能力，而这种能力的培养我想可以通过这样几种途径去实现。

一、选材与取景

同静物写生相比，风景写生的难度相对大，因为大自然是丰富多彩的，怎样从丰富中选取你理想的角度，是画好一幅风景画的前提。作为一般最常见的风景画，多数是以山川、河流、田野、村庄、树木、街景、庭院、天空为题材进行描绘的。在表现这些景物时，应当选取色块分明，层次清楚，空间适度的地方作画。

(1) 取景时要考虑近景、中景、远景三个层次。一般情况下中景要作为主要内容进行描绘，所以取景时应特别注意中景是否有入画的东西（形色对比的趣味）。远景作为衬托，近景作为点缀。

(2) 视平线不要放在画面中间，以免造成画面死板。透视变化要适度，应遵循近大远小的规律，但不必一丝不苟，只要视觉上舒适即可。空间变化主要依靠透视的变化规律，构图取舍要讲究，色块的黑白变化、形与线的变化是画面构成中的骨架。要特别注意怎样使这些因素构成画面的关系。

(3) 构图时可以主动一些，大胆取舍，甚至移位、调整形态都是可以的。风景画有一半是创作，如果完全照抄自然就根本无法作画。好的风景画离不开取舍、加工、处理，否则难以达到绘画的艺术性。至于借景抒情和表现意境，那都是在熟练掌握表现技巧之后的事，所以必须先学会最基本的东西。

二、色彩与观察

风景画除了构图，取景之外其色彩起着决定的作用。用色彩关系表现景物的远近、空间、形体、结构是风景画的全部内容。画好风景画的前提是观察。观察应从对比入手。一旦掌握了观察的要点，就能把握控制好色彩的应用。

(1) 色相对比观察。大色块之间的色相差别是容易区别的，如：天空与地

面,房屋与树木等。但同一色块之间的差别就不容易分辨,如:同是一块地面的色彩变化,或同是一片天空的变化,这就需要对比观察。应注意光源、环境、空间对色相的影响作用。色彩的色性即冷暖关系,在作画时不用过多地考虑,你只要能区别好色相的变化,就有了冷暖关系。

(2) 明度对比观察。色彩的明度和明暗、空间、质地都有密切的关系。一般情况下,学画者对色彩的色相是比较敏感的,但是对色相中明度的差别感受相对比较迟钝。解决问题的办法还是要将光源、空间、色相进行对比观察。比如:同是一种树木,在远景时可能呈现出明度较高的蓝紫色,在近景时才可能呈现出明度较低的绿色。同是一种红色的屋顶,在远景和近景中它们的色相,明度可能会有很大的区别。即便是近景中的同一个地面,它们从左至右,从前至后的色彩相貌,明度也会有不同的变化。

(3) 纯度对比观察。一幅风景画在把握好色调的前提下,应尽可能保持色彩的纯度关系。但画面中每一块颜色又不可能同样的鲜艳,纯度最高的色彩往往在画面的某一部分。一般说,远景的色彩纯度低一些,反之则相反,这是空间透视的原因,但并不是绝对的。主要还是看画面对比的需要。过多纯度高的色彩会造成火气,过多的灰暗色也会造成画面的不响亮。而恰如其分地运用纯度对比才能取得好效果。

(4) 邻近色彩的对比观察。能否画出丰富的色彩变化,不是在于能够区别山林与天空、地面与河流这种大的变化,而在于把握好同类色和邻近色彩的小变化。如同是一片天空,同是一面墙壁的小变化,只能分辨出红红、绿绿、蓝蓝、紫紫,是不够的。色彩的能力主要在于控制好邻近色的细小变化和这些色彩的搭配关系。

三、色彩表现与造型

不管是静物画、风景画或人物画都离不开造型与表现。表现是将情绪、观察、形式因素组合在一起获得完整的画面。它是绘画的全部。由于每个人的眼光不同、审美不同、表现不同,造成画面效果也不同,这就是绘画的魅力所在。

① 简化与概括。风景画中的简化与概括尤为重要,从取景、构图开始,简化就在其中了。简化有两方面的内容,一是针对景物中的形和体,简化一些不必要的细节,如:屋顶上的瓦片,树上的枝叶等,只要抓住主要的物象特征就行。二是针对色彩关系,如:去掉过多的色彩变化,抓住大的色彩关系和调子。

② 把握好色调。风景画还应注意色调的应用。天阴,天晴,时空不同,景物的色块在画面中的面积都可能使色调产生变化。千篇一律的调子总是出现在不同的画面上,说明没有真正把握好色彩关系,没有调子关系的色彩不能称其为色彩。在写生练习中即便物象上的色彩不和谐,而在作画者眼中也应当是和谐的。绘画本身就是主客观的统一。绘画大师赛尚说:“绘画就是与自然平行的工作。”只求与物象一样,是十分错误的,适当改变或加强、减弱物象的某些色彩关系是正常的,但要注意基本关系是从物象中来,否则容易造成色彩概念化。

③ 整体关系的协调。风景画的形式、色彩、风格变化很多,但是不管怎么

画,画面中的整体关系应当是和谐的。诸如:色彩关系,形体关系,表现上的强弱、松紧、节奏、笔法等,这些因素恰如其分的合理应用,是形成画面整体的关键。画面中通常出现的碎、花、乱、脏、粉等都是关系没处理好。评判一幅风景画的标准很多,但画面的整体关系的和谐与否,对任何一张画都是一把衡量的尺子。

四、技法问题,

①风景画同其他画种,都有技法问题。通常说的湿画法、干画法、干湿并用法、干擦接色法、色层积累法,都可以根据不同对象的质感,加以区别运用。如:画房屋的墙壁可采用色层积累法,这样可产生一定的质感。湿法画多用于天空、水面和处理远景的物象,可造成明快、简洁的效果。干画法、干擦接色法适用于刻画物象的不同质感特征。这里值得说明的是没有哪一种技法,对某一种物质表现非常有效,技法本身不是灵丹妙药,初学者不应该将精力放在这些方面,还是应该多研究观察色彩关系。画得多了,自然得心应手,还可以创造出技法。

②笔法,最好的用笔方法就是自由,但作为基本练习,摆笔是最基本的笔法。另外也可以采用刷、点、勾、染等笔法。笔法的运用得当可以表现出物象的质感、色彩的韵律和画面的结构、节奏等关系。同时它也是传达作者情感的基本表现手法,好的用笔可以成为个人风格的基本符号。

五、默写要点

默写作为一种考试形式近些年尤为多见,其目的是检查考生理解、运用和表达色彩规律的能力。如果没有很好的写生能力,默写是很困难的,因此初学者还是应当在平时写生的基础上加强默写练习。

①色彩风景默写有两种形式,一是以线描形式提供小构图,再用文字加以说明要求;二是以文字命题,如“以房屋、树木、河流为素材,画一幅秋天的景色”,等等。这种题目要求自己组织构图。两种形式,前一种比较好把握,只要按画面的布局,画出色彩、空间的关系即可。但后一种难度较大,有创作的意思,发挥的余地也较大。

②无论哪一种形式的默写,都可以从以下几个方面进行准备:

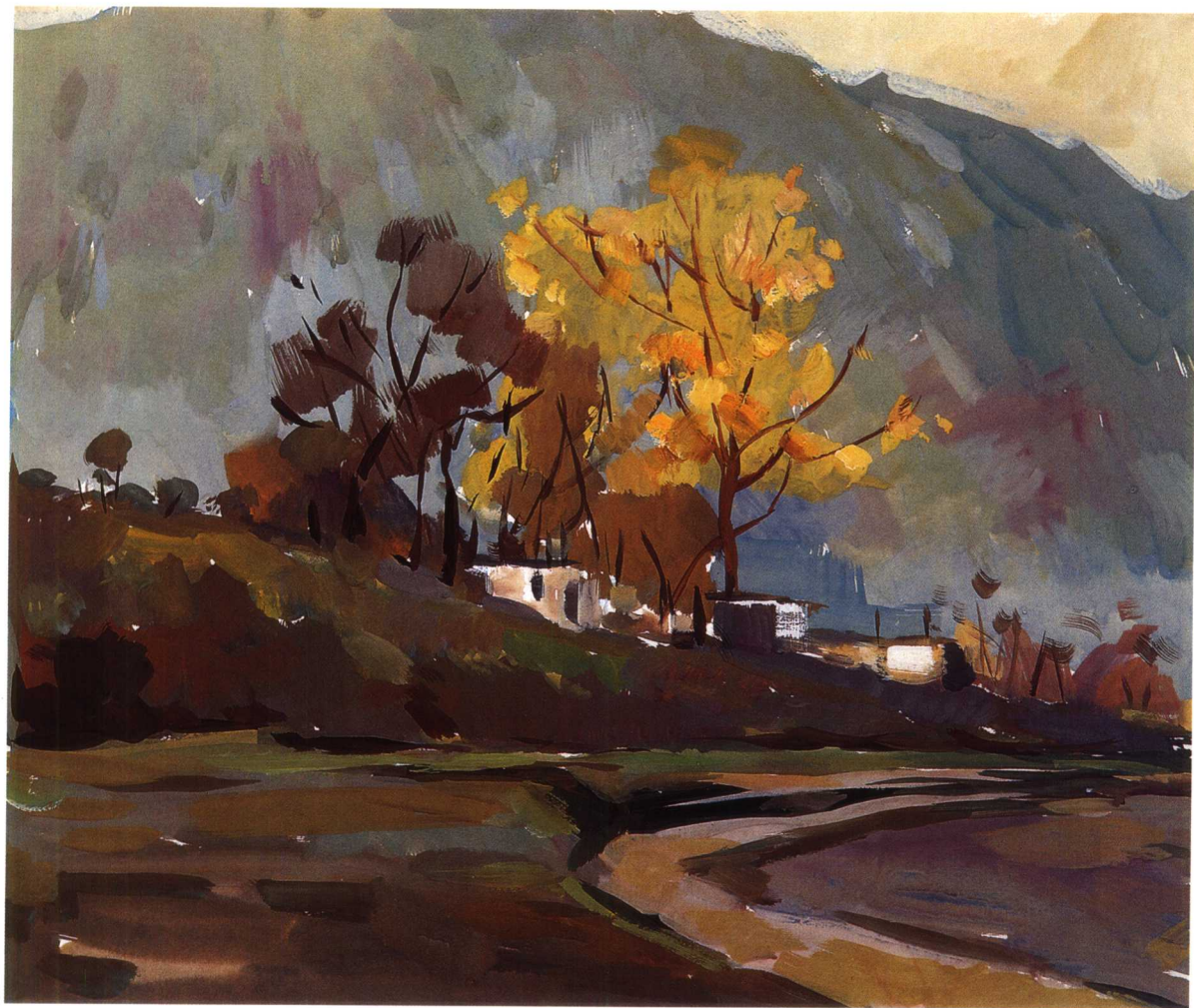
△构图练习。以村庄、田野、房屋、树木、天空河流为素材的练习,多作一些临摹,并记忆下来。

△专项练习。对天空、水、倒影、房子、桥梁、树木、小河等进行不同种类的专项练习,最后将这些东西组合起来。

△色块组合变调训练。一幅风景画画好后,再改变一下色调重画一张。如:冷调变成暖调,绿色变黄色等。这样强化自己记住画面的关系。

△注意作画步骤,从暗至亮,从中景到远景,最后画天空。

△反复训练,总结经验,寻找规律,是默写的重要环节。只要你用心学习,善于思考一定会快速进步。

《山村小景》 刘宣 作

这幅作品是一次性画完的，蓝色大山角下的树木，村庄显得格外的明亮，这主要是利用明度及补色关系造成的，用笔简洁概括，构图颇具匠心，意趣横生，邻近色彩的对比关系恰到好处，夕阳的气氛很浓郁。

《高原气象站》 刘宣 作

这幅画尺寸较小(15cm×30cm),是典型的“小风景”。近景的暗暖色草坡与远景的雪山衬托出明亮的房屋,整幅画用笔不多,但却生气昂然。这主要是来自大色块的对比关系。

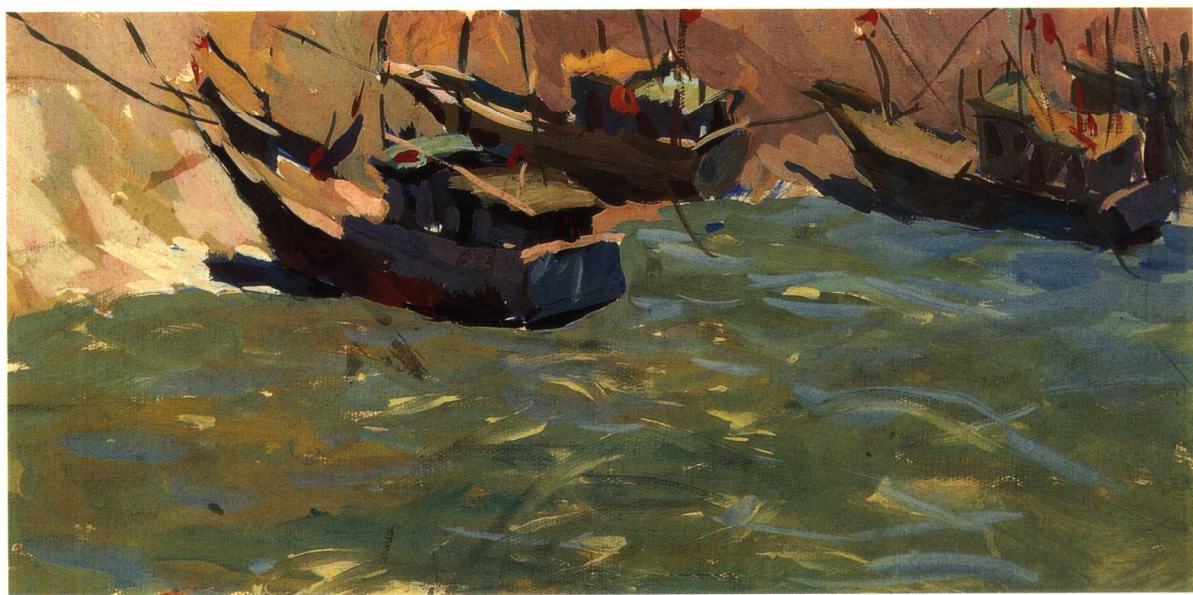
《道路》之一 刘宣 作

通常说红色与绿色最难搭配，这话有一定的道理，但什么样的红搭配什么样的绿就是做画者值得考虑的问题。只要搭配合理，同样可以产生漂亮和谐的色彩关系。

《道路》之二 刘宣 作

利用补色的大块对比，点缀几处暗绿色的树木，这样就产生了稳重和谐的效果。

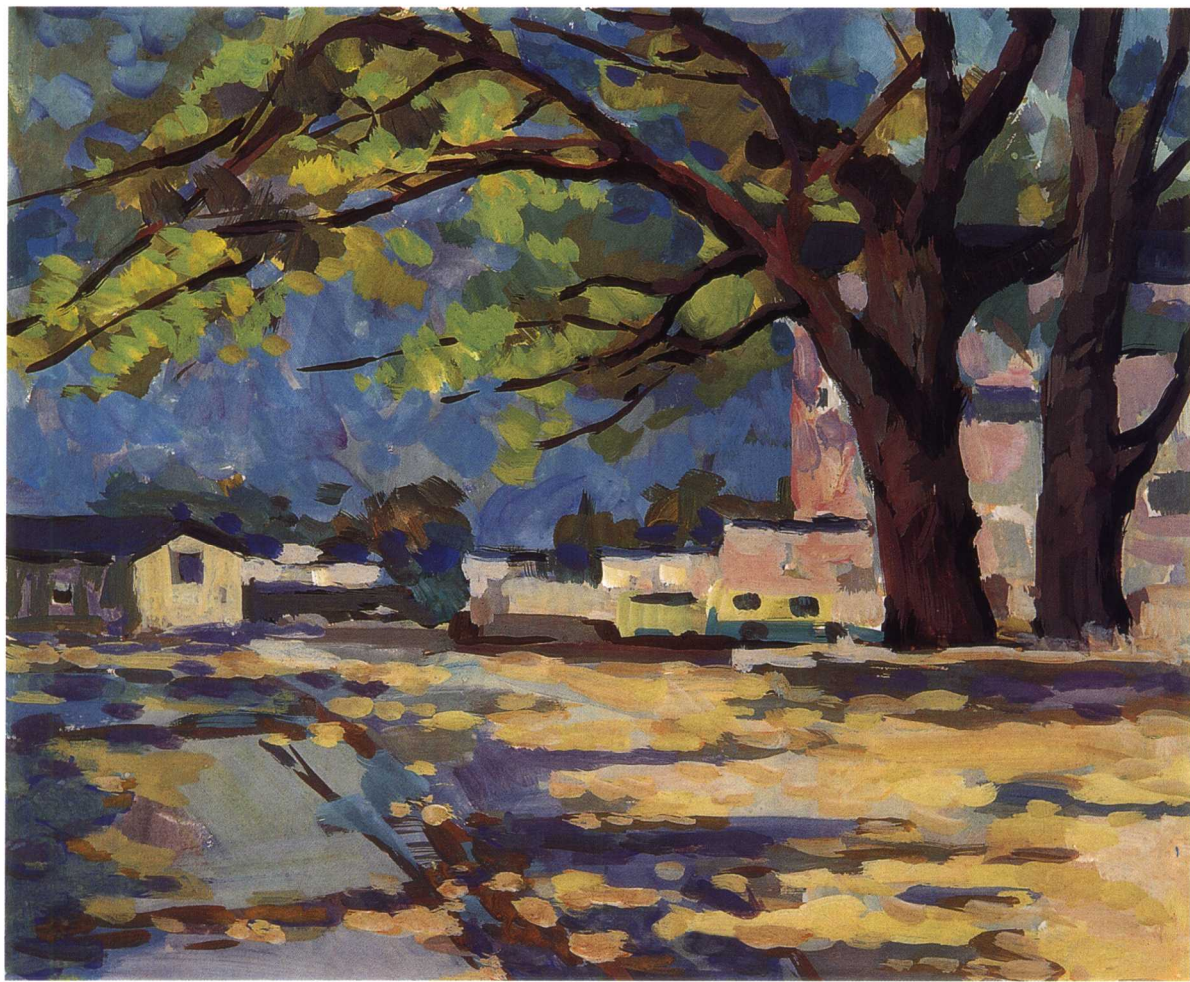
《岸边的船只》 刘宣 作

风景画的取景是丰富多样的，画家在选景时应当用形式的眼光观察物象。歪歪斜斜的船只加上几根桅杆和红红绿绿的小旗子，看上去很有画意。

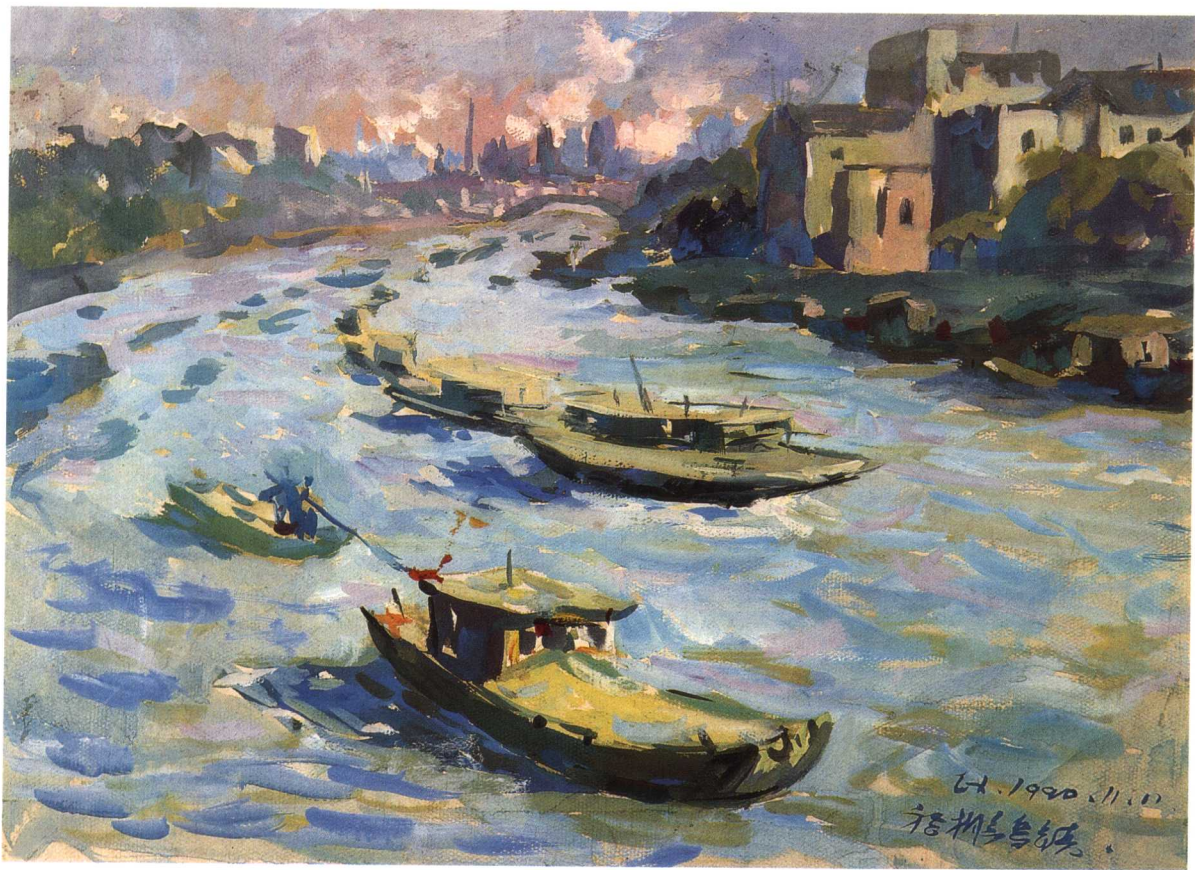
《宏村》 刘宣 作

从复杂对象中提取构成画面的形式因素,是画好一幅风景画十分必要的条件。此画中体现了点、线、面黑白构成的抽象因素。

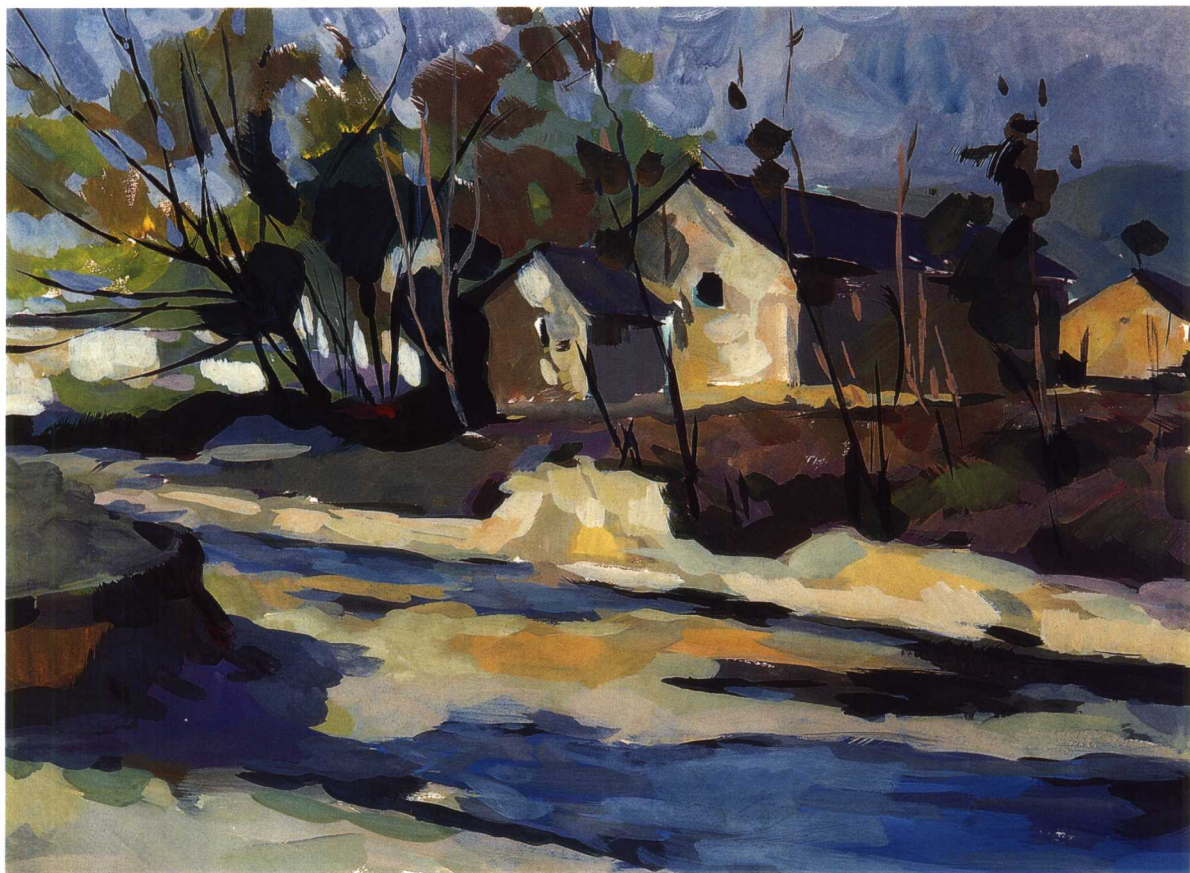
《绿荫》 刘宣 作

这幅画表现了树荫下的光感变化。阳光下色彩的冷暖关系正好与室内静物的关系相反，物体亮部的色彩由于光的作用，呈现出暖色，暗部呈现出冷色。暗部、亮部的色相往往是互补色关系。

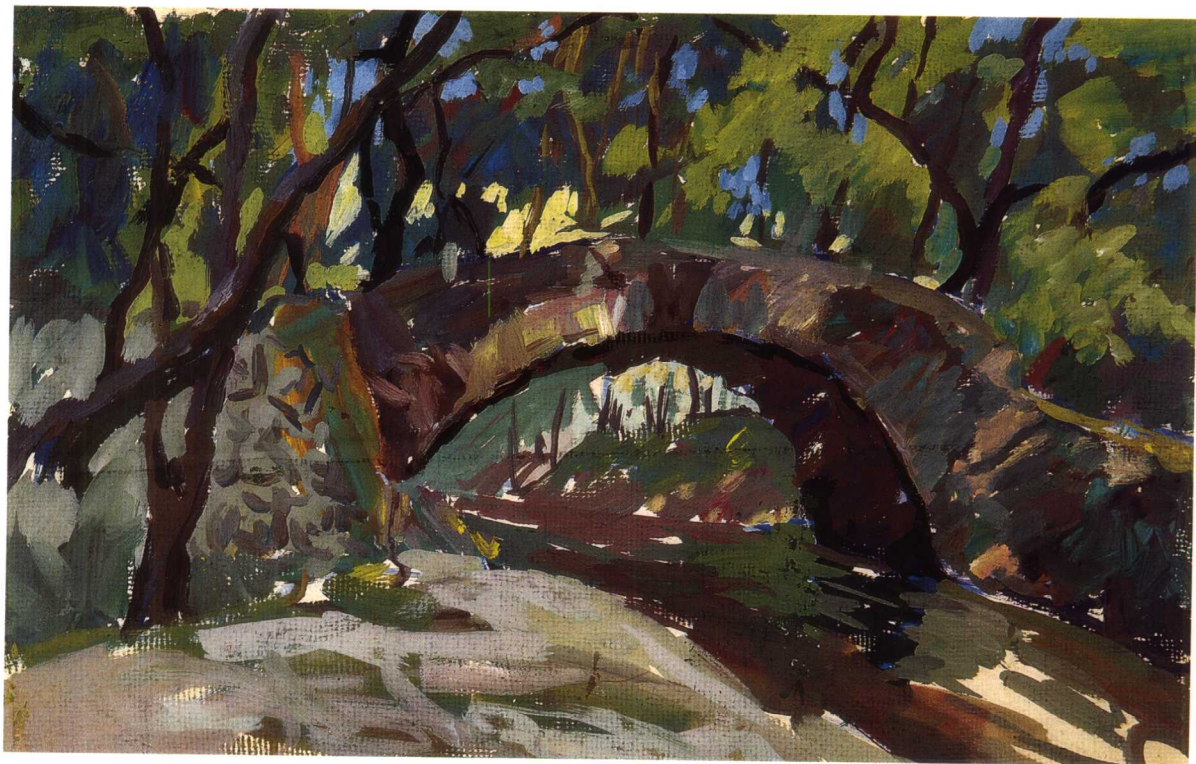
《运河的早晨》 刘宣 作

这幅画是一气呵成的画中没有对物象的形象特征进行过多描绘，重点在于捕捉早晨光色的气氛。这种方法在印象派的画中常见。

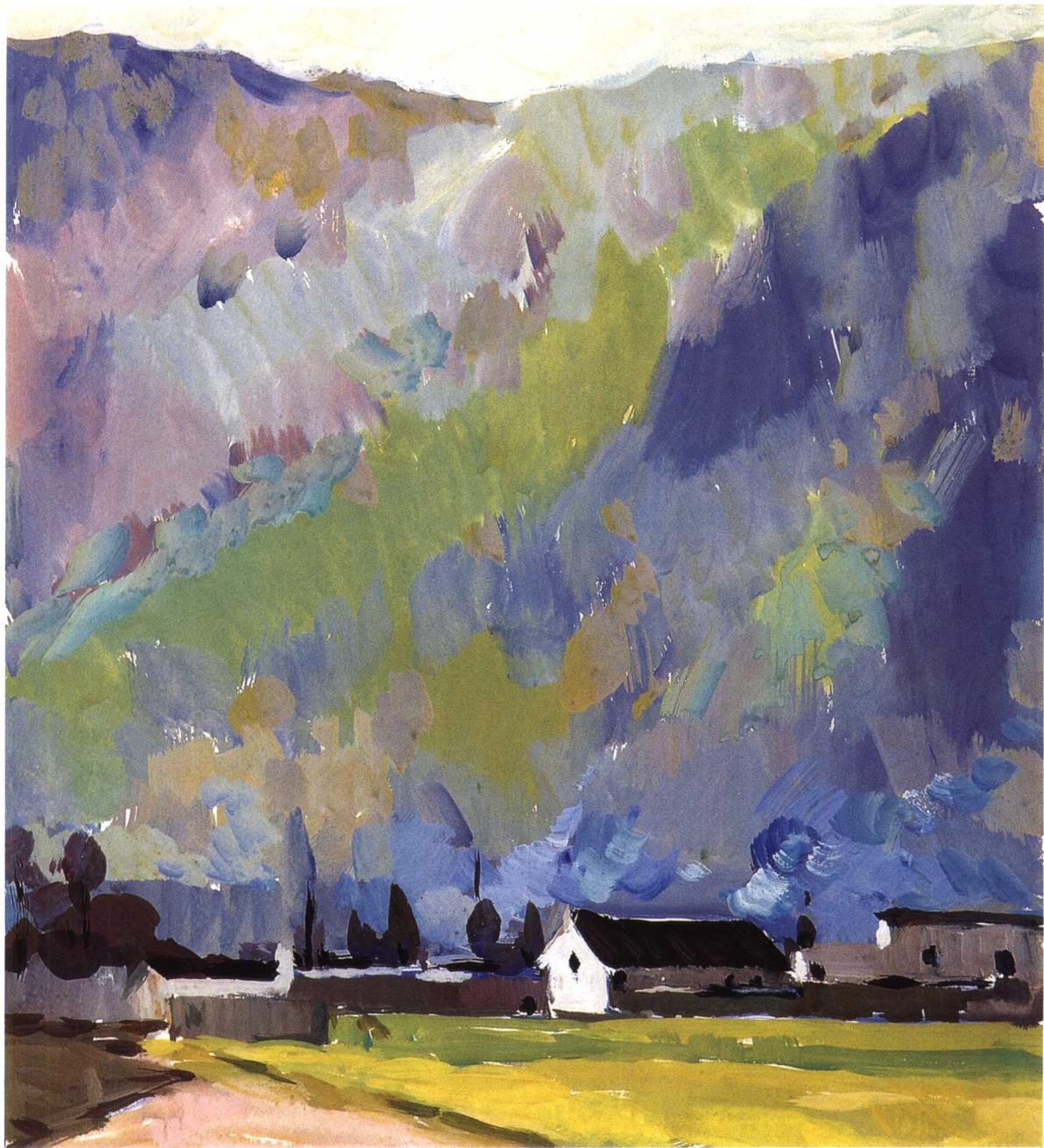
《溪边小景》 刘宣 作

用大笔摆放出的大色块，概括出景物的大关系及明媚的初春景色。此方法较适于初学者对风景画法的领悟。类似这样的取景构图常会在风景考试题目中出现。

《桥》 刘宣 作

风景画中构成的因素很多，看你侧重与表现哪一方面。此幅画不对形象做过多的描绘，而在于表现树荫中光色闪动的效果。用笔、用色轻松，生动。

《山村》 刘宣 作

这幅画用简洁统一的大色块，勾画出山村早晨的景象，背景大山采用湿画法，一气呵成。用笔用色简洁明了，没有多余的细节，但看上去却丰富多彩。好的风景画往往用笔不多，就能体现出丰富的效果。