

金牌
美术书

美术高考名家教学典范

优秀范画 · 完全解析 · 系统训练

◎ 编著：阮 解

YOUXIUFANHUA WANQUAN JIEXI XITONG XUNLIAN

阮 解 色彩风景

吉林美术出版社

美术高考名家教学典范

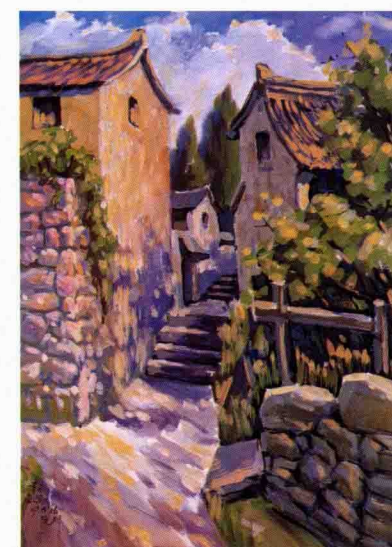
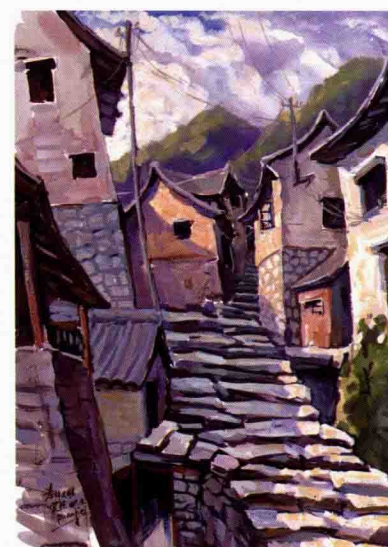
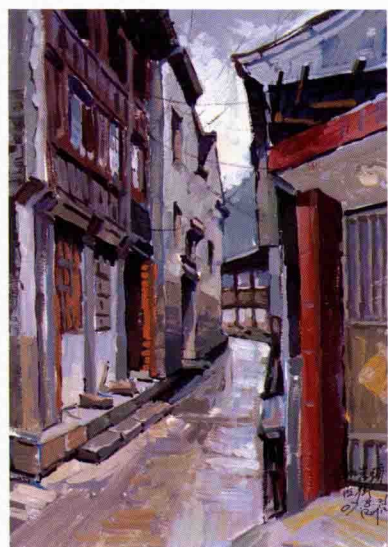
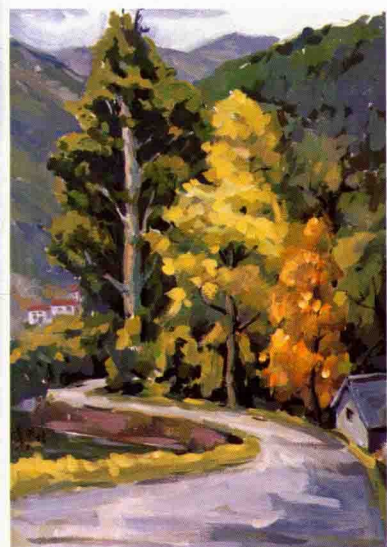
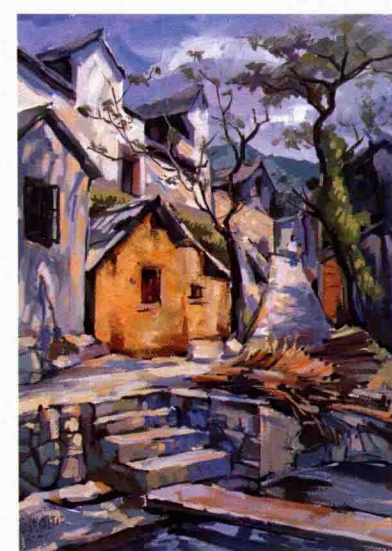
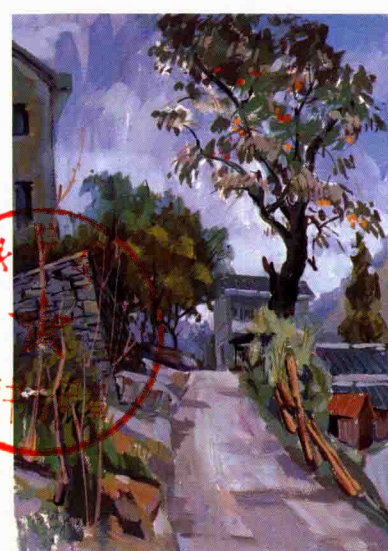
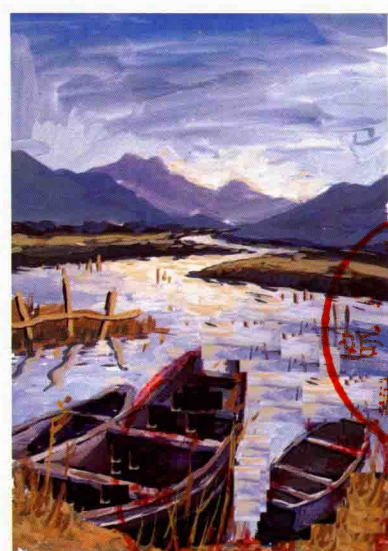
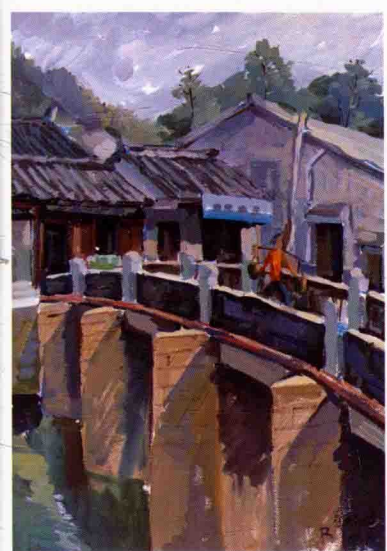
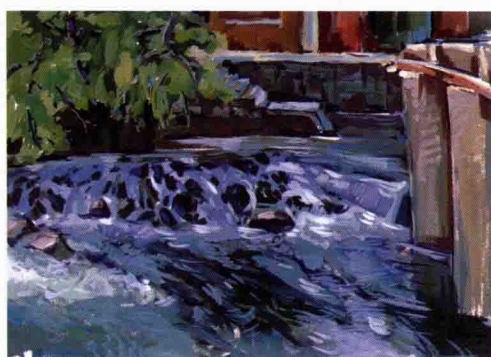
优秀范画·完全解析·系统训练

YOUXIUFANHUAWANQUANJIEXIXITONGXUNLIAN

阮解 色彩风景

吉林美术出版社

◎ 编著：阮解

图书在版编目（CIP）数据

阮解色彩风景/阮解编著. —长春：吉林美术出版社，2008.9
(美术高考名家教学典范)
ISBN 978-7-5386-2866-1
I. 阮… II. 阮… 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（2008）第128100号

美术高考名家教学典范

阮解 色彩风景

阮解 编著

出版人/ 石志刚

出版/ 吉林美术出版社（长春市人民大街4646号）
www.jlmspress.com

责任编辑/ 尤 雷

发行/ 吉林美术出版社图书经理部

印刷/ 杭州艺华印刷有限公司

出版日期/ 2008年8月第1版 2008年8月第1次印刷

开 本/ 889×1194 mm 1/8

印 张/ 5

印 数/ 1—12000册

书 号/ ISBN 978-7-5386-2866-1

定 价/ 35.80元

美术高考名家教学典范

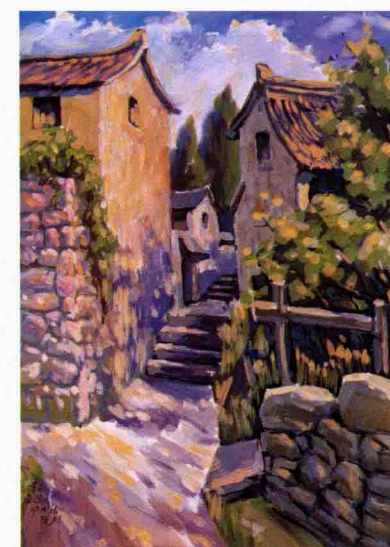
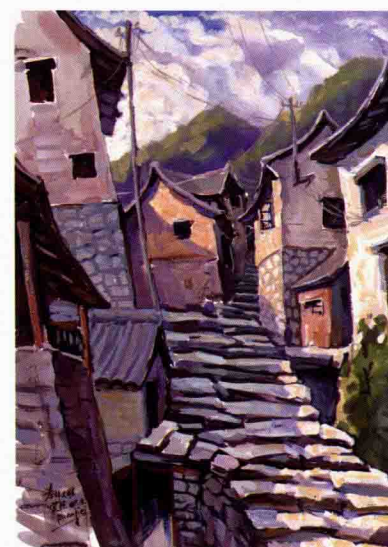
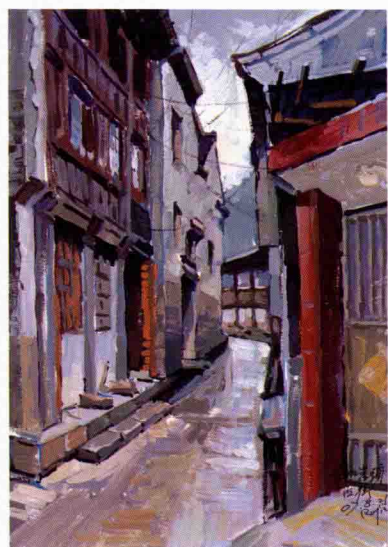
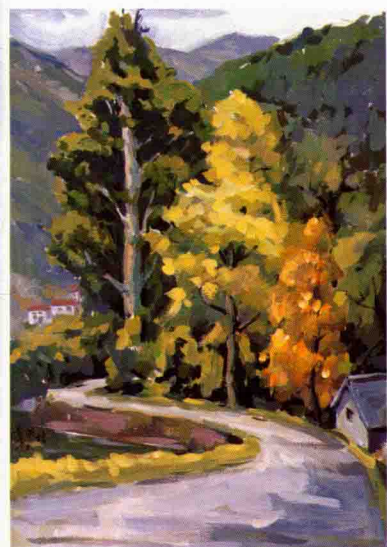
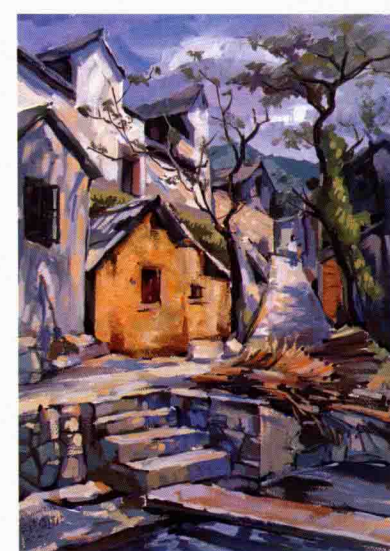
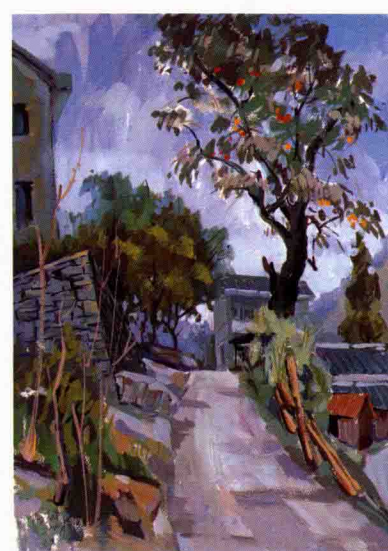
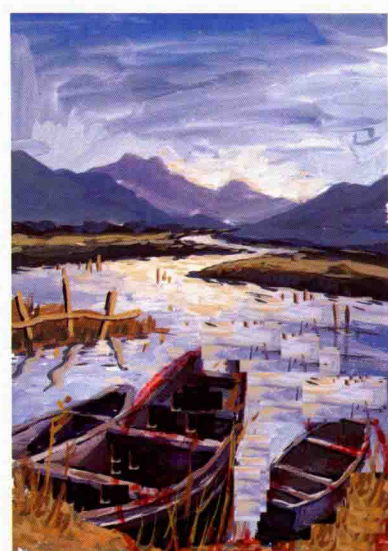
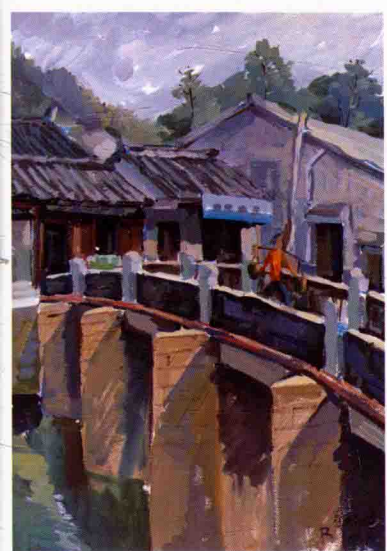
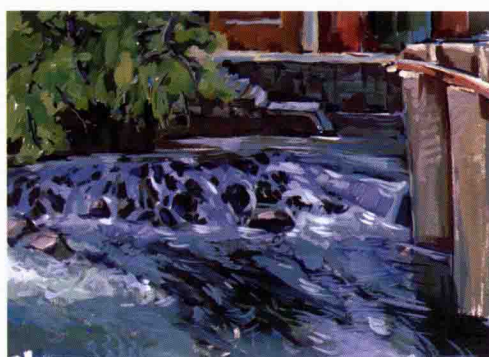
优秀范画·完全解析·系统训练

YOUXIUFANHUA WANQUANJIEXIXITONGXUNLIAN

阮解 色彩风景

吉林美术出版社

◎ 编著：阮解

色彩风景学习及考试要点

色彩风景学习是色彩造型训练的一个重要途径，它不像静物写生那样在特定的光线下、特定的环境中作画，它有不同季节的变化、不同地域的特征、早中晚光线的转换、阴晴雨雪天气的变化等，为我们学习掌握色彩造型规律营造了极好的客观环境。我们只有深入到大自然中，师造化，感受光色变化之魅力，并不断实践，才能画出优秀的风景作品。而色彩风景考试不可能面对大自然进行现场写生，因此采用默写或半默写的形式，或文字题，或勾好的构图或照片等，而这种考试形式，如果没有平时对大自然用心的观察感受，没有平时对绘画素材的积累，是很难在考试中取胜的。

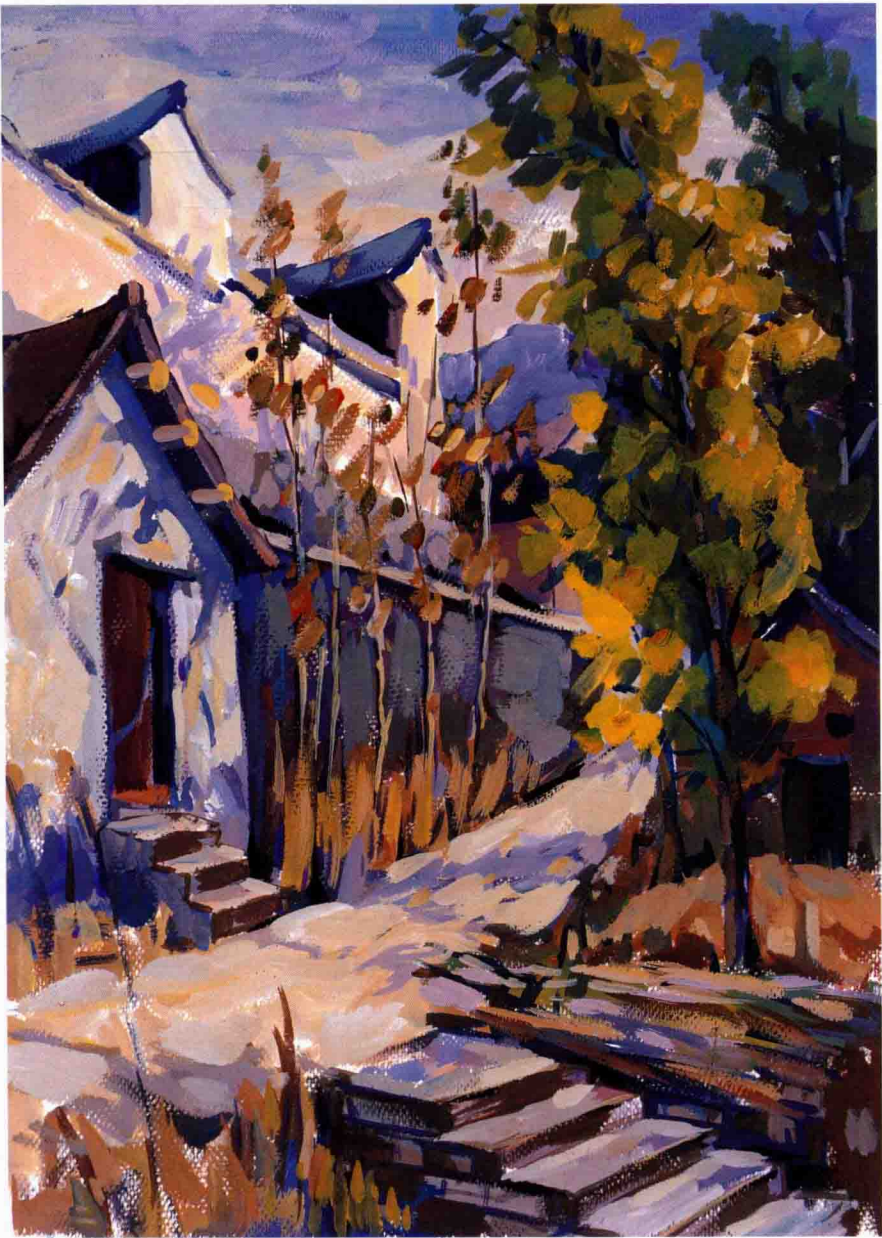
一、把握好画面的构图

风景色彩的题材比较广泛，如山村风光、水乡小镇、海岛渔村、船运码头、森林山峦、丘陵田野等。面对纷繁复杂、形态万千的自然景物，如何对它们进行组合，如何根据形式法则处理画面构成，如何使之达到视觉上的平衡而最具表现力呢？风景构图的形式多样，有三角形构图、水平线构图、垂直线构图、曲线构图等，每种形式各具不同的视觉特点。我们在把握形式的基础上要不拘泥于形式，不断地探索，不断地创新。

另外作画者的眼睛在观察时，要善于挖掘发现大自然中内在的美，发现构图图中的各种视觉因素，如空间、色彩、形式与秩序、节奏与韵律、轮廓与线条，通过选景来把握画面的结构，表现画面中最具审美情趣的景物。特别要注意：

- 1. 画面中几块大的颜色能否形成和谐优雅的色调。
- 2. 表现不同色调中不同的感受，协调好造型与色彩的关系。
- 3. 寻找视觉兴趣点，体会瞬间激动的情绪，把握这种冲动。

在考试中，为了取得更好的画面效果，在画面黑、白、灰的布局上要下功夫，以利用视觉上的反差，来突出主体。考试中独具匠心的构图往往会给人耳目一新的感觉，也容易在众多的考卷中脱颖而出。

构图

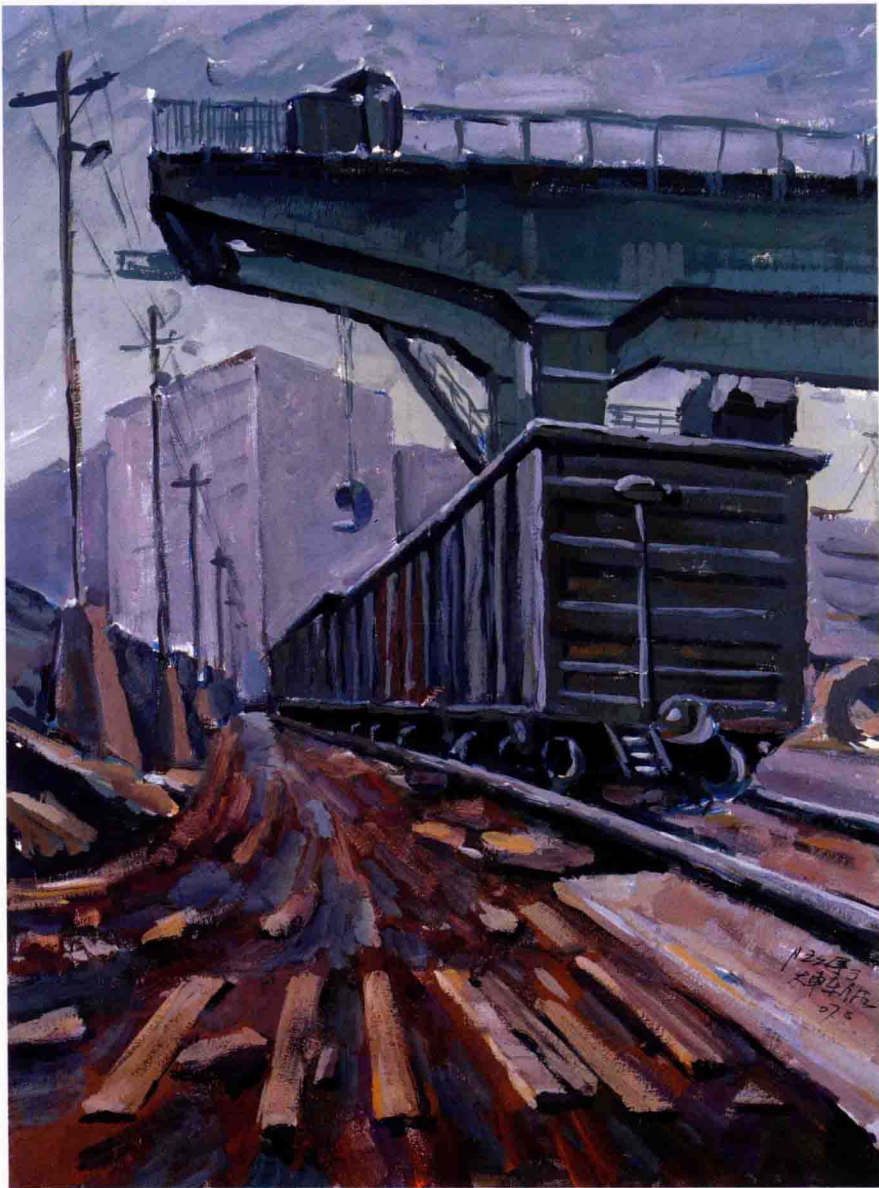
二、把握好画面的空间

色彩风景的造型要求在平面上表现出画面的三维立体空间，使人感受到图像的深远感，这就需要作画者把握好画面的空间及透视。

表现画面空间有以下几种方法：

- 1. 处于近景的景物大，远景的景物小，通过透视比例的尺度，确定景物的大小来把握画面的空间变化。
- 2. 中景即画面的主体景物清晰详细；远景的景物不清晰，对比虚、关系弱；近景简略概括。
- 3. 按景物位置的高低来区分远近空间，低处的景物近，高处的景物远，再注意景物间边缘线的虚实、强弱的对比，以拉开画面的空间。
- 4. 运用透视倾斜的线条走向，使物体逐渐向远处聚集变小，产生空间的深远感。
- 5. 远处的物体使用纯度较低的颜色，近处的物体使用纯度较高的颜色，利用色彩的纯度变化来表现深远的空间。

风景色彩中画面空间的表现，常常采用上面的诸种空间表达方式或多种空间表达方式的综合运用，在具体的学习使用过程中，应灵活运用，在理解的基础上去体会、去把握。在考试中，深远的空间及漂亮的色彩会产生良好的画面效果而吸引评委的眼球。

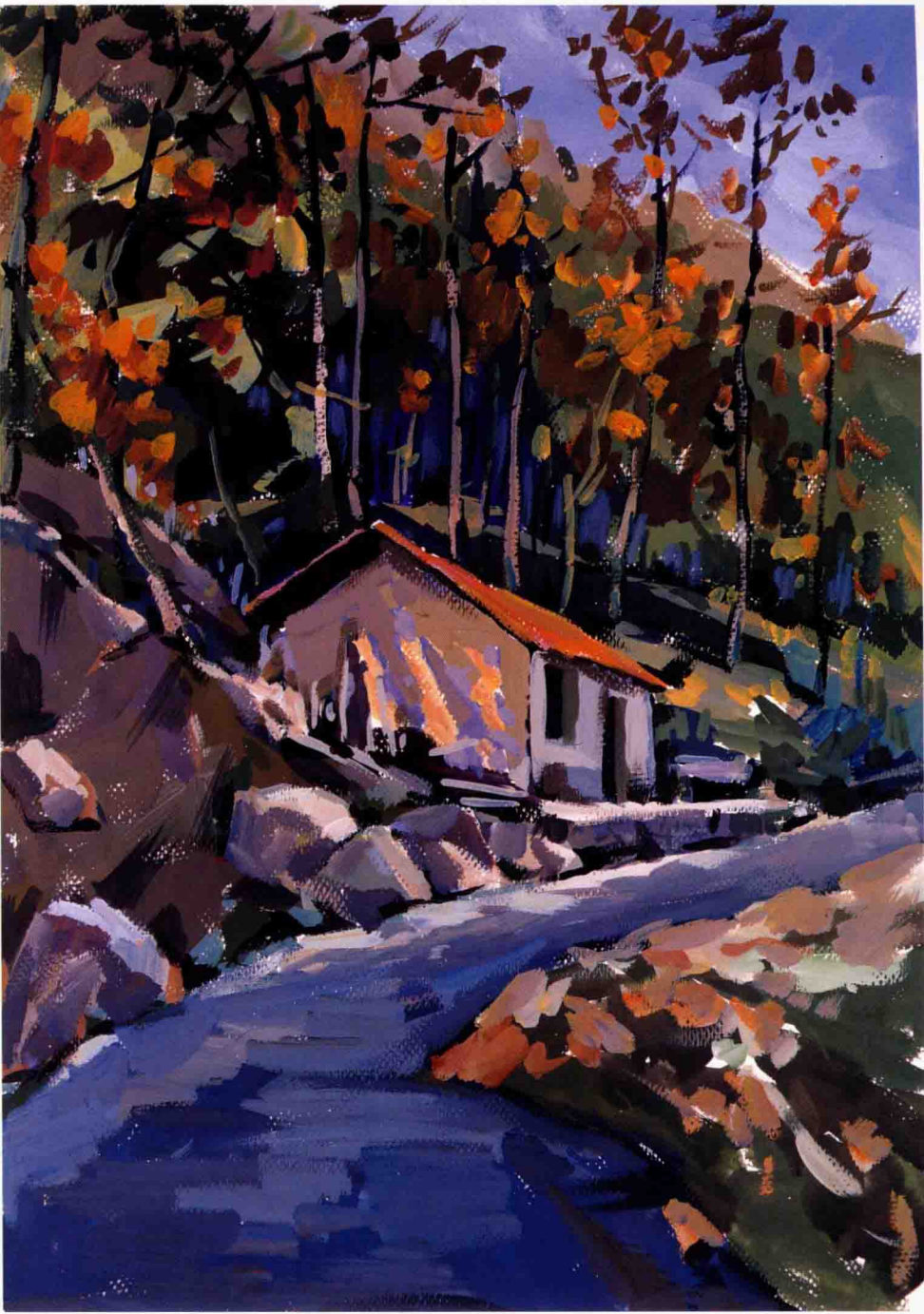
空间

三、把握好画面的色调及色彩

由于季节的变化，即使相同的景色其色调也会发生变化。因此在表现不同季节，不同时间的场景时，应注意仔细观察，培养自己敏锐的观察能力。可以采用整体归纳的方法把握画面的基调，把对不同季节、不同时间光照产生的截然不同的感受充分表现出来。

如春天的色调多以嫩绿、淡红、淡紫、亮色为主，春光明媚，万物复苏，树木花草吐放新芽，一派生机盎然的景象；夏天的色彩浓艳而热烈，夏天阳光炽烈，天气炎热，景物色彩比较统一，相应缺少变化，季节性不如春秋季节明显，但其浓郁的色彩让人感受到夏季的生机；秋天的色调多为暖黄色调、红暖色调和红紫色调。秋天的色彩变化对比较强烈，浓艳的红色，透着光亮的黄色。在这个季节里，不但能捕捉到丰富色调的对比变化，还能领略到大自然的丰富和美丽；冬天，万物凋零，自然界的色彩变得纯净而单一。阳光下的雪景，雪的亮部呈现出明显的黄色暖调，暗部受到极为强烈的环境色作用，使色彩显得特别透气，物象各部分明暗、冷暖差异很大，投影的光源色补色关系清晰，呈蓝紫色，纯度高而透明。

在默写考试中，把握好色调及色彩最稳妥有效的方法是协调统一，在统一中寻求色彩的冷暖变化、纯度变化及明度变化。在表现对象时，则要善于在色阶层次上做加减法，善于将色彩层次进行合并、归纳和组合，善于将色彩层次进行加强或减弱，以达到虚实有度、主次有别，形成色彩节奏。

色调及色彩

四、注重画面的表现力

画面的表现力，对于作画者来说极为重要，如果只是呆板地用笔，使用拙劣的技法，将会大大影响画面效果。

1. 笔触

一张色彩风景画面，最后留在纸上的是笔触和色彩。不同的笔触效果往往反映着作画者不同的情绪和感受，或松动、流畅，或迟缓、凝固，将笔触中的点、扫、摆、贴、飞白等合理地运用于画面。大笔触概括，小笔触丰富，长笔触奔放，短笔触稳重，在风景画中应运用不同的笔触方法来烘托气氛，让画面更具韵味。

2. 技法

一张画面中，用色干会出现色彩明确、结实的感觉，用色湿则出现色彩缥缈、虚无的感觉。厚画产生类似油画的沉稳、凝重的感觉，薄画产生类似水彩的轻松明快的效果。因此画面中虚的地方可以采用湿画薄画法，而实的地方采用干画厚画法，应巧妙地利用色彩的干湿、厚薄变化来表现画面的丰富性。通过对画面中虚实、主次的不同表现来达到不同凡响的效果，既丰富、响亮，又具表现力。

在学习中，我们应稳打稳扎，以掌握最扎实的绘画基本功；在考试中，我们应沉着应战，保持一颗平常心，认真审题，讲究应战策略，才能取得良好的画面效果和理想的成绩。

表现力

1. 面对眼前景物，先确定画面要表达的物体。

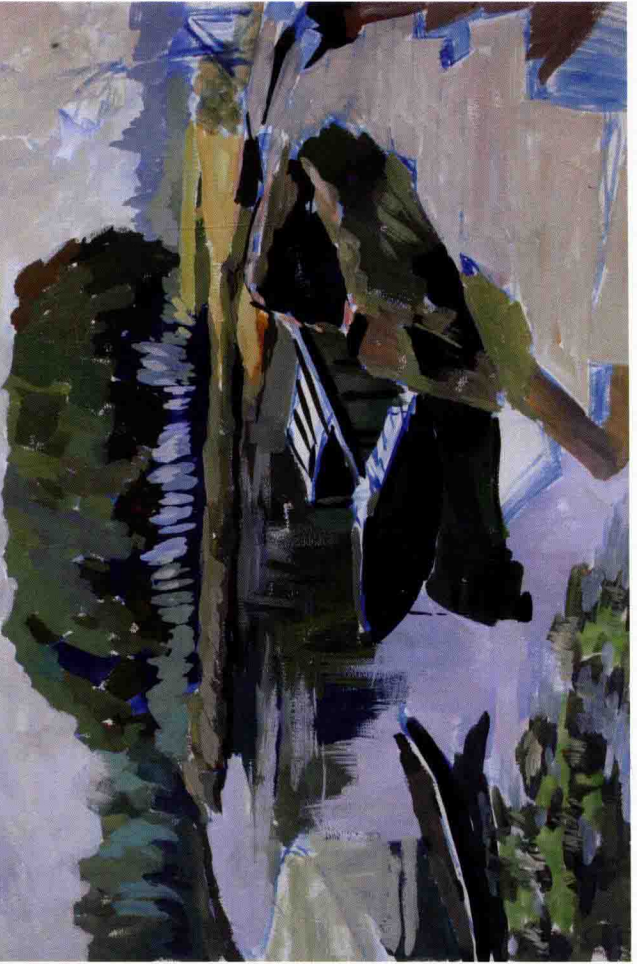
2. 单色起稿，勾勒物象轮廓，区分远、中、近景。

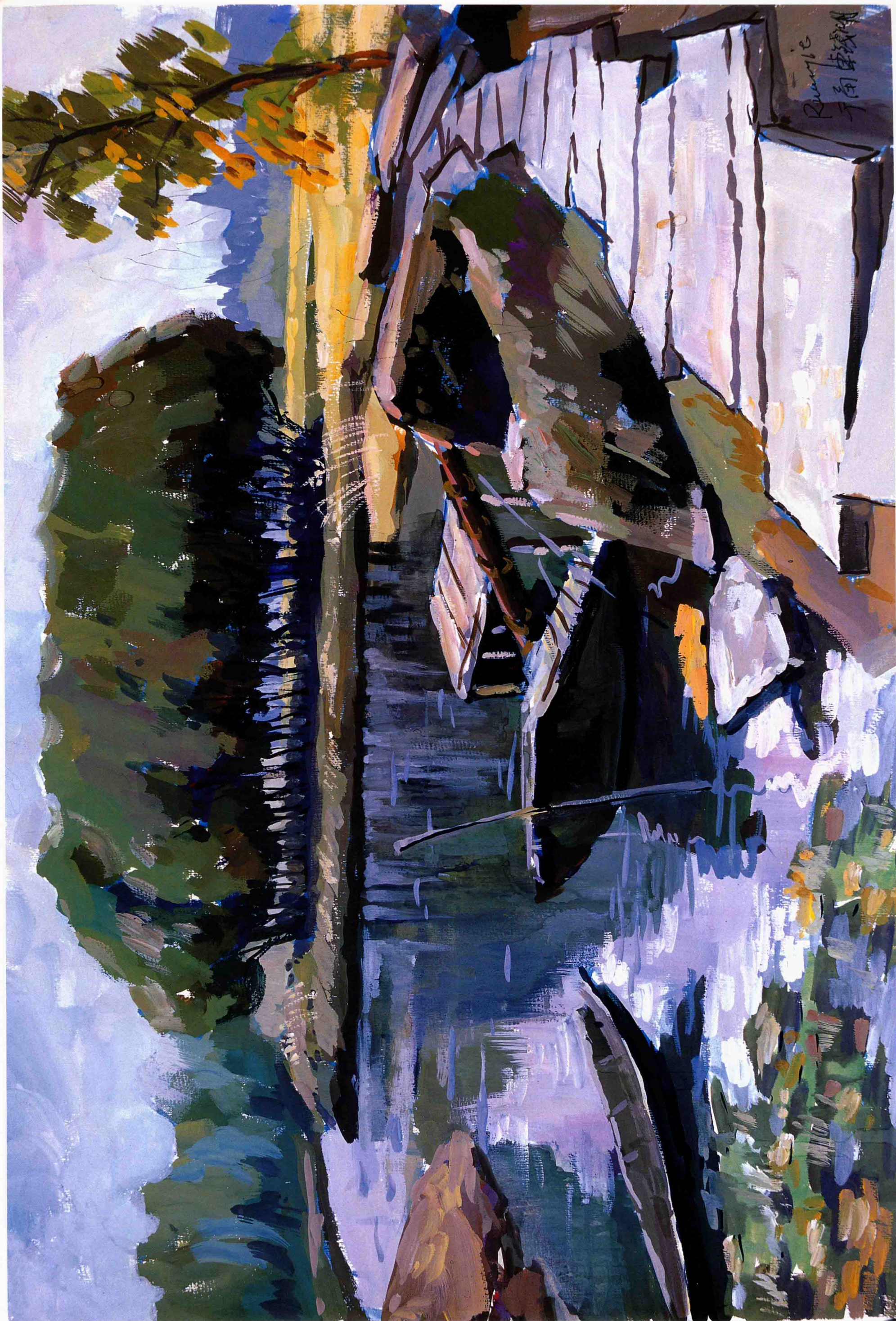
3. 先画天空、远树，薄画湿接，拉开色阶。

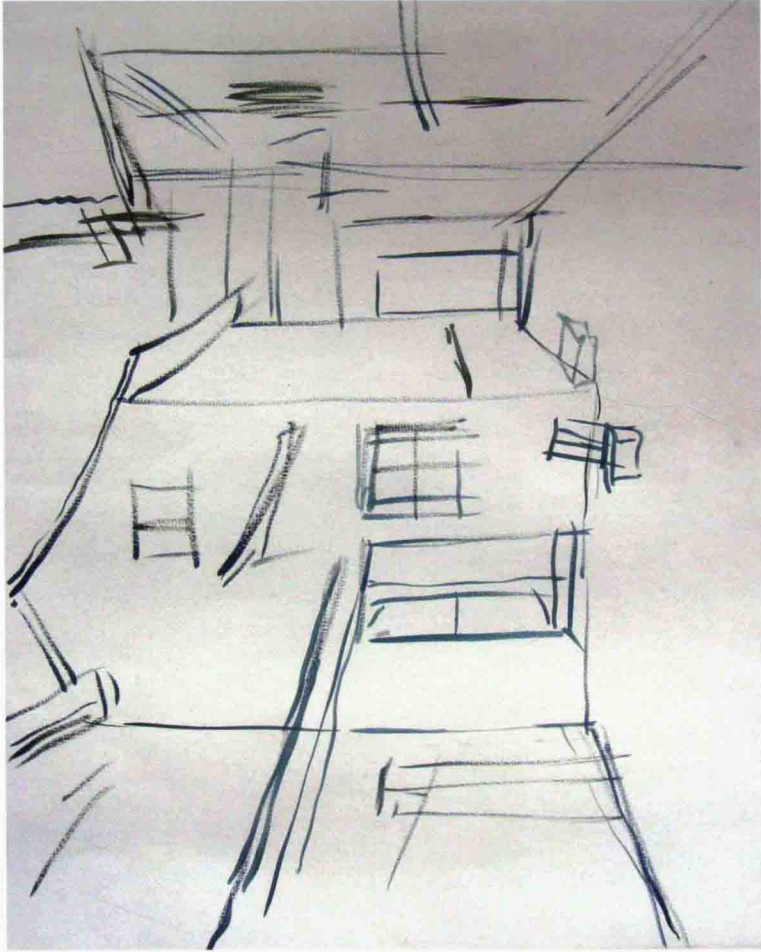

4. 铺出中景、近景的色彩，此间注意绿色系的不同区别，注意天空在水面的倒影。

5. 完成整幅画面的大色调，然后深入塑造各个局部，注意主次区别，虚实变化。

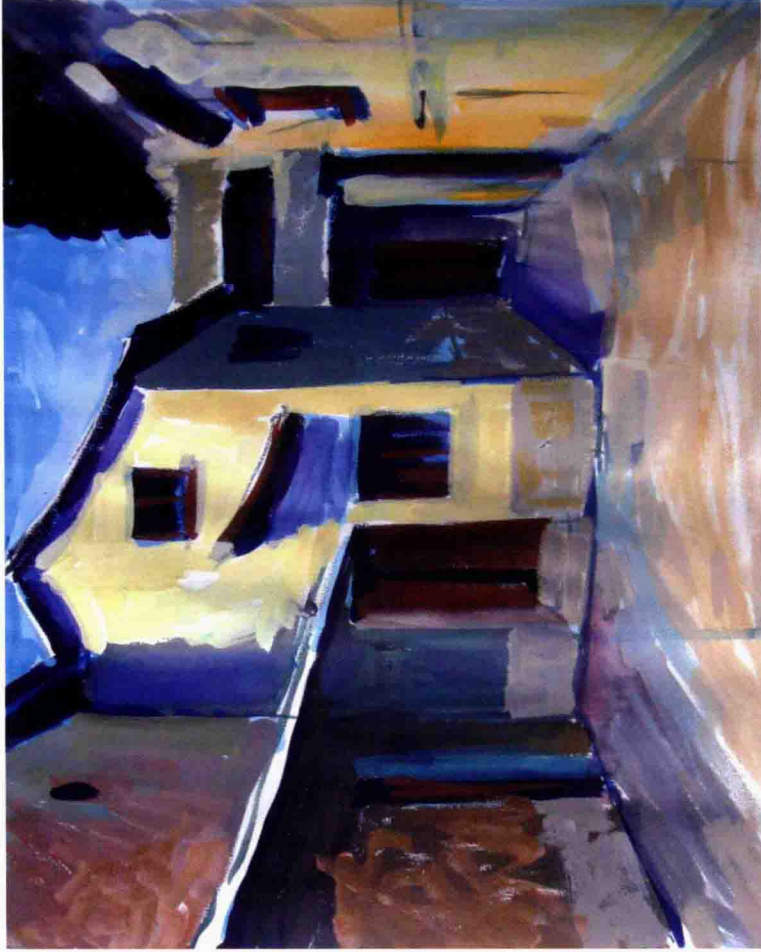
1. 场景中色彩变化丰富，点、线、面相结合，形成了强烈的节奏感。

2. 单线起稿，分出远、中、近景。

3. 物体的暗部及天空刷上一遍蓝色。拉开画面明暗关系。

4. 从最深处开始上色，分别画出天空、远景、中景、近景的暗部色彩。

5. 铺出亮部色彩、地面色彩。

6. 细致刻画每一个局部，使之整体关系协调。

农家小院

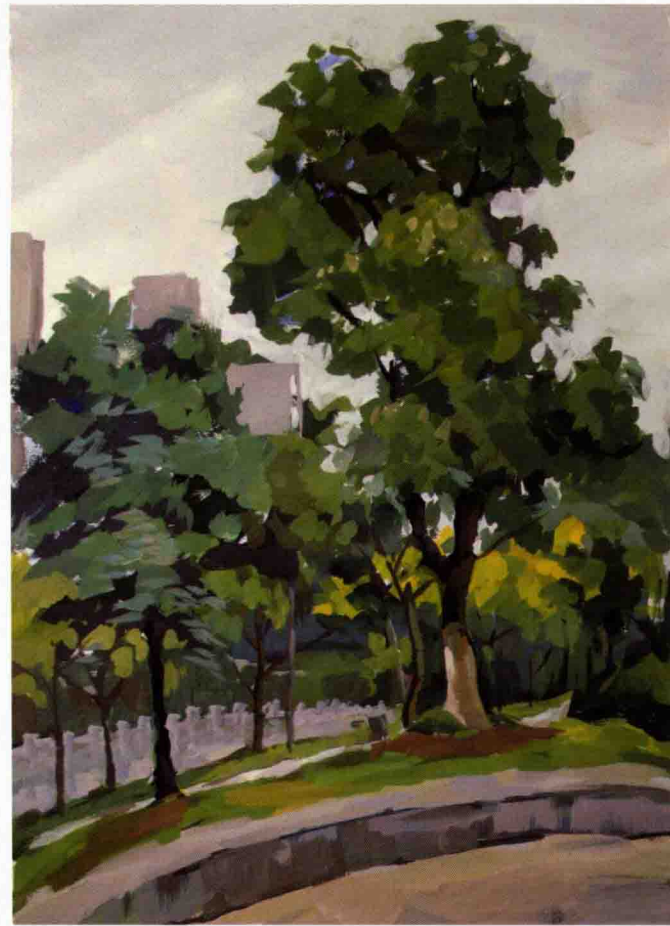
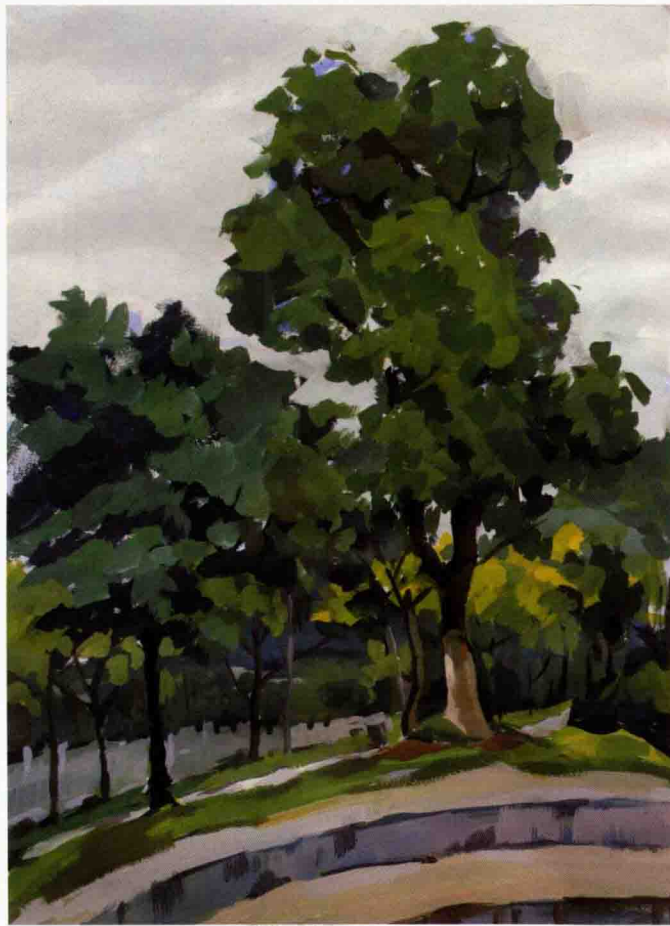
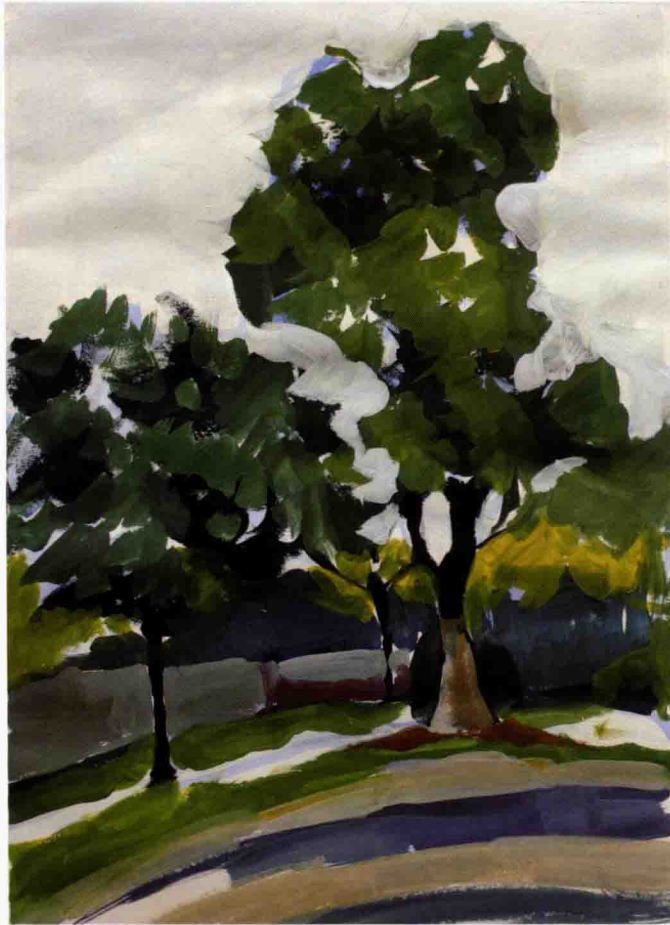
江南的11月份已是秋后入冬之时，阳光没有夏日那般热辣，土墙的受光部分呈现一种暖色倾向，而暗部偏冷。同时此画采用方构图来表现纵深空间。质朴恬静是此作追求的目标。画幅用笔洒脱，松紧相间，色调明丽，简约概括。

高树的画法

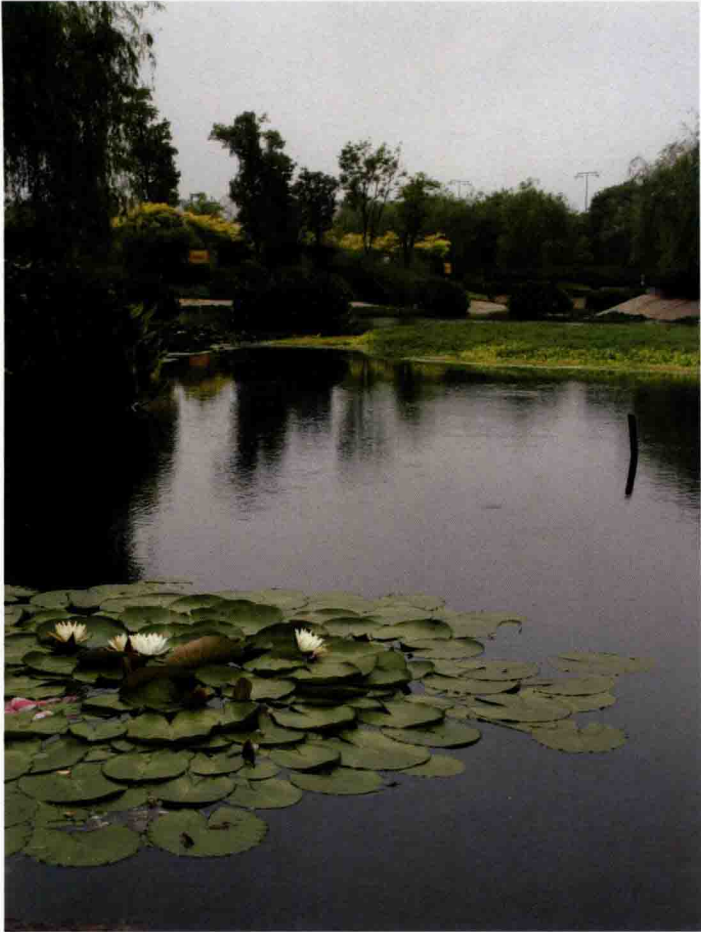
作画步骤：

1. 树木呈团状，主树高耸，边树层次丰富。
2. 单色起稿，大略画出明暗关系，为下一步上色打下基础。
3. 从主体物开始入手，画出暗部色彩，注意把握色彩的冷暖关系，接着带上远处树丛不同的绿色倾向。
4. 铺出画面大体色，区分出天、地、物三者之间的关系。
5. 深入塑造。从感兴趣的视觉中心点开始进行深入刻画，向四周延伸，通过物体边缘线的虚实、明度等对比，拉开空间层次。
6. 继续深入刻画细部，调整画面，如画出远处的房子，以充实画面，调整前景的台阶，使画面的视觉中心点更集中等。

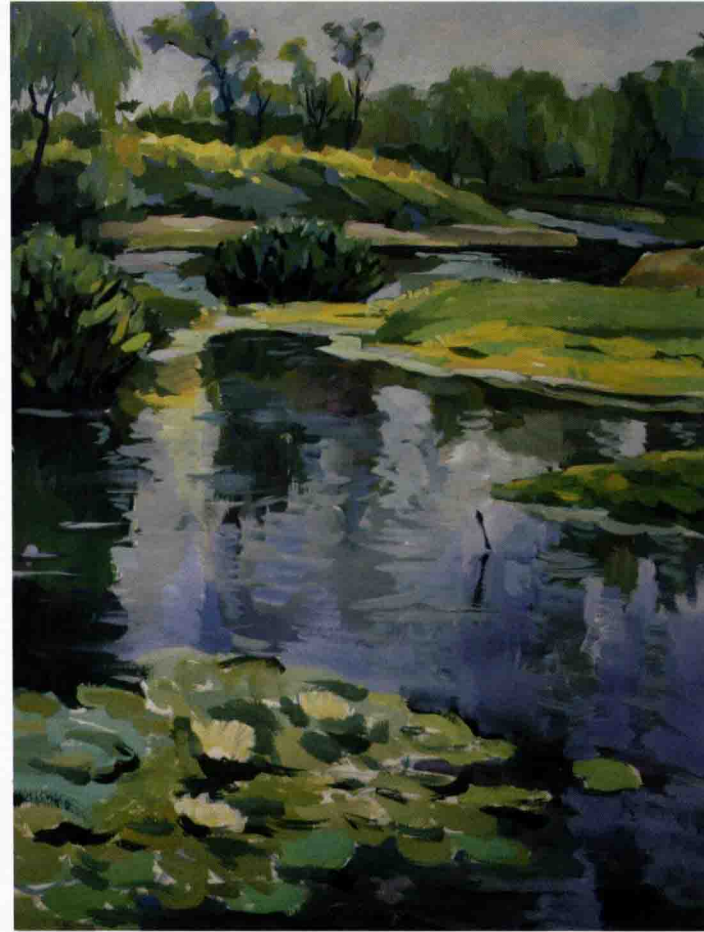
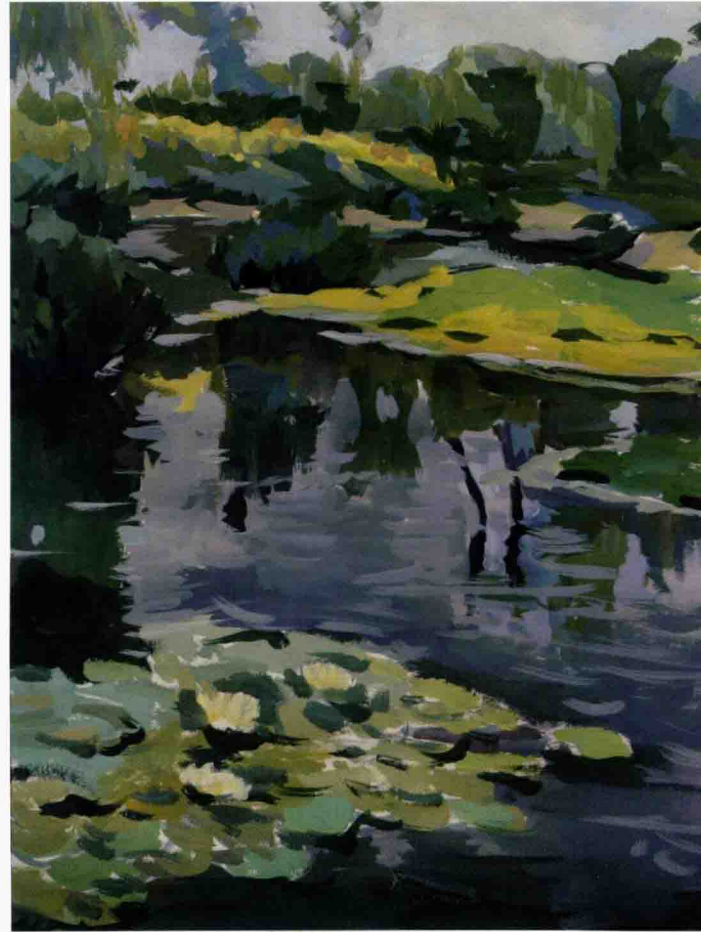

静泊的画法

作画步骤：

1. 画风景前，要先花一些时间来取景、构图，待构思、构图确定后，再开始动笔作画。为使画面主次清晰，关系明确及构图的完整与均衡，可以对自然景物作必要的增减或挪移。
2. 用群青调适量水，勾画物体轮廓，把握画面大的布局，并交待相互间的关系。
3. 为使作画过程心中有底，先上单色素描稿，分出物体明暗部。这步对初学风景画者犹为有效。
4. 作画的方法有很多，可以由远及近，也可以是由主及次；在这张示范画中，先画远景的树丛，区分出色块的倾向。从整体着眼，小处入手。
5. 画出天空、远景，逐渐过渡到中景。注意色彩的空间变化及各区域间的色彩关系。
6. 铺上水面与路面的颜色。作画时要始终保持整体感受，不断完善画面，并把握整体的对比。

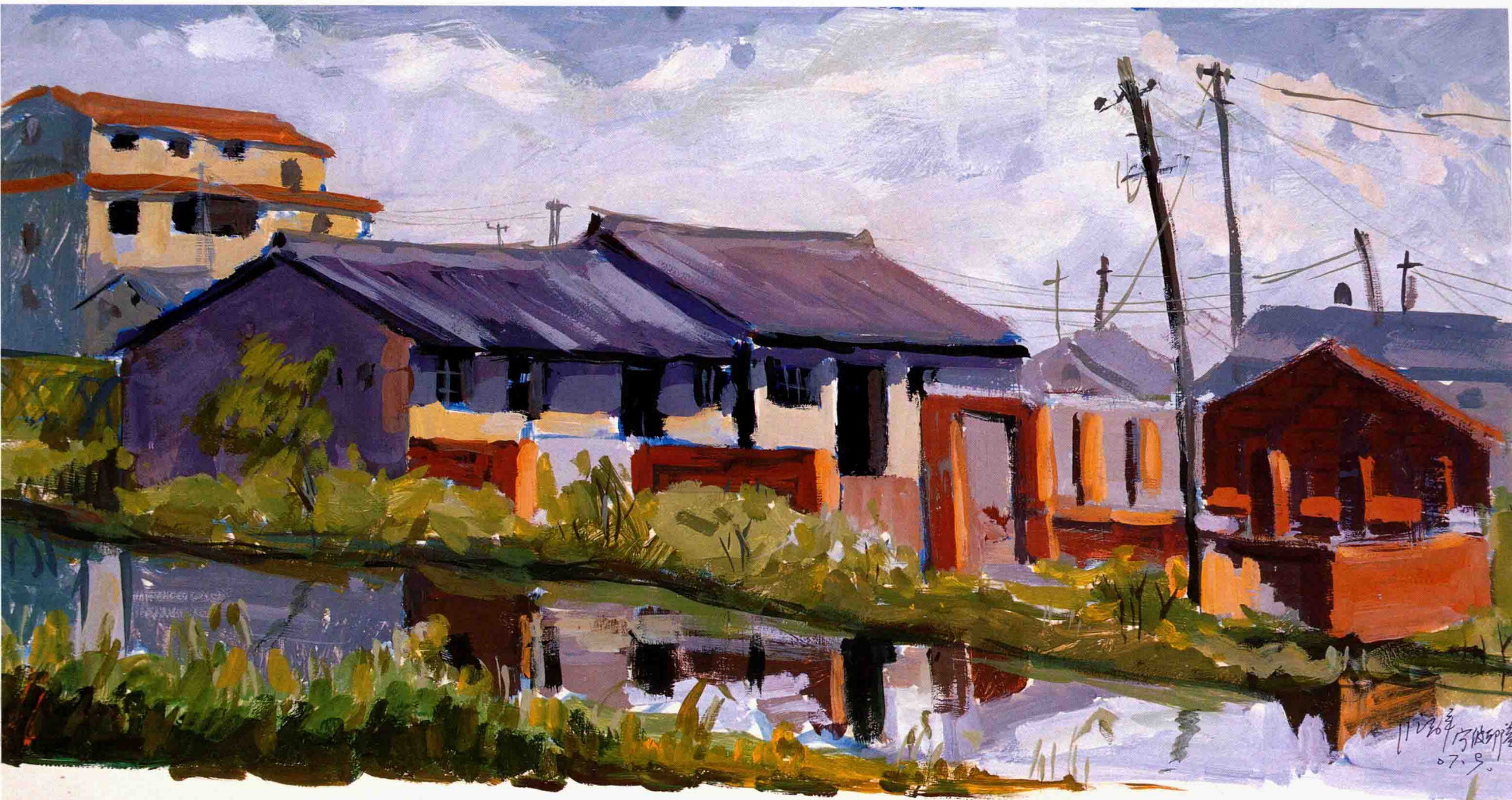
秋天的水泛着蓝紫的天光颜色，近处暖而远处冷，整个画面控制在一种偏冷的灰色调中，烘托了深秋萧瑟的氛围。画面黑白灰、远中近、点线面的节奏浑然有序。

■ 九龙湖一角

■ 有树的风景

■ 小村一角

■ 潺潺溪流

■ 屋前古树