

于以采蘋

蔡靛 著

于 以 采 蘋

色彩风景与钢笔景观作品

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

于以采蘋

于 以 采 蘋

色彩风景与钢笔景观作品

蔡 靛 著

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书包括色彩风景与钢笔景观两部分的作品。色彩风景主要是以水粉为媒介的写生，风景内容包括了公园景观、海景、乡村风景、城市景观等；钢笔写生作品主要以安徽宏村的现场写生为主，其中有一部分为炭笔素描风景。作品以具象与写实的手法对自然景观进行了描述，创作时间持续一年半之久。

图书在版编目 (CIP) 数据

于以采蓁：色彩风景与钢笔景观作品 / 蔡靛著 .

—上海：上海交通大学出版社，2017

ISBN 978-7-313-16643-2

I . ①于 ... II . ①蔡 ... III . ①建筑画 - 钢笔画 - 作品集

- 中国 - 现代 ... ②水粉画 - 风景画 - 作品集 - 中国 - 现代

IV . ① TU204 ② J225

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 022474 号

于以采蓁——色彩风景与钢笔景观作品

著 者：蔡 靛

出版发行：上海交通大学出版社

地 址：上海市番禺路 951 号

邮政编码：200030

电 话：021-64071208

出 版 人：郑益慧

印 制：虎彩印艺股份有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：5.5

字 数：72 千字

版 次：2017 年 3 月第 1 版

印 次：2017 年 3 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-313-16643-2/TU

定 价：68.00 元

版权所有侵权必究

告读者：如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话：0769-85252189

I	Preface
	序
1	Part One
	色彩风景篇
51	Part Two
	建筑风景速写篇
82	postscript
	后记

序

Preface

色彩的语言

色彩,对于没有专业知识背景的人来说,就是颜色。比如,赤橙黄绿青蓝紫。然而早在1933年夏,毛润之先生在《菩萨蛮·大柏地》中,用“赤橙黄绿青蓝紫,谁持彩练当空舞?雨后复斜阳,关山阵阵苍”这样的诗句,来抒发自己触景生情的感慨,描绘出“红雨随心翻作浪”的浩大景象。

那么,色彩是什么呢?

记得在一本有关色彩的专著中是这样写的:“色彩,光的各种现象,或使生物、人们得以区分在大小、形状或结构等方面完全相同的物体的视觉或知觉现象。”然而六百多年前,元曲四家之一白朴,却在《天净沙·秋》中写下:“孤村落日残霞,轻烟老树寒鸦,一点飞鸿影下,青山绿水,白草红叶黄花。”在这里,色彩成了白朴寄情于山水之间,放浪形骸生活的写照。

然而,色彩又是什么呢?

几年前,一位从事社会工作的学生给我来信,希望我能为一本题为《守护彩虹》的特殊教育儿童作品集,写一段关于“绿”色的寄语。为了激励这些孩子摆脱生命的困扰,坚持积极向上,我是这样写的:“人类尽管伤痕累累,却总能在绿里面找到希望。绿色不只是代表生命的存在,更是一首无言的诗,它能够升华人类的灵魂,让世界为之欢唱。”在这里,我运用的是色彩常用的象征手法。

其实，色彩是自然与人文的交织。

因此，我们谁都可以拥有色彩并且定义色彩，用色彩来抒怀言志，传情达意。有时候，色彩表现为抽象的认知，有时候则表现为某种具体的视觉形式，一种造型的手段。对于色彩的不同的喜好，可以反映人的不同性格、生活方式和态度。色彩还是自然馈赠给人类的财富，通过色彩，我们可以判断自然环境的品质。为此，人类不仅要维护自然色彩，同时也以不同的方式赞美色彩。

而这里奉献给大家的这本《于以采蘩 - 色彩风景与钢笔景观作品》，则是作为艺术家的蔡靓女士呈现给大家的，关于她个人的色彩认知和成果。我窃思其用意不外乎有三：一是她在用色彩传递自己对于造化的理解；二是把色彩作为一种方法，展示其知觉自然物象的能力；三是将色彩表现作为一种交流的方式，教人之短，学人之长。总的来说，这本书旨在告诉我们一个最基本的道理，即每一个人，其实都应该具备一定的色彩态度，运用色彩的能力。

因此，大家不妨把这本书当作朋友，尤其希望它能够成为有志于学习色彩技法的学生的良师益友。

郑巨欣 教授
中国美术学院

Part One

色彩风景篇

色彩是一种非常神奇的东西，她可以用在纸面上挥洒创造，表达人们心里对外界的视觉感受。一直特别喜欢印象派的色彩，每次欣赏莫奈、雷诺阿、西斯莱等印象派大师的作品时，内心总是有一种抑制不住的冲动，那些在纸面上闪烁的光影、多边的色彩与细腻的笔触总会让我想走近他们的世界去感受他们的情绪，体会他们的情感，他们不再只是画风景而已，我想更多的是画一种情绪一种情感。

每每在学生第一次接触色彩的时候，他们总会因为无法调出自己想要的颜色而犯愁。而我想说要画一张得心应手的色彩作品需要经历一场色彩与心灵的磨难，因为大千世界的色彩太复杂，要表达出正确和科学的画面离不开平常的大量积累，我们常说“拳不离手曲不离口”，可见“熟能生巧”这一从量变到质变的原理运用到任何领域都是恰当的。我想一张可以打动人心的色彩风景作品除了考虑到一般的诸如取景、透视、构图、色调、笔法等要素外，更重要的是一种色彩的升华，那种在景色与绘画者之间的情感联系的东西，每一次遇见一种景就是一种不一样的感觉，我们带着情绪的眼睛看到的不仅仅只是景，那是色彩赋予景物的一种情绪。所以我一直强调的是要走出教室，走到大自然中，用心去感受大自然每个光影的变化，用真实而诚恳的眼睛去感受每个角落，

从南方到北方、从农村到城市、从春夏秋冬到清晨夜晚、从阳光灿烂到大雪纷飞，都有其不同的感人之处。想起塞尚曾赞美莫奈：“虽然只是一只眼睛，但我的上帝，那是怎样的一只眼睛啊！”用与众不同的眼睛去观察这个世界，用色彩呈现出来那是怎样的意境表达。

当我们开始接触色彩练习的时候有一些必须要强调的要素。色彩是素描的提升，色彩讲究的是色彩的明度、纯度、色相、冷暖的综合运用，掌握了一般的色彩调色规律才能提升色块的格调，才能让画面的小颜色变得丰富多彩，跃然纸面。色彩风景绘画的方法层出不穷，运笔、铺设、点缀塑造等，每个人的表现形式都不同，但这些并不重要，重要的是你是否可以有一个好的构图，是否可以有一个正确的透视与打动人的格调，是否有一种可以体现你的艺术深邃精神的内涵，当然这些都建立在最基础的绘画与大量的基础训练之上。我们简单的谈一谈以下几点。

一、色调

色调，是色彩的调子，朴素的说就是色彩以什么颜色倾向呈现在我们面前。什么样的色彩给人什么样的感觉，色彩的主要倾向性就是整幅画的节奏与灵魂，所以把握好整个画面的色调极其重要。

懂得色调的整体把握之前需要研究什么样的颜色在一起可以出现什么样的色调，而这样的研究往往被很多初学者忽视。色调有冷暖之分，冷色调的整体运色主要运用冷色块为主，穿插小面积的暖色调调和，反之暖色调的主要用暖色系色块为主略加冷色小色块。在色环中绿、蓝、紫色属于色相中的冷色，红橙黄属于色相中的暖色，当然色彩的冷暖不是绝对的，而是根据色彩的互相穿插而感觉到的那种冷暖感觉。其次我们还要特别注意季节、气候、时间、光线。比如夏天大地一片绿色，所以就应该以绿调子为主，在阳光下以暖调为主，在阴雪天以冷灰调为主。不同的地域也会呈现不同的色彩感觉，不同的光线（受光、背光、强光）和时间（早、中、晚）条件下，对象的色调变化就非

常的复杂丰富，比如莫奈的教堂系列就很好地说明了色调随着时间变化与光影不同而产生的色调感觉完全不同的道理。可见光线在印象派艺术家之于风景变化的色彩描绘中已达到“走火入魔”的境地，他们对光色的专注远远超越物体的形象。其次每个绘画者自己的主观情感对色调也起着一定的影响，色随心动，笔随意转，游刃有余地运用色彩和把握全局色调是色彩写生训练的重要组成部分。

二、构图

一张精彩的风景画在于一个出人意料的构图。喜欢印象派的作品是因为每张作品总有不同的构图而令人难以忘记。远景、中景、近景的排布与结合总可以变化多端，当然好的构图应该是“严肃中求活泼”。如“十”字构图让整幅画很稳重，透视和空间感非常强烈。“S”形构图具有延长变化的特点，画面有优美协调的感觉，“C”形构图，具有线条美的特点，画面简洁明了。可见一般风景画的构图原则在于追求简洁、画面均衡、黄金分割点的运用。一张构图凌乱的画面绝对无法吸引观赏者的眼光，无论你的中心点多么有趣、颜色多么绚丽。而均衡是获得良好构图的另一个重要原则。均衡的结构能在视觉上产生形式美感，让观赏者舒心，不会造成心理上的不安全感。画面上有四个黄金分割点，至于重点放在哪个点上取决于你想要怎么样的构图效果，这些都需要我们在欣赏大师作品中对精彩构图的学习的积累。

三、透视

在透视中有一些术语如视平线、心点、灭点、透视线等我们需要深入的了解。透视常用的是一点和两点透视，三点透视在建筑鸟瞰图中运用比较多，近大远小，塑造的近实远虚，空气透视的近暖远冷都直接影响着画面效果，正确的透视可以把空间强调得非常好。

四、意境

意境在《辞海》中是这样解释的：“文学作品中所描述的客观图景与所表现的思想

感情融为一致而形成的一种艺术境界，且有虚实相生，意与境谐，深邃悠远的审美特征；能使读者产生想象与联想，如身入其境；在思想感情上受到感染。”我们在户外写生时不要一味的临摹对象，除了对景物的取舍外，我们需要营造意境，要情景交融，意趣高雅。而达到这样的境界不是一两天可以练就的，增强自我修养是必不可少的。取景时要选择自己感兴趣的景，把复杂景物通过大脑艺术中心加工成艺术形象，从而达到情景交融，正如“境生于象外”一词点到境是基于景而超脱于景。

五、细节的塑造

绘画中整体的方法是必不可少的，当整体成为一种习惯的时候，画景已不再是难的问题了。整体的塑造是一张好作品的精髓。画面中离不开天空、树木、房子。塑造天空的时候我们要考虑到天空较远，用色上避免因反复涂盖后颜料太厚肌理太强而突显到画面的空间前面，天空的颜色的冷暖上应该是上冷下暖，纯度上上纯下灰，明度上上灰下亮。而画云的时候因为受到暖光照射，上亮下暗，上暖下冷，边线上实下虚。树很重要，画树要了解树的生长结构，树枝和树冠是关键。注意树干的特征，线条要有力，要注意树枝的穿插，画树冠的时候要注意树冠的球状空间而且要注意树冠的亮形和暗形，一般而言离树干近的地方树叶比较茂盛，远处的树冷点近处的树暖点，远处的树要概括，中景的树要塑造到位用笔干脆有力，在树冠过密的地方要适当地露出一一点间隙，做到“密而不闷”。建筑物的屋顶或屋檐因为受冷光影响而变冷等一些细节的塑造都需要高度重视。笔触的大小与笔触方向的不同也直接影响到体积的塑造。

