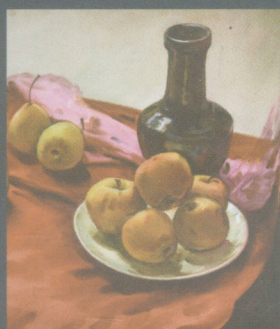

高等学校美术与设计专业教学丛书

丛书主编 蒋 烨 刘永健

色彩画DESIGN 欣赏与临摹

GAODENG XUEXIAO MEISHU YU SHEJI ZHUANYE JIAOXUE CONGSHU

主编 殷 俊 副主编 周志高

ART

湖南人民出版社

高等学校美术与设计专业教学丛书

色彩画欣赏与临摹

主 编：殷 俊

副主编：周志高

湖 南 人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

色彩画欣赏与临摹 / 殷俊主编. - 长沙: 湖南人民出版社, 2007. 8

(高等学校美术与设计专业教学丛书 / 蒋烨, 刘永健主编)

ISBN 978-7-5438-4976-1

I. 色... II. 殷... III. 水彩画-技法(美术)-高等学校-教材 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第130865号

色彩画欣赏与临摹

出 版 人: 李建国

总 策 划: 龙仕林 蒋 烨 刘永健

丛 书 主 编: 蒋 烨 刘永健

本 册 主 编: 殷 俊

本册副主编: 周志高

责任编辑: 龙仕林

装 帧 设 计: 蒋 烨 张 婧

出版发行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路3号

邮 编: 410005

营 销 电 话: 0731-2226732

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南新华精品印务有限公司

印 次: 2007年8月第1版第1次印刷

开 本: 787 × 1092 1/12

印 张: 9

字 数: 250 000

印 数: 1-3 500

书 号: ISBN 978-7-5438-4976-1

定 价: 48.00 元

高等学校美术与设计专业教学丛书编委会

顾问：黄铁山 朱训德

主编：蒋 烨 刘永健

副主编（以姓氏笔画为序）：

刘 丹 坎 勒 陈 耕 严家宽 孟宪文 洪 琪 谢伦和 黎 青

编委（以姓氏笔画为序）：

马 旭 东莞理工大学
方圣德 黄冈师范学院
文卫民 长沙理工大学
文旭明 湖南师范大学
文泊汀 湖南工业大学
尹晓燕 湘潭大学
尹建国 湖南科技大学
尹建强 湖南农业大学
王 健 邵阳学院
王幼凡 怀化学院
王佩之 湖南农业大学
王锡忠 湘西美术学校
丰明高 湖南科技职业学院
毛璐璐 湘潭大学
邓云峰 湖南人文科技学院
叶经文 衡阳师范学院
冯松涛 黄冈师范学院
卢盛文 湘潭大学
田绍登 湖南文理学院
龙健才 湘南学院
过 山 湖南工业大学
刘 丹 湖南农业大学
刘 俊 吉首大学
刘克奇 湖南城市学院
刘玉平 浙江湖州职业技术学院
刘文海 中南林业科技大学
刘永健 湖南师范大学
刘寿祥 湖北美术学院
刘佳俊 益阳职业技术学院
刘燕宇 湘潭大学

刘磊霞 怀化学院
朱露莎 湘潭大学
许 彦 衡阳师范学院
许砚梅 中南大学
严家宽 湖北大学
邹夫仁 湖南人文科技学院
何 辉 长沙理工大学
何勇胜 武汉科技学院
坎 勒 中南大学
陆序彦 湖南人文科技大学
张 雄 湖南工程学院
李 伟 湖南商学院
李 刚 武汉科技大学
李 洁 长沙理工大学
杨凤飞 湖南师范大学
杨乾明 广州大学
杨球旺 湖南科技学院
肖 晟 湖南工业大学
肖德荣 中南林业科技大学
陈升起 湖南城市学院
陈 杰 中南林业科技大学
陈 耕 湖南师范大学
陈 新 长沙民政职业技术学院
陈晓征 湖南城市学院
陈飞虎 湖南大学
陈敬良 湖南工业职业技术学院
陈罗辉 湖南工业大学
罗仕红 湖南师范大学
周建德 湖南工业大学
周益军 湖南工业大学

周海清 湖南科技职业学院
孟宪文 衡阳师范学院
邹海霞 湖南涉外经济学院
段圣君 湖南科技学院
胡 忧 湖南师范大学
胡 嫔 长沙学院
柳 毅 上海应用技术学院
贺 克 湖南工程学院
洪 琪 湖南理工学院
赵持平 湖南商学院
赵金秋 长沙女子大学
殷 俊 长沙理工大学
唐 浩 湖南工业大学
唐卫东 南华大学
夏鹏程 益阳电脑美术学校
郭建国 湖南城市学院
郭韵华 山东青岛农业大学
高 冬 清华大学
黄有柱 湖北襄樊学院
鲁一妹 湖南师范大学
彭桂秋 湖南工艺美术职业学院
曾景祥 湖南科技大学
曾宪荣 湖南城市学院
曾嘉期 湘潭大学
蒋 烨 中南大学
谢伦和 广州美术学院
蔡 伟 湖北襄樊学院
廖建军 南华大学
黎 青 湘潭大学
燕 杰 中南大学

《色彩画欣赏与临摹》编委

主 编：殷 俊

副主编：周志高

编 委（以姓氏笔画为序）：

王 维 湖南师范大学

王亚平 湖南师范大学

孔 果 中南大学

曲湘建 湖南师范大学

刘永健 湖南师范大学

向正祥 长沙理工大学

李朋林 湖南师范大学

李水成 湖南师范大学

李 洁 长沙理工大学

张京红 京红画室

吴永红 湖南大学

肖 峰 湖南工学院

陈和西 湖南师范大学

陈祥杰 湖南涉外经济学院

陈 石 长沙市美术职业中专

陈 玮 长沙理工大学

周志高 长沙理工大学

林志军 众森美术学校

徐立斌 湖南师范大学

唐 云 湘南学院

殷 俊 长沙理工大学

曹志强 长沙理工大学

蒋 烨 中南大学

曾 毅 中南大学

戴永强 湖南涉外经济学院

总 序

湖南人民出版社经过精心策划,组织省内外一批高等学校的中青年骨干教师,编写了这套高等学校美术与设计类专业教学丛书。该丛书是高等学校美术专业(如美术学、艺术设计、工业造型等)及相关专业(如建筑学、城市规划、园林设计等)基础课与专业课教材。目前第一期开发的有十余种,正在和即将开发的有数十种之多。

由于我与该丛书的诸多作者有工作上的联系,他们盛情邀请我为该丛书写一个序,因此,对该丛书我有幸先睹为快。伴着浓浓的墨香,读过书稿之后,掩卷沉思,丛书的鲜明特色便在我脑海中清晰起来。

具有优秀的作者队伍。丛书设有编委会和审定委员会,由省内外著名画家、设计家、教育家、出版家组成,具有权威性和公信力。丛书主编蒋烨、刘永健是我省乃至全国知名的中青年画家和艺术教育工作者,在当代中国画坛和艺术教育领域,具有忠厚淳朴的人格魅力和令人折服的艺术感染力。丛书各分册主编和编写者大都由省内外高等学校教学一线的中青年教授、副教授组成。他们大都来自全国著名的美术院校及其他高等学校的艺术院系,具有广泛的代表性。他们思想开放,精力充沛,功底扎实,技艺精湛,是一个专业和人文素养都很高的优秀群体。

具有全新的编写理念。在编写过程中,作者自始至终树立了两个与平时编写教材不同的理念:一是树立了全新的“教材”观。他们认为教材既不仅仅是知识体系的浓缩与再现,也不仅仅是学生被动接受的对象和内容,而是引导学生认识发展、生活学习、人格构建的一种范例,是教师与学生沟通的桥梁。教材质量的优劣,对学生学习美术与设计的兴趣、审美趣味、创新能力和个性品质存在着直接的影响。教材的编写,应力求向学生提供美术与设计学习的方法,展示丰富的具有审美价值的图像世界,提高他们的学习兴趣和欣赏水平。二是树立了全新的“系列教材”观。他们认为,现代的美术与设计类教材,有多种多样的呈现方式,例如教科书教材、视听教材、现实教材(将周围的自然环境和社会现实转化而成的教材)、电子教材等,因此,美术与设计教材绝不仅仅限于教科书。这也是这套丛书一直追求的一个目标。

具有上乘的书稿质量。丛书是在提取、整合现有相关教材、专著、画册、论文,以及教学改革成果的基础之上,针对新时期高等学

校美术与设计类专业的教学特点和要求编写而成的。旨在:力求体现我国美术与设计教育的培养目标,体现时代性、基础性和选择性,满足学生发展的需求;力求在教材中让学生能较广泛地接触中外优秀美术与设计作品,拓宽美术和设计视野,尊重世界多元文化,探索人文内涵,提高鉴别和判断能力;力求注重培养学生的独立精神,倡导自主学习、研究性学习和合作学习,引导学生主动探究艺术的本质、特性和文化内涵;力求引导学生逐步形成敏锐的洞察力和乐于探究的精神,鼓励想象、创造和勇于实践,用美术与设计及其他学科相联系的方法表达与交流自己的思想和情感,培养解决问题的能力;力求把握美术与设计专业学习的特点,提倡使用表现性评价、成长记录评价等质性评价的方式,强调培养学生自我评价的能力,帮助学生学会判断自己学习美术与设计的学习态度、方法与成果,确定自己的发展方向。

具有一流的装帧设计。为了充分发挥丛书本身的美育作用,丛书编写者与出版者一道,不论从内容的编排,还是到作品的遴选;无论从封面的设计,还是到版式的确立;无论从开本纸张的运用,还是到印刷厂家的安排,都力求达到一流水准,使丛书内容的美与形式的美有机结合起来,力争把全方位的美传达给广大读者。

美术与设计教育是人类重要的文化教育活动,是学校艺术教育的重要组成部分。唐代画论家张彦远曾有“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运”的著名论断,这充分表明古人早已认识到绘画对人的发展存在着很大影响。歌德在读到佳作时曾说过这样一句话:“精神有一个特征,就是对精神起到推动作用。”我企盼这套丛书的出版,能为实现我国高等学校美术与设计专业教育的培养目标产生积极的推动作用;能为构建我国高等学校美术与设计专业科学和完美的课程体系产生一定的影响。

朱新临
二〇〇六年夏日

序

色彩绘画光彩夺目,为众人共赏,被学习者青睐。色彩画学习同时是美术与设计类专业学生的一门重要课程,在注重素质教育的今天,要求我们的教材也应顺应时代发展,扩展色彩画教育的内容和实施手段,增强课程的弹性,集知识性、实践性、指导性与创造性于一体,以增进学生的美学修养和审美素质,从而进一步提高学生的色彩画绘制能力与表现水平。

《色彩画欣赏与临摹》这本书就是依据这一宗旨,本着实用、创新的原则编写而成的。欣赏与临摹是进行色彩画学习的必要方法和途径。本书共分为六个部分,第一、二部分讲述色彩画欣赏与临摹的理论基础知识;第三、四、五部分为水彩、水粉、油画示范步骤讲解,通过不同风格画家优秀作品作画步骤讲解,立体、生动、直观地讲述不同画种的多种技法;第六部分根据学习者的

切身需要,对不同时期、不同画种、不同风格的优秀色彩画作品进行欣赏讲解。在开阔学生视野的同时,提高学生对色彩画的理解能力和鉴赏能力,并由此激发学生的创造力和想象力,促进学生对技能知识的人文内涵能获得全新地学习和感悟,从而使学生的色彩画表现水平达到质的飞跃。以实用为目的,本书特创新设计裁剪虚线以方便学生与教师自由裁取临摹范本。

本书的编写得到了省内外专家的鼎力支持,他们不吝赐稿,并在繁忙的工作之余绘制步骤图,许多佳作亦是首次发表,想必能给读者以极大启迪。在此,我们表示衷心的感谢。同时由于编写篇幅限制,有相当一部分好作品未能编入教材,为了弥补遗憾,我们将收录在随书附送的电子文档中,以便教师在教学中选用。因编写时间较紧,如有不足之处,恳请各位专家指正。

编者

2007年8月

目 录

第一部分 色彩画欣赏

- 一、色彩画欣赏的性质 / 2
- 二、色彩画欣赏的作用 / 2
- 三、色彩画欣赏的方法 / 3

第二部分 色彩画临摹

- 一、色彩画临摹的意义 / 6
- 二、色彩画临摹前的准备工作 / 6
- 三、色彩画临摹的方法步骤 / 7
- 四、色彩画临摹应注意的问题 / 7

第三部分 水彩画步骤示范

- 一、水彩静物画步骤示范 / 10
- 二、水彩风景画步骤示范 / 18

第四部分 水粉画步骤示范

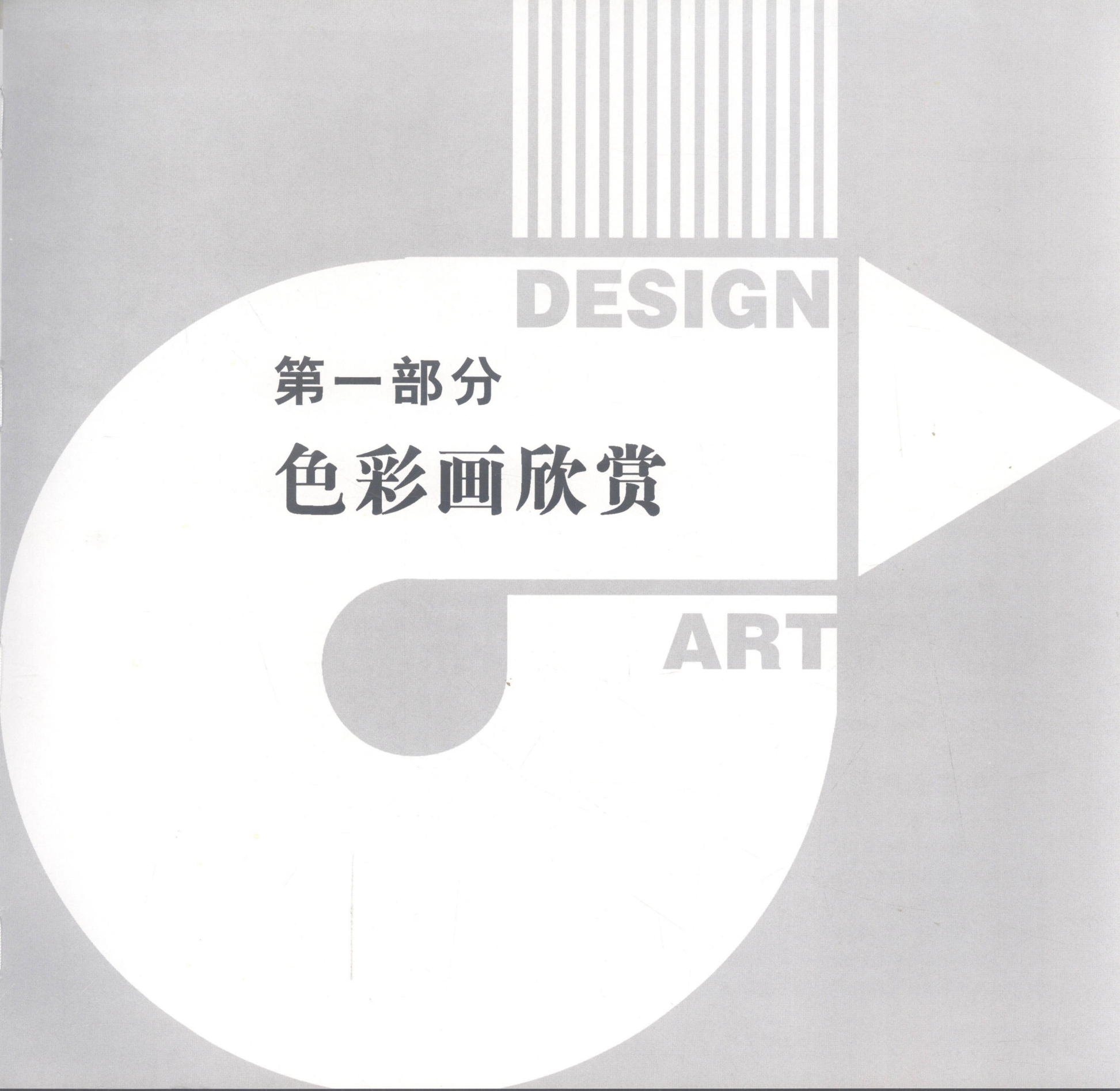
- 一、水粉静物画步骤示范 / 28
- 二、水粉风景画步骤示范 / 44

第五部分 油画步骤示范

- 一、油画静物画步骤示范 / 50
- 二、油画风景画步骤示范 / 52

第六部分 优秀作品赏析

- 一、水彩静物画作品赏析 / 58
- 二、水彩风景画作品赏析 / 65
- 三、水粉静物画作品赏析 / 72
- 四、水粉风景画作品赏析 / 82
- 五、油画静物作品赏析 / 88
- 六、油画风景作品赏析 / 96

DESIGN

第一部分

色彩画欣赏

ART

色彩画是以色彩颜料绘制的图画,一般泛指油画、水粉画、水彩画这三个画种。色彩画欣赏就是对油画、水粉画、水彩画作品进行领略和观赏。这里仅结合色彩画欣赏实际,谈谈色彩画欣赏的性质、作用及方法。

一、色彩画欣赏的性质

色彩画欣赏的性质可以从两方面去理解:

首先,色彩画欣赏是色彩画作品发挥社会作用的重要环节。人们绘制色彩画作品是为了供人观赏,如果作品不公之于众以供人们观赏,其社会作用就无法发挥。为此,没有色彩画就不会有色彩画欣赏;同样,没有色彩画欣赏,色彩画也就失去了创作的意义。因此,色彩画创作和色彩画欣赏是前后联结、相互制约的两个方面。前者为后者提供对象,后者是前者发挥社会作用必不可少的重要环节。

其次,色彩画欣赏是人们欣赏作品时特有的一种精神活动。一方面,色彩画作品本身塑造的艺术形象,把欣赏者带到了一个特定的具体的艺术境界,激起人们这样或那样的思想感情的波涛;另一方面,欣赏者又根据自己的思想感情和生活经验,来理解或解释作品中的形象,有时甚至以自己的经验与认识去丰富和补充作品形象的内涵。

从以上这些意义来讲,色彩画欣赏实际上是一种认识活动。作为欣赏对象的色彩画作品,它既是画家认识生活的成果,也是欣赏者再认识的对象。只是这种认识活动具有自己的特殊性,那就是欣赏者通过对色彩画作品的感受、理解、想象、体验等一系列相互联系的精神活动,来认识色彩画作品,这就是色彩画欣赏的基本性质。

二、色彩画欣赏的作用

(一) 开阔眼界, 扩大知识领域

人类生活的世界是极其广阔的,生活的内容是无比丰富的,任何有见识的人都不可能观察和体验到社会生活的所有方面。然而,借助于中外古今优秀的色彩画作品,就可以使我们形象地接触和了解到许多个人生活经历远不能涉及的广阔领域。观色彩历史画,可了解历史、人物和事件;看色彩风俗画,可了解民俗民风、风土人情;阅色彩风景画,可了解山川风貌、自然景色;览色彩静物画,

《在丛林中》(水彩) 佐恩(瑞典)

可了解社会生活、审美情趣等等。总之,色彩画欣赏可以帮助我们扩大眼界、增长见识、了解许许多多从书本上和个人经历中所无法得到的生动而丰富的知识;通过对古今中外色彩画作品的欣赏,可以帮助我们周游世界、漫步历史,极大地扩大知识领域。

(二) 陶冶人的思想感情, 提高人的精神境界

色彩画欣赏是一种认识活动,是一种感觉与理解、情感与认识相统一的精神活动。因此,欣赏者通过对色彩画作品的欣赏而提高认识,受到教育的过程,是一种“潜移默化”的过程,不同于纯粹抽象的理论教育或某种带有强迫性的法制教育。这种“寓理于情”、“寓教于乐”、“潜移默化”的过程,就是对人的思想情操的陶冶过程。例如,欣赏描绘万里长城的色彩风景画作品,使人感到宏伟壮观、气势磅礴;欣赏描绘彩陶、青铜器以及精美工艺品的色彩静物画作品,使人感到祖国历史的悠久和文化的灿烂,从而不断增强热爱伟大祖国的思想情感。这种情操陶冶、心灵净化、感情升华的过程,其本身就是提高人的精神境界的过程。

(三) 提高艺术素养和审美能力的重要途径

马克思说:“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众。”这就是说按照美的原则创造出来的艺术作品,反过来又对人们起着美

的教育作用,从而提高人们欣赏艺术的能力。这种欣赏艺术能力的积累,就是人的艺术素养和审美能力。而这种审美能力的培养,主要是通过艺术欣赏的实践来完成的。对于艺术作品看得愈多的人,就愈能鉴别和欣赏艺术。我国古代南北朝时期著名的文艺理论家刘勰“凡操千曲而后晓声,观千剑而后识器”就是讲的这个道理。对于色彩画欣赏来说亦然,多欣赏一些古今中外有代表性的色彩画作品,亦是提高艺术素养和审美能力的重要途径。

(四) 提高绘画能力的重要手段

油画、水粉画、水彩画均有漫长发展的历史,在其历史发展的长河中,经无数画家的努力钻研,形成了特定的绘画样式,创造了丰富的绘画技法和积累了丰富的绘画经验,这些均集中地体现在中外

优秀色彩画作品之中。学习和研究油画、水粉画、水彩画,就要多欣赏、勤阅读中西色彩画名作,从中学习借鉴优秀的绘画经验和技法。譬如,构图安排、色彩处理、景物描绘、技法运用等等,从提高眼力入手,进而提高动手能力,促进绘画能力的提高,这是提高绘画能力的重要手段和方法。

三、色彩画欣赏的方法

色彩画欣赏的内容极为丰富,采用什么方法,从哪些方面和角度进行欣赏至关重要。俗话说:“外行看热闹,内行看门道。”所谓看门道,就色彩画欣赏而言,色彩画是一种艺术语言,看色彩画的

《崖下》(水彩) 理查德·帕克斯·布宁顿(英国)

门道,就是要会看作品的“传情”、“达意”、“合理”、“用法”情况。即:情的传递主客观情的表现;意的表达——意境的体现;理的遵循——符合造型艺术规律;法的运用——画法技法的运用。为此,色彩画作品欣赏,具体地说,就可从作品的整体效果、艺术品位、艺术处理、画法运用这四个主要方面进行欣赏。

(一) 看作品的整体效果

色彩画欣赏必凭视觉观赏,其整体的视觉效果是第一位的,它是作品形式美的集中体现,关系着作品内容、意蕴的整体表达。一幅优秀的色彩画作品它应是既丰富又和谐,既变化又统一,富有力度和韵律感;局部刻画、塑造的各种手法与整体处理的氛围相一致,达到整体和谐统一的视觉效果。

(二) 看作品的艺术品位

从审美的角度分析,色彩画作品的风格各异,艺术品位亦有高下之分。艺术品位是作品内容和形式结合所产生的一种综合的艺术效果和精神境界,反映了作品表现的深度,显现了作品表现的力度,体现了作者的品格、思想、才智、修养和审美趣味。进行色彩画欣赏,看色彩画的艺术品位十分重要。黄宾虹先生将艺术品位高低以格调来划分,他认为中国画的格调应具备:重、大、高、厚、浑、润、老、拙、活、清、秀、和、雄,避免死、板、刻、浊、薄、

《苹果和橘子》(油画) 塞尚(法国)

小、轻、浮、甜、滑、飘、艳。这是对绘画作品艺术品位高下的集中归纳,这些均符合色彩画的欣赏原则。高品位的色彩画作品既应具有时代的风貌,又应有鲜明的艺术个性;既具有新颖的形式,又有深刻的思想内涵。有意境、有神韵、有情调、有新意,能引起欣赏者的心灵共鸣和广阔的遐想。

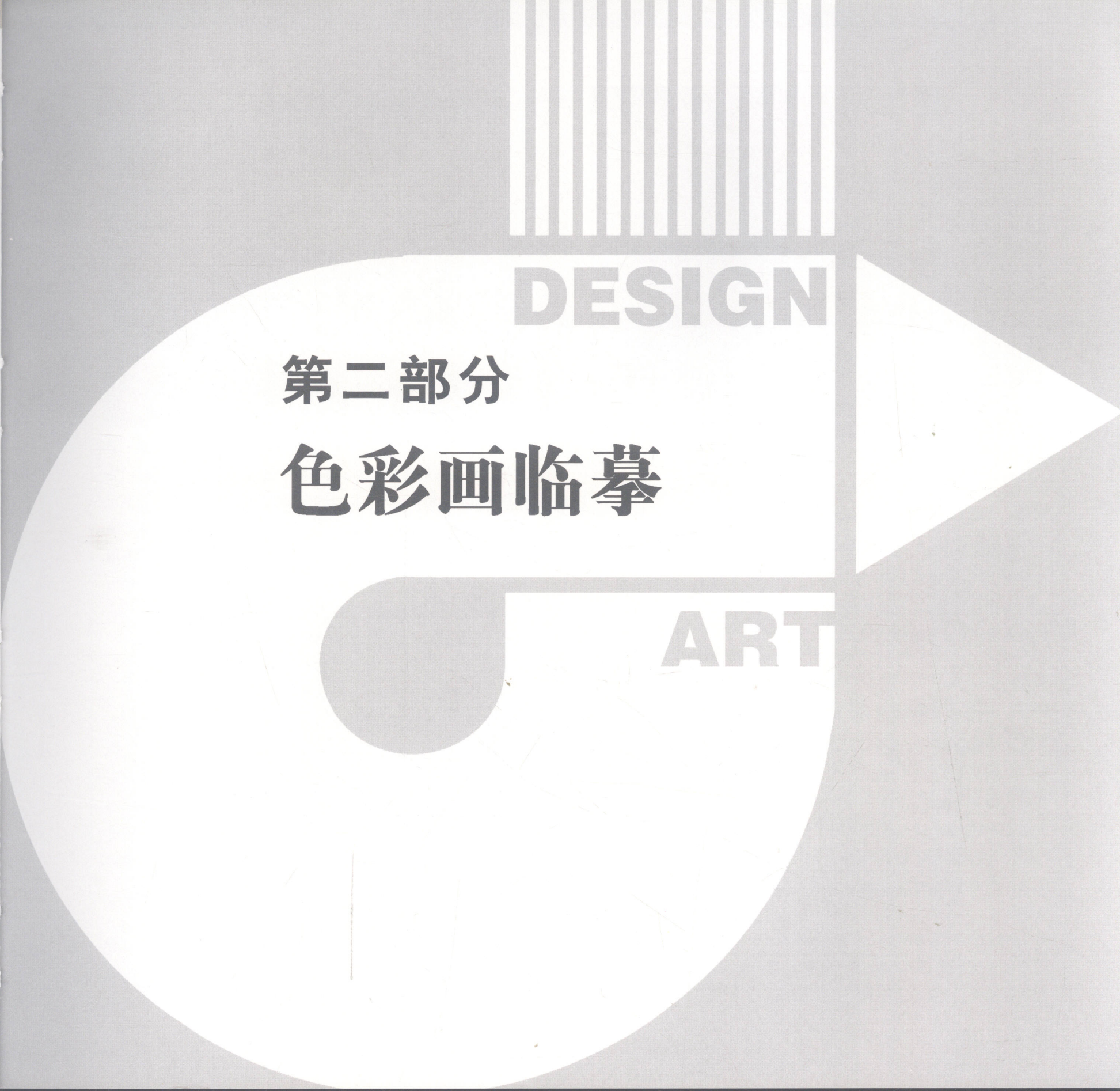
(三) 看作品的艺术处理

看作品按照造型艺术规律进行艺术处理的情况。所谓艺术处理,就色彩画而言,就是按照统一与变化、对比与协调、均衡与对称等造型规律,对画面进行构图安排、明暗处理、色彩搭配、景物描绘等,处理好画面景物的主次、轻重、虚实、大小、长短、黑白、深浅、鲜灰等关系,使其成为既符合自然规律,更符合艺术规律,创作出比现实更高、更集中、更典型的艺术作品。看作品艺术处理的情况是色彩画欣赏的重要方面,亦是衡量作品高下的重要标准。

(四) 看作品的画法运用

绘画作品是依靠画法技巧去体现的。油画、水粉画、水彩画采用的工具材料不同、画种特点和画法要求不一,进行色彩画欣赏,就要看工具材料的运用、画法技巧的施展和画种特点的发挥。就油画而言,就要看油性颜料的使用,直接画法、间接画法的运用、浑厚、坚实画面效果的体现等;以水粉画而论,就要看粉质颜料的使用,厚涂画法、薄涂画法的运用,粉味的艳丽、明快,柔润画面效果的体现等;按水彩画来讲:就是看水性颜料的使用,干画法、湿画法的运用,透明、润泽、轻快、流畅的画种特点的体现等等。总之,通过对画种材料美、技法美、形式美的欣赏,看其作品画法形式的完美程度,以及内容和形式的结合状况。

色彩画欣赏水平人人有别。学习者要提高色彩画欣赏水平,就要认真学习色彩画的历史和绘画理论,不断欣赏名家作品。通过分析、比较、思考,取各家之长,补自己之短,才能提高欣赏水平,促进绘画能力的不断提高。

DESIGN

第二部分

色彩画临摹

ART

《日出》(油画) 莫奈(法国)

色彩画临摹是指对着优秀油画、水粉画、水彩画作品进行摹仿学习。色彩画临摹大致可分为三类:研究前人画法经验的临摹;复制前人作品的临摹;把临摹当成再创造母体的临摹。本书仅介绍研究前人画法经验的临摹方法。

一、色彩画临摹的意义

任何画种均有特定的绘画形式和画法要求,这是多年历史的积淀,优秀绘画作品是其典范之作,对照临摹就能直接有效地学习借鉴前人的画法经验,了解和掌握画种特点和形式要求。如果弃前人经验而不顾,单凭个人摸索势必久长,而不得要领。《雨窗漫笔》中“画不师古,如夜行无灯,便无人路”之说就是此意。为此,古今中外古今绘画教学均把对照前人优秀作品进行临摹,视为学习的绘画重要方法,中外画家多经历过漫长的临摹生活,例如齐白石、张大千、惠斯勒、萨金特等等。油画、水粉画、水彩画多为外来画种,更应重视对优秀作品的临摹,因为只有掌握画种基本绘画形式和画法的前提下,才谈得上个人的发挥和创造。

二、色彩画临摹前的准备工作

(一) 明确临摹目的, 选定临摹作品

进行色彩画临摹,临摹者首先需要明确临摹的目的,即对哪些方面进行学习。色彩画涉及的范围很广:从画种分有油画、水粉画、水彩画;从题材分有静物、风景、人物;从描绘对象分则更为复杂。选定何种范本要根据学习的要求,慎重挑选,有的放矢,才能达到良好效果。临摹范本以原作为佳;无条件者应选择印刷质量高、幅面偏大的图片为宜;初学者应选择适合自身水平、色彩明确、步骤清晰的临本为妥。

(二) 根据学习需要, 确定临摹重点

一幅画的临摹,并非均需处处周全、全面要求,可根据各阶段学习的需要,有所侧重。色彩画临摹可侧重的方面很多:如对造型诸因素的研究——构图安排、形体塑造、色彩处理、空间表现、笔法运用等;对不同景物不同状态的描绘——人物的年龄、姿态、性格,静物的种类、质地、光照,风景的时间、季节、气候等;对不同画种画法技法的学习——油画的直接画法、间接画法,水粉画的薄涂法、厚涂法,水彩画的干画法、湿画法等等。这些均可作为临摹重点,临摹前就应根据学习需要确定。有重点地临摹,针对性强、精力集中、节省时间、收效快,并可从分析比较中获益良多。

(三) 读画、欣赏画、研究画

对事物的掌握,要求做到“得心应手”。所谓“得心应手”,就是指对事物有所认识和理解才能有效把握。进行色彩画临摹,要做到对范画有所认识和理解,就要对范画作认真细致的阅读、欣赏和研究。通过阅读和欣赏,看清范画美之所在,看懂范画作画门道——构图安排、色彩处理、景物描绘、技法运用等。在此基础上,还要对临摹重点进行具体研究,分析其绘制方法、依据原理、特点难点以及临摹注意点等等。通过这样具体深入的研究,从而获得对临摹方法的进一步认识和理解,做到心中有数,亦为临摹打下了认识的基础,做好了精神上的准备。

(四) 进行画法试验, 作好物质准备

绘画临摹是一个手脑并用的过程。读画、欣赏画、研究画只解决了临摹中的认识问题(动脑的问题),实际动手能力的解决,就应通过画法试验。进行画法试验可采用小幅面,针对重点、难点,择其局

《青山碧水》(水彩) 黄铁山

部,不拘形式,不求完整,但求神似的描摹。经此试探性临摹,就为正式临摹找准了方法,找到了捷径,打下了绘制的基础。至于做好物质准备,就是做好临画的工具、材料和器材的准备,特别是经过画法试验探知的特殊工具材料的准备,这对临摹亦十分重要。

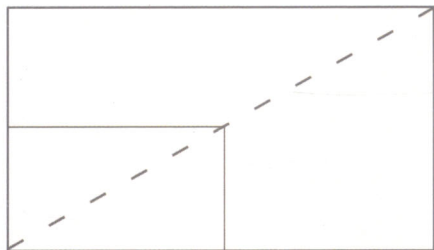
三、色彩画临摹的方法步骤

色彩画临摹的方法和步骤与写生大体相同,它们都是在平面上描绘立体的形象。但亦有差异,写生是将现实的“三维”立体物象,描绘在“二维”的平面上,并呈现出“三维”的立体效果;临摹则是从平面(二维)到平面的描摹,省去了“三维”到“二维”的过程——即对现实物象观察、分析,按照造型艺术规律,进行概括、取舍、加工、创造的过程。因此,临摹比写生简单,方法步骤亦有差异。下面具体介绍临摹的方法步骤。

(一) 勾稿

色彩画临摹勾稿,关键是对范作形体勾画的准确性。要做到与范作形体勾画相一致,首先就在于画幅比例关系的准确。初学者往往在此出错,用不同比例的幅面去临摹范作,常会造成临摹作品内部形体比例的极大差错。要做到与范作比例关系的准确,可采取按比例计算的方法求得,更简便的方法是采用范画对角线联通的方法取得。见右上图:

对于画面各部分形体的勾画,就需注意物象形体特征、分清主次、抓住重点、认真勾画,以求得各部形体比例关系的准确。如择其重点部分临摹,虽不要求画幅比例关系的准确,但仍要求

描绘景物的形体比例关系准确,并根据临摹重点的需要进行勾画。

(二) 着色

色彩画临摹着色方法和程序是否与原画相一致十分重要,它关系着临摹的目的是否能达到和临摹作品质量的高低。为此,进行色彩画临摹着色,着色前就要对原画着色状况进行深入观察和分析研究,按照画种特点和原画情况,对着色方法和程序进行确定。采用什么画法,从何处开始着色,着色的先后次序均要作出具体安排。在此基础上,才可进行大面积着色。从大面积到小面积,在把握画面大关系、大色调的情况下,进行认真分析、比较,力求达到大的形体、明暗、色彩、空间等关系的准确,将画面色彩布满,形成大的色彩氛围。然后再进行深入刻画,充实细部,描绘细节,择其重点、要点进行加工,以求做到原画精神的完美体现。

(三) 调整

临摹的画面经过整体着色和深入刻画,难免仍有不完美之处,这就需要对画面进行调整。减弱其过头的,补充其不足的,调整其花乱的。依据原画情况,处理好画面主次、虚实、远近、轻重、疏密、黑白、鲜灰等关系,使画面达到整体的和谐统一。如择其重点进行临摹,虽不要求全局的完整,但更要求对重点的整理、深入和强化。如,侧重对景物逆光的研究,则强化逆光状况的表现;侧重对景物季节的研究,则强化季节色彩氛围的描绘等等。

四、色彩画临摹应注意的问题

(一) 区别临摹和仿造

初学者临画往往要求和原画完全一致、绝对相同,这是把临摹和仿造混同所致。临摹是为了学习前人经验,仿造是为了复

制前人作品。学习前人经验的临摹,虽要体现原画的基本精神和样式,但并不要求与原作绝对相同,因它是为了从前人作品中吸取所需经验,用于自身的再创造;复制前人作品的仿造,要求与原作完全一样,因它是为了以假乱真,提高仿造品的实用价值和经济价值。为此,色彩画临摹要有明确的目的,根据学习需要,领会作品精神进行临摹。基本精神已经体现,画法经验已经学到,则不必过多雕琢。过多雕琢常会破坏原有效果,既浪费时间,又对学习无益。

(二) 灵活运用临摹方法

色彩画临摹形式多样:有全面临、局部临、重点临、等大临、放大临、缩小临、背临以及作部分改动等等。全面临:为学习原画全面技巧,按照原画全部临摹;局部临:因原画表现内容复杂,限于时

《芦荟与桃》(水彩) 朱辉

间,只取其部分临摹;重点临:根据阶段学习需要,择其重点临摹;等大临:按原画同等或近似尺寸幅面临摹;放大临:范作幅面较小,(如印刷品)放大尺寸临摹;缩小临摹:原作幅面较大,缩小尺寸临摹;背临:为提高记忆默绘能力或无条件当场对临的情况下,采用记忆背诵的方法临摹;作部分改动:为强化临摹重点或对原画有新的心得体会,对临摹景物作部分增添或删改。采用什么形式和方法临摹,这些均应根据学习需要和具体情况,灵活运用和具体掌握。这样的临摹针对性强、效果好,有利于学习目的的迅速达到。

(三) 临摹和写生相结合

临摹和写生是学习绘画的两种不同方法。临摹是对照前人优秀作品进行绘画描摹,学习、借鉴前人已取得的绘画经验和技法;写生是直接面对实际景物进行描绘,从学习研究社会和自然中吸取营养,积累绘画经验。它们各有所长、均有侧重、不可替代,学习绘画应将两者结合起来。多写生、常临摹,交叉进行,结合安排。带着写生问题进行绘画临摹;联系临摹所获,进行绘画写生,从研究生活和学习前人两方面促进绘画能力的不断提高。

以上只是简单地介绍了色彩画临摹的方法,具体地运用还在于个人的临摹实践。将前人的经验化为自己的经验,进而达到个人的艺术创造。

《苹果与香蕉》(水彩) 曹建新

DESIGN

第三部分
水彩画步骤示范

ART