

学院派范画

X U E Y U A N P A I F A N H U A

色彩风景

中央美术学院附属中等美术学校优秀校藏习作

翟欣健 主编

江西美术出版社

责任编辑：徐 玫
李 佳
封面设计：范 川
版式设计：赖晓寒

学院派范画

色彩风景

XUEYUANPAIFANHUA

学院派范画

X U E Y U A N P A I F A N H U A

色彩风景

中央美术学院附属中等美术学校优秀校藏习作

翟欣健 主编 江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中央美术学院附属中等美术学校优秀校藏习作·色彩风景 / 翟欣健主编. —南昌:江西美术出版社,2008.1

(学院派范画)

ISBN 978-7-80749-290-0

I.中… II.翟… III.水粉画:风景画—临本—中国—现代 IV.J221.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 155941 号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有,侵权必究

本书法律顾问:江西中戈律师事务所

主 编:翟欣健

执行主编:张济平

编 委:徐小东 林笑初 钟剑秋 谢 岩

于 明 白文中 吴海洲 陈 晔

编 务:李 蓓 郑 蕊

摄 影:余超平 李月峰 夏侯根

策 划:徐 玫

责任编辑:徐 玫 李 佳

封面设计:范 川

版式设计:赖晓寒

学院派范画——

中央美术学院附属中等美术学校优秀校藏习作
色彩风景

翟欣健 主编

江西美术出版社

(南昌市子安路 66 号江美大厦)

邮编:330025 电话:6566093

网址:www.jxfinearts.com E-mail:jxms@jxpp.com

新华书店经销

江美数码印刷制版有限公司制版

深圳华新彩印制版有限公司印刷

2008 年 1 月第 1 版

2008 年 1 月第 1 次印刷

开本 889 × 1194 1/8

印张 5.5 印数 5000

ISBN 978-7-80749-290-0

定价:35.00 元

文 / 翟欣健

中央美术学院附属中等美术学校注重培养具有德、智、体全面素质发展的基础美术专业学生的教育，为国内艺术院校输送优秀毕业生，为国际艺术院校培养优秀人才，并为社会日益发展的视觉艺术培养需用人才。

中央美术学院附属中等美术学校的教学，是根据科学的、符合艺术教育规律的教学大纲而安排各项课题，经过教师对学生因人而异的细心辅导和严格训练，培养学生在课堂作业中表现出扎实的造型能力，培养学生在课外生活速写中表现出生动的艺术感受，培养学生具有文化知识和传统艺术的修养，锻炼学生的健壮体魄，同时还要培养针对高考中各类学科的应试训练能力。

2008年是中央美术学院附属中等美术学校建校55周年。这么多年来，经过学校几代同仁们的努力，为国家培养了大量有用人才，并在国内外的艺术活动中创作了许多不朽的名作。

由中央美术学院附属中等美术学校与江西美术出版社共同编辑出版的这套画集，重点选用了2000年以后的优秀校藏学生作业，加上部分从建校到2000年之间的较早期的学生作业，从目前来看，还是能较全面地展现出中央美术学院附属中等美术学校的专业教学水平。这套画集根据基础美术训练的相关内容分专题编辑成册，并加大了开本的尺寸，使观者和学生便于欣赏和学习。

现在有关基础美术教育的出版刊物丰富多彩，“百花齐放，百家争鸣”。我们借此机会向社会表明，在当前国内的中等美术教育方面，中央美术学院附属中等美术学校有其独到的办学思想和教学体系。

这套画集的出版，是为了追忆过去值得纪念的东西，珍惜现在的机会和时光，憧憬更美好的未来。

关于附中风景写生教学

GUANYUFUZHONGFENGJINGXIESHENGJIAOXUE

文 / 陈晔

中央美术学院附中的风景写生课由来已久，它丰富了色彩课的教学维度，直观而生动，使学生掌握正确的观察方法，认识写生色彩变化规律，丰富色彩语汇，从而为色彩创作打下基础。这门课往往是学生最感兴趣也最激动的课程。

西北骄阳，一望无垠，朴素的窑洞点缀着金黄的沟壑。江南梅雨，青绿苔藓，树影婆娑，油菜花开，温馨舒朗。海岛岸滨，烈日下棕榈树被晒得发白褪色，枝丫变黑变紫。一年四季，天南海北……学生融入环境之中，感染上了自然的色彩，很容易调动他们的积极性。但面对纷繁芜杂的对象时，他们又往往手足无措，这时候便需要教师给予引导。

画写生的观察方法也是要先把握整体，说白了就像做雕塑、木雕，起手肯定是几斧子劈个大形，不会一开始就注意小的局部。同样道理，观察时不要盯在一个地方，眼睛就像近视散光一样，很容易就看出整体，然后有意识地组织景致的前后关系，大致区分近、中、远，干扰整体的东西要舍掉，大自然不会任人摆布，但我们描绘时可以取舍。如此选景构图多试几次加上临摹大师画册，就会找到规律，如S形构图、A字形构图等等。整体环境是冷色调还是暖色调，是柔和的色调还是强烈的色调，这一层在整个的绘画写生过程中都不能放松，把握住大的色彩情调，画面才有情。有了大的色彩基调，局部色彩的处理上也必须主动明快，色彩对比可以夸张一些，但不宜用笔在调色盘上反复调来调去。有时愈是想画得同对象一模一样，画面高深反而灰暗。反复地调和颜色是较为有害的。必须通过长期写生，培养色彩感觉。

写生的时候，一定要恭恭敬敬拜大自然为师，微妙的色彩是背不下来的，比如我们风景中常见的绿色等等。俄罗斯画家科罗温有句名言，“色彩贵在微差”，其妙就妙在从一般人不易分辨之微差中，区分冷暖，分清层次，辨明色相，使那些貌似相同的颜色产生不同的味道。错综融合，谐调呼应，使各色块互衬互托，组成色彩的合奏。色彩饱和而不火，鲜明而不浮，色调明朗而不轻，笔法活泼而不飘，颜色和谐，形、神、色自然融合浑然一体。科氏的画很生动，就是靠写生。不写生画出的画就容易雷同，如果大家都脱离生活，一味表现主观意识，这种东西是有限的，是会枯竭的。大自然是活生生的，它会使你的画充满生机与活力。莫奈晚年把睡莲画得那么丰富，是他40年围绕着家中的池塘写生的结果。2004年来京的印象派绘画使我们有幸一览大师色彩之精彩。莫奈《睡莲，晚间效果》中的笔触和色彩处理得游刃有余，整个画面就像中国画的意境，深邃而空灵。晚霞中的倒影深沉、绚丽，片片睡莲静伏其间，飞动的线条，火红的云光，打破了暮色的沉郁，使或阴或晴的景色鲜活起来，充满生气，营造出一个悠悠的境界。

学习印象派绘画正是我们写生风景色彩最直观的研究方式之一。

印象主义艺术注重表现色彩与光、空气的关系。画家将色彩的冷暖变化、纯度变化引入色彩的应用范畴，特别突出了色彩冷暖对比的表现价值，丰富了色彩艺术语言。他们的画深入研究特定光色的变化，无论是空间观念、对形的感觉、对色彩的感觉，跟室内是非常不一样的。

自从光谱被发现后，画家们意识到空气中的大部分事物可以是色相均衡分割，也可以是红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的色彩组合。康斯太布尔最早直接在室外写生，获得了丰富的色彩感受，还凭借对自然的观察感性地获得了后来被科学认识的补色原理，并运用于实践。我们的户外写生同样要触及到某些规律性的东西。比如色相和色彩倾向。一块颜色，你可以说它倾向于绿，但它却的确的确是黄的，而这块黄色也许放到另一个环境里就倾向于红了。黄就是它的色相，绿或者红或者蓝或者别的什么是它的色彩倾向，这要视环境而定。

另外，在绘画实践中经常碰到冷暖色的问题，在室内亮部冷些，暗部暖些，室外正相反，如果运用得当，色彩会有很结实的效果。在处理上，不用传统式的光影方法来描绘立体感，而是运用色彩冷暖对比的方法来处理物体的受光与否。凹下去的地方用冷色，凸出来的地方用暖色，于是以色得形。代表性的作品可以参考莫奈《草垛》系列和《教室》系列，作者冷静的描绘光照下冷暖颜色交织在一起的物体，体积感很强，画面有一种透气的美感。还有雷诺阿的某些作品，有些转折前后均比较暖，作者适当的在转折处冷下来一点，形体真的发生了转折，没有明度的变化！反之亦然，画家熟稔于处理冷暖色彩，仿佛平添了一种本领。

纯度对比和补色对比也可以看作是风景写生时的另一种武器。按照人的视觉习惯，纯色往前跳，灰色往后靠。两极的补色在并置时又能互相提高明度和冷暖度。当然色彩无论冷暖还是纯度、灰度都是相对的，有时候可能只差一点。

初学风景写生经验不足，学生可以采取循序渐进的方式，先画一幅较小的，场面不要大，摆大色调，动作要快。因为外光的变化非常快。9点和12点不同，早晨和黄昏、夏天和秋天也相异。甚至有的老先生称画一天的外光写生画为“造谣”，看起来也不无道理。朱乃正先生很多小风景作品，色彩关系特别谐调，大都是一两个小时完成的。等到手熟了画开了，再画稍大一点的，具体而丰富些，但也要把握特定时间特定光线下的特定色彩关系。继而才能尝试着在同样时间、天气情况下，花个几天时间去完成一幅较完整的作品。实际上大师也是这样做的，毕沙罗的《市政厅》就是在那条街上租了一间房，画了20次才完成的。

除此之外，作为附中的学生，风景写生的训练也是熟悉工具的过程，学生学着掌握水粉、丙烯或油画的某种技法，逐渐建立起适合自己的表达方法。运用正确的比较式的观察方法，观察色彩的变化，画出符合外光写生色彩规律的优秀作品。

绘画：于林汉 指导教师：孙逊

佚名

绘画：史成栋 指导教师：孙逊

绘画：杨斌生

绘画：郭天意 指导教师：于明，张济平，谢岩

绘画：郭天意 指导教师：于明，谢岩，张济平

绘画：郭天意 指导教师：张济平、于明、谢岩

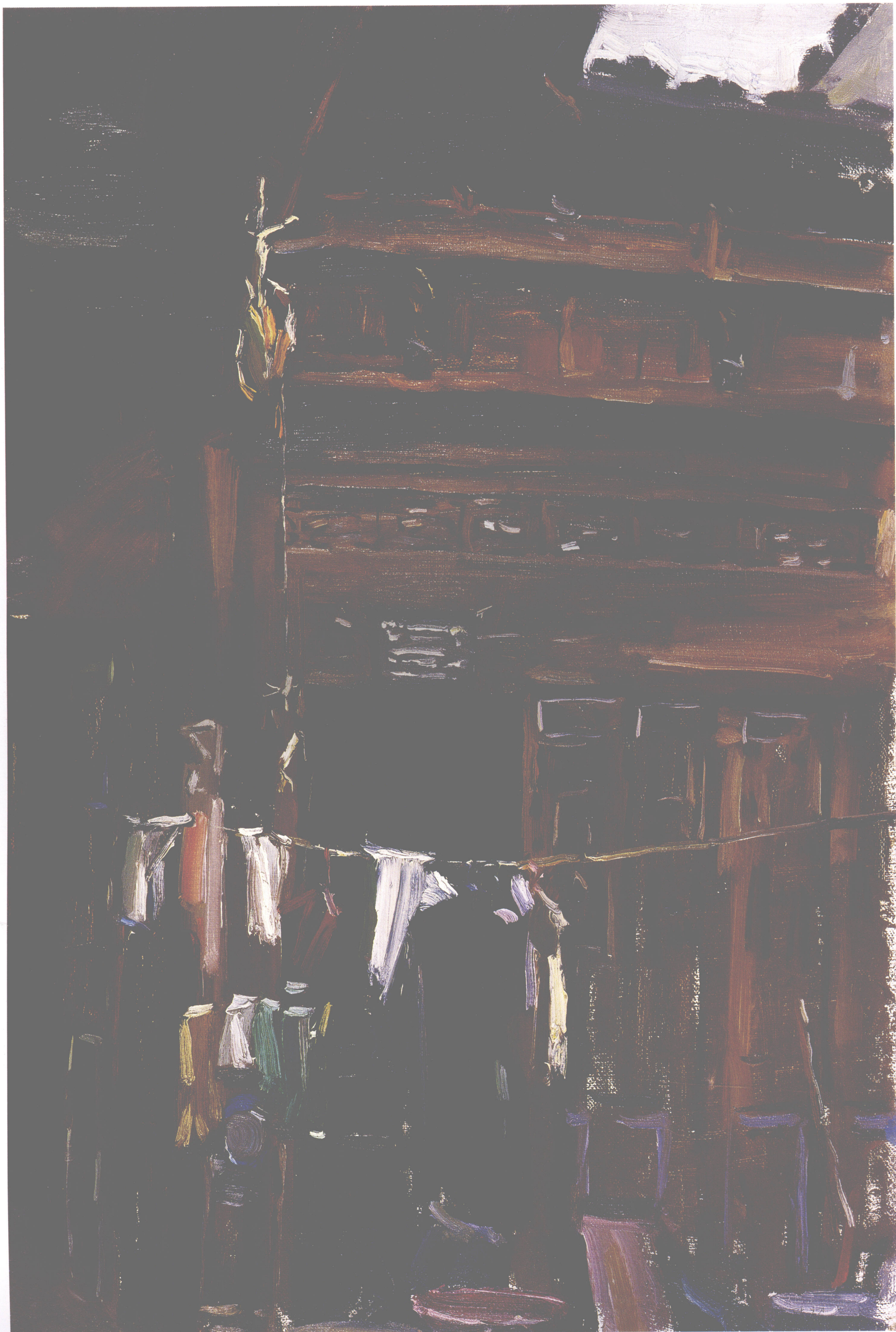

绘画：刘霞飞 指导教师：申胜秋

绘画：郅莉 指导教师：张济平、于明、谢岩

绘画：陆超 指导教师：张济平、于明、谢岩

绘画：李晓宇 指导教师：夏德武、张济平、孙逊

绘画：彭瑞 指导教师：马刚

绘画：孙原 指导教师：刘丽军

绘画：张宏 指导教师：韩宁

绘画：王麒 指导教师：张苏宁