

冲刺三大美术学院系列丛书

易斌

色彩风景

冲刺训练方法

中央美术学院

清华大学美术学院

中国美术学院

易斌 编著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

冲刺三大美术学院系列丛书

冲刺训练方法

丛书策划：王开元
责任编辑：徐怀芳
封面设计：刘嘉鹏
技术编辑：李国新

图书在版编目(CIP)数据

易斌色彩风景冲刺训练方法/易斌著.

—武汉：湖北美术出版社，2007.9

(冲刺三大美术学院系列丛书)

ISBN 978-7-5394-2071-4

I.易…

II.易…

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(2007)第140147号

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市雄楚大街268号B座

电 话：(027)87679520/21/22

邮政编码：430070

H t t p: www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

印 制：武汉精一印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/8

印 张：7

印 数：3000册

版 次：2007年9月第1版

2007年9月第1次印刷

定 价：38.00元

ISBN 978-7-5394-2071-4

9 787539 420714 >

ISBN 978-7-5394-2071-4

定价：38.00元

冲刺三大美术学院系列丛书

色彩风景

易斌

冲刺训练方法

中央美术学院
清华大学美术学院
中国美术学院

易斌 编著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

目录

- 04 高考色彩风景
- 06 船与水面
- 10 不同材料表达不同的色彩语言
- 15 城市及乡村场景
- 28 工地一角
- 30 车
- 32 动物及其它
- 38 蒙古包
- 40 树
- 51 菜地
- 52 山

易斌

1967 生于湖南株洲
1996 毕业于中央美术学院油画系创作高研班，研究生同等学历。现居北京。一直从事个人艺术创作和教学工作。

主要展览：
1996 “中央美术学院油画系第八届高研班作品展”（北京）
2002 “‘呼吸世界’双人作品展”（北京）
2003 “今日美术馆首届青年作品展”（北京）
2003 “系列邀请展”（北京）

作品发表：
1996 作品《大肖像》发表于《美术界》
1996 作品《灰色女人体》发表于《美术界》
1996 作品《果实》发表于《中国油画》、《当代学院艺术》、《世界美术工作大系——中央美术学院油画系 工作室》
1996 论文《艺术创造力量的复归》发表于《当代学院艺术》
2003 作品《蝶·银》发表于《美术向导》、《艺术当代》
2004 作品《呼吸》发表于《美术向导》
2006 作品收入《厉害》（中国纺织出版社）

出版著作：
《美术院校考题全解——素描》（江西美术出版社）
《跨入中央美术学院、清华大学美术学院、中央美术学院应对详解——素描、速写、色彩》丛书共三本（江西美术出版社）
《高考素描静物默写详解》（江西美术出版社）
《决胜高考——素描静物（写生卷）》（安徽美术出版社）
《决胜高考——素描头像（写生卷）》（安徽美术出版社）
《高考前沿报告》之素描、速写、色彩丛书共三本（湖南美术出版社）

教学信条：
“个性成就未来，能力决定高度”

近年主要美术院校入学考试工作室学生考试优秀成绩概括（其他名次不计入内）：
中央美术学院：（设计）2004年色彩第1名
中央美术学院：（造型）2004年色彩第1名；2006年创作第1名；2006年中国画专业素描第1名、速写第1名
中央美术学院城市学院：2006年第1名
中央美术学院附属中等美术学校：2004年第3名；2006年第4名
清华大学美术学院：2004年第15名；2006年第30名；2006年色彩单科第一
中国美术学院：1997年第1名；2006年造型第2名
鲁迅美术学院造型专业：2002年造型第17名；2003年雕塑第1名；2005年设计第2名；2006年雕塑第9名；2006年版画第1名；2006年造型第1名
中国传媒大学（北京广播学院）：2003年第3名；2004年第1名
中央戏剧学院：2003年第3名；2004年第3名；2006年第2名
北京电影学院：2003年第3、4名；2006年第5名
广州美术学院：1997年第3名；2003年第2名；2005年第4名
天津美术学院：2005年第2名
湖北美术学院：2004年第1名
南京艺术学院：2004年第2名
北京服装学院：若干 2007年第4名
四川美术学院：2007年第1名

外国籍学生：
陈陶乐（奥地利）现就读于北京德国使馆学校
贾照委（德国）现就读于北京德国使馆学校
北村延子（日本）现就读于中央美术学院中国画系花鸟专业硕士研究生班

北京大易·新时空工作室（易斌工作室）
E-mail: www.ESK57.com
联系电话：010-64730567（0） 13051653112 13146484668
[本书中学生作品均由北京大易·新时空工作室提供 / 指导老师：易斌]

序

我时常靠阅读和思考来调整自己的艺术状态。

不少老师和学兄弟至今还好意地劝我多画画，画自己的“创作”——这几年艺术品的行情看涨，比REAL ESTATE涨得似乎还高。

跟艺术沾边儿的或不沾边儿的大伙热血沸腾起来了。

就像画都被贴上了“我就想卖”的标签，等着SELL WELL。

不少模拟考学的画和众多“指导”高考类图书（教材），大多含有一种迎合、取巧和轻举妄动的浮躁。

二

国人中近年又有批评中国的教育问题者，声讨可谓深入，并非空穴来风。

如中国人民大学的熊丙奇老师和已经卸任的清华大学美术学院博导陈丹青先生。其观点可见他们的有关著作。

可供阅读的书籍新添《大学有问题》（熊丙奇 著）；还有《退步集》和《退步集续编》（均为陈丹青 著）。

中国的艺术教育几乎是脱离艺术的教育是不争的事实。

实质上是素养欠缺的低能儿教育方式还正享受着体制的施予，但有独立思考能力和艺术见解的人还不如提前自行决断，画自己的画做一个“职业艺术家”来得更好。

可是一样难。

三

有幸受邀，我已为几个出版社“完成”了十余本书的编写工作。其中有的好像正摆在国内书店的“畅销书”的架子上。编著者署我名号的书中好坏完缺我并非不知，说得好听一点心里跟明镜似的，难以启齿的是我不得不回应某些需求。

为此我总是难以自制地持有一种诚惶诚恐的态度。

四

我做得多的是，帮助我自己的学生尽量克服那些可能不该有的问题，虽然人以自在、自觉为好，但关键处能得到良师指导未尝不是一件幸事。一方面可时时警惕自己随时随地犯错误，另一方面事事无须矫情、无须偏执并学会通达地改变自己，也是艺术家的一种创作与生存的能力。

学生深受早期的理想主义的光环笼罩与束缚，他们在善意而势利、艰涩又功利的矛盾中挣扎，而我也在帮助他们考取名校，忝列破解悬疑之门墙，可喜的是尚存良知。

不接受好的教育就会误入歧途，所以在国内进高校就是最佳路径了。

千万别渲染神话，以为名牌大学生就可以飘飘然而轻而易举地活在虚荣当中。

“物我两忘”、“虚怀若谷”是艺术家纯净的品质和人格魅力所表现的境界。

其他的事留予社会学家去琢磨。

有关我们自身的问题却是利害相关，不可回避的。

五

此书虽冠名“冲刺三大美院”，但针对报考其他兄弟院校并以此为“指南”的考生同样是实用有效的。作者本人心中从未有排斥其他学校的想法——这主要是关乎一个艺术家独立人格的问题，因为艺术面前人人都是应该平等的。

六

感谢湖北美术出版社辟给我一块领地，得以有机会与大家共同播洒汗水并朝着积极的方面去努力。我的一些意图也就造次地散落在这些字里行间里了。

易斌

于北京大易·新时空工作室

1. 色彩风景在近年的高考内容中有所涉及。如中央美院（设计专业、建筑专业）、北京工商大学等。1987年前后，中央美院油画系招生入学的色彩考试内容除色彩头像写生外，还加试在北京劳动人民文化宫的公园一角写生风景。进入美院后，色彩风景写生课是在教师的带领、指导下，每年春、秋作为“下乡”实践的重要教学环节。

我们工作室在近年也完善地组织了学生赴京郊怀柔二道关、河北张家口市张北县坝上草原及农村、内蒙古太仆寺旗及正蓝旗草原、河北秦皇岛海港及北戴河海滨等地写生，学生基本上很好地完成了教学任务，也画出了很多有特色的作业，此套丛书中选取的作业也只是其中的一部分，它们基本上反映了我们教学的真实水平。希望为真正热爱艺术的考生朋友抛砖引玉。

色彩风景作为高考的内容，主要考查学生的色彩写实能力。具体地说，就是考查色彩基本知识的掌握、艺术感受、审美、情感、意境抒发、色彩语言表现、构图、空间等方面的能力，同时，在纷杂的景物中能归纳、取舍、整理成艺术画面的水平。

无论色彩的表现手法如何，评判色彩关系好坏惟一的标准是色彩是否和谐。

色彩风景和色彩“大静物”（室内一角）是培养色彩感受、提高色彩驾驭能力最有效的实践方式。

2. 风景写生是“寄情于山水”，具有情调；它主要考验作者的审美修养。学习色彩的学生，不妨画些看似简单的构图，如树的组合、院落、草垛、水面、船只、山等等，训练目的要明确，不求恢宏大景，但求训练与感受相得益彰。比方说，将繁乱的自然事物进行归纳、取舍、组织、整合去作画，不要想当然看到什么画什么，那样往往会因审美水平和能力不足，画面难免出现虚无、甜俗趣味的“脂粉”气来，可能就是“行画”或布景画。

←巴拿马货轮（水粉）

作者：孙磊（河北）

孙磊是丰宁满族人。他的画居然画出了古尔顿式的感觉。或许古氏是谁，他并不知道。造型拙朴，色彩优雅，画得好看。

→武汉长江边的船（水粉）

作者：杨辰（辽宁）

考入中央美院，现就读于中央美院油画系

作者抓住了对傍晚江边码头光、色、造型的感受。构图完整，表现细腻。

来到一个地方写生，先不要急着画，而是先在这个地方转上一圈，仔细体会当地特有的风情、面貌。应该说，每个地方带给人的感受是不尽相同的，只是看你发现与否，不要画出来的感觉都是一模一样的，没有特点，那就是失败。因为它是表面的而非实质的东西。

作画中，要时刻提醒自己：色彩马上就要变了！这样你会很在意它的变化，而不会拖沓，出现疲软的作画状态。每天的色彩没有重复，早晚不同，四季不同。

面对自然心要虔诚，不要有凌驾于自然的念头，不然你就是在复习以往的色彩知识和经验。人要保持与自然的和谐。

在有限的时间内，我们作画主张以小幅（32开至8开）的尺寸为好，不要贪大求全。好的作画状态就是你看到自然的颜色很好看，但很难调，又不能拿以前的颜色去套，这就需要你细心体会好颜色，敢于调出自己从未调过的颜色，去完成一个自己内心需要的模样，最终形成一个真实的、美的、具有全新感受的作品。这符合艺术的规律。

风景画实际上是很难画的。画得不好的原因，是眼、手、脑的高度结合上有欠缺，还少了在自然面前的全心全意和真情实感。

在写生中，经常会遇到一幅画画不完的情形。解决的办法是：上午未完成的画，留着明天上午来同一景点继续画，当然要天气一致；下午换画另一景点，画不完明天下午接着画，也可带到旅馆里稍作修整。只要构图不“死”，最好不要作大改动，以免失去写生中留下的生动之处。

船与水面

早、中、晚时间的不同，海水的明度、色彩也就不同。我们一般画的都是海的“大陆架”而非洋。近海写生，要观察海水与船只形成的黑白灰关系和色彩、空间的关系，如浪花、倒影等。因透视、空间缘故，要确定好海平面(视平线、海平线)。水要靠冷暖、虚实来表现，近处的波浪大而实，颜色浓，直至推至中景、远景，依次为平静而虚，并要画出空气感。海与天空的颜色要区分开。风大浪就大。近处沙滩的海水因裹着泥沙，往往有些混浊。海水冲在礁石上，溅起阵阵浪花。人们在大海面前，一般心情开阔，舒畅。天空、海面、船只的色彩关系一定要减少大的色彩对比，颜色要微妙、透气、和谐。否则，一旦“质感”、空间感没有抓准，大海就会被画得像一泓“臭水坑”。

教学手记

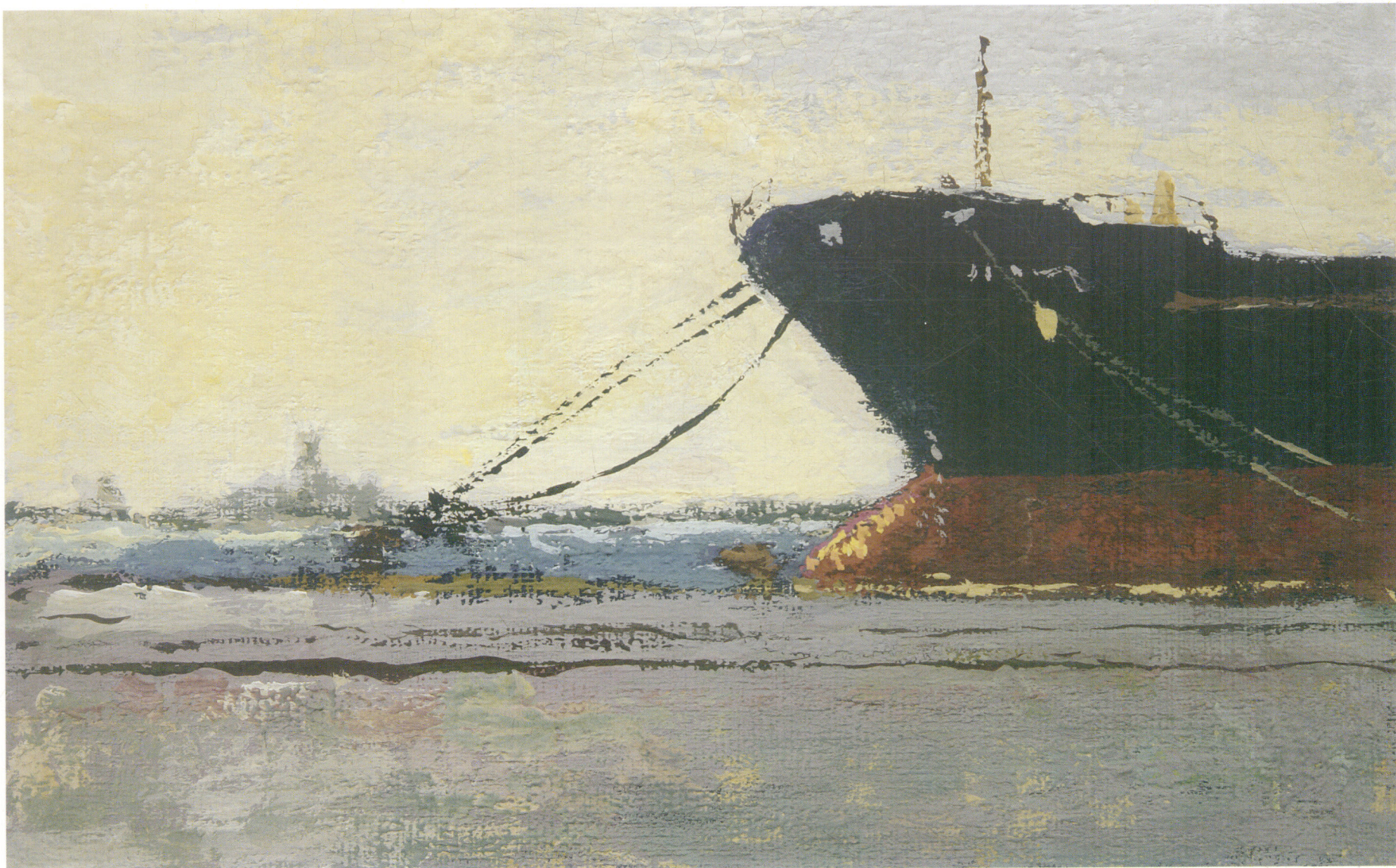
画大海的难点在与画出它的深度。

CHONGGUJIAN
JIAOXUESHOUJI

黑白、强弱的对比，突出了被风浪作用而晃动的舢舨，其投影与缆绳丰富了画面结构。

海风中的舢舨（水粉）
作者：朱湘闽（湖南）

货轮与天空各占一半。从船沿伸展的缆绳打破了单调空间，从而又与远景构成了丰富的空间，使之成为可看点。显然，李禹的笔墨要“巧”一些。

港口（水粉）
作者：李禹（湖南）
通过中国美院专业考试

龙门吊与大货轮及码头的画面组合。黑红构成的色彩基调有如中国汉代漆器的颜色，雄浑有力。表现了对码头的整体感受。表现手法概括、凝炼。

巴拿马大船（水粉） 作者：杨悦（女，江苏）
考入中央美院附中
系2006年美院附中一年级学生下乡写生惟一获奖者

在构图上强化海面环境气氛，主体船只的形被“招头去尾”，表现了动感，增加了想像的空间。杨悦同学人小志向大，心里总想与同龄人中优秀者相比。今年拿到附中一年级学生下乡写生惟一获奖殊荣。她和母亲还有刚从扬州老家赶来的父亲到我画室报喜。湖北美术出版社出版的《中央美院附属中等美术学校写生精品选》中记录了他们下乡写生的作业汇报情况。

北戴河的舢舨（水粉）
作者：杨悦（女，江苏）
中央美院附中学生

物象生动，构图别致，色彩和谐、浓重。画得好的学生带一带较差的同学，可以共同提高。此画就是湘闽帮博文改过。画于北戴河夏季。博文专业通过西安美院。

小舢舨（水粉）
作者：刘博文（女，山东）

色彩和谐、雅致。表现拙朴，但不贫乏无力，耐人寻味。孙磊的颜色画得不错，有某种特殊的艺术潜质。“为考学而考学”者的画在他的画面前也就没什么分量了。

停泊的大船（水粉）
作者：孙磊（河北）

色彩和谐，表现大方，构图完整。湘闽同学的这幅画是被我“逼”着完成的。当时，同学们都已收拾好画具，都在等湘闽画完这幅画。

秦皇岛的舢舨（水粉）
作者：朱湘闽（湖南）

不同材料表达不同的色彩语言

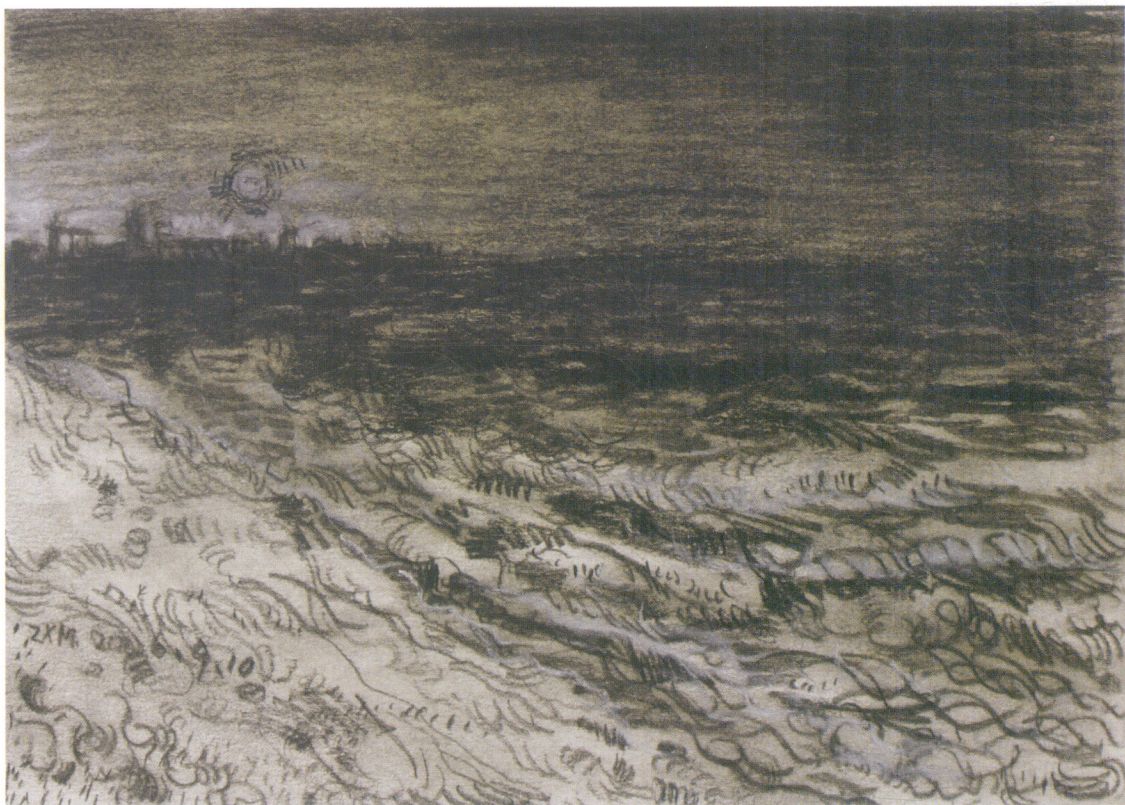
运用不同的作画工具材料表现大海，应因人而异，因时、因景而异，因感受的特殊需要而异。湘闽、李禹都是湖南人，天色擦黑，双双结伴跑到秦皇岛的东山岛画夜景，用炭笔、色粉笔画在有色底纸上。最后没有公交车而走向市区。（如右上图、右中图）这是我们工作室学生秦皇岛写生的故事和勤奋的缩影。不管什么工具、材料只要能画得好，就是好办法。音乐大师舒伯特的《摇篮曲》就不是灵感一来写在餐单上，换了一顿饭吃！

←海岸（水粉）
作者：杨悦（女，江苏）
考入中央美院附中
系2006年美院附中一年级学
生下乡写生惟一获奖者

构图新颖、别致，形式感强。面对实际物象作画，作者显然是动了真情实感的，并不是简单地照抄了事。这幅画的竖式构图与后来她在附中的获奖作品异曲同工。

↓海边（水粉）
作者：李禹（湖南）
景“动”，心也在“动”。手在不停地随着感觉在运笔、运神。构图形式突出了耀眼的太阳投下的海中波光。但画画太“放”，经常“跑型”。“巧”的因素终究多了一些。

→夜海（炭笔）

作者：朱湘闽（湖南）

天空已沉暗下来，写生的意味多少有些记忆作画的成份。这种作画的感觉是最佳的！作品朴素、严谨。描绘夜幕下的海滨气氛特别，有发现。

→夜幕中的东山港（炭笔、色粉）

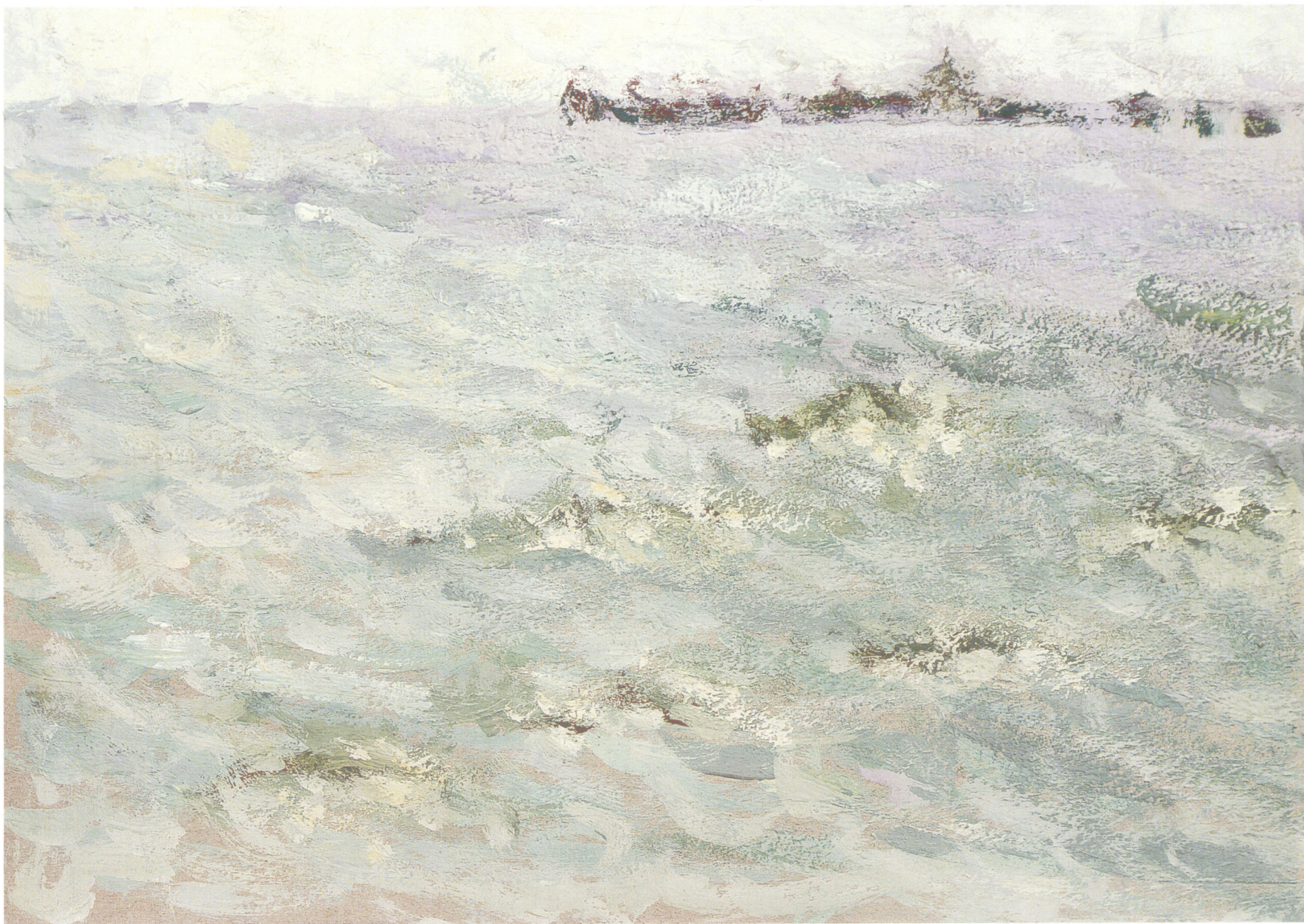
作者：李禹（湖南）

这是李禹夜晚画的作业。笔调生动、灵活，着笔不多却表现不凡且无轻浮之气。

↓渤海一角（水粉）

作者：曹敏（女，湖南）

曹敏的色彩感觉好，使得他的写生可以化作有记忆的印象或符号。但不抽象，有着主、客观的统一。作者有感觉，并抓住感觉，表现手法也不是那么简单。

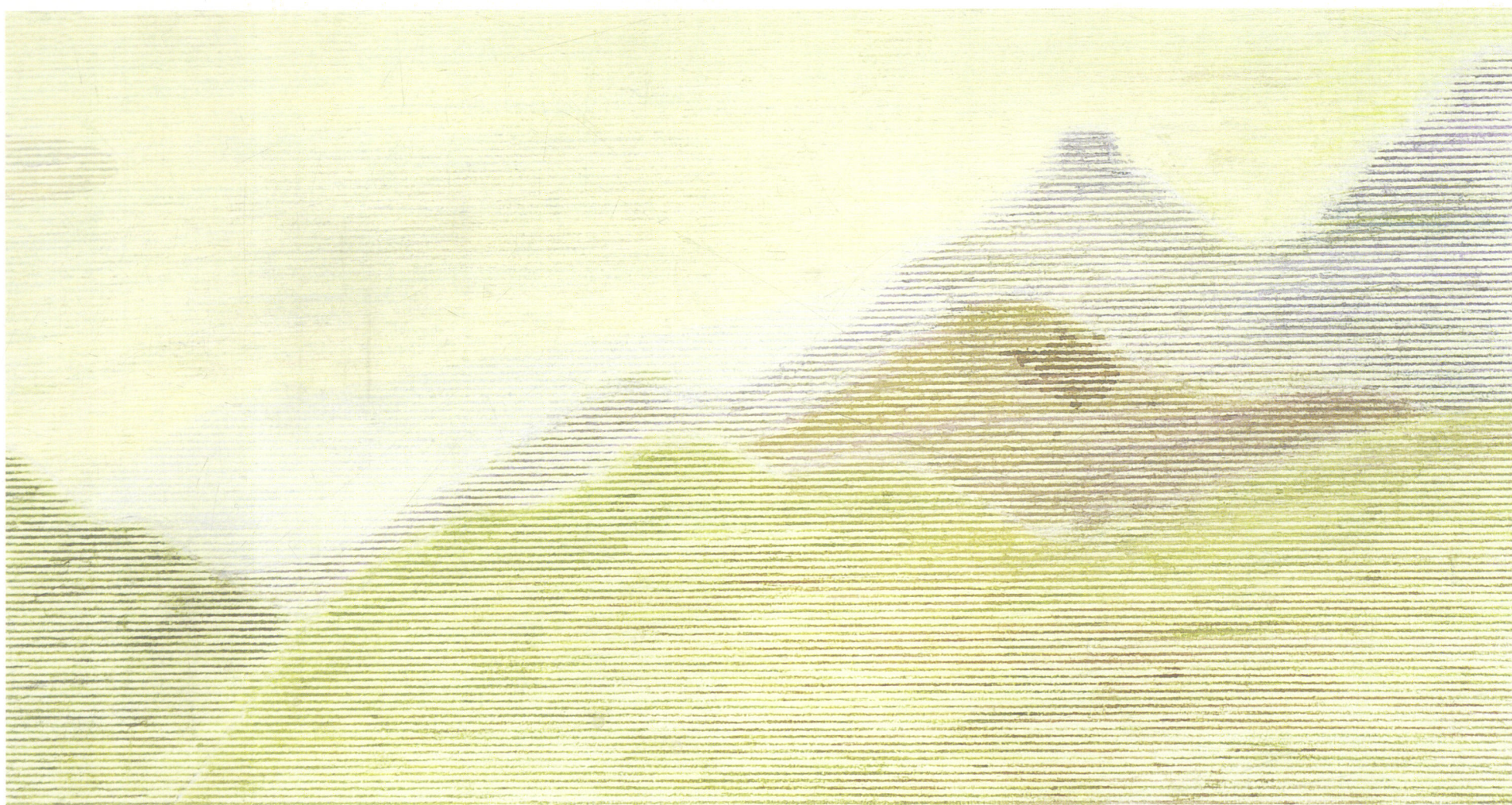
表现雨雾中的湖及周围的环境、气氛。
表现质朴、自然。画于坝上张北。

雨中的太子湖（水粉）
作者：曾晓娜（女，湖南）
考入首都师大

轻便的工具表现视觉带来的基本感受，还算准确、恰当。画出了海面及天空光色、水气柔和的感受。

海水（油画棒）
作者：贺宸菲（女，河北）

“少”或许就是“多”。利用纸的特质，表达出类似木刻效果一样缜密而细腻、灵动的空间和氤氲光色。手法简约，但不简单。构图合理。

山气（色粉笔）
作者：佚名

大的形色结合生动，用笔灵活，色彩贴切，比较好地把握了画面节奏。这画在灰质纸板上，用笔没有“填死”，还保留了部分纸的本色；否则，纸的底色与色调也就没什么关联。

武汉长江边（水粉）
作者：梁晓（女，辽宁）
考入北京电影学院 第五名

表现游船码头的感受。运用对比的手法突出主体。色彩丰富，造型完整。一层一层的笔触、颜色、线条交代出画面物象之间的空间关系。

北京丽都公园的船（水粉）
作者：李森（河北）

这两幅有大片水面的风景画，画于武汉长江边。2005年春，我与学生一道从北京到武汉报考北京广播学院（因考点设在武汉），报名之后，学生没有休息、逛街玩耍，而是跑到江边写生。其中也有我的授意——我多年坐京广线奔波于北京、湖南之间，有很久没有去武汉了，只是路过。我记得武汉的酷热、热干面、锅贴、香油炒菜；我去过归元寺、黄鹤楼，从中华门坐轮渡去汉口，还去过武汉大学、湖北美院、武汉音乐学院、阅马场；火车走长江大桥体会到长江的“水天一色”的壮阔。这几位写生者均已考入名校。

时间：傍晚；

材料：纸板水粉；

气氛：南方城市春寒料峭，乍暖还寒；

色彩：“江水共长天一色”，色调统一，变化微妙。灰颜色和笔触的组合生动有效；

构图：平稳，“动中有静”，“天一半，水一半”。水面内容更丰富；

物象形：在黑白灰层次中把握天空、江面、船只、远处城市的轮廓；

空间：各物象的刻画，井然有序。如波光粼粼的江面、水、远景、天空的虚实都有充分的表现。

↓ 武汉长江（水粉）

作者：杨辰（辽宁）
考入中央美院油画系

此画构图讲究，远舟平衡了画面，浓重的拖轮与大片的波光，光感很强，对比生动。杨辰一考上美院，就更加显示出他的素质和才华，在基础部学习成绩突出，有好几幅素描作业留校。这也许能说明我们教学的特点，我们的学生在任何美院里都有最突出的。

↑ 武汉长江（水粉）

作者：梁晓（女，辽宁）
画面趋向于平静的气氛，天、远景与水各一半。船作为不大的点、线，与波光使画面均衡。梁晓是素养突出的学生，进了大学也是。

城市及乡村场景

世界各地的人们居住的房子真是千姿百态，与各国、各民族人民的文化紧密相连。而我们在此涉及的是中国北方和南方的普通民居。北方的天气干燥、少雨，空气中弥漫着一种干烘烘的味道；南方潮湿、多雨，房屋受雨水的浸泡，霉乎乎的。它们之间的色彩、造型等给人的感受也不一样。我们作业中的房子以京郊怀柔农村、江西南昌郊外农村为主。怀柔的农舍主要以石头和从长城上拔下的青灰砖砌成；南昌梅岭农舍是以砖作墙而以煤渣瓦作顶，整体中见斑驳。在写生中必须要把握好不同的感受。

教学手记

我们经常看到一些景致中（包括旅游度假区）的房屋与当地特有的整体风景显得十分地不协调，缺乏历史、文化的底气。记住，你一定不要挑这样的“景”画，也不要把风景画的感觉往这上面靠。写生色彩一定要有好的品相。素养高的人画得绝不显一般化或庸俗化。

柴薪堆（水粉）
作者：王以春（女，山东）
造型语言深刻，色彩优美，构成讲究。画面结构丰富又统一，很好看。
这是一幅耐人寻味的作业，作者极有潜质。

