

走进艺术殿堂

色彩风景

编著

杨大伟

主编 王海燕 顾黎明

河南美术出版社

走进艺术殿堂

色彩风景

编著 杨大伟 / 河南美术出版社

乙

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景 / 杨大伟 编著

郑州: 河南美术出版社, 2003.7

(走进艺术殿堂 / 王海燕 顾黎明主编)

ISBN 7-5401-1116-X

I. ①色…

II. ①杨…

III. ①水粉画: 风景画—技法(美术)

②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(2003)第055935号

目 录

● 总论

● 色彩风景写生的基础知识

色彩学与印象派

色调

四季特点比较 时间特点比较

景物特点及色彩关系的比较

● 色彩风景写生的工具和材料

水粉写生的工具及材料

油画写生的工具及材料

● 观察方法和基本技法

色彩风景写生的观察方法

笔触的运用

画法的运用

● 色彩风景写生步骤

色彩风景写生的基本步骤

《船与倒影》作画步骤

《桥》作画步骤

● 作品欣赏

● 应试训练

绘画专业的应考分析

设计专业的应考分析

丛 书 名: 走进艺术殿堂

主 编: 王海燕 顾黎明

书 名: 色彩风景

作 者: 杨大伟

责任编辑: 张复乘 尚晓周

出版发行: 河南美术出版社

经 销: 全国新华书店

制 版: 河南康龙印务有限公司

印 刷: 郑州新海岸电脑彩色印制有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 3 25

出版时间: 2003年11月第1版

印刷时间: 2003年11月第1次印刷

印 数: 1 3000

书 号: ISBN 7-5401-1116-X/J·1002

定 价: 20.00元

总 论

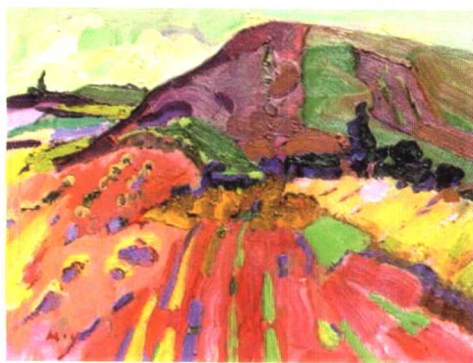
色彩风景是一种处理人和自然相互关系的绘画艺术语言和方式。风景画的任务是将大自然中的景物、空间、光线、大气等现象用色彩的手段表现出来,这种手段照例是与表达人对自然的 attitude、体现人的思想情感和世界观分不开的。风景画是富于感受性的,可以说人类艺术和自然的一种浪漫关系在色彩风景画中得到了充分体现。

色彩风景作为造型艺术的基础之一,对于认识和理解客观对象,培养正确的观察色彩方法及工作方法,锤炼艺术语言和探索艺术规律,具有重要的意义。由于色彩风景更纯粹地注重于掌握色彩关系和发挥各种造型因素,所以我们认为它是艺术入门和不断发展的必经之途。色彩作为美术训练的主课与应考的重点项目,受到学画者的普遍重视。色彩风景的训练,包含了一个学艺者面对自然,将如何观察、思考,如何加以表达的问题;包括了如何理解改变自然形态、艺术地组织结构的能力。至于把握色彩风景特有的明确而简练的造型语言和特有的色彩关系表现方式,还有待于实践中找到自己的语言风格。研究造型及色彩关系的表现力,是一个永久的课题,画风景既不必非要将风景作照相机式的机械复制,也不宜过多地追求绘画因素的全面体现,或是盲目不加分析地认准一种模式。表现方法的通俗化势必曲解色彩风景自身的美感,也降低了色彩风景的艺术品位。

色彩风景不仅仅局限于再现自然表象,它本应含有更多的意蕴。如果仅限于照抄自然,就完全排斥了作者主观的能动作用,限制了艺术的独创性,也违背了艺术规律。中国的传统绘画中,历来强调“外师造化、中得心源”,“虚实相生,终得乃成”。也就是说,自然中所有偶然和非本质的东西应该摒弃;形神兼备,气质俱佳,有别于“自然形态”才是较高境界。

为了提高学生的审美素养,除了增强生活的积累之外,应重视对中外风景绘画的继承创新。师前人但不为其束缚,求新则又在于汲取前人精粹的基础上,综合规律,化为己有。只有真正懂得了艺术规律,并能自由运用,我们才能进入较好的艺术状态。

杨大伟

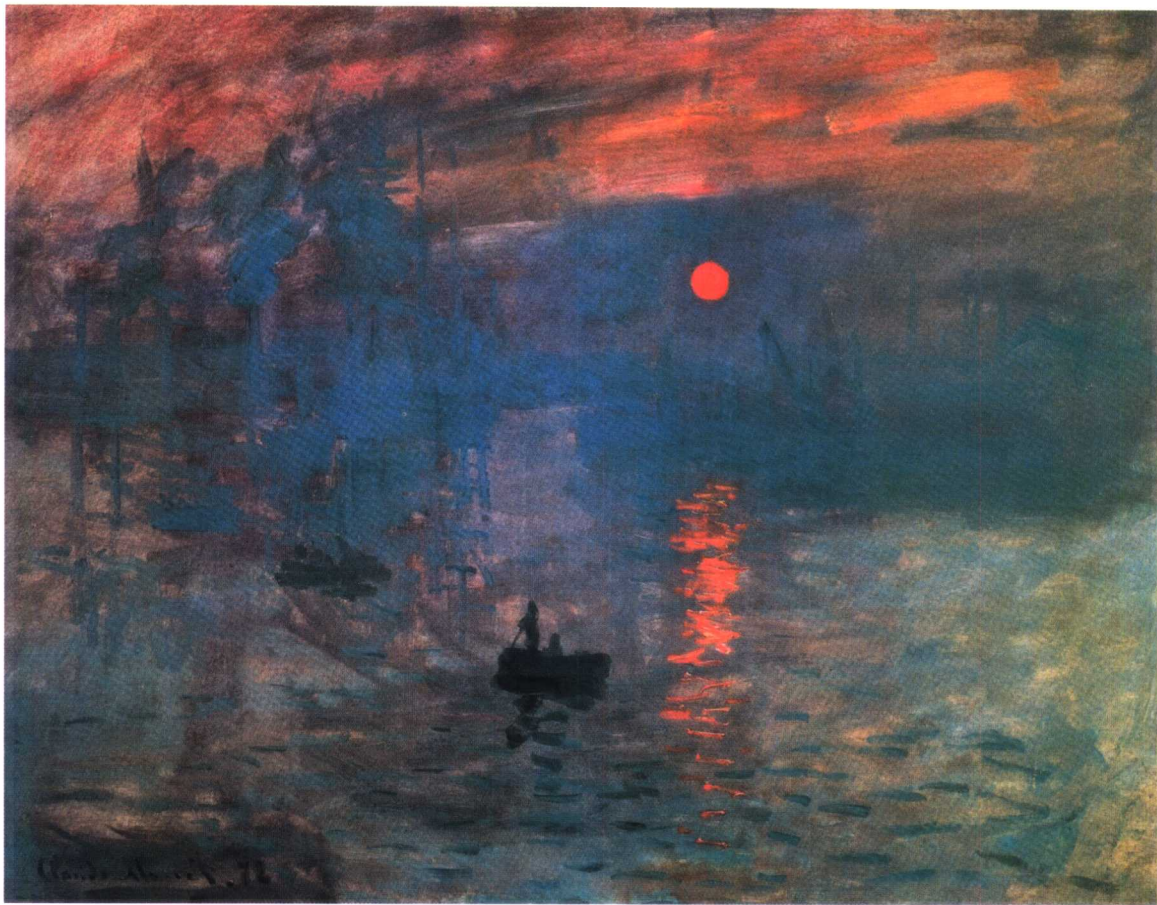

色彩风景写生基础知识

色彩学与印象派

印象派对色彩的认识奠定了视觉与科学、感觉与理性统一的理论,并使色彩的研究成为真正绘画意义上的学问。19世纪末,法国出现了印象主义画派。他们不像过去的画家那样在室内凭主观绘画,他们走出了阴暗的画室,将黑褐色变成漂亮的颜色,走进大自然,在外光中描绘当时所见的真实印象。

印象派画家在表现技法上的革新,建立在对色彩的科学分析基础上。这种科学分析同样须凭藉画家对客观事物的感觉,只是他们在观察自然时,只忠于自然中“光”与“色”的关系。他们为之陶醉的是强烈的光色变化与空气感。莫奈、毕沙罗、西斯莱等人在艺术上志同道合,在追求光色的表现对象上各有不同,但却为色彩风景的表现提供了新的表现途径。

(图2)·《日出·印象》莫奈

海水在晨曦的笼罩下,呈现出橙黄或淡紫色。天空的微红被各种颜色所渲染,水的波浪由长短不一的笔触组成。人与小船摇曳缓进……印象派的概念也因此画而来。

(上图) 《雪景》西斯莱

像一层薄纱罩上画面，朦胧的雪景给人一种感伤情调。画家笔法细腻，灰蒙的天空、淡紫的积雪，使本来冰冷的冬天里呈现出温馨。

(中图) 《伏伊森斯村庄》毕沙罗

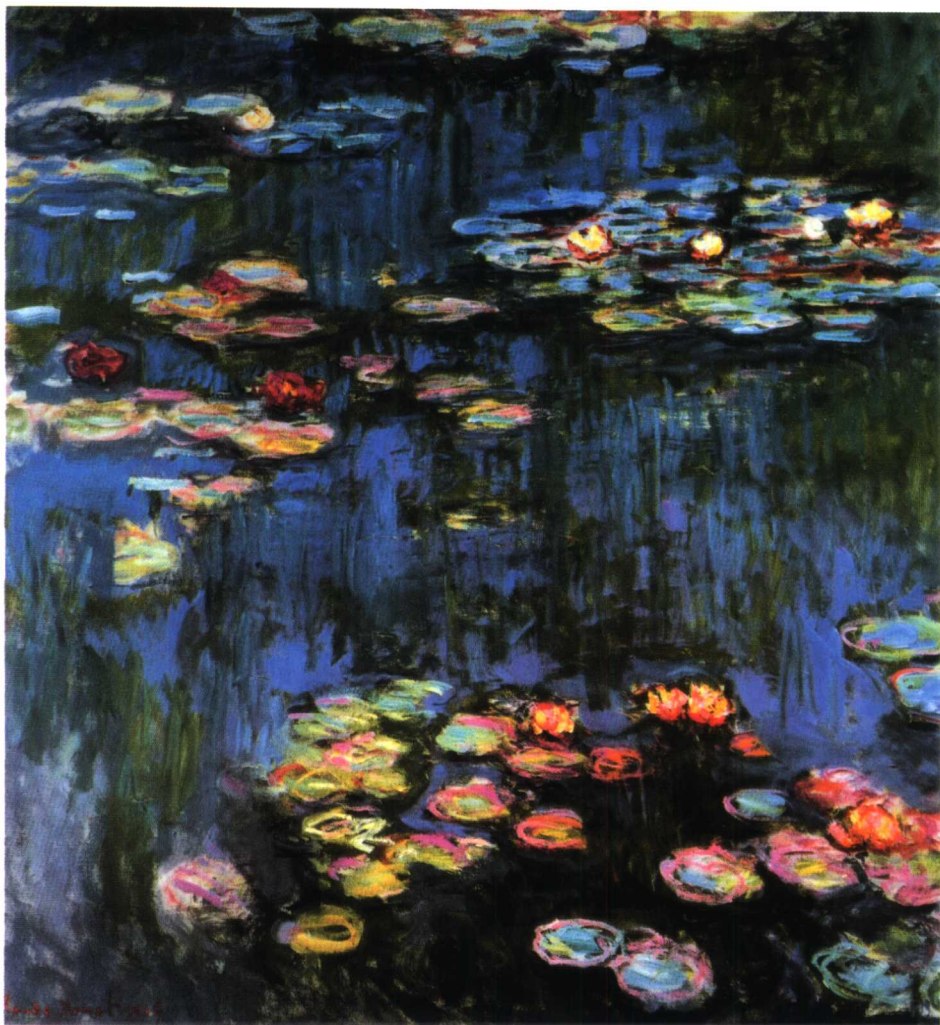
此画让人们感受到一种浓厚的田园气息，和煦的阳光洒在路上，树木和房屋的色彩对比沉着透明，画面充满轻松愉快的情调，画面强调感觉的整体性，而舍弃了一些小的细节。在画家看来，一切色彩都是有具体倾向性的冷暖变化。

(下图) 《欧凡斯山下的村落》梵高

画家将点、线以及漩涡状的图形构成画面，充分地表现了田园风光。他以方向各异的线条分割了画面，并表现出物体的远近距离。以浓郁的黄绿色作为画面的主调，表现了画家特有的强烈色彩风格。

莫奈：《睡莲》

画面充满静谧之感。夏日的阳光下，绿色和紫色构成了冷静的和谐。睡莲的表现笔法简练，不仅能让观者看到笔触和色的变换，还能感觉笔触的运动方向。

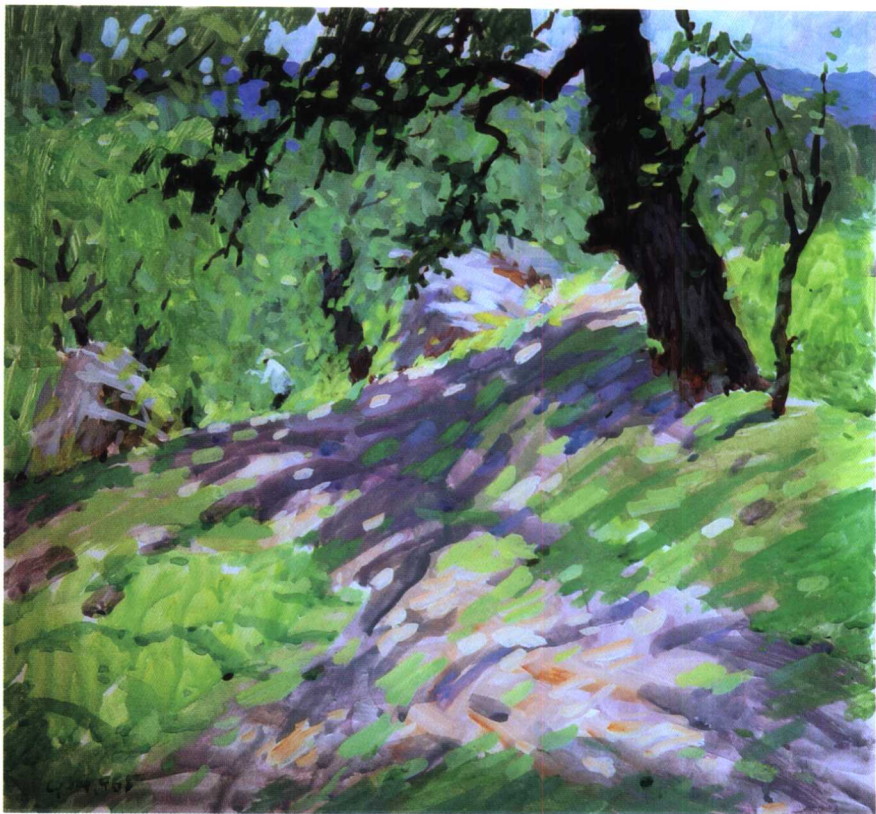
塞尚：《远眺圣维克多山》

画家晚年，圣维克多山里的景色是他唯一乐于描绘的对象。画面上山的一部分被树林所遮，这种构图可表现深远的空间。整个画面调子明快，笔法极其朴素。以至于树干、树叶都描绘成几何形体，给人一种坚实、稳固的感觉。

色调

四季特点比较 相同的景观，由于季节不同将有很大的差异。光照长短，植物生长规律，形成了不同的光色与气氛变化。

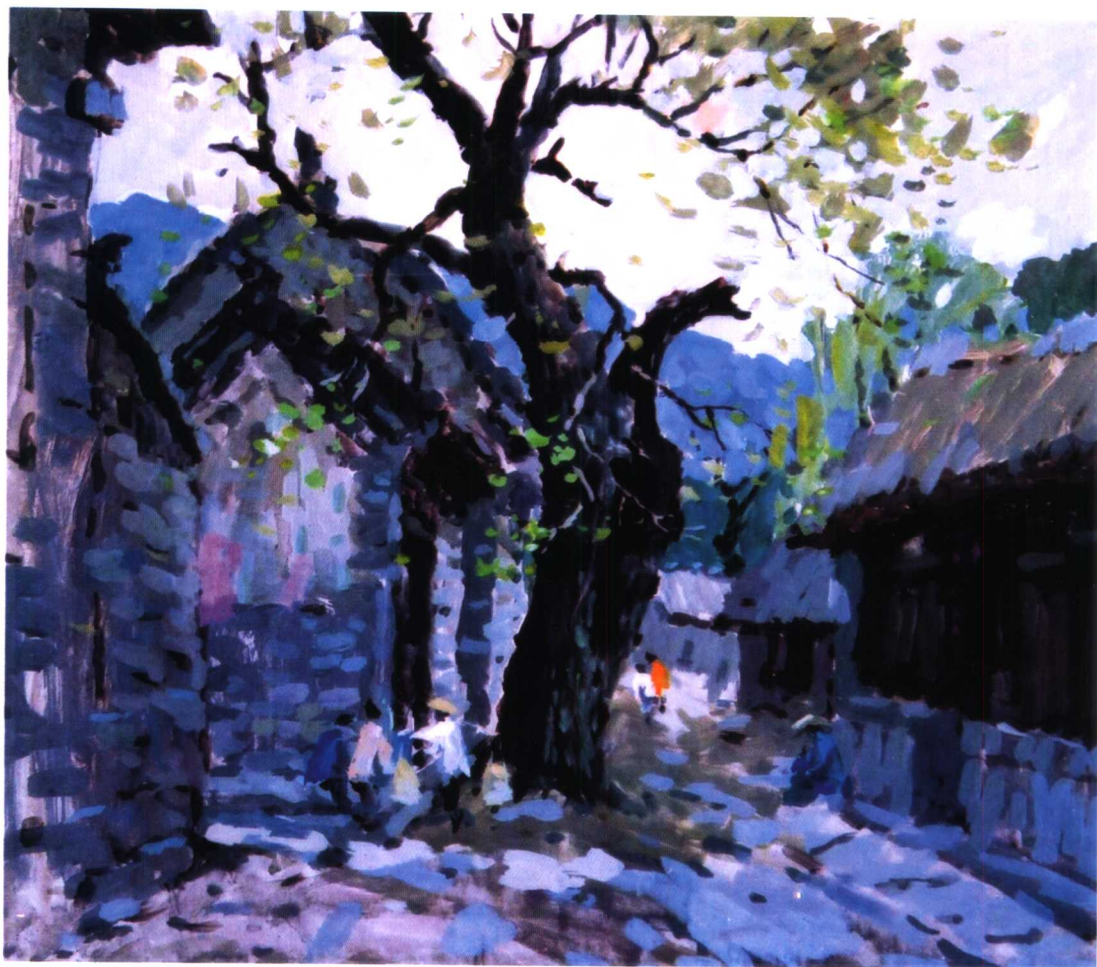
春光明媚，万物复苏，早春嫩绿萌生，树木花草新芽吐放，空气清爽、滋润；仲春百花争艳；暮春浓绿娇艳，色调多以嫩绿、淡紫、粉红、柠檬黄等色调为主。

崔丕桓《绿荫》

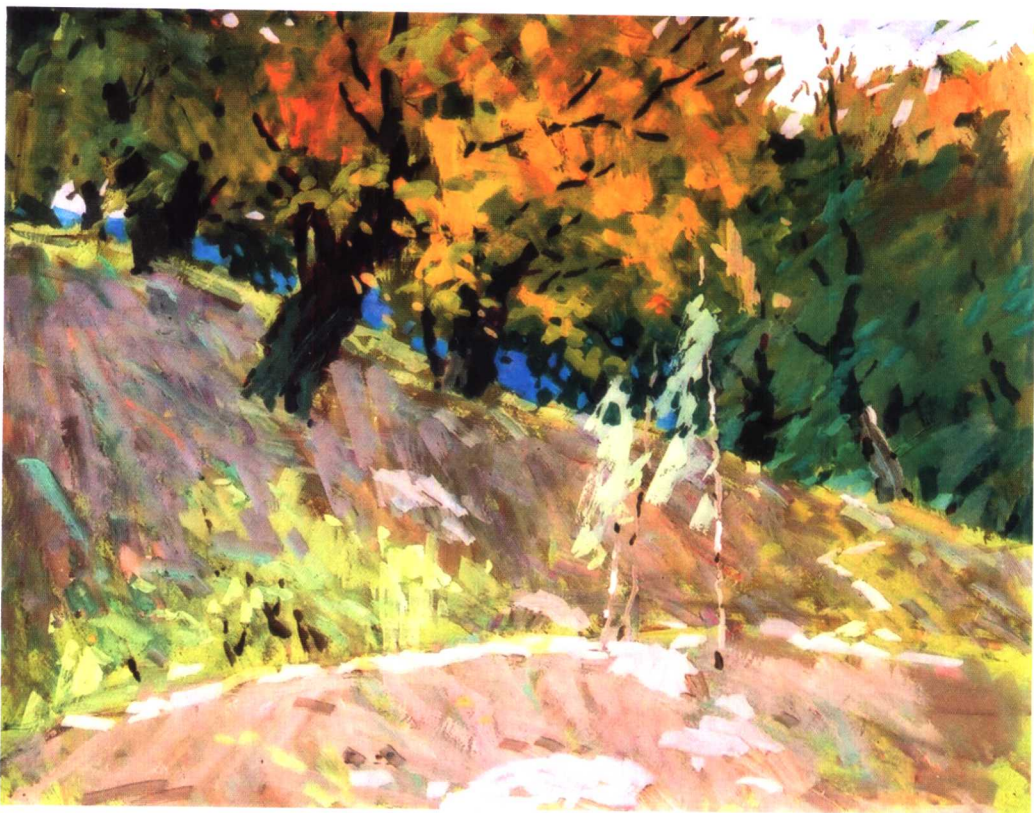
崔丕桓《老树》

崔丕桓《街头》

崔丕桓《春色》

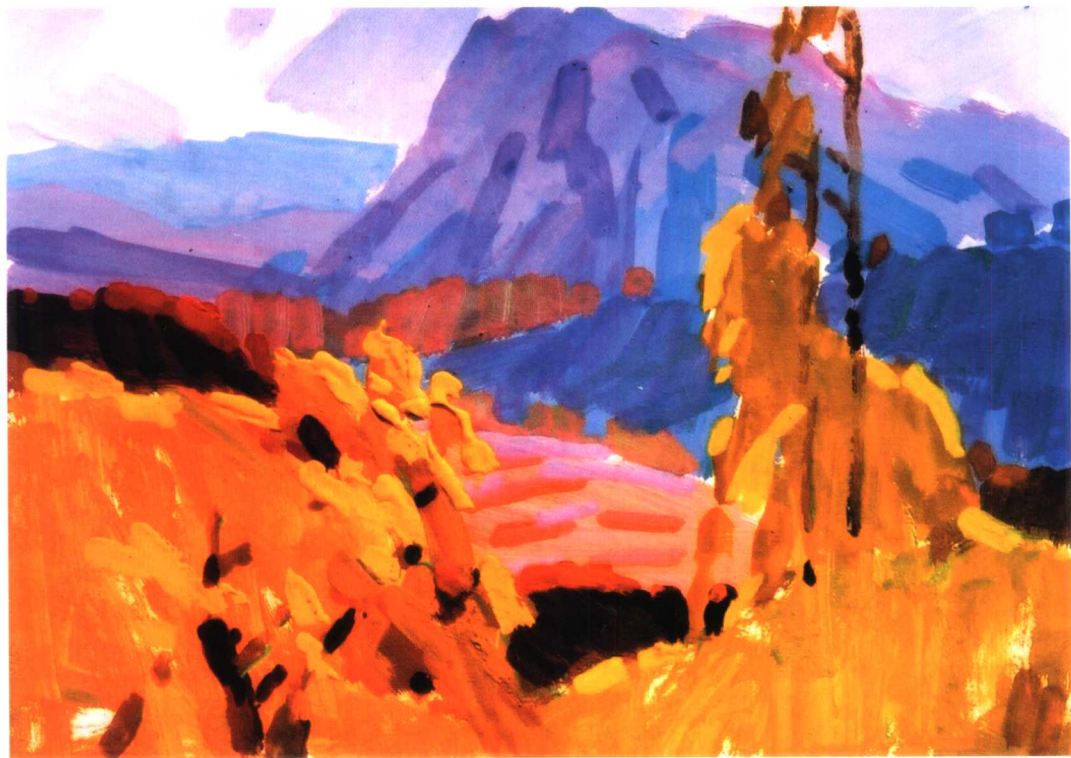
崔丕桓《树林》

崔丕桓《夏》

夏季阳光灿烂，景物明暗反差较大，植物生长茂盛。花的颜色浓郁，树叶呈中绿，景物色彩变化较少，色彩主要以草绿、中绿、翠绿等为主调，间以黄、蓝相映。

金色秋季，阳光和煦，树叶果实由绿变黄转红，蓝蓝的天空无限深邃。形成了强烈而又悦目的紫、灰黄、中黄、蓝色主调。它们之间有桔黄与蓝色的对比，有黄与紫的对比，还有纯色和灰色的互补。各种景物艳丽多姿。

崔丕桓：《秋色》

崔丕桓：《晴》

崔丕桓《骄阳》

王海燕《收获的季节》

冬天芳草枯萎，寒风凛冽，日照变短，大雪覆盖，色彩纯度偏低，主要呈现银白、蓝灰、黄灰为主调，兼以赭色、土黄色相映，主要以色彩的微差丰富灰色调画面。

王海燕《冬景》

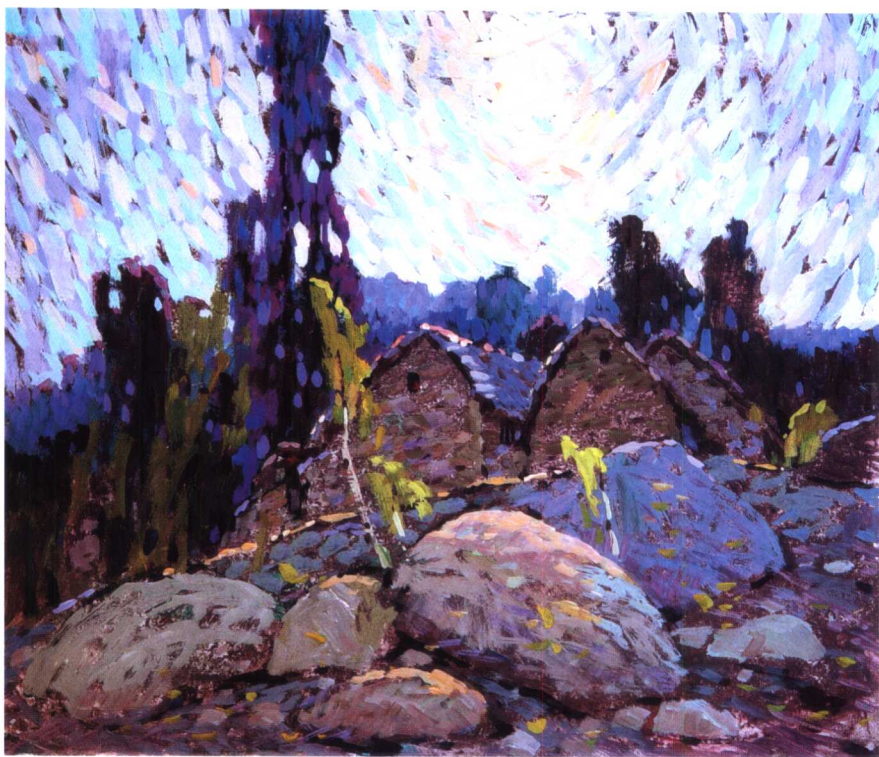

杨松林《初冬》

时间特点比较

早晨日出前的色调偏冷，紫灰蓝灰为主色调。日出后光芒四射，赤、橙、黄色大量反射，景物受光状态与逆光状态反差较大，光源色在主体物及树木等的反映较强，环境色及对比色也明显加强。其间，适合画幅较小又加强速度的画面。

崔丕桓：《晨》

王克举：《早春》

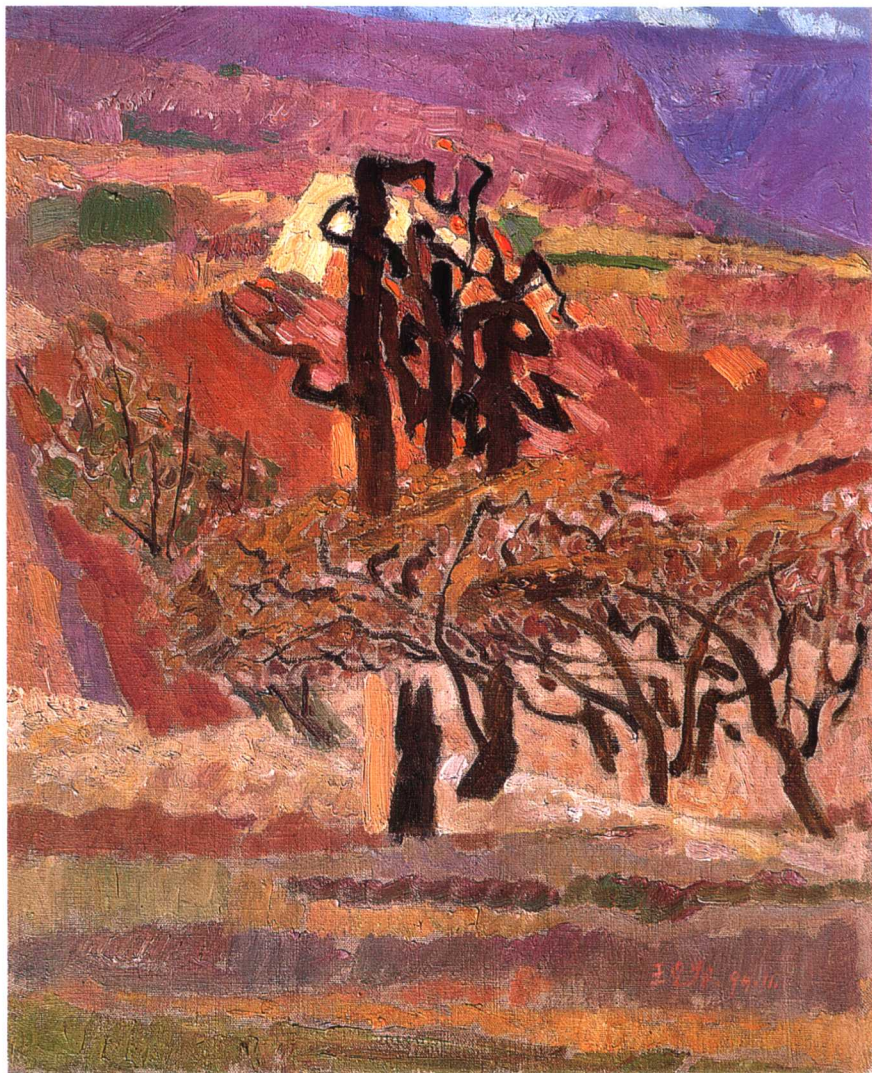

中午阳光直射，景物特别刺眼，色感平淡，受光及暗部的补色关系明确，自然景物对光的反射强烈。

崔丕桓：《家》

这幅小景，画家舍弃了细节，对学画者掌握整体色彩关系，提高色彩敏感度，掌握光影及色彩规律来讲，是有很大启发的。阳光和阴影的冷暖关系明确、肯定，色彩对比强烈。

傍晚，阳光斜照，整个景物的固有色渐失，光源色作用极强。自然景物的明暗也完全取决于光源色和环境色的影响。这一时间相对较短，适合较快速的捕捉完成。

王克举：《斜辉》

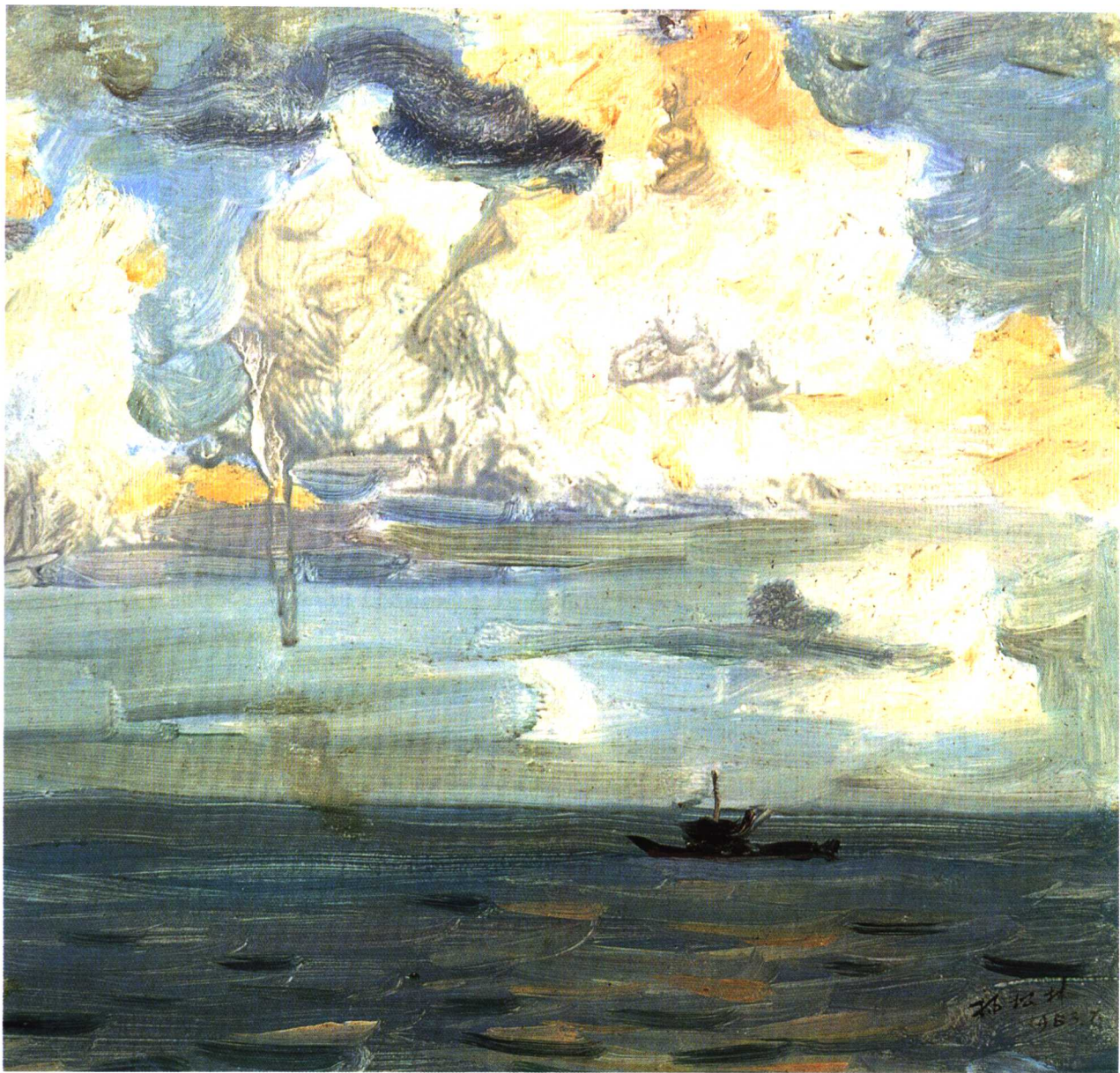
景物特点及色彩关系的比较

若干个基本景物构成了风景画，基本景物的结构、色彩规律及表现手法也必然成为色彩风景写生的主要基础。

天空与云

天空的辽阔是色彩风景的空间主题之一。只有认真体会天空的色彩关系，才能充分表现出天色上冷下暖、顶纯下灰、上暗下明的空间色彩氛围。积云、薄云、卷云等富于体积变化的云也是天空的重要组成部分，在表现云层上实下虚的变化同时，更应注意到云彩远近的透视变化。云的色彩主要以白和灰为主。当然，逆光下夕阳下的云也有更为丰富的色彩变化。

杨松林：《雨霁》

杨松林：《夕阳》及局部

画幅小，有利于掌握天、地、主体物位置关系的处理和安排。云的上实下虚、上暖下冷的表现手法使主体物的关系更加突出。概括的笔法，表现了瞬间夕阳中的色彩关系。