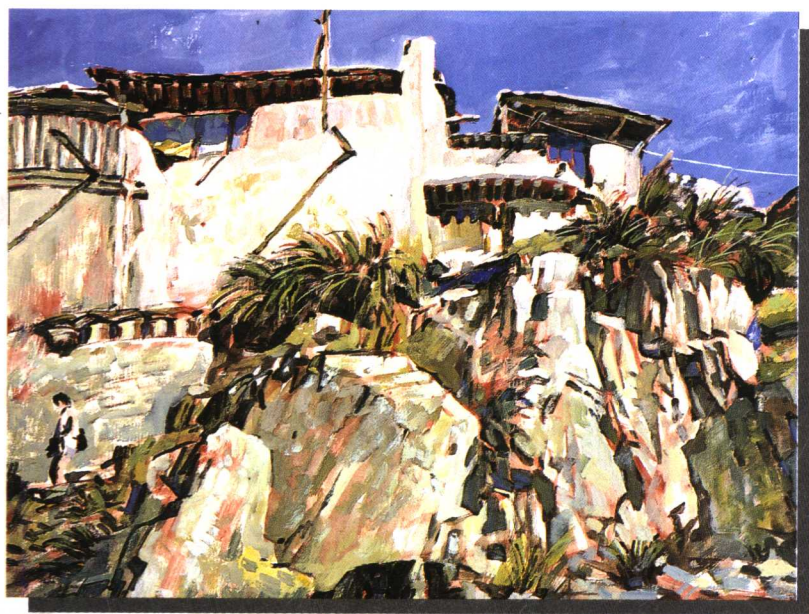

乡镇

色彩风景

一物一景写生系列丛书

绘画艺术没有一成不变或唯一的法则,没有公式可套用,必须了解基本技法、逐渐掌握一套熟练的技巧,同时更需要在不断的艺术实践中去仔细观察、大胆想象和充分发挥艺术创造才能。

写生中,对色彩的观察与色调的把握也是画好水粉风景写生的基本要素之一。在了解了一定的色彩理论之后,主要是如何去整体地观察颜色,了解光与颜色的关系、形与颜色的关系,以及由此而产生的变化,整体的观察颜色实际上就是观察色调,色调是色彩写生中传达感情的媒介之一,不同的色调处理会使人产生或喧嚣,或静谧,或热情奔放,或沉郁苍凉,或沉雄博大等等不同的情绪反应。所以,写生中必须学会借助于色调的表现力去抒发情感、增强画面的感染力量。

身教胜于言谈,以上只是色彩写生中应注意的问题,学生还可借助于后面的风景写生作品的每个步骤,更进一步了解色彩写生的一般规律与方法,加强实践、增强信心,一定能创造出更美的作品。

柯和根

乡镇·色彩风景

一物一景写生技法系列丛书

编绘 柯和根

责任编辑 薛建华 装帧设计 杨利禄

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

全国新华书店经销 上海市中华印刷厂印刷

开本 889×1194 1/16 印张 1.5

1998年7月第1版 1998年7月第1次印刷

印数: 00001—10000

ISBN 7-5322-2037-0/J·1917

定价: 9.60元

法为先 勤为辅

风景写生一直是困扰众多学生及自学青年的一大难题,很多学生及自学者面对色彩缤纷、神奇美丽、变化莫测的大自然色彩手足无措,无从下手。往往到处转悠而未能寻找到适合自己表现的风光构图与色彩,其实,美是处处存在的,关键是如何去发现美、表现美。自然界和人类生活本身是艺术之源。自学者可在搜尽奇峰去表现自然景观与人文景观的博大壮丽,也可以在自己的生活环境中寻找足以引发创作美感的美的主题。所以,一幅成功的作品不是对自然的简单描摹,因为自然界和生活本身很难给画家提供一个现成的十分完美的画面。对于初学者来说,关键在于是否独具慧眼,善于发现、组织和提炼自然景物中的美。因此,要培养正确的观察方法,要学习优秀的作画方法,吸取他们的经验与观念,要提高自己的绘画技能与判断能力,要怀着更好地表达你自己的强烈愿望与情感而不断作画,毫不气馁,只有这样,你才能更好地感受自然、表现自然。

风景写生是自学者绘画实践的重要手段,是艺术生活的基本环节,它是提高艺术修养和丰富绘画技能的重要途径。因此,水粉风景写生应强调以训练对色彩的观察和表现为核心的,以此为中心环节,引导学习者如何掌握正确的观察方法及相应的表达方法是作品成败的关键。

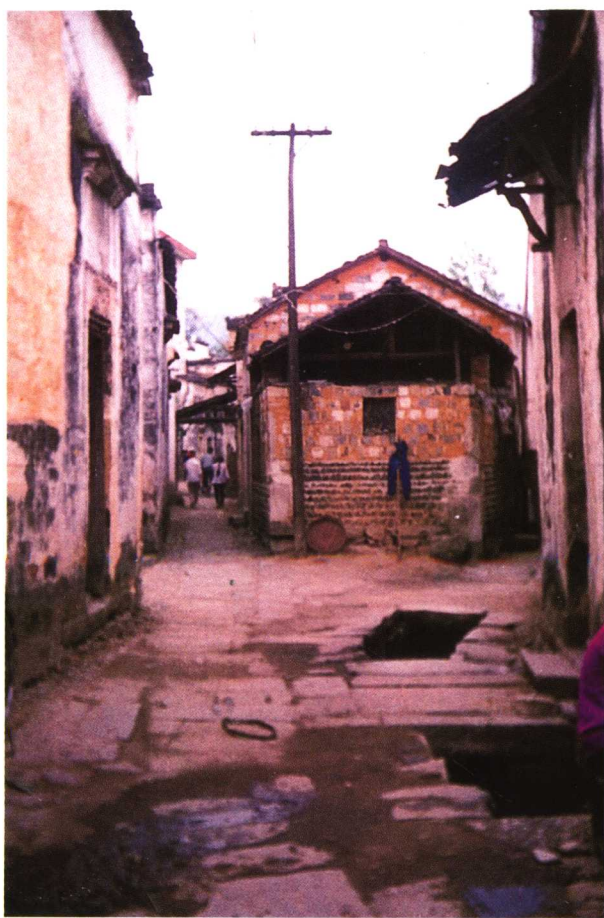
那么,什么是正确的观察方法?也就是说:“能够整体而不是局部去观察自然的方法就是正确的方法。”但是自然界是由各种形态及物体组成的,由于阳光的作用,其必然呈现出色彩纷呈、光怪陆离的效果,那些小光点和阴影、肌理和细节那么清楚地涌入你的眼帘,使得你只见树木不见森林,只见石头不见大山,这就是绘画的致命弱点,“一孔之见”,因此,必须学会撇开小局部,看出哪些东西是必要的,哪些东西是多余的,根据自己的创造和判断选用一些内容并加以强调、夸张、取舍,只有这样,才有主次,才能体现作品的魅力。

写生的画面不是局部简单之和,其过程就是随着整体观察不断地建立和完善画面色彩关系的过程,色彩存在着色相、纯度、明度的关系,存在着形与色彩的关系。形状的大小、色彩的变化往往影响着色彩的表现力与作用,因此,如何把握主要基调,并在不断比较与完善中达到情感与现实的完美结合,是作品富有生命力的表现。

出版说明

绘画基础的训练是提高绘画艺术水平最为重要的途径,同样绘画基础的训练要有一整套的技法规律来指导,不论国内外的绘画艺术家,他们都有过不同方法的扎实的素描、色彩等方面的磨练。为了给广大的美术爱好者、中专美术院校和将要走进美术院校的学生提供一套价廉物美的学习范本和教辅工具书,培养优秀的美术人才,我们系统地选择了大中专美术院校的老师 and 美术成绩优异的学生进行各景物写生示范,推出《一物一景写生系列》丛书。该丛书以素描和色彩为形式,以石膏像、各种静物、风景为主要题材,开发广泛的写生对象,以不同的教学方法入手,比较全面地把美术院校的各类专业课程归入其中。丛书的每册从材料的应用到绘画的技法,从写生的构图到作品的完成,以灵活的教学观念来启示学生对绘画的理解。围绕美术教学的专业要求从实际出发,针对一般学生在绘画中的普通问题加以说明,除了步骤图还增加了师生优秀的习作选登,以供读者学习欣赏。我们将根据美术爱好者的需要扩展丛书的专题,分册出版。

此丛书是参加中等美术专科学校招生考试学生的必备教辅书。学者可以由此分析对某景物写生的技法,从中领悟写生的真谛,而步入美术院校的大门。

小镇实景

此帧照片是画后根据同一角度摄于安徽黟县农村。安徽黟县是中国文化名城，此地保存了众多的明、清建筑群，极富特色。我们到黟县时盛夏已过，但白天仍烈日炎炎，偶尔一场小雨洗尽一切尘埃，使这些古建筑更显往日辉煌。画此画时正值阴天多云，并近傍晚，色调柔和、雅致、谐调，构图富有变化，令人神往。

1. 选择了这处富有变化及特色的景物后,首先是构图的确定及其景物的取舍等添加。这张构图有较强的透视关系,房子错落有致,因此起稿时必须先定出几个点,并由此延伸、比较。建筑物后的远山是主观加上去的,主要是考虑到使构图更为饱满、色彩更丰富且更具对比效果。

2. 初步线稿确定之后,可在此基础上进一步上明暗关系,这是对形进行进一步修正的需要,并可初步展现基本的明暗关系、光影效果。为了便于色彩效果的比较,可先把天空、远山、杂树的基础色彩画好,此遍颜色应画得松、活、生动。

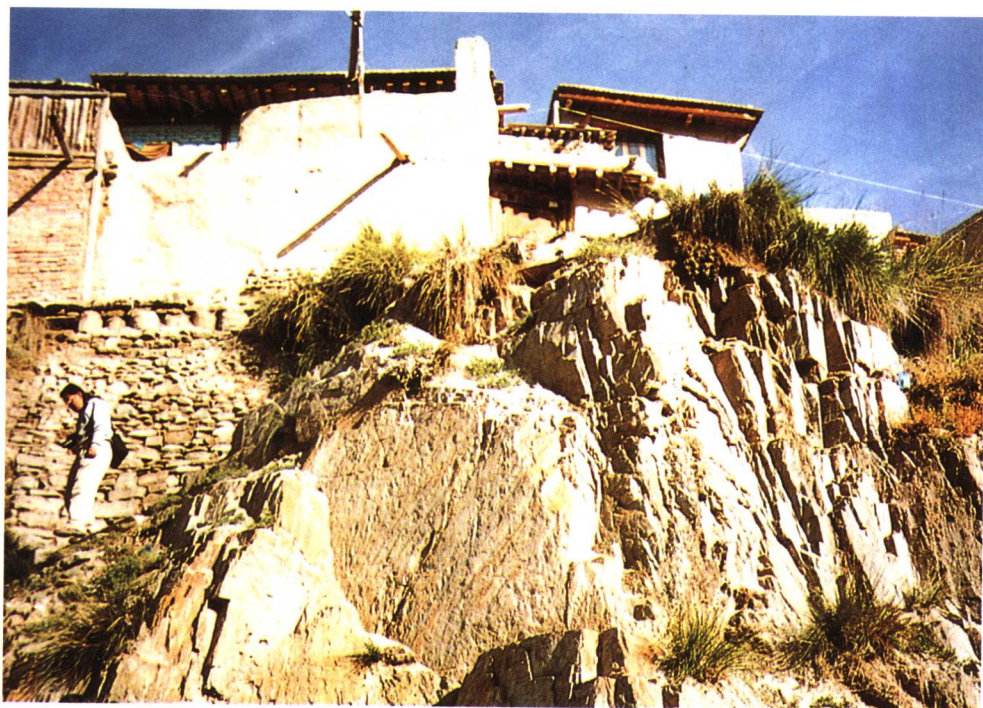
3. 根据二稿的效果,再进一步对明暗关系、形状、体积以及暗部的色彩进行刻画,此时空间感加强,中间层次的调子也略有扩展,这个阶段已基本确立此画的基调,并有待于进一步的塑造与刻画。

4. 这个阶段已完成了风景的基本调子并明确各部分之间的体积关系,接下来是进行暗部色彩调子的刻画及总体色彩的铺设,因此,这一遍色也是从暗部开始逐步扩展到中间基调,主要目的是寻找丰富的色彩变化。

5. 最后一个阶段是收拾与调整阶段,这个阶段主要是进一步表现景物的鲜明特征和丰富而明确的色调。在整体关系的基础上对一些主要关系作深入调整,使之更生动、更协调、更完整。

山居实景

此幅作品是画后根据同一角度拍摄的，拍于甘肃拉卜楞寺附近的民居。九月底的甘肃已经历了雪的洗礼，秋意盎然。蔚蓝如洗的天空白云轻轻飘过，淡黄色的民居高大、朴实、浑厚，错落有致地耸立在黄褐色的岩石上，枯黄的野草、杂树、山石在阳光的照射下，光感极强，对比强烈，但其色调却浑然一体，十分谐调而富有情趣，勾起了我们写生的强烈欲望。

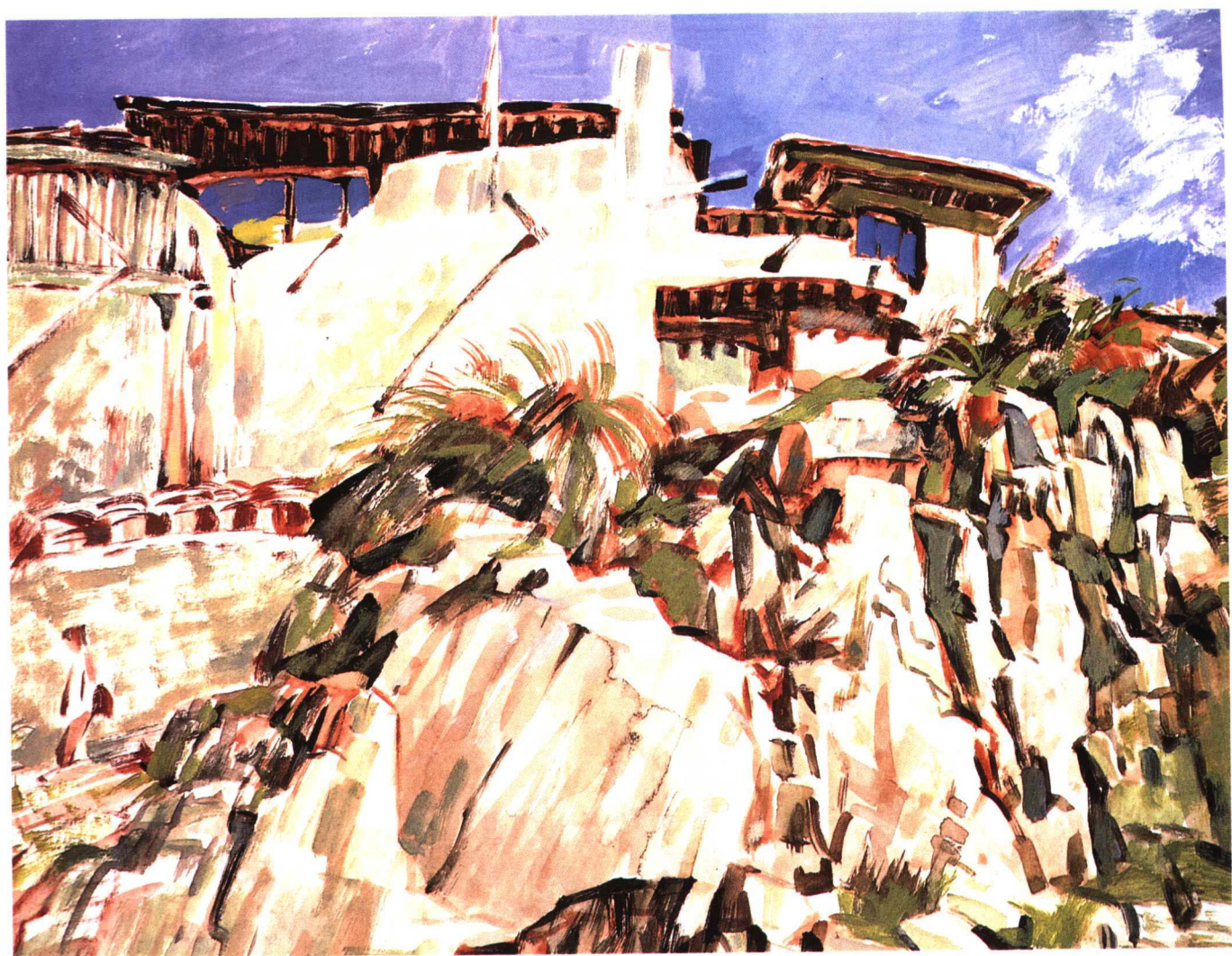
1. 民居的色彩基础十分谐调辉煌,我选用了赭石色及熟褐色来勾线稿,起初先确定视平线,然后将物象的形体、轮廓、比例、结构、透视等变化及动态特征勾勒出来,其气势雄伟壮观,有极好的发展基础。

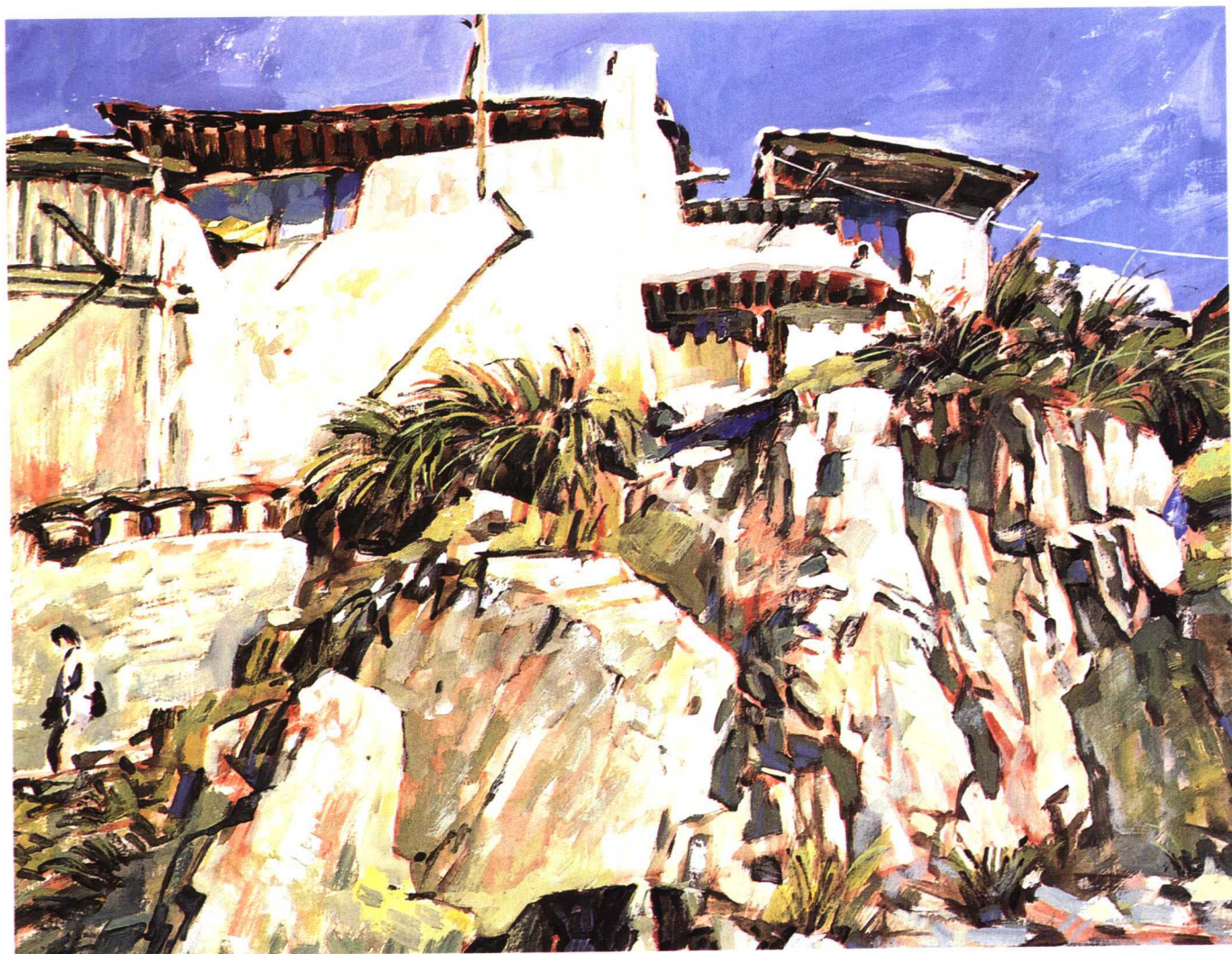
2. 基本的构图确定之后,可在此基础上画出明暗关系,这是对形态作出进一步修正的需要,同时初步展现了基本的明暗关系、光影效果。为了便于色彩效果的对比,可先把天空色彩画好,上颜色时可运用多种技法,如干、湿、擦、揉并有意留出空白,以体现蓝天白云的飘动感。

3. 上完天空色调,可用较薄的熟褐色或赭石色进一步塑造出石的体积与明暗关系。除暗部的刻画之外,亦扩展中间色调的处理,这个阶段已基本确定此画的基调,同时注意不同物体的不同笔法表现,例如杂树、丛草用笔较松,而山石房屋则用笔较紧,这样就有利于塑造。

4. 完成了风景的基本调子及明确各部分之间的体积关系之后,进一步完善对暗部的色彩调子的刻画及总体色调的把握。这一遍色也是从暗部开始,逐步扩展到中间基调,这个阶段主要是对基调的确定及色彩关系的表达(铺色一般情况下暗部略薄),这时形体结构、质感、量感、空间感及基础色调已得到较为充分的表现。

5. 最后一遍色是收拾与调整阶段,进一步表现景物的鲜明特征和丰富而明确的色调,主要目的就是把握整体关系及主次、虚实、空间感的表达与处理。深入调整不是画得越多越深入,而是把所有关系调整到更趋谐调、更趋完整,直至达到所设想的艺术效果。

土堡实景

此帧作品是画后根据同一角度摄于新疆吐鲁番市上峪沟。吐鲁番市有新疆火炉之称，但这里集中了新疆十六大人文景观中的八个，闻名中外的“高昌遗址”、“交河故城”、“上峪沟”等就位于吐鲁番市近郊。我们一行十几人到上峪沟时已是午后2点，湛蓝天空、艳阳高照、天气酷热异常。但上峪沟那特殊的依山而建的上黄色建筑群，参差错落、此起彼伏、浑然博大、震撼人心，使我们顿时忘却了炎热与疲乏。在村里，一座土堡厚实的身姿吸引了我的目光，单纯而富变化的造型，在光作用下的深度感、浑然一体的色泽，极富魅力，我毫不犹豫地支起画架，画完了这幅令我自己震颤不已的作品。