

美术高考捷径

报考美术院校的考生将受益于本书

色彩风景

- 编者与读者心灵的沟通
- 美术高考前的排忧解难

项秋良 编著

作者简介

项秋良，福建闽西人。

2003年考入中国美术学院版画系，2005年获学院年度奖学金，在校期间有大量作品留校。

作品多次参加各类展览。2005年参加“在杭九大美术学院校学生优秀作品联展”。2006年参加“中国美术学院百名师生赴军区画百名将士成果展”。有较多作品发表于各类美术刊物。较长时间从事美术基础教学，具有丰富的教学经验和独特的教学思路。2004年创办“E画室”至今。画室培养的学生在历年的高考中取得了较好的成绩。

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景 / 项秋良编著. —杭州：浙江人民美术出版社，2006.6
(美术高考捷径)
ISBN 7-5340-2159-6

I. ①色… II. ①项… III. ①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(2006)第055122号

发行人：奚天鹰
责任编辑：杨海平
装帧设计：张力
王建峰
责任印制：陈柏荣

《色彩风景》

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)
全国各地新华书店经销
杭州东印制版有限公司制版
浙江兴发印务有限公司印刷
2006年6月第1版·第1次印刷
开本：787×1092 1/8 印张：4
印数：0.001-3,000
ISBN 7-5340-2159-6/J·1747
定价：20.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与出版社发行部联系调换。

美术高考捷径 色彩风景

项秋良 编著

浙江人民美术出版社

写给考生的话

近几年来,报考美术类院校的考生逐渐增多,但是,招生名额毕竟有限,因而考生们面临着很大的压力。每到考试季节,成千上方的考生蜂拥而至,每当看见他们,我就想起那时候的自己。那的确是一段终生难忘的人生经历,在那段充满酸、甜、苦、辣的时光中,既有学习进步时的愉悦,也有学业徘徊不前时的茫然与痛苦。我们也走过弯路,钻过牛角尖,现在回想起来仍记忆犹新。

美术类考生不但文化课程与普通考生一样繁重,而且专业的学习任务也很艰巨。如何能有效而快速地学习专业课成了考生们苦恼的问题。即将面临高考的考生们没有足够的时间去摸索道路,慢慢地积累经验,所以在书本中学习他人的经验,是较为直接而有效的方法。特别是对于面临高考,情绪易紧张的考生来说,由于这个时候学习压力特别大,他们往往会陷入一片茫然中,不知如何突破。在这种情况下,求助于书本就是最好的方法。

本书是我几年来对考前色彩学习的经验总结,其中所提及的都是广大考生常见却较难解决的问题。同时,我综合了这几年来一些美术院校高考的新题型给考生带来的疑问,并且针对这些问题找出了相应的解决方法,用图文结合的方式呈现给大家。我们鼓励不同的绘画方式,也搜集了许多不同表现方式的好作品给大家参考和临摹。书中所提供的作画方法是我结合了自己考前遇到的问题和近几年我所教过的学生遇到的问题,在经过不断的尝试和比较后,综合出来的较为有效而快捷的解决方法。目的是让考生在作画过程中遇到类似的问题时可以少走弯路,更直接有效地解决问题。

希望本书的出版能让广大考生受益,使你们顺利地实现自己的大学梦。这就是我们最大的快乐。

中国美术学院

中央美术学院

鲁迅美术学院

广州美术学院

西安美术学院

学画色彩风景的捷径

自然界丰富多彩，自然风光千姿百态，因而相对于色彩静物来说，色彩风景对作画者的要求更高。

我们如何才能更有效、快捷地学好风景画呢？学画不能局限在画室和课堂上，也就是说，在平时的生活中要多留意身边美的东西，多欣赏好的绘画作品，特别是大师的作品，这样会提高你的审美眼光，兴趣也会越来越浓，学画也就更有动力了。

户外写生是学习风景画最有效也是最有必要的方式。写生既可以培养正确的观察方法，又可以收集素材和积累作画经验。风景写生的首要任务是取景。取景要注意分出远景、中景和近景，这样画面才会有丰富的层次。值得注意的是，到达写生地选好角度后，并不是见什么就画什么，而应该根据画面的需要进行取舍。对于一些无关紧要的，甚至会破坏画面的东西，我们要大胆地进行取舍。而对于有助于表现画面气氛，能使画面更生动的东西可以重点刻画。在确定草稿之前可以画几张小稿，作不同的构图，经挑选后确定一个最理想的小稿画出草稿。要作多种尝试，不要被习惯性思维困住，这是很重要的一步，对整幅画的成败起了决定性的作用。

由于在室外作画对自然光线的依赖性较大，不同光线下的景物会有不同面貌，人的眼睛也会受到不同的刺激，同时作画的心情也大不相同，因此，作画时要较敏锐、果断地画出大的感觉，并尽量保持这种感受，直到作画结束。当然，这要建立在你对不同光线下景物特征的理解和把握上，如阳光下景物的特征、阴天的特征、逆光的特征等。

临摹是学习风景画最直接的方式。在写生中遇到的许多问题可以通过临摹帮助解决，可以从临摹中学到别人的作画经验。临摹要有一定的针对性，不能盲目地临摹。比如在写生中发现自己画的颜色偏灰，那就临摹色调比较明快的作品；写生中画得比较“碎”，那就临摹比较概括的作品。这是一个取长补短的学习过程。

默写也是学习风景写生过程中不可缺少的训练方式。它可以提高你的创造力和综合的绘画能力，同时也是自我测试的一个手段，可以自拟题目或让老师出题来考验自己是否有足够的积累和一定的创造力。在默写中发现问题就可以通过写生和临摹来解决。写生、临摹、默写要紧密地联系起来，写生中遇到的问题在临摹中找答案，临摹中学到的经验再应用到写生中，通过默写总结规律再指导写生和临摹。

同时，我们平时就应该留意周围的风光，多多观察不同地方、不同季节的风景特点，在不同的天气情况下，多画小速写来提高自己对风景画的感悟，并积累对不同风景的作画经验。

风景默写是许多美术学院招生考试所采用的题目，所以希望本书能为广大考生提供帮助，有效快捷地进行风景写生学习。

1 怎样画好色彩风景

学画的过程是曲折的。初学时，只要方法正确，进步很快，但到了一定程度后，速度会减缓，甚至停滞不前。这会让你很长一段时间心情郁闷。这时你别灰心，要多思考自己的学习方法，多吸取别人的学画经验，多看

好的作品、书籍，同时不断地练习，这样坚持不懈地努力肯定会使你的绘画水平不断提高。一旦突破了一时的难关就是一次飞跃，学画就是这样不断面临难题，解决难题，同时眼光不断提高，画艺不断加深的过程。

1. 身边之美多留意

这些都是平日里随处可见的风景，似乎很不起眼，但只要细细品味，就会发现它的美。

树的剪影和窗组成了完美的画面。

天空中也画上了五线谱。

雨后地面的水洼同样动人。

大自然才是真正的艺术家。

2. 速写不可少

多画风景速写可以提高对风景画的兴趣，同时也可以积累素材。

3. 构图多练习

即使是同一处的风景，只要构图不同给人的感觉就会不一样。要多作构图练习，尝试各种可能性。

4. 注意风景画中的形式感

①黑、白、灰的比例

图1中,画面主要由黑、白组成,灰的比例较小,所呈现的是明快、响亮的面貌,所传达的感情是明朗愉快的。图2中,黑、白的比例小,灰的比例大,画面所呈现的是沉闷、灰暗的气氛,所传达的感情就让人感到郁闷、压抑。注意画面黑、白、灰的比例,有助于我们在画风景画时有效地营造画面气氛。

图1

图2

②风景画中绘画元素的构成

下图所示的大师作品就以简练的点、线、面等绘画元素组织出丰富的画面。在练习中,我们所面对的自然物是很复杂的,因此如何把它转化成绘画语言,这是一个难题。因为绘画不是照相,不能照抄自然物,应该有自己的主观的处理。所以,我们在作画时先仔细观察对象,抓住它的特征,在这个基础上再经过自己的主观处理,组织画面,最后所呈现出来的作品才是来源于自然又超越了自然的艺术品。

③风景画中的色彩构成

黑、白、灰的比例是决定画面气氛的因素之一,色彩搭配是决定画面气氛另一个很重要的因素。同一幅风景画由于色调不同,画面的气氛也就不一样。左图是暖色调,画面给人温暖、亲切的感觉;右图是冷色调,给人寒冷、凄凉的感觉。

2 怎样概括复杂的自然景物

此处风景中平整的稻田和起伏的远山，是最先感动我的一瞥。但错落的瓦房和复杂的小树丛较难处理，我尝试着把它们概括起来，以使得整个画面更协调统一。

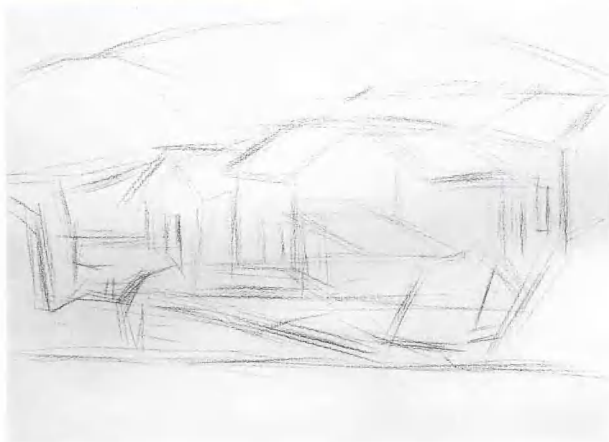

天空简洁

房屋复杂

稻田简洁

形成简、繁、简的节奏变化

天空的比例

房屋的比例

稻田的比例

步骤一 勾出画面的基本构图，画得尽量概括，天空、房屋、稻田的分布不能太平均。

亮

暗

亮

步骤二 用单色画出大的轮廓，再用大笔触概括出大的明暗关系，注意整体的明暗节奏。

步骤三 画出暗部的颜色，抓住大感觉，用笔要大胆、放松。

步骤四 铺出画面的中间调子，注意画面各部分的相互联系（如天空和房瓦上都带有绿色的环境色）。

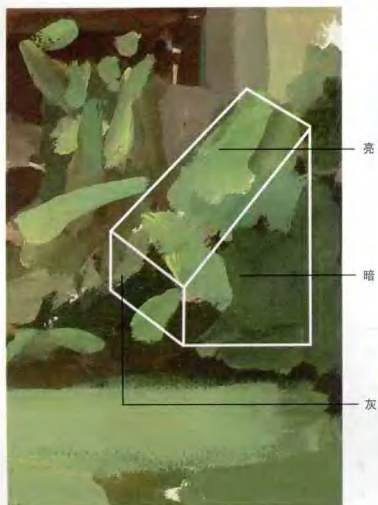

步骤五 画出画面亮部的颜色，因为是阳光下的景物，所以受光部会偏暖些。

步骤六 着重刻画小树丛，尽量用块面来体现。

局部块面分析

细节刻画分析

提亮并丰富天空的颜色。

用小笔触勾出主要的树枝，并与房屋拉开空间关系。

用小笔触进一步丰富小树丛的颜色，进入收尾阶段。

3 怎样表现不同题材的风景

粗糙的土壤，清澈的溪水，自由生长的绿草和随意叠砌的石阶，这是典型的乡村风景。表现好不同景物的质感，才能把这种乡村的气氛表现到位。

土墙的表现

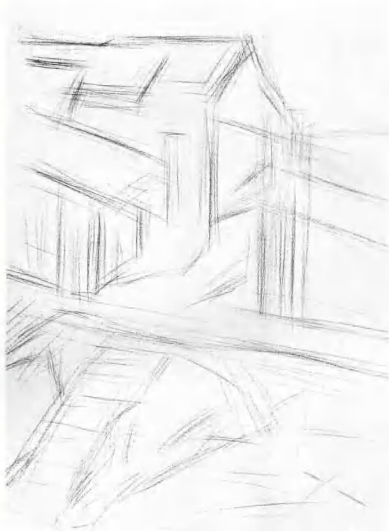
石块的表现

水纹的表现

这是一幅实景照片，它很好地区分出了瓦片、土墙、小草、石阶的不同质感。

步骤一 突出画面的基本构图，画得尽量概括些。

步骤二 用单色画出大的轮廓，再用大的笔触概括出大的明暗关系。注意画面的节奏。

步骤三 画出暗部的颜色，抓住大感觉，用笔应大胆、放松。

步骤四 铺出画面的中间调子，注意画面各部分的相互联系。

步骤五 从台阶和小草开始进行较深入的刻画。

步骤六 用肯定的笔触深入塑造，区分各个部分不同的质感表现。

细节刻画 收拾画面

画面中各个局部不同的肌理表现

较干笔触拖出屋瓦

偏干笔触画出土墙

偏湿笔触点缀出小草

较湿块状笔触画出台阶

4 怎样表现阳光下的风景

阳光下的古道，总给人岁月流逝的感慨，这种光感既温暖又伤感。想表现好这类题材，首先要了解阳光下景物的特点，如：
①受光部分颜色偏暖、背光部分颜色偏冷；②冷暖对比、明暗对比比较强烈，投影的形比较明确等。

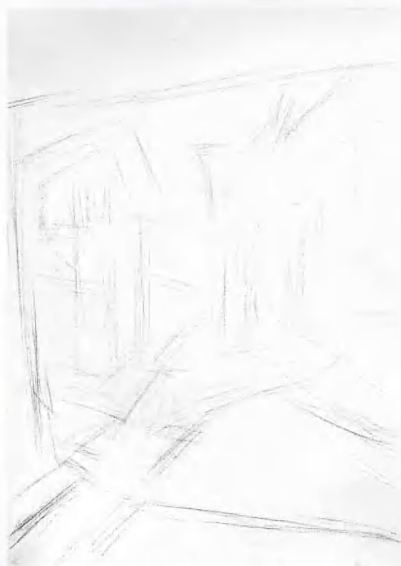

暗部偏冷

受光部偏暖

投影形状明确

整体对比强烈

步骤一 勾出画面的基本构图，画得尽量概括些。

步骤二 用单色画出大的轮廓，再用大的笔触概括出明暗关系，注意整体的明暗关系。

步骤三 画出暗部的颜色，抓住大感觉，用笔要大胆。

步骤四 铺出天空的色调并且画出较近处墙面的冷色，注意画面各部分的相互联系。

步骤五 画出地面的颜色，因为是在阳光下，所以受光部会偏暖些。

步骤六 铺出墙面和地面上的颜色，注意两者之间的联系。