

艺术院校高考系列丛书

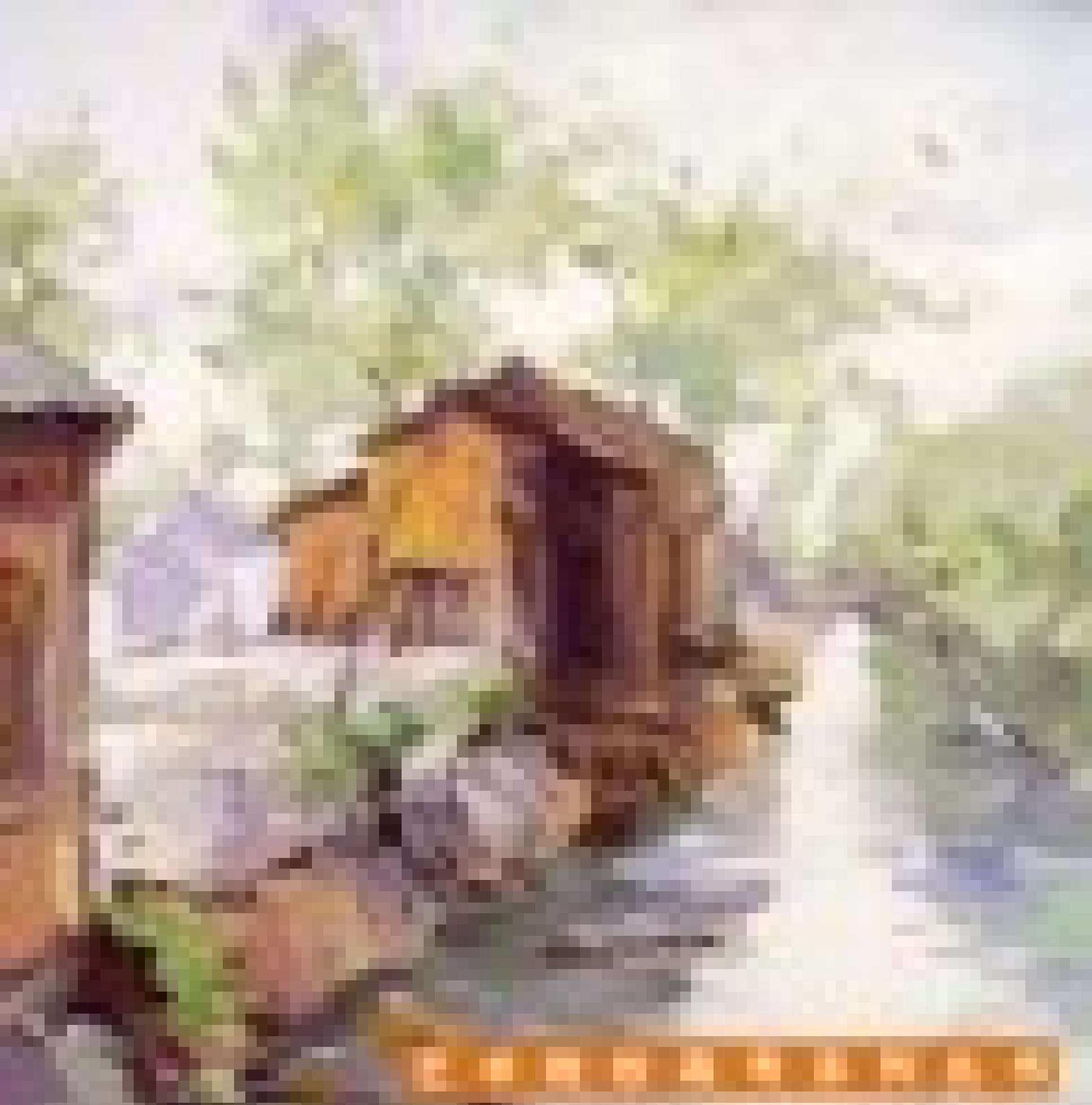
冲刺美院

色彩风景

林海勇 编著

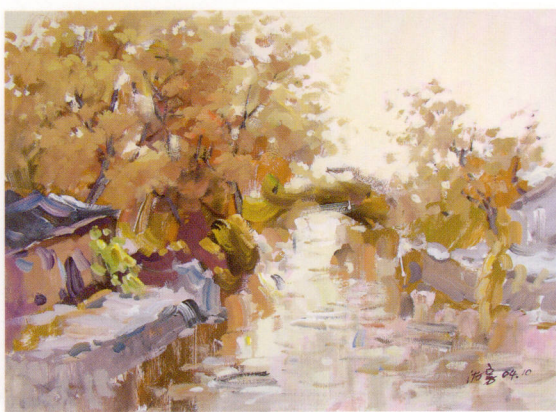
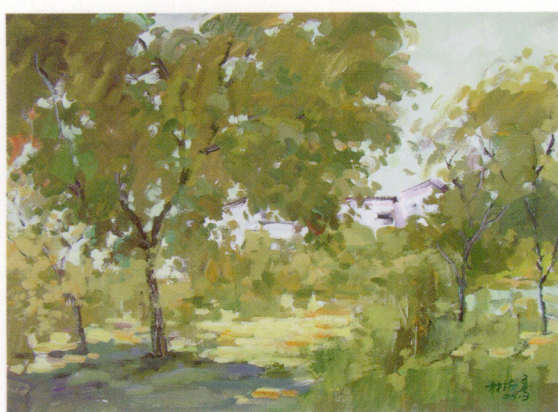
吉林美术出版社
Jilin Fine Arts Press

冲刺美容院

美容院

美容院

图书在版编目(CIP)数据

冲刺美院.色彩风景/林海勇编著. —长春:
吉林美术出版社, 2006.1
(艺术院校高考系列丛书)
ISBN 7-5386-1929-1

I.冲... II.林... 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.J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第145544号

艺术院校高考系列丛书 冲刺美院·色彩风景

策 划: 宋鑫磊
编 著: 林海勇
责任编辑: 朱 循
装帧设计: 芳 禾
技术编辑: 赵岫山 郭秋来
出版发行: 吉林美术出版社(长春市人民大街4646号)
制 版: 长春吉美雅昌彩色制版有限公司
印 刷: 长春人民印业有限公司
版 次: 2006年1月第1版第1次印刷
开 本: 787×1092mm 1/8
印 张: 3
印 数: 1-4,000册
书 号: ISBN 7-5386-1929-1/J · 1610
定 价: 58.50元/套(19.50元/册)

ISBN 7-5386-1929-1

9 787538 619294 >

画里有话

林海勇

1964年生于浙江省舟山市(祖籍山东烟台)

1988年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)

现任教于宁波大学艺术学院

浙江省美术家协会会员

中国油画学会团体会员

浙江省油画家学会会员

1995年创办“二乘”画室，为高等艺术院校培养了
许多人才。作品多次参加国内外展览，部分作品被艺
术机构和私人收藏。

2004年赴欧洲七国考察当代艺术，并与当地艺术
家进行了交流。

以往有种种的书籍和教师的言传，讲的是如何画好水粉画的训条。但是据我所知，大多是关于如何严格执行水粉画的步骤，如何观察色彩关系、素描关系以及水粉画的笔触等一些老生常谈。虽然听起来有道理，但总觉得遥远。那么，如何画好水粉画呢？我的经验就是——“乱”画。只要能“乱”、会“乱”就有戏，不要去思考那些关于水粉画的专业知识，就凭你的视觉和感觉去画。我觉得这个“乱”画的“乱”字很重要，如果能真正做到“乱”画，那么画好水粉画就会易如反掌，哪怕是一个从来没有画过水粉画的学生，也会在较短的时间内掌握水粉画的大概要领。究竟怎样“乱”画呢？说到底就是胆子要大。虽说“乱”，但还是要有理性地控制，是有秩序的，而不是无序的“乱”。

下面说一说我是如何完成一幅水粉风景作品的。

首先，在脑子里想好构图。起稿时画出景物大概的位置，不要画得太具体，只是一个大概的位置、轮廓就可以了。如果画得太具体，尤其是形体，就会束缚接下来的工作。因为一幅作品在画的过程中时刻都是在变化和调整的，这一点请大家记住。至于用什么颜色起稿，我认为中性的色彩较好，此时用笔一定要肯定。

起完稿子后，建议用6或7号笔调出量多一些的颜色，在较短的时间内铺上大面积的颜色，笔触可以是同一方向的，用笔要大胆、有力、肯定。此时要注意大的素描关系，即明暗以及黑、白、灰的关系，至于色彩关系则不必深究。在这里需要重点说明一下，大面积铺色的阶段强调的是速度，与细节没有多大关系，所以不必关注细节；色彩关系的变化属于细节问题，是下一个阶段的工作。在这个阶段需要关注的是大的色彩倾向问题，比如，我们可以把经常出现在风景画中的天空、树木和地面处理成3块带有不同色彩倾向的单色。当然，如果有能力在此时表现出它们每个单元的色彩变化自然更好(我的意思是如果你做不到这一点，可以采用单

色平涂的手法，如天空可以调出一块颜色大胆地平涂，树木和地面同理)。这个阶段看似轻松，其实却是最重要的，一幅作品的成败往往取决于这个过程。

接下来的工作主要是对画面细节的充实，是寻找变化的过程，是在上一个步骤的基础上进行刻画、塑造，需要辛勤地付出。此时的用笔、用色也一定要大胆，不要怕错，错了可以改，而没有错就没有我们期待的可能性。我们都知道有时意外会产生美感，错即意外，不错、不意外的东西我们大多习以为常，那是设计，设计是可以掌握的，而掌握又是有范围的。有时候范围和秩序的外面恰恰是美丽的，这一点也请大家记住。这个阶段的用色应调得稍微稠一些，这样才会有更好的覆盖和塑形作用。多说几句，不管是在哪个步骤，每一笔颜色都不要调得太“水”(当然也有一种薄画法，但不适合初学者)，要有一定的黏度，不厚不薄感觉舒服为好，每次覆盖上去的颜色要比前一遍的颜色稍厚(所谓肥吃瘦)，请大家尝试和感觉一下。用笔的技巧要丰富，展开你们的想象，不要墨守成规。

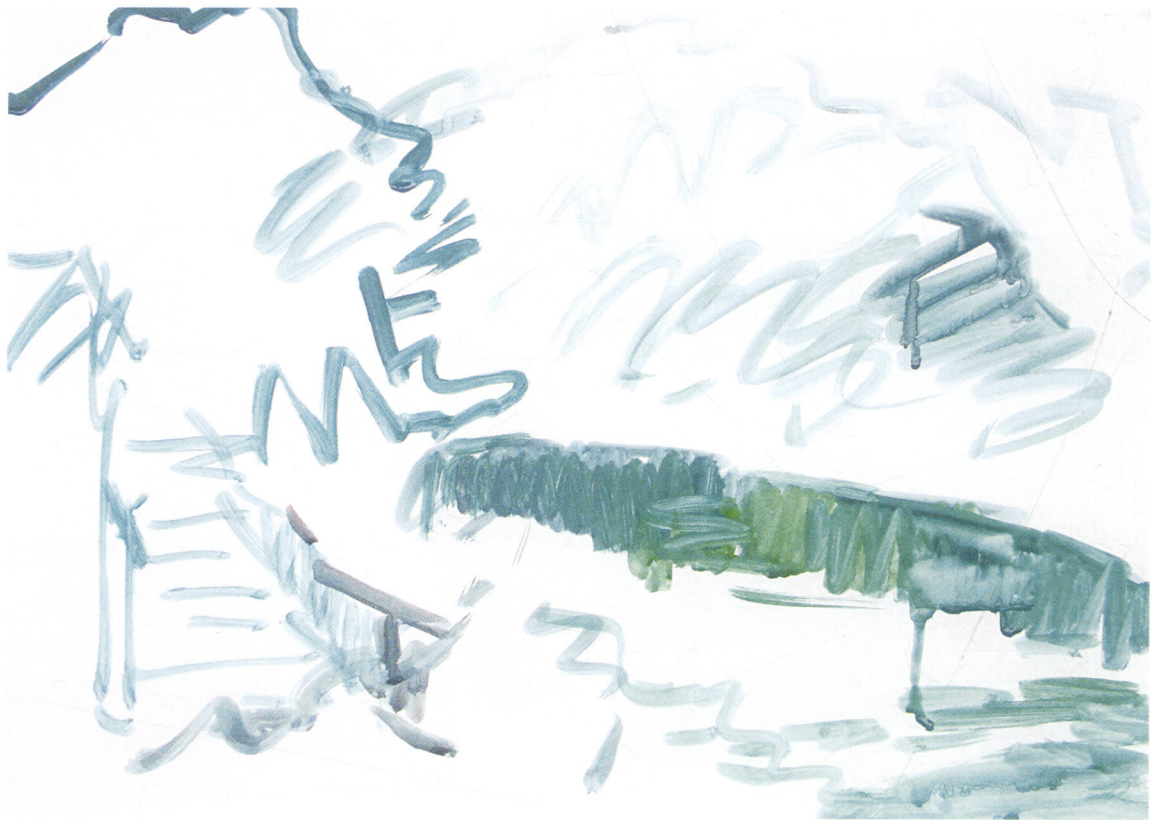
总之，一幅优秀的色彩风景作品，对黑、白、灰关系的表现始终是最要紧的。色彩关系是一个谁也说不清楚的问题，是一个系统的工作。现在学生作业中所谓的色彩关系大多是概念化的，不要也罢，凭感觉画方为上策。在这里，笔者要强调的是一幅作品必须要有色调，一幅画和一个人是一样的，而每个人又是不同的，画亦如此。两个画家表现同一个风景，因为感受不同，所以画出来的作品也是不同的。

请大家努力、大胆地实践，按照这样的方法直至画面完成为止，并且不断提高色彩修养，力求恰到好处，不要作无谓地描绘，知道什么时候收笔。希望你们都能有满意的收获。

林海勇

2006年1月于宁波

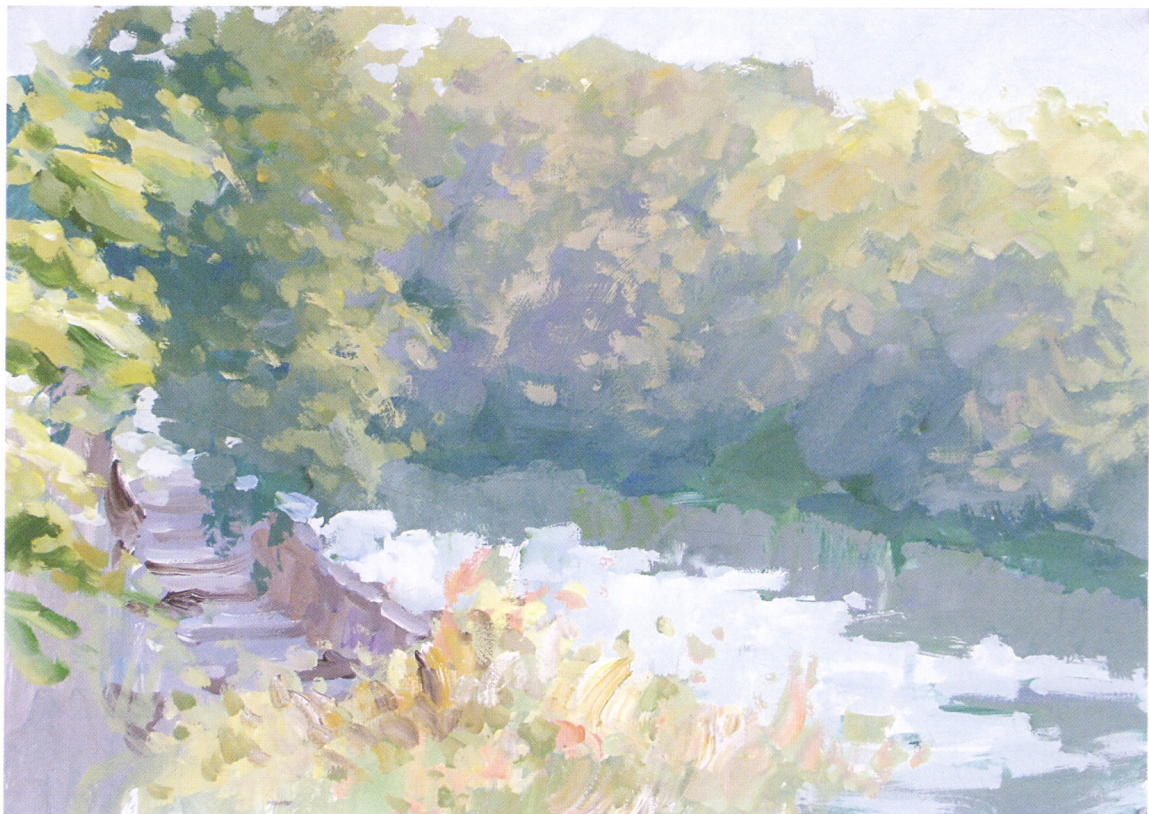
用绿色起稿，画出树、山、溪水以及桥的大概位置。不要作任何细节上的考虑，用笔要肯定、大胆，错即是对。

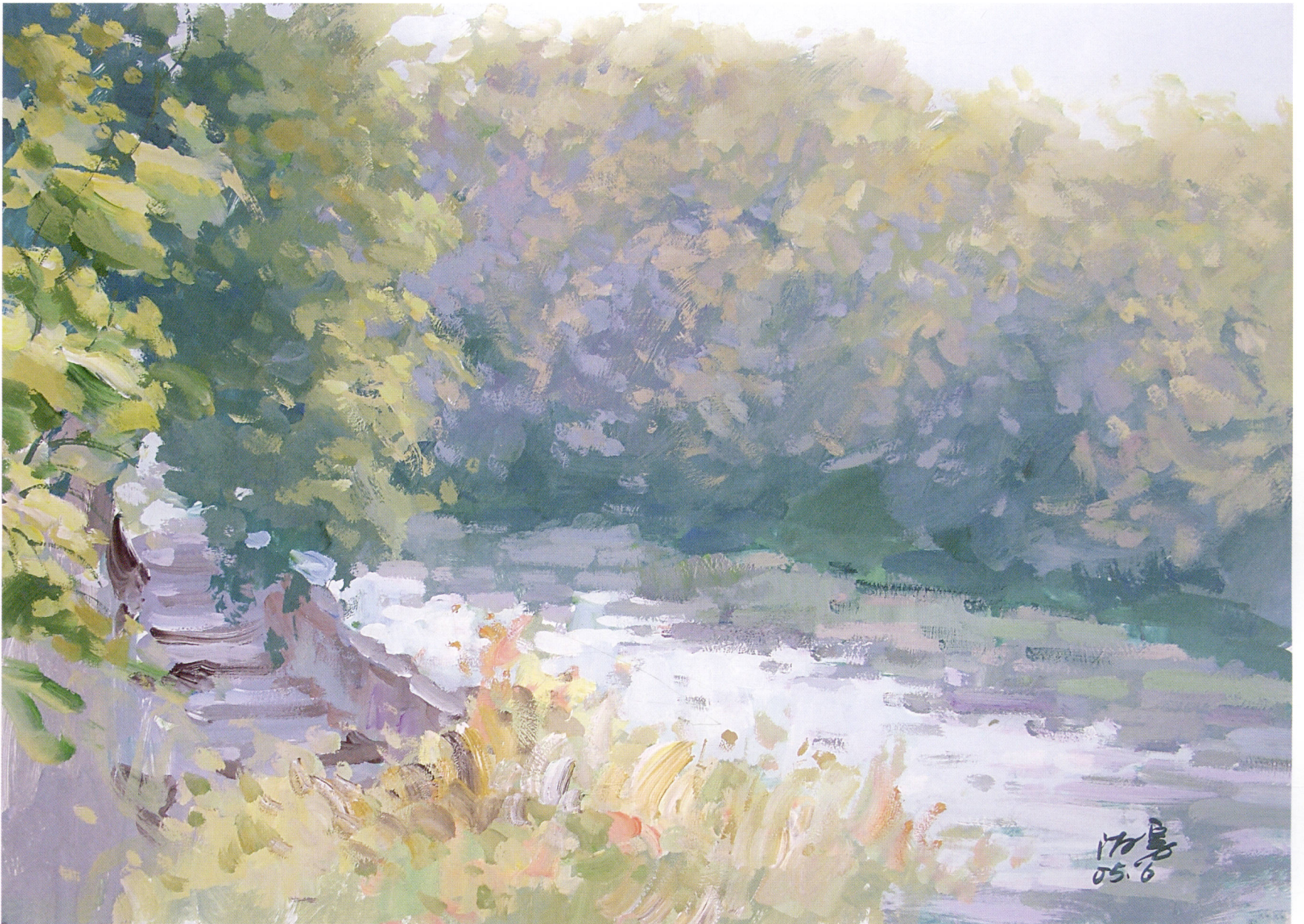
用粉绿加土黄平涂出山和树，两者要同时画，然后用紫灰色画出桥面，留出溪水的白。此步骤用笔、用色要大胆、自信，基本采用平涂的手法。

继续塑造。此时，情绪应平静下来，要理性地控制用笔、用色，逐渐画出前景中树的形和色，充实远处树的细节，并且画出桥的基本形和水面的白色。这一阶段既要注意景物的素描关系，又要兼顾整个画面和每个局部的黑、白、灰关系以及色彩的冷、暖关系。这幅画中远山显得稍冷一些，因而桥面也采用冷灰色与其形成承接和呼应关系。

四明溪边·水粉写生步骤

画面的最后调整阶段。这时往往动笔不多，应调动一切相关的知识，注重大的素描和色彩关系以及画面的情绪表现，做到形式语言和精神的高度统一。作品中天空的灰衬托出水面的白，这是一种有意的处理。冷、暖色的对比较为突出。前景的大树叶和中景、远景形成很好的透视效果。

用褐色起稿。起稿时注意不要画得太具体，细节的东西一定要忽略掉，定下大的形体位置即可，如桥和石头的大概位置。

用粉绿加白铺出树以及河水中的倒影，没有大的色彩和明暗变化。接着用褐色加黑画出桥顶和石头的形状，用蓝灰色画出天空。

画出左边的那棵树，树的缝隙间点出天空的颜色。画石头要大胆，不要怕画错，用笔要有一定的力度。

廊桥·水粉写生步骤

进行画面的最后调整。此时审视的时间较长，动笔则不多。这幅作品采用的颜色比较单一，呈绿灰调子，色彩关系和明度变化不大，但是往往简单就是力量。只是在石头的处理上变化比较大，繁琐的笔触与桥顶、树的大面积平涂产生画面形式语言上的对比。石头是前景，桥为中景，树为远景，三种关系的处理要明确，主题要突出。点、线、面的安排要自如，大小笔触的相互穿插产生出画面的丰富变化。

月湖公园>>>作品表现的是公园的景色，以绿色调为主，大、小笔触犬牙交错。画面中最冷的色彩是前景中的投影，与受光处的暖色形成对比，其余的色彩则偏中性。无所谓虚实，完全凭感觉画。

大港头>>>作品以绿灰色为基调，色阶拉得很近，最亮处为前景中的水面，起到提升画面空间的效果。用笔以平刷加点为主，前景中的地面与中景处的暖色形成呼应，加上船上人物的小点，以活泼画面。

溪口湖边>>>这是很常见的风景，空间的表现可以通过多种方法得到解决。画面的构图，以及远处树的冷灰色和黑、白、灰关系得以表现出空间的纵深感。用笔大胆、活泼。

丽水风景>>>树、地面、远山以及天空构成一幅风景，这是我们在练习风景画时最常见的。作品中地面投影的冷、暖色交错，形成有趣的节奏。树的大笔涂刷和树枝的线形成了画面中的主要语言。

秋意正浓>>>10月份是秋的季节，我在这幅作品中着重加强了秋天的味道，在用色上表现得较为明显。画面中的用笔较为写意，表达了我当时的情绪，学生临摹时不可照搬，画出味道即可。

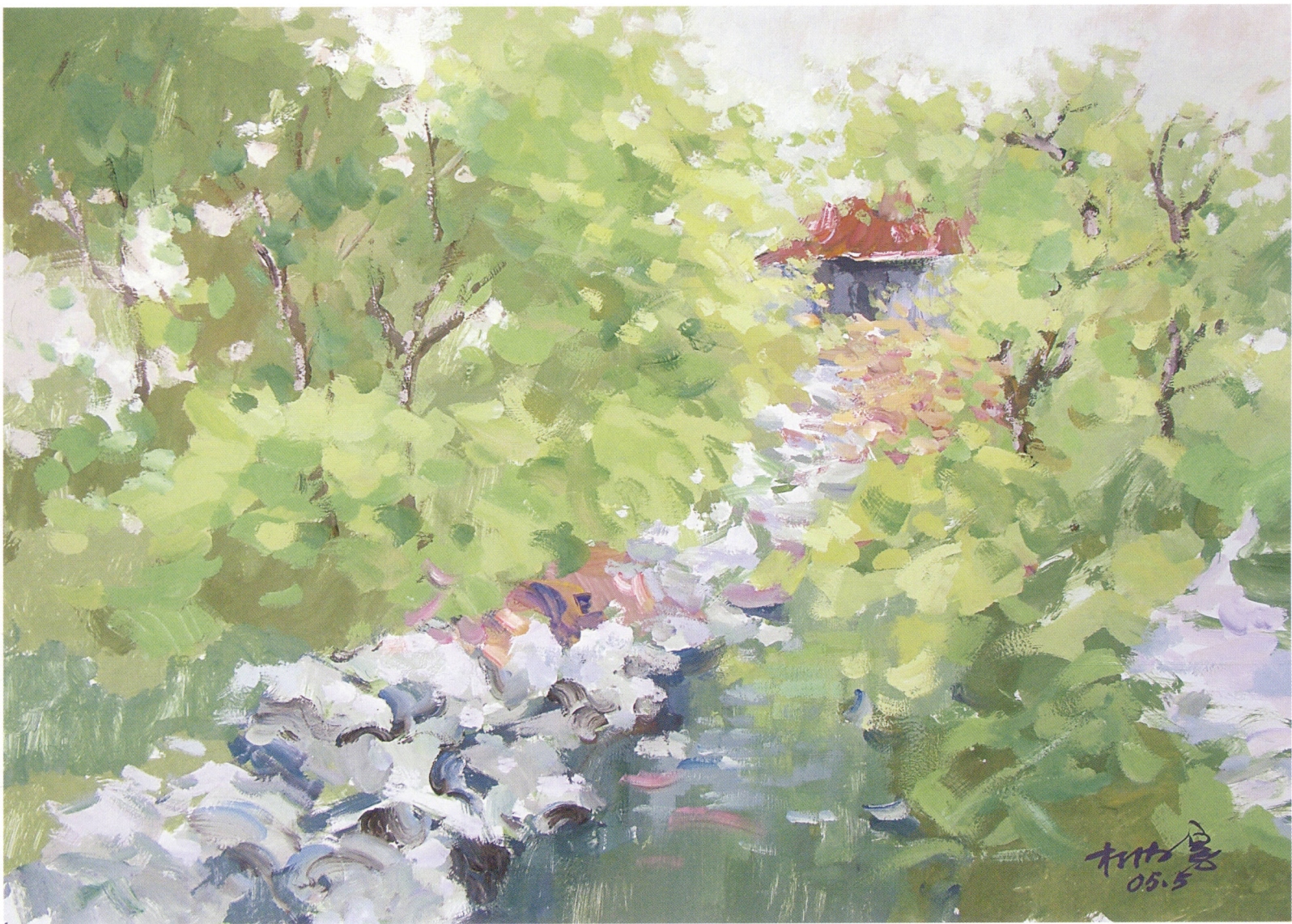
山地正午>>>画面色彩比较复杂，用小笔触塑造，黑、白、灰关系一目了然，冷、暖色的交替出现以表现空间的远近，这是风景画中很常用的手法。作品以紫灰色为主，前景中的大树打破了构图上的平衡感，显现出活泼的一面。

河埠头>>>作品中的树和天空占去了画面的三分之二，以灰绿色为基调。大笔触的涂刷结合点、线的运用，形成画面的主要语言。画面虽然简单，但是表现起来却很有内容。

塞纳河畔>>>巴黎给我最深刻的印象便是她的明亮，用色看似简单，但是不同层次的灰表现出明亮而不单调的效果。作品以小笔触为主，寻找这座美丽的城市带给我的某种不可言喻的冲动。

月湖>>>树的绿、天空与石头的冷灰、房子的红，画面用笔简单，但这恰恰是我所崇尚的。松动的用笔加上简单的色彩，是这幅作品的基本味道。

老房子>>>作品以宽大的笔触，有秩序的排列，表现出装饰性的效果。黑、白、灰的处理简单明了，用笔大胆、自信。

天地>>>这是一幅另类的风景，供大家欣赏。面对不同的景物，往往会有不同的感受，就连同一组景物都会产生不同的即时感受。这幅作品表现的正是我当时的另一种心境。

前童老屋>>>走进前童，迎面的老房子给我很大的视觉冲击，所以采用了这样的构图。画法上采用了干枯的用笔以及色彩的反复叠压，表现出老屋历史的沧桑。

浙西风景>>>小笔触的运用，往往显出我对景物的爱恋。慢慢地琢磨，慢慢地描绘，与大自然一起呼吸，窃窃私语，精心描绘出在大树掩映下明亮的小屋。

阳光下的庭院>>>关于阳光的表现是有很多不同说法的，关键是对投影的处理，可繁、可简，可冷、可暖。一切都是对比的，都源自画家的不同态度，我认为没有约定俗成的东西，想怎样表现就怎样表现吧。

码头>>>这幅作品的色彩很怪，用笔繁琐，可能是我面对这一景色时心境的写照。码头往往是一个说不清的地方，出发、归来，不稳定性是它的特征，而这又是一个鱼货交易码头，更显出它的无序和杂乱，我认为我再现了这样一种感觉。