

中央美术学院城市设计学院教学丛书编委会

编委会主任：诸 迪

编委会成员（按姓氏笔画）

马 庆 王 中 王水泊 吕中元

苏高礼 余秉楠 张义波 郑蹈凯

温德斌

中央美术学院色彩写生教学·油画风景卷

升华自然

出 版 人：石志刚

责任编辑：鄂俊大

编辑策划：中央美术学院城市设计学院出版工作室

整体设计：悬 垦

电脑制作：北京天逸真彩图文制作有限公司

出 版：吉林美术出版社（长春市人民大街4646号）

www.jlmspress.com

发 行：吉林美术出版社图书经理部

印 刷：深圳美雅奇印务有限公司

版 次：2006年6月第1版 第1次印刷

开 本：787 mm × 1092 mm 1/12

印 张：13.5

印 数：1-3000册

书 号：ISBN 7-5386-1991-7/J·1671

定 价：58.00元

中央美术学院城市设计学院教学丛书

诸迪 主编

升华自然

中央美术学院色彩写生教学

张义波 著

 吉林美术出版社

【油画风景卷】

中央美术学院
城市设计学院教学丛书

诸迪 主编

升华自然

中央美术学院色彩写生教学

【油画风景卷】

张义波 著

ISBN 7-5386-1991-7

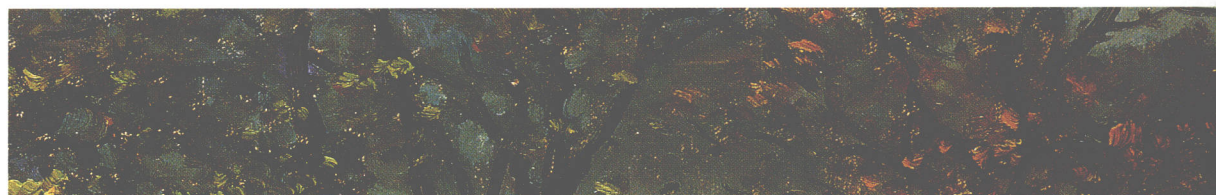
9 787538 619911 >

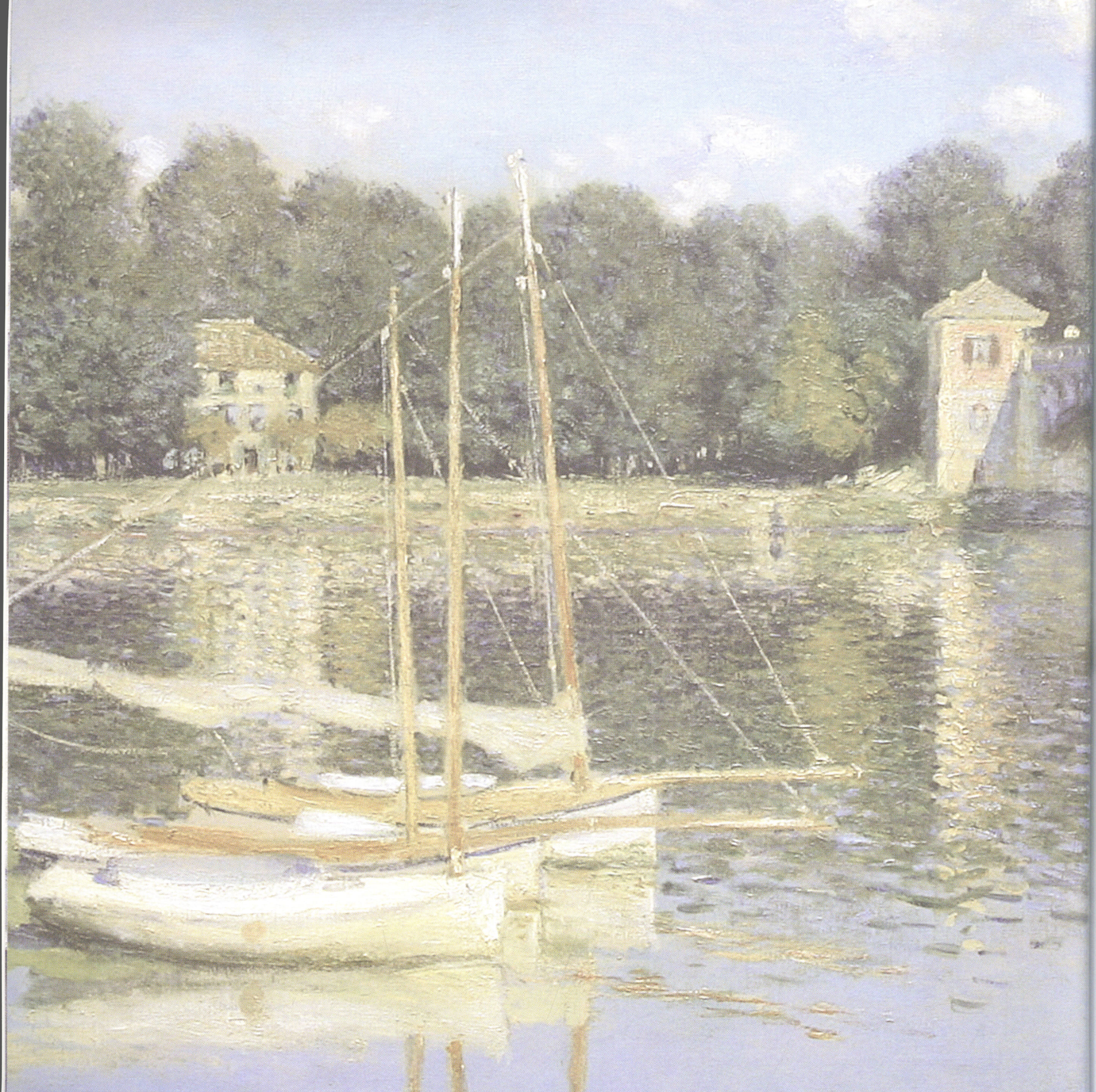
ISBN 7-5386-1991-7/J·1671 定价：58.00元

升华自然

中央美术学院色彩写生教学

【油画风景卷】

中央美术学院城市设计学院教学丛书

诸迪 主编

升华自然

中央美术学院色彩写生教学

【油画风景卷】

张义波 著

目录

序 009

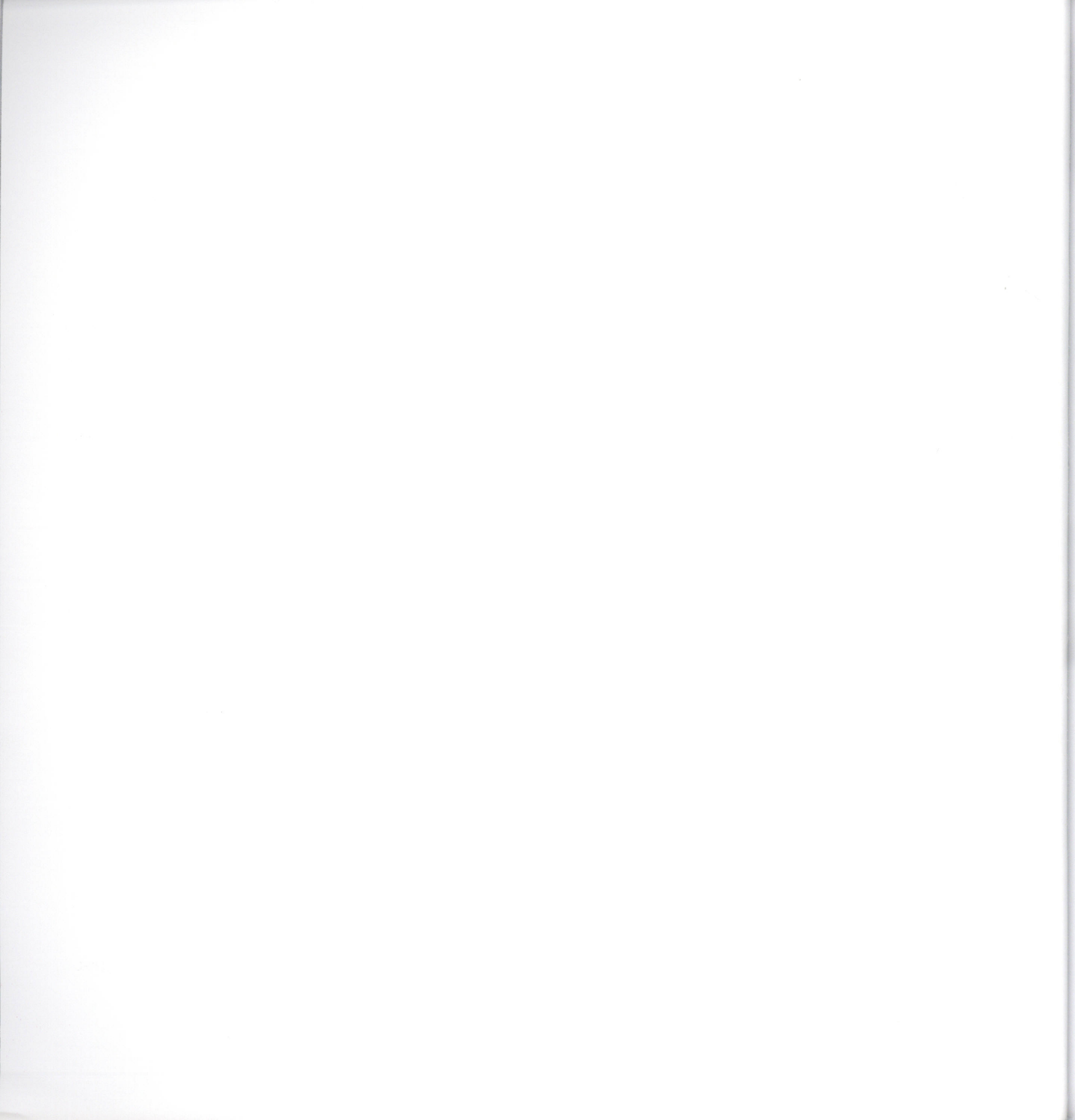
写生的报赏 010

谈色彩写生训练 012

风景写生心得 025

大师作品赏析 127

点评学生作品 147

序

油画的风景写生可以追溯到19世纪的法国巴比松画家，如柯罗、卢梭等人，他们把写生看作是风景画创作的素材。之后，印象派的兴起，风景画有了大的转变，画家走到室外，观察自然光线下的色彩，进一步研究色彩规律，写生和创作的联系更为紧密，风景写生由此成为了一种传统。

20世纪初开始的中国美术教育继承了这种传统，后来的美术院校的师生更是把写生作为学习的重要内容、创作不可缺少的环节，即使是在充满战火硝烟的40年代，老一辈油画家们如吴作人、董希文、常书鸿等人，仍然坚持在西北写生。这一方面是油画教学所不可缺少的环节，另一方面也与“师造化”的中国艺术传统紧密相关。然而，在一个艺术形式多样、注重观念和主观表现的时代，风景写生的意义何在？

张义波老师近年来一直倾心于艺术规律和油画语言的研究与创作，重视风景写生的教学，并创作了大量的风景写生作品。在他的作品中，我们看到了一位画家对于现实的态度和对生命意义的感悟，在人与自然的对白中，充满着人文的关怀。我们感到欣慰的是，在这个充满诱惑与躁动的时代还有一片宁静的天地，而这种宁静正是源自他内心的安详，而这正是我们这个时代最为需要的。他把实践过程中所感悟到的经验和体会，整理成册，对于那些热爱绘画艺术的年轻朋友是一本难得的教材。祝愿他以后取得更丰硕的成果！

中央美术学院教务处处长、
中央美术学院城市设计学院院长

写生的报赏

近日,吉林美术出版社将为张义波出版风景写生画集,并配有他关于外光写生色彩的体验文字。大家都知道张义波是一位人物画家。一直在造型和画面的深入与完整性上着力的他,悄然拓展自己,并从绘画的根基上做去,一批工整好看、讲究色调、注重色彩规律、体现诚实观察、追求准确表达的风景写生作品,令我看到了他在绘画色彩上多年的磨练与用心。

从1982年至今,我一直在教学岗位上没有间断,教过的学生难以记清,凡考入中央美院的学生都具备优秀的艺术素质与相当高的绘画能力。只是毕业多年以后,因各种原因,流失和停滞者甚多。能在绘画上不断的研习精进者屈指可数,张义波就是其中之一。他有主见,重理性,始终把自己的心态摆在一个学习的位置上,重视打基础,在不显山不露水的基本功上长时间地用心着力,能在今天这个躁动与纷杂潮流的诱惑面前,沉潜定力,必然对绘画有恒切的热爱,对自己的深入实践有长远的信念,画上的长进要求画者的全面素质与综合能力,如精神、情感、理性、识见、能力、勤奋等缺一不可,只有厚积才能薄发,张义波属于深悟此理之人。

写生是一个油画家应经常持守的本份,是锤炼画艺进展的必须。写生的最大魅力是将此时、此地、此心情凝结成画,停在你想要的那个点上,使之进入永恒。风景写生更是研习色彩、训练观察能力的最佳途径,面对丰富广阔瞬息万变的自然景象,要求画家在高度激动与敏感的同时,必须调动他的理性驾御能力,必须去选择、归纳、整体、概括地处理画面。否则,其结果必然成为杂乱无章的胡涂乱抹。大家都知道自然与生活是艺术的源泉,而写生的方式就是在源头上有效地获取艺术的维它命。尤其是风景写生,画家除了实际的触摸绘画规律与操练直接的表现力外,更能开阔心胸,升华自我。对艺术家内在的品质格局有大提升,对于激活艺术生命,改变苍白、概念、刻板等毛病有大效力,从艺术史和大师那里都能看到这一点。张义波在他近不惑之年,兴致勃勃地进入风景写生,绝非冲动之举,不单为挑战自我,训练外光色彩,拓展视野之目的,更是在情感体验与精神层面的提升上大有感悟,这对他今后艺术道路的内在价值有着实在的益处。我们知道画风景写生的客

观方式是艰苦的，基本上处于“靠天吃饭”的状态，但张义波却能在其中获得乐趣。本书中的这批风景画证明了他能深入画理，忘我体验，将平素的知识积累在户外的实战中加以充分地发挥，使自己的感觉与冲动进入妙理，使自己的经营与处理符合法度，使自己的主观和自我溶入那个无垠广阔的自然大境界中去学习、锤炼，这种精神是可贵的，在今天这个冷漠的时代更是值得提倡。

张义波不仅仅自己学习，更想着把自己的切身体验与进展写成文字，集结成书，呈于世人，为那些得不到像样指导与训练的学生做些实在的事情，以完成他作为一位教师的使命。从92年毕业以来，张义波除了自己创作外，一直担任教学工作，并参加适当的教学组织工作，虽用去一些时间，但是他在把握全局与理性的整体能力上得到了很多锻炼。从他的言谈与实践中，就可以晓得他在“教学相长”上有了实实在在的收益，在教别人的同时教会了自己，在学生的进展中获得了启发与鞭策，在学生的错误中警醒与校正了自己，在学生的需要中看到了自己的责任与价值。

总之，张义波在教学与写生中取得了可喜的成果，把成果集结成册，将对其他教师与学生有启发和帮助作用，同时更成为对张义波的自我鼓励，成为他今后艺术道路上的高起点。我期待他在创作与教学上做出更好的成绩。

中央美术学院教授、
博士生导师、著名油画家

谈色彩写生训练

色彩是一门学问，只有当你掌握了它的原理和规律，然后又能够结合个人的爱好及兴趣加以发挥，你笔下的色彩才是真正具有表现力的。表现色彩的能力，除了个人的天赋感觉之外，还要经后天的训练，所以大家不要因自己的天生色彩感觉不好而感到气馁。欧洲许多画家早期的作品也不是很好，但是经过训练以后成为色彩大师。最明显的一个例子就是凡高，凡高说过一句话：“当我懂了什么是调子，我才懂得了什么是颜色。”为什么印象派好多人最后能把色彩画得那么好看，并不是他们的感觉天生就好，而是经过训练以后才能达到的。

最初看到物体的印象应该最强烈，也是最打动你的，所以要把第一印象牢牢地铭记在脑袋里。即使客观对象发生了一点变化，也不要追着那种变化走，一定要始终围绕你的第一印象，按照最初的感觉来把握画面。不然，画的时候就变得被动了，不停地跟着对象变，画面就总是处在一种不稳定的状态。所以第一印象最关键。

张义波

1966年1月生于河北。1985年毕业于中央美术学院附中。

1989年毕业于中央美术学院一画室。

2000年毕业于中央美院油画系研究生同等学历。

2004年应邀赴欧洲进行艺术考察。

现为中央美院城市设计学院绘画系主任。

要想画好色彩，一个是统观对象，一个是比较。比较很重要。比较的方法很多，包括对色彩明度的比较、冷暖的比较、色彩鲜灰程度的比较、同类色的比较、互补色的比较等等。库尔贝作画的时候总是把一块黑布放在对象旁边，目的是什么呢？目的就是定调，定调在画面上很重要，否则我们很难画好。再有一个重要的因素就是层次，黑白灰构成了三个最基本的层次，如果画面层次多的话，传达给人们的感觉就会很美，很有旋律感。

对色彩的表达既涉及到准确把握色彩规律，又体现了个人的偏好和秉赋，当对某些色彩特别有感觉，特别有表现力的时候，那么在做画的时候，就可能会形成个人画面构成与画面魅力的一个重要特点。

写生色彩的变化规律

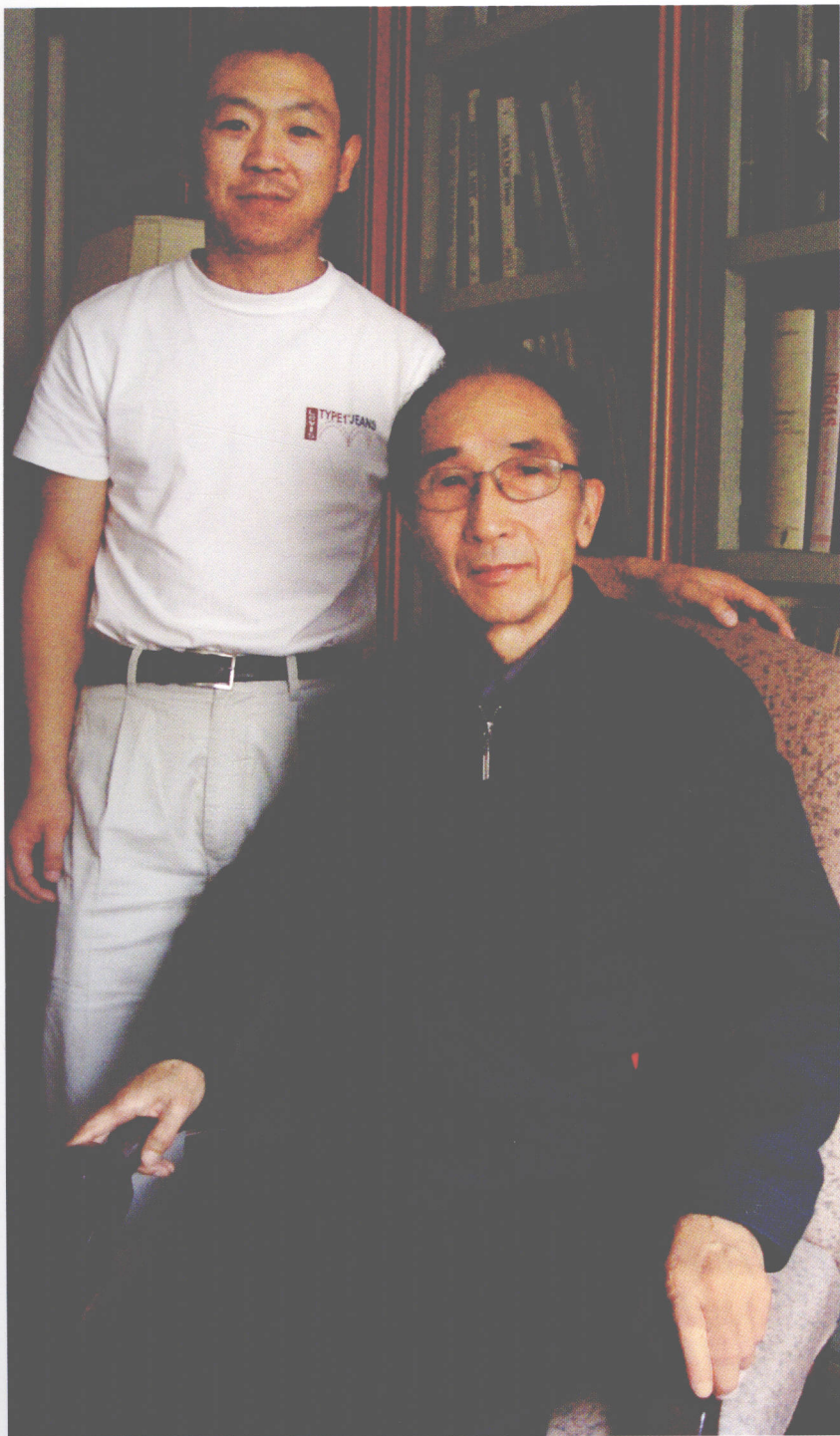
对写生色彩来说，主要研究的是条件色的问题。条件色有三个因素。一个是光源，一个是环境，还有一个就是人。

光源，决定了画面色彩的冷暖关系，无论是太阳光、灯光，还是自然光，只有在光的照射下我们才能看到景物。光源的冷暖决定了物体的受光面和背光面的冷暖关系。光源是冷的，那么受光面就是冷的，背光面就是暖的，反之则相反。所以色彩变化的基本规律就是色彩冷暖关系的变化规律。

环境，实际是对一个物体色彩的倾向具有决定的作用。比如说一个碗，放在一个蓝色的桌上，就会因为这样一种蓝色的环境而形成一种色彩关系。假如是把它放在一个红色的布上，那么这个碗受红色的影响，就会又发生一些变化。所以环境对色彩有决定性作用。

人，指的是绘画的主体，就是画画的人。因为每个人对色彩的感受是有区别的，不是完全一样，所以

与导师、中国美术家协会主席、原中央美术学院院长靳尚谊先生在一起。

画出来的作品就带有作画者鲜明的个人感受和特点。

这三个条件，必须是固定不变的，在固定的前提下才能够成立。

因为有冷暖的变化，所以色彩在受光面到背光面的变化就有一个基本规律。

大家都知道，一个物体受光之后形成高光、亮面、中间调子、交界线、暗面、反光、投影这几个部分。随着体面的变化、受光的不同，从高光到投影都会有冷暖的变化。比如自然光是天光，所以它的光是冷光，这样受光面是冷光，背光面就是暖光。如果光源是暖的，如灯光、阳光等，则物体受光面与背光面的冷暖关系正好相反。物体处在自然状态，会因为物体空间远近的变化，色彩也同时会发生变化。越近的色彩越鲜艳，越远的色彩就越灰暗，而且越近的越暖，越远的越冷。当然在画的时候，主要还是靠自己的感受。

观察方法和表现方法

有时候画不出一幅好画，不是因为手头儿的能力问题，而是观察方法存在问题。换言之，不是画不好，而是没看到。只要你看到了，就能表现出来。手头儿的能力只是一个熟练的过程，经过训练，你的手能很快熟练。要做到正确观察与准确表达，是需要经过严格的训练的。素描也是一样。

画色彩首先是要解决调子问题，就是在画之前对所画对象应该有一个整体的认识。要首先定一个调子，这个调子在色彩里是很重要的。调子有亮调

在玉龙雪山写生

子、暗调子、灰调子、冷调子、暖调子，再细分一些还有绿调子、红调子等。首先你要明确，你所画的对象是一个什么调子。就像你在唱歌的时候，你得知道所唱曲子是什么调，C调还是D调，这样你才容易把握，所以调子是很重要的。如果所画的色彩不在调子里的话，那每张画的色彩肯定是杂乱无章的。

观察对象的时候要把所有的地方都看到。把注意力集中，而眼睛要能感受到所有的地方。这样，你就会对整个画面有一个整体的认识了。

再一个就是比较，在整体观察对象和表现对象的时候，比较是最重要的。比较了，才说明你不是局部地看物体。一般来说，大家习惯跟相临的比较。比如在画人的时候，你画眼睛的时候就会跟鼻子、嘴、眉毛等一些相临的物象来比较。比较可能每个人都会，但是画画的人，经过训练就能掌握一种跟相远的物体进行比较的能力，不光是跟相邻的比，与相远的物体也能做个比较，这样比较出来的东西才会全面，画出来的画面才能整体。

另外，构图由几个因素组成，比如画风景画就是要确立天、地、物三者之间的关系和近、中、远景的关系。做为风景画，选择构图的时候，这几个因素都要在画面里体现出来。主次关系，主要的物体就要相

在巴黎

对完整,这样画面看起来才是一个完整的画面。反之,则画面看起来就会显得支离破碎,也不知道你想要表现什么。

黑白灰的问题,我们所描绘的对象都是在一定光线照射下的,总是有亮有暗,所以一定要明确黑白灰三者之间的关系。在黑白灰的因素里面还有一个就是色彩的鲜灰程度,这是跟黑白灰结合在一起的,因为每块颜色都是由色相、色度、色性构成的。色相指的就是固有色,指颜色是绿的、红的、还是黄的。色度就是指饱和程度,是纯的,还是灰的。色性就是冷暖关系,是暖颜色,还是冷颜色。所以在画的时候,在黑白灰关系色彩的鲜灰程度这个问题上,同时要考虑它的色性、色相、色度,这是准确把握这块颜色的关键。

归纳,比如画风景画时一定要学会归纳。归纳也是整体把握对象的一个方法,因为自然对象是比较繁杂的,自然环境也是比较繁杂的,那么在表现这个比较繁杂的对象时,一定要把它简化。简化除了自然景物里的取舍之外,还要把繁多的对象的颜色归纳出几个层次来。学过一些色彩构成的人容易理解这个问题,就像素描里的黑白灰,先在画面里要有黑白灰,然后在黑白灰里面再分别找黑白灰。亮面里找个黑白灰,灰里面也找个黑白灰,依次类推,就是每个层次再细分出三个小层次,画面就丰富了。层次不断丰富,画面也就不断丰富。这就是归纳,是整体观察对象和整体表现对象的重要手段。

表现对象,我觉得主要是下面的一些问题:主次、虚实、强弱,这三个问题是在表现对象的时候很重要的问题。

主次关系,就是在表现上,要对主要的东西和次要的东西有一个区别。

虚实关系,与主次关系应该是相关的。主要的物体要处理得实一些,次要的物体画得虚一些。

强弱关系与主次关系也是相关的,主要的物体要画得强一些,次要的画得弱一些。