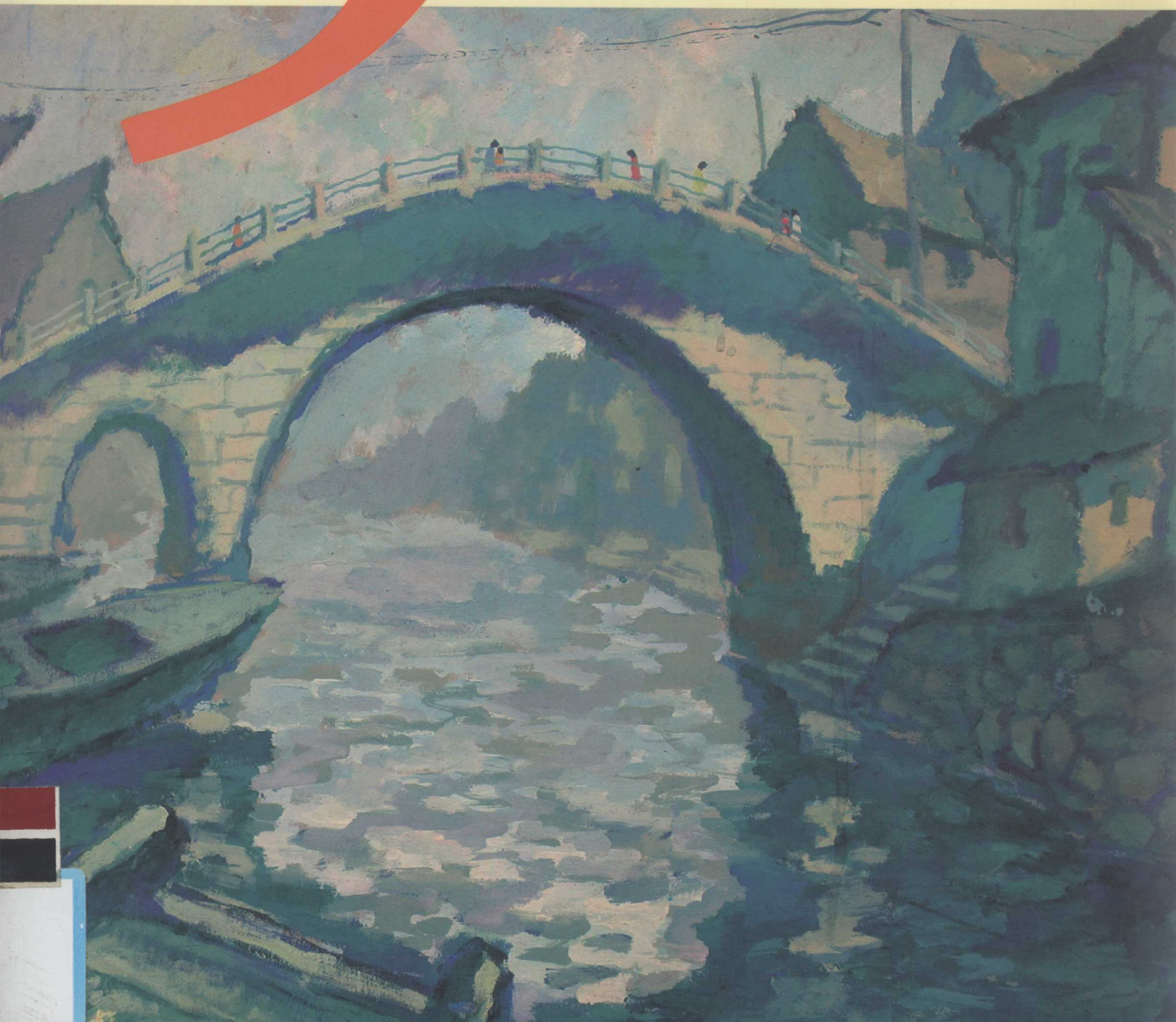

实战技巧丛书

3 小时 色彩风景 写生与默写

◎王凡 编著
◎黑龙江美术出版社

3 小时实战技巧丛书

色彩风景

写生与默写

王凡 / 编著

黑龙江美术出版社

王凡, 1987年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)工艺系装潢专业, 现为杭州商学院副教授、基础教研室主任。著有《色彩静物》、《色彩风景》等多部专著。多幅作品入选全国美展并被收藏。

丛书主编	吴 昕 理 想 燕 南
丛书策划	理想文化工作室 徐晓丽
编 著	王 凡
图版作者	王 凡 张建春 许乐乐 陈小南 叶振化 付小辉 李 战 龚 柯 王 毅 程 仪 郑 妙等
装帧设计	理想文化工作室
责任编辑	赵立明 徐晓丽

色彩风景写生与默写

黑龙江美术出版社出版·发行

全国各地新华书店经销

哈尔滨市工大节能印刷厂印刷

2003年1月第1版·第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 4

印数: 1-10,000

ISBN 7-5318-1092-1/J·1093

定价: 18.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景写生与默写 / 王凡编著. — 哈尔滨:

黑龙江美术出版社, 2003.1

(3小时实战技巧)

ISBN 7-5318-1092-1

I.色… II.王… III.风景画-色彩-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(2002)第103570号

目 录

- 写给考生的话 / 3
- 色彩风景写生的基本画法 / 4
- 水粉风景中常见的构图组合与不同景物的画法 / 6
- 3小时实战——风景默写 / 11
- 不同景物的风景默写范例 / 14
- 同一景物不同的色调 / 27
- 同一景物不同的构图 / 28
- 不同景物不同的构图 / 30
- 表现形式 / 32
- 模拟试卷点评 / 34
- 示范作品 / 37
- 招生资讯 / 62

■ 写给考生的话

色彩风景默写已在近几年的国内艺术类色彩考试中被运用,考生在准备了大量静物主题的训练后,还应应对色彩风景做充分的准备,以防突然在考试中遇到色彩风景默写而手足无措。色彩风景试卷一般由专业教师根据考题要求,命题以文字形式和线描图例加文字说明这两种形式出现。色彩风景默写在历年国内艺术院校很多专业考试中出现,考生往往因考前准备不全面,只准备了静物而忽略了风景,导致良好的静物基础在风景默写考试中不能很好的发挥而失去许多机会。色彩风景的训练和准备对于每个考生来说都有它的重要性。色彩风景默写首先是要掌握色彩风景写生的基本原理和技法,然后经过一段时间的训练,增强记忆力,“熟能生巧”地掌握色彩风景默写的基本规律。在心理上、技法上得到充分的自信,在考试中自然会立于不败之地。

色彩风景的训练应从平常大量积累开始,“曲不离口,拳不离手”,每个考生在日常速写过程中不仅要画人物、动态,还需要画场景以及风景。只有多画各种素材,才能在自己的脑海中留下大量记忆,配合平常色彩风景的写生与默写,逐渐掌握色彩风景的作画步骤与技巧。一张优秀的色彩风景必定是取景、透视、构图、色调、笔法等要素的完美结合,在考试中考生对每一个要素都不能忽视。另外,画面表现的内容也可以丰富多采,如大自然的变化:从南方到北方、从农村到城市、从春夏秋冬到清晨夜晚、从阳光灿烂到大雪纷飞,都有其不同的感人之处。在一般风景色彩中主要描绘的对象有天空、树林、水平面与倒影、山与石头、道路、建筑、河流等。

王凡 作

色彩风景写生的基本画法

●取景:

自然界纷繁复杂,并非什么景都可入画。取景是一幅优秀作品诞生的基础,取景时应掌握以下几点:(1).画面是否有主题,主题特色是否真正吸引人。(2).画面层次是否清晰、空间关系是否一目了然,远、中、近的关系是否清晰。(3)景物在光源下是否很明确。(4)在阴天或室内光下,景物的固有色调是否优美。(5)自然景观和人文景观是否自然融合。取景对于确定作画的表现技法有着密切的关系。

●透视:

风景透视有它的特殊性。一般的风景画构图中透视由视平线决定。视距的深度决定了画面的深度和距离。风景画透视一般分仰视、平视、俯视。仰视构图透视最为常见,建筑物在仰视透视时需注意因瓦面面积较小,景物外形上小下大,有助于仰视效果的表现;俯视构图一般较少,要注意上扩下收;平视构图较适合表现沉着稳定、有深度的构图。透视形成的色彩关系要遵循近暖远冷、近鲜远灰、近强远弱的原则。

●构图:

构图是取景后对对象的创造。因景物琐碎无序,所以在构图过程中要注重概括与取舍。风景写生决非简单描摹自然,需调动作画者最大的主观能动性,使景物更集中、更典型、更具美感,使画面更具艺术的真实和审美的愉悦。风景构图要掌握以下几点:(1)要有一个表现中心,运用视觉诱导形成表现重点。(2)根据所表现的题材,确定构图是横构图还是竖构图。(3).注意空间关系的构图变化,考虑是以近景为主题,还是以中景为主题。(4)注意疏密节奏,黑、白、灰的分布与对比,景物和色彩的呼应及画面的均衡等。

●色调:

色调在水粉风景中有它的特殊性。色调的处理,除了受景物本身色彩的影响外,更重要的是发挥作者主观意识及概括、综合的能力。色调受到季节、时间、环境、地区的影响,也受到每天从早到晚的时间和天气的影响。色调的处理应根据当时所处的环境与心境结合而成。水粉风景的色调大至可分:(1)褐色调。一般表现以木结构为主的老房子、老建筑、水乡等。(2)绿色调。一般表现春夏为主题的自然风光。(3)黄色调。一般表现以泥土为主的土屋、土路。(4)橙色调。一般表现秋天的树林及远山等。(5)灰色调。一般表现雨雪天及阴天的景物。(6)对比色调。是指红绿、红蓝、黄紫等主观性较强的色调。色调的处理也可以由作者根据景物自行归纳,把景物的颜色主观化、理想化。

●笔法:

笔法在水粉画中运用广泛,大致可分摆笔、扫笔、皴笔、点笔、刷笔等。各种笔法的运用应根据对象来表现,但在表现对象时,切忌在画面中用笔太乱,互不协调。水粉画的笔法中还有湿接、干接、压接和覆盖法等。湿接法是趁前一块颜色还未干时接上第二、第三块颜色,或是在两块相邻的颜色尚未干时,用干净的笔蘸上清水轻轻在两块色中间一刷,利用水的溶化使两块颜色衔接在一起,湿接法适合起稿时铺大色块,主要表现的对象是衬布、空间及一些物体。干接法是在前一块颜色已干后再接上其它颜色,干接法和湿接法结合起来,可以达到厚薄相间的生动效果。干接法可以产生清晰明确的笔触,对物体的表现较为结实有力。压接法有意把一块颜色画得面积大些,然后将第二块颜色压在第一块颜色上,前后两块颜色重叠,有意留出第一块颜色和边线,这种衔接方法在油画中常常使用。覆盖法即在先画的色层上再画上一层或数层颜色,也就是颜色的重叠。覆盖法会产生丰富的色彩,且有厚薄、虚实变化的美感,也有利于形象的塑造和画面的调整和修改。

吴素娜 作

■ 水粉风景中常见的构图组合与不同景物的画法

水粉风景中常见的构图组合有很多种,一般有以房子为主体的;有以树木为主体的;有以山和远景为主体;有山水及自然景观形成的自然风光;有室内近景为主体的小景。各种组合都分不开表现对象,风景中常表现的有天空、树木、水面与倒影、山与石头、道路、建筑等。

以房子为主体:建筑物是各种绘画表现的主题之一,它样式变化丰富,运用广泛。通常风景画中常见的有砖木结构的明、清建筑;有木结构的水乡建筑;有竹木结构的山区建筑及少数民族建筑;还有石材结构的欧式建筑等。在建筑的细节上分又有各种材质的门、窗、屋顶与檐口、廊柱、墙面及地面等。在刻画这些局部时,要时常运用“强调”与“减弱”的对比手法。对复杂的形态和结构,要适当地概括,同时要兼顾某些细部的特征,形成“虚实相间”的形象,做到主要部分画实,次要部分画虚;近画实,远画虚;实画干,虚画湿,加强光影对比关系,利用光影的虚实增强建筑物的空间层次表现力。在刻画建筑物时,还要注意建筑特点,细致了解房屋的结构与透视,很好地表现各种不同材料的质感,配以不同的环境,做到主体突出,生动和谐。

王凡 作

许乐乐 作

以树木为主体：以树木为主体的风景，可以是一片森林，一棵大树或有树木为前景组成的风景。写生中常见的树木有樟树、槐树、水杉、梧桐、枫树、桃树、松柏、杨树等。树木的结构由树干、树枝、树冠三部分组成。在画树木时要理解三者之间的关系，体现出树的体积感和层次感。刻画以树木为主体的风景时，要准确地表现出树枝结构，注意树枝的动态及趋势。小树枝可稍加省略，几棵树的组合要注意整体动态、前后虚实及主体刻画。树叶的处理要有体积和空间感，不可画的太碎、太平或太对称，树叶的密度和前、后、左、右、上、下应全方位考虑。穿插一些小树枝在树叶中会增加空间感。树根和主干的刻画要严谨合理，可用较厚的颜色强化其质感，用笔果断有力，也是树木刻画的主要细节。对树的暗面和投影要表达准确，在树叶树冠中留的天空要注意面积大小，做到密不透风，疏可走马。

山和远景：以山和远景为主体的风景写生，一般场面较大，画面的空间感较强，近景刻画较弱，强调画面的气势。一般用山和大海、群山和密林、群山和草原、山体和土坡等结合形式。以山和远景为主的作品，其构图根据所处具体环境的不同而各有所异。从构图上分析，以横构图、竖构图、正方形构图为主。构图内视平线的确定可高可低，有满幅山体不出现天空的构图，也有大面积天空，下方只占很少山体的构图。从色彩上分析，山和远景的色彩可以用灰色调、蓝色调、绿色调、紫色调、黄色调、红色调及对比色调来表现。而各种不同的色调是由于对象的地理位置、季节、气候、时间的不同所形成的。从表现技法来分析，在画以山为主体的远景中，不可过分表现细节，以整体明快的手法为好。一般用厚薄结合法、刮刀画法、干擦法和小笔触画法等相结合来表现。厚薄结合法画面生动自然，较有山体的水气朦胧的真实感。刮刀和厚薄色结合有较强的表现力，有较强的厚重感。干擦法能较准确地表现山体变化丰富的色彩，随意快捷的用笔能体现作者对色彩的分析能力和表现力。

王凡 作

张晓兰 作

自然风光：自然风光为主的风景表现一般较为广泛，有建筑树林和
水流结合的、有远山组合的、有亭台楼阁与植物结合的，有水乡、农家题
材，有海岛、少数民族及黄土高坡等多种题材。表现自然风光为主的作品，
要注意表现该地区的人文景观特点。抓住典型的有特色的景物，还要注重
表现春、夏、秋、冬、阴、雨、雪、晴等时间环境的变化。当旭日东升，
阳光洒满大地时，它给我们带来热情和温馨；当日落晚霞一片火红时，它
又有“残阳如照”的感人意境。春天的绿色中，充满着希望与活力；夏天
的葱郁中，大地生意盎然。大自然婀娜多姿的形态和色彩以及不同的面貌
展示着它特有的魅力。画好自然风光，一是靠综合素养，二是较纯熟的表
现方式。就表现而言，它具体地体现在构图、造型、色彩、技法、想法等
多种因素中。结合这些因素，再加上情真意切的感觉，就能使画面表现出
较高的艺术境界。

室内近景:室内近景的风景写生一般距离较近,表现题材都以有明显特征的景物为主,如厨房、亭院、茶馆、寝室、画室等。室内景物的构图有平行透视的对称构图和成角透视的均衡构图。从色彩上来看,因景物距离较近,色彩的冷暖和明暗关系明确。微妙的颜色变化容易区分,光源的表现较简单,景物的质感表现较具体。从表现技法上来讲,因景物以室内为主,故都笼罩在深色背景中。一般以做底法或用深底色纸来表现,既快捷又虚实相间,且有厚重而颇具质感的效果。表现室内近景要注重常见的砖、墙、木、石等特点,还需要添加较有生活气息的衬物,如凳子、椅子、篮子、青苔、墙根、墙头草、晾晒的衣服等室内常见的物品,以丰富画面空间。室内近景的表现因距离较近,一般景物都能看得很具体,所以在刻画时要注意虚实关系,不可所有物体都画得很实,要强化视觉中心的表现,使人如同身临其境,获得令人陶醉的享受。

张立娟 作

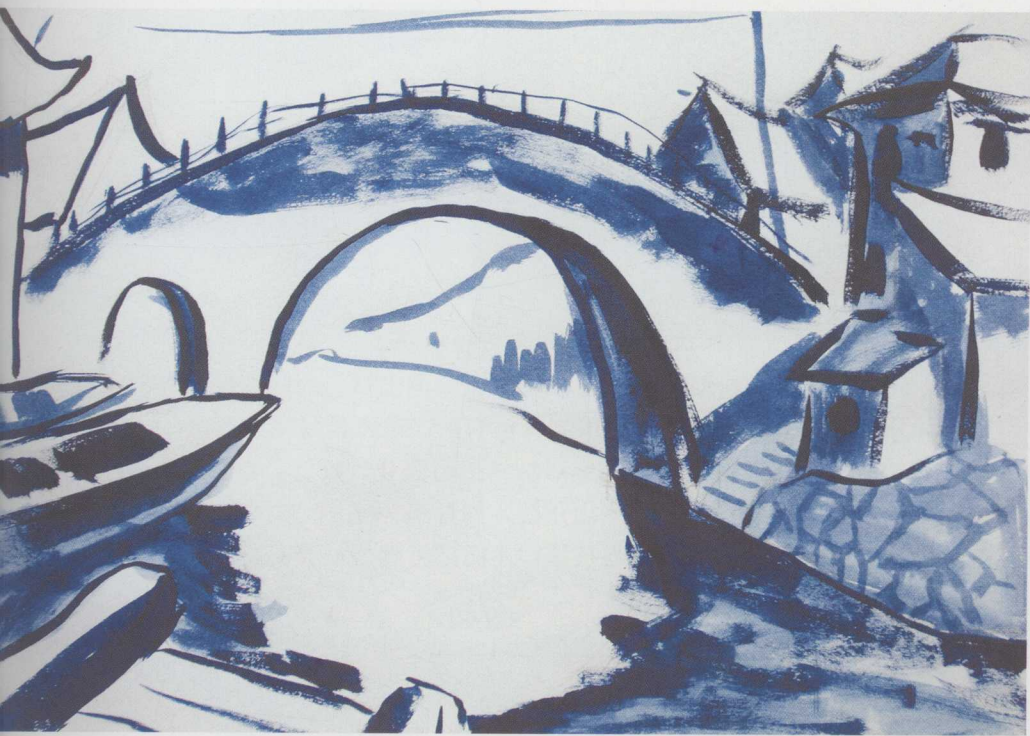
3 小时实战——风景默写

色彩风景默写考试是在色彩风景写生基础上延生的，难度较大，一般现在的高考试卷中常用文字说明和线描图例加文字说明这两种形式，考试时间为3小时。

默写风景考试的3小时一般较为科学的时间安排是：看清考题起稿铺色30分钟，具体表现刻画2小时，画面检查调整30分钟

●构图铺色阶段

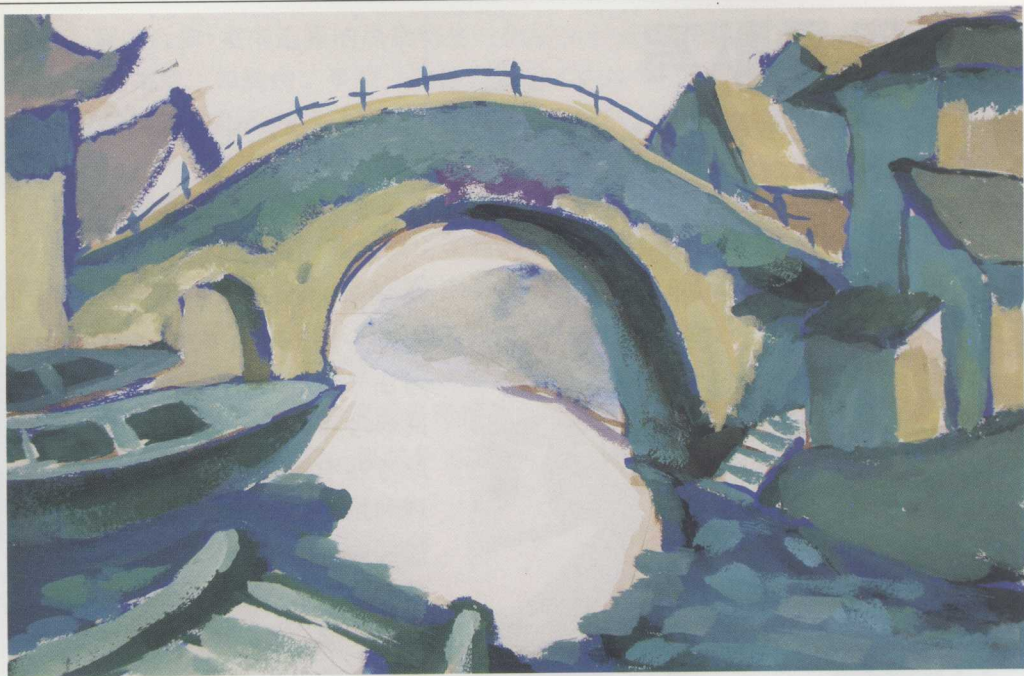
一般色彩风景考试的座位按准考证号对号入座，考生首先要仔细阅读考卷内容，分析考卷后充分理解考卷中的景物、构图、色调，合理利用好3小时时间分配。在起稿过程中，有小构图的试卷一般起稿前首先在脑子里对构图中景物进行合理安排。可先画几幅构图稿（一般除考卷外还会有草稿纸），从中选出一幅既符合文字要求，构图又好看的一幅放大起稿。起稿一般根据画面各景物的基本色彩进行大面积的铺画，铺大体色的颜色可用较大的笔结合薄画法铺画，铺画过程中要抓住重点景物从最深处画起，这个时间段一般在30分钟内完成。

①

②

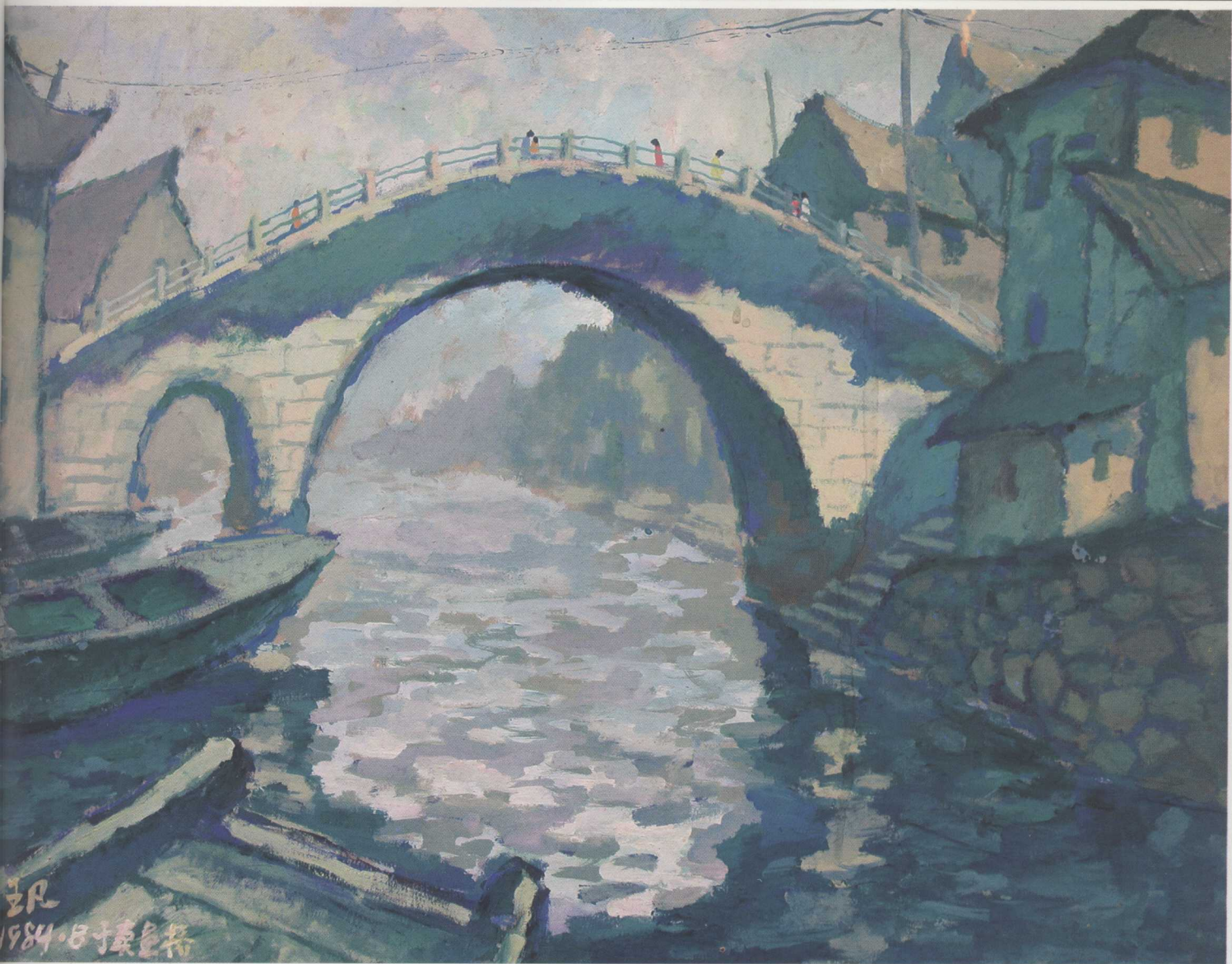

③

刻画塑造阶段：刻画塑造阶段一般在2小时左右，深入刻画塑造画面尽可能地保留出铺色时较好的部位，用色可厚些，用笔要肯定，对景物的前景和重点部分表现要准确生动，做到用笔有色有形。对风景默写中景物的光源分析作到合理明确，这样有助于画面冷暖及空间的表现。在风景默写中还应应对物体进行强化、减弱、增添、虚化等艺术处理、使画面更具吸引力。在表现手法上要针对不同景物选择不同表现手法，如建筑为主的、山体为主的、树木为主的、水面和景物相配的等等。各种不同景物都有不同的表现特点与技法，才能把考题表现得充分且有特点，取得较好的画面。

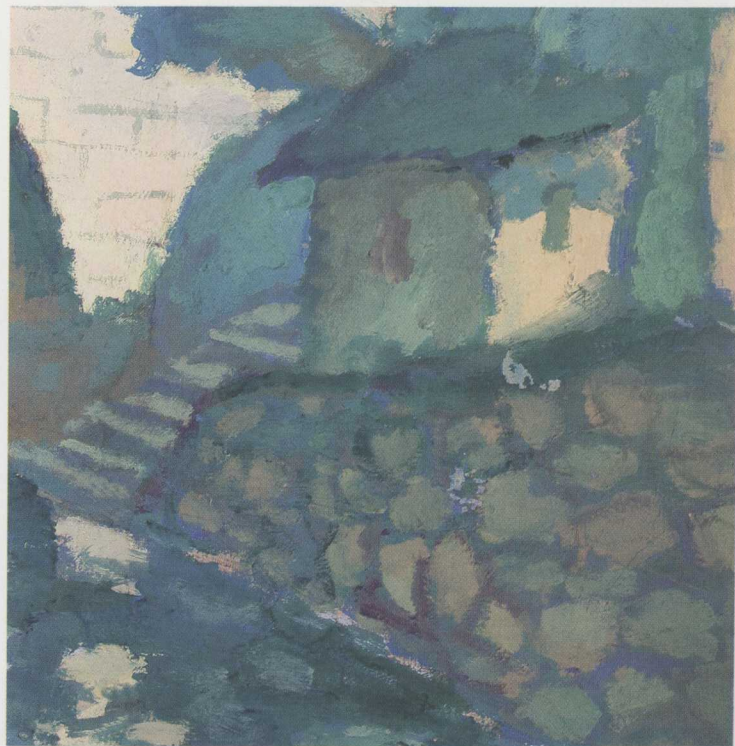

④

王凡 作

调整阶段:调整阶段一般为30分钟。调整是将画面色调、虚实、冷暖、明暗、主次、空间等关系最后明确的阶段,也是真正检验一个考生综合能力的关键。一般考生往往画到基本完成就不去再深入调整,而一个优秀的考生往往将最后的调整视为拿高分的重要因素。调整阶段应注意的问题是画面色调是否明确,与考题要求的是否一致,画面所表现的空间虚实关系是否基本准确,冷暖关系的表现在画面中是否得到了充分的体现。一般明确的冷暖色彩容易区分,微妙的冷暖关系、明暗关系则要多相互比较,找出画面中最深的、最亮的、最冷的、最暖的地方及中间色的微妙变化,做到画面层次明确。其次,画面的调整还须注意画面技法的统一和协调,整体中要保留出画得精彩的部位,切忌到处平均更改。

不同景物的风景默写范例

题目:秋

形式:风景默写

内容:以秋天中的天空、树木、路组合一幅作品。

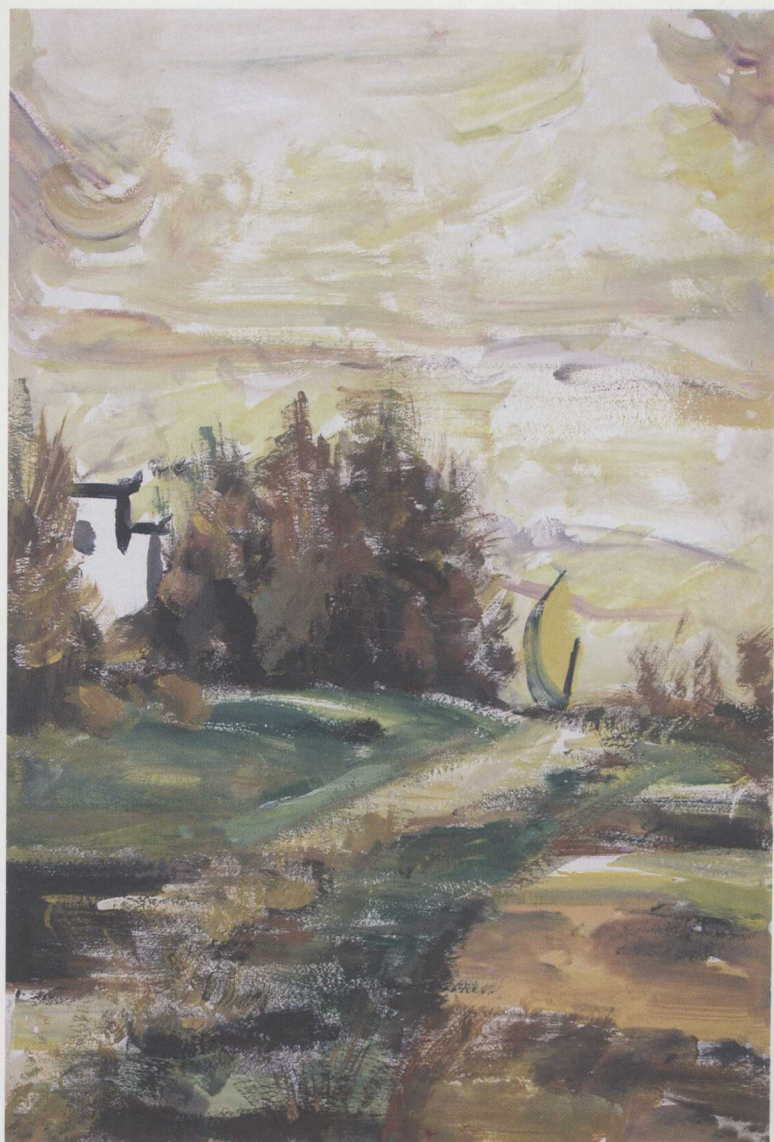

①选用直构图,远近树林中的房屋一角表现了村庄的一个局部,前景的道路和篱笆表现了农村的常景。

②铺色阶段用较厚的颜色,用大笔明快地画出景物的基本色彩。

③用枯笔的方法表现出秋天苍茫的感觉，天空的补画加强了画面的氛围。

④深入阶段。前景的处理更好地衬托出与主体物的距离，色彩的表现逐渐会丰富起来。

徐俊 作