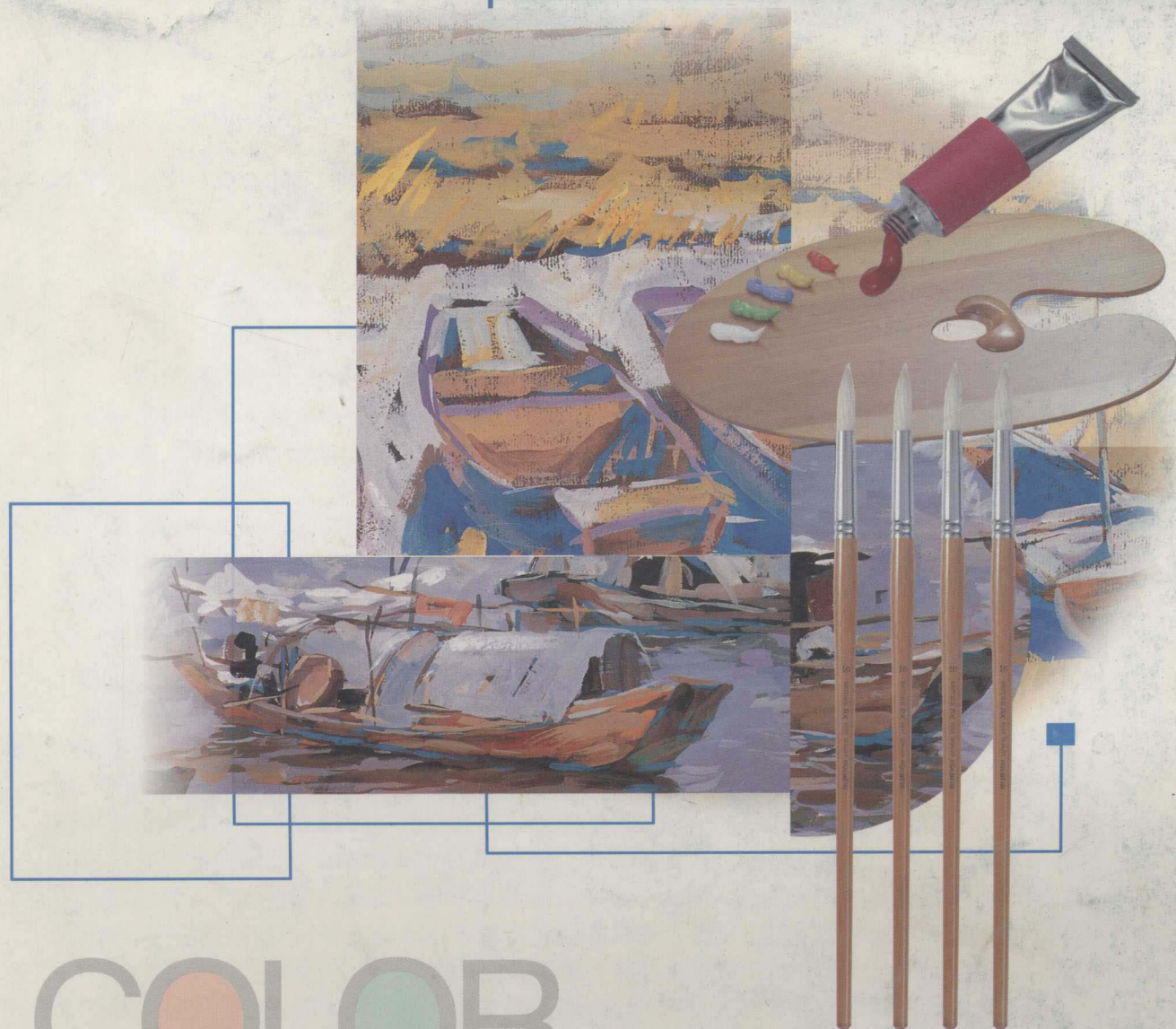

江 西 美 术 出 版 社

COLOR
COLOR
COLOR
色彩风景
基础训练

栾 布 编著

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景基础训练/栾布编著,一南昌:江西美术出版社,
1999.1(1999.6重印)

ISBN 7-80580-543-1

I.色… II.栾… III.风景画-技法(美术) IV.J211.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 24408 号

范画作者

栾布	陈松茂
杜玉华	张鉴瑞
郜海金	尹洪
刘建平	曹治

色彩风景基础训练

栾布 编著

江西美术出版社出版

(南昌市新魏路 17 号)

新华书店发行 深圳(宝安)新兴印刷厂印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 3

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 6 月第 2 次印刷

印数 4 001-7 000

ISBN7-80580-543-1/J·506 定价: 20.00 元

色彩风景训练琐谈

色彩风景的训练,能够培养人们对自然风光美的观察力、感受力、表现力。我们从学习掌握色彩的基本知识出发,通过训练掌握色彩的基本表现方法和技能,掌握组织画面、表达情感、提高色彩修养、培养高层次的审美观,从而掌握色彩绘画在考学、作品创作、实用美术方面的能力。

学习色彩风景绘画方法,要运用由浅入深,循序渐进的系统性教学方法,处理好主观与客观、写生与创造等关系,充分认识色彩风景绘画的规律性,这是色彩训练的必由之路。从物体的光源色、环境色、固有色、感情色等方面去认识色彩观察方法和表现方法的规律;从色相、色素、色性、纯度等方面去把握色彩的表达语言,这是我们在色彩风景训练中值得研究掌握的课题。

取景是学习风景画者较难掌握的一个方面。取景是由人的审美观和修养所决定的,审美水平愈高,对所摄取的景物从形式到内容、意境到思想、情绪到趣味等方面的要求亦愈高。有的人在风景点转上一天而无景可取,然而19世纪法国印象派画家莫奈在稻草堆旁可画出20余幅不同的画。我们要将对自然景物的感受,作为取景的重要依据,以此来指导我们去将景物换成画面:如物体形状上的感受;季节气候上的感受;时间、空间上的感受等等,都会对人产生平静、稳定、雄浑、壮阔、幽雅、古朴、秀丽、精巧、浓艳等等不同心理感觉。所以,加强自身在美和绘画语言方面的修养,是培养人们取景能力的重要环节。

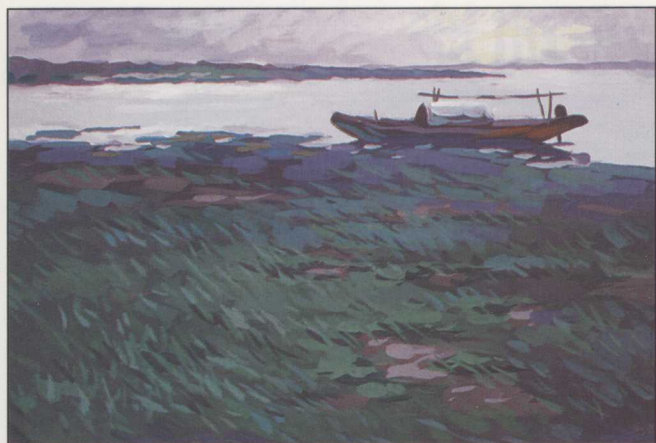
构图作为研究画面的自然形态组合的机制,将自然景物作美的提炼,形成美的画面,其要求一是要考虑构图是否表达了对对象的基本内容;二是中心主题是否吸引观者;三是画面的均衡、稳定、和谐、运动感与节奏感;四是整体画面是否在变化、统一之中体现美。根据以上要求,构图在具体操作上应注意空间透视、视觉角度、疏密关系、黑白节奏、色彩呼应等绘画构成的规律性问题。

色彩风景训练,同学们要按一般的规律来进行。绘画步骤应从构图、抓形、分明暗面着手,从大的色调和暗部的色彩控制开始,在明暗的色彩变化、冷暖的色彩对比、画面的色彩布局上考虑铺大体色。然后在变化、统一的审美原则下,作色调的调整、物体的刻画、画面艺术性的处理。色彩风景训练,强调色彩表达的生动性,所以要求在练习中注重小色调、小气氛的练习与深入刻画性的练习相结合的方法。色调、气氛的练习要注意对比调、同一调、协调调的不同表现;要考虑时间(早、中、晚),季节(春、夏、秋、冬),气候(阴晴、雨雪),主色调(某主体色彩影响全面),情绪化(情绪影响、个人爱好、主题要求)等决定的色彩气氛调子因素,从而准确、恰当地表现画面的色彩关系。

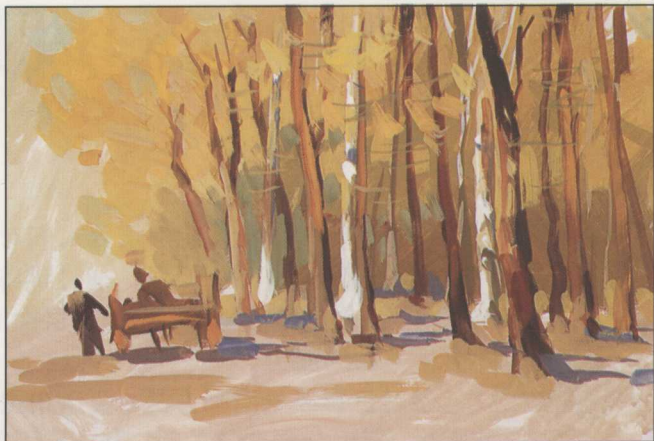
艺术,源于生活而高于生活。将无序、平淡、琐碎的自然景物作概括、提炼、夸张、艺术性的表现,最终来表达思想,展示美是我们学习色彩风景绘画的目的所在。

栾 布
一九九八年八月

选景与构图

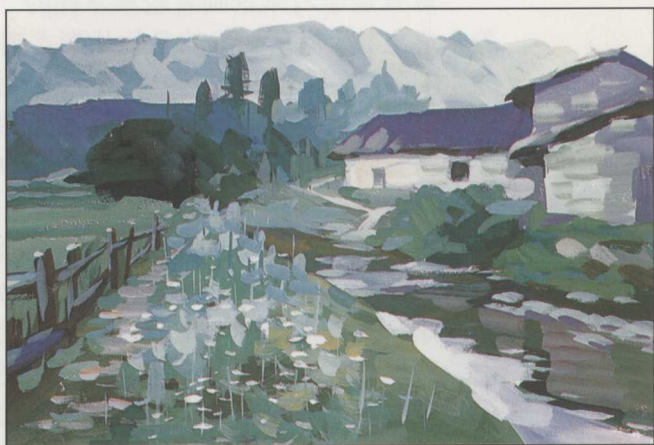
由小船河滩形成的条条横线，作为水平构图的基线，具有平稳、宁静感。

挺拔的树木在表现时用垂直线构图，体现向上、耸立的意味。

表现房屋的稳定、庄重，采用方形构图手法是恰当的。

景物向远方透视的线是倾斜的，以这种倾斜为构图的骨架，构图有纵深、聚焦感。

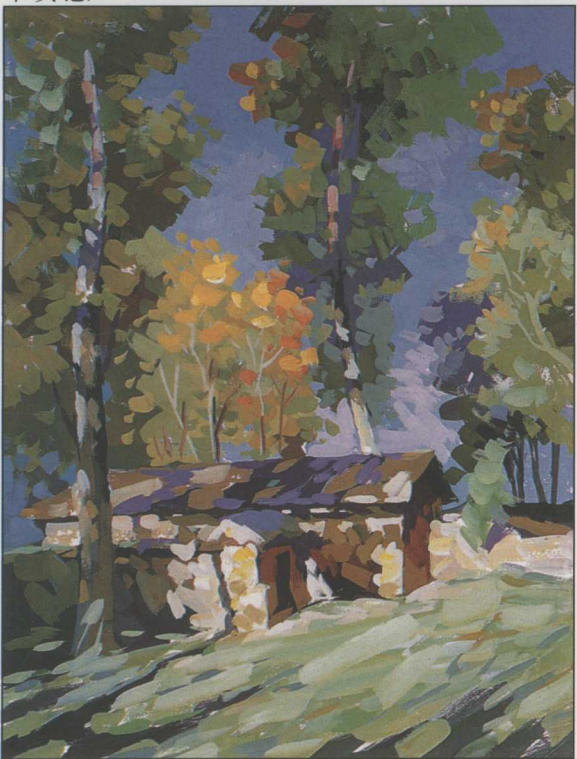
乡间小路的S形，在构图趣味上有蜿蜒、优美感。

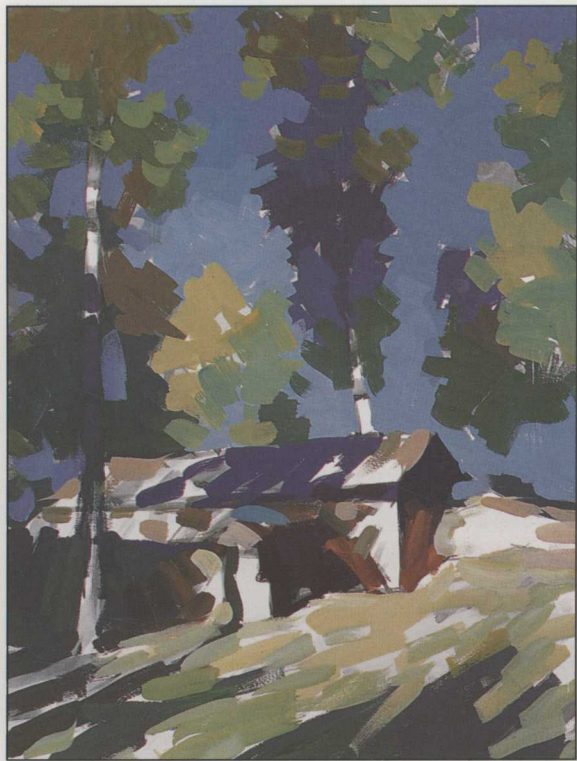
三角形物体作三角形的构图处理，将构图形式感带入稳重、向上、升腾之中。

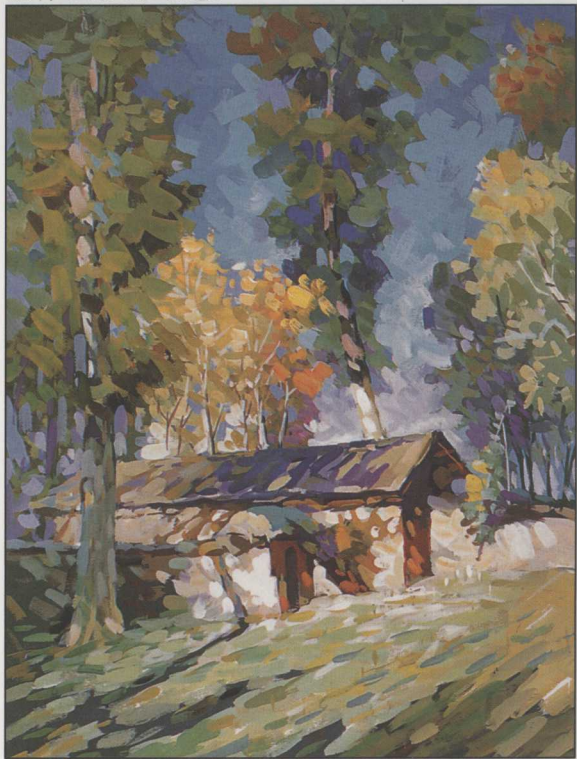
在考虑好构图的基础上，用简单的线勾出景物的基本轮廓；再用单色较轻地铺出物体的素描效果，注重明暗在画面中的分布与节奏感。

铺大体色，应从色彩的明暗对比、冷暖对比、色彩呼应、协调关系等角度出发，力求做到色调准确，关系整体。

从画面各物体的暗部开始画起。因为各暗部的色彩有同一倾向性，易掌握；再铺出天空的大面积色彩，大面积的色彩捕捉，有利于整体色彩的塑造。

各色彩关系正确，再作深入的刻画塑造，以把握画面整体而不单调，丰富而不繁杂为原则。艺术地运用概括、夸张等手法，达到美的效果。

色调与气氛

学习风景画应十分注意色彩的调子与气氛的捕捉。绿色的画面主色调，在形式上是悦目的，在立意表述上，也将蓬勃生机充分地展示。

画面色调与气氛最能体现景物的生动。夏日有些潮湿的阳光，斜穿过树丛，将艳阳和浓荫分割，更加强了画面的空间效果。

秋天池塘一隅，水和草的色彩将秋色尽情显示。冷和暖的色彩对比又进一步将两种景物互相反衬出来。

白色的雪在绘画表现上，由于光源和环境的关系也可画出丰富的色彩来。

早晨的雾气与朝晖，将色调同一在似冷似暖的紫红调中，将大地笼罩上一层神秘的色彩。同一调效果要求大色彩关系同一、小色彩关系变化。

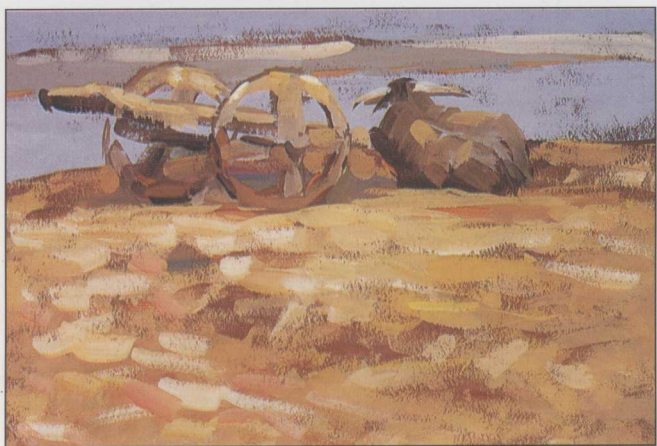
午间的阳光透过树林，直泻大地，光线和物体呈直角，顶光的色彩效果很重要。

暮色中的景致，明暗的反差加大，在很亮的天空下，远处的地平线显得更加沉重。这种强烈的对比，使画面的意境显现出来。

协调调主要是加强色彩的和谐度去获得色彩的美感效果。此画在处理上将各色彩倾向削弱，统一在和谐的灰色调中而获得理想的色彩效果。

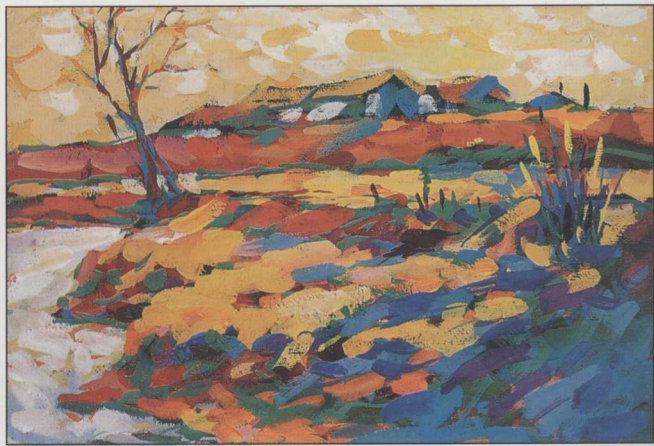
所摄取景物的大面积色彩捕捉，决定了整幅画的主色调。此画中大地的土色表现，决定了画面的黄暖调。

对比调在表现景物各种关系转换时，加强色相、色性等色彩语言的对比，将主体明确地突出展示。

逆光气氛，能够充分地表达出光与色的变化关系，也易于处理主体与环境的关系。小船在光色明亮的背景前显得轻巧，而又有动感。

个人情绪化、个人爱好或艺术追求，抛开物体的固有色，将整体画面色调作主观的色彩表现，更能够体现作品的意境和作者的思想。

水粉画的用粉十分讲究，多了“粉气”，少了则缺乏水粉画特点，明亮色调的表达用粉应慎重。画此画时控制住几小块暗部。

► 对自然景物作概括地组织、表现，对同学们来说十分重要。繁杂、琐碎的自然景物，要形成优美的画面，必须作综合、取舍。地的平面伸展、树的球状体积等，都需要我们用整体的眼光去看、去表现。大笔触塑造在概括整体时能起到好的效果。所以，建议同学们作些十分概括、整体的气氛练习。

清新的湖畔，小船在湖水中摇荡，阳光柔和地洒在湖面上，一切都被画满了生机。作画时注意用笔的变化：斜条的用笔表现船体，水平的用笔表现水波，天空在用笔时讲究“气”的表现，尽量画松一点。

▼在有色的水彩纸上画水粉。先用色勾出轮廓，用冷暖色将明暗两大面分开。屋顶的小面积暖色在整体冷色调中显得十分显眼、悦目，可调节整幅画面的气氛。用笔要讲究大小、方圆、长短等的变化。

画此画时，先十分概括地将阴雨中的远景作整体的表现，近景中的竹子与篱笆在简练的背景上则会很突出。画竹从从暗部画起，降低纯度画出伸向远处的几缕竹枝，用明亮饱和的色画出近处的几枝竹叶。用笔要讲究弹性，轻快地去“写”出蓬勃的生机是本画的追求。

▼ 水彩风景画，要充分体现“水”的韵味。水彩画技法，讲究先浅后深，逐层加罩色彩，使色彩丰富起来，但要注意的，是色彩叠加不宜过多，否则颜色结板、僵死。始终保持色彩的透明是水彩画的要求。

透明的水彩薄画法，轻松、明快。在准确地勾好轮廓后，从暗部开始上色，把握住整体气氛，将明暗反差拉大。在求准、求稳的基础上，通过用笔、用色展示出阳光明媚的午后景致。

▼ 十分厚重的残石碎块垒砌成一道护墙，几分绿色展示出春的意境。石块在表现时要注意体积和量感，同时又要注意整体组合效果。与其相反，在画绿草时则要将其表现得轻松和随意。小草、动物的安排打破残墙的沉闷，使画面增添了几分生气。

红墙的色彩决定了这幅画的整体色调。为了达到美感效果，可以将红石墙作恰当的夸张表现。临摹时，先从暗部开始，整体铺第一遍色彩。这遍色彩要画得比预期的色彩沉稳些，然后在塑造过程中用亮色根据结构“提”出色彩效果，最后作整体处理。

► 阳光照射在巷头高层的墙面上，高屋在明暗色调的对比下，体积感十分强。在表现时用了略带装饰味的直线造型。此画在垂直构图上、装饰味运用上、色彩冷暖对比上都值得借鉴和学习。

