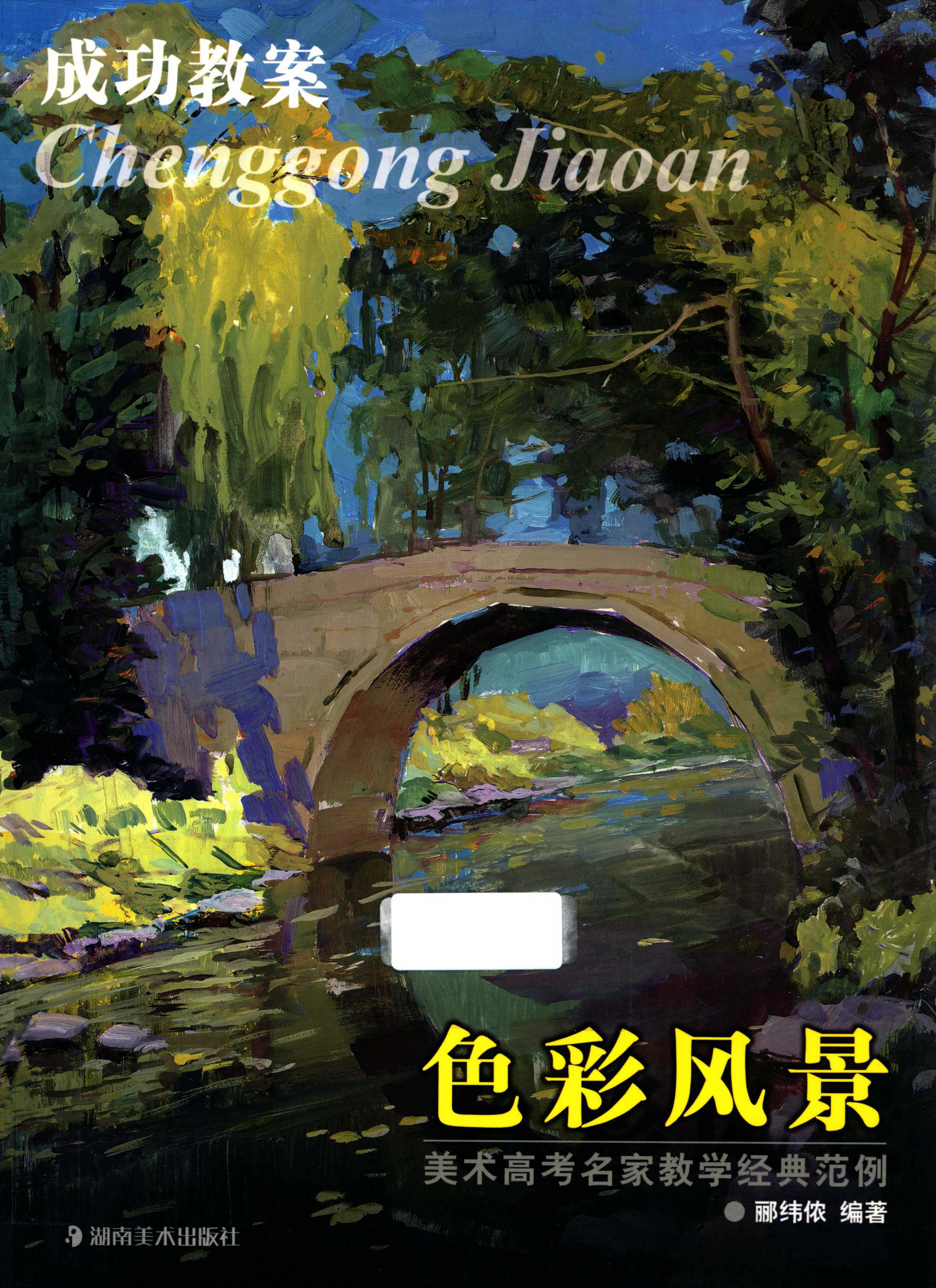

成功教案

Chenggong Jiaohan

色彩风景

美术高考名家教学经典范例

● 郦伟侬 编著

郦伟依艺术简介：

1961年毕业于浙江美术学院（现中国美术学院）。副教授，中国油画家协会会员、浙江省美术家协会理事、浙江省油画家协会会员。曾任杭州工艺美术学校副校长。长期以来，一直从事美术创作及色彩教学工作。作品多次入选全国美展，并选送日本、中国香港等地展出及收藏。编著有30余册美术教材在全国多家出版社出版。

图书在版编目（CIP）数据

色彩风景 / 郦伟依编著. — 长沙：湖南美术出版社，2011.4
（成功教案）
ISBN 978-7-5356-4384-1

I. ①色… II. ①郦… III. ①水粉画：风景画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第057582号

成功教案 色彩风景

出版人：李小山

编 著：郦伟依

责任编辑：吴海恩

封面设计：赵锦杰

出版发行：湖南美术出版社

（长沙市东二环一段622号）

经 销：湖南省新华书店

印 刷：浙江中瑞印业有限公司

（杭州市西湖区三墩镇西园路1号）

开 本：635 × 965 1/8

印 张：5

版 次：2011年4月第1版

2011年4月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-4384-1

定 价：18.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105 邮 编：410016

网 址：<http://www.arts-press.com>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与

印刷厂联系调换。联系电话：0571-88845626

色彩风景写生要点

风景写生不同于室内写生，它在空间和对象上和室内写生有很大区别，它有着室内静物画无法比拟的空间深度感。同时，画者处在大自然的美景中进行艺术创作，艺术的自由感和作画的心境都是在画室中无法享受到的。往往许多风景画大师在面对大自然写生时艺术的灵感和创造力都能达到神奇的巅峰状态，许多杰作就是在那种自我陶醉和沉浸中诞生的。所以说，风景写生如同是你在用画笔和大自然对话，自然会带领你进入美的世界。

色彩风景画在艺术构思、构图、造型、色彩以及表现手法等方面都会反映出作画者的审美观，初学者需要以对景写生作为色彩风景的锻炼和提高手段，而对景写生，不应该只是一种对客观景物的机械描绘，而是应该通过画面来表达画者对景物的心智感受，是作画者对自然景物进行概括取舍。这就要求作画者具有良好的审美和表现能力，懂得如何表达景物的美感，并对不同的表现对象，把客观的景物与主观的心思有机地结合起来，使风景画展现出个性化的美感。

不同地域的景象，具有各自不同的特色，包括风土人情、环境气氛以及特有的景物和特有的色彩，这些都能使人获得一种特殊的印象和感受。所谓优美淡雅、明朗欢快、柔和妩媚、悲壮肃穆、沉郁忧伤等等，都是作画的人将自己对客观景物的感受加以渲染，利用各方面的多种艺术技巧和手段，艺术地表现在画幅上。

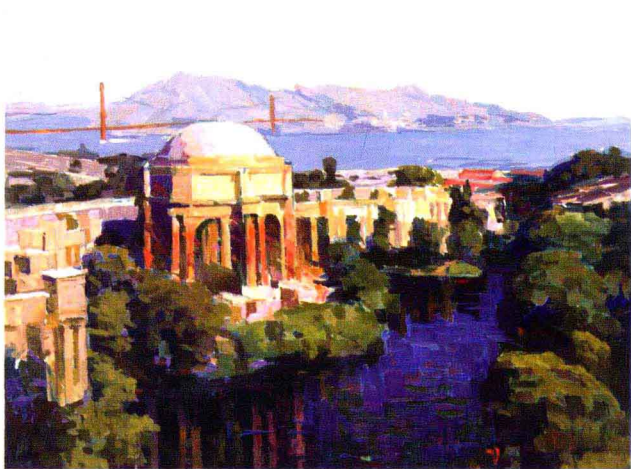
风景写生课程的目的归纳起来有以下几个方面：

1. 培养对大自然风光美的观察力和感受力，提高选材取景及构图的能力。
2. 认识外光的色彩规律，并掌握风景色彩的表现规律。
3. 了解形成远近空间感的各种因素：透视、明暗层次对比、色彩冷暖及纯度对比，掌握表现空间的方法与技能。
4. 理解自然景色由于环境、季节、气候、时间等条件的不同，而产生丰富多彩的色调和色彩关系，并掌握其表现的规律与技法。
5. 锻炼用色彩和笔法塑造各种不同景物的形体和质感的能力。
6. 了解风景画的一些特殊技法。
7. 感受并表现出景色的意境和情调。

画面构图与构成

构图:色彩风景写生中,根据自然景物和艺术表现规律来确定构图的基本走向,构图幅式可分为三大类:横构图(开阔)、直构图(高大)、方构图(稳定)。根据画面主题表现的需要,对自然界景物作适当的取舍、调整与加工,运用移景法、取舍法来调整画面形体构成,注重画面点、线、面的均衡统一、呼应变化,对方向、圆、曲、直的形式因素进行艺术处理,使写生作品从一开始就成为艺术形式表现的雏形;同时根据画面主题表现的需要,运用色调统一法、主观变调法、强弱取舍法来调整画面色彩构成关系,对各种形体色彩的面积、形状、明度、纯度、冷暖关系加以调整安排,使客观的自然景物色彩与主观的表现情感有机地统一在一起,才能达到艺术表现的高度。

横构图(开阔)

直构图(高大)

方构图(稳定)

风景画的色调

色调是画面总的一个色彩基调。大自然在不同的时间、季节、气候及事物本身固有色的作用下呈现出不同的色彩倾向。我们经常见到这样一种现象:不同颜色的物体或被笼罩在一片金色的阳光之中,或被笼罩在一片轻薄雾霭似的、淡蓝色的月色之中,或被统一在冬季银白色的世界之中。这种在不同颜色的物体上,笼罩着某一种色彩,使不同颜色的物体都带有同一色彩倾向的色彩现象就是色调。

色调变化是丰富多样的,概括起来,色调的形成受以下几种因素的影响:

同样的物体如果在暖色光线照射下,物体就会统一在暖色调中。

冷色光线照射下,物体被统一在冷色调中。

光线带有某种特定的色彩时,整个物体就被笼罩在这种色彩之中。

山林在春天时呈现出一片嫩绿的色调。

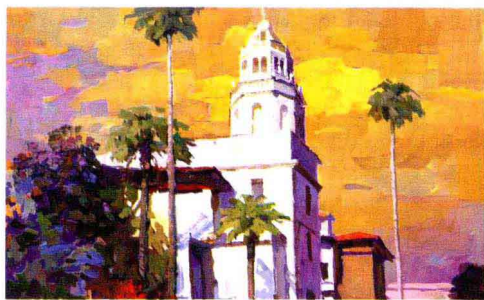
秋天则呈现出一片迷人的金黄色调。

冬天积雪枯树呈现出一片蓝灰色调。

天空与云彩的表现

天空和云彩是风景画不可缺少的一个重要部分，阳光对天空的色彩影响是决定性的因素。天空在不同的季节、不同的地域、不同的时间以及逆光顺光时都表现出不同的色彩倾向。朝霞与黄昏暖黄色光芒把天空染得一片金黄；冬日厚厚的云层阻挡了阳光的照射，漫射的光线使天空色彩阴沉忧郁具有银灰色的色调；在阳光灿烂的日子里，天空没有云彩一片蔚蓝，纯净的天空是心灵的驿站；当云彩朵朵飘过头顶的时候，奔腾轻扬、欢快激昂成了作画时心境的写照和情感代码。画天空没有固定的模式，平涂过渡、水色交融、层层堆砌、或点或面，只需根据心境和画面需要作出自由而适当的安排。

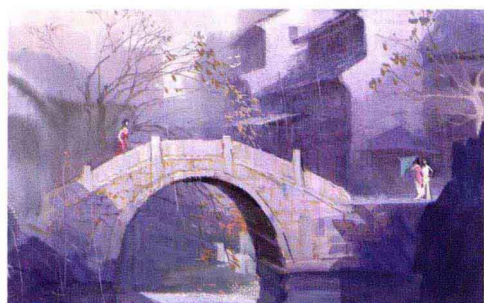
黄昏布满晚霞的天空

晴朗的天空

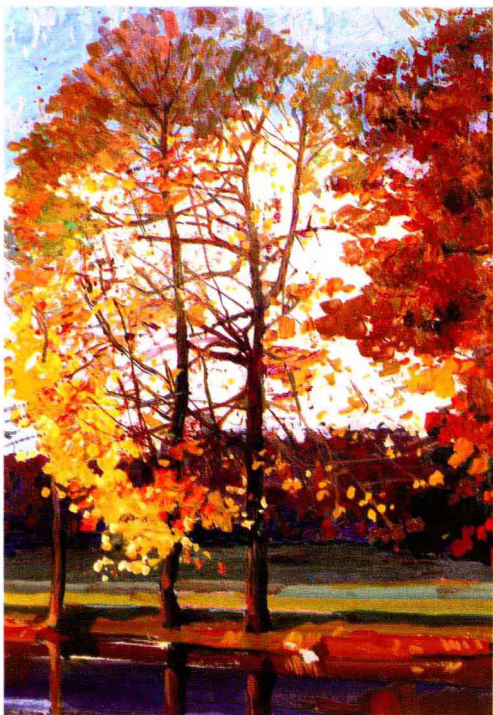
有云的天空

阴雨绵绵的天空

水的表现

风景画中的水是有生命的精灵，她给画面带来的是流淌的气脉与神韵。水本身是透明无色的，但水的色彩又是千变万化的，其色彩与自然环境景物有着密切的联系，她是一面镜子反映着周围环境的色彩，常言道“水天一色”说的就是水“色”与环境的关系，画水就是画环境，天空的色彩与水面的亮部有明显的联系，地面景物与其在水面的投影色彩有直接的影响，它们之间的色彩紧密联系而具有微妙的变化，通常情况下倒影的色彩明度、纯度、色相相对弱一些。画水多采用湿画法，以透明颜色铺底渲染，趁湿在其上描写水的波光水影的灵动细节和色彩变化，尽量保留透明颜色以表现水的透明质感。

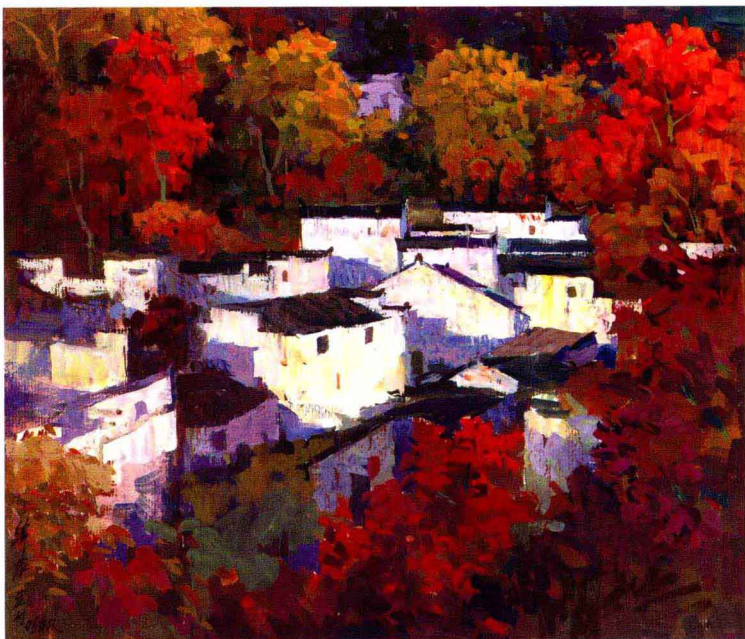

树的表现

树是自然景观中重要的内容，也是风景画中被经常选取的题材。由于树的形态不像一座建筑物那样具体明确，初画风景时，对于不同品种、形态各异的树，往往感到困难很多。但只要经常去观察研究，认识树的形态结构与色彩变化特点，在不断实践中，是可以掌握其表现规律的。

树枝的粗细、曲直，表皮的质地、色泽，树叶的茂密、稀疏，不仅体现不同树种的特征，也显示出苍老与幼嫩的树龄特征。树与其他生物一样，也有从幼苗成长至茂盛、衰老、枯死的过程。

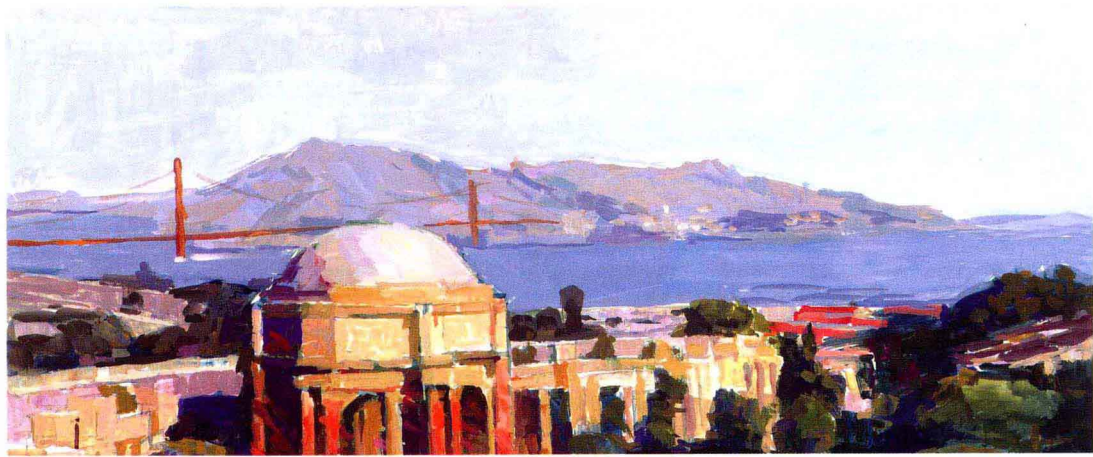

建筑与环境气氛的表现

具有艺术特色的建筑物，是建筑师创造精神的结晶，它可以体现一个国家、一个民族的文化、生活方式和经济水平。所以，建筑物是许多画家喜欢表现的题材。建筑物由于具有不同的形体结构形式和建材性质及肌理特征，会产生不同的美感。

艺术表现建筑物要在体积感、重量感、透视感的基础上，表现建筑与环境的色彩构成关系，表现点线面的构成关系，色彩与点线面的谐调是画面造型形式美感的艺术法则。绘画里建筑表现，做减法是有必要的艺术处理，建筑的细节不必要逐一表现，重要的是以形传神，烘托表现建筑与环境的特定气氛，追求一定的艺术意境。

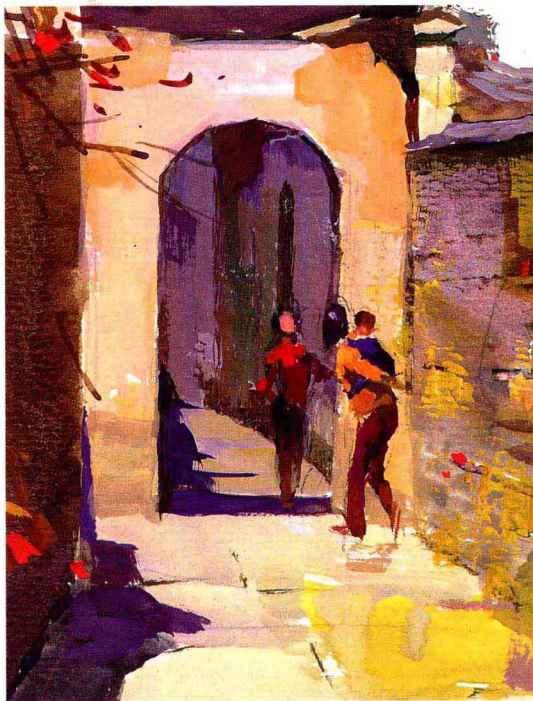

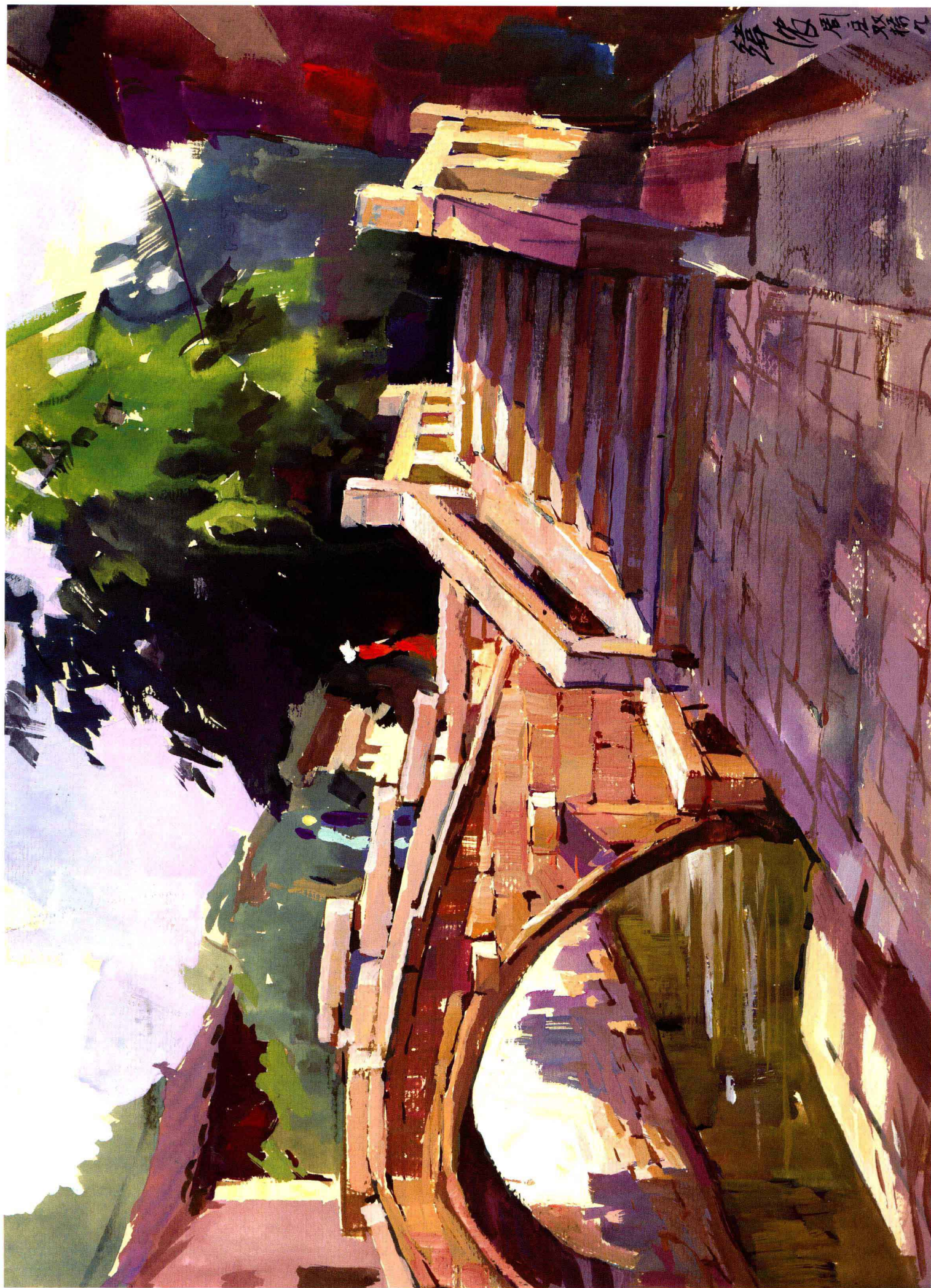
山峦的表现

风景中的远山，处在天与地相交之间。远山在风景构图中，虽然不会为主体物，但它常常可以体现空间感，衬托前景，丰富色彩，加强主题的表现。在显示出远山形象的风貌和气势中重视色彩和线条的美感，画面就增强了所绘景色的感染力。

点景人物的表现

风景画中表现的自然山水风景和人文建筑环境，其间点景人物的添加也是需要仔细考量的，原则是要“画龙点睛”而不是“画蛇添足”，点景人物要达到“锦上添花”的效果，必须要做到比例准确、位置准确、动态准确，追求整体绘画风格语言的统一、点景人物与建筑与自然环境氛围的统一。

第二步 素描对比是第一位的对比。用冷暖、纯度不等的绿色画出树丛的素描及色彩关系。

第四步 深入刻画，调整色彩，使画面效果渐趋完善。

第一步 用单色起稿，并画出简单的构图、素描关系。

第三步 把色彩全部填满，寻找其明与暗、冷与暖的对比关系，使色彩明亮而有沉稳感。

学习要点:

清澈而平静的水面远近水色也具有不同的明度与冷暖。这细微的区别,对表现水面的平远和空间深度有重要作用。平静的水面,常会出现一条水平的明亮反光,这光对表现水面的平远很起作用,画这条反光,颜色要干湿适度,用笔要干脆利落,主要用横笔向的平衡笔法,色彩要柔和协调。

◎ 色彩风景写生 周 庄

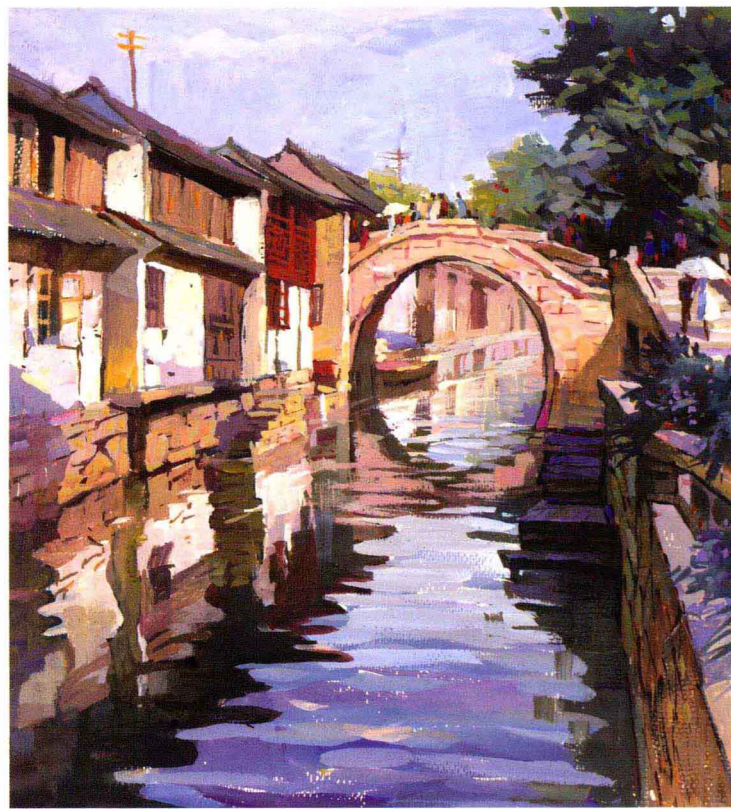
第一步 用铅笔轻轻地打完轮廓后，再用尖笔调冷色勾画，注意在勾画前再进一步确定构图及景物的轮廓、结构。

第二步 用素描眼光观察景物，画出景物的明暗及画面的浓淡变化。

第三步 这一步着重进行画面色彩的分析、思考及表现。整幅画为暖色调；天、水的色彩和建筑物的色彩既有对比也很协调。

第四步 在第三步的基础上，强化素描及色彩的感觉，深入一步刻画形体结构。

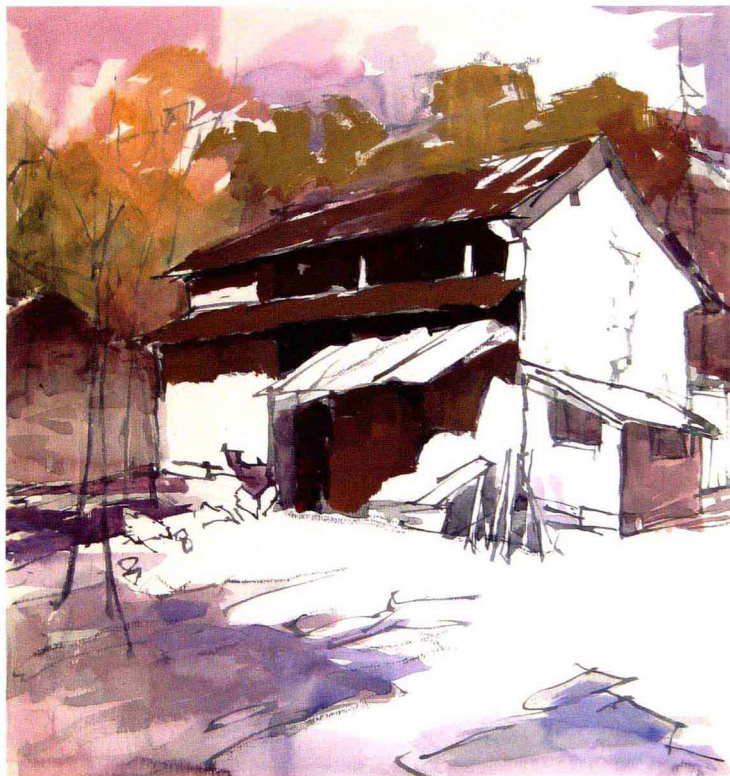
学习要点:

有风的天气和有急流的水面，倒影被拉长而破碎。景物倒影的色彩与景物相比，要趋于单纯统一，多为中间调子，没有很暗与很亮的色调，色调一般偏冷，对比弱。画时不要像画建筑物那样用方块笔触，而是顺势从上至下画出，重在表现色彩的冷暖和明暗度的反差。远处桥上的树可用小笔在暗部加几笔，画出明亮的大关系，树和天空的边缘地方要处理好，要画出虚实感。

◎ 色彩风景写生 艳阳农家

第一步 构图，注意房子安排要前空后紧。画准房屋的透视，不要把透视画错。

第二步 根据对象的基本色调，采用熟褐、普蓝、深红调配暗部的基本色，把画面最深的部位画出来，其他跟上一步。

第三步 秋天，艳阳把整个古建筑及其环境都烘托得暖洋洋的。把建筑、庭院、环境整体地、比较着画。

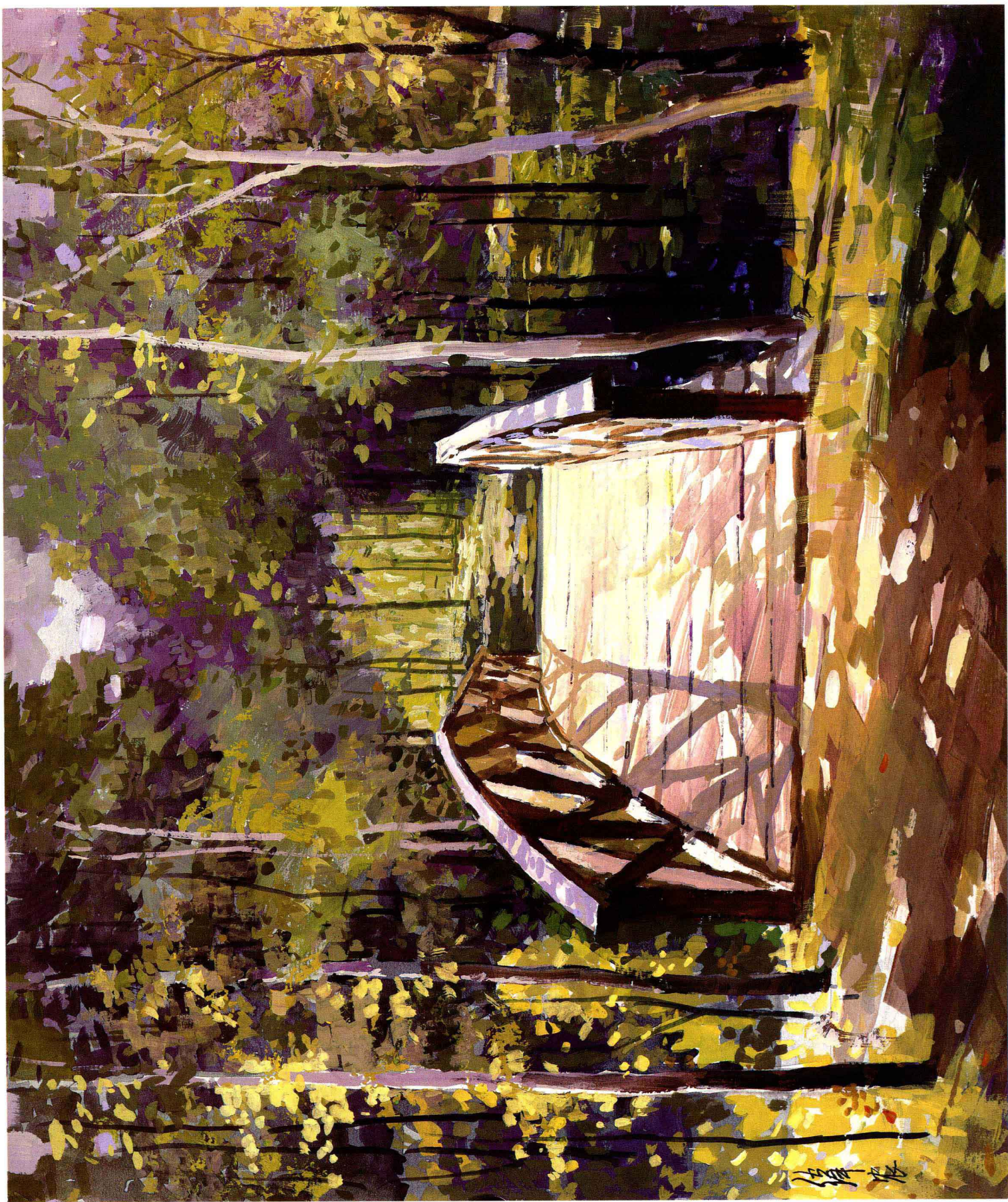

第四步 画面的基本色调形成以后，再作调整，再深入一步刻画。

学习要点:

通过对一户普通农家在风和日丽艳阳天的色彩刻画,表现出质朴自然之美。那种阳光温暖、亮丽,在表现时注意对阳光照射下景物受光、背光及投影部位的色彩表现。重视画面色彩的整体效果。采用画刀、方笔的作画技法,快速表现,把握大关系,以求达到生动、自然的艺术效果。房屋的细节和特征,主要在于屋顶与墙面的交界处,以及门框和墙面的土灰和白灰刷过的痕迹。还可以勾勒一些陪衬物。

◎精品范例

木桥

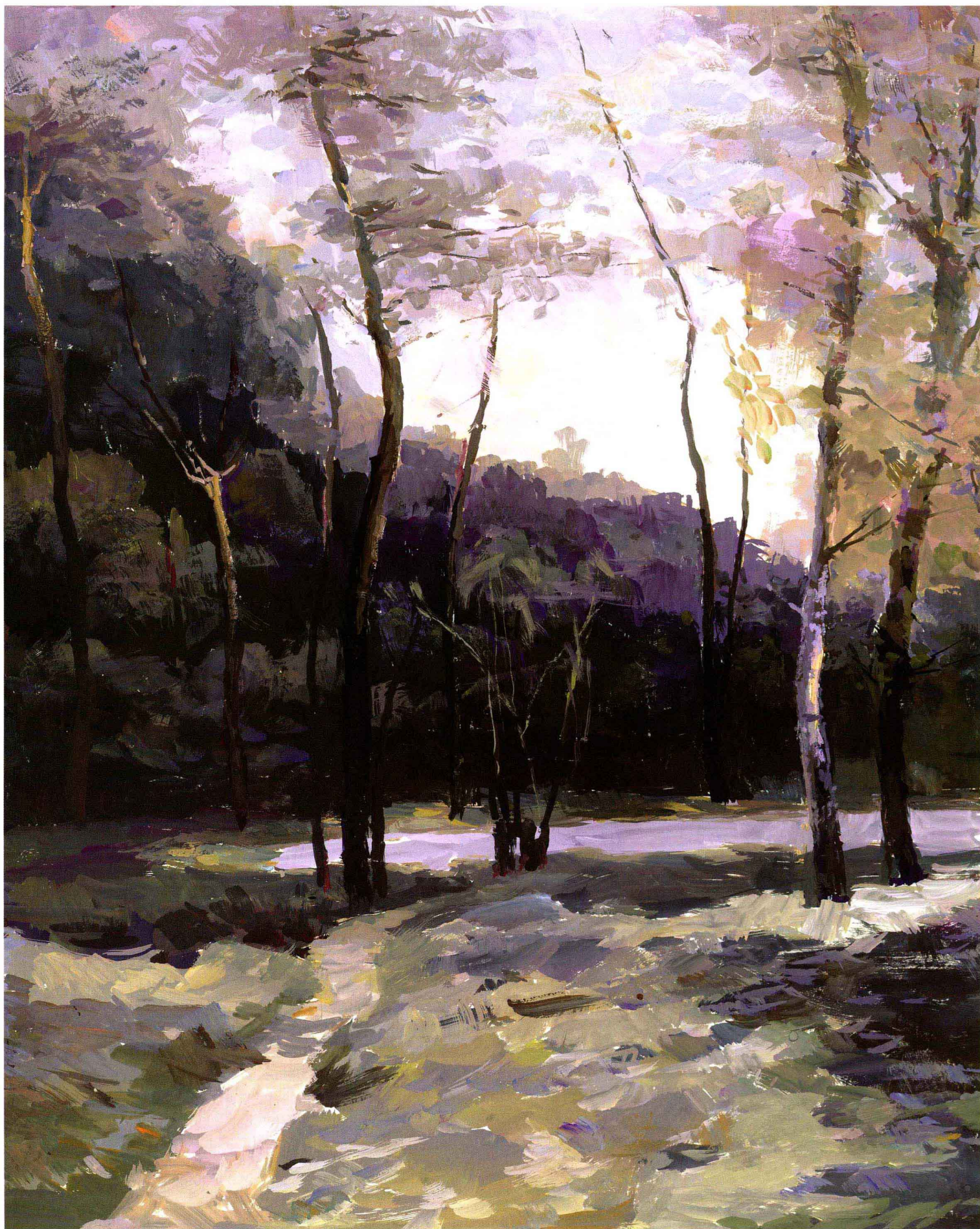
画面解析：

这幅画表现了一个绿色的宁静世界。阳光下绿色色调中产生了丰富的色彩变化，创造出阳光明媚、恬静幽雅意境。

老屋

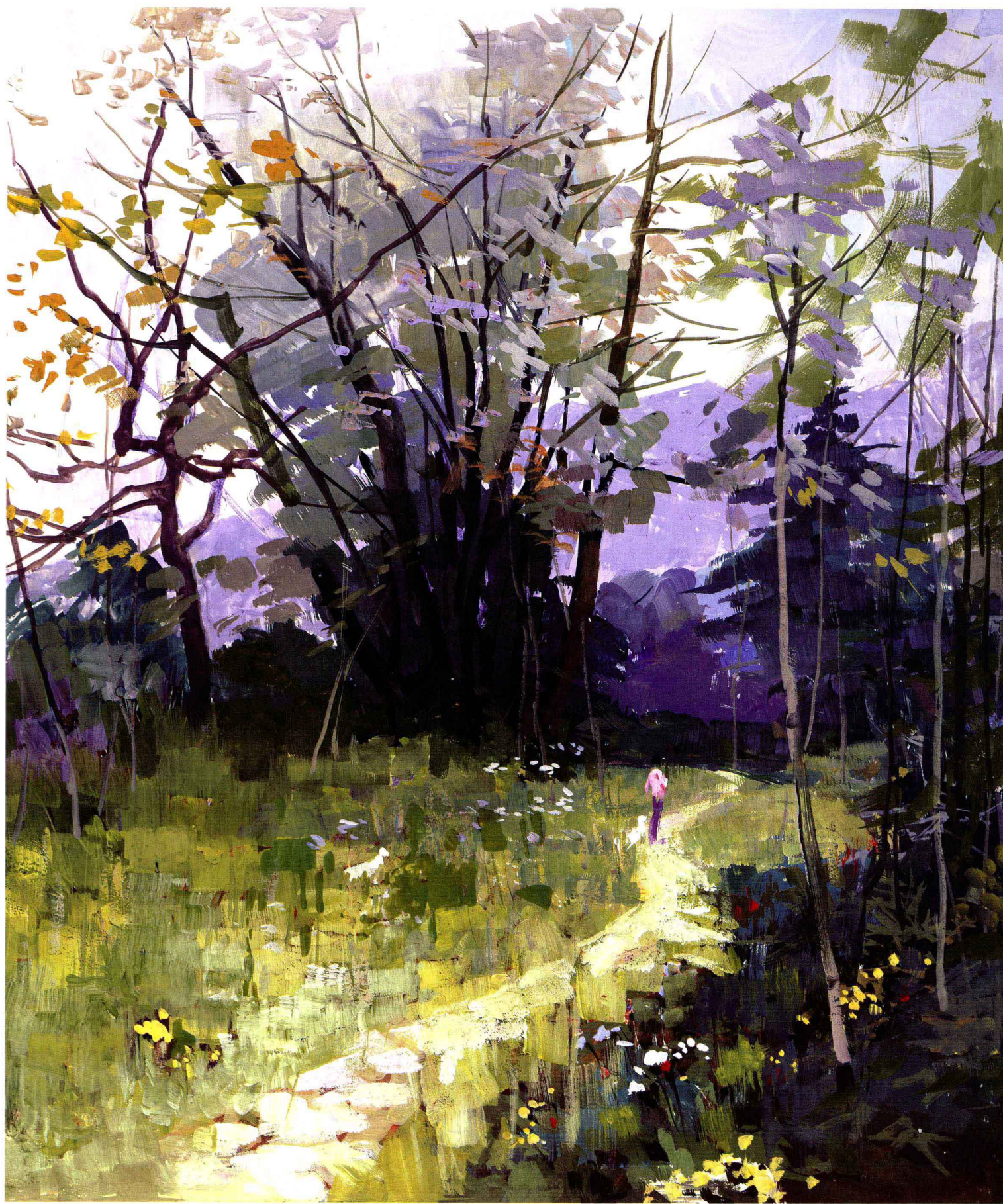
老屋

春 树

画面解析：

画面中的景物统一在灰色的色调中,在刻画时要先领略色调的总倾向,再围绕总色调,但又不忽略各自的个性用色。

林中小路

画面解析：

表现这幅画作时应注意，近景树应着眼于大的体积、光色与自然形态；中景树不宜作深入刻画，但必须以准确的色彩对比将它安排在应有的空间位置上；远景树丛只须略分浓淡冷暖，一带而过。