

名师教案

美术高考优秀临摹范本 | 美术高考必考训练范本

陆琦 色彩风景

图书在版编目 (CIP) 数据

陆琦色彩风景 / 陆琦编著. — 长春: 吉林美术出版社, 2009. 9
(名师教案)
ISBN 978-7-5386-3295-8

I. 陆… II. 陆… 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. J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第126762号

名师教案

陆琦色彩风景

陆琦 编著

出版人 / 石志刚

出版 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街4646号)
www.jlmspress.com

责任编辑 / 尤 雷

发行 / 吉林美术出版社图书经理部

印刷 / 杭州艺华印刷有限公司

出版日期 / 2009年9月第1版 2009年9月第1次印刷

开 本 / 889 × 1194 mm 1/8

印 张 / 5

书 号 / ISBN 978-7-5386-3295-8

定 价 / 36.00元

上架建议: 高考教学

陆琦

1957年生于中国浙江，1982年毕业于中国美术学院油画系。现为杭州师范大学美术学院教授、硕士生导师，中国美术家协会会员，浙江省美术家协会理事。作品曾入选第八、第九、第十届全国美展，1999年作品《鱼水情》获全国建党80周年油画作品展优秀奖，2005年作品《夹缝》获浙江省油画大展金奖，曾在韩国及中国台湾举办个人画展6次。1998年受意大利波伦亚美术学院邀请，赴意大利、法国、西班牙、德国、比利时等国家研修与考察；2001年受中国台湾画廊协会邀请，赴台湾举办个人画展与交流访问；2002年受韩国 Gallery KOREA 邀请，赴韩国举办画展与交流访问；2004年受芬兰文化部门邀请，赴北欧四国访问与写生。出版有《陆琦油画静物专集》《陆琦油画创作——渔家情事》《油画静物、风景画自画自说》《绘画基础技法的表现》《陆琦油画解析》《油画静物技法新编》《从色彩走向设计》《中国当代油画家风景写生画集——陆琦》《素描》《门道——色彩静物、色彩风景画法详解》等个人画册与专著。

色彩风景要点

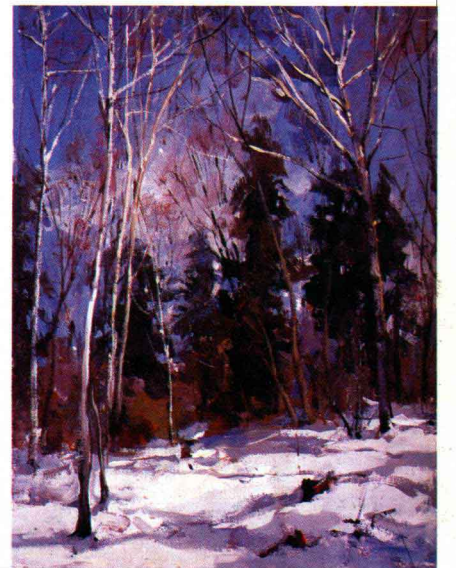
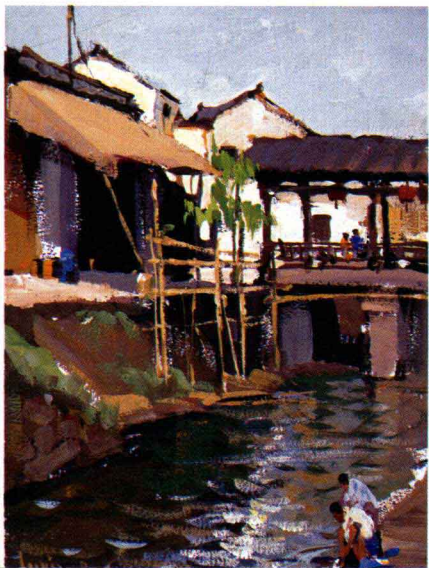
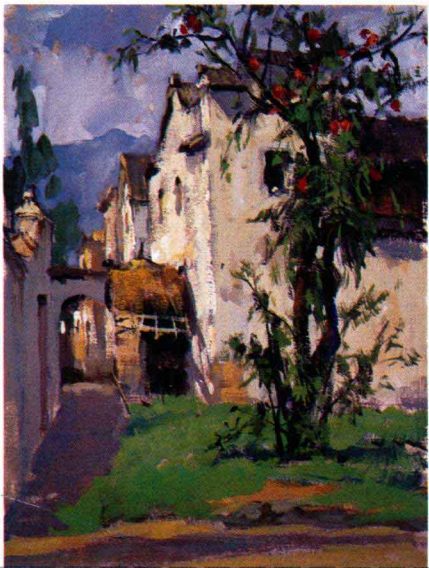
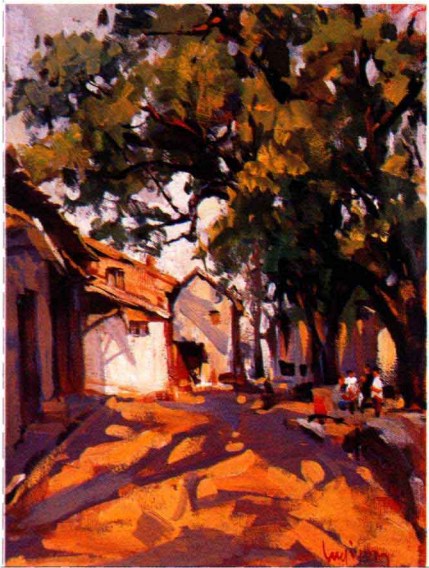
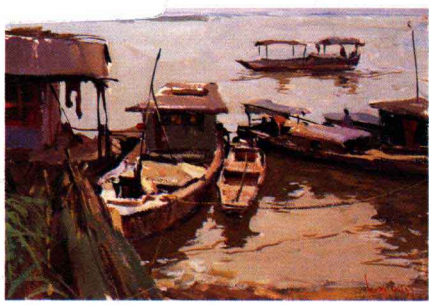
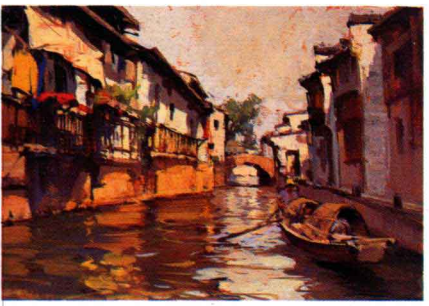
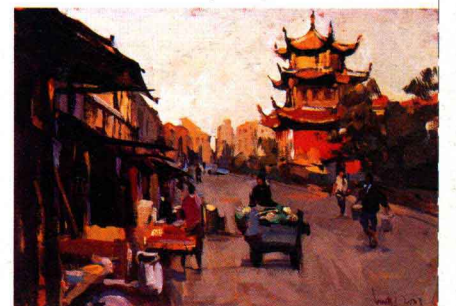
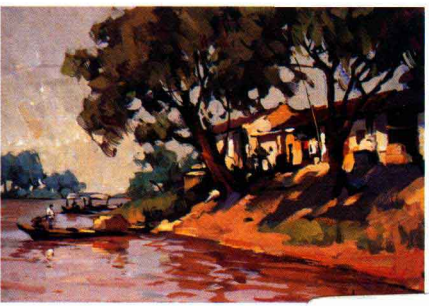
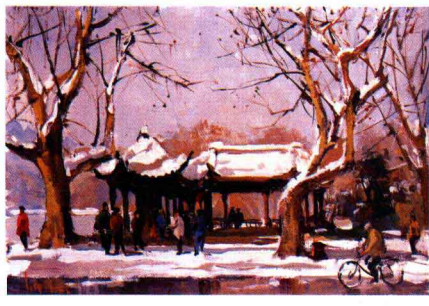
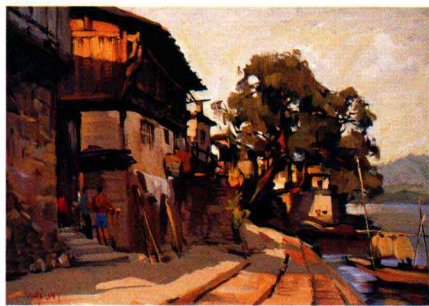
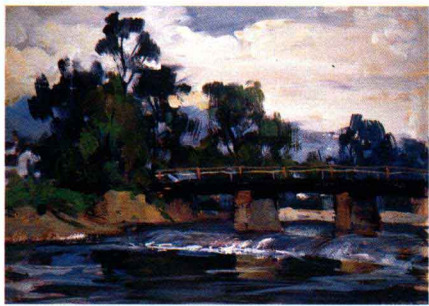
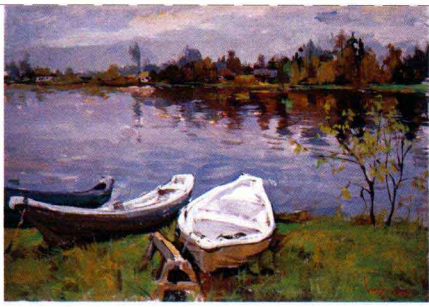
在色彩风景中要始终树立“以色造型”的观念，色彩与素描的最大不同之处就是，素描以黑白灰来塑形，色彩画则要以色塑形。形与色是景物上客观存在的两大要素。在画面上，形是实体，色则附于形，是形的表面反映，它们共同表现物体的面貌，而色彩给人的是第一印象，诱发力很强。色彩画中的水粉，就是直接以色来塑造形体，色就成了造型语言，色与型就融为一体了。一切有关对形的感觉和理解，都离不开色的表现，如：在色的明暗中可领略到形体的轻重感，在光与影和透视中可以体味到三维空间的立体感。色彩风景画所表现的“形与色”能给人哪些视觉感受呢？概括起来就是光感、空间感和整体感。

光感，是风景画的生命，光感是物体在特定光照下表现出来的光的感觉。光的强度决定物体本身明暗对比反差度，光线强反差也强，光线弱反差也弱。阳光的照耀，一天中中午最强，一天之内早上、中午的光色变化多为黄、橙黄等暖色成份，直至傍晚昏暗时才显现微弱的冷色；阴天的色彩因光线散射和透射的关系而显得较冷。光的强弱，直接影响物体的色相变化，如绿草地在强光下倾向于“黄”，弱光下倾向于“蓝”。那么“光感”在画面上怎么表现呢？不外乎三个“画”：一是画光，即物体上所形成的受光、背光、反光、投影灯光影变化；二是画物，在光照下物的色彩都是光源色和物体固有色的综合，任何刺眼的鲜艳色都因此而发生不同程度的变化，如冷色因暖光线投射变得不透明，暖色因冷光线投射而被抑制和减弱，大都会变得中间亮灰色等等，都要把它画出来；三是画“亮调”“高调子”，强光下物体明度反差强，反光也强，暗部色彩变化复杂，以强化的明暗反差来表现效果反而不亮，以高亮调子表现，才能取得好效果。任何物体都不能画的太重，不然会产生黑气的“窟窿感”，暗部要有色彩，但要隐伏，服从暗的总体感觉。

空间感，以色彩而论，无非是以暖色为进、冷色为退，小色块为进、大色块为退等等方位感。在描绘中要切忌一想到近处物体便无限制地把它拉过来，或一想到远处物体也拼命地把它向远处推，这会造成过分突出或偏离，破坏画面的空间协调的后果，须知：画面的整体和谐空间，是一个具体、有范围的空间，远与近是相对而言的，只有自然地展示空间层次整体感。

整体感，画面上各种物体是相互联系的。一组景物构成一个画面，没有一个物体是孤立存在的，没有一个物体是使人感到多余或累赘的，每一个局部及其各环节之间，都是最佳衔接状态。这就是空间的整体感。

我们常说的“以形写神”，神存在于色彩之中，是色彩把“神色”表达出来的；我们常说“情景交融”，色的光影闪耀能映衬出无限的情韵，即使是单个色的色相，也能对情有所暗示，如：红色能使人欢乐和激动，黄色给人带来愉快和光明，蓝色表示幽静、寂寞和忧郁，灰色耐人寻味。因此，作为绘画艺术，必须把形与色有机地结合在一起，这样才能较好地表现出画面的“神”。

1. 用单色水粉颜料确定构图。要注意房屋近大远小的透视变化并用单色来画出简单的明暗，注意不要太多去铺明暗。

2. 在铺大体色之前，先刷一层薄薄的土红色，待略干后再铺色，从深色入手。

3. 大笔铺好景物的暗部及投影，要从整体出发，一些十分小的明暗变化应不予考虑。用笔要大胆。

4. 此时应注意远、中、近景的素描及色彩关系，以及有些景物的造型，还要考虑好确定整个画面的色调，用色可略为厚些，深入刻画门窗、屋檐和电线杆的细节。

5. 色彩作品要在服从整体需要的基础上去决定每块颜色的调和。不可孤立地看一块，要一口气画完，此画抓住了土黄色的房子在阳光下显现出温暖色彩的气氛，用笔大块，讲究节奏，中间人物的点缀，使整个画面效果生动、自然。

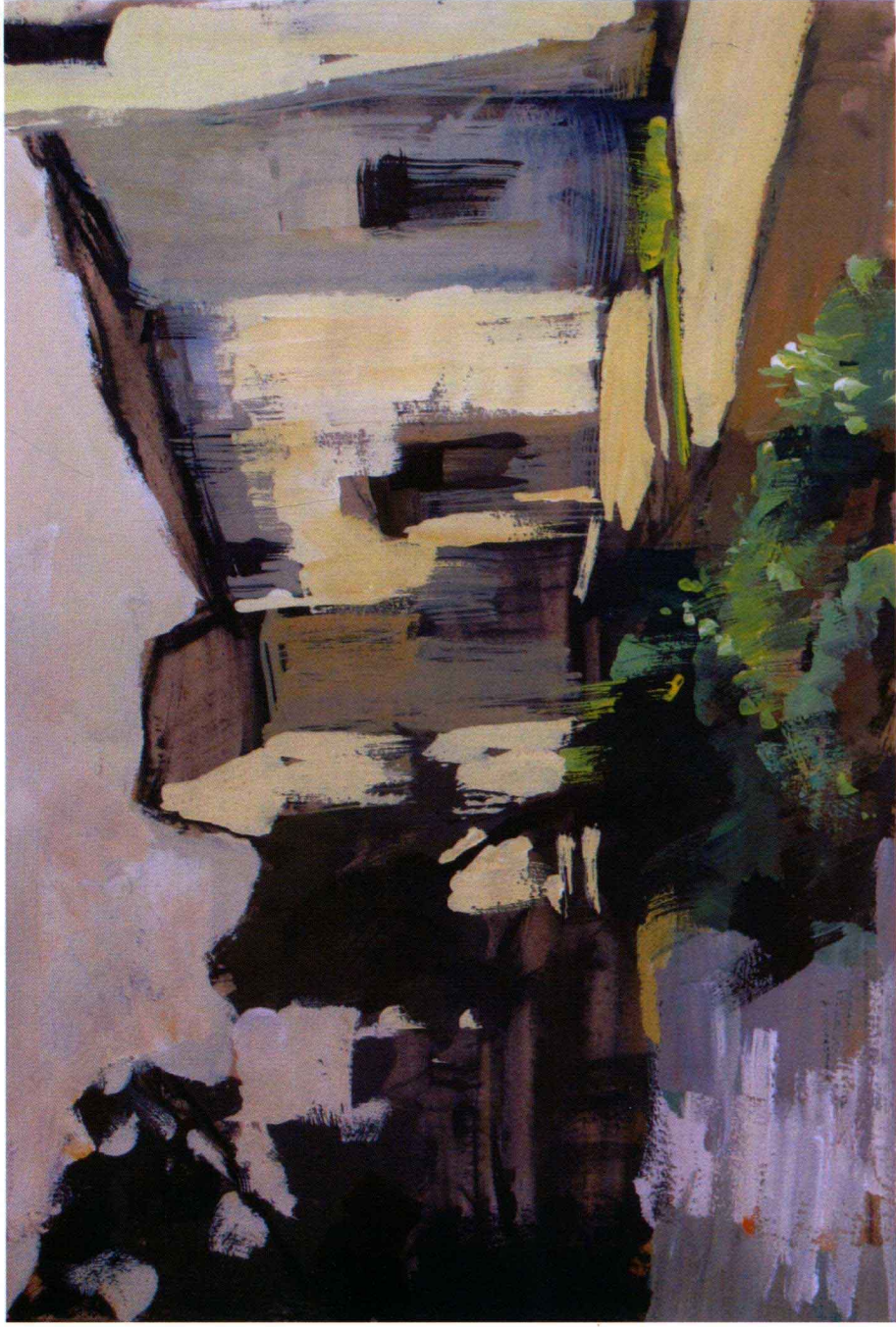
斜阳中的土屋

1. 用水粉笔把构图确定下来，画房子要特别注意透视的变化。

2. 铺色之前，先把画面全部刷一层薄而透明的底色，刷底色的目的是让下一步画阳光部分的亮色比较容易提亮。

3. 在底色上好的基础上，先画物体最暗和最亮的部分，把明暗的色彩快速画出。

4. 调整细节，把中景、近景具体起来，树木要表达出蓬松和体积感。

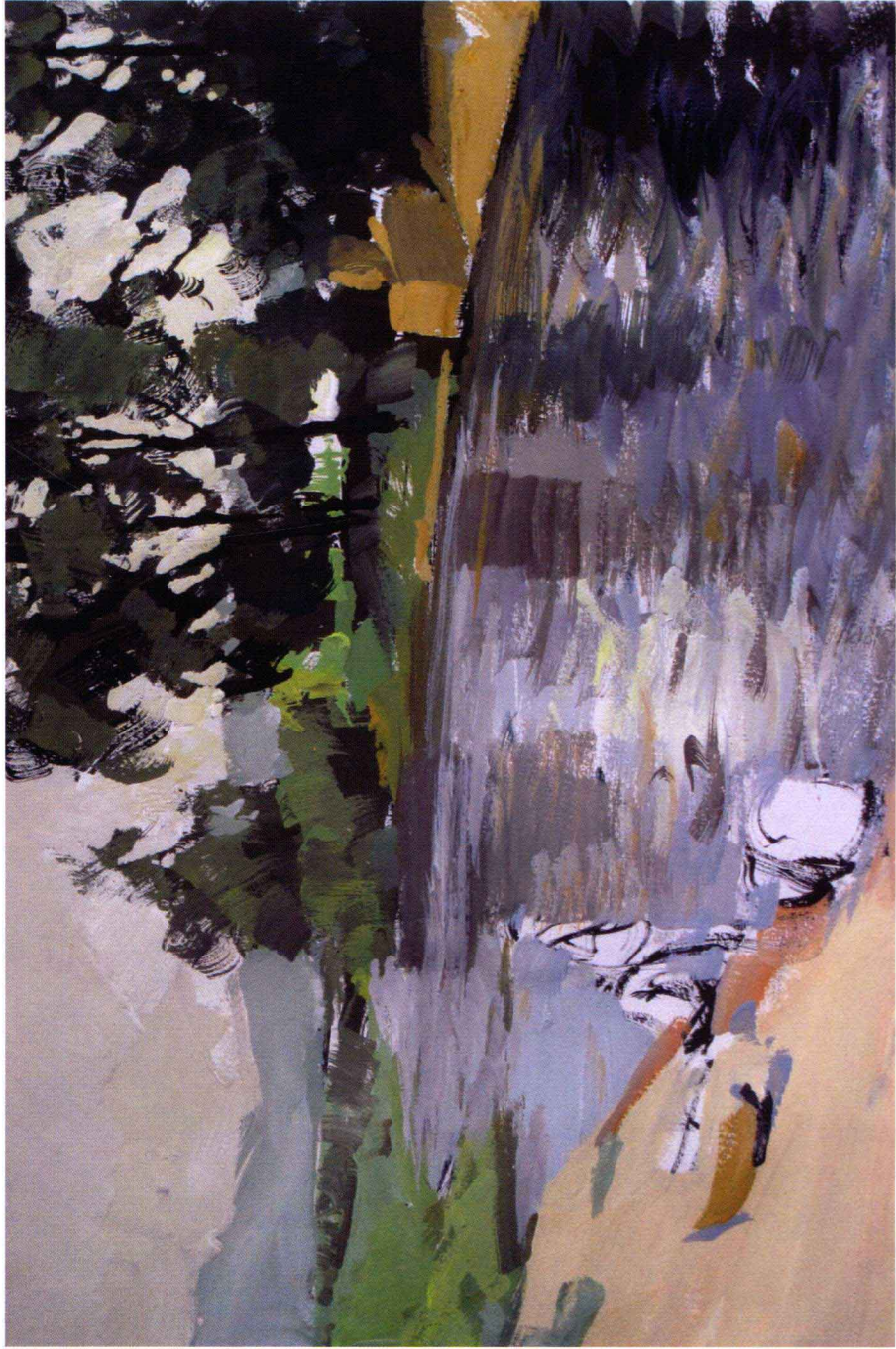
5. 色彩画是直接以色来塑造形体的，色是表，形是骨，色彩附着于形。以色造型，重在表现色彩的光感，光的强弱决定物体本身明暗的反差度，同时体现色彩的冷暖关系。这幅作品最深的色是树的颜色，而房屋的暗部特意画浅，使之有透明感，达到形和色的完美结合。

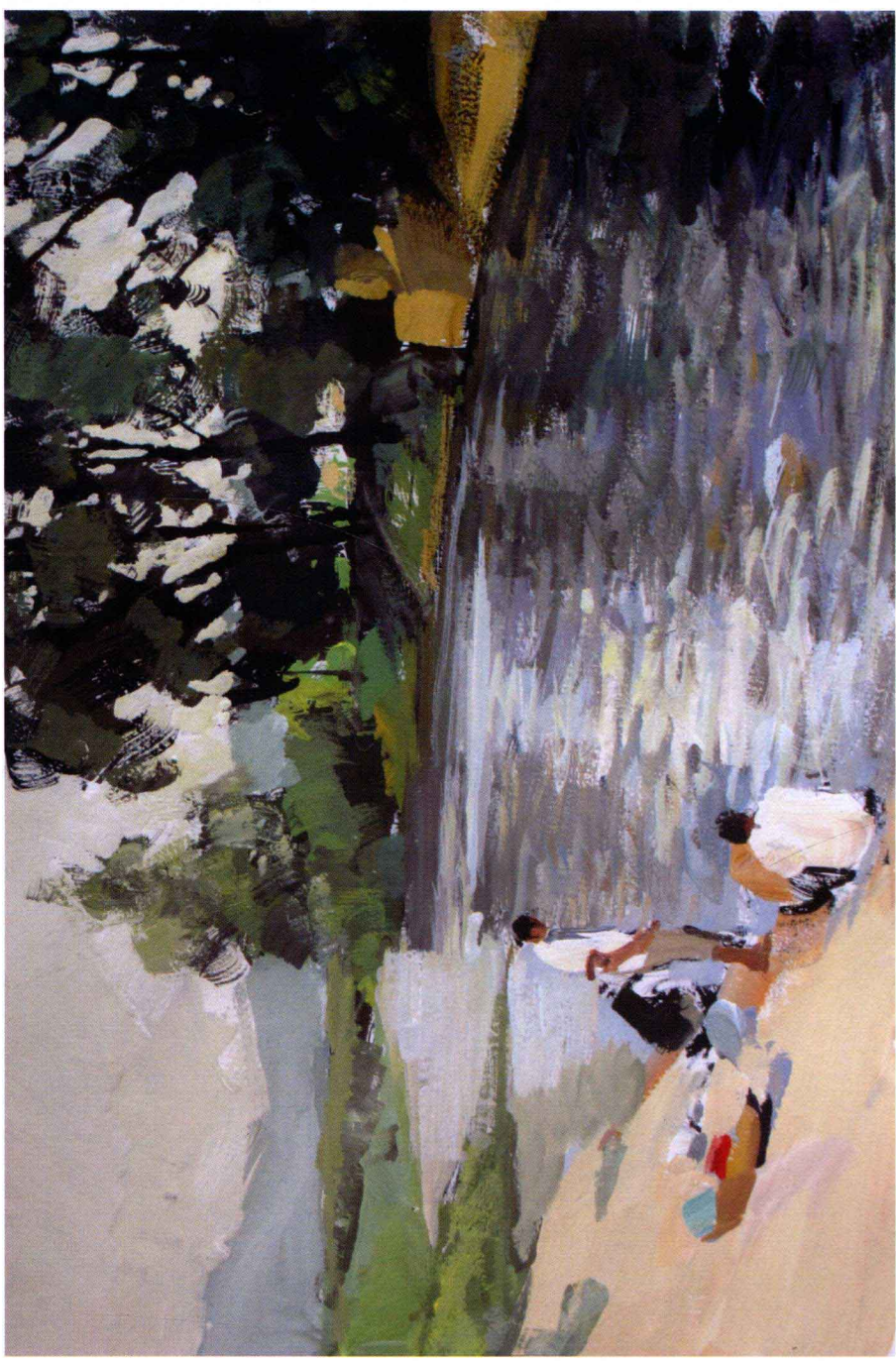
1. 用深红加普蓝起稿，画出物体的轮廓和大体的明暗关系，为下一步上色打下基础。

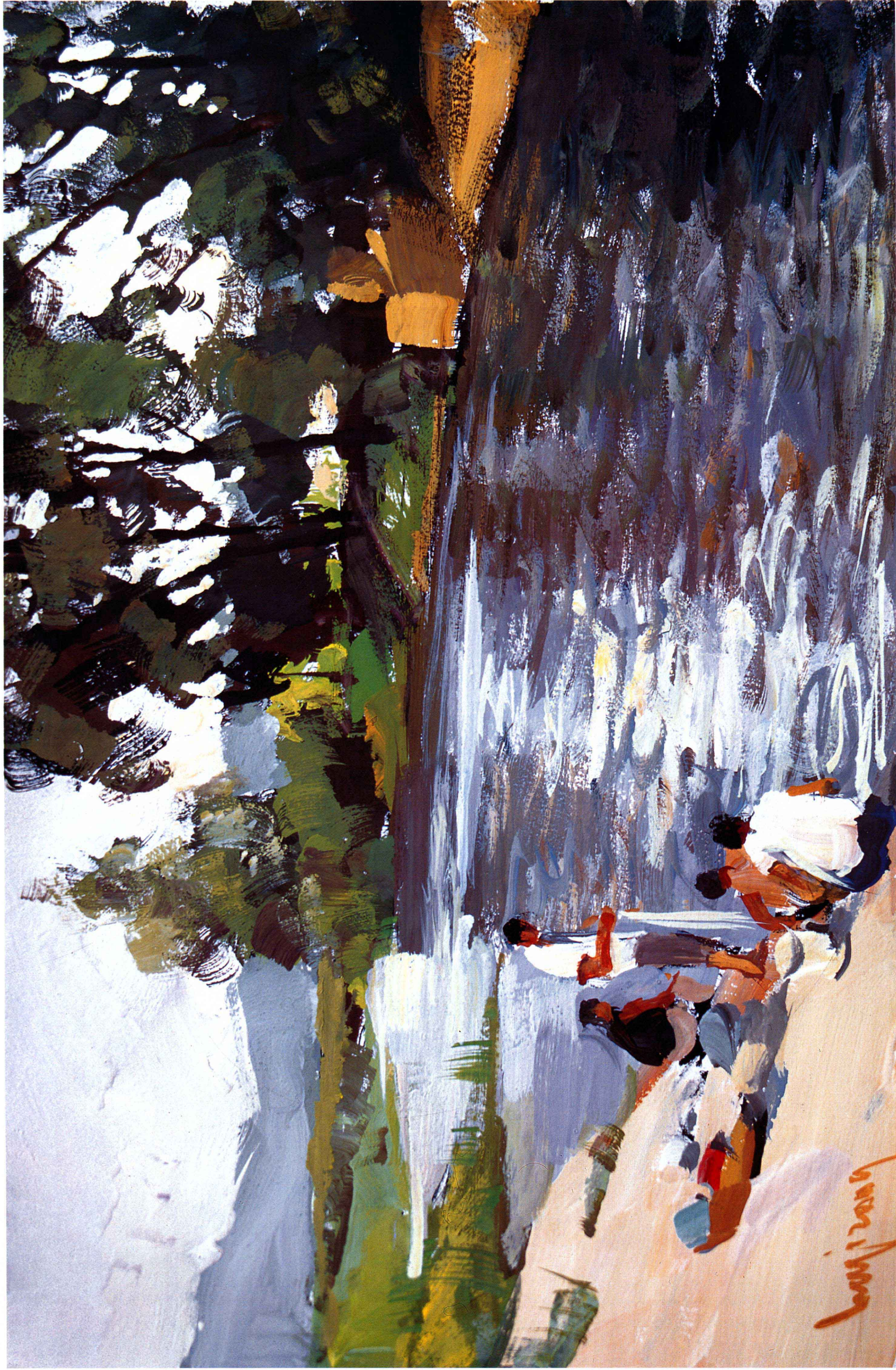
2. 先画树的暗色和天空的亮色，注意把握色彩的冷暖关系，接着把远处的山和水的倒影的大体感觉画出。

3. 深入塑造。从感兴趣的视觉中心点开始进行深入刻画，向四周延伸，通过明暗等对比，拉开空间层次。

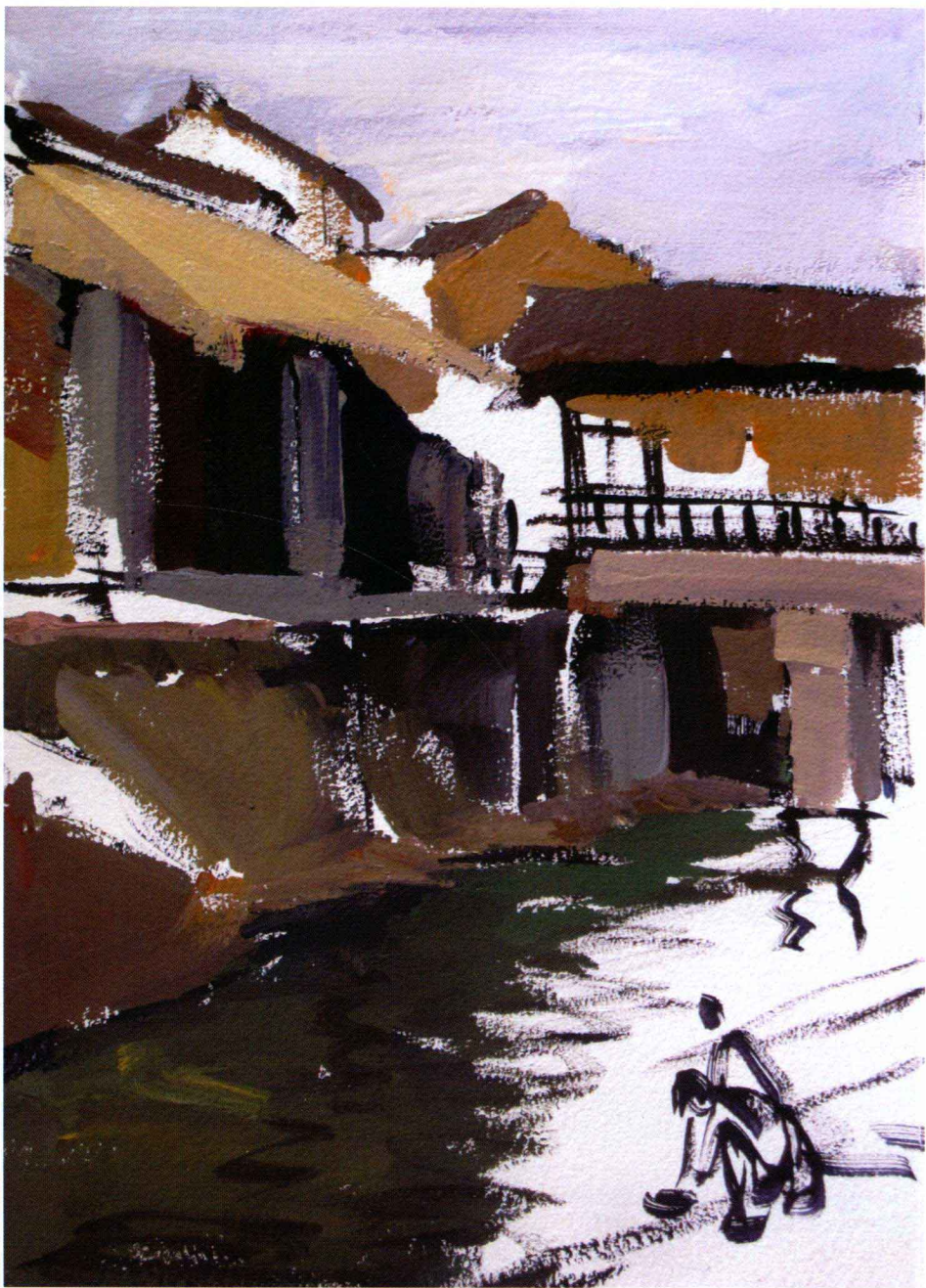
4. 调整画面，使画面的视觉中心点更集中。画水波纹的用笔要松动，笔法快落快起，富于弹性，并注意明暗对比，把水面的闪光感画出来。

5. 色彩作品要控制色度和色调，色彩反差度要强，要表达出树的深色以及水面倒影的浓度与天空反射在水面的亮光感。最后，点缀河边洗衣服的人物，达到景中有情，情景交融的目的。

1. 起稿时用略宽的笔，整体地画出景物的主要特征和形状，并用干笔刷出大体的明暗关系。

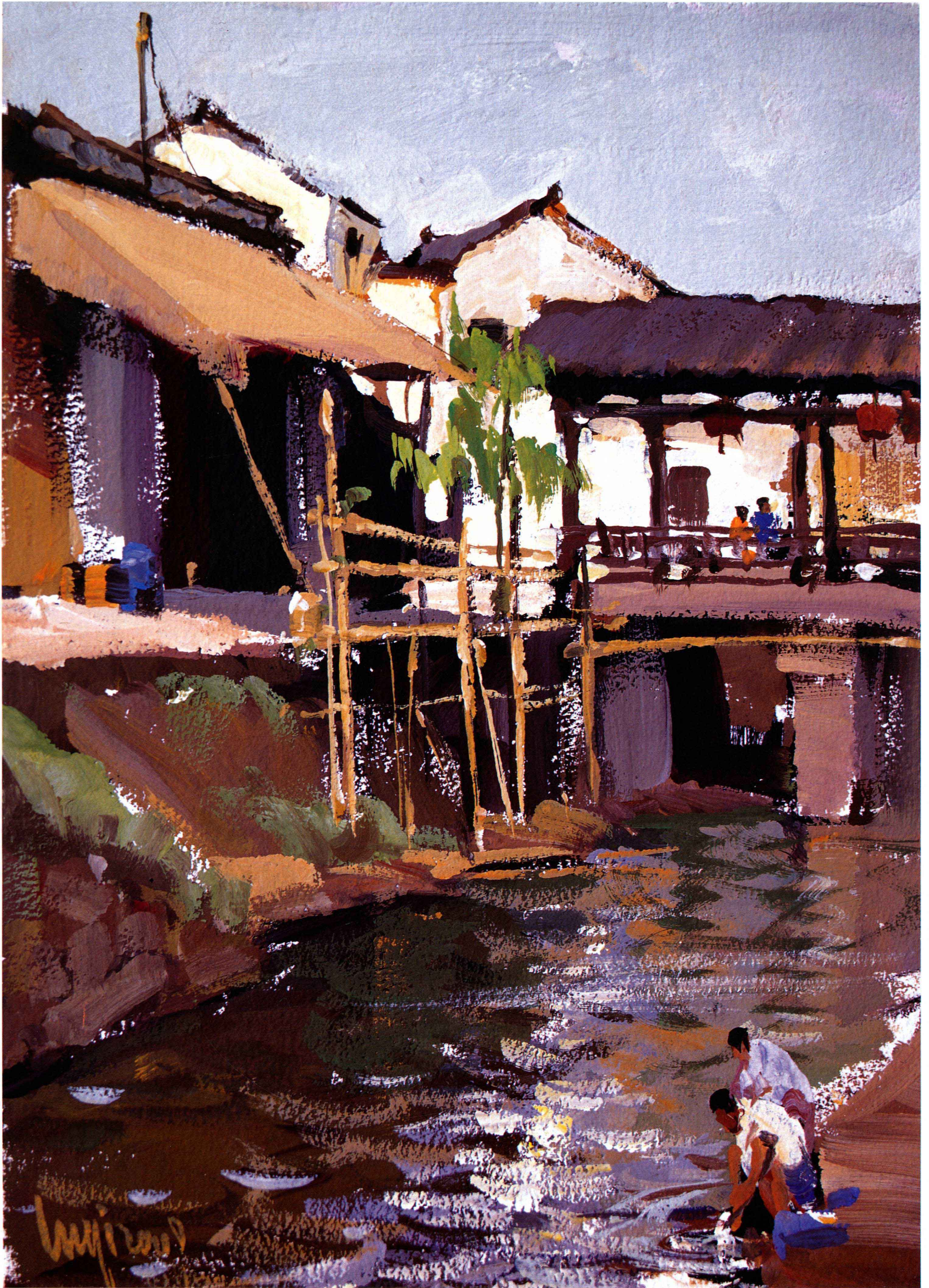
2. 铺大体色时，尽量找出暗、中、亮的色块。

3. 根据前一步的色彩感受与画面效果，逐步把画面色彩铺满，寻找色彩的冷暖和色调的美感。

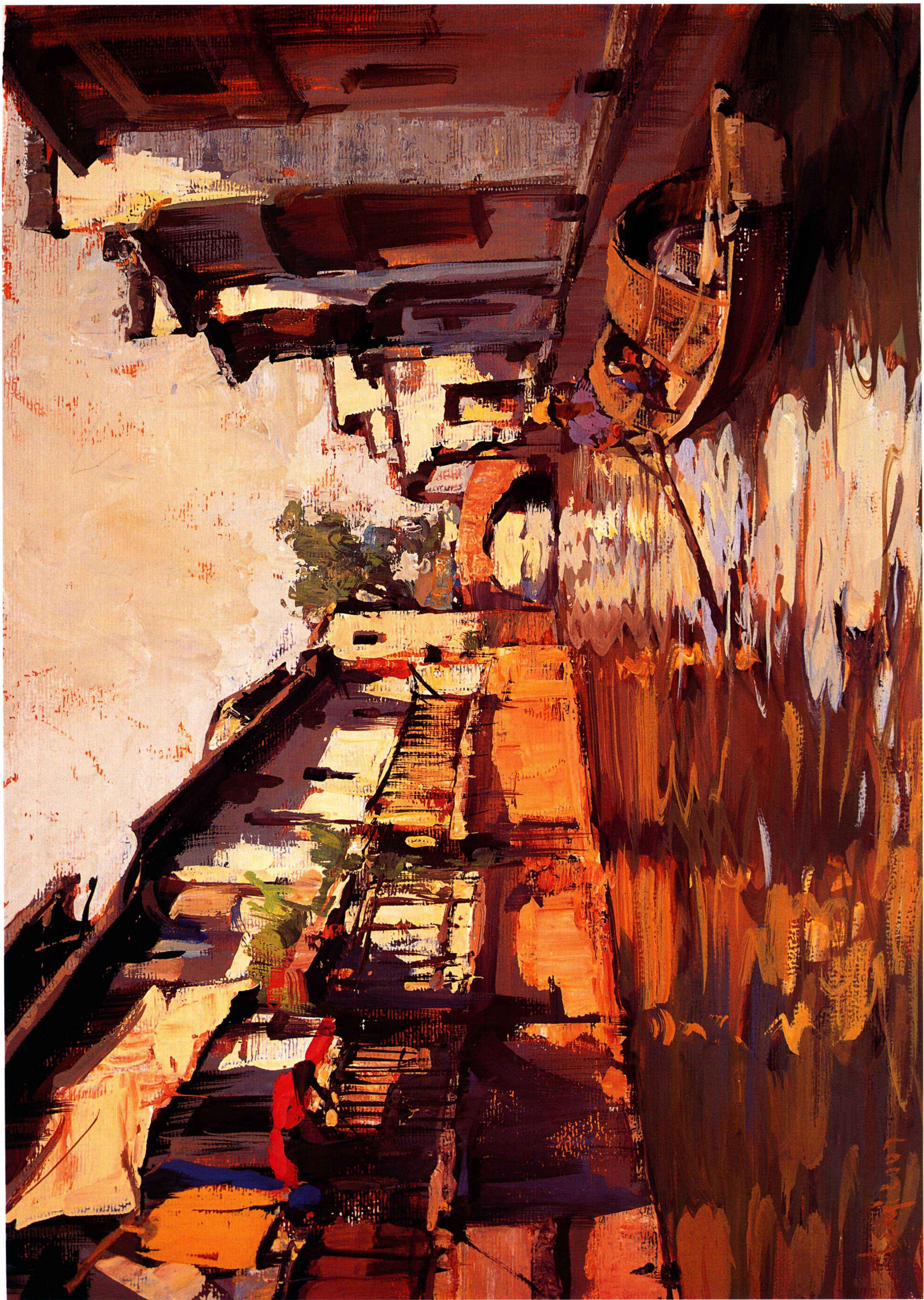

4. 深入刻画细微之处，如竹木架子以及水面的波纹层次等等。

5. 这幅作品以中间灰色为主，通过明暗反差的对比，把景色的光感和柔和的色调表达出来。

河边廊桥居家

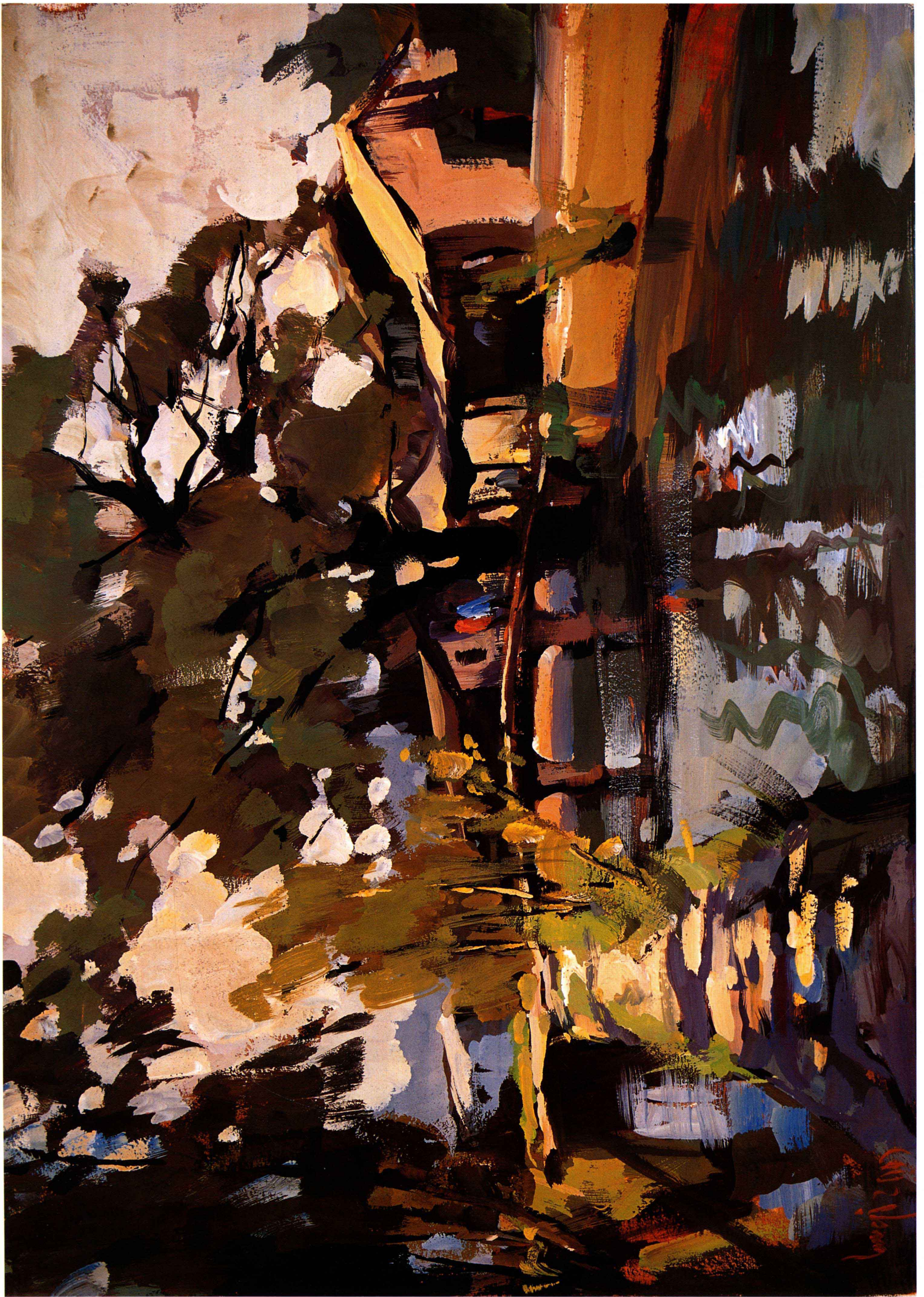
江南水乡

老宅庭院

农村小屋

桥边大树

江边渔人之家