

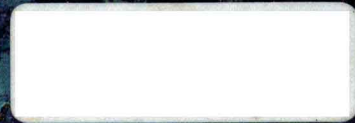
新门道

美术高考应试训练

王俊 编著

SECAIFENGJING

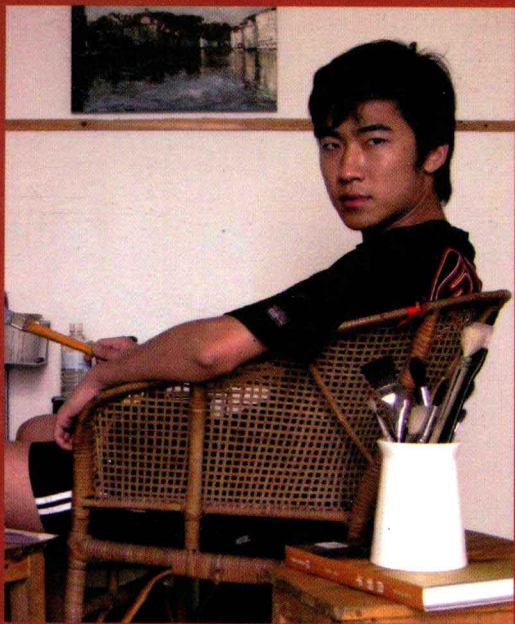
色彩风景

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

王俊，2001年毕业于大连15中学，2005年毕业于中国美术学院，现为杭州市美术家协会会员。2008年起至今，在全国多家出版社出版画册及相关美术高考辅导书籍近二十册，全国发行。2008年独立创办杭州王俊画室，为全国各大美术院校输送优秀人才。

画室网站: <http://www.hzwjhs.com>

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景/王俊编著. ——长春:吉林美术出版社,
2011.7
(新门道)
ISBN 978-7-5386-5903-0
I. ①色… II. ①王… 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137920号

新门道 色彩风景

编 著 王 俊
出 版 人 石志刚
责任编辑 尤 雷
助理编辑 陈 鸣
封面设计 赵锦剑
开 本 889mm×1194mm 1/8
印 张 6
版 次 2011年7月第1版
印 次 2011年7月第1次印刷

出 版 吉林出版集团
吉林美术出版社
发 行 吉林美术出版社
地 址 长春市人民大街4646号
邮编: 130021
电 话 0431-86037892
网 址 www.jlmspress.com
印 刷 杭州艺华印刷有限公司

ISBN 978-7-5386-5903-0 定价: 39.00元

上架建议:美术技法类

新门道

美术高考应试训练

王俊 编著

SECAIFENGJING

色彩风景

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

美术高考色彩风景学习要点

学习要点

对于一个初学者，基础色彩的训练往往都是靠在室内对静物写生来完成的，室内的光线比较稳定，利于初学者的反复修改和研究，但相对于绚烂丰富、瞬息万变的大自然，室内的色彩变化有太多的局限性，特别是不同时间、不同季节、不同地域的色彩变化是室内静物写生无法接触到的。自然世界给我们提供了变化万千的形态乃至微妙和谐的色彩关系，自然之大美和色彩之优美，只有到大自然中去亲身体会，观察发现，做到和大自然的对话交流，才能使我们更准确、更深刻地认识和把握色彩的规律，更好地感受色彩的魅力，培养起对色彩艺术的驾驭能力和充沛的表现欲望。

要把色彩风景画好，首先我们要不断地向先辈名家学习，他们留下了无数的风景佳作，特别是印象派画家的“全因素”风景画，是我们进行风景写生、感受光色变化、体会自然色彩美的最佳途径。其次是要做到经常写生、反复实践，不断地发现、不断地积累、不断地提高表现技巧，才能渐入佳境，做到随心所欲，终有所成。

一、构图的意义

构图在平面艺术（包括绘画）中，是最为重要的一步。为了传达作者的构思立意和情感，使画面形成视觉中心，达到突出主题，主次得当，完整统一的效果，构图的推敲和经营是非常关键的，面对即将写生的对象，如何取舍、如何选择、如何安排、如何使画面完整、如何增强画面的气势与情调等等，都将是构图承载的因素。构图是将物象有机地安排在二维的画面上，使得所有因素围绕主题形成一种美的构图旋律。因此，构图的形式就是把所有的因素结合在一起的纽带。构图的形式多种多样，如三角形构图，稳定大方，利于突出主题。水平线构图，平静开阔，适合表现大场面。垂直线构图庄严高大，画面意境挺拔神圣。

“S”线构图，优美流畅，活泼不失庄重。这些构图法则都是我们可以学习借鉴的，当然，构图的形式不能拘泥于一种固定模式，我们可以在写生实践中不断探索，开发自己的创造力，结合具体情况发现更多美的形式，总之，构图的过程是运用美学原理，处理疏密对比、聚散关系、虚实变化的过程。

二、透视的运用

风景画中的透视是写生过程中另一个需要重视的环节。如何在有限的画面上产生深远的空间效果，透视的作用举足轻重。色彩风景写生中，透视有两层含义，一是形的透视，二是色彩的透视。

形的透视主要是指近大远小的空间变化。由于人们眼睛的作用，所有物体都在近大远小透视规律的影响下，外轮廓的延长线消失在视平线远方的一个点上，视平线上下移动左右着眼前一切物体的形状变化和位置变化。视点的选择对于表现风景画具有十分重要的意义，例如，俯视所看到的景象比较平静具体，地平线较高，适合表现一些近处的景物。仰视的视野相对开阔，地平线压得很低，适合表现高山大川，林木天空，意境也显得十分雄伟有气势，而平视则具有二者的特点，适合表现较大的场面，画面辽阔宁静，但处理起来容易平淡。

色彩透视是大气和尘埃对景物产生的影响，远处由于大气和灰尘的厚度增大，景物的明暗变化和色彩变化会受到很大的影响，变得较浅、较灰、较冷。远的物体看不出明暗，鲜艳的物体变得灰蓝，近处的颜色鲜亮，到了远处则成了冷冷的蓝紫。有必要说明的是，空气和灰尘对空间色彩的影响十分巨大。空气的深度变化使得景物逐渐偏蓝。而灰尘的存在，则使得景物变得模糊，色彩对比渐弱，偏向紫灰色。

“S”线构图

远虚

近实

远小

近大

三、色彩与色调

色彩与色调是色彩风景画的核心，是衡量一幅色彩风景画优劣的关键所在。准确优美的色彩变化以及统一和谐的色调是建构画面审美的重要部分。大自然的色彩变化丰富，玄妙莫测。我们进行室外写生的目的就是培养敏锐的观察能力、艺术表现能力和审美能力。没有准确而丰富的色彩语言，色彩艺术也就失去了意义。颜色的变化也是只有融入整体的构成中，才能形成审美价值的提升，孤立的颜色只能破坏统一的色调和打乱色彩语言的完整。色调的整体性是局部色彩的微妙变化和整体间呼应联系的有机统一。多用对比的观察方法，找出差别，找到共性，画面才具备了生气与活力，才具有了震撼和感染观者心灵情感的艺术魅力。因此，色彩的变化是根本，色调的统一是目的。要在和谐中找出对比，变化中求得统一。

四、表现方法

色彩风景写生，容易受到时间、气候、光照的影响，面对景物我们不可能反复修改，只有集中精力一气呵成。熟练的表现方法和起码的作画技巧是必须掌握的，这其中包括调色的准确、形体的理解、用笔的效果、色调的把握，整体的控制等等，都需要我们认真研究和练习。特别是用笔技巧更是完成一幅画的重点，画中的意境情调和形体空间都需要良好的笔法去体现。忽略了技法，再好的色彩和想法都会失去应有的神采和魅力。

考试要点

色彩风景画的考试不可能到现场去写生，多半是命题默写。或房屋、或街道、或山川河流、或树木草丛等等。如果平时没有对景写生的反复练习，就不能积累大量的第一手素材和经验，也就不能较好地完成风景画的考试。如何在三个小时的考场上交上一份合格的答卷呢？

一、平时多作风景写生练习。通过面对实景写生，培养自己的审美情操，训练正确的观察能力，建立起一套户外写生的光色理论，以及掌握各种物体的色彩表现规律等。只有反复地发现，不断地练习，风景画才有了可供发挥的平台。面对风景画的考试时，我们才有了表现的源泉。特别是要不断地在写生中掌握一些物象的基本特征和表现方法，例如各种树木的结构特点、不同地域的建筑风格、不同时节的光色变化、不同色调的表现方法等等，都要做到实处，达到强记的目的，以便在考场上能够应对自如。

二、本着概括的目的。考场上时间短，紧张被动，又没有可以依赖和借鉴的实景，全凭记忆默写很难画出丰富的色彩。所以只要你能适当地构图，控制好大色调，具体物体塑造不可太琐碎，本着大胆概括即可。只要画面色彩符合光色规律，冷暖关系明确，色调统一，空间好，没有必要画得太多太碎。

三、提升自己的创作意识。默写本来就不是被动自然地照抄照搬，如何挖掘自己的创作才能，构思新颖、立意大胆、别出心裁，是提高自己作品质量的关键。表现在构图上要有形式美，色彩上要和谐高雅，光感好，冷暖鲜明，整体上完整统一，这些都是突出整体色彩素养的重要表现。

四、认真审题，避免盲目。考试内容公布之后，不要急于去画。先考虑画面的基本要求，是由哪几种元素组成，是树林还是房子，还是河流，或其他东西作为主体物，季节的要求有什么特点，画面的构图是否需要画些草稿等等。这些前奏都要考虑成熟再动笔，不可随随便便。此时一定不要浮躁、草率，盲目应付、离题太远是不可能考出好成绩的。

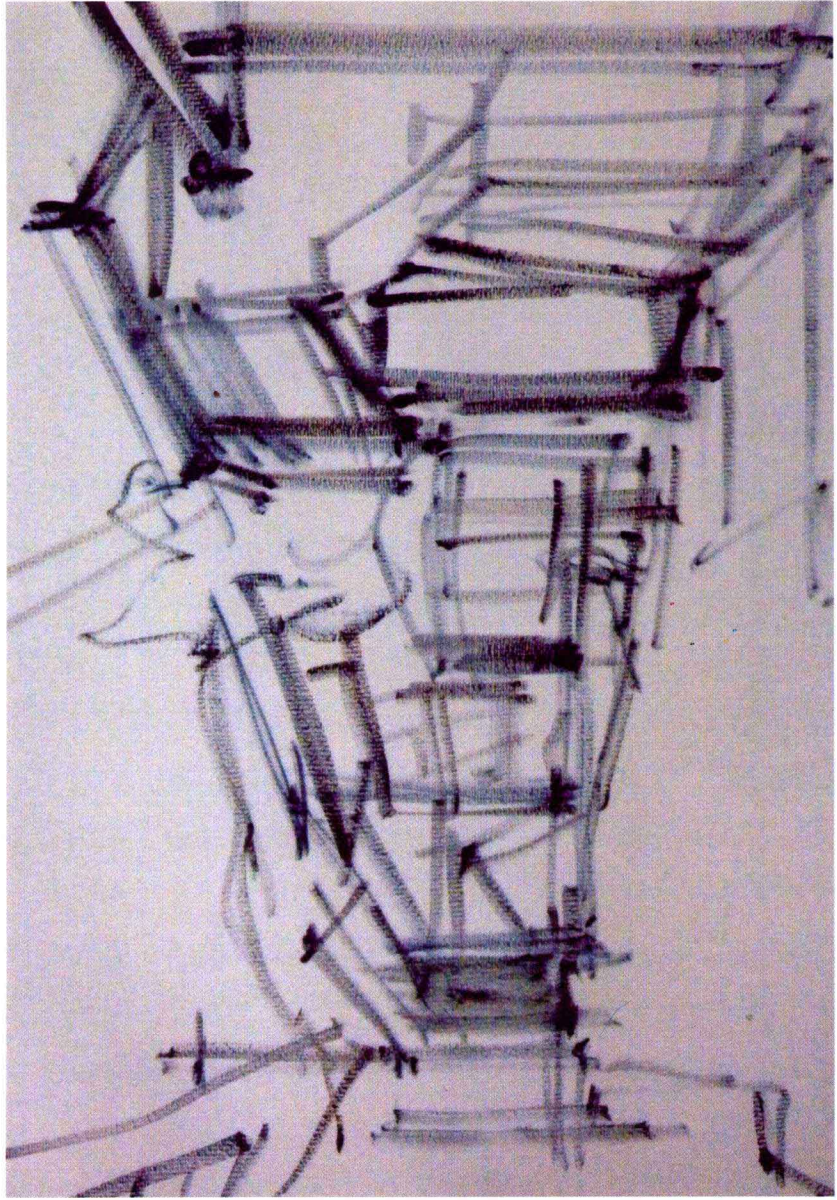

冷色调

暖色调

村庄小道的步骤画法

步骤解析:

1. 起稿，定好画面上大致的位置，留出空间表现小道。
2. 铺色前将画面以棕色薄涂一层，待将干未干时从天空开始铺色。
3. 远景及中景基本上一遍色完成后，重点刻画近景的小道与树木，路的弯曲的形要体现出准确的透视关系。
4. 进一步深入刻画近景，路面上的小石子也可有选择地表示一下，然后整体再调整一下画面，不足的地方画到位，过于繁琐的局部可删减，最后完成画面。

乡村老屋的步骤画法

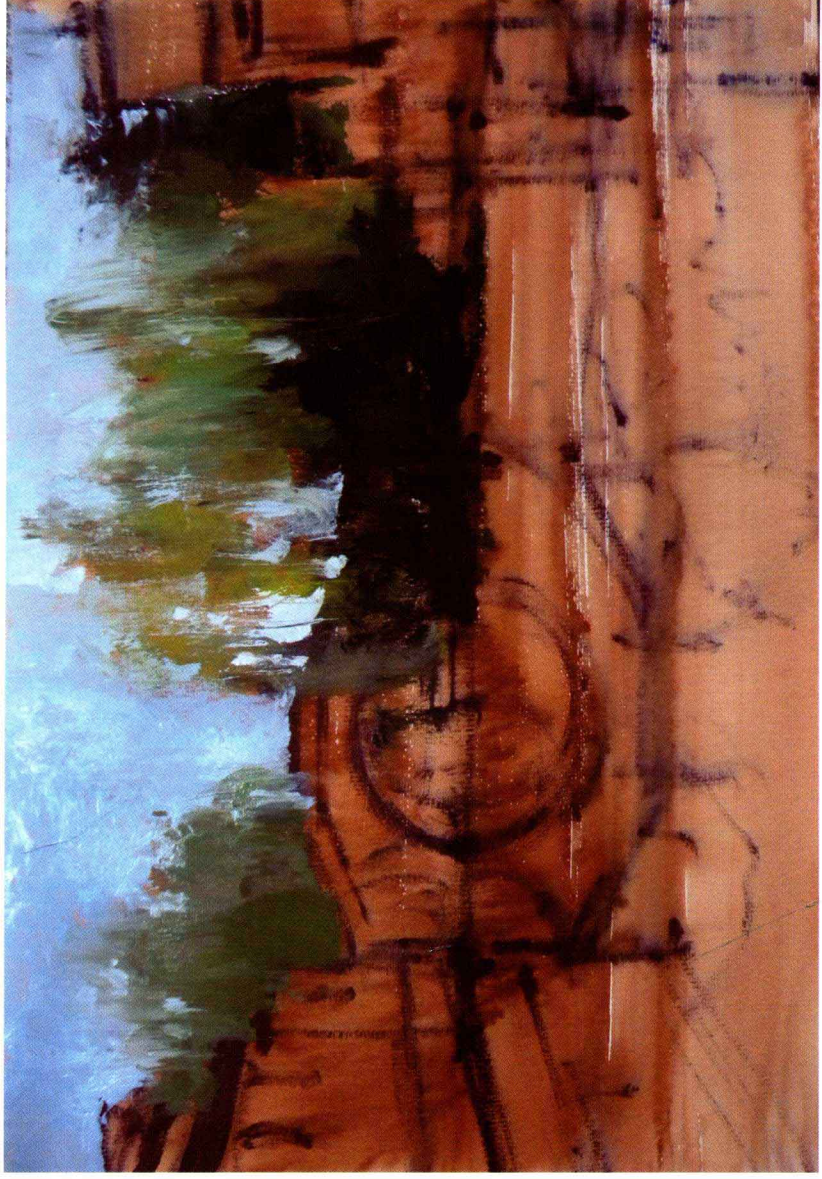
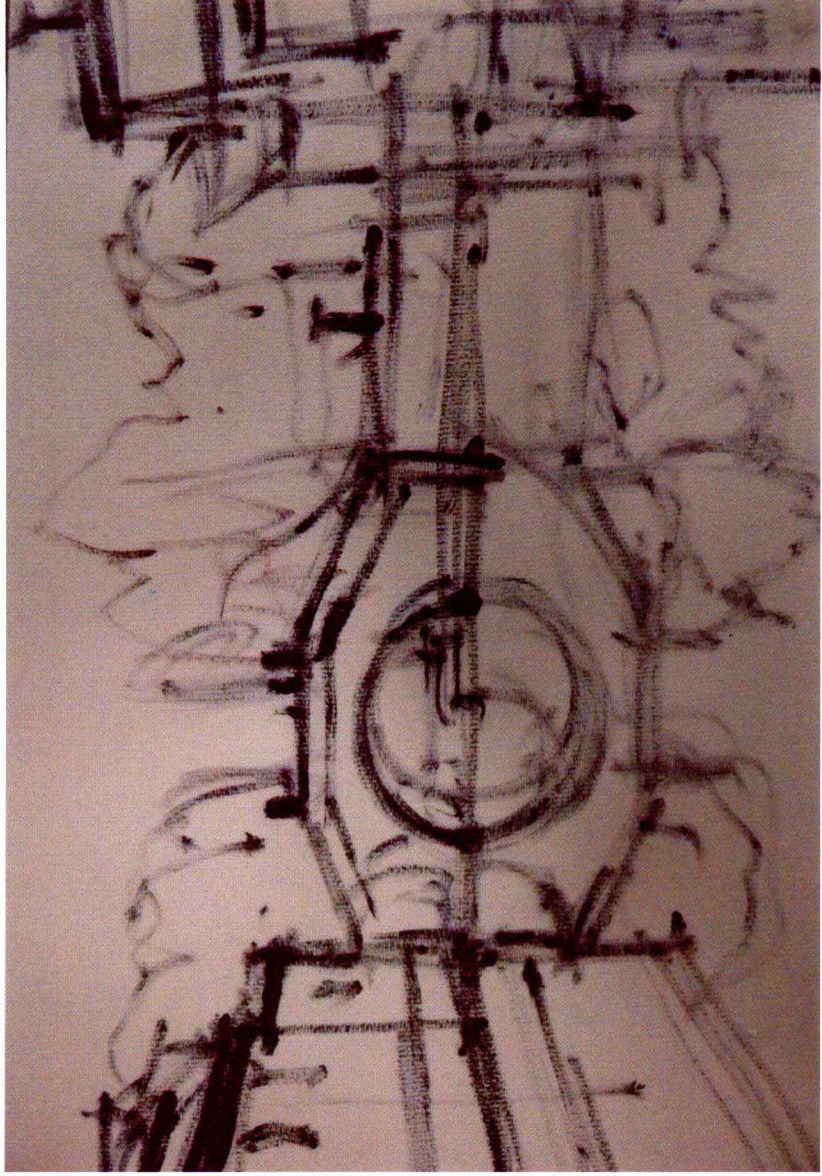
步骤解析:

- 1.起稿时尽量概括,抓住大关系,注意前、中、后的几个大的景物层面及透视关系。
- 2.铺大体色,铺色时需重新整合色彩,用笔用色都要概括,
- 3.铺出天空的色彩,并使画面内容逐渐丰富起来,但要注意主次,切勿刻画平均。
- 4.增加必要的细节刻画,使画面更加生动而耐看。

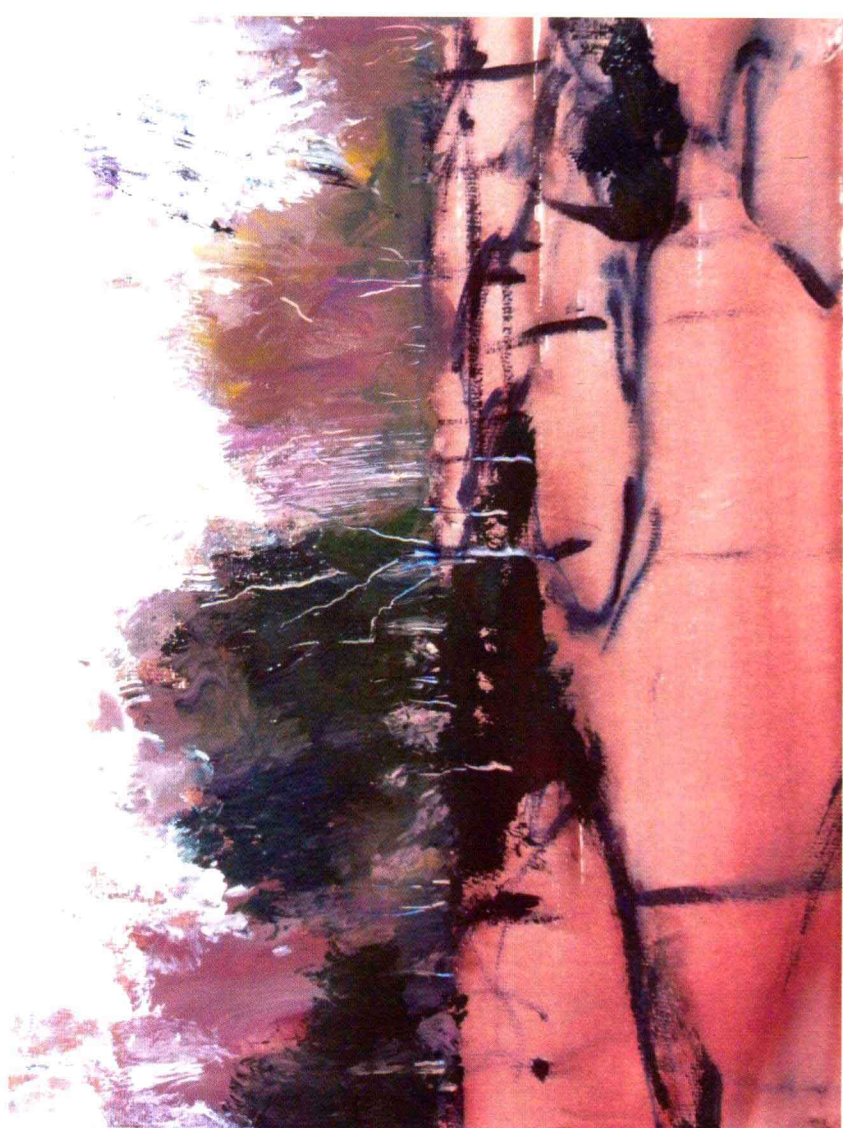
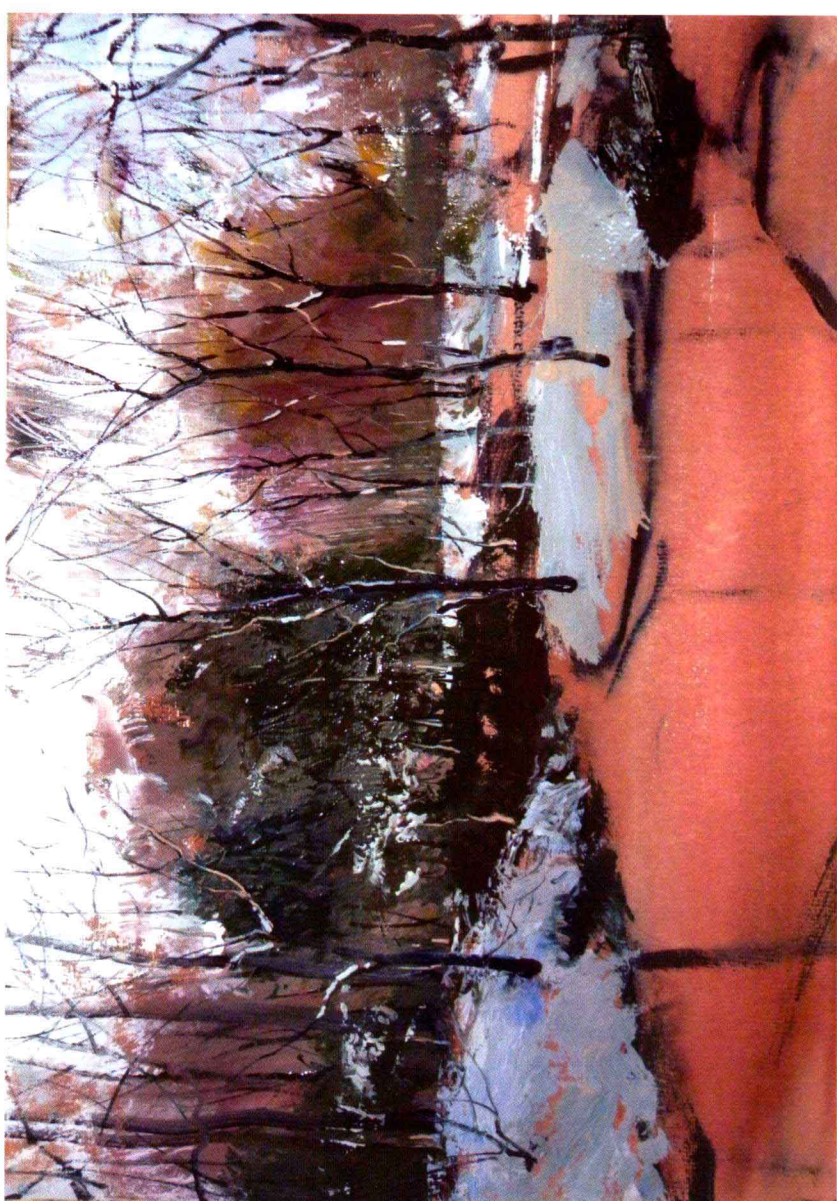
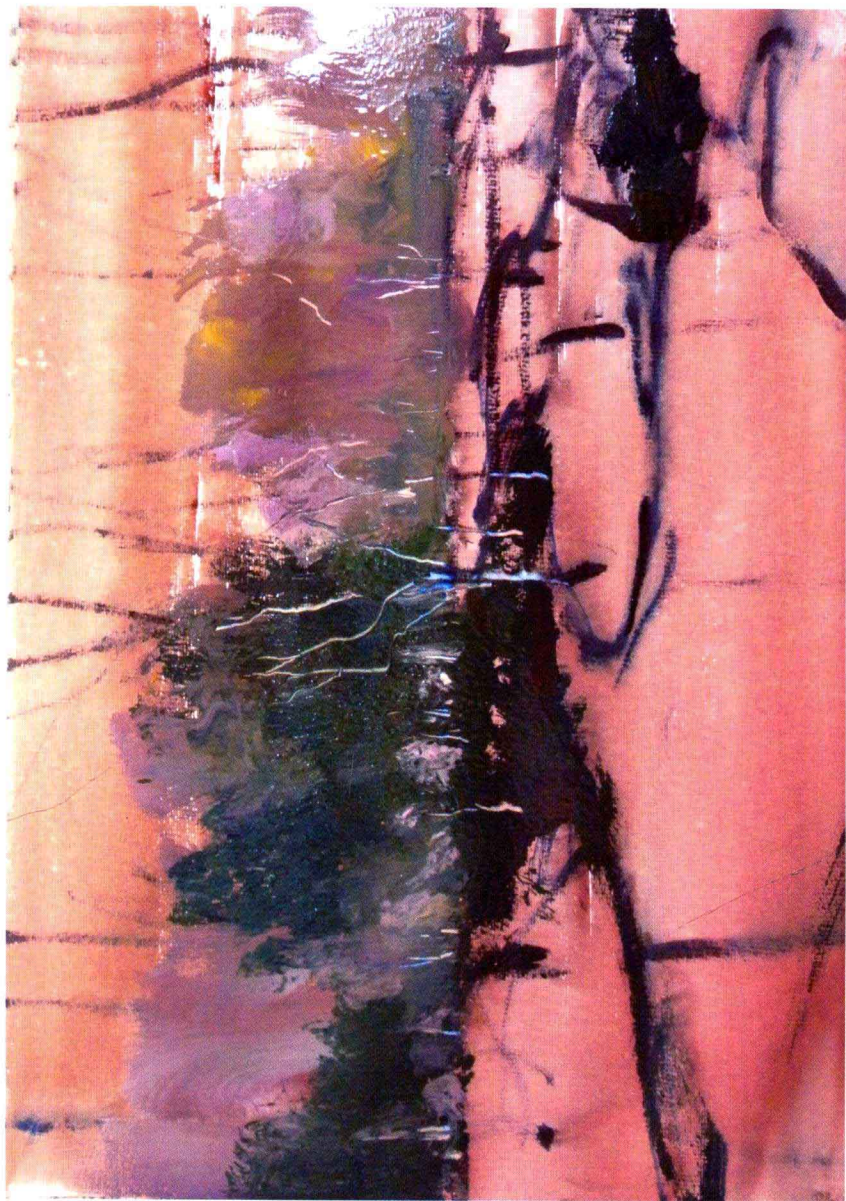
石桥的步骤画法

- 步骤解析:**
- 1.起稿，概括地定出树和石桥的位置及形状，注意树的高低错落和疏密。
 - 2.铺大体色，先将树的色彩确定，要区分出不同树种的色相差别，用笔要概括而肯定。
 - 3.将石桥和水边的色彩铺出，并且带出水面，提出树干和树枝，概括出后面的房子。
 - 4.将石桥、岸边及水面具体制刻画出来，水面倒影的色彩须概括，用笔要灵动，以体现其光影效果。

雪景的步骤画法

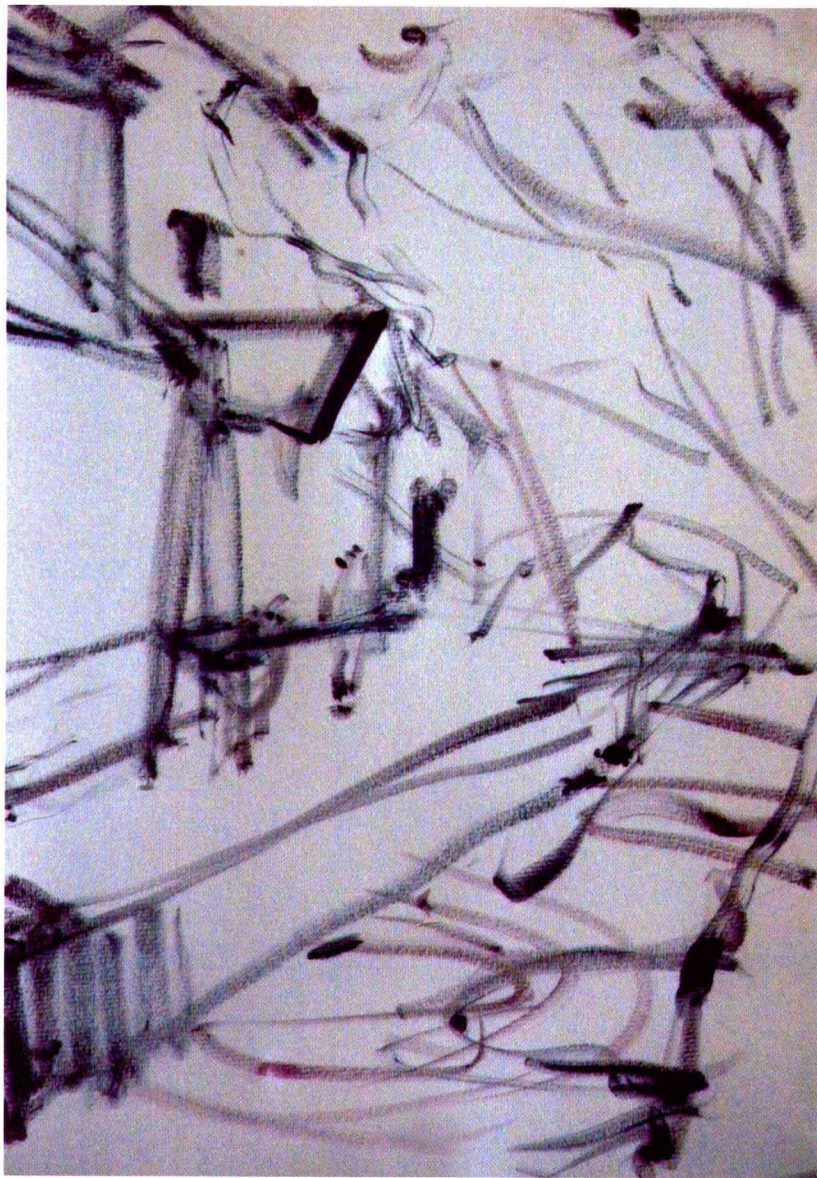

步骤解析:

1. 深色起稿，概括出湖面和远处大树的形态及位置。
2. 将树的颜色迅速铺出，注意强调同类色间出的色彩倾向，并区分出远近树的冷暖关系。
3. 将树的外形和树叶的间隙压出来，用笔要肯定，一遍完成。小树干要有疏密变化，还要注意树的前、中、后空间位置关系。
4. 调整画面，添加必要的细节。

树与房屋的步骤画法

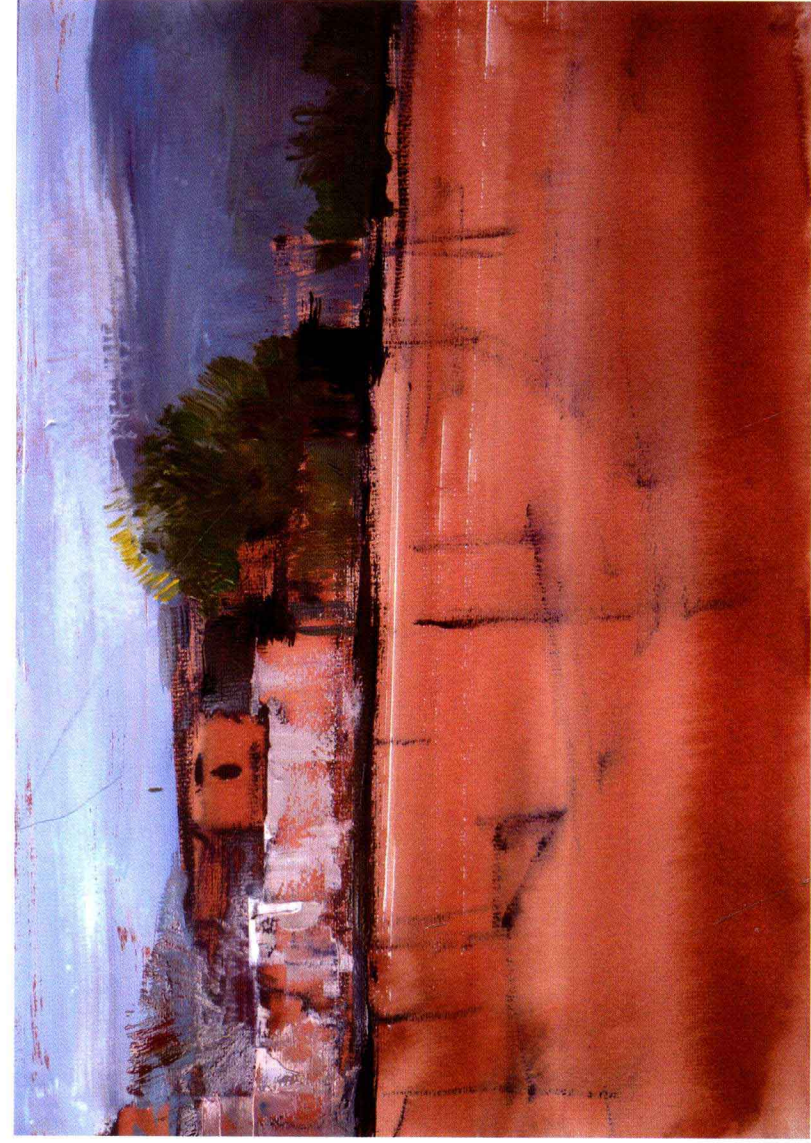
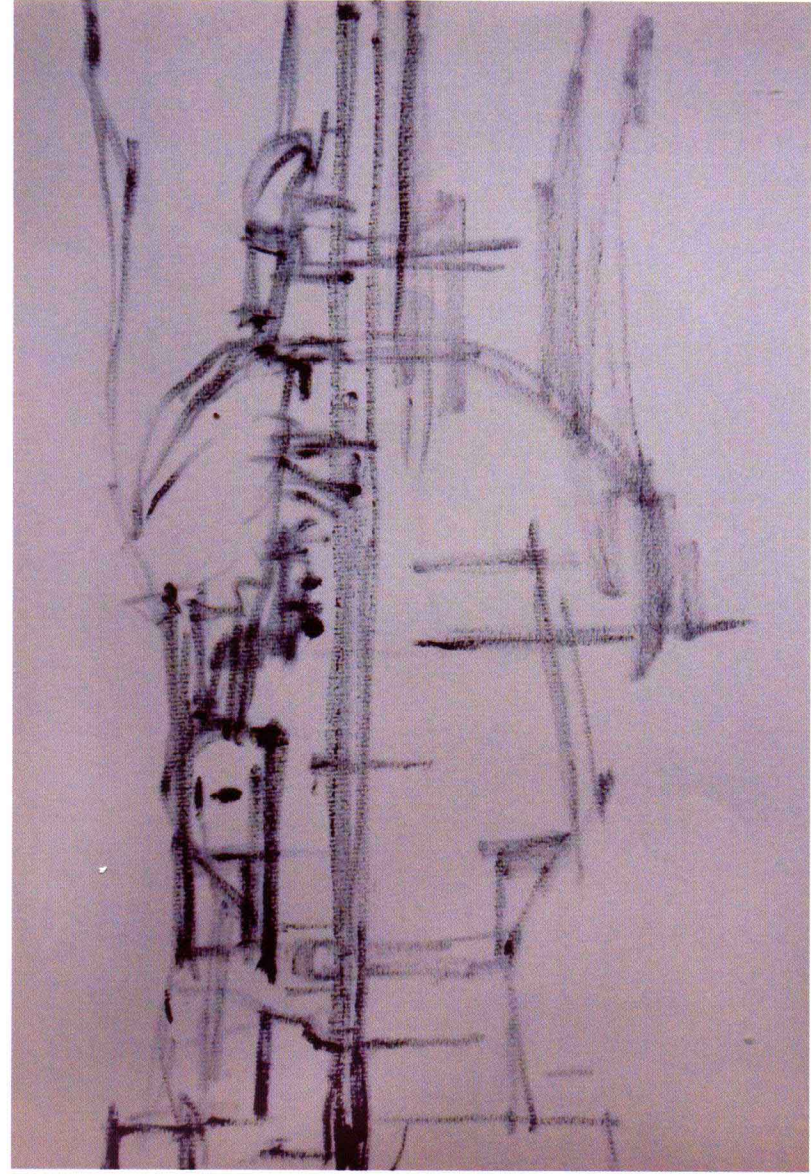

步骤解析:

- 1.起稿时注意树的主次疏密关系，对构图上的考虑：让近景的树占据画面的大部分空间，左下方露出一小片空隙，增强画面的空间感和趣味性。
- 2.在铺大体色之前可将画面以暖褐色薄涂一层，待八分干时便可铺大色块，注意树的冷暖关系和色彩。
- 3.背景的建筑概括地塑造出来，注意前后的色彩关系要准确。
- 4.调整画面，将一些起到提神作用的局部进一步刻画，最后完成画面。

湖边村庄的步骤画法

步骤解析:

1. 平行构图，水平面安排得比较高，增强景深，起稿时注意强调房屋的高低错落与黑白构成关系。
2. 铺底，铺大体色，由上至下，先从天空开始，一遍将蓝、天、白、云表现出来，趁湿接远山，水分要适中，色彩要偏冷灰些，树的几块绿颜色要沉稳些，注意各自的色彩倾向。
3. 水面倒映出天空的颜色，但要比天空更深些，云影也要偏灰些，一遍完成，岸上的倒影可先保留底色。
4. 最后刻画细节，调整完成画面。

