

3 小时

色彩风景写生与默写

美术类大中专院校高考辅导教材

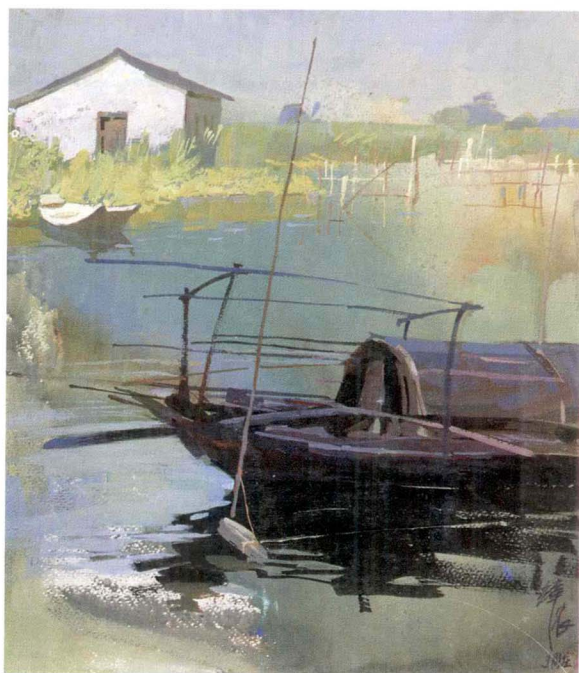
人民美术出版社

3小时

色彩风景写生与默写

美术类大中专院校高考辅导教材

郦伟农 编绘

浙江人民美术出版社

目 录

一	色彩风景写生与默写的关系.....	1
二	构成风景画的基本要素.....	2
三	水粉风景的各种表现形式.....	4
四	写生步骤示范.....	6
五	风景写生作品示范.....	12
六	怎样进行色彩风景默写训练.....	46
七	变调训练作品示范.....	48
八	不同色调的作品示范.....	52
九	默写步骤示范.....	54
十	默写训练作品示范.....	58

因为专业性质所决定，报考环境艺术和建筑设计等专业的考生，除了要参加素描和命题设计考试以外，还必须参加色彩风景考试。而色彩风景考试的特殊性在于无法将众多考生拉到室外进行现场考试。因此，这一特殊性决定了只能在室内进行命题默写的考试方式。

这种命题默写考试的目的，实质上是较高层次地检验考生和本专业紧密相关的基本功底。这种基本功底，除了体现在素描造型的能力之外，更主要的体现在考生对色彩感受、色彩透视、色彩调子和以色造型等方面运用色彩的能力上。

因此，考生（包括在校生）首先应该重视以素描为基础的基本功的锻炼。其次，应该充分认识到色彩风景命题默写考试实质是考察考生平时对色彩风景写生训练的理解和记忆能力。而记忆是建立在理解（色彩知识与艺术修养）和多画（表现技法）的基础之上，如对色彩的感受及色光变化规律、以色造型的规律、色调的组织规律和色彩的构成规律等。考生只有充分理解这些原理，掌握色彩的知识，同时能掌握熟练的表现技巧，才能把握好那些对色彩效果起作用的因素，如画面有基本色调、色彩在和谐中求对比、色彩关系明确、形体塑造到位、用笔生动自然等。

但是，这种对色彩的理解、对技法的熟练，必须建立在大量的写生实践基础上才能获得。从实践到认识，在提高认识的前提下再去指导实践，来回往复，从而产生良性循环。可见，只有经过大量的写生实践，才能不断提高对色彩的认识，加深对色彩知识的理解。而这种“提高”和“加深”又进一步促进写生能力的提高。有了较好的写生能力，才谈得上默写。所以，多画和理解才是记忆的基础，才是风景默写的前提。

写生——理解——默写是风景命题默写训练的必由之路。根据这一规律，本书先以较多的篇幅介绍色彩风景写生的方法和作品分析，然后阐述色彩风景默写训练的有关要则，再介绍色彩风景默写训练的方法，并对默写作品进行评析，为考生提供借鉴与思考。

（1）构图

突出主体，形成视觉中心，明确地传达作画者的表现意念和情感，是思考和推敲构图的首要问题。例如通过构图的安排处理，更好地表现群山的雄伟，古建筑的鳞次栉比，树丛的婀娜多姿，山道的曲折逶迤……反之，如构图不利于突出主体、不利于表现层次、不利于体现艺术情趣，就不是成功的构图。

讲究构图的形式感。一切造型艺术都要通过美的形式得以体现。构图就是把实景如何安排到画面上，使画面上道具的组合产生美感，一种形式美的构筑，决非是不加选择、不加组织地进行随意取舍的场景记录。而是按照主题的要求和作画者的情感，使画面的构图得到理想的体现。如有的构图表现丰满、庄重之美，有的构图表现活泼、生动之美，有的平稳开阔，有的秀丽挺拔，有的深远空灵，有的还追求装饰味……

构图决不能按现成的模式照本套用。每幅画都应是一个独立的构成样式。构图是一个不断完善的过程。在作画过程中，不断开发自己的创造力，运用美学原则逐渐处理好疏与密、聚与散、虚与实、静与动等诸多辩证关系，使构图渐臻完美。

（2）透视

正确运用透视知识，在有限的画面上表现深远的效果，是风景画的又一要素。

形的透视。近大远小是掌握形体、空间透视的最基本原理。风景中的天地万物，无一例外地向视平面上的灭点集中。天空中的云团，陆地上的江河、道路、树林、建筑等等，都在这近大远小的透视规律下聚焦于画面远方的灭点，呈现空间的深远。视平线是随着人们视线的升高与降低而变动着它在画面上的位置。构图时要进行比较，然后确定这条视平线的高低，因为它直接影响主体形象、结构层次和意境传达的艺术效果。

色彩透视。根据大自然中空气对景物的影响，空气厚度的逐渐加大，大气会渐渐变蓝，远处的景物就会融于空气的蓝色之中，并且景物逐渐由清晰变至模糊。掌握这一规律，就应夸张地表现近暖远冷、近艳远灰，近对比清晰、远对比柔和的色彩透视效果。电影、舞台美术，常运用形体和色彩透视变化的手段，把平面的演出场地和竖面绘景连为一体，好像可走进去一样深远。既达到理想的场景效果，又节省了巨大的成本投入。

（3）造型

风景画的造型，主要解决对空间、形体、质感和量感的塑造。

以素描眼光去观察、分析景观，把握天、地、物（建筑物、树、山等竖立的物象）这三大块明暗关系。这是画面黑白灰关系的最基本的构成关系。然后，进一步把握天的上下、地的近远、物的上下左右的明暗变化，塑造出整幅画的空间透视效果。从作画开始到结束，要始终明确每一局部的景物所站的位置和整幅画面的空间关系。从色彩到形体比例，都要使它们各守其位、层次分明。

抓住主体，重点刻画它们的形体结构，色彩的冷暖变化和透视也要尽量准确，以使主体物形象鲜明突出。同时也要概括、洗练地表现好陪衬景物形态结构。概括决不是空洞，洗练决不是简单。远景的形态结构不能喧宾夺主，要朦胧、要整体，但在朦胧中仍要对其形体结构作恰当的交代。

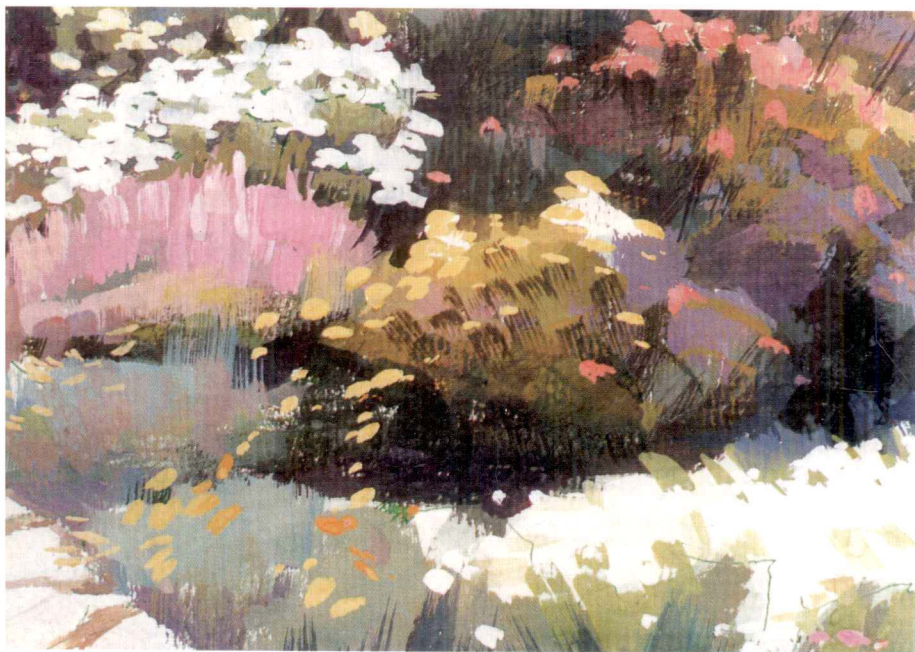
一幅成功的风景画，不能停留在对景物的一般描写，使画面效果平淡无味。而应通过对主体部位的精细刻画，表现好画面的趣味中心，给人以画龙点睛之美感。这就要重视对主体部位的质感、量感的表现。如画飞瀑为主体的风景，应准确、生动地表现好飞瀑透明、晶莹的水体和水花；画幽静的湖面，那生动的倒影、亮丽的浮萍、水鸟飞过的一丝水纹，就是水面质感追求所在；又如那粗糙的树皮、凹凸的石峰和山岩、斑驳的木屋和板壁、纷纷扬扬的秋叶和雪花……都为我们创造生动而精彩的艺术意境，提供了很好的机会。

（4）色调

色调是一幅画的总的色彩倾向，是作画者将自然境界上升到艺术境界的艺术概括和艺术处理的一种表现技巧。一幅风景画的色调及其所创造出来的画面意境，就是这幅风景画的魅力所在，是震撼或打动观众心灵的艺术力量。

色调靠我们去感受。大自然的景物是由非常丰富的色彩所构成的，如蓝天、白云、绿溪、红叶、白墙、青瓦等等，这些不同的内容，都存在着各自不同的固有色色彩。仔细观察，它们又都统一在同一光源色下，或者同一季节、同一地域的环境色里。它们之间有着许多相近的光源色、邻近色或同类色的色彩联系，使整个景物的色彩统一、谐调起来。我们对景作画前，就要学会对色调的感受，并赋予主观的情感发挥，才能在普通的景物中，表现出色彩的诗情画意来。

色调靠我们去组织。大自然的景物并非到处都有现成的色彩调子，有时常会发现某些景物的色块和整个画面的色调格格不入，像音乐中的噪音不堪入耳一样。这时就应发挥我们对色彩调子的认识和理解能力，作必要的调整处理，从而组织起优美的色调。

写实手法。
明快的色相、
肯定的笔触笔
法，整体地表
现花丛的大效
果。

写实手法。表现阴天田野的固有色——紫灰色调。

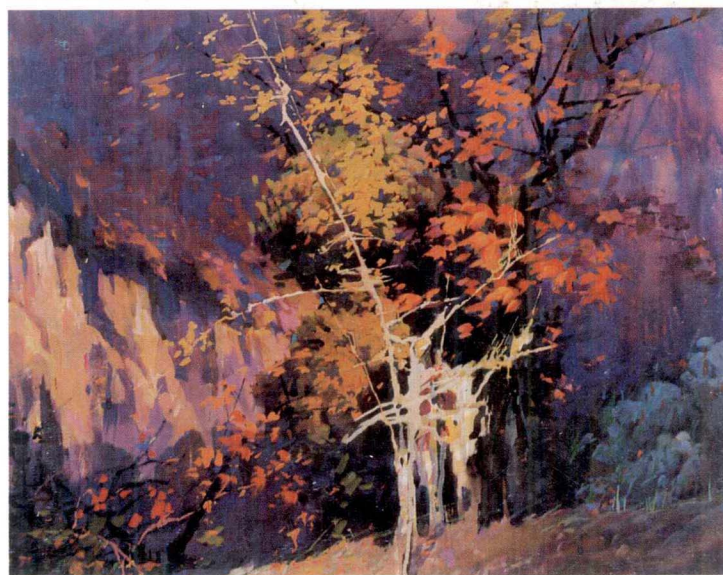
通过装饰色彩和装饰画手法，表现木桥、树丛和倒影，达到画面的装饰美和色彩的单纯、淡雅美。

这是一种带装饰味的写生手法，形体和色彩经过适当的归纳，使画面构图、结构、色彩趋向秩序化。

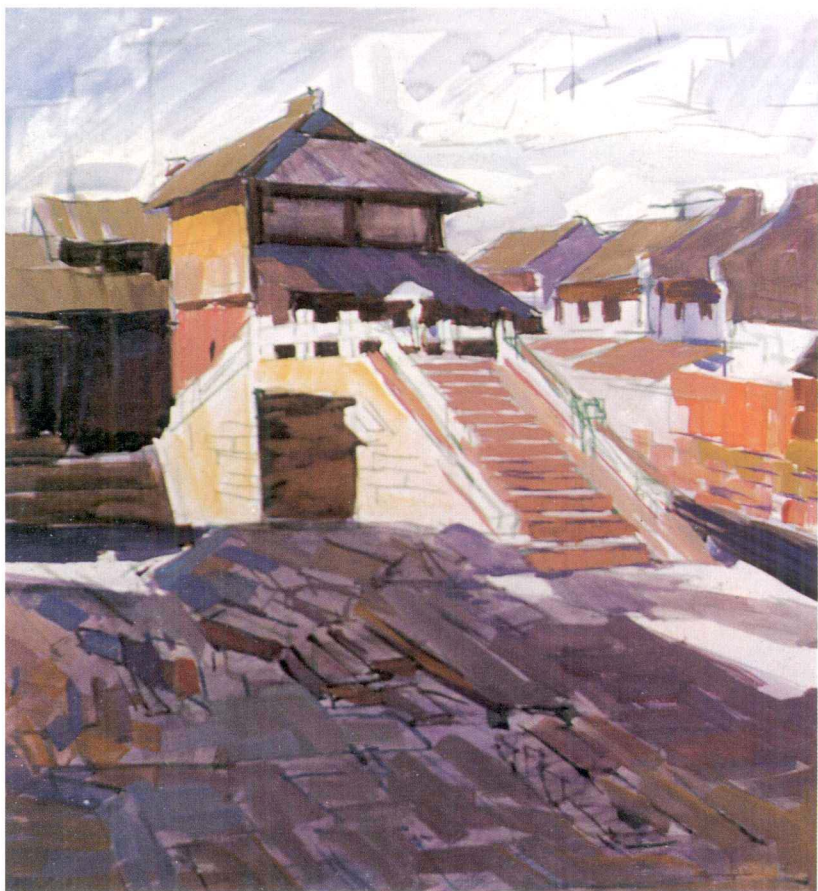
追求油画的厚画技法，表现丰富多变的笔法和浓重、艳丽的强烈色彩效果。

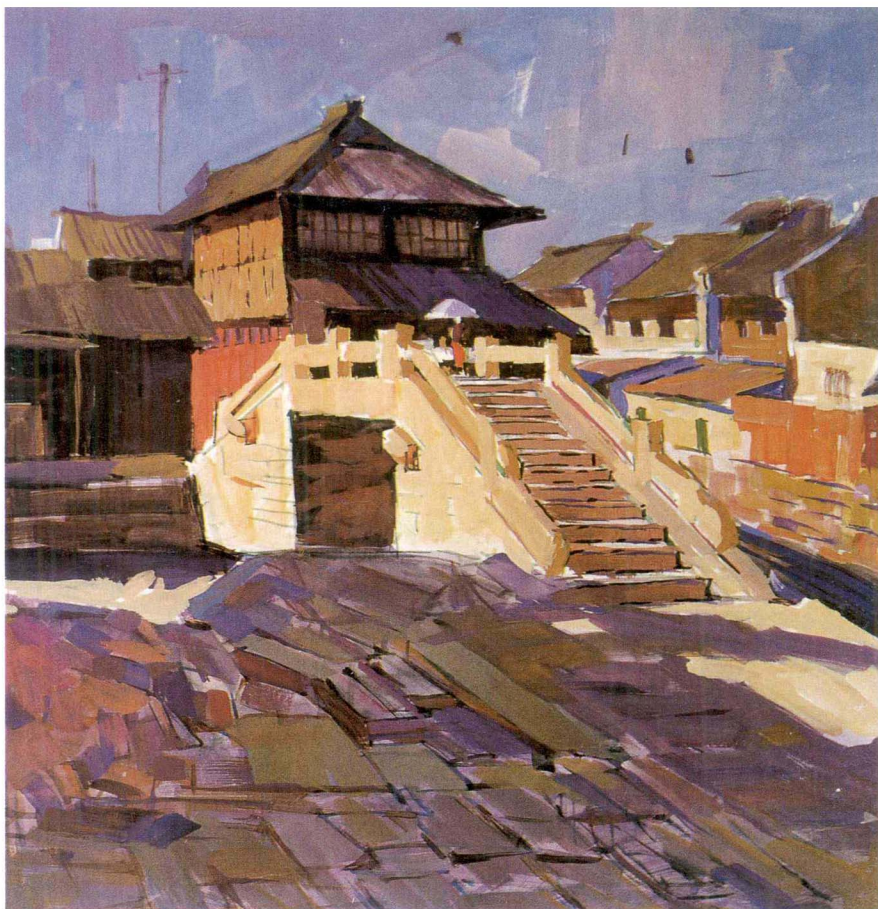
夕阳下的古镇

1. 夕阳下，受光的小桥和周围环境形成强烈的明暗对比。打完轮廓后，立即用薄画法画出大致的素描关系。

2. 在进一步强化明暗对比的基础上，铺上薄薄的淡彩。

3. 整体地比较天空和桥的明暗，不难发现天深于受光的桥和其它的房屋。画准天的色彩，就突出了桥的受光效果。

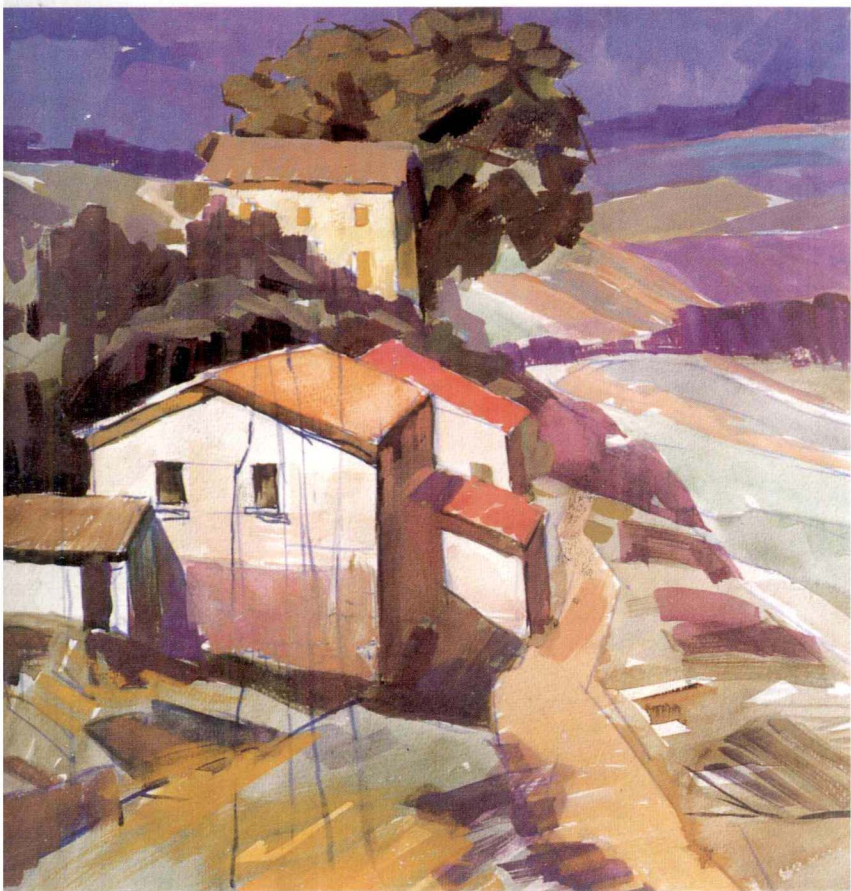
4. 深入刻画时，时刻保持对对象色光关系的“第一印象”。始终保持画面“黑白灰”的大对比。做到整体而不空、丰富而不花。

山村艳阳天

1. 具象的表现手法，决定了素描关系是色彩关系的基础。所以不能忽视在打轮廓后画一画单色素描稿这一步骤。这样做可避免多走歪路的结果。

2. 即便进入铺色彩阶段，仍首先要从色彩的明度关系着手去上色。其次再考虑色调和色彩的冷暖关系和纯度对比。

3. 组织色调，进一步明确以红黄为主导色的暖调子。在表现整幅画的色彩时，应把握近暖远冷的色彩渐变关系。在表现建筑物色彩和周围环境色彩关系时，应把握深衬亮、冷衬暖、灰衬艳的对比效果。

4. 在大的素描和色彩关系确定之后，深入刻画主体物（房屋）和近景（泥路等）的质感。只有使具象景物呈现真实、深刻的塑造效果，才能产生一定的艺术感染力。

村口小桥

①在构图时，要注意突出主体，层次分明。

②在上色时，要考虑色块安排、色调组织。

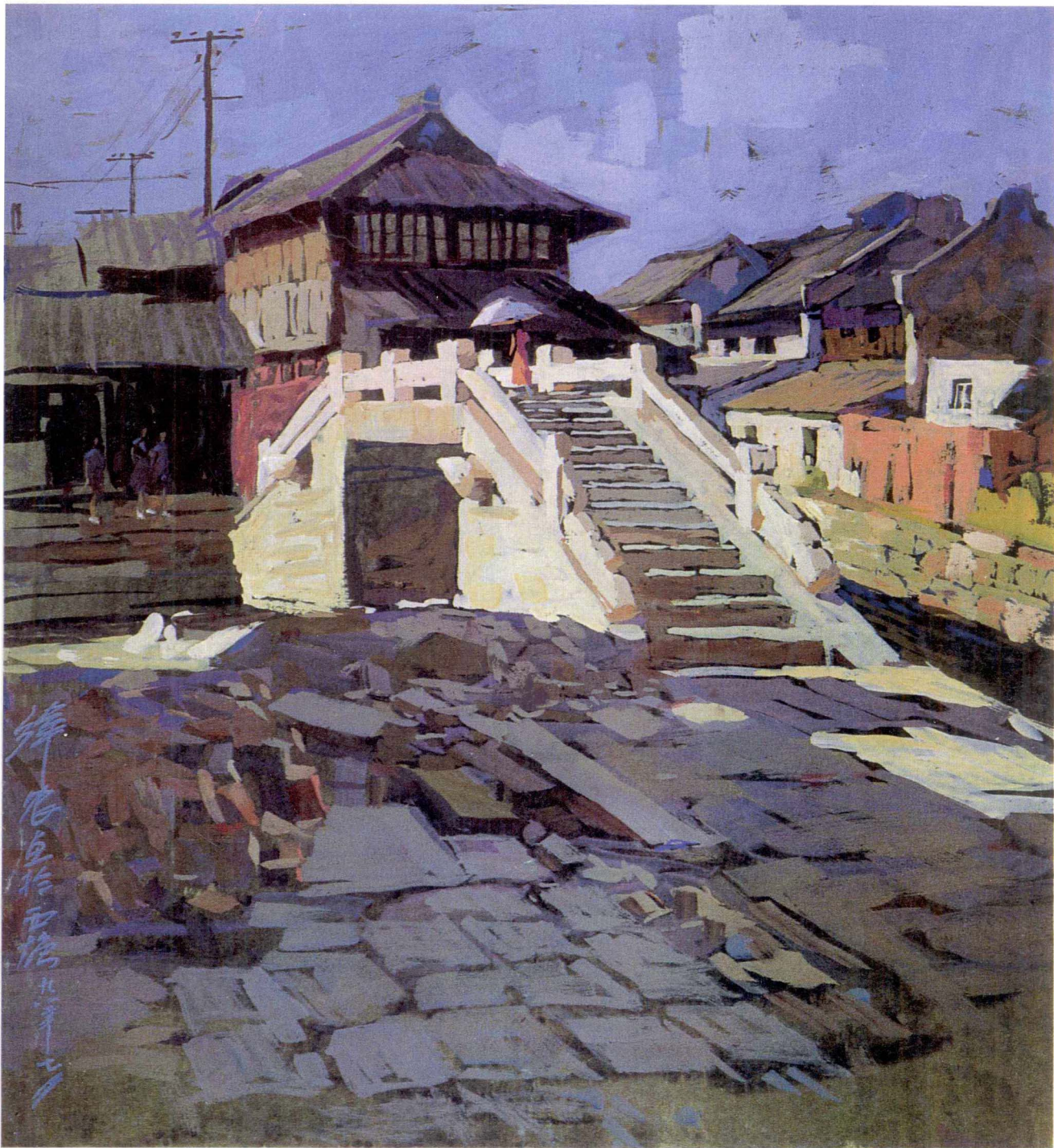

③ 边画边调整天地、山水、树屋的素描、色彩对比。

④ 深入刻画，塑造树丛、石坎等的不同质感。

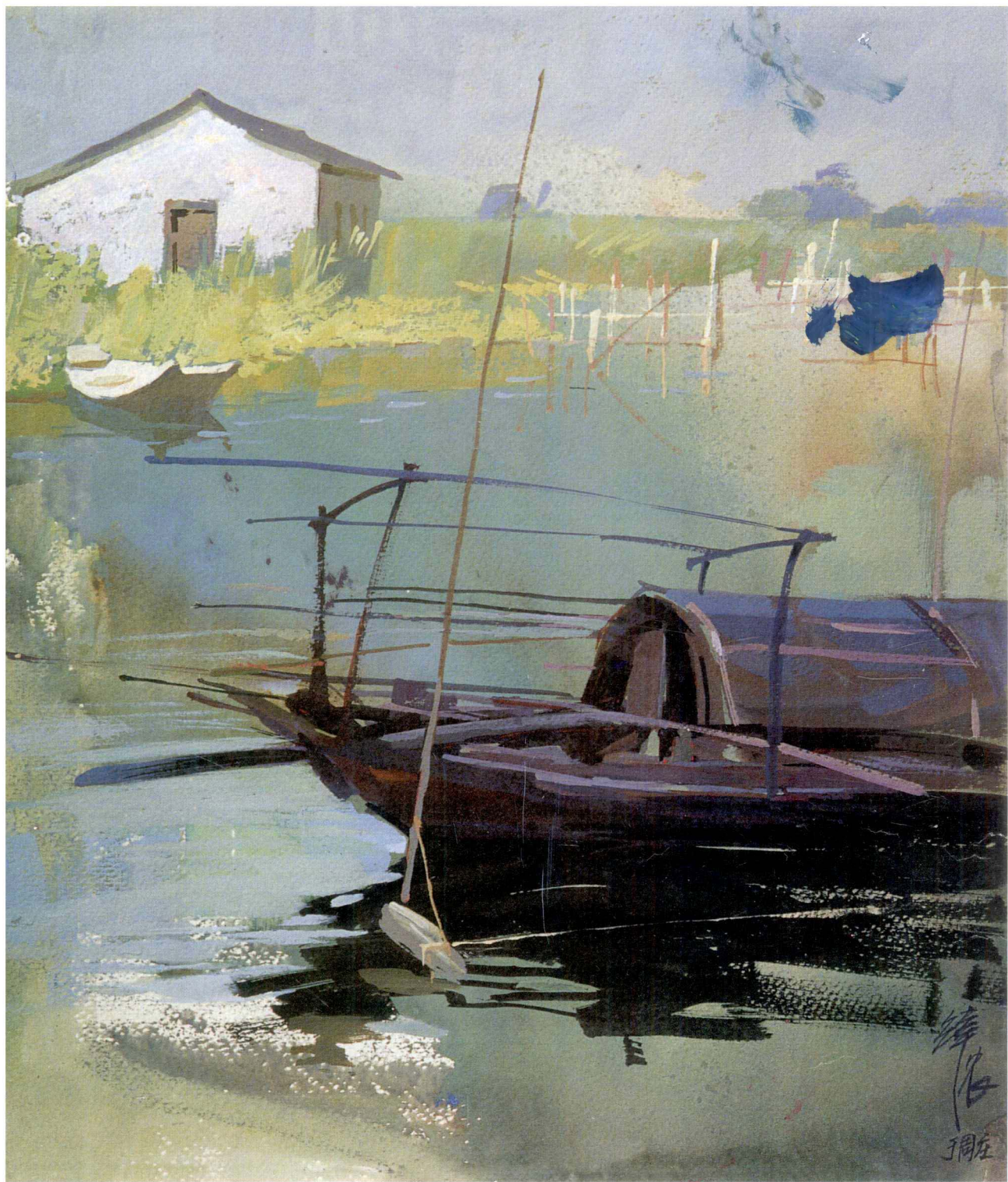

画题：夕阳下的古镇。画于浙北西塘古镇。选用事先做好的黑色底的纸作画。打完轮廓，从白色小桥开始上色，以保持强烈的对比效果。画小桥背后的古建筑及前面的屋基地，尽量一次画准深沉的色相并留出一些黑线和黑点，产生似套色木刻的自然古拙的刀刻效果。约2小时完成。

画题：南浔高桥。浙北古镇南浔的高耸古桥和古镇清晨特有的安宁、幽静，激起笔者强烈的作画欲望。先用淡蓝色薄薄地在纸上刷一遍，待干后起稿上色，这样做便于控制清晨气氛的蓝色调子。画白墙不能太亮，保持清晨光线微弱的效果。画旧建筑的暗部，在整体中求变化，时刻提示自己，色彩不要太多，只求微妙对比。约2小时完稿。

画题：渔村小景。画于周庄附近的渔村。实景给人以简洁、明快的色彩感受，景物单纯而富于概括、洗练的艺术情调。这类景物，不宜采用凝重的表现技法，而应酣畅淋漓地一气呵成。需采用水彩画技法，用大笔在湿纸上一次性铺好天、水和远景的芦苇荡。认真对待房子和渔船的形体和色彩表现，力求做到以色造型、笔笔到位。约2小时完成。