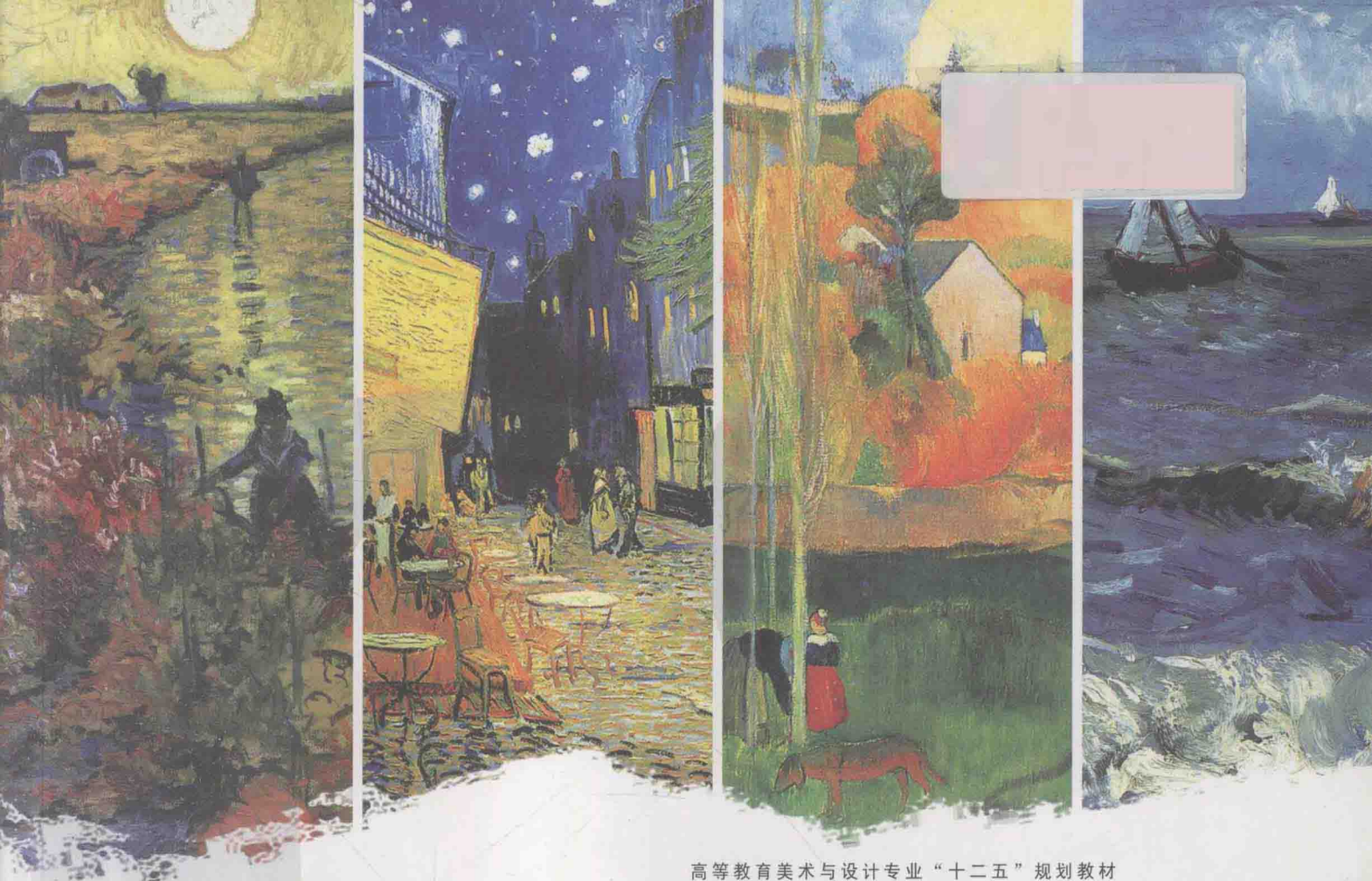

高等教育美术与设计专业“十二五”规划教材

 美术与设计

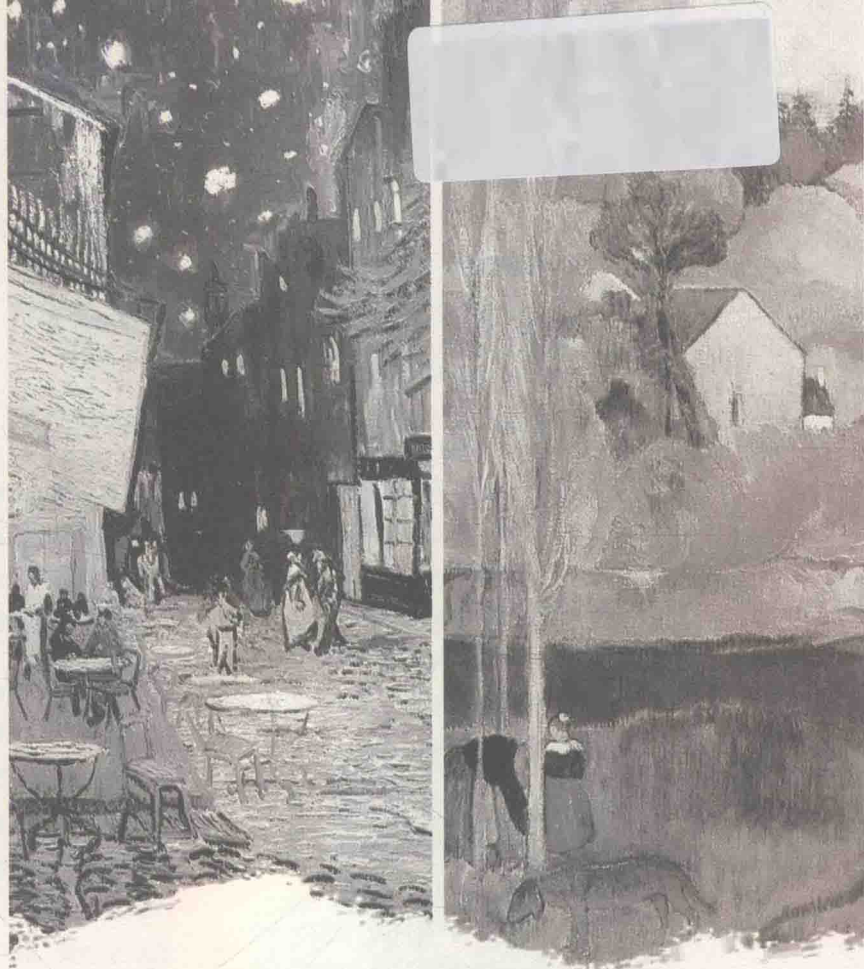
色彩风景写生

Color Landscape Sketch

主 编 张 琰 高 圆 吴筱荣

 中国民族摄影艺术出版社

总策划
逐日传媒

色彩风景写生

Color Landscape Sketch

主 编 张 琰 高 圆 吴筱荣
副主编 任美平 云宇峰 刘 娜 程红璞
编 委 杜粉霞 赵 涛 王文静 杨红波
宋 健 王兴虎 王海生

 中国民族摄影艺术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩风景写生 / 张琰等编. — 北京: 中国民族摄影艺术出版社, 2011. 11
ISBN 978-7-5122-0182-8

I. ①色… II. ①张… III. ①水粉画: 风景画: 写生画—绘画技法—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第233353号

色彩风景写生

主 编: 张 琰 高 圆 吴筱荣

责任编辑: 殷德俭 张 宇

总 策 划: 逐日传媒

出版: 中国民族摄影艺术出版社

社址: 北京市东城区和平里北街14号

邮编: 100013

编辑部电话: 010-64211752 84250639

发行部电话: 010-64211754 65409376

网址: <http://www.chinamzsy.com/>

设计: 北京逐日文化传媒有限公司

印刷: 北京海纳百川旭彩印务有限公司

版次: 2012年1月第1版第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/12

印张: 10

字数: 220千字

印数: 1-5000册

书号: ISBN 978-7-5122-0182-8

定价: 48.90元

本书所刊载部分图片, 由于无法与作者(权利人)

取得联系, 本社已将这部分图片的稿酬暂存在本书编辑

部。希望作者与本书编辑部联系(电话010-65462080),

以便尽早收到稿酬。

版权所有 侵权必究

序

本书是根据高等院校艺术类专业课程体系改革的需要，在中国民族摄影艺术出版社的支持下，为美术与艺术设计相关专业“色彩风景写生”课程而编写的教材。

风景画作为一种大众喜闻乐见的表现题材，已被广大群众和学生所熟悉。色彩风景写生在高等美术院校中是一门重要的课程。它一方面是用色彩训练造型能力的一种手段；另一方面色彩风景写生能够为各类美术创作积累素材，为艺术语言的形成积累经验，提高审美能力，同时它也是画家表现生活与抒发情感的一种重要艺术形式。色彩风景写生注重于大自然景象色与光的短时间的变化，要求画者把握瞬间的色彩感受，这就要求画者动手要快，具有即兴创作的感觉，这是对长期作业的很好补充。那些中外著名风景画家的作品，已深深印入人们的心中。为了使读者能够掌握风景画的技巧，本书将风景画的造型规律和艺术语言，融会贯通到不同的画种（包括油画、水彩画、水粉画三大画种）

当中，并做出了指导与说明。本书从色彩风景画的发展史、风景画的观察方法、表现技法、作品欣赏与分析等方面使读者达到学习、了解并掌握色彩风景画的目的，为绘画者提供广阔的创新空间。掌握好色彩风景写生技法，无论对从事绘画专业还是对从事设计专业的学生都具有重要的作用。对于广大业余绘画爱好者来说，本书也是一本很好的学习参考书。

目前，有关风景写生的资料是很丰富的，但是将“风景写生”作为高校艺术设计专业基础教材进行编写的并不多见。

本书中的很多内容都是作者在多年教学中的体会与总结，所述观点定有斟酌不足之处，在此也敬请各位老师提出宝贵意见，并借此书的撰写与老师们探讨如何更好地推进风景写生课程的教学工作。若此书能为莘莘学子尽到微薄之力，我们也就备感欣慰了！

编者

目 录

第一章 色彩风景的发展过程 /001

第一节 概述 /001

第二节 代表流派和风格演变 /004

第二章 色彩风景画的选景和取景 /014

第一节 选景 /014

第二节 取景及构图 /020

第三章 色彩风景画的技法分析 /028

第一节 颜料和工具的介绍和使用 /028

第二节 技法和材料的运用和表现 /034

第四章 从自然色到绘画色 /055

第一节 色彩基本原理 /056

第二节 色彩的调配原则 /062

第三节 从自然色到绘画色的变化过程 /066

第五章 作品赏析 /088

第一节 优秀作业对比分析 /088

第二节 中外名家作品赏析 /092

第一章 色彩风景的发展过程

第一节 概述

大千世界变化无穷，崇山峻岭、小桥流水、竹林幽径、黄土丘陵都蕴含着丰富的色彩，身处其中无不使人激动万分，为了描绘好它们，艺术家们在长期的艺术实践过程中总结出了无数宝贵的经验值得我们借鉴。可是如果要突破前人色彩写生的条条框框，在艺术的长河中自由驰骋并留下自己的墨迹，还需要我们不断锤炼自己的技巧，丰富自身的艺术修养，提高自我的艺术境界。

谈到色彩风景，我们首先要了解什么是风景画？风景画通俗地说是以风景为题材的绘画。色彩风景指的是以自然景物为描绘对象，用色彩材料进行绘画创作。早期的绘画并没有这一独立的门类，风景画只是在一些人物画中以背景或陪衬的形式出现。直至文艺复兴以后的16世纪，色彩风景画才作为独立的绘画体裁出现于欧洲画坛，并得到极大发展。在主体思

图 1-1-1 《新居》云宇峰

想的引导下,画家以极大的热情对待自己国家的每一处景点,他们用自己毕生的精力来描绘这些草草木木、山山水水,给后人留下了一幅幅精美绝伦的优秀作品(图1-1-1、图1-1-2)。

随着绘画艺术的发展,色彩风景已发展成为一独立画种,越来越受到人们的重视,在教学过程中它已成为一门重要的课程,近几年的教学改革也把色彩风景写生列为艺术院校的重点教学科目。无论是纯

绘画艺术专业还是设计专业的学生,都要进行风景写生课程的训练,以自然为师,从大自然中汲取灵感。风景写生是美术院校基础教学的重要组成部分,是培养色彩感受,提高色彩表现力和创造力的有效途径。色彩风景和色彩静物一样,它不仅仅是造型艺术基础训练所必备的课程,也是一种独立的艺术形式。一幅好的风景画以自然界的美妙带给人无穷的享受,是画家用心灵与大自然交流的结晶。学习风景画要有机地把理性和感性结合在一起。自然界的理性色彩在艺术家的手中神奇的转化为表情丰富的感性色彩,这一过程和平时的理论学习、实践训练有着紧密联系。

色彩风景的训练应从平常大量积累开始,“拳不离手,曲不离口”,在日常色彩速写过程中不仅要画人物、动态,还需要画场景以及风景。只有多画各种素材,才能在自己的脑海中留下大量记忆,配合平常色彩风景的写生与默写,逐渐掌握色彩风景的作画步骤与技巧。一张优秀的色彩风景必定是取景、透视、构图、色调、笔法等要素的完美结合,其间的每一个要素都不能忽视。另外,画面表现的内容也可以丰富多彩,如大自然的变化:从南方到北方、从农村到城市、季节间的转换、从阳光灿烂到大雪纷飞,都有其不同的感人之处。

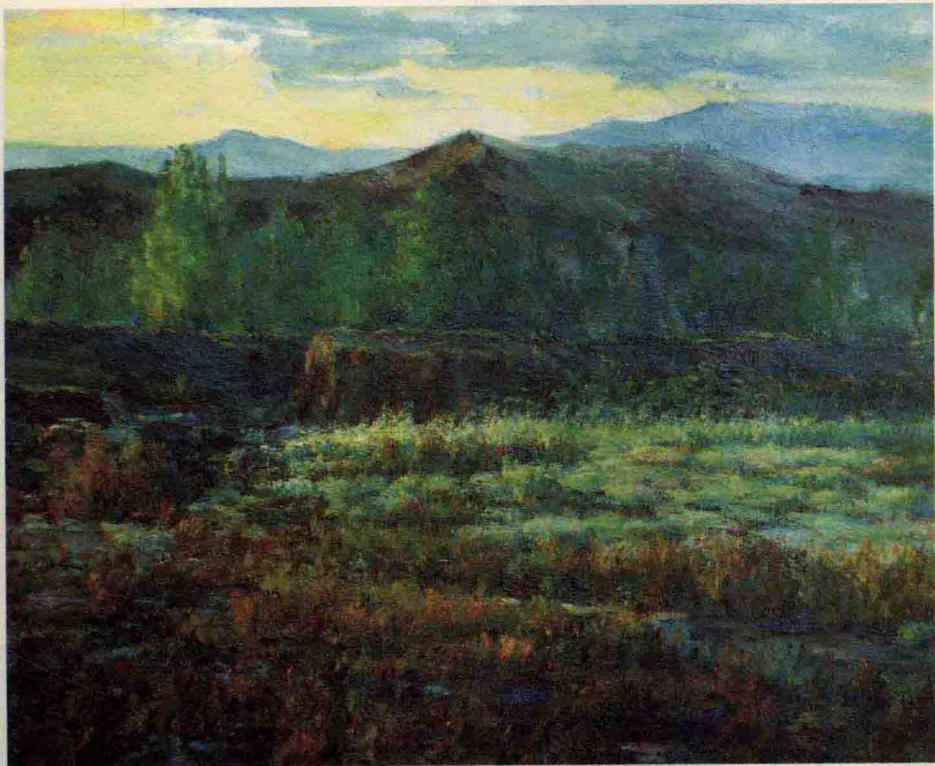

图 1-1-2

“面对自然，对景写生”，是19世纪法国著名的风景画家柯罗（图1-1-3）的成功之道，简单的八个字，体现了大师对风景写生的重视，在世界美术史上有不少绘画大师，像莫奈、梵高、塞尚无一不是风景写生的受益者，在我国更是自古就有“师法自然”的佳句，这些都充分强调了“对景写生”的重要性。风景写生的过程也是艺术家体会自然、感悟自然的过程，自然界中每一种景物都对应心灵的某种状态，同时心灵状态也可以通过自然界的点点色彩加以表现。从学习绘画的角度看，

大自然是色彩训练的最好模特，它给人们提供了丰富的色彩变化和自然美妙的艺术形象，尤其对于初学色彩画的学生，只有通过“对景写生”，学生才能获得精湛的技巧并掌握独具生命力的色彩语言。

在这里我们本着理论结合实践的原则来诠释色彩风景画的方方面面，使初学者能够在学习的过程中知其然更知其所以然，了解并掌握简单的色彩风景写生技法，使学生在欣赏优秀作品的同时，融入自己生活的情感以便进行色彩风景写生创作。

图 1-1-3 柯罗

图 1-2-1 《暴风雨》 乔尔乔内

图 1-2-2 《雪地中的猎人》 勃鲁盖尔

图 1-2-3 《阿尔卑斯山风景》 丢勒

第二节 代表流派和风格演变

我们以西方色彩风景画为例,进一步了解风景画的不同流派及风格演变。色彩风景画经过漫长的发展,建立起模仿与再现自然,科学与美学并重的色彩体系,随着时间推移,它也一步步走向完善。

一、风景画的初创期

中西方的风景画在起源上大致相同,西方色彩风景画的产生远远晚于人物画和人物雕塑,最早都是作为人物画的背景出现的,到后来才逐渐发展成为独立的画科。在西方美术史中风景画的出现始于意大利文艺复兴初期,我们可以看到14世纪前半叶的意大利壁画,如锡耶纳市政厅的《善政图》和11世纪初期尼德兰的抄本装饰画上,已经出现了风景并且在画面上占了很大比例。这些作品中的风景画和早期中国山水画命运相同,当时对风景画的描写虽然只是作为人物绘画和宗教绘画的衬景出现,但对大自然的描写已经很生动了。如近代绘画之父乔托,他画的《圣弗兰切斯科》的湿壁画是一组正方形的连环组画,其中对大自然景色的描写有了很大进步。在《逃往埃及》和《哀悼基督》中,画家把视平线放的很低,留出了大片天空以表现自然景物,其合理的布局,真实的形象,

证明了作者已具备对自然风景的准确把握和表现的能力。风景画萌芽的形成是在15世纪的前半叶,从早期尼德兰绘画中的《根特祭坛画》中,就可以看到风景画的早期雏形。这幅画的题材虽然是宗教的,但赞美大自然的伟大和美丽的思想是其主要内容。因此画中对风景的描写十分精细,并具有丰富的抒情性,对岩石、飞鸟、花草的描写,构成了画家创造丰富完美的自然风景的基调,虽然还算不上完全意义上的风景画,但这种具有诗情画意的描写,已经开始构成风景画的雏形。在15世纪色彩风景也还是作为人物画的背景出现,但其表现极其细腻、真实。这一时期,乔尔乔内的《暴风雨》(图1-2-1)是最突出风景场景的一幅作品。天空乌云滚滚,雷雨交加,远处的城镇在闪电中显现,树木在风雨中飘摇。他对自然风景的描绘之真实,色调之精美令人赞叹不已。在16世纪,勃鲁盖尔的《雪地中的猎人》(图1-2-2)、丢勒的《阿尔卑斯山风景》(图1-2-3)等作品,标志着风景画完全从人物画中独立出来,尤其《雪地中的猎人》,这幅画上所表现的是城郊的冬日景色,画家从山坡的高度去眺望这块银装素裹的郊野,有几个猎人正带着一群猎犬从山岗上下去。猎物不丰,这一回可能是出师不利,神情显得颓然不振。尼德兰在大雪时节的狩猎生活是农村冬季农活之一。画上的片皑白雪,铺就了严冬的基调。中景是两片结了冰的池塘,有人在那里滑冰或捕鱼,

点画式的细小人物打破了荒凉与沉寂。天上密布着浅绿色的乌云，枯树上的寒鸦时而栖息、时而飞翔，这一切都是那样朴实，而又那样充满暖意，给人以真实、充分之感，具有很强的装饰性。17世纪，鲁本斯、伦勃朗、维米尔等画家在创作大量人物画的同时，也有一些刻画入微、真实而精到的色彩风景作品。

二、风景画的成熟期

在17世纪的荷兰、法国出现了一批风景画家。其中要以雷斯达尔、霍贝玛为突出代表。霍贝玛的《村道》（图1-2-4），生活气息非常浓郁，构图极为严谨，形象独特且鲜明，对风景画的发展产生了广泛而深远的影响。这一时期风景画的真实感、体量感、光感和空间感已经表现得很充分了，标志着风景画已进入了成熟期。特别值得一提的是西班牙画家格列柯创作的《托莱多的风景》（图1-2-5）。这幅画从造型到色彩都具有鲜明的个性，天空的云彩十分强烈，其他景物的表现也不拘泥于真实，有极强的表现性，其面貌的独特是空前的，这种感觉直到二、三百年后表现主义和野兽派的兴起才出现了类似的风貌，故格列柯有现代绘画“先导”之誉。

18世纪中期至19世纪中期，英国出现了一批风景画家，透纳（图1-2-6）、博宁顿、科特曼等以不同的题材和多样的技法把色彩风景画创作推向了新的高度。

其中透纳的作品以其强烈的明暗对比、虚实对比，塑造出场面恢弘、气势博大、富于动感著称；博宁顿以其清新、洗练、明快的画风，令人耳目一新。他擅用薄的几乎透明的油彩，一瞬间把握住景物纤小细微的变化。在他的笔下，这些轻巧薄透的色彩让光线与景色一气呵成地的交融在画面上。他画中那灿烂夺目的色彩、超越现实的表现以及近乎抽象的形象让康斯坦布尔慨叹为“金色的幻象”。他的画面仿佛一位饱含激情的指挥家，让丰富绚丽的景色交相鸣奏；他的手法又似一位魔术师，将交错的线条、色彩与空间灵巧而快速的变幻出来。透纳对于“光”、“色”的独特表现，给予浪漫主义绘画以及印象派、

图 1-2-4 《村道》霍贝玛

图 1-2-5 《托莱多的风景》格列柯

图 1-2-6 《巴特米尔湖及坎伯至克罗梅克河一角》透纳

图 1-2-7 《白马》康斯坦布尔

抽象绘画极为深远的影响。然而，艺术家的创新在当时并未得到一致的认可。1840年，当透纳的《奴隶船》在皇家艺术学院展出时，这幅充满奇特的想象色彩、拥有漩涡般的笔触的油画被当时的艺评人称为“涂鸦灾难”，甚至认为他的创作是“毫无品味的愚行”。也许，超越时代的艺术家往往需要忍受孤独的“高处不胜寒”，但亦享受着孤独的“一个人的狂欢”。时至今日，透纳的创新为越来越多的人理解和尊敬，他在西方美术史上的地位也得到了重新的评价，他对于现代绘画的启迪与引领无疑使他成为享誉世界的艺术巨擘。同时代的康斯坦布尔的作品，朴实浑厚，善于捕捉大自然的光和色，表现出浓郁的生活气息，其著名作品《白马》（图1-2-7）至今仍是不可多得的精品。

图 1-2-8 《梦》卢梭

19世纪在风景画创作中成就突出的画家人数众多，值得加以特别关注和研究的有库尔贝、卢梭（图1-2-8）、杜比尼、米勒、柯罗、布丹等人。库尔贝的沉雄，米勒的朴实，杜比尼的静穆，迪亚兹的奇险，柯罗的优雅，使风景画创作充满生机。这一时期画家对大自然的观察敏锐而深入，把写实主义推向了一个新的高峰。

印象主义的出现，使风景画的表现力得到空前的提高。色彩学理论的完备，画家实地面对自然的观察、研究、写生创作，把用色彩表现形体、光影，表现空间的技

巧提到一个前所未有的高度。以克劳德·莫奈(图1-2-9)、雷诺阿、毕沙罗、西斯莱(图1-2-10)等为代表的画家,强化了自然光色在特定条件下的表现关系,用具有明显笔触的色线、色点去塑造形象,使画面更为鲜明、生动。至此风景画的表现技巧已臻于完善,风景画创作也完全成熟起来,达到了较高的艺术水平。

三、风景画的转折期

19世纪末20世纪初,以再现自然为主要课题的现实主义出现了,它比以往更客观、更直接地再现生活,视觉对象作为最真实的本质而被呈现。印象主义在以库尔贝为代表的现实主义的基础上继续发展,把光作为描绘的主要课题,认为光就是真实。以修拉和西涅克为代表的新印象主义画派,使色彩的点线服从于激发他的感情,“绘画的真实逐渐从可视世界转向不可视的世界,从可触摸的真实转向不可触摸的真实”,从而使绘画的手法和风貌发生更为显著的变化,开创了一条通往20世纪的阳光之路。具有“界碑”意义的艺术家则是塞尚、梵高和高更。塞尚是一个“深入自然内部的视觉感受转变为坚实的可视符号风格”的画家。他用色块和粗犷的线条表现景物的稳固性,大气流动的空间被其用具有几何形态的块面来表现,而不采用传统的虚实变化的手法。他笔下的景物不是视觉的直接产物,而是通过心灵

图1-2-9 克劳德·莫奈

图1-2-10 《鲁弗中的花园小路》西斯莱

图1-2-11 《圣维克多山》保罗·塞尚

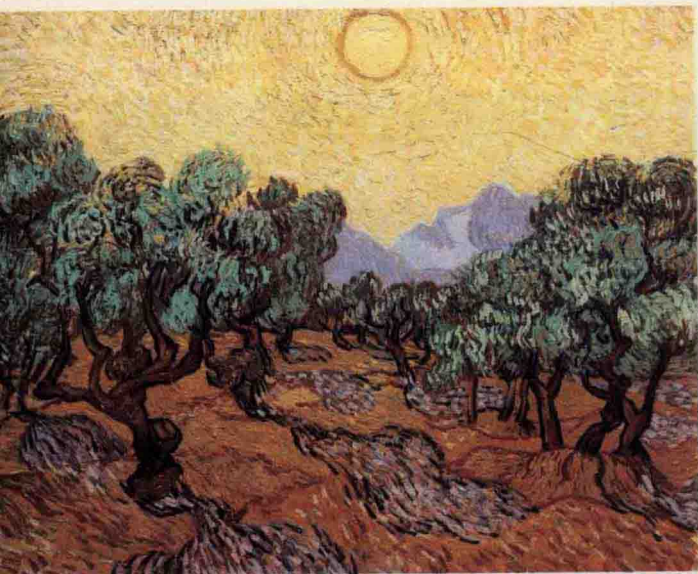

图 1-2-12 《金日》梵高

图 1-2-13 《奥维尔小镇外的一片麦田》梵高

图 1-2-14 高更

“全部重来”的结果。他的作品灌注了他自己的精神风貌，成为与可视的第一自然相平行的第二自然。与塞尚对自然的态度类似，梵高追求的是对自然的主观评价。他曾经说过：“我不是尽力想复制眼前的东西，所以我可以更为武断地运用色彩，这是为了强有力地表现我自己。”他十分重视色彩的表现力，他用扭动有力富于韵律感的纯色线条来展现了他似火焰般心灵的颤动。高更也是一个用主观选择的物质符号来表现自己内在感情的画家。他着力于对自然的简化和概括，放弃了逼真的三度空间，突出平面装饰的效果，充分发挥线条与色彩语言表达情感的活力。总之，他们三位都是不以描摹和再现自然为目的，而是着力于通过形体、通过坚实的点、线、面来表现内心情感的表现型画家。他们是从再现到表现这一巨大转折中的代表人物（图 1-2-11 至图 1-2-14）。

四、风景画的多元发展

从后印象主义、新印象主义开始,风景画进入了一个多元发展的时期。修拉、西涅克等开创的新印象主义以色点来表现形体,展现了一种闪烁光怪的画面效果。从修拉的代表作《大碗岛上的星期天下午》(图1-2-15)、西涅克的《绿帆》、勒芒的《海边散步》等作品可以充分领会这个画派的风貌和技法特征。

以马蒂斯、德兰、勃拉克、弗拉曼克、马尔凯为代表的野兽派,画风强烈、狂放、简约且富于装饰性。马蒂斯的《开着的窗户》、德兰的《威斯敏斯特大桥》(图1-2-16)、勃拉克的《列斯培克风景》、弗拉曼克的《勒希奥达的小河湾》(图1-2-17)、马尔凯的《非坎的海滨》等作品,可以让我们感受到这种使人为之震撼的风格。

图 1-2-15 《大碗岛上的星期天下午》修拉

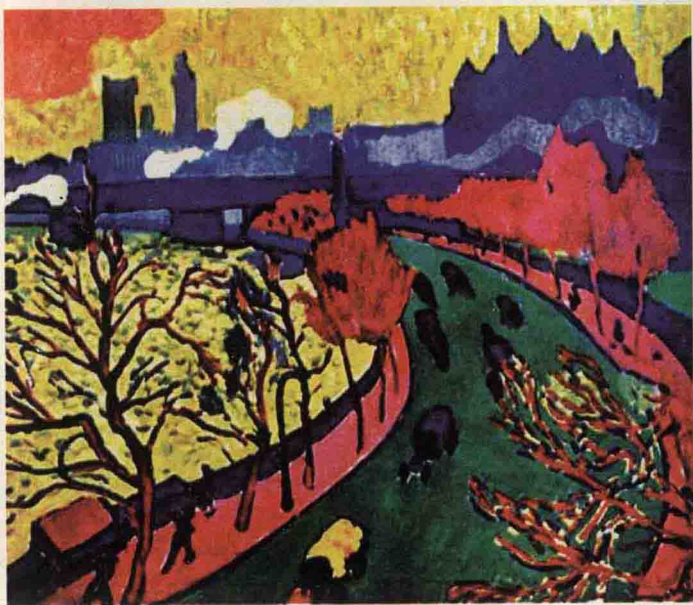

图 1-2-16 《威斯敏斯特大桥》德兰

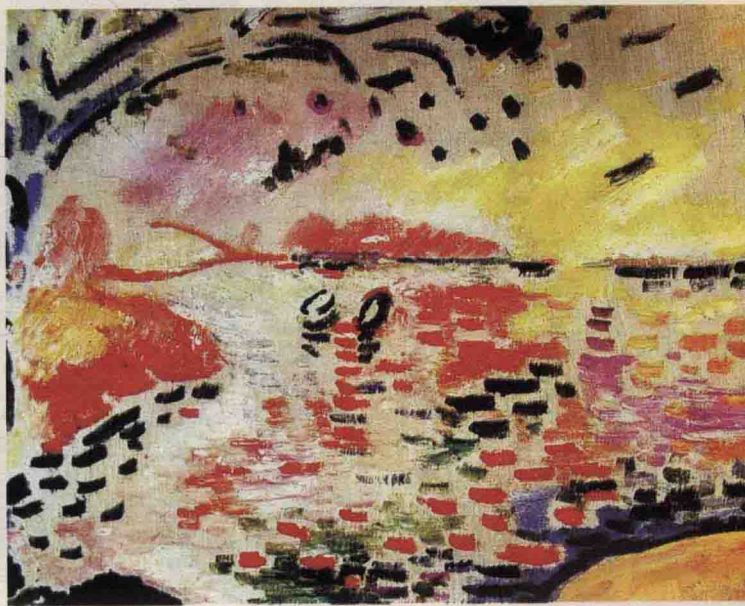

图 1-2-17 《勒希奥达的小河湾》弗拉曼克

图 1-2-18 《公园》维亚尔

以博纳尔和维亚尔为代表的纳比派把绘画性与装饰性融为一体,继承和发展了后印象主义以来的诸多技法,使自然景物成为表现艺术感觉的象征符号,创造了一种既是象征的、综合的,又是装饰的绘画风格,从博纳尔的《乡间餐厅》、维亚尔的《公园》(图1-2-18)等作品可见这一特征。

立体派的色彩风景画作品相对比较少,他们彻底摒弃了透视和形象的约束,不按照通常的视觉逻辑形式完成作品,而是将肢解的形象、破碎的物体加以重新组合,或以平面的几何形组合塑造物象。格莱茨的《立体主义的风景》,莱热的《城市》(图1-2-19)等作品,体现了他们不同于前人的特殊表现技法。

表现主义以强烈而狂放的手法诠释生活,形态夸张为其主要特征。隐含着一种骚动的本能。蒙克的《卡尔·约翰大街的傍晚》(图1-2-20),莫德松·贝克尔的《热带的太阳》,雅弗林斯基的《姆尔纳瓦夏天的夕阳》,马克·夏加尔的《月亮下的俄罗斯村庄》(图1-2-21)等作品都各具特色,后者已接近抽象派。

同时未来主义画家冈查洛娃的《绿色森林》,达达主义画家毕卡比亚的《风景》,郁特里约的《巴黎小街》(图1-2-22),巴黎画派超现实主义的画家莫迪利阿尼的《丝柏与房子》(图1-2-23),

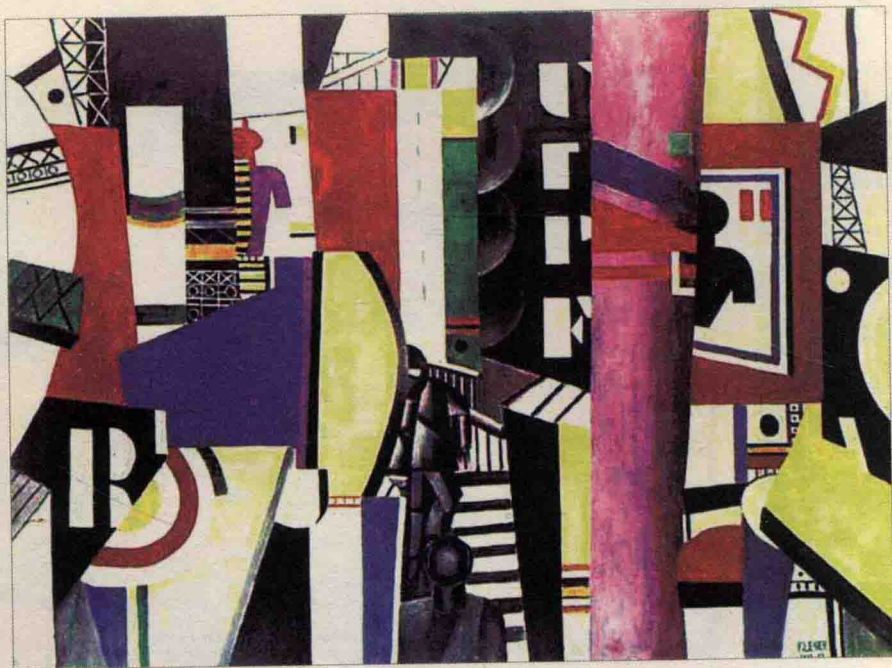

图 1-2-19 《城市》莱热

图 1-2-20 《卡尔·约翰大街的傍晚》蒙克

图 1-2-21 《月亮下的俄罗斯村庄》马克·夏加尔

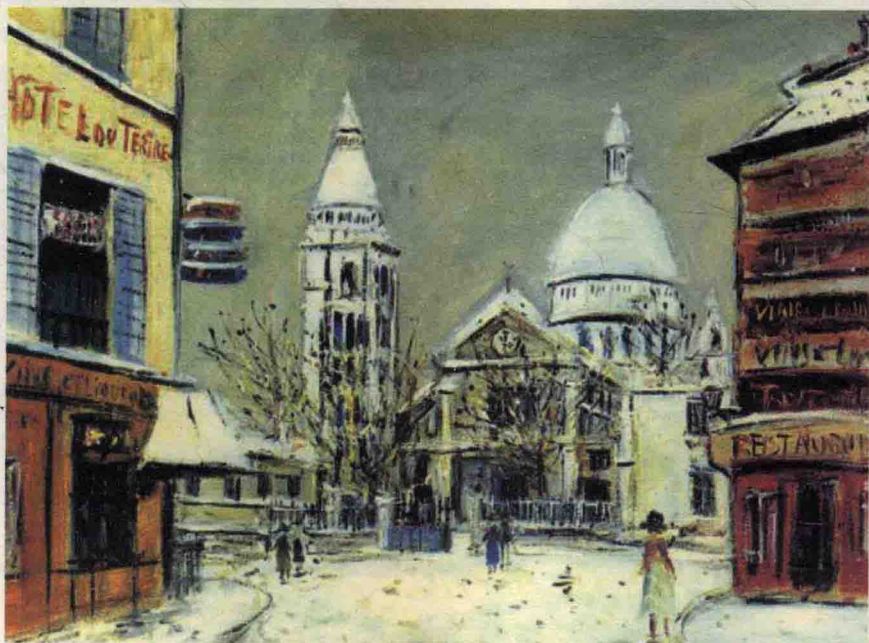

图 1-2-22 《巴黎小街》郁特里约

图 1-2-23 《丝柏与房子》莫迪利阿尼

图 1-2-24 《哈里昆的狂欢》米罗

图 1-2-25 《荷兰海滩》康定斯基

超现实主义画家恩斯特、米罗（图 1-2-24）、马格里特等人的风景画作，千姿百态，异想天开，甚至出现荒诞离奇的画面。

以康定斯基为代表的“热抽象”（图 1-2-25）和以蒙德里安为代表的“冷抽象”（几何抽象主义）（图 1-2-26）以及其后的抽象表现主义，使图像完全服从表现主观情感的需要，有些画面尚有自然的形迹，有些画面则完全背离了客观自然的形态。

照相写实主义又被称作超级写实主义，是对自然的逼真描绘，与抽象表现截然对立，是 20 世纪中后期在美国兴起的一个流派（图 1-2-27）。

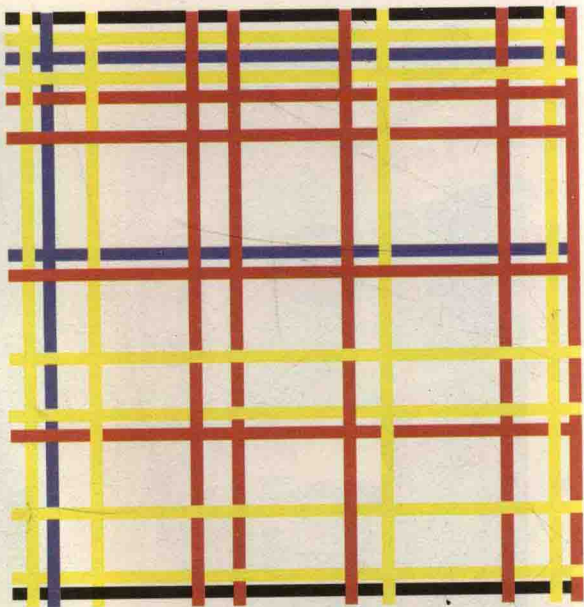

图 1-2-26 《纽约》蒙德里安