

“十二五”普通高等教育本科省级规划教材

风景创意写生

FENGJING CHUANGYI XIESHENG

(第二版)

徐豪 陈虹 殷睿 主编

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

“十二五”普通高等教育本科省级规划教材

风景创意写生

(第二版)

徐 豪 陈 虹 殷 睿 主编

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

风景创意写生/徐豪,陈虹,殷睿主编.—2版.—合肥:合肥工业大学出版社,2017.1
ISBN 978-7-5650-3239-4

I. ①风… II. ①徐…②陈…③殷… III. ①风景画—写生画—绘画技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第009065号

风景创意写生 (第二版)

徐豪 陈虹 殷睿 主编

责任编辑 朱移山

出版 合肥工业大学出版社

地址 合肥市屯溪路193号

邮编 230009

电话 人文编辑部:0551-62903205

市场营销部:0551-62903198

网址 www.hfutpress.com.cn

E-mail hfutpress@163.com

版次 2014年8月第1版

2017年1月第2版

印次 2017年1月第2次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/16

印张 9.5 字数 268千字

印刷 安徽联众印刷有限公司

发行 全国新华书店

ISBN 978-7-5650-3239-4

定价:48.00元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社市场营销部联系调换

本书编委会

- 主 编 徐 豪（安徽财经大学）
陈 虹（安徽大学艺术与传媒学院）
殷 睿（安徽财经大学）
- 副主编 朱 庆（安徽财经大学）
徐 艺（安徽财经大学）
- 编 委 黄晓蔓（安徽财经大学）
齐振伦（安徽财经大学）
孙 丽（安徽财经大学）
张亚军（安徽财经大学）
李 乔（安徽财经大学）
张咏梅（安徽财经大学）
项 毅（安徽财经大学）
王 峰（安徽财经大学）
李四保（蚌埠学院）
王宜川（合肥工业大学）
唐 峰（合肥工业大学）
武 恒（安徽农业大学）

前言

立足新世纪中国艺术教育的改革实践，努力使艺术理论与技能培训融会贯通，从内容选材、教学理念、学习方法、实验和实训配套等方面突出艺术院校教学的独特性，编写一本既有系统的学术理论，又贴近当下艺术设计教学实践的艺术设计各专业较为实用的教材，是本书立意之所在。

本书一改传统风景写生教材见景写景、照葫芦画瓢的纯粹客观教学的编写方法，力图强化以学生见景、意景、思景、现景为主线的创意为先的风景写生教育，分别从不同的设计领域，系统而完整地讲解了风景写生的基本概念、表现技法、创意手法，并结合经典鲜活的作品案例，引导学生循序渐进地掌握风景创意写生的方法，为今后学习相关的艺术设计专业课程铺路搭桥。

本书系在编委会成员共同努力和辛勤劳作下完成：徐豪负责全书的策划和统稿；徐豪、朱庆编写第一章、第二章，徐艺编写第三章，陈虹编写第四章，殷睿编写第五章、第六章。

书中选入的图片和范画作品，主要是安徽财经大学文学与艺术传媒学院艺术设计系学生近年风景写生课程中的创意作品。此书系安徽省振兴计划重大教学改革项目“学科竞赛融入课堂——高校艺术类专业人才培养路径探索”（批准号2014zdjy056）的阶段性成果。

目 录

概 述	001
第一章 风景创意写生的概念	002
一、“写生”本质的再认识	002
二、“写生”在心理发展中的认知作用	003
三、风景创意写生重归造型艺术与艺术设计	004
第二章 风景创意写生的造型要素	005
一、点	005
二、线	006
三、形	007
四、明暗	008
五、光影	010
第三章 风景创意写生的表现形式	015
一、按写生工具分类	015
二、按表现语言要素分类	020

第四章 风景创意写生表现方法	024
一、取景和构图	025
二、风景与景物特点描绘	028
三、风景创意写生设计性表现	040
四、风景创意写生创意性表现	059
第五章 风景创意写生的风格与艺术趣味	086
一、风景创意写生的写实趣味	086
二、风景创意写生的笔墨趣味	087
三、风景创意写生的形式趣味	088
四、风景创意写生的表现趣味	090
第六章 风景创意写生之创作	093
一、写生源于生活与高于生活的心灵创意	095
二、风景创意写生与创作之间的关系	095
附 图 学生风景创意写生作品	097
参考文献	144

概 述

写生是一种不同于任何其他造型艺术的表现方式，它为创作者与欣赏者提供了一个彼此沟通的共同基础，使两者之间的对话成为可能。写生是让人们在情感、理智和精神等多个层面参与创作的过程。艺术家、艺术设计师常常借助时间、空间和自身的能量来使他们的思维、构想和创意物质化，没有比写生更好的方法来表述这些思维、构想和创意。风景创意写生能赋予大自然的物质以概念性的强化，它能以横扫画面的笔触来记录自然事物瞬间的动态。写生可以像讲悄悄话似的亲密无间，可以像乐队指挥家手中指挥棒那样富有激情，可以像书法那样行云流水，也可以像艺术家签名那样风格各异。风景写生的艺术价值是艺术家、艺术设计师创作、设计思想和精神的起源与延伸，它既是一种激情行为，又是每位视觉造型艺术家思想与艺术积淀的语言表达。

1

第一章 风景创意写生的概念

随着社会文明与艺术的发展，人类正由信息时代转入创新概念时代。概念时代的社会和经济建立在创造性思维、共情能力和全面能力基础之上。艺术创造性思维的形成是艺术家敏锐的观察力、超常记忆力和丰富的想象力所积淀而成，风景创意写生——这一艺术形式就是培养艺术家、设计师所具备的先决条件与途径。

作为一种基础训练的技法和一种绘画样式，风景创意写生在造型艺术基础教学中起着重要作用。写生是培养艺术家造型观察能力、提高对形象的记忆能力和默写能力的必需，它使我们在生活中能迅速捕捉到美好的瞬间。风景创意写生能培养我们的绘画概括能力，启发我们的艺术想象力与创造力。同时，风景创意写生为创作、创意收集大量的素材及第一手资料。随着科学技术的进步，新工具、新材料、新工艺的推广，特别是计算机和软件系统在设计领域中的开发和使用，教学手段、教学模式的变革，“写生”似乎在艺术造型基础教学领域中被遗忘；因此，对“写生”的本质特征重新进行审视和研究，提高“创意写生”在艺术造型基础教学中应有的学科地位，具有重要的现实意义。

一、“写生”本质的再认识

“写生”对应的英文是“sketch”，其意译含有“略图”“草图”“素描”“速写”几个方面的意思，而“写生”顾名思义即“面对实物的摹拟”，一是强调时间与过程的特征，二是突出形式表现的特征。

写生是直接面对对象进行描绘的一种绘画方法，有“风景写生”“静物写生”和“人像写生”等多种根据描绘对象不同的分类。一般写生不作为成品绘画，只是为作品搜集素材，但逐渐也有画家直接用写生的方法创作，尤其是印象派的画家，经常利用风景写生，直接描绘瞬间即逝的光影变化。它的目的在于及时地记录生活，反映现实；为创作准备素材；培养敏锐的观察力及迅速描绘对象的能力。因此，就

造型艺术或艺术设计而言,将“写生”一词仅仅界定在“搜集素材”的板块内,既不利于对“写生”本质特征的把握,也束缚了“写生”自身的创新与发展。写生具有自身的独特审美趣味,风景创意写生更是从传统写实模式中挣脱出来,为写生注入了设计元素和创造性活力。

二、“写生”在心理发展中的认知作用

“写生”作为造型艺术的一种训练的手段和独特的品类,是文艺复兴前后伴随绘画的发展与变革所形成的专用术语;但是,就其本质特征而言,“写生”反映的仅仅是表层上的一种时间过程,如果以此作为出发点和归宿点,则难免会陷入造型艺术或艺术设计基础教学中的误区。

就人类从童年到成年艺术心理萌生、发展和成熟的过程而言,“速写”的认知作用则似乎可以归纳为两个不同的层次,即原创期的由“现象到具象”和成熟期的“由具象到创象”。将“速写”放置于素描里,是传统艺术教育的做法,也是以写实绘画为重心的“学院式”教育所带来的必然结果,并且长期以来致使“速写”始终难以成为造型艺术尤其是艺术设计基础教学中一门独立的课程体系。

法国画家马蒂斯认为素描“最重要的是在表达内心的感受和情绪,以一种简化的方式,使表达出来的东西更简练,更率直,轻快而直接地走进观众的心灵”,速写艺术同样如此。马氏的语言充盈着诗意。“高于一切,先于一切的乃是大体与统一”,“绘画中要洗练和简明,也是锻炼你的记忆力”这是印象主义画派的先驱马奈的注脚。而意大利文艺复兴巨匠达·芬奇认为“务必把整体一气呵成,再完成你以为最精彩的部分”。(图1-2-1、图1-2-2)

图1-2-1 画家与镜子里的模特 马蒂斯

图1-2-2 自画像 达·芬奇

三、风景创意写生重归造型艺术与艺术设计

概念上可以说：风景创意写生——渗透着艺术家丰富的智慧与创造才能，它是包含在造型视觉艺术之中的一朵充满无限生命的花蕊。

不言而喻，今天我们关注“风景创意写生”这一艺术家族中的“小品”，绝不是排斥或贬损“素描”教学中其他不同的教学手段和训练方法，“线条素描”“块面素描”“结构性素描”“表现性素描”等也都有不同的教学目的和训练的侧重点，仅仅需要强调的是必须在造型、设计艺术基础教学中注重“风景创意写生”的重要性。

绘画与设计基础教学的最直接目的是培养和提高学生的造型与设计能力，应当而且也必须充分注意采取合乎时宜、卓越有成效的教学方法和训练模式，以保证人才培养的业务标准。为此，必须找准造型基础课和专业创作、设计课之间的切入点，就艺术设计的教学而言，打破某些学科间的界限，甚至突破基础课程和专业设计课程之间严格的界限，是未来发展的方向，“创意写生”就起着这一桥梁作用。因此，过去那种固守于素描的阴影，而将素描中最富有动势和灵气的“创意写生”放置于教学文本和课堂之外的处理方式，不能说不是教学体系中的一种严重的误导。

“创意写生”本身就是一种充满韵律的艺术样式，而且抒写的工具、材料和条件都具有其他任何表达形式所不可比拟的优势。特别是对艺术设计中各专业的基础教学而言，“创意写生”是培养学生观察力、分析力、表现力和综合能力的重要手段，是训练开创性思维和表现技巧不可或缺的必需途径。“创意写生”是面对现场即兴完成的，“画上十分钟，画外十年功”是戏曲语言的化用，也是“写生”的真谛所在，任何艺术成就的积累都是不断“速而写，写而速”的过程。实质上“创意写生”在全部造型教学的不同而又必须连贯的阶段中，是一个反复使用和深化的过程，不管理论上人们是否认可，事实证明“创意写生”将是帮助学习和实践者登上一个又一个艺术创作高峰的有效途径。

2

第二章 风景创意写生的造型要素

训练 1

- ◆ 课题名称——风景写生实训之造型要素表达
- ◆ 训练目的——掌握风景写生的基本方法和规律，能够在实际写生中理解、运用点线面造型要素，分析画面效果。锻炼取景、构图和整体处理画面的能力
- ◆ 作业要求——画面构图合理，造型新颖
- ◆ 作业时间——8课时

风景创意写生的造型要素主要可分为：点、线、形、明暗。这些要素有着各自的视觉特征，在作品中除了承载着模拟物象的功能之外，它们之间组合的抽象关系还具有独立的形式审美意义。

一、点

凡是相对较小的形态都可算是点。数学中的点只表示位置，而绘画中的点有大小、形状、颜色、肌理的变化。点在速写中非常常见，尤其在现代画家的作品中，点从描写对象中独立出来，作为画面构成的一种基本元素。

吴冠中的钢笔风景创意写生中，黑色块呈各种有变化的点状，钢笔虽不能表现出浓淡干湿的变化，但其分布充满了疏密、大小的变化，与线条结合，又形成点线对比，富于形式美感。

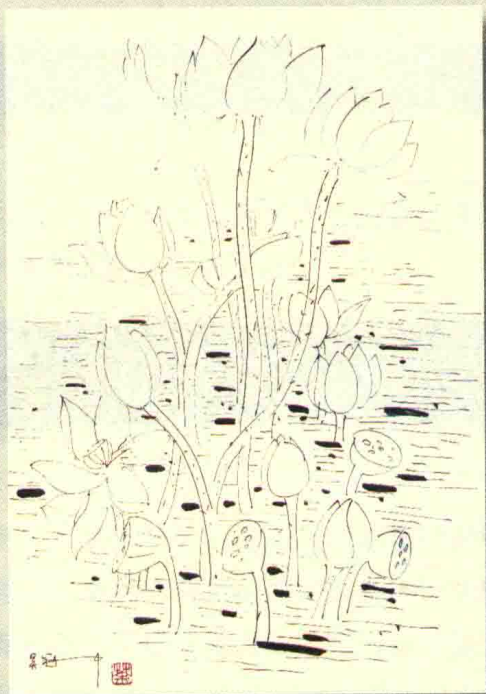

图2-1-1 荷花 吴冠中

图2-1-2 风景写生 吴冠中

二、线

线条不是物象自身固有的，但线条艺术的表现即保存着古老的艺术样式，存在着作者现代主观意识，并通过理性和严谨的分析，认识形体与结构的变化规律，发现其线条的审美因素及实用价值。在风景创意写生教学训练中应注重“线”的理性提炼，它是启发思维、引导发现、确立正确认识观察和展示物象的有效方法；是经过认真的艺术分析，将感性认识上升为理性认识，从而对所描绘的对象从形体到结构有一个本质的彻底的了解。这种方法能帮助我们在二维的平面上表现三维空间的线条组合形态，即内在形式、比例尺度、形体过渡、配合关系、空间位置、运动规律和视点移动条件下引起的结构和透视程度的变化，熟练控制和把握物体结构的转折、交叉、相贯、重叠等线组合关系，运用线条的粗细、长短、曲直、疏密、虚实等手法塑造出具有现代感的形象。不同的线条，反映出作者的不同情感和不同的心境。

线条是风景创意写生最常见、最基本、最主要的造型要素，线的组合可以形成面，密集排线也可以形成明暗。凡是宽度相对于长度小很多的形态都可算是线。数学中的线只具有位置和长度，而绘画中的线有长短、粗细、形状、颜色、肌理的变化。线的种类有直线（水平线、垂直线、斜线）和曲线（圆弧线、抛物线、波纹线、自由曲线等），直线只是在长度上有所不同，因而缺少装饰性，而曲线则既有弯曲程度上的变化又能有长度上的变化，因而就有了装饰性。蛇形线，由于能同时以不同的方式起伏和迂回，会以令人愉快的方式使人的注意力随着它的连续变化而移动，所以被称为“优雅的线条”。

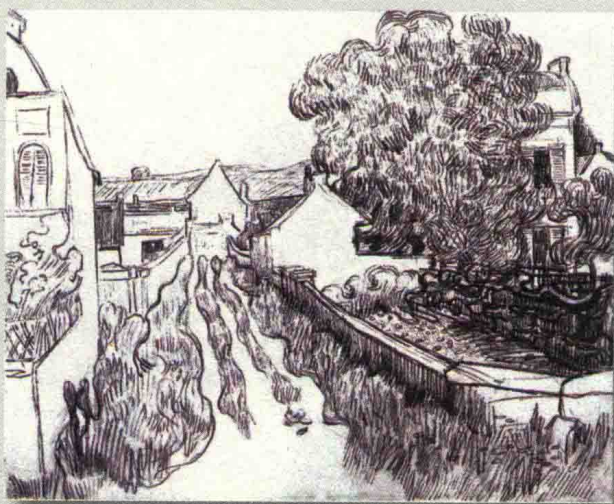
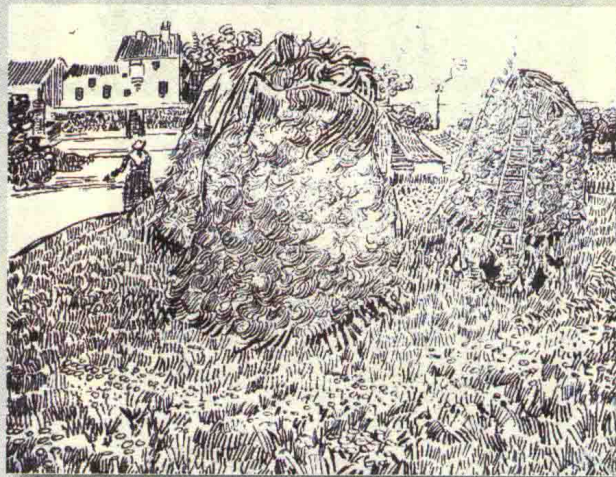

图2-2-1 风景速写 梵·高

图2-2-2 风景速写 梵·高

在风景创意写生中，线起着至关重要的作用，它不仅是决定物象形态的轮廓线，而且还可以刻画和表现物体的内部结构，物象的表情也可以通过线来传达。线在画家手中可以画出长短、粗细、轻重、疏密、缓急、曲直、干湿、枯润等变化。多变的线是造型艺术强有力的表现手段，它是形象和画面空间中最具表情和活力的构成要素，也是古今中外艺术家一直钟爱的视觉表现元素。因此许多风景写生只用线这种单一要素画成，也不会有单调感。

三、形

线封闭起来可产生形，凡是相对较大面积的形态都可算是形（相当于构成学中的“面”）。形有大小、形状、疏密、明暗、肌理的变化，形状的种类通常可划分为几何形、有机形、偶然形、不规则形四大种类，它们的表情是丰富的，不同的形状会引起人们不同的心理反应，例如几何形具有理性的简洁、明快、冷静和秩序感，有机形富有自然法则，具有秩序感和规律性，也具有生命的韵律和纯朴的视觉特征，偶然形具有一种不可重复的意外性和生动性，不规则形具有很强的造型特征和鲜明的个性。

如毕加索立体派风格的速写的物体都分解成了机械、生硬的几何形，具有冷静、理性的结构美感。

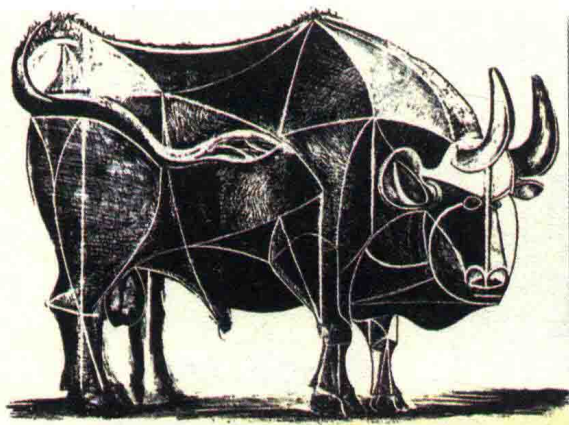

图2-3-1 公牛 毕加索

图2-3-2 公牛 毕加索

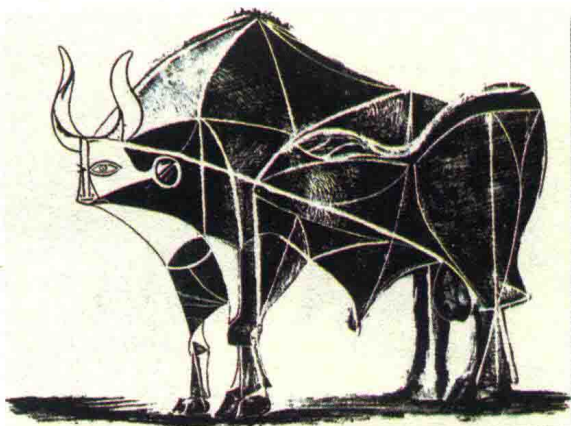

图2-3-3 公牛 毕加索

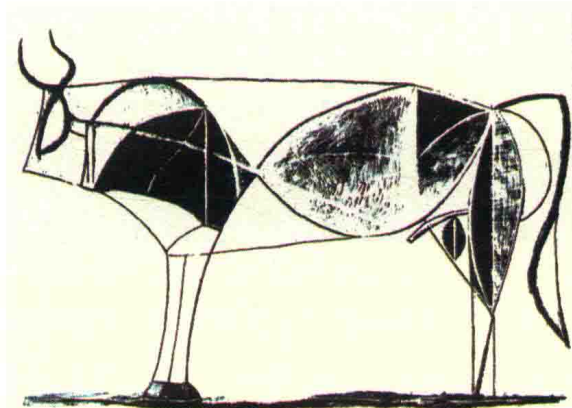
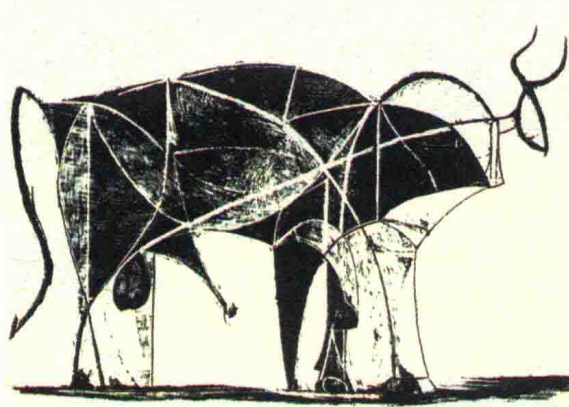

图2-3-4 公牛 毕加索

四、明暗

明暗也是风景创意写生重要的造型要素，它擅于表现物体的立体感、厚重感、分量感、光感，擅长渲染画面气氛。但相对于线条，明暗的表现速度相对较慢，对于短时间的快速写生来说，技术难度较大。有许多画家能采用简略的笔墨对物象的明暗关系进行概括，采用木炭条、毛笔等工具寥寥数笔就能生动传神地表现出来，在越是有难度的情况下越是能展现出高超的艺术技巧。

伦勃朗是善于使用明暗造型的大师。他善用强烈的明暗对比，用大片阴影衬托出少量的中心亮部，犹如中国画里的“惜墨如金”。他可以说是“惜亮如金”，如《夜巡》《戴金盔的男子》《自画像》等油画作品，画面的暗处就像中国画里的空白，深邃而空灵，引人遐思。他的速写也是一样，往往涂出大片的暗部，与精细的亮部形成强烈对比。

尼古拉·费欣也是素描写生的高手，他的肖像画速写时间很短，在不利于明暗塑造的时间限制下，用快速、概括、自信、泼辣的笔墨完成明暗表现，虽没有长期作业面面俱到、八面玲珑的周全、完善，但平添了许多难以言说的生动性。

图2-4-1 夜巡 伦勃朗

图2-4-2 戴金盔的男子 伦勃朗

图2-4-3 自画像 伦勃朗

图2-4-4 人物写生 尼古拉·费欣

图2-4-5 人物写生 尼古拉·费欣

五、光影

光影是从传统素描中凝练出的新概念，区别于明暗素描，是把西方油画中光影效果融入风景创意写生中。这种写生的特点是以在线条为主要表现手段的基础上，施以明暗，有光影变化，强调突出物象的光照效果。在风景写生时，根据光照的条件与时机体现空间感，在形体空间与光影空间的相互作用下形成新的视觉感受。中国传统水墨画以墨为主要原料，添加不同量的清水引为浓墨、淡墨、干墨、湿墨、焦墨等，画出不同浓淡（黑、白、灰）层次，但在光影运用中是极少的，然而现代水墨中大胆地运用了西方油画中的光影效果与空间造型，更加丰富了传统水墨的表达方法。如清华美院杜大恺教授的现代水墨，极具现代主义风格，摆脱了传统水墨的技术手法，更加注重构成感、空间感和光影效果，体现水墨情趣。

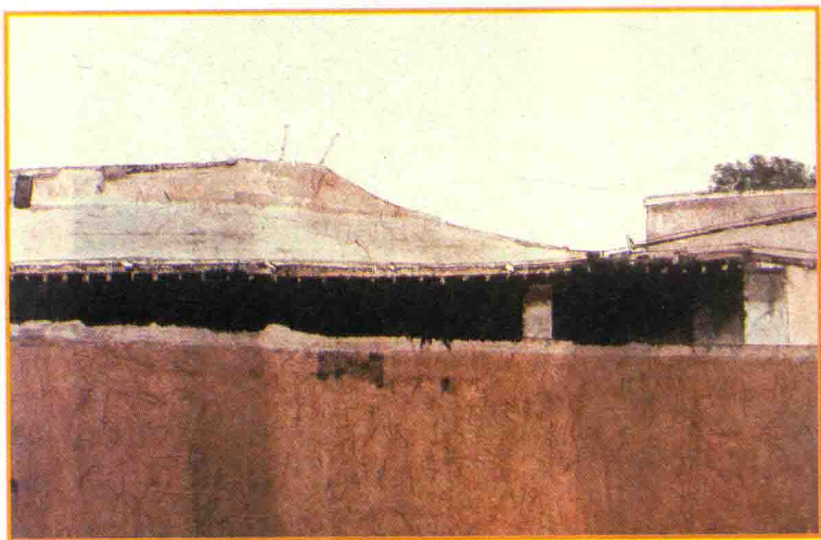

图2-5-1 风景写生 杜大恺

图2-5-2 风景写生 杜大恺