

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

风景速写

赵维平 张雯 主编

田志崔 怡 副主编

清华大学出版社

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

风景速写

赵维平 张雯 主 编
田 志 崔怡 副主编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书结合风景速写的演变发展与应用,具体介绍:风景速写形式法则、构图及表现方法、线描速写、光影表现、色彩速写、建筑速写、材料应用、情感表现等风景速写基础知识,并注重通过强化实践训练提高风景速写应用技能与能力。

本书内容丰富、继承传统,弘扬中华文化,并深挖内涵精髓、强化风景速写实训,因而本书既适用于高等教育本科及高职高专院校艺术设计专业的教学,也可以作为文化创意企业和广告艺术设计公司从业者的职业教育岗位培训教材,对于广大广告和艺术设计从业者来说也是一本必备的风景速写基础训练指导手册。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

风景速写/赵维平,张雯主编. —北京:清华大学出版社,2017

(高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材)

ISBN 978-7-302-44512-8

I. ①风… II. ①赵…②张… III. ①风景画—速写技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 171795 号

责任编辑:张 弛

封面设计:李子慕

责任校对:李 梅

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62770175-4278

印装者:三河市春园印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:11.75 字 数:273 千字

版 次:2017 年 1 月第 1 版 印 次:2017 年 1 月第 1 次印刷

印 数:1~2000

定 价:49.00 元

产品编号:070956-01

编 审 委 员 会

主 任：牟惟仲

副主任：(排名不分先后)

宋承敏	冀俊杰	张昌连	田卫平	滕祥东	张振甫
林 征	帅志清	李大军	梁玉清	鲁彦娟	王利民
吕一中	张建国	王 松	车亚军	王黎明	田小梅

委 员：(排名不分先后)

梁 露	崔德群	金 光	吴慧涵	崔晓文	鲍东梅
翟绿绮	吴晓慧	温丽华	吴晓赞	朱 磊	赵 红
马继兴	白 波	赵盼超	田 园	姚 欣	王 洋
吕林雪	王洪瑞	许舒云	孙 薇	赵 妍	胡海权
温 智	逢京海	吴 琳	李 冰	李 鑫	刘菲菲
何海燕	张 戈	曲 欣	李 卓	李笑宇	刘 剑
刘 晨	李连璧	孟红霞	陈晓群	张 燕	阮英爽
王桂霞	刘 琨	杨 林	顾 静	林 立	罗佩华

主 编：李大军

副主编：梁 露 鲁彦娟 吴晓慧 金 光 温丽华 翟绿绮

专家组：田卫平 梁 露 崔德群 崔晓文 华秋岳 梁玉清

序言

随着我国改革开放进程的加快和市场经济的快速发展,广告和艺术设计产业也在迅速发展。广告和艺术设计作为文化创意产业的核心和关键支撑,在加强国际商务交往、丰富社会生活、塑造品牌、展示形象、引导消费、传播文明、拉动内需、解决就业、推动民族品牌创建、促进经济发展、构建和谐社会、弘扬古老中华文化等方面发挥着越来越大的作用,已经成为我国经济发展重要的“绿色朝阳”产业,在我国经济发展中占有极其重要的位置。

1979年中国广告业从零开始,经历了起步、快速发展、高速增长等阶段,2011年我国广告营业额突破3000亿元,已跻身世界前列。商品销售离不开广告,企业形象也需要广告宣传,市场经济发展与广告业密不可分;广告不仅是国民经济发展的“晴雨表”、社会精神文明建设的“风向标”,也是构建社会主义和谐社会的“助推器”。由于历史原因,我国广告艺术设计业起步晚,但是发展飞快,目前广告行业中受过正规专业教育的从业人员严重缺乏,因此使得中国广告和艺术设计作品难以在世界上拔得头筹。广告设计专业人才缺乏,已经成为制约中国广告设计事业发展的主要瓶颈。

当前,随着世界经济的高度融合和中国经济国际化的发展趋势,我国广告设计业正面临着全球广告市场的激烈竞争,随着经济发达国家广告设计观念、产品营销、运营方式、管理手段及新媒体和网络广告的出现等巨大变化,我国广告和艺术设计从业者急需更新观念、提高专业技术应用能力与服务水平、提升业务质量与道德素质,广告和艺术设计行业和企业也在呼唤“有知识、懂管理、会操作、能执行”的专业实用型人才。加强广告设计业经营管理模式的创新、加速广告和艺术设计专业技能型人才培养已成为当前亟待解决的问题。

为此,党和国家高度重视文化创意产业的发展,党的十七届六中全会明确提出:“文化强国”的长远战略、发展壮大包括广告业在内的传统文化产业,迎来文化创意产业大发展的最佳时期;政府加大投入、鼓励新兴业态、发展创意文化、打造精品文化品牌、消除壁垒、完善市场准入制度,积极扶持文化产业进军国际市场。结合中国共产党第十八次全国代表大会提出的

“扎实推进社会主义文化强国建设”的号召，国家“十二五”规划纲要明确提出促进广告业健康发展。中央经济工作会议提出“稳中求进”的总体思路，强调扩大内需，发展实体经济，对做好广告工作提出新的更高的要求。

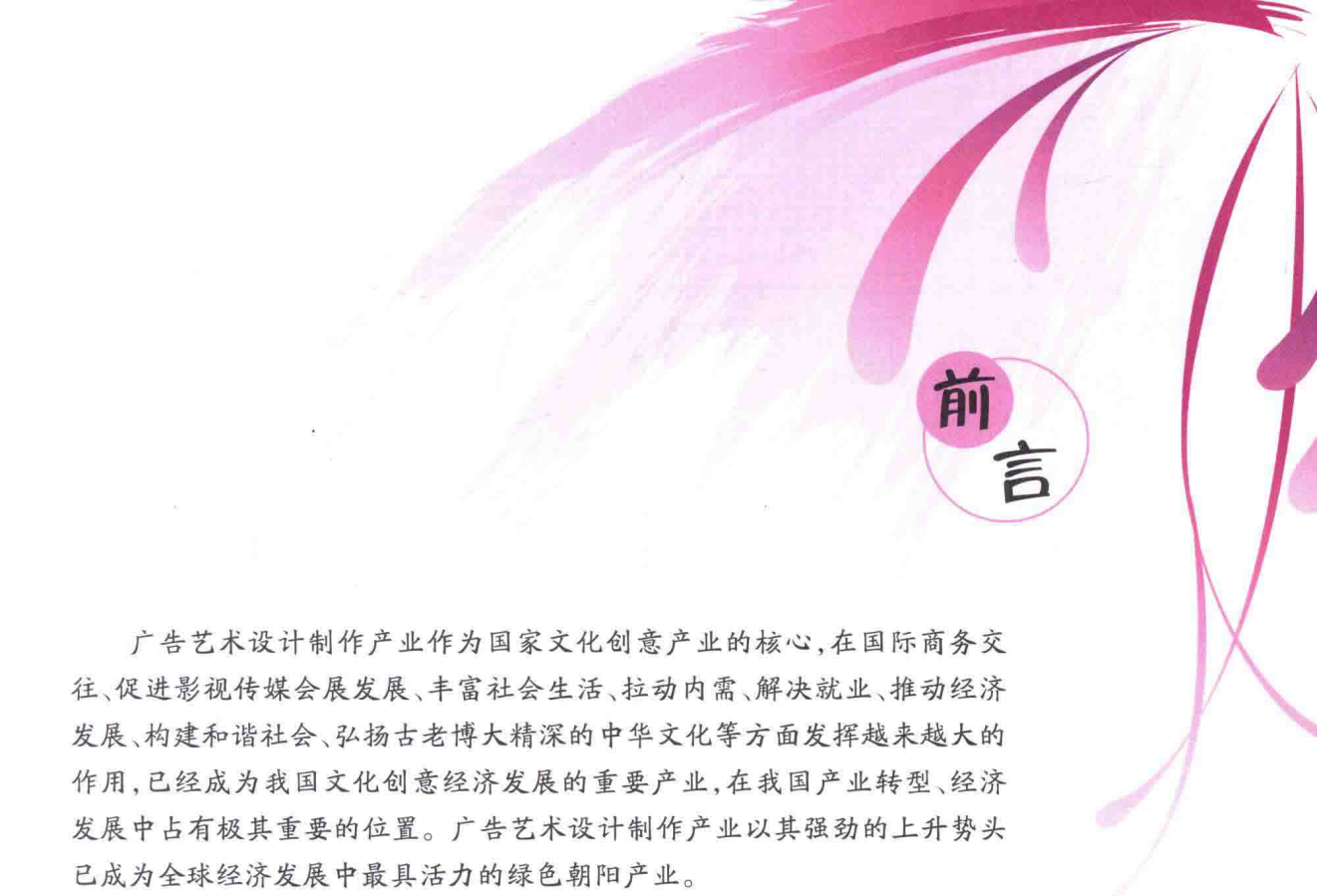
针对我国高等教育广告和艺术设计专业知识老化、教材陈旧、重理论轻实践、缺乏实际操作技能训练等问题，为适应社会就业需求、满足日益增长的文化创意市场需求，我们组织多年从事广告和艺术设计教学与创作实践活动的国内知名专家教授及广告设计企业精英共同精心编撰了本套教材，旨在迅速提高大学生和广告设计从业者的专业技能素质，更好地服务于我国已经形成规模化发展的文化创意事业。

本套系列教材作为高等教育广告和艺术设计专业的特色教材，坚持以科学发展观为统领，力求严谨，注重与时俱进；在吸收国内外广告和艺术设计界权威专家学者最新科研成果的基础上，融入了广告设计运营与管理的最新实践教学理念；依照广告设计的基本过程和规律，根据广告业发展的新形势和新特点，全面贯彻国家新近颁布实施的广告法律、法规和行业管理规定；按照广告和艺术设计企业对用人的需求模式，结合解决学生就业、加强职业教育的实际要求；注重校企结合、贴近行业企业业务实际，强化理论与实践的紧密结合；注重管理方法、运作能力、实践技能与岗位应用的培养训练，并注重教学内容和教材结构的创新。

本套系列教材包括《色彩》《素描》《中国工艺美术史》《中外美术作品鉴赏》《广告学概论》《广告设计》《广告摄影》《广告法律法规》《展示设计》《字体设计》《版式设计》《包装设计》《标志设计》《招贴设计》《会展设计》等。本系列教材的出版对帮助学生尽快熟悉广告设计操作规程与业务管理，以及帮助学生毕业后能够顺利走上社会就业具有特殊意义。

教材编委会

2013年4月

前言

广告艺术设计制作产业作为国家文化创意产业的核心,在国际商务交往、促进影视传媒会展发展、丰富社会生活、拉动内需、解决就业、推动经济发展、构建和谐社会、弘扬古老博大精深的中华文化等方面发挥越来越大的作用,已经成为我国文化创意经济发展的重要产业,在我国产业转型、经济发展中占有极其重要的位置。广告艺术设计制作产业以其强劲的上升势头已成为全球经济发展中最具活力的绿色朝阳产业。

风景速写历史悠久,经过长期发展已经形成了自己独特的艺术语言,有着深厚的文化底蕴。风景速写是古今中外艺术家最基本的观察社会与自然,并悉心探究自然面貌的原本规律,既是一种传承历史和人类文明成果的手段,也是陶冶性情、提高文化含量的上佳方法。风景速写不只是作品,而是一种文化,更是一种人生智慧的结晶。

当前面对国际广告艺术设计制作产业迅猛发展与激烈的市场竞争,对从业人员专业技术素质的要求也越来越高,社会经济发展和国家产业变革、急需大量具有理论知识与实际操作技能的复合型艺术设计专门人才。为了保障我国文化创意产业经济活动和国际广告艺术设计制作作业的顺利运转,加强现代广告艺术设计从业者综合素质培养,加速推进设计制作产业化进程、更好地为我国文化创意产业服务,这既是广告艺术设计企业可持续快速发展的战略选择,也是本书出版的真正目的和意义。

风景速写是高等艺术院校重要的专业实践课程,也是广告艺术设计人员必须学习和掌握的知识和技能。本书共三章,具体介绍:风景速写形式法则、构图及表现方法、线描速写、光影表现、色彩速写、建筑速写、材料应用、情感表现等风景速写基础知识,并注重通过强化实践训练提高学习者的应用技能与能力。

本书作为高等教育广告艺术设计制作专业的特色教材,严格按照教育部关于“加强职业教育、突出实践能力培养”的教学改革精神,针对风景速写课程教学的特殊要求和就业应用能力的培养目标,既注重系统理论知识讲解、又突出综合技能培养,力求做到“课上讲练结合、重在方法的掌握;

课下会用、能够具体应用于广告艺术设计制作实际工作中。这对于学生毕业后顺利走上社会就业具有特殊意义。

由于本书融入了风景速写最新的实践教学理念,力求严谨、注重与时俱进,内容丰富、案例鲜活、继承传统、弘扬中华文化,并深挖内涵精髓、强化风景速写实训,因而本书既适用于高等教育本科及高职高专院校艺术设计专业的教学,也可以作为文化创意企业和广告艺术设计公司从业者的职业教育岗位培训教材,对于广大广告和艺术设计从业者来说也是一本必备的创新设计基础训练指导手册。

本书由李大军策划并具体组织,赵维平和张雯主编、赵维平统改稿,田志、崔怡为副主编,由首都师范大学段正渠、北京北方工业大学段建伟、郑州大学石秀、河南大学赵维华教授等集体审订。作者编写分工:牟惟仲(序言),崔怡(第一章、第三章第一节),赵维平(第二章、第三章第二、三节),张雯(第三章第三节部分、第四节),田志(第三章第五节),申成、王瑞雪、秦华等有关老师(提供画稿),华燕萍、李晓新(文字修改、版式调整、制作教学课件)。

在书编著过程中,我们参阅了大量风景速写的最新书刊、相关网站资料,精选收录了具有典型意义的优秀作品,并得到有关专家教授的细心指导,在此一并致谢。为配合教学,特提供教学课件,读者可以从清华大学出版社网站(www.tup.com.cn)免费下载。因作者水平有限,书中难免存在疏漏和不足,恳请专家和广大读者批评指正。

编者
2016年

目 录

第一章 风景速写概述 001

- 002 第一节 风景的基本要素
- 003 第二节 中西方风景画意识
- 008 第三节 风景写生的认识

第二章 风景速写形式法则 012

- 013 第一节 风景速写构图方法
 - 013 一、观察景物的方法
 - 016 二、构图的基本法则和方法
- 030 第二节 透视方法
 - 031 一、焦点透视
 - 035 二、视点的高低
 - 038 三、散点透视
 - 039 四、空间透视
- 042 第三节 主题与情趣
 - 042 一、兴趣点
 - 043 二、自然之美
 - 045 三、内涵美

第三章 风景速写的表现方法 057

- 058 第一节 线描速写
 - 058 一、线的概念
 - 059 二、中国画的线
 - 062 三、线的作用
 - 065 四、线的风格变化
 - 072 五、线的疏密、构成、画面处理
- 080 第二节 光影表现
 - 080 一、光影的现象及作用
 - 081 二、速写性素描
 - 083 三、皴擦方法
 - 085 四、排线方法
 - 088 五、虚实表现
- 092 第三节 色彩速写
 - 092 一、如何认识色彩速写
 - 096 二、铅笔、钢笔淡彩
 - 106 三、水粉、丙烯风景
 - 111 四、油画风景速写
 - 125 五、水彩速写
 - 133 六、马克笔速写
- 141 第四节 建筑速写
 - 141 一、观察方法
 - 143 二、构思设想
 - 146 三、表现手段
 - 159 四、调整阶段
- 163 第五节 表现性风景速写
 - 163 一、表现性风景速写的概念
 - 164 二、抽象与概括
 - 167 三、非理性与浅意识
 - 170 四、材料的应用
 - 172 五、情感的表现

第一章

风景速写概述

学习要点 及目标

1. 通过中外历史上风景作品的风格演变,了解人们对自然的态度、认识和理解,以及主观、客观表现的相关理念;
2. 风景速写在当今艺术专业学习的重要性。

本章 导读

本章详细地阐述了风景的要素、人与自然的情感关联、人对自然的心理依赖和抒发欲求。同时,也解析了西方风景绘画从较为主观的模拟,到追求客观、科学的探索,尔后又到强烈的主观色彩表现的整个过程中,所产生的丰富多彩的、风格多异的画作。中国古人对待自然以“天人合一”为循序的终极。他们力图在自然与画面的意境中,寻觅自己的心灵和精神支撑。所以,画面虚拟的象征性、写意性占据了主导。

正是在这漫长广阔的时间长河中,给我们这些后人留下来丰富的艺术奇葩,使我们在风景绘画方面,在技法、风格及精神层面上有序可循。不同的历史年代会产生不同基调的绘画,在研究、分析、学习的过程中,要有清晰的认识,从中汲取精华,也逐渐能够形成适合自己的方法。

风景速写作品从绘画的精神层面上更趋向于意向特征。简洁、直接的表现形式会毫无掩饰地把作者的内心情绪、文化品位、性情特质表露无遗(图1-1)。所以,在游弋于大自然之中速写时,心境的修炼始终伴随,这对于当代人的一些浮躁来讲,也许是一种幸运……

图 1-1 山之花 / 赵维平

第一节 风景的基本要素

人类生存在一个广阔的天地之间,大自然用她那宽容的双臂,呵护着世代繁衍的人们生生息息。亿万年鬼斧神工的风雷云雨,给我们造就了一个神奇瑰丽的家园,展现出千姿百态的大风景。风景速写就是以风景为题材的一种快速写生活动。

风景速写是将自然界中的所见所感快速、简要地表现出来的一种绘画形式。所谓风景,实质上是指在一定的条件下,由山水景物和某些自然或人文现象构成的足以引起人们审美与欣赏的景象。速写同素描一样,不但是造型艺术的基础,也是一种独立的艺术形式。图 1-2 和图 1-3 显示出娴熟的绘画基础能力,同时也不失为好的艺术作品。

景物和风景意识是构成风景的两个基本要素。景物是构成风景画的客观因素、基本素材,是具有独立欣赏价值的风景素材,包括山、水、植物、动物、空气、光、建筑以及雕塑碑刻、胜迹遗址等。风景意识是构成风景画的活跃因素、主观反映,是人对景物的体察、鉴别和感受的能力,如视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、联想、心理等。

图 1-2 平湖 / 田志

图 1-3 山影 / 赵维华

第二节 中西方风景画意识

风景速写承载了人类渴望再现美好对象的理想,厚厚的美术史记录了人们孜孜以求的足迹。这种独立形式的确立,是欧洲 18 世纪以后的事情,在这以前,速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。

随着人类探索自然进程的深入,印象派画家结合自然科学对色彩与光线变化研究得出的规律,运用了更为客观地再现色彩的方法,使风景画焕发出了耀眼的光彩。图 1-4 和图 1-5 为印象派画家莫奈的作品。此后,后印象派、野兽派等美术流派又在强调主观色彩表现方面做出了杰出的贡献。风景画的风格变化见证了人类逐步探索色彩规律的历程。

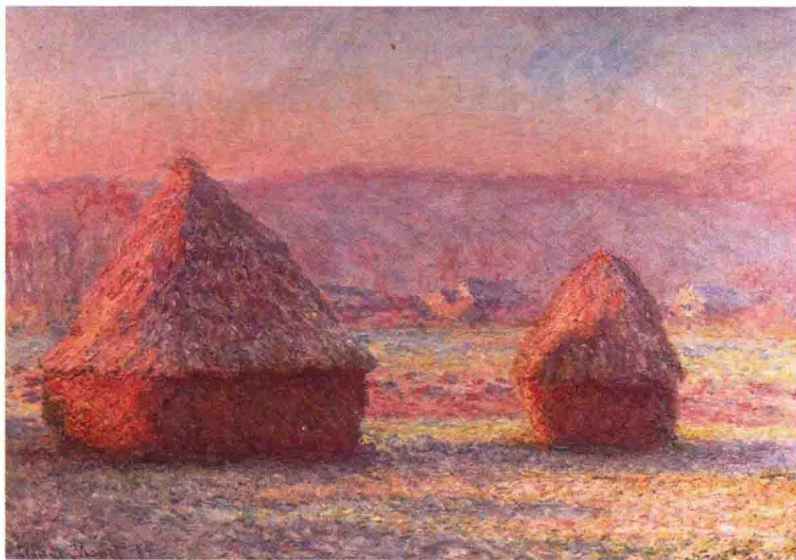

图 1-4 草垛 / 莫奈

图 1-5 莲 / 莫奈

在西方风景画的发展中,很明显的有一个实实在在的对自然及其细节的科学认识过程,且人们曾经世代代为此不遗余力地探求。文艺复兴时期是人们在艺术上征服真实的时期。艺术家们在自然科学——透视学、解剖学的基础上,发展出了透视法和明暗法。这一法则的运用使绘画作品表现出史无前例的忠实于自然的特点。

科尔斯特的《街景》(图 1-6)在光线、明暗方面做到了极致,每一个色区的色度、亮度都客观、准确。莫奈的《午后》(图 1-7)整体色调透明,远近光色的空间透视感极强。给人以清新、湿润的气息。

在西方人眼中,大自然不具有生命意义,而只是人类征服的对象。人生和人生的意义不源于生命自然,而是来自创造一切、主宰一切的冥冥上帝。西方现代哲学发展起来后,人们把注意力转向了自己。正如宗白华先生所言:“西方人的宇宙观是‘人与物、心与境’的对立对视或‘思戡天役物’,伸张人类的权力意志。”(宗白华《美学散步》)基于这样的哲学观,西方人对待自然的审美态度走向了两个极端:或认为美是客观的属性,或认为只有把自己的精神转移到自然中才有美。

因此,西方绘画走的是以科学(自然科学)为依托的路。其画面特别注重实体,以及形式的数量关系,如对称、均衡、节奏、比例等,因而西方自然而然地展现出相对更写实的艺术。

图 1-6 街景 / 科尔斯特

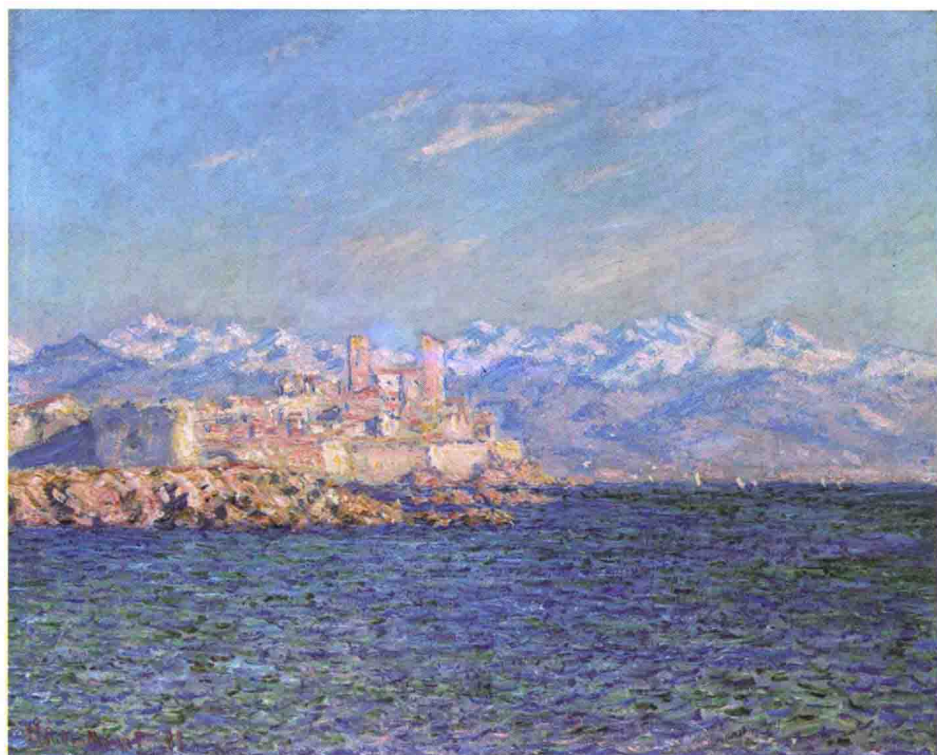

图 1-7 午后 / 莫奈

19 世纪后半期,人们转向了对光、色的研究,同时,摄影术的发明和运用引起了印象主义的革命,人们开始倾注于捕捉自然中瞬间光色的变化。(《现代中国绘画中的自然》,第

327 页) 这场变革同样是在自然科学——光学的基础上发展起来的。现代科学和心理学的新发展使 20 世纪成为现代艺术发展的新天地, 艺术向表现自我主观精神的方向发展, 人的个性赋予自然以艺术美。

英国美术史家罗杰·弗莱说: “从一种角度看, 整个美术史可以概括为对外貌逐步发现的历史”; “甚至是从新石器时期开始到 19 世纪才完善了这种发现。” 贡布里希也说: “在西方传统中, 绘画实际上一直是被人们作为一门科学来追求的。” 19 世纪中叶后, 光学原理被运用到绘画中, 大自然中一切物体的色彩都是光照的结果, 光成为绘画的主人, 对光色的追求成为绘画的主要目的。印象派由此而生。

印象派认为户外观察到的自然 “不是具备自身色彩的一个一个物体, 而是在我们的眼睛里——实际是在我们的头脑里——调和在一起的那些颜色所形成的一片明亮的混合色”。(贡布里希《艺术发展史》, 第 288 页) 从此, 西方绘画史开始了追求色彩的光辉历程。

因而西方的风景画是在主客统一中侧重于客体的, 它不像中国山水画那样宁静、和美、富有情趣。尤其是印象主义画家充满阳光和空气感的风景画, 简直是对自然元素和感觉力的解剖, 西涅克的《风景》(图 1-8) 以点彩的方式表现了这一特征。中西方绘画这种完全不同的审美趋向, 正反映了中西文化对待自然的不同态度。

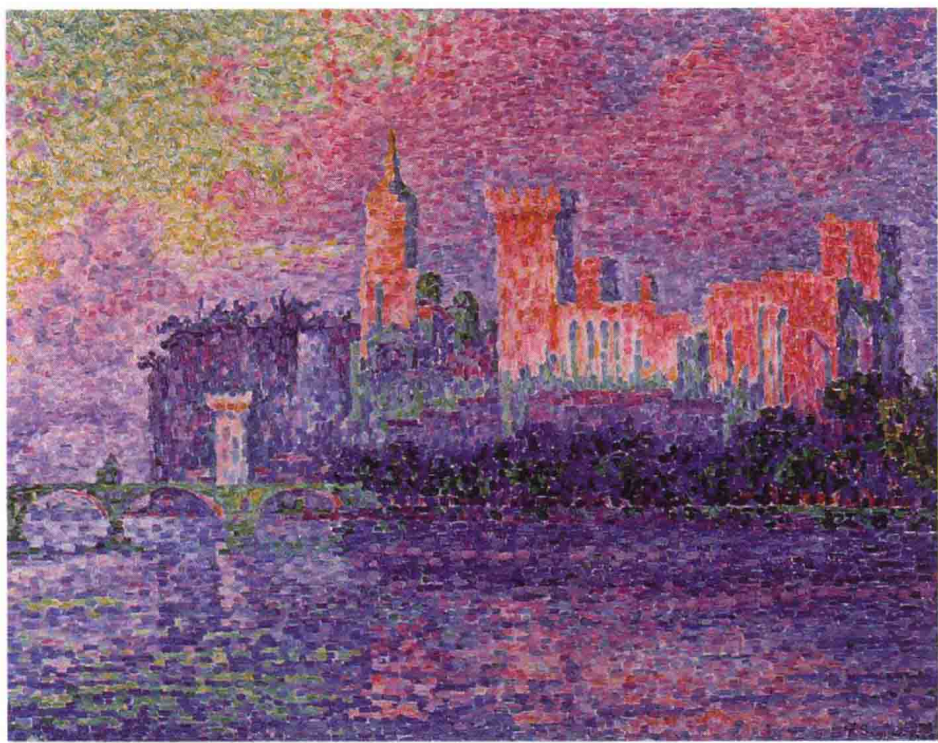

图 1-8 风景 / 西涅克

中国风景画即“山水画”, 自唐宋以后就在中国美术史上独占鳌头, 成为绘画的主流, 其地位、成就、影响是任何画种都不可比拟的。现遗存下来的历代优秀山水画繁多, 是我国民族艺术宝库中重要的一部分。北宋范宽的《溪山行旅图》(图 1-9) 就是其中具有代表性的作品。

中国古代文化认为,男子在年轻时,必定有一次壮游,在评论司马迁时称其“行天下,周览四海名山大川,与燕赵豪杰交游,故其文疏宕颇有奇气也”。还有“读无字之书,禀山川豪气”,从而“究天人之际,通古今之变,成一家之言”等说法。这些都说明,作为一个文化人,必须到广阔的自然和人文环境中,敞开胸怀,领略、感悟其中蕴藏着的和人们心灵深处相吻合、相呼应的情感层面特征。

古代中国的人们在生存环境中发展出了一种男耕女织、田园式的农业文化。人在与自然的和谐相处中,体验宇宙圆满的秩序,从而产生了“天人合一”的思想。这使得中国人与自然界山川草木发生了密切的关系,产生了深厚的感情。因此,有“天人合一,万古不移”之说。

中国几千年的传统文化是“儒道互补”的文化。“儒道”两家对待自然的态度体现出农业文化的自然观,两家的审美观也代表了中国传统绘画艺术的审美价值趋向。由于“天人合一”的自然观,中国发展出了“写意性”的艺术。“写意”的艺术要求“写象以尽意”。“象”来源于自然,“外师造化,中得心源”便是“取象立意”的途径。在这里,“造化”是指包括人在内的天地自然,属于宇宙观的概念。

中国画讲究“天人合一、心有万象、天马行空”的创作方法和心态,并使其带有诗的韵律,“肇自然之性,成造化之功”为作画的最高境界。元代孙君泽的画作就充分体现了这一点(图1-10)。

在西方“天人相对”的自然观中,自然主要是指与人工相对的自然本性,是物质的实体。“写实”的艺术就是对这种自然本性摹仿的结果。以古希腊、古罗马为发源地的西方文化是一种海洋文化。它以人类为宇宙的中心,以人作为万物的尺度,认为在人与自然的关系中,人作为主体在实践中改造自然,不断深化对于自然科学的认识,然后又凭借这种认识去加深实践。

因而,西方人眼中的大自然是由具体事物构成的,是一个实体的世界,人与自然处于一种对立关系中。

东西方的地域差异导致东西方文化和文化心理的差异。风景速写也是一个观察、对比

图 1-9 溪山行旅图 / 范宽 北宋