

普通高等教育

美术写生 实习

主编 王健民
副主编 张曦 李军 张路得 张巴达 日胡

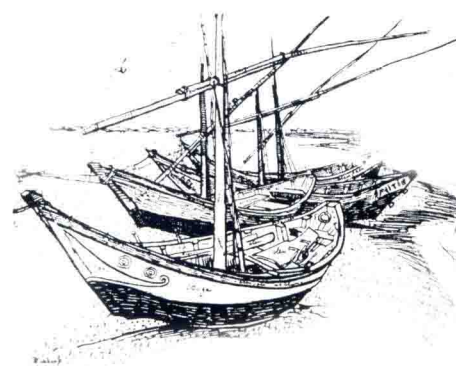

美术写生 实习

普通高等教育艺术设计类『十二五』规划教材

主 编 王健民
副主编 张 曦 李 军 张路得 张巴达日胡

内 容 提 要

本书系统全面地讲述了美术写生实习的概念和意义、美术写生实习的实习管理、色彩、速写等内容。本书内容丰富、讲解精细、图文并茂,在讲解理论基础的同时,更注重结合学生的写生实践,每章均有相应的学习重点、小结和复习思考题,方便读者更好地将本书的理论体系运用于实践。

本书适合作为高等院校、高职高专、成人、函授等艺术设计类专业学生的教材或教辅,也可供相关专业人士参考。

图书在版编目(CIP)数据

美术写生实习 / 王健民主编. — 北京: 中国水利水电出版社, 2013.6
普通高等教育艺术设计类“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5170-0963-4

I. ①美… II. ①王… III. ①写生—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第130392号

书 名	普通高等教育艺术设计类“十二五”规划教材 美术写生实习
作 者	主编 王健民 副主编 张曦 李军 张路得 张巴达日胡
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京时代澄宇科技有限公司
印 刷	北京嘉恒彩色印刷有限责任公司
规 格	210mm×285mm 16开本 7印张 201千字
版 次	2013年6月第1版 2013年6月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	35.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

作者简介

王健民

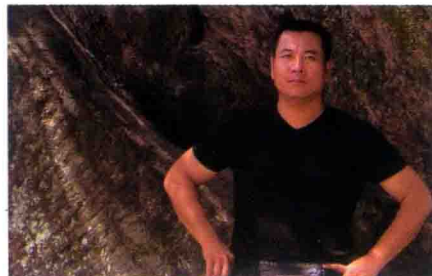
1982年毕业于内蒙古师范大学美术系，1996年入中央工艺美术学院学习，现为内蒙古科技大学艺术与设计学院教授，包头美术家协会副主席，内蒙古美术家协会理事，中国美术家协会会员。作品多次入选国家级、省部级展览并获奖。多幅作品被国内外友人收藏。

张曦

毕业于天津美术学院版画系，获硕士学位，内蒙古美术家协会会员，现为内蒙古科技大学艺术与设计学院讲师。作品多次入选各专业展览和刊物。作品《心生万象》被上海明圆艺术中心收藏。

李军

中央民族大学美术学院博士，研究方向为中国少数民族艺术。内蒙古美术家协会会员，现为内蒙古科技大学艺术与设计学院讲师。作品多次入选各专业展览和刊物。

张路得

2003年毕业于内蒙古师范大学美术系，2007年毕业于西安美术学院油画系，获硕士学位。现为内蒙古科技大学艺术与设计学院讲师，内蒙古美术家协会会员。多幅作品入选国内展览。

张巴达日胡

蒙古族，内蒙古通辽人。毕业于内蒙古师范大学美术学院，油画艺术研究硕士，现任内蒙古科技大学艺术与设计学院讲师。作品多次入选各专业展览并获奖，很多作品被国内外朋友收藏。

前言

Preface

目前,有不少学校都设有美术专业或与之相关的设计类专业(如美术学、建筑学、城市规划、环境艺术设计、广告设计、工业设计等)。每年都有美术写生实习这一环节。为了使之规范化,编写一本美术写生实习的教材是我们多年的意愿。

本教材共分5章,详细讲解了美术写生实习的要求与管理、实习基地简介,美术写生实习的内容,特别是在实习过程中对学生和老师的要求及管理具有一定的规范性,对实习内容的讲述具备一定的指导性和实用性。

此教材在编写过程中得到包头师范学院吴宝德先生和同仁们的大力支持,在此一并致以诚挚的谢意!

书中所述是我们在教学中的经验和体会,定有不妥之处,敬请同仁指正。

编者

2013年4月

前言

第 1 章 概 述

1.1 写生实习的概念和意义 ————— 002

1.1.1 写生实习的概念 / 002

1.1.2 写生实习的意义 / 002

1.2 名家与风景写生 ————— 003

1.2.1 约瑟夫·马洛德·威廉·透纳 / 003

1.2.2 约翰·康斯特勃尔 / 004

1.2.3 亨利·卢梭 / 004

1.2.4 柯罗 / 005

1.2.5 爱德华·马奈 / 006

1.2.6 克劳德·莫奈 / 006

1.2.7 阿尔弗雷德·西斯莱 / 007

1.2.8 卡米耶·毕沙罗 / 008

1.2.9 乔治·修拉 / 008

1.2.10 保罗·西涅克 / 008

1.2.11 保罗·塞尚 / 009

1.2.12 文森特·威廉·梵高 / 010

1.2.13 萨夫拉索夫 / 010

1.2.14 伊万·伊万诺维奇·希施金 / 011

1.2.15 阿·伊万诺维奇·库茵芝 / 012

1.2.16 伊萨柯·伊里奇·列维坦 / 013

1.2.17 安德鲁·怀斯 / 014

1.2.18 朝戈 / 014

1.2.19 白羽平 / 015

1.2.20 洪凌 / 015

1.2.21 张冬峰 / 016

本章小结 / 017

复习思考题 / 017

目录

第2章 美术写生实习的相关管理及要求

2.1 实习指导教师的作用及管理要求 019

2.1.1 实习指导教师的基本管理原则 / 019

2.1.2 实习指导教师的具体工作 / 020

2.2 对学生的教学管理、作业点评及实习基地要求 024

2.2.1 教学管理及要求 / 024

2.2.2 学生管理要求 / 025

2.2.3 对实习基地的各项要求 / 027

本章小结 / 028

复习思考题 / 028

第3章 实习基地简介

3.1 婺源 030

3.1.1 景点简介 / 030

3.1.2 交通线路 / 031

3.1.3 周边景点 / 032

3.2 宏村 032

3.2.1 景点简介 / 032

3.2.2 交通线路 / 032

3.2.3 周边景点 / 032

3.3 南屏村 033

3.3.1 景点简介 / 033

3.3.2 交通线路 / 034

3.4 西递村 035

3.4.1 景点简介 / 035

3.4.2	交通线路 / 035	
3.5	查济	036
3.5.1	景点简介 / 036	
3.5.2	交通线路 / 037	
3.5.3	周边景点 / 037	
3.6	周庄	038
3.6.1	景点简介 / 038	
3.6.2	交通线路 / 038	
3.6.3	周庄写生景点推荐 / 039	
3.7	碛口古镇	039
3.7.1	景点简介 / 039	
3.7.2	交通线路 / 040	
3.8	李家山村	041
3.8.1	景点简介 / 041	
3.8.2	交通线路 / 042	
3.9	平遥古城	042
3.9.1	景点简介 / 042	
3.9.2	交通线路 / 044	
	本章小结 / 044	
	复习思考题 / 044	

第 4 章 色彩风景写生

4.1	色彩风景写生的选景与构图	046
4.2	色彩风景写生的步骤	047
4.2.1	起稿 / 047	
4.2.2	铺大色调 / 047	

目录

Contents

4.2.3 深入刻画 / 049

4.2.4 调整归纳 / 049

4.3 色彩风景写生中的色调与光 ————— 050

本章小结 / 053

复习思考题 / 053

第5章 速 写

5.1 速写的目的 ————— 055

5.1.1 创作素材积累的手段 / 055

5.1.2 创作构思的展现形式 / 055

5.1.3 独立的艺术形式 / 055

5.2 速写的表现形式 ————— 056

5.2.1 以线为主的表现形式 / 056

5.2.2 以面为主的表现形式 / 057

5.2.3 线、面结合的表现形式 / 058

5.2.4 节奏感的表达 / 058

本章小结 / 060

复习思考题 / 060

附录 优秀作品欣赏 ————— 061

参考文献 ————— 102

第1章 | 概述

● 本章概述

写生是指对着实物或风景绘画，有静物写生、室内写生、风景写生等。写生首先要对客观对象看、写，在这过程中体会、思考和研究，切忌浮光掠影地画一些表面现象；其次，写生有不同的要求：搜集素材的实际记录和在描写客观物象基础上含有虚构因素的创作，这都是需要在写生实习中去揣摩和学习。本章首先提到了写生实习的意义，并重点介绍了名家的风景写生作品，旨在让学生在实践中去学习和借鉴。

● 学习重点

1. 了解写生实习的概念、意义。
2. 欣赏并借鉴不同时期画家的风景写生作品。
3. 感受大自然并找到风景写生的表现语言。

1.1 写生实习的概念和意义

1.1.1 写生实习的概念

写生是指对着实物或风景绘画，基本有风景写生、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，随着写生的不断发展有的画家也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。历史上的画家重视读万卷书，行万里路，却不言写生，可是，生活对于画家的艺术发展却有着一定的影响，即使在复古风盛行的清初，像“四王”辈的画家也经常策杖于山林，扁舟于江湖，在他们的绘画作品上，依然透露出在生活中所见的山川气象。

实习是指把学到的理论知识拿到实际工作中去应用和检验，以锻炼工作能力。

“风景画”一词，源自荷兰画家的术语，16世纪后期开始使用，指绘画中描绘的自然景色。而现今写生实习常被称作“下乡实习”，一般会选择老师带队去有特色风光、民居、民风的乡间采风的形式，完成规定量的风景写生作业；让学生深入到自然环境中，更直观地观察自然光色的千变万化；通过实景写生，认识和掌握一定的外光色彩规律，为将来的创作实践打下基础。简言之，写生实习就是锻炼学画者对自然的感受力，培养他们对大自然的热爱之情，为以后的创作打下结实的基础。

中国画提倡外师造化，简单理解就是向自然学习，从自然中获取养分、获取灵感来进行艺术创作。反之如果不向自然学习艺术便是无源之水、无根之木，因此我们将写生的概念也不要理解得太窄，只是实景记录，寥寥几笔，大略地记录此时此地的印象，其实也可以细致、翔实地记录、描写。当然取景有所取舍，服从画面整体需要，这是另外一种方法，是把写生和创作结合在一起了，是一种“写生——创作”法。

1.1.2 写生实习的意义

写生实习是艺术教育中一个重要的实践性环节，通过写生实习培养学生观察自然、了解不同时段自然景观的变化，从而使学生掌握色彩的规律；引导学生观察不同地域、不同文化、不同建筑风格，使学生通过写生实习快速描绘所看到的自然景象，为今后艺术创作积累形象素材。

艺术离不开生活，丰富的社会生活影响艺术家的创作之路。首先，通过写生实习使学生能够快速地描绘所看到的自然景观，将构图、色彩关系和绘画语言有机地结合，培养对自然风景及环境的观察力和感受力，提高艺术修养和审美能力；其次，写生实习可以增加班级集体荣誉感；再次，写生实习可以培养学生对中国优秀传统文化的热爱，让学生从书本图片所获得的文化传统中走出，进入大自然进行实地考察，有目的地引导学生注意观察当地文化演进、民俗、民间艺术和历史文化遗存，并注重收集地方具有民间特色的形象资料，研究不同地域的建筑风格、民居生活、家具的风格样式，为今后艺术创作积累

形象素材。这一切都极大地丰富学生的文化修养和审美趣味,拓展学生的视野和获取知识的渠道。

写生的重要性还在于克服艺术创作中的胡编乱造,引导画家以客观物象为基础进行艺术构思。因此,写生实习一是要求学生要有正确的写生方法,真正到大自然中去学习和体会,而不是胡乱画一通,打上写生的招牌;二是要认识写生概念、运用不同的方法、技巧来表现所看到的景观。

1.2 名家与风景写生

写生是开始学习绘画时最重要的训练方法,它也是现代艺术教育中获得造型基础的教学方法。绝大部分古代画家也强调“师法自然”,但只是饱览名山大川后凭记忆下笔。西方画家非常重视写生,主要以写生来搜集素材,尤其是印象派的画家们。下面通过不同时期的画家风景写生作品来领略写生的艺术魅力。

1.2.1 约瑟夫·马洛德·威廉·透纳

约瑟夫·马洛德·威廉·透纳(Joseph Mallord William Turner, 1775—1851)是英国最为著名,技艺最为精湛的艺术家之一,19世纪上半叶英国学院派画家的代表,在西方艺术史上无可置疑地位于最杰出的风景画家之列。他对色调和光线的兴趣超过形体的变化,这为日后印象画派风格的形成奠定了基础。

透纳不是单纯的风光画家,他的独特之处在于作品中贯穿着他的哲学思想,面对大自然永恒的壮美,人生的历程是短促而虚幻的,但在表现手法上却充满浪漫主义激情。如1796年他创作的作品《海上渔民》(见图1-1),还有1812年的《暴风雪:汉尼拔和他的军队越过阿尔卑斯山》(见图1-2),由于所画的对象是空荡无物的,更加反衬出画家的知识是何等丰富,画笔是何等有力,整幅画画的就是空气、泥土和水。

图 1-1 《海上渔民》透纳

图 1-2 《暴风雪:汉尼拔和他的军队越过阿尔卑斯山》透纳

在1813年创作的《霜晨》(见图1-3)画面上,路边有一辆马车,这是透纳生活中的一个重要情景,透纳以善于描绘光与空气的微妙关系而闻名于世,尤其对水汽弥漫的掌握有独到之处。作品《在距离提灵顿教会的佩特沃斯公园》(见图1-4),画家将自然景色生活化,空气清新,阳光和煦,土地湿润,动物们有的奔跑,有的小憩,一幅生机勃勃的自然景象。透纳在艺术史上的特殊贡献也在于他把风景画、历

史画和肖像画摆到了同等的地位。

图 1-3 《霜晨》 透纳

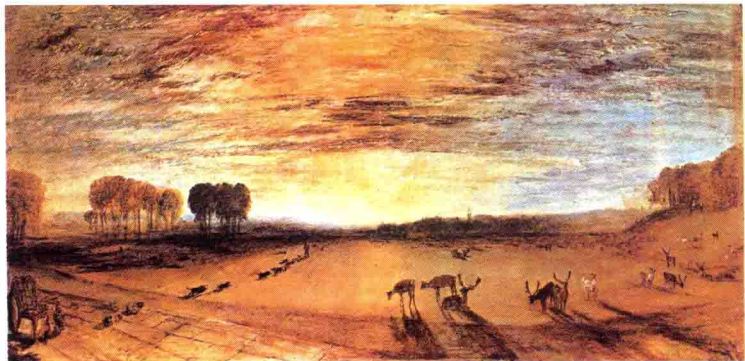

图 1-4 《在距离提灵顿教会的佩特沃斯公园》 透纳

1.2.2 约翰·康斯太勃尔

约翰·康斯太勃尔 (John Constable, 1776—1837) 是 19 世纪最伟大的风景画家之一, 他强调直接向自然学习, 追求人的精神与自然的一致。他的风景画是现实主义风景画的典范, 他的作品自然真实, 没有矫揉造作之感。代表作品有《弗莱福特的磨坊》(见图 1-5)、《德汉山谷: 黎明》、《跃马》、《干草车》(见图 1-6)、《水闸》、《斯托尔小景》、《威文侯公园》、《英国的运河》、《汉浦斯戴特的荒地》、《滑铁卢大桥的揭幕典礼》等。《干草车》描绘了一辆运干草的马车, 涉过一条浅溪, 往林木深处的田野走去。沾满露珠的树叶, 闪烁着白色的反光, 木栅围着的农舍, 亲切朴素。因此, 他被德拉克洛瓦誉为现代风景画之父。

图 1-5 《弗莱福特的磨坊》 康斯太勃尔

图 1-6 《干草车》 康斯太勃尔

1.2.3 亨利·卢梭

在 19 世纪 30 ~ 40 年代, 有一批年轻的风景区画家对学院派的古典主义风景画表示不满, 他们主张面向真实的大自然, 走出画室到真实的大自然中去写生和学习。巴比松位于法国巴黎枫丹白露森林进口处, 风景优美。画家们既可以看见原始荒凉的自然风貌, 感受到远离闹市的惬意, 又与不远的巴黎保持着接触, 随时了解美术的动向。于是形成了著名的巴比松画派, 也揭开了 19 世纪法国声势巨大的现实主义美术运动的序幕。

其主将亨利·卢梭（Henri Rousseau, 1884—1910）画风沉郁浑穆，尤擅描绘树木的性格和森林沼泽的深邃。他经常去全国各地旅行，去观察自然，然后进行写生和创作。他在创作成熟期的代表作有《枫丹白露森林的入口处》（见图 1-7）、《森林出口》、《阳光下的橡树》等，其中《阳光下的橡树》描绘出遮天蔽日的密叶，还有被雷劈断的老干，其表现的艺术形象富有生命力。《阳光下的橡树》（见图 1-8）是他歌颂祖国的一幅精美画作，他将橡树画的雄伟、茂盛，富有生命力，让人感到“人物在画中真正能呼吸，树在画中真正能成长。”（卢梭语）

图 1-7 《枫丹白露森林的入口处》 卢梭

图 1-8 《阳光下的橡树》 卢梭

1.2.4 柯罗

柯罗（Corot, Camille, 1796—1875）从 26 岁开始才正式从事绘画，他热爱大自然，先后 3 次去意大利旅行，还去过荷兰、瑞士、美国，至于法国更是走遍各地。他始终迷恋着最早给他深刻印象的那片森林。他的风景画不夸张，不施艳丽色彩，描写的大部分是色调柔和的清晨或傍晚，有时画面还笼罩在轻烟薄雾之中，其寂谧、优美之感有如梦境，有些风景画中还加上了一些神话或传说中的人物，为画面增添了活力。如 1964 年他创作的作品《摩特枫丹的回忆》（见图 1-9）充满了诗一样的情感，画面很富有生命力，大树把画面近一半的空间占据，另一棵细细的小树也朝着大树的方向倾斜，使得作品很富有动感，一个身穿红色衣裙的妇女正在采摘树上的蘑菇，两个小孩子正在和她一起摘。透过大树之间的空间能看到远处清澈的湖水，叠嶂起伏的山峦，画面透出真实的生活气息，像抒情诗一样感染人。

图 1-9 《摩特枫丹的回忆》 柯罗

图 1-10 《纳尔尼河上的桥》 柯罗

以风景画见长的柯罗是使法国从传统的历史风景画过渡到现实主义风景的代表人物。代表作品有《加德湖》、《纳尔尼河上的桥》(见图 1-10)、《罗马的农村》、《沙特儿大教堂》。柯罗面对最繁琐的景致,也能从容不迫地简化和提炼,有些作品尺幅虽然很小,但他描绘的言简意赅,逸笔纵横,色彩的明亮单纯和阳光的效果可以和后来的印象派媲美,所以柯罗堪称法国 19 世纪中期描绘风景的大师。

1.2.5 爱德华·马奈

爱德华·马奈(Édouard Manet, 1832—1883)是 19 世纪 60~70 年代印象派的精神领袖。印象派在现代光学理论和实践的启发下,摒弃了从 16 世纪以来变化甚微的褐色调子,注重在绘画中对外光的研究和表现,他们直接对景写生,并根据画家自己眼睛的观察和直观感受,表现微妙的色彩变化。

马奈的作品受到日本浮世绘及西班牙画风的影响,画面色彩精炼而丰富,舍弃传统绘画的中间色调,并大胆放弃黑色。创作的《草地上的午餐》是画家表现外光下人体和色彩的对比关系,而对于画面中要说明的问题漠不关心。他是一位热衷外光的画家。

1.2.6 克劳德·莫奈

克劳德·莫奈(Claude Monet, 1840—1926)是印象派最具代表性的画家,不但长寿(享年 86 岁),而且作画数量惊人。莫奈经常和画家们去塞纳河对景写生,他善于画水,并注意观察自然景象的千变万化,敏锐地捕捉阳光、空气下色彩的美。莫奈的风景画善于突破传统题材和构图的束缚,完全以自己对自然的视觉感知为母提。

《日出·印象》(见图 1-11)真实地描绘了法国海港城市日出时的光与色给予画家的视觉印象,画家并非用传统的技法表现日出和小船的形象,而是采用多种色彩,直接戳点的方式表现出薄雾中阿佛尔港口日出的景象。

莫奈擅长光与影的实验与表现技法。他最重要的风格是改变了阴影和轮廓线的画法,他的作品《干草垛》、《卢昂大教堂》(见图 1-12)风景组画侧重表现同一场景在不同光线下色彩的变幻,这些作品都忽视物象的轮廓,主要用光与色来表现瞬间的印象,追求绘画色彩关系独立的美。布丹曾对莫奈说:“当场

图 1-11 《日出·印象》莫奈

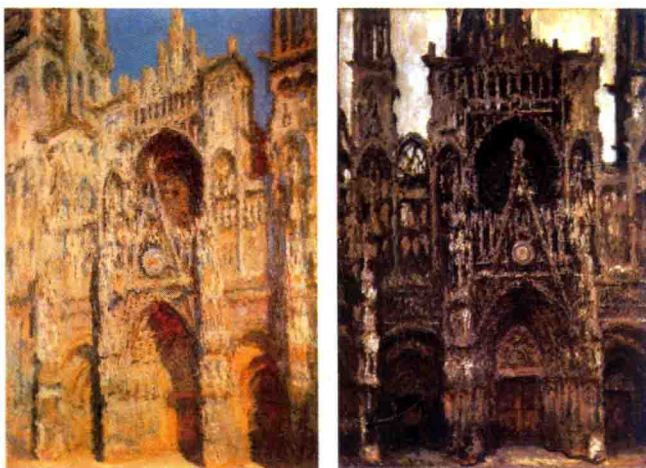

图 1-12 《卢昂大教堂》莫奈

画下的任何东西，总是有一种以后在画室里所不可能取得的力量、真实感和笔法的生动性。”莫奈就是按着布丹的话去做的，作品中充满了对大自然的崇敬和热爱之情。他晚年的作品《睡莲组画》（见图1-13）采用原色作画，笔法和上色非常自由，画面富有装饰性和朦胧感，抒发了画家对自然的感悟和体会。

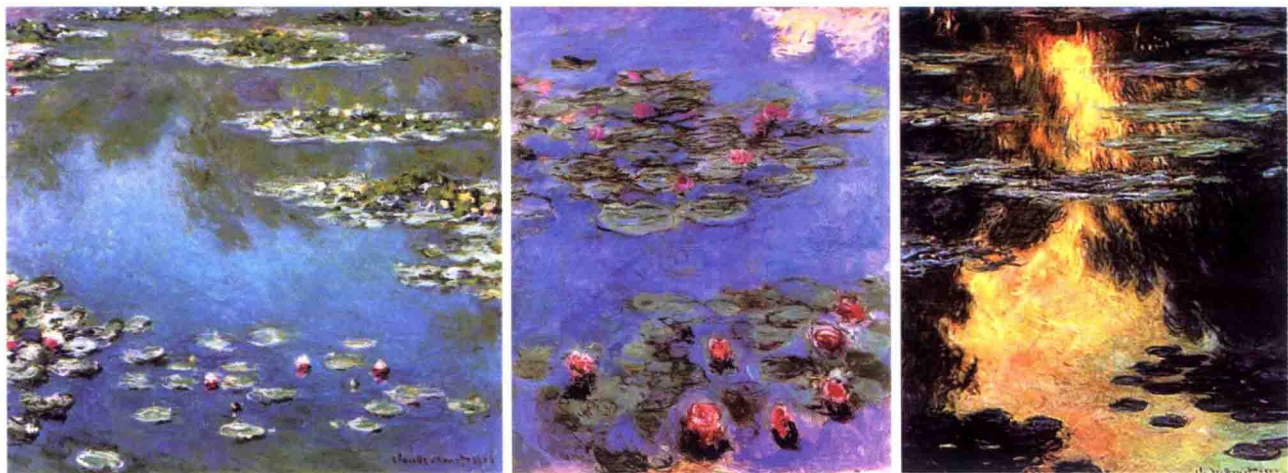

图1-13 《睡莲组画》莫奈

1.2.7 阿尔弗莱德·西斯莱

阿尔弗莱德·西斯莱（Alfred Sisley, 1839—1899）是一位风景画家，是法国印象主义运动的核心人物之一。他善于处理画面和安排细节，画风变化和缓，并富有抒情的诗意。他善于画天空，他画的天空和水面总是宁静和安详，色彩调子丰富且充满了想象的空间。他的作品几乎都是风景画，主要表现塞纳河谷、巴黎地区以及枫丹白露地区的景色，他的写生风景画包括《阿尔让特伊的塞纳河》、《维埃勒·让·葛仁桥》、《马尔港的洪水》、《枫丹白露林边》、《阿尔让特依小广场》、《鲁弗申的雪》（见图1-14）、《鲁弗申的公主大道》、《洪水泛滥中的小舟》（见图1-15）等，其中《洪水泛滥中的小舟》画家善于运用多变的、碎而有序的小笔触描绘房屋、树木和水的波纹，小舟在水中平静的漂浮，根本不像发生过洪水泛滥的情景。

图1-14 《鲁弗申的雪》西斯莱

图1-15 《洪水泛滥中的小舟》西斯莱

1.2.8 卡米耶·毕沙罗

卡米耶·毕沙罗（Camille Pissarro, 1830—1903）是印象主义运动中的关键人物之一。他的思想比较激进，有空想社会主义的色彩，是印象派中善于画农民题材的画家，他很同情农民，注重描写农民和农村景象。毕沙罗的作品很富有生气，既注重对外光与色彩的探索，同时也注意人物形象的刻画。1866年他隐居在离巴黎不远的蓬图瓦兹并画了一系列描绘当地的自然风景画。代表作品包括《蒙特玛德大街》（见图1-16）、《蓬图瓦兹附近的艾尼丽街》（见图1-17）等。《蒙特玛德大街》一画，画家采用俯视角度，描绘了蒙特玛德大街车水马龙的繁华景象，画面的色彩丰富而饱和，采用大笔触点画，显得生动而有气势。

图 1-16 《蒙特玛德大街》 毕沙罗

图 1-17 《蓬图瓦兹附近的艾尼丽街》 毕沙罗

图 1-18 《大碗岛星期天的下午》 修拉

1.2.9 乔治·修拉

乔治·修拉（Georges Seurat, 1859—1891）是新印象主义的发起人之一，他以新的色彩理论为基础，画了具有新印象主义特点的油画《阿尼埃尔的水浴》。修拉对光学和色彩理论特别关注并为之做了大量的实验，代表作品是《大碗岛星期天的下午》（见图1-18），画布上堆起与环境、阳光和颜色相符合的小圆点，纯色色点进行点彩的方法在当时具有一定的代表性，这幅作品画家画了两年，描绘了一个公园的日常景象，风景和人物都处在静止之中，没有绚丽的颜色也没有线条，只是色块的构成关系，形式感很强。修拉注重用一种图式来表现自己的观念和情绪，他的作品所体现的理性精神很强。

1.2.10 保罗·西涅克

保罗·西涅克（Paul Signac, 1863—1935）是法国新印象派的点彩派创始人之一，西涅克与修拉密切合作，共同进行分割色彩理论和实践探索，创造点彩派的体系。他们用相当大的笔点，把色点几乎无秩序地随便放置，产生出生动的感觉。他善用红色作为基调，色彩鲜明和谐，使远近产生很强的秩序感。