

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材
高职高专艺术设计类“十三五”规划教材

风景写生基础与实训

FENGJING XIESHENG JICHU YU SHIXUN

主编 赵英斌 刘翔 高旺

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材
高职高专艺术设计类「十三五」规划教材

风景写生基础与实训

FENGJING XIESHENG JICHI YU SHIXUN

主编 赵英斌 刘翔 高旺
副主编 殷辛 栗启龙 李欣
参编 杨祺君 乔艺峰 沈鸿才 罗时武 李曼

内 容 简 介

本书包括风景写生理念和方法、风景写生步骤、风景写生技法的运用、油画《燕园金秋》、风景写生作品欣赏等内容。本书既有风景写生的基础理论知识，又有风景写生的实训内容，能够引导读者较快、较系统地掌握风景写生的技能。

图书在版编目（CIP）数据

风景写生基础与实训 / 赵英斌, 刘翔, 高旺主编. — 武汉 : 华中科技大学出版社, 2014.3

ISBN 978-7-5609-9944-9

I. ①风… II. ①赵… ②刘… ③高… 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(2014)第 041951 号

风景写生基础与实训

赵英斌 刘翔 高旺 主编

策划编辑：曾光 彭中军

责任编辑：沈婷婷

封面设计：龙文装帧

责任校对：刘竣

责任监印：张正林

出版发行：华中科技大学出版社（中国·武汉）

武昌喻家山 邮编：430074 电话：(027) 81321915

录排：龙文装帧

印刷：湖北新华印务有限公司

开本：880 mm×1230 mm 1/16

印张：5.5

字数：164 千字

版次：2014 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

定价：39.00 元

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线：400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材
高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

基于高职高专艺术设计传媒大类课程教学与教材开发的研究成果实践教材

编审委员会名单

■ 顾 问 (排名不分先后)

王国川	教育部高职高专教指委协联办主任
陈文龙	教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会副主任委员
彭亮	教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会副主任委员
夏万爽	教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员
陈希	全国行业职业教育教学指导委员会民族技艺职业教育教学指导委员会委员
陈新	全国行业职业教育教学指导委员会民族技艺职业教育教学指导委员会委员

总序

- 姜大源 教育部职业技术教育中心研究所学术委员会秘书长
《中国职业技术教育》杂志主编
中国职业技术教育学会理事、教学工作委员会副主任、职教课程理论与开发研究会主任

■ 编审委员会 (排名不分先后)

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材

高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

基于高职高专艺术设计传媒大类课程教学与教材开发的研究成果实践教材

组编院校(排名不分先后)

广州番禺职业技术学院
深圳职业技术学院
天津职业大学
广西机电职业技术学院
常州轻工职业技术学院
邢台职业技术学院
长江职业学院
上海工艺美术职业学院
山东科技职业学院
随州职业技术学院
大连艺术职业学院
潍坊职业学院
广州城市职业学院
武汉商学院
甘肃林业职业技术学院
湖南科技职业学院
鄂州职业大学
武汉交通职业学院
石家庄东方美术职业学院
漳州职业技术学院
广东岭南职业技术学院
石家庄科技工程职业学院
湖北生物科技职业学院
重庆航天职业技术学院
江苏信息职业技术学院
湖南工业职业技术学院
无锡南洋职业技术学院
武汉软件工程职业学院
湖南民族职业学院
湖南环境生物职业技术学院
长春职业技术学院
石家庄职业技术学院
河北工业职业技术学院
广东建设职业技术学院
辽宁经济职业技术学院
武昌理工学院
武汉城市职业学院
武汉船舶职业技术学院
四川长江职业学院

湖南大众传媒职业技术学院
黄冈职业技术学院
无锡商业职业技术学院
南宁职业技术学院
广西建设职业技术学院
江汉艺术职业学院
淄博职业学院
温州职业技术学院
邯郸职业技术学院
湖南女子学院
广东文艺职业学院
宁波职业技术学院
潮汕职业技术学院
四川建筑职业技术学院
海口经济学院
威海职业学院
襄阳职业技术学院
武汉工业职业技术学院
南通纺织职业技术学院
四川国际标榜职业学院
陕西服装艺术职业学院
湖北生态工程职业技术学院
重庆工商职业学院
重庆工贸职业技术学院
宁夏职业技术学院
无锡工艺职业技术学院
云南经济管理职业学院
内蒙古商贸职业学院
湖北工业职业技术学院
青岛职业技术学院
湖北交通职业技术学院
绵阳职业技术学院
湖北职业技术学院
浙江同济科技职业学院
沈阳市于洪区职业教育中心
安徽现代信息工程职业学院
武汉民政职业学院
湖北轻工职业技术学院
四川传媒学院

天津轻工职业技术学院
重庆城市管理职业学院
顺德职业技术学院
武汉职业技术学院
黑龙江建筑职业技术学院
乌鲁木齐职业大学
黑龙江省艺术设计协会
冀中职业学院
湖南中医药大学
广西大学农学院
山东理工大学
湖北工业大学
重庆三峡学院美术学院
湖北经济学院
内蒙古农业大学
重庆工商大学设计艺术学院
石家庄学院
河北科技大学理工学院
江南大学
北京科技大学
湖北文理学院
南阳理工学院
广西职业技术学院
三峡电力职业学院
唐山学院
苏州经贸职业技术学院
唐山工业职业技术学院
广东纺织职业技术学院
昆明冶金高等专科学校
江西财经大学
天津财经大学珠江学院
广东科技贸易职业学院
武汉科技大学城市学院
广东轻工职业技术学院
辽宁装备制造职业技术学院
湖北城市建设职业技术学院
黑龙江林业职业技术学院
四川天一学院

前言

FENGJING XIESHENG JICHU YU SHIXUN

QIANYAN

关于风景写生的教材已经有很多了，它们各有所长，但也各有不足。概括起来，共同的问题是笼统的概念多，具体的技法少。笔者根据五十多年的风景写生的艺术实践和教学经验，运用一套在实践中总结出来的、全新的风景写生理念和方法，密切联系实践，取得了很好的教学效果。

风景写生是建立在素描和静物色彩写生基础之上的，因此本书省略了基本色彩原理，集中讲解了风景写生的原理和方法，并且分别讲解了水彩、水粉、油画风景写生的具体原理和方法。本书的这些特色，是大部分风景写生教材所没有的。

由于以上原因，也为体现艺术教学的特殊性，本书编写体例也是全新的。理论部分尽量深入浅出，实践部分处处体现风景写生的理论和方法，写生步骤明确清晰，写生技法一一剖析。

油画风景写生作品是2004年8月笔者在山西赵家沟画的黄土高原风光。这些作品的写生过程被当时的朋友拍成了照片，正好为本书提供了原始资料。水彩和水粉风景写生作品特意邀请笔者的同事刘翔先生完成。

为了方便初学者，也为了与同仁进行艺术交流，本书将水彩风景写生技法、水粉风景写生技法、油画风景写生刀法和笔触的运用分别进行了解析。丰富生动的笔触、刀法运用构成了不同材质画面的色彩意境，必须注意，所有的技法都来源于色彩表现，都是在画家艺术表现过程中自然而生的。意生法，法却不能生意。这就像母可以生子，骄子构成了慈母的丰采，然而子却不能生母，永远不能本末倒置。风景写生不可无法，又不可拘泥于法。

本书第五章风景写生作品欣赏分为水彩、水粉、油画三类作品欣赏，除了精选经典作品外，大多都是笔者多年来的风景写生作品。油画作品大多是1995年至2006年给外籍学生上课时的示范作品，水彩和水粉作品大多是2006年以后在广州私立华联大学美术设计系的课堂示范作品。其中有一幅是1969年笔者毕业时候的作品。

关于风景写生的理念和方法，仅仅是笔者向西方学习和艺术实践的结果，其中也渗透着一些中国传统文化思想。画有常理，无常法。原理如此，至于具体的画法，一百个画家有一百种画法，一百幅画也有一百种画法。笔者的理念和方法，如果能够给后学者带来一些启迪，不胜欣慰，如此而已。

编 者

2014年3月7日于广州私立华联大学

目录

FENGJING XIESHENG JICHU YU SHIXUN

MULU

第一章 风景写生理念和方法.....	(1)
第二章 风景写生步骤.....	(5)
第一节 水彩风景写生步骤.....	(6)
第二节 水粉风景写生步骤.....	(10)
第三节 油画风景写生步骤.....	(14)
第三章 风景写生技法的运用.....	(17)
第一节 水彩风景写生技法的运用.....	(18)
第二节 水粉风景写生技法的运用.....	(20)
第三节 油画风景写生笔触的运用.....	(22)
第四节 油画风景写生刀法的运用.....	(24)
第四章 油画《燕园金秋》.....	(27)
第五章 风景写生作品欣赏.....	(31)
第一节 水彩风景写生作品.....	(32)
第二节 水粉风景写生作品.....	(41)
第三节 油画风景写生作品.....	(46)
参考文献.....	(80)

第一章 风景写生理念和方法

FENGJING
XIESHENG
JICHU
YUSHIXUN

一、风景写生的基本概念

ONE

风景写生是色彩写生训练的一部分。色彩写生训练包括静物写生、风景写生、人物写生。静物写生是基础，相对简单一些。人物写生的难度在于人物结构复杂和情绪微妙，风景写生的难度则在于随着时间变化外部环境色彩瞬息万变。因此，风景写生一般安排在静物写生之后，也就是说，风景写生要求学生不但要具备素描、速写的基本功，还要具备一定的静物写生的色彩基础。正因为如此，本书省略了写生色彩学的基本知识部分，重点介绍在风景写生过程中特殊的色彩规律和方法。

风景写生过程中特殊的色彩规律和方法，是建立在静物写生的色彩基础之上的，也是建立在素描单色层次和几何透视基础之上的，更是建立在速写敏锐的捕捉能力之上的。

当然，成熟的风景写生过程就是艺术表现和艺术创作的过程，一幅优秀的风景写生画也就是一件完整的艺术创作作品。

二、风景写生的渊源

TWO

风景写生同静物写生、人物写生一样，都属于西方艺术。19世纪法国印象派画家坚持室外风光风景写生，发现和表现环境色彩，为人类看世界打开了一扇新的色彩窗口。法国人曾在展览馆指责莫奈把巴黎的雾画成紫色，但是，当他们走出展览馆时却发现巴黎的雾真的是美丽的紫色的。美国经验主义哲学家杜威说，法国印象派画家的贡献同望远镜和显微镜的发明一样伟大。

现在的风景写生依然继承和运用了法国印象派画家所运用的色彩原理。法国印象派画家莫奈、毕莎罗、西斯莱、凡·高、塞尚，还有美国的萨金特，俄罗斯的列维坦、科罗温，苏联的特卡乔夫兄弟等都创作了大量的风景写生作品。丰富的文化遗产为学习风景写生的学习者提供了宝贵的资源。

三、风景写生的色彩原理

THREE

风景写生的色彩原理同室内写生的一样，只是在室外风光的条件下环境色彩的变化才更强烈、明显、微妙。地域、季节、时间、阳光、空气的清浊也与风景写生的色彩关系密切。南方与北方不一样，春、夏、秋、冬不一样，清晨与傍晚不一样，上午与下午不一样，晴天与阴天不一样。同样一棵绿树的色彩，远近不一样，同样的远近，空气新鲜和空气污浊，色彩也不一样。这种区别，在风景写生过程中可以从明度、色相、纯度、冷暖四个色彩方面来认识和把握。其原理主要包括以下三个方面。

一是光的反射原理。光在一个平面上反射角等于入射角，平时看到的室外风光色彩变化，都是由于这个原因。另外，根据物体材质的不同，光反射可以分为全反射和漫反射。也就是说，物体色彩主要是其反射的色彩，或者是阳光透过物体的色彩，或者是物体的一些固有色彩。这都是在风景写生过程中表现各种物体不同材质的依据。

二是空气的作用原理。世界万物都存在于空气中。空气有时清新，有时污浊，清新时透明度高，污浊是透明度低，距离远的东西隔的空气厚，距离近的东西隔的空气薄。物理学上认为空气是无色透明的，那是说少量的薄空气，大量的厚空气的颜色是特别鲜艳的。比如，抬头看蓝天，那才是大量的厚空气的色彩。污浊的空气透明度低，含有大量的杂质微颗粒，不但远处的厚空气不是透明的蓝色，近处的所有物体色彩也会模模糊糊，极大地降低了色彩纯度。

三是色彩光波原理。各种色彩的光波长短不一样，距离越远色彩就越弱，以致消失。红色相对稳定，距离远还可以保留一些。这就是达·芬奇所说的色彩透视，是在风景写生过程中表现各种物体不同空间距离的色彩原理。明白了这个道理，就可以知道为什么天边的绿树不呈绿色，而呈蓝紫色的了。

这些原理对风景写生特别重要，会在第二章中具体讲解。

四、风景写生与专业课的关系

FOUR

风景写生对于学生来说，是一种重要的基础训练。重视或不重视这种训练，训练的质量如何，都关系到艺术设计专业课程教学的质量。

这首先在于人类对大自然的依赖。人类生存不但在物质上依赖大自然，而且在精神生活上也不可能离开大自然。大自然为人类的一切生产活动、科学研究、艺术创作提供了取之不尽、用之不竭的源泉，而且是唯一的源泉。妄图离开大自然，凭空臆想进行艺术设计，那只能是痴人说梦。这是已经被艺术史证明了的。

在风景写生过程中，面对大自然丰富多彩的几何结构和色彩变化，认识和把握这种结构和变化，才是一名艺术家进行艺术创作唯一的灵感来源。一位艺术家也只有在这种训练过程中，才能获得艺术创作的能量和本领。在艺术设计的时候，面对指定产品提出的要求，唯一依托的就是这种能量和本领。具备了这种能量和本领，就可以完成艺术设计。

一件优秀的设计作品，是设计作品对大自然的和谐融入，也是对社会的和谐融入。一件失败的艺术设计作品，是设计作品对大自然的猥亵和污染，也是对社会的猥亵和污染。

因此，风景写生是建立优秀的设计品质、获取高超的艺术设计能力的重要途径。

五、风景写生工具和材料的种类

FIVE

风景写生一般采用水彩、水粉和油画三种形式，因此，平时看到的风景写生作品一般也是这三种。

水彩是水质颜料，透明亮泽，轻快敏捷，操作虽然方便，然而表现技巧有一些难度。水粉是水质颜料，不但操作方便，而且可薄可厚，虽然笔触可塑性和色质都不太好，然而也具有一定的覆盖能力，近似油画和水彩，而且好的水粉作品具有一种特殊的艺术魅力，因此，也是近期中国色彩教学的通用形式。

油画是油质颜料，色质高，丰富，厚重，覆盖能力强，笔触具有可塑性，表现性能强，因此操作条件要求也比较高。另外，油画是画在加工过的亚麻布上的，不但要求亚麻布要钉在木框上绷紧、绷平，而且还要反复几次涂刷色基涂料。油画笔与水粉笔有些相似，都是扁刷子，只是水粉笔毛是软的，油画笔毛是硬的。油画笔用后，过去使用油溶剂洗涤，如今大家都用肥皂或洗衣粉，方便多了。水粉画在水粉纸上，水彩画在水彩纸上，这是常理，其实什么纸都可以用，不同的纸会产生不同的色彩效果，各具艺术魅力。

六、风景写生的选景和构图

SIX

风景写生的选景和构图问题本来不是重要问题，然而，联系到风景写生的现状及风景写生与艺术设计的关系，就有话可说了。

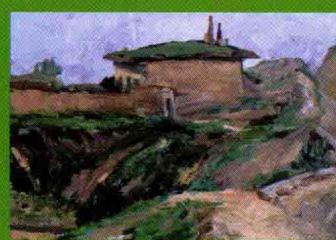
在风景写生过程中，很多人总是无意识地选择“好风景”。有时为了寻找“好风景”，不惜走好远的路，甚至乘交通工具，不远千里万里，南方的去北方，北方的去南方。似乎越远越能看到好风景，唯独眼前、身边没有好

风景。其次是风景写生的构图，往往反复斟酌推敲的满意构图是前人的所谓经典样式，结果大多数风景写生作品，都像是临摹的作品，似曾相识。这种艺术教学的盲目，使人们丧失了艺术发现的能力和艺术表现的能力，盲人骑瞎马，以讹传讹。这种情况在 20 世纪前半叶，在学习西方之初的幼稚期，尚可理解。21 世纪的今天，在各个领域无数次地反思丧失原创能力的时候，难道还没有意识到存在的思想问题吗？笔者在《速写》里有这样一段话：如果不能摆脱新闻观念和旅游意识的盲目和猎奇，就不能进入艺术状态。身边景、眼前人和物最能与心灵相沟通。在当下或未来，对于自己来说，最熟悉的东西也最多体验；对于别人来说，意中有，言中无，和而不同。因此，克服本末倒置，回归本源，也就最能发现新意，最能表现人生体悟和生命意识。可见对身边景、眼前人和物几何结构和材质结构的感受和表现，最能放射出独特的艺术光彩。那么，将此理念应用于艺术教学，即是找到了打开原创意识茅塞的金钥匙。

这种理念同样适用于风景写生。

第二章 风景写生步骤

X FENGJING
XIESHENG
J ICHU
YU SHIXUN

第一节

水彩风景写生步骤 <<

一、画前感受

ONE

天高云起，远山重叠，小河人家，收割后的田野，闲置的小船，从紧张的城市生活中脱离出来，回归自然是一件多么幸福的事。现代人心中都有一个梦想，想回到田园般的理想乐园。中国人受道家思想的影响很深，现代文明不仅没有削弱，反而加深了这种情感，山水在国人心中有着无比重要的地位。图 2-1 中的风景没有北方雄浑的大山大水，有的却是南方诗意般的田园景色，放松的气氛让人心静而开阔，创作灵感油然而生。

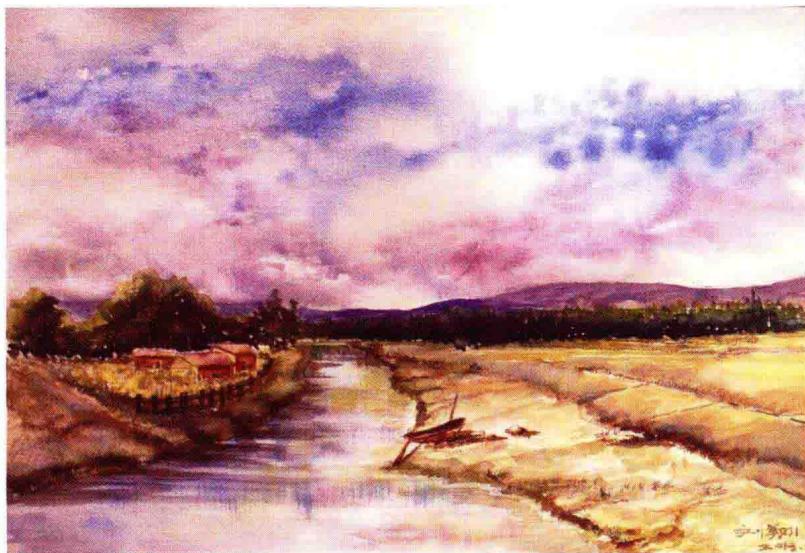

图 2-1 水彩风景写生示例图

二、起稿

TWO

水彩画对纸的要求比较高，大家可以购买厚一点的水彩纸，200 磅以上为宜。有了灵感要马上作画，唯恐艺术感觉一下溜走。先确定水平线，把画面的重心向下移，安排在画面中心偏下，这样天空显得深远。然后，用简洁的线条勾勒出远景、中景、近景的轮廓。其实水彩的一些绘画方式和水粉的有不少相似之处。为了还原写生过程，下面分步骤讲解，以便大家掌握。起稿如图 2-2 所示。

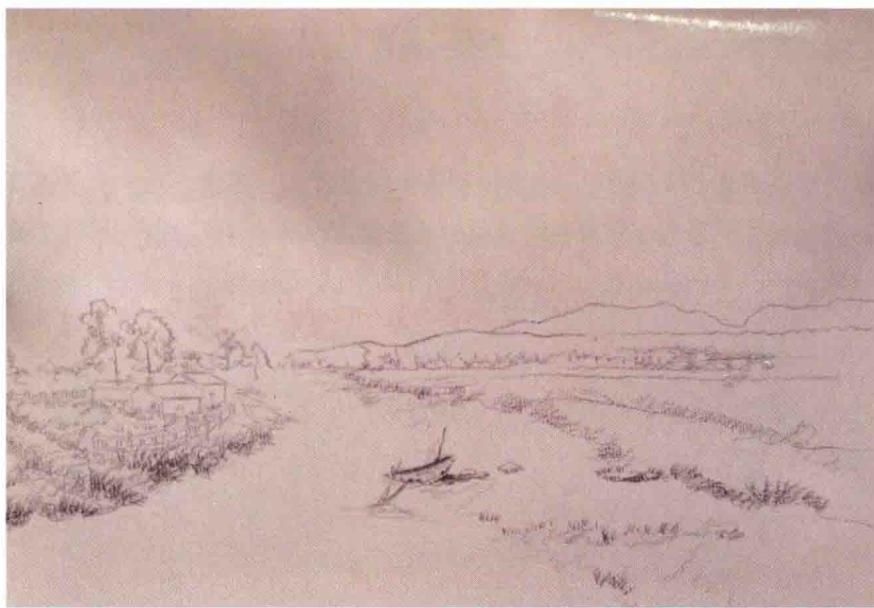

图 2-2 起稿 (水彩)

三、画天空

THREE

水彩画和水粉画在技法上最大的区别就是用水量。水彩画用水比较多，多采用湿画法，讲究一气呵成；水粉画用水比较少，多采用干画法，讲究效果理想。在画天空的时候，先观察天空是由几块颜色构成的，然后调好这几种颜色，分别放好，不要在画的时候再调颜色，这样会影响画面的衔接和节奏感。先用水把要画的天空刷一遍，趁湿的时候从蓝色开始画起，要注意画白云的地方要空出来，称之为留白。当颜色、水和纸发生碰撞、相互渗透时，就会显示出各种肌理效果，接着在接近山峦的天空处加上一些浅浅的紫色，可以摇动一下纸的方向，让水和颜色根据需要来流动。最后要做的是静静等待，不一会儿，美丽的天空就跃然纸上了。这就是水彩的魅力所在。

这里特别强调一点：在画天空的时候，用时要短，不要反复修改，修改得越多，显得越凌乱，反而失去水彩的韵味，时间控制在几分钟内即可。画好的天空如图 2-3 所示。

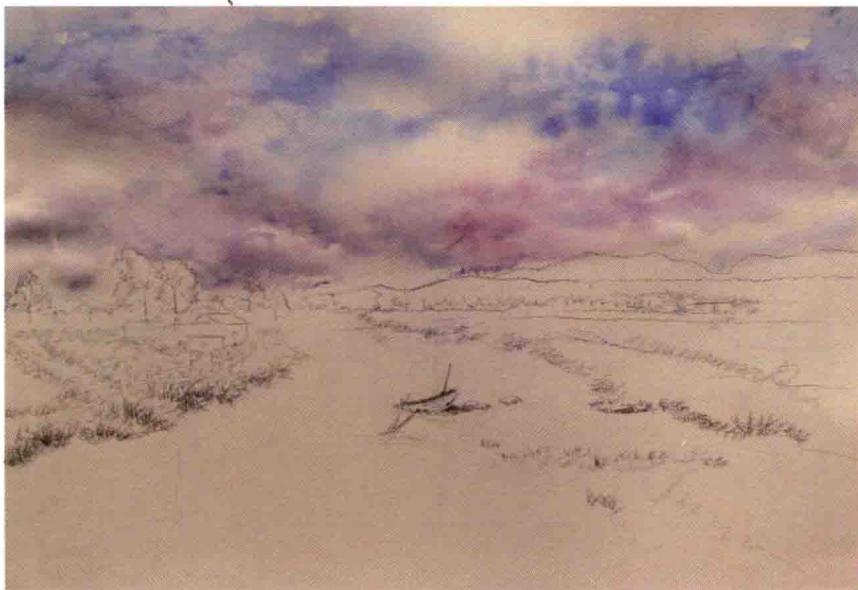

图 2-3 画好的天空

四、中景**FOUR**

中景的描绘很简单，可以画得干一点，此处的处理和水粉画差不多。远山画得轻盈一点，让它静静地卧在远处，要注意颜色变化，不能太单调。远山和树木尽量一次画好，水彩画的修改次数要比水粉少。中景如图 2-4 所示。

图 2-4 中景

五、近景**FIVE**

用很快的速度将近处的田野、房子、草木铺上大的色调，这样画面的雏形就出来了，画面的基调也确立了。

水粉写生很多时候是先画深色再画亮色，而水彩画很多时候是从浅色开始画起，然后向深色过渡，这是因为水彩颜色含粉质低，比较透明，覆盖能力没有水粉那么强，所以画得比较薄，很少反复修改。这个步骤中画面的颜色很淡，就是这个道理。近景如图 2-5 所示。

图 2-5 近景

六、细节刻画

SIX

在确立画面基调的基础上，刻画细节。这个阶段力求每一笔都要画到精确处，而不要破坏画面，所以应该是多看而少画。这里水的颜色受天空的影响有点偏浅蓝紫色，很美且安静温柔。天边云彩的变化和山、原野的宁静形成对比，使画面静中有动，动中有静。画面主次的处理方法和水粉写生的相近，可以相互参照。细节刻画如图2-6所示。

图 2-6 细节刻画(水彩)

七、画面调整

SEVEN

岸边的房子和栅栏画得稍微清楚一点。为表现画面的深邃感，应该在大的关系上有意识地淡化细节，主要在空间上使小河成为一个指向，指引观者的视线向画面纵深寻找信息。在视觉的远端，天空和山的交界处勾勒出飘动的云层。诱导观者产生“山那边是什么呢”的好奇。画面调整如图2-7所示。

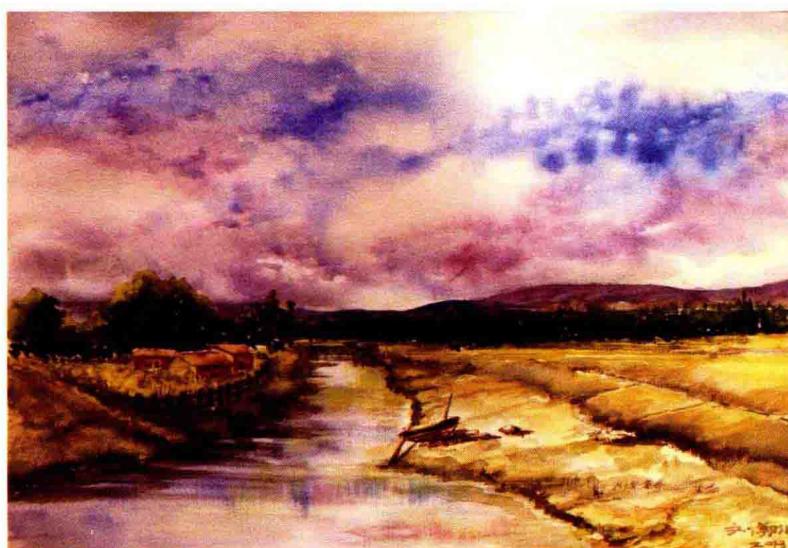

图 2-7 画面调整 (水彩)

第二节

水粉风景写生步骤 <<

一、画前感受

ONE

画家总喜欢画自己喜欢的东西。在大自然中，面对许多优美的景色，主体和客体发生碰撞，在主观情绪的带动下，主体会有一股描绘的冲动，这个时候会发生一些有趣的现象。面对同一处景象，画家的选择会不同，有的画家喜欢画远处的河流，他觉得河流打动了他；有的画家选择画近处的树木，他觉得树木婆娑有致。最奇妙的是当作品完成的时候，每个人的画风格上没有雷同，有的画得比较写实，有的画得比较写意，还有人画得比较具体，有的人画得比较抽象。这和艺术家的学习成长经历有关。在学习绘画的过程中，掌握了一定的技巧后，画家的艺术思维开始分化，兴趣逐渐转移，不断摸索的过程中将绘画技巧和思维相结合，形成了风格。一旦风格形成，就进入了保持期。画家会用这种风格将客观对象物化为作品，也就是独特的语言。

美术理论家贡布里希曾经具体分析了中国画家和英国画家对英国涅特湖景象描绘的巨大差异。他认为艺术家常常用惯用的手法去描绘那些被吸引的主题。审视风景时，会关注哪些景象有可能成功地跟自己掌握的图式相匹配，艺术家在四周的景象中寻觅一些他所能够得心应手表现的东西。

技法不是最重要的，技法经过一段时间的练习就可以达到，但是创作的艺术思维方法却不是一朝一夕可以成熟的。在学习绘画的过程中，应多看一些优秀的作品，学会怎样去观察大自然，真正做到：“外师造化，中得心源”。水粉风景写生示例如图 2-8 所示。

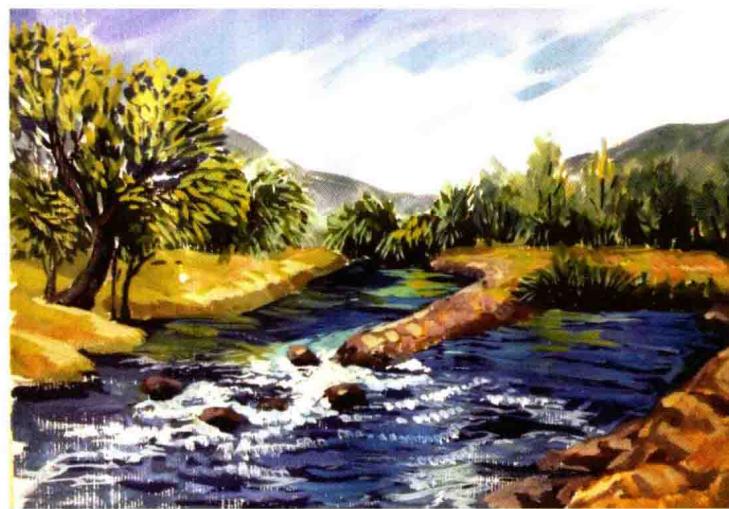

图 2-8 水粉风景写生示例图