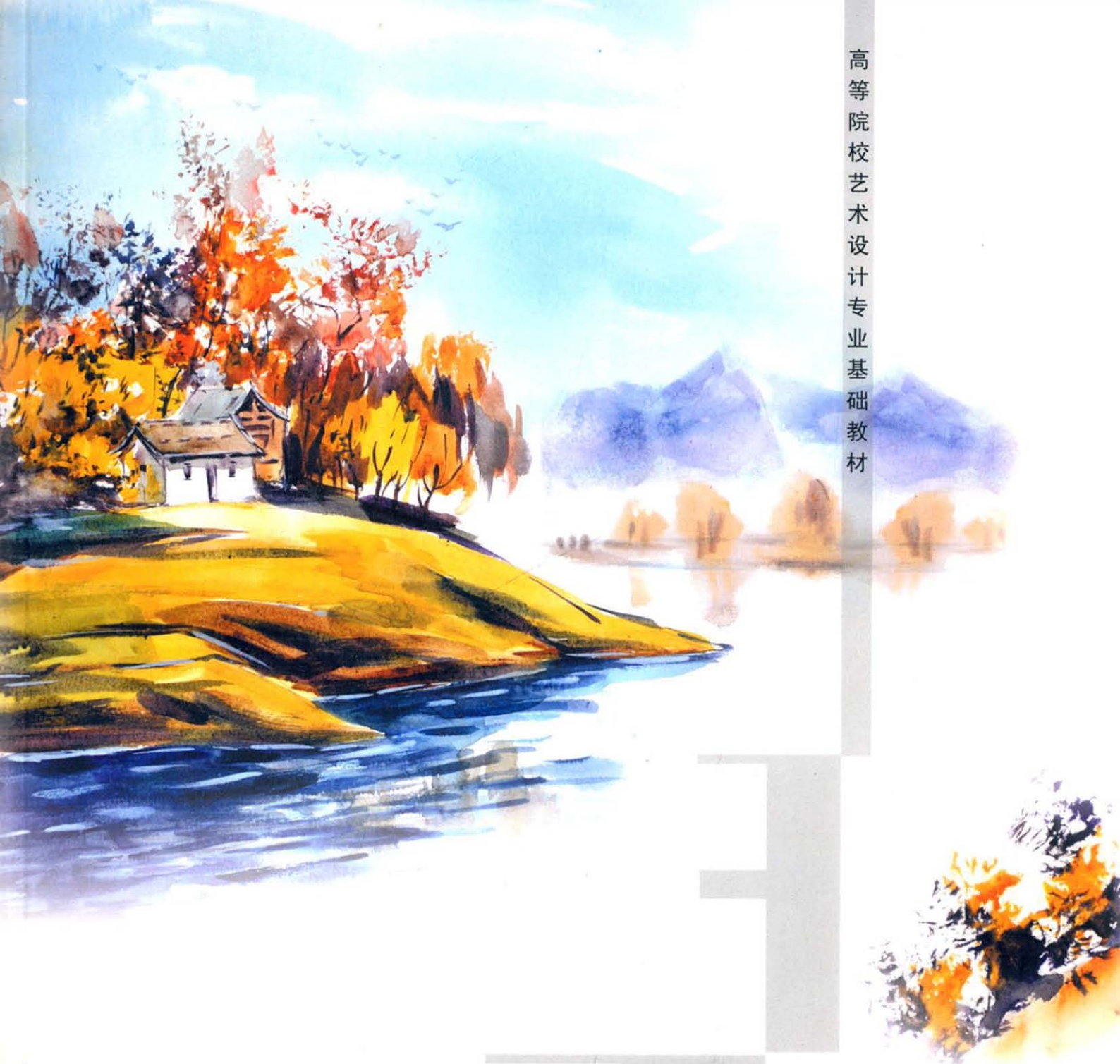

高等院校艺术设计专业基础教材

风景写生

SCENERY

主 编 王宝桥
副主编 祁焱华 杨 涛
祁 璇 李大俊

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

SCENERY

高等院校艺术设计专业基础教材

主 编 王宝桥

副主编 祁焱华 杨 涛 祁 璇 李大俊

风景写生

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

风景写生 / 王宝桥主编. —重庆: 重庆大学出版社, 2013. 2

高等院校艺术设计专业基础教材

ISBN 978-7-5624-7072-4

I. ①风… II. ①王… III. ①风景画—写生画—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000377号

高等院校艺术设计专业基础教材

风景写生

Fengjing Xiesheng

主 编 王宝桥

副主编 祁焱华 杨 涛 祁 璇 李大俊

责任编辑: 蹇 佳 版式设计: 周 娟 尹 恒

责任校对: 谢 芳 责任印刷: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617183 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆长虹印务有限公司印刷

*

开本: 889×1194 1/16 印张: 6 字数: 100千

2013年2月第1版 2013年2月第1次印刷

印数: 1—4 000

ISBN 978-7-5624-7072-4 定价: 35.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

F 前言 Foreword

风景写生是一门需要吃苦耐劳、勤学苦练的绘画基础课程。以户外写生作业为主，其间饮食休息无规律可言，有时为寻找一处入画的景点，还要背着画包走村串巷、爬山涉水，其辛劳不言而喻。

不仅如此，写生对绘画者的眼、脑、手协调能力要求极高，需要捕捉令你心动和兴奋的视觉元素，在极平常的小景中，发现常人嗅不到的“味道”，并产生强烈的冲动和创作激情。用心去体会和感受景物的内在美，从内心深处去感悟自然万物的美好属性。一幅好的写生作品不仅要描写对象的外在美，更要表现对象的内在精神，将作者自己的想象力传入物象内部，进行提炼加工，以大自然为载体表达绘画者的思想情感，运用独特的绘画语言诠释大自然的魅力。

字如其人，画如其人。广泛阅读古今中外与绘画艺术相关的文学、哲学、音乐、影视、戏剧等书籍，以此提高自身的艺术修养。作者的阅历会直接影响写生作品的品质。大量阅读古今中外大师的作品，从中体悟色彩语言的表达方式方法。借鉴中国传统山水画的构图，吸收世界油画风景大师的色彩表现技巧，有助于写生作品质量的提升。

本书在编写时首先考虑学生能否汲取风景写生的养料，把风景写生理解上升到与专业课程相融合的层面；其次依据由简入繁，循序渐进的原则，根据不同绘画材料，使理论阐述、

示范表演与实践练习相结合,以教师和学生的风景写生作品为示范。

写生具有双重目的性:一是纯粹的色彩与技法训练;二是绘画者心灵的净化与写照。一幅好的风景写生不仅具备技巧的体现,更应用思想情感感染读者。

总之,面对自然写生应重视对自然体验和表现,重视在单纯精练的艺术语言中追求表现的深度。写生时把自己真实的内心感受与自然环境相融合,为后续专业课程的学习打下坚实的基础!

本教材的编写得到了我的同事和学生们的大力支持和帮助,在此一并表示深深的谢意!因时间仓促,难免存在遗漏之处,敬请广大师生谅解!

王宝桥

2012年6月

于武汉学院艺术系

1	风景写生概述	1
1.1	风景写生的由来	1
	(1) 传统风景写生	2
	(2) 现代风景写生	2
1.2	风景写生的目的	2
	(1) 培养观察能力和概括能力	3
	(2) 培养造型能力和表现能力	3
1.3	风景写生的意义	4
	(1) 掌握写生素材的收集方法	4
	(2) 提炼生活元素融入专业学习	4
2	风景写生的种类及表现技法	5
2.1	炭笔风景写生	5
	(1) 方法	5
	(2) 步骤	7
	(3) 作品欣赏	11
2.2	铅笔风景写生	15
	(1) 方法	15

(2) 步骤	15
(3) 作品欣赏	16
2.3 钢笔风景写生	21
(1) 方法	21
(2) 步骤	21
(3) 作品欣赏	23
2.4 水彩风景写生	32
(1) 方法	32
(2) 步骤	32
(3) 作品欣赏	38
2.5 水粉风景写生	49
(1) 方法	49
(2) 步骤	49
(3) 作品欣赏	54
2.6 油画风景写生	71
(1) 方法	71
(2) 步骤	71
(3) 作品欣赏	74
2.7 水墨风景写生	80
(1) 方法	80
(2) 步骤	80
(3) 作品欣赏	82

3 风景写生展览总结

3.1 展览形式	85
3.2 总结报告与评优	87
(1) 写生总结报告	87
(2) 评优与表彰	89

1.1 风景写生的由来

风景写生一词约在20世纪传入中国，开始仅适用于西方传入的油画、水彩画、铜版画、钢笔画等。西方的风景画、中国的山水画最早只是在人物画中充当背景的角色，之后经过各国艺术家不断探索才逐步发展为独立的画种。

在15世纪，西方风景画形成了独立学科。风景画首先在德国画家A.丢勒的水彩画和A.阿尔特多费尔的油画中出现，形成了具有地方特色的风景画风格。

17世纪荷兰画家J.雷斯达尔、M.霍贝玛为代表的画家，对风景画的发展和成熟具有较大影响。与此同时，又产生了海景画、夜景画、街景画。在意大利出现了牧歌式的理想风景画，法国出现了以古代神话人物点景的英雄风景画等。

18世纪的英国画家J.康斯特布尔对风景画的发展起到了决定性作用，他运用直接描写自然的写生态度，充分表现光影的明暗，色彩的变化敏感度，甚至影响到追求瞬间视觉印象的法国印象主义画家。

19世纪的画家注意表现高山、大海、晚秋、晨雾等前人未描绘过的自然风景。以卢梭C.柯罗为代表的法国巴比松画派，开始采取自然主义的态度表现风景，他们主张走出

画室,对景写生,通过写生再回到画室中制作完成自己的作品,也有个别画家对景直接完成作品。

19世纪后期,印象主义画家主张根据画家自己眼睛的观察和直接感受来表现明亮、微妙的色彩变化,其中特别注重对外光表现,提倡屋外写生,使风景画成为绘画中的重要门类。

(1) 传统风景写生

中国传统意义上的风景写生就是山水画,其高明之处就在于眼中的物与纸上的画就在“似与不似之间”,源于自然高于自然,常常以散点透视表现景物对象,画家心中的丘壑山石、房舍河流的表现方法具有程式化的技法,如山的画法、石的画法、水的画法、树的画法、房屋的画法、田野的画法等都有其自己的表现语言,运用皴法、点发、线法各成章法的表现对象。画面讲究经营位置,使主体物与非主体物的关系主次分明。在表现自然景色中气韵贯通,黑白对比错落有致。在表现画面近景、中景、远景中,突出中景形成视觉中心,使前后景物形成韵律感。在表现手法上往往以局部的一草一木、一山一石、一景一物逐一铺开,用一生二、二生三、三生万物的道家思想观念去表现自然景象。

(2) 现代风景写生

帕马尔·席勒说:“艺术的本质不是再现用眼睛原封不动看到的对象,而是把对象进行视觉化。”现代风景写生不仅仅只是追求对自然物象的形似,更强调神似,对物体的光源色与固有色、环境色的关系进行重新解读,赋予写生对象的明暗关系,形体质感、环境空间新的生命。强调物象真实存在的同时又传递画面中的意境和视觉魅力。

1.2 风景写生的目的

许多学校都开设有写生课,课程是以风景画写生为载体,通过对不同写生对象进行观察描绘,达到培养学生科学的观察方法,理性地筛选写生对象,合理地取舍自然景观中的元素,使色彩、形态、意境构成优美画面,达到理解大自然色彩,物象之间和谐的空间关系,为后续专业课程的学习打下坚实的基础。

(1) 培养观察能力和概括能力

俄国生物学家巴甫洛夫说：“观察，观察，再观察。”风景写生可以培养学生观察的习惯和概括能力，学生写生时运用不同的观察角度观察写生对象，反复观察同一景物和场景在不同时间段的变化情况，进行写生练习。在这个过程中，学生每用到取景构图、设色表现，都将借以掌握的写生技巧，完成作品。无论是概括能力训练，还是其他形式的训练，强化记忆和技能都至关重要。

写生的观察方法可归纳为：①先整体后局部或先局部后整体地观察对象，以达到全面正确认识对象的目的。②动静结合的观察对象，按先后顺序或方向位置观察物体的变化，如静态观察物体的颜色、形状等。③对比观察，反复观察，使各个暂时性联系之间相互贯通。④顺序观察，事物的发生一般都有一个先后顺序，按事物发展的全过程，建立一个完整的概念。

良好的观察方式使作画者有条理地思考，达到思路清晰、画之有据的效果。一般来说，观察是由近及远或由远及近、从上而下或从下而上、从左到右或从右到左、先中间后四周或先四周后中间、由表及里或由里及表等进行比较分析，去伪存真，去粗取精。著名哲学家黑格尔认为，培养观察力的最好方法是在万物中寻求事物的“异中之同，或同中之异”。

(2) 培养造型能力和表现能力

培养造型能力需要想象空间，将课堂老师教授的知识与自己在外边所见所闻叠加在一起，使绘画者的潜能发挥到极致。

写生表现训练是从简到繁、由浅入深融思维和创造为一体的造型过程。初学者由于缺乏对客观对象的认识和理解，尽管有正确的视觉感受，但总是心有余而力不足，往往不能正确地表现绘画对象的特征、结构和内部联系，缺乏整体观念，喜欢钻入局部，为了使学养成整体观念，正确地了解物体的内部结构，教师可通过现场分层方式理解景物的基本组合，如天、地、物之间的关系等。不同光线对景物的作用，使物体呈现出不同的状态，通过局部或整体的练习，增强学生对明暗色彩对比的认识，达到风景写生训练的目的。风景写生不是要让每一个作画者都成为画家，而是为了培养学生的分析能力、整体观察能力和空间想象能力，提高绘画表现技巧。

通过写生表现手法（包括各种绘画工具、材料、技巧的运用）和表现形式（写实、写意、具象、抽象）、表现内容（由学生自己任意选择表现对象）的训练，培养学生严密的思维方式和灵活的构想能力。

1.3 风景写生的意义

风景写生课属实践性课程,是专业基础课教学的补充和延伸。“外师造化,中得心源”,艺术来源于自然,而又高于自然,通过写生可以拓宽学生的艺术视野与修养,锻炼学生的观察能力、分析能力、感悟能力,以及眼、脑、心、手的协调能力,培养学生感性 with 理性相结合的思维能力;更是巩固各艺术设计专业学生的色彩表现能力,也是培养学生敏锐的观察能力和应用能力的有效手段。同时通过对民风、民俗、民居、民情的了解,感悟城乡不同地区民间艺术的不同风格、吸纳民间的艺术元素、积累创作素材,为后续专业课的学习与探究夯实基础。

风景写生作品是大自然与绘画者真实情感的体验和流露,是作品与感情相结合的视觉载体,能充分显现出艺术创作的魅力。情感是艺术之本,任何艺术精品,都无不凝聚了创作者的情感和汗水,绘画者在风景创作中,总是毫无保留地把自己的情感灌入绘画作品之中,用真情实感来打动人,感染观众。

(1) 掌握写生素材的收集方法

写生素材是艺术设计的基础,素材丰富程度与优劣,直接影响到后续设计作品的质量。一件风景写生习作的成功与否,往往取决于创作之前对素材的选择。

①养成观察的习惯。观察的过程就是一个长期积累的过程,对周围一切事物进行认真观察,为创作积累丰富的素材。

②养成速写习惯。速写本随身带,将一天中所见、所闻、所做、所想、运用图解的形式记录下来。

③养成速写临摹习惯。将一些优秀作品的场景或造型临摹下来,作为绘画素材储存起来,以备选用。

④感受各地风土人情的文化差异、寻求不同地区,不同民族的个性特色,只有是本民族的艺术特色,才是世界的,更具鲜明的个性。亲近自然、陶冶情操。

(2) 提炼生活元素融入专业学习

写生过程中常常可以见到传统纹样图形,吉祥物以及建筑物中的浮雕装饰造型设计等,不同的艺术形象,将千百年沉淀的广大劳动人民的智慧与创造,中华民间、民族艺术和民俗文化成果,无私地给我们描绘和学习,成为我们继承和传承的精髓,为我们提炼生活元素融入专业学习提供了丰富素材。

2.1 炭笔风景写生

(1) 方法

①观察：写生过程是一个观察的过程，观察是写生不可缺少的步骤。面对写生对象，我们首先要从不同角度和同一角度的不同距离进行反复观察、比较，体会写生对象外部形体和内在神韵的变化，使自己对所画事物有一个深刻的认识，然后选择能体现对象形态特征的最佳视角和最佳距离。

②取景：取景在写生过程中是一个非常重要的环节。首先意味着选择，要从复杂的自然环境中努力选择那些即将进入画面的视觉元素，使视觉集中到感到愉快且形

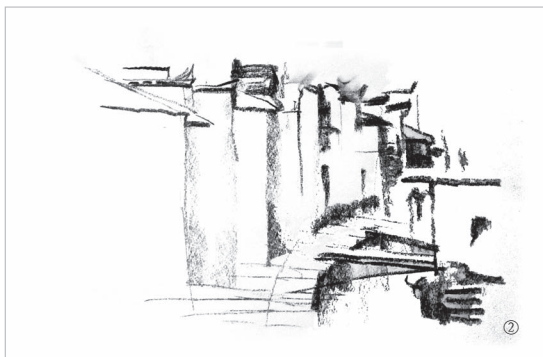
式上具有吸引力的对象上。选择时，要注意对象的某一局部占有重要的位置，以突出主体。在取景时，需要分析哪里是视觉中心，哪里是需要淡化的，以及各个景物在画面中所占的位置、比例关系。

③构图：构图是指画面的结构，而结构是由众多视觉元素有机地组合而形成的。组合时要按美的法则进行，形成对比而又统一的视觉平衡。在作画前首先要对整个画面有一个统筹的思考。一般情况下，主题不宜置于画面的中心位置，但也不要太偏，而应该置于画面的中心附近。

④表现：笔触、点、线、面、明暗强弱对比、形体大小对比、组成元素，具有强烈的表现语言。通过上述的组合和叠加，来表现天、地、物、建筑及环境场所的形体轮廓、空间体积、光影变幻以及不同材料的质感等。

写生的表现形式很多，大致可分为：单色写生和色彩写生，单色写生以

铅笔、钢笔、水珠笔、蜡笔、马克笔等为表现工具。画法也很多，大致可分为：线描式画法、明暗式画法、综合式画法、草图式画法等。即通过或清晰的轮廓、光洁明确的线条，或依靠疏密程度不同的点或线条的交叉排列，或以白描为基础，在对象主要结构转折或明暗交界处有选择地、概括地施以简单的明暗色调，或以一种快速的表达方式记录式地描绘对象的意象等，在纸面上表现所画的事物。色彩写生以水粉、水彩、油画、彩铅为主要表现形式，在单色写生的基础上使用色彩进行表现，运用色相、明度、纯度、冷暖、对比表现对象。使其表现对象更为丰富而更具视觉冲击力。

碳笔写生步骤演示图一
祁璇 作

⑤画面处理：写生不能仅仅停留在准确如实地描绘对象上，而更要主观地进行艺术处理。运用概括、取舍、对比、强调等造型手法，情景交融地表现对象，使画面具有强烈的艺术感染力。

(2) 步骤

第一步：取景。

取景是风景速写的开始，也是关键。一般来说，要选择你有兴趣的，或者给你感受最深的景物进行写生。

取景时，可用一个跟画纸比例相当的矩形框来取景，最简单的方式就是用左右手的拇指和食指正反交叉构成矩形框来取景。

取景时除了要注意所要表达的主体在画纸上不能太偏，还应特别注意景框中近景、中景和远景的配合层度——层次丰富、开合有致的景观，更加容易入画。

建议在写生之前，花一到两个小时的时间充分浏览周围景色，并静静体会景物的视觉特点和当日的气候特点，一来可以选择最佳的视角，二来可以在此过程中思考相

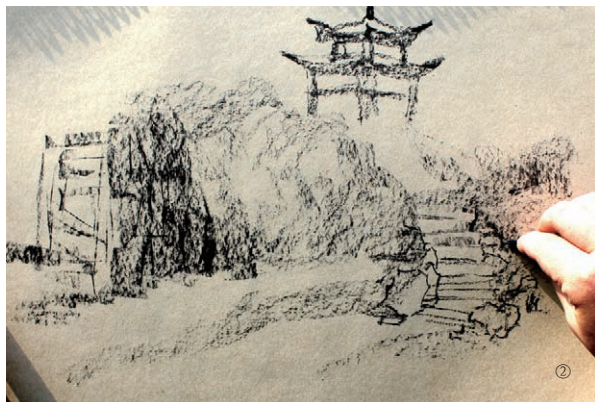
应的表现手法。一幅好的风景画，应该体现出光色变化与情调、情趣的融合，最终表达出景物的神采和意境。因此，在取景时就要做到“意在笔先”，不要盲目取景、匆匆下笔。

第二步：构图（起稿）。

取景完成以后，要认真探索构图，思考如何将景物艺术性地布局在画纸上，即国画中讲究的“经营位置”。

构图的首要任务是把握好画面的基本形式，确定布局。下笔之前打好腹稿至关重要。自然造物非常丰富生动，有时让人目不暇接，

难辨主次。如果是长期作画，尚可在绘画过程中慢慢思考，但速写属于短期作画，且画面不易修改，所以起笔时，要事先将景物作一番取舍，做到“心中有图”，再沉着下笔。起稿的步骤按照从主到次的顺序进行，即先用简单的几何形体归纳主景，确定主体景物位置；再根据画面需要勾勒天空、远山、近水、草木等辅景，使两者相互对比、互相呼应。

构图的另一项任务是确定景物的形体结构。在这一过程中，透视技法的运用尤为重要。可先用较轻、较细的辅助线找出画面的主要透视关系，再按照由主到次、由大到小的顺序勾勒出景物的主要结构。形体结构的准确性，是风景速写中不可忽视的内容。特别是对于一些较为深远复杂的景观，确定严谨的透视关系是十分必要的。

另外，虽然构图时的线条多为辅助线，在深入刻画时会得到进一步的完善，但也要轻巧生动、富于变化，不能太过僵硬、死板，否则会影响最终的画面效果。有时，也可采取皴擦等技巧，制造适当的肌理效果以丰富画面。

第三步：刻画主景。

这一步骤的主要任务是根据腹稿，具体画出主要景物的形态和结构关系。刻画时要特别注意景物间的体量及错落关系。美好的画面就像一段好听的音乐，音符间的高低强弱都要细心排列。对自然景观中不太入画的部分要适当调整，没有意义的部分

则不应纳入描绘的内容之中。也可以将景物的位置作些移动,以使主题内容更集中、更鲜明,在画面形式上更完美。

刻画主体景物时,有两种常用的方法:一种是先从某个局部画起,一气呵成;另外一种方法是在起稿之后,寻找最主要的结构关系先行刻画,然后再局部深入。这两种方式各有千秋,在写生时,可根据个人的作画特点进行选择。

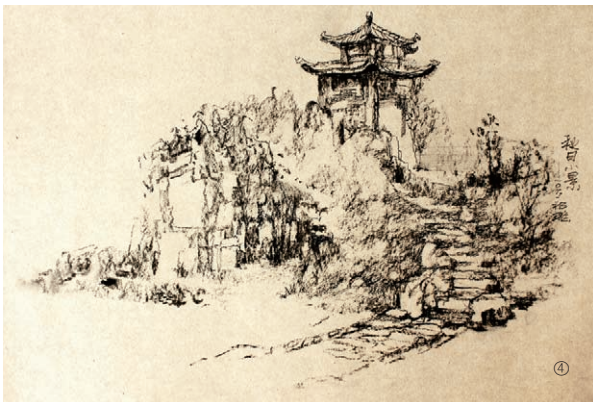

虚实是刻画中需要考虑的重要因素之一。一般来说,近处的景物要画得具体、强烈一些,远处的景物则要概括、轻柔一些。线条的运用也要相应作出变化:近景笔触宜细且重,远景笔触粗且轻,有时也可以用线条的疏密表现一定的光影。另外,留白是处理虚实的一个重要手段,没有经验的人,经常把画面安排的很满,令画面显得死板、沉闷。合理的留白是有助于虚实表现的,而且会让画面显得更加灵动。

第四步:细节及辅景刻画。

在主体景物得到基本刻画后,要进入细节及辅景的刻画阶段。这是整个风景速写中的高潮阶段。

具体描绘时,建议使用细腻的笔触将景物中精巧别致的内容添加进去。比如主景中精致的窗台瓦檐、高挂的灯笼旗帜等,力求精致生动。然后根据画面需要适当加入辅景,如远处的高墙飞檐、山河云彩;近处的石阶小径、芦苇草丛、水色倒影等。

这里要强调的是,一幅好的风景画是由一个个精彩丰富的局部组成的,在深入刻画的过程中,每一个局部都起着增添画面质感、丰富画面情趣的作用,因此在刻画时要采取不同的技法将它们生动地表现出来。比如:刻画水面,可以用侧锋沿轮廓线从上往下拖排,画出水面的清澈宁静之感;画白墙,可用侧峰轻轻皴擦出沧桑粗糙的肌

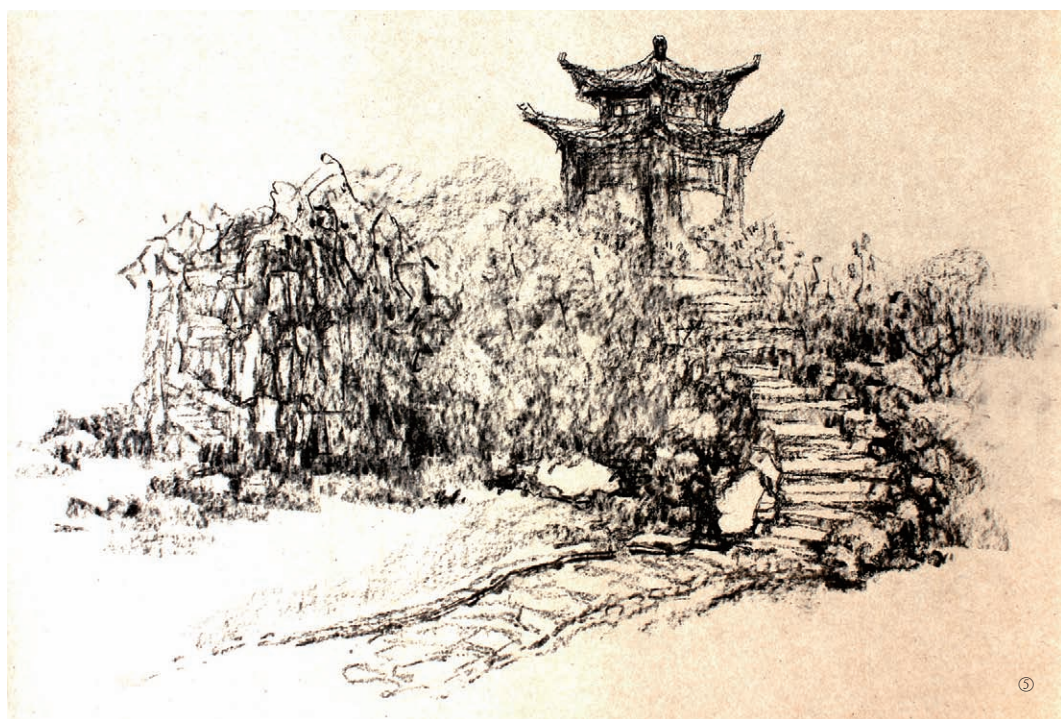
理,再用较蓬松的线条画出若隐若现的砖纹。当然,在刻画时,还需做到取舍有度,否则将会破坏画面的整体感。

第五步:调整画面。

画面基本完成后,应进行最后的调整,调整的目的在于使画面整体关系更趋谐调,直至将画前所设想的艺术效果得到充分的体现为止。

这个阶段要着眼于画面,多看多想。视线可以从景色中暂时移开,集中精力反复审视画面,调整画面的主次及虚实关系,收拾过于粗放的部分,削弱不利于主体表现的部分。此阶段动笔不必过多,但须精炼有效。

最后,是为画面落款。其实落款作为风景速写的一个组成部分,可以对画面起到一定的修饰作用。所有在落款时,要充分考虑落款的位置、大小、形式及内容。有时也可为画面命题或题诗,以丰富其画外之韵。

炭笔写生步骤演示图二
祁璇 作