

“ 十 三 五 ” 美 术 绘 画 系 列 教 材

室外写生

SHIWAI XIESHENG

总主编 刘五华

主 编 胡晓琛 施文怡

zjfs.bnup.com | www.bnupg.com

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

“ 十 三 五 ” 美 术 绘 画 系 列 教 材

室外写生

SHIWAI XIESHENG

总主编 刘五华

主 编 胡晓琛 施文怡

常州大学图书馆
藏书章

zjfs.bnup.com | www.bnupg.com

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

室外写生 / 胡晓琛, 施文怡主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2017.5

(“十三五”美术绘画系列教材)

ISBN 978-7-303-22238-4

I. ①室… II. ①胡…②施… III. ①写生画—绘画技法—中等专业学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第074403号

营 销 中 心 电 话 58802755 58800035

高等教育与职业教育分社 <http://zjfs.bnup.com>

电 子 信 箱 zhijiao@bnupg.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京新街口外大街19号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 890 mm × 1240 mm 1/16

印 张: 7.75

字 数: 278千字

版 次: 2017年5月第1版

印 次: 2017年5月第1次印刷

定 价: 26.80元

策划编辑: 姚贵平 林 子 责任编辑: 王 强 王 亮

美术编辑: 高 霞 装帧设计: 华泰图文

责任校对: 陈 民 责任印制: 陈 涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

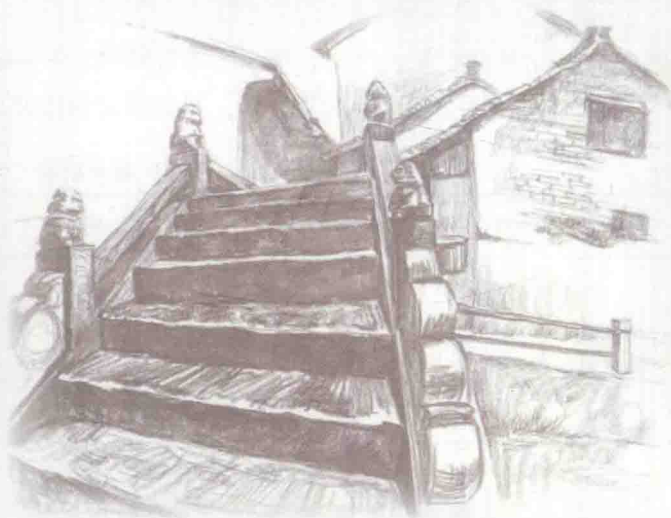
北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58808284

前言

室外写生不是对自然风景的简单抄写或复制，也不是单求个性的求奇求怪。它既是有法可循的，又是主观的。1948年，在费城美术馆举办的马蒂斯作品大型回顾展中，马蒂斯为这个展览的目录写了两篇文章，其中一篇名为《精确并非真实》。在此文中他强调：艺术中感人的力量并不是来自精确地复制自然形态，也不是依赖耐心地把种种精确的细节集合起来，而是依赖艺术家面对自己选择的客观对象时，他那深沉的感受，依赖凝聚在其上的注意力和对精神实质的洞察。

本书共5个学习单元，从观察、体验、绘画和表现4个方面由浅入深地讨论风景写生的方法和意义，不力求全而艰深，但求对持有不同学习目标的同学有所用、有所益，为其之后的艺术成长打开一扇前进的门。

第一、二、三单元以基础为主，引导学生通过大量的欣赏、临摹和写生练习，学习风景写生的方法；第四、五单元针对有一定独立绘画能力的学生，引导学生通过欣赏和写生实践，学习在风景写生中更主观地表达情感。

通过风景写生，启发学生体验生活、感受自然、理解绘画，进而提高艺术欣赏水平；通过写

生实践训练，学会收集、分析、整理艺术素材的工作方法和表达主观情感的绘画能力。

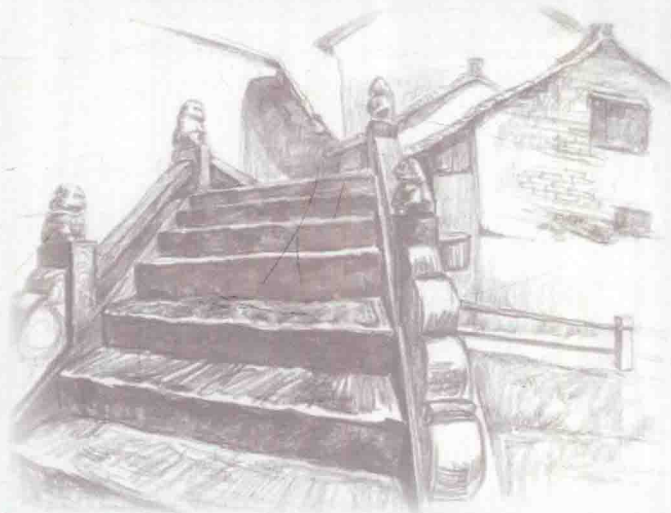
本课程分为两个阶段，共72课时。具体课时安排详见下表。

第一阶段					
单元名称	课程内容		任务	授课方式	课时
第一单元 构思与构图	第1课 风景透视		练习	复习、示范、速写写生	2课时
	第2课 构思与取景		练习	欣赏、临摹	2课时
	第3课 构思与构图		练习	欣赏、速写写生、讲评	2课时
第二单元 画面中的光	第1课 观察与绘画		练习一 练习二 练习三	示范、临摹、模仿写生、讲评	2课时
	第2课 画面的 条件色——光	黑白	练习一 练习二 练习三	示范、模仿写生、讲评	6课时
		色调		欣赏、临摹、讲评	6课时
		光色			
第三单元 塑造和空间	第1课 风景画技法介绍		练习	欣赏、临摹、讲评	4课时
	第2课 空间塑造		练习一 练习二	水粉写生、讲评、欣赏	24课时

第二阶段				
单元名称	课程内容	任务	授课方式	课时
第四单元 画面表现	第1课 构图形式	练习一 练习二	复习、欣赏、速写写生	6课时
	第2课 风景画中的形式语言	练习一 练习二 练习三	速写写生、讲评、欣赏	6课时
第五单元 主观与客观的平衡	第1课 主观色调	练习	欣赏、写生、讲评	12课时
	第2课 画面视觉中心的表现	练习		
	第3课 主观与客观的平衡	练习		

编者

目 录

第一单元 构思与构图	1
第1课 风景透视	2
第2课 构思与取景	12
第3课 构思与构图	19

第二单元 画面中的光	33
第1课 观察与绘画	34
第2课 画面的条件色——光	44

第三单元 塑造和空间	61
第1课 风景画技法介绍	62
第2课 空间塑造	68

第四单元 画面表现	83
第1课 构图形式	84
第2课 风景画中的形式语言	89

第五单元 主观与客观的平衡	101
第1课 主观色调	102
第2课 画面视觉中心的表现	109
第3课 主观与客观的平衡	114

参考书目	117
-------------------	-----

第一单元

构思与构图

绘画不仅是再现和捕捉事物形象的工具，更是一种表现语言，有其独特的语法、原理和要点。学习绘画就是学习观察，因此，所有的艺术活动都是一种“隐喻”。无论以何种形式去表现，绘画都是将观念和思想转化为图像，教会我们如何去用眼睛“思考”，如何选择对象，如何架构画面，如何再现风景，等等，都体现着绘画者的构思与智慧。

学习 目标

1. 从实践出发，学会在风景构图过程中准确运用透视原理。
2. 学习取景的方法，理解画面构思与取景的关系。
3. 向大师学习，初步懂得如何运用不同的构图形式和比例，以及透视方法来架构画面的趣味中心。
4. 观察与体验——用心、用情去体验风景之美；关怀生活、发现生活之美。

风景透视

一、透视简述

透视是风景写生的基础。风景中的建筑物，以及排列成行的树木和渐行渐远的小径，还有前后景物的大小比例等，都具有明确的透视关系。透视按照透视角度分为平行透视和成角透视。

（一）地平线与灭点

地平线与观察者视线的高度等高。在风景绘画中地平线通常被景物遮挡，不一定实际可见，想象性的地平线通常与视平线一致。

空间中的平行变线（与画面不平行的直线为变线）向远方延伸最终相交的消失点，这个消失点即为“灭点”。风景中水平线的灭点存在于地平线上，斜面的灭点存在于地平线的上方或者下方的垂直线上。在平行透视的风景中，灭点只有一个；在成角透视的风景中，灭点至少有两个。

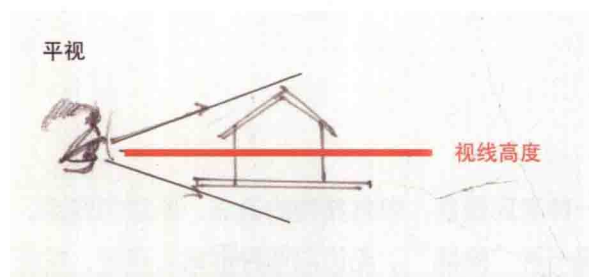
（二）视线高度与景物的关系

观察者与物体的高度关系可以分为平视、俯视和仰视（图1-1）。

平视——物体的高度与视线的高度相当，即视平线与地平线重合。

仰视——物体的高度高于视线的高度，即视平线在地平线之上。

俯视——物体的高度低于视线的高度，即视平线在地平线之下。

平行透视的构图容易取得视觉上集中、稳定、平衡的效果。

在画道路、小巷、隧道、走廊、田野等题材时，平行透视的构图很常见。景物透视图向画面纵深延伸，景物的唯一灭点存在于画面内（图1-2、图1-3）。

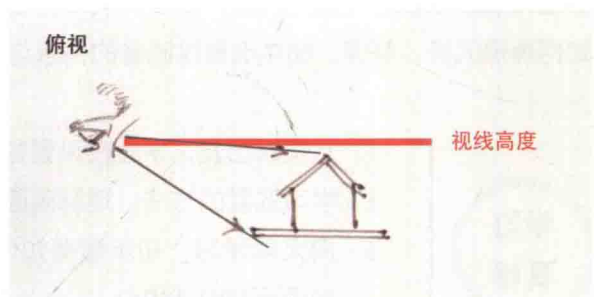
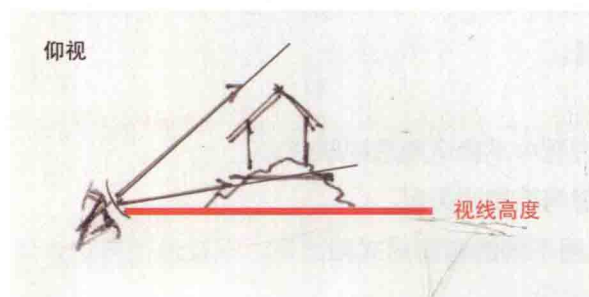

图1-1 平视、仰视和俯视

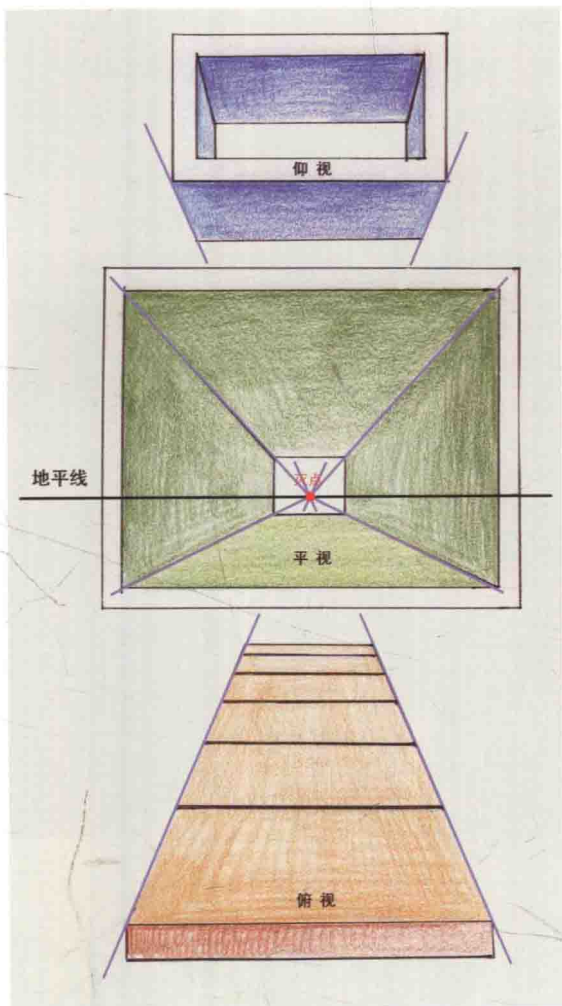

图1-2 单个物体的平行透视

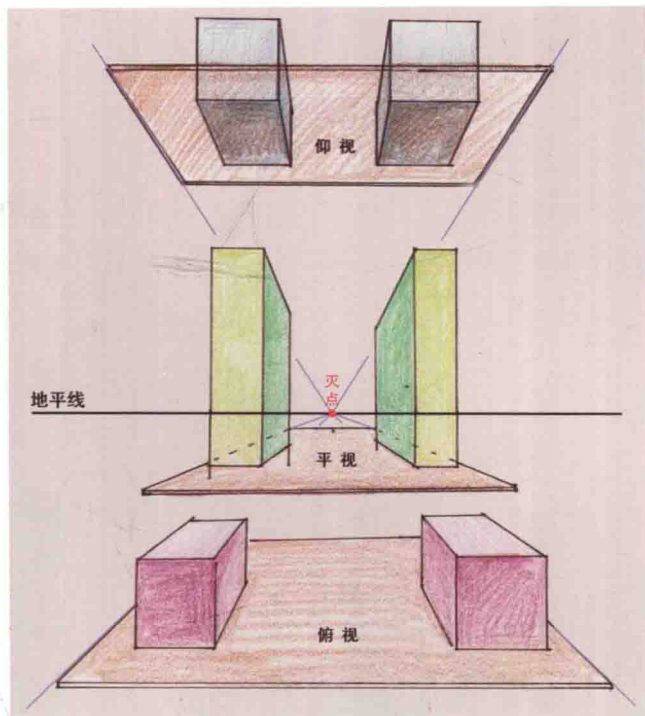

图1-3 多个物体的平行透视

二、风景中的平行透视

(一) 速写——平行透视在风景绘画中的运用

以安徽西递的一处村巷实景图为例(图1-4),分步讲解平行透视在风景绘画中的应用(详见图1-5~图1-8,施文怡绘)。

步骤一(图1-5):先淡淡地在画纸上画出地平线的位置,此时要注意地平线最好放置于画纸一半偏上或偏下的位置,因为被地平线等分的画面,容易产生呆板和拼凑的视觉效果。

步骤二(图1-6):找出位于地平线上的灭点,然后用淡淡的直线简单地画出景物的主要透视线,要注意画面透视的一致性。此时根据构图可适度地调整地平线的位置,但在确定构图和透视后,地平线的位置就不可再更改。

步骤三(图1-7):完成透视图后,接下来就可以用简单的线条勾勒出整体场景,此时要注意各个景物的比例和位置关系。然后开始深入绘制前方的画面中心,深入时要有耐心。

完成(图1-8):深入地刻画出画面的主体景物,其他景物要注意概括处理。适度地使用擦笔等工具擦拭画面,可营造出虚化的远景。

图1-4 安徽西递村巷实景图

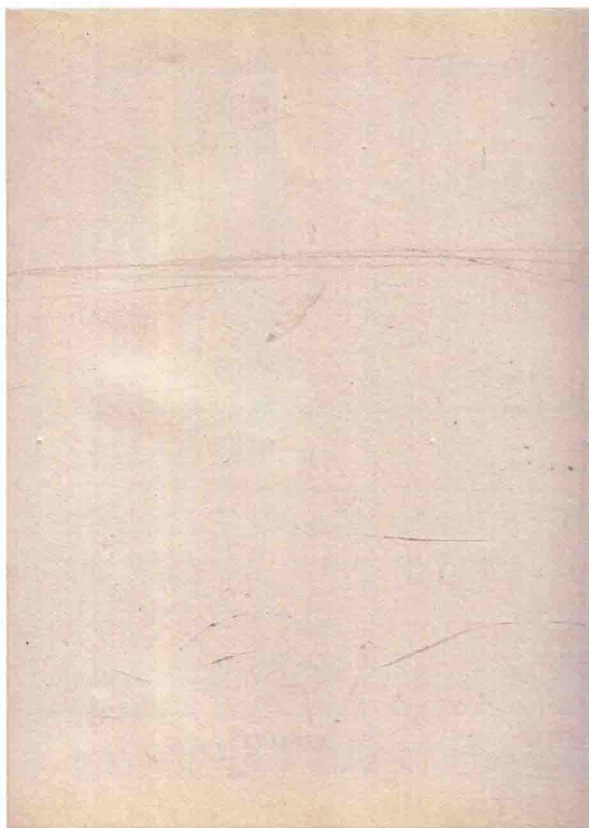

图1-5 步骤一

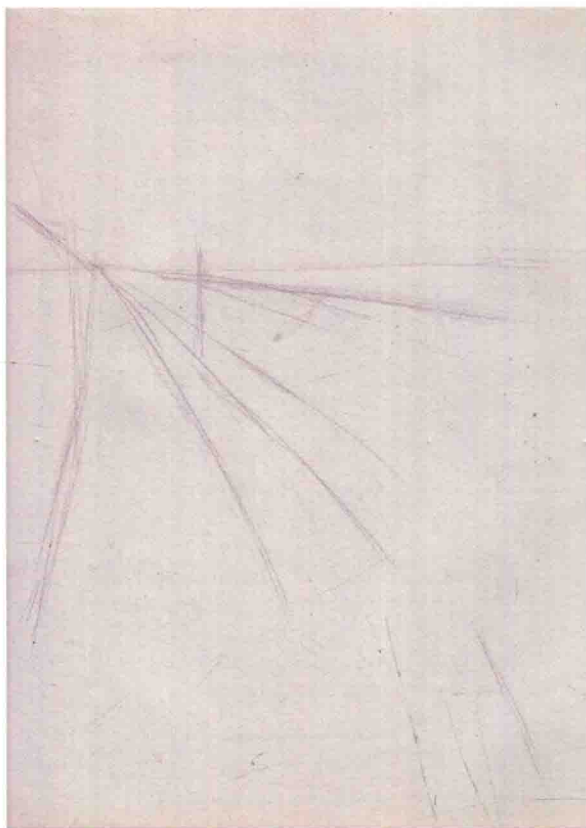

图1-6 步骤二

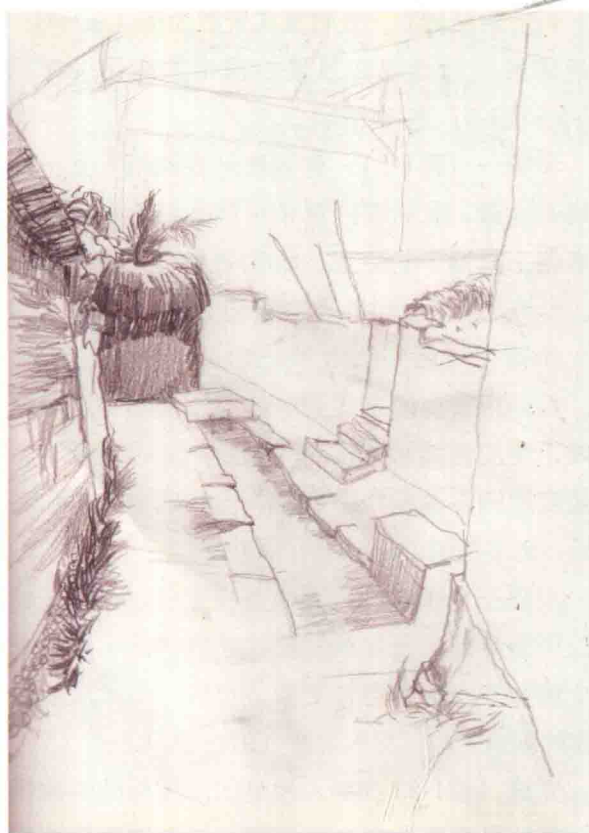

图1-7 步骤三

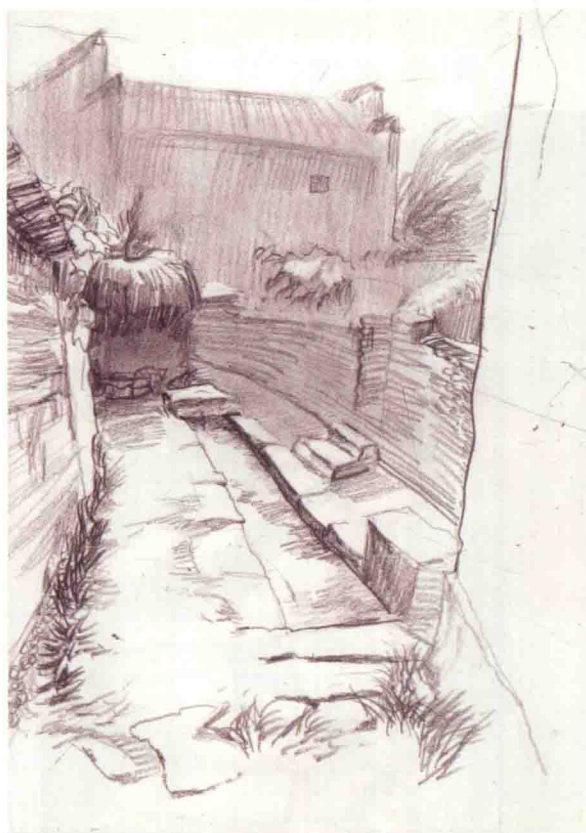

图1-8 完成

（二）平行透视运用实例——伸向远方的小径

“伸向远方的小径”这个透视主题，因经常作为画家描绘的主要内容而出现在风景写生中。大部分绘画作品采用了平行透视的方法来描绘小径和道路两侧生长的树木。

1. 乡间小径

花草丰茂的乡间小径是比较常见的乡村景象。在构图时要注意整理归纳，把看似随意的花草及篱笆等归纳成不同的组，从而形成明确的透视，再进行绘制（图1-9）。有序的透视能够产生深远的空间感。

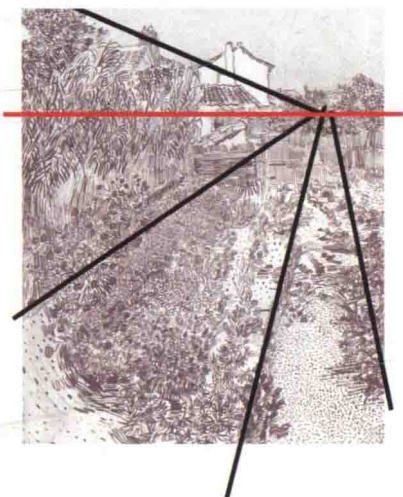
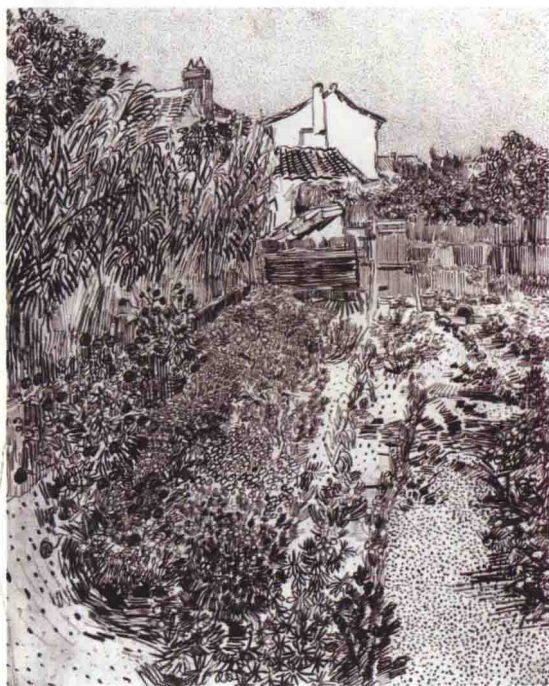

图1-9 凡·高作品之一及其透视图

2. 有行道树的路

带有行道树的道路是城镇中常见的风景。在绘制带有行道树的街道时，要注意树木成列的透视关系：（1）渐远的树木会变得更矮小。（2）树木渐远，而间隔渐密，绘画时要细心（图1-10）。

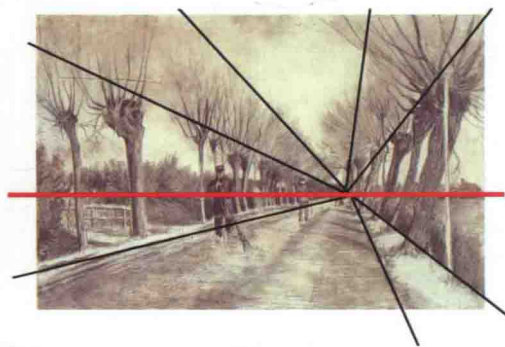

图1-10 凡·高作品之二及其透视图

3. 曲折的道路

常见的透视线都是直线，但是风景中的道路往往是曲折的。蜿蜒曲折的道路为画面带来生气，但是在构图时，也同样要注意其在透视中近大远小的规律（图1-11）。

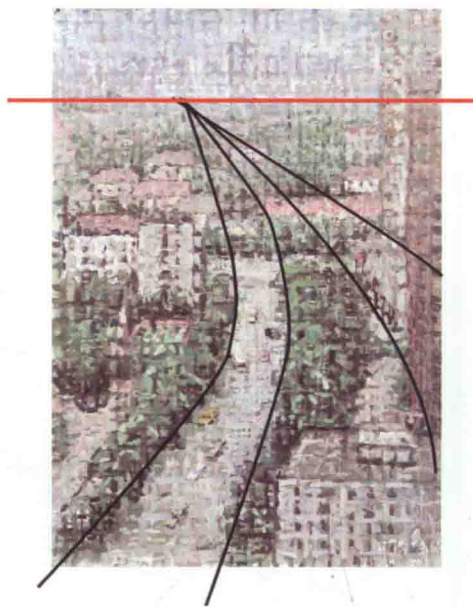

图1-11 《混合空间街景》及其透视图
作者：工艺四年级 俞丽莉；指导老师：陈征宇

（三）平行透视运用实例二——走廊与街道

风景画中室内走廊与沿街街道也是一个较为常见的题材。这一类主题的画面大多具有平行透视的特点。

1. 走廊

在绘制室内走廊或隧道时要注意：（1）地平线高度不要置于画纸上下的1/2处，要注意避免屋顶和地面对称。（2）透视灭点不要设置在地平线的中心处，这样是为了避免左右墙面出现对称的情况。（3）墙面的墙砖透视要准确、合理（图1-12）。

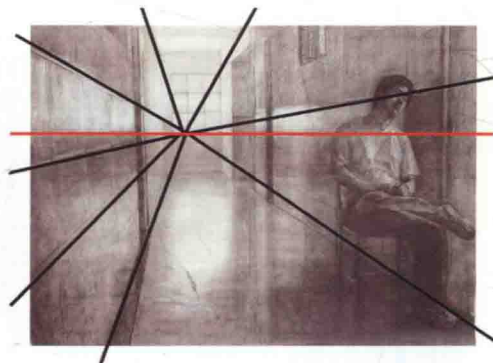

图1-12 《走廊睡者》及其透视图
作者：普美二年级 蒋经纬；指导老师：殷俊

2. 街道

在绘画街道建筑和小巷时要注意：（1）由于街道与小巷中的房屋通常建设形制比较复杂，因

此要把握住大体透视。(2) 街道中的人、物繁杂, 要注意对物体进行概括整理并找到相应的结构线, 归纳出透视图。(3) 建筑物上的窗户比较多, 要注意透视的一致性(图1-13)。

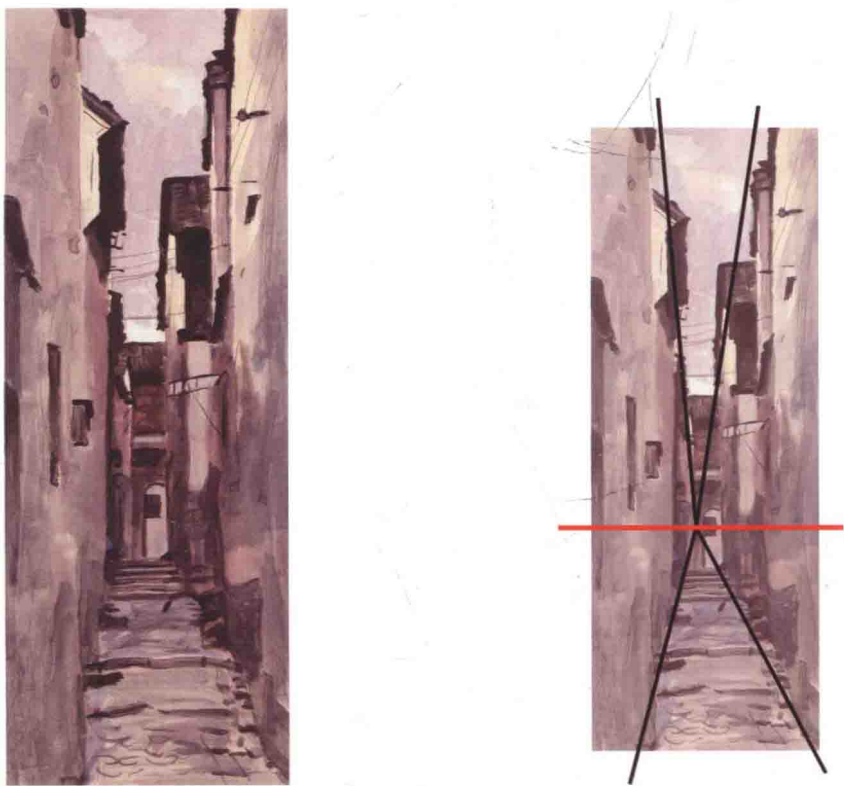

图1-13 陈敦作品《小镇》及其透视图

三、风景中的成角透视与坡面透视

在绘画房屋或具有复杂交错的街道时, 成角透视的构图很常见。成角透视产生的左右两个灭点, 分别位于景物两侧的地平线上, 通常有一个灭点或者两个灭点延伸至画面以外。

在绘画房屋、坡顶或者桥梁时, 还会出现较为复杂的坡面透视, 它们通常向上或者向下产生近大远小的透视关系。透视线延伸消失于至画面外, 灭点在地平线的上方或者下方。

成角透视根据观察者与物体的高度关系, 亦可分为平视、俯视和仰视。

1. 平视构图

平视构图是最常见的, 也是使用最广泛的成角透视的构图视角。当场景比较大时画面透视会变得复杂(图1-14)。

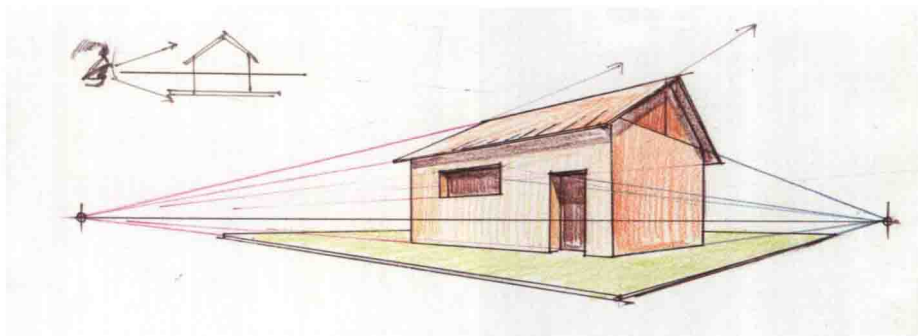

图1-14 平视

2. 俯视构图

俯视构图常用于大场景的成角透视构图中（图1-15）。

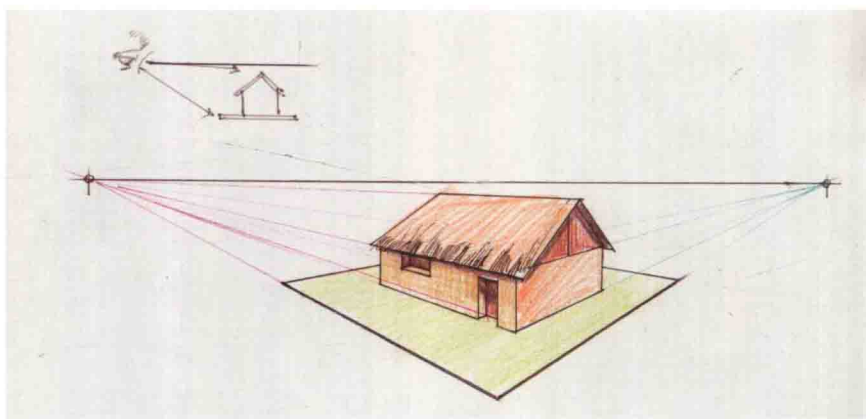

图1-15 俯视

3. 仰视构图

仰视构图多见于山区写生和城市高楼的成角透视构图中（图1-16）。

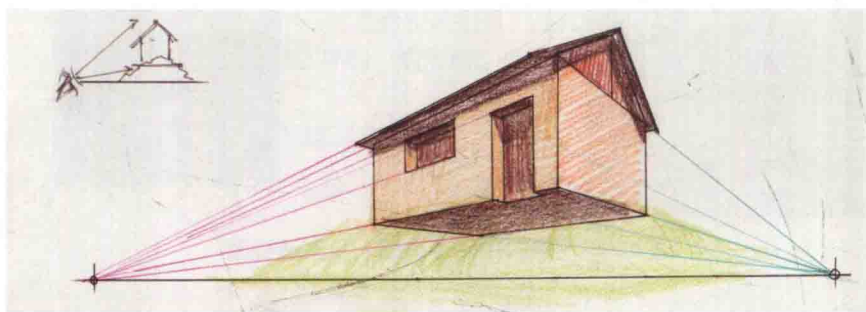

图1-16 仰视

（一）速写——成角透视在风景绘画中的运用

取安徽西递村的一处房屋实景（图1-17），分步讲解成角透视在风景绘画中的应用（详见图1-18~图1-22，施文怡绘）。

步骤一（图1-18）：先用淡淡的线确定地平线的位置。

步骤二（图1-19）：找出位于地平线上的灭点，然后用淡淡的直线概括出景物的透视，并用直线画出大形。

图1-17 安徽西递房屋实景图

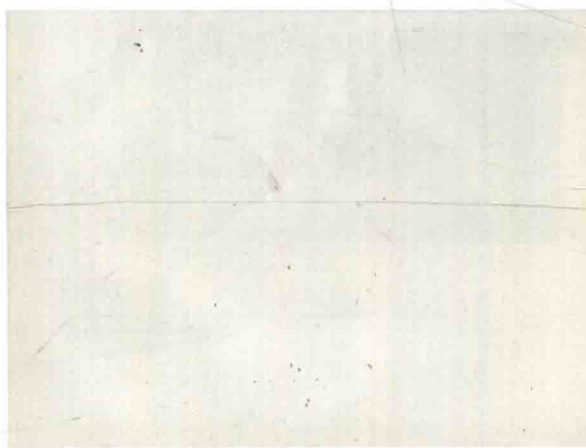

图1-18 步骤一

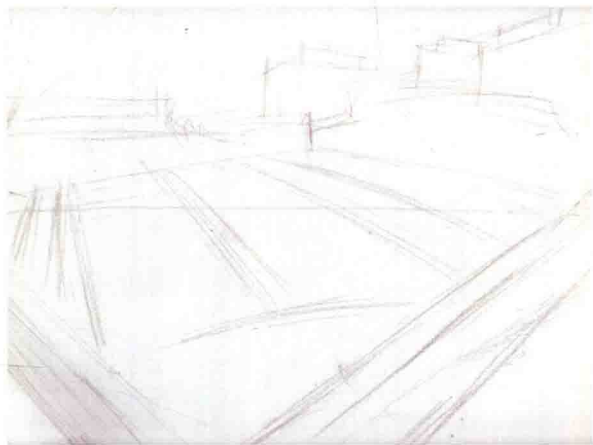

图1-19 步骤二

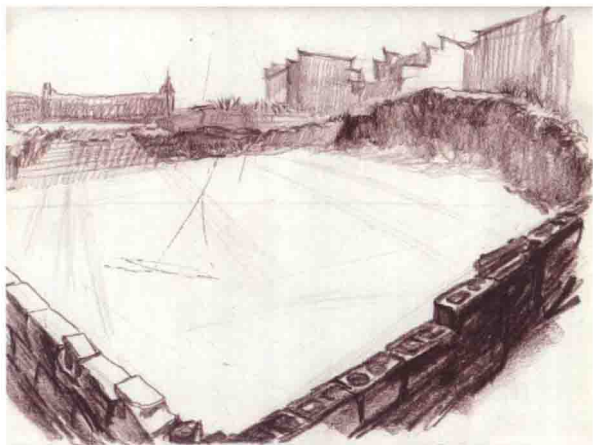

图1-20 步骤三

图1-21 步骤四

图1-22 完成

步骤三（图1-20）：概括地刻画出画面的四周。

步骤四（图1-21）：大体完成对画面中心的刻画，使画面整体的黑白关系明确。

完成（图1-22）：调整画面并强化视觉中心与四周配景中的整体黑白对比度，弱化远景，拉开空间关系。

（二）成角透视运用实例——房屋和街道

在关于街道和房屋的主题中，表现建筑物和交错的街道时，在透视中均呈现成角透视的特征。景物在透视上具有两个灭点，它们通常都在画面以外的地平线延长线上。两个灭点之间的距离越短则透视越夸张，夸张的成角透视能够带来强烈的视觉冲击。

1. 房屋

通常在房屋主题的画面中，房屋等景物都是成角透视的，且两个灭点都在画面外。这就要求在构图起稿时要做好估算，应特别注意两个灭点应在同一地平线上，且高度一致（图1-23）。

2. 街道

街道两侧不同方向的建筑，会产生复杂的透视，如图1-24中的街道和桥梁。这样的透视类似于成角透视，并且这样的构图是非常精彩的。

（三）坡面透视运用实例——桥和楼梯

1. 向上的坡道

在图1-25中，桥梁两侧的房屋为平行透视，透视消失于地平线上的“灭点A”；微微向上倾斜的桥梁消失于地平线垂直线上的“灭点B”。

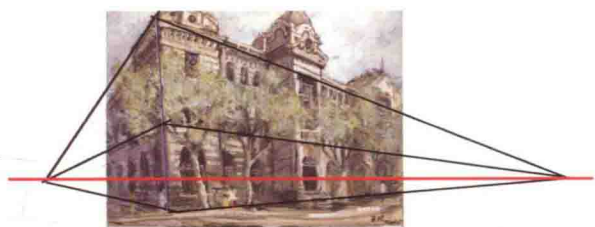

图1-23 王凡作品《房屋》及其透视图

图1-24 爱德华·霍伯作品《奥古斯汀河岸》及其透视图

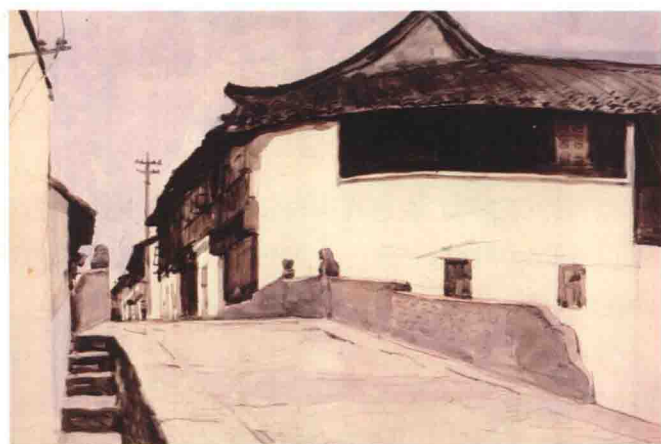

图1-25 陈敦作品《浙江乌镇》及其透视图

小贴士

风景写生中，房屋的坡顶、台阶和桥梁是比较复杂的透视，它们同样会产生近大远小的透视。坡面的灭点在地平线的垂直线上，其他延伸的线条则依旧符合常规透视，或为平行透视，或为成角透视，且灭点位于地平线上。

2. 交错的台阶

从图1-26可以看到,交错、旋转的台阶和位于高处的桥梁,都符合成角透视的原理。

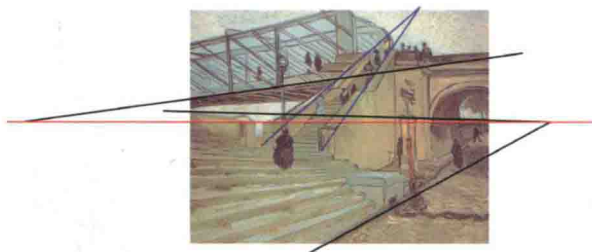

图1-26 凡·高作品之三及其透视图

此外,还应注意,台阶随透视向上推移,从俯视会渐渐转换为仰视,此时台阶的间隔也会随着透视渐远渐密。在绘画时要特别注意这两个透视变化。

练习

一、风景照片透视练习

- 要求:
1. 以风景照片为对象,完成速写草图;
 2. 合理运用平行透视和成角透视,要求透视准确;
 3. 学习有序的绘画步骤,养成良好的写生习惯。

数量:2幅。

画幅:8开。

二、透视草图(校园一角)

- 要求:
1. 写生;
 2. 以照片为绘画对象,要求透视准确;
 3. 参照示范作业,深入画面。

数量:2~4幅。

画幅:16开或8开。

工具:铅笔、炭笔不限;8开硬皮速写本。

思考与体会

1. 如何设置地平线在画面中的位置?
2. 怎样统一画面中风景的透视关系?