

“十三五”精品课程规划教材——艺术设计类

风景速写

FENGJING SUXIE

主 编

姜丽娟 王会三 吴俊之

- 鲜活的教学方式，寓教于乐
- 培养学生的观察力、分析力和审美意识
- 注重基础教学，以自然为艺术创作的本源

河北美术出版社

风景速写

主编 姜丽娟 王会三 吴俊之

河北美术出版社

“十三五”精品课程规划教材——艺术设计类

风景速写

主 编 姜丽娟 王会三 吴俊之

副主编 王 芳 张 雷 何 敏

主 审 方福颖

河北美术出版社

图书策划：田 忠
责任编辑：甄玉丽 王 丰
装帧设计：杨金婷
责任校对：李 宏

版权所有 盗版必究

图书在版编目（C I P）数据

风景速写 / 姜丽娟，王会三，吴俊之主编. -- 石家庄：
河北美术出版社，2017.8
ISBN 978-7-5310-8764-9

I. ①风… II. ①姜… ②王… ③吴… III. ①风景画—速写技法 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 192961 号

出 版：河北美术出版社
发 行：河北美术出版社
地 址：石家庄市和平西路新文里 8 号
邮 编：050071
电 话：0311-85915007
网 址：www.hebms.com
印 刷：廊坊市国彩印刷有限公司
开 本：889 毫米 × 1194 毫米
印 张：8.25
印 数：1 ~ 4000 册
版 次：2017 年 8 月第 1 版
印 次：2017 年 8 月第 1 次印刷
定 价：45.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：0311-85915007

P REFACE

前言

中国人讲“道”与“器”的关系。“道”即是境界，而“器”是表达境界的手段。要抵达“道”之境界，必须搞懂何为此“境界”，早在中国的唐代，绘画理论家张彦远就提出“外师造化，中得心源”的绘画理论。自然景色由于环境、季节、时间等条件的不同，在视觉中产生了丰富的色调和色彩关系，通过描绘这样的色彩关系，并掌握其表现的规律和技法，不仅与课堂的静物写生相呼应，也为与抽象绘画系统的对比认知和有机融合奠定了基础。所以，每年的春季写生，我们都会和学生一起走进大自然，去感受大自然千变万化的色彩之美和形态的生动，从风景写生中感悟各地的民族特点和山水灵气，寻找抒发情感、表达思想的手段，并体悟艺术的真谛。云南的丽江、大理、西双版纳，江西的婺源、瑶里，安徽的南屏、西递，河南的太行山大峡谷，湖南的湘西芙蓉镇、怀化的洪江古城，以及西藏的雪域高原等地，既有阳春三月万物待生的灵秀，也有金秋时节的多彩的气韵。艺术来源于生活，但应高于生活，作为对现实自然观察和表现训练的一种方式，风景速写在基础训练中占据着重要地位。而作为绘画表现的一个类型，风景速写也成为基础教学研究必不可少的内容。

风景速写的直接性是写生绘画的魅力，是写生中最触动作画者神经和感觉的地方，自然景色的生动性常常难以言表，也不是课堂教学所能替代的。特别是风景的色彩速写，有助于通过色彩的对比来强化自然的空间和透视，而色彩的冷暖及纯色对比补色关系在画面的重要性，也可以透过写生加以细细体会，这是一种在自然中熏养艺术感受力的良好方式。风景写生训练让眼睛不迟钝、不退化，对变化着的自然事物保持高度的敏感和新鲜感。并且，风景速写陶冶着我们的情操，提升我们的情感，培养我们发现形式美的眼光，这一点，对于艺术的教学更是具有普遍的意义。

风景速写课程教学，对于提高学生表现技能与创造思维能力，加强基础课程与专业课程之间的衔接，培养学生的观察能力、分析能力和审美意识都具有很大的作用。我们把传统的风景速写看成是美术基础教学的一个组成部分，鲜活的教学方式使得学生能够富于激情地去掌握知识，认识到大自然是艺术创作的根本来源。因此，风景速写成为学生最为迷恋的一门课程，在进行过程中，师生之间也有了更多的沟通机会和情感的交流，而这种沟通和交流在艺术教育中十分必要，风景速写教学因此就具有了更加深刻的意义。

本书通过风景速写概述、风景速写的选景与构图布局、黑白风景速写技法、色彩风景速写技法、风景速写教学笔记五个章节的内容，较广泛而具体地对风景速写课程中所能接触到的知识与疑问进行了解释和叙述。

参与本书编写的人员及分工如下：焦作师范高等专科学校姜丽娟老师编写第一章和第二章，郑州科技学院王会三老师编写第四章和第五章，郑州工商学院王芳老师编写第三章。江西艺术职业学院吴俊之老师、营口职业技术学院张雷老师以及甘肃建筑职业技术学院何敏老师提供了大量的参考资料。本书由皖西学院方福颖老师担任主审。

由于编者水平有限，加之编写时间仓促，书中难免存在不足之处，恳请广大读者批评指正。

编者

C ONTENTS

目 录

▶ 第一章 风景速写概述	1
一、风景速写的历史演进	2
(一) 欧洲风景写生的先行者	3
(二) 欧洲印象派前后的风景写生	4
(三) 西洋画传入之后的中国风景写生	8
二、风景速写的目的	11
(一) 地域文化采风	12
(二) 素材的搜集	13
(三) 空间透视表达训练	14
三、风景速写的意义	15
(一) 对自然光和色的研究	15
(二) 体会绘画色彩与生活的关系	17
(三) 对于自然界色彩的观察与归纳的训练	18
▶ 第二章 风景速写的选景与构图布局	21
一、选景	22
(一) 选景的角度	22
(二) 选景的距离	25
(三) 选景的色调	27
二、构图	30
(一) 现场切入	30
(二) 取舍增删	35
(三) 点线面概括	38

▶ 第三章 黑白风景速写技法	43
一、线条的特征与技巧	44
(一) 结构线与轮廓线	44
(二) 多线组合与线面关系	45
二、黑白风景速写中的环境表现	48
(一) 自然景物的表现	48
(二) 房屋建筑的表现	51
(三) 动植物的表现	54
三、黑白风景速写表现的方法步骤	56
(一) 整体入手表现的方法步骤	56
(二) 从局部入手表现的方法步骤	57
(三) 钢笔风景画的其他表现方法	59
▶ 第四章 色彩风景速写技法	63
一、风景色彩速写的艺术特点	64
(一) 风景色彩速写的意象	64
(二) 风景色彩速写的气韵	66
(三) 风景色彩速写的写实性表现	67
二、风景色彩速写的环境表现	70
(一) 基于直觉的观察	70
(二) 基于印象的观察	75
(三) 基于色光的观察	77
三、风景速写的技法风格	80
(一) 使用“悖理”的概念写生	80
(二) 即兴创作与课堂训练的交替进行	82
(三) 写生工具技法与表现	85

▶ 第五章 风景速写教学笔记与作品欣赏	89
一、教学笔记	90
(一) 提高色彩感觉的训练途径	90
(二) 风景速写创作中的三个取舍要素	91
(三) 场景速写的创作方法	93
(四) 风景速写训练的必要性	95
(五) 建筑风景速写的作画规律	96
(六) 风景写生常见问题	97
二、作品欣赏	99
▶ 参考文献	123

第一章

风景速写

概述

本章要求

了解风景速写的历史演进过程，掌握风景速写的目的和意义。

本章重点

风景速写的历史演进。

一、风景速写的历史演进

艺术不但是—种征服自然的想象，还是一种征服自然的表现。

在人类绘画初期，人类经历了象征性描写的阶段，开始了对自然景物的描摹，于是在早期的庞贝壁画中出现了风景画。（图 1-1）在西方，风景画在相当长的时间里仅作为人物画的背景，直到 17 世纪荷兰画派兴起，风景画才作为独立的艺术形式出现，此后，意大利、法国、英国先后发展出各具特色的风景画。19 世纪的法国巴比松画派和印象画派的创作活动与成果，标志着欧洲风景画的发展进入了一个新的阶段，其间一大批风景画大师如英国的约翰·康斯太布尔和透纳，法国的卡米耶·柯罗、让-雅克·卢梭和克劳德·莫奈，俄国的伊凡·伊凡诺维奇·希施金和列维坦等，都以其出色的创作在风景画领域赢得了巨大的声誉，并对当时以及后世的创作产生了巨大的影响。

图 1-1 庞贝壁画

19 世纪 60 ~ 90 年代在法国兴起的印象派，对光线和色彩的揣摩达到了色彩和光感美的极致。他们采取在户外阳光下直接描绘景物的画法，较多地考虑画的总体效果，较少地顾及枝节细部，揣摩光与色的变化，并将瞬间的光感依据自己脑海中的处理疾飞画笔，把颜料直接涂在画布之上。相比于早期画家的室内创作，印象画派将风景画写生真正地引向室外，并以风景速写的形式呈现出来。

（一）欧洲风景写生的先行者

14世纪到16世纪的文艺复兴是欧洲历史上的一个伟大的转折点，也是西欧与中欧国家在文化艺术发展史中的一个重要历史时期，它是继古希腊、罗马后的欧洲文化史上的第二个高峰。通过一系列科学家、思想家和文学家重新对古代艺术的发掘而建立了“关怀人、尊重人”“以人为本”的世界观，是对人和自然做出的新的评价。与此同时，意大利早期文艺复兴的美术家，借助理性和科学的知识，力图在美术创作上开拓出新局面，使生动的形象和场景反映在美术作品中，尽力让二维平面具有三维空间感，并使人物活动立体化，让人们把美术品当成真实生活的写照，当成可感、可融、可知的事物。但是文艺复兴时期仍是宗教画历史画的天下，虽然也出现了现实主义的题材创作（如画家彼得·勃鲁盖尔），而基本面貌仍是以人物画的主题性创作占绝对统治地位的，而风景内容的绝大部分出现在主题性绘画的背景中，只有极少数独立出现的风景画。达·芬奇创作出第一幅独立的风景画，一幅开阔的风景素描，这位对自然有着极大兴趣而且博学的画家以超乎常人的热情描绘自然的一草一木，而这些绝大多数都是素描（图1-2）。在这些众多的描绘植物、山川、水流的画中透露着一个心灵纯净的人对于自然的无限兴趣和一种超乎个人的大气与浑成。

图1-2 达·芬奇 花卉

欧洲风景画在15世纪独立成科，意大利画家仅仅是对于风景发生兴趣，而在那时候并未画出完整的风景画，只是更多地去描绘自然生长状态下的植物，而德国的画家阿尔布雷特·丢勒也以同样的热情和耐心，兴致勃勃地、用尽心思地、细致地描绘一株植物，丢勒作为西方风景色彩写生的鼻祖，可能画了历史上最早的一幅水彩风景画，而这幅风景画创作的出发点完全是出于兴趣，而并不考虑将其出售，因为那时的画家并不以此题材为生，真正的第一批职业风景画家到17世纪才出现。

17世纪在欧洲大陆上出现了第一个资本主义国家——荷兰，新兴资产阶级艺术趣味与工业发展导致了社会分工，社会分工又直接影响了绘画面貌的巨大变化，肖像画、风俗画、风景画、静物画纷纷独立出来，并且各自得到充分发展，由于社会的需求，最初的美术品市场形成，美术商业化的局面出现。在这样的社会条件下，欧洲历史上出现了第一批职业风景画家，1612年，两位风景画家费尔德和赫斯参加了哈勒姆画家同业公会，他俩发展了荷兰风景画艺术的写实倾向。费尔德的弟子霍贝玛在20年代创作了独特的风景画写生风格，在画中逼真、细腻而流畅地表现了对光线与空气的感受，他所留下的几千幅油画和素描真实而动人地记录了当年荷兰的运河、港湾以及莱茵河地区的风景。与此同时，海景画、夜景画、街景画等主要分科也应运而生。此外，意大利又有牧歌式的理想风景画，法国有古代神话人物点景的英雄风景画等。风景画在这个时期才真正地走向成熟。

英国画家约翰·康斯太勃尔是18世纪最伟大的风景画家之一。他认为临摹古典风景画不如向大自然学习，在家乡长期研究农村大自然美丽的景色，画了许多自然景色的素描、油画的习作，然后进行精心创作，其作品真实生动地表现瞬息万变的大自然景色，使风景画取得决定性发展。（图1-3）他在56岁时所作的《滑铁卢大桥的揭幕典礼》一画中，大

图1-3 约翰·康斯太勃尔 乡村风景

胆地使用了十分鲜明的色彩，以求表现光和影的效果，被认为对印象画派有着重要的影响。到了19世纪，画家开始表现高山、大海、晚秋、晨雾等前人未描绘过的自然风景，以柯罗、米勒为首的法国巴比松画派开始采取自然主义的态度表现风景。19世纪后期，印象主义画家以明暗和色彩的微妙协调使风景画成为绘画中的重要门类。

（二）欧洲印象派前后的风景写生

19世纪的时候，法国巴黎是欧洲油画的中心，这个时候的画坛是以学院派的新古典主义风格为主导的，每年都要举办官方的展览——“沙龙”。画家多数都出自于皇家美术学院，他们有着深厚的素描基础，并且精通人体解剖，画风严谨、细腻。而在这个时候，还有着另外一大批充满着理想的年轻画家，他们来自于各个阶层，大多数都是自由人，很多人对学院派的教学方式及绘画风格有着不同的看法，认为古典主义千篇一律，缺乏个人风格，他们更崇尚现实主义，并提倡户外写生。由于大家有着共同的理想和观点，他们逐渐聚集到巴黎郊外的一个名叫巴比松的小村庄，描绘那里迷人的风光。他们被称为巴比松画派，巴比松村就是现在巴黎的卫星城之一的枫丹白露镇，巴比松画派就是印象派的前身。柯罗是巴比松画派的代表性人物之一，是法国风景画不朽的丰碑，

他的风景画不事夸张，不施艳丽色彩，朴实无华中蕴含着浓浓的诗意，描写的大部分是色调柔和的清晨或傍晚，有的画面笼罩在轻烟薄雾之中，其寂谧、优美之感犹如梦境，有些风景画中以一些神话或传说中的人物为主题，为画面增添了活力。（图1-4）

图1-4 柯罗 池塘边的三头牛

1874年一群被“沙龙”拒之门外的年轻画家在巴黎卡皮西纳大道的一所公寓里举办了第一届“官方沙龙”落选作品展，有31位画家参展，包括莫奈、雷诺阿、毕沙罗、西斯莱、德加、塞尚和莫里索等。莫奈的作品《日出·印象》（图1-5）引起了学院派画家的注意。这幅画描绘的是塞纳河的清晨，太阳刚刚升起的时候的情景，由于画家要在瞬间——光线还没有变化前——将早晨的美景绘画于纸上，因此笔触略显凌乱。当学院派的画家们看到这幅作品时，认为很粗糙，过于随便，就用讥讽的语言嘲笑参展的画家：那是一群根本就不懂绘画的画家，完全就是凭印象胡乱画出来的，这些画家统统都是“印象主义”……这些挖苦的话反而成全了这批画家，印象派随之诞生，巴比松派反而慢慢被人淡忘。

图 1-5 莫奈 日出·印象

图 1-6 莫奈 睡莲

由于印象主义的艺术观点与追求，在现实主义之后，法国的风景画成为印象派的天下。印象派主张根据太阳光谱所呈现的赤橙黄绿青蓝紫七种颜色去反映自然界的瞬间印象，其作品选择的题材面比较广泛，无论是在城市或是在乡村，画家都试图捕捉到大自然瞬息多变的视觉感受。莫奈这位站在艺术史转折点上的画家，是一位坚定的印象主义者，一生只注意光与色，他的这一举动给风景画掀开了光辉的一页，造就了透纳以来的再一种惊人的效果，并且由于实践的持久，产生了超乎他原本目的之外的额外意义，为绘画艺术发展的可能性铺通了道路。此时他仍然画着写实的风景，然而由于技法的历史性的积累，作品已炉火纯青，游刃有余（图1-6），在他挥手就能造物的熟练技巧的支撑下，情感得到尽情的发挥。绘画的语言、笔触和颜色就如音符一样跳动，演奏出各种情感音乐，绘画在这时便走向表现和抽象，为现代艺术开启了先声。印象派绘画的主要情感是欢愉的，另一位印象派风景大师毕沙罗在他的画中（图1-7），流露了乡村风景的清新气息。历史至此，写实风景画达到了一个顶峰时期。

图 1-7 毕沙罗 乡间小景

图 1-8 塞尚 温室里的塞尚夫人

19 世纪末，许多艺术家开始不满足于刻板片面的追求光色，强调作品要抒发艺术家的自我感受和主观感情。他们反对印象派，尝试对色彩及形体表现性因素的自觉运用，后印象派从此诞生。众所周知的后印象主义三杰：保罗·塞尚、保罗·高更、文森特·凡·高，风景画在他们的艺术作品中都有相当大的比重，甚至是他们艺术语言实践的重要题材。塞尚在艺术史上具有崇高的地位，他是西方现代派的第一位艺术家，被称为“现代派艺术之父”。塞尚提出了一个十分重要的艺术观点：艺术不是真实地表现客观事物的形貌和色彩，而是真实地表现艺术家对客观事物的主观感受。这个观点奠定了西方现代派的理论基础。塞尚的作品《温室里的塞尚夫人》，画面描绘的夫人的头是椭圆形体，颈部、胸部和手臂是圆柱体，下身是圆锥体，圆形、半圆形、方形和菱形相互衬托，弧线、竖线、斜线互为交错。（图 1-8）这些色和线的交响在视觉上给人以强烈的刺激，一切是凝固的，富有“情感”的艺术表现。

后印象派不是印象派的后期，换句话说，后印象派不是印象派，而是与印象派本质不同的、在印象派之后产生的一个艺术派别。在后印象派中，最重要的艺术家是凡·高，他的艺术道路短暂而辉煌，27岁学习绘画，37岁去世，在短短的10年中，他从一个默默无闻的人成为一个伟大的、里程碑式的、具有世界影响力的画家。他画的《向日葵》（图1-9）笔触粗厚有力，色彩对比强烈，既艳丽华美，又优雅细腻。可是凡·高生前却是贫困孤独的，终身坎坷。他的作品不论是静物《向日葵》、人物自画像《割了耳朵的凡·高》、室内画《夜间咖啡馆》（图1-10），还是风景画《星夜空》，都充满了他对生命的热爱，融入了他内心强烈的感情。

图1-9 凡·高 向日葵

图1-10 凡·高 夜间咖啡馆

虽然西方油画的历史主要是由人物画写就的，而作为其中一个重要分支的风景画也有其不可或缺的价值。由于历代杰出大师的无限努力，其辉煌的成就与其他画种一样造就了西方绘画这短短几百年间的卓越业绩，可以说没有这些杰出的风景画，西洋绘画史是不完整的。如果说画的最高价值就是人文价值的体现的话，那在风景画中也是如此。风景画由画家创造出来，它也造就了作者，使之得以发挥和完善作为一个人的价值，同时风景画也造就了不同时代的人，使欣赏它的人能够从中受益匪浅。

（三）西洋画传入之后的中国风景写生

西式写生观念和方法的融入对中国山水画的师造化传统有所裨益，丰富了师造化的理论内涵，并较大程度地改变了中国画家的思维方式、观察方式和表现方式，它使山水画创作更加贴近现实生活，打破了明清时期依赖画谱程式造境写意的历史僵局，走出了陈陈相因的摹古泥淖，增强了山水画家对于自然造化的感悟力和对于语言图式的创造性，强化了山水画的表現力，拓展了山水画的表現空间，发展了相对停滞的山水画技法语言，带来了全新的视觉图式革命。

形成于魏晋南北朝时期以山川自然景观为主要描写对象的中国画被简称为山水画，山水画集中了中国画的意境、格调、气韵和色调，是中国人情思中最为厚重的沉淀。山水画在魏晋南北朝时尚未从人物画中完全分离，隋唐时期开始独立，五代、北宋时趋于成熟，成为中国画的重要画科。中国山水画较之西方风景画，至少早了 1000 年。传统上按画法风格分为青绿山水（图 1-11）、金碧山水、水墨山水、浅绛山水、小青绿山水、没骨山水等。游山玩水的大陆文化意识、“以山为德、水为性”的内在修为意识和咫尺天涯的视错觉意识一直成为山水画演绎的中轴主线，它所呈现的图义实际上是一部中国思想史。

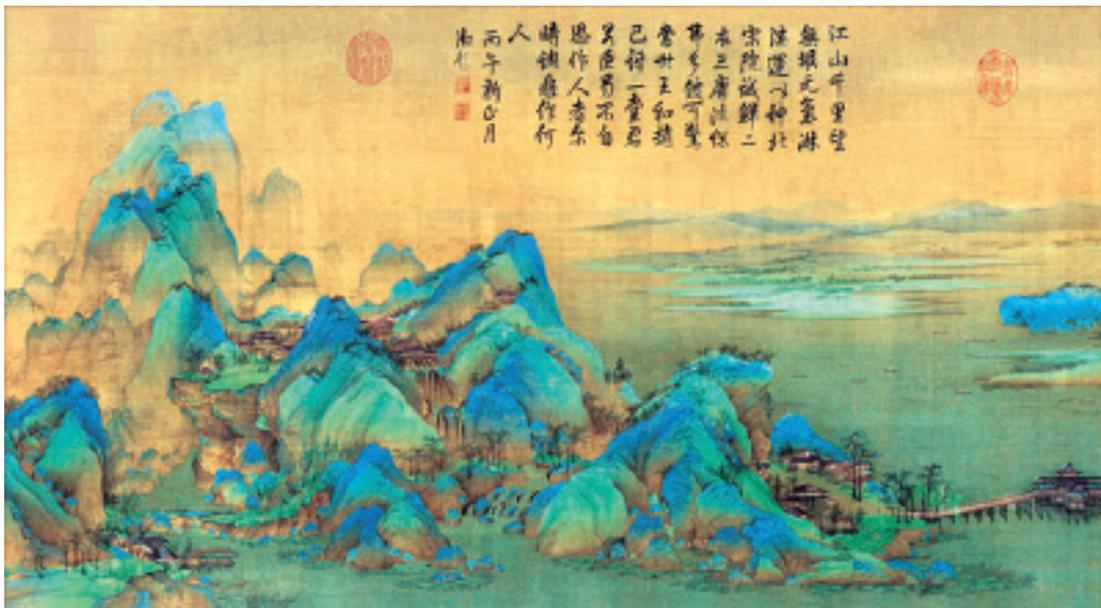

图 1-11 王希孟 千里江山图（局部）

中国山水画与西方风景画在创作美学原则和表现方法上的区别是，中国山水画的创作原则是创造情景交融的意境之美，为此，要求山水画家要“外师造化，中得心源”，将对大自然的观赏、

认识和感受与自己对社会生活的体验认识相融合，酝酿为胸中意象，抒发为画面情景，所以，中国山水画更强调作者主观情感的移入和在绘制形象的笔法中的彰显。西方风景画的创作原则是通过创造如实的、完美的风景，使观者在一种如临其境的审美经验中获得对某种精神内容或情感理想的体验。为此西方风景画以符合视觉真实的写实手法为创作的基本手段，视具有特定时空真实感的风景美为象征精神意义的基础。所以，西方风景画相对更重视对自然景观的形象再现。

西方绘画传入中国后，颜文梁作为早期的风景画家而知名，吴冠中的风景画富于民族情调。20世纪“风景画”一词传入中国，在中国仅使用于从西方传入的画种，如油画、水彩画等。在新中国成立后的十几年的特定历史文化语境中，写生并非纯粹的艺术活动，而被赋予了特殊的时代色彩和精神意涵，是新山水画时代意境、图式风格形成的最直接原因，正如郎绍君先生所说：“在近百年美术史上，20世纪50～60年代是一个特殊的时期。其特殊性在于，中国艺术家以全新的姿态和高涨的热情投入写生，而写生又是以新的意识形态和艺术观念为指导，在政府有关部门的支持下进行的。”这种写生以山水画家为先锋，著名的有李可染、张仃、罗铭的江南写生；黎雄才、关山月的武汉防汛写生；以石鲁为首的陕西画家的西北写生；以傅抱石、亚明、钱松喙为首的江苏画家二万三千里写生；傅抱石、关山月的东北写生以及李可染、关良的访德写生等。（图1-12）这些写生活动不仅诞生了一大批新山水画，而且促进了美术院校的教学改革，对整个中国美术的发展产生了影响。新山水画无疑也承袭了20世纪前期以来中西融合、写生创新的历史潮流，是山水画自身发展的需要，是山水画家深入生活写生、拓展视野、开阔胸襟的直接产物，是画家们根据现实生活的深切感受并结合中西绘画传统而做出的富有时代个性的创造。（图1-13）写生观念与写生方式的更新成为新中国美术发展的一大显著特征，而画家在长期的写生实践过程中取得的丰富的探索成果和实践经验对今后绘画发展创新无疑产生了积极的影响和推动作用。

随着数码风景摄影的泛滥，从全世界风景画的发展看，存在着一种世界性的衰退，对风景画的判断、体验力也在下降。但是，亚洲的风景画发展出了一种与欧洲风景画不同的气质，例如以东山魁夷为代表的日本风景画以具有日本特色的颜色和

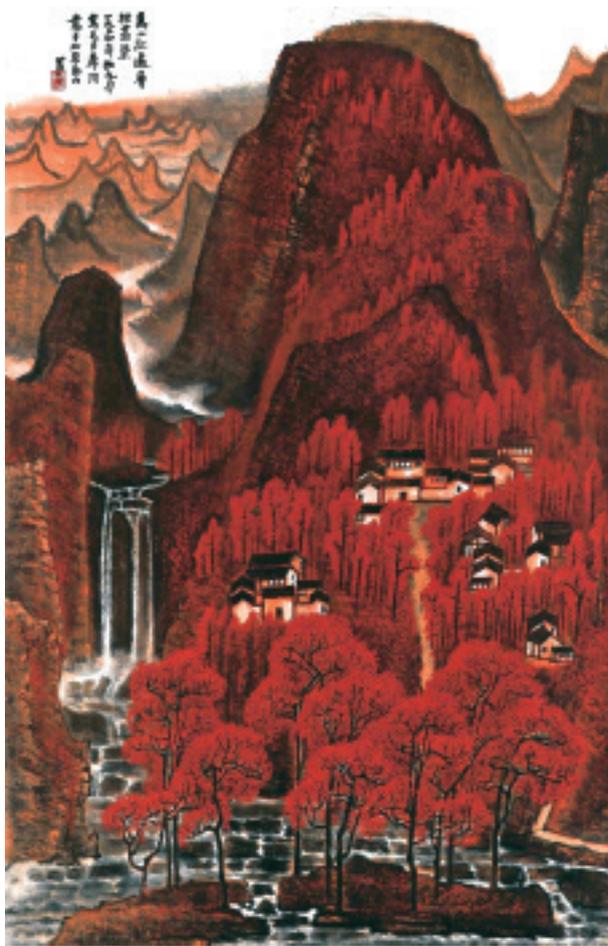

图1-12 李可染 万山红遍层林尽染