

高职高专艺术设计专业系列教材

LANDSCAPE
SKETCH

风景写生

主 编 徐 江 张 弦
副主编 邓 河 陈中杰
王 岷 李彦儒

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

高职高专艺术设计专业系列教材

FENGJING
XIESHENG

风景写生

主 编 徐 江 张 弦

副主编 邓 河 陈中杰 王 崑 李彦儒

图书在版编目 (CIP) 数据

风景写生/徐江,张弦主编.—重庆:重庆大学出版社,
2015.3

高职高专艺术设计专业系列教材
ISBN 978-7-5624-8755-5

I. ①风… II. ①徐… ②张… III. ①风景画—写生画—绘画技法—高等教育—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第290687号

高职高专艺术设计专业系列教材

风景写生

FENGJING XIESHENG

主 编: 徐 江 张 弦

副 主 编: 邓 河 陈中杰 王 帽 李彦儒

策划编辑: 蹇 佳

责任编辑: 李桂英 李海淑 版式设计: 蹇 佳

责任校对: 邹 忌 责任印制: 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) 88617190 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

重庆金雅迪彩色印刷有限公司印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 10.25 字数: 310千

2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷

印数: 1—3 000

ISBN 978-7-5624-8755-5 定价: 55.00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

编委会

谢维娅: 重庆市九龙坡区创意产业发展处/主任

肖能定: 重庆市建筑装饰协会/秘书长

李 强: 四川美术学院油画系/主任/教授

黄 耘: 四川美术学院建筑艺术系/主任/教授

夏万爽: 邢台职业技术学院/教授/高级室内设计师
中国职教学会艺术设计专业研究会/副主任

李 克: 南京工业职业技术学院/教授/高级工艺美术师
教育部职业院校艺术设计专业指导委员会/委员

申明远: 山西传媒学院/教授/高级工艺美术师
教育部职业院校艺术设计专业指导委员会/委员

夏克梁: 中国美术学院艺术设计职业技术学院/教授/高级工艺美术师

方润清: 中冶建工集团有限公司设计一所/所长

方志明: 重庆市博特建筑设计有限公司/董事长

刘小楣: 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司/总经理

序

风景写生在美术院校的教学传统中有着重要地位。在当下，随着艺术设计教育的进步与革新，风景写生的价值与意义被重新评估。高职艺术设计类专业的人才培养目标是培养个性化、专业化、高素质的技能型人才，风景写生课程教学所具备的实践、创新、系统等特性，一直被贯穿于人才培养过程中。

从本质上说，风景写生属于一种直接描绘场景实物的现场创作，是我们与生活的直接接触。本书将这种传统的行为拿出来重新探讨，并赋予它新的内涵：一方面，他们通过自身的实践丰富了高职艺术设计类专业艺术创作的可能性，把写生中出现的偶然性、直接性和不可复制性效果转化为一种艺术形态；另一方面，这些在一线教学的年轻教师们通过作品探索了高职艺术设计类教育体系链中基础写生教学和设计创新的关系，对风景写生教学的重要性进行了重新定位。因此，可以说，这既是一场艺术创新的探讨，更是一次高职艺术设计类专业教学的研究。

也许有人会问：现代新媒体如此发达，视觉图像如此繁多，设计专业的学生还需要学习和运用这种传统的风景写生方法吗？在一段时间里，这个问题一直存在争论，似乎设计师不需要写生了，但慢慢地教育界冷静的、理性的思考又占了上风，他们既强调新的科技手段造就的视觉图像的特色和优点，也认可新媒体的出现会影响到绘画和设计的发展，包括可以给绘画手法和设计创意提供某些新的可能；但他们不承认新媒体技术能替代艺术家直接的写生方法。因为画家在客观物象前面，由头脑的思考、心灵的感应和手的灵动性所产生的激情和由此诉诸于画面的美感，对艺术创作来说具有最珍贵的直接性、随意性、偶然性和独一无二性。由观物而产生的写生方法可以千变万化，但它不会因新的视觉图像泛滥而消失，这一认识已为越来越多的人所接受。从这一点上来说，写生是一种真实性的艺术创作，写生作品是一个时空现场的物证，艺术家在那个现场中留下了他的痴迷、痛苦与狂喜；穿越时空的写生作品闪耀着一个生命体曾经存在过的做人光芒。

艺术是一种特殊的社会意识形态，是经济基础的上层建筑。绘画与设计不能单纯的比较谁优于谁。绘画与设计同属于艺术范畴，在新的艺术创作语境下，两者有着密切的关系。绘画提高创作主体的审美，审美指导设计的创作，两者都是为了人类的精神生活提供美的享受。审美意识是绘画和设计都必须具备的基本要素，绘画可以提高设计者审美，而设计造型和元素又离不开绘画。造型艺术本身具备的语言方式是设计领域不可或缺的，如果设计完全脱离了绘画，就难以有审美内涵，所以在追求设计的同时不能遗忘绘画。创新是绘画和设计最根本的共同要素，“创意是设计的灵魂”。绘画和设计都需要艺术家全神贯注地观察现实世界，用敏锐的洞察力发现美、创造美。而风景写生无疑是一种很好的观察世界的训练方法。

在当代，艺术品与商品的界限越来越模糊，画家与设计师的身份已越来越难以界定，但毋庸置疑，设计师只有拥有深厚艺术底蕴，才能在自己设计生涯中更好理解和创造客观世界。

以写生开始，以设计结束；进而，从风景写生走向设计。

前言

风景写生是艺术院校开设的一门重要的基础技能课程。风景写生在当代各类艺术设计教学中是一门夯实学生艺术基本功、提高学生艺术表达能力、训练学生现代审美判断和创造性思维能力的关键性课程。通过学习,学生能以科学的观察方法体会大自然,熟悉艺术设计的审美法则,建立和谐的现代美学观念,从而提高学生的造型表达能力和审美判断能力,为设计岗位的审美思维做准备。通过风景写生的深入教学与训练,使之与各类艺术设计及电脑设计应用技术相衔接,成为下一步的专业设计课程以及将来的就业岗位所需要的、扎扎实实的基础技能。

一般高校艺术设计专业设置风景写生课程的时间多为一至两周,以户外实地写生开展教学。教学实践经验证明,学生如何在较短时间内,掌握传统风景写生技法,并应用于艺术设计是十分重要的。本书的编写正是遵循这一目的,从知识结构上,由简入复,循序渐进地以风景写生的历史概况为起点,引领学生逐步掌握风景写生的基本原理;依次讲解光影素描风景写生、线描风景写生、水粉风景写生、水彩风景写生、油画风景写生和设计色彩风景写生。本书通过理论讲解与实例范画,作品欣赏与实践练习相结合,着重培养学生掌握风景写生的基本方法,熟悉艺术审美法则,逐步掌握风景画在设计中的应用。

本书由徐江和张弦主编,并负责全书的策划与统稿。邓河、陈中杰、李彦儒、王岫担任副主编。具体分工如下:第一章、第二章由徐江主要编写;第三章由邓河、陈中杰主要编写;第四章由张弦(负责第一节、第二节、第四节)、李彦儒(负责第三节)主要编写;第五章由王岫(负责第二节)、邓河(负责第一节)、陈中杰(负责第三节)主要编写。

《风景写生》在编写过程中,有幸得到了由政、行、企、校专家教授组成的编委会鼎力支持与帮助,在此向各位表示诚挚的谢意;特别感谢南京工业职业技术学院李克教授,中国美术学院艺术设计职业技术学院夏克梁教授提供的优秀风景写生作品,为本书添光加彩;本书选取的作品大多是重庆工商职业学院传媒艺术学院师生所作,在此向提供作品的师生表示衷心的感谢。

本书力求做到理论与实践并重,写生过程与作品鉴赏兼顾,以期为高职高专的师生们在风景写生的过程中提供一些借鉴。但限于编者的水平,不足之处在所难免,恳请读者批评指正。

徐 江
2015年1月

目录

1 概述

- 1.1 西方风景画的发展2
- 1.2 中国风景画的发展10
- 1.3 风景写生的目的12

2 风景写生的基本知识

- 2.1 选景与取景14
- 2.2 透视原理在构图中的运用16
- 2.3 风景写生的正确观察方法20

3 素描风景写生

- 3.1 素描风景写生概述22
- 3.2 光影素描风景写生29
- 3.3 线描风景写生35

4 色彩风景写生

- 4.1 色彩基本原理50
- 4.2 水粉风景写生57
- 4.3 水彩风景写生72
- 4.4 油画风景写生88

5 设计色彩风景写生

- 5.1 认识设计色彩风景写生114
- 5.2 设计色彩风景写生的练习方法119
- 5.3 风景画在设计中的应用148

参考文献

概述

学习目标

通过一系列图例资料了解风景画的定义和发展历程，并搭建起清晰的写生知识结构。

P1~12

作业安排

临摹风景画作品1幅。要求：不小于4开画幅，风格不限、材料不限。

FENGJING XIESHENG

西方风景画的发展

西方风景画诞生于16世纪，兴于17世纪。这一时期在西方美术史上是一个很重要的历史阶段。欧洲文艺复兴如迷途里的指路人，指引了很多画家的创作方向。在达·芬奇的许多人物画作品中，都栩栩如生地描绘了诸如山川、草木、田园等大自然景象。意大利画家卡拉契创作的圣经画和以前的所有同类题材作品都有着很大的差异，在《逃往埃及的路上》的画面中，画面视觉空间的主体是全景式的自然景色，圣母、圣子、约瑟等人物在画面中占据了大部分面积，画面全景式的自然景色成为视觉空间主体（图1-1）。

17世纪的荷兰，人们亲睐以风车、磨坊、渔船、海港等为题材的风景画。于是，一批优秀的风景画家和风景画应运而生。如霍贝马的《米德尔翰尼斯小道》描绘了北欧荷兰乡村景色，画面给人幽深宁静的遐想，唤起人们心中略带沉吟式的诗意（图1-2）。18世纪，英国走向了风景画的高潮时代，出现了很多杰出的风景画家，如泰勒和康斯太勃。他们成功地描绘了自然界的阳光和空气。康斯太勃比较写实地描绘了大自然，而泰勒的画却表现了一种唯美的宛若天堂的意境，作品大气磅礴、唯美虚幻，富有幻想和浪漫情调。

值得一提的是18世纪英国的水彩画。水彩画能够在英国产生并发展，是由于英国这个岛国特殊的地理环境形成的多雾天气，这样的景色很适宜水彩画那特有的迷蒙、透明、酣畅的风景效果。保尔·桑德比是英国绘画史上第一个用水彩作画的画家，他被称为“水彩画之父”（图1-3）。

19世纪，法国的启蒙运动者对当时画家的创作思想产生了极大的影响，其倡导的是面向生活的美学观念。居士塔夫·库尔贝是法国写实主义美术的杰出代表，他的作品《雷雨后的峭壁》描绘了雷雨

图1-1 《逃往埃及的路上》 卡拉契

图1-2 《米德尔翰尼斯小道》 霍贝马

图1-3 《温德索尔城堡北广场看夕阳》 保罗·桑德比

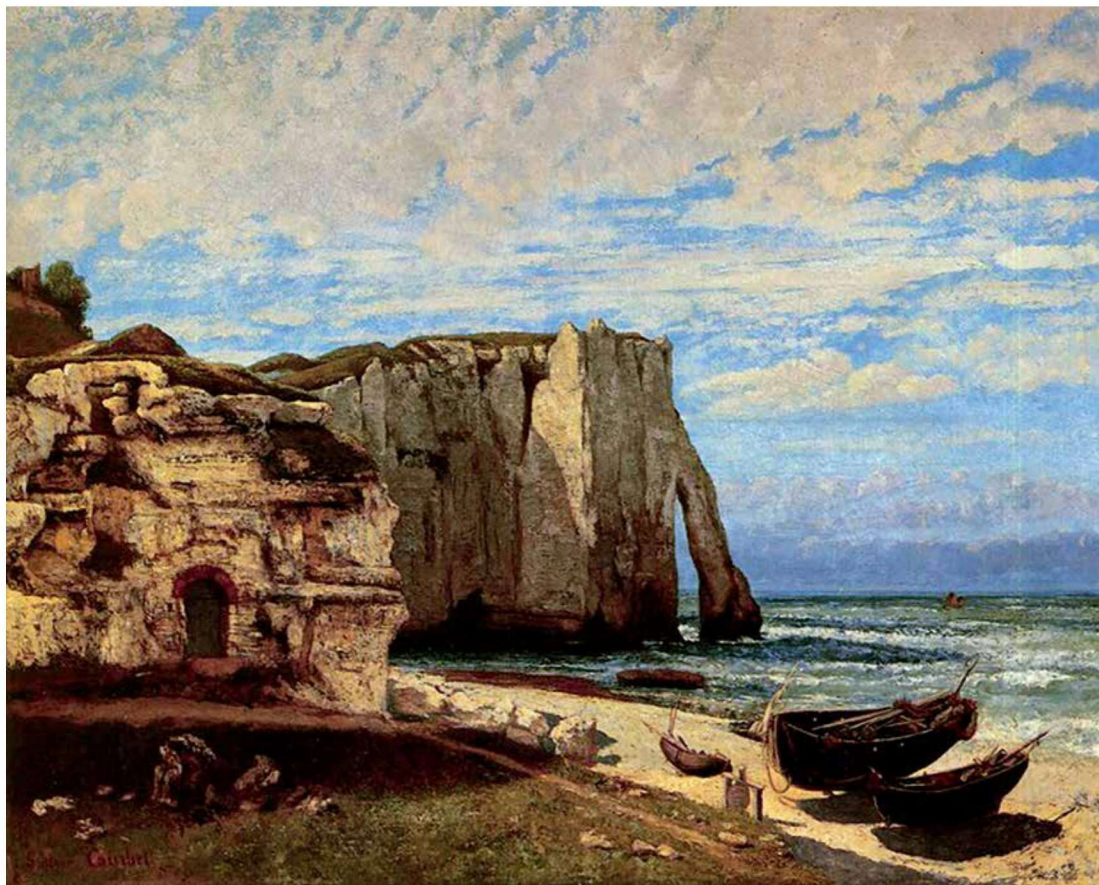

图1-4 《雷雨后的峭壁》 库尔贝

图1-5 《孟特芳丹的回忆》 柯罗

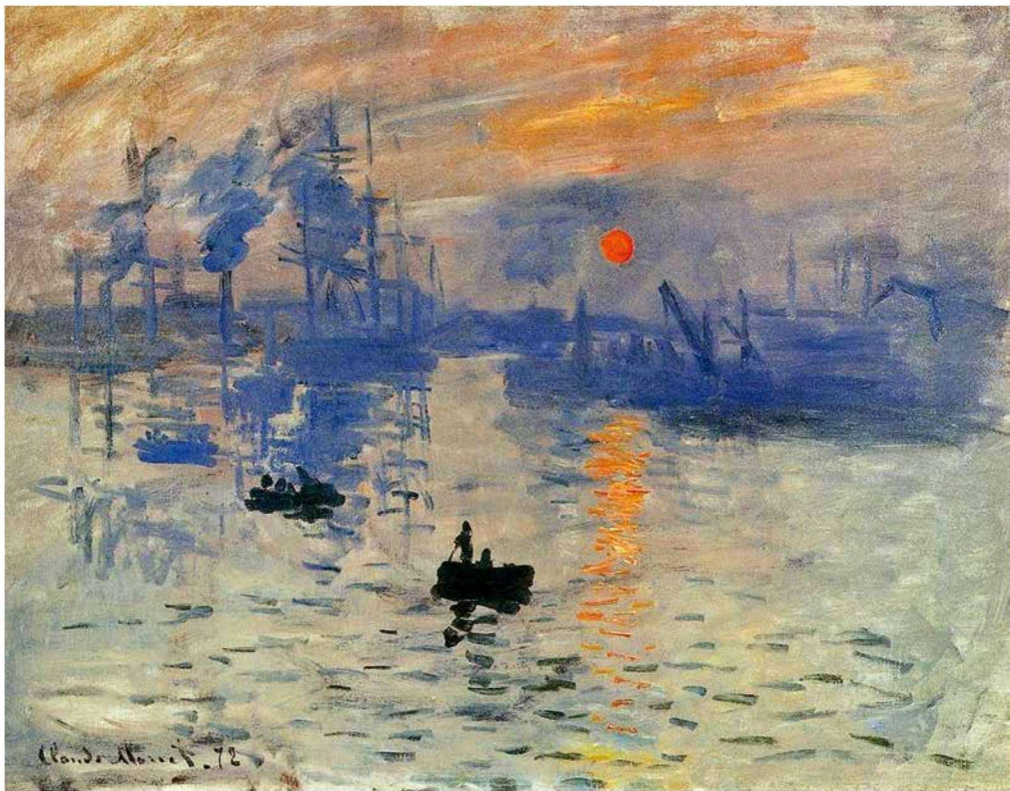

图1-6 《日出印象》 莫奈

的峭壁、海湾、小船。画面中雨后的海洋被推到了中远景，峭壁成为整幅作品的焦点，并支撑着画面的结构，显得非常雄伟壮观。这是画家胸襟与精神的艺术映象，它坦荡、辽阔、博大、奔腾不息的奇伟景象给人以深刻印象（图1-4）。19世纪三四十年代，出现了以法国巴比松农村风光为题材，以写实风格作画的巴比松画派。他们活跃于巴黎东南郊枫丹白露森林中，其代表画家是柯罗，他的代表作《孟特芳丹的回忆》是最具代表性的风景杰作之一，画面描绘了晨雾初散，晨风清新的早晨，清爽的林地与湖水弥漫着凉爽润湿的气息，前景绿荫如盖的大树与一棵小枯树相映成趣，使画面呈现田园诗般的美感（图1-5）。

19世纪中叶，一批年轻的画家从法国巴黎的画室来到巴比松森林，随他们敬仰的前辈柯罗、米勒等一起在森林里写生。他们被那些镶嵌在树林中的翡翠般的绿色和水面上不停闪烁变化的光线深深吸引。他们对景写生，用迅疾的笔触、很少调和的纯色捕捉景物在阳光下的色彩变化。1874年，他们在巴黎的某工作室举办了首届展览，因莫奈的一幅画名为《日出印象》，而评论家们就此不怀好意地将他们贬称为“印象派”（图1-6）。虽然他们的作品受到官方沙龙的拒绝，但是他们并没有放弃，并且越来越多的画家加入到其中，先后举办了八次展览。莫奈晚年以花园池塘中的睡莲为题材，创作了由五十几张大幅油画组成的壁画《睡莲》（图1-7）。

图1-7 《睡莲》 莫奈

文森特·梵高是印象派后期最具情感色彩的画家。他运用具有运动感的笔触和鲜明的色彩描绘阳光下灿烂的向日葵、夜晚闪烁着金色光辉星辰的天空……在他的作品中，大地上的一切都像一团团燃烧的火球，每一个物体都在烈火中燃烧。然而这位天才画家的画在当时始终得不到别人的认可，他一生都没有卖掉一幅作品，买不起颜料，养不起妻子，靠其弟弟奥尔的资助艰难度日。梵高在长期的亢奋和纠结状态中精神崩溃了，在麦田中用子弹结束了生命。梵高充满激情的张扬画风促进了西方表现主义的产生，也激发了一代代画家把发掘自己心灵深处的感悟作为创作的源泉。梵高死后，他的画作得到后人的认可，随着作品在各地的展出和书信甚至传记小说的出版，梵高在世界各地逐渐家喻户晓，成为深受人们敬仰的艺术家（图1-8）。

莫里斯·弗拉芒克和安德烈·德兰都是继晚期印象派之后追随马蒂斯的野兽派风格的风景画家。他们继承了梵高具有动感的笔触和马蒂斯纯色作画的方法，忽略中间调和灰色，用颜料管里直接挤出的油彩作画。这种画风不仅能带来强烈的视觉冲击力，还表达了画者饱满的情绪。野兽派画家将色彩的自身价值推向了极致，对后来的现代绘画产生了极大的影响（图1-9、图1-10）。

巴黎画派出现于第二次世界大战期间的巴黎，他们以犹太人为题材。郁特里罗是画派中最具有特色的画家，他对巴黎蒙马特陈旧街道情有独钟，在斑驳的墙壁和简洁的街道中发现诗意和美感，淋漓尽致地描绘了街道中错落有致的房屋和教堂。郁特里罗的画透露出他的性格孤独、卓尔不群，悲情地追忆了那个时代的世界（图1-11）。

图1-8 《星空》 梵高

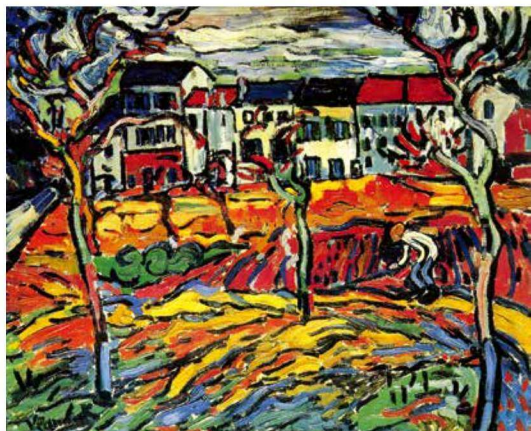

图1-9 《夏都的住宅》 莫里斯·弗拉芒克

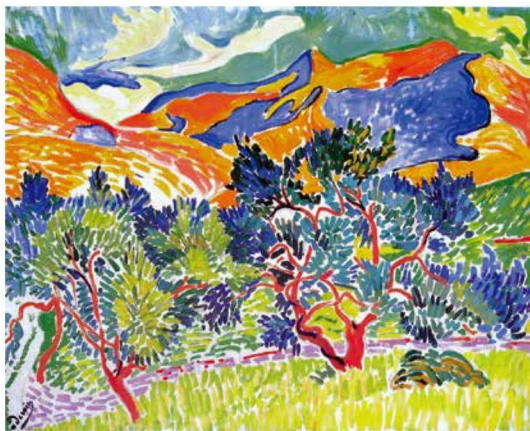

图1-10 《科利乌尔的山》 安德烈·德兰

图1-11 《杜尹尤教堂》 郁特里罗

19世纪中叶，俄罗斯一批年轻画家遵照别林斯基、车尔尼雪夫斯基现实主义的美学观点，反对纯粹虚伪的学院派思想，创立了名为“巡回画派”的现实主义绘画组织。在第一届巡回画展上，萨夫拉索夫的《白嘴鸭飞回来了》受到观众极大的追捧，画面表现出早春阳光温润的气息，这幅画寄托了作者对俄罗斯深切挚爱的乡愁（图1-12）。在巡回画派中，希施金与列维坦还分别以描绘森林和原野见长，他们的作品具有交响诗般的情调，俄罗斯的现实主义油画对新中国成立初期我国绘画风格的形成产生过很大的影响（图1-13）。

20世纪，世界的艺术中心由欧洲转移到了美国，代表性画家是以杰克逊·帕洛克为代表的抽象表现主义和以安德鲁·怀斯为代表的写实主义。怀斯的绘画风格是极其写实的，通过描绘乡村小屋、朴实的村民、海边舢板等，表现人类内心的孤寂和苍凉，在简约而富有诗意的自然景象中，蕴涵着一股淡淡的哀愁与怀乡的感伤。他以至高的沉默态度，表达自己对人生的礼赞（图1-14）。

图1-12 《白嘴鸦飞回来了》 萨夫拉索夫

图1-13 《松树林》 希施金

图1-14 《克里斯蒂娜的世界》 安德鲁·怀斯

中国风景画的发展

中国的风景画在魏晋南北朝时期以独立的姿态登上画坛。以顾恺之为代表的画家为山水画的形成作出了巨大的贡献。中国山水画的理论与技法早于西方风景画。有关山水画问题的文献资料出现在《画云台山记》里，其中顾恺之非常明确地提出：从观察具体的自然景物、从生活的深刻感受出发，而进行画面上山水的安排与取舍、人物的比例、动态与配置，以及远近、背景、明暗、色彩等技法的运用。特别是人物与山水之间的关系处理上，不再是“人大于山”“水不容泛”的情形了。因而，顾恺之被称为“中国山水画之父”。

唐代的山水画在晋的基础上继续发展，画法得到进一步丰实，开始出现青绿与水墨山水，并有了疏体与密体的区分。展子虔的《游春图》是现存最古老的卷轴山水画。它在构图、空间处理、技法特色，以及物象的刻画上都有精湛的技艺呈现（图1-15）。展子虔对唐代绘画有极大的影响，被称为“唐画之祖”。盛唐以后，中国山水画经过一批画家的不断创新，发展到一个全新的高度。山水画的写实性和创造性大大提高，技法也日趋成熟，并出现了多种风格及流派，代表画家有李思训、吴道子、王维等。他们各自因所处地形地貌以及所信学理的影响，有了密体与疏体的区别，形成了有南北差异的风格，出现以李思训为代表的“北宗”画派和以王维为代表的“南宗”画派。其中王维的山水画创造了诗意和画的有机结合，达到了“诗中有画，画中有诗”的境界，形成了有别于以前和同时代人的特色。也正是因此，诗画结合成了中国绘画艺术的一股潮流，也奠定了中国山水画有别于世界风景画的一大特色。

图1-15 《游春图》 展子虔（隋）

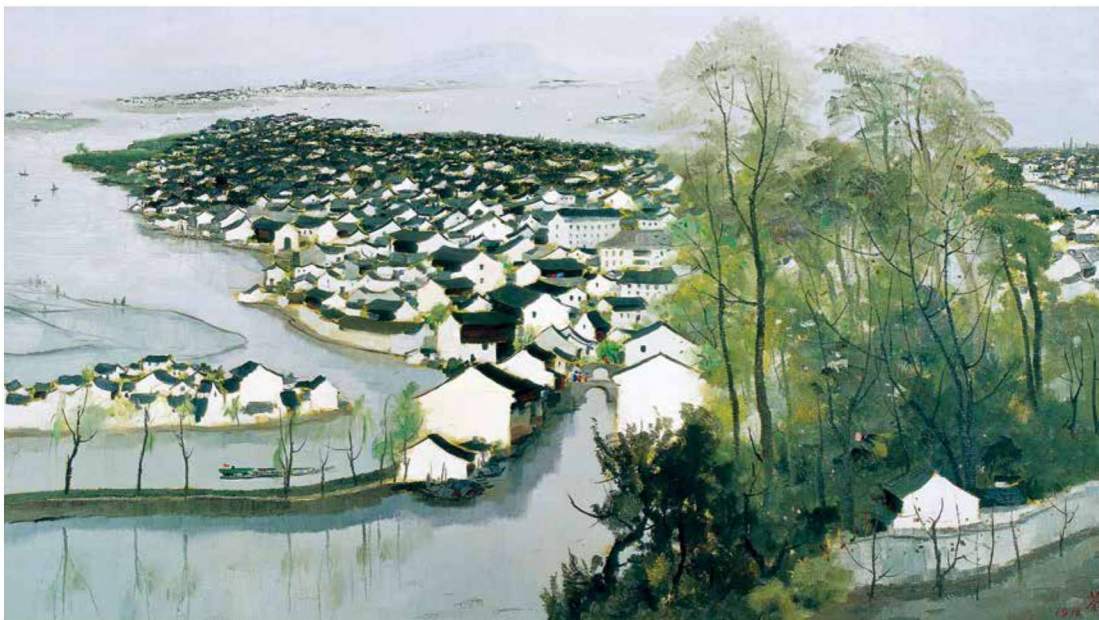

图1-16 《鲁迅的故乡》 吴冠中

19世纪末，西洋绘画开始在中国出现。20世纪30年代，中国第一代油画家对中国的油画、水彩画事业起着重要的奠基和传播作用。但由于我国近代政治上的腐败、经济的落后和东西方文化的差异，风景画没有得到应有的发展和地位，即使是在专业院校也只是色彩基础课中的一个练习。而在近十几年来风景画才逐渐有了发展，艺术水平有了很大提升。水彩画在20世纪70年代末得到复苏。1982年英国大型水彩画展再次在北京展出后，我国许多省市都先后成立了水彩研究会等组织，经常举办关于水彩画的学术研讨会和专题展览，提升了我国水彩画的发展。教学中也恢复了水彩画应有的地位，吸收了大量国外新技法的同时也从国画、油画等绘画技法、形式上汲取长处，涌现出一大批卓有成就的水彩画家。水粉画在传入我国初期曾叫广告画，因为它当时主要是为影剧院、商家画广告的一种画种。到了20世纪六七十年代，水粉画推广得很快，为80年代水粉画的昌盛奠定了基础。进入90年代后，全国各艺术院校的入学考试，“色彩”的考试基本上都是以水粉画为主。而水粉风景画在技法上吸收了油画和水彩画的大量技法，并涌现出了许多优秀的作品。

油画传入我国只有一百多年历史，其在表现力、色层弹性、永久保存等方面均超过了水彩画、蛋胶画、湿壁画以及色粉笔画。以徐悲鸿为代表的写实主义和以林风眠、刘海粟为代表的印象主义影响了中国一大批油画家，其中吕斯百、吴作人、罗工柳、苏天赐等各有所长。新中国成立初期，我国聘请苏联画家、教育家马克西莫夫，以其现实主义风格言传身教，影响了靳尚义、李天祥、詹建俊、朱乃正、闻立鹏等具有浓郁中国风格油画特质的画家。20世纪80年代以后，中国油画家们不受任何约束充分发挥了自己的想象力，展现并挖掘内心的真实感受，在融入全球化经济、文化、政治、社会的时代背景条件下，产生了表现主义、抽象主义、波普艺术、现实写实主义、中国元素主义等，中国画坛出现了流派纷呈、风格多元的格局。

吴冠中的绘画融合了东西方写意艺术，他说：“在水墨中寻求现代化，于油画中探索民族化。”他一贯以其独特的视域通过写意文人画的一些观念和感受方式来改造外来的油画，主张画家主观上把握对象的造型，从而突出画家的个人情怀。他的作品总是从整体入手，抓住物象的整体形象，潇洒自如地表现了自己对物象的即时感受，在灰色层次上富于节奏变化，产生类似于水墨画中的“墨韵”效果（图1-16）。