

普通高等教育风景园林类专业“十二五”规划教材

风景园林写生

主编 罗时武 张相森
副主编 孙勇 周恒 文泊汀

ENGJING YUANLIN XIESHENG

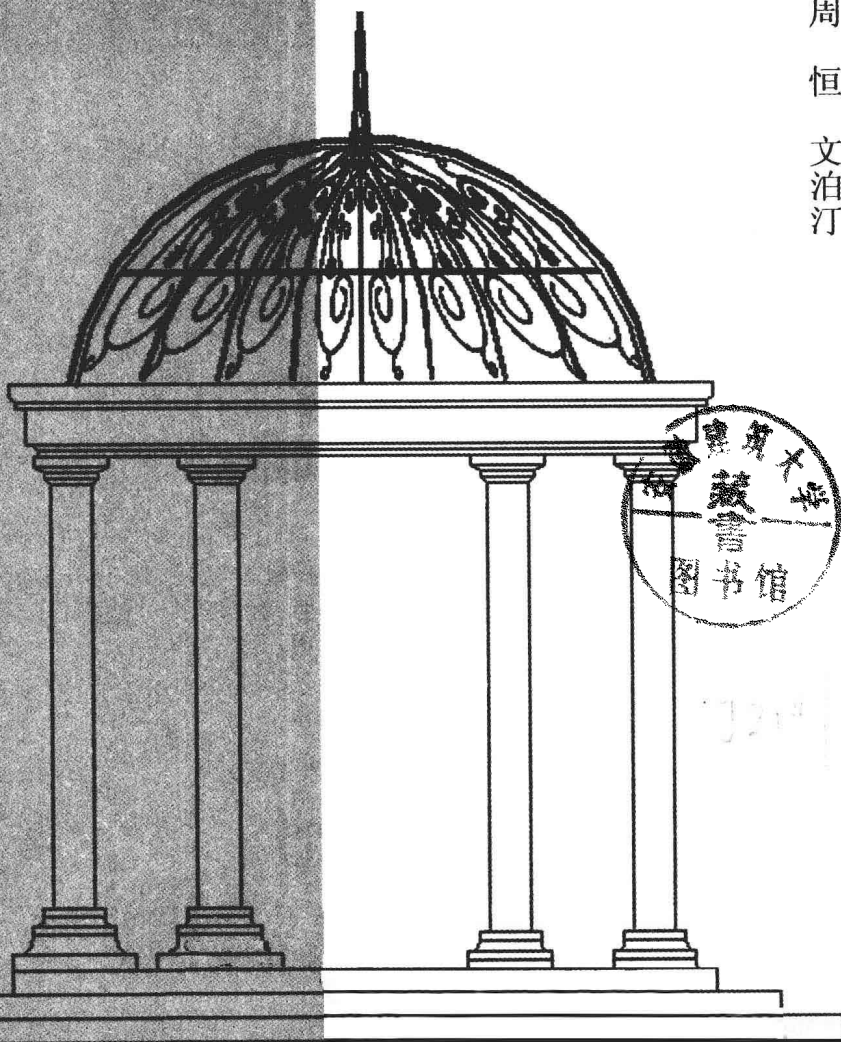
重庆大学出版社

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

普通高等教育风景园林类专业“十二五”规划教材

风景园林写生

主编 罗时武 张相森
副主编 孙勇 周恒 文泊汀

重庆大学出版社

内容简介

本书是《普通高等教育风景园林类专业系列教材》之一。本书正是立足于园林专业运用景观元素,通过空间造型的特点,着重讲解、演示建筑、山石、水体、植物等空间环境要素的写生技法,并将其有机的组合,讲述创作完整的风光写生作品的方法。本书分为素描风景写生和色彩风景写生两大部分,分别从工具性能、技法表现、造型规律、大师作品几个方面组织内容,并辅以大量的作品有助于读者掌握风景写生的表现手法和要领。本书中所列示的范画,具有很强的教学实用价值,在传授技法的同时,还注重提高读者的审美和艺术修养。

本书可作为景观园林、艺术设计、城市规划及相关美术专业的教学用书,也可作为学习写生方法的美术爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

风景园林写生 / 罗时武, 张相森主编. — 重庆:
重庆大学出版社, 2011.7
(普通高等院校风景园林专业系列教材)
ISBN 978-7-5624-6088-6

I. ①风… II. ①罗…②张… III. ①园林—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(2011)第073434号

普通高等院校风景园林类专业系列教材

风景园林写生

主 编 罗时武 张相森
副主编 孙 勇 文泊汀 周 恒
责任编辑: 张 婷 版式设计: 莫 西 张 婷
责任校对: 贾 梅 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: 重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内
邮编: 400030
电话: (023) 65102378 65105781
传真: (023) 65103686 65105565
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
重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 8.5 字数: 212千
2011年7月第1版 2011年7月第1次印刷
印数: 1—3000
ISBN 978-7-5624-6088-6 定价: 29.00 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

编委会名单

主任 杜春兰
副主任 陈其兵

编委 (按姓氏笔画为序)

徐海顺	林墨飞	宋钰红	刘磊	许大为	丁绍刚
黄凯	赵九洲	周恒	刘福智	胡长龙	文彤
曹基武	段渊古	武涛	陈宇	刘扬	王霞
韩玉林	陶本藻	房伟民	谷达华	祁承经	毛洪玉
雍振华	唐红	杨学成	张建林	刘骏	冯志坚
管旻	唐建	杨瑞卿	李晖	朱捷	罗时武
	唐贤巩	杨滨章	李宝印	朱晓霞	申晓辉

总 序

风景园林学，这门古老而又常新的学科，正以崭新的姿态迎接未来。

“风景园林学 (Landscape Architecture)”是规划、设计、保护、建设和管理户外自然和人工环境的学科。其核心内容是户外空间营造，根本使命是协调人与自然之间的环境关系。回顾已经走过的历史，风景园林已持续存在数千年，从史前文明时期的“筑土为坛”“列石为阵”，到21世纪的绿色基础设施、都市景观主义和低碳节约型园林，都有一个共同的特点：就是与人们对生存环境的质量追求息息相关。无论中西，都遵循一个共同的规律，当社会经济高速发展之时，就是风景园林大展宏图之势。

今天，随着城市化进程的飞速发展，人们对生存环境的要求也越来越高，不仅注重建筑本身，更多的是关注户外空间的营造。休闲意识和休闲时代的来临，对风景名胜区和旅游度假区的保护与开发的矛盾日益加大；滨水地区的开发随着城市形象的提档升级愈来愈受到高度关注；代表城市需求和城市形象的广场、公园、步行街等城市公共开放空间的大量兴建；设计要求越来越高的居住区环境景观设计；城市道路满足交通需求的前提下景观功能逐步被强调……这些都明确显示，社会需要风景园林人才。

自1951年，清华大学与原北京农业大学联合设立“造园组”开始，中国现代风景园林学科已有58年的发展历史，据统计，2009年我国共有184个本科专业培养点。但是由于本学科的专业设置分属工学门类下的建筑学一级学科中城市规划与设计二级学科的研究方向和农学门类林学一级学科下的园林植物与观赏园艺二级学科；同时本学科的本科名称又分别有：园林、风景园林、景观建筑设计、景观学，等等，加之社会上从事风景园林行业的人员复杂的专业背景，从而使得人们对这个学科的认知一度呈现较为混乱的局面。

然而，随着社会的进步和发展，学科发展越来越受到高度关注，业界普遍认为应该集中精力调整发展学科建设，培养更多更好的适应社会需求的专业人才为当务之急，于是“风景园林

（Landscape Architecture）”作为专业名称得到了普遍的共识。为了贯彻《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神，促进风景园林学科人才培养走上规范化的轨道，推进风景园林类专业的“融合、一体化”进程，拓宽和深化专业教学内容，满足现代化城市建设的具体要求，编写一套适合新时代风景园林类专业本科教学需要的系列教材是十分必要的。

重庆大学出版社从2007年开始跟踪、调研全国风景园林专业的教学状况，2008年决定启动《普通高等教育风景园林类专业系列教材》的编写工作，并于2008年12月组织召开了“普通高等院校风景园林类专业系列教材编写研讨会”。研讨会汇集南北各地园林、景观、环境艺术领域的专业教师，就风景园林类专业的教学状况、教材大纲等进行交流和研讨，为确保系列教材的编写质量与顺利出版奠定了基础。经过重庆大学出版社和主编们两年多的精心策划，以及广大参编人员的精诚协作与不懈努力，《普通高等教育风景园林类专业系列教材》将于2011年陆续问世，真是可喜可贺！

这套系列教材的编写广泛吸收了有关专家、教师及风景园林工作者的意见和建议，立足于培养具有综合创新能力的普通本科风景园林专业人才，精心选择内容，既考虑到了相关知识和技能的科学体系的全面系统性，又结合了广大编写人员多年来教学与规划设计的实践经验，吸收国内外最新研究成果编写而成。教材理论深度合适，注重对实践经验与成就的推介，内容翔实，图文并茂，是一套风景园林学科领域内的详尽、系统的教学系列用书，具较高的学术价值和实用价值。这套系列教材适应性广，不仅可供风景园林类及相关专业学生学习风景园林理论知识与专业技能使用，也是专业工作者和广大业余爱好者学习专业基础理论、提高设计能力的有效参考书。

相信这套系列教材的出版，能为推动我国风景园林学科的建设，提高风景园林教育总体水平，更好地适应我国风景园林事业发展的需要起到积极的作用。

愿风景园林之树常青！

编委会

2010年9月

前言

走到大自然中去观察体会物象的造型和色彩变化，强化主观意识对客体的内在精神的体验与表达是艺术学子必修的一课。许多著名的东西方画家都十分重视对景写生，在直面物象的体验中不断揣摩万物的变化规律，从自然中汲取灵感形成个人独特的审美感受，从而创作出不朽的艺术精品。这种直面自然，从视觉的体验入手，升华至生活的感悟是艺术家们创造伟大作品所必经之途。这在郭熙的《林泉高致》中得到了很好的体现：“水色春绿夏碧，秋青冬黑；天色春晃夏苍，秋净冬黯。”“真山水之烟岚，四时不同：春山澹冶而如笑，夏山苍翠而如滴，秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡。”这是东方画家深入自然，在其中饱游卧看，用心体悟才能展现的意境。在西方，英国画家康斯特布尔，透纳，法国巴比松画派柯罗、米莱以及后来的印象派画家也是以自然为师，采取直接描写自然的写生方法，使风景画获得明暗和色彩的微妙谐调，让我们身临其境感受到阳光的斑驳、空气的清新、鸟儿的欢歌。至此，风景画成为绘画中的重要门类。

风景写生在园林设计专业的课程体系中占有重要的一席之地，是必不可少的一门实践课程。风景园林专业因其专业特点，与空间造型、组景关系密切的，通过艺术的手段，将建筑、山石、水体植物等空间环境要素有机的组合，创造美感很强的画面是园林专业学生必备的能力之一。外出写生的主要目的：一方面是锻炼我们研究和表现自然界各种环境要素的能力，从而提高画面控制力和审美修养；另一方面也是积累素材，记录新鲜感受，提高构图能力、掌握工具性能，为以后的设计奠定基础的重要途径。

本书正是立足于以上的观点，提炼作者教学实践经验及写生作品所撰写的一本技法类教材涵盖风景、园林、建筑写生的技巧训练和审美培养。本书分为素描风景写生和色彩风景写生两大部分，将工具性能、技法表现、造型规律、大师作品等几个方面串联起来，并辅以大量的作品来帮助广大读者掌握风景写生的表现手法和要领，涵盖风景、园林、建筑写生的技法训练和

审美培养。本书中所列示的范画，不仅具有较高的艺术价值，还具有很强的教学实用价值，在传授技法的同时，还注重提高读者的审美和艺术修养。当然，风景写生实践技法丰富多彩，本书不可能一一尽言，虽然作者已竭力为之，但也难免挂一漏万，恭请读者批评指正。

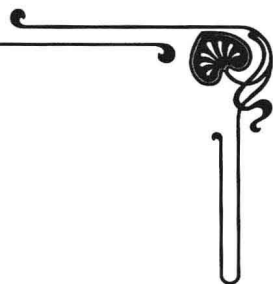
本书可作为景观园林、艺术设计、城市规划及相关美术专业的教学用书，也可作为学习写生方法的美术爱好者的参考用书。

编 者

2010年12月

目 录

1 风景园林写生概述	1
1.1 关于风景园林写生	1
1.2 风景画的起源与发展	1
2 风景园林写生的工具与材料	4
2.1 纸	4
2.2 笔	6
2.3 颜料	14
2.4 辅助工具	15
3 主体的表现技法	17
3.1 素描写生·自然景物表现技法	17
3.2 素描写生·建筑物表现技法	30
3.3 色彩写生·自然景物表现技法	41
3.4 色彩写生·建筑物表现技法	59
4 写生实践	70
4.1 风景写生构图常识	70
4.2 写生实践步骤	84
5 大师写生作品赏析	87
5.1 大师素描风景	87
5.2 大师色彩风景	98
6 习作	108
参考文献	123

1 风景园林写生概述

1.1 关于风景园林写生

园林设计专业的学生要面对大自然，以自然为师，从大自然的源泉中汲取营养，陶冶出审美观念和审美意识，从而激发创作灵感，创造出具有美感的园林艺术作品。且园林艺术与社会生活关系密切，其最终目的是体现人文关怀。因此，在学习过程中必须走到室外，深入了解与人的活动相关的各种积极的生活内容，捕捉大量素材，用画笔描绘生活，在写生中扩大知识面、培养艺术造型能力、发掘自然和生活之美，为以后的设计打下坚实的基础。

户外风景写生是园林设计专业基础美术教学中的一门重要的专业课程，其目的不仅在于积累素材、教授各种表现技法、提高学生的手绘能力，更在于培养学生仅通过课堂学习而难以达到审美素养。园林艺术源于自然，要成为一名优秀的园林设计者是必须热爱自然的，能够热忱地投身到大自然中，细心观察，耐心体会，这样他的作品才会有自然之真景和深远之意境。而在室外对景写生正是领悟自然、生活之美的不二法门，因此，风景写生课程正被越来越多的专业院校所看重，已成为园林设计专业不可或缺的一门基础课。

1.2 风景画的起源与发展

西方风景画的源头是早期人物画的背景风景，后来逐步发展成为独立的以风景为题材的绘画。在14世纪初叶意大利壁画中风景已占有很大的比例，但它还是作为人物画的背景。15世纪德国画家丢勒等开始了小幅风景画的创作，他以严谨科学的态度对大自然深入

观察，作品已具备了惊人的准确性。而真正意义上使风景画迈向独立的第一位画家是文艺复兴时期威尼斯画派（也被称为色彩画派）的乔尔乔纳。其作品构图不拘一格，画面色调层次丰富，情景与人物配合和谐，开始呈现新的风貌。在他的作品《暴风雨》里，风景作为主体，人物反而成为配角。画中他细致地描绘了天空、闪电和树木，以及建筑废墟的残断圆柱，整个画面呈现出一片宁静、壮大的田园风光，这在当时是一个大胆的尝试。西方风景画真正成熟于17世纪的荷兰，画家雅克布·凡·雷斯达尔利用自己长期生活的自然环境，潜心来钻研树木与光影关系，成为了当时著名的风景画家；与其同时代的荷兰风景画家还有J. 维米尔、M. 霍贝马。此后意大利画家A. 长拉奇，法国画家尼米拉·普桑、克劳德·洛兰，西班牙画家格列柯、委拉斯开斯等将西方风景画推向艺术的成熟与繁荣，并产生了海景画、街景画、夜景画、英雄风景画（风景画中以许多神话人物作点景的作品）、田园风景画等。其中以克劳德·洛兰最为著名，他以自己的审美标准去选择场景，描绘出理想化、梦幻般的自然之美，其作品追求唯美，对后世风景画的审美标准产生了重要影响。

进入18世纪，英国画家约翰·康斯坦布尔使风景画取得决定性发展。他汲取了荷兰风景画的成功经验，研究树木、原野、天空与大海的画法，其作品朴素自然，极具乡土气息，从他的作品中甚至可以呼吸到雨后湿润的空气。而另一位著名英国风景画家威廉·透纳，在24岁时就因在艺术上的突出成就而被英国皇家艺术学会破格接纳为最年轻的会员。他追求壮丽炫目的运动之美，对大海的光色和空气的变化十分感兴趣，他悉心研究海上光的强度、云彩和风雨的活动，其洒脱的用笔和绚丽的色彩透露出浓郁的诗意。他的绘画成就正是源于他长期细致、深入地观察大自然，这一点对后来英、法两国的印象主义运动起到了积极影响。

19世纪，提倡写生的法国巴比松画派崛起，皮埃尔·艾蒂安·泰奥多尔·卢梭、让·巴蒂斯特·卡米都·柯罗、让·费朗索瓦·米勒，开始采取自然主义的态度表现风景。他们以距巴黎南郊约50千米的美丽村落巴比松为表达对象，描绘高

山、森林、晚秋、晨雾等自然风景，探索自然界的内在生命，表达了画家对自然的真实感受。巴比松画派主张走出画室在自然光下对景写生，然后以写生稿为基础，进行风景画创作。这种艺术主张和实践，使法国的风景画从新古典主义的束缚中解放出来，获得了新的生命，也给后来的印象主义画家以重要的启示。

19世纪后期，印象主义画家受现代科学尤其是光学的启发，主张户外写生。对他们而言，真实并不是永恒不变的，物体的色彩随着光线的变化而变化。他们喜爱“阳光下的色彩构成”，试图抓住自然色彩的瞬息变换，用“色彩写实”取代“形体写实”，其风景作品很好地体现了形与色的融汇、光与色的辉映。至此西方风景画得到空前的发展，并已成为绘画中的重要门类。此后，新印象派、后印象派相继而生，而西方现代艺术的风采也现出光芒。

2 风景园林写生的工具与材料

“工欲善其事，必先利其器”，户外风景写生首先是一种技能训练。写生前必须熟悉工具与材料的分类和性能，有了充分的准备，写生时才能游刃有余，发挥出较好的水平。

本章节主要从性能和基本使用方法上来介绍写生的常用工具，大家可根据需要选择最适合自己的表现方法的工具加以训练。

2.1 纸

用于风景写生的纸张种类丰富，色泽上可分为白色纸和有色纸，以质地区分则有厚、薄、粗糙、光洁、结实、松软。各种画纸可以产生不同的表现效果，在创作过程中要根据创作意图选择纸张，使画纸的特性与作者的艺术风格和表现意图协调一致。

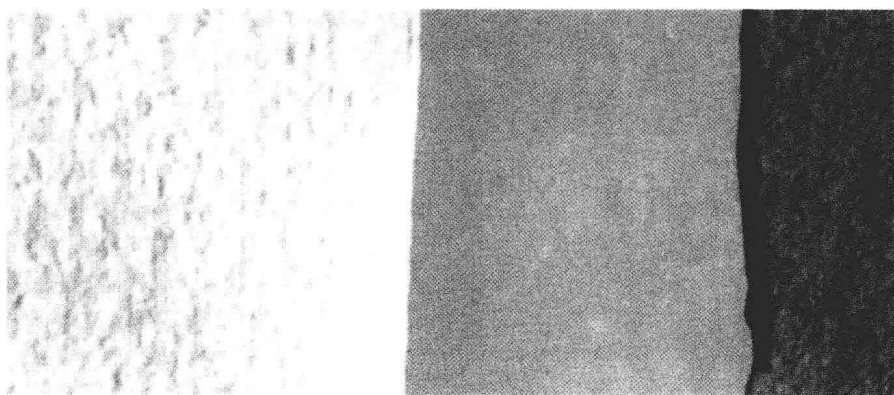

图1 质感不同的纸张

粗纹纸

若想表达出粗犷的肌理，就应选择表面粗糙的纸张。

图2 门采尔〔德〕作

此作品运用炭笔在粗纹纸上的速写，使画面粗犷有力，质感强烈

水彩纸

水彩画的用纸较为考究，纸质一定要纯净坚实且吸水性适度。例如水彩画的湿画技法往往需要大量用水渲染，只有良好的纸质才能保证这些技法的实现。目前市场上的国产水彩纸主要以河北保定产的水彩纸为主，价格比较实惠；进口水彩纸的品牌主要有康颂、巴比松、梦法儿、枫丹叶，价格略高。

图3 水彩写生

此作品运用水彩纸的特性，表现出光色斑斓的水迹韵味，画面干净、透明

2.2 笔

户外风景写生所用的笔有铅笔、炭笔、木炭条、水笔、钢笔、毛笔、水粉笔、油画笔等。实际运用中却也不局限于此，如需要一些特殊质感，还可能用到更多类型的笔。下面对风景写生的常用笔类进行介绍。

铅笔

铅笔的铅芯主要用石墨制成，有软硬之分。HB表示软硬适中；H表示“硬”，共分9级，从H~9H硬度逐渐提高，硬性铅笔主要用于制图；B表示“软”，从B~6B越来越软，现也有8B或EXB（特软）的铅笔，绘画主要采用软性铅笔。根据画面的需要选择不同软硬的铅笔，越软的铅笔越利于表现深色的部分，较硬的铅笔则利于作精细描绘。在风景写生中，铅笔可对景物进行深入细致的刻画，描绘出细腻的明暗层次，增加景物的真实感。但反复涂画容易造成纸面反光。

图4 铅笔写生

此作品色调层次丰富，细节塑造细致入微

炭笔

炭笔笔芯以炭黑为主要原料制成，粗约1.7厘米。炭笔质地较铅笔脆，易被折断，不便削尖。炭笔颜色浓黑深重，浓黑处不反光，易表现黑白对比强烈的作品。但炭粉附着力强，难于用橡皮擦净，反复修改易弄脏画面。

图6 罗时武作

此作品运用炭笔完成，技法娴熟，黑白关系表现强烈，对比明确有力

图5 不同硬度的炭笔