

全国高等院校艺术设计类专业基础课规划教材

风景写生

陈杰 主编

(第二版)

- 构建人文倾向的风景写生教育，“由技入道”与“由理入道”相结合
- 穿插“相关知识点”，注重大美术综合素质培养
- 以课题设置形式展开教学，课内外学习相结合
- 精心选配多幅中外风景写生优秀作品，详加注释，体现学术严谨性

武汉理工大学出版社

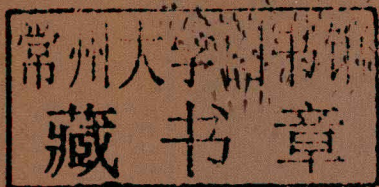
全国高等院校艺术设计类专业基础课规划教材

风景写生

(第二版)

陈杰 主编

武汉理工大学出版社

内容简介

本书以课题设置的形式概要介绍了风景写生的概念与基本元素、工具与材料、构图等内容,体现出以下特点:

◆将风景写生教学分为“三模块”:一是中外风景写生特点的比较,二是风景写生的基本知识,三是培养审美的眼睛,包括对各种工具风景写生的表现技法的介绍;

◆体现了教学方法的“三结合”:一是“由技入道”和“由理入道”相结合,二是课内外学习相结合,三是动手能力和人文素质培养相结合,使风景写生教学成为具有人文倾向的全新的艺术教育。

◆本书精心选配了多幅中外风景写生的优秀作品,其中特别有作者在国外考察、学习时收集到的一些图片作品,对其进行了详细的注释,如作品、尺寸、材料、年代、作品现存何处等,体现了学术的严谨性;“相关知识点”栏目,对书中出现的名词、术语、博物馆、美术馆、艺术家等作了简要介绍,体现了本书注重大美术综合素质培养的教学理念。

◆本书对每个课题的教学目的、教学方法、重点难点、作业提示及推荐书目等作了清楚的说明,每个课题附有学生课外速写作品,书末附有经典作品欣赏,非常方便教学和指导学生自学。

本书内容晓畅,图文并茂,可作为各类高等院校艺术设计类专业风景写生课程的教材及教学、研究的参考书使用。

图书在版编目(CIP)数据

风景写生/陈杰主编. —2版. —武汉:武汉理工大学出版社,2011.9

ISBN 978-7-5629-3565-0

I. ①风… II. ①陈… III. ①风景画:写生画-绘画技法 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 176236 号

项目负责人:鹿丽萍

责任编辑:鹿丽萍

责任校对:王嘉行

装帧设计:牛力

出版发行:武汉理工大学出版社

社址:武汉市洪山区珞狮路 122 号

邮编:430070

网址:<http://www.techbook.com.cn>

经销:各地新华书店

印刷:武汉精一印刷有限公司

开本:889×1194 1/16

印张:7.75

字数:320 千字

版次:2011 年 9 月第 2 版

印次:2011 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—3000 册

定价:48.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请向出版社发行部调换。

本社购书热线电话:027-87394412 87383695 87384729 87397097(传真)

• 版权所有 盗版必究 •

专家谈风景写生(代序)

杨参军

高等院校的风景写生课程,应以提高学生的艺术素质这一根本问题作为出发点,在面对自然的写生中,培养学生们的视觉感受能力是风景写生教学的目的。倘若以画法为捷径进行风景写生的教学,则无助于学生用自己的眼睛去观察、思考与表达。风景写生应从客观色彩的内在成分分析入手,这样对开发学生色彩的潜能是一种最为有效的训练方法。在风景写生的教学中,应推动学生色彩写实能力、想象能力和创造能力的发展,以造型观念的突破启动想象力,推动创造力的发展,运用工具材料实验多种创造的可能性,从色彩归纳中引发抽象性。

中国美术学院油画系教授、博士生导师、系主任

杨家永

我热爱美丽的大自然。鲜艳的花朵、神秘的森林、宽阔的大海,大自然中的万象都可能成为绘画的母体,大自然是学习风景写生最好的老师。欧洲的传统绘画对于自然的真实模仿,始终建立在一种理智的基础上,排斥偶然性因素,成就一种稳定明确的结构,将大自然运动的时间因素结晶为永恒的静止空间。印象主义画家忠实于自己的视觉经验,根据明亮的色彩和色块观察事物,捕捉大自然的诗意,在捕捉大自然瞬间变化的色光时,运用自由快速的小笔触,产生了一种无所不在的震动。印象主义绘画对大自然以动态的时间性代替了传统绘画静态的空间性。所以,我认为风景写生的教学,应着力培养学生们的审美的眼睛,强化学生具有人文倾向的艺术素质,在风景写生技术性基础训练中,也应特别重视学生们的思维方式和审美趣味的引导。

中国美术家协会理事

中国美术家协会事业发展部主任

田晓冬

自然界为我们人类造就了无数自然景观，使得人们有机会陶醉在大自然的色彩美感之中。尤其是艺术家和设计家，自然景观的色彩几乎成为他们尽情表现和研究的天然对象。无论是斑驳的树荫还是含露的花丛；是清晨的浓雾还是落日的余晖；是远处的山峦还是近旁的涛浪；是古老的森林还是新兴的建筑，都促使我们情不自禁地伸出拥抱自然的双手。自然风景的客观存在，使人们的生活增添了无比快乐的内容，只要我们不吝惜自己的脚步，就可以处处用心灵与自然进行毫无顾忌的交流。对风景写生色彩意味的表现尤其应当注重相关整体的效应。没有耸立两旁的青色山峰作衬托，就不会有瀑布的壮美，同样，没有清澈的蓝绿色调，就很难表达出江南水乡的悠悠之情。风景写生色彩感觉的客观特征提醒我们从整体色彩印象中把握其情调，或者说，启示我们在风景写生的训练中以整体色调为重，用概括、简约的手法将我们激动的心情与震撼的色彩力量交织在一起，从而创造出激动人心的作品。用风景写生作为手段捕捉自然之美，这在美术史上可以找到许多例证，对于初学风景写生的学生而言，它应该是我们熟练掌握的基本功之一。因为通过风景写生，不仅让我们能够把握色彩表现空间和整体气氛的概念，而且还能够让我们深深地体验到大自然纯粹的色彩之美。

中国矿业大学艺术设计学院教授、硕士生导师、院长

高少华

自然景观的色彩是变幻无穷的，它们在晨曦、白昼、黄昏、夜晚都会呈现出不同的面貌，在不同季节也会有各自的变化。风景写生是外光作业，写生色彩的所有规律都在风景画里有着充分的表现。风景写生光线的稳定性远远不如室内光，环境色的影响来自四面八方、上下左右，难度较大。自然色彩是我们在客观世界中能感觉到的色彩现象，其丰富性足以使所有的艺术家、设计家为之激动不已。自古以来，人们根据自然的色彩现象去描绘他们所喜爱的一切事物，今天随着科学的发展，自然的色彩现象不仅使色彩学家们建立了指导艺术实践的科学色彩体系，而且也给我们的艺术设计带来了无穷无尽的色彩启迪。面对自然的风景写生，为我们从自然色彩走向设计架起了一座牢固的桥梁。从自然色彩走向设计，从自然汲取色彩中的生命活力，显然应成为艺术设计专业的学生学习风景写生的目的之一。

美国夏威夷美术家协会副主席

王志明

绘画是视觉艺术。我们在很长一段时期内都忽略了眼睛所看到的东西，我们强调观念、意识、风格及各种语言的表现，但我们却很少能够看见这个世界真实存在的样子，就是我们在写生的时候也更多的是把对象看成是一种观念的化身，我们除了这个观念以外没有真正观看对象。我开始不断地学习用眼睛对对象进行观看并通过观看再对对象进行描述，我强调的是描述而不是表现。和大自然相比，我觉得人还是很渺小，我觉得画家在自然和艺术中所承担的只是桥梁和通道的作用，没有丰富的色彩、没有生生不息的大自然，人不可能有创作。人只是一个传递者，所以我更主张回归大自然，认真体验亲眼所见的这样一个世界。对于我们初学风景写生的学生们而言，这也应该是我们熟练掌握的基本功之一。因为通过风景写生，我们不仅能够把握色彩表现空间和整体气氛的概念，而且还能够深深体验到大自然纯粹的色彩之美。

江苏徐州师范大学美术学院教授、硕士生导师、院长

林家阳

中国的山水画在以老庄哲学为基础的玄学风气中形成，艺术家们简淡、玄远的美感、艺术观，奠定了一千五百多年来中国山水画的基本趋向，使中国绘画在世界上形成独立的体系。中西方艺术家对于自然界的山水风景所具的不同的视角，源于东西方不同的世界观及价值观。艺术家绘画表现手法上也未出其外，两种不同的文化体系孕育了不同的造型手段、空间和色彩形态。中国画的主要造型手段是“线”。“线”在中国画家的笔下极富表现力，许多繁复的事物，仅仅通过几条富有生命力的“线”就表达出来。中国画家穷其一生追求富有生命力的“线”，很多优秀的画家，就因为能成功地驾驭简单却含义无限的“线”而成为大家。西方画家在描绘眼中的事物时，是将物象当作“面”来理解的。塑造形体的立体感时“面”要优于“线”，“线”在表现立体感时较为薄弱，而“面”更易于令物象因产生立体感而具体，表现出的东西更容易让人体会。

上海同济大学传播与艺术学院教授、硕士生导

上海同济大学设计艺术研究中心主任

全国高职高专教育艺术设计类教学指导委员会主任

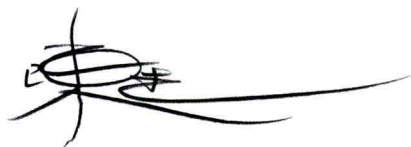
普通院校风景写生教学改革实践的思考

风景写生是一个开放的领域，其内涵是不断丰富和扩展的，这就决定了风景写生的学习已不仅仅是传统认为的纯粹技法的教学，我们不可仅凭掌握一点技法就想提高自己的艺术素养，除了掌握技法外，还必须熟悉艺术发展的历史，具有欣赏艺术的趣味和评价艺术的洞察力。因此，我们的风景写生教学所追求的是一种“人文”倾向的艺术教育，它所倡扬的是将“由技入道”和“由理入道”两种方式结合起来的综合性的全新的艺术教育，是一种倡扬“艺术化生存”的教育。这种生存方式，是一种全面的和整体的生存方式，它不仅需要知识和技巧，还需要成熟的人类情感。按照这种方式，从事风景写生的一个重要目的，就是要通过风景写生的创造和学习，更好地认识自己和掌握自己。在多年风景写生的教学中，我们坚持每天都布置同学们进行“日记式”的课外速写练习。我们的目的是培养同学们在自己所熟悉的生活场景中发现对象、观察对象、表现对象、创造对象的能力，并在这种长期练习中，养成自觉主动去学习的习惯，这习惯不仅仅对现在是重要的，对同学们今后继续的学习也同样重要。当同学们的目光投向熟悉的现实生活时，他们大都表现出了对可视世界浓厚的兴趣和鲜活的感受力，也将自己在课堂中的“质疑”带到自己的课外体验和日常生活之中，并唤起了与现实生活相遇的渴望。在风景写生的教学中，我们每学期向同学们推荐不少于10本书的阅读量，把风景写生的学习置放在一个“人文”的背景下去进行。如我们向同学们推荐黑尔著的《艺术与自然中的抽象》这本书，通过读书、讨论与总结，同学们“用循序渐进的方法理解了自然和艺术中抽象的基本原理，抽象的因素及其表现形式”，对抽象概念有了更透彻的了解，并最终使其成为同学们在风景写生表现中使用的工具。值得一提的是，风景写生学习中的追求同时激励了同学们课外学习的热情，他们主动把自己的视野从教室转向了日常生活世界，并形成了读书研讨的风气，许多同学表现出了对理论问题和中西文化现象的关注，体现了一定的理论思辨兴趣。

至此，我们的风景写生教学已开始显示出了它某种活生生的意义，即课内外学习相结合，使我们从视看过程中引发对生活的审视；“由技入道”和“由理入道”相结合，使我们在对视觉对象的追问过程中引发对自身主体精神的向往；动手能力和人文素质培养相结合，使我们从风景写生技

术手段的掌握过程中引发诸多文化上的关怀。至此，我们的风景写生教学改革实践才有了它全新的内涵。

《风景写生》一书是我20多年来教学工作的积累与总结。多年来，我一直盼望着有机会把此内容整理编出，2004年主持申报学院首届精品课程时，把《风景写生》一书整理、编排成校本教材。经多年在学校试用并系统修订，在申报国家精品课程时《风景写生》一书终于有机会由武汉理工大学出版社出版发行。此教材出版发行后被十几家高职院校采用，教学效果良好，但在教学过程中也发现此教材存在着许多不足之处。2009年作者在去德国柏林艺术大学、魏玛包豪斯设计学院考察学习后，又经近一年多的不断修改，在此基础上才有了今天再版的可能。在此书再版编著过程中，我投入了大量的时间和精力，对每一幅作品都做了尽可能详细的求证注释，如作品名称、尺寸、材料、年代、作品现存何处等等，让读者看后清晰明了，体现了学术的严谨性；对书中所出现的名词、术语、博物馆、美术馆、艺术家等做了简要的介绍，大量的信息集中反映在“相关知识点”这一栏目中，体现了本课程教学的理念、思路和目标，即大美术综合素质的培养。与目前国内美术类教材相比，书中以上两点是作者特别感到欣慰的亮点和特色。感谢杨参军、田晓冬、王志明、林家阳、杨家永和邵少华教授、专家多年来在学术上的支持、鼓励与关心；感谢武汉理工大学出版社鹿丽萍主任在本书编写过程中的具体策划支持；感谢中国美术学院王乐其、陈艺丰提供的作品支持；感谢我的画友张峰、李昆仑、李大勇、徐思田、杜冰、江海涛提供的作品支持；感谢2003到2010级我的学生陈亚婷、成寓寓、曹婷婷、顾洪娣等提供的课内外作品的支持；感谢我的学生朱涛、陶锡煜利用课余时间为本书所做的排版设计。在此，向以上各位表示诚挚的感谢，也算是为本书划上了圆满的句号。

2011年5月13日

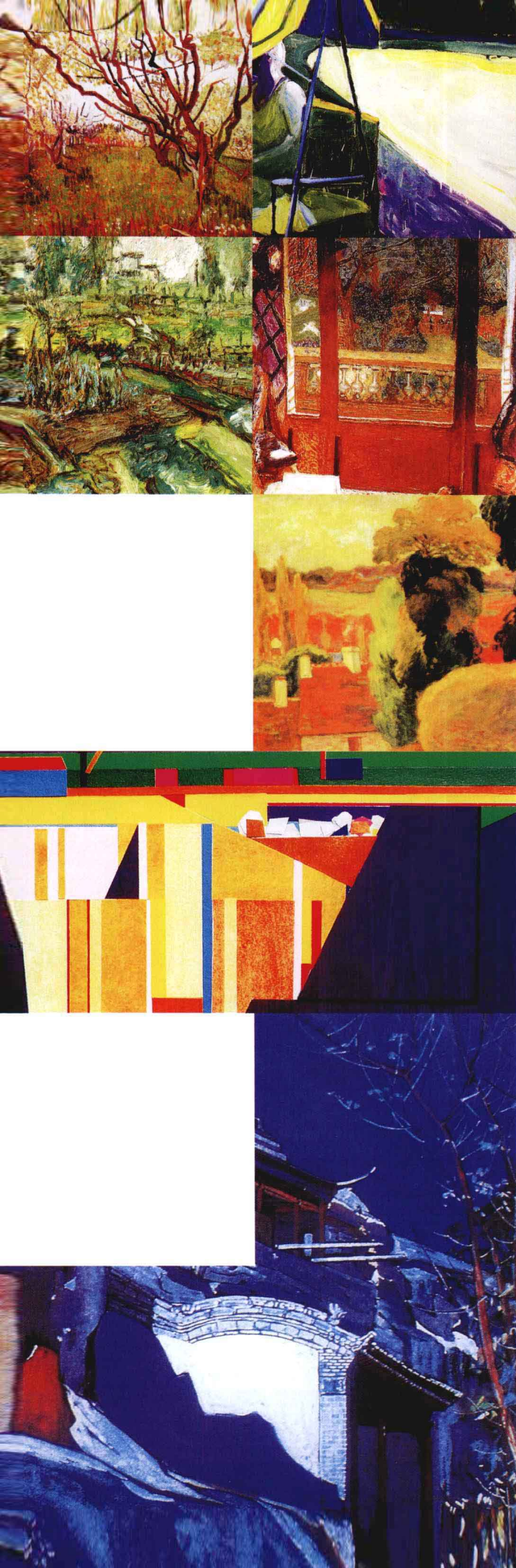

CONTENTS

目录

专家谈风景写生 (代序)	1
前言	1
1 中西风景写生特点比较	1
课题设置与课题目的、任务	1
1.1 西方风景写生形、色、光一体的特点	2
1.2 体现民族审美情操的山水画	3
1.3 中西风景画的对比及区别	3
■学生课外速写	5
2 风景写生的概念与基本元素	6
课题设置与课题目的、任务	6
2.1 风景写生的概念	7
2.2 风景写生的任务和要求	7
2.3 风景写生的基本元素	7
2.4 中国山水画的“线”	9
■学生课外速写作品	11
3 风景写生的工具与材料	12
课题设置与课题目的、任务	12
3.1 风景写生的工具与材料	13
3.2 工具、材料的综合运用	15
3.3 西方风景画的造型特点	16
■学生课外速写作品	18
4 风景写生的构图	19
课题设置与课题目的、任务	19
4.1 构图的基本形式	20
4.2 中国画的造型特点	22
■学生课外速写作品	24
5 培养审美的眼睛	25
课题设置与课题目的、任务 (一)	25
5.1 向传统绘画学习	26
5.2 中国山水的笔墨	27
■学生课外速写作品	28
课题设置与课题目的、任务 (二)	29
5.3 黑墨团中天地宽	30
5.4 视觉中的流变	31
5.5 风景色彩的观察	32
■学生课外速写作品	34
课题设置与课题目的、任务 (三)	35
5.6 向自然学习	36

5.7 风景写生色彩的把握	39
■学生课外速写作品	41
6 风景写生的训练——案例教学	42
课题设置与课题目的、任务(一)	42
6.1 铅笔风景写生	43
6.2 风景写生的步骤	45
6.3 风景写生中的写实性技巧	46
■学生课外速写作品	47
课题设置与课题目的、任务(二)	48
6.4 钢笔风景写生	49
6.5 欧洲油画理念的转变	51
■学生课外速写作品	52
课题设置与课题目的、任务(三)	53
6.6 毛笔风景写生	54
6.7 中国美术教育的机缘	56
■学生课外速写作品	57
课题设置与课题目的、任务(四)	58
6.8 水彩风景写生概述	59
6.9 水彩表现画法	60
6.10 水彩风景写生步骤示范	67
6.11 从色彩走向设计	68
6.12 油画风景写生(一)	69
■学生课外速写作品	71
课题设置与课题目的、任务(五)	72
6.13 风景近、中、远景的表现	73
6.14 室外光色的变化规律	73
6.15 水粉画的用笔	73
6.16 多种题材、色调、手法的表现	76
6.17 特殊表现技法简介	77
6.18 油画风景写生(二)	80
■学生课外速写作品	81
课题设置与课题目的、任务(六)	82
6.19 油画的基本工具	83
6.20 油画制作技法中的常见弊病	86
6.21 油画用笔、用刀技法	87
6.22 油画制作的基本方法	92
6.23 直接画法	95
6.24 厚涂画法	96
6.25 油画风景写生(三)	97
■学生课外速写作品	99
经典作品赏析	100
参考文献	113

1

中西风景写生特点比较

课题设置与课题目的、任务

■ 课题名称

中西风景写生特点比较。

■ 课题内容

西方风景写生形、色、光一体的特点；体现民族审美情操的山水画。

■ 课题时间

6课时。

■ 教学目的

通过教学，使学生初步了解中西绘画各自不同的造型特点。

■ 教学方法

1. 通过多媒体欣赏优秀的中西风景绘画作品，结合具体的作品对中西风景绘画的特点进行分析。
2. 请几位同学对几幅风景绘画作品的特点进行具体的分析。

■ 重点难点

1. 重点是对作品进行分析。
2. 难点是结合实例准确认识中西风景绘画的特点。

■ 补充内容

中西风景画的对比及区别。

■ 作业提示

完成风景写生1幅。教师不提任何要求，以便准确了解学生目前的绘画水平，使以后的教学做到有的放矢。

■ 课外速写

生活速写8幅。

■ 推荐书目

1. 张强著. 中西绘画比较. 郑州: 河南美术出版社, 2005.
2. 梦婵编. 世界经典速写赏析(1). 沈阳: 辽宁美术出版社, 1998.

1.1 西方风景写生形、色、光一体的特点

文艺复兴时期,绘画艺术把探索人性和将人物及环境如实描绘下来作为追求的目标,达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等巨匠,极大地推动了再现色彩技术手段的进步,色彩在他们的笔下服务于对空间透视效果的再现。西方油画艺术以大量的垂世名作建筑了形、色、光和谐一体的绘画金字塔。

以印象主义“弃形求光”的色彩革命为先导,油画的色彩语言成为个人化的视觉反映。其后,高更对色彩原始主义意味的求索,梵高对色彩精神表现力量的释放,塞尚对色形结合“永恒秩序”的探索,野兽派对色彩对比和油画材质特性的肆意发挥,统统转向了主观化色彩,转向传达画家情感的鲜明的个人化方向。

在时代文化语境中,色彩直接影响心灵,这是内心需要的一个指导原则。概言之,西方绘画色彩语言形、色、光相和谐的古典结构,在画家笔下裂化为现代主义绘画的多元模态。所有这些不同创作追求又无一不把色彩视作表现情感的手段。形、色、光的和谐一体,是西方绘画的基本特点(见图1-1~图1-3)。

图1-1 《风景》 保罗·塞尚
油画 65cm×81cm 1885-1887年
瓦尔拉夫-里夏茨美术馆藏品

图1-2 《果园花开》文森特·梵高
油画 33cm×24.1cm 1895年
美国大都会艺术博物馆藏品

图1-3 《布里塔尼农场》 保罗·高更
油画 72.4cm×90.5cm 1884-1885年
美国大都会艺术博物馆藏品

1.2 体现民族审美情操的山水画

中国画论中本没有“风景”这一名词，我们现在所说的“风景”是西方传来的术语。早在几千年前孔子曾说过：“知者乐水，仁者乐山”，反映了中华民族对自然山水特有的审美情操与认识。

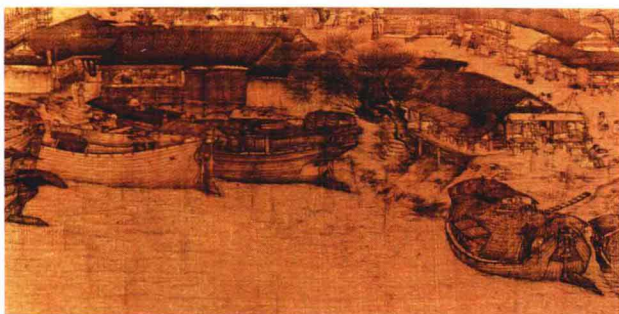

图1-4 《清明上河图》局部

中国绘画中的写生之“生”，与西方的理解截然不同，《易经》曰：“生生不息”，《道德经》曰：“道生一，一生二，二生三，三生万物”。中国艺术的最高审美标准是“气韵生动”，中国画家“望秋云，神飞扬”的艺术情

图1-5 《清明上河图》张择端（宋）
绢本设色 25.5cm × 525cm
北京故宫博物院藏品

怀使其将自然山水表现为人化了的自然，这种使主观的情与客观的物统一的艺术处理手法，不仅是“天”与“人”的高度融合，也使自然山水具有了人格象征，既歌颂自然又表现人格，既解决了造化与心源的关系，又摆脱了对时空的限制。天地造物随其剪裁，春夏秋冬可绘于一卷，物我两忘之境构成了中国山水画的灵魂。中国山水画将大千世界尽收于眼底，与无穷的宇宙精神合而为一，而对透视方法的灵活运用使山水画的艺术表现从客观景物的束缚中解脱了出来。千山万水合用则取，不合则舍。不按焦点透视原则也能创造出宏伟壮丽的画卷，是中国山水画与西方风景画最为显著的区别之一(见图1-4、图1-5)。

1.3 中西风景画的对比及区别

中国山水画自唐宋以后就在中国美术史上独占鳌头，成为绘画的主流，其地位、成就、影响是任何画种都不可比拟的。中国的山水画在以老庄哲学为基础的玄学风气中形成，艺术家们简淡、玄远的美感和艺术观，奠定了1500多年来中国山水画的基本趋向（见图1-6）。中西方艺术家对于自然界的山水风景所具的不同的视角，源于东西方不同的世界观及价值观，两种不同的文化体系孕育了不同

图1-6 《雪霁图》赵规划
宣纸 毛笔 墨 70cm × 80cm 2007年
经作者特许

的造型手段、空间和色彩形态。中国画的主要造型手段是“线”。“线”在中国画家的笔下极富表现力，许多繁复的事物，仅仅通过几条富有生命力的“线”就表达出来。

西方风景画家的创作是为了靠拢真实的世界，而非抒写胸中世界，因此在艺术实践中选择了以“面”表现的造型手法（见图1-7）。采用不同的造型手法自然表现出的是不同的视觉效果。西方风景画的湖光山色都是由一个一个的“面”组成，通过对“面”的使用，增强画面的体积感和真实感，因此西方风景画仿佛比中国山水画更接近于现实生活中的自然景观，而中国山水画却有直指人内心世界的力量。

图1-7 《划船》 皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿 油画
约1879-1880年 71cm×92cm
英国伦敦国家美术馆藏品

◆ 相关知识点

• 文艺复兴

文艺复兴并不是单纯恢复古典主义文化的运动，它是西欧封建社会向资本主义社会过渡这一历史变革在意识形态上的反映，是人类文明史上继古希腊、古罗马时代之后的又一高峰。文艺复兴运动主张以人为本，反对神权，颂扬自然界的美丽，宣扬人类的本性，相信人类力量的无穷。

• 意大利文艺复兴三杰

达·芬奇（公元1452-1519年）画家、雕刻家、戏剧家、音乐家。绘画代表作品是《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》等。

米开朗基罗·波那罗蒂（公元1475-1564年）雕刻家、画家、建筑师、工程师和诗人。代表作是

《大卫》、《创世纪》等。

拉菲尔·桑西（公元1483-1520年）画家。代表作是《椅中圣母》、《西斯廷圣母》等。

• 印象主义

又称“印象派”，19世纪下半叶和20世纪初欧洲的文艺思潮和艺术流派。印象派画家注重光和色彩，主张走出画室，在户外光线下直接描绘景物和人瞬间的运动和变化，用鲜艳的色彩、灿烂的阳光、浮动的空气和新鲜的感觉作为艺术创作的手段，去反映对自然界的直觉感受和视觉印象，努力达到在画面上体现处于光色变化中的物象的整体感与气氛。

• 后期印象派

印象派之后背离印象派风格的艺术流派。其艺术主张是把注意力转向主观的再创造，着重表达自己的艺术追求与感情个性。代表画家是塞尚、梵高、高更。

塞尚（公元1839-1906年）法国画家，代表作是《有瓷杯和水果的静物》、《圣·维克多山》等。

梵高（公元1853-1890年）荷兰画家，代表作是《向日葵》、《星空》等。

高更（公元1848-1903年）法国画家，代表作是《我们来自何方？我们是什么？我们走向何方？》、《参拜玛利亚》等。

• 野兽派

20世纪初产生在法国的西方美术流派。他们直接继承和发展了后期印象派等流派的画风，进一步强调绘画要表现画家强烈的个性，并主张多用大色块和线条构成夸张变形的形象，以求得单纯化的装饰效果。

• 意境

中国古典美学术语。指艺术家的审美体验、情趣、理想与经过提炼、加工的生活形象融为一体后所形成的艺术境界。

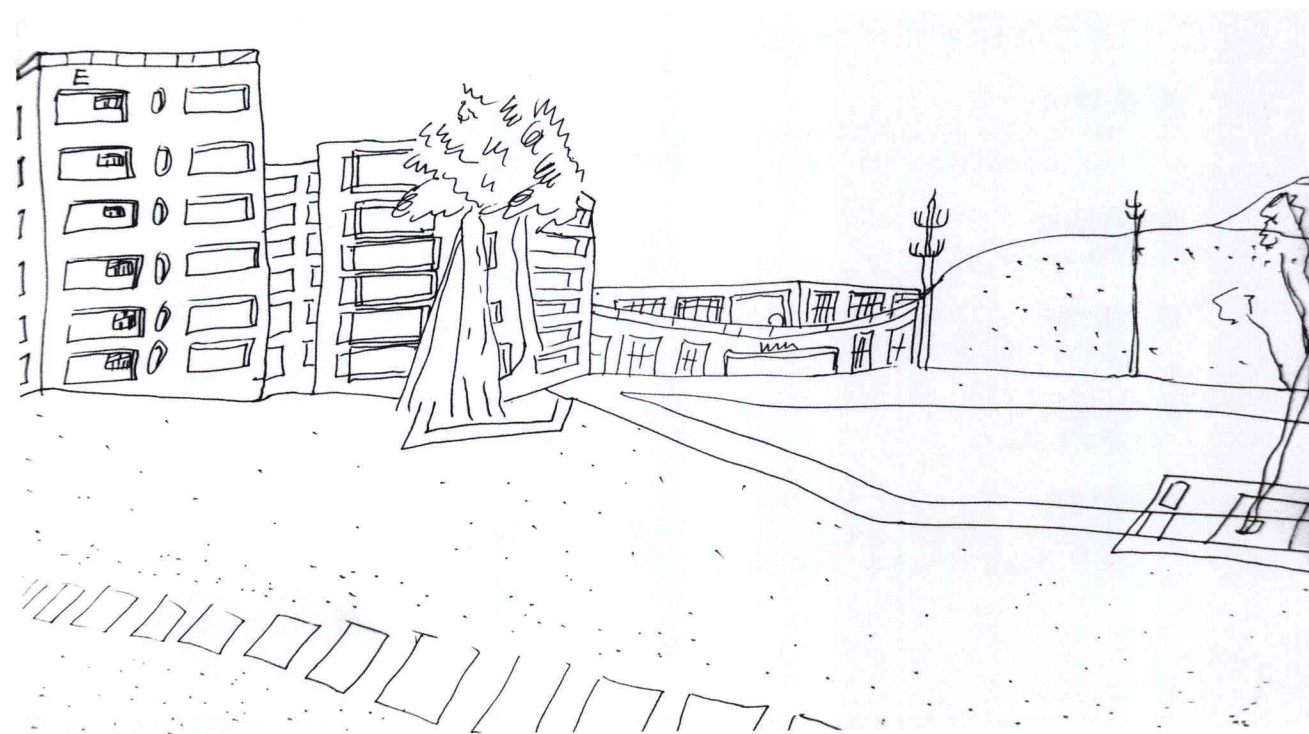
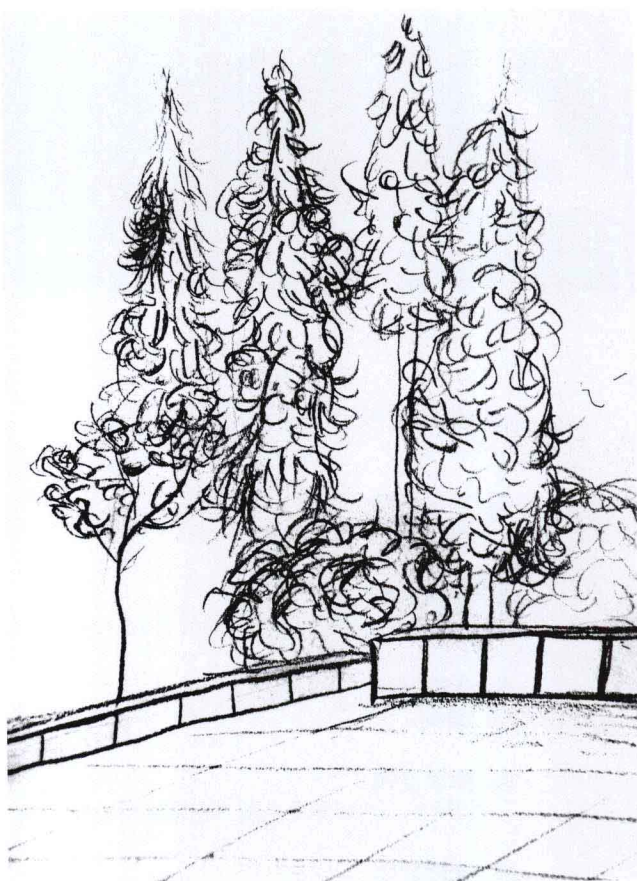
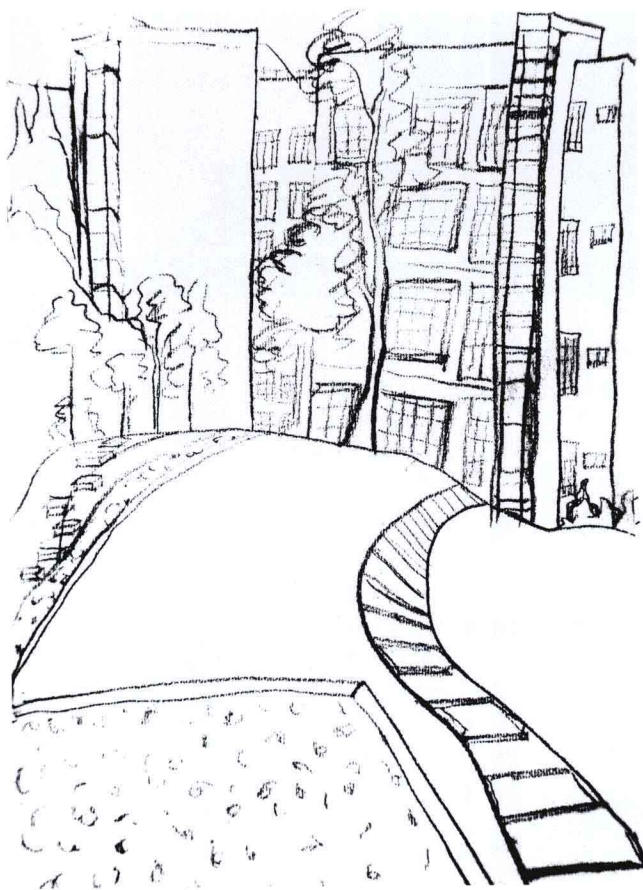
• 写意

中国古典美学术语。它要求艺术家抓住并突出客体中与主体相契合的某些特征，以表现艺术家对现实生活的审美评价及审美理想，抒写作家的主观感情、意兴，而不是写实性地再现客观对象。

◆ 学生课外速写作品

铅笔 25cm × 18cm

作者：刘娇娜 杨衡州 冯仁堂

2

风景写生的概念与基本元素

课题设置与课题目的、任务

■ 本章名称

风景写生的概念与基本元素。

■ 课题内容

风景写生的概念；风景写生的任务和要求；风景写生的基本元素。

■ 课题时间

4课时。

■ 教学目的

使学生了解风景写生基本元素的特点及不同表现方式。

■ 教学方法

1. 请两位同学介绍他们对点、线、面的认识与运用。
2. 教师对风景写生的要点、技巧进行示范。

■ 重点难点

1. 重点是让同学们对自然景物的结构、比例及空间关系的特点有所认识。
2. 难点是掌握风景写生的表现技巧；准确表现景物中的虚实关系和光影变化。

■ 补充内容

中国山水画的“线”。

■ 作业提示

学生任选一种工具，完成风景写生1幅。

■ 课外速写

生活速写8幅。

■ 推荐书目

1. 奥班恩著，孙浩良译，艺术的含义，上海：学林出版社，1985。
2. 黑尔，朱岩译，素描基础，北京：中国青年出版社，2004。

2.1 风景写生的概念

以描绘室外自然景物为内容的绘画称为风景画（见图2-1）。风景写生是培养造型能力的基础课题。它对于创作中的环境表现，以及色彩风景写生课的学习，有着十分重要的意义。

图2-1 《蒂湖水闸》汤姆·汤姆森(1877-1917年)
油画 21cm×26cm 1915年
加拿大国家美术馆藏品

2.2 风景写生的任务和要求

风景写生的任务是研究和表现自然景象以及光色规律。风景写生主要是以对实景写生来完成的，但又绝不是对自然景色作被动的描摹。要对周围复杂、繁琐的景物作出最大限度的取舍与概括。因此，表现自然景物时重要的是创造和借景抒情，以此表现自己的认识和感受。通过风景写生，可掌握风景画的构图与意境的表达。大空间的透视运用，自然景物的造型规律和对色调的把握及探索新的表现语言，都是风景写生的研究课题（见图2-2）。

图2-2 《风景》陈杰
铅笔 纸本 28cm×40cm 2000年

2.3 风景写生的基本元素

1. 点、线、面

点、线、面是风景写生的基本元素，或称视觉形态要素。点有不同的形态和排列组合方式。线的粗细、刚柔、曲直、疏密等变化可以给人一种形式美感，线描在一定程度上具有表现结构、质感的能力。点和线的排列组合形成面，面的黑白变化产生调子和虚实，从而构成物体的立体感、空间感和质量感(见图2-3~2-5)。

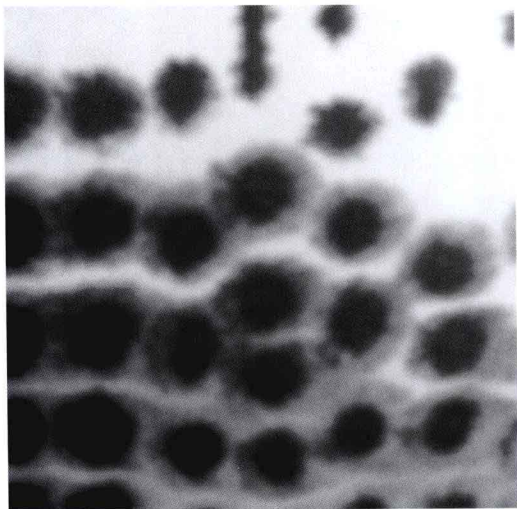

图2-3