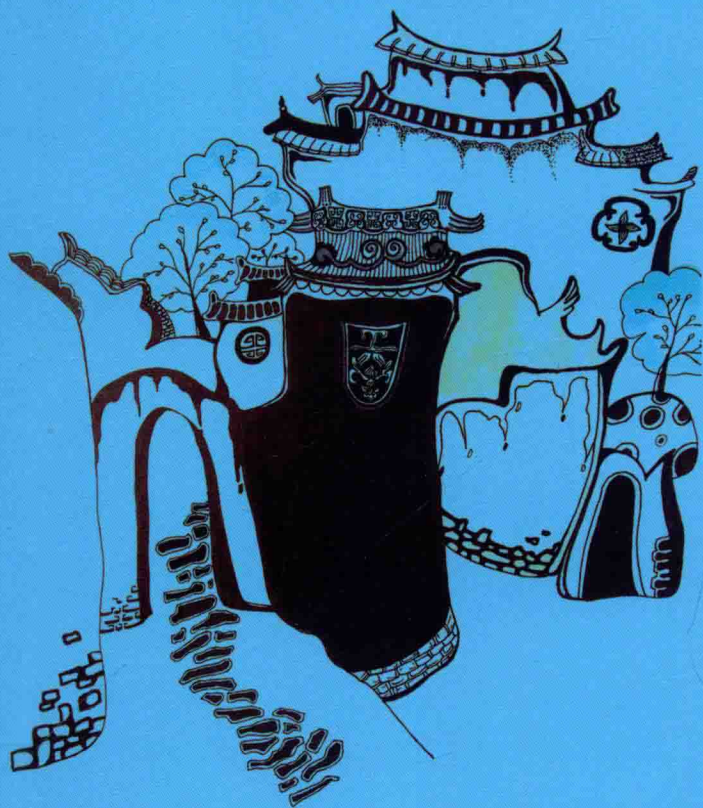

徐 豪
刘高峰

主编

风景创意写生

FENG JING CHUANG YI XIE SHENG

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

◎ 十二五规划教材

风景创意写生

徐 豪 刘高峰 主编

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

风景创意写生/徐豪,刘高峰主编. —合肥:合肥工业大学出版社,2014.8

ISBN 978-7-5650-1889-3

I. ①风… II. ①徐…②刘… III. ①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(2014)第 169016 号

风景创意写生

徐豪 刘高峰 主编

责任编辑 朱移山

出版 合肥工业大学出版社
地址 合肥市屯溪路 193 号
邮编 230009
电话 总编室:0551-62903038
市场营销部:0551-62903198
网址 www.hfutpress.com.cn
E-mail hfutpress@163.com

版次 2014 年 8 月第 1 版
印次 2014 年 8 月第 1 次印刷
开本 787 毫米×1092 毫米 1/16
印张 9.5
字数 160 千字
印刷 安徽联众印刷有限公司
发行 全国新华书店

ISBN 978-7-5650-1889-3

定价:48.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社市场营销部联系调换。

本书编委会

主 编 徐 豪(教授,安徽财经大学)

刘高峰(副教授,安徽财经大学)

副主编 石祥强(安徽财经大学)

陈 虹(安徽大学艺术与传媒学院)

编 委 殷 睿(安徽财经大学)

朱 庆(安徽财经大学)

黄晓蔓(安徽财经大学)

孙 丽(安徽财经大学)

张咏梅(安徽财经大学)

李 乔(安徽财经大学)

项 毅(安徽财经大学)

王 峰(安徽财经大学)

李四保(安徽蚌埠学院)

王宜川(合肥工业大学)

唐 峰(合肥工业大学)

武 恒(安徽农业大学)

前 言

立足于新世纪中国艺术教育的改革实践，努力将艺术理论与技能培训融会贯通，从内容选材、教学理念、学习方法、实验和实训配套等方面突出艺术院校教学的独特性，编写一本既有系统的学术理论提炼，又贴近当下艺术设计教学实践的艺术设计各专业较为实用的教材，是我们本书立意所在。

本书一改传统风景写生教材见景写景、照葫芦画瓢的纯粹客观教学的编写方法，力图强化以学生见景、意景、思景、现景为主线的创意为先的风景写生教育；分别从不同的设计领域，系统而完整地讲解了风景写生的基本概念、表现技法、创意手法，并结合经典鲜活的作品案例，引导学生循序渐进地掌握风景创意写生的方法，为今后学习相关的艺术设计专业课程铺路搭桥。

本书系在编委会成员共同努力和辛勤劳作下完成：徐豪负责全书的策划和统稿；石祥强、朱庆编写第一章、第二章；刘高峰编写第三章；陈虹编写第四章；殷睿编写第五章、第六章。

书中选入的图片和范画作品，主要是安徽财经大学文学与艺术传媒学院艺术设计专业学生近年风景写生课程中创意作业。

目 录

概 述	(001)
第一章 风景创意写生的概念	(002)
一、对“写生”的理解与认知	(002)
二、风景创意写生与艺术设计	(004)
第二章 风景创意写生的造型要素	(006)
一、点	(006)
二、线	(007)
三、形	(009)
四、明暗	(010)
五、光影	(011)
第三章 风景创意写生的表现形式	(016)
一、按写生工具分类	(016)
二、按表现语言要素分类	(022)
第四章 风景创意写生的表现方法	(027)
一、取景和构图	(028)
二、风景与景物特点描绘	(031)
三、风景创意写生的设计性表现	(045)
四、风景创意写生的创意性表现	(066)

第五章 风景创意写生的风格与艺术趣味	(096)
一、风景创意写生的写实趣味	(096)
二、风景创意写生的笔墨趣味	(098)
三、风景创意写生的形式趣味	(099)
四、风景创意写生的表现趣味	(101)
第六章 风景创意写生与艺术创作	(103)
一、艺术写生源于生活而高于生活	(106)
二、风景创意写生与艺术创作的关系	(106)
附 录 学生风景创意写生作品	(109)
参考文献	(144)

概 述

写生是一种不同于任何其他造型艺术的表现方式，它为创作者与欣赏者提供了一个彼此沟通的共同基础，使两者之间的对话成为可能。写生让人们在情感、理智和精神等多个层面参与创作的过程。美术家、艺术设计师常常借助于时间、空间和自身的能量来使他们的思维和想法物质化，没有比写生更好的方法来表述这些思维想法和创意。而风景创意写生能赋予大自然的物质以概念性的强化，它能以横扫画面的笔触来记录自然事物瞬间的动态。写生可以像讲悄悄话似的亲密无间，可以像乐队指挥家手中的指挥棒那样富有激情，可以像书法家挥毫运笔那样行云流水具有个性，也可以像艺术家的签名那样有其独特的风格。风景写生的艺术价值是美术家、艺术设计师创作、设计思想和精神的起源与延伸，它是一种激情行为，是每位视觉造型艺术家不同个性与情感所积淀的语言表达，在每种独特的艺术语言中能使人感受到它的魅力与视觉艺术的享受。

第一章 风景创意写生的概念

随着社会文明与艺术的发展，人类正由信息时代转入创新概念时代。概念时代的社会和经济是建立在创造性思维、共情能力和全面能力基础之上的。艺术创造性思维的形成是艺术家敏锐的观察力、超常的记忆力和丰富的想象力所积淀而成，风景创意写生这一艺术形式是艺术家、设计师所应具备的基本素养，也是艺术设计专业重要的教育培养途径。

作为一种基础训练的技法和一种绘画样式，风景创意写生在造型艺术基础教学中起着重要作用。写生是培养造型艺术家观察能力、提高对形象的记忆能力和默写能力的必需环节，它使我们在生活中能迅速捕捉到美好的瞬间。风景创意写生能培养我们的绘画概括能力，启发我们的艺术想象力与创造力。同时，风景创意写生为创作、创意收集大量的素材及第一手资料。随着科学技术的进步，新工具、新材料、新工艺的推广，特别是计算机和软件系统在设计领域中的开发和使用，以及教学手段、教学模式的变革，“写生”似乎在艺术造型基础教学领域中被遗忘；因此，对“写生”的本质特征重新进行审视和研究，提高“创意写生”在艺术造型基础教学中应有的学科地位，具有重要的现实意义。

一、对“写生”的理解与认知

“写生”对应的英文是“sketch”，它的意译含有“略图”“草图”“素描”“速写”几个方面的意思，而“写生”顾名思义即面对实物或风景绘画，一是强调时间与过程的特征，二是突出形式表现的特征。

写生是直接面对对象进行描绘的一种绘画方法，基本有“风景写生”“静物写

生”和“人像写生”等多种根据描绘对象不同的分类。一般写生不作为成品绘画，只是为作品搜集素材，但逐渐发展也有的画家直接用写生的方法创作，尤其是印象派的画家，经常利用风景写生，直接描绘瞬间即逝的光影变化。它的目的在于及时地记录生活，反映现实；为创作准备素材；培养敏锐的观察力及迅速描绘对象的能力。因此，就造型艺术或艺术设计而言，将“写生”一词仅仅界定在“搜集素材”的板块内，既不利于对“写生”本质特征的把握，也束缚了“写生”自身的创新与发展。写生具有自身的独特审美趣味。风景创意写生更是从传统写实模式中挣脱出来，为写生注入了设计元素和创造性活力。

“写生”作为造型艺术的一种训练的手段和独特的品类，是文艺复兴前后伴随绘画的发展与变革所形成的专用术语；但是，就其本质特征而言，“写生”反映的仅仅是表层上的一种时间过程，如果以此作为出发点和归宿点，则难免会陷入造型艺术或艺术设计基础教学中的误区。

就人类从童年到成年艺术心理萌生、发展和成熟的过程而言，“速写”的认知作用则似乎可以归纳为两个不同的层次，即原创期的由“现象到具象”和成熟期的“由具象到意象”。将“速写”放置于素描里，是传统艺术教育的做法，也是以写实绘画为重心的“学院式”教育所带来的必然结果，并且长期以来致使“速写”始终难以成为造型艺术尤其是艺术设计基础教学中一门独立的课程体系。

法国画家马蒂斯则认为，素描“最重要的是在表达内心的感受和情绪，以一种简化的方式，使表达出来的东西更简练，更率直，轻快而直接地走进观众的心灵”，速写艺术同样如此。马氏的语言充盈着诗意。“高于一切，先于一切的乃是大体与统一”。“绘画中要洗练和简明，也是锻炼你的记忆力”则是印象主义画派的先驱马奈的真言。意大利文艺复兴时期的艺术巨匠达·芬奇认为，“务必把整体一气呵成，再完成你以为最精彩的部分”（见图1-1、图1-2）。

图1-1 自画像 达·芬奇

图 1-2 人体写生 马蒂斯

二、风景创意写生与艺术设计

概念上可以说：风景创意写生——渗透着艺术家丰富的智慧与创造才能，它是包含在造型视觉艺术之中的一朵充满无限生命的花蕊。

不言而喻，今天我们关注“风景创意写生”这一艺术家族中的“小品”，绝不是排斥或贬损“素描”教学中其他不同的教学手段和训练方法，“线条素描”“块面素描”“结构性素描”“表现性素描”等也都有不同的教学目的和训练的侧重点，仅仅需要强调的是必须在造型、设计艺术基础教学中增强“风景创意写生”的重要性。

绘画与设计基础教学的最直接目的是培养和提高学生的造型与设计能力，应当而且也必须充分注意采取合乎时宜、卓有成效的教学方法和训练模式，以保证人材培养的业务标准。为此，必须找准造型基础课和专业创作、设计课之间的切入点，尤其就艺术设计的教学而言，打破某些学科间的格局，甚至突破基础课程和专业设计课程之间严格的界限，是未来发展的方向，“创意写生”就起着这一桥梁作用。因此，固守于素描的阴影，而将素描中最富有动势和灵气的“创意写生”放置于教学文本和课堂之外的处理方式，不能说不是教学体系中的一种严重的误导。

“创意写生”本身就是一种充满韵律的艺术样式，而且抒写的工具、材料和条件都具有其他任何表达形式所不可比拟的优势。特别是对艺术设计中各专业的基础教学而言，“创意写生”是培养学生观察力、分析力、表现力和综合能力的重要手段，是训练开创性思维和表现技巧不可或缺的必需途径。“创意写生”是在面对现场即兴完成的，“画上十分钟，画外十年功”是对戏曲语言的化用，也是“写生”的真谛所在，任何艺术成就的积累都是不断“速而写，写而速”的过程。实质上“创意写生”在全部造型教学的不同而又必须连贯的阶段中，是一个反复使用和深化的过程，不管理论上人们是否认可，事实证明“创意写生”将是助您登上一个又一艺术创作的巅峰的有效途径。

第二章 风景创意写生的造型要素

训练 1

- ◆ 课题名称——风景写生实训之造型要素表达
- ◆ 训练目的——掌握风景写生的基本方法和规律，能够在实际写生中理解、运用点、线、面造型要素，分析画面效果。锻炼取景、构图和整体处理画面的能力
- ◆ 作业要求——画面构图合理，造型有新意。
- ◆ 作业时间——8 课时

风景创意写生的造型要素主要可分为：点、线、形、明暗、光影。这些要素有着各自的视觉特征，在作品中除了承载着模拟物象的功能之外，它们之间组合的抽象关系还具有独立的形式审美意义。

一、点

凡是相对较小的形态都可算是点。数学中的点只表示位置，而绘画中的点有大小、形状、颜色、肌理的变化。点在速写中非常常见，尤其是在现代画家的作品中，点从描写对象中独立出来，作为画面构成的一种基本元素。

吴冠中的钢笔风景创意写生中，黑色块呈各种有变化的点状，钢笔虽不能表现出浓淡干湿的变化，但其分布充满了疏密、大小的变化，与线条结合，又形成点线对比，富于形式美感（见图 2-1 和图 2-2）。

图 2-1 风景写生 吴冠中

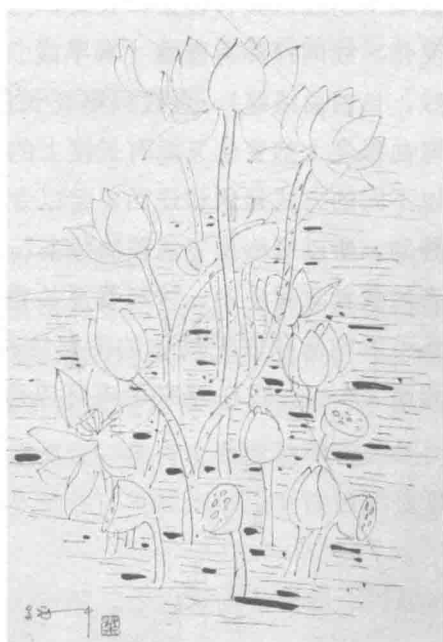

图 2-2 荷花 吴冠中

二、线

线条不是物象自身固有的，但线条艺术的表现即保存着古老的艺术样式。线条中存在着作者的现代主观意识，作者通过理性的和严谨的分析，认识形体与结构的变化规律，发现其线条的审美因素及实用价值。在风景创意写生教学训练中，教师应注重“线”的理性提炼，它是启发思维、引导发现、确立正确认识观察和展示物象的有效方法；是经过认真的艺术分析，将感性认识上升为理性认识，从而对所描绘的对象从形体到结构有一个本质的彻底的了解。这种方法能帮助我们在二维的平面上表现三维空间的线条组合形态，即内在形式、比例尺度、形体过渡、配合关系、空间位置、运动规律和视点移动条件下引起的结构和透视程度的变化，熟练地控制和把握物体结构的转折、交叉、相贯、重叠等线组合关系，运用线条的粗细、长短、曲直、疏密、虚实等手法塑造出具有现代感的形象。不同的线条，反映出作者的不同情感和不同的心境。

线条是风景创意写生中的最常见、最基本、最主要的造型要素，线的组合可以形成面，密集排线也可以形成明暗。凡是宽度相对于长度小很多的形态都可算是

线。数学中的线只具有位置和长度，而绘画中的线有长短、粗细、形状、颜色、肌理的变化。线的种类有直线（水平线、垂直线、斜线）和曲线（圆弧线、抛物线、波纹线、自由曲线等），直线只是在长度上有所不同，因而缺少装饰性，而曲线则既有弯曲程度上的变化又能有长度上的变化，因而就有了装饰性。蛇形线，由于能同时以不同的方式起伏和迂回，会以令人愉快的方式使人的注意力随着它的连续变化而移动，所以被称为“优雅的线条”。

在风景创意写生中，线起着至关重要的作用，它不仅决定物象形态的轮廓线，而且还可以刻画和表现物体的内部结构，物象的表情也可以通过线来传达（见图2-3和图2-4）。线在画家手中可以画出长短、粗细、轻重、疏密、缓急、曲直、

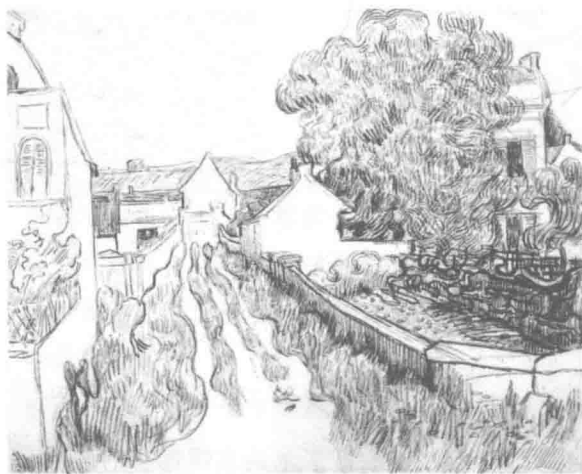

图2-3 风景速写 凡·高

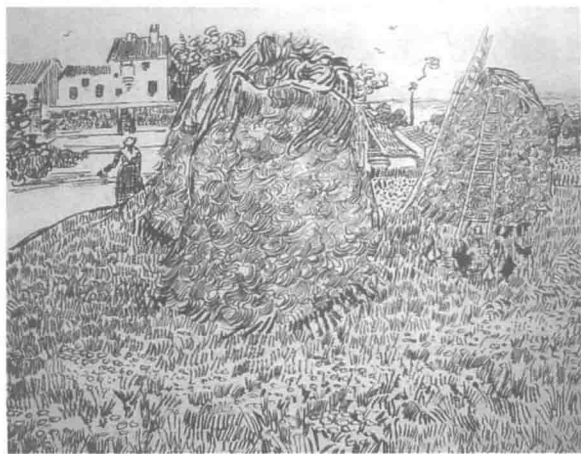

图2-4 风景速写 凡·高

干湿、枯润等变化。多变的线是造型艺术强有力的表现手段，它是形象和画面空间中最具表情和活力的构成要素，也是古今中外艺术家一直钟爱的视觉表现元素。因此许多风景写生只用线这种单一要素画成，也不会有单调感。

三、形

线封闭起来可产生形，凡是相对较大面积的形态都可算是形（相当于构成学中的“面”）。形有大小、形状、疏密、明暗、肌理的变化，形状的种类通常可划分为几何形、有机形、偶然形、不规则形四大种类，它们的表情是丰富的，不同的形状会引起人不同的心理反应。例如：几何形具有数理性的简洁、明快、冷静和秩序感；有机形富有自然法则，亦具有秩序感和规律性，具有生命的韵律和纯朴的视觉特征；偶然形具有一种不可重复的意外性和生动性；不规则形具有很强的造型特征和鲜明的个性。

如毕加索立体派风格的速写，其物体都被分解成了机械、生硬的几何形，具有冷静、理性的结构美感（见图2-5至图2-8）。

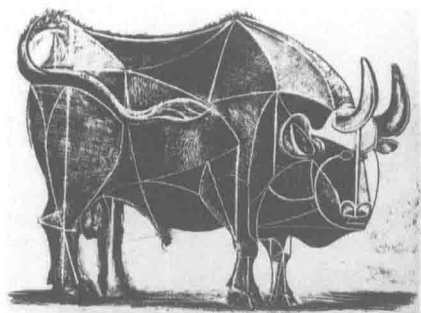

图 2-5 公牛 毕加索

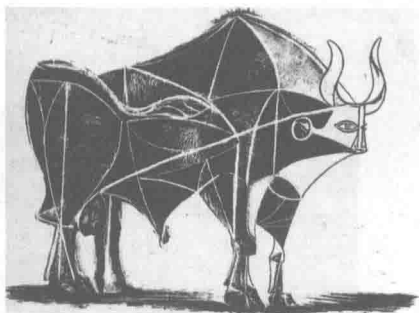

图 2-6 公牛 毕加索

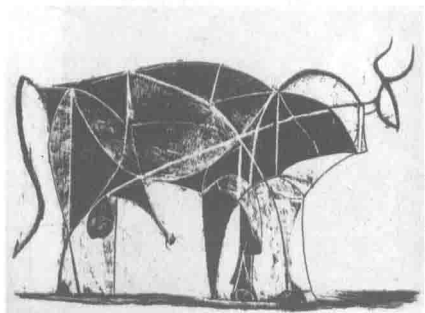

图 2-7 公牛 毕加索

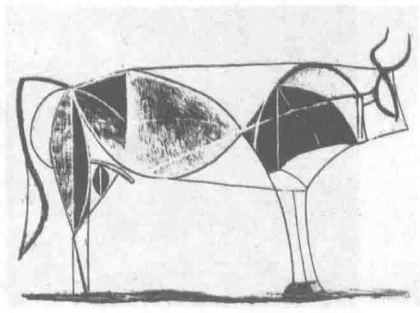

图 2-8 公牛 毕加索

四、明暗

明暗也是风景创意写生重要的造型要素，它善于表现物体的立体感、厚重感、分量感、光感，擅长于渲染画面气氛。但相对于线条，明暗的表现速度相对较慢，对于短时间的快速写生来说，技术难度较大。有许多画家能采用简略的笔墨对物象的明暗关系进行概括，采用木炭条、毛笔等工具寥寥数笔就能生动传神地表现出来，在越是有难度的情况下越是能展现出高超的艺术技巧。

说到善于使用明暗造型的大师，决不能不提到伦勃朗。他善于用强烈的明暗对比，用大片阴影衬托出少量的中心亮部，犹如中国画里的“惜墨如金”。他可以说是“惜亮如金”，例如他的油画《夜巡》《戴金盔的男子》《自画像》等，画面的暗处就像中国画里的空白，深邃而空灵，引人遐思（见图2-9至2-11）。他的速写也是一样，往往涂出大片的暗部与精细的亮部形成强烈对比。

尼古拉·费欣也是素描写生的高手，他的肖像画速写时间很短，在不利于明暗塑造的时间限制下，画家不得不用快速、概括、自信、泼辣的笔墨完成明暗表现，虽没有长期作业面面俱到、八面玲珑的周全、完善，却平添了许多难以言说的生动性（见图2-12和图2-13）。

图2-9 夜巡 伦勃朗