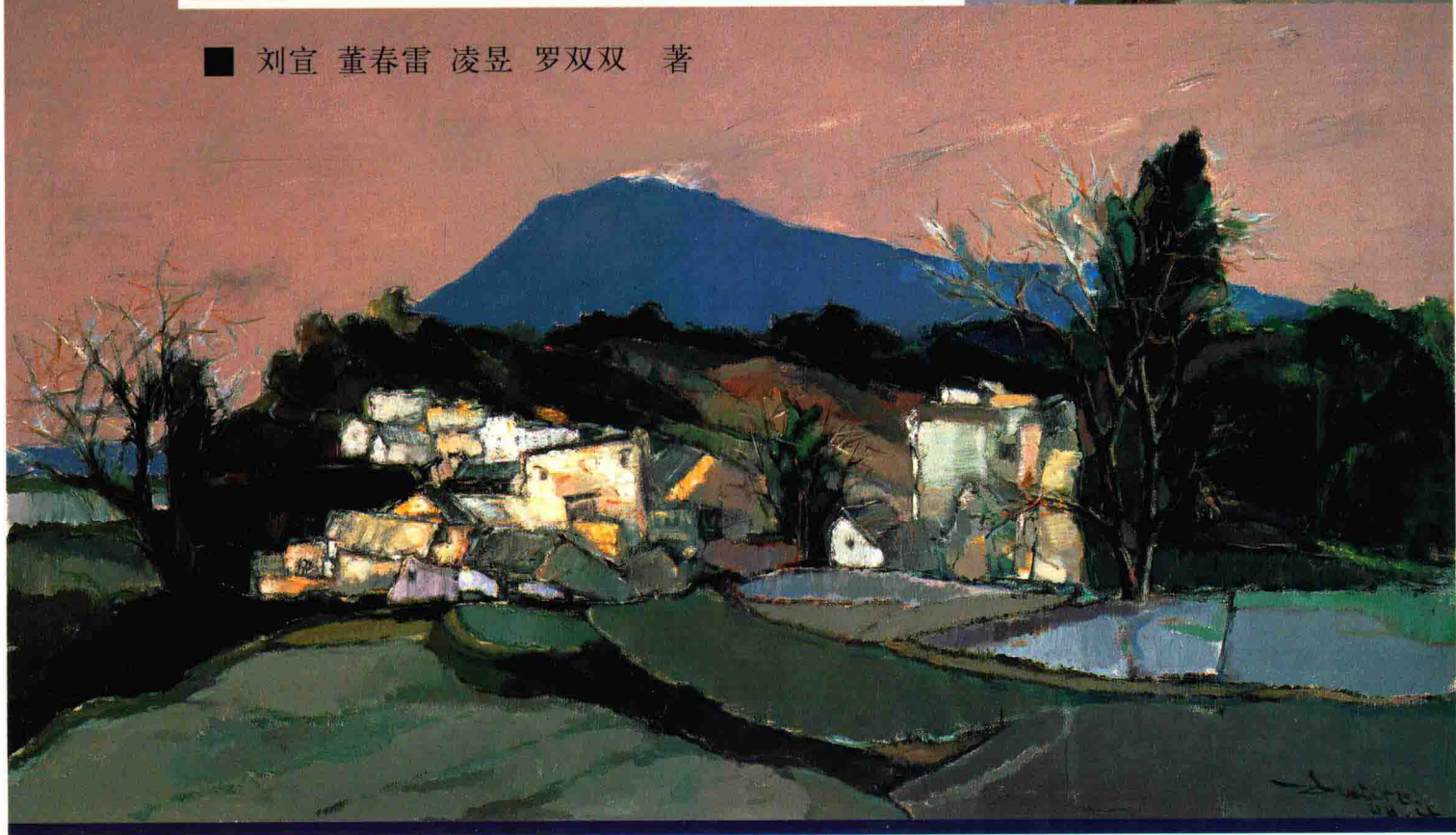

色彩风景写生

全国高等美术院校绘画基础教材

■ 刘宣 董春雷 凌昱 罗双双 著

浙江人民美术出版社

色彩风景写生

全国高等美术院校绘画基础教材

■ 刘宜 董春雷 凌昱 罗双双 著

浙江人民美术出版社

美术学中的美术课程除艺术理论外其余都是实践课程。一幅美丽的图画要靠所看、所想、动手三个环节去完成。所谓绘画写生就是指在特定环境下将眼前的景物按照绘画的逻辑去落实于纸上。这种方式从古至今都是绘画的重要手段，也是美术教学的重要手段。

这些年我们基础课教师在风景画的学习与创作中积累了不少经验和体会。数十年带学生写生于田边、山林、村庄、河边、街景，对于学生在学习中所遇到的问题和教学上的要求编写一本具体的课本，对教学上出现的问题加以规范和辅助。考虑到教材针对的是本专科学生，因此尽可能采用本系教师的作品作为范例，并结合大师作品做深入浅出的分析。要说明的是本系教师的这些作品都有很好的质量，他们在长期的教学实践中和风景写生创作中积累了很多作品，且各自都有自己的风格面貌和语言特质。更何况这些作品都是近些年带领学生艺术实践写生、创作的作品，因此对教学很有说服力和针对性。陆琦老师的作品体现出极好的写实功底，丰富的笔法、和谐的色彩关系耐人寻味。黄鸣老师的作品写生性强，对于捕捉眼前的景物无论造型、色彩关系准确生动，极好地体现了眼前的真实存在。董春雷老师的作品表现语言独特，将中国画中的某些元素结合水彩技法创作出具有扑面而来的美感画面。翟水良老师的作品则是从写生到创作的极好范例，美妙的形式语言很好地表现了作者的创作感受。管建新、金丹、李成民、翟水良和王晓时的油画和速写都各有独特的表现力。刘宣老师的作品也是从写生中探索风景画的形式语言表达，且试图灌以东方美学的精神内涵。这中间，董春雷和刘宣老师还有对自己绘画的文字读白，这可以使学生更好地理解他们的绘画。我相信书中的这些对大师作品解读的文字会给学生带来启发，更相信本校教师的这些作品会给学生带来更加具体更加真切的感受。另外也希望看到此书的其他朋友共同探索学习风景画的创作与表现。

目录 CATALOG

前言

第一章 概述

- 8/ 一、课程时间、教学特色与评价体系
- 1. 课程时间、课时
 - 2. 教学特色
 - 3. 评价体系
- 9/ 二、艺术实践课程学习重点与要求
- 1. 写生的创作意图
 - 2. 写生的创作方法 ——临摹
 - 3. 写生课程的教学内容
 - 4. 写生课程的教学要求
 - 5. 速写与图片资料的采集

第二章 再现式风景写生

- 一、再现式风景写生的概述 /14
- 二、训练方式与步骤 /23
- 1. 取景与构图轮廓
 - 2. 构图中的关系要素
 - 3. 色彩表现与造型
- 三、思考题 /25

第三章 印象式风景写生

- 一、印象式风景写生的概述 /36
- 二、理解色彩关系的知识重点 /36
- 三、写生创作中的主客观因素 /41
- 四、思考题 /42

第四章 表现式风景写生

一、表现性风景写生概述	/56
二、表现式风景写生的特点	/56
三、学习表现式风景写生的方法	/58
四、主观色彩的运用	/62
五、学习塞尚的绘画精神重构画面	/65
羽化登仙——刘宣的绘画感悟	/70
思考题	/72

第五章 风景写生与创作

88/	一、归纳与整理
89/	二、大师们创作范例
90/	三、学习的步骤与实践
95/	四、思考题

第六章 风景速写

一、速写属于素描的范畴	/108
二、速写表现形式的多样性	/108
迹与象的吟唱——我的水墨风景写生观	/111
思考题	/118

色彩风景写生

全国高等美术院校绘画基础教材

■ 刘宣 董春雷 凌昱 罗双双 著

浙江人民美术出版社

目录 CATALOG

前言

第一章 概述

- 8/ 一、课程时间、教学特色与评价体系
 - 1. 课程时间、课时
 - 2. 教学特色
 - 3. 评价体系
- 9/ 二、艺术实践课程学习重点与要求
 - 1. 写生的创作意图
 - 2. 写生的创作方法 —— 临摹
 - 3. 写生课程的教学内容
 - 4. 写生课程的教学要求
 - 5. 速写与图片资料的采集

第二章 再现式风景写生

- 一、再现式风景写生的概述 /14
- 二、训练方式与步骤 /23
 - 1. 取景与构图轮廓
 - 2. 构图中的关系要素
 - 3. 色彩表现与造型
- 三、思考题 /25

第三章 印象式风景写生

- 一、印象式风景写生的概述 /36
- 二、理解色彩关系的知识重点 /36
- 三、写生创作中的主客观因素 /41
- 四、思考题 /42

第四章 表现式风景写生

一、表现性风景写生概述	/56
二、表现式风景写生的特点	/56
三、学习表现式风景写生的方法	/58
四、主观色彩的运用	/62
五、学习塞尚的绘画精神重构画面	/65
羽化登仙——刘宣的绘画感悟	/70
思考题	/72

第五章 风景写生与创作

88/	一、归纳与整理
89/	二、大师们创作范例
90/	三、学习的步骤与实践
95/	四、思考题

第六章 风景速写

一、速写属于素描的范畴	/108
二、速写表现形式的多样性	/108
迹与象的吟唱——我的水墨风景写生观	/111
思考题	/118

美术学中的美术课程除艺术理论外其余都是实践课程。一幅美丽的图画要靠所看、所想、动手三个环节去完成。所谓绘画写生就是指在特定环境下将眼前的景物按照绘画的逻辑去落实于纸上。这种方式从古至今都是绘画的重要手段，也是美术教学的重要手段。

这些年我们基础课教师在风景画的学习与创作中积累了不少经验和体会。数十年带学生写生于田边、山林、村庄、河边、街景，对于学生在学习中所遇到的问题和教学上的要求编写一本具体的课本，对教学上出现的问题加以规范和辅助。考虑到教材针对的是本专科学生，因此尽可能采用本系教师的作品作为范例，并结合大师作品做深入浅出的分析。要说明的是本系教师的这些作品都有很好的质量，他们在长期的教学实践中和风景写生创作中积累了很多作品，且各自都有自己的风格面貌和语言特质。更何况这些作品都是近些年带领学生艺术实践写生、创作的作品，因此对教学很有说服力和针对性。陆琦老师的作品体现出极好的写实功底，丰富的笔法、和谐的色彩关系耐人寻味。黄鸣老师的作品写生性强，对于捕捉眼前的景物无论造型、色彩关系准确生动，极好地体现了眼前的真实存在。董春雷老师的作品表现语言独特，将中国画中的某些元素结合水彩技法创作出具有扑面而来的美感画面。翟水良老师的作品则是从写生到创作的极好范例，美妙的形式语言很好地表现了作者的创作感受。管建新、金丹、李成民、翟水良和王晓时的油画和速写都各有独特的表现力。刘宣老师的作品也是从写生中探索风景画的形式语言表达，且试图灌注以东方美学的精神内涵。这中间，董春雷和刘宣老师还有对自己绘画的文字读白，这可以使学生更好地理解他们的绘画。我相信书中的这些对大师作品解读的文字会给学生带来启发，更相信本校教师的这些作品会给学生带来更加具体更加真切的感受。另外也希望看到此书的其他朋友共同探索学习风景画的创作与表现。

艺术实践写生课程单元教学课时安排

单元	内 容	总学时	理论学时	实践学时
一、再现式风景写生	再现式风景写生的色彩关系、表现特征、表现手法以及相关的历史背景及人文环境知识学习	24	4	20
二、印象式风景写生	印象式风景写生的色彩关系、表现特征、表现手法以及相关的历史背景及人文环境知识学习（印象派大师的作品分析）	24	4	20
三、表现式风景写生	表现式风景写生的色彩关系、表现特征、表现手法以及相关的历史背景及人文环境知识学习（表现主义大师的作品分析）	24	4	20
四、写生与创作	从写生到创作的方法（归纳、整理、主观处理、主题体现）	24	4	20
速写及素材收集	速写的表现、形式及收集素材的方法	24	4	20

第1章

THE FIRST CHAPTER

概述

第一章 概述

一、课程时间、教学特色与评价体系

1. **课程时间、课时。**美术学艺术实践写生课程主要指的是外出写生课程，依据教学大纲的要求，课程一般安排在二年级第二学期，课时108时，时间12—20天左右（2—3周）。本课程包含素描、速写、色彩风景、色彩人物写生，同时也包含收集图片资料和文字资料。课程的教学目的是训练学生在大自然中对自然景物，生活场景的体验，从而达到教学上的达标要求。

艺术实践写生课程虽然只有三周时间，但根据多年教学经验与体会及教学的有效性是肯定的，解决了学生在校内课堂上难以解决的问题（如光色关系、速写、场景）。视觉艺术中形与色是两个重要的构成要素，形与色的关系及表现离不开从观察入手再到循序渐进的表现训练。在学校中的教学，学生听从老师的安排，摆好模特，这样的学习也能取得好的效果，但下乡写生基地的课程是对课堂教学的一种绝好的补充。教师可以带领学生去感受大自然，采集创作元素，解决写生与创作的新问题。

2. **教学特色。**艺术实践写生课程的教学特色是教师与学生打成一片，一同写生作画，共同探讨写生中的问题。通过交流、互助，取长补短，促进学习。

包含两方面内容。一是教师在实践课程中对每位学生及共同的学习任务进行设计，包括作业的具体要求（如：以自然风景为主题的风景写生练习、以建筑题材为主的场景速写练习等），也包括强化绘画形式语言的训练作业；二是学生自己也可根据本人的学习计划做出设计（如：三周时间如何安排，侧重哪一方面，速写还是色彩），这样就可以在有限的时间内解决关键问题，使个人在学习实践中获得显著的成绩。

3. **评价体系。**艺术实践写生课程的实施与评价。白天外出写生，晚上讲评作业是该课程教学的特点，采取教师讲评为主、学生自评、学生之间互评为辅的评价方法。针对学生能力的评价是以绘画表现能力，包括取景、造型表现、色彩关系、表现技能等综合能力的掌握程度，同时也包含作业数量的评价。另外尊重他人的成果、发挥个人特点、积极探索、观摩作品、展现团队合作的态度与能力也是教学评价体系的内容。课程学习的成绩总分是由绘画表

现力占70%，完成作业数量与作品展示效果占30%组成。

二、艺术实践课程学习重点与要求

艺术实践与艺术创作是紧密不可分割的，这里不谈艺术与生活的哲理，只谈本教学中写生实践与绘画创作的关系。在当代艺术多元化的背景下，重提或重新认识写生的意义很有必要。写生与创作相结合，在写生时强化主观性，是训练学生创作思维很好的切入点。

1. 写生的创作意图

写生是通过自己的眼睛去审视自然，观察物象；写生是去表现我们所看到的，但并不意味对自然的照搬照抄；写生是要摆脱视觉对象直接识别的依赖性，锻炼学生创作思维的表现能力。写生时需用夸张、概括、简化等手段，使形象与色彩取之自然，又逐渐地脱离自然。只要在写生时加入这些元素就是创作的开始。速写作品就是以场记的方式以绘画的最直接、最朴素的表达手段来完成原始的素材采集，好的速写、色彩写生作品也必然加入这些元素。所以在训练学生写生时尊重自然物象元素的同时，又要摆脱物象的约束，寻找符合画面要求的色彩关系与造型表现关系是写生中需要具备的创作意图。

2. 写生的创作方法——临摹

外出写生时首先要有量的积累才能产生质的变化。风景写生如何融入创作元素，要靠平时的多想、多看、多动手，在学习的过程中了解古今中外名家的艺术流派与经典作品，提高自身的艺术素养与审美能力。临摹大师优秀作品是最行之有效的方法。其一能解读经典作品造型表现与色彩表现的内在含义；其二能带着这些思考，在写生中不断探索，用自己的眼睛去观察事物，同时也要将所学到的知识融会贯通，充分理解与把握不同时期流派的创作特点与技法表现特征。总之学习他人的优秀经验，并通过自己的观察与思考是写生创作最好的训练方法。

3. 写生课程的教学内容

再现式风景写生，要求以传统的写实性风景作为训练的目的，要求作业在尊重自然客观对象的形、色、体、空间的基础上。对空间中的色彩关系、造型特点进行再现式的表现，在课程的设置上可以侧重某方面的内容（如表现自然对象，表现村落建筑、街景

老墙 黄鸣

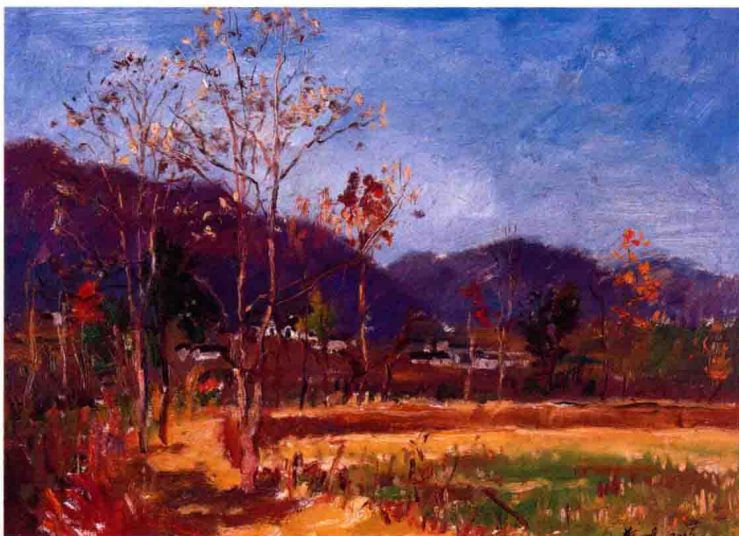
等)。学习中参照的优秀作品为中外经典写实性作品。写生中侧重训练解决构图、取景、空间表现、透视等基础性问题。

印象式风景写生，课程侧重训练对自然环境中的光与色的关系，充分认识环境色对画面整体关系的作用。打破形象因素对色彩表现的制约，学习中参照的是法国印象派的作品和其它经典作品。

表现式风景写生，在尊重客观对象的基本元素上，对造型、色彩、透视做主观的处理、应用概括、夸张、简化等手段，做出具有个人表现创作意识的写生作品。学习中参照的是古今中外优秀表现风格的作品。

4. 写生课程的教学要求

在写生创作中需加入一些创作元素，让学生

田野 黄鸣

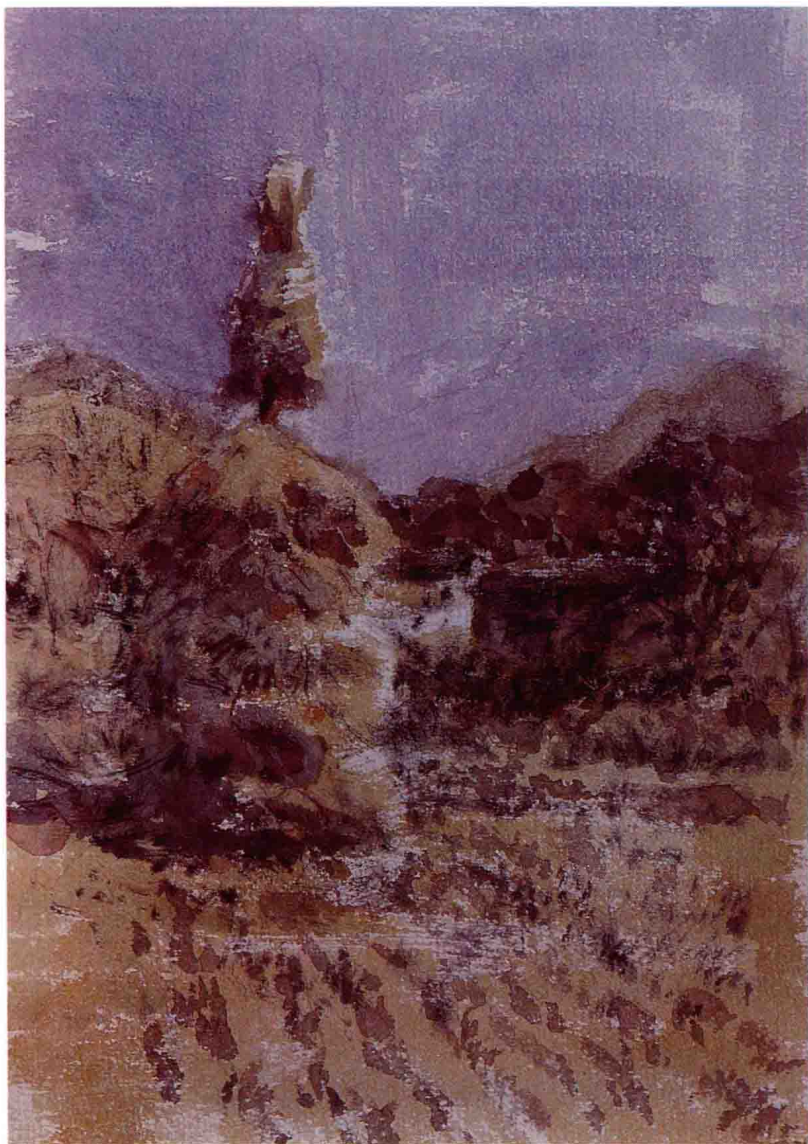

法国南部风景 波纳尔

能够体验与运用各种流派的创作技法，加上自己主观的观察表现思维，对画面进行概括、简化、提炼，针对某一元素的强化（如：造型、色彩、表现形式）是本课程训练的重点。

5. 速写与图片资料的采集

当今的社会媒介是图片影像的世界，各种影像的呈现已成为生活中不可缺少并改变着人们的生活方式。利用这些媒介是很好的学习方法，当然传统的速写仍然是不可取代的最好的元素采集方式。速写草图也是独立的艺术品，是用最直观的视觉感受简洁明了地表现物象的最基本形态特征，作品往往带有创作者即兴感情色彩的发挥，这种作品的呈现方式是用机器设备无法体现的。本课程的侧重点是：在20天内完成一定数量的速写（不少于30页的速写本一册）。速写的内容包括：其一，以表现民居建筑为主要内容的速写，以表现自然风景的速写，以表现人物场景、生活场景的速写。其二，积累一定数量的图片资料最好是收集与今后创作有关的资料，也可收集带有主题性的资料，必要时加进一些文字记录，以提高这些图片资料的使用价值。

草垛 董春雷

