

The "Thirteen five-year" Excellent Curriculum
for Major in The Fine Art Design of The National
Higher Education Institution in 21st Century

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术
设计专业“十三五”精品课程规划教材

Gouache Landscape Sketch

水粉风景写生

编著 黄 斌 黄莓子 郑晓东

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

随着绘画材料和种类的不断更新与细化
水粉风景画作品在绘画艺术的
宝库中早已具有独立创作和艺术审美的价值
以其自身的艺术魅力成为绘画大家庭中不可或缺的一员

对于风景写生表现并不是为了写生而写生
而是为了对色彩有一次较为全面的认识，有其现实意义
风景写生与静物写生及人物写生是互为补充的色彩训练手段

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art
Design of The National Higher Education Institution in 21st Century

Gouache Landscape Sketch

水粉风景写生

编著 黄 斌 黄莓子 郑晓东

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总主编 洪小冬
总策划 洪小冬
副总主编 彭伟哲
总编审 苍晓东 李彤 申虹霓

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任 童迎强
编辑工作委员会委员

申虹霓 苍晓东 李彤 林枫 郝刚 王楠
谭惠文 宋健 王哲明 李香沅 潘阔 王吉
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
高焱 王子怡 陈燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元 汤一敏
邵楠 曹炎 温晓天

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

水粉风景写生 / 黄斌, 黄莓子, 郑晓东编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2016.10 (2017.2重印)

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-7315-2

I. ①水… II. ①黄… ②黄… ③郑… III. ①水粉画—风景画—写生画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第248446号

出版发行 辽宁美术出版社

经销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 王哲明 路金英

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

沈阳绿洲印刷有限公司

责任编辑 光辉 童迎强 郝刚

责任校对 李昂

版次 2017年1月第1版 2017年2月第2次印刷

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 6

字数 190千字

书号 ISBN 978-7-5314-7315-2

定价 48.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

目录

contents

序

— 绪论 水粉风景概述

007

第一节 中国的山水画 / 010

第二节 西方的风景画 / 011

第三节 中西方不同视野下的风景 / 012

— 第一章 水粉风景写生

014

第一节 水粉风景写生的目的 / 015

第二节 水粉风景写生的任务 / 016

第三节 在大自然中感悟 / 016

— 第二章 水粉风景的光与色

018

第一节 关于色彩的几个问题 / 019

第二节 室外风景的色调 / 022

— 第三章 水粉风景的透视与构图

027

第一节 水粉风景画中的透视 / 028

第二节 风景画的结构问题 / 030

第三节 风景画构图 / 032

— 第四章 水粉风景写生的准备

035

第一节 了解水粉画的特性 / 036

第二节 风景写生前的工具准备 / 036

第三节 景物的选择准备 / 040

— 第五章 水粉风景写生的着色和用笔

043

第一节 水粉风景写生的用色 / 044

第二节 水粉风景写生的用笔 / 049

— 第六章 水粉风景的写生步骤

053

第一节 基本的进程 / 054

第二节 水粉风景意境的表现 / 058

第三节 写生遇到的问题 / 063

第四节 水粉风景写生的整理和创作 / 067

第五节 由写生到创作 / 068

— 第七章 水粉风景写生中常见对象的表现

070

第一节 水的表现 / 071

第二节 天空的表现 / 072

第三节 树的表现 / 073

第四节 建筑物的表现 / 075

第五节 山的表现 / 076

第六节 逆光景物的表现 / 077

第七节 点景物的表现 / 078

— 第八章 作品欣赏

080

后记

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art
Design of The National Higher Education Institution in 21st Century

Gouache Landscape Sketch

水粉风景写生

编著 黄 斌 黄莓子 郑晓东

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总主编 洪小冬

总策划 洪小冬

副总主编 彭伟哲

总编审 苍晓东 李彤 申虹霓

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任 童迎强

编辑工作委员会委员

申虹霓	苍晓东	李彤	林枫	郝刚	王楠
谭惠文	宋健	王哲明	李香沅	潘阔	王吉
郭丹	罗楠	严赫	范宁轩	田德宏	王东
高焱	王子怡	陈燕	刘振宝	史书楠	王艺潼
展吉喆	高桂林	周凤岐	刘天琦	任泰元	汤一敏
邵楠	曹炎	温晓天			

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

水粉风景写生 / 黄斌, 黄莓子, 郑晓东编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2016.10 (2017.2重印)

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-7315-2

I. ①水… II. ①黄… ②黄… ③郑… III. ①水粉画—风景画—写生画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第248446号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 王哲明 路金英

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

沈阳绿洲印刷有限公司

责任编辑 光辉 童迎强 郝刚

责任校对 李昂

版次 2017年1月第1版 2017年2月第2次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 6

字数 190千字

书号 ISBN 978-7-5314-7315-2

定价 48.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

清华大学美术学院院长

鲁晓波

学术审定委员会副主任

清华大学美术学院副院长

苏丹

中央美术学院建筑学院院长

吕品晶

鲁迅美术学院副院长

常树雄

广州美术学院副院长

赵健

天津美术学院副院长

郭振山

学术审定委员会委员

清华大学美术学院环境艺术系主任

张月

中国美术学院设计学院副院长

周刚

鲁迅美术学院环境艺术系主任

马克辛

同济大学建筑学院教授

陈易

清华大学美术学院视觉传达设计系主任

赵健

鲁迅美术学院工业造型系主任

杜海滨

北京服装学院服装设计教研室主任

王羿

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任

刘楠

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆 王雷 王磊 王妍 王英海 王郁新
王宪玲 刘丹 刘文华 刘文清 孙权富 朱方
朱建成 闫启文 吴学峰 吴越滨 张博 张辉
张克非 张宏雁 张建设 李伟 李梅 李月秋
李昀蹊 杨建生 杨俊峰 杨浩峰 杨雪梅 汪义候
肖友民 邹少林 单德林 周旭 周永红 周伟国
金凯 段辉 洪琪 贺万里 唐建 唐朝辉
徐景福 郭建南 顾韵芬 高贵平 黄倍初 龚刚
曾易平 曾祥远 焦健 程亚明 韩高路 雷光
廖刚 薛文凯

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华 马功伟 支林 文增著 毛小龙 王雨
王元建 王玉峰 王玉新 王同兴 王守平 王宝成
王俊德 王群山 付颜平 宁钢 田绍登 石自东
任戡 伊小雷 关东 关卓 刘明 刘俊
刘赦 刘文斌 刘立宇 刘宏伟 刘志宏 刘勇勤
刘继荣 刘福臣 吕金龙 孙嘉英 庄桂森 曲哲
朱训德 闫英林 闭理书 齐伟民 何平静 何炳钦
余海棠 吴继辉 吴雅君 吴耀华 宋小敏 张力
张兴 张作斌 张建春 李一 李娇 李禹
李光安 李国庆 李裕杰 李超德 杨帆 杨君
杨杰 杨子勋 杨广生 杨天明 杨国平 杨球旺
沈雷 肖艳 肖勇 陈相道 陈旭 陈琦
陈文国 陈文捷 陈民新 陈丽华 陈顺安 陈凌广
周景雷 周雅铭 孟宪文 季嘉龙 宗明明 林刚
林森 罗坚 罗起联 范扬 范迎春 邰海霞
郑大弓 柳玉 洪复旦 祝重华 胡元佳 赵婷
贺祎 邵海金 钟建明 容州 徐雷 徐永斌
桑任新 耿聪 郭建国 崔笑声 戚峰 梁立民
阎学武 黄有柱 曾子杰 曾爱君 曾维华 曾景祥
程显峰 舒湘汉 董传芳 董赤 覃林毅 鲁恒心
缪肖俊 孙家迅 齐颖 王哲生 张艳艳

序 >>

「 当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在 本套丛书出版以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学 生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计、摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家多年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材编委会

目录

contents

序

— 绪论 水粉风景概述

007

第一节 中国的山水画 / 010

第二节 西方的风景画 / 011

第三节 中西方不同视野下的风景 / 012

— 第一章 水粉风景写生

014

第一节 水粉风景写生的目的 / 015

第二节 水粉风景写生的任务 / 016

第三节 在大自然中感悟 / 016

— 第二章 水粉风景的光与色

018

第一节 关于色彩的几个问题 / 019

第二节 室外风景的色调 / 022

— 第三章 水粉风景的透视与构图

027

第一节 水粉风景画中的透视 / 028

第二节 风景画的结构问题 / 030

第三节 风景画构图 / 032

— 第四章 水粉风景写生的准备

035

第一节 了解水粉画的特性 / 036

第二节 风景写生前的工具准备 / 036

第三节 景物的选择准备 / 040

— 第五章 水粉风景写生的着色和用笔

043

第一节 水粉风景写生的用色 / 044

第二节 水粉风景写生的用笔 / 049

— 第六章 水粉风景的写生步骤

053

第一节 基本的进程 / 054

第二节 水粉风景意境的表现 / 058

第三节 写生遇到的问题 / 063

第四节 水粉风景写生的整理和创作 / 067

第五节 由写生到创作 / 068

— 第七章 水粉风景写生中常见对象的表现

070

第一节 水的表现 / 071

第二节 天空的表现 / 072

第三节 树的表现 / 073

第四节 建筑物的表现 / 075

第五节 山的表现 / 076

第六节 逆光景物的表现 / 077

第七节 点景物的表现 / 078

— 第八章 作品欣赏

080

后记

绪论 水粉风景概述

— **本章重点** >>
认识风景画，了解风景画的历史与演变，了解不同画派的变化与风格以及它们在色彩上的运用和表现，对比研究中西方艺术风格的异同。

— **学习目标** >>
认识色彩与风景的关系，认识色彩对风景表现的影响以及画面中艺术风格的表现。

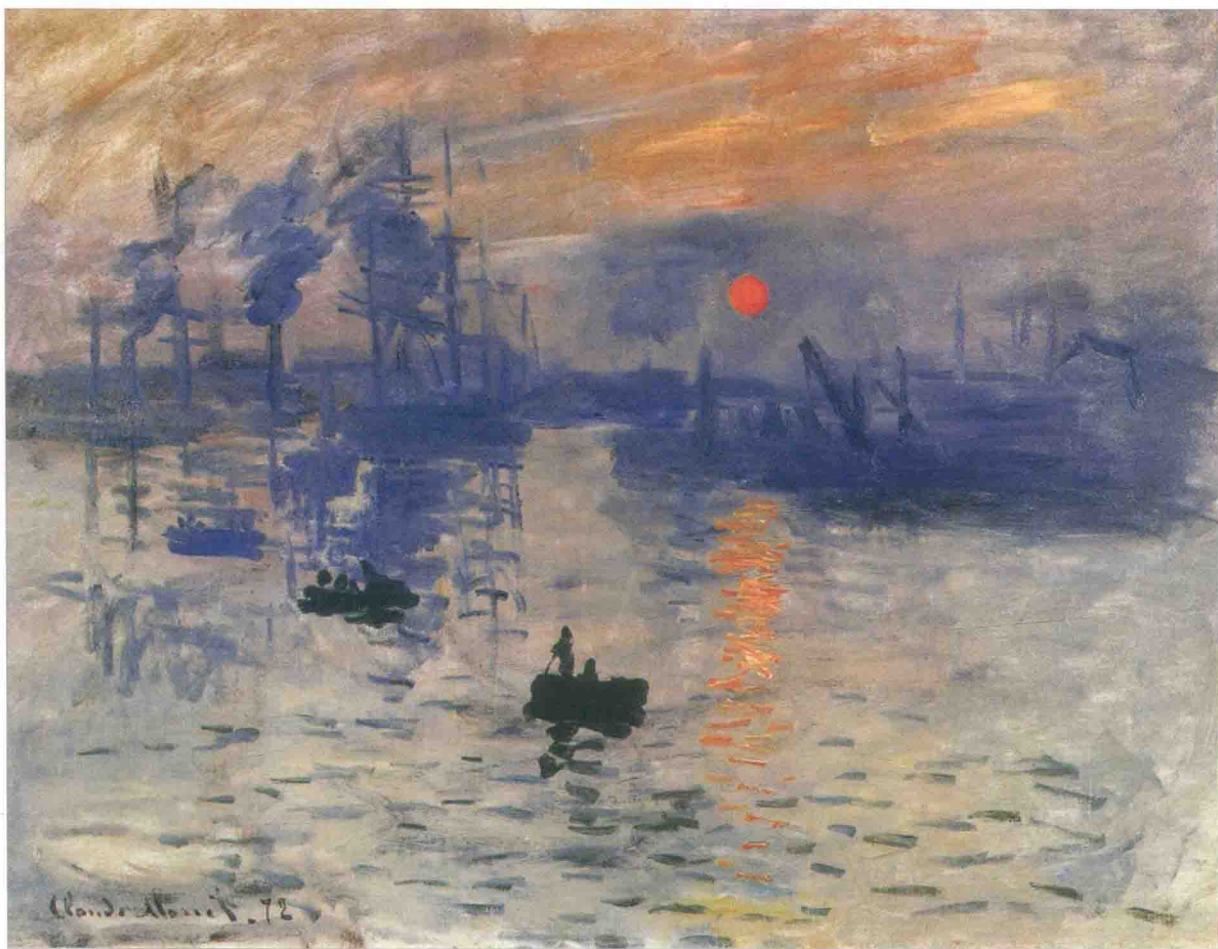
— **建议学时** >>
16学时。

绪论 水粉风景概述

在我们的周围，色彩与风景无处不在，我们所看到的草木花果、鸟兽禽鱼、云雾山川、湖海潮汐、霞光闪电、火宇骄阳……这些色彩无一不反映着大自然的美丽动人。自古以来许多中外文人墨客与画家们以自己的感受描摹着自然，那是因为自然界美好的色彩赋予了他们强烈的感悟。从李白的“日照香炉生紫烟”、白居易的“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝”到凡·高的《向日葵》和莫奈的《日出·印象》(绪-1)，前者通过简洁的语句把自然界瞬间的色彩展现在眼前，让人如痴如醉；后者通过灵动的画笔把自然色彩凝固，展现在人们面前，让人流连忘返。绪-1就是印象派创始人之一，法国画家莫奈

于1872年创作的扬名于世的著名油画作品《日出·印象》，这幅作品描绘的是从远处观望阿弗乐港口晨雾中日出的景象。直接戳点的绘画笔触描绘出晨雾中不清晰的背景，真实地描绘了法国海港城市日出时的光与色给予画家的视觉印象。

从绘画的角度讲，色彩风景写生中的水粉画不论是静物作品还是风景画作品，都是绘画的形式因素与艺术表现的语言之一。随着色彩学科理论体系的不断完善和深入，随着绘画材料和种类的不断更新与细化，水粉风景画作品在绘画艺术的宝库中早已具有了独立创作和艺术审美价值，以其自身的艺术魅力成为绘画大家庭中不可或缺的一员。

绪-1 《日出·印象》(油画) 莫奈 [法] 1872年

那么,应该怎样去认识和掌握水粉风景画,怎样使色彩在水粉风景画中发挥更好的作用,这就是本书想要探讨的问题。作为水粉风景画的学习与创作,首先要进行水粉风景写生的练习,这已经成为了今天高校色彩教学与训练的一部分。但它与静物、人物写生比较起来有其自身的特点。

静物写生、风景写生及人物写生是互为补充的色彩训练手段。它不仅训练我们在复杂的景物写生中如何概括取舍构思构图,如何整体地观察和敏锐地判断,还引导我们在大自然中发现美的构成,表现美的意境。如果说静物、人物写生更注重物象形体塑造的准确性和色彩训练的科学性的话,那么风景写生则较为偏重色调表现的多向性和色彩表现的生动性和艺术性。在色彩训练、教学与创作中又由于水粉画及其材料的特殊性等因素,成为了风景写生和风景创作的首选。

水粉风景写生首先要面对的是室外的光线与光色的变化,与室内相对固定的光色不同,室外光色变化较快;其二是大自然复杂的景物构成,其开阔纵深的空间效果是静物画和人物画无法比拟的;其三是色彩变得丰富、复杂、微妙,大量的亮灰色调是地区特色,室外写生较之室内写生更为充分地展示了大自然色彩变化的规律。如光线强时,景物对比明显,阴天或光线弱时,景物对比弱,色彩关系柔和,朝辉夕阴,气象万千,南北差异,四季不同,不同地域的景物形成变化多端的自然景色,为我们的色彩训练提供了广阔的空间和素材。大自然中的景物是包罗万象的,在一张风景画中,你又不可能什么都画,只能在画面中表现有限的景物,那就要学会取舍。画静物时你可能将苹果的疤痕、衬布的褶皱全画上,而画风景时则可以将无关紧要的树木、山头或者房屋舍去不画,为的是构图完整,为的是空间层次的表现。风景写生训练重点之一是表现色调和色彩关系。且不说北国的冰雪林海,江南的小桥流水,西部的广袤深邃,就是同一景物,因季节、时辰的变化也会呈现不同的色彩特点。抓住这些不同的色彩变化,就能锻炼我们敏锐的色彩观察和色调表现能力及对色彩转瞬多变的记忆能力。

大家一般都认为风景画属于西方绘画范畴,其实作为中国本土也是有“风景画”的,只是在形式和内容上不同罢了。在西方绘画大规模传入中国之前,中国本土是不存在“风景画”一词的,而只有类似的“山水画”一词。直到今天,中国的画家依然对这两种体系不同的绘画态度是泾渭分明的,画山水的一般为中国画,所画山水多要遵循传统中国山水画的作画方式,讲究笔墨和诗歌意境,多以水墨为主,造型多以线为主,多用散点透视,材料多用毛笔宣纸,画面上诗书画印相结合等;而画风景的画家一般为专攻油画、水粉画的西画画家,造型当然是以20世纪初大规模传入中国的西方学院派的造型体系为标准,讲究色彩和体积感,多用焦点透视,讲究结构和块面造型,追求物象的真实感。

近年来随着各艺术门类的交融加剧,不少艺术家也以某艺术门类为主体,大胆吸收姊妹艺术的特点融入到自己所擅长的艺术门类中,如当代著名画家吴冠中一手画油画风景,一手画水墨山水,因此在其油画风景和水墨山水中都渗透进了对方艺术的造型因子,其油画风景也讲究中国画笔墨和用笔,追求中国画的平面感觉,与此相对应的是其水墨山水中也大胆地加入了块面的造型和浓烈的色彩感觉,甚至,吴冠中用油画画中国画《五马图》,而他画这两种画的作画工具都是可以混用的。

中国的山水画和西方的风景画,虽然都以自然山水和风景为题材,但属于两种不同的绘画体系,在作画方式和表现手法上有着本质的区别。中国山水画家在自然中虚静养气、畅神达意,体现的是一种天人合一的东方精神;而西方文艺复兴之后的风景画是科学地再现客观世界,追求形式的数学逻辑与和谐完美,表现逼真的自然空间。两者在不同的文化、历史背景下,造就的两种不同的绘画形式及空间表现方法,而且都是人类文化的高峰。

为此,有必要在此廓清两者的不同艺术特色,找到其造型语言的异同,为学习水粉风景写生和色彩风景创作打下理论基础,力争画出漂亮而有一定意境的水粉风景画作品。

第一节 中国的山水画

山水画是中国画历史悠久的门类之一，以自然风光为主要描绘对象，主要题材是风景佳胜、名山大川、城市园林、村野乡居、舟桥楼宇等。

中国山水画的独立始于魏晋南北朝时期，《画云台山记》等文献表明该时期的山水画理论已趋成熟，而在此前还仅作为人物画的陪衬。到了隋代，展子虔的《游春图》（绪-2）已经展露了青绿山水之面貌，写实能力之飞跃。自隋代以后每个时期都有著名的画家和著名的作品出现，不少画家专门从事山水画创作。中唐以后，山水逐渐成为十三个画科之首，特别是元代以后，山水画在画史上独领风骚。依画法不同，山水画分为：勾勒设色，金碧辉煌，富装饰风，称青绿山；纯粹水墨者为水墨山水；水墨为主，略施淡赭淡青称浅绛山水；以水墨勾皴淡色打底且施青绿者为小青绿山水；几无水墨纯以彩色描绘者为没骨山水。按照艺术手法来分，中国画可分为工笔、写意和兼工带写三种形式。

与相对注重再现的西洋画比较，中国画有着自己明显的民族特征和表现性特征。传统中国画不讲究焦点透视，不强调自然界对于物体的光色变化，不拘泥于物体外表的肖似，而多强调抒发作者的主

观情趣。讲求“以形写神”，特别是在构图、透视、用笔、用墨、敷色等方面，也都有自己的艺术特点。

中国画的构图一般不遵循西洋画的黄金分割律，画幅多为长卷或立轴，长宽比例是失调的，但它能够很好地表现特殊的意境和画者的主观情趣。同时，在透视的方法上中国画与西洋画也不一样。西洋画一般是用焦点透视，这就像照相一样固定在一个立脚点，受到空间的局限，只将摄入镜头的部分如实照下来。而中国画一般不固定在一个视点上，也不受固定视阈的局限，它可以根据画者的感受和需要而移动，把自己见得到的和见不到的景物统统摄入画面，这种透视的方法叫做散点透视。北宋张择端的名画《清明上河图》用的就是这种透视法，观者既能看到城内，又可看到郊野；既看得到桥上的行人，又看得到桥下的船，而且无论站在哪一段看，景物的比例都是相近的。中国画多用线条，而西洋画线条并不显著，山水画中的线条被称为“皴法”。而西洋画就不然，认为只有各物体的面的交界处，而这些交界处并不存在线，因此西洋画一般都很写实。19世纪末，以中国为代表的东方美术在欧洲成为时尚，后来还成就了一个在艺术史上有深远影响的画派——“印象派”。

绪-2 《游春图》(中国画) 展子虔 [隋]

第二节 西方的风景画

风景画 (landscape) 是西方的产物,其英文的意思是指“风景、山水画、地形和前景”。与中国山水画一样,欧洲的风景画最早是作为宗教人物画的背景而出现的,在17世纪中期独自成为一派。

在希腊化时期,由忒奥克里托斯始创的田园诗,是浪漫抒情的牧歌,它反映了人们逃避现实的幻想和要求改革的潜意识。田园情结是西方风景画产生的一个重要原因,无论风景诗还是风景画,所表现出的田园氛围,都体现了人们希冀归于自然找到心灵归宿的理想。西方风景画自14世纪文艺复兴以来,在人文主义的氛围中逐渐走上独立发展的道路。人类的文化活动与自然有着密切的联系,从人类对自然感到神秘与惊恐到想要征服自然、利用自然再到赞美歌颂自然、表现自然,并逐渐通过自然表现自我,该线索贯穿于中西方艺术家对于自然的认识和描绘中。

彼得·勃鲁盖尔是佛兰德斯绘画的巨匠,也是17世纪荷兰绘画的开拓者。他特别善于刻画农民的

现实生活,画风古朴而率直,素有“农民画家”美誉。《冬猎》(绪-3)是其代表作,这是一幅深远的有人物活动的风景画,画家似乎是站在山顶上看着山下的猎人,透过猎人远视全景。山坡和地平线都以对角线形式交叉组合画面,从而构成伸向低谷的变化多端的斜坡。由于恰当的远近透视处理,使画面具有深远的空间感和空气感。画面动静处理十分巧妙。浓重的树木类似剪影般屹立于前景,白雪覆盖着沉睡的大地,肃穆宁静,而穿越于林间的猎人和机灵的猎狗、远处冰河上的溜冰者身影以及空中飞翔的小鸟,使沉静的山野充满生机。画家基本上是采用黑、白、灰色调的对比塑造自然、人物、空气和光,给人以寒冷且透明的感觉。

在15—16世纪,风景画在北欧已有所发展,但依然是次要画种。直到17世纪,荷兰风景画家们跟法国风景画家克洛德·洛兰等一起,才使风景画演变为重要画种之一。除传统的宗教历史画和肖像画外,风俗、风景、静物和动物画也发展为重要画种。其中,维米尔、雷斯达尔等是风景画的代表人物。

1612年,两位风景画家E.van de费尔德和

绪-3 《冬猎》(油画) 彼得·勃鲁盖尔 [尼德兰] 1565年

绪-4 《林荫小道》(油画) 霍贝玛 [荷] 1689年

绪-5 《干草车》(油画) 康斯泰勃尔 [英] 1824年

H.P.塞赫斯,发展了荷兰风景画艺术的写实倾向。费尔德的风景画在构图方面把地平线压低并废弃程式化的用色方法,使整个画面显得更真实。费尔德的弟子霍延杜在17世纪20年代画风酷似其师,后来青出于蓝形成独特的风格,在画中逼真、细腻而流畅地表现了对光线与空气的感受。雷斯达尔家族的成员们对荷兰风景画的发展作出了重要贡献,他除继承和发展前辈风景画家在表达光线和空气感方面的成就外,还有意识地强调整个画面的结构感,人们形容他的风景画为史诗式,他的弟子中以霍贝玛最有名(绪-4)。

而在英国,风景画家以康斯泰勃尔和透纳最为著名。康斯泰勃尔一生深深爱恋着英格兰乡村,以朴实的心灵感受着大自然丰富多彩的景致。他流连于宁静的田园风光,作品中表现丰富敏感的光色变化,同时又能捕捉田园生活的细节之处。他把绘画当成传达感情的工具,这种热爱大自然的特色也是英国浪漫主义艺术的一大特征。1824年,康斯泰勃尔的三幅作品参加巴黎沙龙的展览引起轰动,其中《干草车》(绪-5)获得了金质奖章。法国画家德拉克洛瓦说:“康斯泰勃尔给了我一个优美的世界。”康斯泰勃尔纯真地表现大自然真实光色的特点,他对于光影之明暗和色彩之变化的敏感也启发了印象派,并使英国风景画突破了古典主义的束缚,大大地向前迈进了一步。他与透纳并称为“真正使英国风景画摆脱荷兰、法国或意大利绘画影响而走上自己独立道路两个人”。

在19世纪的法国,不少现实主义画家如柯罗、罗梭、米勒、杜普列等大都曾在巴黎近郊的枫丹白露森林的小村庄巴比松小住。他们描绘法国普通的农村景色,在日常生活中发现审美价值。森林富于诗意的田园生活激发着画家的灵感。面对大自然,画家们创作出一幅幅充满情感的作品,探索着法兰西现实主义风景画的新道路,因此形成了巴比松画派。当然,绘画史上它的传统还是荷兰的风景画。

长期以来,风景画在西方不为人所重视,但是18—19世纪风景画逐渐发展到了欧洲各地,后印象派画家凡·高、塞尚也擅长风景画。除了专以色彩风景写生的画家如莫奈、马奈、毕沙罗等印象派画家外,还有俄罗斯现实主义倾向的列维坦、希施金等著名画家。欧洲各地区的风景区风格开始互相影响、交融,到了19世纪时,风景画已进入巅峰时期,只不过现代的欧洲风景画已经不是传统意义上的欧洲风景画了,更多地有了东方绘画相融的趋向。

第三节 中西方不同视野下的风景

中国山水画在漫长的发展过程中,形成了独特的风格和审美情趣以及一套完整的理论体系。同

样,在西方画坛占重要地位的风景画也是如此。这两种表现相同的对象却采用不同的表现手法的艺术形式,在世界艺术宝库中占有极其重要的地位,它