

高等院校高职高专艺术设计类专业规划教材
Art & Design Textbooks For Vocational And Technical Colleges

风景 写生

主编 庄威 毛孙山
编著 苏传敏 钮毅 赵行飞

Landscape Sketch

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

Art & Design Textbooks For Vocational
And Technical Colleges

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

风景 写生

主编 庄威 毛孙山
编著 苏传敏 钮毅 赵行飞

Landscape Sketch

高等学校高职高专艺术设计类专业 规划教材

指导委员会

主 任 李 雪

副主任 高 武

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

王家祥	江 洁	谷成久	杨文兰
沈宏毅	汪贤武	余敦旺	胡戴新
姬兴华	鹿 琳	程双幸	

组织委员会

主 任 郑 可

副主任 张 波 高 旗

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

万藤卿	方从严	何 频	何华明
李新华	邵 杰	吴克强	肖捷先
余成发	杨 帆	杨利民	郑 杰
胡登峰	荆 泳	骆中雄	闻建强
夏守军	袁传刚	黄保健	黄匡宪
程道凤	廖 新	颜德斌	濮 毅

编写委员会

主 任 武忠平 巫 俊

副主任 孙志宜 庄 威

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

丁利敬	马幼梅	于 娜	毛孙山
王 亮	王茵雪	王海峰	王维华
王 燕	文 闻	冯念军	李华旭
刘国宏	刘 牧	刘咏松	刘姝珍
刘娟綾	刘淮兵	刘哲军	吕 锐
任远峰	江敏丽	孙晓玲	孙启新
许存福	许雁翎	朱欢瑶	陈海玲
邱德昌	汪和平	吴 为	吴道义
严 燕	张 勤	张 鹏	林荣妍
周 倩	顾玉红	荆 明	陶玲凤
夏晓燕	殷 实	董 荪	韩岩岩
蒋红雨	彭庆云	苏传敏	疏 梅
谭小飞	霍 甜		

图书在版编目(CIP)数据

风景写生 / 庄威等主编. — 合肥: 安徽美术出版社, 2010.8

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

ISBN 978-7-5398-2409-3

I. ①风… II. ①庄… III. ①风景画: 写生画—技法(美术)—高等学校: 技术学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第142095号

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

风景写生

主编: 庄 威 毛孙山

编著: 苏传敏 钮 毅 赵行飞

出版人: 郑 可 选题策划: 武忠平

责任编辑: 赵启芳 责任校对: 史春霖

封面设计: 秦 超 版式设计: 徐 伟

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F 邮编: 230071

营 销 部: 0551-3533604 (省内)

0551-3533607 (省外)

印 制: 合肥晓星印刷有限责任公司

开 本: 889×1194 1/16 印 张: 6.5

版 次: 2010年9月第1版

2010年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-2409-3

定 价: 42.00元

如发现印装质量问题, 请与营销部联系调换。

序 言

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分，其根本任务是培养适应经济社会发展需要的，德、智、体、美全面发展的高技术应用型专门人才。当前，经济社会的发展既给高职高专教育带来了难得的发展机遇，同时也对高职高专院校的人才培养工作提出了新的、更高的要求。

艺术设计是高职高专教育中一个重要的专业门类，在高职高专院校中开设得较为普遍。据统计：全国1200余所高职高专院校中，开设艺术设计类专业的就有700余所；我省60余所高职高专院校中，开设艺术设计类专业的也有30余所。这些院校通过多年的不懈努力，为社会培养了大批艺术设计方面的专业人才，为经济社会的发展做出了重要贡献。但是，随着经济社会的不断发展及其对应用型人才要求的不断提高，高职高专艺术设计类专业针对性不强、特色不鲜明、知识更新缓慢、实训环节薄弱等一系列的问题突显出来。课程和教学内容体系改革成为当前高职高专艺术设计类专业教学改革的重点。

教材建设作为整个高职高专教育教学工作的重要组成部分，不仅是艺术设计类专业教育的关键环节，同时也会对艺术设计类专业课程和教学内容体系改革起到积极的推进作用。艺术设计类专业的教材建设同样也要紧紧围绕高职高专教育培养高技术应用型专门人才的核心任务开展工作。基础课教材建设要以应用为目的，以必需、够用为度，以讲清概念、强化应用为重点，专业课教材建设要突出教学的针对性和实用性。此外，除了要注重内容和体系的改革之外，艺术设计类专业的教材建设同时还要注重方法和手段的改革，以跟上经济社会发展的实际需求。

在安徽省示范院校合作委员会（简称“A 联盟”）的悉心指导和帮助下，安徽美术出版社根据教育部《关于加强高职高专教育教材建设的若干意见》以及《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的精神和要求，组织全省 30 余所高职高专院校共同编写了这套高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材。参与教材编写的都是高职高专院校的一线骨干教师，他们教学经验丰富，应用能力突出，所编教材既符合教育部对于高职高专教育教材建设的基本要求，同时又考虑到我省高职高专教育的实际情况，既体现了艺术设计类专业应用型人才培养的特点，也明确了艺术设计类课程和教学内容体系改革的方向。相信教材的推出一定会受到高职高专院校师生们的广泛欢迎。

当然，教材建设不可能是一蹴而就的事情，就我省高职高专艺术设计类专业的教材建设来讲，这也仅仅是一个开始。随着全国高职高专教育的蓬勃发展，随着我省职业教育大省建设规划的稳步推进，我们的教材建设工作也必将与时俱进，不断完善。

期待着这套艺术设计类专业规划教材能够发挥其应有的作用，也期待着我们的高职高专教育能够早日迎来更加光辉灿烂的明天。

高等学校高职高专
艺术设计类专业规划教材编委会

目录 CONTENTS

概 述	1	第三节 装饰色彩风景写生	73
第一章 风景写生中的构图与透视	3	第四章 风景在平面设计中的应用	80
第一节 风景写生中的构图	4	第五章 作品欣赏	86
第二节 风景写生的透视	10	参考文献	97
第二章 素描风景写生	13	后 记	98
第一节 写实素描风景写生	17		
第二节 装饰素描风景写生	28		
第三节 素材的收集与整理	35		
第三章 色彩风景写生	38		
第一节 写实色彩风景写生	40		
第二节 意象色彩风景写生	68		

概述

有一个哲学式的比喻，用以形容局部视点的荒谬：当植物开花时，局部视点者会说花朵是对花蕾的否定；花儿谢落开始结出果实的时候，又会说花朵只是个虚假现象，果实才是真实的存在。实际上对于植物来说，打苞、开花、结果是不可分割的整体，它的每个过程都必不可少、同等重要。

人类的艺术发展也是个有机的整体发展过程，其间的各种风格、各个流派都是承前启后、不可肢解、不可否定的。把艺术形式之间的内在联系和演化过程客观地展现出来，把整体思维、整体观察、整体联系的方法以教学实践的方式传授给学生，是艺术教育的重要内容之一，也是本教材的特色之处。

风景写生历来是艺术家研究绘画形式、获取艺术灵感、提高造型技能的重要途径，同时也是学校课堂教学的重要环节。本教材从风景写生的写实训练开始阐述，概括了写实、意象和装饰风景写生的各种表现方法及形式，建立了各种形式之间的相互融会与贯通的桥梁，将学生今后的专业应用能力和职业适应能力摆在主体位置，并围绕设计中风景的实用性、趣味性展开分析。这种教学模式，有助于学生能动地掌握绘画技法，透彻领会艺术作品的不同精神内涵，有助于提高学生的设计意识和设计水平。

将绘画基础课程以一种“生态”的方式和各设计专业有机地连接起来，是本教材的另一特点。和以往的传统教学模式不同，对于设计专业的学生，风景写生并不只是要求学生画好风景画，而且要求他们能够直接从风景写生中培养设计意识，提炼设计元素，增长创新能力。本课程强化了绘画基础与设计基础的链接，要求分阶段进行风景写生练习、风景创作练习、风景设计练习，使学生从感性到理性，都能以生动的方式获得知识技能，并能够把写生中

图1 日出·印象(油画) 作者：克洛德·莫奈(法国)

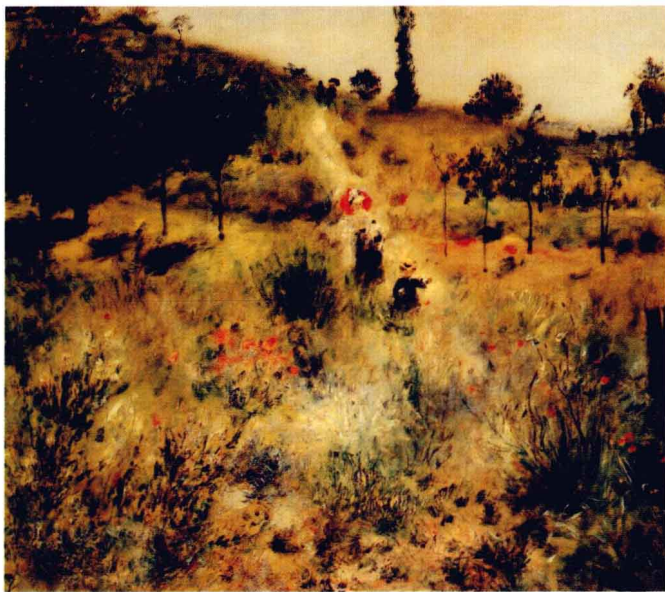

图2 丽春花(油画) 作者：克洛德·莫奈(法国)

图3 加歇小姐(油画) 作者:文森特·凡·高(荷兰)

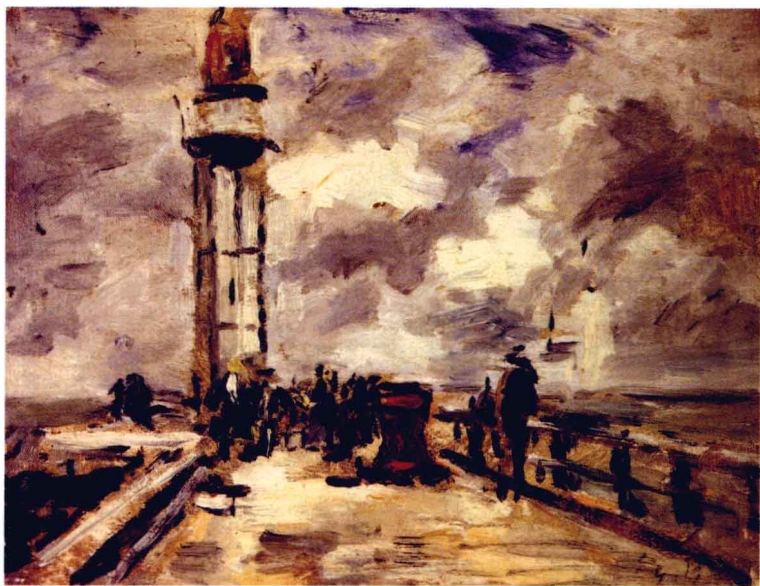

图4 翁费勒尔的堤岸和灯塔(油画) 作者:欧仁·布丹(法国)

所得的经验切实地运用于设计实践中。(图1至图4)

一切艺术教育对于学生来说,首先是能力的培养。高职高专院校的艺术设计专业,重点在于培养学生在艺术实践中的设计能力。因而,风景写生的教学目的是:

1. 通过本课程的学习,学生掌握风景写生的基本技法,并能将其转化为多种形式语言,应用于艺术设计领域。
2. 在教师的带领下,学生走进生活,学会从自然形态中领悟、体验各种艺术的元素,并能将其提炼、转化为艺术的形态。
3. 以风景写生的方式来开阔学生的眼界和胸怀,提高学生艺术感受的灵敏度。经过科学合理的训练,学生对大自然和风景写生的认识在实践上有一个质的飞跃。

第一章 风景写生中的构图与透视

- 训练内容：了解构图与透视知识。
- 训练目的：通过训练让学生学会如何在写生中运用构图和透视知识。
- 训练要求：掌握各种透视原理并能灵活运用于艺术设计和艺术创作中。

大自然是个丰富多彩的世界，这给我们提供了丰富的绘画素材。风景写生不同于静物和人物写生，风景写生的对象视野大、景物多、空间广、对象繁杂，如山村田野，古宅民居，山石溪水。初次尝试，会感到无从下手。风景写生不同于室外摄影，在忠实于自然的同时，作品中还渗入了作者大量的感受，而不是不加取舍、面面俱到地将现实景物画到画面上。画者须通过感性观察与理性分析，将光影下变幻莫测的景色表现出来，这样构图取景就必然处于风景写生的最前端。(图1-1至图1-3)

一幅风景画中，包含大小、疏密、远近、主次、高低、曲直等要素的矛盾对比关系，构图的过程就是利用矛盾和统一矛盾的过程，表现中这些对立的关系是互相作用、相互依存的。所以，风景写生的取景与构图也是求中心、设主体、定主次的过程。

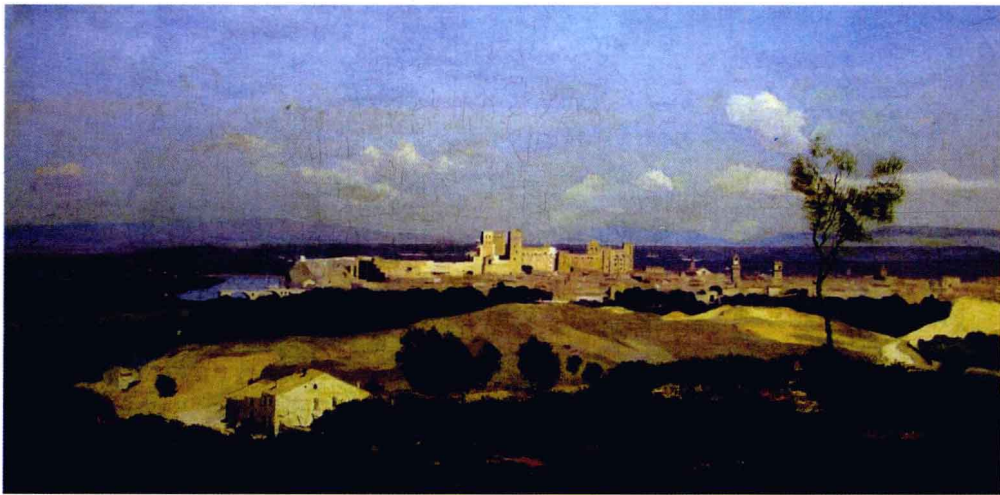

图1-1 西望阿维尼翁(油画) 作者：柯罗(法国)

图1-2 思溪朝雾(水彩画) 作者:黄铁山

图1-3 婺源印象之一(水彩画) 作者:赵云龙

在室外我们可以看到方圆几十里,甚至上百里之内的景物,这其中有高耸的建筑、延伸的道路、险峻的山峰、茂密的森林,等等。如何在画面空间中去呈现这些景物的位置及它们之间的关系,这就要用到透视学。在透视一章节里,我们将重点了解常见的几种透视法则。

第一节 风景写生中的构图

一、构图要素

1. 视点

构图时最先要确定的是视点,不同视点产生的效果是不一样的。视点大致可分为低视点(仰视)、平视、高视点(俯视)三种。

低视点:作者的视点,接近地面或低于地面观察对象时,称低视点。视平线在画幅的下方,这时画面上的地平线在画幅二分之一以上的位置。这种仰视的风景构图,表现的景物能产生巍然屹立、气势非凡的效果。(图1-4)

高视点:作者的视点,在地平线以上,即从高处俯视地面景物。如站在高山坡写生山坡下的景色,视平线必在画幅上部或画幅外,可表现宽阔的地面和深远空间(景物与景物前后遮挡程度减低)。高视点的构图,可以加强宽广的感觉。(图1-5)

平视:作者的视点和地平线在一个水平面上。平视的视平线在画幅中间部分。这种视点的构图,近似现实生活的环境,使观众有身临其境的感觉。但如果处理不

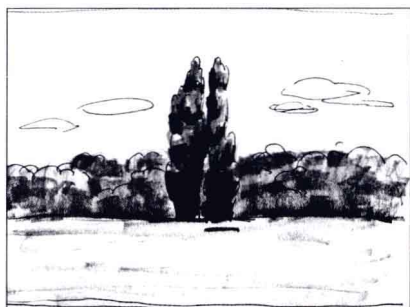

图 1-4 低视点

图 1-5 高视点

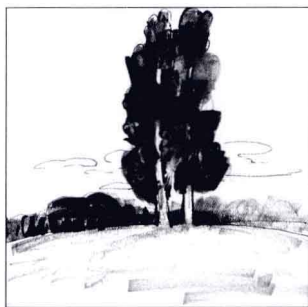

图 1-6 平视

好，容易使构图平淡，缺乏生动性。（图 1-6）

在风景写生时有意改变视点与空间距离，所得的作品效果是不同的，意境也是绝对不一样的。这也是风景构图的一个重要方面。改变作画视点可从这样几个方面考虑：一是横向移动视点，二是通过俯、仰视改变视点，三是改变绘画者与主体之间的距离。（图 1-7 至图 1-9）

2. 主体

一幅画中，要确定画面中心景物，也就是画面的主体，但并不是指某一物体，而是以表达什么内容而定。一般主体安排在画面的中景，这样容易突出主体。但也不能一概而论，有时为了某种需要，主体的位置也可以在远景或近景中。

3. 平衡

绘画中的平衡是视觉心理上的平衡，是对立、冲突中的动态平衡。在风景写生中常常运用到各种对比的手段，如：大小对比、刚柔对比、虚实对比、远近对比、高低对比，等等。这些对比都是为画面服务的，构成对立中的统一、对比中的平衡。

4. 节奏

音乐有节奏感，绘画同样也需要节奏感。画面中形体、明暗、色彩等造型因素的重复或交替出现，都包含有节奏的组织 and 变化、空间的分割、疏密的调整，等等。这些都体现着节奏所特有的组织和控制功能。

图 1-7 风景习作（油画）作者：索罗亚（西班牙）

图 1-8 鲁迅故乡（油画）作者：吴冠中

图 1-9 鲁昂拖轮（油画）作者：阿尔贝·勒堡（法国）

二、风景写生中的构图表现形式

构图的形式虽千变万化，完整、稳定、主题明确仍是其基本要求。构图通常可分为以下几种形式：

1. 垂直构图

垂直构图是指画面中的景物，以垂直线的总体特征显现。垂直构图给人一种高耸、庄重、挺拔上升的感觉。如：较高的建筑、高大的树木等。(图1-10至图1-12)

2. 水平线构图

水平线构图与人的本能视野有关，宽阔的地平线上景物依次展开，各种水平的横向联系向两边产生辐射的趋势，画面中的景物以水平线总体特征显现出来。水平线构图常给人带来平静、宽阔并向左右两边无限延伸的感觉。横幅构图还有利于表现物体的运动趋势，包括使静止的景物产生流动的节奏美。比如山水起伏延伸，高楼群体的错落有致，等等。(图1-13至图1-15)

3. 平行斜线构图

斜线在构图中平行重复出现时，就形成了平行斜线构图。这种构图具有不稳定的特点。(图1-16)

图1-10 婺源民居(水彩画) 作者: 陈希旦

图1-11 垂直构图

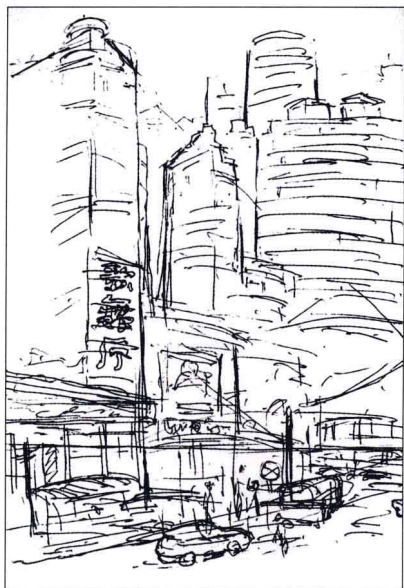

图1-12 垂直构图

图1-13 水平线构图

图1-14 水平线构图

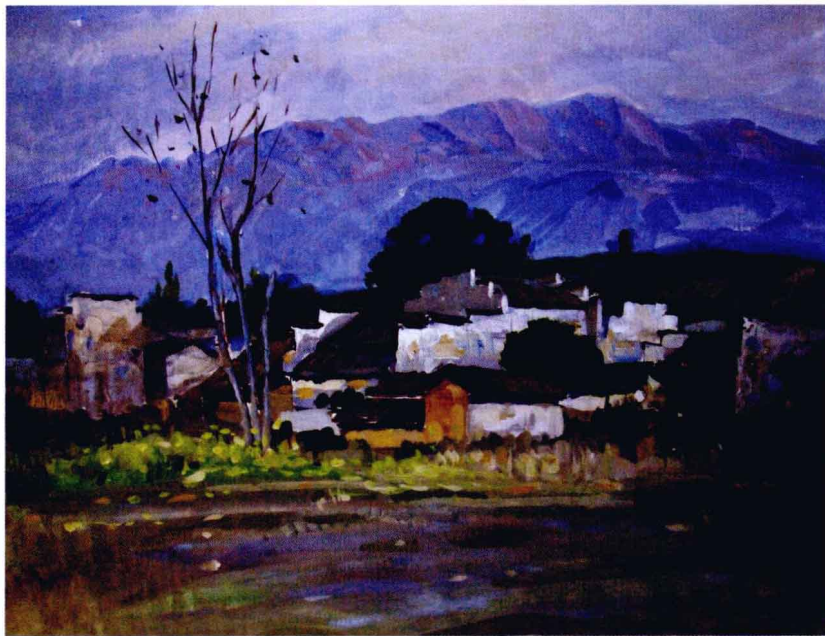

图1-15 山村(水粉画) 作者: 赵行飞

图1-16 街道(水彩画) 作者: 特里(英国)

4. 三角形构图

三角形构图给人坚实、稳定、安全的感觉，常用来表现高大稳重的物体，比如建筑物、山峰、树木等。(图1-17至图1-19)

5. “S”形构图

“S”形构图在中国画中称为“之”字形构图。这种构图有一种曲折、柔美、延伸和流动的韵律感，在风景写生中常用来表现蜿蜒的小河、起伏的山脉和弯曲的道路。(图1-20至图1-22)

6. 俯视构图

登高下望为俯视，俯视构图常给人新奇、平远、丰满、壮观的感觉，适合于表现山河大坝，山区的村落及城市面貌等。(图1-23、图1-24)

初次进行风景写生时，构图取景的场景角度不要过大。如果对所见之物什么都想画，画面内容就会过于繁杂而没有重点，平庸无趣。在一幅画面中只要突出一两处亮点，把这些亮点画得精到，适当加入其他景物作为衬托，做到详略分明，即可把主体表现得更完美。

图1-17 三角形构图

图1-18 三角形构图

图1-19 德伊教堂(油画) 作者:莫里斯·郁特里罗(法国)

图1-20 “S”形构图

图1-21 作者：佚名

图1-22 风景(油画) 作者：莫伊谢延科(前苏联)

小贴士：面对景物要多观察、多思考。可先进行小构图练习，尤其是对同一景物可从不同角度、不同空间透视关系进行取景，比较多种构图形式。

图1-23 村落(油画) 作者：荆明

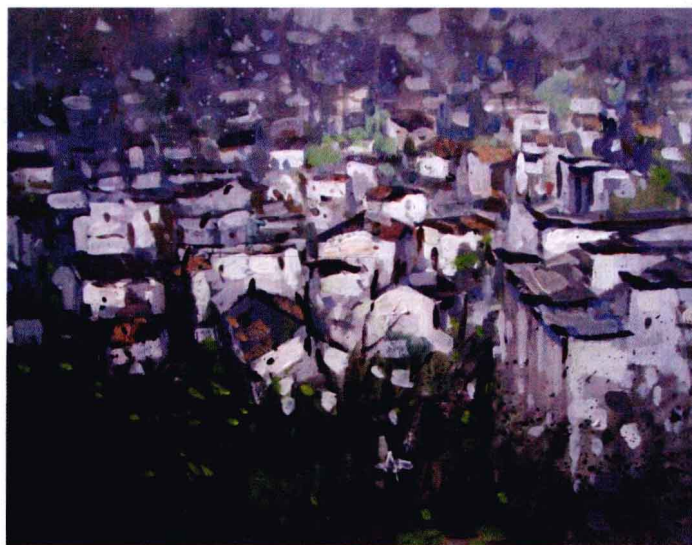

图1-24 屏山村(水粉画) 作者：赵行飞

第二节 风景写生的透视

在观察大自然时我们会发现各种景物的形体由于远近位置的不同而发生变化,即:有近大远小的距离缩减现象,这是透视的基本原理。通常所说的焦点透视是以确定形体在空间中的正确位置、比例、空间关系及其在一定距离下显现出来的大小缩减的一种科学方法。描绘建筑物、江河、道路这类景物,如不能符合透视变化规律,建筑物就会歪斜不正,江河、道路也不能平卧在地面并伸向远方。

写生是把空间立体的物象表现在二维平面的画纸上,使画纸上的平面图形明显地产生立体感的视错觉。这种由立体到平面,又由平面到立体的转化可运用各种透视法则来实现。

一、透视的一些基本名词

地平线 地平线表示在大地完全平坦且无物阻挡视线的情况下,远处的天与地交界的地方。它与观者的视平高度有直接关系。物体的消失点、中心消失点和视中线在远方的结束点全都位于这条地平线上。

视中线 是从眼睛到地平线的一条假想的线,位于视域中央。

消失点 任何与视中线相一致的事物延伸它的边线,就会与地平线成直角相交,其交点,即心点或称为中心消失点。

二、一点透视

画面中所有与我们视线平行的线,无论是在其上下,还是在其左右,看上去都会合在画面的中心消失点上。如三维的立方体平行放在画面中,一种自然的视觉变形就会出现。立方体的两对竖立块面中,一对同画面平行,另一对同画面成直角,其状态中一对面的边线仍然保持原线的水平与垂直,另一个面的边线的方向产生变化,向地平线上的心点集中,并消失在中心点上。(图1-25至图1-27)

作业: 1. 画出立方体的一点透视图。

2. 选两张风景照片,一幅为户外风景,一幅为建筑风景,各翻画成一点透视图。

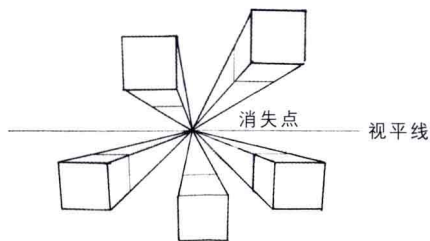

图 1-25 一点透视图

图 1-26 一点透视图

图 1-27 郊外 实景照片

三、两点透视

与画面成角度放置的立方体，对面上下边线都会发生近长、远短的变化，不会与画面平行。透视状态中的竖线仍与画面垂直，上下两边线方向产生变化，向左右两边消失在地平线上，产生两个消失点，这种透视就是两点透视。与画面成 45° 角的立方体的两个消失点到中心点的距离相等。(图 1-28 至图 1-30)

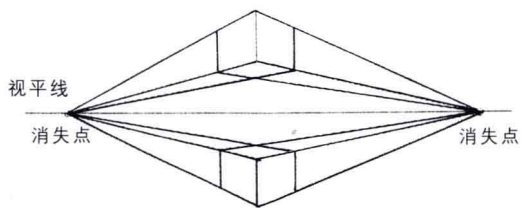

图 1-28 两点透视图

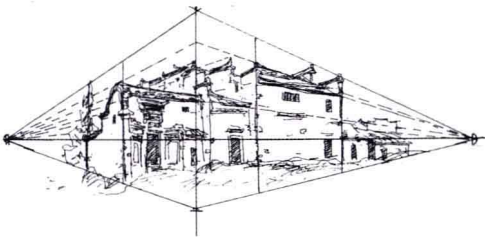

图 1-29 两点透视图

图 1-30 古民居 实景照片