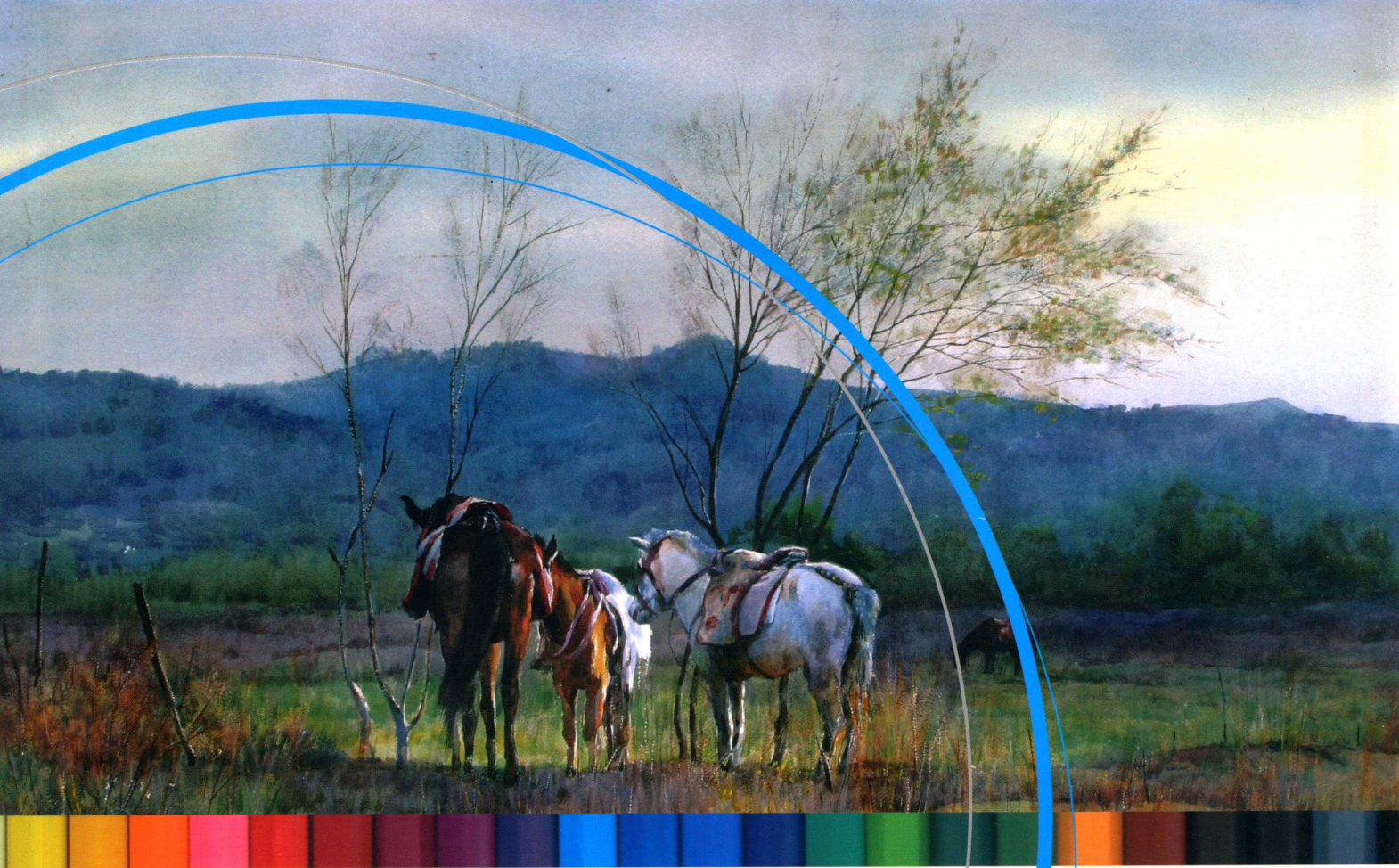

Selected
Series of
Work-Integrated
Learning Textbook
from Exemplary
Advanced Vocational Colleges

示范性高职院校工学结合精品教材

丛书主编 陈新 丰明高 王礼

风景写生

张哲元 顾振雷 陈磊 主编

Selected
Series of
Work-Integrated
Learning Textbook
from Exemplary
Advanced Vocational Colleges

示范性高职院校工学结合精品教材

丛书主编 陈新 丰明高 王礼

风景写生

张哲元 顾振雷 陈磊 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

风景写生 / 张哲元等主编. — 长沙: 湖南美术出版社, 2011.7

示范性高职院校工学结合精品教材

ISBN 978-7-5356-4529-6

I. ①风… II. ①张… III. ①风景画: 写生画—绘画技法—高等职业教育—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第110556号

Selected Series of
Work-Integrated Learning Textbook
from Exemplary Advanced Vocational Colleges

示范性高职院校工学结合精品教材

风景写生

出版人: 李小山

主 编: 张哲元 顾振雷 陈 磊

副主编: 张 曲

策 划: 陈秋伟 李志文

责任编辑: 彭凯燕 彭 勇

设计指导: 陈秋伟 曹大勇

装帧设计: 谭翼俊 文 波

出版发行: 湖南美术出版社 (长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

制 版: 嘉伟文化
JIAWEI CULTURE

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

开 本: 889X1194 1/16

印 张: 7

版 次: 2011年7月第1版 2011年7月第1次印刷

印 数: 1—3000册

书 号: 978-7-5356-4529-6

定 价: 42.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84763767

示范性高职院校工学结合精品教材

编委会

主 编

陈 新 丰明高 王 礼

副主编

曹大勇 张 丽 严 顺 何 劲

编 委

(按姓氏笔画顺序排序)

丰明高	王 礼	邓嘉琳	叶 菡	孙寿鹏	伍建平
刘 瑶	刘 征	刘红英	李 琼	陈 新	陈 鸣
陈秋伟	陈 磊	严 顺	何 劲	张 丽	张塔洪
张哲元	张 墨	吴德剑	郑 硕	杨清平	周利红
周文明	罗 友	周白韬	赵 敏	胡泽华	胡方平
胡德强	莫 均	夏高彦	秦莉萍	顾振雷	梁 巍
夏高彦	黄 冕	黄 丽	曹大勇	彭艳云	彭凯燕
彭 勇	瞿 文	瞿孜文	魏海燕		

总序

随着高等教育改革的深化，教材的建设在质量和规模等方面得到了长足的发展，但目前以“高等职业教育为主体”的教材建设远远没有契合高职教育发展的新需要，而且在当前高职教材建设的具体实践中仍然存在着诸多问题，更新、创新的力度不够，知识拓展的广度与深度不协调，尤其是以“应用型、实践性”为主旨与特征构建的高职教材的体量和课程结构内容难以达到高职院校教学的基本要求，符合高职院校发展新规范、新规程、新标准以及与高等技术应用性人才培养目标相适应的、能及时反映新理念、新技术、新工艺、新材料的教材严重不足。

在如此紧迫的改革创新中，我们高职院校从事艺术教育的同仁们将如何应对，并负上我们应有的责任呢？众所周知，由于传统观念上的某些不良影响，以及历史的原因等，艺术教育在整个国民教育中的地位比较暧昧。其实，这是一种惯性的浅见。芝加哥大学前校长罗伯特·梅纳德·哈金斯（Robert Maynard Hutchins）在论述西方自由教育（liberal education）的根基的时候曾言：“整个西方教育的传统就是liberal arts的传统。”稍微熟悉“art”这个英文单词意思的人一定知道，无论是从其本义，还是转义看，这种教育都是以应用型、实践性为根本，以成为有文化之人为本源。如此看来，这种教育理念与我国古代的“小学”教育理念没什么两样，只不过在具体的实施上存在着差异，比如我国古人自八岁始习的内容是“洒扫应对进退，礼乐射御书数”等。可见，艺术教育并不是可有可无的，一旦被遮蔽的教育观念得以澄明，其所带来的改革与创新质素是无法估量的。如果我们本着温故知新的宗旨，本着成为有文化之人的理念实施教育改革，相信在不久的将来，肯定会达成卢梭在《爱弥儿》中所言——“从我的门下出去，我承认，他既不是文官，也不是武人，也不是僧侣；他首先是人。”——那样的愿景。

具体到这套高职院校工学结合精品教材的建设上，我们一方面以问题意识为先导，审慎思考，抓住当前教材建设的良机，践行艺术教育的重要理念，以艺术设计类教材为突破口，另一方面则是结合高职院校教学现场的实际，注重社会对高等技术应用性人才需求的特点，在“应用型”与“实践性”上下足工夫。因此，这套教材无论从教材本体，还是从教材内容及其呈现上，都颇具创新质素。具体表现在以下三个方面：

其一是具有典型的示范性。这套教材依托示范性高职院校资源，无论从作者

的选择，还是教材内容的编写，以及教材的可持续发展方面，都做到了精品与特色的有效结合，使得学生在知识的应用与拓展、实践与深化上一目了然。

其二是具有明晰的系统性。这套教材结合当前艺术设计教育趋向，从整体教材系列至课程专业方向，甚至每门课程教学内容要点、内容主体、思考训练、相关链接等方面，都进行了细致的系统考虑，使其在呈现上具有明晰的品质。

其三是具有强烈的现场感。这套教材的编写者皆为教学一线的老师，教材内容上包含了大量的师生作品，而课题式、问题式的内容呈现方式，以及紧密结合当前社会需求的内容，既强化了教师教学的现实针对性以及应用实践性，又强化了学生主体的交互性与参与性，教学现场感可谓扑面而来。

当然，教材的建设是一项需要我们长期努力的事业。这套高职院校工学结合精品教材只是我们当前思考和探索的结晶，或者说是一项阶段性的尝试，其不足和不完善之处尚待有识之士与大方之家的批评与指正。我们将以饱满的热情上下求索，以不辱示范性之名，而正艺术教育之本色，演绎人性灵魂舞蹈，通达人之为人的完满。

陈 新

2011年5月

前言

风景写生是课堂色彩基础教学的一种延续。比较风景写生训练与课堂训练,外光色彩较之室内色彩更能充分地展示大自然色彩的规律。风景写生在感觉自然色彩、把握色彩关系、训练概括能力和组织画面的能力,以及对色彩转瞬多变的记忆能力方面都是学生训练的极好机会,“师法自然”不仅能锻炼学生体会自然,观察、归纳与表现自然的能力,同时也能提高学生的审美能力,并能帮助他们逐步形成正确的审美观。所以,认真对待风景写生,自觉地严格要求,为以后色彩表现能力的提高打下良好基础。

风景写生的教学实践经验告诉我们,学生正确理解风景写生中如何看、如何画、如何把眼中之景化为心中之景是十分重要的。在风景写生训练中既要求学生自然景物进行认真观察与思考,对所表现的对象景物的形体结构、空间关系、透视比例、光影明暗、色彩变化等进行具体分析和研究,达到形体与色彩、整体与细节等各种因素的和谐统一,又需要学生在写生时发挥主观能动性,主动经营画面,主动控制画面的光与色、明与暗、节奏与韵律等视觉语言和对构图的优化处理、色彩调子的合理组织、色彩冷暖的适度夸张以及在表现过程中运用概括取舍、疏密节奏、虚实变化等手段,构成画面的美感,将客观的自然物象转化为主观感受与情感的抒发。

一般高职高专院校在风景写生课程安排的时间是两周或两周以上,多为全日制训练,以便到野外实地写生。本册《风景写生》为高职高专院校设计专业教学丛书中的一本,编写时首先考虑学生能否汲取风景写生的养料,把风景写生理解和上升到一定的层面;其次依据由简入繁、循序渐进的原则,分内容章节,使理论阐述、示范表演与实践练习相结合,以教师与学生互动的教学方式展开撰写。同时,本教材也兼顾了高等院校艺术类专业的美术教学实践成果,有不少内容直接援引,对高职高专的美术教学有很好的适用性与指导性。

本教材中的图例,多为一线教师带学生外出写生时的风景写生作品,写生的对象大部分是乡村风景的山山水水、一墙一角、一花一草,呈现出了这些景物复杂的新旧色彩变化,妩媚起伏的丰富形态,画面生动而优美,体现了审美再创造的意义。同时,针对设计专业领域中风景写生这一特定的研究课题,还收集了省内外十多所高校二十余位专业教师的最新力作和部分中外名家名作。这些作品风格多样,无论在构图经营、色彩研究和技法探索上,还是在工具材料、形式语言和艺术趣味上,都体现出丰富性和创造性。

为了使风景写生的教学内容更加完整,教学应用更加广泛,我们会继续努力,不断探索,为高职高专设计艺术专业的教材建设贡献更大的力量。

张哲元

2011年4月18日

目录

前言 001

第一章 概述 002>008

- 003 第一节 风景写生的概念
- 008 第二节 风景写生的目的

第二章 风景写生的基本知识 009>019

- 010 第一节 风景写生的色彩基本原理
- 014 第二节 风景写生的景物基本特征
- 017 第三节 风景写生的基本规律和基本常识

第三章 风景写生的工具材料 020>031

- 021 第一节 风景写生工具和材料性能特点
- 025 第二节 不同工具材料的基本表现方法

第四章 风景写生的观察方法与透视原理 032>041

- 033 第一节 风景写生的观察方法
- 038 第二节 风景写生的空间透视原理

第五章 风景写生的取景与构图规律 042>051

- 043 第一节 从自然到画面的取景特点
- 045 第二节 景物的调整与重构
- 047 第三节 常见的几种构图形式

第六章 风景写生常见物的表现方法与写生步骤 052>069

- 053 第一节 风景写生常见物的表现方法和特殊技法
- 065 第二节 风景写生的基本步骤

第七章 风景写生与创作 070~081

071 第一节 风景写生与创作的关系

074 第二节 风景创作方法

第八章 风景写生的作品欣赏 082

参考文献 103

后记 104

前言

风景写生是课堂色彩基础教学的一种延续。比较风景写生训练与课堂训练,外光色彩较之室内色彩更能充分地展示大自然色彩的规律。风景写生在感觉自然色彩、把握色彩关系、训练概括能力和组织画面的能力,以及对色彩转瞬多变的记忆能力方面都是学生训练的极好机会,“师法自然”不仅能锻炼学生体会自然,观察、归纳与表现自然的能力,同时也能提高学生的审美能力,并能帮助他们逐步形成正确的审美观。所以,认真对待风景写生,自觉地严格要求,为以后色彩表现能力的提高打下良好基础。

风景写生的教学实践经验告诉我们,学生正确理解风景写生中如何看、如何画、如何把眼中之景化为心中之景是十分重要的。在风景写生训练中既要求学生对于自然景物进行认真观察与思考,对所表现的对象景物的形体结构、空间关系、透视比例、光影明暗、色彩变化等进行具体分析和研究,达到形体与色彩、整体与细节等各种因素的和谐统一,又需要学生在写生时发挥主观能动性,主动经营画面,主动控制画面的光与色、明与暗、节奏与韵律等视觉语言和对构图的优化处理、色彩调子的合理组织、色彩冷暖的适度夸张以及在表现过程中运用概括取舍、疏密节奏、虚实变化等手段,构成画面的美感,将客观的自然物象转化为主观感受与情感的抒发。

一般高职高专院校在风景写生课程安排的时间是两周或两周以上,多为全日制训练,以便到野外实地写生。本册《风景写生》为高职高专院校设计专业教学丛书中的一本,编写时首先考虑学生能否汲取风景写生的养料,把风景写生理解和上升到一定的层面;其次依据由简入繁、循序渐进的原则,分内容章节,使理论阐述、示范表演与实践练习相结合,以教师与学生互动的教学方式展开撰写。同时,本教材也兼顾了高等院校艺术类专业的美术教学实践成果,有不少内容直接援引,对高职高专的美术教学有很好的适用性与指导性。

本教材中的图例,多为一线教师带学生外出写生时的风景写生作品,写生的对象大部分是乡村风景的山山水水、一墙一角、一花一草,呈现出了这些景物复杂的新旧色彩变化,妩媚起伏的丰富形态,画面生动而优美,体现了审美再创造的意义。同时,针对设计专业领域中风景写生这一特定的研究课题,还收集了省内外十多所高校二十余位专业教师的最新力作和部分中外名家名作。这些作品风格多样,无论在构图经营、色彩研究和技法探索上,还是在工具材料、形式语言和艺术趣味上,都体现出丰富性和创造性。

为了使风景写生的教学内容更加完整,教学应用更加广泛,我们会继续努力,不断探索,为高职高专设计艺术专业的教材建设贡献更大的力量。

张哲元

2011年4月18日

第一章 概述

风景画是随着社会的不断发展而发生、发展起来的。在人类历史发展的最初时期，由于社会生产力水平低下，人们还不能对自然具有审美的意味。随着生产力的提高，人与自然的关系得到了根本的改变，自然对象在人类社会生活中的意义与价值亦随着发生变化，人们开始用审美的眼光来看待这个与人朝夕相处的自然，风景画也像其他画种一样，于是有了萌芽、诞生和发展的历史阶段。

要点提示

○学习目的

通过本章学习，使学生了解风景写生的概念，掌握风景写生的历史发展过程，明确风景写生的学习目的。本章学习中，除了理论讲解外，还通过图例分析让学生在更形象直观地感受风景画的特点，从而树立学习信心和学习理念，为以后的专业课程学习打下良好的基础。

○学习重点

通过分析风景写生的概念、风景画的发展脉络，让学生明确风景写生的目的。

○学习难点

让学生能够从传统的、单一的风景写生的学习目的中解放出来，开拓思维方式，理清学习思路，感受风景写生的实质。

○参考课时

4课时

第一节 风景写生的概念

风景画就是以自然景观及村庄、都市为题材的绘画。中国传统绘画中的山水画本质上也是风景画，但不用这个概念。“风景画”一词约在20世纪初传入中国，我们通常所说的风景画，主要指油画、水彩画和水粉画等近代从西方传入中国的画种。

西方风景画的发展历程与中国的山水画发展历程有点类似，最早只是作为人物画的附庸，起着图解和装饰的作用。13世纪末，意大利画家乔托（Giotto di Bondone，1267—1337）的著名作品《逃亡埃及》（图1-1）的显著特点之一就是人大于山，也就是人物的大小比例要大于作为背景的山水风景的比例，风景画在背景中具有明显的陪衬性质。直至15世纪，在德国画家丢勒（Albrecht Dürer，1471—

1528）的水彩画（图1-2）和阿尔特多费尔（Albrecht Altdorfer，约1480—1538）的油画中，才出现了地方志性质的风景画，标志着风景画成为了独立的画科。风景画成熟于17世纪的荷兰，当时的荷兰画家雷斯达尔（Jacob van Ruisdael，1628—1682）、维米尔（Johannes Vermeer，1632—1675）、霍贝玛（Meindert Hobbema，1638—1709）对风景画的发展作出了较大贡献。雷斯达尔描绘的风景场面气势磅礴，其代表作有《韦克的风车》（图1-3）、维米尔善于画街景，其代表作有《德尔伏特街》（图1-4）。霍贝玛是田园风景画家，他终生都在描绘荷兰农村平凡而朴素的景色，从中发掘出大自然的美并对此作了诗一般的描绘。他的代表作是《乡间小

图1-1 逃亡埃及（油画） 乔托

图1-2 阿尔科风景（水彩） 丢勒

图1-3 韦克的风车（油画） 雷斯达尔

图1-4 德尔伏特街（油画） 维米尔

图1-5 乡间小路（油画） 霍贝玛

路》（图1-5），以其平常的农村景色，美好的田园趣味，特别的构图和远近透视的处理被认为是当时风景画的罕见之作。霍贝玛风景画中的明朗而宁静的乐

观情调对荷兰风景画的民族风格的形成起了重要的作用。与此同时，荷兰的风景画中又产生了海景画、夜景画、街景画等主要分科，这时有擅长于描绘海洋

图1-6 干草车 (油画) 康斯太布尔

图1-7 农舍旁的麦堆 (油画) 凡·高

图1-8 有人的风景 (油画) 雷诺阿

图1-9 奴隶船 (油画) 透纳

的风景画家扬·凡·戈因 (Jan Van Goyen, 1596—1656)、威廉·凡·德·维尔德 (Willem van de Velde, 1637—1707), 有擅长描绘月光和夕阳的风景画家安尔多·凡·德奈尔, 有擅长于描绘城市和河川的风景画家凡·戈因和专门描绘牧场生活的画家波达等等。同时的意大利出现了有牧歌式的理想风景画, 法国有古代神话人物点景的英雄风景画等。18世纪, 英国画家康斯太布尔 (John Constable, 1776—1837) (图1-6) 使风景画取得了决定性发展, 其直接描写自然的写生态度, 深深地影响到法国印象主义画家。19世纪, 在现代科学技术 (尤其是光学理论和实践) 的启发下, 许多画家开始注重在绘画中对外光的研究与表现。印象派画家凡·高 (Vincent van Gogh, 1853—1890) (图1-7)、雷诺阿 (Pierre Auguste Renoir, 1841—1919) (图1-8) 等常常在户

外写生, 根据眼睛的观察和直接感受, 来表现微妙的色彩变化, 特别还注意表现高山、大海、晚秋、晨雾等前人未描绘过的自然风景。19世纪初的英国风景画大师透纳 (Joseph Mallord William Turner, 1775—1851) (图1-9) 对自然景色有深邃的了解, 推崇光与色彩在绘画上的表现, 以自己敏锐观察的能力, 发现自然中感人的实质。透纳的用色富有幻想。他对夕阳照耀、风雨欲来等景色的描绘, 能使人流连忘返, 如临其境。他那炫耀夸张的手法使人难解。正因如此, 他的作品充分体现了他的特色, 他的风景画不仅仅是轻盈透明, 而是形与光掺合到一起, 使人看了闪烁夺目, 色中有景, 景中有情, 情景交融, 感人至深, 把直接对风景写生的画法发挥到了极致。到了19世纪后期, 印象主义画家以明暗和色彩的微妙协调使风景画成为了绘画中的重要门类。而以柯罗 (Jean

图1-10 孟特芳丹的回忆(油画) 柯罗

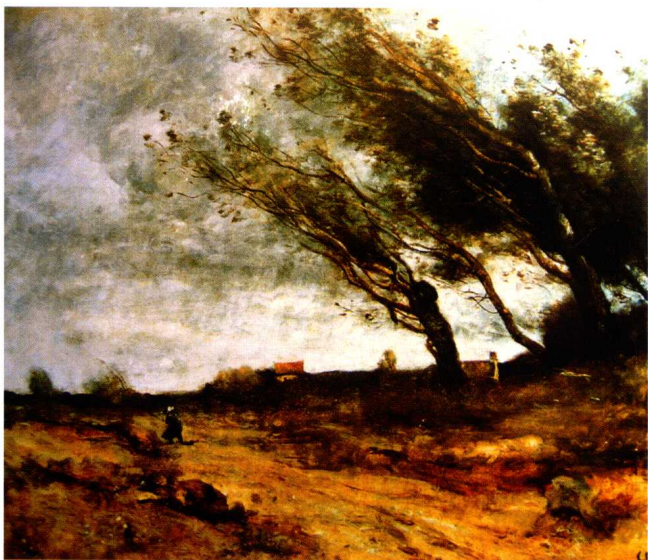

图1-11 急风(油画) 柯罗

图1-12 瓦兰岛风光(油画) 希什金

Baptiste Camille Corot, 1796—1875) (图1-10、图1-11)、米勒(Jean Francois Millet, 1814—1875)为首的法国巴比松画派,开始采取自然主义的态度表现风景。俄国的风景画家最著名的以希什金(1832—1898)(图1-12)、列维坦(1861—1900)(1-

13)为代表,日本则是东山魁夷(Higashiyama Kaili, 1908—1999)(图1-14)的风景画为最著名。西方绘画传入中国后,颜文梁作为早期的风景画家而知名,而吴冠中(图1-15至图1-17)的风景画则富于民族情调。

图1-13 小河边的村庄（油画） 列维坦

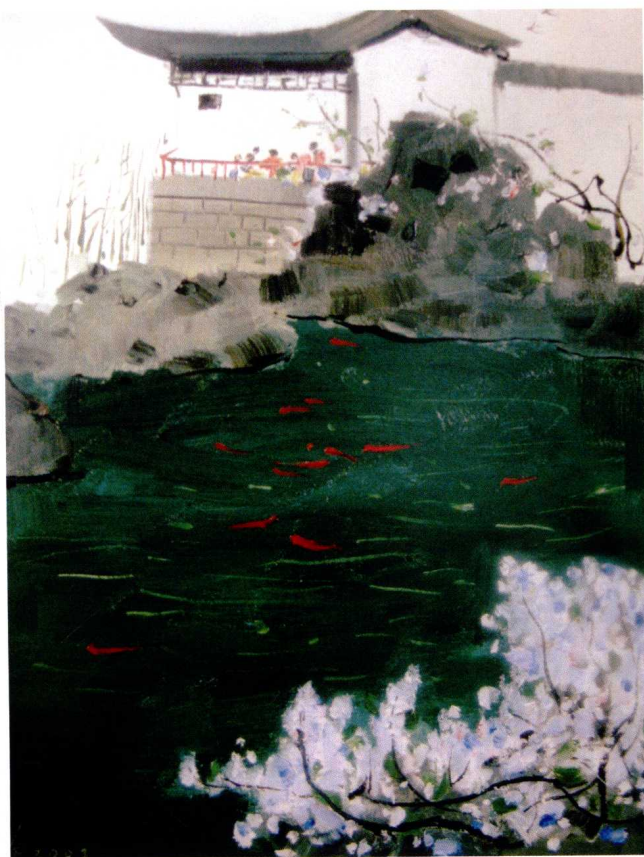

图1-15 池塘中的金鱼（油画） 吴冠中

图1-14 秋天的山冈（水彩） 东山魁夷

图1-16 山花烂漫（油画） 吴冠中

图1-17 江南水乡（油画） 吴冠中