

1

风景写生概述

- 1.1 风景写生的概念
- 1.2 风景写生的目的及意义
- 1.3 风景写生的工具材料
- 1.4 作品欣赏

主要内容:

• 讲解风景写生教学中, 风景写生的主要概念、风景绘画发展历程与现状, 当代风景写生教学的意义和目的以及风景写生的基本表现工具和材料。

重点难点:

• 了解风景写生的历史渊源与发展, 掌握风景写生基本表现工具、材料与创作方式上充分结合的要害, 使审美情趣、主观思维与情感能够通过写生画具充分抒发出来。

学习目标:

• 理解写生教学在艺术设计课程体系中的重要作用, 为开展实践性风景写生学习打好理论基础。

长久以来, 风景写生课程一直是中国高等艺术院校极为重要的一门课程。对于设计专业的教师来说, 在这门课程的教学过程中, 最重要的教学环节是将传统的风景写生从架上绘画形式转化为表现手法和承载媒介多元化的现代写生模式, 学生可以从风景写生行为获取图形等设计语言, 通过结合专业方向的表现性训练, 突出创造性思维能力。通过让学生掌握这种基本能力为教学要求, 来满足设计教育的需要。

1.1 风景写生的概念

风景写生是以自然景物为描绘对象, 通过对自然景物的刻画表现传递人类情感, 它是个体审美情趣、主观思维、情感抒发的一项艺术活动。这项艺术活动主要以物化的方式保留、凝固绘画者写生时的美好感受。在风景写生课程的教学过程中, 其旨在培养学生的观察能力、表现能力、概括能力和联想能力为教学的最终目标。

下面介绍风景画的历史渊源与发展。

在东西方艺术漫长的发展史上, 风景画有其萌芽、发展、演变的悠久历史过程, 随着人类思想的启蒙和社会的不断进步, 自然世界也逐渐成为艺术家的审美表现对象。

一、西方风景画的发展

从古埃及到古罗马、古希腊, 从欧洲中世纪到文艺复兴, 从意大利佛罗伦萨画家波提切利作品中的森林背景到尼德兰艺术家勃鲁盖尔画作中的田园

风光、森林大海, 从佛兰德斯画派的鲁本斯到荷兰画派的雅各布·凡·雷斯达尔, 从每一个阶段看起来, 我们可以清楚地看到早期风景画逐渐脱离依附于人物画的附属关系, 走上了一条独立的发展道路, 风景画艺术在欧洲经过数百年的发展洗礼后, 在 17 世纪真正成为了一个鲜明且成熟的画种。18 世纪, 以康斯太勃尔、透纳为代表的一大批水彩画家将风景画作为一种体裁, 使英国风景画进入了一个繁荣的发展阶段。英国风景画家对自然景物鲜明流畅的色彩写生表现手法也带动、影响了法国风景画的大力发展, 巴比松画派在卢梭“回到自然”思想的启蒙下, 使走进大自然、表现大自然成为艺术表现的时尚, 卢梭、柯罗、米勒等一大批艺术大师的出现, 推动了法国风景画艺术的繁荣兴盛。(图 1-1 至图 1-6)

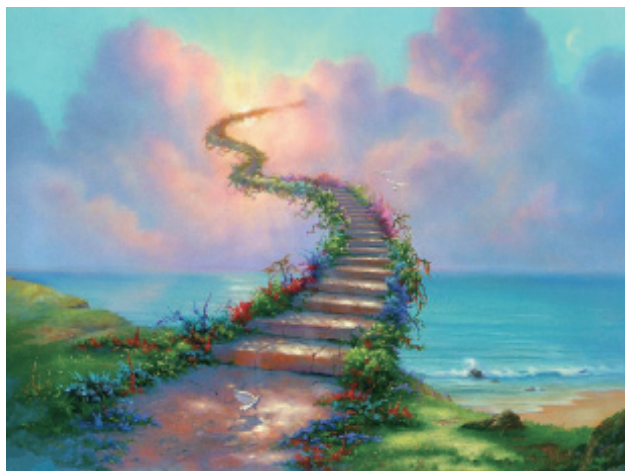

图 1-1 创意风景画

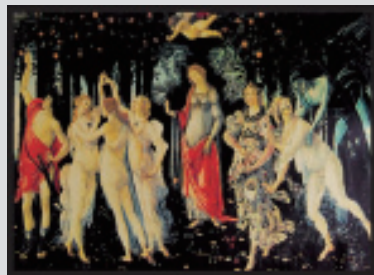

图 1-2 春 波提切利

图 1-3 收获 勃鲁盖尔

图 1-4 威尼斯大运河 透纳

图 1-5 风景画 卢梭

图 1-6 蒙特枫丹的回忆 柯罗

随着科学进步，透视学、光学、色彩学等一系列学科知识的出现与发展，使风景画艺术得到了新的延伸。印象派画家由于对光与色彩新的认识和更深入的理解，对大自然顶礼膜拜，对“光与色”极致追求，这些都激发了他们在户外对大自然景物直接写生创作的更大热情。一大批印象派画家如莫奈、马奈、德加、毕沙罗、凡·高、高更、塞尚等，他们以精湛的风景画表现手法征服世界，使风景画在世界艺术历史上取得了辉煌的成绩并占据了重要的地位。（图 1-7 至图 1-10）

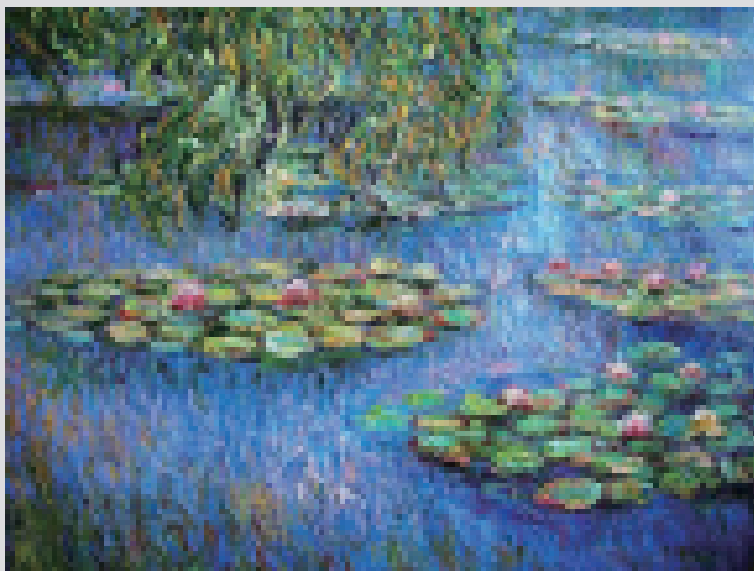

图 1-7 风景油画 莫奈

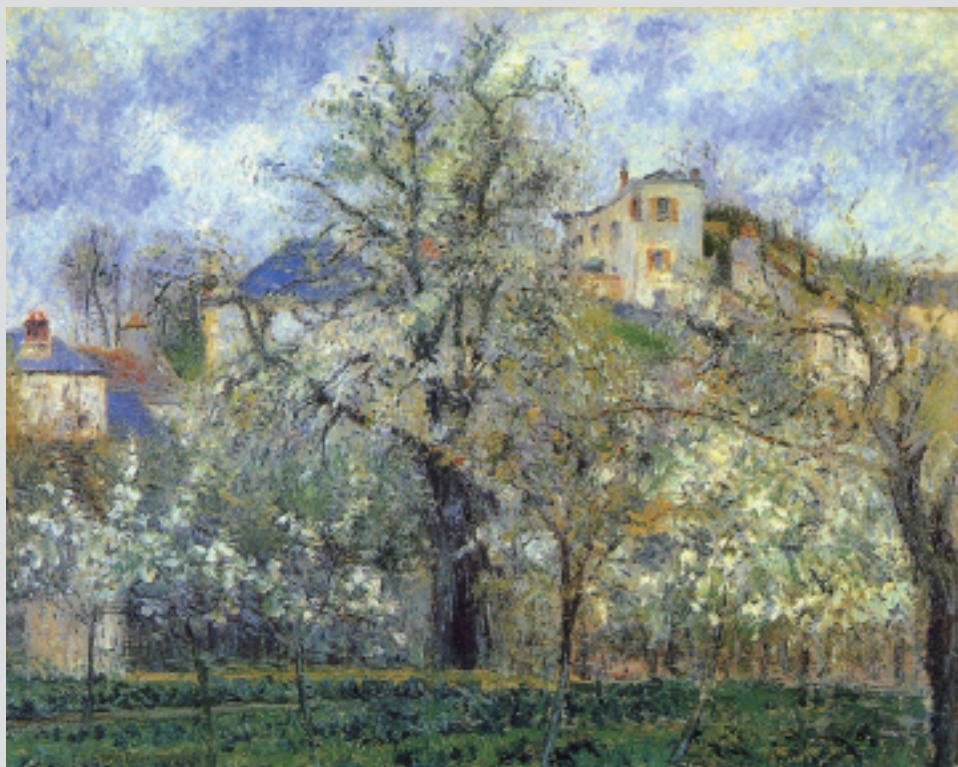

图 1-8 风景油画 毕沙罗

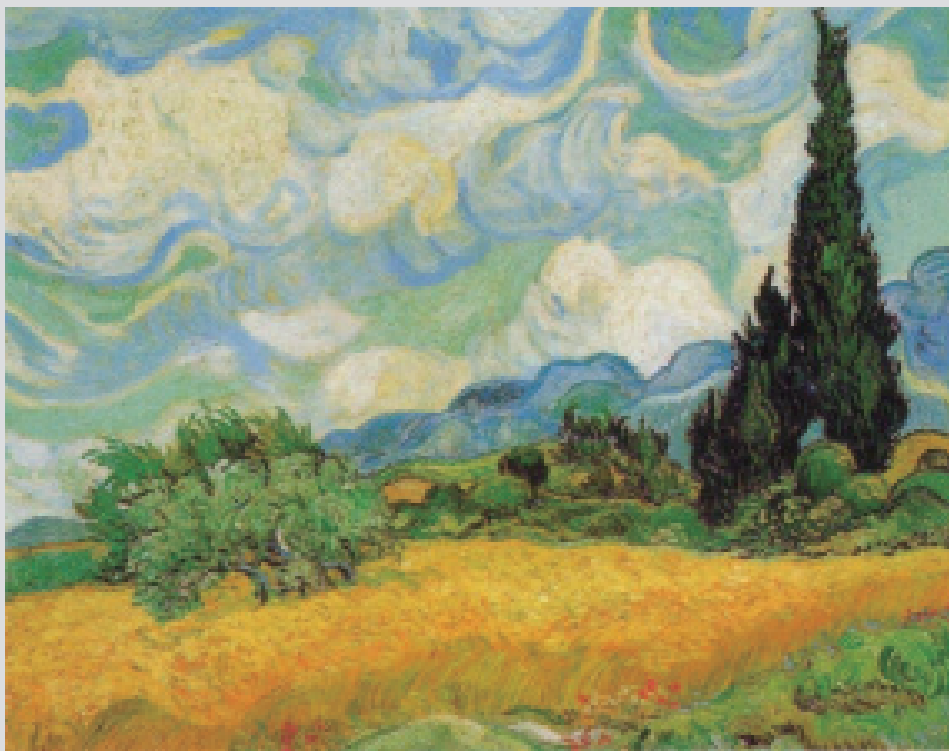

图 1-9 风景油画 凡·高

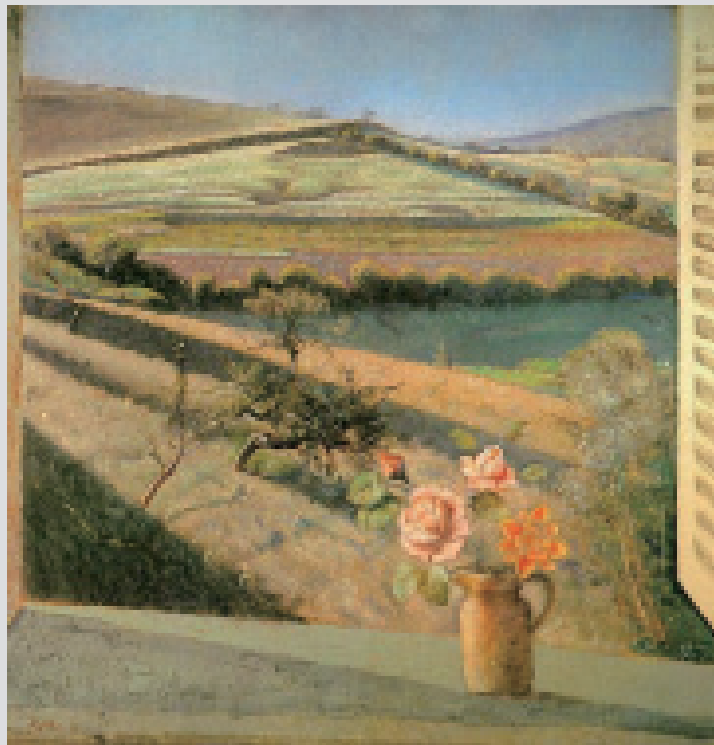

图 1-10 风景油画 塞尚

二、中国风景画的渊源

在中国的远古时期，古人类将自己对自然景物的印象刻在石头上，借此表达自己对自然界以及早期社会形态的认识和情感。在陕西咸阳东郊发现的一幅秦宫残缺壁画里，可以隐约看出绘有楼阁、植物、山峦等风光景象。我国现存最早的一幅描绘风景的绘画作品是隋代展子虔的山水画《游春图》，画面表现了游人在阳光和煦的春天里出游的场面。这幅作品表现出的风光景象，表明我国古代艺术家已开始在绘画作品中注意表现人与自然环境的关系，这对此后中国山水画艺术的发展起到了重要的铺垫作用。中国古代山水画家不但注重观察自然景物的特点，更加注重将个人的艺术感受融入自然景物中加以抒发，从而造就出山水画至高的艺术境界。从唐代王维的《江山霁雪图》、宋代荆浩的《匡庐图》、元代黄公望的《富春山居图》里，都可以看出画家通过画面表达对自然景物的深刻感受。中国古代山水画家们极为注重画面的人文精神，不过分

关注刻画自然对象的比例、透视及客观物体的外型，他们追求思想精神刻画，根据自我心态、将客观自然景物进行艺术理想化的主观处理，更注重直面人文精神，只要能体现出画家的艺术思想，客观的外型并不会成为艺术家的羁绊。经过中国历代画家不懈的努力和追求，中国山水画及理论形成了自己独特的艺术面貌和体系，为今天有关风景画的艺术实践奠定了坚实的基础。（图 1-11 至图 1-13）

图 1-11 游春图 展子虔

图 1-12 匡庐图 宋代荆浩

图 1-13 富春山居图 元代黄公望

1.2 风景写生的目的及意义

风景写生是高等院校艺术设计专业不可缺少的重要教学环节,作为艺术设计基础教学课程的风景写生训练,应将目标定在艺术设计范畴,结合美术学、设计学、影像学三大专业方向的特点,强调设计应用,把主要任务确立为将传统的风景写生从框架绘画形式逐渐转化为强调丰富表现手法和承载媒介的多元化现代写生模式,造就学生的一种风景意识,体验数字时代的艺术创作新特性;其写生行为应以获取图形等设计语言为具体目的,通过结合专业方向的表现性训练,突出创造性思维能力,以掌握这种基本能力为教学要求,来满足设计教育的需要。

在写生中,教师必须引导学生懂得通过主观的想像把自然景观升华到形式美的境界中,并将自然

景观有意识地强化到主观的创意中,甚至可以转变原有的自然形象,而不局限于客观地再现描绘。所以,设计专业的风景写生训练必须改变以往纯艺术类绘画基础教学观念,突出设计对思维的引导,强调造型能力和设计思维相结合,形成一种新型的风景写生教学体系,使之与设计课程联系得更加紧密,更加符合设计专业的教学特点。

1.3 风景写生的工具材料

风景写生需要专业的工具材料,它是进行写生绘制的物质基础和条件。风景写生主要是运用颜料、纸张、画笔等基本绘画工具来塑造形象,在风景画写生过程中,学生们要对其使用的工具材料特性有所了解,并进一步熟悉和掌握写生材料的性能和规律,对于这些材料的运用,要遵循绘画材料作为艺

术媒介本身的规律。不同画种因使用的工具材料不同,其性能和绘画效果不同,表现技法、造型规律、审美要求也会发生差异,它关系着写生作品的质量、艺术性的高下、艺术风格的体现和发挥。

一、素描工具材料

1. 铅笔

铅笔主要通过软硬的线条,浓淡的色面表现绘画意图。用刀削出不同形状的笔锋,可画出不同风格的线条。绘画用的铅笔有软硬之分,分别用“B”,“H”标志,HB 位于软硬之间,H~6H 代表颜色轻、触笔硬;B~8B 代表颜色深、笔触软的意思。铅笔画一般都使用绘图纸,纸面的粗糙程度和纹理不同,对于画面的效果也有一定的影响,一般来说,光滑的纸面比较适合使用较软一点的铅笔作画;反之,粗糙的纸面比较适合使用较硬一点的铅笔作画。(图 1-14、图 1-15)

图 1-14 铅笔

图 1-15 铅笔风景画

2. 炭笔

炭笔包括炭铅笔、炭精条、柳木炭条。炭铅笔比较容易掌握,因为与铅笔的形态及使用方法类似;炭精条就相对不易掌控,它是长方形的,可以画出

想要的肌理效果;柳木炭条是长椭圆状、较软,与铅笔不能混合使用。柳木炭条用来处理背景不错,因为它附着力差,轻轻一扫就会掉。总的来说,这三种炭笔画出来的效果都是比较强烈的,黑白对比强烈,画面无反光。(图 1-16 至图 1-18)

图 1-16 炭笔

图 1-17 柳炭条

1-18 炭笔风景写生

二、彩色工具材料

按化学性质大致可分为水性和油性两种。

(一) 水性颜料

1. 水彩颜料

水彩颜料是一种以水为媒介,透明度高,覆盖力较差的颜料,色彩重叠时,底层的颜色会透过来。

其色彩鲜艳度不如彩色墨水，但着色较深，即使长期保存也不易变色，适合喜欢古雅色调的人。

水彩颜料色彩透明，一层颜色覆盖另一层可以产生特殊的效果，但调和颜色过多或覆盖过多会使颜色变脏。由于水干得快，所以利用水彩颜料不适

宜制作大幅作品，适合绘制风景等清新明快的小幅画作，它携带方便，也可作为速写、搜集素材用。在选择作画的纸张时也要慎重，要选择吸水性好的专业水彩纸，才能将水彩颜料的特性发挥到极致。（图 1-19、图 1-20）

图 1-19 水彩颜料图

图 1-20 水彩风景写生 赵云龙

2. 水粉颜料

水粉颜料又称广告色或宣传色，由于颜料中含有大量的白粉和瓷土，具有较强的覆盖力，可用于较厚的着色，大面积上色时也不会出现不均匀的现象。它以水为媒介调配使用时，用水量大则色显透明，用水量小则可覆盖遮挡，故可兼用水彩和油画的着色技法。

目前市场上有袋装（三花粉）、瓶装和管装三种。其中管装量小、质地较细、携带方便，适宜室外风景写生。（图 1-21、图 1-22）

图 1-21 水粉颜料

图 1-22 水粉风景

3. 国画颜料

国画颜料又称中国画颜料，是画国画的专用颜料。它分植物颜料和矿物质颜料两种。植物颜料主要是从树木花卉中提炼出来的，如花青、藤黄。植物颜料会有一定的褪色，如果保存妥善，褪色现象不会很严重。矿物质颜料是天然矿物，如石青石绿、

朱砂（有微毒）。矿物质颜料由于矿物质具有稳定性，色彩鲜艳，故基本不褪色，敦煌壁画就是很好的证明。国画颜料色彩比西洋颜料色彩沉着，质地更加细腻，主要在宣纸、绢等材料上进行绘画。（图 1-23 至图 1-25）