

专业风景写生

主编

黄华林

王梦林

河北大学出版社

专业风景写生

主编 黄华林 王梦林

副主编 苗媛媛 赵媛 温静 何雪波 刘昌浩

河北大学出版社

· 保定 ·

出版人：马 力
责任编辑：张 磊
装帧设计：王占梅
责任校对：牟 霖
责任印制：常 凯

ZHUANYE FENGJING XIESHENG

图书在版编目 (CIP) 数据

专业风景写生 / 黄华林, 王梦林主编. — 保定:
河北大学出版社, 2025. 5. — ISBN 978-7-5666-2601-1
I. J214
中国国家版本馆CIP数据核字第2025YB4091号

出版发行：河北大学出版社

地址：河北省保定市七一东路2666号 邮编：071000

电话：0312-5073003 0312-5073029

网址：www.hbdxcbs.com

邮箱：hbdxcbs@163.com

经 销：全国新华书店

印 刷：保定市文昌印刷有限公司

幅面尺寸：170 mm × 240 mm

字 数：150 千字

印 张：11.75

版 次：2025 年 5 月第 1 版

印 次：2025 年 5 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5666-2601-1

定 价：99.80 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与本社联系。

电话：0312-5073023

前言

在艺术的浩瀚星空中，写生犹如一颗璀璨的星，以其独特的魅力照亮着每一位探索者的道路。它不仅是连接自然与心灵的桥梁，更是艺术创作中不可或缺的一环。本书正是我们为热爱绘画、渴望提升观察力与表现力的读者精心准备的一幅导航图。在这个纷扰的世界里，我们时常渴望一片静谧之地，让心灵得以栖息。于是，我们拿起画笔，踏上了寻找自然之美的旅程。每一次的写生，都是我们与这个世界最纯粹的对话，是我们内心情感与外在景致交融的瞬间定格。

眼前的风景，无论是温柔初露的晨曦，还是壮丽西下的夕阳，都仿佛是大自然精心布置的画卷，等待着有心人的捕捉与诠释。写生就是试图用色彩去捕捉那一抹稍纵即逝的光影，用线条去勾勒那些平凡却又动人的细节。每一笔、每一画，都承载着我们对这个世界无尽的好奇与热爱。

在绘画的世界里，每一笔都蕴含着创作者的思考与情感。因此，本书旨在通过系统的理论与实践指导，引领读者走进写生的奇妙世界，掌握观察、构图、色彩运用等核心技能，让读者的画作更加生动、感人。

在内容编排上，我们注重理论与实践的紧密结合。从基础的写生理念讲起，逐步深入讲解具体的绘画技法与步骤，确保每一位读者都能由浅入深、循序渐进地掌握写生的精髓。同时，我们还精选了大量优秀的写生作品作为范例，供读者参考与学习，帮助读者更好地理解 and 运用所学知识。

此外，我们特别强调了写生过程中的心态调整与情感投入。我们相信，只有真正热爱自然、热爱生活的人，才能创作出感人至深的写生作品。因此，本书在传授写生技法的同时，还注重培养读者的审美情趣与人文情怀，让读者的画作不仅具有视觉上的美感，更蕴含着深刻的思想与情感。

最后，我们希望这本书能够成为广大读者艺术道路上的一位良师益友，陪伴读者度过每一个创作的日夜。愿读者在写生的旅途中不断发现美好、感悟生活、提升自我，最终创作出属于自己的精彩作品。

目 录

第一章 风景写生概述	(1)
第一节 高校大学生风景写生的教学状况研究	(6)
第二节 风景写生对现代设计艺术的价值	(12)
第三节 风景写生基地的民俗特点与历史文化	(17)
第二章 风景写生的种类、工具材料与表现技法	(24)
第一节 风景写生的种类	(24)
第二节 风景写生的工具材料	(29)
第三节 风景写生的取景方式	(31)
第四节 风景写生的透视	(35)
第五节 风景写生的步骤	(41)
第六节 风景写生的视觉心理	(54)
第三章 自然环境风景写生练习	(58)
第一节 风景写生中天空与云彩的表现	(59)
第二节 风景写生中水的表现	(63)
第三节 风景写生中树的表现	(69)
第四节 风景写生中建筑的表现	(73)
第五节 风景写生中山的表现	(76)
第六节 风景写生中的其他表现手法	(77)
第四章 风景写生的绘画风格与技巧	(86)
第一节 风景写生的绘画风格	(87)

第二节	风景写生的用色特征	(91)
第三节	风景写生的用笔特征	(100)
第五章	风景写生与创作	(110)
第一节	写生技法形式与思维方式	(111)
第二节	写生与创作的关系	(120)
第三节	风景写生与创作的实践	(125)
第六章	写生在设计中的应用	(138)
第一节	写生在设计中的应用	(139)
第二节	写生在设计中的应用	(142)
第三节	写生在设计中的应用	(145)
第七章	风景写生及摄影作品赏析	(149)
第一节	太行山风景写生作品赏析	(149)
第二节	安徽宏村风景写生作品赏析	(158)
第三节	太行山风景摄影作品赏析	(171)
主要参考文献		(180)

第一章 风景写生概述

通过写生课程的学习，学生可以提高造型能力、色彩修养和色彩造型的风景画技能，掌握风景写生和形式美规律，提高审美水平，从而具备较强的风景画写生、创作能力。进行户外风景写生练习，可以启发学生研究自然界外光和色彩的变化规律，探索风景画的构图和情调意境的表现技法，以及表现技法的运用。写生创作的过程就是探索自然、感悟自然、体验自然，向大自然学习的过程。

图 1-1 太行山写生

图 1-2 太行山写生

写生作为一种绘画技法，通常是指直接以实物或风景为对象进行描绘的方式。它是创作者通过观察、感知和体验对象，进而在画布、纸张或其他媒介上呈现其形象、色彩和质感的过程。

在写生之前，创作者需要仔细观察所描绘的对象，理解其形态、结构、比例、色彩及光影效果等。这不仅需要创作者的视觉敏锐度，还需要他们对艺术的深刻理解和感知。

根据所描绘的对象和创作者个人的风格喜好，选择合适的绘画形式和工具。例如，油画、水彩、素描等不同的绘画形式都有其独特的表达方式和效果。

在写生的过程中，构图是不可或缺的环节。创作者需要考虑如何将所描绘的对象合理地安排在画布上，以营造出最佳的视觉效果和空间感。

图 1-3 太行山写生（学生作品）

在完成构图后，创作者开始通过笔触、色彩和光影等手段，将所描绘的对象形象、色彩和质感等表现出来，这需要创作者具备精湛的绘画技巧和丰富的艺术表现力。

写生完成后，创作者通常会
对作品进行反复地修改和完善，
包括调整色彩、加强光影效果、
优化细节等方面，以确保作品能
够达到最佳的艺术效果。

总之，写生是一种需要创作
者具备敏锐的观察力、深厚的艺
术修养和精湛的绘画技巧的艺术
活动。通过写生，创作者可以更
加深入地理解和表现所描绘的对
象，同时也可以锻炼和提高自己的
绘画技能和艺术表现力。写生
是艺术创作者和设计工作者的必
修课。通过写生的方式创作者可
以探索自然、感悟自然，最终创
作出理想的写生作品，并体会理
性思维与感性思维在写生创作中
的重要性。写生是美术工作者和
绘画工作者搜集资料、寻找灵感
的最佳途径，写生前要了解 and 观
察所描绘的对象，这样才能更好
地培养写生创作能力。

我们经常提到的“师造化”
是指写生创作需要户外实地写生
和采风，“师古人”是指向古人
学习，临摹古人的绘画作品。中
国画家在绘画实践过程中将中国画的写生总结为：“写实写生”是对具体

图 1-4 太行山写生

图 1-5 太行山写生

物象进行写生，是对大自然的真实描绘；“写意写生”是在写实的基础上发展起来的，涵泳自然，对景物进行意象描述，而不对其做如实体现。“写意写生”一般是创作者通过绘画表达心中的某种情感态度，托物言志，借景抒情。创作与写生既相互联系又辩证统一，并存在一定的区别。与创作相比，写生是高层次的绘画实践活动，是创作的基础和前提。创作是在写生的基础上融入了创作者的情感态度和价值观，并且具有更高水平的绘画形式美和意境美。

图 1-6 太行山风景

图 1-7 太行山写生

图 1-8 太行山写生 (学生作品)

写生是中国画创作的艺术源泉，经过近现代画家如张大千、徐悲鸿等大师的革新与实践，中国绘画有了质的飞跃。“表意写心”是对“应物象形”的突破和创新，这在中国绘画史上留下了浓墨重彩的一笔。写生创作者应该融入大自然中，感悟大自然的魅力，并向大自然学习，只有置身于大自然所呈现的美景之中，以写生的方式描绘勾勒河流山川、草原田野，以及树木奇石等物象的形体结构和状态，然后经过感悟体会，将大自然的精华融入实际的写生创作中，这样的绘画作品才富有感染力和意境美，才能够很好地反映写生创作者的精神面貌和情感态度，才可以向人们展示一幅具有深刻内涵和艺术魅力的有价值的写生创作作品。

第一节 高校大学生风景写生的教学状况研究

高校大学生风景写生教学在培养学生观察能力、表现能力和创造力

图 1-9 太行山风景

等方面具有重要作用，然而在实际教学中仍存在一些挑战和问题。因此需要不断加强研究和实践探索，完善教学内容和方法体系，提升教学质量和效果。

一、教学现状及存在的问题

（一）教学内容与方式

风景写生训练作为美术院校中的基本课程，其重要性不言而喻。它不仅是一种重要的教学方法，更是培养学生观察能力、表现能力和创造力的有效途径。通过外出进行风景写生，学生能够走出画室，在自然中寻找灵感，摆脱对画谱临摹的依赖，从而创作出更加生动、真实的作品。风景写生课程通常包括素描、水彩、油画等多种绘画形式的教学，旨在通过不同形式的实践，让学生掌握多种绘画技巧。课程内容还注重培养学生的探索精神和自学能力，鼓励学生大胆创新，尝试不同的表现手法和风格。外出写生是风景写生教学的重要环节，通过实地考察和绘画实践，学生能够更直观地感受自然之美，提升绘画技能。

图 1-10 太行山写生

在教学过程中，教师可以采用讲解、示范、辅导等多种方式，确保学生能够掌握正确的绘画方法和技巧。

目前,部分高校的风景写生教学更多地倾向于技巧的传授,导致学生过于追求绘画技能,而忽视了对个人情感和对自然感知的培养。此外,教学内容相对单一,缺乏与自然环境深入互动的实践机会。

(二) 学生参与度与创作能力

目前,高校风景写生教学已经取得了一定的成果,学生在写生实践中逐渐提高了观察能力和表现能力。部分高校还注重将风景写生与地域文化、历史背景等相结合,丰富了教学内容,提升了教学质量。但是由于教学内容和方式的限制,学生的参与度不高,创作能力也受到了影响。学生往往只是机械地表现真实景物,缺乏自己的理解和表达。

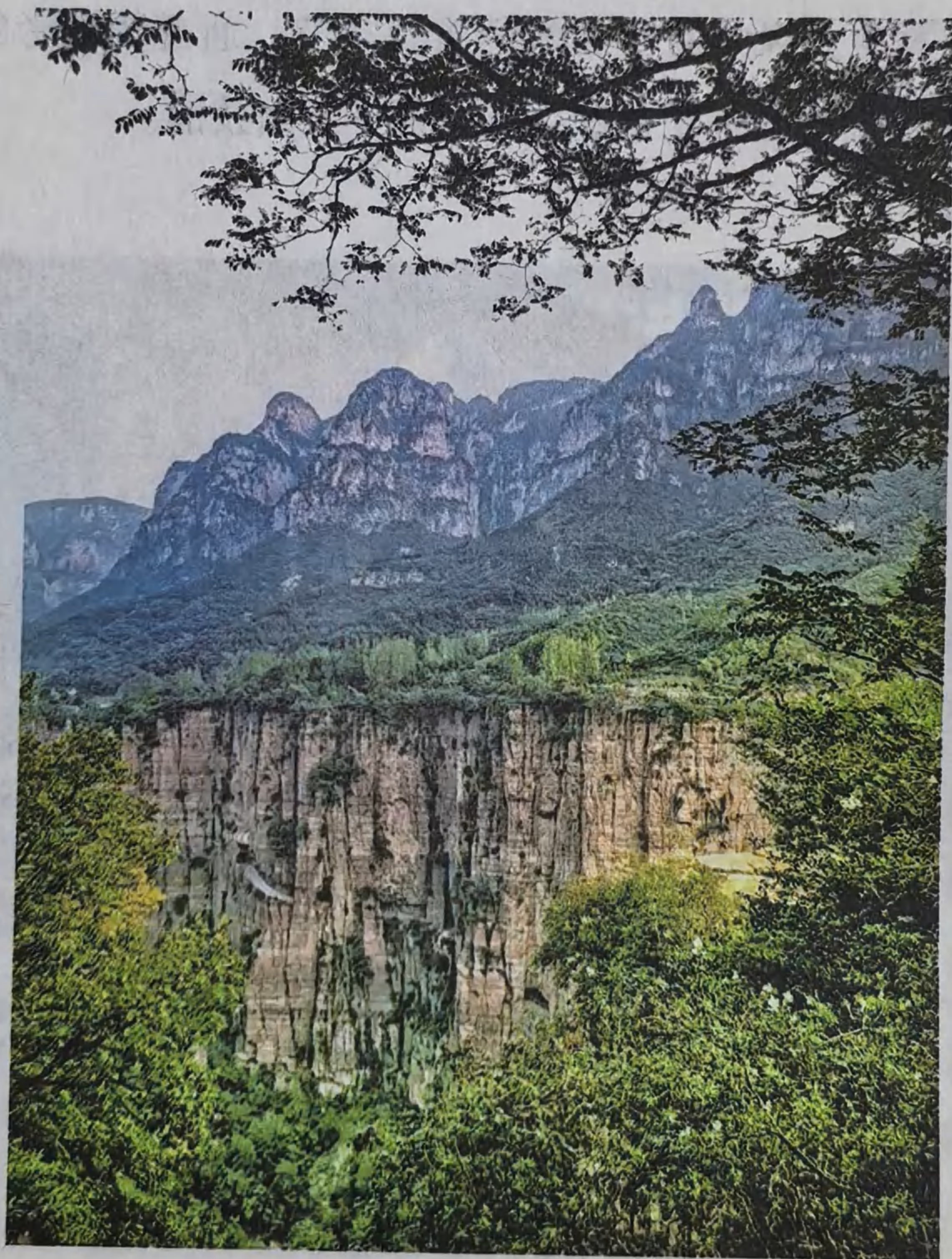

图 1-11 太行山风景

（三）教学管理与监督

由于风景写生课程通常需要赴外地开展写生活活动，因此组织和管理难度较大。部分高校在管理和监督方面存在不足，导致教学活动管理松散，纪律松弛。部分学生在写生过程中缺乏自主学习的意识和能力，过于依赖教师的指导和安排，导致作品缺乏个性和创新。部分高校在风景写生课程的管理上存在问题，如对学生外出写生的行为规范不明确，缺乏有效的监督和考评机制，导致部分学生将写生活活动当作旅游，学习效率低下。

图 1-12 太行山风景

二、对策研究

（一）多样化教学内容

建议将静物写生和风景写生相结合，让学生多样化地感受不同类型的写生内容，从而更好地理解 and 把握写生的精髓。随着教育改革的不断深入和艺术教育理念的更新，高校风景写生教学将更加注重培养学生的创

新能力和实践能力。同时，数字技术、虚拟现实等现代科技手段也将被更多地应用于风景写生教学中，为学生提供更加丰富的学习资源和体验。

（二）提高教师素质

鼓励教师深入研究风景写生的艺术特点与技巧，了解自然环境的美丽和变化，并能将这些知识和经验传授给学生。加强组织和管理，高校应建立健全的风景写生课程组织和管理机制，明确教师和学生的职责和任务，确保教学活动的有序进行。

图 1-13 太行山小景

（三）加强实践教学

组织更多的户外风景写生实践活动，让学生真正感受到自然环境的魅力和变化，从而激发创作灵感，提升表现能力。提升学生的自主学习能力，通过开设相关课程、组织学术讲座和研讨会等方式，激发学生的自主学习意识，提升自主学习能力，鼓励学生在写生过程中大胆尝试和创新。引入现代科技手段，利用数字技术、虚拟现实等现代科技手段丰富教学手段和教学资源，为学生提供更加便捷、高效的学习方式和体验。

图 1-14 太行山小景

（四）完善教学管理与监督

明确学生外出写生的行为规范，建立有效的监督和考评机制，确保教学活动的有序进行。

高校大学生风景写生教学状况研究表明，目前高校大学生的风景写生教学存在一些亟须解决的问题。通过多样化教学内容、提高教师素质、加强实践教学和完善教学管理与监督等对策，可以有效提高风景写生课程的教学质量，培养出更多具有创新精神和实践能力的美术人才。

图 1-15 太行人家

第二节 风景写生对现代设计艺术的价值

风景写生对现代设计艺术具有多方面的价值，不仅提升设计师的观察能力和感知能力，助其积累设计素材、获得灵感，培养其创新思维与表现能力，还促进了设计教育与实践的结合，增强了设计作品的艺术感染力。因此，在现代设计艺术教育中，应充分重视风景写生的教学价值和实践意义。

一、提高观察能力和感知能力

风景写生强调对自然环境的细致观察，通过捕捉自然风景的细节和色彩变化，设计师能够更敏锐地捕捉到客观世界的美感。这有助于提高设计师的观察能力和感知能力，使他们能够更好地提取和运用自然元素，为现代设计艺术注入更多的自然元素和灵感。

风景写生要求设计师深入自然，细致观察自然景观的形态、色彩、光影等细节，并通过画笔或数字工具将其记录下来。这一过程不仅锻炼了设计师的观察能力，还培养了其对自然美的感知能力。在现代设计艺术中，这种敏锐的观察力和感知力是不可或缺的，它有助于设计师更好地捕捉设计灵感，从而创作出更加贴近人心、富有感染力的作品。

图 1-16 湖北恩施写生（学生作品）

二、提供素材和灵感

风景写生为设计师提供了丰富的素材和灵感来源。自然景观中的线条、形状、色彩组合等都可以为设计师提供无尽的创意和构图思路。通过对自然界的观察和模仿，设计师能够创造出更富有生命力和自然感的设计作品，满足现代人对自然、环保、可持续发展的追求。

风景写生为现代设计艺术提供了丰富的素材和灵感来源。自然界的万物都有其独特的形态、色彩和纹理，这些元素都可以成为设计师创作的灵感源泉。通过风景写生，设计师可以收集到大量的自然素材，并将其转化为设计元素，运用到产品设计、环境设计、视觉传达设计等领域中。这些素材和灵感不仅丰富了设计作品的表现形式，还提升了作品的

艺术价值和审美趣味。风景写生对现代设计艺术的价值还体现在增强设计作品的艺术感染力方面。通过借鉴风景写生的观察技巧和表现手法,设计师可以创造出更具有现实感和立体感的形象,使设计作品更加生动、形象、富有感染力。这种艺术感染力的提升有助于吸引观众的注意力、激发观众的情感共鸣、提升设计作品的传播效果和市场价值。

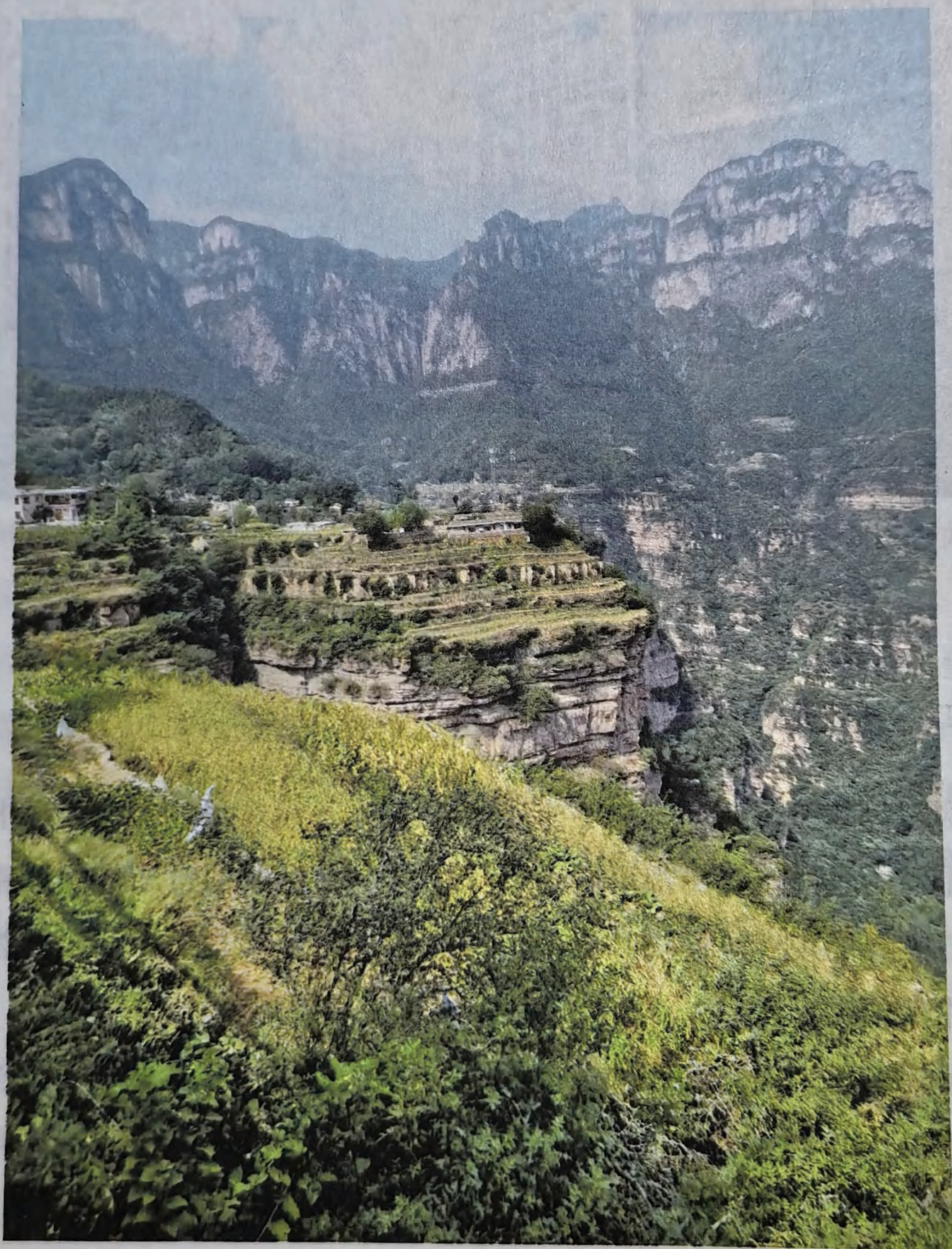

图 1-17 太行山风景

三、培养艺术修养和审美素养

风景写生不仅是一种绘画艺术形式，更是对艺术修养和审美素养的一种体现。通过对风景的观察和绘画，设计师能够更深入地理解艺术表达和构图原理。这种训练有助于设计师提高自己的美学理解和把握能力，形成独特的艺术风格 and 设计理念，为现代设计艺术的发展注入新的活力。

图 1-18 江西婺源写生（老师作品）

图 1-19 江西婺源晒秋

风景写生不仅是对自然景观的再现，更是一种创造性的表达。在写生过程中，设计师需要运用自己的想象力和创造力，将观察到的自然景观转化为具有艺术感染力的画面。这种具有创造性的表达过程有助于培养设计师的创新思维和表现能力。在现代设计艺术中，创新思维和表现能力是衡量设计师水平的重要标准之一。通过风景写生训练，设计师可以不断提升自己的创新思维和表现能力，从而在设计领域中脱颖而出。

四、强调人与自然的和谐共生

风景写生强调对自然环境的热爱和保护意识。通过对自然景观的描绘和体验，设计师能够更深入地理解自然与人类的关系，形成尊重自然、保护环境的价值观。这种价值观与现代设计艺术的可持续发展理念相契

合,有助于推动现代设计艺术向更加环保、可持续发展的方向发展。

综上所述,风景写生对现代设计艺术的价值主要体现在提高设计师的观察能力和感知能力、提供素材和灵感、培养艺术修养和审美素养,以及强调人与自然的和谐共生等方面。这些价值对于现代设计艺术的发展具有重要意义,有助于推动现代设计艺术的不断创新和发展。

风景写生作为艺术设计专业的基础课程之一,其教学价值不容忽视。通过风景写生训练,学生可以更好地掌握绘画技巧和表现手法,为未来的设计实践打下坚实的基础。同时,风景写生还促进了设计教育与实践的结合。在写生过程中,学生可以深入自然、了解社会、感受生活,从而拓宽视野、增长见识、丰富阅历,这些经历对于培养学生的设计意识和实践能力具有重要意义。

图 1-20 太行山写生

第三节 风景写生基地的民俗特点与历史文化

了解风景写生基地的民俗特点和历史文化能够为写生创作提供深厚的文化底蕴和独特的艺术灵感。

一、民俗特点

(一) 地域性

写生作为一种艺术创作形式，深受地域文化的影响。不同地区的自然环境、气候条件、建筑风格、生活习俗等都会成为写生作品中的重要元素。例如，江南水乡的柔美与温婉、北方山水的雄浑与壮丽，都会在写生作品中得到生动的体现。

图 1-21 湖北恩施写生（学生作品）

图 1-22 湖北恩施写生（学生作品）

(二) 文化性

民俗是地域文化的重要组成部分，它包含了当地人民的生活方式、信仰习俗、节日庆典等内容。写生在捕捉自然美景的同时，也往往融入了这些民俗元素，使得作品具有浓厚的文化气息和地域特色。

图 1-23 湖北恩施写生（学生作品）

（三）生活性

写生不仅是对自然景色的描绘，更是对生活场景的再现。画家通过写生，将日常生活中的点点滴滴融入作品中，使观众能够感受到生活的真实与美好。这种生活性不仅体现在画面的内容上，还体现在画家对细节的处理和情感的表达上。

（四）情感性

写生作品往往蕴含着画家的深厚情感。画家在创作过程中，会将自己的情感寄托于画面之中，通过色彩、线条、构图等手段来传达自己的内心感受。这种情感性使得写生作品具有更强的感染力和共鸣力。

图 1-24 太行山风景

（五）传承性

写生作为一种传统的艺术创作方式，具有悠久的历史 and 深厚的文化底蕴。在传承过程中，画家们会不断吸收前人的经验和智慧，形成自己独特的艺术风格和表现手法。这种传承性不仅保证了写生艺术的连续性和稳定性，还为其发展注入了新的活力和动力。

（六）创新性

在传承的基础上，写生艺术也在不断进行创新和突破。随着时代的发展和社会的进步，画家们的创作观念和审美趣味也在不断变化。他们通过尝试新的材料、技法、题材等方式，不断拓展写生的表现领域和深度，使其更加符合当代人的审美需求和精神追求。

图 1-25 湖北恩施写生（学生作品）

图 1-26 老师讲解湖北恩施写生作品

图 1-27 湖北恩施写生（学生作品）

（七）社会性

写生作品往往能够反映出一个时代的社会风貌和人民的精神面貌。画家们通过写生来关注社会现实、反映人民生活、表达社会情感，使作品具有强烈的社会性和时代感。这种社会性不仅增强了写生作品的社会价值和影响力，还为其发展提供了更广阔的空间和机遇。

（八）教育性

写生作为一种艺术实践活动，具有重要的教育意义。通过写生训练，可以培养学生的观察力、想象力和创造力等艺术素养，同时还可以让学生深入了解地域文化、民俗风情等人文知识，拓宽他们的视野和知识面。因此，写生教育在艺术教育领域中占据着重要的地位，发挥着重要的作用。

二、历史文化

（一）丰富的历史故事

如太行山大峡谷地区，这里流传着抗日战争时期中国共产党老一辈领导人的相关故事，这些历史故事为写生创作提供了深厚的文化背景。

（二）典型的明清建筑

当地居民就山取材，用各种红色的块状山石建筑房屋，形成了许多典型的明清建筑，这些建筑不仅是研究中国古代传统建筑院落的重要资料，也为写生创作提供了独特的建筑元素。

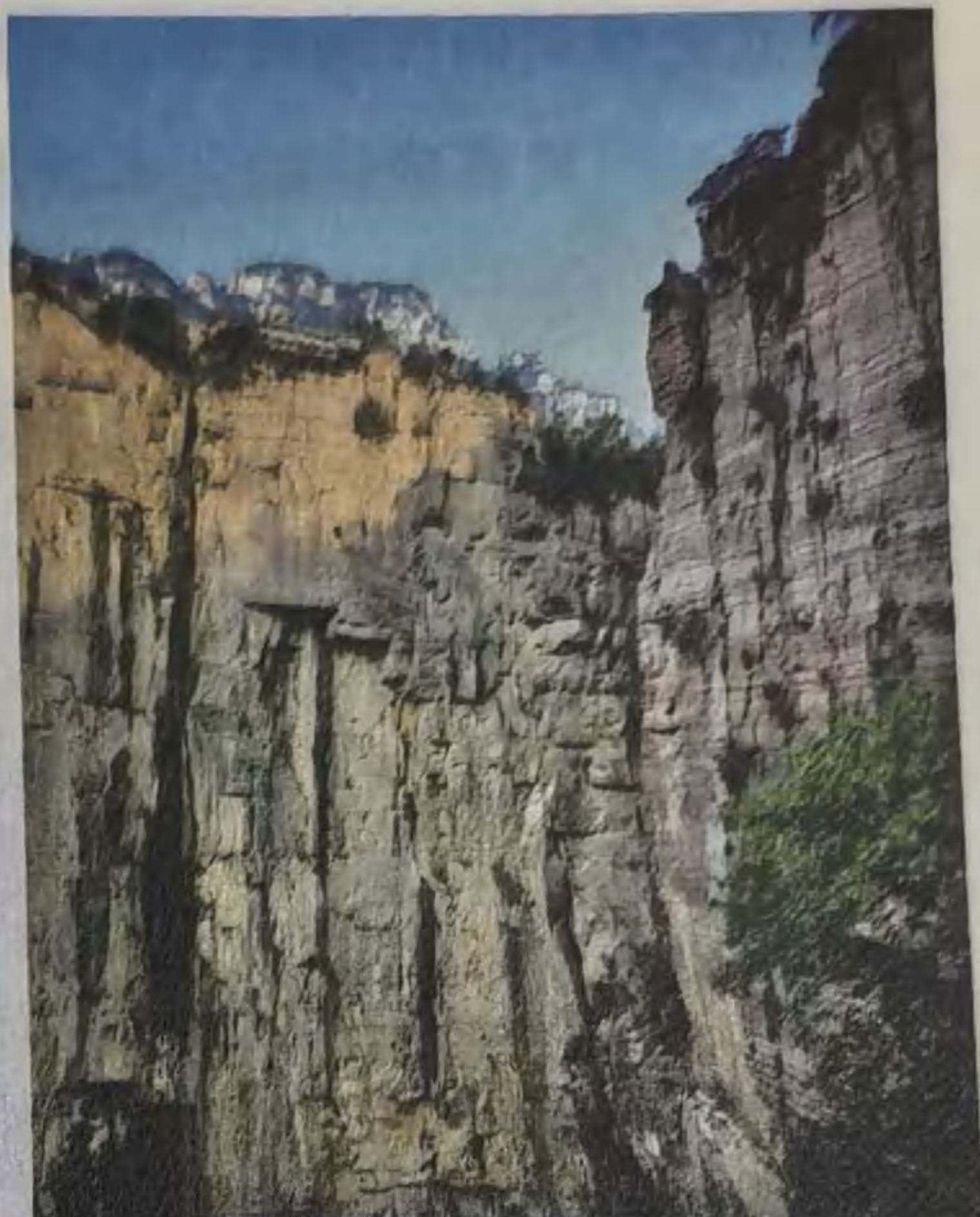

图 1-28 太行山大峡谷

图 1-29 太行山风景

（三）丰富的民间装饰

当地建筑的民间装饰，如窗棂窗花、门楼雕花、门当刻石、瓦当纹样等，不仅具有独特的艺术价值，也为写生创作提供了丰富的细节元素。

图 1-30 风景写生（老师作品）

综上所述，风景写生基地的民俗特点和历史文化为写生创作提供了丰富的素材和灵感来源。通过深入了解这些元素，画家们可以创作出更具地方特色和文化底蕴的作品。中国画家在儒道思想的影响下，致力于自身与天道的融合。他们通过笔墨的运用，在山水画中体现自身的情感。西方画家则通过使用与中国画截然不同的绘画材料来体现西方的宗教思想与人文主义思想。同时，由于东西方所处的不同的地域和人文环境，

导致中国山水画与西方风景画呈现出了不同的面貌。

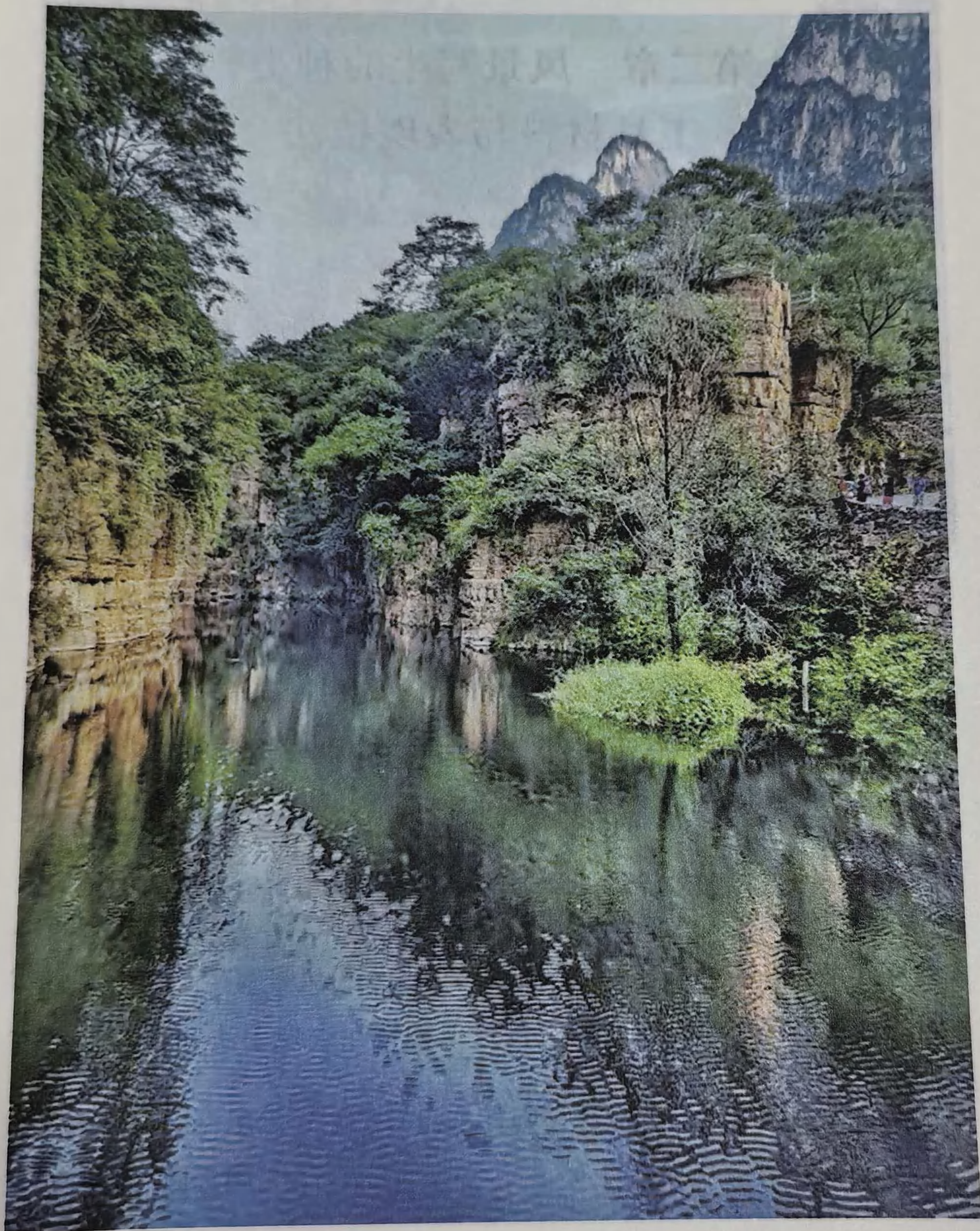

图 1-31 太行山风景

第二章 风景写生的种类、 工具材料与表现技法

风景写生作为绘画艺术中的一种重要形式，其种类丰富多样，并涵盖了多种绘画形式和表现手法。风景写生的基本绘画技法包括：观察色彩，注意光源色、固有色和环境色的影响；掌握色彩搭配，学会使用对比色和邻近色，以及冷暖色调的搭配；构图布局，合理安排画面中的远近、虚实、主次关系；笔触运用，根据画面的需要，灵活运用不同的笔触来表现不同的景物和氛围。

第一节 风景写生的种类

风景写生是一个充满魅力和挑战性的艺术形式，其种类丰富多样，大致可分为素描风景写生、水彩风景写生、水粉风景写生、油画风景写生、国画风景写生等，不同的风景写生种类在表现手法和技巧上各有特色。

图 2-1 太行山写生

一、按绘画形式分类

(一) 素描风景写生

素描作为绘画的基础，在风景写生中有着重要地位。素描风景写生使用单一颜色的线条和块面来表现景物的形体、结构和明暗关系。

(二) 水彩风景写生

水彩画以其透明、轻盈的特质，在风景写生中能够表现出清新、淡雅的效果。水彩风景写生注重色彩的透明感和湿润感，通过水分的控制来营造画面的氛围。

图 2-2 素描风景写生 (学生作品)

图 2-3 水彩风景写生 (学生作品)

(三) 水粉风景写生

水粉画介于水彩画和油画之间，既有水彩的透明感，又有油画的厚重感。水粉风景写生能够表现出丰富的色彩层次和细腻的笔触。

（四）油画风景写生

油画以其丰富的色彩、厚重的笔触和强烈的表现力，成为风景写生中的重要形式。油画风景写生能够深入刻画景物的细节，营造出强烈的视觉冲击力。

图 2-4 油画风景写生（学生作品）

（五）国画风景写生

国画中的山水画最能体现中国文化的精髓和审美追求。国画风景写生以笔墨为主要表现手段，通过线条的干湿、浓淡、粗细等变化，以及墨色的层次和晕染效果，来表现自然山水的意境和气韵。

二、按表现手法分类

（一）写实风景写生

写实风景写生追求对自然景物的真实再现，注重光影、色彩、形体等细节的准确描绘。它要求画家具备扎实的绘画功底和敏锐的观察力。写实风景写生追求真实再现自然景色，注重细节和质感。

（二）写意风景写生

写意风景写生更注重画家的主观情感和意境的表达。写意风景写生不拘泥于景物的具体形态和细节，而是通过笔墨的挥洒和构图的巧妙安排，来传达画家的情感和审美追求。

（三）设计风景写生

设计风景写生是近年来兴起的一种新的写生形式，它结合了设计思维和绘画技巧，通过对自然景物的提炼和概括，创作出具有设计感和现代感的风景作品。

三、其他分类

（一）纯色法

纯色法是指使用纯净的颜色，不添加任何混合或调和色来表现景物。这种方法可以呈现出非常鲜明、明亮、生动的效果，适用于表现自然景观中具有强烈鲜艳颜色特征的场景。

（二）混合法

混合法是指将两种或多种颜色混合在一起创造出新的颜色，以此来表现景物的形态与特征。这种方法可以达到更为真实、细腻、柔和的效果。

（三）调和法

调和法是指将两种或多种颜色在一定比例下调和，以此来表现景物。这种方法可以呈现出柔和、温暖、平和的效果，常用于表现自然界中的

朦胧状态。

除了上述分类外，还有一些特殊的风景写生形式，如速写风景写生、综合材料风景写生等。速写风景写生注重快速捕捉景物的瞬间印象和动态变化，而综合材料风景写生则是利用多种绘画材料和技法进行创作，使画面更加丰富多彩。

综上所述，风景写生的种类繁多，每种形式都有其独特的魅力和表现力。画家可以根据自己的兴趣和特长选择合适的写生方式，通过不断的实践和创新来提升自己的绘画水平。

第二节 风景写生的工具材料

在进行风景写生前，需要把作画工具准备好。顺手的工具能使我们一开始就保持良好的作画情绪，更容易发挥出作画的最佳水平。

一、纸

纸主要包括水彩纸、白卡纸、素描纸、绘图纸等质地稍厚的纸张。

二、笔

笔主要包括水粉画笔、油画笔、水彩笔、毛笔等。水粉画笔韧性较好，蓄水量大，易于掌握。油画笔较硬，适合稍厚些的画法。水彩笔较为柔软，适合薄涂时使用。最好准备大、中、小等不同类型的几支笔，根据不同的作画情况，选择最合适的使用。另外，还可以准备一两支国画狼毫笔，如衣纹笔、叶筋笔等，用于勾勒细致的部位，这类笔能够画出很精致的线条和笔触。

三、颜料

颜料主要包括水粉颜料、水彩颜料、油画颜料、丙烯颜料、国画颜料等。

四、其他工具材料

除上述工具材料外，还可以准备一个用于洗笔的用具，如小塑料桶、瓶口较大的玻璃瓶等；一块用来吸取笔上多余水分的布或海绵；一个调色盒或调色盘、刮刀等。

图 2-5 太行山写生

第三节 风景写生的取景方式

风景写生的取景要确保所选景物有明确的主体和中心，避免画面杂乱无章。首先是划分层次，在画面中明确远、中、近3个层次，以增强空间感和立体感。其次是合理取舍与重构，根据画面组织和主观表达的需要，对景物进行整合取舍和重构。对于妨碍或破坏画面整体效果的物体应该舍弃，对于可以增强画面效果的物体应该进行夸张或强化处理。风景写生的取景方式对于创作出一幅优秀的作品至关重要，通过选择合适的取景方式，画家可以更好地捕捉和表现自然景物的美感，创作出具有感染力的作品。

一、直接取景

（一）观察取景

画家亲自到户外或选定的场景中，通过直接观察自然环境或人文景观来取景。这种方式能够让画家充分感受现场的氛围和光线变化，从而捕捉到最真实的场景。

（二）手势取景

对于一些画家来说，他们可能会用手势来大致框定自己想要画入画面的部分。虽然这种方式不如使用工具精确，但它能够快速帮助画家找到感兴趣的区域。通过手势来裁取画面，这种做法灵活便捷。

图 2-6 安徽宏村写生

图 2-7 湖北恩施写生 (学生作品)

二、使用工具辅助取景

(一) 取景器

取景器是一种小型工具，可以用来帮助画家观察和选取画面。通过使用取景器，画家可以更容易地发现画面的构图和比例，从而得到更理想的画面效果。同时，取景器还可以用来编辑混乱、杂乱的背景细节，找到构成一幅画的基本元素。

(二) 卡纸板取景框

卡纸板取景框类似于取景器，但使用更为简单，价格更为便宜。

画家可以通过调整卡纸板的大小和形状来框定自己想要画入画面的部分。这种方式尤其适合初学者和预算有限的画家。

（三）照相机或摄影机

在现代写生中，许多画家会先使用照相机或摄影机拍摄下自己想要画的场景，然后回到画室后再根据照片或视频进行创作。这种方式虽然缺乏现场的感受和光线的变化，但它可以确保画家捕捉到每一个细节，并在后期有更多的时间来处理和构思画面。

三、结合透视和构图原理取景

（一）透视原理

在风景写生过程中，画家需要运用透视原理来表现画面的空间感和立体感。通过合理地安排画面中的远、中、近景，以及运用平行透视、成角透视等技巧，画家可以创造出具有深度感和层次感的画面。

（二）构图原理

构图是画面的骨架和灵魂，画家在取景时需要考虑画面的布局、元素的排列和组合等因素。通过运用对比、平衡、节奏等构图原理，画家可以创造出既有变化又有统一的画面效果。

四、考虑光线和色彩因素

光线是绘画中非常重要的因素之一，画家在取景时需要关注光线的方向、强度和色彩等因素，不同的光线条

图 2-8 湖北恩施写生（学生作品）

件会对画面的色调和氛围产生很大的影响。因此，画家需要根据自己的创作意图和风格来选择合适的光线条件。

图 2-9 湖北恩施写生（学生作品）

色彩是绘画中表达情感和氛围的重要手段之一，画家在取景时需要关注自然界中的色彩变化和搭配规律。通过运用色彩对比、冷暖搭配等技巧，画家可以创造出丰富多彩的画面效果。

综上所述,风景写生的取景方式多种多样,画家可以根据自己的创作需求和风格来选择合适的方式。无论是直接取景还是使用工具辅助取景,都需要画家具备敏锐的观察力和判断力,以及扎实的绘画技巧和理论知识。

第四节 风景写生的透视

选择视高(视点的高低)对于风景写生至关重要,它决定了创作者观察景物的角度和画面的整体效果。在构图时,要注意地平线位置的控制,通常建议将其放置在画面的三分之一到二分之一之间,以营造稳定的视觉效果。透视关系可以帮助创作者安排画面中的远近、大小关系,使得画面更加具有层次感和空间感。

一、透视的方法

(一) 线性透视法

线性透视法包括向心透视、平行透视、成角透视、仰视透视、俯视透视等诸多透视法则,通过近大远小、近长远短等视觉现象,可以运用线、形的走向等表现出深远的感觉。

(二) 空气透视法

自然界中的景物与观察者之间的距离不同,两者之间的空气薄厚程度也就不同,空气是一种

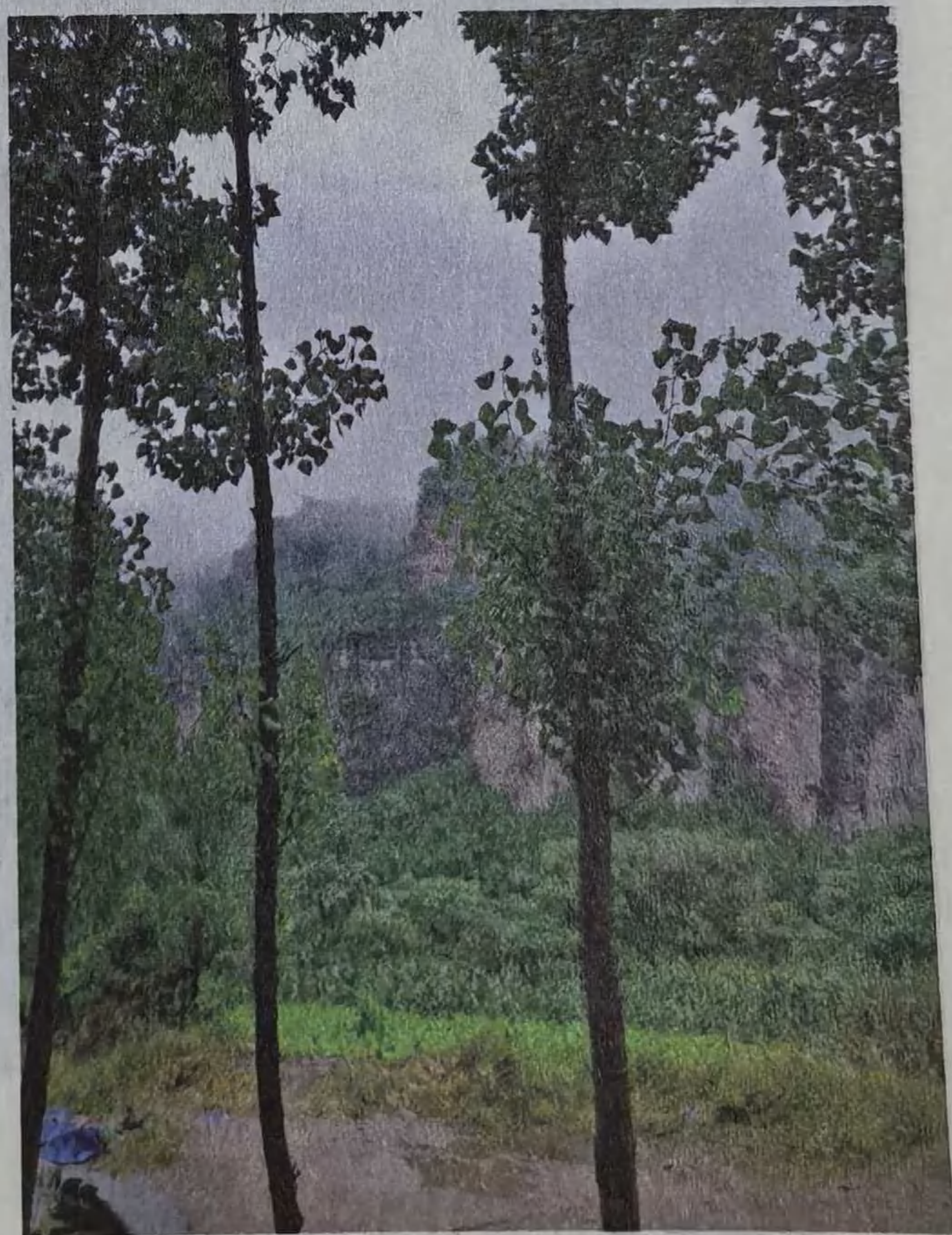

图 2-10 太行山风景

物质存在，其透明性并非绝对透明，因而就会产生不同的清楚与模糊的感觉，这种愈远愈模糊的感觉表现在画面上就叫作空气透视法，也叫空气远近法。

（三）色彩远近法

观察者与自然界中景物的距离越远，这时空气在阳光下会呈现微微的青灰色，使得越远的物体色度越低，对比也越弱，将这种色彩间的关系表现在画面上便称之为色彩远近法。

图 2-11 太行山写生（学生作品）

（四）平面重叠法

平面重叠法就是将景观中的一个平面放在另一个平面的前面，利用

物体前后的重叠关系表示远近关系的画法。越近的东西形体越完整，位置也较低，远处的物体则正相反，这是最原始的透视法则。

（五）焦点透视法

焦点透视法是运用了照相技术中的焦点透视原理，只有焦点所对之物是清楚的，其余则比较模糊。

（六）印象派的色彩模糊振动法

印象派画家在远、中、近景都会使用高色度的色彩，运用色点的互相侵入，模糊物体的边线，再利用色彩的互相反拨、互相衬托，在色点的模糊振动中表现出深远的距离感。

图 2-12 太行山写生（学生作品）

图 2-13 太行山风景

图 2-14 太行山写生 (学生作品)

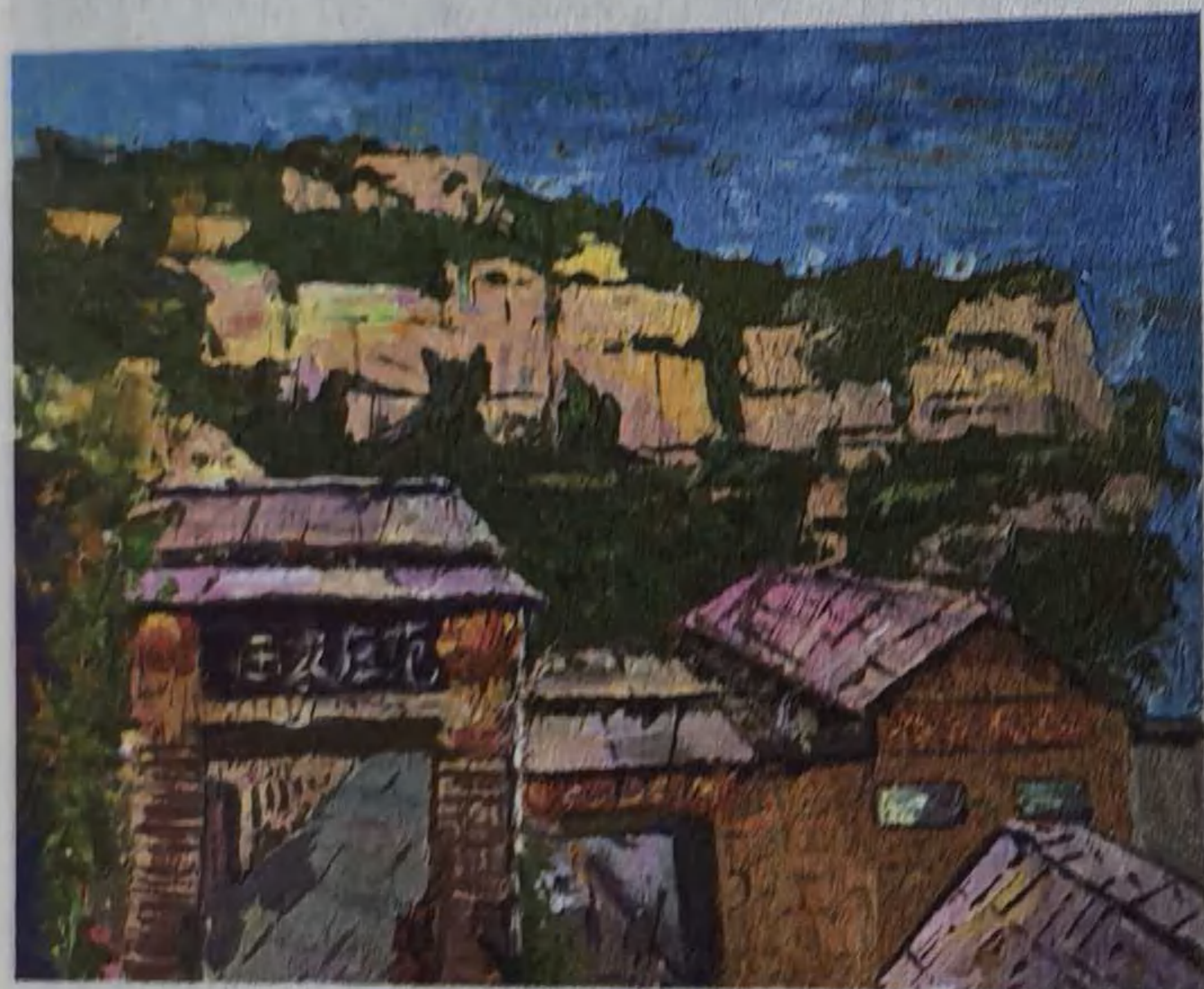

图 2-15 太行山写生 (学生作品)

图 2-16 太行山写生 (学生作品)

二、透视与色彩的关系

颜色在远近景物中的变化可以帮助表现透视效果，远处的景物通常呈现出较浅的色调，而近处景物的色调则较深。通过运用适当的色彩和色调，可以增强画面的透视感，使画面更加生动和立体。

观察并捕捉景物中的透视现象，如道路的延伸、树木的排列等，以此作为构图和表现的依据。在画面中合理运用色彩对比和明暗变化，以增强画面的透视效果。远景时要笔触平伏，有效退远空间。中景时要笔触厚实，突出视觉中心。近景时要笔触大而跳跃，细节清晰。通过不断的练习和实践，逐渐掌握透视在风景写生中的应用技巧，提高画面的表现力和艺术感染力。

综上所述，透视在风景写生中扮演着至关重要的角色，通过理解和掌握透视的基本原理和应用技巧，创作者可以更好地表现画面的深度和空间感，

使作品更加生动、立体、具有艺术感染力。

图 2-17 安徽宏村写生（学生作品）

图 2-18 太行山写生 (学生作品)

三、透视与空间的关系

图 2-19 太行山写生 (学生作品)

透视是表现空间的主要方式，体现了自然界中的景物因与观察者的远近而产生的视觉变化，物体的近大远小、近实远虚是透视的基本规律。远、中、近景应适当拉开距离，以加强冷暖、明暗、纯度对比

的关系，远景的色彩应画薄，近景的色彩应画厚，以表现空间感的层次。

在风景写生中，画家需要运用透视原理来表现画面的空间感和立体感。通过合理地安排画面中的远、中、近景，以及运用平行透视、成角透视等技巧，画家可以创造出具有深度感和层次感的画面。

第五节 风景写生的步骤

风景写生的步骤主要包括：第一，构图，选择好想要表现的风景，进行构图设计，确定画面的布局 and 主要元素；第二，轮廓勾勒，用线条勾勒出主要景物的轮廓，需要注意透视关系和比例；第三，细节描绘，逐步添加细节，如树木、房屋、远山等，需要注意保持画面的整体感和节奏感；第四，色彩填充，根据景物的色彩特点，选择合适的颜色进行填充，需要注意色彩之间的搭配和协调；第五，调整完善，最后对画面进行调整和完善，如加强明暗对比、调整色彩饱和度等，使画面更加生动和逼真。

构图原则，在风景写生中，构图是关键，需要遵循平衡、对比、节奏等原则，使画面富有层次感和空间感。

透视运用，透视是表现空间感的重要手段，需要掌握近大远小、近实远虚等透视规律，使画面更加真实可信。

笔触运用，笔触是表现画面质感的重要手段，需要根据景物的不同特征选择合适的笔触来表现。

色彩层次，在风景写生中，需要注意色彩的层次感和空间感，通过色彩的深浅、冷暖等变化来表现景物的远近关系和空间感。

细节处理，细节是风景写生的灵魂，需要仔细观察和描绘景物的细节特征，使画面更加生动逼真。

图 2-20 安徽宏村风景速写 (学生作品)

图 2-21 安徽宏村写生 (学生作品)

一、取景与构图

取景，即确定要描绘的风景区域。可以选择直接使用手势裁取画面，也可以使用卡纸板取景框、照相机、摄影机等来辅助取景。构图，即确定视平线的高低，这会影响画面的整体感觉，视平线偏高会使画面显得饱满充实，视平线偏低则显得空灵开阔，视平线居中则呈现安稳宁静的状态。要严格划分远、中、近景，这有助于在作画过程中避免混乱，并有效地组织画面。

（一）取景

风景写生在取景时应突出一个主要表现物，也就是主景，要尽可能使周围的配景与主景有机地配合、烘托，不要面面俱到、平分秋色。画面的主题指向要明确。例如，画一条古老的街道，在构图时，主景一定要是街道，而不要过分突出旁边的民房，要将道路两旁的行人、车辆等进行大胆取舍，以免喧宾夺主。又例如，画一棵树，就要选择树为画面主景，房屋、街道、人物为配景，这样才能使作品的主题明确。突出主景，舍去无关的因素，这在风景写生中非常重要。

（二）构图

风景写生中的构图取决于主景的形状特征，长方形、正方形均可，物体的布局要主次分明、错落有序，上下左右取均衡。确定好画面以后，再用简单明确的单色画出物象的基本布局 and 框架。如果构图出现失衡现象，可将取景框以外的物体移至画面当中，或者根据画面的其他因素，增加一些局部物体，以保证画面的构图均衡。需要注意的是，不要上下或左右等分画面。另外，对所描绘的对象要有预想效果。

在风景写生中，构图是极其重要的步骤，它决定了画面的整体效果和观者的视觉体验。以下是几种常见的构图方法及其特点。

1. 水平线构图

水平线构图，常用于表现辽阔的场景，如湖面、大海或平原等，其

特点是通过平行于画框底部的水平线来安排景物，可以营造出平静、宽广的感觉。

2. 垂直线构图

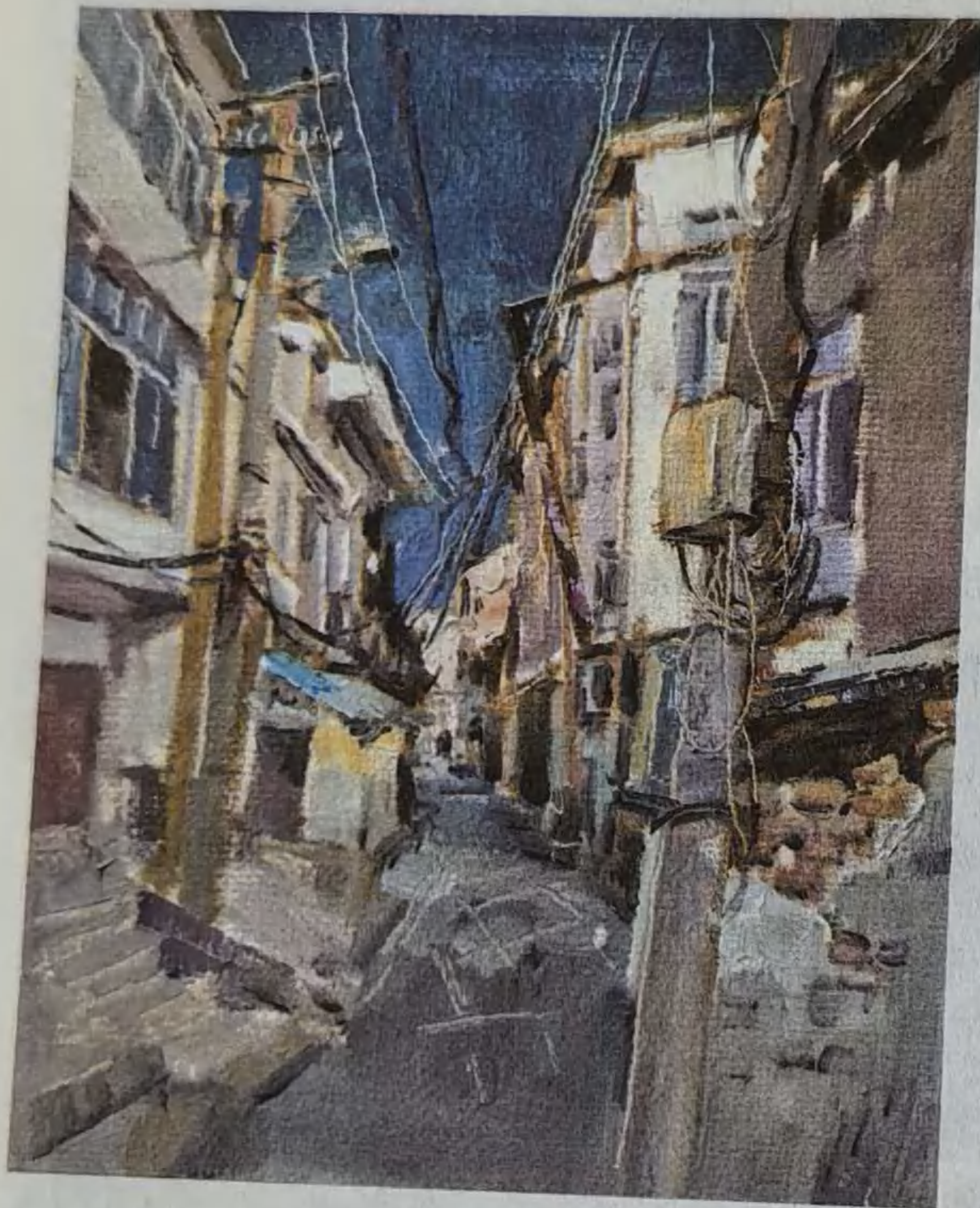

图 2-22 风景写生 (老师作品)

垂直线构图，适用于表现高山、建筑、树林等相似景色，其特点是可以使画面显得巍峨高大、富有气势，需要注意避免垂直线之间的距离相同，可以通过错开前后空间位置来增加画面的深度。

3. L 型构图

L 型构图，可以强调主体、突出主题，营造开阔感，让观者的视线可以锁定在 L 型范围内，其特点是结合了水平线和垂直线的特点，需要强调主体

围绕在 L 型范围内，同时让 L 型区域外的部分给人以开阔的感觉。

4. V 型构图

V 型构图，适用于两边物体较高、中间较低的环境，如山谷、河流等，其特点是可以通过 V 型结构来引导观者的视线，并营造出一种向内的动态感。

图 2-23 江西婺源写生 (学生作品)

5. 斜线分割

斜线分割，斜线从水平或垂直方向倾斜而成，可以为画面制造不稳

定感和动感，常用于表现动态的风景，其特点是通过斜线的方向、长度和角度的变化，来增强画面的动态效果。

6. 三角形构图

三角形构图，可以是正三角、斜三角或倒三角，还可以变形为V型或X型，其特点是可以使画面具有安定、均衡、踏实之感，在构图时需要注意三角形的位置和大小，避免过于对称或失衡。

图 2-24 江西婺源写生（学生作品）

7. S型或弧线构图

S型或弧线构图，利用S型或弧线的自然形态来引导观者的视线，并增加画面的层次感和深度，常用于河流、小溪、曲径等，其特点是给人一种流动、畅通的感觉，使画面更具韵律感和活力感。

8. X型构图

X型构图,利用X型构图来引导观者的视线,可以使画面更轻松活泼,常用于水乡、街景、农村道路等,其特点是可以给人一种平衡、对称的感觉,在构图时需要注意X型交叉点的位置,通常将景物中深远的地方置于交叉点上。

9. 黄金分割线

黄金分割线是符合人类视觉习惯的一种构图方式,可以使画面更加和谐、美观。按照三分法则,将画面按水平方向和垂直方向分别划分为三等分,然后将景物尽量放在这些等分线的交点上。

在构图时除了考虑以上几种常见的构图方法外,还需要注意画面的平衡、对比和节奏等因素。同时,要根据具体的景物和表现意图来选择合适的构图方式,以达到最佳的视觉效果。

图 2-25 江西婺源写生 (学生作品)

二、着色与色调

在风景写生中,着色与色调是塑造画面氛围、表达情感与主题的重要手段。

从远景部分开始,笔的水分要充足,概括用笔。在纸面未干时,对描绘对象的外形进行整体把握,不必拘泥于细节,体现两三个层次即可。近景部分是最清晰、对比最强烈的部分,色彩与细节变化最丰富,应由

上到下、由浅到深进行刻画。

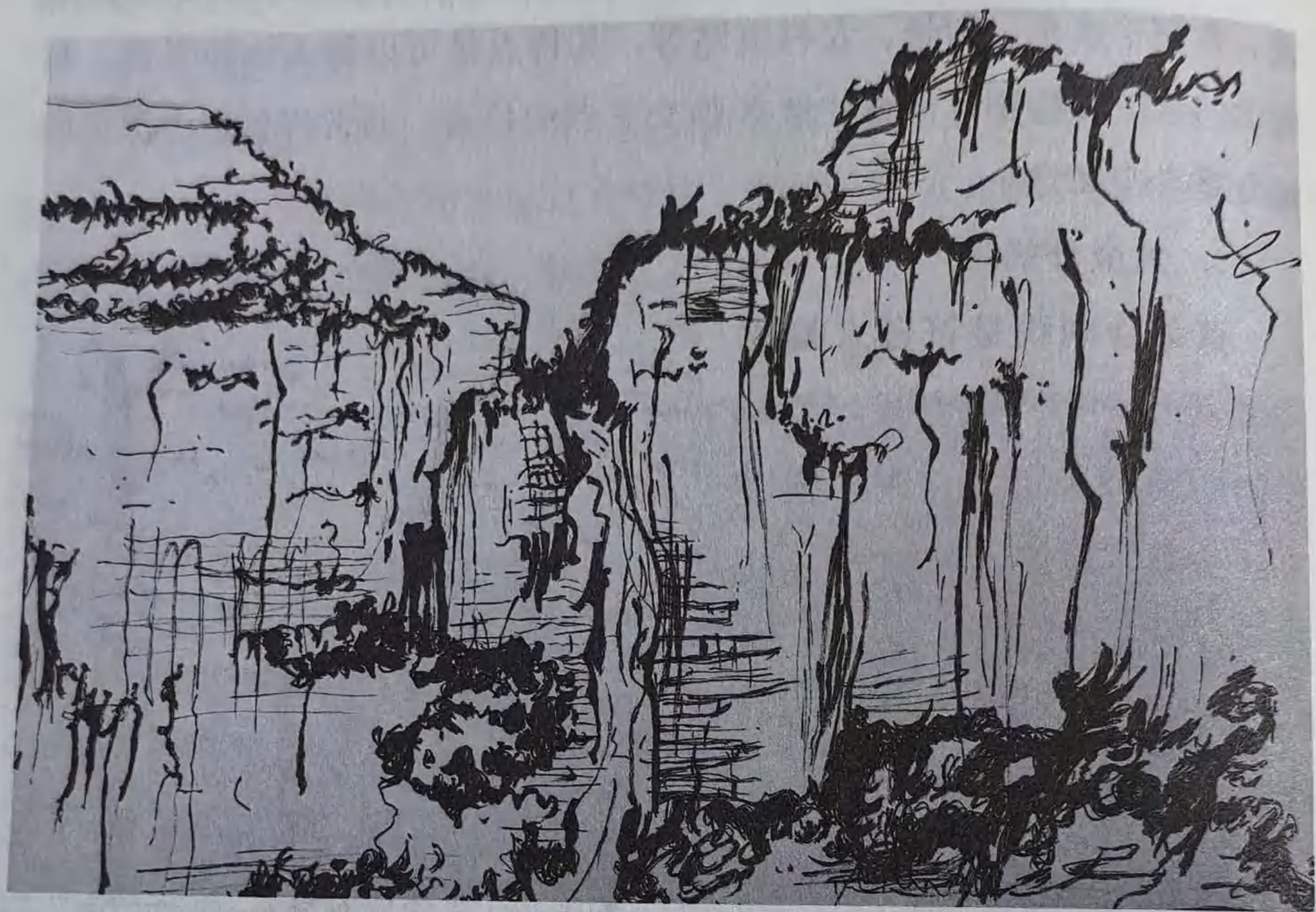

图 2-26 太行山写生 (学生作品)

选定画面主色调时一定要抓住第一印象,迅速判断,大胆落笔。在做出判断后,用大笔将主色调铺于画面,但不要铺得太满,要注意空间感,调子明确即可。此外,要确定大的关系,切不可急于描绘细节。自然界中的客观物象各有其色,但无论是阳光还是天光都会对物体产生影响,比如没有明确的光线照射,就要选择色相相近、面积较大的色块做主色调。例如,在表现阴天情况下黄土坡上的羊群和农舍、绿树时,由于没有明确的光照,如果选择羊群为主要的表现对象,那么在定主色调时可选择黄土坡的颜色为大面积的主色调,农舍、天空、绿树可做点缀色。从主色调和主要对象入手,逐步深入,在刻画形体的同时丰富色彩的变化,但不要过细地刻画,注意用笔和追求画意。需要注

意的是，有些细节应点到为止，因为深入并不意味着要面面俱到，而是做到主次协调一致。

（一）草图

在上色之前，要先绘制出草图并确定好构图。构图是画面的骨架，它决定了画面的布局 and 元素的排列方式。

（二）底色铺设

使用浅色或中性色作为底色，为后续的上色打下基础。底色的铺设应均匀且不留死角，以确保整个画面色调的统一性。

图 2-27 湖北兴山写生

（三）明暗关系处理

在铺设底色的基础上，通过色彩的深浅变化来表现物体的明暗关系。一般来说，受光面颜色较浅且明亮，背光面颜色较深且暗淡。通过明暗

关系的处理,可以增强物体的立体感和空间感。

(四) 色彩层次叠加

在处理明暗关系的基础上,通过不同色彩层次的叠加来丰富画面的色彩效果。可以使用渐变、叠加等技法来表现色彩的层次感和过渡效果。

(五) 细节刻画与调整

最后对画面的细节进行刻画和调整,要注意保持画面的整体性和协调性,避免局部过于突兀或整体缺乏重点。同时还要注意色彩的饱和度和明度调整,使画面更加生动鲜明。

三、色调的选择

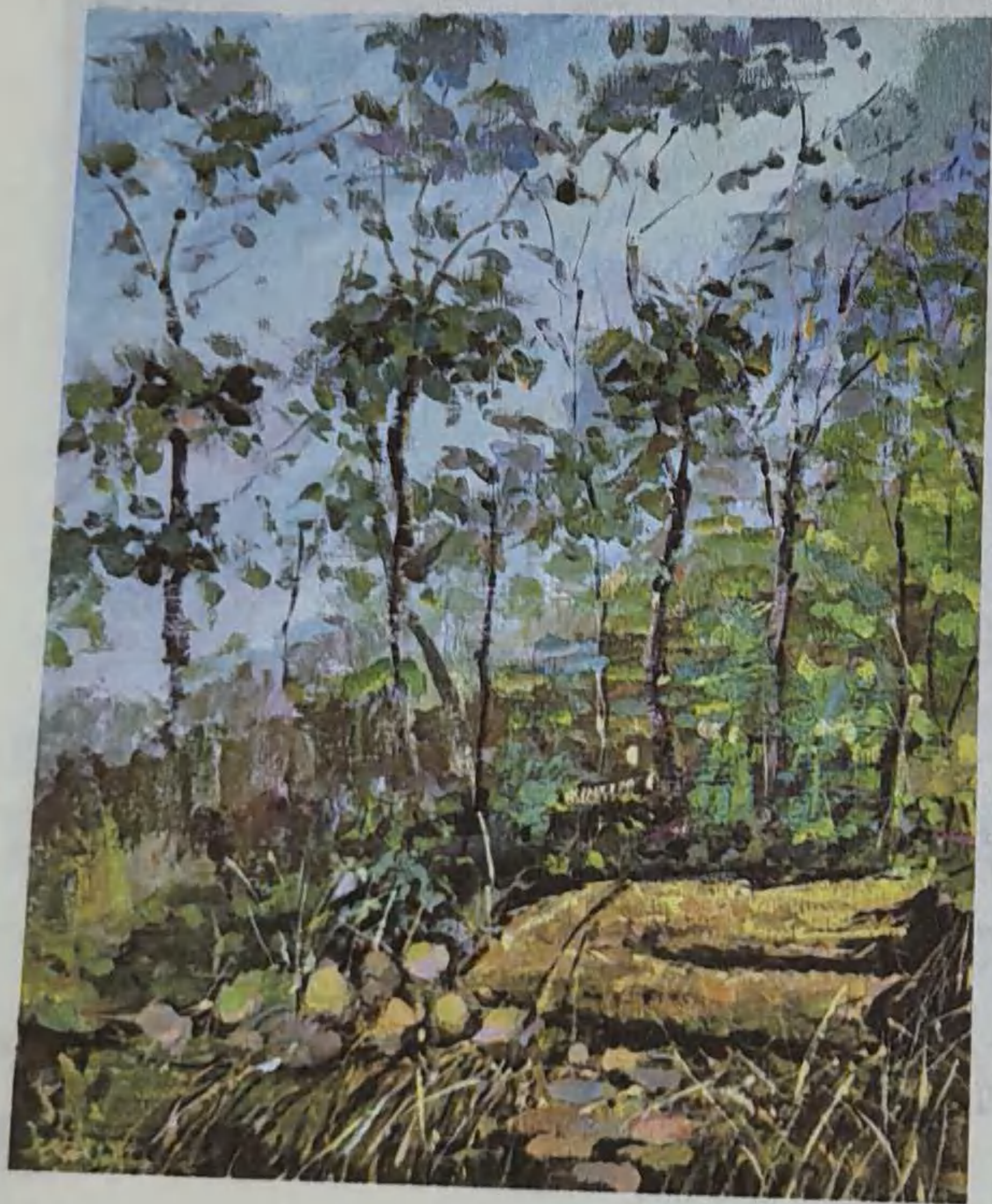

图 2-28 湖北恩施写生 (学生作品)

色调是整幅画作的灵魂,需要根据季节、气候、时间和光线来确定。例如,夏天以绿色调为主,阳光下以暖调为主,阴雪天以冷灰调为主。

(一) 观察与分析

首先,创作者需要仔细观察自然景观或人文景观,分析光线的变化、色彩的冷暖倾向,以及整体的环境氛围。这有助于确定画面的主色调,即画面中最主要的色彩倾向。

(二) 情感表达与主题意图

色调的选择应与创作者的情感表达与主题意图相契合。例如,暖色

调（如红、黄、橙等）常用于表达温暖、欢快、明亮的氛围，而冷色调（如蓝、绿、紫等）则常用于表现宁静、清冷、深远的意境。

（三）色彩搭配

在确定了主色调后，创作者还需要考虑其他色彩的搭配问题。合理的色彩搭配可以增强画面的层次感和立体感，使画面更加生动和谐。

四、上色工具与材料

在风景写生中，常用的上色工具与材料包括铅笔、炭笔、马克笔、水彩、油画颜料等。不同的上色工具与材料具有不同的特性和表现效果，创作者可以根据自己的喜好和需要选择合适的上色工具与材料进行创作。

（一）保持观察与感受能力

在风景写生过程中，创作者要始终保持对自然景观或人文景观的观察与感受能力，及时发现并捕捉画面中的美感和情感元素。

图 2-29 湖北恩施写生（学生作品）

（二）注重实践与探索

通过不断的实践和探索来提升自己的上色技巧和艺术表现力，可以尝试不同的色调搭配和上色方法，以丰富自己的创作经验。

（三）尊重客观与主观

在风景写生中，创作者既要尊重客观事实，也要发挥主观创造性。既要忠实于自然景观或人文景观的实际情况，也要融入自己的情感和想象，使画面更加生动感人。

五、细节处理

（一）画面调整

在基本的色调和关系确定后，应采取干后着色重叠的方法，逐步塑造和丰富画面细节。之后再回到整体，对画面做出适当的调整，直至最后完成作品。

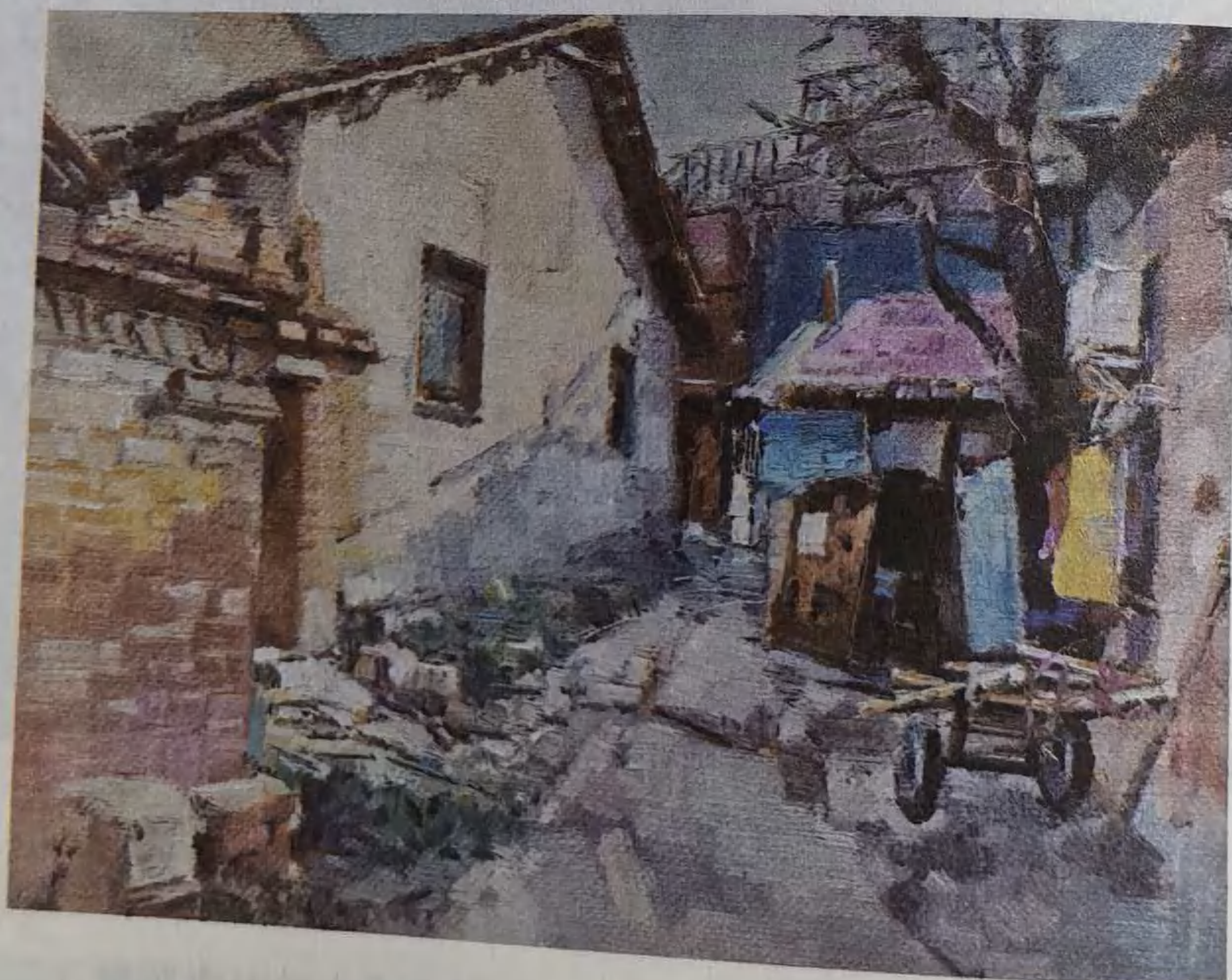

图 2-30 风景写生（老师作品）

（二）特定元素的处理

天空作为最远处的景物，颜色应上冷下暖，纯度应上纯下灰，明度应上灰下亮。云朵因受到暖光的照射，应上亮下暗、上暖下冷，边线应上实下虚。画好树木的关键在于画好树枝和树冠。

六、局部塑造与整体调整

在整体表现的基础上，要拉开近景和中景的空间关系、色彩对比关系、主次关系和虚实关系。运用水粉风景画的多种表现技法，如干湿浓淡、皴擦点染等，使画面逐步充实丰富起来。近景部分是画面中最清晰、对比最强烈的部分，也是画面中色彩与细节变化最丰富的部分，应由上到下、由浅到深地进行刻画。

局部塑造与整体调整应贯穿于作画的整个过程，作画的不同阶段所塑造与调整的内容、方式和程度也不相同。这里所说的塑造与调整是指最后阶段，也是最全面、最重要的塑造与调整，是完善形象、完美形式和深化内容的最终过程。其内容十分广泛，具体指向应根据画作的实际情况而定，主要是追求画面的整体意境，突出主题气氛和情调。

图 2-31 江西婺源写生（学生作品）

图 2-32 湖北恩施写生（学生作品）

第六节 风景写生的视觉心理

风景写生的视觉心理是一个涉及色彩与人们心理状态之间相互关系的复杂领域，以下是一些关于色彩视觉心理的主要观点和信息。

图 2-33 江西婺源写生 (学生作品)

图 2-34 江西婺源写生 (学生作品)

一、色彩的冷暖感

暖色系（如红、橙、黄等）通常给人温暖、热烈的感觉，适合表达欢快、积极的情绪。冷色系（如蓝、绿、紫等）则常常带来冷静、清新的感觉，有助于表达平静、沉思的情绪。

二、色彩的轻重感

色彩的轻重感主要取决于明度，明度较高的色彩感觉较轻，富有动感，明度较低的色彩则具有稳重感。以色相区分，轻重次序大致为白、黄、橙、红、灰、绿、蓝、紫、黑。

三、色彩的远近感

亮色、暖色、纯色（如红、橙、黄等）通常看起来有逼近之感，被称为前进色。暗色、冷色、灰色（如青、绿、紫等）则常常有推远之感，被称为后退色。

图 2-35 湖北恩施写生（学生作品）

四、色彩的胀缩感

明度是形成色彩胀缩感的主要因素，高明度的色彩感觉膨胀，低明度的色彩则感觉收缩。

五、色彩的动静感

红、橙、黄等颜色通常给人以兴奋感，适合表达活跃、热烈的气氛。青、蓝等颜色则常常给人以沉静感，有助于营造宁静、平和的氛围。绿色和紫色属于中性色，介于两种感觉之间。

六、色彩与性格的关联

红色通常与征服欲、男子气概相关联，喜欢红色的人一般表现得积极、热情。蓝色常代表镇静、女性气质，喜欢蓝色的人一般表现得文静、

诚实。黄色象征活泼、愉快，喜欢黄色的人一般性格开朗、外向。绿色代表自信心、稳健，喜欢绿色的人一般稳重、注重和谐。

七、色彩的心理效应

色彩可以直接影响人的心理和情绪，合适的色彩搭配可以使人身心舒畅，有益身心。在实际应用中，色彩与心理之间的关系非常复杂，且受到多种因素的影响，我们需要根据具体情境和需求来选择合适的色彩，以达到最佳的心理效应。

图 2-36 湖北恩施写生 (学生作品)

图 2-37 老师讲解太行山写生

第三章 自然环境风景写生练习

自然环境是风景写生练习的绝佳场所，因为它提供了丰富多样的色彩、光影和形态。在进行风景写生时，创作者要仔细观察自然环境中的各种元素，如树木、花草、山石、水流等，并尝试用画笔捕捉它们的形态和质感。同时，自然环境中的光影变化也是非常重要的，创作者要学会观察并表现出光线的方向和强度，以营造出真实的氛围和效果。

图 3-1 云南风景

第一节 风景写生中天空与云彩的表现

在风景写生中，天空与云彩的表现至关重要，它们不仅能够影响整幅画面的氛围，还能为画面增添生动感和深度。以下是一些关于风景写生中天空与云彩的表现方法和技巧。

一、天空的表现

（一）色彩

天空的色彩是多种多样的，并不总是蓝色。它可能受到地面景物颜色的影响，从而产生一定的色彩倾向。例如，绿树丛后面的天色可能会增添绿的对比色，即红色，使蓝天倾向于紫灰。

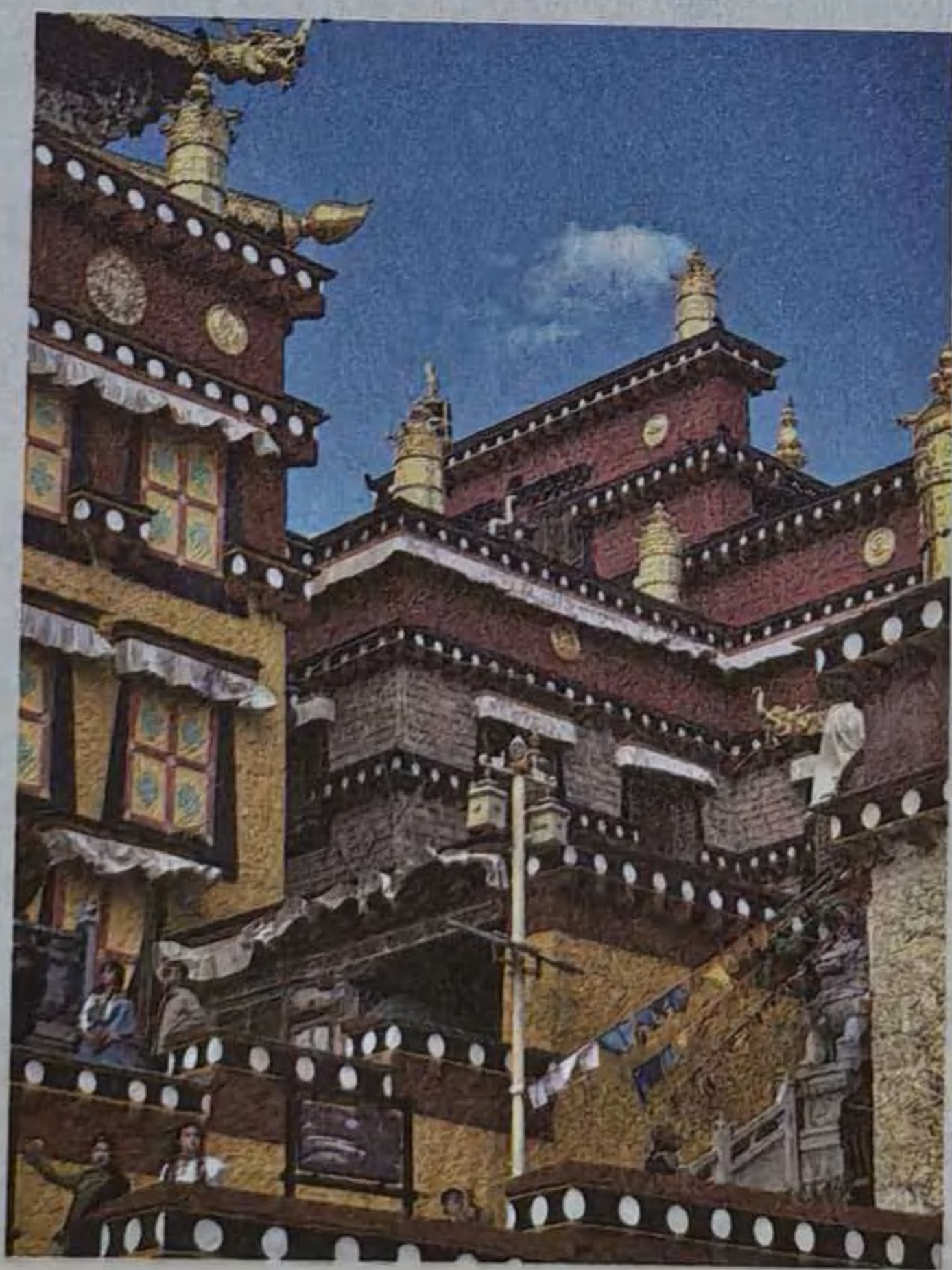

图 3-2 云南风景

（二）空间感

天空作为画面中最远的景观，需要有深远的空间效果。在绘画时，要注意通过色彩的透视和渐变来完成这种深远感，要避免把天空画成立起的一面墙。同时，要注意天空上冷下暖、上暗下明的色彩特点。

图 3-3 云南风景

（三）面积与重点

通常天空面积越大，越需要重点对待。在天空的色彩变化方面，要画得相对柔和自然，少留笔触，使天空色彩透明，空间深远。

二、云彩的表现

（一）形态

云彩的形态千变万化，可以是轻盈飘逸的，也可以是波涛汹涌的。在绘画时，要根据云彩的实际形态和透视变化来进行描绘，要注意云的边缘不可画得生硬，暗部要画得透明。

（二）颜色

云彩的颜色也是丰富多彩的，可以是纯白色的棉花云，也可以是金黄色的鸟翼云。在绘画时，要根据云彩的实际颜色和光线条件来选择颜料和调色方法。

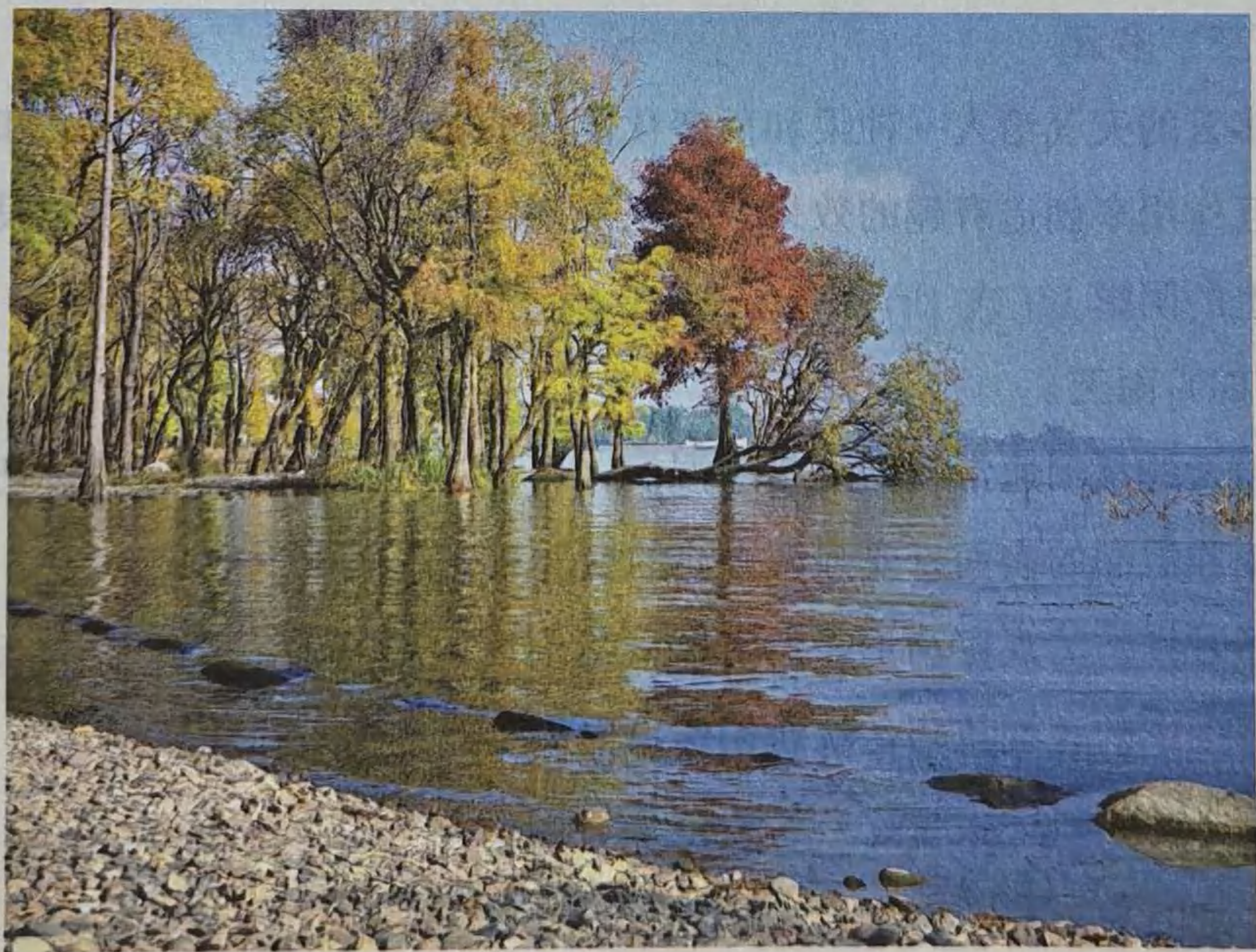

图 3-4 云南风景

（三）技法

在画云时，可以使用干画法或湿画法。轮廓明晰的白云可以先留出云块的位置，然后在边缘用清水笔灵活地润湿一下，同时在云的背光部分加上淡灰色，从而表现出云的层次和厚度。外形模糊的白云则可以用湿画法处理，即先用清水在纸上有云的部位满刷一遍，再用天空色趁湿画上，并留出白云的位置，同时用灰性色画出阴面，区别出云层。

三、不同天气下的表现

（一）晴天

在晴朗的天气中，阳光明亮而直接，色彩饱满。可以强调光线和阴影的对比，利用明亮的颜色和清晰的形状来描绘天空和云彩。

（二）阴天

在阴天的情况下，光线较为柔和，色彩相对较暗。可以使用较暗的色调和柔和的颜色过渡来表现阴天的氛围。

（三）多云

多云的天气给人一种柔和而变化莫测的感觉，可以利用云层和光线的交互作用来创造有趣的效果，要注意描绘不同类型的云朵和其投射在景物上的阴影。

（四）雨天

雨天的氛围通常较为阴暗和湿润，可以运用混合和涂抹的技巧来描绘雨滴和湿润的表面，要强调水滴的反射和光线的折射效果。

通过细致的观察和不断的实践，我们可以更好地掌握天空与云彩在风景写生中的表现技巧，从而创作出更加生动和感人的作品。

图 3-5 云南风景

第二节 风景写生中水的表现

在风景写生中，水的表现是一个重要且富有挑战性的环节。水的状态多变，既有静态的湖泊、流淌的河流，也有飞流直下的瀑布和汹涌的海浪。因此，创作者需要根据不同的水态选择合适的技法来表现。以下是一些关于风景写生中水的表现方法和技巧。

图 3-6 云南风景

图 3-7 云南风景

一、观察水的特点

水的特点包括流动、透明等。清澈的水通常呈现冷色调，而浑浊的水则可能色调偏暖，且带有黄灰色调。要注意观察水色与天色之间的关系，因为水色往往会受到天色的影响。要仔细观察水的状态，包括流向、速度、波纹、浪花等。不同的水态会呈现出不同的视觉效果，创作者需要通过观察来捕捉这些特点。光影的变化对水面的表现至关重要，要注意观察光线在水面上的反射和折射效果，以及由此产生的明暗变化和色彩变化。

二、选择正确的颜色

根据对水的特点的观察，选择合适的颜色来表现水的清澈或浑浊。对于清澈的水，可以使用冷色调，如蓝色或绿色。对于浑浊的水，可以偏向暖色调，如黄灰色。

三、处理水面效果

（一）平静的水面

平静的水面可以使用横向的平衡笔法，色彩要柔和谐调。此时常会

出现一条水平的明亮反光带，画这条反光带时颜色干湿要适度，用笔要干脆利落。

（二）有波浪的水面

根据水面波浪的大小，可以用横向的短笔触或点子来表现水的跃动，色彩可以采用并列的方法。

四、处理倒影

倒影与实物既有联系又有区别。倒影的色彩通常趋于单纯统一，多为中间调子，色调偏冷，对比弱，带粉质，色纯度低。平静清澈的水面如镜子一般，倒影形象清晰。在有微波的水中，倒影破碎，形体拉长。而在有急浪的水面，一般倒影不明确。

图 3-8 云南风景

图 3-9 云南风景

五、考虑光线和阴影

光线和阴影对于表现水的立体感和质感非常重要，要仔细观察光源位置，以及其在水面上形成的阴影效果。

六、掌握笔法

不同的笔法可以表现出不同状态的水。例如，轻柔的笔触可以表现平静的水面，而短促有力的笔触则可以表现波涛汹涌的海面。

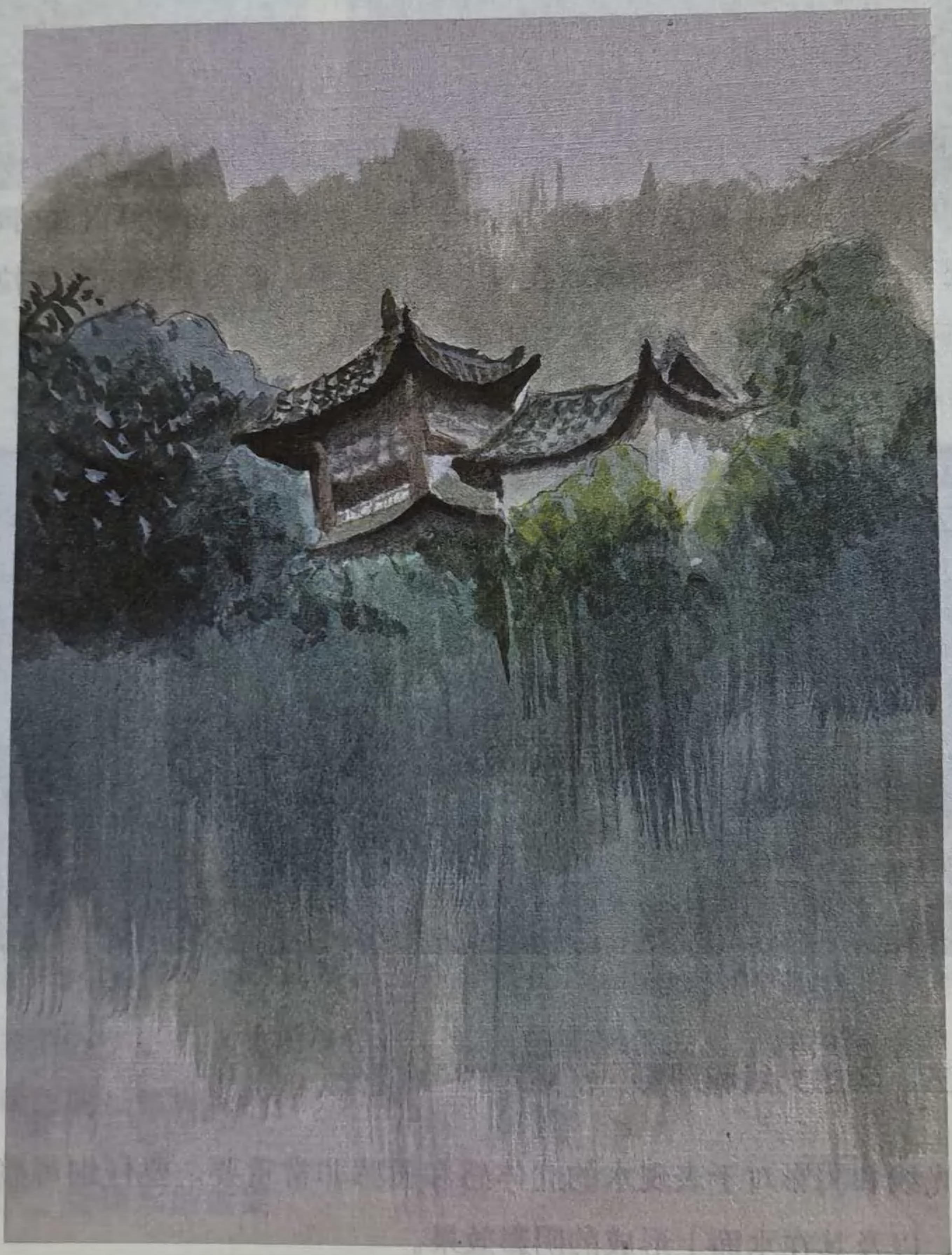

图 3-10 湖北恩施写生（学生作品）

七、整体构图

在风景写生中，水的表现要与整体构图相协调。要注意水在画面中的位置、状态，以及与周围景物的关系。

八、技法与步骤

（一）留白法

留白法是一种常用的表现平静水面的技法。通过留出空白来表现水面，利用水滨的实画衬出空白的水面，或者表现带状的流水。先画出山体、坡岸等背景元素，留出水面的空白，要注意与周围物象的衔接关系，可以适当添加一些水波纹理或倒影来增强水面的真实感。

（二）勾水法

勾水法是用墨线或色彩勾勒出水纹的方法。根据水的不同状态，线条的粗细、疏密、虚实等都会有所不同。首先确定水势和流向，然后选用合适的墨色和线条勾勒出水纹。要注意线条的流畅性和层次感，以及近实远虚的透视原理。

（三）染水法

染水法是用墨色或色彩渲染成水状的方法，适用于表现大面积的水面或具有特定光影效果的水面。首先画出近处的山头和林木等背景元素，然后用墨色或色彩渲染出远山和水面的大致效果。要注意墨色或色彩的浓淡变化和过渡效果，以及与周围物象的衔接关系。

（四）倒影法

倒影法是通过表现水面上物体的倒影来增强水面的真实感和空间感。首先画出水面上的物体，然后用淡墨或色彩画出物体的倒影。要注意倒影的模糊性和扭曲感，以及与实物的对应关系。

图 3-11 湖北恩施写生（学生作品）

总之，风景写生中水的表现需要细心的观察和灵活地运用各种技法。可以通过留白、勾线、渲染和倒影等方法来表现出水的状态和特点，同

时还要注意与周围环境的协调和统一，避免画面显得杂乱无章。光影和色彩是表现水面的重要元素，要注意捕捉和表现水面上的光影变化和色彩变化，以增强画面的立体感和真实感。不同的水态需要采用不同的技法来表现，在风景写生时要灵活运用留白法、勾水法、染水法和倒影法等技法，以更好地表现水的状态和特点。

图 3-12 太行山风景

图 3-13 云南风景

第三节 风景写生中树的表现

在风景写生中，树的表现是一个核心且复杂的主题，它涉及对树木形态、结构、光影、色彩等多个方面的观察和表达。以下是一些关于风景写生中树的表现方法与技巧。

一、树的部位和结构

树的主要构成部位包括树干、树枝、树叶和树根，树干由心材、边材和树皮构成。树枝的生长形态分为互生、对生和丛生等3种，了解这些生长形态有助于更准确地绘画树枝。树的形态和结构因树种、生长环境、季节等因素而异，因此在进行风景写生时，首先要仔细观察树木的整体形态，包括树冠的形状（如圆形、伞形、锥形等）、树干的高度和粗细、树枝的伸展方向等。同时，要注意树木的细节特征，如树皮的纹理、树叶的形状和排列方式等。

图 3-14 云南风景

图 3-15 云南风景

二、树干、树枝、树冠的表现

树干的外形可以用断断续续的线条或压力不同的线条来绘画，以获得更好的效果。树干的纹理是表现树木特征的重要内容，可以通过线条的走向来表现，如粗糙的树皮可以用粗涩的线条来表现，光滑的树皮可以用纤细的线条来体现。

在绘画树枝时，要注意其生长形态。枝条的绘画要遵循其自然的生

长规律，如互生是指每节枝条上生长一小枝，每一小枝呈一定角度生长。

树冠的外形可以根据树的种类和生长环境有所不同，如杉树的树冠呈三角形。在绘画树冠时，要注意其整体形状和轮廓，以及树叶的层次和密度。在色彩表现方面，树冠的色彩通常会有深浅和冷暖的变化，上部色彩偏冷，中部偏暖，下部微暖。树冠的背光部颜色深浅要有变化，形状不规则（边线锯齿状）。

三、光影的表现

光影是表现树木立体感和空间感的重要手段。在进行风景写生时，要注意观察树木在不同光线条件下的明暗变化。例如，光线从左侧射入时，树木的右侧会形成阴影；光线从顶部射入时，树木的底部和内部会形成阴影。通过运用明暗对比和排线技法，可以表现出树木的体积感和空间感。

四、色彩的运用

色彩是风景写生中不可或缺的元素之一。在表现树木时，要注意色彩的搭配和运用。一般来说，树叶的颜色以绿色为主，但不同树种、不同季节的树叶颜色会有所不同。此

图 3-16 云南风景

外，树干的颜色也因树种而异，有的树干呈深棕色，有的则呈灰白色。在进行风景写生时，要根据实际情况选择合适的色彩来表现。

五、整体构图

在风景写生中，树的位置、大小和形态要与整个画面相协调。要考虑树的生长环境和背景，如山脉、河流等，以营造整体的氛围和意境。

六、实例练习

可以选择特定的树种进行练习，如杉树、杨树、松树等，了解它们的生长规律和特点。在风景写生中，要注意观察树木的自然形态和光影效果，尝试用画笔捕捉这些细微的变化。

（一）观察与构图

在进行风景写生前，要仔细观察树木的形态、结构和光影变化，并构思好画面的构图。可以将树木作为画面的主体或配景，根据画面的需要选择合适的角度和位置来进行表现。

（二）起稿与勾勒

用铅笔或淡墨轻轻勾勒出树木的轮廓和主要结构线条，要注意线条的流畅性和准确性，不要过于拘谨或随意。

（三）上色与渲染

根据树木的色彩特征，选择合适的颜料进行上色。要注意色彩的层次感和渐变效果，以及明暗对比的处理。对于树叶密集的部分，可以采用点染或平涂的方法进行表现。对于树干和树枝的纹理部分，则可以采用皴擦或干笔勾勒的方法进行表现。

（四）调整与完善

在完成初步上色后，要仔细观察画面的整体效果，并进行必要的调整和完善，包括调整色彩的饱和度和明暗对比度、完善树木的细节特征、增强画面的空间感和立体感等。

综上所述,风景写生中树的表现需要综合考虑其部位和结构、树干和树枝的表现、树冠的色彩和形态,以及整体构图等因素。通过不断的观察和练习,可以逐渐提高自己在风景写生中表现树的能力。在风景写生中,树的表现是一个需要不断学习和实践的过程。只有通过不断地观察、练习和反思,才能逐渐掌握树的表现方法和技巧,从而创作出更加生动、真实且富有感染力的风景写生作品。

图 3-17 太行山写生(学生作品)

第四节 风景写生中建筑的表现

在风景写生中,建筑的表现是一个重要组成部分,以下是一些关于风景写生中建筑的表现方法与技巧。

第一,构图,首先确定建筑在画面中的位置,合理安排画面的构图,确保建筑的主体突出,且与周围环境相协调。

第二,透视,正确运用透视原理,表现建筑的远近、高低、大小等空间关系,使画面具有立体感。

第三,细节刻画,细致描绘建筑的细节,如门窗、屋檐、瓦片等,以体现建筑的质感和特色。

第四,光影处理,根据光源方向,准确表现建筑的光影效果,增强画面的层次感和真实感。

第五,色彩运用,合理运用色彩,表现建筑的固有色和环境色,使

图 3-18 安徽宏村写生

图 3-19 安徽宏村写生 (学生作品)

画面更加生动。

第六，整体氛围，注意表现建筑的整体氛围，如古朴、现代、宁静等，以体现画面的主题和情感。

此外，在风景写生的过程中，创作者还需要不断观察、思考和调整，以确保画面的最终效果。

一、定义画面地平线

在风景写生中，地平线的位置决定了画面的整体构图。通常，最和谐的比例划分是 5 : 8，即所谓的黄金分割比例。如果地平线被景物遮挡，则创作者需要仔细观察并确定其位置，以确保画面的和谐与平衡。

二、选择建筑的描绘重点

观察建筑的基本结构特点，如屋顶、门窗、墙饰等，并捕捉其典型特征。要特别注意建筑的样式、大小、高低等，这些都能反映出时代、地区及功能特征。要注意建筑的透视变化，根据统一的比例尺

度，准确把握建筑的透视变化，特别是当绘画结构复杂的古老街道和建筑时，透视的重要性更为突出。捕捉建筑的质感时要注意不同建筑材料的质感表现，如高楼大厦与农家小院、砖墙与土墙等，它们的不同质感

会给画面带来丰富的变化。

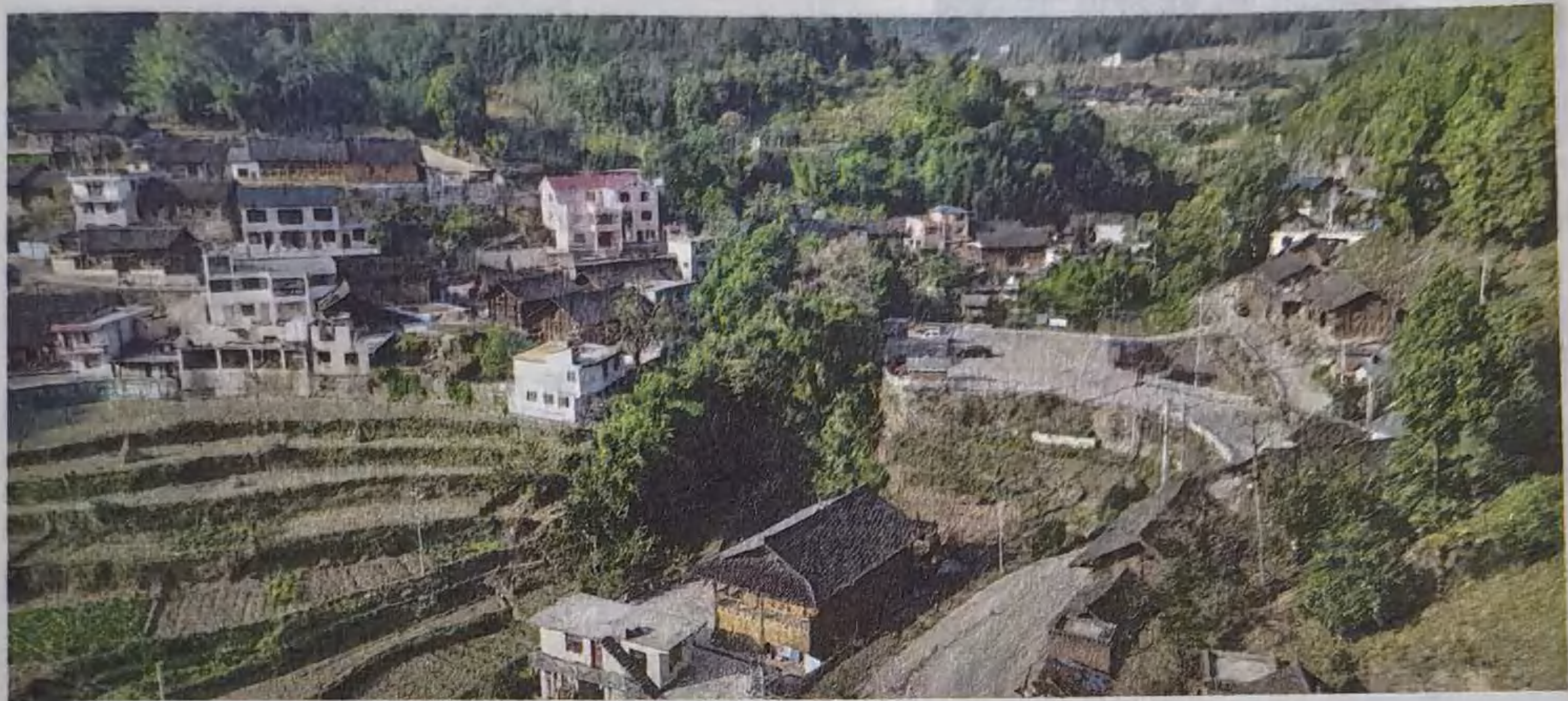

图 3-20 云南风景

三、色彩与光影的处理

观察建筑在特定空间中的比例关系和色调对比关系，确保色彩的和谐与统一。考虑光源对建筑的影响，特别是在画明暗时，要根据光源和建筑各个面的转折关系来处理。

四、与周围环境的融合

建筑不是孤立存在的，需要与周围环境相融合。要注意树木、水面等配景与建筑的融合关系，以体现画面的空间层次和整体美感。

图 3-21 湖北恩施写生 (学生作品)

图 3-22 湖北恩施写生 (学生作品)

五、细节与整体的把握

在绘画建筑时，不能只注重局部的小细节而忽视整体的大效果。要着眼于大的基本形体的美感，同时也不能忽视细节的刻画。在表现建筑时，要体现出其稳定感和庄重感，这可以通过对建筑的线条、结构和色彩的处理来实现。

第五节 风景写生中山的表现

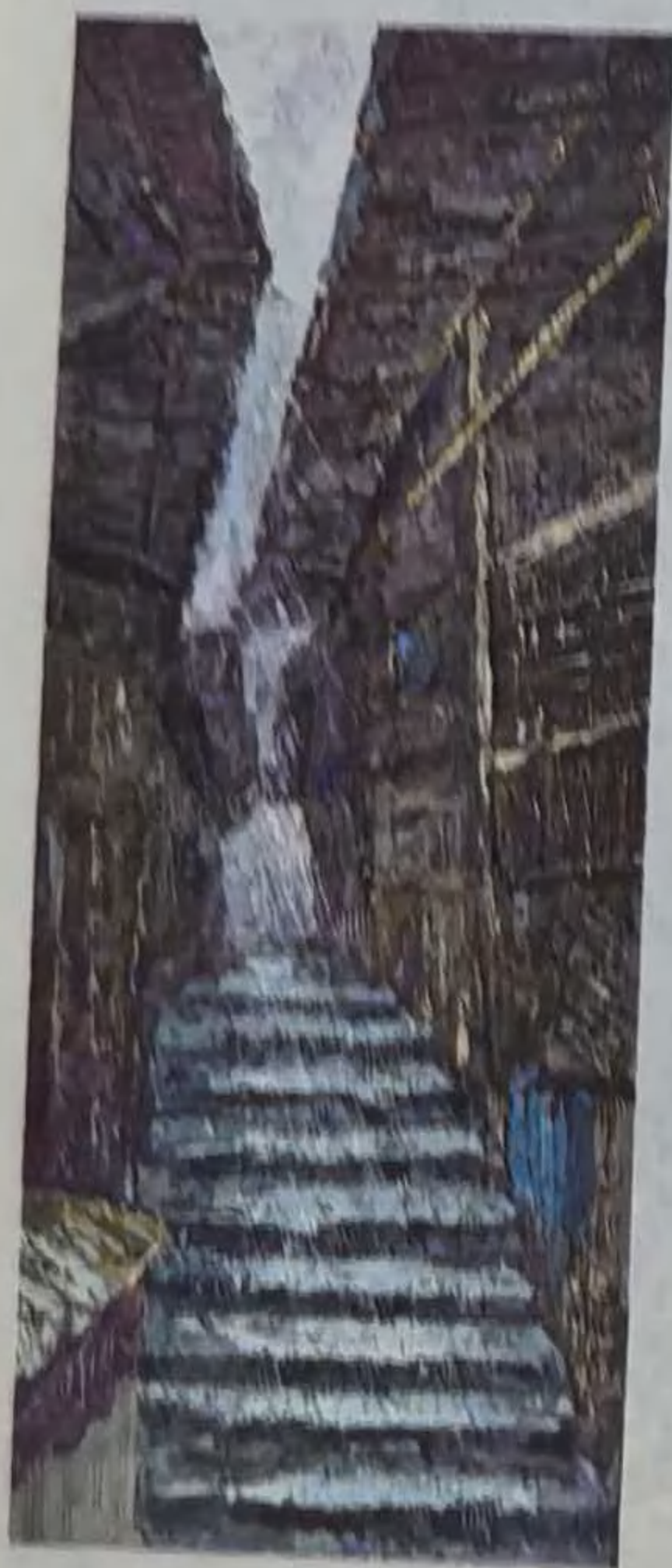

图 3-23 湖北恩施写生 (学生作品)

在风景写生中，山的表现是个很有深度的主题。在绘画山时，可以尝试从多个角度和层面去捕捉它的特点。

首先，观察山体的形态和轮廓，注意它的起伏、高低和走势。可以使用不同的线条和笔触来描绘山的轮廓，以展现出它的自然之美。

其次，注重光影和色彩的搭配。根据阳光的照射和天空的色调，来决定山的明暗和色彩。可以使用渐变和过渡的方式来描绘山的光影效果，让画面更加生动和立体。

再次，要注意山与其他元素的搭配。例如，山与树木、河流、云雾等元素的结合，可以营造出不同的氛围和意境。可以根据画面的需要，合理安排各种元素的位置和比例，以达到更好的视觉效果。

最后，融入自己的情感和理解。通过观察和感受，可以融入自己对山的理解和情感，让画面更具感染力和个性化。

第六节 风景写生中的其他表现手法

初学者应根据画作的要求与进度来选择合适的景色进行写生，最好选择具有近景、中景、远景的平远风景入手练习，因为这类景色可以明确认识到视平线在画面中的地位与作用，了解形体与色彩由于空间距离关系所产生的变化规律。另外，不要总是局限于环境类似、色调类同、缺乏新意的选景，应该有意识地选择具有明显地域区别或环境特点的对象来进行写生。

图 3-24 湖北恩施写生 (学生作品)

图 3-25 湖北恩施写生 (学生作品)

图 3-26 湖北恩施写生 (学生作品)

图 3-27 湖北恩施写生 (学生作品)

图 3-28 湖北恩施写生 (老师作品)

图 3-29 湖北恩施写生 (老师作品)

图 3-30 湖北恩施写生 (老师作品)

一、不同题材的表现手法

新鲜的事物总是容易引起人们的关注和兴趣，而一个相对熟悉的环境则很难激发画家的创作热情，所以许多画家都喜欢到一些风景具有特色且新鲜的地方去写生，如山水甲天下的桂林、秀丽的青岛海滨、美丽的杭州西子湖，还有河道纵横、黑瓦白墙、古朴幽雅的江南水乡，以及辽阔的西北草原和具有南国风光的海南椰林等。不过也有许多画家专心致志地创作某一类题材的风景画，他们深入体验、观察、研究，把自己钟爱的题材表现得特别深刻动人，于是就出现了一些专门画城市建筑、森林、海洋、水乡的风景画家。19 世纪的印象主义绘画大师常对同一对象，在不同的光线、时间条件下，进行多幅不同色调的写生，研究光与空气对色彩变化所产生的微妙影响。所以在选取画作题材时，创作者应

该有自己的意图和目的。

图 3-31 风景写生 (老师作品)

例如，在画过了色彩秀丽、结构精巧的园林风景后，可以试着去画古朴素雅的小镇河港；在画过了人声鼎沸的城市街景后，可以试着去画静寂广阔的田野山林；在画过了巍峨群山和高耸挺拔的森林古木后，可以试着去画平远舒展的江海景色。在这些对比鲜明的风景写生中，有利于提高创作者的观察能力和感受能力，从而促进对于不同环境的构图、色彩、形象、意境的充分认识，提高作品的绘画效果和艺术魅力。

风景写生的题材范围十分广泛，包括城市建筑、名山大川、乡村风光、海岛渔村、河港码头、工地厂房、山地丘陵、溪谷田野、园林花圃、森林草原、市场街景和一些社会生活场景等，这些题材都与人们的生活密切相关。在风景写生中，选景不在于空间如何的庞大，或内容多么的

图 3-32 安徽宏村写生 (学生作品)

图 3-33 太行山写生 (学生作品)

复杂,即便一些平常的景色,在季节、气候、光线、时间的变化下也会显现出十分动人的诗情画意。不同的风景写生题材具有不同的环境特点与情调,能给人以精巧、绚丽、雄伟、壮阔、沉寂、活跃、幽雅、古朴、浓艳、清丽等不同感受。

二、不同色调的表现手法

风景写生要遵循从整体出发的基本原则,在布局时要清楚地了解整个画面所包含的景物。将景物布局到一个整体画面或特定的环境中时要有全局意识,这样才能更合理地安排各个景物的位置,从而调整与环境之间的关系及画面的色调搭配。

色调是风景写生的重要组成部分,根据不同的绘画对象应使用不同的基本色调,构成不同的画面风格。在画面中,主导型的大色块决定了色调的基本方向,是表现画作生命力的重要要素。在风景写生中,不同的色调可以展现出不同的律动和节奏,因此树立画面中的整体色调意识非常重要。

不同场景的色调受地域、气候、季节等因素的影响,同时光源色、固有色也是形成景物色调的主要因素,

它们相互影响，共同形成景物的色彩关系和基本色调。

三、掌握色彩的整体变化规律

色彩会随着光的变化而产生不一样的效果，风景写生往往都是在户外进行，这时不同时间和角度照射下来的光会让人的视觉感受到不一样的色彩，在景物的光源色和本身的固有色重叠时则会形成对立统一的局面。因此，在绘画中要掌握色彩的整体变化规律，分析光源色、景物的固有色和环境色之间的关系和影响，同时对色彩进行观察和比较，这样才能更加准确地掌握景物的色彩倾向，从而表现出丰富的色阶变化，展现出画面中更强烈的层次变化。

图 3-34 太行山写生 (学生作品)

不同的地域会反映出不同的固有色特征，如茫茫戈壁与浩瀚大海、干涩的黄土高坡与滋润的江南平原等。不同的气候会反映出光源色的不同特征，阴、晴、雨、雪对自然景物的影响是改变色调的主要因素。例如，晴空万里则明而暖、阴云密布则暗而冷、细雨绵绵则灰而冷、大雪纷纷则明而冷等。季节也是改变自然景物色调的一个重要因素。例如，春季，大地复苏，鹅黄嫩绿；夏季，阳光充足，绿意浓郁；秋季，天高气爽，金光灿灿；冬季，天寒地冻，白雪皑皑。

天空蔚蓝。景物的受光部因受天光影响而变成冷白色，背光部则呈暖色。由于光线强烈，景物对色光的吸收与反射能力增强，色相鲜明，受光部与背光部的补色关系较强。此时环境色光反射强烈，因而环境色十分明显。

傍晚，空气较干燥，阳光穿过尘埃飞扬的大气层，光谱中的冷色被吸收，红色光被大量反射，因而整个大地披上玫瑰红的光源色。

第四章 风景写生的绘画风格与技巧

除了绘画风格外，风景写生还需要注意观察与取景、构图与透视、用笔与色彩运用等方面的技巧。例如，在观察与取景时，要选择最有情趣的景物进行构图；在构图与透视时，要注意画面的均衡和协调；在用笔与色彩运用时，要根据画面的需要选择合适的工具和色彩进行表现。上述技巧的运用可以帮助创作者更好地捕捉自然景色的美感和神韵，创作出具有感染力和生命力的风景写生作品。

图 4-1 老师指导太行山写生

第一节 风景写生的绘画风格

在风景写生中，创作者可以借鉴和融合不同的绘画风格，从而形成独特的个人风格。同时，每种风格都有其独特的技巧和表现力，需要创作者在实践中不断探索和掌握。风景写生的绘画风格多种多样，这些风格不仅反映了创作者对自然景色的独特感受，也体现了不同历史时期和文化背景下的审美追求。

一、写实风格

19 世纪兴起的写实风格强调对自然景色的直接观察和客观再现，艺术家们通过细腻的笔触和丰富的色彩，力求在画布上还原自然景色的真实面貌，其特点是追求对自然景色的真实再现，注重细节描绘和光影效果，代表艺术家有冷军等，其技巧是使用精确的线条和丰富的色彩来表现景物的质感和立体感。

图 4-2 太行山写生（学生作品）

二、印象派风格

印象派是 19 世纪下半叶在法国兴起的绘画流派，对风景写生产生了深远影响。印象派画家注重捕捉光线和色彩在自然界中的瞬间变化，通过点彩和笔触的并置，营造出一种光与色的交响。他们的作品往往充满生机和活力，展现出大自然的瞬息万变，其特点是强调光线和色彩的变

化，追求瞬间的视觉印象，代表艺术家有克劳德·莫奈等，其技巧是运用短笔触和明亮的色彩来表现光影的闪烁和景物的生动感。

图 4-3 湖北恩施写生（学生作品）

三、表现主义风格

表现主义风格强调艺术家的主观情感和内心世界的表达。在风景写生中，表现主义画家可能会通过扭曲的形象、强烈的色彩对比和粗犷的笔触，来传达自己对自然景色的独特感受和理解，其特点是注重画家对自然的主观感受和情感的表达，强调画面的情感氛围，代表艺术家有凡·高等，其技巧是运用夸张的色彩和线条来表现画家的情感世界和对自然的独特理解。

四、抽象主义风格

虽然抽象主义风格在风景写生中的应用相对较少，但有一些艺术家仍然尝试将抽象元素融入风景画中。他们可能通过非具象的图形、色彩和线条的组合，来探索自然景色的本质和内在结构，其特点是以非具象的形式表现自然景色，强调画面的构成和色彩的运用，代表艺术家有沃尔夫冈·卡勒等，其技巧是运用几何图形、线条和色彩来构建画面的空间和节奏。

五、装饰性风格

装饰性风格的特点是强调画面的装饰性和美观性，注重画面的平衡和对称，代表艺术家主要是民间艺术家和装饰画家，其技巧是运用平面

化的构图和丰富的色彩来营造画面的视觉效果。

六、浪漫主义风格

浪漫主义风格强调情感表达和个性抒发，在风景写生中，浪漫主义画家往往通过夸张的色彩、动态的构图和富有想象力的元素，来展现自己对自然景色的主观感受和情感共鸣。

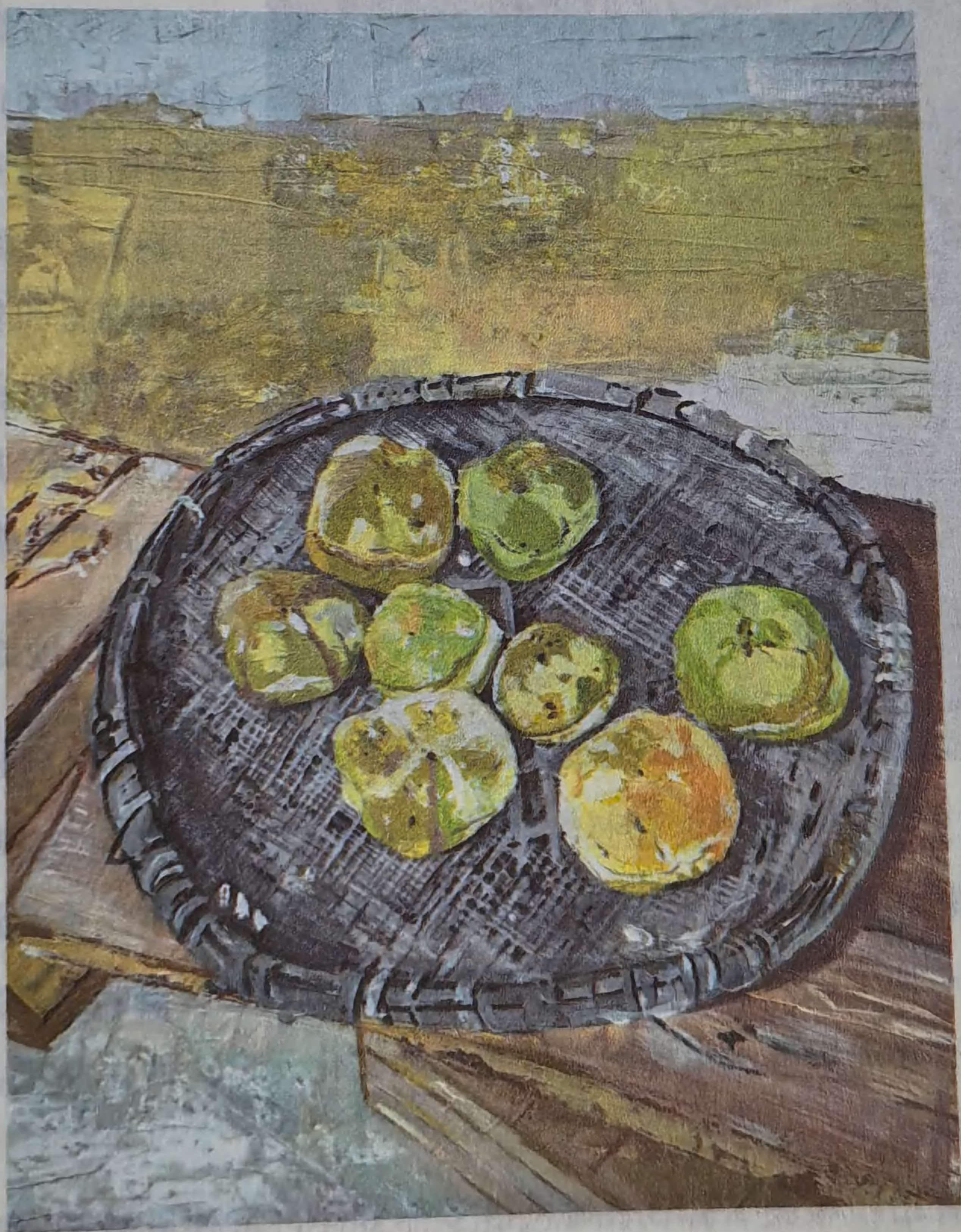

图 4-4 湖北恩施写生 (学生作品)

图 4-5 湖北恩施写生 (学生作品)

七、中国画风格

在风景写生的发展过程中，中国画有着悠久的历史 and 独特的传统。中国画强调写意和意境的营造，通过笔墨的干湿浓淡、线条的粗细曲直，以及构图的疏密远近等手法，来表现自然景色的神韵和气韵。同时，中国画还注重留白手法的运用，给观者留下想象的空间。

八、地域性表现

不同的地域和文化背景也会对风景写

生的绘画风格产生影响。例如，欧洲油画风景写生往往注重光影效果和色彩变化，而中国山水画则更注重笔墨韵味和意境营造。此外，一些艺术家还会在作品中融入当地的地域特色和文化元素，使作品更具独特性和文化内涵。

综上所述，风景写生的绘画风格多种多样，每种风格都有其独特的魅力和价值。创作者可以根据自己的审美追求和创作需求，选择适合自己的绘画风格来展现自然景色的美丽和魅力。

第二节 风景写生的用色特征

风景写生的用色特征具有相对性、互补性、透视性，以及受光源色影响等特点。这些特征要求创作者在写生时具备敏锐的色彩感知能力和灵活的用色技巧，以便能够准确地捕捉和表现自然景物的色彩美感。

一、色彩的选择

三原色（红色、黄色、蓝色）是色彩选择的基础，它们纯正、鲜明、强烈，同时也是其他所有色彩的基础。其他特定颜色的选择则取决于季节和天气。例如，春季的天空以蓝灰色调为主，夏季则是钴蓝色调，秋季为湖蓝色调，而冬季则是银灰色调。对于草地和树木，黄色系（如柠檬黄、镉柠檬黄、淡黄和印度黄）是常用的颜色，因为它们能混合出明亮的绿色和橙色。

二、色彩的搭配与对比

色彩在空间中的分布具有相对性。远处的物体通常明度更高，而前景的颜色偏暖，背景偏冷。互补色（如红色和绿色）之间需要相互渗透，通过其他颜色的转换才能过渡到对方的补色中去。

三、色彩的心理与情感表达

风景写生中的用色不仅是对自然色彩的再现，更是创作者情感与感受的传递。例如，暖色给人前进的感觉，冷色则给人后退的感觉。不同的色调会产生不同的情调，从而决定了画面的格调。

图 4-6 湖北恩施写生 (学生作品)

四、色彩的个性化

同一景物，不同的人会有不同的色彩感受，形成不同的调性，这就是色彩的个性化。在进行风景写生时，创作者会强化个人的色彩感受，并把这种感受转化为个性化的色彩表现。

五、色彩与光线的处理

光线对色彩的影响极大。在进行风景写生时，创作者会仔细观察光线在物体上的反射和折射，以及光线的方向和强度对色彩的影响。

六、色彩的技巧运用

创作者会利用色彩的心理暗示意义，如暖色和冷色的对比，来创造

空间感。在笔法上，远处的景物可采用透明薄画法、湿画法，而近处的景物则需要更精细的刻画。

七、色彩的相对性和互补性

在风景写生中，色彩并非绝对，而是相对的。这意味着同一种颜色在不同的环境和参照下，会呈现出不同的视觉效果。例如，灰色在与暖色比较时可能显得较冷，而在与冷色比较时则可能显得较暖。因此，创作者在风景写生时需要灵活运用色彩，根据画面的整体色调和氛围来调整颜色的使用。

在风景写生中，色彩的互补性是一个重要的用色特征。互补色是指在色相环上直径两端相对应的颜色，如黄色与紫色、红色与绿色等。这些颜色在画面中相互对比、相互衬托，能够增强画面的视觉冲击力，创作者在风景写生时可以巧妙地运用互补色来营造画面的色彩氛围和层次感。

图 4-7 湖北恩施写生（学生作品）

图 4-8 湖北恩施写生（学生作品）

八、不同风景画形式的用色特征

近代以来，风景画的题材和内容逐渐扩展，表现语言和审美形式也发生了前所未有的改变，出现了油画、水彩、水粉、素描、建筑手绘等多种形式。

（一）油画

新中国成立初期，苏联画家、教育家康斯坦丁·梅福迪耶维奇·马克西莫夫以其现实主义风格影响了一批中国画家，相继涌现出了靳尚谊、李天祥、詹建俊、朱乃正、闻立鹏等具有浓郁中国风格油画特质的画家。20世纪80年代以后，中国画坛出现了流派纷呈、风格多元的格局。在

不受任何约束的宽松社会环境和清新自由的时代背景下，相继产生了表现主义、抽象主义、波普艺术、现实写实主义、中国元素主义等艺术流派。

著名画家吴冠中在他的油画中用写意文人画的某些观念和感受方式来改造外来的油画，主张画家从主观上把握绘画对象的造型，突出画家的个人情怀。他的作品《渔船》从整体入手，抓住渔船的整体形象，潇洒自如地表现了自己对物象的即时感受，在灰色层次上富于节奏变化，产生了类似于水墨画的墨韵效果。

图 4-9 太行山写生 (学生作品)

油画的颜色既可以变得十分稀薄，具有透明、半透明的效果，又可以十分浓稠，具有极强的遮盖力和黏着性，可以多层次地覆盖、厚涂，可以进行长期创作。其表现形式和手法也十分丰富多彩，可大可小，可粗可细，可薄可厚，透明与不透明，灵活多变。其质感方面的特点是丰富、厚重、沉着且有光泽感。

在技法方面，油画可以非常具体地、细致地表现绘画对象的全部造型和视觉特征，即再现绘画对象在具体的时间、空间里的光色关系、明暗层次、形体结构、空间感和质量感，使画面形象达到异常逼真的效果。

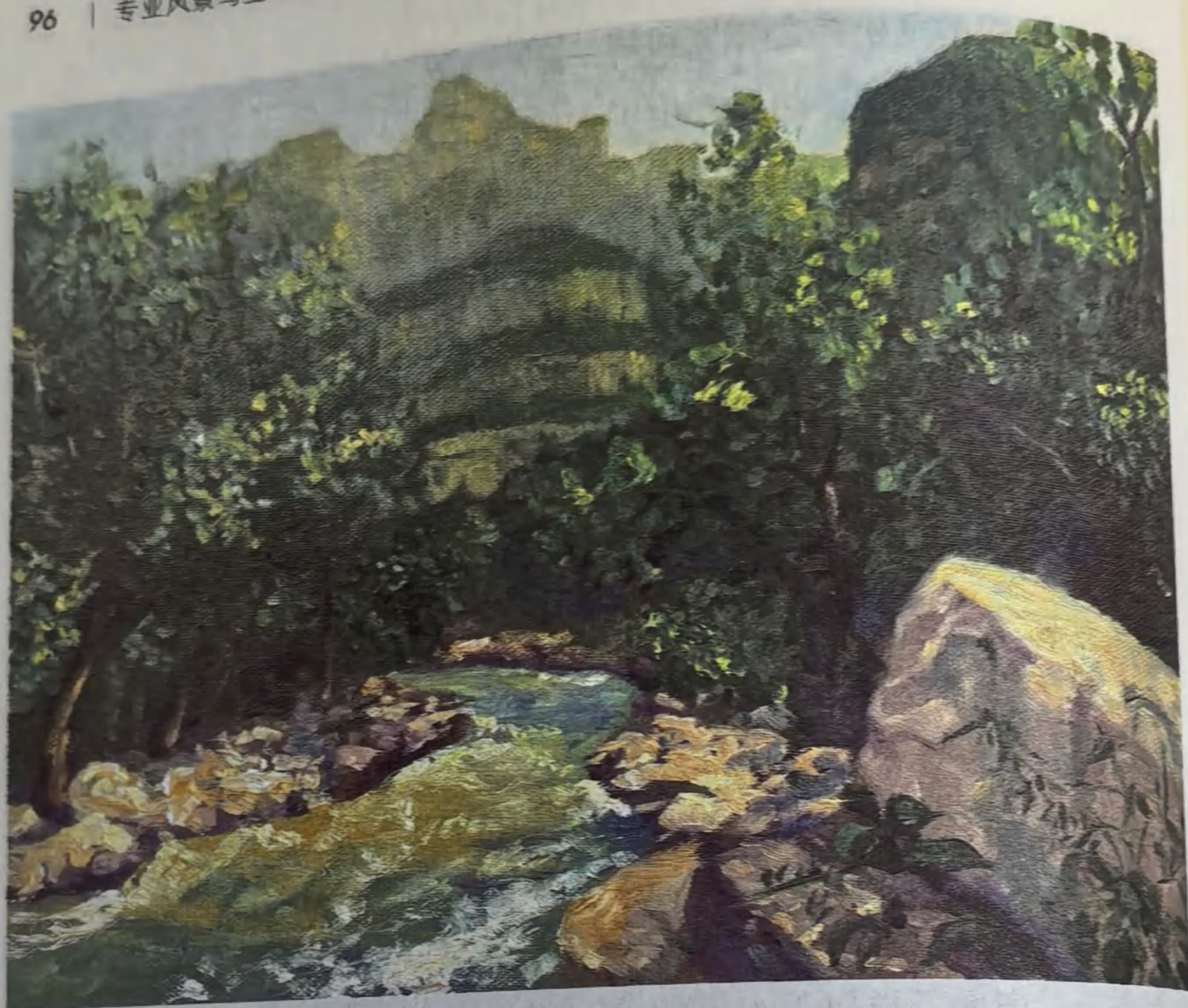

图 4-10 太行山写生 (老师作品)

图 4-11 安徽宏村写生 (老师作品)

(二) 水彩画

水彩画在审美观念和哲学理念上属于西方绘画体系，在构图、色彩、造型、透视等方面与油画相似。水彩画以水作为调和剂，使用胶质透明颜料在特定纸张上作画，使视觉效果呈现出清新、淡雅、抒情、隽永等独特的艺术特质。

改革开放给中国水彩画带来了迅猛发展的契机,无论是观念的更新、题材的开拓,还是艺术表现形式与风格的多样性,都极大地丰富了起来,展现了当代中国水彩画的新面貌和新水平,标志着中国水彩画已进入一个新的历史阶段。

(三) 丙烯画

丙烯画是一种使用丙烯颜料进行创作的绘画艺术形式,其绘画颜料是20世纪60年代出现的一种新型绘画颜料,由化学合成胶乳剂与颜色微粒混合而成。

图4-12 安徽宏村写生(老师作品)

1. 丙烯颜料的特点

(1) 水溶性。丙烯颜料在未干燥前具有良好的水溶性,便于调色和混合。

(2) 耐水性。丙烯颜料干燥后会形成多孔质的膜,转变为耐水性,

使得画面色彩更加持久。

(3) 色彩鲜艳。丙烯颜料的色彩鲜艳，色泽鲜明，能够展现出丰富的色彩层次。

(4) 稳定性。丙烯颜料的化学变化稳定，不易褪色或变质脱落。

(5) 附着力强。丙烯颜料的颜料层之间能够相互粘接，形成透明或半透明效果。

(6) 耐久性。丙烯颜料具有优良的耐久性，适合长期保存和展示。

2. 作画技法多样

丙烯画的作画技法丰富多样，包括平涂、厚涂、点画等，可以满足不同绘画风格和创作需求。由于丙烯颜料干燥速度快，易于掌控，因此非常适合初学者使用。

3. 丙烯颜料的优势

丙烯颜料干燥后性能优异，其柔韧薄膜坚固耐磨、耐水、抗腐蚀、抗自然老化。丙烯颜料适用范围广，不仅适用于架上画创作，还适合室内外壁画等大幅面作品的绘画。丙烯颜料易于冲洗，便于保持画室和工具的清洁。

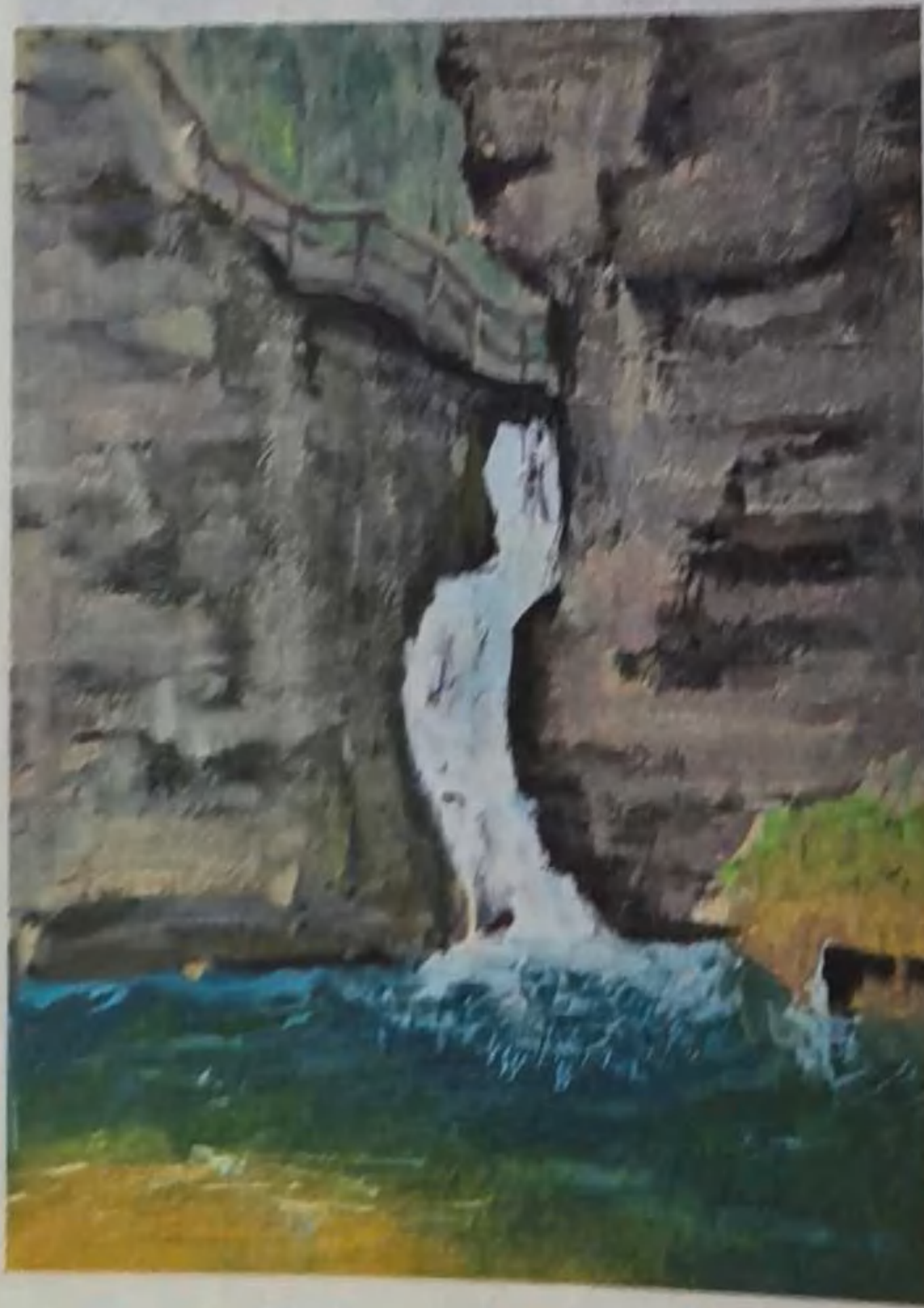

图 4-13 太行山写生 (学生作品)

4. 丙烯画的作画技巧

(1) 准备材料，包括画布、丙烯颜料、画笔、调色板等。画布可以根据个人喜好选择不同尺寸和材质。

(2) 起稿与上色。可以先用铅笔或自动铅笔在草稿纸上起稿，再拓到水彩纸上。上色时可以根据画面需要调整颜料的浓度和层次。

(3) 创造纹理效果。使用干燥

毛刷在湿润的画面上绘画，可以营造出树木或草地的纹理效果。

(4) 多次涂抹与修正。丙烯画可以进行多次涂抹和修正，以达到预期的视觉效果。

综上所述，丙烯画以其鲜艳的色彩、多样的技法和优良的耐久性受到广大绘画爱好者的喜爱。无论是初学者还是专业画家都可以通过丙烯画来表达自己的艺术灵感和创作热情。

(四) 印象主义

19 世纪中叶，一批年轻的法国画家从巴黎的画室来到巴比松森林，拜访卡米耶·柯罗、让·弗朗索瓦·米勒等人，并跟随他们来到森林里写生。他们对景写生，用迅疾的笔触、很少调和的纯色捕捉景物在阳光下的变化，被称为“阳光下的绘画”。他们的参展作品一开始受到官方沙龙的拒绝。1874 年，他们在巴黎某工作室举办了首届展览，因克劳德·莫奈的一幅名为《日出·印象》的作品被评论家不怀好意地贬称为“印象派”。在印象派的作品中，光和色是基本的绘画语言和艺术要素，光色技法形成了新的绘

画语言，令人耳目一新，为印象派绘画的崛起和发展奠定了基础。

印象主义是 19 世纪后期产生于法国的一种艺术思潮和流派，印象主

图 4-14 太行山写生 (学生作品)

图 4-15 太行山写生 (学生作品)

义画家根据光色原理对绘画色彩进行了大胆的革新，打破了传统绘画的褐色调子，彻底反对官方学院派艺术的统治，后来成为以法国为中心的欧洲美术运动的主流。印象派的绘画风格先后经历了印象主义、新印象主义、后印象主义。早期的印象派分为两派，一派以克劳德·莫奈为代表，注重色彩，另一派以埃德加·德加为首，注重形体造型。

第三节 风景写生的用笔特征

风景写生的用笔特征体现在笔触的多样性、力量与方向的控制、色彩与明暗的处理、快速造型与表达，以及个性化表达等方面，这些特征共同构成了风景写生作品独特的艺术魅力。

图 4-16 湖北恩施写生（学生作品）

一、笔触类型

在风景写生中，笔触可以表现为蹭、摆、揉、扫、拖、点等多种类型，每种笔触都能营造出不同的视觉效果和质感。

（一）蹭

用油画笔的根部首先接触画面，然后逆向推动笔触，使画面留下并不流畅的笔触痕迹，从而营造出特殊的视觉感受和质感。

（二）摆

顺锋行笔，给人以流畅、顺滑、轻快之感，比较适合表现柔软的材质。

（三）揉

没有固定方向的用笔方法，可以是单色，也可以是多色的混合，通过揉合产生自然的混合变化，从而使色彩和明暗对比产生一种微妙的变化感。

（四）扫

通常是将两个临近的色块进行衔接，以降低它们的生硬感，达到和谐统一的效果。

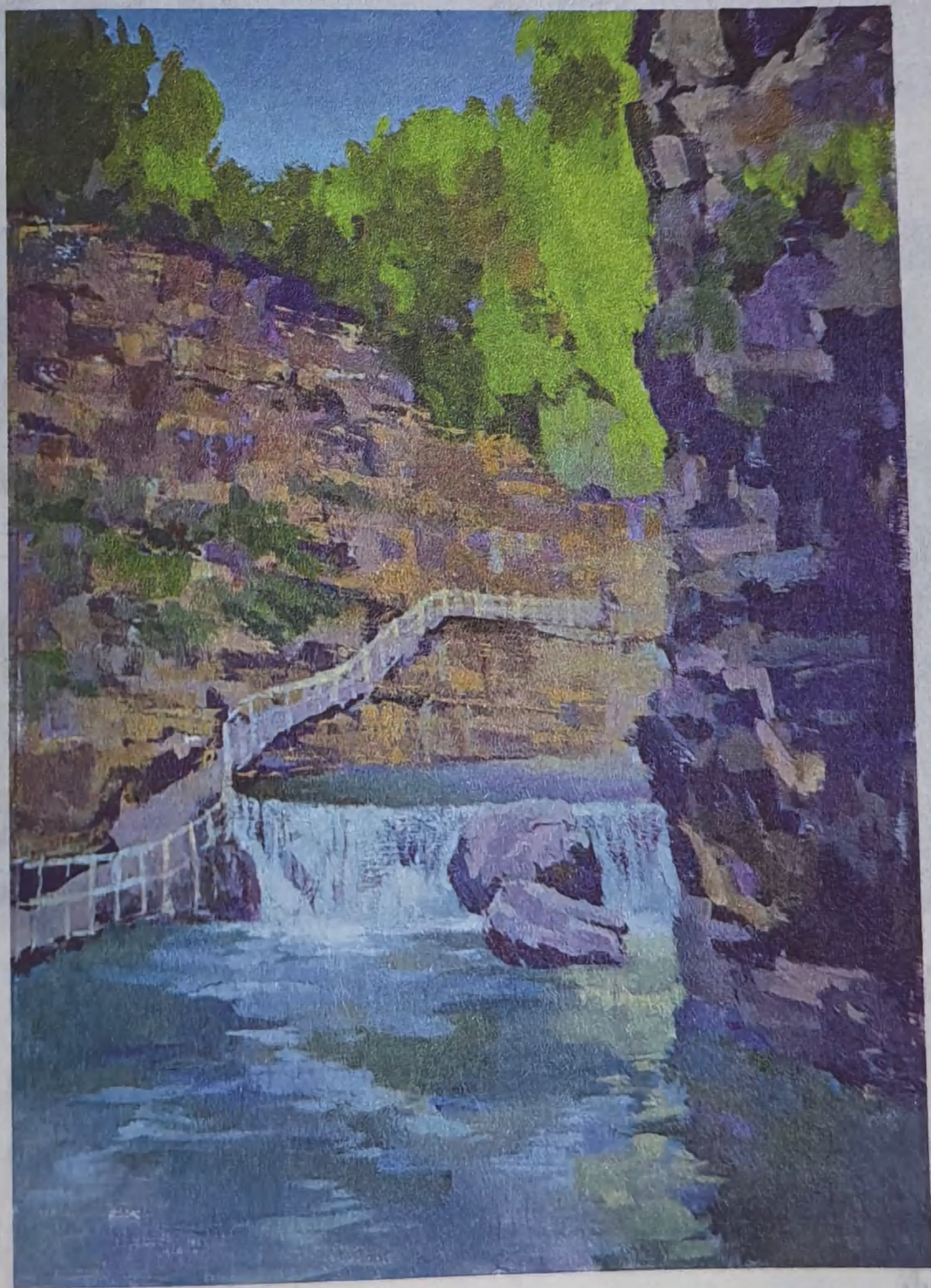

图 4-17 太行山写生（学生作品）

图 4-18 湖北恩施写生 (学生作品)

图 4-19 湖北恩施写生 (学生作品)

(五) 拖

轻轻地握住画笔，使它经过画面时留下坎坷的笔触痕迹。

(六) 点

根据油画笔的大小和用力的轻重程度，点可以有大小之分，

用于表达不同的细节和效果。

二、用笔力度与方向

用笔时，创作者会根据需要调整笔触的力度和方向。例如，蹭笔触用油画笔的根部接触画面并逆向推动，营造出苍劲有力的效果，而摆笔触则顺锋行笔，给人以流畅、顺滑之感。

逆锋行笔时，笔触苍劲有力，适合表现植物的茎秆或者坚硬的物体，如树枝、石头等。顺锋行笔则给人以流畅、顺滑、轻快之感，适合表现柔软的材质。

图 4-20 湖北恩施写生（学生作品）

三、地域特色

不同地域的风景写生的用笔特征各有特色。例如，小桥流水类型的江南风景决定了油画笔触细腻、婉约的特点，与北方的风景创作有着鲜明的对比。风景写生的用笔特征与地域特色密切相关，两者相互影响，共同构成了风景写生作品的独特魅力。

（一）自然景观的差异

不同地域的自然景观各具特色，如山川、河流、湖泊、森林等，这些景观的差异直接影响了风景写生的用笔特征。例如，描绘北方雄伟的山脉时，创作者可能会采用粗犷、有力的笔触来表现山脉的壮观。而在描绘江南水乡时，则可能会运用细腻、婉约的笔触来展现水乡的柔美。

（二）气候条件的影响

气候条件也是影响风景写生用笔特征的重要因素之一。例如，在干

旱少雨的地区，创作者可能会更多地运用干涩、粗糙的笔触来表现土地的贫瘠和荒凉。而在湿润多雨的地区，则可能会运用湿润、流畅的笔触来表现雨后的清新和生机。

图 4-21 湖北恩施写生 (学生作品)

(三) 文化传统的渗透

不同地域的文化传统也会对风景写生的用笔特征产生影响。例如，在具有深厚历史文化底蕴的地区，创作者可能会更加注重笔触的文化内涵和象征意义，通过笔触的运用来传达对传统文化的理解和尊重。

综上所述，风景写生的用笔特征与地域特色之间存在着密切的联系。在进行风景写生时，创作者需要根据不同的地域特色和自然景观特点，灵活运用各种笔触技法，以展现出自然景色的独特魅力和文化内涵。

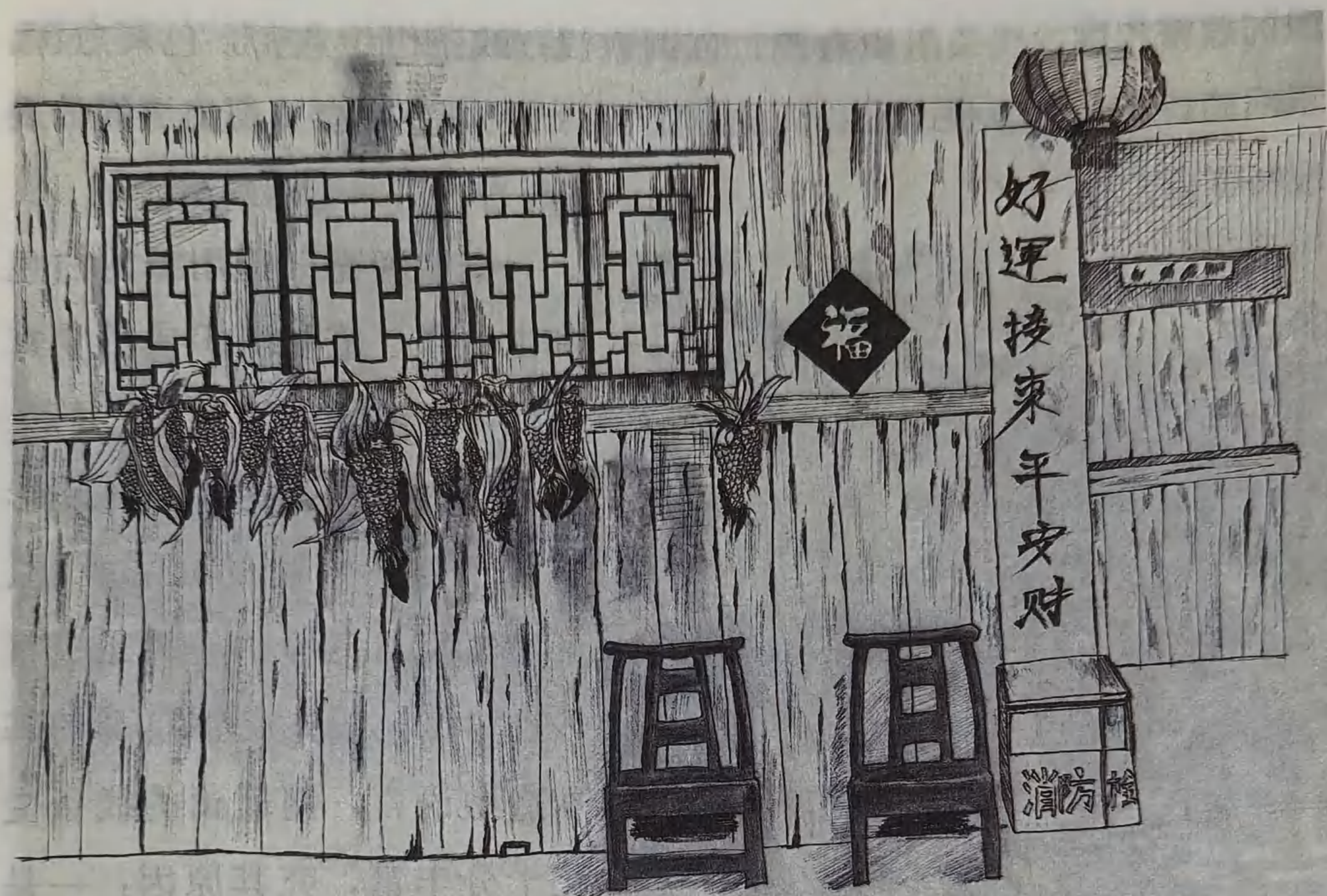

图 4-22 湖北恩施写生 (学生作品)

四、情感表达

风景写生不仅是对自然景色的客观再现，更是创作者情感的抒发。通过不同的笔触和用笔方式，创作者可以将自己的情感融入作品中，使观者感受到画面背后的情感力量。

五、钢笔风景写生

钢笔风景写生的色调变化不依赖于自身墨色的深浅，而是取决于线条和笔触组

图 4-23 江西婺源写生 (学生作品)

织的疏密程度。线条组织愈疏，色调愈浅；线条组织愈密，色调愈深。不同的线条、笔触形式、组织方法所产生的色调变化会呈现出不同的表现特征。

图 4-24 湖北恩施写生 (学生作品)

图 4-25 太行山写生 (学生作品)

钢笔画充分运用纸的白色和由线条、笔触组织成的丰富色调，形成了丰富而独特的造型语言。以色调为主的表现形式对于自然景物的光影变化、环境气氛及意境情趣等是极富表现力的。线条是钢笔画的基本造型语言，钢笔画的线条变化十分丰富，究其原因：一是来自运笔的快、慢、轻、重，运笔轻而快，线条就细而急，运笔重而慢，线条就粗而缓，运笔忽轻忽重、忽快忽慢，或稍作抖动，线条还会产生具有情感性的变化；二是来自笔端墨水的饱和程度，饱和则线条饱满、润泽，反之则线条苍劲、枯涩；三是来自笔尖的正、侧、背的变化，线条由此呈现出不同的表现特征。

钢笔画的线条表现与纸质有着密切的联系。在光洁度高的纸面上作画，线条流畅、潇洒。在粗糙的纸面上作画，线

条会出现“沙笔”，而更显遒劲。在宣纸上作画，线条则淋漓、润泽。创作者需要在反复的练习中不断熟悉各种纸的性能，提高对线条的驾驭能力，从而增强画作的艺术感染力。

图 4-26 湖北恩施写生（学生作品）

六、铅笔风景写生

铅笔风景写生可分为以色调为主、以线条为主和色调与线条相结合等 3 种表现形式。铅笔风景写生一般多用 4B 的软铅，为了丰富线条粗细与形状的变化，可将铅笔芯削成 45 度斜面，使用时只需要调整铅笔与纸面的角度，即可画出各种形式的线条。

铅笔画的色调变化取决于用笔的轻重，铅笔线条组织的疏密可构成不同明暗层次的色调，具有空透感的表现特征。

图 4-27 太行山写生（学生作品）

七、木炭条风景写生

木炭条质地松软，利用粗细不同的木炭条可以画出多变的线条。横卧用笔可画出奔放的色调块面，既可呈现清晰的笔触，又可表现渲染的韵味，对于景物气氛和意境表现具有独特的效果。但木炭条的炭粉易脱落，色调不够浓重，很难画得精细。使用木炭条作画时要善于扬长避短，注意整体气氛的表现，在进行局部刻画时可以与炭精条结合使用。

八、辅助工具

辅助工具主要包括橡皮、胶泥、纸笔、软布等。在画远山、云朵时，可以在画出淡淡线条的基础上用软布或手指擦抹，再辅以线条，以表现远山的朦胧和云朵的轻柔。在画树木、山石时，可以先画出基本的明暗色调后，再用橡皮或胶泥擦出亮部或某些细节，最后进行深入刻画，从而获得整体的统一和细节的生动。

图 4-28 湖北恩施写生（学生作品）

图 4-29 老师指导太行山写生

第五章 风景写生与创作

风景写生与创作是绘画艺术中的重要环节，风景写生是创作者通过直接描绘自然景色，以表现对大自然的感悟和情感的艺术形式，旨在锻炼自身的观察力、记忆力和创造力。风景写生与创作是相辅相成的艺术实践过程，写生为创作提供了丰富的素材和灵感来源，而创作则是在写生基础上的艺术升华和个性表达。

图 5-1 国画写生 (老师作品)

图 5-2 国画写生 (老师作品)

第一节 写生技法形式与思维方式

写生技法形式与思维方式在艺术创作中起着至关重要的作用，技法形式与思维方式紧密相关。在风景写生过程中，创作者需要灵活运用各种技法，并结合理性与感性、整体与局部、主观与客观、创新与传统等思维方式进行创作。

一、写生技法形式

(一) 中国画的写生技法形式

1. 对景全因素写生

当创作者面对自然景象时，通过鸟瞰、仰视、移步换景等方法，以写实性笔墨表现对象的本质结构，注重将客观物象转化为具有中国画审美要求的意象形。

2. 对景局部写生

当创作者被某一绘画对象的局部特征所吸引时，现场将这些局部特征转化为中国画笔墨形式，介于似与不似之间，为中国画的意象造型打下基础。

3. 目识心记

创作者不是现场对景写生，而是通过非定点、非焦点透视的观察方法，将所见景象通过目识心记的方式组合成整体的意象形笔墨结构，侧重于传神写照和意境表达。

4. 累积式记忆写生

创作者在长期的观察和实践中累积审美感受，将分散的绘画对象形象积累成完整的意象形，再转化为中国画的笔墨结构并表现出来，介于

写生和创作之间。

图 5-3 国画写生（老师作品）

5. 效法

这种技法用以表现出石头和树皮的纹理，主要包括披麻皴、雨点皴、卷云皴等多种皴法，这些皴法是根据古代画家在艺术实践中，根据自然物象的特点而创造出来的表现方式。

6. 白描

这种技法源于古代的“白画”，用墨线勾描物象，不着颜色，有时略

施淡墨渲染，多用于人物画和花卉画。

7. 没骨

这种技法不用墨线勾勒，而是直接以彩色绘画物象。五代后蜀黄筌画花时勾勒较细，着色后几乎不见笔迹，因此有“没骨花枝”之称。

8. 指头画

这种技法用手指头、手指甲和手掌蘸水墨或颜料在纸绢上作画，清代高其佩非常擅长此技法。

此外，中国画写生还强调线的运用、笔墨的表现力和意象造型，这些都是形成不同写生技法形式的关键因素。在实际操作中，创作者会根据个人的审美感受、物象特征及创作需求来选择合适的技法形式进行写生。

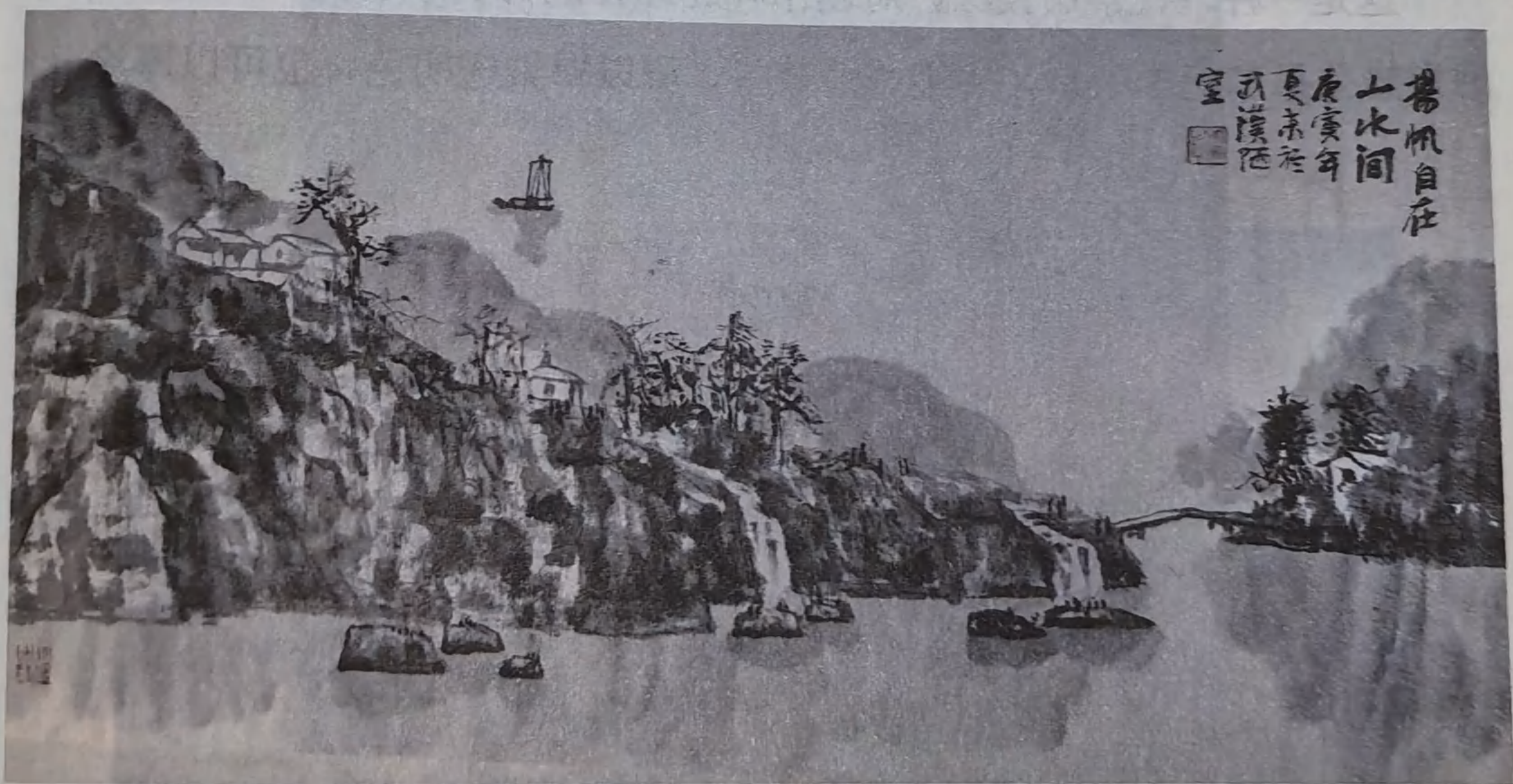

图 5-4 国画写生（老师作品）

（二）油画的写生技法形式

1. 平涂法

先在画布上平涂单色，形成完整的素描稿。然后从亮部着色，逐渐往暗部画，待颜料干后再罩染透明色。这种技法对形的要求严格，色彩

单纯，是文艺复兴时期画家的常用技法。

2. 透明画法

这是一种传统技法，通过多层罩染达到丰富的色彩效果。创作者在底稿干透后，用透明色彩罩染，逐层叠加，形成深邃的体积感和空间感。伦勃朗·哈尔曼松·范·莱因等大师常结合透明与不透明画法，以达到逼真的效果。

3. 不透明覆色法

这种技法也称多层次着色法，先用单色画出形体大貌，然后用颜色多层次塑造，暗部画得较薄，亮部则层层厚涂，形成色块对比和丰富的色彩韵味。

4. 直接画法

这是一种现代常用技法，对创作者的综合能力要求较高，绘画时要考虑素描关系和色彩关系，用笔厚薄兼备，可以罩染透明色，也可以厚涂。

图5-5 油画写生（老师作品）

5. 用笔技法

在油画写生中，常用的用笔技法包括揉、线、挫、拍、拉、刷、砌、点、划、扫、跺、摆、擦、刮等。这些技法有助于更好地体现油画的质感，丰富画面效果。

上述技法并非孤立存在，创作者在创作过程中常根据画面需要和个人风格灵活选择和结合使用。

（三）丙烯画的写生技法形式

丙烯画的写生技法是创作者表现自然景色和表达个人情感的独特方式。

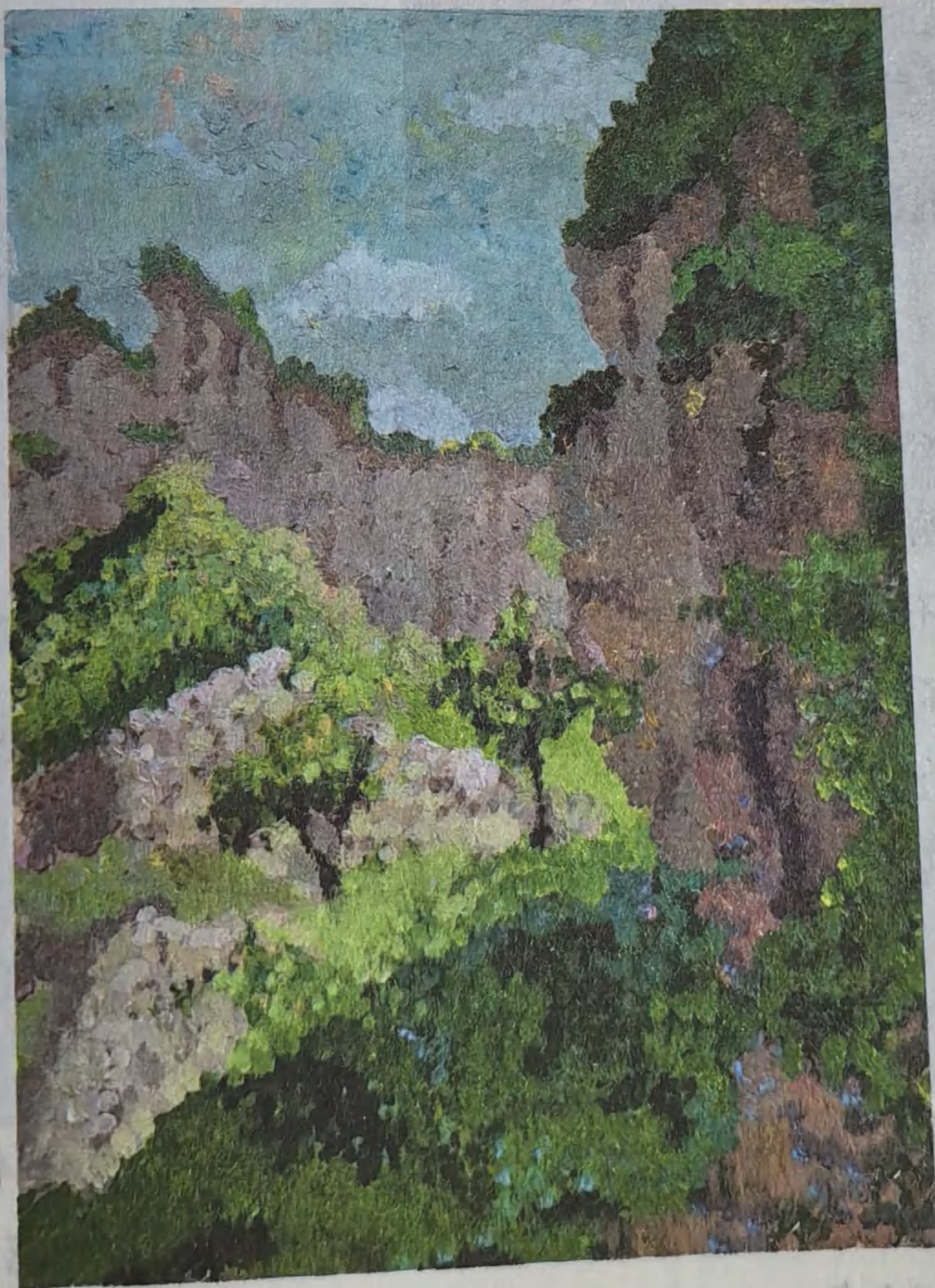

图 5-6 太行山写生（学生作品）

图 5-7 太行山写生 (学生作品)

1. 直接画法

这是最基本且直接的风景画写生技法,即将颜料直接涂抹在画布或其他载体上,可使用画笔、画刀等工具进行绘画,适用于快速捕捉景物轮廓和色彩,适合初学者练习和即兴创作。

2. 层叠画法

在第一层颜料干后,再叠加第二层、第三层颜料,形成丰富的色彩和肌理效果。通过多层叠加,可以增加画面的深度和层次感,使画面更加饱满和立体。

(四) 水粉画的写生技法形式

1. 干画法

调色时不加水或少加水,使颜料呈膏糊状,这种技法覆盖力强,适合表现肯定而明确的形体与色彩,如物体的亮部及细节刻画。

2. 湿画法

利用水的流动与渗透,颜色自然融合,形成丰富的色彩层次,适合表现结构松散的物体和虚淡的背景。

3. 观察与构图

在进行水粉画写生前,需仔细观察绘画对象,注意整体布局、色彩搭配和光影变化,合理安排构图,确保画面的平衡、空间感和层次感。

4. 调色与上色

掌握基本的色彩知识和调色技巧,根据绘画对象的色彩特点进行调

色。上色时要注意色彩的层次感和过渡效果，使画面自然和谐。

5. 细节处理

在完成整体画面后，需关注细节处理，如物体的纹理、光影变化等，使画面更加生动逼真。

6. 技法运用顺序

常见的技法运用顺序包括先深后浅、先暗后亮、先湿后干、先薄后厚等，这有助于画面主次、虚实、空间层次的表达。

上述技法形式在实际写生中往往需要交叉运用，根据画面需要灵活掌握。通过不断的练习和实践，创作者可以逐渐掌握这些技法，从而提升写生水平。

图 5-8 安徽宏村写生（学生作品）

二、思维方式

（一）有感而发

写生首先要有感而发，充分与自然进行沟通，将自然景物当作自己的老师或朋友，这种思维方式可以帮助创作者慢慢体会到自然的无穷魅力。

图 5-9 湖北恩施写生（学生作品）

（二）理性与感性

结合写生过程中，创作者需要运用理性思维分析绘画对象的形态结构、色彩关系等，同时还要运用感性思维来捕捉绘画对象的情感氛围和意境等。

（三）整体与局部兼顾

在进行写生时，既要关注画面的整体效果，也要注重局部的细节刻画，使画面既统一又富有变化。

（四）主观与客观相统一

虽然创作者在写生的过程中会融入自己的主观情感和审美追求，但也要尊重绘画对象的客观特征，做到主观与客观相统一。

（五）创新与传统相融合

在继承传统写生技法的基础上，创作者应结合时代特点和个人风格进行创新，形成独特的艺术语言。

综上所述，写生技法形式与思维方式紧密相关，创作者在写生的过程中需要灵

活运用各种技法，并结合理性与感性、整体与局部、主观与客观、创新与传统等思维方式进行创作。写生技法形式与思维方式在艺术创作中相辅相成，写生技法形式为创作者提供了表现自然物象的手段，而思维方式则指导创作者如何更好地运用这些写生技法形式，创作出具有个人风格和情感的作品。

图 5-10 湖北恩施写生（学生作品）

第二节 写生与创作的关系

一、风景写生与创作的关系

风景写生与创作之间既相互区别又紧密联系。

风景写生是对照自然景色进行作画的过程，它要求创作者忠实于自然，认真、客观地去比较、去感觉、去表现。写生不仅是纯客观的景物描绘，还融入了创作者的审美观念和思想感情，是创作者与自然对话的桥梁。通过写生，创作者能够积累大量的创作素材，提升对自然景物的观察能力，并挖掘和提炼自然中的美感元素。

图 5-11 太行山写生

创作是将心仪的自然景色通过艺术手段表现出来，它更多地体现了创作者的主观意识和艺术构思，是创作者对自然景物进行再加工、再创造的结果。创作往往基于写生的素材和灵感，但又不拘泥于写生，而是加入了创作者的想象和创造，体现了创作者的文化底蕴和审美意向。

在实际操作中，风景写生与创作的界限并不明晰，两者具有协同发展的特性，相互依存，相互促进。写生为创作提

供了素材和灵感，而创作则推动了写生的深入和发展。许多优秀的风景画作品都是在写生与创作的交织中诞生的。因此，对于风景画家来说，既要重视写生、积累素材、提升技能，又要善于创作、发挥想象，只有这样才能创作出既具有自然美感又富有艺术感染力的优秀风景画作品。

图 5-12 太行山写生 (学生作品)

图 5-13 太行山风景

无论是写生还是创作，风景画都追求表达创作者的情感和意境。写生过程中的直观感受和创作过程中的情感投入，共同构成了风景画的独特魅力。

总之，写生为创作提供了基础创作者素材和灵感来源，同时培养了创作者的绘画技巧和审美能力。而创作则是创作者对写生素材的提炼和升华，并通过其情感投入和审美意向，赋予作品更深层次的内涵和意境。因此，在风景画的学习和实践中，创作者应该注重写生与创作的结合，从而不断提高自己的绘画水平和审美素养。

图 5-14 安徽宏村写生 (学生作品)

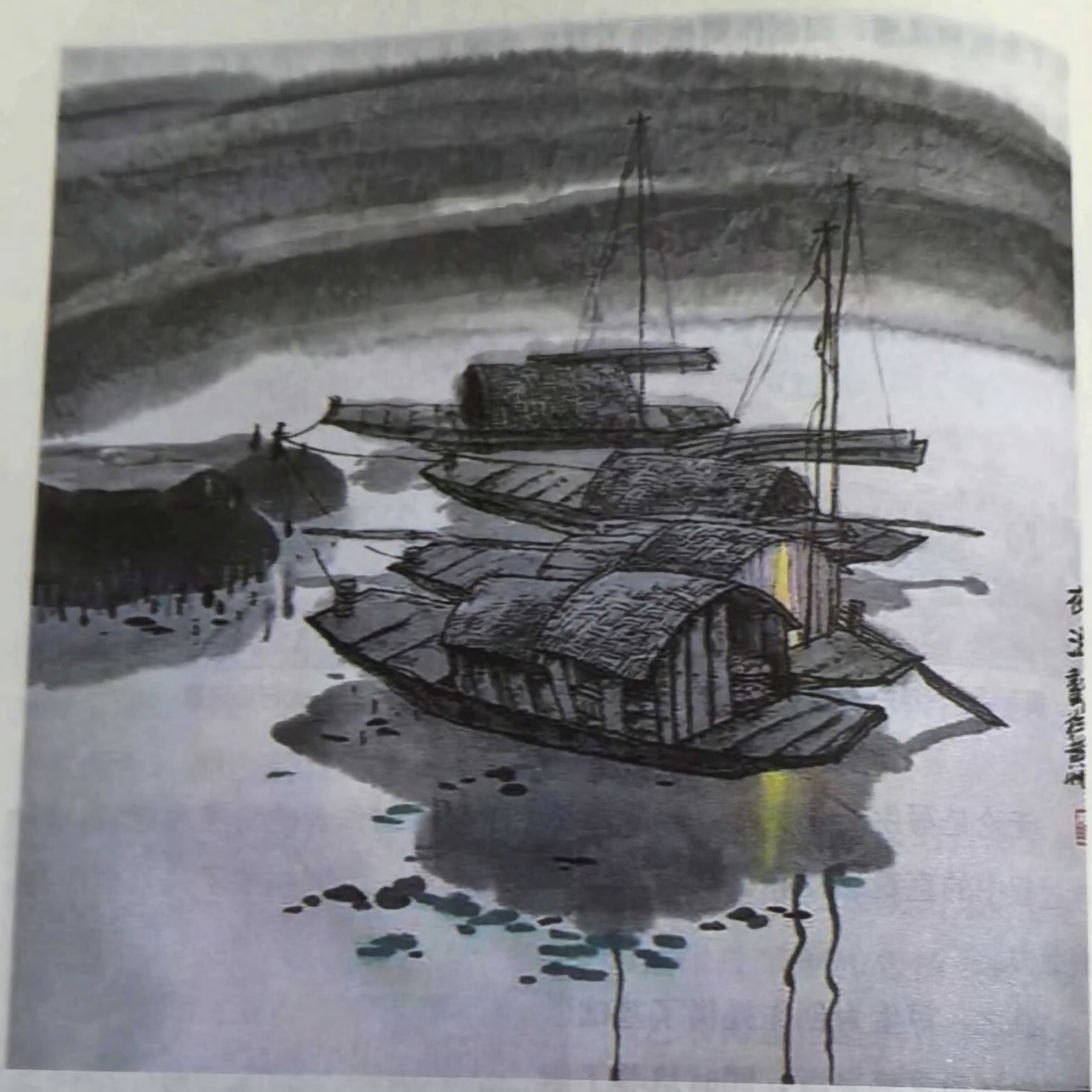

图 5-15 江西婺源写生 (老师作品)

二、中国画写生与创作的关系

中国画创作的艺术源泉是写生，经过艺术家们的创新实践，以及坚持不懈的努力，中国画的发展取得了质的飞跃。“表意写心”是对“应物象形”的突破和创新，这在中国绘画史上留下了浓墨重彩的一笔。需要注意的是，中国画写生并不是单纯地对照临摹大自然，而是要整体把握自然物象。创作者融入大自然，置身于大自然所呈现的美景之中，以写

生的方式描绘勾勒流泉云水、花草树木、奇石名山等物象的形体结构和状态,然后经过感悟体会将其创作到实际的画作中,这样创作出来的作品才具有感染力和独特性,才能够很好地反映创作者的精神面貌及情感态度,从而向人们展示一幅具有深刻内涵和艺术魅力的有价值的绘画作品。

图 5-16 国画写生 (老师作品)

图 5-17 国画写生 (老师作品)

中国画写生与创作是紧密联系的,因此创作者要认识到写生对中国画创作的重要性,这样可以增强创作者的作品意识,让创作者探求到绘画艺术所蕴含的深层次内涵和真谛。不论是中国画的创作还是中国画的写生,两者都注重对生活的体验和观察,都要求创作者具有一定的洞察之心和欣赏美、发现美的能力。

三、丙烯画写生与创作的关系

丙烯画写生与创作是相辅相成的,丙烯画的材料特性和表现力为写生和创作提供了有力支持和广阔的创意空间,而写生和创作则进一步促进了丙烯画技法的完善和艺术风格的多样化。

四、水彩画写生与创作的关系

图 5-18 太行山写生 (学生作品)

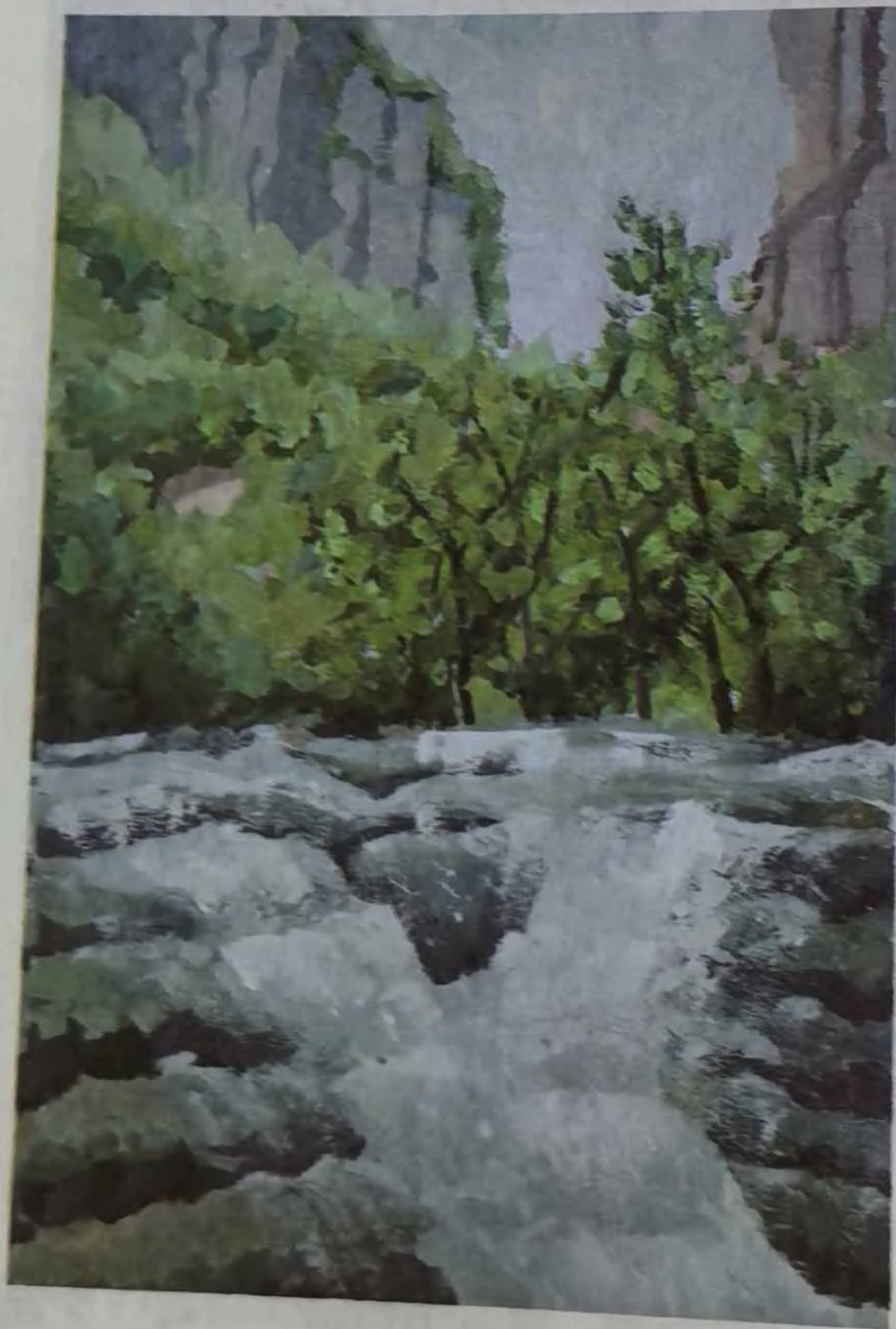

图 5-19 太行山写生 (学生作品)

对于水彩画家而言,写生不仅是对技术的磨炼,更是对自然美感的捕捉和表达。通过写生,创作者可以更加深入地观察和理解自然,从而在自己的创作中融入更多的情感和思考。水彩画的多种技法(如干画法、湿画法、洗涤法等)在写生中得到了广泛的应用,创作者通过实践这些技法,可以更好地表现自然景色的细节和氛围。写生与创作不仅是对自然的客观描绘,更是创作者主观情感的抒发。水彩画的透明感和流动感使得创作者在表现自然之美的同时,也能传达出自己对自然的热爱和敬畏之情。

在写生过程中,创作者需要不断地观察和思考,从而激发出更多的创作灵感。这些灵感可以转化为水彩画创作中的独特元素和构图方式,使得作品更加生动和有趣。

水彩画写生与创作是相辅相成的，水彩画的技法特性和写生与创作的实践过程是水彩画艺术的重要组成部分，通过不断写生和创作实践，创作者可以提升自己的绘画技能和艺术修养，从而创作出更多优秀的水彩画作品。

第三节 风景写生与创作的实践

一、树木写生与创作

画树干时要从根部往上画，用笔宜缓不宜快，要有力度，要画出树干的挺拔，树干线条还要有顿挫感，这样处理后画面的表现力更强。画树

图 5-20 太行山写生（老师作品）

枝时要有粗细之分，越往上枝干越细，同时注意树枝的穿插组合，一般在画过的树叶或树干未干时画树枝，使二者自然融合，要尽量减少叠加层数。

画树时一方面要掌握树的生长规律，另一方面要抓住树冠的基本形体特征。画树木时要学会取势，即要注意把握树的长势。树干的粗细、长短比例，以及树枝的疏密、穿插、动势、呼应等都可以表现出树的个性。此外，树枝与树枝间的穿透留白、树叶尖端的起伏轮廓等，都是表现树的特征和姿态的生动细节，切不可忽视。

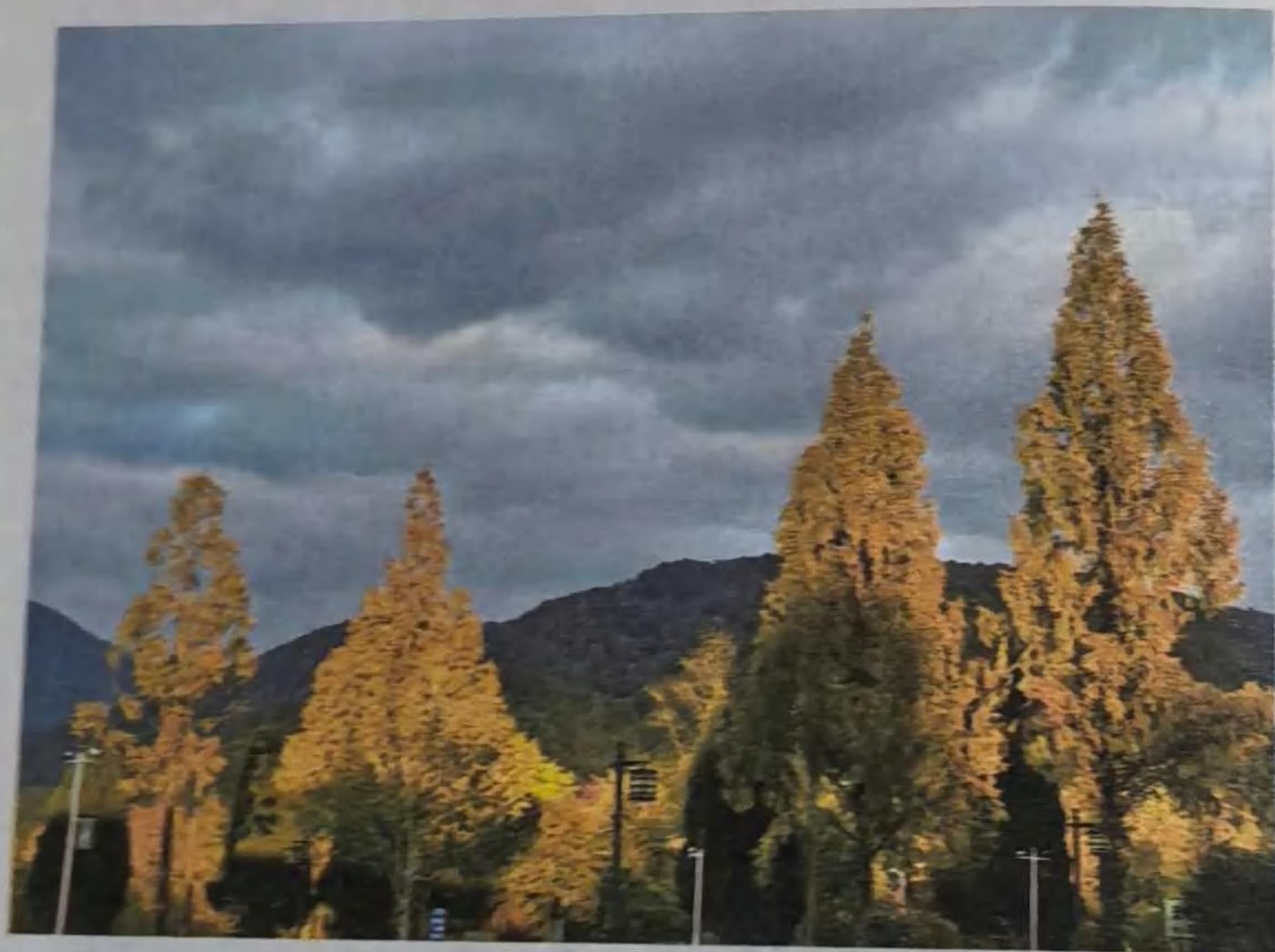

图 5-21 安徽宏村风景

画树时重要的是要画出树的性格，如松树的庄重肃穆、白杨的坚韧挺拔、柳树的婆娑之美等。因此，画树不仅要把握树的自然属性及外形特征，还要善于通过联想赋予树情感表现。

树是自然景观中的重要内容，也是被经常选取的创作题材。树的品种繁多，其形体特征和结构也各有不同，加之由于树龄、气候、光线的不同，以及与周围环境的结合映衬，树的色彩更是丰富而美妙，因此有的画家甚至把树作为终生研究和表现的创作主题。

由于树的形体不像建筑那样具体而明确，因此写生初学者对于不同品种、形态各异的树往往感到无从下手。不过只要经常观察研究，了解树的形体结构与色彩的变化特点，再加上不断的写生实践，是完全可以

掌握树的表现规律的。现将部分特征明显的树的形体与表现方法做一简单介绍。

宝塔松，基本外形呈宝塔形，树体主干较外露，叶丛向四周外伸时枝干向下倾斜。在表现上述特征时，根据树枝的下垂、倾斜、长势和枝叶疏密、长短的状态，用笔的侧锋自上而下、虚实结合地画出其基本形态和结构特征，然后点画出背光和受光部分的色调。特别需要注意的是，画枝叶时要保留树身主干周围与向外或向下伸展的枝干间透出的空隙。如果忽视了这些空隙，那么画出来的树就会显得死板，导致失去空灵感。宝塔松为常绿树，树色比较浓重沉着，常使用深绿及蓝青等明度较暗的颜色来表现。

图 5-22 太行山风景

水杉，基本外形呈塔形，叶丛较茂密，其形体与宝塔松相似，但并不完全相同，而是更有规则的圆锥体形状，可以理解成用画圆锥体的方法画出其立体感，但也不能画得太实，笔法要随意自然，画出枝叶的松紧、疏密状况。夏日树色浓绿，到深秋时逐渐变成黄褐色或红赭色，在阳光下灿烂夺目，很有特色。到了寒冬，叶落枝枯，可用枯笔擦或多水分的色彩渗化等技法，画出枯枝繁多的感觉，切不可用小笔一枝一枝地去描绘。枝干的色调呈灰褐暖调，树色在阳光下与周围环境显得谐调而鲜明，十分悦目。

图 5-23 太行山风景

香樟树，常绿树，树干圆浑，叶丛成团，有厚重饱满感，适合使用

方头笔，采用弧形笔法表现。初春时，嫩叶的色彩呈黄绿色调，虽然其他季节时树叶都是倾向绿色调，但也有纯度和冷暖的区别。

二、建筑写生与创作

建筑是风景画中常见的形象元素，或作为画中的点缀，或作为写生的主题，是风景写生训练的重要题材。

图 5-24 太行山写生 (学生作品)

图 5-25 太行山民居

图 5-26 安徽宏村写生
(学生作品)

在建筑写生中，一是要依据统一的比例尺度，准确把握建筑的透视变化；二是要抓住建筑的结构样式，并通过屋顶、门窗、墙饰等来表现建筑的典型特征；三是要注意质感表现，如高楼大厦与农家小院、砖墙房与土墙房、瓦房与茅屋等，不同的建筑有着不同的质感。

当建筑作为画面的点缀时，应注意把握在特定空间中的比例关系和在特定空间层次中的色调对比关系。虽然是作为点缀出现，但对意境和情感的表现也有直接的影响。

画建筑最重要的一点就是透视关系要正确，

需要仔细观察要画的建筑，判断是成角透视还是平行透视，并确定好视平线的高低位置，还要遵循近大远小、近实远虚、近暖远冷等原则。另外，画建筑时还要与周围的环境结合起来，如光源对建筑的影响、树的颜色对建筑的影响等。

图 5-27 太行山民居

三、天空写生与创作

天空会因季节、天气、时间及地区的不同而发生变化，这种变化必然会反映于地面景物，并影响和制约着地面景物的变化，掌握这些知识对画面气氛的烘托与意境表现有着十分重要的作用。

由于太阳光对大气层的透射作用，天空的色调与地面景物相比，显得单纯而清淡。为了表现天空的旷远，要充分利用纸色，宁可画得轻些、虚些，也不可过重、过实。需要注意的是，天空不是一块平面，

图 5-28 太行山写生
(学生作品)

而是立体的有深度的空间。

因此，无论是淡淡的薄云还是密布的阴云，即使无云的天空，也有透视和明暗层次的变化，创作者要善于观察比较，灵活表现，既要注意近、中、远层次的变化，又要注重整体的和谐统一。

图 5-29 太行山写生（学生作品）

四、山石写生与创作

画山石时要表现出石头的亮面、暗面、灰面。亮面的边线一般细而活，并按照边线受光条件的不同或实或虚、或细或粗。处理暗面的边线时同理。明暗交界部位的处理也很重要，一般是色度较深，并要向亮面和暗面分别过渡。交界线的处理不要太死，因为山石不可能有规则的交界线和规则的体面对比。

画山石时还要注意景物空间的不同层次。远山的表现要注意山脉转折起伏的气势，要注意整体感的表现，近山的刻画要注意山石质地和起伏向背的结构，所谓“近看取其质，远看取其势”就是这个意思。

不同的天气和时间会给自然景物带来许多变化。阳光下，山石会有明显的块面转折，石质转折峻峭，土质转折圆浑。阴雨天，山的起伏转折与质感差异明显减弱，整体处在一片朦胧之中，即“远山无树，远水无波”。

图 5-30 太行山写生 (学生作品)

图 5-31 湖北恩施写生 (学生作品)

图 5-32 湖北恩施写生（学生作品）

图 5-33 湖北恩施写生（学生作品）

五、自由创作

自由创作，即可以运用不同的工具和表现手法，对不同题材的风景

进行写生，这个过程有助于培养创作者的自我风格，磨炼表现技法。风景写生的表现技法多种多样，或以线为主，或以色调为主，或介于两者之间。不同的工具和表现技法可以构成相应的表现形式。在风景写生中，培养对自然美的悟性非常重要，只有体会自然景观的山水灵性，才能真正掌握风景写生的表现语言，从而得心应手地将构思的意境展现于画作之中。

图 5-34 江西婺源写生 (学生作品)

图 5-35 安徽宏村写生 (学生作品)

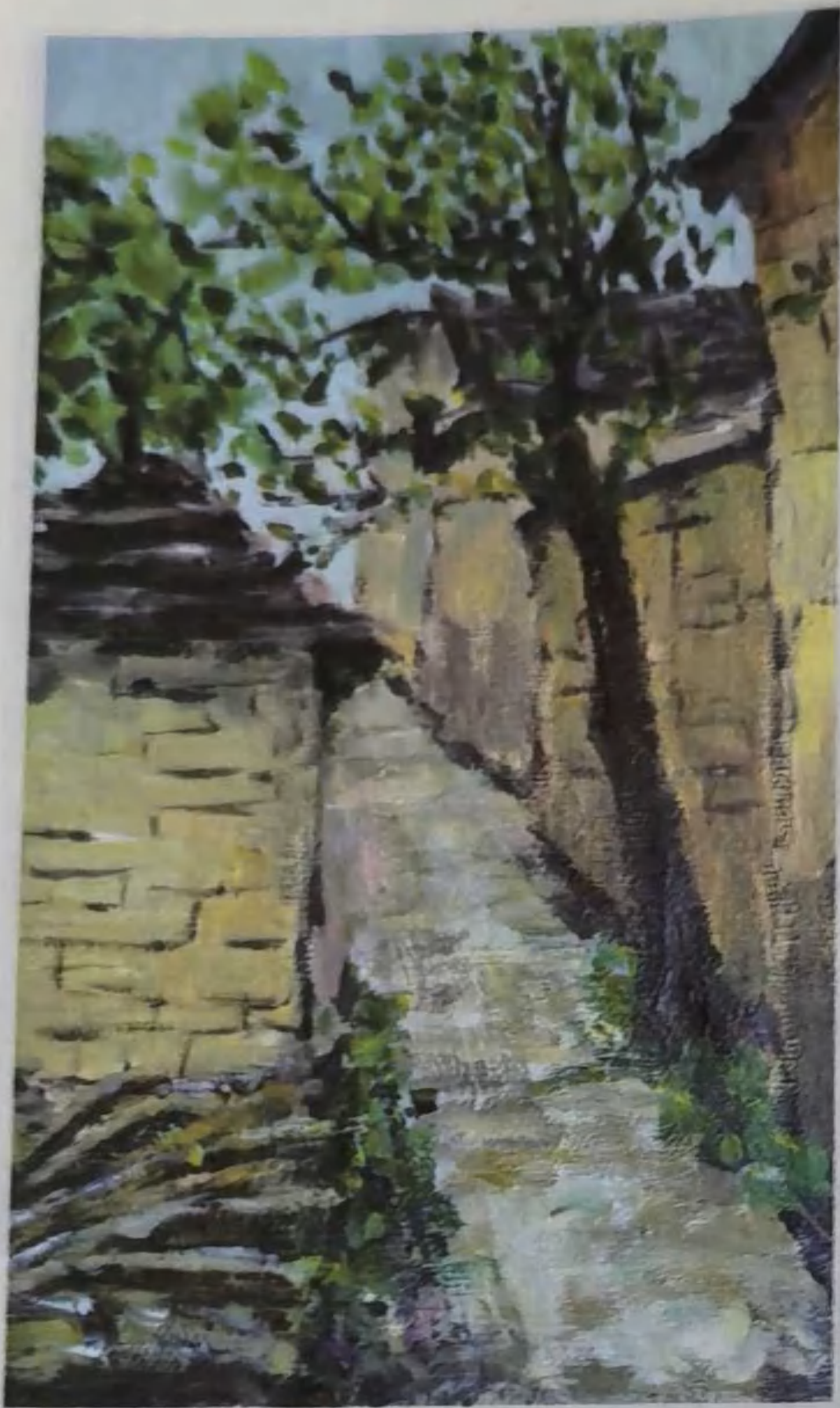

图 5-36 太行山写生 (老师作品)

(一) 选择朴素的景物

如河边的芦苇、废弃的老房子、普通的农家小院、古老的寺庙、野外的森林、田野等，这些朴素的景物不仅能够表现出不同的意境，而且表现难度较小，非常适合写生初学者。朴素景物的另一个好处是随处可见，取景方便，但取景时也要认真观察。

(二) 选择有情趣的景物

写生与创作的题材选择至关重要，创作者一定要对所选择的景物感兴趣，只有这样才能做到对景物的深入观察和细致表现，才能创作出好的写生作品。河边的一棵小树、一头吃草的小牛、一只草垛上的

的公鸡，这些看似平常却颇具情趣的景物都有可能激发创作者的创作灵感。

(三) 选择平常的景物

在风景写生与创作的实践中，取景至关重要。取景时并不需要场面多么庞大或复杂，而在于发现其中所蕴含的独特美感。要充分利用取景的规律，也许一些生活中很漂亮的景色，但画出来并不一定好看，而那些看似平常的景色，在经过了艺术加工后反而成了优秀的写生作品。

图 5-37 安徽宏村写生 (老师作品)

图 5-38 湖北恩施写生（学生作品）

每一处景物，如大山、平原、河流、渔村、丘陵、高原等，都具有鲜明的环境特点与情调，能给人以精巧、绚丽、雄伟、壮阔、沉寂、活跃、幽雅、古朴、浓艳、清丽等不同的感受，普通的风景在不同的状态和时间下也会显现出动人的诗情画意。

通过写生课程的学习，学生能够掌握美术绘画、艺术造型和创新思维表达等专业知识，了解创作风格、表现技法和艺术特点，认知中国民间、民族和民俗文化，以及这些文化的表现形式和深厚内涵。学生能够掌握多种创作语言，用专业视角分析和解决艺术创作问题，增强美术创作表达能力和创新意识。风景写生一方面能够让创作者了解当地的文化知识，另一方面也能够为创作者今后的艺术创作积累优质素材。风景写生与创作是用创作者的眼睛去发现大自然的美，用创作者的观察能力和思维分辨能力去对自然风景进行提炼和概括，从而最终提高创作者的艺

术素养和审美能力。风景写生与创作是从画面构图设计到注入全新创作理念的过程，需要对山水树木等进行重新组合，更需要对画面进行合理的重构。风景写生与创作作品是对自然风景的升华，其源于自然又高于自然。风景写生与创作作品需要注入创作者的情感，并用适当的绘画技法来丰富画面。

图 5-39 老师指导太行山写生

图 5-40 湖北恩施写生（学生作品）

第六章 写生在设计中的应用

写生课程通过让学生走出课堂，深入自然和社会环境，观察并描绘真实景象，从而高效培养学生的观察能力和实践动手能力。这种直观的实践方式有助于学生在实际操作中提升对形态、色彩、空间等的感知和把握能力。

图 6-1 太行山写生 (学生作品)

写生不仅是简单的绘画过程，更是培养学生专业素养和创造性思维的重要途径。在写生过程中，学生需要运用所学知识和技能，结合个人观察和感受进行艺术创作。这种创作过程有助于激发学生的创造力和想象力，提升他们的专业素养。

集体外出的写生活动还能锻炼学生的集体协作精神和团队意识。通过对大自然的观察和描绘，以及对当地古迹、民风民俗的考察，学生可以更加深入地了解自然和社会，培养发现美、再现美的人文素养和爱国主义情怀。

第一节 写生在设计中的应用

写生是环境设计专业学生的必修课程之一，其目的是让学生在优美的风景和建筑环境中理解空间和表现空间。通过写生实践，学生可以获得直观的现场印象，提高对户外风景形式立体效果的认识。

一、课程定位与目的

(一) 写生内容与方法

环境设计专业的写生内容非常广泛，包括自然景观、人文景观、建筑形态等。在写生过程中，学生需要运用不同的绘画工具和表现手法来捕捉和表现所观察到的景象。

(二) 写生教学的意义

写生教学在环境设计专业的实践教学起着承上启下的作用，它不仅是理

图 6-2 手绘效果图 (学生作品)

论知识与实践操作相结合的重要环节，也是培养学生实践能力和创新思维的重要途径。通过写生教学，学生可以更好地理解和掌握环境设计的核心理念和方法论。

二、写生对环境设计专业学生的影响

（一）提升艺术修养和审美能力

长期的写生训练有助于提升学生的艺术修养和审美能力。学生可以通过对自然和社会环境的深入观察和描绘，逐渐培养出对美的敏锐感知和深刻理解。

（二）积累创作素材和灵感

写生过程是学生积累创作素材和灵感的重要过程。在写生过程中，学生可以收集到大量真实、生动的景象和素材，为日后的设计创作提供丰富的灵感来源。

（三）增强专业自信和兴趣

通过写生实践，学生可以逐渐感受到自己在环境设计领域中的进步和成长。这种成就感会进一步增强他们的专业自信和兴趣，促使他们更加积极地投入学习和创作之中。

综上所述，写生与环境设计之间存在着密不可分的关系。写生不仅是环境设计专业学生提升专业素养和实践能力的重要途径，也是他们积累创作素材和灵感、增强专业自信和兴趣的重要过程。因此，在环境设计专业教学中应充分重视写生课程的作用和价值。

图 6-3 手绘效果图 (学生作品)

图 6-4 手绘效果图 (学生作品)

第二节 写生在视觉传达设计中的应用

写生在视觉传达设计中具有非常重要且广泛的应用价值，能够帮助学生提升专业技能、培养创意表达、拓宽艺术视野，并为具体的设计应用提供有力的支持和借鉴。

一、写生对视觉传达设计的重要性

（一）培养实践能力

写生是视觉传达设计专业中一个重要的实践性教学环节。通过写生实践，学生可以将课堂上学到的理论知识充分转化为实践应用，从而提高观察力和表现力。例如，在风景写生中，学生需要细致地观察自然景色，再运用色彩、构图等技巧将其呈现在画布上。这一过程不仅锻炼了学生的绘画技能，还培养了他们对自然美的感知和表现能力。

（二）提升审美和人文素养

在写生过程中，学生需要深入自然、历史、文化等各个领域，切身感受当地的历史文化和自然风光。这种亲身体验有助于提升学生的审美和人文素养，增强文化认同感。例如，学生前往安徽黄山进行写生实践，通过深入西递古镇、宏村等地，可以感受到徽派建筑的独特魅力和自然风光的优美，从而激发学生对艺术的热爱和对传统文化的尊重。

（三）培养创意和创新能力

写生不仅是对现实物象的描绘，更是对创意和创新能力的培养。在写生过程中，学生需要结合自身的专业特点，从不同角度考察收集具有价值性、主观性、多元性的文化素材，并加以创新与运用。这种创新和运用能力对于视觉传达设计专业的学生来说至关重要，因为他们未来

的工作中需要不断创作出具有新颖性和吸引力的设计作品。

二、写生在视觉传达设计中的具体应用

（一）色彩设计

在写生过程中，学生可以学习到如何运用色彩来表达情感和氛围。通过观察和描绘自然景色中的色彩变化，学生可以掌握色彩的基本原理和搭配技巧，从而提升对色彩的敏感度和审美能力。

色彩语言承载着民族审美经验的集体记忆，传统色谱中黑与白的哲学思辨、青绿山水的自然崇拜、民间美术的吉祥符号，这些构成了独特的文化编码系统。当代创作需在色谱体系中注入时代语义，低饱和色调可演绎生态文明的诗意，撞色对比能释放创新活力，渐变韵律可隐喻文化传承的动态过程。而色彩明度与纯度的调控，实则是价值轻重的视觉表决。

（二）图形设计

写生是图形设计的重要灵感来源。学生可以通过写生收集各种自然和人文景观的图形元素，如山川、河流、建筑、人物等，这些元素可以作为图形设计的素材和灵感来源。

图 6-5 招贴设计（学生作品）

图 6-6 招贴设计（学生作品）

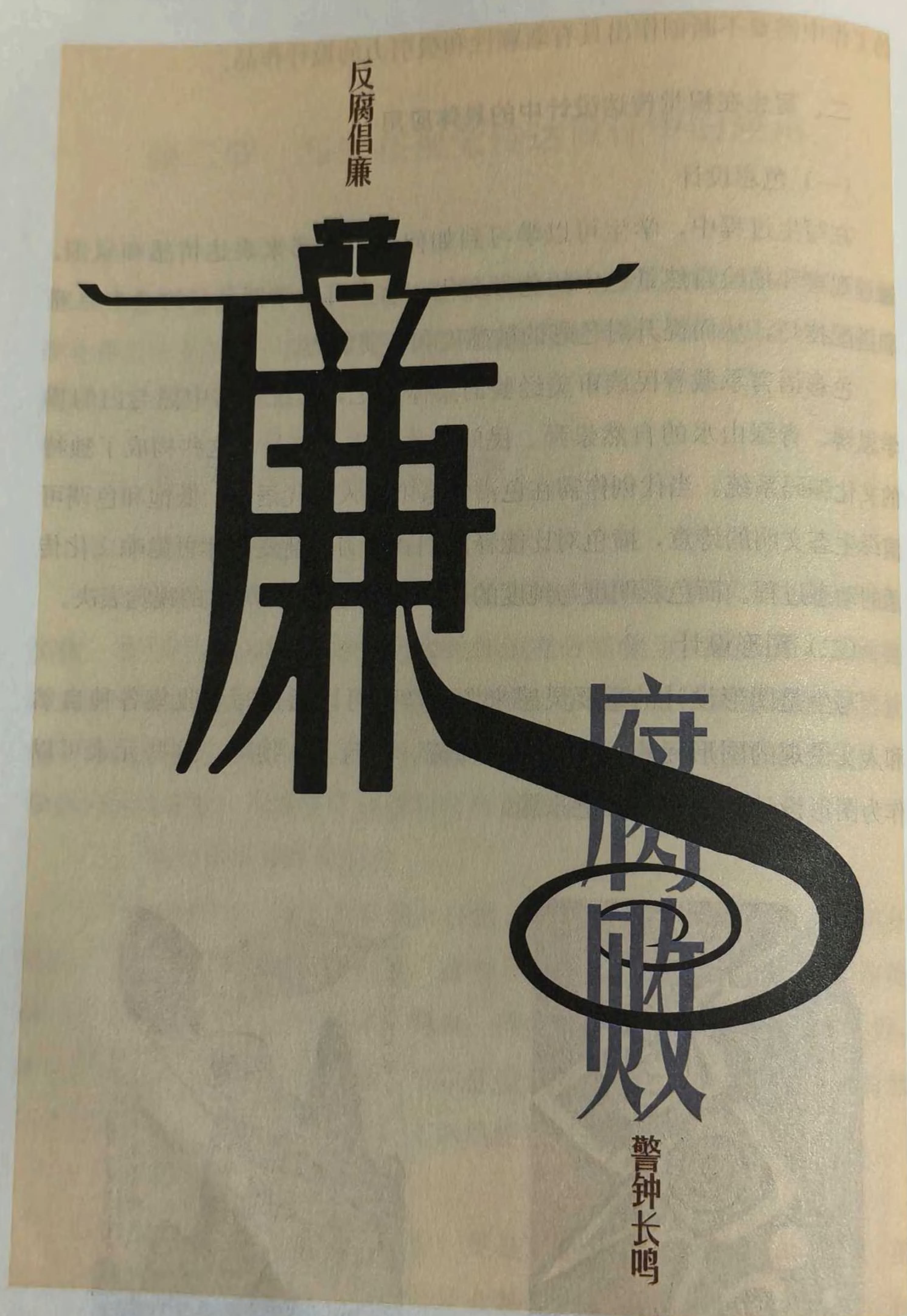

图 6-7 招贴设计 (学生作品)

（三）创意表达

在写生过程中，学生需要不断思考和探索如何将所见所感转化为具有创意性的设计作品。这种创意表达的能力对于视觉传达设计专业的学生来说至关重要，因为他们需要不断创作出具有新颖性和独特性的设计作品来吸引受众的注意力。

写生与视觉传达设计之间存在着紧密的联系，写生不仅是视觉传达设计专业中一个重要的实践性教学环节，更是培养学生实践能力、提升审美和人文素养、培养创意和创新能力的重要途径。

通过写生实践，学生可以更好地将课堂上学到的理论知识应用到实际操作中，从而为未来的设计之路奠定坚实的基础。

图 6-8 招贴设计（学生作品）

第三节 写生在产品中的应用

写生在产品领域具有重要意义。设计师在进行产品设计时，往往需要深入观察和分析产品的使用环境、用户需求、功能特点等，这些都需要通过写生的方式进行记录和提炼。通过写生，设计师可以更加准确地把握产品的形态、色彩、材质等要素，从而为产品的设计提供有力的支持。

图 6-9 包装设计 (学生作品)

产品设计是一个将计划、设想、问题解决方案等通过具体的载体表达出来，使之具有使用价值和审美价值的创造性活动过程。它涵盖了从市场调研、需求分析、创意设计、工程技术实现到生产制造的全过程。产品设计的目的是满足人们的需求，提高人们的生活品质，同时实现经济效益和社会效益的双赢。

在产品设计过程中，写生作为一种重要的辅助手段，可以帮助设计师更好地理解 and 表达设计理念。此外，写生还可以帮助设计师在创意阶段激发灵感，拓展设计思路，为产品的创新设计提供有力的支持。

无论是写生还是产品设计，都需要创作者或设计师具备敏锐的观察力和深入的理解力。写生是创作者表现自己的观察和理解的一种方式，而产品设计则是设计师创造具有使用价值和审美价值产品的过程。在这

两个过程中，都需要创作者或设计师运用自己的创造力和想象力，将观察到的现象和理解的理念转化为具体的作品或产品。

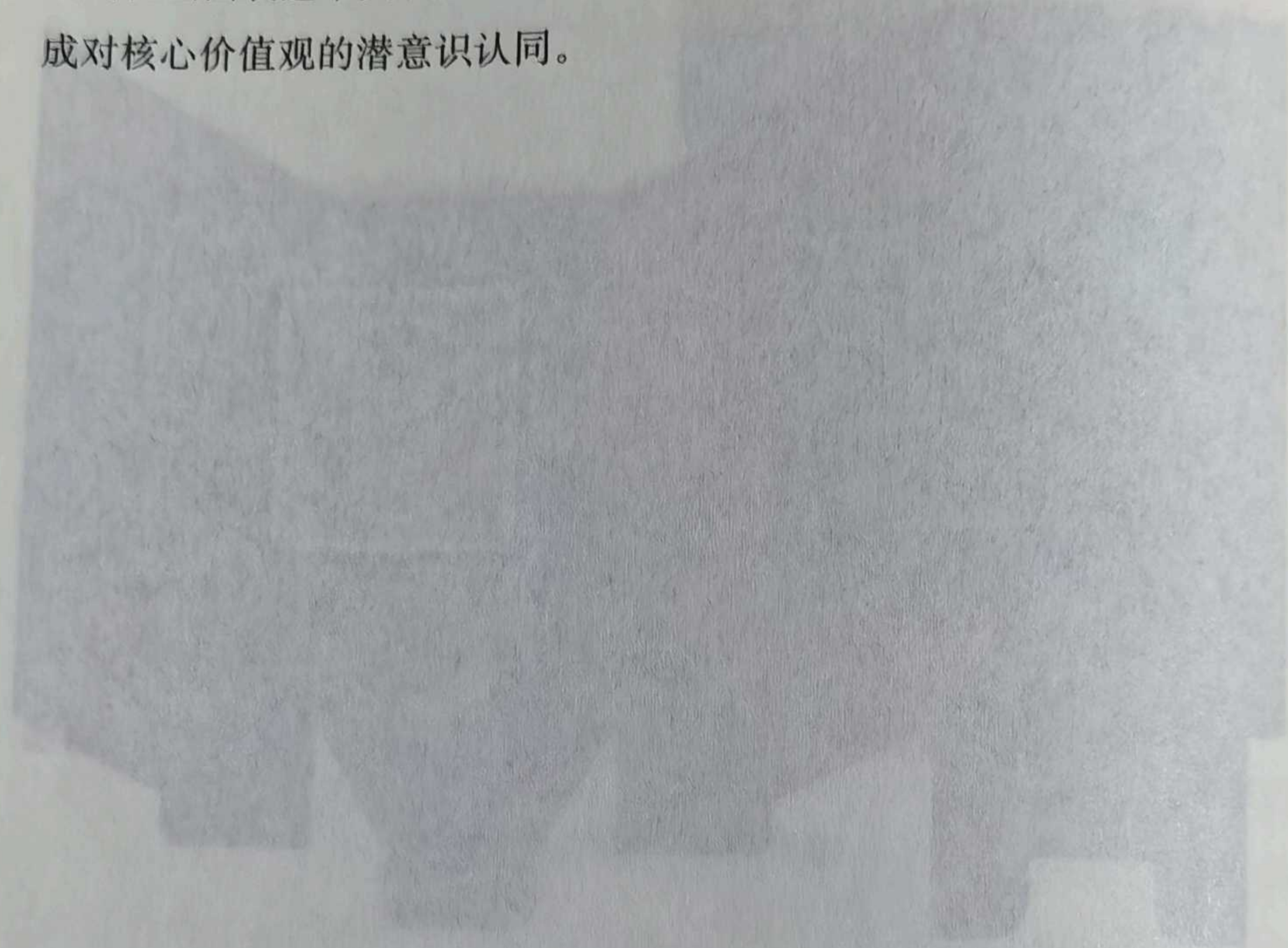

图 6-10 包装设计（学生作品）

写生和产品设计都涉及技术和艺术的结合。在写生中，创作者需要掌握绘画技巧和表现方法。在产品设计中，设计师则需要了解工程技术、材料科学等相关知识。同时，两者都需要创作者或设计师具备一定的审美能力和艺术修养，以创造出具有艺术感染力的作品或产品。

综上所述，写生与产品设计在艺术创作和设计领域中都占据着重要的地位。它们虽然有所区别，但在许多方面又相互关联、相互促进。通过写生训练，创作者和设计师可以培养自己的观察力和表现力。而通过产品设计实践，设计师则可以利用这些能力创造出具有实用价值和审美价值的产品。

写生的文化责任在于将视觉元素转化为可通用的价值符号，这种转化既需要深植于传统美学的根系，又需要构建符合当代认知的视觉语法，最终在画面表达中实现文化基因的创造性转化，使观者在审美体验中完成对核心价值观的潜意识认同。

在文化语境下，风景写生不仅是视觉元素的记录，更是文化基因的传承与转化。通过深入挖掘传统美学中的意境营造与笔墨运用，并结合当代视觉传达的符号化思维，写生作品能够超越单纯的视觉再现，成为承载文化价值的载体。这种转化过程要求创作者具备深厚的文化素养与敏锐的当代意识，在画面表达中实现文化基因的创造性转化，使观者在审美体验中完成对核心价值观的潜意识认同。

在产品设计的语境下，风景写生所提供的视觉元素，经过提炼与转化，可以成为品牌视觉传达的重要组成部分。通过对自然景物的观察与描绘，设计师能够捕捉到独特的视觉符号，并将其融入品牌标识、包装设计及环境视觉系统中。这种从自然到设计的转化过程，不仅丰富了品牌视觉的层次感，也赋予了品牌更深层次的文化内涵与情感价值。

第七章 风景写生及摄影作品赏析

第一节 太行山风景写生作品赏析

图 7-1 太行山风景写生

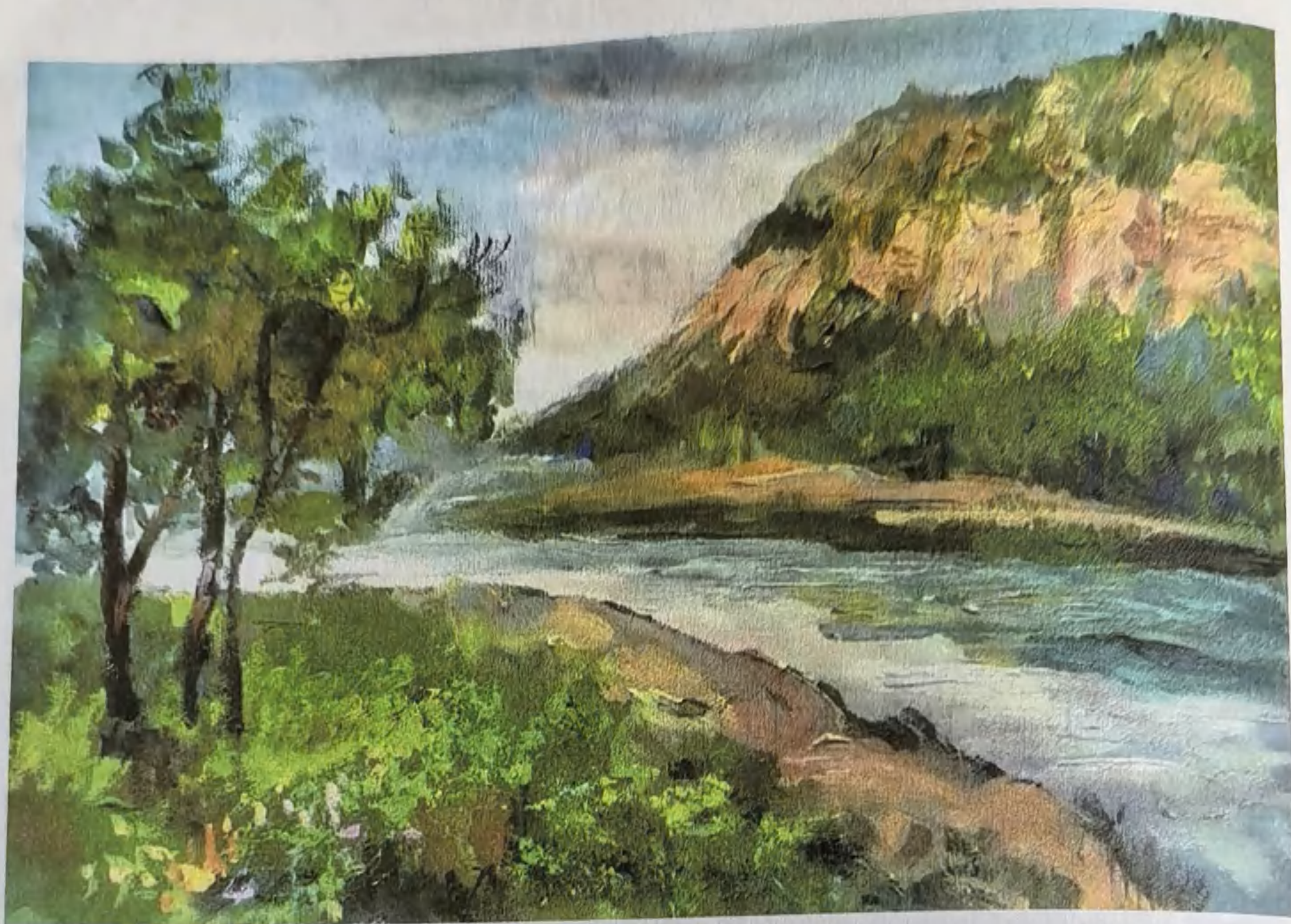

图 7-2 太行山风景写生

图 7-3 太行山风景写生

图 7-4 太行山风景写生

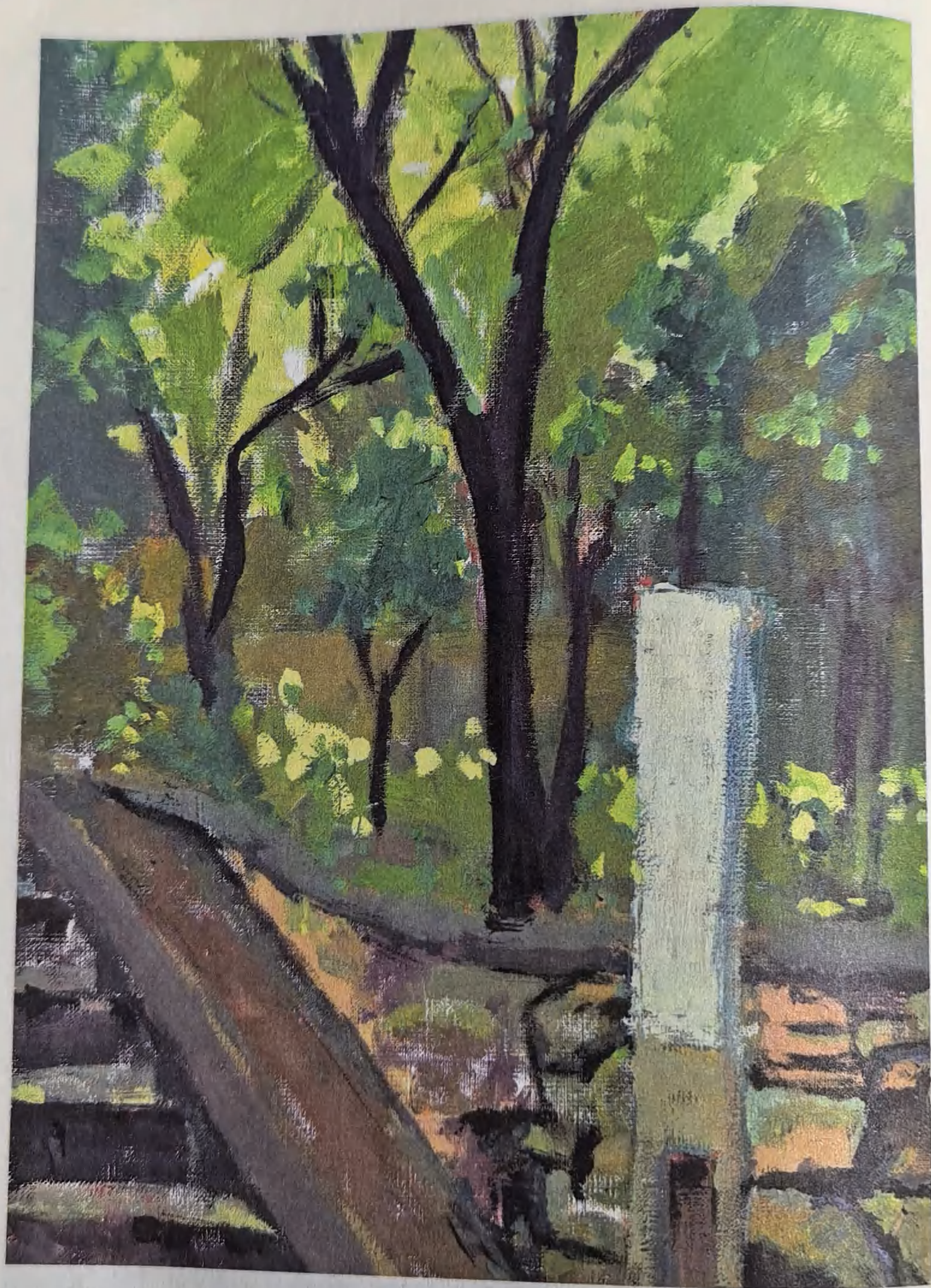

图 7-5 太行山风景写生

图 7-6 太行山风景写生

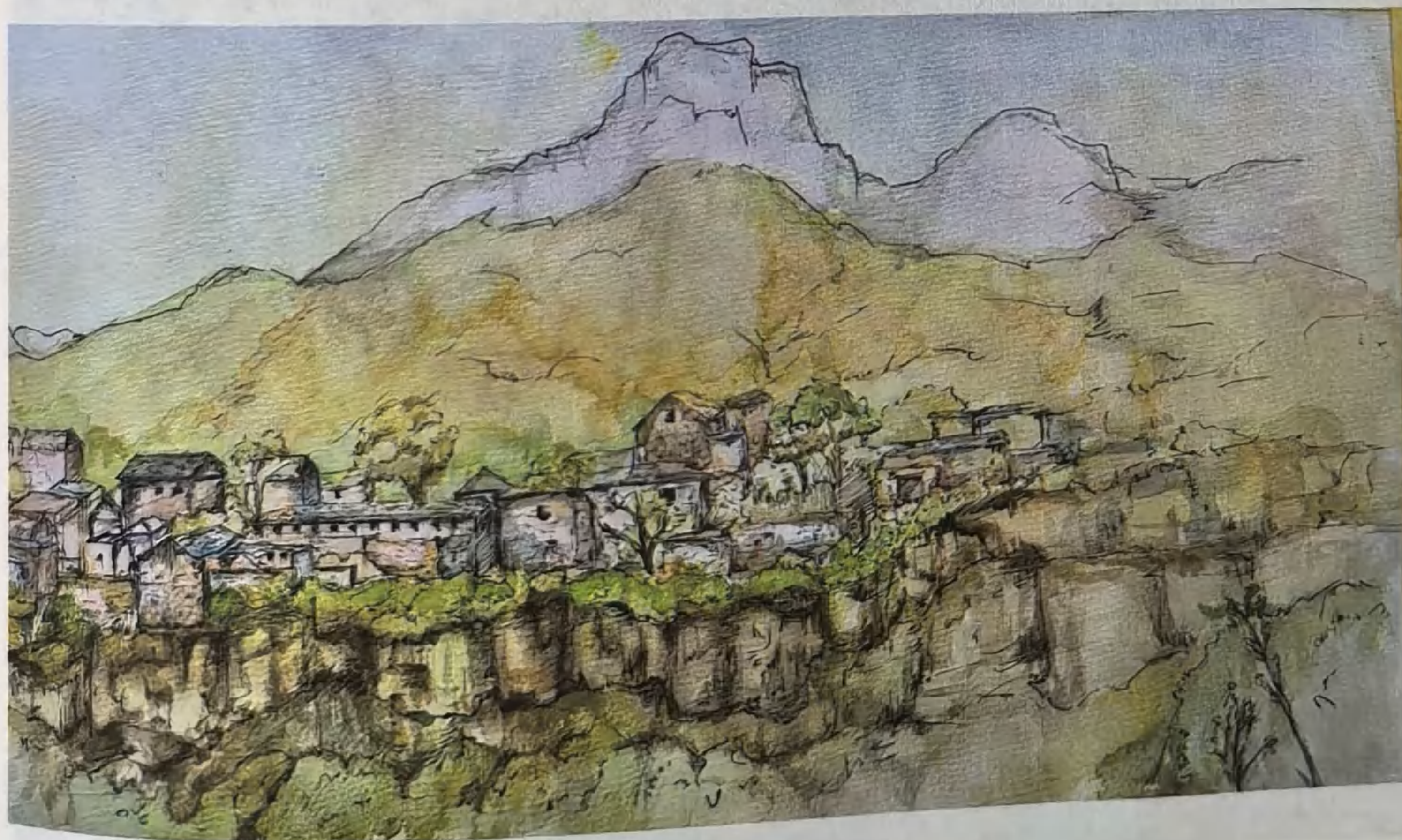

图 7-7 太行山风景写生

图 7-8 太行山风景写生

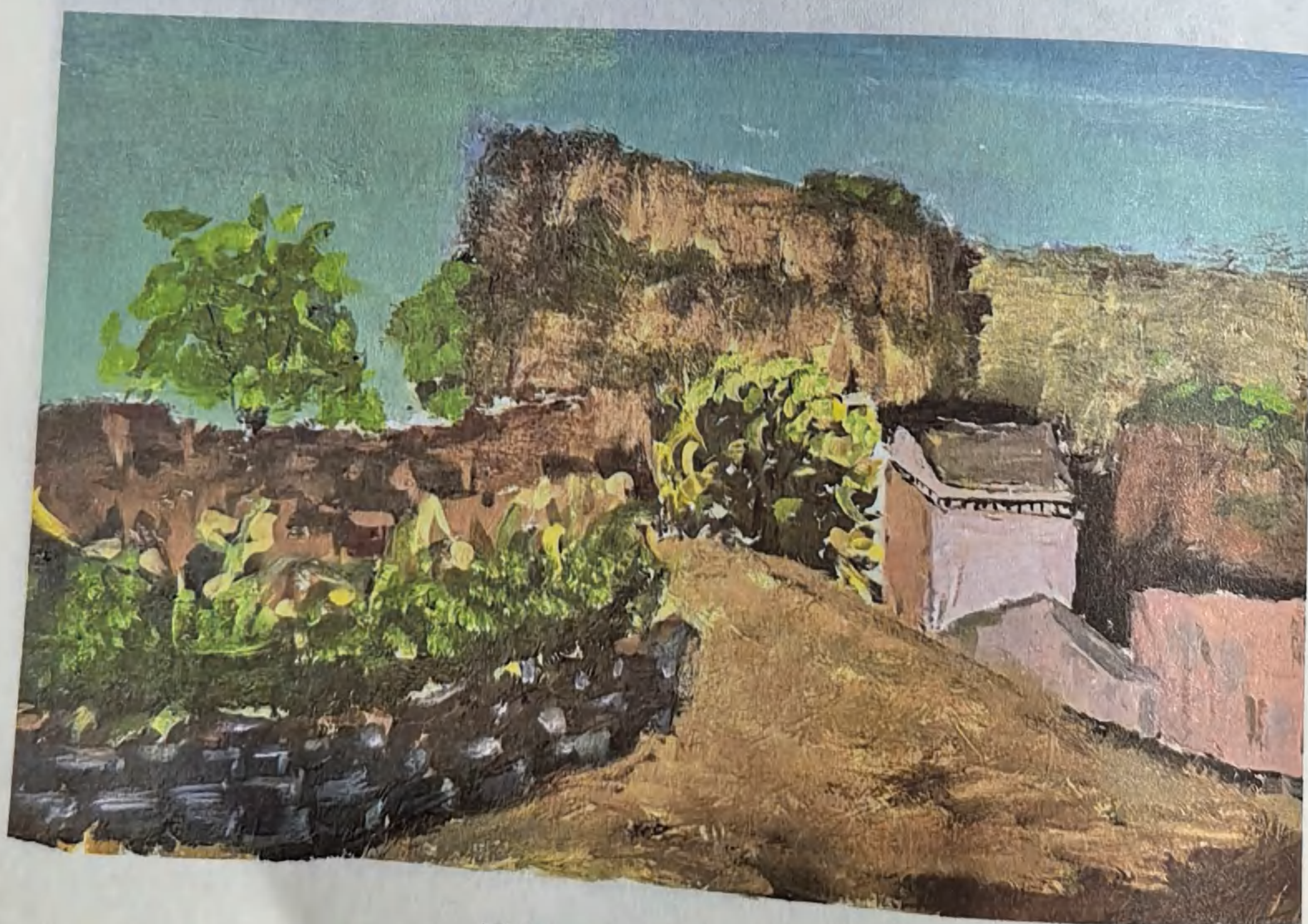

图 7-9 太行山风景写生

图 7-10 太行山风景写生

图 7-11 太行山风景写生

图 7-12 太行山风景写生

图 7-13 太行山风景写生

图 7-14 太行山风景写生

第二节 安徽宏村风景写生作品赏析

图 7-15 安徽宏村风景写生

图 7-16 安徽宏村风景写生

图 7-17 安徽宏村风景写生

图 7-18 安徽宏村风景写生

图 7-19 安徽宏村风景写生

图 7-20 安徽宏村风景写生

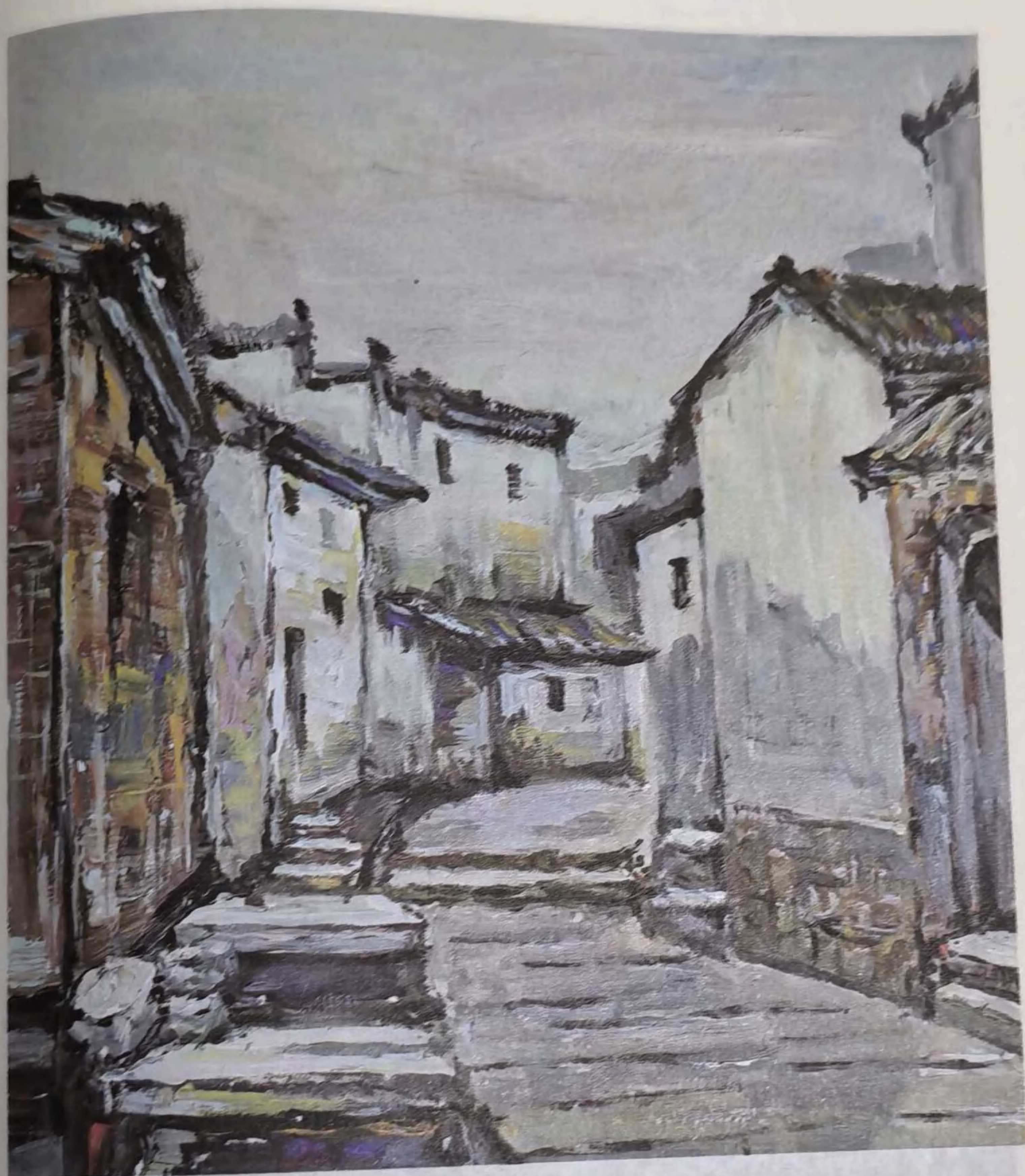

图 7-21 安徽宏村风景写生

图 7-22 安徽宏村风景写生

图 7-23 安徽宏村风景写生

图 7-24 安徽宏村风景写生

图 7-25 安徽宏村风景写生

图 7-26 安徽宏村风景写生

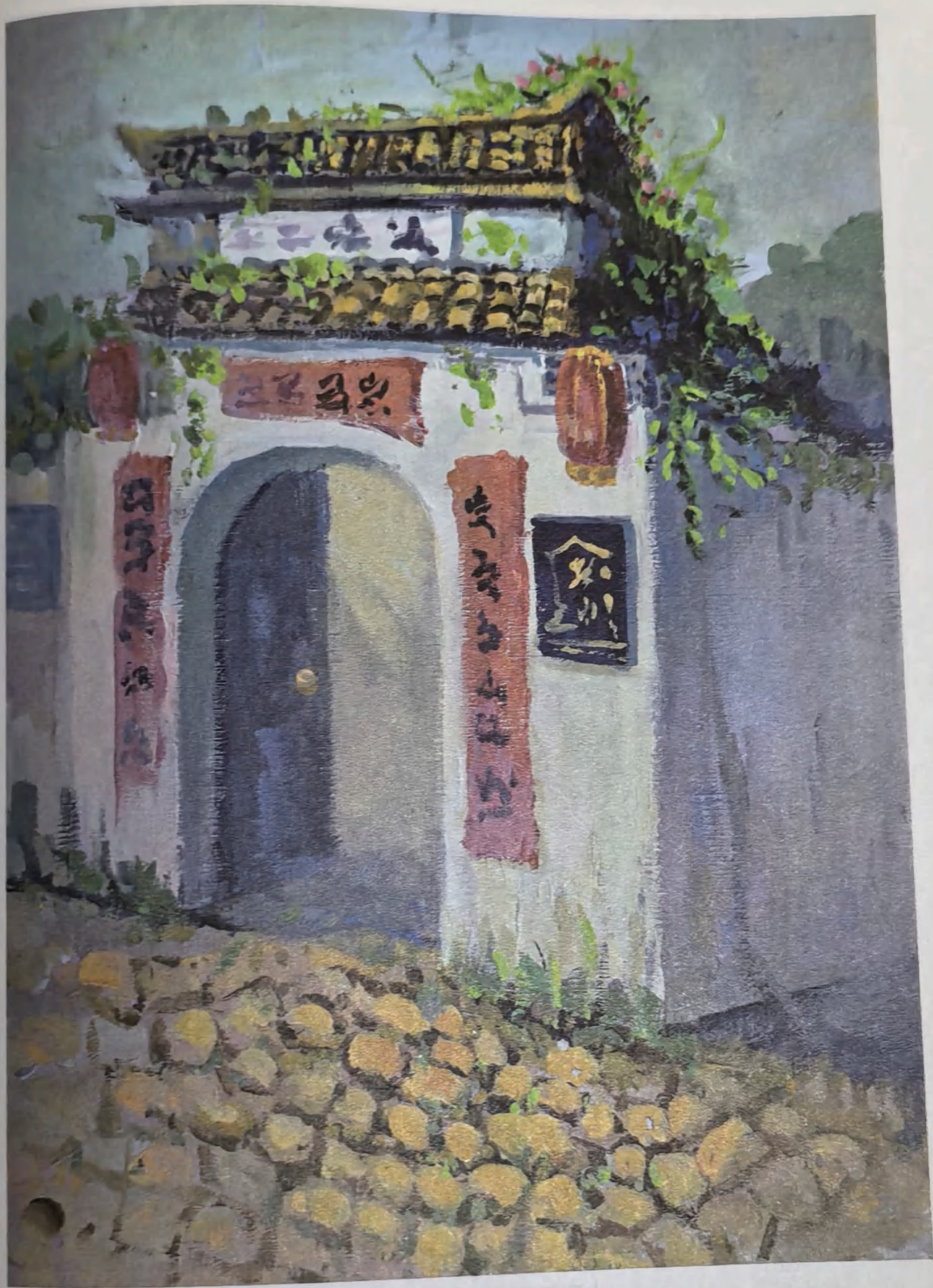

图 7-27 安徽宏村风景写生

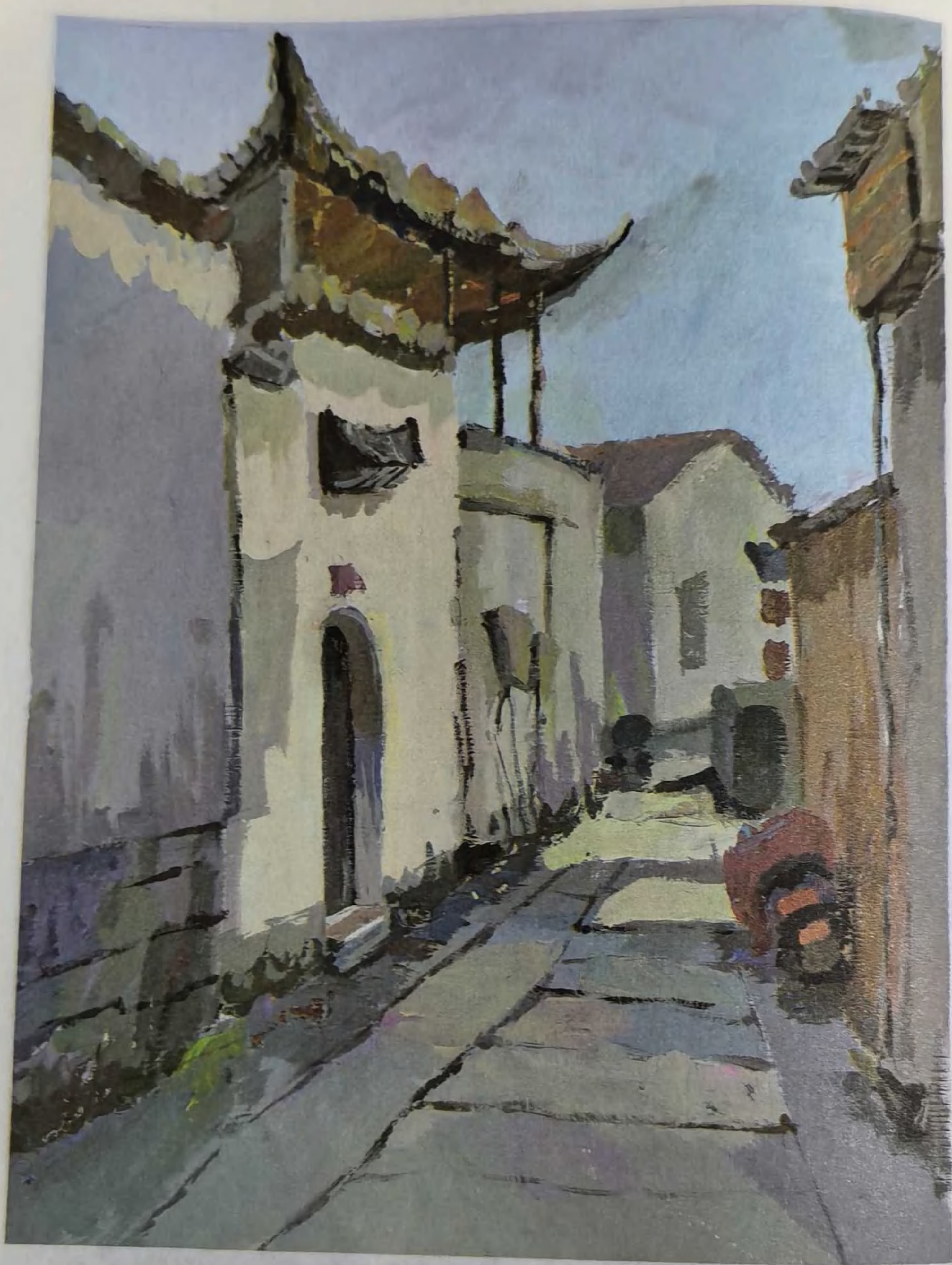

图 7-28 安徽宏村风景写生

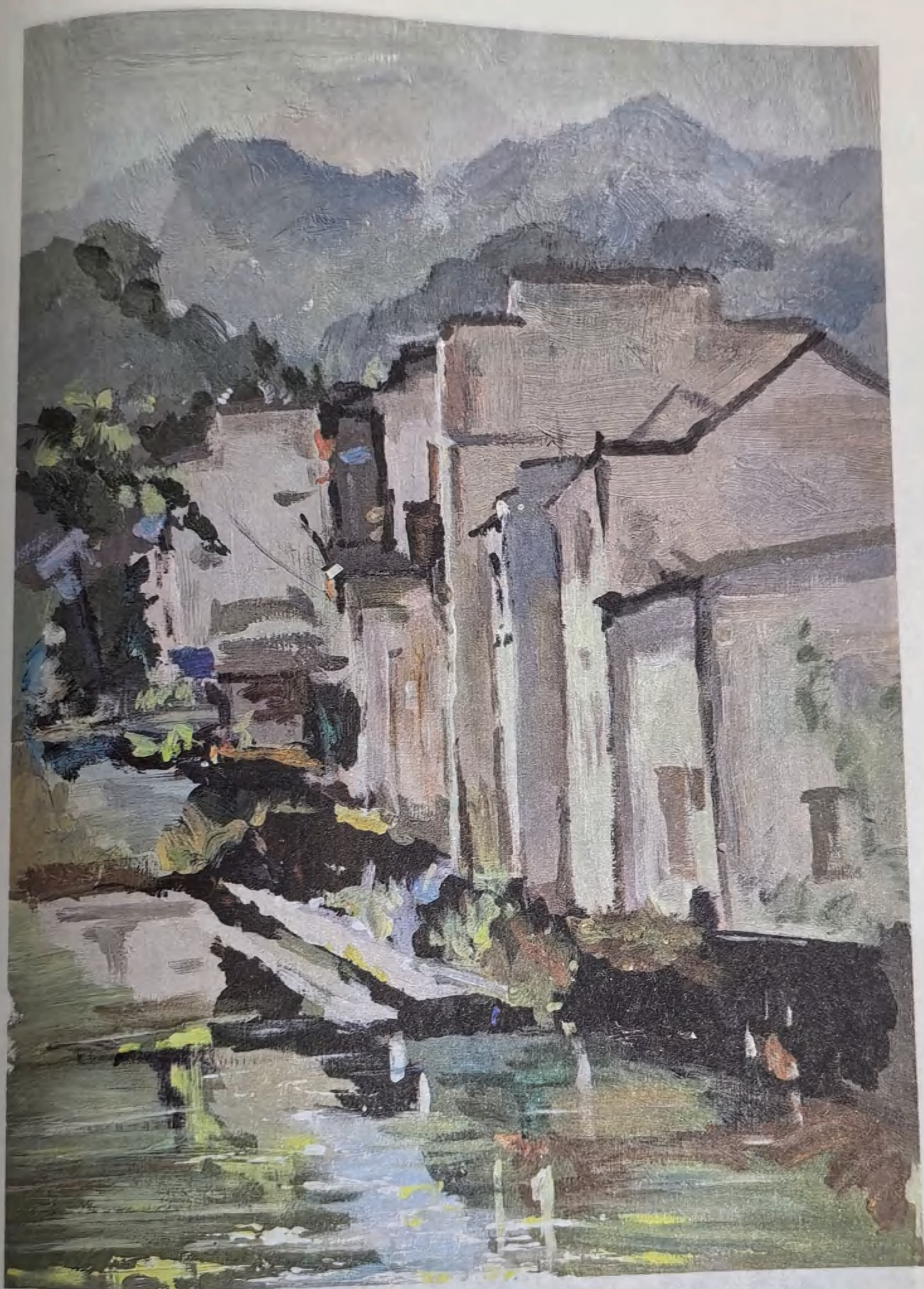

图 7-29 安徽宏村风景写生

图 7-30 安徽宏村风景写生

第三节 太行山风景摄影作品赏析

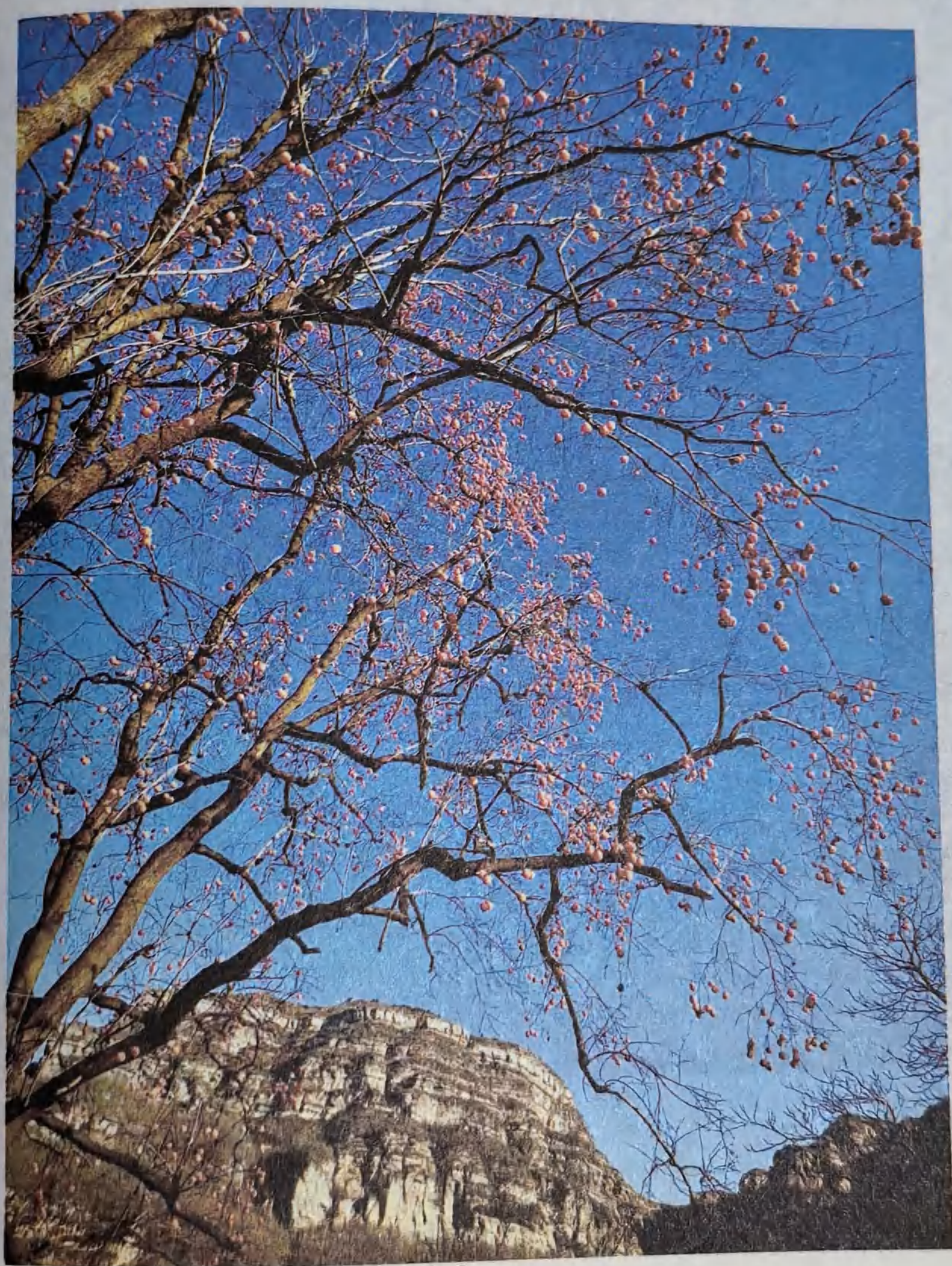

图 7-31 太行山风景摄影

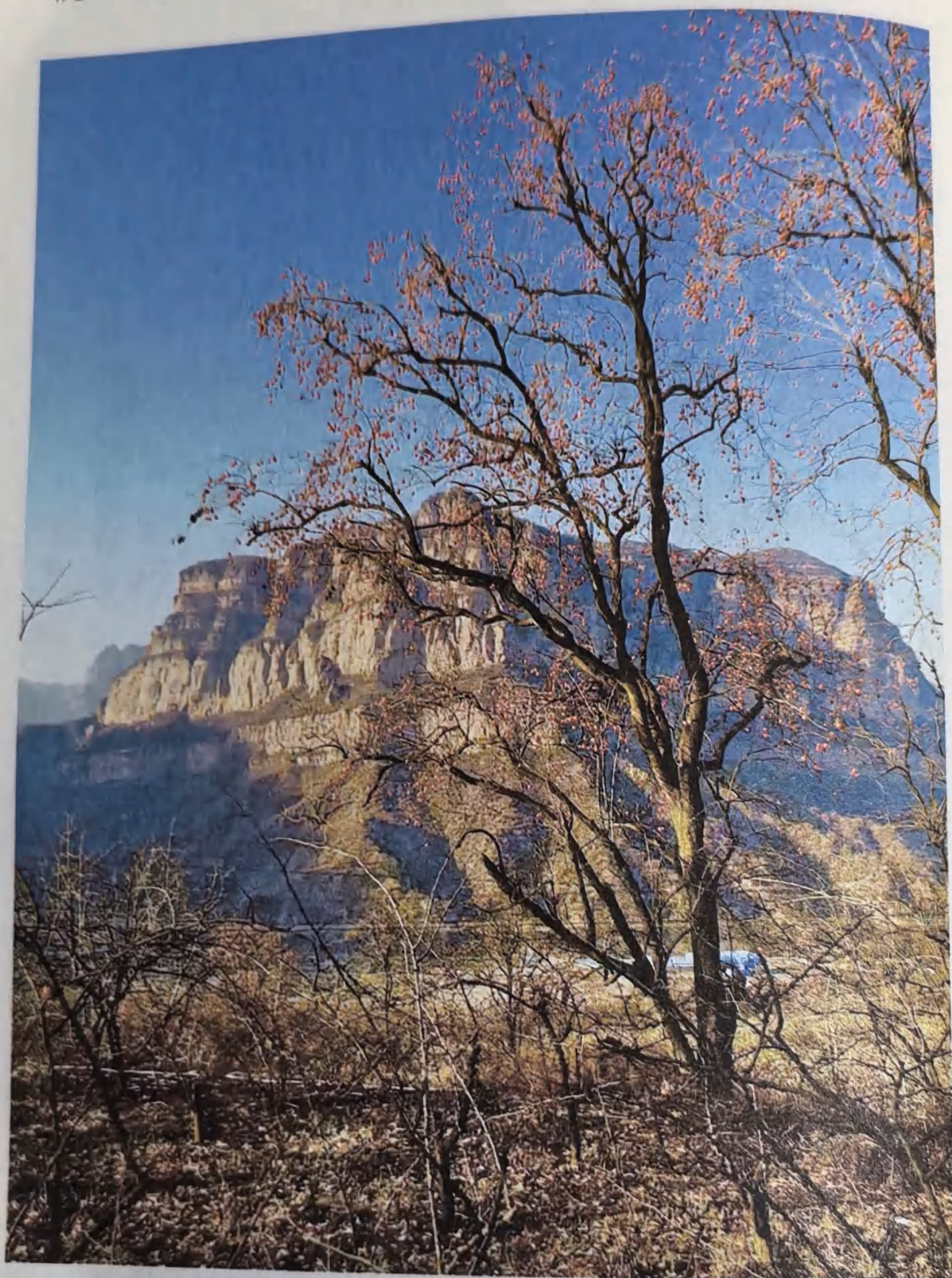

图 7-32 太行山风景摄影

图 7-33 太行山风景摄影

图 7-34 太行山风景摄影

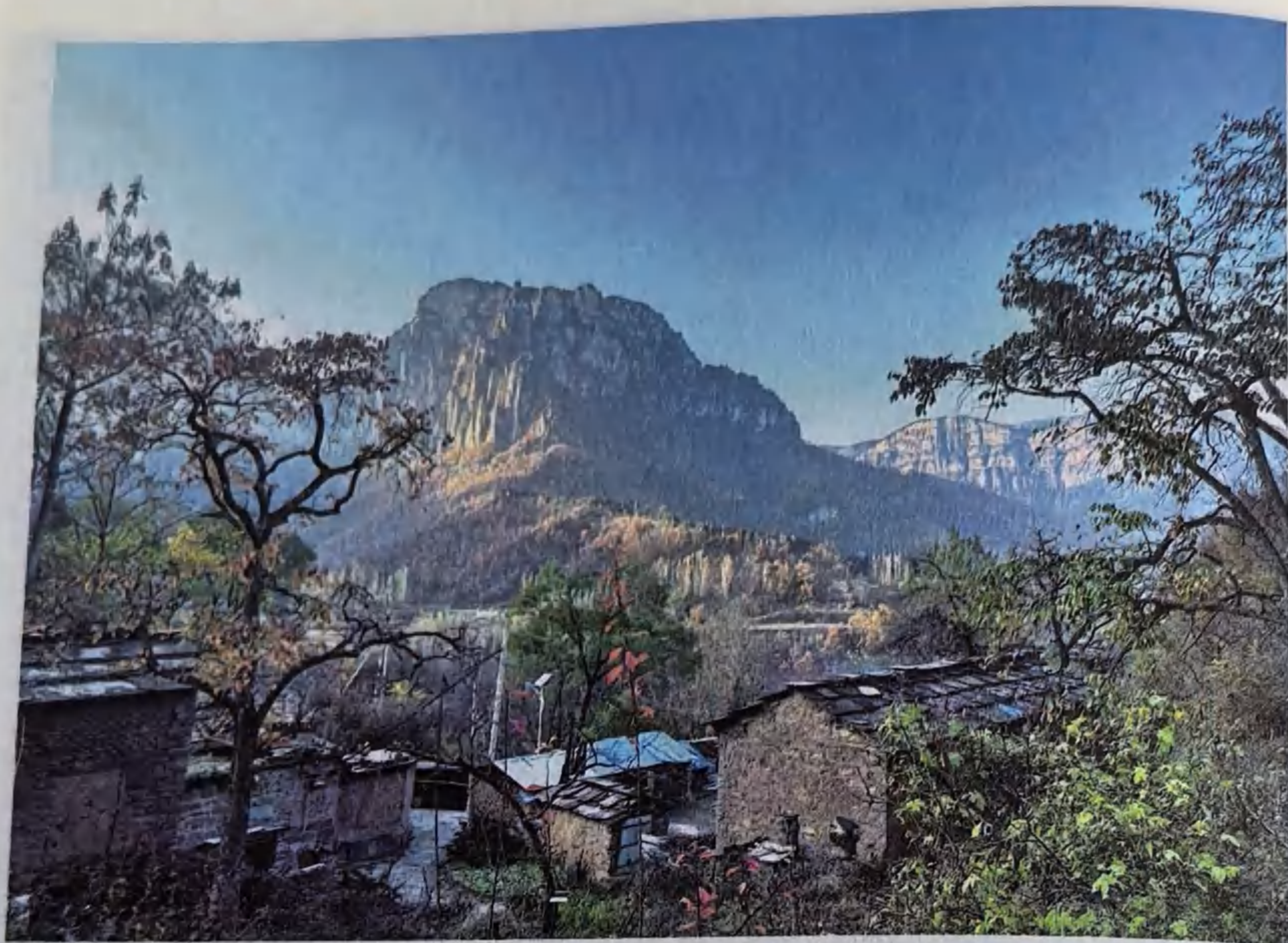

图 7-35 太行山风景摄影

图 7-36 太行山风景摄影

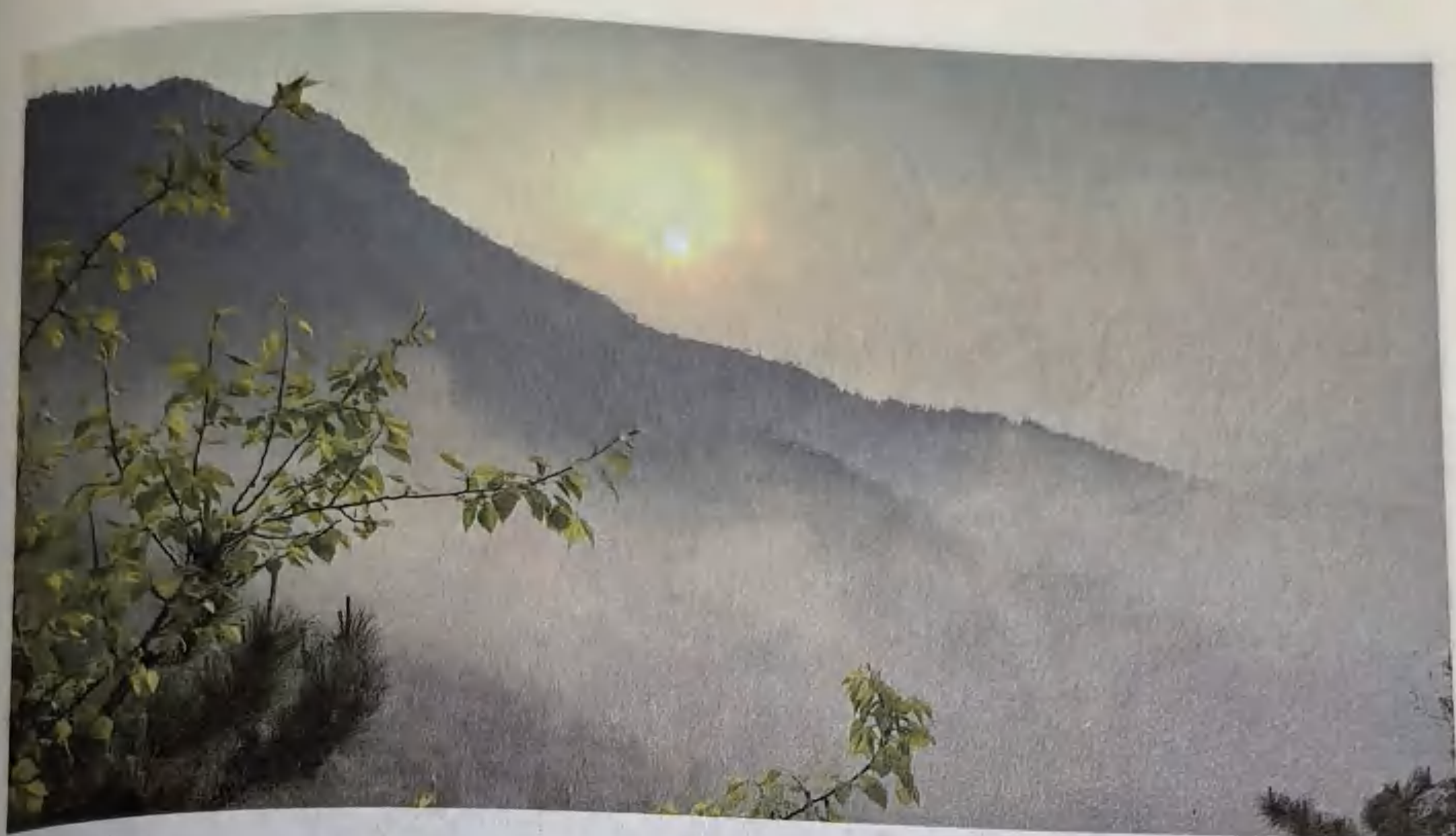

图 7-37 太行山风景摄影

图 7-38 太行山风景摄影

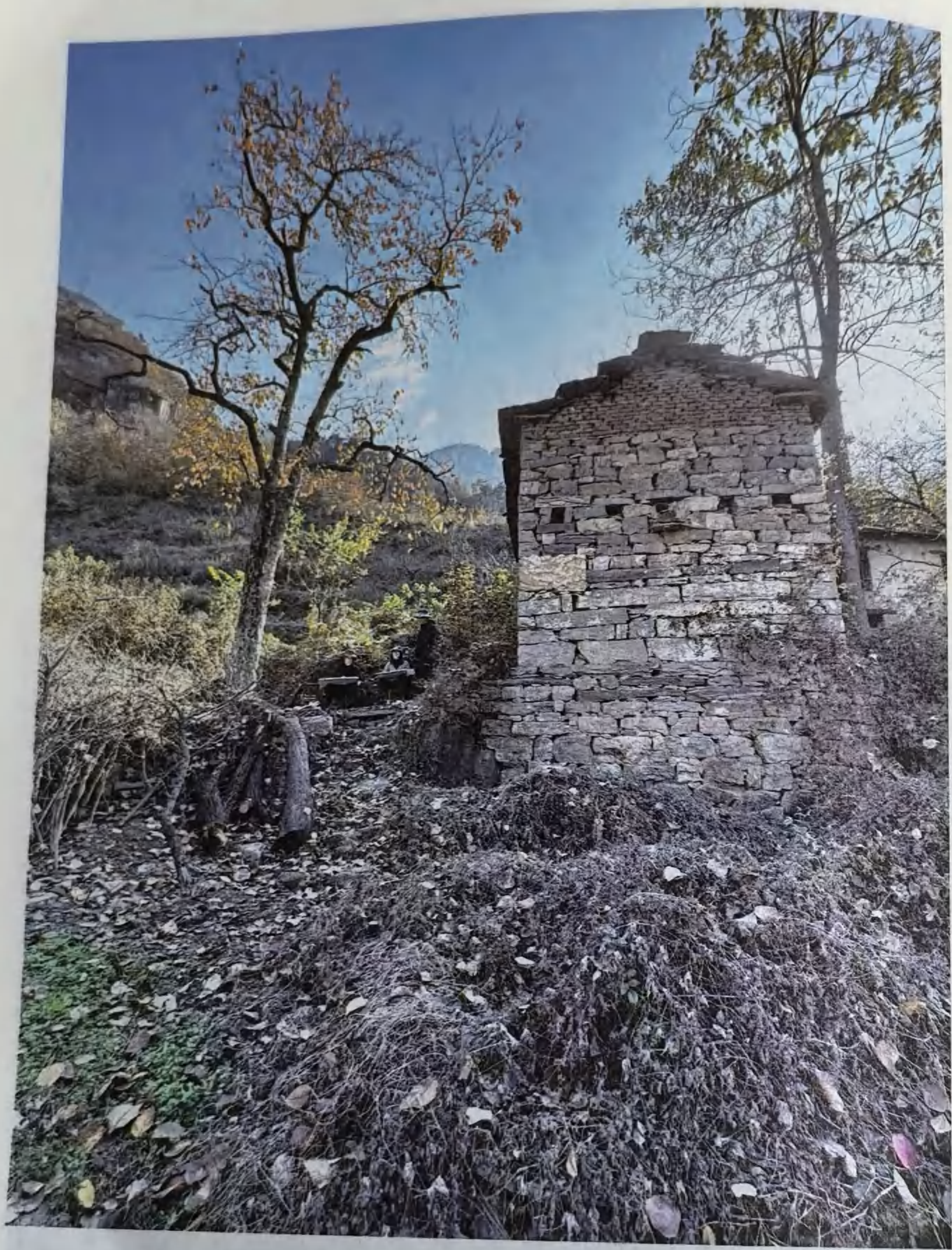

图 7-39 太行山风景摄影

图 7-40 太行山风景摄影

图 7-41 太行山风景摄影

图 7-42 太行山风景摄影

图 7-43 太行山风景摄影

图 7-44 太行山风景摄影

图 7-45 太行山风景摄影

主要参考文献

- [1] 凯文·D麦克弗森. 油画风景写生与创作: 西方经典美术技法译丛 [M]. 赵董荣, 译. 上海: 上海人民美术出版社, 2024.
- [2] 伊恩·斯图尔特. 色彩与光线·水彩风景写生教程 [M]. 黄灿灿, 刘畅, 译. 南宁: 广西美术出版社, 2023.
- [3] 乔治·艾伦·德基. 油画风景写生自学教程 [M]. 徐阳, 译. 上海: 上海人民美术出版社, 2021.
- [4] 林攀科. 水彩风景写生的体验与表达 [M]. 北京: 中国建筑工程出版社, 2021.
- [5] 孙宪. 风景写生·建筑速写 [M]. 南昌: 江西美术出版社, 2018.

专业风景写生

责任编辑：张磊
装帧设计：王占梅
责任校对：牟霖
责任印制：常凯

ISBN 978-7-5666-2601-1

9 787566 626011 >

定价：99.80元