

第1章

设计性风景写生概述

教学性质及目的：

概括性地介绍风景写生的类别概况、发展历程，以及基本的学科特征。

教学任务及要求：

掌握设计性风景写生的技法特征、艺术语言的基本概念，为进一步的技法教学打下基础。

教学内容及方法：

设计性风景写生的源流，艺术特征、功能特征、价值应用。理论性地分析对比教学。

教学计划：

选择历史经典的不同风格风景写生案例进行理论概要性的教学。

作业要求：

选5幅左右不同艺术手法的设计性风景写生进行表现手法的归纳表述，文字在500字左右。

案例分析：

如图1-1所示的《花园》壁画是古罗马时期公元前30年的壁画作品，前景树刻画得非常精致，远景的植被、草丛则逐渐模糊，色彩逐渐趋近天空蓝色，呈现出一种深远的空间，既真实又艺术，这种人为主观的技法处理已经具备了设计性。再如图1-8所示的《采盐图》东汉画像砖，1956年出土于成都市郊羊子山东汉墓，整体是满构图的群山，近景左下角是井盐工作场景，周围山中打猎、劳作、各种飞禽走兽，山体形态大小不一，相互借让取势，呈现多样形态空间的瞬间凝固。这两个艺术遗存共同的特点是：回归时代原点，不是完全纯艺术性的艺术品，具备依附建筑和墓葬空间的结构功能，实用与艺术的结合，是设计性风景的源流。

1.1 漫话设计性风景写生

设计（design）是一种创意设想，通过主观地、合理地设定规划，以各种表达形式传达出来的人类劳动过程，是人类创造文明、改造世界的创造生产活动。狭义上讲，设计也是创造活动的前期计划，包含技术计划和过程计划。自有人类生产活动就有设计。

创意（create new meanings）是创造性意识或创新性思维，对现实事物在理解的基础上加以认知后，派生出新的抽象思维和提升的价值方法。

写生（paint from life）是指将从自然界提取的景、物等造型要素转换为绘画作品的绘画方式。

就中西方绘画发展史而言，风景写生一直是画家向大自然学习的一种绘画方式，也是一种直接与大自然对话的绘画形式。西方古罗马时期的阿尔巴尼别墅室内的园林风景壁画，17世纪荷兰画家霍贝玛的乡村风景油画，英国画家透纳的海港写生作品、康斯太勃尔的乡村风景写生作品，

法国巴比松画派,俄罗斯的巡回画派,东方古埃及古王国时期金字塔墓葬壁画中的园林风景壁画,我国东汉时期汉画像砖《戈射收割图》《采盐图》,敦煌壁画里的古代山水壁画,隋唐时期的卷轴山水画,共同组成了代表东西方文化体系的风景画篇章(见图 1-1 至图 1-11)。

在绘画的技法体系、构思与文化品位方面:西方绘画偏重逻辑、数理、客观、理性;东方绘画偏重直觉、概要、主观、感性。反映在绘画技法上,西方绘画以块面造型为主,线性结构为辅,色彩注重客观写实,空间注重客观真实感;东方绘画以点线造型为主,块面结构为辅,色彩注重主观写意,空间注重主观的装饰意趣。风景写生在东西方绘画体系的表述方式不同,西方的风景画早期是依附于建筑艺术,直到 17 世纪才形成独立的画种;我国的风景区画也就是山水画,早在魏晋时期就已经发展,直至隋代(公元 7 世纪)完全成熟。自新文化运动以来,西方绘画艺术的大量涌入,为我国绘画的发展输入了新的元素,特别是进入 21 世纪,风景写生引入了各种绘画技法,如油画、国画、水彩、水粉、色粉笔、插画、素描等,为风景写生的绘画技巧增添了多种表达方式。

风景写生是造型艺术类(包含纯绘画艺术类、设计艺术类)的必备专业基础。风景,就哲学范畴来说,包含纯自然风景和人为自然风景。山水风光、人文建筑、人类活动、动植物群落这些都是风景的组成范畴。风景写生这一学科发展至今,已不是单纯的绘画创作前期的资料收集,它已经是独立的一种绘画形式(见图 1-12《太湖之畔》吴冠中)。在这种庞大的绘画体系里,根据画者的设定,它可以是对景即兴的创作,也可以是设计类专业支撑性的造型创作,旨在培养造型艺术类学生的风景空间感知能力、塑造能力、创造能力,也是在进行优美空间造型信息量的积累。这种设计性风景写生已经不是原样照搬地输入被动式写生,需重点培养学生的主观创意、能动的设计力。在景物要素的观察体验后,注重创造性的主观输出,因此观察方式、对景的体验、绘画者的技法体系训练、表现对象的选择取舍、创意思维的科学训练、经典作品的借鉴解读、必要的物理物情物态的知识储备,这些需要引导学生进行有序训练。当然,这种能力的培养是一个循序渐进的过程,在掌握基本风景写生技法的基础上,经过成体系的科学训练可以达到既定的要求。只有在对景写生的过程中学生才能感受到透视、色彩、黑白灰、光影、建筑空间布局,才能弥补在室内写生的空间组合能力与创造想象力的不足。自然人文风景为绘画者提供了客观的物质信息,指引绘画者的造型评判、造型设计、造型转换。总之,设计性风景写生是设计师、艺术家带着主观的选择认识,把自身的理智、情感、目的等多个层面糅进写生创作中,绘画者与自然人文风景之间是相互促进、相互修正、相互转化的,通过绘画者的视野、绘画者的思维、景物的转化,绘画者的手、绘画材质这一环环相扣的流程,最终塑造出具备美学价值与功能的作品。

图1-1 《花园》壁画 古罗马

图1-2 《林间小道》霍贝玛 荷兰

图1-3 海港写生 透纳

图1-4 乡村风景写生 康斯太勃尔

图1-5 《日出·印象》法国巴比松画派 莫奈

图1-6 《暮色的河边》俄罗斯巡回画派

图1-7 《墓葬壁画》古埃及

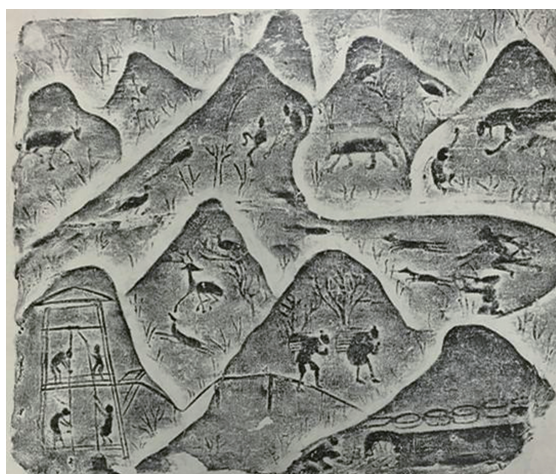

图1-8 《采盐图》东汉

图1-9 《戈射收割图》汉画像砖 东汉

图1-10 《敦煌山水壁画》唐代

图1-11 《游春图》展子虔 隋代

图1-12 《太湖之畔》吴冠中

1.2 传统艺术性的风景写生特征

风景写生是传统风景画创作的资料收集与生活体验的学习方式。目前高校风景写生教学由于历史的延续和部分受苏派绘画教学的影响,仍在延续古典传统风景写生的体系。因此有必要梳理传统风景写生的艺术特征,只有明辨它的艺术规律特征,才能在此基础上衍生出更有专业针对性的风景写生方法。风景写生是绘画者观察自然、感受自然、主观情感与客观物象相互交融的对话过程。在对景写生中,师法自然,锻炼自身的观察能力、归纳能力、描写能力、修正能力、借鉴能力,储备技艺体量。临摹、写生、生活、创作,这是学习绘画的四大手段。古往今来,无论是东方绘画体系还是西方绘画体系,无一逃出这种方法体系。如厚此薄彼,必定会产生出有某一缺陷硬伤的作品。因此对于绘画的学习而言有四大老师:传统经典作品、专业指导老师、自然客观参照物、生活磨砺经历。而自然客观参照物是不发声的老师。“以自然为师”是学习绘画必不可少的途径。自人类最早的绘画遗存——法国、西班牙阿尔塔米娜山洞穴三万年前史前旧石器时代动物壁画,发展至今,架上绘画这种具有高难度的艺术绘画形式一直是绘画方式的中流砥柱。历代美术史的书写、历代美术大家的作品产生、庞大群体的美术工作者的探索,都对传统绘画与写生的关系进行了多方面、多维度的解读,总结起来,传统古典风景写生的艺术特征主要有以下几个方面。

1. 造型的客观再现性

西方艺术的模仿起源说、艺术的数理逻辑性、东方赋予艺术的社会教化功能,在这些内在的文化背景大环境下,东西方古典绘画的造型皆以相对客观写实的方式来表现。

2. 造型的模式化概括

东西方绘画自源起发展了上万年,在造型的技法塑造上形成了东西方两大绘画体系,并各自有其概括造型的既定技法体系。例如,西方的块面结构,东方的线形结构;中国山水画的各种皴法,西方绘画的排线技法等。

3. 色彩的摹复对应性

西方早期的色彩绘制方式和东方基本一致,以固有色为主,后期才发展为条件色、光源色。东方绘画色彩一直保持固有色的主流观念,以及色彩的装饰性。因此,除 21 世纪东西方绘画色彩后期的交流影响外,古典绘画的色彩基本上与自然界色彩大致相对应。

4. 空间的科学截取性

无论是西方的焦点透视,还是东方的多点透视,绘画的空间塑造、构图取景是对现实应景空间的迁移。西方的绘画空间迁移具有科学性、复制性,东方绘画空间的迁移更加具有主观和多重组合性。

5. 情感的静穆理性

虽然东西方文化背景存在差异,但是东西方两大绘画体系的社会功能、文化品性,无不崇尚真、