

风景写生在高校美术基础教学中的重要性

王晶 董芳

(河北传媒学院 美术与设计学院, 河北 石家庄 051430)

【摘要】风景写生是绘画和设计相关专业基础训练的最基本、最重要的内容之一,也是美术与设计基础教育中重要的教学环节。本文针对高校美术教学中的风景写生课程从何谓风景写生,历史中的风景写生;风景写生存在的必要性;风景写生在高校美术基础教学中的重要性几方面深入探讨了风景写生课程训练的必要性和风景写生在高校美术基础教学中的重要地位。

【关键词】风景写生;课程;高校;美术基础;教学

【DOI】10.12294/j.issn.1673-0992.2022.08.001

一、何谓“风景写生”,历史中的风景写生

“写生”一词源于五代滕昌佑“工画而无师,惟写生物”,即为摹画自然、现实中的人与物。风景写生就是面对现实中的自然景物和人文景物进行直接的绘画创作。在中国绘画的发展过程中画家很早就意识到写生对于绘画创作的重要性,山水画是中国画的标志性画类,山水和风景从概念上来讲是有部分相同的,但是,中国画和西方绘画两者之间由于绘画观念和思维方式以及文化、美学体系的不同,所以对于写生绘画的追求也不同。成熟的风光写生概念与系统发展是从西方美术开始形成的,我们现在沿用的风景写生体系也是结合中西方美术理论以及教学理念综合发展而来。所以研究风景写生的概念和发展历史要从中西方结合来进行研究。

风景写生的历史首先从西方美术史中开始追溯,在西方美术史中,欧洲文艺复兴是非常重要的一个阶段,画家的绘画创作有了质的飞跃,留下了许多经典作品。这个时期的画家不再根据自己的相像凭空进行创作,而是开始研究现实中存在的人和物,比如人体的结构、建筑的透视、植物的形状和生长过程,自然中的各种变化等,再根据自己的研究和掌握的知识进行绘画创作,使得当时作品更加贴近于现实生活,增强了绘画的功能性和审美性,这实际上是写生的最初开始,也是美术史上一次很大的突破,从此之后,欧洲开启了古典主义的美术大时代,绘画的题材以人物为主,风景和场景建筑等作为人物的背景出现,当然也有画家钟情于风景画,但只是极少数。那时的画家基本都是在室内进行绘画创作,不会到户外进行写生,绘画创作被称为“架上绘画”。

直到19世纪30年代,法国科学院对世界宣布了摄影技术的诞生,这个发明大大地改变了绘画。摄影照片基本上取代了绘画的功能性,画家开始对绘画进行重新审视。加大绘画的审美功能,减弱其实用功能,画家开始走出画室,关注除了人物以外的其他题材。而真正

的将写生发展并形成理论的印象派,也是在19世纪诞生的,印象派绘画是西方美术史上的一次革命,印象派研究和探索自然光源下的色彩语言和表现方法,画家走出画室,到自然中去感受光线和色彩的变化,进行绘画创作,追求绘画的现场性。这个概念几乎颠覆了当时的欧洲主流画坛,画家开始将绘画的审美性提升到其功能性之上,为我们开启了研究绘画写生尤其是风景写生的大门。

而在中国美术史中,写生的历史可以追溯到山水画出现之初,较之西方的风景画早了一百余年,最早的山水画作品是艺术家对于自己生存的自然之美的表达和热爱,有对于山石、树木、土地、溪流的描绘展现自然美景,体现艺术追求和人文精神。近代,西方的教学理念进入中国,风景写生教学经历了多年的融合和发展将西方的风景写生理论融入到现今的风景写生教学中,形成了较为成熟的教学和实践训练体系。

二、风景写生存在的必要性

现今,随着科技的不断发展,摄影以及影像技术越来越发达,这些技术也越来越多的被应用到绘画中,许多画家还结合摄影技术进一步的将喷绘技术运用到绘画中。在这样的大背景下,许多人就有了这样的疑问——既然摄影技术已经这样发达了,那么户外风景写生的必要性还存在吗?我们是不是可以运用摄影技术完全的将风景写生的现场性取代,将我们所需要的风景用摄影技术和影像技术捕捉下来,然后再带到画室中进行创作呢?答案是否定的,如果经历过现场绘画的人都会知道现场绘画的感受,艺术之于绘画最重要的就是感受,感受物象,感受色彩。感受是不能通过影像技术来完全捕捉到的,只能自己去亲身体验它的存在。写生的过程中不论是气候、物象的形状、色彩都在产生微妙的变化,这些变化会给绘画者带来不一样的绘画灵感。所以,风景写生是不可取代的,图像并不能完全反映真实的问题

及画者的真实感。

三、风景写生在高校美术基础教学中的重要性

在设立有美术相关专业的高校中，风景写生课程在基础课程中是很重要的一环，一般纯绘画专业的学生一学年写生两次，分为春季写生和秋季写生，在大学三年级和四年级除了写生还会有采风以及考察的外出课程。学习设计专业的学生，以河北传媒学院为例，大一的大学生都会有风景写生和写生训练的课程，为学生的必修课程。风景写生在高校美术基础教学中的重要性通过以下几个方面得以体现：

（一）观察与感悟

风景写生课程进行时，我们会将学生带到一个全新的环境中去进行写生实践教学，一般为期两至三周时间，当我们带领学生面对大自然写生的时候，首先是观察与领悟。“如何看待自然赋予我们的景观，晋代文人刘勰《文心雕龙》中写到‘登山则情满于山，观海则意溢于海’，这种饱含艺术家情感的切身体验就是写生的开始。”这里说的景观是自然景观，除了这些写生对象还有人文景观，人文景观包括园林、建筑等，这些都是人类智慧与美学研究的结晶。学生到达写生的地点，首先要做的就是对当地的景观进行观察和了解，不只是对于自然和地貌的了解，还有对当地的风土人情以及文化、习惯等多方面的了解，只有了解到这些，才能从根本上感受你要表现的风光，将其带入到自己的画作中。观察是用眼睛去看，而感悟是将看到的东西和自己的情感相结合形成属于自己对于风景的理解和表达意图，将这些转换为作品的构思。

（二）取景与构图

风景写生实践中，我们经过自己的观察和感悟，就要开始写生作品的绘制了，构图是绘画中的第一步，也是很重要的一步。在中国画的美学原则中，南朝齐谢赫的著作《六法论》中有一条“经营位置”，也就是构图。“经营位置也就是在绘画构图中解决宾主、开合、对称、平行、参差、虚实、掩映、错落等构图的规律。”风景写生和室内作画不一样，在面对自然景物和人文景物时，取景以及构图的选择是出于自身的审美喜好和情感选择。因为景物众多并且相互联系，自然中山川连绵起伏，树木高矮林立，河流形态不一，人文景观的风格和特色也不尽相同，鳞次栉比，绘制者要自己进行选择。在这个过程中锻炼学生的取景和构图能力是非常必要的。首先，在最初取景时基本不需要考虑太多的因素，跟随自己的感受，整体的、敏锐的观察和捕捉主要的物象，取景就完成了。其次，构图时要考虑画面的整体效果，透视的角度以及前后层次和虚实的处理，细节可以先暂缓，考虑主要因素即可，这样就形成了一个较为完整的构图。

在写生的过程中也可以要求学生进行专门的构图训

练，绘制构图小稿，将自己常用的、喜欢的构图形式记录下来。这样可以帮助学生掌握许多种常用构图的形式，如黄金分割也就是三一构图、三角形构图、S形构图、梯形构图等，掌握不同形式构图中的节奏、起伏和动势，在经过风景写生的构图训练之后，学生就会发现在写生中的构图实践以及所绘制的资料是多么重要，再回到室内进行绘画创作时，这些就都可以成为创作的重要素材。总结来说，学生在课堂上学习到的所有构图的理论知识都可以通过风景写生使其融会贯通，更好地加以应用，并将这些运用到其他绘画创作或者设计中去。

（三）取舍与概括

“我看青山多妩媚，料青山看我如如是”，只有注入了情感的观察和感悟，才能将风景转化为自身想要的样子，艺术的表达归根结底还是情感的表达，只是这个情感是属于每个艺术家个人的，表达的形式与方法不同而已。

在绘画初期，画家的行为往往是感性的、整体的，这些行为包括之前说到的观察和取景等，但在真正开始进行绘画创作时，就要针对画面开始理性的分析。当我们置身于自然环境中，远景有峰峦叠翠，中景有房屋、河流若隐若现，近景或配景有斑驳的花草。美景无处不在，走近观察，发现不论是山峦、房屋还是低矮的灌木花草都有着自己独特的结构以及生长方式，佛语曰“一花一世界，一叶一菩提”，每一朵花都有自己的世界和形象，没有两朵花或者两片树叶是相同的，美则美矣，但是在画面中要怎么表现呢？把看到的都画到画面中，这谁也做不到。所以要学会取舍和概括，属于绘画者自己的取舍与概括。

但是，这种取舍和概括需要具备相应的能力，首先，没有经过长期的风景写生训练的学生，不具备很好的整体处理画面的能力，因此，教师需要教导学生在写生中经历一个由繁到简、循序渐进的过程。需要选择好画面中的主要表现对象，可以是一物，也可以是几物，对于影响画面效果的，繁杂的，不想表现的果断的进行简化或者移除，对于想要表现的却位置不当的物象进行置换和移动，变成自己想要的画面效果。经过这样的过程学生在绘画创作中会提升对于创作的主观意识以及创作能力，不再是盲目的抄袭物象，而是主观的创造，忠于自身情感的表达，这种能力的培养对于任何相关的专业学习是非常重要的。

其次，就是对于画面层次的处理，对画面中远景、中景、近景的处理就是画面的层次，一般来讲，远景要虚，要概括，中景要拉近一下，做必要的细节处理，近景要进一步的注重刻画，但这只是一般情况下。绘画者要根据自己的需要进行对于画面层次的调整，例如，画面构图中没有远景，只有局促的空间，这样就需要用细

节来拉开画面中的层次,靠后面的物象将颜色对比减弱,细节要尽可能的忽略和虚化,前面、主要的物象要进行细节的专门刻画,这样就可以拉开画面层次。具体到画园林建筑一隅,其中有很多种植物,有高大的树木,也有低矮的灌木,还有盆栽花卉等,要怎么处理这些植物的不同之处,又要突出重点呢?那就要找到你最想要表现的一部分将对比加强,深入细节刻画。其余的部分细节要有,但不能抢去“主角”的风头,这样就恰到好处了。学会取舍和概括对于学生的专业学习必须的,有时候作品的太过累繁会使观者感到疲累,产生反效果,要学会舍得,有舍才有得。

(四) 黑白与色彩

在风景写生的课程中训练内容一般分为两部分,色彩风景写生和风景建筑速写,速写代表黑白,都是用单色来描绘景物,风景写生中的速写训练是为了锻炼学生迅速捕捉物象的能力,点、线、面在画面中的组织能力,色彩写生训练则是锻炼学生对于色彩的运用能力和统一色调的能力。

1. 速写训练最基本训练形式之一,速写作品可以作为再创作的素材也可以作品独立的艺术品。风景建筑速写训练中首先要将透视画准确,这样空间才能成立,只有空间存在了,在空间中的景物才能成为现实。其次就是黑白的应用了,风景建筑速写分为两大类——线性速写和光影速写,“线是高度提炼的表现手法,在大自然的景物和建筑中是不多见的,它是艺术家门在实践中创作出的有效的表现手段,是抽象思维与形象思维结合的产物。”线是黑色的,画纸是白色的,这样的对比应用即自然又美观。光影风景速写强调光影明暗的运用和黑白灰色调的对比,使得明暗有序、空间感强。风景速写的训练对于学生的基础学习是非常重要的,黑白关系是绘画中最简单也是最复杂的关系,这种训练可以帮助学生节约绘画创作初期的实践,更加便捷的进行创作。

2. 在写生色彩实践中,学生对于色彩的敏感程度不同,对于色彩的感觉和审美也不同。所以教师在教学中要引导学生深化自己的色彩感受,启发学生对于色彩的感性认知和理性分析。

在写生的过程中要让学生充分的意识到自然中景色的色彩是在不断变化的,这主要是受环境、光线以及气候的影响,让学生学会应对这种色彩的变化,锻炼学生对于色彩控制能力和快速捕捉色彩的能力,“例如,在早晨或者是傍晚,太阳光明显偏于温暖,而在中午时分,太阳光照接近白色,颜色偏于冷寂,在色彩景物写生课上让学生观察这种色彩的变化比起抽象的理论分析更能提高其创作能力。”在色彩训练中也要引导学生除了看到自然中风景的色彩,还要看到自己内心中情感的色彩,

将客观景物和自己的主观创作意识融合,形成自己独有的风景作品。

3. 在现今的风景写生教学中,黑白和色彩的运用界限越来越模糊,在速写训练中可以加入色彩的元素,在色彩写生中也可以加入黑白元素的应用,在中国画中有一种绘画技法叫留白,国画中的留白是画面中的“势”,也就是画面中气势的流转方向和主体走向。这种手法可以很好的运用到风景写生的课程中,使学生在自己的作品中根据自己的情感表达来进行画面中“势”处理,这是一种全新的尝试。

四、结语

风景写生已经成为美术基础教学中的重要内容,是提升学生审美素养和艺术素质的重要途径。一方面,学生可以通过风景写生的课程学习到在室内课堂中学不到的许多知识,也可以锻炼自己的身心,进一步提升自己对于专业学习的兴趣,调动对于艺术创作的积极性,另一方面,也进一步的拉近了教师和学生的关系,使得教与学更加顺畅,对于学生今后的专业学习以及艺术创作都有很大的帮助。学生可以在风景写生的课程中感受不同的自然风光、地域文化和人文情怀,教师也可以进一步的了解学生,对学生的心理感受以及创作思路进一步的加一起发和引导,使其形成初步的风格特色。

参考文献:

- [1] 美·阿纳森.西方现代艺术史[M].天津:天津人民美术出版社,1986.
- [2] 中央美术学院美术史系外国美术史教研室.外国美术简史[M].北京:高等教育出版社,1998.
- [3] 廖海彬.论写生美术教学中的重要性[J].教育教学论坛,2016(6):283-284
- [4] 李华.绘画中的在场性与非在场性——油画语言艺术探索[J].美术观察,2016(09):125
- [5] 李行远.印象派画传[M].石家庄:花山文艺出版社,2004.
- [6] 尹卫东.写生油画创作中的重要性分析[J].艺术科技,2015(06):114
- [7] 阿荣.色彩风景写生对美术教育的意义研究[J].艺术科技,2014(07):183-184.
- [8] 马晟瑶.论高校美术教育中写生的重要性[J].科技风,2008(05):145.

作者简介:王晶(1981-),女,河北石家庄人,硕士,副教授,从事高校美术教育、美术学油画研究;董芳(1984-),女,河北石家庄人,硕士,副教授,从事戏剧影视美术设计研究。