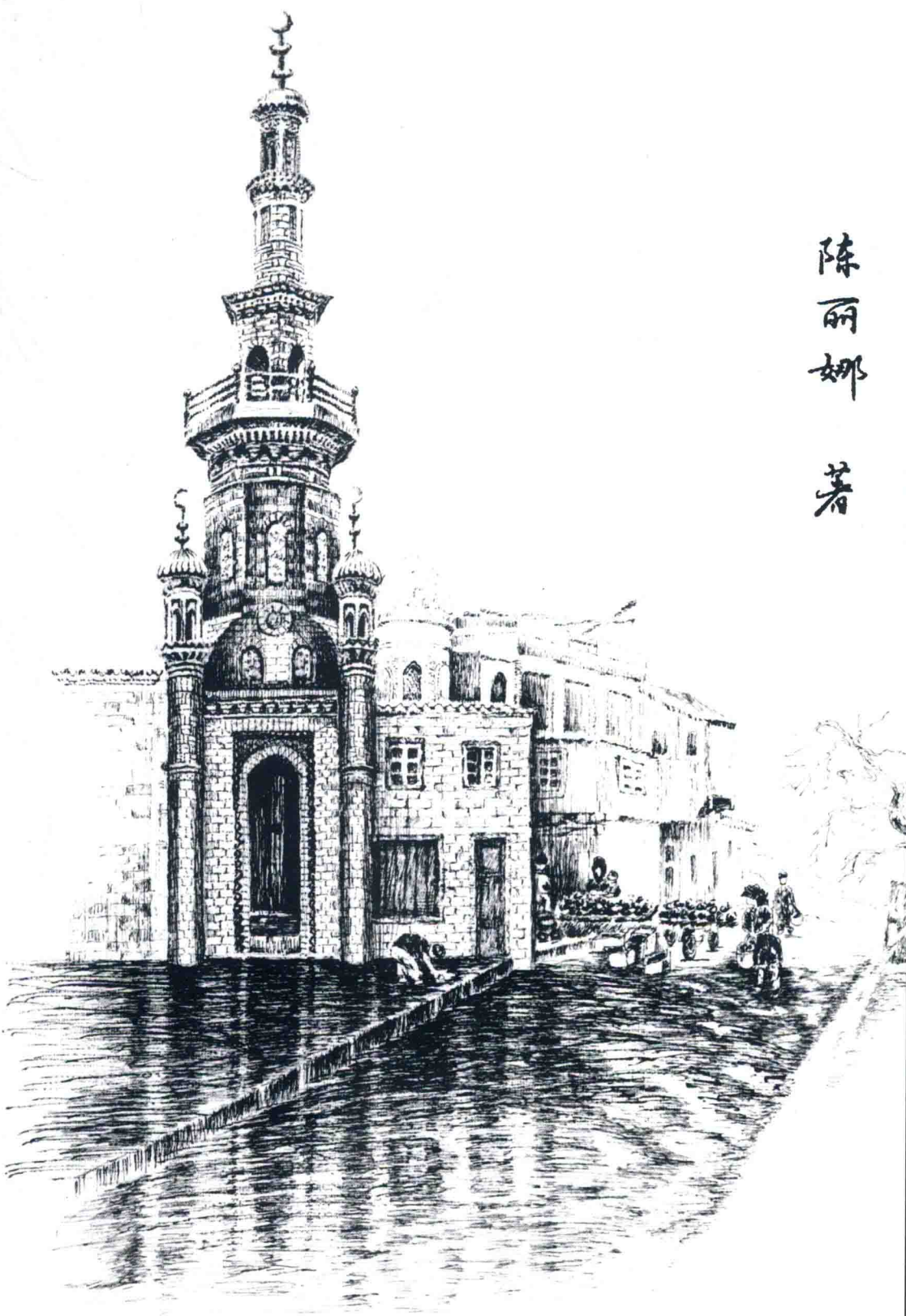

黑白风景写生技法

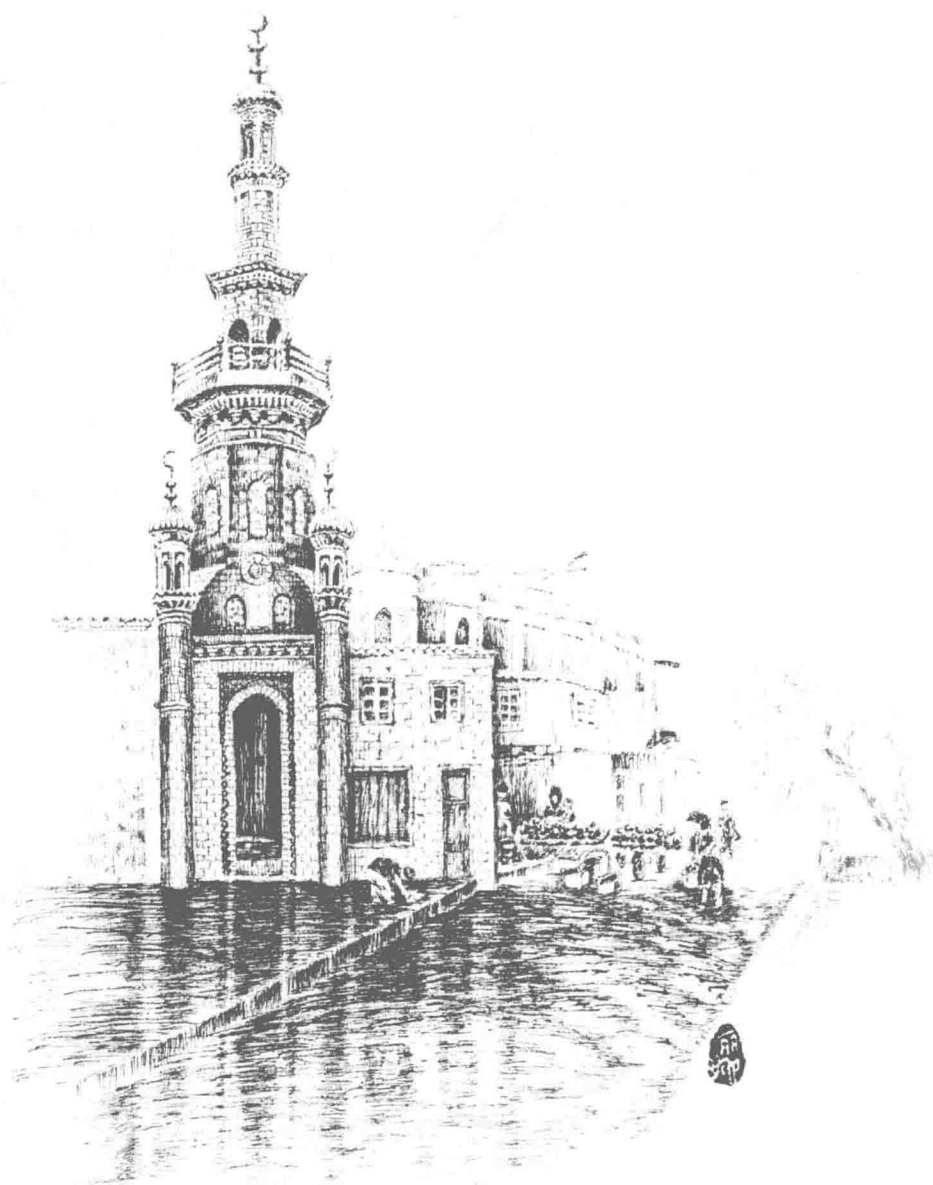
陈丽娜 著

黑白风景

写生技法

陈丽娜 著

金盾出版社

内 容 提 要

这是一本为黑白风景写生学习者编写的实用性美术书。全书内容在介绍风景写生须知及创作风景画所用工具和材料的基础上,就风景写生要点和各种景物的画法作了精练讲解。写生示范一章,以我国原生态实景为素材,就每幅画作的创作技法、刻画重点作了点拨。范画部分精选了作者的精品力作,为风景写生者提高技法运用及创作能力提供可资借鉴的素材。

本书内容充实,技法讲解全面,写生作品精美,是艺术院校学生及风景画学习者提高写生与创作能力的必备用书。

图书在版编目(CIP)数据

黑白风景写生技法/陈丽娜著. —北京:金盾出版社,2015.7
ISBN 978-7-5186-0273-5

I. ①黑… II. ①陈… III. ①风景画—写生画—绘画技法 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 087262 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

中画美凯印刷有限公司印刷、装订

各地新华书店经销

开本:880×1230 1/16 印张:7

2015 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~4 000 册 定价:28.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

作者简介

陈丽娜，笔名磁石，黑龙江省哈尔滨人，毕业于哈尔滨师范大学，深造于中央美院，主修人物雕像和城市雕塑。曾任中国展示设计协会会员、中国书画家协会会员、名人名家走中国采风团成员、中国诗歌协会会员，荣获中国当代雕塑家、画家、词作家等称号。

陈丽娜是一位才女，多年来，她的许多雕塑作品艺术风格独特，彰显别具一格的人文景观新理念。90年代初，她采用泡沫材料创作雕塑，其作品栩栩如生，成为泡沫雕塑的创始人。她运用多种材料进行雕塑创作，为许多城市、企业和各界名家创作了大量雕塑作品。人物雕塑代表作品有《不老松》《明天是个好天气》《以诚为本》《种一片林让鸟栖身》《与时俱进》等，栩栩如生的人物雕塑作品深受各界人士的极大好评。她创作的城市雕塑作品，主题突出鲜明，富有时代感，作品有《太鲜致美》《药都之韵》《海鲜之乡》《崛起》《守望松江》等，部分作品矗立于我国多个城市的核心区，成为当地重要的人文景观。为诸多企业创作设计了数件LOGO，设计图标有《蓝番茄乐队》《中国诗歌协会》《药都之韵》《中国公益剧场》《北京华夏金源文化公司》等。

陈丽娜的笔下总有新的创作理念，她在传统绘画的基础上再次创新，率先在油画布上用碳素创作了许多独特、精美的黑白艺术作品，如《宁静》《寒冬碾房》《石头屋》《九寨瀑》《秋日》《水乡》等，许多作品受到业内艺术家们的高度赞赏。

陈丽娜不但是一位艺术家，也是一位文学创作者，她创作的歌词《女儿一生有你》《浮萍草》《醉寒冬》《妈妈的宝》《夕阳落山了》《五根手指一把手》《没有雪的冬季》《让寂寞把年轻带走》《人生列车》《隔纱》《美丽的如东》《索尔巴斯陶姑娘》等，朴实、生动，深受广大音乐爱好者的喜欢，被众多歌手、网络歌手和全国KTV演艺厅广为传唱，其中，《女儿一生有你》歌词以独特的创作角度，深切表达了母女之间的深厚感情，填补了歌词界表达母女情深的空白。

为电影《弄潮》创作主题歌《战胜自己》，为音乐剧《蝶与花》创作了两首风格迥异的主题歌《隔纱》《嫁就嫁个有钱的》，在创作歌词《热恋黑土地》《月亮升起的地方》的同时并为此两首歌词谱曲，得到业界的高度赞赏与好评。

原创诗歌代表作有《春暖花开》《草对羊的情意》《沙砾的巢》《一道风景》《孤寂》等，受到诗歌界好评，中、短篇小说有《生命的支柱》《一条没有拐杖的小鱼》《涅槃》《辙》《清明寄情》等，深受广大读者好评。

散文《阳光照亮恐惧》《我是个笨傻女人》《一毛钱一缸》《三斤十两纸和父亲的眼泪》等作品被国内知名杂志选用、刊登，受到广大读者好评。

前言

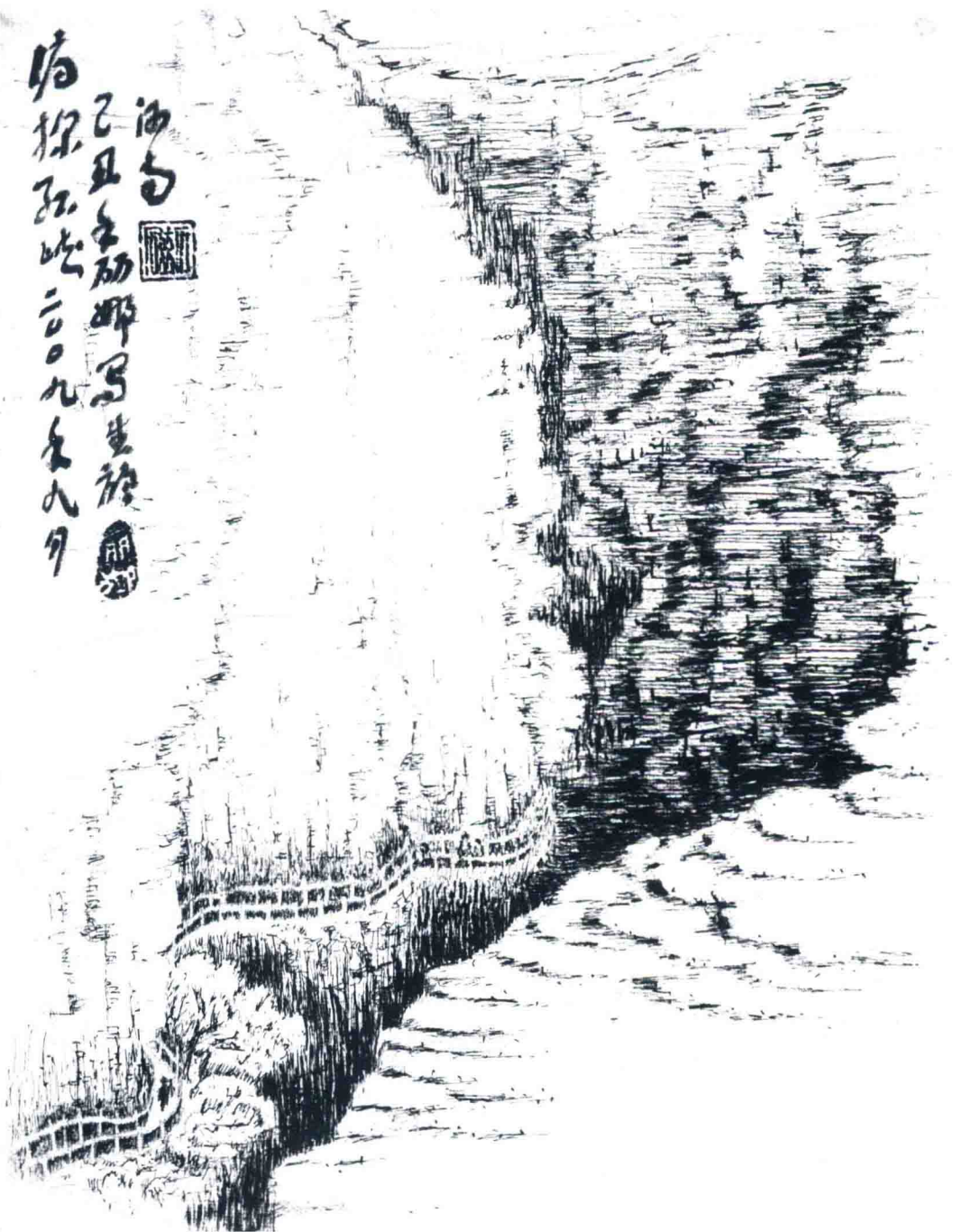
美术艺术的魅力是无穷的，通过美术创作不仅可以提高绘画者认识美、欣赏美、创造美的能力，而且可培养高尚的情操和完美的性格。艺术的最大特点就是美，艺术美最集中地体现了人对美的创造性。

审美是美术创作的基础，以浸染、熏陶、潜移默化为主的审美教育是艺术最主要的社会功能，审美教育潜移默化地影响着人的精神生活。本书作者亲历中国部分景区，创作了许多黑白风景写生作品，希望书中作品能为爱好美术、学习美术、学习黑白风景写生的读者以帮助。

本书内容重点讲述如何运用新的绘画形式把握风景写生结构，如何取景，如何运用技法表现不同风景。本书与众不同之处在于，以原生态实景为素材，在油画布上进行风景写生，用特别的绘画材料充分表现风景画之美，引导读者通过审美教育方式增强艺术修养，提高绘画水平，创作出更精美的作品。

一本好书一定有其独特性，能让人记得住的作品才是好作品，从而引导读者从生活中发现美、创造美。

陈丽娜

目 录

一、黑白风景写生须知	(1)
二、写生要点解析	(3)
(一) 如何构图才能形成最佳画面	(3)
(二) 怎样画好主要物体	(5)
(三) 如何取景	(5)
三、各种景物的画法	(7)
(一) 树的画法	(7)
(二) 石的画法	(12)
(三) 建筑物的画法	(13)
(四) 霜的画法	(21)
(五) 雪的画法	(22)
(六) 水的画法	(23)
(七) 冰的画法	(26)
(八) 倒影的画法	(27)
(九) 云的画法	(29)
(十) 玻璃的画法	(30)
(十一) 山的画法	(31)
(十二) 投影的画法	(33)
(十三) 木板顶的画法	(34)
四、风景写生	(35)
(一) 新疆喀什街	(35)
(二) 安徽宏村	(37)
(三) 新疆维吾尔古村	(39)
(四) 湖南伟人故居	(42)
(五) 西藏布达拉宫	(44)
(六) 黑龙江长白山原始白桦林	(47)
(七) 西藏扎什伦布寺	(50)
(八) 北京老街一角	(53)
(九) 上海老街一角	(55)
(十) 西藏大昭寺	(57)
(十一) 海南天涯海角景区	(60)
(十二) 新疆喀纳斯山庄	(61)
(十三) 四川九寨沟一	(62)
(十四) 四川九寨沟二	(63)
(十五) 徽州老宅	(64)
(十六) 徽州老巷一	(65)
(十七) 徽州老巷二	(66)

(十八) 湖南凤凰古城飞水谷	(67)
(十九) 海南羊山村落老宅一	(68)
(二十) 海南羊山村落老宅二	(69)
(二十一) 哈尔滨五常光辉乡国旺村老宅一	(70)
(二十二) 哈尔滨五常光辉乡国旺村老宅二	(71)
(二十三) 哈尔滨五常光辉乡国旺村老宅三	(72)
(二十四) 新疆火焰山佛窟一角	(73)
(二十五) 新疆火焰山千佛洞	(74)
(二十六) 湖南张家界一	(75)
(二十七) 湖南张家界二	(76)
(二十八) 河南云台山红石峡一	(77)
(二十九) 河南云台山红石峡二	(78)
(三十) 河南一斗水村一	(79)
(三十一) 河南一斗水村二	(80)
(三十二) 哈尔滨五常光辉国旺村景	(81)
(三十三) 新疆交河古城	(82)

五、范 画

(一) 《山庄客栈》	(83)
(二) 《归航》	(84)
(三) 《一池清水》	(85)
(四) 《火山古村缩影》	(86)
(五) 《秋闲》	(87)
(六) 《水乡韵味》	(88)
(七) 《瀑穿秋径》	(89)
(八) 《春雪》	(90)
(九) 《山庄》	(91)
(十) 《戏》	(92)
(十一) 《情比石坚》	(93)
(十二) 《枣庄》	(94)
(十三) 《渔家》	(95)
(十四) 《永定土楼》	(96)
(十五) 《渔家乐》	(97)
(十六) 《羊卓雍错湖》	(98)
(十七) 《果实》	(99)
(十八) 《墙里水乡墙外城》	(100)
(十九) 《赏湖》	(101)
(二十) 《渔家》	(102)
(二十一) 《瀑入石峡》	(103)
(二十二) 《深秋》	(104)
(二十三) 《夜色古城》	(105)
(二十四) 《让子弹飞吧》	(106)

一、黑白风景写生须知

风景写生是对自然景物进行艺术创作的绘画表现形式，是美术学习者的必修课。进行黑白风景写生训练可提高学习者认识美、欣赏美、创造美的能力，培养敏锐的观察力，提高艺术表现力和感染力，培养高尚的情操和完美的性格。

“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。”面对同样的风景，每个人的视觉感受不同，描绘的切入点也不一样，如何取景，怎样运用技法去描绘景物，这无论是对于绘画专业的学生还是艺术设计专业的学生都是十分重要的。

黑白风景写生所用的绘画工具有两种选择。两种工具略有不同，表现出的绘画效果也不同。

(1) H 铅笔，橡皮，手工刀，速写钢笔，速写本，用这些工具在速写本上写生是传统的绘画方式。

(2) H 铅笔，橡皮，手工刀，速写钢笔，墨水，油画布，用这些工具在油画布上画黑白风景是作者的创新，会使画面呈现出独特的效果。对初学者而言，在油画布上进行黑白风景写生可能会感到有些难度，笔法与传统绘画略有区别，但只要多练习即可掌握。

黑白风景写生用具简单，携带方便，可不拘地点随时创作。画面清新自然，质朴素雅，是学习者锤炼扎实的绘画功底必修课。

綠色山莊

宣統二年

冬陽

於北

二、写生要点解析

(1) 注意线条的疏密关系。密不通风,形容层叠的密集程度,风都穿不过去;疏能跑马,形容疏的程度能跑过去一匹马。有疏有密才能使画面产生层次感、立体感。

(2) 一般情况下,绘画顺序是,从前往后画起,接近、中、远的顺序画,近处一般是画面的主体,为丰富画面的艺术性,主体不能占位画面正中央,否则画面显得呆板,主体稍偏位,画面显得灵活,有生动感,同时注意画面的厚重感、空间感,近实远虚,充分运用点、线、面和三度空间(黑白灰)绘制画作。

(3) 注意光影表现和地域特点,将欣赏者带入地域风情和不同的意境之中。

(一) 如何构图才能形成最佳画面

(1) S 字形构图

S 形构图形成的画面给人以柔美、优雅、多变的感觉,具有延伸的效果,易增加空间感。S 形构图适宜表现瀑布、山川、河流、地域起伏的变化,画树木、叶片、花朵、动物、人体时运用较多。S 形构图一般从画面的左下角向右上角延伸。

(2) 十字形构图

画面的基本骨架呈十字形,这种构图给人以庄重、严肃、较呆板的感觉,适宜表现古建筑题材的作品。

(3) 垂直线构图

画面的基本骨架呈垂直线形,这种构图形成的画面给人以壮丽、庄严、向上的感觉,适宜表现仰式现代建筑或其他事物。

(4) 平行线构图(也称水平式构图)

画面的基本骨架呈平行线形,这种构图形成的画面给人以安定有力、广阔、宁静、稳健的感觉,适宜表现平静的湖面、广阔的草原。

(5) X 形构图

画面基本骨架呈 X 形,这种构图形成的画面视线集中,空间深远,主体明确,效果强烈,适宜表现放射性的事物。

(6) 三角形构图

画面基本骨架呈三角形,这种构图形成的画面给人以稳定、崇高之感,正三角形锐角刺激,适宜表现塔楼、高山景象,倒置则不稳定。

(7) T 形构图

画面基本骨架呈 T 形,这种构图形成的画面给人以广阔、深远、向前的感觉,适宜表现大地景象。

(8) 圆形构图

画面基本骨架呈圆形,这种构图形成的画面给人以饱满、均衡、活泼有张力、完整的感觉。圆形构图分为内圆构图和外圆构图,外圆是自然形态的实体结构,内圆是空心结构,如管道、钢管等。内圆构图透视有震撼感,视点可在画面中心,也可偏离中心,如左右上角产生的动感强烈,下方产生的动感小,但稳定感好。

（9）横三角形构图

横三角构图，最上方的点是主要物体摆放的位置，其他两点分别摆放第一、第二次要物体或第三、第四次要物体。摆放不能超过这三点给人的视觉感观。物体的定位尤为重要，否则画面给人以不稳定之感。

（10）九宫格构图（也称井字构图）

九宫格构图属于黄金分割式构图，即将画面平均分成九块，在中心块上四个角，任意一点的位置安排主体都可以，这几个点都符合黄金分割法则，是最佳的位置，同时要考虑平衡和对比因素。这种构图能呈现变化与动感，使画面富有活力，有不同的视觉效果。

（11）三分法构图

三分法构图，是指把画面横分三份，每一份中心都可放置主体，这种构图适宜多形态平行焦点的主体，也可表现大空间，也可选择小物象。这种构图使画面表现鲜明、简练，适宜表现近景或不同景。

（12）A 字形构图

A 字形构图，是指画面呈 A 字形结构，这种构图具有极强的稳定感，具有向上的冲击力和强烈的视觉引导力。可表现高大自然物体，如果把表现对象放在 A 字顶端，有强制式的视觉引导，不想注意这个点都不行。在 A 字形构图中，不同倾斜角度的变化会使画面产生不同的动感效果，这种构图新颖，主体指向鲜明。A 字形构图较难掌握，需要经验积累。

（13）V 字形构图

V 字形构图是最富于变化的一种构图方式，向上、倒放、横放的构图形式都比较完美，但不管怎么放，其交合点必须是向心的。V 形构图一般用在前景中，作为前景的框式结构突出主体。

（14）C 形构图

C 形构图具有曲线美的特点，又能形成变异的视觉焦点，画面简洁、明了。安排主体物象时必须安排在 C 形的缺口处，使人的视觉随着弧线移到主体物象。C 形构图可在方向上任意调整，一般情况下表现工业或建筑题材较多。

（15）W 形构图

W 形构图具有极好的稳定感，非常适合表现近景或人物，在背景或前景的处理中能得到很好的发挥，运用这种构图，要寻求细小的变化及视觉感应。

（16）框式构图

框式构图多用在前景构图中，如用门、窗、山洞口等框架作前景来表现主体，明确环境，使人感觉到透过门和窗观看景物，空间感和透视感的表现效果极为强烈。

（17）线性构图

线的性格表现为：粗线强劲，细线纤弱；曲线柔情，直线刚直；浓线重，淡线轻；实线静，虚线动；垂直线条表现坚强、庄严、有力；横线表现宁静、宽广、博大；斜线表现动态和不安定的感觉，但斜线可表现通向远方，体现纵深效果；曲线表现柔、浪漫、优雅，给人一种非常美的感觉。

（18）对角线构图

对角线构图是重要的构图方式，在画面中，线形成对角关系，使画面会产生极强的动式，突出纵深效果。透视对象变成斜线，视线引导到画面深处。

（19）竖线构图（也称垂直式构图）

竖线构图比横线构图富于变化，单一线存在时与横线一样有不足的地方，但多线时变化相对多一些，如对称排列透视、多排透视等有时能获得意想不到的效果。竖线表现坚强、庄严、有力，如风景画中的树木、电线杆、

柱子严肃、端庄，画面效果非常醒目。

（20）不规则线构图

单一不规则线条有视觉指引性，运用得当有纵深感，画面效果奇特。如将杂乱的不规则线充满整个画面，把简洁的方体形态安排在画面适当的位置，可产生强烈的对比效果，呈现出抽象、神秘的画面气氛。

（二）怎样画好主要物体

（1）形的漂亮要有特点，这是第一位的，没有形的漂亮和特点，主要物体刻画难度就会增大，不管画什么样的风景都要重视形的塑造。

（2）大关系出来后，要注意概括受光面的细节与被光面的特点，切忌处处平平而画。

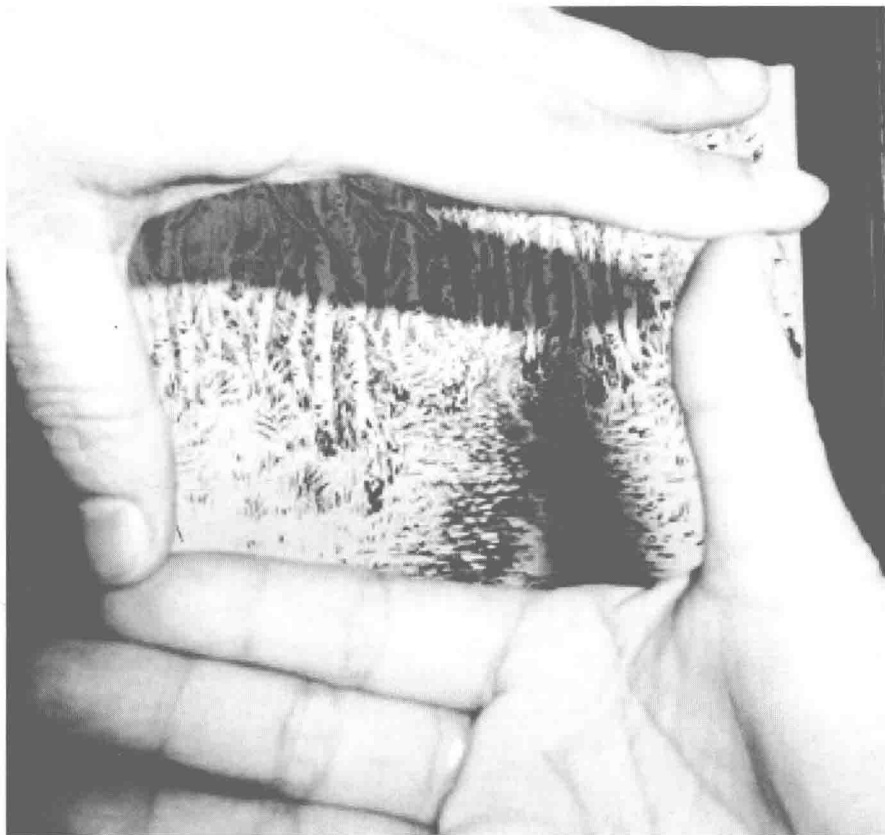
（3）注意高光的刻画，这是主要物体的点睛之处，是整体画面的重中之重，必须画好。

（4）整体调整。这一步很重要，进一步调整好前后关系，使画面大气自然，更加完美。

（三）如何取景

在风景写生中，首先要做好取景，抓住自然界中物象的亮点，突破思维定式，培养构图创新意识。如何提炼、处理自然界中感兴趣的景物，形成最理想的画面，是风景写生取景、构图最重要的一步，而不是把看到的物象面面俱到，这就要讲究取景构图的技巧。

手式取景。用双手正反食指和拇指尖合十作为取景器，拉近或推远选取景物，同时，根据上述讲的二十条构图方式进行取景训练，可作仰视、平视、俯视等多种透视，使画面更丰富、美观。

三、各种景物的画法

（一）树的画法

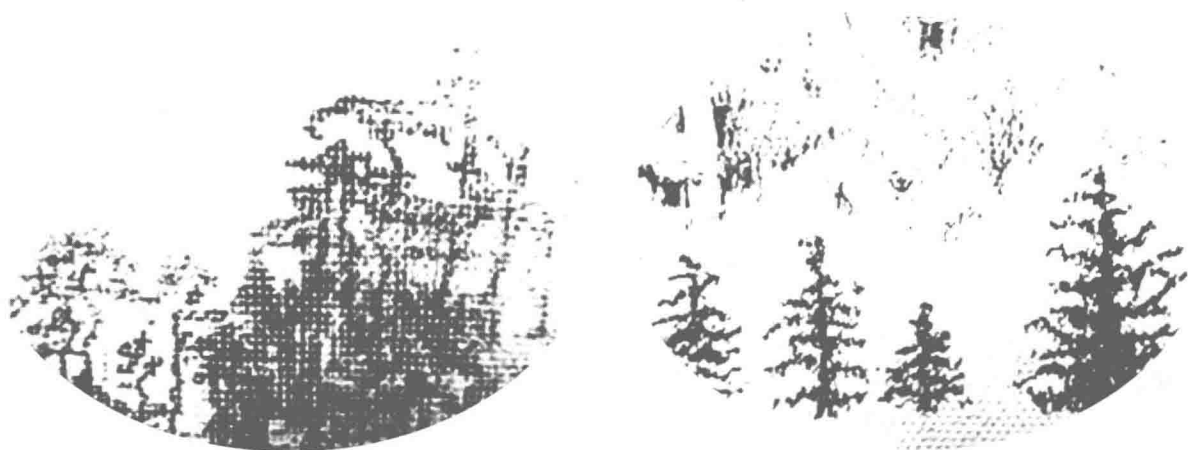
（1）常见树的画法

树分四枝，以树干为中心向四周伸展，注意纵横穿插及前后左右的空间关系。树画得要有立体感，要画得生动，树用线描较好，最后对较粗的枝干稍加明暗，不要刻意加重细节表现，以形态刻画画面组织为重。下面是不同树的画法。

(2) 松树的画法

画松树树干注意表现树干中的树纹质感，松树干上的纹象鱼鳞，叶子如针状，这是松树区别于其他树木最大的特点。画松树要苍劲有力，要毛而不光，要有变化。下面是不同松和松叶的画法。

（3）枝干的画法

学画树，先学画树干、树枝，再学画叶，没有叶子的树木结构清楚，姿态鲜明，易表现树木的基本结构和生长规律。写生树木，先围绕树四周观察，选择最美的枝干，取最适合的角度，画枝干注意枝的走向，是朝着四个方向发展的。下面是不同枝干的画法。

