

怎样画风景

怎样画风景

李瑞年编绘

人民美術出版社

(京)新登字004号

怎样画风景

李瑞年编绘

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑：游允常

装帧设计：张晓君

北京美通印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

开本：787 × 1092毫米 印张：1 1/2
1980年9月第一版 1992年8月第9次印刷

ISBN7-102-01010-9 / G · 117

定价：1.40元

风景画出版说明

为了帮助美术爱好者和没有机会接受美术专业训练的读者学习画风景的技法，我们请李瑞年同志编写《怎样画风景》一书。李瑞年同志是北京师范学院美术系教授、美术系系主任，中国美术家协会会员。早年赴欧洲学习西洋美术，抗日战争时期返回祖国，解放前在中央大学艺术系、北平艺专，解放后在中央美术学院、北京师范学院等校做美术教学工作数十年，对风景写生有较深研究，在教学工作中积累了丰富的经验。作者在编写本书时，力求文字浅显易懂，讲解深入浅出，并尽多选用插图作为学习参考。本书自五十年代末期出版以来深受广大群众的喜爱。最近我们收到许多读者来信，迫切要求再版。现经作者对个别地方做了修正、补充，并增加图例，再版发行，以满足广大美术爱好者的需要。

人民美术出版社编辑部

目 录

前言	1
学习风景画使用的工具	3
关于取景的一些问题	6
一、主题的选择	6
二、经营位置	6
三、画幅形式	7
四、取舍问题	7
运用简单透视法则观察风景	8
一、地平线	8
二、房屋	8
三、树木电杆等	10
四、田野	11
绘画步骤	12
一、初稿	12
二、确定阳光方位	12
三、细部的描绘	13
四、局部与整体的关系	13

素描风景画的一般技法·····	14
一、空间远近的描绘·····	14
二、天地的表现·····	15
三、树木的描绘·····	17
四、其他景物的描绘·····	20
色彩风景画一般技法·····	21
一、色彩的性质与表现对象的关系·····	21
二、笔触的运用·····	22
三、着色步骤·····	23
附图·····	24

前 言

本书编写仅为初学风景画的同志作参考，一切画理画法都有助于我们学习，但是不可以生硬地套用。主要的是根据自然风景的客观现象。当我们有所感受，要表现某些东西时，有了我们所要表现的内容和愿望时，再去参考书里编写的一般基本技法常识，灵活地、有选择地、有创造性地运用它。

本书内容里有关透视与色彩的运用，没有系统地根据透视学与色彩学的专门知识来介绍，仅提出些现象。因为我们所需要的那些知识，也是随着我们绘画水平的不同而有程度上的差别。如果我们初学绘画时离开了对自然风景的观察，离开了从自然风景所感受到的现象，而过多地套用了专门的科学理论知识，就会画得死板，不能生动如真。

风景画不仅是对于自然风景的写生，同时也与其他的绘画创作一样，有主题、有内容、有创造性的制作。当然在我们初学时的习作中不能过高地要求这些，但是也不要单纯地考虑技法上的熟练与色彩的美丽，古人曾说“画山水一幅，先立题目，然后著笔。若无题目，便不成画。更要记春夏秋冬景色。春则万物生发，夏则树木繁冗，秋则万象肃杀，冬则烟云黯淡，天色模糊，能画此者为上矣。”当然我们现时不仅是画出春夏秋冬季节上的特征就满足了，更重要的还要联系到我们热火朝天

的社会主义建设事业。

风景画是通过自然景色间接地表达人们的思想感情的。因此画风景画主要的是作者必须深入到自然景色的境界中去，受到感染，得到启发，有所体会，有所感受，产生创作的欲望，并将自己的意图、思想、构思，通过绘画技法技能上的加工，创造——包括重新安排画面的形象。这样使得看画人与作画人在思想上产生共鸣，达到作者创作时所预期的效果。如果没有这一点，只做到自然景物的再现，即使色彩画得如何灿烂，也不能区别于一般的纪录照像，称不上一幅好的风景画。因此，意境的探讨是画风景画作者的重要工作。在这本初级技法书中不便谈过深的理论，初学风景画的爱好者，应当多多阅读些名作，取得些感性认识和熏陶，打下学风景画应有的初步基础。

有关一般的技法知识，如：怎样画水彩画、油画等等，学习风景画也都需要了解，本书不作重复编写。下面提到的技法知识是根据风景画特点提出来的，不是全面的绘画知识。请初学风景画的同志们在实习中去有选择地运用它。

学习风景画使用的工具

开始学习风景写生时，先备好适用的工具，作好了画前的准备工作，懂得它并且熟悉如何使用它是一项重要的事情。现在简单介绍一下有关绘画工具的知识，以帮助我们较顺利地进行学习。

一、画夹 开始尝试风景写生时，选择铅笔画、水彩画、水墨画的形式是比较容易些的。画夹是为了以上几种画，用来夹纸，并同时作为画板使用的工具。把厚纸板两块用布裱糊，成为可折可开的像一本书似的夹子。夹子里面一半裱以光滑的纸，上面可以放纸画画；一半裱糊成口袋，用来存放画纸和铅笔等物件。在画夹上裱糊口袋的那半装上一条宽带，一端连在左上角，一端连在右下角，这样就可以挂在肩上作画。画夹放纸的那半可以用手扶着直立来写生，也可以反过面来平铺着来写生。

二、铅笔 用来作素描画或水彩画稿。铅笔有各种不同的软硬性质，一般以H、2H、……作为硬度的标记，以B、2B、……6B为软度的标记。绘画上使用要选择较软的几种，例如准备5B或4B的铅笔一支，练习轻重如意地使用它，就可以基本上表达出画者要描绘的色调，再准备一支硬性的铅笔去画明亮较淡的色调。铅硬就可以画出浅而细的线，所以我们可以

使用它画画面中最细的部分。但是在画画的开始不要用它画深的色调，因为用力过大容易损坏了纸张而不宜于修改。

画风景之前，把铅笔削好，露出较长的铅条。我们可以使用铅的偏锋画较粗的线条，使用尖锋画较细的线条。

三、橡皮 绘画上使用的橡皮，需要选择质量较好的一种，要容易擦去铅笔痕迹而不损伤纸张。橡皮有两个用途，一个是为了擦去画错的笔触；一个是用来在已画完的深色调部分擦出亮的线条，减弱原有的色调。

四、水彩、水粉画工具 水彩画是用水溶解一种较为透明的颜料作出的图画。这种颜料有两种：一种是制成固体的块状颜料，一种是装在锡制小筒内的软质颜料。水粉画也是用水溶解颜料作画的，也是装在锡制小筒内的软质颜料，但它的性质一般是不透明的。使用这种锡筒颜料的方法，需要另备一个塑料制的调色盒，盒内分成大小许多的格子，把颜料分别挤在调色盒中的每个小格里，留出调色盒的大格子用来调配颜色。

一般风景中的许多色彩都可以用几种基本颜色调配出来。基本的颜色有十种左右就够用了。色彩分为热冷两种性质：热性的有柠檬黄、镉黄、橙黄、土黄、土红、赭石、深棕、朱红、深红等，冷性的有天蓝、群青、草绿、翠绿等。

在调色盒里怎样安排这些颜色呢？最好是由淡到深，由热到冷的排列起来，使用时比较方便。

有专为水彩画和水粉画特制的毛笔，一般的毛笔也可以作画。平常我们选择大小两支就够用了。但是要注意毛笔的性质，

不要过软或是过硬的。笔头大些的可以均匀的涂染大片的颜色，也可以用笔尖画细节的部分。过小的毛笔没有太大的用途。

五、油画工具 油画颜料是装在锡筒里的带油质的软性颜料，使用时仍需调解少量的调色油或松节油。另外需要一块调色板，板子的上边缘作为挤颜料使用，其他地方作为调色用。一个特制的油壶为装调色油用。每次画完，必须把调色板上剩余的脏色用油画刀刮去，将调色板擦干净。

油画一般是画在特制的布上的，用铁钉固定在一个木框上，要求布面绷平绷紧。但是初学风景画时用简便的特制油画纸就可以了。

油画用色种类与水彩、水粉基本上相同。油画笔有两种：一种是圆头的，一种是扁头的。一般人的习惯都是用扁头的。一般作画需要大小不等的六七支画笔、分别调配各种深浅颜色，每次用完，必须及时用肥皂或汽油洗尽，以备下次继续使用。为了室外写生，需要另备一画箱，便于携带全部画具。

六、取景框 用一块硬纸，中间挖出一个小的长方形空洞。这个长方形洞的长宽比例与我们经常使用的画纸长宽比例大体相似。使用的方法是将这个取景框垂直地拿着在我们眼前移动它的位置，再通过它去观看风景，帮助我们便于考虑要描绘的主要内容在纸上如何安排它的位置。（以上提到的绘画工具，在文具店或百货公司里都可以买得到。）

关于取景的一些问题

一、主题的选择 作者通过一幅画直接地或间接地表示对某一事物的态度，直接地或间接地说明一个问题、一个道理，叫观众接受、感动、得到教育和启发；作者的这种意图反映在作品中，就构成了这幅作品的主题。

自然风景是我们生活环境之一，在描写它之前，首先要决定描绘什么。例如以城市的新建设为主题，我们可以描绘城市的工厂的厂房、工人的住宅、纪念碑、新的街道、公园等；以新农村为主题，我们可以描绘农村广阔的田地和丰收的景象、农村里的工厂、公共建筑物和农民的住房等；以祖国美丽的大自然为主题，我们可以描绘雄伟的山河、广阔的平原、大片的森林，以至几棵树或是海滨一角等；以我国人民改造大自然为主题，我们可以描绘宏伟的水库、高耸的拦河坝等等。

二、经营位置 描绘的东西决定了，我们就要考虑如何去安排画面，用中国传统的术语来说就叫作“经营位置”。描绘的主要东西需要占画面的显著地位，使观者首先能够看到它。但是必须注意一个问题，所谓显著的地位，不一定是占用画面上大部分的面积，也不一定是画面上的最前景。这些都需要根据我们描写的主题与意图灵活地去处理。例如以表现城市新建设为主题的，主要的建筑物就要放在画面的前景，并且

画得大些才能表现主题。如果描绘农村俱乐部，我们也不能把建筑物画得太小，但是它不一定要占画面的最前景，作画时多注意一些周围的环境就更能说明问题了。如果我们只孤单的画一所俱乐部，那只能作为建筑物的记载，不能说明它是农村的俱乐部，更不能使观众联想到农民的文娱生活及农村文化的提高等关系上面去。如果描绘田野风景，我们应注意描绘它的广阔与美丽，就不能只画一块小田地；我们在画幅的下半部将取景的范围扩大些，在上半部画上明朗的天空，可能更好的陪衬出田野的宽阔来。如果我们描绘祖国雄壮的高山，天空画得太多了，自然高山也显得矮了。描写树林也是一样。为了描写树木的高大古老，如果把它画得太小，周围环境画得过多，就很难表达出我们的意图。

三、画幅形式 画幅的尺寸大小要随着表现内容的多少去决定。我们不需要把一个简单的住房画成很大的一幅画，我们也不能把工厂中的一幢幢的厂房画成很小的画。

画面是横幅的还是直幅的也要从内容上去考虑。例如画海面的浪潮，横幅较为适宜，如只画几棵高树就是直幅较为适宜了。

四、取舍问题 写生虽然要忠实于自然风景，要描写的真实，但是真实不等于有一点就抄一点地画，主要的是描写风景的精神实质。如同一棵古老多枝的树木，我们不可能一枝不少的临摹下来，主要的是表现它的主干姿态。又如画田野上的草地，也没有必要一块不少地描写。我们需要了解这一点，如果

把画面上的东西画得太零碎了，反而不容易把主要的东西明显地突出来。所以在开始练习写生时，我们同时就要求练习分析什么是主要的东西，什么是次要的东西；什么是可以舍去不画的东西，以及什么是需要突出表现的东西，这些都是需要在下笔之前就选择好的。

运用简单透视法则观察风景

一、地平线 当我们在海边上时，眺望远处可以见到一条水天交界的水平线；同样的情况我们在一片广阔的田野中，如果没有树木或是其他的建筑物遮盖，也可以看见遥远的地方有一条天地的交界线。在这位置上的线也就是绘画透视学中的视平线。

我们在田野里从不同高低的位置去观察地平线，它也会随着我们视平线的高低变更上下位置。例如我们从平地走上一个高坡，地平线就会升高，我们所看见的地面就宽一些；相反的，如果我们坐在田地里去看远处的地平线，它也降低了，同时地面也比我们站着看时窄多了。所以地平线的高低是随着视平线的高低而变化的。

二、房屋 房屋的形状很多，但是我们可以找到构成房屋的一个共同原则。基本上它都是由四面墙组成一个立方体，上面加上一个屋顶。四面墙角都是一条垂直的线，无论那一面都可以找到墙脚与屋檐两条平行的水平线。

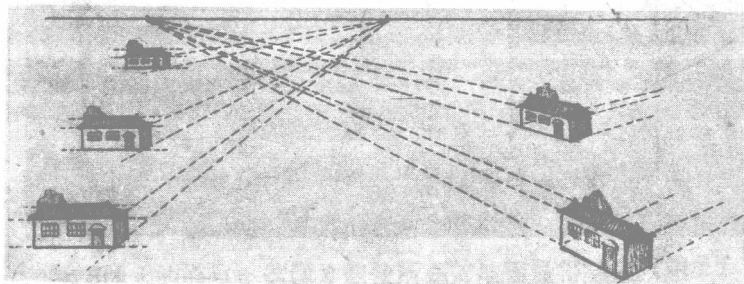
我们看到的房屋因为有不同的位置和方向，在透视上根据各种情况所画出来的形状也不一样了；不过仍然可以找出一个简单的原则来，我们把它分为四方面去研究，观察它的形状：

（1）基本上高矮相同的房屋，远处的一定比近处的小。愈远处的房屋它的墙脚就愈接近于地平线。愈近处的房屋它的墙脚离开地平线愈远，也就是说愈靠近画纸的下边。

（2）如果我们不是在最高的地方往下看，或是在最低的地方往上看，在一般的情况下，房屋的墙角都是一条垂直的线，远处的墙角比近处的稍短一些。

（3）房屋的任何一面墙，如果是正对着我们的时候，在画面上就要把它画成直角的平行的四边形，墙脚与屋檐的两条线必然是两条水平的平行线。如果我们站得偏左或偏右的时候，我们还可以看到另外一面墙，或是左面的，或是右面的。但是要注意的，这墙脚与屋檐的直线就不是水平线了，在画面上是两条不平行的斜线，如果把这两条斜线延长，会相交于远处地平线地位上的一点。在透视学上把这条地平线称为视平线，那

图 1

点称为心点。

(4) 房屋的任何一面都不是正对着我们的时候，房屋两面墙的墙脚与屋檐在画面上都是斜线了，并且延长每面墙的墙脚与屋檐两条斜线，会分别相交于视平线上的左右两点。这两点在透视学上称为余点。这里要注意一个问题，这两点不一定在画面里边，有时会在画面以外很远的地方。

根据上面的原则，认识到房屋主要部分的形象，再加上屋顶、门、窗等就容易了。(图1)

三、树木、电杆等 这里只谈谈电杆、树木高矮与远近的关系。我们知道同样大小的东西，位置远些的看来就小些了，电杆、树木等物的高度与粗细也是一样的道理。例如在一条大路旁边有高和距离都一样的一排电杆或是一排大树，看起来

图2

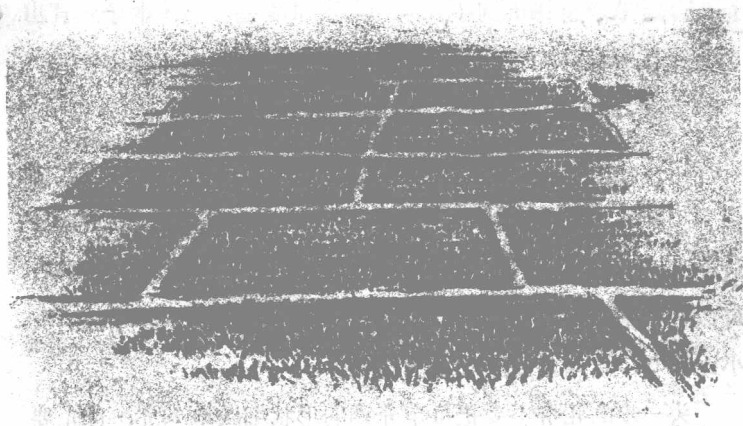

图 3

它们高矮的尺寸，愈远处的愈短，愈近处的愈长，远处的细，近处的粗；两支电杆或是两棵树的距离，远处的距离窄，近处的距离宽。如果我们把每棵电杆的上下两端分别连接起来，它应当成为两条倾斜的直线，并且可以相交于视平线上的一点。

当然树的生长不可能那样高矮一样，我们可以根据上面的现象再考虑它应当大多少或小多少就算是合适了。

处理田野间散植的树木（不成行的）又怎么办呢？也可以根据上面的道理去考虑。（图 2）

四、田野 我们观察一畦一畦的地时，远处的窄，近处的宽。如果那一畦地是方形的时，我们看那畦地的前后两边，一定是前边长而后边短；并且左右两边成斜线，延长起来必相交于视平线上的心点。这样才能使所画的地面显得稳定。（图 3）