

杨义辉 著 / 绘

铅笔风景画

立意与表现

黑龙江科学技术出版社

铅笔风景画 —— 立意与表现

杨义辉 著 / 绘

黑龙江科学技术出版社

中国·哈尔滨

责任编辑 徐晓飞
封面设计 龙 岩
版式设计 徐晓飞

铅笔风景画 —— 立意与表现
Qianbi Fengjinghua Liyi Yu Biaoxian

杨义辉 著/绘

出版 黑龙江科学技术出版社
(150001 哈尔滨市南岗区建设街 41 号)
电话 (0451)3642106 电传 3642143(发行部)
制版 深圳蛇口以琳彩印制版公司
印刷 黑龙江新华印刷厂
发行 全国新华书店
开本 787×1092 1/12
印张 6
字数 150 000
版次 2000 年 1 月第 1 版·2000 年 1 月第 1 次印刷
印数 1-2 500
书号 ISBN 7-5388-3532-6/TU·279
定价 35.00 元

目 录

素描基础篇 / 5~8

- 5 引言
- 5 素描
- 5 风景素描
- 6 室内写生与风景素描
- 7 构图
- 7 主体
- 7 变化
- 7 条理
- 7 均衡
- 8 写生方法与步骤

步骤示范篇 / 9~19

- 10 上海城市一隅
- 12 石栏杆的节奏
- 14 大学的校园
- 16 渔家唱晚
- 18 退思园

立意实践篇 / 20~49

- 20 巍巍宝塔山
- 22 水乡情
- 24 山道木屋
- 26 阳光下的石桥
- 28 土墙门
- 30 厅堂一角
- 32 溪畔石桥
- 34 公园之秋
- 36 上海外滩之晨
- 38 山道
- 40 院落
- 42 小巷
- 44 河边人家
- 46 工地之晨
- 48 别墅

作品欣赏篇 / 50~71

- 50 繁忙柯桥镇
- 51 周庄小景
- 52 临水人家
- 53 石路
- 54 浦江之晨
- 55 德国古城垣
- 56 堆料屋
- 57 越王台故址
- 58 矮屋
- 59 波光粼粼
- 60 阳光下的农舍
- 61 扬州个园
- 62 孔庙
- 63 戏楼
- 64 金山寺远眺
- 65 退思园小景
- 66 拙政园
- 67 孤山
- 68 雁荡小龙湫
- 69 雪霁
- 70 半月塘夕阳
- 71 古柏千年

铅笔风景画 —— 立意与表现

杨义辉 著 / 绘

责任编辑 徐晓飞
封面设计 龙 岩
版式设计 徐晓飞

铅笔风景画 —— 立意与表现

Qianbi Fengjinghua Liyi Yu Biaoxian

杨义辉 著/绘

出版 黑龙江科学技术出版社
(150001 哈尔滨市南岗区建设街 41 号)
电话 (0451)3642106 电传 3642143(发行部)
制版 深圳蛇口以琳彩印制版公司
印刷 黑龙江新华印刷厂
发行 全国新华书店
开本 787×1092 1/12
印张 6
字数 150 000
版次 2000 年 1 月第 1 版·2000 年 1 月第 1 次印刷
印数 1-2 500
书号 ISBN 7-5388-3532-6/TU·279
定价 35.00 元

目 录

素描基础篇 / 5~8

- 5 引言
- 5 素描
- 5 风景素描
- 6 室内写生与风景素描
- 7 构图
- 7 主体
- 7 变化
- 7 条理
- 7 均衡
- 8 写生方法与步骤

步骤示范篇 / 9~19

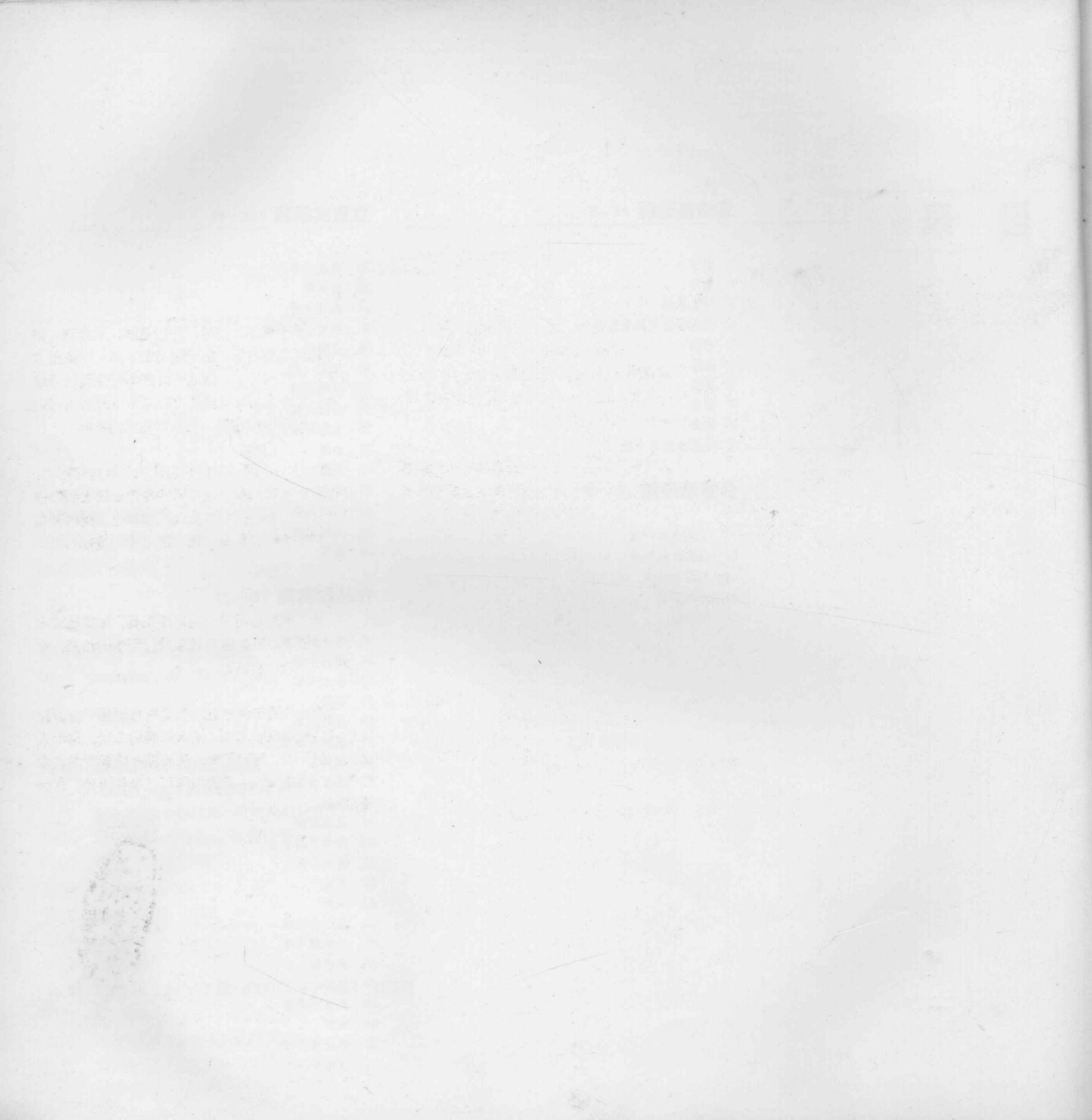
- 10 上海城市一隅
- 12 石栏杆的节奏
- 14 大学的校园
- 16 渔家唱晚
- 18 退思园

立意实践篇 / 20~49

- 20 巍巍宝塔山
- 22 水乡情
- 24 山道木屋
- 26 阳光下的石桥
- 28 土墙门
- 30 厅堂一角
- 32 溪畔石桥
- 34 公园之秋
- 36 上海外滩之晨
- 38 山道
- 40 院落
- 42 小巷
- 44 河边人家
- 46 工地之晨
- 48 别墅

作品欣赏篇 / 50~71

- 50 繁忙柯桥镇
- 51 周庄小景
- 52 临水人家
- 53 石路
- 54 浦江之晨
- 55 德国古城垣
- 56 堆料屋
- 57 越王台故址
- 58 矮屋
- 59 波光粼粼
- 60 阳光下的农舍
- 61 扬州个园
- 62 孔庙
- 63 戏楼
- 64 金山寺远眺
- 65 退思园小景
- 66 拙政园
- 67 孤山
- 68 雁荡小龙湫
- 69 雪霁
- 70 半月塘夕阳
- 71 古柏千年

素描基础篇

引言

本书所述内容是本人教学实践中的一些体会,为了使学者更能理解下面的阐述,选用了42幅不同题材的风景素描作品作为实例进行分析,其中多数是教学中的示范。本书由素描基础篇、步骤示范篇、立意实践篇和作品欣赏篇组成。

素描基础篇概括地论述了风景素描写生的基础理论和基本技法,侧重于初学者应该掌握的知识并有针对性地指出学画时易于产生的错误认识。

步骤示范篇是风景素描的写生方法步骤,共选择了五个题材,每个题材包括绘画的五个步骤:(1)落幅定位;(2)勾轮廓、细部;(3)排线,涂大面明暗;(4)涂擦出各大面基本色调;(5)深入刻画与调整。

立意实践篇是以写生实地拍摄的照片为图例,说明如何经过组织提炼把实景创作为风景画,并对每一题材的选定与立意感受做了简要的文字描述,这种方法对学画者或许有所启迪。

作品欣赏篇是让学画者自己去赏析,去理解,从而在自己的学习中有所借鉴。

素描

素描是一种单色绘画,如铅笔画、木炭画、钢笔画等都可称为素描。由于运用工具单一,使用方便且表现领域很广阔,因此在许多学习绘画的领域中,都将它作为培养造型能力的基本手段来进行训练,因此也可以说它是一切造型艺术的基础。

利用这一手段不仅使我们认识各种自然形态,并且也可以使我们积累这方面的专业知识去研究创造这些自然形态,把它们变成艺术形态,所以著名教育家契斯恰柯夫称素描是“艺术中的高峰”。

风景素描

风景素描是指用单一的描绘工具,如铅笔或木炭笔、钢笔来对室外自然景象进行写生的绘画,在中国画中称为山水画。

风景画是通过做画者的感受将自然界千变万化绚丽多姿的美反映出来,给人以美的享受,帮助人们去认识自然、陶冶情操,从而提高绘画者的艺术修养。一幅成功的风景素描画可以世代流传,在画坛享有永恒的地位。

室内写生与风景素描

学习素描一般都以室内的几何型体、静物、石膏头像和人体为写生对象进行基础训练。因为室内写生的对象可以按不同要求与进程进行摆布,光源、视角都相对稳定,对学习素描打好基础创造了有利条件;也可以说室内景写生的目的与要求是尊重对象,如实反映客观,真实地再现对象,多客观少主观,多理性少感性。但在风景画中除具备上述的基本能力外,还应具备对客观景物的组织能力、概括能力、取舍能力和“自我”的表现能力。在技法上更丰富于室内描绘对象时主要运用一般排线的表现方法,而是“应物象形”地随不同对象形态的变化而变化用笔、用线。例如画柳树垂丝扁叶与悬铃木的粗干、齿叶,就有明显的不同用笔方法;而清水墙面与混水墙面的不同质感,仅靠大面明暗的涂皴而不加笔触就很难表现出。若被强调的画幅主体趣味中心正好有杂乱不堪的“糟粕”夹杂在其中时,那就必须把它们舍去;画面如失去均衡,“引进”合理的东西进入画面,则更是在写生风景素描时一种不可少的手段。

虽然风景素描包含了整个室外空间的种种自然与人文景观,所要表现的对象极为广阔,所需要掌握的技能十分丰富,但是只要通过正确的训练方法并不断提高审美意识,就能逐渐掌握绘画的规律。我在建筑院校从事风景素描40余年的教学经历中,体会到风景素描除必须具备如透视知识、比例关系、明暗表现等室内基本技能外,在风景写生中还要抓住构图能力、表现方法、做画步骤几方面练习,才可在短期实践中达到较好的效果。

由于风景画的题材多样,内容丰富,所要表现对象的场景有可能不适于入画,因为它们不像室内静物画那样经过摆布和设置,也没有经过删略和挪移的处理过程。可见风景画在确定写生的题材后,还有一个对对象进行筛选和删略的过程。这样就得从构图开始考虑,确立画面的主体中心,围绕它对周围物体进行删略、挪移,考虑在明暗上哪些部分应加强、哪些部分应减弱,确定哪些部分需要深入刻画,哪些部分需要简略表现等等。这些决定的得来都要通过观察、认识、理解,然后才能开始做画。所以说风景画仍然以客观实际为基础,通过诸多因素的思考,用技法将对象表现出来,这样的写生方法才是辩证的观察与表现方法。

构图

构图在中国画论里称为“经营位置”，也称布局。我们说构图就是将已决定表现的对象按美的原则组织到画面上去。

同样一种题材可用多种构图形式去表达，但不同构图的效果就不尽相同，因此可以说构图是一种艺术。如果要讲透或限于一个公式，那只能束缚了写生时的手脚，是一种机械唯物观；如果不依据一些基本规律去从事写生，那也会感到无所适从。所以说，构图原理并不是数学上的一加一等于二，构图是具有灵活性的，是随着画面题材而变化的，它应是将题材更完善地强调出来的形式。这里将构图的基本要素阐述如下。

主体

一幅画要有主次之分，要使视线集中于画面的中心主体部分，形成一个趣味中心。它可以是一个物体的局部或是多种物体的组合。即使一个学习绘画的人，在对待每一个物体时都有能力去完善地表现，但是如果不能对画面的主次关系用线条、块面、明暗、虚实或繁简等手段表现出来，那么这幅画仍然不能称是完整的画面。绘画者在这方面的艺术修养、理性认识与技巧表现都是非常重要的。

变化

自然界的物体充满了各种变化，如形状的大小、线条的直曲、色调的冷暖、明暗的黑白等等。物体的本质有区别，那么在表现上就应有所不同，这其中规律就是变化，包括了线条、面积、色调、空间、质感等方面，如果在一幅画面上少了这些变化，那么这画给人看了就感到很乏味平淡。

条理

绘画是一门充满矛盾的学科，只有矛盾相对的方面同时出现在画面上才能给人以丰富、耐看的感觉。这就要求培养辩证的观点，并运用这样的观点去看待对象。同一对象由于所处的特定环境条件不同而有所区别，黑色物体受光照射，高光部分就变成浅色甚至白色，而白色物体在暗处则变成灰黑色就是这个道理。画面的变化越大，矛盾就越多，因为变化是应有限度或有条理的，这里就要讲究变化的节奏，即线条、色调和形式有规律的重复和连续性，具体说就是要把线条、色调很好地安排于画面上，使画面空间处理恰当，线与块面有重点与连续性，集中与分散的布局合理等等。

均衡

在选择题材的各个景物时，要注意景物之间的联系和平衡关系，否则就不可能得到构图上的统一。构图中的每一物体对于视线都有吸引力，因此对于画面其他物体也都产生一定的吸引力，不加注意就会使画面产生不稳定、偏心甚至主次颠倒的“动荡”效果。这里讲的均衡绝不是对称，不是天平式的左右对称，如果那样画面就会产生缺少变化而呆板的感觉，更会形成教条式的公式化误区。这里的均衡实际上是人的视觉感受，不是以实体轻重来衡量的，它是杆秤式的平衡关系，例如距离支点近而质量较大的物体与距离支点远而质量较小的物体形成均衡效果。翘翘板式的平衡运动也可理解为画面构图上的均衡作用。只有这种关系灵活运用在构图中，才能给画面以更多更灵活的变化。它可以从色调面积安排、线条的动向疏密、各个物体位置及空间的安排来取得画面上的均衡。

写生方法与步骤

第一，题材选择好之后要进行仔细的、多角度的观察分析，了解对象的形体结构特征，对它进行深入认识理解。通过在观察的过程中对诸多因素的思考与认识，并得到较完整的印象之后，才能进行描绘；同时，在表现过程中仍然要继续深入地再观察，有时甚至会否定最初观察的认识。这是不断深入描绘的必然过程，决不能“一目了然”。所以说，学会看对象，学会用正确的方法观察是写生重要的第一步，而看就是看对象的整体及各个方面的相互联系，如物体之间的比例关系、明暗关系、主次关系、透视变化等。人们常说“不会画”，不能认为是仅仅讲不会做画，因为画画是一种技法、一种手段，而学会看则是对物体的理解，是指导手去“画”的根本方法。因此可以说，只有眼高，才能手高，没有高超的观察能力，怎么能指导手去完成一幅好的写生画呢？

第二，当第一阶段的整体观察、认识完成后，就可以落幅构图了。对初学者来说，最好做几幅极其简单的小幅构图稿，从中比较选择一幅再完成正稿。起稿时宜用轻松浅淡的线条将对象的外轮廓位置定下来，通常称为定位线，然后在此基础上将每个物体的轮廓勾出（包括主体物体的结构），近景、中景勾得详细些，远景可简略。轮廓勾好后，画面已能看出所要表现的题材内容了。

第三，找到光线的投射方向，用粗放而写实的铅笔涂出大面的明暗关系，此时的画面可能会很灰，毫无层次感，但只有在一片灰调的画面上才能比较出哪些部分还要加深，哪些还要提亮，有比较才能鉴别。接下来再将该深的部分再涂一次，该虚、模糊的部分，此时可用软质纸轻轻揉擦一下，让线条

变成一片灰调子，此阶段不要考虑笔法。经两遍涂大面明暗调子之后，画面的空间、层次、体积感已能初步形成。

第四，完成了大面的明暗调子后，可对每一个部分进行细致刻画。如何运用不同的笔法、笔触去表现对象的各个部分，是这阶段的重要课题。因为对象形体差异、质地不同，除了靠它自身的明暗规律外，还需要相应的笔法去体现它，只有熟练、准确而流畅的笔触才能使对象真实，画面生动。但如何掌握笔法，确需要一个较长的训练过程，这本画册里所用的笔法是将各种型号铅笔削成扁宽形状，以宽线条来对物体进行表现，有时辅以细线条，这样的用笔就更有概括性、立体感，且有一定的分量，对质感有一定的表现力，能达到较好的画面效果，而且初学者易于掌握。但在这深入刻画阶段，应该提醒的是除了考虑如何运用笔触外更重要的是要“胸怀全局”，即刻画局部时不忘整体，涂调子时要相互比较，注意主次，画面的空间明暗调子不是将眼睛所见到的对象一一搬上画面，也不是愈仔细、愈深入就愈好。实际上应是带有理性的认识判断去处理对象的各个部分，正确的写生过程是虚眼看整体、看大面，睁眼看细处、看局部。画者对绘画的理解、修养的高低，此时就应该完全运用上去。

第五，当上述阶段完成后，应该说一幅风景素描写生画基本完成了，但为了使这“风景”更能“如画”，还必须做一次最后调整，如画面中心主体是否形成？宾体有否喧宾夺主？远、中、近三大空间距离是否拉开恰当？物体的质感和量感表现得如何？这些都要画者做最后的思考与确定。

步骤示范篇

