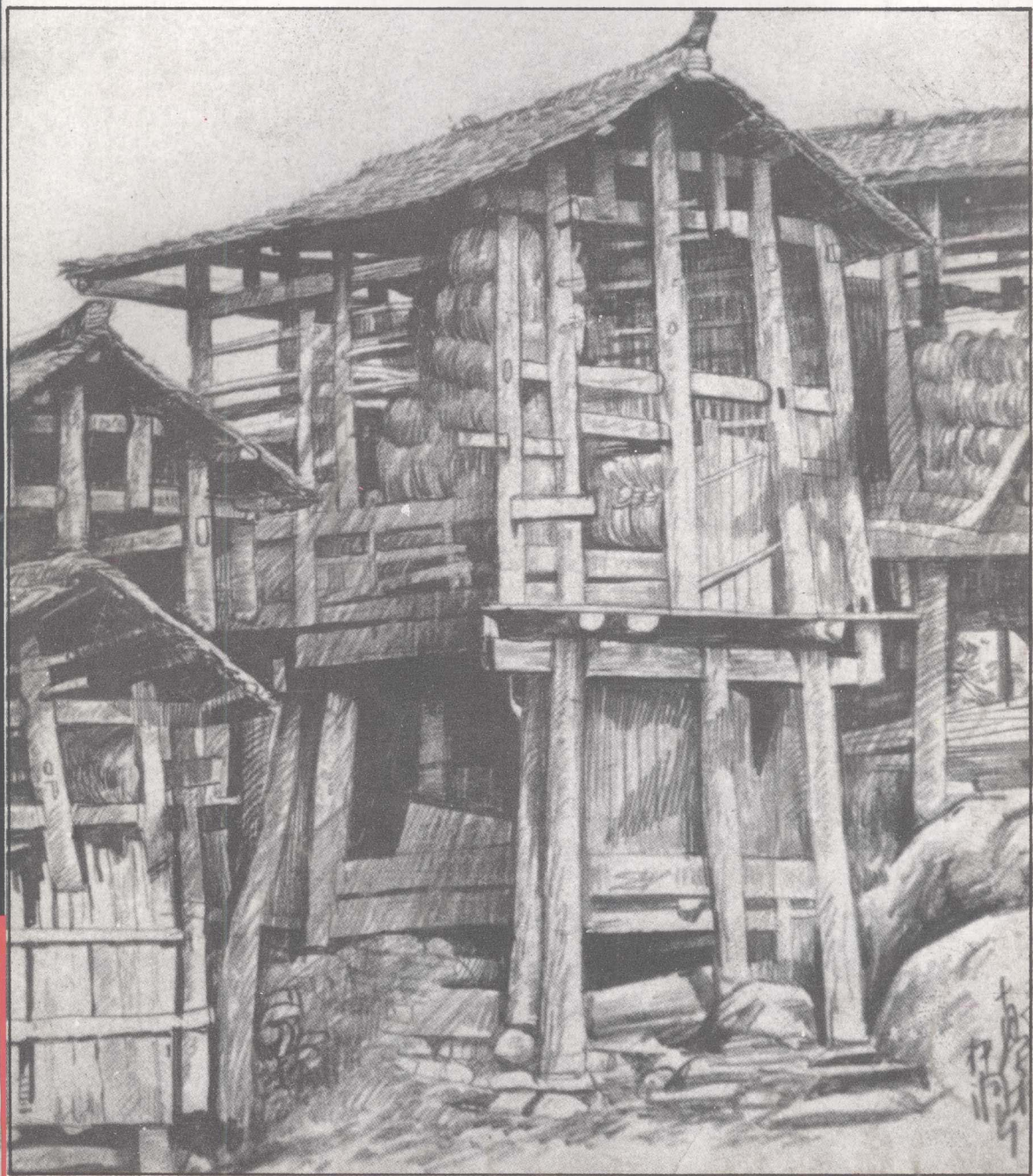

美术基础入门画库

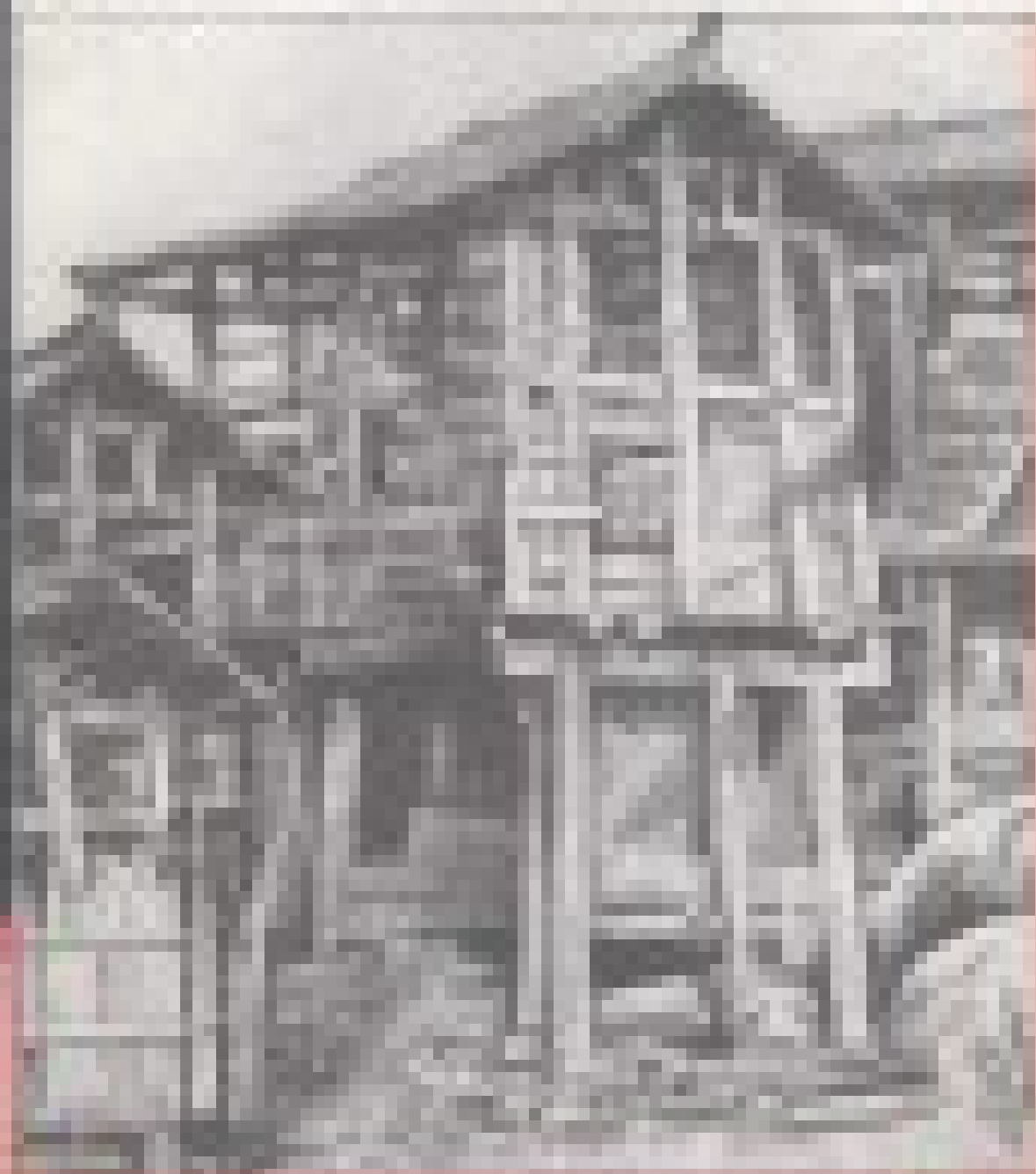
雷务武 著

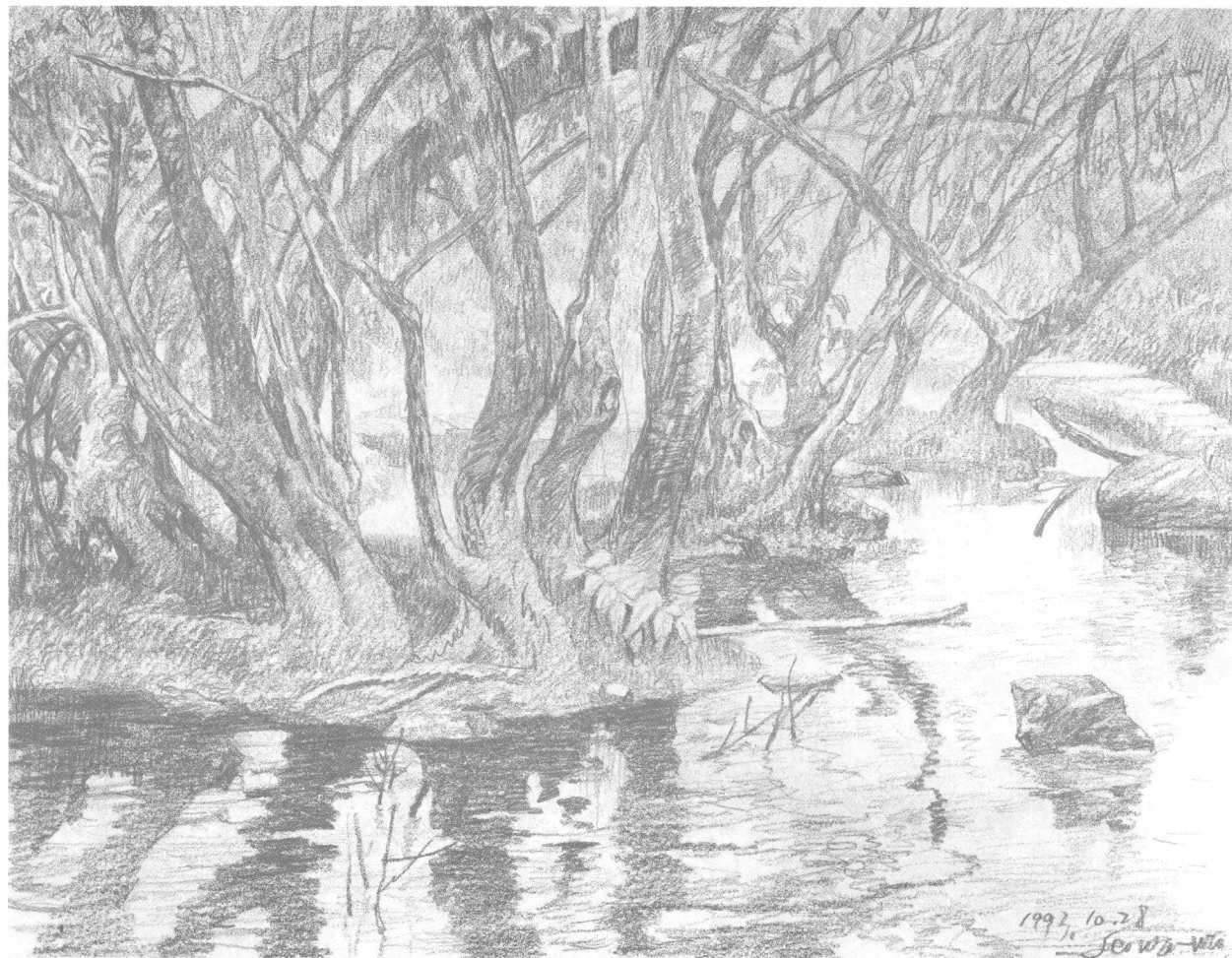
素描风景入门

广西美术出版社

素描风景入门

作者简历

雷务武, 1953 年生。广西南宁市人。1982 年毕业于广西艺术学院美术系。现为中国美术家协会会员, 广西美术家协会副主席, 广西艺术学院美术系党支部书记兼系主任、副教授。作品曾多次参加全国美术展览并获奖, 并被评为广西有重大贡献的中青年优秀人才。论著有《素描人像步骤》等。

J214
1987

序言

自从巴比松派的艺术家以现实主义的绘画技法投身于描绘自然风景之中,创作了大批优秀的油画作品,便使素描风景也随着油画风景一样迅速发展而大放光彩,一直到十九世纪末俄罗斯的素描风景写生作品,在绘画发展史上都曾经有过重大的意义。

以描绘自然景物来表达画家对自然界的审美情趣和情感寄托,并唤起人们对大自然深刻的情感,从而使人与自然融为一体,达到天人合一的文化观念,正是东方文化所追求的最后归宿,也是中国绘画一直多以山水、花鸟题材为主的原因。

大自然的景物,山岭绵亘,雄浑壮丽;丘岗起伏,如波颤动;森林层叠,苍凉肃静;水川峰峦,巍峨倩影;海河湖溪,川流不息。那春的碧翠、夏的浓郁、秋的苍寒、冬的宁静,那充满着生命精气、千姿百态、诗意般的大自然,使人呼喊、使人伤情、使人留恋、使人陶醉。

利用素描来表现大自然风景的美,把色彩缤纷的景物转换成黑白灰明暗画面的图像,给人们一种素雅的视觉享受,不仅可以训练塑造各种物体的技法,培养绘画的造型能力,还可以陶冶人们的心灵情趣。一幅好的素描风景作品,可以是《森林的狂想曲》,也可以是《春江花月夜》,可以是《春之祭》,也可以是《二泉映月》。

学习素描风景写生,首要的条件就是面对大自然的景色能唤起自身的一种激情,正所谓“心为君,妙用无穷,故为君也”,只有情动于衷才可能去描绘它,表现它。这就是理论家们常说的“艺术的原创性”。

目录

序言/ 1

一、学习素描风景的观察方法/ 2

二、基本技法/ 3

①以点塑造形体的练习/ 3

②以线塑造形体的练习/ 4

③以面的色块变化塑造形体的练习/ 5

三、不同景物的塑造方法/ 6

1、石头的基本造型和表现技法/ 7

2、树的基本造型和表现方法/ 8

3、局部景物的表现方法/ 11

四、素描风景写生的方法与步骤/ 13

1、小构图的练习/ 13

2、小色块组合的练习/ 14

3、起稿/ 14

4、铺色/ 15

5、深入刻画/ 15

五、现代建筑的组合练习/ 16

六、画风与技法的探索/ 20

七、作品欣赏/ 21

一 学习素描风景的观察方法。

“未成曲调先有情”。每一个人投入大自然，都会发生一种感慨。一般人的视觉都陶醉在景观的整体氛围中，而作为练习风景素描的习画者来说，要把景象变成画面表现出来，除了感慨，还必须掌握一种综合观察的方法：①对整体画面的观察。自然界中往往除了较完整和整体的东西，还夹带许多杂碎凌乱的东西。有时候看见一个精采的场景，会碰到一两样破坏画面效果的景物。在观察过程中，要学会将周围好的景物移进所需的画面，而删掉不精采的部分。中国画论有一点叫“搜尽奇峰打草稿”正是要求习画者能主动和组织完整画面。而不是一切照搬。如果落入照相机的性能，一切照搬，便失去自身的主观性和想象力。

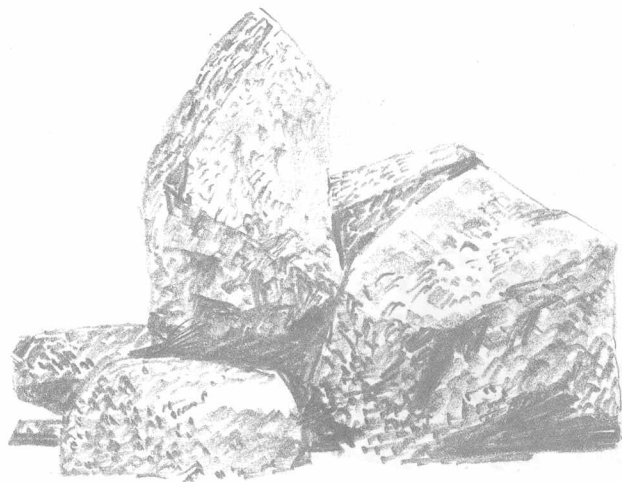
性和想象力。

整体观察景物，还需要有主动移动景物的想法。有时候碰到都挤在一起的景物，既想画出来，又不知怎么办，这就需要采取移动的方法，这个物体移开一点，那个景物推远一些，一直感觉在画面上变得较完整为止。

整体观察的过程，是一种选择、概括、简练的过程，只有通过互相比较，才能获得正确的认识。

②局部观察的方法。从整体观注景物的氛围入手，将视觉焦点集中在你最感兴趣的物体上，特征、形体、基本图形一直到物体的表面质地，都尽量在观察的过程中记忆下来，不管到什么地方，画家的眼睛都需要与一般人的视觉感应不同，随时都带着一种审美的意识。从石头的龟裂到树皮的斑驳都可以体现自身的一种肌理美。抓住自然界一切有个性的具体特点，就能够充分地表现它。

图一 A

图一 B

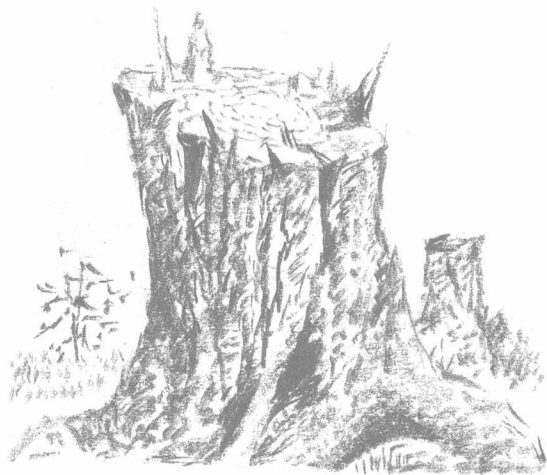
二 基本技法

素描技法是实现素描风景写生的必须手段。大师们常说,“画家的手是眼睛的延续”。这点十分重要,技法的掌握熟练程度可以体现一个画家的水准,只有通过不断的研究、不断的练习才能达到眼看手到的感觉。风景素描的基本技法可以概括成为三种基本元素。

①以点塑造形体的练习

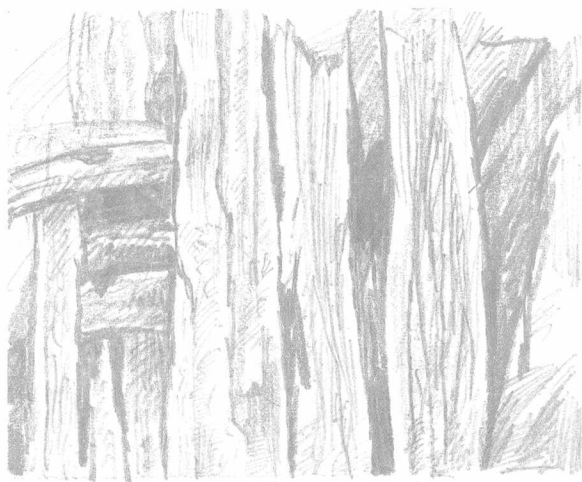
大自然中需要用点来表现的景物形态多样。茂密聚集的叶群,簇簇生长的小树,茵茵郁绿的草坪,斑痕剥落的老墙,布满青苔的石头,都可以用各种各样的点来表现。

图一(ABCD)的景物是用各种不同的点塑造出来的表面效果,既有独特的肌理纹饰,也有写意的轻快明确的艺术效果,还可以组织有层次的空间关系和主体感觉。

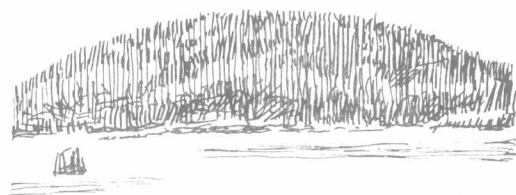

图一 C

图二 A

图二 C

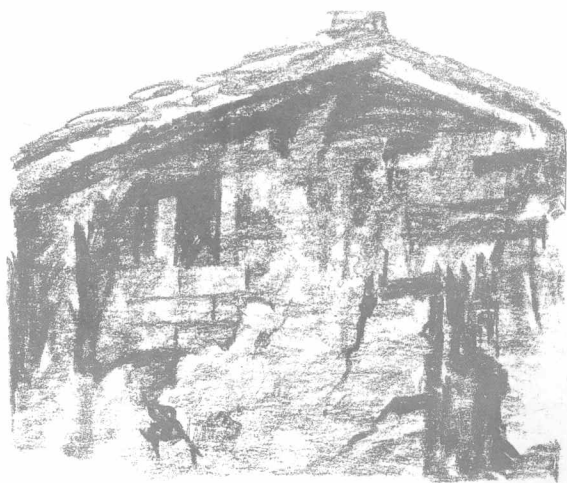
②以线塑造形体的练习

线条是塑造景物不可或缺的基本因素，线条排列的粗细、长短、浓浅、疏密、紧散、重叠、交叉，可以造就许多丰富的色层变化，从黑到白，都可以用线条来组合而成。同时，由于运笔的刚劲、淳朴、端庄、秀丽、强健、俊逸及抑、扬、顿、挫，也会产生各自不同的审美感应。因此，作为初学素描风景写生的习画者。做一些线条学习是必不可少的。特别是喜欢用钢笔作画的学生，更应该多做些线条组合的练习。

图二 B

图二(ABC)是用铅笔、炭笔和钢笔以线塑造景物的练习。相对而言，铅笔画出的线条变化更多一些，由于铅笔种类和型号众多，软硬不一，可以刻画出逼真的写实效果。B、炭笔画出来的线条相对粗犷的画面效果。C、钢笔线条虽然没有浓浅变化的效果，但是用不同粗细、长短线条排列组合却可以产生非常丰富的色度和层次。

图三 B

图三 C

③以面的色块变化塑造型体的练习

利用笔的侧锋平涂,可以涂出比较均匀的色块,也可以涂出具有明暗变化的色块,特别在使用不同质地的纸张上平涂色块,会有一种特殊的肌理和纸纹。以不同的色块塑造景物,很容易产生立体感,而且以平涂的方法表现天空、河水、大明暗的变化,都可以产生柔和的画面效果。图三ABC是用铅笔、炭笔侧锋表现的景物。A、铅笔组织的色块严谨细腻,衔接比较浑然。B、炭笔组织的色块质感粗糙、轻松透气。C、钢笔多以点或线组成的色块,用于刻画强烈的光感效果。钢笔画可以做到黑白反差极大的画面处理。

基本技法和笔触的练习,不仅仅是依附于物体的外形的塑造、质感的追求、空间的层次变化,而且应该是习画者自身个性的一种自然、生动、活泼和洒脱的流露。

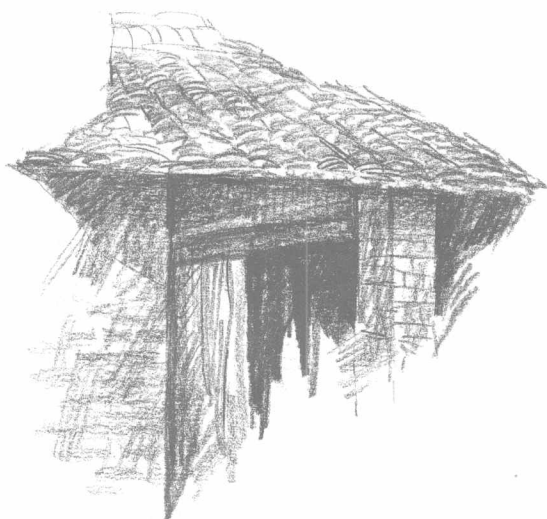

图三 A

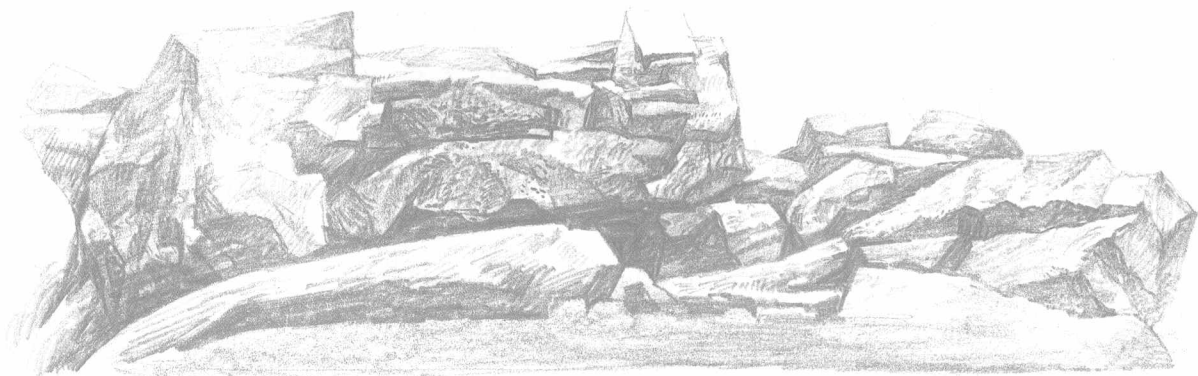
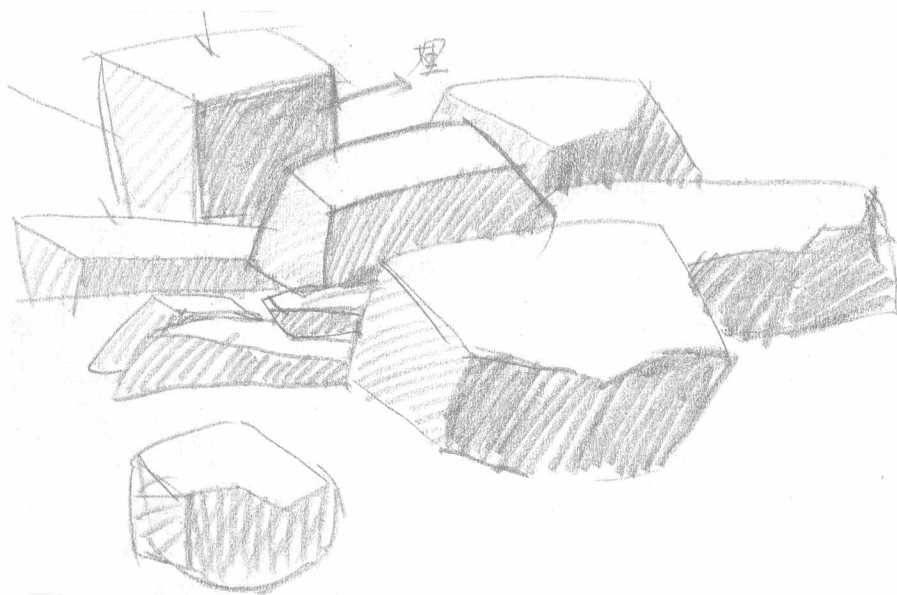
三 不同景物的塑造方法

任何景物都以自己独特的结构、姿势、形态以及外表展现在画家们的面前，如何用笔触描绘它表现它，是练习画素描风景必须认真研究的课题。

观察我们周围的景物，大多呈现于视觉之内的物体都可以用简单的几何形体去分析和构造它，只要注意它的基本图像和立体框架的变化，找到物体正确的转折面，就可以塑造出具有立体感的景物来。

图四

图五 A

1、石头的基本造型和表现技法

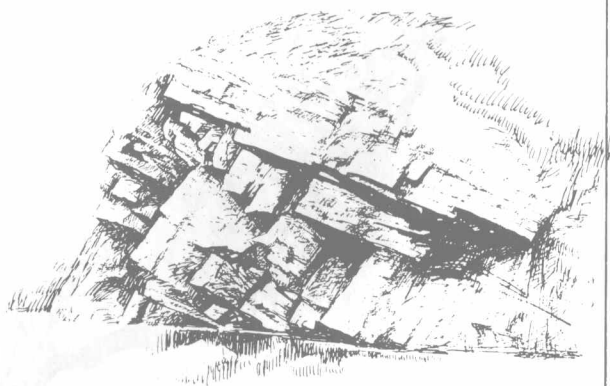
中国画大师们曾经对石头做过“石分三面”的精辟的论述，这种对石头的基本形分析透彻的理论，为后来的学画者提供了宝贵的经验。

我们可看到的物体，一般都只能呈现出高、深、宽的三个大面。只要用黑、白、灰三个色块组织出高、深、宽三个面，石头也就有了基本的立体感（图四）。然而，石头除了有它基本的形态，也有它特殊的特征，被水磨砺得圆滑的河滩石和有棱有角的岩山石有着不同质的区别。塑造那些丰富而多变的石头表面肌理与石纹，要用素描的技法逼真地表现出来就需要采用点、线、面的综合基本技法。图五 ABC 的石头是用三种不同的绘画工具，利用不同的表现技法塑造出来的。A、用铅笔表现了凹凸起伏而又圆滑的石头。B、用炭笔表现了棱角分明又龟裂斑驳的石头。C、用钢笔表现具有强烈对比、又有重量感和体积感的石头。

希望大家在练习画石头的过程中不断体验、尝试和创新自己的绘画技法，表现出惟妙惟肖的景物来。

图五 B

图五 C

2、树的基本造型和表现方法

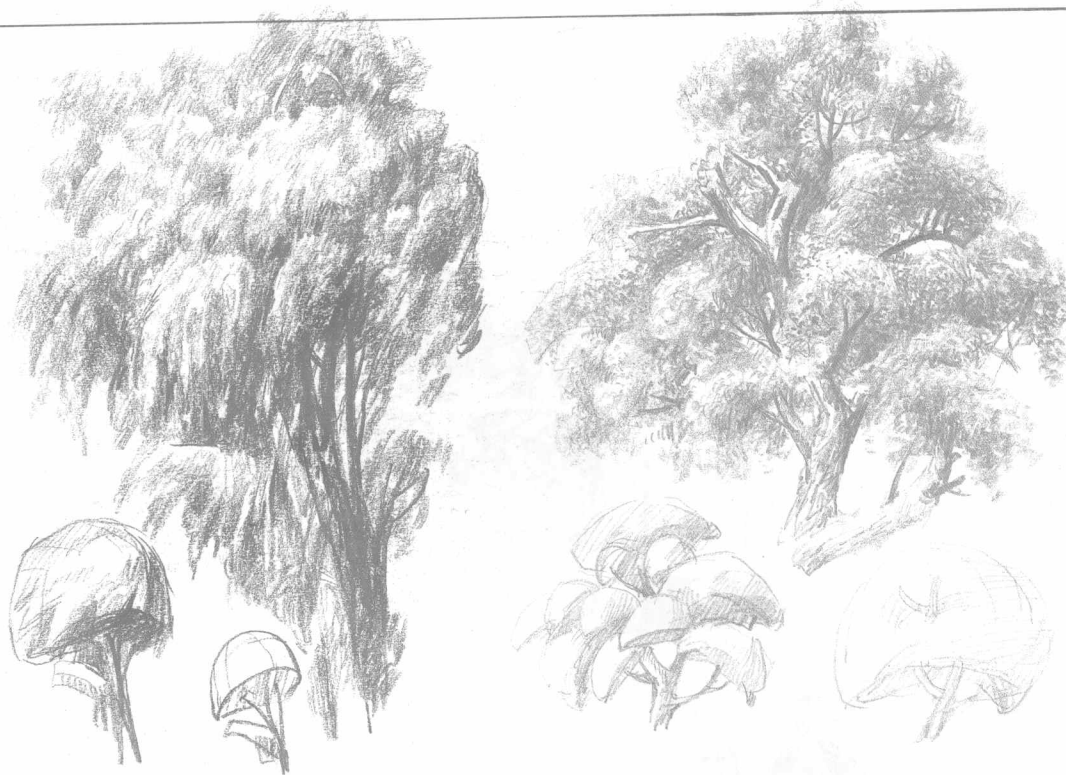
树木在风景绘画中常常被当作主体物来表现，这不仅是因为树的种类繁多、千姿百态，而且是因为树与人一样有着生机勃勃的生命力。

A、树干和枝叶的塑造方法

要画好树，必须了解树，不管树的结

构形态多么复杂，也不管那些茂密繁杂的叶群如何变幻莫测，总还是有规律可寻。中国画论：“树分五枝；东、南、西、北、中”。不管你站在哪个角度，树的枝叶都是以树干为中心伸向四面八方。只要注意观察枝叶的前伸后展，纵横交错，就可以处理好树的造型的空间关系。

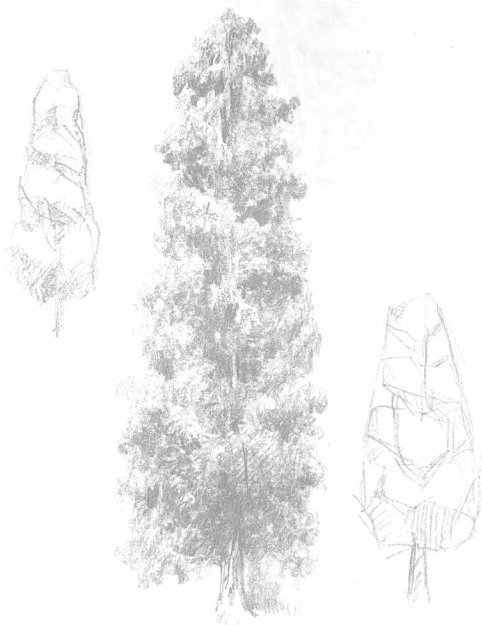

图六 A、B

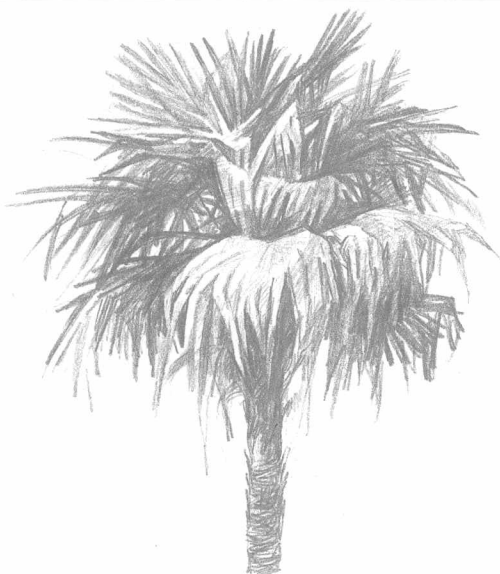
B、各种树的基本形态

生长在南方城市和乡村中的棕榈树、葵扇树、香蕉树叶大形宽，有着一种优美而舒展的生长姿态，是练习素描风景写生极好表现的景物。在练习描绘中应多注重表现它的基本形态和生长姿势，不需十分着意地去分析它们的空间关系和体积关系。而对榕树、榆树、柏树这一类叶群茂密的树木形态，往往要抛弃它们基本叶子的塑造，而注重叶群的基本造型的刻画，这就需要用明暗的表现方法，运用各种各样的点和短线来塑造。（图六 ABCDEFG）表现了各种各样的基本图像和立体效果。

在做各种树的素描练习时，可以采用两种方法。一是经常用笔画一些树干的速写。二是集中精力去研究刻画一些树的局部，包括树皮的纹理褶皱。用什么样的笔法去塑造什么样的树，只有通过认真的体验、实践才能尽快地掌握各种表现树的技法。对于习画者来说，有时不一定在画树的时候才去观察树，平常有兴趣不妨经常细心观察树与树之间的差别，特别是有些生长起来的小树，也会在脑子里留下深刻的印象。

图六 C

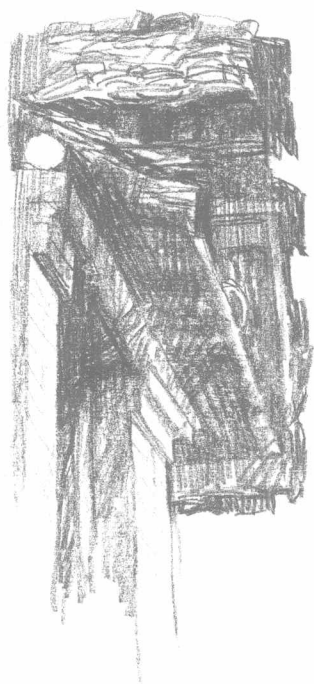

图六 DEFG

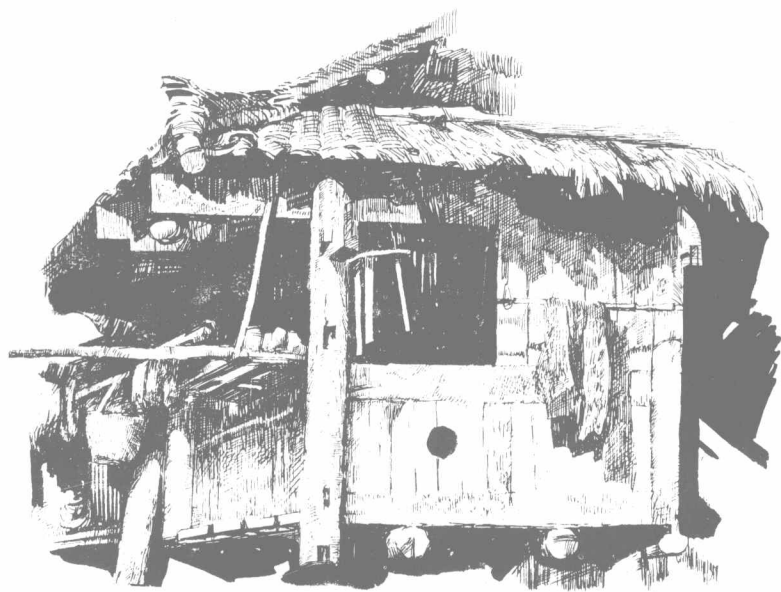

树干画法

图七 BC

3、局部景物的表现方法

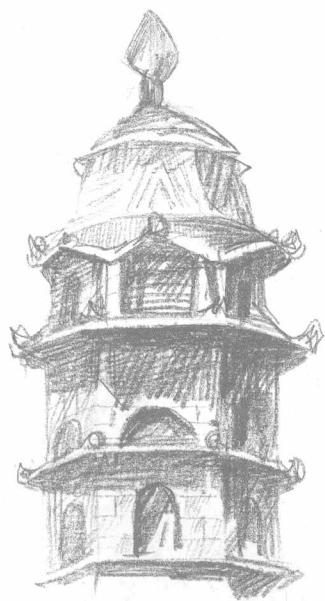
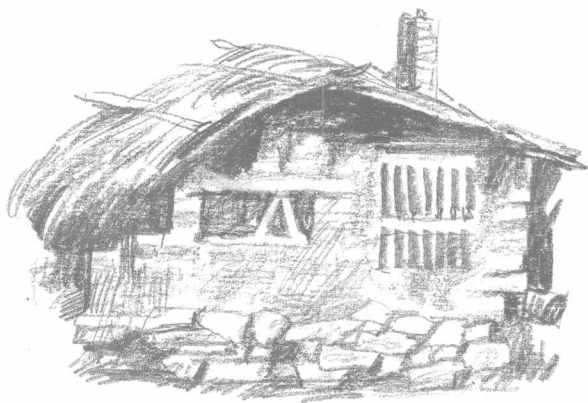
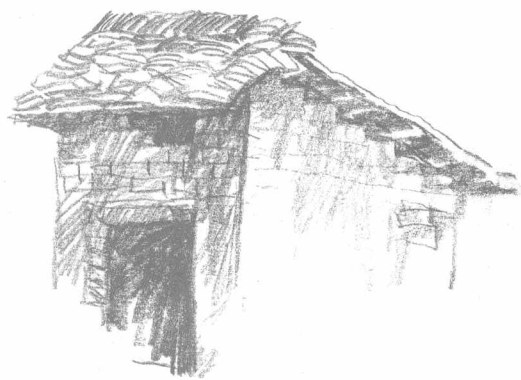
素描风景写生训练所接触的自然景物无处不在，从单一景物的局部练习入手比较容易把握画面的表现。特别是碰到一些造型比较别致形态比较特殊的景物（如旧洋楼的门窗，农民家居的小房沿，还有小阁楼、木楼、新建筑的局部）都可以进行素描练习。在单个景物写生中使用的工具可以因人而异，一般用 6B 和上海出品的 111（相当于 8B）的铅笔或炭笔、木工笔、钢笔作画比较适用。笔触的运用要有变化，可以利用垂直线、斜线和侧锋、平锋来灵活表现，使画面产生多样变化的效果。（图七 ABC）A、单个景物的局部练习不一定要起稿，直接从某一个局部的暗部画起顺其自然画出一定的效果即可。有时作画对象的明暗对比不一定很强烈，但为了加强面与面的立体感觉，可以主观处理使对比强一些。这样容易使画面更突出。B、用炭笔来作练习，选用较粗底纹的纸张，将炭笔削成一个斜角，即可画粗线或细线，可重涂也可轻抹。这样可以使画面表现出粗糙的质地。C、用钢笔排出不同方向的线条，以追求主观绘画的效果。

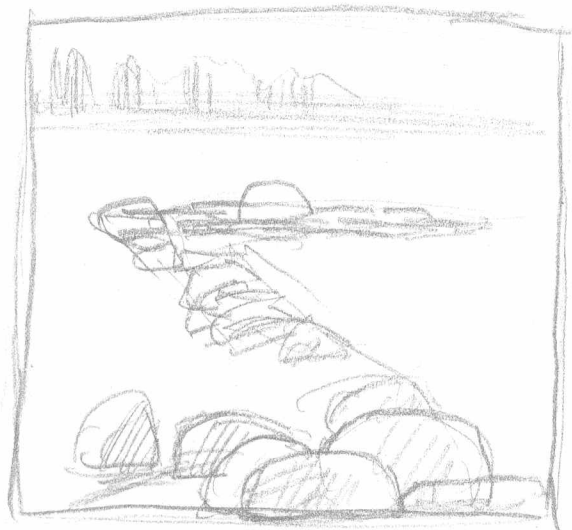
图七 A

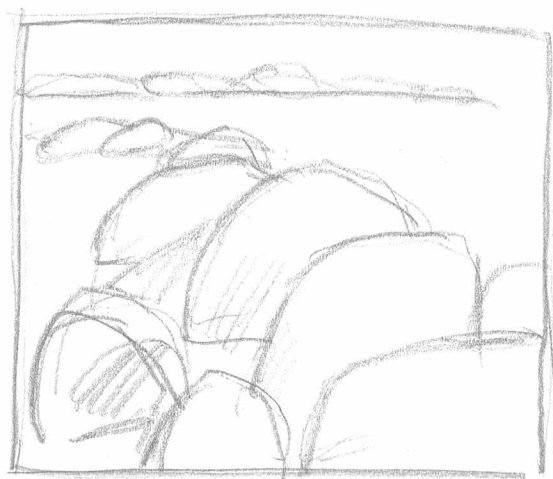
图七 A

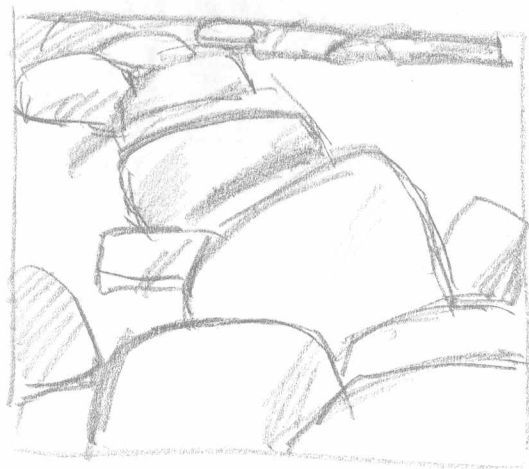
房屋画法

图八 A

图八 B

图八 C

四 素描风景写生的方法 与步骤

开始练习风景组合写生的时候,可以画一些简单的景物组合,画面不需要太大,八开纸、六开纸或小一点都可以。这样比较适合铅笔、炭笔和钢笔的笔触运用。在写生之前做一些小构图的练习。

1、小构图的练习

面对一处需要进行写生的风景,先做一些简单的几何图形组合练习,看看小构图是否勾得完整。取景的时候注意景物的空间关系,可选用近景与中景的组合或近景与远景的组合,也可以直接抓住近景、中景来单独表现。在练习组合风景过程中应避免都选用远景。有些初学者,喜欢把远景的东西拉近来画,既看不清风景精采的局部,又难表现出空间的距离,使画面显得单调和空洞。(图八 ABC)