

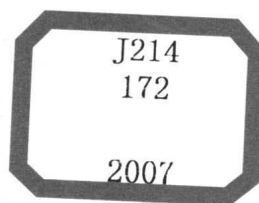

罗时武 著

画法自然

风景素描技法研究

江西美术出版社

自然法画 风景素描技法研究

罗时武 著

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画法自然：风景素描技法研究 / 罗时武著. —南昌：
江西美术出版社，2007.3
ISBN 978-7-80749-077-7

I. 画... II. 罗... III. 风景画：写生画—
素描—技法（美术） IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2007）第 029030 号

画法自然

HUA FA ZIRAN

—— 风景素描技法研究

罗时武 著

江西美术出版社出版

（南昌市子安路 66 号）

<http://www.jxfinearts.com>

E-mail: jxms@jxpp.com

新华书店发行

江西省江美数码印刷制版有限公司制版

恒美印务（番禺南沙）有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 8

2007 年 3 月第 1 版

2007 年 3 月第 1 次印刷

印数 3000

ISBN 978-7-80749-077-7

定价：40.00 元

前言

一幅好的风景作品总能让人感觉到浑然天成，他既能体现自然万物的生长规律，又是作者情感的自然流露。“画法自然”其意之一为师法自然，以自然为师；从观看、分析、总结、认识、理解自然入手，获取表现自然的能力。这种表现能力不是单纯的复制自然，而是发现与捕获自然之灵气，体现自然之精神，看似自然却高于自然。自然美常常分散于各处，美与不美的成分共处一体，艺术家必须对其精心选择加工，去粗取精、去伪存真，集中体现其精华，使其更加精粹动人。只有通过表达自然之精华，才能排除自然中非本质、偶然、表层的东西，揭示出自自然美的本质元素；从而达到以小见大、以少胜多，具有高度的典型性，概括性和理想性，体现出自然的普遍性质，使作品更具美学价值。“画法自然”其意之二，在于艺术家审美情感与审美意识的自然流露。艺术家通过自己手中的画笔反映自然绝不会是冷漠的无动于衷，而是将他们的思想情感、审美情趣、审美理想融入其中，用自己的心灵去熔炼自然，使自然美升华为物我一体的审美对象。对这种审美对象的自然表达，就像我们的呼吸一样，虽没有刻意去感觉他的存在，但却时时都在发生。张彦远在《历代名画记·论画工用榻写》中指出的“自然者为上品之上，神者为上品之中，妙者为上品之下，精者为中品之上，谨而细者为中品之中”，其意就在于强调绘画作品应当自然而不加雕琢。

作为绘画实践理论研究的书籍，《画法自然——风景素描技法研究》从理论与实践出发，以“自然”为准绳，既强调了理论对实践的指导作用，又探索了实践的具体方法与步骤，将实践经验尽可能上升到理论的高度。风景素描技法丰富多彩，本书不可能一言尽，虽然作者已竭力为之，但也难免挂一漏万，恭请读者批评指正。

此书的出版得到了江西美术出版社及其责任编辑朱金字先生的大力支持与帮助，在此特别鸣谢！张相森、孙勇、杨泳、卢衍信等先生为此书的撰写给予了大量的帮助，在此深表谢意！

国内外许多画家、作者的作品与研究成果为本书提供了大量的研究资料，虽不能一一致谢，但他们的成就无疑是著成此书的重要基础。

罗时武

2006年冬于南昌

目录

一、风景素描理论	1
(一) 素描的起源与发展	1
(二) 素描的分类	8
(三) 素描造型的元素	13
(四) 风景画与风景素描	17
(五) 透视原理	25
(六) 明暗	33
(七) 质感	37
二、工具与材料的探究	41
(一) 纸	41
(二) 笔	41
(三) 颜料	51
(四) 辅助工具	52
三、表现技法研究	53
(一) 常见主体的表现技法	53
(二) 写生与创作	91
四、佳作解析	103
(一) 文森特·梵·高	103
(二) 乔治·修拉	106
(三) 亨利·摩尔	108
(四) 乔尔乔·莫兰迪	111
(五) 阿道夫·门采尔	114
(六) 张相森	118
主要参考书目	121

一、风景素描理论

(一) 素描的起源与发展

所谓素描,是指一切用单一颜色来描绘的作品。作为研究和再现物象的一种方式,它常是一切造型艺术的基础,同时也因其具备独立的审美价值而成为独立的艺术作品。

素描的产生可追溯到西班牙阿尔塔米拉洞窟的壁画、法国拉斯科岩洞壁画以及我国的花山崖壁画和非洲的许多原始壁画(图001),这时素描还没有成为独立的艺术形式。

14世纪末,意大利的素描以习作、临摹作品、速写的形式出现,已逐步体现了画家的个性,素描已逐步形成了自己的独立艺术形式。

15世纪,严密、细致、精确的素描风格在阿尔卑斯山以北的国家出现,而较为自由和概括的素描风格出现于文艺复兴时期的北意大利,他们更注重速写和习作,中意大利画家则热衷于用肯定的线条勾画轮廓。此时的素描已开始成为绘画工场授徒的教学手段,这一时期达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗都是卓有成就的素描大师。达·芬奇的素描受古希腊罗马艺术的影响,他认为艺术的目的既要忠实于现实,又应尽可能地达到优美和完整,他将解剖、透视、比例、光影、构图与人文历史、古典艺术修养等丰富的知识相联系,用刚柔相济的优美线条,体现出艺术、科学与精神的完美结合。米开朗基罗的素描带有与绘画不同的雕塑味,他的素描更注重塑造性,奔放犀利的线条产生强烈的运动力。拉斐尔与

图001 马是洞穴壁画中的常见题材,这些被准确描绘的壁画体现了画者对他们所描绘对象的熟悉和了解。此图出自法国南部列波特的洞穴,虽然只有寥寥数笔,却赋予了马的运动感和三维效果。

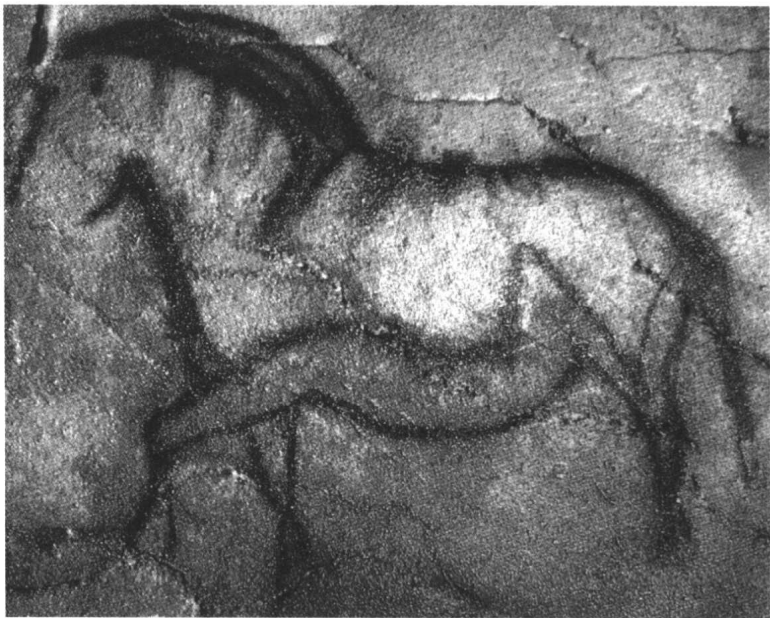

图001

图002

图002 少女像 达·芬奇(1452—1519年)意大利

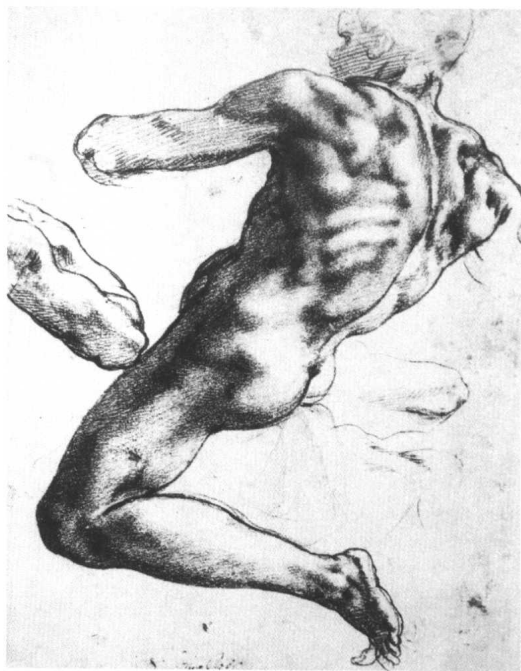

图003

图003 人体 米开朗基罗(1475—1564年)意大利

达·芬奇、米开朗基罗不同，他以优美如诗的绘画语言体现人文主义的理想，他对美的执著追求和他确立的美的式样成为后来学院派古典主义的重要标准。德国画家A. 丢勒不仅是一位画家，也是建筑学家、机械师和数学家，因此他的素描作品极具理性，追求准确的结构关系，仔细刻画每一个细节，这一艺术特色的充分发展，使其作品具有一种主观的极端性。他精湛的素描技巧在其版画中得到了充分的体现。

图004 人体 拉斐尔(1483—1520年)意大利

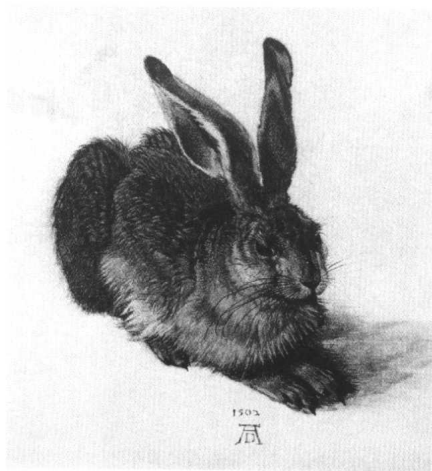

图005

图005 兔 丢勒(1471—1528年)德国

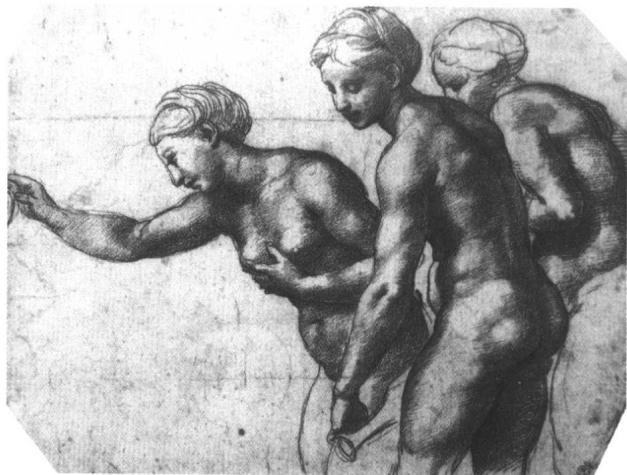

图004

16世纪，德国画家H. 荷尔拜因的素描风格以精细绵密、清逸淡雅见长，用线简练、准确、含蓄；其扎实求真的素描风格影响了欧洲的许多画家。P. 勃鲁盖尔继承了丢勒的风格，他善画风景与人物紧密结合的农村劳动生活场面，全景式构图，意境开阔。

图006

图007

图006 肖像 H. 荷尔拜因(1497—1543年) 德国

图007 穿长袍的女子 A. 卡拉齐(1557—1602年) 意大利

图008 人体 伦勃朗(1606—1669年) 荷兰

17 世纪，意大利处在一个历史的转折时期。由 A. 卡拉齐兄弟创办于 1590 年的波伦亚学院，遵从拉斐尔的素描，强调法则，在技法上重素描轻色彩，进一步提高了素描的地位，使素描得到了充分的发展。法国画家克洛德·洛兰，善画风景素描，宽阔的海面、天空结合建筑、船舶、人物是其理想和情感的表达；洛可可画家 A. 华多，以女性素描见长，注重素描自身的语言表达；荷兰现实主义艺术大师伦勃朗的素描，强调光影，线条奔放，而不失准确。

18 世纪，乔·巴·提埃波罗是威尼斯画派中对欧洲绘画最有影响力的画家。他以天顶画和壁画著名，其独创的钢笔加晕染的素描别具特色。戈雅是西班牙继格列柯和委拉斯贵兹之后的另一位伟大的画家，其善用粉笔和毛笔创作素描，作品深刻反映了他生活年代的社会政治动乱。

图 009 母与子 戈雅
(1746—1848 年) 西班牙

图 010

图 010 肖像 安格尔
(1780—1867 年) 法国

19 世纪，法国新古典主义的最后代表安格尔，坚持“唯艺术而艺术”的唯美主义的原则，以坚实的素描功底和造型能力创造出简洁洗练、造型严谨的素描，成为新古典主义素描的楷模。与安格尔求助于艺术创造中的典范不同，德拉克洛瓦则以自己的热情为艺术创作之源，在精心研究古典派绘画的基础上，他的素描作品以动态、粗狂、奔放对抗新古典主义的静止、工整。法国批判主义画家杜米埃的素描具有早期漫画的特色，他的作品总是能切中主题，利用光与气氛塑造出人物的个性。稍后印象派画家德加的素描，充分表达了舞女的动态，其流畅生动的线条充分体现音乐的韵律。

图 011 等候出场 德加
(1834—1917 年) 法国

20 世纪，素描已逐步成为独立的画种，各种流派纷呈，素描呈现出多元化发展，其中最具代表性的，有现实主义画家列宾、席里柯夫、谢洛夫、罗丹、门采尔、怀斯等，现代主义画家毕加索、马蒂斯、康定斯基等。

图012

图012 人物 罗丹
(1840—1917年) 法国

罗丹是19世纪法国最有影响的雕塑家，作品对世界近代雕塑的发展有巨大影响，虽具旷世之才，却坎坷一生。其代表作有《思想者》、《地狱之门》、《加莱义民》、《青铜时代》、《巴尔扎克》等。他注重人物心理、性格的刻画，作品体现了艺术家的强烈情感和人文精神，富有现实主义和浪漫主义特色。罗丹一生留下5000多幅素描，多为构思的草图或速写。其准确的造型，流畅精练的用笔，是对生命和艺术的完美体现。

图013

图013 老巷 阿道夫·
门采尔 (1815—1905年)
德国

阿道夫·门采尔出生于德国，他的素描艺术继承了德国素描传统的严谨和一丝不苟。以深入的观察、理智的分析为基础，去挖掘自然的规律，以对自然的满腔热情去尊重与表现自然。

门采尔是非常勤奋的画家，他坚持苦练和研究素描，他的一生为后世留下了7000余幅素描作品和80余本100页的素描、速写集。其作品不拘细节，注重整体的感染力，以多种工具、材料和娴熟的技法捕捉生活中的瞬间美。他的作品体现了他对祖国、人民的深厚感情和浓郁的时代气息。

图014、015 毕加索 (1881—1973年) 出生在西班牙, 长期在法国从事艺术创作活动。毕加索在吸收了西方古典艺术精神的同时, 深刻地研究了非洲艺术、埃及艺术和东方艺术中的空间与结构观念, 以一种突破性的全新的观念去观察世界、表现世界, 从而形成了立体主义风格, 对现代艺术的发展起了关键性的作用。

他突破了传统绘画中定点观察和表现模式, 从不同的侧面去观察、分析主体的形态与结构, 然后按照主观的理解去重新加以组合。他把构想中的运动性、时间性与画面上的静止性、空间性有机地联系在一起, 把对主体的感知与想象结合在一起, 在二维的平面上表达出多维的空间变化。毕加索的艺术成就使艺术从单面的静态观察与表现转为动态的整体观察与表现, 从而打破了艺术创造中具象与抽象、感性与理性、现实与理想的界限, 使艺术家具有了更为自由与广阔的创造空间。

毕加索的素描用线质朴自然、曲直相间, 无论是单线描绘还是线条的排列组合都能运用自如, 疏密得当, 使画面时而舒展流畅, 时而紧张躁动。看似不经意的随手涂抹, 却总能形神兼备。毕加索对形与面的表达具有特殊的才能, 通过他的素描我们能感受到他面对同一形体所做出的不同反应与表达; 其面与面、体与体组合的千变万化, 常使画或灵巧生动, 或笨拙厚重, 流露出其生活与情感的律动。

图014

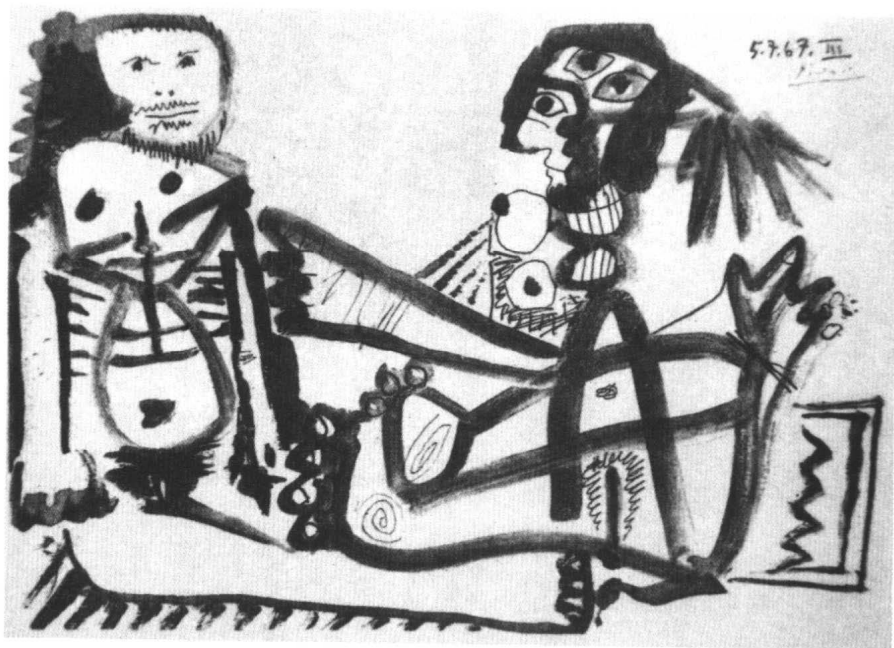

图015

图016

图017

为了充分表达其艺术思想，毕加索创造了大量的水墨素描。他虽无法使用水墨的线条与墨色去追随中国传统绘画的审美标准，却体现了其自身的艺术个性。无论是线条的节奏变化，还是黑白的分布与对比，都随其对形式与空间的理解而变化，诠释出他对人类生命的深刻理解。

图016 人体 马蒂斯
(1869—1954年) 法国

亨利·马蒂斯20世纪最著名的画家之一，野兽主义的中心人物。

马蒂斯把由点、线、面、色彩构成的语言视为表现他的思想和感情的最有效的工具，抒发着自己对自然、人类、社会的情感。作品充满着其对现代艺术的深刻理解。

马蒂斯艺术受东方艺术的影响颇深，其线描看上去自然随意，没有理性的支配，毫无逼真可言，而正是这种似与不似之间的“作品”，散发出其对“真”的艺术诠释。

图017 人物 列宾
(1844—1930) 俄国

列宾是19世纪后期伟大的俄罗斯现实主义绘画大师，列宾在充分观察和深刻理解现实生活的基础上，以其丰富、鲜明的艺术语言创作了大量反映俄罗斯现实生活以及历史题材的作品。

（二）素描的分类

素描的种类常以作品的表现手法和表现性质二种方式划分。

以表现手法划分，素描可分为线条造型素描、明暗造型素描和线与明暗结合造型的素描。

1. 线条造型素描：素描的线条造型指仅用精练、明确的线条来概括形象的结构特征，如中国画的白描，西画中的线描。线条造型要讲究线条的丰富变化，做到既曲直相间、刚柔相济、轻重相生、抑扬顿挫的对比，又使整个作品的线条和谐统一。因此良好的线条造型也能表现出动人的立体感和空间感。

图018

2. 明暗造型素描：明暗是由光照射物体形成的，同一物体在不同光线的照射下形成不同的明暗关系，对这种明暗关系的素描表达能体现出物体的形态、质感、立体感和空间感。物体表面的明暗关系主要由：①物体的形状与色彩，②光源照射的角度，③光源的强弱，④光源距物体的距离来决定。物体表面明暗变化非常微妙丰富，在素描中基本上都可将其分为亮

立体：立体是具有长、宽、高，占有实际空间的实体。

立体感：在平面上利用点、线、面以及色彩元素和透视原理的运用，将立体表现出来。这种立体不占有实际空间。

图018 西递古街
罗时武

整幅作品以美工钢笔勾线画成，线条曲中见直、轻重起伏，单线中体现出建筑的质感。这种简约的画法，缺少了线条的变化，作品便会简单刻板，空洞无物。

空间感：与立体感不同，立体感注重的是物体自身的体积感，而空间感则是多种立体形态之间的深度与宽度效果。在平面上空间是不存在的，绘画体现的只是空间感。

图019 钢架桥 罗时武 碳精条 2002年（线造型素描）

在描绘对象的明暗时，不能仅仅在纸上简单地复制所见的明暗。通过对形体的分析、理解，了解形体的体面与结构，使对明暗的描绘更有目的地为形体塑造服务。

面、灰面、明暗交界线、暗面、反光。在素描过程中，分析、理解形体，以描绘明暗关系的方法塑造形象称之为明暗素描，这种素描强调描绘对象的明暗关系以体现块面效果，线的独立审美效果较弱。

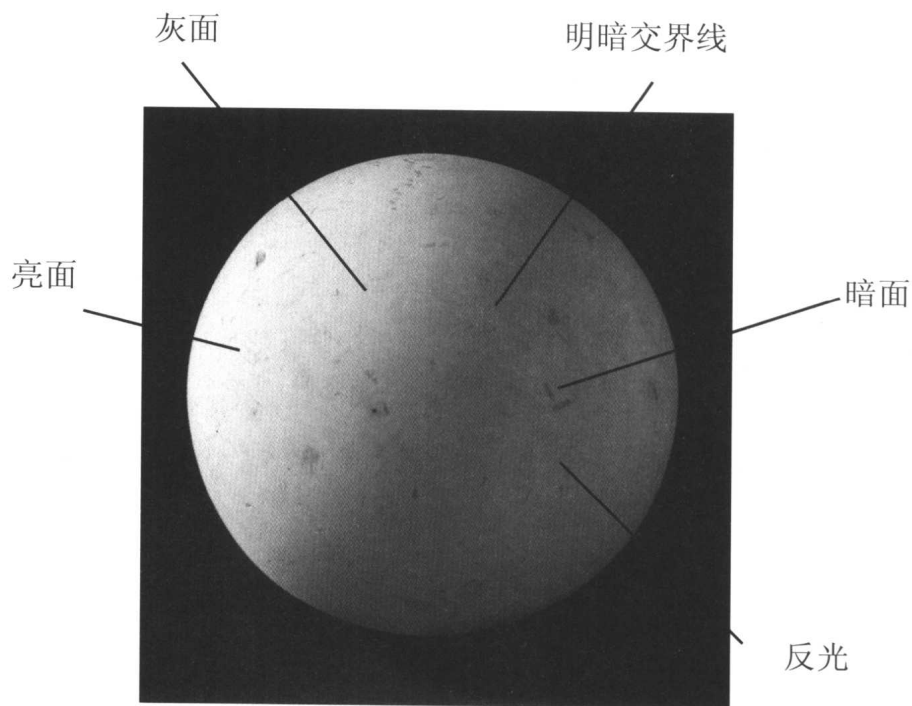

图 020 明暗关系示意图

图 021 深秋 罗时武 木炭条 碳笔 2000 年（明暗风景素描）

3. 线与明暗结合的素描：一般来说有完全用线造型的素描，但完全用明暗造型的素描则很少，绝大部分的明暗造型素描是指线与明暗结合的素描，在此类素描中我们把线条的独立作用不太大的称之为明暗素描，其他的则为线与明暗结合的素描。线与明暗结合的素描，线较明暗更为重要，线条主要表达形象的结构关系，明暗辅助线条起作用，以加强形象的体、面表达，我们称为“结构素描”的就是属于这一种。

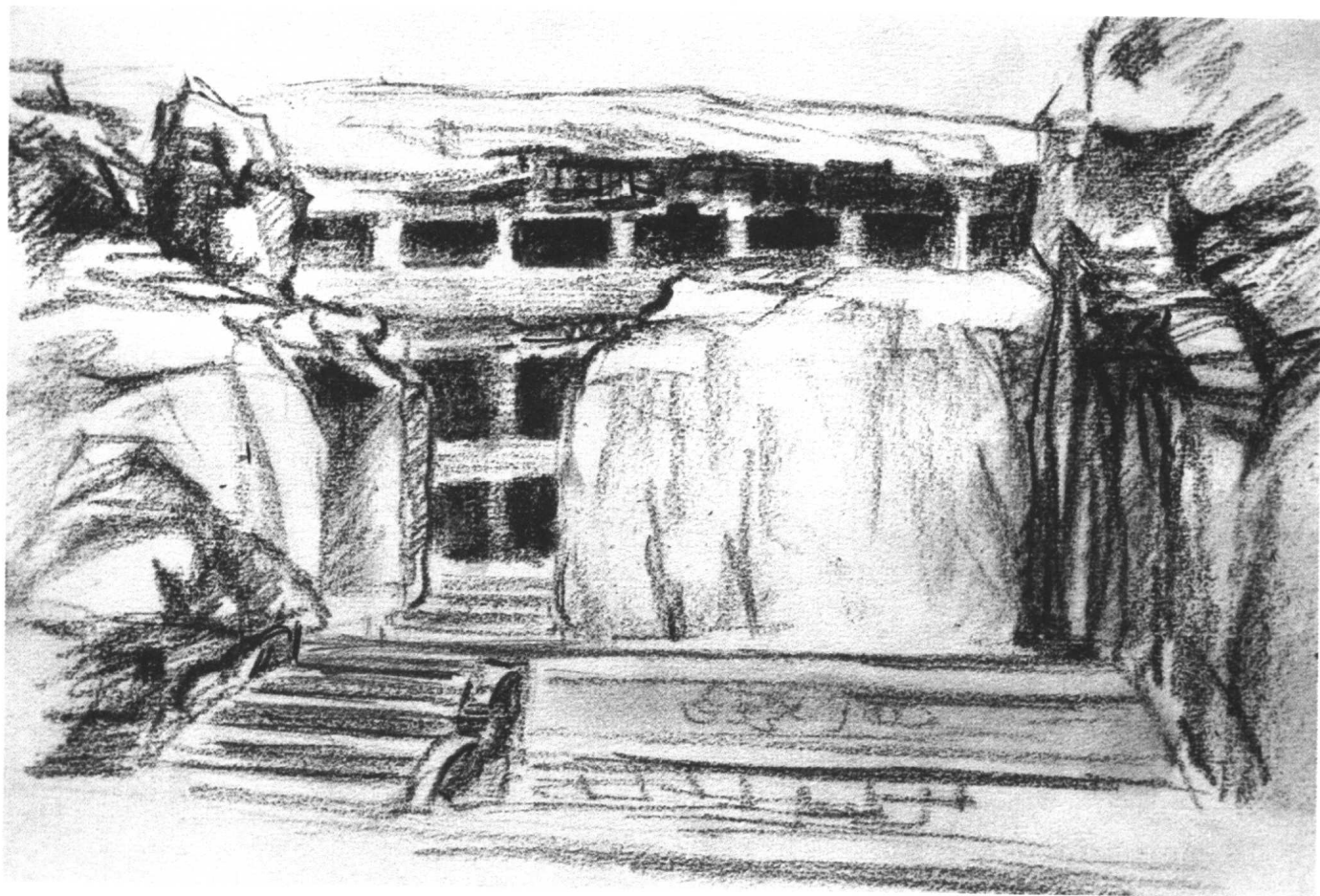

图022 风景速写 罗时武 碳精条 2001年（线与明暗结合的素描）

以素描的表现性质来划分，素描可分为描述性素描、意象性素描以及象征性素描。

1. 描述性素描：是指作者利用素描工具将事物详细、明白、清晰地描绘出来。这要求作者认真仔细地观察景物，并采用适当的技法加以表现。2001年冬季，作者在瑞士阿尔卑斯山区写生的一幅作品就属于这类作品。画面以木炭条、碳条、橡皮、白粉笔和纸笔画成，清晰的山体脉络、洁白晶莹的积雪、准确的建筑造型和阳光下的影调都真实地记载了冬季阿尔卑斯山区的美丽山村。

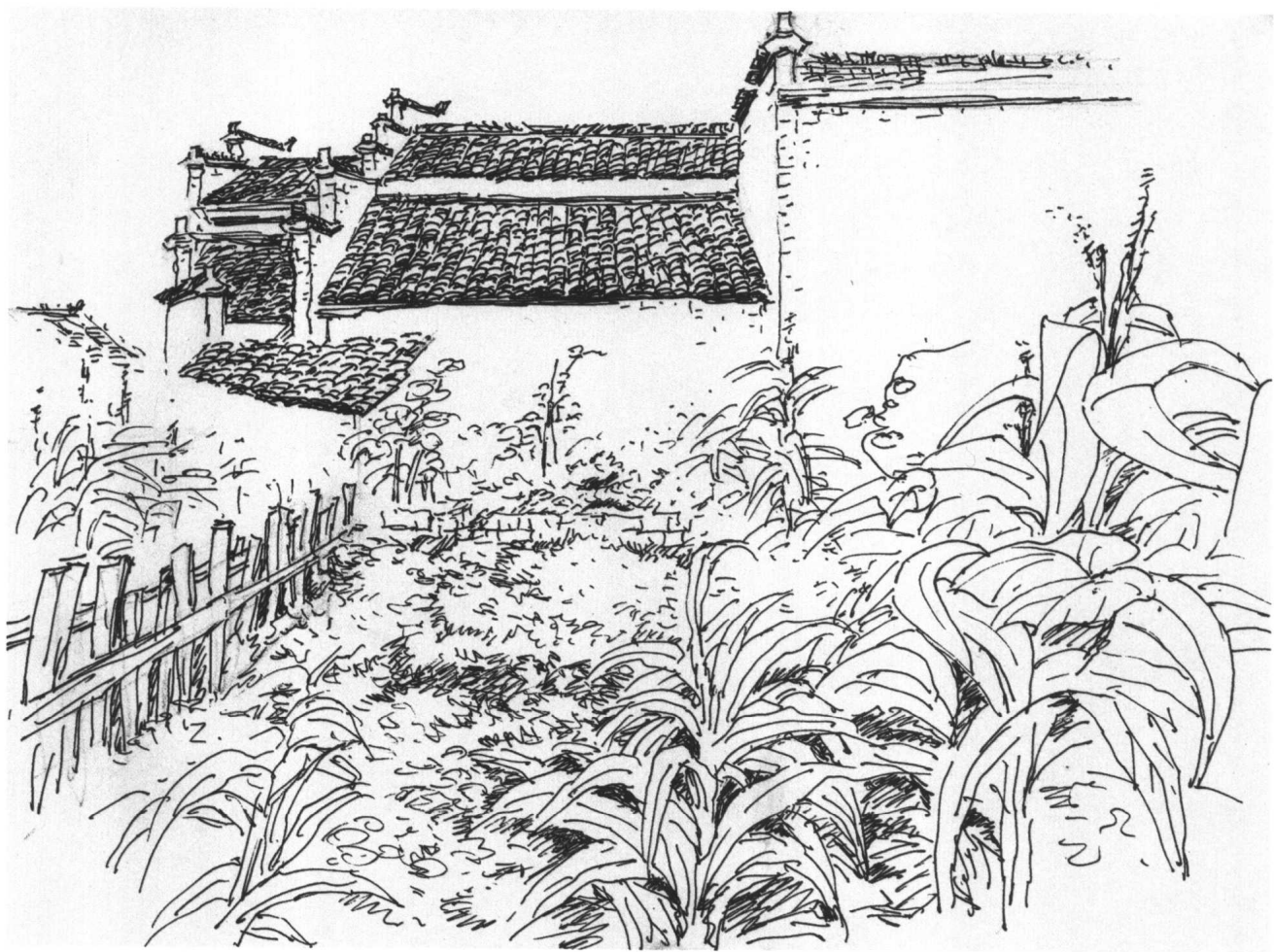

图 023 菜园一角 罗时武 签字水笔 2004 年

2. 意象性素描：是指通过描绘真实景物让观众能体会到画者所要表达的内心世界。德国艺术家凯绥·珂勒惠支（1867—1945 年）的版画与素描作品，以其周围的劳苦大众为原型，表达了其作为医生的妻子，一生关心照顾穷苦人的深切思想感情。作品《需求》描绘了西西里纺织工人的苦难生活，作品场景处于黑暗中，窗外光线并没有给人们带来温暖，却使病榻上奄奄一息的孩子面色更为惨白；孩子母亲的动态与处于暗部的面部表情，反映出其对现实的痛心与无助，画面左侧探望者的表情与动态，进一步提升了作品的表现力。室内的纺织机暗示出主人的勤劳与生活的贫困，整幅作品具有强烈的人性感染力。

3. 象征性素描：指通过象征符号来表达思想的素描作品，画面的主题仅是一种暗示，须通过观众的理解才能赋予作品一定的意义。这类作品最为费解，观众常须具备一定的背景知识才能对作品有深刻的理解。

以表现性质划分的三类素描并不是相互孤立的，一幅优秀的作品常常具有这三种特性。如《需求》，虽然没有像照片似的反映场景的每一个细节，但却像描述性素描那样准确地记载了每一