

教学主题

JIAOXUE ZHUTI 基础造型

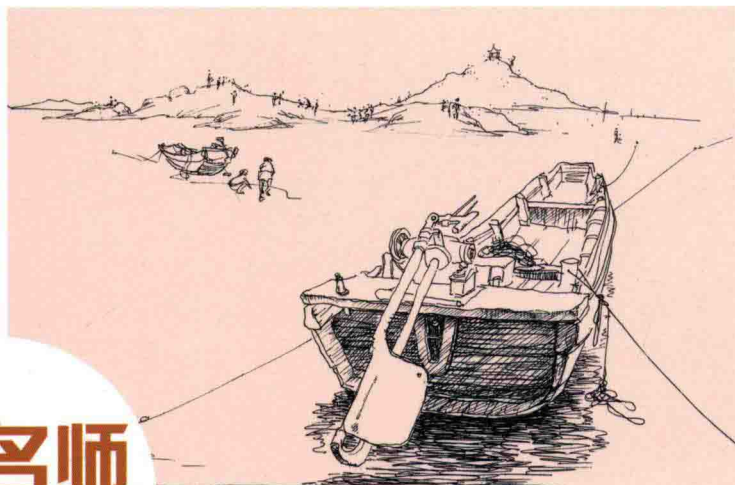
美术技法正规辅导教材

● 赵锦杰 主编 张雷 毛沛定 编著

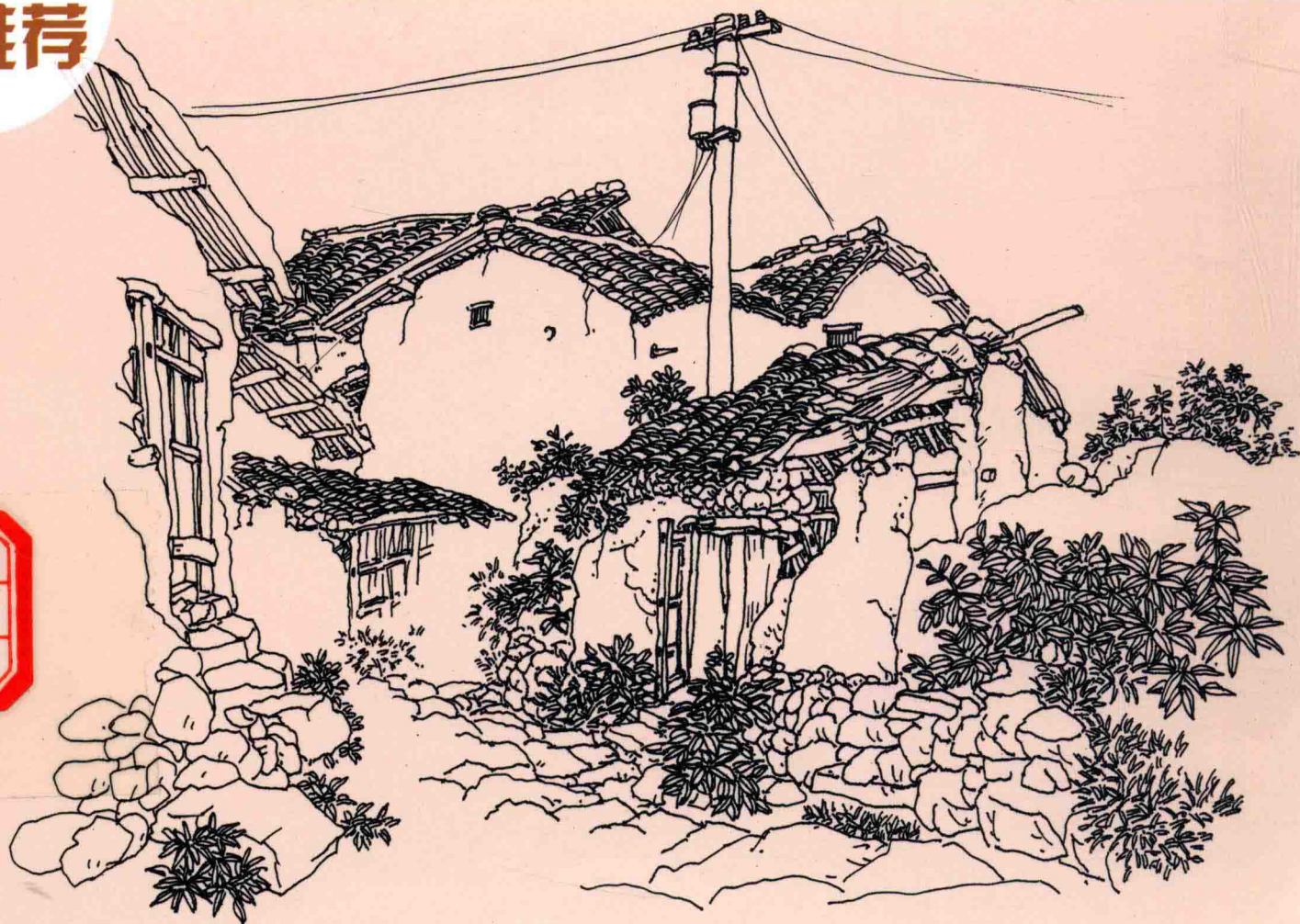
名师教学步骤讲解与分析 伴您快速掌握绘画技法要领

风景速写

CTS | 湖南美术出版社

名师
推荐

图书在版编目 (C I P) 数据

风景速写 / 张雷 毛沛定编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2014.2
(教学主题·基础造型 / 赵锦杰主编)
ISBN 978-7-5356-6819-6

I. ①风… II. ①张… ②毛… III. ①风景画—速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 040303 号

教学主题 基础造型 风景速写

出 版 人: 李小山

主 编: 赵锦杰

编 著: 张雷 毛沛定

责任编辑: 吴海恩

助理编辑: 唐 云

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 杭州杭新印务有限公司

(杭州市西湖区袁浦镇兰溪口村)

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 2.5

版 次: 2014 年 5 月第 1 版

2014 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-6819-6

定 价: 12.80 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

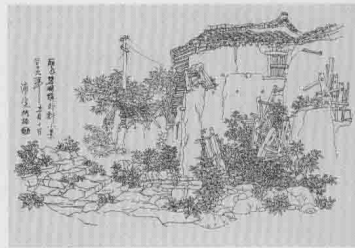
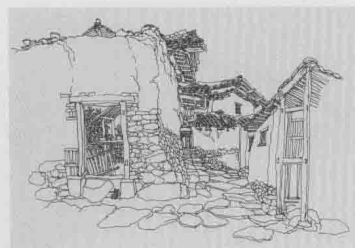
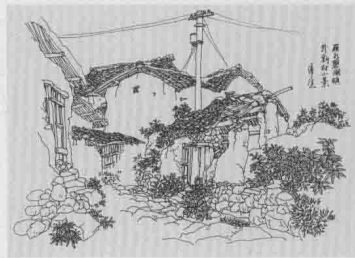
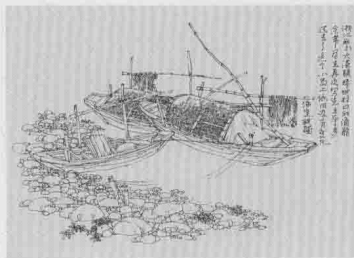
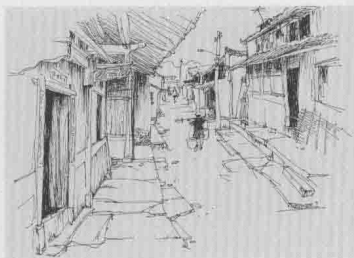
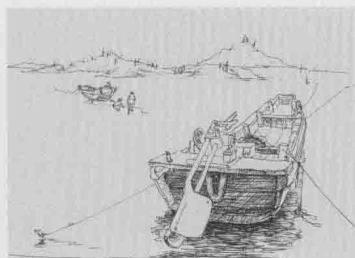
如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换。联系电话: 0571-88845626

daq121

■ 编者的话

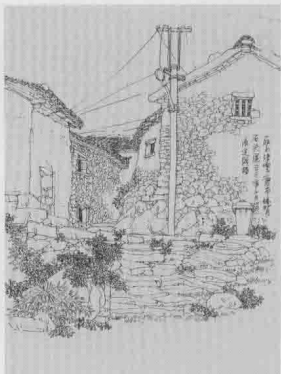
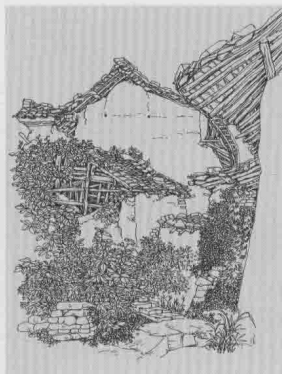
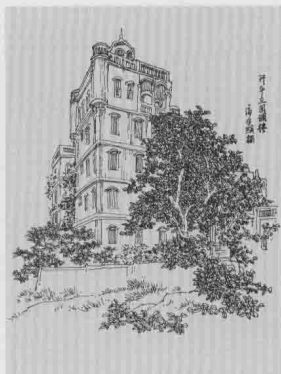
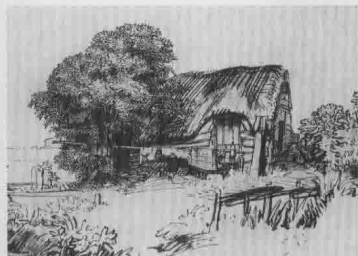
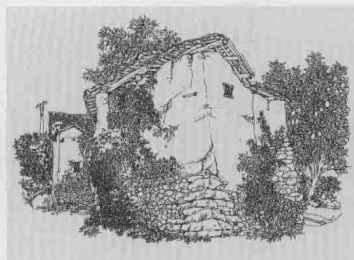
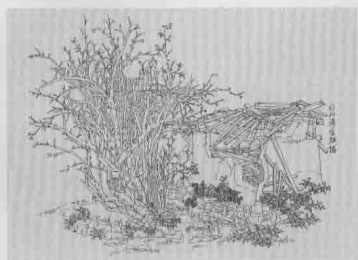
随着现代社会的迅速发展,建筑、服装、装潢、设计(广告设计、包装设计、室内外设计、工业造型设计、动漫设计……)等行业逐渐兴起,社会急需大量艺术专业人才。这样的人才不是一朝一夕可以产生的,而是要从小开始进行专业培训。这其中最基础的部分就是素描。为了让青少年和绘画爱好者尽快掌握素描的基本功,我们编著了这套《教学主题基础造型》,内容包括最简单的几何体、静物、风景、真人头像、色彩等。本教程深入浅出、循序渐进地设置了临摹写生练习课程,规范而系统地介绍了运用线条、明暗表现物体体感、质感、空间感的专业知识,使青少年和绘画爱好者少走弯路,尽快掌握绘画基础知识和技能,为早日考入大中专艺术院校,成为素质全面、富有创造力的专业人才打好基础。

目录

CONTENTS

素描风景的意义	01
选景与取景	02
构图处理	02
透视及其原理	02
常见景物的画法	03
树的画法	04
风景画写生 / 农村风貌	06
风景画写生 / 田园风光	08
风景画写生 / 菜园木栅栏	10
风景画写生 / 停靠的渔船	11
风景画写生 / 废墟中的老房子	12
风景画写生 / 村庄小景	13
风景画写生 / 乡村小巷	14
风景画写生 / 路边的土房	16
风景画写生 / 树林中的土屋	18
临摹作品精选	20
大师作品精选	36

素描风景的意义

寄情山水，托物言志，一直是人类的审美方式，正是因为这一点，中国人很早就有“仁者乐山，智者乐水”之说。“游”山，“玩”水，体现了人对自然的亲近，也表现了人类特有的融合自然与文化的方式，由此，人们才有“登山则情满于山，观海则意溢于海”的感受。

风景速写正是寄情于山川之外貌，写胸中之丘壑的艺术表达形式。其目的有两点，一是体验自然之节律与神气，表达通过自己的眼睛和心灵过滤之后的自然的那部分具有神性和诗性的情境；二是在对不同地理的山川、植物、气候、人畜、建筑、风情等作深入体验的同时，研究生态类别、物性倾向、形态特征，积累形象素材。风景速写是以写景为主的速写类型，取材十分广泛，包括建筑、山川、植物等内容。

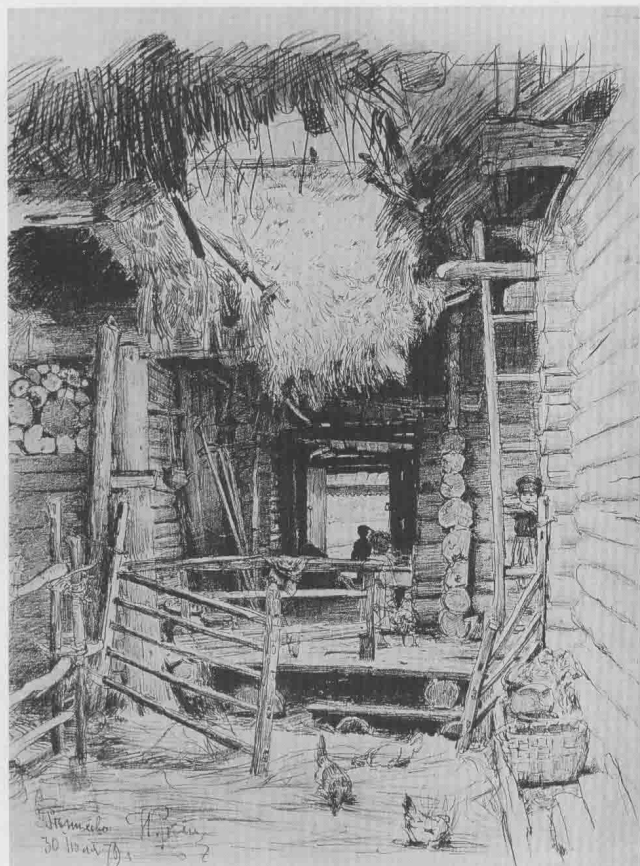
学习风景画是提高我们绘画技能的好方法，同时也可以把以前所学的几何体、静物素描的知识直接运用到风景写生中去。风景画是美的艺术，初学者首先要了解自然之理，掌握好客观世界形象变化的规律。但是，仅仅停留在精通自然之理上是不够的，还必须从艺术的功能和艺术的特点出发，对写生对象进行适当移位和取舍，运用透视、明暗、解剖、色彩等原理，加强虚实、主次的关系，使画比现实生活更高、更典型、更集中，使作品既动人又耐看，成为一幅赏心悦目的艺术作品。

蔡亮《华山》

列宾《涅瓦大街》

列宾《农家小院》

凡·高《蒙马特的橄榄树》

■ 选景与取景

选景：指对复杂纷繁的景物的过滤，景点的选择，取决于作画者的兴趣和景点对人的情绪所产生的影响力。大景小景都有韵味，只要细心观察和感受，往往平凡小景也蕴藏着动人之处。选景注意特色和情调，也并非所有的景都入画，选景就是一种选择，仁者见仁，智者见智，是画者与景物的对话过程，充分尊重自己的感受。

取景：指选的景确定之后，对所画景物的再一次取舍。取景是构图的基础，通过取景为构图做铺垫工作，取景所获的画面由于环境的制约也有其局限性，并非尽如人意，不可能原封不动地把景物进行挪动、移位等处理。

■ 构图处理

突出中心景物：每画一景必有一个中心，与体现作画意图无关和物体要减弱或删除，对构图不利的物体要作适当的位置移动。看什么都好不忍舍弃或调整，结果是什么都验证以画好，主次不分明必然导致画面平淡，重点不突出。为了表现中心景物，除了将其置于画面的重要位置上，也可以把中心景物的面积扩大，把陪衬景物的面积缩小，还可以将中心景物拉近画实，对其背景进行简括处理，并通过线条、明暗等手段强调中心景物，使其在画面上更突出，中心景物一般放在画面的近景或中景。

主次呼应：要有其他次要景物的呼应，相托相衬，每一景物的布置若无其他景物的呼应，就会显得孤立。主次呼应一是形状上的呼应联系、转折过渡，二是线条、明暗上的对照、映衬。一组景物出现在画面上，力求它们之间互相联系、此呼彼应，整个画面协调一致。

画面布局：布局指物体在画面上的位置安排及其分割关系。布局，一是注意画面的平衡会使画面呆板乏味，要在不平衡中求得平衡，在不对称中求得对称，这才是绘画的平衡原

理，要做到这一点，就要求在作画过程中对景物的位置关系进行调动，体积大的物体与体积小的物体形成面积对比、左右呼应，合理运用点、线、面的分衡。天空与地面景物在面积上不能等量分衡，视平线不宜放在画幅的二分之一处，那样构图太呆板，一般安排在画面上方或下方。贯穿画面的直线不宜在对角线上或正中分割线上，所形成的平行线或垂直线要有相应的点面相破，在景物的组合上注意重叠交错，形状上形成大小、高低、方圆、宽窄对比，在对比中求统一。

■ 透视及其原理

风景速写与透高有一定关联，无论是构画还是诸物描绘都涉及透视问题，因此，掌握一定的透视知识是很有必要的。风景速写常见的透视知识是很有必要的。风景速写常见的透视有平行透视、成角透视和散点透视。

平行透视：画面上凡与视平线平行的物体始终平行，与视平线垂直的物体近大远小，最后消失于主点。它的消失点只有一个，就是主点，画面上所有物体的透视倾向都相交于主点。如平直的公路和街道及其两旁的树木和建筑物就出现这种透视现象，其特点为公路和街道在视觉上产生近宽远窄，树木和建筑物近高远低，近大远小的现象。

成角透视：景物不与视线平行，画面上有两个消失点左余点和右余点，位置在视线主点两侧，而原来垂直的始终垂直。它与平行透视不同的是画面出现两个消失点，消失点不是在画面主点，而是在视线主点两侧。如建筑物或其他方形物体就会出现这种透视现象。

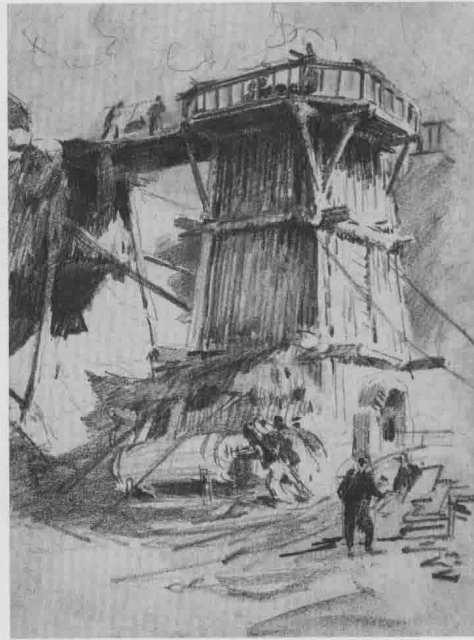
散点透视：所画对角可不受一个视点限制，画面可有几个视点，包罗几个场面，只要求画面视觉舒服，景物协调即可。如画几个场景的景物需要同时展现的画面上，可打破一个视点的限制，根据画面布局的需要，景物进行多视点组合。散点透

蔡亮《陕南小村庄》

蔡亮《梯田》

蔡亮《小土炉炼钢》

视在表现大场面中运用得很普遍,视点多有益于场面的展开,如长卷山水画、人物画以及壁画等多采用这一透视方法。

以上三种透视不是彼此孤立的,根据特定环境和表现不同场景的需要灵活运用。

■ 常见景物的画法

风景速写涉及的景物繁多,其结构和细节也比较复杂繁琐,不可能一一描绘,更不能究尽其细节,对景物的描绘要进行概括处理,以抓取形象特征为主。下面谈一谈常见景物的基本画法。

建筑物:画建筑物避免单薄、琐碎和呆板。首先要抓住建筑物的基本几何形状,突出其整体形象特征,把握原建筑的造型美感,对门窗和表面装饰不能去细抠,要充分概括处理,点点画画即可。画建筑至少画两个面才容易体现出建筑物的厚度和体量,其边缘轮廓缺少变化会显得生硬,在用笔上尽量活跃一些,还可以用村木等物体破开或遮挡一些建筑局部,找出其中的韵律和节奏。画建筑群注意层次、高低、疏密组合关系,以近景的建筑或中心建筑刻画为主,中景为辅,远景的建筑只画出其基本轮廓特征即可,把握住近繁远简这条基本原则。

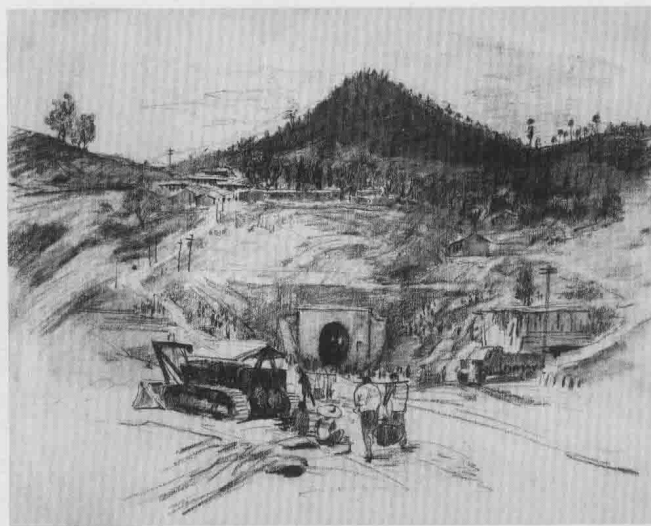
树木:画树注意取势,区分树种的外形差异,了解其生长结构,画出动势和形态美感。首先抓主干,再画枝干,后画树叶,用笔符合树的长势,关键结构部位交代清楚,次要部位可一笔带边。在形像上尤其要注意从主干到枝干的变化,交代出树的根部与地面的联系和衔接,树干和树冠的比例适当,能支撑起树冠。树叶切忌一片片地去画,要分组,体现出叶簇的层次和体积关系。画成组的树注意组合和层次,树的粗细、疏密对比适委,近处的树画具体一些,把结构交代清楚,远处的树平稳和连贯,边缘形状充分概括。

山石:不同地域的山在构造和山脉的变化。山势分险峻、奇秀、平远,这是山的精神和性格特征,也是山的基本动势;山的来龙去脉、阴阳向背,画山不画脉正如画人不画骨一样,只是一团毫玩特点的土色石堆。

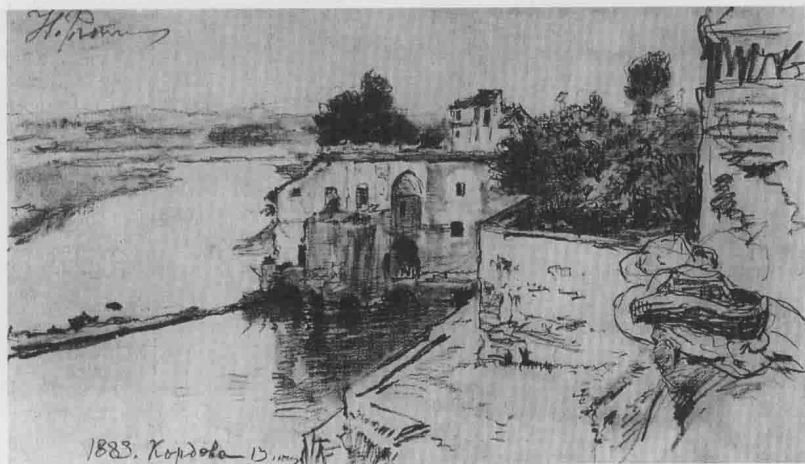
云水:云和水是自然界中最无定形的物象。云的形状随气候、风向的变化而改变,形成不同的形状,形态丰富,天空深邃

高远,又产生了云变化多,体感强,较远的云成条带状,体感弱。一般而言,画云不宜太实和过分复杂(若以云的表现为主则另论),应以地面景物描绘为主。云是气体生成,不在形似拘谨,而在笔性的灵动,用笔应生动流畅,柔和且有虚实变化,层次转化自然,画出动感和缥缈感。画云不能看一朵画一朵,应适当归纳和整理,找出云的总动势和形成特点,概括表现。此处,还应注意不同地域、季节、天气中云的形成状态,准确把握其特征,有助于意趣的表现。

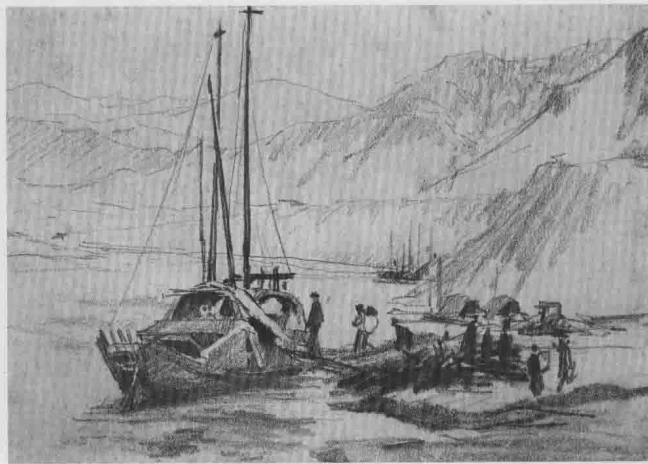
水有静态和动态之分,江河湖海、溪涧渊潭、水中泉瀑,或平静、奔浪,各有特点。水的形态散乱,把握水性特征,有助于形态的归纳、整合和提取,用笔与画云相似,灵动随意,舒展浑柔,依水势变化行笔,并注意繁简和层次。静态的水水势平静,用笔静中求动,多采用横向或竖向行笔;画动态水重在表现其动状态,如涟漪、飞泻、急湍、翻卷等等,这些都是动态水的特征,行笔转承收放,随其势求虚实变化,写出动势,表现水势形成的韵律感。

蔡亮《宝成铁路工地》

列宾《水边的景色》

蔡亮《汉江边》

■ 树的画法

树是风景画中不可缺少的组成部分,但树的姿态各异,种类繁多,所以研究、分析树的构造很必要。一般叶疏的树,以画树干为主,画树干时可以理解成圆柱体,将圆柱体改变透视角度,这样就能表现树分四枝的透视关系。然后再添画稀疏的树叶。叶密的树,画叶为主,把树丛看成是锥体或半球体,画出它的整体明暗,线条要表现出树叶的特点。

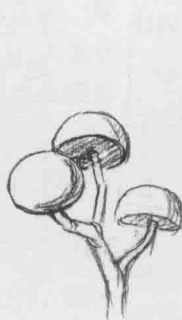
1. 树分四枝。树有一支主干向上生长,然后发出的枝干向前后左右四度空间生长,所以要画出树的前后穿插关系,表现它的立体感。

2. 每棵树的任何一根枝条末梢都指向天空(除压弯),因为它需要阳光。

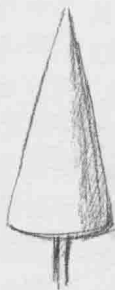
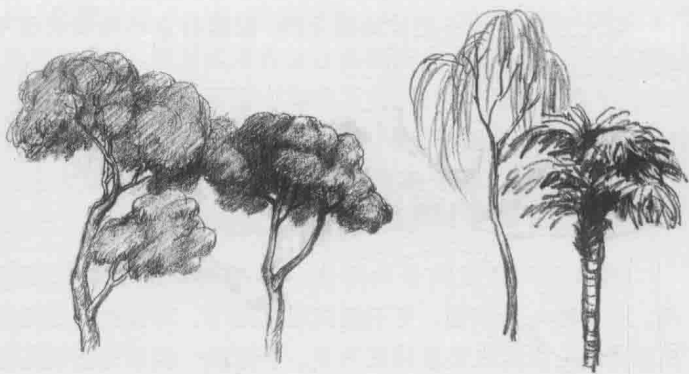
3. 下层树枝的丫枝比上层树枝上的枝杈粗。

4. 枝杈最茂盛的树枝长在树梢,这是因为它们暴露在阳光和空气中。

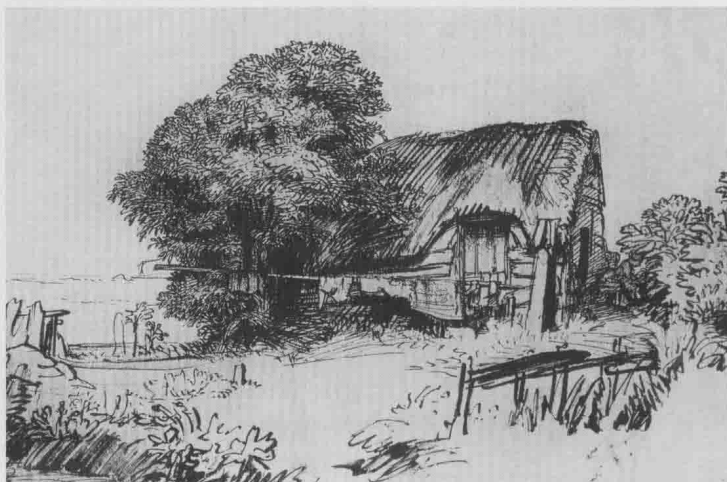
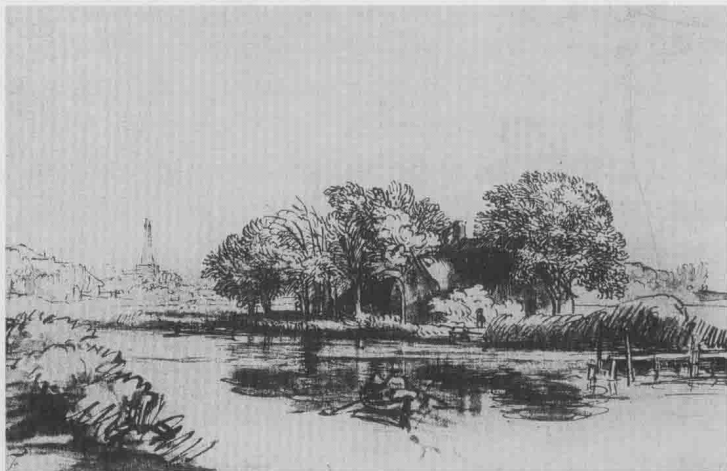
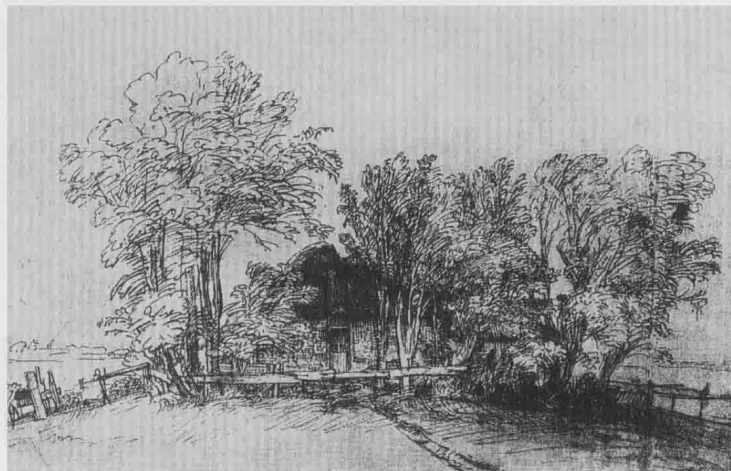
5. 树枝伸出的角度通常都相等。

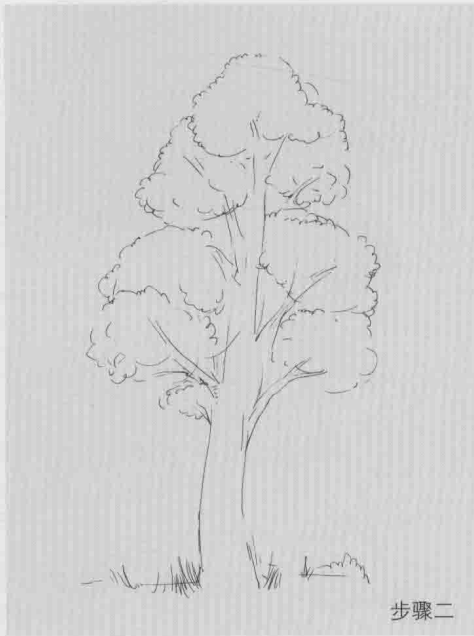
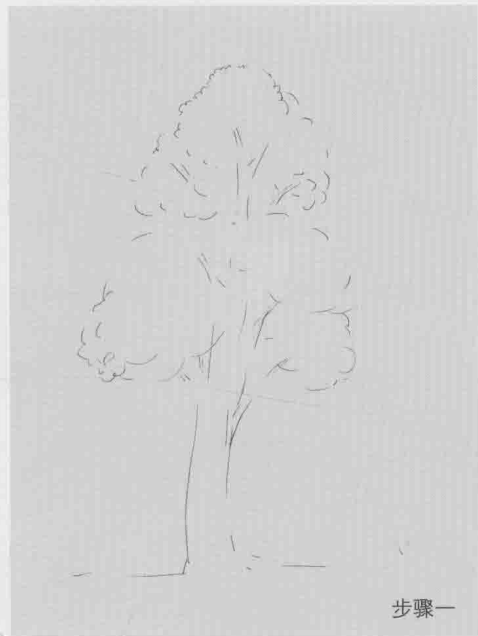

球状的树

锥状的树

作画步骤

步骤一：用简单概括的直线勾勒出树干的动态、走势，用笔应大胆。

步骤二：画树先画树干，然后再画树枝，枝要向四面发展。注意枝杈与树枝的粗细和左右位置关系。

步骤三：区分树干的明暗变化，注意体现树干的体积感。

步骤四：调整画面，细分细枝，抓住画面要表现的重点，画出树叶茂密的特点。

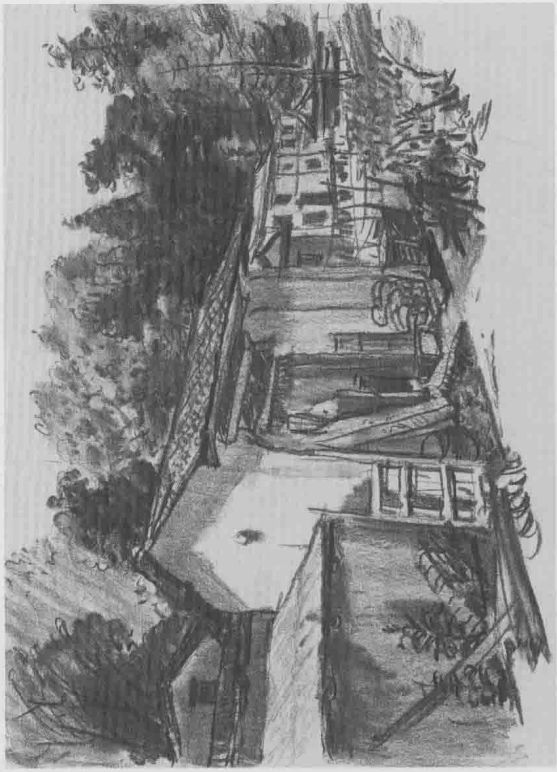
步骤一：画农村风貌在构图方面要注意房舍和周围环境的结合，不要干巴巴地只画一座房子或者只画一片树林。在选角度的时候，房子的四分之三侧面无疑是最佳角度。

步骤三：继续完善大效果，右面的柴火所形成的小黑色块使画面均衡了许多，不然画面会左重右轻。

步骤二：画出后面的树木，达到衬托前面房屋的效果。找出房子的暗部，画出房子的体量感。画出前面的房子和后面的房子之间的空间关系。

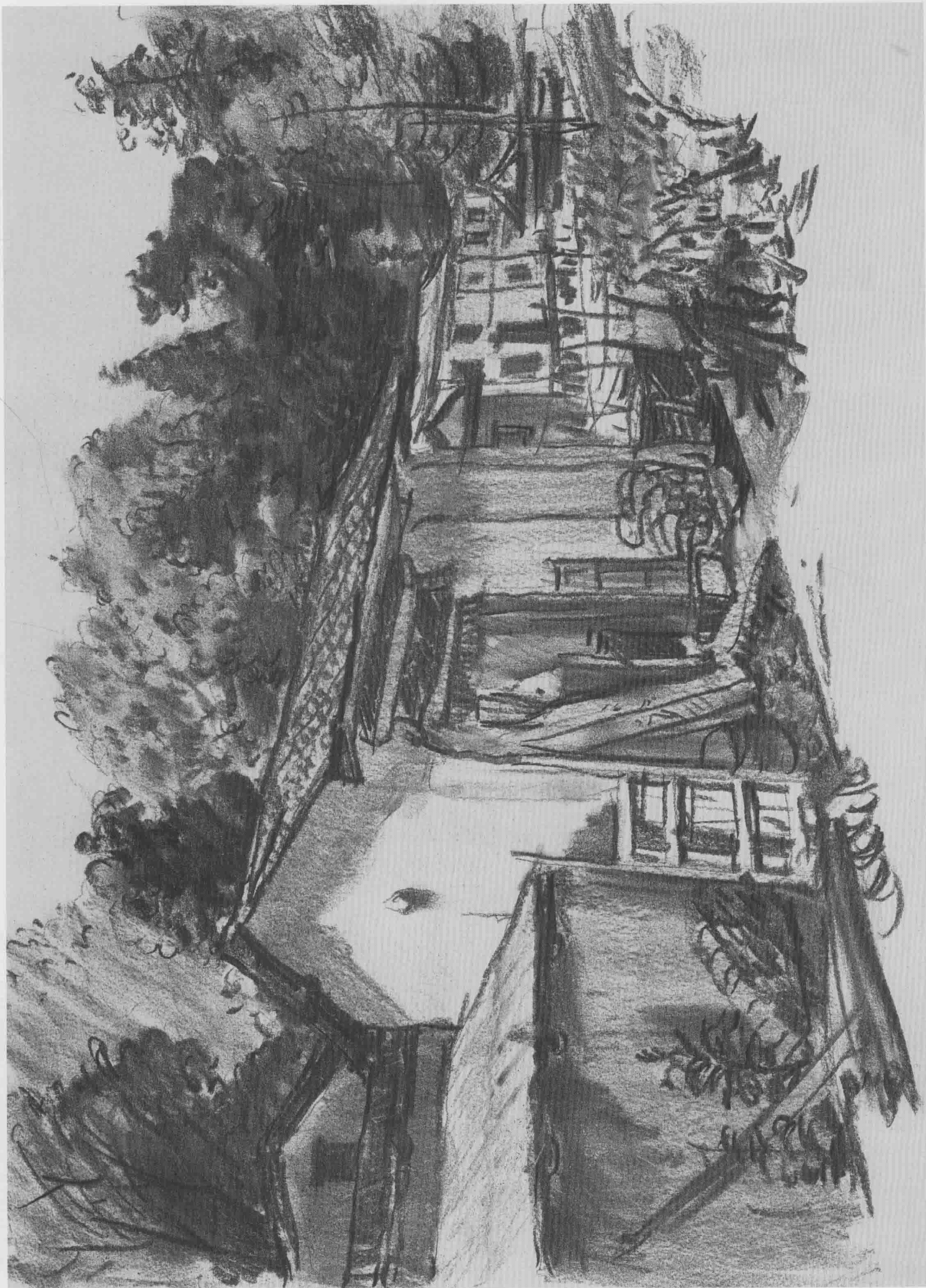

步骤四：画出房屋前面的细节，增加画面的趣味性。

技法讲解

画建筑物时透视规律不可不讲，但因此画得拘谨起来，不能像建筑制图一样去画景物中的建筑，过分讲究透视反而显得呆板和机械，大的透视关系正确就可以了，画得自然舒展，绘画感强，即使形体有些歪斜，只工造型美也是可以的。建筑物有较规则的形体，画准建筑物各部分的透视关系尤为重要。作画时最好先画出建筑物的透视线，确定下屋顶、墙壁等物的消失点，易于检查纠正形体不准的地方。

步骤一：田园风光一般都离不开树木、蔬菜、五谷等农作物，栅栏、花草等基本元素。在构图的时候要有近、中、远景的划分。要设定画面的趣味中心，此幅作品的趣味中心无疑是前面的栅栏。

步骤三：继续完善右面的栅栏和附近的蔬菜野草，刚开始不要陷入细节的刻画，要注意大的效果。

步骤二：从左侧的栅栏开始画，它也是画面最重的地方，注意画栅栏的暗部时最好连带着投影一起画，这样一来，光影就会显得比较统一。

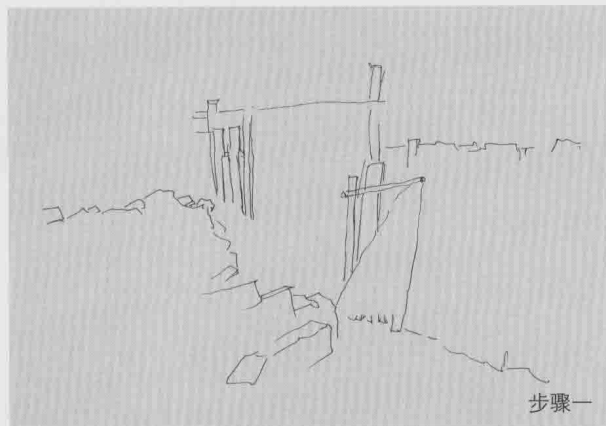
步骤四：画出远处的树和中间蔬菜的层次，拉开画面前后的空间关系。继续刻画栅栏以及前面花草的细节，笔触尽量丰富一些。

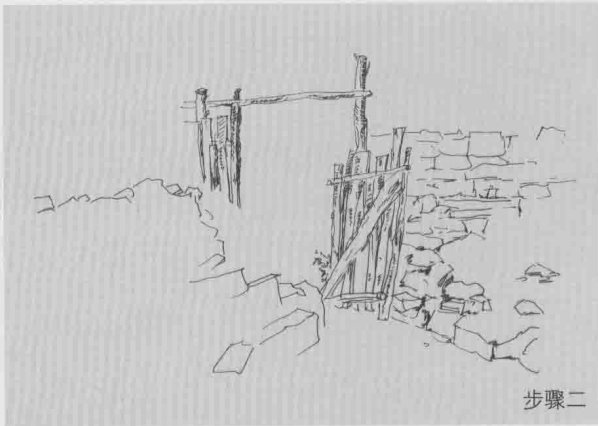
技法讲解

风景速写，起笔非常重要，既要确定出它在整个画面上下左右间所处的位置，还要准确地画出在画面中的比例长度。虽然只是寥寥数笔，但关系到整个画面的布局。在画时要注意用笔的连贯性，这样，画面整体的关系上就会有一种紧凑感，气韵效果上就会有一气呵成的生动感。画花草时用笔要灵动，而画木栅栏时用笔则可以实一些，这样可以形成鲜明的对比。

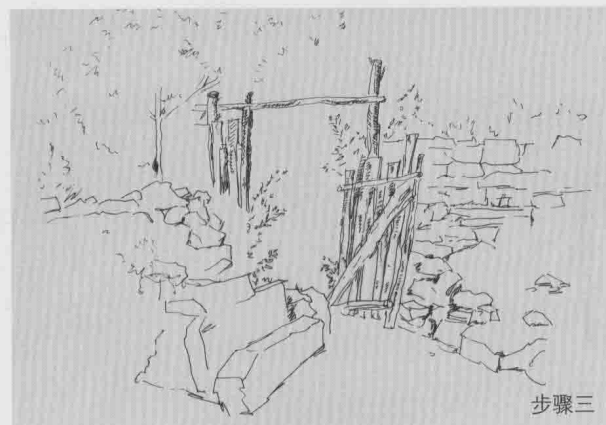

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

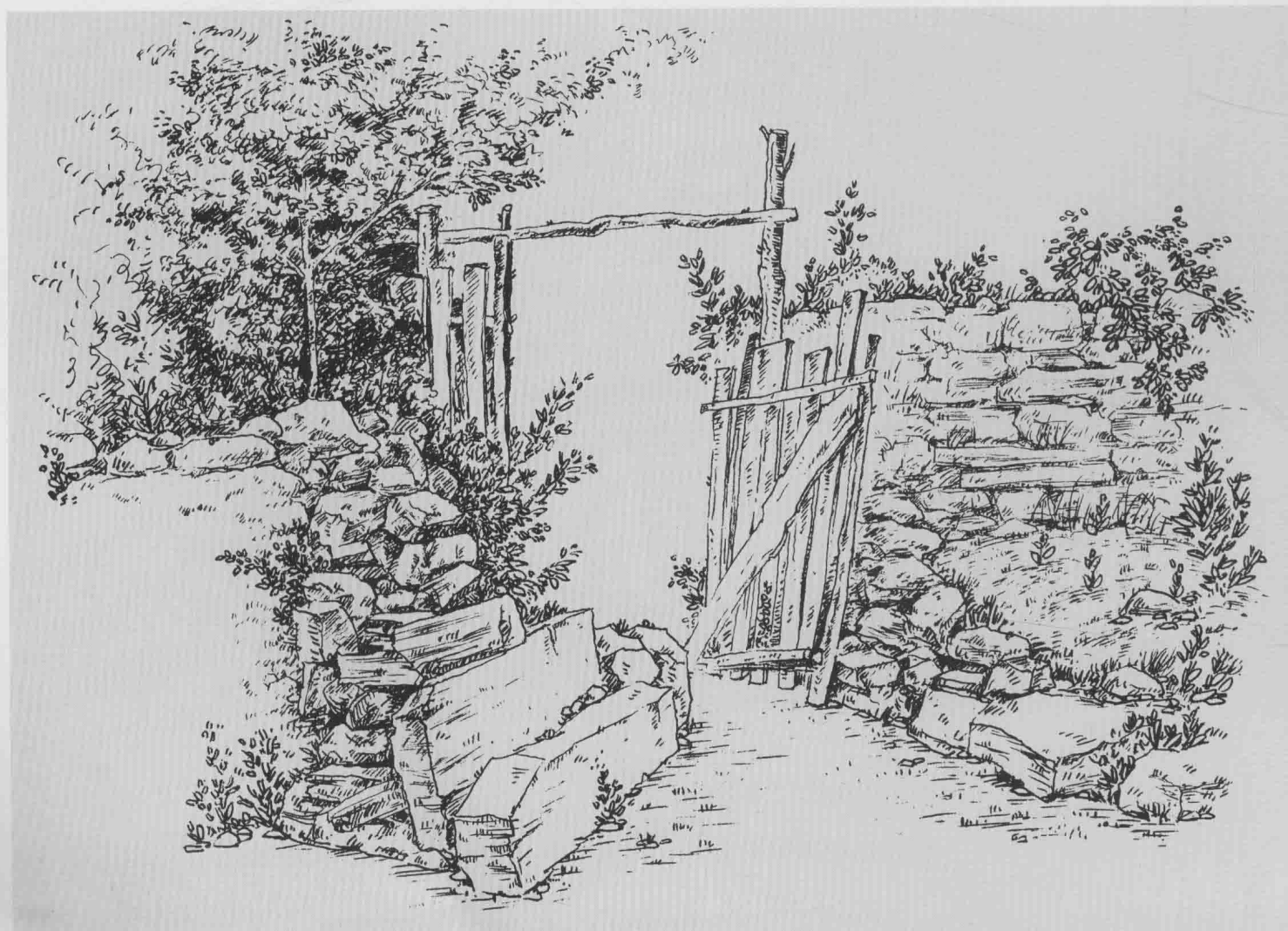
作画步骤

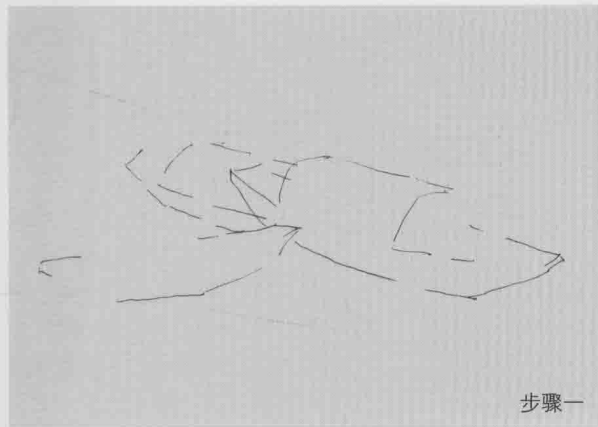
步骤一：明确景物各部分的远近、虚实和用什么手法来表现，再轻轻画出景物的位置和外形。

步骤二：从景物的近景开始入手，注意近实远虚的透视规律，画出大的明暗走势。

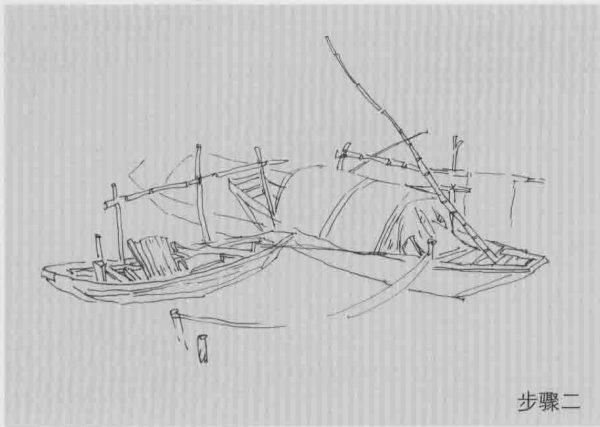
步骤三：对前景及中景进行刻画，这时要特别注意构图中的层次关系。把握景物大的趋势，使画面具体、形象起来。

步骤四：最后调整完成。这种画法运用活泼流畅的线条，生动自然地表现景物。画时须注意线条疏密及穿插等关系。

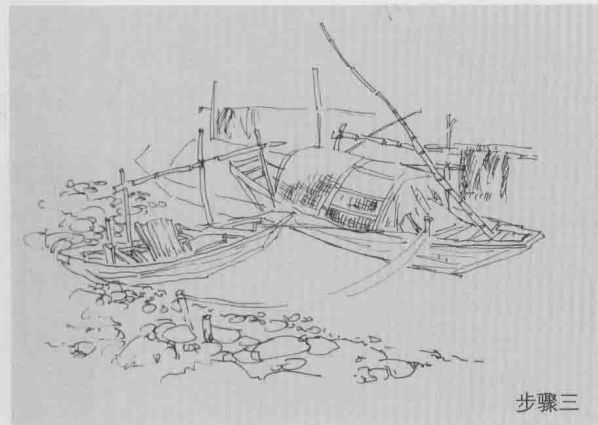

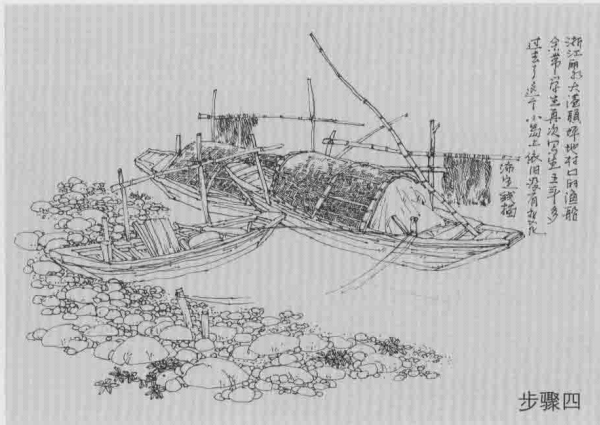
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

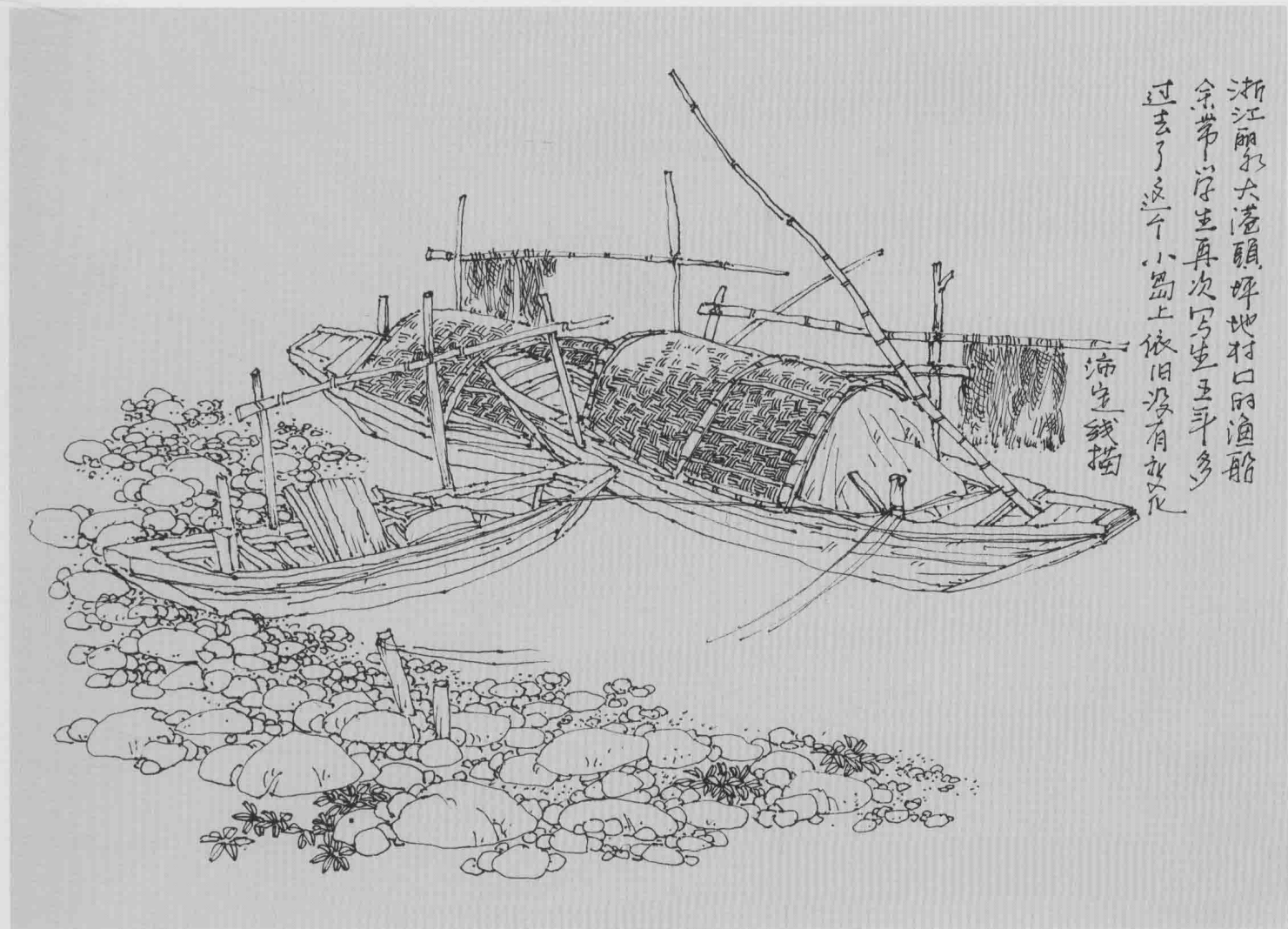
作画步骤

步骤一：首先对船进行整体观察，把握大的形体和空间关系，画出船的大轮廓。

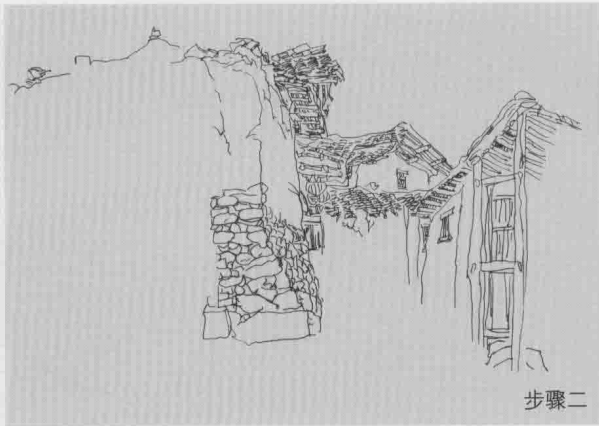
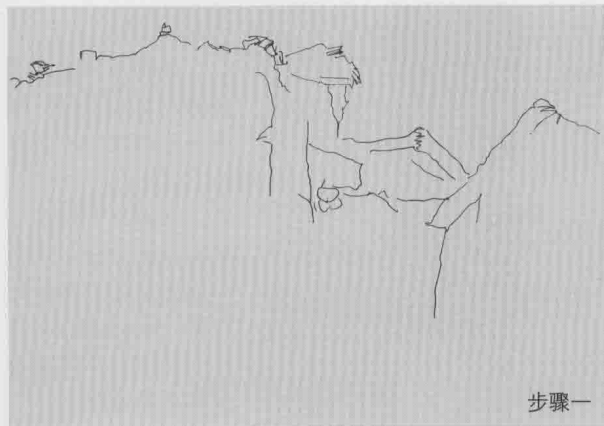
步骤二：仔细分析船的形体变化，逐一画出船的具体内部结构，画出水面、木桩与船的联系，注意空间关系的处理。

步骤三：进一步塑造船体，加深明暗对比，画出立体感，画出水波纹的明暗变化，注意笔触处体现平静的水面的质感。

步骤四：从整体出发调整画面，对一些细节部分再进一步完善，使船各部分关系更加协调，整体画面更加统一。

浙江丽水大港头埭村口的渔船
余常以写生再次写生王斗多
过去了这个小岛上依旧没有变化
——陈宝线描

作画步骤

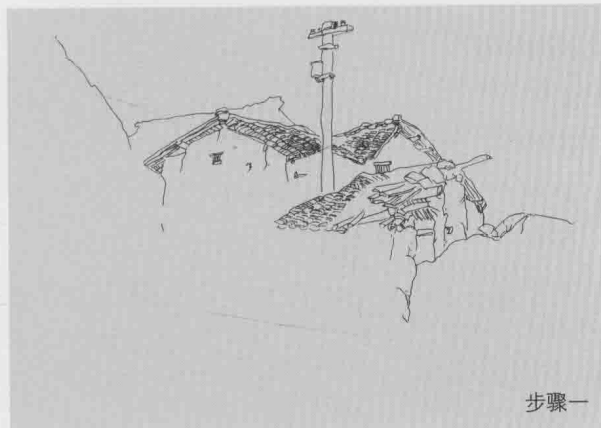
步骤一：根据构思确定房屋的基本结构，画出房屋间的大形体关系。

步骤二：用线条开始进行塑造，要注意前后空间关系，房屋的线条应处理得密一些，加强画面的黑白对比。

步骤三：进一步加深画面层次，突出画面空间关系，明确各部分的明暗层次变化。

步骤四：对整幅画的画面进行调整，要注意主次、前后、空间等关系，使画面完整统一。

作画步骤

步骤一:首先对景物进行整体观察,确定景物的大体形态及远、中、近景的分部位置,画出大轮廓。

步骤二:用线刻画景物的具体形态,要明确而轻松,但不要过分表现,对形体塑造留有余地。

步骤三:加强房屋的形体结构关系,在用线造型的同时加入一定的明暗对比。

步骤四:进一步强化细节,注意比较近、中、远景的层次变化,比较各部分的关系,力求形体自然协调。

