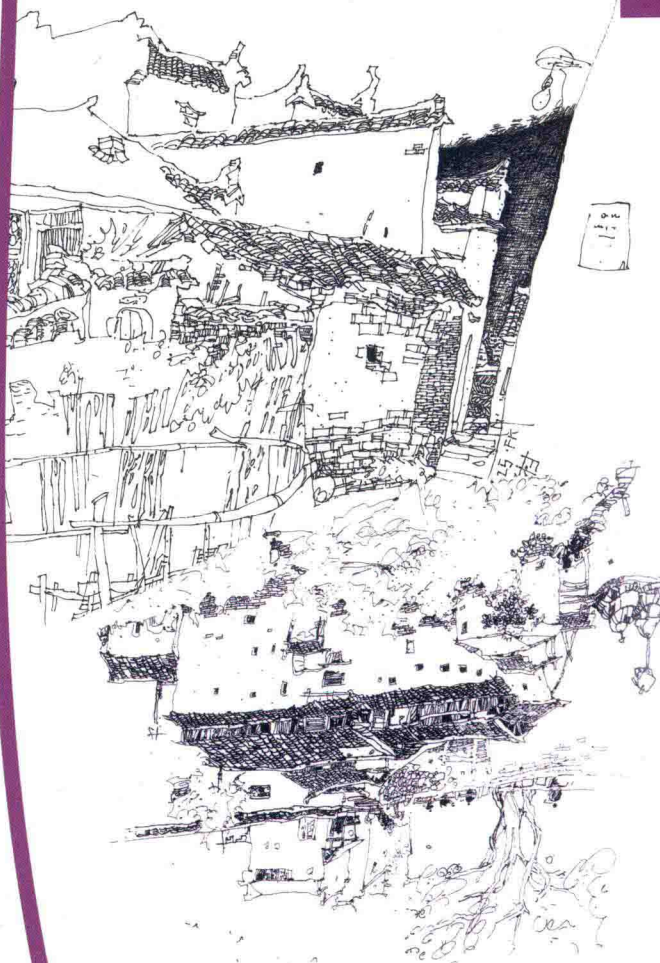

中国高等院校建筑学科精品教材

傅凯 / 著

风景 写生

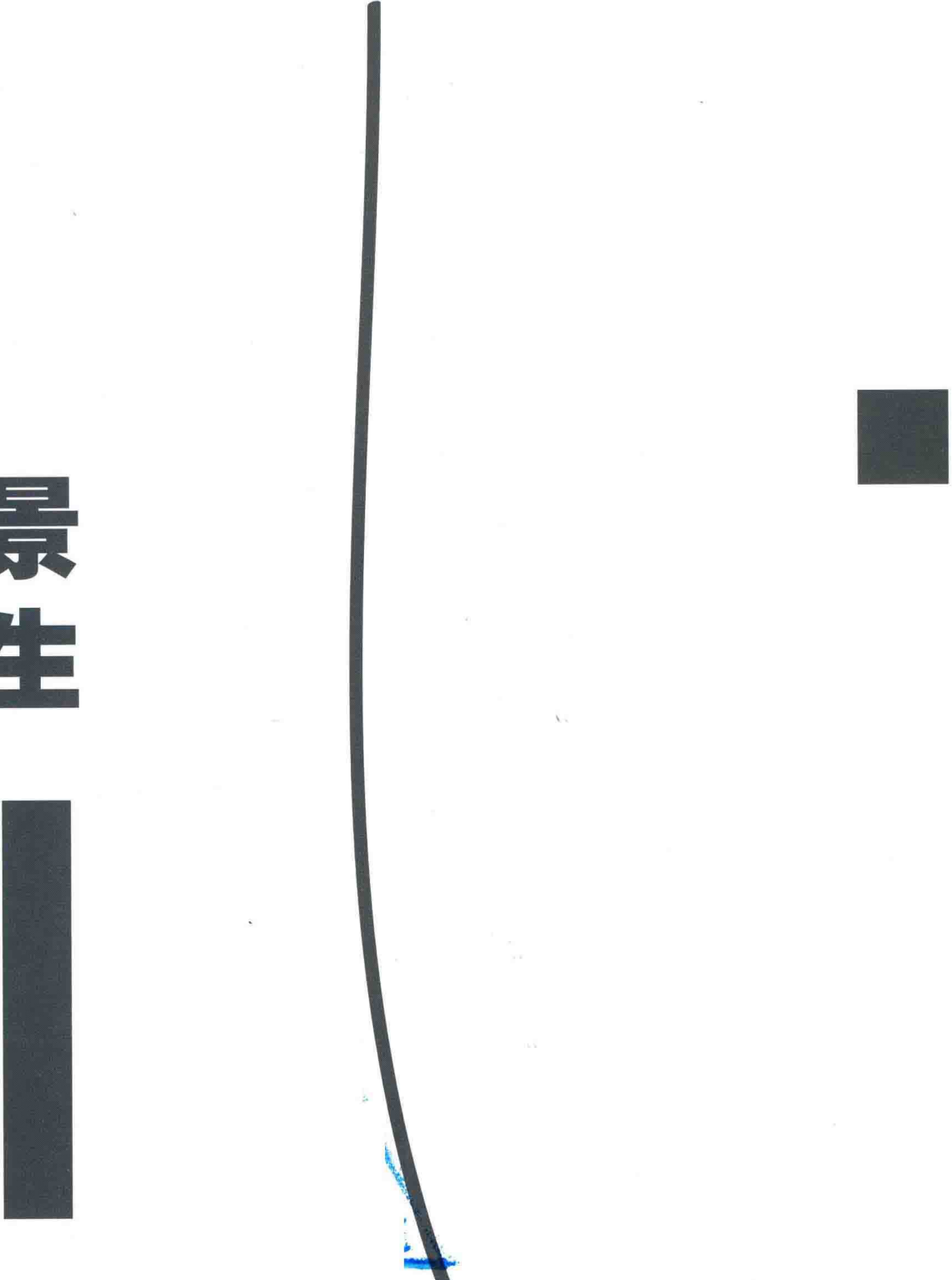
Scenery Sketch

上海人民美術出版社

中国高等院校建筑学科精品教材

傅凯 / 著

风景 写生

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

风景写生 / 傅凯 著 . — 上海 : 上海人民美术出版社 ,
2015.6

中国高等院校建筑学科精品教材

ISBN 978-7-5322-9504-3

I . ① 风 ... II . ① 傅 ... III . ① 风景画 - 写生画 - 绘画技法 -
高等学校 - 教材 IV . ① J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 114159 号

中国高等院校建筑学科精品教材

风景写生

著 者 : 傅 凯

策 划 : 姚宏翔

统 筹 : 丁 雯

责任编辑 : 姚宏翔

特约编辑 : 孙 铭

技术编辑 : 戴建华

出版发行 : 上海人民美術出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号 邮政编码 : 200040)

印 刷 : 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 : 889 × 1194 1/16 印张 8

版 次 : 2015 年 6 月第 1 版

印 次 : 2015 年 6 月第 1 次

书 号 : ISBN 978-7-5322-9504-3

定 价 : 35.00 元

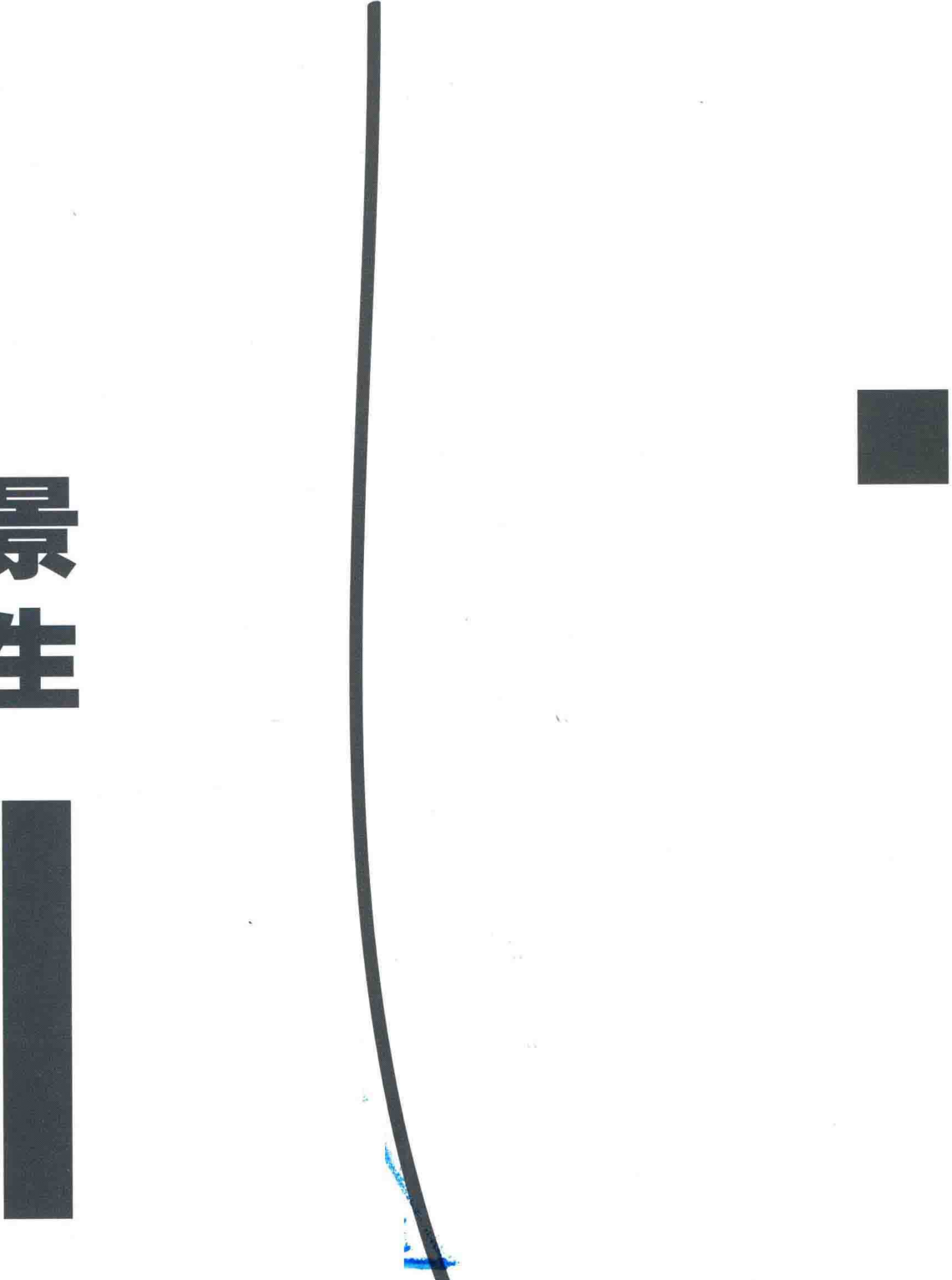
目 录

前 言	4
第一章 简述风景写生	5
第一节 素描的概念	6
第二节 风景素描写生	6
第三节 风景写生的方式	7
第二章 风景写生的工具	11
第一节 笔与线条表现	12
第二节 纸张的选择	15
第三章 透视与构图	17
第一节 透视	18
第二节 构图原理	22
第四章 风景写生实践	31
第一节 整体与局部观察	32
第二节 视角与构图	33
第三节 观摩佳作、临写结合	36
第五章 风景写生的构成	39
第一节 单线画法	40
第二节 明暗画法	42
第三节 线、面结合画法	44
第四节 素描淡彩	46
第六章 风景写生的演示	47
第一节 局部景物素描写生	48
第二节 完整景物素描写生	63
第七章 作品赏析	71
第八章 风景淡彩作品赏析	116
第一节 钢笔马克笔淡彩作品	117
第二节 钢笔水彩作品	119
第三节 风景淡彩作品欣赏	121
附录：课程教学大纲及课时安排	127

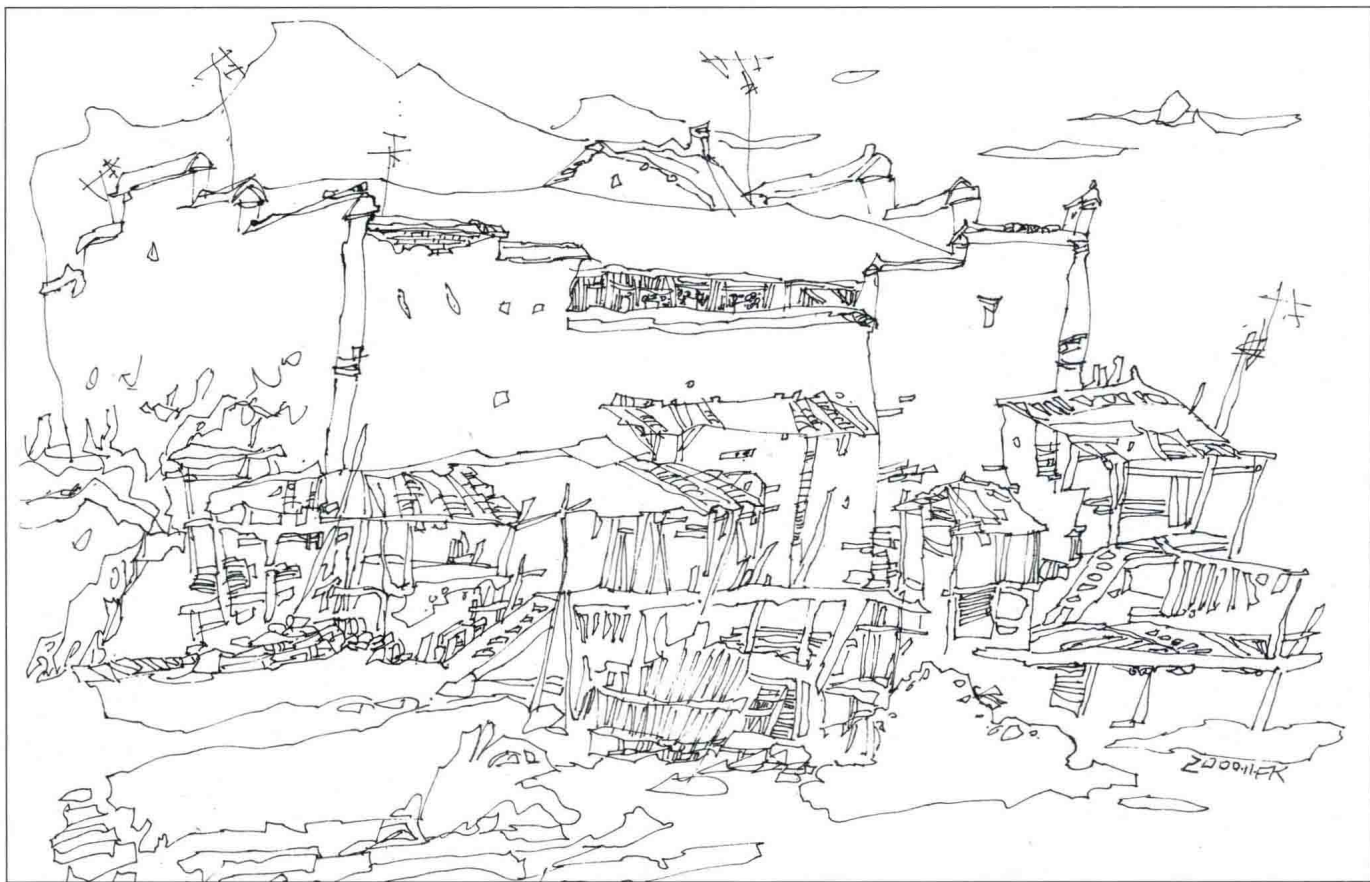
中国高等院校建筑学科精品教材

傅凯 / 著

风景 写生

上海人民美術出版社

故乡的月亮 傅凯

目 录

前 言	4
第一章 简述风景写生	5
第一节 素描的概念	6
第二节 风景素描写生	6
第三节 风景写生的方式	7
第二章 风景写生的工具	11
第一节 笔与线条表现	12
第二节 纸张的选择	15
第三章 透视与构图	17
第一节 透视	18
第二节 构图原理	22
第四章 风景写生实践	31
第一节 整体与局部观察	32
第二节 视角与构图	33
第三节 观摩佳作、临写结合	36
第五章 风景写生的构成	39
第一节 单线画法	40
第二节 明暗画法	42
第三节 线、面结合画法	44
第四节 素描淡彩	46
第六章 风景写生的演示	47
第一节 局部景物素描写生	48
第二节 完整景物素描写生	63
第七章 作品赏析	71
第八章 风景淡彩作品赏析	116
第一节 钢笔马克笔淡彩作品	117
第二节 钢笔水彩作品	119
第三节 风景淡彩作品欣赏	121
附录：课程教学大纲及课时安排	127

前言

我有着二十多年建筑学、环境设计专业设计及基础课教学的经历，一向比较重视学生对景写生技能的倡导与培养。由于我从小就喜欢画画，老师所讲的每句话我都认真照着去做。比如老师说素描和速写是将来学习绘画的基本功，于是我就到火车站、码头、菜市场练习速写，即使生病住院期间也画了大量的病人和医生等人物头像。我是素描写生的受益者，为我今天从事艺术设计实践及教学奠定了坚实的基础。

包豪斯创始人格罗皮乌斯曾说：“一个人创作成果的质量，取决于他各种才能的适当平衡。”这一点我深有体会。

在当今风景素描写生、速写不仅是作为造型艺术的一种基本训练手段，也是各建筑院校、美院的建筑学、风景园林、城市规划和环境设计课程体系不可或缺的一门专业基础课。通过风景素描写生，不但能够培养学生的造型能力，更能提高他们快速设计表现能力、促进形象思维和抽象思维的灵活转化、开拓想象空间的能力。同时对学生在大自然中了解自然并表现其自然美，陶冶情操大有裨益。为他们将来在设计上增加设计创造力打下扎实的基础。

不过凭借我多年的绘画经验，在这里要给初学者们来个友情提醒：但凡学习任何知识和技能都是要有一个过程，这个过程的长短是因人而异的。作为风景素描写生的初学者如能做到“三心

二意”，就一定能在比较短的时间里取得良好的成绩。

首先做到“三心”，即专心、恒心、信心。要求初学者在开始写生时必须专心，也就是所谓的定心，佛教讲“定则生慧”。在写生过程中，要仔细观察、分析、理解对象的形体结构、造型特点以及敷色质地等。我常常看到一些初学者一边写生一边听着音乐，甚至还随着音乐嘴里哼哼着、身体摇摆着，这样怎么可能画好呢，所谓一心无二用。另外，恒心和信心是一个人成就事业的不二法门，此例举不胜举。

其次是“二意”，即意趣和意愿。俗话说兴趣是最好的老师，一般来讲兴趣有先天和后天之说。人们往往比较在意一个人的先天条件，而忽略了后天培养的可能性。孔子在教育学生时说：“取乎其上，得乎其中；取乎其中，得乎其下；取乎其下，则无所得矣。”这句话对我们今天的学生来说尤其重要，恳请他们牢记天下没有白吃的午餐其深刻的道理。意愿即是学习的原动力。

最后我要感谢上海人民美术出版社孙铭编辑为此书的出版所付出的努力。我还要感谢我的学生高微和崔竹君在此书准备阶段给予的协助，祝她们有所收获。

傅 凯

2014年12月18日

于南京工业大学江浦校区文科楼

第一章

简述风景写生

早点摊 傅凯

第一节 素描的概念

一、基本概念

人类开始懂得绘画是从素描开始的。素描属于舶来语，来自法语 Dessin，英语为 Drawing、Sketch，最早是以绘画或者设计之前的草图形式出现，因此从本质上讲素描即单色的绘画。

《辞海》的解读相对比较全面：“绘画的一种。主要以单色线条和块面来塑造物体形象，水平较高的素描有独立的艺术价值。使用工具有铅笔、木炭、钢笔和毛笔等等。”“绘画术语。绘画造型艺术基本功之一，以锻炼观察和表现物象的形体、结构、动态、明暗关系为目的。通常以此为习作或创作起稿，也可直接用于创作完整的艺术作品。”

二、素描的意义

素描历来都是各个美术院校、建筑与艺术院校培养学生绘画与设计造型基础能力和掌握艺术创作规律的主要训练途径之一。随着当今社会经济和文化的不断进步，各美术院校绘画与设计艺术专业的空前发展，掌握熟练的素描技能成为每一位画家、艺术家和设计师必须具备的基本条件，它既是绘画艺术创作及各种艺术设计的重要前提，又是培养和提高他们审美能力的最有效的途径。

第二节 风景素描写生

一、素描写生

所谓“素描写生”，就是画家对着一切实物加以观察描绘的作画方式。它既可作为艺术创作、技法练习、搜集素材的手段，又是画家提高自己认识世界和艺术审美的能力的重要手段之一。因此中西传统绘画都很重视素描写生，许多经验和理论都是从不断的练习中得来。初学者往往通过几何形体和静物写生训练，能够学会准确地表现不同物象的形体、结构和空间关系，描绘物象的体感、质感、色调和光感。静物素描写生是学习素描造型的初级阶段，是提高素描造型能力的重要学习环节，为后面过渡到风景写生打下扎实的基础。（图 1-1—图 1-2）

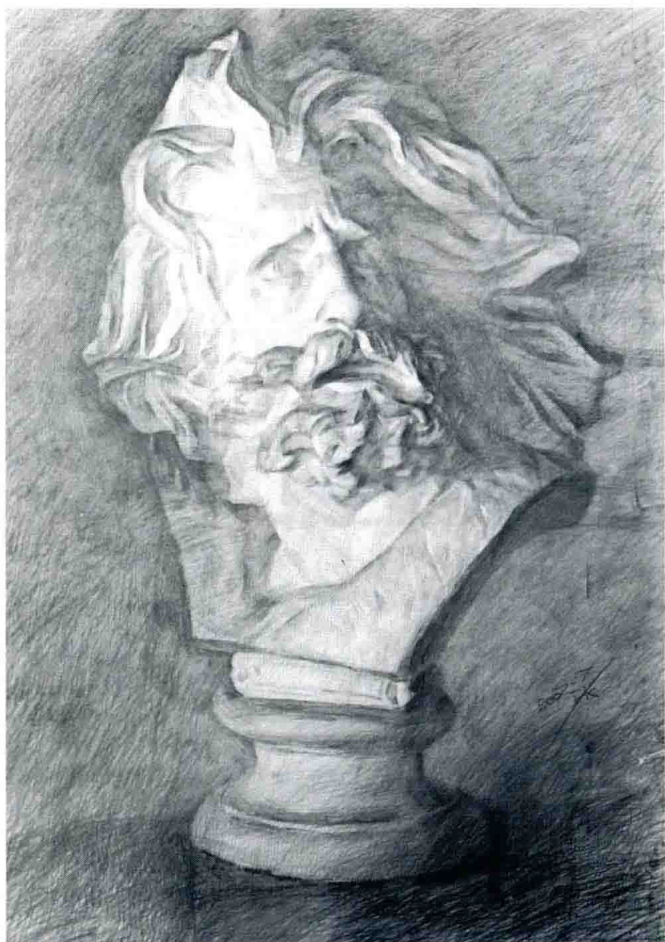

图 1-2 石膏像 傅凯

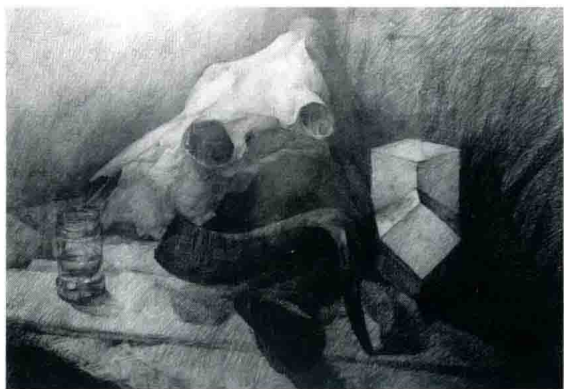

图 1-1 静物 傅凯

二、风景写生

所谓“风景写生”，就是对景作画。也就是画家以实物风景为观察对象进行直接描绘。其画法有多种，通常不外乎写实画法、写意画法（中国画写生创作就惯用此法）、意象法、抽象法及速写画法。作为初学者往往从写实素描和速写开始。（图1-3）

让广大从事建筑学、环境艺术设计、景观设计、风景园林等设计专业学生和从业人员学习风景写生，不仅要培养他们的观察和表现对象的能力，更是要使他们养成不断向生活学习的习惯，让他们体会到生活是设计的源泉。提升他们的设计思维力和创造力，为之后的设计之路打下扎实的基础。

在学习风景写生过程中，如果初学者遇到的困难一时间无法突破，还需要反过来再进行素描的初级训练，如画石膏几何、静物写生或者速写的训练。

第三节 风景写生的方式

风景素描写生的方式会因作画者对不同的客观景象，或者不同的作画者对同一个客观景象，依照个人的认识和理解所采用的绘画语言及表达形式不同，形成不同的画面形式及风格。这和作画者人生经历、价值观、世界观及审美取向有关。

一、写实风景表现

用写实素描的方式表现风景，相似于焦距清晰的黑白照片。是运用写真的描绘技法再现客观物象真实的视觉效果。写实素描虽然运用相应的素描绘画的原理和方法，但力求表现出风景真实的形态特征及结构特征，充分体现客观物象的体积、结构、空间及质感、量感等视觉感受。因为写实风景素描所用的时间较一般素描作业的时间要长得多，所以写实风景素描的对象多以风景照片为主。（图1-4）

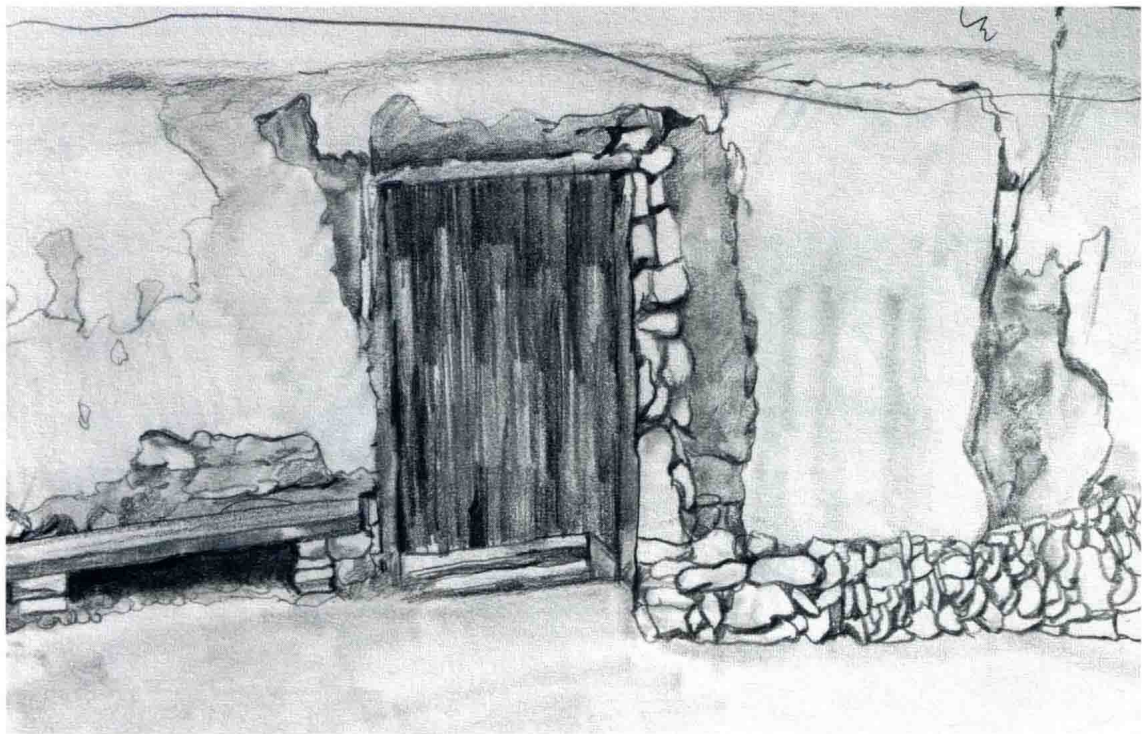

图1-3 土门 王苗 指导老师：曹剑文

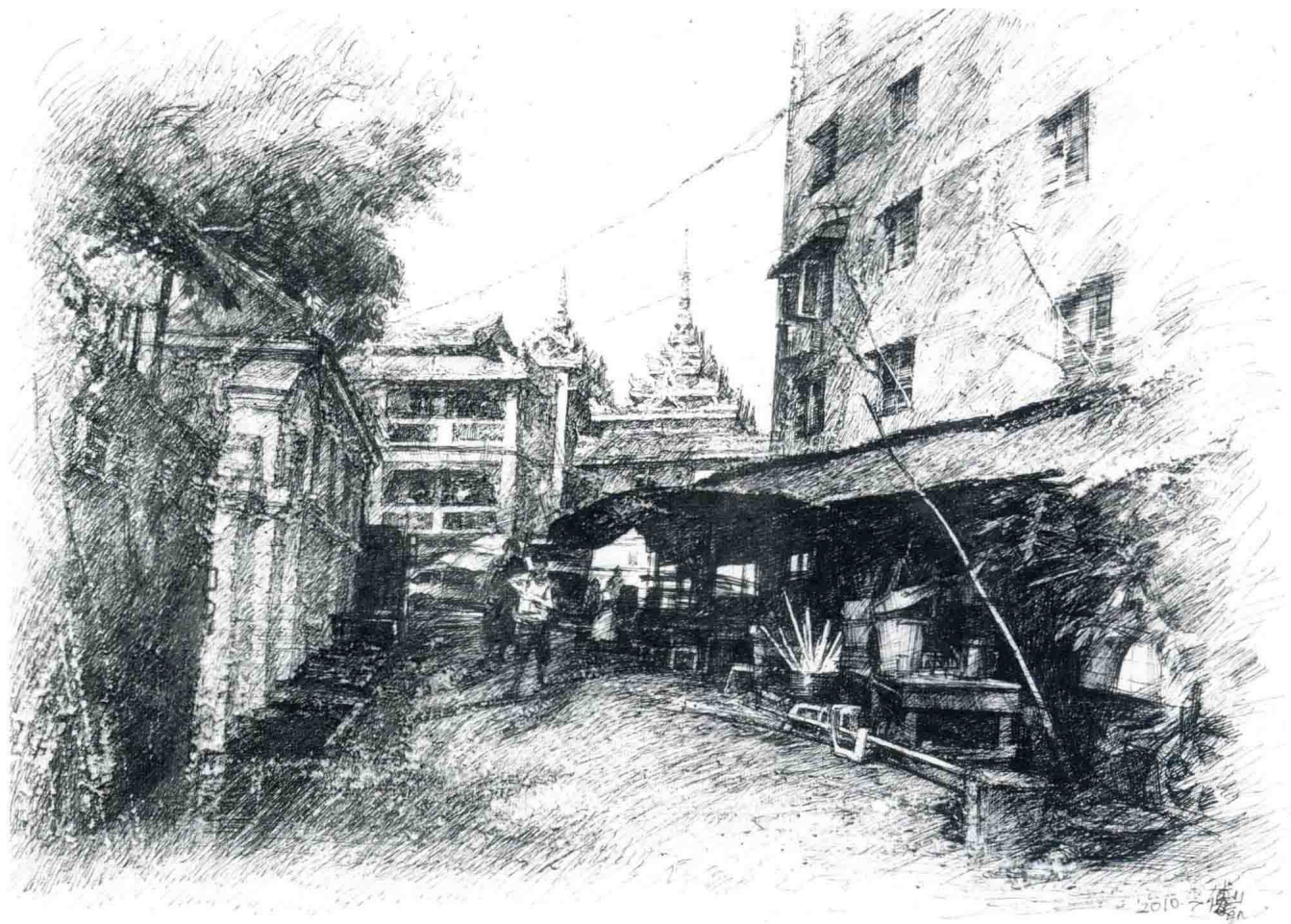

图 1-4 缅甸街头 傅凯

图 1-5 老宅的呼唤 傅凯

二、抽象与意象风景表现

抽象是从众多的事物中抽取出共同的、本质性的特征，而舍弃其非本质的特征。抽象是哲学的根本特点，但是抽象不能脱离具体而独自存在。所谓素描的抽象表现形式是素描的一种绘画方法，是与具象（写实）艺术相对的表现手段，是抛弃自然物象的表面形象，提取物象本质特征的绘画表现形式。（图1-5）

抽象与意象风景素描表现不是绝对地反对客观地描绘自然物象，而是主张用抽象的概念和表现方式去展现具有主观思想的风景。

意象素描是一种着重培养想象力、创造力和设计表达能力的绘画训练手段，在形式上趋于情绪化、意境化、表现化，所表达的形象是经过艺术家在主观与客观两方面进行不断推敲而形成的表达方式，这需要艺术家具有较高的对自然景物客观分析和超强的观察力、理解力，以及对自然物象不同寻常的主观感悟与想象。中国画的写生理念特别讲究意境的塑造，最能够体现这种抽象与意象风景的表现含义。（图1-6）

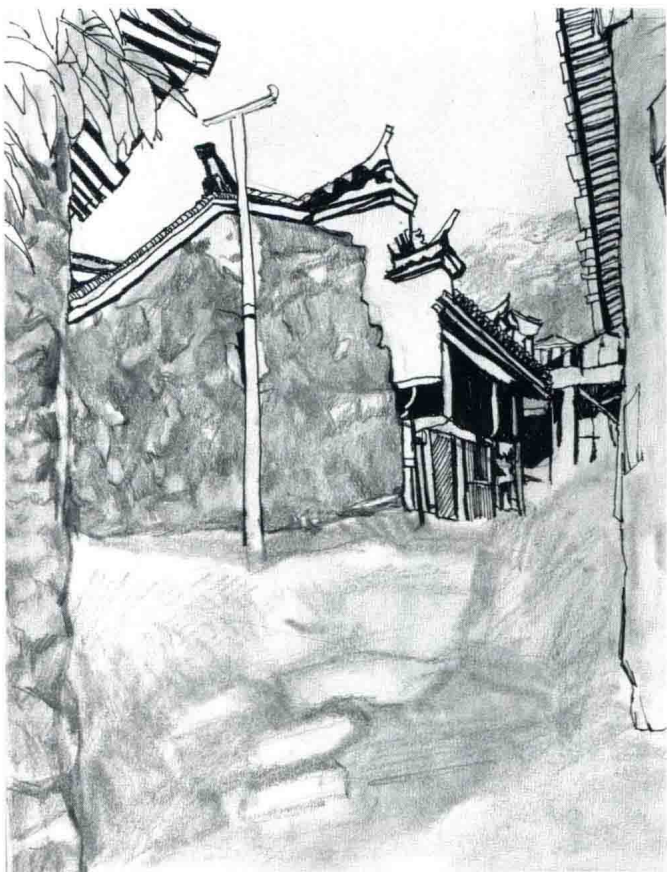

图1-6 影 王苗 指导老师：曹剑文

三、速写风景表现

依照西方绘画的传统理论，素描与速写没有本质的区别。画速写的关键在“速”字上，要求绘画者在瞬间把握对象的整体，迅速分析出对象本身哪些地方需要重点表现，哪些东西需要概括和如何概括，速写是训练画家、艺术家和设计师观察能力和造型能力，提高艺术修养的重要手段之一。这些也是他们为设计和艺术创作而应该具备的最基本素质。

古往今来，无论是美术史上诸多的大师们如文艺复兴大师达·芬奇、近现代的马蒂斯、毕加索，还是在设计界的大师们如密斯·凡德罗、柯布西

图1-7 武夷山中山堂 齐康

埃、贝聿铭，在中国有美术大师如徐悲鸿、傅抱石、蒋兆和及建筑大师梁思成、杨廷宝、齐康、钟训正等，他们都非常注重速写并为我们留下了大量经典作品。（图1-7—图1-10）

令人欣喜的是，现在除了艺术类院校外，绝大多数设计类院校在基础造型教学中都强调了速

写的重要性，并在教学体系中或多或少地增加了速写课时的比重。作者在二十几年的教学成果上也深有体会，速写犹如设计的翅膀，既决定着设计本身的宽度和高度，又体现出设计师的素质与修养。作者在以下的内容里多以速写的形式来阐述风景素描写生，也正是出于此原因。

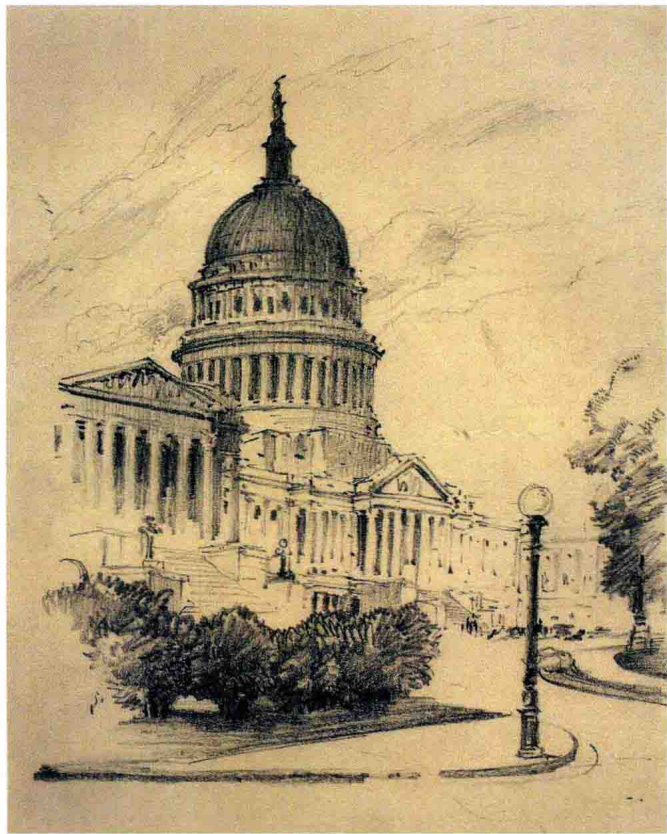

图1-8 华盛顿国会大厦 杨廷宝

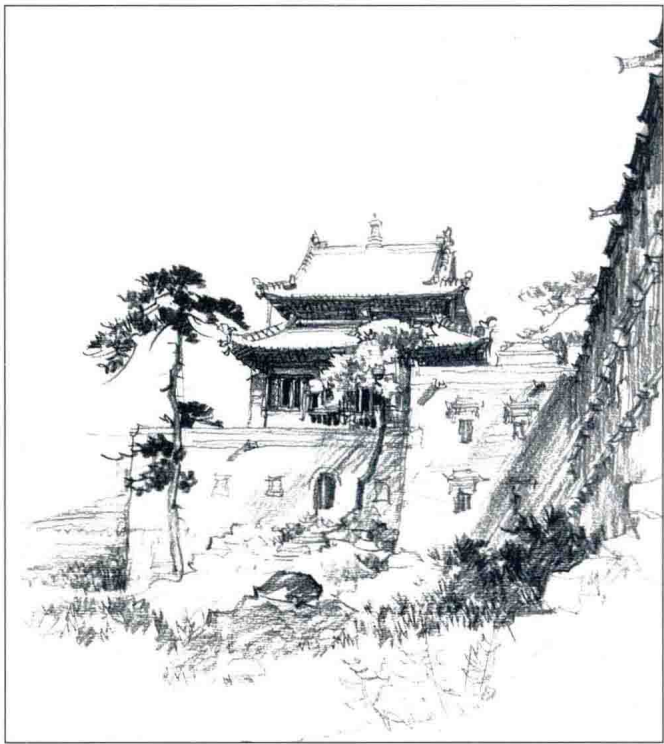

图1-10 老城楼 钟训正

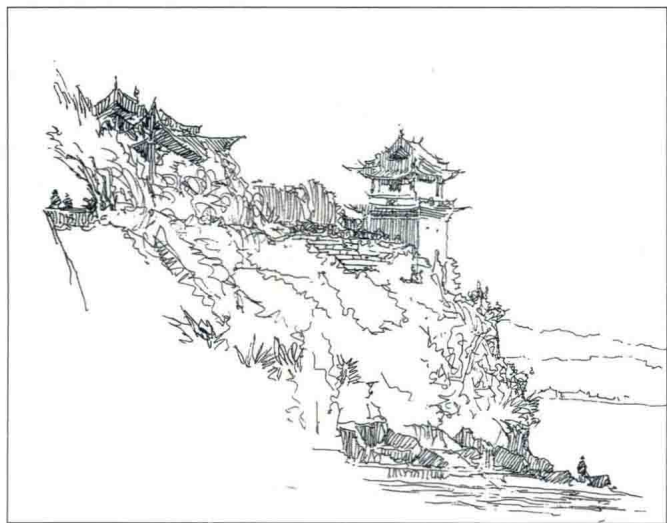

图1-9 重庆市郊 齐康

第二章

风景写生的工具

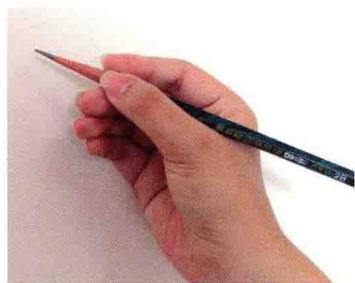
南屏一人巷 傅凯

第一节 笔与线条表现

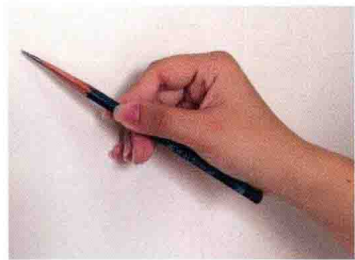
一、握笔与线条

1. 握笔——风景素描写生所需要的工具通常比较简单，以便于携带与使用为准。但是掌握好正确的握笔方式是线条练习的基本保证，握笔姿态的不同会直接影响线条的状态。初学者需要在写生过程中用心体会并不断练习。（图 2-1）

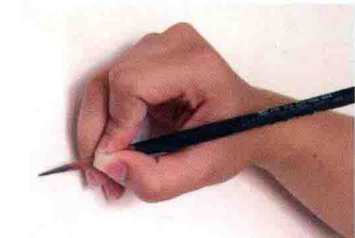
2. 线条——对于大多数初学者来说，练习画各种线条并运用线条来处理画面是势在必行的。要想做到线条运用得心应手、收放自如，除了进行有阶段性的、科学的线条练习（比如练习书法、有目的的信手涂画）外，还要在实际写生中注意线条在纸上滑动的感觉和呈现的状态。要逐步理解在素描造型中的线条是有生命的甚至是有灵性的，绘画过程中需要作者做到眼、脑、手的高度结合统一，要求作画者在画线条时要凝神聚气，

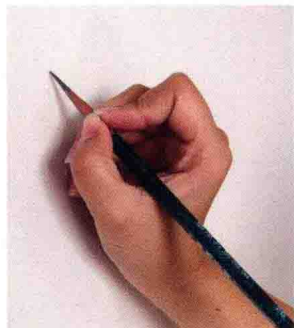
画大幅素描时深入细节的握笔方法

画大幅素描时的握笔方法

画极细微处时的握笔方法

无论铅笔还是钢笔，画速写时的握笔方法

图 2-1 各种握笔姿势

好似练气功站桩一般地气存丹田，全神贯注地把气运到笔尖，这样画出的线条充满了弹性和韧劲儿，富有活力和艺术感染力。切记在作画时不要一边画画一边讲话或听耳机，所谓一心无二用，用了也白用。（图 2-2—图 2-4）

二、线条的性格与联想

具有造型功能的线条从客观上讲和色彩一样都具备可视性，从主观上看，它们也都作用于人的视觉感受，所以它们似乎一样存在生命和性格，能唤起人们在生活经验和艺术经验方面的共鸣并产生联想。而这种联想又往往不是空洞的，比如中国的象形文字和书法的线条，它具有一定的形象和规律性。美国评论家库克在《大师绘画技法浅析》里说：“凡是带有明显的横向线（即水平线），通常表现安闲、和平和宁静；斜线在一幅作品中通常会包含着运动；锯齿状通常包含着痛苦与紧

图 2-2 用连接两点的方式可以练习线条的方向感和准确性，两点距离能长则长，长短相间

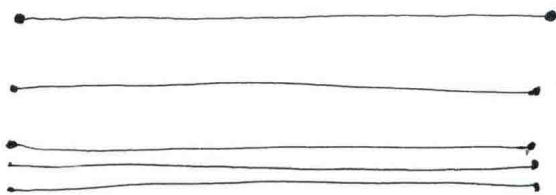

图 2-3 可以用任何笔训练画各种线条体会笔和纸的特性

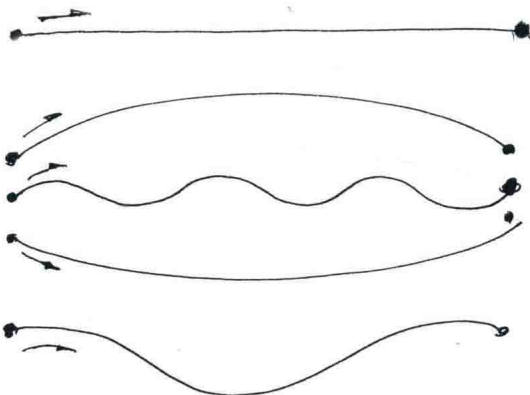

图 2-4 同样的方法画曲线来练习线条的方向感和灵活性

张；圆线或弧线则较圆满而完美。”

三、笔与线型

1. 铅笔

对于初学者来说，欠缺准确的观察能力及造型能力，他们在画风景素描时缺乏信心，往往喜欢用铅笔作画。铅笔芯有软硬之分，一般为 HB—6B 型号，依此由硬到软，选用何种型号，这由作画者个人的习惯决定。作者常常建议学生在用铅笔写生的同时适当试试钢笔的效果，为以后直接用钢笔进行构思草图、设计快图表现做准备。（图 2-5）

2. 炭笔

炭笔有木炭铅笔、炭精条或木炭条几种，它们的共同特点是炭的色泽较黑，这样适合明暗层次跨度较大的画面要求，相对于铅笔进行风景素描写生来讲，炭笔速写层次丰富，对比强烈，视觉冲击力强，容易“出效果”。往往学纯绘画的学生用这种笔，对设计专业的学生来说不太适合。这里不再赘述。（图 2-6）

图 2-5-1 铅笔线条

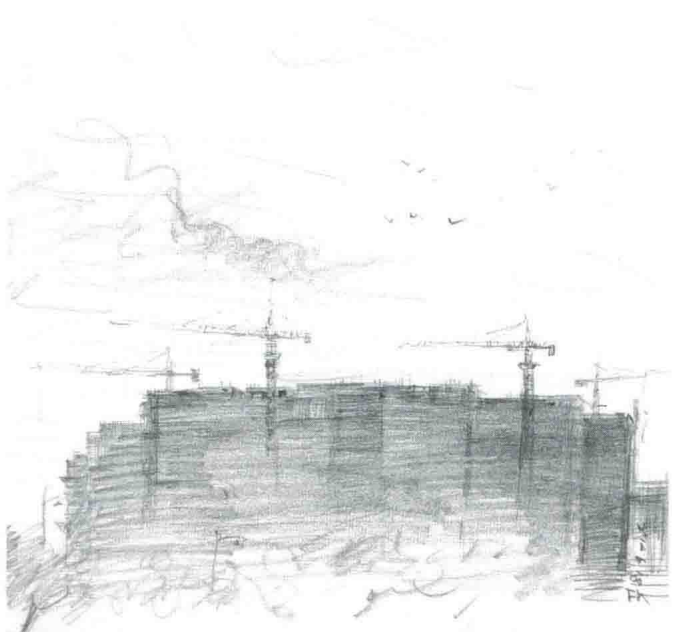

图 2-5-2 远方的云 傅凯

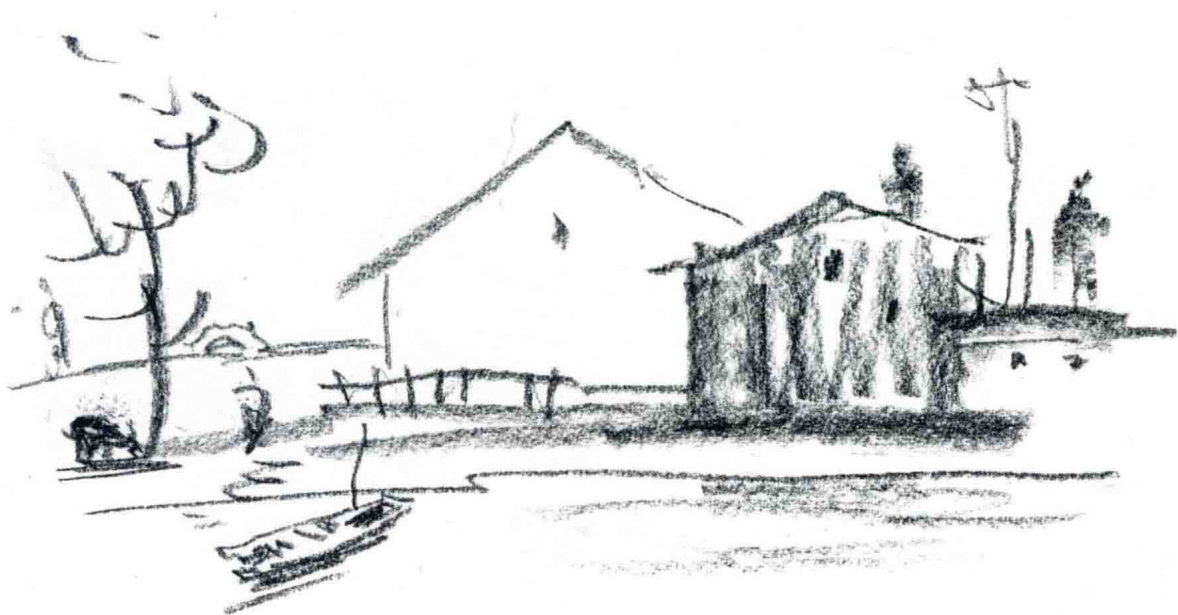

图 2-6 炭笔速写