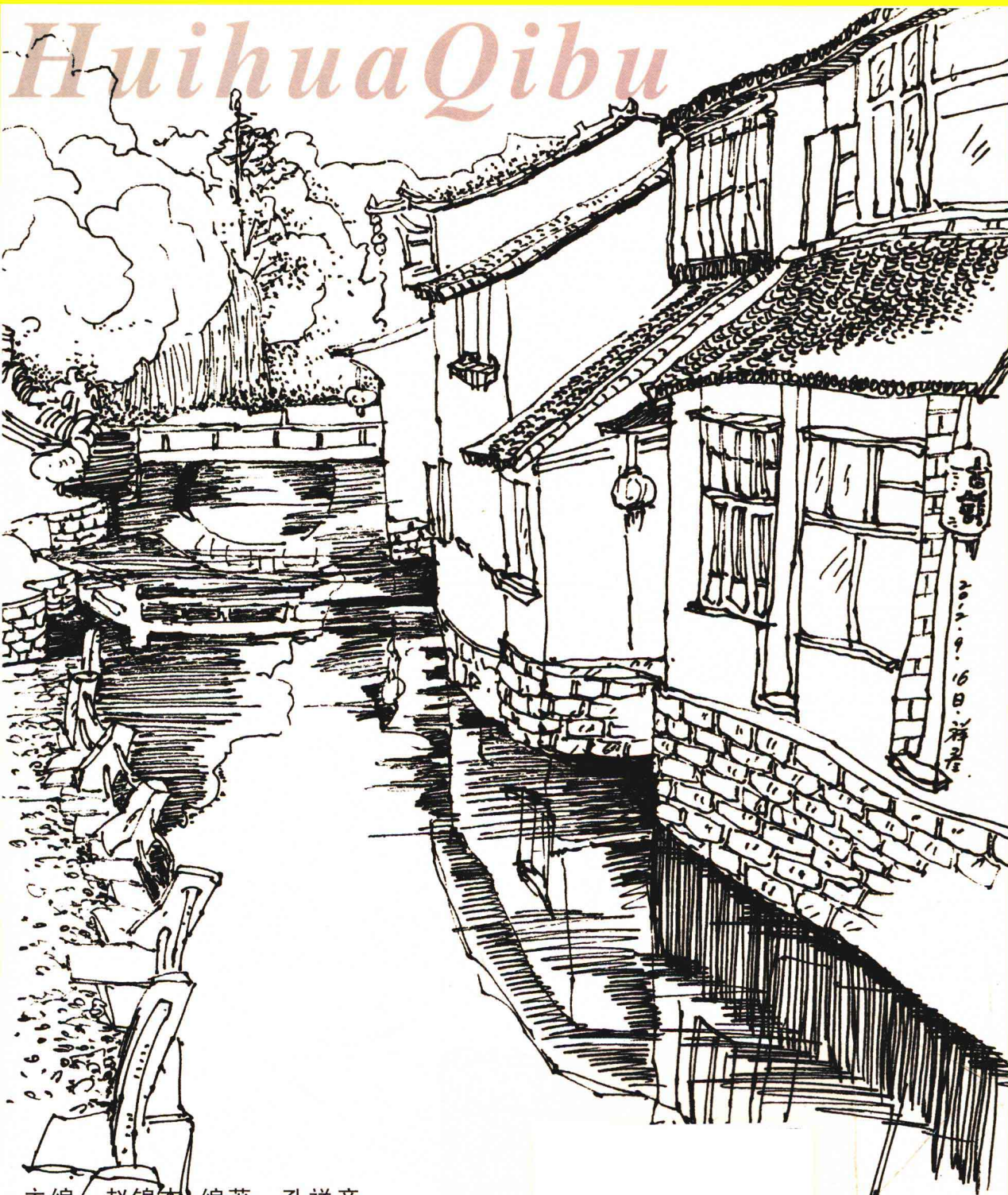

Huihua Qibu

绘画
起步

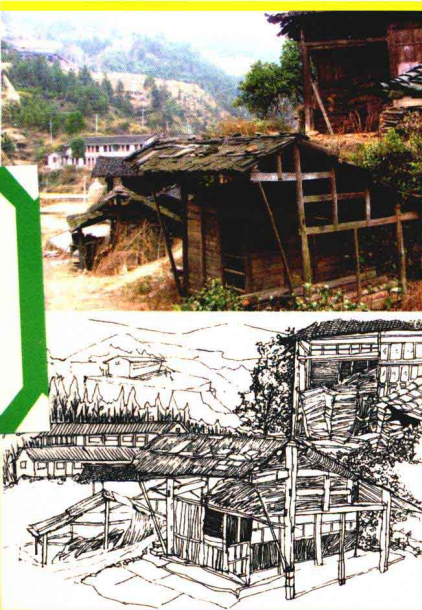
风景速写

主编：赵锦杰 编著：孔祥彦

步骤清晰 示教规范 主题明确

CS 湖南美术出版社

孔祥彦艺术简介：

1997年毕业于邯郸大学，1999年创办天潮艺术培训中心。主要从事高考美术考前培训工作。多年来在教学实践中总结出了丰富的教学经验，学生中有多人考入中央美院、中国美院、鲁迅美院、西安美院、天津美院、四川美院等全国知名美术院校。

图书在版编目(CIP)数据

风景速写 / 孔祥彦编著. — 长沙 : 湖南美术出版社,
2013.3 (绘画起步 / 赵锦杰主编)
ISBN 978-7-5356-6178-4

I. ①风… II. ①孔… III. ①风景画—速写技法IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第060231号

绘画起步 风景速写

出版人：李小山

主 编：赵锦杰

编 著：孔祥彦

责任编辑：吴海恩

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：635 x 965 1/8

印 张：4

版 次：2013年5月第1版

2013年5月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-6178-4

定 价：16.00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

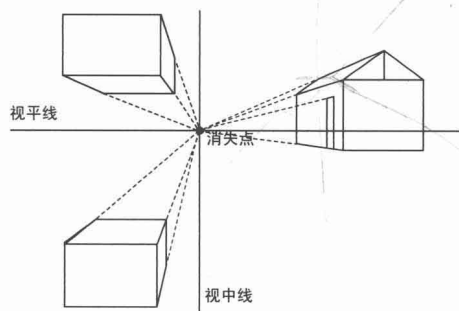
如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与

印刷厂联系调换。联系电话：0571-88845626

■ 风景画的透视知识

平行透视讲解

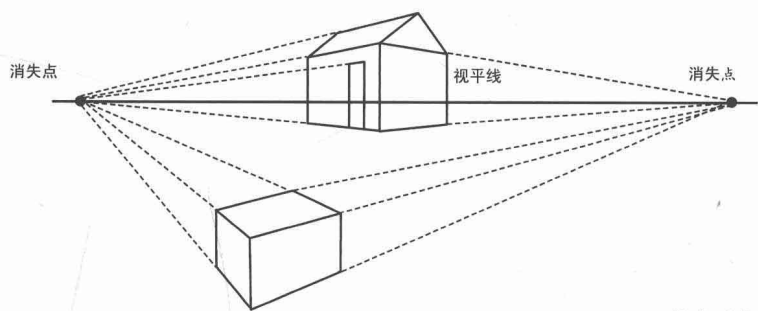
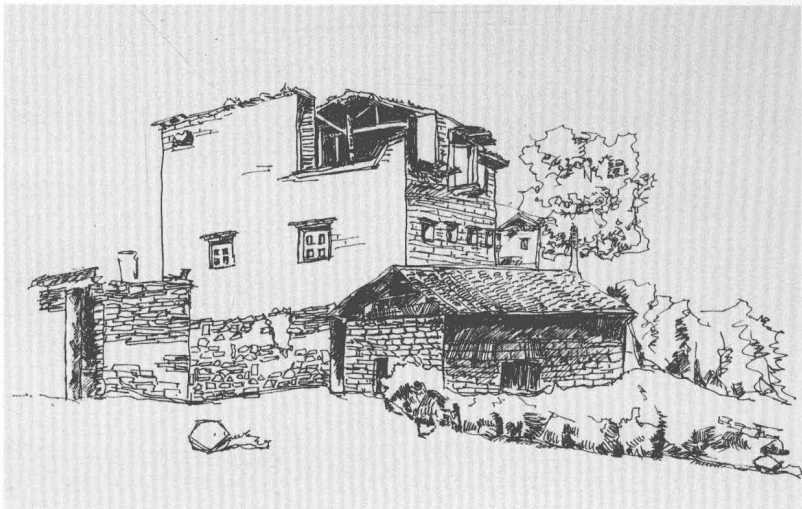
画面上凡与视平线平行的景物始终平行,与视平线垂直的景物近大远小,最后消失于主点。它的消失点只有一个就是主点,画面上所有景物的透视倾向都相交于主点。如平直的公路和街道在视觉上近宽远窄,树木和建筑物近高远低、近大远小的现象。

平行透视图

成角透视讲解

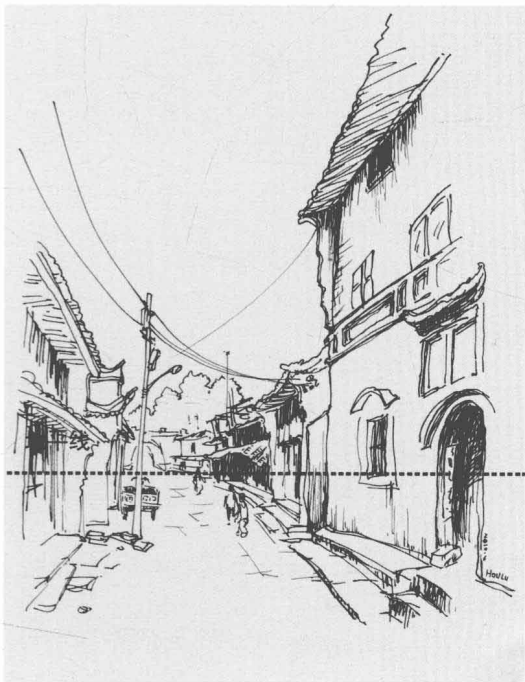
景物不与视平线平行,画面上有两个消失点左消失点和右消失点,位置在视平线主点两侧。它与平行透视不同的是画面出现两个消失点,消失点不是在画面主点,而是在视平线主点两侧。如建筑物或其他方形物体就会出现这种透视现象。

成角透视图

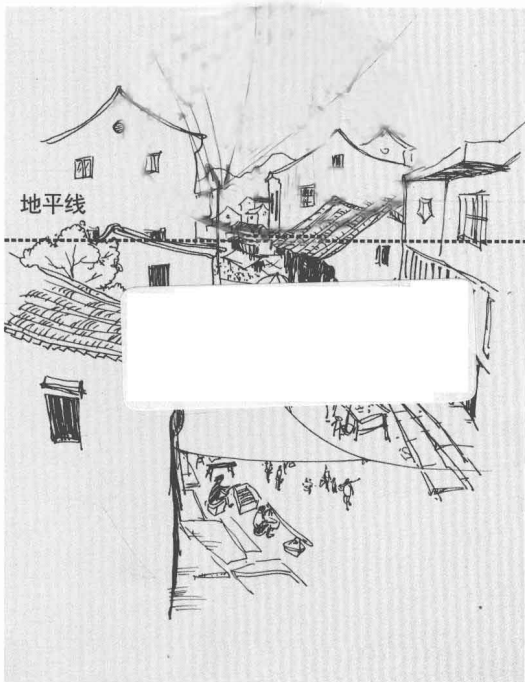
■ 透视与视点

人的视觉透视有着近大远小、近高远低的基本规律。我们在风景速写时运用这一规律使画面产生空间感和立体感。透视与视点的选择密切相关,视点选择应本着有利于表现景物的造型特征、空间和体积关系的目的。由于人的眼睛视点位置高低不同,从而在视觉效果上产生了平视、俯视、仰视。

平视讲解

平视即为眼睛所看到的地方与地平线高度一样(平视具有深远的视觉效果,适合表现道路和平原的延伸)。

俯视讲解

俯视即为眼睛所看到的地方低于地平线,也就是由高往低看(俯视具有视觉上宽广开阔的视觉效果,适合于表现大海、湖泊、建筑群等大场景)。

仰视讲解

仰视即为眼睛所看的地方高于地平线,也就是从低往高看(仰视具有气势宏伟的视觉效果,适于表现高楼大厦、古建筑及高山密林)。

■ 工具与表现方法

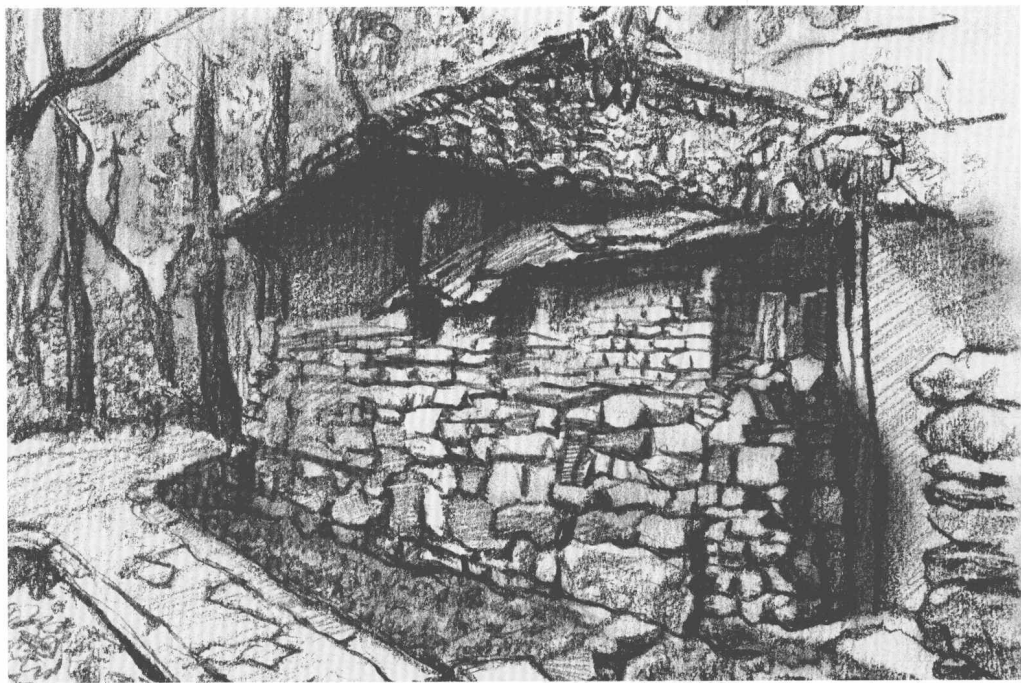

线描为主的画法

用线来抓取形态，方便快捷，因而在风景速写中运用得非常普遍。以线造型，重在线的运用与体验，发挥线条的表现力，在线的运用上要关注线的疏密对比、粗细对比、刚柔对比的关系。在一幅作品中，用线最好有一个总体倾向性，不能死板没有变化。

工具解析

以线为主的作品常用的工具有钢笔、针管笔、美工笔。钢笔与针管笔画面效果较为接近，都是以细线条为主。与钢笔相比，针管笔线条可以更细，并且有多种粗细不同的型号，所以常用于大环境的刻画。美工笔特点是能粗能细，既能表现线条，又能铺大色块，在风景速写中经常被运用。

线面结合的画法

速写常常采用线面结合的方法去表现物象。对于形的结构、透视，线的表现力比较强。而对于形的立体感、色彩感、肌理感，则面的表现力较强。线面结合可以优势互补，使画面的层次更加丰富，形体的表现也可以相对深入。其特点是以线造型为主，明暗表现为辅。

工具解析

线面结合的作品多以铅笔、炭画铅笔为主要绘画工具。铅笔软硬兼有，容易修改，塑造起来能使画面产生非常细腻、多层次的效果。炭画铅笔比铅笔见效要快，能产生强烈的画面效果，但因质地较粗，不易画细和修正，所以常常与铅笔搭配使用。

明暗为主的画法

明暗画法是以光影的明暗调子来反映物象的一种处理方法，这种处理方法比线条画法更能体现物体的质感、色彩的深浅和肌理效果。明暗画法既要考虑物体的形，又要兼顾物体的黑、白关系。

工具解析

画明暗为主的作品较常用到的工具有木炭条、炭精条，这两种笔质地松软，容易铺大色块，极适合处理画面的明暗面大关系。炭精条较木炭条要硬一些，作画时容易画深但不易修改，下笔时须多斟酌。

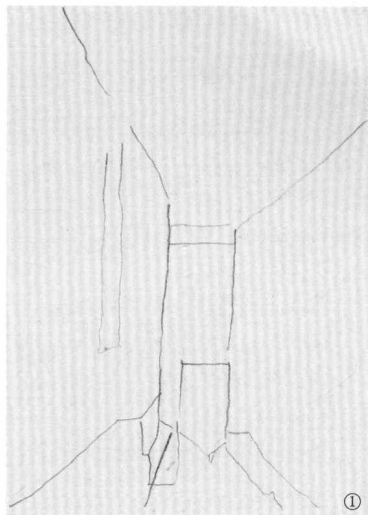
■ 明暗画法示范

名师讲解

速写在明暗运用上强调高度概括和取舍,排除光影所形成的一切细微明暗层次,使用皴擦等笔触手段,直取物体大的转折关系的表现,以松动的笔触和极度概括的明暗处理手段来丰富形体关系,甚至可以违背光影的客观规律,根据表现形体的需要,主观地处理明暗关系,通过变换的笔法、线和明暗的交替使用,产生出多样的视觉美感。

作画步骤

- ① 以放松的笔触起稿,抓准景物大的结构、根据景物的特点画出大框架。
- ② 概括地画出房屋的各部位,注意房屋的方圆、大小、高低、曲直等。
- ③ 加强房屋的外形塑造,注意比较各部位的结构关系,力求透视自然协调。
- ④ 强化房屋的外形,在加强某些用线效果的同时加入一定的明暗关系,来丰富房屋的体积感、质感。

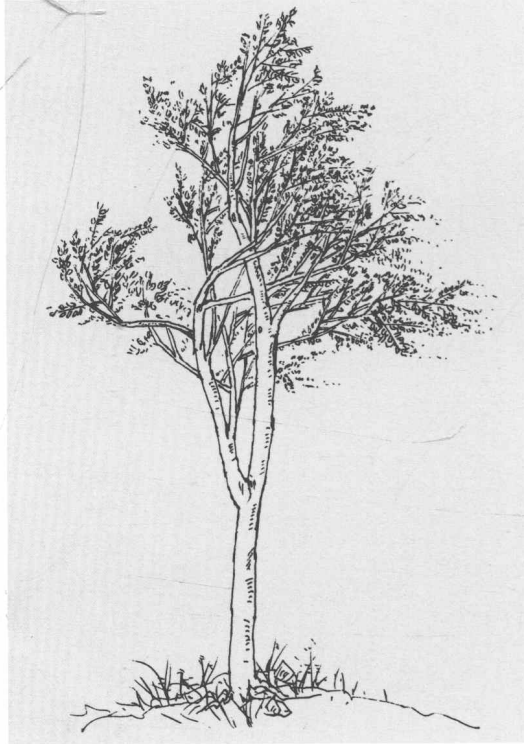
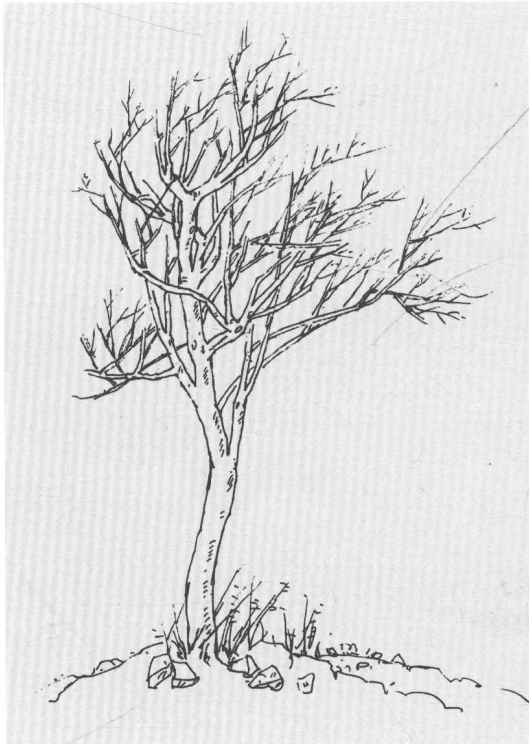
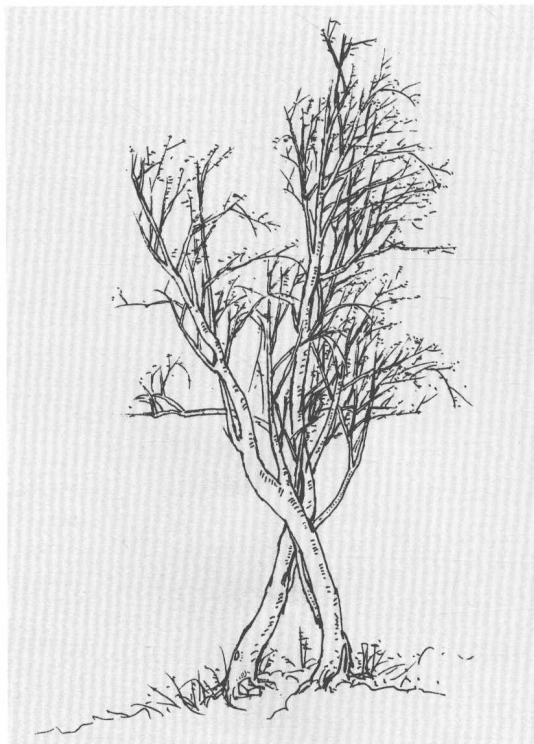
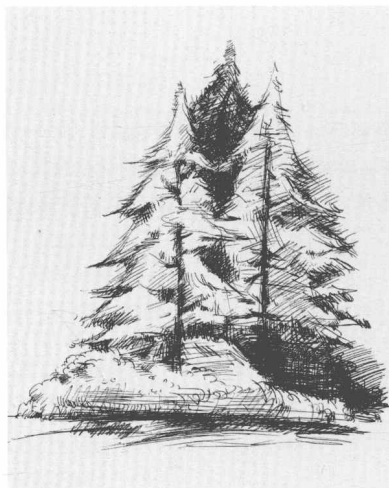
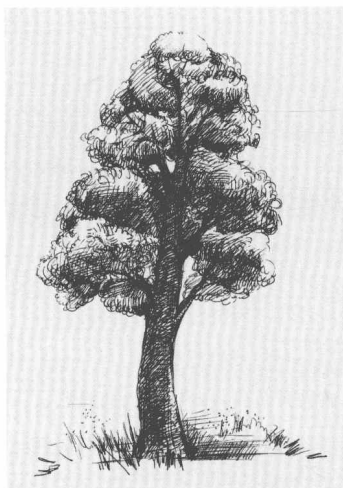
■ 树的表现讲解

树画法讲解

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、分析树的构造很重要。一般叶疏的树，以画干为主，叶密的树，以画叶为主。

树分四枝，树有一根主干向上生长，然后发出的枝干向前后左右四度空间生长。刻画时可以把枝干理解成圆柱体，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，注意把握枝干的前后穿插关系及立体感。

树叶是树木的主要组成部分。因树种关系，有些树叶茂密，有的甚至极为细密，刻画塑造时须加以概括，应抛开叶子的个体造型，注重叶群整体组合的造型特点。有些树的树叶大而少，如芭蕉、棕榈树。塑造时应注意个体叶子的造型特点和细部特征。刻画应按叶子的生长方向，以及叶与叶之间相互的穿插关系进行表现。

树的组合画法讲解

画单棵树先画树干，然后再画树枝，枝要向四面发展。注意枝杈与树枝的粗细关系以及左右位置。在刻画树组合时注重组合和层次。树的粗细、疏密对比适当，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，边缘形状应充分概括。

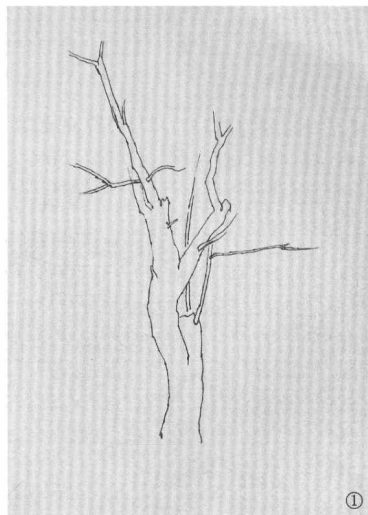
■ 树丛画法示范

名师讲解

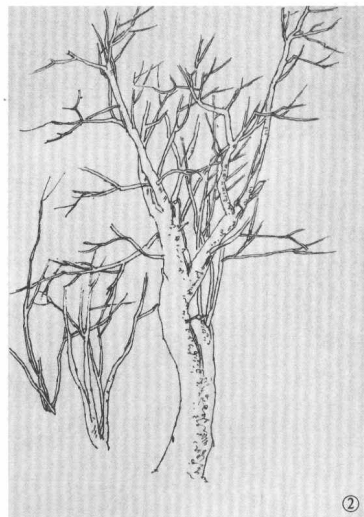
分析树的外形差异,了解其生长结构。首先抓主干,再画枝干,后画树叶,用笔符合树的长势,关键结构部位交代清楚,次要部位可一笔带。在形象上尤其要注意从主干到枝干的变化,交代出树的根部与地面的联系和衔接,树干和树冠的比例适当,要能支撑起树冠。树叶切忌一大片地去画,要分组,体现出叶簇的层次和体积关系。

作画步骤

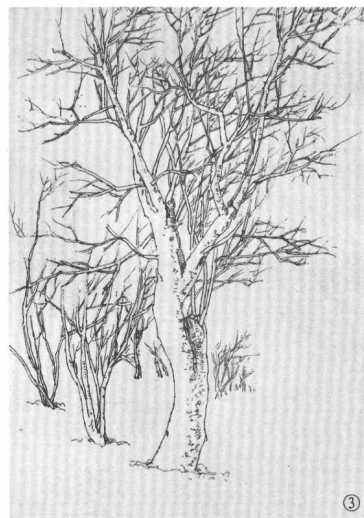
- ① 确定大的构图,用简单概括的直线勾勒出树干的动态、走势,用笔应大胆。
- ② 逐步进行塑造,可从树丛枝叶的暗部开始入手。当然,也可从亮部开始塑造。
- ③ 从树干开始深入塑造,加强枝叶暗部的刻画,画时注意质感的表现,用线要松。
- ④ 从树顶部入手,完成整个树丛的塑造,最后对树下的草丛进行调整。

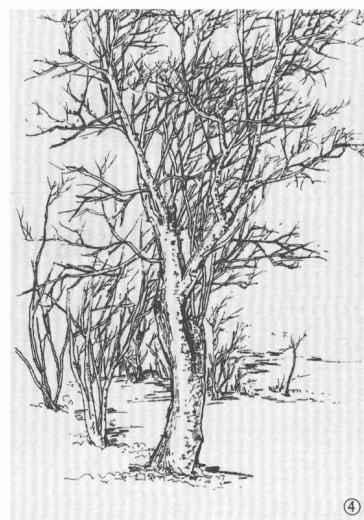
①

②

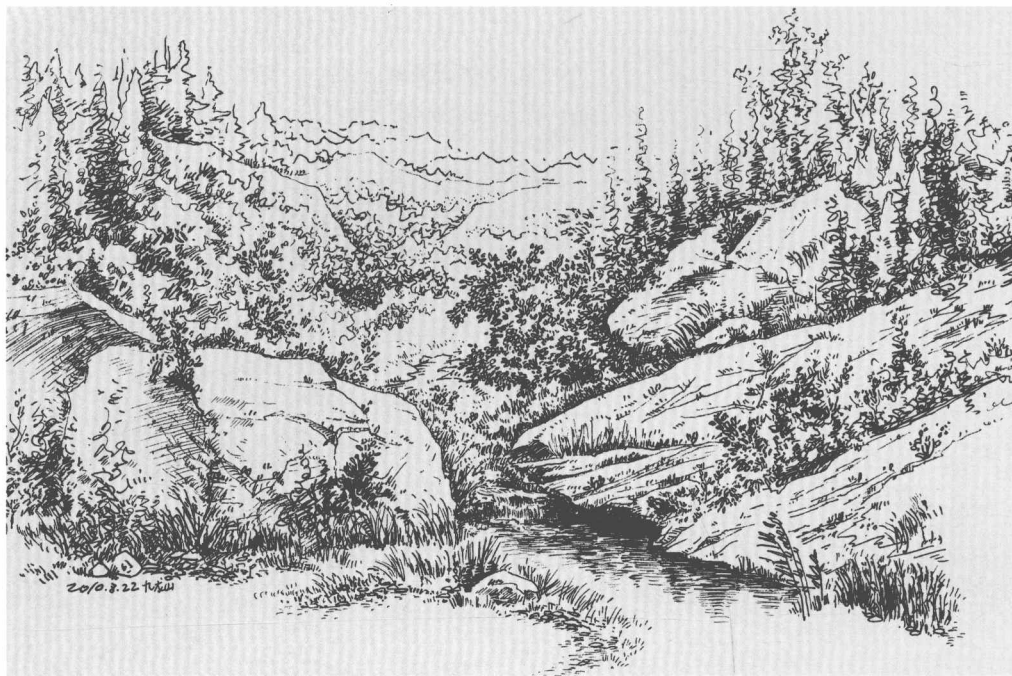

③

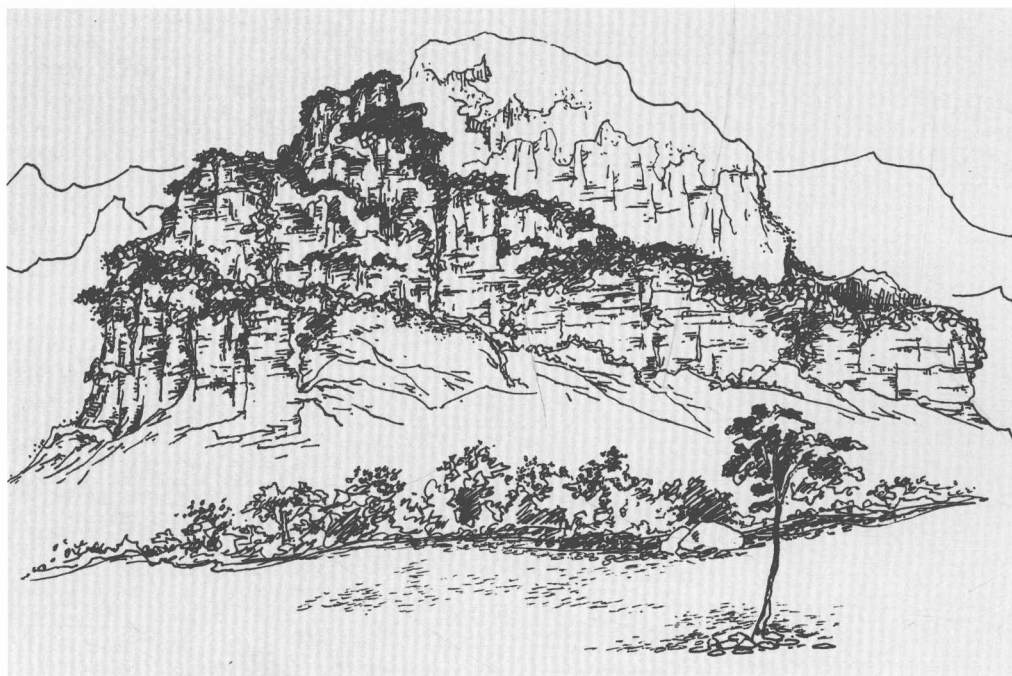
④

■ 山石、水的表现

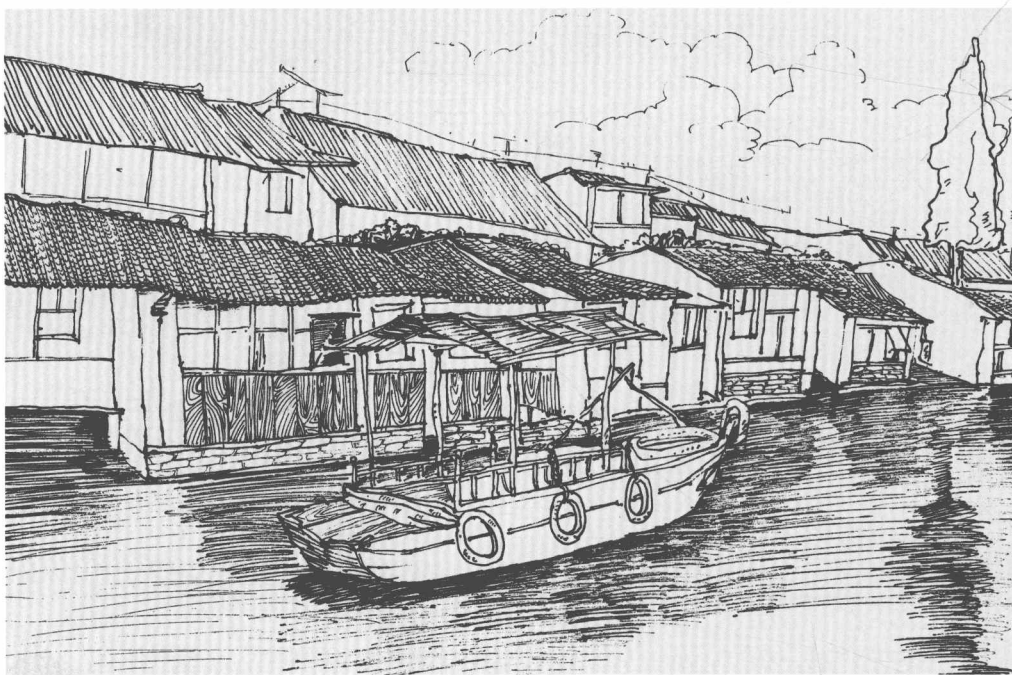
山石的画法讲解

因气候、地理环境、地质构造等方面的不同，山石的外貌、质感有着很大的差异。在分析山石基本结构及质感的同时，必须注意山石的空间层次、主次关系，还须考虑景物的整体结构关系。刻画时应强调山石起伏的节奏感，如高低、缓急以及虚实、明暗变化，还有山石体积关系。

山的画法讲解

画山要取其势，首先抓山势特征，其后画山脉走向，近景、中景、远景层次分明。近景的山肯定明确，褶皱强烈，结构清晰，用笔随山势走，并注意从山顶到山脚的虚实变化，山脚处注意山与地的联系和过渡；中景的山画出一定厚度和起伏走势，用笔整体概括；远景的山只表现出外轮廓和山脉的走向即可。山上的树木成片画，与山融为一体，以山的表现为主，树木为辅。

水的画法讲解

水有静态和动态之分，江河湖海、溪涧渊潭、水中泉瀑，或平静、或漾波、或奔浪，各有特点。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运动状态，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。

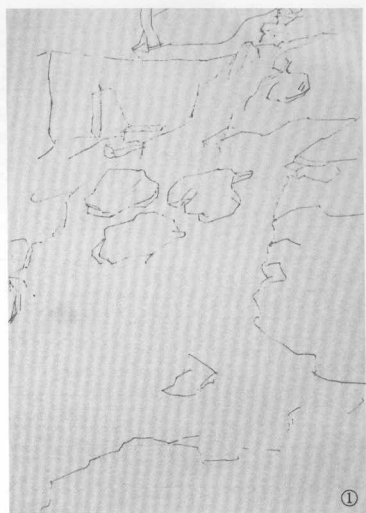
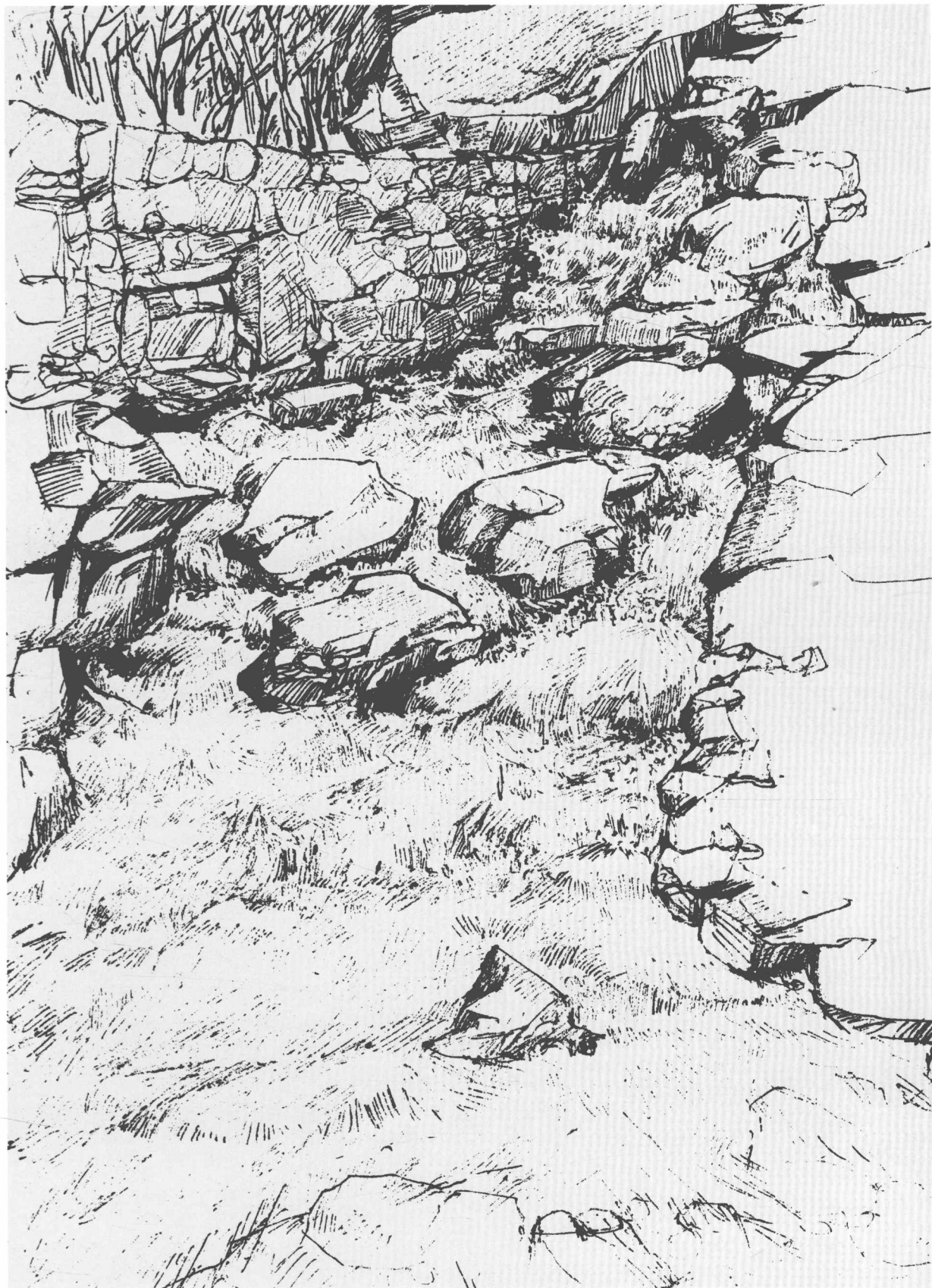
■ 溪水画法示范

名师讲解

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，用笔灵动随意、舒展浑柔，依水势变化行笔，并注意繁简和层次。在画溪边的石块时除了要画出石块大小相间的关系外，还要注意近处的石块要大而疏，远处的石块要小而密。在画时可点线并用，但要注意近疏远密以及虚实的变化。

作画步骤

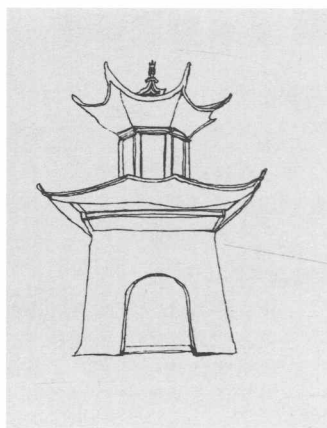
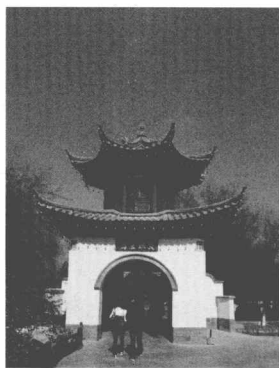
- ① 观察溪流，考虑整体趋势和山石外形特征。在构图时注意，画面主次要分明，对比中有秩序感。
- ② 在把握大的透视关系后，用较流畅的线条来表现物象的具体形态。可自上而下画出各部分的基本结构。
- ③ 整体地进行刻画，不要因要突出主体而使画面失去整体感。
- ④ 运用灵动的笔触调整加强画面物象的体积感与质感。笔触的丰富能使画面不呆板、不沉闷，更添趣味性。

■ 古代亭台

名师讲解

亭台楼阁在风景速写中经常出现。这类建筑有很浓的民族特色，多为砖木结构，其结构有一定的规律性，画时应选择最能体现其造型特点的角度进行刻画。体现建筑物的体积感和画面空间感必须注意透视变化，透视变化要按照统一的比例尺度。此外，为保持建筑物的稳定性，还须注意把握画面建筑物的重心。

①合理安排构图，准确地用直线画出景物的大轮廓。

②调整亭子的大布局并对局部进行细画。注意亭子的前后空间变化。

③用线条勾画亭子的内部结构，笔触上注意线条的疏密、粗细、曲直、软硬等变化。

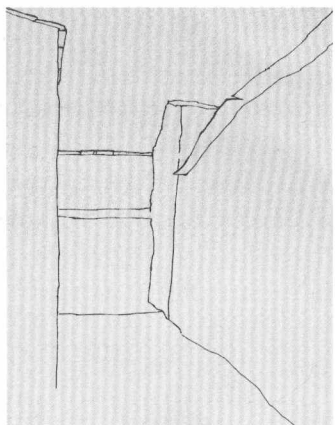
④在完成亭子的塑造时对远处的树林、树丛进行深层次的刻画丰富环境，强化空间关系。

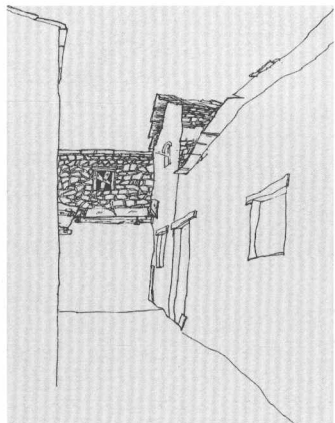
鲁南石板房

名师讲解

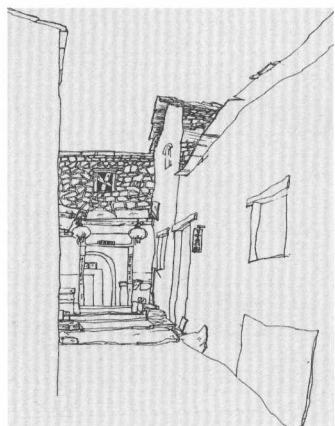
在塑造石板房时要先分析其结构、样式，还有屋顶、横梁、门窗、表面材质等特征。因为这些特征直接反映出其地域、时代及文化等诸多方面的特色。石板路面近处的石块要大而疏，远处的石块要小而密，在刻画时注意要点线并用。墙面的刻画应统一中求变化，用笔、用线与石板路面形成对比。石板的排列可杂乱些，这样更具趣味性。

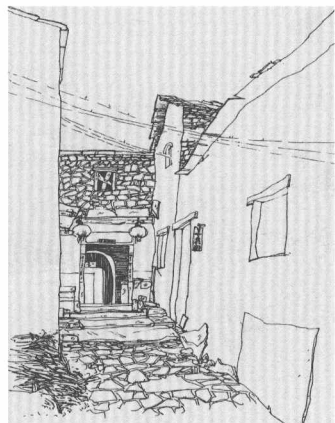
①仔细观察画面，先用线轻轻画出景物大致轮廓，注意房屋在画面的位置与透视关系。

②从视觉中心开始刻画，注意画面的前后主次关系，以免破坏画面空间感。

③丰富视觉中心的细节，要注重线条的疏密以及画面的节奏关系。

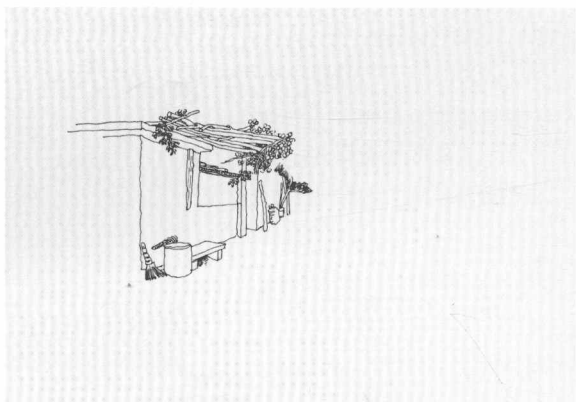
④仔细刻画石板路面及周边事物，充分体现环境的特征。最后完整和统一画面。

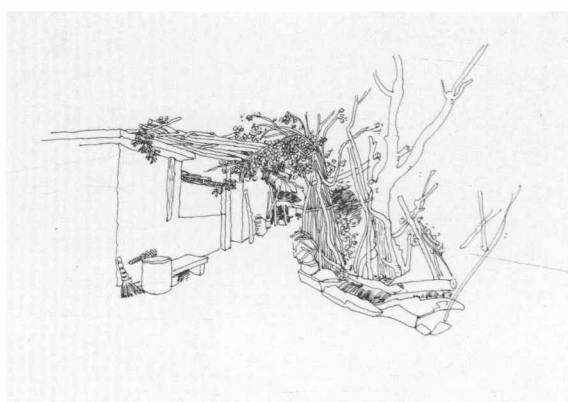
■ 农家小径

名师讲解

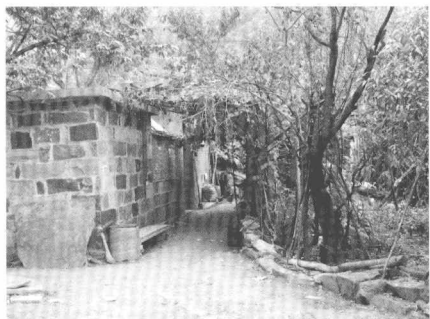
以线为主要绘画手段的作品应特别注意画面整体的疏密关系。画面过疏则空洞无物，画面过密则拥挤、呆板不透气。这类深远的小径，如疏密关系处理得当，将有利于体现画面的主次、虚实、前后、深远的空间感。局部砖墙的刻画要注意砖缝相压的结构关系。统一中求变化，这样砖墙就不会显得呆板。

① 对照片中的景物多观察，分析画面透视、构图以及绘画手法。从画面中心开始勾画大体轮廓。

② 丰富画面，从局部开始，注意近大远小的透视变化，并控制好画面线条的疏密关系及画面的空间关系。

③ 用丰富的线条完善画面，强化线条的对比，让事物空间关系更具体。

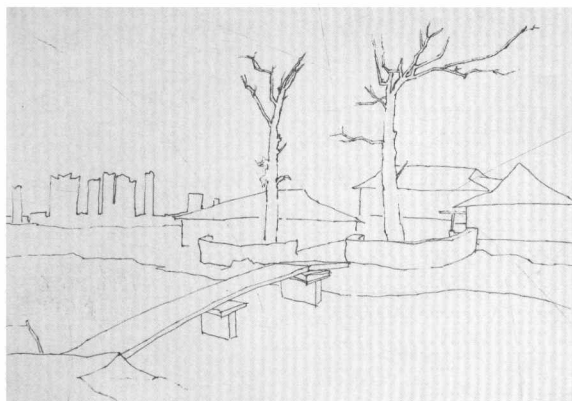
④ 强化画面的视觉中心，加强事物的体积感，使画面主次更明确，层次更丰富。

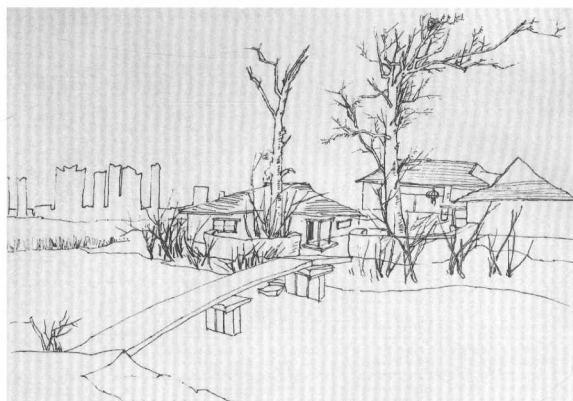
■ 河边院落

名师讲解

老式建筑的门窗多是木质的，先画好整体结构再补上一些板纹以表现出木板的质地效果。高层建筑的门窗则要注意疏密和形状的变化，近处的门窗可适当画几个清楚明确一点的，远处建筑的门窗可画得隐约可见。一般建筑群的刻画应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。把握住近繁远简的基本原则，注意层次、高低、疏密等组合关系。

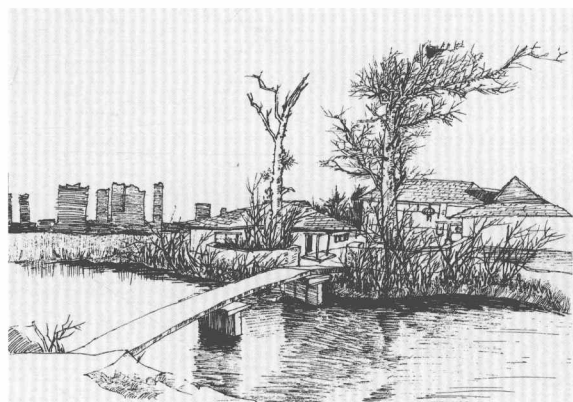
① 根据构思确定房屋的基本结构，画出房屋大的形体关系。

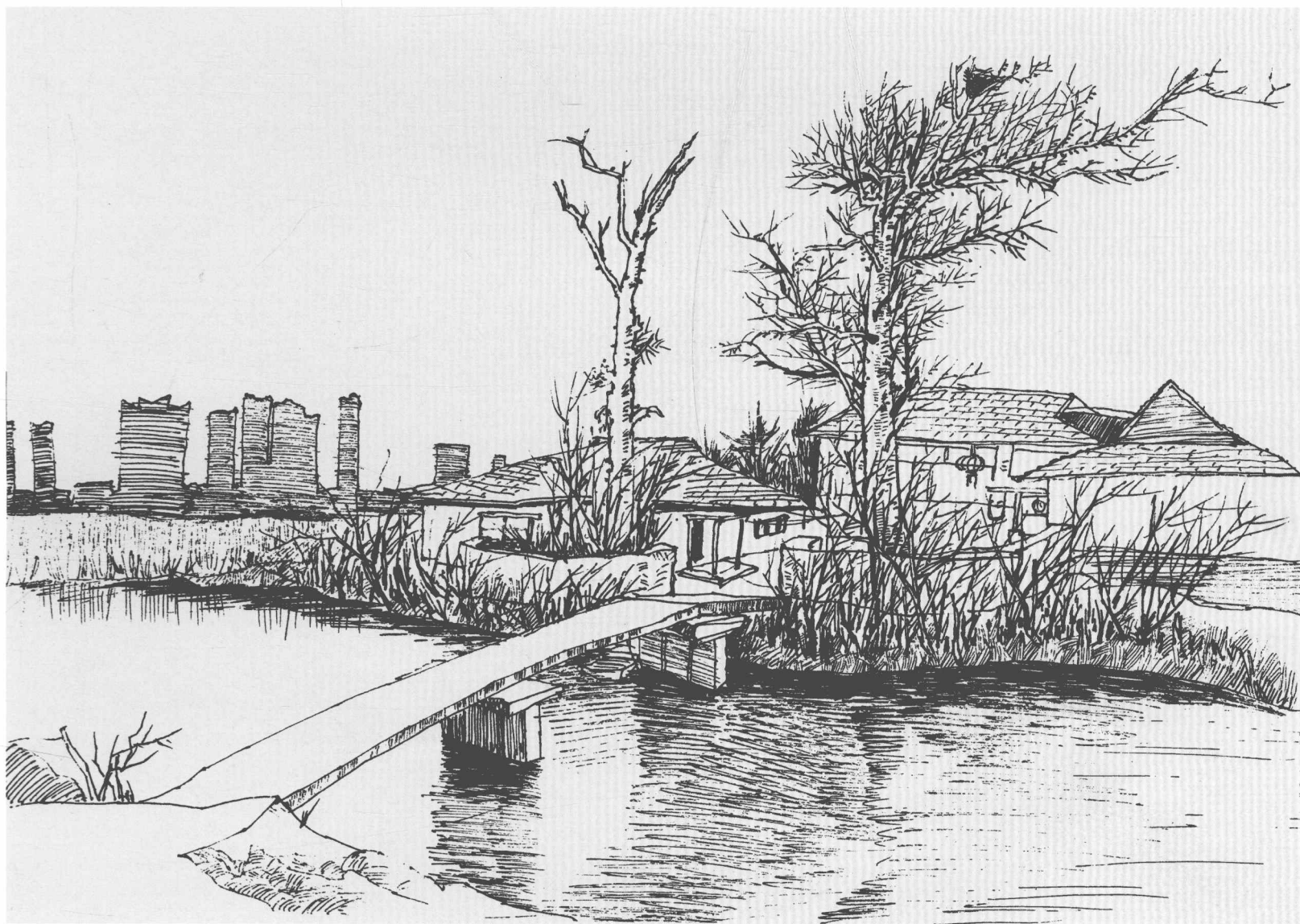
② 添画岸边房屋、树的细节，要注意景物的前后空间关系。树的枝杈与树枝的用笔要符合树的长势。

③ 对画面主体继续细画，以不同线条组织方式表现相关物象，使物象相互衬托，营造画面节奏。

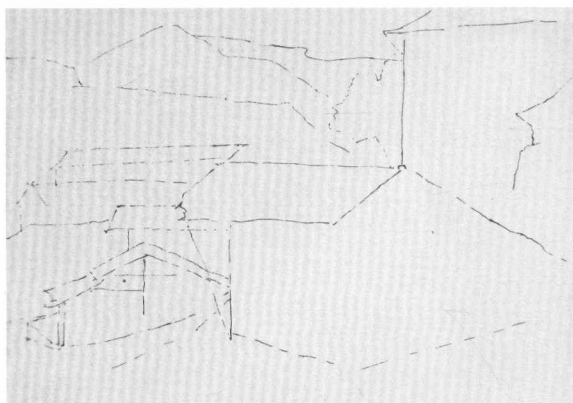
④ 对整幅画面进行调整，要注意主次、前后等空间关系，使画面完整统一。

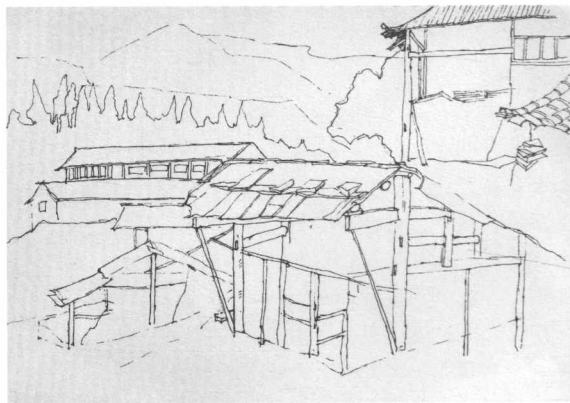
■ 荒废的木屋

名师讲解

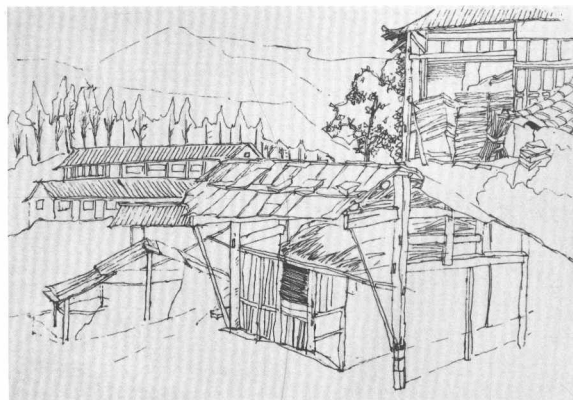
画木板房时注意板块宽窄不要一样,要利用板纹来有效地表现其质地效果。画板纹一要抓住其特征,二要把握好疏密关系。在刻画作品时注意画面中景物的疏密、大小、位置、明暗关系以及景物起伏、动势的节奏等等,都须符合视觉上的均衡感。均衡感并不等于平均,画面不能过于平均、对称,否则会显得呆板。

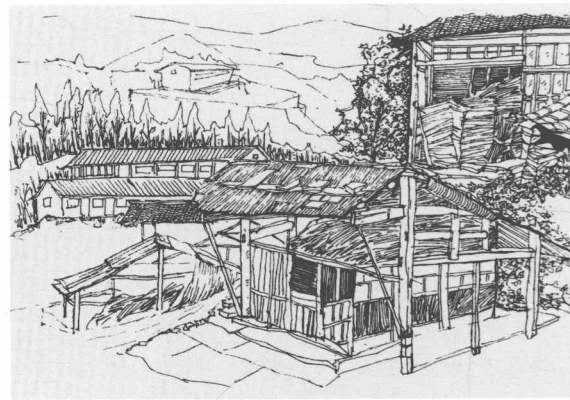
① 首先对景物进行整体观察,确定景物的大体形态及远、中、近景的分布位置,画出大轮廓。

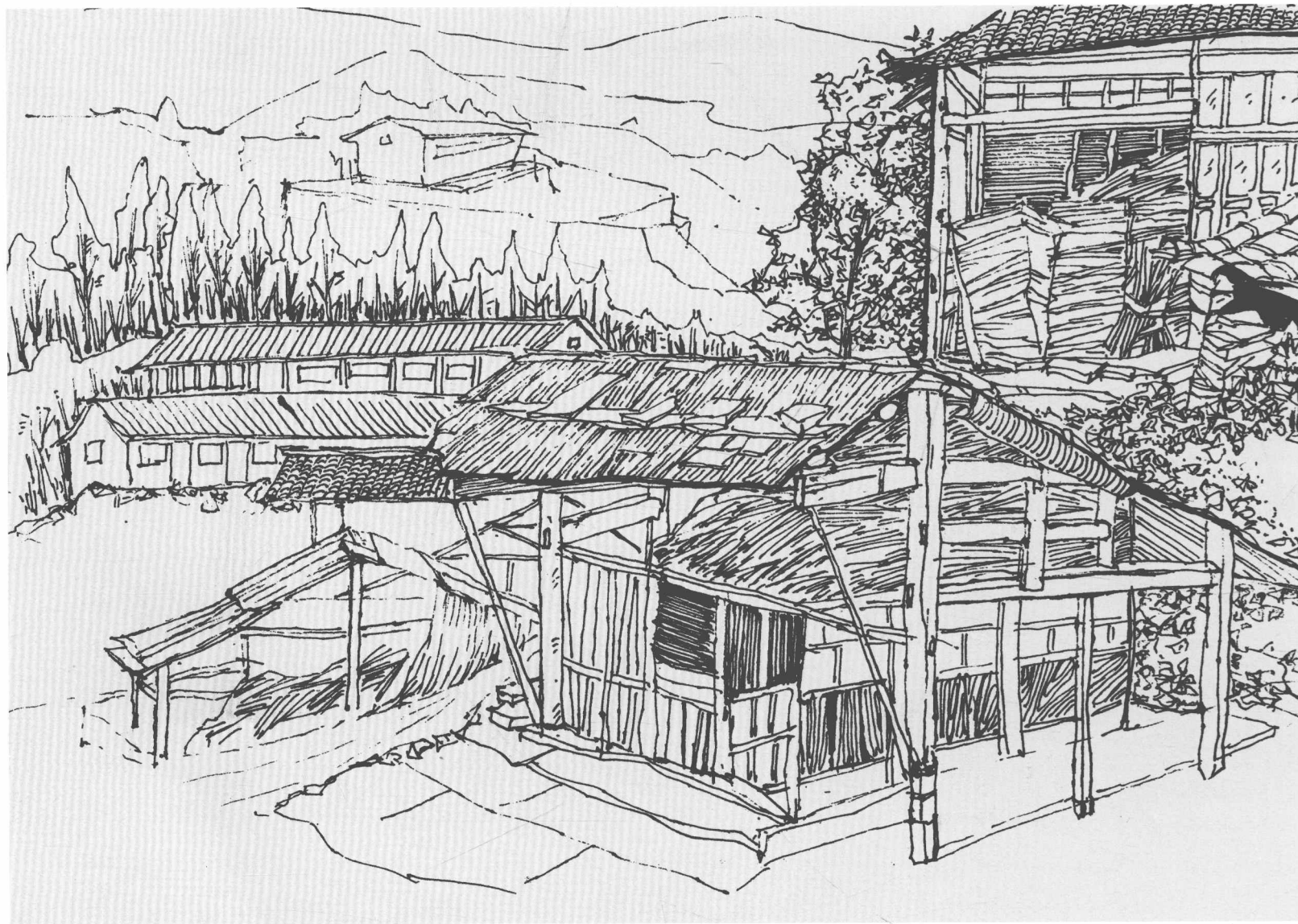
② 用线刻画景物的具体形态,要明确而轻松,但不要过分表现,重在塑造房屋的形体。

③ 比较房屋与环境的层次变化,运用线条的疏密变化,加强房屋的结构体积感。

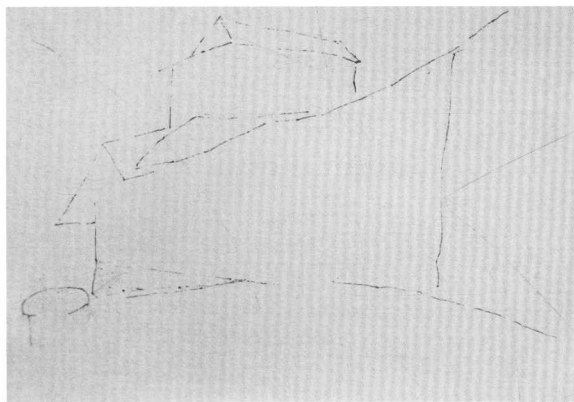
④ 调整细节,注意比较近、中、远景的层次变化,比较各部分的关系,力求形体自然协调。

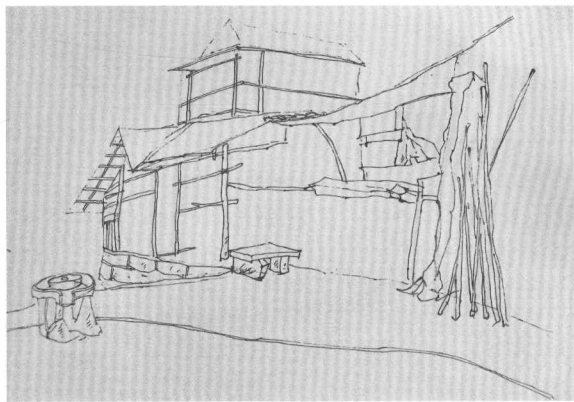
■ 山里人家

名师讲解

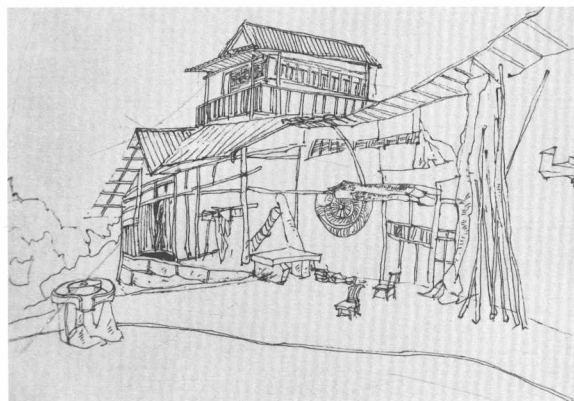
透视是表现空间的主要因素。自然界的各种景物，由于透视关系，形体会产生变化，即近大远小的距离缩减现象。要理解这一变化规律，必须懂得透视的基本原理。但在速写风景中不要因此而画得拘谨起来，不能像建筑制图一样去画景物中的建筑，过分讲究透视反而显得呆板和机械，大的透视关系正确就可以了，画得自然舒展，绘画感强，即使形体有些歪斜，只工造型美也是可以的。

① 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大轮廓。

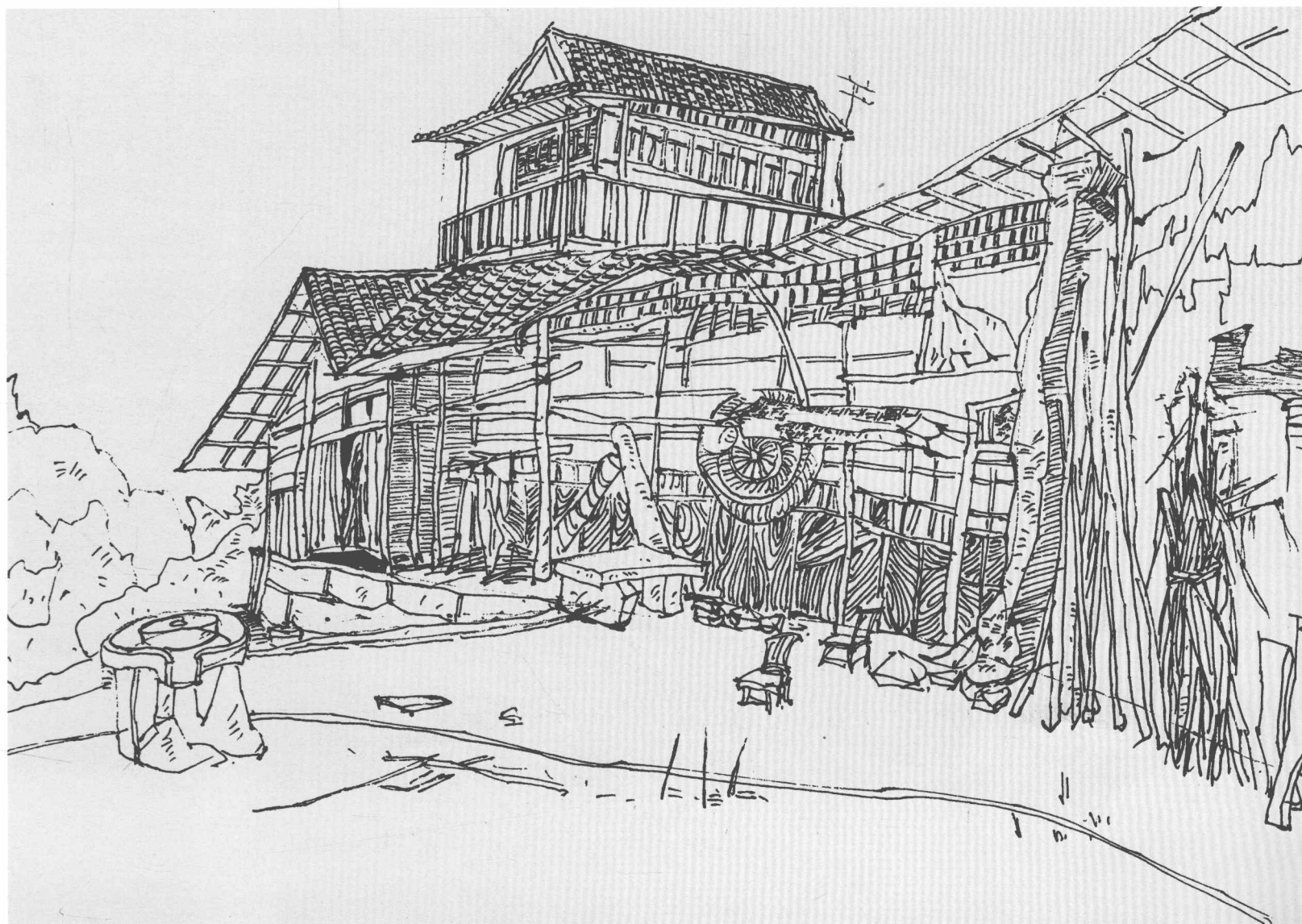
② 把握景物大的趋势，画出木屋的体面关系，注意近大远小的透视规律。

③ 对木屋的门窗、房顶、摆放的物品进一步描绘，画时须注意线条疏密及穿插等关系。

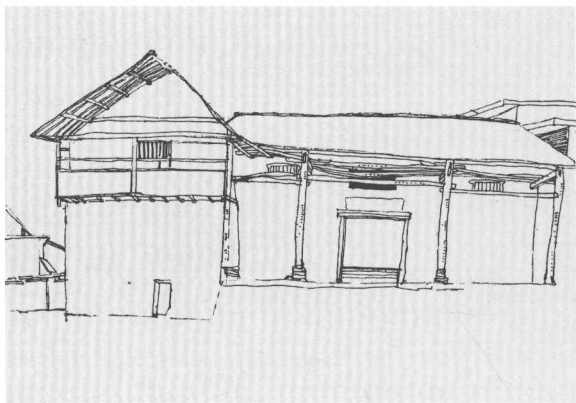
④ 运用活泼流畅的线条，加强环境的特征，使画面更具体、形象。

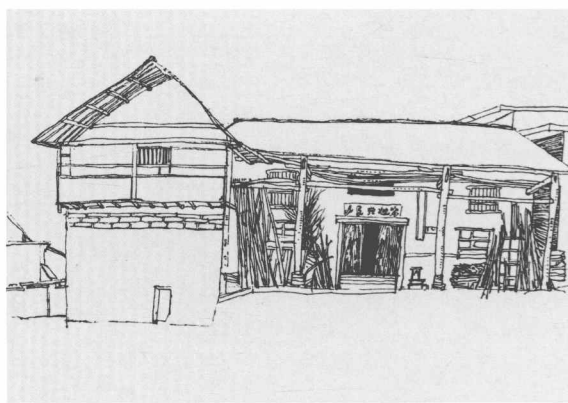
■ 乡村公社

名师讲解

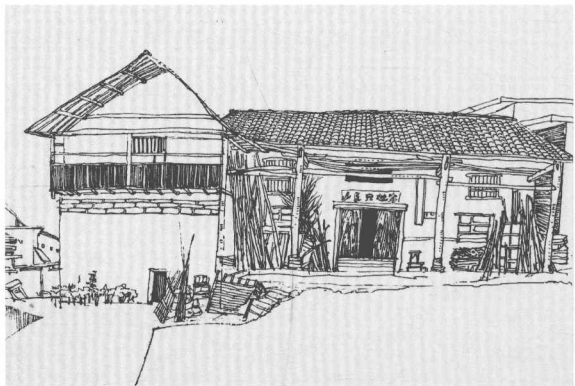
风景速写，起笔非常重要，既要确定出它在整个画面上下左右间所处的位置，还要准确地画出现在画面中的比例长度。虽然只是寥寥数笔，但关系到整个画面的布局。在画时要注意用笔的连贯性，这样，画面整体的关系上就会有一种紧凑感，气韵效果上就会有一气呵成的生动感。对景物不可照搬、照抄。应选取最能体现构思和最想表达的部分，故构图时须舍去或概括处理琐碎和不想表现的部分，这就是常说的“取舍”处理。作品中老式房屋由小青瓦覆盖屋顶，画时用笔可粗放些，注意瓦片间隔距离和疏密关系。

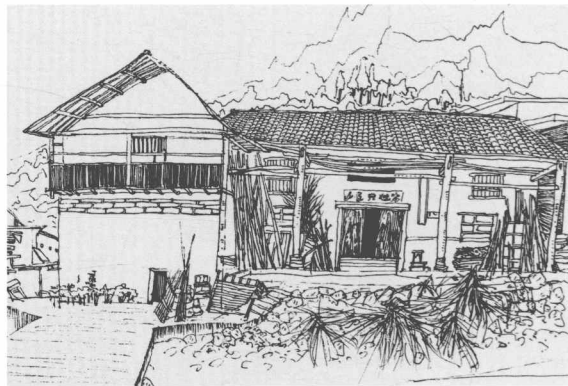
① 多观察分析实景图，确定画面的环境特征，用概括的形体画出大轮廓。

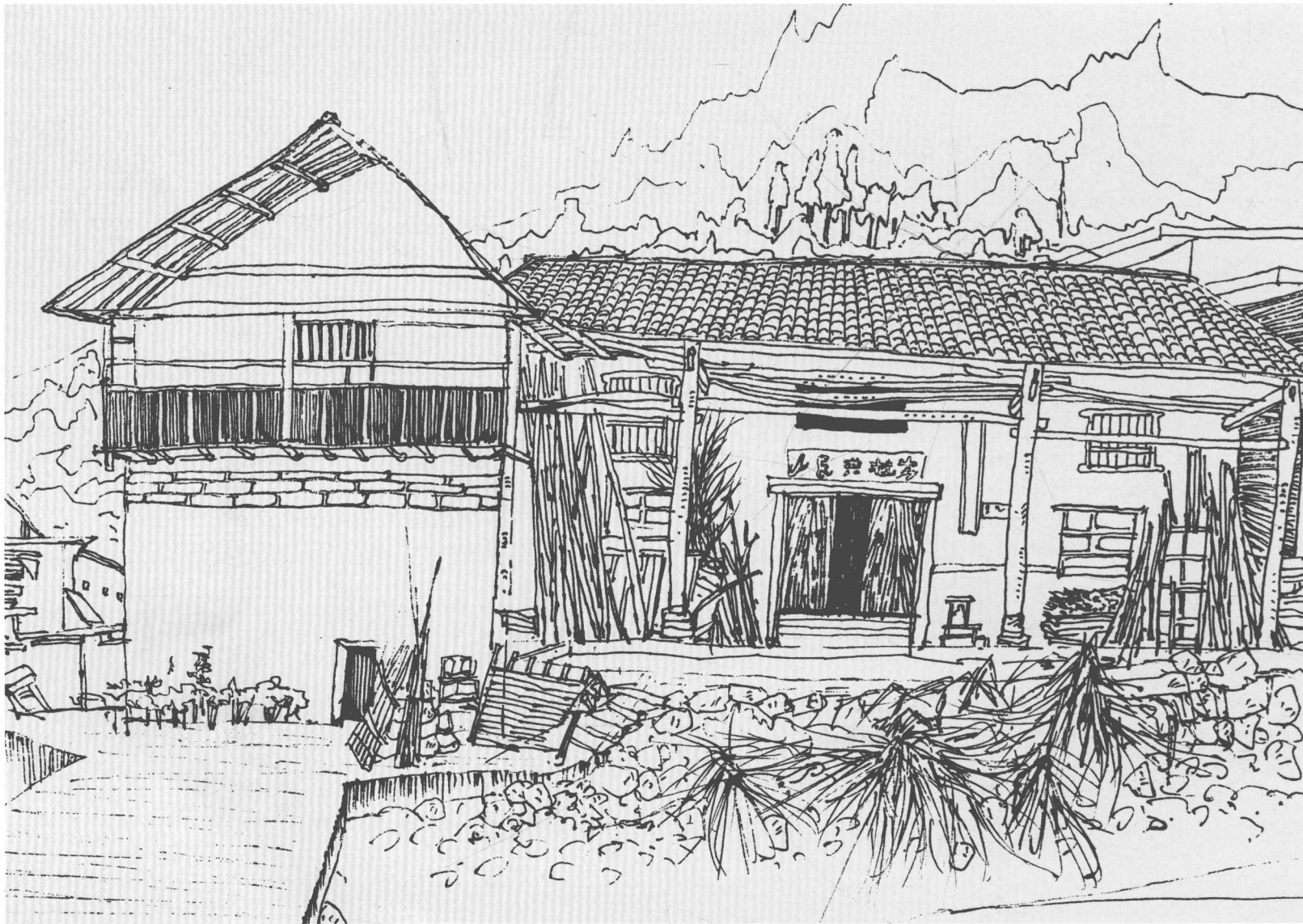
② 逐步进行塑造，把握大的透视关系后，用较流畅的线条来表现房屋内部细节。

③ 用丰富的线条强化画面的明暗层次，注意用线的疏密对比、粗细对比。

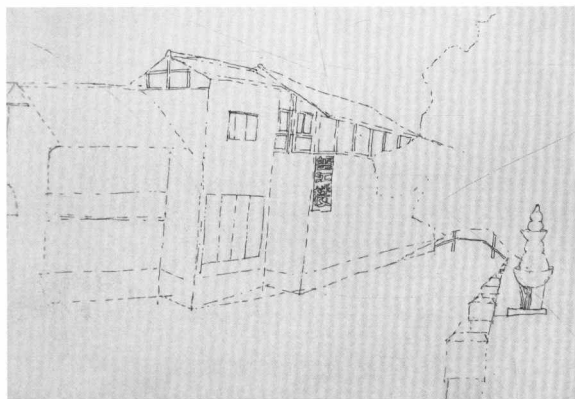
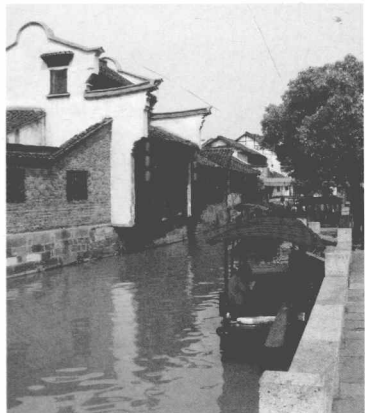
④ 丰富近、远景，强化画面的前后空间关系。突出房屋，使画面和谐统一。

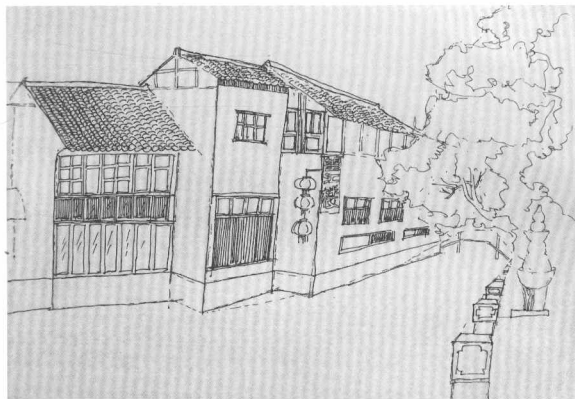
江南水乡

名师讲解

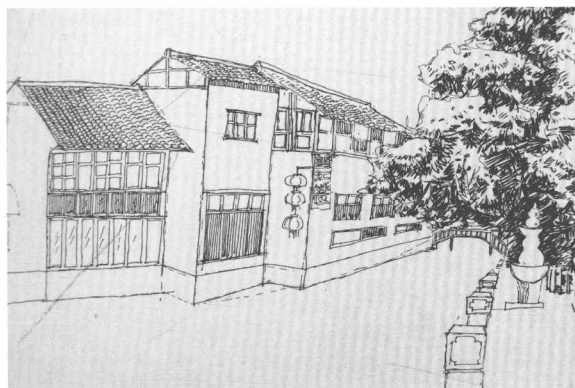
风景速写多以线造型，疏密对比是用线造型的基本要求，从画面的主次和空间表现上来组织线条，能更好地掌握线的疏密对比。粗细对比的线条比单一的线条更多一些变化和美感。我们在把握线的粗细对比时要注意的，在用笔过程中，应注意线的力度把握，用笔轻重缓急要得当，使线条既有粗细又有虚实变化。线条的刚柔对比，以表现物体的形态、结构和质感为基本前提。结合具体形用笔进行方圆曲直变化，才能在所描绘的形象中体现出线的刚柔的美感。

① 观察景物，考虑整体比例关系和景物特征。构图时，注意画面主次要分明，应体现空间感。

② 把握大的透视关系，用较流畅的线条表现房屋、河道的具体形态，注意用线应有变化。

③ 整体地进行刻画，在突出主体的同时又不失画面的整体感。

④ 用丰富的线条来加强画面的明暗层次，河水的刻画应灵动随意，舒展浑柔。

