

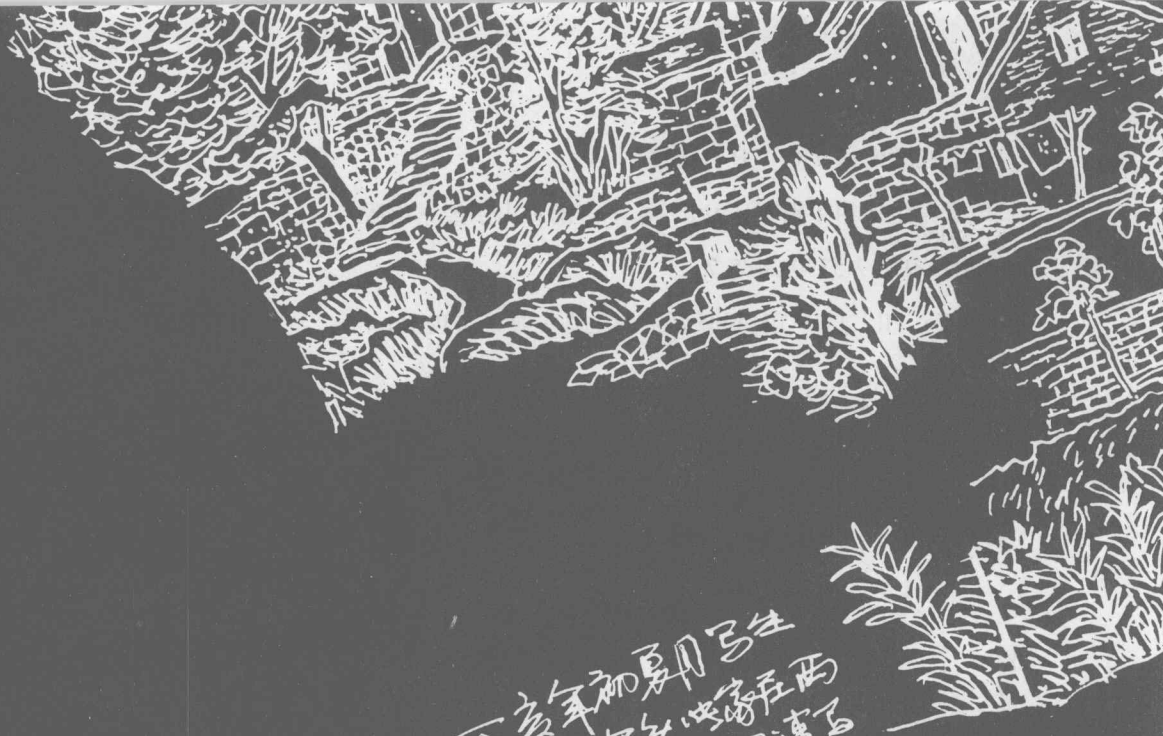

风景写生 实用手册

丁建国 著

山东美术出版社

丁亥年初夏写生
在山东烟台
丁建国

丁建国 著

山东美术出版社

风景写生实用手册

图书在版编目 (CIP) 数据

风景写生实用手册 / 丁建国著. — 济南: 山东美术出版社, 2008.9
ISBN 978-7-5330-2485-7

I. 风… II. 丁… III. 风景画: 写生画—技法 (美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第092565号

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街1号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂德州厂

开 本: 787×1092毫米 16开 5.5印张

版 次: 2008年9月第1版 2008年9月第1次印刷

定 价: 18.00元

前言

绘画学习是一种既要具备一定艺术天赋,又要不断提高自身文化修养的造型艺术学习活动。在绘画学习过程中,不仅要有对各种技能的持之以恒的训练,还要有对艺术执着不懈的追求。但是,刻苦训练、不懈追求还不是学习绘画艺术所需要的全部条件,初学绘画,掌握正确的学习方法,并在实践中不断探究、摸索,发展和丰富这些方法,才是学好绘画的关键因素。我们知道,绘画学习没有捷径可走,要经过长期的潜心训练才能取得进步,正如丁建国先生在书中所说的,逐步由“渐悟”进而达到“顿悟”。但是,如果不能掌握正确方法,就会走弯路,达不到预期目标。丁先生累积多年的绘画教学经验,提出具有创意的“选择性临摹”和“分析式写生”的速写方法,“不可把临摹、写生作为最终目的,最终目的是为创作服务的,因此一开始学画就要考虑创作问题,带着创作的目的去临摹与写生,目的性强收获自然会更大”。他撰写的这本《风景写生实用手册》,为初学绘画的美术爱好者提供了非常实用、有效的学习方法,使他们免走弯路,在最短的时间里取得最满意的成果,同时也为广大中小学美术教师提供了进一步发展提高业务水平的方法指导。

在当下各种绘画技法书籍摆满书店的情况下,出一本与众不同且具有新意的速写技法书不是一件很容易的事。第一,作者自己速写的手头功夫要过得硬;第二,要懂得如何教给别人,具有丰富的教学经验;第三,还要能把自己的新意突出出来,让读者一看就明白,一做就有效。看了建国的这本书,感觉这三点他都做到了。这与他在多年的绘画创作实践、美术教学研究中潜心探索、笔耕不辍的努力是分不开的。

初识建国先生,是二十多年前在北京的一次中小学教具展览筹备工作中,我们同被派去布置展厅。他娴熟的绘画、设计基本功和一丝不苟的敬业精神给我留下了深刻的印象。他从在中等师范学校当美术教师,到被调往教研部门专门从事中小学美术教学研究工作的,使得我们有机会成为配合默契的搭档和无话不谈的挚友。建国参与了山东几套中小学美术教科书的编写工作,他总是保质保量地完成所承担的编写任务,文字严谨,图版精致,许多范例都是由他亲手绘制、操作、拍摄而成,我们在一起的那些为中小学教材建设而忙碌的日日夜夜,至今使我难以忘怀。更为可贵的是,担任专职美术教研员的他,工作十分繁忙,却一直没有丢下绘画创作,除了组织美术教师的各种教研活动,他还经常带领老师们外出写生,亲自为老师们示范、指导,即便出差到外地,也利用一切空闲时间画速写,他那硕果累累的速写本凝聚了他对绘画艺术的热爱与追求。

有一分耕耘就有一分收获,这本书的问世,就是他辛勤耕耘奉献给大家的一份丰硕成果。作为多年从事美术教学研究工作的老搭档、老朋友,我为他高兴和自豪,当他嘱我作序时,我自当欣然从命。

米海峰

目录

	前言
1	第①章 基础篇
3	第一节 理念
5	第二节 素材
6	一、肌理的分析与实践
9	二、点的分析与应用
12	三、线的分析与应用
18	四、面的分析与应用
22	五、点线面的综合分析与应用
24	第三节 节奏与韵味
25	第四节 工具·材料
29	第②章 方法篇
31	第一节 观察·构思
33	第二节 临摹·写生
33	一、临摹
33	二、写生
35	(一) 画法步骤
36	(二) 轮廓
38	(三) 疏密
41	(四) 速写与慢写
42	第三节 构图·实践
42	一、空间·层次·面积
42	(一) 类别
45	(二) 空间·层次
47	(三) 面积
50	二、主题·形象·意境
57	第③章 拓展篇
59	第一节 评价
60	一、实用
62	二、审美
67	第二节 加工·处理·表现
67	一、变体画
68	二、电脑制作
70	三、版画·装饰画
72	第三节 彩画
72	一、选景构图
73	二、色调光影
76	三、造型表现
77	四、色彩应用
81	后记

第①章 基础篇

第一节 | 理念

绘画学习需要正确的理念为指导，本书着重阐述以下理念：

（一）绘画是一种“语言”，绘画的学习也如同学习语言文字，注重积累，循序渐进，要经历视觉语言的反复锤炼。由细小的“拼音”、“字”、“词”、“造句”最终能写大块文章这样一个艰辛但又充满乐趣的过程。

（二）学习绘画有些可以从书本上学，从学校里学，但更多的绘画知识和能力是在“做”中学，在绘画的“观察”、“描绘”表达中去**感受**，去“悟道”。并在大量的训练**实践**过程中不知不觉地增长知识、提高能力。经常性地对作品及学习过程的评价是促进绘画能力提高的重要方面。画面上的进步固然可喜，学画者**思想**修养的进步尤其可贵。由学习绘画而迁移至能力素质上的成长才是最大的收获。

（三）关于**素描**：素描不仅仅只是用铅笔明暗光影去表现，那些用钢笔、毛笔，以及各种单色工具表现的画法都可以归为素描的范畴，尤其是中国画的线描画法，集中了中国传统文化的精华、东方民族的智慧，应很好地研究学习。学画者具备轻松的心情研究学习的同时，教画者要有一种宽松的心态从事教育。

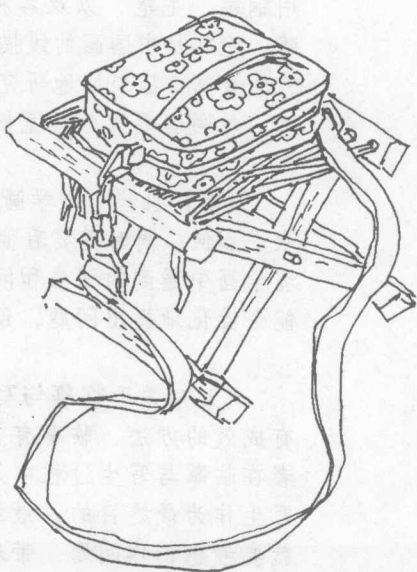
（四）检验一个学画者是否真的有所收获，一方面要看他的作品水平如何，同时更要看他用什么样的**态度**作画，用什么样的策略去处理学画中遇到的困难和问题，并在绘画学习中如何领悟画理和画法，能个性化地提出问题，创造性地解决问题，不断进步。

（五）关于**临摹与写生**的问题。临摹与写生都是绘画学习中卓有成效的方法，临摹有多种方法，写生有多样途径，关键在于学画者在临摹与写生过程中始终清醒地理解其各自的作用。不可把临摹写生作为最终目的，最终目的是为创作服务的。因此，一开始学画就要考虑创作问题，带着创作的目的去临摹与写生，目的性强收获自然会更大。

(六)“点线面”、“黑白灰”是构成画面的基本因素,“天地物”是风景画中最主要的元素。由此演化出多姿多彩的章法、构图、情趣、意境等。建议初学者开始学画从最微小的绘画元素的组合方式入手,由简单的符号元素“一生二,二生三,三生万物”,发展演变而形成万千变化的效果。并由此推而广之,举一反三地研习整幅画面中多种复杂**绘画元素**的变化规律,由“精细微”而“致广大”,由小到大,由近及远。这样的学习易于在短时间内得到较大收获。

(七)时代的发展必然也影响到绘画艺术的发展方向及思想,计算机数字艺术也就成为美术研习的一个重要方面。数字技术的可贵之处在于为学画者提供了一个崭新的研究探索的平台。它既可以节省时间,又可以提高实效。它不仅可以为我们的创作出丰富的视觉冲击力极强的作品,更重要的是拓宽了学习思路,为学画者的创造能力插上一双有力的翅膀。

(八)关于绘画的价值观念。一件绘画作品的价值有多种评价。如风景写生作品完成后,本身就具备一定的欣赏价值。但是,只有将其进一步设计加工成一件完美的创作时,方可进一步实现其全部价值。因此建议每画一幅写生以前就要考虑创作问题,写生完成之后,进行二次或数次加工。一来使形式更加丰富,二来提高艺术品位。用变体画、版画、装饰画或水墨画、油画多种方式表现,使其在创作中发展衍化,趋于完美。在研究探索中不断提高作品的价值,这也是较快提高绘画水平的一条捷径。写生的价值除了可由作品展现出来,另一方面可以从写生或创作作品时的艰辛或欢乐的过程中体现出来。这其中学习、感悟、探索的心理历程对人的艺术修养有潜移默化的作用,甚至比作品本身更具**价值**。

第二节 | 素材

素材如同矿石，素材搜集如同采矿。只有采得大量的矿石，才能冶炼出有用的金属，只有积累大量素材，才能画出杰出的绘画作品。

素材是可供绘画表现的视觉形象，它包含有画者眼中看到的各种物象，同时也包含为创作而积累的写生资料。前者是自然素材，后者则是已画好的创作素材。画家经常为寻找风景画素材而苦恼，煞费苦心的到处寻找可供描绘的风光，不惜跑到很远的地方去写生，足以看出素材收集的重要性。生活是风景画创作取之不尽的矿藏，然而真正发现它，合理地采集、加工、整理，则是保证绘画作品质量的关键。对于线描风景画作品的素材，不同个性层次的个体有很大的差异，表现要求也是千差万别的。

作为初学者首先应着眼于线描风景这种绘画语言的表现特点，用线描的眼光，用点线面、黑白灰及其组合规律的视角，去发掘各类风景中不同绘画元素所形成的独特美感。用欣赏的心态，用研究学习的方法去认真描绘表现。由此可使初学者眼中时时有素材，处处皆入画。

例如“疏密”是线描风景中重要的元素之一。去观察自然风景中的“疏密”，就会发现密集的林木、疏朗的天空、鳞次栉比的民居、斑驳的石墙、崎岖的山路……许多有很强冲击力的形象。特别是建筑物，一方面是历史、文化的见证，同时也是有疏有密、生动有趣的绘画素材。建议初学者可采用专题、递进式的方法去研究学习。当水平较低时，可以写生单个独立的形象，如一棵树、一面墙、一扇门或一座桥、一个单独的建筑。在简单的形象描绘中，用心体会各种绘画元素的对比应用。稍有进步后可画一些组合式的构图，如建筑与树木、道路与树木等各种组合，直至复杂的景物组合。也可以绘画要素为主题搜集素材。如“层次与空间”就可以作为一个专题，研究学习专门描绘前后层次空间感的素材。再有如“疏密”、“黑白灰”、“节奏”、“点线面”等等都可以持续实践研习。这种确立主题，边画边学的方式，较之那种看见什么画什么，只知其然不知其所以然的学画方式，目的性明确，训练方式丰富多变，趣味性强，进步自然也快。

素材的发现一方面要“看”出来，更重要的在于研究与思考。好的素材往往是“情”与“理”的有机结合，“情”指的是感情，你所喜欢的素材往往是那些自己钟情的物象，像故乡的一山一水，一草一木，未必比别处风光更美。但有了“情”，在画者眼中则可成为最美的素材。“理”则是指该物象其自然或人文方面独特的特点和规律，体现其突出的审美价值取向。那些有突出特点的景致在一定意义上其色彩、造型、空间、线条、比例等绘画要素，更适合于绘画表现，更合乎画“理”。这也启发人们去寻找那些更适宜绘画表现的素材。但是，无论再好的素材，也不能替代作者个性化的艺术处理和深厚的艺术素养。经常看到高明的画家在平凡的景物中发掘出不平凡的画面，就充分证明美好的素材只有加工才能成为艺术。

一、肌理的分析与实践

“肌理”一词是指物体表面的组织纹理结构，从触觉及视觉上给人以粗糙、光滑、凸凹、平坦等各种不同的感受。体现的是物象的局部、表面现象。然而在线描风景画中，肌理有更多深层次的意义。一幅作品往往由大量的细节、局部构成，而这些细节与局部则又是由大量的线条、符号构成，这些线条符号聚集而形成“肌理”。

从表面上看，线描风景中的“肌理”与光影素描中的排线、彩画中的笔触似乎相同，但从线描风景点线面符号系统的角度来看，它的内容更加丰富，其组合规律更加富有变化。

自然物象本身就具备千变万化的肌理特征，像粗糙的老树皮、斑驳的石墙、平静的水面，还有参差的山岩、木纹、石纹、水纹、席纹……可谓千差万别。

绘画中肌理的研究学习，贵在分门别类梳理，针对性地选择加工，使其成为绘画语言中的肌理元素。如“草木”、“丛林”的肌理重在线的集合，各类不同线条的组合，形成茂密的植被。树在风景画中扮演着十分重要的角色，树的肌理具备了点线面的各种特质，在协调组织画面，区分空间层次，造成穿插效果，调整画面结构，营造画面意境等多方面有重要的作用。各种不同的树叶肌理重在点及点状物的集合，根据树叶大小、形状的不同而衍变出各种肌理和表现技法。

建筑因其材料、构造的不同，表面肌理也有千差万别的变化，最入画的莫过于自然形态的石墙肌理了，偏远山区旧时建筑多用各种石料垒砌而成，大小石块巧妙地搭配构成如宝石镶嵌般的肌理，往往令无数画家着迷。

路面、水面、天空是风景画中必不可少的元素，由于地区差异、季节的变化，一天当中不同时间的光影变化会有较大的区别，但对于它们的处理应视其画面的组织结构而定，从而确定所绘肌理的特征，疏或密、多或少、浓或淡。

对于初涉线描风景领域的初学者，应在开始学习的阶段多探索与掌握大量的肌理及肌理组合素材，并尝试在风景画中使用。如篱笆墙特有的纵线排列的竖纹肌理，石子路特有的点状肌理，石墙的块状组合肌理，水纹的横向肌理，藤蔓穿插缠绕的肌理……在绘画过程中由长短、曲直不同的线条描绘大千世界众多的物象轮廓、形状的同时，也通过这些线条的组合聚散，表现出物象的表面肌理、图案。从狭义上讲，每个小的局部都有不同的表面肌理；从广义上讲，整幅作品可视为整体的大肌理。而这些有一定规律而又充满变化的肌理，在一定程度上可以看作是一种或多种有趣的图案形式的组合。用这种眼光看待线描，更适合绘画的构思与创作。我们不妨把一幅作品按区域平面分割划分为一块块图案肌理，而“块”与“块”之间的对比与和谐关系则成为此类作品最主要的变化依据和美感基础。

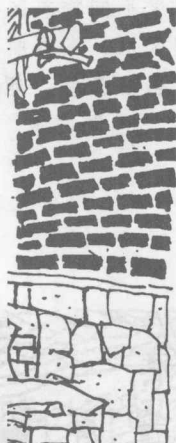
开始时重在“发现”，用眼观察，用心揣摩周围世界中多样的肌理。见一种就记录一种，不断积累，如一片苇席、一个农家用的箩筐、一段破墙头、一丛植被等，并逐渐将这些肌理固定为绘画的符号，形成个性化的表现素材。这许多的素材，一则可由生活中观察发现记录，同时也可由从古至今的许多画作中去临摹获取。同样体裁，对比古人与现代人不同的表现方法，选取你最适用的方法，甚至创造出前人不曾使用的“肌理技法”。建议初学者建立一本专门的“符号肌理档案”，将你采集的符号肌理信息汇集成册，积累多了画时便可派上

树叶肌理

建筑肌理

水面肌理

路面肌理

用场了。

自然界丰富多彩,反映在肌理上也不仅仅是几十种式样,在积累了大量的肌理素材的同时,还应对掌握的素材肌理进行创造性的加工组合,这就标志着艺术创造的开始。比如一种块状的石墙本身并无多大的审美价值,但与线状的林木,点状的叶簇加以组合,则会使肌理多元化,同时也使所绘的画面更丰富。在大多数写生构图中,总是会出现多种肌理的组合:在坚硬的直线形石墙的缝隙,配上一组或几组曲线为主的茅草,则会使直线为主的画面产生曲直对比效果,在呆板的画面中透出生命的气息。其他如篱笆与房屋的组合,藤蔓与房屋树木等的穿插组合等,曲直、长短、纵横、远近、大小、点线面等等多样肌理对比而又统一在画面中,如同音乐的乐章一样和谐美好。

肌理作为一种重要的绘画元素,从局部来看,它反映了物象的表面特征。从宏观上看,它体现在整个构图上的黑白灰色调的协调。许多物象所采用的符号在组合过程中不仅恰当的表达出物象各自的视觉特质,同时由于肌理组合的疏密变化(疏者色淡密者色深)而显现出多彩纷呈的“色彩”变化,钢笔风景是一种单色画,然而由于采用不同疏密的肌理最终给人以深浅不同“色彩”斑斓的视觉效果。即使在疏密近似,色调深浅相同的一片肌理之中,其各个局部的用线不同变化,使得画面“远看整体一片,近看变化万千”,同明度不同物象的肌理区别丰富耐看,解决了相同明度不同物象区别的难题。在一幅画面之中有明度差异较大的肌理变化,也有差异较小的肌理区别。多样肌理,多种线型五光十色,多姿多彩。这种单纯之中寓丰富变化的绘画虽然只有黑白二色,却由于巧妙的组合在视觉上产生了复杂多变的感受,也可说在一定意义上体现了“色调之美”或“黑白之美”。

风景中的肌理组合

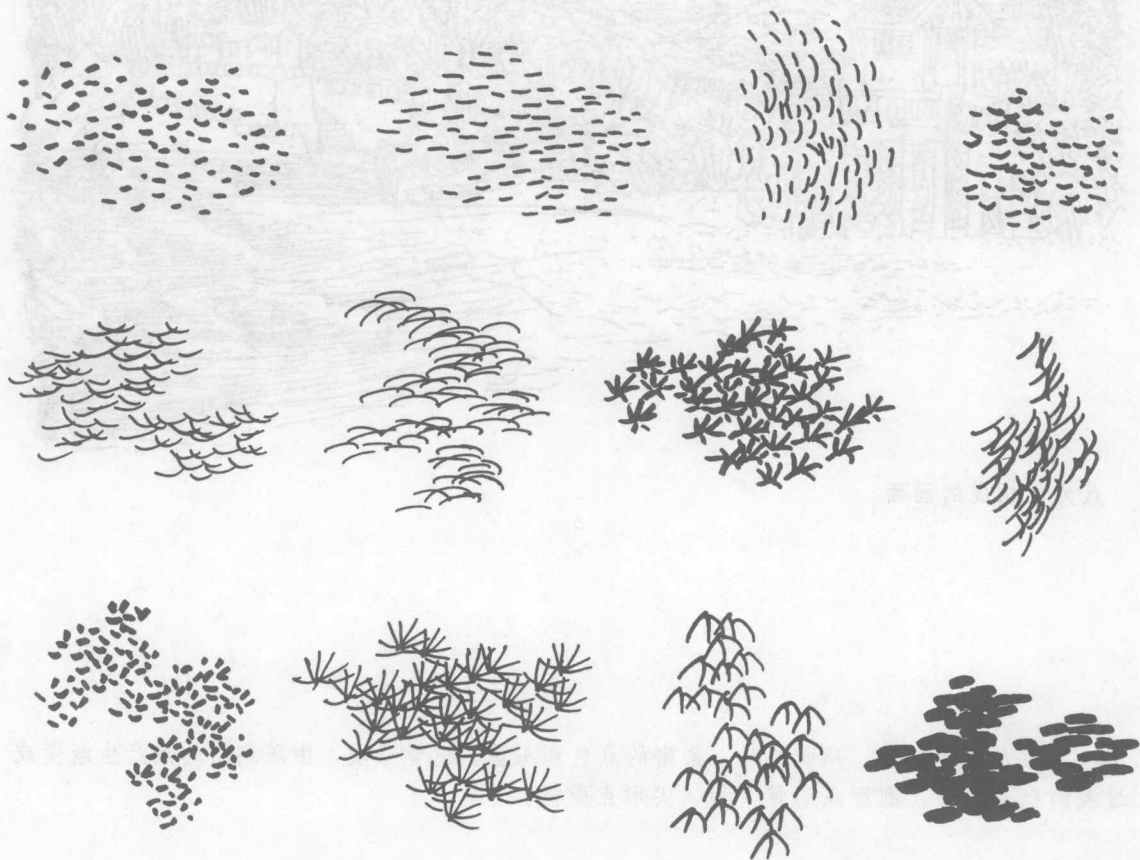
二、点的分析与应用

点是图画中最基本的绘画要素，许多点汇集形成“片”或“群”，不同方向的点形成的片具有运动感。

点有“单纯点”即最简单的点，也有几个点或一组线条组合而成的集合点，或叫“单元点”，如常见的“刺松点”、“鼠足点”、“胡椒点”等。

由几笔组成一个单元点，然后由许多单元点组成片或面，汇集形成肌理。

小的颗粒状物象也属于点的范畴。各种点按一定规律聚集在一起极容易形成一种具有装饰倾向的图案，可以在写实的基础上有意识的将符号（点）整齐规格化，并加以有机的排列组合，使这种装饰趣味更加突出，因此也就更具装饰性。

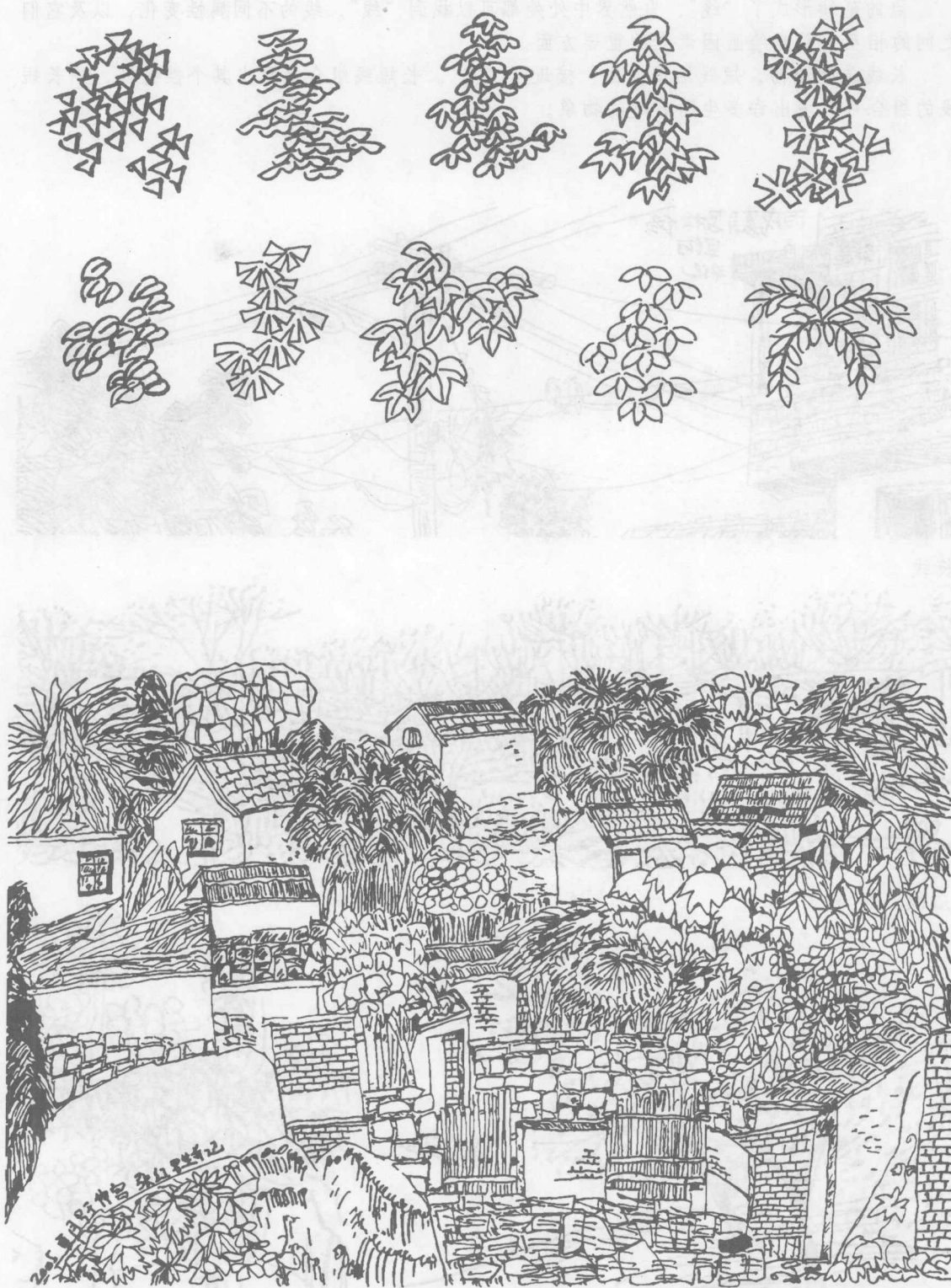

12月30晨早赶到海边市属。8时许驱车至：南海观音“像”群生。1997年时：像工其中
 许多因刻金人吹散 本形：雕刻家之手时制：构思精巧：时信烟还 浙江肇庆
 由：后主紫竹院：听潮音洞海声：先刻弥勒佛念：最后刻连柱
 至：碧海之间：感慨拉 自述：造化之神秀：海阔下儿
 福建马祖作年 记

点为主构成的画面

疏松的点色彩浅，感觉松软；紧密的点色彩深重，感觉坚硬；由疏到密的点产生渐变或过渡的色彩效果；圆形点感觉柔和；尖形点硬挺。

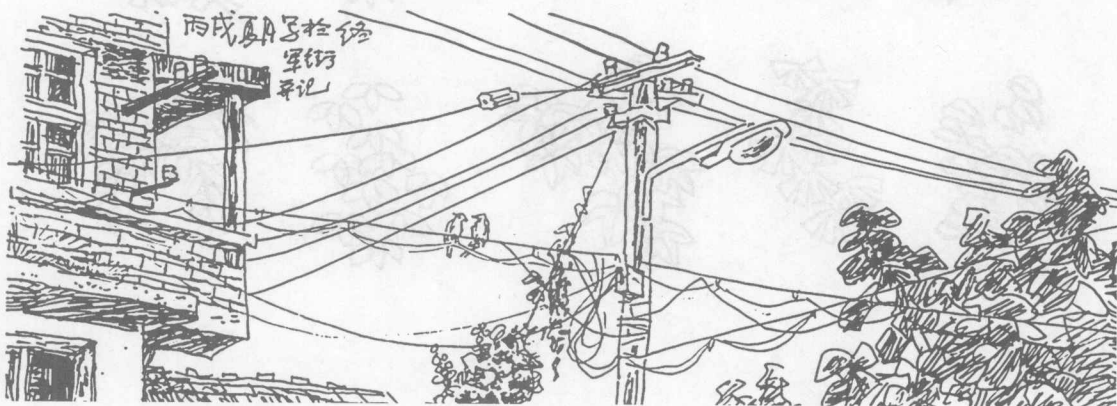

以点为主构成的画面 张弘作

三、线的分析与应用

点的延续形成了“线”，自然界中处处都可以找到“线”。线的不同属性变化，以及它们之间的相互关系是绘画因素中的重要方面。

长线疏朗流畅，短线活泼自由，接近于“点”。长短线组合显示出其个性特征，用长短线的组合可表现出许多生动有趣的物象。

长线

短线

长短线的结合