

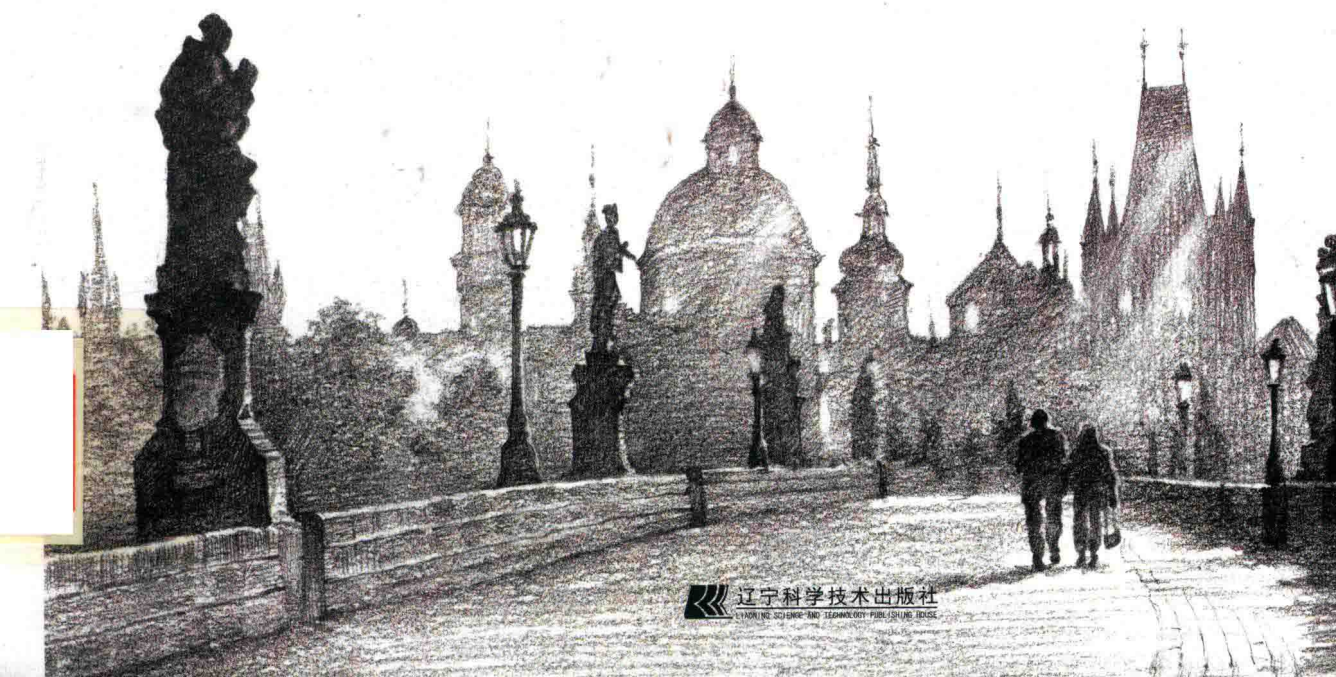
风景素描

呼啊呦 编著

从入门到精通

什么是素描，如何学习素描风景

笔类、辅助工具、纸张介绍、透视基础、光影的方向、线条练习、虚实关系与层次变化

风景素描从入门到精通

呼啊呦 编著

辽宁科学技术出版社

沈阳

图书在版编目(CIP)数据

风景素描从入门到精通 / 呼啊呦编著. — 沈阳:
辽宁科学技术出版社, 2018. 5
ISBN 978-7-5591-0652-0

I. 风… II. ①呼… III. ①风景画—素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 053547 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳市精华印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 185 mm × 260 mm

印 张: 11.5

字 数: 100 千字

印 数: 1~4000

出版时间: 2018 年 5 月第 1 版

印刷时间: 2018 年 5 月第 1 次印刷

责任编辑: 于天文

封面设计: 潘国文

版式设计: 于 浪

责任校对: 栗 勇

书 号: ISBN 978-7-5591-0652-0

定 价: 35.00 元

联系电话: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

E-mail: mozi4888@126.com

前言

本书由5个部分组成,从基本的理论知识到单个元素的画法,再将其组合从而提升对风景的塑造能力,最后介绍其他种类材料在素描中的使用,让初学者对素描风景不再无从下手。

初学者常会疑惑,明明照着步骤一步步来了,却没有达到理想的状态,是不是没有掌握好什么技巧?其实,这是缺乏锻炼所造成的,需要通过多加练习来提高眼的观察能力和手的熟练程度。不要在意刚开始画不出流畅的线条,排不出细致的块面,只要将大的明暗关系处理好就可以了,其他的会随着练习的增加而潜移默化地得到改善。这需要我们z把绘画看作是一段愉悦的时光,一个培养兴趣的过程,而不是急功近利要达到某种想要的效果。

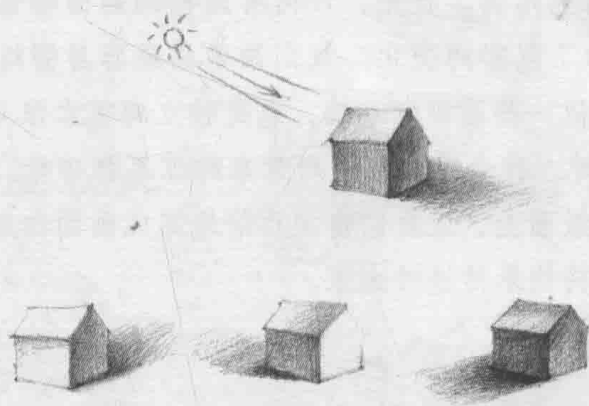
画素描风景时,有许多学生曾问我为什么素描是基本功,他们明明看到我画水彩和其他色彩的绘画时并没有用铅笔起稿。首先,任何有颜色的画面都包含着素描的关系,只是在素描关系的基础上增加了色彩的变化。我们画素描最容易锻炼对造型、光影和体积的认知能力,它既是学习其他一些画种的基础,也是独立的艺术作品。

在进行素描风景的创作时,我会感受到它所带来的惊喜和神奇,几根线、几个块面就将我们看到的世界描绘到了纸面上,让我们精神百倍地完成画面和期待描绘下一幅作品。我由衷地希望可以通过此书将快乐传递给大家。

CONTENTS
目 录

• 第 1 章 基础知识的了解

- 1.1 什么是素描，如何学习风景素描 / 2
- 1.2 工具的介绍 / 2
 - 1.2.1 笔类介绍 / 2
 - 1.2.2 辅助工具介绍 / 3
 - 1.2.3 纸张介绍 / 3
- 1.3 透视基础 / 4
 - 1.3.1 平行透视 / 4
 - 1.3.2 成角透视 / 5
 - 1.3.3 倾斜透视 / 6
- 1.4 光影的方向 / 8
- 1.5 线条练习 / 9

1.5.1	铅笔B数的划分	/	10
1.5.2	握笔姿势	/	11
1.5.3	线条的排列	/	11
1.6	虚实关系与层次变化的处理	/	14

● 第 2 章 具体元素的表现

2.1	云朵的处理	/	19
2.2	树木的处理	/	22
2.2.1	松树	/	22
2.2.2	柏树	/	24
2.2.3	垂柳	/	26
2.2.4	棕榈树	/	28
2.2.5	枫树	/	30
2.2.6	白杨	/	32
2.2.7	树木局部的处理	/	34
2.3	岩石的处理	/	38
2.3.1	近处的岩石	/	38
2.3.2	远处的山岩	/	40
2.4	山峰的处理	/	42
2.5	河流与瀑布的画法	/	43
2.5.1	河流	/	43
2.5.2	瀑布	/	45

- 2.6 建筑物的表达 / 47
 - 2.6.1 西式建筑 / 47
 - 2.6.2 中式建筑 / 50
- 2.7 草棚与茅屋的画法 / 51
 - 2.7.1 草棚 / 51
 - 2.7.2 茅屋 / 51
- 2.8 小船与汽车的画法 / 52
 - 2.8.1 小船 / 52
 - 2.8.2 汽车 / 53
- 2.9 人物与动物的处理 / 54
 - 2.9.1 人物 / 54
 - 2.9.2 动物(以小鸟与羊群为例) / 55

第3章 元素之间的组合

- 3.1 山峦与水面的组合 / 58
- 3.2 山峦、云朵与河流的组合 / 62
- 3.3 瀑布、岩石与山林的组合 / 66
- 3.4 云朵、山峦与树木的组合 / 70
- 3.5 树林、草地与房屋的组合 / 76
- 3.6 单棵树与院墙的组合 / 78
- 3.7 云朵、水面与小船的組合 / 81
- 3.8 树木、草地与栅栏的组合 / 84
- 3.9 草地、树木与动物的组合 / 89
- 3.10 海面、礁石与房屋的组合 / 91

• 第 4 章 综合能力的提升

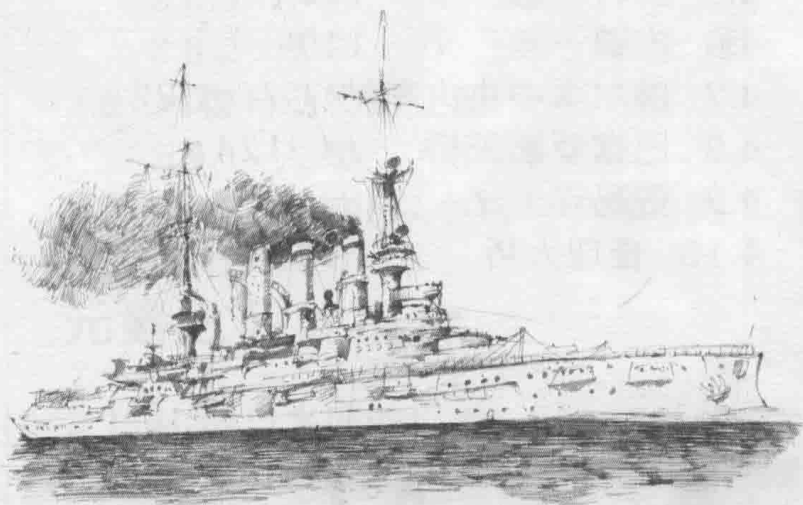
- 4.1 沐光的树林 / 95
- 4.2 透光的云层 / 101
- 4.3 虹桥风雨楼 / 110
- 4.4 大漠驼影 / 113
- 4.5 乡村小道 / 116
- 4.6 古镇一角 / 119
- 4.7 墨尔本中央火车站 / 122
- 4.8 巴塞罗那天桥 / 124
- 4.9 贾玛寺 / 128
- 4.10 查理大桥 / 131

• 第 5 章 综合材料的运用

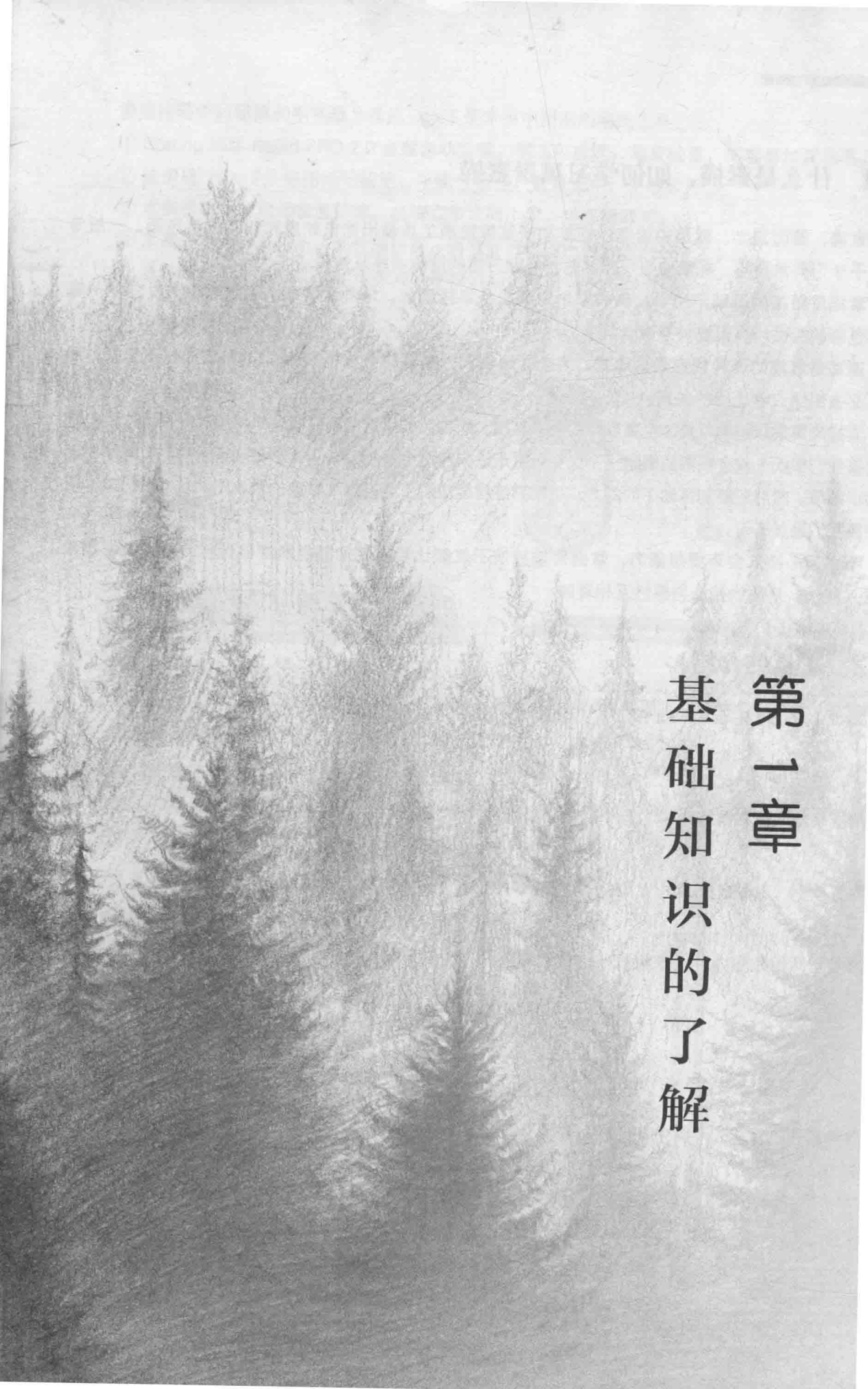
- 5.1 炭笔的运用 / 136
 - 5.1.1 雪中小屋 / 136
 - 5.1.2 小村雪景 / 139
 - 5.1.3 环山公路 / 142
- 5.2 钢笔的运用 / 144
 - 5.2.1 草原小景 / 145
 - 5.2.2 别墅树影 / 147
 - 5.2.3 城堡酒店 / 150
 - 5.2.4 水上村寨 / 152

- 5.2.5 军舰 / 155
- 5.3 牛皮纸的运用 / 157
 - 5.3.1 宏村月沼 / 158
 - 5.3.2 威尼斯街景 / 161
- 5.4 灰卡纸的运用 / 167
- 5.5 废纸壳的利用 / 174

第一章

基础知识的了解

1.1 什么是素描，如何学习风景素描

素描，简而言之，就是由铅笔、钢笔和炭笔等绘画工具画出物象轮廓和明暗的单色画。一般专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练及作品。

素描是绘画的基础，初学绘画的学生需要先从素描学起，培养观察能力和造型能力。任何一幅带有色彩的绘画均有素描关系蕴含其中。

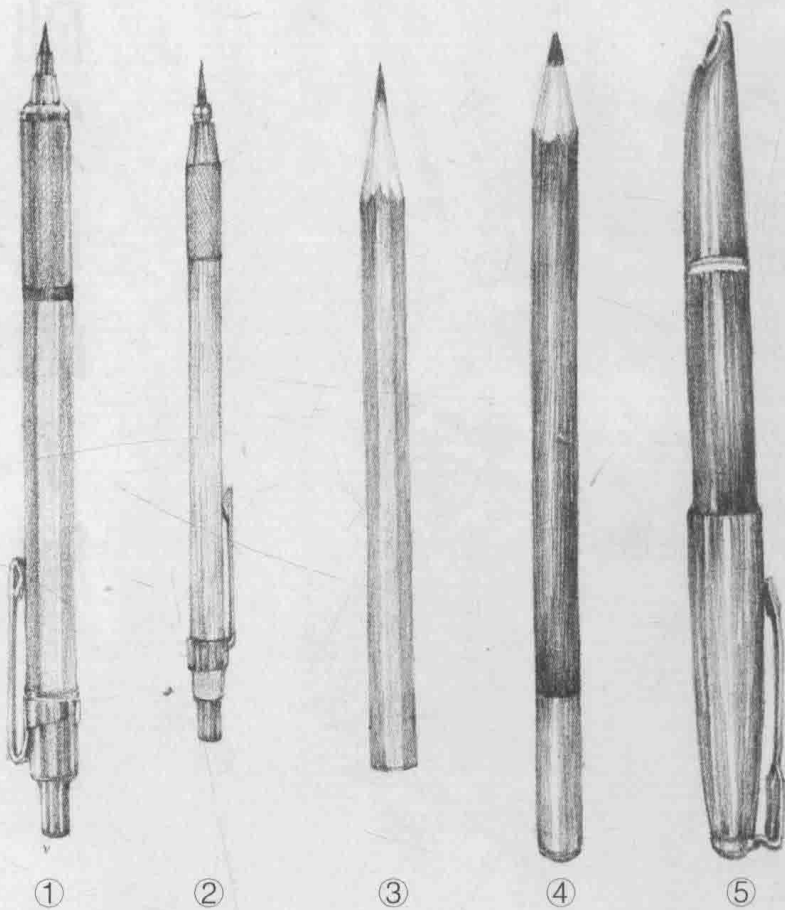
速写是素描的一种快速表达形式，为中国原创词，在英文中统称 Sketch，与素描并不分家，所以不必去纠结二者之间的关系。

素描风景是以描绘风景为主要目的的素描类型。大自然的风光美不胜收，想用绘画来表达它们，首先需要我们练就一双会观察的眼睛，不仅要经常走进大自然中去感受，更要学会观察景物的轮廓和不起眼的小细节。然后还要加强动手的能力，手的熟练程度决定了能否把观察到的景物生动地描绘出来，所以需要 we 勤加练习。

不必担心技法会束缚想象力，掌握素描技法不仅能让我们更加敏锐地观察世界，还能激发想象力进入创作，系统的技法与感性互相辉映。

1.2 工具的介绍

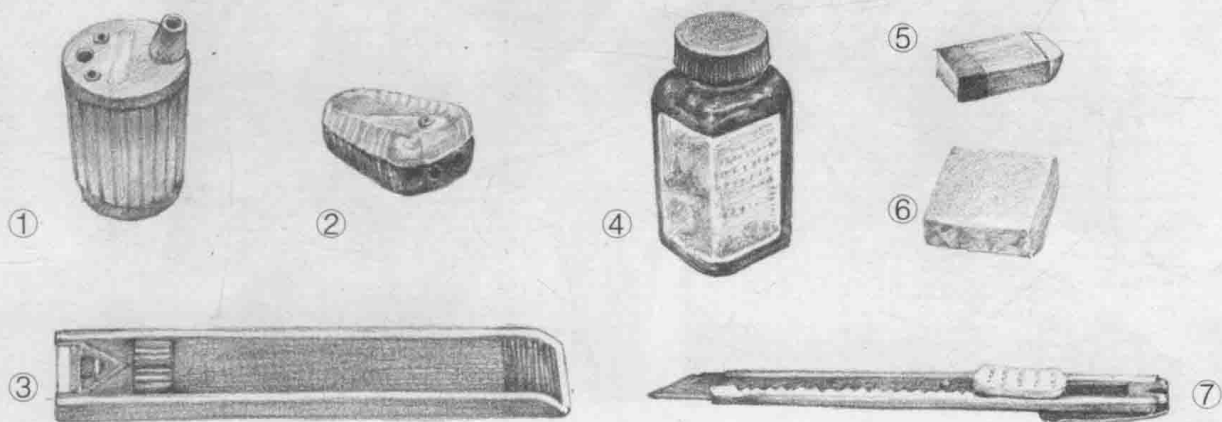
1.2.1 笔类介绍

素描用笔中以铅笔和钢笔最为常见，以下是本书中用到的笔类工具：

- ① Rotring 红环 Rapid PRO 2.0 金属自动铅笔，笔芯可推送，笔身较重，更容易加深画面。
- ② 施德楼 780c 2.0 绘图活动铅笔，平衡性极佳，重量适中，手感较好。
- ③ 木制铅笔，常用的普通铅笔，品牌众多大同小异，中华牌即可。
- ④ 木制炭笔，深度较浓，颗粒感较重，通常会分软硬两种，差别并不大。
- ⑤ 英雄 616 弯头钢笔，性价比极高，手感较好，弯头笔尖可粗可细。

1.2.2 辅助工具介绍

- ① 施德楼 502 卷笔刀，配合施德楼 780c 绘图活动铅笔的专业卷笔刀，可使笔芯较长，更加耐用。
- ② 施德楼 513 85 磨笔器、2.0 笔芯及 3.8 笔芯通用。
- ③ 施德楼自动铅笔芯分 HB、2B、4B 三种。

④ 美国鲶鱼墨水，具有较好的防水性，用来当钢笔水再好不过，也可以直接用其他毛笔加水蘸取使用。

⑤ 普通橡皮，用来修改错误的形状线条和调整明暗关系。以 4B 专用橡皮为最佳，不可使用高级绘图橡皮，那是用来擦较硬铅芯的。

⑥ 可塑橡皮，通过黏附铅笔灰来修改画面，调整明暗关系的好助手，可以捏成不同形状对画面进行涂改或提亮。

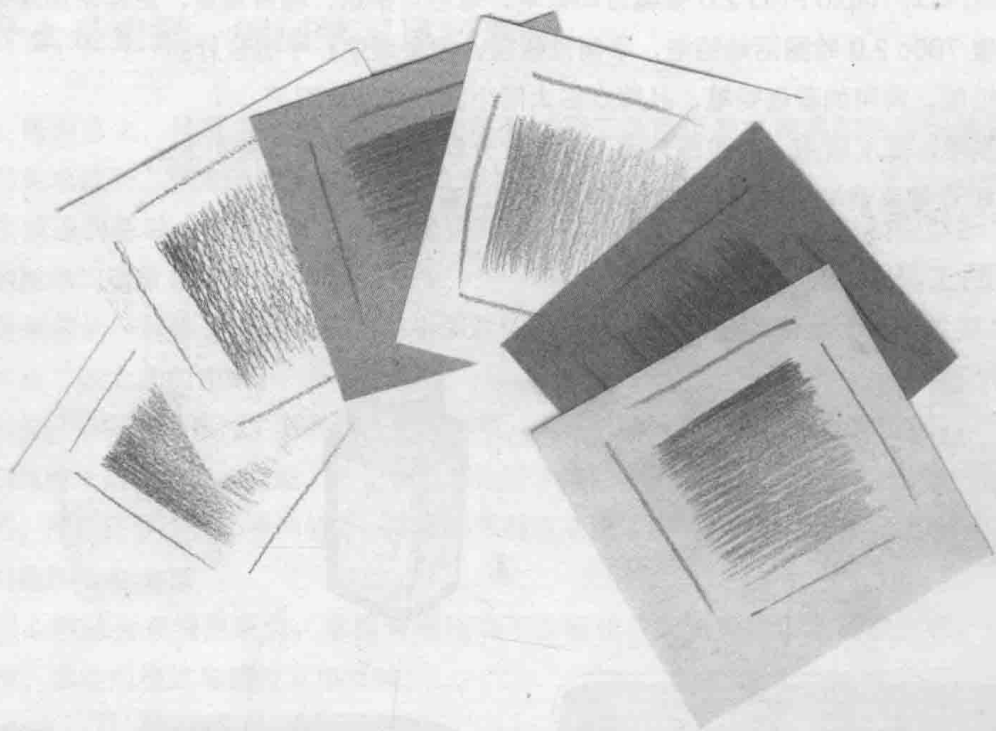
- ⑦ 美工刀，以 30° 刀尖的最为好用，用来削笔和裁纸。

1.2.3 纸张介绍

不同的纸张纹路不同，色差不同，导致效果也有着少许差异性，可根据个人喜好选择所用纸张。

- ① 细纹水彩纸，纹路较细适合精细刻画，纸张较厚。
- ② 粗纹水彩纸，纹路很粗适合表达肌理效果，纸张较厚。
- ③ 灰卡纸，灰色的纸张，可通过亮部白色提亮突出效果。
- ④ 素描纸（本色），纸张会稍微偏黄。
- ⑤ 牛皮纸，黄褐色的纸张，可通过亮部白色提亮突出效果。

⑥ 素描纸（白色），纸张会稍微偏冷灰。

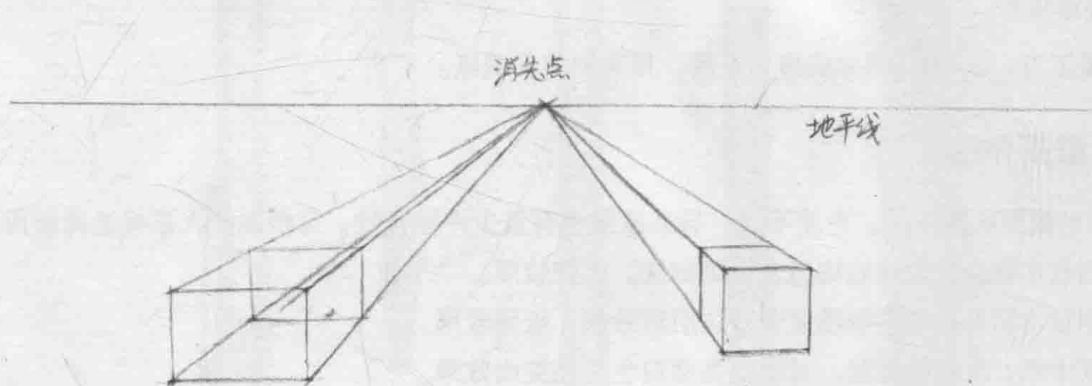

1.3 透视基础

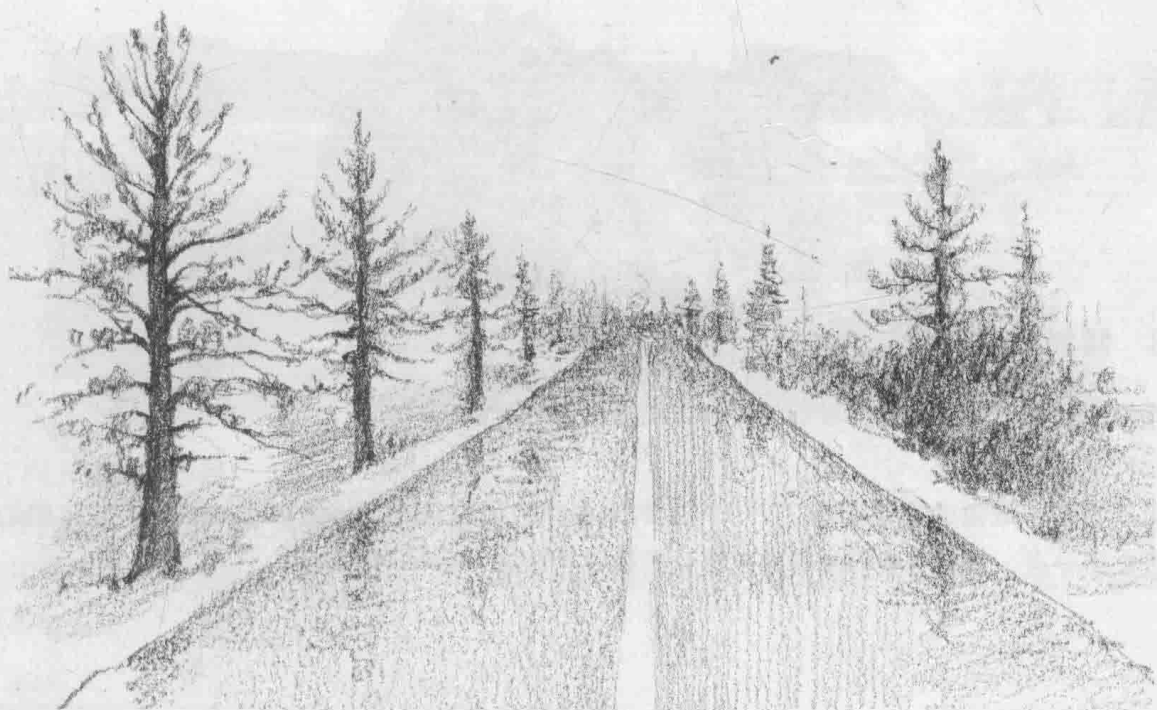
在风景素描中，我们不必完全为了画好透视来画风景，这样往往本末倒置，因为不是在画建筑效果图，利用透视来检查画面是否正确，在画风景时保证透视基本合理，看起来舒服即可，尤其是在即兴表达情感时。

1.3.1 平行透视

平行透视也被称为一点透视，我们可以看到地平线上只有一个消失点，地平线也是视平线，与我们视线平行的那条线，下面我们举一个案例。

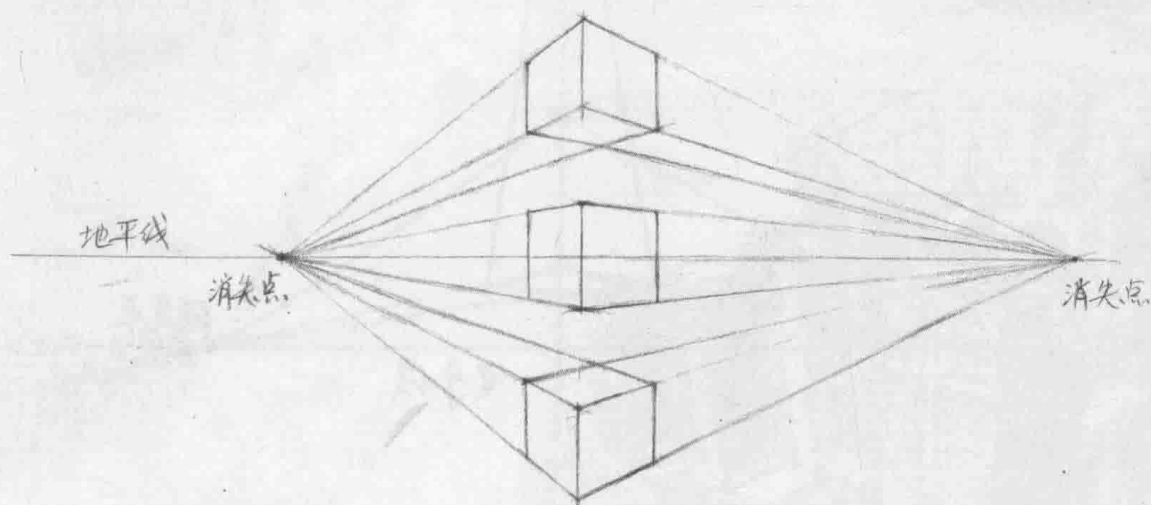
平行透视

马路左侧的树木可以视为同年同月同日栽种，大小高度都差不多，然而随着近大远小的变化消失在马路尽头，这里的马路尽头就是消失点，它在我们的视平线上。另外细心的同学还会发现树木之间的密度也会越来越密。

1.3.2 成角透视

成角透视又称两点透视，顾名思义，它是左右各有两个消失点，中间的3个方体除竖向的棱之外，均向左右两边延伸交于消失点，下面我们举一个案例。

成角透视

如图，每座小房子左右两个面延伸后均交于地平线上的两点。

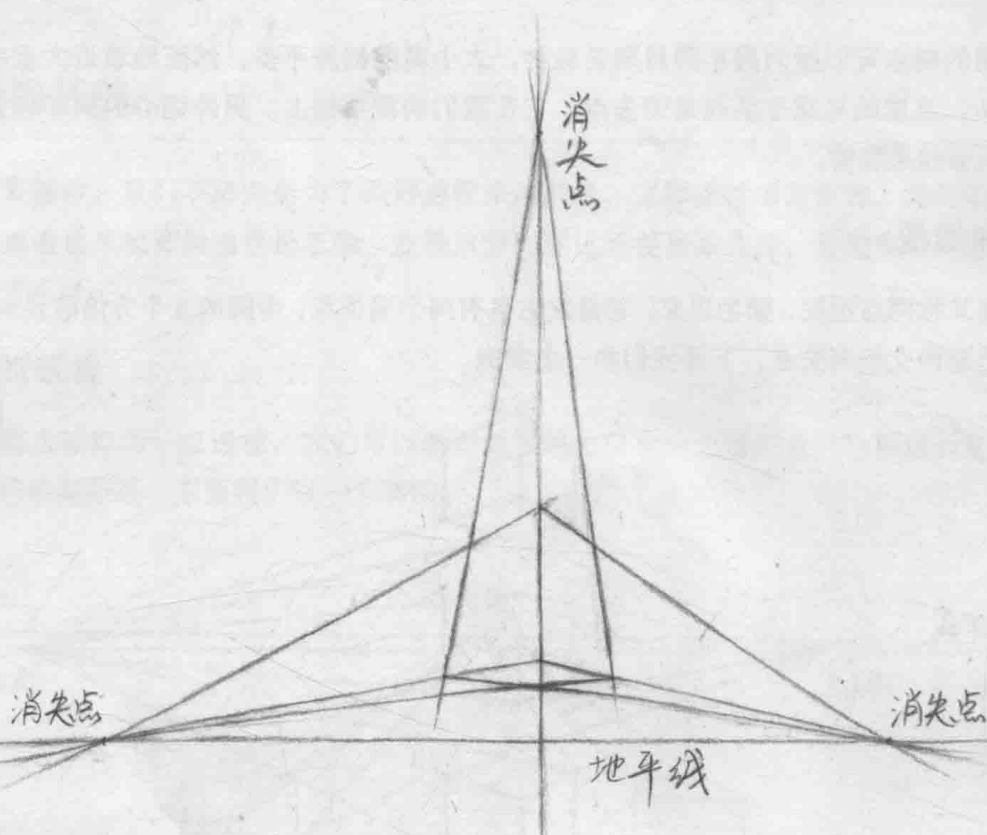

1.3.3 倾斜透视

倾斜透视也称三点透视，我们分两张透视图及两个案例来学习。

1. 向上的倾斜透视

可以看到与成角透视相比多了一个向上的消失点，当物体在视平线以上的时候，整体的边缘会向上方交于一点，常见于我们走在路上看见高楼时的状态，举一个案例。

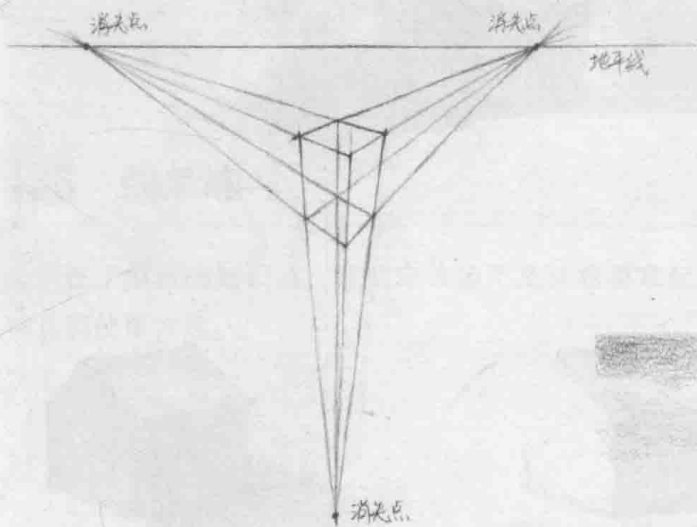
这是世界上最佳观星地牧羊人教堂，此时角度向上方交汇。

2. 向下的倾斜透视

同样的，下方多出一个消失点，举个案例。

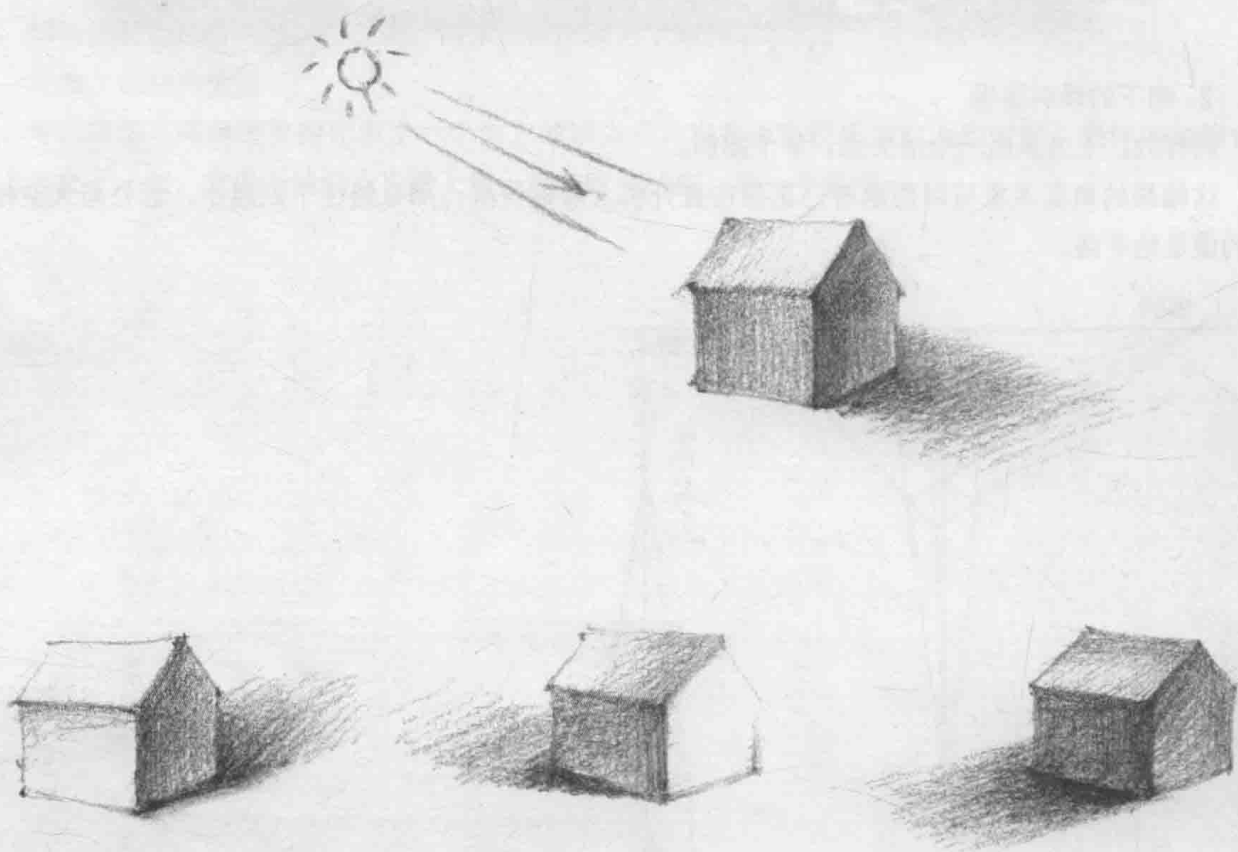
这幅画的角度大家可以想象自己正坐在直升机上看建筑群，那么越往下则越小，远处与天空相接的便是地平线。

1.4 光影的方向

光线一般是从斜上方照射过来的，因为太阳也好，平时的灯光也罢都处于我们的上方，偶尔会出现正上方的方向，那就是刚好处于光源的正下方，很少会有光线从我们的斜下方或下方照射过来，这种有违常理的光线角度常用于拍摄恐怖片。

我们以小房子为例看一下光线从不同角度照射后的明暗变化，简单判断光线角度的方法就是看投影的方向。

当光源在视线上方中间区域的时候，光呈发散状照射，例如下页图中太阳刚好处于我们的视线上方中间区域，我们看到的树的投影方向便会分散开来。