

48.361
0020

风景素描技法

高冬 编著

黑龙江科学技术出版社

056463

风景素描技法

高冬 编著

责任编辑：曲家东 装帧设计：高冬 刘道毅

黑龙江科学技术出版社 出版、发行 (哈尔滨市南岗区建设街41号)

辽宁美术印刷厂 制版、印刷 (沈阳市皇姑区北陵大街17号)

787×1092毫米 16开本 7印张 140千字

1996年5月第1版 1998年3月第3次印刷

印数：9001—13000册 定价：20.00元

ISBN 7 - 5388 - 2925 - 3 / TU · 192

前言

建筑学专业美术课的一个基本内容是画风景素描写生。这是个学时少而又需要画好的教学环节,因为色彩风景写生需要以风景素描作为认识及表现的基础。没有好的基础,画色彩时会手忙脚乱不得要领;其次作为建筑师经常做环境的表现,没有过硬的创作能力,甚至画棵树都很吃力,就不可能处理好一幅表现图。画不好环境的建筑画,应该说是严重缺陷的。

这本书具有一种教材的作用,建筑画教学中过于缺少这方面的教材,而学生又需要这些做课外参考。

编这本书的另一个动机是想把孙虎山老师的素描画作介绍给学习素描风景的青年。孙老师治学严谨,涉猎广泛,所做皆精,所画风景也给人以博大精深之感,看过的人无不为之感叹。作为技法介绍给青年是孙老师画这些画的由衷希望。

另外本书还选取了李全民、石萍二位老师的部分作品,作为另一种风格的代表也略做介绍。这二位老师的大部作品需专

集介绍,这里只是代表性地选用一些。

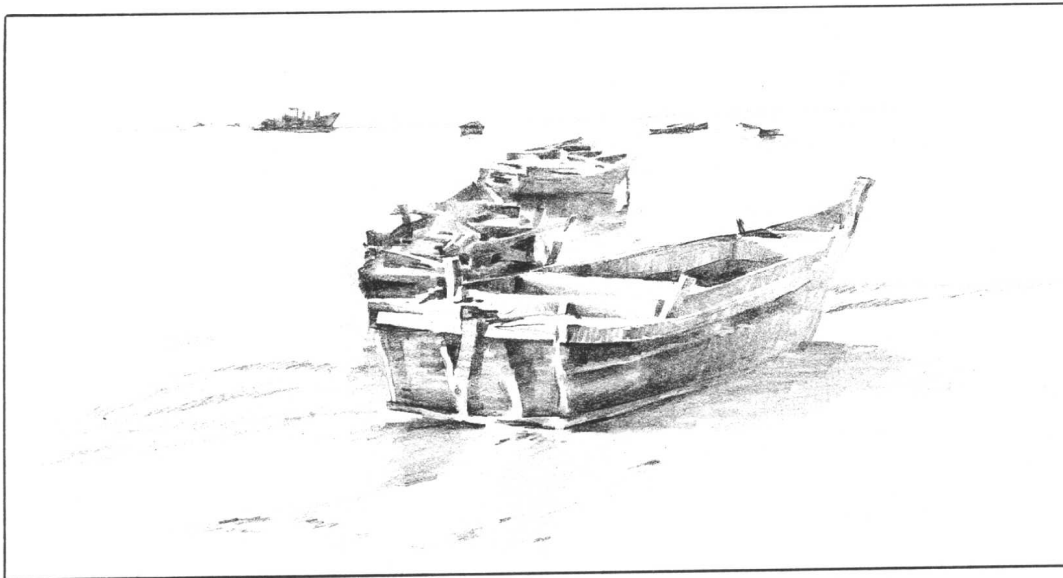
风景素描的风格的确很多,很多人都有表现,但我们讨论的只限于写实的一种类型,这是由于目前我们教育的整体风格要求。我们知道艺术的表现手法是非常多的,流派及观念也是数不胜数,尽管各有不同,但都有一个基本点:就是来自于对客观世界的认识,只是认识的角度及方法的不同而已。就如同线条及明暗分别是事物不同特征一样。

我想任何认识都是从现象到本质,从简单到复杂。脱离自然的艺术是必然会缺少灵魂的。认识艺术必然从认识自然开始;认识规律从现象开始;认识整体也要从局部开始。

如果艺术是个整体,那么本书的内容和观点就是局部的局部,只是希望能说到要点及要害之处。

编者

1995年11月

目 录

第一章 风景素描概说	1
第二章 树的画法	3
一、画树的方法与步骤	3
1. 不同的树有不同的结构	3
2. 树干与树枝的表现方法	6
3. 树叶的体积表达	7
二、画树的明暗与黑白	8
三、树的组织方法	10
第三章 建筑的画法	13
一、透视要准确	13
二、结构要清楚	13
三、主次要分明	14
四、详略要适当	16
五、构图处理	17
第四章 线与面的表现手法	23
一、线的用法	23
1. 轮廓线	24
2. 结构线	24
3. 韵律线	24
二、面的用法	24
1. 作为光影的面	24
2. 以面为主的线面结合	24
第五章 作品赏析	31
孙虎山作品选	31
李全民 石萍作品选	89

第一章 风景素描概说

素描作为造型艺术的主要训练手段,历来受到重视。它既是画家起手入门的学问,又是艺术家观察、记录和表现艺术构思的主要手段。除了正规课堂训练的素描之外,素描也常常出现在各个角落:有设计素描,有草图、设计手稿,当然更多的是画家的画稿和素材形式。素描首先是一种表现技巧,它重点训练学生的感受能力和比较表现技巧。这些技巧至少应包括:比例、角度、透视、轮廓、结构、体积、质感、光影、空间等形态方面的内容。

素描更重要的是一种观察方法,是一种“世界观”。它训练学生从什么角度、怎样去认识事物和事物的审美属性。素描赋予学生的思维方式和感性引发,往往决定他的眼睛怎样去观察和体会自然,甚至会影响他一生的审美观和方法论。学生很难一

下子就理解素描的作用究竟是什么,总是把素描仅仅当成一种描画的方法和手段,所以画写生时好象摆在前面的静物就是提供给你抄的对象一样,因此很多学生只是会“抄”石膏等简单的东西,一旦遇到新的没有表现过的对象就不知怎么办了。例如有的同学一到外面画风景就不知从哪里下手,也常有同学像画室内静物一样处理风景这样的题材。

局部和整体的关系是教师上课提到的最多的话题,也是学生最不好理解的问题,其实这也是一切艺术形式的共同问题。《文心雕龙·总术》篇结尾概括了四句话,即:“先务大体,鉴必穷源,乘一总万,举要治繁”。首先要掌握大体整体,也就是大的趋势,根本要点,察其究竟,抓住主要的东西,统帅全局。乘一总万,就是以一当十,以一

当万吧。对象的细节是无限多的(这跟看的距离有关,看下去无尽无休),不胜其繁,但是表现对象决不可一对一,而一定要“举要”,即举要点而表现繁复。

画风景写生时尤其需要注意:对象往往非常复杂,要表现就必须择其要点。那么什么是要点呢?包括哪些部分?怎样处理才能是“乘一总万,举要治繁”呢?这个问题实际涉及到一个对对象的认识角度问题,也就是从什么角度、怎么看的问题。认识对象的要点,也就是造形的本质,对于观察和表现是非常重要的。细节不是本质,但和本质相关;细节的相加不是整体,但整体要靠细节组成。

对于学生要首先纠正一个问题:就是认为对象是一个绝对的东西,而且绝对到不依人的认识而变化、而有所不同。比如画石膏素描的灰色,似乎真的存在一种绝对的灰色,而我们一定要用铅笔把它表达出来,否则就是不真实、不写实。这是认识论上的一个误区。其实任何事物都是相对的,灰色面是相对的,细节的“真实”也是相对的,虚实是相对的,整体关系更是相对的。不懂得相对关系,就不会懂得整体的含义。认识了相对性,才会搞清造型艺术“真实”、“现实”和表现之间的关系。风景素描中这些问题更加突出,不搞清楚就无法下笔大胆表现,而总是心里觉得画写生对不起对

象,因为你无法表达对象那样的细节。

对象存在各种各样的关系和内涵,比如树木的造形有时非常有魅力,有时光影关系很诱人,也有的时候是结构有意思,总之要在表现对象之前,必须先对对象观察认识,发现其美的要点或本质特征,然后才可以举要治繁,大胆省略你认为不必要的细节。

主要特点的发现和表现一般说来是多层次的,特点明确也要有其它部分细节陪衬,这就有系统的观察和表现方法问题,始终要把握控制整体的要求。系统是可分为不同的层次的,比如画树,有树自身生长规律的体系,有体积结构的体系,也有此时此处光影的关系,也有树的前、后空间的系统,又有两棵树及树和其它物体的主次虚实关系问题,等等。这些关系都要想到,必要时加以表现,或强调或略去,这就是系统之间相互协调问题。

画风景是个非常有挑战性的课题。风景的题材非常复杂,要表现得好,必须有很强的艺术处理能力,必须有好的观察力和熟练的技巧。建筑离不开环境,不存在没有环境的建筑。环境的处理其实就是个相互之间关系的问题,对于表现、对于设计都是一样,都需要对自然有很丰富准确的理解,不同的是写生是由外及里,而创作是由里及外。

第二章 树的画法

树是风景画中最常见的主题,也是建筑画中的基本配景内容。画树是风景画学习的最困难的部分,掌握了树的画法也就解决了风景画的主要内容。尤其是对于建筑师,画好树,对于一幅建筑表现图格外重要。

所以我们先谈画树。

一、画树的方法与步骤

要想画好树,必须对树要了解,而了解树的最好方法就是多画写生,在自然中观察,大自然是最丰富最直观的教材。但是观察要有准确的角度和方法。

1. 不同的树有不同的结构

一般的树都有树干、树枝、树叶,或是树干与树冠。图 1 为不同类型的树枝、树叶和树干。

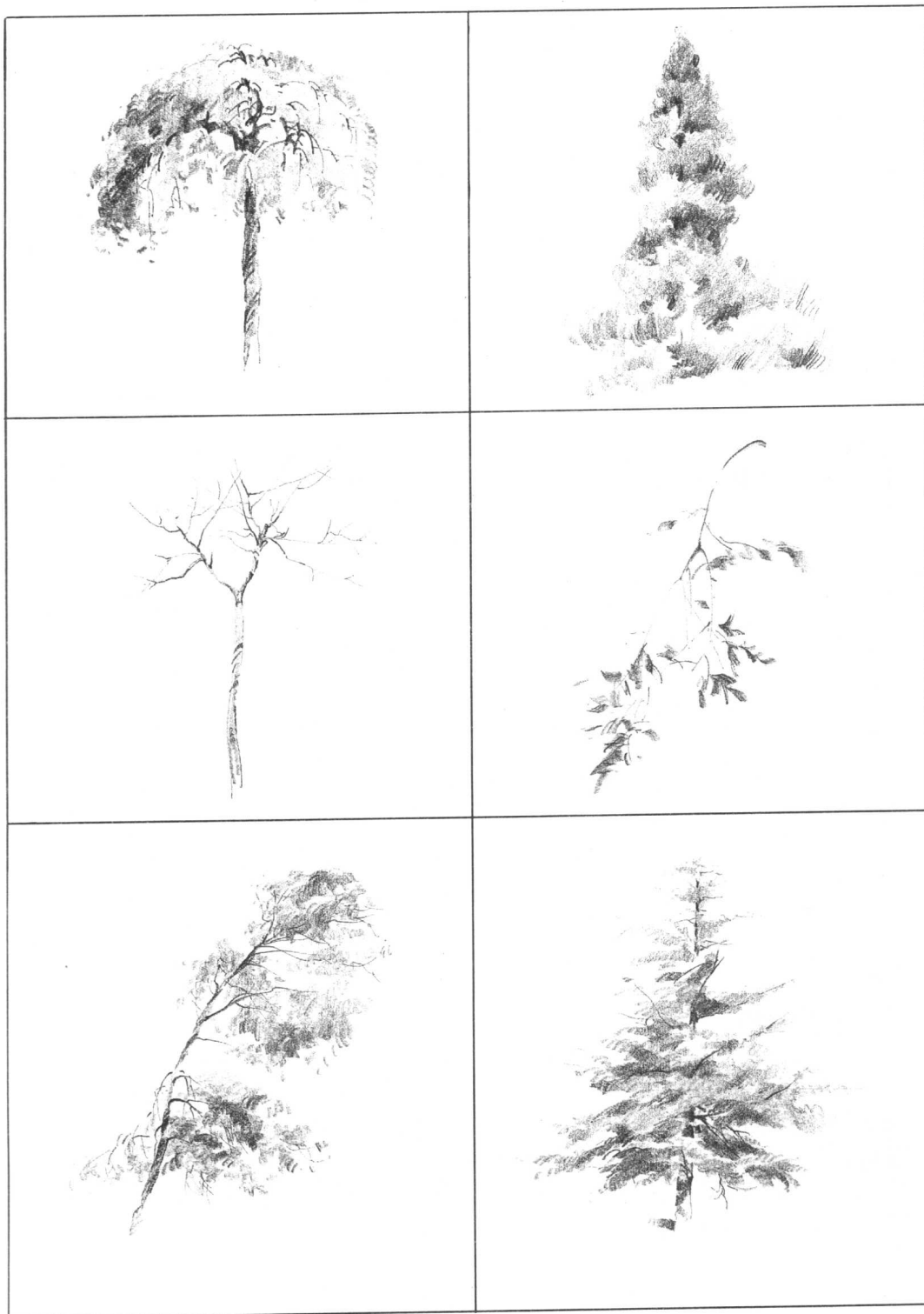

图 1 不同类型的树枝、树叶和树干

要想画好树,首先要对树的结构、生长规律进行了解。对景写生时,先要观察树的特征,以及这种特征下的光影变化规律等。了解清楚这些以后再动手表现就会主动得多。

图2是几种树的基本特征。当然树的品种及形态是非常多的,但是它们都可以归纳为最基本的圆球形、圆锥形等等。一旦有了这些最基本的形态,在表现它们的明暗体积、确定用笔方向时就可以有所依据,从而达到简明扼要地表达的目的。

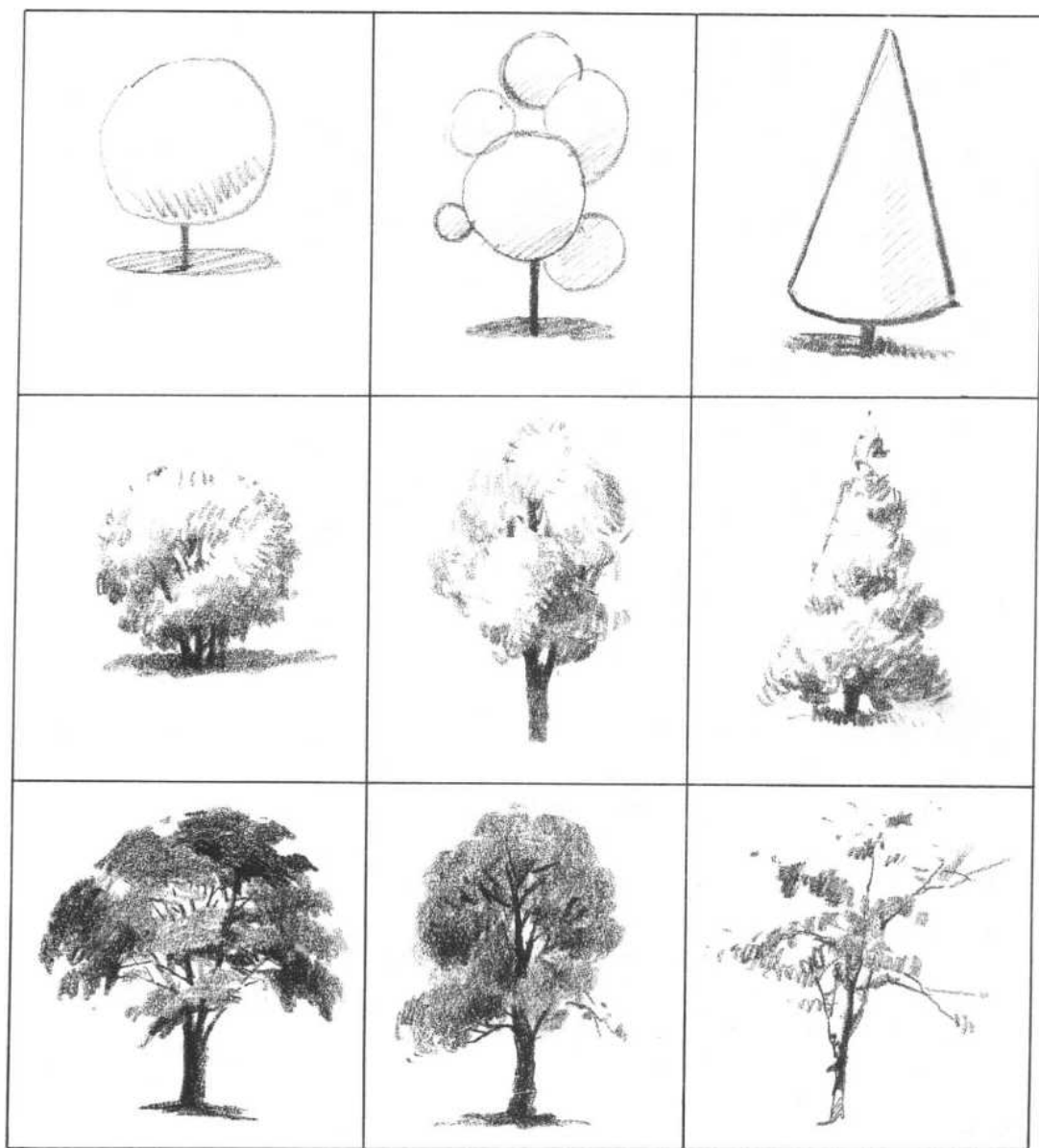

图2 树的基本特征

图 3 树枝的不同生长角度

2. 树干与树枝的表现方法

树干与树枝的形态是表现不同树种的重要依据,对于树干主要是表面肌理的不同;对于树枝则有个生长角度的规律性问

题。不同的树会有不同的生长角度,有的树角度小,有的则大得多,掌握了这些规律,对树的默画及创作会很有帮助,见图 3。

3. 树叶的体积表达

由于一般的树的叶都很稠密,所以树冠的表现主要是体积的表达。所以,对不同特征体积的明暗认识是表现树冠的基础。首要的是要看大的结构特征,概括成最基

本的形态去认识和表现,一些小的细节和结构要待大的体积确定之后表现,起一些丰富形态的作用。当然这些小的细节对于画面的气氛、虚实会起到很好的提神作用的。

二、画树的明暗与黑白

树干、树枝和树冠三个部分分别有不同的结构和体积规律,但它们永远是一起出现的,它们的组合又出现新的规律性关系:

1. 树冠的圆形往往缘自树枝的圆形,

所以画冬天或春秋天树叶不多时的树枝时,要注意其向前向后的圆球状结构。

2. 树叶一般要有投在树枝树干上的阴影,要注意表现才能画出树的整体体积与空间感。

3. 树干与树枝之间的投影关系虽然小,但对空间表现至关紧要,见图4。

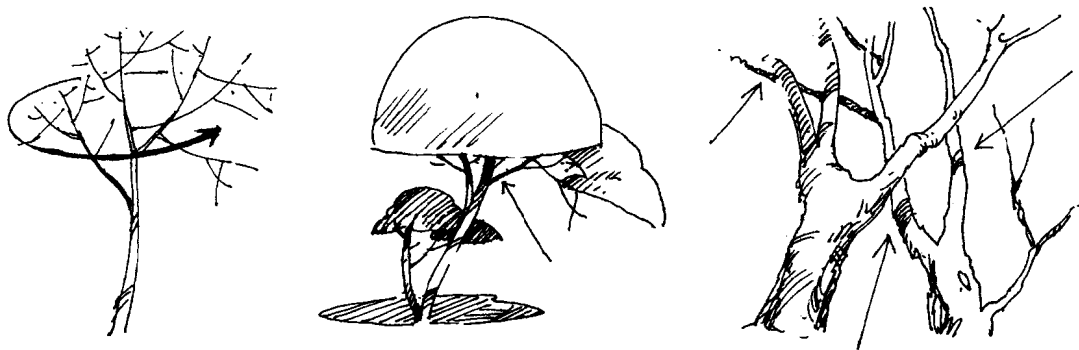

图4 树的明暗关系

明暗是大自然的特征与规律,绘画表现要认真观察,就可以掌握其要点。大自然的变化是无限丰富的,绘画的表现决不是要抄袭自然的所有细节,而是要择其要点,究其规律,概括其本质特征。

光影与明暗是表现对象体积的重要手段,但对于画面的艺术处理则另有其更高层次的规律,这就是画面景物之间的黑白处理原则。

其实黑白处理是素描表现唯一的手

段,素描只能通过“黑白”的色差来表达对象的结构、空间和质感。所以如何运用黑白手法,利用黑白的对比和差别来表达得更准确更微妙就需要特别研究。图5的a、b是同一景物不同的黑白处理方法,空间的表达就是靠黑白的差异来实现的:前景如果处理成“黑”(暗),中景就要处理成“白”(亮),那么远景就又可以稍“黑”下去,这样黑——白——黑的方法可以使空间的表达明确、肯定。b图就是反过来处理的模式。

a

b

c

图 5 同一景物的黑白处理

图6 虚实处理

画素描不管是写生还是创作,一定要注意这样整体的、有意识地处理这些关系,而不要认为绿色的树都是深灰色,于是,不管远近、前后,一律画成灰色,空间只是靠虚实来表达。要特别有意识拉开这些画面上成对的关系:比如同是一种树,两棵一前一后,本无本质变化,但是在画面上,这两棵树就可能是矛盾的双方,前、后本身就可以是对立的一对,只有强调出来这种差别,才会表现出空间。同样一左一右紧挨着的两棵树也是这样,分出主次才能表现出中心与陪衬,才会有起伏和节奏,见图6。

三、树的组织方法

画一棵树总是要一笔笔进行,最后成为一棵丰满的树。从一笔到全树可以分为两个层次的组织方法:一是组成一个细部单元的原则;二是这些单元之间的组合原则。也可以叫单元法则和群体法则。这两者既有联系又有区别,下面以松树为例做介绍,见图7。

1. 单元法则

2. 群体法则

图 7 树的组织方法