

宽线条 铅笔风景 素描技法

曲晓莉 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

宽线条铅笔风景素描技法/曲晓莉著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2007

ISBN 978-7-112-09597-1

I. 宽… II. 曲… III. 风景画: 铅笔画—素描—技法 (美术)—高等学校—教材 IV. J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第132776号

责任编辑: 何 楠

装帧设计: 张春序

责任设计: 董建平

责任校对: 孟 楠 安 东

宽线条铅笔风景素描技法

曲晓莉 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京建筑工业印刷厂印刷

*

开本: 880 × 1230 毫米 1/16 印张: 8 字数: 195 千字

2007 年 11 月第一版 2007 年 11 月第一次印刷

印数: 1—3,000 册 定价: 26.00 元

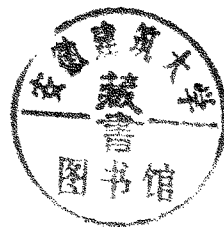
ISBN 978-7-112-09597-1

(16261)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

J214.1/5

2007

宽线条
铅笔素描技法
风景

曲晓莉 著

中国建筑工业出版社

序

素描是造型艺术的基础，同时又是一门独立的艺术表现形式，有它自身的个性风貌和丰富的表现语言。

曲晓莉，1985年以优异的成绩完成了在曲阜师范大学艺术系美术专业的学习，后任教于烟台大学建筑系，长期从事建筑美术教育。由于教学工作的需要，使她有机会更多地接触到风景素描这方艺术领域。经过长期的教学实践积累和不断探求研究国内外各种风景素描的表现形式，逐渐形成了开放有度，娴熟洒脱，充满鲜活气息的宽线条铅笔风景素描表现风格。

在《宽线条铅笔风景素描技法》这本书中，作者不仅多角度全面细致地介绍了画法，更重要的是书中全部作品都出自她的手笔。文字的表述也是在艺术创作和教学过程中的亲身体验，并将其归纳为：视觉与观察、风景构图、光影作用、树的描绘、建筑的描绘等基本章节，图文并茂的阐述能帮助读者更直观地理解宽线条铅笔风景素描的要领。从她不畏艰辛在各地对各种地域建筑风格的描绘与研究，可见其在教学与艺术实践上的勤奋与执著追求；从她的作品中还可以体味出生活中常常被人们忽略的景象在铅笔宽线条的表现轨迹中所体现的静态之美、流动之美，它们或是举重若轻轻描淡写，或率意洒脱豪放有力，体现出她敏锐的观察力与扎实的表现功力。另一个特色，是她使用铅笔的方法颇有点像中国画，下笔成像，笔笔有交待，使人感到画面上虚实、强弱、节奏、韵律成于胸，又契于机。这一切使通常枯燥乏味的建筑素描，变得如此具有艺术的魅力。

一本好的教材，不仅要充分反映学科的特点和规律，而且还要精炼、充实，便于使用。曲晓丽老师的这本教材是具备这样一些特点的，文字阐述明白、清楚，实践演示的精确、娴熟。手脑同时开发，感到平衡完整。相信学习者一定会从中得到实惠，受益处。

2007.7.20 写于山东艺术学院

毛浩宗

目录

序	2
引言	4
第一章 铅笔及其他工具的使用方法	6
第二章 视觉与观察	28
第三章 风景构图	46
第四章 光影作用	60
第五章 树的描绘	68
第六章 建筑的描绘	90
第七章 风景素描作品欣赏	108

引言

作为教授建筑学专业美术课的一名教师，深知风景素描训练与写生在学生成长为合格的建筑师过程中的重要性和必要性：一方面，经过学习与训练，它能提高学生内在的审美素质，培养学生的艺术思维方式；另一方面，它能提高学生的空间架构能力、图形化思维能力和表达能力，在视觉思维与表现上有更多的可能性，从而间接地服务于专业设计，为专业设计提供感性的契机。

铅笔在绘画中是最传统、最便利也是最单纯的表现工具之一，提笔即白，落笔即黑，具有鲜明的黑白两极特点。它在风景素描中所呈现出的黑、白、灰简洁表现语言，删略去许多在色彩与色彩技法方面的思考，有助于尽快提高观察物象、捕捉物象以至于表现物象之间关系的能力。

现在有机会将我近几年写生积累的近百幅宽线条铅笔风景素描作品展现给读者，从风景的视觉观察、光影作用等各方面分析、展示宽线条铅笔风景素描的表现技巧，阐述技巧的运用如何与画面的艺术效果、意境追求相一致。学习和掌握宽线条铅笔风景素描这种表现方法，将会有效地提高风景素描的艺术审美能力与表现能力，达到学习风景素描的目的。本书可作为建筑学专业的美术教材。

近几年，由于环境艺术、园林等专业也将风景素描纳入课程之列，宽线条铅笔风景素描快速与直接的表现方式也会为其提供启发与帮助，并为广大美术爱好者提供学习参考。

Guzali

2000.7.6

第一章 铅笔及其他工具的使用方法

铅笔是一件既普通而又富有表现力的工具，有石墨铅笔和炭素铅笔两种材质。这里介绍的是石墨铅笔，以下统称铅笔。它分H系列和B系列。H系列标号愈高硬度愈高，B系列标号愈高软度愈大，铅芯愈粗（图1）。

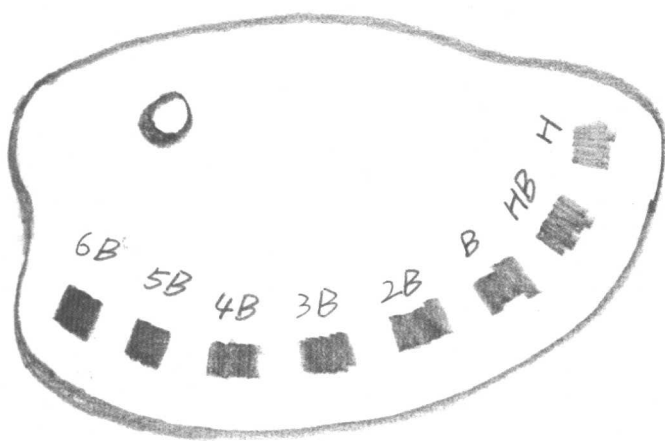

图1 铅笔深浅色调对比板

宽线条风景素描写生有快速和直接表现的要求，因此宜使用B系列较软的粗芯铅笔，它能经过加工形成一个宽面，画出宽线条，使画面产生很好的效果。如何使铅笔能够形成宽面，这里介绍一个小窍门：将准备使用的铅笔把木柄削掉留下一段约8mm长的圆柱形铅芯，然后根据自己的绘画习惯和爱好，直接用刀具切出一个呈椭圆形的截面，这样宽面就出现了，同时也有了可画细线的笔芯前端。这种使笔头具有宽面、侧锋和尖锋各种笔锋特征的削法，在一支笔上能具备相对多样的功能，能画出很多种不同的线条，比单纯的方头或尖头更为灵活、方便（图2）。

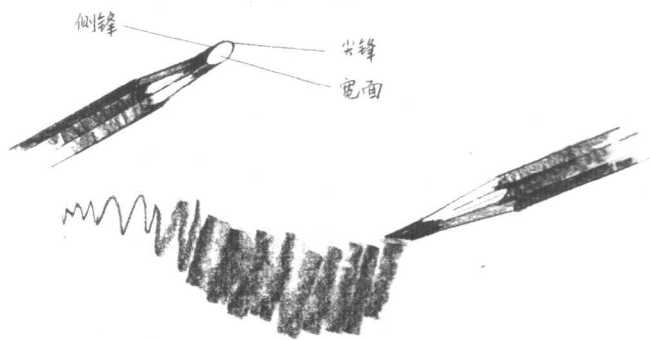

图2 笔头的削法

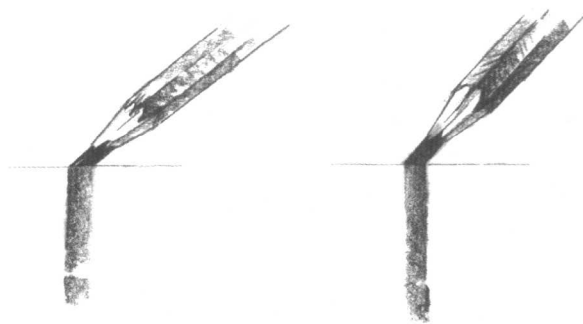

图3 铅笔头的运用

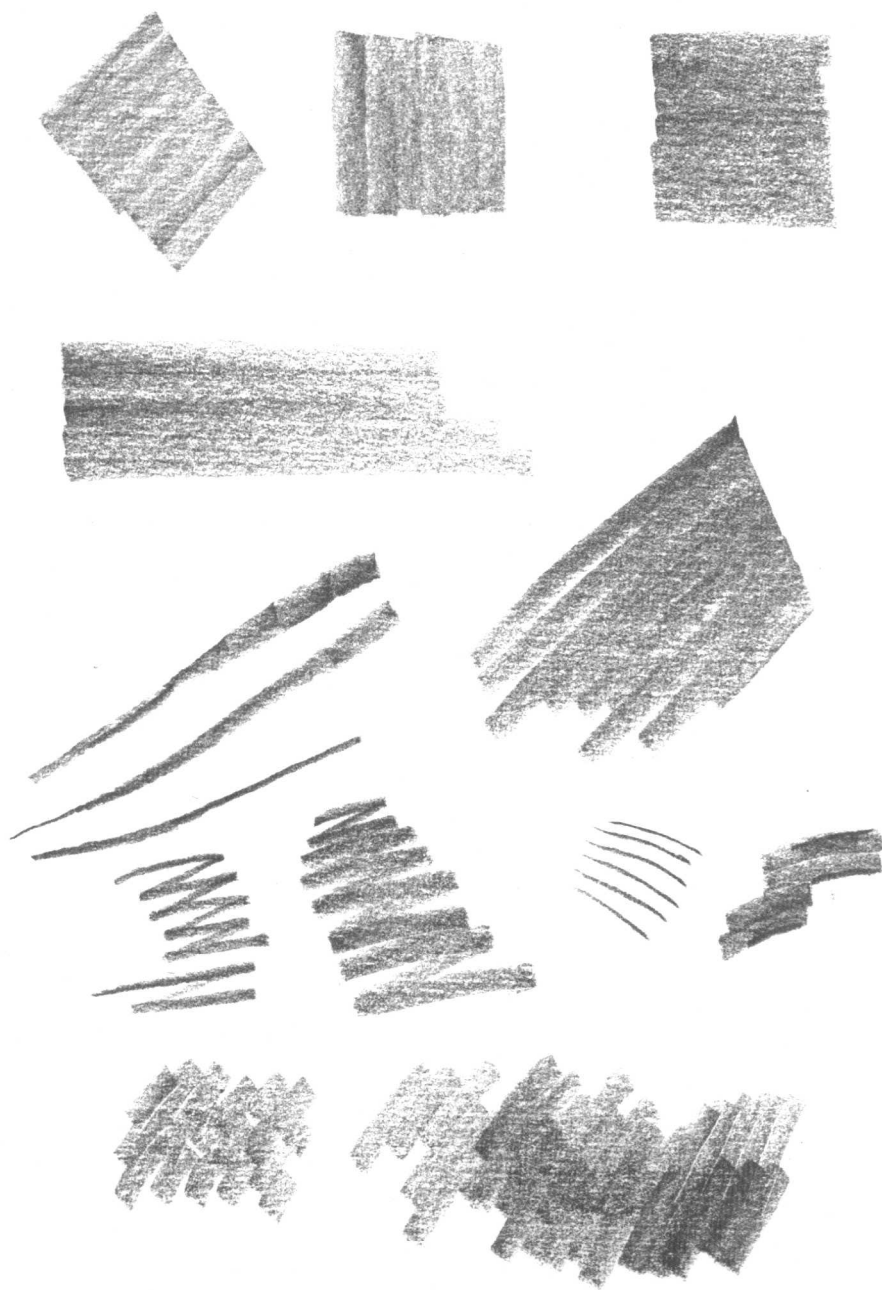
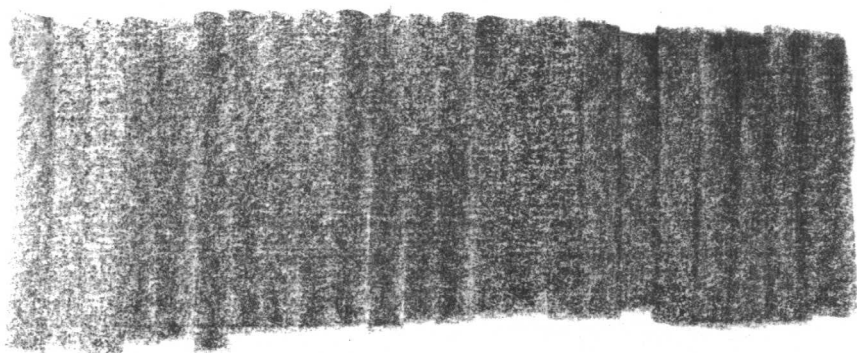
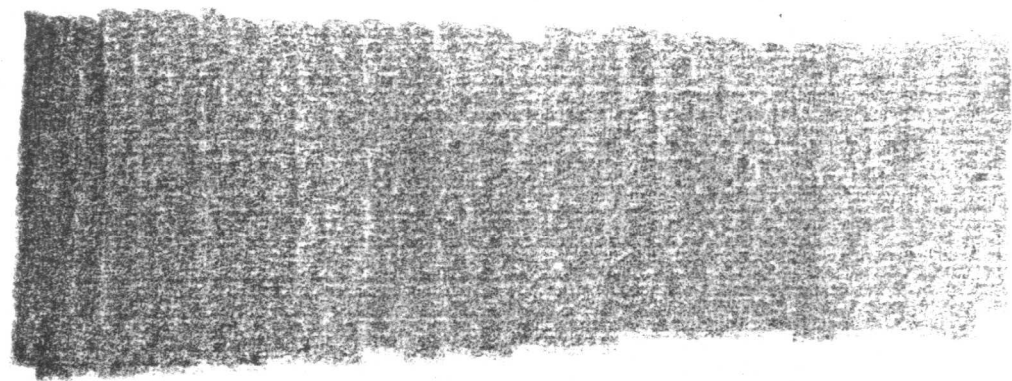

图 4 基本线条练习

6B

4B

2B

图5 同一型号铅笔用笔力度不同逐渐加强或减弱形成的色阶

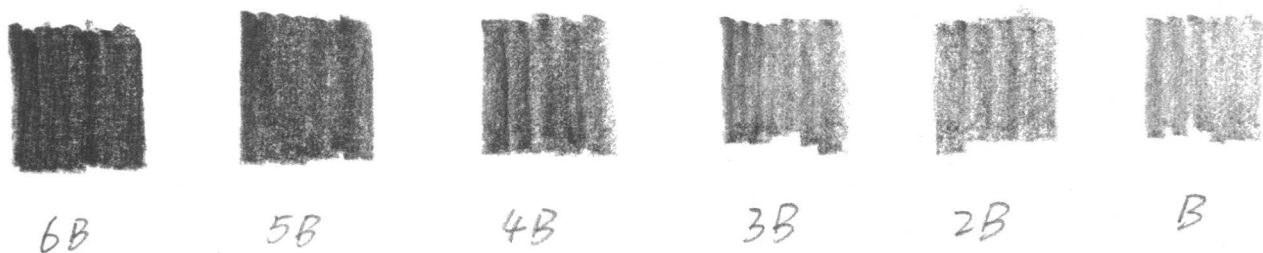

图6 铅笔由软到硬变换形成的色阶

我们把笔头的椭圆形斜面平实地压在纸上，就可以画出宽度均匀、色调一致的线条，并且线条的首尾干净利落。若笔头稍稍翘起或下压，笔头就会与纸面形成一个只有自己才能感觉到的微小角度，画下去同样宽窄的线条就会产生一侧色调深重，另一侧色调浅淡这样虚实变化的效果。同样，起笔时用力，然后渐渐将笔头微微提起，那样画出的线就会产生由深重变至浅谈的效果。如果需要窄线条进行描绘或勾画轮廓，可将扁平笔头直立起来，线条就会细挺（图3、图4）。

笔触是构成宽线条铅笔风景素描作品非常重要的条件。把各种宽窄不同的笔法结合起来运用，不仅可以表现画面的各种形态、空间，同时也能丰富画面的表现力，增加趣味性和艺术表现力。要做到对铅笔的灵活运用，将所面对景物、构思设计的画面效果跃然纸上，就要有意识地进行线条的训练，在训练中体会用笔的效果，积累经验，以达到对笔性的了解和用笔的运用自如，让所表现的风光快速、生动、淋漓尽致地展现在画面上（图5、图6）。

纸张

在宽线条风景素描写生中，铅笔自然是最重要的工具，但若没有合适纸张的配合，也很难发挥其特点。由于铅笔有滑腻的性质，因而画纸的涩滑质地及粗细纹理，都会对画面效果产生影响。一般来讲不能用太光滑和过分粗糙的纸张。光滑的纸张铅笔在上面难以挂住墨粉，很难画出应有的深度及浓淡深浅色调的变化，太粗糙的纸张也有不易画出柔和色阶的缺憾。因此，要根据自己的爱好与所使用铅笔软硬度选择纸张，最好是选择能产生调子变化丰富的画纸，以获得好的、理想的画面效果（图7）。

图7 绣楼：铅笔在画面上的色调变化

橡皮

此外，还要准备两块不同的橡皮：一块雕塑泥橡皮，它的特征柔软能随时根据需要捏成一定形状；另一块是普通的绘图橡皮。依我个人的经验，把长方形的绘图橡皮沿对角线切开成三角形状，这样橡皮具有了宽面，窄面以及细挺的尖头，运用起来更加顺手。

印象中橡皮好像只是改错的工具，其实不然，我们还可以把它当作白色的铅笔来使用。在涂有铅笔色调的地方“画”过后会出现白色的线条，使画面出现预想的效果；又可利用橡皮对画过头的铅笔调子进行压沾调整处理，避免了擦动，不会弄脏、破坏纸面，使其在不破坏原有调子形态的同时，又能使色调根据需要变浅或变深，使画面干净、透亮、透气；橡皮的另外一个用途就是纯粹的改错工具，这是大家都熟知的（图8）。

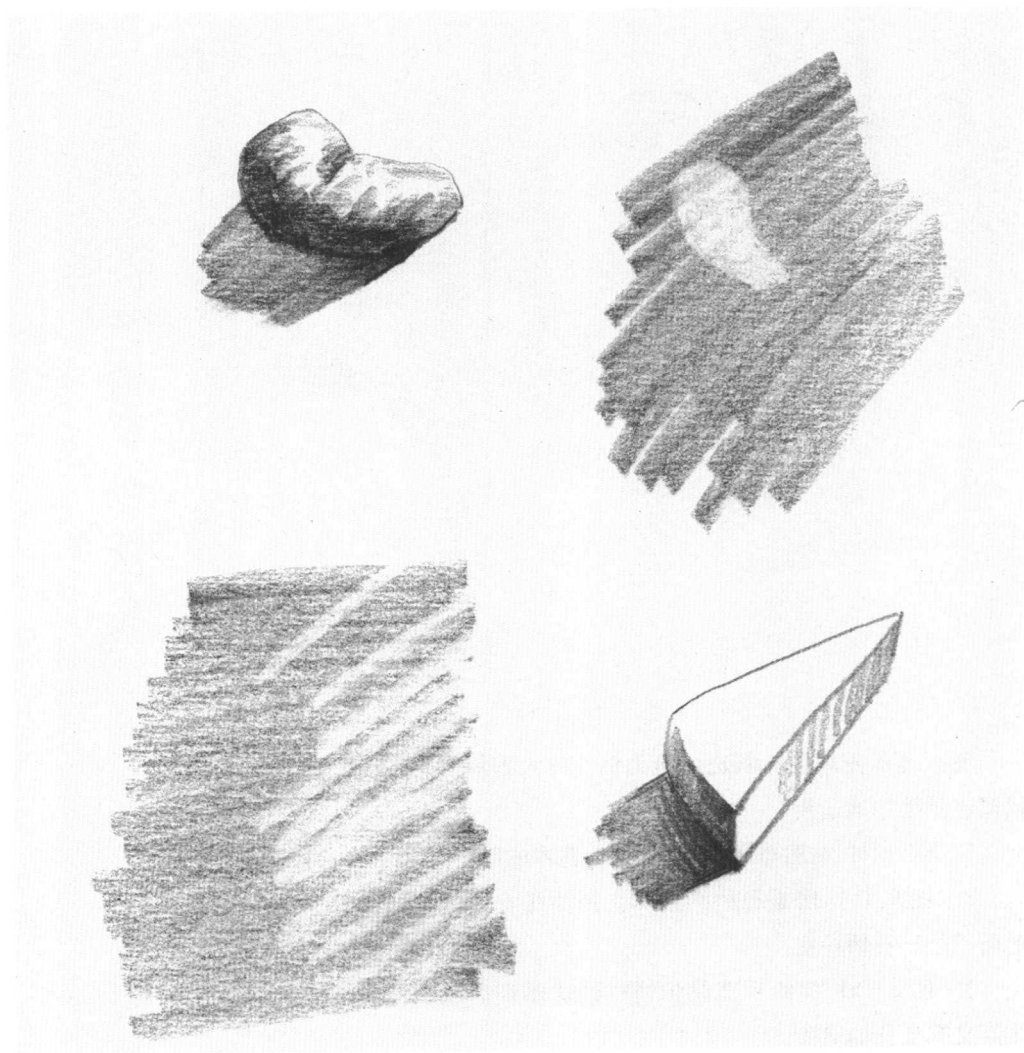

图8 橡皮的使用方法

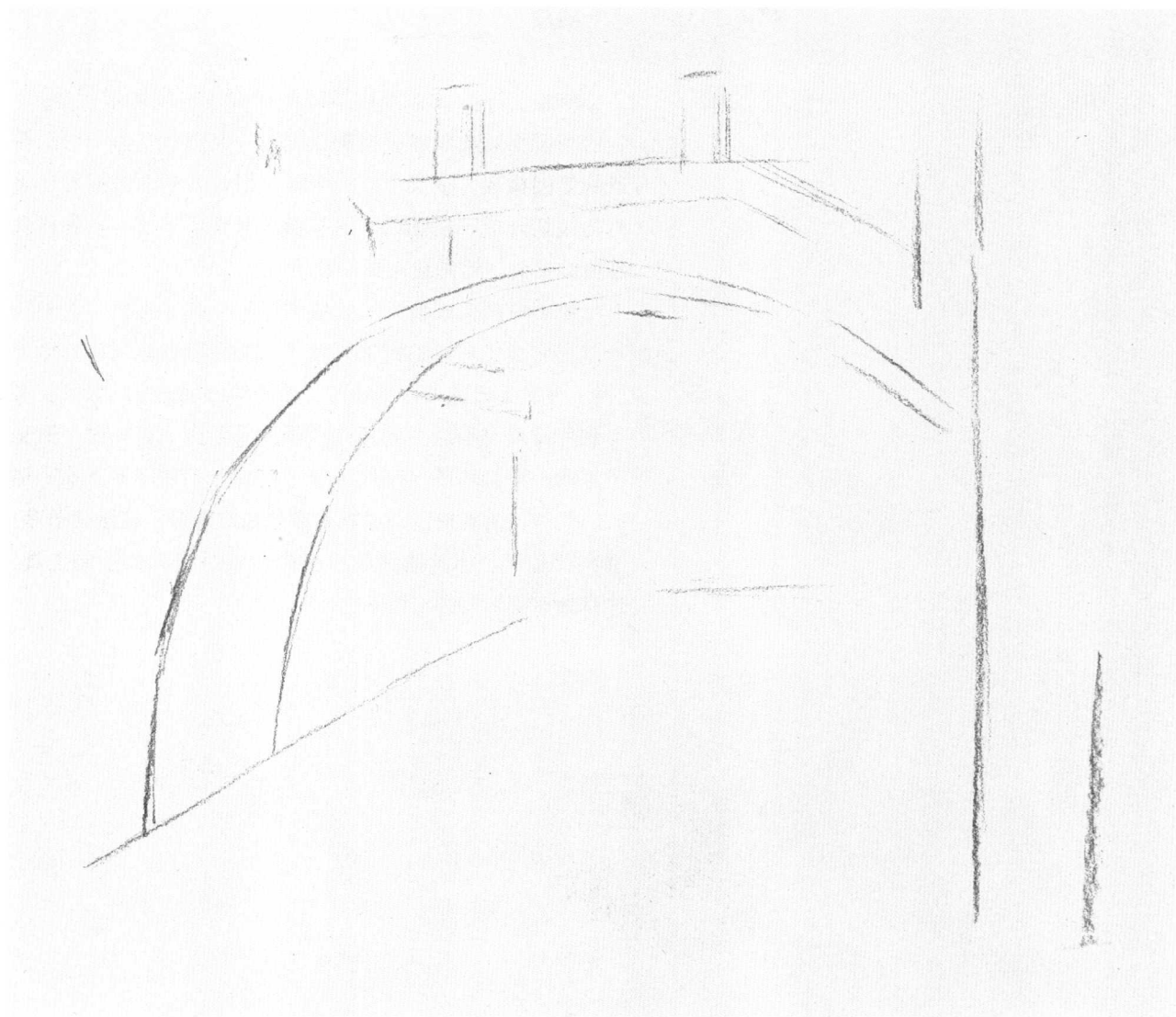

图 9 (a)

现以《水乡周庄》画法步骤为例，向大家展示宽线条铅笔在画面中的运用。

1. 图 9 (a) 构图布局，用直线画出基本的形态、比例。
2. 图 9 (b) 根据石桥的结构，用简练肯定的笔触由上而下画出石桥护栏。
3. 图 9 (c) 继续用宽笔依桥拱的优雅姿态画出既整体而又有变化的暗面。

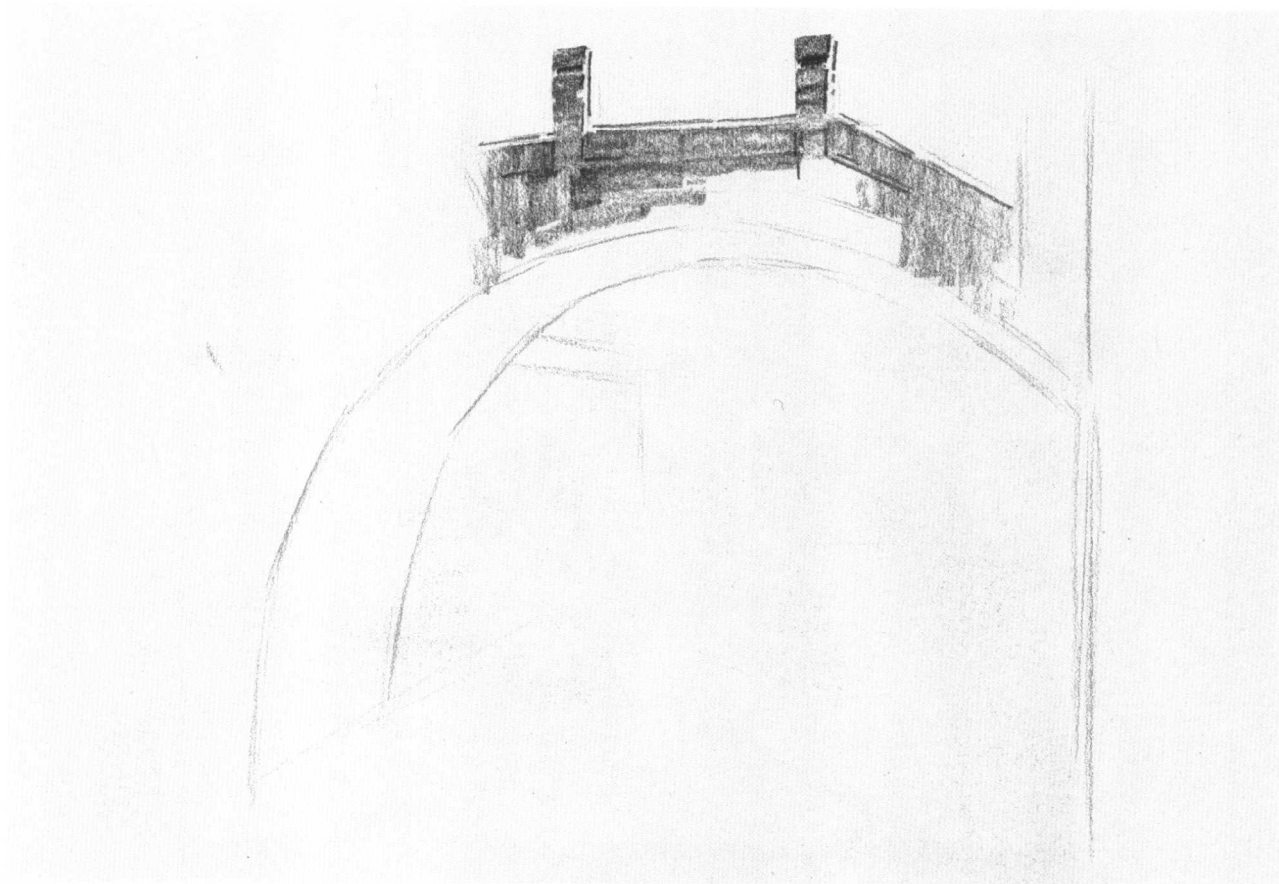

图 9 (b)

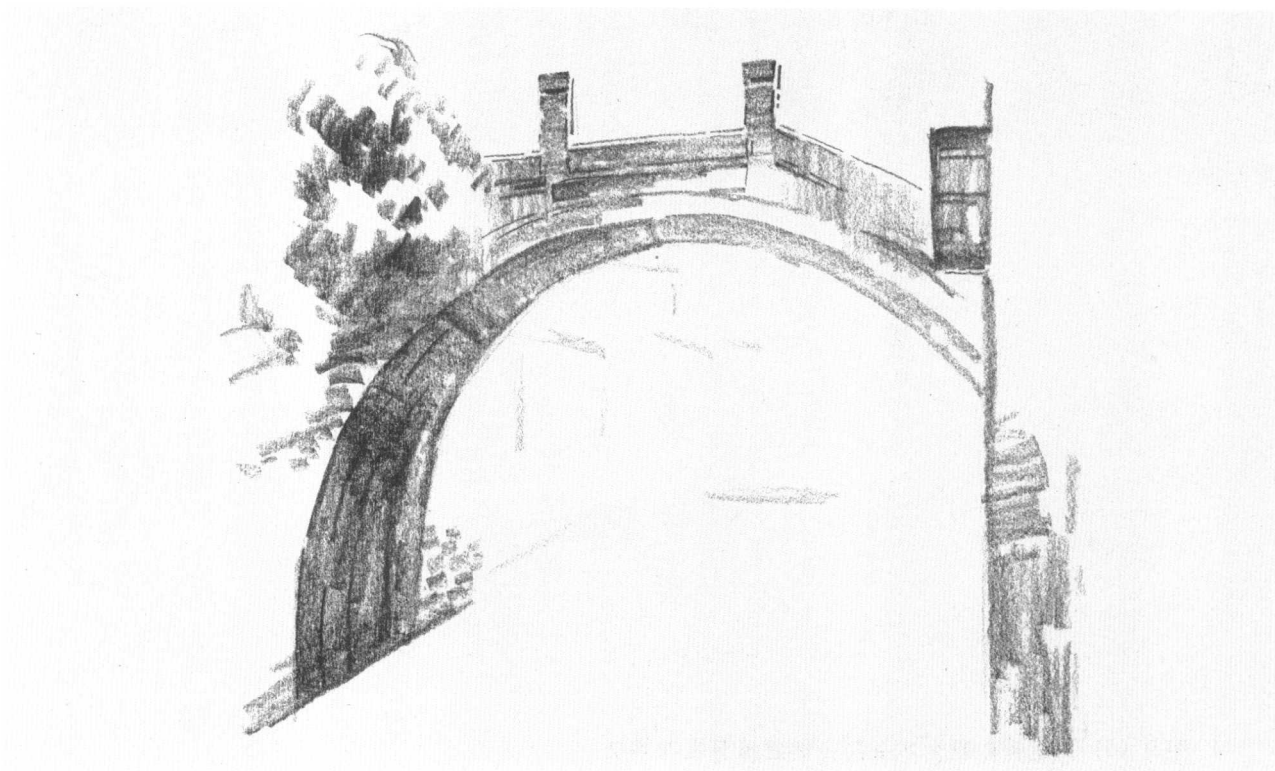

图 9 (c)

图 9 (d)

4. 图 9 (d) 将远景中富有水乡特色的建筑有层次地画出，使画面具有一定的深度空间感，局部加以调整完成。

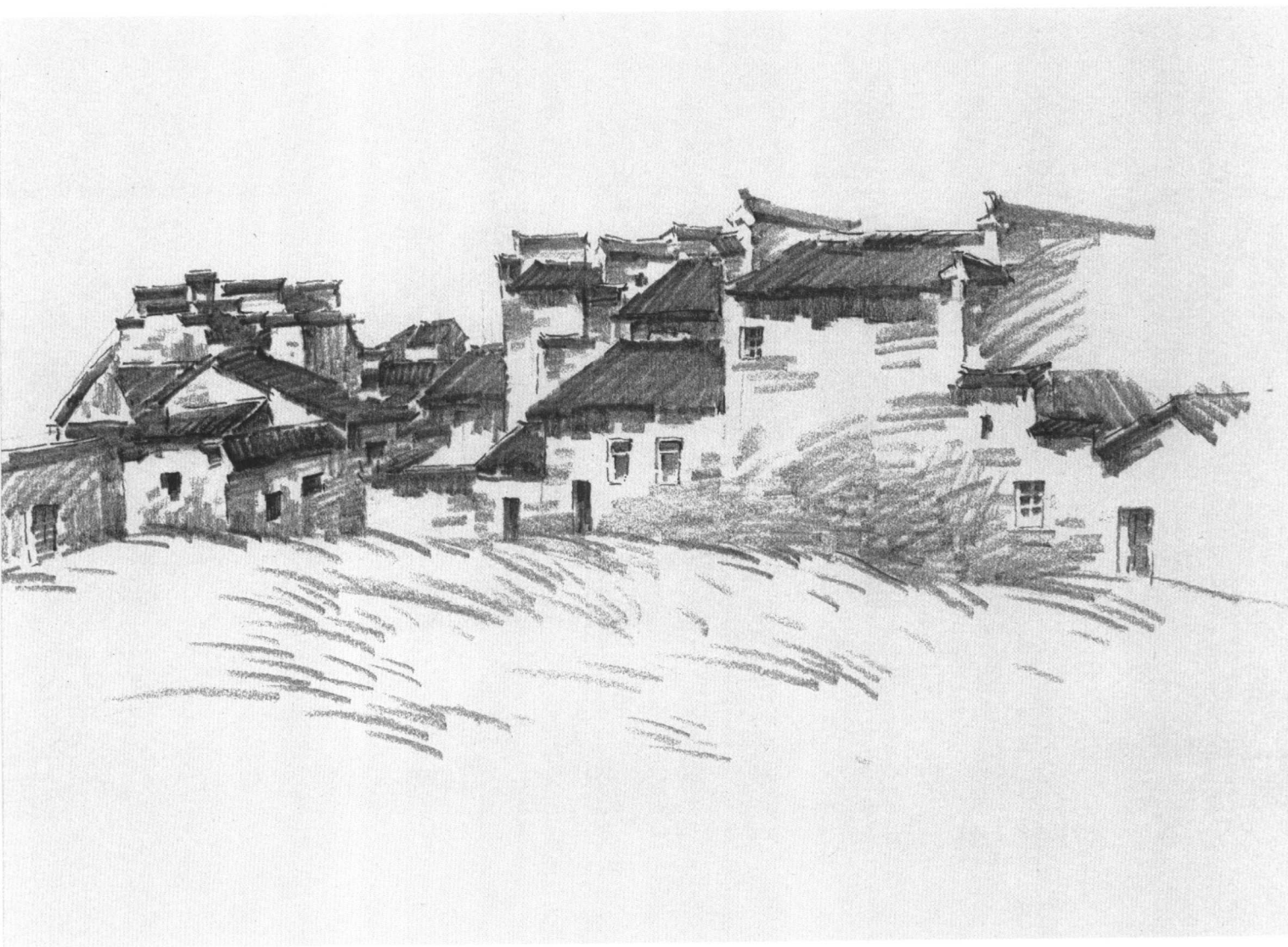

图10 徽州民居

徽州民居

《徽州民居》描绘的是位于黄山脚下西递村外的一片民宅，在房前绿色稻田的衬托下格外引人注目。屋面的黑色瓦片造型独特、形态各异，大小不同的瓦片组合相连很适合用宽笔线条表现。不同长短、不同方向的宽笔触画出的瓦面使画面具有了节奏感，从而成功地表现出建筑群的特色。