

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

杨义辉 著

风景素描表现

Landscape Sketch In PENCIL

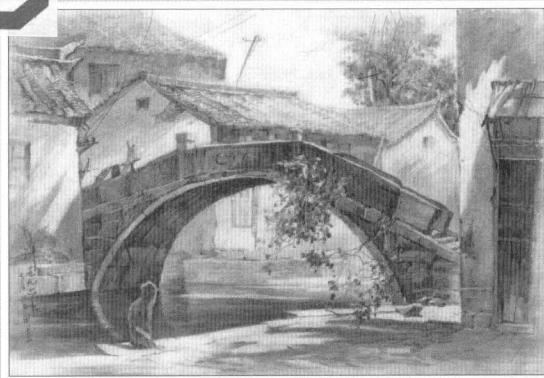
J214

175

2007

风景素描表现

杨义辉 著

Landscape Sketch In
PENCIL

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

风景素描表现 / 杨义辉著. —上海: 同济大学出版社,

2007.3

ISBN 978-7-5608-3492-4

I. 素… II. 杨… III. 风景画—素描—技法 (美术)

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 031125 号

风景素描表现

杨义辉 著

责任编辑 荆 华 责任校对 江 岱 封面设计 陈益平

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn

(地址: 上海市四平路 1239 号 邮编: 200092 电话: 021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 精英彩色印务有限公司

开 本 889mmx1194mm 1/20

印 张 6

字 数 192000

印 数 1-4100

版 次 2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-3492-4/J · 94

定 价 22.00 元

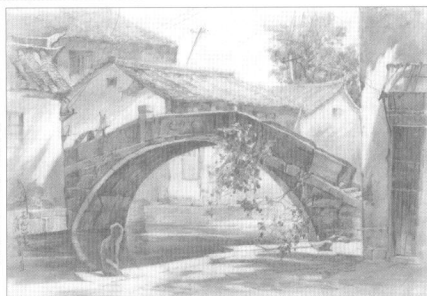
本书若有印装质量问题, 请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

作者简介

杨义辉，1933年生，江苏人，著名画家，美术教育家，中国建筑美术专业委员会副主任，中国水彩画家学会理事。1955年始任教于上海同济大学，长期从事建筑专业的美术教育工作，期间曾担任美术教研室主任。1978年组建上海水彩画研究会，并任副会长。曾应邀两度赴德，在达姆施塔特高等学府讲学、举办画展及绘画研习班。作为“全国高等院校建筑美术教学系列教学用书”主编之一，主编素描一书。1996年应聘上海交通大学兼职教授，协助创办建筑系。受苏州城建环保学院之邀，担任客座教授。1994年应中国电视大学之邀，主讲水彩教学20讲，在全国播放。其作品风格细腻，情韵深婉；亦不乏遒劲有力之作，画如其人闲适、幽静。代表作：“在展览会广场上”、“湘西行”、“湖泊静静”、“涛声”等。作品多次被列入《世界华人文学艺术名人录》、《中国水彩发展史》及《当代中国建筑美术名家作品集》、《上海水彩20家作品集》、《中国百年水彩画集》，并有《立意与表现》、《铅笔风景画》、《杨义辉水彩画集》等著作出版。

Landscape Sketch In
PENCIL

序

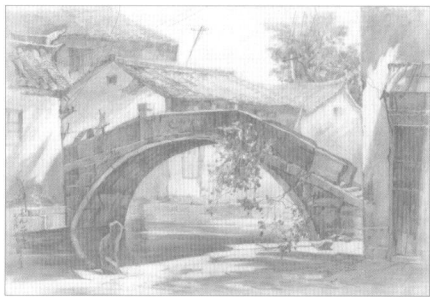
杨义辉先生曾在同济大学建筑系执教美术三十余载，勤奋敬业，成绩斐然。其人既真尤善，其画重形有神，是水彩界一位有造诣的资深艺术家，也是建筑美术教育界一位有影响的代表性人物。他自幼酷爱艺术，及长益发勤奋，贫贱不移，自学成才，直至成为讲师、副教授、美术教研室主任。

从20世纪五六十年代起，杨义辉先生的水彩画作品，如“十里荷塘”、“大禹陵”等，就在上海崭露头角。由文化部、中国美术家协会、中国美术馆主办的“中国百年水彩画展”中，也有他的作品入选。20世纪80年代，杨义辉先生先后应邀赴德国马堡大学、达姆施塔特工业大学和维茨拉尔市讲学并举办个人画展，以自己特有的方式把中国的水彩画介绍到西方世界。

杨义辉先生性好闲适，淡泊名利，潜心绘画，志在美育，除创作、教书外，还编著了大量的美术画册和美术教材。即将出版的《风景素描表现》和《风景水彩表现》，是杨义辉先生美术教学与创作成果的又一次呈现，从中可见其在艺术上所达到的新境界。

李青

丙戌岁末于同济校园

前言

PREFACE

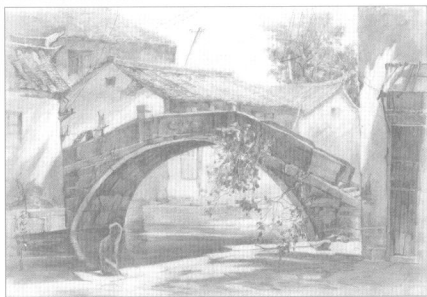
回首自己漫长的美术教育生涯，几经跌宕，几经起伏，一步步走到今天，感触颇多，同时也总结出了一套建筑美术学科的教学方法。

对于求知若渴的学生来说，重要的是：第一，教师带路要走正，第二，学生学得要扎实！美术，其实是一门实践性很强的课，除课堂的理论讲课外，更要注重现场的示范，边讲边画，形象化地将各面展开在学生面前，让其观察、比较、总结，从而获得理性与感性的认知与体悟，以达到技能上的提高。这也是本书选择作品的唯一标准。它们不是高不可攀、深不可测的作品，也不是灵感的凸现，更不是作者自我个性与风格的张扬与发挥，作品题材也是历年率班所到江南各地实习时的景点，多幅作品为现场教学示范图，包含的面较广，有江南水乡，有名川大山，更有古代民居、中国园林、城市建筑和田园风光等，从各个视角层面描绘了不同对象的表现技法和手段。另一方面，从选景、立意、构思，直到表现的过程进行阐述和剖析。如果通过本书的赏析或临摹，对学生与美术爱好者有所帮助的话，那将是我最大的慰藉。

最后，感谢我的爱徒汤牧、周梅馨、陆晨、潘思佳老师对本书提供的协助！同时也对同济大学出版社诸老师的热情支持表示由衷感谢。

杨善辉

于同济西苑
二〇〇六年岁末

目录

序 前言 引言

I 素描基础篇 / 1~5

素描 风景素描 室内写生与风景素描
构图 写生方法与步骤

II 步骤示范篇 / 6~23

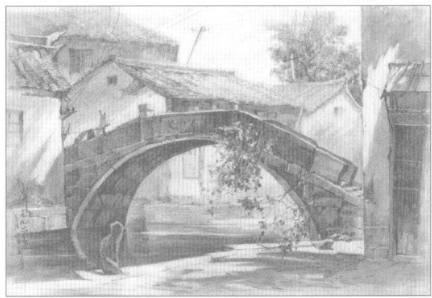
上海城市一隅
石栏杆的节奏
大学的校园
渔家唱晚
退思园
临水翘角亭
嘉定街
停泊
瘦西湖白塔

III 立意实践篇 / 24~38

巍巍宝塔山
水乡情
山道木屋
阳光下的石桥
民宅院门
厅堂一角
溪畔石桥
公园之秋
上海外滩之晨
齐云山道
院落
小巷
河边人家
工地之晨
别墅

IV 作品赏析与表现篇 / 39~114

小院门斗 雁荡观音峰 溪水潺潺 杭城孤山
小弄 越王台 沸腾的工地 德国古城垣
浦江之景 戏台 东湖 公园之冬
吼山 雁荡小龙湫 西塘 捣衣声阵阵
临河人家 退思园假山 树 金山寺远眺
扬州船闸 虹口公园 矮屋 柯桥
曲阜古柏 农舍 废弃的工棚 水泥仓库
半月潭斜阳 河畔人家 东浦石桥 城隍山古树
绍兴东湖 细雨濛濛 夕阳 屏山民居
沙溪小镇 扬州五亭桥 屏山村头 小院
民居一隅 皖南民居 阳光下的农舍 小屋
校园旁的小屋 沙溪河边 姑苏上方山 柯岩
上海豫园 沈厅 周庄 江南水乡
周庄小景 城市之晨 古漪园的石幢 沧浪亭
瘦西湖远眺 雁荡山路 雨湿越王台 大树下的草亭
屏山旧屋 屏山村头 兰亭古韵 白云深处有人家
泥墙 和平公园百花亭 杭州玉泉 嘉定新街
园林一角 周庄石桥 雁荡山朝阳山庄一角 石亭
东湖一景 山城之郊 角直 雁荡山溪水

目录

CONTENTS

引言

素描基础篇概括地论述了风景素描写生的基础理论和基本技法，侧重于初学者应该掌握的知识，并有针对性地指出学画时易于产生的错误认识。

步骤示范篇是风景素描的写生方法步骤，共选择了九个题材，每个题材包括绘画的五个步骤：①落幅定位；②勾轮廓、细部；③排线，涂大面明暗；④涂擦出各大面基本色调；⑤深入刻画与调整。

立意实践篇是以写生实地拍摄的照片为图例，说明如何经过组织提炼把实景创作为风景画，并对每一题材的选定与立意感受做了简要的文字描述，这种方法对学画者或许有所启迪。

作品赏析与临摹篇是让学画者自己去赏析，去理解，从而在自己的学习实践中有所借鉴与提高。

I. 素描基础篇

素描

素描是一种单色绘画，如铅笔画、木炭画、钢笔画等，都可称为素描。由于运用工具单一，使用方便且表现领域很广阔，在许多学习绘画的领域中，都将它作为培养造型能力的基本手段来进行训练。因此，也可以说它是一切造型艺术的基础。

利用这一手段不仅使我们认识各种自然形态，也可以使我们积累相关的专业知识去研究、创造这些自然形态，把它们变成艺术形态。所以，著名教育家契斯恰柯夫称素描是“艺术中的高峰”。

风景素描

风景素描是指用单一的描绘工具，如铅笔或木炭笔、钢笔来对室外自然景象进行写生的绘画。在中国画中称之为山水画。

风景画是通过做画者的感受将自然界千变万化绚丽多姿的美反映出来，给人以美的享受，帮助人们去认识自然，陶冶情操，从而提高绘画者的艺术修养。一幅成功的风景素描可以世代流传，在画坛享有永恒的地位。

室内写生与风景素描

学习素描一般都以室内的几何型体、静物、石膏头像和人体为写生对象进行基础训练。因为，室内写生的

对象可以按不同要求与进程进行摆布，光源、视角都相对稳定，对学习素描打好基础创造了有利条件；也可以说，室内写生的目的与要求是尊重对象，如实反映客观，真实地再现对象，多客观少主观，多理性少感性。但在风景画中，除具备上述的基本能力外，还应具备对客观景物的组织能力、概括能力、取舍能力和“自我”的表现能力。在技法上，较室内描绘对象时主要运用一般排线的表现方法更丰富，“应物象形”地随不同对象形态的变化而变化用笔、用线。例如，画柳树的垂丝扁叶与画悬铃木的粗干、齿叶，就有明显不同的用笔方法；而清水墙面与混水墙面的不同质感，仅靠大面明暗的涂皴而不加笔触就很难表现出来。若被强调的画面主体趣味中心正好有杂乱不堪的“糟粕”夹杂在其中，那就必须把它们舍去；画面如失去平衡，“引进”合理的东西进入画面，则更是在写生风景素描时一种不可少的手段。

虽然风景素描包含了整个室外空间的种种自然与人文景观，所要表现的对象极为广阔，需要掌握的技能十分丰富，但是只要通过正确的训练方法并不断提高审美意识，就能逐渐掌握绘画的规律。我在建筑院校从事40余年的素描教学经历中，体会到风景素描除必须具备如透视知识、比例关系、明暗表现等室内写生的基本技能外，在风景写生中还要抓住构图能力、表现方法、做画步骤等方面，才可以在短期实践中达到较好的效果。

由于风景画的题材多样，内容丰富，所要表现的场景有可能不适于入画，因为它们不像室内静物画那样经过摆布和设置，也没有经过删略和挪移的处理过程。可见风景画在确定写生的题材后，还有一个对对象进行筛选和删略的过程。这样就得从构图开始考虑，确立画面的主体中心，围绕中心对周围物体进行删略、挪移，考虑在明暗关系上哪些部分应加强、哪些部分应减弱，确定哪些部分需要深入刻画，哪些部分需要简略表现，等等。这些决定都要通过观察、认识、理解才能得来，然后才能开始做画。所以说，风景画仍然以客观实际为基础，通过对诸多因素的思考，用技法将对象表现出来，这样的写生方法才是辩证的观察与表现方法。

构图

构图在中国画论里称为“经营位置”，也称布局。我们说构图，就是将已决定表现的对象按美的原则组织到画面上去。

同一种题材可用多种构图形式去表达，但不同构图的效果不尽相同。因此可以说，构图是一种艺术。如

果要将构图讲透或限定于一个公式,那只能束缚了写生时的手脚,是一种机械唯物观;但如果不依据一些基本规律去从事写生,那也会感到无所适从。所以说,构图原理并不是数学上的一加一等于二,构图是具有灵活性的,随着画面题材变化的,它应是将题材更完善地强调出来的形式。这里将构图的基本要素阐述如下:

主体:一幅画要有主次之分,要使视线集中于画面的中心主体部分,形成一个趣味中心。它可以是一种物体的局部或是多种物体的组合。一个学习绘画的人,即使有能力去完善地表现每一个物体,但是如果不能对画面的主次关系用线条、块面、明暗、虚实或繁简等手段表现出来,那么,这幅画仍然不能称为完整画面。绘画者在这方面的艺术修养、理性认识与技巧表现都是非常重要的。

变化:自然界的物体充满了各种变化,如形状的大小、线条的直曲、色调的冷暖、明暗的黑白,等等。物体的本质有所区别,那么在表现上就应有所不同,其中的规律就是变化。变化包括线条、面积、色调、空间、质感等方面。如果在一幅画面上少了这些变化,那么,这幅画给人看了就会感到很乏味,很平淡。

条理:绘画是一门充满矛盾的学科,只有矛盾相对立的方面同时出现在画面上,才能给人以丰富、耐看的感觉。这就要求培养辩证的观点,并运用这样的观点去看待对象。同一对象由于所处的环境条件不同而有所区别,黑色物体受光照射,高光部分就变成浅色甚至白色,而白色物体在暗处则变成灰黑色就是这个道理。画面的变化越大,矛盾就越多,因为变化应有限度或是有条理的,这里就要讲究变化的节奏,即线条、色调和形式有规律的重复和连续性。具体地说,就是要把线条、色调很好地安排于画面上,使画面空间处理恰当,线与块面有重点与连续性、集中与分散的布局合理,等等。

均衡:在选择题材的各个景物时,要注意景物之间的联系和平衡关系,否则就不可能得到构图上的统一。构图中的每一物体对视线都有吸引力,对画面中的其他物体也都会产生一定的吸引力,不加注意,就会使画面产生不稳定、偏心,甚至主次颠倒的“动荡”效果。这里讲的均衡绝不是对称,不是天平式的左右对称,如果那样,画面就会产生缺少变化而呆板的感觉,更会形成教条式的公式化误区。这里的均衡实际上是人的视觉感受,不是以实体轻重来衡量的,它是杆秤式的平衡关系。例如,距离支点近而质量较大的物体与距离支点远而质量较小的物体形成均衡效果。翘翘板式的平衡运动也可理解为画面构图上的均衡作用。只有这种关系灵活运

用在构图中，才能给画面以更多、更灵活的变化。可以从色调面积安排、线条的运向和疏密、各种物体的位置及空间的安排来取得画面上的均衡。

写生方法与步骤

第一，题材选择好之后要进行仔细的、多角度的观察分析，了解对象的形体结构特征，对它进行深入的认识和理解。在观察的过程中通过对诸多因素的思考与认识，得到较完整的印象之后，才能进行描绘。同时，在表现过程中，仍然要继续深入地再观察，有时甚至会否定最初观察的认识。这是不断深入描绘的必然过程，决不能“一目了然”；所以说，学会看对象，学会用正确的方法观察，是写生重要的第一步。而“看”就是看对象的整体及各个方面的相互联系，如物体之间的比例关系、明暗关系、主次关系、透视变化等。人们常说“不会画”，不能认为是仅仅讲不会做画。因为画画是一种技法、一种手段；而学会看，则是对物体的理解，是指导手去“画”的根本方法。因此可以说，只有眼高，才能手高，没有高超的观察能力，怎么能指导手去完成一幅好的写生画呢。

第二，当第一阶段的整体观察、认识完成后，就可以落笔构图了。对初学者来说，最好做几幅极其简单的小幅构图稿，从中比较选择一幅再完成正稿。起稿时，宜用轻松浅淡的线条将对象的外轮廓位置定下来，通常称为定位线；然后在此基础上将每个物体的轮廓勾勒出来（包括主体物体的结构），近景、中景勾得详细些，远景可简略。轮廓勾好后，从画面已能看出所要表现的题材内容了。

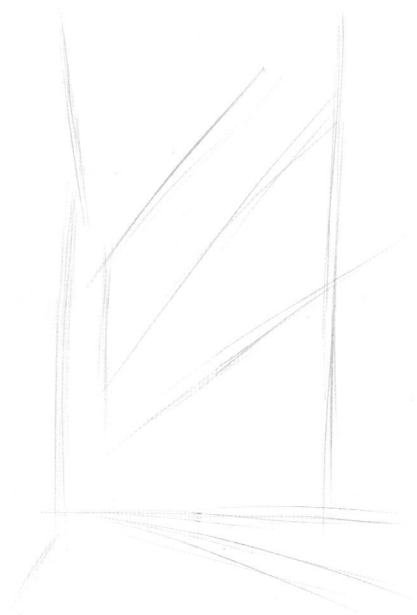
第三，找到光线的投射方向，用粗放而写实的铅笔涂出大面的明暗关系。此时的画面可能会很灰，毫无层次感，但只有在一片灰调的画面上，才能比较出哪些部分还要加深，哪些还要提亮，有比较，才能鉴别；接下来再将该深的部分再涂一次，该虚、模糊的部分，此时可用软质纸轻轻揉擦一下，让线条变成一片灰调子。此阶段不要考虑笔法，经两遍涂大面明暗调子之后，画面的空间、层次、体积感已能初步形成。

第四，完成了大面的明暗调子后，可对每一个部分进行细致刻画。如何运用不同的笔法、笔触去表现对象的各个部分，是这阶段的重要课题。因为对象形体差异、质地不同，除了靠它自身的明暗规律外，还需要相应的笔法去体现它，只有熟练、准确而流畅的笔触，才能使对象真实，画面生动。但如何掌握笔法，确需要一个

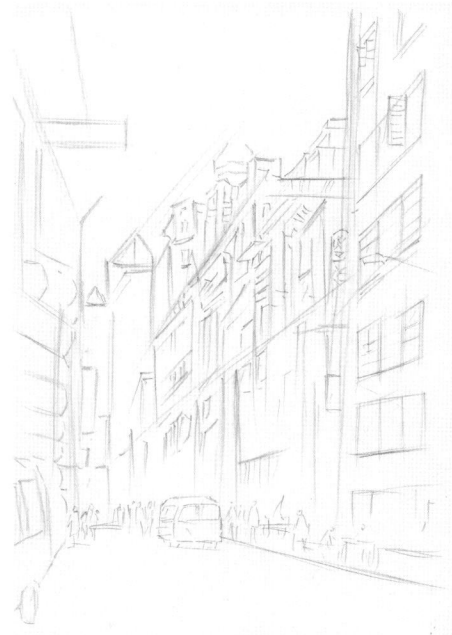
较长的训练过程。这本画册里所用的笔法是将各种型号的铅笔削成扁宽形状，以宽线条来对物体进行表现，有时辅以细线条。这样的用笔更有概括性、立体感，且有一定的分量，对质感有一定的表现力，能达到较好的画面效果，而且初学者易于掌握。但在深入刻画阶段，应该提醒的是，除了考虑如何运用笔触外，更重要的是要“胸怀全局”，即刻画局部时，不忘整体，涂调子不是将眼睛所见到的对象一一搬上画面，也不是愈仔细、愈深入就愈好。实际上，应是带有理性的认识去处理对象的各个部分，正确的写生过程是虚眼看整体，看大面，睁眼看细处、看局部。对绘画的理解、修养的高低，此时就应该完全运用上去。

第五，当上述阶段完成后，应该说一幅风景素描写生画基本完成了，但为了使这“风景”更能“如画”，还必须做最后的调整，如画面中心主体是否形成？有否喧宾夺主？远、中、近三大空间距离是否拉开恰当？物体的质感和量感表现得如何？这些都要做画者做最后的思考与确定。

II. 步骤示范篇

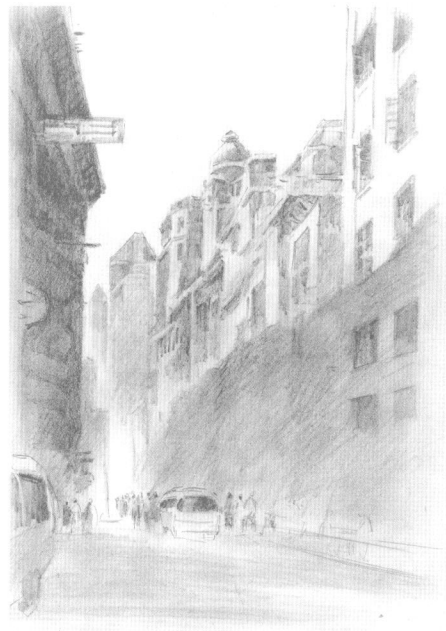
第一步

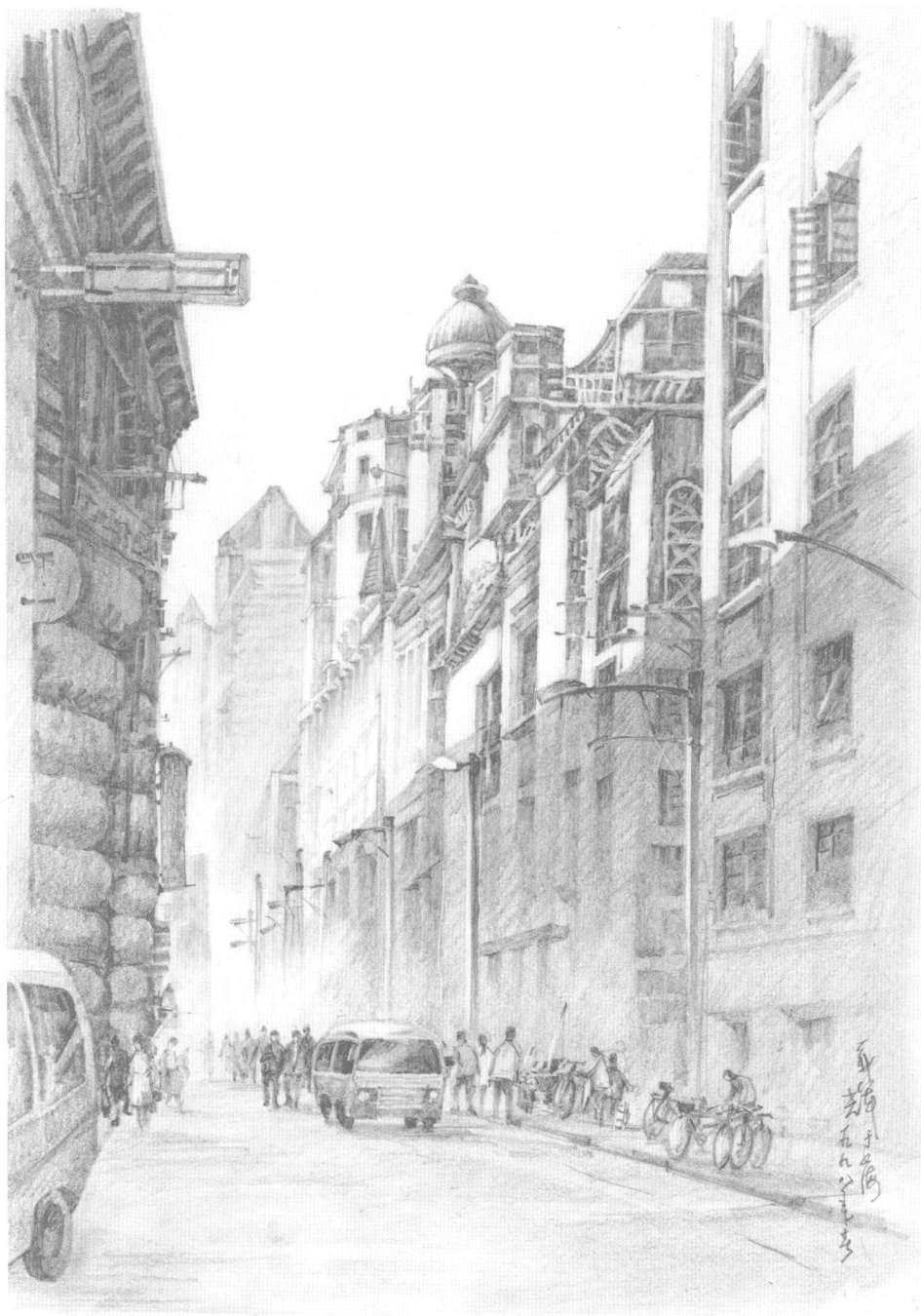
第二步

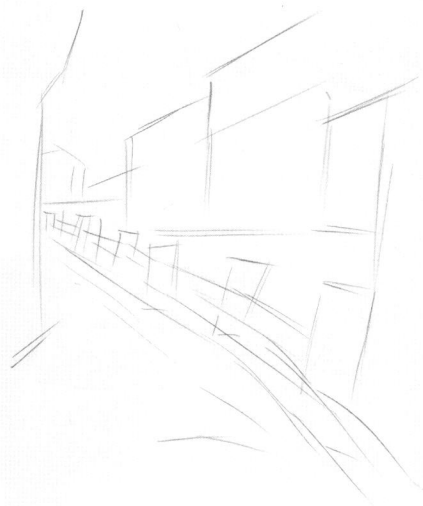
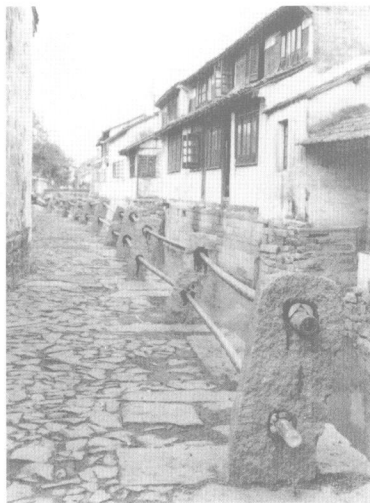
第三步

第四步

上海城市一隅

第一步

第二步

第三步

第四步