

主编 赵锦杰

青少年美术技法辅导丛书

Qingshaonian Meishu Jifa Fudao Congshu

风景速写

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

青少年美术技法辅导丛书

Qingshaonian Meishu Jifa Fudao Congshu

风景速写

主编 赵锦杰

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

风景速写 / 赵锦杰主编. — 合肥: 安徽美术出版社, 2017.6
(青少年美术技法辅导丛书 / 赵锦杰主编)
ISBN 978-7-5398-7774-7

I. ①风… II. ①赵… III. ①风景画—速写技法—青少年读物 IV. ①J214-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 121285 号

主 编: 赵锦杰
出 版 人: 唐元明
责任编辑: 张婷婷 吴 丹
责任校对: 方 芳
责任印制: 徐海燕

青少年美术技法辅导丛书

风景速写 Fengjing Suxie

出版发行: 安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com/>)
地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14F
邮 编: 230071
营 销 部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)
印 刷: 杭州五象印务有限公司
(杭州市拱墅区莫干山路 670 弄 19 号)
开 本: 889 mm×1194 mm 1/16
印 张: 2.75
版 次: 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷
定 价: 12.00 元

版权所有, 请勿翻印、转载
如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂
联系调换: 0571-88845626

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

目录

Contents

第一章 基础知识 01

风景速写概述 01

工具与表现方法 02

画面取景 03

画面构图 03

透视知识讲解 04

塑造技法 06

常见景物的画法 07

第二章 范画练习 10

树干的画法 10

杂树的画法 11

河岸杨柳的画法 12

公园凉亭的画法 13

湖畔院落的画法 14

春日田园的画法 15

古镇小巷的画法 16

宏村小景的画法 17

老屋门庭的画法 18

乡村小路的画法 19

婺源民居的画法 20

江南水乡的画法 21

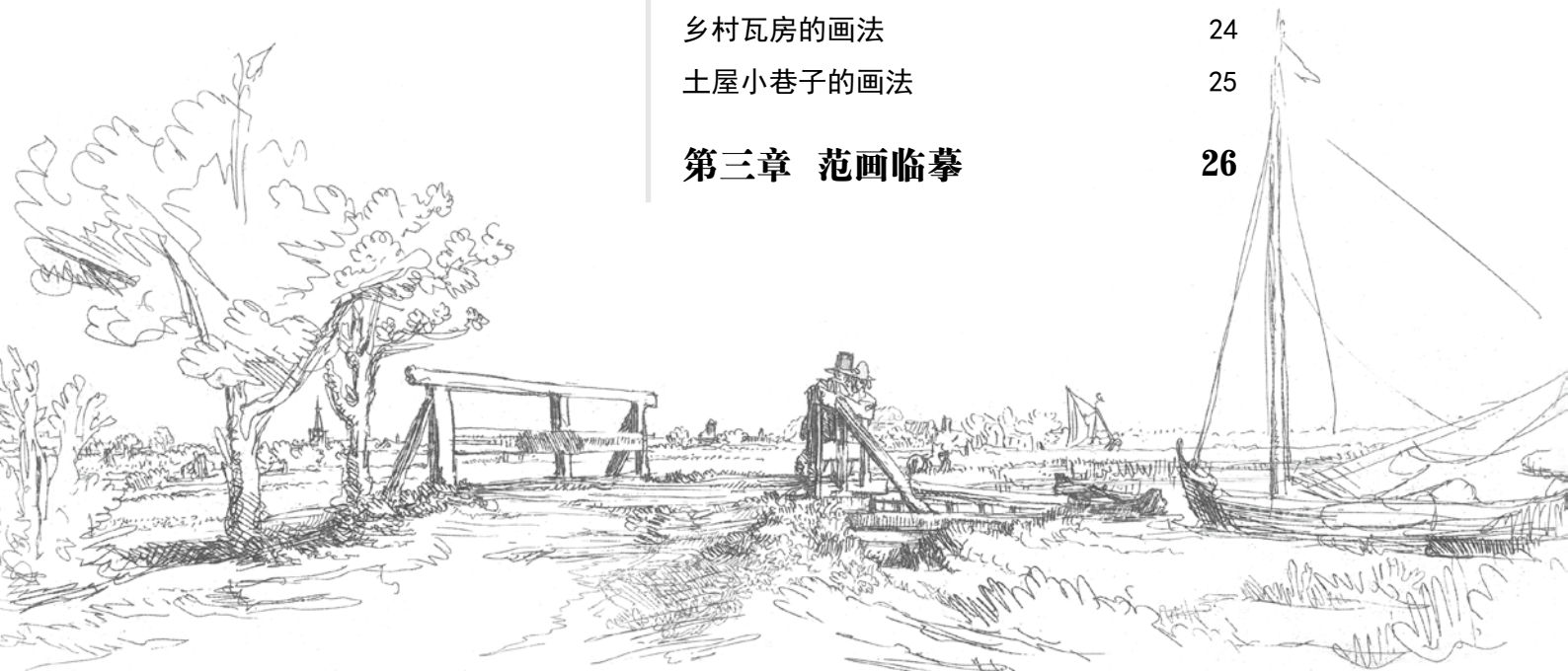
小镇街道的画法 22

农家小院的画法 23

乡村瓦房的画法 24

土屋小巷子的画法 25

第三章 范画临摹 26

第一章 基础知识

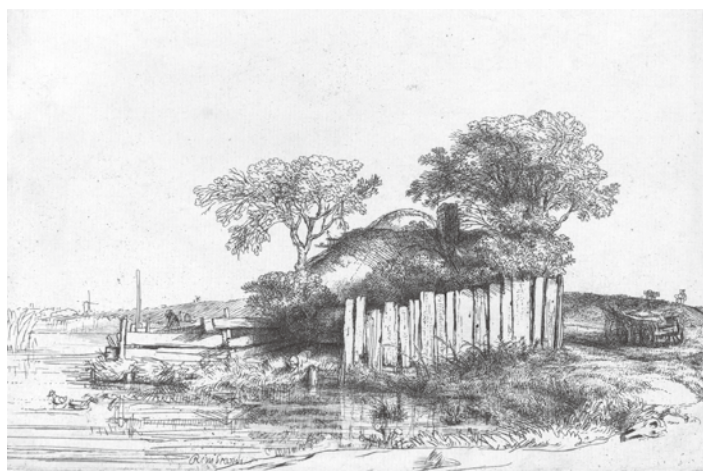
风景速写概述

速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，而且是一种独立的艺术形式。速写作为一种能够配合其他造型手法而又不失独立完整的综合技巧，可以使我们敏锐地捕捉形象，快速地抓住特点，树立直观表达的信心。风景速写，是将自然中的所见所感快速、简要地表现出来的一种绘画形式。其描绘的对象为高山大川、树木花草、房屋建筑等。在各种速写中，风景速写的难度较小，因为除了气象有变、时辰有别会使景色产生阴阳隐现的不同，以及风吹草动、水起涟漪之类的局部变化以外，景物本身不会产生位置的移动，这就使我们有较多的时间选择作画角度、确定构图、描绘和润色加工。

“速”即为速度，通常理解为“快”。然而“快”与“慢”并非绝对，一张风景速写，可以在一两分钟内写就，亦可在一两个小时甚至更长的时间内完成。因此对风景速写的认识，不能简单地理解为“快”，而应根据不同对象及不同的表现形式来决定。

“写”为写生，是作者表达在自然生活中的所见所感，也是指作画时用笔的具体要求。“写”最能神形兼备地表现景物，最能体现作者的情感，最能显示速写本身的艺术魅力。因此，画风景速写，既要把握“速”字，更要注重“写”字。“写”是速写的核心与目的，“速”则是服务于“写”的手段与方法。

风景画是美的艺术。初学者首先要了解自然之理，掌握好客观世界变化的规律，但仅仅停留在精通自然之理上是不够的，还必须从艺术的功能和特点出发，对写生对象进行适当移位和取舍，运用透视、明暗、色彩等，加强虚实、主次关系，使画比现实生活更高、更典型、更集中，使其既动人又耐看，成为一幅赏心悦目的艺术作品。

工具与表现方法

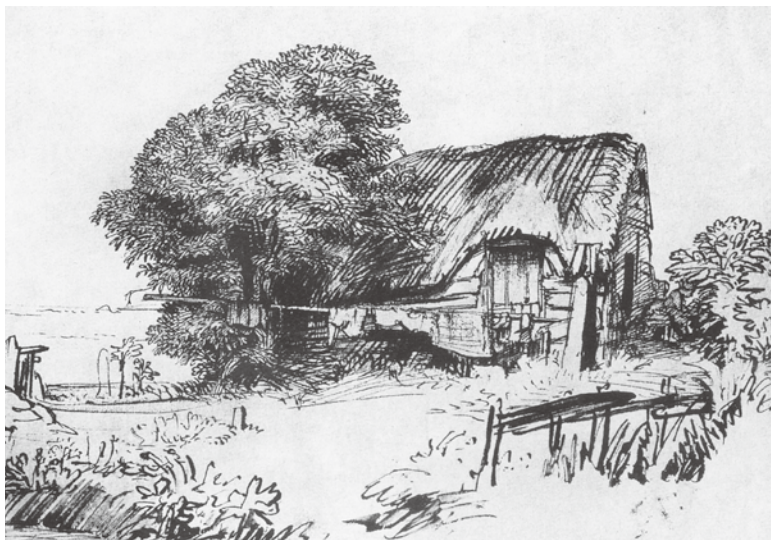
风景速写与室内课堂写生不同，由于其绘画环境的特殊性，户外风景速写可根据自己的喜好和实际需要来确定工具，但以简单方便、便于携带为宜。常用工具与表现方法大致有以下几种。

线描为主的画法及工具解析

用线来抓取形态，方便快捷，因而在风景速写中，线的运用非常普遍。以线造型，重在线的运用与体验，发挥线条的表现力，在线的运用上要关注线的疏密对比、粗细对比、刚柔对比。在一幅作品中，用线最好有一个总体倾向性，不能死板没有变化。

以线为主的作品常用的工具有钢笔、针管笔、美工笔。钢笔与针管笔画面效果较为接近，都是以细线条为主，但针管笔线条可以更细，并且有多种粗细不同的型号，所以常用于大环境的刻画。美工笔的特点是能粗能细，既能表现线条，又能铺大色块，在风景速写中经常被运用。

线面结合的画法及工具解析

速写常常采用线面结合的方法去表现物象。对于形的结构、透视，线的表现力比较强。而对于形的立体感、色彩感、肌理感，则面的表现力较强。线面结合可以优势互补，使画面的层次更加丰富，形体的表现也可以相对深入。其特点是以线造型为主，明暗表现为辅。

线面结合的作品多以铅笔、炭画铅笔为主要绘画工具。铅笔软硬兼有，容易修改，塑造起来能使画面产生非常细腻、多层次的效果。炭画铅笔比铅笔见效要快，能产生强烈的画面效果，但因质地较粗，不易画细和修正，所以常常与铅笔搭配使用。

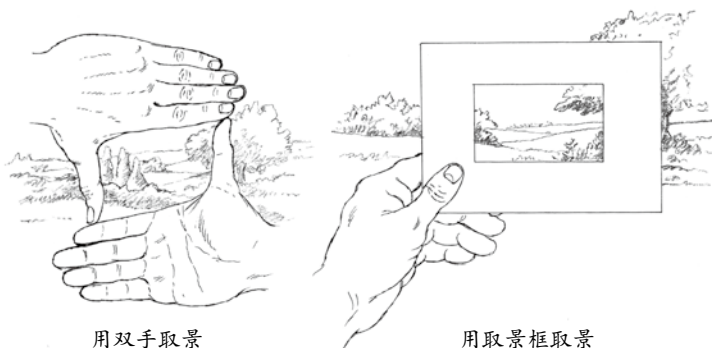
明暗为主的画法及工具解析

明暗画法是以光影的明暗色调来反映物象的一种处理方法，这种处理方法比线条画法更能体现物体的质感、色彩的深浅和肌理效果。明暗画法既要考虑物体的形，又要兼顾物体的黑白关系。

画明暗为主的作品较常用到的工具有木炭条、炭精条，这两种笔质地松软，容易铺大色块，极适合处理画面的明暗大关系。炭精条较木炭条要硬一些，作画时容易画深但不易修改，下笔时应多斟酌。

画面取景

风景画写生不是自然场景的拍摄和机械描摹，而应该是画者主观能动的艺术表现，往往需要采取移动、增添或改变自然景象等方法，来获得完美而生动的画面。取景时要从立意出发，运用构图规律，勾画出适合表现一定情调、境界的画面，来确定画面的主题。常见的取景方法有两种：自然取景法和移景取景法。

自然取景法

自然取景法就是在观察分析的基础上，选取自己喜欢的景物范围。这种取景法一般以自然场景为基础，略做调整，如景物的位置、大小、前后关系等。

移景取景法

移景取景法是在自然场景的基础上进行大胆的取舍、添加。因为在写生中，有时候面对的景物总体来看很不错，很吸引人，但是其中的一棵树、一座房子或者一根电线杆显得格格不入，为了画面的协调和完整性，我们应该大胆舍去这些与画面不协调的因素，使画面更加完美。

画面构图

构图是把所要画的景物按照一定的原则，有目的地组构、布置在一定的空间内，并加以整理，使画面的整体形式感完美和谐。风景构图要求画面饱满、形象完整，画面中的景物大小适中，各物象之间的位置关系不能太集中或太松散，要做到疏密有致。风景画中，常用的构图有水平式、均衡式、垂直式、三角形式、满构图式、团块式等。

突出中心景物

突出中心景物，除了将其置于画面的重要位置上，也可以把中心景物的面积扩大，把陪衬景物的面积缩小。还可以将中心景物拉近画实，对其背景进行简括处理，并通过线条、明暗等手段强调中心景物，使其在画面上更突出。中心景物一般放在画面的近景或中景。

主次呼应

主次呼应分形状上的呼应联系、转折过渡，明暗上的对照、映衬。一组景物出现在画面上，力求它们之间互相联系、此呼彼应，整个画面协调。

画面布局

布局指景物在画面上的位置安排及其分割关系，应做到左右呼应，合理运用点、线、面的分衡。视平线不宜放在画幅的二分之一处，否则构图会太呆板，一般安排在画面上方或下方。在景物的组合上注意重叠交错，形状上形成大小、高低、方圆、宽窄对比。

透视知识讲解

我们画风景速写时，就是要把三维空间的立体形体用线、面表现出来。画景物时要仔细观察推敲，分析其透视规律，对物象做细致的研究、刻画，使观者对画纸上的平面图形产生明显的立体空间感。这种由立体到平面、又由平面到立体的转化，就是利用客观的透视规律来完成的。

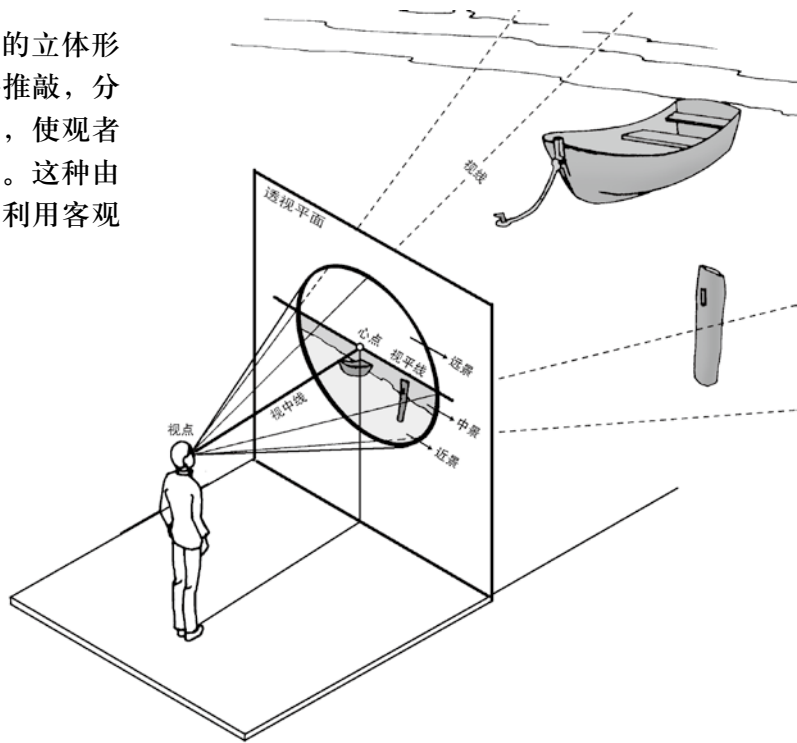
透视的基本术语

心点：作画者眼睛正对着视平线上的一点。

视点：作画者眼睛所处的位置。

视平线：与作画者眼睛平行的水平线。

视中线：视点与心点的连线，也是与视平线成直角的线。

透视基本规律

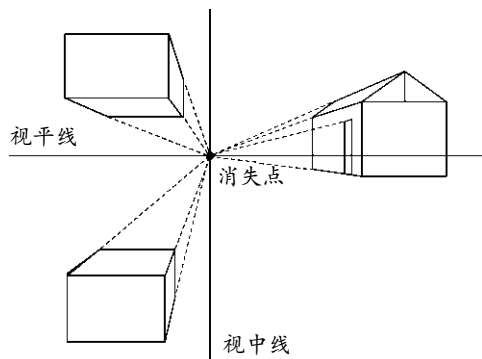
人的视觉透视有着近大远小、近高远低的基本规律。我们在画风景速写时运用这一规律易使画面产生空间感和立体感。当物体离观察者越远时，物体的轮廓、清晰度将减弱。因此，我们画远景时，轮廓、纹理和色调应变浅变轻。这些技巧会使我们的眼睛产生错觉，虽然我们看到的是平面，但这平面有立体感。

观察下图中的景物，注意分析如何运用空间透视和一些简单的技法让画面呈现近大远小、近实远虚的视觉效果。

平行透视

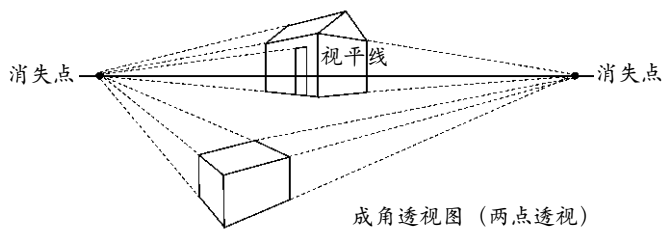
当物体的一个面与我们的画面平行时，所产生的透视叫平行透视，也叫一点透视。与画面平行的面不发生透视变形，而顶面与侧面发生透视缩减。凡与视平线平行的线始终平行，与视平线垂直的线，最后消失于一点。

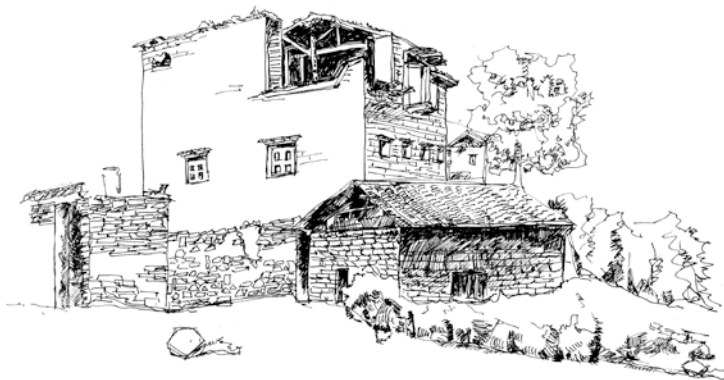
平行透视图（一点透视）

成角透视

物体一个面与画面形成一定角度，所产生的透视叫成角透视，也叫两点透视。它与平行透视不同的是画面出现两个消失点，消失点不是在画面主点处，而是在视线主点两侧。

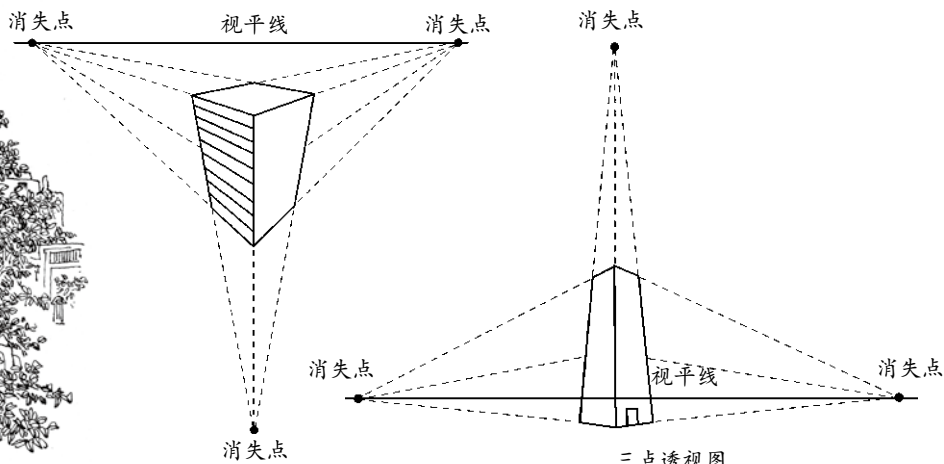

成角透视图（两点透视）

三点透视

三点透视有三个消失点，高度线不完全垂直于画面。根据站点的高低，高度线或消失于天空中的天点，或消失于地面中的地点。另外两组深度线延长与视平线形成两个消失点，消失在视平线上。

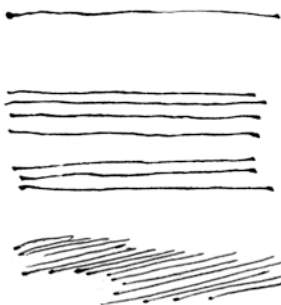

三点透视图

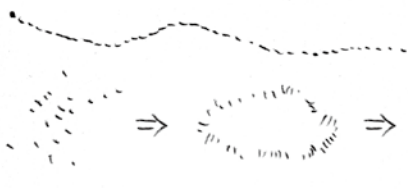
塑造技法

每一种绘画形式的造型元素都离不开运用点、线、面造型这一共性特征。在风景速写中，点、线、面作为造型元素又有双重含义：一方面，表现了物象的形状、比例、结构、明暗、虚实、空间等造型关系；另一方面，点、线、面又具有自身的视觉美感和个性特征。

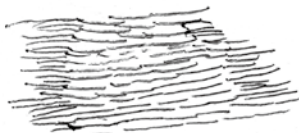

点有圆形、方形、三角形、不规则形等。

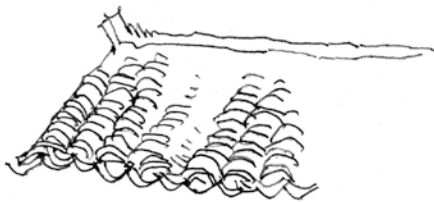
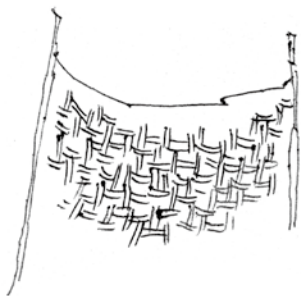
直线挺拔，曲线委婉、流畅而柔美。

点的转变：量少时作为点看，量多时，可作为大点和长线。用点可塑造出特殊形式的线或面，使作品呈现出不同的艺术效果。

线的不同组合方式呈现出不同形式的面。

点、线、面结合塑造各类物象的结构与质感。

点、线、面

点在画面中是与面和线相对而言的，点可大可小，可分为无方向性点和有方向性点两类。无方向性点组合在一起可以形成画面的层次变化，有方向性点则可以产生丰富的有动感的各种形态的肌理效果。

线大致可分为规则线条、不规则线条、勾勒线条与点状线条。对于不同类型的画笔选择和对同一工具的变化使用都会获得不同意味与不同表现力的线条。在中国传统绘画艺术中对线的认识与表现已达到了很高的水平，我们应从中认真借鉴与学习。

点和线的集合都可以形成面，面的变化也是十分丰富的，有虚实、浓淡、大小、前后、软硬、通透与密实、轻松与厚重等变化。面的应用可以是以明暗的方法来塑造形体，也可以是以独立形象或点缀的方法来丰富画面的表现力。在一幅速写作品中，灵活地应用点、线、面可以极大地丰富作品的表现力。

常见景物的画法

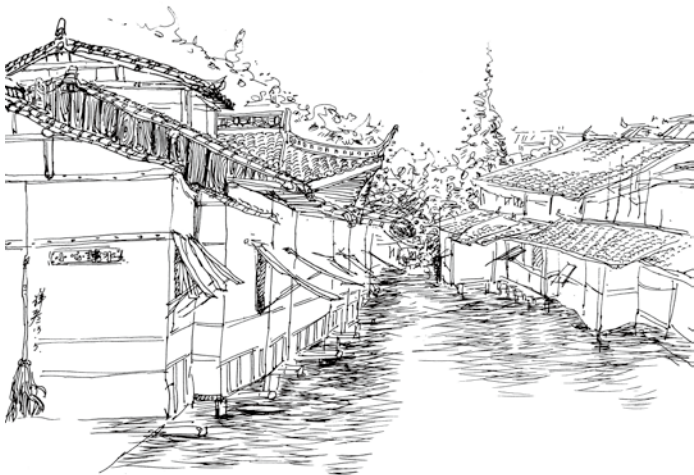
山石的画法

山石结构复杂，画山要画出山的脉络和气势，画石要注意“石分三面”。“石分三面”的意思是要画出石的立体感，如同素描中的黑、白、灰三大面。画山石时，先用较长的线画出山石的外形轮廓，再用短线塑造山石的形体结构和体积，最后整理完成。

云、水的画法

在风景写生中，云、雾和水都是非常常见的物象，一般采用空白法和勾线法来表现。空白法就是留白，留出云、雾和水的位置，一笔都不画。勾线法就是用柔软的曲线勾画出云、雾和水的外形轮廓，然后再用长短不等的线条表现它们的结构关系。

建筑物的画法

画建筑物要避免单薄、琐碎和呆板。首先要抓住建筑物的基本几何形状，突出其整体形象特征，把握原建筑的造型美感，对门窗和表面装饰不能去细抠，要充分概括处理，点点画画即可。画建筑物至少画两个面才能容易体现出建筑物的厚度和体量，其边缘轮廓缺少变化会显得生硬。用笔尽量活泼一些，还可以用树木等物体破开或遮挡一些建筑局部，找出其中的韵律和节奏。画建筑群应注意层次、高低、疏密组合关系，以近景的建筑或中心建筑刻画为主，中景为辅，远景的建筑只画出其基本轮廓特征即可，把握住近繁远简这条基本原则。

树的画法

树是风景画中不可缺少的组成部分，但树的姿态各异，种类繁多，所以研究、分析树的构造很重要。一般叶疏的树，以画干为主；叶密的树，以画叶为主。

树干、枝：画树干最好从树干的中间开始，这样可以对树的上下空间有更好的把握。画树干一般用单线双勾法来表现，然后再用不同长短、粗细的线条或点来塑造树干的体积和质感特征；也可以一边勾画树干，一边用线、点来塑造。有的树根是裸露在外的，在表现此类树的时候，一般也用双勾法来画，但应该注意它们的前后穿插关系。

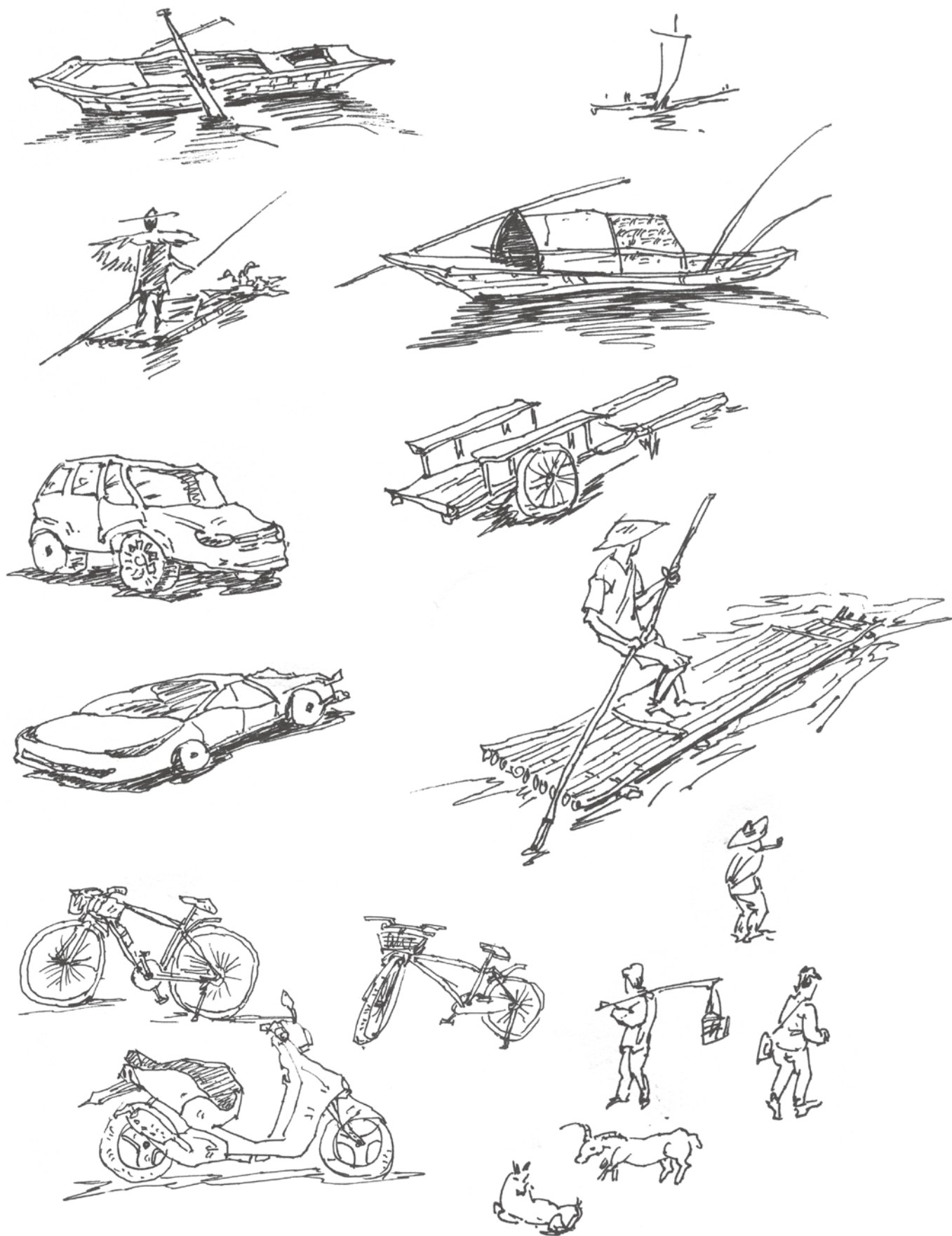
在传统山水画中有“树分四枝”之说，意思是出枝要从前后左右四面生发，要体现树的立体空间。画树枝时线条可以放松些，不需要每根线条都交代清楚。树枝一般有上仰式和下垂式两种形式，但在具体画的时候要灵活运用，而且要注重线条本身的表现语言。

树叶：树叶是树木的主要组成部分。有些树的树叶极为细密，刻画塑造时须加以概括，应抛开叶子的个体造型，注重叶群整体组合的造型特点。有些树的树叶大而少，如芭蕉、棕榈树，塑造时应注意个体叶子的造型特点和细部特征。刻画时应按叶子的生长方向，以及叶与叶之间相互的穿插关系进行表现。

点景的画法

风景速写中，除了画峰峦、树木、建筑等较大的景物外，常常要画一些房舍、舟桥、人畜以及鸟兽等物，以穿插点缀其间，此类统称点景。点景能增加风景速写的情趣，使画面更加活泼生动，是平衡画面、通神透气的点睛之处。

第二章 范画练习

树干的画法

技法提示

树有一根主干向上生长，然后发出的枝干向前后左右四面生长。刻画时可以把枝干理解成圆柱体，将圆柱体改变透视角度，这样就能表现树分四枝的透视关系。注意把握枝干的前后穿插关系及立体感。

作画步骤

步骤一：确定大的构图，用简单概括的直线勾勒出树干的动态、走势，用笔应大胆。

步骤二：着手刻画树枝，画时应注意树枝要向四面发展，有粗细疏密的层次变化。

步骤三：按树枝的生长态势细分细枝，拉开整体枝干的疏密层次，完成整个树丛的塑造。

步骤四：用短线条丰富树干粗糙的质感，用线要松动自然。最后加画土石、杂草丰富画面效果。

杂树的画法

技法提示

画前应先区分树种的外形差异，了解其生长结构。先画主干再画枝干，后画树叶，用笔要符合树的长势，关键结构和部位交代清楚，次要部位可一笔带过。处理好树的根部与地面的联系和衔接，树干和树冠的比例应适当，充分表现出枝干的层次和体积关系。

作画步骤

步骤一：明确各部分的远近关系，轻轻勾画小径与远山的轮廓。注意空间透视的把握。

步骤二：明确小径两边杂树的生长态势，用自然流畅的线条表现出来，注意把握线条的粗细变化。

步骤三：添画另一边的杂树，并适当刻画中景，使画面具体、形象起来。注意把握画面大的明暗层次。

步骤四：调整线条的疏密及穿插关系，最后运用活泼流畅的线条丰富近、中、远景，使画面完整统一。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

河岸杨柳的画法

技法提示

柳树的树干苍老，树皮组织厚，绘制时可通过有变化的曲线表现粗糙的树皮纹理。柳条细长，柔软下垂，一般在枝干的末端加画柳条，注意线条的高低错落和疏密关系。

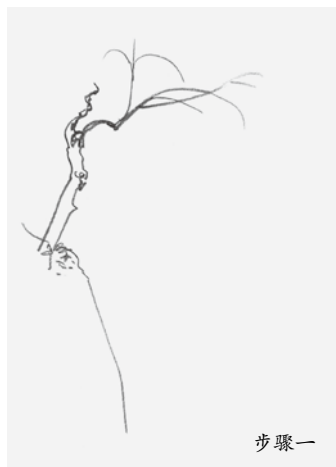
作画步骤

步骤一：明确画面近、中、远景的位置，用流畅的线条勾画出柳树的树干，用笔应苍劲有力些。

步骤二：画出河边的渔船与渔夫，刻画时注意把握平行透视下近大远小的透视规律。

步骤三：加画柳树的枝叶，注意处理好柳叶的疏密关系，画出柳枝的动势和形态美感。

步骤四：进行对岸房屋与树木的刻画，加强画面节奏与韵味，使画面各种关系更完善。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

公园凉亭的画法

技法提示

凉亭这类古典园林建筑多采用对称的布局方式，在结构上有一定的规律性，画时应选择最能体现凉亭体积感和画面空间感的角度。注意理解传统园林建筑屋顶的造型特点，处理好屋顶和亭柱的衔接与穿插关系。

作画步骤

步骤一：合理安排构图，用简单的线条画出凉亭和树丛的大轮廓，注意凉亭在画面中的空间层次。

步骤二：勾画凉亭屋顶与梁柱的细节特征，注意线条的疏密、粗细、曲直等变化。

步骤三：添画前景的小树与道路，使画面具体起来，此处的前景可简要表现以突出中景的凉亭。

步骤四：在完成画面的整体塑造时对树丛进行深层次的刻画，拉开画面黑、白、灰关系。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

