

百源基石教学系列丛书
十年品牌出版 认真做好每一本书

实用高效才是硬道理!

风景速写教程

主编 赵锦杰
编著 潘泽

步骤讲解精湛详细 名师技法点拨简洁易懂 一本入门与提升的必备书

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

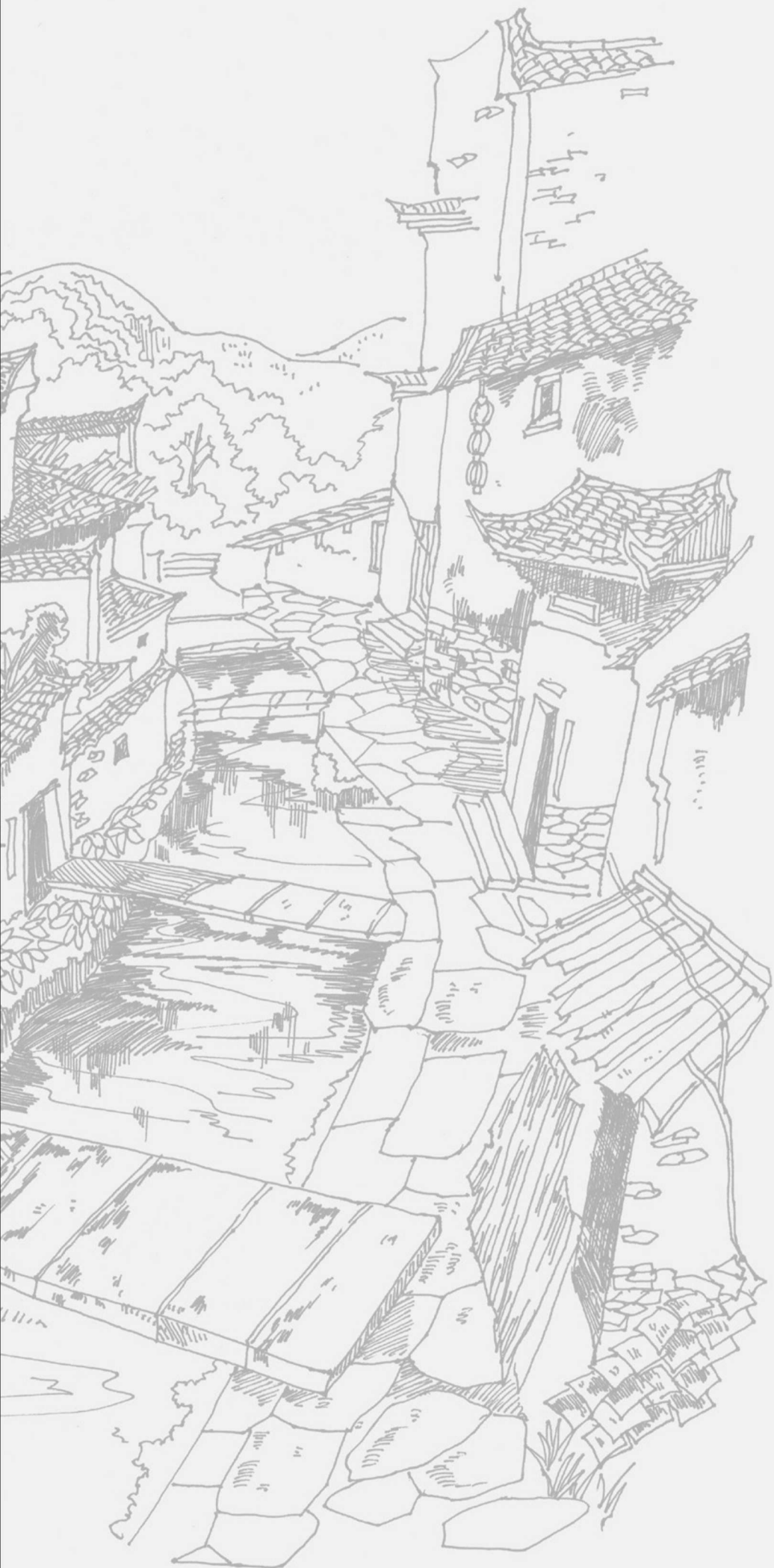
百源基石教学系列丛书
Baiyuan Jishi Jiaoxue Xilie Congshu

实用高效才是硬道理!

风景速写教程

主编 赵锦杰
编著 潘 泽

步骤讲解精湛详细
技法点拨清晰易懂
入门与提升必备书

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

风景速写教程 / 潘泽编著; 赵锦杰主编. — 合肥: 安徽美术出版社, 2017.8

(百源基石教学系列丛书)

ISBN 978-7-5398-7882-9

I. ①风… II. ①潘… ②赵… III. ①风景画—速写技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第180541号

编 著: 潘 泽
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

百源基石教学系列丛书

风景速写教程 Fengjing Suxie Jiaocheng

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: 720 mm×1020 mm 1/8

印 张: 6

版 次: 2017年8月第1版 2017年8月第1次印刷

定 价: 24.00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, 请与营销部联系调换

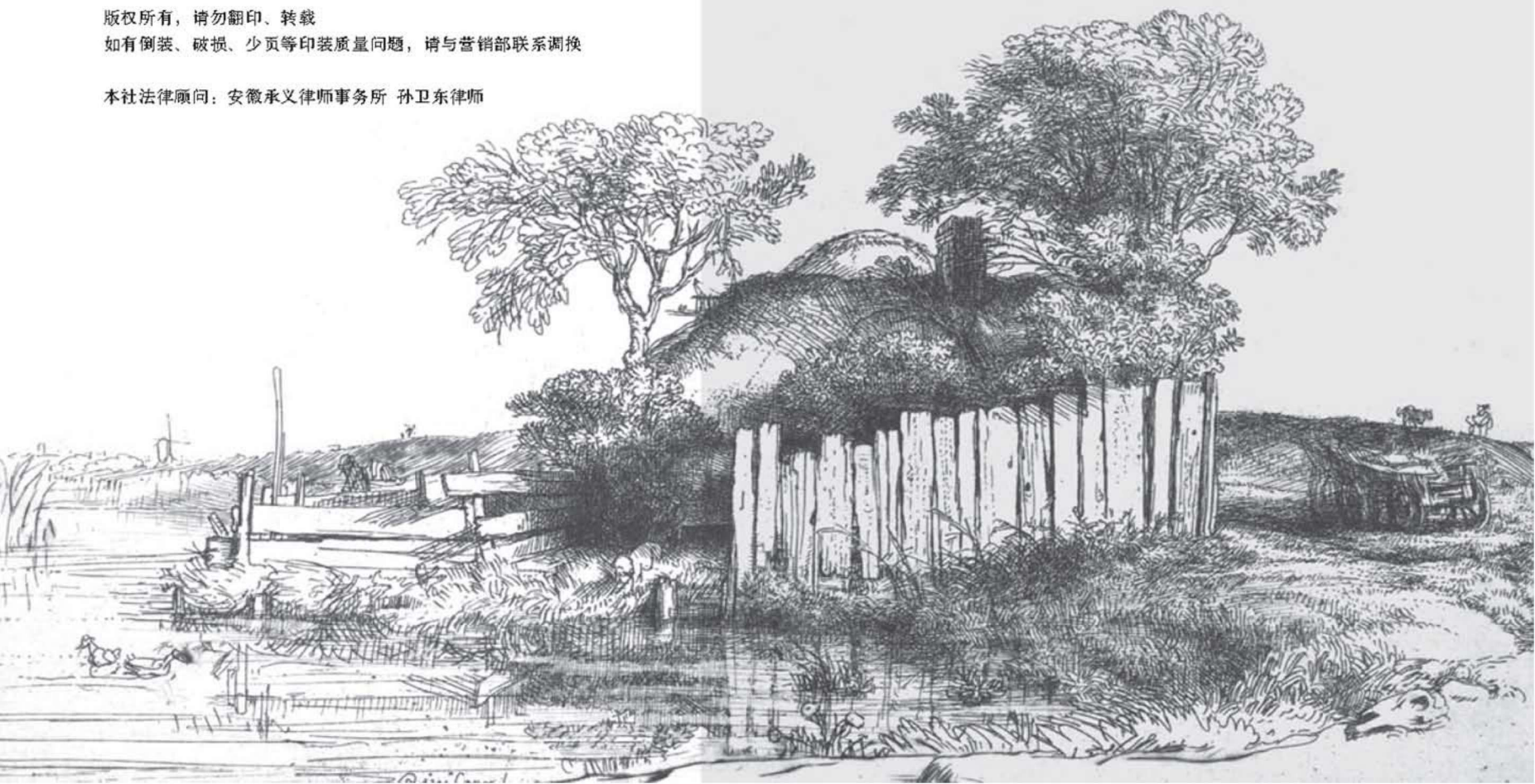
本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

序 言

速写作为一种快速的写生方法, 是绘画表达语言中最为重要的形式之一, 也是记录灵感从而把生活与创作相连的不可缺少的桥梁。当下随着科技的迅猛发展, 摄影工具越来越便捷, 使写实绘画进入低谷, 不少年轻人不愿下苦功, 一味追求变形、抽象, 过分依赖媒介, 这种现象令人堪忧。其实, 摄影摄像代替不了速写对于绘画创作的作用。速写不仅表现客观世界, 而且渗入了画家自己的现实感受。尤其是风景速写更要着力表现出自然界中的天、地、物三大关系, 因为自然界的一切事物均发生在这三大关系中。风景速写的难处在于概括, 如何把凌乱的、繁杂的景物进行提炼、取舍、概括, 进而表现才是重点。能够做到信手拈来, 随心所欲, 一气呵成, 可不是一朝一夕的功夫。

潘泽是我近几年接触的学生中勤奋肯学、有想法、能够静下心来画画的。目前作为一名天津美术学院在校学生, 他能够出画集绝不是凭幸运, 凭借的是一颗热爱艺术的初心, 一份不断追求的勤奋。他的作品下笔洒脱、果敢, 线条素雅清丽。或山或水, 或石或树, 或桥或巷, 或塔或亭……皆能明暗变化、疏密有致, 虚实之间给人以含蓄、古朴、意境浓厚之感。可谓“单椒秀泽, 不连丘陵以自高”。对于一个有才华、有追求的青年艺术人才, 我们就应该激励他, 助他成长。

李 彦 斌

目录

Contents

第一章 基础知识讲解	01
1.1 风景速写的概述	01
1.2 绘画工具	02
1.3 构图法则	03
1.4 透视规律	04
1.5 线条的表现形式	05
第二章 风景画的表现技法	06
2.1 山石的表现	06
2.2 树的表现	07
2.3 道路的表现	09
2.4 建筑物的表现	10
2.5 桥的表现	12
2.6 水的表现	13
第三章 作画示范讲解	14
3.1 古镇河道的画法	14
3.2 河畔茶楼的画法	15
3.3 江南民居的画法	16
3.4 乌镇小景的画法	17
3.5 婺源水渠的画法	18
3.6 婺源河畔的画法	19
3.7 婺源小院的画法	20
3.8 乡村小屋的画法	21
3.9 农家小径的画法	22
3.10 荷塘小院的画法	23
3.11 水峪古村的画法	24
3.12 石板村道的画法	25
3.13 古镇小巷的画法	26
3.14 农家小院的画法	27
3.15 山村民居的画法	28
3.16 村道的画法	29
3.17 村寨石阶的画法	30
3.18 石板村的画法	31
3.19 苗寨的画法	32
第四章 临摹作品精选	33

第一章 基础知识讲解

1.1 风景速写的概述

风景速写是寄情于山川之外貌，写胸中之丘壑的艺术表达形式。其目的有两点：一是体验自然之节律与神气，表达经自己的眼睛和心灵过滤之后的自然的那部分具有神性和诗性的情境；二是在对不同地域的山川、植物、气候、人畜、建筑、风情等做深入体验的同时，研究当地的生态类别、风景特色，以及各种对象的形态特征，积累形象素材。风景速写是以写景为主的速写类型，取材十分广泛，包括建筑、山川、植物等内容。

学习风景画是提高我们绘画技能的好方法，同时也可以把以前所学的几何体、静物素描的知识直接运用到风景写生中去。风景画是美的艺术，初学者首先要了解自然之理，掌握好客观世界形象变化的规律。但是，仅仅停留在精通自然之理上是不够的，还必须对写生对象进行适当移位和取舍，运用透视、明暗、解剖、色彩等绘画原理，加强虚实、主次的关系，使画作比现实生活更高、更典型、更集中，使作品既动人又耐看，成为一幅赏心悦目的艺术作品。

1.2 绘画工具

速写的工具非常普遍，可以说凡是能画出痕迹的东西，都可成为速写工具。了解工具材料是掌握一门技法的先决条件，速写的工具材料很多，我们不需要一一掌握，但对一些常见的工具材料以及性能特点必须有一个整体的了解。

速写用笔

铅笔

铅笔的韧性好，色阶变化比较细腻，易于修改，有利于深入细致的表现，是最容易掌握的工具。各种铅笔都可以用来画速写，比较合理的选择是速写铅笔。一般铅笔更适合进行慢写练习。

铅笔

自动铅笔

自动铅笔有专用的笔芯，不需要削，相对来说比较方便，画出的线条较细较硬，不太好控制笔触效果，一般只作为辅助工具来用。

自动铅笔

钢笔

钢笔是用碳素墨水灌注的水笔，也是速写的工具之一。钢笔画线条清晰流畅、刚劲有力，常有意想不到的艺术效果。但钢笔的线条相对比较单一，且不能修改，对作画者的要求较高。

钢笔

针管笔

针管笔是速写较常用的一种笔，它便于携带，且有多种不同粗细的笔芯可供选择，能满足作画时的不同需求。针管笔所画出的线条清晰流畅，只是画出的痕迹不能被擦掉，对作画者的要求较高。

针管笔

针管笔效果

钢笔效果

铅笔效果

炭笔效果

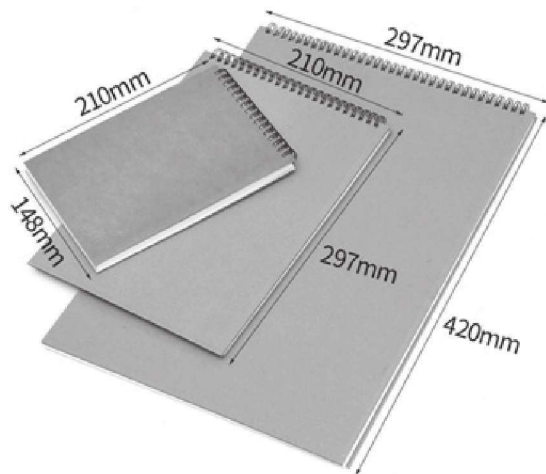
速写用纸

素描纸

素描纸纹理独特，质硬，表面粗糙，非常容易着色，无论是铅笔或炭笔都非常适合在素描纸上作画。素描纸耐折度强，拉力好，可双面使用，反复上铅不发亮、不掉粉，易擦拭且纸面不易起毛。

速写本

速写本是用来进行速写写生与练习的专用本，纸张较厚，纸品较好；多为活页，一般有横翻与竖翻两种开合方向。可以随身携带，是出外写生时不错的选择。

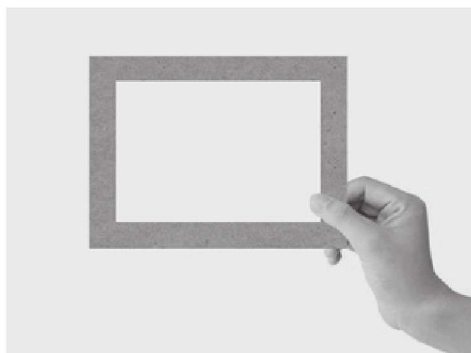

1.3 构图法则

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、舒适，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。

用双手取景

用取景框取景

取景方法

选景是在观察的基础上，根据自己兴趣和写生目的选取最喜欢、最能表现自己情感的景物范围。线描风景画的写生选景不是对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。

自然选景法

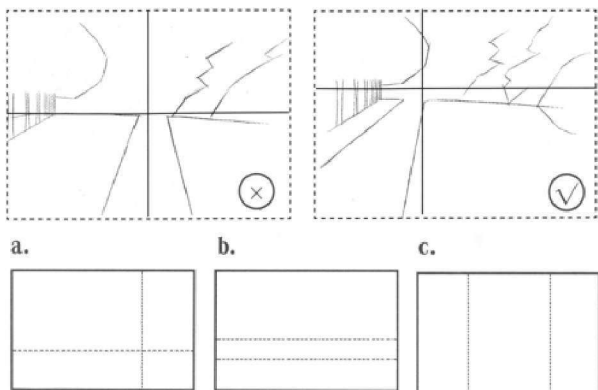
就是指在观察分析的基础上，选取自己喜欢的景物范围。这种选景法一般是以自然场景为基础，略作调整，如景物的位置、大小、前后关系等。

移景选景法

移景选景是在自然场景的基础上进行大胆的取舍、添加。在写生中，有时候面对的景物总体来看很不错，很吸引人，但是其中的某一棵树、一座房子或者一根电线杆却显得格格不入，甚至有点煞风景，相反这个景旁边的另一棵树、一座房子同自己选取的景物很协调，为了画面的协调和完整，我们应该大胆舍去那些与画面不协调的因素，移入与画面协调的景物，使自己的画面更加完美。

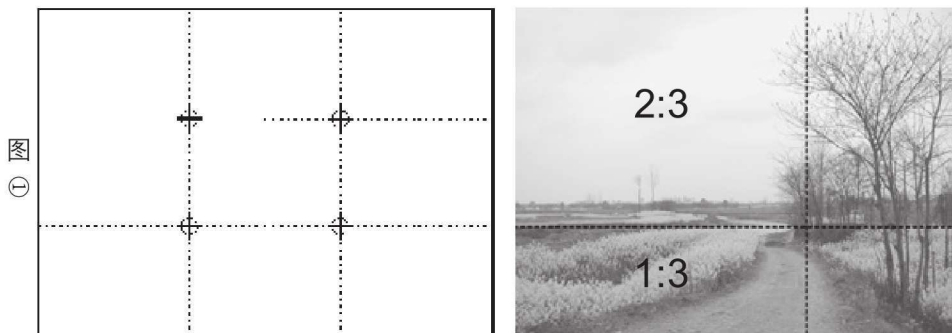
构图定律

“黄金分割法”又称“三分法则”，“三分法则”就是将整个画面在横、竖方向各用两条直线分割成等份的三部分，简单地说就是将画面的表现主体放在位于画面大约三分之一处。要得到画面的“黄金点”，需要用4条辅助线将一副画面分成不相等的9个区域。每条线分割的原则是：将画面分为一大一小两部分，其中较大部分的边长与较小部分之比，等于全部画面边长与较大部分之比。最终4条直线的交点，就是所谓的“黄金点”了。

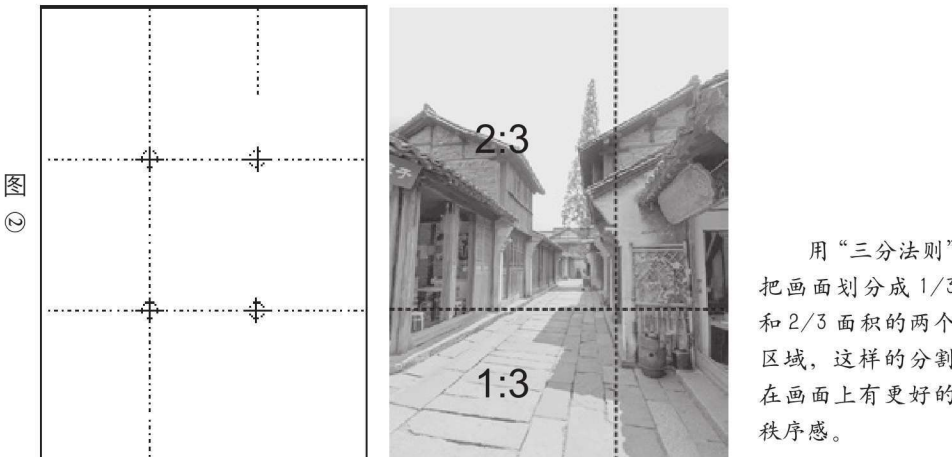

在画面的分割上，重点避免画面过于平均，否则画面看起来会比较呆板，同时也不要让焦点的位置太靠近画面边缘，不然会造成画面不协调。

横构图“井”字辅助线

竖构图“井”字辅助线

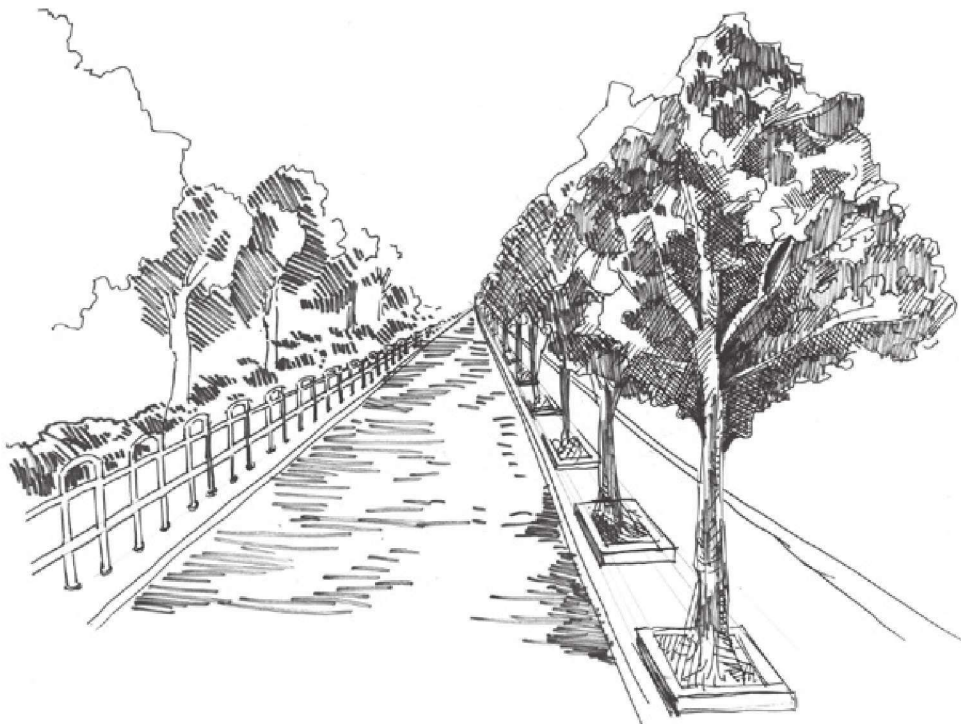
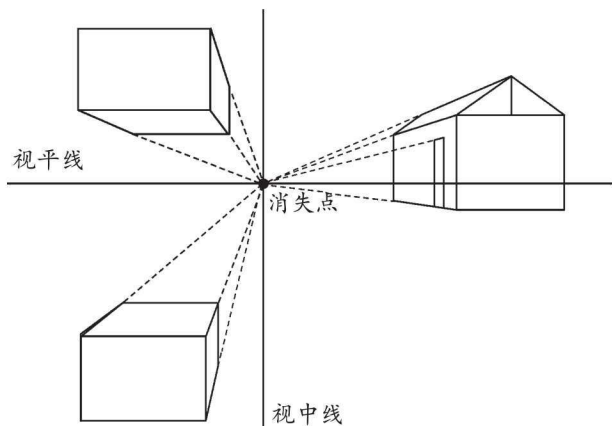

用“三分法则”把画面划分成1/3和2/3面积的两个区域，这样的分割在画面上有更好的秩序感。

1.4 透视规律

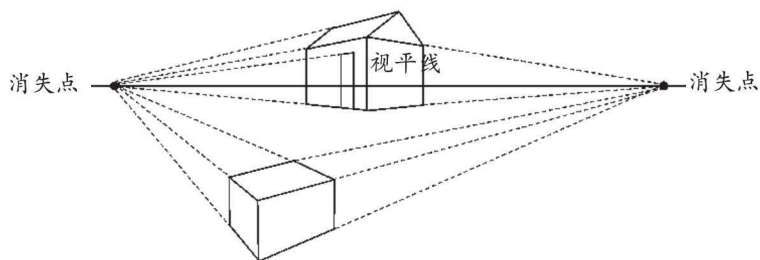
平行透视

平行透视也称“一点透视”，当物体的一个面与我们的画面平行，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，直角线互相不平行而消失到一点。凡与视平线平行的景物始终平行，与视平线垂直的景物近大远小，最后消失于一点。

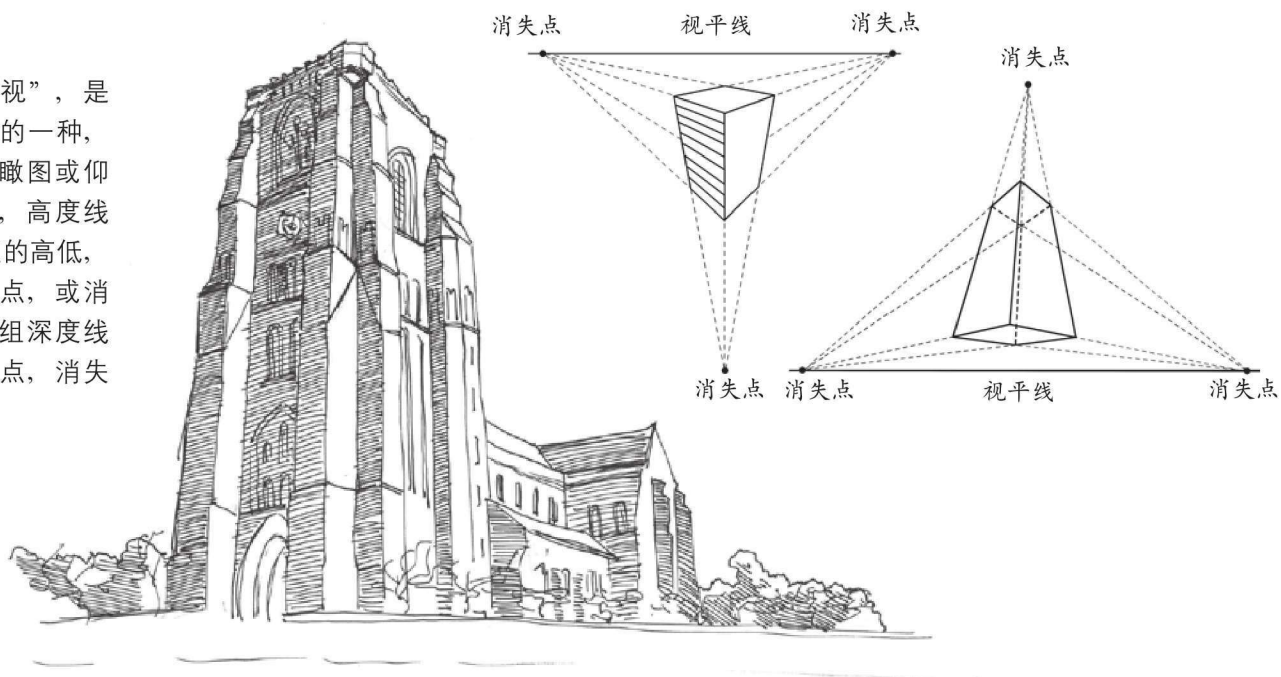
成角透视

成角透视也称“二点透视”，当立方体的一个面与地面平行，这个立方体又与画面平行，这个棱的两边的平面与画面成角度，就叫成角透视。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，而是在视线主点两侧。一般建筑物或其他方形物体会出现这种透视现象。

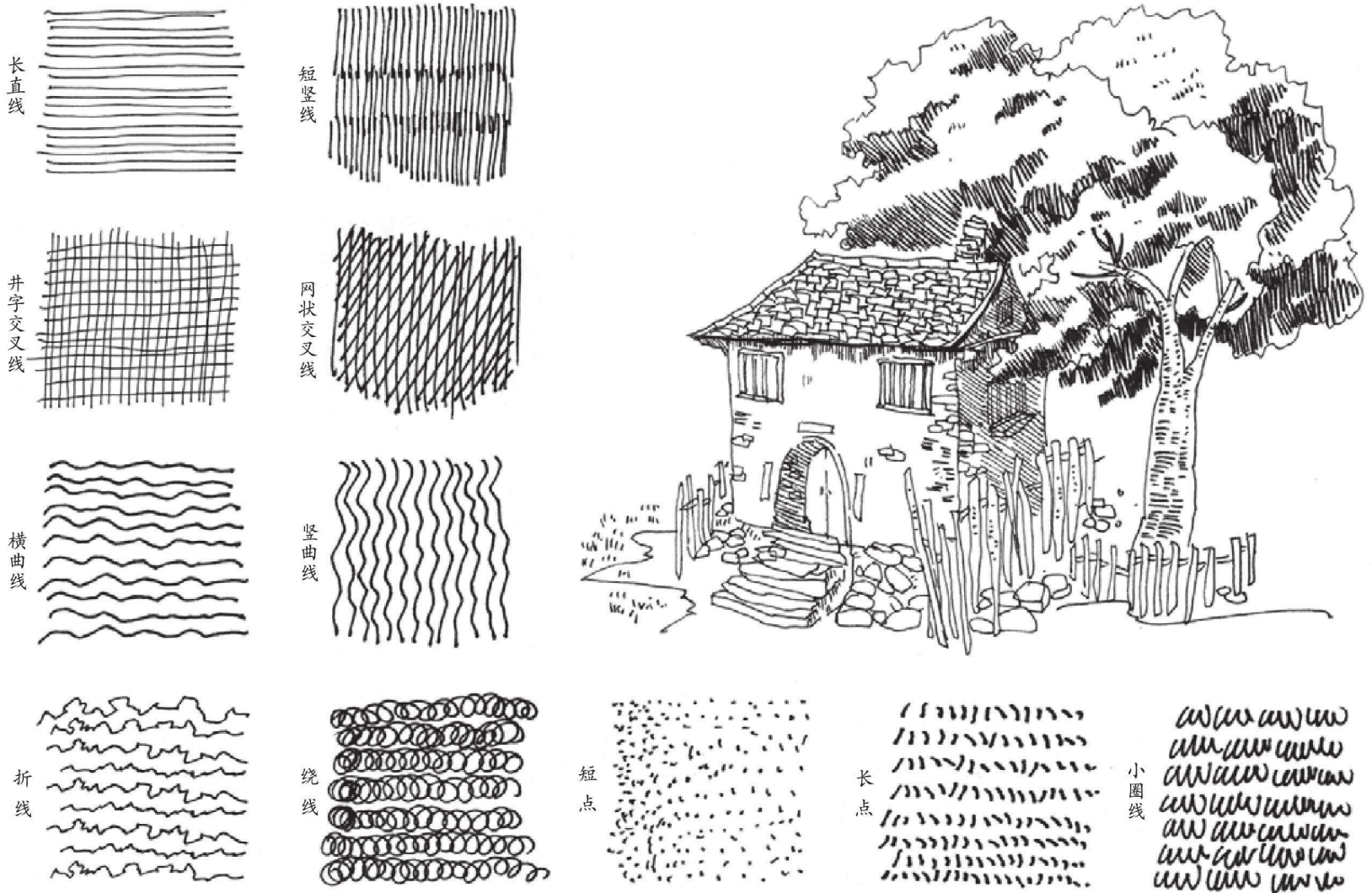
倾斜透视

倾斜透视也称“三点透视”，是各种透视中视觉冲击力最强的一种，一般用于表现高层建筑、俯瞰图或仰视图。画面中有三个消失点，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。

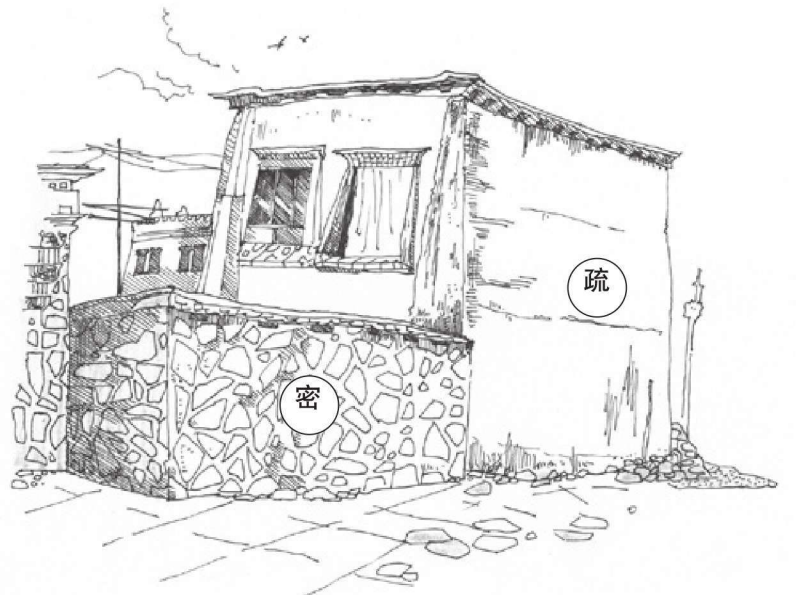
1.5 线条的表现形式

线是造型的基础语言，是显示形体存在的主要手段，但它也像音符对音乐家一样，只是一种符号，需要艺术家创造性地去运用。线的处理应该根据画面的需要和画者的主观感受来决定，如轻重、缓急、浓淡、粗细、刚柔、疏密等变化。正确掌握线的运用规律和处理方法，结合线的个性特征，灵活运用，以达到造型美和个人风格相结合的艺术效果。

线的刚柔对比

在把握线的刚柔对比时，要以表现物体的形态、结构和质感为基本前提，结合物象的具体形去进行方圆曲直变化。

线的疏密对比

把握线的疏密对比时要注意从画面的主次和空间表现上来组织线条，这样能更好地掌握线的疏密对比。

第二章 风景画的表现技法

2.1 山石的表现

石头的画法

石头是风景画中的重要组成部分，石是山的局部，山是石的整体。石头的形状千姿百态，多种多样，要想表现出它的自然风貌，在绘制时不能太规整、太对称。如果画面中出现很多石头，绘制时不能大小一样，也不能分散排列，要有大小、聚散、高低的安排。石头纹理的用线也十分重要，绘制时要根据石头的结构走向顺势而行。尽量疏密结合，适当地添加褶皱线，突出石头的纹理特征。

山的画法

石山的形状不规则，凹凸不平，可概括成多面体来理解分析。石山的结构不仅仅是石块简单的堆积，还应注意山势的起伏走向。画石山一定要画出它的体积感，同时要注意石块的组合规律，排列要有疏有密，大中见小，小中有大。画时要将繁杂的自然山纹剪切取舍，抓住山体的形态特点，定下大体结构后，再进一步刻画。

2.2 树的表现

枝干的画法

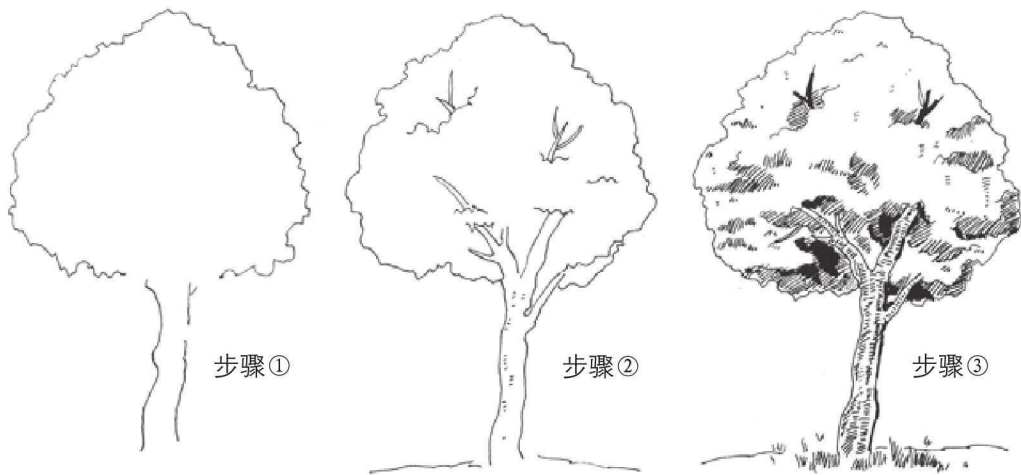
画树干最好从树干的中间开始，这样可以对树的上下空间有更好的把握。画树干一般是用单线双勾法来表现，然后再用不同长短、粗细的线条或点来塑造树干的体积和质感特征；也可以一边勾画树干，一边用线、点来塑造。有的树根是裸露在外的，在表现此类树的时候，一般也用双勾法来画，但应该注意它们的前后穿插关系。

树枝有“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。

树叶的画法

画树叶的关键是概括和取舍，对一些能突出画面层次关系、色调关系的叶子要浓墨重彩，叶叶画之；对一些画了反而影响画面关系的叶子则要虚画，有的还要大胆舍弃。同时，画树叶还要注意树冠叶丛外轮廓的参差变化，因为这些边缘细节最能体现树的美感。结合树叶的结构特征和线描的表现方式，可以把树叶的画法分为单线法、双勾法和点叶法三种。

步骤①

步骤②

步骤③

远树

远景的树木可以放轻力道去描绘，减弱其色调。外形处理上也可适当简化。运用这种繁简对比的方式，能更好地突出前景的树木，强化画面的空间层次感。

近树

近景的树木外形刻画得具体且细致，树叶与树干的质感特征明确，色调上也略重于远景的树木。

2.3 道路的表现

泥土路

山间小路可以通过周围的植物和草地来体现地形特征和空间关系。画凹凸不平的碎石土路时要注意，近处地面的凹凸起伏可以画得明确一些，远处的石块要随着道路近大远小的透视规律进行变形、缩减。

木板路

对于刻画木板路，首先用确定的线条绘制出其轮廓，再用简单的排线表现木板比较明显的肌理效果，处理不规则的断裂处时注意线条的变化和转折。往远处延伸的透视效果是表现好木板路的重点。

步骤①

步骤②

步骤③

2.4 建筑物的表现

房屋的画法

画房屋要避免单薄、琐碎和呆板。首先要抓住房屋的基本几何形状，突出其整体形象特征，把握房屋的造型美感。画房屋至少要画两个面才容易体现出房屋的厚度和体量，其边缘轮廓缺少变化会显得生硬。在用笔上尽量活泼一些，还可以用树木等物体破开或遮挡一些房屋局部，找出其中的韵律和节奏。画房屋群时应注意层次、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，对门窗和表面装饰不能去细抠，要充分概括处理，把握住近繁远简的基本原则。

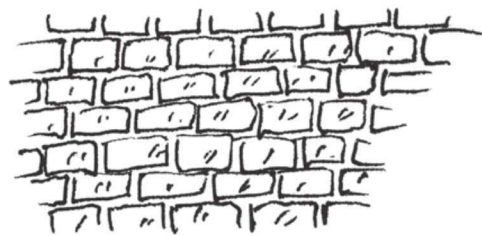
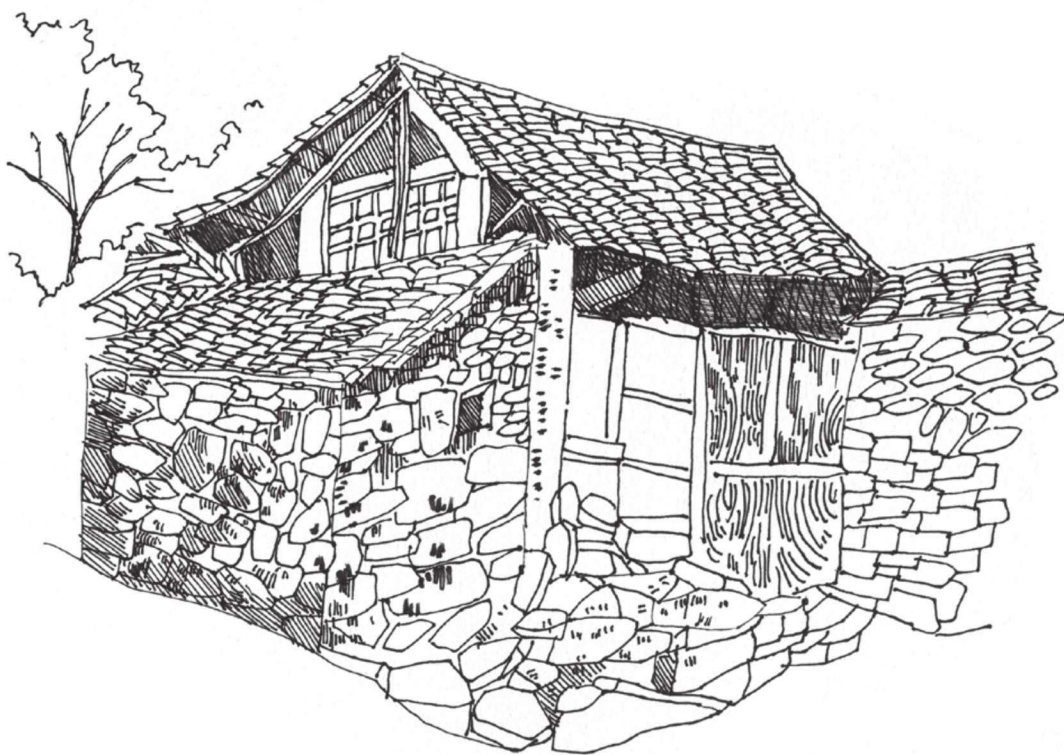

步骤①

步骤②

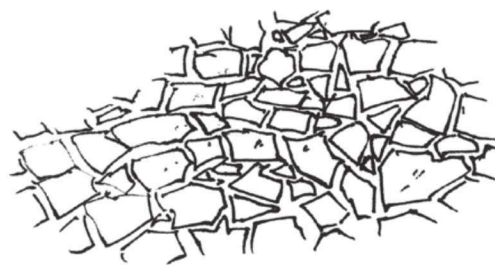
步骤③

屋顶、墙面的画法

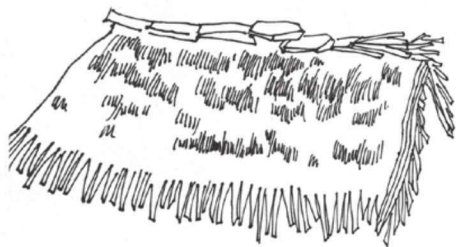
砖墙

在画砖墙时要注意砖块相互之间的叠压、穿插关系，统一中求变化，这样画出的砖墙不会显得呆板。

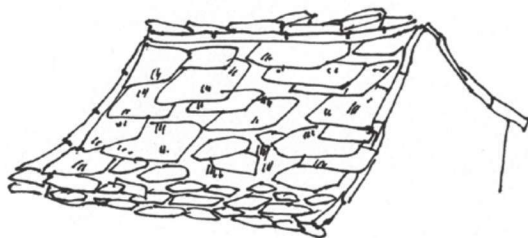
石块墙

在画石块墙时要注意两块石块相压的结构关系。因石块不像砖一样规整，排列可杂乱些，这样更具趣味性。

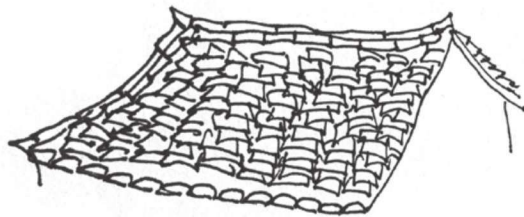
茅草屋顶

在绘制时，注意上下茅草的疏密处理，上面的较稀松，下面边缘处用清晰的笔触将茅草一根根画出来。

石板屋顶

石板屋顶上的每片石板之间，都相互叠搭，形成了遮挡关系，刻画时石板的排列可杂乱些，这样更具趣味性。

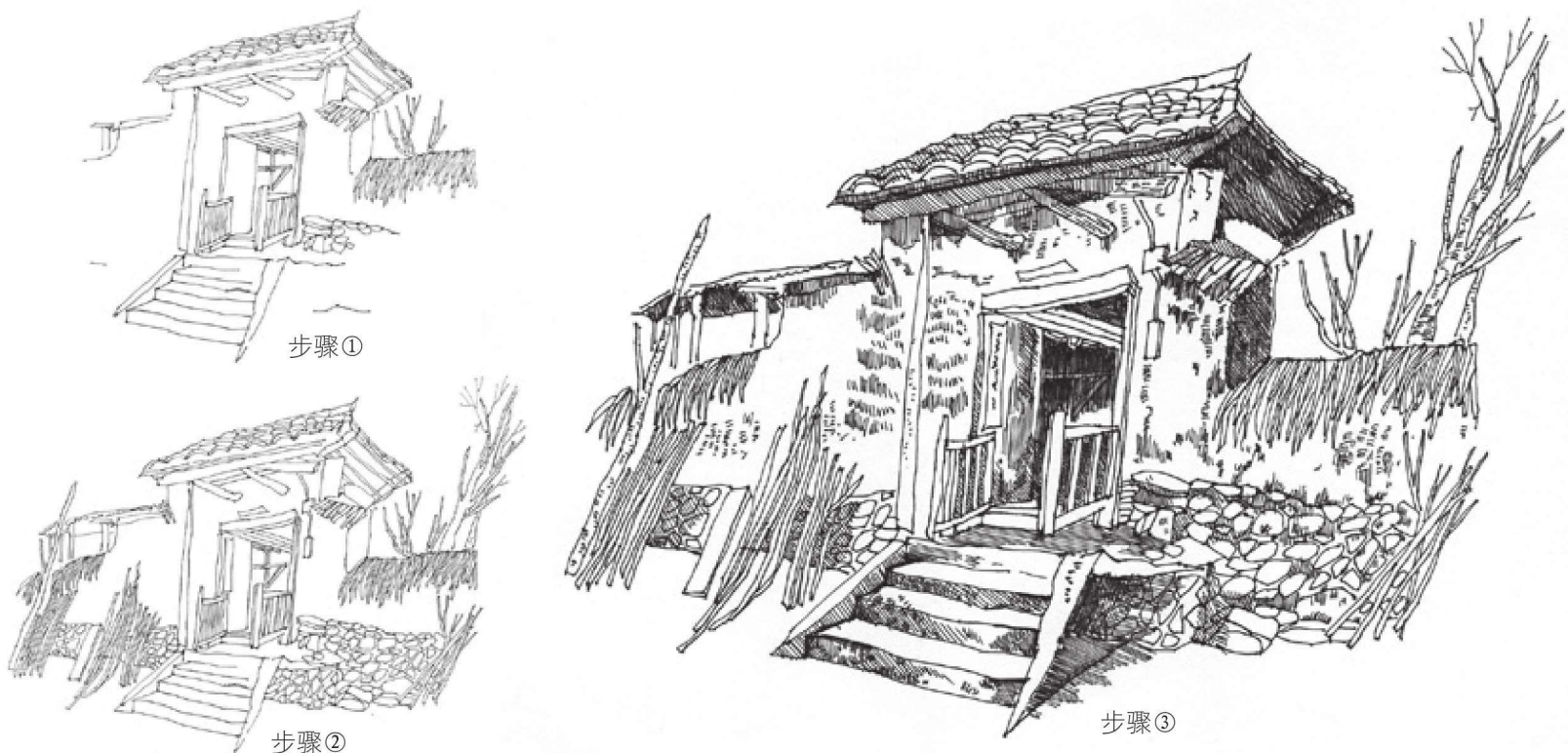

瓦片屋顶

瓦片的形状具有多样性，绘制时应抓住瓦片的外形特征，处理好瓦片之间的排列与疏密关系。

门庭的画法

门庭具有独特的形态特征，是风景画中较为常见的建筑。体现门庭的体积感和画面空间感必须注意屋檐的木质构架，要根据透视画出门庭的基本结构。刚开始不要陷入细节的刻画，要注意大的效果。石墙的体积与空间感要注意其上下、前后、左右的关系，切忌简单叠加，形体上要有大小、疏密的差异。石墙的纹理可用弯曲抖动的短线或中长线来描绘，以表现石墙的斑驳感。

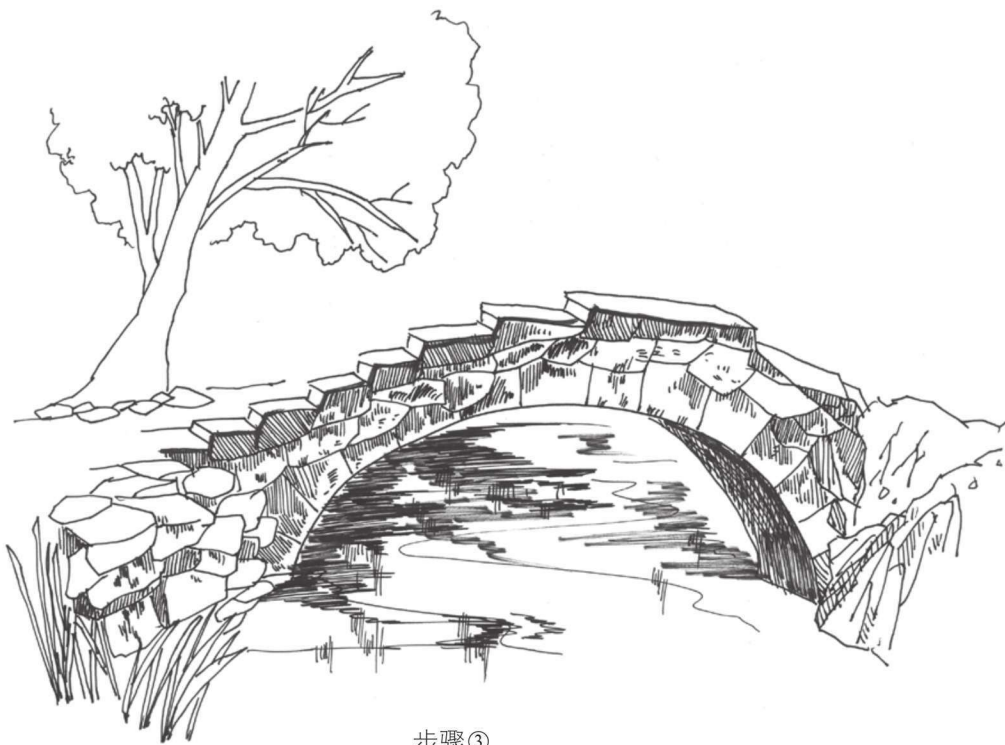
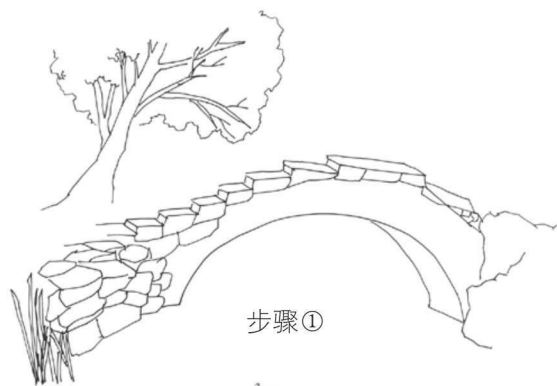
凉亭的画法

凉亭在园林景观中经常出现。这类建筑有很浓的民族特色，多为砖木结构，其结构有一定的规律，画时应选择最能体现其造型特点的角度进行刻画，把握住重心，强调其稳定性。

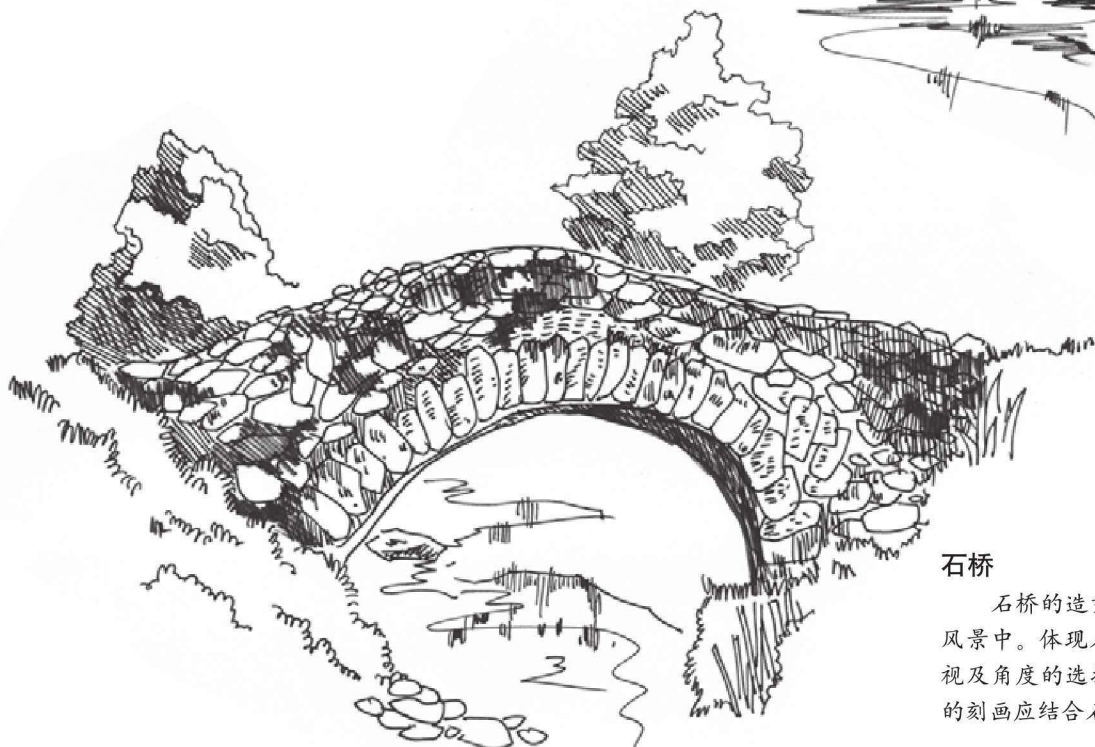
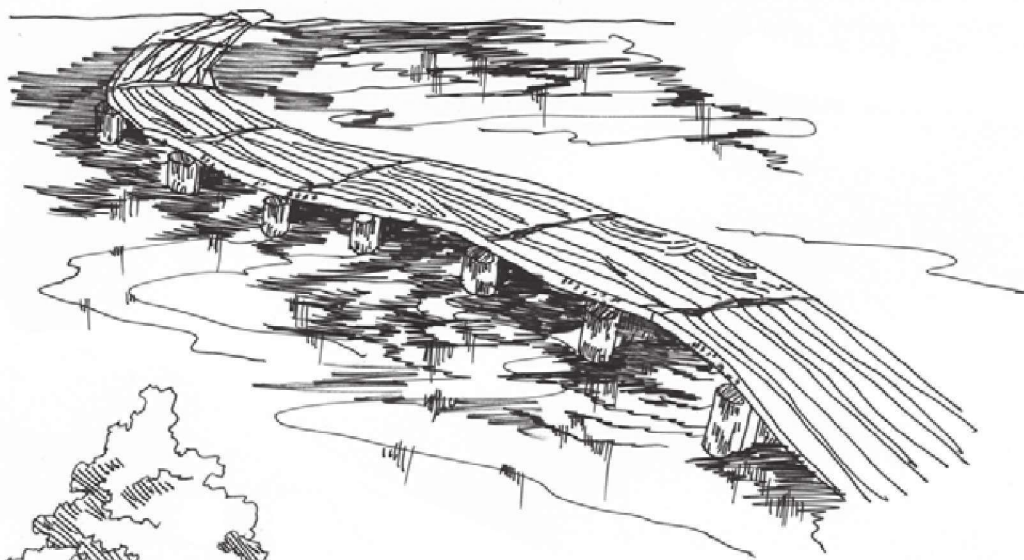
2.5 桥的表现

桥在风景速写中是十分重要的绘制内容，一般有不同材质的区分。画桥的关键在于体现出桥的形状、角度和构造，通过线条的变化表现桥梁的前后空间关系。

木桥

画木板桥时注意板块宽窄不要一样，要利用板纹来有效地表现其质地效果。画板纹一要抓住其特征，二要把握好疏密关系。

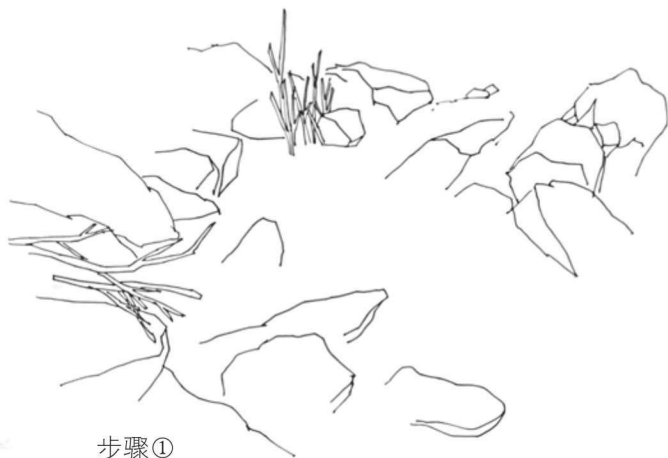

石桥

石桥的造型古朴雅致，常出现在乡村、园林风景中。体现石桥的体积感和空间感必须注意透视及角度的选择，强调其稳定性与趣味性。石纹的刻画应结合石头的质感与量感来进行刻画。

2.6 水的表现

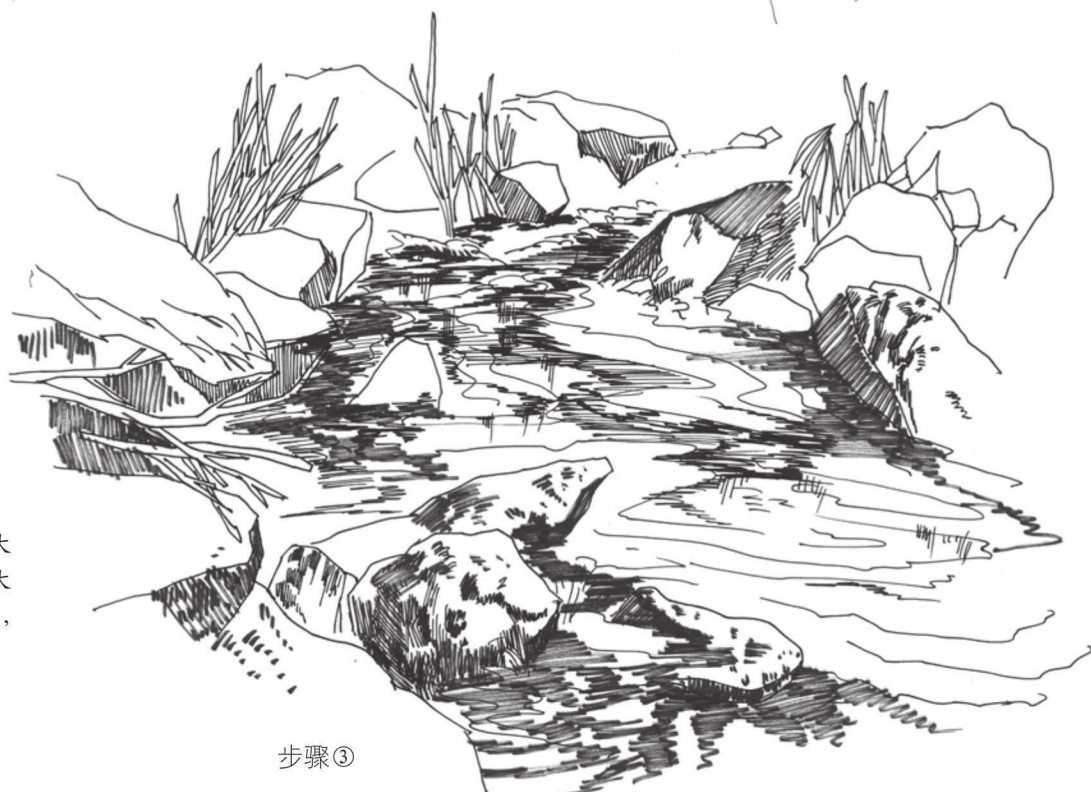
水的形态散乱，把握水性特征，有助于形态的归纳、整合和提取。其用笔与画云相似，灵动随意、舒展浑柔，依水势变化行笔，并注意繁简和层次。静态的水水势平静，用笔静中求动，多采用横向或竖向行笔；画动态水重在表现其运动状态，涟漪、飞泻、急湍、翻卷等，画出其动势，表现出水势形成的韵律感。

步骤①

步骤②

步骤③

溪水的画法

山间溪流水流快，画时要注意用笔轻盈、灵活。在画溪边的石块时除了要画出石块大小相间的关系外，还要注意近处的石块要大而疏，远处的石块要小而密。画时可点线并用，但要注意空间虚实的变化。

水面倒影的画法

水面的倒影受到水面情况的影响，会呈现出多种不同的造型。倒影线条不要画得完全平行，线条宽度要和所画物体的宽度大约一致。平静的水面倒影要概括而虚幻；动荡的水面在绘制倒影时要理解浪花的运动规律；微风吹拂的水面倒影要用轻松、灵活的笔触表现。

