

风景画写生基础和速写

何重礼 邓淑民 著

中国建筑工业出版社

风景画写生基础和速写

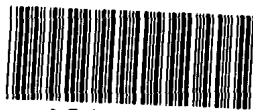
何重礼 邓淑民 著

中国建筑工程工业出版社

712404

(京)新登字 035 号

A0196835

本书是作者积多年教学经验编写成的一本有关风景画写生方法的读物。

作者通过详尽论述及大量绘画实例向读者系统地介绍了有关构图、观察方法、表现手段等方面的基础知识和基本规律；以及画山石、建筑、树木的一些具体方法、步骤和应注意的问题。

本书叙述具体、详尽、深入浅出，附有图例五百余幅，具有一定的欣赏价值，又可使读者通过直观的感受掌握有关知识，提高学习的兴趣，便于快速入门。

风景画写生基础和速写

何重礼 邓淑民 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行（北京西郊百万庄）

新华书店经销

北京市密云县印刷厂印刷

*

开本：787×1092毫米 1/16 印张：12 $\frac{1}{2}$ 字数：305 千字

1992年12月第一版 1992年12月第一次印刷

印数：1-6,600 册 定价：9.50 元

ISBN7-112-01472-7/TU·1094

(6508)

前 言

随着建筑、园林艺术和旅游事业的发展，摄影艺术、影视美术、戏剧美术提高的需要，钻研如何画好风景画的人多了。

为了提供给有关方面及风景画爱好者作参考，我们编写了这本“风景画写生基础和速写”把我们多年来在写生实践和风景画教学中的心得体会，介绍给读者。我们认为单色速写和写生是最便捷地反映生活的手段，能较快的捕捉和表现自然生活中美好景物给予我们的感受，同时也是色彩写生风景画的重要造型基础，是画好风景画必须具备的基本功。

我们愿意通过此书向读者系统地介绍风景速写和写生如何取景、构图，如何进行绘画和有关观察方法和表现技巧等方面的基础知识和基本规律；以及画山石、建筑、树木的一些具体方法、步骤和应注意的问题。为了适应我国众多的读者不同层次的需要，我们还力图在叙述上做到具体、详尽、深入浅出，文字上通俗易懂，并附有三百七十幅图例和作者本人的一百九十四幅不同表现形式的速写和素描风景，使此书具有一定的欣赏价值。书中还引用了少数国外名家的作品以供参考。如果这本书能引起读者的兴趣，使读者从中得到一定的帮助和启发，那将是我们的愿望和非常高兴的事。

何重礼 邓淑民

1991年6月

何重礼

1933年生，湖南省沅陵县人

1961年毕业于中央戏剧学院美术系

现任北京电影学院美术系副教授

中国美术家协会会员、北京分会会员

北京水彩画学会会员

邓淑民

1937年生，广东省东莞县人

1960年毕业于中央美术学院附中

1965年毕业于中央戏剧学院美术系

现在北京电影学院美术系副教授

北京水彩画学会会员

目 录

风 景 速 写

一 什么叫速写? 速写的正确概念	3
二 速写的目的与用途	3

怎样画风景速写和写生

一 如何取景	7
(一) 对景物作不同局部的框取	13
(二) 对同一景物运用不同视点取景法	18
(三) 散点透视取景法 (不固定的多视点取景法)	23
二 如何构图	23
(一) 什么叫构图 (构图的概念)	23
(二) 构图的目的	24
(三) 风景画的一般构图形式图例	25
(四) 构图的一般法则	38
(五) 构图技巧的一般常识	38
1. 如何使主体景物突出	38
2. 如何使画面均衡	45
3. 如何使画面多样变化, 整体统一	49
4. 如何处理和运用地平线	52
(六) 构图实例分析	58
三 建立整体观念	61
四 抓形体结构和空间关系	61
(一) 重视物象的形体结构特点	61
(二) 注意表现空间关系	62
五 简练扼要地表现对象	65
(一) 提炼和取舍	65
(二) 先抓大后抓小	65
(三) 强调与夸张	67
六 锻炼记忆和想象的能力	69
七 由浅入深、从慢到快, 循序渐进	72

附参考图 (1—26 幅)	74
---------------------	----

关于画山石、建筑物和树木

一 怎样画山、石	85
(一) 要了解山的体积、空间、地形地貌	85
(二) 注意表现山的不同外貌特征	85
(三) 石的画法	87
(四) 画山应注意的问题	88
(五) 练习画山的参考步骤	91
附参考图 (27—50 幅)	93
二 怎样画建筑物	101
(一) 要注意区分和了解建筑物的形式、风格的特点	101
1. 纵向比较识别特点	101
2. 横向比较识别特点	102
3. 从本身的造型看特点	102
(二) 画建筑物的方法	105
1. 选好角度、定好视点、注意透视	107
2. 抓基本形、突出重点, 注意表现空间、质感	108
3. 注意描写建筑物与环境的关系	108
(三) 练习画建筑物的参考步骤	111
附参考图 (51—92 幅)	112
三 怎样画树	125
(一) 树的基本外形结构	126
(二) 环境条件对树木生长形态的影响及树的个性	130
(三) 画树的方法	131
1. 掌握树的基本形	131
2. 掌握树的主干及主要枝杆的结构动态	134
3. 掌握树冠大的体面关系	134
4. 把握特征重点刻画	135
5. 画树枝要有疏密变化	135
(四) 练习画树的参考步骤	136
附参考图 (93—133 幅)	138

作 品 简 介

后 记	
-----------	--

风景速写

一 什么叫速写？速写的正确概念

凡是用绘画的手段迅速地描写或记录人或事物的绘画就叫速写。速写和素描、写生画、创作画……等画种是有区别的，它是用精练而概括的线条、笔触来描写对象本质和主要特点的一种画。在作画时间上，比其他画种相对地会快些，因此叫“速写”。但是区分速写与其他画种的标准不只是在作画的速度上。因为快与慢只是相对的、相比较而存在的。速写与其他画种本质的区别是：速写描写对象要更简练、扼要、更集中概括，特征更突出。因而凡是为了记录一个形象，采取快速、简练、扼要的描写手法、都属于“速写”这个范畴。

速写按其描写的内容不同，可分为人物速写、动物速写和风景速写……等等多种。从表现形式上，大体有单线、线面、体面、彩色、单色等等。从使用工具上分，一般常见的有铅笔、炭笔、钢笔、竹笔、毛笔等等。

二 速写的目的与用途

生活是艺术创作的源泉。人类生活的范围广阔无边，而且因时因地不同，万千事物也在不停地变化和运动着。为了捕捉住生活中真、善、美的形象和事物以及它们给我们的感受，我们就要经常用迅速的绘画手段，把所需要的对象勾画下来，作为我们创作的启发和依据。不然，事过景迁就难再现了。风景速写的目的就是为了迅速地记录生活中我们所需要的形象，为风景画写生打下基础，为创作积累素材。经常进行风景速写，可以培养我们：

- ①对景物的敏锐的观察力和分析力，培养对景物的情调气氛敏锐感受；
- ②培养简练、扼要、迅速准确地描绘各种景物的造型能力；
- ③培养和锻炼构图能力；
- ④培养记忆、想象和创作能力。

总之，速写的目的是为创作服务的，但是一幅好的速写也是一幅完整的艺术作品，也具有它独立的欣赏价值。

怎样画风景速写和写生

一 如何取景

室外风景速写与室内的绘画练习不一样。比如室内静物是经过一定的构思而组织安排起来的，形象集中提炼，是经过一定的艺术加工的。到了室外，视野开阔，物象复杂，平凡而且分散，其中也可能有些不适于入画的东西，有时乍看起来可能没有什么感人的地方。面对这种情况，不知如何取景是初学者常有的现象。在这种情况下，就要靠我们多动脑筋，从不同的角度、不同的视点去观察去发现景物的美，选取练习速写的题材。比如我们描写人、观察人多了就敏感了，很容易从人的形与神方面发现可画的东西，从人的动态、从光影与形体的关系、从人与人的组合关系……等等方面去发现美——值得描写的内容。我们如果能以同样研究和分析的精神、从多种角度去观察景物，也是不难找到可画的题材内容的。就拿面对一组普普通通的树木来说，我们就可以从各个角度观察一番，去发现它的美之所在。是它们互相参差的关系美呢？还是某一局部、某一枝杈好看？是周围形象陪衬起来好看、还是本身的光影、形态美？是它处于这个空间环境的衬托下美呢？还是从另一角度取景好看？它处于静态更有情调还是处于动态更有情调……？总之，取景时要从多方面去观察去感受，使自己的思维活跃起来。这样，无论在什么样的环境中，哪怕在最平凡的环境里，我们也能选到适合自己描写的对象。例如我们到海边的渔港写生，只要我们留心观察就能找到许多可供练习的画面。图 1-16 同是画山东半岛渔港的船只，虽然题材相同，但由于从不同角度、不同时间去选择、取舍和组合，也能得出不重复的、有变化的构图画面。

有时面对同一个环境的景色，不同的人有不同的感受。这和每个人的经历、审美情趣、艺术素养……等等都有很大的关系。有的人觉得它平凡、没意思，一瞥而过，什么也发现不了；而有人则在平凡中发现了不平凡、值得好好刻画的东西。有人为了选景“踏破铁鞋无觅处”；有人在身边就发现很好的画题。俄罗斯著名的风景画家列维坦的许多佳作，都是取材于一些人以为是极平凡，极普通的景色的。比如他的名作“弗拉基米尔大道”、“在深渊旁”、“寂静的修道院”、“新绿”、“草垛”等等。见参考图 25、26，这说明我们平常要有意识地培养自己随时观察生活，热爱自然，培养自己敏锐的观察力和对自然界强烈而精微的感受，使自己有较高的艺术素养，这才不至于对什么都觉着索然无味或只有在强烈的刺激下才能选到所谓“不一般”的景。

初学者遇到的另一种情况则是感到自然界的景物太丰富甚至太复杂，不知选取哪一些才合适。是的，自然界中的景物常常是杂乱的。

我们选景时必须要有数：哪些景物为主？哪些为次？哪些舍弃不

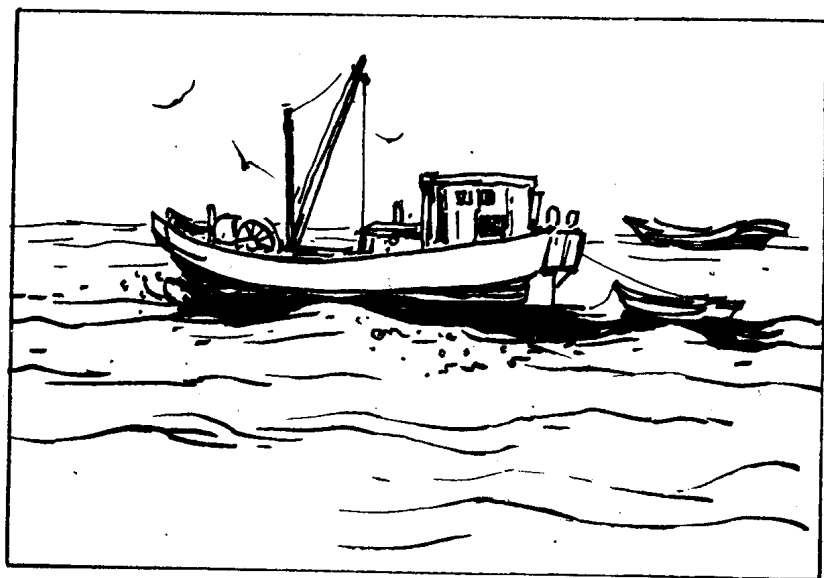

图 1

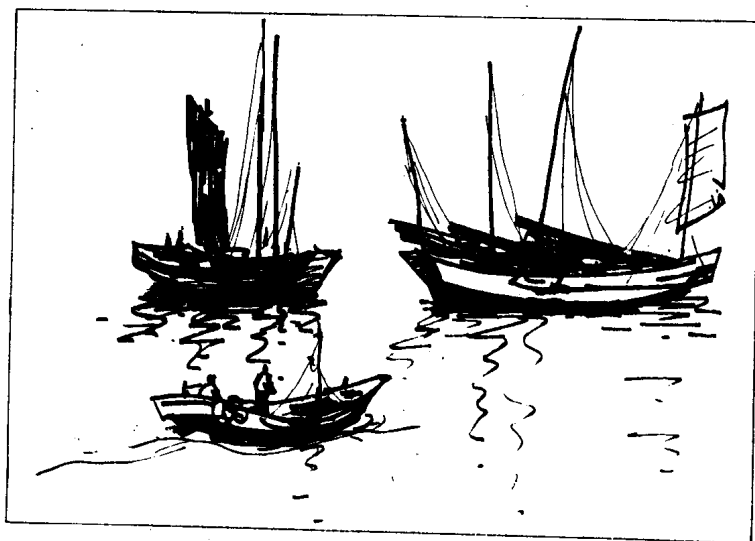

图 2

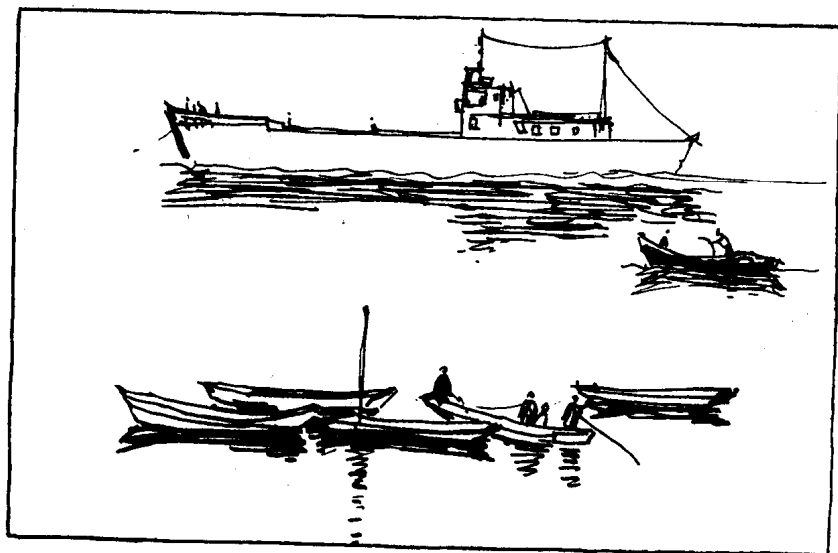

图 3

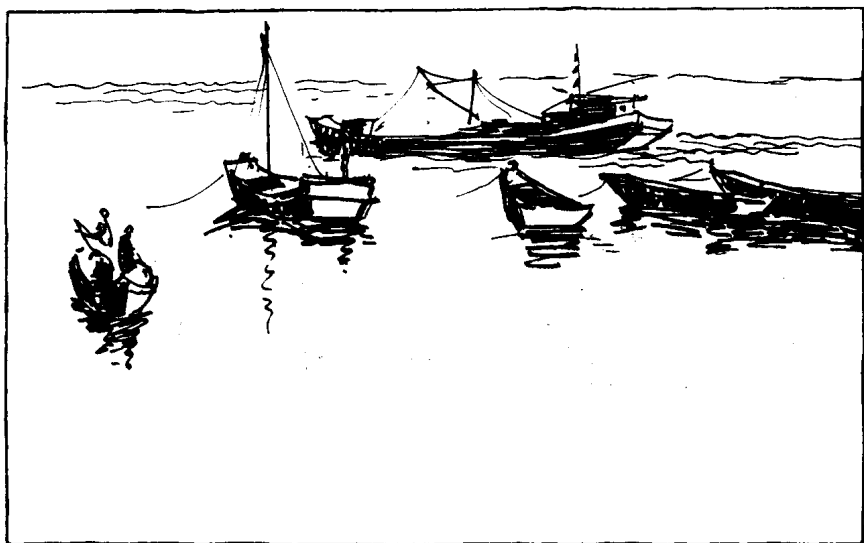

图 4

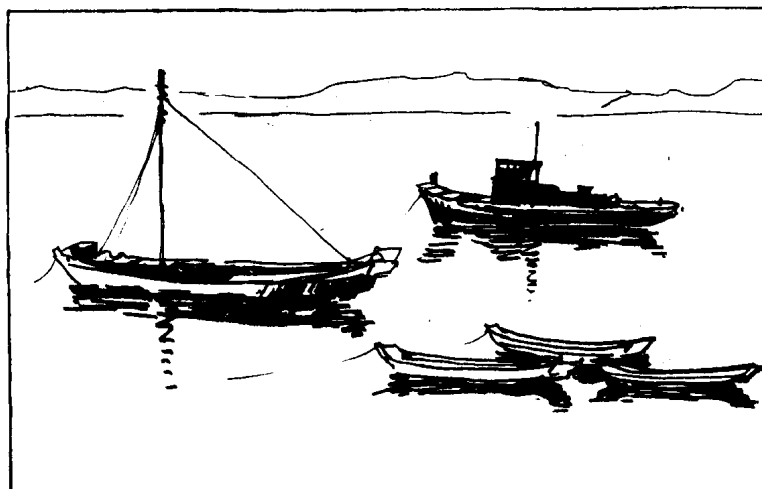

图 5

图 6

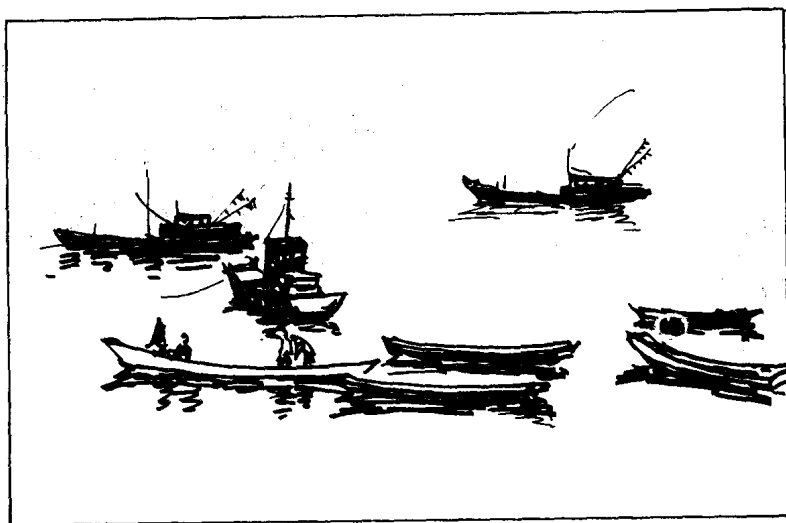

图 7

图 8

图 9