

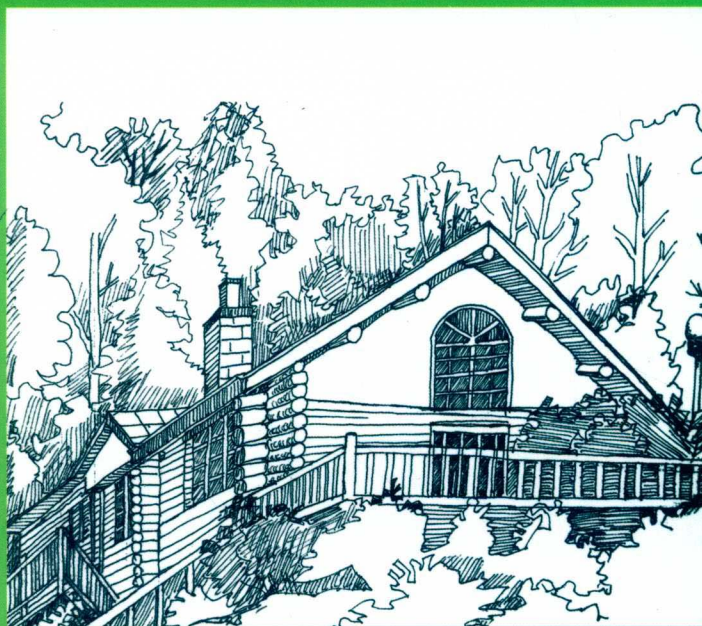
零基础学素描

张恒国◎等编著

Landscape
Sketch

风景速写

化学工业出版社

零基础学素描

Landscape Sketch

风景速写

张恒国 等编著

化学工业出版社

·北京·

本丛书针对绘画初学者精心打造，包含《素描基础》《石膏几何体》《素描静物》《石膏头像》《真人真像》《结构素描》《人物速写》《风景速写》八个分册，系统介绍了学习素描写生的入门知识和基本技法，完整地叙述了素描绘画的要点。

本书介绍了风景速写。风景速写是一个全方位的绘画技能训练项目，它涉及构图、透视、结构及建筑、人物、景物等多方面的绘画表现技能。多画风景速写可以培养人的整体观察能力、敏锐的感受能力和准确的表现能力。

本书以多幅优秀风景速写范画为例，介绍了风景速写的基础知识、风景速写的局部的画法、风景速写的画法以及优秀风景速写作品范例等内容。书中详细讲解绘画步骤，透彻分析了风景速写的绘画技巧，内容安排由浅入深、由简到繁，作品精美、规范、图片清晰，适合美术爱好者及准备跨入艺术院校的学生学习。

图书在版编目（CIP）数据

零基础学素描. 风景速写/张恒国等编著. —北京：
化学工业出版社，2018.8
ISBN 978-7-122-32560-0

I. ①零… II. ①张… III. ①风景画—速写技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第147327号

责任编辑：徐华颖
责任校对：王 静

装帧设计：张 辉

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印 装：中煤（北京）印务有限公司
880mm×1230mm 1/16 印张5 字数127千字 2019年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888

售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：22.80元

版权所有 违者必究

前言

Preface

素描是运用单色线条的组合来表现物体的造型、色调和明暗效果的一种绘画形式，是造型艺术的基础和组成部分，是锻炼观察能力、分析能力、判断能力、表现能力和审美能力的重要绘画形式，也是造型绘画的基础，它是造型艺术的基本功，是初学者进入艺术领域的必经之路。素描主要学习造型中的形体、比例、结构、透视、明暗、空间等知识，目的是培养形体把握、塑造和色彩的运用能力。

学习素描的基本原则，就是要忠实地描绘客观对象，养成整体观察、整体表现的良好习惯，遵循整体—局部—整体的作画程序。素描要始终把结构放在第一位，因为结构是素描的“根”，只有树立明确的结构意识，才能进入“素描之门”。

本丛书针对初学者精心打造，以美术素描的基础理论知识和具体的实践练习为主线，重点加强素描基本技法的训练，以提高学习者的综合素质与实践能力。本丛书包含《素描基础》《石膏几何体》《素描静物》《石膏头像》《真人真像》《结构素描》《人物速写》《风景速写》八个分册。其中，《素描基础》全面介绍了素描的基础知识，完整地叙述了素描技法及绘画要点；其余各个分册通过大量优秀的作品范例，有针对性地，详细、系统地介绍了石膏几何体素描、素描静物、石膏像、人物肖像、结构素描、人物速写以及风景速写的入门知识、绘画技法和绘画步骤等内容。

本套丛书遵循造型训练的学习规律，内容安排从简单到复杂、从理论到实践，简明易学；书中的大量范画，讲解简洁、清晰、透彻，便于临摹，非常适合初学者和绘画爱好者自学入门；同时本书具有实用性强和覆盖面宽的特点，是美术培训机构及高职院校相关专业的适用教材。

本丛书由张恒国、李松林、李素珍、杨超、宋晓娇、胡莹、耿雪、廖进粮、陈戈、刘娟娟共同编写。

编著者

目录

Contents

第1章

风景速写基础知识

001

1. 风景速写概述 / 001
2. 风景速写分类 / 001
3. 风景速写要点 / 001
4. 风景速写步骤 / 002
5. 风景速写的工具与用法 / 002
 - (1) 笔 / 002
 - (2) 纸 / 002
 - (3) 辅助工具 / 003
6. 风景速写取景 / 004
7. 风景速写的构图 / 004
8. 风景速写的方法 / 004
 - (1) 认真观察选景 / 004
 - (2) 大胆删减取景 / 004
 - (3) 巧妙构思布局 / 005
 - (4) 准确灵活落笔 / 005
 - (5) 独具匠心点题 / 005
9. 风景速写的表现要点 / 005
10. 透视基本原理 / 006
 - (1) 一点透视 / 006
 - (2) 两点透视 / 006
 - (3) 三点透视 / 007

第2章

风景速写的局部画法

008

1. 树木的画法 / 008
2. 花草的画法 / 010
3. 树木组合的画法 / 011
4. 风景局部的画法 / 012
 - (1) 石头围墙的画法 / 012
 - (2) 茅草屋的画法 / 013
 - (3) 院门的画法 / 014
 - (4) 欧式门头的画法 / 015
 - (5) 木桥的画法 / 016

第3章

风景速写的画法

017

1. 风景速写的绘画步骤 / 017
 - (1) 土房子的画法 / 017
 - (2) 农家小院的画法 / 019
 - (3) 路边老建筑的画法 / 021
2. 风景速写的近景画法 / 023
3. 街道的画法 / 032
4. 远景的画法 / 040
5. 风景速写明暗的画法 / 043

第4章

风景速写作品范例

053

第1章 风景速写基础知识

1. 风景速写概述

速写是在较短时间内迅速将对象描绘下来的一种绘画形式，它具有收集绘画素材、训练造型能力两大方面的作用。速写是造型艺术的基础，也是独立的艺术形式，是创作前的准备和记录阶段。速写也是一种快速的写生技法。

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。其描绘的对象为自然风光，如山川河流、树木花草、房屋建筑等。风景速写是表达作者在自然生活中的所见所感，其特点是概括、简练。神形兼备地表现景物，体现作者的情感，最能显示速写本身的艺术魅力。

2. 风景速写分类

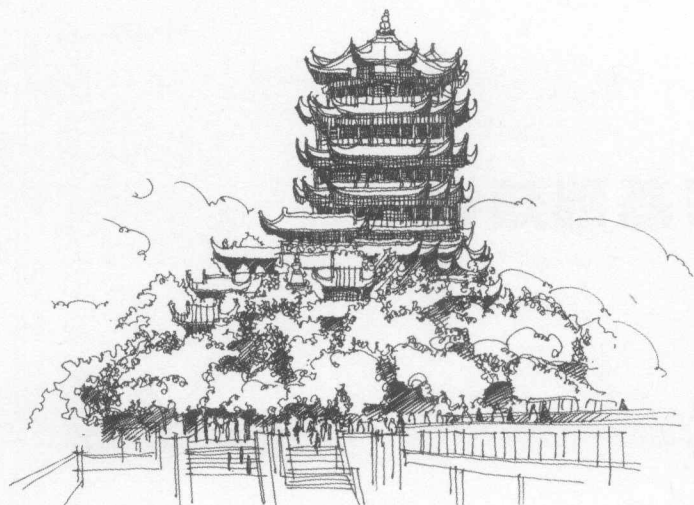
风景速写按题材来分：包括自然风景速写、乡村速写、建筑速写、城市速写等。

风景速写按工具材料来分：包括铅笔速写、钢笔速写、炭笔速写、毛笔速写等。

风景速写按表现形式来分：包括粗细线速写、带明暗调子速写、均匀线速写等。

3. 风景速写要点

风景速写刻画的重点是画面中出现的主要形象，如果画面中出现近景、中景和远景，那么，近景是要重点刻画的主要形象，中景次之，远景再次。中景和远景应起衬托近景和烘托气氛的作用。要画好主要形象，首先要认识其特征，力争做到心中有数。例如画山，首先要观察山的高低远近，以及山峰间的沟谷结构，还要注意是石质山还是土质山等特点，方可画得简练扼要、确切生动。又如画树，要首先把握住树干的基本造型姿态，其次是把握树枝的生长位置和方向，然后是把握树叶的总体特点、形象和生长规律，这三者决定着树的结构形象。不同的树种有不同的基本结构形象和不同的生长规律，明确这些不同点，就可以画准不同种类及不同季节树的不同形象。再如画建筑，建筑形象五花八门，包括亭、台、楼、阁等。由于用途不同、构成材料不同，它们的构造特点也各不相同。当然，它们也都有均衡稳定的共同特点。若把建筑的基本结构特征画错，便会失去应有的美感，把透视画错也会歪曲其形象特征。

4. 风景速写步骤

- ① 选择好角度，根据构思确定取景范围并安排构图，再用虚线表示景物的位置。
- ② 画出景物的基本形，尤其是主题中大的关系。
- ③ 从前景开始用线条勾，需注意线条的疏密、粗细、曲直和软硬的变化。
- ④ 完成前景整体刻画，再画出主体周围的部分。此时，要考虑透视关系。
- ⑤ 地面从近景到地平线的主体周围的部分塑造基本完成后，即可刻画主体。
- ⑥ 主体要注意空间关系，线条处理应密一些，加强与前景的黑白对比。
- ⑦ 在完成与主体塑造的同时，还要完成中景的塑造，线条较密，加强对比，并保持画面的空间关系。
- ⑧ 加强远景。并对整体画面进行调整，要注意主次、前后及空间等关系，使画面统一。
- ⑨ 最后调整完成。

5. 风景速写的工具与用法

速写对绘画工具的要求不是很严格，不论选用什么样的工具，首先要了解它的性能。当有了些基础，工具性能也基本掌握以后，便可根据所画的内容和自己的喜好来选择工具。风景速写的工具主要包括：

(1) 笔

常用的有铅笔（软铅为宜）、木工铅笔、炭笔、钢笔、美工笔、炭精条、圆珠笔、毛笔等。

(2) 纸

素描纸、白报纸、绘图纸、复印纸、新闻纸、彩色纸、卡纸、宣纸、速写本等。

(3) 辅助工具

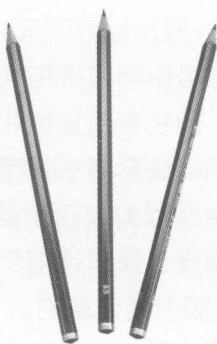
画板或画夹、小刀、橡皮、定画液(对炭条、炭精条等易碰掉的材料起固定作用)。

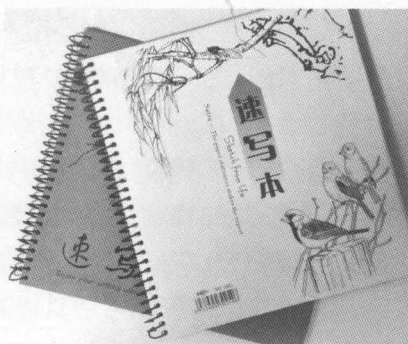
黑色美工笔

美工钢笔

马可炭笔

速写本

① 铅笔：铅笔是初学者较易掌握的常用工具之一。它的突出优点是能产生粗细、浓淡的线条变化和丰富的明暗变化，易于修改，表现力丰富。使用铅笔时应注意学会用腕力和灵活的手指使线条产生粗、细、轻、重、快、慢、曲、直等丰富的线性变化，从而产生富有节奏和韵律的效果。

② 炭笔：炭笔也是常用的工具之一。使用方法和铅笔相同，但炭笔的表现力更强，颜色更深，能够产生强烈的黑白对比和丰富的层次变化。

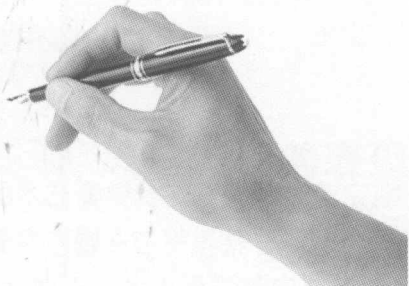
③ 炭精条：炭精条有棕色和黑色两种，一般为长方条。它的色泽浓重，行笔顺畅，能产生粗细不同的线条和浓淡层次。炭精条和炭笔一样难以修改，容易把线条弄糊，弄脏画面。

④ 钢笔：它最突出的优点是行笔流畅，经济耐用，携带方便，还可根据所要表现的物体，变换用笔角度，从而产生粗细不同的线条，来表达不同的艺术效果和自己特定的意图。缺点是它不像铅笔那样能够修改。

画速写时一般和书写时的握笔姿势相同，用中锋画线。在涂一些面时，也可以把铅笔横握，用侧锋涂面。用炭精条画速写时，一般握住炭精条头部来画。

握笔姿势 1

握笔姿势 2

坐着画速写

站着画速写

6. 风景速写取景

取景是艺术创作的组成部分,其道理与摄影师取景相同,取景角度的优劣关系到画面效果的成败。没有经验者可以动手制作一个取景框,用它帮助观察和选景,可以明确地选出理想的角度,形成完整的构图。所谓理想的(或最佳)角度,一是有利于确定所画对象,二是有利于确定画面透视。

确定所画对象(即确定画面内容和主体)要根据自己的爱好、兴趣和感受,选择自己最想画的那部分景色。一定要克服不注意观察、缺乏感受、坐下就画、见什么画什么的盲目性。应该通过风景速写练习,达到既学习表现技法又提高审美能力两个目的。

角度确定后,要确定视平线在画面中的位置。视平线在画面的中间是平视构图,在画面的上方是仰视图,在画面的下方是俯视图。构图不同,画面的效果和气氛也不相同。确定角度和透视形式,是落笔作画前的构思阶段,构思充分是画好风景画的根本保证。

7. 风景速写的构图

首先要安排视线的位置和主要形象的轮廓。为了集中反映主要形象,可以把某些次要形象省去不画,或在合理的范围之内在画面上改变它们的位置,使构图更加理想,主要形象更加突出。

速写构图,要遵循绘画中对比均衡的法则。但它可以根据需要做大的移动和删减,讲究精练集中。为了作画有把握,可以在纸上进行内容分割,也可以用笔先做记号。局部下笔时,就要上下左右兼顾,构图逐步完美。

经常做取景构图速写练习,是提高选景构图能力的有效途径。风景速写比其他素描形式更能培养和体现人们的构图能力。多画风景速写,可以对不同构图形式所体现的不同对比因素和形式美感有更深刻的认识与理解。

到自然中去观察、感受、选景,对生活和大自然要有激情,要不断地进行写生实践、积累取景构图的经验;多欣赏风景画,帮助提高对自然风光的感受能力,并研究、借鉴风景构图规律和经验。

8. 风景速写的方法

(1) 认真观察选景

风景速写先要选好合适的景色,作为绘画的题材。

(2) 大胆删减取景

大自然的景色既宽阔又繁杂,它本身决不会恰好展示给我们一幅完美的画面。这就要看艺术的“鬼斧神工”了——取舍。可以说,照搬自然不是艺术,艺术离不开取舍。取,就是将与主题内容表达有密切联系的、典型的、重要的、美的东西拿过来;舍,就是将与主题内容联系不大、不典型、

偶然的、难看的东西抛掉。

移景或者叫作借景，就是把原取景之外，与主题内容有密切联系，并能有效渲染主题气氛的景物移植过来。

只有大胆删减取景，才能有理想、完美的作品出现。取舍一定要合乎情理，要与画面协调统一。

（3）巧妙构思布局

取景确定之后，就要考虑布局了。布局对表现主题起决定性的作用，布局的好坏，关系着风景速写的成败。风景速写的布局，就是把所取的立体景观变成平面，按一定的规律重新组织到画面上来，也就是把山石、树木、建筑等诸多物象的位置、主次、疏密等预先有个大体设想，按一定规律重新安排。

（4）准确灵活落笔

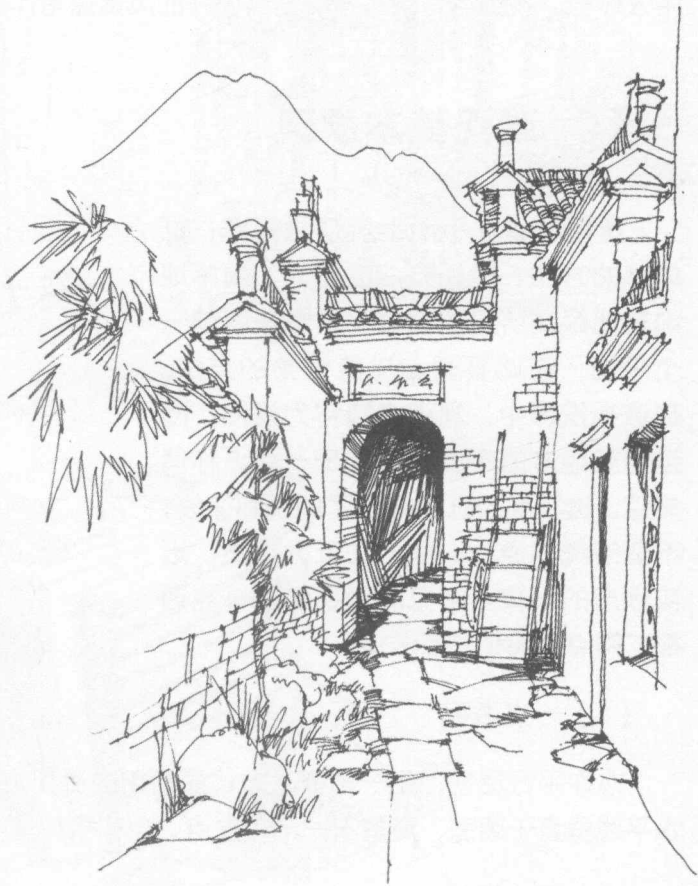
布局考虑成熟之后，就该落笔了。风景速写，要求落笔肯定、准确、灵活。准确，就是布局的位置准，物象的形体结构准，主题的表达准。灵活，就是布局的运用灵活，物象的取舍、概括灵活，用线的丰富灵活。

一般来说，风景速写，先从局部入手逐渐扩展，然后统一整理完成。可以近、中、远景依次进行，也可反之进行，即远、中、近景。还可以从中景开始，然后画近、远景。可根据情况需要，灵活运用。

用线，一般应先画主线，它起定大局的作用。然后，再画辅助线，有丰富、完善画面效果的作用，但是，这不是一定之规，可灵活运用。也可以主辅线同时进行，不过，这需要有总体考虑之经验。

（5）独具匠心点题

点题，又称“画眼”。在一幅完整的作品中，“画眼”的作用极其重要，可谓画龙点睛。因此，应把全部的构图机能因素调动出来，“画眼”处理别出心裁，点题独具匠心，作品的格调就能升华，起到锦上添花的效果。

9. 风景速写的表现要点

自然物体本身不会产生位置的移动，这就需要我们花较多的时间选择作画角度，确定构图，描绘和润色加工。只要认真观察，用心描绘，画好风景速写并不困难。

要画好风景速写，先要培养一双审美的眼睛，要能抓住典型的自然景观及当时的情感，有意省掉那些无关紧要的枝节。只有首先感受到美，才可能激发表现它的欲望，也才可能通过立意、取景、构图，刻画成为一幅优秀的风景速写作品。

画风景速写要对自然景物进行概括与提炼。风景速写要强调表现意境及情趣。这就需要对生活中的自然现象除了有敏锐的观察能力外，还应具有深刻的领悟性，要善于理解和发现其有趣的生活内容及自然景观中的意境与情趣。

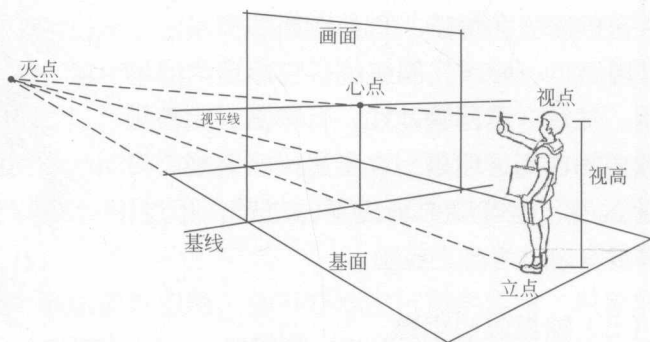
画风景速写，不同的对象应采取不同的技法表现，也就是要运用不同的技法将画面统一起来，使之达到形意相依、主次相应、虚实相生、疏密相间、轻重相宜的相互作用、相依相存的关系，使内容、意境、情感达到统一。

风景速写刻画的重点是画面中出现的主要形象，如果画面中出现近景、中景和远景，那么，近景是要重点刻画的主要形象，中景次之，远景再次。中景和远景应起衬托近景和烘托气氛的作用。

要画好风景速写，还要注意多看多画。多看包括临摹，从前辈大师的优秀作品中得到启示，找到一种适合自己的技法，可以事半功倍。多画，是要深入到大自然中进行大量的速写训练。不积小流，无以成江河，没有足量的技能训练，画好风景速写只能是一句空话，只要我们不断地到大自然中去体验、多练习，就一定能画出优秀的风景速写作品。

10. 透视基本原理

透视就是在平面上再现空间感、立体感的方法。透视方法的定义，简单地说就是把眼睛所见的景物，投影在眼前一个平面，在此平面上描绘景物的方法。在透视投影中，观者眼睛称为视点，而延伸至远方的平行线会交于一点，称消失点。透视图中的凡是变动了的线称变线，不变的线称原线，要记住近大远小，近实远虚的规律。常见的透视包括一点透视、两点透视和三点透视。

透视原理示意图

(1) 一点透视

亦称平行透视，是一种最基本、最常用的透视方法，物体的两组线，一组平行于画面，另一组水平线垂直于画面，聚集于一个消失点，也称平行透视。

(2) 两点透视

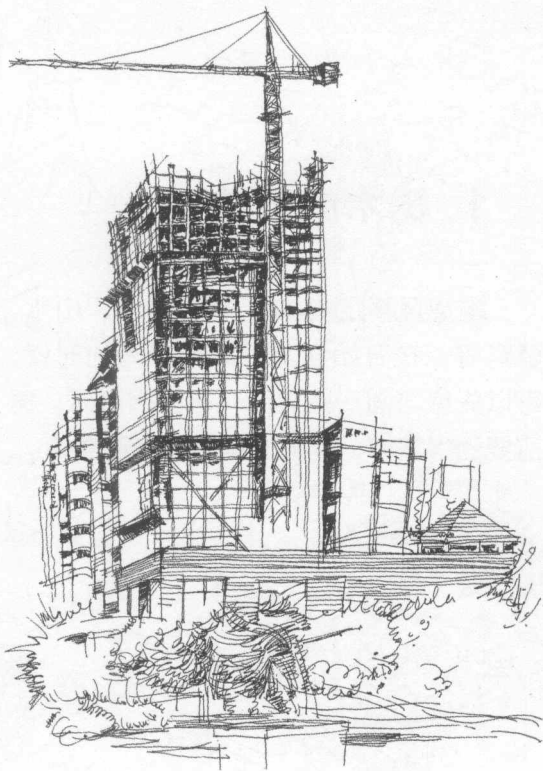
物体有一组垂直线与画面平行，其他两组线均与画面呈同一角度，而每组有一个消失点，共有两个消失点，也称成角透视。两点透视还称为余角透视，是一种有着较强表现力的透视形式。其特点是透视使画面较为生动、活泼，具有真实感。

(3) 三点透视

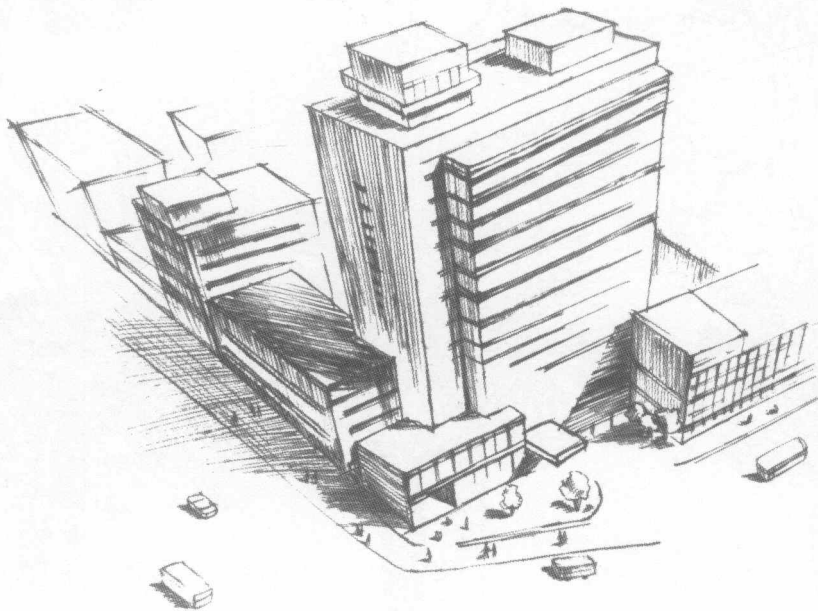
物体的三组线均与画面呈同一角度，三组线消失于三个消失点，也称斜角透视。三点透视多用于高层建筑透视。三点透视具有强烈的透视感，特别适宜表现高大的建筑和规模宏大的城市规划、建筑群及小区住宅等，也是一种常用的透视。

一点透视应用

两点透视应用

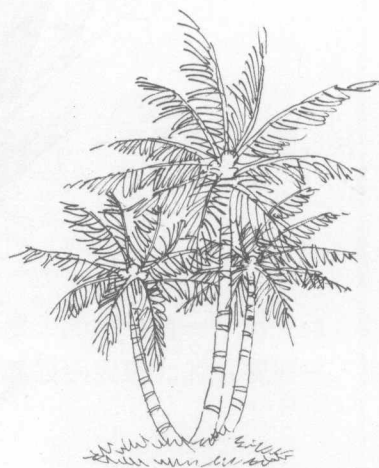
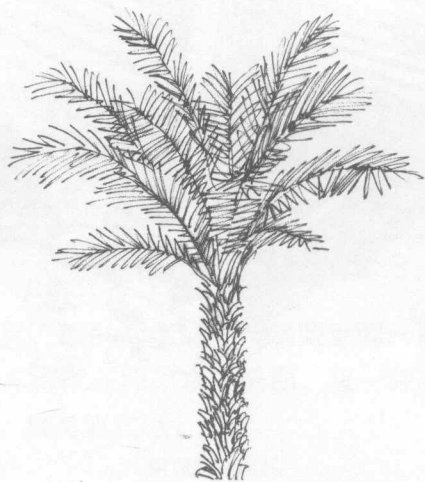
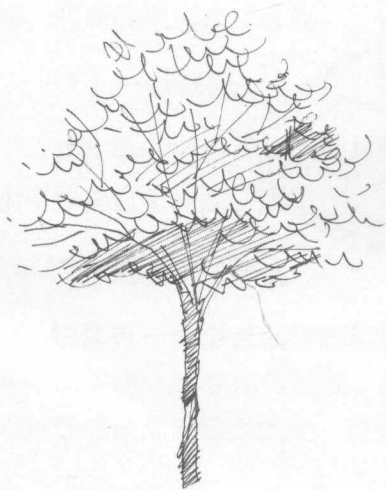
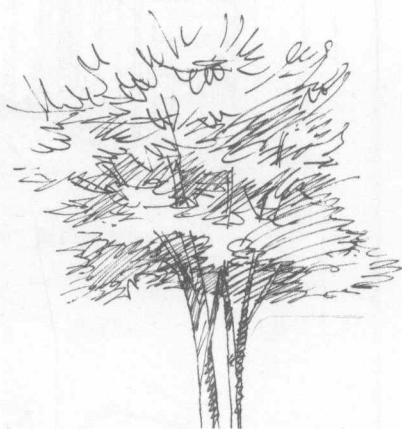
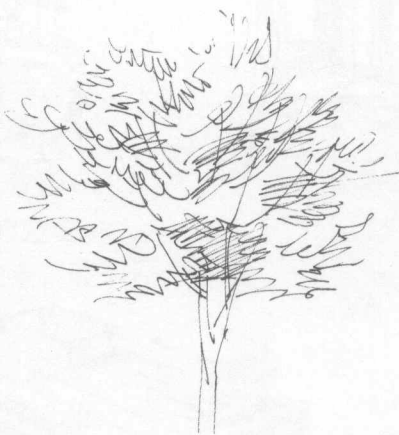
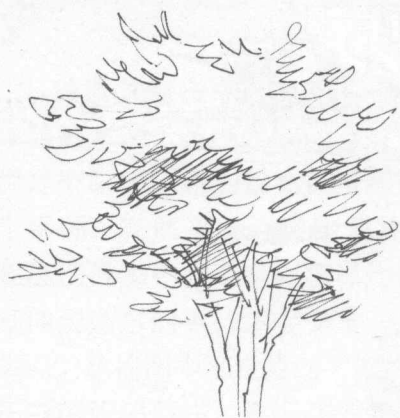
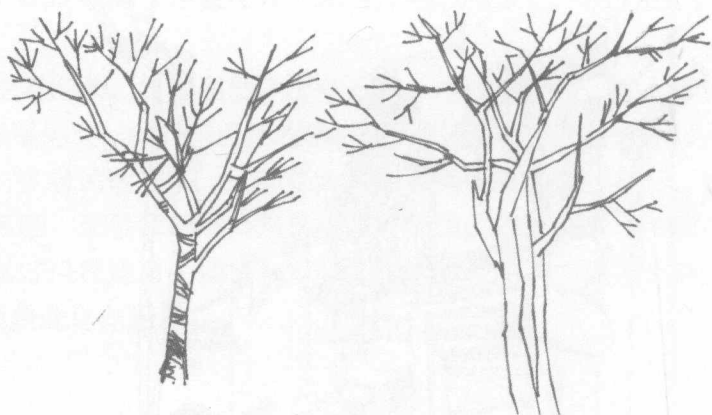

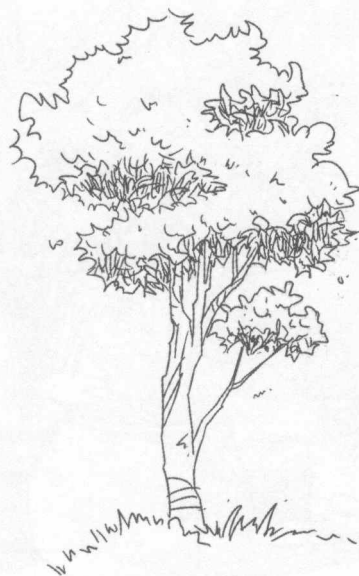
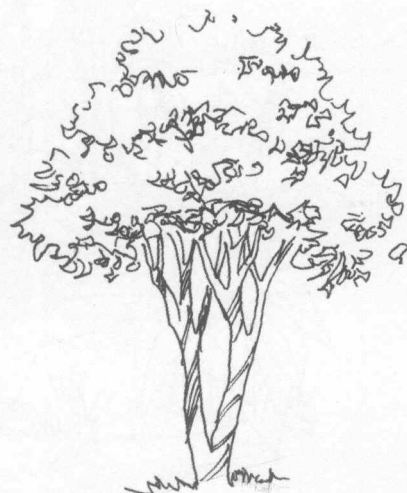
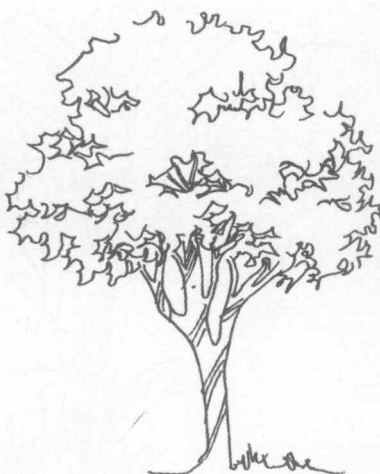
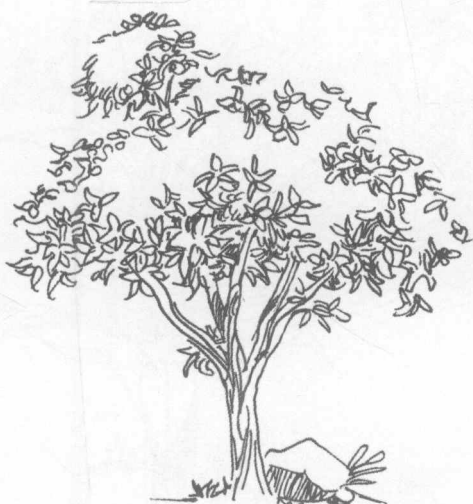
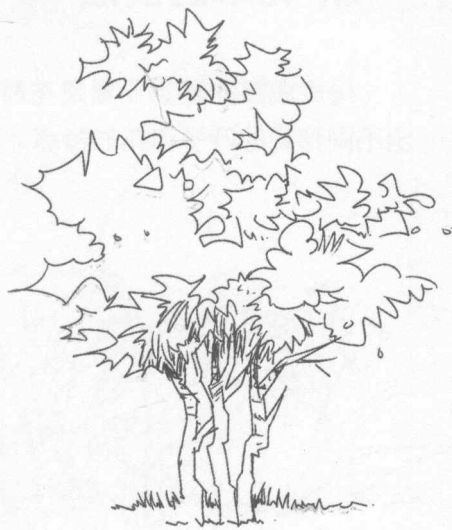
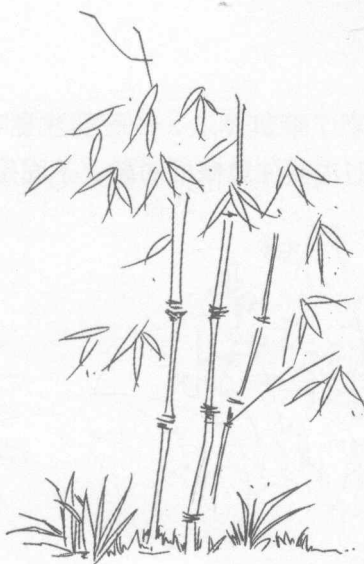
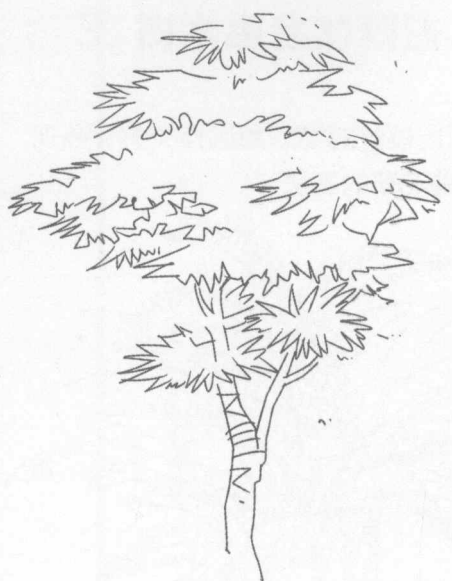
三点透视应用

第2章 风景速写的局部画法

1. 树木的画法

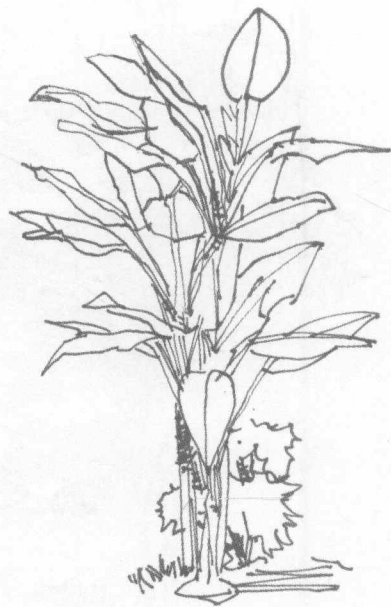
构成风景的基本元素有树木、山水、建筑等。在开始学习画风景速写的时候，可以先练习画一些树木，在画树木时，树冠要画得整体，枝干的走势要表现准确。

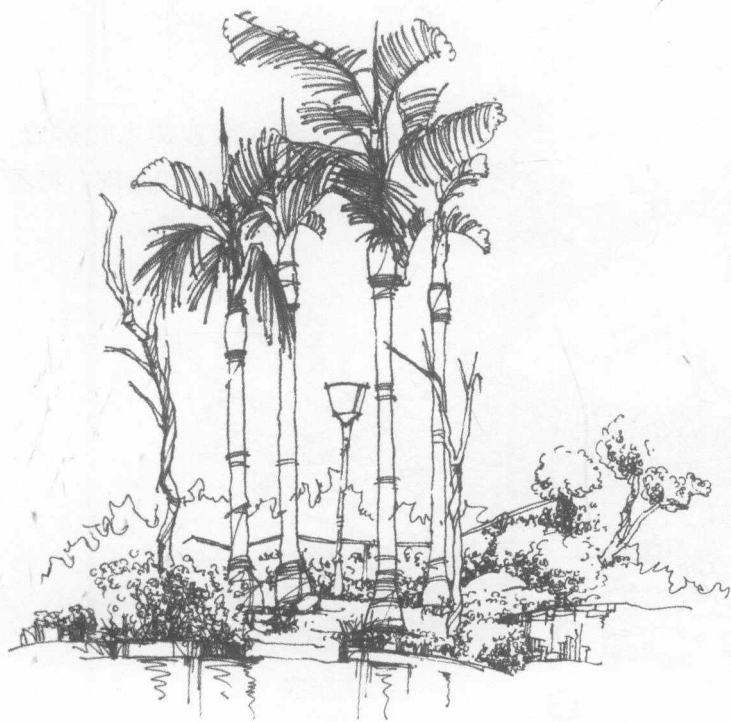
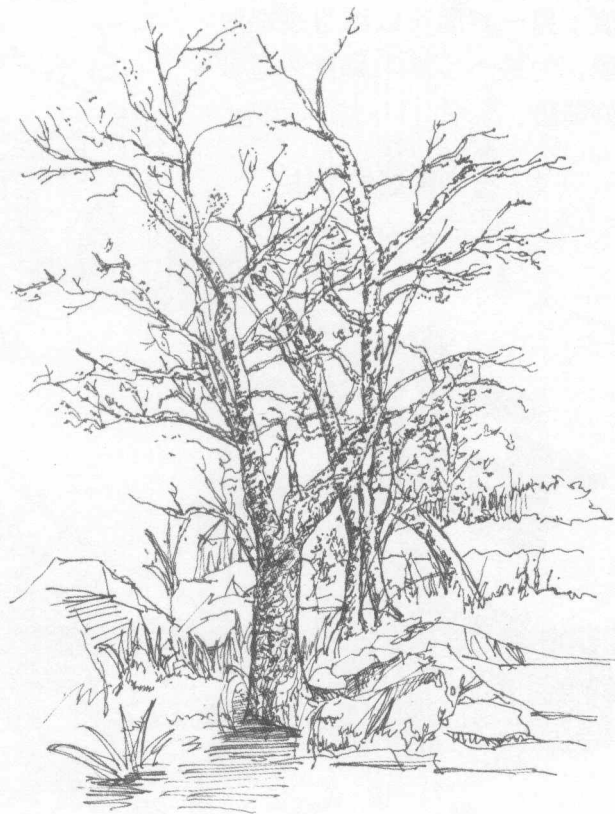
2. 花草的画法

构成风景的基本元素是花草。要了解其画法，一般要注意表现出枝叶的前后和遮挡关系，表现出不同植物的叶子和花的特点。同时也要注意概括对象，下面是一些花草的画法。

3. 树木组合的画法

画树木组合要注意树木的大小、前后和穿插关系，并表现出不同树木的枝干和叶子的特点。

4. 风景局部的画法

练习画一些风景速写局部，一方面可以降低风景速写的难度；另一方面可以练习表现对象，为进一步学习风景速写做好铺垫。

(1) 石头围墙的画法

步骤一：先用线画出树木和矮墙的轮廓，并将矮墙石块的轮廓画出来。

步骤二：画出树冠和树干的细节，然后画出木门后面墙面的阴影，接着进一步完善石墙。

步骤三：深入表现树木和矮墙，画出细节和暗部，将画面表现完整。

