

绘画提高训练丛书

FENGJING SUMIAO

风景素描

刘金成 刘茗 刘洁 著

金盾出版社

责任编辑：朱明权
封面设计：梁 孜

FENGJING SUMIAO

风景素描

ISBN 7-5082-3839-7

9 787508 238395 >

ISBN 7-5082-3839-7
G·1640 定价：7.50元

■ 绘画提高训练丛书

风景素描

刘金成 刘茗 刘洁 著

金盾出版社

内 容 提 要

本书介绍了风景素描的表现方法,景物透视、虚实明暗、取景构图知识,基本技法和写生方法步骤,并提供了大量范画图例。它可作为广大绘画爱好者习画范本,也可供中小学教师美术教学参考。

绘画提高训练丛书

风景素描

刘金成 刘 茗 刘 洁 著

金盾出版社出版、总发行

北京太平路5号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 66882412

传真:68276683 电挂:0234

封面印刷:北京2207工厂

正文印刷:北京精美彩印有限公司

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:4.5

2006年1月第1版第1次印刷

印数:1—15000册

ISBN 7-5082-3839-7

G·1640 定价:7.50元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

前 言

随着现代科技、经济的迅速发展，国际间文化交流和相互学习日益加强，新世纪需要有竞争意识、创新精神、跨文化沟通能力和知识综合化的高素质人才。

培养高素质人才，需要全面推进现代素质教育。在素质教育中，美术教育不仅是一种文化学习，还是一个创造性学科，既能培养青少年的实践能力，创新能力，又可培养青少年的知识综合化和竞争意识。这套《绘画提高训练丛书》就是为配合青少年朋友完善知识结构，掌握绘画基本理论和基本技法，提高造型能力和审美意识而编写的。

本书介绍的风景素描，是一种独立的绘画形式，是素描学习的重要内容。风景素描是研究和表现自然界景物的形体特征、内部结构、明暗层次、透视关系等规律，为以后学习色彩风景，达到形色结合而打基础的。青少年应在静物素描的基础上，进入到风景素描学习。

自然景物有的繁杂，有的分散，这就要求学画者必须深入到大自然中去观察、感受、体会、发现景色美，挖掘自然美。开始对风景进行素描写生，应从简单的树木或建筑物着手，以便把握景物的整体关系。随着写生技巧的提高和经验的积累，逐步画较复杂的景物或大场面景物。

本书内容包括风景素描的表现方法，景物透视，虚实明暗，取景构图，基本技法，写生方法步骤和大量范画图例，可作为广大读者尤其青少年朋友学习风景素描的指导用书，也可作为中小学教师美术教学的参考书。

作者

目 录

一、风景素描的表现方法	1	石桥	29
(一) 线画法	1	庭院 机井房	30
(二) 明暗画法	1	故宫御花园千秋亭 远山	31
(三) 线面结合画法	1	桥畔 大树小屋	32
二、风景素描写生的工具材料	2	市场一角	33
三、风景素描中的空间透视关系	3	太行人家	34
(一) 视平线	3	河边小景 山中行车	35
(二) 平行透视	4	过去的小房	36
(三) 成角透视	4	高墙飞檐	37
四、风景素描中的主次实虚关系	5	山村新颜 水湾	38
五、风景素描中的黑白明暗关系	6	农村风情	39
六、树木的表现技法	7	太行山村一瞥	40
(一) 树干树枝的画法	7	农家小景	41
(二) 树叶的画法	8	大树 山崖人家 小树	42
七、建筑物的表现技法	9	石碾子	43
(一) 古建筑的画法	9	深山民居 田园	44
(二) 民居建筑的画法	10	水塔 石桥溪流	45
(三) 现代建筑的画法	11	公园小景 峻峰松树	46
八、风景素描的取景构图	12	古柏与院门	47
九、铅笔风景素描写生方法步骤	14	丛树 板房	48
(一) 起稿构图	14	农家 河边柳树	49
(二) 画大体明暗	15	山下石拱门 小松树	50
(三) 深入刻画	15	老槐树下	51
(四) 调整完成	15	老院门	52
十、钢笔风景素描写生方法步骤	16	石房与树	53
(一) 起稿构图	16	门前的大树	54
(二) 钢笔线条定稿	17	被淡忘的老屋	55
(三) 画大体明暗	17	有石级的庭院	56
(四) 深入完成	17	通往山庄的石板路	57
范画 72 幅——		寂静的岸边	58
松树	18	太行山—二九师纪念馆	58
山庄 水边小树林	19	老房一角	59
大榆树	20	变电站 古门楼	60
公园	21	牌坊	61
村头 水塘鸭声	22	山道 岸边	62
古建筑	23	城垣角楼	63
村口人家 两棵树	24	城市晨景	64
小桥大树	25	夏日公园	65
林阴凉亭	26	古寺院	66
民居 小店	27	银行大厦	67
初冬 小船凉棚	28	古城新貌	68

一、风景素描的表现方法

风景素描，是以室外自然景物为内容的一种绘画形式。风景素描是研究和表现自然景物的形体结构、透视变化以及明暗层次等规律的。

风景素描的表现方法多种多样，但归纳起来可分为线画法、明暗画法和线面结合画法。

(一) 线画法

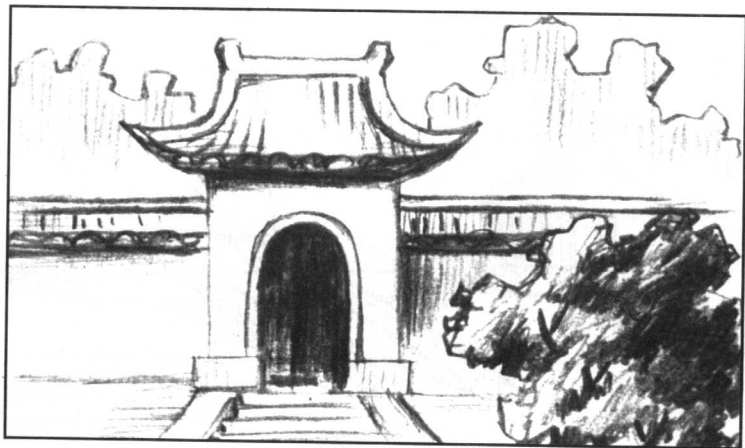
线画法是以线条为主的作画方法，借助线条的曲直、粗细、刚柔、虚实等变化，简练概括地将景物的形体、结构、空间感表现出来。画面中线条的变化和布白，给人以较多的想象空间。

(二) 明暗画法

明暗画法是用光影、明暗来作画的方法，运用黑、白、灰色调和层次的变化，刻画景物受光后产生的形体、结构、质感和体积感。明暗色调的对比，增强了画面景物真实的视觉效果。

(三) 线面结合画法

线面结合画法是将线条和明暗块面相结合的画法，灵活运用线条和明暗块面表现景物的形体、结构、质感和空间感。线面结合画法吸取了线和明暗块面造型的长处，是作画最常用的一种造型方法。

二、风景素描写生的工具材料

风景素描常用的工具材料有笔、纸、画板、橡皮、黑墨水、凳子等。

石墨铅笔：石墨铅笔一端标有H或B字母，H代表硬笔心，B代表软笔心。石墨铅笔画出的线条流畅，明暗调子丰富，又便于修改，因此开始画风景素描应以石墨铅笔为主。可备HB、1B至6B若干枝，或间隔备HB、2B、4B、6B各一枝也可以。

炭素铅笔：也称炭铅笔或炭画铅笔，其色泽较浓黑，明暗对比明显，但比石墨铅笔略硬，笔痕过重不宜擦改。

木炭条、炭精条：木炭条和炭精条适宜表现大一些的画面，开始画风景素描用得不多。

钢笔：钢笔线条清晰，黑白对比强烈。但钢笔线条不能擦改，用钢笔画风景素描有一定难度。用钢笔画风景素描，可用书写用的自来水笔或笔尖弯曲的钢笔。

纸：风景素描用质地软硬合适的素描纸较理想，其他如绘图纸或纸面不太光滑的纸也可使用。如果用钢笔画风景素描除素描纸、绘图纸外，还可用复印纸、有色纸等。

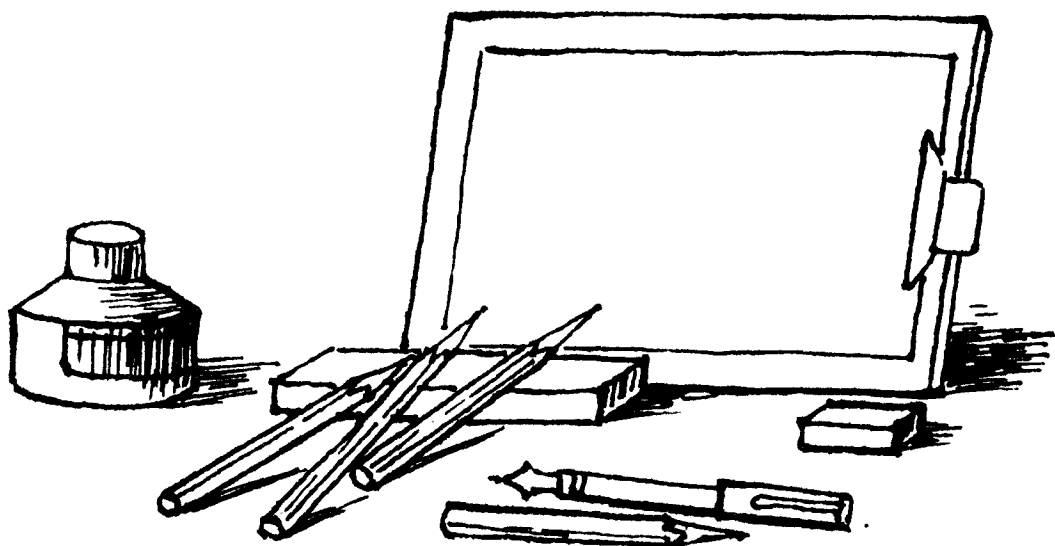
画板：风景素描画幅一般不大，所用画板或画夹大于八开纸就可以了。

橡皮：橡皮既可擦改画面，又可在灰暗的色块中画出白线，应准备白色柔软的橡皮和可塑橡皮各一块。

黑墨水：如用钢笔作画，一般用黑色墨水。黑墨水以不沉淀、不堵笔尖、下水自如，画出的线条有黑、暗度为好。

凳子：风景素描写生，可准备一个简便、能折叠、易于携带的小凳子。

其他：其他工具材料比如小刀、铁夹等也要备齐带好。

三、风景素描中的空间透视关系

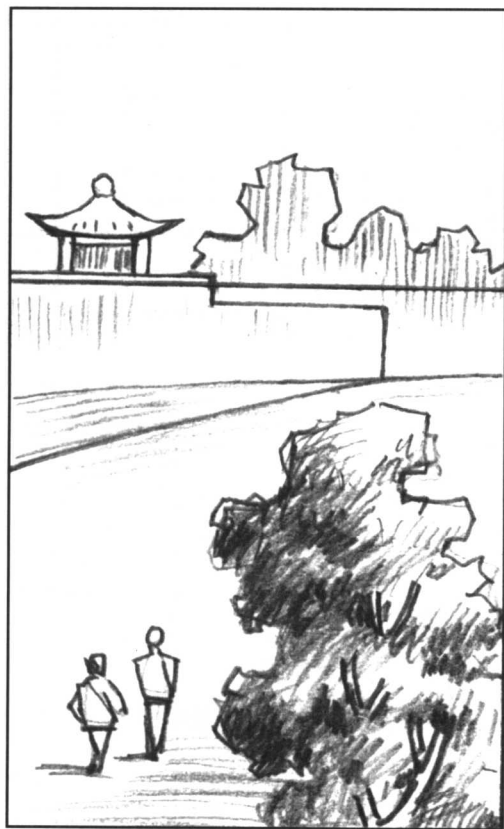
风景素描离不开房屋建筑、树木、山水、车辆、人物等。由于位置、远近的不同，即便是同样大的景物近的显大、高、宽，远的显小、低、窄。比如山越近越显高，越远越显低；道路越近越显宽，越远越显窄。这种近大远小、近高远低、近宽远窄的现象，就是透视现象。

在风景素描写生时，要想把画面上景物的空间、大小和远近表现得准确、完整，一定要研究学习一些透视知识，掌握透视的基本规律。

(一) 视平线

视平线是与作画者眼睛同高的水平线。比如我们站在广阔的平原田野间或者海边，平视向远方眺望，远方天空与地面相接的地平线或天空与水面相接的水平线，称为视平线。

视平线在风景素描中起着相当重要的作用。当作画者所处的位置较高，视平线也高，那么视平线以下的景物形象近处的低，远处的高；当作画者所处的位置较低，视平线也低，那么视平线以上的景物形象近处的高，远处的低。

视平线

景物近低远高

视平线

景物近高远低

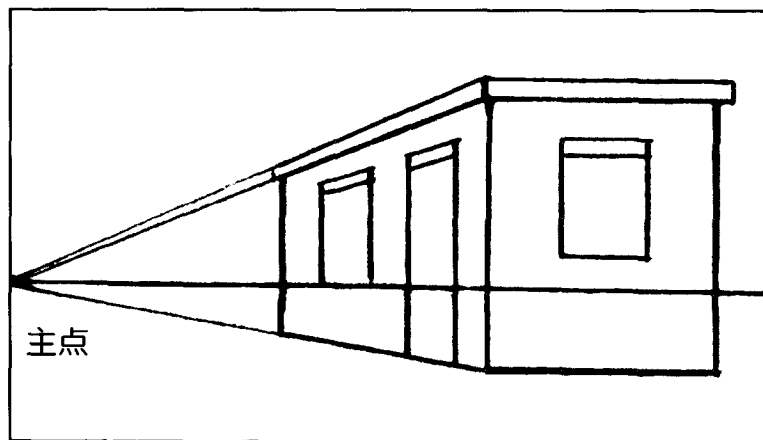
(二) 平行透视

在风景素描中，画建筑物、树木、车辆、人物等形象，常常用到平行透视原理。比如以一座平顶方形房子为例，只要它有一个面与画面平行，其他面逐渐向主点消失，这种透视关系称为平行透视。平行透视只有一个消失点。画平行透视中的房子，它的水平线（横边）要与视平线平行；它的垂直线（竖边）与视平线垂直；它的斜线（斜边）与画面及视平线成角度。

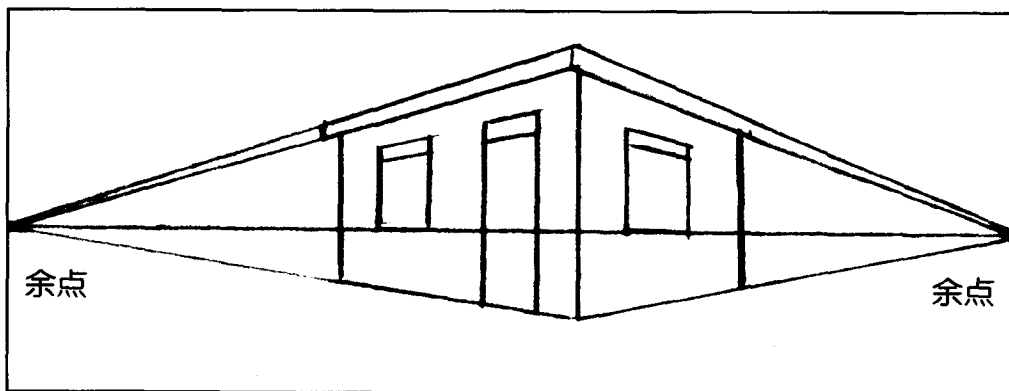
(三) 成角透视

成角透视的原理在风景素描写生时也常用到。比如一座平顶方形房子，它的每个面都不与画面平行，而且形成一定的角度，并向两侧的余点消失，这种透视关系称为成角透视。成角透视有两个消失点。画成角透视中的房子，它的竖线与画面及视平线垂直；它的斜线与画面及视平线成角度。

掌握透视基本规律，不仅能从理论上指导实践，而且能在平面的画纸上将立体的景物正确、完整地表现出来。需要指出的是，在风景素描写生时，应根据实际景物和眼睛的观察和判断力来确定画面景物的透视关系，只要在视觉上感到景物合理、平稳就可以了。

平行透视

成角透视

四、风景素描中的主次实虚关系

当我们面对视野广阔的大自然写生时，映入眼帘的往往是繁杂、散乱的景物。对大自然中的景物，不能看到什么画什么，要对景物进行选择和加工，并大胆取舍，对主要和生动的景物不但要保留，还应重点描绘，对景物的某些细部特征更要深入刻画，以突出主要景物在画面中的重要性和生动性。

在写生过程中，主要景物周围的一些次要景物，根据需要不但可以移动位置、变形处理，还要减弱，画得虚一些，或者舍去不画。否则画面景物缺乏主次、实虚，显得平板，没有艺术感染力。

主和次、实和虚是相对而言的。作画时将主要景物画得突出些、充实些，把次要景物画得弱些、虚些，这是我们的主观意识和艺术手法处理。大自然中的景物是近处的实，看得清楚；远处的虚，看得朦胧。这是客观存在。我们按照客观存在近处画得实，远处画得虚，或者是按主观艺术处理将主要景物画得实，次要形象画得虚，二者表现方法都无可厚非。关键是我们应根据实际情况和画面整体需要，灵活把握和表现，画面形象才能主次分明、实虚得当。

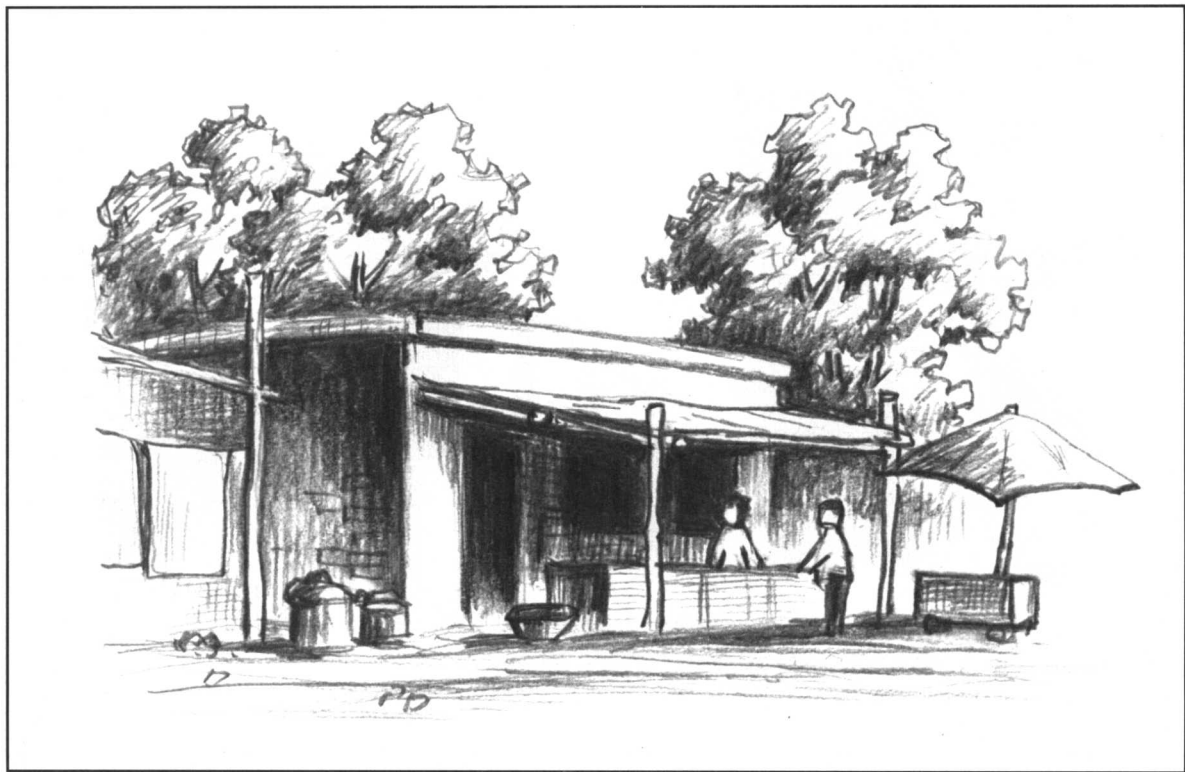

五、风景素描中的黑白明暗关系

素描是单色绘画。要表现自然景物丰富的色彩感，则需要用明度差别即黑、白、灰等色调正确地反映和描绘。因此，风景素描中的黑白、明暗关系的安排是十分重要的。

风景素描写生，常会遇到想要描绘的主要景物与周围次要景物之间明暗差距不大：有的是缺少亮色调，有的是缺少灰色调，还有的缺少暗色调。如果固守所看到的景物明暗关系去画，画面会因色调层次不够而无生机。这时，就应该有意识地将景物的黑白、明暗关系作适当地处理，拉开主要景物与次要景物的黑白、明暗关系，加强黑、白、灰色调的层次、对比，该暗的暗下去，该亮的亮起来。侧重主要景物的刻画，减弱、淡化次要景物的描绘，使画面景物的黑、白、灰层次鲜明，决不能将所有的景物或局部都平均去表现。

在作画过程中，应意识到主要景物和周围次要景物的明暗关系是相辅相成的，将这部分画得暗一些，是为了使另一部分的亮度提高。一幅风景素描画，应该有好几个不同色调和层次变化。但是，画面中如果黑色过多显得沉重、压抑；灰色过多显得无深度、无分量；白色过多显得单调、空旷。所以，无论是画主要景物还是画次要景物，都应比较着画，整体地画，做到主次结合，并及时调整画面景物的黑、白、灰大关系，才能使画面中的景物既有黑白、明暗层次变化，又得以和谐、统一。

六、树木的表现技法

树木是风景素描画的重要组成部分。树木的种类繁多，形体结构、轮廓及明暗关系等变化大，在风景素描画中较难掌握和表现。如果了解了树木的生长特性、形态、结构和受光后明暗变化规律，并多写生、多练习，逐步会画好的。

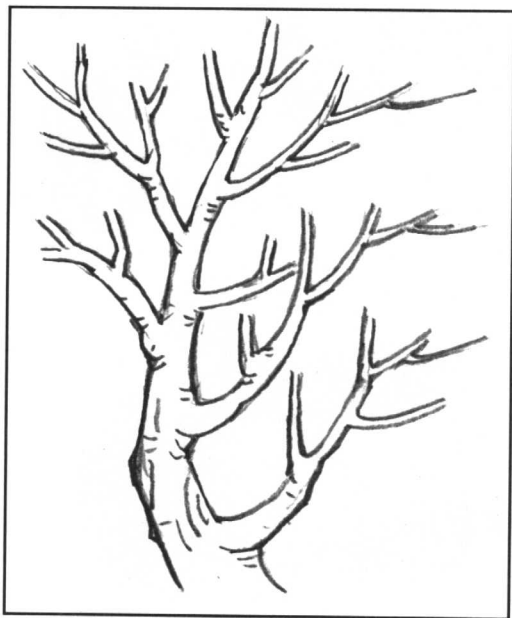
树木由树根、树干、树枝和树叶组成。树根一般在地面下，看到的不多。

(一) 树干树枝的画法

树木由于地理位置、气候、品种不同，其树干和树枝的形态、纹理也不同。比如柏树、松树、槐树等，表皮纹理粗糙，树干和树枝屈曲变化大，表现这类树用笔用线要有顿挫，画明暗关系要表现出圆柱体积感。杨树、梧桐树、小树等，表皮纹理相对来讲较光滑些，树干和树枝屈曲变化小，画这类树用笔用线可流畅些，画明暗关系也要画出圆柱体积感。

画树木应先从树干开始，然后向树枝逐渐画去。要注意树干与树枝的结构关系，尤其是要画出树枝向前后、左右四周伸展以及相互穿插的变化。由于树木的品种不同，其特征也不同，甚至同一种树木也有个性变化。因此，画树干和树枝时，一定要体现出不同树干、树枝的特征和个性变化，这样画出的树干、树枝才真实生动。

画树干和树枝可以用线画法，也可以用明暗画法，或者用线面结合画法，但无论用哪种表现方法，都应从整体关系出发，画出它的结构和体积感来。

用线勾画树干、树枝

用明暗画树干、树枝

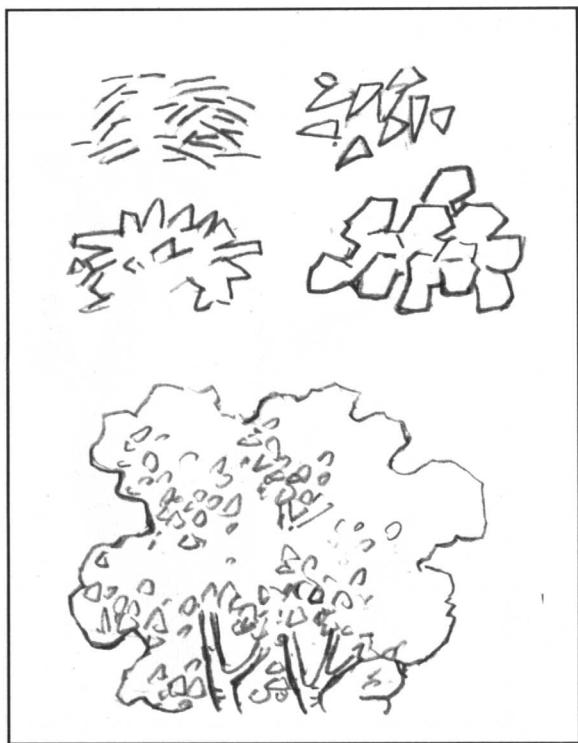
(二) 树叶的画法

树叶不但是树木的重要组成部分,也是树木最优美最精彩的部分。无论是单看几片树叶,还是大面积看树叶,它的形状和形体可以说是千姿百态,特别是一年四季气候的影响,使得树叶的颜色变化十分丰富,极具魅力。

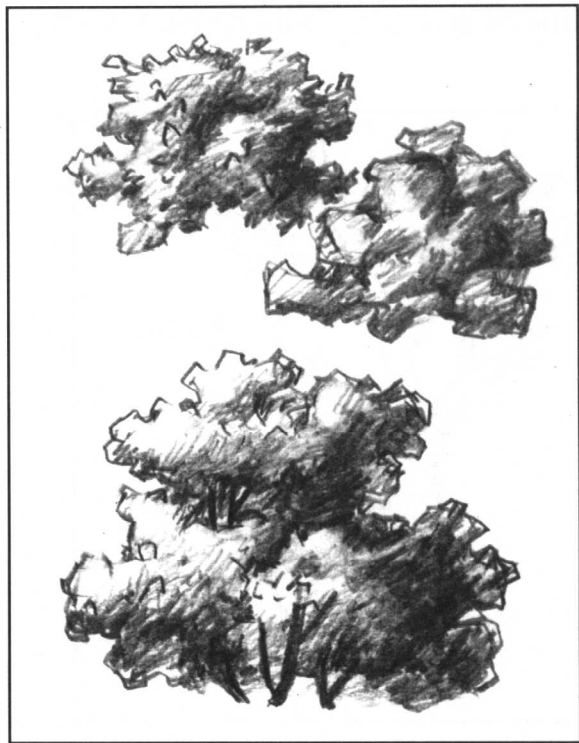
树叶因树的品种不同,其形状、结构各异。树叶主要有阔叶,比如梧桐树叶、枫树叶、杨树叶等,这类树叶大而阔,描绘时用笔应有转折、顿挫变化。再有针叶,比如松树叶、水杉树叶、刺柏树叶等,这类树叶细如针形,表现时用线应灵活、有力。

画树叶可以用线点叶或勾叶,也可以用明暗色调画,或者用线面结合着画。画树叶无论是用线勾画,还是用明暗色调表现,首先要从树的整体关系去考虑,把茂密的叶丛概括成最基本的几何形体来认识,然后从叶丛的结构和大体积关系画起。树的叶丛体积有上下、左右、前后、大小以及明暗变化,写生时应分出主次、远近和虚实。对叶丛的主要部位要重点刻画,不但要画出形体结构,还要用疏密、黑白、明暗画出它的体积感。对大面积的灰色调和黑色调,可以用不同的形状或不同方向的线条重叠表现,分出黑、白、灰层次。

画树叶,要注意叶丛边缘的起伏和参差变化,对局部或边缘的部位,可以适当地画出树叶的基本形状。总之,画树叶要整体地画,主次结合着画,和树干、树枝联系着画,抓住不同树叶的形体特征灵活地画。

用线勾画树叶

用明暗画树叶

七、建筑物的表现技法

建筑物是风景素描常画的主要内容。建筑物由于人类所处的地理位置,环境气候,经济文化及民族习惯等不同,其造型风格和形式也不同。建筑物与自然景物中的山石、树木所区别的是,它有明确的形体和结构,有一定的规律性。

建筑物可分古建筑、民居建筑和现代建筑。

(一) 古建筑的画法

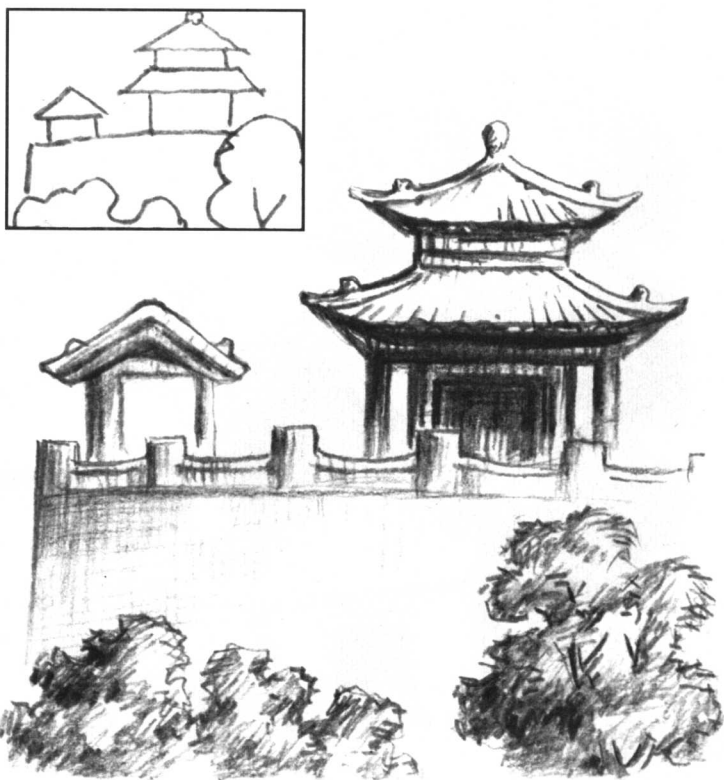
中国的古建筑,具有独特的民族风格和辉煌的艺术成就。中国大型古建筑多是皇宫、府第、庙宇及牌坊之类,造形和结构较复杂。因此,画古建筑应该从整体入手,将屋顶、墙体、门窗等分解、概括成不同的基本几何形体来表现,这样相对容易掌握。

起稿构图,首先要画准古建筑的整体结构和透视关系,然后逐步深入描绘各个部分。屋顶是古建筑最精彩最难画的部分,在写生时,要画准屋顶的形体结构及屋脊、垂脊、戗脊的位置走向。屋顶上的琉璃瓦可以用线勾,也可以线面结合画出明暗层次,但要浓淡、虚实得当,有概括性,并留出一定的空白不画。

屋檐下的瓦当、梁、椽子、方木等较密集,可以和屋檐下的背光处合并在一起用深色调表现,然后用最暗的色调概括地勾画出檐口瓦当等形体结构。也可以用线面概括地勾画起伏变化的瓦当等形体结构。

古建筑的门窗,多以长方形为主。画门窗应和墙体的结构、透视联系起来表现,涂明暗调子用浓重有力的线条,按结构和透视关系描画,但不能画成一片死黑,要留有空隙,以显透气感。古建筑的墙体,要画得简洁、概括,画出大明暗关系即可,以突出屋顶和门窗部分。

画古建筑,要有重点的选择个别局部深入刻画,为了突出主要部位,应减弱、淡化某些次要部分。在画古建筑的过程中,一定要把握住整体结构、透视、明暗和虚实关系。

（二）民居建筑的画法

民居建筑的形体结构，一般有较明确的几何形体特征。画民居建筑，应先了解并掌握各种民居建筑的形式和特点，从大的形体和结构开始，无论是选择平行透视还是成角透视的角度位置，一定要画准透视关系。

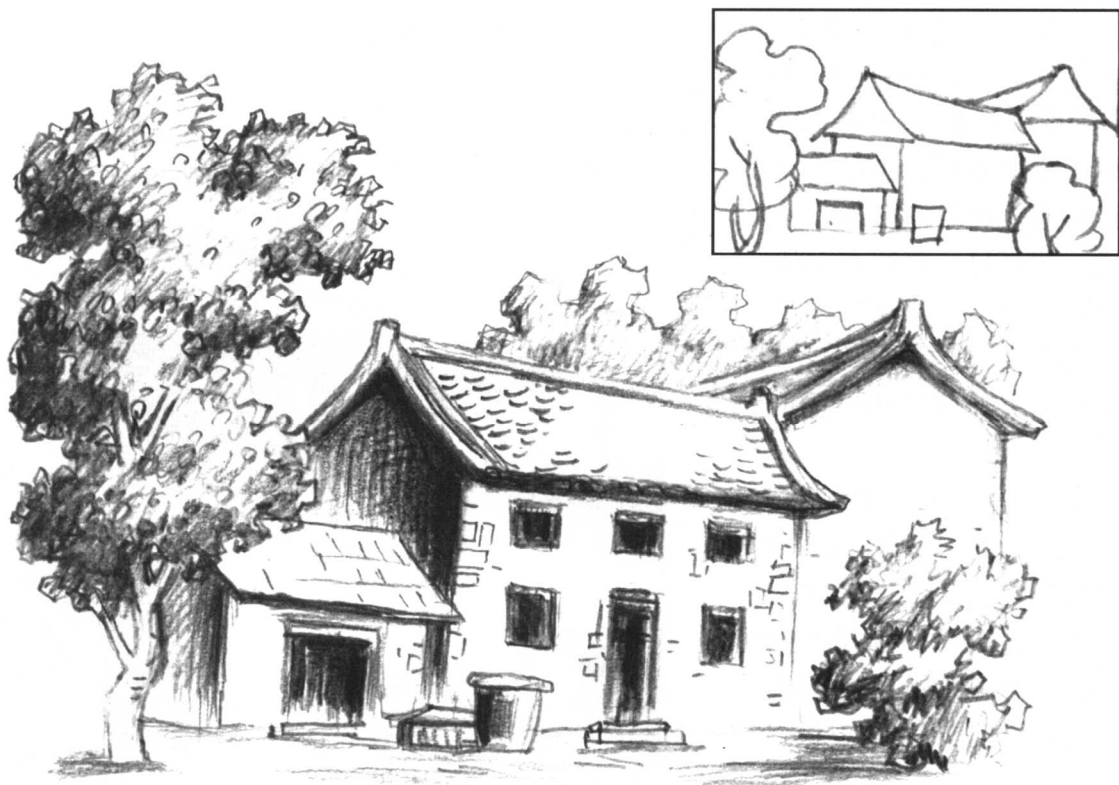
起稿构图时，应注意把屋顶、墙体和门窗的透视、体面转折等联系在一起画，使房屋的形体结构和谐统一。尖顶房屋的屋顶，有的是用瓦片铺成，有的简易临时性的是用大块石棉瓦或油粘纸铺成。画瓦片屋顶，要疏密、虚实结合，可用线勾出部分瓦片，也可涂出大明暗关系，但都应留出一定空白不画。画大块石棉瓦之类的屋顶，要大面积整体地画，视需要勾线或涂大明暗关系。

瓦房的屋檐一般都有瓦当，画瓦当可以用起伏的线条或明暗变化表现，也可以将瓦当和屋檐下的阴影、背光一起用轻重不同的线条，简练概括地画出来。

画墙体，无论是用线画还是涂明暗调子，要有代表、有选择地在墙体的底部或转折处，画少量砖块或者石块的形状，以形成虚实、疏密的对比变化。

门窗是墙体的洞口，有深度，呈暗色调。画门窗，先用线勾画出轮廓和结构，然后用浓重有力的线条由上向下画，线条不可涂成一片死黑，要留出几笔亮线、亮点和空隙，以示反光和空间感。

画民居建筑，可以勾线，可以用线面结合的方法表现。画时一定要把握住透视、结构和整体明暗、虚实关系，使画面形象生动。

（三）现代建筑的画法

现代建筑，无论是住宅楼、写字楼还是高层大厦，多以不同的几何形体相互穿插、组合而成，具有简洁明快的建筑造型特征。

画现代建筑，要整体观察、分析楼房的形体结构和透视变化。可以将楼房的形体结构分别概括成不同的几何形体去表现，楼房的透视变化要画准，其中包括楼房与楼房，高层楼房与低层楼房，楼房各个墙体转折、门窗等部位的透视也得画准，保持画面中楼房透视关系的准确性和一致性。

画面起稿构图时，还要注意主次、虚实对比。确定了主要形象后，应重点刻画，其他作为衬托形象可以淡化处理。画民居住宅楼或一般写字楼，要从楼的房顶、窗户和阳台的形体结构进行刻画，比如将较近的或位置主要的窗户、阳台作为重点刻画内容，减弱其余。有时也可将一棵或几棵形体优美的树木作为主要形象描绘，楼房作为衬托形象淡化处理。

画高层大厦，要找出它特征突出、造型优美的部位作为主要描绘对象。有许多高层大厦的最上部和最下部造型特征较突出，因此，可以把这两个部分作为重点，画得充实些，中间层部分可以画虚些，这样既有空间变化，又显出大厦的高耸。但是要注意，高层大厦的底部要有一定的陪衬物和地面空间，比如较低的楼房、树木或宽广的马路等。描绘时用笔用线要结实有力，画面高层大厦才显平稳。

画现代建筑，无论是用线勾画，还是涂明暗调子，都应有主次、虚实、明暗对比变化。

