

青少年美术辅导教材

MEISHUJIFA

速写 风景画法

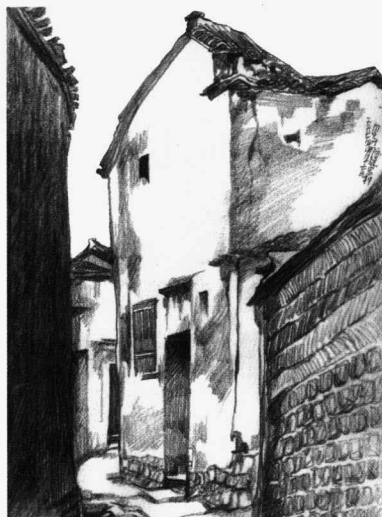
曹兴军 / 编著

浙江人民美术出版社

速写风景画法

曹兴军 编著

浙江人民美术出版社

目录

编者的话	1	速写步骤	47
风景速写的特点及学习方法	2	树木速写画法	
工具材料与表现效果		基本形态及表现	49
常用工具、材料	3	速写步骤	52
铅笔、炭画铅笔	4	山石速写画法	54
木炭条、炭精条	5	气候的表现	56
钢笔、针管笔、美工笔	6	示范作品精选	
取景与透视		小茶馆	57
取景	8	园林、巴黎民居	58
透视的基本法则	9	江南民居院落	59
平视、俯视	10	西北农家、浙西山村	60
仰视	11	冬日小镇	61
七种常用构图形式		拆建前夕、南方树林	62
斜平行线式构图、三角形构图	12	船、黄土地	63
双V相交式构图	13	水乡廊桥	64
平行式构图、垂直式构图	14	山海关角山长城	66
S形构图、起伏式构图	15	桐乡乌镇、老房子	67
风景速写步骤		江南过街楼、向日葵秆	68
以明暗调子为主的画法	16	斗门古镇、扬州个园	70
以线为主的画法	20	深圳招商银行	71
线面结合的画法	26	陕北窑洞、陕北村庄	72
画面构成的基本法则		飞来峰翠微亭	73
有取有舍	30	南浔小莲庄长廊	74
有主有次	32	19世纪欧式栅栏门	76
有前有后	34	广西风雨桥、渔港	77
有明有暗	36	石屋洞吟香亭、桥头磨坊	78
有虚有实	38	十字街头	79
有疏有密	40	浙江乌镇	80
有均衡感	42	高层住宅楼	81
统一中有变化	44	乡村	82
建筑物速写画法		农家门前、沱江古城	83
基本画法	46	陕北农家	84

编者的话

在中西绘画艺术中，都有以风景为主要内容的艺术形式。西方绘画艺术中为风景画，中国传统绘画中则称为山水画。现今，无论是风景画还是山水画，风景速写都是最基础且必不可少的学习画种。在美术创作、园林艺术、环境艺术、舞台美术等专业也都有着至关重要的作用。许多中外绘画大师在其艺术生涯中也常常涉足风景速写。目前，在许多艺术院校，风景速写是必修课程。而且，部分专业在招生过程中，风景速写已是必考科目之一，如山水画、环境艺术、舞台美术、园林艺术专业等等。虽然，当前书店里各类美术技法书非常多，但关于风景速写并有详细作画技法和演示分析的书特别少。因此，编者根据长期艺术实践和教学经验，编著了这本关于风景速写画法的技法辅导教材，以飨读者。目的是为了美术爱好者和报考美术专业的学生，借以了解和掌握风景速写的一般规律，更好地画好风景速写。

本书文字说明通俗易懂，条理清晰，采用图文并茂、循序渐进、从简到繁的方法，阐述风景速写的一般规律，可以帮助学画者找到正确的学习方法，从而解决风景速写中所存在的疑难问题。

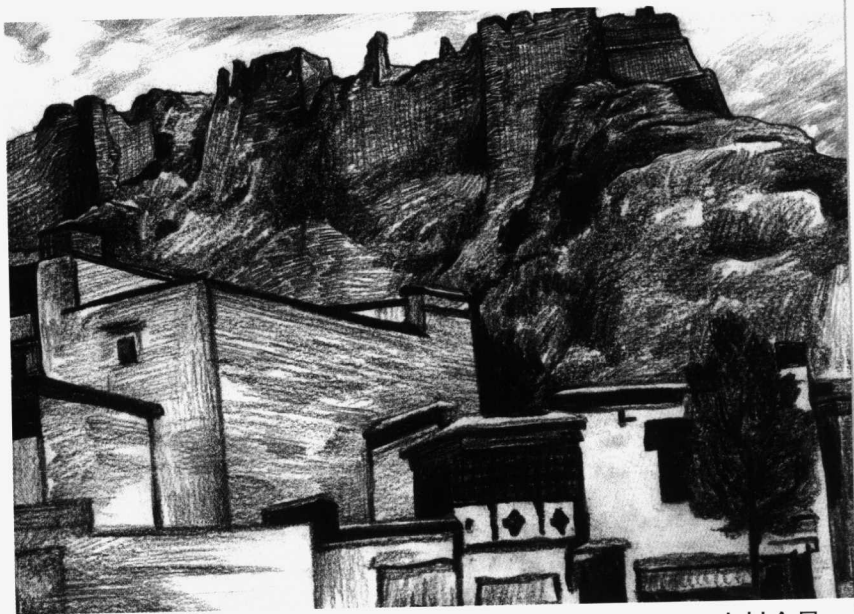

秋树

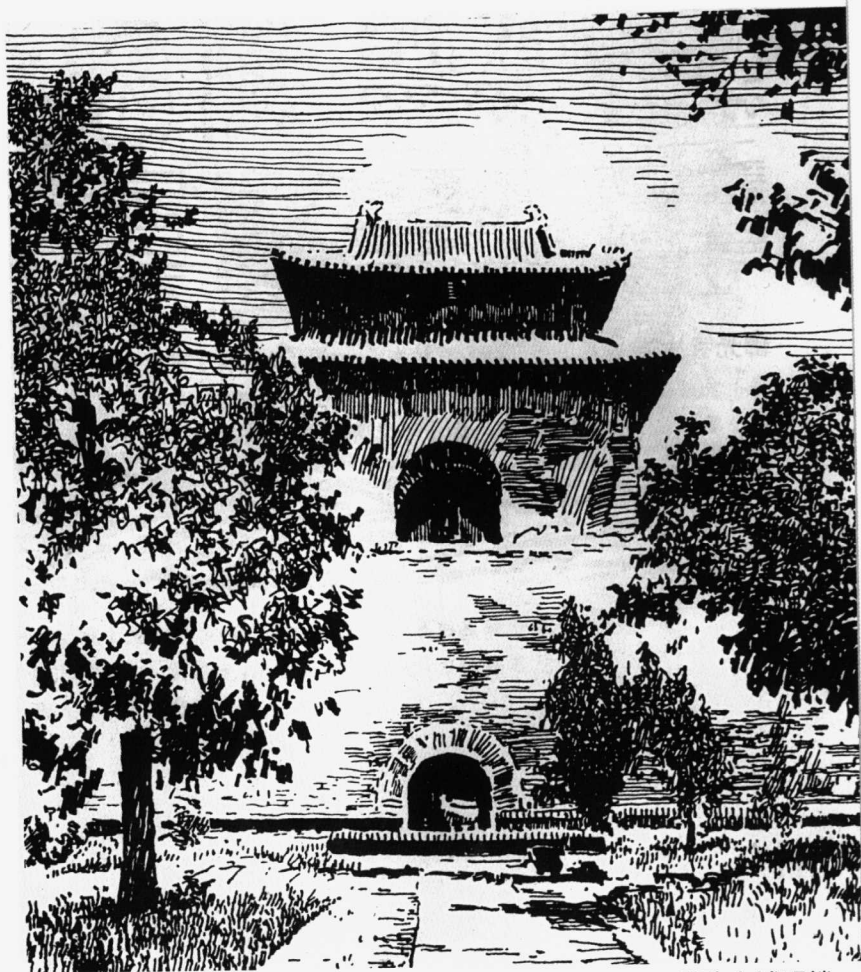
风景速写的特点及学习方法

风景速写，其材料与工具简单，容易准备且携带方便，尤其具有较大的灵活性、随意性，表现形式多样。构图上可以选择任何角度和视点，既可表现整个场景，也可表现景物的某一局部。表现手法上，既可以明暗调子为主，也可采用线而结合的手法等。

初学者在学习中应本着循序渐进、由简到繁的原则。先临摹后写生，再创作。值得注意的是：临摹是为了了解和掌握风景速写的画法步骤和基本表现手法，为以后的写生作准备。而写生则是关键的一环，通过写生能进一步领悟风景速写的基本规律，更能熟练掌握其技法，只有做到这一点，才能顺利地进行创作。因此，本书在以下的章节中将通过图例对风景速写方法步骤，进行具体分析，让读者对风景速写有一个初步的了解，从而更加正确地指导艺术实践。通过风景速写能使广大美术爱好者、美术考生增强观察对象的能力和艺术表达能力，从中发现自然美，陶冶情操，提高艺术修养，抒发对大自然的热爱之情。

山村全景

长陵方城明楼

风景速写常用的工具、材料

风景速写常用的工具和材料同素描基本相同，使用时也大致一样。只是钢笔、针管笔等工具，在素描画中用得较少。纸张大致有铅画纸、素描纸、新闻纸、宣纸等。

主要工具如图所示：

炭画铅笔

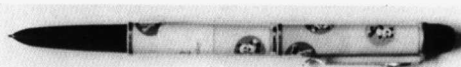
钢笔

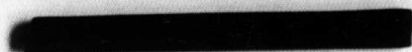
针管笔

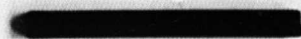
美工笔

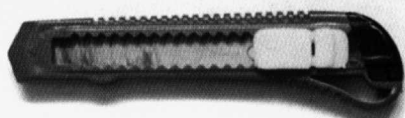
木炭条

炭精条

美工刀

橡皮

定型水

墨水

工具材料与表现效果 / 铅笔、炭画铅笔

铅笔、炭画铅笔

铅笔软硬兼有，加之容易修改，所以掌握起来比较容易。并且塑造起来能使画面产生非常细腻、层次多的效果。

炭画铅笔在使用时，不但见效比较快，而且还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，掌握起来比较困难。

水乡（铅笔画）

铅笔的几种常用笔法

炭画铅笔的几种常用笔法

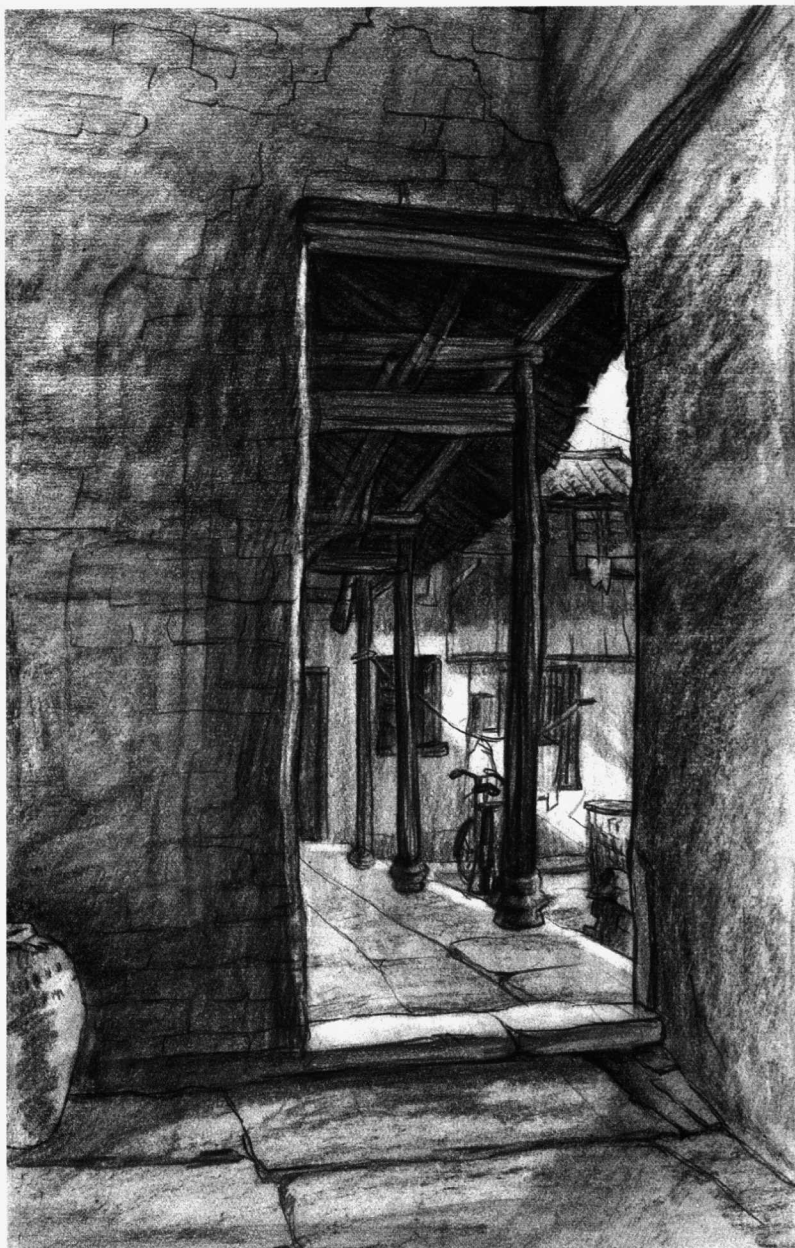

木炭条、炭精条

这两种材料质地松软，容易铺大色块，极适合处理画面大关系。

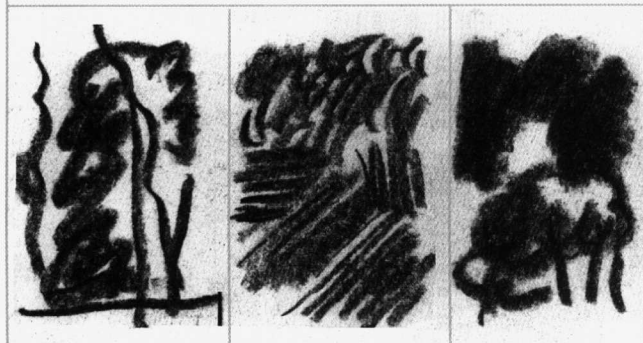
木炭条比炭精条掌握起来更容易，修改也方便，但木炭条质地太松，十分容易脱落，不好保存。所以，须用定型水来固定画面。

炭精条较木炭条要硬一些，不易脱落，然而也需要用定型水固定画面。作画时容易画深。但不易修改，下笔时须多斟酌。

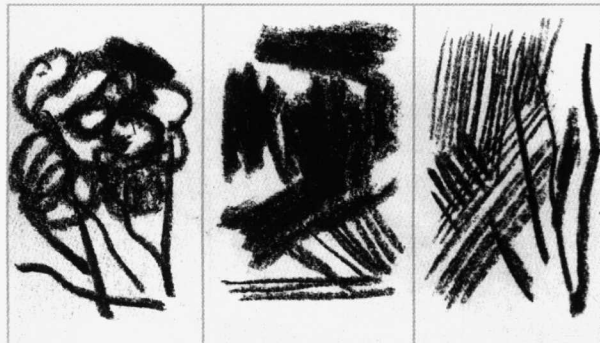

农村民居
(木炭条画)

木炭条几种常用笔法

炭精条几种常用笔法

工具材料与表现效果 / 钢笔、针管笔、美工笔

钢笔、针管笔、美工笔

线条是钢笔、针管笔、美工笔基本的表达语言，同时还可以通过各种线条组合产生丰富的效果。钢笔与针管笔使用起来较为接近，都是以细线条为主。与钢笔相比，针管笔线条可以更细，并且有多种粗细不同的型号，所以常用于环境艺术专业。

美工笔使用时比钢笔、针管笔要方便，因它能粗能细，既能表现线条，又能铺大色块，在风景速写中经常被运用。

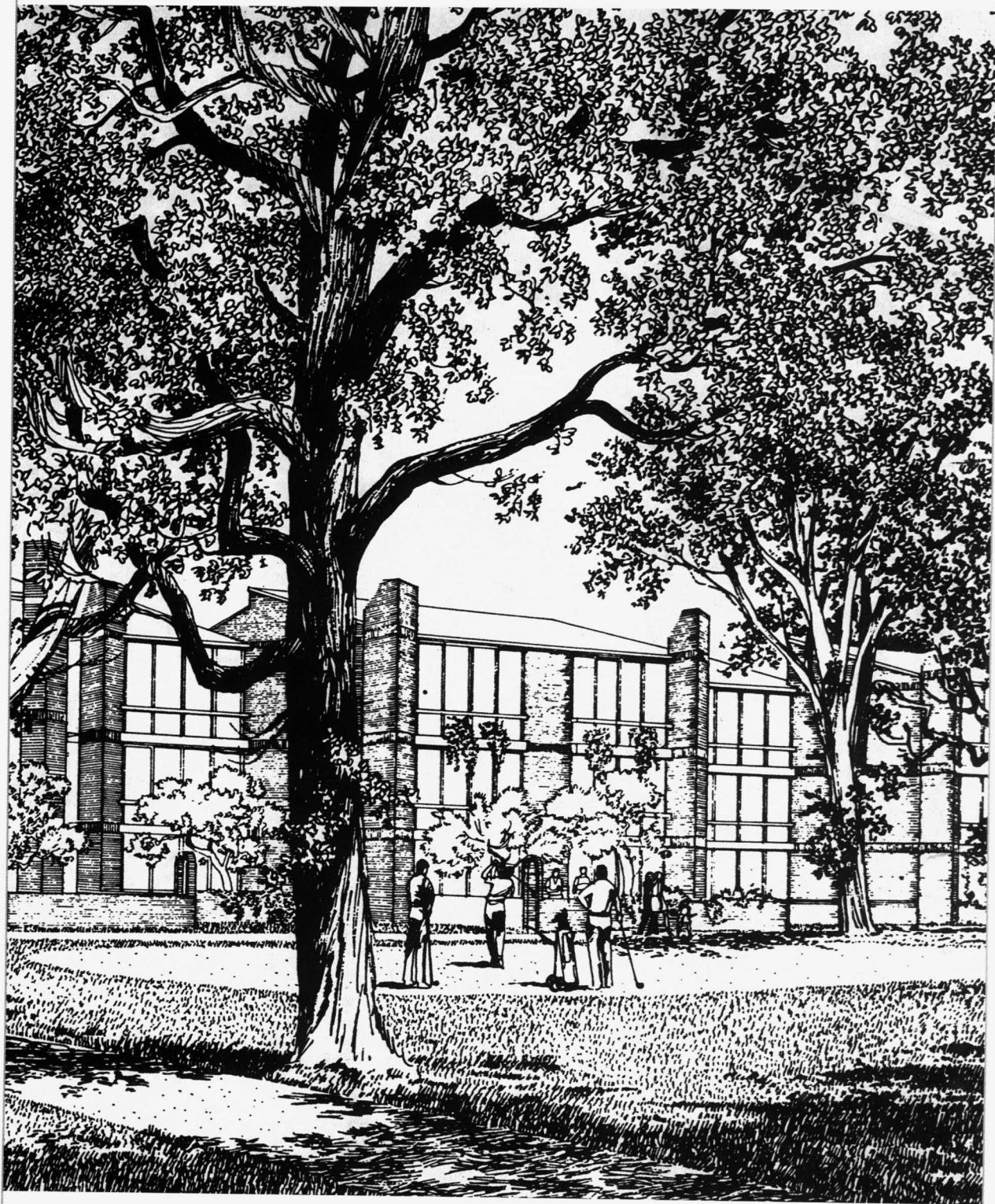
钢笔、针管笔、美工笔几种常用笔法

钢笔

针管笔

美工笔

城市公寓（针管笔、美工笔画）

取景与透视 / 取景

大自然丰富多彩，形态多样。有江河湖海、山峦丘陵，也有森林草原、蓝天白云……。所有这些都为风景速写提供了取之不尽、范围广泛的素材，也为艺术家带来无限的灵感。

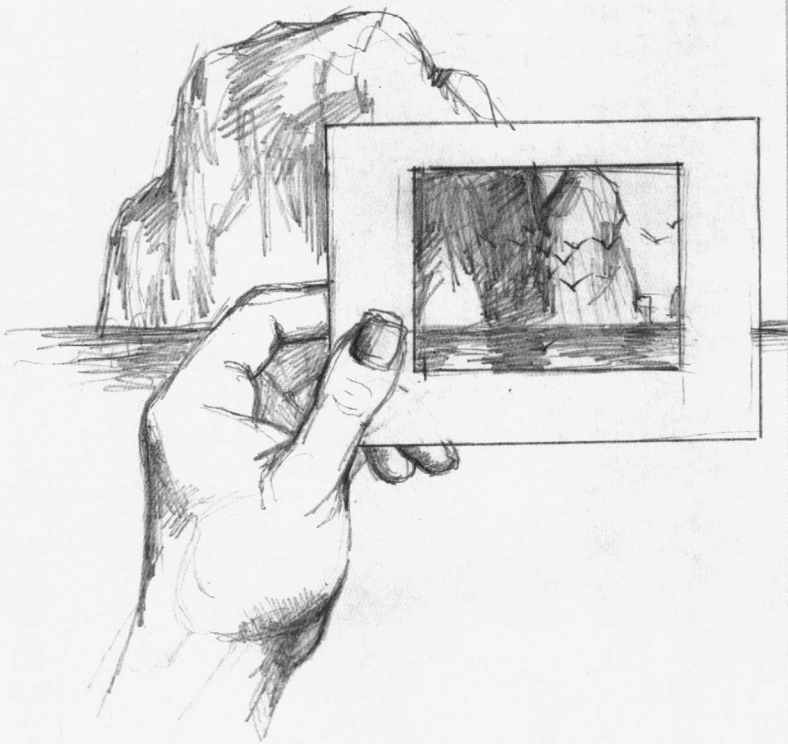

然而，面对既丰富又复杂的景物，我们却常常感到不知所措。到底画什么呢？该从哪个角度去观察、描绘对象来表达自己的审美情趣呢？这样就有一个如何取景的问题摆在我们面前。“取景”在风景速写中至关重要，它直接影响以后的构图及表现手法等。

取景框之一

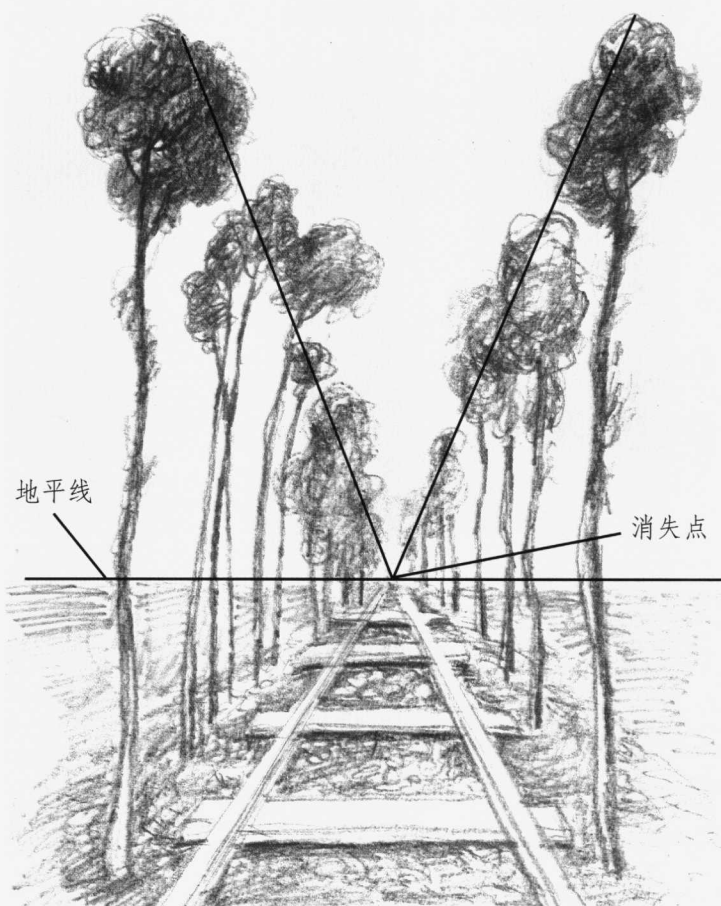
取景框之二

怎样取景呢？我们可以借用两种常用的“取景框”来帮助完成取景。一种是用手指组成一个活动性“取景框”，另一种则是用卡纸或一般硬纸挖一个类似相机中取景框一样的小框，然后让眼睛透过“取景框”去观察对象，框内便会呈现出各种小画面，并且可通过调整观察角度和观察距离不断去观察对象，直到“取景框”中景物符合作者的构思并满意为止。这时“取景框”内的画面就可作为以后构图定稿的原始来源。

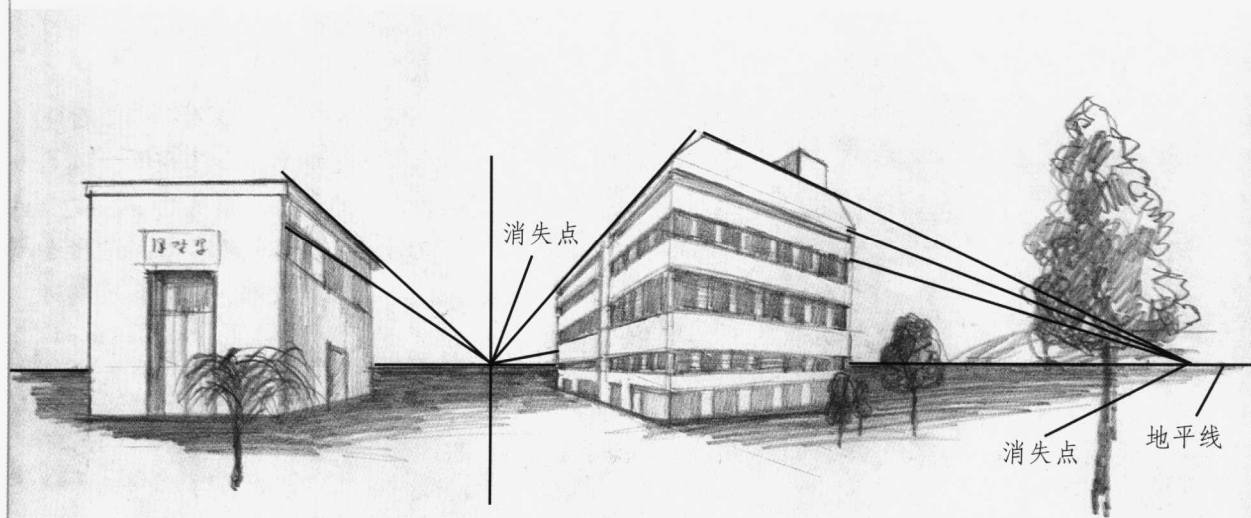
人的视觉透视有着近大远小、近高远低的基本规律。我们在风景速写时运用这一规律能使画面产生空间感和立体感。当然，透视与视点的选择密切相关，选择应本着有利于表现景物的造型特征、空间和体积关系的目的。

所谓视点，即人的眼睛所看的地方。而视点位置高低直接决定视平线的位置。视平线也就是地平线（水平线），是指作者平视对象时有一条与眼睛等高的水平消失线，视平线也是统一画面空间和区分上下两部分的基准线。在视觉透视中，视平线以上的景物，它的空间位置越远越低。反之，视平线以下景物的位置越来越高。

透视分析图之一

透视分析图之二

凡与画面平行的所有线段，被称为原线。视觉透视上，其长度越远越短，而方向则不发生变化，永远保持平行。凡与画面不平行的线段，透视上则消失于视平线上的消失点。

取景与透视 / 平视、俯视

由于人的眼睛视点位置高低不同，从而在视觉效果上产生平视、俯视、仰视。

平视分析图

平视

平视即为眼睛所看的地点与地平高度一样。构图时应将地平线安排在靠近画面中间的位置，但切勿正中，以免呆板。平视具有深远的视觉效果，适合表现道路和平原的延伸等。

俯视分析图

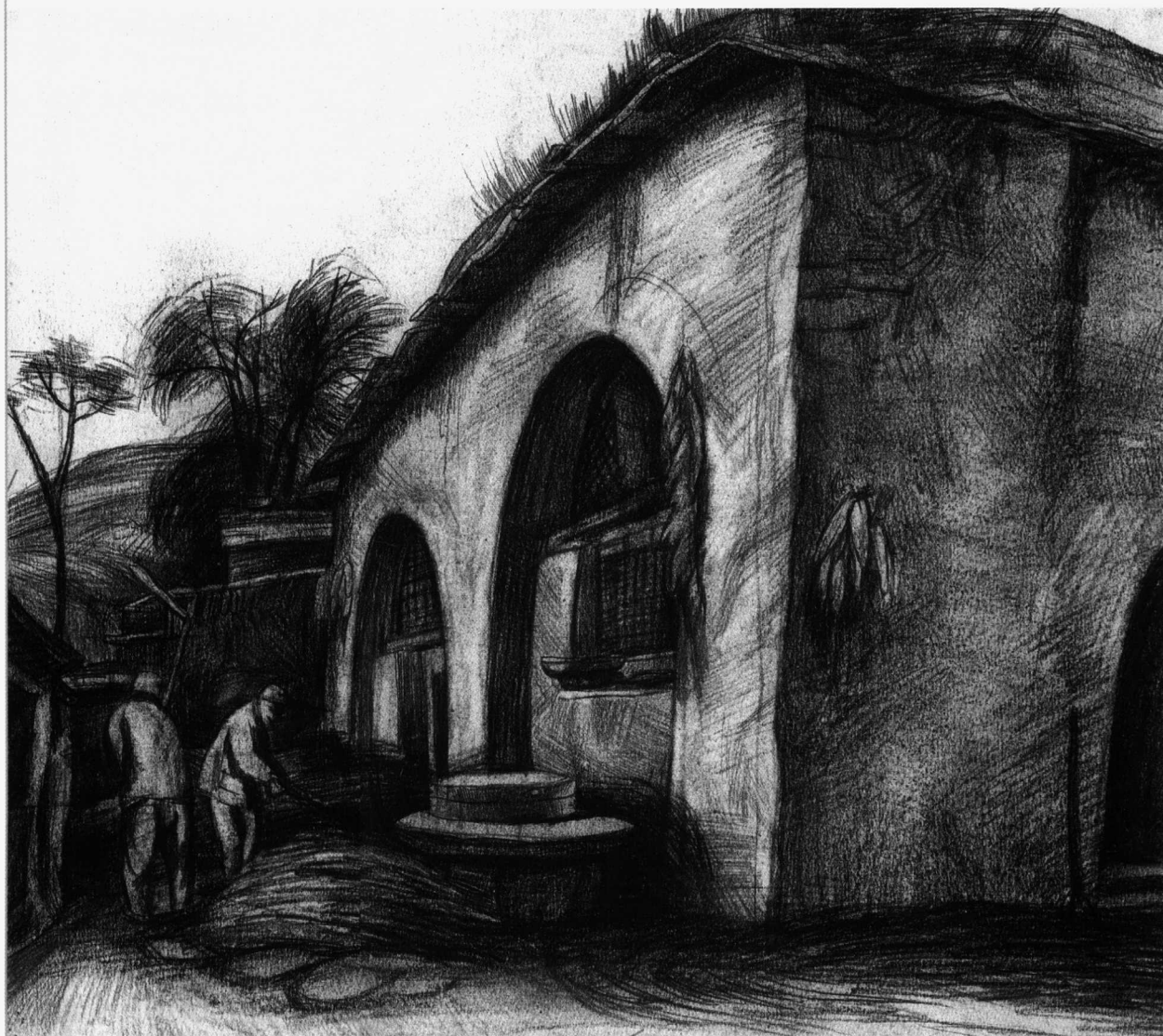
俯视

俯视即为眼睛所看的地方低于地平线，也就是由高往低看。构图时应将地平线安排在画面偏上的位置。俯视具有视觉上宽广开阔的特点，适合于表现大海、湖泊、建筑群等大场景。

仰视

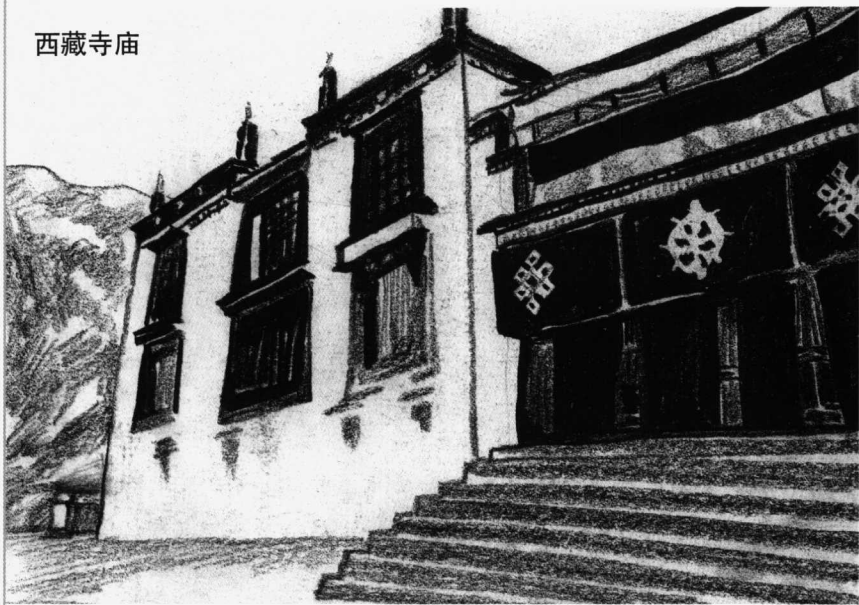
仰视为眼睛所看的地方高于地平线，也就是从低往高看。构图时应将地平线安排在画面偏下的位置。适于表现高楼大厦、古建筑及高山密林等。在视觉上具有气势宏伟的效果。

窑洞

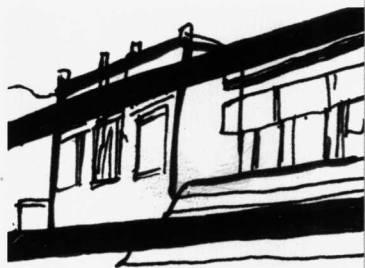
七种常用构图形式 / 斜平行线式构图、三角形构图

西藏寺庙

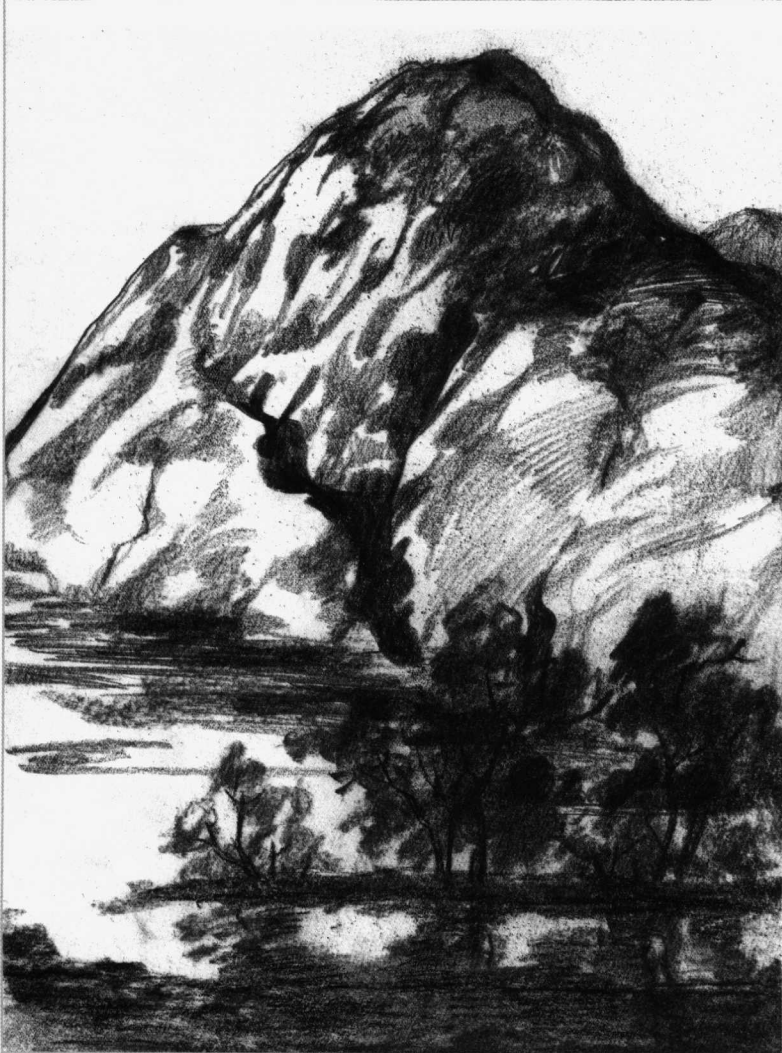

一、斜平行线式(//) 构图

这种构图是极富方向感和动感的构图形式。适合表现横跨大江的桥梁、城墙、长方形建筑物等。

构图形式分析图

二、三角形(△) 构图

这种构图给人稳定、厚重、沉着的感觉，且有时象征着权威，如古埃及金字塔、北京天坛、墨西哥金字塔等。适于表现稳定庄重的古建筑、崇山峻岭等。然而，倒三角形却给人不稳定感，且带有强烈的动感。

高山

构图形式分析图

皖南民居

三、双V相交式构图

这种构图由于利用两条斜线交叉而产生了强烈的近大远小的透视效果，使画面具有深远的空间感。适合表现笔直的马路和街道两旁的建筑物等。

构图形式分析图

七种常用构图形式 / 平行式构图、垂直式构图

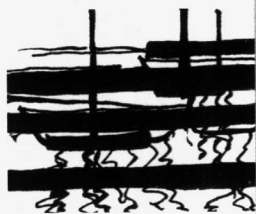
船

四、平行式(≡)构图

这种构图给画面带来平静开阔、不断拓展的效果。常用于表现海洋、湖泊、江河、平原等。

构图形式分析图

五、垂直式(⊥)构图

这种构图有稳重雄壮之感，常用于表现高大的现代建筑、古塔、油田、井架等。十字形构图也属于垂直式构图，还常有多个“十”和“⊥”同时运用的，这样画面既稳重又富于变化。

构图形式分析图

山林