

美术基础技法丛书

素描风景

写生技法

孙廷卓 编著

SUMIAO FENGJING

XIESHENG JIFA

天津人民美术出版社

J214
10

在J224中

素描 风景

美术基础技法丛书

写生技法

SUMIAO
FENGLING
XIESHENG
JIFA

孙廷卓 编著

天津人民美术出版社

素描风景写生技法

天津人民美术出版社出版发行

新华书店天津发行所经销

山东滨州新华印刷厂印刷

1997年7月第1版

1997年7月第1次印刷

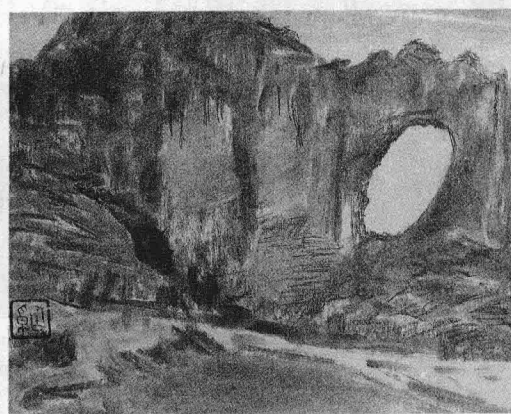
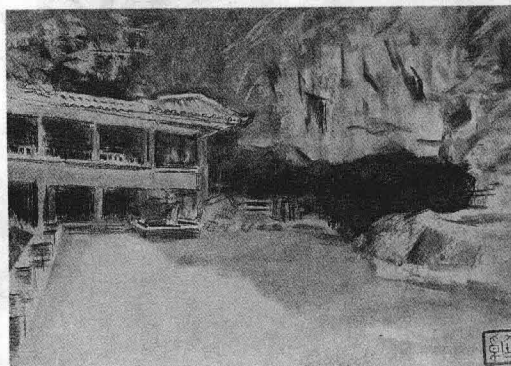
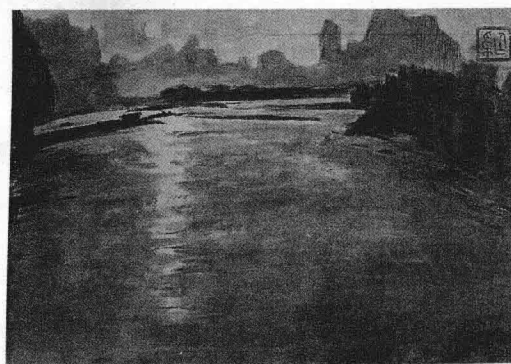
开本:787×1092毫米 1/16 印张:3.75

印数:00001—10000

ISBN7-5305-0698-6

J·0698

定价:6.30元

目 录

写在前面

第一章 素描风景的取景与构图

第二章 如何画树木和建筑物

第三章 素描风景画山石的表现

第四章 季节、气候及云、雾、雪

等的表现

第五章 素描风景的工具及表现

方法

第六章 素描风景写生要建立整

体观念

写在前面

画素描风景是很有意思、很有趣味的
事情。古今中外每个绘画大师几乎都画
过。在他们的笔下出现过很多的不朽杰
作,在艺术的大花园中盛开着这样一簇素
洁高雅、永不凋谢的花朵,给人以无限美
的享受。人们走近一幅好的素描风景画,
如身临其境,备受感染,它那深邃的意境
使人的心灵受到震撼。

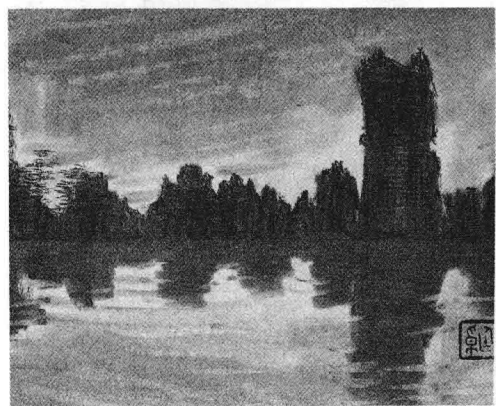
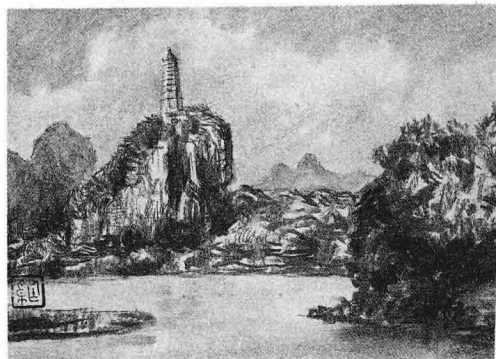
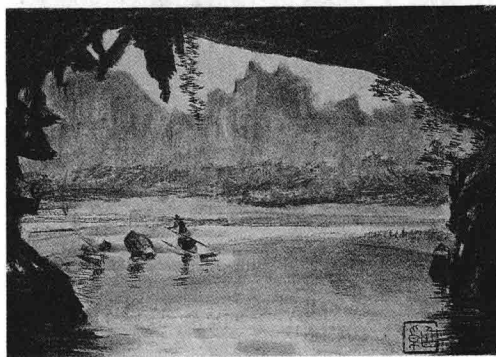
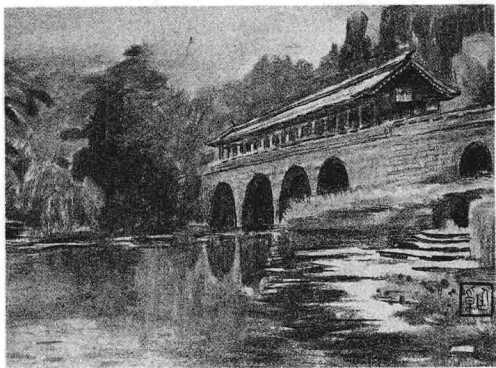
我在美院上学、教学的这几十年中,
几乎每年都外出写生,或带学生完成教学
任务,或自己筹钱下去画画。每次都带着
一二种得手的工具:或水彩水粉或油画工
具,但素描速写工具是必带的,因此工
具非常简单,轻便又快捷。素描速写工
具有铅笔、炭铅笔、黑墨水钢笔,后来又有了
打墨水的狼毫尖和尼龙尖的自来水毛笔,
这些优良的工具对于画画的人来说再方
便不过了。在外画画,不管是刮风下雨,还
是酷暑严寒,唯素描速写画起来方便痛
快,不受条件限制。

对于画画的人,特别是美术院校的学生,
应当经常带着本子、笔,经常不断地出
去感受、描绘、积累——厚积薄发。

多年来我从事版画及素描课程的教学
工作,素描风景的教学多在外出写生时
进行,与学生及其他老师多有切磋。这本
书中的几个问题即是多年来经常遇到和
思考的,写出来也许对初学者有些启发。

孙廷卓

1996年7月于天津美术学院

第一章 素描风景的取景与构图

到大自然中去,以描绘自然景物为内容的绘画叫写生风景画,而用素描手段完成的叫素描写生风景画。

大千世界蕴藏着无穷无尽的美的源泉。素描风景写生便是通过对自然景物的描绘,在自然美的熏陶下,激发人们对生活对自然的热爱,提高观察能力,加深对客观世界的认识,提高审美水平。

到大自然中去画画与在室内画画大不相同。大自然视野开阔,物象复杂,平凡而且分散,有时乍看起来可能没有什么感人的地方。面对这种情况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。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好看,还是某个局部、某一枝杈好看?是它的形态美,还是某种光影美?是它的直立挺拔、高耸入云的伟岸感美,还是它盘根错节、曲折交错的那种莫测的变幻美?从它的形态到它产生的情调,总之要从多个角度去观察、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,哪怕是最平凡的环境里,我们也能找到自己描绘的对象。

面对同一种景色,不同人有不同的感受。这与每个人的经历、审美情趣、艺术素养等有直接关系。有人觉得它平凡,一瞥而过;有人则在平凡中发现了不平凡。俄罗斯著名风景画家列维坦的许多佳作,都

是取材于一些人以为平凡而普通的景色。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。我们平时要有意识地培养自己随时观察生活的能力,热爱大自然,提高艺术素养,这就不至于对什么景物都觉得索然无味,而感到有景可画,而且很有画欲。

自然界中的景物常常是杂乱的,我们选景时以哪些为主?哪些为次?哪些需要精致细画?哪些舍掉不画?是画全景,还是局部特写?这些都要根据画者的构思立意而定。

一、常用的几种取景方法

1. 视平线高度不变,变动视点方位的取景。

面对一处景物,可以环绕这景物的四面八方观察,选取景物最理想的一面画。

2. 视点的方位不变,变动视点高度的取景。

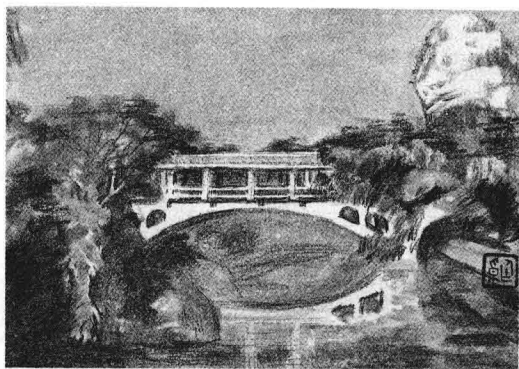
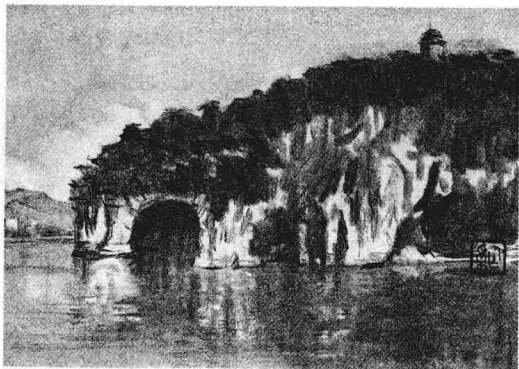
借助景物附近的山坡、建筑物等,使画者坐在高处去画。(仰视或俯视)

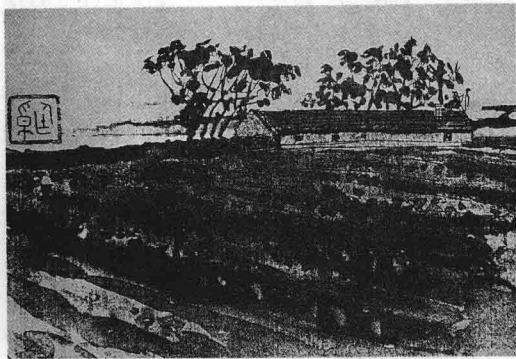
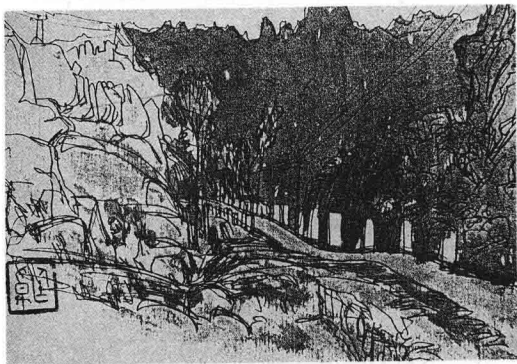
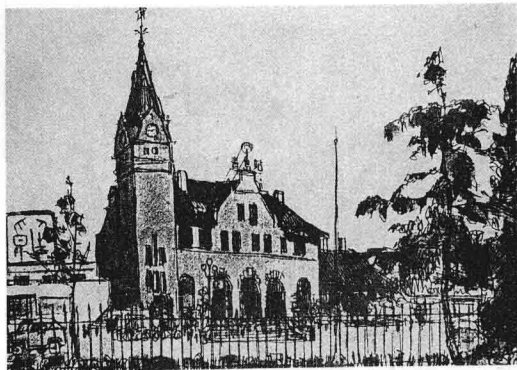
3. 方位不变,变动视距的取景。

画者与景物的角度保持一定方向,可以调整与景物的远近距离来取景。

二、构图与取景

构图是将所取之景如何恰当地安排在画面上,使在选景过程中形成的构思完美地表达出来。当我们面对取景的场面时,为了更好地取景构图,可借助于“取景框”,取景框可用硬纸片制作,镂空的方框部分其长宽比例应与画幅基本一致,通过上下、左右、远近的移动,可以任意调整取景的部位和范围,直至感到满意时即可构图定稿。(也可用手的大拇指与食指做90°

的形状,两手交叉,即可成为方正的画面取景框。)

自然景观是丰富的,也是繁杂的,为了取得完美的构图,要善于通过取舍、增删进行调整。因繁杂而影响构图的景物部分,要大胆舍弃;对某些有特色的景物要进行“移植”或变形;对主体与局部的呼应、空间的处理,以及明暗、黑白、疏密、曲直等对比的手法的运用,要立足使构图能较充分地体现自己的感受和意图,表现出对象特定的气氛,使构图既均衡而又富于变化,既有主次而又和谐统一。缺乏经验的初学者,开始可以反复地多画一些小草图,加以推敲,从中提高构图的能力。

由画面主体形象轮廓线与线条趋向所构成的形式,具有不同的表现特征,给人以不同的感受。

画幅的比例在构图中是重要的,它的长宽比例是由作者根据描绘的内容决定的,有横幅、立幅、正方、圆等。一般写生常用的是近于 8:5 的黄金分割比例的画幅。

横的适宜表现宽阔的景色,如大海、平原等;竖的适宜表现高深的景物。

构图是个形式问题,但构图的目的是为表达特定的内容,表达作者的构思。

1. 构图的一般法则

(1) 主体景物要突出,主题要明确。

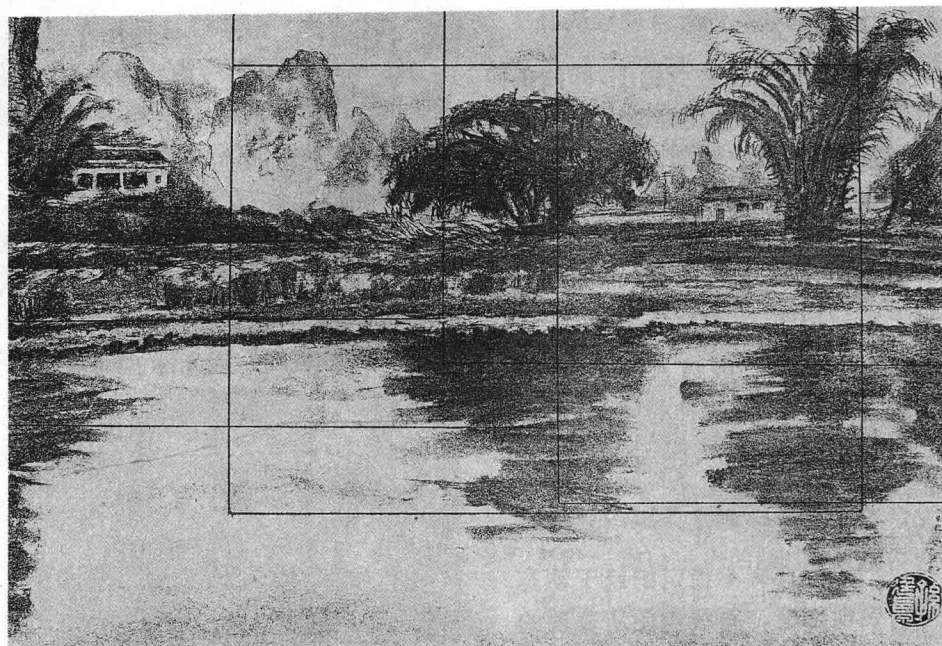
(2) 画面要均衡,画面上物象的大小、位置,色块的轻重,明暗的强弱,线条的动势、节奏等在视觉上的轻重量感要平衡。

(3) 画面形象要富于多样变化而整体则要统一谐调。

2. 构图形式感的一般规律

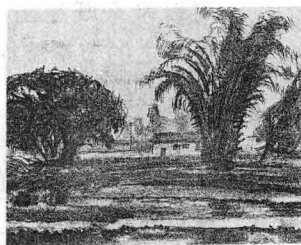
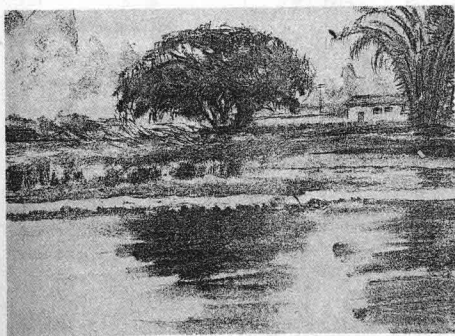
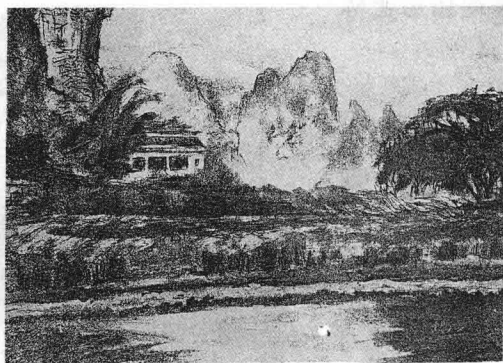
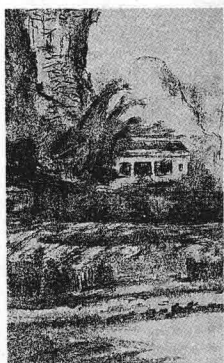
(1) 垂直线构图

垂直线给人以稳定、沉着、庄重之感。垂直线构图分仰视与俯

▲全景图

▼六种取景与构图

视两种。仰视垂直线构图,即线条趋向由下而上并在画面上部空间停住,给人以上涨的动感,呈现昂扬向上之势。俯视垂直线构图,即线条趋向从画外由上至下,给人以顶天立地之感。

(2) 水平线构图

水平线一般给人以平静、广阔、向左右无限延伸的感觉。水平线构图呈现安宁、深远、平静、开阔、舒展的表现特征。

(3) 斜线构图

斜线具有不稳定的趋于动态的表现特征。斜线构图所表现的动态强弱和运动速度,同斜线的倾斜度有关。当斜线在画面上构成对角线分割时,成为画面上最长的线,因此动势表现和形式特征最为明显。

(4) S形构图

S形线具有流动、活泼的表现特征。S形构图在弯曲、回转的线条趋势中,给画面带来无穷的意趣,极有利于景物的呼应,还将观者视线带入深远的画面空间之中。

(5) 起伏线构图

起伏线具有音乐的高低起伏节奏感。起伏线的线条起伏变化可以带来既突出主体又有次之、再次之的节奏旋律感、优美感。

(6) 三角形构图

正置三角形给人以稳健肯定、权威之感,倒置三角形给人以强烈的动感。

(7) 十字线构图

水平线与垂直线均有稳定之感,相交后的十字线构图使画面的感觉更为平稳,有安静、庄重、肃穆、沉静等形式特征。

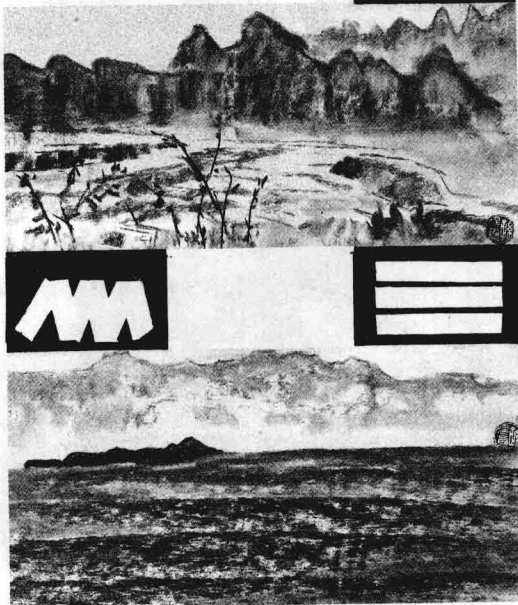
3. 风景画地平线的处理与运用

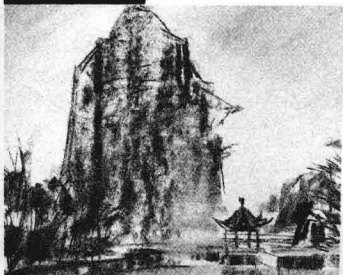
在风景画的画面里,地平线的位置如何安排,往往对于主题的表达有很大的关系。

如果表现一望无际的大草原,最好将

七种构图形式

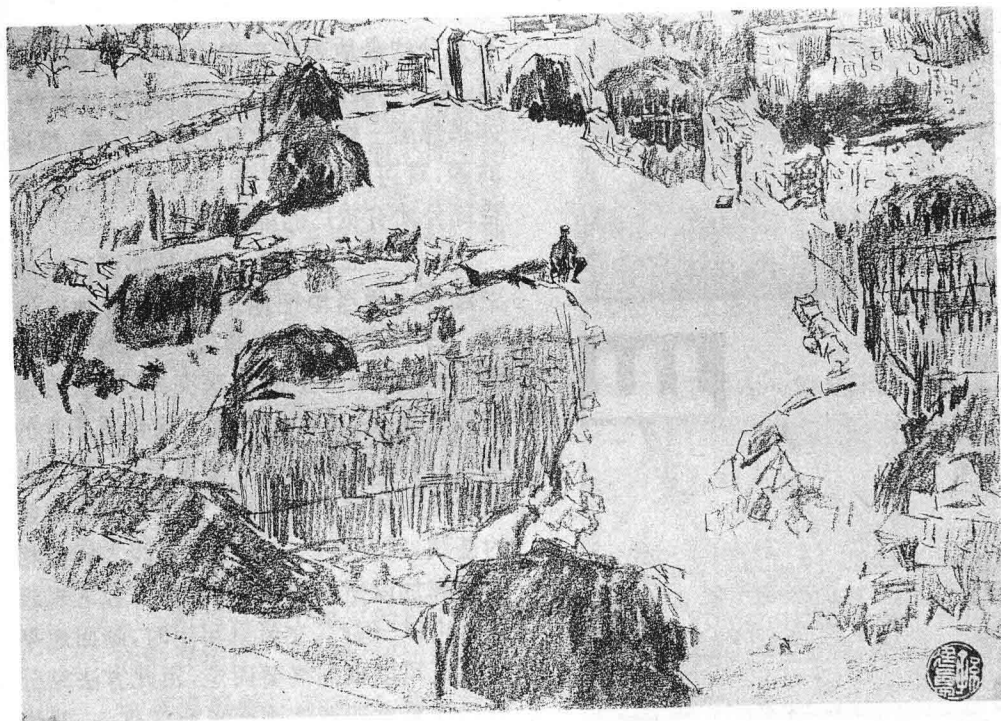

地平线的位置安排在画面上部较高的地方,使地面部分占据画面较大部分,这才

有充分的余地表现开阔的原野、纵横的河流、大片丰美的水草、遍野的牛羊等形象。如果想画一幅表现大海上空的辽阔、深远的画,就可以把水平线压到画面低处,天空部分才有宽广的描写余地。

由于立意的需要,面对景物可以根据主观意图适当地把地平线的高度加以调整。为了突出建筑物的高度,把地平线压低;为了把地面上的田垄突出,可以将视平线放高。写生时如果找不到合适高度的视点,可以根据经验自定视平线,而把景物和地面接触的视平线、景物和地面接触的基线,以及景物与景物的基线之间的相互距离加以适当的调整,使其符合透视规律就可以。因此,在风景写生时,画面地平线高低可以根据需要而定,用此方法充分表达作者意图或使画面有所变化。一般情况下:

- (1) 地平线在画面正中,给人一种过于平均、呆板之感,一般不宜使用。
- (2) 地平线处于上半部较高处,地面较大,宜表现地上或海面丰富的物象,产生开阔、深远的空间感。
- (3) 地平线处于画面下半部较低处,适宜描绘天空和高大树木、建筑物等,在天空的衬托下物象轮廓清楚,形象突出。
- (4) 地平线不在画内,有两种情况,一种全部是地面或水面,另一种全部是天空。
- (5) 画面上的地平线被一缓坡挡着,这时缓坡成为天地分界线,形象明显。它的高低、倾斜方向、坡度以及坡上之物应很好地安排利用。

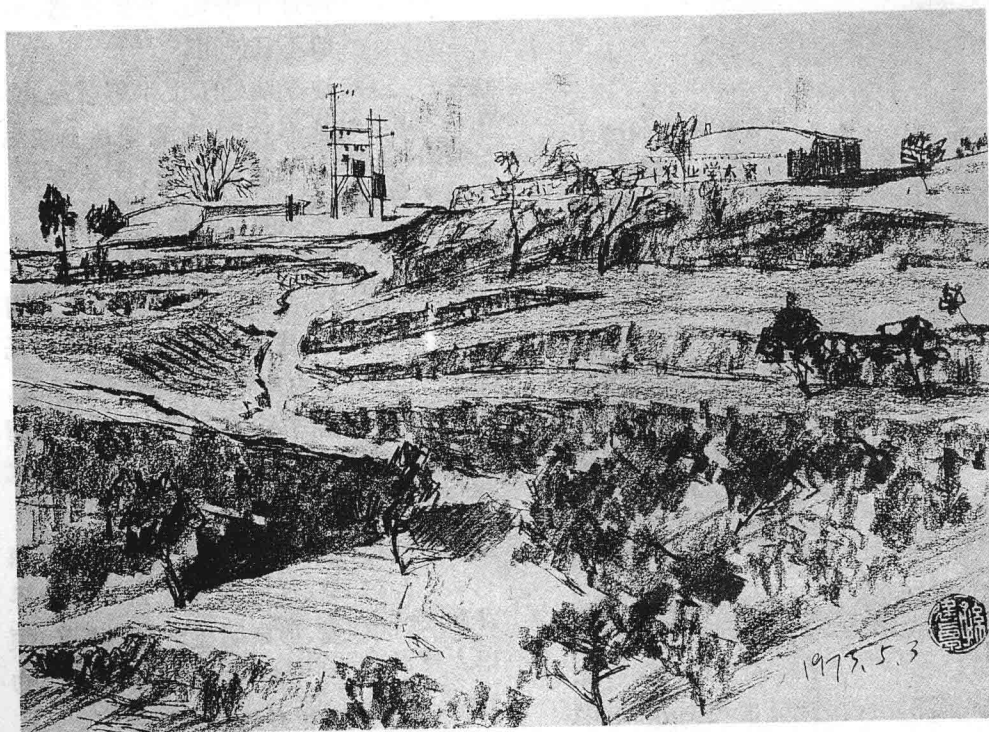

▲视平线在画面外

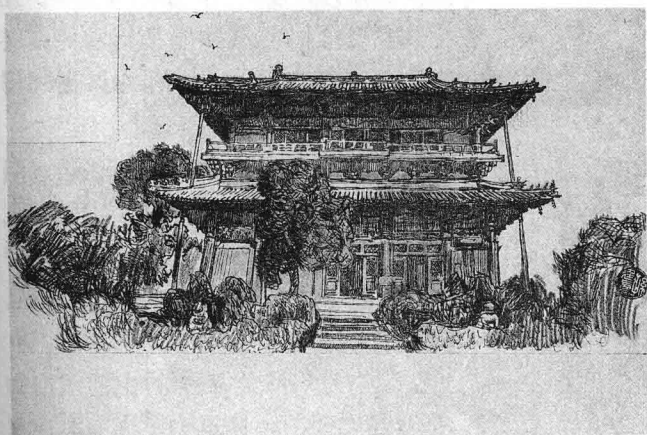
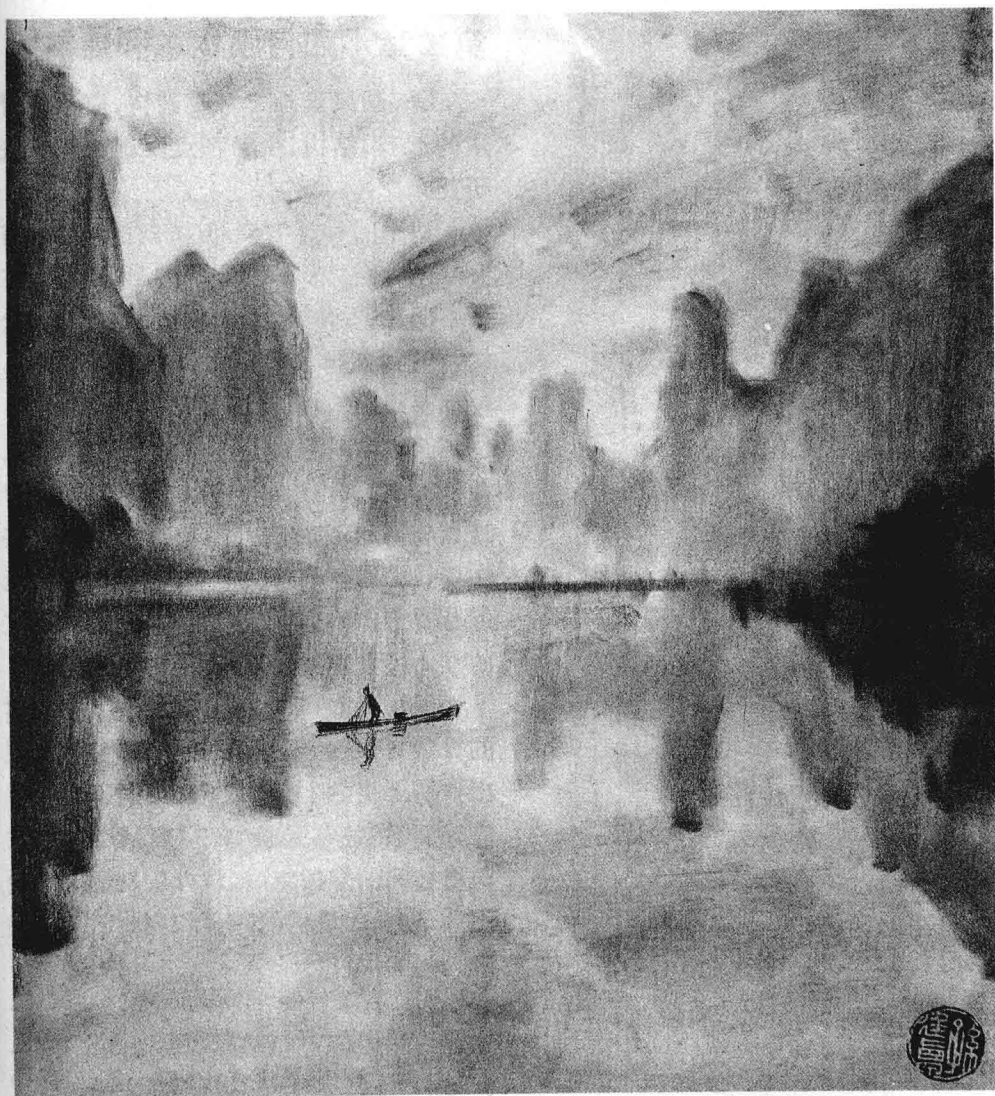
视平线在画面中部

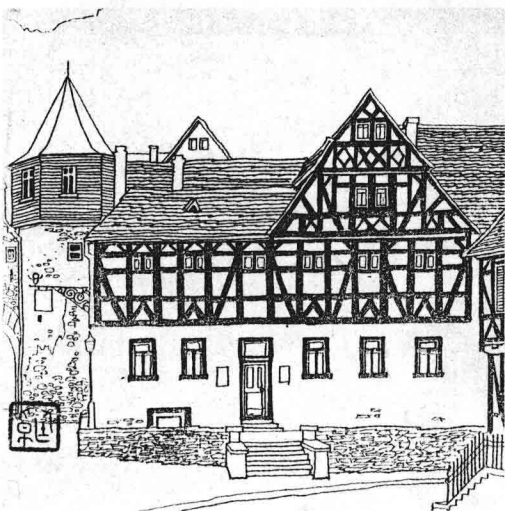
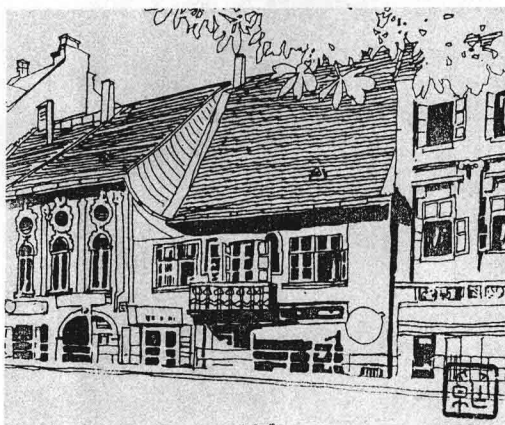
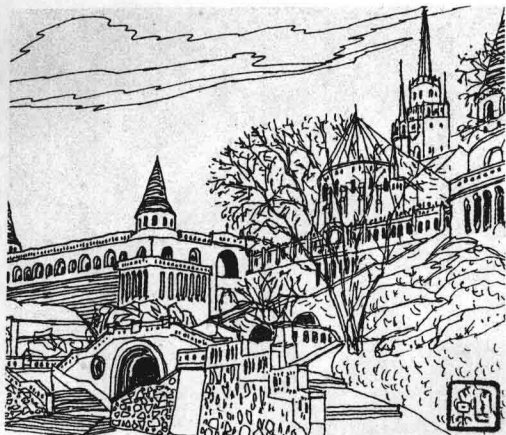
▼视平线在画面上部

视平线在画面下部

1975.5.3

第二章 如何画树木和建筑物

一、画风景画常常要画树，应该对树木的形态、结构、生长特点及画法作一些研究。

树木的种类很多，但可概括为灌木与乔木两大类。灌木比较矮小，分枝较多，主干不明显；乔木高大，有明显的主干，如松树、杨树、槐树和柳树等，它们外形各异，但都有根、干、枝、叶四部分。

画树木时要从整体出发去观察比较。各种树木都有自己的特点，要整体地去看这棵树或这组树的外形特征是由哪一些主要枝干的姿态所决定的；二是抓住树冠的基本形体特征，从哪些地方可以看出它的立体感和空间感来，画时加以强调。

画树要取“势”，即是说要注意把握树的长势。树干的粗细、长短比例，往往表现出树的个性；树枝的疏密、穿插、动势、呼应等关系，往往是最富于“表情”的；树枝与树枝间的穿插空白，枝叶尖端的起伏轮廓等，都是表现树的特征和姿态的生动细节。

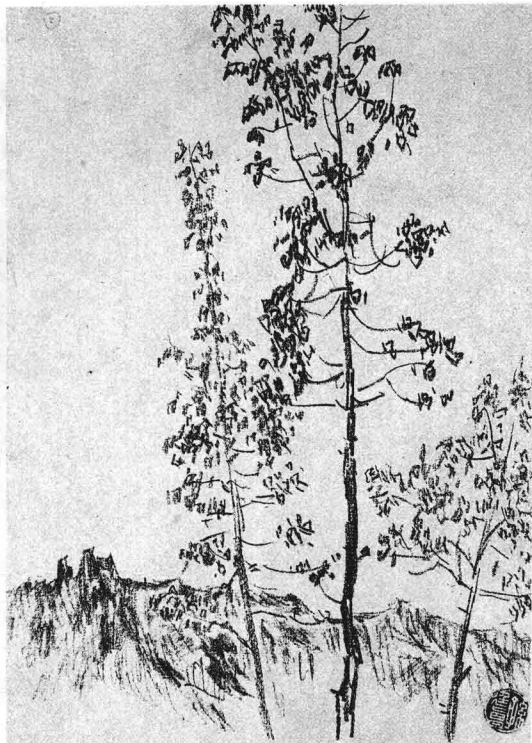
要把握特征重点刻画。树的细部特征是各不相同的，如白桦树皮的褐色斑痕、杨树干上的“大眼睛”、古柏的树纹、松树向外伸展有力的枝干、水榕的气根等。凡是能够表现该树特点并能显示它的最突出处都要认真刻画，使它的特点更加鲜明。

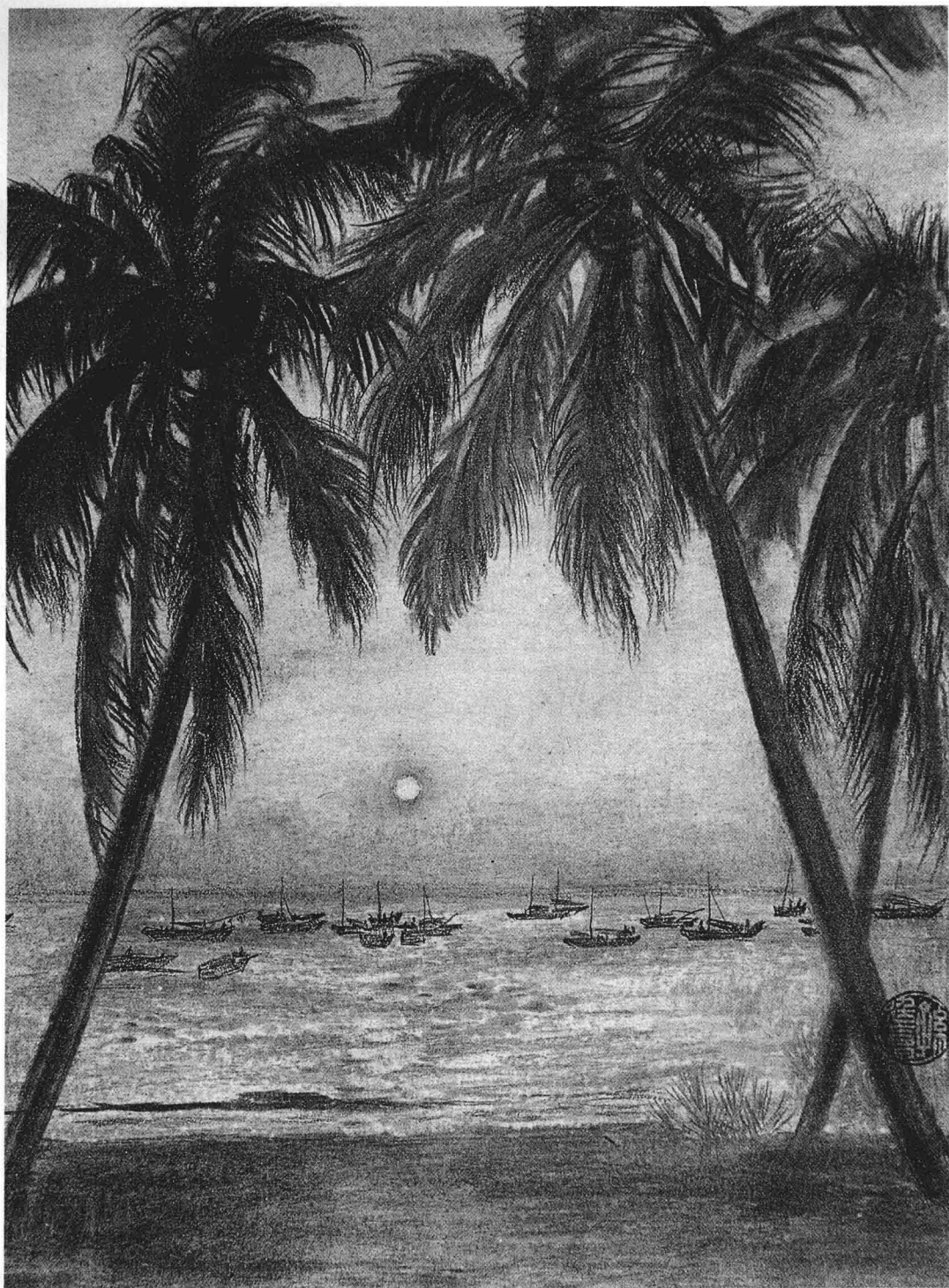
画一组树或树林首先要抓住这一组树或一片树总的形体走势刻画，不要“见木不见林”，然后再抓住一棵树的具体特征刻画。要加强整体感、空间感、层次感。

二、怎样画建筑物

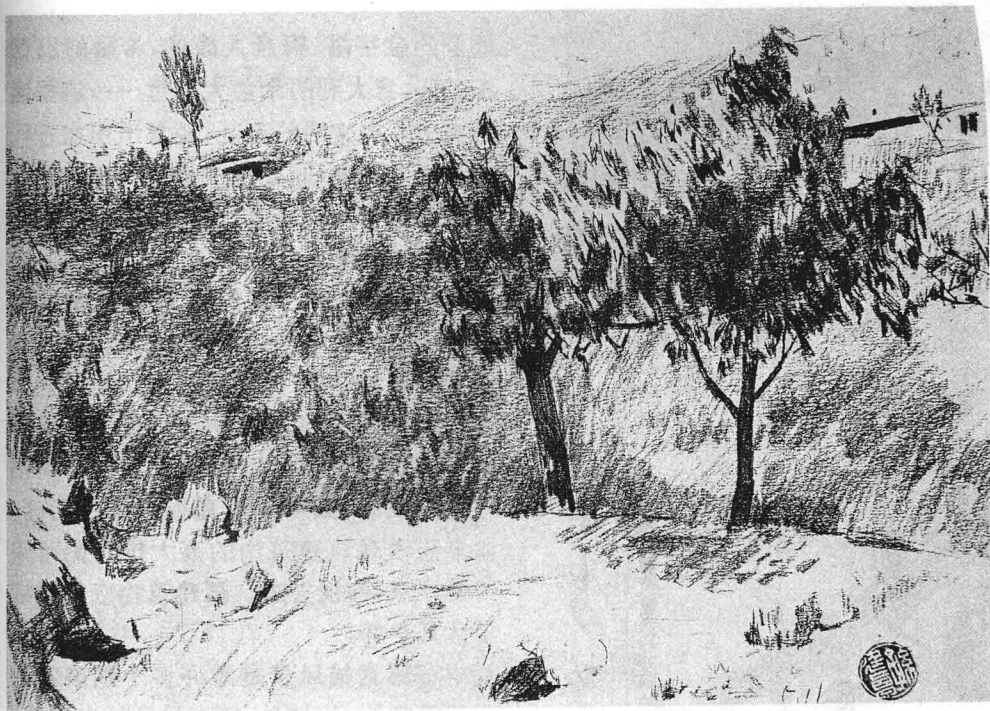
建筑物是风景素描中的主要组成物象，是要经常画的。建筑物不光有其使用

价值,而且有它的艺术价值。中国的故宫、天坛、长城、布达拉宫,法国的巴黎圣母院、凯旋门、埃菲尔铁塔,印度的泰姬陵,

海边椰子树

▲ 果树林

▼ 水库边的果树

