

权威教学

正规 科学 系统 严谨

名师推荐

新概念美术技法权威教学 基础版

XIN GAINIAN MEISHU JIFA QUANWEI JIAOXUE JICHUBAN

9

风景速写

钟磊 编著

湖南美术出版社

- ◆ 名师编著 引领成功之路
- ◆ 循序渐进 打造坚实基础
- ◆ 锦囊妙计 解决阶段难题
- ◆ 美术培训 正规实用教程

新概念美术技法权威教学 基础版

► 风景速写

编 著：钟 磊
责任编辑：吴海恩
封面设计：赵锦杰
出版发行：湖南美术出版社
(长沙市东二环一段622号)
经 销：湖南省新华书店
印 刷：浙江中瑞印业有限公司
(杭州市西湖区三墩镇西园路1号)
开 本：889 x 1194 1/16
印 张：20
版 次：2010年1月第1版
2010年1月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5356-3526-6
定 价：100.00元(共十册)

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105 邮 编：410016

网 址：<http://www.arts-press.com>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，

请与印刷厂联系调换。联系电话：0571-88845626

图书在版编目(CIP)数据

风景速写 / 钟磊编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2010.1

(新概念美术技法权威教学 基础版)

ISBN 978-7-5356-3526-6

I. 风… II. 钟… III. 风景画—速写—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 241504 号

目录

Contents

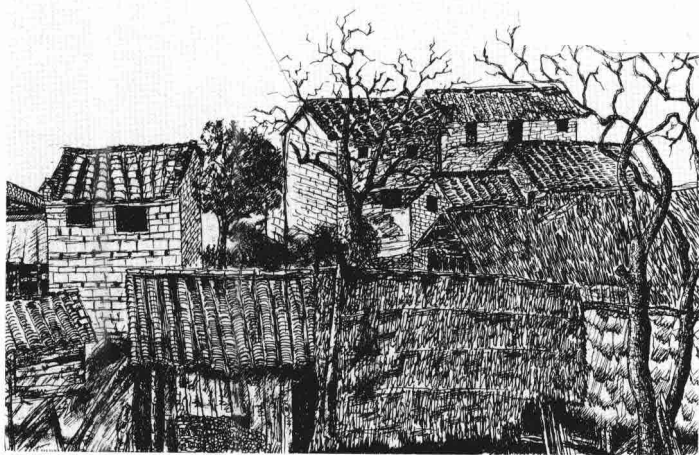
概述	1
透视及其原理	2
构图要点	3
树的知识	4
树 干 写生技法	5
农家木屋 写生技法	6
江南水乡 写生技法	7
石板路 写生技法	8
古镇小巷 写生技法	9
作品赏析	10

概述

寄情山水，托物言志，一直是人类的审美方式，正是因为这一点，中国人很早就有“仁者乐山，智者乐水”之说。“游”山，“玩”水，体现了人对自然的亲近，也表现了人类特有的融合自然与文化的方式，所以人们才有“登山则情满于山，观海则意溢于海”的感受。

风景速写正是寄情于山川之外貌，写胸中之丘壑的艺术表达形式。其目的有两点，一是体验自然之节律与神气，表达通过自己的眼睛和心灵过滤之后的自然的那部分具有神性和诗性的情境；二是在对不同地理的山川、植物、气候、人畜、建筑、风情等作深入体验的同时，研究生态类别、物性倾向、形态特征，积累形象素材。风景速写是以写景为主的速写类型，取材十分广泛，包括建筑、山川、植物等内容。

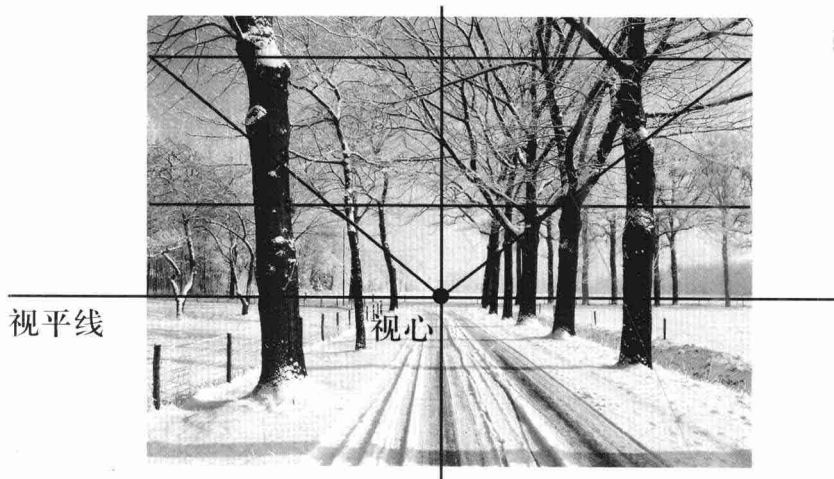
学习风景画是提高我们技能的好方法，可以把以前所学的几何体、静物素描的知识直接运用到风景写生中去。风景画是美的艺术，初学者首先要了解自然之理，掌握好客观世界形象变化的规律。但是仅仅停留在精通自然之理上是不够的，还必须从艺术的功能和艺术的特点出发，对写生对象进行适当移位和取舍，运用透视、明暗、解剖、色彩等原理，加强虚实、主次的关系，使画比现实生活更高、更典型、更集中，使作品既动人又耐看，成为一幅赏心悦目的艺术作品。

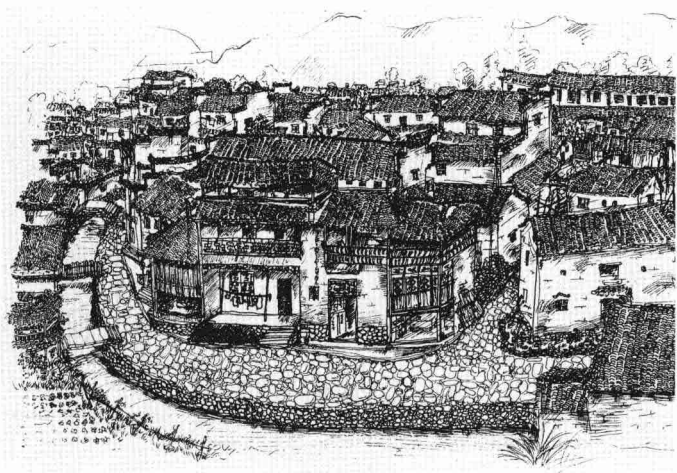
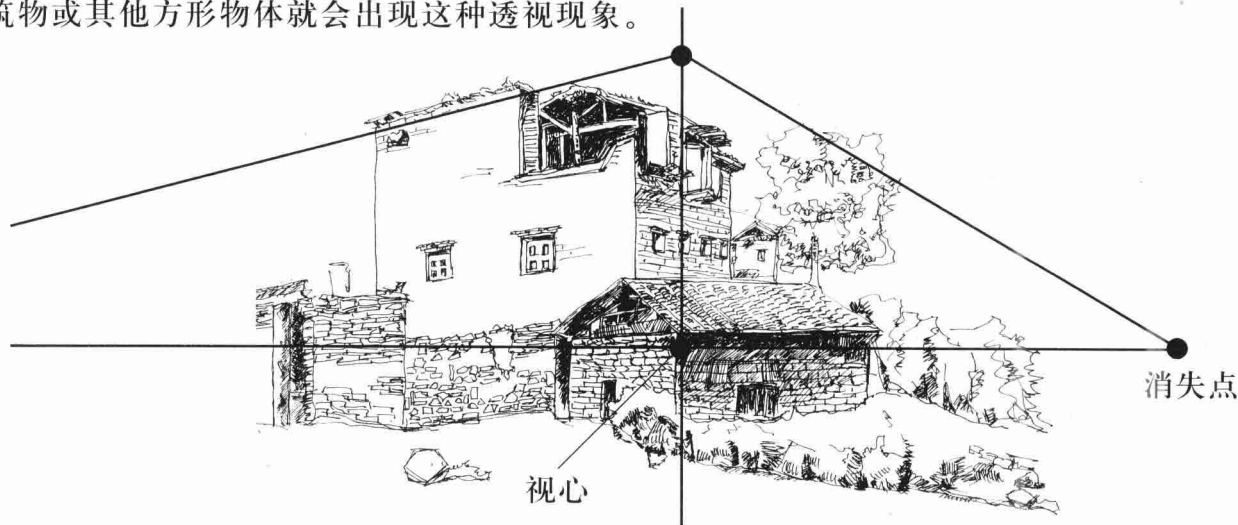
透视及其原理

风景速写与透视有一定关联，无论是构图还是景物描绘都涉及透视问题，因此，掌握一定的透视知识是很有必要的。风景速写常见的透视有平行透视、成角透视和散点透视。以下三种透视不是彼此孤立的，要根据特定环境和表现不同场景的需要灵活运用。

平行透视：画面上凡与视平线平行的物体始终平行，与视平线垂直的物体近大远小，最后消失于主点。它的消失点只有一个就是主点，画面上所有物体的透视倾向都相交于主点。如平直的公路和街道在视觉上产生近宽远窄，树木和建筑物近高远低，近大远小的现象。

成角透视：景物不与视线平行，画面上有两个消失点左余点和右余点，位置在视线主点两侧，而原来垂直。它与平行透视不同的是画面出现两个消失点，消失点不是在画面主点，而是在视线主点两侧。如建筑物或其他方形物体就会出现这种透视现象。

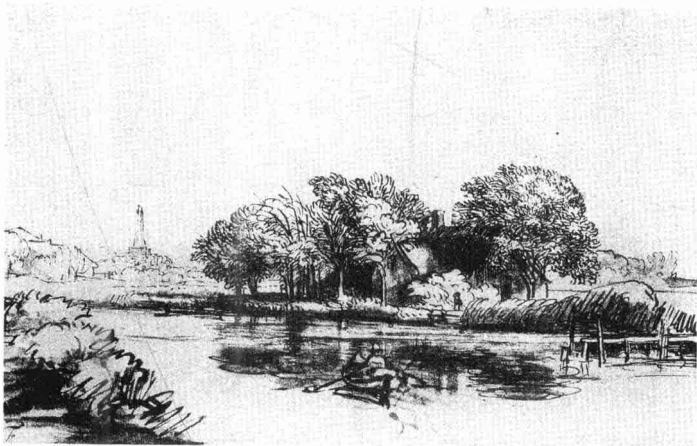
散点透视：所画对象可不受一个视点限制，画面可有几个视点，包罗几个场面，只要求画面视觉舒服，景物协调即可。如画几个场景的景物需要同时展现的画面上，可打破一个视点的限制，根据画面布局的需要，景物进行多视点组合。散点透视在表现大场面中运用得很普遍，视点多有益于场面的展开，如长卷山水画、人物画以及壁画等多采用这一透视方法。

构图要点

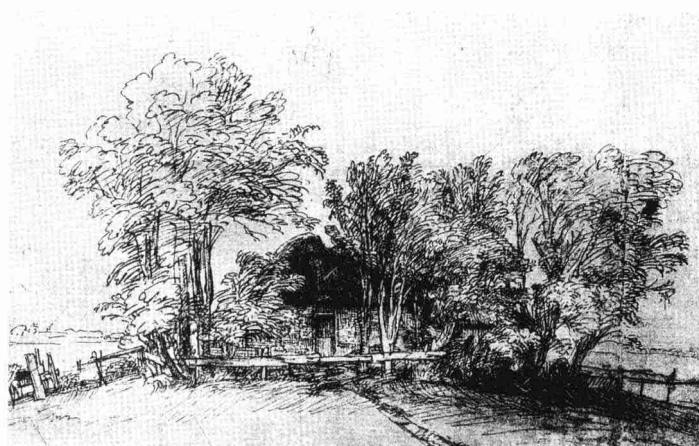
突出中心景物：每画一景必有一个中心，与体现作画意图无关的物体要减弱或删除，对构图不利的物体要作适当的位置移动。看什么都好不忍舍弃或调整，结果是什么都难以画好，主次不分明必然导致画面平淡，重点不突出。为了表现中心景物，除了将其置于画面的重要位置上，也可以把中心景物的面积扩大，把陪衬景物的面积缩小；还可以将中心景物拉近画实，将其背景进行简括处理，并通过线条、明暗等手段强调中心景物，使其在画面上更突出，中心景物一般放在画面的近景或中景。

主次呼应：与中心景物的突出相对应，要有其他次要景物的呼应，相托相衬，每一景物的布置若无其他景物的呼应，就会显得孤立。主次呼应一是形状上的呼应、转折过渡，二是线条和明暗上的对照、映衬。一组景物出现在画面上，力求它们之间互相联系、此呼彼应，整个画面协调一致。

画面布局：布局指物体在画面上的位置安排及其分割关系。布局，一是注意画面的平衡。平衡可以形成稳定感，但等量平衡会使画面呆板乏味，要在不平衡中求得平衡，在不对称中求得对称，这才是绘画的平衡原理。要做到这一点，就要求在作画过程中对景物的位置关系进行调动，体积大的物体与体积小的物体形成面积对比、左右呼应，合理运用点、线、面的分割以求得视觉上的平衡；二是注意画面的分割。天空与地面景物在面积上不能等量分割，视平线不宜放在画幅的二分之一处，那样构图太呆板，一般安排在画面上方或下方。贯穿画面的直线不宜在对角线或正中分割线上，所形成的平行线或垂直线要有相应的点面，在景物的组合上注意重叠交错，形状上形成大小、高低、方圆、宽窄对比，在对比中求统一。

湖畔风光

林中木屋

乡间农舍

远处的村庄

树的知识

树是风景画中不可缺少的组成部分，但树的姿态各异，种类繁多，所以研究、分析树的构造很必要。一般叶疏的树，以画干为主，画干时可以理解成圆柱体，将圆柱体改变透视角度，这样就能表现树分四枝的透视关系。然后再添画稀疏的树叶。叶密的树，画叶为主，把树丛看成是锥体或半球体，画出它的整体明暗，线条要表现出树叶的特点。

1. 树分四枝。树有一支主干向上生长，然后发出的枝干向前后左右四度空间生长，所以要画出树的前后穿插关系，表现它的立体感。

2. 每棵树的任何一根枝条末梢都指向天空(除压弯)，因为它需要阳光。

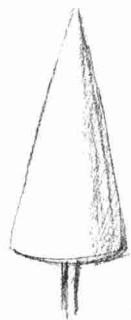
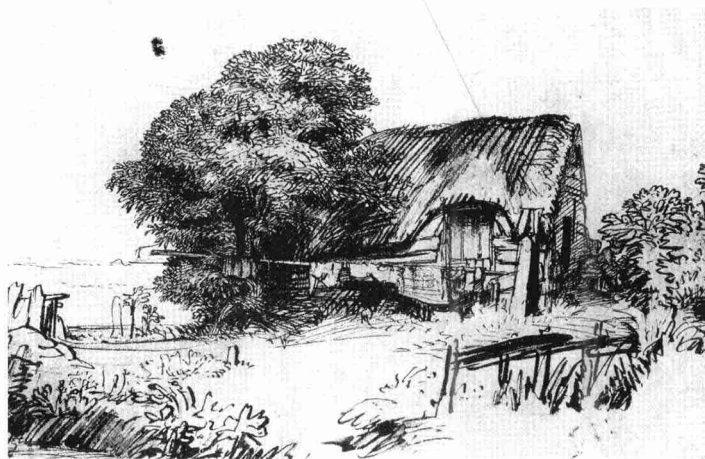
3. 下层树枝的丫枝比上层树枝上的枝杈粗。

4. 枝杈最茂盛的树枝长在树梢，这是因为它们暴露在阳光和空气中。

5. 树枝伸出的角度通常都相等。

球状的树

锥状的树

■ 树干 写生技法

技法提示：

画树注意取势，区分树种的外形差异，了解其生长结构，画出动势和形态美感。首先抓主干，再画枝干，后画树叶，用笔符合树的长势，关键结构部位交代清楚，次要部位可一笔带过。在形象上尤其要注意从主干到枝干的变化，交代出树的根部与地面的联系和衔接，树干和树冠的比例适当，能支撑起树冠。

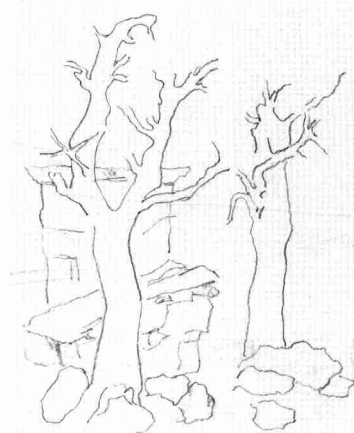
作画步骤：

步骤一：用简单概括的直线勾勒出树干的动态、走势，用笔应大胆。

步骤二：画树先画树干，然后再画树枝，枝要向四面发展。注意枝杈与树枝的粗细关系和左右位置。

步骤三：区分树干的明暗变化，注意体现树干的体积感。

步骤四：调整画面，细分细枝，抓住画面要表现的重点，画出冬日树木枯萎的特点。

农家木屋 写生技法

技法提示：画建筑物时透视规律不可不讲，但不必因此而画得拘谨起来，不能像建筑制图一样去画景物中的建筑，过分讲究透视反而显得呆板和机械，大的透视关系正确就可以了，画得自然舒展，绘画感强，即使形体有些歪斜，只工造型美也是可以的。

作画步骤：

步骤一：确定景物的大体形态及各部分形体的位置。

步骤二：把房屋的部分形体概括地确定下来。

步骤三：用线刻画房屋的具体形态。要明确而轻松，但不要过分表现，塑造要留有余地。

步骤四：进一步强化细节，注意木板不要一样宽窄，要利用板纹来有效地表现其质地效果，画板纹一要抓其特征，二要把握好疏密关系。

江南水乡 写生技法

技法提示: 风景速写, 起笔非常重要, 既要确定出它在整个画面上下左右间所处的位置, 还要准确地画出在画面中的比例长度。虽然只是寥寥数笔, 但关系到整个画面的布局。在画时要注意用笔的连贯性, 这样, 画面整体的关系上就会有一种紧凑感, 气韵效果上就会有一气呵成的生动感。

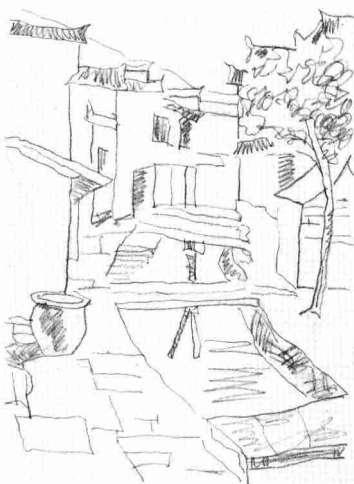
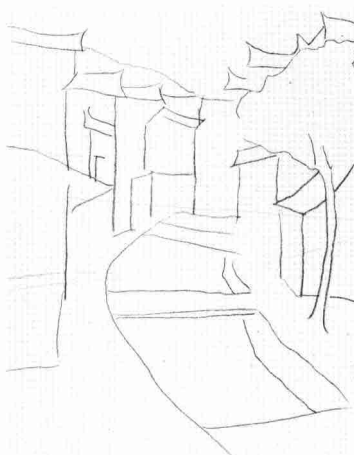
作画步骤:

步骤一: 首先对景物进行整体观察, 把握大的形态。画出画面的分割线, 使画面有一种节奏感。

步骤二: 自远而近地画出各部分的基本结构。要注意多比较, 以表现大的景物为主, 用线要体现房屋的结构和遮挡关系。

步骤三: 进一步塑造景物, 通过用线的强弱、疏密变化来强化房屋的厚重感。

步骤四: 从整体出发调整画面, 对一些细节部分再进一步完善。使画面的各部分关系更加协调, 景物更加整体统一。

石板路 写生技法

技法提示：在画石板路时除了要画出石块大小相间的关系外，还要注意近处的石块要大而疏，远处的石块要小而密。在画时可点线并用，但要注意线的近疏远密以及虚实的变化。

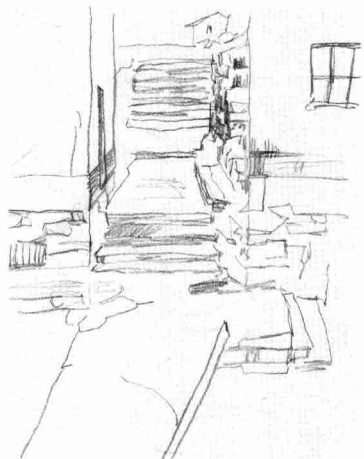
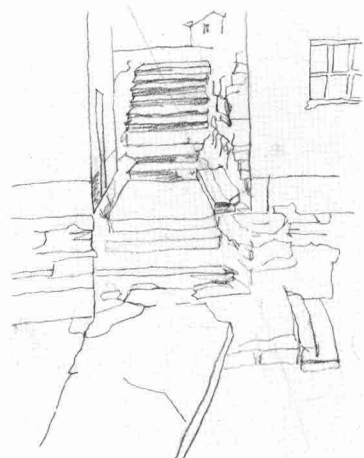
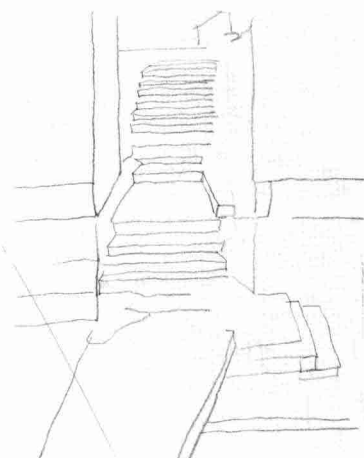
作画步骤：

步骤一：观察景物，考虑整体比例关系和外形特征。在构图时注意，画面主次要分明，对比中有秩序感。

步骤二：在把握大的透视关系后，用较流畅的线条来表现对象的具体形态。可自上而下画出各部分的基本结构。

步骤三：整体地进行刻画，不要因为突出主体而使画面失去整体感。

步骤四：灵动的用笔会使画面“活”起来，不呆板、不沉闷，更添趣味性。

古镇小巷 写生技法

技法提示：在画土墙的老房子时，用笔要轻松随意，点线不可规则，以此来表现土墙起伏不平的特征。再在线造型的基础上，运用简洁的明暗关系，加强房屋的结构和体面感。但明暗不宜过多，应简洁概括些，不能像画明暗素描那样细画，应以线造型为主、明暗为辅即可。

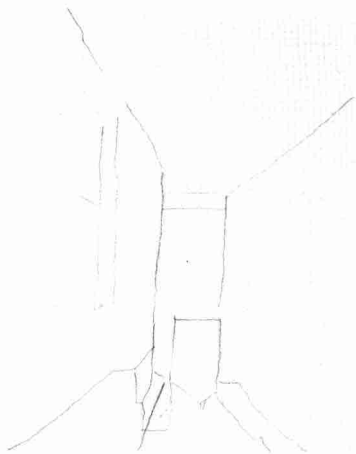
作画步骤：

步骤一：起稿就可更放松一些，抓准景物大的结构、跟据景物的特点画出大框架。

步骤二：概括地画出房屋的各部位，注意房屋的方圆、大小、高低、曲直等。

步骤三：进一步完成房屋的外形塑造，注意比较各部位的结构关系，力求透视自然协调。

步骤四：进一步强化房屋的外形，在加强某些用线效果的同时加入一定的明暗关系，加强房屋的体积感。

■ 作品赏析

乡间小道

2008.11.30 胡芳彬 古镇石板路

老木屋

农家院墙

