

中国高等院校建筑学科系列教材

风景素描基础

孙化一 著

上海人民美術出版社



The Foundation Of
Landscape Sketch

图书在版编目 (CIP) 数据

风景素描基础 / 孙化一 著 . — 上海 : 上海人民美术出版社,
2012.04

中国高等院校建筑学科系列教材

ISBN 978-7-5322-7093-4

I . ①风 ... II . ①孙 ... III . ①风景画 - 素描 - 技法 (美术) -
高等学校 - 教材 IV . ① J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 229906 号

中国高等院校建筑学科系列教材

风景素描基础

著 者 : 孙化一

策 划 : 姚宏翔

统 筹 : 丁 雯

责任编辑 : 姚宏翔

封面设计 : 高秦艳

技术编辑 : 戴建华

出版发行 : **上海人民美術出版社**

(上海长乐路 672 弄 33 号 邮政编码 : 200040)

印 刷 : 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 : 889 × 1194 1/16 印张 10

版 次 : 2012 年 04 月第 1 版

印 次 : 2012 年 04 月第 1 次

书 号 : ISBN 978-7-5322-7093-4

定 价 : 35.00 元

中国高等院校建筑学科系列教材

风景素描基础

孙化一 著

上海人民美術出版社



The Foundation Of
Landscape Sketch



责任编辑 / 姚宏翔

封面设计 / 高秦艳

中国高等院校建筑学科系列教材

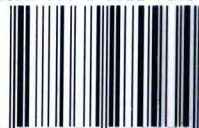
- ✎ 风景素描是中国各大美术院校，绘画、建筑设计、环境艺术设计等专业的基础训练课程。系统地学习和掌握风景素描各环节的技法理论也是风景色彩学习过程中一个必不可少的基础训练内容。通过学习风景素描表现，能在之后各种专业课程的深造中建构坚实的基础。
- ✎ 本书进行风景素描各项技法讲授，根据画风景的过程，采取化大难题为小难题，从每一个步骤中找出难点与重点。通过对工具、观察、光影、透视、构图、形式等具体内容的解析，从而提高学生风景素描的表现能力。在教学中遵循由简到繁、由易到难、由浅入深、循序渐进的原则。作者注重因材施教，发展学生的个性特点，培养学生独立思考问题和解决问题的能力。本教材中的案例通过讲述与示范相结合，集体指导与个别辅导的方法进行教学。为了完善教材内容，更贴近实际教学，此教材中的所有范围都是为本教材特意创作的，从形式到内容都是广大师生可使用和参考的优秀教材。
- ✎ 孙化一 教授，上海师范大学美术学院教学副院长。在长期的美术基础教学中积累了丰富的宝贵经验，同时他也是中国美术家协会会员，一位长期活跃在上海画坛的画家。他创作风景素描的实践经验，是支撑着教学的坚实基础。曾出版教材《素描基础（第二版）》、《色彩基础（第二版）》。

The Foundation Of Landscape Sketch

如需教学课件，请登录网站 <http://www.haipaiwenhua.com>

想要了解更多图书信息，请关注第一工作室的新浪微博 <http://weibo.com/firstbooks>

ISBN 978-7-5322-7093-4



9 787532 270934 >

定价：35.00元



目 录



第一章 工具与材料

5



第二章 观察与测量

12



第三章 光线与影形

17



第四章 透视与空间

40



第五章 形式与表现

65



第六章 风景画元素

74



《风景素描基础》教学进程安排建议

159

第一章

工具与材料



在进行风景素描的创作时,运用不同的工具可以表现出不同的风格。铅笔、木炭笔、钢笔、水笔、圆珠笔等都可以用来创作风景素描,但由于不同的绘画工具具有不同的特性,因而其表现方法也不尽相同。一个有经验的画家能充分利用各种笔的特性来自如地表现对象,而对于初学者来说,则需要更多的耐心和坚持,熟悉并适应不同的工具,慢慢从中寻找出属于自己独特的绘画语言。

除了对笔的选择,合适的纸张选用也是体现绘画风格的重要因素。不同纸张具有粗、细、硬、软、色等方面的特点,这些特点应该被画家充分利用。事实上,对笔和纸的选择过程本身就是画家发现美和创造美的开始。

铅笔

铅笔非铅,而是石墨(一种碳的纯净物)与黏土的混合物。由于早在几个世纪以前,人类就用铅这一类比较软的金属在物品表面做记号,所以当后来用石墨与黏土的混合物代替铅作为书写工具时,人们依然称它为铅笔。铅笔最大的特点就是易于反复修改,所以对初学者来说是比较适合的工具。石墨与黏土的不同配比决定了铅笔的硬度与浓度,石墨所占比重越高,笔芯就越软,色越深;反之,石墨的比重越低,笔芯就越硬,色越浅。

我们通常使用的铅笔,按硬度可以划分为13档,依次为:4H、3H、2H、H、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B、7B、8B。

其中4H最硬,色最浅;8B最软,色最深。H比HB稍硬一些。早些时候有的铅笔上还会标有EB或者EE,EB就是如今的7B,EE就是8B。需要注意的是,即使同是B档或H档的铅笔,不同品牌的软硬度和深浅度也不完全一样,建议初学者还是要根据实际的使用效果来选择。

通常情况下,我们并不需要那么多软硬档次的铅笔,在实际使用过程中往往只需要准备三到四支不同软硬程度的铅笔就足够了,比如可以选2H、HB、4B、6B等几支,甚至就用一支铅笔也能画出层次丰富的作品。画笔的选择只是画家对个性的追求,并不能决定作品的优劣,同样在风景写生中,对不同铅笔的使用也是由绘画风格所决定的。但有些初学者往往喜欢用较硬的铅笔来起稿,那是因为他们胸无成竹,认为硬铅画出来的线条比较浅,这样由浅入深比较稳妥。殊不知用硬铅作画是很难一步步加深的,因为初学者缺



1-1 不同类型的笔



1-2

色粉笔适合在有色纸上画出亮部,图中的白墙或受光较强的部分就是用色粉笔来表现的。

乏经验，使用硬铅很容易损伤纸面，且硬铅作画的痕迹不易擦除，又容易形成泛光的表面使软铅不易附着其上。所以初学者还是应该先用软铅、后用硬铅，才能逐渐从整体到局部，深入刻画细节，完整地表现对象。

木炭笔

有些画家喜欢用木炭笔来作画，因为木炭笔比铅笔浓，故而明暗对比更强烈，但运用起来不如铅笔柔和细腻。炭笔质量的优劣取决于笔芯的柔软度和细腻度。用炭笔作画，通常需要配备一支用纸卷成的擦笔来处理画面细节。

钢笔

用钢笔画风景会产生类似铜版画的效果。把普通大头钢笔的笔尖折弯，使笔尖正面能画出粗线条，反面能画出细线条，从而极大丰富了钢笔的表现力。

色粉笔

用色粉笔画风景一般会使用有色纸。在有色纸上用白色的笔表现亮部，用黑色的笔或直接用炭笔表现暗部，中间的灰色调就利用纸的本色来塑造。

纸

不同的纸张拥有不同的表面肌理，可以产生不同的画面效果，因此利用好纸张的肌理效果对画家来说也很关键。绘图纸有几十种之多，粗糙的、细腻的，各有千秋，初学者应当尽可能地多尝试使用不同的纸张作画，画出不同味道的风景来。同时，对纸张的应用也是形成绘画风格的元素之一。

不同质地的绘图纸各有用途，总的来说有



1-3 此作品是用一种由石墨加炭精合成的铅笔所画，能画得比铅笔深，又比炭笔细腻。



1-4 此作品由钢笔所画。用钢笔画小幅的风景速写是最合适的，大都用疏密的形式来处理画面，用明暗的形式比较难。



1-5 此作品由木炭笔所画。木炭的性能是能比较爽快，但不宜多改。在画得过程中要先计划好，不能反复修改，最深处要能够稳、准、狠地画到位。

以下三种：

(1) 磨光纸或称热压纸：用这类纸作画，画面效果很细腻，但笔触比较直露，画面的虚实感完全依靠笔触来塑造，无法借助纸张本身的肌理。

(2) 微质感纸或称冷压纸、仿犏皮纸：这类纸中等质感，介于磨光纸与强质感纸之间，既能画得细腻，也能利用纸张肌理，但肌理效果并不强烈，比较适合初学者使用。

(3) 强质感纸或称粗糙纸：在这类纸上作画，重点不在于画得有多细，而是要让纸张的肌理效果充分展现，并融合于作品之中。

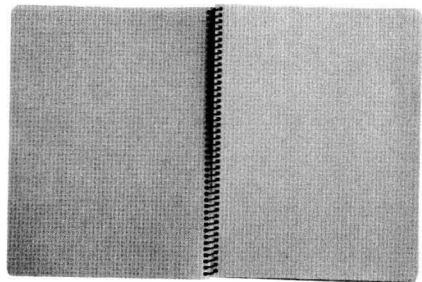
除了质地之外，纸张的不同颜色对风景写生也起着非常重要的作用。人们通常习惯使用白纸作画，但在有色纸上作画往往会产生特殊效果。以纸的本色作为画面的中间色调，亮部用白色，暗部用黑色，巧妙利用有色纸可以极大丰富画面的色调。用有色纸作画，关键是不能把有色纸等同于白纸。画家必须事先设定好有色纸的本色在画面中所处的色域，并以此设定白色和黑色的使用范围，才能有效控制好画面的色调层次，不至于调子混乱。

绘图纸的耐久性是由纸张原料所决定的。大多数纸张是以木浆或者棉花纤维为原材料或两者兼而有之，用木浆做成的纸张是酸性的，如果没有经过加工厂中和，就很容易变黄变脆（就像发黄的报纸一样），而且木浆纸也不如其他纸那么坚韧。画家若要使自己的作品保存得更好更长久，最好是使用以棉花或者亚麻等纤维为原料做成的纸张，并用适宜的非酸性材料装帧。这一类纸张价格偏高，但由于是非酸性纸张，因此能有效防止作品在十几年中纸质变黄变脆。

另外，市场上还有一种装订成册的画纸，即很多纸张粘压在一起如同一块有硬度的画板，画完后可以撕下来，使用很方便。这种粘压的纸板特别适合外出写生时使用，可以代替画板。

速写本

俗话说：拳不离手，曲不离口。养成勤动手的习惯是早日走向成功的捷径。准备一本大小适宜且自己喜欢的速写本，最好是打开时能够完全放平的本子，比如：螺旋式活页本。随身携带速写本，充分利用空闲时间，长则画场景，短则画局部，养成随时随地记录所看到的，时常思考构图的习惯，记录日常生活中点点滴滴的火花有助于画家积累灵感，丰富思维。



1-6 速写本

橡皮

可塑橡皮：这种橡皮具有很强的可塑性，可以根据需要随意变形。比如画面上需要擦出一条很细的线，就可以把橡皮揉成又细又尖的条状；或者将它搓成擀面杖的样子，在需要减弱的部位来回滚动，以减少过多的层次，但不会留下生硬的痕迹，这是其他橡皮所不具有的特点。可塑橡皮很耐用，如果使用脏了，可以将内侧干净的部分翻出来继续使用。

4B 橡皮：这种橡皮虽不可塑，但很柔软。它既可以用来擦干净笔迹，也可以用来柔和画面甚至可以直接当作反白画笔使用，来塑造细微的局部或高光。

塑料橡皮：如果需要彻底擦干净所画的部分，就需要一块塑料橡皮。这种橡皮的优点是能把画面擦得很干净，缺点是擦除部位会留下生硬的痕迹，不够柔和。而且因为是塑料制品，所以这种橡皮很容易老化，尤其在冬季容易变硬，但可以通过搓揉或用暖水袋热捂使它恢复柔软。



1-7 不同类型的橡皮

擦笔

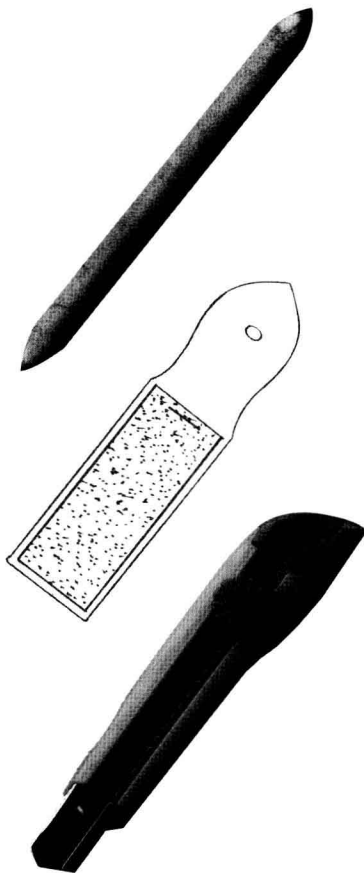
擦笔是用纸或者其他材料紧紧卷拢形成两头尖、中间粗的纸卷或皮卷等。当我们用铅笔、粉笔或炭笔作画时，如果需要柔和的色调，就可以使用擦笔。当暗部的线条太跳跃时，也可以用擦笔来加以柔化。除了两头尖的纸笔，还有一种擦笔是一头尖的，但尖端比两头擦笔更细，使用方法是一样的。

细砂纸

作画过程中，铅笔或炭笔的笔尖总是要保持一定的锐度，除了可以用刀片或卷笔刀以外，还可以在细砂纸上磨尖。特别是在使用炭精条或色粉笔时，由于其质地疏松，用刀片削很容易折断，所以更适宜使用细砂纸打磨。这种砂纸俗称“水砂纸”，在一般的五金建材商店都可以买到。

美工刀

通常情况下，我们习惯用美工刀来削铅笔或炭笔。使用时应当注意使刀片与笔的夹角尽量小一些，这样不容易把笔芯削断。



1-8 (从上至下) 擦笔、细砂纸、美工刀

餐巾纸

餐巾纸在素描写生中也有妙用。餐巾纸比较柔软，它和擦笔不同，擦笔适宜小范围调整画面，一般用于刻画细部，而餐巾纸则适宜作大面积调整。餐巾纸的作用也不同于橡皮，它并不否定之前的工作，而只是把它们变得更模糊一些或弱化这部分色调，然后在此基础上再作进一步修改。

画板

挑选画板，首先要求板面平整、板质松紧适宜。板质太硬，图钉按不进去；板质太松，又不耐用。其次可以挑选分量较轻的板，使用和携带都比较方便。

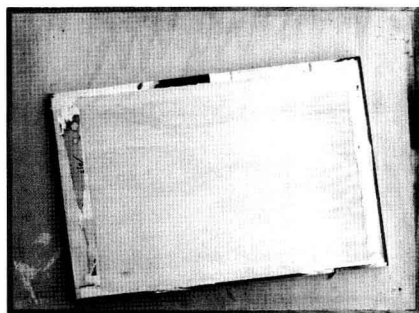
在绘画过程中通常我们会用图钉或胶带纸来固定画纸。胶带纸不仅可以固定纸张，还可以起到预留白边的作用。比如创作前用3厘米宽的玻璃胶带固定好画纸，作品完成后把胶带纸撤走，作品四周就会留下一圈精致的白边。

如果是画长期素描，还可以用裱的方式来固定画纸，以保证画面始终绷挺。用于裱的画纸不能太薄，因为太薄的画纸没有拉力，容易裂开。裱画纸的具体操作如下：先用拧干的湿毛巾轻轻擦拭画纸使其均匀受潮（毛巾不能太湿，否则纸张膨胀过度会影响平整度），然后将画纸平摊在画板上，再用4厘米宽的已均匀涂满糨糊的纸条平整地压裱在画纸的四边（建议用较为紧实的纸张作压条）。等画纸和纸条都自然风干以后，画面就变得非常平整和挺刮了，这样的画面经得起反复擦改，适用于长期作业。

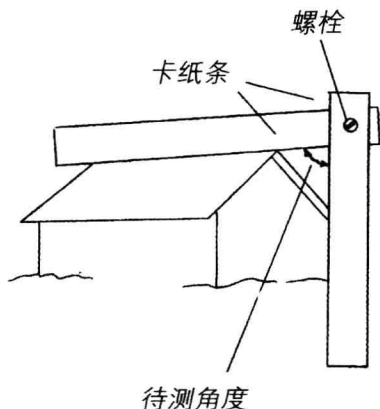
画板也有不同的尺寸，常见的有16开、8开、4开等等，建议选择与纸张大小一致或相近的画板来装裱画纸。由于装裱需要使用糨糊等工具，所以裱过纸的画板很容易留下凹凸不平的痕迹，如果纸小板大，就容易在画板的中心位置留下痕迹，给以后的使用带来缺陷和不便。建议有条件的可以多准备几块画板，这样便于根据画纸大小来选择最合适的画板。

透视夹

这是一种简易的工具，它由两片卡纸做成，可以张合成不同大小的夹角。使用的时候先将其中一片卡纸紧贴一条角线，再旋转另一片卡纸直至与另一条角线吻合。然后将透视夹挪到画纸上就能画出同样大小的透视角度了。使用透视夹的关键是要把螺丝拧紧，使



1-9 画板



1-10 透视夹

其既能开合自如，又能稳定角度，这样挪动时设定好的角度才不会轻易变动。

镜子

利用镜子可以帮助我们纠正造型。长时间注视画面会造成我们对形体产生麻木，降低对错误的敏感度。利用镜子的反向作用，则会帮助我们发现造型上的偏差。



1-11 镜子

取景器

取景器有助于我们明确预知构图效果。

自制取景器，在边长约 15 厘米的卡纸中间挖一个边长约 45×60 毫米的长方形孔，这是一个简单而有效的工具，有助于集中观察所取之景。初学者面对大自然的风景，感觉处处都精彩，难以取舍。利用取景器，就可以缩小视野范围，预见画面效果。仔细研究取景器中的风景布局，确定构图，就能避免包罗万象，使下笔胸有成竹。



1-12 取景器

画箱

写生是积累创作素材的最佳途径。外出写生可简可繁，养成随身携带纸笔的习惯，除了速写本，简单的用品都可以塞进口袋里。但有时我们需要携带更多的工具，那么一只轻便的画箱就可以让一切有条不紊。挑选一只大大的木质或塑料提箱，里面装下各种大小的绘图纸和速写本，以及画笔、小刀、橡皮、细砂纸、餐巾纸、透视夹、取景器等等，甚至小食品，艺术之旅便由此展开。

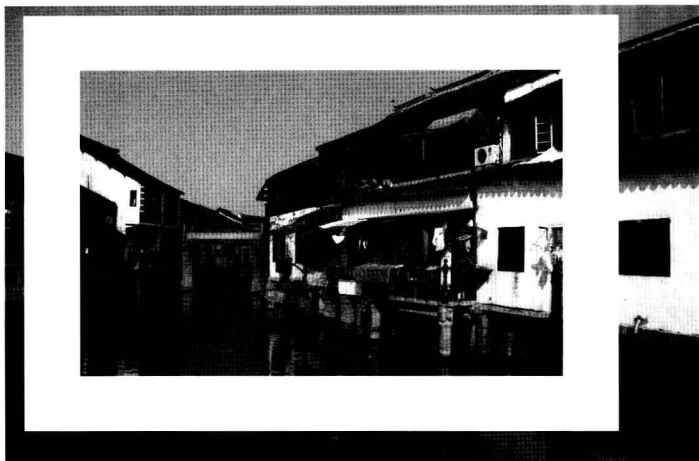


1-13 画箱

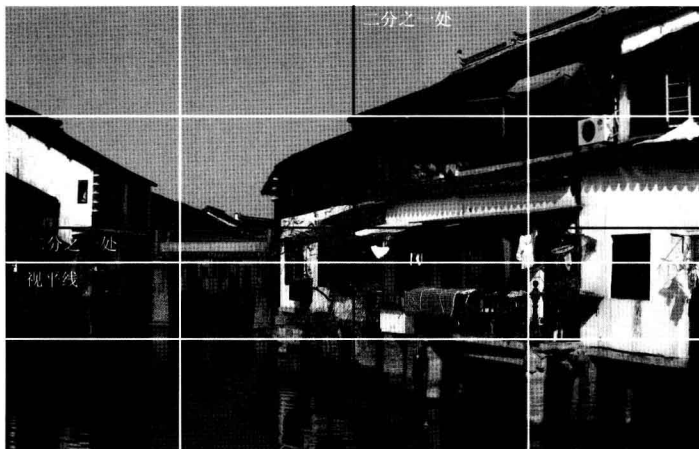
第二章

观察与测量

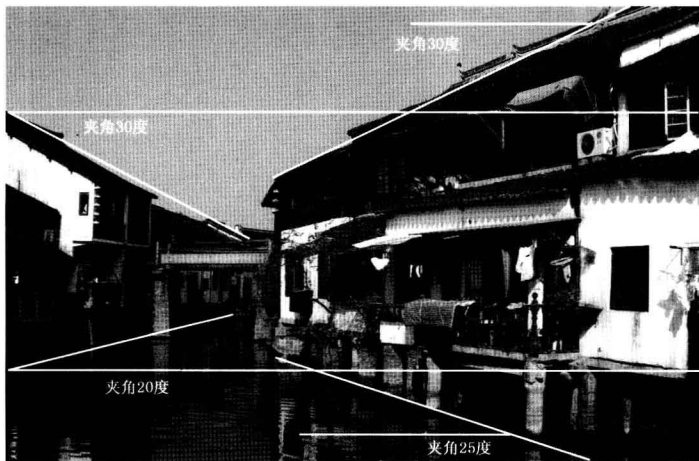




2-1



2-2



2-3

观察与测量的结果体现在画面上就是用来表现构图的轮廓，轮廓走样了，明暗色调表现得再出色，也不能挽回整体的变形。常言道：一步错，步步错。在作品的起步阶段，画准轮廓为后面步骤能顺利地进行起到至关重要的作用。

一、画面分区

利用取景器来取舍与测量对象，具体方法和步骤以图 2-1~2-3 为例：

1. 先用取景器确定所要表现的风光范围并构图，视平线定位在画面的中部偏下。

2. 观察画面的中心位置（既画面的横向与纵向的二分之一处的交点）是水乡建筑的哪个具体部位。

3. 完成整体的构图框架后，再进一步通过分割画面来观察比例：图中建筑可分为三层，底层的顶部约占建筑总高度的三分之一，左侧建筑也是如此。

4. 两旁的建筑由近及远，由高至低形成透视，必须仔细观察透视形成的倾斜角度：比如右侧屋檐的倾斜度夹角约为 30 度；柱子与水面的接触点由近及远形成的倾斜夹角约为 25 度。左侧建筑与水面接触点由近及远的倾斜夹角约为 20 度；左侧屋顶的倾斜夹角约为 30 度……判断出主要倾斜线的夹角度数，就能比较准确地把握透视关系。初学者对于这种不厌其烦地按比例分割画面的方法起初会感到麻烦甚至混乱，而一旦熟练掌握之后就会逐渐训练出一种直觉，能在短时间内全面观察和迅速判断，并下意识地按比例分割每一个局部，从而保证整体构图不会走样。

二、测量方法

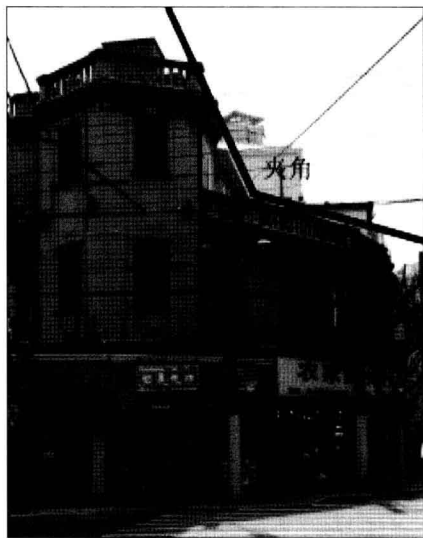
利用画面分区的方法来观察比例，还必须正确掌握测量的方法。透视现象容易产生错觉，使我们感觉到的比例与实际的透视比例存在偏差。要准确表现对象，就必须用简单而有效的方法来测量整体和局部。



2-4



2-5



2-6

以图 2-4 和图 2-5 为例，利用取景器确定画面构图后，把手中的绘图笔当做标尺，以拇指作为刻度。测量时的姿势如下：手臂完全伸直，手肘内扣，务必使绘图笔保持水平或垂直状态。然后单眼观察，将笔尖对准塔楼的一端，以拇指指端抵住塔楼另一端与笔杆的交汇处，拇指与笔尖之间的间距就是塔身的宽度。此时不要把拇指挪开，以这段间距为参照来测量塔楼的高度。如此就能得出塔楼的高度与宽度之间的比例关系，即这座塔楼的高度是塔身宽度的 4.5 倍。运用这个方法反复测量，就可以得到各个部分之间的比例关系。

上述测量方法获取各个部分的比例，是以水平线和垂直线为参照的。透视夹则是用来观察和测量倾斜线的。初学者需要建立这样一种观念：当我们在写生自然景物时，讲究的是比例，即物体与物体的相对大小和关系。只有暂时忘记自然景物的实际大小，才能避免受思维定势的影响。

图中建筑的右上方的夹角就可以用透视夹来测量，然后将透视夹挪到画纸上作参考。当观察能力逐渐提高以后就可以直接用目测来判断对象了。

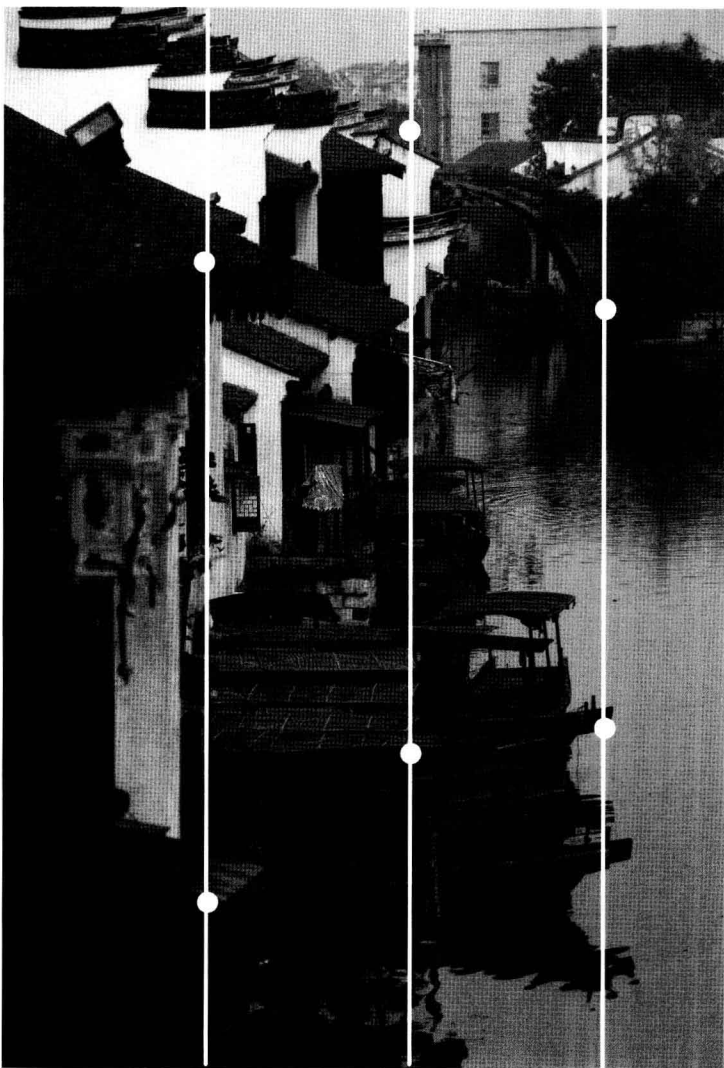
三、垂直线

垂直线能帮助我们找准相关对象的左右关系。画任何局部时都可以在垂直方向上找到相关的参照点，然后判断它在参照点的左侧还是右侧。比如画侧面人物肖像，人物的眉弓、眼角、颧骨、鼻尖、鼻翼、嘴角、人中等部位的相互关系都可以通过几条垂直线来把握。

垂直线在画肖像时很有用，在画风景时也同样有用。特别是在透视强烈的情况下，原本垂直的物体在视觉上会变得倾斜，原先的上下位置关系也会随之变化，这些变化都需要借助垂直线来

观察和测量。测量时取一支较长的画笔，伸直手臂，保持笔杆与地面垂直，然后单眼观察笔杆左右两侧的景物并判断它们之间的位置关系。

观察对象时参照的垂直线越多，判断就越接近准确。尤其在纵向构图中，更需要多用垂直线来帮助定位。离开垂直线，对对象左右位置关系的判断就会失去依据。初学者常见的错误就是将注意力集中在某一个局部而忽略其上下左右的参照，其结果就是孤立地看局部，虽然每个局部都画得不错，但整体造型不准，关系混乱，因而再精彩的局部也失去了价值。



2-7 (左)

运用垂直线能提示画家关注相关对象的左右关系。比如船在主建筑群的右侧，画每一个船篷时都要记得对照其上方对应的是建筑或屋顶的什么位置。这样上下对照寻找彼此的关系，就能准确勾勒轮廓而避免错位（图中的圆点就是上下对照的参照点）。

2-8 (下)

利用垂直线测量时的握笔姿势。

