

二十一世纪艺术设计基础精品课程规划教材

LANDSCAPE SKETCHING 风景写生

- ▶ 一山一木
收集丰富创作素材
- ▶ 一点一线
提升绘画能力技巧
- ▶ 一步一法
揭示绘画语言实质
- ▶ 一眼一心
创造灵动自然之美

杨淑馨 廖霞 朱宇翔 / 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cyp_law@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

风景写生 / 杨淑馨, 廖霞, 朱宇翔编著. — 北京: 中国青年出版社, 2011.10

二十一世纪艺术设计基础精品课程规划教材

ISBN 978-7-5153-0179-2

I. ①风 ... II. ①杨 ... ②廖 ... ③朱 ... III. ①风景画: 写生画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第175511号

风景写生

杨淑馨 廖霞 朱宇翔 编著

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑: 郭 光 张 军 李普曼

封面设计: 于 婧 刘晓颖

印 刷: 中国农业出版社印刷厂

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 9.25

版 次: 2011年9月北京第1版

印 次: 2011年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-0179-2

定 价: 45.00 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: www.lion-media.com.cn

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体

封面用字包括: 方正兰亭黑系列

二十一世纪艺术设计基础精品课程规划教材

LANDSCAPE SKETCHING 风景写生

杨淑馨 廖霞 朱宇翔 / 编著

引言

实践教学在本科教学中已被列为重要环节，被国家教育部定为高校教学评估中的一项重点考核指标。高校艺术实践课既是艺术类专业学生的重要课程，也是基础必修课之一，关系到教学目标的实现。但是，笔者经过多年的教学与调研发现，目前国内各大院校还没有这门课程的教材，教师授课主要是凭借个人经验和参考相关资料，导致教学不够深入，缺乏整体性和有序性。因此，笔者经过长时间的探讨和总结，特编著本教材，供艺术类专业教师在艺术实践课教学中使用。

艺术实践课程沿用的教学大纲和教学模式应根据时代的要求不断更新。但是，在信息膨胀和人们审美观不断提高的当代，艺术实践的课程要随着审美需求的变化不断探索新的教学方式，以便使学生在较短的时间内掌握艺术实践课的教学内容。此教材主要是根据现阶段高等学校艺术类专业目前所面临的问题，结合实际教学经验以及对教学大纲的调整、教学培养方案的确立等进行编写和著述。

高等学校的艺术类专业教学主要任务是培养艺术人才，只有建立教学质量监控体系，人才培养的质量才能得到保证。本教材在教学中的应用，是加强教学质量控制的有利措施之一，有助于艺术类专业教学质量的提高，对艺术人才的培养将起到积极的推动作用。

目录

第1章 艺术实践——写生概述

1.1 艺术实践的意义	6
1.2 艺术实践计划	6
1.2.1 课程内容	6
1.2.2 课程性质	6
1.2.3 教学目的	6
1.2.4 教学任务	6
1.2.5 教学要求	6
1.2.6 内容分析	6
1.2.7 教学方法	6
1.2.8 授课时间	6
1.2.9 作业要求	6
1.2.10 总结与展览	6
1.2.11 安全组织工作	6

第2章 风景速写基础

2.1 写生的意义	8
2.1.1 风景写生中的重点	8
2.1.2 风景写生中的难点	8
2.2 教学措施	8
2.3 教学内容	8
2.3.1 风景写生基础知识	8
2.3.2 风景写生的要点	8
2.3.3 基础能力训练	8
2.4 写生准备工作	9
2.4.1 写生的基础知识	9
2.4.2 写生用笔和用纸	9
2.5 透视规律	9
2.5.1 一点透视	9

2.5.2 两点透视	10
------------	----

2.5.3 圆的透视	11
------------	----

2.6 常用构图形式	11
------------	----

2.7 常用表现形式	11
------------	----

2.8 各种物体的画法和写生步骤	14
------------------	----

2.8.1 石头画法	14
------------	----

2.8.2 石头墙体画法	14
--------------	----

2.8.3 树木画法及步骤	14
---------------	----

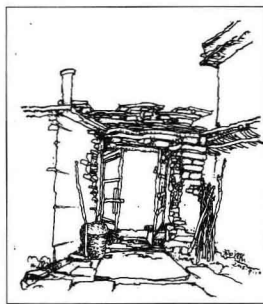
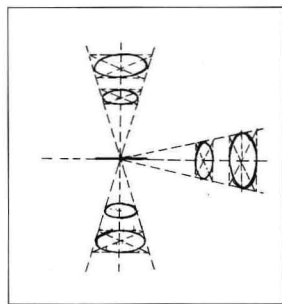
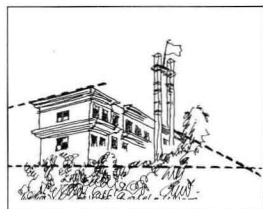
2.8.4 单体房子画法步骤	17
----------------	----

2.8.5 风景写生画法步骤	17
----------------	----

2.9 风景写生的作用	18
-------------	----

2.9.1 形态的记忆与默写	18
----------------	----

2.9.2 概括与取舍	18
-------------	----

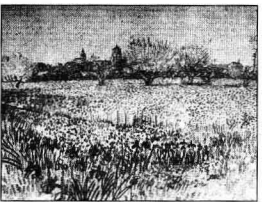
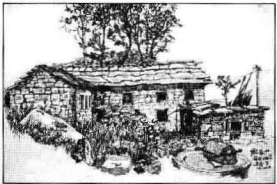
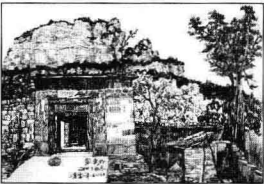
第3章 优秀作品欣赏

3.1 植物类景物写生 20

3.2 山水景物写生 39

3.3 小场景写生 48

3.4 较大场景写生 102

第4章 教学质量监控体系

4.1 外出写生的组织与管理 142

■ 4.1.1 科学选点 142

■ 4.1.2 制定计划 142

■ 4.1.3 写生动员 142

■ 4.1.4 交通食宿 142

■ 4.1.5 实效管理 142

■ 4.1.6 成绩评定 142

■ 4.1.7 返校总结 142

4.2 督导与检查 142

■ 4.2.1 保障与措施 142

■ 4.2.2 外出写生的目的和要求 142

■ 4.2.3 外出写生带队教师的职责 143

■ 4.2.4 对外出写生学生的要求 143

参考文献 143

第1章 艺术实践——写生概述

1.1 艺术实践的意义

1.2 艺术实践计划

1.1 艺术实践的意义

艺术专业类学生外出写生的目的是培养理论联系实际的能力, 增强对社会活动、风土人情的了解与认识能力, 拓宽视野, 巩固专业理论知识, 提高分析问题的能力、创新能力、动手能力和组织能力。有助于学生搜集生活中真、善、美的素材, 结合现代思维的新形式, 全面、整体、多角度、深层次地思考, 以提高专业能力。

教师通过带领学生实地写生, 构建艺术实践课教学方案及教学大纲, 进一步完善艺术实践教材的编写工作。同时传授给学生将传统技术与现代技术相结合的方法, 使学生全面、系统地接受艺术教育, 培养他们继承传统与开拓创新并重的能力, 使艺术实践真正起到应有的作用。教师不是简单地批改几张作业, 学生不是把实践课当成一次旅游, 而是通过写生课, 促使学生练好基本功, 为以后的专业课学习打下牢固的基础。无论是在什么情况下, 深入大自然、研究大自然的规律对于艺术创作来说都有着深远的意义。

1.2 艺术实践计划

写生时间通常为 15 天, 第一天早上 8:00 时出发, 下午安排住宿、风景采点、班长及小组组长开会。

每天上午 8:00-18:00 时为上课写生时间, 要求教师做示范。

每天晚上 19:00-21:00 时为专业教师评画时间, 对每位学生当天的作画情况进行细致的讲解和点评。

1.2.1 课程内容

风景写生(素描、速写)。

1.2.2 课程性质

专业基础必修课。

1.2.3 教学目的

深入农村生活, 熟悉生活、劳动场景和人们的精神面貌, 对所到地区的基本状况及在农业现代化进程中发生的变化有一个感性的认识, 为进行农村及大自然生活题材的创作提供初步的生活基础。通过风景写生增强学生观察事物的能力和艺术表达的能力, 陶冶情操, 提高艺术修养, 抒发对大自然的热爱之情。

1.2.4 教学任务

通过风景写生的教学, 使学生进一步领悟风景速写的基本规律, 培养学生全面、深入地研究、分析客观对象的习惯, 使学生具备活跃、敏锐的感悟能力和鲜明的艺术表现能力, 提高学生的审美判断能力, 为进行各种艺术语言的深入研究及日后的创作打下扎实的基础。

1.2.5 教学要求

风景写生是培养学生综合素质的一种方式, 通过课程训练提高观察和捕捉物象的能力。本课程要求学生自然景物的形态及光和色彩之间的关系进行分析和观察, 将不同时间的光影关系和对物象的感受通过绘画语言反映出来, 使学生更进一步理解和认识自然美, 从而提高他们的艺术造型能力。所以, 具体的教学要求如下。

- (1) 感受和了解普通农民勤劳朴素的品质;
- (2) 注意速写的表现深度和技法的提高;
- (3) 从实际生活感受出发进入构思、构图状态;
- (4) 明确素材与创作的关系;
- (5) 明确构图与创作之间的关系和作用;
- (6) 初步掌握艺术处理及画面效果表现的方法。

1.2.6 内容分析

重点: 取景、透视、构图、比例、结构、空间处理方法;

难点: 景物的取舍与构图, 节奏、韵律、近、中、远景的有机结合, 虚实变化;

关键: 构图适合, 画面完整。

1.2.7 教学方法

采取因材施教、辅导和讲评相结合的教学方法, 让学生本着循序渐进、由简到繁的原则进行写生。

1.2.8 授课时间

15 天。

1.2.9 作业要求

至少完成 10 张素描(8 开)和 10 张速写(尺寸不限), 所用工具和表现手法不限。

1.2.10 总结与展览

教学的每个阶段结束后, 要及时进行小结, 对学生的作业给予讲评。课程结束后进行总结, 举办汇报展, 以促进学风建设。优秀作品送交学院参加每年一度的秋季写生汇报展, 进行评奖鼓励。

1.2.11 安全组织工作

整个艺术实践活动要始终把学生安全放到首要位置, 学生往返途中乘车时要服从组织, 写生期间以小组为单位定点进行绘画, 杜绝单独行动。带队老师每天 22:00 时负责查房, 确认学生全部返回房间就寝, 如有学生没按时返回要查明、寻找, 向带队领导汇报。写生期间禁止个人组织一切外出活动, 做到一切行动听指挥。

第2章 风景速写基础

- 2.1 写生的意义
- 2.2 教学措施
- 2.3 教学内容
- 2.4 写生准备工作
- 2.5 透视规律
- 2.6 常用构图形式
- 2.7 常用表现形式
- 2.8 各种物体的画法和写生步骤
- 2.9 风景写生的作用

风景写生是在较短的时间内以迅速、简要的手段表现对物象的强烈感受。它是素描的凝练与概括,能够表现绘画者对生活和自然的热爱,对美好事物的热情讴歌和赞颂。

2.1 写生的意义

在风景写生中有很多问题需要通过仔细的观察、分析、研究来解决。本单元教学主要向学生讲明风景写生中的构图、透视及各种景物的表现方法。教师要给学生示范怎样来处理风景写生中的一系列关系,让学生了解风景写生的基础知识,通过一系列的示范和练习掌握基本的绘画技巧,学会组织和安排好画面各景物之间的相互关系,并正确解决画面景物中的构图、比例与透视关系等。为下一步学习设计、创作打下坚实的基础。

2.1.1 风景写生中的重点

风景写生的构图、钢笔速写的表现方法。

2.1.2 风景写生中的难点

景物之间的透视关系;景物与景物之间的比例关系;景物的取舍;景物的表现技法。

2.2 教学措施

1. 认真做好课前准备工作;
2. 做好讲解与示范工作,注重示范的效果;
3. 及时发现教学中存在的问题,并及时加以修正和改进;
4. 做好学生作业的评讲工作,及时发现做得好的学生并加以表扬和肯定,鼓励他们继续努力争取更好的成绩;及时帮助做得较差的学生,鼓励他们克服学习中存在的困难,使他们迅速赶上全班的整体水平。
5. 布置一定数量的课外作业,强化

学生有关风景写生的基本造型能力。

2.3 教学内容

风景写生教学过程中的主要内容如下。

2.3.1 风景写生基础知识

认识、研究和表现大自然中风景的特点和变化规律的写生叫做风景写生。

风景写生中占有非常重要的地位。是训练初学者正确认识风景画中有山石、树木、建筑、人、舟、车等与环境之间的相互变化关系以及变化规律的主要手段之一。也是艺术家们收集和积累风景画创作素材的主要方法之一。古往今来许多优秀的风景画画家一生都坚持画写生。因此为我们留下了一大批优秀作品。

2.3.2 风景写生的要点

风景写生训练,也同绘画训练一样,包含了两个方面的内容:一是观察方法,二是表现技法,即“眼”的训练和“手”的训练。初学者往往会忽略了前者,只担心自己的手不能忠实地记下目及的一切,却不会去审视自己所见的“真实”景物是否符合客观实际,是否符合艺术规律。观察上的偏见,常常是初学者入门的最大障碍。要画好写生,必须要解决观察上的问题。对于风景画来说,这一点尤为重要。

绘画艺术,作为一种“再现的艺术”,其基本特征是它的瞬间性。记录时间的进程或运动过程中某一个无穷小的片刻(法国的皮·德·波斯德弗来称之为“完美的瞬间”),而不必也不能像音乐、舞蹈、戏剧、电影那样记录整个进展过程。

正确的观察方法必须与尊重绘画的瞬间行为原则相结合。无论你观察多么久,也不管你注视过景物的多少个细部,待落实到画面上,就应该记住你所描绘的是无穷小的片刻,原则上只能以某一点作为视觉中心。其余的地方就要依次减弱,以保证画面传给观众的是一个“完

美的瞬间”,这就是我们常说的高度概括能力的体现。

2.3.3 基础能力训练

(1) 眼的训练

整体的观察方法、敏锐的感知能力对于每一个绘画者来说是非常重要的。在解决了认识上的问题后,仍要花时间来培养这种能力。既可以在做画时训练,也可以在平时的观察中训练。许多画家认为他们在不作画的时候眼睛也没有休息。美国的保罗·加利说:“最好的取材就是到室外做实地观察。现场观察可以增加一个人的想象力。没有比实际站在那里,经过直接参与得来的感觉更好了。”诚然,一个成熟的画家会有自己独特的观察方式,然而对于初学者来说,在不作画时训练观察能力也是极为重要的。通过观察能力的提高,把握画面的主次关系,增强对绘画艺术瞬间原则的理解,养成整体控制画面的习惯。当然,观察方法的训练更重要的是在作画的时候进行。此刻,眼与手的训练成为了一个相辅相成的统一体。眼睛观察得法,才能指导手的表现得当,但假如手还没有训练到看什么画什么的程度,那么观察得再正确,也无法转换成画面。因此,眼与手的训练是应该同步的,画面效果的好坏是检验观察方法正确与否的最好标准,因为科学的观察方法得来的一切“最终还是要为画面服务的”。

(2) 手的训练

手的训练不只是训练准确描绘形体的能力,而是侧重于对表现技巧的探索与追求。这一点,有了一定的造型能力之后就显得更加重要。在风景写生的要点之中,最基本的就是在对景写生时不要简单地描绘对象。作画过程并不是毫无想象力地对自然风光进行照搬。应该在细心观察之后“有感而发”,并充分发挥手中绘画工具的独特表现力,对对象进行发掘,找到它真实的美。所以手上训练的根本目的是达到脑、眼和手三者完美结合。因为只有这样,出现在纸面上的才不是对轮廓的单调重复,也不是

黑白关系的机械转换,而是一种生动自然的点线结构。

在某种意义上,我们可以说,绘画就是将客观的真实事物转换成了点线组成的有趣的笔触。而作画,就是通过画家的脑、眼和手三者相互配合,从而还原客观的真实。这种还原后的真实形成了艺术家的情绪和与欣赏者的交流,这才是完整的互动过程,也才是风景写生对训练手上功夫的价值所在。

2.4 写生准备工作

风景写生前需要做好的准备工作如下。

2.4.1 写生的基础知识

笔者经过对速写的实践和研究,总结出十个字,对学生提高写生能力会有很大的帮助。这十个字是:虚、实、点、线、面、曲、直、黑、白、灰。

(1) 虚与实

用来表现画面的空间。没有空间的画面是失败的画面。在绘画透视学中,有这样的概括:近大远小,近实远虚,近暖远冷。前者指画面中物体的造型;后者指画面中的颜色透视。而为了表现空间,就少不了空间虚实关系的处理。风景写生中,实的地方用笔沉着、有力,虚的地方线条飞浮、轻佻、不宜笔笔到位。

(2) 点、线、面

点、线、面的疏密变化构成了画面的节奏。在绘画基础教学中,我们说,点是视觉的基本单位,聚点成线;聚线成面。在实际绘画中,白色的纸,黑色的笔触,自然是越密的地方,节奏越紧张,能吸引人的视线,同理越疏朗的地方节奏越放松,整个画面的节奏也就体现在这一张一弛之间。

(3) 曲与直

好的写生作品,画面中的每一笔都是非常漂亮的。一根线条的曲直畅滞,从形式美上讲具有独立的意义。在国画中,几乎所有的造型都是用各种不同疏

密、不同干湿、不同粗细、不同的运笔来表现对象的。画面中的线条,切忌千条一律,没有变化。所以,在绘画中的线条要富有变化,这些变化除了线条的疏密之外,就是其线条自身的曲与直。

有一篇文章叫《病梅馆记》。文中虽是批判的观点,但是,道出了中国传统的视觉审美观点。那就是:在平凡中求齐,在平淡中求巧,在平庸中求异。绘画中的曲线美与直线美的根本,也正在于此。

(4) 黑、白、灰

黑白灰,是作品完成后在视觉效果上体现层次感的关键。一旦把握好了画面的层次感,造型能力就有了很大的提高。

初学者在绘画(写生,创作)中,只要能时时以这些形式美感的要素来衡量自己的作品,认真思考,就一定会突破性的进步。

2.4.2 写生用笔和用纸

纸与笔是非常重要的风景写生工具,下面对其进行较详尽的介绍。

(1) 钢笔

钢笔是一种既传统又常用的书写与绘画工具。从19世纪的欧洲开始,逐渐成为一种具有独特表现力的绘画工具,尤其在艺术设计的领域中,更是得到了充分的运用与发挥。

钢笔分为普通钢笔、美工钢笔、针管笔等。普通钢笔绘制的线条流畅而挺拔;美工钢笔绘制的线条有粗有细,变化丰富,可根据对象的不同运用不同的线条;针管笔绘制的线条连绵不断,运用得好可呈现犹如春蚕吐丝般的奇异效果。

钢笔在使用的过程中最大的优点是它的流畅性,尤其是在线条的运用方面,更能呈现无穷的魅力。它的缺点是需要添加墨水,落笔后不能修改,补救失误的方法只能是将错就错。

用钢笔写生,黑白对比强烈,线条

流畅,精炼概括,使画面具有强烈的视觉冲击力和感染力。由于钢笔是金属笔尖,所以作画时要求线条清晰、下笔果断而不犹豫。钢笔画的明暗、空间、质感等关系需借助线条的疏密、粗细、强弱来表现。线条的排列形成鲜明的动态感,可增强画面的韵律和节奏。

钢笔速写是设计师、建筑师,艺术家来表达设计意图、探讨设计方案、收集设计、创作资料的重要方式之一,也是设计师应该掌握的常用技能。

(2) 铅笔

铅笔有软硬之分。用铅笔作画手法更加自如。使用软一点的铅笔作画,可以使画面的虚实感更强烈,还可以画出丰富的色阶变化关系。线面结合的画面用铅笔最为合适,可立着画线,侧着画面,运笔形式灵活多变。

(3) 纸张

写生用的纸张种类很多,并不局限于图画纸和绘图纸,比如钢板纸、卡纸、白报纸、毛边纸、宣纸甚至一些有色纸都是不错的选择。只要以用笔和所需要的不同效果为根本,即可选择各种不同的纸张来作画。

2.5 透视规律

风景画中的透视规律是在写生之前必须掌握的基础知识。由于选取的角度不同,绘画者与景物的视角也不相同,对要画的风光的感受也不一样。作画时眼睛的位置很重要,它决定了视点和视平线的高低。因为视平线的高低不同也就形成了俯视、仰视、平行的画面效果。俯视,常常用来表现宏大、壮观的远景;仰视,常常用来表现气魄的雄伟、高大。(图1)

2.5.1 一点透视

当视平线与建筑物平行时,建筑物只有一个消失点,一切平行于视平线的线都与画面平行。(图2)

2.5.2 两点透视

当视平线与建筑物不平时，建筑物形成两个消失点，这称为两点透视。

(图 3)

在画远景时，要把建筑物推远，消失线与视平线的角度应当减小，建筑物越远与视平线的角度就越小，甚至接近平行。如果是近景就要加大透视角度，产生景物很近的画面效果。(图 4)

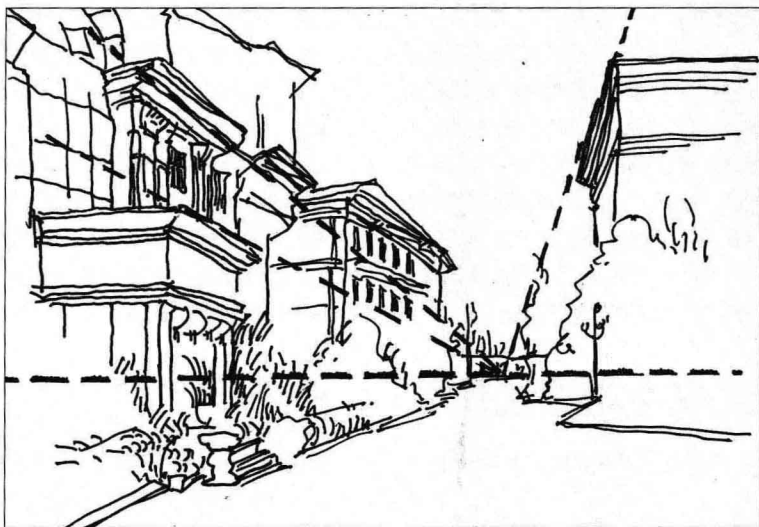

图2 一点透视画法

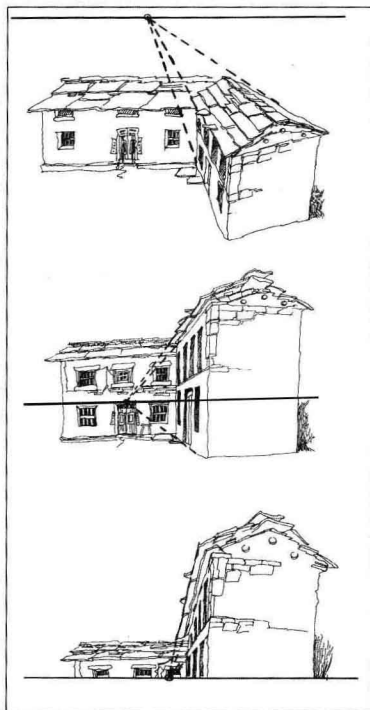

图1 不同视角透视画法

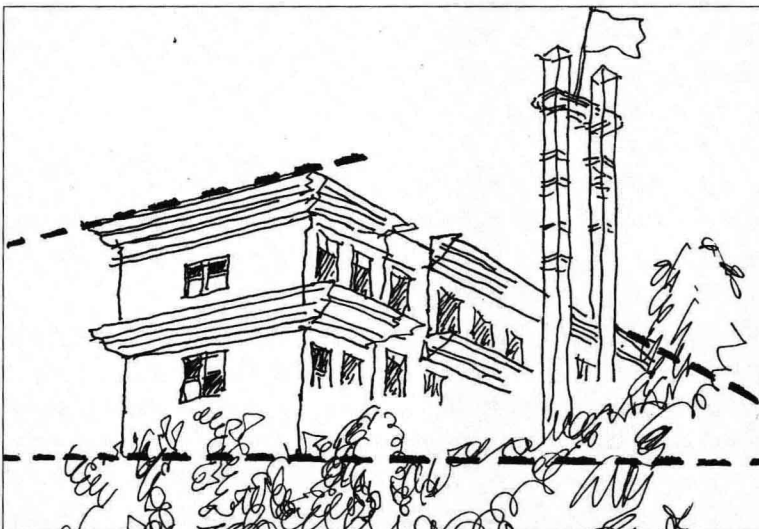

图3 两点透视画法

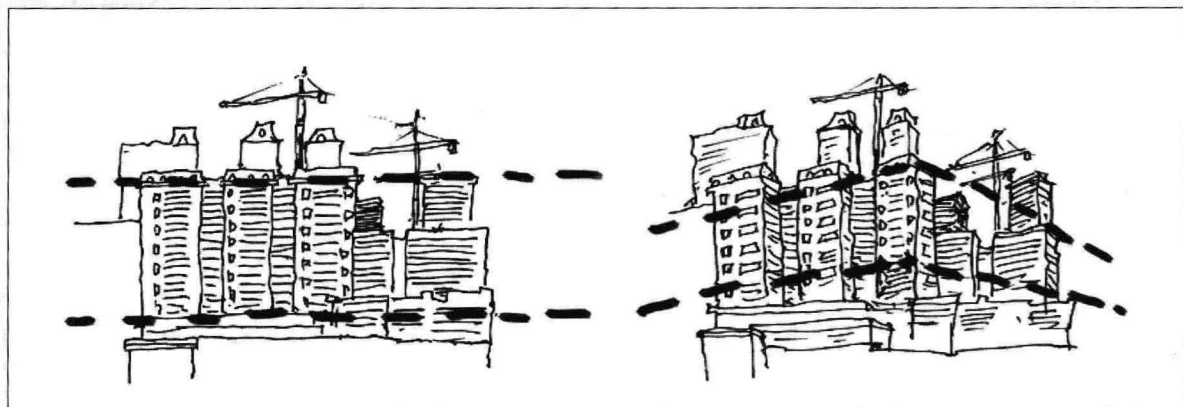

图4 左图：画远景时利用平行线会显得景物较远 右图：画近景时利用透视线会显得景物较近

2.5.3 圆的透视

在风景写生中经常用到圆的透视。圆的透视可利用方形透视原理加以理解。一定记住近大远小的规律，就是近的弧线要大于远的弧线。

当圆与视线等高时，圆就形成了一条直线。(图5)

2.6 常用构图形式

构图的形式和方法多种多样。比较常用的是一些几何基本形构图，如X形构图、水平线构图、S形构图等，但是

在绘画的过程中要善于在对象中发现构图而不是套用构图模式。只要多注意形式美法则、黑白灰原理与运用就能很容易地选择出恰当的构图形式。(图6、图7、图8)

2.7 常用表现形式

写生的表现形式有多种类型，在此我们介绍的是最为常用的表现形式。

线条，是人类从事造型艺术活动以来，运用最为广泛、最具有魅力的表现形式之一。必须注意的是：在自然界中不存在线条。通常情况下，线条用来表

现结构转折线。不同色彩和色调的汇合处等，是由人们通过想象创造的表现形式。传统中的线条定义是：点在载体表面移动产生的结果。一旦线条形成，就形成了分界线，达到分割空间的作用。艺术家能够在纸面上模仿出各种线条，呈现结构形状。实际上，在各种绘画方法中，线条既是最简单的，也是最微妙复杂的表现形式。线条单独使用就可以达到艺术家所期望的视觉效果。马蒂斯说过：“如果线条是诉诸心灵的，色彩是诉诸情感的，那你就该先画线条，等到你心灵得到磨练后，它才能把色彩引向一条合乎理性的道路”。正如我们经

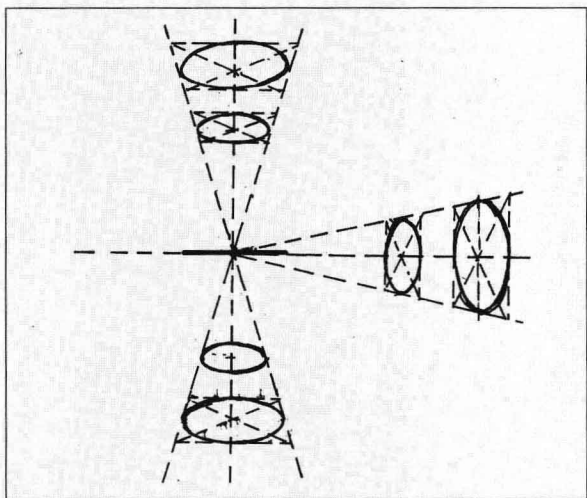

图5 圆的透视画法

图6 X形构图

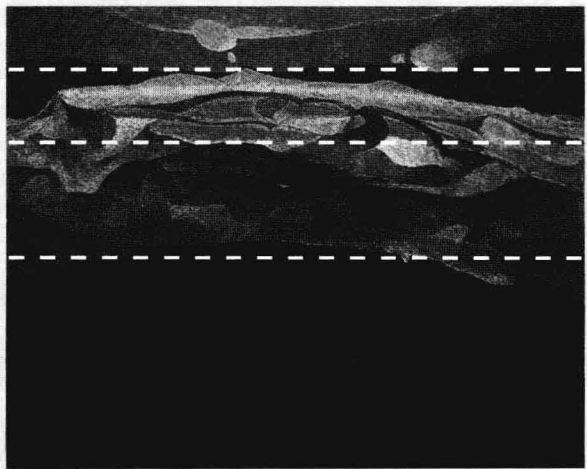

图7 水平线构图

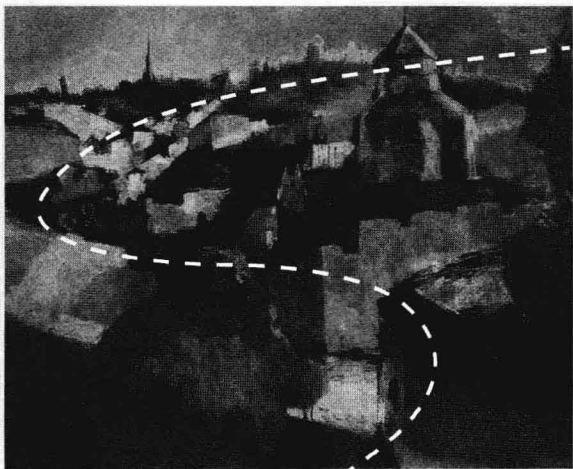

图8 S形构图

常提到的明暗交界线，其实是色彩的变化线，所以研究好线的画法，必定会带动色彩运用能力的进步。

线条的表现上应呈现出挺拔、流畅、明确、肯定的视觉效果。线条可以说是风景写生中运用最为广泛的表现形式，主要特点是“朴素简洁，概括明确”。

线条的感染力基于个人笔触的表现需要，更基于个人情感气质以及他所用的媒介类型。可以显示着多种视觉语言的可能性。

在线条应用中应注意以下三个方面。

(1) 善于从自然界中发现线条

自然界中的物象千姿百态、千变万化，无不以各自的生命状态呈现在人们的面前，“切割”着空间。赋予线条某种情绪和张力，就能使画面上的视觉空间产生远近层次、疏密变化。

(2) 不同的材料使用不同的笔触

不同的材料使用不同的表现笔触，会给人以不同的视觉语言效果。线条自身有着很强的情感特质和独立的审美价值，如中国书法，它所赋予的宣纸和毛笔独有的线条艺术，就是通过各种运笔方式和水迹的控制，创造了极富视觉张力的东方视觉艺术。线条的感染力也是通过个人的手法和笔触的表现力来体现的。例如，绘制古老房子的残旧砖瓦、枯树的朽木、现代建筑的玻璃墙体，金属制造的交通工具，就需要使用不同笔触来进行表现。(图9)

(3) 意象线条

在视觉艺术中，线条的意象特征是通过表现对象的物理特征来呈现的。意象是指富于意境表现的图形格式。它更多的是通过线条无规律地展开。一条线可以是忧郁的，也可以是道劲的等等体现空间的构成关系，如平行、交叉、分割、密集等，在我们的视觉中会形成直接的心理感受，而这种感受对今后的创作和设计起着十分重要的作用。(图10)

图9 运用不同的笔触表现出不同的质感

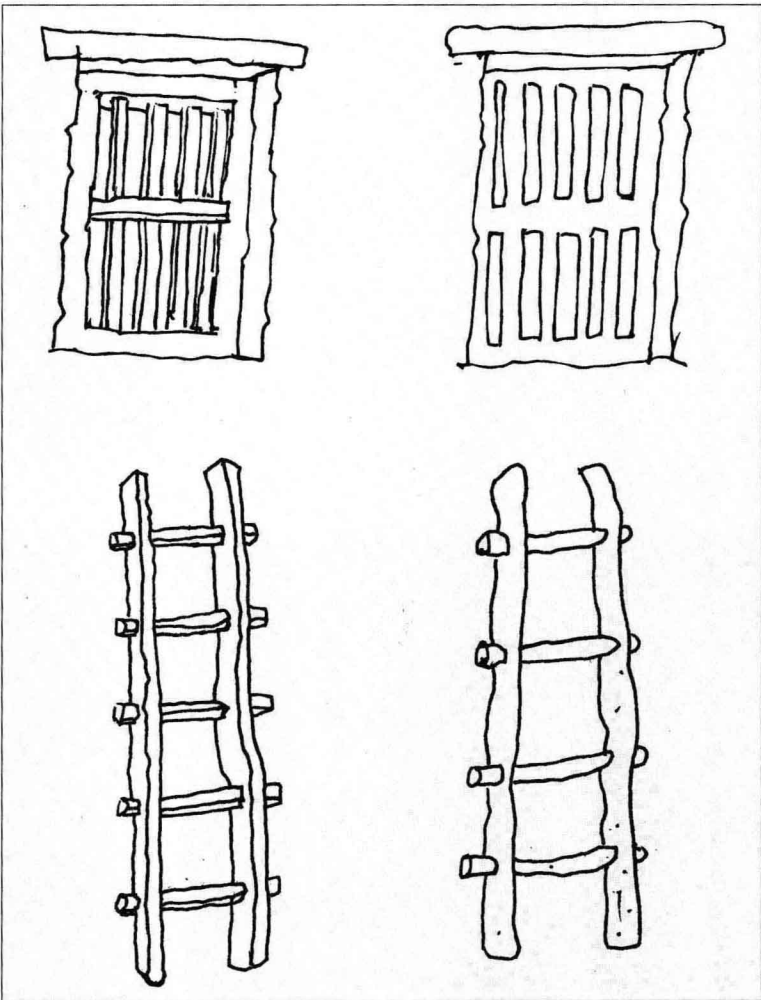

图10 意象线条画法与写实线条画法对比，右边的图形显得更加简练、概括

线条在表现空间、质感、量感等方面有其独特的表现方法。如：利用疏密、强弱、方向的不同变化来表现空间、距离；通过线条疏密的不同排列和衬托，表现物体的空间结构和形体关系；物体的前后关系可用疏密相衬法表现，前面的物体（主体物）用疏的线条，后面衬以密的线条，反之也可以。但是绘画过程中应注意两个问题：

(1) 注意物体的结构、疏密关系

线的抑扬顿挫、轻重缓急、长短曲直、浓淡干湿、强弱虚实等都无不表达着作者的情绪。(图 11)

(2) 注意明暗关系

一定抓住光源的方向，分清受光和背光部分。也只有明暗关系处理得恰到好处，才能产生画面响亮，主体鲜明，令人兴奋的视觉效果。(图 12)

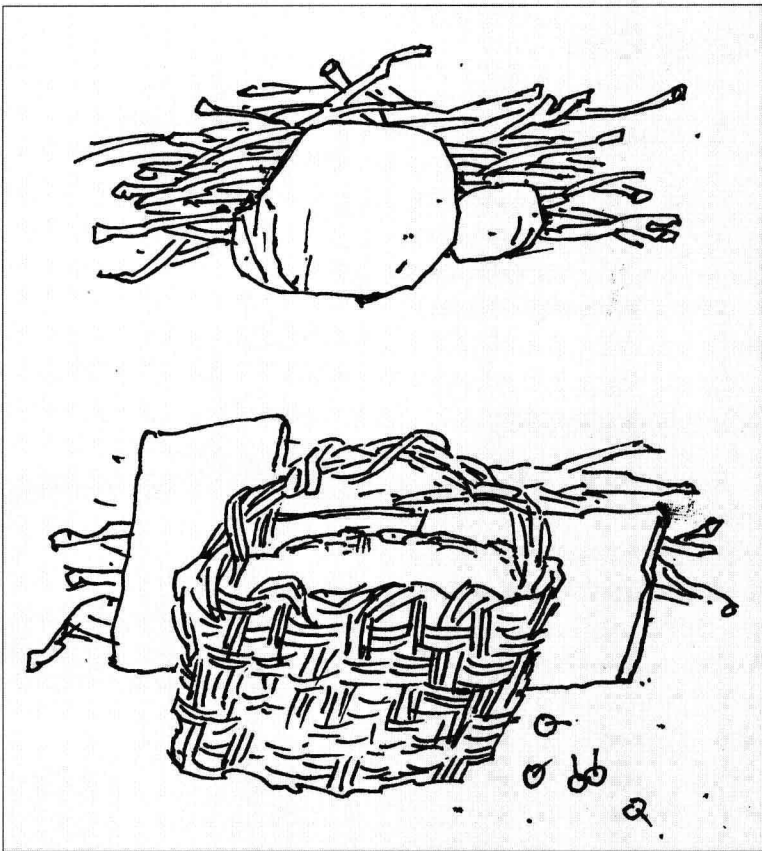

图11 疏密相衬对比画法

图12 利用光影关系画出形体结构

2.8 各种物体的画法和写生步骤

2.8.1 石头画法

中国画论中有“树分四枝，石分三面”的说法，所以在画石头的时候，要始终注意石头的三个面，可以利用石头的纹理，找出三大面的疏密关系、结构关系。（图13）

2.8.2 石头墙体画法

石板岩乡的房屋主要是石头墙体，石板房顶。这是当地的特色，也是我院选择此地作为艺术实践基地的重要原因。初学者画石头墙体常犯的错误就是一块一块地进行推画，而忽视了画面的整体把握。出现房子透视不对、石头显得凌乱、前后关系不够明确、主题不够鲜明等一系列的错误问题。如果利用整体观察法，先画出墙体石头的边缘线，再对画出的凸凹填补石块，并能够注意石头的大小、方圆、自然的规律就能够避免上面几种错误的发生。（图14）

2.8.3 树木画法及步骤

在风景速写中，会经常遇到各种各样的树木，动笔之前要善于观察各种树木的不同特征，如生长规律和特性等，掌握其形状及变化规律。画时一定先从树干入手，它是树的骨架，是树的主要特征。而树的色彩和树干的特点是区分树种的重要标记，要学会立体地去表现树的前、后、左、右的空间关系，还要注意树干的穿插、疏密变化、生长规律等。（图15、图16）

树干的画法各有不同，老树干显得苍劲、挺拔，新树枝显得柔嫩而有弹性。不同的树种则有不同的特性。画树干应顺笔而行，画右边的树枝应由下向上画，画左边的树枝应由上往下画，笔笔相连，气贯韵畅。（图17）

树叶的形状千变万化，在绘画的时

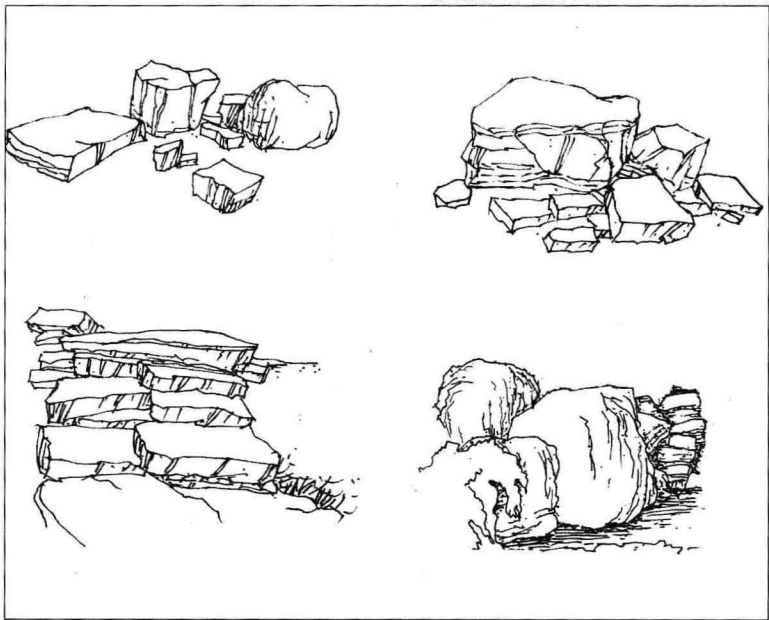

图13 石头的画法

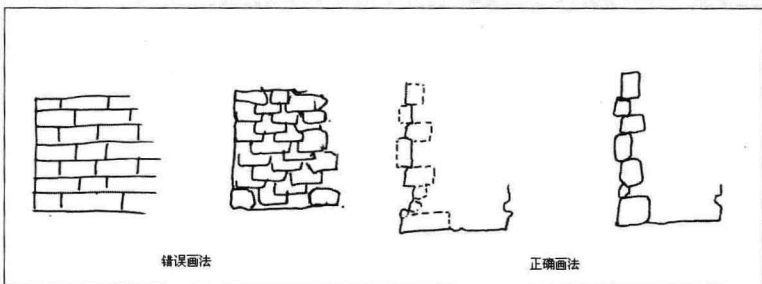

图14 左图：画石头墙体常出现的错误画法

右图：石头墙体的正确画法，更便于绘画者的整体观察

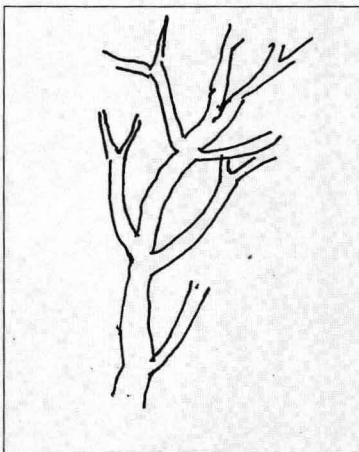

图15 正确理解树枝的前后左右及穿插关系

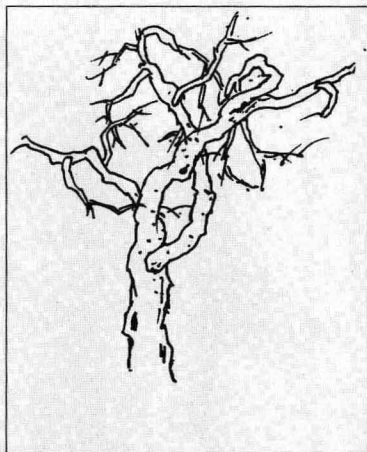

图16 树枝的错误画法，显得无立体感

候一定要归纳树叶的形状，把树叶当做一种符号，在画面上画出它的疏密关系。但技法当然多种多样，但技法是为表现对象而生，在实践中树叶的表现方法应该不断地归纳、总结，并有所创新。另外树叶的疏密通常要体现出季节的变化，如春天的嫩叶，夏天的茂密，秋天的落叶，冬天的枝干等。

在画多棵树的时候，应注意树与树之间的关系，要相互穿插、疏密相间、错落有致。可以使用黑色树叶来衬托白色的树干，也可以使用白色树叶来衬托黑色的树干。(图18、图19、图20)

图18 白色树叶，黑色树干

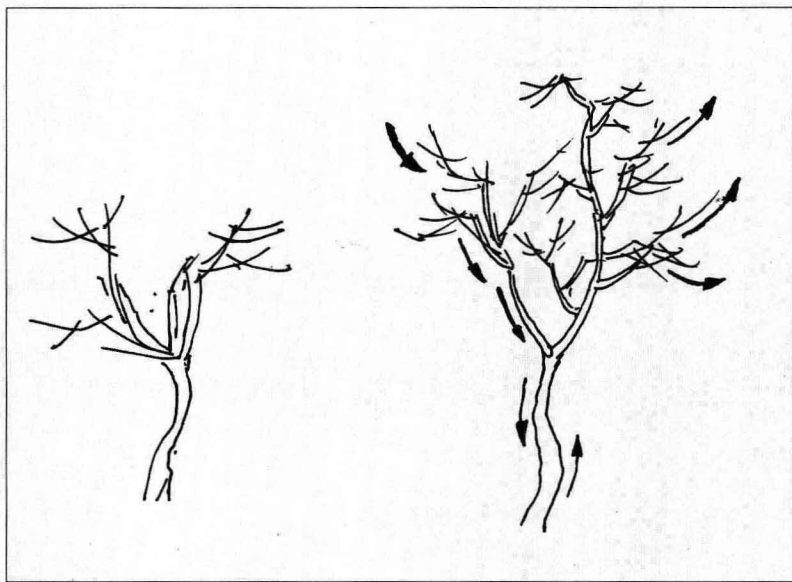

图17 画树枝的运笔方向

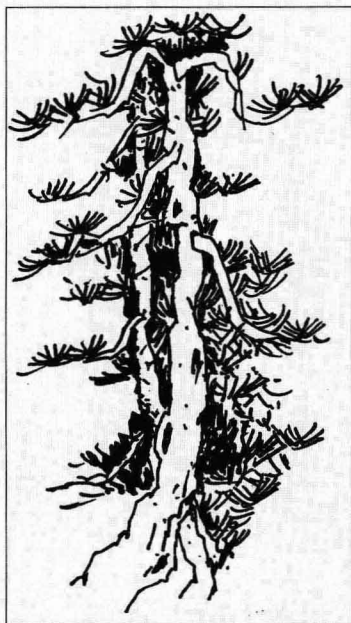

图19 黑色树叶，白色树干

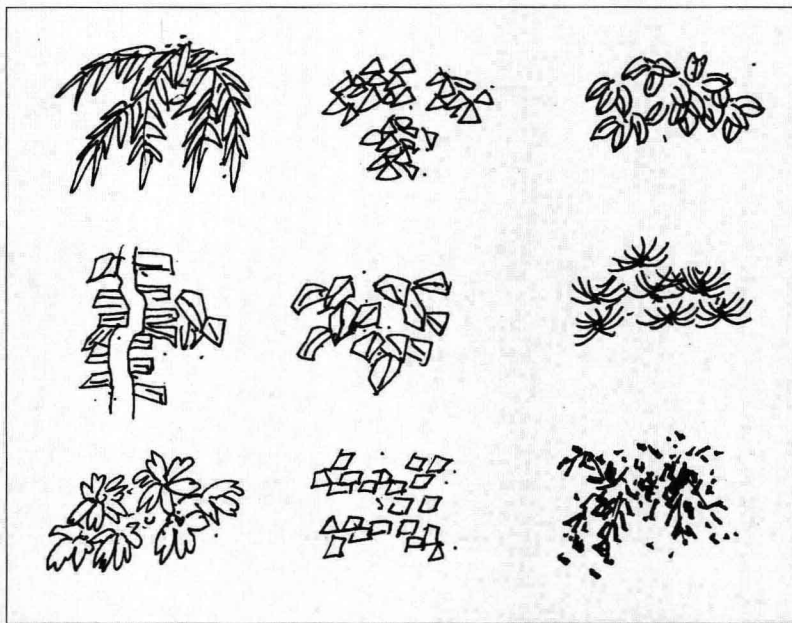

图20 各种树叶画法