

怎样画 风景素描

编著：邵大地

人民美術出版社

怎样画风景素描

编著：邵大地

人民美术出版社

1982.7.15

图书在版编目 (C I P) 数据

怎样画风景素描 / 邵大地著. - 北京: 人民美术出版社, 2001.12

ISBN 7-102-02459-2

I. 怎... II. 邵... III. 风景画 - 素描 - 技法 (美术) IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 086240 号

怎样画风景素描

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号)

责任编辑: 李秀玲

装帧设计: 李秀玲 李枫

制版印刷: 人民美术印刷厂

经 销: 新华书店总店北京发行所

2002 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 4

印数: 3000 册

ISBN 7-102-02459-2/J · 2131

定价: 16.00 元

前言

素描和速写的训练内容有人物、动物、风景、静物等多种。风景素描和风景速写是其内容之一。

素描是造型艺术的基础，这一观点已普遍为人们所认同。几乎所有的造型艺术领域的专业学习与训练大都要接受素描这一基础的训练（尽管其训练内容与方法不尽相同）。

本书向初学者较为系统地介绍风景素描与速写及其训练方法，以为广大初学者提供参考。

素描作为基础学习绝不是一蹴而就的，它需要相当长的时间和持之以恒的毅力。素描学习重要的一点是实践性，许多自学绘画者虽未经过正规学校的训练，但他们能常年不断地写生实践，最后取得卓著成绩者不乏其例。当然能在有经验的教师指导下进行科学系统的学习，往往会少走许多弯路而事半功倍。

本书基于上述想法而编就，它倘若能对有志于素描的初学者有所裨益，作者便会觉得欣慰。

1991年1月

目 录

一、风景素描浅议	1
1. 风景素描画的代表画家	1
2. 风景素描画的功能与作用	4
3. 工具及其特点	5
二、风景素描的方法	9
1. 观察与分析	9
2. 构图	10
3. 细节的描绘	15
4. 几种不同的画法	16
三、风景速写的方法	27
1. 与风景素描之异同	27
2. 几种不同的画法	27
四、风景素描速写与创作简述	30
五、附图	34

图1 玛利亚与伊莉莎白的会见 乔托

图2 亚诺风景 达·芬奇

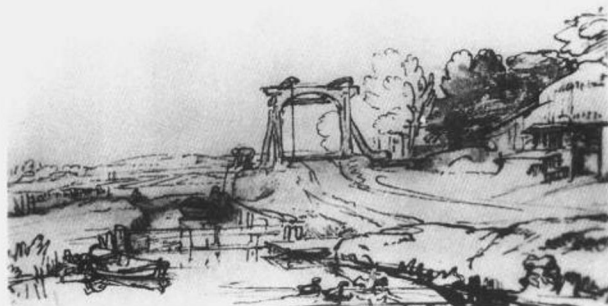

图3 吊桥风景 伦勃朗

一、风景素描浅议

以描绘自然景物为题材的绘画称风景画。风景画可有多种形式，素描风景画为其中一种。

以单色进行描绘的画称作素描画。

以单色描绘的风景画称作素描风景画。

1. 风景素描画的代表画家

最早的风景区作者——乔托（意大利）：

风景画伴随人类与自然的紧密关系而产生。无论中外均源远流长，且多有遗存画作传世。欧洲绘画在文艺复兴之前的中世纪时，圣像画中大都是单纯的人像描绘与表现。而意大利画家乔托（1277年—1337年）当为西洋画家中第一个采用风景为人像的背景描绘者。如《玛利亚与伊莉莎白的会见》画中围绕几个人物表现的同时，也表现了背景的空间；背景中的柱廊建筑及远处的树木和草地的刻画都十分清晰而明确。（图1）

最早的风景素描画作者——达·芬奇：

文艺复兴初期，风景素描常作为创作的草稿。如比萨涅格（1397年—1455年）为西洋画史上最初对实物进行写生的素描画家之一。作为独立的画幅，以素描作

风景画,则达·芬奇(1452年—1519年)是最初创始者。如《亚诺风景》(素描)(1473年)图中宽阔的山谷中,一条河流通向远方,河边耸立城堡和疏林、瀑布。此画体现了达·芬奇的高度素描技巧与表现力。(图2)

伦勃朗(荷兰):

17世纪风景画在荷兰盛行,风景画第一次作为独立艺术出现。路易斯塔尔(1628年—1682年)、霍贝玛(1638年—1709年)等均有名作传世。而伦勃朗(1606年—1669年)作为一个人物画家,却在风景画上也有独到成就。他有二百多幅风景素描流传后世,影响极大。(图3)

泰纳与康斯坦普尔(英国):

18世纪末风景画以崭新的面目出现在英国。泰纳(1775年—1851年)以画海洋著称,他重视对光云运动气氛的刻画,重视感觉的表现。他一生记录和整理素材多达百幅(图4)。康斯坦普尔(1776年—1837年)他一反过去人工造作的棕色调,把对大自然的直接感受以鲜明丰富的色彩表现出来,对后来印象派影响颇大。他们留世的风景区素描作品很多。(图5)

柯罗(法国):

19世纪法国杰出的风景画家。喜欢在乡间生活,他主张“面向自

图4 布里纳茨湖 泰纳

图5 岸边磨房 康斯坦普尔

图6 意大利的回忆 柯罗

图7 林间大路 卢梭

图8 礁石 莫奈

图9 晚霞 列维坦

然，对景写生”。他的画具浓厚的抒情、浪漫风格与朦胧诗意之美。风景素描亦颇为人称道。(图6)

卢梭(法国):

19世纪一群画家聚居在巴黎郊外枫丹白露的巴比仲村写生作画被称为“巴比仲派”。其领袖是卢梭(1812年—1867年)，他们的艺术主张受英国风景画影响，不假修饰、表现自然，成为印象派风景画的先导。(图7)

莫奈(法国):

莫奈(1840年—1926年)曾展出油画《日出—印象》，印象画派因此标题而得名。他们主张直观自然、忠于视觉真实感受、努力表现光色与生命感。莫奈及印象派大师们均有风景素描佳作留世。如西涅克(1863年—1935年)、毕沙罗(1830年—1903年)、修拉(1859年—1891年)等。(图8)

列维坦与施什金(俄罗斯):

列维坦(1861年—1900年)是俄罗斯著名风景画家，他既重视写生又强调表现，被称为“19世纪最富有现实主义精神和最美丽的风景画之手”，对后世影响极大。(图9)

施什金(1832年—1898年)是俄罗斯杰出的风景画家。号称“森林歌手”,擅画大森林,画风细腻、气势豪迈,典型的俄罗斯风景。一生勤奋作写生,每幅森林画都作有素描。(图10)

上列各个时期代表画家的作品是我们学习风景素描的典范。

2. 风景素描画的功能与作用

练习性的写生:

初学绘画者在基础训练时的素描不外有静、动两种描绘内容:静物、花卉、风景(静的);人物、动物(动的)。风景素描作为一种练习性写生十分必要。画者面对广阔的空间(天、地、物),它远超于静物写生中的单纯空间、构图、比例及远近的前后距离。无论从选材、构图、景物比例以及多层次空间、透视的聚散变化、明暗虚实等都给画者以造型训练的多种机会。(图11)

收集创作素材的手段:

一个画家确定了创作的意向之后,大都对所描绘的自然环境有真实的认识和强烈的感受,其途径不外有三:一是到实地作有目的的写生,绘制画稿;二是根据以往收集的写生资料整理描绘;三是根据有关摄影与图片资料整理摹写。(图12)

图10 拂晓 施什金

图11 林地 柯罗

图12 最后的晚餐(风景素材) 达·芬奇

图 13 陶莉斯在依菲格尼（创作草图） 谢洛夫

图 14 荒野 施什金

图 15 黄山清凉台（铅笔） 张雪父

以风景素描作创作草图：

无论何种形式的绘画（国画、油画、版画、装饰画等）创作之前大多以素描形式作出草图，且草图要经多次衍变才能定稿。李可染先生曾说为图定稿需“采一炼十”，所言即是从反复绘制的众多草图中择其上者为用。（图 13）

独立画种：

古往今来中外画家以风景素描为创作形式者不乏其人。从 14 世纪文艺复兴时期的达·芬奇到近现代的柯罗、凡·高、施什金、萨甫拉索夫、徐悲鸿等均有优秀创作传世。（图 14）

3. 工具及其特点

素描称作单色画，故除常用黑色外，赭、朱、蓝等单色亦可。下面分述工具及其特点：笔——铅笔、炭笔、炭精棒、木炭条、粉笔、钢笔、竹笔、圆珠笔、绘图笔、擦笔等。

铅笔——可粗可细宜于修改涂抹，如溺于精刻又易板滞呆化。（图 15）

炭笔——较铅笔质软色重，对比强烈宜于涂抹，明暗层次多，极富表现力，但不易擦改。(图16)

炭精棒——较铅笔、炭笔质软，涂绘效果轻松富于变化，表现力强。可绘大面积，画后需喷定画液。(图17)

木炭条——松软柔合、表现力强，一般作草稿用；但一掸即掉落，需喷定画液。(图18)

图16 太行山云(炭笔) 达地

图17 西湖保俶塔(炭精棒) 达地

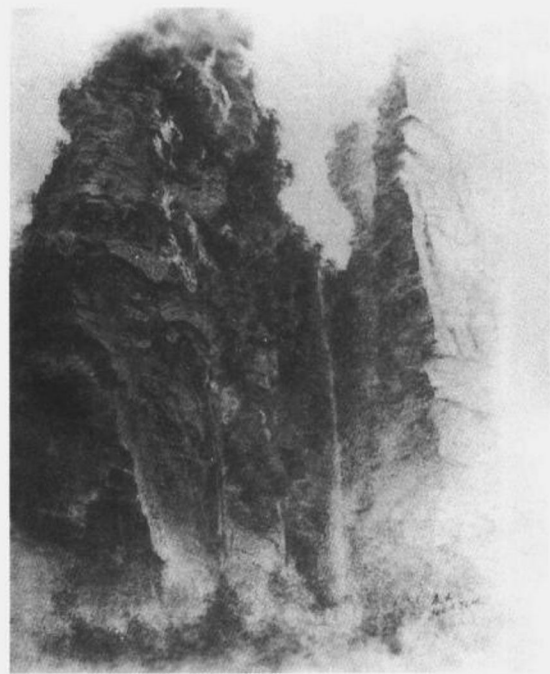

图18 山峰晨光(木炭条) 程钰林

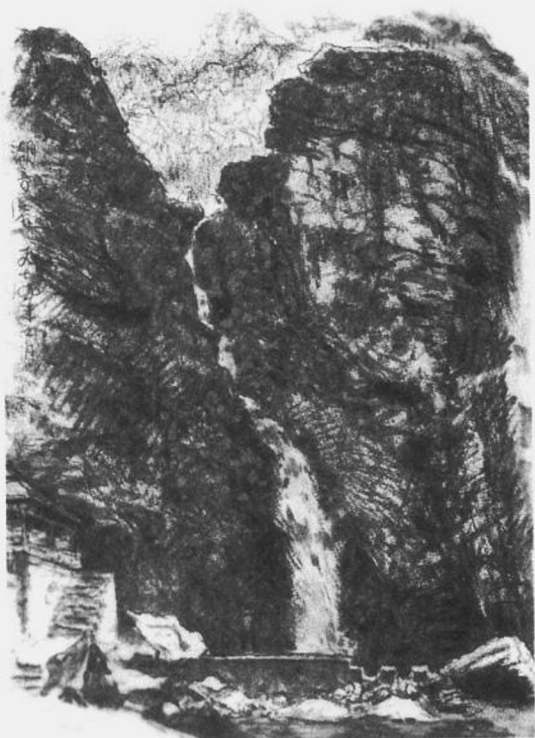

图 19 崂山潮音瀑（粉笔） 达 地

图 20 逢春（毛笔） 朱乃正

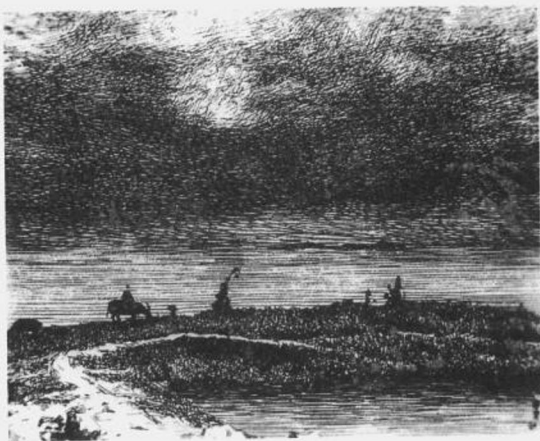

图 21 湖畔（钢笔） 周君言

粉笔——质软、润、松，易表现物象质感。需喷定画液。（图19）

毛笔——宜作水墨素描，富于变幻，层次多，不宜过细。（图20）

钢笔——简练、明确、肯定，黑白分明。不宜作大画，更难修改。（图21）

绘图笔——与钢笔同。但其不受方向限制，故线条流畅匀实。
(图 22)

圆珠笔——与钢笔同。笔力均匀，呈铁线描。(图 23)

竹笔——粗细顿挫变化多，线壮而有力。(图 24)

图 22 厦门古榕（绘图笔） 达地

图 23 苏州水巷（圆珠笔） 叶坪

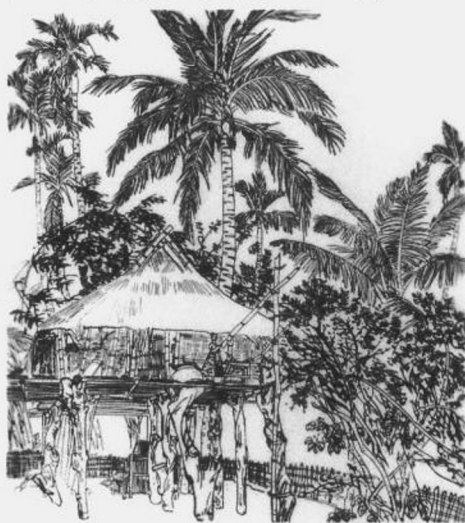

图 24 傣寨林（竹笔） 丁绍光

图 25 雨后 (擦笔) 仲英

图 26 清真寺 (淡彩) 宋守宏

图 27 望江亭 (中心) 邵玉苓

擦笔——为辅助用笔，有多种（纸卷、布卷、橡皮等）。易表现暗部及投影部分及空远的背景。（图 25）

淡彩——以铅笔或钢笔等作画后傅淡彩（水彩），效果刚润并济、丰富多彩。（图 26）

纸——以不光滑也不粗糙为宜。钢笔宜选光洁结实的纸张，炭精棒可用毛边纸，也有用有色纸为底作画，利用纸的纹理产生多变效果。

橡皮——应选用白、软的，不伤纸面为宜。

定画液——喷在画上以固定炭、铅粉的液体。

二、风景素描的方法

风景素描作为基本训练，它既锻炼造型能力又为绘画创作提供素材。故一幅好的风景素描必兼具备神韵与写形，即我们常言的形神兼备的基本要求。虽然风景非同人物肖像有其精神表情，然而静止的山峦树石在人们的眼里，无不反映人们寄予的不同神情特征。比如：画一棵庞大而根须垂盘的榕树，仿佛画一个静观历史的老人，那树、那根、那须无不具有人们的神情感受与寄托。

1. 观察与分析

面对自然，对景写生。当我们

面对自然景物时首先要静观分析,观察分析所描绘的风景的动人之处,天、地、物之间的关系,思考画面的安排,工具的选择,技巧的运用等等,再进行大体的筹划和考虑。一个聪明的画者能瞬间抓住感受,对未来的画面做出迅速的设想(构图、透视、明暗处理、完成效果等)。不仅要确定画什么,还要确定怎么画。绘画是一种美的活动,要从生活中发掘美,从平淡中找到诗情画意。

素描训练人的分析能力和表现能力。因画出来的东西首先是看到的東西,而限于眼、手、脑的配合,看到的未必都能满意地表现出来,所以不认真地观察分析又怎能谈到满意地表现呢?当然,素描归根到底是以表现为终结,画者一切观察分析的结果只能在有意无意之间随机而行,以完美的表现为结束。总之,作画过程应从整体观察、整体分析开始。

2. 构图

构图,简言之即画面布局的安排。经过思考与选择对画面做出适当的安排,我国传统绘画中称“经营位置”。构图对画面影响极大,直接决定画面的好坏。犹如人之面孔,一幅好的构图似五官端正的美丽俊俏的姑娘。构图一般要遵循“应有中心”、“主次分明”、“变化又统一”、“对称与均

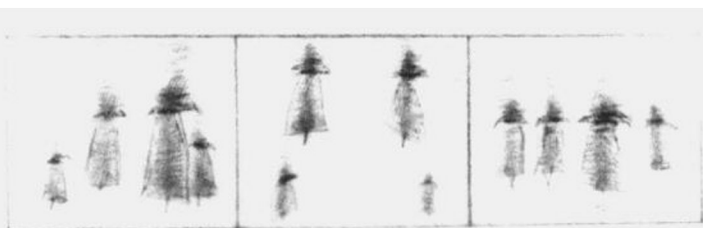

图 28 多样统一

图 29 林间(均衡) 陈宇庚

图 30 石阶(线对比) 邵玉苓

图 31 石岛亭（形对比） 达地

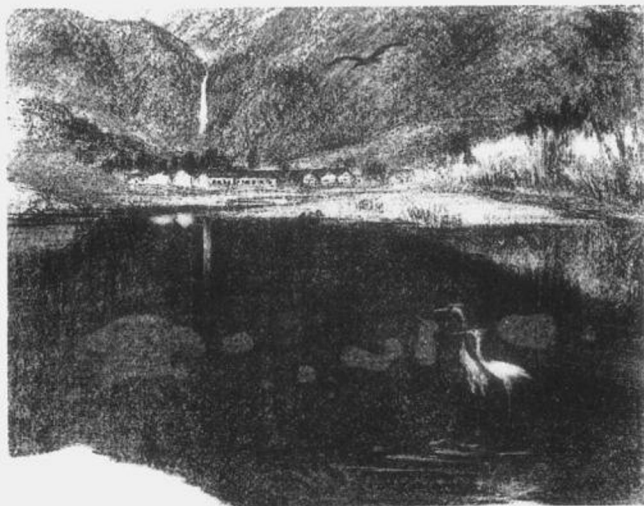

图 32 湖畔（明暗对比） 王鸿

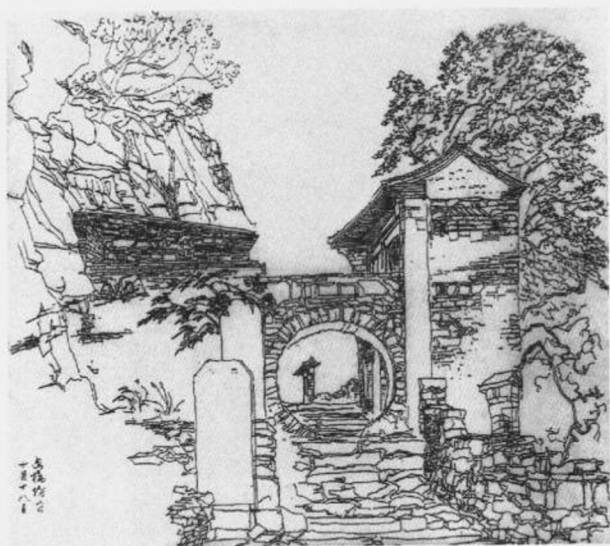

图 33 苍岩山（空间对比） 邵玉苓

衡”、“对比”、“透视变化”等原则与方法。

先构思，后构图：

构图从属于作品的内容。面对春夏秋冬不同景象，画者都会产生不同的感受与共鸣，因之就会选择不同的构图。又如画面长、宽、高的比例的选取，也是画者据表达内容的需要而决定的。

构图应有中心：

自然景物纷纭万千，画者作画前应选择画面之中心物象。这个中心的“中”绝非上下左右等距的一点，而是能体现画者感受并集中反映物象的特征的主要景物，应安排在中心。前人曾有“井字法”，画面上“井”字的四个交叉点均属中心部位，我们安排构图占据其中2~3个点即可有中心。四个点均不占据恐无有中心可言。当然，这亦非绝对，只能说大约如此而已。（图27）

多样统一：

处理构图形式组合中的最概括、最基本的原则是多样统一。通俗地说是“有秩序的变化”。

多样——画中各部分形式上的区别性、差异性。

统一——多种形式以某种特征彼此相联系的同样性与一致性。（图28）

对称与均衡：

对称本为重要的形式法则之

一。对称具静态庄严之美,如我国古建筑、原始彩陶艺术等。

均衡如称物的秤,量异而势同。一般地说均衡较对称富于生动与变化为其特征。(图 29)

对比:

在画面构图之诸多因素中,对比是产生画面韵律与节奏的因素之一。

线对比——曲直、粗细之比。
(图 30)

形对比——方圆、长短、大小之比。(图 31)

明暗对比——黑、白、灰之比。(图 32)

空间对比——上下、远近、疏密、虚实之比。(图 33)

对比关系在构图中的表现有客观的存在,也有画者主观上根据需要而强调或减弱之。

透视:

视觉规律使画面产生物之远近大小的变化。画者视平线高低不同,使画面产生平视、仰视、俯视之别。一般平视较多,称平远;仰视称高远;俯视称深远。由于透视变化,景物产生近大远小、近密远疏、近繁远简、近浓远淡、近实远虚等等变化。(图 34)

画面的大小与比例:

画面大小与比例应随画之内容需要而定。自从古希腊时期毕达哥拉斯找到了长方形的黄金比

图 34 林路(透视) 王杰

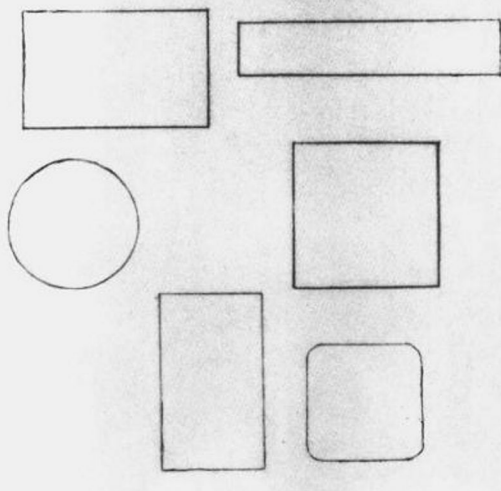

图 35 画面的大小与比例

图 36 松林峪(S形构图) 达地