

FENGJING XIESHENG

孙宪◎著

风景

山石树木

SHANSHI
SHUMU

写生

风景写生 山石树木

FENGJINGXIESHENG

孙宪 著

江西美术出版社
全国百佳出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

风景写生. 山石树木 / 孙宪著. — 南昌 : 江西美术出版社, 2018.2

ISBN 978-7-5480-6024-6

I. ①风… II. ①孙… III. ①钢笔画—山水画—速写技法 IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第039407号

本书由江西美术出版社出版, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

出品人 周建森
责任编辑 方 姝
责任印制 张维波
封面设计 梅家强
版式设计 闵 鹏 刘 展

风景写生 山石树木

FENGJING XIESHENG SHANSHI SHUMU

孙 宪 著

出 版: 江西美术出版社
地 址: 南昌市子安路66号
网 址: jxfinearts.com
电子信箱: jxms163@163.com
电 话: 0791-86566309
邮 编: 330025
经 销: 全国新华书店
印 刷: 江西省和平印务有限公司
版 次: 2018年2月第1版
印 次: 2018年2月第1次印刷
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 6
ISBN 978-7-5480-6024-6
定 价: 42.00元

前言

Q I A N Y A N

风景写生，是中西绘画的必修科目。除绘画专业之外，它在建筑设计、环境艺术、工艺美术专业中也非常重要。从某种意义上说，风景写生不单纯是一种技法练习和素材收集，还可以培养审美感受、思维敏捷度以及画面大局的把握能力。画家在写生的过程中，可以充分发现并享受大自然的美，寻找自己的灵感，从而画出美妙的作品。

风景写生的主要内容有山川、树木、建筑等诸多对象。不少人因为对风景及其表现认识把握不足，因此感到困惑，觉得难以下笔。有些学画的人虽能下笔画一点，却因笔法、技法不够娴熟而表现力不强，画面效果不好。其实，只要掌握正确的观察、分析方法，掌握一定的表现手法，循序渐进，日积月累，就可能成为一个出色的风景写生专家。

笔者在编写这本书时，筛选了自己几十年来在各地写生的作品，并对作品分析解读，包括对象的气息把握以及构图、用笔和画面节奏处理等，以帮助读者体会不同景物的不同画法。此外，本书也可作为一本风景资料书，尤其是画中当年的有些景物，因为历史原因，如今已经难觅了。由于水平有限，这本书可能有很多不足的地方，加上艺术本身就是多元的，书中的观点和画法也仅仅是一家之言，难免挂一漏万，多有不当，还望大家不吝赐教。

工具材料

工具：铅笔、炭笔、钢笔、毛笔等。铅笔和炭笔，虽携带方便，画起来有浓有淡，层次丰富，但是容易掉色，不易保存。毛笔画线条和层次都非常丰富，但得准备盘子、墨汁及清水等，携带及使用不太方便。钢笔因其线条黑白对比强烈、明快，作品易保存，工具携带方便，成为很多画家的首选。建议使用弯头钢笔，可以画不同粗细的线条，也可以画块面。针管笔也有其独到的特点，不妨试试。本书中的作品大多为钢笔所画。

材料：速写对纸张的要求不高，一般来说纸只要不洇就可以了。市面上也有很多样式的速写本可供选择。当然，如果掌握了一定的造型表现能力，建议采用质地较厚，表面粗糙有些肌理的特种纸（包括色纸）则更理想。这种大开张的纸在纸品店或美术用品店就可以买到。买回后按照自己需要的尺寸裁好即可。

墨水采用碳素墨水，只要够黑就行了。为了保证写生时墨水流畅，建议每天写生回来要清洗一次笔，以免堵塞笔头。

准备好绘画材料后，外出前有条件的话还应该了解写生地的历史文化背景，风土人情，可找一些这方面的书阅读，或在网上查阅相关的资料。这将深化对对象的认识和了解，有助于写生时画面意境的表达。“知己知彼，百战不殆”。不要疏忽这一点——只有更好地了解对象，才能更好地表现对象。

内容概述

本套书把风景写生大致分为两大块：即以建筑为主的风景速写和以自然风光为主的风景写生。

先说建筑速写。建筑承载着非常多的历史文化气息——不同时代的建筑特征；不同民族的建筑特点；不同地域的建筑特色。再往下细分，则有建筑外形、材料、装饰风格等。在封建王朝时还分有不同等级的建筑类别。这些知识，作为一个画家都要了解，以期必要时表现在画面中。另外，从什么角度、以什么构图去画建筑，如何更好地体现对象的特质，更值得我们画家在下笔前好好思考。

建筑速写还可保存重要的历史信息。三四十年前我所画的很多建筑，如民居、老街等，近些年在城市及农村改造中，许多已经拆毁了，消失了，令人惋惜！因此，当年所画的那些建筑速写，因保存了许多不可复见的历史建筑图像与文化气息，而颇显珍贵。

再说自然风景。以山为例，有的山是由花岗岩等火成岩构成山体的，有的是由石灰岩、砂岩等沉积岩构成山体的，还有不少山主要是土壤构成的，加上大自然千万年的鬼斧神工，形成了不同的山形特点——有的陡峭、有的平缓、有的突兀、有的雍容。另外，因为气候的原因，南方的山体中森林覆盖率高，北方则大多山体的植被很少，这些也都构成地貌的差异。这种差异在画家的笔下应该体现出来，因为这是山体的特征之一。

不同纬度、不同海拔的地区呈现出不同的植物。不同的树、不同的季节也呈现出不同的形态。比如松树、柳树、柏树、梧桐等，其树冠、树干和树叶都呈现出明显的特征。另外，南方的阔叶树多，北方的针叶树多。

低海拔地区阔叶林比较多，高海拔地区针叶林比较多，还有其间的针阔混交林。这些都和气候、海拔、地质密切相关。一个画家需要了解这些知识，从而有利于在写生时准确把握和表现对象的特点。

绘画要点

面对风景中的诸多对象，很多初学者感到束手无策，不知画什么，不知怎么画，建议不要急于下笔，要多角度、多方位地观察、比较，尽可能全面准确地认识、读懂对象，找出要表现的重点，找到它的形象规律、特点并确定最佳角度。这是锻炼构图表现的需要。作者可以在反复比较中培养、锻炼自己的审美能力和构图能力。日积月累，就能养成良好的审美意识和画面把控能力，做到事半功倍。

初学画者，可以从简单的对象入手，掌握基本的透视关系和造型方法。熟练以后，开始逐渐处理复杂画面。一幅好的风景写生，应该做到主体突出，主次分明，聚散有致，疏密得法，线条讲究，黑白灰节奏处理妥当，画面整体感和形式感强。

面对复杂的对象，要在观察中明确要表现的重点是什么，要认识到“有所得，必有所失”的辩证道理。不要太自然主义（看到什么就画什么，什么都舍不得丢），而是需要什么画什么。对于会冲淡主体、影响画面效果的对象予以弱化，甚至舍弃。

写生时要注意主客体之间关系的协调。主体固然重要，但客体也起着完善画面、调节气氛、丰富节奏的作用，不可忽视，但不得喧宾夺主。下笔前多观察，多推敲，根据对象之间的关系，可以从主体画起，也可以从客体画起。写生时要考虑好相互之间的衔接与穿插，留有调整余地，但主体应安排在画面醒目的位置。

出于画中内容或完善构图需要，也可以将原本处在画面外的景物移入

画面。

在写生中要充分考虑到画面的“黑白灰”节奏关系处理，要慎用黑，尤其是“死黑”，黑中要透气。重点要放在“灰”的表现上——主要的东西一般都放在“灰”的范围里面解决。另外，要充分认识到画面空白处理的作用——大小不同的空白不仅使画面的边缘产生丰富的变化，而且在空间表现及情感上起着不可替代的作用：“此时无声胜有声”。知白守黑。

处理构图不要走思维惯性，作画时要勤于思考，在画不同的对象时要不断体现新意。

一张速写，画到 70% 到 80% 后，应将重点放在考虑画面的调整上：加强或者弱化节奏与对比，调整黑白灰关系等。

写生完成后，应在画面适当的位置，用小字标注写生的年月日及写生地点、写生对象，以备日后查考。落款的位置不要伤及画面。

建议每次写生回来后，把自己的写生重新审读一遍，找出其中不足。要学会发现自己画面中的问题并找到解决的方法，以利于不断提高。平时还要多看、多读一些别人的优秀速写作品，博采众长，可以启发、完善自己的艺术修养，扩大自己的视野及表现领域。

技法解析

1. 山石画法

祖国大地上有数不清的高山大岭。其中很多山的名字我们都很熟悉，比如说黄山、庐山、三清山、雁荡山、泰山、华山、峨眉山、青城山、秦岭等。由于地质结构及气候的原因，造成了山貌不一样；人们的历史文化延续及遗存，造成文化背景不一样，以至各山都有着不同的景观特色。

山是画家乐于表现的对象。

古人云：读万卷书，行万里路。行万里路的意思就是多到大自然中去体验生活。画家应以大自然为师，多观察，多写生，从中找到自己的感觉，探索自己的表现语言。

中国画家非常重视生活体验和写生。古代就有“外师造化，中得心源”的名句，指出生活是艺术的源泉，强调自然美和艺术创造的统一。自然中的景物通过画家的感悟、提炼、升华，比现实中更典型，更美。

我们外出写生不像拍照片，不要见到什么画什么，而应有所选择，需要什么画什么。画前认真分析对象的特征，选择出最佳角度（这个过程也能锻炼你的构图审美能力），考虑好取舍然后再下笔。如果时间充裕，你可以画出完整、深入的画面，时间比较短时你也可以简略画或画特写。本书中收入的作品，有深入的大场面作品，也有部分是很短时间完成的（有的短到三五分钟）。可供大家参考。

从学习的过程来看，建议从慢到快，从小到大，从简到繁。画到相当的程度，你还可以从繁到简——这个时候的简，反映了画家对对象的深刻体悟，是高度概括而又准确的，是“以少少许胜多多许”，体现出速写语言的形式美。

古人云“石分三面”，就是说画山石要画出山的体形变化。在中国山水画中常涉及皴法的使用，用不同力度、不同走向的线条或块面组合，画出山石的凹凸肌理及质感。这种表现在初学时有难度，但一旦掌握，对技法的拓展、对画面节奏的调整把握帮助很大，比如皴法还可用于画树、画建筑等，在画速写时可以借鉴使用。

“山形步步移”，说的是画家站在不同观察点看同一座山，山的形状会不一样。要学会在比较中找到最佳写生点——最能表现山的气质和结构

变化的点。在写生前要多观察、多思考——诸如整体气势、山脉走向、山石结构及植被覆盖等。通过写生，深化对对象的认识，探索 and 提升自己的表现能力。老老实实以大自然为师，切忌马马虎虎及概念化地写生。根据构图及画面处理需要，在保持大的对象特征下，对影响画面甚至破坏画面的弊病，可以适当改动或剔除。

学而不思则罔。

2. 水的画法

水在自然界的形态有瀑、涧、溪、湖、江河、大海等。在不同环境下，或水平如镜，或波涛汹涌，或流水潺潺，或怒瀑飞泻。有了水，大自然才更有生机，更显得幽深，有了水在山间的穿行，山的气脉更显通畅——“山以水为血脉”。写生时要注意水和周边物体的关系，画出变化，画出协调，画出动势和静态。手法可用空白法（但要注意用周边环境的衬托来表现），或用线条画出水流的方向，线条有长短有疏密，表示出水流的缓急节奏。

好的山水速写作品应该做到主体突出，客体呼应得当。山脉走向在变化中归于画面统一，植物（被）在其中起到丰富画面、拉开空间、完善节奏的作用。空白处要讲究，做到“空而不空”。

3. 树木画法

树木是风景写生中的重要角色，古人有“山以树为衣”的说法。不长树的山一定是荒凉而少生机的，人们称其为“赤膊山”。郁郁葱葱的大山中，群树环抱、小桥流水，一二村庄点缀其中，给人以赏心悦目的美感。

自然界有成千上万种植物，用不着我们画家去一一表现，但是掌握树木的基本画法是必要的。

树形高大，树干和树枝区别明显的，我们称为乔木——松树、柳树、柏树、杨树、杉树等等即是。在风景速写中常常入画。

树形较低矮，树干和树枝区别不甚明显的，称为灌木。例如杜鹃、夹竹桃、芙蓉、月季、黄杨、刺柏等等。画风景中近景和园林小品时可适当搭配入画。

风景写生中，重点可放在乔木上。

要多到生活中去观察、分析不同树的特征（包括干、枝、叶），在实践中找到对象特征及表现方法。

和画其他对象一样，画树要求把树画得有体积感，“树有四枝”，就是说前后左右都要有枝叶。

长满了树叶的树显得生机勃勃，是风景写生表现的主要对象之一。而冬天落了叶子的树入画也很好看。由于枯树没有叶子遮挡，很能说明干和枝的关系，初学者要多观察，多写生。

画乔木时，树干及粗枝可以用双勾法，细枝以单线直接勾就可以了。要注意树干树枝的姿态、走势、特点。有些树干有结疤、树洞，适当地表现出来会显得很生动。不同树的表皮呈现不同肌理（中国画中叫皴），如：松树为鳞状，柏树为绳状，柳树为交叉状。如果画面处理需要，可以适当表现。树叶则用概括、把握特征的手法去画。

画单棵树之前要从不同角度比较，找到最好的构图，树干和树枝的疏密、趋势以及画面其他对象的协调都要考虑好。

画丛树时要注意有主次、前后、直僵、高低、曲直搭配。在画理上要做到有疏密，有呼应，把握好节奏关系。

传统画论中有“远山无树，远树无枝”一说。要求我们在画树时处理好前后不同空间，注意树的大小体积变化。画远树时不要拘泥于细节，把握好大关系即可。

山石

S H A N S H I

雁荡山方洞吊桥

这是1999年在雁荡山画的一张速写。为了突出吊桥，笔者采用了低角度仰视写生。周边的石头结构很精彩，写生时做了深入的刻画。

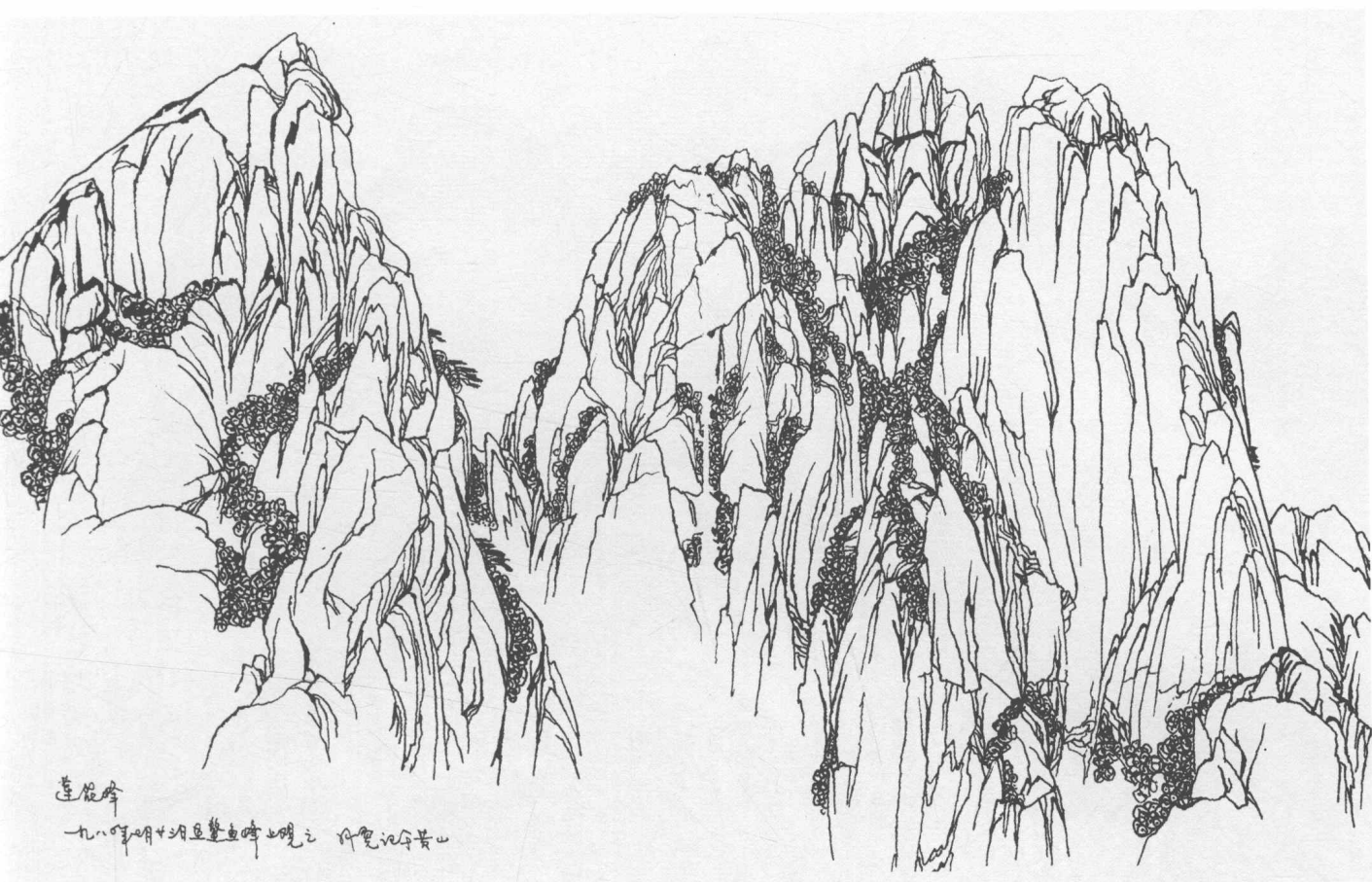
武夷山大王峰

通过大胆的取舍，部分角度的置换，强调突兀的山头，蜿蜒的小道，破旧的山门，传递出一种生活气息。在画这幅画之前曾仔细观察分析对象。主体大王峰没有采取写生点所看的正面的角度，而选择侧面的角度画，其气势更接近当时的感受。

雁荡山合掌峰

明快的节奏，肯定有力的线条，可以表现出山石的坚硬。
当然，这需要画家平时多画，多锻练，多思考。

黄山莲花峰

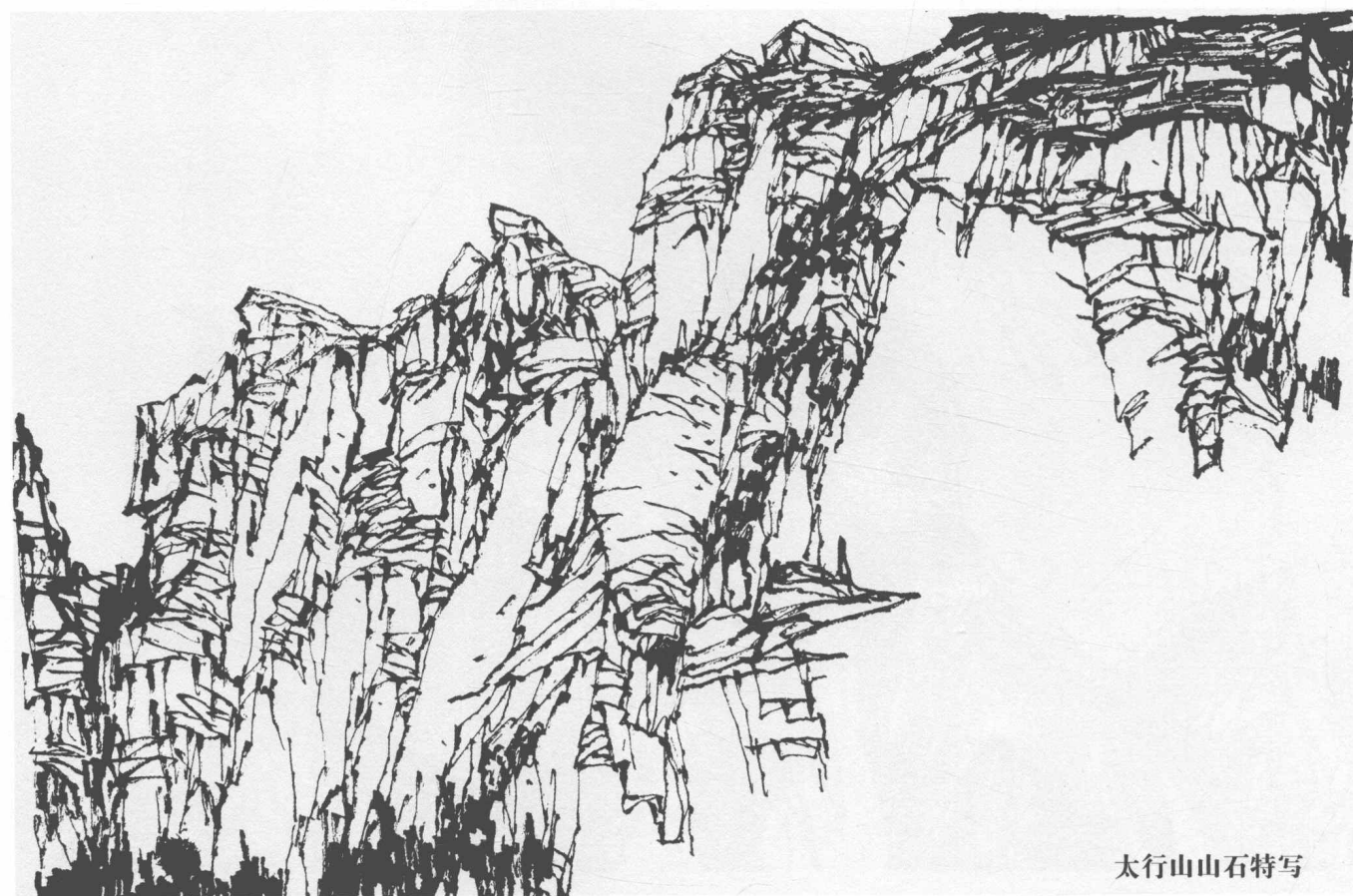
这是 1980 年第一次到黄山写生的作品，也是第一次画石头结构的大山。以黄山为师，仔细观察山体的结构，认认真真地画，老老实实在地画。这种严谨态度非常必要，它使我逐步地了解了黄山山石结构关系和规律，为后面的写生打下了较扎实的基础。

桂林写生

画这幅速写时利用了特殊纸的肌理。

三峡写生

太行山山石特写