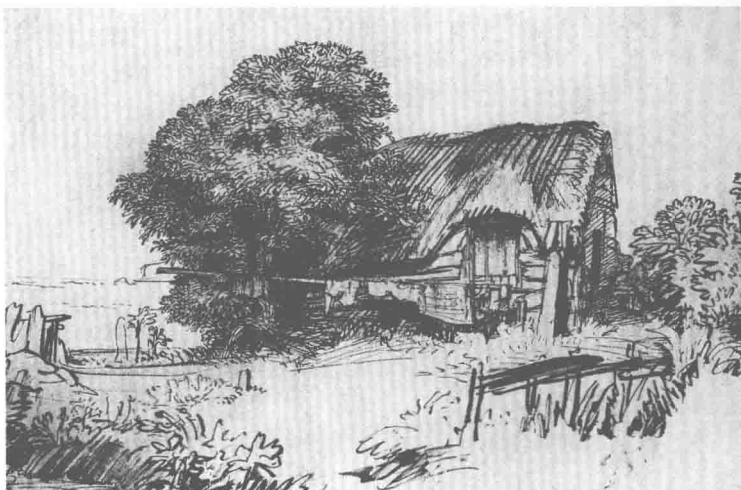

第一章 基础知识讲解

素描风景的意义

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，表达经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；二是在对不同地域的山川、植物、气候、人畜、建筑、风情等作深入体验的同时，研究当地的生态类别、风景特色、以及各种对象的形态特征，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。

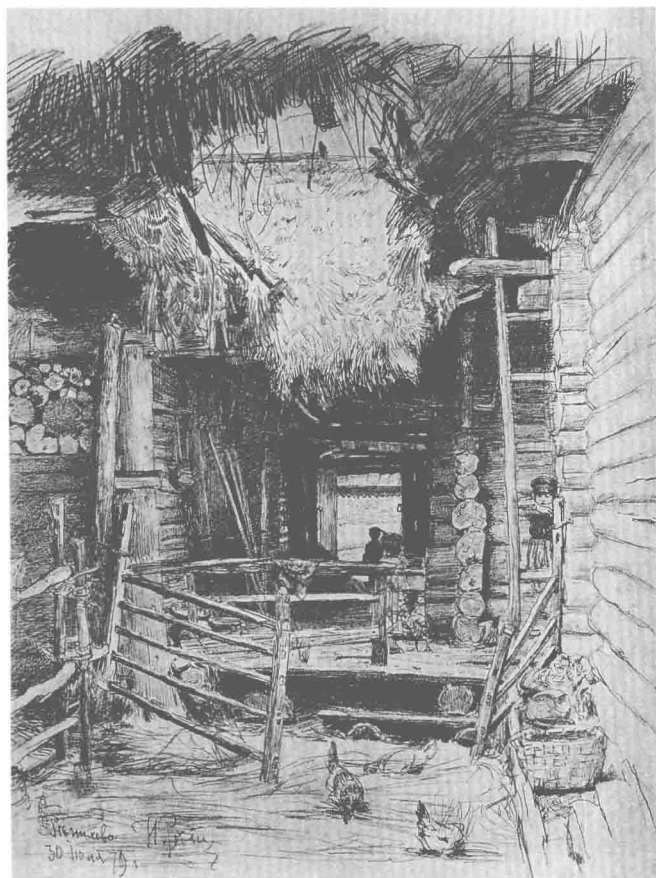
学习风景画是提高我们绘画技能的好方法，同时也可以把以前所学的几何体、静物素描的知识直接运用到风景写生中去。风景画是美的艺术，初学者首先要了解自然之理，掌握好客观世界形象变化的规律。但是，仅仅停留在精通自然之理上是不够的，还必须对写生对象进行适当移位和取舍，运用透视、明暗、解剖、色彩等绘画原理，加强虚实、主次的关系，使画作比现实生活更高、更典型、更集中，使作品既动人又耐看，成为一幅赏心悦目的艺术作品。

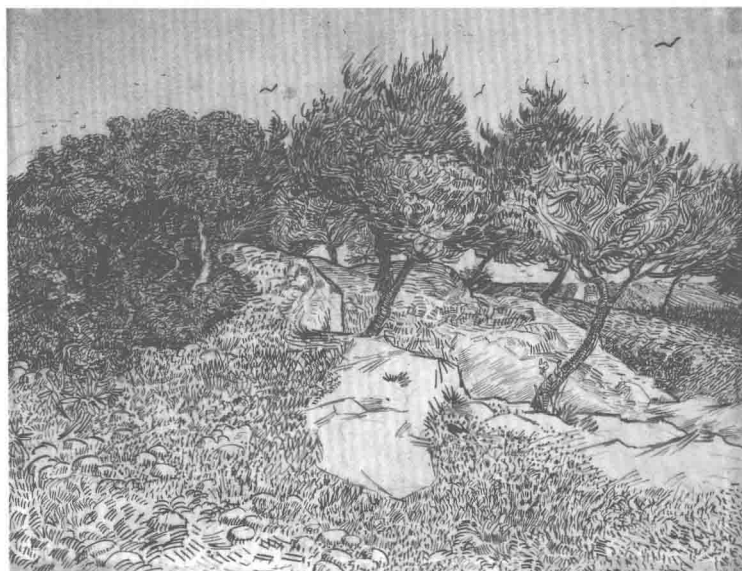
伦勃朗 《路边的草屋》

列宾 《涅瓦大街》

列宾 《农家小院》

凡·高 《蒙马特的橄榄树》

速写常用工具

风景速写与室内长期课堂写生不同,由于其绘画场所、环境的特殊性,户外风景速写可根据自己的喜好和实际需要来确定工具,但以简单方便、便于携带为宜,常用工具大致有以下几种:

铅笔:风景速写中常用HB—8B型。其适用范围广,表现力强,既适合线条表现,又适合明暗色调表现。所画线条圆滑流畅,也善于表现浓淡、虚实的各个层次。

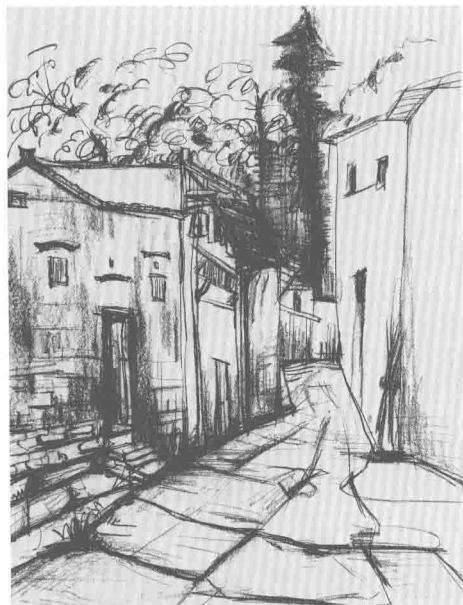
炭笔:常见的有炭铅笔、炭精条、木炭条,其色浓黑,没有反光,所画线条粗细、浓淡丰富,其明暗色调有较大的变化幅度。

钢笔(针管笔、中性笔):这类工具在风景写生中的应用极为广泛,其携带方便,不易涂改,适宜于线描类速写,能表现出明朗细致的效果。

毛笔:可分为狼毫与羊毫,狼毫偏硬,羊毫偏软。它是中国传统绘画工具,用它可画出粗细、干湿、浓淡等多种不同的笔墨效果,表现范围较广。

不同笔的排线与效果

炭铅笔

炭铅笔的颗粒较粗,硬度较铅笔大。运用炭铅笔可使画面有强烈的视觉效果,但画面不宜反复修改。

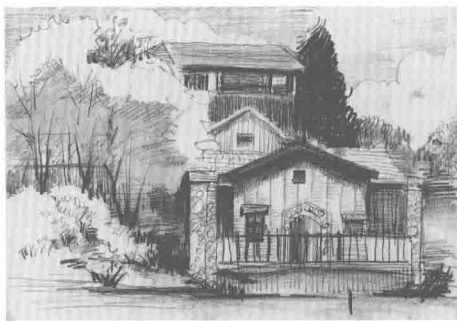
钢笔

钢笔也是速写中较常用的工具,钢笔画线条清晰流畅,刚劲有力,常有意想不到的艺术效果。但钢笔的线条相对比较单一,且不能修改。

木炭条

木炭条一般由柳条烧制而成,所以比较松、脆,可用于铺大色调。用木炭条画的速写,整幅画面具有一种松动效果,但不宜在最后调整画面时大面积使用。

铅笔

铅笔的颗粒比较小,软硬适中,效果比较细腻,层次丰富,而且比较方便修改。

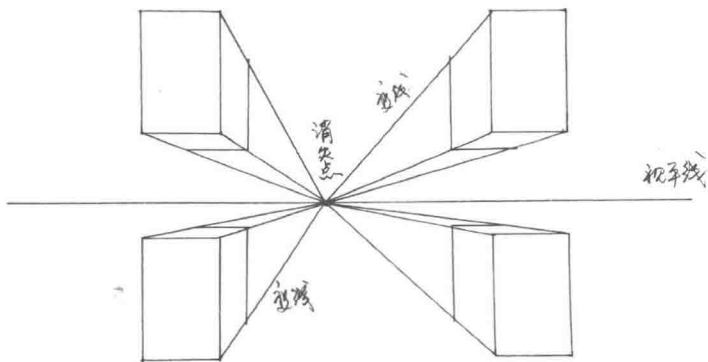
美工笔

美工笔使用时比钢笔要方便,因它能粗能细,既能表现线条,又能铺大色块,在风景速写中经常被运用。

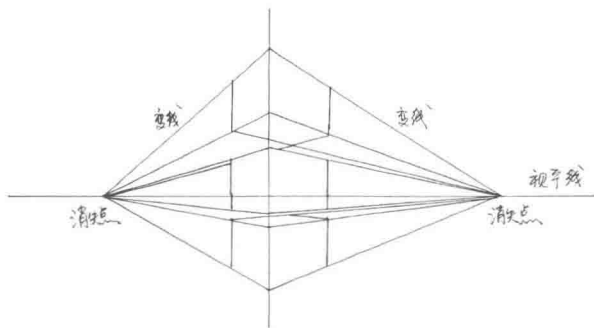
透视图知识分析

透视是客观景物在空间中的一种视觉现象。绘画中的透视是指在平面的纸上描绘景物时所表现的立体的视觉效果。透视的基本规律是:等大的物体,近大远小;相等的空间距离,近宽远窄;等高的物体,在视平线上是近高远低,在视平线以下是近低远高。对于初学者来说,懂得透视的基本规律和构成原理,是非常必要的。

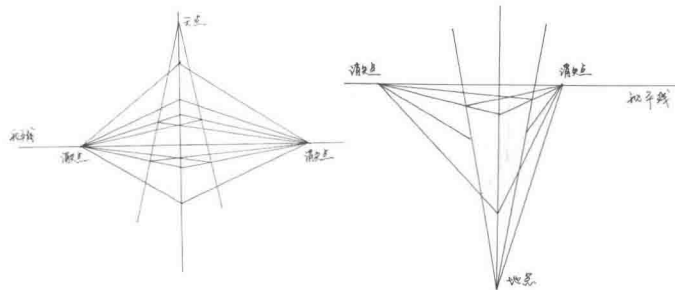
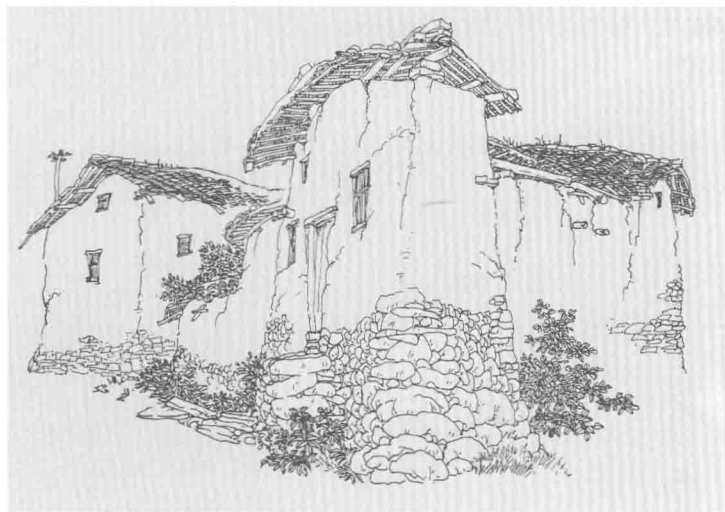
风景速写中常用的透视有:平行透视、成角透视和三点透视。

平行透视 也叫一点透视,只有一个消失点,高度线垂直于视平线,宽度线与画面平行,有一组深度线,深度线也称变线。深度线延长与视平线相交,消失于视平线上的一点,这个点叫消失点或灭点。采用平行透视画的作品画面比较稳重、平和、亲切。

成角透视 也称二点透视,有两个消失点,高度线垂直于视平线,有两组深度线,深度线延长与画面视平线相交,消失于视平线上左右两点。采用成角透视画的作品画面比较自由、稳重。

三点透视 有三个消失点,高度线不完全垂直于视平线。根据视点的高低,高度线或消失于天空中的天点,或消失于地面上的地点,为一个消失点。另外,两组深度线延长与视平线形成两个消失点,消失在视平线上。

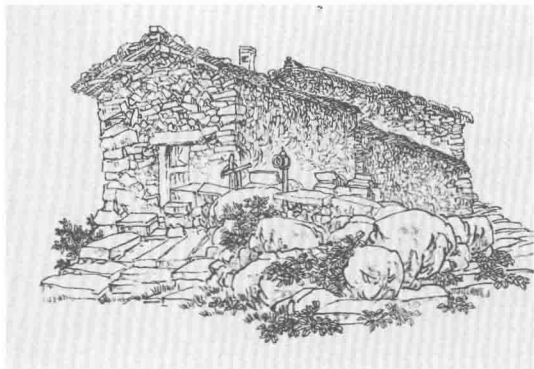
以上三种透视是我们在风景速写中经常运用的,每一种透视方法都有各自不同的规律和特点,只有多实践、多思考这些规律和特点,我们才能熟练地对其加以运用。

风景速写的构图

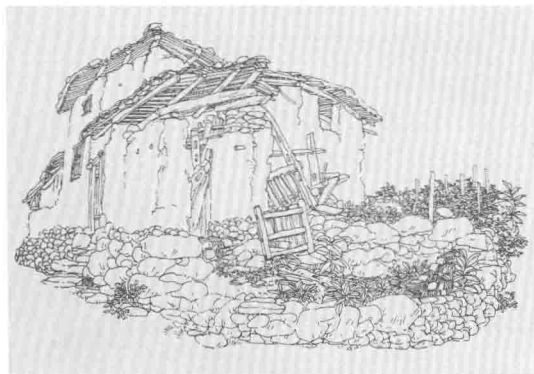
构图在传统中国画中被称为“章法”“布局”或“经营位置”，意思是把所要画的各个物象按照一定的原则，有目的地组织、布置在一定的空间内，并加以整理，使得画面的整体形式完美和谐。要求画面饱满、自然、形象完整，画面中的物象大小适中，各物象之间的位置关系不能太集中或太松散，要做到疏密有致。

构图的几种形式

构图的形式要服从作品内容和画者的内心感受，并在构图的基本原则下选定构图的形式，多看优秀的风景速写作品，借鉴中国画、油画、摄影、版画等姊妹艺术的构图，尤其是中国山水画的构图，只有这样，构图才会越来越成熟，我们才会创造出新的构图样式。风景速写中，常用的构图形式有以下几种：水平构图、均衡构图、三角形构图、团块构图、垂直构图以及满构图等。

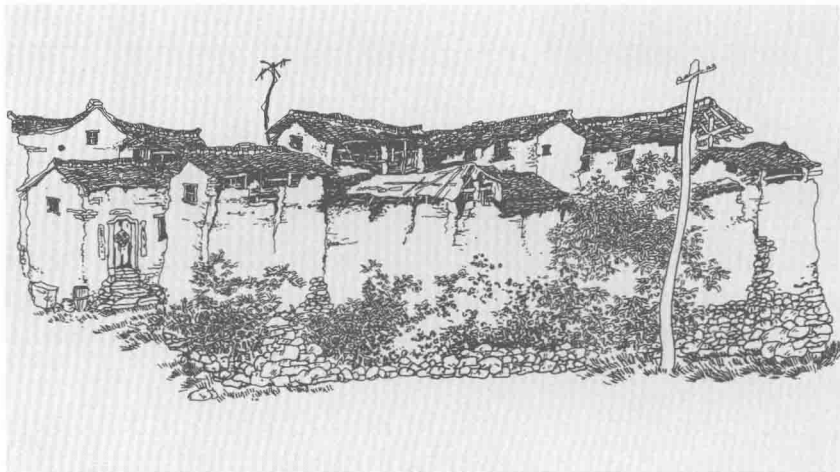
三角形构图 是指把主要的三个景物呈三角形安排在画面的主要部位，其他景物根据这三个景物展开，且其他景物的大小不能超过主体的三个景物的大小。三角形构图的特点是稳定、均衡、灵活。

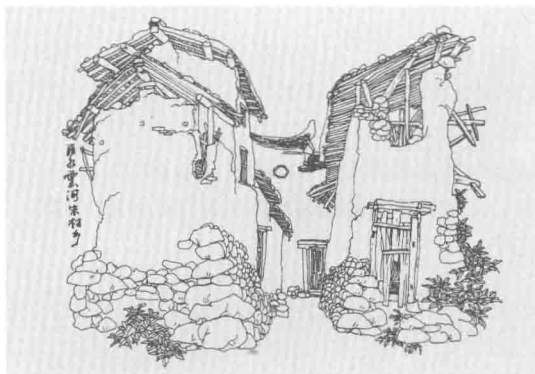
团块构图 是指画面中的形象以体块的形式出现。这种构图整体感强，但处理不好的话会显得死板、单一。

垂直构图 是指画面中的图像呈纵向，垂直向上放置。这种构图在视觉上能产生高耸、直立、挺拔的美感。

水平构图 是指把画面中的形象横向安排在水平线上。这种构图通常描绘的是视野开阔、地势平坦的风景，给人平静、安宁、舒适、稳定、开阔的感觉。

均衡构图 是指画面中景物的形状、面积、数量等在视觉上达到平衡。这种构图方式安排巧妙，左右对应平衡，画面结构完美，给人以稳重、和谐的感觉。

满构图 是指不留白，画面饱满、内容丰富的一种构图形式。这种构图多表现局部和使画者产生强烈感受的景物。

画面的观察与选景

面对五彩缤纷、气象万千的大自然，初学者往往无从下手，一方面不知该画什么，另一方面什么都想画，却不知从何处画起，这就需要学会科学合理的选景和构图的方法。

观察要领

风景速写的选景与观察是密不可分的，因为通过观察可以抓住纷繁复杂的自然中那最动人的一幕。正如罗丹所言：“生活中并不缺少美，只是缺少发现美的眼睛。”因此，练就一双善于观察的眼睛，是画好风景速写的基本保证，因为画者只有首先感受到美，然后才会有去表现它的欲望，这样才有可能通过立意、选景、构图，画出一幅优秀的作品。在风景速写中，一般有整体观察、比较观察、细节观察三种方法。

整体观察：是指对要画的景物进行全方位的观看，一定要抛开对象的一些细部干扰，使注意力始终处于对整体关系的关注上，去发现景物的内在表现规律和本质特征，思考哪些该画，哪些该舍弃，哪些应该重点表现，哪些该概括处理，做到“胸有成竹”。

比较观察：是在整体观察的基础上，对所要表现的景物之间的大小、主次、明暗色调等因素进行比较分析，比较近景、中景、远景三景中景物的主次和虚实关系，比较三景中黑、白、灰色调面积大小、强弱等因素，通过比较做到主次分明、目的明确。

细节观察：是指对所要画的物象的结构、质感、透视等因素进行仔细的观看，尤其是要重点描绘的物象，要做到心中有数。细节最能打动观者的心，最能引起观者的情感共鸣，画面因为有了这些充满情感的细节描绘和表达才更加出彩，内涵也更加丰富。

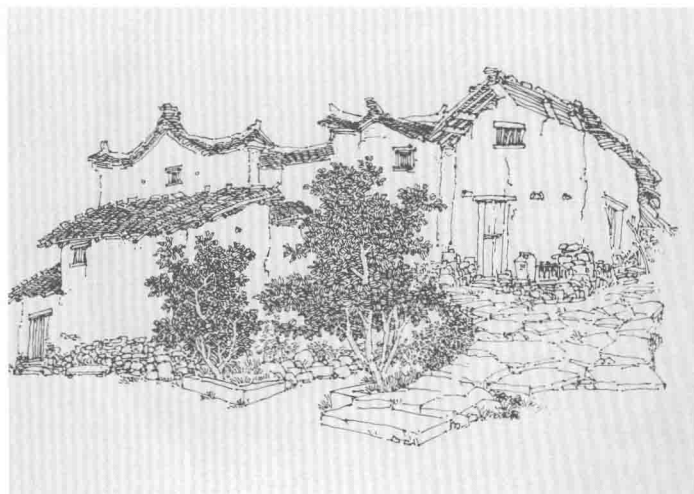
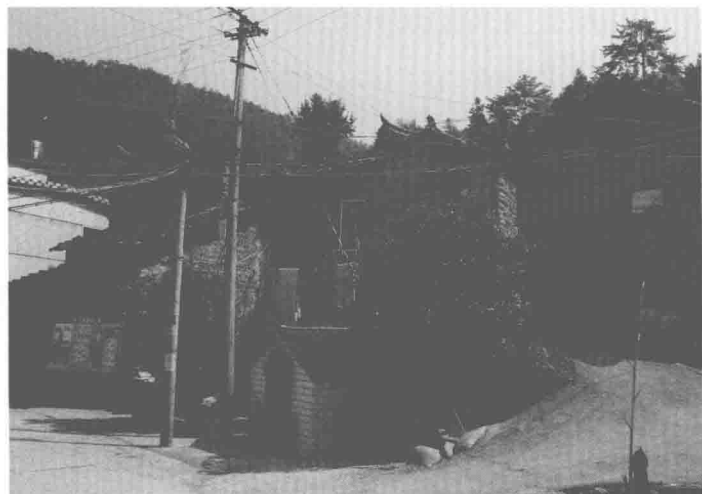
选景要领

选景是在观察的基础上，根据自己的兴趣和写生目的选取最喜欢、最能表现自己情感的景物范围。线描风景画的写生选景不是对自然场景的拍摄和机械描摹，应该是画者主观能动的艺术表现，往往需要采取移动、增添或改变自然景象等方法，来获得完美而生动的画面。常见的选景方法有两种：自然选景法、移景选景法。

自然选景法：就是指在观察分析的基础上，选取自己喜欢的景物范围。这种选景法一般是以自然场景为基础，略作调整，如景物的位置、大小、前后关系等。

移景选景法：是在自然场景的基础上进行大胆的取舍。因为在写生中，有时候面对的景物总体来看很不错，很吸引人，但是其中的某一棵树、一座房子或者一根电线杆却显得格格不入，甚至有点煞风景，相反这个景旁边的另一棵树、一座房子同自己选取的景物很协调，为了画面的协调和完整，我们应该大胆舍去那些与画面不协调的因素，移入与画面协调的景物，使自己的画面更加完美。

在选景时，还应该从不同的视角和位置来进行。同一风景可以用不同的视角进行观察，可以采用仰视观察，也可以采用俯视观察、平视观察。不同视角观察到的风景有不同的视觉效果，如仰视的风景给人崇高、壮美的感觉，俯视的风景有大气、开阔的感觉，平视的风景有亲切、平和的感觉。也可以在不同的位置上对同一风景进行观察，往往能收到意想不到的效果。

另外，对于初学者来说，借用取景框来取景也是一种比较有效的取景方法。

景物的表现方法

自然中的风景一般分为两大类：一类是自然景观，如名山大川、花草树木、江河湖泊、云雾流水，等等；另一类是人文景观，如各类民居、园林、宫殿、庙观，等等。自然中的这些风景种类繁多，结构复杂，有的一年四季变化多端，有的因地理位置差异而各不相同，有的因民族地域不同而各具特色。面对如此丰富多彩的风光，我们应该把它们归类、概括，异中求同，找出它们的结构特征，只有这样，才可以更好地去描绘它们、表现它们。

因此，我们结合线描风景画中常见的题材，分别介绍树木、山石、云水与传统民居的画法。

树干、树枝的画法

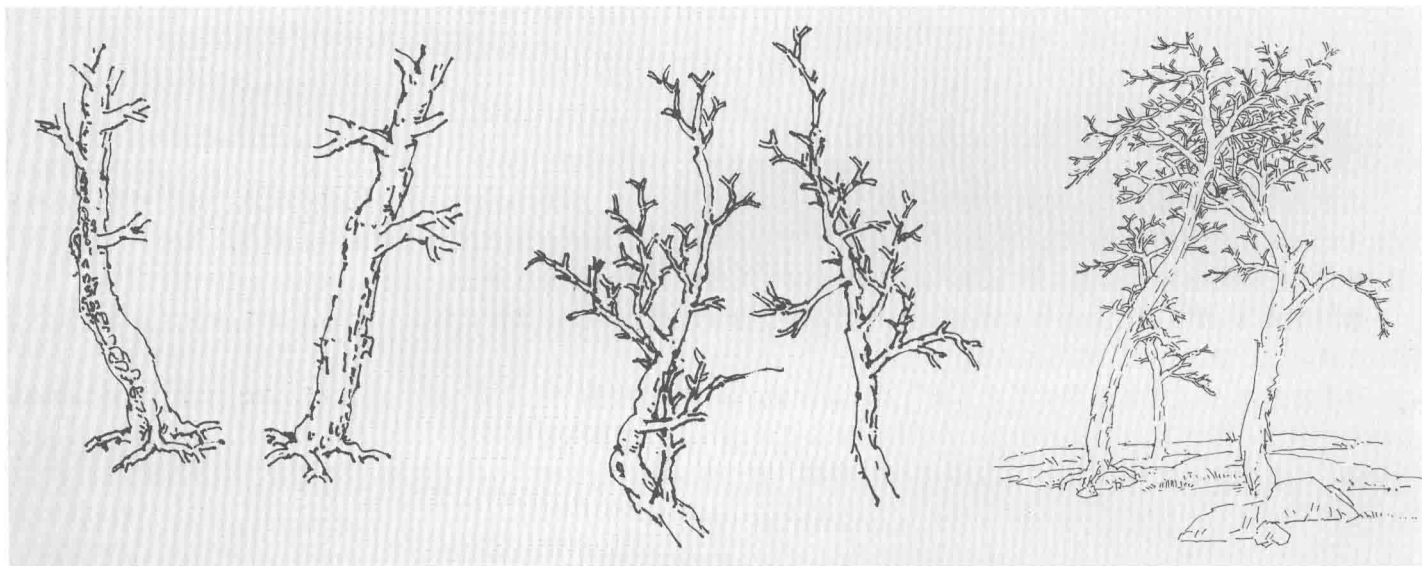
树木结构复杂、种类繁多，对于初学者来说，如何用线条去表现结构复杂的树，是一个不小的问题。

画树干最好从树干的中间开始，这样可以对树的上下空间有更好的把握。画树干一般是用单线双勾法来表现，然后再用不同长短、粗细的线条或点来塑造树干的体积和质感特征；也可以一边勾画树干，一边用线、点来塑造。

有的树的根是裸露在外的，在表现此类树的时候，一般也用双勾法来画，但应该注意它们的前后穿插关系。

树枝在传统山水画中有“树分四枝”之说，意思是出枝要从前后左右四面生发，要体现树的立体空间感。画树枝时线条可以放松些，不需要每根线条都交代清楚。

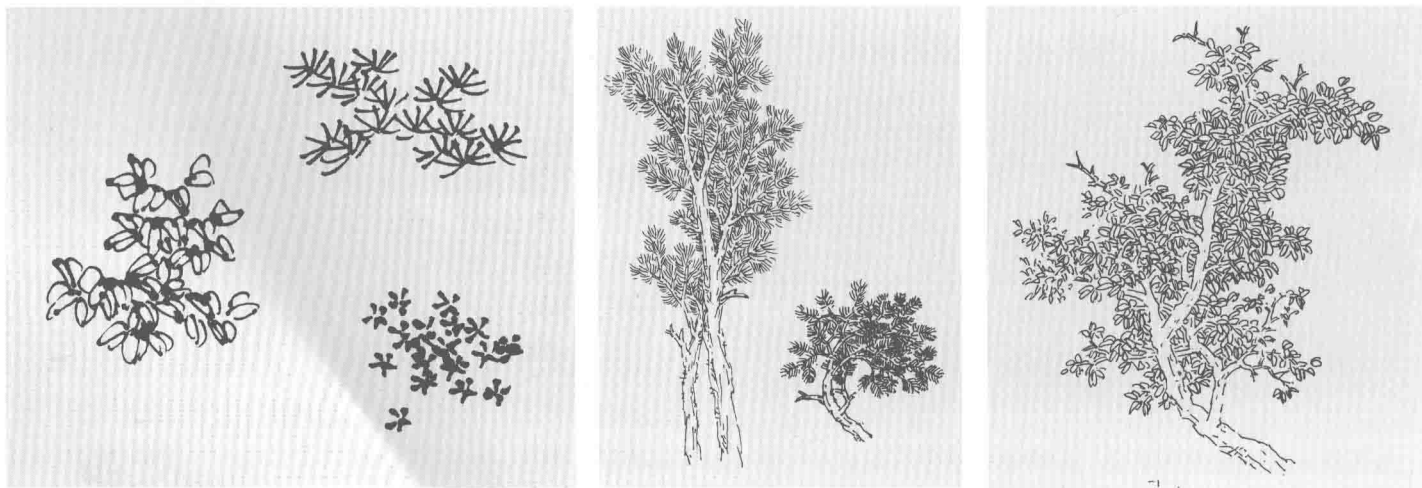
树枝一般有上仰式和下垂式两种形式。但在具体画的时候要灵活运用，而且要注重线条本身的表现语言。

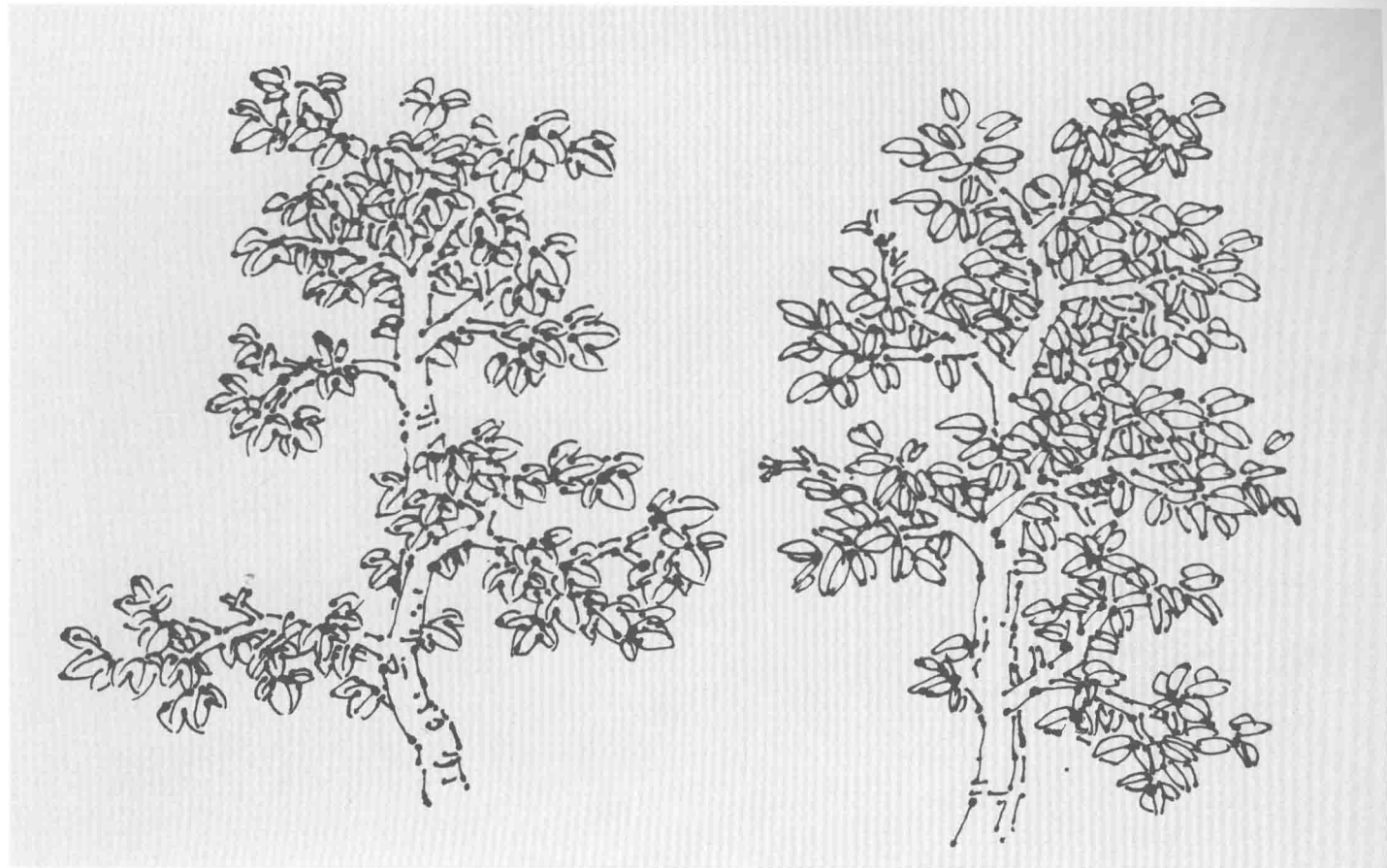

树叶的画法

画树叶的关键是概括和取舍，对一些能突出画面层次关系、色调关系的叶子要浓墨重彩，叶叶画之；对一些画了反而影响画面关系的叶子则要虚画，有的还要大胆舍弃。同时，画树叶还要注意树冠叶丛外轮廓的参差变化，因为这些边缘细节最能体现树的美感。

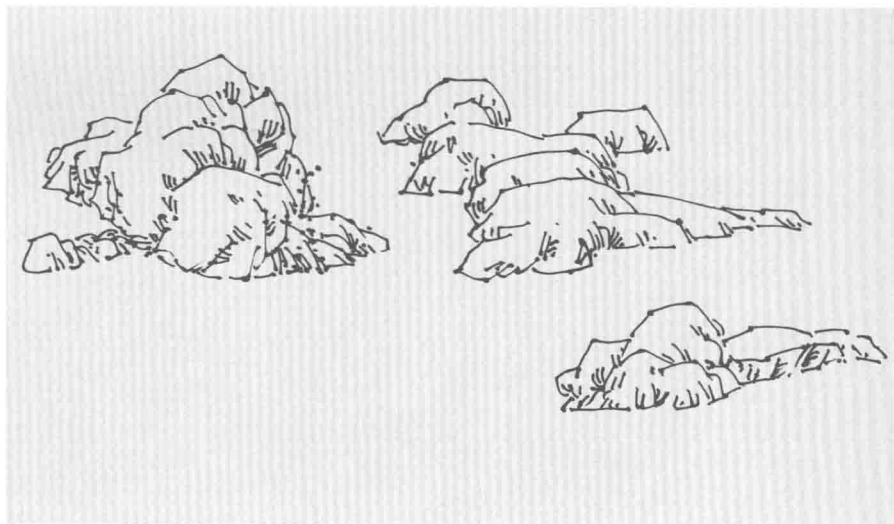
结合树叶的结构特征和线描的表现性能，可以把树叶的画法分为单线法、双勾法和点叶法三种。

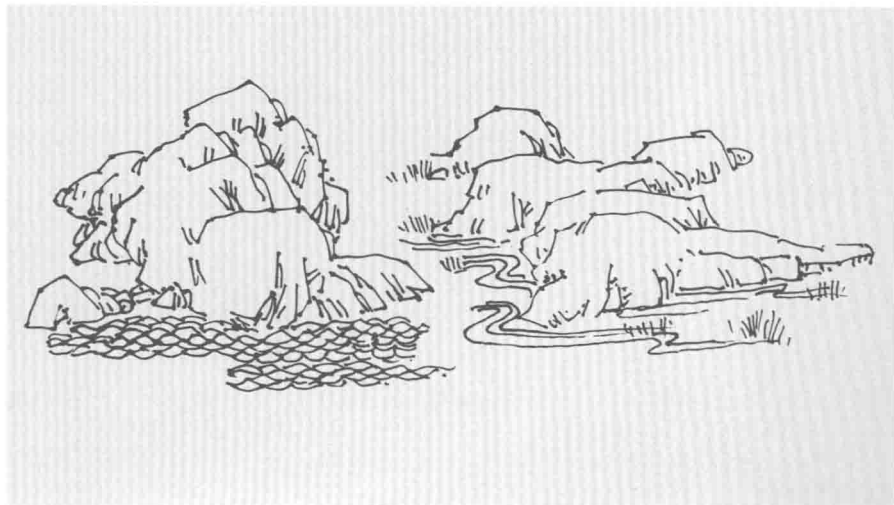

山石、云水的画法

山石、云水是自然山水中最为常见的景象，也是我们线描风景中经常面对的题材。由于工具的制约，不能像水彩画和水墨画那样酣畅淋漓地去表现它们的英姿，我们考虑的是如何用单纯的线去表现那些形态多种多样而又气象万千的山石与云水。好在“它山之石，可以攻玉”，传统山水画中的山石、云水画法为我们画好山石、云水提供了宝贵的经验。

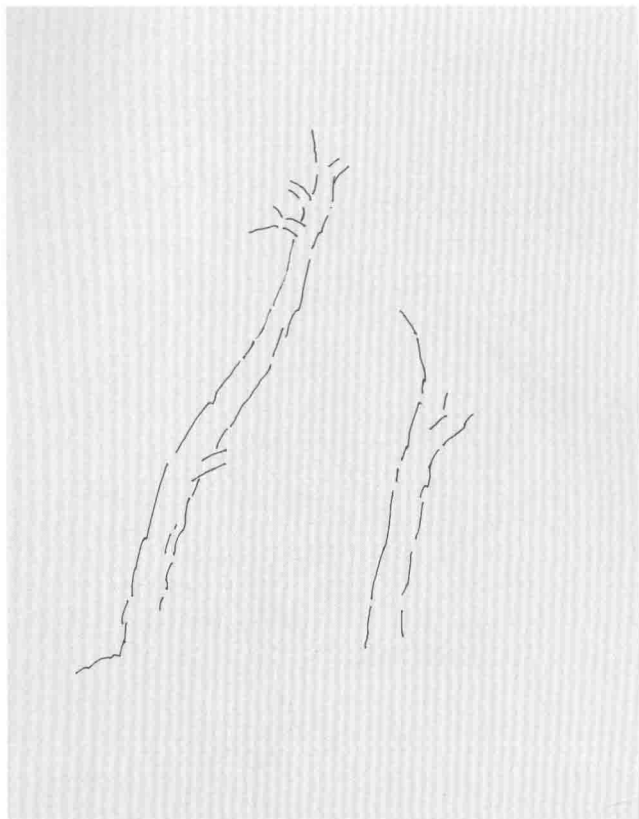
山石的画法 山石结构复杂，画山要画出山的脉络和气势，画石要注意“石分三面”。石分三面的意思就是画石要有立体感，如同素描中的黑、白、灰三大面。画山石的步骤：先用较长的线画出山石的外形轮廓，再用短线塑造山石的形体结构和体积，最后整理完成。

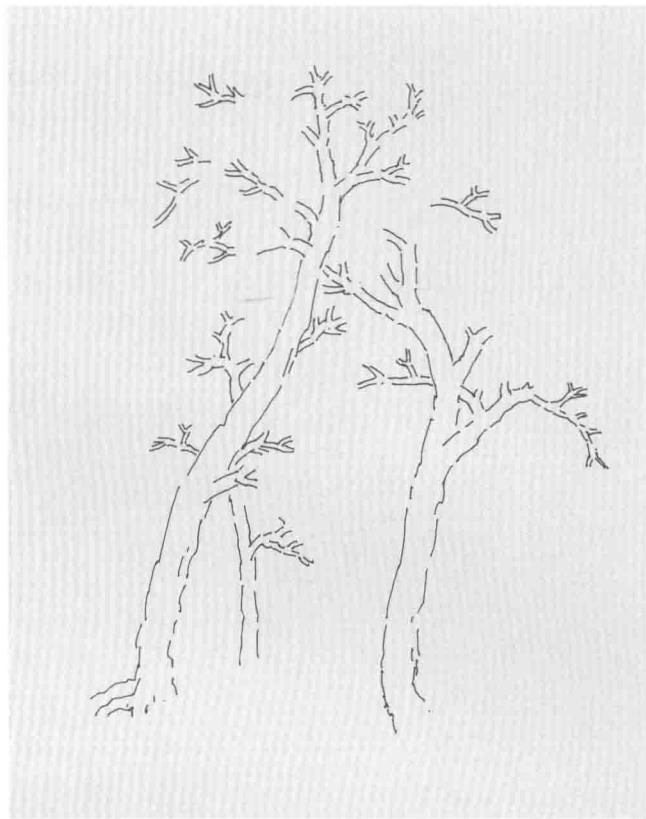
云水的画法 在自然山水中，云、雾和水是很常见的风景，在线描画中一般采用空白法和勾线法两种方法表现。空白法就是留白，留出云、雾和水的位置，一笔都不画。勾线法就是先用柔软的曲线勾画出云、雾和水的外形轮廓，再用长短不等的线条表现它们的关系。

第二章 写生技法讲解

三棵树的画法

步骤一：用单线双勾法画出主要的两棵树的树干，在画树干的时候要注意树与树之间的势态和相互呼应关系。树干的轮廓线不要都画出，留点空隙，线条要松，不要太拘谨。

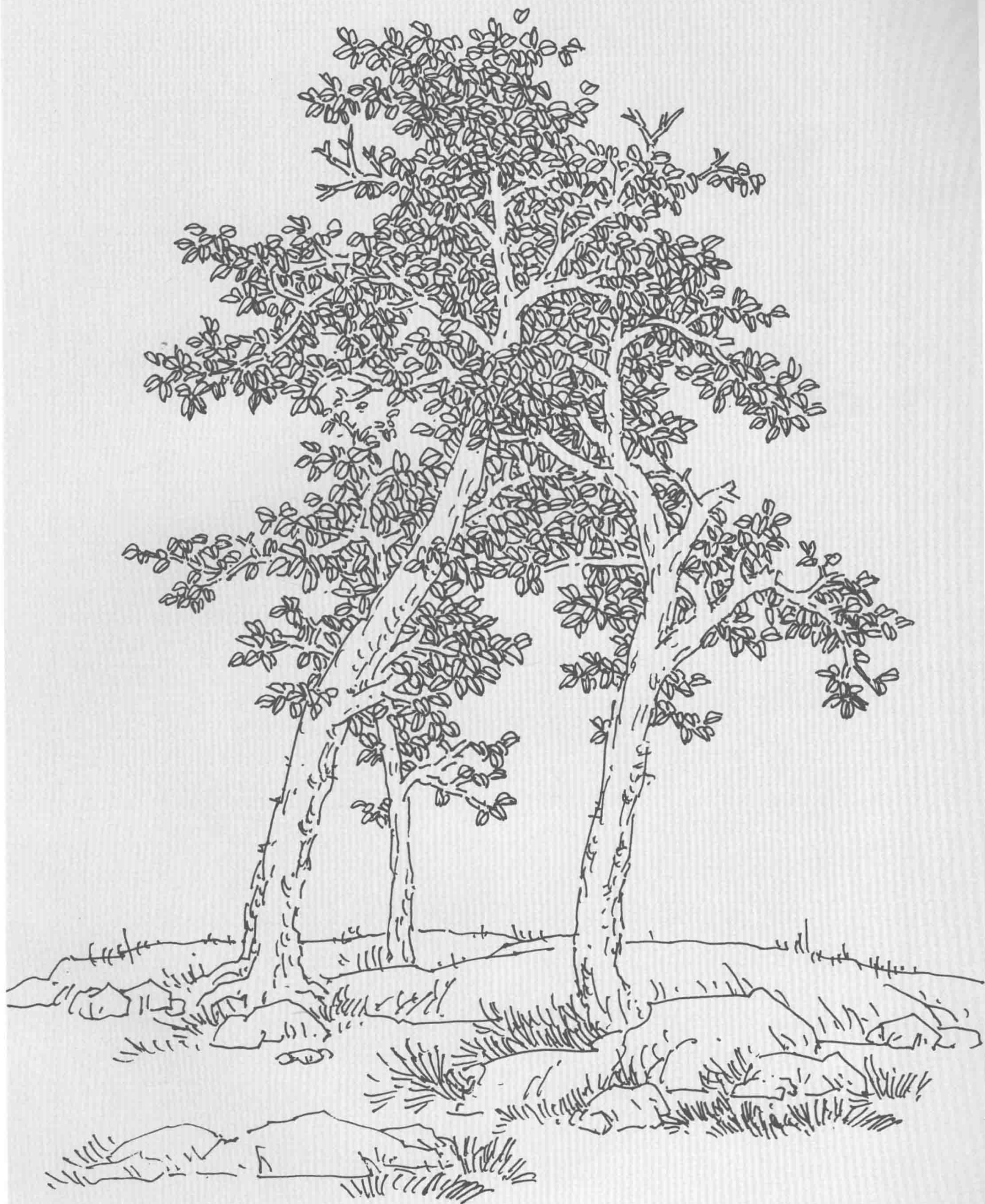
步骤二：用单线双勾法画出主要树枝，分枝时树枝要有前后、左右关系，留出树叶的位置，画出后方的小树。画小树时要注意它与另外两棵树的穿插、疏密、动势等关系。

步骤三：画好树干与主要树枝以后开始添加树叶。画树叶时，要注意树叶的疏密关系以及树叶的基本特征和生长规律。

步骤四：通过树叶密集的黑衬托树干和树枝的白，注意树叶的疏密关系，做到疏中有密、密中有疏。

步骤五：主体三棵树画好以后，添加地面和土坡，地面和土坡尽量概括、简练。整体看一下画面，重点是树叶整体的疏密关系和树冠的外形，如发现问题，做一些调整。

步骤一：为了表现四明山的高大险峻，采用垂直式构图。在整体基础上，用长短变化的线画出中景、远景山体的大轮廓以及近景坡岸杂树，确定画面大的框架，注意云雾和水的留白。

步骤二：从中景主体山峰开始刻画，用长短变化的线塑造山石的结构与体积。要注意山石的阴阳面，阴面要深入刻画，阳面可以舍弃一些细节，以强调明暗对比与体积感。

步骤三：在山顶上加上远树，使得主体山峰更加丰满。画好山峰后画近景坡岸和杂树。

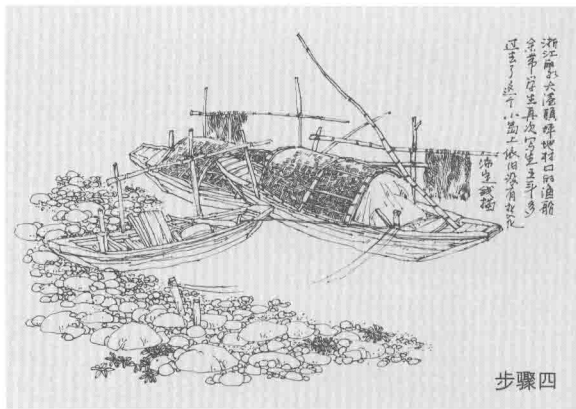
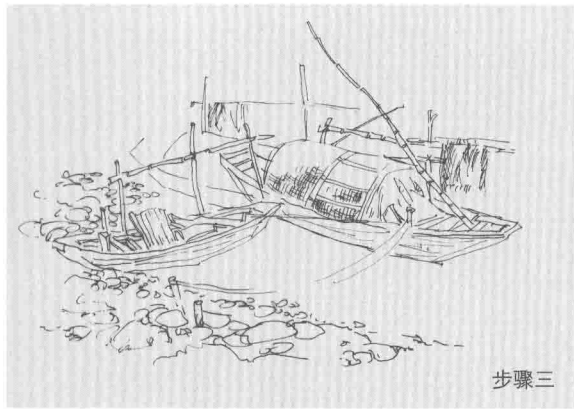
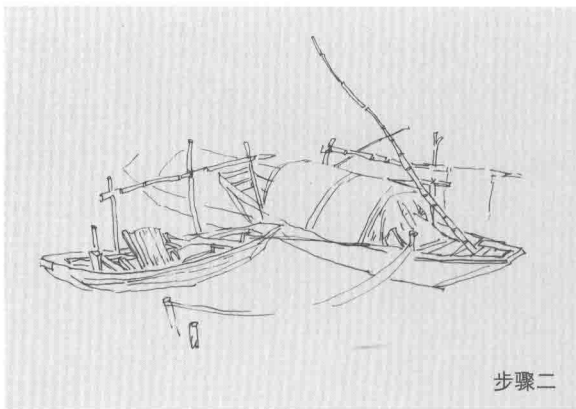
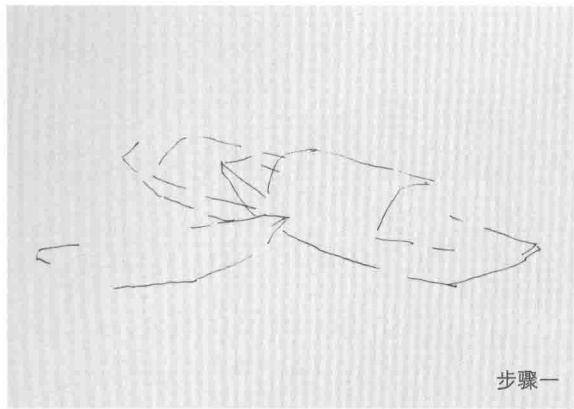
步骤四：基本画好以后，把画放在远处，从远处整体地检查自己的画作。主要检查画面的整体感、局部的细节塑造与画面的层次感。

丁卯雪烟 丁卯山脉是浙東最大的山脉有名聞中外
 的輝宗明輝雪雲吳子就在此山脉三三三十七月

明如海定書

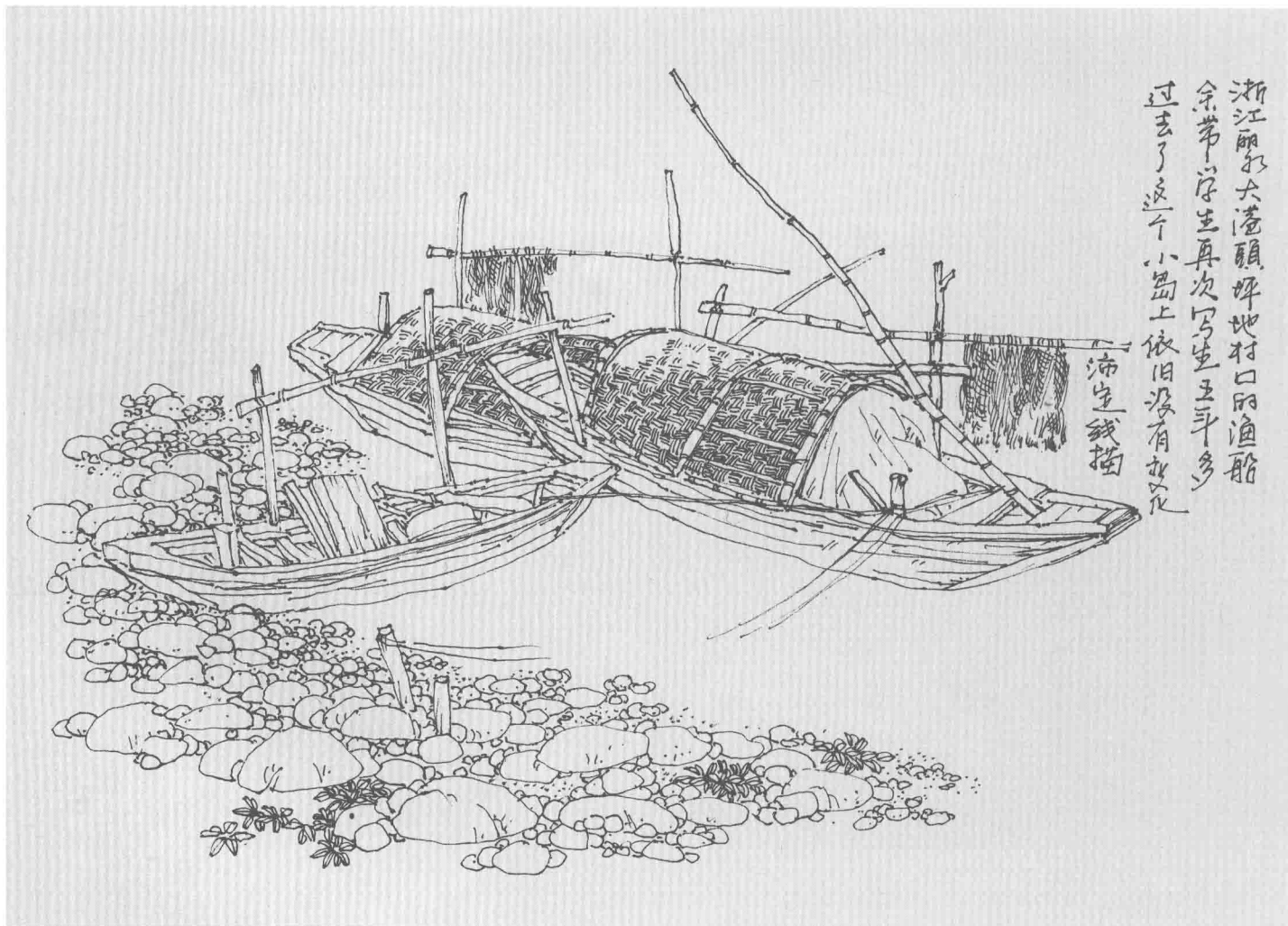
作画步骤

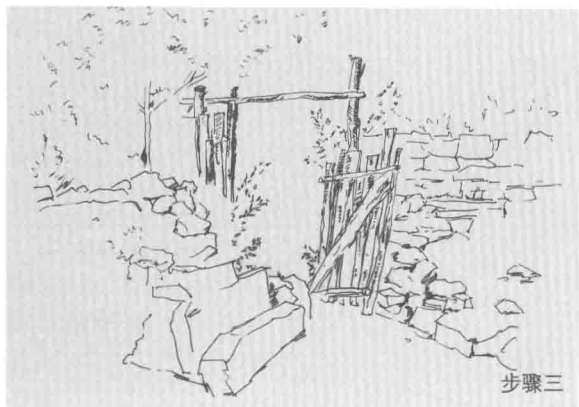
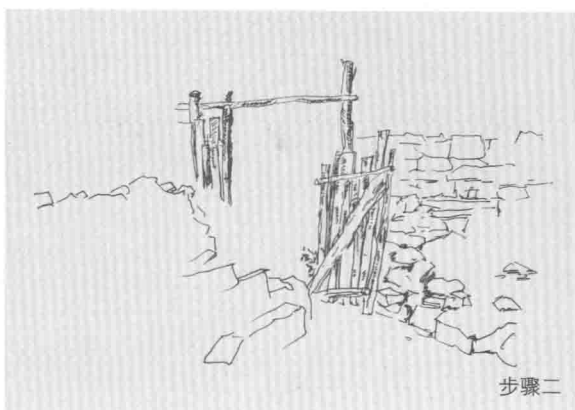
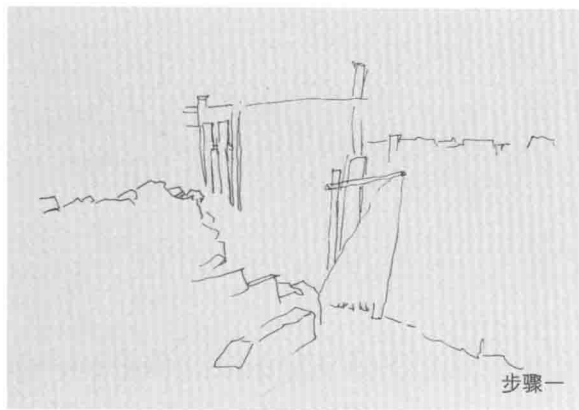
步骤一：首先对船进行整体观察，把握大的形体和空间关系，画出船的大轮廓。

步骤二：仔细分析船的形体变化，逐一画出船的具体内部结构，画出水面、木桩与船的联系，注意空间关系的处理。

步骤三：进一步塑造船体，加深明暗对比，画出立体感，画出水面波纹的明暗变化，注意笔触应体现平静的水面的质感。

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，使船各部分关系更加协调，整体画面更加统一。

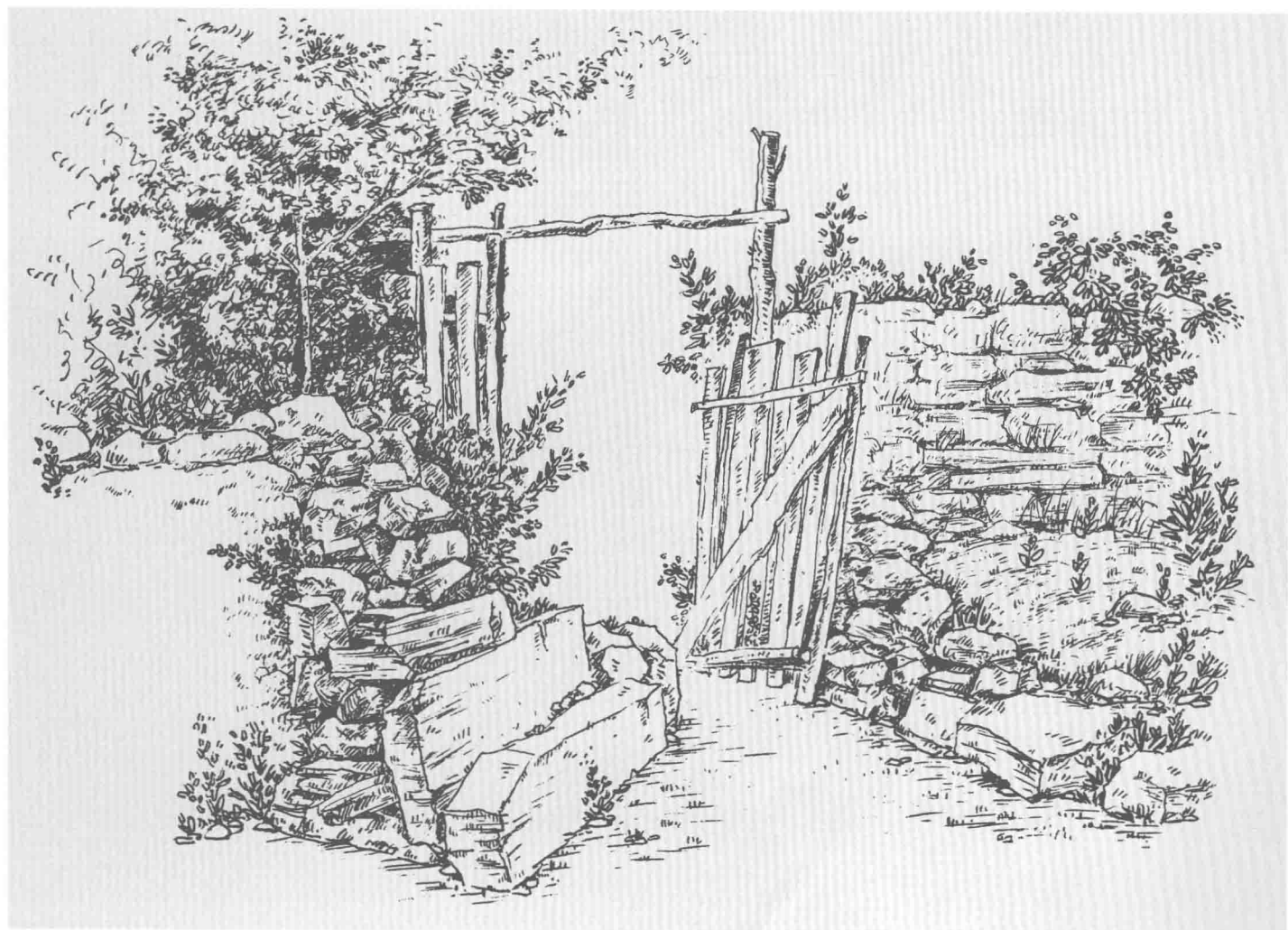
作画步骤

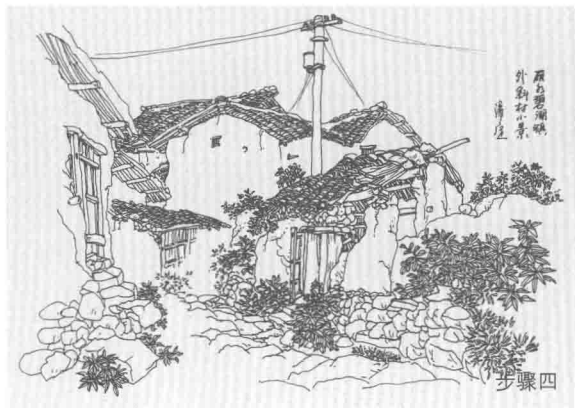
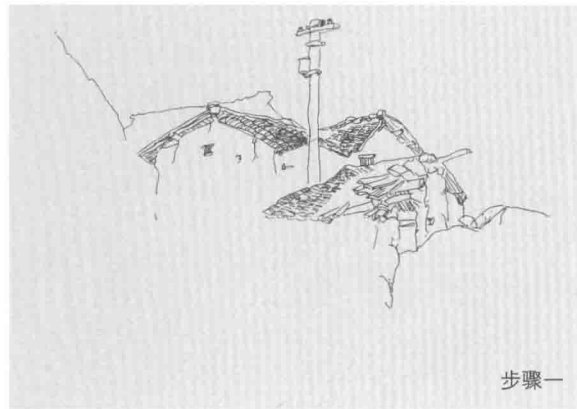
步骤一：明确景物各部分的远近、虚实关系，并确定用什么手法来表现，再轻轻画出景物的位置和外形。

步骤二：从近景入手，注意近实远虚的透视规律，画出大的明暗走势。

步骤三：对近景及中景进行刻画，这时要特别注意构图中的层次关系。把握景物大的趋势，使画面具体、形象起来。

步骤四：最后调整完成。这种画法运用活泼、流畅的线条，生动、自然地表现景物。画时须注意线条疏密及穿插等关系。

作画步骤

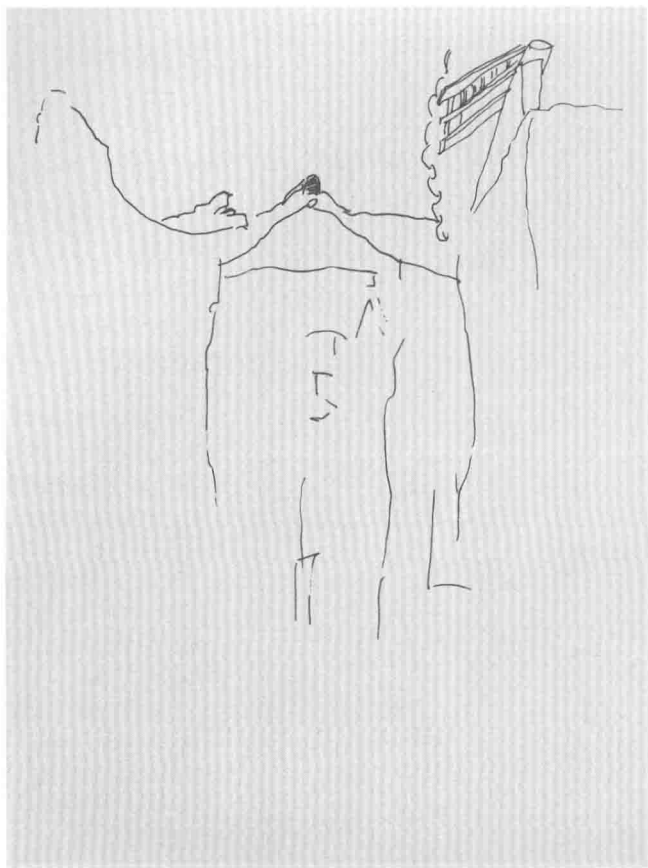
步骤一：首先对景物进行整体观察，确定景物的大体形态及远、中、近景的分布位置，画出大轮廓。

步骤二：用线刻画景物的具体形态，要明确而轻松，但不要过分表现，对形体塑造要留有余地。

步骤三：加强房屋的形体结构关系，在用线造型的同时加入一定的明暗对比。

步骤四：进一步强化细节，注意比较近、中、远景的层次变化，比较各部分的关系，力求形体自然协调。

步骤一：对选好的景物多观察，来回走走、看看，选择最能表现主题的角度进行构思、取景。

步骤二：分析对象，对对象有一定认识后，从左至右，局部落笔，但要考虑好整体关系，注意透视线的合理运用，并控制好画面线条的疏密对比关系。

步骤三：继续推移扩展至画面中景，以不同的线条组织方式表现相关物象，使物象相互衬托，营造画面节奏。

步骤四：刻画画面主体、中心部位，使画面层次更丰富，做到主次有序。

