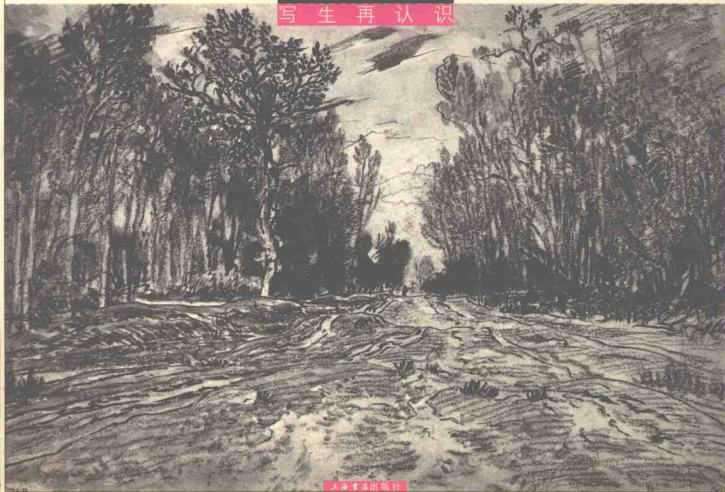

中国美术学院美术考级教材

著
郭涌

素描风景

写生再认识

上海书画出版社

中国高等院校美术专业试验教材

素描 风景

J214
170

素描风景

写生再认识

著

郭 涌

上海书店出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描风景写生再认识 / 郭涌著.

上海: 上海书店出版社, 2005.7

中国高校美术专业实验教材

ISBN 7-80678-401-2

I. 素... II. 郭... III. 风景画: 写生画—素描—技法 (美术)—高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 067114 号

素描风景写生再认识

主 编 著
郭 涌 郭 涌

责任编辑

邢泽民

整体设计

润 泽

技术编辑

吴 放

出版发行

世纪出版集团 上海书店出版社

地 址

200001 上海福建中路193号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷

上海精英彩色印务有限公司

开 本

889 × 1194mm 1/24

印 张

3

印 数

3500

版 次

2005 年 7 月第一版

印 次

2005 年 7 月第一次印刷

书 号

ISBN 7-80678-401-2/J·211

定 价

13.00 元

艺术简历

郭 湧

出生于山东济南，1987年毕业于天津美术学院，后攻读苏州大学艺术学院硕士学位，现为河北美术出版社编审、副总编辑，北京航空航天大学新媒体艺术系客座教授，河北科技大学客座教授。第四届全国中青年编辑奖获得者，作品多次参加全国美展，并在法国、日本、巴西、阿根廷等多国展出或收藏，作品曾入选《中国现代美术全集》，主要著作有《素描》、《重塑基础》、《中国当代水粉艺术》、《风景写生再认识》丛书等22部著作，并有多篇论文、作品发表于刊物和图书中。

目 录

一、 导论	001
1. 概述	001
2. 关于风景素描教学在中国的现状	001
3. 我们为什么要画风景素描	002
二、 材料和工具	003
三、 风景素描的要素	004
1. 构图的问题	004
2. 画面的表现	004
3. 画面的处理	006
四、 画法与步骤	007
1. 树木	007
2. 山石	013
3. 水	018
4. 建筑物	025
五、 范例与解析	037
六、 结束语	071

一、导论

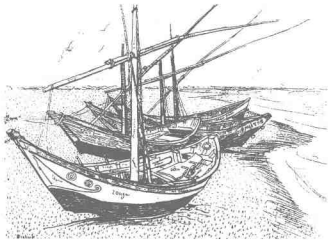
1. 概述

生活是艺术的源泉,风景素描是最能迅速表现自然的手法之一。一方面,人们通过素描的形式,有意无意地得到了一种观察周围世界的图像资料;另一方面,在造型艺术中,这种形式正被广泛运用着,并且发挥着十分重要的作用。

素描要反映自然,但更要高于自然,也就是说要提炼和升华。安格尔曾说过:“画你观察物象所获得的感受和印象,而不是从属于印象。”感觉和印象是心灵的东西,是别人不能取代的。它凝聚了丰富而深刻的思想和情感,这种思想和情感的魅力,是在给人以震撼的同时为人们创造地展现了大千世界。素描艺术本身渗透着艺术家的智慧,看似简单的线条或明暗,却充满了生命和力量。

2. 关于风景素描教学在中国的现状

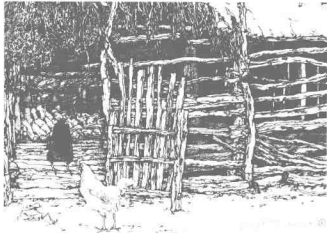
当我们浏览了近现代西方的素描,就会有这样的一个感觉,他们把素描同样当作一生中艺术创作的重要部分。中国的艺术

蔡 楚·高作

陈苏平 作

范治斌 作

教育基本上是西方的体系,但我们对于素描的态度却有些偏差。在当今学院教学中你会发现,学生们把大量的精力都用在需要较长时间的素描上了,而对于短期素描(也就是人们通常说的速写)的训练是少之又少,更别提把速写当成艺术创作了。我们应该这样理解,长期素描训练的是仔细观察和深入刻画的能力;短期素描则是要训练画者迅速捕捉形体的能力并使之扼要生动,它是精练地运用了素描的语言,定出了需要重点表达的部

小路 范治斌 作

分,它通过大量的训练能把绘画的激情控制得恰到好处。两者的相辅相成才是提高绘画能力的重要手段。由于对短期素描的轻视,学生的素描作业即使能够画得细致深入,但往往缺乏了绘画的激情和敏感而变得僵硬有余而生动不足,更何况在大自然中并不一定是所有时间都适合长期素描。可以这样说,我们实际上把素描的价值看得简单了,认为它只是训练造型和收集素材的手段。而实际上,这只是它的一个基本功能,它更重要

的价值在于它独立的艺术性。

3. 我们为什么要画风景素描

当代的素描在中国的发展有几个阶段,一是二十世纪初,徐悲鸿等海归派艺术家们对素描倾注了极大的热情。二是五六十年代,基础教学对我们的影响,但大多以长期作业为主。三是六七十年代由于政治的原因,画家更多的是关注生活,关注普通群众。在其他艺术有概念化的时候,短期素描,如生活场

陈苏平 作

山间的路 陈苏平 作

小城街景 任海丁 作

景等场面素描却涌现出一批优秀的艺术家。四是八十年代以来，中国艺术全面发展，其表现手段也极为丰富。五是在二十一世纪的今天，随着科技的发展，电脑的普及，设计师不满足于电脑的程式化的东西，艺术家需要用脑，并通过手表现和体现世界，需要鲜活而生动地表现，所以素描又重新引起了我们的关注，成为我们记录生活、表现质感、完成理念和审美的有效工具。它的灵活性和流畅性对初学者使用而言也非常理想，人们从素描中学到了绘画知识，可以很容易地运用到其他绘画和设

农家小舍 范治斌 作

计领域，对从业者而言，其好处是长久的和无法估量的。

二、材料和工具

铅笔 一般使用HB、2B、4B的铅笔，硬一点的可以刻画深入，软一点的比较流畅，可以根据自己的习惯选用。铅笔容易控制且接触画纸的感觉较好，适合初学者使用。

钢笔 是最为简洁方便的一种工具，可配合速写本使用，

可用普通钢笔也可用专用的钢笔(笔尖弯曲)。

圆珠笔 近年来使用的人逐渐多起来,也是因为方便,笔尖没有粗细变化,但有一种特殊的风格。

毛笔 是中国绘画传统的作画工具,一般用于宣纸,表现力较强,但外出携带不太方便。

炭精条 画面适合明暗方法的表现,用笔粗犷有力,对比强烈。

色粉笔、油画棒 多用作创作小稿,特点也很鲜明。

橡皮 用铅笔、炭精条等工具作画可选用橡皮。

纸 一般要求和笔要对应,铅笔可用素描纸、白报纸,毛笔一般可以用宣纸、毛边纸、高丽纸。

画风景素描可选用的工具材料很多,大家可以多尝试一些不同的材料作画,但应以方便简洁为要。

三、风景素描的要素

1. 构图的问题

当我们面对景物时,其中最让我们激动的那部分东西,就是我们在构图时要重点表现的东西,即发现主题。我们围绕这些主题所展开的工作是选择题材、明确主体、构建形式、清晰表达。构图是写生之前最要解决的问题。一幅写生构图始于构思与立意,如何将自然环境中的建筑转换到画纸上,使之达到最佳效果,这就是构图的目的所在。构图首先意味着选择、从属和强调,也就是将进入实现的诸要素组织成一个可以表达明确意图的整体。构图是主客观相结合的产物。其中包括对自然景物的形状进行增减的处理,对明暗调子与节奏进行强与弱的处理,对景物空间虚实的处理等。通过这些处理,我们才能做到胸有成竹得到理想的构图。

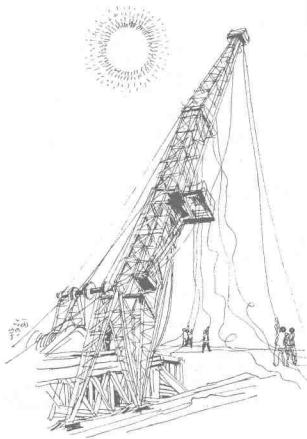
同一景物,由于立意不同,也会出现不同的构图形式,我们可以从中选择一种最佳的构图形式进行写生,因此,为使作品达到最佳效果,在同一景物中探求多种构图的练习也是非常

重要的。

2. 画面的表现

① 形态

物体的形状是固有的,但不同的环境下,它的存在状态是不一样的,由于光的因素,使世界万物充满生机,充满滑润的色彩,同时也给了我们灵感,以激情描绘自然。物体在

竖井架 郭宇

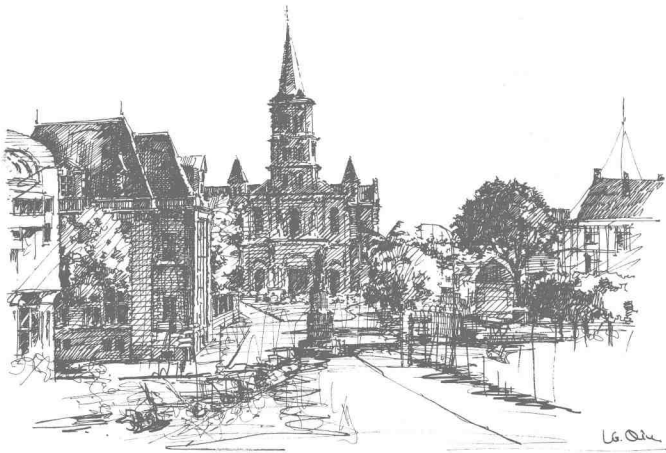
光线下充分显现了形、神的关系,使自然中的物体充满了体感和韵律。

②以线为主的表现方法

用线来表现物体存在的形,而其态却是由画者自己去体会、充实、想象、完善并加以补充的。这种画法使你的思想较为主动,画面生动而手法快捷,如你能形神兼备的把握画面,会使你的画面十分生动而富有表现力。

③以明暗为主的表现方法

明暗是一个对立的因素。由于光的作用,物体表面产生了明暗现象,物体不同角度的面产生不同色调的深浅变化。这些变化为我们提供了自然实在的造型因素,在表现时我们可选用光照射的光影效果造型,简要地表述暗部与亮部的变化节奏,以及空间体积的物体形象,这种手法具有较强的空间感和塑造感。

水车
阿尔弗雷德·米勒 (德国)

3. 画面的处理

首先是要解决好画面的主体(主次关系),我们要通过画面处理来达到这一目的。在表现这一区域的景物时,应把最亮和最暗的调子都集中在这一主体上,形成较强的明暗对比,突出这一主体景物。同时,对周围的物体做空白或相应的弱化与虚

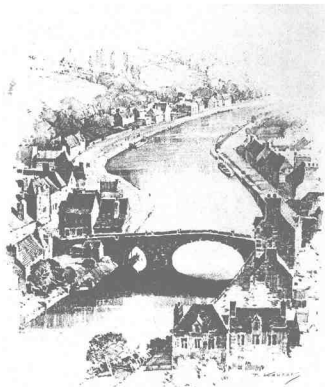
这幅画是米勒在纽伦堡创作的,画面反映的是画家故乡的优美景色。岸边的树丛中水平清晰可见。天空的云渲染了黄昏的气氛,无论对画面的把握,还是对大地和水面以及树林与房屋的精微入微的描绘,都显示出画家的深厚功底。

化处理,减弱它们之间的对比关系,这样就突出了画面中的主体物,达到了层次分明、明确主体、画面完美并富有节奏感的效果。

另外,由于景物近大远小的透视规律,近实远虚、近强远弱的空气透视原则,使画面景物渐渐远去,所以我们在写生构

图中,自然把主体物放于中景部分来加强表现力度,以主体景物为焦点,展开画面的构图布局。用同样的手法加强主体景物的明暗对比,丰富调子的层次,随着周围物体离主体物距离的增加,体积也会逐渐变小、对比变弱,以至于达到画面沿边时,只有起稿时的线或一片空白。这样较好地起到了拉近与推远空间的作用,使画面空间又增添变化,丰富层次。

对画面的处理,是对绘画的各种基础因素与艺术修养的综合应用,也是画家主观处理画面能力的体现。

布列塔尼·地南风景 西奥多·考茨基(美国)

四、画法与步骤

在大自然,既有春夏秋冬、阴晴雨雪的时间与气候的变化,还有千姿百态的植物、地貌的形态以及千奇百怪的人造景观与建筑。物质的形态是多样的,但都有一些相对规律性的东西。下面我们分几个类别向大家介绍一些画法和造型的规律。

1. 树木

树木是我们在描绘自然界时经常接触的一种植物,它多姿

树冠的画法

柏树的画法

花草的处理方法

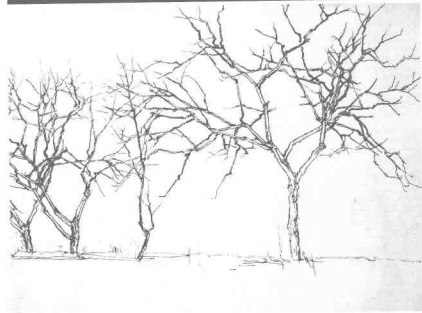
小树枝的画法

树丛的画法

冬季枝法的画法

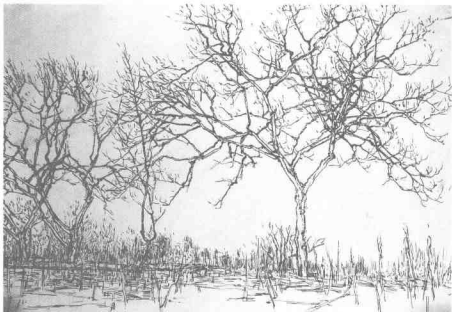

这是北方冬日山村里的平常景色，但对写生者而言，却是很吸引人的，浓墨似的枯树枝丫此时像花朵一样，绽放于山谷之间，具有顿挫的形式与节奏美感。前景中泛白的苞米秆参差错落于灰淡的土色之中，正与远处蒙蒙的山雾一起烘托着美丽的树，令生活于城市中的人感受到一种远离喧嚣之后久违了的宁静淡泊之美。为了表现浓淡的色彩变化，作品使用了美工钢笔和淡墨画在质地较硬的图画纸上。

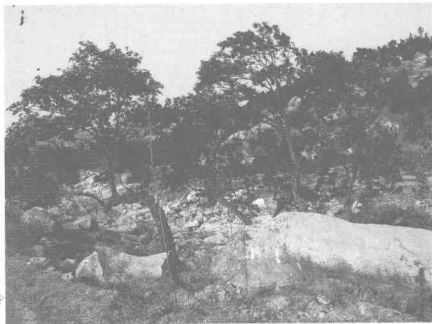
步骤1：枯树是这张作品的主题，对树的描绘是首当其冲的，使用美工笔画出几棵树的基本形状，但要注意树干在画面的布局和树丫的粗细变化。实景中的树给我们一种刚中带柔的感受，因此用线时要把握住这种节奏的韵律。满树繁密的枝丫如不注意整体塑造很容易画乱的，先画较粗的枝干，线条相互地穿插错把画面切割成大小不同的块儿，形成丰富的视觉效果。

步骤2: 添加丰富的细枝和地面其他的景物, 注意线条的横竖与疏密变化。为了表现一定的空间感, 画中间与后的树枝在交叉时要有微微的距离感, 即后边的线条在交叉处要稍微断开一些, 但不能概念化, 要时断时续, 才能暗示出复杂微妙的视觉空间。

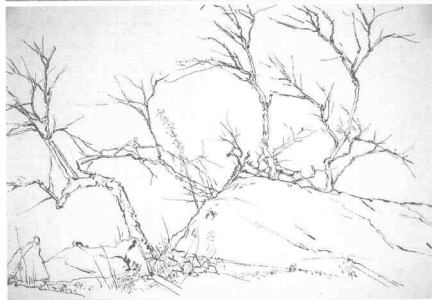

步骤3: 调整画面, 不够的地方继续加密, 使画面有强烈的疏密对比。满意后, 画面中的一带远山用浅色渲染, 画出山形, 但要有用笔的感觉, 分出浓淡层次变化来。这张画中, 省略了远处的房舍, 是源于自己对意境的需要, 也许, 其他人在面对此处景物时, 房舍就成为很重要的表现内容了。

这是夏日山区的美丽景色。小河谷内，几棵造型各异的树长在巨石旁，树干形成向左的态势有很强的力量感，浓密的树冠形成不同灰色块儿与大小不同、错落有致的白色石头形成丰富的色调对比，给人以愉悦放松的心理感受。作品采用钢笔和淡墨画在质地较硬的图画纸上。

步骤1：用钢笔画出树干和巨石，注重线条的韵律节奏，把握住画面大的态势，但也有向右的枝干穿插，才不致使画面单调。

步骤2. 枝干的布势满意后, 开始点画树冠。要把它分成大小不同的几组, 边勾边点, 其实是把树叶符号化了, 长短线与浓密的墨点造成丰富而又统一的效果, 逐渐与巨石形成对比。画此杂乱的小草, 使巨石更为突出。这时, 不仅要注意着墨的地方, 更要留意空白的布局效果。要懂得计白当黑, 才能使画面疏密有秩。

步骤3. 画出较远处的石头, 留出河水的位置。用淡墨对画面整体渲染, 有钢笔线的地方也要用淡墨复勾, 就有浑厚的效果。河水也用淡墨渲染, 更有微妙静谧的感觉。远处的山石可以省略, 是为了不破坏画面的距离效率。这样, 一张疏而有致, 清新淡雅的写生就完成了。

