

日韩名师课堂

轻松学素描

风景篇

[韩] 金忠元 著
曹璘琳 译

韩国**权威**美术教育家畅销系列丛书，

蝉联韩国图书畅销排行榜**4年!**

韩国累计销售突破**400,000册!**

本系列随书附送练习册，跟着大师学素描吧!

上海人民美术出版社

日韩名师课堂

轻松学素描

风景篇

[韩] 金忠元 著

曹璘琳 译

上海人民美術出版社

轻松学素描——风景篇

目录

第一章 风景绘画的常识和技法 | 13

第二章 使用底稿的绘画练习 | 37

第三章 素材分类的绘画练习 | 47

第四章 上色的技法 | 63

Landscaping Sketch

日韩名师课堂

轻松学素描

风景篇

[韩] 金忠元 著

曹璘琳 译

上海人民美術出版社

金忠元，韩国著名美术教育家、插画家。

首尔大学美术学院研究生毕业。

著有美术教材60余册，活跃于新闻传播、品牌咨询、广告设计以及图书出版等众多领域，始终满怀热情与好奇，在艺术、设计的道路上不断创新。

现为明知专科大学传播设计专业教授，致力于培养艺术领域的青年才俊。

轻松学素描——风景篇

目录

- 第一章 风景绘画的常识和技法 | 13
- 第二章 使用底稿的绘画练习 | 37
- 第三章 素材分类的绘画练习 | 47
- 第四章 上色的技法 | 63

Landscaping Sketch

Landscape Sketch

前言

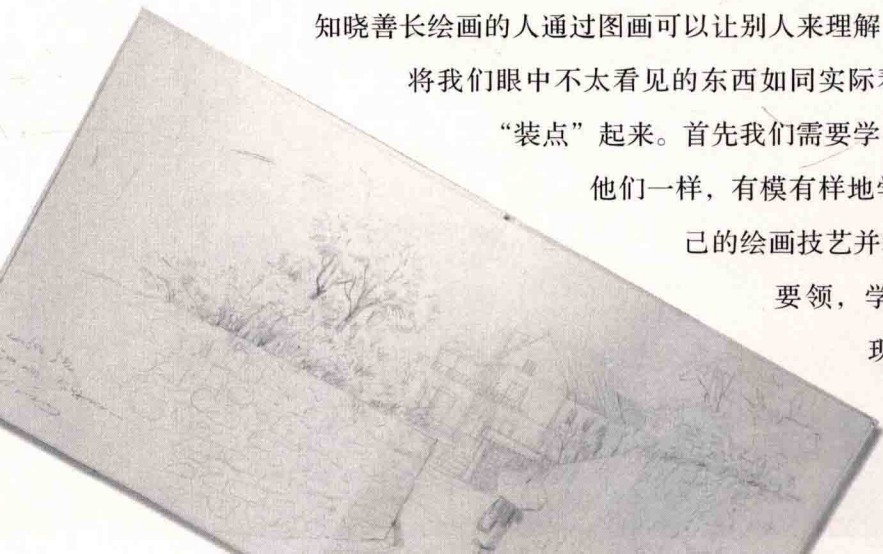
高中时期，在昌德宫举行过一次画画比赛。我早上匆忙前往，很早便到达，结果却发现将水彩画调色板忘在家了。

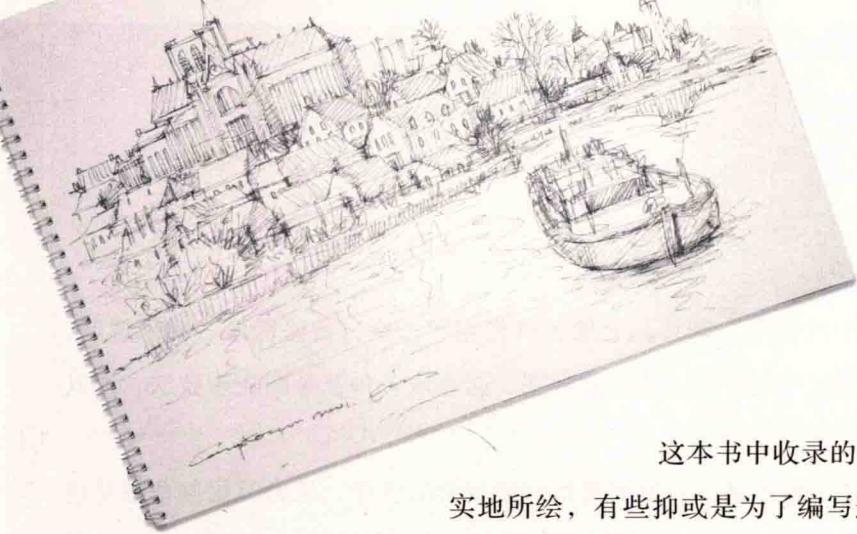
无奈之下，只好将池塘上漂浮的荷叶和花当作绘画工具，上交之后竟意外地获得了大奖。我对素描的热爱从那时起油然而生，不知不觉中已过去了30余年。

我非常喜欢旅行，穿梭于地球村的各个角落，但是旅途中拍摄的纪念照却没有几张。取而代之的是满满一书桌抽屉里放着的陈旧画本和明信片大小的素描，并且这一张素描都承载着众多的故事。在陌生的地方画画可以将那个地方独有的感觉，甚至是极其细微的角落，都完整地变成自己的东西，这是非常棒的经验。

许多人心中的某个角落都保留着对于美术的热爱。即便从此刻开始，为了重新坚定起决心的你们，我将尽自己最大的努力，凭借自己的能力和经验，从非常简单的基础到富有个性的表现，给大家展现一个简单而又有趣的风景绘画。

所有用作美术表现而绘制的基础性的绘画，其本身就妙趣横生。我知晓擅长绘画的人通过图画可以让别人来理解自己。方法就是将我们眼中不太看见的东西如同实际看见一般，将其“装点”起来。首先我们需要学习的东西就是像他们一样，有模有样地学会如何展现自己的绘画技艺并掌握其中的绘画要领，学习之后你会发现其实并不困难。

这本书中收录的大部分图画是我在实地所绘，有些抑或是为了编写这本书而重新修改绘制的。在介绍技法时，为了克服风格单一的缺点，尽量选用了多样的技巧和风格，但不免存在局限。希望大家在能力达到一定水准之前，还是抱着一颗打好基础的心，最大程度地临摹、练习为好。基础和个性不能一下两手抓。

无论跟着书本学习，还是去美术班抑或文化中心学习，最重要的是想要画出好的作品，就一定要选择一位好老师向他学习。不管遇到多么好的老师，假若自己不明白这个道理，那就不可能会进步。

希望大家能和这本书一起度过美好的时光。如果对某件事感到有兴趣，就会一直想做下去，反复做，最后就能做好。

这本书是《轻松学素描》系列丛书的第三册，请大家另外参照有关素描基础技法的《轻松学素描——基础篇》以及人物素描基础技法的《轻松学素描——人物篇》。

김충원

金忠元

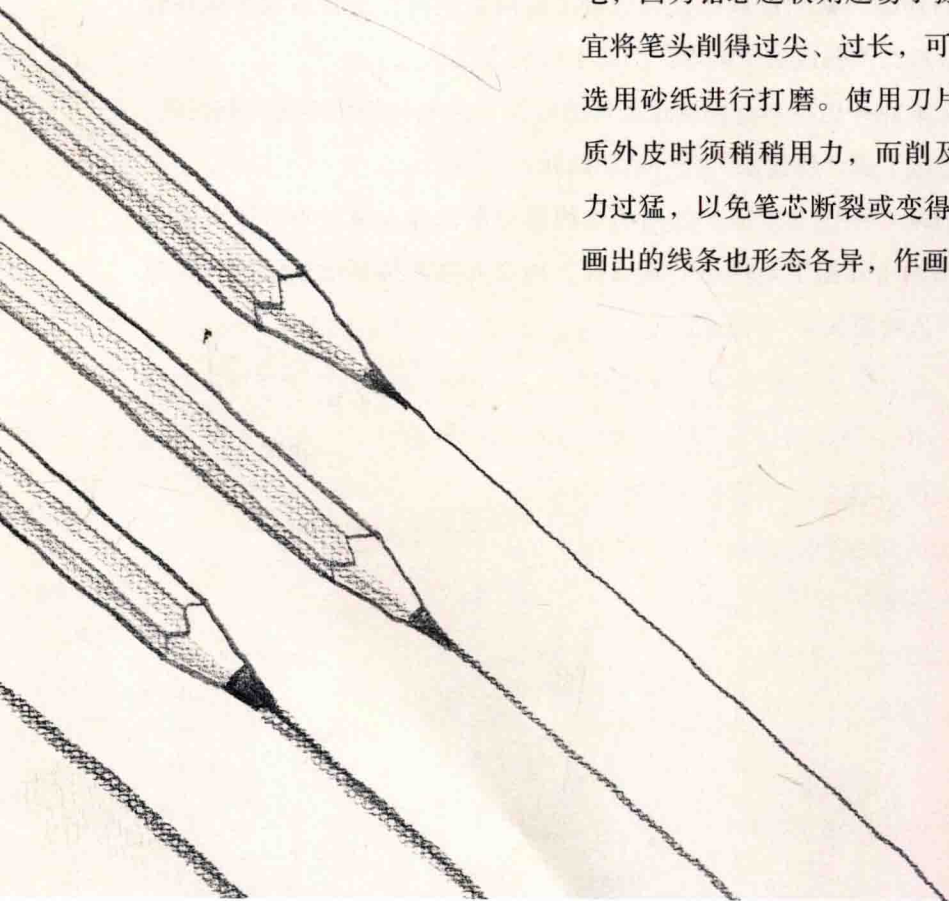
关于画材

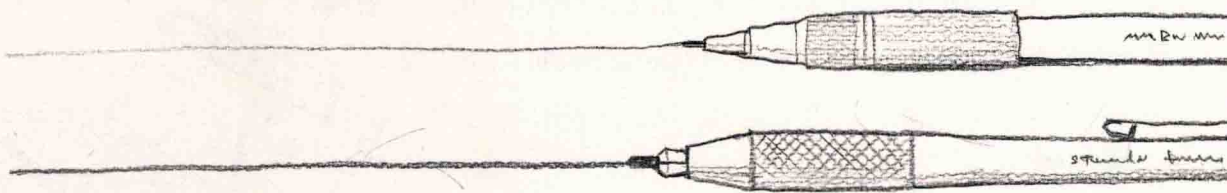
铅笔

铅笔是全世界用途最广的笔具、画具。它集各种优点于一身，价格低廉、易于选购、使用简单、便于擦除，使用时不受时间、地点的限制，能完成各种复杂的表现技法，与其他画材配合起来相得益彰……

无论是画家、设计师还是建筑师，铅笔都是他们最重要的伙伴。用铅笔绘制草图是将脑海中的想法变为实体的基础与关键，没有了铅笔，那么连这一基础性的步骤都不能实现。作水彩画时，铅笔素描稿有时会用作上色前的底稿，而许多名家的铅笔稿即使仅为半成品，也依然没能阻止世人将它们奉为绝世佳作，可见铅笔稿在绘画中的地位是何等重要。

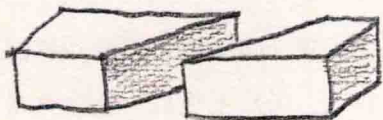
根据铅芯的软硬程度，铅笔可以划分为17个等级，画素描时宜选用2B、4B等较软的铅笔，因为铅芯越软则越易于擦除。削铅笔时不宜将笔头削得过尖、过长，可以根据作画需要，选用砂纸进行打磨。使用刀片削铅笔时，削木质外皮时须稍稍用力，而削及笔芯时则不宜用力过猛，以免笔芯断裂或变得松软。铅芯不同，画出的线条也形态各异，作画时要留意哦。

活动铅·铅笔套

铅笔需要经常削并且会越用越短，而细芯自动铅笔和粗芯自动铅笔却将这一缺点完美地解决了。和铅笔一样，你可以在美术用品店买到粗细各异、硬度不同的活动铅芯，建议大家不妨购买几支不同型号的自动铅笔多加练习，选一款最顺手地坚持使用，相信很快就能上手。

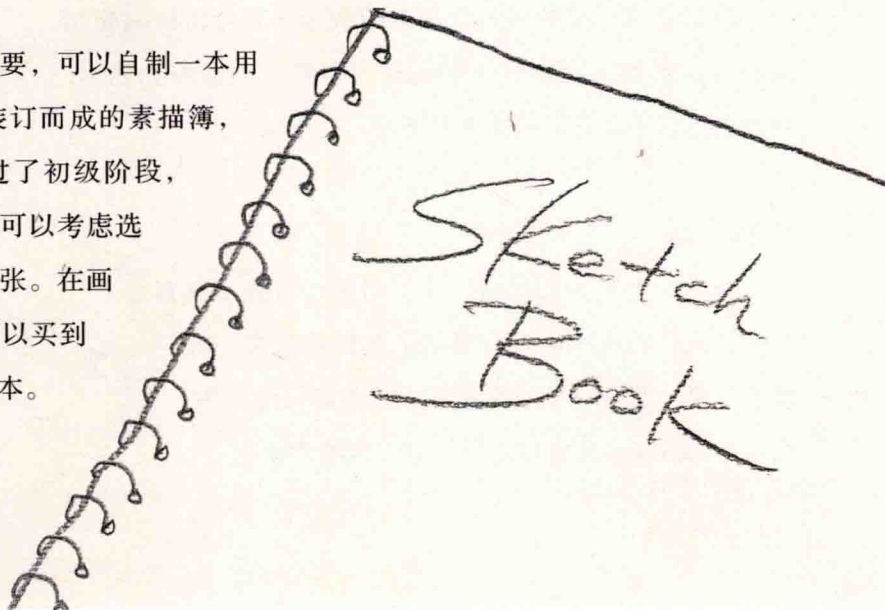

橡皮

橡皮以质地尽量柔软为好。宜购买形状稍长，印有“美术专用”字样的美术橡皮。处理画面的细节部分时，可以将橡皮从中间切开形成尖头。需要指出的是，即使是再好的橡皮也会损伤纸质，影响后期的修改。因此，应该有意识地减少橡皮的使用次数。

素描簿

为适应大量练习的需要，可以自制一本用铅画纸（薄的道林纸）装订而成的素描簿，也可去文具店选购。经过了初级阶段，作画精度要求提高之后，可以考虑选用肯特纸等较为高级的纸张。在画廊以及美术用品专卖店可以买到其他具有独特质感的素描本。

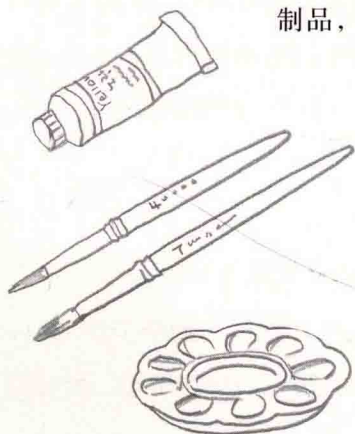
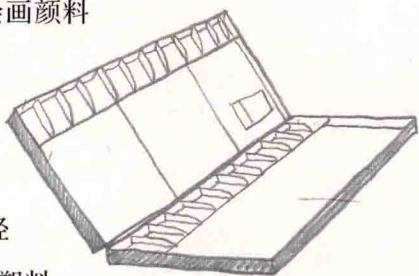

上色所需物

这本书中使用的上色画具为水彩画工具和彩色铅笔。绘画颜料和彩色铅笔去文具店或画廊购买 24 色的套装即可。

调色板

绘制水彩画之前，首先需要调色板。选择携带方便，轻而小的调色板为宜。比起孩子们使用的塑料制品，希望大家购买铝制或铁制的专用品。绘画颜料使用 24 色套装即可，按照塑料套装里的顺序，挤在调色板上然后风干。

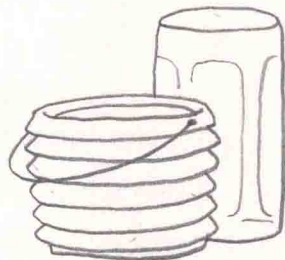

毛笔

毛笔使用水彩画专用笔，质量一定要好。最近，韩国国内也制造专用品，比起人造毛，天然毛更好。就个人来说，画东洋画我喜欢使用小一点的毛笔，而画水彩画时有 4 号和 7 号两支笔就完全够用了。

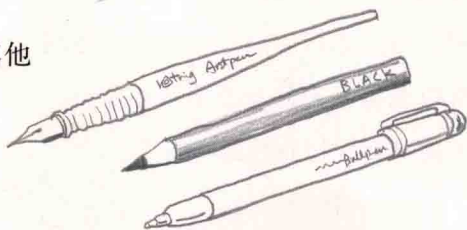
颜料盘和水桶

颜料盘用于溶解颜料，如上图所示，有分格的陶瓷制品为宜。水桶可以将易于购买到的塑料瓶上部剪去使用，或者也可以去文具店购买水彩画专用的水桶。

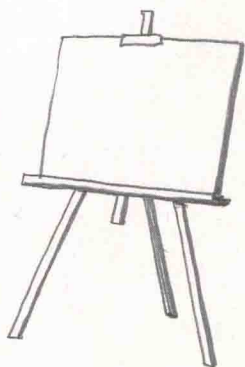
其他工具

画用于上色的底稿时，除了铅笔还可能用到其他多种工具。铅笔线稿很容易沾上颜料的色彩，而墨水、黑色铅笔以及圆珠笔等工具却能保持线条原稿。请进行多种尝试之后，自行判断并使用。

可能需要的工具

画架

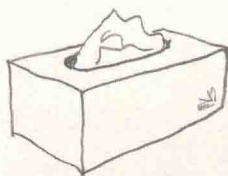
画架虽然不是需要经常用到的画具，但在画比较大的画幅或站着画画时，却是非常有用的工具。相比木制品，铝制品更轻，尺寸也更小。在专用画架中，有能够兼用画具桶的高价产品，它甚至可以被使用数10年，若收藏一个也是不错的选择。

使用画架时，一定会用到画板和夹子，选择适当大小的画板，不宜太重。

面巾纸

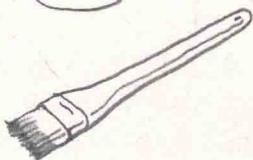
为了擦拭毛笔，会用到面巾纸，而我主要使用的工具是浸湿的抹布。一盒旅行用的面巾纸即可，若想效果更好一些，厨房用的毛巾最佳。

喷雾器和宽笔

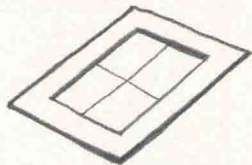

许多水彩画专家喜欢用喷雾器和宽笔在纸上抹上水，然后在微微风干的状态下上色，大家也可以尝试一下。在进行大面积上色时，也需要用到这种末端扁平宽广的毛笔。

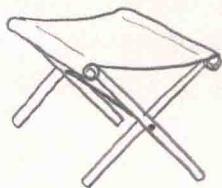
构图框

构图框对于把握构图和对象的轮廓很有帮助（参考《轻松学素描——基础篇》）。构图框小而轻，易于携带，平时需要时，当场制作即可使用。

帽子

风景绘画也是一种郊外活动。为了遮挡阳光，有必要准备一顶宽帽檐的帽子。除此之外，在大家画画的过程中，可能还会产生其他的一些所需工具，一些之前觉得必要的工具也有可能无用武之地。

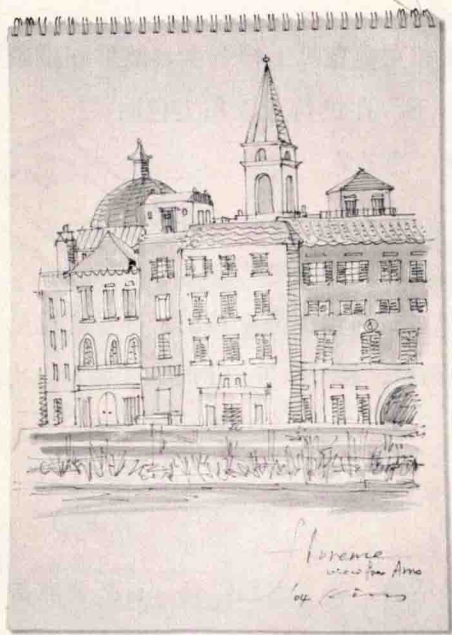
与自然融合的风景绘画

独坐在前行的车内，抑或是湖畔边的长椅上，将那个地方独特的趣味、情调即兴装入画幅之中，这超越了单纯“画画”的立场，或许能够从其中衡量出一个人的生活姿态甚至于文化素养。

风景绘画简单有趣，亲近自然，净化心灵，是一种单纯的趣味活动。

即使不是一段以绘画为目的的旅行，若能在旅行途中养成画画的习惯，那么此段闲暇的时光也能过得很有意义。

在进行爬山、钓鱼或是自行车运动的过程中，说不定就会偶然发现素描的好题材。绘制风景绘画这项快乐的工作使我们更加亲近大自然，使我们睁开发现美的眼睛。

在就近的地方绘画时，画本的大小没有多大关系，但在长时间进行素描旅行时，画本的选择却是非常重要的。我使用最多的画本是比这本书稍大的A4尺寸，同时还准备了两倍大小的A3尺寸和一半大小的A5尺寸的小画本。另外还有些我个人喜欢，却不以画本形式出售的纸张，这些我都会在家中事先裁剪成适当的大小，然后放入文件夹中带走。

另外需要准备一个带拉链的扁平画本背包，便于携带工具。除此之外，还要准备铅笔等多种类型的笔。

左侧例图是在A4大小的画本上，用油性笔画出底稿之后，再上水彩颜料而完成的。

画风景画的场所必须是能够最大限度保持身心状态平和的地方。无论发现多美的景色或对象，若是画画的场所不合适，就很难期待能够绘制出好的作品。

尤其是进行长时间作业时，需要寻求一个既不被人打扰，又可以维持舒适姿势的位置，这样便于使我们能够专注于素描的环境中。

在郊外进行的素描受天气影响很大。为了预防天气骤冷的情况，要准备多余的衣服。基于作业不可动弹的特性，相比炎热的天气，画者对于寒冷的气候会更敏感。在实地绘画时，除了天气，还有许多不得不考虑的因素。为了保证上色能有充足的时间和空间，发觉了好的构图但场地不如意时，可以先简单画下素描，然后用照相机拍下照片，这样做对于今后的上色很有帮助。特别是有众多人群聚集的场所，即使再好的构图位置，也不得不受到妨碍。

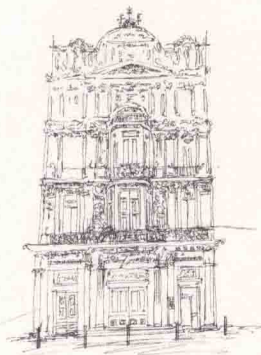
在画把握构图的底稿素描时，注视画面的眼睛必须要保持角度垂直。使用画架是最安稳的，但在没有画架的情况下，利用当地的石头或木头等，将画本或画板竖起 30° 以上为宜。

初学者最常出现的失误就是将画本或画板平放在地面上，又或者是放在腿上作画，因此就会出现画面的右上方部分拉长或歪曲等比例失调的现象。

画好风景画的三种方法

1. 把握主题

绘画与拍照的不同之处在于画画的人可以随心所欲地表现对象。在开始绘画之前，首先选定主题，然后物色与主题相符的对象。反之，若在某些对象上找到了主题，非主题的部分就要果断略去或弱化。我们必须超越眼中的实物，揣摩如何能够表现出更加戏剧般的效果。关于主题内容的选择，最好是纯粹听凭于自己的直觉。

2. 80%看，20%画

越是初学者越专注于画面，越是经验丰富者越专注于对象。为了画好画，手的训练很重要，但把握对象的眼的训练更重要。如果无法将眼中的实物按原貌画出，仅将自己认为的幻想图画出来，其结果可想而知。请大家在同一个地方多画几张素描。这种练习方法在提高对对象的集中度，培养视觉上的判断力方面最为有效。

3. 不要害怕失败

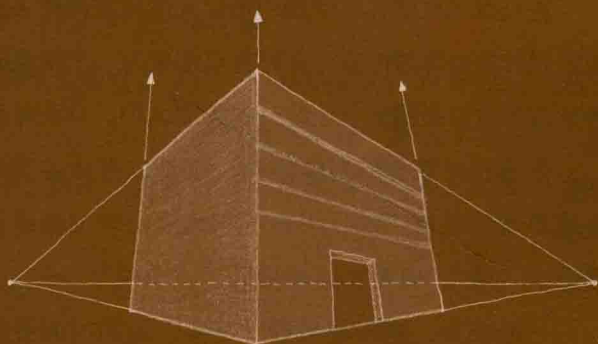
绘画是持续不断的失败与失误的延续。许多专业级的画家也一直反复失误。反而能力越强，对于失误的失望感可能越大。正如所有的艺术中均没有完美的概念一样，绘画也是失误的艺术，通过失误，人们能够产生想要挑战更好作品的意志。

大多数初学者的失误源于没能打好基础或是无视基础。他们可能会歪曲画面和自己视线的角度，错误测定比例和远近法，也有可能因无视画面均衡而产生错误。打好扎实的基础，通过练习积累经验，之后能力逐步提高，这种游刃有余的心态才是唯一的解决方法。

1

风景绘画的常识和技法

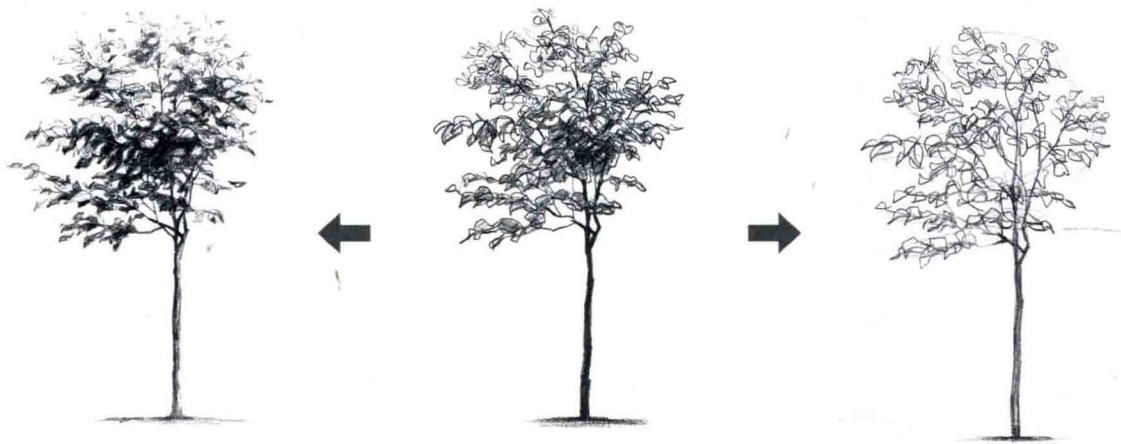

本章将详细了解风景画的一般知识，以及被称为素描基础的透视法和构图技能等。另外还整理介绍仅与风景画相关的形态、明暗及绘画技巧等内容。

因为风景画里不是单纯的景色，还包含如人物与静物等多种要素，请大家参照《轻松学素描——基础篇》进行复习。

Landscape Sketch

印象绘画和写实绘画

首先按照技法，将绘画的概念大体分成两种来察看。如右页所示的印象绘画，其迅速、即兴地把握对象整体的形象，有时甚至抽象为一个视觉的记录。相当含蓄地彰显了作者的个性，将多种形态和质感凝缩到一个统一的构图之中，从而体现出纯粹美和造型性，此谓素描的终极目的。

作为相反概念的写实绘画，则是以更加客观的形态描写为中心的技法。它更需要我们耐心地将对象原封不动、不折不扣地运用素描来进行表现。若拿文学来比喻，可以说印象绘画接近于“诗”，而写实绘画接近于“小说”。

一般说来，画得越接近于写实，花的时间会越多，而画得越接近于印象，则瞬间就能完成。大多数情况，印象绘画的水平与写实绘画的经验和练习量成正比。正如大家的前辈毕加索和马蒂斯所说的那样，开始学习美术的初期，由于经历过与写实绘画那激烈的争斗，又经过了长时间的习作磨炼，自此之后，印象绘画的干练美才有了转变。

总之，不仅绘画如此，在所有的艺术里，所谓“成熟美”是指将难于表现的东西变得易于表现，将复杂的东西变得简单，而这种“成熟美”是始于练习中获得的自信。

大多数风景画的画风界于上图例——两个极端之间的某个位置。虽然偏向使用哪边风格来表现，完全依赖于个人的兴趣喜好，但重要的是，要学会选择一种让自己感觉负担最少的方式。“不管别人说什么，我画自己的画”，说这句话时，如果能饱含自信，那么不管怎么画，大家已经是艺术家了。