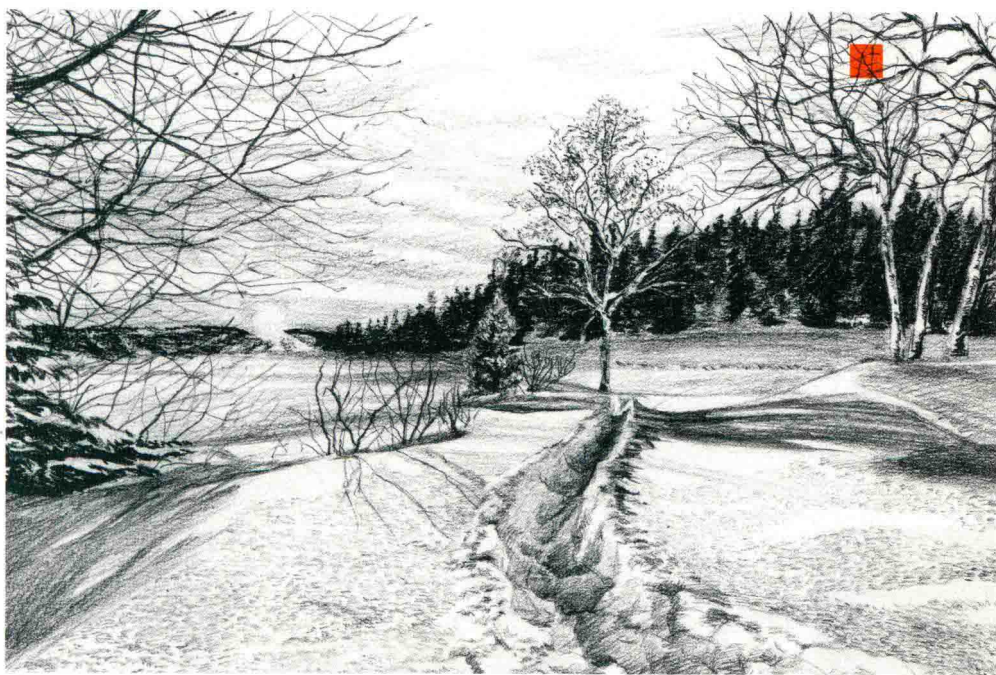


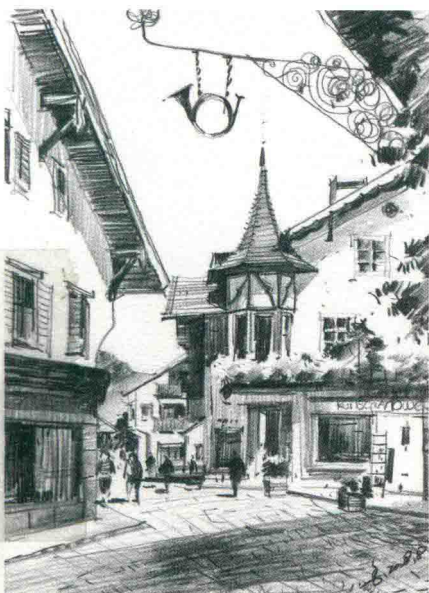
风景素描

丁方 著

步步学



Sketch



零基础入门!

临摹好帮手!

众多绘画诀窍!

随时随地，享受画画乐趣!

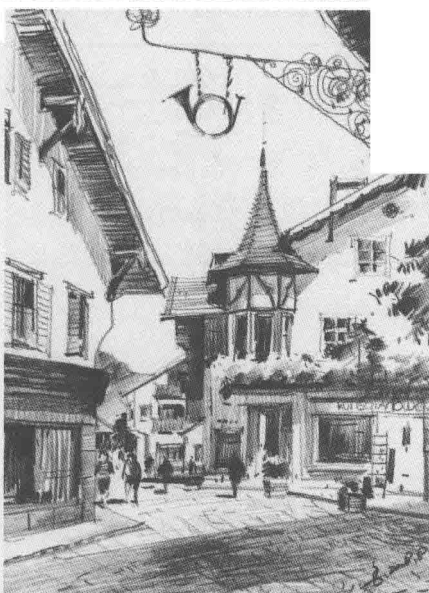
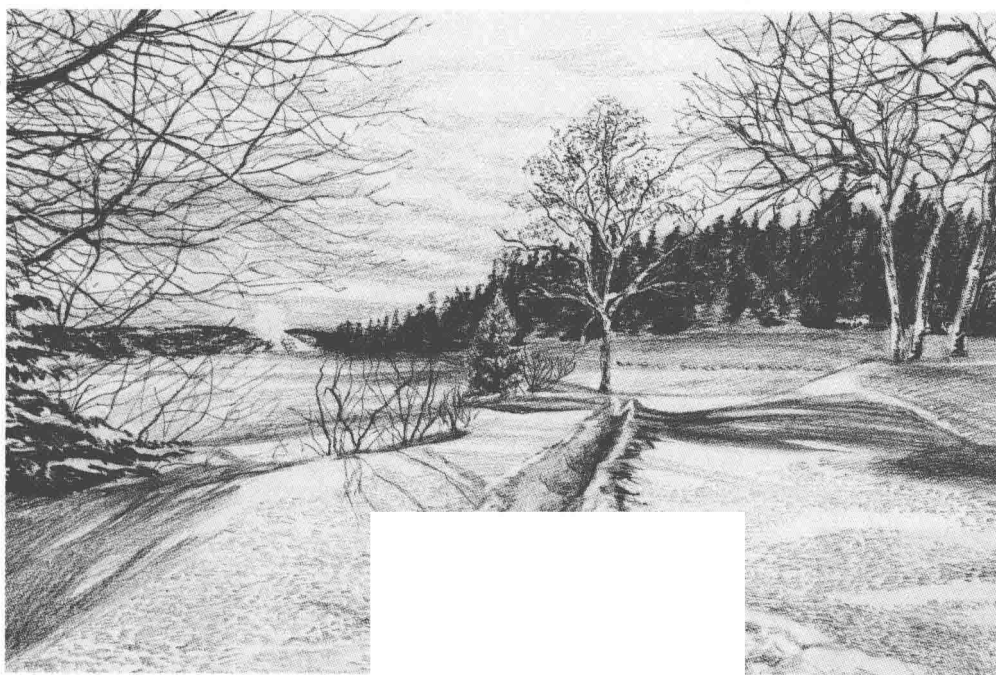


风景素描

丁方 著

步步学

Sketch



化学工业出版社
北京

本书从一花一草的单体植物过渡到春夏秋冬的不同形态、色彩感训练、多材质表现、日常写生等板块，由易到难。从形体拆解到明暗分析、材质表现，并附有细节放大、举一反三的经典临摹范画，每个案例侧重教给大家一个知识点。本书是涵盖风景品种较多、较全且绘画风格十分多元化的素描书籍。

本书是作者多年绘画实践的经验总结，绘画步骤简明，讲解通俗易懂，适用于广大美术爱好者，也非常适合各类美术培训机构及相关院校在教学中使用。

图书在版编目(CIP)数据

风景素描步步学 / 丁方著. —— 北京: 化学工业出版社, 2018.9
ISBN 978-7-122-32643-0

I . ①风… II . ①丁… III . ①风景画 - 素描技法
IV . ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 153701 号

责任编辑: 李仙华

装帧设计: 张 辉

责任校对: 王素芹

版式设计: 丁 方

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 中煤(北京)印务有限公司

889mm×1194mm 1/16 印张10 $\frac{1}{4}$ 字数300千字 2018年10月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 36.80元

版权所有 违者必究

大自然是个五彩缤纷的世界，风景美不胜收。初画风景的人往往会有两种困惑：该画什么和什么都想画，但却不知怎样去处理。这就要从训练自己的眼睛开始。不仅要经常走进大自然中去观察和感受，更要能在平凡的景物中捕捉到生动而又不起眼的小细节。

植物是生命的主要形态之一，如花朵、灌木、青草、树等，或参天大树，或低垂藤蔓，各有百态。我们应根据不同的植物形态，对根、茎、花、叶做不同侧重的技法展示。画动物要了解不同动物的习性。人工配景则很能突出实际的生活气息。另外，由于大场景杂物繁多，需要画者组织画面，分清主次及前后景，不可面面俱到。

在自然景观中，包含着诸多相互对立的关系，如形意、主次、虚实、动静、疏密、大小、长短、轻重、曲直、前后、高低等，要运用不同技法将对立的关系统一起来，使之达到内容、意境、情感的高度统一。一幅自然风景素描品味的高低，除技法外，还取决于作者的修养及作画时的立意构思，表现技法要因景而变。

风景素描大部分以速写和慢写为主。在画案例时，我们特地边画边拍，把细节和步骤逐个记录下来，再配上文字作为注意点，以供读者参考。针对不同阶段和对象讲解作画细节问题，犹如老师手把手教您作画。感谢为此书提供帮助的专家（排名不分先后）：深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司总建筑师王晓东；北京市建筑设计研究院有限公司副总建筑师金卫钧；清华大学副总建筑师朱晓东；北京土木建筑学会建筑设计委员会秘书长吴吉明；同济大学陈健、刘秀兰、于幸泽、吴茜、孙乐；广州瀚华建筑设计有限公司设计总监许迪；杭州第七中学吴江东、蔡颖；姜浩张超美术教育机构张超、姜浩；陈莹、张丹、许雷等老师和机构，同时也十分感谢化学工业出版社的编辑。

在这本书中我们特地增加了多幅临摹作品，跟着步骤图学完就临摹同类范画是非常有效的学习手段。希望看到本书的读者能够学以致用，喜欢并尽快掌握风景素描这个有趣的绘画大类。

序言

丁方
2018年6月

目录

素描风景综述

第1章 植物小品

1.1 大花朵类

案例 洋房旁的玫瑰 /003

范画 盛放春花、莲花、向日葵 /006

1.2 小花瓣类

范画 枯花之美、太平花 /007

车前子、火龙花开、柠檬花开、盛开的花、
鸡蛋花 /008

1.3 多肉植物

案例 佛手莲花 /009

1.4 花苞

范画 含苞图、花骨朵 /010

牡丹图、木棉花开 /011

第2章 植物大件

2.1 树

2.1.1 一棵树

案例 蓬勃生长的树 /013

2.1.2 带背景树

案例 枯裂土地上的单棵枯树 /015

范画 筋骨长存、落霞满天 /018

老树枯藤 /019

沙漠胡杨 /020

2.1.3 成片树林

范画 /021

南京玄武湖古树、篱笆深处的老树 /022

梯田旁的树群、雪地枯树、公寓楼前的灌木和松树、
公共建筑前的树、荷塘和灌木 /023

2.2 灌木

案例 生机勃勃的秋林 /024

范画 加州灌木丛 /025

第3章 建筑

3.1 现代建筑

案例 北京朝阳银河SOHO /027

范画 /030

3.2 中式建筑

案例 鸣沙山和月牙泉 /031

范画 贵州千户苗寨速写 /035

婺源龙川老宅 /037

巷云深处、南京鸡鸣寺后院 /041

3.3 西式建筑

案例 西西里岛教堂的钟楼 /042

范画 德国小镇 /046

米兰老城 /047

古堡酒店 /049

第4章 自然配景

4.1 山与石

案例 石头上的青苔 /051

范画 雪山与人、天路 /054

驻马店风景、湖岸一景 /055

欧洲湖光山色 /056

码头、山间农家 /057

濯濯童山、层峦叠嶂、礁石 /058

山间独坐者、峡湾之石、莽莽山川、一夫之关 /059

4.2 水

4.2.1 镜面和倒影

案例 古镇老房和老桥 /060

范画 桑植曲水、枕水人家、平静的湖面 /063

4.2.2 动态水景

案例 小型山水瀑布 /064

范画 水乡、山溪潺潺 /067

曙光 /068

4.3 天空和云朵

范画 齐鲁莽原 /069

4.4 土地

案例 龙脊梯田景观 /070

范画 沙漠、路边的风景 /073

春苗 /074

第5章 人工配景

5.1 装饰性路灯

案例 卡塞尔街头的黄色路灯 /076

5.2 百年老桥

范画 廊桥 /080

怎不忆江南、琉森河上的桥 /081

5.3 亭榭廊

案例 西湖集贤亭风云 /082

范画 上海南翔古漪园 /085

5.4 雕刻小品

案例 庙宇前威武的狮子石雕 /086

范画 民宅细部、石宠、大佛 /089

5.5 交通工具

案例 行驶在俄罗斯雪地里的机车 /090

范画 广州老码头、泊镜舟 /094

泸沽湖上的船和倒影 /095

船到蛇口、归船、游轮出海 /096

军舰 /097

过去的风光、行驶中的吉普车、停歇的边三轮、

一叶扁舟 /098

坦克 /099

5.6 人

案例 行走的女孩们 /100

范画 渔舟唱晚、南头闹市、中世纪的村妇 /104

第6章 动物配景

6.1 鸟

案例 水中优雅的白天鹅 /106

范画 鸽子、比翼双飞 /110

树上的猫头鹰 /111

火烈鸟 /112

喜上枝头、鸿雁向东方、雁南飞、巨嘴鸟、

猫头鹰、苍鹰 /113

6.2 鱼

案例 花港观鱼 /114

6.3 昆虫

案例 盛开绣球花上的蜜蜂 /115

范画 毛毛虫、蜻蜓、蜜蜂 /119

泥蜂、蝶恋花、嬉戏的瓢虫、蝉鸣 /120

6.4 禽、畜

案例 农舍圈养的大公鸡 /121

范画 旷野中的马儿、新西兰的羊 /125

顾影自怜的马 /126

6.5 兽

范画 黑猩猩 /127

匍匐前进的豹子、倦怠的斑马 /128

狗、草丛中的花豹、犀牛一家亲 /129

6.6 其他

案例 树洞里的松鼠 /130

范画 萌宠一枚 /132

三只小萌狗、争看大腕儿、土狗一只 /133

企鹅一家亲、家宠小狗、牛蛙图、咋地 /134

第7章 大场景

7.1 春

案例 大树下的农民和耕牛 /136

范画 /139

7.2 夏

案例 波拉波拉岛 /141

范画 坐等风来、廊桥遗梦、法式园林 /145

重庆市景、深圳湾、海滨度假、乡村和远山 /146

7.3 秋

案例 校园里怀旧的自行车 /147

范画 自家院子 /150

西班牙小镇、乱云、城门口 /151

7.4 冬

案例 阳光下的雪景 /152

范画 /156

素描风景综述

素描风景是一种以描绘风景为主要目的的素描绘画类型。路边的风景、四季的更迭，甚至一花一叶等，都可作为写生对象。

绘画步骤大体如下：

确立构图

推敲构图的安排，使画面上的物体主次得当，构图均衡而又有变化，避免出现散、乱、空、塞等弊病。画之前最好先梳理一下透视关系。

画出大的形体结构

用长直线画出物体最主要的形体结构(物体看不见部分也要轻轻画出)，要求物体的形状、比例、结构关系准确。再画出各个明暗层次(高光、亮部、中间色、暗部，投影以及明暗交接线)的形状位置。

逐步深入塑造

通过对形体明暗的描绘(从整体到局部，从大到小)逐步深入塑造对象的体积感。对主要的、关键性的细节要精心刻画。进一步将暗面、灰面和亮面的关系明确，注意静物体积塑造，要依据结构来分析明暗变化。深入刻画。高光、反光等在这一步骤处理好。局部服从整体，直至完成。

调整完成

深入刻画时难免忽视整体及局部间的关系。此时要全面调整，主要指形体结构还包括质感、空间、主次等，做到有所取舍、突出主体。素描风景不同于其他素描门类，很多时候不需要对具体某个物体做太过于精细化的描摹，而需要识大体。眼观、心悟最重要。

眼观

大家都知道大自然是个五彩缤纷的世界，风景也是美不胜收。因为初画风景速写的人们往往会有两种困惑：对该画什么和什么都想画，往往不知道怎样去处理。首先要训练我们的眼睛。不仅要经常走进大自然中去观察、去感受，更要能在平凡的景物中捕捉到那些生动的局部，要抓住生活内容的典型事物，忽视视觉感一般的生活细节。在繁复的自然景观中抓住那最动人的场面，更要善于抓住那些生活中不起眼的小细节。在同一个景象中，要学会用不同的眼光去体验当时的景象，只有感受到它的美，才有兴趣把它更生动地描绘出来。

心悟

画者要在表现客观世界的同时融入自己的现实感受。对素材的取舍与添加，目见则心有意。眼观、心悟结合，就是风景速写中的观察方法。眼观只能取其形，心悟方能生其情。

素描风景画的最终目的就是通过你的眼睛串联到心悟，结合这两方面，加上动手绘制，创作出成功的作品。在自然景观中，包含着诸多相互对立的关系，如形意、主次、虚实、动静、疏密、大小、长短、轻重、曲直、前后、高低等，画风景，也就是要运用不同的技法将这些对立的关系统一起来，使之达到形意相依、主次相应、虚实相生、动静相衬、疏密相间、大小相成、长短相连、轻重相宜、曲直相结、前后相随、高低相倾的一种相互作用、相依相存的关系，使之内容、意境、情感的高度统一。当然，技法固然重要，但技法是死的，而人是活的，千万不可死套技法。一幅风景速写品味的高低，除了技法以外，还取决于画者的修养及作画时的立意构思，立意要高，构思要巧，技法要活。画重技法，但无定法，无法之法乃为至法。因此表现技法要因景而变、缘情而化。



第1章 植物小品

植物是生命的主要形态之一，如一朵鲜花、树枝上的一组小花特写，灌木、青草等熟悉的植物。本章侧重描述较小形态的植物，根据不同植物形态，对根、茎、花、叶有不同侧重的技法展示。

1.1 大花朵类

案例 洋房旁的玫瑰

作画知识点

- 不同的景深，表现近景和远景



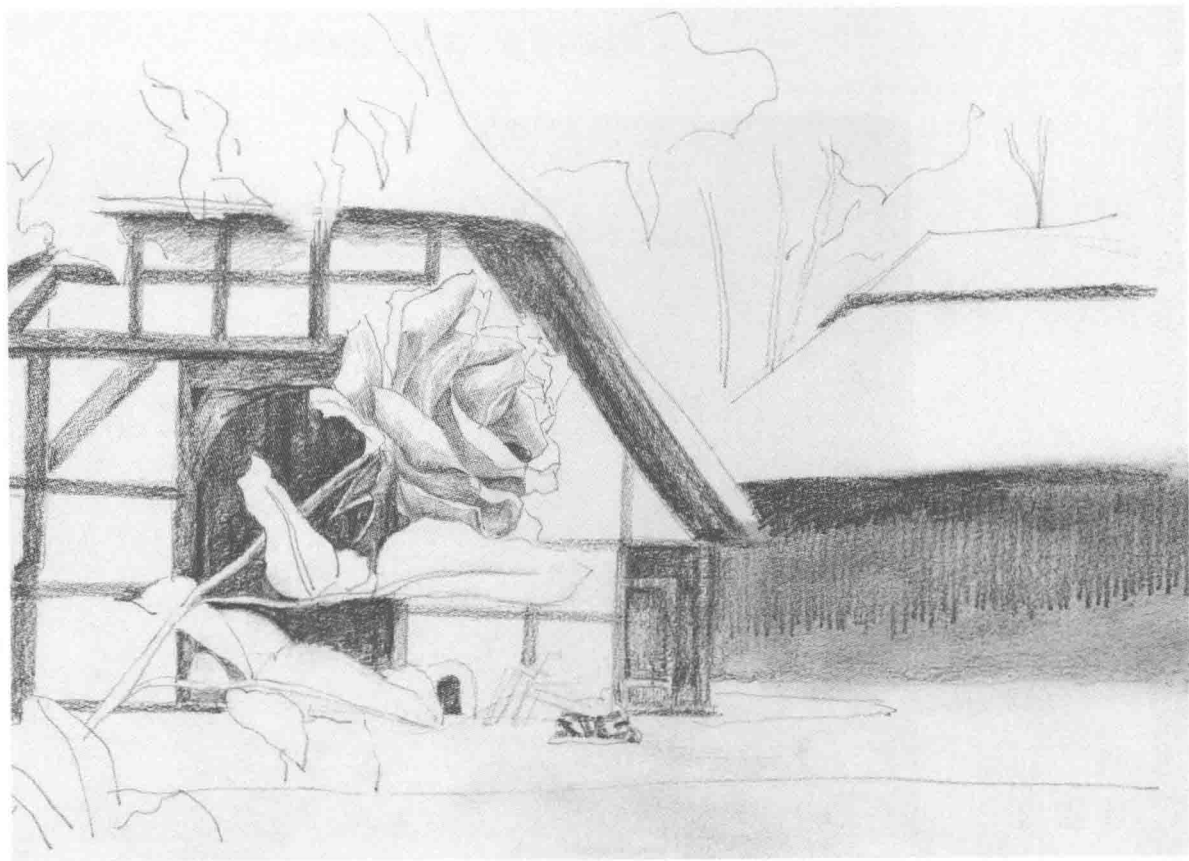
步骤 1

用线稿勾勒玫瑰以及远景房屋主要结构。



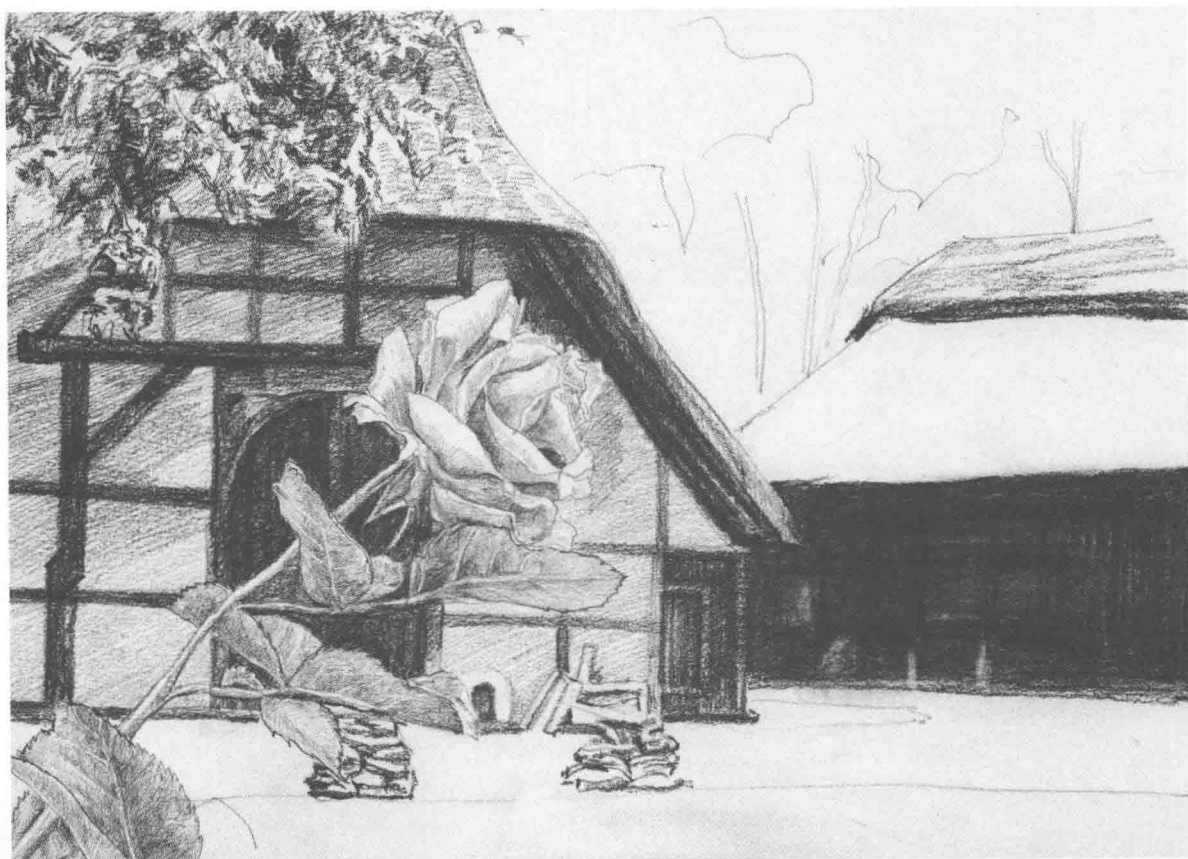
步骤 2

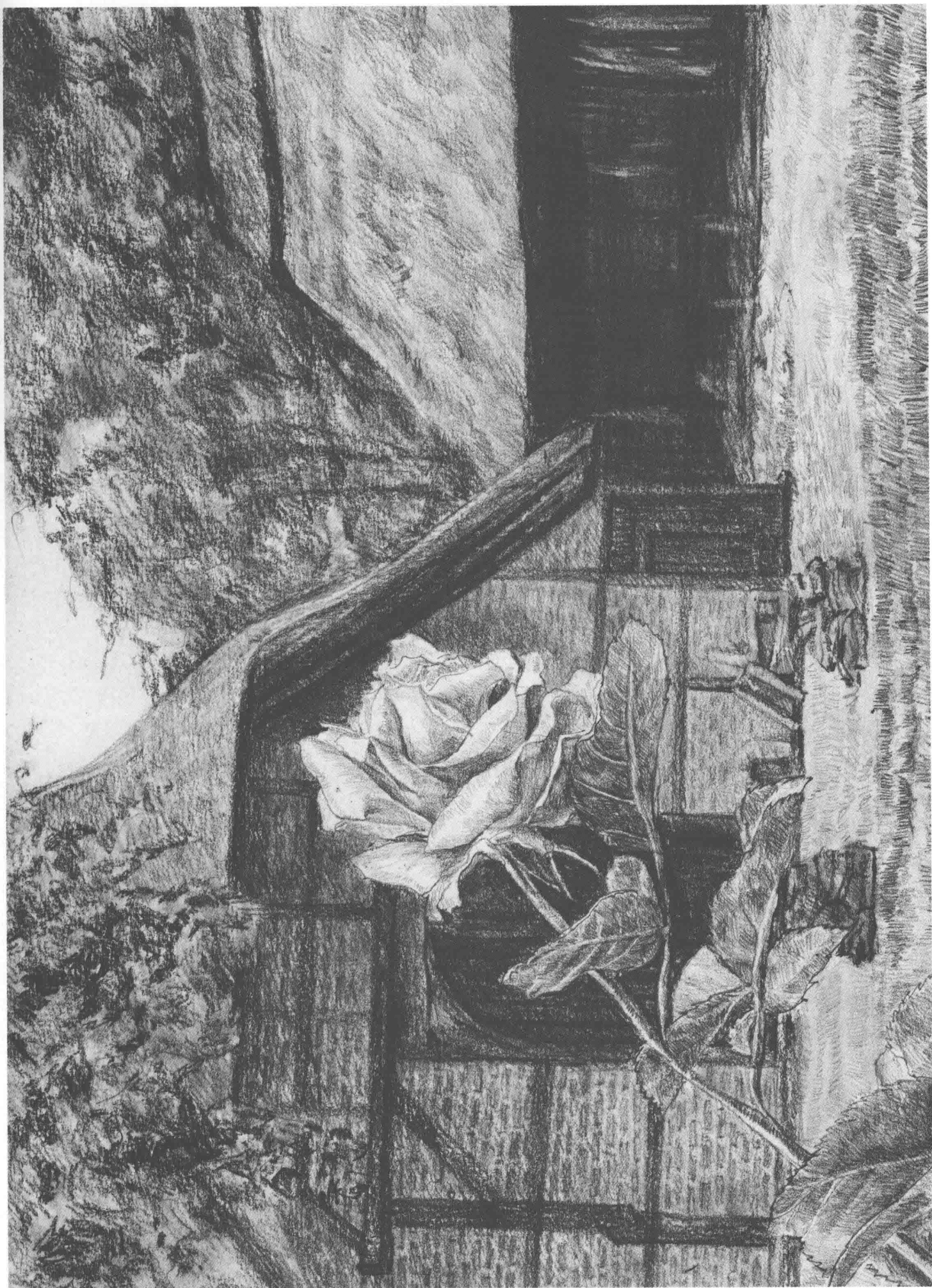
平涂中景的德式房屋木结构部分，以及用竖线平涂远景房屋，后用手指涂抹虚化。用3B铅笔小心翼翼地衬画玫瑰花瓣明暗。



步骤 3

丰富画面元素，拉开前后景的虚实关系。



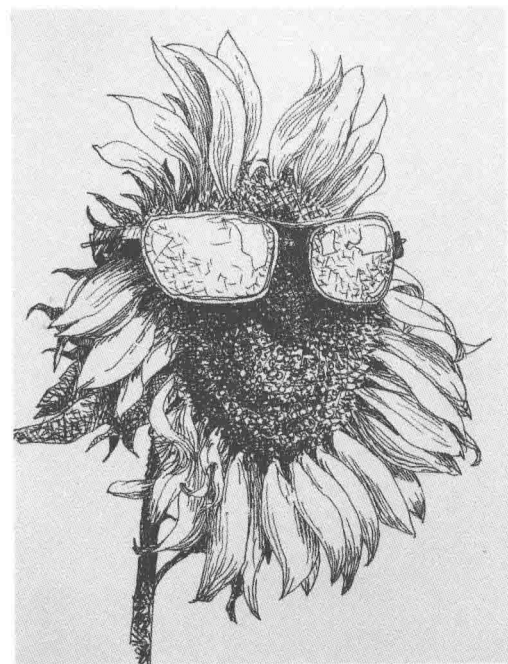




盛开春花



莲花



向日葵

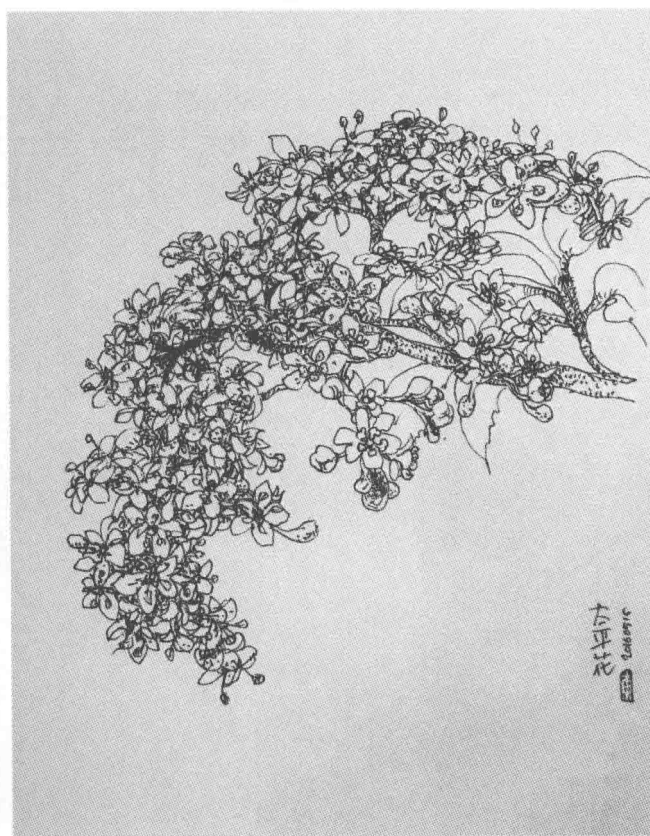


1.2 小花瓣类

范画



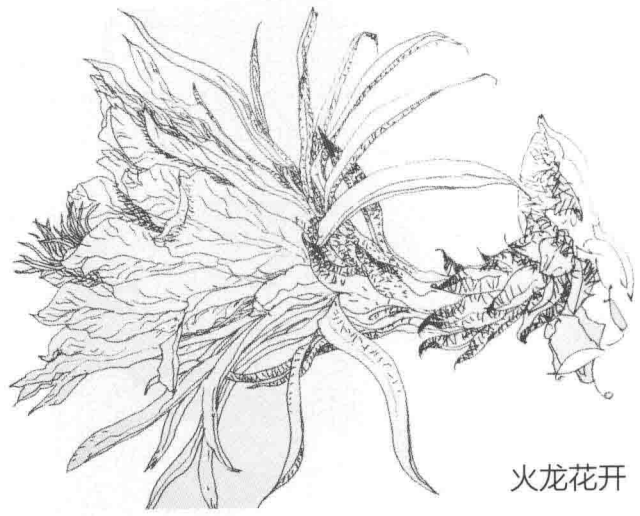
枯花之美



太平花



车前子
2017.2



火龙花开



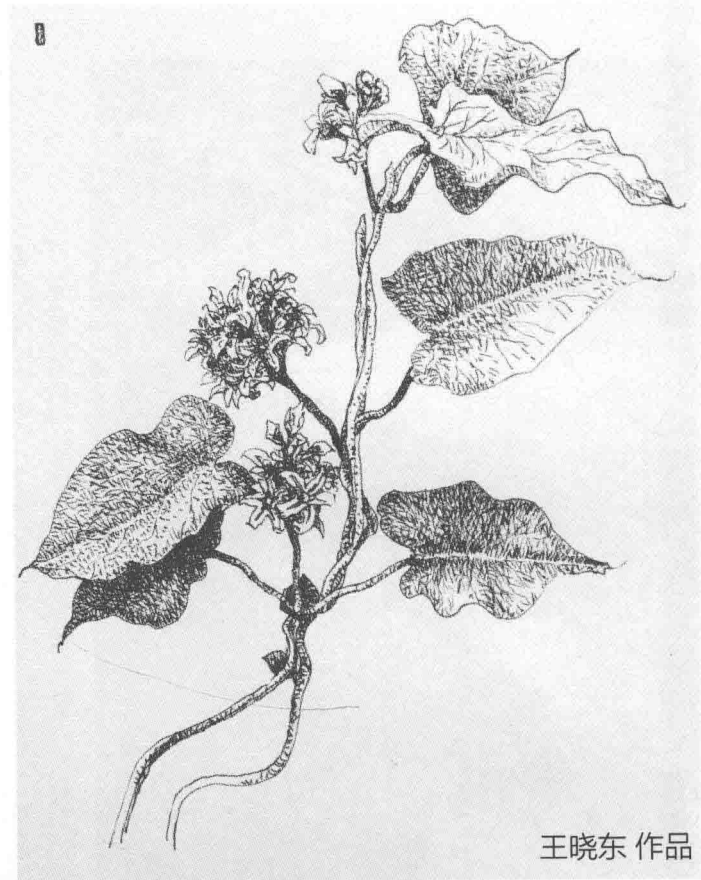
盛开的花



柠檬花开



鸡蛋花



王晓东 作品

1.3 多肉植物

案例 佛手莲花

作画知识点

- 辐射状花瓣的画法

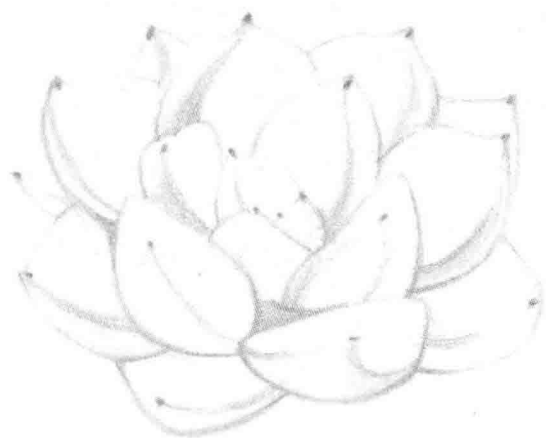
步骤 1

在纸上定好位置，勾勒出多肉植物的形状。



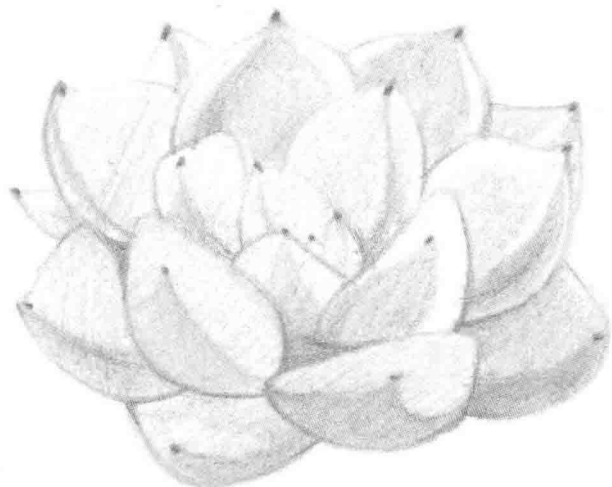
步骤 2

找出每个花瓣的明暗交界线，每一瓣都按从叶尖至根部的方法着明暗。



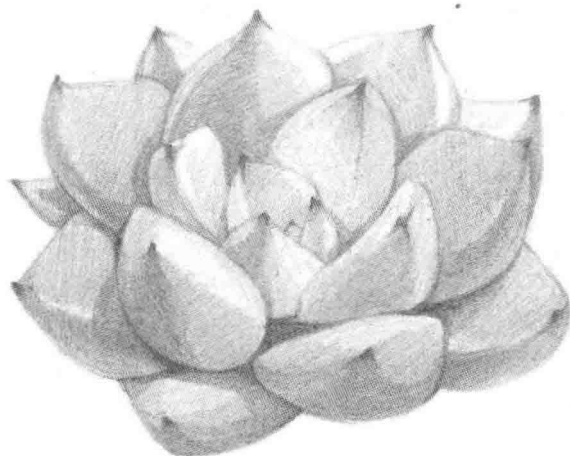
步骤 3

注意明暗不要涂满整个花瓣空间，那样看起来会非常死板。抓住明暗转折处，以及两个花瓣叠加的地方重点刻画。



完成

深入刻画细节。加深尖头，加深暗部，根据不同形状各留出一条高光的宽度，让肉肉看起来更加饱满。

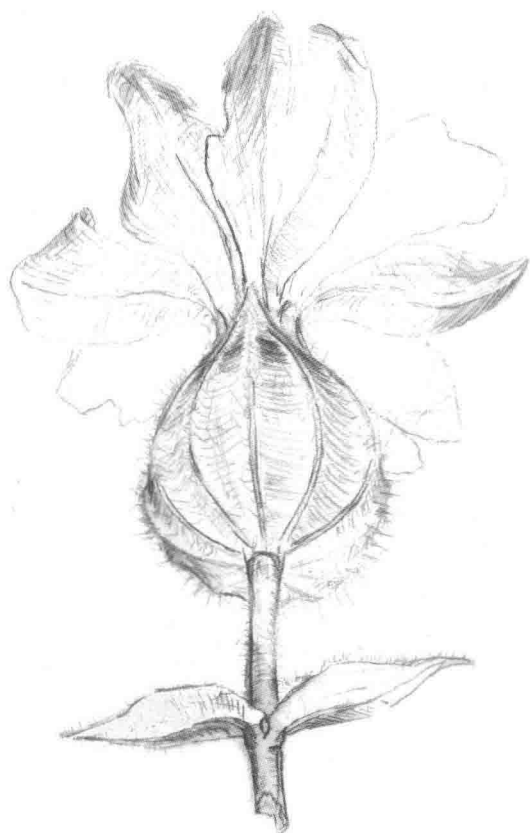


1.4 花苞

范画



含苞图 (王晓东 作品)



花骨朵





牡丹图



木棉花开 (王晓东 作品)

