

从零起步开始学素描风景
跟这本书开始绘画之旅，从此让绘画变得更有趣、更简单

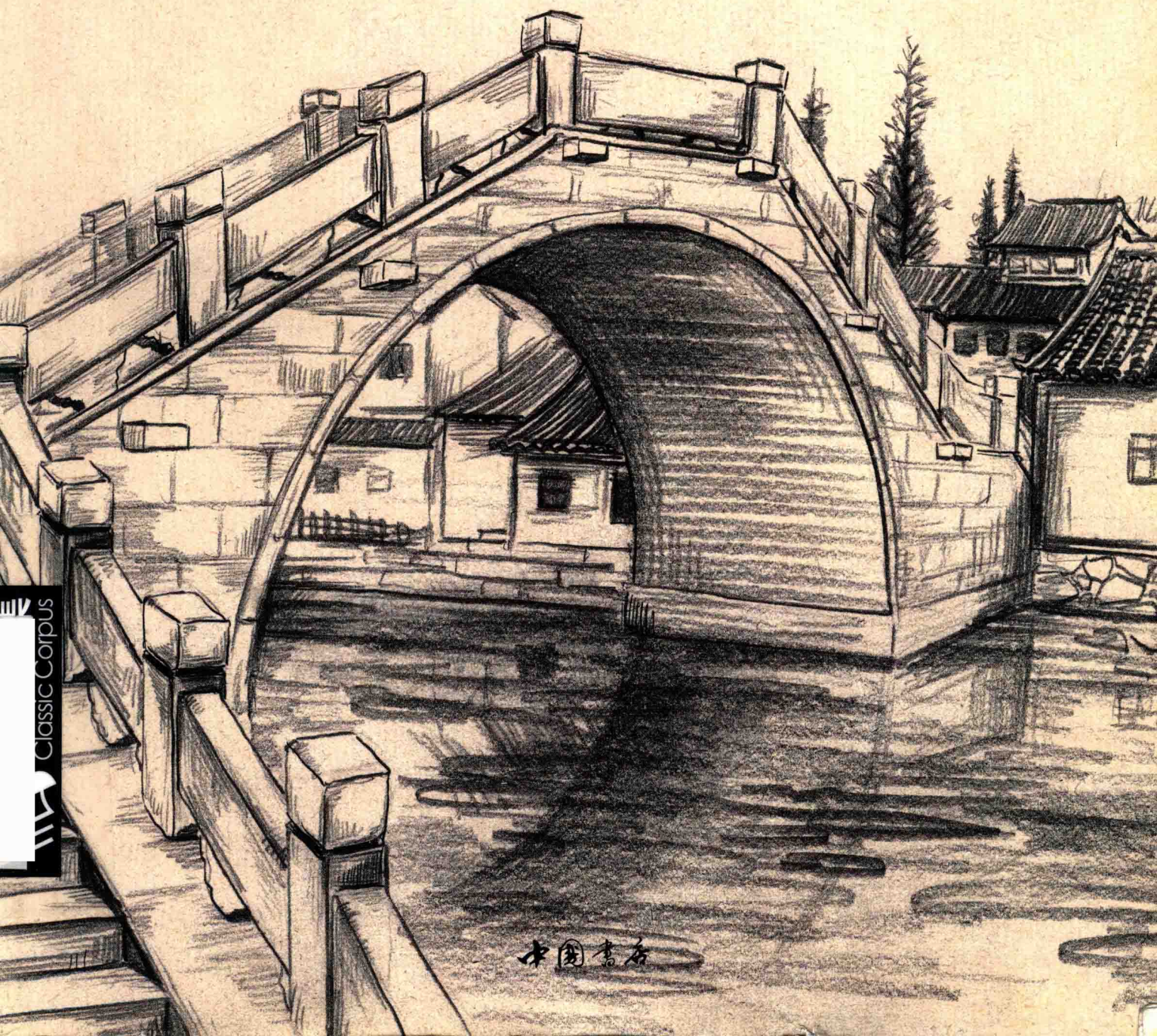
兴趣学

素描风景

从零起步

美院名师教学 零基础学素描风景

主编 杨建飞 编著 吴晟纬

Classic Corpus

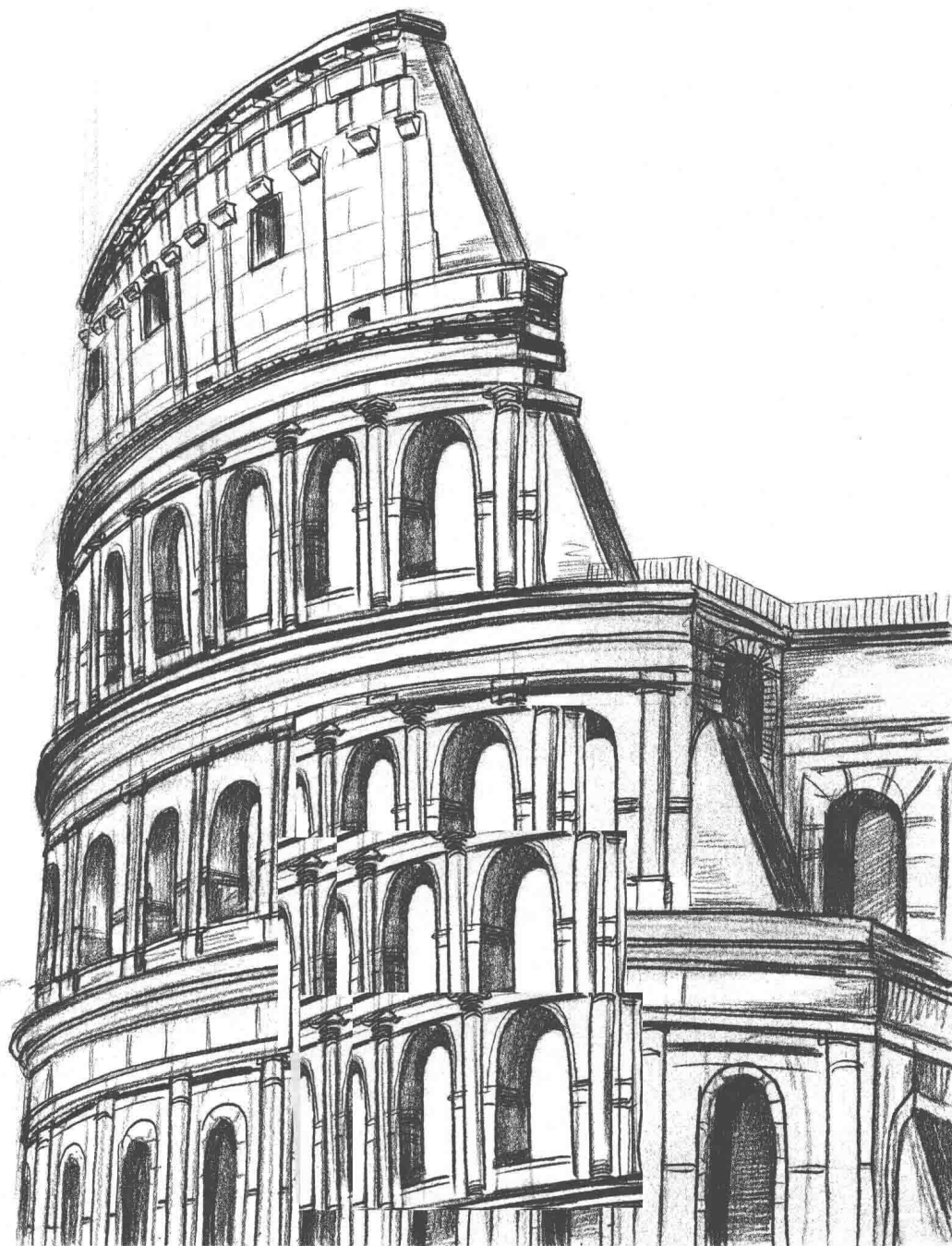
中国书店

美院名师教学 零基础学素描

兴趣学素描风景

从零起步

主编 杨建飞 编著 吴晟纬

中国书店

兴趣学

素描风景

从零起步 美院名师教学 零基础学素描风景

主编 杨建飞 编著 吴晟纬

吴晟纬

1991年出生于冰城哈尔滨，天蝎座，性格内向；喜安静，善手工，爱养花草。从小就能坐得住板凳，酷爱画画，所以为现在的速写功底打下了坚实的基础。2014年毕业于哈尔滨师范大学美术学院雕塑系，参与出版过《感悟速写》《兴趣学素描》《兴趣学素描风景》等书籍。

图书在版编目(CIP)数据

兴趣学素描风景 / 杨建飞主编；吴晟纬编著. — 北京：中国书店，2017.5
ISBN 978-7-5149-1683-6

I. ①兴… II. ①杨… ②吴… III. ①风景画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第071426号

经典全集系列丛书 兴趣学素描风景
主编 杨建飞 编著 吴晟纬

责任编辑 杨宇
策划 杭州书豪图书有限公司
策划人 石博文 张金亮
出版发行 中国书店
地址 北京市西城区琉璃厂东街115号
邮编 100050
经销 全国新华书店
印刷 浙江省邮电印刷股份有限公司
开本 889mm×1194mm 1/16
版次 2017年5月第1版 2017年5月第1次印刷
印张 10
书号 ISBN 978-7-5149-1683-6
定价 39.80元

经典全集系列丛书

长期面向全国征集优秀作品，欢迎您的加入！
联系电话：13515815145
网站：<http://shop34050280.taobao.com>
QQ：14875444

淘宝官网

经典全集微店

经典全集微信公众平台

定价：39.80元

目录

CONTENTS

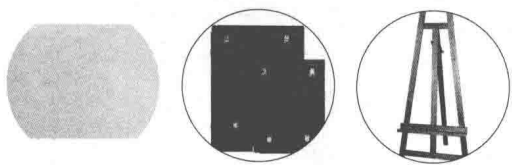
第一章 知其然知其所以然	04
1.1 风景素描的含义	04
1.2 风景素描的表现形式	04
1.2.1 以线条为主的风景素描	04
1.2.2 以明暗为主的风景素描	05
1.2.3 线面结合的风景素描	06
1.3 现代风景素描的表现形式	07

第二章 工欲善其事，必先利其器	08
-----------------	----

绘画工具及材料

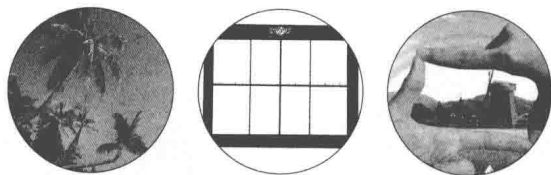
2.1 绘画用笔	08
铅笔	08
炭笔	09
纸笔	09
2.2 绘画用纸	10
2.3 绘画用橡皮	11
普通美术橡皮	11
素描绘画中怎样巧用橡皮擦	11
可塑性橡皮	11
使用橡皮擦的注意事项	11
2.4 绘画辅助工具	12
2.5 绘画执笔手势	13

第三章 风景绘画的选景和取景	14
----------------	----

3.1 什么是选景	14
-----------	----

3.2 选景的方法	14
自然选景法	14
移动选景法	14
3.3 取景的方法	15
用取景框取景	15
用手势取景	15

第四章 风景素描的构图	16
-------------	----

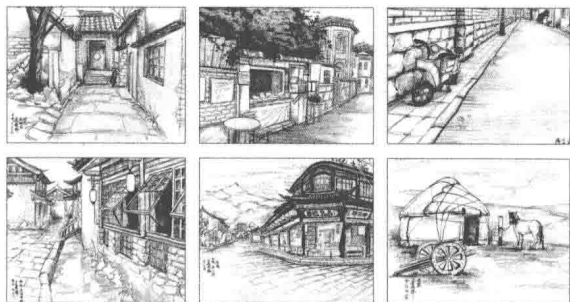
4.1 什么是构图	16
4.2 常用的构图形式	16
风景素描写生时	
构图应注意的问题	17
要明确主题，分清主次	17
要合理地取舍	18
要认真进行画幅比例推敲	19
要明确近景、中景、远景三个层次	19

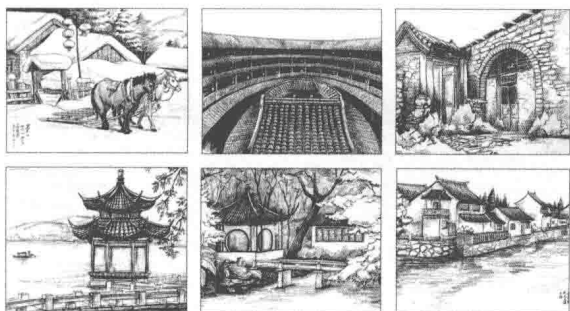
洱海	20
月牙泉	22
白洋淀	24
神农溪	26
三亚	30
迎客松	32

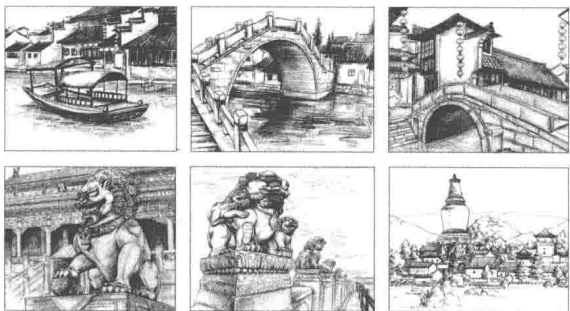
北京胡同	36
鼓浪屿	38
济南小巷	42
束河古镇	46
大理古城	48
蒙古包	50

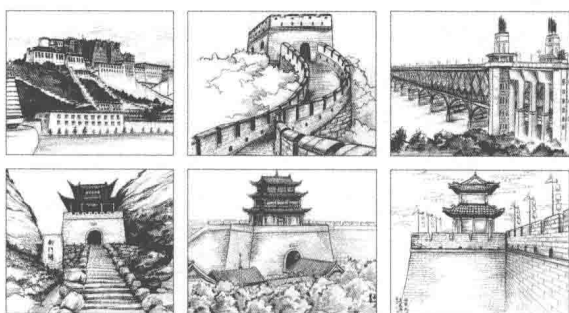
雪乡	52
客家土楼	56
窑洞	58
西湖	60
拙政园	64
枫泾古镇	68

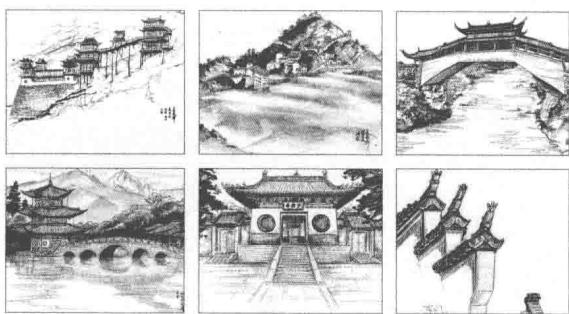
乌镇	70
致和桥	72
贞丰桥	74
太和殿石狮	78
卢沟桥	80
五台山	82

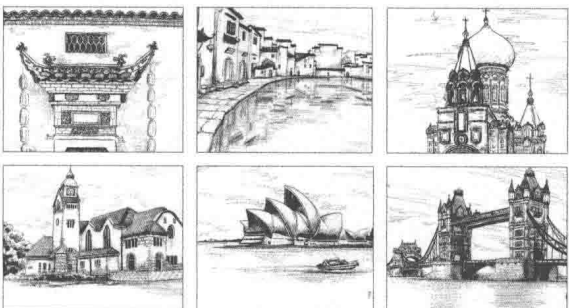
布达拉宫	84
长城	88
南京长江大桥	92
剑门关	94
嘉峪关	98
西安城墙	102

悬空寺	104
武当山	106
泰顺廊桥	110
黑龙潭	114
少林寺	118
马头墙	122

宏村	126
月沼	130
圣索菲亚教堂	132
青岛基督教堂	136
埃菲尔铁塔	140
悉尼歌剧院	144
罗马斗兽场	146
伦敦塔桥	150
荷兰风车	154
富士山	158

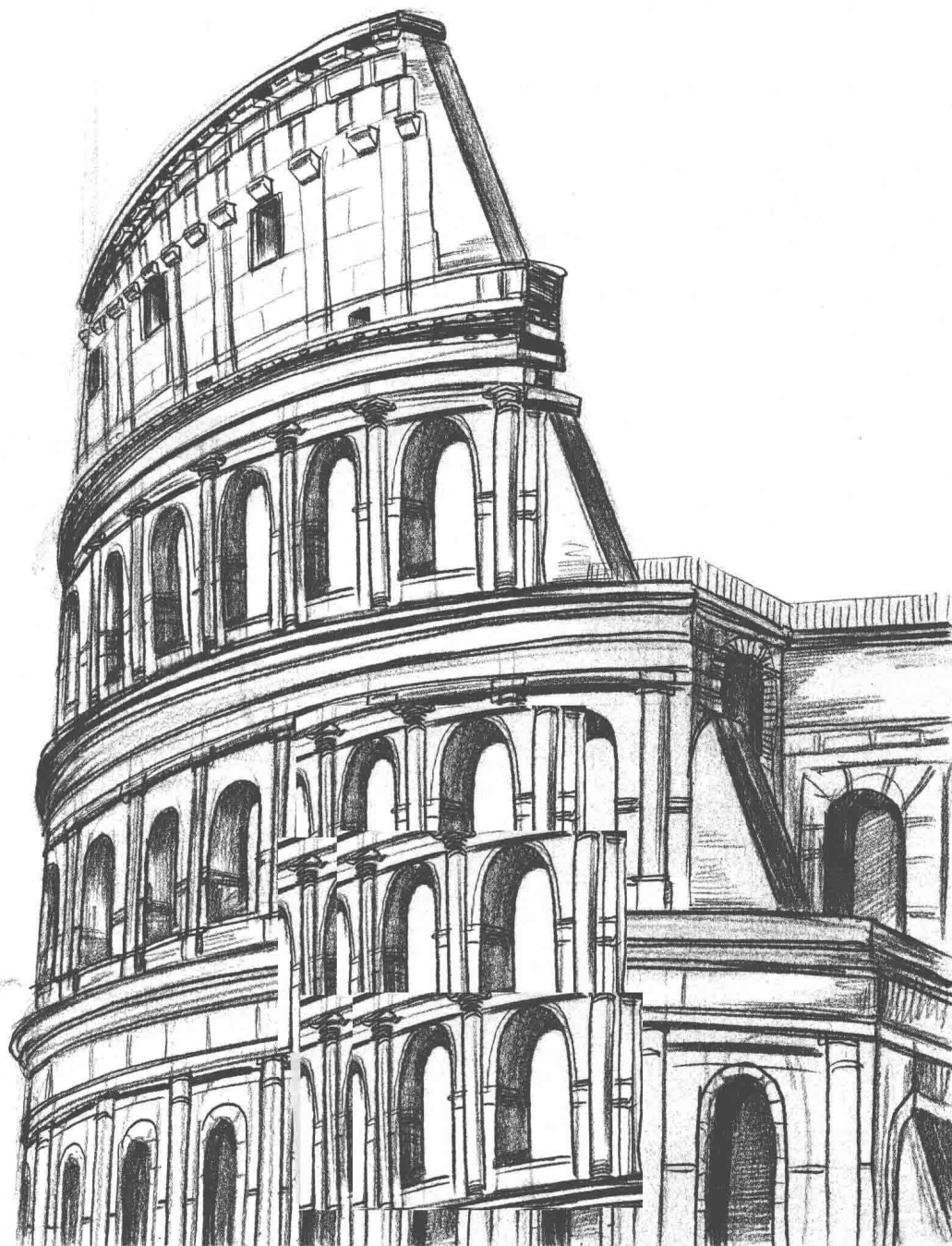

美院名师教学 零基础学素描

兴趣学素描风景

从零起步

主编 杨建飞 编著 吴晟纬

中国书店

目录

CONTENTS

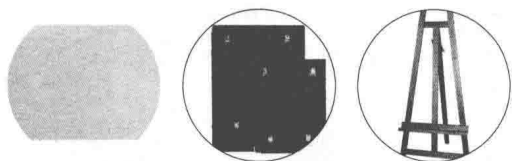
第一章 知其然知其所以然	04
1.1 风景素描的含义	04
1.2 风景素描的表现形式	04
1.2.1 以线条为主的风景素描	04
1.2.2 以明暗为主的风景素描	05
1.2.3 线面结合的风景素描	06
1.3 现代风景素描的表现形式	07

第二章 工欲善其事，必先利其器	08
-----------------	----

绘画工具及材料

2.1 绘画用笔	08
铅笔	08
炭笔	09
纸笔	09
2.2 绘画用纸	10
2.3 绘画用橡皮	11
普通美术橡皮	11
素描绘画中怎样巧用橡皮擦	11
可塑性橡皮	11
使用橡皮擦的注意事项	11
2.4 绘画辅助工具	12
2.5 绘画执笔手势	13

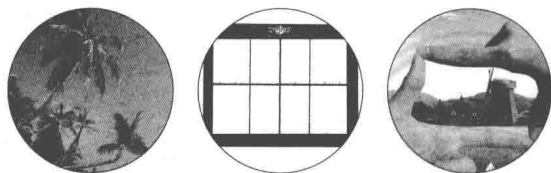

第三章 风景绘画的选景和取景	14
----------------	----

3.1 什么是选景	14
-----------	----

3.2 选景的方法	14
自然选景法	14
移动选景法	14
3.3 取景的方法	15
用取景框取景	15
用手势取景	15

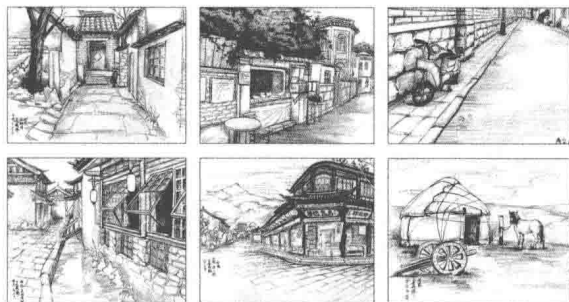
第四章 风景素描的构图	16
-------------	----

4.1 什么是构图	16
4.2 常用的构图形式	16
风景素描写生时	
构图应注意的问题	17
要明确主题，分清主次	17
要合理地取舍	18
要认真进行画幅比例推敲	19
要明确近景、	
中景、远景三个层次	19

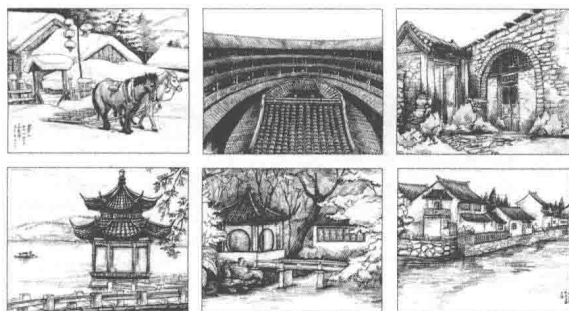

洱海	20
月牙泉	22
白洋淀	24
神农溪	26
三亚	30
迎客松	32

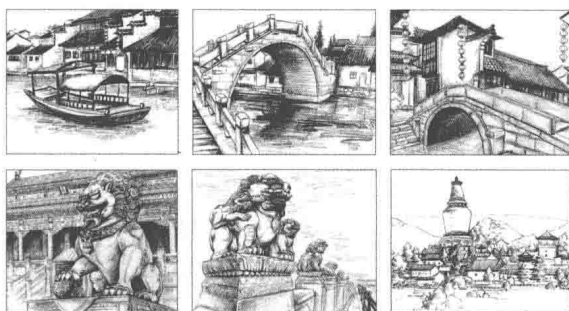
北京胡同	36
鼓浪屿	38
济南小巷	42
束河古镇	46
大理古城	48
蒙古包	50

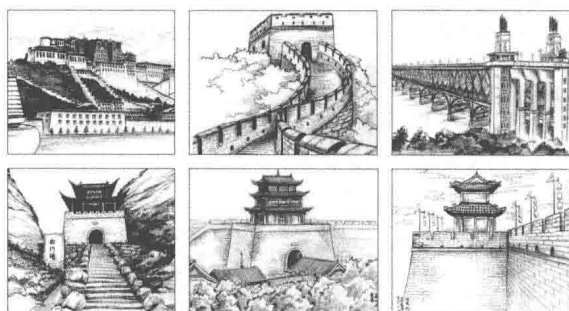
雪乡	52
客家土楼	56
窑洞	58
西湖	60
拙政园	64
枫泾古镇	68

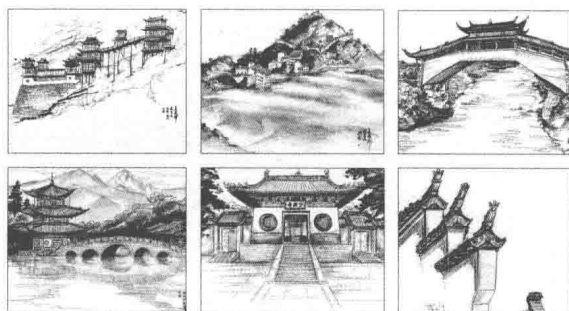
乌镇	70
致和桥	72
贞丰桥	74
太和殿石狮	78
卢沟桥	80
五台山	82

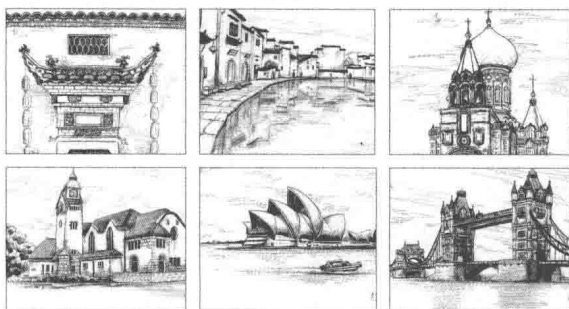
布达拉宫	84
长城	88
南京长江大桥	92
剑门关	94
嘉峪关	98
西安城墙	102

悬空寺	104
武当山	106
泰顺廊桥	110
黑龙潭	114
少林寺	118
马头墙	122

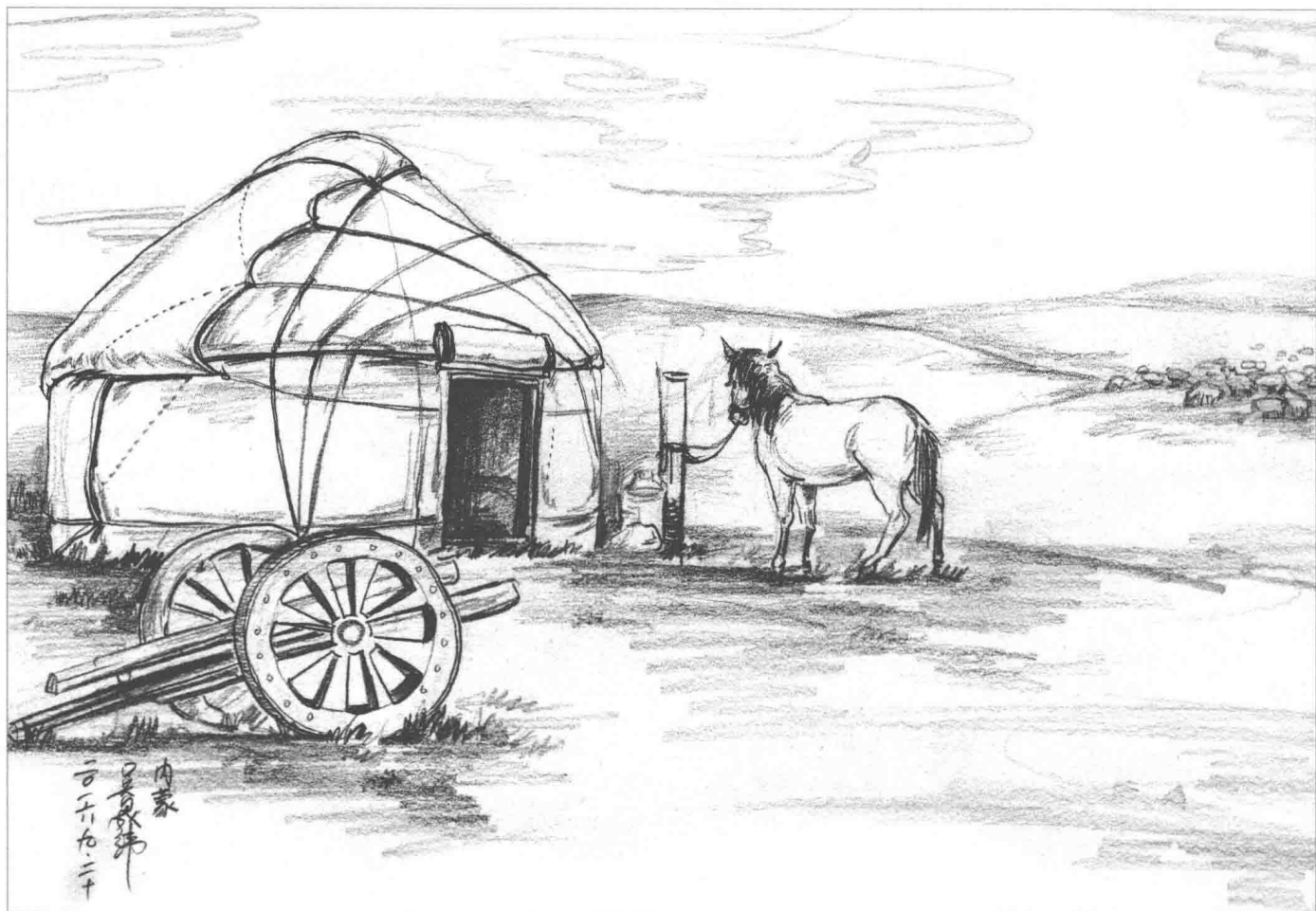
宏村	126
月沼	130
圣索菲亚教堂	132
青岛基督教堂	136
埃菲尔铁塔	140
悉尼歌剧院	144
罗马斗兽场	146
伦敦塔桥	150
荷兰风车	154
富士山	158

第一章 知其然知其所以然

1.1 风景素描的含义

素描和速写的训练内容有人物、动物、风景、静物等多种，素描风景是其中之一。

1.2 风景素描的表现形式

在风景还没有完全独立出来成为风景画时，风景素描只作为一种背景而存在，但在一些岩画中

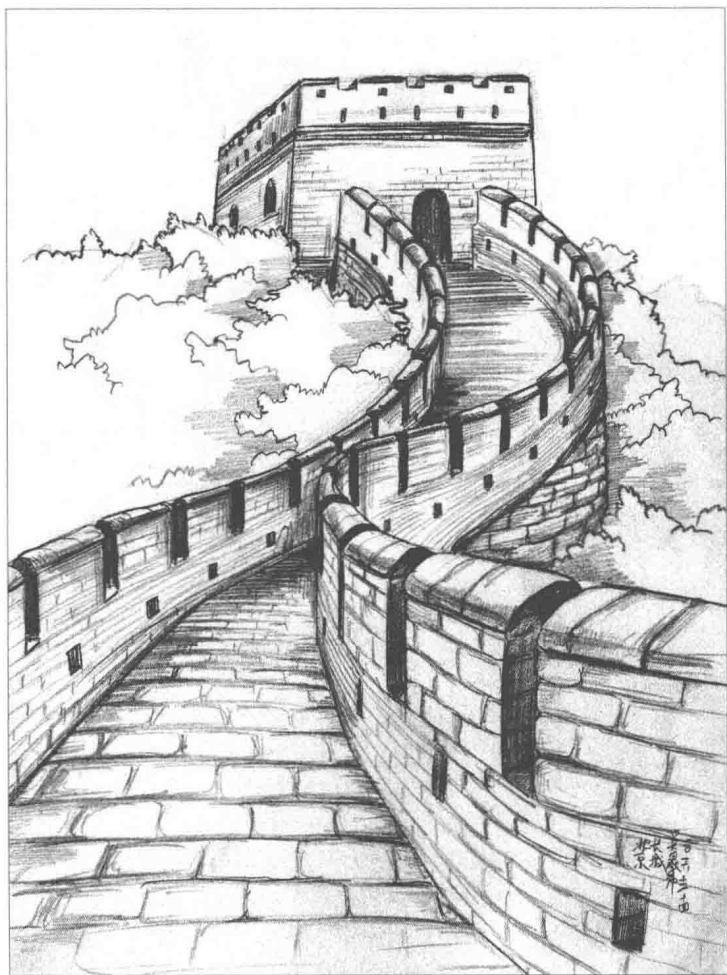

我们可以看到风景素描的雏形。在当代艺术发展多元化的今天，风景素描仍以以线为主的风景素描、以明暗为主的风景素描、线面结合的风景素描等表现形式展示它独特的艺术感染力。

1.2.1 以线条为主的风景素描

画家对于风景的取舍不同，所追求的艺术表现不同，艺术情感也各异，在用线条来描绘风景的时候，线条就充分显示出不同的作用与特色。在画面中，用于描绘风景的远、中、近景的线条会有差异，对风景的虚实处理也可通过线条的疏密来体现。一般情况下，以线条为主的风景素描画家对于线条的表现

形式和工具的运用都非常熟悉，加上画家对艺术语言的追求不同，在线条的刚柔、强弱上都会做出相应的取舍。有的画家以粗的、实的、重的、硬的线条来刻画中景或者景物中最引人入胜的部分，以细的、虚的、轻的、软的线条来表现远景或者比较虚的景物，使所描绘出的景物有后退、减弱感，通过虚实处理来表现风景的远、中、近景；有的画家却不考虑风景中的三度空间关系，只用较重的粗细线条，用线的透视位置来决定风景的远、中、近关系，表现出风景的前后联系。以线为主的风景素描并不完全与点、面失去联系，通过对点与面的处理能使它们在画面中起到点缀作用，使画面更具有艺术特性。如凡·高的风景素描，线条中蕴含的生命力在点、面的映衬下表现出画家对生活的热爱。

以线条为主的作品

1.2.2 以明暗为主的风景素描

有光才能够看见物体，光照射在物体上才能够产生明暗，无论什么光线都对物体有明暗影响，有光才能够有影，有受光才有背光。随着科技的发展，当物理学把光分解成为红、黄、蓝、绿、青、紫、橙七色后，画家笔下的颜色变得更加灿烂了，但在风景素描中我们只运用黑、白、灰色去表现风景特殊的美。

当景物受光后会产生受光部和背光部，由于树木的起伏、房屋的转折、水面的反光等因素在不同的形体上产生了起伏的变化，受光与背光的层次变化较多，产生的色彩也相对丰富。一般情况下，我们在风景素描中都运用黑、白、灰、反光、投影方式来表现远、中、近景的关系。根据画面的要求，对于画面中的中景一般运用较多的色彩表现形式去刻画，同时在精彩的景物上对色彩的运用更为生动、准确；对一些转折面或者树木、房屋等较虚的地方就一笔带过，但也要显示出景物形象上的差异。风景素描在色彩上的表现，首先要确立好画面的精彩点，明确虚实，然后找出明暗交界线，找到不同景物在光线下的明暗差异，这是对风景素描明暗表达的关键。

明暗色调在光线下有一定的变化规律。离我们近的景物明暗对比强，离我们远的景物明暗对比弱；光线强处对比强，光线弱处对比弱；相同的景物在阴天、雨天、晴天、春、夏、秋、冬不同的天气和气候及每天的早上、中午、下午所产生的明暗色彩差异很大，这些微妙的变化需要在写生过程中观察和总结。明暗风景素描的关键就是紧抓着明暗关系不放，再根据物体的固有色，灵活运用明暗调子的关系和固有色的联系，运用明暗来作为一种独特的表现形式，形成风景中独特的审美趣味。在运用明暗调子时要注意：

① 明暗之间的对比及它们相互之间色彩的对比，该亮的地方一定要亮，暗的地方一定要暗，而且在亮中区分不同的亮，暗中区分不同的暗，忌不明不暗、模棱两可，把握

以明暗为主的作品

好色彩的度。

②明与暗之间要有呼应、有联系，不要出现不明不白的明暗色彩，色彩要有来历和原因。

③明暗之间还要注意均衡发展，要有疏密结合，防止孤立色彩出现。

④明暗之间还要讲究节奏韵律关系，在明暗之间要相互映衬，运用明暗要灵活多变，怕呆板、死画画、画死画、不动脑筋，一见风景就拿笔开工，一味求数量，不多动脑。

在风景素描中，明暗的表现形式多种多样，但对于明暗的表现方法一般是通过线条的密集排列形成不同色彩的明暗度，这可以把风景中的景物刻画得比较准确深入。还可以运用不同的工具，通过很多方式产生不同形式的明暗。如涂抹的方式也可以得到生动的明暗表现形式。运用毛笔等绘画工具蘸墨汁、水彩、水粉或者其他单色现代绘画材料形式来作画也能够产生浓淡深浅不一的变化。

在以明暗为主的风景素描中，无论运用哪种形式，只要能够运用明暗方式传递出自然的风景美与画家心中风景的美，就算是成功了。

1.2.3 线面结合的风景素描

在运用线的基础上加一些明暗色块来描绘风景，这是线与明暗面结合的风景素描，一般称为线面结合。在风景素描学习中经常运用此方法。它综合了线与明暗的优点，而且使两者的缺点得到相互补充，既能够表现出两者的优点又能够兼顾两者的弱点，这种方法使得线与明暗画法更加自由、灵活，适用范围更广。线比明暗造型更具有灵活性，它能够迅速明确地表现风景中形的形态与位置变化，而明暗又给予其补充，使描绘的景物产生生机、活力。线条与明暗块面的相互运用能够产生更加生动、活泼的画面。

在线与明暗的搭配上要经过仔细的推敲琢磨，在长期学习中进行探索和总结，如：

①运用线与明暗结合要自然，注意线面结合不要分离。

②对明暗要分析提取，不要生搬硬套，要灵活多变。

线面结合的作品

线面结合的作品

③对于不同的光对景物产生的明暗与其自身的固有色，要根据画面进行强化或者削弱，注意对景物的结构关系、转折把握准确。

④运用线条来描绘景物的轮廓要用明暗块面来补充其结构，需要概括与简洁，不能够不假思索一味照搬。

⑤对于景物本身的明暗对比要注意轻重关系、虚实关系，找出重点刻画对象，虚实之间要相互关联，通过线条与明暗块面的变化与统一，从多种形式上表现出线与明暗结合的优势，从各种表现形式上吸取精华，从多方面来表现风景素描中线面结合所产生的深刻韵味。

1.3 现代风景素描的表现形式

随着科技的发展，现代绘画工具多元化了，除了以上表现方法外，一般还有利用水彩、色粉、丙烯等现代材料综合来表现出不同形式的风景素描。

对于风景素描的学习是长期的积累过程，只有在学习中不断进行探索与总结，才能够找到适合自己的最佳表现方法与形式，才能够在风景素描中传递出画者独特的情感与艺术语言。在风景素描学习中，只有不断通过对国内外前辈大师的学习与继承，在他们的基础上不断创新，才能够进一步完善风景素描的表现形式，在多元化的艺术发展中与时俱进。

第二章 工欲善其事，必先利其器

绘画工具及材料

对于初学素描的人来说，首先要做好绘画前的准备工作。本章将带领大家认识素描中常用的画笔、画纸、橡皮，以及其他辅助工具，并介绍这些工具的使用技巧。掌握这些内容以后，再学习一下绘画的基本知识，接下来的学习就更加轻松了。不同特性的工具、各种质地的纸张，表现出的线条、块面也不相同。只有熟练地运用这些工具材料时，画面才会显得生动多彩。

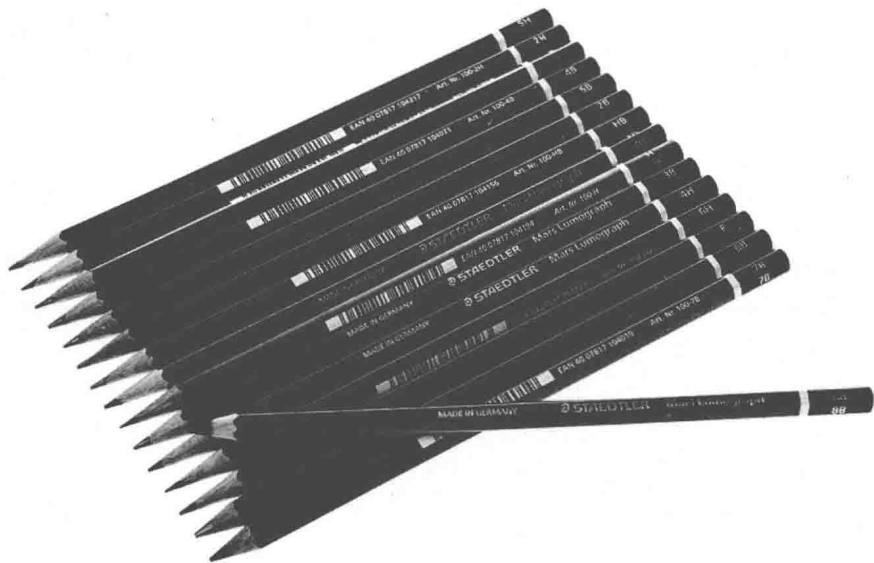
2.1 绘画用笔

素描绘画中常用的笔有三种：铅笔、炭笔和纸笔，本节将带领大家认识和了解这些画笔的特点及使用技巧。

铅笔

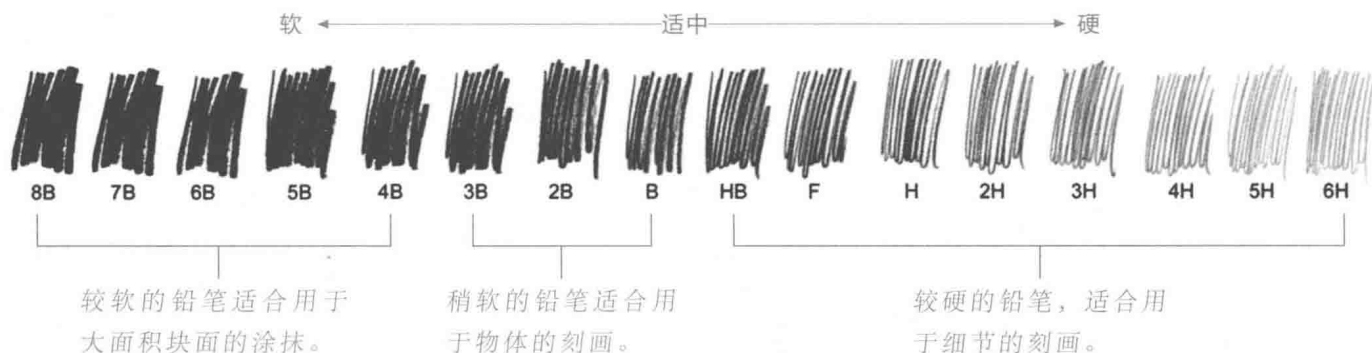
铅笔是素描中最常用的工具。素描绘画中所用的铅笔不等于书写铅笔，书写时一般只需要一种铅笔即可，而素描绘画中需要同时运用几种不同类型的铅笔才能表现出层次丰富的画面。

一般画素描作品的铅笔可分为H、HB、B、2B—6B等，也有8B的。在构图时，先用HB铅笔打底（打轮廓）；然后用4B至6B等较软性的铅笔层层加深。在刻画各种明暗部时，应选择与之相适合的铅笔型号，如明部（亮部）可用2H、H、HB，灰部可用B、2B、3B，暗部可用4B、5B、6B等。

其实铅笔的选择是根据画面的需要和个人的绘画习惯而定的。通常情况下，准备好HB、2B、4B、6B这4种铅笔就够了。在加深的过程中，注意握笔姿势，既不要太紧，也不要太松。要保持手腕的高度灵活，但又不能太猛。

硬度不同的铅笔，在绘画中可以起到不同的效果。了解铅笔的这样特性有助于我们更好的绘画。

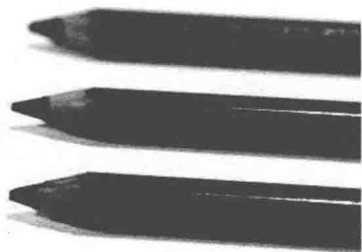

B-Black，表示的是软度；B前面的数字越大，表示石墨的含量越多，画出的线条也越黑。

H-Hard，表示的是硬度；H前面的数字越大，铅笔芯就越硬，画出的线条颜色也越浅。HB的铅笔软硬度适中。

炭笔

炭笔的主要原料是木炭粉，大多数由柳树的细枝烧制而成，有粗、细、软、硬之分，一般为黑色，有的炭笔带有木炭的赭褐色。炭笔表面粗糙，无反光，比较适合画涩的线条，线条力度感强，还能皴擦出不同肌理效果，因此表现力较强。炭笔还可以用来打草稿，因为比较容易擦掉，可以反复修改，不伤画纸。

用炭笔画出的线条沉着浑厚，色调丰富，自然流畅，肌理效果生动，它比较适合在较短的时间内画人物头像和速写，用来搜集素材极为便利。画好素描作品后，应用固定液对画面定型保护，否则容易弄脏。

炭笔绘画的作品

纸笔

“纸笔”又叫“擦笔”，也叫“卷纸擦笔”，是用较软的纸张制作而成的。在铅笔笔触上摩擦，以增加画面的整体感，是素描技法的一种。也可用于拖出衣服的纹理及花纹，在画面上出朦胧、柔润的效果，同时亦可以当画笔使用。

在我们起形时，先将暗面的地方铺上调子，用擦抹的方法把调子压下去，过渡灰面，保留亮面的地方，在后面的调整中可以根据需要再进行深一层的塑造。用纸笔擦抹的方法代替打调子，可以省去很多时间。不过也要注意，过度使用纸笔，画面会显得“腻”，给人一种不透气的感觉，建议初学者慎用！

素描专业纸笔

细纸笔的使用效果

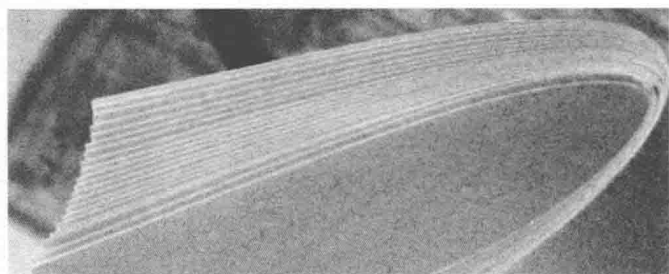
粗纸笔的使用效果

2.2 绘画用纸

掌握了画笔的使用技法之后，接下来我们要了解一下画素描的纸张。从广义上讲，诸如素描纸、绘图纸、水粉纸、宣纸、水彩纸、光面纸，以及各种色彩彩纸，甚至纸张之外的材质都可以画素描；我们可以根据作品所要表达的艺术效果或者个人的喜好来选择合适的画纸，其中素描纸是使用最广泛、最适合画素描的纸张。

素描纸的质量以克数来辨别，120克—160克的素描纸比较常用。这样的纸比较结实，经过多次擦拭、修改后，纸张也不会有大的损伤。素描纸的纹理也很重要，一般为细纹、中纹和粗糙三种，绘画多使用中纹素描纸。不同的纹理也有不同的用途，可以呈现不同的肌理效果。但从总体上来讲，纸的密度越高，纹理越细腻，颜色越自然。

素描纸具有独特的纹理，非常容易着色，纸质薄，质硬，表面粗糙，适合表现铅笔画的质感和层次，是最常用的素描用纸。素描纸耐折度强，纤维拉力很好，可双面使用，反复上铅不发亮，不掉粉，易擦不起毛。素描纸的表面抗摩擦，纸面粗糙的孔隙小，利于清除。

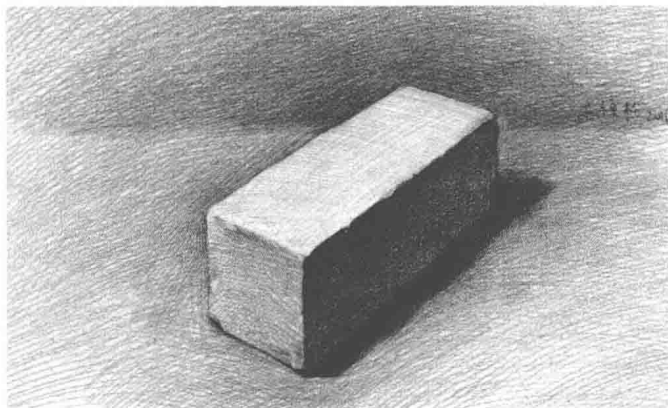
素描纸

素描纸的表面有明显的纹理，无论是铅笔、炭铅笔还是炭精条，都非常适合在素描纸上作画。素描纸分正反两面，正面相对粗糙，而反面则比较光滑，通常情况下我们会选择正面来绘画，有时候为了追求一些特殊效果，也会用背面来绘画。

素描本

素描本外出携带方便，与单张的素描纸相比，作品更易保存。

素描纸作品效果

素描本作品效果

对初学者而言，最重要的事情是记住要使用最便宜的白纸。有人喜欢用宣纸、色纸、毛边纸等，也会产生特殊效果，待具备一定写生经验后方可尝试。大小以8开、4开、A3纸张为宜。

2.3 绘画用橡皮

绘画中常用的橡皮一般有普通美术橡皮和可塑性橡皮两种。

普通美术橡皮

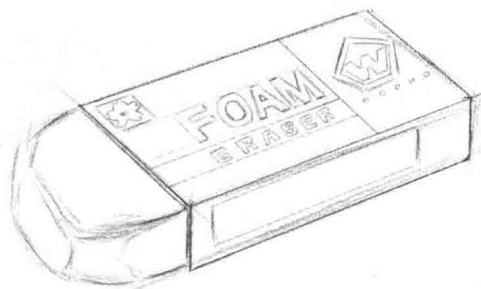
普通美术橡皮是一种绘画时常用的橡皮，用柔软而粗糙的橡胶制成，便于擦除大面积的痕迹，而且不会弄破纸张。

素描绘画中怎样巧用橡皮擦

橡皮擦可以擦除多余的线条和有问题的结构，也可以起到调整画面的作用。素描概括起稿阶段，画面经常要调整，使用橡皮擦就可以擦去不对的线条。深入刻画阶段，可以把橡皮捏成薄片或尖角，充分塑造对象的细节，如物体的高光部分。

可塑性橡皮

第一次拿到可塑橡皮的时候，感觉像是橡皮泥一样，可以捏成各种形状。这正是可塑性橡皮的优势，它既可以擦除大面积的痕迹，也可以捏成很小的“细条子”，方便擦除细小的部位。可塑橡皮是以“吸收”石墨的方法去掉笔迹的，它不仅可以用擦除笔迹，还可以用来突出画面的重要部分或使作品表现得更细致。

橡皮擦

可塑性橡皮

可塑性橡皮使用时的形状

手持可塑性橡皮的姿势

使用橡皮擦的注意事项

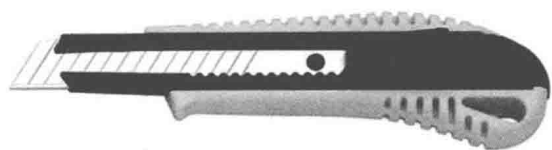
初学者往往在第一笔画的不满意时，就马上用橡皮擦去，第二次画得不对时又再擦去，这是很不好的习惯。一则容易伤到画纸使纸张留下疤痕，再则画时越画越无把握，所以应尽力避免。

当第一笔画得不对时，尽可再画上第二笔，如此画时就有一个标准，容易改正，等浓淡明暗一切都画好之后，再把不用之处的铅笔线用橡皮轻轻擦去，这样整幅画面就清楚多了。

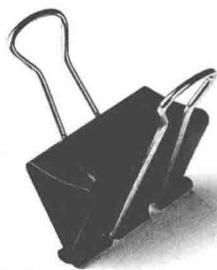
其实画面上许多无用的线痕，通常到最后都会被暗的部分遮没了，我们只需把露出的部分擦去，这样也较为省力。同时不用的线痕，往往无形中成为主体的衬托物，所以不擦去不但无害于画面，有时反而收到无形的效果。

2.4 绘画辅助工具

有了铅笔、纸张及橡皮之后，就可以创作一幅完整的素描画了。但是在绘画过程中有时还会用到其他工具。下面将介绍这些辅助工具的使用方法。有了它们，使作画过程更方便、简单。

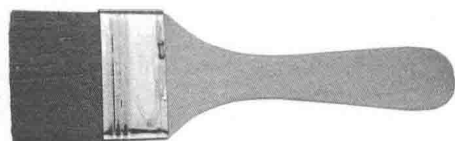
美工刀：美工刀的种类很多，一般可以用来裁纸，也可以用来削铅笔。

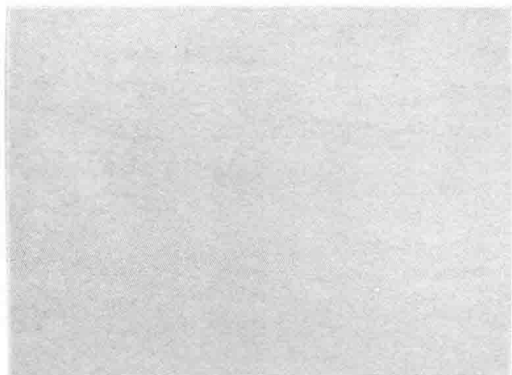
夹子：夹子可以用来在画板上固定纸张。

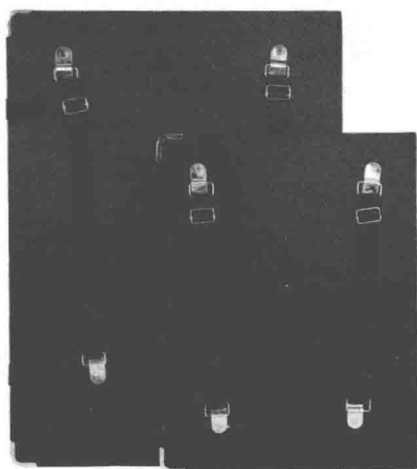
延长器：彩色铅笔用到还有一小节，不好用手拿的时候使用延长器套住铅笔，就和普通铅笔一样长了。

板刷：板刷是用起来很方便的清扫工具，可以用于清扫画面上的橡皮屑。

画板：画板是初学者最先接触的画具，适合室内作画，使用比较灵活，可以将它放在画架上，也可以架在双腿上。

画夹：画夹携带方便，适合外出写生，创作小幅作品。

画架：画架通常用于绘制大幅作品，可以根据画面尺幅的大小自由调整。