

● 教育部师范教育司组织编写

外出写生

主编 林钰源

 高等教育出版社

教育部师范教育司组织编写

外出写生

主编 林钰源

编委 林钰源 罗 广 巩 冰

高等教育出版社

内容提要

本书是教育部师范教育司组织编写的高等学校美术专业教材,共分四章,分别介绍了速写写生、风景色彩写生、素材收集与摄影以及创作练习与构图。阐述详尽具体,文字生动流畅。

本书填补了目前国内专讲“外出写生”教材阙如的空白;而且以图配文,讲析富于针对性,对于学生写生水平的提高具有积极的指导意义。本书可供高等学校本科美术专业师生使用,也可供成人教育、专升本教育及广大美术爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

外出写生/林钰源主编. —北京:高等教育出版社,
2002.7 (2006 重印)

ISBN 7-04-010088-6

I. 外… II. 林… III. 写生画 - 技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 036716 号

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 11.75
字 数 250 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2002 年 7 月第 1 版
印 次 2006 年 2 月第 3 次印刷
定 价 32.50 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 10088-A0

目 录

绪言	1	二、印象主义的观察与表现模式	71
第一章 速写	4	第二节 风景色彩写生的材料与技法	73
第一节 速写的目的、任务与要求	7	一、水彩、水粉画	73
第二节 速写训练方法与原则	9	二、油画	79
一、先易后难、由浅入深、循序渐进	10	第三节 风景色彩写生习作点评	83
二、先写实后写意、先再现后表现	12	一、学生习作	83
三、先抓生动的画、再靠记忆默写		二、教师作品	103
补充	12	第四节 名家风景色彩赏析	109
四、不求完整、允许败笔	14	第三章 素材收集与摄影	124
五、从量变到质变	16	第一节 摄影与收集素材的目的、	
第三节 速写最基本的形式语言	16	任务与要求	126
一、线	17	第二节 摄影与收集素材的基本	
二、明暗	17	原则	127
三、点和面	18	第三节 风景、人像、生活场景等	
第四节 速写的基本表现形式	18	题材的拍摄	128
一、速写语言的丰富性与表现形式的		第四节 照相机器材的选择、使用与	
多样性	18	维护	131
二、现代速写的多样化趋向	20	一、照相机器材的选择	131
第五节 速写常用工具材料及技法		二、照相机器材的使用与维护	137
特点	20	三、胶卷的选择与保护	140
一、铅笔、炭笔、炭棒速写及其技法		第五节 拍摄视角选择与表达	141
特点	21	第六节 摄影的独立性与绘画的共	
二、钢笔、圆珠笔、针管笔速写及其		通性	143
技法特点	22	第七节 后期制作的基本要求	146
三、毛笔速写技法特点	23	一、胶卷的保护	146
四、其他工具	24	二、胶卷的分类冲洗	146
第六节 怎样画生活速写	25	三、照片的选择与放大	147
一、头像速写	26	四、照片的保存	148
二、着衣人物速写	32	第八节 摄影作品赏析	148
三、人物组合与场面速写	41	第四章 创作练习与构图	176
四、景物速写	43	第一节 创作练习与构图的目的、	
第七节 学生外出写生速写作业点评	47	任务与要求	176
第八节 名家速写作品赏析	57	第二节 视觉图式的意义传达	177
第二章 风景色彩写生	68	第三节 形式结构的精神内涵	178
第一节 风景色彩写生的目的、任务		后记	181
与要求	69		
一、印象主义的色彩模式	70		

绪 言

生活需要艺术，艺术更需要生活。艺术创作离不开生活，艺术形象离不开生活，艺术语言离不开生活。老舍说过：“我能描写大杂院，因为我住过大杂院。我能描写‘洋车夫’因为我有许多朋友是以拉车为生的。我知道他们怎么活着，所以我会写出他们的语言。”^①以画竹名世的郑板桥，如果没有当县令时“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声”的生活经历，也许就画不出“一枝一叶总关情”的竹子^②。如果不是亲历国破家亡的惨痛，八大山人也许画不出那些“残山剩水”的山水画和那些“白眼看青天”的禽鸟那样悲凉的形象和艺术意境了。当然，人可以借助想像力和间接经验去体验一些自己并未亲历的事情。但不管如何，严格说来，不论是中国的，还是西方的；不论是现实主义、浪漫主义，还是西方现代艺术诸流派的艺术作品，都是社会生活在人类头脑中反映的产物。

艺术教育，不仅要教给学生专业艺术技能、艺术知识，还要引导学生逐渐走上艺术创作的道路上，培养学生艺术上的创新精神和创新能力。不可否认，对于艺术创作来说，生活经历和生活体验是艺术创作的基础，生活积累是一个日积月累既艰难又漫长的过程。“外出写生”课，只是起到引领学生走出狭小画室，走向开阔生活，亲近自然、贴近生活，感受生活与自然的无限丰富性是怎样为艺术创作、艺术形式、艺术语言的不断创新和发展提供无比开阔的空间。从某种意义上说，生活大于艺术，歌德曾发出这样的感叹：“我始终认为，现实比我的天才更富于天才。”^③

“外出写生”能够让学生充分接触生活，接触艺术创作，体验艺术创作心理状态、精神状态，初步认识艺术创作的一些基本规律和基本要素，如艺术形象与艺术创作的关系；艺术创作与生活的关系；情感在艺术创作过程中的作用；艺术语言与艺术形式的关系；形象感受力和形象鉴赏力对艺术家艺术创作的意义等等。

《外出写生》由生活速写、风景色彩写生、素材收集与摄影、创作练习与构图4个部分共同构成一个有机的整体。其中，生活速写部分从提高学生艺术素质和艺术创造力的高度上强调通过大量的人物形象阅读和观察，提高他们的形象感受力和形象鉴赏能力；强调对个别具有艺术创作意义的人物形象跟踪观察、交往和深入了解的个案研究；培养学生通过外貌形象准确把握人物内心世界的洞察力和在较短时间内快速捕捉、描绘对象的绘画能力。在训练方法上，提倡遵循先易后难、由浅入深和循序渐进的学习原则，从学习艺术概括入手，掌握简约、精练的速写语言；在速写形式上依据训练目的的需要，提倡先写实后写意，先再现后表现的原则；在生活速写面对转瞬即逝的对象和环境时，提倡先抓住生动的，再靠形象记忆默写补充以及不求完整、允许败笔的速写原则。提出理性知识对提高速写水平的不可忽视的作

① 老舍. 我怎样学习语言. 创作经验谈. 北京：人民文学出版社，1979. 311 页

② 温廷宽. 中国古代绘画故事. 北京：文化艺术出版社，1984. 178 页

③ 转引自高等艺术院校《艺术概论》编写组. 艺术概论. 北京：文化艺术出版社，1983. 327 页

用和意义，并对许多具体的速写技巧从艺术的高度作了简要的介绍。

“风景色彩写生”部分，强调引领学生亲近自然，感受大自然本身瞬息万变的无限丰富性为色彩语言的运用和色彩表现技法提供的极大可能性。认识绘画史上各个时期的各种流派与客观自然的紧密联系，特别是通过面对自然的风景写生，理解和体会画面色彩是怎样与大自然息息相关；并通过一定量的训练，熟练掌握运用色彩进行外光写生的技能技巧。

“素材收集与摄影”部分，不是简单介绍照相机的使用方法，而是教学生用怎样的眼睛从怎样的视角去发现、去捕捉符合自己需要的素材；怎样让镜头跟着自己的眼睛走，而不是让自己的眼睛跟着相机的镜头走；怎样利用精确的摄像技术收集到不同视觉效果要求的素材。

“创作练习与构图”部分，主要是通过对视觉图像与意义传达、画面形式结构与精神内涵的探讨，为今后的艺术创作，奠定画面形式结构的意义传达的基础。

林钰源

2001.3.18

《梳》(速写) 林钰源

第一章 速 写

速写，是一种能在较短时间内快速捕捉、描绘对象的绘画表现方式。在开始学习速写之前，必须先经过一段时间的画室素描写生训练，获得一定的造型基础和人体解剖学知识、透视学知识，然后才能走出画室，面对生活中活动着、变化着的形象进行高度概括的艺术表现。许多室内素描写生训练有素的人，到了生活中，面对变化万千的人物和景物，也未必能在速写中得心应手。

画好速写，除了必须以深厚坚实的素描功夫为根基，还少不了良好的艺术感觉。在优秀速写作品中，人们除了可以看到画家雄厚的造型实力，还可以直接感受到艺术家的那份艺术才华。速写作品虽是瞬间完成，却往往是艺术家多年艺术实践经验和丰厚艺术素养的瞬间升华，某些速写精品其简练概括可与思想家精辟的格言警句相媲美。

在欣赏速写作品的时候，人们往往会感到比欣赏其他形式的绘画作品时与画家的内心世界靠得更近，甚至似乎可以直接感受到画家生命脉息与心跳的律动。速写画面往往呈现着艺术家激动的情绪与线条的直接交织，鲜活地保存着艺术家当时的感觉，最真切地记录着艺术家当时的心理活动和情感活动。因此，它以自己感人至深的独特形式，越来越被人们所重视。

比起那些宏构巨制，速写堪称瞬间艺术。这些厚积薄发瞬间完成的速写作品是露出水面的“冰山一角”，沉在水下的深厚底层则是艺术家长年的磨炼和毕生积累的艺术知识。同时，艺术家还真实地投入了感情，并发挥了独具个人魅力的艺术感觉。因此，艺术作品的价值往往不能以制作时间长短而论，许多大师的速写作品在经历了若干世纪之后仍焕发着不朽的魅力，弥足珍贵。

速写，由于具有快速捕捉、描绘对象的特点，曾被许多画家用作收集创作素材的手段，俄国巡回展览画派画家列宾，利用速写为《查波罗什人写信给苏丹王》一画收集了查波罗什人的服装、用具、装饰品、乐器，并为画面出现的一个查波罗什人的“后脑勺”画了大量的速写。

由于速写独具的特点，它还被许多艺术家用于艺术语言探索和艺术创作探索，法国雕塑家罗丹，对着活动着的模特儿画了大量的人体速写，在速写中探索人体结构的同时也探索着雕塑语言。速写曾是一些艺术家的手权和门匙，依仗着它，他们找到了属于自己的艺术语言，国画家叶浅予、黄胄大概都应该属于速写的直接受益者。他们的许多绘画创作草图都是采用速写形式画成的，也有许多绘画创作，直接由速写变化而成。

速写，对于许多艺术家来说，就像他们的创作手稿。对于艺术史学家来说，几乎没有比能够找到艺术家们留下的速写手稿更使他们兴奋了。不论是随意几笔速写、创作草图，或是画家用信手拈来的钢笔、铅笔、毛笔，在随手触及的纸张、硬板或画布上留下或狂放、或潇洒、或挺拔、或扭曲的笔迹，都清晰地保存着艺术家当时眼前掠过的形象、脑海里闪过的意念，以及稍纵即逝的艺术灵感。循着艺术家这些未经理性推敲随手而就的痕迹，艺术史学

《两个裸女》 罗丹〔法〕

《伏尔加河上的纤夫》 列宾〔俄〕

家可以找到当时激动艺术家、触及艺术家灵感的诱因。循着它，艺术家创作过程艺术思考的真实轨迹逐渐变得清晰。这是艺术史学家研究艺术家最好的材料之一。

速写作为收集创作素材的特殊方式，随着摄影机的出现、普及而被取代。然而，人们在发现照相机无法取代写实性绘画的同时，似乎也发现逸笔草草的速写作品独具的艺术魅力是其他完整的艺术形式所无法取代的。它不需要像一幅油画般的完整，但它不可以只有技术而没有鲜活的感觉；不可以没有感情的倾注；不可以没有精神的内涵；不可以没有生活的气息。

当我们打开外出写生带回的一本本厚厚的画得满满的速写本时，会惊讶地发现，不管是天真无邪的孩童、孤寂的老叟、憨厚的山民、勤劳的农妇、简朴的农舍，还是一片山坡、一段篱笆，本子中的一笔一画似乎还散发着泥土的芬芳。纵然经过一

《钟馗嫁妹》 叶浅予

《织地毯的女工》 黄胄

段时间，甚至数年以后，再度打开，眼前的一切又将使我们重新置身于当时的情景之中，这是速写画特有的保存浓厚生活气息的长处。速写本中展现的不仅仅是生活中的客体世界，常常还展示出一个艺术家的内心世界、感情世界，真挚、朴素、饱满、深沉而且原汁原味。这是其他艺术形式无法取代的速写艺术的魅力所在。

速写，不仅是造型艺术基础训练的有效途径，是艺术家收集创作素材的手段，是形象积累的有效方法，是艺术家捕捉来自生活与内心世界的艺术灵感的法宝，是艺术家开启艺术创作的门匙，它还引领着艺术家亲近自然、贴近生活，引领艺术创作来到一个更加开阔的探索空间，使我们的艺术创新成为可能。因此，速写被列为外出写生课的主要内容之一。

第一节 速写的目的、任务与要求

外出写生，通过画大量的生活速写，包括头像速写、人物速写、景物速写、生活与劳动场面速写锻炼速写技巧，提高艺术概括能力，以获得在短时间内用造型手段捕捉生动、鲜活的人物形象、生活场景的速写造型能力。

《暮》 林钰源

从速写技巧上看,“形似”是速写训练必经的第一级台阶,既是最基本的要求,也是最重要的要求。进而,要求“以形写神”,通过准确把握对象形象特征,揭示描绘对象内心世界以及精神状态,塑造具有鲜明个性特征与气质、性格的艺术形象,只有在形似的基础之上,画家才能进一步在速写过程中倾注个人情感以及对描写对象的审美评价,在描绘中自由地“直抒胸臆”,这样便可以使一张小小的速写画具有艺术作品的艺术感染力。

在速写训练过程中,绘画语言得到锤炼的同时,由于表现目的逐层提高,速写在形式上也必须相应地做多种尝试,以期达到表现手段与表现目的协调一致。用适当的艺术语言表现一定的艺术形象。在追求“形似”的阶段,相应的必须多尝试点写实性的客观再现,如实反映对象的速写形式。但在“以

《盲人乞丐》 毕加索〔西班牙〕

《无忧》 林钰源

形写神”的阶段,则必须明确“取舍”要诀与“传神”要领。为了抒写胸臆,必须深谙艺术语言和形式的意味,必须在画面与客观对象之间做一定的艺术处理,使再现性速写形式渐趋表现性速写形式,这样才能使画家的感情像流水般自然流淌到画面上。

外出写生,通过大量的形象阅读,通过对不同民族、不同年龄、不同阶层、不同职业、不同心理气质、不同性格特点的人物的细心观察、比较,培养学生对人物形象的强烈感受力和敏锐观察力。这不仅开拓学生的视野,增加学生的生活积累,对培养学生对人物形象的视觉领悟力和鉴赏能力也具有一定的意义。这是艺术家必不可少的重要素质之一。形象积累是一位艺术家重要而艰难的

历程,可以想像,如果一位画家脑子里形象积累不多,对不同性格特点的人物形象感受不深,要他塑造诸如《水浒传》中的林冲、李逵等性格鲜明的人物形象显然是比较困难的。形象积累不仅仅是资料意义的本子上的积累,而且更重要的是脑子里人物形象感受的沉积。对个别具有艺术创作意义的典型人物形象进行跟踪观察、交往和深入了解,无疑对培养学生对人物内心世界的洞察力有着相当的益处。这是美术专业学生生活体验与艺术体验的重要一环,是美术专业学生对艺术家心理状态、精神状态的亲身体验。

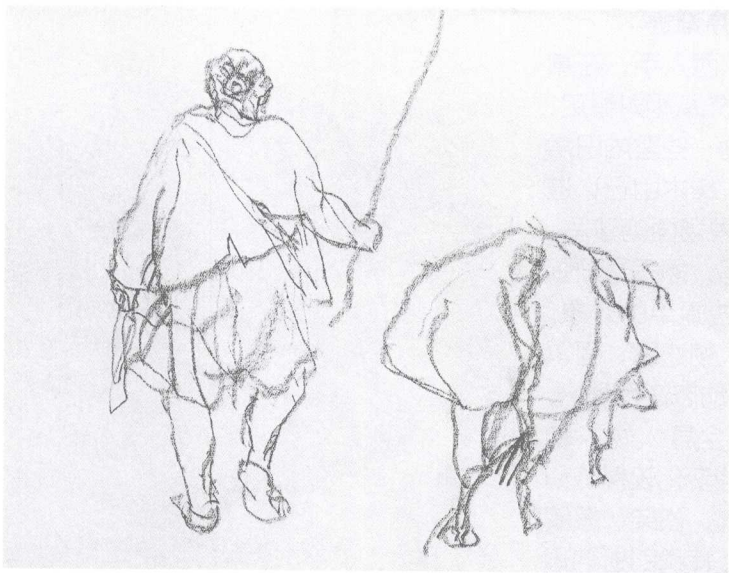
对于速写来说,没有比数量更重要的了,没有一定的数量就没有一定的质量。当然,数量固然重要,质量也不可偏废,只有认真对待每一幅画,速写水平才能在数量的积累中真正得到实质性的提高。

《日迟迟》 林钰源

第二节 速写训练方法与原则

一般来说,学习速写必须先经过一段时间的画室素描写生训练,使学生具有一定的造型

《日出而作 日入而息》 林钰源

能力、绘画基础、人体解剖学知识和视觉透视学知识,对人体比例、运动规律、人体结构关系和男女老少体态特征有了一定的知识和经验之后,才适合进行生活速写。在速写学习中,必须遵循先慢后快、先静后动,从简单到复杂,先单个后组合和由浅入深循序渐进的学习原则;必须遵循先整体后局部、先主后次、先求气势后求生动和删繁就简的简约速写原则;遵循先抓最生动的画,再默写补充画的临场原则;遵循从容速写、快而不乱、快而

《傣家编竹女》 林钰源

不慌的心法原则；遵循强化感觉、淡化理性、感觉与理解互为表里、不求完整、允许败笔的画面原则。在保证速写水平质量的同时要严格完成数量要求。最好能养成良好的速写习惯，随身携带速写本。

一、先易后难、由浅入深、循序渐进

速写训练，必须从最基本的东西入手，在掌握透视学、人体解剖学的基础上，先从相对稳定、相对静止的对象开始，也可以先画一些室内日常生活用品、劳动用品或房舍建筑、树木山石，进而画些小景，然后才画全景式、大场面的速写。先画速度慢些、时间稍长点的速写，然后逐渐画快些、时间短些的速写。先画一些简单的对象，不宜一下子画太复杂的对象。如人物速写，可以先从比较熟悉的头像和手、脚局部动态速写开始，以后再画带手半身速写，进而画全身人物、动态速写、组合人物速写。先画一些变化较慢的动作，或重复出现的动作，如织毛衣、砍柴、搬砖块，再画诸如舞台速写、运动场上转瞬即逝的运动动作速写等。

《取暖》 林钰源

(一) 速写训练从慢写开始

学习速写，一开始就想画得飞快是画不好也学不好速写的。学习速写最好先从慢写入手，也就是用相对充裕的时间，比较从容地用速写的形式去画相对稳定、相对静止的对象。

速写，在初学者眼里往往被理解为用极少的时间快速挥写。其实，它还有一个更加重要、更为本质的特点，就是删繁就简、明确取舍之后，进行高度概括，抓取主要的，舍弃次要的。简约、洗练是速写的一大特点。也是画好速写的关键所在。对着繁杂的对象进行高度的艺术概括并不是一件容易的事。慢写除

《墟》 林钰源

了给初学者比较宽裕的描绘时间外，也给了学习者思考、研究、推敲如何概括、如何取舍、如何简明扼要地概括形体、抓取动态的时间和条件。

(二) 从整体着眼，从局部入手

速写为了达到简约和气韵生动的效果，一定要从整体着眼，不能陷入局部，不管是观察方法还是描写方法都始终应该坚持从大局出发，从大处着眼。速写画比长期素描更强调整体关系，在速写画中，整体决不等于各个局部的简单之和。一幅速写画就像一幅书法作品一样，要行行贯气，才能使整个画面气韵生动。

《回眸》 林钰源

二、先写实后写意、先再现后表现

在速写训练的不同阶段，训练的目的有所不同，艺术追求的目标也随之不断变化。速写语言和形式相应地也必须做多样的尝试，以期与表现目的一致。一般说来，只有适当的语言才能恰当地表达一定的意思。

（一）由生到熟，由表及里

对于初学速写的人来说，快速准确地把对象画下来无疑是这个阶段学习的主要目的。从眼高手低到心手相应。心、眼、手配合默契需要一段时间的训练。“形似”是这个阶段的最高目标，这时，在速写形式上也多以客观再现的写实性风格出现。这并没有贬低写实性风格的意思，因为艺术的高低雅俗是不能简单地以风格来区分的。写实性风格速写和表现性速写、抽象性速写一样，一种风格中的不同作品之间都有高低、雅俗之分。只是在此阶段写实性风格对训练快速准确把握对象形体更为有利。经过一段时间的训练之后，如果能够比较轻松地画准确了，那就要进一步考虑“以形写神”了，考虑如何通过形象揭示人物内心世界的精神活动和心理状态，力求凸现人物的个性，通过人物形象的刻画揭示形象本身蕴含的深刻生活意义和生命意义。

《相伴老锄》 林钰源

《炒青稞》 林钰源

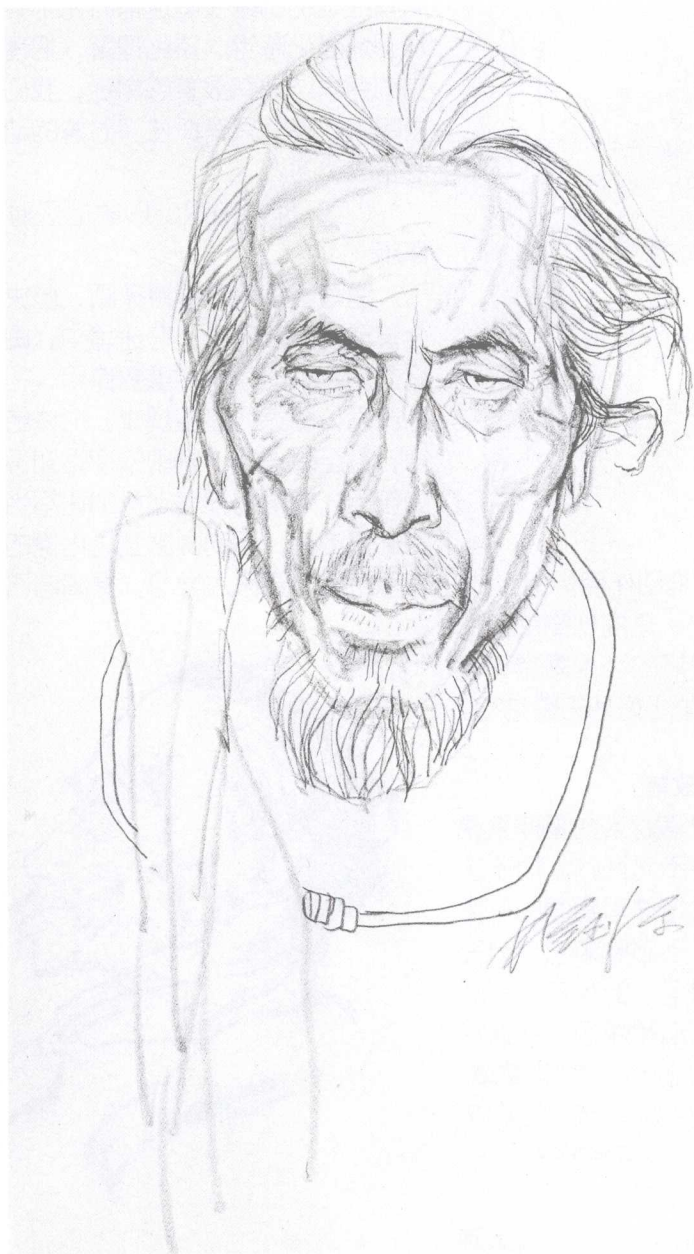
（二）假借形象，直抒胸臆

经过一段时间训练之后，速写技巧已能运用得心应手，便可以对各种速写语言、各种速写形式进行大胆尝试。并尽力领悟各种艺术语言、艺术形式所蕴含的不同意味。在速写中可以加大主观表现成分，甚至假借描绘对象表现主观理想人格精神。夸张的手法、写意的手法、变形的手法、抽象的手法等等都可以尝试。

三、先抓生动的画、再靠记忆默写补充

在画生活速写时，只要是对着有

生命的对象，十有八九对象都会移动、变化直至走开，几乎所有画过速写的人都遇到过这样的事情。很多人都为画到一半对象走掉了而感到十分沮丧。对此，应先抓住对象最生动、最感人、最易变的地方画，等到对象移动了、变化了甚至走开了，这时再凭着形象记忆和对形体结构的理解对次要的部分进行补充描绘。如果我们能一下子就抓住对象最感人、最生动之处，加上有很强的形象记忆能力和对形体结构的深刻认识与理解，在画生活速写时即使碰到这样的情况，也能从容应付。

《记挂岁月的老人》 林钰源