

美术学院基础教学技法丛书

杨涪林
编著

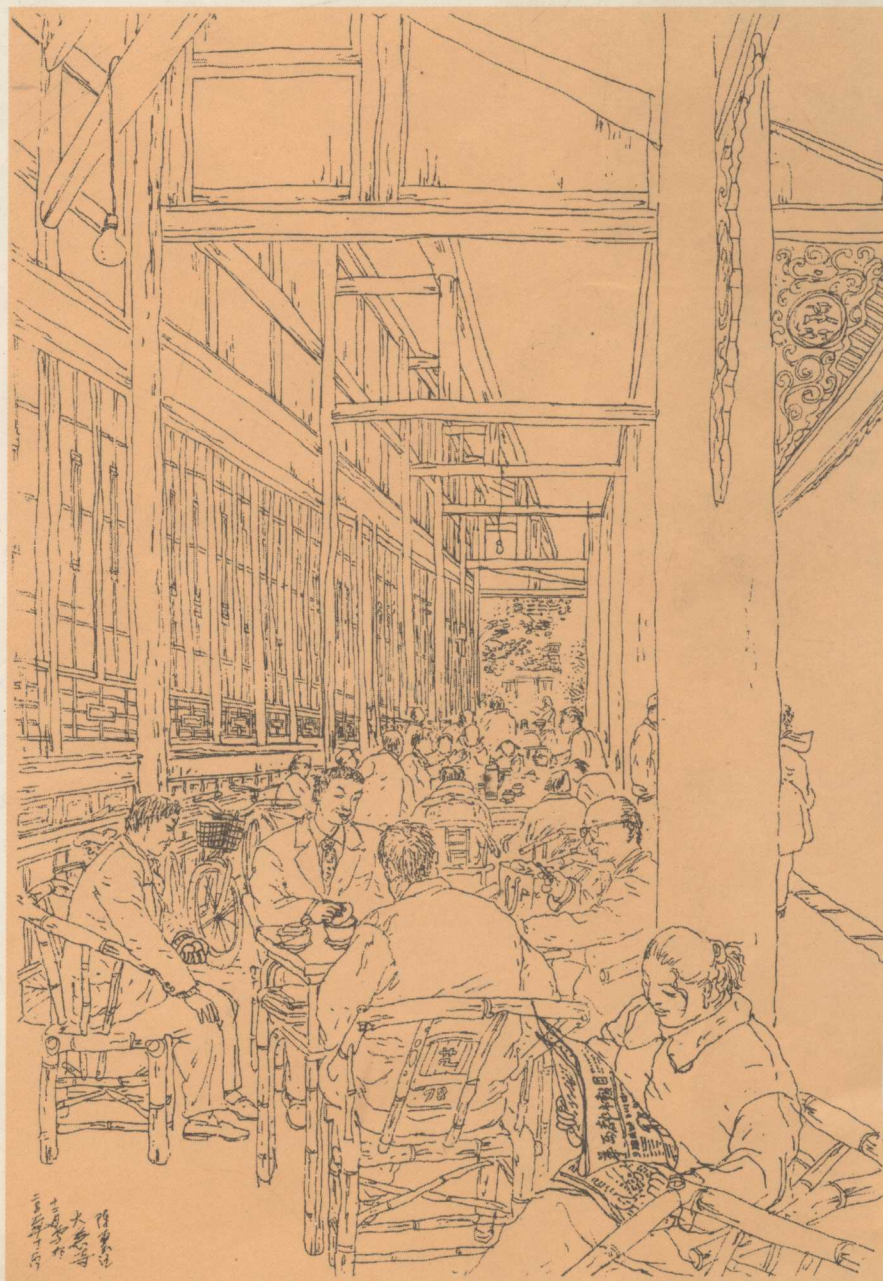

速写

景物
JINWU

SUXIE

MEISHU YUANXIAO JICHU JIAOXUE JIFA CONGSHU

YANGFULIN BIANZHU

四川出版集团
四川美术出版社

SICHUAN CHUBAN JITUAN
SICHUAN MEISHU CHUBANSHE

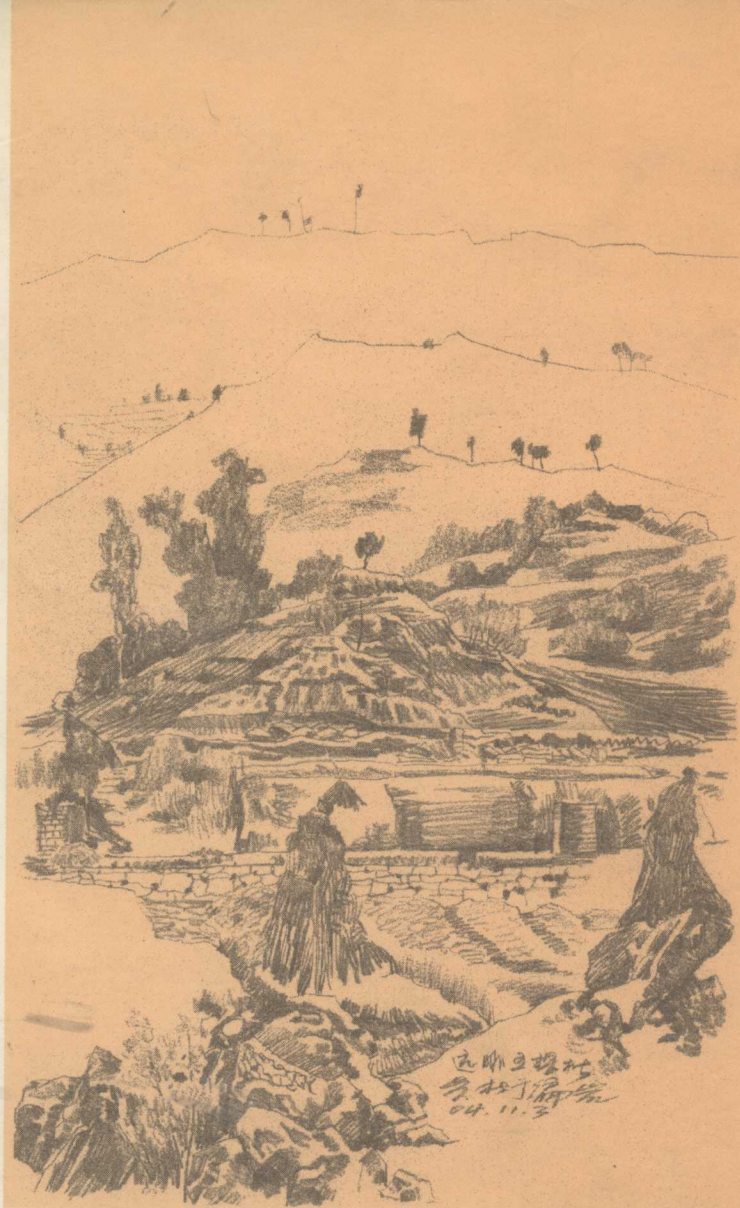

美术学院基础教学技法丛书

杨涪林

编著

YANGFULIN BIANZHU

速写

景物
JINWU

SUXIE

MEISHU YUANXIAO JICHU JIAOXUE JIFA CONGSHU

图书在版编目(CIP)数据

速写景物/杨涪林编. —成都:四川美术出版社,
2005.11
(美术学院基础教学技法丛书)
ISBN 7-5410-2713-8

I. 速... II. 杨... III. 风景画-速写-技法(美术)-高等学校-教学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第130482号

美术学院基础教学技法丛书

速写景物 杨涪林 编著

策 划 陈荣
责任编辑 陈荣 李成 谭昉
装帧设计 陈荣
责任校对 倪瑶
出版发行 四川出版集团
四川美术出版社(成都盐道街3号)

邮政编码 610012
经 销 新华书店
制 版 经典记忆文化传播有限公司
印 刷 成都市海翔印务有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/8
印 张 4
图 片 120 幅
字 数 30千
版 次 2006年1月第1版
印 次 2006年1月第1次
印 数 3000
书 号 ISBN 7-5410-2713-8/J·1966
定 价 20.00元

著作权所有·违者必究 举报电话: (028) 86636481
本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换
工厂电话: 028 -85366592

ISBN 7-5410-2713-8

9 787541 027130 >

ISBN 7-5410-2713-8/J·1966

定价:20.00元

在画纸上大致定出景物的视平线、比例、透视倾斜线后，即可直接描画对象，突出自己对景物的真实感觉。在过程中，不要忘记审视检查一下大略的透视关系就行。随着时间的积累，画面感觉出来了，透视上也不会有大的毛病。

空间层次

景物画首先应对场面的空间、距离与方位有所交代。透视延伸线能表达景物多个方向的倾斜与转折等变化，这些外轮廓线已经能或多或少地表现上述感觉。从几个大的透视角度看：俯视角度的画面层次多而分明，易于传达一种纵深感；仰视角度是把景物的底部以上的层次也看个明明白白，让人有种高远的感觉；平视角度是介于以上两个视角之间，传达一种渐变的平远的层次空间。

景物画表现户外大场面的内容，比起室内的人物画或静物画来，空间显然要广阔深远得多。所以对空间的表现是景物画的一个重要内容。画景物一般常归纳为近景、中景、远景三个大的层次。中景常是画面的主体部分，是运用绘画手段重点表现的区域。近景与远景起着对比、丰富画面层次的作用。但也常遇到三个层次中的某个层次完全遮挡了另外的层次的时候，这时就得另当别论了。你得弄清楚到底以表现什么为主体，弄清景物的主次关系。也就是说作画重点选择，要根据画者的感受，抓住景物在特定的情景下的效果，对这些因素进行刻画与处理。此外，对远景和配景，要以有助于体现大的氛围为主，使通幅景物写生笼罩在一个空间之中。

除了上述的内容外，表现空间层次的方法还很多。特别是运用形式美法则中的对比手法。对比可以拉开景物变化的反差，让景物各部分展现得既分明又连贯，如用黑、白、灰三色阶概括画面，比较容易出效果；用虚实手法来表现景物，近实远虚，或远实近虚；用笔触线条之间的多种变化，来达到质地特征与色调的丰富层次感……通过很多方法，拉开空间的距离，让空间给人以更多的联想。

构图

取景之时，即是构图之初。两者区别在于，构图更能体现画者的表现意图。通过分析，找出景物的特定构成形式，突出景物中让人感兴趣的部分，对内容进行适当地安排与组织，使之准确无误地清晰鲜明地表达出景物的特征与意蕴。

构图，也叫布局，中国画叫“经营位置”。好的作品都有与之相配的构图表现形式，是画面内容与形式的完美和谐的统一体。构图也是画景物速写之前需要解决的事情。景物速写构图与人物速写构图不同，人物速写注重人物自身的节奏变化和在画面的摆布安排。至于背景，或稍加点缀，或以空白留之。景物速写除了少数情况将背景留白处理外，更多的时候，是从景物内容的主次、从属的完整和联系来考虑安排与组织画面，这当中虽然要用一些手段对景物做些增删的处理，但却是有分寸的。一幅画是主客观结合的产物，通过正确的表现途径达到完整的意图与效果。

构图首先是来自对生活的直观感应。面对同一景物，我们可以通过近、中、远的不同距离，可以通过正面、侧面，平视、仰视、俯视等视角，来获得多种构图形式。运用这种多角度多视点观察同一物象的方法，常常在司空见惯的物象中发现新的感觉，画出具有新意的画来。

构图的形式美因素，可以从物象中抽取出来，也可以从作品中游离上立价值的经验样式。要加强对构图形式的学习和借用，平时可多多观摹一些有关表现景物的速写作品，逐渐积累知识，在运用时要逐渐融进自己的想法，做到不要简单套用。

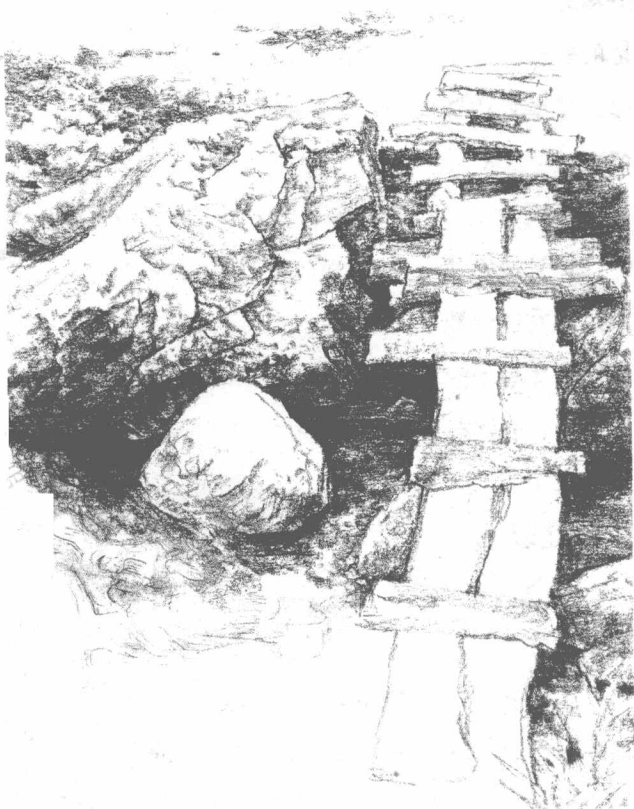
在学画景物的过程中，常有两种状态。一种是被动构图，在大自然中有的景物原本就具备完美的形式结构，这需要我们的那双善于发现的眼睛。另一种是主动构图，即是在写生的过程中，当确定表现意图后，进行较大幅度的取舍处理，在基本构架中去将内容进行“东拉西扯”地拼装，这需要有一定体验。但为写生要求，它又不同于纯粹的景物画创作，所以，要以不违初衷为好。

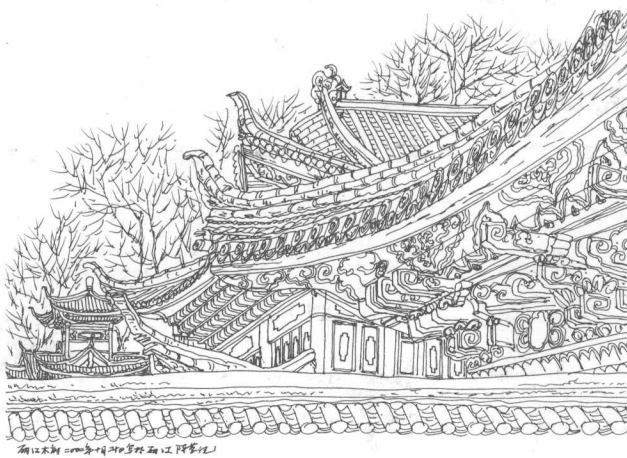
邹昌义

张远华

齐鸣

鹏安

作画工具及使用效果

铅笔，是大家很熟悉的作画工具，在素描作业中，它的优点体现得最集中。

它分软硬两类型号，画景物速写时，可按个人喜好选择使用。软性铅笔适合画粗重的线条，可以快速地铺重色块；硬性铅笔便于画清晰肯定的比较讲究的线条，可以刻画细节内容。由于笔尖有一种柔韧度，所以，作起画来较为流畅，手感很好。如果粗细并用，再用手指作些擦抹处理，会形成简略而又细腻的层次变化。在画的过程中，如果开局起笔画轻一些，随着步骤深入而逐渐加重用笔，这样修改调整的余地就大，画的成功率就高，所以，很适合初学者选用。

钢笔，使用广泛，用来作画也非常方便。钢笔画出来的线条黑白分明，清爽鲜明，随着轻、重、疾、徐的运笔速度，顺、逆、主、侧的不同的运笔方向，就可以表现线条的丰富多变的节奏韵律，可表现类似中国画线性的趣味。如用平实的不同密度的复线，又可以体现类似素描或铜版画那种表现客观物象的效果。再把速写钢笔的笔尖作一点处理，还可以画出粗放的线或者块面来。这种工具虽然具有较宽泛的表现力，但初学者常因出笔不畅形成误笔，调整起来较之铅笔画要难，有时弄不好会挫败作画的激情。

圆珠笔，是近年发展起来的作画工具，使用者逐年增多。它轻便好带，不吸水不漏水。画出来的线条均匀利落粗细一致，但仔细看又有细微的虚实粗细变化而耐人寻味。作画时，可从容稳重地画得很工整细致，也可潇洒轻松地画得很狂放大气。适合画有一定的幅面内容而又刻画精到的画面，在很多方面与钢笔的用法相似。

除了上述的作画工具外，还有炭笔、炭精条、木炭条之类，它们的笔头较粗壮，削成斜面后，可运用横竖不同的执笔姿势，竖笔可以画线条，卧笔可以画块面。因为材质较酥软，容易在纸上附着，也容易掉炭粉（特别是木炭条），容易画出粗放浓烈的效果。作画时利用它们的这些特点，可用手指或纸笔稍加涂抹，就带出一片深浅变化的色块，用橡皮在画面很方便地提亮部、提细节的内容，就显得随意而洒脱，使速写充满了画意而感人至深，容易画出个人的想法和追求。

此外，画景物速写的工具还有毛笔、竹笔、色粉笔、油画棒等，在表现效果上，更加多姿多彩，但从携带角度看，稍有不便。

景物速写的步骤

刚起步画景物速写，可沿用较有规律的学习方法，循序渐进地走完一定的过程，这对于顺利地让眼、脑、手进入一种“熟练”的状态中去很有好处。现在，假设有如下步骤，让道理融汇其中。

①选取中意的景物，还要选取最佳的角度。动手之前，应多分析比较，找出景物的特点，用笔轻轻地带出结构轮廓线。这些线条是构图的基本形式，也是景物的基本位置。如不中意，还可重新勾画。

②在景物的大致轮廓确定的基础上，画它们的具体形体轮廓及透视关系，不急于去画细部内容，避免让琐碎的细节干扰整体的安排。这时，画面的线是长线，面是大块为主，画面显得简约，段落感很强。

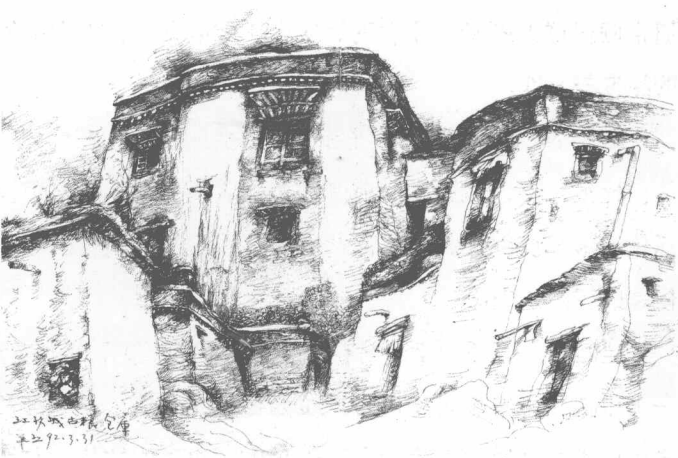
③从画面的主体表现出发，从主笔画及浓重色块出发，支撑整个画面的结构、空间、层次关系，让它们统领画面的细部变化。长线条或重色块面在此时已将视觉效果强化，让发生在这之后的所有细部内容里的点、线、面得到适当安排与归纳，这个步骤理顺了整体与局部的关系，突出了画面的主体内容，画面已完成了十之八九。

④做调整与丰富内容的工作。有特征的细节在此时的出现，增加画面的说服力及感染力，不要不行，有时还需要概括与强调。在这个步骤上，可根据景物给人的感受，组织线条、组织细节时，既可用密体，达到多而不乱的效果，又可用疏体，达到少而精的效果。

景物从题材到内容都非常丰富，有自然的和人文的，有户外的与室内的。由于它们各自的面貌特征所致，在画速写时，从构图到作画步骤，也应有所区别。怎样去把握整体，怎样去实现全局与细部的变化统一。这是我们面对画面常思索的问题。从步骤上看，应做到既可以顺推，按画素描那种从整体到局部过渡的方法，又可以反推，从一个又一个局部入手，最后统完整个画面。只要找到一环扣一环的关系，将每个步骤联系起来就行，关键是要做到心中有数。在作画中，对突发难点，有应对的良策；对偶有所得的灵感，能够牢牢地抓住。

杨浩林

羊烈

鹏安

巫成金

常见画法与画面处理

针对在画景物时最常见的内容，做些画法上的提示与归纳。

树不好画，但风景中很多时候都离不开树。树是自然的眉目，还得想办法画好。要了解树的生长规律，不同的树冠的造型特征，抓住这些规律与特征入手，画的时候先从树干画起，然后是主枝干，再把树叶归纳成几组，以疏密变化的树叶覆盖之。

山石、山形、地貌是风景中大的构架。要注意观察它们的来龙去脉，概括地画出起伏层次关系，近山与远山的差距。画石头要注意大面的转折过渡，待这些关系出来后，再去描绘细节，让质感等肌理变化丰富起来。

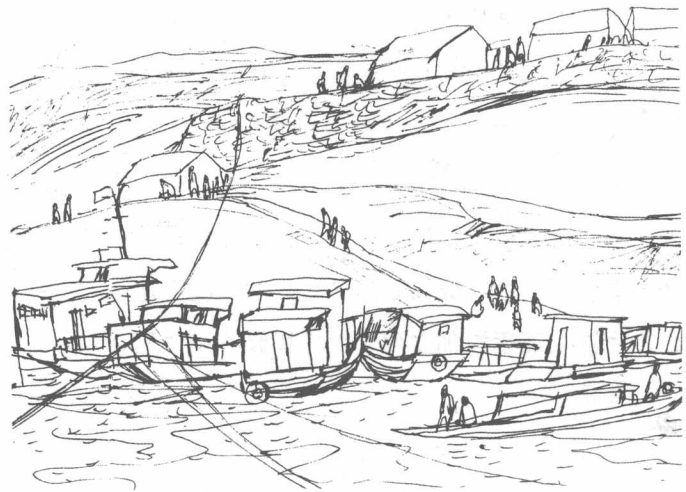
房屋等建筑物是景物中的主体部分，它们具有多种造型特征，但其中的结构变化还是脱离不了方、圆、梯、锥、柱等几何形体特征。水平线与垂直线也在建筑物中大量出现，它们和自然的延绵曲线形成对比，可用线条或色块充分地描绘。屋顶、扶梯、门窗等装置的描绘给建筑物带来变化和特色。

天空、云彩是风景中层次空间的体现，是组成氛围的必不可少的内容，要有分寸地表现。通常画得虚无缥缈，让它更好地烘托大地景物；天空中的云彩要画出透视感来，以表现空间的深度与阔度。

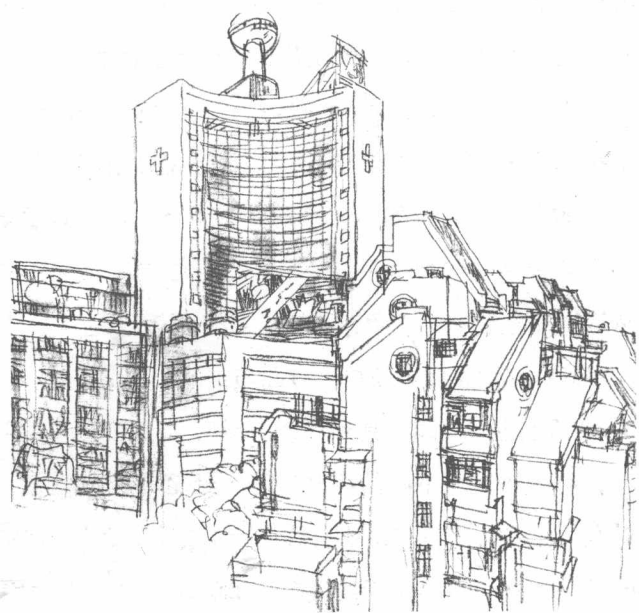
江、河、湖、海、池塘等与水有关的表现，在处理上几乎也跟天空差不多，以虚处理为佳。比如：静水通过虚处理倒影交代；微波荡漾的水用少许的弧线带出；汹涌澎湃的水，要抓住波浪与旋涡的起伏迂回节奏线，去组织有疏密的线条。在画景物速写时，画水更多的时候是以留白来表达。

当画到一定程度时，就不满足于照搬对象了，就应对景物做些处理调整。前面“构图”一节中谈到画写生时运用“东拉西扯”的办法，就是涉及画面内容的取与舍的问题。吴冠中先生曾将这种做法比喻为在野外采矿，边采边熔炼。与照相比较，画速写毕竟自由得多，可以做加减法，甚至还有乘除法。让我们的手跟着感觉走，在明确主体内容后，从构思构图的需要出发，来安排与组织主景与配景的关系。为了画面的需要，把不利于表现的内容挪开，再把合适的画外的内容挪进。经这样的调配组装，来突出感受、突出主体，深化意境，使画面出现让人兴奋的转机。

一幅画囊括了多重的制约关系，有时相辅相成，有时却是相反相成，这些因素交织成一个灵活的逻辑与机制。我们要运用对比的方法，要找出其中的区别和差异，还要找出其中的关联和共性。当画面加大黑与白、大与小、粗与细等方面的对比，其视觉效果就明确、中肯、强烈。反之，降低它们的对比后，其视觉效果就模糊、粘连。运用黑、白、灰三色阶时，可按画面来划分分段布局，一般时候，画中空白的地方是虚处，但作为平面构成关系，白又是实处。在执笔作画时，往往盯住块面、线条等有颜色的地方，而忽略对白的处理利用，这是不懂计白当黑的道理。

康宁

杨浩林

黄越

康宁

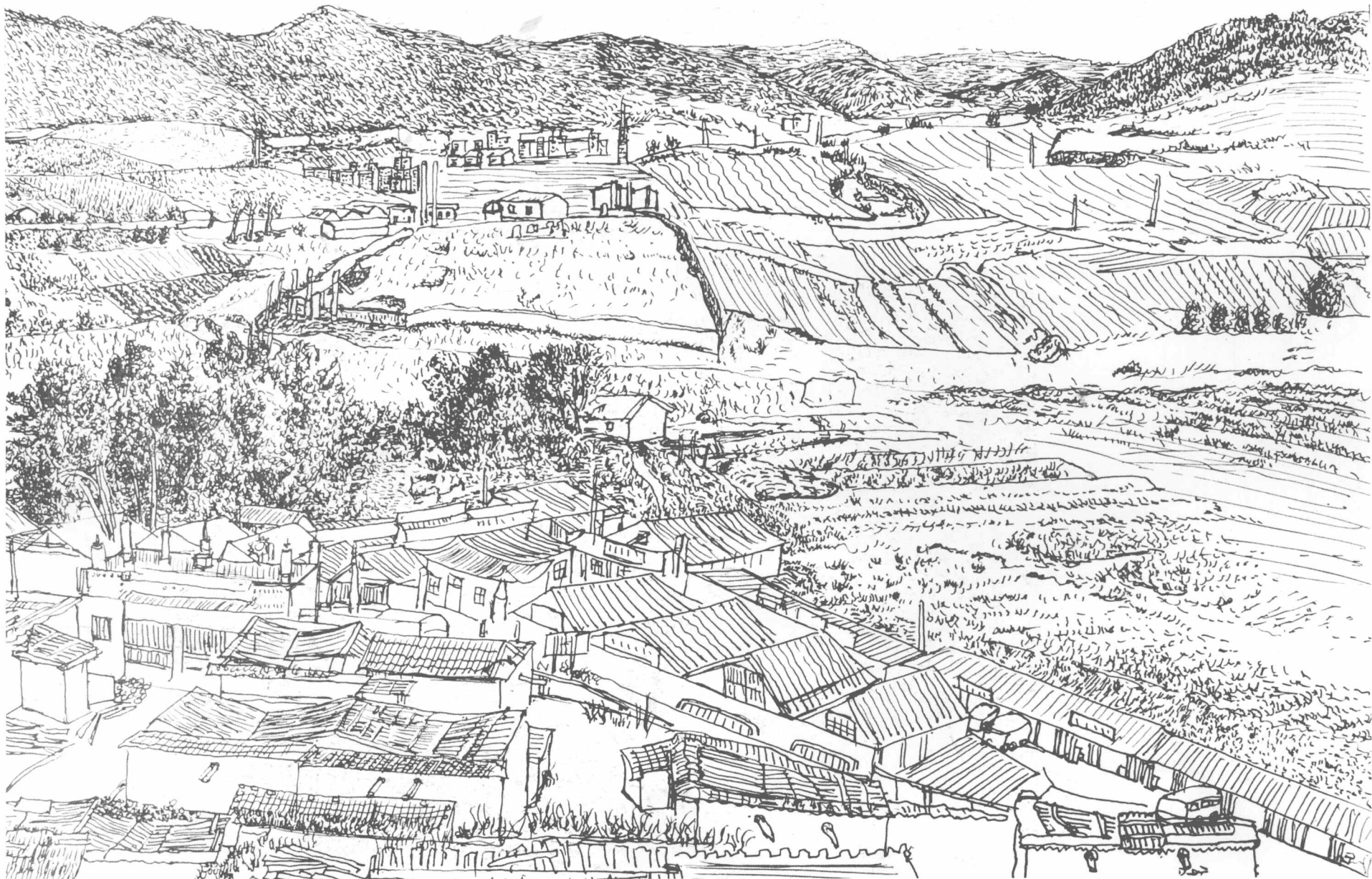

田欣

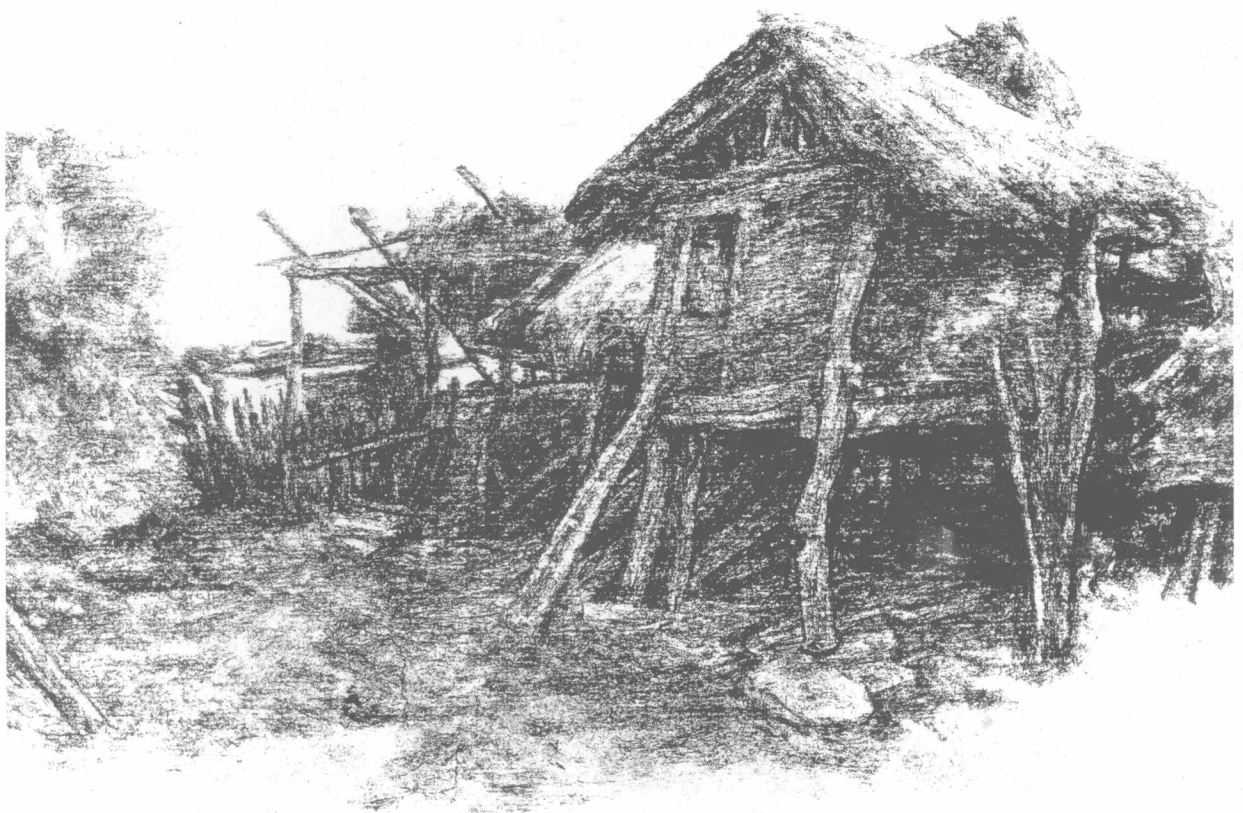

田欣

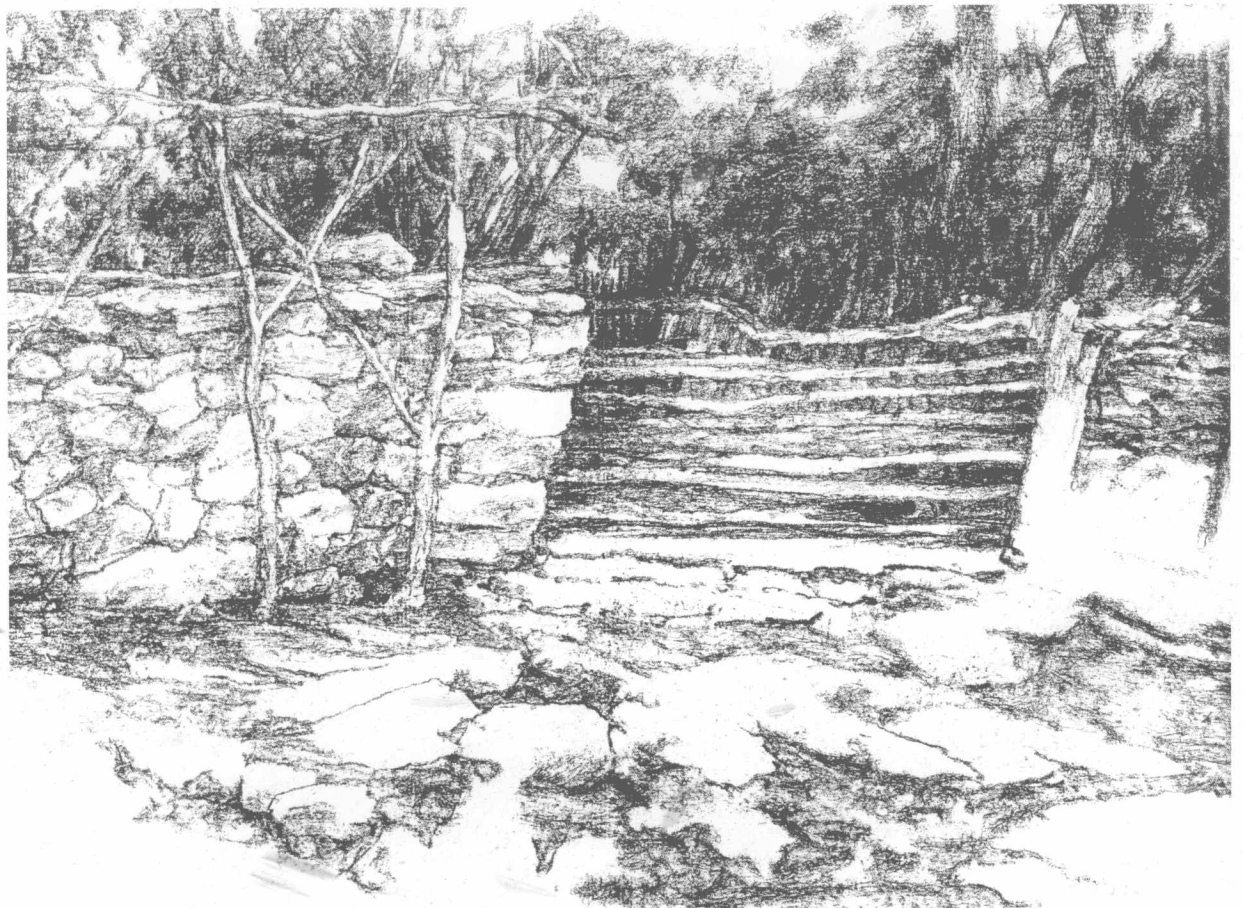

田欣

齐鸣

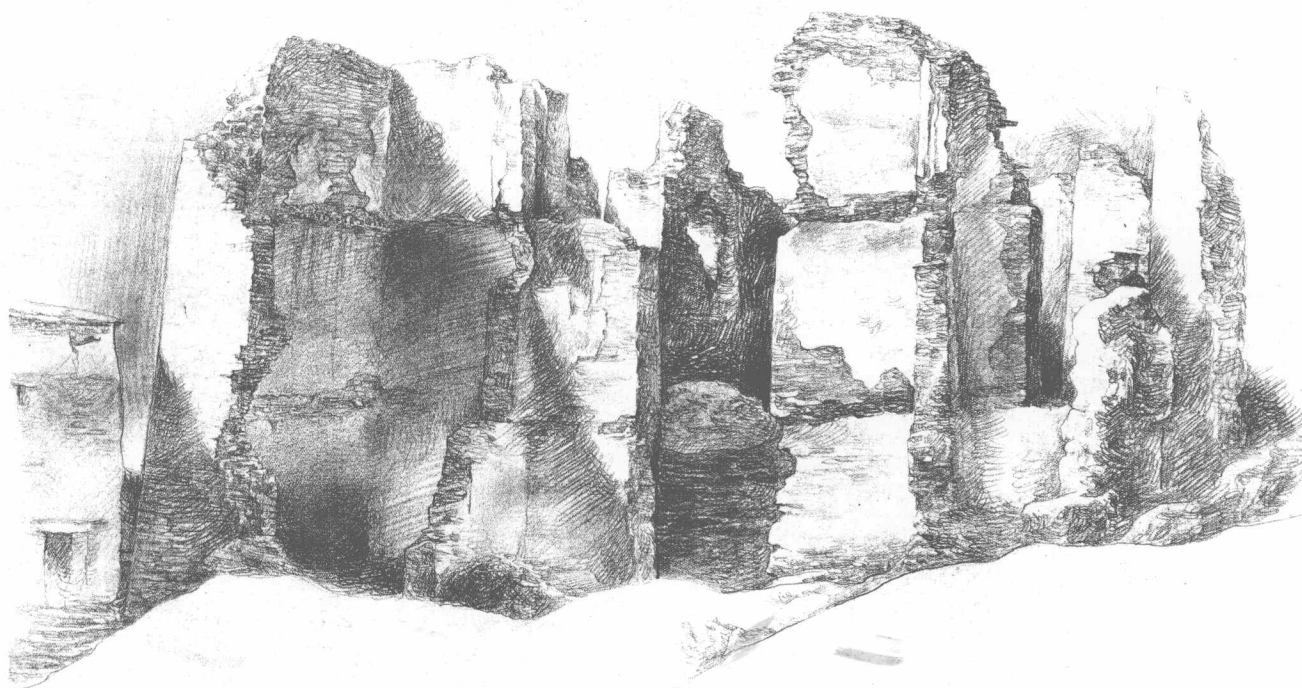

齐鸣

齐鸣

羊烈

羊烈

羊烈

羊烈

北竹编亭一角
12.4.5. 杨烈画

羊烈

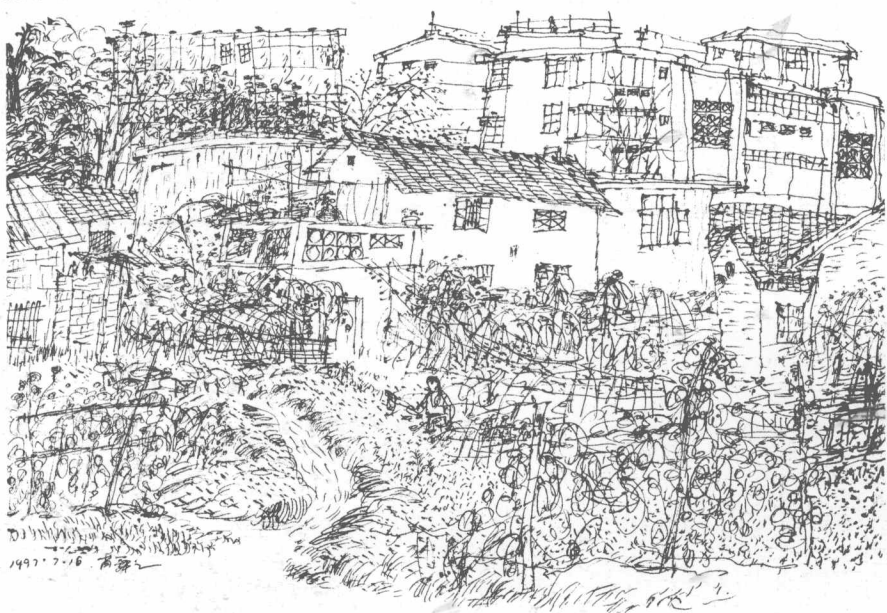

羊烈

肖舜之

肖舜之

肖舜之

肖舜之

肖舜之

肖舜之

肖舜之

肖舜之

肖舜之

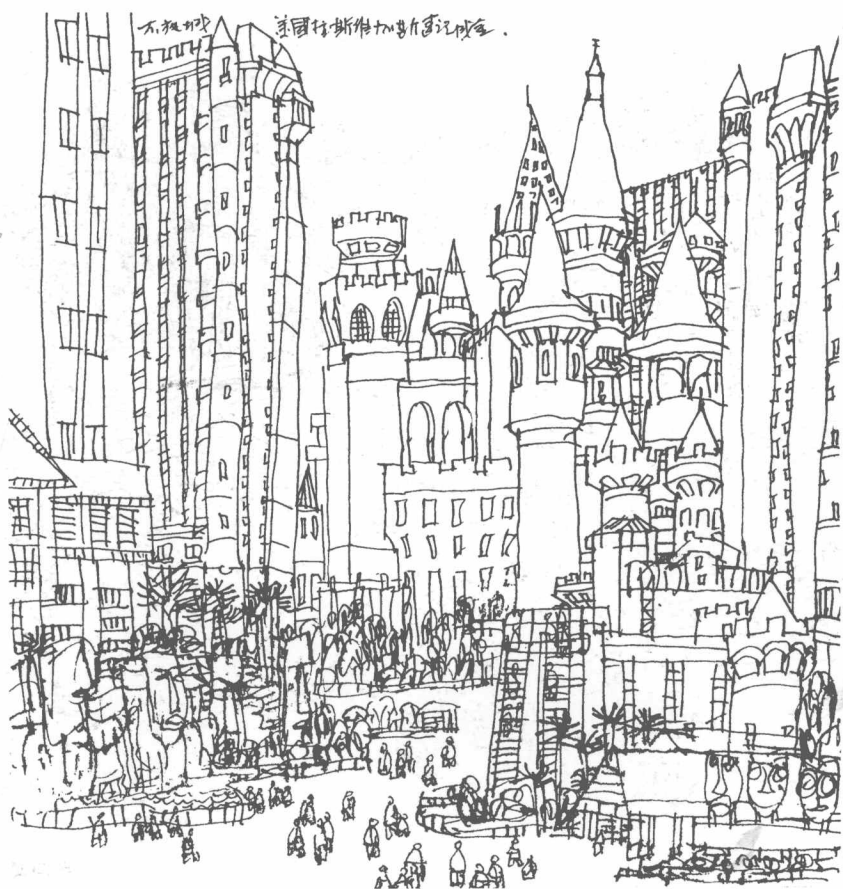

巫成金

巫成金

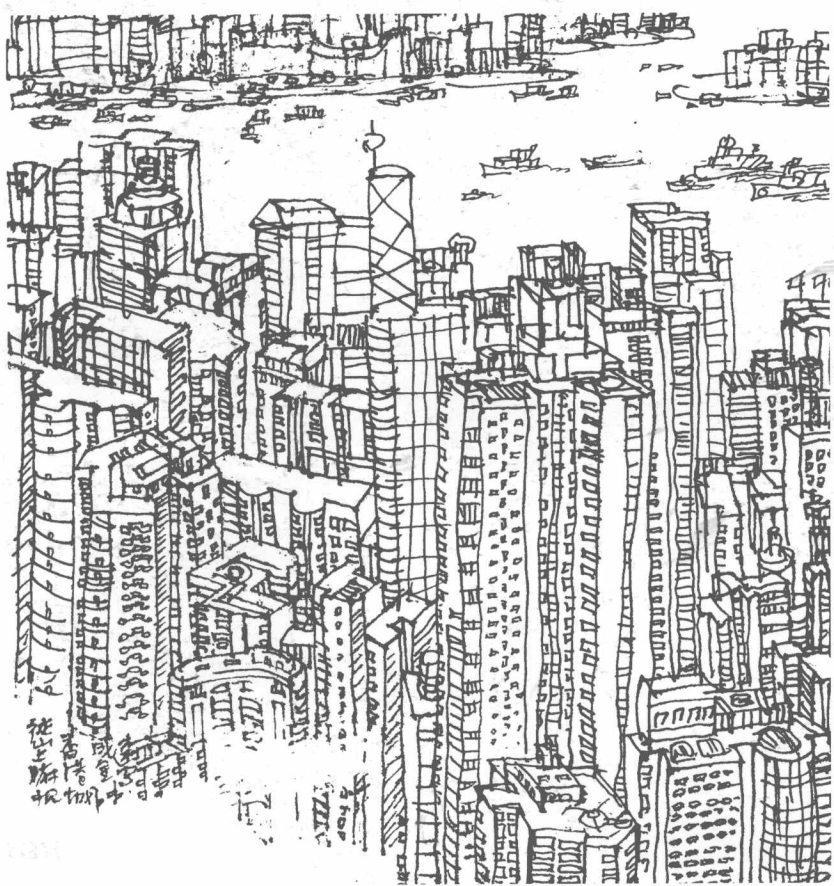

巫成金

巫成金

巫成金

巫成金

巫成金

巫成金

邹昌义

邹昌义

邹昌义

邹昌义

邹昌义

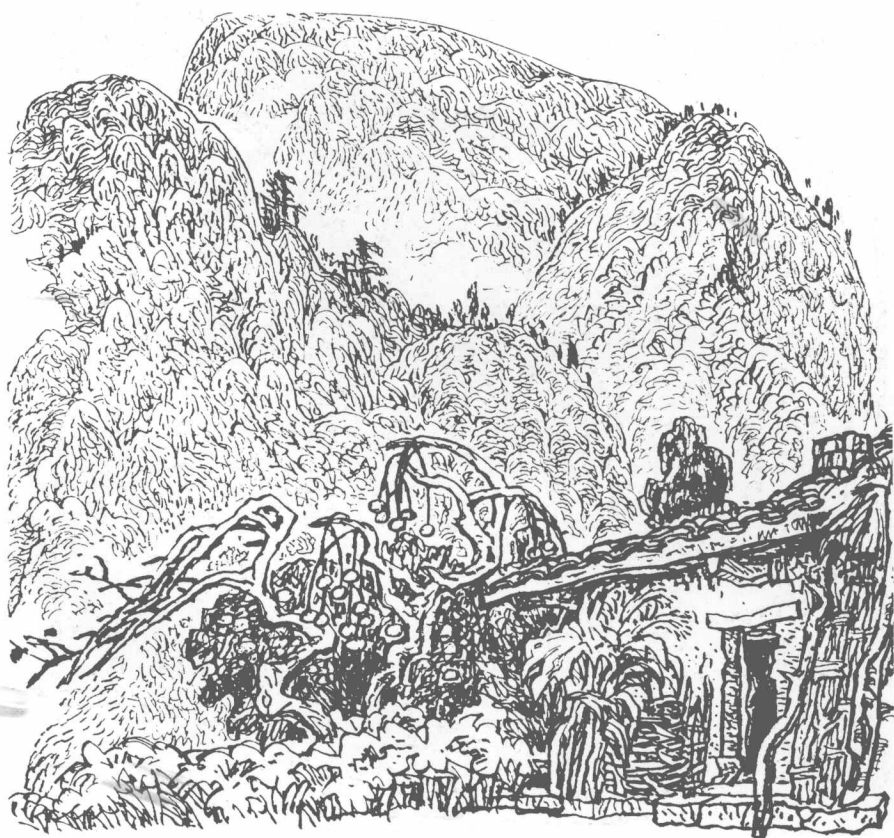

邹昌义

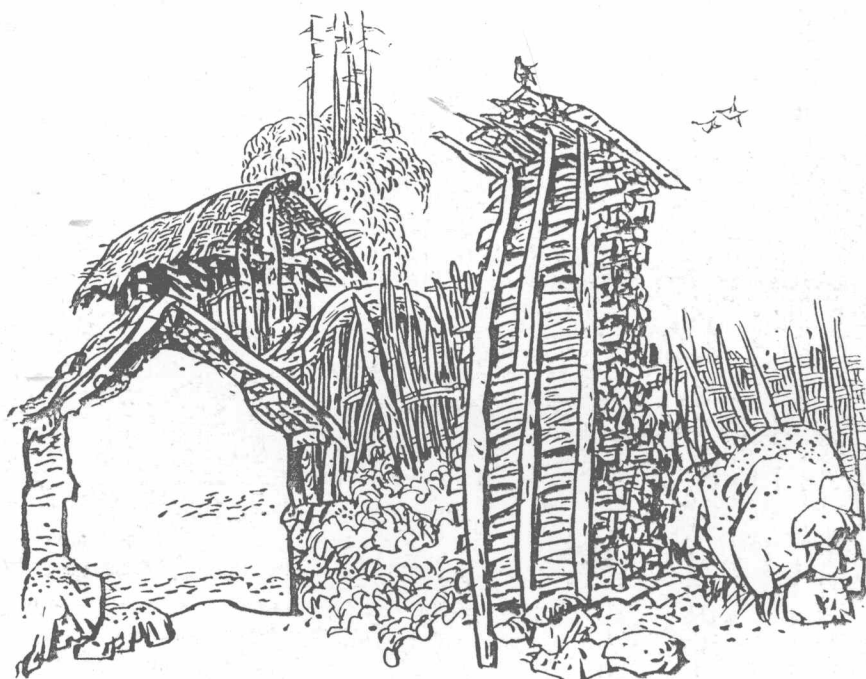
邹昌义

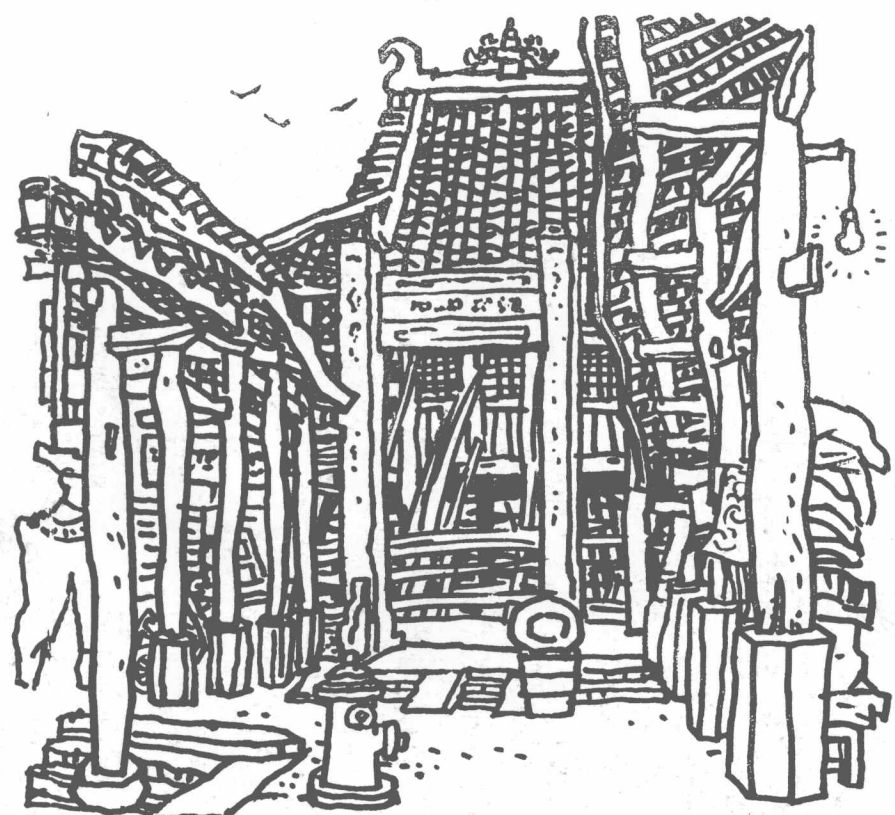
邹昌义

邹昌义

邹昌义

邹昌义

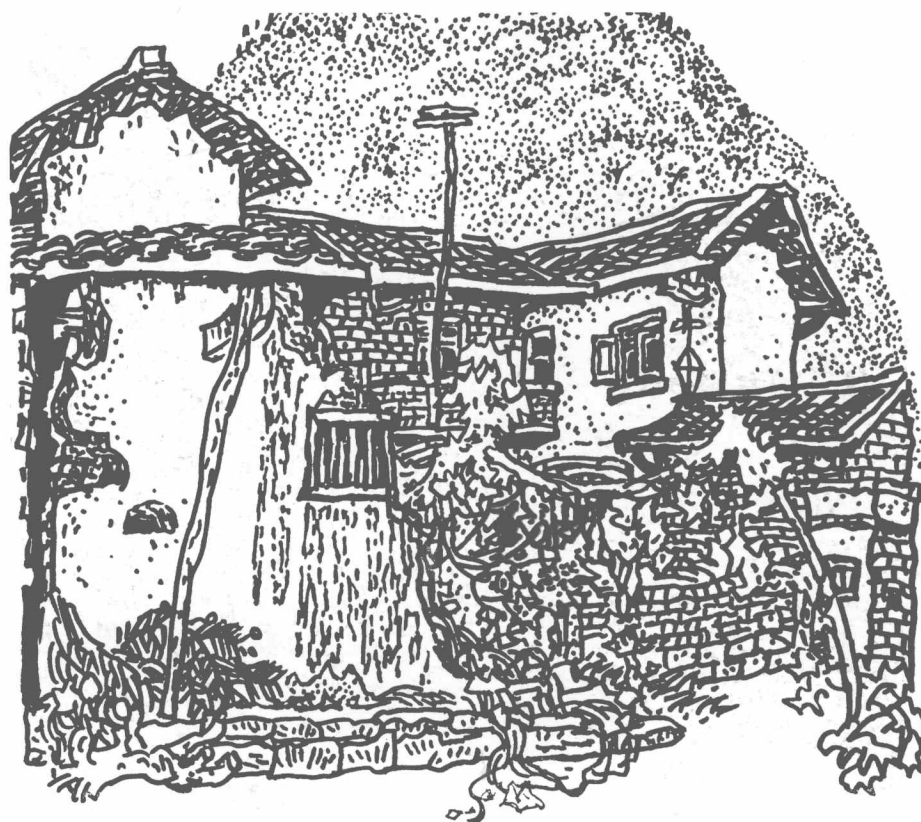

邹昌义

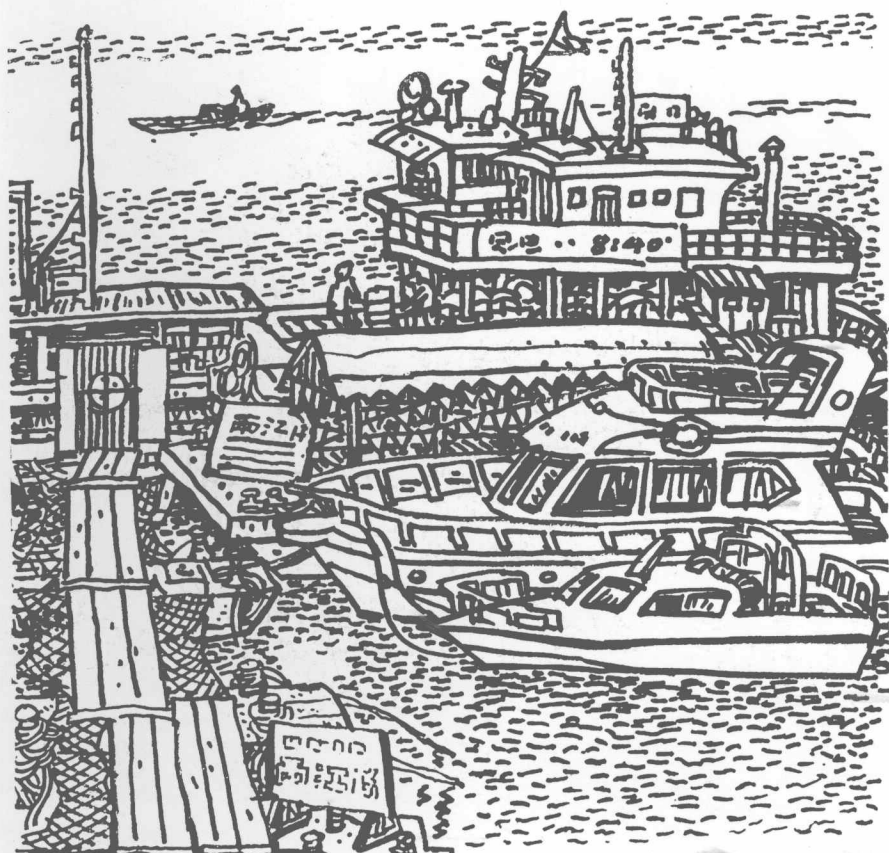

邹昌义

邹昌义

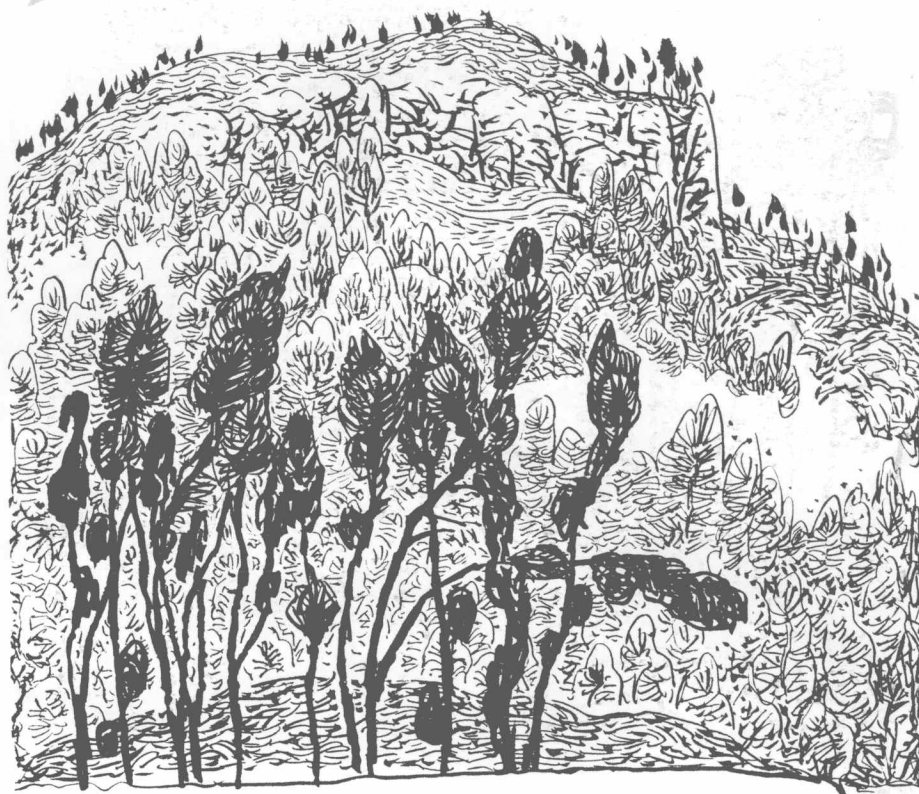
邹昌义

邹昌义

邹昌义

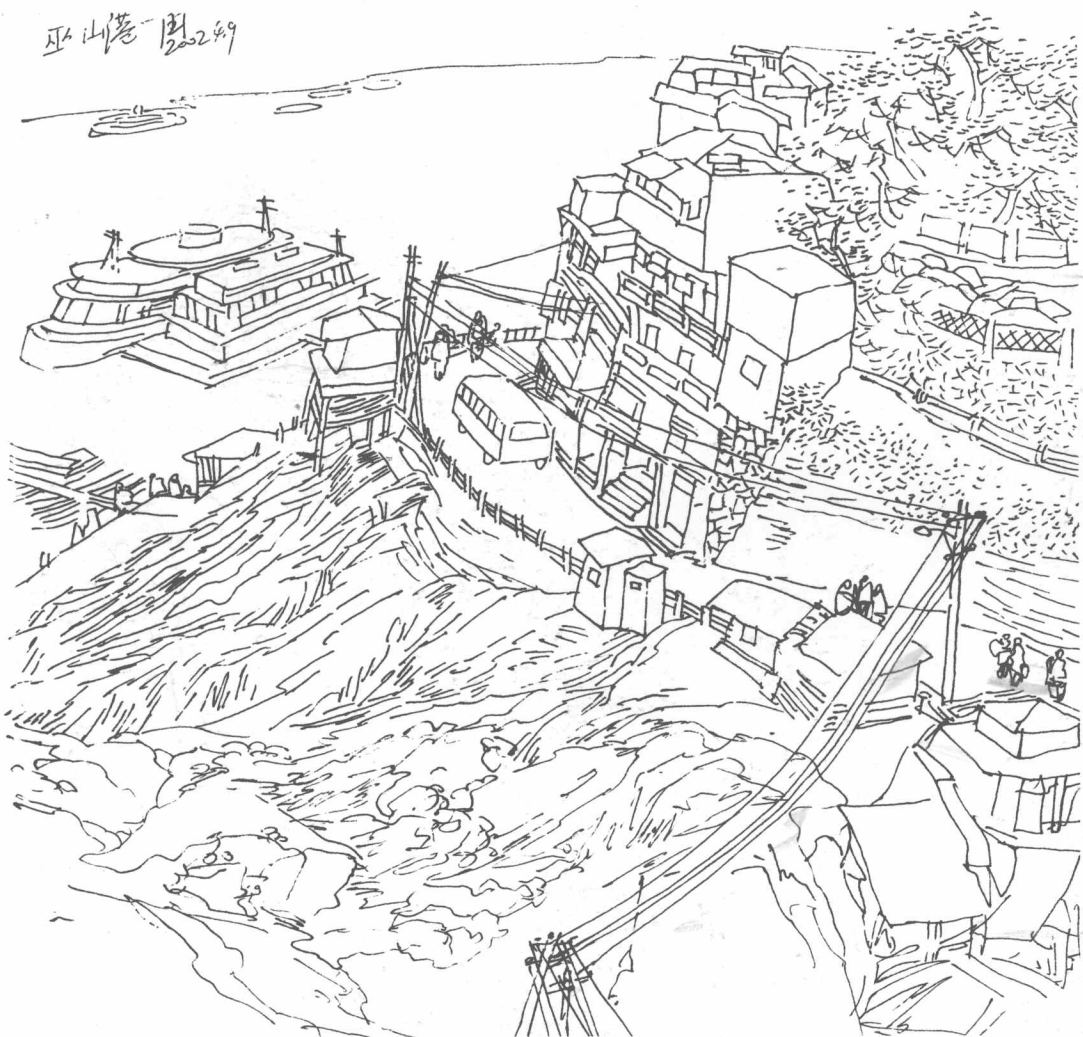

邹昌义

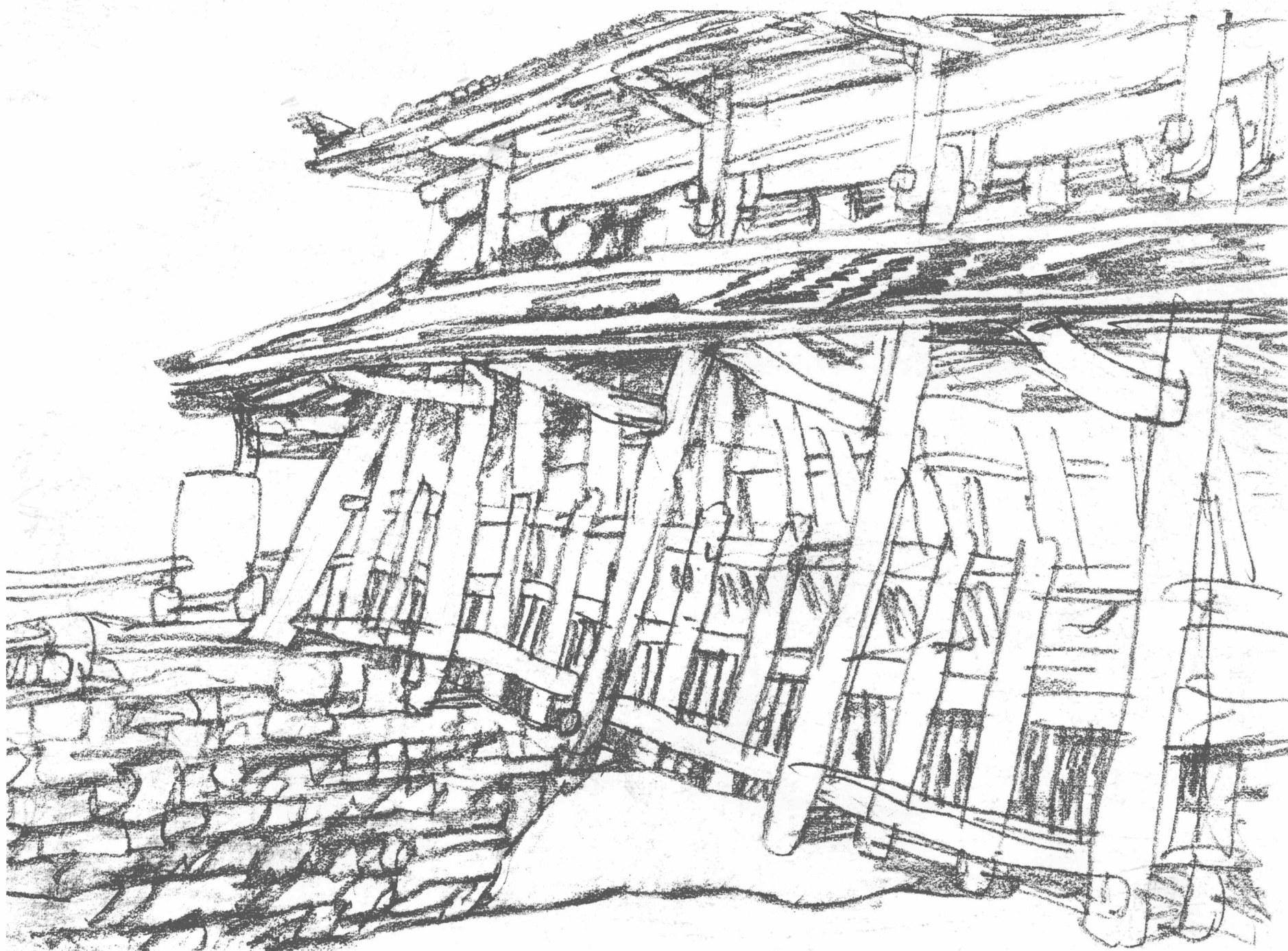
巫山港 2002.9

杨涪林

杨涪林

杨涪林

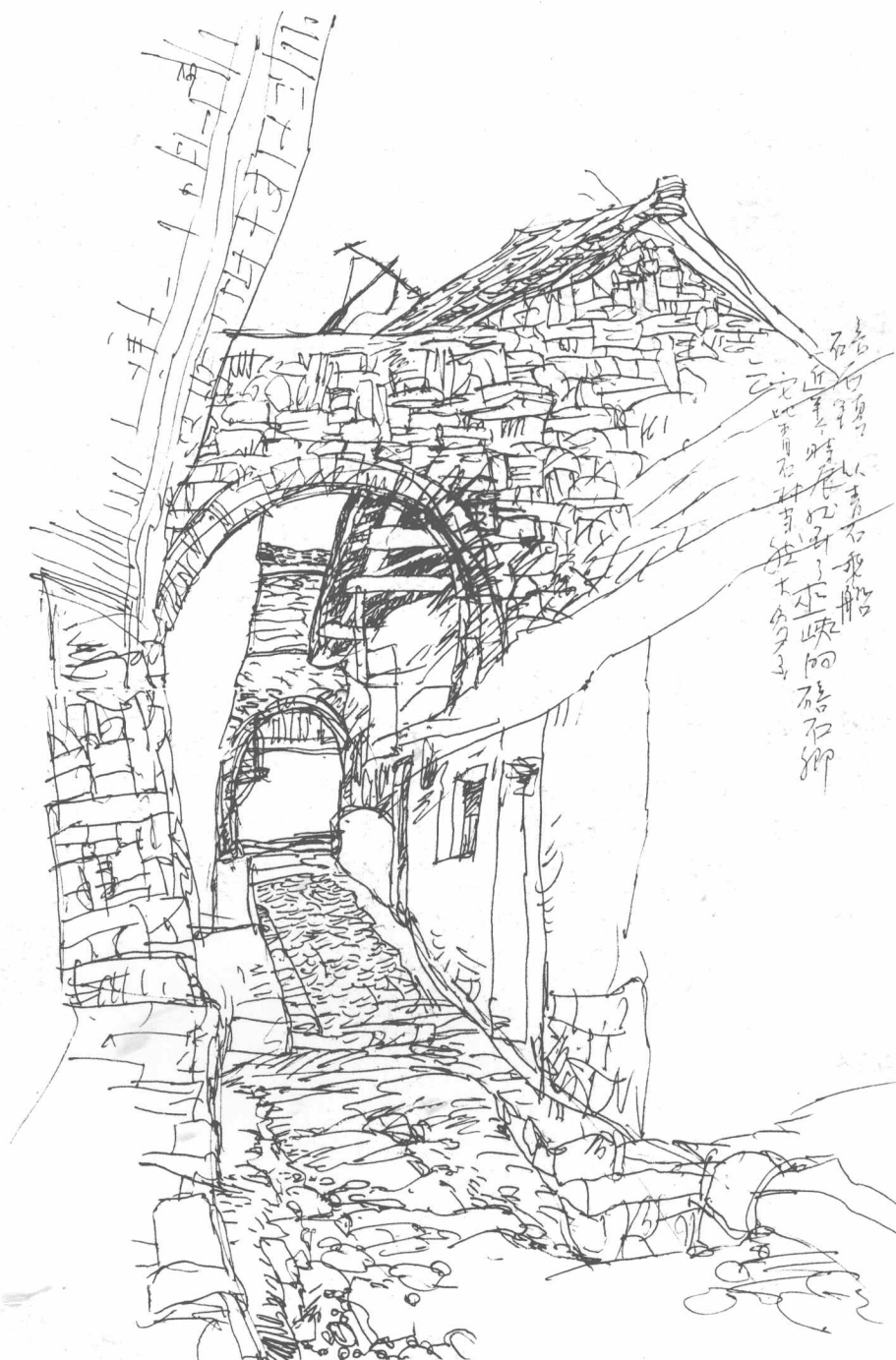

杨浩林

杨浩林

杨浩林

杨浩林