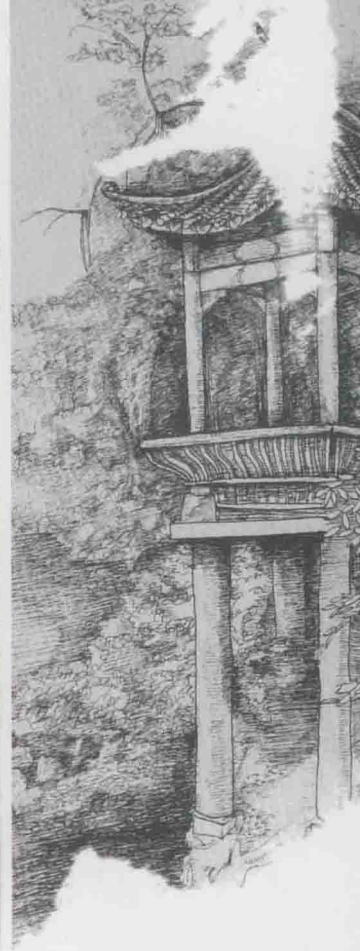
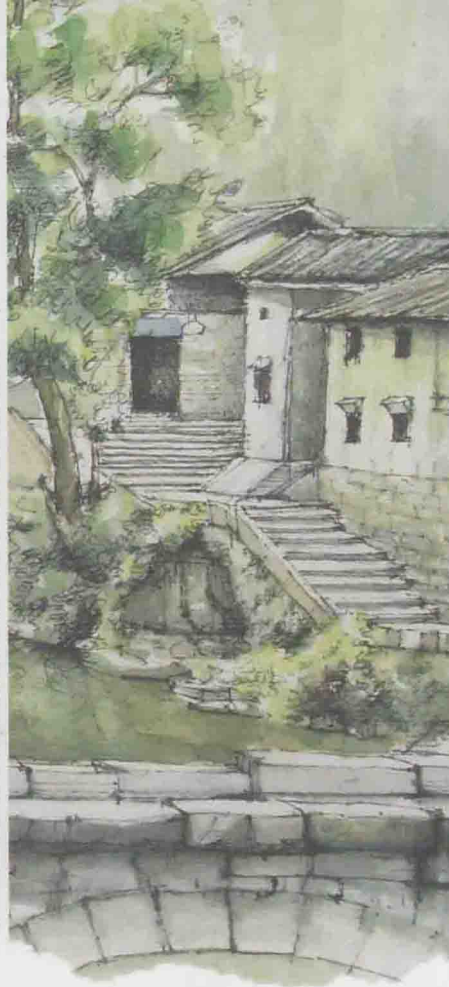

高等教育美术与设计专业“十二五”规划教材

 美术与设计

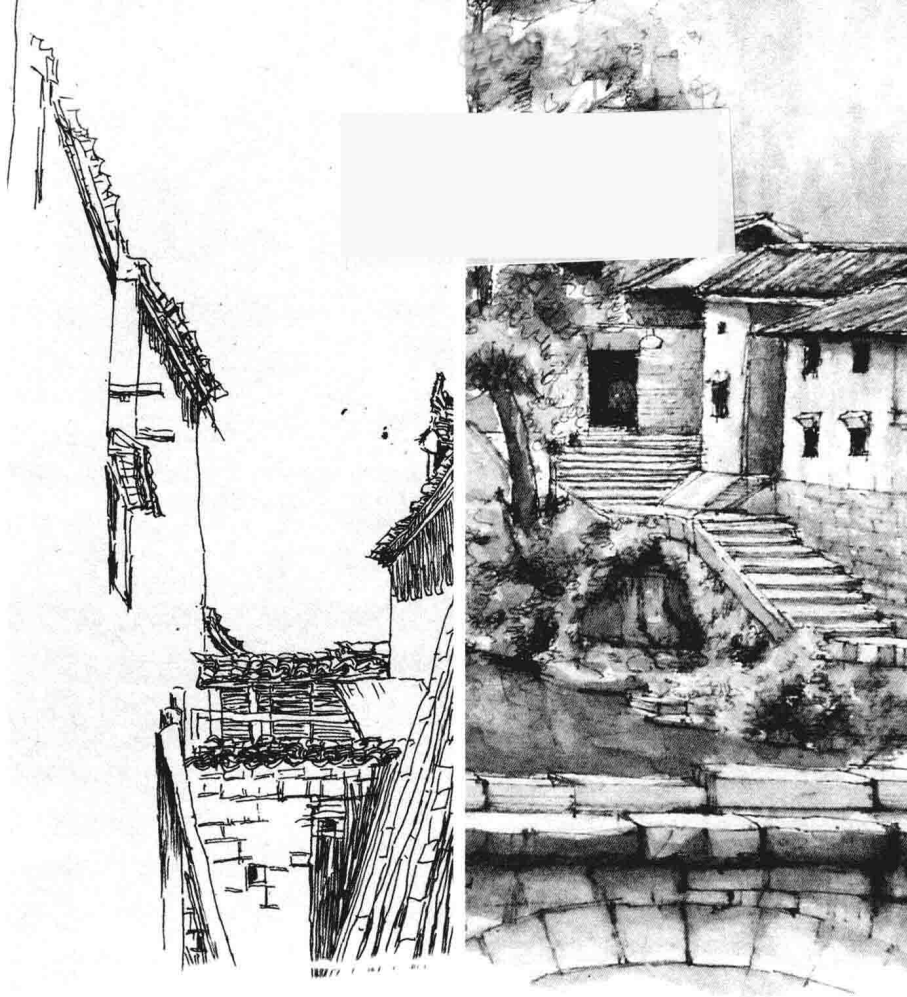
风景速写

Landscape sketch

主 编 成小平 唐青松 李录成

 中国民族摄影艺术出版社

总策划
逐日传媒

风景速写

Landscape sketch

主 编	成小平	唐青松	李录成		
副主编	徐 芬	张 玺	邓后平	周宝清	
编 委	杨 柳	纪学知	张晓帆	孟 燕	高淑君
	何臻婵	高 欣	张成子	马行奎	尚 伟
	马 鑫	李玲玲	刘 莹	程红璞	徐玉玲

中国民族摄影艺术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

风景速写 / 成小平等主编. — 北京 : 中国民族摄影艺术出版社, 2011. 1
ISBN 978-7-5122-0123-1

I. ①风… II. ①成… III. ①风景画—速写—技法 (美术) IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第008575号

风景速写

主 编: 成小平 唐青松 李录成
责任编辑: 殷德俭
编 辑: 白 弋
总 策 划: 逐日传媒

出版: 中国民族摄影艺术出版社
社址: 北京市东城区和平里北街 14 号
邮编: 100013
编辑部电话: 010-64211752 84250639
发行部电话: 010-64211754 65409376
网址: <http://www.chinamzsy.com/>
设计: 北京逐日文化传媒有限公司
印刷: 北京市京津彩印有限公司
版次: 2011 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1 / 12
印张: 8
字数: 170 千字
印数: 1-5000 册
书号: ISBN 978-7-5122-0123-1
定价: 38.90 元

本书所刊载部分图片, 由于无法与作者 (权利人) 取得联系, 本社已将这部分图片的稿酬暂存在本书编辑部。希望作者与本书编辑部联系 (电话 010-65462080), 以便尽早收到稿酬。

版权所有 侵权必究

序

雾里看花水中望月你能分辨这变幻莫测的世界……谁能借你一双慧眼，让你把这纷扰看得清清楚楚明明白白真真切切？——速写便是培养这一能力最便捷、最有效的方法。

生活到处都是美的，对我们的眼睛来说，不是缺少美，而是缺少发现。无论是白雪皑皑的山峰、波光潋滟的湖面、广阔无垠的原野还是小桥流水或长河落日，即便是一朵野花、一棵小草、一座破屋都是美的。观察它，描绘它，思考它，你的洞察力就变得敏锐起来。

伟大的画家凡·高说过：“那种永远立于不败之地的最稳妥的方法是不知疲倦地临摹大自然。”美的法则来源于自然界，它是画家取之不尽的财富，也是鼓舞画家创作激情和力量的源泉。

钢笔速写画面中要有充满细节、引人入胜、富有表现力的主要部分；又要安排好耐人寻味的次要部分，通过画家主观的意图和近、中、远景节奏的设计，解决好

主次部分间区域的自然衔接、和谐对比、变化均衡及各部分占画幅的恰当比例和位置，并时时掌握好画面留白的位置，让它产生画面的整体美感，即“无画处皆成妙境”。使作品在秩序中有变化，在变化中有秩序。

愿速写——让您贴近自然。

愿速写——伴您度过美好的艺术生涯。

“问渠那得清如许，为有源头活水来。”

既然钟情于艺术，就勇敢地吐露真情；既然选择了远方，就只顾风雨兼程。没有比脚更长的路，没有比人更高的山。

拿起笔，带着纸，在天光云影之间，让我们用速写的脚步丈量着艺术的里程；在路上，用我们心灵的呼声；在路上，是我们生命的远行。为了生活的理想，我们选择了远方；为了理想的生活，我们风雨兼程。我们真年轻，我们在路上。

成小平

目 录

第一章 风景速写概述 /001

第一节 学习风景速写的目的 /001

第二节 怎样学习风景速写 /003

第三节 风景速写的工具与材料 /005

第二章 风景速写的要领 /014

第一节 风景速写的构图 /014

第二节 风景速写的表现方法 /019

第三章 风景写生 /028

第一节 了解透视常识 /028

第二节 取景 /030

第三节 树木写生 /031

第四节 水景的写生 /039

第五节 建筑风景画法 /041

第六节 人物画法 /048

第四章 风景速写的方法 /051

第一节 风景速写的整体观察方法 /051

第二节 风景速写的方法 /052

第三节 风景速写的写生步骤 /056

第五章 优秀写生作品选 /058

第六章 风景作品欣赏 /075

第一章 风景速写概述

钢笔画工具简单, 绘制方便, 笔调清劲, 轮廓分明, 具有峭拔清俊, 刚劲夭矫的气质, 其特有的表现力是其他画种无法与之媲美的。

钢笔属于硬笔, 一笔下去, 线条必须清晰, 不能含糊, 更不能用橡皮去修改。这就要求学生作画时首先要对整个画面有一个统筹的思考, 养成“意在笔先”的习惯, 培养从整体出发的观念。从整体出发是绘

第一节 学习风景速写的目的

有些朋友认为现在电脑如此普及, 电脑效果图比手绘的还要精细、亮丽, 学美术基础课似乎显得多余了。这种认识是肤浅的。电脑是由人操作的, 操作者美术功底深浅, 决定着电脑画艺术水平的高低, 这已被无数事实所证明。

钢笔速写是一种独立的绘画形式, 是高等院校(高职高专)建筑设计、环境艺术设计、室内设计、园林设计、工业设计等设计类专业美术造型基础训练的主要课程之一。它通过传统建筑、现代建筑和建筑配景的速写训练及相关知识的学习, 提高学生敏锐的观察力, 培养学生的造型审美能力和创造能力(如图1-1)。

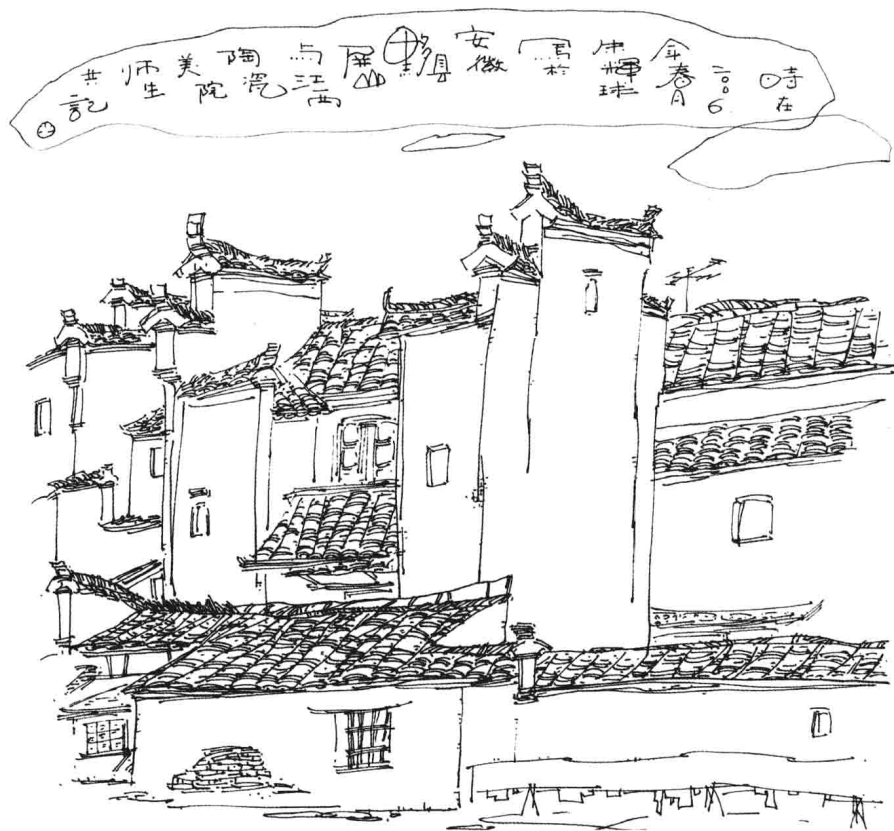

图 1-1

画与设计的灵魂，是基本功中重中之重。钢笔墨水有浓淡之分，这又要求学生能从复杂的客观对象中提炼出最能表达结构的线条，以最明确的手法表现出物体的比例、结构、造型特征，而不被光线、明暗等外部环境的变化所迷惑。通过钢笔速写培养学生面对复杂的物象能去繁就简、突出主题，克服不分主次、面面俱到的通病。学生用钢笔速写还可以克服初学时常有的如

下笔犹豫、不敢肯定、拖泥带水、含糊不清等毛病。

钢笔速写工具简单，便于携带，一本速写本一支钢笔可以随时记录自己的感受。它是课堂教学的延伸，既增加了学生实践的机会又弥补了课时不足的缺陷，还可以使学生养成随时随地画速写的习惯（如图1-2）。

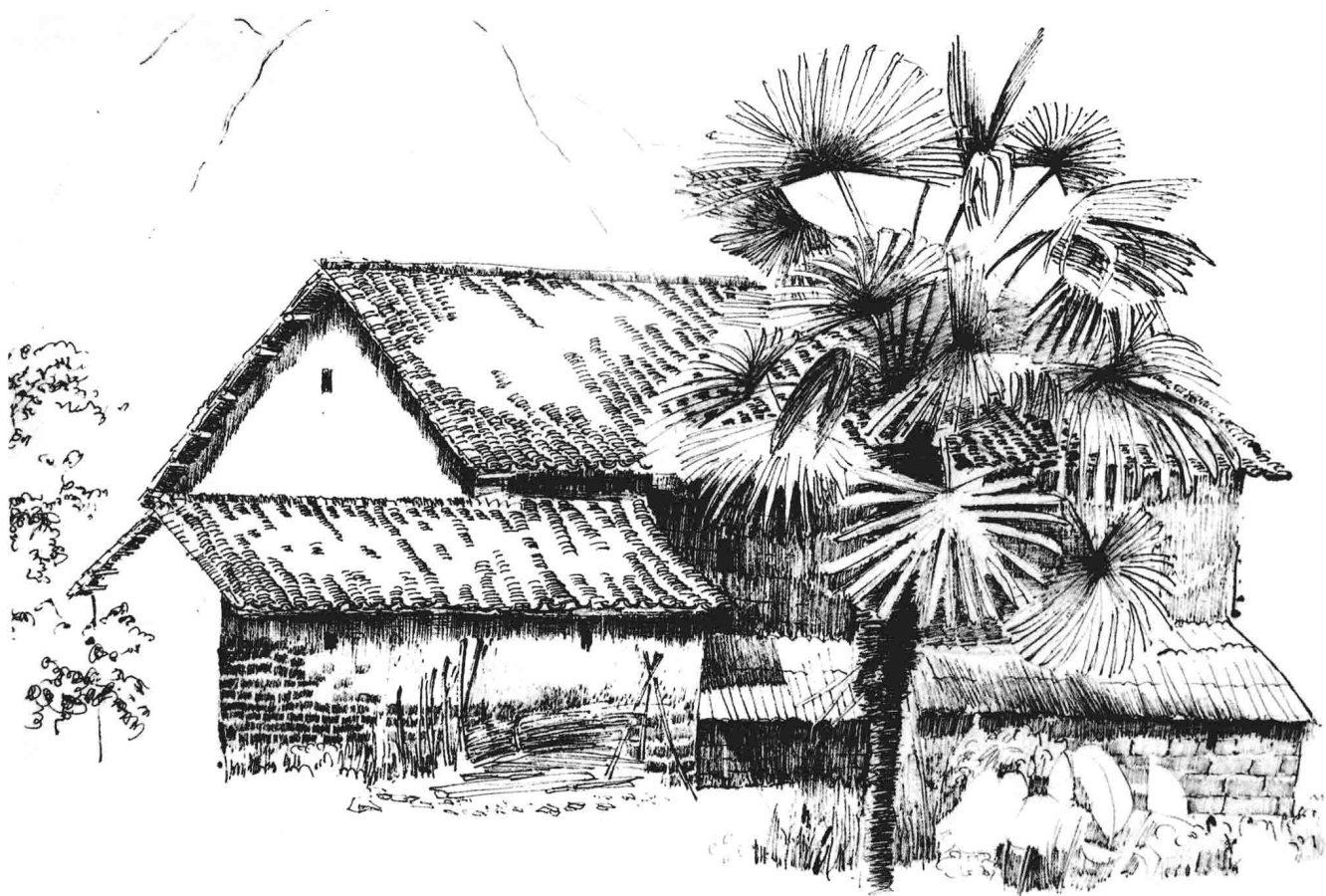

图1-2 兴坪小景 成小平 作

第二节 怎样学习风景速写

在没有正式练习钢笔画之前,不妨作些准备工作:检查钢笔出水是否流畅;找一些纸质坚实光滑的纸张,在上面反复作各种线的练习,体会握笔时腕关节与指关节的运动,即不同的运笔速度、力度及角度变化与线段的长短、曲直、粗细、轻重之间的关系。这种练习是必要的,它不会给你带来任何负担,反而会增添你的信心,并让你从中初步体会到线描的乐趣。

一、临摹与写生“双管齐下”

临摹是学习绘画的必要途径,通过临摹学习方法、规律、道理和精神。要根据自己的实际情况,有选择有目的地去临摹,要明确你通过对某张作品的临摹想学到什么。学它的构图?学它对建筑透视角度的选择及表现手法?学它的线段运用与表现质感和空间的关系?学它的线的排列组合重叠与表现光影及色调?凡此等等,只要目的明确就可以增强你临摹的主动性,而避免或减少临摹中的被动和盲目。

当你有选择有目的的临摹了一些作品并从中有所感悟和体会之后,就应转入写生中去。

绘画又像一面镜子,它总是真实地反映出你对所表现物象的理解程度。所以在对一些建筑物准备作画时,不要急于动笔,不妨多从几个角度对它们进行认真观察、分析和比较,最后选择一个合适的距离和视点来表现它。同时要考虑到如何构图,如何画、画什么、画成什么样子(如图1-3)。

图1-3 唐青松 作

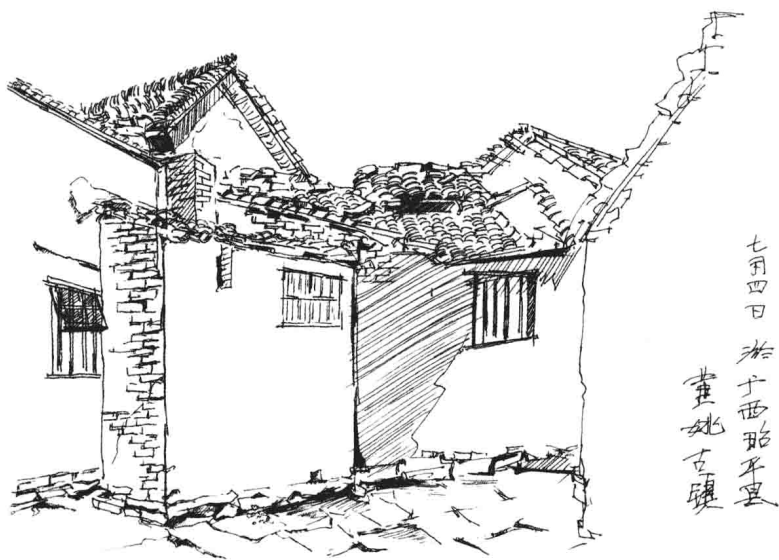

图 1-4

图 1-5

二、慎思和笃行“比翼双飞”

无比丰富的自然景物，千差万别的个人感受，多姿多彩的速写语言，决定了钢笔画境界创作天地的神奇广阔。“至法无法”，可以说其理想境界是“一画一法”，当作者的艺术修养与功力达到一定境界时，就能根据景物的特点和感受的变化来调动自己的艺术素养，“不择手段”来创造笔下的艺术天地，营造自己的艺术境界，这样的速写作品，必将为世人所欣赏和喜爱。

关于钢笔画的创作，总而言之，借用著名作家贾平凹的话来概括：“作文不能就事论事，作画亦不能就物论物。否则硬壳不裂，困之小气。古人有以人品进入大画境之说，实则也是多与社会接近，多与哲学接近，通贯人生宇宙之道。那么就有自己的思想，自己的角度。大的艺术家要学技巧，但不是凭技巧成功，而是有他的形而上的意象世界为体系的。”（如图1-4至图1-6）。

第三节 风景速写的工具与材料

古人言：“工欲善其事，必先利其器。”了解与掌握各种硬笔绘画工具的性能，并扬其所长，避其所短，做到得心应手，才能更加充分体现硬笔画应有的特色和面貌。目前，我们经常使用的硬笔工具有：铅笔、木炭笔、炭精条、钢笔、美工笔、针管笔、沾水钢笔、水笔、毛笔、彩色铅笔、马克笔、色粉笔、油画棒等。其中又区分为可擦拭类（如：铅笔、炭笔、炭精条）和不可擦拭类（如：美工笔、针管笔及马克笔等）。

一、铅笔

这是一种最为人们熟悉和常用的绘画工具，属于硬笔画工具中可擦拭一类。铅笔的铅芯是用石墨材料制成的，配有不定量的炭和胶泥，因而有软硬之分（以“B”作为软度的标记，以“H”作为硬度的标记），现在市场可以购买到6H到8B软硬不同、色泽深浅变化的铅笔，对于初学者而言，选用中性偏软的铅笔为宜。速写铅笔（木工笔）与一般铅笔的区别在于它有特制宽扁的笔芯，其特点是用线的扁阔，适合于画明暗块面强、色调对比较浓重的景物，侧锋也可画细线条，有宽窄粗细的视觉效果（图可见建筑局部画法木工笔部分）。此外，彩色铅笔中黑、白、灰的颜色根据画面需要而作选择使用（如图1-7）。

图 1-6

图 1-7

图 1-8

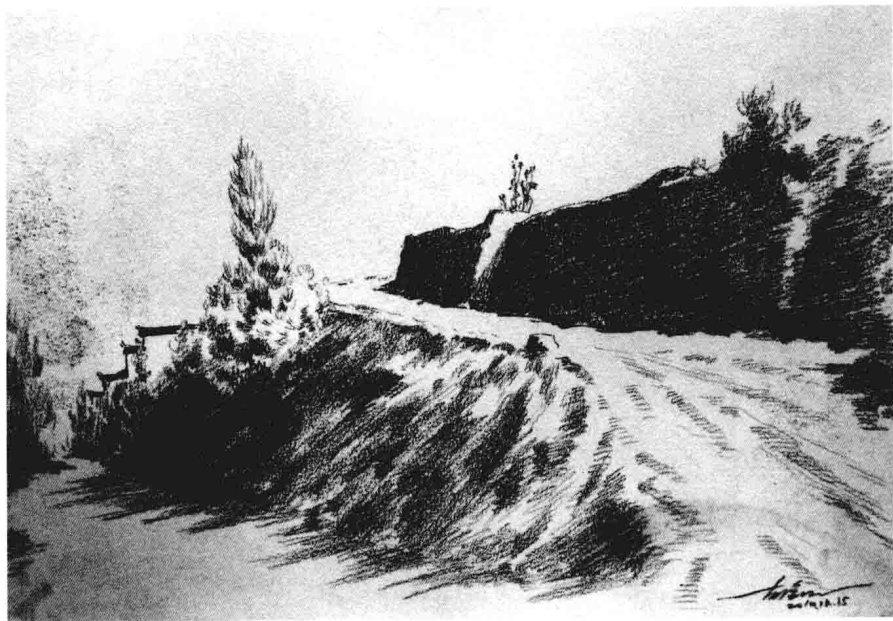

图 1-9

二、木炭笔

它可以说是硬笔画中最早使用的绘画工具，色浓黑、深浅层次较大，适合画调子比较明显的景物，画好后须喷上固定液，以防止掉色和弄脏画面。它属于可擦拭类的硬笔工具，有炭精笔和炭精条，相对小炭条而言，显得硬朗，有力度。用美工笔勾线后，用炭精笔画出建筑物暗部和中间层次，对于初学者来说，较难掌握。其品种较多，颜色有黑、深棕、土红色等，既可以画在白色的素描纸上，也可以画在有色纸上。暗部多用黑或深棕色两色；亮部则用白色油画棒、粉画棒提亮，加高光；中间色则利用纸的本身的颜色（如图1-8、图1-9）。

三、马克笔

它是近年来设计领域各类效果表现图中运用最广泛的绘画工具,由于它作图快捷、清新又不失豪放,且快干、透明、色泽鲜亮、洋溢着时代气息,备受工艺设计师欢迎。

马克笔的笔嘴是纤维制成,较疏松,出水流畅,运笔自如,笔芯有粗细、尖圆、方、斜方等,有油性和水性之分,颜色品种繁多,是参照色彩体系排列配制的,可直接选用,现在市场有国产和进口两大类(如图1-10)。

图 1-10

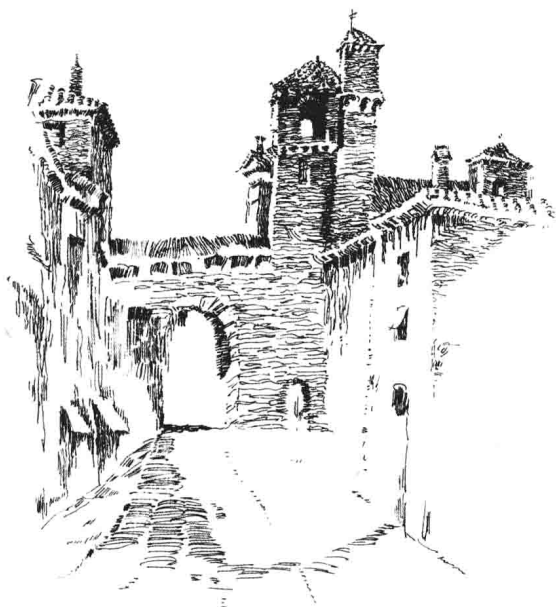

图 1-11

图 1-12 唐青松 作

四、钢笔

作为外来作画工具，钢笔是硬笔画中最基本的作画工具。其特点是黑白分明、线条刚劲有力、笔触流畅、富于变化。钢笔画也可以是用芦苇笔、羽毛笔、竹笔等硬而带有韧性的工具蘸墨水作的画，也可以是选择各种各样不同的金属笔作的画。其形状各异，可产生完全不同的线条效果。除了线条粗细宽窄的变化之外，还可以因不同形状的笔形，产生不同形状的复线。例如，目前市场上能够很方便地购买到有弯头笔尖的美工钢笔，作画者可以根据画面需要，施不同的压力于笔尖，或变换不同笔尖和转换笔锋，画出粗细不一的线条，特别是它也能涂抹较大面积的色块。

有的画家的钢笔画为了取得特殊的效果，将钢笔和其他笔种并用作画，如美工笔和竹笔。竹笔侧面可画扁宽的块画，而竹尖处可画出很细的线条。有的画家仍沿用传统的自制羽毛笔来作画——羽毛笔是由禽鸟的翼羽制成，羽管的下端削成楔形状，笔尖处开缝，作画时以用笔力度来调节笔尖缝的大小——此外，像软笔、毡头笔、塑料笔、毛笔都可以成为硬笔画作画的辅助手段（如图 1-11 至图 1-13）。

五、美工笔

在钢笔画中画家们为了得到宽窄不同、变化有序的线条，同时又方便大面积地笔触涂抹，经常选择使用美工笔，美工笔笔尖弯曲的构造使它能很好地适应速写的快速性和概括性特点（如图 1-14）。

六、针管笔

又称制图笔，是新型的硬笔工具，是设计师制图所必备的常用而重要的绘图工具。因其笔尖的特殊构造，带来种种新的表现可能性，也带来了某些限制性，如作画时画线较流畅，却只能垂直于纸面行笔，而且线条均等没有粗细变化，只能通过更换不同型号的制图笔来完成画面的线条粗细组合。很多作品中是通过强调线条疏密变化、运线速度以及线条排列交叉的组合形成变化的，这些笔法丰富了塑造对象所要表现的物体形象。

随着时代发展，针管笔的性能也日益更新。发明于 20 世纪 50 年代的针管笔，大多是需要反复灌注才能使用的。现在发明了一次性的针管笔，笔尖由原来的金属材料改良为高强纤维，笔的型号更细化、齐全，墨水质量也得到提高。目前，市面有售进口针管笔，采用墨水灌注方法绘图。

这种工具也受到美术工作者的青睐，此外，和其他绘画工具混合运用，如与美工笔、钢笔、马克笔，甚至毛笔的结合运用，

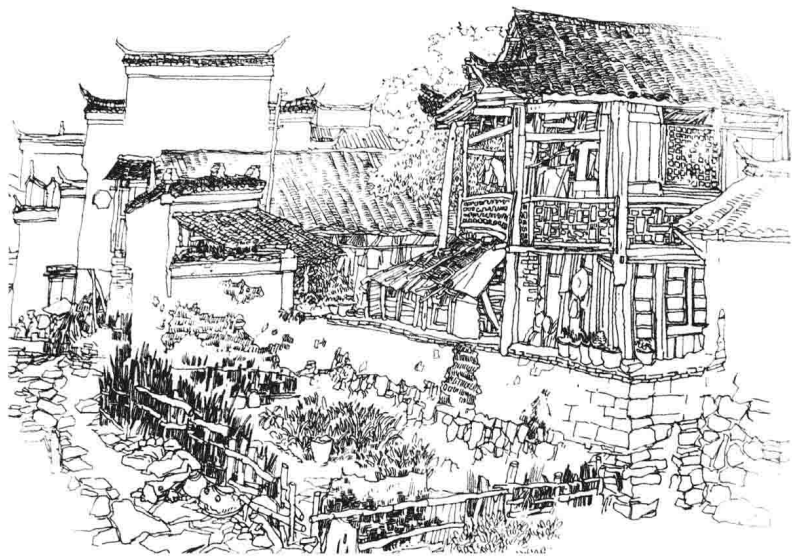

图 1-13

图 1-14 唐青松 作

可以使画线面分明，有着当代设计产品美感和鲜明响亮的视觉感召力。

七、软头笔

类似毛笔头的塑料软笔，书写好似毛笔所绘的笔触，可用勾、勒、点、皴等手法。它也可作为硬笔画中的辅助工具，参与局部作画（如图 1-15）。

图 1-15 成小平 作

八、圆珠笔

它是普通的书写工具，其笔尖嵌着小钢珠，在作画中由于受压角度、力量不同将笔芯内油墨自然带出。圆珠笔所画出的线条粗细深浅不同，能组合各种深浅不同的明暗色调，其线条与钢笔所画的线条相比较，略显轻飘，缺少“量”感，但对画纸的要求较为宽泛。一般而言，画在光滑纸上有轻盈的视觉效果，画在毛质纸上就可较好地体现物体的体量感，另外，它的最大好处在于：不需要汲取墨水，也不必“水”之虑。

用圆珠笔画速写有快速、自由、浓淡相宜的好处，也可画层次较高的创作类作品，能产生画风超俗清新或凝重厚实的艺术氛围，是其他笔种无法替代的，它能集普通性与神奇性于一体。

圆珠笔有黑、浅蓝、深蓝等几种颜色（如图1-16）。

图1-16 成小平 作

图 1-17

图 1-18

九、油画棒（油粉笔）

它是颜色粉加入一定量调色油等成分压制成的油质粉笔，其绘画效果不同于粉笔画，具有较强油质黏着力，可以和水粉、水彩以及丙烯画料结合使用。用油性笔画过的地方，水性颜色就难以覆盖其上，产生了一种特殊视觉感。油粉笔可根据画面需要，通过美工刮刀等修改工具刮去颜色，进行修改。本书主要是以美工钢笔、针管笔等硬笔工具先取景构图，而后选择画面需要的颜色作画（如图 1-17）。

十、粉画笔

它是各种颜粉加入少量的胶压制而成的，也有硬性和软性之分（二者各有不同的长处）。一般以质地柔软者为佳，若以线造型为主要手法来表现物象，则选用硬性的粉画笔较为适宜。其外形可分为：方柱形、圆柱形和粗细长短形（如图 1-18）。

十一、硬笔画常用纸

画纸的选择和使用，类别繁多，本书主要介绍习作较常用的纸张。如光质纸、毛质纸、灰色纸、黑色纸和软质纸。

1. 光质纸

铅画纸、白卡纸、复印纸、白报纸等是常用的硬笔画用纸。