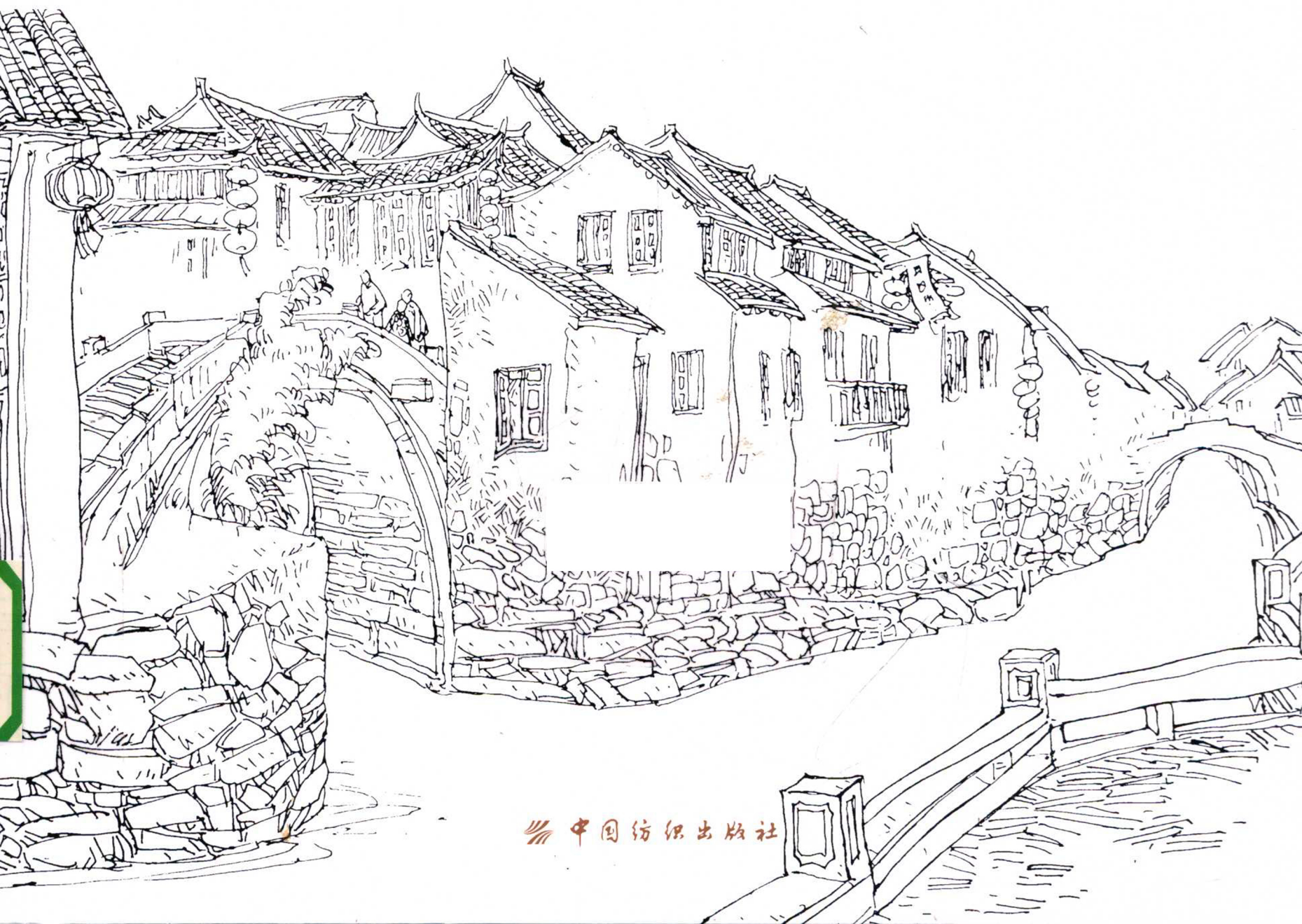

水性笔风景速写

S H U I X I N G B I F E N G J I N G S U X I E

黄艾 编著

中国纺织出版社

水性笔风景速写

黄艾 编著

 中国纺织出版社

目 录

一、水性笔风景速写工具 / 001

1. 水性笔 / 001

2. 墨水 / 001

3. 纸 / 001

二、水性笔风景速写要点 / 001

1. 观察 / 001

2. 取景 / 001

3. 构图 / 001

4. 主次关系 / 001

5. 虚实布局 / 001

6. 疏密处理 / 001

7. 几种常用的训练方法 / 002

三、水性笔风景速写画法 / 002

1. 树的画法 / 002

2. 建筑物的画法 / 002

3. 山的画法 / 002

4. 路的画法 / 002

四、水性笔风景速写作画步骤 / 012

1. 《公园一角》作画步骤 / 012

2. 《深秋》作画步骤 / 014

3. 《江边古榕树》作画步骤 / 016

4. 《百年老校的见证》作画步骤 / 018

5. 《苗族村寨》作画步骤 / 020

6. 《南屏村头一览》作画步骤 / 022

7. 《江中小舟》作画步骤 / 024

8. 《绵延弯曲的石板路》作画步骤 / 026

9. 《小巷深深无尽头》作画步骤 / 028

作品赏析 / 030

一、水性笔风景速写工具

风景速写的重要作用，就是锻炼观察对象、表现对象的能力；锻炼构图、取舍以及表现技巧的能力。水性笔因工具简单，方便携带，既能较快地完成对景物的描绘，又能用单一的颜色把色彩缤纷的大自然通过各种线条表现于纸上，且作品易保存，为此，广为大家所用。

1. 水性笔

水性笔主要包括钢笔和中性笔，针管笔和马克笔也可归属于水性笔之列。

钢笔有普通钢笔和速写钢笔两种。画风景速写常用速写钢笔，也就是弄弯了笔尖的笔。这种笔所表现的线条粗细变化丰富、自如、流畅。缺点是初次使用时出水较流利、通畅，但日久之后，笔管和笔尖容易堵塞，使用不方便。为了保证出水的通畅，最好每次画完后及时清洗笔尖和笔管。

中性笔也就是我们常说的签字笔，这种笔是当今日常工作学习中使用率最高的笔。它有多种规格：0.38mm、0.5mm、1.0mm等。这种笔最大的优点是随处可见，携带方便，笔尖不会堵塞，特别是天气炎热、干燥时，出水依然流畅。

2. 墨水

钢笔常用墨水为碳素墨水，墨黑而且浓度适中。中性笔使用的是—次性黑色笔芯，—般商店都能买到，而且价格便宜。

3. 纸

水性笔风景速写对纸张没有太多的要求，渗透不厉害的纸张均可使用。

二、水性笔风景速写要点

1. 观察

在画风景速写之前，面对复杂的景物，首先要进行细致的观察，在观察中明确所要表现的重点，找到令自己感动的东西，或是感兴趣的东西，不要看到什么就画什么，而是需要什么就画什么。风景速写一定要带着感情去画，否则画出来的就只是一堆冷冰冰的树木、房子。实际上，风景速写也是对作画者情景交融能力和视觉反应能力的一种考验。

2. 取景

在找到了合适的景物后，先不要忙于动笔，而应面对景物进行多角度、多方位的比较，确定最佳的表现角度。同一景物，在不同的角度、不同的位置进行表现，有着不同的画面效果。自然美不同于艺术美，在自然界中和日常生活中的各种景物总会存在这样或那样的不足（这种不足不会影响自然的美感，但对画面影响较大），这就要求我

们主观地对景物进行调整。对一些冲淡主题的景物予以弱化，甚至舍弃。特别是城市中的景物，作画时调整、删减的程度要大些，如树木的疏密排列，楼房的高低错落等，这些都可以主观的表现目的为依据来进行调整。

3. 构图

事实上，在选取景物的同时就要考虑构图。构图中的近景、中景、远景要安排得当，彼此呼应。主体景物一般要放在显眼的位置，但又要避开画面中心。视平线根据作画者所处的位置来决定，一般要避免放在画面中间的位置。同一景物，由于视线的不同，也能产生不同的画面效果。风景速写的常用构图有极具平稳感的垂直线、水平线构图，带有运动感的倾斜线、波纹线的构图和带有深远感的“S”形构图等。风景速写的构图形式多样，可根据不同的景观进行变化。即使同一景观，在构图上也有多种选择，采用何种构图，应以更好地表现对象为原则。

4. 主次关系

主次关系的处理在风景速写中极为重要。“主”即指画面所要表现的重点。而“次”则指次要的，起到陪衬作用的景物。写生时，要始终抓住重点做文章，而次要的东西则可大胆地虚之、略之。主体不一定是在画面的前边或正中，就看你用什么手段来达到众星捧月的效果。顾名思义，主体一般只有一个，主体多则乱。因此，画面中主次关系一定要分明，不可杂乱无章，要强调主客体的协调。主体固然重要，但次要的景物也起着完善画面、调节气氛、丰富节奏的作用，不可忽视。下笔前要多观察、多推敲。既可先从主体画起，也可从次要的景物画起。要考虑主主体与次要物体相互间的关系。同是表现一样的主体，但由于次要物体不同，画面效果也不一样，我们可多做这方面的训练。

5. 虚实布局

在风景速写中，虚实（或黑与白）对比关系不可忽视。虚多指画面上的空白或对比相对弱的地方，实即是画面上的具体形象或对比相对强的地方。虚实是相对而言的，不能只注意在画面上摆实，而不知道怎么布虚。实际上摆实就是布虚，布虚就是摆实。无虚不能显实；无实，虚也无法存在。同时，实处要实而不闷，实中有虚，才能显现出—空灵透气。虚处需要做到虚中有物，虚中有实才会不显得空洞。要以实求虚，以虚求实。要充分认识到空白的作用——大小不同的空白，不仅使画面的边缘产生丰富的变化，而且在空间表现上有着不可替代的作用。

6. 疏密处理

在水性笔风景速写中，疏密多指画面中物象与物象之间交错安排

的线条的繁简关系。画面中有了疏密，才会有节奏、韵律，才不至于平淡无味，传统中国画谓之“疏可跑马，密不透风”，但疏处不可空虚，还得有物；密处还得见空灵，不能让人感到窒息。这就是疏中有密，密中有疏。

7. 几种常用的训练方法

- (1) 同一主体，从属的客体不同的表现（图1、图2）。
- (2) 同一景物，不同角度、位置的表现（图3、图4）。
- (3) 同一主题，不同的景物的表现（图5、图6）。
- (4) 同一景物，不同视线、位置的表现（图7、图8）。
- (5) 同一景观，构图也可多样（图9、图10）。

三、水性笔风景速写画法

1. 树的画法

由于树的形状及树叶的不同，树木显现出不同的特征，写生时要特别注意。画树前，要观察了解树干的纹理、树枝的生长规律、树叶的形态、树叶组合的形式。中国山水画对树的表现有特殊的手法，树叶用不同的象征符号加以表示，树干则有各种皴法，都按照树的特征被加以运用。画树时，要从整体入手进行观察，概括树木的细节部分。一般从树的体积和外形变化两方面去观察理解。例如，将枝繁叶茂的树看作一把撑开的大伞或是大蘑菇（详见P12~P17）。

2. 建筑物的画法

画建筑物应避免单薄、琐碎、呆板。要抓住建筑物的基本几何形状，可理解为几何形状的积木叠加而成的物件。注意建筑物的透视关系，而正确的透视关系有利于画面空间感的呈现。突出建筑物整体形象特征，把握建筑物造型的美感，对建筑物表面装饰无须做细致描绘，概括处理即可。画建筑物时，场面一般不宜过大，一两个建筑加上有树木陪衬即可（详见P18~P21）。

3. 山的画法

画山要遵循“远取其势，近取其质”的绘画准则去表现。要仔细研究山形、山势、石质、石纹，在大形大势中画出山峰、山石的变化（详见P22~P25）。

4. 路的画法

画风景速写常常要表现路，路在画面中能产生空间的纵深感觉。而要表达出这种纵深感，就在于对透视关系的把握。路的表现又与路的质地关系密切，画平坦的路面常以“空白”将路留出，通过与周边的物体的比较来表现路的存在、路的婉转、路的走向。画崎岖不平的路，追求“乱石铺阶”的参差美感以及无法言表而耐人寻味之感受（详见P26~P29）。

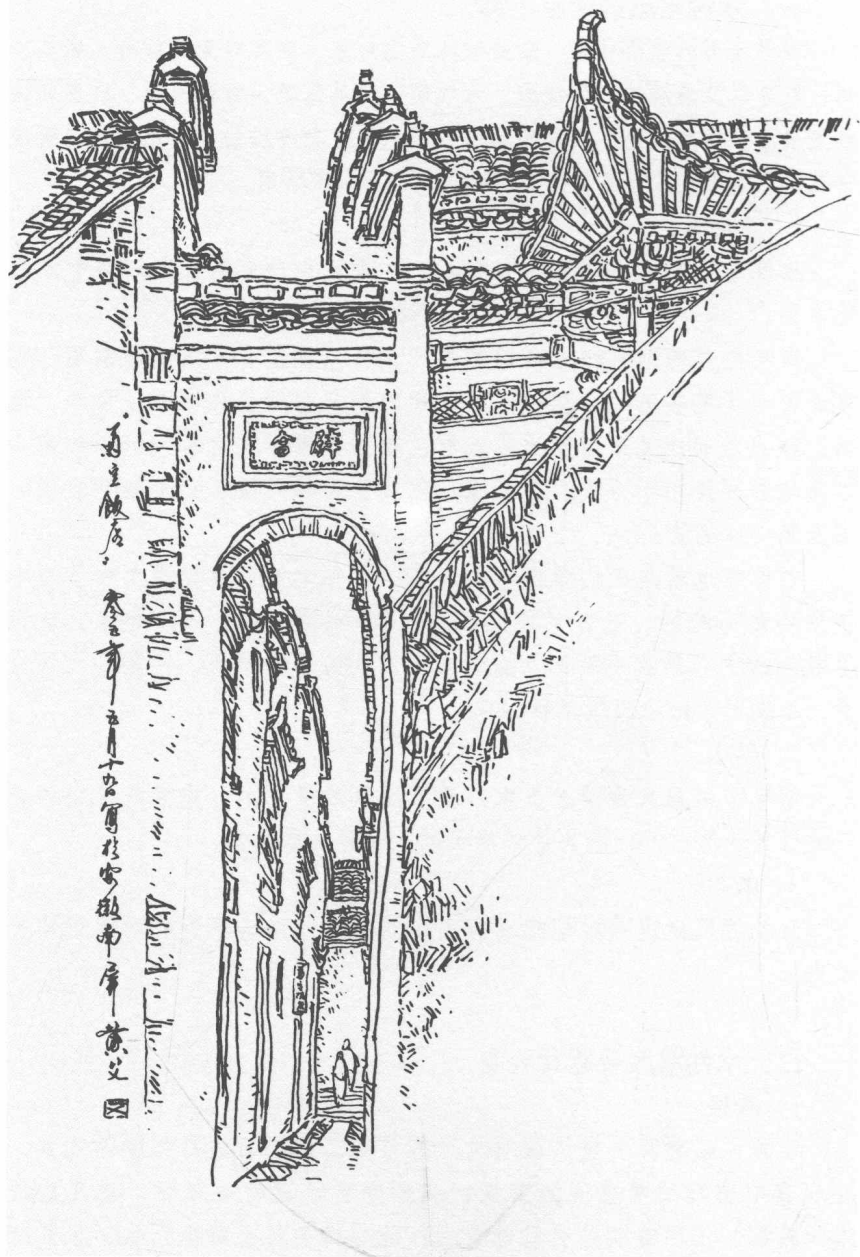

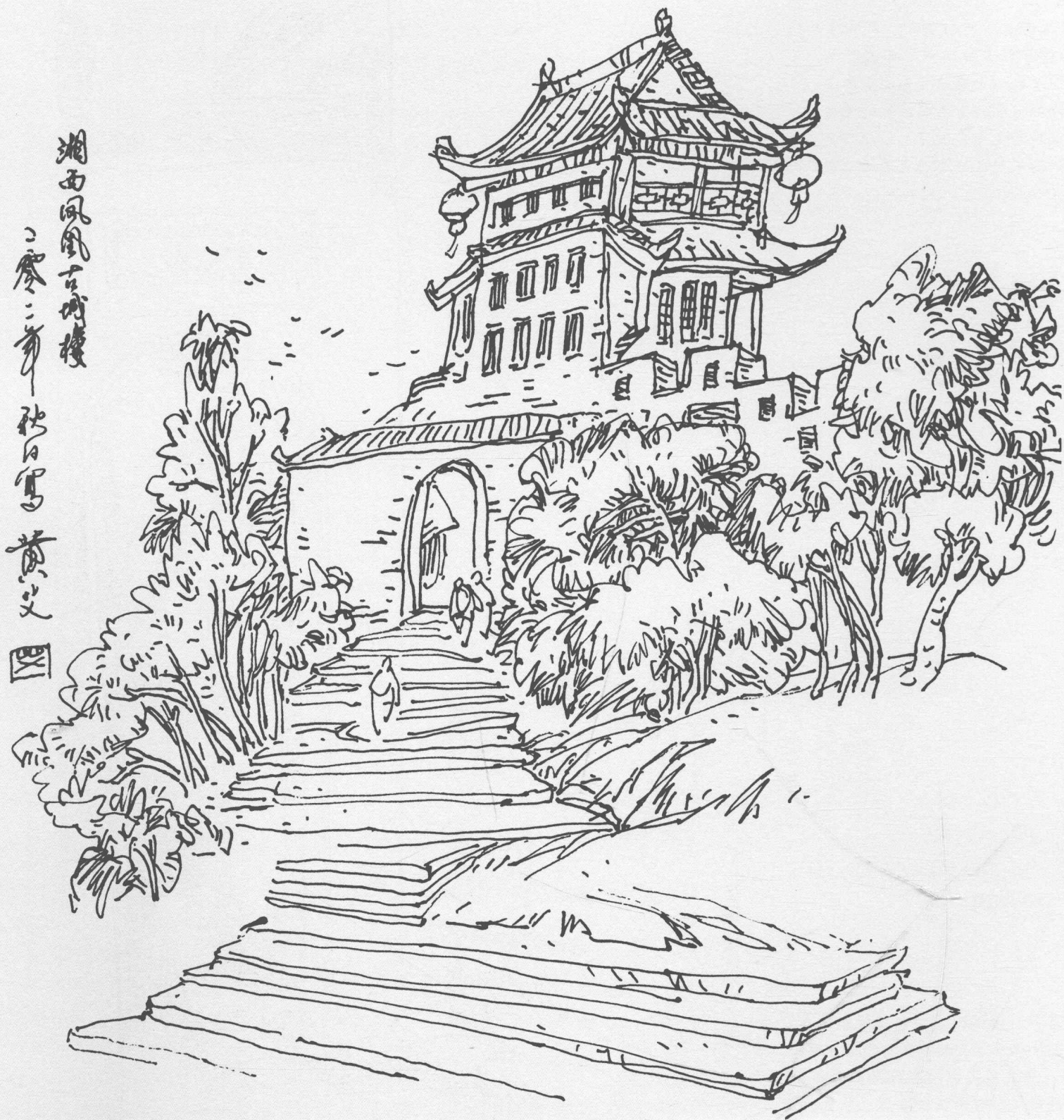
图1 菊豆饭店之一 1.0mm中性笔 黄艾

图1中的菊豆饭店是安徽黟县古村落南屏的一农家小店。掩藏于高墙深巷里的小店，因著名导演张艺谋在此拍摄了电影《菊豆》而引人关注。但使作者感兴趣的是那石块铺就的地面和高墙深巷。明确了表现的主体后，构图时采用了仰视的角度。线条的运用轻松、随意，疏密有致，作者对所表现的景物进行了大胆的概括、取舍，画面右上角留出大片空白。

图2这幅速写是作者再次到南屏时所画的，因为还是被那条深深的巷子所打动了，那份宁静，那种神秘，仿佛将作者带回到了那古朴、悠远的画卷中。为了表达心中感受，画面主体没变，只将巷子高墙旁的宗族祠堂高高翘起的屋檐收入画面，这样使表现的主体更加突出，内容更加丰富。与上一幅画的不同之处是将大片的空白放在了画面左下角。

图2 南屏农家小店之二 1.0mm中性笔 黄艾

湘西凤凰古城楼

二零一二年秋月画于黄文

图3 湘西凤凰古城楼之一 1.0mm中性笔 黄文

图3表现的是沿着河边而建的湘西凤凰的古城楼，远远望去，凛然屹立，气势磅礴。蜿蜒而上的石阶路，见证了漫长岁月和无数风雨的洗礼，留下了满目沧桑。作者选择了古城楼外仰视角度的位置来表现。

图4和上一幅作品表现的是同一座古城楼，站在城墙上向它眺望，给人一种古朴、肃穆之感。作者选择了古城墙上平视角度的位置来表现这种视觉感受。同一景物，由于表现角度、位置的不同，会产生完全不同的画面效果与感受。

图4 湘西凤凰古城楼之二 1.0mm中性笔 黄艾

2012年秋月丁酉黄艾画

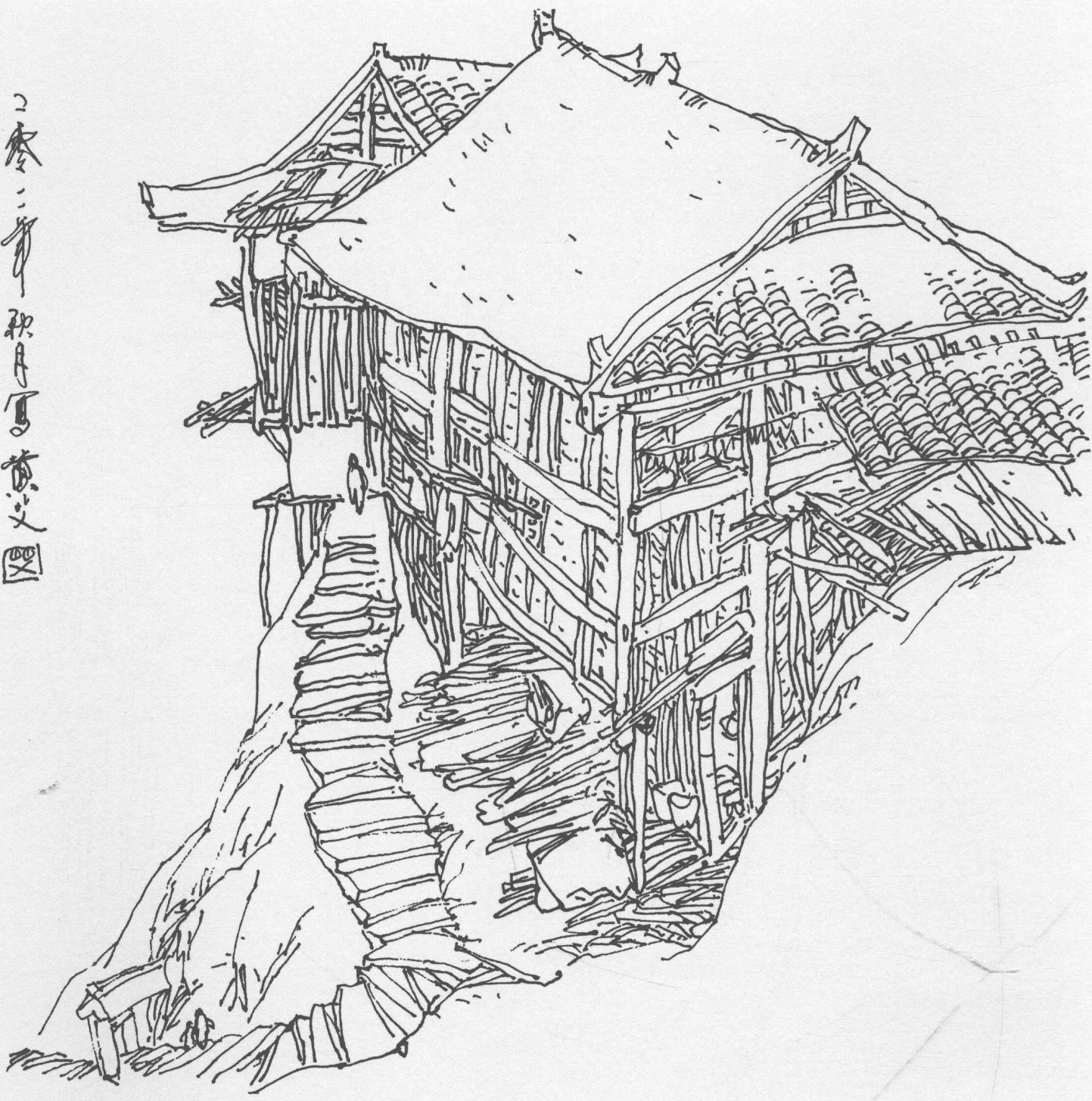

图5 苗家木屋之一 1.0mm中性笔 黄艾

贵州苗寨的房屋多为木质结构，依山而建的房子做工精巧细致，使人眼花缭乱，写生时稍不注意画面就会出现“花”、“碎”的问题。作者采用俯视的角度表现，找准木屋的结构关系和透视关系，并大胆概括，有意留出瓦面和右下角山石的大面积“空白”，形成疏密对比，增强了画面的节奏感和空间感。

图6 苗家木屋之二 1.0mm中性笔 黄艾

此画与《苗家木屋之一》表现的景物相同，只是视点降低，呈仰视角度。作画时找准木屋的结构关系和透视关系进行表现，注意疏密关系，大胆概括，形成强烈的空间纵深感，因而画面的效果与《苗家木屋之一》有着不一样的感觉。这种以不同视点画同一景物的训练方法，有助于提高作画者的审美能力。

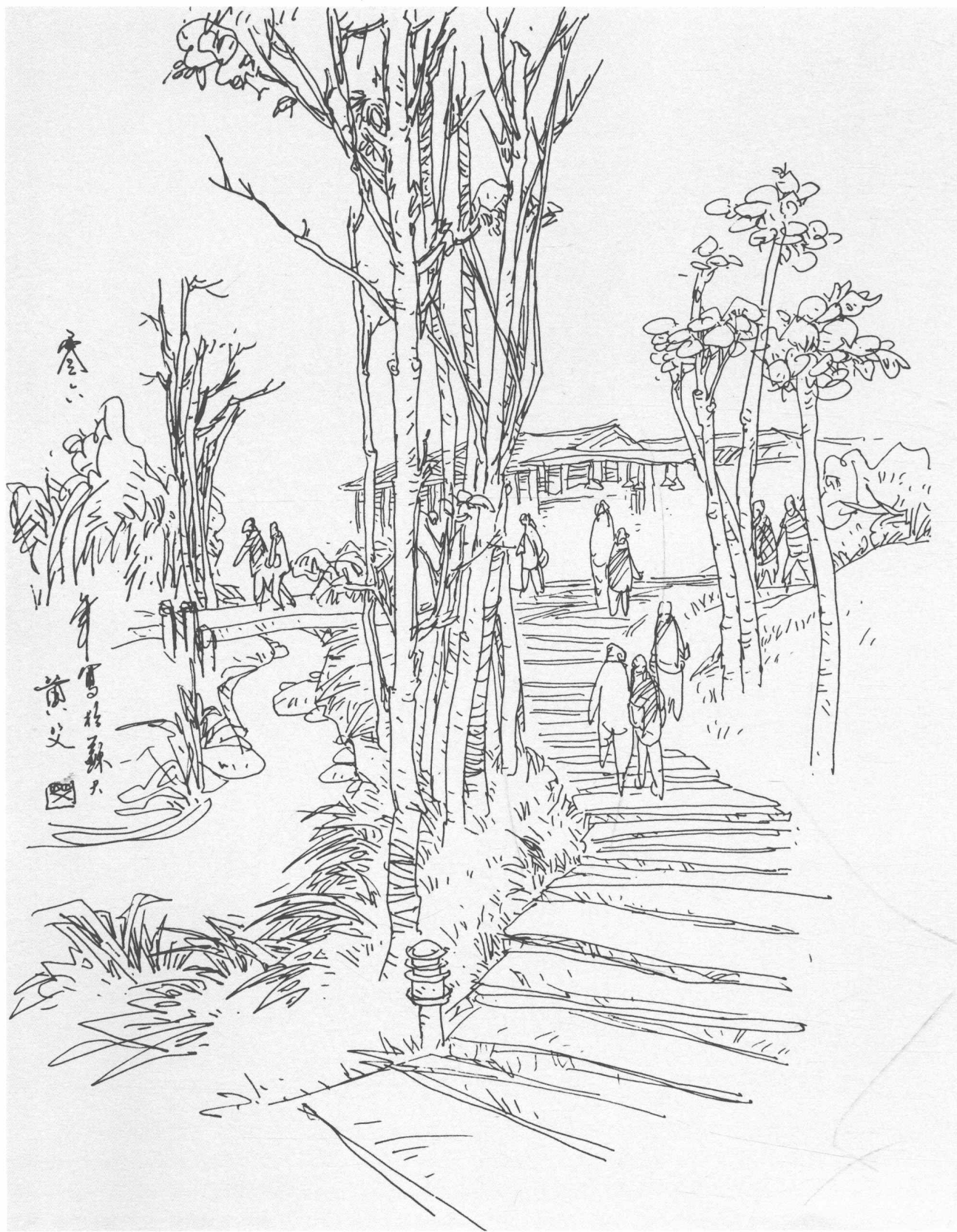

图7 石塘民居之一 速写钢笔 孙宪

图7与图8这两幅速写都是将门框内的景物作为主题进行表现的。作者画这两幅石塘民居时，有意识地将门框进行简略处理和对院门内的物体进行深入刻画。主次分明，重点突出。产生强烈地疏密对比效果。同时，注意了建筑物的透视关系，拉开了空间，形成了画面的纵深感。合理地留“空白”，可以使画面产生节奏的变化，而且画面的构图形式也各不相同。这是一种很好的训练方法。

图8 石塘民居之二 速写钢笔 孙宪

这幅画表现的是大学校园中的一处景色。近景树木的用笔轻松自如，简洁明快。远处的校舍则用线简练。近、中、远三组树木安排得错落有致、彼此遥相呼应。弯弯曲曲的石板小路伸向远方，增加了画面构图的节奏感。匆匆而过的人群和小路旁的路灯，使校园增添了勃勃生机。

由《校园一角》中的同一景物中，可以派生出多个较为完整的构图形式。这是构图练习中常用的一种学习方法（图10）。

图9 校园一角 0.5mm中性笔 黄艾

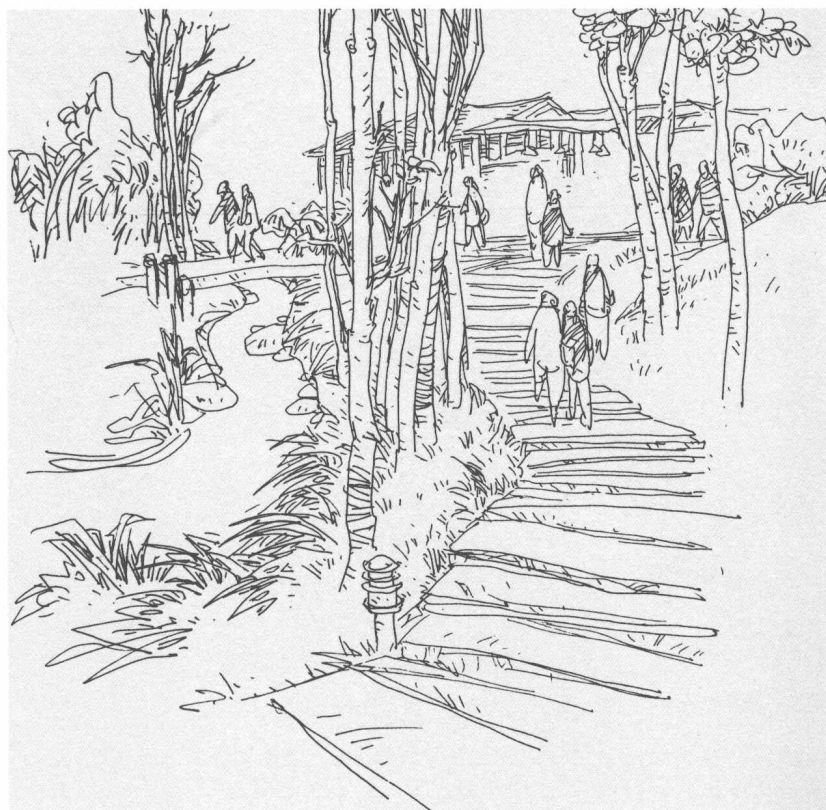
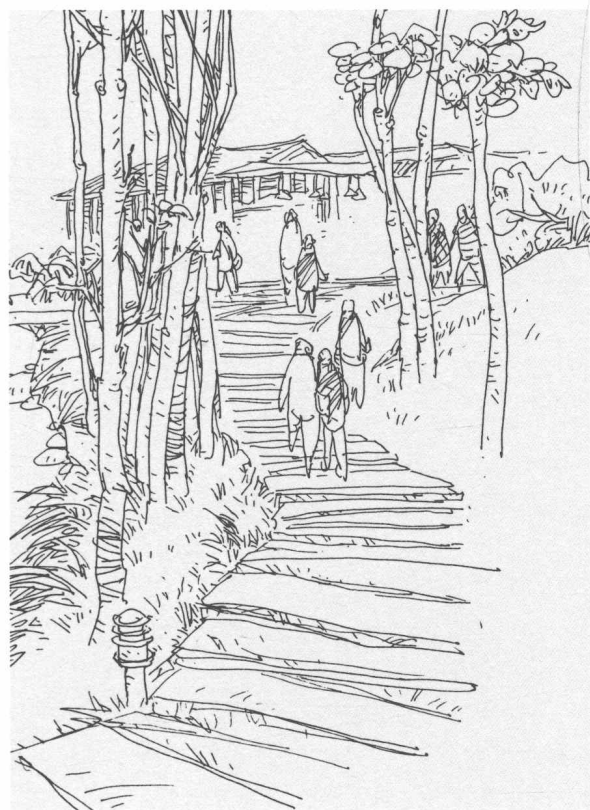
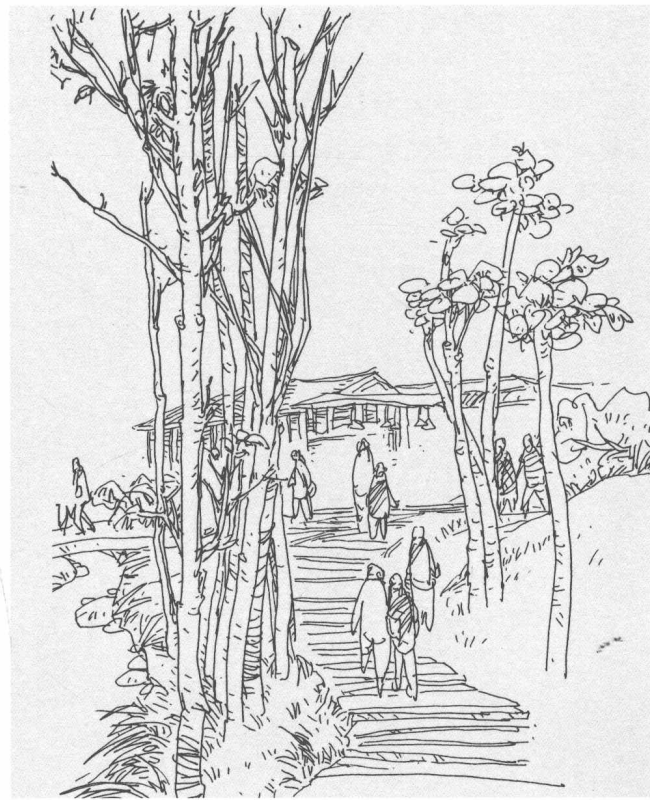

图10 由《校园一角》衍生出的多种构图 0.5mm中性笔 黄艾

四、水性笔风景速写作画步骤

1. 《公园一角》作画步骤

步骤一：确定树在画面的位置后，画出树干大的走势及变化，勾出树的大致的外形轮廓线以及树叶丛的大致的分布位置（图11）。

步骤二：进一步表现树的形态，注意树干与树叶形成的节奏关

系，用轻松、不规则的线条整体地画出树叶（图12）。

步骤三：深入刻画，不拘泥于一枝一叶，画出树叶丛的面积大小的变化、黑白疏密的变化，表现出叶子厚而密的体积感（图13）。

步骤四：简要地画出树周围的景物，体现出环境的特征和空间的纵深效果（图14）。

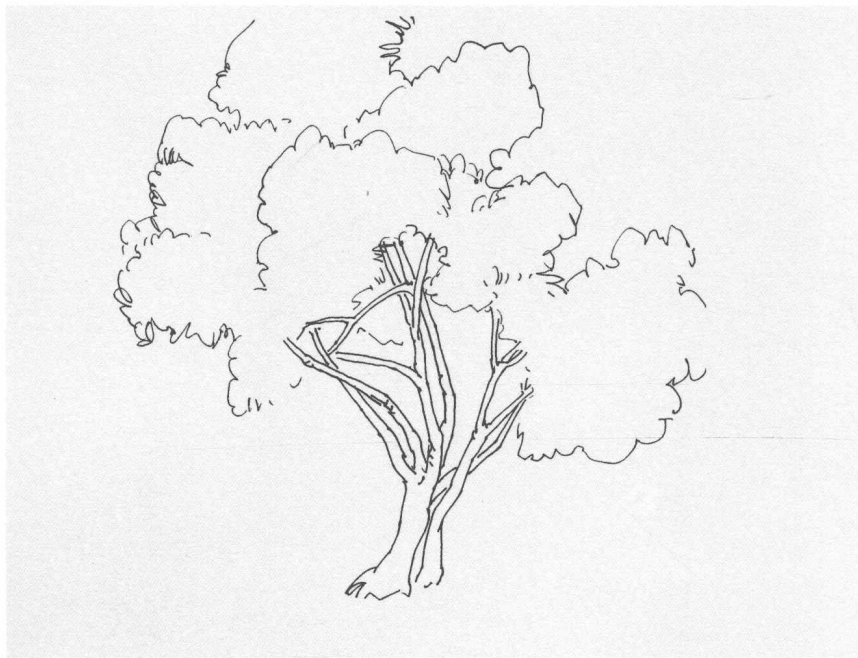

图11 《公园一角》步骤一

图12 《公园一角》步骤二

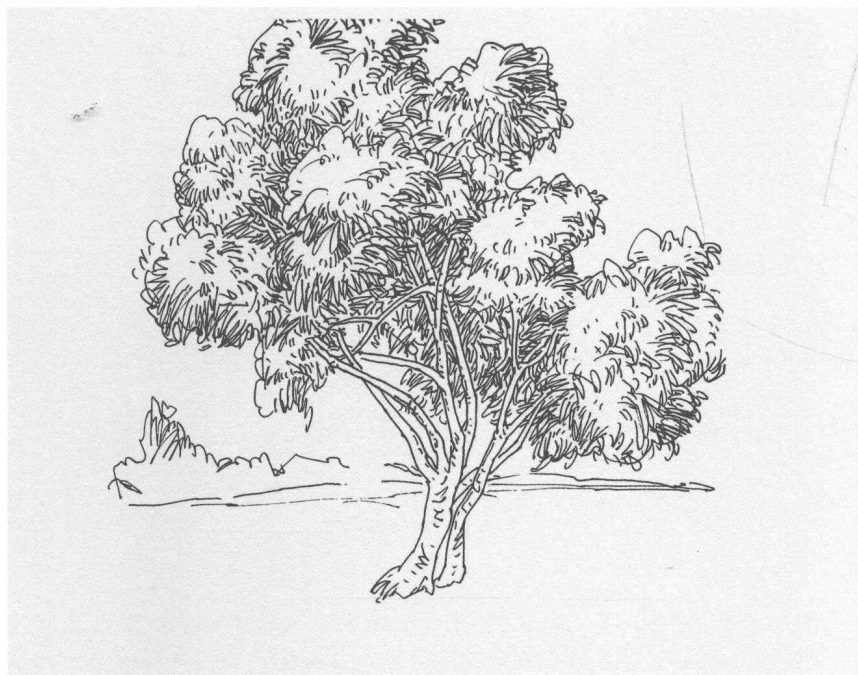

图13 《公园一角》步骤三

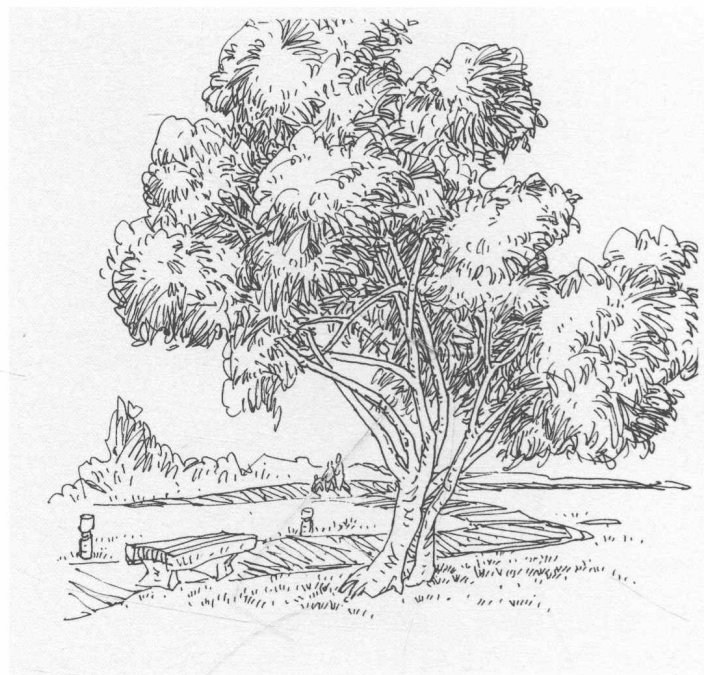

图14 《公园一角》步骤四

图15 公园一角 1.0mm中性笔 黄艾

这幅画表现的是公园一角的景色。树枝、树叶运用不规则的长短线条或点进行表现，用笔轻松、自然。周围其他景物则以简洁的线条画出树周围的景物，包括星星点点的草坪。蜿蜒曲折的小路和远处的行人等。不同线条得运用充分表现出环境的特征和空间的纵深感，使画面具有很强的艺术感染力。

2. 《深秋》作画步骤

步骤一：从主要的枝干与树枝入手进行写生，要把握树的造型姿态与枝干的走势（图16）。

步骤二：进一步表现各种树木的特征及外形变化，不同的树木要运用不同的方法表现（图17）。

步骤三：深入刻画树枝、树叶，进一步强调树干与枝叶的节奏变化，充分体现动感（图18）。

步骤四：在地面适当点缀一些小草和石块，使画面更加丰富、生动（图19）。

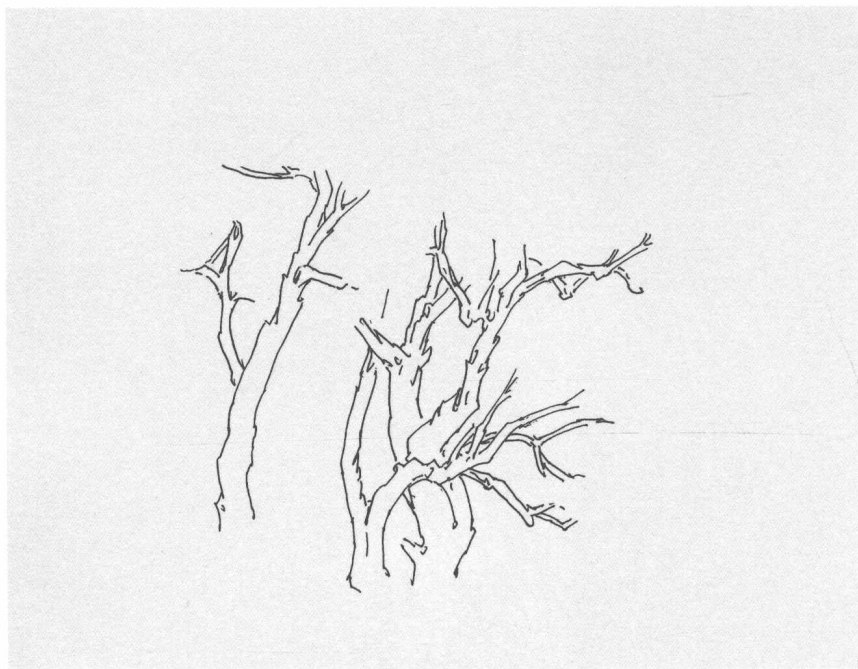

图16 《深秋》步骤一

图17 《深秋》步骤二

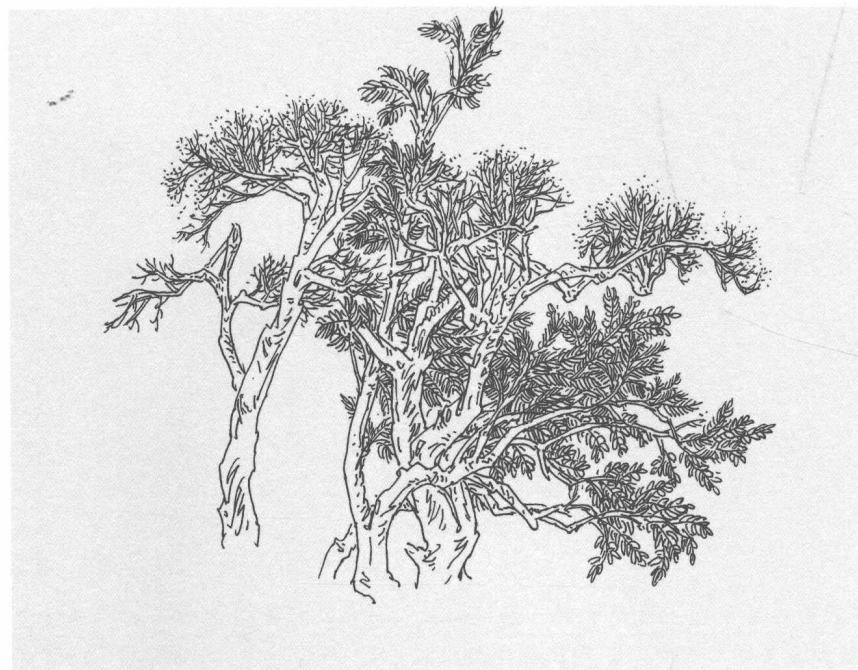

图18 《深秋》步骤三

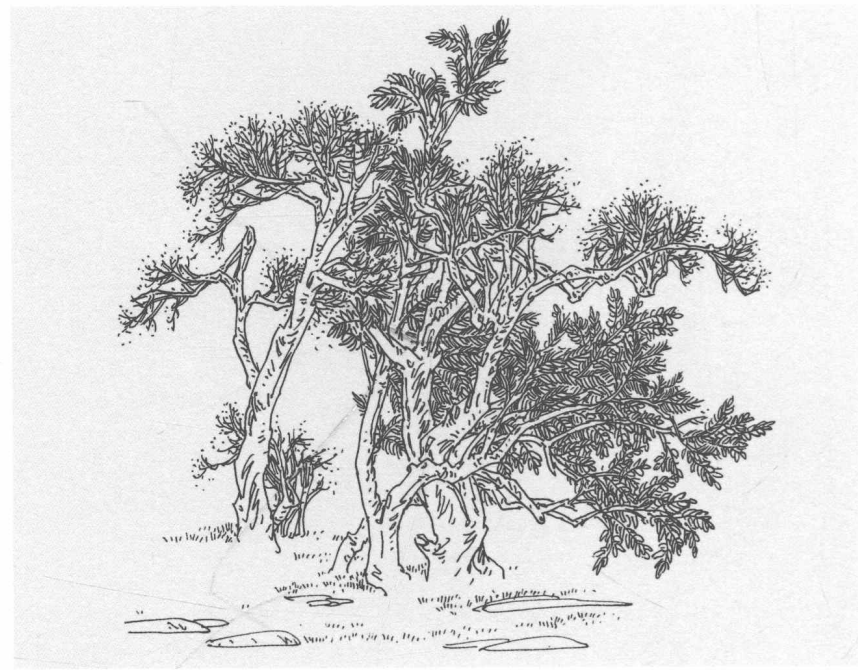

图19 《深秋》步骤四