

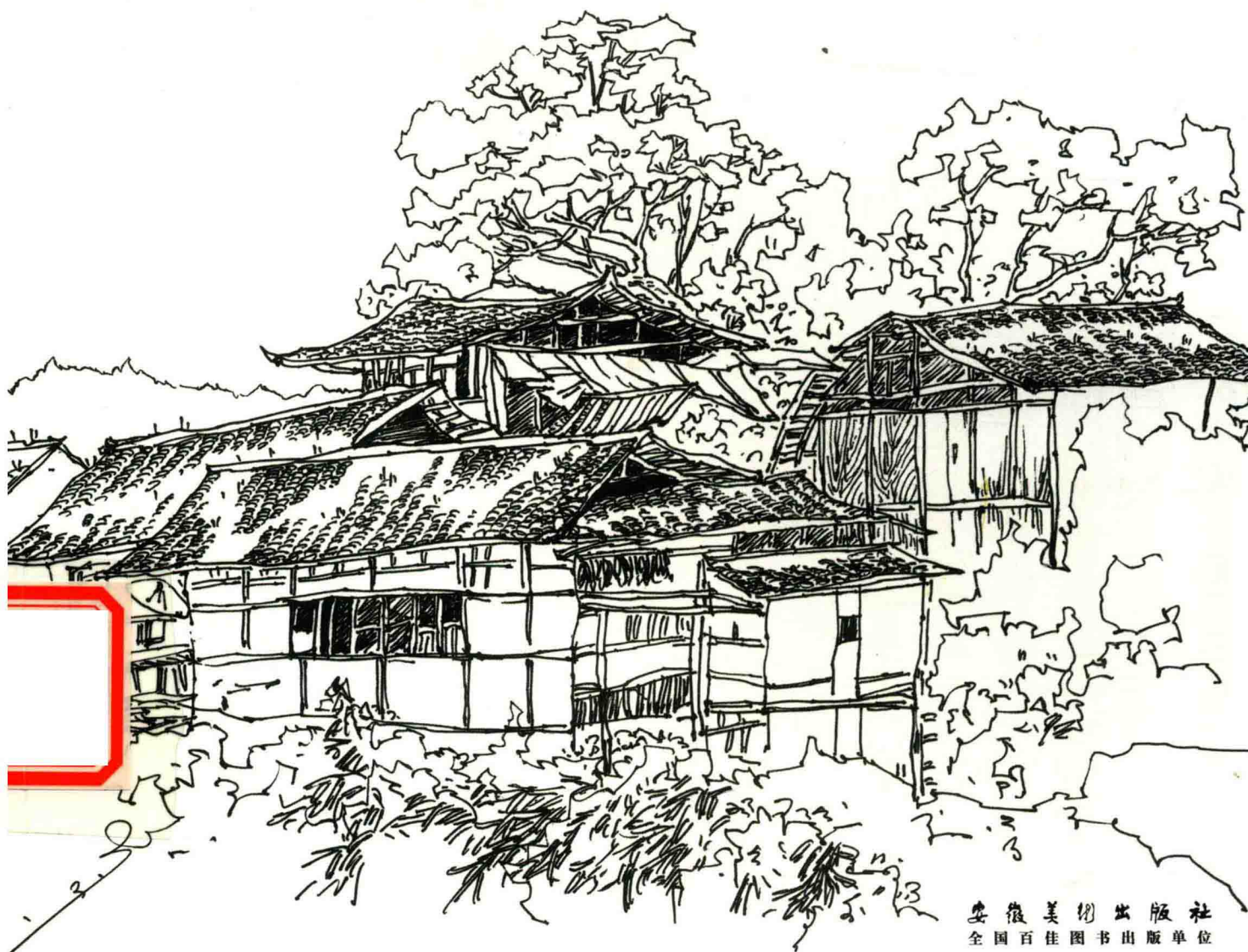
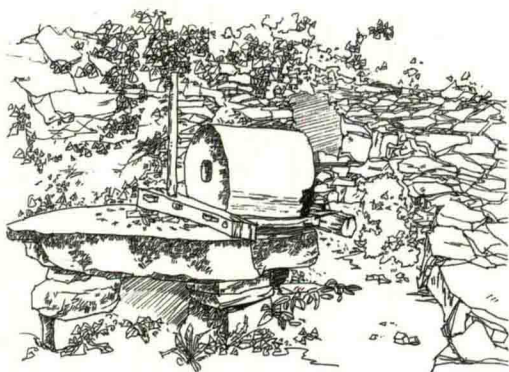
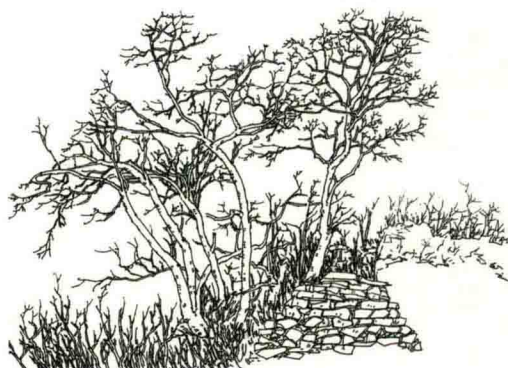
全国高考名师 教你画好速写

零 基 础

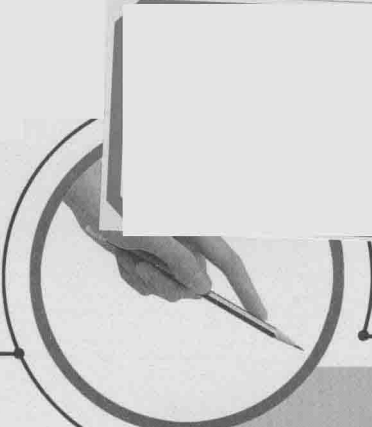
风景速写教程

从入门到精通

● 主编 赵锦杰 编著 孔祥彦 吕书芳

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

全国高考名师 教你画好速写

风景速写教程

零基础从入门到精通

● 主编 赵锦杰 编著 孔祥彦 吕书芳

Fengjing Suxie Jiaocheng Cong Rumeng Dao Jingtong

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

风景速写教程：从入门到精通 / 孔祥彦，吕书芳编
著；赵锦杰主编. — 合肥：安徽美术出版社，2017.2
ISBN 978-7-5398-7566-8

I. ①风… II. ①孔… ②吕… ③赵… III. ①风景
画—速写技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 030465 号

编 著：孔祥彦 吕书芳

出 版 人：陈龙银

责任编辑：张婷婷 方 芳

责任校对：吴 丹

责任印制：徐海燕

风景速写教程：从入门到精通

出版发行：安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com/>)

地 址：合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14F

邮 编：230071

营 销 部：0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)

印 刷：杭州五象印务有限公司

(杭州市拱墅区莫干山路 670 弄 19 号)

开 本：889 mm×1194 mm 1/16

印 张：7

版 次：2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

定 价：25.00 元

版权所有，请勿翻印、转载

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与

印刷厂联系调换：0571-88845626

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

目录 CONTENTS

第一章 绘画工具	002	第六章 步骤训练	019
1.1 速写用笔	002	6.1 冬天树的画法	019
1.2 速写用纸	003	6.2 夏天树的画法	020
1.3 其他辅助工具	003	6.3 杂树的画法	021
1.4 握笔方法	003	6.4 山间溪涧的画法	022
1.5 表现方法	004	6.5 水乡石桥的画法	024
第二章 透视知识	005	6.6 石山的画法	026
2.1 视角与视点	005	6.7 海景的画法	027
2.2 透视基本规律	006	6.8 湖畔渔船的画法	028
2.3 透视知识讲解	007	6.9 农家门庭的画法	029
第三章 塑造技法	008	6.10 林间石板路的画法	030
3.1 点、线、面的运用	008	6.11 鲁南石板房的画法	032
3.2 营造画面的空间关系	009	6.12 绿荫农舍的画法	034
第四章 风景速写的局部讲解	010	6.13 乡村小径的画法	036
4.1 树木的画法	010	6.14 石磨小景的画法	037
4.2 建筑物的画法	012	6.15 教堂的画法	038
4.3 石头的画法	014	6.16 欧式建筑的画法	039
4.4 山的画法	015	6.17 江南水道的画法	040
4.5 云的画法	015	6.18 山村农舍的画法	042
4.6 水的画法	016	6.19 荒废木屋的画法	043
4.7 点景的画法	017	第七章 精选临摹范例	044
第五章 取景与构图	018	第八章 大师风景赏析	095
5.1 画面取景	018		
5.2 画面构图	018		

全国高考名师 教你画好速写

风景速写教程

零基础 从入门到精通

前言

风景速写，是将自然中的所见所感快速、简要地表现出来的一种绘画形式。其描绘的对象有山川河流、树木花草、房屋建筑等。在各种速写中，风景速写的难度较小，因为景物本身是相对静止不动的，除了气象有变、时辰有别会使景色产生阴阳隐现的不同以及风吹草动、水起涟漪之类的局部变化以外，景物本身不会产生位置的移动，这就使我们有较多的时间选择作画角度，确定构图，描绘和润色加工。只要认真观察，用心描绘，画好风景速写并不十分困难。

“速”即为速度，通常理解为“快”。然而“快”与“慢”并非绝对，一张风景速写，可以在一两分钟内写就，亦可在一两个小时甚至更长的时间内完成。因此对风景速写的认识，不能简单地理解为“快”，而应根据不同对象及不同的表现形式来决定。

“写”为写生，是作者表达在自然生活中的所见所感，也是指作画时用笔的具体要求。其特点是概括、简练和肯定。“写”最能神形兼备地表现景物，最能体现作者的情感，最能显示速写本身的艺术魅力。因此，画风景速写，既要把握“速”字，更要注重“写”字。“写”是速写的核心与目的，“速”则是服务于“写”的手段与方法。

第一章 绘画工具

速写的工具以各种书写笔和画笔为主，画者可以根据自己的喜好选择甚至自己动手制作特殊的笔。速写的工具非常普遍，可以说凡是能画出痕迹的东西，都可成为速写工具。速写的工具灵活多样，不拘一格，许多画家的速写工具都是顺手拿来，随意成画。有些画家则根据自己的创作需要和习惯爱好长期使用某种画笔和画纸，形成了自己的固有风格。

1.1 速写用笔

铅笔：铅笔的韧性好，色阶变化比较细腻，易于修改，有利于深入细致的表现，是最容易掌握的工具。各种铅笔都可以用来画速写，比较合理的选择是速写铅笔。一般来说，铅笔更适合进行慢写练习。

自动铅笔：自动铅笔有专用的笔芯，不需要削，相对来说比较方便，画出的线条较细较硬，不太好控制笔触效果，一般只作为辅助工具来用。

钢笔：钢笔是用碳素墨水灌注的水笔，也是速写的工具之一，钢笔画线条清晰流畅，刚劲有力，常有意想不到的艺术效果。但钢笔的线条相对比较单一，且不能修改，对画者的要求较高。

针管笔：针管笔是速写较常用的一种笔，它便于携带，且有多种不同粗细的笔芯可供选择，能满足作画时的不同需求。针管笔所画出的线条清晰流畅，刚劲有力，只是画出的痕迹不能被擦掉，对画者的要求较高。

铅笔

自动铅笔

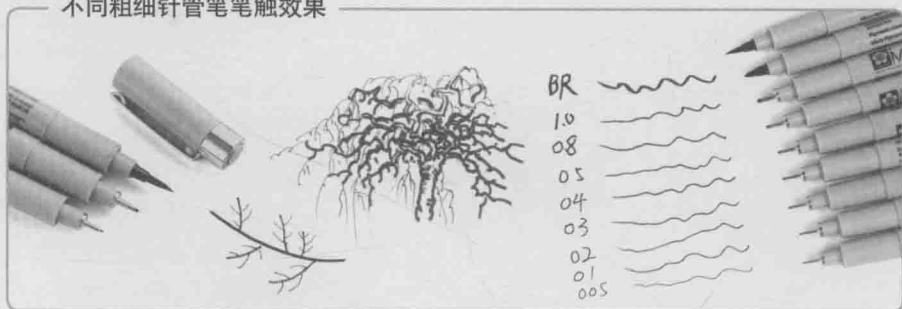

钢笔

针管笔

不同粗细针管笔笔触效果

铅笔画面效果

钢笔画面效果

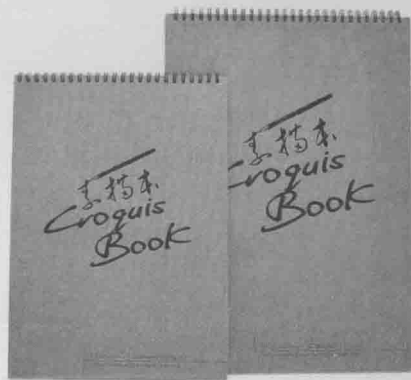
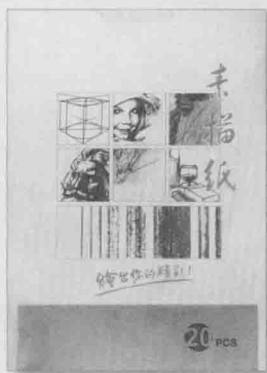

针管笔画面效果

1.2 速写用纸

素描纸纹理独特，质硬，表面粗糙，非常容易着色，无论是铅笔或炭铅笔都非常适合在素描纸上作画。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，易擦拭且纸面不易起毛。

速写本是用来进行速写写生与练习的专用本，纸张较厚，纸品较好；多为活页，一般有横翻与竖翻两种开合方向。可以随身携带，是出外写生时不错的选择。

1.3 其他辅助工具

橡皮：在素描绘画中，橡皮是必不可少的工具，主要用来清洁和修改画面，保持画面的干净，同时还可以用来处理一些特殊的绘画效果。

速写板：在速写的过程中，使用的画纸不会太大，因此可以选择市面上一般大小的速写板，不仅方便携带，而且上面自带铁夹，方便固定画纸。

墨水：墨水最好使用同一品牌、同一颜色的，不要混用，否则会产生沉淀，影响画面效果。笔用完之后应及时套上笔帽，否则笔尖上的墨水晾干了，则会影响下笔流畅度。如果要换一种墨水使用，应先将笔洗净晾干再灌注新的墨水。

速写板

橡皮

墨水

1.4 握笔方法

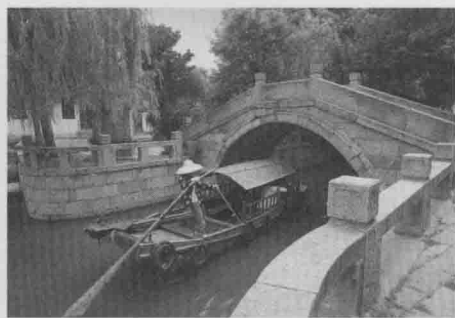
正确的握笔方法，能充分发挥绘画工具的特性。握笔的手，应轻松而不僵硬，并要灵活运用腕力，主要方法有书写式和持棒式两种。书写式即像握笔写字那样，掌侧不动，靠手指的活动运笔。这种执笔方式非常适合画面的细节描绘，是速写最为常用的握笔方法，适合钢笔、针管笔、签字笔等硬笔作画。持棒式就是铅笔不穿过虎口而置于掌下的横握的执笔方法。它能充分发挥手腕的灵活性，最大限度地调动指、腕、肘、肩的活动范围，在用铅笔、炭笔、木炭条等工具画速写时，多采用此法刻画景物的光影及大面积色调。

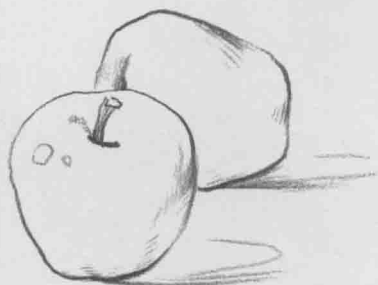
书写式握笔法

持棒式握笔法

1.5 表现方法

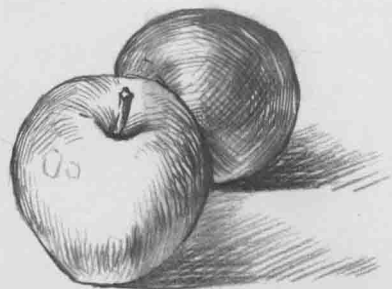

不同表现方法的常用工具

线描作品的常用工具

以线为主的作品常用的工具有钢笔与针管笔。钢笔与针管笔画面效果较为接近，都是以线条为主。针管笔线条有多种粗细不同的型号，所以常用于大环境的刻画。钢笔的特点是能粗能细，既能表现线条，又能铺大色块，在风景速写中经常被运用。

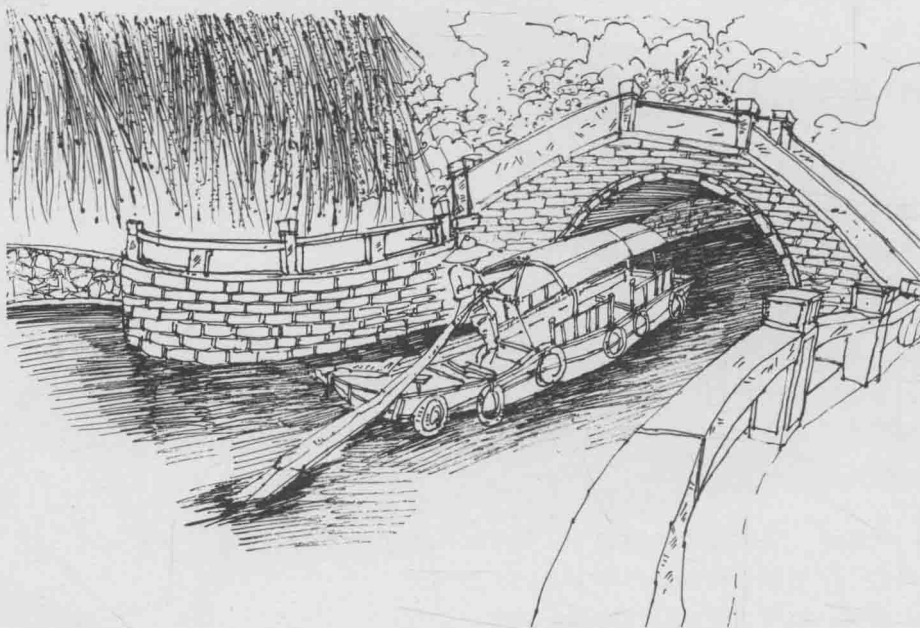

线面结合作品的常用工具

线面结合的作品多以铅笔、炭笔为主要绘画工具。铅笔软硬兼有，容易修改，塑造起来能使画面产生非常细腻、多层次的效果。炭笔比铅笔见效要快，能产生强烈的画面效果，但因质地较粗，不易画细和修正，所以适合处理大块面的明暗关系。

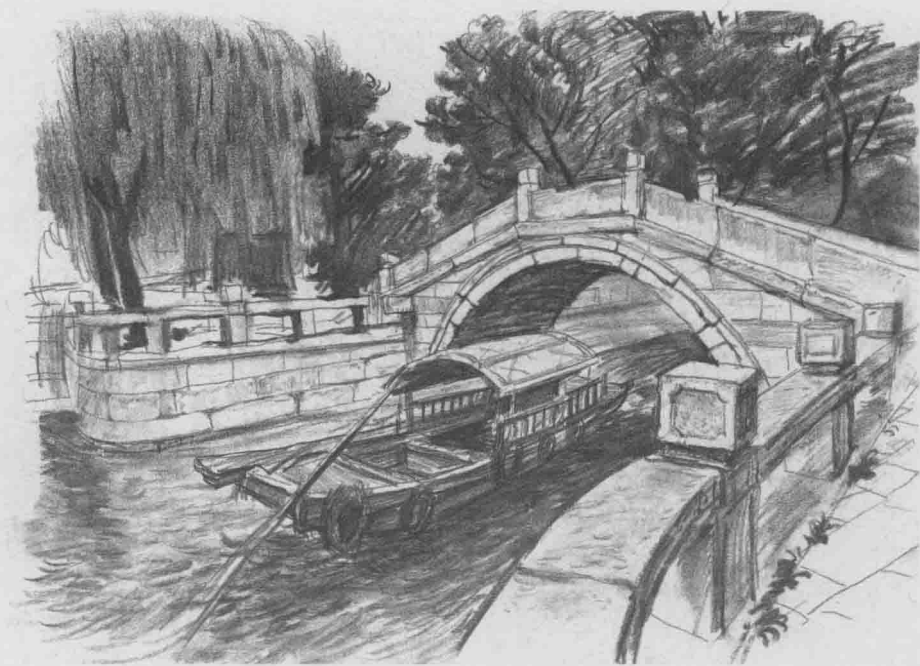
线描为主的画法

用线来抓取形态，方便快捷，因而在风景速写中，线的运用非常普遍。以线造型，重在线的运用与体验，发挥线条的表现力，在线的运用上要关注线的疏密对比、粗细对比、刚柔对比。在一幅作品中，用线最好有一个总体倾向性，不能死板没有变化。

线面结合的画法

速写常常采用线面结合的方法去表现物象。对于形的结构、透视，线的表现力比较强。而对于形的立体感、色彩感、肌理感，则面的表现力较强。线面结合可以优势互补，使画面的层次更加丰富，形体的表现也可以相对深入。其特点是以线造型为主，明暗表现为辅。

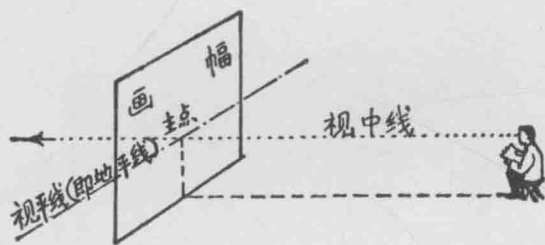

第二章 透视知识

所谓透视,是指通过透视平面来观察景物的形状。在画风景速写时,就是要把三维空间的立体形体用线、面表现出来。画景物时要仔细观察推敲,分析其透视规律,对物象做细致的研究、刻画,使观者对画纸上的平面图形产生明显的立体空间感。这种由立体到平面,又由平面到立体的转化,就是利用客观的透视规律来完成的。

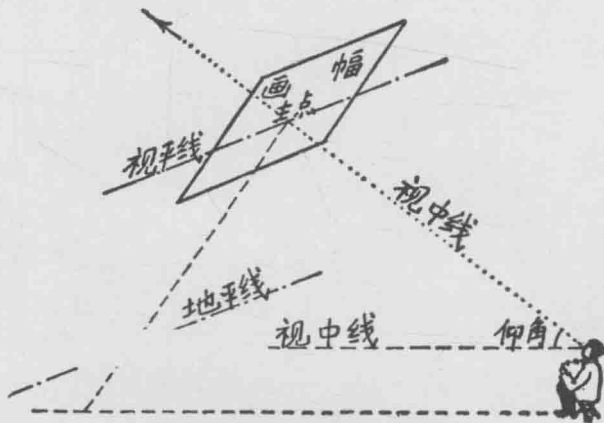
2.1 视角与视点

视点即观察者眼睛视物的位置。透视规律与视点的选择密切相关,视点的选择应本着有利于表现景物的造型特征、空间和体积关系的原则。视角主要是指从不同的角度看对象时所产生的不同感觉。

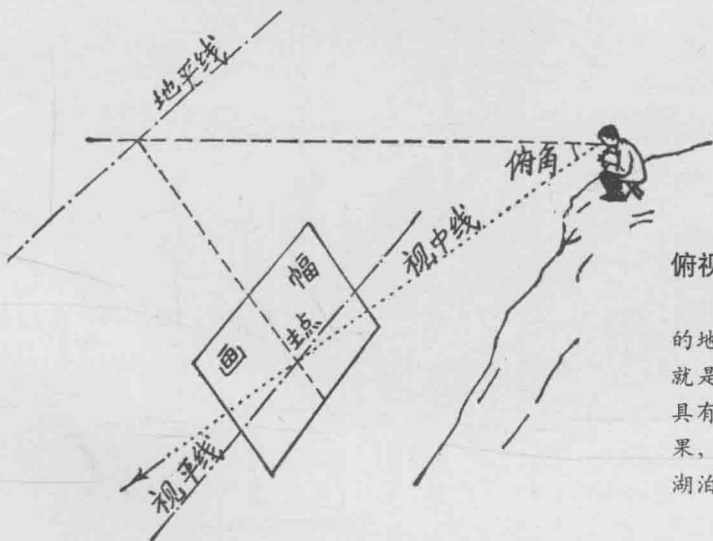
平视讲解

平视即眼睛所看到的地方与地平线高度一样(平视具有深远的视觉效果,适合表现道路和平原的延伸)。

仰视讲解

仰视即眼睛所看的地方高于地平线,也就是从低往高看(仰视具有气势宏伟的视觉效果,适于表现高楼大厦及高山密林)。

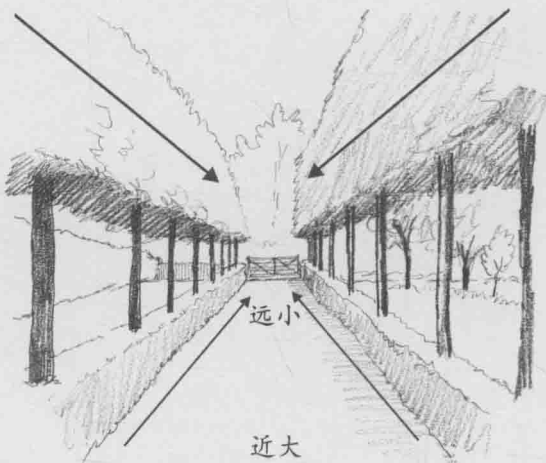
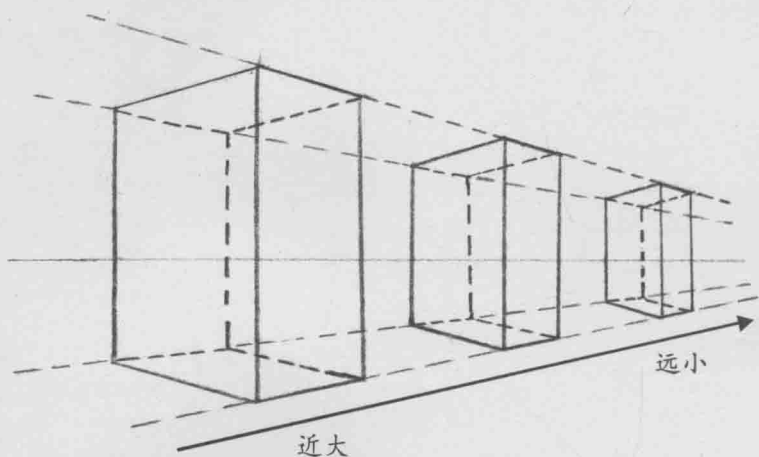
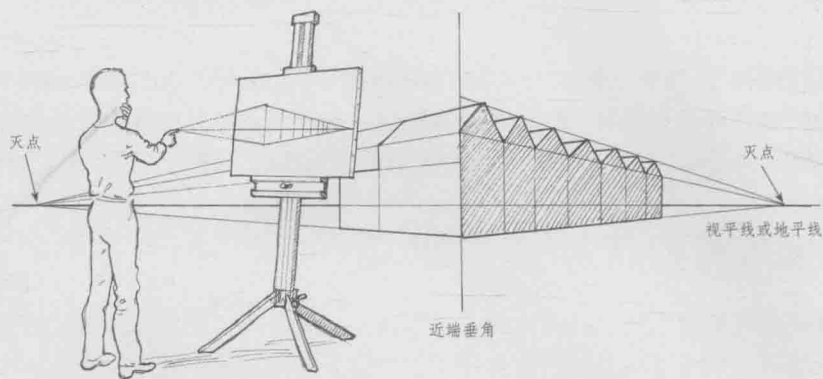
俯视讲解

俯视即眼睛所看到的地方低于地平线,也就是由高往低看(俯视具有宽广开阔的视觉效果,适合于表现大海、湖泊、建筑群等大场景)。

2.2 透视基本规律

人的视觉透视有着近大远小、近高远低的基本规律。我们在画风景速写时就是运用这一规律使画面产生空间感和立体感。当物体离观察者越远时，物体的轮廓、清晰度将减弱。因此，我们画远景时，轮廓、纹理和色调应变浅变轻。学会运用这些技巧有利于我们表现画面的空间感。

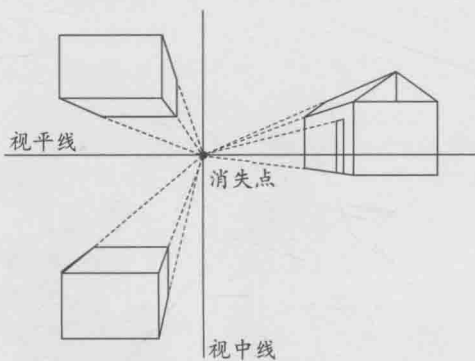

观察这幅作品，注意分析如何运用空间透视和一些简单的技法让画面呈现近大远小、近实远虚的视觉效果。

2.3 透视知识讲解

平行透视

平行透视也称“一点透视”，当物体的一个面与我们的画面平行，所产生的透视叫平行透视，也叫一点透视。与画面平行的面不发生透视变形，而顶面与侧面发生透视缩减，直角线互相不平行而消失到一点。凡与视平线平行的景物始终平行，与视平线垂直的景物近大远小，最后消失于一点。

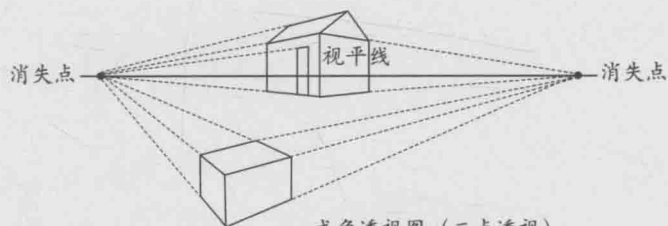

平行透视图（一点透视）

成角透视

当水平放置的立方体与画面成一定角度，两侧面的线条向左右两个消失点集中时，这样的透视为成角透视，也叫“二点透视”。成角透视与平行透视不同的是画面出现两个消失点，消失点不是在画面主点，而是在视线主点两侧。一般建筑物或其他方形物体会出现这种透视现象。

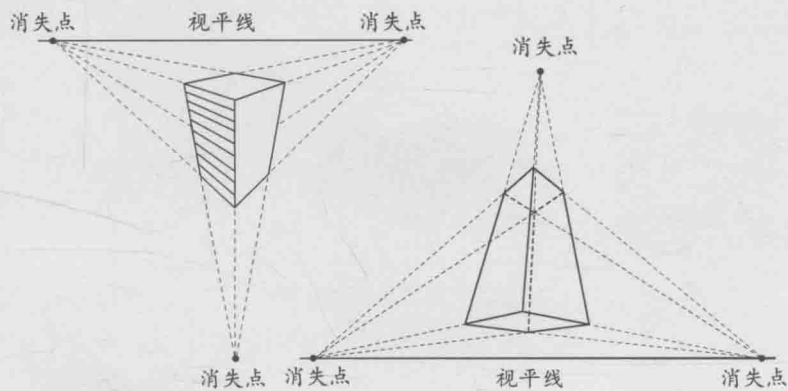

成角透视图（二点透视）

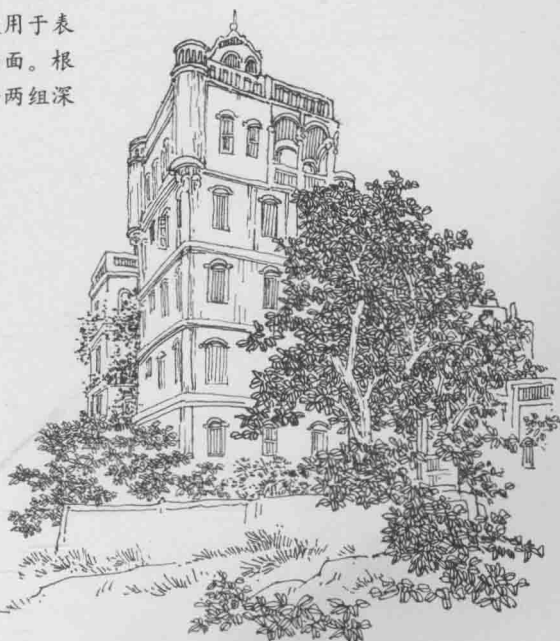

倾斜透视

倾斜透视也称“三点透视”，是各种透视中视觉冲击力最强的一种，一般用于表现高层建筑的俯瞰图或仰视图。画面中有三个消失点，高度线不完全垂直于画面。根据站点的高低，高度线或消失于天空中的天点，或消失于地面中的地点。另外两组深度线延长与视平线形成两个消失点，消失在视平线上。

倾斜透视图（三点透视）

第三章 塑造技法

每一种绘画形式都离不开运用点、线、面造型这一共性特征。在风景速写中，点、线、面虽然是一种抽象的符号，但作为造型元素又有双重含义：一方面表现了物象的形状、比例、结构、明暗、虚实、空间等造型关系；另一方面，点、线、面又具有自身的视觉美感和个性特征。

3.1 点、线、面的运用

点的运用

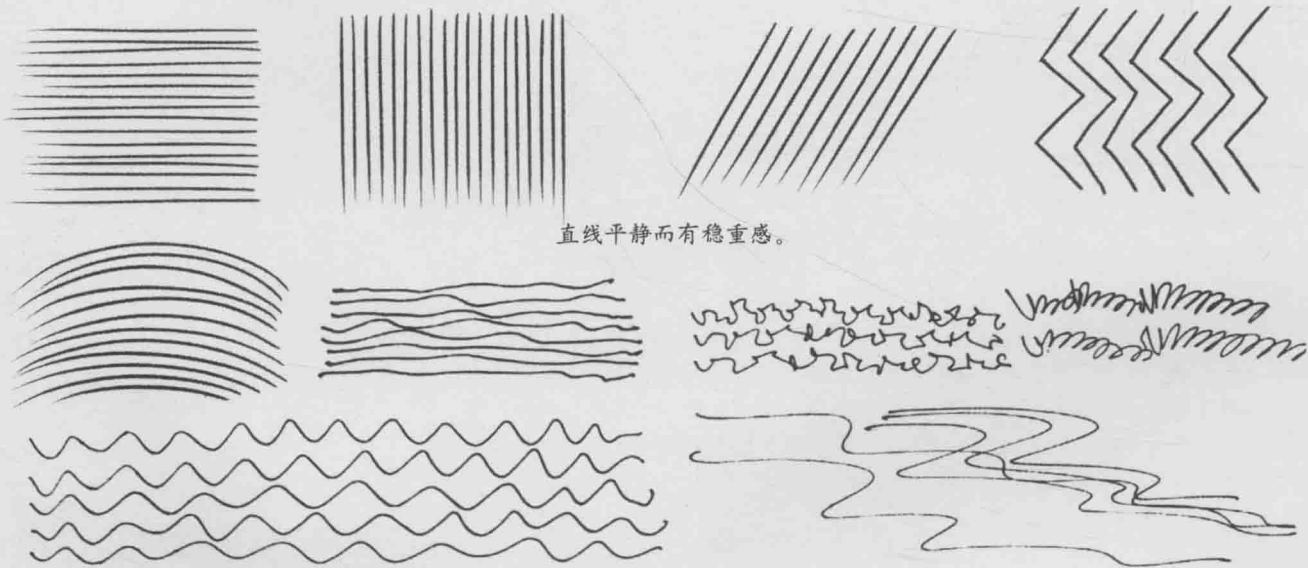
点虽然不是画面中主要的造型元素，但它是必不可少的，可以辅助、丰富线的表现力。可用点的大小和疏密来表现画面的明暗层次和虚实关系，在线与面的基础上用点进行装饰，可以增强形态的生动性和趣味性。点还可以作为造型手段，丰富造型，使形象更加生动鲜明。

点有圆形、方形、三角形、不规则形等。

线条的运用

风景速写中的线条要流畅而不轻飘，要有粗细、曲直变化而不单一，要古拙有力而不呆板。线的处理应该根据画面的需要和画者的主观感受来决定，如轻重、缓急、浓淡、粗细、刚柔、疏密等变化，或夸张变形，或精确描绘。正确掌握线的运用规律和处理方法，结合线的个性特征，灵活运用，可以达到造型美和个人风格相结合的艺术效果。

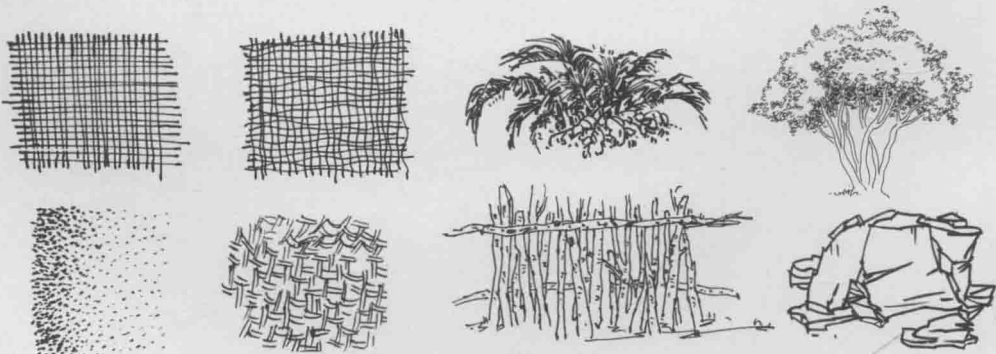

直线平静而有稳重感。

曲线委婉、流畅而柔美。

面的运用

面是点群或大量线的聚集。面的最大特点是形态各异，变化万千，在速写风景画中，由点、线构成的面更具量感，在画面中往往起到稳定画面的作用，是画面的重要组成部分。通过面与面、面与线、面与点的组合、联结、重叠等不同方式可以塑造物象的形体与质感特征。

线的不同组合方式呈现出不同种类形式的面。

3.2 营造画面的空间关系

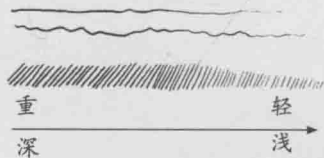
线的粗细、刚柔对比

有粗细对比的线条比单一的线条更多一些变化和美感。我们在把握线的粗细对比时要注意的，在用笔过程中，应注意线的力度把握，用笔轻重缓急要得当，使线条既有粗细又有虚实变化。

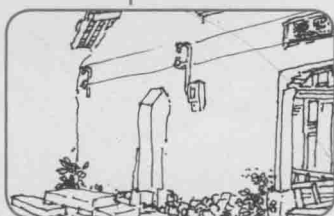
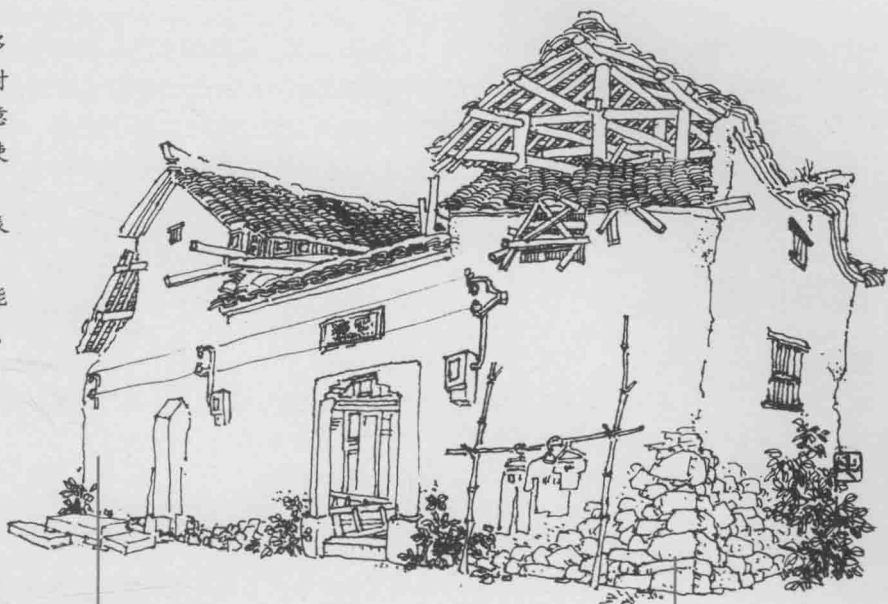
我们在把握线的刚柔对比时，要以表现物体的形态、结构和质感为基本前提，结合具体形用笔进行方圆曲直变化，才能在所描绘的形象中体现出线的刚柔的美感。

线条的粗细、刚柔处理

控制用笔力道的轻重：

可通过深浅、曲直不同的线条表现物象的质感特征。用刚直的直线表现坚硬的石头，用流畅、委婉的曲线表现流动的河水。

远处景物的用线力度逐渐变轻，线条逐渐变细变浅。

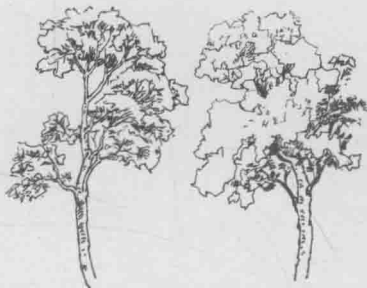
近处景物的用线力度重，线条深且明显。

线的疏密对比

疏密对比是用线造型的基本要求，从画面的主次和空间表现上来组织线条，能更好地掌握线的疏密对比。

线条的疏密处理

改变线条的疏密程度：

可通过线条排列的疏密程度来表现物象的明暗关系，树的亮部线条疏，用笔力度相应减轻，背光的暗部线条密，用笔力度也相应加重。

用疏松的线条表现浅色山峰。

用密集的线条表现深色的树冠。

第四章 风景速写的局部讲解

风景一般分为两大类：一类是自然景观，如名山大川、花草树木等；另一类是人文景观，如各类民居、宫殿庙观等。这些风景种类繁多，结构复杂，有的一年四季变化多端，有的因地理位置差异而各不相同，有的因民族文化不同而各具特色。面对如此丰富多彩的风光，我们应该把它们归类、概括，异中求同，找出它们的结构特征，只有这样，才可以更好地去描绘、表现它们。因此，我们结合常见的风景画题材，分别介绍了树木、山石、水云与建筑等常见元素的画法。

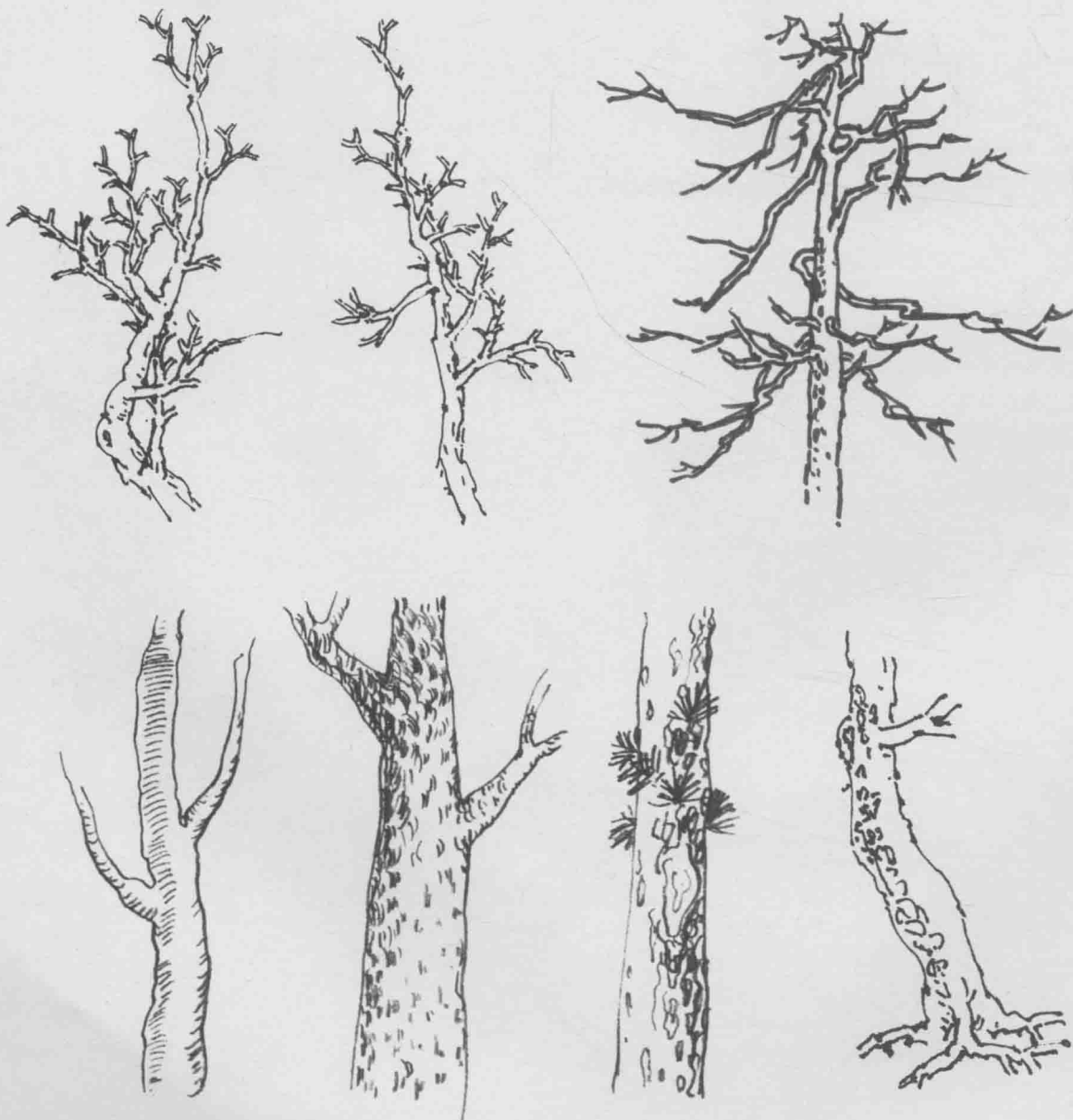
4.1 树木的画法

树干的画法讲解

画树最好从树干部分开始，这样可以对树的上下空间有更好的把握。画树干一般是用单线双勾法来表现，然后再用不同长短、粗细的线条或点来塑造树干的体积和质感特征；也可以一边勾画树干，一边用线、点来塑造。有的树根是裸露在外的，在表现此类树的时候，一般也用双勾法来画，但应该注意它们的前后穿插关系。

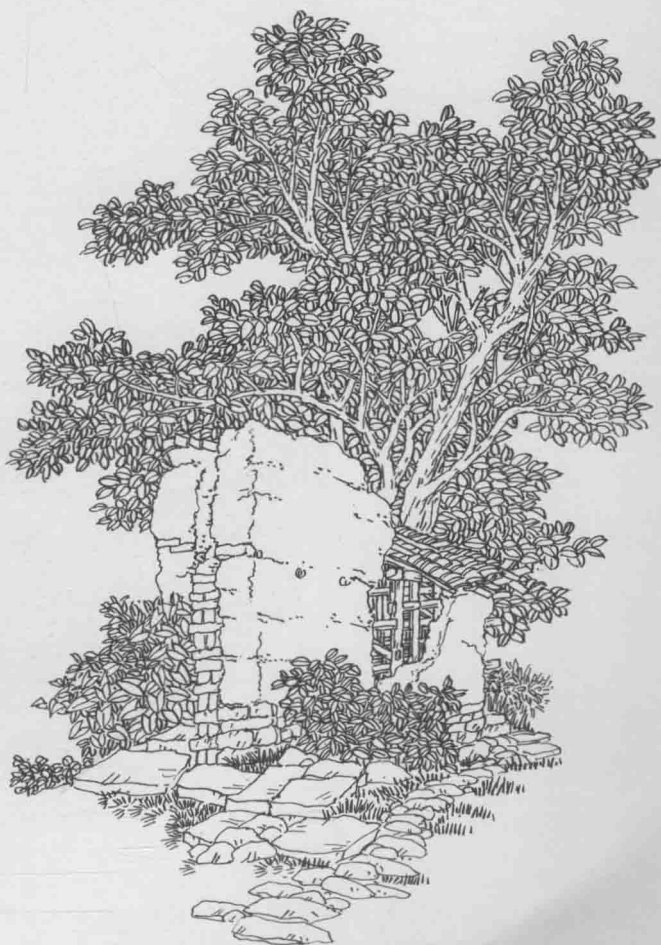
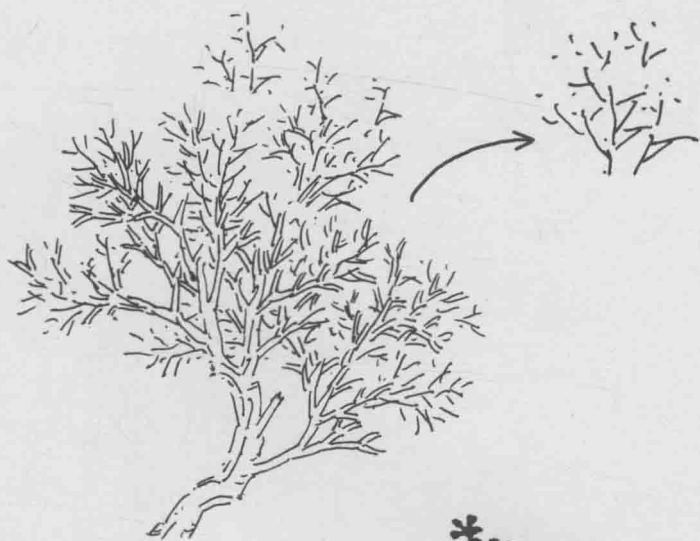
树枝的画法讲解

树枝有“树分四枝”之说，意思是树枝要从前后左右四面生发，要体现树的立体空间。画树枝时线条可以放松些，不需要每根线条都交代清楚。树枝一般有上仰式和下垂式两种形式。但在具体画的时候要灵活运用，尤其要注重线条本身的表现。

树叶的画法讲解

画树叶的关键是概括和取舍，对一些能突出画面层次关系、色调关系的叶子要浓墨重彩，叶叶画之；对一些画了反而影响画面关系的叶子则要虚画，有的还要大胆舍弃。同时，画树叶还要注意树冠叶丛外轮廓的参差变化，因为这些边缘细节最能体现树的美感。结合树叶的结构特征和线描的表现性能，可以把树叶的画法分为单线法、双勾法和点叶法三种。

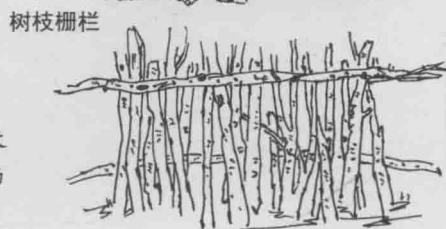
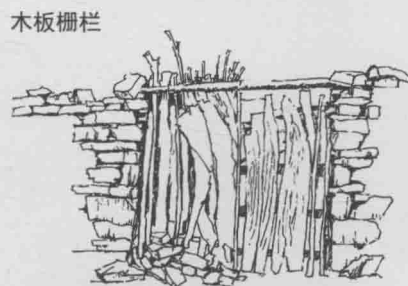
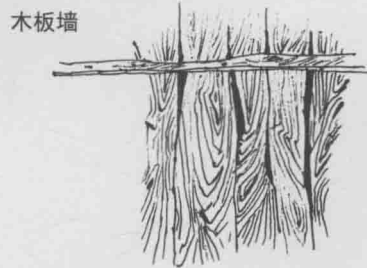
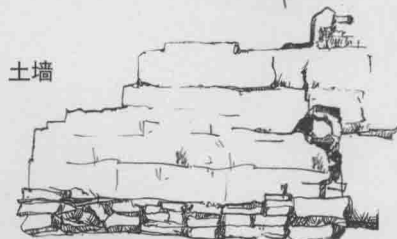
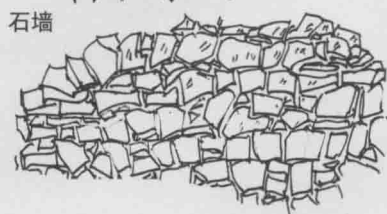
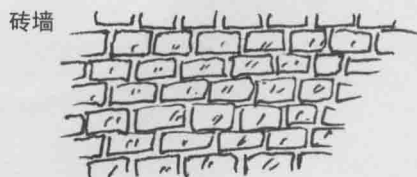

4.2 建筑物的画法

房舍的形式是多种多样的。在风景速写的日常写生中会遇到不同地域、环境、民俗中形态各异的建筑，如南方的小桥流水、贵州的石板房、西北的土窑洞、少数民族的木屋等，所以我们应选择一些具有典型特色的建筑进行分析学习。这样，在今后的绘画过程中才能更好塑造与表现这些物象的质感特征，更好地体现不同景物的人文风情以及画面意境。

建筑物墙面的画法

描绘砖墙时要注意砖缝相压的结构关系。统一中要有变化，这样砖墙就不会显得呆板。描绘石墙时要注意两块石块相压的结构关系。因石块不像砖一样规整，排列可杂乱些，这样更具趣味性。描绘土墙时用笔要轻松随意，点线不可规则，以此来表现出土墙表面起伏不平的自然特征。

描绘木板墙时注意板块宽窄不要一样，要利用板纹来有效地表现其质地效果。画板纹一要抓住其特征，二要把握好疏密关系。描绘树枝栅栏时要从整体的外形轮廓进行描绘与刻画，将树枝的不同姿态区分开来。用灵活多变的短线表现树枝上凹凸起伏的质感。

屋顶与房檐的画法

屋顶与房檐的描绘，要注意阴影与虚实关系的处理，远处的或者虚化的部分勾勒出轮廓即可。石板形状不一，绘制时通过不同的形状表现不同的外形特征。描绘有茅草的屋顶时，重点是画出茅草向下坠的感觉，尤其是茅草处于屋檐位置时。描绘有瓦片的屋顶时，要注意虚实结合，抓住描绘的重点，远处或者虚化处只勾勒出线条而不用画出色调。由于靠上的瓦片搭在下一块瓦片上，形成了遮挡关系，所以两块瓦片相接处都会有阴影。

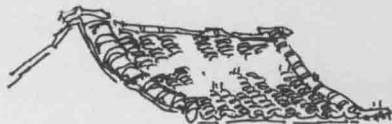
石板屋顶

茅草屋顶

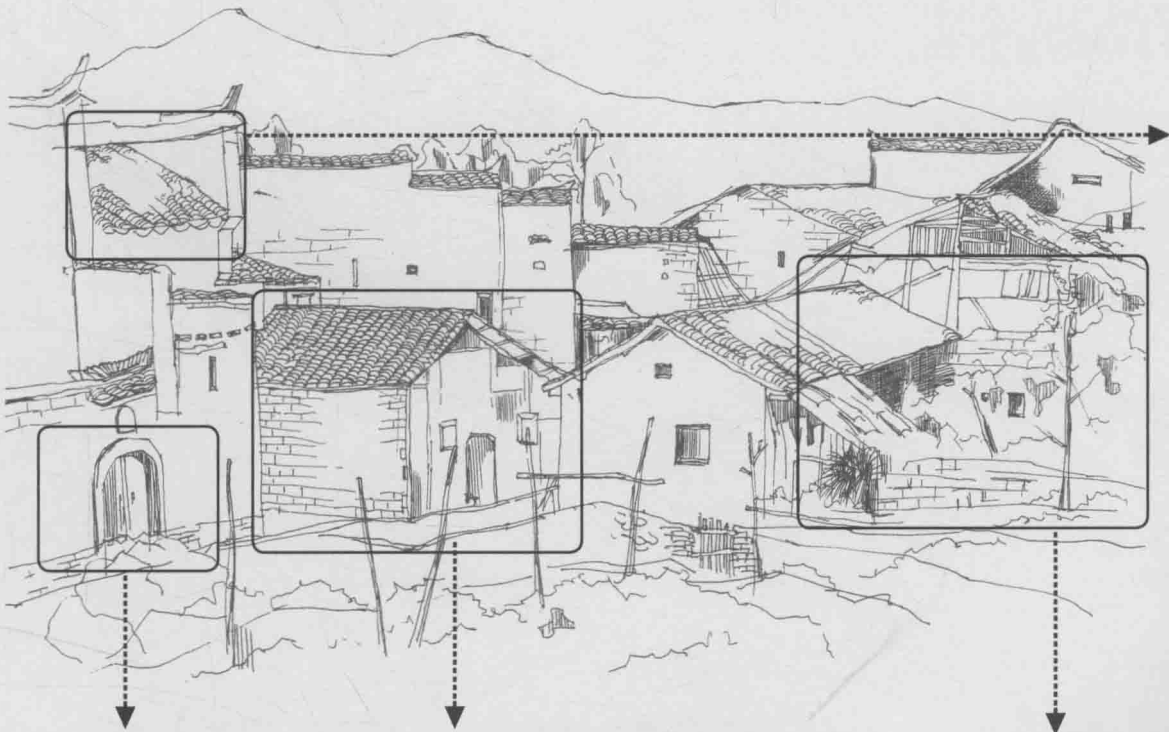

青瓦屋顶

建筑群的画法

画建筑群应注意层次、高低、疏密的组合关系，以近景的建筑或中心建筑刻画为主，中景为辅，远景的建筑只画出其基本轮廓特征即可，把握住近繁远简这条基本原则。

老式建筑一般用小青瓦覆盖屋顶，画时用笔可粗放些，注意间隔距离和疏密关系。

近处的门窗可适当画几个清楚明确一点的，远处的门窗可画得隐约可见。

画房舍，一般先勾出建筑的大体轮廓结构，把房舍的正、侧、背关系表示出来，然后进行具体装饰物的刻画。大轮廓线，即主线或称结构线，有定大局作用。因此，应力求简练、概括、准确。装饰物，即辅线或称装饰线，有丰富、完善画面的作用，线条多少可酌情而定。

画建筑至少画两个面才容易体现出建筑物的厚度和体量，其边缘轮廓缺少变化会显得生硬。在用笔上尽量活泼一些，还可以用树木等物体破开或遮挡一些建筑局部，找出其中的韵律和节奏。