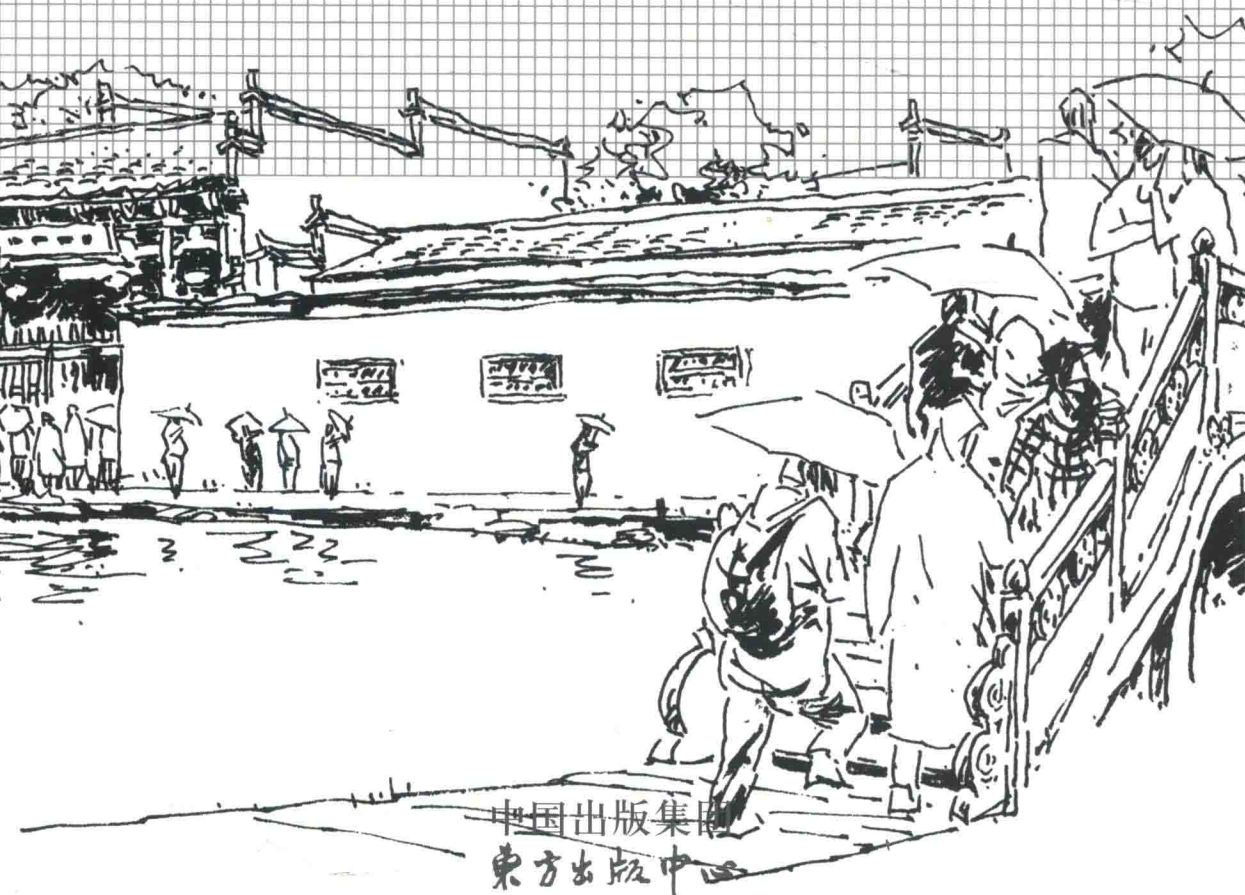

高等学校高职高专艺术设计类专业
『十二五』规划教材

场景

速写

李 斌 著

中国出版集团
东方出版中心

考场

速写

· · ·

高等学校高职高专艺术设计类专业『十二五』规划教材

场景 速写

李 斌 著

中国出版集团
东方出版中心

图书在版编目 (CIP) 数据

场景速写/李斌著.-上海: 东方出版中心, 2010. 4
ISBN 978-7-5473-0175-3

I. 场… II. 李… III. 速写-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第054574号

责任编辑 张大鸣 宗凌娅
封面设计 赵志勇
版式设计 李伟珍 方 霞

场景速写

出版发行: 东方出版中心
地 址: 上海市仙霞路345号
订购电话: 021-52718399
邮政编码: 200336
经 销: 新华书店
印 刷: 上海美雅延中印刷有限公司
开 本: 787×1092毫米 1/16
印 张: 6
印 次: 2010年4月第1版第1次印刷
ISBN 978-7-5473-0175-3
定 价: 32.00元

版权所有, 侵权必究。

高等学校高职高专艺术设计类专业“十二五”规划教材

场景速写

编写委员会

主 编 李 斌

副主编 张克亮 蔡小平 夏高彦
王大志 赵瑶南

编委会 李伟珍 丁炳恒 孟祥芸
陈 曦 秦潇璇 曲振通

学术委员会

成员名单：（按姓氏笔画排序）

于晓芸	于振丹	丰明高	从云飞	区 茵	尹传荣
尹春洁	文 红	毛根廷	王石礞	王希鸿	王英海
王东辉	王建良	王明道	王德聚	邓 军	冯 凯
卢国新	史志锴	叶 苗	叶国丰	任 明	刘 畅
刘 彦	刘永福	刘岌杉	刘晓东	吕美立	孙超红
成 勇	江广城	余克敏	余思慧	吴天麟	吴 金
应志红	张 跃	张 斌	张跃华	李 克	李 俭
李 涵	李 超	李 斌	李纪斌	李茂虎	李桂付
杨晚丽	沈 勇	肖利才	邵 辉	邵永红	陆天奕
陈正俊	陈石萍	陈华钢	陈伯群	陈国清	陈晓莉
易 林	林 勇	欧阳刚	罗 雄	金德山	段林杰
胡 巍	胡亚雄	胡明宝	胡美香	赵方欣	赵永军
赵志君	赵家富	赵德全	唐琦斯	徐 南	徐慧卿
翁志承	崔午阳	康 强	曹 莉	曹永智	曹学莉
脱忠伟	黄 涛	黄春波	龚东庆	曾祥远	程宇红
蒋文亮	熊 风	鲁 力	漆杰峰	蔡炳芸	蔡恭亦
颜克勇	薛福平	戴 荭	戴丕昌	戴学映	

序言

PROLOG

场景速写是表现人与人、人与自然交流的最直接的艺术形式之一，也是造型艺术不可分割的组成部分，而造型能力的获得，正是依靠这样的大量速写锻炼。希望同学们在学习过程中不要过度依靠电脑和网络，而是在生活中多观察，多画速写，在长期积累中提炼、完善艺术素养，发现新的艺术灵感，才能更好地为创作和设计服务。

本教材结合高等艺术教育的特点，力求将场景速写理论知识与具体实践相结合、实景和作品相结合、表现技巧和审美能力相结合，由浅入深地介绍场景速写的相关知识，并留下了笔者长期以来教学和采风实践的经验。希望通过本教材的传播，提升艺术设计类相关专业学生的场景速写能力。有一点需要说明的是，教材中笔者的速写作品均为实地写生。为使本教材更具特点和实用性，书中特意配置实景照片，目的是帮助学生通过实景和速写作品的对比，更好地掌握场景速写的技巧。

本教材在编写过程中得到了我院及兄弟院校同仁的许多帮助和支持。在此谨向袁颂安、郦鸣阳、杨新志、陈云秀、程云、邓和平等同志及宏村画家会馆朱金根馆长表示感谢，同时感谢胡世峰、王炬同志为本教材出版所作的努力。由于本人水平有限，书中难免存在一些不足，希望广大读者批评指正。

李 斌

2010年1月28日于立达学院达人湖畔

内容介绍

CONTENT DESCRIPTION

本教材从场景速写的基础入手，第一章通过场景速写的价值、特点，阐述场景速写的基本概念，介绍场景速写的工具与材料。第二章通过皖南场景速写的表现要点、从实景到画面，引导学生循序渐进了解场景速写的方法与步骤，帮助学生掌握场景速写的表现技巧；通过作品结合实景进行剖析，指导学生怎样从实景到画面完成场景速写，快速掌握场景速写的核心能力。第三章运用大量的写生实景与作品对照，注重开拓学生的视野，拓展学生独立思考的能力，培养学生的审美和鉴赏能力。

作者介绍

AUTHOR INTRODUCTION

李 斌

上海立达学院艺术设计学院院长、教授

国家NACG专家咨询委员会委员

中国工艺美术职业资格认证委员会委员

上海市优秀专业技术人才

上海市高等学校教学名师

場景

速寫基礎

目录

CONTENT

第一章 场景速写基础 / 1

第一节 场景速写的基本概念 / 1

- 一、场景速写 / 1
- 二、场景速写的价值 / 2
- 三、场景速写的特点 / 2

第二节 场景速写的工具与材料 / 3

- 一、场景速写的工具 / 3
- 二、场景速写的表现材料 / 6

第二章 场景速写的方法与技巧 / 9

第一节 场景速写的表现要点 / 9

- 一、构思与构图 / 9
- 二、房屋建筑的表现 / 12
- 三、陪衬景物的表现 / 15

第二节 从实景到画面 / 30

- 一、场景速写画法 / 30
- 二、场景速写表现技巧 / 38

第三章 场景速写作品欣赏 / 59

- 一、宏村速写作品欣赏 / 59
- 二、西递速写作品欣赏 / 66
- 三、南屏速写作品欣赏 / 72
- 四、卢村速写作品欣赏 / 78
- 五、屏山速写作品欣赏 / 81
- 六、关麓速写作品欣赏 / 86

第一章

场景速写基础

第一节 场景速写的基本概念

一、场景速写

场景速写包含了场面速写和风景速写。场面速写是对集群形象的描绘，风景速写则是以自然景物为表现对

象。在写生实践中，很多时候很难将场面速写与风景速写细分开来，风景中有集群形象，集群形象中又带有风景。这种有一定场面和景致的速写，我们称其为场景速写（图1-1）。

图1-1 西递集市 / 李斌

二、场景速写的价值

速写是一种艺术实践行为,艺术来自生活,源于自然。速写工具简单,表现便捷,能随时随地表现生活场景。艺术家、设计师常常以速写的方式收集大量的生活场景素材,而收集素材的最终目的是积累生活经验,激发创作与设计灵感,从而回归到绘画创作和设计运用中去。不同的场景速写作品有着不同的风格和韵味,看似简单的线条却有着迷人的魅力,不少优秀速写本身就是一件艺术作品,具备独立的审美价值,给人以美的享受(图1-2)。

三、场景速写的特点

场景速写是以对生活场景敏锐的观察和简练的概括,并迅速表现场景为特点的。线条是场景速写的生命,场景速写主要运用线条表现意图。线条是一种最直接、最单纯的绘画表现语言。不断提高运用线条的能力,学会使用单纯的线条语言来快速表现,并把场景速写当成表达思想、探索艺术语言的方式是画好场景速写的关键(图1-3)。

图1-2 岁月 / 邓和平

图1-3 宏村小景 / 李斌

第二节 场景速写的工具与材料

场景速写的工具与材料简单而宽泛，每种工具与材料都有其特性和效果。探索和研究各种不同工具和材料的艺术表现，有利于场景速写表现的拓展；找到适合自己艺术表现的工具与材料，更有利于场景速写品质的提升。

一、场景速写的工具

(一) 笔

1. 铅笔

铅笔是学习速写常用的笔。根据不同的硬度，铅笔分为B型和H型两种型号。B型为“软铅”，从1B到6B，数字越大，铅质越软，所画出的线也越黑；H型为“硬铅”，从1H到6H，数字越大，铅质越硬，所画出的线也越淡。经常用到的HB型铅笔介于两者之间，为中性铅笔。还有一种专门为速写特制的速写铅笔，其笔心为扁平状。通过运用笔的不同角度可画出丰富多变的线条（图1-4、1-5）。

2. 炭笔

炭笔也是速写中常用的笔，但所画线条比铅笔线条更加浓重。由于炭笔心材质较粗，所以在纸上运行的手感阻力也较大。炭笔作画常用横握执笔的方法。横握执笔能使炭笔在手指中产生更大的自由空间，加之运用笔头的各个角度，或正或侧、或强或弱，能使线条更加具有表现力（图1-6）。

3. 炭精棒

炭精棒是较炭笔的线条质感更粗糙、更强烈的一种绘画用笔。它的笔体短小，使用起来灵活方便，尤其在运用笔的侧面时，比一般铅笔、炭笔更能显示出其优越性。炭精棒能画出类似体面的线条，也能表现带有色调变化的用线，由此，大大加强了速写的表现力（图1-7、1-8）。

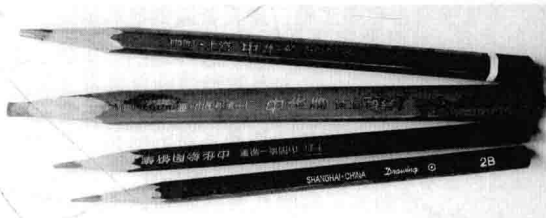

图1-4 各种铅笔

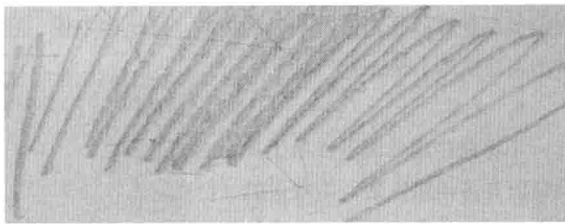

图1-5 铅笔效果

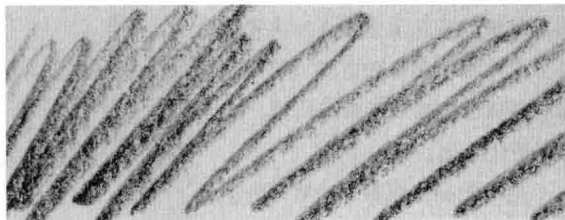

图1-6 炭笔效果

图1-7 炭精棒效果

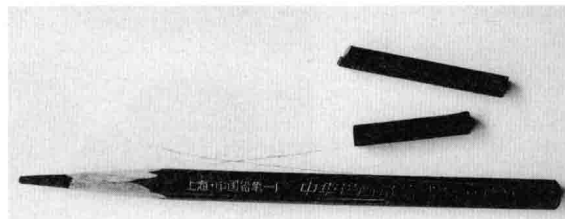

图1-8 炭笔、炭精棒

4. 钢笔

钢笔是现代生活中使用率较高的书写工具。它所画出的线条取决于笔尖的形状和墨水的干湿程度。钢笔的笔尖有粗有细，在众多的钢笔品种中，书法钢笔最具特色。书法钢笔也称美工笔，是在普通钢笔的基础上笔锋略加改动而成，可自己动手做。这种笔的运用类似速写铅笔，是较适于速写的一种用笔。使用钢笔画速写时，常常要受到钢笔一次性所吸取墨水量的限制，在骄阳下往往会产生堵笔现象而影响作画（图1-9、1-10）。

5. 水笔

水笔是现代生活中使用率最高的书写工具。水笔最大的优点是可以画出连续不断的线条，是一种方便、经济的速写用笔（图1-11）。

6. 毛笔

毛笔是中国传统的绘画工具。在长期实践中，前人总结出许多用笔方法，如常说的“十八描”，基本概括了毛笔用线的表现方法。毛笔与其他硬笔在使用上有很大不同，毛笔的线是通过笔的提、按、转、折等变化，运用笔锋的不同角度和方向来表现的。具体来说，毛笔可分为中锋、侧锋和逆锋等用笔形式。中锋线条圆润饱满，侧锋线条锐利而具有刚性，逆锋线条则苍劲有力、富于变化（图1-12）。

毛笔的品种很多，大致分为狼毫、羊毫和兼毫等。由于选材不同，笔的性能也不尽相同，需要在学习、实践中不断去熟悉和掌握（图1-13）。

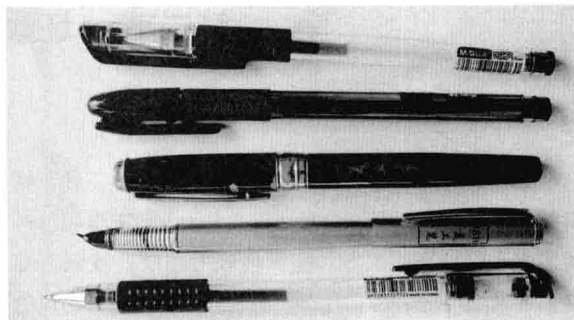

图1-9 钢笔、水笔

图1-10 钢笔效果

图1-11 水笔效果

图1-12 毛笔效果

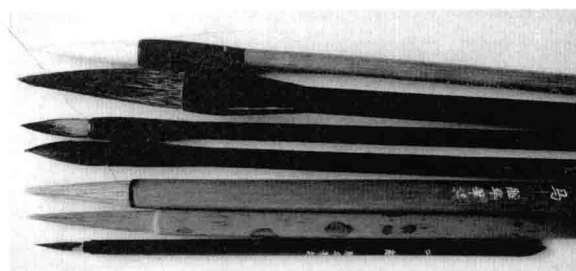

图1-13 各种毛笔

（二）其他工具

1. 画夹

画夹由两块用布包贴、并能折合在一起的三合板做成，外面配有一条背带以便携带，它是户外写生较为普遍使用的绘画工具。如果有条件，画夹可以自己动手制作，其大小可自行设计。可在内部安置带拉锁的笔袋和储纸袋，使用起来更为便利。

2. 速写夹

速写夹就是文具店内出售的一般夹板。它由一块多层板和铁夹构成，画纸由铁夹固定，也可自制，是一种方便、经济的速写工具（图1-14）。

3. 定画液与喷枪

用铅笔、炭笔、炭精棒画的速写往往容易被擦损而弄脏画面，因此需要用定画液加以固定。定画液有两种，一种是用松香溶于酒精的液体；另一种是由白乳胶加水调制而成。这两种定画液都可以自己做，注意液体的浓度要适当，浓度过低起不到定画作用；浓度过高容易使画面发黄而影响效果。

喷枪是喷定画液的一种工具，一般文具店有售。注意使用后要及时清洗干净喷嘴，以免残留在喷嘴内的定画液风干后造成阻塞而影响下次使用。

另外，还有美工刀、橡皮等其他辅助工具（图1-15）。

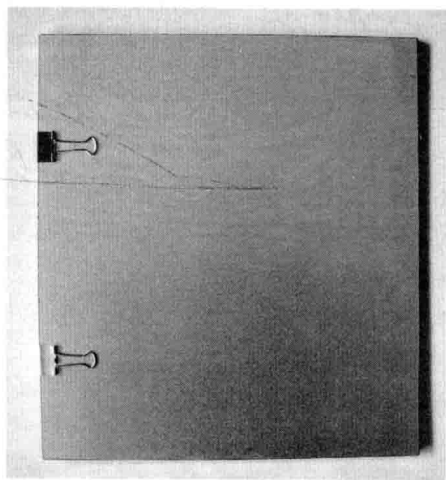

图1-14 自制速写夹

图1-15 美工刀、橡皮

二、场景速写的表现材料

(一) 纸

速写的用纸非常广泛，可以说，任何种类的纸都可以作为速写用纸。不同的纸与不同的笔结合使用将会产生不同的绘画效果。从表面质感来看，纸可分为粗糙型和细致型两种（图1-16、1-17）。表面粗糙的纸适合表现苍劲、富有力度的线条，会产生肌理美感，视觉效果强烈，如水彩纸、过滤纸、毛边纸、牛皮纸等，适合与此类纸搭配使用的速写用笔有炭笔、炭精棒及毛笔等；表面细致的纸适合表现优美流畅的线条，如复印纸、卡纸等，这类纸与钢笔、水笔结合使用较为合适。

用毛笔画速写除讲究纸的表面质感外，还要注意纸的吸水性能。各种纸吸水程度不尽相同，其线条笔触相差也很大。宣纸是中国水墨画所特有的用纸，它的吸水性比一般纸要强，用宣纸作画，笔的含水量直接影响画面效果，这也是用毛笔在宣纸上画速写较难掌握的一点（图1-18）。因此，在开始阶段可使用比较干的墨水，以防止由于水分太多线条失去控制。如果用毛笔在对水反应迟钝的纸（如卡纸）上画速写，情况就不一样了，这类纸没有渗化水的能力，因此线条容易掌握，其画面效果与用宣纸作画的效果截然不同。

图1-16 细致纸的效果

图1-17 粗纹纸的效果

图1-18 宣纸的效果

图1-19 速写本

（二）速写本与签名册

速写本是专为速写而做的本子，有大、中、小不同规格。速写本也可自行制作，这样可以选择自己喜欢使用的纸张，本子的封皮要坚挺一些，以便使用。速写本携带方便，是平时练习速写的理想工具（图1-19）。

签名册由于纸质为宣纸，较适合毛笔速写。

（三）墨水

钢笔所使用的墨水通常是由炭精加水制成，其中水的多少对线条的表现影响很大。作画时最好选择派克优质书写墨水，这种墨水书写流畅，不易堵笔（图1-20）。

图1-20 墨水