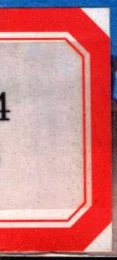
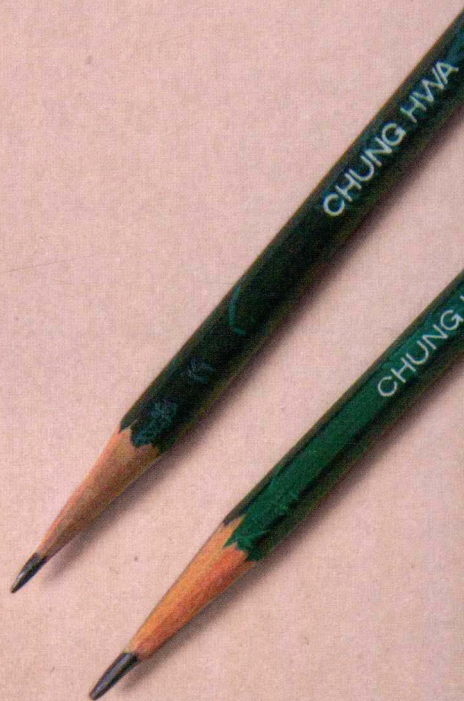
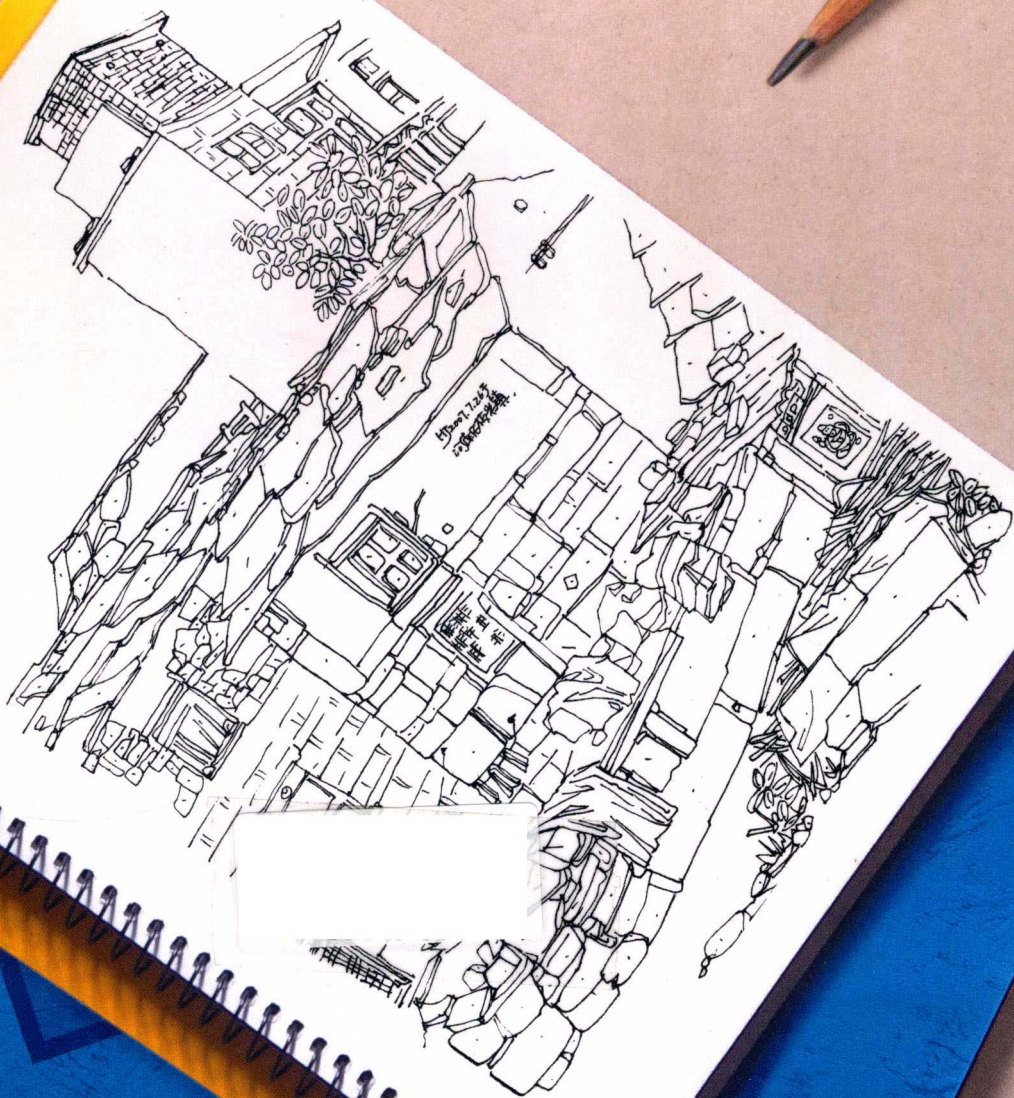

中国纺织出版社

雷雨 编著

FENGJING SUXIE 风景速写

风景速写

雷雨 编著

 中国纺织出版社

J214
112
图书在版编目(CIP)数据

风景速写 / 雷雨编著. —北京: 中国纺织
2014.1

ISBN 978-7-5064-9982-8

I. ①风… II. ①雷… III. ①风景画—速写技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第198368号

策划编辑: 陈琦 责任校对: 梁颖
版式设计: 陈琦 责任印制: 刘强

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010—87155894 传真: 010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2014年1月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/16 印张: 6
字数: 63千字 定价: 28.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

目录

一、风景速写的工具、材料	01	(二) 风景速写的作画步骤	33
(一) 铅笔	01	1. 《五台山七佛寺》作画步骤	34
(二) 炭笔、木炭条	04	2. 《山中古寺》作画步骤	36
(三) 钢笔、水性笔和圆珠笔	06	3. 《老宅》作画步骤	38
(四) 纸张和速写本	10	4. 《院落一角》作画步骤	40
二、风景速写的取景与构图	11	5. 《显通寺写生》作画步骤	42
(一) 取景角度的选择	11	6. 《寺庙中的照壁》作画步骤	44
(二) 构图形式的选择	15	五、常见景物的表现	47
1. 构图的审美法则	15	(一) 树木的表现	47
2. 构图形式	16	(二) 建筑的表现	52
三、风景速写的透视	21	1. 外部形态	52
(一) 透视的相关名词	21	2. 比例关系	55
(二) 透视的类型	22	3. 透视关系	55
(三) 透视视点的选择	24	(三) 山和石的表现	56
四、风景速写的表现方法和作画步骤	29	1. 山	56
(一) 风景速写的表现方法	29	2. 石	57
1. 线条表现法	29	(四) 水的表现	58
2. 明暗表现法	31	作品赏析	61
3. 综合表现法	33	后记	91

一、 风景速写的工具、材料

(一) 铅笔

孔子曰：“工欲善其事，必先利其器。”只有熟悉了绘画工具的特点，才能够更好地驾驭它为自己的创作服务，创作出艺术价值较高的作品。铅笔是画速写的常用工具，很多艺术家的优秀速写作品都是用铅笔完成的。铅笔具有容易控制、易于修改、携带方便、物美价廉的特点，因而也是风景速写初学者的最佳选择。

铅笔笔芯的主要成分为石墨，所以可在纸面上流畅行笔，在造型中的表现力可以十分精确而肯定，又能深入细致地刻画局部，产生的色调层次丰富而细腻，效果古朴、雅致。

铅笔笔芯有软、硬之分，分别以字母“H”和“B”表示，“H”前的数字越大，笔芯越硬，“B”前的数字越大，笔芯越软。H~6H的铅笔硬度较高，因此着色会比较浅，绘画时用力过重会在纸面上留下明显的划痕。其中6H

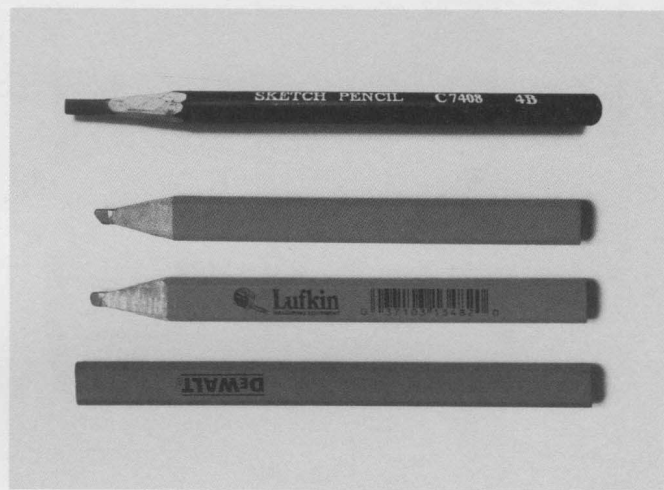

图1-2 速写铅笔

是最硬的，着色也是最浅的。型号B~8B的铅笔是软铅的系列，8B铅笔最软，着色最深。画素描时，在暗部使用软铅比较多，在亮部的刻画中一般多用相对较硬的铅笔来完成。铅笔线条可以有多种不同走向，而且也可叠加使用，来增加画面的层次感。运笔时应该起笔与收笔较轻，中间行笔较重，这样便于线与线之间的自然衔接（图1-1）。

除绘图铅笔外，还有一种笔芯扁平的速写铅笔，变换用笔角度即可画出不同粗细变化的线条，便于画大面积的调子。速写铅笔有的牌子有型号之分，有的牌子没有型号之分（图1-2）。

铅笔还具有易于掌握的特点。特别是软铅笔轻轻接触纸面，即可留下清晰的笔迹，其线条或轻或重、或粗或细、或浓或淡、或流畅或拙笨，非常容易控制（图1-3~图1-5）。用于画明暗调子则微妙而丰富，层次也易于把握。将铅笔侧用时，笔尖与纸张的接触面积增大，可以画出比较粗的线条，用来铺陈色调；用其棱角尖锐部分，可以画出比较细的线条，用来丰富细节。

要想用铅笔很好的表达画面效果，可将笔头削成带斜面的尖顶状，这样可以增加铅头所绘线条的宽度，而反过来使用则可以画较细的线条。

在前述基础上，还可以选用纸笔、手指等作为绘画的

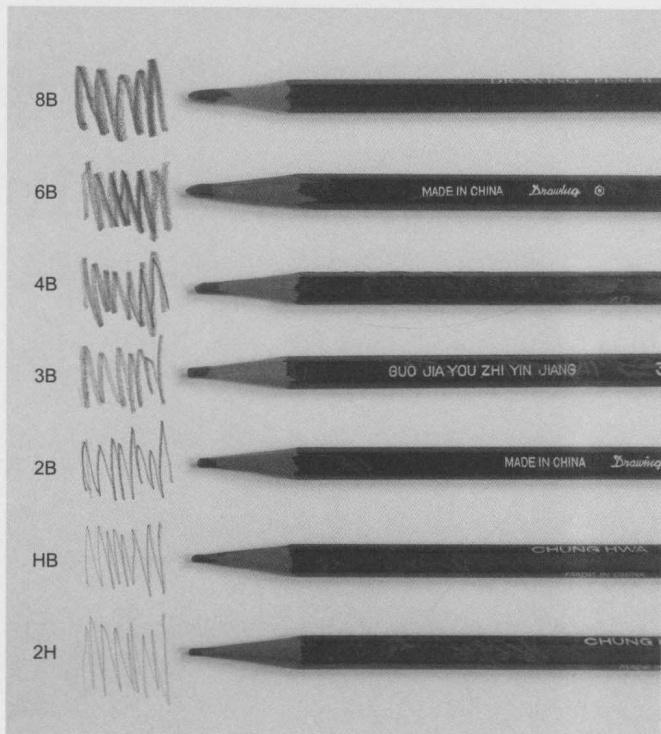

图1-1 各种型号的铅笔

图1-3 风景（铅笔） 席勒

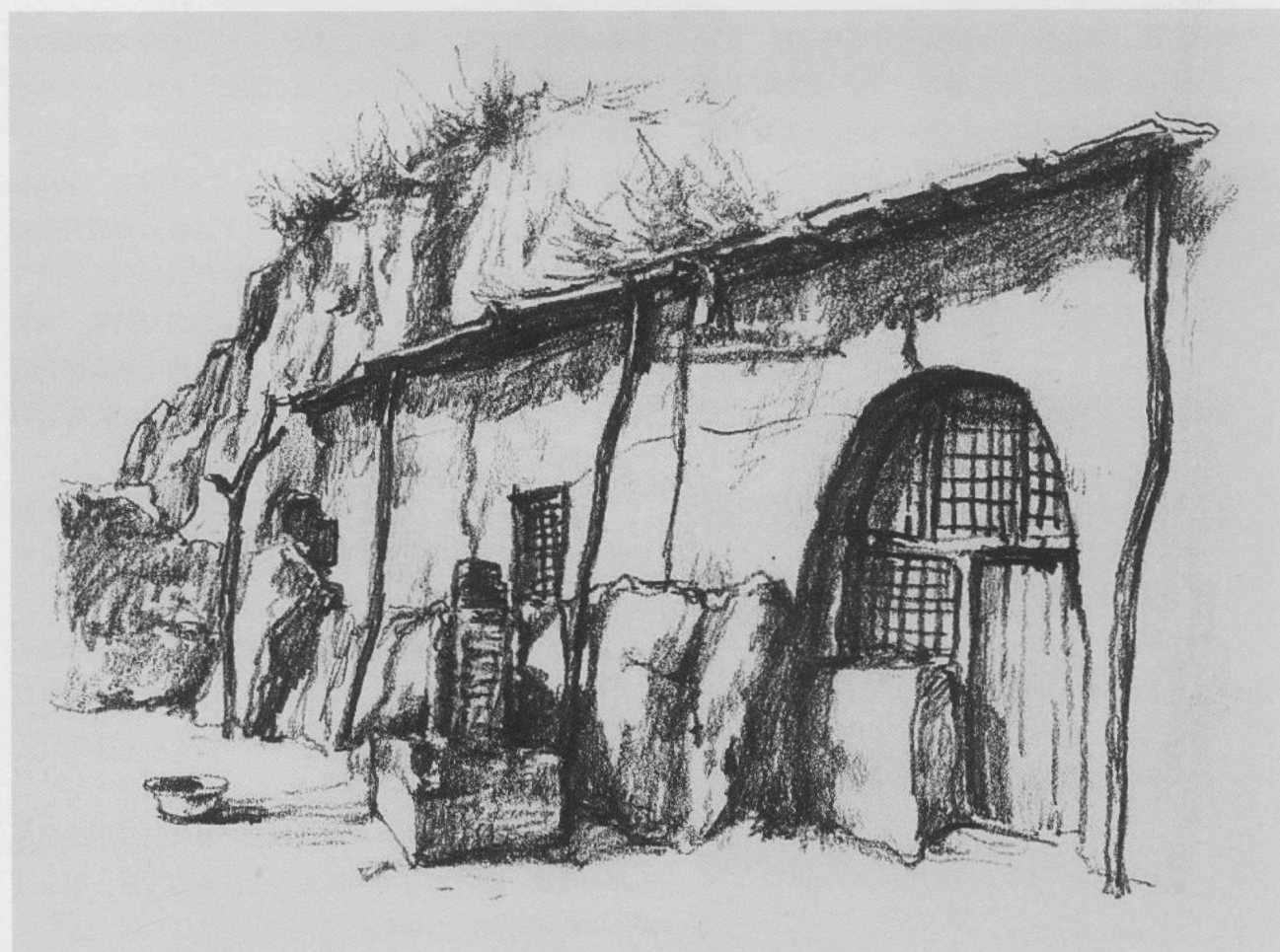

图1-4 民居（铅笔） 雷雨

图1-5 威尼斯(铅笔) 叶列梅耶夫

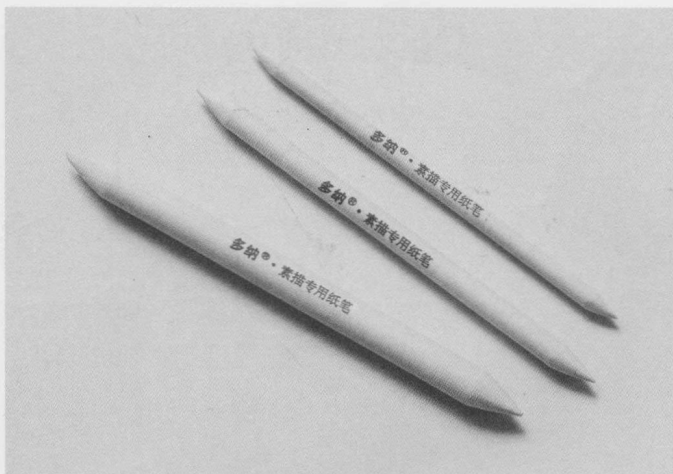

图1-6 纸笔

图1-7 炭笔

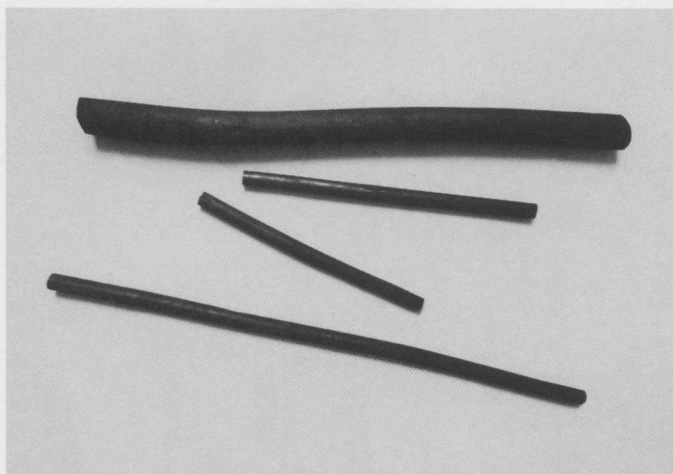

图1-8 木炭条

图1-9 定画液

辅助工具，在画面上揉、擦、抹，可以表现出细腻、柔和的色调，丰富铅笔的表现力（图1-6）。

（二）炭笔、木炭条

炭笔、木炭条也是画风景速写的常用工具。炭笔的选择以不脆不硬为度，由于笔芯较粗，线条粗细不易控制，在风景速写训练的初始阶段不宜采用。但其在大面积铺色时，可以快速完成，比较适合短期作业训练。炭笔是由碳粉制成的绘画工具，质地有中性与软性之分，中性炭笔较为常用。相对于软性炭笔，中性炭笔的笔芯稍硬一些，不容易折断。炭笔在纸上运行时，会感到比较明显的阻力，这样会使线条更富有内在的力度与意蕴。炭笔的优点是，着色能力很强，也不易反光，画面黑白对比度强。因为炭笔质地疏松，也造成了它的一些缺点，主要表现在容易脱色和把画面抹黑，橡皮也很难擦净，画面的层次不易掌控（图1-7）。

木炭条最常见的品种是绵柳木炭条，经过特殊烧制

工艺加工而成的绘画用具，呈长条圆柱状。也是非常受欢迎的一种工具。炭条以质地松软为佳，木炭条的附着力较低，粉质容易脱落，作画结束时应及时喷涂定画液，并注意尽量避免与其他纸张产生摩擦，毁坏画面（图1-8、图1-9）。

炭笔不必削得像铅笔一样尖细，将笔尖立起来用就可以得到较细的线条；将笔横卧，利用笔的侧面可以铺画大色调。在行笔过程中，通过力度的变化，也可以使线条产生虚与实的变化（图1-10、图1-11）。

木炭条选择粗细适中、平直均匀的就可以。要用木炭条画速写一定要注意拿炭条的方法，一般画近景，木炭条与纸之间的夹角角度要大一些，这样可以得到较为精致的线条，利于细部的刻画。画远景的角度要小一些，这样得到的线条相对疏松，利于整体的把握。当然前者的力度比后者的要重一点。用木炭条作画需修改时，使用纸卷轻轻拍打画面，通过轻微的震动，就可以除去粉末。使用木炭条时力度不要过重，否则容易将炭条折断。作品完成后要喷涂定画液，以便于保存（图1-12）。

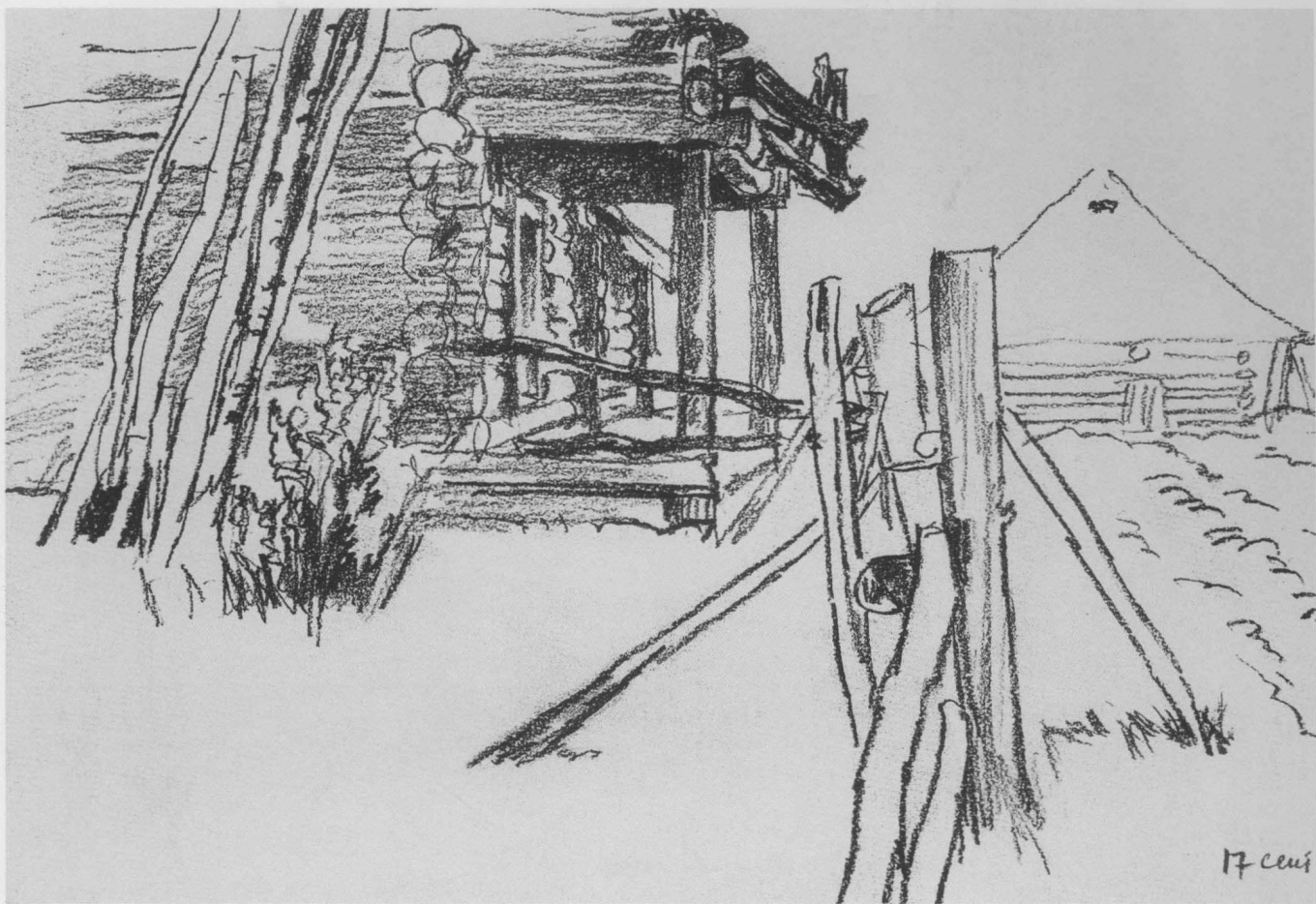

图1-10 乡村的木屋（炭笔） 叶列梅耶夫

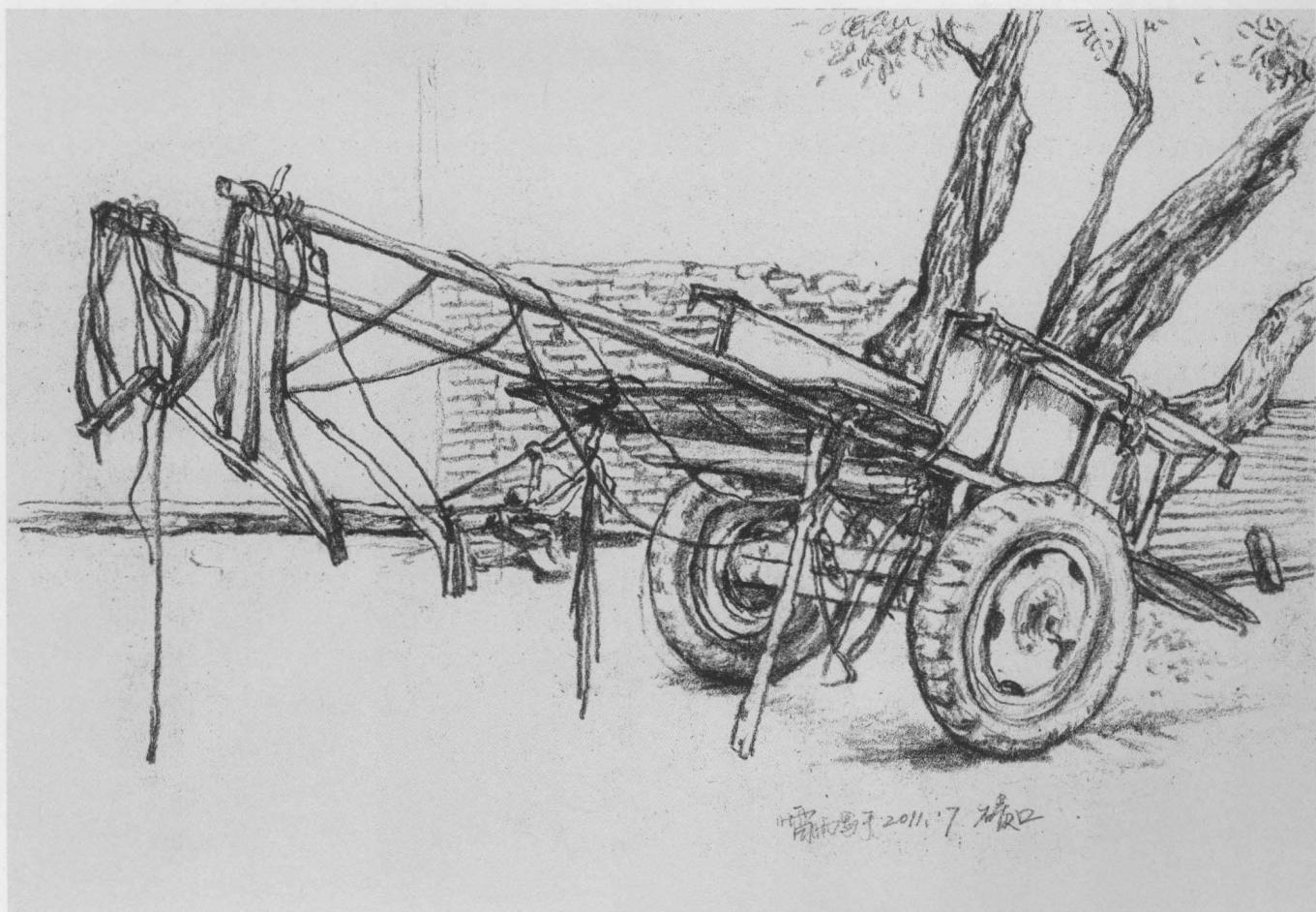

图1-11 破口写生（炭笔） 雷雨

图1-12 风景（木炭条） 雷雨

（三）钢笔、水性笔和圆珠笔

钢笔作为绘画工具携带方便，对形体的塑造是利用同样深浅的点和线来进行的。钢笔的工具特点决定了它无法像铅笔那样，画出具有浓淡、轻重变化的笔触线条，也不能像毛笔那样进行大面积的涂抹。所以，钢笔不适合画画幅太大的速写，但是它也有自身独特的优点，如所表现的景物轮廓分明，笔调流畅，既可以用简约的线条表现内容丰富的场景，也可以深入细致地刻画物象。由于钢笔既可以将质感清晰、明确地表现出来，又可随时随地进行写生、记录，因此非常适宜作为风景速写的工具。

钢笔的种类有很多，主要分为普通钢笔和美工钢笔两种。美工钢笔与普通钢笔之间的主要区别是笔尖的形状，二者可表现出不同的画面效果。美工钢笔笔尖有向上翘起的弯头，可以画出较粗的线条，也可以将笔尖反过来，画出较细的线条（图1-13）。

钢笔的线条本身没有明显的轻重和虚实变化，所以需要用线条的疏密排列来表现色调和形体。钢笔的特点是，风格明快，节奏感强，缺点是色调层次不好把握，不易于修改。

钢笔常用的技法有线条表现法、明暗表现画法、综合

表现法三种，钢笔画基本造型元素为点、线、面。由于用笔力度与走向的不同变化，会产生特征不同的点。通过点的疏密排列与组合，可以产生过渡渐变的色调变化，也可以塑造表现对象的体积关系、明暗关系等变化。由于单纯

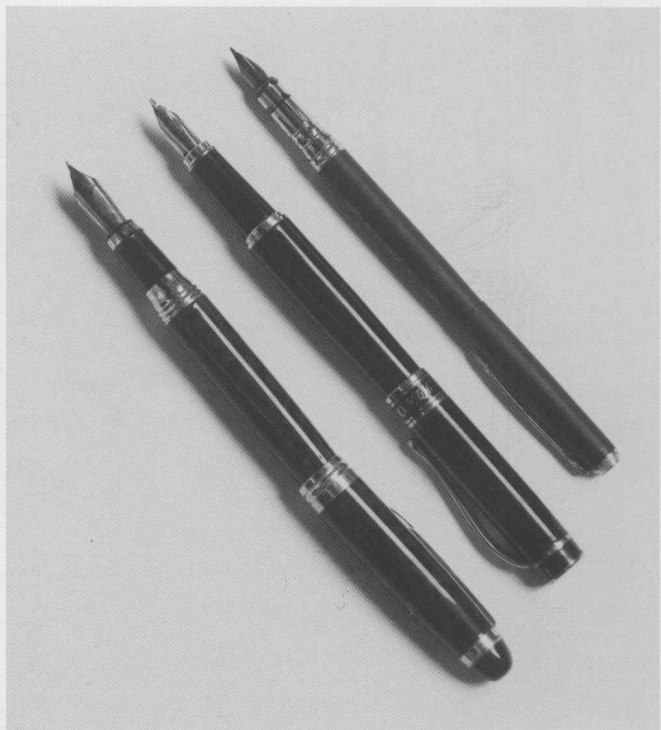

图1-13 钢笔

的点的表现力具有一定局限性，所以通常与线条结合穿插使用。这样既可以丰富画面，又能提升表现力。

水性笔也叫签字笔，笔尖有0.5mm、1.0mm等不同的粗细规格。水性笔具有运笔流畅、笔尖不易堵塞、携带方便等优点，能画出长且粗细一致的线条，所表现出的画面效果与钢笔接近，是目前画风景速写使用较多的工具之一（图1-14）。

圆珠笔是利用滚珠使油墨在纸上留下痕迹的书写工具，因此用它画出的线条没有明显的粗细变化，但是通过对手部力量的控制，线条还是会产生细小差别。它也被常被用作风景速写的工具，在速写表现中有其与众不同的一面。它的优点主要表现在，由于墨水为油性的，在和纸张接触时，不会产生晕染，可以利用线条叠加刻画出丰富细腻的画面。它的缺点表现在落笔时常会留下较重的墨点，这是由于油墨附着在滚珠上，与后流出的油墨堆积在一起造成的，这种墨点不易清除，常常污损画面，使作品减色不少。所以在作画时应该准备一些纸巾，不时擦拭笔头部位以防止漏油的情况发生（图1-15）。

钢笔、水性笔和圆珠笔的工具特点既接近，又有所区别，初学者应在写生中逐步掌握（图1-16~图1-19）。

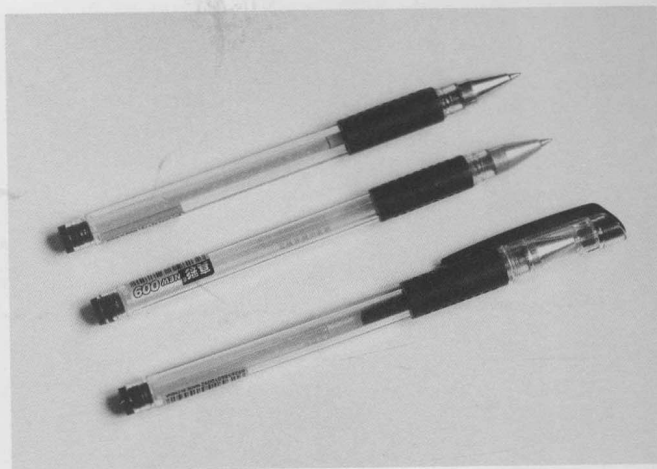

图1-14 水性笔

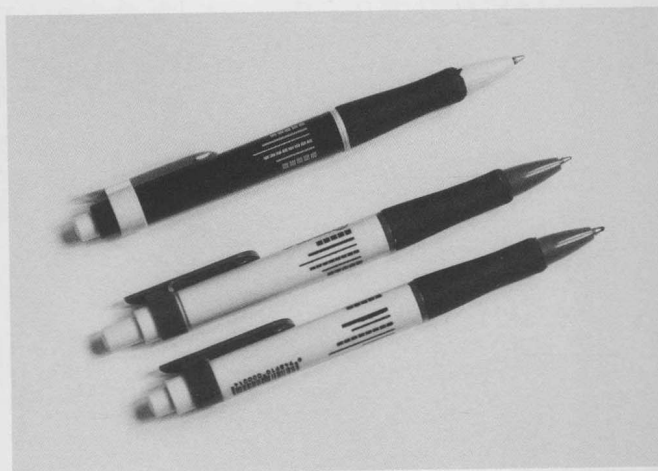

图1-15 圆珠笔

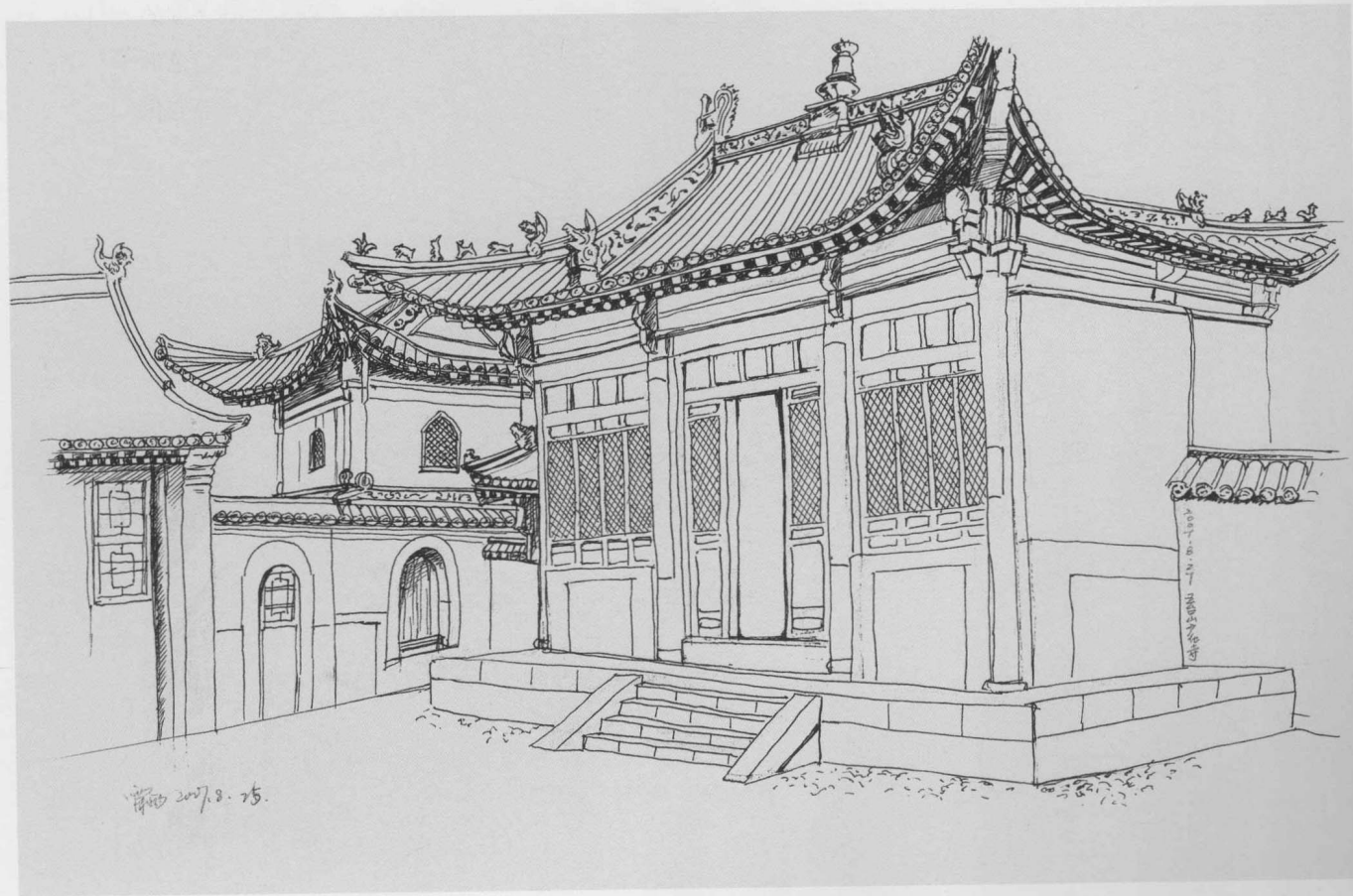

图1-16 五台山寺院写生（钢笔）雷雨

图1-17 石板岩小镇(钢笔) 郝晶晶

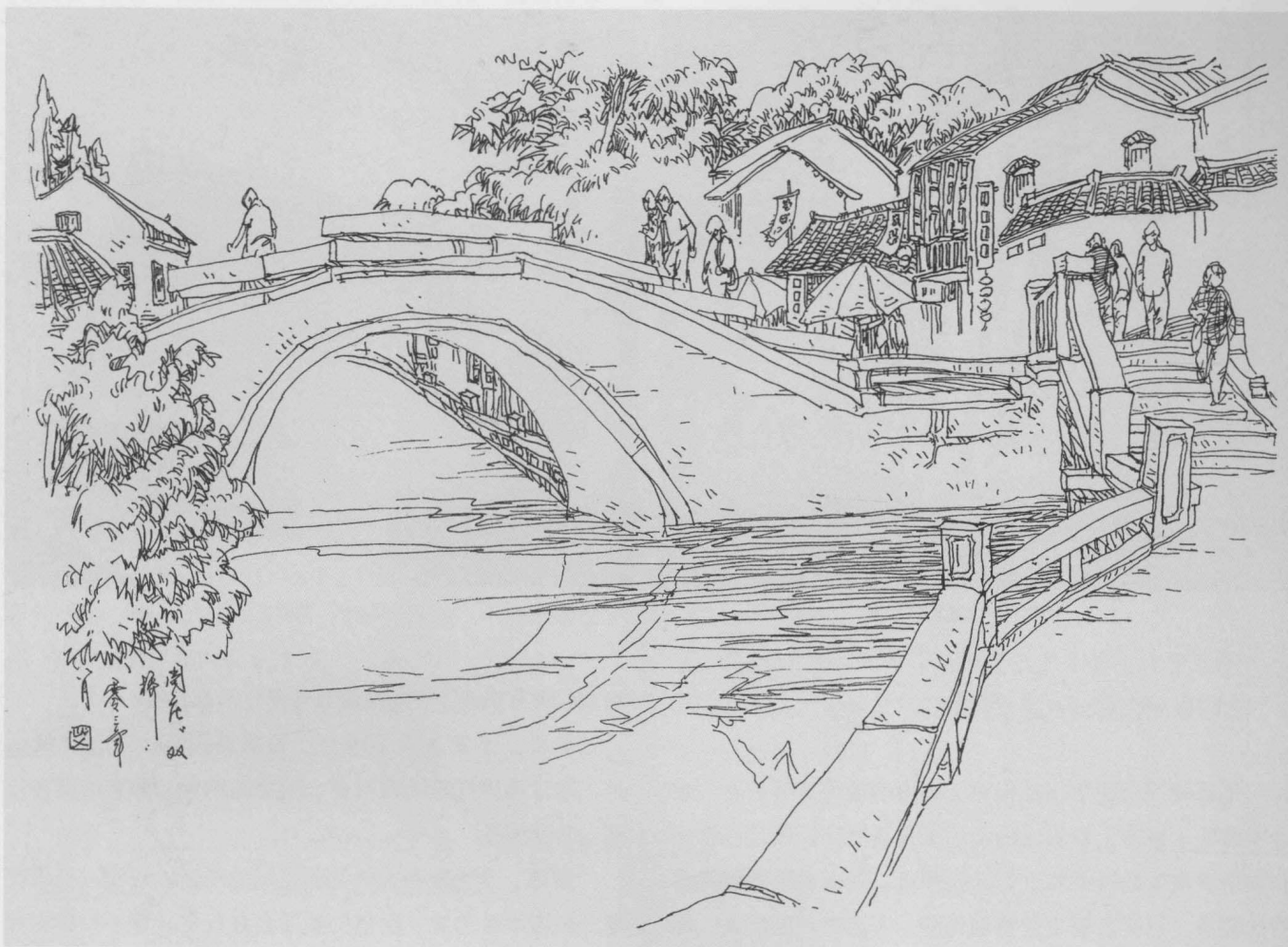

图1-18 周庄的双桥（水性笔） 黄艾

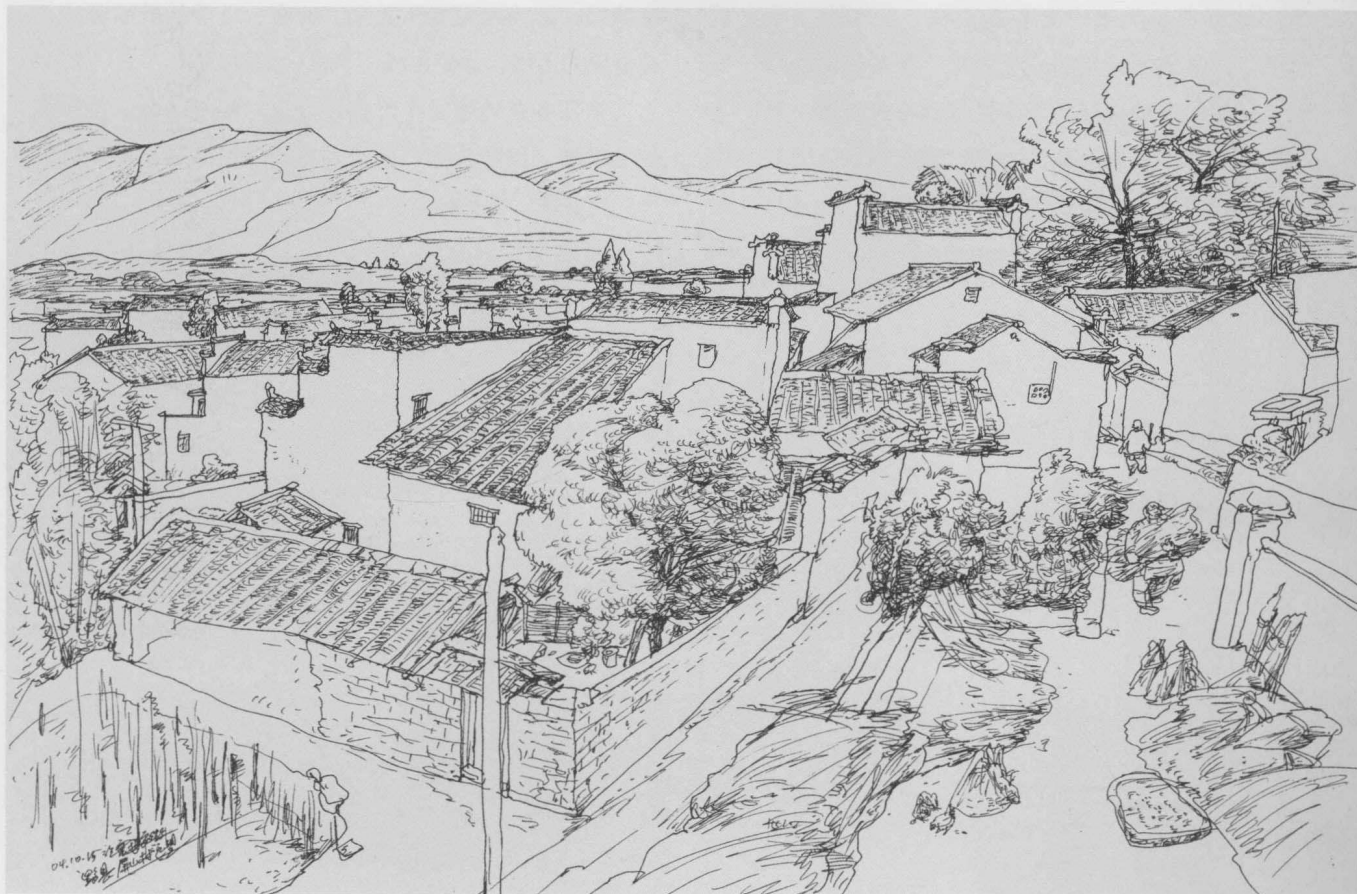

图1-19 安徽黟县屏山写生（圆珠笔） 孙黎

图1-20 速写纸

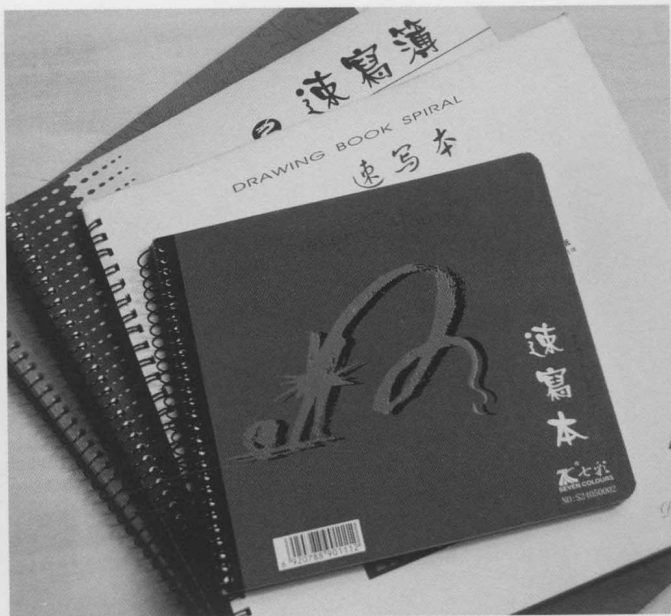

图1-21 速写本

(四) 纸张和速写本

铅笔速写所使用的纸张对于画面的最终效果是有一定影响力的。但由于铅笔这种绘图工具具有广泛的适应性，根据所表现的题材需要进行选择即可，所以对于纸张没有特殊要求，只要表面不是特别光滑、不易着色的纸张，均可以使用（图1-20）。

常用的画速写纸张主要有素描纸、新闻纸、牛皮纸等。素描纸因其表面略粗糙、有颗粒，铅笔容易着色，是首选纸张。新闻纸质地相对于素描纸而言具有薄、软的特点，同时从色泽来讲有淡淡的灰色，可以增加速写的表现层次。表面着色容易，是画速写的理想之选。牛皮纸纸质

密实，颜色褐黄，会使画面效果显得厚重大气。

炭笔、木炭条质地疏松，粉质易脱落，在选择纸张时，通常选择纹理比较明显、粗糙的为宜。如素描纸、宣纸、高丽纸等。

钢笔、水性笔和圆珠笔所使用的纸张，应该以纸质细密、表面平滑为宜。粗糙的纸面会在行笔过程中被笔尖刮出细小的纤维，堵塞笔尖，造成出水不畅，使线条的流畅度减弱，影响画面整体效果。细密、平滑的纸面会减少这种情况的出现。如牛皮纸、卡纸、铜版纸等。

速写本在外出写生时携带方便，便于保存。速写本的种类很多，尺寸各异，有用素描纸、绘图纸、水彩纸等制作的速写本，可根据需要进行选择（图1-21）。

二、风景速写的取景与构图

(一) 取景角度的选择

画风景速写之前，首先要观察、分析景物的状态和典型特征，然后根据表现的需要，确定如何选景。自然环境中的景物一般可以分为近景、中景与远景三个空间层次，每一层次有其自身的表现特征。

近景：景物轮廓与结构关系清晰，局部细节应表现得深入、明确一些，明暗对比可强烈一些。但有时为了画面需要，可进行简化、概括处理。

中景：中景处景物的层次较近景要少，形体与结构关系变弱，细节的清晰度与明暗对比关系均降低。

远景：远景处的景物由于空气中尘埃等的原因会变得模糊不清，表现时要概括处理（图2-1、图2-2）。

在取景过程中，有时为了突出表现对象，强化表现内容，引起视觉冲击等目的而采用更加有震撼力的取景方式。如局部特写、全景式构图。

局部特写：这种取景方式主要是为了表现景物细小的局部特征。如建筑局部的某个构件、一棵树的苍老树干等。（图2-3~图2-5）。

全景式构图：一幅画面同时具备了近景、中景、远景特征，就可称为全景式构图。中国传统山水画中有许多全景式构图作品（图2-6~图2-8）。

图2-1 近景、中景和远景

图2-2 庭院小景 门采尔

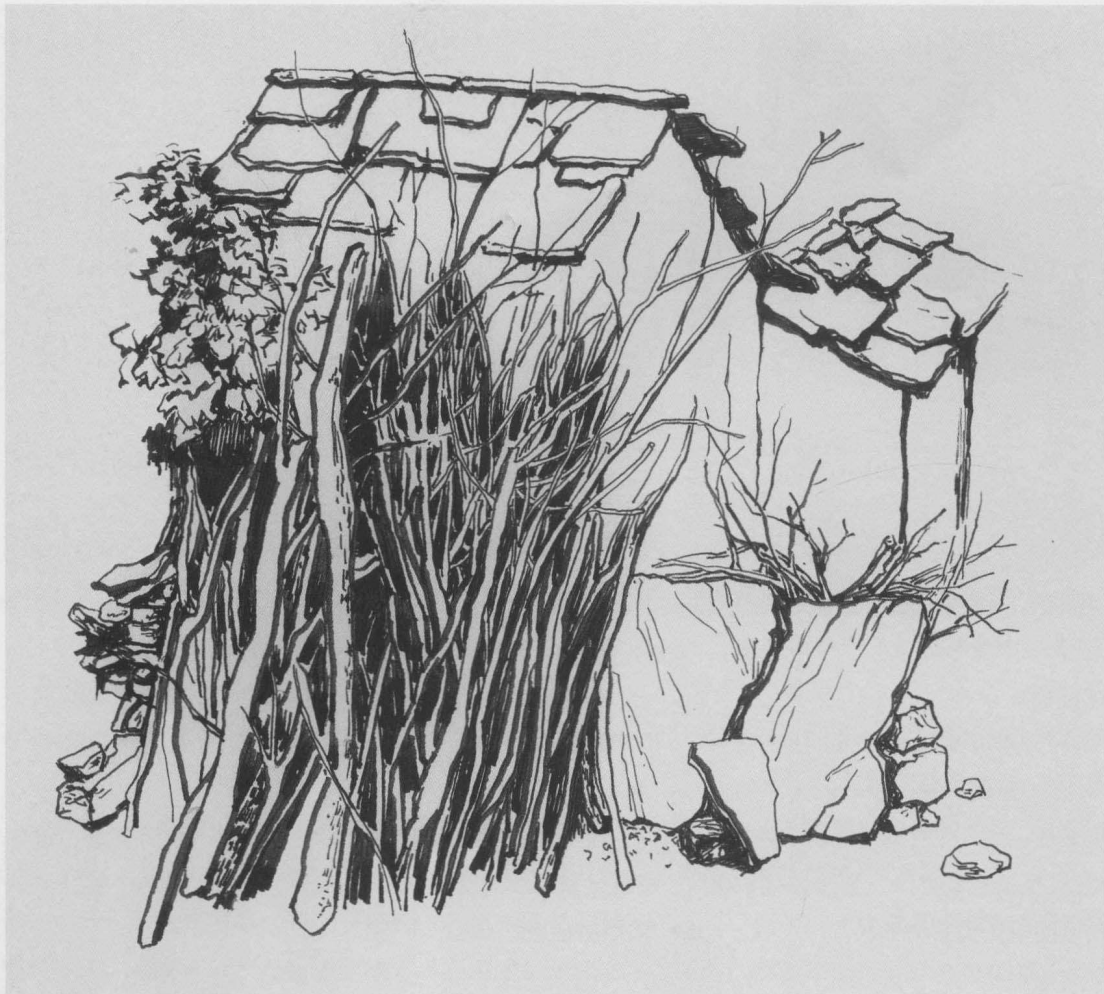

图2-3 农家小院一角(局部特写) 雷雨

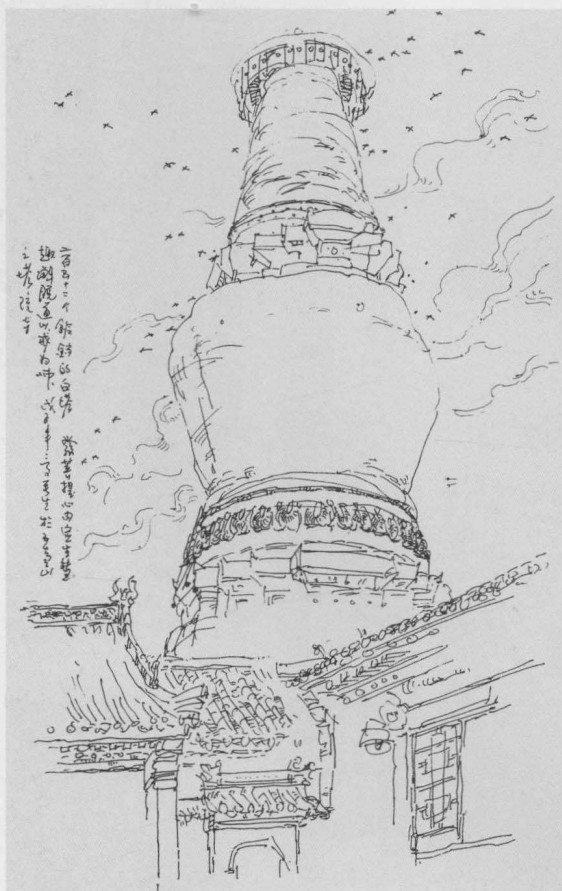

图2-4 塔院寺白塔(局部特写) 王艳文

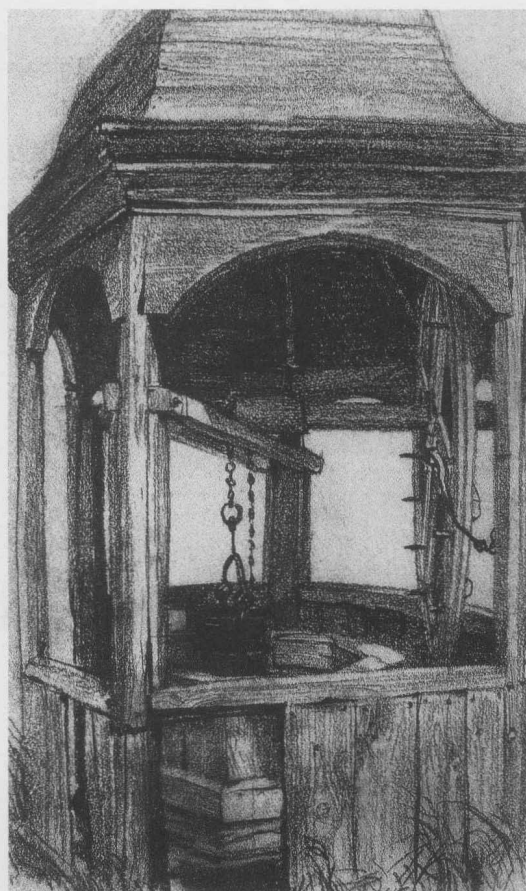

图2-5 给马饮水的木制井台(局部特写) 门采尔

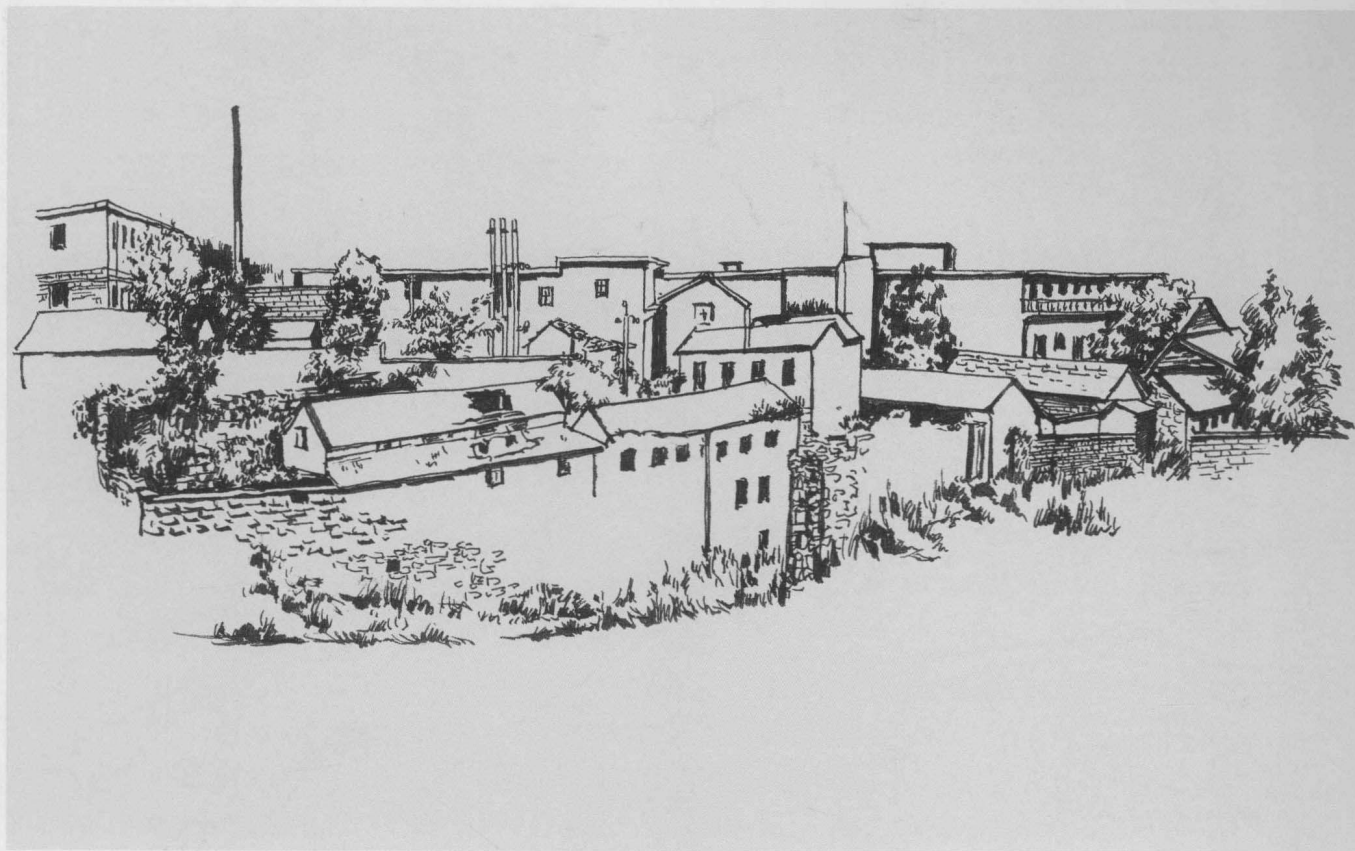

图2-6 老工业区速写(全景式构图) 雷雨

图2-7 普罗旺斯的收获季节(全景式构图) 凡·高