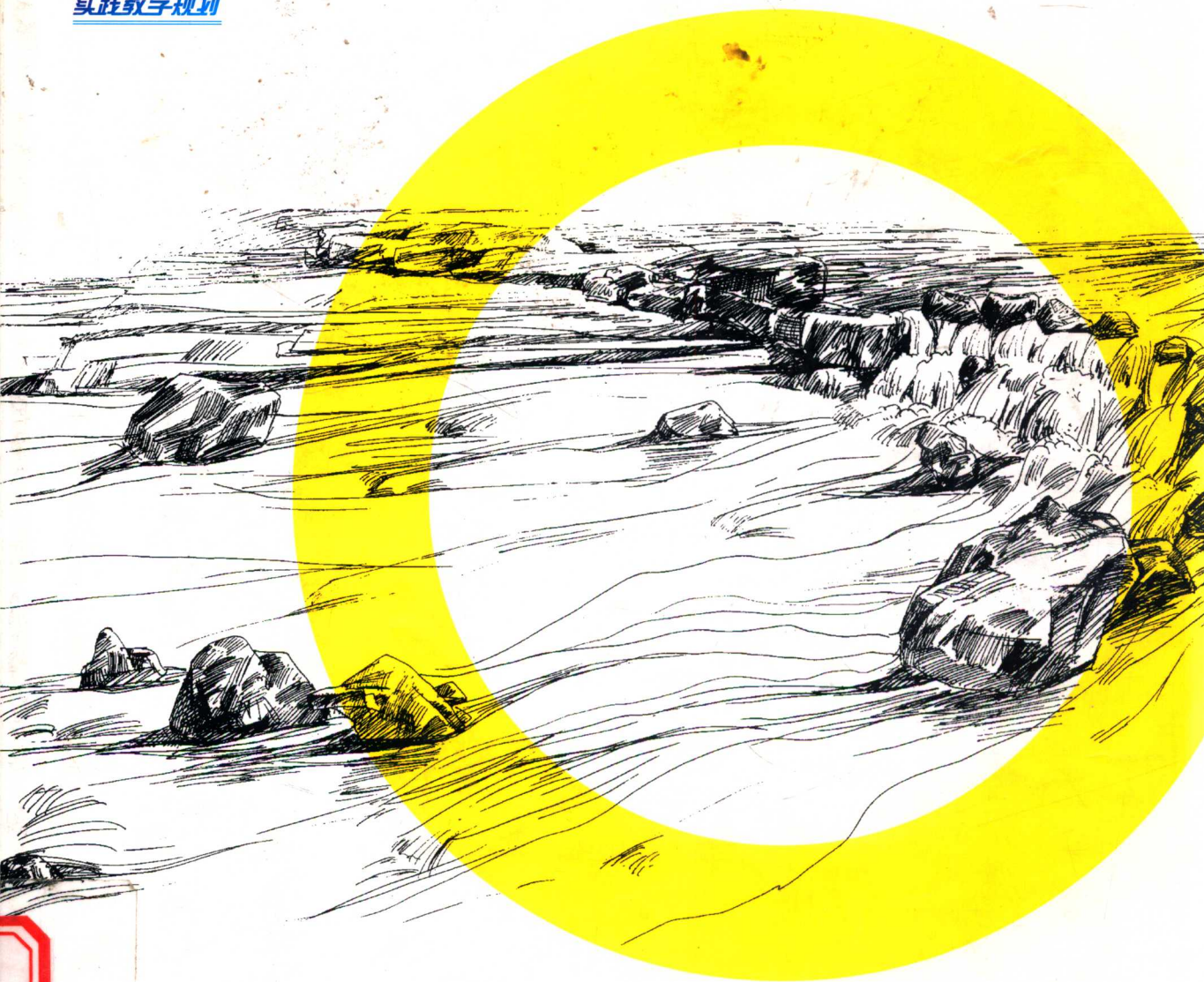

普通高等教育“十二五”实践教学规划教材·美术基础系列

FENGJINGXIESHENG

风景写生

主编 吕书炜 贾国军

普通高等教育「十二五」实践教学规划教材
美术基础系列

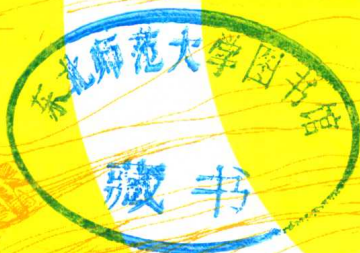
FENGJINGXIESHENG

风景写生

主编 吕书炜 贾国军
副主编 刘伟 路锐铭

01759165

大象出版社

图书在版编目(CIP)数据

风景写生/吕书炜,贾国军编. —郑州:大象出版社,
2010.2

ISBN 978 - 7 - 5347 - 5525 - 5

I. 风… II. ①吕…②贾… III. 风景画;写生画—
技法(美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 019807 号

主 编 吕书炜 贾国军
副 主 编 刘 伟 路铠铭

责任编辑 王士松

责任校对 石更新

书籍设计 刘 & 王

出 版 大象出版社 (郑州市经七路 25 号 邮政编码 450002)

网 址 www.daxiang.cn

发 行 全国新华书店

印 刷 河南省瑞光印务股份有限公司

版 次 2010 年 2 月第 1 版 2010 年 2 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 9

字 数 251 千字

印 数 1—3 000 册

定 价 42.00 元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 郑州市二环支路 35 号

邮政编码 450012 电话 (0371)63955319

序 言

艺术教育,不仅要教给学生艺术知识和技能,还要引导学生逐渐走上艺术创作的道路,培养学生的艺术创新精神和创新能力。风景写生课程的设置就是引领学生走出画室,去观察自然,对景写生,借景抒情,借物言志,用绘画方式诠释和感悟人生,为深层次的艺术创作积淀素材和技能。

“搜尽奇峰打草稿”(石涛),揭示了大自然与艺术创作的关系。身临其境地写生,是风景写生课最原始、最质朴、最生动、最具体的体现,这是把真切的视觉感受、心理感受,艺化为形体、色彩、意象,物化为画面的创造性思维过程。风景写生能体现出画家的艺术技能和艺术修养,其作品蕴涵着画家的激情和美学理想。风景写生主要是提高学生构图、造型、运用色彩等方面的基本能力,它不仅是课堂训练的一种补充,同时也是课堂教学的一种延伸。外出写生不仅仅是单纯的色彩风景写生和快速素描写生,也是学生搜集创作素材的重要手段,是学生获得创作灵感的重要方式,是理论与实践、艺术与生活紧密结合,培养专业技能不可缺少的实践环节。同时,外出写生又是一个复杂的、开放的教学组织系统,必须尊重艺术专业的客观规律,结合学生所学专业的特征,实施科学的、人性化的、全方位的管理,才能保证其顺利进行,并取得满意的效果。

本教材采用理论讲解和图例印证相结合的方法,从速写和色彩写生两个方面对风景写生的观察方法、选取对象、构图、立意、作画步骤等过程进行了详尽的阐述,具有很强的针对性和可操作性。其中,对学生面对自然实景写生时所出现的不同问题进行了全方位的讲解,使学生能够有效地解决在写生过程中出现的种种弊病。当然,风景写生是一个复杂而多变的教学过程,本书只是撷取其中一隅进行了尝试性的探讨,还有不完善的地方,有待教育同仁批评指正。

本书由焦作大学吕书炜、贾国军任主编,河南理工大学刘伟、焦作大学

路铠铭任副主编，焦作大学王喆参与编写。其中第一章、第二章、第三章由吕书炜、贾国军、刘伟编写，第四章由刘伟、王喆编写，第五章由吕书炜、贾国军、路铠铭、王喆编写。

本书在撰写过程中引用了很多学者的理论成果和艺术作品，在此向原作者表示由衷的感谢。

编者

2009年12月

目 录

1 | 第一章 风景写生概述

8 | 第二章 风景速写

8 第一节 风景速写的作用

9 第二节 风景速写的分类

14 第三节 风景速写的形式语言及表现方法

26 第四节 风景速写的构图

34 第五节 风景速写中的常见问题

45 第六节 风景速写的作画步骤

54 | 第三章 风景水粉画

54 第一节 水粉画概述

54 第二节 水粉画的工具与材料

56 第三节 色彩常识

62 第四节 水粉风景写生概要

64 第五节 水粉画基本技法

90 | 第四章 风景写生的管理与写生基地介绍

90 第一节 风景写生的管理与写生基地建设

97 第二节 风景写生景区介绍

103 | 第五章 风景写生作品欣赏

136 | 参考文献

第一章 风景写生概述

所谓风景 (scenery), 实质上是在一定的条件之中, 以山水景物, 以及其他某些自然和人文现象所构成的足以引起人们审美与欣赏的景象。景物、景感和条件则是构成风景的三大基本要素。

一、风景写生的特点

风景写生课在教学实践中分为校内风景写生和校外风景写生两部分。两者在教学实践中是相辅相成、各有侧重的。校内风景写生是以课堂讲授和个别辅导为主, 其目的是使学生掌握简单的景物描绘方法。校内风景写生多在校内或学校附近选择一些合适的景点, 让学生依照风景的特点进行构图、造型、绘色、处理空间关系等写生练习, 由浅入深地进行风景描绘训练, 并在实践中正确地理解和运用所学到的理论知识, 进而临摹一些中外经典的风景作品。外出风景写生和校内风景写生最大的区别在于, 外出风景写生可以让学生获得一种既新鲜又兴奋的感受, 作画时充满激情。这种感受和激情是单纯待在画室里所难以取得的, 它是一种带有个人真挚感情色彩和强烈乡土生活气息的审美体验。

风景写生无论在校内还是校外, 都要求学生对所画的风景进行认真观察和思考, 对物象进行具体分析和取舍, 根据艺术需要经过归纳、组织, 使画面结构与表现语言整体概括, 富

有生气, 达到形体与色彩、主体与背景、整体与细节等各种因素的和谐统一。鼓励学生在写生时主动经营画面, 运用光与色、明与暗、节奏与韵律等视觉语言, 充分发挥主观能动性, 把对客观物象的认识转化为对主题的感受和情感的抒发。

二、风景写生的目的

风景写生主要是锻炼学生构图、造型、表现色彩等方面的基本能力, 它不仅是课堂训练的一种补充, 同时也是课堂教学的一种延伸。外出写生不仅仅是单纯的风光写生技法训练, 也是学生搜集创作素材的重要手段, 是学生获得创作灵感的重要方式, 是理论与实践、艺术与生活紧密结合, 提高合格美术人才专业技能不可缺少的实践环节。同时, 外出写生又是一个复杂的、开放的教学组织系统, 必须尊重艺术专业的客观规律, 结合学生所学专业的特征, 实施科学的、人性化的、全方位的管理, 才能保证其顺利进行, 并取得满意的效果。艺术教育, 不仅要教给学生艺术知识、艺术技能, 还要引导学生逐步走上艺术创作的道路上, 培养学生的艺术创新精神和创新能力。不可否认, 对艺术创作来说, 生活体验是艺术创作的基础, 是艺术创作的源泉。“搜尽奇峰打草稿”, 揭示了大自然与艺术创作的关系, 身临其境地写生, 正是艺术创作最原始、最质朴、最生动、最具体的

实践和积累,这是把真切的视觉感受、心理感受,艺化为色彩、意象,物化为画面的创造性思维过程。风景写生体现了画家的艺术技巧和艺术修养,蕴涵着画家的激情和美学理想。风景写生课,就是引领学生走出画室,到大自然中去观察自然,感悟生活,捕捉灵感,借景抒情,借物言志,释怀心声,诉说对人生的理解和诠释,为学生今后的艺术创作提供广泛的素材。

三、风景写生的作用

很多学生报考高校美术专业以前,都是围绕着应试科目(头像、半身像、速写、静物色彩等)来学习,很少外出进行风景写生。那时,在他们心目中已经形成一种风景画不太重要的潜意识。考上大学以后,学习的主要课程依然是人物素描、人物色彩、静物素描、静物色彩等科目。学校对风景写生课虽有安排,但都不太多,有的安排一个学期,有的安排两个学期。本来很多学生在考取高校美术专业以前基本上没进行过风景写生,所以在上这些课的时候或兴趣不大,或写生的基础、经验不足,刚有点感觉课程就结束了,如果再停滞一段时间可能兴趣就没有了。美术院校都安排有外出采风的教学,但大部分学生都是以拍照为主,回来后实际上已丢失了那种写生的激情。现在的部分学生本身就缺乏执著、吃苦的野外写生精神,如果我们不调动他们的主动性和积极性,那么,这些学生毕业之后风景写生方面的技能仍然是缺失的。因此,高校美术院系在教学方面一定要强调风景写生的重要性,让学生知道风景写生可以提高其观察能力、审美能力、构图能力,激发其想象力及创造灵感,培养其形象记忆能力。

(一) 捕捉对象特征的能力

任何画种都离不开自然物象,在写生中可以通过观察,体验自然,发现大自然的美,使写生者在审美意识上得到相应的提高,在创作时也会增加更多的想象空间。另外,风景写生可以加深写生者对于色彩的认识,增强色彩表

现能力。大自然中的色彩千变万化,同一个地方,在不同的季节、不同的天气和一天中不同的时间,色彩都在变化着。如何才能把这些千变万化的色彩把握好,使不同的物象能够融汇在统一的色调中是需要写生者认真去分析研究的。例如,法国印象主义画家莫奈在1890~1891年间,对同一干草垛,在不同季节的早晨、中午、傍晚的阳光下所呈现出的不同色彩,有过多达15次的描绘,通过自然抒发自己独特的感受。草垛在光的变化下,通过他的细微观察和准确表现,再现得淋漓尽致。风景写生中不同的物象有不同的色彩、空间和质感,它们和静物色彩、人物色彩有很多相同的地方,但表现方法却不一样。风景写生不但能提高写生者表现风景的能力,也会帮助写生者加深对静物色彩、人物色彩的理解。此外,风景写生还可以陶冶情操,使写生者内心得到放松,而且能增添写生者生活的乐趣,培养写生者吃苦耐劳的精神。

(二) 强化学生的主观意识

风景写生虽然离不开外在的客观对象,但是学生在观察和把握对象的同时,总是在不断地努力发现与领悟自己的精神世界与客观对象的关系。学生审视对象的过程不仅是他们的情感世界和形象思维逐渐活跃的过程,也是一个主观意识与客观对象相互感应、相互沟通及实现双向审美构建的过程。在这个过程中,学生已掌握的审美经验和其他理论知识,特别是其真挚的思想、情感、心境对绘画意象的生成起着至关重要的作用。写生者虽然反映的是客观对象,但不是对现实生活的照搬,而是用艺术的手段将他们在生活中得来的审美观念和意识通过风景写生这种手段传达出来。强调主观意识在风景写生中的重要作用,并不是说学生可以随心所欲地表现物象,可以没有制约地随意主观化。绘画主观意识包括艺术的思想倾向、性格气质、生活阅历、学识修养、审美意趣、心理气质等方面。学生的思想情感、绘画经验都是构成画者绘画精神的重要因素,对绘画起着

非常重要的作用。学生面对丰富、直接的描绘对象要学会准确、敏锐、生动地捕捉表现本质特征的景物,这需要具有深刻的思想见解及把握、揭示对象深层本质和规律的能力。写生者的学识修养能帮助其从整体上提高创作的境界,强烈的主观意识更是完成作品所必需的。艺术家们凭借“主观意识”这一无穷无尽、丰富多彩的精神源泉捕捉到了对客观世界独特的思想感受,从而升华成创作思想。主观意识在某种程度上说要比精确地表现对象的能力更为重要。从某种意义上说,风景写生如果缺乏主观意识的存在,就失去了它的审美价值,也就没有了它存在的意义。纵观古今中外很多艺术大师的作品,我们可以从中清晰地感受到,大师们的成功都来源于他们强烈的主观意识,并贯穿于自己的艺术创作之中,他们不是模仿自然,而是利用自然。

法国画家塞尚是后期印象画派的代表人物,被称为“现代绘画之父”。塞尚认为:“画画并不意味着盲目地去复制现实,它意味着寻求各种关系的和谐。”从塞尚开始,西方画家从追求真实地描画自然,开始转向表现自我,并开始出现形形色色的形式主义流派,形成现代绘画的潮流。塞尚的作品大都是他自己艺术思想的体现,表现出结实的几何体感,忽略物体的质感及造型的准确性,强调厚重、沉稳的体积感和物体之间的整体关系。他有时候甚至为

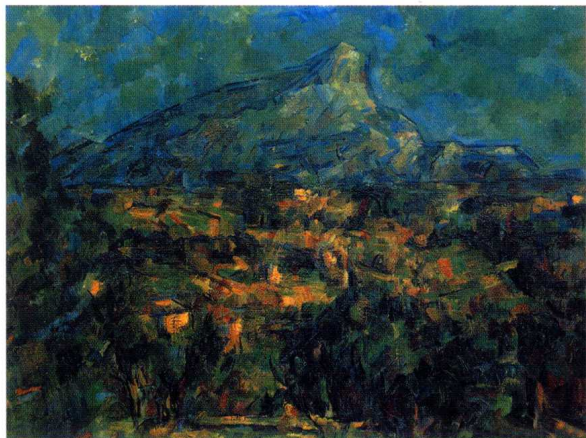
了寻求各种关系的和谐而放弃个体的独立性和真实性。他的系列风景写生作品《圣·维克多山》(图1-1、图1-2、图1-3),描绘的是作者面对同一个对象而用几乎完全不同的主观处理方法完成的作品。这完全是塞尚凭借自然物象抒发主观意识,使这座山充满了象征意义。今天这座山对所有人来说,又多了一层新的意义,即塞尚赋予它的意义。

(三)提高学生的想象力

想象力是以人的视觉器官为前提获取外部事物的直接印象或间接印象,并在认识过程中对物象进行的再创造,即《文心雕龙》中所说的“登山则情满于山,观海则意溢于海”。想象力是个人对客观世界作出的解释,画者借助想象力对事物进行审视与考察。风景写生需要想象,根据观察、体验所得加以联想、幻想。雨果曾说艺术家有两只眼睛,“他们前一只眼睛叫做观察,后一只眼睛称为想象”。通过这双眼睛,艺术主体便和客观对象产生一种精神的双

1-1 《圣·维克多山》 塞尚

1-2 《圣·维克多山》 塞尚

1-3 《圣·维克多山》 塞尚

向交流。艺术家从现实生活中所取得的一个图案、一束鲜花、一道风景、一段历史或一桩回忆，都被转化成一件浸透着艺术活力的想象物，这样就使每一件普通的现实物都染上了一种造物所应有的意味，这就是自然的主观化。

想象力在风景写生中发挥着极其重要的作用。在西方风景油画中，后印象派画家凡·高的《星月夜》(图1-4)是凡·高深埋在灵魂深处的世界(宇宙进化)感受。星云与棱线宛如一条巨龙不停地蠕动着，暗绿褐色的柏树像一股巨型的火焰，由大地的深处向上旋冒。所有的一切似乎都在回旋，充满烦闷感，在夜空中放射出绚丽的色彩。高更的《热带植物》、《有猪和马的风景画》等杰出风景作品，绝对不是简单地对现实物象的描摹，想象在这些作品中起着一种“充满智慧的领导作用”。在每一幅绘画作品的创作过程中，我们常看到的总有一些成分说不清楚来自何处，但是总又让人觉得它们是来自生活的。这种现象之所以产生，实际上就是想象的产物。很多艺术家都有过这样的体验，个人基于过去所见、所忆或所想，触景生情而产生的意象是引人入胜的，因而在绘画思路不能使学生变成自己意象的俘虏。当他们的思维处于更适合于想象、创造性活动的状态时，其想象力就会豁然开朗，灵感也会随之产生。

1-4 《星月夜》 凡·高

(四) 提高学生对色彩的表现力

风景写生比室内写生色彩变化更丰富，对比更强烈。在风景写生的教学过程中，应把提高学生对色彩的表达能力的训练放到一个重要的位置，绘画中色彩表达能力的提高是建立在观察和感受的基础上的。风景写生可以使学生会直接与大自然进行对话与交流，有助于学生会用自己的眼睛去观察物象与感受物象。培养整体的观察色彩的能力是风景写生的核心，是学好绘画的关键，也是继续发展和充实色彩审美与创造力的基础。掌握整体的观察与感受是色彩表达的基本条件，也是培养形象感受力与艺术思考力的有效途径。

在风景写生的学习进程中，整体性是色彩表达能力提高的一个本质因素，整体观念的培养是强化整体观察、符合绘画规律的训练方法。它必须遵照整体—局部—整体的程序，按照一定的方法步骤有始有终地进行。作画的每一步骤、阶段，画面上的关系都呈现着有机的联系，存在着相对的完整性。整体表现是整体观察的结果，这种观察既是直觉的，又是具有本质的、表象的视觉思维，而孤立、僵化没有内在本质地观察物象的色彩必然导致局部表现，使画面中的物象呈现支离破碎的无序状态。色彩的表现能力是靠对色彩的观察和感受来实现的。对色彩的感受通过用感知记忆、经验想象等手段不断接受直接经验以及对间接经验的吸收和运用，来实现学生对色彩审美本质和实际表达能力的提高。这种能力是由对绘画语言的理解、丰富的情感体验和想象力，以及对独特的价值的领悟所构成的，只有依靠长期的磨炼来感悟其中的奥妙才能在风景写生的实践过程中体现出其重要作用。在莫奈的《睡莲》(图1-5)中，与其说他是用色彩表现大自然的水中睡莲，不如说他是用水中睡莲表现大自然的色彩。色彩就是描绘壮丽的自然交响乐的音符。莫奈研究色彩，入迷到了在守护病中妻子时，竟下意识地去看搜索死亡在她面孔上引起褪色的迹象，看到的是蓝色、黄色和灰色的

细微变化。他曾说过：“当你去画画时，要设法忘掉你面前的物体，一棵树、一片田野。只是想这是一小块蓝色，这是一长条粉红色，这是一条黄色，然后准确地画下你所观察到的颜色和形状，直到它达到你最初的印象时为止。”印象派认为真实是转瞬即逝的视觉印象，冲破了以往的绘画成见，直接用色彩来表达视觉。《干草垛》（图1-6、图1-7）用的就是莫奈所擅长的纯色色点并置的技术，使观者获得色彩混合和震荡的独特的视觉感受。《干草垛》是莫奈的主题绘画系列之一，它记录了干草垛在一天不同时间光照下的色彩变化，用以记录自己对于光线和色彩在不同时间中微妙的变化。

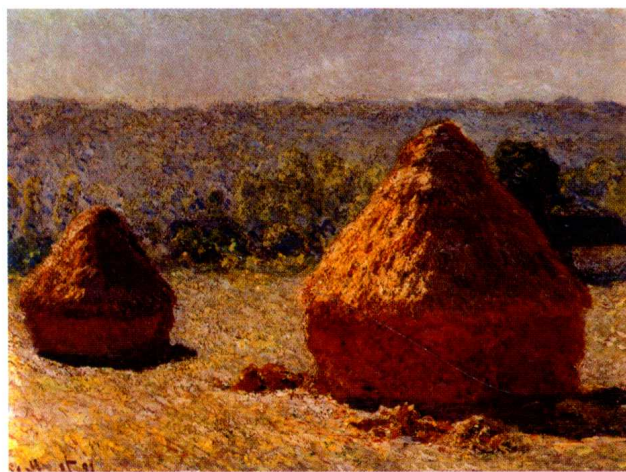
四、风景写生的意义

风景写生是高等院校美术专业课程设置中的一项重要内容，是丰富学生艺术表现语言、拓展创作思维的一条重要途径。现实生活是艺术创作的灵感源泉，大自然是艺术之师。风景写生往往是由专业教师带领学生到大自然中对景写生，观察研究。由于高等院校重视基础教育，追求理论与实践相结合，因此，正确认识风景写生在高等美术教学中的重要作用和意义，对于我们提升教学效果、丰富学生的社会及艺术实践经验有着积极的现实意义。自古以来，中外的艺术家们都很重视风景写生在艺术创作中的重要性。

中国的传统绘画历来主张“师法自然”，强调画家要行万里路“搜尽奇峰打草稿”。西方油画家们也注重“面向自然，对景写生”（柯罗）。法国印象派更是将对景写生提到了一个前所未有的艺术高度。印象派的画家们为了表现自然界随着不同时间、季节、地点、环境、气候所呈现出的不同的迷人景致，而到户外写生，将油画的直接画法发展到了极致。我们今天的高等院校美术专业的风景写生课程采用的基本上是印象派所提倡的直接对景写生方法，力求表现大自然千变万化的

1-5 《睡莲》 莫奈

1-6 《干草垛》 莫奈

1-7 《干草垛》 莫奈

景致。风景写生课对高等美术教学的意义主要表现在以下几个方面：

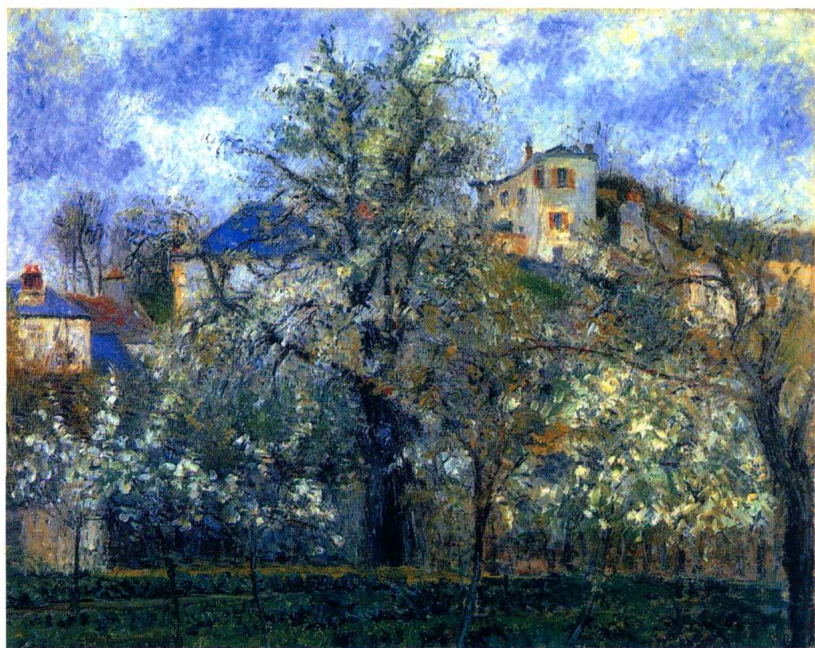
其一，培养学生的审美能力。绘画作为一门视觉艺术，画家观察自然、表现自然的方法和能力非常重要。罗丹曾经写道：“对艺术家来说，一切都是美的，因为对于一切存在、一切事物，他的深刻的眼光都能把握‘特征’，也就是把握从形象透露出来的内在真理，这真理就是美。”并且说：“所谓大师，就是这样的人：他

们用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上发现出美来。”（熊秉明《关于罗丹——日记择抄》）大自然中蕴涵着千变万化的组织关系、形式美、韵律美，风景写生能够帮助我们训练感受形式美的眼睛，使我们以一种超越实用目的的审美眼光看待周围的事物。一个成功的艺术家都有自己独特的审美眼光，个人感受的差异，也是个人风格形成的因素之一。而个人艺术风格的形成，也是画家在长期

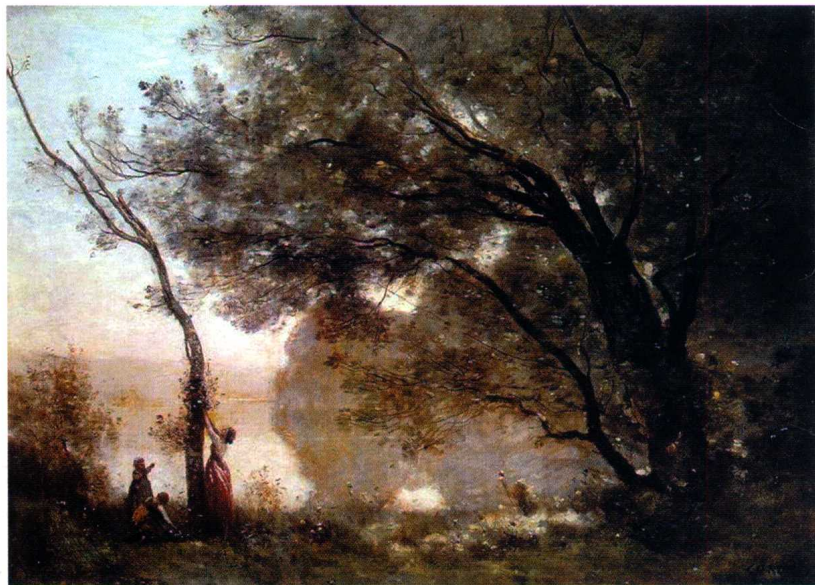
实践中忠实于自己感受的自然结果。董其昌、黄宾虹、透纳、莫奈、凡·高、马蒂斯……无不如此。

其二，训练、提高学生的绘画技巧。风景写生的表现技巧不仅包含着对对象构成规律的理解，同时也包含对工具材料特性的熟悉。对景现场作画，要求学生掌握颜料、画笔、画布、纸张等材料的特性，并具备造型、构图、色彩表现、塑造等高度熟练的技巧，才能驾驭材料，自由地表现作者的创作意图和思想情感。

其三，培养学生热爱自然、热爱生活的品德。艺术是表现艺术家思想情感的手段，风景写生的过程，也是一种体验自然、感受自然的过程，同时也是知觉的培养和教化的过程。柯罗曾经说过：“现实是艺术的一部分，只有感情才是艺术的全部，如果真正地打动了心灵的话，我们这真挚的感情是会传播给他人的。”大自然滋养着我们的艺术感觉，一个用心去感知自然、表现自然的画家自然

1-8 《菜园和花树·蓬特瓦兹的春天》 毕沙罗

1-9 《蒙特芳丹的回忆》 柯罗

也会对大自然和生活充满热爱。在我们进行风景写生的教学实践时，有两个方面是值得我们注意的：首先，关于创作与习作。长期以来，我们习惯于将绘画作品分为创作和习作两大类。往往将那些写生、描写或刻画具体对象的都称为“习作”，只有那些表现某一具体事件、具体情节、故事的作品才算“创作”。课堂写生作品通常被认为是习作性的，而风景写生常被认为是换了写生的对象，是课堂写生的外延。学生常常是“漫无目的”地下乡，画了一堆所谓的“习作”带回来，既“劳民伤财”，教学效果又不理想。“实际上，艺术劳动是一个整体，创作或习作无非是两个概念，可作为一事之两面来理解”（吴冠中《绘画的形式美》）。我们不能简单地将美术写生活活动理解为习作或带习作性。印象派在美术史上所取得的成就及对绘画色彩的推进作用是任何人都否认不了的，我们能说他们的那些写生画是习作吗？风景写生决不是简单地如实抄写、描绘自然现实，而应是对自然现实产生心灵之感动，在创作冲动下，充分发挥个人的绘画修养与技巧，展现绘画元素的张力。它必然经历一个从对物象的认识，再到对物象的表现的过程。我国清代著名画家郑板桥曾将自己画竹的心得分为“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”，这实际上便是画家对自然物象的一个从“感觉”到“认识”再到“表现”的过程。唐代画家张璪的名言“外师造化，中得心源”，成为千古画家的座右铭。因此，我们的风景写生不应仅仅是画我们所看见的，还应是我们所认识体会到和感悟到的“景”和“情”。

另外，实地体验、了解当地的风土人情，为创作积累素材。下乡进行风景写生，通常由经验丰富的教师选择比较有特点的地方作为写生地。这样，我们就有必要在下乡后尽可能地多了解、掌握一些当地的风土人情资料，以此来扩大视野，增加知识。生活体验是多方面的，除了直接写生外，我们还得用心去收集创作素材。在直接对景写生之外，还可以借助相机等

现代工具记录、收集素材。但必须指出的是，利用照相机收集素材仅仅是一种手段，决不可过分地依赖照片、模仿照片。否则便背离了绘画艺术的本质，也会削弱绘画艺术语言的表现力。

绘画是一门技艺性很强的学科，对于绘画专业的学生来说，严谨的、扎实的写生技巧是应当具备的。如果没有体积、空间、比例、色彩等方面的知识储备，没有高超的技巧，再强烈的感情也是徒劳的。反之，只有技巧，缺乏独特的审美眼光和能力，其作品的艺术格调和价值品位也难以提高。因此，合理地安排和运用风景写生，通过写生实践，体会祖国美丽的大好河山和丰富的风土人情，从而激发我们的艺术创作激情和原动力，将理论与实践相结合，做到从实践中来到实际中去的良性循环。

第二章 风景速写

速写 (sketch), 顾名思义是一种快速的写生方法。速写属于素描的一种, 不但是造型艺术的基础, 也是一种独立的艺术形式。速写作为基础造型的训练手段, 有它不同于素描的训练特点与作用。素描训练更多的是一种理性的分析思考与表达。速写则多以感性视觉的捕捉, 充满机智的视觉表达, 培养洗练的形象概括能力, 提高对形象的感受力和记忆力为特征。速写这种独立形式的确立, 是欧洲 18 世纪以后的事情, 在这以前, 速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。

第一节 风景速写的作用

对于初学者来说, 速写是一项训练造型综合能力的方法, 是我们在素描中所提倡的整体意识的应用和发展。速写的这种综合性, 主要受限于速写作画时间的短暂, 这种短暂又受限于速写对象的活动特点。因为速写是以运动中的物体为主要描写对象, 画者在没有充足的时间进行分析和思考的情况下, 必然以一种简约的综合方式来表现。

对于初学者来说, 速写是一种学习用简化形式综合表现运动物体造型的绘画基础课程。长期坚持画速写不仅可以培养敏锐的观察能力, 而且可以提高记忆能力。这是因为速写不是看一眼画一笔, 而是看一眼画数笔, 甚至于

看一眼就能把整个动态默记下来。所谓的“目识于心”就是对物象敏锐观察、记忆的结果。速写实际上是写生和默写相结合的过程。记忆力的提高直接导致默写能力的提高。默写能力的加强必然促进想象能力和创造能力的发展, 速写一直把情绪和注意力调动放在第一位。画面结构及笔法的施展紧紧围绕瞬间激发的情感设置, 始终处于活泼跃动的状态。可以说, 速写是一举多得的学习方法。历代诸多优秀的艺术家无不以速写为手段深入生活, 表现生活, 从而积累了大量的创作素材。速写画得越多, 素材越丰富, 积累的形象就越真切, 创作就如有源之水, 自然而然产生出来。有成就的艺术家无不是从速写的实践中获得艺术的真谛。速写是他们艺术成功的奠基石。面对极端复杂、万象纷至的事物, 要求画者做到敏锐、简练、概括抓住事物的本质和特征, 这一切就必须靠速写来锻炼和保持, 所以速写不仅仅是绘画基本功的锻炼, 也开拓了画者的天性、才气、品质等潜力。速写能培养我们敏锐的观察能力, 使我们善于捕捉生活中美好的瞬间。对于绘画创作者来说, 速写是感受生活、记录感受的方式。速写使这些感受和想象形象化、具体化。速写是由造型训练走向造型创作的必然途径。

艺术中并没有真正意义上的速写, “sketch”是素描速写以及草图的统称, 是为下一步的创作收集素材, 是创作的草稿, 一般不

作为一种单独的艺术创作形式存在。国内一般的美术展览也都没有速写这一单列画种。尽管速写风景写生的艺术地位不高,但它的作用却不小。风景速写对工具材料的要求很简单,用一支笔、一个速写本即可作画。作画也可以很随意,可以在游览走动中随时停下来作画。由于速写这一艺术创作手段具有优于其他艺术形式的方便性和快捷性,作画者能够直抒胸臆,随时随地将风景中动人的瞬间快速画在速写本上,因此,画家们都十分重视或喜爱速写,乐于把它当做向生活学习、向自然学习的一种艺术手段。

第二节 风景速写的分类

风景速写的内容和形式有多种,古今中外,由于画家自身特点的不同,风景速写作品也纷繁变化、丰富多彩。速写种类繁多,表现形式各异,按进行方式的不同可分为快写与慢写两种形式;按工具材料的不同可分为毛笔速写、钢笔速写、铅笔速写、炭笔速写、素描纸速写、新闻纸速写、复印纸速写等诸多形式;按描写内容的不同可分为写生速写、临摹速写、记忆速写、表达速写等;按造型方法的不同可分为线描法速写、线面结合法速写、以线为主的速写和以面为主的速写。如果要对进行分类的话,可以从以下两个方面进行简略划分。

一、按使用工具划分

速写对绘画工具的要求不是很严格,一般来说,能在材料表面留下痕迹的工具都可以用来画速写,比如我们常用的铅笔、钢笔、圆珠笔、碳铅笔、木炭条、毛笔等。

(一) 钢笔类风景速写

钢笔类风景速写一般以黑色速写钢笔、中性笔等工具作画,其特点是:

(1) 笔色一致都为黑色,不适宜通过“面”来表现景物,难以画出“面”的明暗层次。在

表现明暗层次时多通过线条的疏密变化来表现。

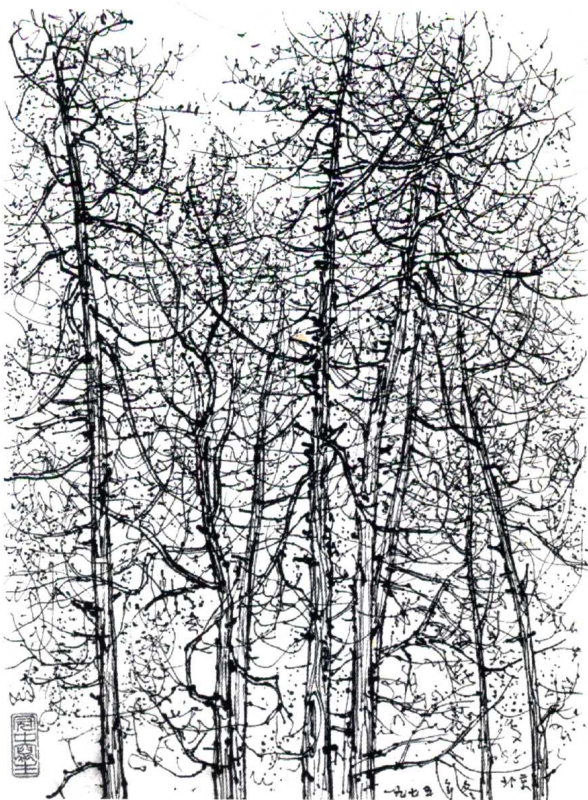
(2) 中性笔画出的笔画较细,线上的变化相对较少。速写钢笔由于笔尖是弯曲的,所以画线时的变化稍多些,可以有粗线、细线,中锋线、侧锋线等变化。即便如此,相对于铅笔、毛笔类工具来说,钢笔在线上的变化仍然是有限的。因此,用钢笔作画时画家往往会通过线与线之间的粗细、曲折、长短、方向等变化,或排列组合变化来丰富画面、表现景物、抒发艺术感受。

(3) 笔画着色较一致,较难反映出笔触轻重上的变化,不能用橡皮涂改。因此,钢笔风景速写往往下笔果断、肯定,给人以酣畅淋漓、一气呵成的艺术感受。

(二) 铅笔类风景速写

铅笔类风景速写一般以铅笔、炭笔、彩色铅笔等工具作画,其特点是:

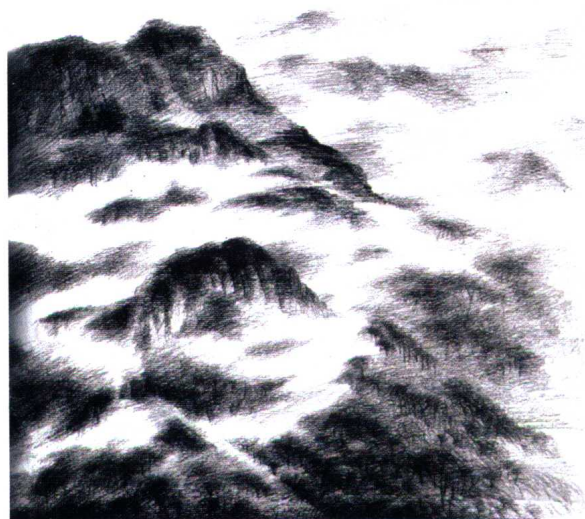
(1) 宜于表现层次细腻、丰富的“面”,宜于表现光影的明暗变化。铅笔较软,而且从硬

2-2-1 《林》 吴冠中

2-2-2 《农家小院》 吕书炜

2-2-3 《太行云雾》 吕书炜

2-2-4 《安徽民居》 吴冠中

到软有很多种型号可供选择，因此可以通过选择不同型号的铅笔或通过下笔的轻重等变化，表现出细腻丰富的画面效果，在表现光影明暗等方面有着其他工具无法比拟的优势。尤其对于以透视、光影等为主要表现方式的西画法画家，铅笔是一种最佳选择。

(2) 铅笔笔尖的形状可以自由调整，能够表现出变化丰富的“线”。通过削铅笔来调整笔尖的形状、长短，可以使铅笔画出的线有粗细变化，在画线过程中也可以通过笔锋的正侧变化得到变化多样的“线”。通过下笔的轻重还可以使“线”有深浅变化。

(3) 铅笔可以多次叠加，如果能够利用好纸张的性能，可以使画面层次丰富、厚重，塑造出不同景物的体量感和质感。

(4) 铅笔作画还有一个其他工具没有的优点，就是可以涂改，而且还可以把橡皮当做笔来用。

(三) 毛笔类风景速写

毛笔类风景速写是中国画所特有的，一般以狼毫或兼毫蘸墨在宣纸或皮纸上作画。羊毫笔由于含水量大，涂画后纸张干燥时间长，一般不在短期写生时使用。由于毛笔很软且含有水和墨，所以会随着画家下笔力度的变化在纸上形成不同的点、线、面等。用毛笔作画时，通过不同的运笔方法能够产生非常大的线条变化，极大地拓宽画家的表现空间，这是其他任何一种工具都无法达到的。但是，毛笔作画需要画家对毛笔有良好的控制能力，对于那些具有一定的水墨或书法功底画家来说，是一种不错的选择。许多画家都会在写生时用笔墨进行艺术创作，例如，著名画家吴冠中的许多优秀作品都是在写生中创作出来的。

二、按作品风格与题材划分

(一) 西画法

西方绘画把速写理解为略图、草稿、写生画。西方绘画重写实，注重对景物的客观表现。其特点为：对客观景物的透视、明暗变化有科