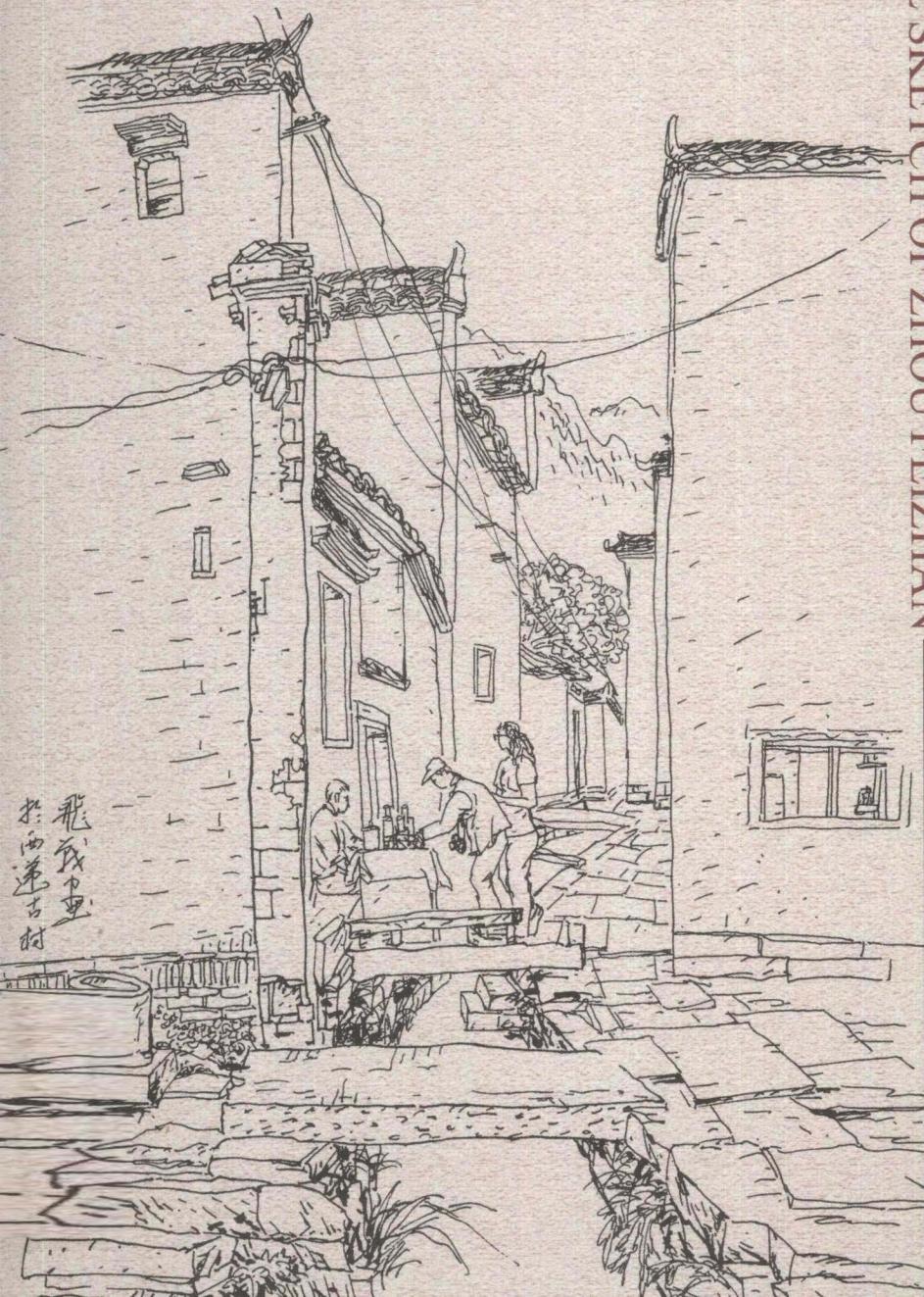

周飞战 乡村速写

THE RURAL SKETCH OF ZHOU FEIZHAN

周飞战 著

飛戰
於西遞古村

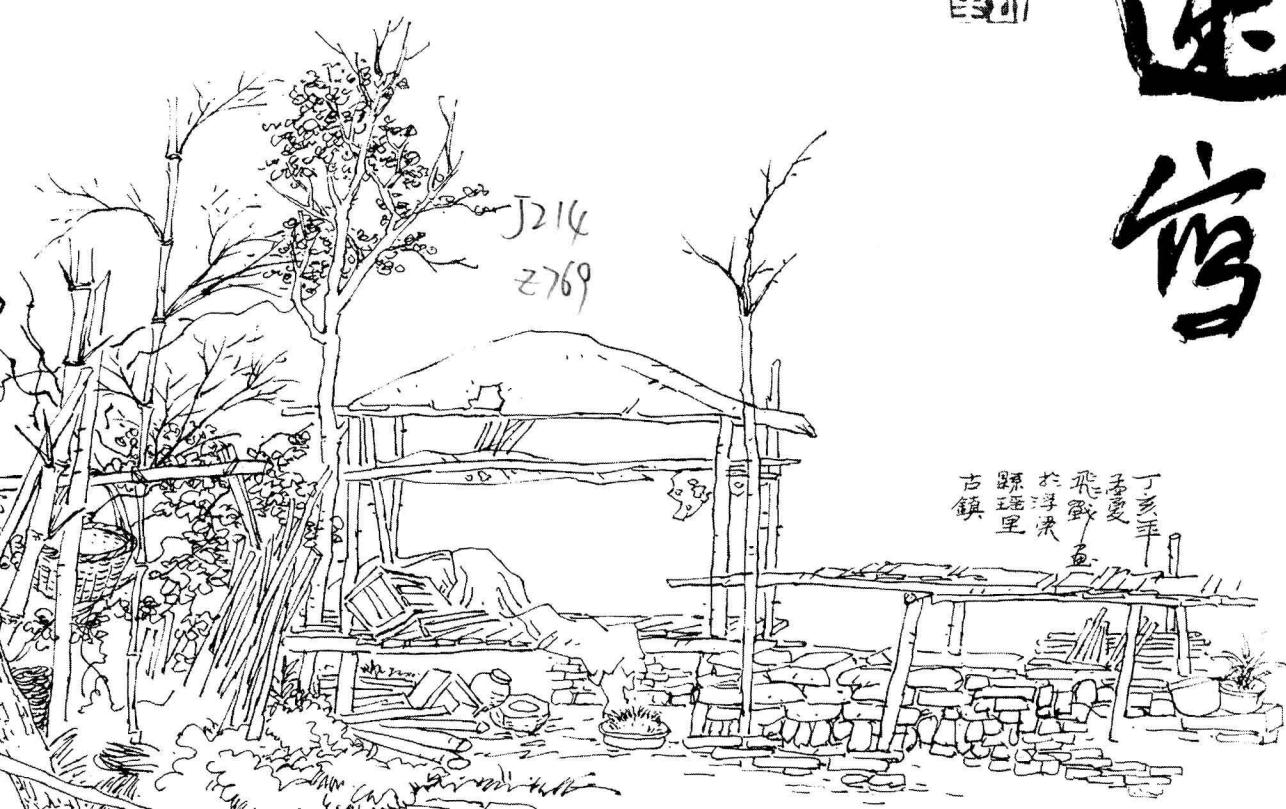
北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

同元戰鄉村述官

翁萬里題

丁亥年夏
於淳湧
飛戰
古鎮
縣里

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

周飞战乡村速写/周飞战著；—北京：北京理工大学出版社，2011.3

ISBN 978-7-5640-4212-7

I. ①周… II. ①周… III. ①速写－技法(美术) ②速写－作品集－中国－现代 IV. ①J214 ②J224

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第010737号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京中科印刷有限公司

开 本 / 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张 / 5.5

字 数 / 110 千字

版 次 / 2011 年 3 月第 1 版 2011 年 3 月第 1 次印刷

印 数 / 1 ~ 1500 册

责任校对 / 王 丹

定 价 / 38.00 元

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题，本社负责调换

作者简介

周飞战（1970—），笔名：楚墨，湖南省美术家协会会员，中国画家协会会员，湖南省美学学会会员，湖南省艺术摄影学会会员。1970年1月出生于湖南永州市冷水滩区普利桥镇。1993年本科毕业于湖南师范大学艺术学院美术系，2005年进修于中国美术学院。曾任东莞市环球公司美工部主任，现任湖南科技学院美术系副教授，永州市美术家协会理事兼副秘书长。湖南科技学院美术系创始人之一。近年来有多幅作品参加了省级以上专业展览，2006年3月首次举办个人作品（中国画）展。发表省级、国家级专业论文25篇，主持湖南省社科基金课题1项，参与其他省级课题4项。其人其画被编录入《中华当代书画家大典》。

大学期间，曾师承晓浒、朱辉、朱训德、曾正明、莫高翔等教授；进修于中国美术学院期间，师从中国画家叶尚青、朱锡林、徐家昌、杜巽、毕彰、张立国等教授，主修写意花鸟及山水画。近年来，有40余幅绘画作品被国内外企业、私人收藏。

代表作有《天外·落日》《暖冬》《人·羊·大森林》《同缘》《残痕》《溜过蓝马》《昔阳》《沉香》等。学术主攻方向：中国画、水彩画、永州本土文化研究。擅长书法、摄影。

周飞战

序言

一种方式：记住农民历史的生存处境

王田葵

《周飞战乡村速写》即将问世，我应邀写序，不是因为专业，而是因为体认。从专业的观点说，我对绘画只是爱好，却未下过切实的功夫，自不具备为本书作序的资格。我之所以知其不可为而为之，是因为情感和体悟。

速写是画家登堂入室最基本的技艺。飞战认为，绘画能不能找到自己的坐标，登上匠心独具的堂奥，得老老实实从速写画起。只有将速写创作视为画家高古浑厚气象追求的方式时，才算真正找到了不二法门。这在功利盛行，艺事浮躁的今天，飞战此论是最为难能可贵的。

近若干年来，理论家们认为，画家不仅能把表现主体精神当作绘画的目的，又能使观赏者的参与意识和超越意识同其主体精神相融合，这应成为绘画好坏的纯视觉标准。换言之，一幅画能在多少人身上激起参与和超越意识，恰恰是画家主体精神是否有公共性的指标。而是否有公共性，是绘画语言被参与者理解的关键。

今天，学界一个共识是，“天人合一”观念是中国传统文化的核心思想。艺术创作如何处理好“道”与“心”之间的关系，应当作为“道法自然”追求的轴心。这是因为，在中国人的思维里，“道”本来存在于一个超越的精神领域（天），在这一假设下，才有（人）“心”如何“得道”“知道”的问题。同时，将“心”比做

房屋，并强调要打扫得干干净净（“虚”），让“道”进来。可见，“道”与“心”的关系，才是“天人合一”的精义所在。从绘画上看，这“一”，就是“中”，即艺术精神达到“中和”状态，或称“道法自然”的状态。

然而，要达到中和境界并非易事。

中国传统画论中有一句名言：“外师造化，中得心源。”从形式看，速写以“简”“捷”的线条来构成独特的绘画语言。既然可以创作自己的线条语言，便离不开“心与道合”的中国绘画精神的追求。当然，画家笔下所勾勒出来的速写，即使与“造化”中的原型惟妙惟肖，在艺术家眼中也无多少价值可言。然而，飞战笔下的乡村风景，追求的是“超凡脱俗”。在他的“心中”，装着这样的“道”：发现农民“历史的生存处境”的“最自然的美”，一种返朴归真之美。

打开这本速写，我立刻被创作者对农民生存处境的执着关怀和对写生语言的大胆探索所吸引。那些看似破败、荒凉、穷困、零乱的野村野寨，那些昔日显赫一时，如今已是人去楼空的青瓦大院或官宦豪宅，还有那些牌坊、枯树、灞桥，不都成功地引发参与者对人生社会巨大变迁的思索吗？

既然这些速写涵融着农民历史的记忆语言，也就承载了“情”与“理”。在历史那里，世事

沧海桑田，人事白云苍狗，许多喧嚣一时的东西都会消失得干干净净，唯有文艺作品表现的“情”与“理”具有永久的魅力。

在这种表达方式之下，其中潜藏着作者的襟怀，唯有天地的开阔和历史的变迁能包容人类的顺逆、喜悲和成败的“情”与“理”。明乎此，作者习惯于从艺术哲学上看问题，而有意避开世纪风行一时的暴力思维老套路。画面语言告诉参与者，无论是草根或贵族生活过的环境，都只有诗意图而并无血腥。历史地看，与草根相随的贵族都生活在一个天地里，由草根到贵族或由贵族到草根，永远是沧桑之变的常态，即社会运行与人生境况的常态。

在中国农民的生存境况中，有一个很值得现代人反省的问题，这是我从飞战速写中读出来的“问题意识”。历代农民容忍强抢豪夺的心理一直延续了数千年，至今仍然阴魂不散。历史证明，强抢别人的财产，终究会被别人用武力抢去。20世纪的一幕幕惨剧，已经证明了这一条铁律。

进入全球化以来，现代社会呈现出一种超越阶级矛盾的关系——一种焦灼的互惠互利关系。

这种关系甚至扩展到超越国家、民族的界线而形成集团式的经济关系。飞战速写的农村碎片，不就是在这大变迁时代农民真实处境的展现吗？

显然，一幅好的写生画，在吸引人们参与的同时，往往会赋予人们一种强烈的超越意识。飞战捕捉的，正是这种农民生活过的满目苍凉的、颇有悲剧色彩的历史生存处境。这里远离歌舞升平，纸醉金迷的城市；这里阳光明媚，空气仿佛在火焰上颤抖，落日照射在零落的断砖和残缺的草垛上；这里远山寂静，老树疏淡，在昏睡中显得格外刚健而明确。它向参与者流露的是破败的感伤和荒芜的惆怅。这正如海德格尔所说：“因为语言的命运根植于一个民族对存在的关联中，所以，在我们看来，追问存在的问题与追问语言的问题在最深处交织。”

作为参与者的我，无论注视这些速写多久都不会厌烦。它引领我去联想和思考，它使我关注这些长期被人们忽视的渺小的事物和隐蔽的细节，它使我思考这些不引人注意的存在，这些比任何故事更惊心动魄的平常事实的存在。这，也许就是飞战乡村速写所留给参与者可以在情感深处交织的“绘画语言”。

自序

一种方式：记住农民历史的生存处境

周飞战

一、引言

记得在2002年7月，永州籍湖南省美术家协会会员共6人组成一个以花鸟画创作为目的的采风团，在本土画家海天先生的带领下，前往东安川岩边区的山寨实地写生，搜集花鸟画的第一手资料。我在画花鸟白描、速写的同时，偶尔也画点山村风景速写。最初画的几幅风景速写因受西方素描造型观念的影响，特别注重透视、体积及明暗调子的表现效果。后来，在海天老师与同仁们的建议下，开始用中国画的思维方式来画风景速写：不用明暗调子，而采用具有中国民族特色的表达语言来表现对象，以线条表现为主，强化线条的表现力。这便是我风景速写登门入室的初始阶段，它初步形成了我以后乡村速写的表现向式与基调。

在此之后的8年时间中，由于系部教学的需要，本人几乎每年都要担任色彩风景写生课程的教学，带学生外出写生。除了色彩教学时间，空闲时也带学生画点风景速写。历年来，我去过安徽宏村、西递、屏山，江西瑶里，广西黄姚、兴坪，云南大理、丽江、香格里拉，海南海口咸来农场，河南太行山大峡谷等地写生，逐渐积累了一批风景速写作品，我从中挑选了70余幅以乡村题材为表现对象的作品编印成册，便有了这本乡村速写作品集。

艺术来源于生活，艺术创作一般离不开写生这一过程。这些速写作品亦是我水墨山水画创作构想的第一步计划，它尚处在师法自然、原始积累的初级阶段，还不成熟。严格地讲，还缺少速写创作所持有的文化指向与个性定位。但从另一个角度来看，搜尽奇峰打草稿，厚积而薄发，这是每个画家走向成功的必由之路。

二、关于乡村速写的思考

（一）在表现题材上，选择具有浓厚的乡土情结与乡土气息的乡村风景

我是一个从小在农村长大的孩子，放过牛，打过柴，掏过鸟窝；耕过田，种过地，烤过烟。对农村生活深有体会，故土的一草一木、一砖一瓦，都历历在目，记忆犹新。自20世纪80年代起，中国古老的农村经历了一场翻天覆地的改革开放新浪潮，开辟了中国农村历史的新篇章。南方沉寂的山村开始变化了：原始质朴的木楼土屋，渐渐地变成坪台高楼；千年坑坑洼洼的石板路，开始改为宽敞平直的水泥公路；鸟不生蛋的秃山岭凹如今已变得树木葱绿，鸟语花香。随着中国改革开放脚步的加快，老百姓的日子也一天一天地好了起来。儿时的农村景象现已时过境迁，物换星移，大有不同。少时的村庄如同百岁老人，渐渐化为残垣废墟，与世长辞。特别是那

些文化古村、历史名镇也随风而逝，无法挽留。昔日的青砖大院，雕梁画栋，茶马古道，断桥杨柳，迄今已如过眼云烟，令人痛惜。我怀着对故土的眷念之心，怀着对父老乡亲的真情实感，怀着对祖国大好山河的热爱之情，画下了这些乡村风景，让过去的时光冻结、凝固，作为中国农村历史的见证与记忆的残片。再过一两代，这些失去了的乡村风景，回想起来也许会备觉亲切，变得象文物一样的珍贵。

我的乡村速写作品多取材于中国南方乡下的野村野寨、野山野水、野草闲花、枯藤古树。安徽屏山的残砖断墙、宏村的儒商庭苑，江西瑶里的青石绿水，广西黄姚的明清古街，海南咸来农场的热带雨林，湖南永州的瑶家木楼等都是我要表现的对象。通过野村野寨、野山野水挖掘出一种笔风古朴、历史沉厚的乡野情愫，表现一个小国寡民的乡村世界；通过野草闲花、枯藤古树“诉说一桩桩鲜为人知的酸甜苦辣事，为它们营造出一个个远离世俗纷扰喧嚣的恬静境界”。那斑驳苍劲的古木，缠绵多情的野藤，满目苍苍的灌木杂草，“让现代精神情愫与山寨的神采韵致浓缩于晨风暮雨，薄雾微月之中”，使人“一次又一次地用心去贴近她们，感悟她们；用情与之倾诉、咏唱”，沁入一片纯净清新的乡土“静气”。在我的乡村速写中努力将自然物象、乡野情结、民族传统和形式构成融汇在一起，并充分利用简朴明快的速写方式，创作出一条将乡土文化、传统国画与速写艺术相结合的创作之路。

“意象密集，仪态闲雅”，是我对风景速写意象的一种个性追求。立意是画家的生活体验与审美理想的意象外化，用密集的意象营造幽微深邃的含蓄画境，用较小的画面来表现宏大的自然

景观与主观心象，以小见大、意象表现则是我速写立意与传达的一种方式。一块青石，就是一段历史；一棵古树，就是一部人生。乡村速写的境界，是一个“深邃含蓄的世界，一个饱经沧桑的世界，一个充满意趣和哲理的世界”。农民的生活充满了艰辛与困苦，隐含着一种沉郁的、朴厚的、无法诉说的史诗般的悲剧情结。而我的速写，却显得有些平淡天真，是用自我领会到的现实世界的精彩进而表达理想世界的宽博与美好，在农民历史的废墟中搜寻出一种逍遥自在的靓丽。在我的作品中，有一种“大宇宙”意识，追求一种意象密集，仪态闲雅，去留无意，宠辱皆忘的画境。

（二）表现形式上，立足于传统，强调均衡多变的构图与写意性线条的表现力量

表现形式上，由技入道、循理变法，努力将“道”“理”“法”“技”融会贯通，有道可道，乃为大道；无法而法，方为至法。学会应用辩证法、矛盾论、阴阳论来分析与组织画面，运筹帷幕，置陈布势，强化形式美感。

构图是意象与表现形成的完美结合。生活中本有自然的美的规律，从生活中写生来的艺术作品，自有它的生活厚度和艺术力度。不过，如想使画面构图与构成几近完美，必需要学习古人之长，体察造化之验，从而达到摇曳多姿、层层逼进的艺术高峰。在我的速写作品中，十分注重画面的经营位置，黑白之道。对景写生，悟对神通。根据构图需要，并非完全实写，有的风景则是通过打破焦点透视的界定，采用视点移动法，东拼西凑，组成一幅完整的写生作品。有的完全采用现代构成理念组织画面内容，使画面表现词汇更加丰富，更具有现代感；使画面构思变化多

姿、生动活泼。满构图是中国画中最忌讳的，但满构图也可以画得很美，在表现茂密的热带雨林时，构图的铺排张扬，穷形极相，不但不会有平板繁琐的单调，反而有淋漓酣畅的满足。

传统中国工笔画十分强调线条的造型，强调线条用笔的书法味与程式化。简练生动的线条是速写艺术最本质的语言要素。事实上，自然实际中并不存在纯粹的线条，它是自然物质的存在与艺术家艺术表达之间的一种艺术概括形式。速写中的线描表现，因其时间相对较短，要在较短的时间，用饱满的激情定格画面，同时放笔直取事物的本质特征，形成概括生动的艺术面貌，因此，在表现客观自然时，舍弃色彩和光影，从画面本身结构出发，对事物的形态、深浅、质感等用线条提炼，关注线条整体构成的表现力，如长短、粗细、曲直、疏密、方向、缓急、软硬、深浅、光毛、节奏和韵律等，从而展现出不同于客观自然的主观艺术世界。在我的速写中，似乎不太注重单根线条的传统法则与独立的美学意义，倒更加注重的是画面整个线条所构成的旋律与气韵美，更注重线条分割的含义与画面构成板块的视觉效应。

我的速写是在大自然的体验中采用现实主义的表现手法直接撷取素材，追求一种写实性的绘画风格。这种写实主义风格并非西方移植或者嫁接的产物，它是具有中国文化主脉的。它远承我国宋代古典写实主义绘画的遗风，近接当代现实主义的表现语境，并结合中国乡土人文与地理环境、汲取西方构成技法发展而来的。它保留了传统文人画的笔墨技巧与游戏法则，用散慢而又严谨的绘画态度，虔诚地投入到艺术创作之中。海天先生对于东方写实主义的表现方法认识得特别

深刻，他“在长期的艺术探索中，广取博览，纵横驰骋，融民族气派与现代意识、抽象与具象、大虚与大实、哲理与野趣于一炉，独成一格。他以其独特的天赋和深厚的功力，把人物的刻画推到极至，难度之高和技巧之深令人留下深刻印象”。先生对我的影响颇大，可以说他是在用心灵之“灯”去照亮山水、草木、沟壑，使之戴上哲理与诗情的光环，再以“镜”去反射被照亮的世界，使后来者迂回其间尽情回味、探寻和顿悟，同时给我们带来双重的艺术感应：形骸俱释的陶醉和一念常醒的彻悟。

三、乡村速写的精神实质与审美理想

(一) 返璞归真，回归自然

画家于现代文明的碰撞与喧嚣声中，追求一份乡野的和谐与恬静，于车轮辗过的世俗纷扰的都市时尚之中远离都市，在大自然的空旷浩渺之中接受大自然的洗礼与抚慰。现代文明垒砌成高高的水泥墙，使人与自然、人与人之间隔离，使大家产生一种作茧自缚、心促气短的感受，人们在匆忙之中被扭曲，被伤害。疲惫不堪的现代人需要自由，需要远离尘俗，需要贴近自然，“让大自然的清风明月、花香鸟语、青山绿水洗涤机体上的尘埃，医治心灵上的创伤”。乡村速写多以名不见经传的山花野草、枯藤野树、野村野寨、野山野水为表现对象，这些不声不响、不矫揉造作的乡野风景，确是“最自然的，最纯真的，朴实无华的，也是最美的”。

(二) 清灵幽渺，微茫野逸

在表现乡村速写时，我常于复杂的文化语境中，糅合现代与传统、具象与抽象、东方与西方的绘画词汇，以浓烈的乡野心结，捣炼野村野

寨、野山野水、野草闲花的情愫与野趣，从中国大地的野山野水之间，走着一条野逸、清灵、幽渺的新画路。在风景画中展现出一派轻快乡野之趣，透射出一种浓郁的乡野情结。这种深入生活，从生活中走出来的野趣逸气，能使艺术散发出幽谷野花般的清香。清灵幽渺的山村景观，使人的面目神清气爽，使人的品格提升到了一个新的境界。

（三）超尘脱俗，自得其乐

南方乡村，山青水秀，树木葱绿，杂草丛生，与世无争。古老的民居，已是千疮百孔，破烂不堪，但经过时间的沉淀，风雨的洗涤，已显得大智若愚，大巧若拙，超尘脱俗。苍茫野逸的中国乡村，古往今来，多少臣民百姓昼夜躬耕劳作，生生不息，自得其乐，他们的命运何尝不如这些被人们忽视了的山花野草、古木闲云，自生自灭、去留无意的乡村风景？我的速写，努力用一种皈依自然的艺术根性，表达中国乡村的超尘脱俗，百姓自得其乐的生活理想。

书画家王庸在判断他的书法审美取向时，曾用五个字加以概括与表述，即：大、野、古、拙、率。博古通今，心胸豁达，澄怀抱朴，大巧

若拙，大智若愚，格调高古，逍遙自在，潇洒率真，这也是我在速写中不懈追求的人格与艺术理想。事实上，我的乡村速写审美取向与他的书法审美取向有太多的相通之处，只是学识浅薄，笔力不逮，自愧不如。

结束语

在物欲横流与艺术泛滥的今天，真正懂得艺术的人不是很多，真心酷爱艺术的人少则又少，而将毕生心血与精力投入到艺术创作之中的人几乎是微乎其微。在多元文化的碰撞与交融，在复杂多变的创作语境里，找得到自己的一亩三分地实属不易，它彰显出后现代背景下的当代中青年艺术家的困惑与迷茫。艺术之路，曲高和寡，本来就充满曲折与坎坷、充满孤独与痛苦、充满离奇与风险。不过，艺术犹如宗教，使人超尘绝俗，不为世事所困扰。在风景速写艺术的世界里，能够找到一点洒脱与自由、单纯与清净，也是人生一大幸福。

人生是一个过程，在这个过程里，我有缘选择了艺术，亦为人生之乐事。人生苦短，唯愿艺术永恒。

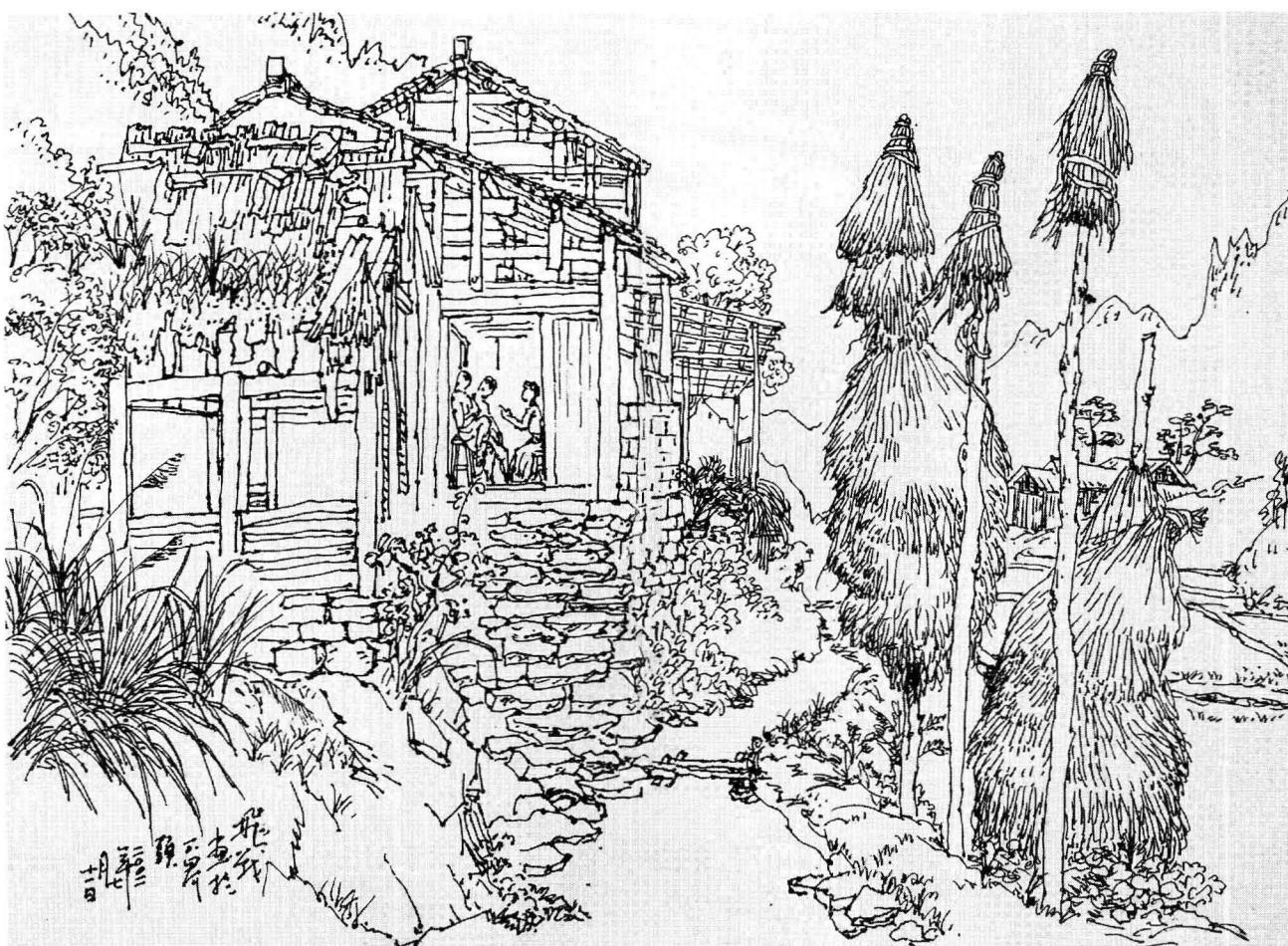
目 录

线描风景速写教学概说	1
一、线描风景教学的目的与要求.....	1
二、线描风景教学的重点与难点.....	4
三、线描风景速写基础.....	5
四、关于线描风景速写中的用线.....	19
五、线描风景速写中常见景物的画法.....	27
从石涛“一画之法”谈线描风景速写技法	49
一、“一画之法”的本根.....	52
二、“一画之法”的法理.....	61
三、“一画”论与线描速写的写生、创作规律.....	64
乡村速写作品目录	
1.下界头纪实（之一）.....	1
2.下界头纪实（之二）.....	2
3.下界头纪实（之三）.....	3
4.下界头纪实（之四）.....	4
5.诸公庙锯木场.....	5
6.后院.....	6
7.西山人家.....	7
8.闲凉老屋.....	8
9.农舍.....	9
10.家园.....	10
11.岁月无痕.....	11
12.刘家祖屋.....	12
13.池塘边的风景.....	13
14.暖冬.....	14
15.依树而居.....	15
16.村口.....	16
17.房前屋后醉秋林.....	17
18.暮秋.....	18
19.田间小景.....	19
20.小雪.....	20
21.冬暖夏凉乐此居.....	21
22.民工房.....	22
23.荒郊民宅.....	23
24.洗尽凡尘存古韵.....	24
25.柴马古道.....	25
26.拖拉机.....	26
27.前边溪街头.....	27
28.西递古道.....	28
29.西递老街.....	29
30.千年石拱门.....	30
31.西递小巷.....	31
32.柴扉.....	32
33.杂草过道.....	33
34.屏山老屋.....	34
35.老街口.....	35
36.古风遗真.....	36
37.宏村古拱门.....	37
38.瑶里人家（之一）.....	38
39.瑶里人家（之二）.....	39
40.瑶里人家（之三）.....	40
41.瑶里人家（之四）.....	41
42.凉棚.....	42
43.绿荫春深.....	43
44.明清居.....	44
45.有三轮车的风景.....	45
46.故园小记.....	46
47.石板巷.....	47
48.灵光.....	48
49.轮回.....	49
50.断墙.....	50
51.百年老屋.....	51
52.清凉古宅.....	52
53.过道.....	53
54.古风尚存.....	54
55.路边泡菜摊.....	55
56.过去的风景.....	56
57.露天火房.....	57
58.杂房.....	58
59.兴坪老街.....	59
60.失去的风景.....	60
61.海口农舍.....	61
62.古风新雨.....	62
63.热带雨林.....	63
64.深林绿荫.....	64
65.农场民居（之一）.....	65
66.农场民居（之二）.....	66
67.农场民居（之三）.....	67
68.咸来民居（之一）.....	68
69.咸来民居（之二）.....	69
70.咸来民居（之三）.....	70
71.胡椒地.....	71
72.白云飘过.....	72
73.大理院落.....	73

线描风景速写教学概说

一、线描风景教学的目的与要求

风景速写是记录生活的一种方式，是收集整理创作资料的一种途径，也可以作为一种绘画创作的基本形式。线描风景速写是以线条为主要表现手法的一种速写样式，和素描一样是一种独立的艺术语言，涵盖了绘画艺术与设计艺术的诸多基本规律。它是高校应该普及的一门专业必修课程或选修课程。在工业文明高度发达和数字影像技术广为普及的今天，风景速写越来越被人们忽视甚至

1. 下界头纪实（之一）

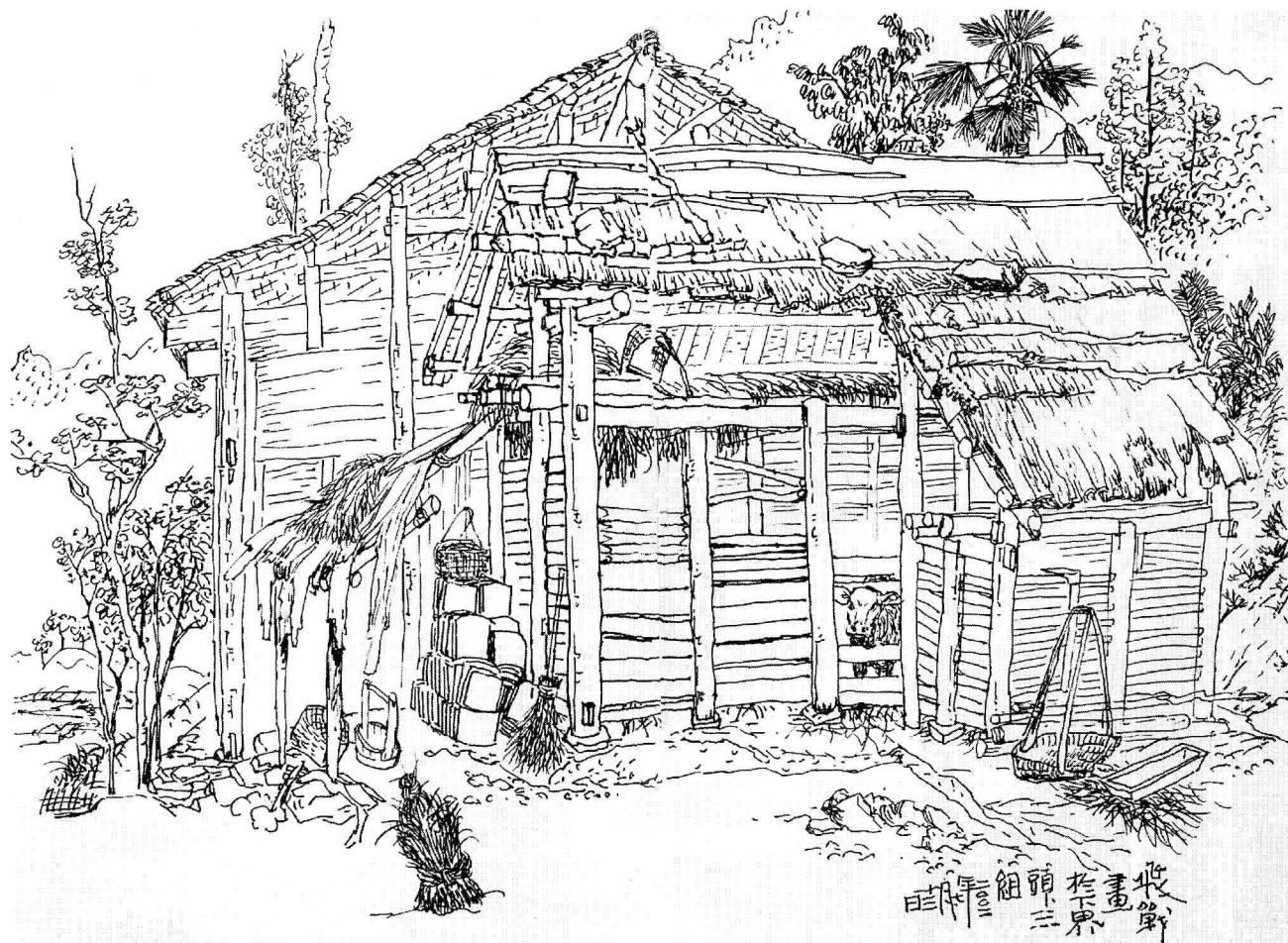
写生地点：湖南省永州东安

被淡忘，在艺术创作时，画家大量依赖于电子影像，创作出来的作品缺少鲜活的生活情趣与生活细节，不免呆板流俗。从创作本体而言，艺术创作最终要体现人类的才智与手头工夫，艺术应强调原创性，真正的艺术应当源于生活。速写是一种最便捷的搜集素材与创作训练的方式。走进自然，切身感受生活和有创造性地反映生活，对于艺术家来讲，是至关重要的。明白了这一点，线描风景速写教学的目的与要求也就明晰了。

(一) 线描风景速写教学的目的

①掌握速写的基础知识、基本理论和基本技能，把写生的体验、收集的原始素材等应用于艺术创作与设计实践，转化为专业素养。通过速写练习，让学生观察生活，体验生活，热爱生活；通过风景写生使学生关注身边的事物，感悟自然的美，激发学生的审美情感，从而培养学生爱自然、爱家乡、爱祖国、爱人民的高尚情操与艺术情怀。

②培养学生敏锐的观察、感受能力和迅速捕捉物象形神的能力，能够用速写语言表达自己的内

2. 下界头纪实（之二）

写生地点：湖南省永州东安

心感受。速写语言是风景写生中最为实质性的一个环节。不同的技法可以表现出不同的审美效果。不同的对象，不同的感受，应采取不同的技法去表现，培养学生高品位的艺术美感与艺术境界。

③将线描风景速写教学的基本技能，直接应用于专业创作与设计，促使学生专业水平的进一步提高。

(二) 线描风景速写教学的要求

①通过课堂速写教学，促使学生广泛阅读古今中外的风景速写理论与技法书籍，掌握速写的基础知识、基本理论和基本技能。通过风景写生实践使学生关注身边的事物，感悟自然的美，激发学生的审美情感，通过写生、考察、旅游等方式，提高学生的艺术修养与速写水平。

②线描风景速写教学与学生的专业发展方向保持一致，如国画山水、水彩、环境艺术等专业，很有必要将线描风景速写列为专业基础课程或必修课程。深入研究速写与创作的关系，把写生的体验、收集的原始素材等应用于艺术创作与设计实践，转化为专业技能与素养。

3. 下界头纪实（之三）

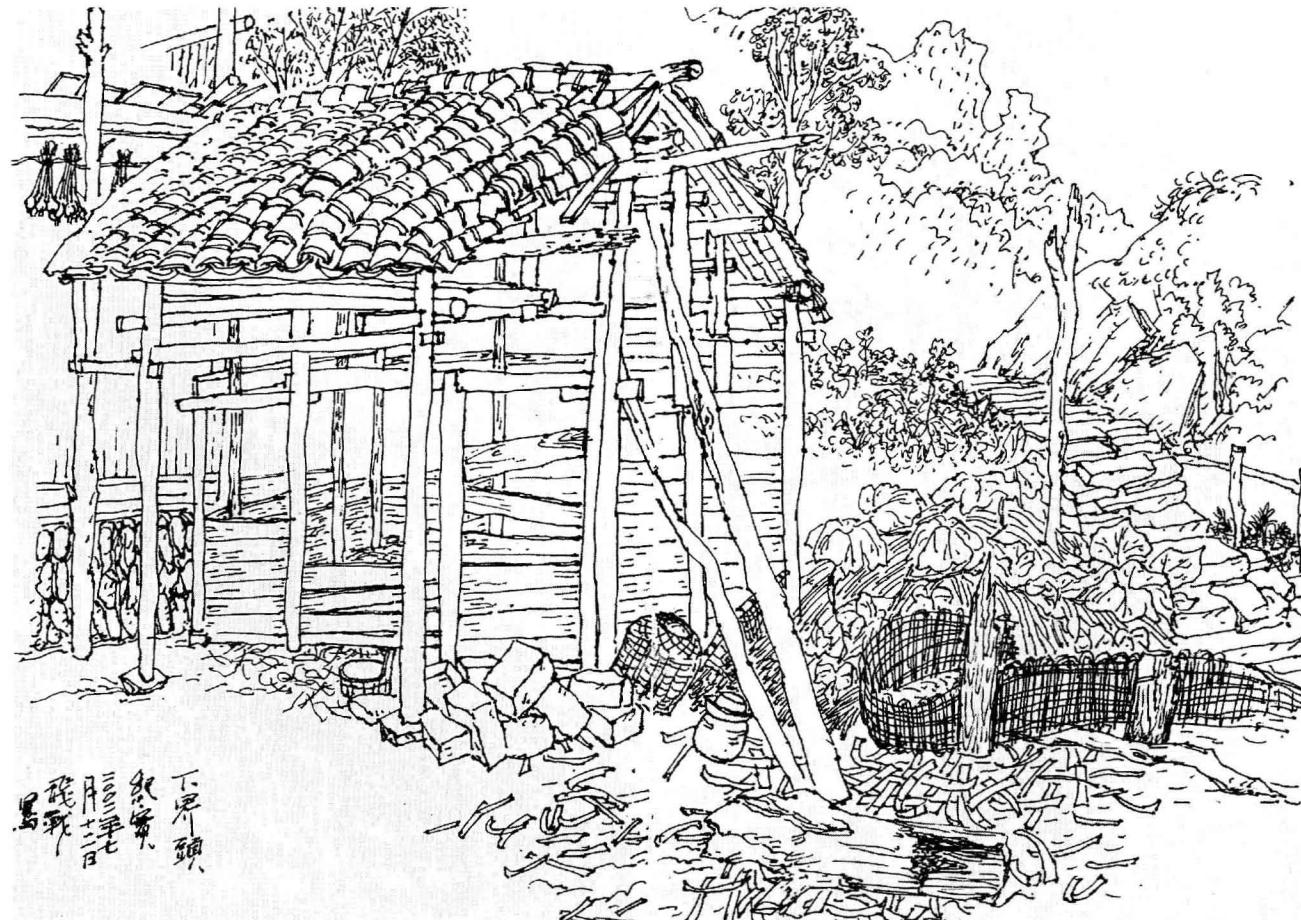
写生地点：湖南省永州东安

③理论与实践相结合，写生与临摹、创作相结合，教师指导与自主学习相结合。速写与慢写、默写相结合。

二、线描风景教学的重点与难点

(一) 教学重点

通过本课程的学习，使学生掌握线描风景速写的基础知识、基础理论和基本技能。当然，线描速写教学并不纯粹是速写技法、用线方法和表现能力等的传授，更重要的是培养学生观察生活、体验生活的能力，审美能力，吃苦精神和激发学生的创造能力。速写教学从综合的角度入手，把观察、体验、造型、审美与美术创作、设计表现、设计考察融为一体，让学生对自然环境与人文空间、植物与地域、建筑与文化特征，对材料的属性构造、形态与视觉语言上有确实体验，而绝不是单纯的速写表现，使学生在想象能力、创造能力、审美能力和表现能力上得到综合提高，这可以说是线描速写教学的重点。

4. 下界头纪实（之四）

写生地点：湖南省永州东安

(二) 教学难点

如何启发学生的艺术感受，有创造性地表现对象；如何引导学生探索不同的表现方法、开发自身的语言模式，使学生的作品有自己独特的语言风格，这是风景速写教学的难点。面对自然景物，使每一个学生都能有不同于他人的独特感悟与解读能力。通过速写这种造型形式的训练，有目的地从中学会感性和理性交融的思维方式来思考问题。这种思维方式有助于美术创作水平的提高、设计构想的表达与设计方案的生成。

三、线描风景速写基础

(一) 线描风景速写的基本概念

线描风景速写指的是用钢笔、水性笔、铅笔、炭笔、马克笔、毛笔等工具在相对短暂的时间内将自然景物以线条为主要的表现形式快速、简要地描绘出来的一种绘画样式。其描绘的对象为自然风光，如山川河流、房屋建筑、桥梁舟车、树木花草等。风景速写所表现的对象往往沉淀着厚厚的

5. 茱公庙锯木场

写生地点：湖南省永州市零陵区南郊

社会、历史、文化、风俗、信仰以及时代的痕迹。

“线”是描绘事物最概括、最抽象、最主观、最自由的造型元素，线描风景速写有着极强的表现力，小小一支笔在一张纸上，通过流畅生动的线条，就能演绎出别具一格的画面，成就一片新的艺术星空，展现出线描风景速写的独特魅力。其单纯高雅的艺术格调，犹如小提琴独奏曲一样的美妙，具有独立的审美意义。无论是寥寥数笔的勾勒，还是细致入微的刻画，都焕发出艺术的灵光，令人陶醉。是故，有人一生都执迷于线描风景速写。线描风景速写对于写生和创作而言，有着巨大的促进作用，它不但真实地记录画者进行艺术实践的艰苦历程，同时又激发画者热爱生活，每每喷发出艺术的灵感，使画家走进艺术创作的堂奥，并不断地分享艺术创作的快乐，从艺术作品中获得精神的慰藉。

“描”指的是对事物细节的一种表现与描写，切不可漫不经心地描摹对象。不可线条刻板、毫无生气地描摹。要求画面平和精致，情真意切。

“速”通常理解为快速。它是画家才思、功力与灵感在较短的时间内的综合显现。要做到快速，首先要把握事物的本质特征、精神风貌、美的形式，有的放矢；其次是要有扎实的基本功与熟练的技巧。当然“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

6. 后院

写生地点：湖南省永州市零陵区河西