

钟海宏 著

SCENIC SKETCHES

风景速写

——线描与明暗的表现

用最浅显的语言表达自己深邃的情感……

用最单纯的线条勾画内心丰富的世界；

用最简洁的工具搭建复杂的自然结构；

线描与明暗的表现

★ 风景速写 ★

SCENIC SKETCHES

SCENIC SKETCHES

SCENIC SKETCHES

东华大学出版社

钟海宏 著

SCENIC SKETCHES

风景速写

——线描与明暗的表现

用最浅显的语言表达自己深邃的情感……

用最单纯的线条勾画内心丰富的世界；

用最简洁的工具搭建复杂的自然结构；

线描与明暗的表现

★ 风景速写 ★

SCENIC SKETCHES

SCENIC SKETCHES

SCENIC SKETCHES

东华大学出版社

速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。速写有广义和狭义之分，广义的速写指快速写生，不论画种；狭义的速写是素描的简化和补充，属素描范畴。速写不但是绘画的一个重要组成部分，也是美术教育和艺术设计专业的基础课，是创作者表达创意和与他人视觉交流必须掌握的基本功。相对于狭义素描而言，它更加明快生动，可以在较短的时间内简明扼要地表现对事物的感受。速写是具备独立欣赏价值的表现形式，也是个性自由的绘画语言。作为一种能够配合其他造型手法，而又不失独立完整的综合技巧，它可以使我们敏锐地捕捉形象，快速地抓住特点，树立直观表达的信心。

责任编辑 查琳
装帧设计 钟阳
封面设计 王娟

风景速写

线描与明暗的表现

SCENIC SKETCHES

ISBN 978-7-81111-

9 787811

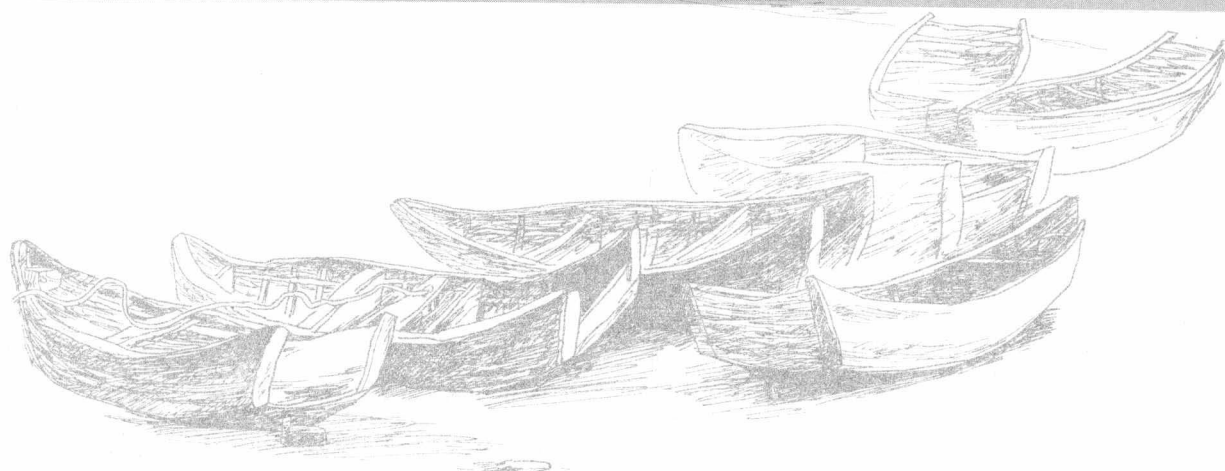
定价 23.00元

J214
286

风景速写

线描与明暗的表现

钟海宏 著

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

风景速写：线描与明暗的表现/钟海宏著. —上海：东华大学出版社，
2008.8
ISBN 978-7-81111-429-4

I. 风… II. 钟… III. 风景画—速写—技法(美术)
IV. J214
中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第121652号

责任编辑/查琳

装帧设计/钟阳

封面设计/王娟

技术编辑/夏志鸿

风景速写——线描与明暗的表现

钟海宏 著

东华大学出版社出版

(上海市延安西路1882号 邮政编码：200051)

新华书店上海发行所发行 上海新文印刷厂印刷

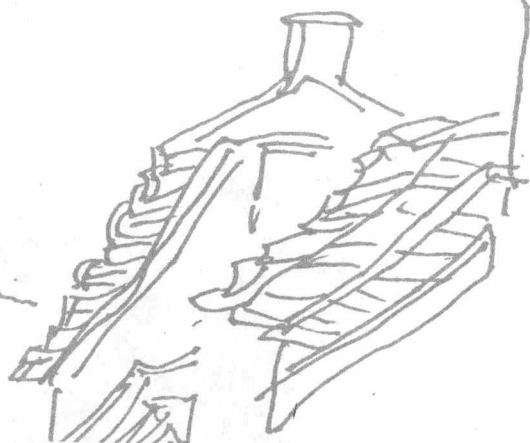
开本：889×1194 1/16 印张：8 字数：280千字

2008年8月第1版 2008年8月第1次印刷

印数：0001~5000

ISBN 978-7-81111-429-4/J·078

定价：23.00元

钟馗宏连写

方增生题

钟海宏艺术简历

1962年3月生于上海，福建人。

上海大学美术学院架上绘画专业研究生，先后毕业于上海轻工业专科学校艺术设计系、上海大学美术学院油画系。现为上海市行健学院专业教师，海宏艺术沙龙总监。

主要参展作品

1984年作品《大地》、《树》入选上海装饰画展。

1985年作品《和平之歌》入选上海前进中的中国青年美术作品展。

1988年作品油画《水乡》入选第二届上海青年美术作品展。

1990年作品油画《江南水乡》入选第三届上海青年美术作品展。

1991年《新民晚报》对钟海宏水墨画作专题介绍。

1992年作品《月色》编入《二十一世纪中华画苑掇英》大画册。

1992年作品《江南细雨》参加由意大利举办的中国当代艺术展。

1993年作品《月色》、《素月》参加在日本举办的中国现代绘画展，并被日本国怡文阁株式会社收藏。

1994年作品《情》编入《中国现代艺术家作品润格》一书。

1994年作品《江南水乡组画》参加在日本举办的大阪——上海画坛精锐作品展，获优秀作品奖。

1995年作品《素月》编入《二十一世纪

国际美术精作博览》，次年编入《国际当代名人录》大型画册。

1998年油画《海边》、《月光如水》被台湾龙美术馆收藏。

1999年油画《岸》入选上海青年美术作品大展。

2000年陶艺作品《月》被日本国怡文阁株式会社收藏。

2002年作品《海》入选 2002上海水彩画展。

2002年在上海举办《钟海宏绘画陶艺作品展》，新闻晚报、上海电视台均对此进行了专题报道和采访。

2003年油画《静物——花》入选21世纪当代中国艺术家精品展。

2005年《谈古村落线描教学——皖南西递、宏村》学术论文获得上海市第四届学校艺术教育论文评选二等奖。

2005年油画作品《印象8.04》入选2005上海美术大展。

2006年油画作品《山村风情》获第一届国际书画艺术大赛纪念奖。

2007年油画作品参加中国首届珍贵艺术收藏品拍卖会。

2007年油画作品参加平安夜联展。

2008年3月油画作品《印象NO.08.1》、《南风NO.05》参加9+1艺术作品展。

2008年油画《南风》系列作品入选首届“铭大爱涛”杯创意作品展。

2008年4月扇面系列作品参加08扇面艺术作品展。

多幅作品发表在新民晚报、新闻午报、解放日报、劳动报、文化中国报等，上海电视台和上海教育电视台多次专题采访。

著作

《钟海宏水墨画》，上海学林出版社。

《风景画速写技法与欣赏》，上海人民美术出版社。

收藏

作品多次赴日、美、德等国参展、联展。多幅作品被中外人士收藏。

序

钟海宏先生《风景速写——线描与明暗的表现》，就要付梓出版了，这既合情理又是预料中的事。

近几年，海宏先生在行健学院美术教学之余，仍醉心于野外风景写生和油画创作。倒不是有意想为已经问世的《风景速写》画册，再添一本姐妹篇，实在是经不起创作欲望的引诱，鬼使神差。他真没少去江南水乡、湘西古镇，近来，他又把艺术的触角伸向了山乡海国、申城故居。柴扉紧闭的宁静，旭日临窗的安怡，一次次让他驻足观赏，叩响他奇思妙想的艺术心扉。一路走来，耕耘洒下的汗水，播种留下的幼芽，不经意间，竟然又酿成了他《风景速写——线描与明暗的表现》的佳酿。

掀开海宏先生这本《风景速写——线描与明暗的表现》，顿觉赏心悦目，新作不仅构图较前更显凝练，明暗线条技法更趋纯熟，而且繁简得当，意蕴更含生动悠远。这本速写画作，再次映现了海宏笔端对生活的赞美，生命的热爱。

海宏先生是擅长运用线条变化和明暗层次，表现自己对生活感受的行家里手。他把对自然和生活的体验感受，以线条组合的美感传递给我们。欣赏他的速写画作，不论是山乡柴门、西楼洋居，还是拱桥石阶、花园露台，无不错落有致，顾盼有情。海宏先生的速写画作，拉近了自然与我们的距离，甚至不遑思索，便把我们一下子推入对美好生活的畅想与憧憬之中。

《风景速写——线描与明暗的表现》的另一个可贵之处，还在于它映现了海宏先生十多年美术教育的经验。浏览画册，初习者不仅可领略海宏先生对速写线描、明暗技法的明晰阐释和示范，而且亦能从中感受海宏先生作为美术教育者的独特审美视角、敏锐眼光和高度的艺术概括力。海宏先生为我们创造了风景速写的上乘之作。我们期待他有更多的作品问世。

李林广

2008年7月13日

· 拎沪上半砚斋

艺术的捕风人

虽与海宏相识不过几年的时光，但每一次站在海宏的画前，总觉得自己是在多年前的梦境中。画中风景建筑充满了历史感，带着记忆的烙印，似乎要回到那些过往的岁月；画里的花草树木是生长在我们心灵的沃土中；画里的每一根线条都抽自心灵，舞自心灵，忠于心灵。海宏能把彼岸的神奇和美妙还原成同样神奇和美妙的画面，让站在此岸的我们惊叹不已。

海宏从事绘画教育已有多年了，他从未放弃过对艺术的追求。海宏学贯中西，写实的画风折射出他坚实的造型能力。多年从事绘画艺术的他，一直试图将中国传统文化与西方文化结合起来，两种文化的碰撞更激发了海宏创作的火花，如果没有对中西文化特别是中西美术观的了解，是不会在这种碰撞中有所感触与思悟的。而多年的美术教学，也使海宏更为深入地思考起艺术的内涵与自身艺术创作的价值。正是由于对艺术的热爱与思索，让海宏意识到民族的东西才是最有生命力的，于是他把艺术的视角投向了江南水乡。五六年来，他每年带着学生去采风，乡间的小路上留下了海宏深深的足迹，沿途的风景牵动着海宏细腻的情感，而他就用简单的画笔记录下这点点滴滴的感悟与思索，用汗水谱写着对祖国山水与艺术的热爱，他就像孩子那般，贪婪而快乐地陶醉在这份纯朴美之中。

“简单而奢华”，这句话可以准确地形容海宏的作品。翻开《风景画速写——线描与明暗的表现》，我们可以清楚地看到，他正在用最简单的工具搭建复杂的自然结构；用最单纯的线条勾画内心丰富的世界；用最浅显的语言表达自己深邃的情感……每一根线条都看似无意，交织在一起却充满了内在的律动，而线条与线条之间本无关联，但当它们先后从笔尖流出时，却又互为支撑，互为基础。正是这些彼此呼应的律动回旋交响，正是这些黑白分明的结构相互支撑，才迸发出了震撼的视觉冲击力。

我要说，海宏是独一无二的，他的独特之处，就在于他将艺术视为生命，在于他不断地思考与创新。画如梦，情亦真，他是一位梦的制造者，更是一位艺术的捕风人，总是不断地捕捉点滴的美，然后孜孜不倦地为人们创造美。相信《风景画速写——线描与明暗的表现》将带给我们海宏式的“心灵艺术”！

淳熙

2008年7月18日

目录

一 速写是一切绘画基础	13
二 速写工具	14
三 速写构图	14
四 速写透视	18
五 速写方法	20
六 速写表现形式	22
七 线面结合法	24
八 范例（局部）	26
九 以明暗为主的速写方法	36
十 以线描为主的速写方法	70

一 速写是一切绘画基础

速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。速写有广义和狭义之分，广义的速写指“快速写生”，不论画种；狭义的速写是素描的简化和补充，属素描范畴，速写的英文是sketch，这种独立形式的确立，是欧洲18世纪以后的艺术家把握瞬间、激发灵感的一种重要手段。

速写不但是绘画的一个重要组成部分，也是艺术设计专业的基础课，是设计师进行创意和与他人视觉交流必须掌握的基本功。相对于狭义素描而言，它更加明快生动，可以在较短的时间内简明扼要地表现对事物的感受。速写是具备独立欣赏价值的表现形式，也是个性自由的绘画语言。作为一种能够配合其他造型手法，而又不失独立完整的综合技巧，它可以使我们敏锐地捕捉形象、快速地抓住特点，树立直观表达的信心。每个人眼中都有可信的、符合自身审美趣味的东西，一幅优秀的速写不一定是十分完整成熟的作品，但却能体现作者当时所感受到的质朴真切的美，这种美可能未经太多雕琢，却有着鲜明、纯粹的个性，作品也因此更富魅力。速写表现的形式轻松而随意，直接表达了作者的意图与思想情感，它已成为一种独立的艺术表现形式（图1）。

速写是在对形体结构的认识理解的前提下，运用简练概括的线条，快速地捕捉物体的外部形体与空间关系，是学习任何绘画专业知识和技能所必须掌握的一项基础。

速写训练对眼、手、脑独立能力与作画时的配合能力起着极大的推动作用（图2）。

主要表现为：

眼的训练：培养视觉的认识能力、辨别能力、判断能力以及接受信息的能力和对事物特征的把握能力，即培养学生的观察能力。

图1

手的训练：培养对技能的掌握能力、适应能力以及对视觉信息的传达能力，即培养学生的操作能力。

脑的训练：培养对事物的分析、理解和富于理智的认识能力，即培养学生的思辨能力。

通过速写训练，可以锻炼学生的观察力和表现力，准确地把握形体的结构和透视关系，增强学生判断力，加强学生对形体结构的记忆性及贮存性，锻炼学生对形体的理解性与表达性。

对速写的认识和掌握，需要经过一定的训练过程，不但要细心地研究速写技法，领会各要素的作用，更要经常进行速写训练，不断研究和总结，提高手、眼、脑配合的协调性，使其达到高度的统一，充分展现自我感受和情趣，更好地为绘画和设计服务。

图2

二 速写工具

速写的绘画工具比较简单,宜于随身携带,作画者可以随时对有兴趣的景物进行描绘。一种艺术形式的形成和发展与其使用的工具材料有着十分密切的关系,各画种的表现能力总是要受其使用的工具、材料特征的限制;反之,如能巧妙发挥,又往往能使这种限制变为该画种特征性的表现,或者成为其独有的魅力。因此,了解工具所独有的特殊性质,充分认识因工具的不同而产生的不同处理手法,以及研究它在造型基本功方面的特殊要求,是掌握各种工具和材料造型方法的关键。

速写的独特艺术效果、表现技巧和特殊魅力,关键在于其专业工具特殊性能的运用与发挥。为此要做大量的训练,使眼、手在脑的指挥下,让每一笔都充满着感情的流露,手中的笔就会成为身心的一部分,笔尖就成为手指的神经末梢,十分灵巧而精确,感情的起伏、手法的微妙变化,就能在笔尖上反映出来。

1、笔

主要有美工笔、水笔、铅笔、炭笔、签字笔,此外也有用羽毛杆、硬芦杆等作画。美工笔画出的线条有粗细变化,且富有弹性。用水笔或针管笔画出的线条挺拔有力,并且具有装饰效果。运用铅笔进行速写也很常见,特点是使用比较方便,线条浓淡、重轻、粗细可以随感受而变化,层次感丰富,但是在收藏与保存方面就显得差些。用炭笔画速写要注意掌握炭笔的性能特点,因为它的明暗反差与落笔轻重有关,可以通过各种手段表现,如手抹,纸擦等等都会产生理想的效果。

2、纸

一般都选用表面光洁、质地坚硬且吸水性不强的纸张,如绘图纸、铜版纸、书写纸、速写纸、复印纸、卡纸、白版纸以及制图用的硫酸纸等。使用白色纸作画,黑白对比强烈,画面色调明朗,使用色纸作画,则可取得柔和典雅的效果。

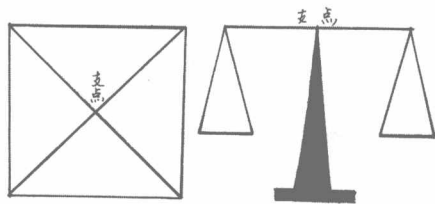
总之,当作者速写水平达到一定程度之后,就会发现纸的选择可凭自己经验(或需要)来进行,只要效果好有新意就好。

三 速写构图

世界上的一切事物无不是对立的统一,一切艺术技巧,也无不符合对立统一的规律。构图是绘画艺术技巧的一个组成部分,对立统一也是构图的规律。构图中的对立统一称为均衡和多样统一。

1、均衡

均衡不是平衡或对称,均衡包含着多样统一的意义。当然平衡或对称也是均衡的一种形式。画面上的视觉形象假如用物体的重量来比拟,可以把整个画面作为天平秤,以画面的中心为支点,用重量的平衡比拟画面的均衡(图3)。

视觉形象的重量一般根据它的面积大小、色彩深浅来削减或增加,又因为人们的生活给予我们思想上潜意识的影响,动的东西就比静的东西显眼(也就是构图上的重量),人比动物显眼,这种比较有时只能意会,难以绝对正确的衡量。

如图4可以看到画面左面的树又多又大,右面

的树少得多，但是远远的有三个人在骑马，在视觉上人和动物比植物重，虽然人和马较小但仍相当于两棵大树，所以画面在视觉上是均衡的。而且右面一棵大树离画中心点远，使画面感觉是均衡的。

图4

为什么人们对画面构图要求均衡呢？因为在人们的生活中和在大自然中普遍存在着均衡的状态（我们可以将对称看成是均衡的一种形式）。譬如人们一般右手活动比左手多（动比静重），因此人们往往将钢笔、纪念章或其他饰物放在左面衣襟上；在西双版纳，傣族妇女的头发都是向左面垂下，而衣襟往往是开在右面的；又如用右手提一桶水，肩胛向左倾，骨盆则向相反方向倾；书籍的书名在右边，书脊往往在左面……在生活中这样的例子不胜枚举。生活上要求均衡，从而要求构图上的均衡。美国现代著名舞蹈家邓肯（1878—1928）曾经说：“舞蹈者的艺术就在于从自然中寻找最美的形式。”绘画也是一样，一切最美的形式必然蕴藏于自然和生活之中，画家就在不断探索这些规律，从生活中寻找最美的构图。

2、多样统一

多样统一是每幅优秀构图的基本条件，多样统一就其含义来说就是既多样又要统一，是比较易于理解的。我们以三只苹果在画面上的构成为例（图5），三只苹果，A等距横排，这一构图中的视觉形象十分统一，但缺少变化；B将三只苹果分散，蒂方向任其自由，则画面构图只有多样而无统一；C是三只苹果在画面上处理的一种例子，

二只相叠一只独放，既多样又统一。这种画面处理仅是一种，我们可以用三只苹果摆成很多构图，假如再有衬布的底纹及苹果本身色度的运用，那就更丰富了。美术教学有静物课，锻炼静物写生的能力当然

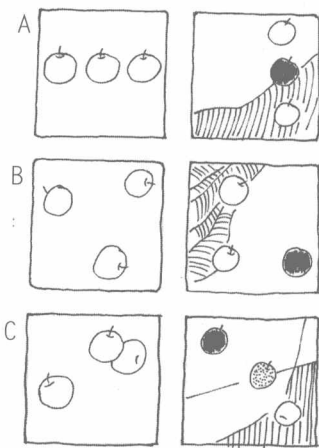

图5

很重要，同时学习摆静物，培养学生具有初步的构图能力，也是非常有效的。我们可以用四只、五只……甚至更多的苹果来练习构图，使之既新鲜又符合多样统一的规律，这是十分有益的，绝对不要以为三只苹果的多样统一就是只有一种摆法。

构图中的“均衡”和“多样统一”是两个十分简单容易理解的概念，但它们的应用却又如此的千变万化，而且随着各个时代的生活的发展而发展。古今中外，各个时代的画家们呕心沥血创造出构图新颖的画面何止成千上万，但好的构图还在不断的出现，优秀的构图是永远不会重复的。这不仅要求作者善于观察生活，而且要有渊博的艺术修养，因为只有懂得艺术才能把生活变成艺术，只有新鲜的艺术语言才能使生活更美好。

3、对比——构图的起点

对比在有的书上称对照，上节所谈“多样统一”、“多样”也就包含着“对比”。这里之所以特别再谈“对比”是为了强调这一概念，可以这样说：探讨速写构图的目的就是为了加强画面的对比。对比是绘画艺术表现技巧的主要手段，也是一切文学艺术表现技巧的主要手段。我们试举唐朝白居易的《忆江南》中的一句词“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南。”词中用红与绿强烈的对比，给读者造成了十分强

烈的印象。又如诗句“无可奈何花落去，似曾相识燕归来。”用“花落去”和“燕归来”来描写作者对往事的回忆形成了强烈的对比，使人读后久久不能忘怀。这些诗词之所以有如此的艺术魅力就因为采用对比的手法。任何艺术上均较多地采用对比的手法，而我们研究的构图上的对比，只是绘画形式处理上的一种基本手段。所以在作者开始构思一幅作品的时候，我们觉得应该是从对比开始。如何利用形式上的对比，以求表现内容上的准确性，也许这就是我们研究的目的。

构图上的对比用哲学术语讲也就是对立，世界上的一切事物本身无不包含对立的统一。绘画形式也是一种事物，所以在画面上出现一条线或者一个点的时候它已造成了对比。如图6白纸上的一点，就造成黑与白的对比；图7一条直线形成两块A与B的对比。绘画构图的形式可以是多样丰富的，所以它所

形成的对比也可以是十分复杂的。绘画中的一切构图目的在于追求加

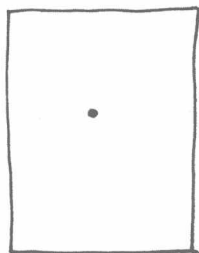

图6

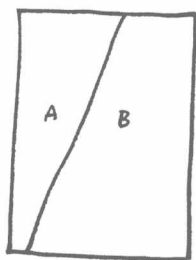

图7

强提炼生活中的对比，使画面比生活更突出，从而更好地体现画中的主题。

在构图中视觉形象对比很复杂，我们把它归纳成三类：1. 点、线和点、线、面的组合(几何形)所形成的对比；2. 黑白调子和色彩所形成的对比；3. 人们的概念所造成对比：如静与动、虚与实……。在绘画形式上可能还会有各种对比如用笔的对比、绘画颜料、纸质、油画布等所造成的对比效果等。

点、线和点、线、面对现实的组合，几何形的组合，在构图中是很重要的因素，它所造成的对比的效果也是多样的。

(1) 直线和曲线的对比

如图8画像砖汉斧车图。斧车是当时县令以上官的导车。整幅画面是用一组十分动人的弧线组成的。形成了奔驰、流动、前进的感觉。在车上垂直地竖着一巨钺，接近画面中心，这条垂直线和其它二条斜直线与奔马的弧线，车轮的圆圈，以及随从人员衣服飘动形成了对比，加强了弧线的优美和速度。在另一方面来看这些众多的弧线也加强了“巨钺”的稳定和深沉，使人联想到车的迅驰和平稳，进而联想到车上坐着的人的安逸和自得。

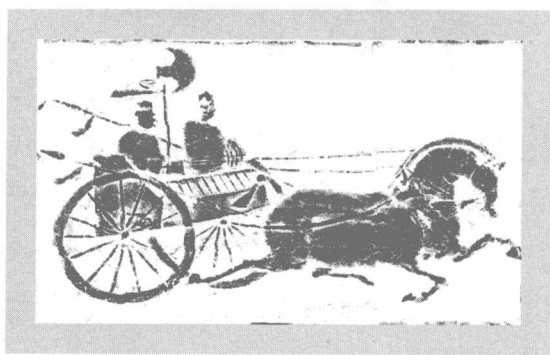

图8

(2) 几何形组成的对比

如图9A中间一位

少女的形象从外轮廓来看是一个三角形，和背景上图案直线形成了明显的对比。假如把外形简化，就可以得到图9B所示意的几何形，假如我们对画面上外形所形成的几何形，经常进行研

图9A

图9B

究和对照，这将十分有助于构图规律的探索。

(3) 黑白调子所形成的对比

美国画家惠斯勒以善于处理画面的色调见长，他特别注重于画面构图的和谐，十分注意画面形象中外轮廓所形成的几何形的分割。如图10油画《母亲》的画面中，灰色的背景，人物深色