

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

总主编 许开强 胡雨霞 章 翔

FENGJING SUXIE

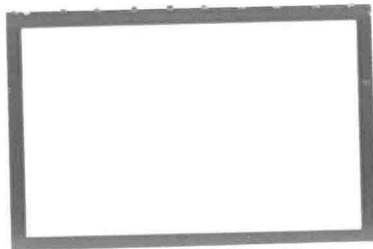
主 编 李 涛 张 伟
副主编 周 鑫 刘贝利
乐建敏

风景速写

合肥工业大学出版社

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

翔

风景速写

主 编 李 涛 张 伟
副主编 周 鑫 刘贝利
乐建敏

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

风景速写/李涛, 张伟主编, —合肥: 合肥工业大学出版社, 2015.8

ISBN978-7-5650-2369-9

I. ①风… II. ①李… ②张… III. ①风景画—速写—技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第185330号

风 景 速 写

主 编: 李 涛 张 伟

责任编辑: 王 磊 李娇娇

书 名: 风景速写

出 版: 合肥工业大学出版社

地 址: 合肥市屯溪路193号

邮 编: 230009

网 址: www.hfutpress.com.cn

发 行: 全国新华书店

印 刷: 安徽联众印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7

字 数: 200千字

版 次: 2015年8月第1版

印 次: 2015年8月第1次印刷

标准书号: ISBN978-7-5650-2369-9

定 价: 42.00元

发行部电话: 0551-62903188

目录

contents

第一章 风景速写概述	10
第一节 风景速写的概念.....	10
第二节 风景速写的作用与意义.....	12
第三节 风景速写的工具及材料.....	13

1

第二章 风景速写的基本技法	16
第一节 线条的训练.....	16
第二节 风景速写的表现形式.....	23

2

第三章 风景速写的基础知识	28
第一节 风景速写中透视的运用.....	28
第二节 风景速写的取景与构图.....	33

3

第四章 常见景物的表现技法	40
第一节 树的表现技法.....	40
第二节 建筑的表现技法.....	48
第三节 山、石的表现技法.....	54
第四节 地面、水景的表现技法.....	57
第五节 风景写生的步骤.....	60
第六节 风景写生常见问题.....	61

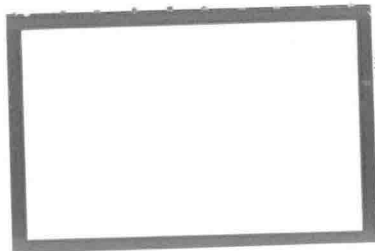
4

第五章 风景速写佳作欣赏	68
大师作品欣赏.....	68
教师作品欣赏.....	74
学生作品展示.....	103
参考文献.....	110

5

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

翔

风景速写

主 编 李 涛 张 伟
副主编 周 鑫 刘贝利
乐建敏

合肥工业大学出版社

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

教材编写委员会

总主编：

许开强 原湖北工业大学艺术设计学院 院长
现任武汉工商学院艺术与设计学院 院长
胡雨霞 湖北工业大学艺术设计学院 副院长
章翔 武昌工学院艺术设计学院 院长

副总主编：

杜沛然 武昌首义学院艺术与设计学院 院长
蔡丛烈 武汉学院艺术系 主任
伊德元 武汉工程大学邮电与信息工程学院建筑与艺术学部 主任
徐永成 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 主任
朴军 武汉设计工程学院环境设计学院 院长

编委会成员：（以姓氏首字母顺序排名）

陈启祥 汉口学院艺术设计学院 院长
陈海燕 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
何彦彦 武汉工商学院艺术与设计学院 副院长
何克峰 湖北工业大学艺术设计学院
况敏 武汉设计工程学院艺术设计学院 院长
李娇 武汉理工大学华夏学院人文与艺术系 常务副主任
刘津 湖北大学知行学院艺术设计教研室 主任
祁焱华 武汉工程科技学院珠宝与设计学院 常务副院长

钱 宇	武汉科技大学城市学院艺术学部	副主任
石元伍	武汉东湖学院传媒与艺术设计学院	院长
宋 华	武昌首义学院艺术与设计学院	副院长
唐 茜	华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院	院长助理
王海文	武汉工商学院艺术与设计学院	副院长
吴 聪	江汉大学文理学院体美学部与艺术设计系	副主任
阮正仪	文华学院艺术设计系	主任
张之明	武昌理工学院艺术设计学院	副院长
赵 文	湖北商贸学院艺术设计学院	副院长
赵 侠	湖北工业大学工程技术学院艺术设计系	副主任
蔡宣传	汉口学院艺术设计学院	副院长

序

劳动创造是人类进化的最主要因素。从蒙昧的石器时期到营养的农耕社会，从延展机体的蒸汽革命到能源主导的电气时代，再扩展到今天智能驱动的互联网时代，人类靠不断地创造使自己成为世界的主人。吴冠中先生曾经说过：科学探索物质世界的奥秘，艺术探索精神情感世界的奥秘。艺术与设计恰恰是为人类更美好的物化与精神情感生活提供全方位服务的交叉应用学科。

当前，在产业结构深度调整，服务型经济迅速壮大的背景下，社会对设计人才素质和结构的需求发生了一系列的新变化……并对设计人才的培养模式提出了新的挑战。现在一方面是大量设计类毕业生缺乏实践经验和专业操作技能，其就业形势严峻；另一方面是大量企业难以找到高素质的设计人才，供求矛盾突出。随着高校连续十多年扩招，一直被设计人才供不应求所掩盖的教学与实践脱节的问题更加凸显出来，并促使我们对设计教学与实践进行反思。目前主要问题不在于设计人才的培养数量，而是设计人才供给、就业与企业需求在人才培养方式、规格上产生了错位。要解决这一问题，设计教育的转型发展是必然趋势，也是一项重要任务。向应用型、职业型教育转型，是顺应经济发展方式转变的趋势之一。李克强总理明确提出要加快构建以就业为导向的现代职业教育体系，推动一批普通本科高校向应用技术型高校转型，并把转型作为即将印发的《现代职业教育体系建设规划》和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中强调的优先任务。

教材是课堂教学之本，是展开教学活动的基础，也是保障和提高教学质量的必要条件。不少高校囿于种种原因，形成了一个较陈旧的、轻视应用的课程机制及由此产生的脱离社会生活和企业实践的教材体系，或以老化、程式化的教材结构维护以课堂为中心的教学方法。为此，组建各类院校设计专业骨干构成的作者团队，打造具有实践特色的教材，将促进师生的交流互动和社会实践，解决设计教学与实践脱节等问题，这也是设计教育改革的一次有益尝试。

该系列教材基于名师定制知识重点、剖析项目实例、企业引导技能应用的方式，实现教材“用心、动手、造物”的实战改革思路，充分实现“学用结合”的应用人才培养模块。坚持实效性、实用性、实时性和实情性特点，有意简化烦琐

的理论知识，采用实践课题的形式将专业知识融入一个个实践课题中。该系列教材课题安排由浅入深，从简单到综合；训练内容尽力契合我国设计类学生的实际情况，注重实际运用，避免空洞的理论介绍；书中安排了大量的案例分析，利于学生吸收并转化成设计能力；从课题设置、案例分析、参考案例到知识链接，做到分类整合、交互相促；既注重原创性，也注重系统性；整套教材强调学生在实践中学，教师在实践中教，师生在实践与交互中教学相长，高校与企业市场中协同发展。该系列教材更强调教师的责任感，使学生增强学习的兴趣与就业、创业的能动性，激发学生不断进取的欲望，为设计教学提供了一个开放与发展的教学载体。笔者仅以上述文字与本系列教材的作者、读者商榷与共勉。

原湖北工业大学艺术设计学院院长
现任武汉工商学院艺术与设计学院院长
湖北工业大学学术委员会副主任

前言

风景速写是艺术设计教学体系中的重要环节。它是一个全方位的绘画技能训练项目，表现技能涉及了构图、透视、结构、造型等多个方面，而表现内容涵盖了山川河流，树木花草、房屋建筑及人物、产品等等几乎所有方面。风景速写是将自然界中的所见所感快速、简要地表现出来的一种绘画形式，是一种独立的艺术形式。

良好的造型基础是每个艺术工作者必须具备的素质。随着现代高科技的迅猛发展，计算机技术和各种设计绘图软件的开发和应用，大大拓展了造型表现的手段和领域，然而手绘的方式是任何其他高科技手段都无法代替的，它具有本身独特的价值。事实上历来很多的艺术大师都非常重视速写，艺术思想或设计灵感都有可能是在速写的过程中诞生。它是培养作画者敏锐的观察力、迅速把握对象特征以及加强概括力的主要绘画手段，也是记录生活，积累创作素材的重要手段。

本书是作者在总结多年教学经验的基础上编写而成，旨在以通俗易懂的语言和大量精美的图片增加书的可读性，既要保证实用性又要有学术品味。让学生能通过学习快速掌握风景速写的表现技法，提高综合能力与素质，深切理解风景速写的意义所在。

本书由李涛与张伟二人共同主编完成。在本书编写过程，徐永成教授、承芹教授、王作其教授、华文权教授及王志武副教授、申星海副教授、储德元副教授等多所院校的教师和华中科技大学武昌分校艺术设计学院学生给予了大力的支持和热切的帮助，并提供了大量优秀的风景速写作品，使本书的内容更加充实与丰富，增色不少。在此一并致以诚挚的谢意！

李 涛

2015年8月

目录

contents

第一章 风景速写概述	10
第一节 风景速写的概念.....	10
第二节 风景速写的作用与意义.....	12
第三节 风景速写的工具及材料.....	13

1

第二章 风景速写的基本技法	16
第一节 线条的训练.....	16
第二节 风景速写的表现形式.....	23

2

第三章 风景速写的基础知识	28
第一节 风景速写中透视的运用.....	28
第二节 风景速写的取景与构图.....	33

3

第四章 常见景物的表现技法	40
第一节 树的表现技法.....	40
第二节 建筑的表现技法.....	48
第三节 山、石的表现技法.....	54
第四节 地面、水景的表现技法.....	57
第五节 风景写生的步骤.....	60
第六节 风景写生常见问题.....	61

4

第五章 风景速写佳作欣赏	68
大师作品欣赏.....	68
教师作品欣赏.....	74
学生作品展示.....	103
参考文献.....	110

5

第一章 风景速写概述

学习要点及目标:

了解风景速写的基本概念,理解风景速写的作用与意义,掌握钢笔速写的工具与材料的特点,加强对风景速写重要性的认识。

第一节 风景速写的概念

“速写”(sketch)一词是随着西方绘画的传入而产生,有草图的意思。速写就是通过较短时间快速而概括地描绘物象、记录生活的一种绘画方法,即快速的写。

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。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。

速写与素描都是造型艺术训练的必要方式。相对于素描,速写则更强调在较短的时间内抓住对物象的整体感受和形象特征,并对其进行提炼、概括的表现。它是培养作画者敏锐的观察力、迅速把握对象特征以及加强概括力的主要绘画手段,也是记录生活,积累创作素材的重要手段。

风景速写是将自然界中的所见所感快速、简要地表现出来的一种绘画形式。风景速写就是描绘风景,包含自然风景速写、乡村速写、建筑速写、城市速写等(图1-1至图1-4)。相对于人物速写、产品速写等,其表现的对象更为丰富与广泛,描绘的对象包括自然风光,如山川河流、树木花草、房屋建筑等。

风景速写重在对客观环境客观场景的理解和表达,培养空间感,注重景物的结构、层次及质感。其主要表现自然中的天、地、物三大关系,因为自然界的一切事物均发生在这三大关系中。在风景速写中,它们表现为对比关系,三大关系之间的描写手法要尽量区别。

图1-1 太行山脉 华文权

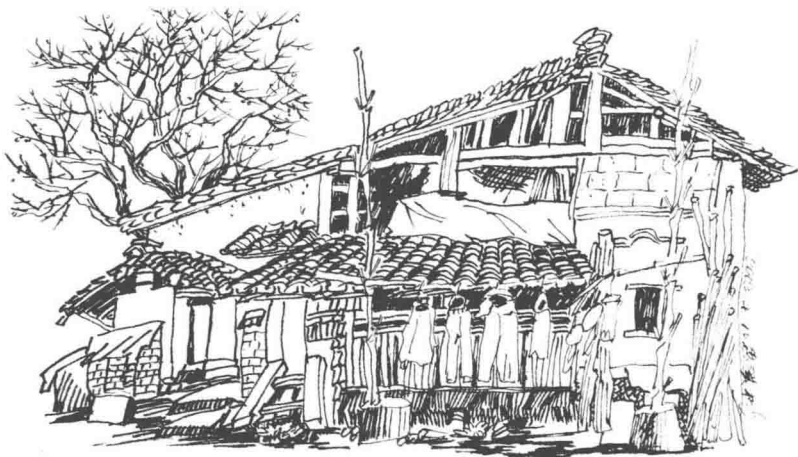

图 1-2 江南民居 徐永成

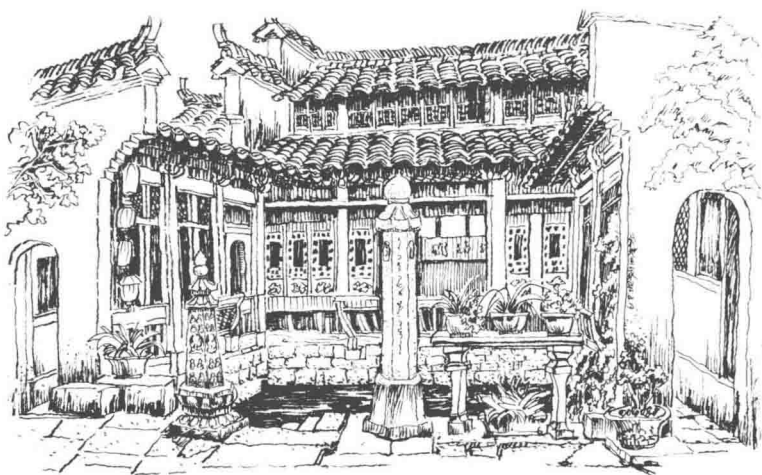

图 1-3 传统建筑 徐永成

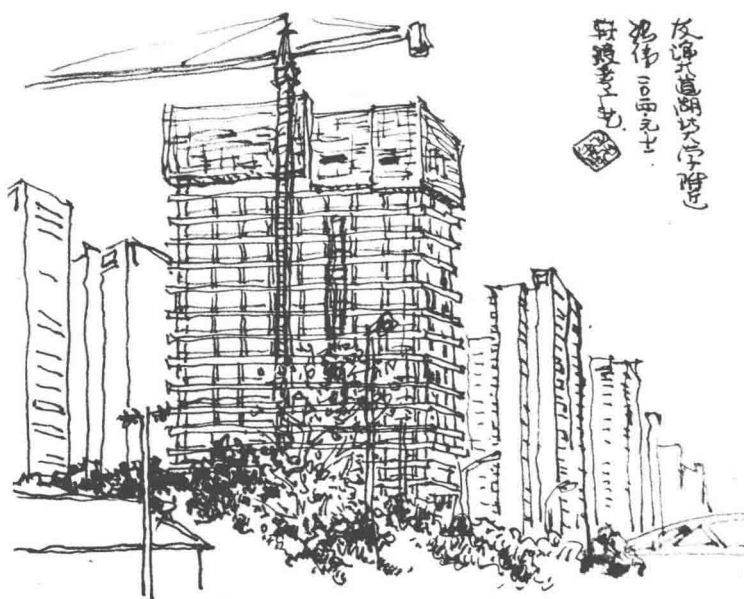

图 1-4 城市建筑 张伟

第二节 风景速写的作用与意义

速写是艺术设计的基础,也是艺术设计的重要环节。速写是学生深入生活、记录生活,搜集创作素材的重要手段和基本功。而风景速写作为速写训练项目中的一个不可缺少的组成部分,其除了在绘画类专业一直受到重视外,在设计类专业中也越来越显得重要。在大自然中,不同的自然景观和人文风情,都能激发出创作的激情与灵感以及学习的兴趣。而无论建筑设计、室内设计、景观设计以及工业设计、动画设计等,其中任何一个专业的学生或从业人员,均需具备较好的快速表现的能力,否则很难成为一名合格的设计师。

风景速写是一个全方位的绘画技能训练项目,它涉及了构图、透视、结构、造型等多方面的表现技能,表现内容涉及山川河流,树木花草、房屋建筑及人物、产品等几乎所有方面。通过风景速写的训练,能够培养学生准确的造型能力、良好的观察方法及迅捷的表达能力,是对学画者观察能力、分析能力、理解能力、表现能力的全面训练,加强学生的空间认识能力,并促使学生去发现美、感受美,提高审美能力和艺术修养;能使学生通过记录、积累、收集、储存丰富形象信息为以后的专业学习打下坚实的基础。(图 1-5)

因此,风景速写是从事或准备从事艺术工作者的必须掌握的基本技能,也是很多画家或设计师不断锤炼的艺术语言,提高艺术表现力的主要手段。

图 1-5 国外风景写生作品

第三节 风景速写的工具及材料

“工欲善其事，必先利其器。”说明了工具材料的重要性。工具材料是进行艺术表现的媒介，不同的画种都有与其相适应的工具材料。大家必须掌握各种绘画工具的特点和性能，并善于运用这些工具，通过不断的训练，才能随心所欲地将对象完美地表现出来。

其实，风景速写并没有工具与材料的限制，一切可用于绘画的工具都可以画速写。

一、速写用笔

速写中运用较多的工具有钢笔、水性笔、铅笔、炭铅笔、毛笔等。它们各有特点，下面做简要的介绍：

1. 钢笔：钢笔是目前大家在画风景速写中运用最为普遍和频繁的工具之一，由于携带方便，既能较快地完成对景物的描绘，又具有很强的表现力，主要分普通钢笔和速写钢笔两种。速写钢笔也就是笔尖被弯曲的美工笔，其表现的线条粗细变化丰富、自如、流畅，既可以是以线条为主的，也可以用粗笔触画出色块，表现出线面结合的效果，且作品易于保存。但这种笔容易堵塞，需及时清洗、保养。

2. 水性笔：有中性笔和针管笔，规格较多样。中性笔比针管笔经济，效果基本没区别，随处可见，携带相当方便。中性笔的线条粗细均匀，风格清丽，较利于表现物象的细部。其笔尖出水流畅，不会出现堵塞的问题。针管笔的型号较多，粗细选择方便，针管笔每次画出的线型都是一致的，能创作出极精确的线性图案。

3. 铅笔：铅笔是传统的常用绘画工具，规格较多，其线型变化多，色调层次丰富，具有流畅活泼、变化丰富的表现效果，但不易保存。

4. 炭笔：炭笔性能与铅笔基本相同，速写表现的效果给人对比强烈、粗犷有力的感受。

5. 毛笔速写则变化多样，但难掌握，初学一般不宜把握。

通常，选用的笔应该和所要创作的作品风格一致，因为选择的笔潜在地决定着所选择的技法能否成功，也就是作品的最后效果是否满意。（图1-6至图1-9）

图1-6 云南行（钢笔） 吴冠中
钢笔工具多变的笔触，表现出了对象自然、生动的特点