

minju fengjing suxie

民居风景素描

陈敬良

陈敬良 著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

速写

陈敬良 著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

本书共分两部分，教学理论部分为速写的基础知识和技能指导，以及风景速写的刻画要点和表现技巧，作品欣赏部分为地方民居、自然风景速写范例，包括作者的绘画感受和经验，可以帮助学生和风景速写初学者迅速掌握风景速写的方法。

图书在版编目 (CIP) 数据

民居风景速写 / 陈敬良著. —北京: 中国电力出版社, 2008
ISBN 978-7-5083-6868-9

I. 民… II. 陈… 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020205号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑: 刘翥 责任印制: 陈焊彬 责任校对: 罗凤贤

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2008年3月第1版·第1次印刷

787mm×1092mm 1/12·12印张·214千字

定价: 28.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签, 加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话 (010-88386685)

陈敬良

湖南益阳人，教授，画家，湖南省美术家协会理事，湖南省工艺美术协会会员，湖南省工艺美术系列高级职称评委，湖南省新世纪121人才。作品多次入选全国、湖南省美术作品展并获奖，学术论文多次在各类刊物上发表。已出版专著《装饰画》、《现代装饰画》、《色彩风景写生作品赏析》等。个人基本情况已载入《中国当代文艺名人辞典》。

序

速写是艺术家们搜集素材的重要方式。由于现代科技的发展,许多美术家用照相机取代速写进行创作素材的搜集,但照相机却不能在创作中很好地发挥作用。古人所云“外师造化,中得心源”是艺术家们向大自然学习,向生活学习的必然途径。只有走进大自然、体验生活,方能有感而发,激情创作,铭记在心,哪怕几根简单的线条也是作者心迹的自然流露。

现展现在大家面前的作品是敬良近几年率学生赴江西婺源、瑶里,安徽宏村、西递等地写生的成果。看过他的速写作品,我们可从白墙黛瓦中领略到皖南古村民居的遗韵;从老房石街中感受到古镇岁月的沧桑;从小桥流水中品味到当地风情的醇香……

综观敬良的速写,有以简练生动的线条勾勒的古镇小巷,有以苍劲严谨的墨迹描绘的民居建筑,有的圆润洒脱的笔法构成的郊野山水,每一幅速写都透射出作者的匠心独具、眼光独到、技巧娴熟。所有这些,对于提高学习者的造型艺术基础是大有裨益的。

朱新德

湖南省文联副主席

湖南省美术家协会主席

湖南师大美术学院院长、教授

前言

速写作为一门基础造型训练课程,在整个美术教育中起着十分重要的作用。它依据不同的工具材料可分为油画速写、水彩速写、钢笔速写、铅笔速写等;按其表现形式可分单线速写、明暗速写等;而根据表现对象又可分为人物速写、动物速写、风景速写等。

本书汇集的速写作品主要以中国古民居建筑风景为表现题材,详细讲解了风景速写的基本方法与技巧,便于学习者尽快掌握要领,为进行色彩风景写生打下良好的基础。近几年,我曾带学生先后到江西婺源、瑶里,安徽黄山、宏村、西递等地采风写生,被这一带别具一格的古民居建筑深深吸引。我从青山绿水、古镇小巷、白墙黑瓦、老房青石里寻找创作灵感,追求一种持久的韵味和永恒的美感。每一次都有新的发现、新的感悟,并用白纸黑线记录、表现,没有半点粉饰,一切都是真情实意的自然显现。

为了便于初学者较快地掌握速写表现技法,特安排了一些范例步骤图,希望能起到抛砖引玉的作用。愿此书能成为广大美术爱好者的朋友,并能给您启迪和帮助,如能使您的速写有一些进步或有相当程度的提高,那将是我最大的安慰。

陈敬良

2008年1月于长沙

序
前言

目 录

教学理论部分\1

第一章 速写的意义\2

第二章 速写的概述与幅式\4

第一节 速写的概述\4

第二节 速写的幅式\4

第三章 速写工具及使用方法\5

第一节 速写工具\5

第二节 工具使用方法\5

第四章 风景速写\6

第一节 树与树林的画法\6

第二节 山石的画法\6

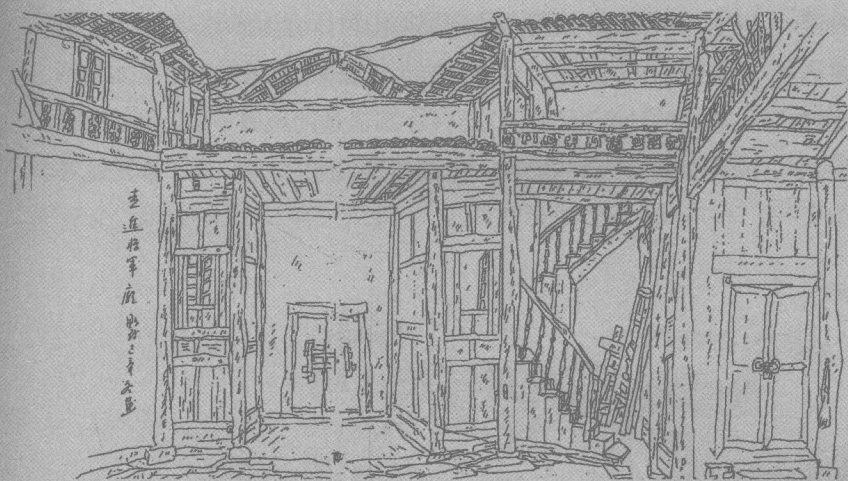
第三节 民居建筑的画法\7

第四节 风景速写步骤\7

作品欣赏部分\11

速写

教学理论部分

第一章 速写的意义

速写是绘画基本功练习的手段,同时也是收集创作素材的重要手段。由于速写直接表现生活,体现画家的技术水准和审美追求,因此,速写也是一门具有独立价值的绘画艺术。

速写能够快速提高画者的绘画造型能力。绘画造型能力的训练包括观察和表现两个方面。平时作画,速写、素描没有什么大的区别,只是素描画得慢些,速写画得快些。而这快与慢在训练中的效果是不一样的。绘画对象为模特时,对象在前面只停留几十分钟、几分钟,甚至在不不停地运动,这就要求作画者必须画得快,不快就无法表现出来。“快”将作画者神经的弦绷得紧紧的,对象的动态、形体结构、比较关系快速进入视野,快节奏点击作画者的神经。由于注意力的高度集中和精神的高度紧张,这种形、神对神经系统的刺激就会比素描时的

悠哉强烈得多,这时作画者手中的笔就会不自觉地跟着感觉走,如果这时眼、脑、手充满激情,聚精会神,全身心投入的时间长了,眼、脑、手的配合就会快速达到默契,对形体的观察和表现能力就会快速提高。从上述的情形看,素描和速写在同等单位时间内训练的效率是不一样的,速写比素描在造型能力上的提高要快得多,因此,可以说速写是提高绘画造型能力的一条捷径。

通过速写收集素材,可为创作打下基础。石涛主张“搜尽奇峰打草稿”,精辟地说明了速写和创作的关系。作家到社会实践中体验生活,音乐家到乡村去采风,与绘画的速写有异曲同工之妙。如作家周立波到湖南山村体验生活数月,写出了文学名著《山乡巨变》,使文学界为之震惊。音乐家王璐宾如果不去遥远的地方采风,能写出《在那遥远的地方》那么美妙感人的歌曲来吗?那些造就一幅幅世界名作的大师,几乎都是速写

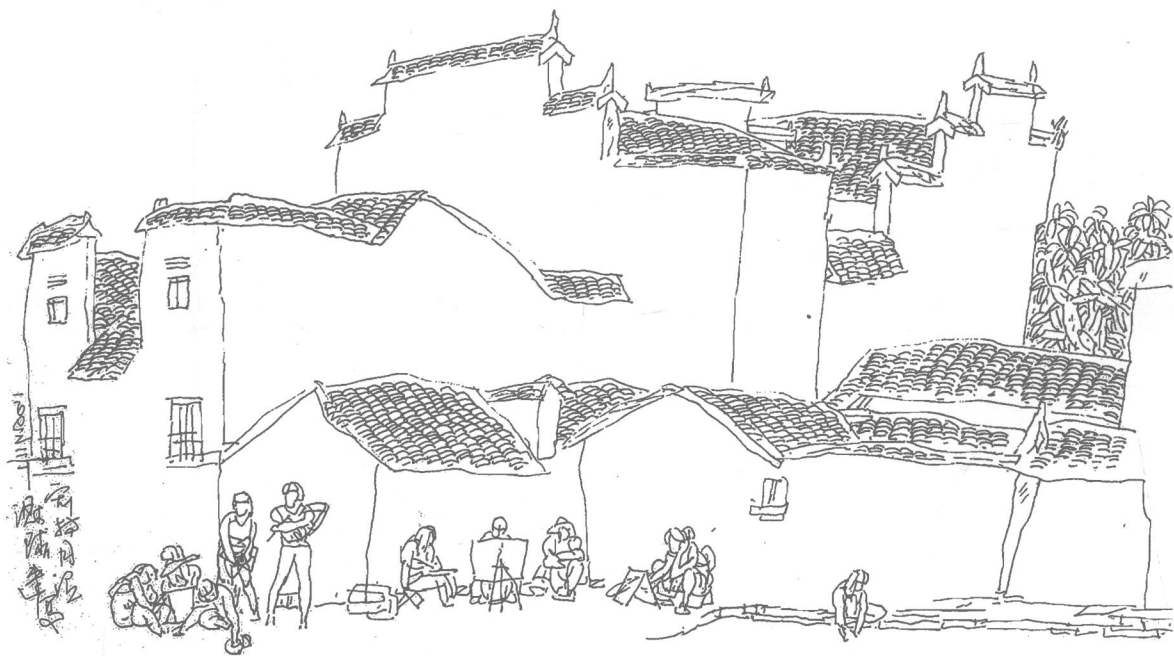

图 1-1 宏村掠影

的高手。鲁本斯的速写大部分是为创作而准备的，线条精确，手法简洁，观察入微。华托的笔法流畅、生动，观察敏锐。而从安格尔的作品中人们可以体会到严谨、准确以及线条的魅力。米勒的速写和他的创作一样，充满了生活情趣，朴素自然。杜米埃和门采尔都练就了非常敏锐的视觉记忆能力，速写生动、活灵活现、形神兼备。叶浅予、黄胄的速写笔墨如行云流水、妙得天然。我们应走出去画速写，体验生活、感受自然，从生活中“吸收营养”。积累了大量的知识和经验，画了大量的人物、风景，技法娴熟，阅历丰富，在创作上怎么能没有作为呢？

速写是绘画的一种形式，也是一个独立的画种，它表达生活的形式和它的绘画语言，是其他的画种所不能代替的。速写表现生活，与社会生活直接发生链接。生活有意无意中制造出各种形态，它们好像完全为艺术而存在；而绘画中的点、线、面及各种符号仿佛专门为此而打造。面对它们的时候绘画才有意义，绘画的技法才有了投放点。这时的速写已融入到生活

中，生活和绘画融为一体，在生活中发现绘画技巧，在绘画技巧中发现生活。作画者在速写中把自己的思想和情感直接与对象连接，并用速写的语言将其表现出来，这时的速写已成为供人们品味、欣赏的具有独立价值的绘画艺术品。

速写可以作为收集创作素材，寻求创作灵感，寻找自己想要表达的艺术语言的一种手段。注重培养良好的速写功底及自己对万物的审美素质，可以为一生的艺术活动奠定坚实的基础。速写是最能锻炼作画者眼、脑、手相互协调配合能力的。古人说：“废纸三千”。可以这么说：没有画不好速写的画家。速写是人们认识作画者个性最直接、最本质、最准确的镜子。只要长期坚持速写并从中不断体会、感悟，速写时就会感到表现对象越来越顺手，画面也越来越美妙，速写兴趣也越来越高涨。此时面对事物就会情景交融，手中自然而然就描绘出形与神、情与理、物与我和谐精彩的优美速写。关于探求速写的技巧方法，我们一直都行走在路上。

第二章 速写的概述与幅式

第一节 速写的概述

“速写”这个名词来自西方,英语为“sketch”(斯凯契)——快速概括的意思。原先它是画家室内作画、出外写生时,在较短的时间内凭瞬间的印象创作的一些记录稿,或是为完成巨幅创作所收集的素材。

我国古代许多画家,虽然没有提出“速写”这个名词概念,但早已运用速写方式来观察形象、收集素材了。例如,唐代画家阎立本记述的“奔走流汗,俯伏池侧,速记鸟态”就是以对景速记方式,为花鸟画创作收集素材。许多画家在山水画中常用的“搜尽奇峰打草稿”的方法,无疑也是用速写手法记下名山大川,然后概括提炼,进行创作。

改革开放以来,速写有了很大的发展。速写的含义也不再单纯是收集素材或为创作而记录一些形象,而是包含着自己的感情。作画者以速写手法直接描绘祖国天南地北各处的新面貌、新事物,形式生动活泼、充满人文气息,及时地反映出国内外政治、文化生活。

速写由于非常普及并且受到人们的重视,多年来也相继涌现出许多优秀的速写画家,他们的作品在群众中流传广泛。因此,速写已逐步形成了一个独立的绘画形式,是绘画领域里的一颗璀璨之星。

第二节 速写的幅式

根据作者的要求与需要,以及客观景象的范围,幅式可以有多种变化。

速写时通常使用小速写本。它是袖珍式的,便于随身携带,可随时记录一些感受和局部的场面、道具、人物活动。

如画稍完整一些的场面,需用大一些的速写纸,如8开或16开的。但也不宜过大,否则携带不方便。如要速写更大场

景的,一张纸容纳不下,可将数张速写纸左右相接,画完后拼接起来,场面非常开阔;类似照相机的摇镜头,一次拍不完,分数次完成一样。用这样的方式画时,要注意每张衔接之处,景象的高低应当一致,这样接起来的整个画面才显得自然。

如图2-1、图2-2所示。

图 2-1 古镇小巷

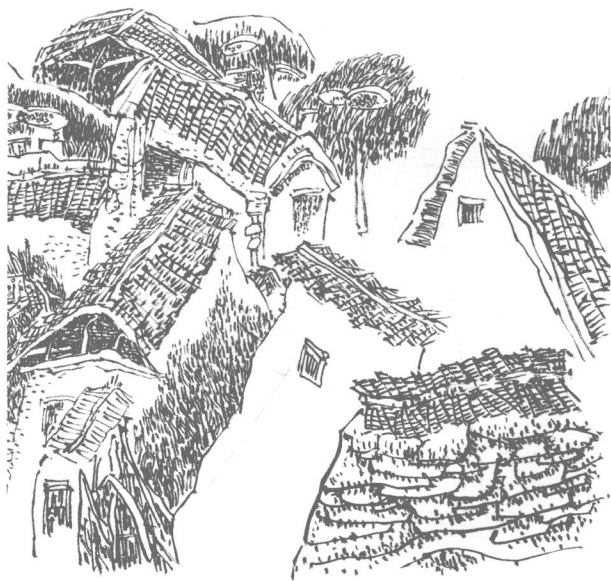

图 2-2 村寨

第三章 速写工具及使用方法

第一节 速写工具

一、笔

速写用笔通常有绘图铅笔、木炭铅笔、炭精条、钢笔、圆珠笔、毛笔等。初学者可用绘图铅笔及木炭铅笔，便于掌握；待熟练后可用其他笔。钢笔是最好的工具，便于携带，画出的效果也很流畅且富有变化。

二、纸

速写对纸的要求不高，绘图纸、复印纸、新闻纸、彩色纸、卡纸、宣纸、速写本都可以使用，只是需根据笔的性能采用相应的纸张。如钢笔、圆珠笔画速写，纸质要求光滑些；用炭笔、木炭条要求纸质松一些；毛笔则适应在宣纸上画速写。

三、辅助工具

辅助工具包括小刀、画板、画夹、橡皮等。

第二节 工具使用方法

一、铅笔

速写一般选用较软的铅笔，2B比较适中；如以线条为主来表现物体，用HB或B的铅笔；如需画明暗则可用5B~8B的软铅笔，画起来十分方便。软铅笔善于表现明暗；硬铅笔善于表现线条，但不要太硬，H以上的铅笔不适合画速写。

二、木炭笔、木炭条

木炭笔适合画以明暗调子为主的速写，它要求纸质略松些，如新闻纸就很适合用木炭笔作画。可把木炭笔削成扁状，画出粗细和明暗效果；也可以将木炭条直刮，画出飞白、粗犷的效果。

三、钢笔、圆珠笔

使用钢笔、圆珠笔画速写，线条细致流畅，线条粗细变化不大。钢笔、圆珠笔适宜于画以线条为主的速写。有一种专用于画速写的钢笔，笔尖向外弯曲，运笔粗细十分自如。用钢笔、圆珠笔画速写，应注意利用细条的疏密、虚实、刚柔来表现对象。

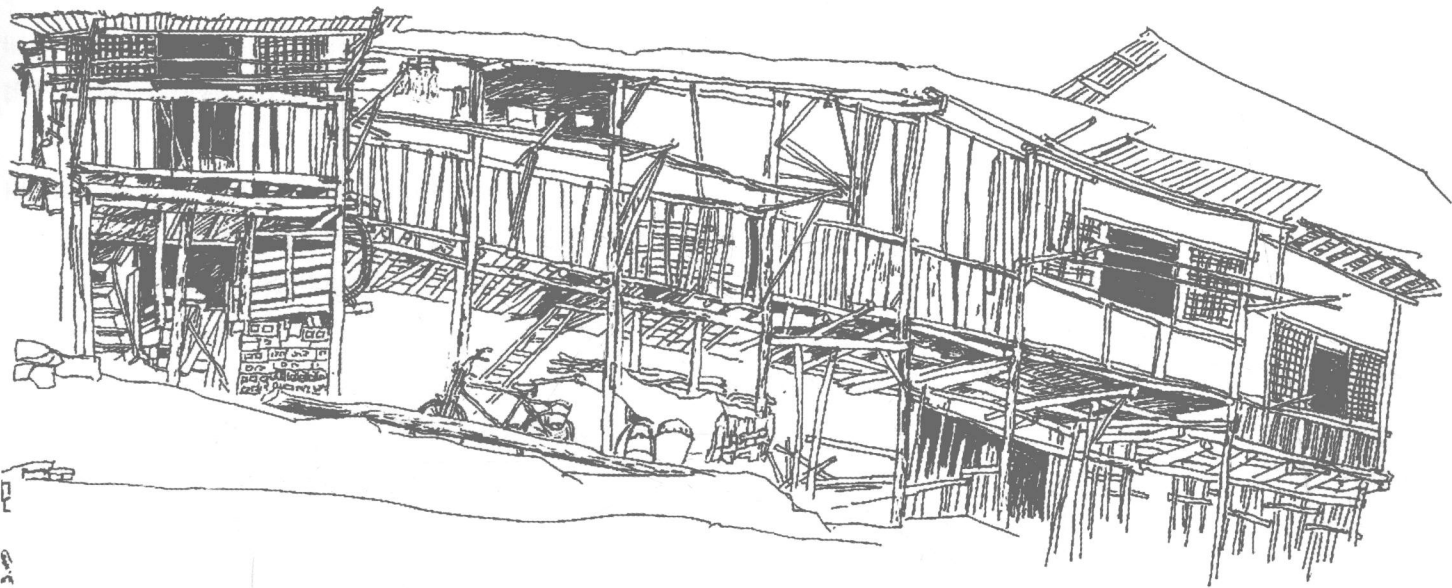

图 3-1 凤凰吊脚楼

第四章 风景速写

在各类速写中,风景速写的难度不大,因为自然景物本身是相对静止不动的。除了气象有变、时辰有别使景色产生阴阳隐现的不同及风吹草动、水起涟漪之类的局部变化之外,自然物体本身不会产生位移,这使我们有较多时间选择作画角度。只要认真观察,用心描绘,画好风景速写并不十分困难。

第一节 树与树林的画法

随处可见的树木是绿化环境的一道重要风景线。在风景速写中,树是非常重要的内容。画树时首先要了解树的种类、特征及生长规律,做到心中有数,才能准确地表现树的特征。

一、树的结构形态

树由树根、树干、树枝、树梢、树叶组成。树干有直立、并立、丛生等形态;树枝有向上、向下、下垂和水平等生长方式,也有前后左右穿插生长的方式;树梢有伞状、球状、圆锥状、半球状等形态;树叶有针叶、阔叶等类别。

二、树的画法

画树要注意树干的粗细变化,注意树枝的穿插以及树梢形成树冠的形态、动势。画树要注意整体效果。首先要把握树干的基本造型姿态,其次把握树枝的生长位置和方向,然后把握树叶的总体特点、形象和生长规律。画的顺序一般为:叶多枝少的树应先画叶,如春夏的树木,枝繁叶茂,应抓住叶子构成的大体形态,勾画几片叶形刻画出叶子的形态,再由实到虚,一组组此起彼伏,构成疏密节奏;枝多叶少的树应该先画枝和树干,画树枝应注意树枝的前、后、上、下、左、右穿插,应先画前面的枝,再画后面的枝,画时还要注意呼应与连贯,使观者分得清树枝穿插的来龙去脉。

不同的树种有不同的生长规律,明确这些不同点,就可画

准不同种类、不同季节的树的不同形象。

三、树林的画法

画好一棵树和练习画多个树种,是画好树林的基础。树林有同种树林和多种树林的区别,画时要通过观察,描绘出不同树木的质地特征,并处理好树与树之间的疏密关系和远近层次。树根的描绘要和树林的空间关系联系起来;树干的穿插要生动自然,虚实相间,又要统一变化;树根与地面、草丛之间应注意比例关系,并做到相互协调和谐。

第二节 山石的画法

一、画山

画山首先要认真观察,既看山形,又看山势。山形有峰有峦,有冈有巅,有的草木葱郁,有的怪石嶙峋;其势雄浑厚重,有峭拔危崖,有重峰叠翠,有连绵逶迤,有险有夷,千姿百态。在注意山的高低远近时,还要注意山峰间的沟谷结构,是石质山还是土质山等特点,方可画得简练扼要,确切生动。

随着季节的变化,山也随之发生变化。北宋山水画家郭熙说:“春山淡染而如笑,夏山苍翠而如怒,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡。”所以,画山时还要注意不同季节时山的特征。

画山要找出山的脉络,由山看峰,由峰看脊,由脊分脉,由脉分络,山的脉络清楚了,就能通过速写表现出来。画时要注意取舍,不要拘泥琐碎细节,要找出大的块面结构,画出山的气势和精神风貌。

二、画石

画石要看到山石结构形状的区别。经过风化的山石,有的比较圆浑,有的棱角尖利如刀削斧劈,因此要表现出不同的质感。古人有“石分三面”之法,就是说我们画山石时,要感觉到山石的立体结构和块面变化,根据块面的变化来用笔,画出山石的空间深度。

第三节 民居建筑的画法

城镇乡村建筑是我们风景速写中常见的景物,几乎随处可见。地理环境和气候的不同,以及民族习俗的区别,构成各地建筑不同的风格。建筑形象五花八门,包括亭、台、楼、阁等,由于用途不同,构成材料不同,它们的构造特点也各不相同。当然它们也都有均衡稳定的共同特点,若把建筑的基本结构特征画错,会失去相应的美感。

社会的发展、文化的交融和交通的发达,使得各地现代建筑的区别越来越小,而且在造型上越来越来倾向几何形而很少变化。许多画家都喜欢到名胜古迹和乡村中去描绘那些古建筑和老房子,因为古建筑和老房子除了那种独有的时代氛围和文化气息外,还有高低变化、错落有致的空间美,造型丰富、多姿多彩的形体美,以及断壁残垣的残缺美。画城镇乡村建筑主要注意以下几点。

一、观察构图,选定角度

进入一个陌生的环境,都有一种新鲜的感觉,在没有全面观察之前不要匆忙动笔绘画,要认真观察,找到切入点。

构图要有变化,要空灵、饱满、完整。构图要注意不要将建筑物画得太拥挤,使人感到闭塞,喘不过气来;也不要画得太零散、太空洞或太呆板,没有变化。总之要使人感到舒服,感到悦目。

二、注意主次关系

画建筑速写要从建筑物的主题开始,画时要注意主次、虚实关系。一般主体物实,其他陪衬物虚;近处物体实,远处物体虚。画时还要注意建筑物的结构,本身各部位之间的透视和比例关系,主体物与其他物体的比例关系。速写中对透视的要求并不十分严格,但不能出现反透视现象。有的初学者总是把建筑物的消失点画到天上去,甚至有的建筑物没有消失点,两条线永远不能相交,使人感到建筑物不稳定,失去均衡感。

三、合理的取舍与移动

在刻画主体物的同时,我们可能会感到在它的周围还缺点什么,还需要补充点什么,或多了点什么,有碍它的形象,那么这时可以大胆地根据自己的感觉进行取舍,把视野内的一些建筑物、树木、道具等移过来,并将有碍画面的物体舍掉,使画面达到完美的效果。这既检验作画者对画面的处理能力,同时也体现作画者艺术修养的高低。

四、把握画面整体效果

一幅速写的效果如何,最终取决于画面的整体效果。画面疏密关系的处理是十分重要的。为了整体,疏密关系的处理可以随心所欲。其实速写像其他画种一样,也可以从有法到无法。它可以“避重就轻”、“旁敲侧击”。如有些处于次要地位的物体和线条,本可以虚、可以疏,但是为了整体,强调那些有艺术趣味的元素,我们可以将这些次要的地方和线条画实、画密,密到密不透风,甚至主次颠倒。这时会发现,所画的物体已不是自然物约束的标本,它已经升华到了艺术境界。

第四节 风景速写步骤

一、树林速写步骤

1. 观察构图,先画出作为画面主体的树和树枝的大体轮廓。如图4-1所示。

图 4-1

2. 抓住树的特征, 把握树林的整体气势, 尽情地去感受、捕捉令自己印象最深刻的东西。如图4-2所示。

图 4-2

3. 处理好枝和叶的关系, 一棵棵树和一组组叶, 要分清前后层次。如图4-3所示。

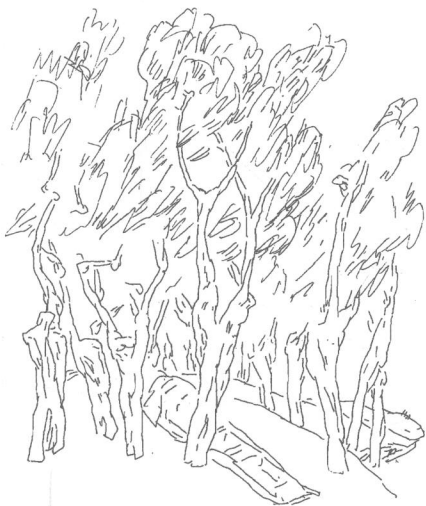

图 4-3

4. 抓住树和树林本质的内容, 并尽可能规范化、条理化, 增加画面的情趣和气氛。如图4-4所示。

图 4-4

二、山石速写步骤

1. 画山石要先看山, 既看山形, 又看山势。画面布局时先画出山的大体形态轮廓, 勾出石梯远近空间的曲折变化。如图4-5所示。

图 4-5

2. 石分三面。先画出山石大体的块面体积,画出山石的前后关系和相互之间衔接时的形态结构,然后画出树木的大体形态和长势。如图4-6所示。

图 4-6

3. 抓住山石和树木的特点,画出山石的纹理与松木的枝叶。从近处山石画起,向远处推移,远处的山只勾其轮廓,以此增加画面缥缈深远的空间感。如图4-7所示。

图 4-7

三、建筑速写步骤

1. 选好作画角度,布局构图,画出建筑物的大体轮廓。如图4-8所示。

图 4-8

2. 根据建筑物的透视变化,画出房子的结构和远近空间,把复杂的形象加以巧妙穿插,以最小的纸张画出内容丰富的画。如图4-9所示。

图 4-9

3. 抓住建筑的特征, 画出结构和相互之间的衔接关系, 塑造空间感。大胆取舍, 注重画面的整体效果。如图4-10所示。

图 4-10

速写

作品欣赏部分