

钢笔风景速写

FENGJING SUXIE JIFA JIAOXUE

江西美术出版社 周刚 编著

技法教学

钢笔

● GANGBI FENGJING SUXIE JIFA JIAOXUE

风景速写技法教学

编著 周刚

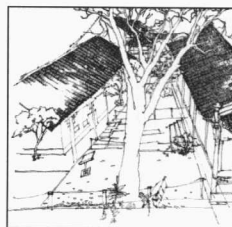

江西美术出版社

目录 CONTENTS

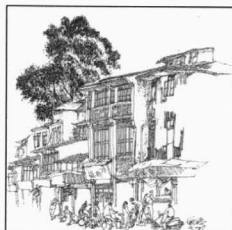
概 述

1

速写教学的目的与意义

3

钢笔速写的知识点与教学层面

5

—— 关于工具的选择 5

—— 关于构图的处理 6

—— 关于整体观察景物 7

—— 关于表现方法 8

方法综论

11

作品欣赏

16

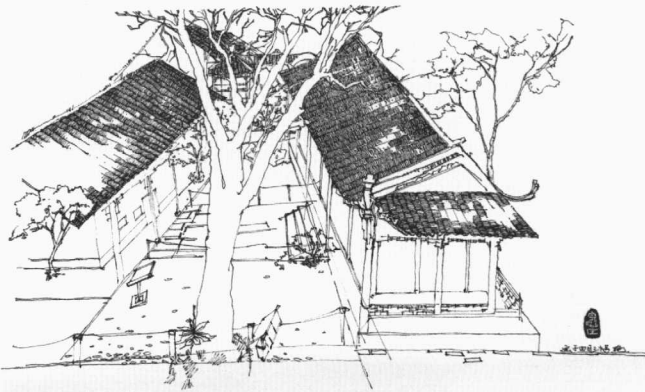
概述

风景速写所涵盖的面很广，自然景色、人文景观、生活环境、道具场景等都可以纳入风景写生的范畴。风景速写所表现的对象往往沉淀着厚厚的社会、历史、文化、风俗、信仰以及时代的痕迹。通过风景速写我们不但可以学到必备的专业知识，同时我们还可以通过风景速写体验生活，了解社会、风俗、文化及反映时代特征。

本书主要就风景速写教学与研究展开讨论。在风景速写教学中，我们最多地接触和表现的是人文景观或者是具有人文痕迹的自然景观。就人类所创造的文化成果而言，城镇、乡村以及人类生存所依赖的建筑场所，是我们自身接触最频繁，与我们的关系最密切、体量最大的成果了。这些人类所创造的巨大成果，除了为我们提供了必要的生活环境外，同时它还作为人类文化的巨大载体，展现和长期影响着生活在这个环境中的每一个人。人文景观既是人类行为和人类文化、艺术语言和形象展示的舞台，又是具有严密的逻辑性、秩序性、有机性的人与自然环境亲密结合的空间体系。因此，速写在表现景物时，除了其必要的技法要求外，还应十分注重表现景物的地域特征、城镇的文化特征、民族特征等。

钢笔速写，因为其工具简便，表现的手段灵活、生动，表现的语言明快、准确而深受画家青睐。也有许多画家选择使用软性钢笔、签字笔、针管笔等工具作画，使钢笔画的表现语言更加丰富多彩。由于钢笔的造型明确，可以用线最简洁、准确地表现形体结构，使用钢笔造型的手段又成为快速设计及设计构思、创意的一种十分便简、有效的手段。因而，钢笔画也是设计师以及设计学院学生速写与设计表现的重要手段。

快速设计是城市规划、建筑方案设计、环境艺术方案设计、景观方案设计、室内方案设计、家具方案设计、产品方案设计、平面方案设计等的一种特殊形式，它可以在短时间内表现设计者的设计构想，同时也可以展现设计者的设计能力，所以它也常常是设计方案讨论、设计者图说、证明其设计构想、设计专业考试、求职应试

等的重要手段。

要掌握钢笔准确生动地快速设计表现能力，钢笔速写学习与训练就成为一个重要的教学环节。近年来，越来越多的大专院校及有学识的教授、设计师们在应用电脑、照相机及数字技术的同时，也越来越地将注意力转向对学生手绘能力的教育与训练上来。他们不仅感觉到电脑设计的局限性，更重要的是过分依赖电脑设计会使学生的手绘能力、动手表达能力以及对物象的体悟、审美体验等都受到了一定程度的影响。为了弥补这些不足，速写教学又重新成为艺术设计类院校教学的一门重要课程，而钢笔速写已成为速写工具中的重要选择。由于钢笔速写与设计表达的关系甚为密切，因此钢笔速写教学就成为设计类学科速写教学的主要课程。

速写教学的目的与意义

在现代设计教育中,基础教育越来越受到重视,不仅是因为它将为以后的设计实践打下坚实的基础,更因为基础教育直接影响着一位设计师的观念形成及其成为怎样的设计师。因此,设计基础教育已从以往偏重技术教育逐步转变成为培养创造性思维和学生的设计感悟、设计能力的重要过程与方法。

速写教学的实质,并不纯粹是速写知识、技能、用线风格方法和表现能力等的传授,重要的是培养学生观察生活、体验生活、体验设计、审美能力、吃苦精神和激发学生的创造能力的方法和手段。带着这样的目的,我们将钢笔速写课安排在“民居考察、园林考察、形态基础”等课程中。使速写教学从综合的角度入手,把审美、造型、体验与设计表现、设计考察融为一体,让学生的

速写训练与表现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的体验,而决不是单纯的速写表现,使学生在创造能力、体察能力、审美能力和表现能力上得到综合提高,这可以说是我们速写教学的目的。

速写教学的意义,是在于通过速写这种造型形式,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设计构想的表达与设计方案的形成。为实现这一教学目的,我们一改以往单一的速写教学方式,将其纳入一个发现、思考、表达的系统研究过程之中,即速写成为民居考察课、园林考察课、形态基础课的前段训练,使速写带有明

确的发现、思考、表达的任务，使速写作为造型训练和造型体验的一种方法，同时也使考察的体验更具全面性。

速写训练作为造型训练的一个环节，因此，以形象表达作者的感受，以形象说明要说的问題，便成了其造型训练的主要任务。从自然环境和景物中，组成画面形象，使画面中的形象成为有趣味的形式并非是一件易事，除了我们对生活、景物的体验与解读之外，培养学生的视觉形象的感悟与观察的睿智也是十分重要的，这可以说是我们感受的形象性。

面对自然景物，每一个人一定会有不同于他人的独特感受，这种感受的独特性应有两个方面：一方面是对不同地域、文化所展示给你的独特的景物、文化特征；另一方面是你自己面对景物的独特感悟与解读能力。

由于速写课程具有一定的社会实践性和教学中钢笔速写教程与设计考察、设计实践的承进关系，因此，速写在我们的教学实践中又有着通过直觉判断，触发对形象的直接感受和领悟的过程；通过大量的积累和推理，使我们通过感受和速写所获得各类图形、图像信息整合、转化，最终达到从个别、单体到系统的过程；通过逻辑思维与各类必要的整理，以达到从常规到变革的过程。综上所述这便是我们速写教学的意义所在。

钢笔速写的知识点与教学层面

以钢笔作为绘画工具，并使其成为一个独立的和完全意义上的画种应追溯到19世纪80年代。钢笔画主要是指通过钢笔、墨水和纸张等工具材料，进行艺术创作。钢笔画与我们现在研究的钢笔速写还有所不同，学习时不可将其混为一谈。

由于钢笔的特性，其画出的每一根线条都几乎是相同的和黑色的，相反其纸面一般是白色的，再加之，我们通常特意显现钢笔这一绘画工具的线条的独特性，强调轮廓造型，这就意味着在作画时我们当然忽视了色彩的作用，而以线的造型、线的疏密和线的对比产生的虚实、空间等来考虑问题。用坚硬的笔尖、变化不大的黑色线条在空空的白纸上作画，确实是一件非常困难的事，我们在画面中试图表现出来的所谓明暗关系，事实上也只不过是一些明暗复杂变化的简单暗示而已。很显然，钢笔速写，甚至钢笔画其色彩或色调表现绝不可成为其追求的目标。而整洁、坚硬、明确、流畅的线条才是这一工具的特点，在画速写时要充分利用。

1. 关于工具的选择

笔：钢笔的种类很多，有单线笔、双线笔、宽头笔、尖头笔、鸭嘴式阔头笔、沾笔、签字笔、针管笔、软性尖头笔、弯头的美工笔、自制的羽毛笔和圆珠笔等。

我们通常建议同学使用尖头笔，一般可根据自己要画的幅面大小来选择笔尖的大小与粗细。一支良好的派克尖头笔在我看来就是不错的选择。如果你认为在作画时要画一些比较粗的线条，来增加画面的表现力，而派克笔的尖头笔又难以承担，你可以再准备一支大小合适的毛笔。

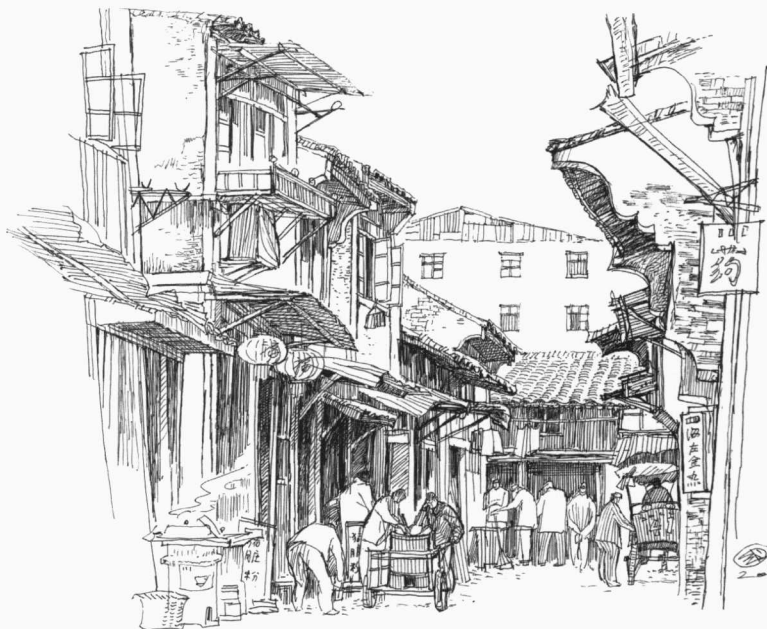
墨水：选择了派克，建议你可以选择与笔相配的一个品牌的墨水—派克黑色墨水。如你画完速写，再用水彩在画上着一些色彩，就是我们常说的钢笔淡彩，你应选用具有防止水色使钢笔线渗化开功能的特制墨水。

纸：钢笔速写所适用的画纸也很多，不同质地、不同肌理、不同色泽的画纸可以获得不同的画面效果。一般而言，为充分发挥钢笔的表现力，钢笔速写选用的纸应具备以下几个条件：一是纸要有一定的厚度，使坚硬的笔尖自由地在其中行走而不至于将纸划破；二是纸要具有足够的硬度，这里的硬度主要是指纸的质地要紧、

密度要大，否则当钢笔在纸面上行走时，常常会在笔尖的缝隙中夹上纸屑使线条突然变粗，影响画面效果。如果画纸表面不够坚硬，笔尖常可能损坏纸面，或是在纸面上行走得不甚均匀而使线条形成结块，影响表现效果；三是纸要比较光滑而平整，纸面的光滑与平整有利于钢笔在纸面上画出流畅灵活的线条，体现钢笔这种工具的用线魅力。纸面平滑还有利于我们在画面中画出一些墨块或是用毛笔勾勒出一些粗线时，纸面不会皱翘。纸的种类很多，选择时可根据自己的习惯和爱好，也可以根据未来画面要呈现的效果而定。比如，表面粗糙的纸的肌理无法使钢笔达到最完美的境界，我们却可以配合粗糙的纸面，画出一些有趣的效果。

画板：外出速写一般选用一块轻便，具有足够硬度和平整的尺寸合适的硬板就可以了。这里要强调的是，许多同学只求轻便，常常选用的画板要么不是硬度不够，就是尺寸太小，只是和要画的纸面一样大，这样是不妥当的。因为画板除了要放下画纸外，还应该留有放手作画的空间，在一个受束缚的环境下作画，是会大大影响你的水平发挥的。当然，如果每次作画前将画纸平整地用胶布贴好四边裱糊在画板上，这样画画时就不会被风吹翘纸边，画起画来更得心应手。

2. 关于构图的处理

构图，就是如何将你要表现的风光布局、安排、组构在你的纸面上。因此，构图也有人称为经营，其含义就是如何经营、打点你的纸面，以使其成为一个有趣味的形式，成为一幅优秀的作品。构图的前因是取景，选择什么样的景物作为你画面中要表现的对象，这是有许多要求和应具备许多的知识与文化背景的，这里我们着重从构图自身的基本原则与要求谈起。

一般情况下，一幅风景速写的构图是需要有多种多样的物体组合而成的。这些物体以其显性的形态呈现在画面中，这些形态有些是有某种关联的，而有些表面上没有任何关联。我们必须将这些形态构成一组具有一定整体性，又具有一定美感的，传递着一种我们所需要表达的信息的整体

形象，这便是构图的要求。具体地分析，我们可以将构图的形式概括地分成简单的几何形态，如方形、圆形、三角形、菱形、弧形、S型、梯形、对角形等等形式。所有这些几何形，都是我们用最简单的形式归纳构图的一般形态，以便于我们把握构图的对称、均衡、统一、对比等关系，这就是构图的基本原则。认真领会和把握对称、均衡、统一、对比等形式法则，使我们在画速写时强调某些部分，弱化某些部分或删除某些部分，以凸显或创造出画面的趣味中心。整合、归纳、提炼、强调是构图表现的必然，因为我们不可能无一遗漏地在纸面上表现出景物的所有细部，只要我们认真观察一下我们周围的景物，我们将会发现，这些景物是由无数细小的东西所组成的，越仔细观察越是无法穷尽。所以，整合、概括、归纳、统一是构图与速写表现中必须的工作。

3. 关于整体观察景物

整体地观察与分析：要从现实景物中组合、提炼、组成可视的画面形象，不仅要有概括、整合和分析解读对象的能力，还需要有视觉观察的睿智，准确地捕捉有视觉美感和具有意味的景物的能力。整体地观察与分析是艺术地摄取有趣味的视觉美感形象的一个重要前提。所谓整体，就是从景物的全貌特征来认识对象、把握对象，只有看得整体，才有可能画得整体；只有看出了整体对象中的形体与空间，才能画出对象的形体与空间。整体的另一个要求是统筹处理画面中各种显现的关系。一般而言，一幅画是由若干个相关联的局部组成的，恰当地处理好画面中各种关系使画面以一个整体有力的形象来表达对象，这便是整体观察的良好结果。然而，整体却又不是简单的大体，它必须是从物象的整体出发，具体、深入地分析、研究物象的各部形态，并在描绘中使其他各部分服务于整体，服从于整体，更不至于破坏整体。

整体把握局部入手：钢笔风景速写一般是从景物的某个局部开始画起的，而且对某个局部准确生动的描绘是支撑画面整体形象以及画面具有表现力与说服力的关键。然而，仅仅是从局部入手，局部着眼往往会使画面变得零乱、琐碎。这就要求我们在动手作画之前，必须对景物有一个全面整体的认识与把握。而且越是深入细致地描绘，就越是考验作画者对画面整体的掌控能力。因为速写最忌犹豫不决，尤

其是钢笔风景速写，所有的局部形象几乎都是一次完成的，进而逐步推移到整个画面的结束，画错了只要再画出正确的一笔就是了。钢笔速写的每一笔都是所描绘对象的最终造型。因此，画钢笔速写时只有时刻注意合理安排画面中每个局部形象在画面中所起的作用、所处的角色，注意画面的主次、取舍、虚实、节奏等关系才能较好地把握整体关系，画面才能有序地深入下去，最终获得完整的画面效果。

4. 关于表现方法

学习钢笔速写，认真观摹他人的优秀作品或是有选择地临摹一些优秀作品，研究他人对物象的认识与表现技法是十分有益的。学生可以在老师的指导下，分析研究前人的优秀作品，博采众长，并认真分析研究自然景物，用心体会，你将逐渐发展起一套真正属于你自己的表现方法，任何拒绝或不善于积累研究已有的优秀成果的人是十分愚蠢的。但是我们也应当指出，如果在初学阶段我们就只满足于仅对一位或是几位画家作品的模仿，那也是错误的。初学者应多学、多比较。当你对速写的基本技法、对自然景物的理解与感悟有了一定的基础之后，你便可以放开地发挥自己的才智，充分地表达自己的体悟。在这个时段你便可以结合你的喜好，着重研究某个或几个画家。

用线归纳景物形态的造型方法是速写中最为主要的表现形式。实际上，只有用线才能最迅速、最简洁、最明确地表达对象，而线的轻重、强弱、疏密、曲直、缓急以及用线的长短可以充分表现出各种景物的形象特征和质感。

以线造型可简可繁，既可以用十分简练概括的线条迅速地描绘景物，又可以用线十分精细地刻画对象，还可以用线疏密有致地塑造出对象的形体与光影关系来。在设计中常用线描的方法来表述设计构想，并用线的粗细、强弱等变化来明确地表达对象的形体关系。如强化轮廓线来突显对象的形体，用细线来丰富和表达对象的内部结构与形体，也可以利用细

线与粗线对比来加强空间变化。这种以线为主的表达方法可以造就单纯的、清晰的表现风格，线描法是设计构思与快速设计表现中最常用的方法。

在钢笔速写的表现中，明暗表现法也是一种重要的表现方法。明暗表现法大致可分为三类：一类是光影的明暗表现法，它主要强调景物受光后的明暗变化，注重体块间的明暗对比，注重对明暗交界线亮部与暗部及光的来源与方向的表达，这种方法可以说是明暗素描在钢笔速写中的简洁应用。用这种表现手法所获得的作品相对比较写实，形体特征明确，节奏、层次丰富。第二类是渐变式的明暗表现法，这类方法多在形象的边沿和形体的转折处，由深至浅地涂上明暗，形成一个饱满的平面轮廓形，这类方法处理好了，会使画面具有良好的装饰趣味。另一类表现方法是用大小不同、形状各异的线，或画家根据画面需要所画的色块，其目的是使画面更生动和更富表现力。这种明暗表现方法没有规律性，也没有什么模式，完全是表现者根据画面的需求作出的对于明暗对比的判断。这就要求画家具有一定经验，能够很好地控制画面的气氛与节奏，否则可能适得其反。

钢笔速写在表现中往往是多种手法结合并用的。一幅速写作品要有较高的艺术表现魅力，关键在于其必须具有丰富的艺术语言，虽然速写所使用的工具比较单纯，但它的表现语言却存在着各种可能性。应用得好，便可以在一幅画面中很好地体现出空间感、层次感、节奏感和疏密关系等，也可以大大提升作品的艺术趣味。

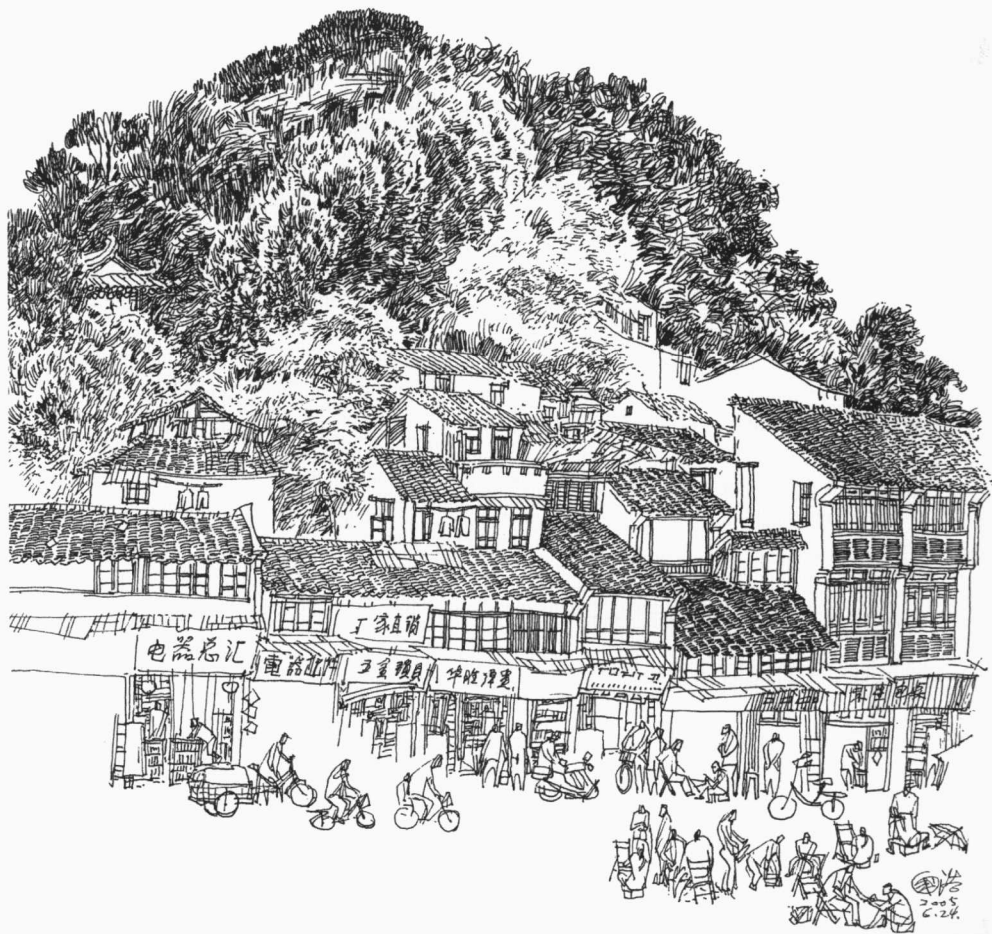
点、线、面结合的速写表现方法可以是某种表现方法上的结合，如先用点在纸面中点定各部的基本关系，之后用线勾勒出物象的基本形态与空间特征，再后便是迅速抓住大的明暗关系，营造出整个画面的明暗基调，再选择画面中的主要部分，深入刻画。在深入刻画的过程中，则是要充分运用速写工具可能的各种表现语言，强化画面的视觉效果，同时可以利用点、线、面的不同特征，稳定、活跃画面的效果，使画面通透，轻松。

点、线、面结合的速写表现方法也可以是从画面的表现效果上来考虑，他们在画面中的应用，可使画面形式生动有趣。

点：点在画面中是与面和线相对而言的，点可大可小，又可分为无方向性点和有方向性点。无方向性点组合在一起可以形成画面的层次变化；有方向性点则可以产生丰富的有动感的各种形态的肌理效果。

线：一般而言，线大致可分为规则线条、不规则线条、勾勒线条与点状线条。对于不同笔尖的钢笔选择和对同一工具的变化使用都会获得不同意义与不同表现力的线条。如选用尖头钢笔画出的线条力度感强，用线均匀、挺拔、清秀，可以画出似“铁线描”和“游丝描”般的线条来。如选用折头的美工笔，用尖头的一端可以像尖头钢笔一样应用，翻过来用折头的一端则可以画出变化较大的粗扁线条来。如选用了软头钢笔则可以画出虚实变化较大的线条来。在中国传统绘画艺术中对线的认识与表现已达到了很高的水平，我们应很好地从中认真借鉴与学习。

面：点和线的集合都可以形成面，一幅作品中点、线、面的区分也是相对而言的，有些面既可以看作是点，也可以理解为面；而有些线则可以看作为面或点。面的变化也是十分丰富的，有虚实、浓淡、大小、前后、方向、软硬、通透与密实、轻松与厚重等变化。面的应用可以是以明暗的方法来塑造形体，也可以是以独立形象或点缀的方法来丰富画面的表现力，一幅速写作品中灵活地应用点、线、面会获得不同的表现效果，会极大地丰富作品的表现力。

在钢笔速写的教学实践中，我们十分注重其在艺术教育中的环节性，而不是将其视为一种孤立技法训练和表现形式的学习。因此，在教学安排中，我们将钢笔速写的学习作为某一考查课或设计课的组成部分，既使同学们可以在课堂上、在实践课中、在老师的带领下学习钢笔速写，又使同学明白学习钢笔速写在设计表现中的具体应用，同时使同学明白速写不单单是速写技法训练本身，它还承担着认识、理解、收集、整理等多种任务。所以，在具体的学习环节中我们还十分注重作画方法与步骤的科学性与专业性。

构想与立意：就是当你面对景物，你将如何理解景物，如何选择要表现的景物，为什么选择，怎样表现，确立怎样的表现技术取向等这些都是动手作画前的构想与立意的任务。在这个过程之后我们将构想逐步地图像化，以图的形式表达你对景物的理解、立意与解释，并将技法训练连串起来，放到一个动态流程中去思考，在实践中去应用。

深入刻画：如果说构想、立意甚至构图都要凭借画家的灵感或天才的话，那么深入刻画过程则是一个站在全局角度的局部的认真描绘的苦干过程。这个过程的任务主要是丰富主题内容，使画面好看，更要可看可读，建立形象，组织各部关系，建构空间层次，营造画面疏密、虚实、主次。因此，这个阶段要求作画者一定要耐得住性子，不可草草了事，如不认真塑造画面形象，最终可能会使画面空洞不耐读。但深入刻画时还要切记从整体着眼，不可面面俱到，不注意概括、取舍、归纳，只想着深入刻画，而使画面形象变得拘谨小气，没有画味。作画时一定要要有把控全局的基本能力与修养。

调整、完成：调整画面一般是在画面将近结束时进行的，作画者

一定要整体地、全面地审视画面，因为在深入刻画的过程中难免有一些过头或没有画到的部分，难免有某些地方影响到了画面的整体效果，也难免在深入的过程中将最初构想与立意淡化或没有认真实践。如果我们把一幅速写的完成过程分为三个阶段，即构想、刻画与调整完成，那么我们也可以说第三阶段应该是一个天才的过程，在这个过程中作画者又要将自己在作画之初构想与立意的理想尽可能地调整实现。调整时一定要使自己站在较高的艺术趣味与审美的角度，站在全局角度，理顺各部关系，充分体现作画者的艺术才情，画出一幅生动、有趣味的钢笔速写来。

南园茶舍(绘画步骤)

步骤一 面对一个较大的场景，作画前更是要认真观察与分析，观察你要表现的场景其近景部分是哪些，中景部分是哪些，远景部分又是由哪些景物组成；分析的目的是要把握场景中大的透视关系和基本的结构关系，这样动手作画时便可以在有序的状态下进行。

步骤二 在步骤一中我们可以看出，这幅作品作者也是从画面中其最感兴趣的地方画起的，有了这第一步，你就应该迅速准确地掌控画面大的透视关系，并注意对细节部分的描绘。

步骤三 在进一步深入刻画的过程中，一要逐渐明确画面中大的透视关系，二要分清近景、中景、远景，并要强调要刻画的主要部分，使画面既可读，还要耐读。

步骤四 这个阶段要在描绘大的结构关系的同时，注意对近景和远景有计划、有对比地描绘，并着意它们的疏密关系。在刻画较为深入的部分时要当心不可画得太板、太死。

步骤五 再次审视画面中大的透视关系，注意刻画一些动人的细节部分。注意对整个画面的节奏与气氛的塑造。

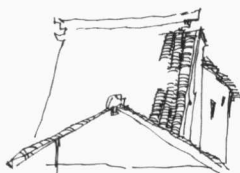
步骤六 收拾、调整、完成。这个阶段要更加强调整体关系，如有对整体关系不利部分，则可以大胆地整合，目的在于突显画面的整体效果。

周庄小景(绘画步骤)

步骤一 速写不仅仅是一种表现形式，它更是我们从事造型艺术的一种不可偏废的基本功。它要求我们具有善于在瞬间捕捉物象特征和深刻体会物象精神，并与自己的感悟融通最终行于笔端的能力。在动手作画之前，应对自己所画的对象有一个基本的认识，对如何表现对象有一个大致的概念，而后设定对象在纸面中的形态，最后大胆肯定地落下第一笔。

第一笔应从什么地方入手，没有一个特别的定式，一般而言，第一笔是从对象中最感动你的部分画起。

步骤二 有了肯定的第一笔，就有了一个良好的开始，你便可以迅速将对象的主体部分描绘出来，画的时候要时刻考虑到画面的整体效果。

步骤三 准确流畅地画出画面主体形象的基本结构，同时注意观察主体形象之外的其他形象与主体形象的比例、透视、大小、高低等关系，并概括地画出其结构线，为下一步继续深入做好准备。

步骤四 充实、丰富地刻画画面，这个阶段，要着意刻画画面的细部，但要切记疏密、主次、前后等关系，不可以只注意深入刻画而忽视主次、疏密、前后、节奏和整体关系。

步骤五 进一步深入刻画，这个阶段更应注意刻画每一个局部在整个画面中的关系。要注意局部对整体效果的烘托。

