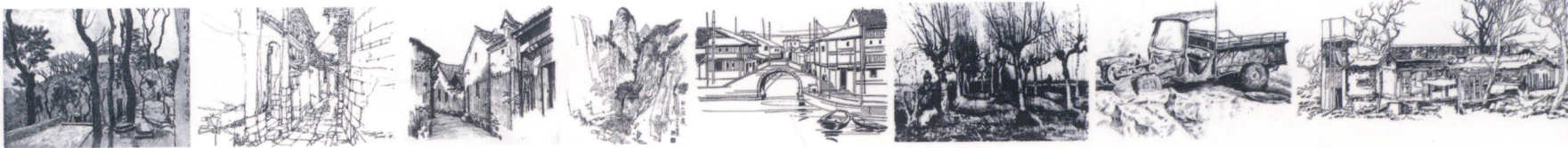

高等院校美术及相关专业教学丛书

风景速写表现技法

主编 孔果 蒋焯

副主编 皮燕翔 殷俊

 中南大学出版社

FENGJING SUXIE BIAOXIAN JIFA

高等院校美术及相关专业教学丛书

风景速写表现技法

主 编 孔 果 蒋 焯

副主编 皮燕翔 殷 俊

 中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

风景速写表现技法 / 孔果, 蒋烨主编. —长沙: 中南大学出版社, 2006.1

ISBN 7-81105-250-4

I. 风... II. ①孔...②蒋... III. 风景画-速写-技法(美术)-高等学校-教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 140396 号

风景速写表现技法

主 编 孔 果 蒋 烨
副主编 皮燕翔 殷 俊

-
- 责任编辑 陈雪萍
 责任印制 文桂武
 出版发行 中南大学出版社
社址: 长沙市麓山南路 邮编: 410083
发行科电话: 0731-8876770 传真: 0731-8710482
 印 装 湖南新华精品印务有限公司

-
- 开 本 787×1092 1/12 印张 6.5 字数 135 千字
 版 次 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷
 书 号 ISBN 7-81105-250-4 / J·027
 定 价 25.00 元
-

图书出现印装问题, 请与经销商调换

高等院校美术及相关专业教学丛书编委会

顾 问：黄铁山 殷保康

主 任：蒋 烨

副主任：洪 琪 刘永健 坎 勒 戴小蛮

编 委（按姓氏笔画排序）

王锡忠 湘西美术学校

孔 果 中南大学

卢 雨 中南大学

田绍登 文理学院

龙新田 中南林学院

皮燕翔 中南大学

刘文海 中南林学院

刘永健 湖南科技大学

刘佳俊 益阳职业技术学院

许长生 湘南学院

许砚梅 湖南科技大学

李 洁 长沙理工大学

李 巍 邵阳学院

杨道陵 中南大学

坎 勒 中南大学

肖 晟 株洲工学院

肖振中 怀化学院

肖 峰 湖南工学院

何次贤 湘南学院

张乃沃 中南林学院

周 旭 中南大学

周海清 湖南科技职业学院

赵持平 湖南商学院

洪 琪 湖南理工学院

贺观清 湘南学院

殷 俊 长沙理工大学

蒋 烨 中南大学

谭亚平 衡阳师范学院

戴小蛮 湖南师范大学

前言

速写是画家和设计师最为重要的基本功之一,也是生活与创作之间不可缺少的桥梁,它反映了画家和设计家的情感,设计和表现意图,它已成为一种独立的艺术表现形式。近几年来,不少美术院校及相关专业的学生去农村、山区、名胜古迹写生,身背画夹画速写的人少了,而“全副武装”挂着长短变焦照相机的人却多起来了。照相机的确有其优点,它能记录生活中一瞬而过的景物,能抓住节庆场景的热闹气氛和人物神态,但对事物的观察往往不深入,只停留在表面,很难发掘出更深层次的东西来,无法得到其精神内涵,更谈不上得到绘画技能的锻炼。

要想尽快掌握和提高速写技能,勤学苦练是必不可少的环节;同时,掌握正确的学习方法也是一种有

效的途径。本书以深入浅出的文字,从理论基础、学习要点、常用工具和技法、训练方法与步骤等几个方面,讲述了如何掌握速写这个看起来既简单又实用的艺术。

本书集合了部分名家速写和省内近二十位专业教师的速写作品,既可作为高等院校美术、艺术设计、建筑学、城市规划、园林设计、环艺设计、装潢设计等专业的教学用书,也可供美术考生、各个领域的艺术工作者学习参考。

本书在编写过程中,得到了黄铁山先生等前辈画家的悉心指导及多方支持,在此深表感谢!同时,恳请读者对书中不够完善的地方给予批评指正,以便我们在再版时予以改进。

编者

2005年10月

目录

第一章 概述 \ 1

- 一、速写的历史 \ 2
- 二、速写的意义 \ 4
- 三、风景速写的表现形式 \ 6
- 四、速写的工具材料 \ 9

第二章 风景速写要领 \ 13

- 一、构图 \ 14
- 二、透视 \ 17
- 三、取舍 \ 18
- 四、主次 \ 19
- 五、趣味 \ 21
- 六、光影 \ 22
- 七、对比 \ 22

第三章 风景速写技法 \ 25

- 一、慢写与快写 \ 26
- 二、临摹与默写 \ 26
- 三、观察与感受 \ 28
- 四、写生步骤 \ 29

第四章 风景速写对象 \ 33

- 一、单树与丛树 \ 34
- 二、山石与地面 \ 36
- 三、建筑与配景 \ 37

第五章 作品欣赏 \ 43

第一章 概述

速写是绘画艺术中的一种表现形式，它以对形象敏锐的观察、概括及迅速的表现特点。简言之，速写就是快速、简洁地表现对象。

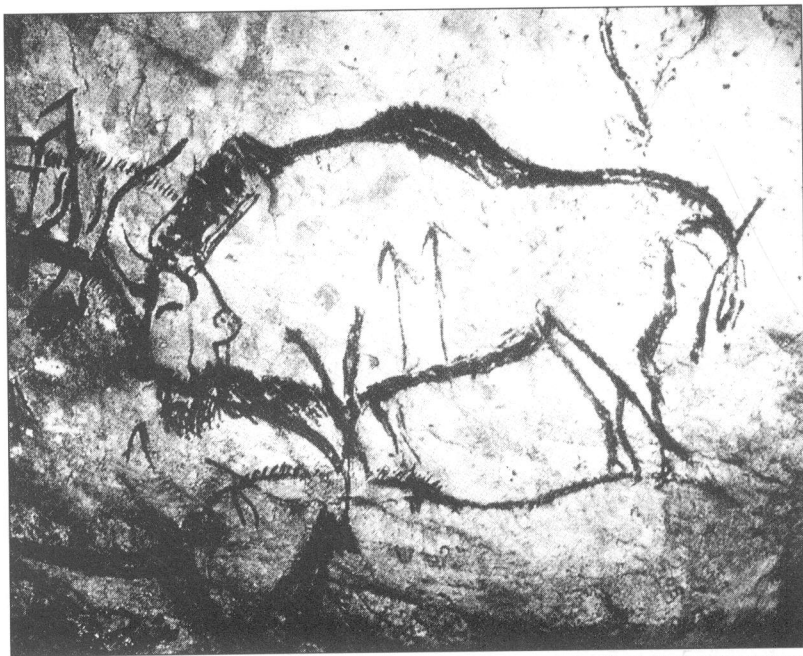
速写作为训练绘画造型能力的主要手段之一，是画家通过绘画与自然交流的最直接的形式，其本身也是造型艺术不可或缺的一个组成部分。一般来说，画家的成熟主要取决于其对自然的敏锐观察及造型技艺的娴熟，而这些正是依靠大量的速写锻炼获得的。画家在长期的实践中提高造型功力，完善艺术素养，发现新的艺术灵感，从而逐步形成属于自己的艺术面貌和个性特点。德国画家丢勒曾经说：“没有一个人能够用自己的灵感来创作形象，只有当他依靠了无数的速写，在自己的智慧中积累了形象以后，才能够创作出来。”

速写按题材可分为风景速写、人物速写、动物速写、静物速写和综合性的速写。风景速写所描绘的对象为自然风光、人文景观以及室外景物等，是最为普遍的速写形式。

一、速写的历史

速写以直接、快速、生动见长，所以能捕捉我们眼前不断出现又转瞬即逝的生动形象，能快速记下我们脑中偶然出现的心灵闪光，便于不断尝试、不断推翻、不断比较，更便于激情的及时表达。纵观美术史，各派各家的绘画大师作品中不乏精美的速写佳作，无数艺术家共同成就了速写这一绘画艺术中精彩绝伦的一页。

人类最早的绘画也可以说是以速写的形式诞生的，出现在旧石器时代的洞窟壁画，如丰·德·高麦洞穴壁画。远古时期的祖先用有颜色的矿石画下了属于人类的第一幅画，粗犷的线条为我们展示了最原始的艺术激情。古代，使用象形文字的埃及人同时也用芦管笔和石笔，沾着墨水或色水在羊皮或纸莎草制成的纸上作画。到了中世纪，基督教盛行，《圣经》中出现了大量的描绘圣经故事题材的插图。及至文艺复兴时期，钢笔画已被很多画家熟练掌握。这一时期伟大的油画家达·芬奇以混合技法画出多幅精美的花草、树叶，写实的功力已非同一般。优秀的德国画家丢勒也有不少精彩的速写作品，而同一时期的法国人用钢笔画绘制了大量

丰·德·高麦洞穴壁画(法国)

的细密画、漫画以及花边纹样，使速写有了很大的发展。十七世纪，速写题材更为广泛，荷兰画家伦勃朗用鹅毛管笔所作的《风雨前的农舍》，其豪放的笔触简洁而富有表现力，堪称速写精品。十九世纪，由于钢笔这一工具得到了普及与发展，钢笔画成为了人们喜闻乐见的艺术形式，同时因为工具简单、便于携带，画家

《风雨前的农舍》伦勃朗(荷兰) 钢笔、炭笔、墨水

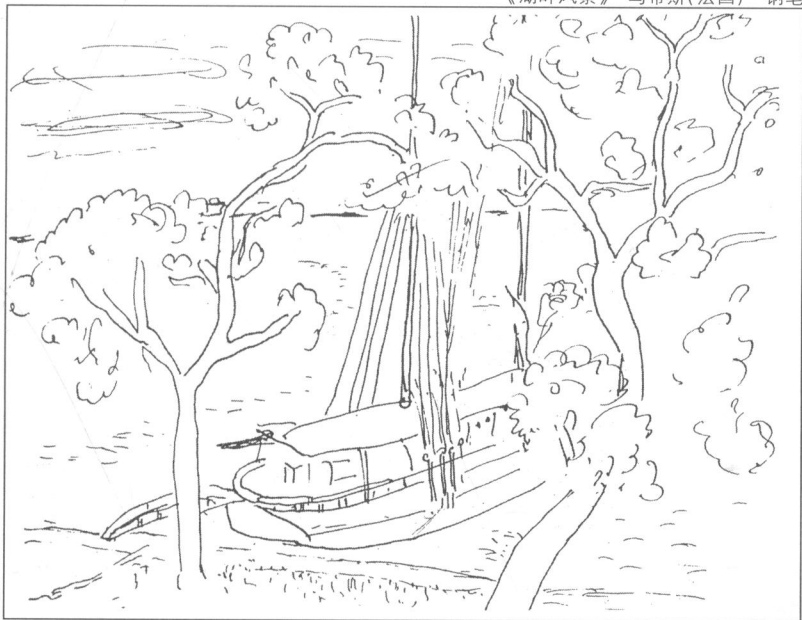
和设计师即可快速表达生活之所见或徒手勾勒设计草图，留下了不少艺术性极强的速写作品，如：法国的米勒、莫奈、修拉，荷

《放羊柳树下》 凡·高(荷兰) 铅笔

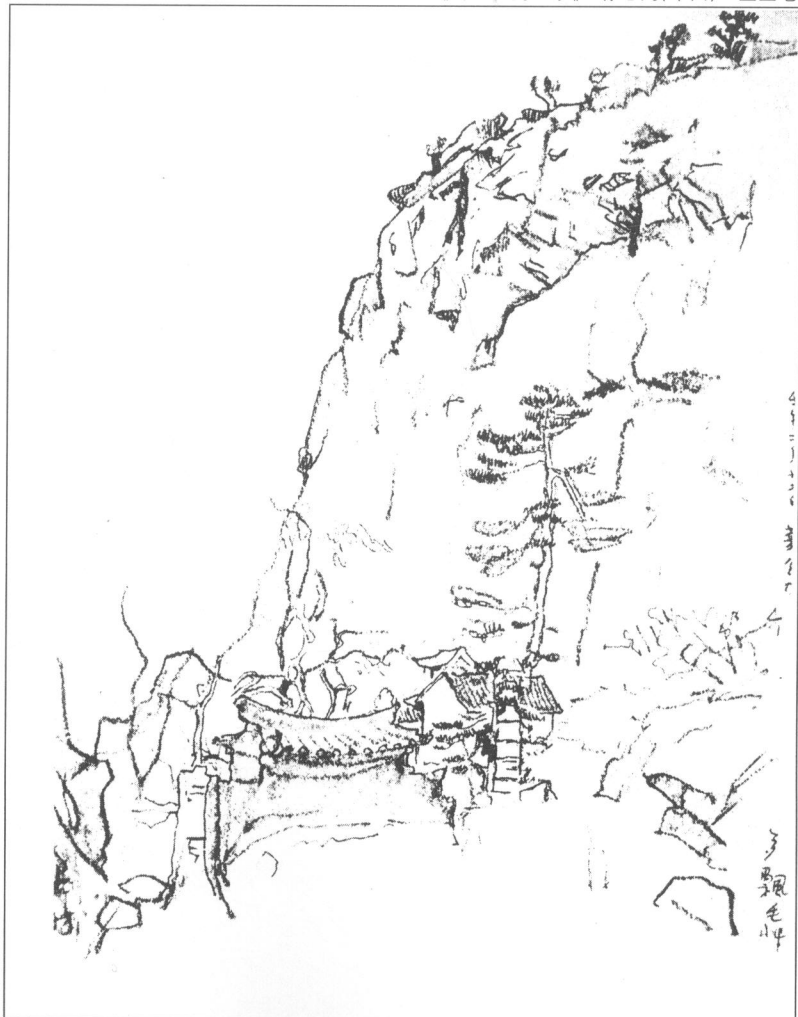
兰的凡·高都有大量独具魅力的佳作，米勒的钢笔速写笔触奔放，并不求细节，却有着极强的表现力。凡·高的钢笔画和他的油画一样具有典型的个人标识，有着他强烈的主观情感表现，他用短促、旋转而流动的线条宣布了后印象派时代的到来。及至二十世纪，速

《湖畔风景》 马蒂斯(法国) 钢笔

写的形式更不拘一格，表现出多元的态势：野兽派马蒂斯的速写线条简洁，笔调柔和；毕加索线条夸张，充满无穷的想象力；而更多的现代派、后现代派的大师更是用各自的速写语言展示了它惊人的丰富性。在过去的岁月里，历代艺术家们的不懈努力成就了速写的独特魅力。中国的写意画在某种程度上说也具有速写的特征。“以形写神”“逸笔草草，不求形似”这些特点与一般速写有着异曲同工之妙。中国的山水画家在“搜尽奇峰打草稿”的过程中，画了大量精彩的对景速写，如徐悲鸿、黄宾虹、傅抱石、李可染等，他们的这些作品是风景速写中的一朵奇葩，值得我们去学习、继承。

《有山门的风景》 徐悲鸿(中国) 墨笔

二、速写的意义

1. 是入门美术的第一课，有利于锻炼得心应手的表现能力

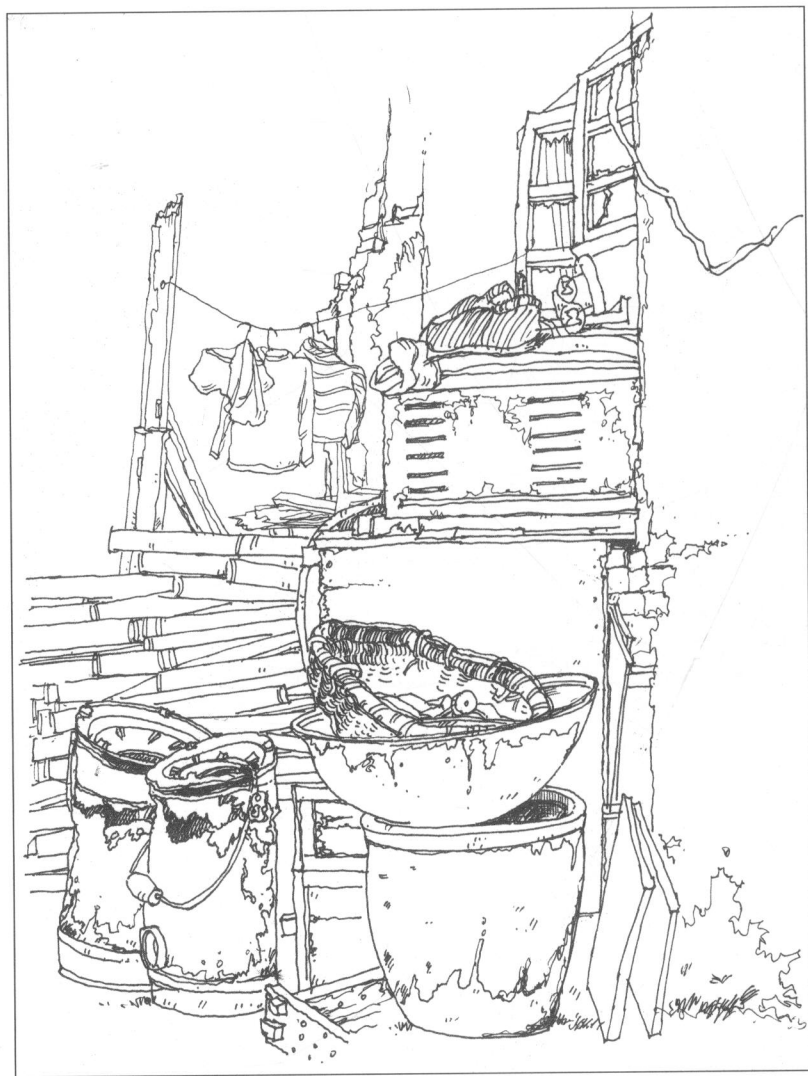
广义地说速写是素描的一部分，素描是一切造型艺术的基础，那么速写也应是造型艺术的基础。而且速写还可以说是素描的基础，因此速写就成了一切造型艺术基础的基础。

速写是学习美术入门的必修课，其目的在于训练学画者的造型能力。人们对美的敏感、对造型特征的敏感虽然有先天的差异，但主要靠后天的培养。在画速写的过程中，通过不断的形象思维、感觉、判断、组合、升华，再通过手的巧绘，落实到纸上，逐渐加深对形体、空间、虚实、主次等的认识，达到得心应手的程度。所谓达到得心应手，是指锻炼画者眼、脑、手的协调能力，一为练“手”，二为练“心”。我们练手，是通过一定数量的练习达到熟能生巧的程度，才能日渐更准确地表现物象，练“心”即练“脑”，我们具备好了正确的思维方法，才可以表现一个美丽独特的笔下世界。古人所谓“观千剑而后识器，操千曲而后晓音”说的就是这个道理。有了娴熟的速写技巧，就有了掌握更多的艺术形式的扎实基础。而对于设计专业的学生来说，快捷、有效、得心应手地表达自己的设计意图，也必然依赖速写技巧的熟练掌握。因此速写是一门基础性学科，既可以锻炼学习者的动手表达能力，又可使学习者更好地掌握基础造型的技能。

2. 有利于培养敏锐的观察与分析能力

在摄影、摄像技术高度发达的今天，我们仍提倡速写，是因为速写的画面与通过摄影所取得的画面有本质的不同。前者可将景物迅速便捷、毫无遗漏地定格在瞬间，是客观的、机械的被动反应，而要反映客观世界即时的主观感受，并立即捕捉对象原本的魅力所在，主动地表现对象的本质，则是录像与摄影无法做到的。

风景速写以训练学生整体观察、整体分析物象的能力为目的，而是否具有这两种能力对于绘画来说至关重要。风景速写也是一个思维过程，大自然不同的季节、不同的景物、不同的角度展现

孔果 钢笔

给我们的是纷繁芜杂的变化，如何从千变万化的自然中摄取优美感人或独特的艺术形象，是风景速写的首要任务。法国雕塑家罗丹说：“艺术家所具有的是一双与常人不同的眼睛，他能在常人司空见惯的事物中发现美。”养成正确的观察方法，是画好速写的第一步。在对景速写的过程中首先要通过眼睛对对象进行观察，做到对其意境、情调有所感觉、领悟，对其内涵、形态、特征了然于心。观察并不是简单的看，而是对风景进行分析比较，领会对象的结构、特征、比例、透视等关系，考察景物各部分之间的主次、虚实关系以及形体相互间的内在联系，为下一步能够胸有成竹地作画做好准备。

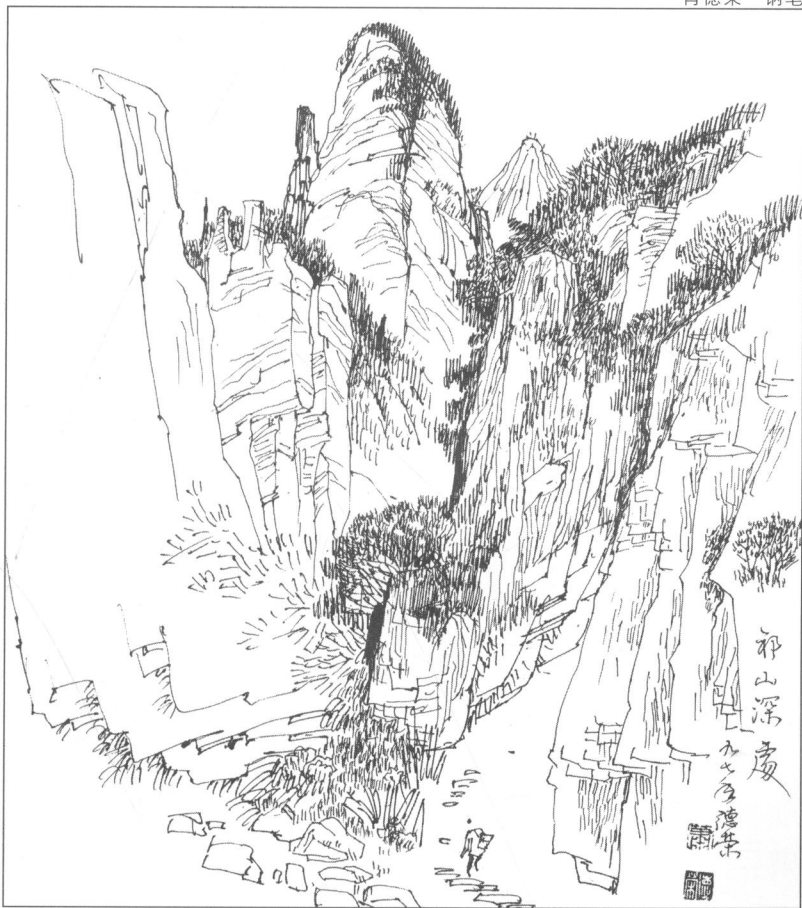
速写是感受生活、认识生活的有效手段之一，是绘画的基本功，作为基础训练，应以研究自然为起点，以客观事物为凭借，通过观察、分析在理解的基础上去表现。

3. 是搜集、积累艺术素材的重要手段，有利于激发创作灵感

艺术源于生活又高于生活。成功的艺术家无一例外都是从大自然中汲取养分使自己得到成长的。生息变化的大自然是艺术家们取之不尽、用之不竭的创作源泉，他们通过速写收集生活素材并经过加工、整理、提炼，为绘画创作打下基础。“外师造化，中得心源”，说的也是这个理。

无数的艺术大师无不推崇速写这一形式。艺术界的巨擘吴冠中先生虽功成名就，仍勤于速写，笔耕不辍，画面始终保持着无穷的生命力；水彩画界的领袖人物黄铁山先生几十年来一直坚持

肖德荣 钢笔

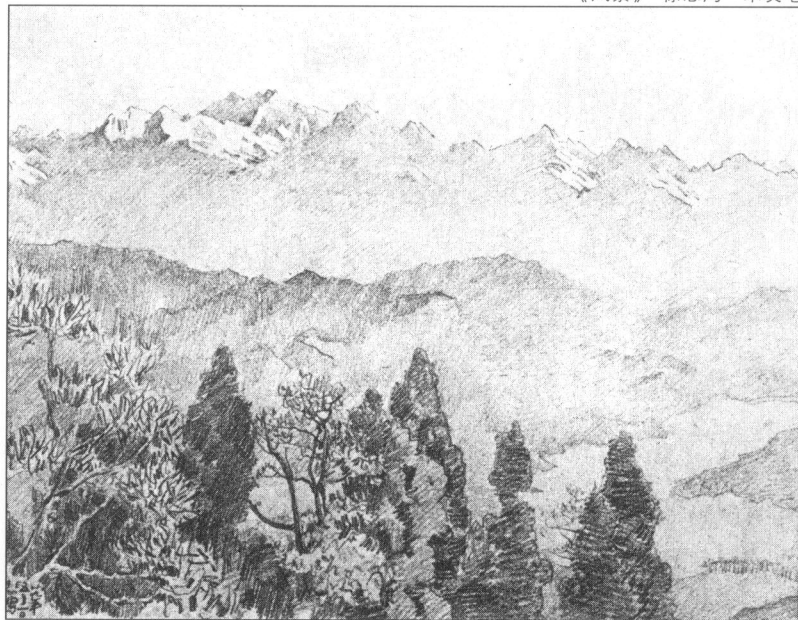
画小幅水彩速写，他认为速写一方面练习色彩，一方面保留住生活中的感受，深感受益匪浅；国画大师刘海粟先生在年事已高之时仍坚持每年登一次黄山，以水墨形式对景速写；建筑学界的泰斗齐康先生也擅长并热爱速写，他极为勤奋，出差途中只要有一点空隙就会拿出速写本作画，坚持数十年，绘制了大量造型精准、笔法纯熟的速写作品。

我们知道，速写的表达能力是多种多样的，画好速写的因素也很多，但仅知道一些速写法则、规律是不够的。画好速写必须到生活中去，多观察、多体会、多动笔，充满感情地去画，这样大自然必会馈赠你意想不到的美妙灵感。

4. 是一种艺术创造，是一门独立的艺术形式

通常，一般人认为，速写本身不是目的，而只是一种练习基本功和搜集生活素材的手段，是创作活动的一种准备。其实作为独立的绘画形式，速写也显示了它特殊的审美特质。速写的表现方法对于其他画种来说虽然更随意，但它也可抽象、可具象。画者通过精湛的速写技巧，将那些自己独特的感受和体验，通过带有感情的点、线、面表现出来，创造出收放自如、物我合一、情景交融的速写作品，或奔放，或细腻，或质朴，或工巧，或逸笔

《风景》徐悲鸿 木炭笔

草草，或写实传神。一山一水，一草一木，一景一物，不同的画家赋予它们不同的表情。具有独特感受和个性化技法的速写作品，也可以成为优秀的艺术作品，它所体现的高超技巧及精神内涵，照样使我们激动不已，久久难忘。

研究速写技法规律，掌握速写技巧技能，是探索艺术形式、掌握观察方法、提高审美能力的必由之路，是学习和掌握造型艺术规律的不可或缺的阶段，同时亦是从事艺术创作和加强艺术修养的重要组成部分。

总而言之，速写是造型艺术的基础，是素描基础训练的有机补充，是沟通生活与艺术创作的桥梁与纽带，也是表达设计意图不可或缺的重要手段，更是一种独立的艺术形式。

三、风景速写的表现形式

表现形式，即一幅作品所采用的艺术语言形式，也叫造型手段。绘画语言的基本构成主要是点、线、面在画面中的处理和运用。景物速写的表现形式概括起来有三种：以线为主的，以明暗为主的，以线条与明暗调子相结合的。

1. 以线为主的速写

以线为主的速写为线描，即在风景速写过程中，从结构出发，将物象的形体转折、变化运动和质地用概括简练的线条表现出来。它具备造型严谨、形态自然生动、画面简洁明快、整体效果好等特点。它通过线的粗细、轻重缓急、疏密排列，体现景物的形体、层次空间以及物象之间的关系。

线条是绘画艺术中基本的语言元素，是速写画的生命。线条的样式有多种，如直曲、交叉、并列、粗细、虚实、纵横、正斜等。从理论上讲，线条就是一个点移动时所留下的轨迹，是造型艺术表现的重要手段，是构成绘画艺术独特的语言。无论东方绘画还是西方绘画都极富创造性地运用了线。远古时期的人类最先用于文字或绘画的语汇就是线条，西方绘画中最初的绘画形式也是由简单的线条组合而成的，而中国画也无一不是线的充分运用，

连儿童绘画最先掌握的也是线组成的简笔画。

由于线条是速写的最主要的表现手段，所以以线条为主的速写运用普遍，风格各异，样式纷杂。由于工具不同，线条也各具特色。铅笔、炭笔画出的线可有虚实、深浅变化；毛笔可有粗细、浓淡变化；钢笔在速写中使用最为普遍，钢笔线条相对单纯，但并非没有变化。由于画家追求不同，有的线刚健有力，有的线柔弱轻盈，有的线稚拙朴实，有的线流畅优美。有的画家的线条注重明暗和空间关系，以实的、重的、硬的线条表现物象的立体及结构转折的部位，以细的、虚的、轻的、软的线起后退、减弱的

孔果 钢笔

刘佳俊 钢笔

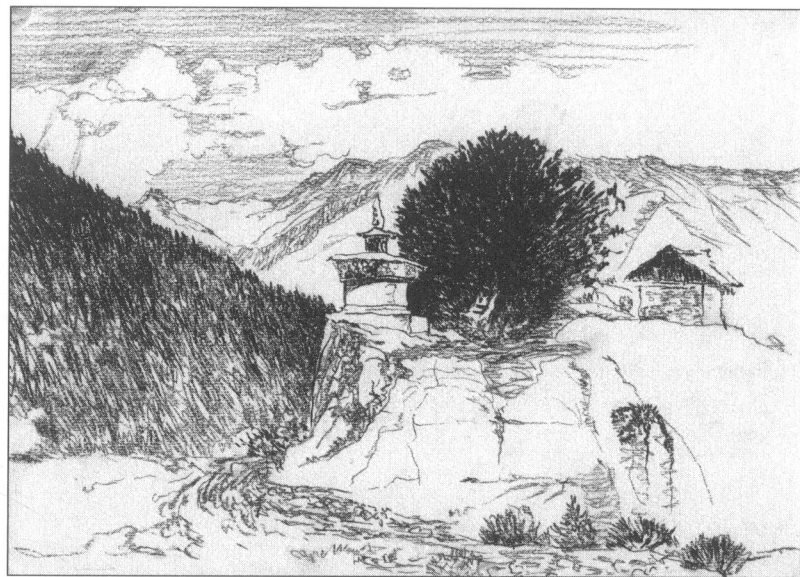
作用；有的画家则是用粗细轻重均同的线表现物象的结构、形态，用线的透视形状来表达形体的前后关系。一条随意画成的线，因为笔的种类差异、用笔的轻重、速度的缓急、方向的差异而有着无穷的变化。不同的线表现出物体不同的轮廓体积、形态质感、明暗虚实，从而达到体现对象的造型特征的目的。

线虽简单，但不同样式的线及它们之间不同的组合有着丰富的表现力。可以说，线条是有表情的，它是作画者情绪的反映。

2. 以明暗为主的速写

以明暗调子为主的速写可以充分体现景物的三维空间关系，

《希德堡风光》马克斯·沃尔夫 铅笔

皮燕翔 炭笔

体现其结构、块面和光感，使画显得有质感、厚重感和纵深感以及层次感，适宜于表现光线照射下物象的形体结构。其长处是有强烈的明暗对比效果，可以表现非常微妙的空间关系，有较丰富的色调层次变化，有生动直觉的效果。作为速写来要求，其描绘的明暗色调当然要比素描简洁得多，所以明暗的五个调子中，基本上只需要其中的的明面、暗面和部分灰面三个主要因素就够了。要注意明暗交界线，并适当减弱中间层次。在以明暗为主的速写中，因为常常省去背景，有的地方仍离不开线的辅助，有些明面外轮廓线大都是用线来提示的。

在作画过程中，应仔细观察，了解景物明暗对比关系，既要强调对比，又要注意统一，不用过分注重调子的丰富感，应抓大体，把握整体的气氛，不必像素描一样过于深入。

3. 线条与明暗结合的速写

有一种速写，在线的基础上通过对部分明暗交界线及暗部施以调子的方法，以使形体表现得更为充分，是线条和明暗结合的速写。其特点是层次丰富，表现力强。

因为速写中仅用线条或仅用明暗表现对象是有一定的局限性的，线条与明暗结合的速写方法能综合两种方法的优点，又能补其二者不足，故也是一般速写常用的方法。这种画法的优点是运用线

欧阳国辉 钢笔

蒋辉 美工笔

周旭 铅笔

条或明暗更为自由、随意、有变化、应用范围更广。线比块面造型具有更大的自由和灵活性，它抓形迅速明确；而明暗块面又给线以补充，赋予画面力量和生气，能以色调和线条使画面语言更丰富，更利于完整地表达对象。二者的有机结合使画面更生动有趣、富于变化，物体的形态、体积、空间、层次更能得到充分的表达。但两种方法的结合应运用得恰当，应根据对象的特点进行选择。

四、速写的工具材料

现代造纸与造笔工业的发展为我们提供了便捷、好用、丰富的作画工具与材料。景物速写的工具材料简单而多样，几乎所有的书写工具和材料都可以拿来使用。不同的工具材料有不同的特性。每个画家都有自己最钟爱和谙熟的工具材料。往往一个成熟的画家会根据自己需要表达的画面效果对其进行选择，以使作品展现出不同的效果。初学者，可以先熟悉和掌握一至两种工具的性能，然后逐渐熟悉并熟练地运用其他工具。

我们将从笔、纸和辅助工具三方面介绍速写工具材料。

1. 笔

画速写的笔是多种多样的，近年来由于科技的发展，品种更加丰富，尤其是在工业发达的欧美，画具名目繁多，不胜枚举。但

无论何种材料，即使是新发明的，都无外乎是自古已有的固体工具和液体工具两大类。

速写用笔常见的有铅笔、炭笔、钢笔、速写钢笔（美工笔）、签字笔、圆珠笔、针管笔、木炭条、粉彩笔、油画棒、毛笔等。

铅笔

由于我们从小学习就使用铅笔这个工具，所以人们很熟悉它，它是画速写时比较普遍使用的工具，也是比较容易掌握的作画工具，可以在纸面上展现粗细浓淡变化和明暗色调的效果，表现力

蒋辉 铅笔

较强，而且便于修改，携带方便。铅笔铅芯的硬度多达十几个级别，H类为硬性类，B类为软性类，如果你要画工细风格的速写可使用较硬的铅笔，画比较奔放风格的速写可用软铅笔。一般宜用2B~5B这类偏软一点的铅笔，太硬的铅笔难以产生流畅的效果。铅笔直着画时可以刻画细部，斜着可以皴擦出物象的明暗效果。

果。铅笔的特点是润滑流畅，便于掌握，尤其是用软铅笔作画时比较随意轻松，很轻地与纸面接触，就可以留下清晰的痕迹，画出的色调微妙丰富。

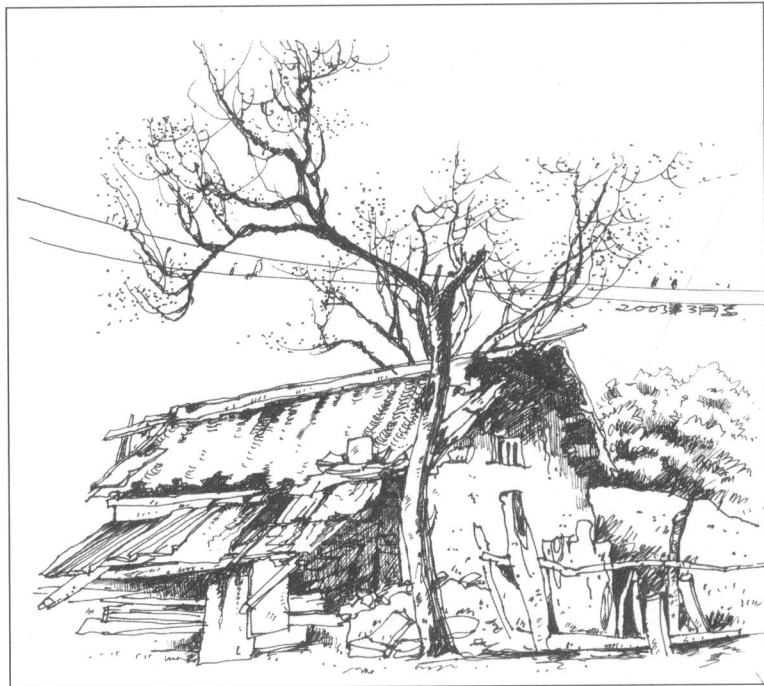
炭笔

炭笔也是非常受人欢迎的绘画工具，画法与效果与铅笔基本

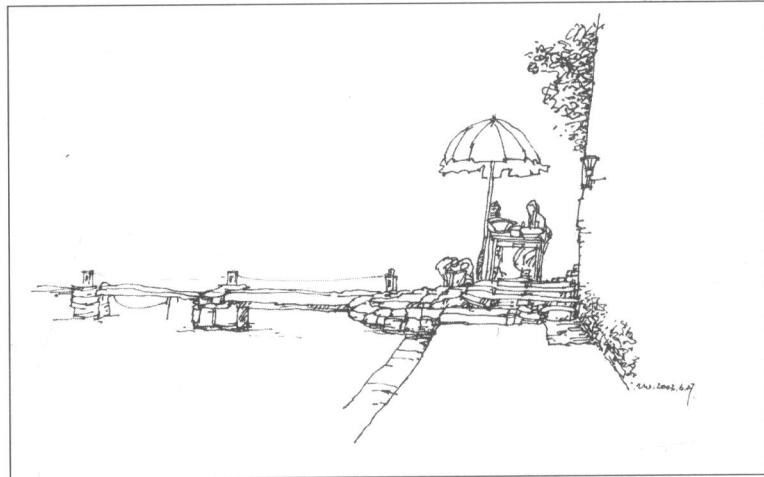
周旭 炭笔

皮燕翔 炭笔

孔果 钢笔

张乃沃 钢笔

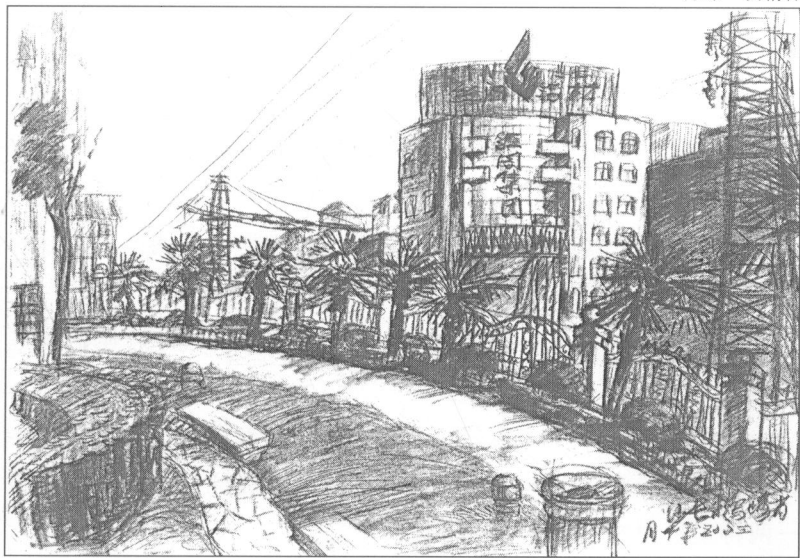
蒋烨 钢笔

相同，具有黑白对比强、装饰味浓等特点。但在绘画过程中，因为它的软硬度没有普通铅笔的分类多，所以黑、白、灰的色度不易掌握，难以表达层次，而且不易更改，对于初学者来说使用起来有些难度。

钢笔

钢笔绘制方便、笔调清劲、刻画精细、装饰味浓，且耐久经济，初学者开始学画时宜用不易修改的钢笔作画，以利于形成敢于肯定的习惯。现在市场上有很多的滚珠水笔，也就是通常所说

肖峰 炭精棒

的签字笔，画出的线条很流畅，是一种价廉物美的速写工具。另有一种速写常用的钢笔即美工笔，它是一种笔尖向上翘折的钢笔。平用笔划细，适于勾线；侧用画出的线条较粗，适合铺面、表现物体暗部，很适宜于速写。

炭精棒

炭精棒为油质，有黑、棕等色，棒身有圆、方、三角形等，它是比炭笔更具表现力的工具，削尖后，可有精细的线条，斜触又可以大面积的涂抹，可画出松动流畅的线或面，利用斜边可画出流利而有变化的线条。

《沱口小镇》张举毅 针管笔

针管笔

针管笔也叫制图笔，是设计师所常用的重要绘图工具，作画时线条比较流畅，但只能垂直于画面行笔，线条均匀，很难产生粗细变化，只能通过更换不同型号的制图笔来完成画面的线条粗细组合，笔划较细的针管笔能够表现出一种细密画风，可以体现一些繁琐的细节。

圆珠笔

一种很普通便宜的书写工具。用笔的感觉与钢笔类似，但要比钢笔流畅，行笔速度更快，更自由。能表现出轻松随意的感觉。

不同笔种的混合使用

有时候可以颜色深浅不同的笔一起使用，也可粗细不均的笔一起使用，以表达出画面的丰富变化。很多速写画家在表现技法