

铅笔风景速写

FENGJING SUXIE JIFA JIAOXUE

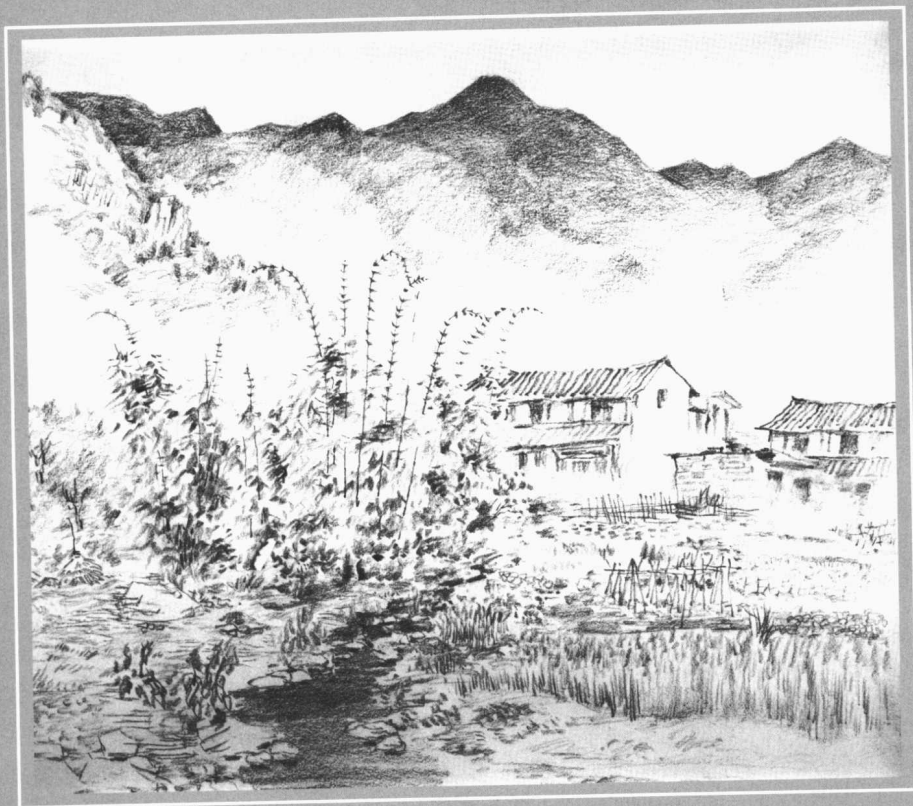
江西美术出版社 刘赦 编著

技法教学

● QIANBI FENGJING SUXIE JIFA JIAOXUE

铅笔

风景速写技法教学

编著 刘赦

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

铅笔风景速写技法教学 / 刘赦编著. - 南昌: 江西美术出版社,
2006.1

ISBN 7-80690-813-7

I. 铅... II. 刘... III. 铅笔画: 风景画 - 速写 - 技法 (美术) - 高等院校 - 教学参考资料

IV. J214.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 138618 号

铅笔风景速写技法教学

刘 赦 编 著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号江美大厦)

网址: www.jxfinearts.com

电子信箱: jxms@jxfinearts.com

邮编: 330025 电话: 6565509

全国新华书店经销

制版: 江美数码科技有限公司

印刷: 恒美印务(番禺南沙)有限公司

2006 年 1 月第 1 版

2006 年 1 月第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印张: 4

印数: 1-5000

ISBN 7-80690-813-7

定价: 18.00 元

目录 CONTENTS

概 述

1

工具、材料

4

表现技法

5

—— 一、构图 5

—— 二、造型 8

—— 三、处理 10

—— 四、意趣 12

速写步骤

14

作品欣赏

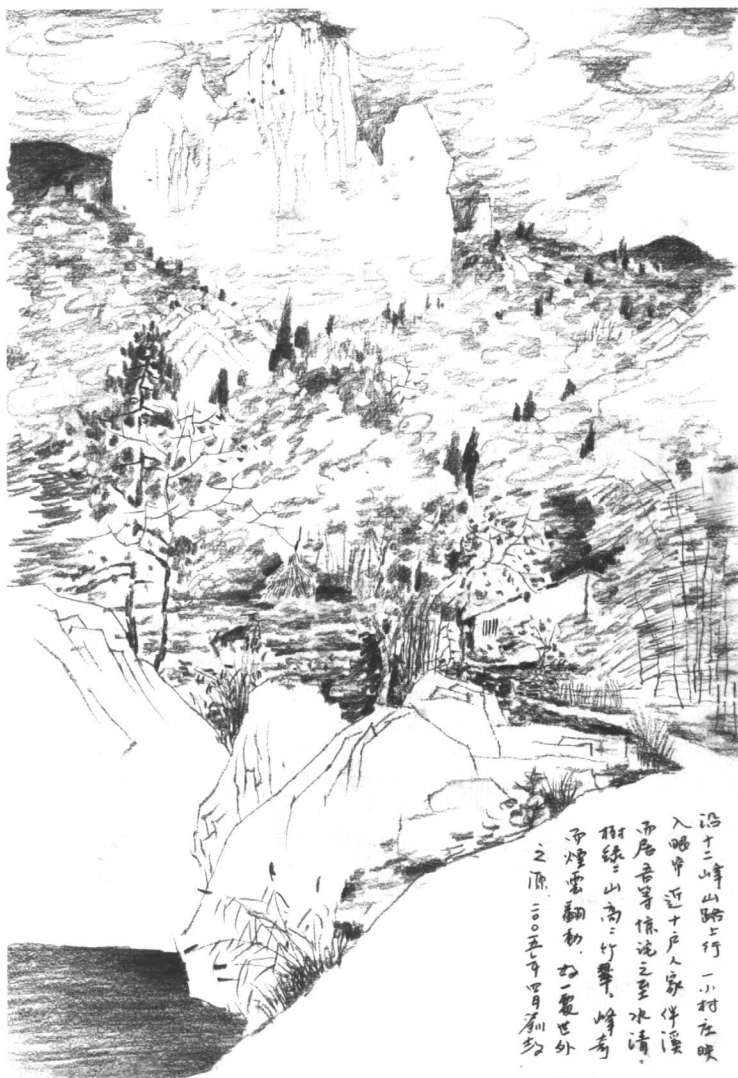
16

概 述

风景速写是艺术家进行艺术创作的重要训练手段，同时它也是一种独立的绘画表现形式，几乎所有的绘画大师均将其视为重要的艺术造型及创作能力的基础。随着时代的发展与科学的进步，许多人将照相机、电脑作为创作的辅助工具，但谁都不能否认，速写能力的培养仍应是一切造型艺术的核心基础。无论是照相机还是电脑均不可能取代速写训练的位置，速写能力的强与弱将直接影响到其今后的艺术风格的发展。因此，速写能力的培养与训练也是当今不可忽略的一门课程。

速写作为造型艺术的基础，它所需具备的条件不高，练习方便，随时有感即时记录，表现感受。速写不单纯是为了再现物象，而是以表现为目的。照相机或摄像机只能是消极地再现物象，而速写却是经过主观感受之后积极地再现物象，两者间的差别是很大的，不是一个层面上的意义。我在教学过程中，带学生外出写生是不允许只带照相机而不带速写本的。不画速写，该门课程将不给分数，目的就是要让学生养成一个好的画速写的习惯，而不是只知道东借一点西借一点，弄到最后，其作品的形式风格都难以统一，更谈不上成为艺术家了。速写训练的主要目的在于：培养正确的观察方法，理解并熟练掌握物象的造型规律，表现形式的准确把握，艺术语言形式的探究等等。不能只理解为几根漂亮的线条，几幅巧妙的构图，也不是片面追求形似的问题，更多的应包括艺术的概括、画面的处理、整体关系的节奏等方面。不要只知道睁着一双大眼睛看到什么画什么，而要以艺术家的眼光去取舍、发现、组织和安排所要表现的客观对象。不可看死对象，要以思想及情感看活对象，灵活地多观察、

多体会，观察有感受后，明明白白地去表达，只有如此，你所画的速写才可能生动而有趣。世界之大，每个国家及地区由于人种、民族习俗的不同，文化及地理的差异，不能以一种程式化的表现手法去套用，要注意把握客观物象的内在特点、地貌特点、建筑特点等，客观地表现出其独特的气息。这就要求我们要以正确的观察方法去客观把握对象的特点与气息，而后才是选择既适合于自己又最易于发挥的艺术语言去表现。记住，画家是用脑子去画画，不是只动手而不动脑，脑子是灵魂。

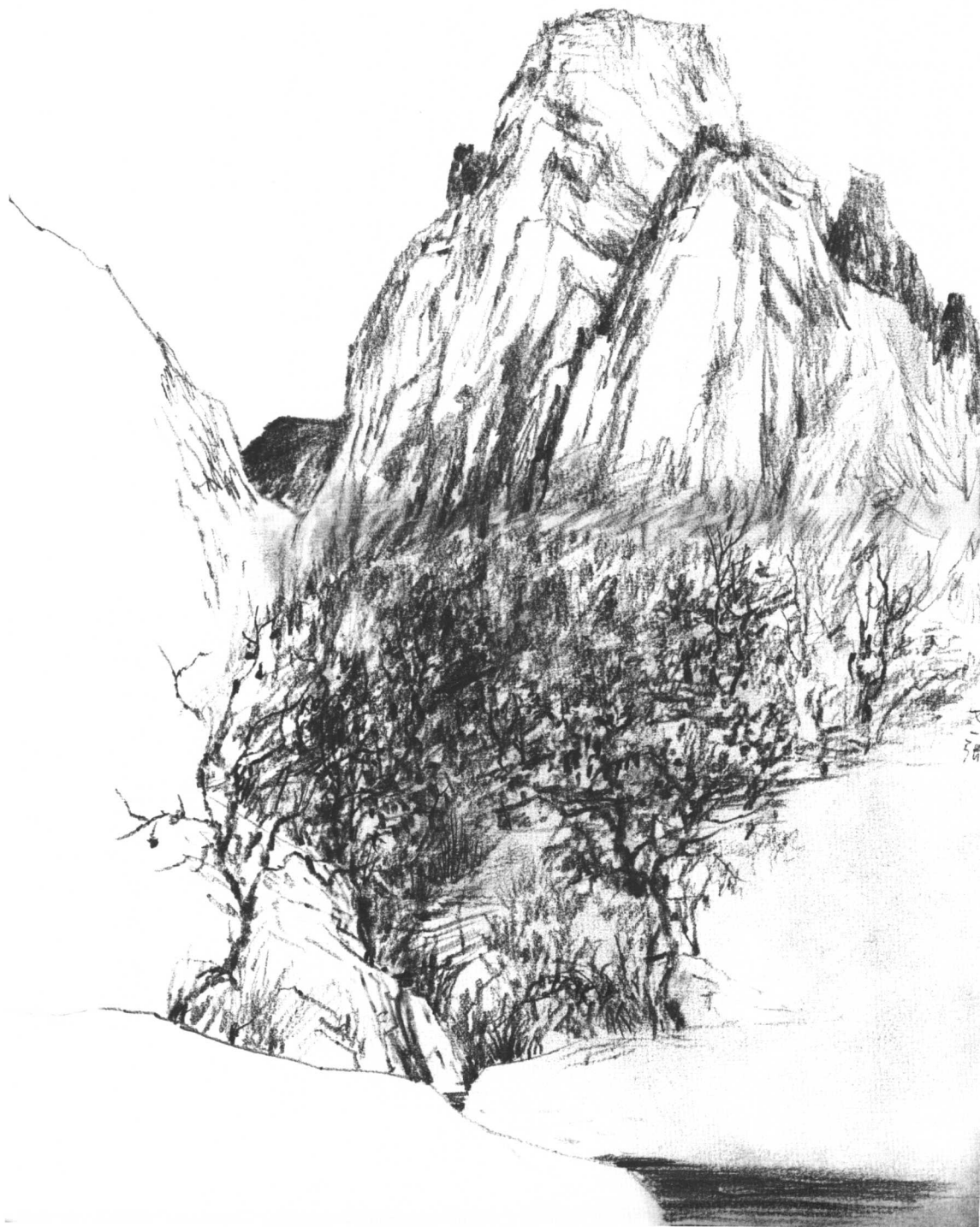
速写教学的关键在于如何启发学生的审美感受，从而正确地搜寻到客观世界中的表现因素，只有提高学生的审美感受能力，才能真正使学生的眼睛变得敏锐起来，才能寻找出常人所不能感受到的东西，找到不同于常人的兴奋点，这才能造就真正的艺术家。

线条是速写表现手法的灵魂，其表现是极为生动的，它承载着传达感情、表现对象、统一画面的节奏等功能，线条的优劣差异变化十分微妙，要认识线条的形式与美感，除了勤奋多练外，尚需许多画外的修养。另外，学习和借鉴其他优秀速写作品亦不失为速写训练的一种手法。古人有许多好的技法，国外亦有许多大师留下了丰富的经验，博采众长，兼收并蓄，借古以开今，其目的就是既为自己能创作出具有时代气息又具自己风格形式

的速写作品来。

这就是此书的用意，希望能唤起学生们的重视，不要丢弃这一被实践所验证的有效训练方法。时代的进步，艺术的发展，艺术家创造的欲望就是把触角探向未知世界，发现、创造，再发现、再创造，循环往复，将人类共同拥有的艺术推向一个又一个高峰。我们今天编这本书的目的，是从高等艺术院校的教学要求出发，对速写的一些方法、形式及规律作了较为粗浅的探讨，试图对速写训练中涉及的若干方法作一些解释，不完善之处，还望同行及专家指正。

工具、材料

与室内长期写生不同，户外风景速写常常受到各种条件的限制，因此所备的工具、材料大多以轻快、便携为宜，下面将几种常用工具、材料简单介绍一下。

铅笔：性软，适用范围较广，表现力十分丰富，一般以选择2B-4B为宜，还有一种水融性铅笔可作渲染之用，也可尝试。

炭笔：性硬、色黑，适合肌理较粗、附着性较强的纸张，可用于表现光影对比强烈、体块明显的建筑物等。

钢笔：性硬，不易涂改，适合以线造型的表现方法，画面效果明确、肯定。

纸张：纸因质地粗细形成不同的肌理效果，应尽量选择适合自己的纸张。

其他：毛笔、墨、色粉笔、宣纸册页等工具、材料，可根据个人的兴趣加以选择。

一、构图

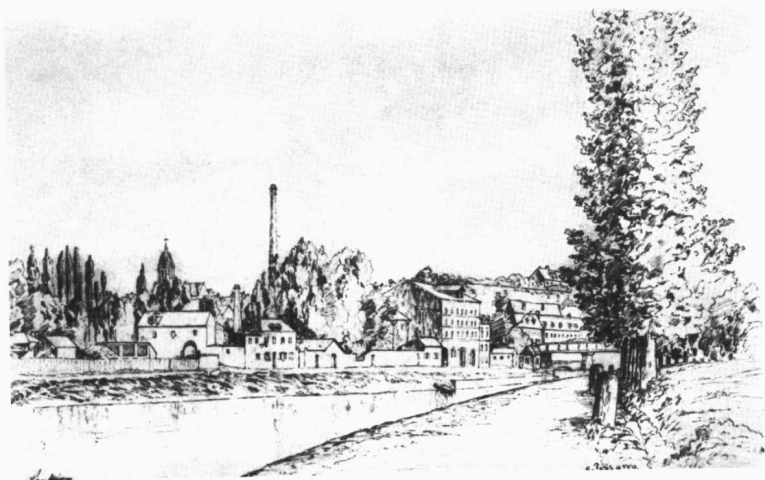
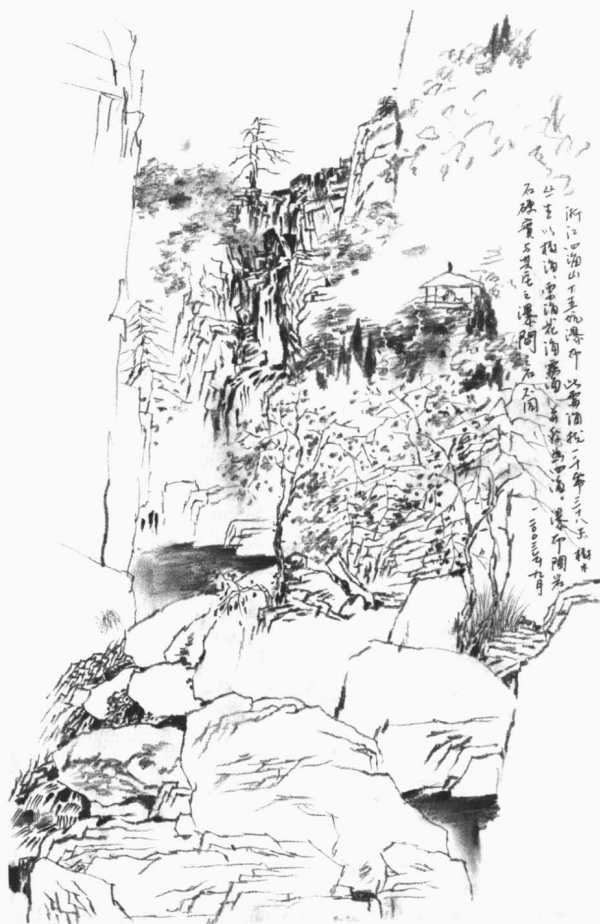
外出写生时，我们面对的自然景物是一个纷繁复杂、无限延伸的空间，而我们的画纸只是一个有限的平面，所谓构图就是把自然景物通过观察、取舍，重新组织到画纸上，构成一幅完整的画面。在中国传统绘画理论中称之为“经营位置”，“经营”二字，足以说明构图是一个主观思考的过程，并非是对自然景物的简单抄袭。构图的优劣，不仅直接表现为景物的组织安排合理与否，而且影响到画面形式美感的得失与意境处理的高下，可以说是一幅作品成败的关键。下面主要从透视和取景两个方面来了解一些构图的规律：

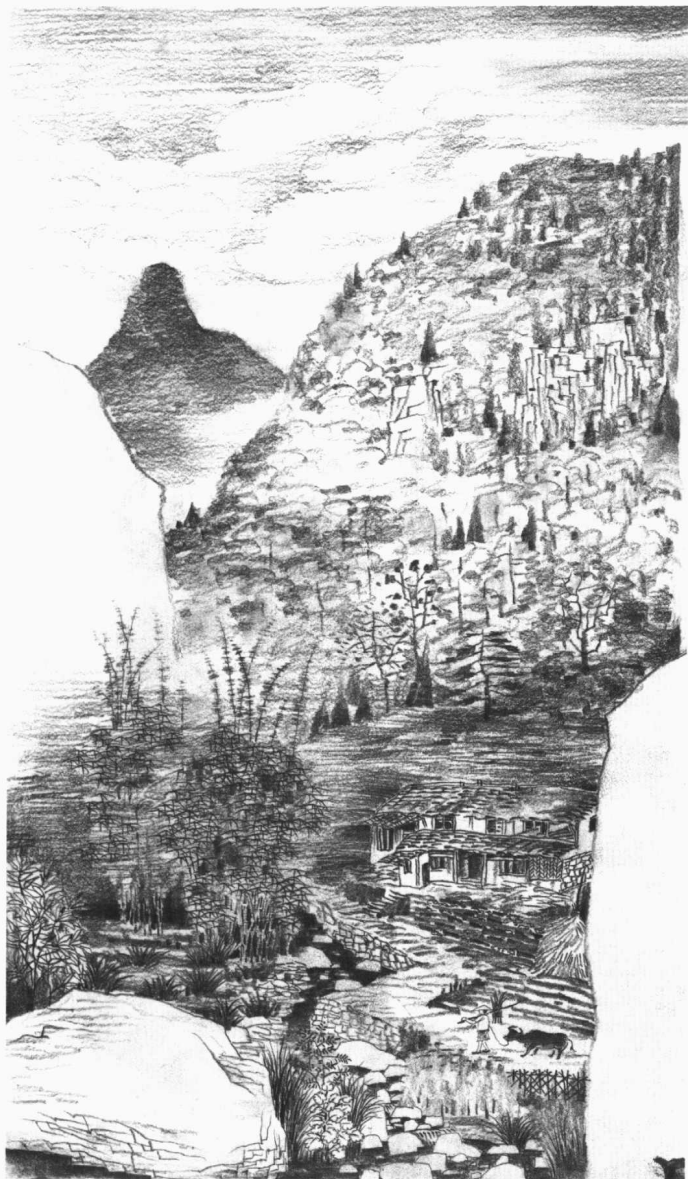
1. 透视

透视是一种观察自然景物的方法，大体可分为焦点透视和散点透视两种。

焦点透视是西方传统绘画的观察方法，作画者处在一个固定的位置上，视野之内的景物，由近及远，层次分明，近大远小，近实远虚，直至景物消失在视平线上，在画面形成一个完整的三维空间。它按照人们观察景物的视角不同又有平视和俯视之别。焦点透视是客观、科学的观察方法，它强调整体、统一，注重对客观景物的真实再现，最大限度地满足人们的直观经验，这正是西方传统绘画达到高度写实水平的原因之一。

散点透视是相对于焦点透视的另外一种观察方法，实质上是中国传统绘画的主要观察方法，面对丰富多变

的自然造化，作画者并非将眼光停留在一点，而是移步换景，从不同的角度选取景物的精粹部分，按照自我的意愿组织到同一画面上，从而全面反映景物的本质特征。这种观察方法虽不是中国古代画家所特有，但的确是被中国古代画家广泛运用并将其上升到理论的高度，其中最具代表性的便是中国古代山水画。散点透视是非客观、形而上的观察方法，它强调画家主观感受的指导作用，眼前风景经过取舍、挪移成为画家的“胸中丘壑”有更多表现的成分，这也体现了东、西方传统绘画从观察方法和表现手法上的本质区别。

这两种观察方法各有优势，并没有高下，况且因为自身的不足也渐趋融合之势，互相取长补短。

例如：焦点透视虽严谨、科学，但也容易限制画家创造力的发挥，尤其是照相术发明之后，使西方现代派画家主动借鉴了许多散点透视的观点，消解了许多写实的因素；而散点透视虽自由、随意，但也造成概念化的后果，所以近代以来许多东方画家也自觉不自觉地接受了西方传统写实艺术的表现方法。

2. 取景

透视观念的不同，当然也决定取景方式的差异。受焦点透视影响下的取景方式，往往是作画者选取自然景物中自己最感兴趣、最符合自己意图的一部分，从合适的角度去加以描绘，而散点透视的取景方式是确定一个主要的描绘对象，按照自己从不同角度、不同方位的取景，合理地安排在画面所需要的地方。但二者的相同之处在于，不管是主观表现还是客观再现，都需要对复杂的景物进行取舍、归纳。由

于各种景物外在形态不同，故在取景时也应注意选取最能体现景物特质的部分，而舍弃那些不具代表性的部分，使画面更具整体感，主题更加突出。如表现巍峨的高山、耸峙的建筑，多从仰视角度观察，采用饱满的构图，给人以压迫的感觉；如表现绵延的群山、幽深的森林，则多从俯视角度观察，采取繁密的构图，以产生幽深的感觉；再如表现小桥流水、平沙浅滩，则多从平视的角度观察，采用平缓的构图，营造出疏朗空灵的感觉。宋代郭熙在《林泉高致》中提出“自山下而仰山巅，谓之高远。自山前而窥山后，谓之深远。自近山而望远山，谓之平远”的三远之法，也是此意。

然而这些只是大的规律，写生时还须根据具体景物来具体分析，尽量避免用同一个构图模式千篇一律地表现不同的景物，同时对待古今中外的画家们的构图模式，要采取“拿来主义”的态度，结合实际的写生，活学活用，不可生搬硬套。

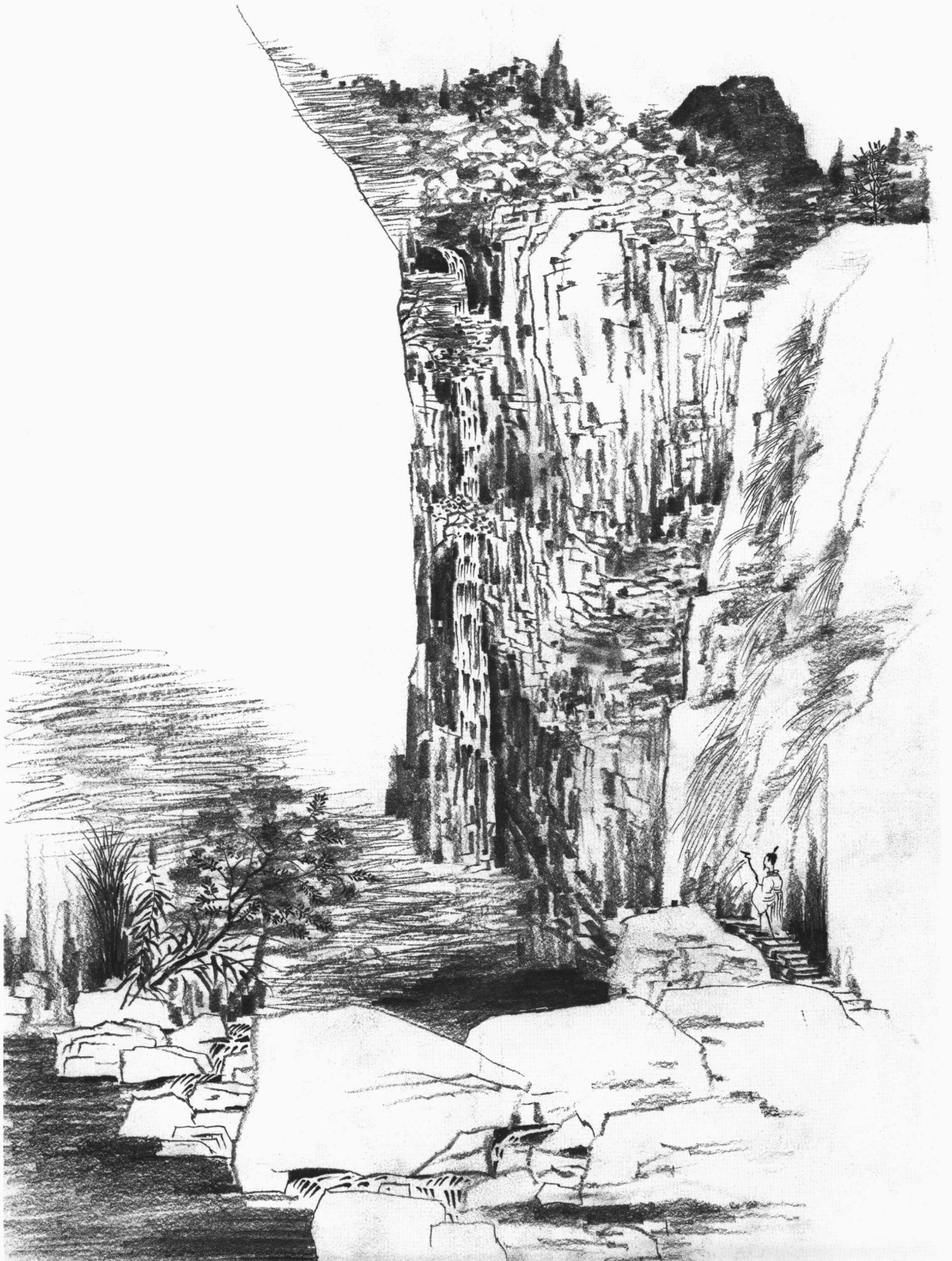
二、造型

造型又可分为具象造型与抽象造型，就风景画速写而言，在这里主要讲的是具象造型。

具象造型是用点、线、面等抽象因素来描绘自然景物中山、水、树、石、建筑等物体的外形、体感、量感、质感的手段。因表现方法的差异，又有写实和变形之别，写实的手法往往尊重景物的形体面貌，用“整体—局部—整体”的方法进行描绘；而在风景速写过程中，我们更应该强调整体观察、概括处理，不必在细节描绘上花费太多时间，必要的细节刻画可起到画龙点睛、突出主体的作用，而过于琐碎的描绘却是舍本逐末，使画面层次不够分明。另外，即使在同一地点速写，也会因每个人概括程度、取景角度及表现工具、表现技巧的不同，使画面呈现出不同程度的差异，因此写实手法的面貌也是不尽相同的。

变形的手法是将景物固有的某些特征加以夸张、提炼甚至扭曲，成为符号化、象征性的艺术语言，旨在强化作品的艺术感染力。变形的过程中，一旦摆脱了自然形象的束缚，造型也就随着作画者的修养、趣味、观念等心理因素而变，变得丰富多彩。如儿童画的变形，是孩子们稚拙天真的表现，十分有趣；而西方表现主义大师们的变形，则更多是情绪上的宣泄，震撼人心；中国文人山水画的变形，是理性地将自然山水归纳成各类技法等程式化的符号，简化了景物之间复杂的关系，更有利于笔墨的表现……这些变形的方式都值得我们借鉴、学习。

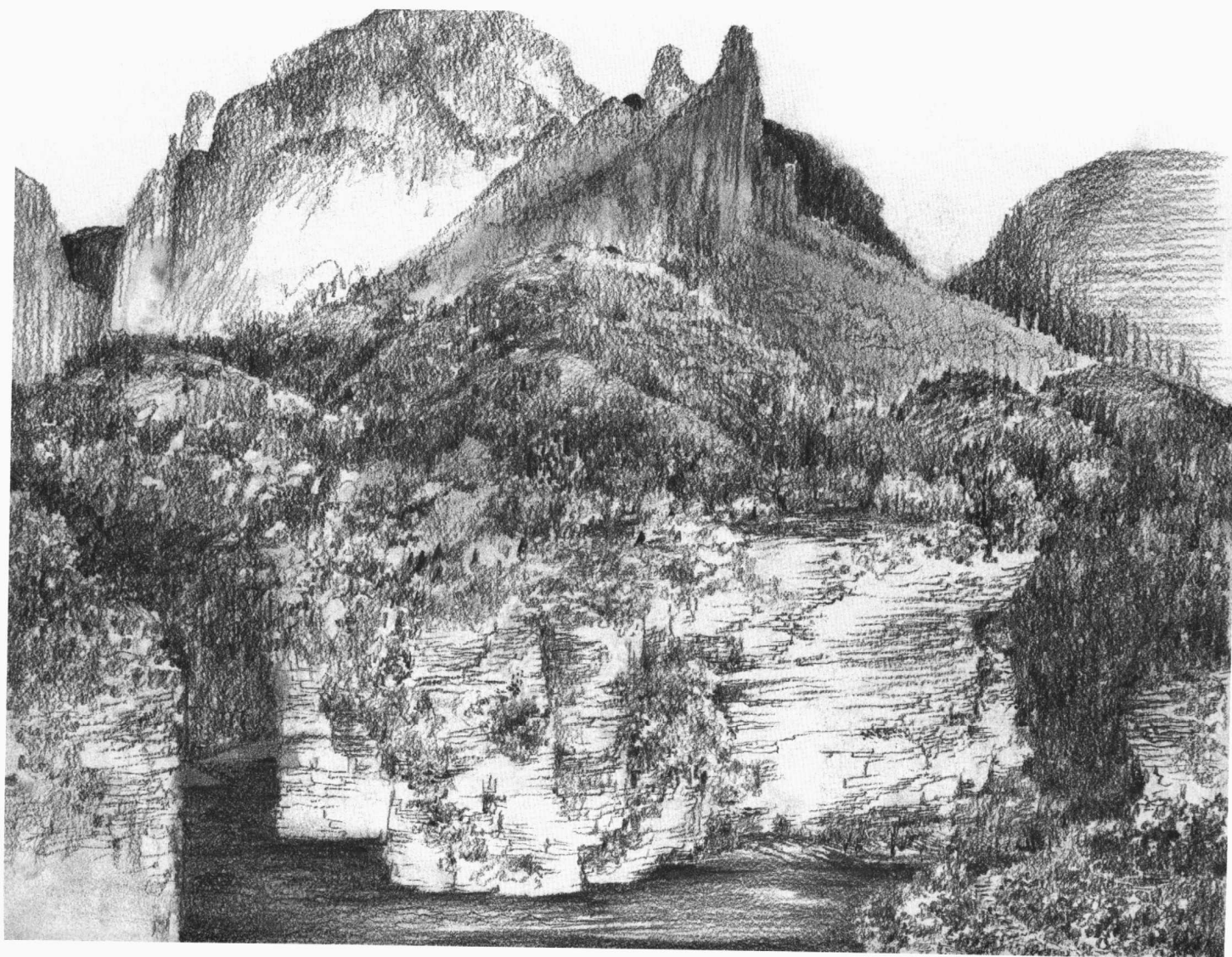
三、处理

点、线、面是构成一幅画面的基本元素，如何组织运用它们来完成画面，我们称之为艺术处理。它们的具体功能如下。

点：点在画面中是与线和面相对而言的，它可大可小，可组合在一起形成画面的层次变化，也可产生富有动感的各种形态，起到丰富和活跃画面的作用。

线：线又可分为规则线条和不规则线条，规则线条经过有序排列形成面，而不规则线条可起到勾勒外形、表现结构的作用。对不同工具的选择和对同一工具的变化使用都会获得不同意味和不同表现力的线条。

面：依上所见，点和线的集合可以形成面，面的变化

也十分丰富，有虚有实、有轻有重、可大可小，可表现光影、明暗等调子的变化，也可以平涂块面起到使画面统一的装饰作用。

在风景速写中灵活运用点、线、面的不同功能，会极大地丰富作品的表现力，但因要表现的景物不同和作画者的喜好各异，在选择运用点、线、面处理上会有所侧重，具体有以下几种方法：

以线为主。通过线条的轻重、缓急、长短、疏密、方圆、刚柔等诸多变化来归纳物象的不同形态，按照物象的结构变化、前后穿插，以最简洁明了的方法进行描绘，具有一定的优势。这种方法适合用钢笔、铅笔表现，给人以轻松明快的感觉，但对造型能力和线条质量的要求较高。

以面为主。用各种明暗调子表现物象受光后的形体变化，可以说是光影素描在风景速写中的简洁运用，这种方法可使作品相对写实、形象立体、层次丰富、空间感强，在实际速写中较适合用炭笔和铅笔表现，是再现性绘画的主要表现方法。

点、线、面结合。这种方法综合了以上两种方法的优点，以线勾勒形体，以面丰富色调，以点活跃调节，可在一幅画面中很好地表现出层次感、节奏感，能较深入地描绘物象之间的复杂关系。速写中可用软硬不同的铅笔加以表现。

另外，点、线、面不仅担当着造型的功能，而且它们自身也是抽象的审美对象，很好地运用三者之间互为补充、相互对比的关系可形成画面的形式美感，增强画面的艺术性。

四、意趣

美术作品是“有意味的形式”。画家在熟练地掌握和运用工具、材料和表现技法之后，最终还是要表达自己的思想观念和艺术趣味，我们称之为作品的意趣，它是画家综合素质的体现。所有的技法都是为了更好地表达意趣，反过来讲，对意趣有了明确的认识，才会更加合理地运用技法。如果是写实的意趣，那么作品强调的是对意境的把握，对美好的大自然的充分描绘，要求对自然景物的形态结构尤其是气氛都能做到真实再现，同时也能反映画家对自然景物的钟爱之情。如果是装饰的意趣，那么作品强调的是画面的形式美感，把自然世界的物象主观归纳成各种符号化的语言，强调的是语言的独立审美功能，也反映了画家对自然景物独特的审美感受。总之，明确了自己的意趣，就会在写生中懂得取舍，而不会盲目地模仿自然、抄袭他人。

