

美术基础丛书

陈华新 宋巍 著

风景速写

2006.10.12

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

美术基础丛书

陈华新 宋 巍 著

风景速写

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书是美术基础丛书之一。书中详细介绍了风景速写的各种技法,着重基础练习的讲解,并将重点、难点及易失误处一一列解,使读者走出单纯技法训练的误区,以方便读者学习、应试,少走弯路。

本书供学生学习、应试之参考。

图书在版编目(CIP)数据

风景速写 / 陈华新, 宋巍著. —上海: 同济大学出版社,
2009.7

(美术基础丛书)

ISBN 978-7-5608-3896-0

I. 风… II. ①陈… ②宋… 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187019号

美术基础丛书

风景速写

陈华新 宋 巍 著

责任编辑 辜 翔 责任校对 徐春莲 封面设计 陈益平

出 版 发 行 同济大学出版社

(www.tongjipress.com.cn 地址: 上海四平路1239号 邮编 200092 电话 021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 上海精英彩色印务有限公司

开 本 889mm x 1194mm 1/16

印 张 5

印 数 1-4100

字 数 160000

版 次 2009年7月第1版 2009年7月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-3896-0

定 价 18.00元

本书若有印装质量问题, 请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

我的话

风景写生是人的心灵与自然对话的一种方式。在自然中，一草一木、一砖一瓦，不仅能激发我们在视觉上的审美感悟，更重要的是能唤醒我们对生命本质的思考。

记录、收集这种美好的瞬间，速写无疑是最佳的方法之一。古人云：“师于自然”，让我们怀着对自然的一份敬意，从这里开始，一起学习，一起体验，一起进步。

目 录

- ① 速写概述
- ② 速写工具 线条练习
- ③ 速写的表现形式
- ⑥ 以线条为主的速写
- ⑦ 为明暗为主的速写
- ⑧ 选景与取景
- ⑩ 构图形式
- ⑬ 构图要点
- ⑭ 透视规律
- ⑯ 线条速写的表现形式
- ⑳ 线条的质量
- ㉑ 节奏
- ㉒ 疏密
- ㉓ 线条的意义
- ㉔ 黑与白
- ㉕ 强与弱
- ㉖ 笔势
- ㉗ 感觉
- ㉘ 虚与实
- ㉚ 整体与局部
- ㉜ 明暗速写的表现形式
- ㉝ 线条与明暗
- ㉞ 光与影
- ㉟ 释放与控制
- ㊱ 意象速写
- ㊲ 取形与取势 学习要点
- ㊳ 和谐与变化
- ㊴ 水墨速写
- ㊵ 水性与笔性
- ㊶ 偶然性与必然性
- ㊷ 作品欣赏
- ㊸ 结束语

速写概述

速写，顾名思义就是用较快的速度描绘所感受到的景与物。经历一段时间的研习后，我们会发现，它不是一个简单的概念问题，除了包含绘画的基础知识，如观察方法、比例关系、构图规律、透视原理、造型特点等，同时还具有独特的个性语言和规律。

速写的表达方式是相对长期素描而言的，是整体素描学习的一个重要组成部分。只是它们所研究的侧重点有所区别。长期素描着重关注客观对象的形体特点和造型规律等方面，而速写更强调的是语言表达和个人感觉。“速”不是速度上量化的判断，它可以是快速的表现，也可以是慢慢地描绘。它主要体现在以下几个方面：一是感觉对象的直观性，二是观察对象的敏锐性，三是表现对象的“整体性”，四是审美判断的即时性，五是偶然性中探寻其必然性。这些都是长期素描表现中最容易疏忽的重要方面。“写”是指一种表现手段，它与

主体观念紧紧地相联系，重视随情、随意，通过有意味的线条和明暗关系，把我们真实的情感，淋漓尽致地体现出来。从某种方面来说，客观对象只是寄托情感的载体，如果是按图索骥描绘，会背离速写的本质意义。

近年来，产生了这么一种现象，速写的表达方式逐渐被照相所替代，这是因为人们对速写的理解缺失所至，把它仅仅看成是收集素材之用，漠视速写能为我们提供丰富的视觉感受和审美判断，以及释放情感、激活绘画语言表达能力和创造欲望。所以，我们应重新清理思维模式，对速写有一个新的认识和理解。可以这么说，速写让人更贴近自然，更贴近艺术的本质。

对速写的认识和掌握，要有一段磨炼的过程，如果要问有没有捷径可走？有的，那就是静下心来，在闲暇之时，多进行这方面的练习，并且予以耐心的分析和总结，这样，才能解开速写的奥秘，达到眼、心、手协调统一，完美地表达出令人兴奋、富有想象的意境来。

速写工具

速写工具的要求：简单、便于携带，可以随景而画、有感而作。

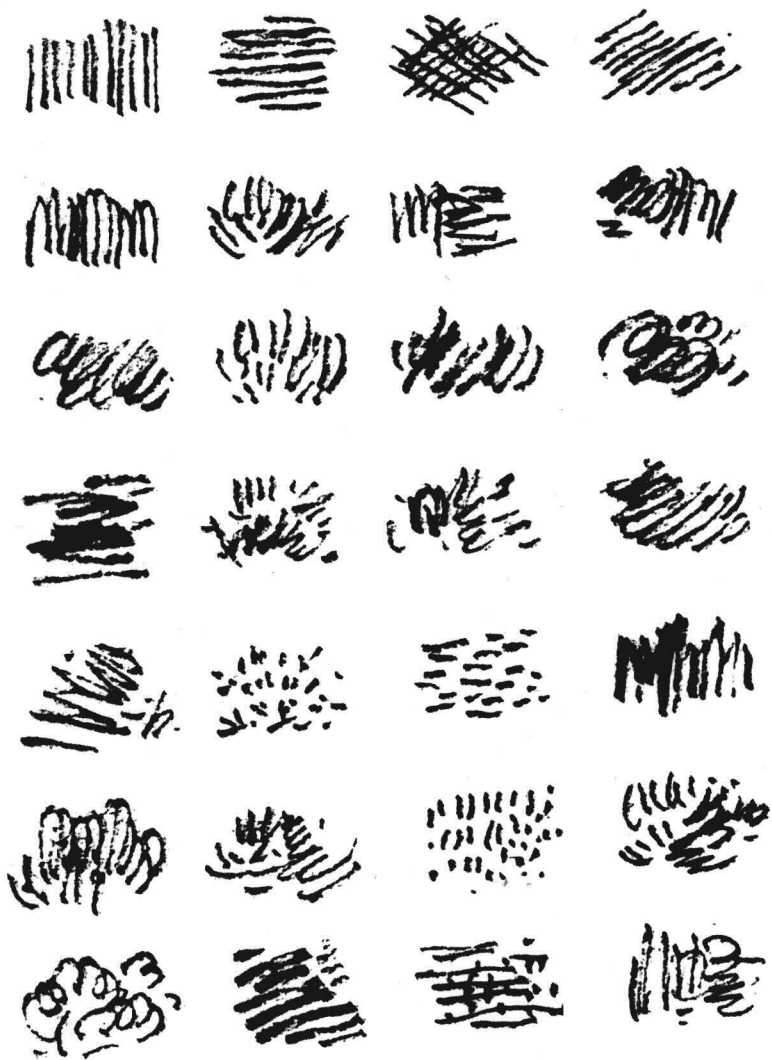
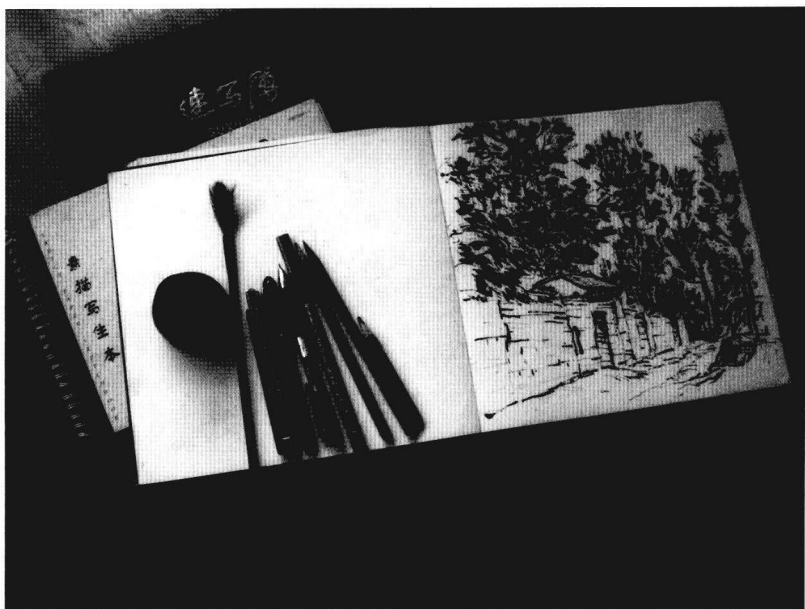
速写工具如下：

笔——钢笔、铅笔、炭笔、水笔、毛笔等。

不同的笔性，会产生不同的线形感觉，我们可以根据个人需要，选择运用。

纸——绘画纸、速写纸，以及其他不同材质的纸。

纸质有紧与松的区别，线条在纸面上会产生不同的效果，我们可以凭个人的经验和体会，选择易于表达个人感觉的纸张。

线条练习

线条是速写绘画最基本的语言之一，对它的性能、作用、感觉有一定的熟悉和了解，显得非常重要。我们不妨先做这方面的练习，体会一下各种不同的形线感觉，就会发现线条本身包含着非常有趣的现象。它会随着练习者的情绪变化，有意无意地反映出不同的特质，会产生丰富的视觉联想，如：恬静、苦涩、质朴、华美等。由于运笔粗细轻重与走向之不同，使人能感受到上升、下降、散落、聚集等倾向性变化，这些视觉感受上的积累，能有效地帮助我们更好地表现客观景物。

其实，线条本身没有好与坏、美与丑之分，关键在于所运用的线条是否恰当，是否正确表现了客观对象，是否符合传达个人情感的需要。因此，我们应该在运用线条的同时，善于发现更多更丰富的绘画语言感觉，这在速写练习中，具有实质性的意义。

速写的表现形式

水笔速写

水笔，在速写中比较常用的工具，使用简便，具有干得快的特征。但是，它体现出来的线条变化少，比较单一。如果运用得当，水笔能体会到一种随意流畅、自由活泼的感觉。

钢笔速写

钢笔速写具有黑白分明、水笔线条肯定、笔触丰富的特点，既可以表现得粗犷大气，又可以表现得细腻入微。钢笔速写作品易于保存、收藏，被认为是理想的速写工具之一。不足的地方，一旦落笔就难以修改。

宋巍

毛笔速写

相对而言，用毛笔进行速写比较少，这与工具使用不便有关。如果有条件进行适当的尝试，会发觉它有着其他工具所没有的表现效果。作画时，对笔性、水性要有感性的认识，尤其是笔力的掌控，要根据即时的审美判断，干湿相宜地表达出理想的效果。

炭笔速写

运用炭笔进行速写，要掌握好它的特性，因为炭笔的表现手法比较灵活，可用线来描绘，也可用手抹、纸擦等手法，会产生意想不到的效果。炭笔使用得当，会使画面增色添彩；使用不当，会产生含糊不清、漆黑一团的感觉。

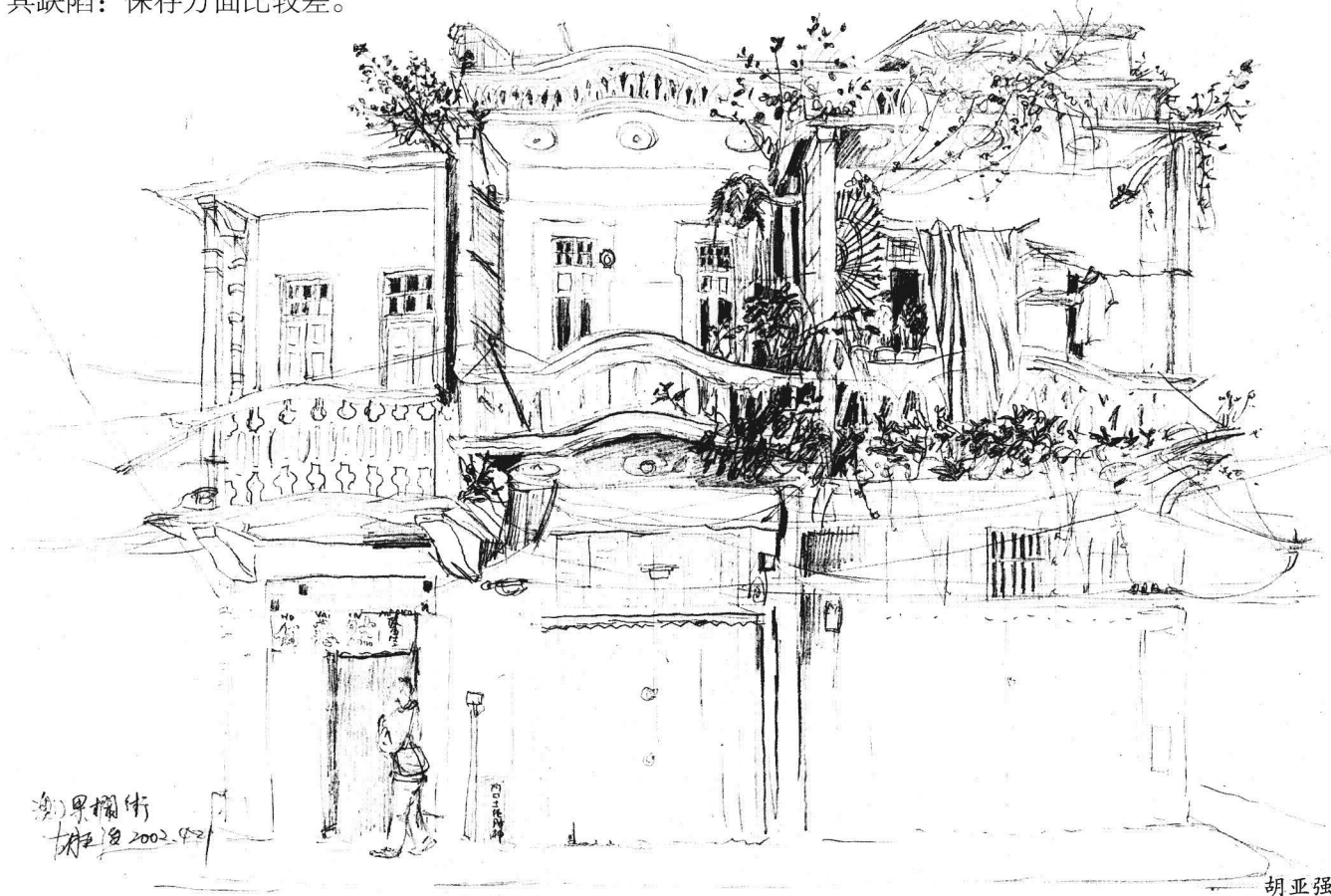
圆珠笔速写

用圆珠笔画出来的速写作品，具有特殊的感受。它所表现出来的线条非常细，流速感强，有随意、轻松、明快的韵味。从某一方面来说，它不是很适合在较大的画纸上作画，易产生空洞不实现象，但在较小的画面上表现就容易得心应手了。

铅笔速写

铅笔速写的特点：使用起来比较方便，显示出来的线条富有弹性，可浓可淡、可轻可重、可粗可细，层次感比较丰富，并能根据画面的各种关系作相应的调整。其缺陷：保存方面比较差。

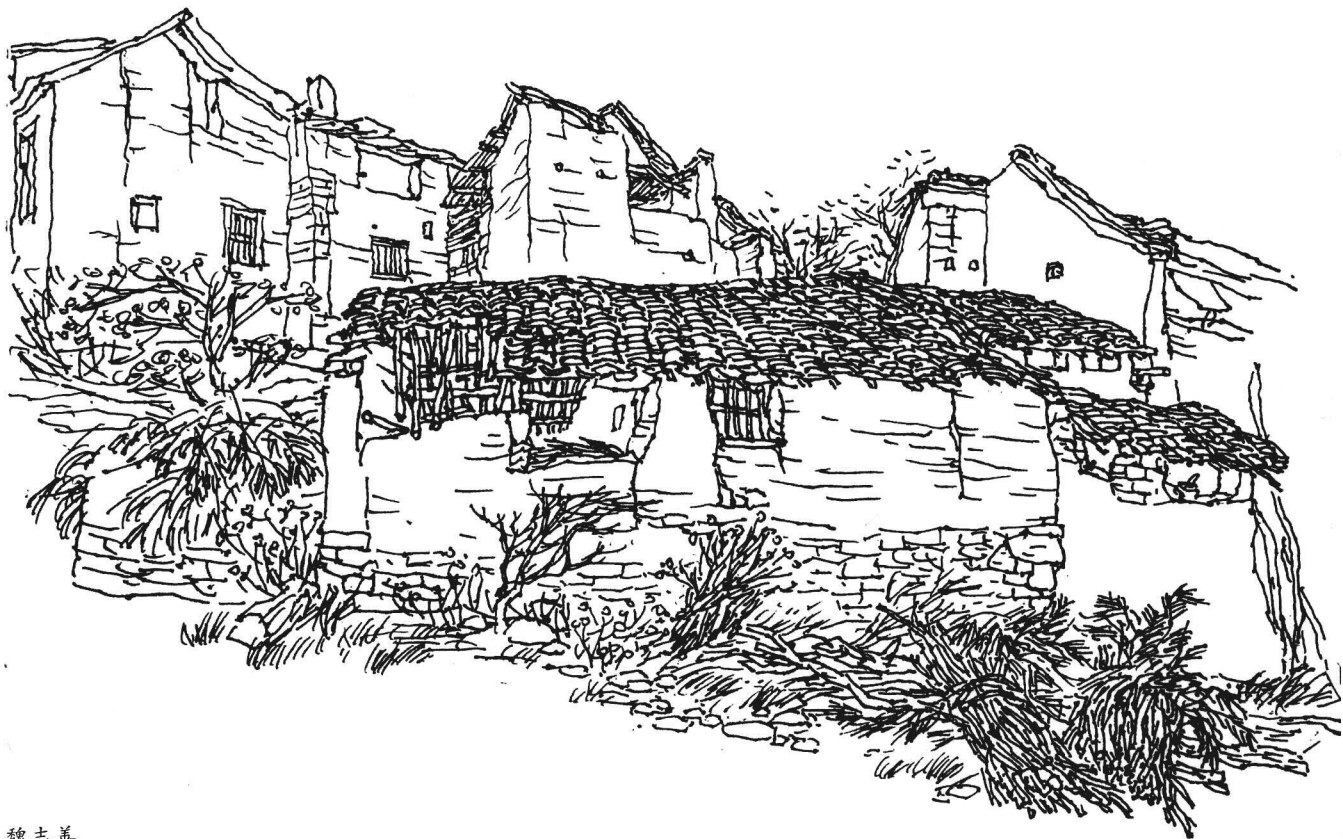

魏志善

以线条为主的速写

速写的方法是多种多样的，不同的方法会产生不同的效果，无论运用哪一种方法，都与线条的运用有着密不可分的联系，所以我们常常把线条看作是速写最基本的绘画语言来研究和学习。首先，我们应该有一个基本的认识，在自然景物中，不存在什么线条，人们为了便于表达才从客观景物中提取出具有特殊含义的线条。其次，我们对线条的认识和感受不是凭空而来的，而是根据对客观对象形体特征的描绘来体味线条的可塑性，感悟线条在情感支配下所产生的各种变化。

风景速写学习，不仅要尊重自然所形成的各种规律，而且要谦虚地拜自然为师，必须用心体会线条的粗细、轻重、干湿、疏密、快慢所调动的情感的起落变化，才能自觉控制它的走向，才能获取更丰富的绘画语言信息，才能恰如其分地把自然世界与人的精神世界融入画面之中。

魏志善

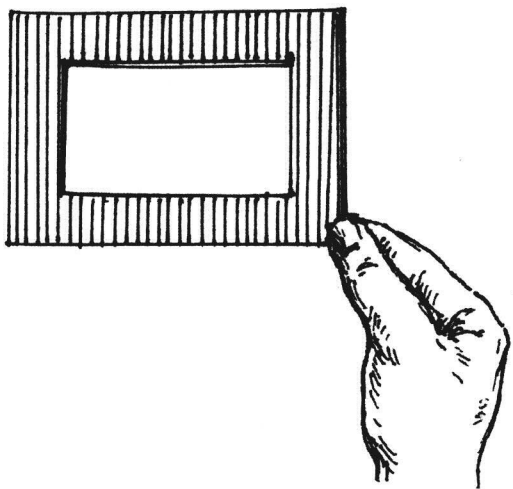
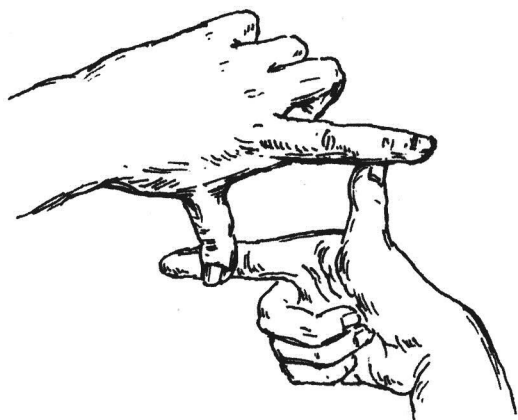
童建颖

以明暗为主的速写

明暗速写是通过线和线面相结合的方法来表现的，但是它不是强调线条形质本身的审美趣味，而是注重光与影所呈现的明暗感觉。因此，在写生中，要感受大的明暗关系在景物中的节奏变化，围绕着主题内容，有序地控制画面的整体感觉，使其透出引人入胜的意境来。

明暗速写有着不同的表现手法，每一种表现手法都会产生独特的视觉感受。在速写练习时，我们可以尝试各种方法进行写生，这样既能开拓绘画的表现语言，又能寻找到适合个性的表现方法。

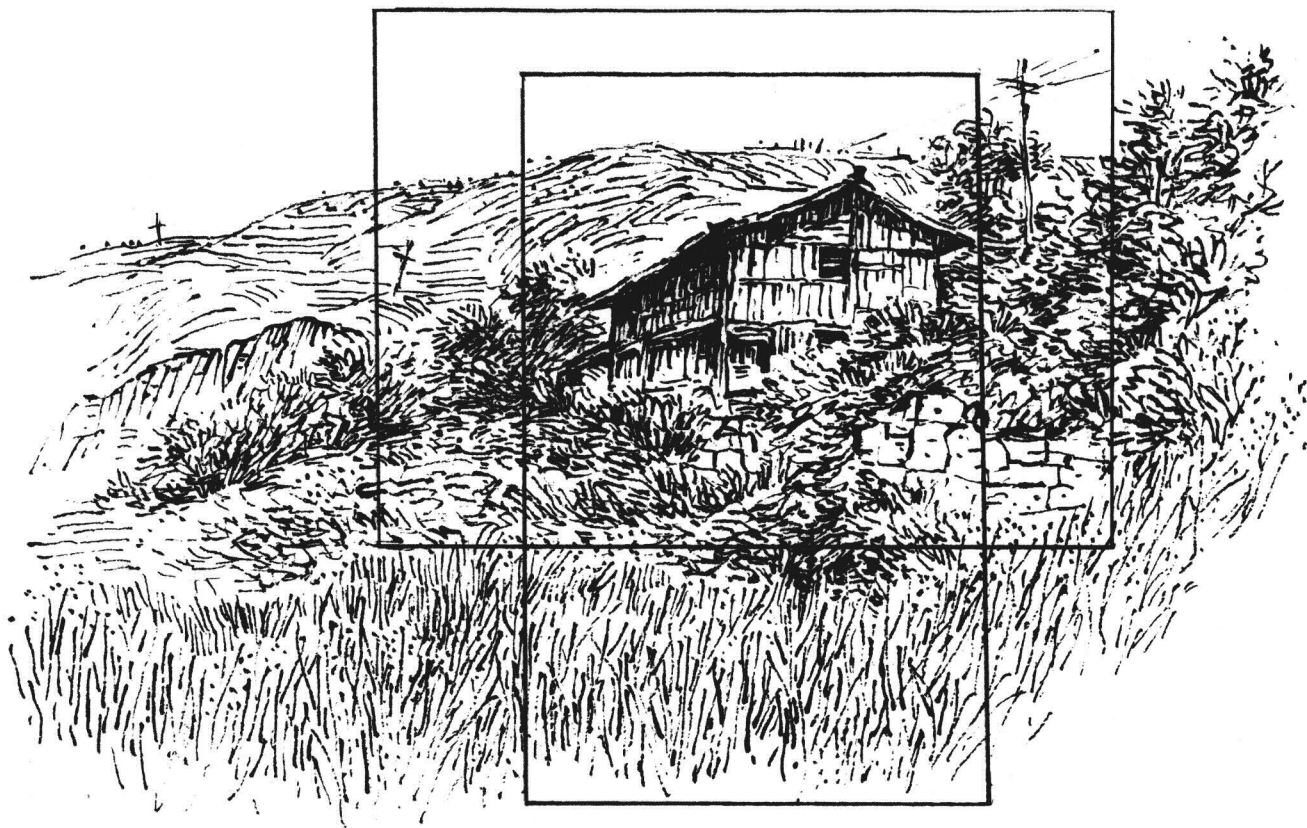

选景与取景

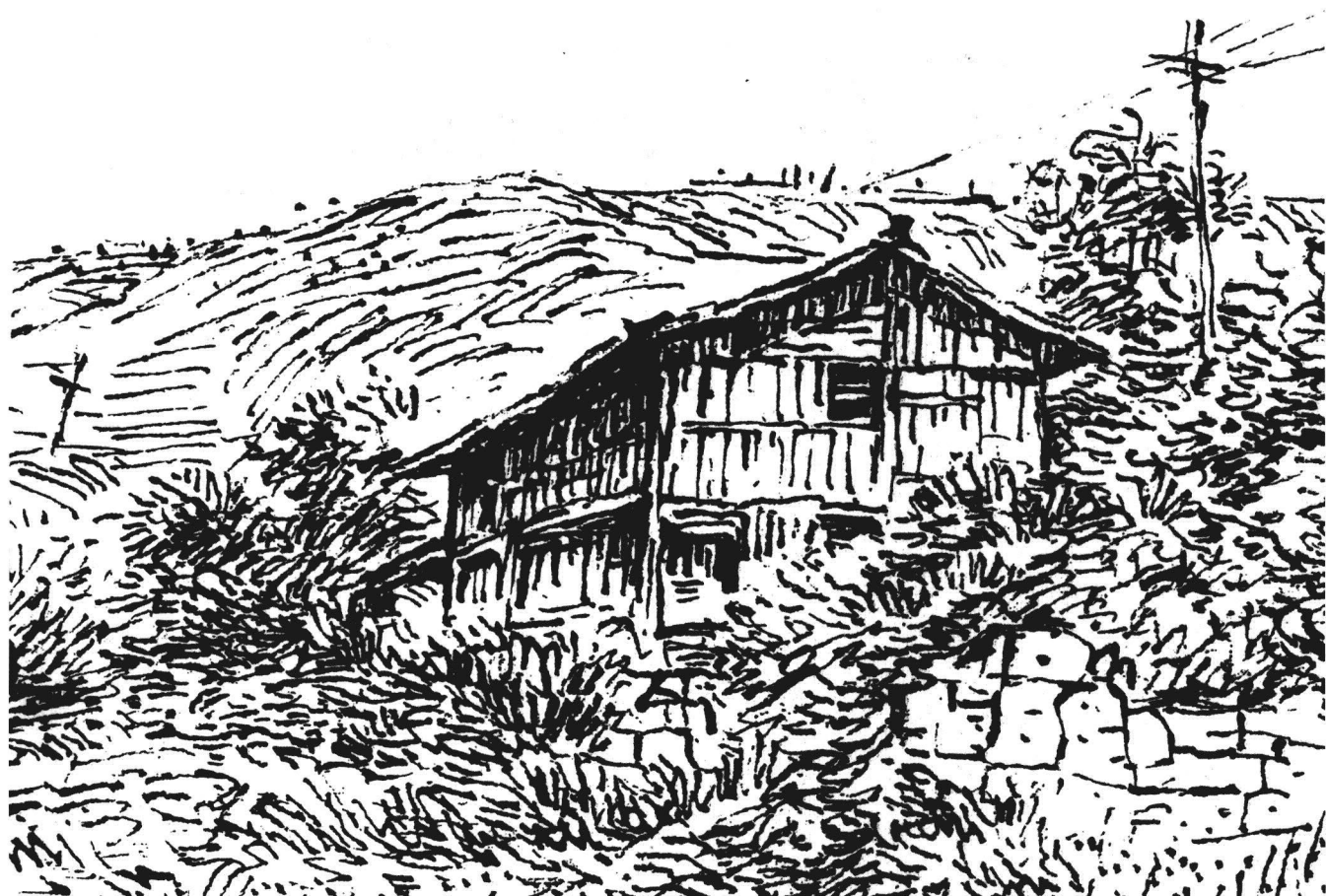
在进行速写时，首先碰到的问题是画什么？尤其是面对丰富多彩、广阔无边的景象，更让人无处着手。其实这是一种很正常的现象，每个人在初学速写时都会遇到这种情况。这就要求我们静下心来，多走走、多看看，从各个角度观察景物，当有了大体的意向，能引起表现的欲望时，才开始作画。这时，如何选景？就显得比较重要了。因为，景物不可能十全十美地符合理想的要求，这就要发挥我们主观能动的作用，根据对象的审美判断，有取有舍，组织起有趣生动的画面来。

我们在选景时，可以采用取实用简便的方法，一是用双手构成一个长方形来选景，一是用卡纸制成的“取景框”来取景。在运用时，注意眼睛与取景框的距离，可以上下左右适当移动，获得比较满意的景色后，就可以选定作画了。

选景与取景，能反映出我们的审美意识和趣味。由于观察角度的不同，视线高低的不同，都会使画面产生不同的效果，关键在于要明白自己想要表达的是什么？是取其势？取其形？还是取其意？要做到心中有数，因为作画的立意直接影响到画面的构成形式。取其势，是指以大场面为主，捕捉景物大的气息和节奏进行描绘。取其形，是搜寻景物中某些有趣的部分，进行较具体的表现，力求对形体构造、质量感觉的刻画生动而有趣味。取其意，就是强化人的情感的表达，客观对象只是一个载体，或者是承载着人的精神意识的符号。

当然，从绘画实践的角度来说，有时并不能预测画面的最终结果，看似不入画的景物，在笔下却能显示出令人惊讶的效果，体现出一种神奇的魅力来。所以，我们常说，多实践、多体会，胜过一切纸上语言。

渊帅

杜湘

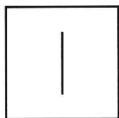
构图形式

速写的构图形式能直接反映出我们的观察能力和审美判断能力。因此，作为速写技法知识的重要部分，应该对构图方面的基础知识有一个基本的理解和认识。

构图，通常是指画面的组成形式，也就是说，如何把景物中的各种素材组织起来，在充分体现景物意境的同时，透露出人的精神。它的基本要求，无论是快速概括的表现，还是精致入微的慢描，都要符合画面整体感觉的需要，让人能感受到：主题明确，层次分明，具有引人入胜的意味。

通常，我们把写生的景物分三个层面来分析：近景、中景、远景，在作画时，可便于把握画面节奏与层次变化。中景往往是画面的主体部分，描绘时要体现出耐人寻味的感觉；近景与远景往往起着衬托主体的作用，可以采用概括的手法来处理。

在绘画方面，构图形式比较多，体现在画面上的感觉也是丰富多彩的。我们应该知道，任何理论和标准能帮助理解和认识客观事物的同时，也会制约人的个性发展和创造能力的发挥。因此，在学习的过程中，善于体验，学会总结，寻找到符合个人情感表达的规律，这才是最为重要的。

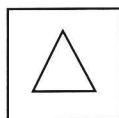
垂直构图

垂直构图的表现形式，在无形中让人与景物之间产生情感距离，有一种崇高、宁静、肃穆的感觉，它常用于教堂、纪念碑与某些现代城市建筑的表现，能体现出向上、高大、庄严的特点。

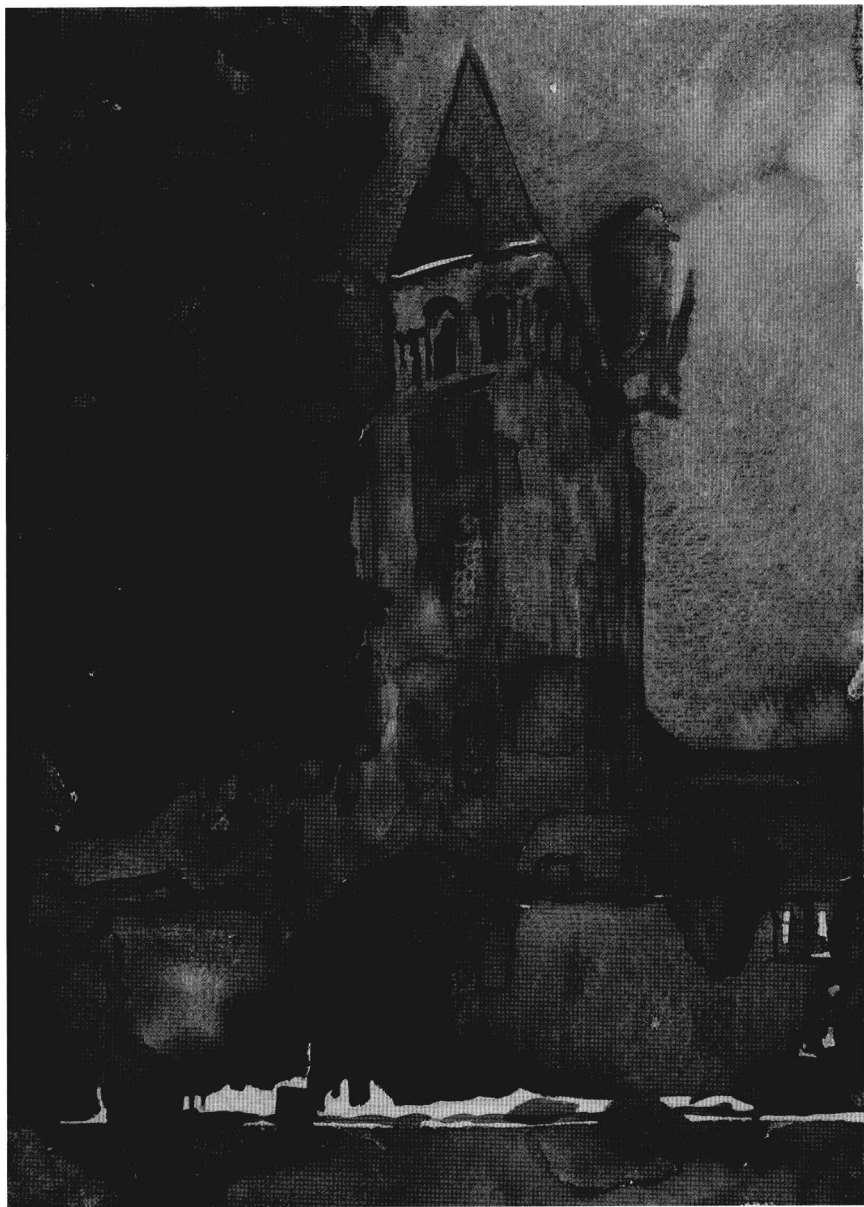
水平构图

在速写中，水平构图运用比较广泛，相对而言，比较符合人的视觉习惯和心理感受。它常用于表现开阔的场景、贴近人的生活的情景，能显示出一种平静、亲切、安宁的视觉感觉。

三角形构图

三角形构图总体上给人的感觉比较稳定，形态变化生动、富有节奏感，相对的倒三角形，就会产生不稳定感，有强烈的动态倾向。

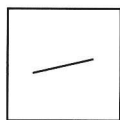
宋巍

魏志善

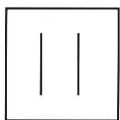

徐晔

倾斜构图

具有一定倾斜的构图方式，画面会显现出动态变化。表现时，要考虑画面各种关系的协调和平衡，始终把握住主体在画面上的主导作用，避免出现视觉中心偏移的现象。

对称构图

对称构图往往能体现出端庄、严肃的感觉，比较适合表现具有历史感的建筑和显示深远的景物。由于这种形式比较单一，缺少变化，因此，要求我们在运笔和层次表达上来丰富画面的感觉。

S形构图

S形构图具有活泼、生动的感觉。这种构图方式，能通过画面的曲直变化，让人的视线慢慢引入画境之中，感受耐人寻味的情趣。写生时，要注意把握好分寸，控制好节奏的变化。

在此介绍的构图形式，是在速写中经常采用的。要正真理解其意义，就不能教条地运用这些规律。事实上，自然界所包含的内容比我们想象得要丰富多了。

宋巍