

◎ 卓越设计师丛书

风景速写

陈敬良 著

FENGJING SUXIE

合肥工业大学出版社

FENGJING SUOXIE

陈敬良著

合肥工业大学出版社

◎ 卓越设计师丛书

风 景 速 写

图书在版编目 (CIP) 数据

风景速写/陈敬良著. —合肥：合肥工业大学出版社，2014.8

ISBN 978-7-5650-1938-8

I. 风… II. 陈… III. 风景画—速写技法 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第192010号

风 景 速 写

陈敬良 著

责任编辑：王 磊

出 版：合肥工业大学出版社

地 址：合肥市屯溪路193号

邮 编：230009

网 址：www.hfutpress.com.cn

发 行：全国新华书店

印 刷：安徽联众印刷有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/12 印 张：9 字 数：140千字

版 次：2014年8月第1版 印 次：2014年8月第1次印刷

标准书号：ISBN 978-7-5650-1938-8 定 价：42.00元

发行部电话：0551-62903188

图书出现印装问题，请与经销商调换

作者简介

陈敬良，湖南益阳人，教授，画家。湖南外贸职业学院艺术设计学院院长，湖南省新世纪121工程人才，湖南省艺术设计专业带头人，高等职业技术教育研究会艺术设计协作委员会常务委员，中国高等教育学会美育学术委员会委员，湖南省美术家协会理事，湖南省工艺美术协会会员，湖南省美术学科副教授评委，湖南省高级工艺美术师评委，湖南省音、体、美讲师评委组长，湖南省景观设计师职能鉴定专业委员会委员，湖南省设计艺术家协会环境艺术专业指导委员会委员。其作品多次入选全国、湖南省美术作品展，获金、银、铜、优秀奖等，两次在长沙举办个人画展，在各类刊物上发表学术论文20余篇。出版著作有《装饰画》、《装饰画艺术》、《风景民居速写》、《风景民居钢笔速写》、《中国画作品集》、《色彩风景写生作品赏析》、《色彩风景写生作品集》。主编教材有《现代构成艺术》、《现代装饰画》等，主持参与省级课题多项，被聘为湖南农业大学、湖南商学院、湖南城市学院、泰山书画研究院客座教授。个人基本情况载入《中国当代文艺名人辞典》。

序言：线由心生——观敬良笔下的线描民居作品

敬良著作甚丰，印象最深的还是他笔下的线描民居作品，多年前他曾出版过《民居风景钢笔速写》，给我留下了很深的印象，这次再度出版他的民居题材线描作品，是他在这一领域里再一次探索的成果集结。敬良兄是一位在南洞庭湖畔长大的孩子，儿时的老木屋、青石板、青瓦白墙、木花格窗与窗外随风摇动的荷花，还有那些承载着沧桑岁月的木雕、石雕、砖雕在他心中留下了深刻印象，南洞庭的泥土孕育造就了他质朴、直率的性格。

观其画、品其意。敬良作品的线条是轻松、流畅的，一如跃动的音符，演绎着江南明清的古韵，那高高的马头墙，飞檐斗拱，青瓦灰墙，雕梁画栋，那天井旁的青苔、屋檐下的漏痕，那湿漉漉的青石板路和墙缝里生长的小草，构成了一个个鲜活的场景，画面中的空气透着一种恬静与淡淡的花香，一种沉静，一份安详，令人向往，也令人难以忘怀。

敬良作品画面的线条错落有致、疏密得当；意境情景交融、虚实相生；呈现出一种生命律动的韵味和无穷的诗意空间。这种感觉得益于他多年的艺术修炼和对自然的感悟以及对表现技法的掌控，这些作品融入了强烈的主观情趣和认识，形成了自己独特的个性，是画家感情与技法的结合，同时也是作者修养与品位的表达。

线条的语言是单纯的，画境却是深远的，古今中外无数艺术家在其中探索，形成了不同的画种和语境，敬良也是不断追求与探索的其中一位，所不同的是，他的作品中融入了中国画的用线与西画的构图和技法，线条轻松流畅，笔走龙腾、随心所欲，不为结构约束，不为具象所束服，一幅幅承载着岁月记忆与跨越时空的生动场景跃然纸上。这些变化无穷的线条与传递出来的深厚意境已形成了他个人独特的艺术语境与风格，我很高兴看到他取得的成果，更高兴看到他前行的方向，路漫漫其修远兮！我有理由相信，更好的风景仍在后面！

彭利民
陶瓷艺术大师
高级工艺美术师
湖南釉下五彩国瓷研究院院长

自序——心灵历程

我出生在鱼米之乡的洞庭湖畔——益阳兰溪镇。玉立的荷花、鲜活的鱼虾、迷人的景色，犹如一幅幅朦胧的水墨画，时刻浮现在脑海里，令人如痴如醉。

每逢雨季，小镇沉浸在弥漫的烟雨中，若隐若现，只露出淡淡的低矮老屋的轮廓，好像古镇沧桑岁月雕琢而成的痕迹，青灰的色调透着一丝丝凝重，仿佛连绵不断的思绪回荡在历史的长空，久久不愿离去。

资水悠悠，风光无限，偶有孤蓬帆船淌过宁静水面，泛起粼粼的波光，让人浮想联翩，似有欢快的乐曲缠绕飘荡，斜躺在孤蓬船上，仰望长空，静听蝉鸣，怡然自得……

踏上青石码头，穿过幽深古巷，温暖的夕阳倾射在身上而成的长长的影子在青石路面上颤动，宛如跳动的音符，奏出一曲曲动听的歌谣，光溜溜的石板路是小镇岁月的烙印，叙述着无数感人的故事。

多年来，我曾先后到安徽宏村、西递，江西婺源、瑶里等风景胜地感受大自然的秀色，让我目不转睛、笔耕不止的是那里纯朴而幽雅的风土人情。风格别致的江南明清建筑，久经风雨洗礼仍显英姿，似修女般的纤柔，又如隐士们的恬淡，让人沉思着品味，品味着沉思，演绎着怀旧的情愫，统揽了远古的韵味。那青堂瓦室、乌砖灰墙、雕梁画栋、飞檐斗拱、院里的青苔、房檐上的漏痕，无不诉说着这些山村小镇的历史，时时让人感受到无言的水墨意境的美。古镇山川河流用她那凝重而又变幻的色彩，在我们面前展现出一幅幅水乡古韵的漫长画卷，从脚下一直延伸到远方。

面对眼前的一切，唯有挥动手中的画笔，抒写胸中逸气，寄托无限的情思……

陈敬良于墨文苑

深深民居情 漫漫速写路

——读陈敬良《风景速写》有感

敬良先生出生在鱼米之乡的洞庭湖畔，自幼酷爱美术，家乡的山石树木、风土人情成为他绘画创作取之不尽的素材。他的绘画路子很宽，兴趣广泛，其国画、水粉作品个性非常明显。而近几年他对风景速写产生了浓厚的兴趣并潜心研究。为此，他穿梭在徽州的宏村、西递，江西婺源、思口、瑶里等乡村古镇，细心观察、埋头作画，收获颇丰，既找到了一种属于自己的表现语言，也获得了一份速写表现的自由。

他的速写作品，其题材大都取自江西、安徽等地的乡村风貌和古镇民宅。错落有致的民居院落，历经沧桑的古街小巷，无不成为他笔下的美图佳构，这些无疑显示出他对风景速写的构图有着极强的把控能力，尤其是画面中大胆简练、游刃有余的线条运用技巧更是彰显出他过人的艺术才华。品读他的速写画作常给人以柴扉紧闭的宁静，旭日临窗的安怡之感，顿觉赏心悦目。

敬良先生是擅长运用疏密有序和虚实相生的线条，表现自己对生活感受的行家里手。他把对自然和生活的体验感受，以线条组合的美感传递给我们。这本《风景速写》著作，新作不仅构图更显凝练，线条生动，而且繁简得当，表现技法更趋娴熟，意蕴情趣更为生动悠远，再次映现了敬良笔端对生活的赞美和对生命的热爱。

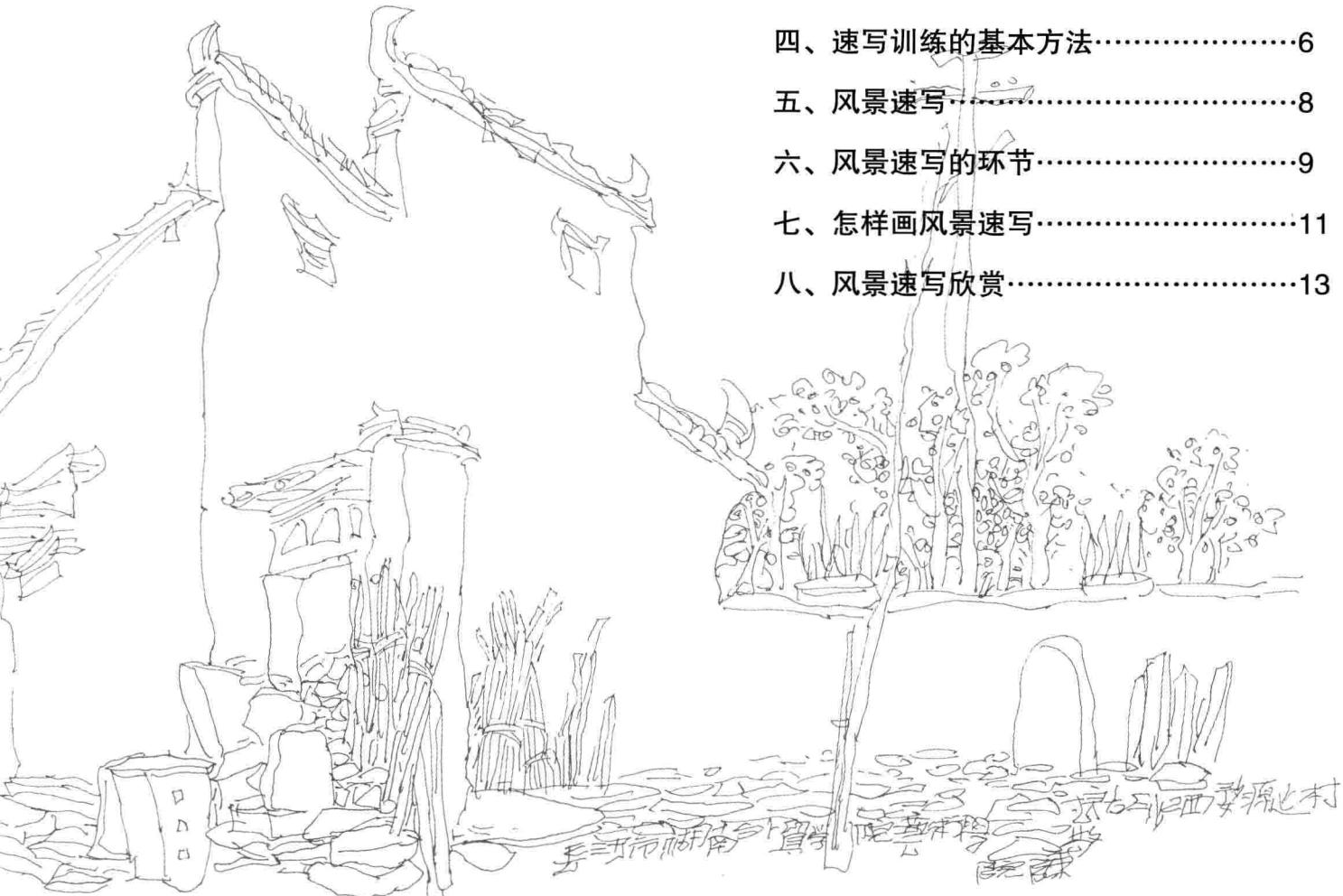
他的速写画作，犹如视觉盛宴既能让我们一饱眼福，更拉近了我们与自然的距离，甚至有一种把我们一下子推入对美好生活的畅想与憧憬之中的感觉。我相信敬良先生凭借他美术教育者的独特审美视角、敏锐的观察力和高度的艺术概括力，一定会描绘出更多的优秀速写作品。

戴建华
高级工艺美术师
湖南楚泰画院副院长
湖南省芙蓉画院特聘山水画家

FENGJING
SUXIE

目 录

- 一、速写是一切绘画的基础 1
- 二、速写媒介——工具与材料 3
- 三、速写表现技法 4
- 四、速写训练的基本方法 6
- 五、风景速写 8
- 六、风景速写的环节 9
- 七、怎样画风景速写 11
- 八、风景速写欣赏 13

一、速写是一切绘画的基础

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。纵观绘画发展的历史，无数精美的速写作品不亚于其他的艺术门类，它是画家的心灵之作，是创作的第一源泉，是第一感觉的产物。

速写，是一种快速的写生方法。它的英文翻译是 sketch，有草图的意思。

《中国美术大字典》中说，速写是“与工笔绘制相对而言，造型艺术基本功之一。一般指用铅笔、钢笔、木炭、毛笔和鹅毛管等，在短时间内以简练的单色线条描绘出物体于规则或不规则动态中的形与神。实乃一种即景写生。它运笔迅捷，挥洒任意，有自然之‘势劲’，故有谓西画中的速写比较接近于中国画中的‘写意’。美术家通过速写的基本功训练，能提高敏锐的观察力和捕捉物体动作、神态的表现力。也可扼要地记录各种生活现象，积累创作素材”。

以上文字可以理解为：其一，速写，是以简约的线条，在对物或景的写生中描绘出它在动态时的形与神；其二，速写，作为造型基本功的练习，可以提高作者的敏锐观察力和捕捉物体的表现力；其三，速写，是记录生活，积累创作素材的一种手段。

速写作为造型艺术的基础，其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。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。身背画夹画速写的不少，同时“全副武装”挂着长短变焦照相机的人也多起来了。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。速写不单纯是为了再现物象，而是以表现为目的；而照相机或摄像机只能是消极地再现物象，两者之间的差别是很大的，不是一个层面上的意义。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。不要只看到什么就画什么，而是要以艺术家的眼光去取舍、发现、组织以及安排所要表现的客观对象。不可看死对象，而是要通过融入自己的思想与情感来看活对象，并灵活地多观察、多体会，观察有感受后，明明白白地去表达，只有如此，最终所得的速写作品才可能生动而有意义。

速写从表现形式上看，可分为线条速写、明暗速写及线面结合、黑白与彩色结合的速写；从题材上看，还可以分为人物速写、动物速写、风景速写、创意草图等。

速写能培养我们敏锐的观察能力和表现能力，启发思维想象空间，拓展想象力，并且有利于我们提高形象思维意识和空间表达能力。其既能使我们善于捕捉生活中美好的瞬间，又能提高我们的专业素养和艺术感觉。

速写能培养我们的绘画概括能力，使我们能在短暂的时间内画出对象的特征。

速写能为创作收集大量素材，好的速写本身就是一幅完美的艺术品。

速写能提高我们对形象的记忆能力和默写能力。

速写能探索和培养具有独特个性的绘画风格。

因此，对于初学者来说，速写是一种学习用简化形式综合表现运动物体造型的绘画基础课程。对于绘画创作者来说，速写是感受生活、记录感受的方式。速写使这些感受和想象形象化、具体化。速写是由造型训练走向造型创

作的必然途径。经常练习速写，能使我们迅速掌握事物的基本结构与神态，对创作构图安排和情节内容的组织会有很大的帮助。

二、速写媒介——工具与材料

工具与材料是完成一幅艺术作品不可缺少的物质基础，而工具与材料的运用要基于对生活中的速写表现对象的认识。当所选择的工具与材料同自身所想表达的东西、所想用的语言相协调时，才能充分发挥工具与材料最切合的效果，达到形式与内容的统一。

速写的工具几乎没有什么必需的限定，速写可以按照自己的感受与需要，选择合适的工具与材料。以恰当的工具与材料为媒介对速写对象的主体特征进行描绘与塑造，能够增加最终呈现出来的作品的艺术感染力。

与室内长期写生不同，户外的风景速写常常会受到各种条件的限制，因此所备的材料、工具大多以轻快、便携为宜，下面将几种常用的工具、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。铅笔是最简易而方便快捷的工具，可擦可改，运用自如，信手拈来，挥笔可就，所以，几乎没有设计师能离开它。铅笔是风景速写中最为多见的笔类工具之一，其以丰富的表现性而在速写中最为常用，是从初学者到艺术家普遍使用的媒介工具。

炭笔、炭精条：炭笔也就是通常所说的木炭铅笔，笔尖可以削尖或削平，以求画出深浅、粗细、虚实各异的线条和块面。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。炭笔有变现力丰富、沉厚突出等特点，但不宜擦改。

炭精条有黑色和赭色两种颜色，质地松软，易于着色，团块感强，表现效果厚重浓烈。但其附着力弱，易脱落，需妥善保存并均匀喷涂定画液。

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。

马克笔：马克笔是速写的一种十分便利的工具，色彩艳丽，线条圆厚而透明感强，是表现风景速写的一种较新型的工具。马克笔在使用过程中，由于运笔的快慢，亦可产生各种不同的绘画效果，类似中国画在宣纸上的顿笔与飞白效果，它能够明显地表现出比触感与速度感，在实践过程中可灵活运用。

纸张：纸因质地粗细形成不同的肌理效果，其选择和画笔的结合相得益彰，在速写中较为重要，应尽量选择适合于自己表现的纸张。画纸的选择可以为速写作品增加其材质的魅力，比如同样是铅笔画，在光滑细腻与斑驳粗糙的画质上绘制，手感不同，所画效果的笔触美感与光影美感也不相同。当然，这也取决于笔类的选择。

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。

总之，在绘制速写作品时，不管是材料的选择，还是具体的表现技巧，展开想象的翅膀，发挥个体的创造性是非常重要的。无论选用何种工具，重要的是我们想要创作出具有艺术形式感和富有表现力、感染力的作品。之所以要对工具、材料有所了解和熟悉，无非是使我们在进行速写创作时更加得心应手。

三、速写表现技法

1. 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片面，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

透视大致分为焦点透视和散点透视两种，其是一种观察自然景物的方法。

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生水平的原因之一。

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”有更多变现的成分，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，况且也因自身之不足而有渐趋融合之势，以此来取长补短。例如：焦点透视虽然严谨、科学，但也容易限制画家创造力的发挥，尤其是照相技术发明之后，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，但也造成了概念化的后果，所以近代以来许多东方面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，当然也决定了取景方式的差异。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。但两者的相同之处在于，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；表现小桥流水、平沙浅谈，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；再如表现绵延的群山、幽深的森林，则多从俯视角度观察，采用繁密的构图，以产生幽深的感觉。

以上所述只是大的规律，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。

2. 造型

造型又有具象和抽象之分，就风景速写而言，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的山、水、树、石、建筑等物体的外形、质感、量感、质感的手段。因表现方法的差异，又有写实和变形之别，写生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，也会因每个人的概括程度、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；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。这些变形的方式都是值得我们加以借鉴和学习的。

3. 处理

点、线、面是构成一幅画面的基本元素，运用它们来完成画面，称之为艺术处理。

在风景速写中，灵活地运用点、线、面在构成画面中的不同的功能，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。这种方法可以使作品相对写实、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势，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。速写中可以用软硬不同的铅笔加以表现。

另外，点、线、面不仅担当者造型功能，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。

4. 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，这称之为作品的意趣，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。

四、速写训练的基本方法

速写训练是对学画者观察能力、分析能力、理解能力和表现能力的全面训练。速写训练中对观察力的训练，不仅要训练眼睛看得准，还要训练在作画时有正确的观察方法。什么是正确的观察方法？一般说来，以我们平时看东西的习惯来作画，往往是看到哪里画到哪里，这是一种局部的观察方法，用这种看一点画一点的观察方法作画，不能做到表现对象的本质关系。我们要画好速写，就要改变这种局部观察的习惯，学会整体观察的方法，养成整体观察对象各种造型结构关系的习惯。这种整体观察方法要求在作画时观察对象要有整体意识，在画某一点、某一局部时，不要只盯着一点看，而是要将所画的这一点、这一局部与其他部位相互比较，对所要画的局部与其他部位的上下左右关系及它们之间的内在结构关系做到心中有数，从整体关系下笔。这种比较的过程，实际上就是整体分析和理解对象的认知过程。正确的观察方法，只有通过大量的练习，才能逐步真正掌握。速写训练是练眼、练脑同时又是练手的过程。下面就速写训练的一般顺序及一些学习方法和作画步骤进行阐述。

1. 由简到繁

初画速写，可先从较简单的描绘对象入手，如一个小木凳、一双随便摆放的雨靴、一件挂在墙上的衣服。作画时先画对象外形轮廓的大关系，用直线画出基本形，注意线条的长度比例及各线条的倾斜度。在此之后，再充实一些细节。例如画一张凳子，凳面与凳腿的关系是大关系，而榫头及局部特征等都是细节，这些细节可在进一步深入阶段逐渐画完。

“繁”的物象是指结构关系较复杂的对象，如枝叶茂盛的大树、衣纹繁多的人物等。作画方法也和画“简”的东西一样，先从大的方面入手，确定了大的关系后，再充实细部。要

将复杂的物体理解为是由各种简单部分组成的，然后将各简单部分画在复杂的大关系之内，这样完成起来就有条不紊。画复杂物象较难处理的一点，就是整体与局部的关系。画各个细部时，要注意到它们各部分之间的关系，同时还要照顾到整体的大关系，不要因描绘细部而使整体显得琐碎。只要我们把握好先画大关系，后充实细部的原则，画“繁”的对象便不会感到困难。

由简到繁的训练从大的题材上讲，可先画花卉，后画树木风景，最后画人物。

2. 由静到动

初画速写，应先从静止的对象画起，稍熟练之后，再描写处于运动状态下的物象。静止的物体或处于不动状态下的人，有利于初学速写者在作画时能从容地观察对象，反复比较所描绘对象的各种结构关系，使初学速写者能在认真研究描绘对象各种结构关系的基础上下笔。作画时用线要肯定，线条是为了表达对象的形体关系，交代清楚结构造型而画的。线条的来龙去脉要有根据，这个根据就是被描绘物的结构。

初学速写者在作画时应将所画的速写与描绘对象进行反复比较，从而纠正画得不准确的部位。速写造型练习的最佳描绘对象就是静止的物象和不动的人物。我们看到许多速写范画，一个轮廓有时有几根复线。这就是对作品进行矫正而产生的痕迹。

画动的物象，如动态人物、动物等，需要在掌握一定的静态速写的基本功后再结合结构规律、运动规律加以训练，这样画起来就容易得心应手了。有关动态速写的注意事项及作画步骤，在后面的有关部分将会阐述。

3. 由慢到快

画速写并不像我们有些初学者所想象的那样，下笔如写草书，一挥而就。因为画速写的过程，是一个对形体观察、理解、表现的造型过程。这一过程，初学者须仔细体会，扎实描画。逐渐熟练了，画速写的速度就会快起来。初学者应先画慢些，如人物速写每幅可在45分钟至1个小时完成，以后可逐步过渡到半个小时画一张或一刻钟画一张。并且在训练过程中还要不时地将慢、快训练方法穿插进行，这样才能在速写训练中既得到扎实的练习，又掌握到速写的一些方式、方法。

4. 从描绘有规律的对象到描绘无规律的对象

初学速写者首先要画一些有规律的对象，这样有利于把握造型的准确性，并掌握速写的一些技巧。描绘有规律的对象，可先画一些基本形明确的花卉和重复出现的有规律的人物动态。在掌握了一些速写基本技法之后，再画一些无规律的对象，如杂乱无章的灌木丛、转瞬即逝的不规则的人物动态。有

规律的对象较易把握，通过中轴对称性原则，可以获得较准确的轮廓。而规律感不强的对象，则较难把握，需要有一定的速写基础后，方可对之速写。

5. 临摹与速写相结合

学画速写的过程，应该是临摹优秀速写范画与对着对象写生相交替进行训练的过程。临摹的目的是为了学习前人的技法，如对形象的概括、取舍、交代结构以及一些用笔用线的技巧等等，尽可能在临摹中获得体会。另外，类似速写形式的优秀的线描画、连环画都可以临摹。通过临摹可以学到一些概括形体、处理衣纹、疏密穿插等方面的速写技法。另外，在初学速写的过程中还要多临摹优秀的艺用人体解剖图谱，以求在临习的过程中掌握人体的基本结构知识。要做到临摹与速写反复交替进行，这样临摹才能有体会，才能将临摹中学到的东西运用到速写中去，真正变为自己的东西。

五、风景速写

风景速写，是将自然中的所见所感快速、简要地表现出来的一种绘画形式。其描绘的对象为自然风光，如山川河流、树木花草、房屋建筑等。在各种速写中，风景速写的难度较小，因为自然景物本身是相对静止不动的，除了气象有变、时辰有别会使景色产生阴阳隐现的不同以及风吹草动、水起涟漪之类的局部变化以外，自然物体本身不会产生位置的移动，这就使我们有较多的时间选择作画角度、确定构图、描绘和润色加工。只要认真观察，用心描绘，画好风景速写并不十分困难。

风景速写取景范围开阔。面对一个场景、一个环境，不可能巨细无遗地将所有见到的东西画出来。要进行适当的取舍，以自己想要画的对象为主体，配上相关的辅助景物，将一些琐碎的、自己认为有碍于画面构图的景物去掉，使画面达到近、中、远景层次分明，主宾关系清楚，画面上各物象组合协调的效果。

“速”即为速度，通常理解为“快”。然而“快”与“慢”并非绝对，一张风景速写，可以在一两分钟内写就，亦可在一两个小时甚至更长的时间内完成。因此，对风景速写的认识，不能简单地理解为“快”，而应根据不同对象及不同的表现形式来决定。

“写”为写生，是作者表达在自然生活中的所见所感，也是指作画时用笔的具体要求。其特点是概括、简练和肯定。

“写”最能神形兼备地表现景物，最能体现作者的情感，最能显示速写本身的艺术魅力。因此，画风景速写，既要把握

“速”字，更要注重“写”字。写是速写的核心与目的，“速”则是服务于“写”的手段与方法。

风景速写是一门大学问。如此广阔的一片景象，其间山水、树木、房舍等层次丰富、杂乱无章，质感空间的区别很大，想要变成一张以笔触形成的画面，谈何容易。许多画家像静物速写一样，把风景中的元素一样样解决，认真地“抠”一棵树、一间房、一片云彩、一座桥梁，甚至一块石头、一蓬花草，解决想象中对物象的误解(有时是潦草地对待，如画树画草，大多是简笔画式的符号记忆，再如画水、画云，如此生动又无形的形象，往往只用概念的笔触表示)，尽力使笔法触及景物的实质，画出笔触、画出语言、画出特殊感受。有的画家喜欢把眼光放远，把景深扩大，去尝试表现一些较复杂的元素，如一片房舍、一条小路、一组树木，再表现树木、房舍与人物的参差关系。众多画家更愿意画全景式的景物写生，他们运用黑白灰、点线面因素作布局构成，应用远中近景别的选择，符合形式美感的保留，不符合的改变，破坏整体效果的舍弃，为我们提供了大量优秀的速写写生作品。

在画以上景物时，考虑画面的有用性，手法可多种多样，必要时可动用色彩，记录下当时的感受。有了以上的训练积累，再组织场景就容易多了。至于主题、构思，速写中管也可，不管也可，不过是朴素地对自然的记录而已，有生活情景的合理性和生活情趣即可，所关注的应该是画面的形式和笔触的意义。

六、风景速写的环节

要画好风景速写，除了要经常深入大自然中去不断积累、勤学苦练以外，我认为有三个环节是至关重要的，即：一须眼观，二要心悟，三靠手写。

1. 眼观

大自然五彩缤纷，无处不美。然而初画风景速写往往会有两种困惑，一是不知该画什么，二是什么都想画，却不知如何处理，这就需要先训练我们的眼睛；要经常走进大自然中去观察、去感受，要能在平凡的景物中捕捉到那生动的某个侧面，既要能抓住表现生活内容的典型事物，又不可忽视大量看来一般而实际很有生活气息的普通现象。同时，还要善于在纷繁复杂的自然景观中抓住那最动人的场面，抓住能表现自然景观及画家情感的最为主要的部分，而有意省掉那些无关紧要的枝节。同样一个景，在不同的位置欣赏就有不同的美感，从不同的角度去描绘就有不同的效果，所以，培养一双审美的眼睛，是画好风景速写的基本保证。只有首先感受到美，才可能激起去表现它的欲望，也才可能通过立意、取景、构图，刻画成为一幅优秀的风景速写作品。

2. 心悟

风景速写并非摄影一般纯客观地描摹对象。作者在表现客观世界的同时必然要渗入自己的主观感受。在实际写生中对自然景物的概括与提炼，对素材的取舍与添加等就源于此。这种感受一半源于眼观，一半则得自于心悟。人目见之，则心有意。眼观、心悟结合，则为风景速写中的观察方法——“悟对”。眼观只能取其形，“悟对”方能生其情。风景速写虽是表现自然景观，但同样要强调表现意境及情趣。这就需要我们对生活中的自然现象除了有敏锐的观察能力外，还应具有深刻的领悟性，要善于理解和发现其有意趣的生活内容及自然景观

中的意境与情趣。而这些，有的需要作者用心去捕捉，有的则需要在表现中着意铺设。一幅优美的风景速写画，所表现的应是情景交融的意象，所体现的则是物我两忘的境界。

3. 手写

绘画最终还得看手上功夫。不管是谁，即使是一双善于发现美的眼睛，或者对自然景物有超人的感悟能力，如果无法表现出来，也只能面对大自然空发感叹，画好风景速写就只能是纸上谈兵而已。因此，手写是风景速写中最为实质性的一个环节。手写是具体技法的表现，不同的技法可以表现出不同的审美效果。如同样是线，有的轻松、有的凝重、有的流畅、有的滞涩、有的纤细、有的厚实，有的柔、有的刚、有的缓、有的急等。因此，不同的对象，应采取不同的技法去表现。

在自然景观中，包含着诸多相互对立的关系，如形意、主次、虚实、动静、疏密、大小、长短、轻重、曲直、前后、高低等。画风景速写，也就是要运用不同的技法将这些对立的关系统一起来，使之达到形意相依、主次相应、虚实相生、动静相衬、疏密相间、大小相成、长短相连、轻重相宜、曲直相结、前后相随、高低相倾的一种相互作用、相依相存的关系，使之内容、意境、情感高度统一与完美。当然，技法固然重要，但技法是死的，而人是活的，千万不可死套技法。一幅风景速写品位的高低，除了技法以外，还取决于作者的修养及作画时的立意构思。立意要高，构思要巧，技法要活。画重技法，但无定法，无法乃为至法。因此，表现技法要因景而变、缘情而化。

风景速写除了强调在以其客观对象为论据的写实性上要求“应物象形”外，就绘画的表现性而言，无论是表现对象的质地、作者的感受或是反映空间的透视、形体的疏密虚实关系以