

美术课堂全程训练丛书

风景速写 全程训练

FENGJING SUXIE
QUANCHENG XUNLIAN

魏瑞江 编著

- 根据专业美术学校
教学大纲编制
- 一线专家编写、绘制
- 系统 科学 严谨 规范
- 示范作品供学习、临摹

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

美术课堂全程训练丛书

风景速写全程训练

魏瑞江 编著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目 (CIP) 数据

风景速写全程训练/魏瑞江编著. —天津: 天津人民
美术出版社, 2002. 6

(美术课堂全程训练丛书)

ISBN 7-5305-1837-2

I. 风... II. 魏... III. 风景画-速写-技法 (美
术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第038845号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

河北海顺印业包装有限公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2002 年 9 月第 1 版

2002 年 9 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 4

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 18.50 元

出版前言

《美术课堂全程训练丛书》是根据专业美术院校素描、色彩、设计的教学大纲，约请一线专家编写而成的，具有系统、科学、严谨、规范、实用的特点。

众所周知，美术教育的首要任务是培养学生的造型意识与造型能力，而这种意识与能力又必须通过对绘画造型语言的训练才能达到。绘画造型语言又称为绘画的形式要素及组合，绘画训练所关注的正是这一形式所呈现的意义和表现技巧。人们用眼来观察对象或是在画面上表现对象时，首先要解决的问题就是对视觉信息——那些存在于画面之中的点、线、面、色及其组合——的准确反应和处理。因此，将绘画的形式要素及组合抽象出来并加以理解与训练就显得特别重要了。

本套丛书正是根据以上宗旨，针对各种类型美术学校，不同年龄，不同程度学生的特点和要求，从美术基础理论及技法入手编写的。目的是训练学生正确地观察对象与表现对象的方法，从而能循序渐进地提高学生的绘画水平。

丛书的基本框架是：对基础理论的文字表述，图文并茂的技法分析及步骤，佳作赏析。简单、便捷、实用，针对性强，是一套理想的教材参考丛书。

目录

第一章	课程目标
第二章	工具介绍
第一节	工具说明
第二节	速写工具
第三章	表现形式
第一节	以线为主的速写
一、	线的认识
二、	以线为主的速写
第二节	以明暗调子为主的速写
第三节	线条与明暗调子结合的速写
第四章	技法训练
第一节	观察与分析
第二节	取景与构图
一、	构图要点
二、	构图规律
第三节	透视知识
第五章	画法介绍
第一节	树与树林
一、	树的结构形态和基本特征
二、	树的画法
三、	树林画法
第二节	山石画法
第三节	画法步骤
风景速写	
场景速写	
乡村速写	
城市速写	
第四节	综合训练
第六章	作品赏析
作者风景速写习作	
世界名家速写作品	

第一章 课程目标

速写是绘画艺术中的一种表现形式。速写是快速、概括地描绘对象的一种手法,也是培养形象记忆能力的一种重要手段。无论是初学绘画者还是成绩卓然的艺术家的,学画都是从速写起步,因为速写不仅锻炼人敏锐的观察能力和造型能力,更主要的在于它使你不断地深入生活,并从中吸取营养,激励你不断地去表现生活和创造生活。速写作为一种特定的艺术形式,是其它绘画形式无法代替的,因而具有独特的审美地位。从另一个角度来讲速写能磨练人的意志品质,使你具备艺术家的素质。

长期以来,青少年在学习中忽视对速写的学习,特别是忽视了对风景速写的学习,把精力放在素描和色彩上,误认为素描可以代替速写,实际上速写与素

描有各自的特点及练习目标,不可相互替代,而是相互作用和相互促进的。当前,许多美术学校认识到这一问题,加大了速写学习的力度。许多学生也意识到了速写的重要,便自发地由室内到室外去进行速写练习,这是一个非常可喜的现象。然而,许多学生缺乏系统的学习和训练,带有一定的盲目性,再加上方法不当,慢慢地那种激情减弱了,失去自信。本书就是根据青少年在风景速写学习中亟需解决的问题,作针对性的指导,以提高青少年的速写能力。要求青少年通过学习,加强对速写基本方法、基本规律的学习与研究,在掌握方法的同时提高敏锐地观察生活、深入地认识生活和艺术地表现生活的能力。希望此书对广大青少年有所帮助,那正是作者所期盼的!

第二章 工具介绍

第一节 工具说明

速写画的工具较为简单,但不要因为简单而随意选择工具,初学者至少要熟悉和掌握一至两种工具的性能,逐渐达到熟练地运用各种工具。

从用笔来说,无论选择哪种笔都有它的长处和短处,但对于初学者来讲,选择用笔尤为重要。我认为开始学画应选择不易修改的笔(钢笔)能够锻炼作画者的胆量,避免反复修改。待有一些基础之后,可根据自己的习惯或根据所画的内容选择用笔。

用纸也可以根据自己的习惯或所画内容进行选择,纸的纹理和颜色会产生不同效果。当然选择用纸也要考虑用笔,因为一种纸不会适用于每一种笔。任何画种的特点都与其工具材料有密切的关系,要求作画者逐渐掌握各种工具性能,做到得心应手。

第二节 速写工具

一、笔

铅笔、炭笔、钢笔、速写钢笔(美工笔)、签字笔、圆珠笔、彩色铅笔、毛笔等。

二、纸

图画纸、绘图纸、复印纸、新闻纸、彩色纸、卡纸、宣纸、速写本等均可。

三、辅助工具:

橡皮、小刀、小画板或画夹。

范例:不同工具所画的树(图1)

铅笔 炭笔 钢笔 速写钢笔

(图 1-1) 铅笔速写

(图 1-2) 炭笔速写

(图 1-3) 钢笔速写

(图 1-4) 速写钢笔速写

第三章 表现形式

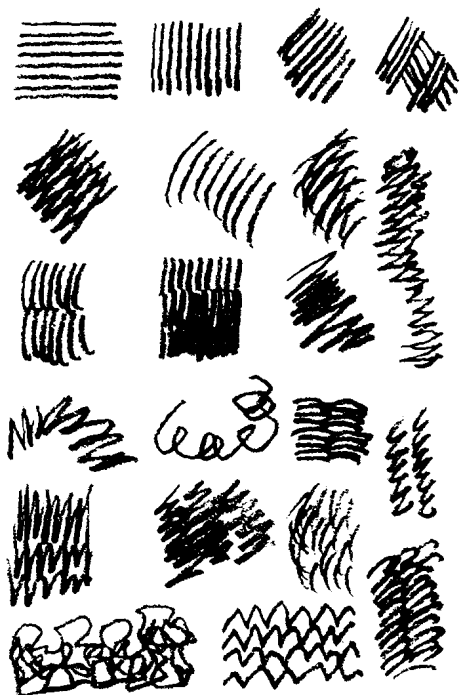
第一节 以线条为主的速写

一、线的认识

线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。

点、线是形态的抽象符号,代表着不同的感受。线有着丰富的表现力,从它的运动方向,工具的选择,排列的形式,用笔的轻重、缓急都会产生无穷的变化。线表现出物体的轮廓体积、质感神态、虚实明暗,从而达到突出对象的造型特征。正如赫尔德说的那样:“一条线的美在于运动。”造型艺术中的线,无论表达运动中的形象与姿态,还是抒发思想与情感,不管它以什么面貌出现,都可以形成一定的秩序,产生美感,给人以丰富的联想。一幅速写画是否生动,画面是否错落有致,情调是否动人,与用线有直接关系。因此学习速写要根据不同的对象,善于运用不同的线条去描绘不同质地的物体、表达情感与意境。

(图2) 线条的排列

(图2)

二、以线条为主的速写

线条是速写画的生命。以线条为主的速写特点是形体结构鲜明,画面简洁明快。要求利用线条的轻重变化表现不同物体的质感,通过线条的疏密排列、相互衬托,能表现出物体的空间层次和形态之间的关系。初学者要多运用线条进行速写练习,将对物象的感受果断自如地描绘出来,做到一气呵成,即使出现错误的线条也不要涂改,继续画下去。简练、明快的线条使景物美不胜收。(图3) 以线为主的速写

(图3)

第二节 以明暗调子为主的速写

以明暗调子为主的速写特点是充分表现物体的结构、块面和光感，使画面具有较强的视觉效果。在速写中作画者要通过对物体的结构、光线进行整体分析，抓住受光与背光的对比关系，处理好画面的黑白效果，既要强调对比，又要注意统一。（图4）以明暗调子为主的速写

（图4）

第三节 线条与明暗调子结合的速写

速写中选择用线条或用明暗调子表现物象都有一定的局限性，如单纯地用线表现物体的光感，就不如用明暗调子好表现。相反用明暗调子表现物体流畅、生动的线条，当然不如线表现得自然。因此无论用线，还是用明暗调子画速写要发挥其各自的优势。

线条和明暗调子结合的方法，发挥了线条和明暗画法的优势，使画面生动有趣，富于变化，能够充分表达物体的形态、体积、质感等效果。任何一种方法都不可能一成不变，关键要在学习中灵活地运用，达到自如。（图5）线条与明暗调子结合的速写

（图5）

第四章 技法训练

第一节 观察与分析

速写训练就是训练学生整体观察、整体分析物象的能力，也是思维过程。

观察在速写画中相当重要，因此，养成正确的观察方法，是画好速写画的关键。对于绘画而言，观察方法主要是指学会整体的观察。整体的观察方法是造型艺术必须遵循的基本规律。在风景写生中首先要通过眼睛对景物进行观察，做到对景物的形态、特征的认识和了解。对于初学者来讲，往往只注意一些细节，这些细节在整个风景中是微不足道的。“整体观察”就是把握景物的整体关系，把每一个局部联系起来，形成一个有机的整体关系。观察并不是简单地看一看，而是通过观察要对景物进行分析比较，一是感受领会对象的结构、特征、比例、透视等关系，二是从整体考虑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，理解形体结构关系和景物内在的精神风貌，为下一步做好准备。

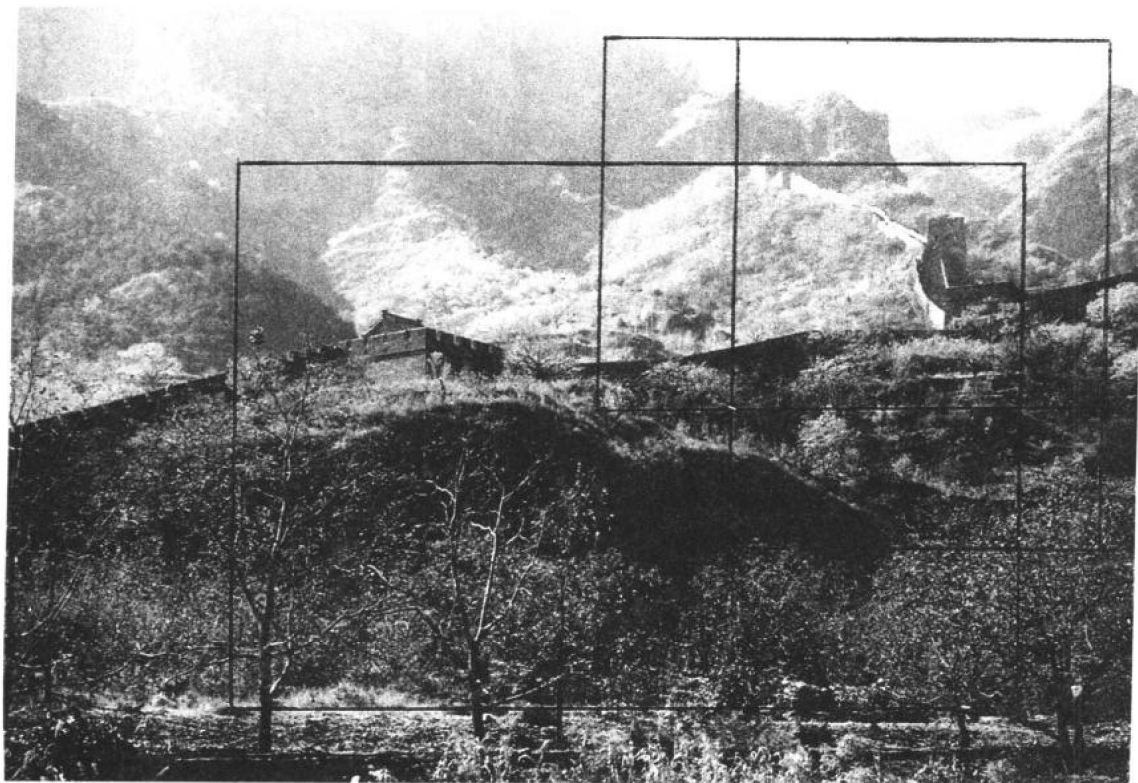
第二节 取景与构图

在风景速写中，无论选择什么样的景物，不论场

面大小，甚至一草一木，第一步要考虑的问题都是取景与构图。

取景就是面对庞杂的景物，通过直观感受和审美判断，对景物进行主观的剪裁取舍。曾有人讲移动即是风景，步移景异，步停景清。通过位置的移动，选择最佳的角度进行取景。取景要考虑到近景、中景、远景三方面的关系，这对于表现景物的主次、空间位置至关重要。取景是初学者最容易忽视的问题。例如：学生们到达写生地点后，不经取景，恨不得马上就画。还有的学生总想找到像画一样的景物，走马观花，浪费了时间。在自然景物中，不可能处处都入画，需要我们认真观察、感受、寻找并发现自然景物中能唤起我们审美愉悦的内容，激起绘画欲望。

构图是一个组织过程，通过组合、比较，把各部分统一起来，组成一个可以理解的整体。构图也是一个思维过程，它要求作者从自然复杂景物中找出秩序、节奏。速写不需要面面俱到，应有所侧重，有的侧重画大的气势，有的抓住细部刻画，以小见大，有的侧重生活情趣，看一幅画是否动人与构图有直接关系，也是一幅画成败的关键。因此要掌握一些构图的基本知识及规律。（图6）取景与构图

（图6）

一、构图要点

(一) 根据取景内容进行构图, 突出主题, 抓住重点。景物速写强调布局 and 气势, 古人讲: 远则取其势, 近则取其质。要对景物加以概括提炼, 局部服从于整体需要, 忌零散、琐碎。

(二) 注意透视的把握。视线的高低对画面的效果至关重要, 视线的定位服从于主题需要。例如同样的树, 由于视线的高低不同, 给人的感觉不同。

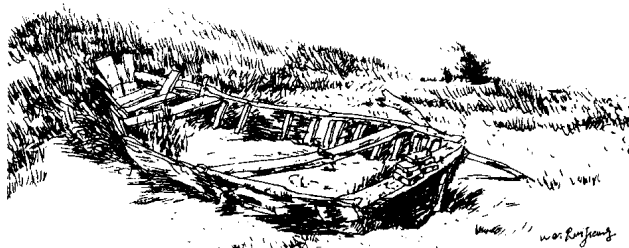
(三) 注意取舍, 做到灵活善变, 提高捕捉和迅速反应的能力以及表现力。根据内容或表现的需要选择用纸 (横幅或竖幅)。

二、构图规律

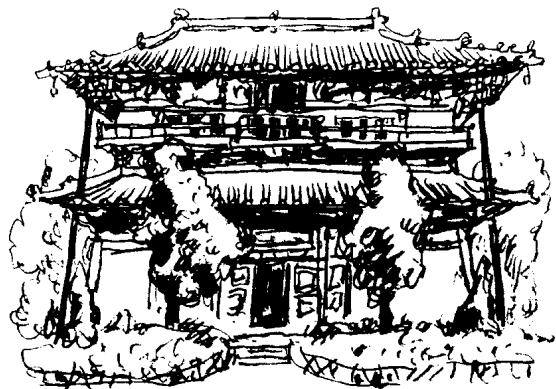
按照构图的一般规律定为: 对称式、均衡式、水平式、S形式、三角形式等构图形式。(图7) 构图一般规律

(图7-3) 水平式构图

(图7-4) 三角形式构图

(图7-1) 对称式构图

(图7-2) 均衡式构图

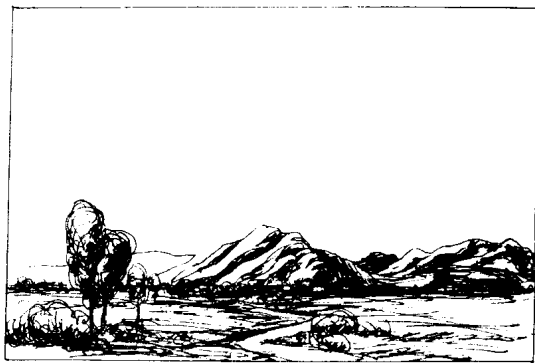
(图7-5) S形式构图

第三节 透视知识

速写中要注意景物的结构特征，同时还要掌握透视现象的基本规律。“近大远小”是人们对透视现象的概括解释。

视平线：视平线是与作画者的眼睛等高的一条水平线，也叫地平线。它随着视线的高低而变化：视平线的位置高，地面表现深度加大，天空变得狭窄；视平线的位置低，空中表现深度加大，地面变得狭窄；视平线取中，上下空间变化适中。由于我们站的位置不同，眼睛看的方向不同，就会产生不同的透视关系。（图8）视线的位置

平行透视：即所表现的对象的一边或一个面与画面平行。画面上与地面成平行关系的线，消失在心点上，与视平线平行的线始终平行，与视平线垂直的线只有近长远短的变化。（图9）平行透视

(图 8-1)

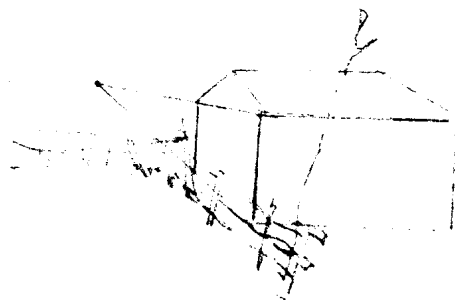
(图 8-2)

(图 8-3)

(图 9-1)

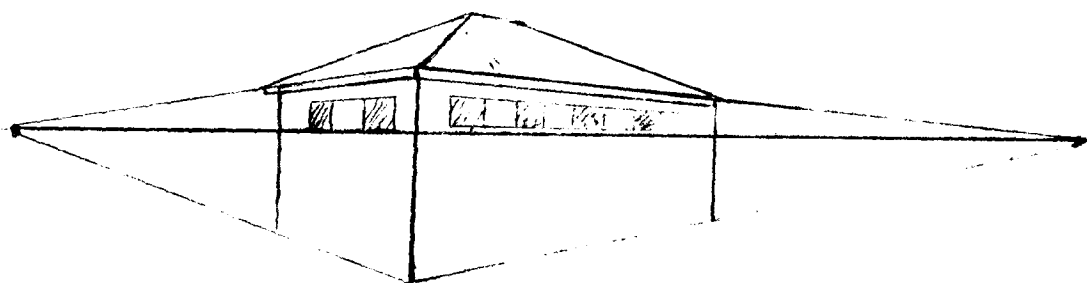

(图 9-2)

成角透视：所表现的对象没有一个面与画面平行，两面的平行线各向一方相交消失，形成两个消失点（余点）。（图 10）成角透视

（图 10-1）

（图 10-2）

散点透视：中国画常常采用散点透视。为了表达山水意境，利用无限远的视点，利用无限远的平行视线，突出山水的博大和层次。（图 11）散点透视

（图 11-1）

（图 11-2）

第五章 画法介绍

第一节 树与树林

树木在自然环境中随处可见,它是美的象征,显示着生命和永恒,它与人类的生存息息相关。许多画家一生为万树写照,最具代表性的是俄国画家希施金,被人们誉为“森林的歌手”。我国古代画家,以他们的聪明智慧总结出许多画树之法,是值得我们学习的。在风景画中,树是非常重要的内容,画树时首先要了解树的种类、特征及生长规律,做到心中有数,才能准确地表现树的特征。

一、树的结构形态和基本特征

按照一般规律,树由树根、树干、树枝、树梢、树叶五个部分组成。

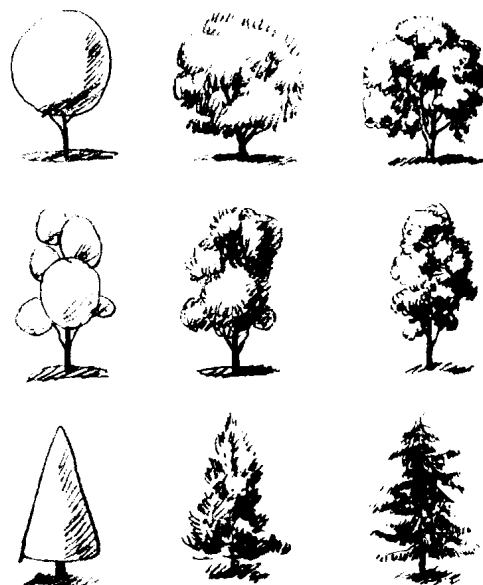
树干有直立、并立、丛生。

树枝有向上、向下、下垂和水平,也有前后左右的穿插,正如古人所讲:树分四枝。

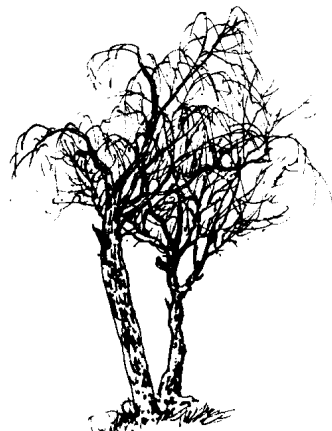
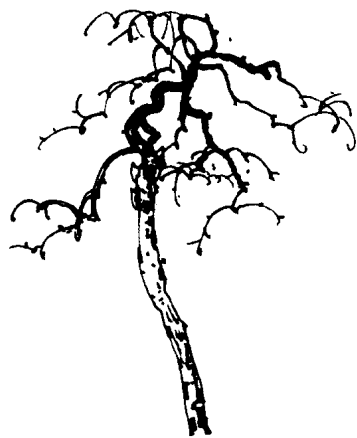
树冠有伞状、球状、圆锥状、半球状等等。

树叶有针叶、阔叶等。(图12)树的基本形态特征(图13)树枝、树叶和树干的基本特征

(图12)

(图13-1)

(图 13-2)

二、树的画法

画树一般顺序为：叶多枝少，先画叶；枝多叶少，先画枝。画树时要注意观察树干的粗细变化，注意树枝的穿插以及树冠的形态、动势。初学者常把树画大，应注意整体效果，不要拘泥于琐碎的细节，而将感觉最强的部分迅速画出来。古人云：“画树之窍只在多曲，虽一枝一节，无有可直者，其向背俯仰全于曲中取之。”画树可从枯树练起，便于了解树的枝干变化。画树叶要从整体出发，不要画得太琐碎。有时勾画几片叶形或利用明暗调子表现，会增添树的生气。

(图 14)

画树步骤

(一)观察：画树时要从不同的角度进行观察，选择最佳角度。

(二)构图：将树合理地安排于画面上。

(三)描绘：抓住树的主要特征，进行概括性地描绘。(图 14) 树

(图 14-1)

(图 14-2)

三、树林画法

画好一棵树是画好树林的基础，从练习画好一棵树到画好多棵树，提高画面的组织能力。树林有同种树林或多种树林的区别。画树林要通过观察，描绘出不同树木的质地特征，并处理好树与树之间的疏密关系和远近层次。树根的位置要认真处理，它会影响丛树的空间关系。枝干的穿插既要生动、自然，又要统一有变化。

要处理树根、地面、草丛之间的关系。对于草丛也要认真对待，并注意与树的比例，做到与景物谐调。(图15) 树 (图16) 树林

(图15)

(图16)