

旅 游 速 写

LÜ YOU SU XIE

何 滨 著

辽宁美术出版社

I224

LÜ YOU SU XIE

旅游速写

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游速写/何滨著. —沈阳: 辽宁美术出版社,
2002. 1
ISBN 7-5314-2897-0

I. 旅… II. 何… III. 速写—作品集—中国—现
代 IV. J224

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第085550号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码 110001)
阜新市印刷总厂印刷 辽宁美术出版社发行

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 字数: 5千字 印张: 6
印数: 3000册

2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷

责任编辑: 崔启刚	责任校对: 孙 红
封面设计: 崔启刚	版式设计: 童迎强
何 滨	技术编辑: 茉 莉

定价: 35.00元

旅游写生漫谈

今年六月受女儿之邀，去法国巴黎探亲，临行前有位刚从巴黎艺术城研修回国的画家跟我讲：“法国太美了，巴黎的小街房舍处处入画，一两个月也画不完！”我对这些话当时是半信半疑，心想巴黎小街再美，怕对于一个画中国画的我不会有那么大的兴趣吧！待到了巴黎才感到真的是名不虚传，巴黎的确是一座花都山城，到处是名胜古迹，雕塑喷泉，家家都在花丛中，处处是高朋满座的咖啡厅，这一切都引发了自己极大的作画激情。我女儿为我买了小凳和画板，准备对景落墨画水墨写生，但时间实在是太少，于是拿起速写本画起速写来，我还是想将速写作为以后画水墨画的创作素材。

开始从女儿家的窗户向外画对面的古老房舍，接着在附近画小街道。每天晚上女儿下班后驾车带我和老伴逛巴黎景点看夜景，白天自己带着女儿家的宠物一只牧羊犬，从五区小街逐渐由近及远画起卢森堡公园，先贤祠，孟舒里公园，植物园，巴黎圣母院，塞纳河，堡垒广场，艾菲尔铁塔，乘地铁冒着大雨画了巴黎大剧院，还过塞纳河桥走到了巴士底广场。这中间随巴黎的中国文华旅行社到比利时、荷兰、卢森堡、德国、法国、意大利、梵蒂冈、圣马力诺和摩纳哥旅游，先后十二天。八月份，随女儿、女婿自己驾车用十八天的时间，行程五千里游览了西班牙、葡萄牙。参观了众多的博物馆、美术馆、古代建筑、古堡、教堂。剩下的每周两天假日都驾车到巴黎城外百里内称谓的大巴黎地区，各名胜古迹游览。并到法国的西南部诺曼底地区看海滨古堡，法国中部罗亚尔河流域的众多城堡古迹和塞纳河入海处印象派画家曾经活动过的地方鲁昂、翁弗勒、埃特尔地海岸游览。不论是随旅行社旅游或是随家人游览，我都怀着激动的心情，抓紧一切时机，趁别人逛街购物和吃饭的时间，挤在人群中间，紧张的画写生，三个月画满了三个速写本，共一百二十多幅速写。

回国后，静下来自己翻阅这几本速写，回忆自己画这些速写的历程时，感到十分欣慰，因为这一百多幅速写是在极困难的条件下用极短的时间完成的，幅幅都是付出了心血。随旅游团期间，白天为勾画一个景点，不能和游人一同到餐馆吃午饭，只得一边画速写，一边啃面包，每天到夜里住下后，在灯光下用淡墨、淡彩把当天的速写再精心补一次，并将所见所闻所感用文字记录下来，这一段时间，十分辛苦，但精神却十分饱满，很充实。之所以能如此拼命的画和写，不仅是因为自己被欧洲异国风情的自然景观所吸引，更因为自己关注欧洲人的生活和历史，为每座古建筑、古城堡背后的世界上最博大精深的人文景观所感动。我参观了卢浮宫、奥赛、罗丹、莫奈美术馆、凡尔塞宫、桑提易城堡博物馆、蓬皮杜艺术中心和西班牙普拉多、毕加索、米罗等诸多博物馆、美术馆和众多的古城堡、教堂、古建筑。那么多的大师精品和沉积多少故事的古迹也令自己受到了极大的激励。我暗下决心，想把自己为之激动不已的场景和旅欧的所见所闻、所思所感能和我国的同道、读者共享，并以此就教于同道和读者。三个月的时间短暂，只是人生的一瞬间，但在这么短的时间里，所闻所见奇异有趣，终身难忘。许多见闻，感想都已写在速写里。以下是我这次旅欧写生的真实体验。

一、旅欧写生的特点。是从一个中国人的视角看西方世界，是从长期画山水水画的自然景观突然转到表现街道、人群、咖啡厅、古堡的人文景观。开始画时还担心自己画成的速写会不会像洋人穿上旗袍，不伦不类。在实践中悟出，也许这正是自己写生不同于西洋风景画的特色和个性，我喜欢写生中见到的景物，也更想在表现形式上能有独具匠心的创造。

这令我自然想到的是西洋风景画和中国山水画有没有不同的地方！西方画城市或画山林都称作是风景画，中国山水画画城市风光，有人称为“城市山水”画。在写生中常想回国后把所画的速写画成水墨画会不会受到群众喜欢？其实中国山水画与西方风景画，其涵义是相同的，只是各自有着不同的发展历程。西方古代画家多画宗教画、人物画，有的画人物画也画风景画，如克罗的人物画的精彩，田园风景画的秀逸潇洒，我在卢浮宫反复看过多遍，感到他的风景画还很有中国水墨画的韵味。到巴黎城外枫丹白露宫旁一片森林中的巴比松小村，参观了巴比松画派小博物馆。米勒等一批画家舍弃了优越的城市生活，到大森林旁的小农村住下来，画风景画农村生活。把人物和田园生活结合起来，许多画幅是画也是诗，具有诗一般的意境。二层楼的小博物馆原来是以前画家住过的地方，看着屋内墙壁上、门上、衣柜上仍留着许多风景画草稿与斑斑驳驳的画迹，实在让人感动。

在巴黎许多大街小巷都能看到画廊、画店。在蓬皮杜艺术中心、艺术城附近和巴士底广场附近一个小广场周围更是画廊林立，从参观这些画廊中可以看出，现代风景画家已较少表现山溪野林，多以身边的城市为题材，画城堡、街道、小巷。有的画家就在自家门前画街道、广场。巴黎圣心大教堂前的大广场、卢浮宫前、塞纳河桥下有成群的画家为游人画像，也有些画家就地对景写生就地卖的。法国南部翁弗勒市有的画家就坐在以前印象派画家画过多少遍的港口前写生那些古老的建筑、港口、游船。在比利时的布鲁塞尔大广场上和欧洲其他城市都可以见到类似的场景。看来随着时代的变迁，欧洲人的审美观点，早已改变，画家们喜欢画的城市风景画，人民群众早已喜欢。

中国山水画，自创建以来，一直是在描写

五区之夜

树、石、云、水、高山、大川的大自然风光。虽然表现建筑物的界画自古就有，但建筑多是作为隐于山林中的点景存在。随着历史的发展，人们的审美观点的改变，画家翻山越岭到深山荒野里写生的同时，也有人画些“城市山水”。近些年中国美术家协会主办的两届“城市水墨画”展中看到许多画家在精心刻画城市的风情与景观，是十分可喜的，这为画家画身边的“城市山水”开了个好头。但我国的“城市山水”画还远未形成风气。画家和群众还是认为传统的反映大自然的山水画属正宗，人们还是愿意看瀑布、山峦、江河、荒野的自然景物，愿意在观赏山水画的同时把自己的情思引到清新的大自然中去，这正是我国山水画草创时期“望秋云，神飞扬，临春风，思浩荡”创作山水画的初衷。中国山水画就是这样伴随着小农经济和老庄玄学的影响延续下来，山水画从内容到形式已形成一套完整的模式，深入人心，影响甚远，也正是因为这样，我国山水画在许多领域还没有得到充分的表现。

我自1963年一直从事山水画教学、写生和创作。偶尔画过一张“城市山水”的创作，名为《万家灯火》。长期仍是树、石、云、水、皴、擦、点、染。这次到法国、欧洲旅行写生，突然接触到房屋、街道、古堡、教堂，竟然一下子适应了。画起来并未感到不自然。这说明画自然风光或画“城市山水”，作者的主观感受是最重要的。由于作者对所描绘的不同景物的不同感受，在技法上也会不断的变化。我偶然尝试画过的《万家灯火》被多部画集选录，从中可以看出，我国群众也喜欢好的“城市山水”画，随着新世纪的步伐，我相信我国的同道和群众也会走进新的艺术领域，喜欢“城市山水”画。

二、我的旅游速写是怎样画成的。这和我对有着悠久文明史的法国和欧洲的逐渐认识有关。在巴黎到一位法国友人人家做客。主人问：“你到法国，游欧洲印象最深刻的事是什么？”我回答说：“法国和欧洲人热爱艺术，特别爱护自己国家民族的历史和遗迹，令我十分感动，印象最深！”我的旅欧速写是在对欧洲这样的认识基础上画起来的。的确是这样，法国人谈卢浮宫、奥赛美术馆、凡尔塞宫、塞纳河桥和协和广场的故事，都是如数家珍，侃侃而谈，感到自豪。奥赛美术馆原先是一座旧火车站，以后改成一座庞大的美术馆，按19世纪到20世纪美术史的排列，国家不惜重金将艺术精品从国外买回，不少画家的后代将价值连城的珍贵私藏送给博物馆，是为了使后人能看到大师们的遗作。文物古迹在法国大革命中曾被一时过激的群众毁坏了一些，但保留下来的古堡、教堂、美术馆一直是

法国人假日旅游的圣地。一次到夏洛特市参观山丘上的大教堂，发现在小市的一座桥上高耸的几处残墙破壁和鲜艳的民居在一起形成了强烈的反差，小市的大教堂、民居和这些断壁又浑然成了一个整体。看桥上告示牌才知道，原来这是中世纪的城门，二战时被炸毁的遗迹。心想能把它保留下来的市民想的多久！边画写生的同时当然也在想我们国家的古迹……所以不论画较长时间的对景落墨写生，还是快速勾画的速写，都要对你描写的景物的历史、建设景物的人尽量多作了解，要有较深的感受，情景交融，才能画的生动、深刻。

在去欧洲各国旅游时，在导游车上，导游在进入每个国家和城市前都要为游人讲解各国的历史和现状参观的要点，注意事项，我都认真的听，认真的做记录，这样到景点前我已经有理性的认识和准备，当看到面前的景观才会更引起要表现的冲动，画起来才不至于停留在表面，像商业性人像画，姓氏名谁和做什么的都不了解，画出的人像必然是肤浅的。到罗马古城前，对它已经有了较深的印象，知道它是19世纪末才从一片瓦砾中、土丘下挖掘出来的，当站到那一片废墟前，看着圆柱、雕梁等珍贵的遗迹，真是用虔诚的深情，在画埋在地下的一段古老的历史，好像看到了罗马昔日的辉煌。

三、在旅欧的写生中，我仍然用习惯的散点透视法或以大观小法，甚至用面面观，步步移的方法。西洋画写生受建筑的体面、光影、寒暖色彩的限制，多与照相相似，以焦点透视法完成。我画山水写生把多年养成的习惯方法用到这次旅欧写生中，以求得构图艺术的完整，一般是宏观的观察面前的景物，把近景渐渐推远，将精彩的远景拉近、抬高，把近处的建筑物透视减小。有时一边写生一边重新组织构图。

窗花

如画《圣米歇尔山》就是把近景远推，将海水高提，才能让人感到这座古老的城堡，确是在海中的小岛上。画《罗马古城》是将近处的石柱透视角度减小，把远处的景物抬高，使场面宏伟壮观，才能让人联想到罗马古城的昔日荣光。同时在透视上看着是合理的。

《高迪公园》是在西班牙巴塞罗那画百年前高迪设计的公园，公园大门前是一条很窄的小街，站在公园门前对面的小街上，只能看到公园门口两侧的门楼（被树挡了许多），公园里边的厅台、洞穴等建筑很难看见，只能在画完门楼，再游遍公园后将公园里边的景物，想像着加上去，才能看到高迪公园完整的结构。

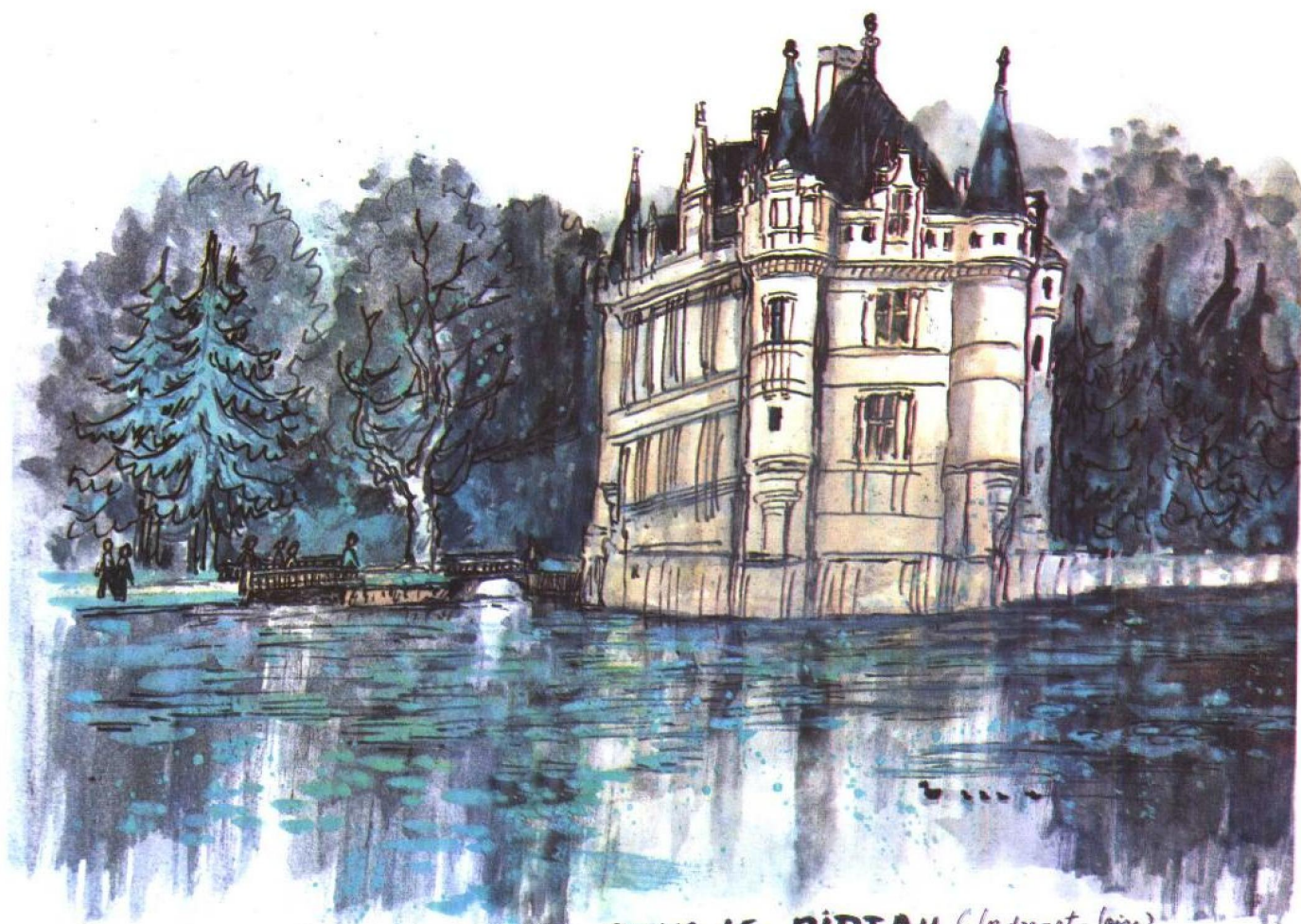
画《枫丹白露宫》是在游览完公园后，在宫外写生的，是把白露宫有意抬高，将宫内的公园、喷泉按着记忆补上去的。在宫外写生时是看不到宫内的公园和喷泉的。

画《米兰古城堡》是站在古堡近处可以画两侧的城楼，但画不到广场上骑马的铜像，要是画铜像，就画不到两侧的城楼，街两旁有很高的树木遮挡着，只得边走边画，用步步移的方法，画成一幅构图完整的速写。

画速写是画家面对景物在较短的时间里，抓住特征进行提炼、取舍、概括和艺术加工的过程。按照画家对景物的真实感受进行艺术加工，重新组织场面，使之更真切、更典型、更美。不能一经整理、加工，就使真实的景物面目全非。

是宏观的观察和微观的观察场景，要根据画家对景物的真实感受和需要而定，有时微观的观察画一局部的小景，画的精道，也会是一幅好的速写，也许对以后创作会很有用。

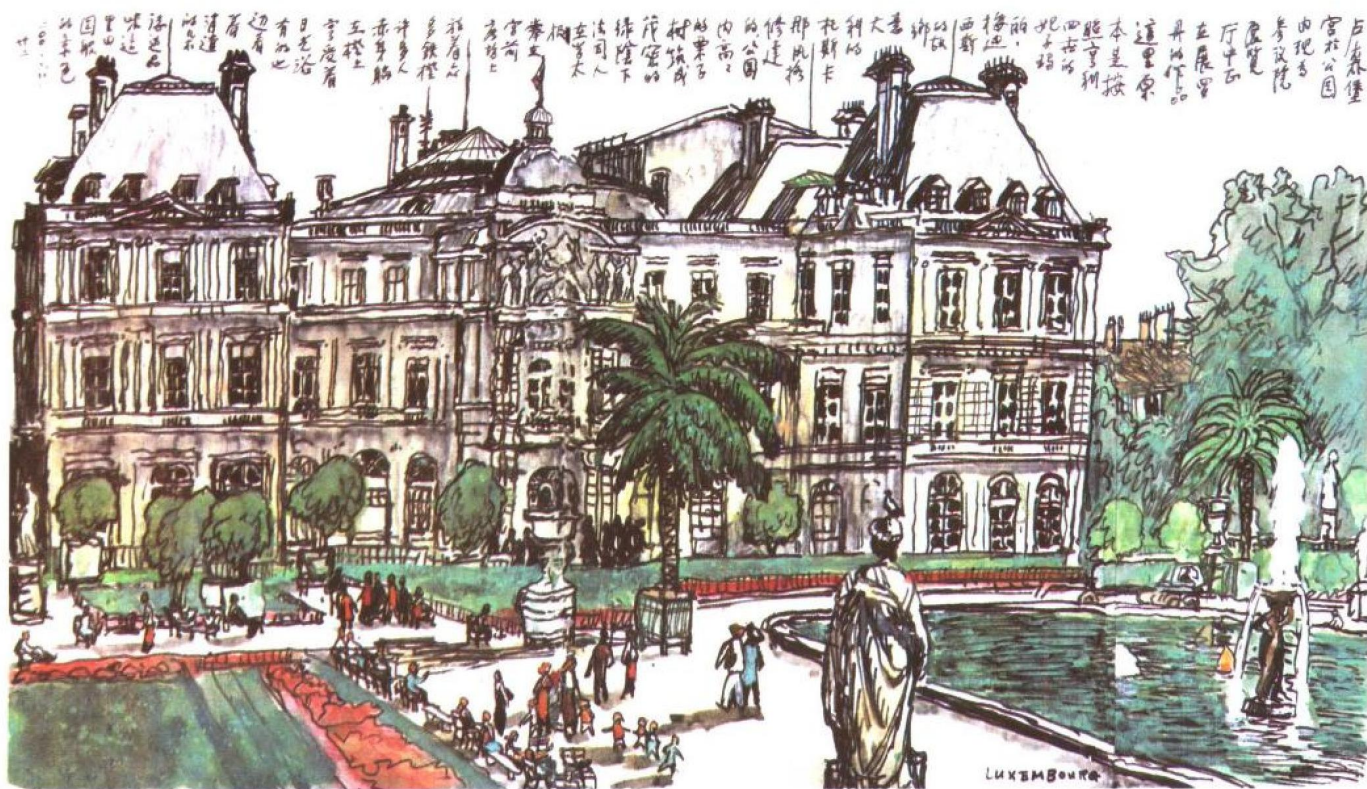
四、旅欧速写中用淡墨和淡彩可以渲染画面的气氛和意境。速写一般是用简单的线条，迅速把场景画下来，画的好，其艺术效果会感到流畅、洗练，除了可作为创作素材外，有的速写寥寥数笔就生动感人，就具有观赏价值。但有时一幅单线的速写又感到单薄、浮浅。我画速写使用两支钢笔，笔尖处理成稍弯曲，可画线也可画面，一支钢笔用炭素墨水，另一支钢笔用炭素墨水兑上一半清水，

AZAY-LE-RIDEAU (Indre-et-Loire)

安杰雷城堡
是罗亚尔
地区位于安
杰雷河畔
的一座城
堡这座
哥特式又
有文艺复兴
兴时期新
式建筑以
城堡里的
家具绘画
挂毯等一
切装饰所
以改部所
藏绘画世
佳作从城
堡外广阔
的草地上
回望城堡
庭院景色
十分迷人
走上小楼
眺望急流
水流向远
方才发现
城堡并非
建在水中
而是建在
河流里
二〇一二年九月
二日 悦子庭
阮金东

安杰雷城堡

卢森堡公园

使之成灰色，这样在勾完单线后，感到不足时，时间又允许，就像画水墨写生一样，在勾线的基础上，再用灰色钢笔，皴、擦、点、染，使景物更加丰富、厚重。如当场时间来不及，就要回到住处，夜里补上淡墨。有时写生时要在色彩上有较强的感受，夜里就按记忆把色彩补上。既着淡墨色，就不宜再加淡色，这样易灰易脏。其补救的办法，就得用覆盖力较强的石粉色和水粉色，再加以渲染。

加淡墨如《鲁昂旧市场》的夜景，是将云朵的暗部用淡墨渲染，突出月亮，旧市场房顶的暗部用淡墨错落落的加以渲染，月亮下面空出白光，以增强月光照耀下的场景和气氛。

另一幅《埃特尔地海岸》是当场用钢笔勾完图后，用毛笔蘸着灰墨水，皴染亮晶晶的海水和透过云层的阳光。

《里斯本山上小街》是在里斯本山上小街坐在一个咖啡厅前，迎着夕阳画的速写，当晚将当时那种感受，根据记忆补的色，又将海水和长桥按当天的游览体验想像加上，使画面的艺术效果更响亮，构图完整，境界典型，有较强的异国情调。

《枫丹白露宫》是根据当天的记忆，强调夕阳西下时，白露园内一片朦胧的景象，用淡色渲染成深沉雅逸的意境。

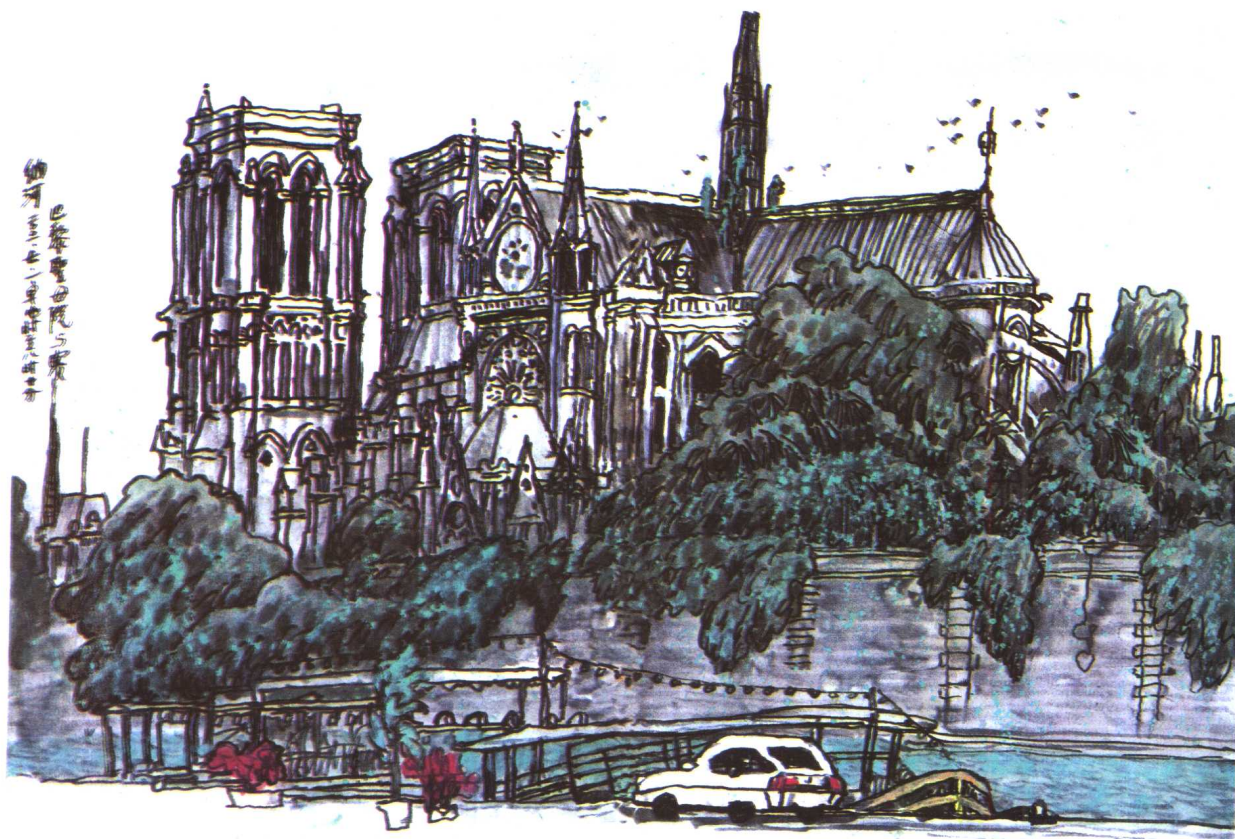
中国山水画创作要求“外师造化，中得心源”，是强调作画中应将客观世界中的景物与主观的思想感情完美的结合，见景生情，情景交融。其实，不论写生和速写，对所描写的景物都要深入了解，细致观察。要有激情，要有挚爱之情，崇敬之情，有强烈的表现欲望，才能在写生中发现美、创造美。在写生中能够做到概括、集中、加工、取舍，采用补景、移景，运用各种透视方法补写淡墨、淡彩，还有在“目识心记”后的默写，都是在对所见景物动之以情的基础上进行的。是把自己的思想和景物相融合，带着深情描写面前的景物，才能画出景物的神韵。

何滨

2001年11月7日 沈阳

街道之晨

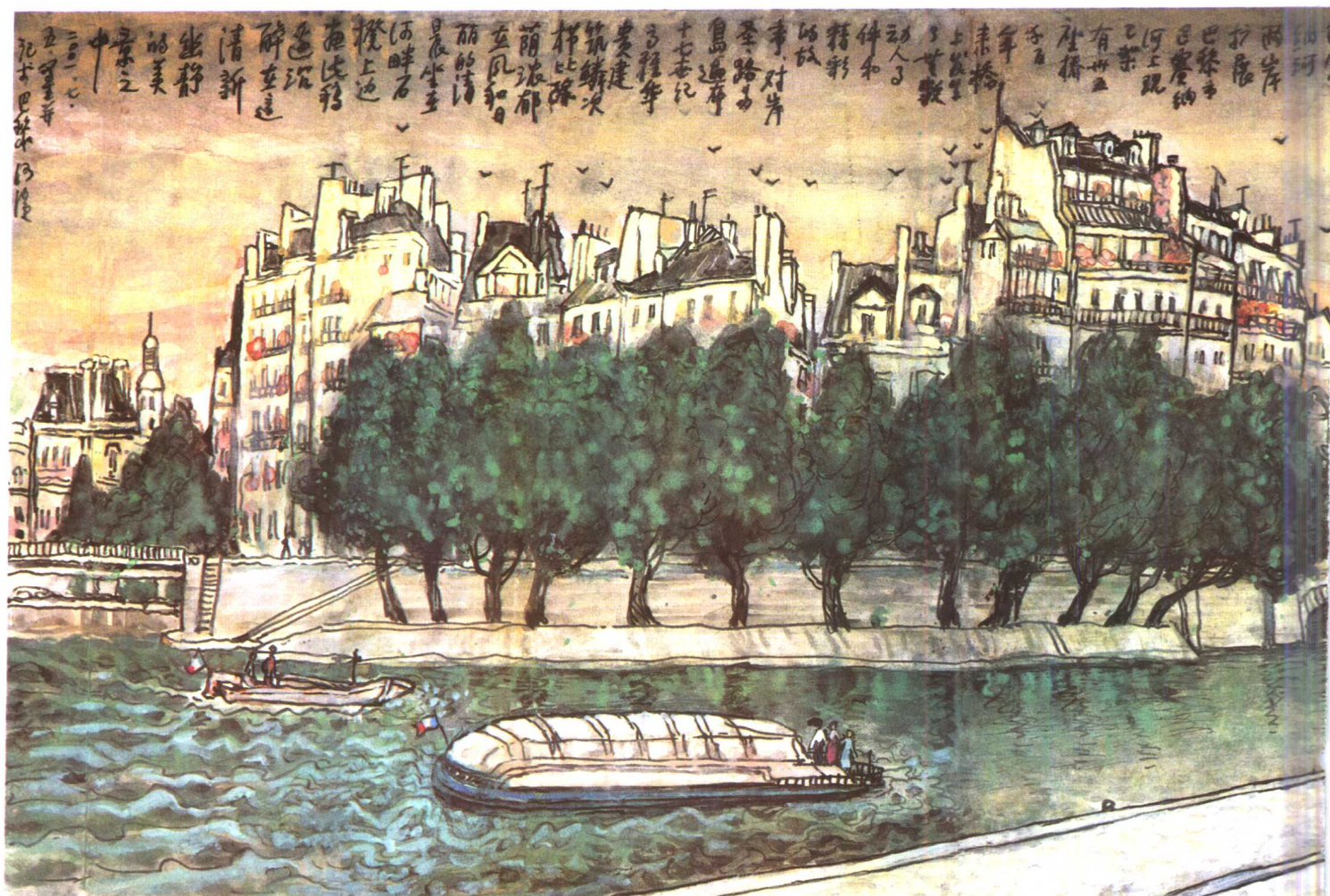
巴黎圣母院

小街深院

[illegible]

小街咖啡店

植物园

艾菲尔铁塔是为迎接万国博览会而在巴黎建造
高三百三十米二〇二一年九月四日夜乘电梯直达顶层俯瞰巴黎夜景最美
不胜收九月五日夜十时耳至此在人教博物馆上海人民

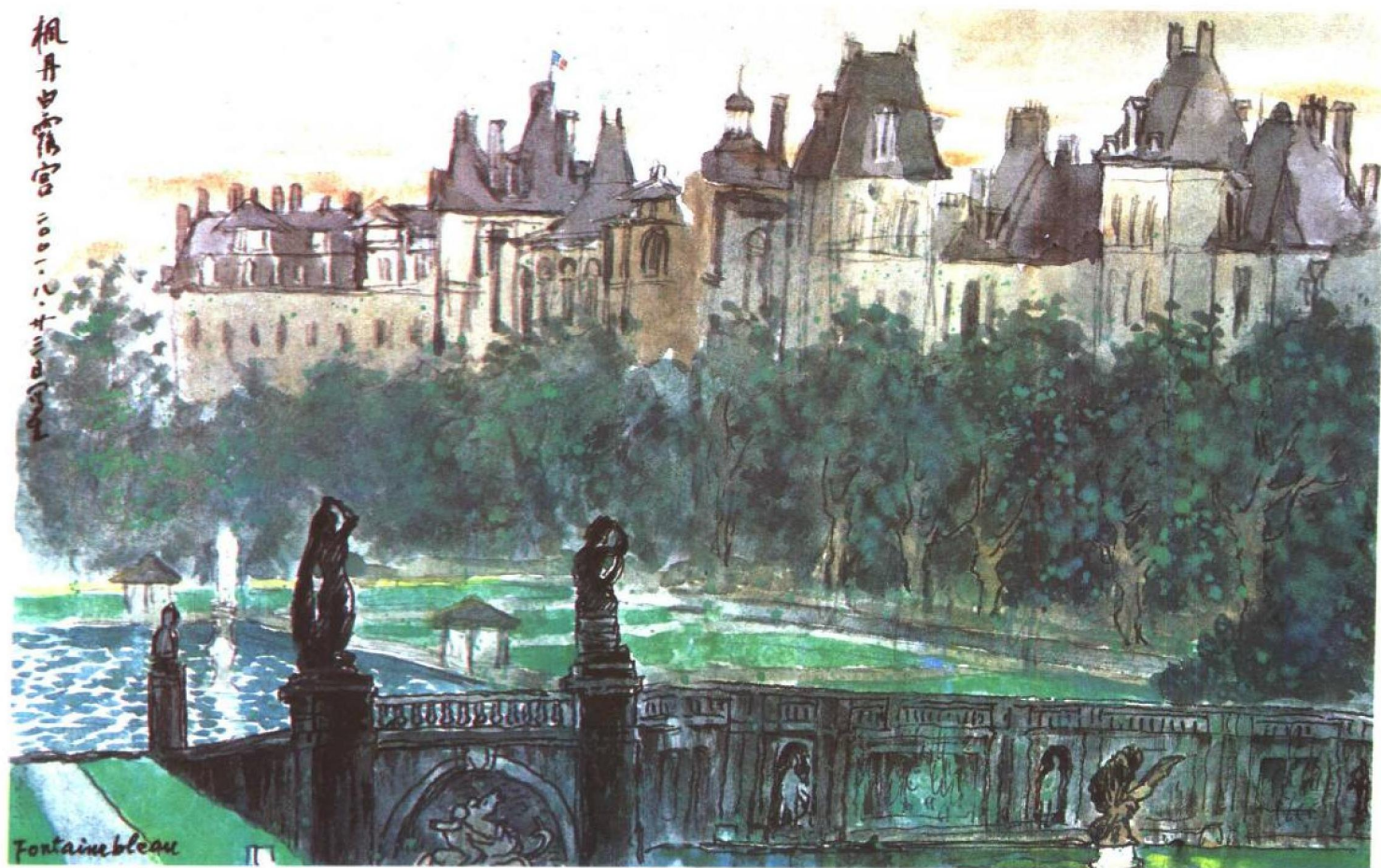

孟舒里公园

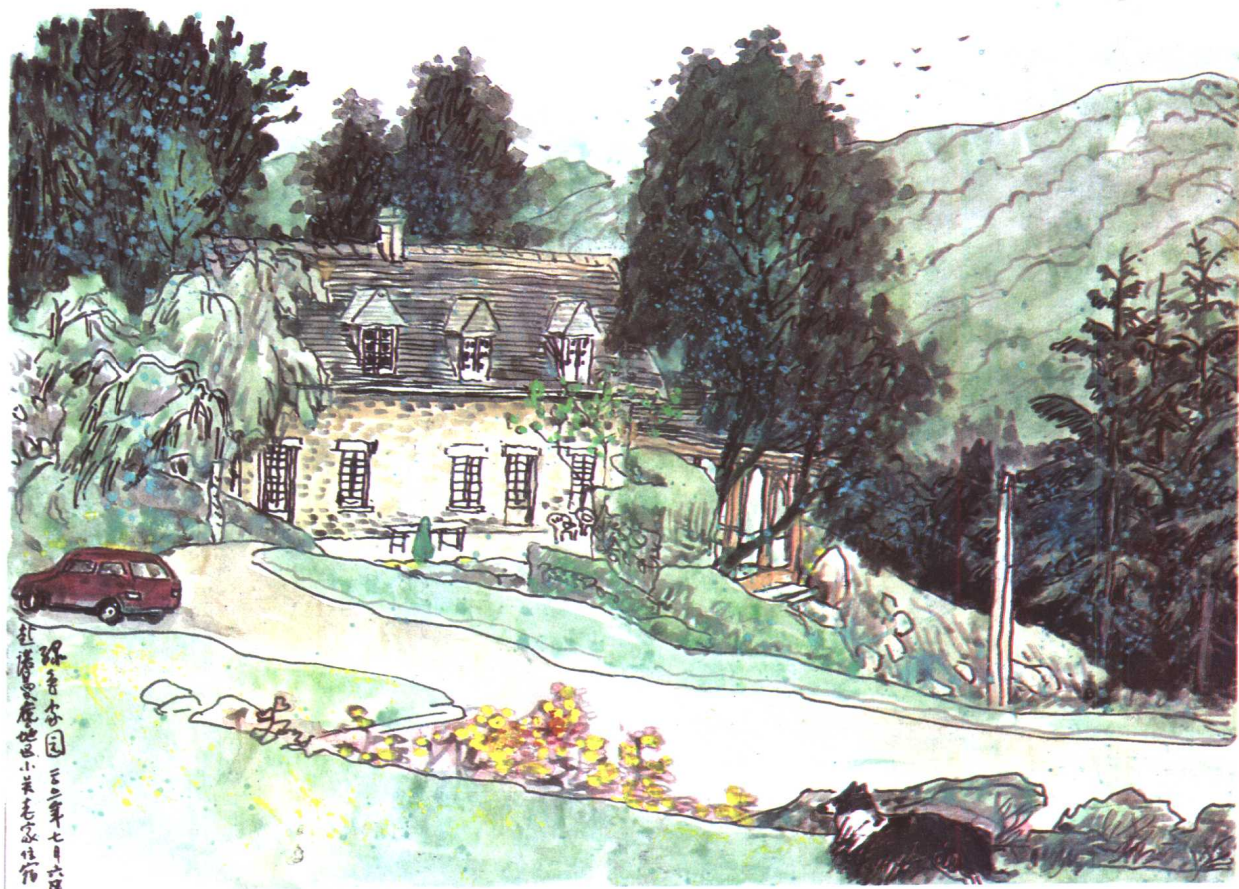

桑提易城堡

枫丹白露宫

枫丹白露宫原是王宫贵族的狩猎场，因为在宫殿城堡周围有一大片森林，这座枫丹白露宫凝集了中世纪的坎贝王朝到拿破仑三世法国历代王权的历史，它不如凡尔赛宫豪华，却深受当时王公贵族的喜欢。从西班牙返回巴黎，翌日驱车一小时，先到大森林的“巴比松画派”画家居住过的村庄，参观了米勒、卢梭、迪亚斯、德·拉佩那等人的故居。现在是一座小型博物馆，屋内壁上、门上、衣柜上大大小小的画了许多风景画和草稿，据说是画家下雨天不能到户外写生时在屋内的创作。小幅油画和铅笔速写都画的很精细，这批画家住在农村体验农民生活，创作出《晚钟》、《拾穗》、《播种人》等诸多的作品。看着展厅里的破墙上、框门上斑斑驳驳的画迹，就会为他们那种为艺术献身的精神而感到由衷的钦佩。晚五时离开巴比松村穿过森林到枫丹白露宫，在公园匆忙一游后，坐在园外画此景仍用以大观小法，公园之景物实记忆画也。八月三十日参观凡尔赛宫后记于巴黎。

绿色家园之一

绿色家园之二

Chambord

香博城印象