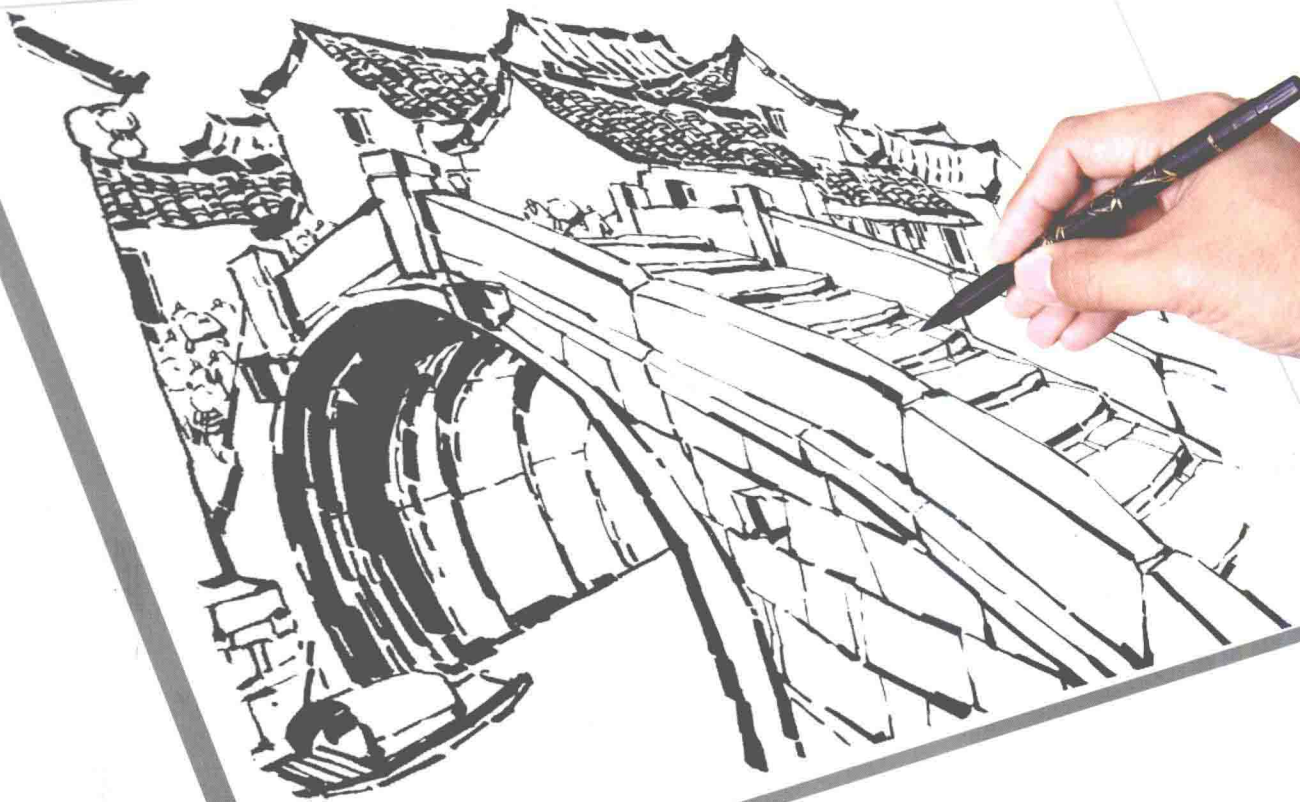

江南民居 软笔速写

瞿剑宛 著

JIANGNAN MINJU

RUANBI SUXIE

江南民居软笔速写

瞿剑宛 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

江南民居软笔速写 / 瞿剑宛著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2014.4

ISBN 978-7-5322-8937-0

I. ①江… II. ①瞿… III. ①民居—速写技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第055444号

江南民居软笔速写

著 者: 瞿剑宛

责任编辑: 潘 毅 霍 覃

装帧设计: 张红宇

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海市长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/16 6印张

版 次: 2014年4月第1版

印 次: 2014年4月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8937-0

定 价: 28.00元

序

软笔速写

心游线条

舞动线条，捕捉生活。

用线条记录生活，经常成为画者的一种生活方式。

今年暑期，上海出现罕见高温，摄氏四十度以上的高温天气连续出现。然而高温挡不住画者的追求，挡不住画者外出采风、记录生活、抒发情愫的兴致。

我在富有灵性的线条诱惑和牵引下，带着简便的速写本，悠哉游哉地徜徉江南各大古镇：乌镇、周庄、同里、甪直、南浔、西塘以及上海朱家角、枫泾、新场、七宝等，尽情地用笔造型、达意、抒情。

外师造化，中得心源。随心漫旅，物象心生，随心走笔，随性造画，形情结合，让我养眼、养脑、养心、养神，又养性。古镇，成了我绘画的精神皈依，也催生了我新的生活态度和新的速写风格。

社会的进步，观念的转变，条件的改善，私家车的不断拥有，高速公路的日趋完备……这给原本和谐、清静、幽美而远离城市的生态古镇，赋予了新的理念、新的功能。古镇以其独特的视觉美、人间美、精神美，成为百姓节假日休闲散心的好去处，成了大众向往的生活乐园、人间田园和精神家园。

时代赋予古镇新意韵。古镇建筑所特有的古朴、沉稳、低调、大气、神秘、兼容，于我而言，传统意义上的点、线、面已不能抒写新气象下的古镇风韵。古镇新韵，需要迭生更有新意的绘画样式，能别出心裁地彰显古镇意蕴。

贫则思，思则变，变则通，通则新、奇、美！

绘画需要创新，需要画者不断探索速写表现的新工具、新技法，表达物象新内涵。

双头近代毛笔的诞生，给速写绘画样式的变化提供了新的机遇与空间。双头近代毛笔，笔性属于软笔，它是一种富有表现力的绘画工具，目前，一般使用在大型活动的签名上，很少应用于绘画表现上。由于笔头弹性大，所画线条粗细跨度大，改变甚至颠覆了铅笔、钢笔、炭笔的表现形式，赋予速写画面新的视觉感受、新的作品内涵、新的表现力。于是乎，我尝试、探索着软笔的古镇速写，借着软笔造物游心，走向“得意忘象”的画境。

我将第一幅软笔古镇速写作品，发在手机微信上，没想到，一群朋友说：“风格有新意，不入俗套，具有视觉冲击力，装饰效果好……”有了朋友的认同，我就一发不可收，所以，整个暑期都沉浸于用软笔速写古镇的新意蕴之中。

写生古镇，是形与情的交融，是技艺与心境的提升，是精神与灵魂的洗礼，是身与心的自我陶醉。这种美轮美奂的经历，画者不该独享，应该与大家分享。我知道，画者的职责，不仅要发现古镇之美，创造古镇之美，更要传播古镇之美。

软性毛笔速写技法是我的一次探索和实践，这种作画方式究竟有什么优势，存在什么弊端，我很想跟画友交流，以丰富作画方式，完善软性毛笔作画速写技法。

鉴于上述的思考，我在繁忙的教育工作之余，将自己新的思考、新的探索、新的感受、新的作品，集结成册，汇编成书，供大家阅读、欣赏、临摹，同画友真心交流，携手推动速写艺术向前发展。

瞿剑宛

二〇一三年 十月一日灯下

目录

第一章 认识软笔速写

- 一、软笔速写的特点..... 01
 - 1. 什么叫软笔速写
 - 2. 软笔速写的特点
- 二、软笔速写的知识与技法..... 03
 - 1. 握笔方法
 - 2. 用笔技法
 - 3. 取景构图
 - 4. 点的表现
 - 5. 线的表现
 - 6. 面的表现
 - 7. 黑白对比
 - 8. 飞白表现
 - 9. 水墨表现
 - 10. 疏密相间
 - 11. 虚实相生

第二章 江南民居软笔速写的基本训练

- 一、街道的表现..... 15
- 二、水桥的表现..... 16
- 三、石桥的表现..... 17
- 四、砖墙的表现..... 18
- 五、门窗的表现..... 18
- 六、瓦片的表现..... 21
- 七、屋顶的表现..... 23
- 八、树木的表现..... 25
- 九、船只的表现..... 27
- 十、人物的表现..... 28

第三章 江南民居软笔速写步骤解析

- 一、《陡峭石阶》..... 29
- 二、《古镇春江》..... 30

三、《拐角》	31
四、《清逸》	33
五、《黑白对比》	35
六、《小巷幽幽》	36
七、《此径幽远》	37
八、《祥和屋》	38
九、《通幽》	39
十、《家乡石桥》	41

第四章 软笔速写错误作品解析

一、构图问题	42
二、透视问题	43
三、主次问题	44
四、疏密问题	46
五、虚实问题	47
六、线条问题	49
七、块面问题	51

八、落款问题	52
--------------	----

第五章 软笔与其他速写工具

表现语言的比较解析

《婺源印象1》	53
《婺源印象2》	55
《婺源印象3》	56
《西塘印象1》	58
《西塘印象2》	60
《西塘印象3》	61
《新场古镇》	63
《乌镇印象》	65
《朱家角放生桥》	67

第六章 江南民居速写作品赏析

第一章 认识软笔速写

一、软笔速写的特点

1. 什么叫软笔速写

不同的速写工具，其塑形、造意的效果也不尽相同。软笔，又称双头近代毛笔，一般用于签名、记录。其特点：一是书写简便，笔迹清楚；二是形似毛笔，有笔尖、笔肚、笔根三部分。笔尖可表现细线，而笔肚、笔根可画粗线。不同的用笔姿势，会产生不同粗细、虚实、流畅、顿挫的线条效果；三是笔头由软橡皮制成，笔杆内芯藏墨水，使用时，不需蘸墨，可连续写字、作画。此笔两头粗细不一，软硬各异，画者可根据自己的喜好和表现对象的需要，自由选择，发挥其独特的艺术表现力，增加作品的精神内涵与艺术效果。

双头软笔

2. 软笔速写的特点

软笔速写，注重处理表现，意在笔先，落笔肯定，线条粗细兼有，虚实相生，黑白对比强烈，视觉冲击力强。软笔速写，兼融版画、装饰画、国画和现代设计的构成元素，赋予了江南民居速写作品新内涵，使江南民居速写作品更具有视觉美、现代美、意韵美。

黑白对比

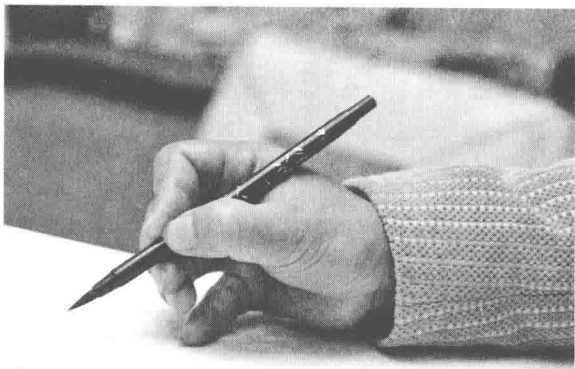
古镇春江

二、软笔速写的知识与技法

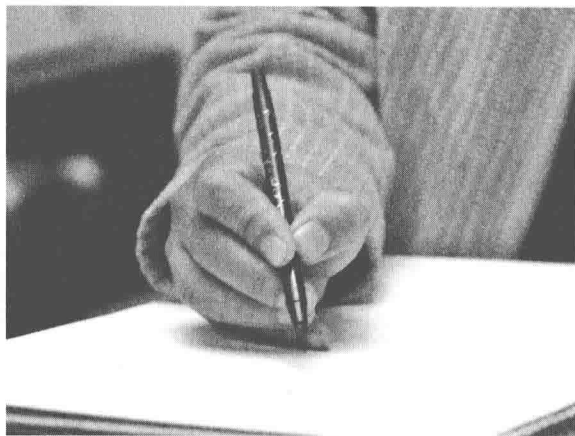
1. 握笔方法

不同的绘画工具，都有其特定的握笔方法。了解软笔特性，掌握正确的软笔握笔姿势，有助于发挥软笔速写独特的艺术表现力，画出你所理想的点、线、面和生动的形象，造物达意，记录生活，抒发情感。

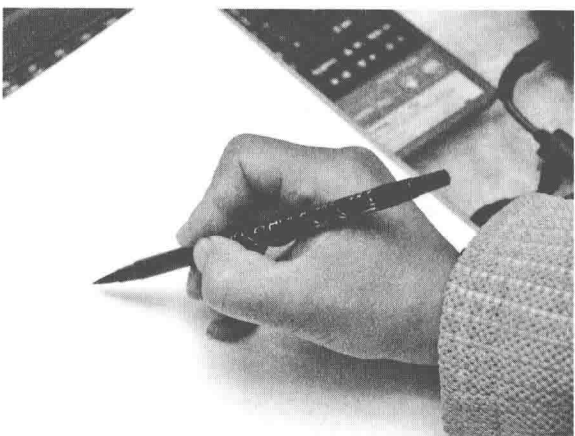
软笔速写的“五指握笔法”：大拇指、食指与中指握住、控制软笔，无名指依附于中指，小指头尖点触画纸，作为作画的支撑点，保持用笔的稳定，提高手指对画笔的控制能力。

侧面

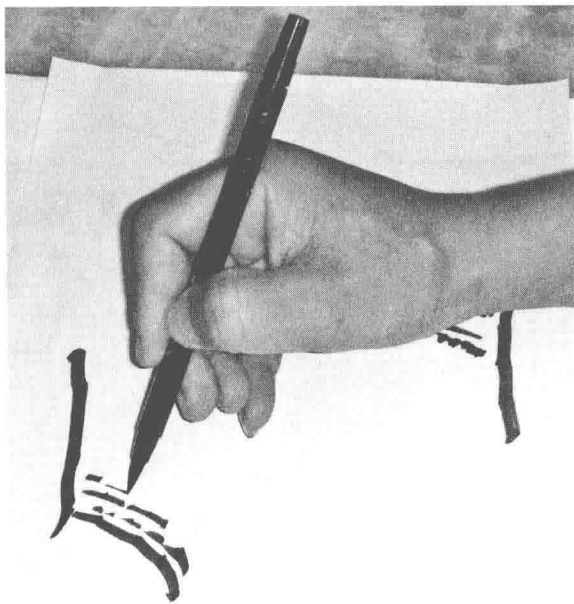
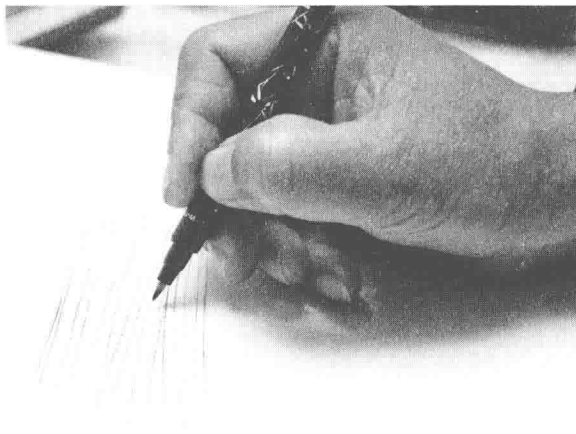
前面

上面

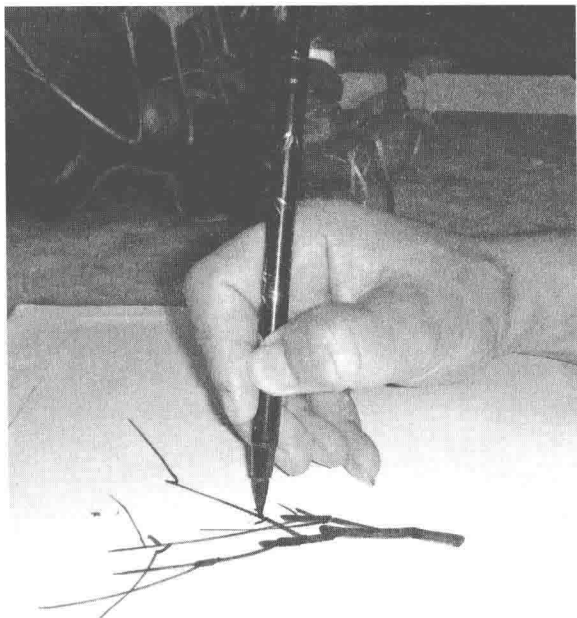
2. 用笔技法

不同的用笔，将产生迥异的线条视觉感受和艺术表现力。将笔杆侧握，小手指横躺在画纸上，大拇指和食指用力向下按、拖、推，会画出粗而遒劲的线条；而将笔杆略竖，小手指点触画纸，笔尖向左右、上下运行，能画出细而劲挺的线条。逆锋用笔，线条苍劲；顺锋用笔，线条流畅俊秀。

用粗笔头，侧锋画粗线

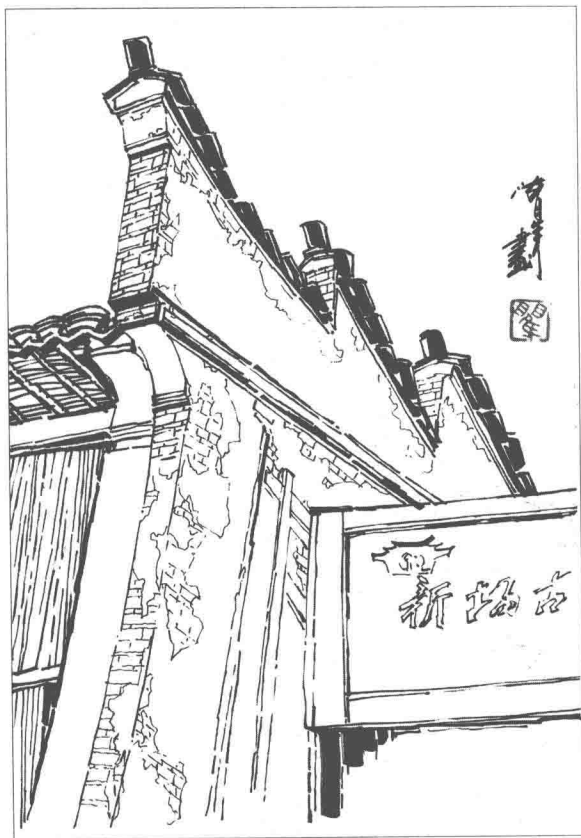
用细笔头，画明部、细部

用粗笔头，中锋画细线

3. 取景构图

软笔速写，取景构图融入版画与摄影的构图法则，较多采用强仰视、强俯视进行取景构图，大胆“舍取”，取一舍十，聚焦局部，以小见大，赋予“小幅速写，大千世界”的艺术感受。

古镇见证

屋脊飞龙

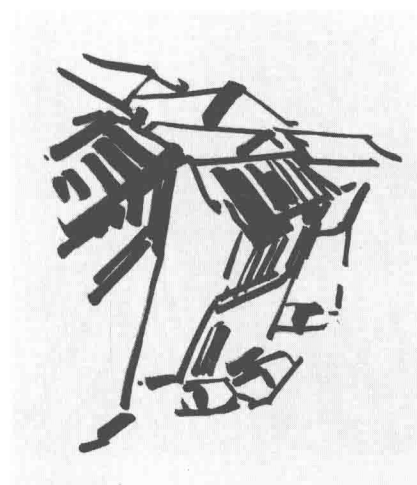
六种常见构图示意:

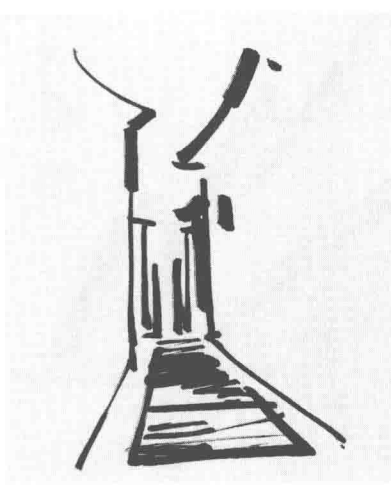
俯视全景

纵横曲深

俯视局部

纵深感

平视特写

仰视局部

4. 点的表现

软笔画点，应该注重点的形状、大小、虚实、方向的变化，注重点与点的形断、意连的感觉，善于运用大小的点、虚实的点的巧妙组合来表现生动有意蕴的视觉形象。

图1 点的表现

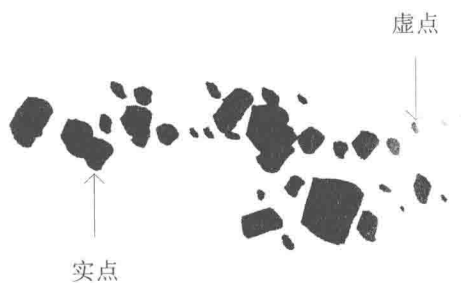

图2 虚点实点

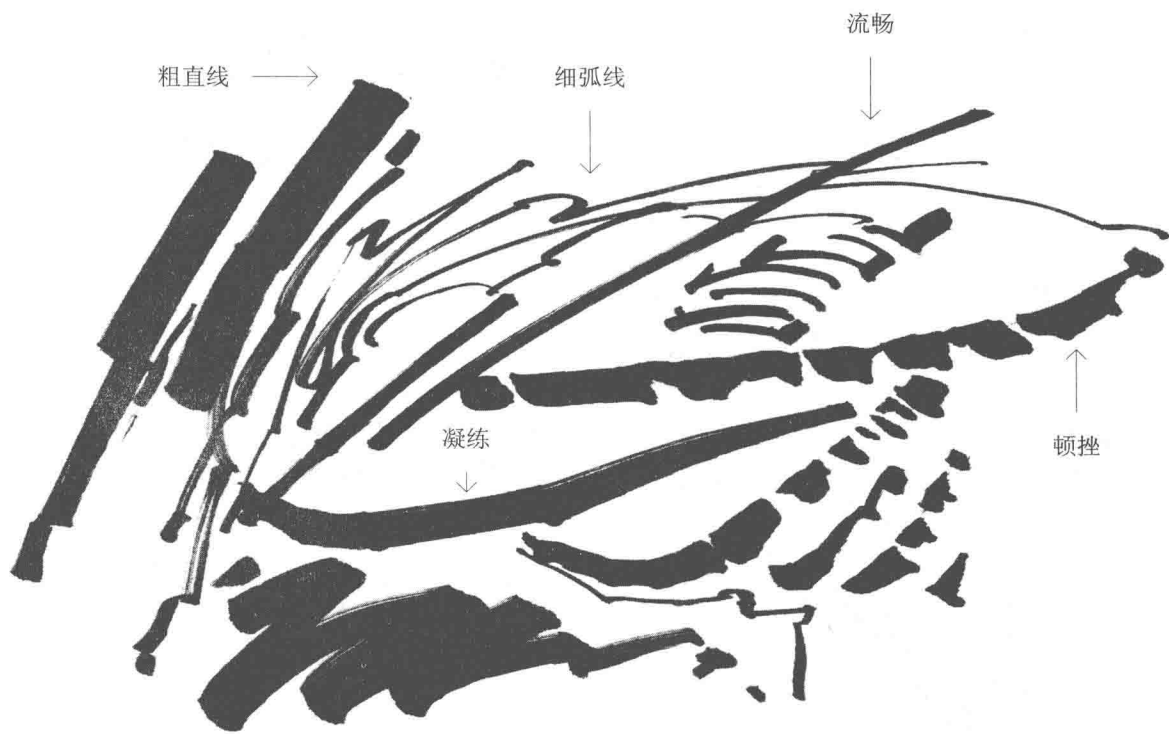

图3 以点为叶

5. 线的表现

软笔墨色单一，无浓淡变化，因此，在画线时，要注重对软笔的控制，用笔要有快慢、轻重变化，线条要有粗细、虚实，细如丝，粗如面。遵循“流畅而不油滑，凝练而不迟疑，顿挫而不稚拙，简约而不简单，松动而不松散，含蓄而不显露”的软笔速写造型原则。

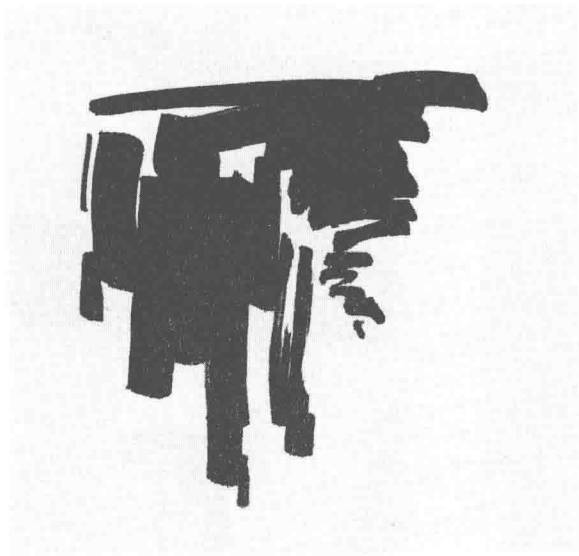
线条是速写造型的基本元素，不同的线条能表现个性化对象的内涵和特质，因此，在速写时，尤其要关注线条的粗细、顿挫、流畅和虚实的变化。

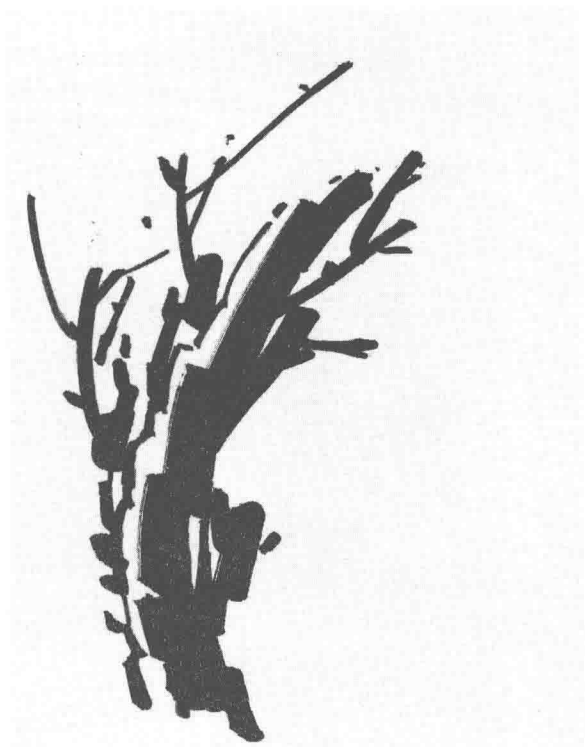
粗直线、细弧线、流畅、凝练、顿挫

6. 面的表现

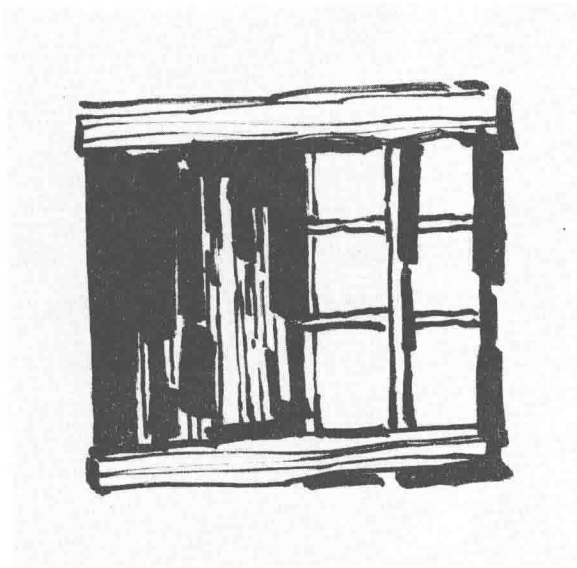
软笔侧锋，按压能画粗线、块面。如：画江南民居建筑中的门窗或物体背光部，简洁概括，富有视觉美感。

面的构成

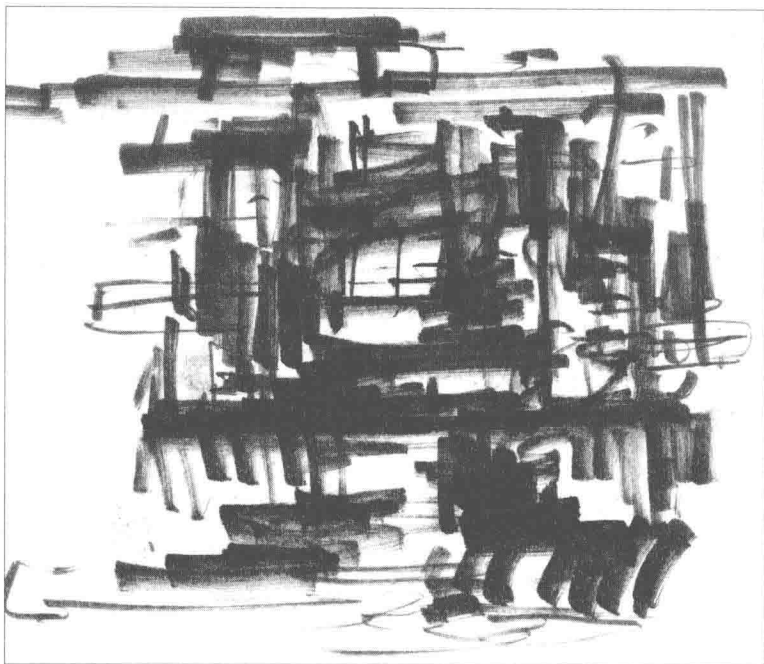
侧锋成面，表示树干暗部

粗线聚焦、组合为块面

7. 黑白对比

黑、白是江南民居建筑的一大特色。软笔速写江南民居，应该遵循“计白当黑”的绘画理念。通俗地说，黑即有物，白即留白，留白是表达画面意境的重要方法。软笔速写，注重物境结合，彰显江南民居意蕴。

黑多白少

黑少白多

8. 飞白表现

飞白，是中国画表现中的一种特殊技法。飞白，能使线条富有变化，使画面富有空灵感。软笔墨色无干、湿、浓、淡，但我们可以用即将用完的软笔，再利用，就能画出不均、不浓重的线条，这种线条具有枯笔、飞白的视觉效果。飞白，一般用于表现枯树的树干、门窗等，起到黑而不沉闷，黑而透气、生动。