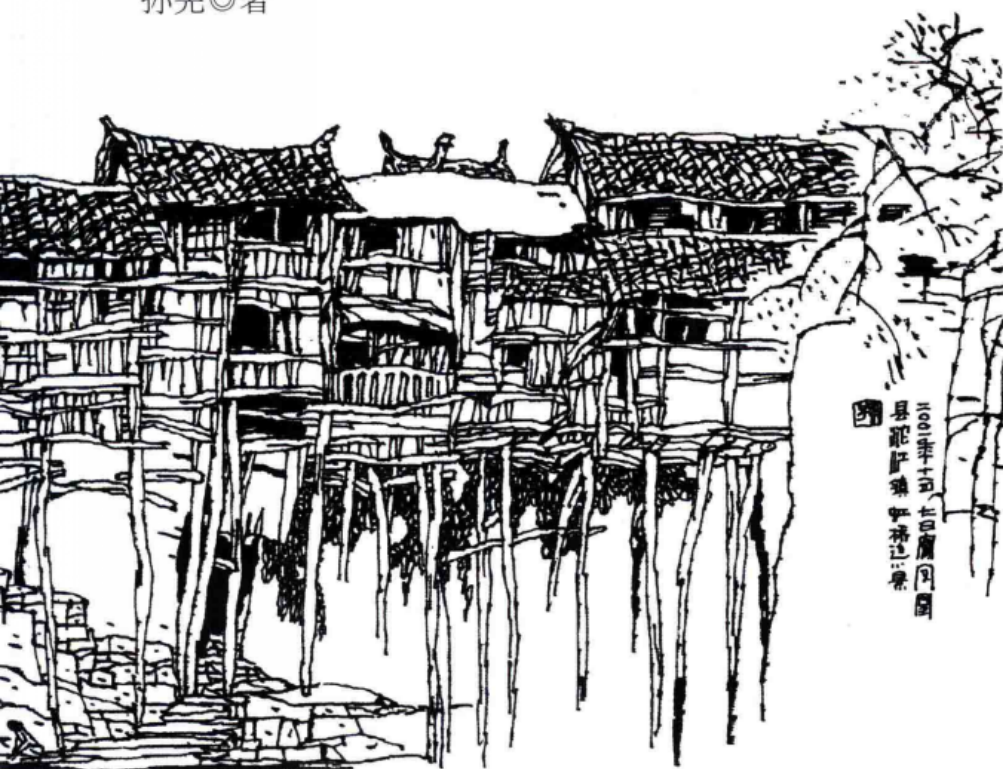

FENGJING XIESHENG

孙宪◎著

风景

建筑速写

JIANZHU
SUXIE

写生

江西美术出版社
全国百佳出版单位

风景写生建筑速写

FENGJINGXIESHENG

孙宪 著

 江西美术出版社
全国百佳出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

风景写生, 建筑速写 / 孙宪著. — 南昌 : 江西美术出版社, 2018.2
ISBN 978-7-5480-6023-9

I. ①风… II. ①孙… III. ①钢笔画—建筑画—速写技法 IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第040449号

本书由江西美术出版社出版, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

出品人 周建森
责任编辑 方 姝
责任印制 张维波
封面设计 梅家强
版式设计 闵 鹏 刘 展

风景写生 建筑速写

FENGJING XIESHENG JIANZHU SUXIE

孙 宪 著

出 版: 江西美术出版社
地 址: 南昌市子安路66号
网 址: jxfinearts.com
电子信箱: jxms163@163.com
电 话: 0791-86566309
邮 编: 330025
经 销: 全国新华书店
印 刷: 江西省和平印务有限公司
版 次: 2018年2月第1版
印 次: 2018年2月第1次印刷
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 6
ISBN 978-7-5480-6023-9
定 价: 42.00元

若有印装质量问题, 请与承印厂联系。联系电话: 0791-88330978

前言

Q I A N Y A N

风景写生，是中西绘画的必修科目。除绘画专业之外，它在建筑设计、环境艺术、工艺美术专业中也非常重要。从某种意义上说，风景写生不单纯是一种技法练习和素材收集，还可以培养审美感受、思维敏捷度以及画面大局的把握能力。画家在写生的过程中，可以充分发现并享受大自然的美，寻找自己的灵感，从而画出美妙的作品。

风景写生的主要内容有山川、树木、建筑等诸多对象。不少人因为对风景及其表现认识把握不足，因此感到困惑，觉得难以下笔。有些学画的人虽能下笔画一点，却因笔法、技法不够娴熟而表现力不强，画面效果不好。其实，只要掌握正确的观察、分析方法，掌握一定的表现手法，循序渐进，日积月累，就可能成为一个出色的风景写生专家。

笔者在编写这本书时，筛选了自己几十年来在各地写生的作品，并对作品分析解读，包括对象的气息把握以及构图、用笔和画面节奏处理等，以帮助读者体会不同景物的不同画法。此外，本书也可作为一本风景资料书，尤其是画中当年的有些景物，因为历史原因，如今已经难觅了。由于水平有限，这本书可能有很多不足的地方，加上艺术本身就是多元的，书中的观点和画法也仅仅是一家之言，难免挂一漏万，多有不当，还望大家不吝赐教。

工具材料

工具：铅笔、炭笔、钢笔、毛笔等。铅笔和炭笔，虽携带方便，画起来有浓有淡，层次丰富，但是容易掉色，不易保存。毛笔画线条和层次都非常丰富，但得准备盘子、墨汁及清水等，携带及使用不太方便。钢笔因为其线条黑白对比强烈、明快，作品易保存，工具携带方便，成为很多画家的首选。建议使用弯头钢笔，可以画不同粗细的线条，也可以画块面。针管笔也有其独到的特点，不妨试试。本书中的作品大多为钢笔所画。

材料：速写对纸张的要求不高，一般来说纸只要不洇就可以了。市面上也有很多样式的速写本可供选择。当然，如果掌握了一定的造型表现能力，建议采用质地较厚，表面粗糙有些肌理的特种纸（包括色纸）则更理想。这种大开张的纸在纸品店或美术用品店就可以买到。买回后按照自己需要的尺寸裁好即可。

墨水采用碳素墨水，只要够黑就行了。为了保证写生时墨水流畅，建议每天写生回来要清洗一次笔，以免堵塞笔头。

准备好绘画材料后，外出前有条件的还应该了解写生地的历史文化背景，风土人情，可找一些这方面的书阅读，或在网上查阅相关的资料。这将深化对对象的认识和了解，有助于写生时画面意境的表达。“知己知彼，百战不殆”。不要疏忽这一点——只有更好地了解对象，才能更好地表现对象。

内容概述

本套书把风景写生大致分为两大块：即以建筑为主的风景速写和以自然风光为主的风景写生。

先说建筑速写。建筑承载着非常多的历史文化气息——不同时代的建筑特征；不同民族的建筑特点；不同地域的建筑特色。再往下细分，则有建筑外形、材料、装饰风格等。在封建王朝时还分有不同等级的建筑类别。这些知识，作为一个画家都要了解，以期必要时表现在画面中。另外，从什么角度、以什么构图去画建筑，如何更好地体现对象的特质，更值得我们画家在下笔前好好思考。

建筑速写还可保存重要的历史信息。三四十年前我所画的很多建筑，如民居、老街等，近些年在城市及农村改造中，许多已经拆毁了，消失了，令人惋惜！因此，当年所画的那些建筑速写，因保存了许多不可复见的历史建筑图像与文化气息，而颇显珍贵。

再说自然风景。以山为例，有的山是由花岗岩等火成岩构成山体的，有的是由石灰岩、砂岩等沉积岩构成山体的，还有不少山主要是土壤构成的，加上大自然千万年的鬼斧神工，形成了不同的山形特点——有的陡峭、有的平缓、有的突兀、有的雍容。另外，因为气候的原因，南方的山体中森林覆盖率高，北方则大多山体的植被很少，这些也都构成地貌的差异。这种差异在画家的笔下应该体现出来，因为这是山体的特征之一。

不同纬度、不同海拔的地区呈现出不同的植物。不同的树、不同的季节也呈现出不同的形态。比如松树、柳树、柏树、梧桐等，其树冠、树干和树叶都呈现出明显的特征。另外，南方的阔叶树多，北方的针叶树多。

低海拔地区阔叶林比较多，高海拔地区针叶林比较多，还有其间的针阔混交林。这些都和气候、海拔、地质密切相关。一个画家需要了解这些知识，从而有利于在写生时准确把握和表现对象的特点。

绘画要点

面对风景中的诸多对象，很多初学者感到束手无策，不知画什么，不知怎么画，建议不要急于下笔，要多角度、多方位地观察、比较，尽可能全面准确地认识、读懂对象，找出要表现的重点，找到它的形象规律、特点并确定最佳角度。这是锻炼构图表现的需要。作者可以在反复比较中培养、锻炼自己的审美能力和构图能力。日积月累，就能养成良好的审美意识和画面把控能力，做到事半功倍。

初学画者，可以从简单的对象入手，掌握基本的透视关系和造型方法。熟练以后，开始逐渐处理复杂画面。一幅好的风景写生，应该做到主体突出，主次分明，聚散有致，疏密得法，线条讲究，黑白灰节奏处理妥当，画面整体感和形式感强。

面对复杂的对象，要在观察中明确要表现的重点是什么，要认识到“有所得，必有所失”的辩证道理。不要太自然主义（看到什么就画什么，什么都舍不得丢），而是需要什么画什么。对于会冲淡主体、影响画面效果的对象予以弱化，甚至舍弃。

写生时要注意主客体之间关系的协调。主体固然重要，但客体也起着完善画面、调节气氛、丰富节奏的作用，不可忽视，但不得喧宾夺主。下笔前多观察，多推敲，根据对象之间的关系，可以从主体画起，也可以从客体画起。写生时要考虑好相互之间的衔接与穿插，留有调整余地，但主体应安排在画面醒目的位置。

出于画中内容或完善构图需要，也可以将原本处在画面外的景物移入

画面。

在写生中要充分考虑到画面的“黑白灰”节奏关系处理，要慎用黑，尤其是“死黑”，黑中要透气。重点要放在“灰”的表现上——主要的东西一般都放在“灰”的范围里面解决。另外，要充分认识到画面空白处理的作用——大小不同的空白不仅使画面的边缘产生丰富的变化，而且在空间表现及情感上起着不可替代的作用：“此时无声胜有声”。知白守黑。

处理构图不要走思维惯性，作画时要勤于思考，在画不同的对象时要不断体现新意。

一张速写，画到70%到80%后，应将重点放在考虑画面的调整上：加强或者弱化节奏与对比，调整黑白灰关系等。

写生完成后，应在画面适当的位置，用小字标注写生的年月日及写生地点、写生对象，以备日后查考。落款的位置不要伤及画面。

建议每次写生回来后，把自己的写生重新审读一遍，找出其中不足。要学会发现自己画面中的问题并找到解决的方法，以利于不断提高。平时还要多看、多读一些别人的优秀速写作品，博采众长，可以启发、完善自己的艺术修养，扩大自己的视野及表现领域。

技法解析

1. 从认识各类建筑及结构特点开始

为了画好建筑速写，我们先大致了解建筑的不同体系。

就世界范围而言，曾经有过大约七个独立体系。其中有的中断或流传不广，成就和影响也就相对有限，如古埃及、古代西亚、古代印度和古代美洲建筑等。只有中国建筑、欧洲建筑、伊斯兰建筑被认为是世界三大建

筑体系，又以中国建筑和欧洲建筑延续时代最长，流域最广，成就也就更为辉煌。

中国的古建筑是世界上历史最悠久、体系最完整的建筑体系。中国人民用自己的智慧创造了辉煌的建筑文化。从单体建筑到院落组合、城市规划、园林布置等，在世界建筑史中都处于领先地位，独一无二地体现了“天人合一”的建筑思想。

中国古代建筑是以木构架为特色的，包括飞檐翼角、斗拱彩画、石木砖雕、朱柱金顶及园林景物，形成了独特的建筑艺术。其中宫殿、寺庙一类比较庄严的建筑，往往沿着中轴线一个接一个地纵向布置主要建筑物，两侧对称地布置次要建筑物，布局平衡舒展，引人入胜。屋顶造型分为悬山顶、硬山顶，攒尖顶、卷棚顶、庑殿顶、歇山顶（后两种常用于宫殿）。

中国不同地域的建筑还呈现不同的特色。比如说南方建筑中的马头墙及白墙灰瓦，湘西、贵州地区常见的吊脚楼；西南如西双版纳傣族的干栏式建筑；北京的四合院；黄土高原的窑洞、西北的伊斯兰建筑，以及西藏、川西、滇北的藏族建筑等等。

欧洲建筑起源于古希腊、古罗马的建筑风格。古希腊建筑开创了欧洲建筑先河，对纪念性建筑、公共建筑的艺术表现，以及建筑群布局的形成，作出了巨大贡献。古罗马人继承古希腊成就，在公元1—3世纪达到西方古代建筑高峰。11世纪下半叶后，欧洲出现了一种哥特式建筑风格。建筑尖耸入云，犹如王者的冠冕，傲视着芸芸众生。15世纪后又产生了带有各国特点的文艺复兴建筑及后来的巴洛克建筑等。巴洛克建筑特点是外形自由，追求动感，喜好使用富丽的装饰、雕刻和强烈的色彩。这种风格在反对僵化的复古形式，追求自由奔放的格调和表达世俗情趣等方面起了重要作用，对欧洲城市广场、园林艺术乃至文学艺术等领域都产生过影响。

伊斯兰建筑以阿拉伯民族传统的建筑形式为基础，借鉴、吸收了其他地域或民族的建筑艺术精华。伊斯兰建筑造型主要特征是覆盖主要空间的大小穹顶，8世纪后还有了尖拱和尖穹顶。伊斯兰建筑以其独特的风格和多样的造型，为世界留下一大批具有历史意义和艺术价值的建筑物。

我们画建筑首先要搞清楚所画建筑的特点，包括时代背景和外形特点，主体建筑和周边自然环境以及和其他建筑的关系，在反复比较中选择最能体现建筑造型特征的角度。

如果是画建筑群，在认真观察后，确定把哪些作为主体建筑，其余的在画面处理上不要喧宾夺主。要注意画面的整体感。

画建筑的另一个难点是把握画面透视关系。画家所站角度不同，建筑物在视觉上会发生很大变化。选好写生角度，理解、把握、运用好透视法则显得尤其关键。一般规律是：近大远小，视平线以上高度的建筑向下至消失点，视平线以下的建筑向上至消失点，垂直线不变。根据画面需要可对透视关系适当夸张，使画面更有纵深感。

我们除了写生大体量的建筑和建筑群外，对于一些造型好的建筑小品也不要忽略，有些建筑小品画出来也可以成为一张很好的建筑画。比如说中国传统建筑中的亭、廊、舫、榭等，特别抒情。

在传统民居中，有些建筑附属物和生活道具很有情调，对深化画面气氛很有帮助，写生时注意不要忽略了。

我们既可以去各省对传统民族建筑进行写生，也可以在国内对西式建筑做一些写生。如庐山有六百多幢各具特色的西式别墅，在上海、青岛、哈尔滨和其他各地也保留了不少西式建筑。

你还可以去国外，对于外国建筑和风景进行写生。异域自然风景和建筑交融在一块，别有一番风味。

至于城市里面大同小异、火柴盒造型的房子，平时也不妨画画，用来练练手，锻炼处理透视关系及把握外形比例的基本功。

2. 建筑画中的树法

树木在建筑速写中主要起陪衬作用。可以丰富画面的外形、层次、结构、节奏，衬托建筑的体量、高度和历史，甚至可以反映地域特点（比如椰子树只生长在热带）。遇上造型结构非常好的树木的时候，有时我们不妨反宾为主——将建筑作为树木的陪衬。

树的种类很多。有的很好辨别，比如松树、柳树、芭蕉、棕榈。当然也有很多外形区别不太大的，靠叶子和其他细节来区分。风景画家不用像花鸟画家那样严格描绘各种植物的细微特点，只要在大的方面宏观把握好就可以了。

画树，一般从树干开始画，注意树的姿态和动势，枝干的穿插。树干和树枝被叶子挡住的地方可先预空，待后补画树叶。有的树干表面肌理特征很明显，比如棕榈树、松树，根据画面需要，可以概括地画一点，以不影响整幅画面完整性为前提。树叶可采用概括性的表述，没有必要去数有多少片叶子。画成片的树林要注意处理好疏密、黑白灰节奏关系，不要画“板”了。

树和建筑画在一块的时候，要注意建筑物和树之间的有机联系及主次关系，不可各顾各，缺少照应。

前言

Q I A N Y A N

风景写生，是中西绘画的必修科目。除绘画专业之外，它在建筑设计、环境艺术、工艺美术专业中也非常重要。从某种意义上说，风景写生不单纯是一种技法练习和素材收集，还可以培养审美感受、思维敏捷度以及画面大局的把握能力。画家在写生的过程中，可以充分发现并享受大自然的美，寻找自己的灵感，从而画出美妙的作品。

风景写生的主要内容有山川、树木、建筑等诸多对象。不少人因为对风景及其表现认识把握不足，因此感到困惑，觉得难以下笔。有些学画的人虽能下笔画一点，却因笔法、技法不够娴熟而表现力不强，画面效果不好。其实，只要掌握正确的观察、分析方法，掌握一定的表现手法，循序渐进，日积月累，就可能成为一个出色的风景写生专家。

笔者在编写这本书时，筛选了自己几十年来在各地写生的作品，并对作品分析解读，包括对象的气息把握以及构图、用笔和画面节奏处理等，以帮助读者体会不同景物的不同画法。此外，本书也可作为一本风景资料书，尤其是画中当年的有些景物，因为历史原因，如今已经难觅了。由于水平有限，这本书可能有很多不足的地方，加上艺术本身就是多元的，书中的观点和画法也仅仅是一家之言，难免挂一漏万，多有不当，还望大家不吝赐教。

工具材料

工具：铅笔、炭笔、钢笔、毛笔等。铅笔和炭笔，虽携带方便，画起来有浓有淡，层次丰富，但是容易掉色，不易保存。毛笔画线条和层次都非常丰富，但得准备盘子、墨汁及清水等，携带及使用不太方便。钢笔因为其线条黑白对比强烈、明快，作品易保存，工具携带方便，成为很多画家的首选。建议使用弯头钢笔，可以画不同粗细的线条，也可以画块面。针管笔也有其独到的特点，不妨试试。本书中的作品大多为钢笔所画。

材料：速写对纸张的要求不高，一般来说纸只要不洇就可以了。市面上也有很多样式的速写本可供选择。当然，如果掌握了一定的造型表现能力，建议采用质地较厚，表面粗糙有些肌理的特种纸（包括色纸）则更理想。这种大开张的纸在纸品店或美术用品店就可以买到。买回后按照自己需要的尺寸裁好即可。

墨水采用碳素墨水，只要够黑就行了。为了保证写生时墨水流畅，建议每天写生回来要清洗一次笔，以免堵塞笔头。

准备好绘画材料后，外出前有条件的话还应该了解写生地的历史文化背景，风土人情，可找一些这方面的书阅读，或在网上查阅相关的资料。这将深化对对象的认识和了解，有助于写生时画面意境的表达。“知己知彼，百战不殆”。不要疏忽这一点——只有更好地了解对象，才能更好地表现对象。

内容概述

本套书把风景写生大致分为两大块：即以建筑为主的风景速写和以自然风光为主的风景写生。

先说建筑速写。建筑承载着非常多的历史文化气息——不同时代的建筑特征；不同民族的建筑特点；不同地域的建筑特色。再往下细分，则有建筑外形、材料、装饰风格等。在封建王朝时还分有不同等级的建筑类别。这些知识，作为一个画家都要了解，以期必要时表现在画面中。另外，从什么角度、以什么构图去画建筑，如何更好地体现对象的特质，更值得我们画家在下笔前好好思考。

建筑速写还可保存重要的历史信息。三四十年前我所画的很多建筑，如民居、老街等，近些年在城市及农村改造中，许多已经拆毁了，消失了，令人惋惜！因此，当年所画的那些建筑速写，因保存了许多不可复见的历史建筑图像与文化气息，而颇显珍贵。

再说自然风景。以山为例，有的山是由花岗岩等火成岩构成山体的，有的是由石灰岩、砂岩等沉积岩构成山体的，还有不少山主要是土壤构成的，加上大自然千万年的鬼斧神工，形成了不同的山形特点——有的陡峭、有的平缓、有的突兀、有的雍容。另外，因为气候的原因，南方的山体中森林覆盖率高，北方则大多山体的植被很少，这些也都构成地貌的差异。这种差异在画家的笔下应该体现出来，因为这是山体的特征之一。

不同纬度、不同海拔的地区呈现出不同的植物。不同的树、不同的季节也呈现出不同的形态。比如松树、柳树、柏树、梧桐等，其树冠、树干和树叶都呈现出明显的特征。另外，南方的阔叶树多，北方的针叶树多。

低海拔地区阔叶林比较多，高海拔地区针叶林比较多，还有其间的针阔混交林。这些都和气候、海拔、地质密切相关。一个画家需要了解这些知识，从而有利于在写生时准确把握和表现对象的特点。

绘画要点

面对风景中的诸多对象，很多初学者感到束手无策，不知画什么，不知怎么画，建议不要急于下笔，要多角度、多方位地观察、比较，尽可能全面准确地认识、读懂对象，找出要表现的重点，找到它的形象规律、特点并确定最佳角度。这是锻练构图表现的需要。作者可以在反复比较中培养、锻炼自己的审美能力和构图能力。日积月累，就能养成良好的审美意识和画面把控能力，做到事半功倍。

初学画者，可以从简单的对象入手，掌握基本的透视关系和造型方法。熟练以后，开始逐渐处理复杂画面。一幅好的风景写生，应该做到主体突出，主次分明，聚散有致，疏密得法，线条讲究，黑白灰节奏处理妥当，画面整体感和形式感强。

面对复杂的对象，要在观察中明确要表现的重点是什么，要认识到“有所得，必有所失”的辩证道理。不要太自然主义（看到什么就画什么，什么都舍不得丢），而是需要什么画什么。对于会冲淡主体、影响画面效果的对象予以弱化，甚至舍弃。

写生时要注意主客体之间关系的协调。主体固然重要，但客体也起着完善画面、调节气氛、丰富节奏的作用，不可忽视，但不得喧宾夺主。下笔前多观察，多推敲，根据对象之间的关系，可以从主体画起，也可以从客体画起。写生时要考虑好相互之间的衔接与穿插，留有调整余地，但主体应安排在画面醒目的位置。

出于画中内容或完善构图需要，也可以将原本处在画面外的景物移入

画面。

在写生中要充分考虑到画面的“黑白灰”节奏关系处理，要慎用黑，尤其是“死黑”，黑中要透气。重点要放在“灰”的表现上——主要的东西一般都放在“灰”的范围里面解决。另外，要充分认识到画面空白处理的作用——大小不同的空白不仅使画面的边缘产生丰富的变化，而且在空间表现及情感上起着不可替代的作用：“此时无声胜有声”。知白守黑。

处理构图不要走思维惯性，作画时要勤于思考，在画不同的对象时要不断体现新意。

一张速写，画到70%到80%后，应将重点放在考虑画面的调整上：加强或者弱化节奏与对比，调整黑白灰关系等。

写生完成后，应在画面适当的位置，用小字标注写生的年月日及写生地点、写生对象，以备日后查考。落款的位置不要伤及画面。

建议每次写生回来后，把自己的写生重新审读一遍，找出其中不足。要学会发现自己画面中的问题并找到解决的方法，以利于不断提高。平时还要多看、多读一些别人的优秀速写作品，博采众长，可以启发、完善自己的艺术修养，扩大自己的视野及表现领域。

技法解析

1. 从认识各类建筑及结构特点开始

为了画好建筑速写，我们先大致了解建筑的不同体系。

就世界范围而言，曾经有过大约七个独立体系。其中有的中断或流传不广，成就和影响也就相对有限，如古埃及、古代西亚、古代印度和古代美洲建筑等。只有中国建筑、欧洲建筑、伊斯兰建筑被认为是世界三大建

筑体系，又以中国建筑和欧洲建筑延续时代最长，流域最广，成就也就更为辉煌。

中国的古建筑是世界上历史最悠久、体系最完整的建筑体系。中国人民用自己的智慧创造了辉煌的建筑文化。从单体建筑到院落组合、城市规划、园林布置等，在世界建筑史中都处于领先地位，独一无二地体现了“天人合一”的建筑思想。

中国古代建筑是以木构架为特色的，包括飞檐翼角、斗拱彩画、石木砖雕、朱柱金顶及园林景物，形成了独特的建筑艺术。其中宫殿、寺庙一类比较庄严的建筑，往往沿着中轴线一个接一个地纵向布置主要建筑物，两侧对称地布置次要建筑物，布局平衡舒展，引人入胜。屋顶造型分为悬山顶、硬山顶，攒尖顶、卷棚顶、庑殿顶、歇山顶（后两种常用于宫殿）。

中国不同地域的建筑还呈现不同的特色。比如说南方建筑中的马头墙及白墙灰瓦，湘西、贵州地区常见的吊脚楼；西南如西双版纳傣族的干栏式建筑；北京的四合院；黄土高原的窑洞、西北的伊斯兰建筑，以及西藏、川西、滇北的藏族建筑等等。

欧洲建筑起源于古希腊、古罗马的建筑风格。古希腊建筑开创了欧洲建筑先河，对纪念性建筑、公共建筑的艺术表现，以及建筑群布局的形成，作出了巨大贡献。古罗马人继承古希腊成就，在公元1—3世纪达到西方古代建筑高峰。11世纪下半叶后，欧洲出现了一种哥特式建筑风格。建筑尖耸入云，犹如王者的冠冕，傲视着芸芸众生。15世纪后又产生了带有各国特点的文艺复兴建筑及后来的巴洛克建筑等。巴洛克建筑特点是外形自由，追求动感，喜好使用富丽的装饰、雕刻和强烈的色彩。这种风格在反对僵化的复古形式，追求自由奔放的格调和表达世俗情趣等方面起了重要作用，对欧洲城市广场、园林艺术乃至文学艺术等领域都产生过影响。