

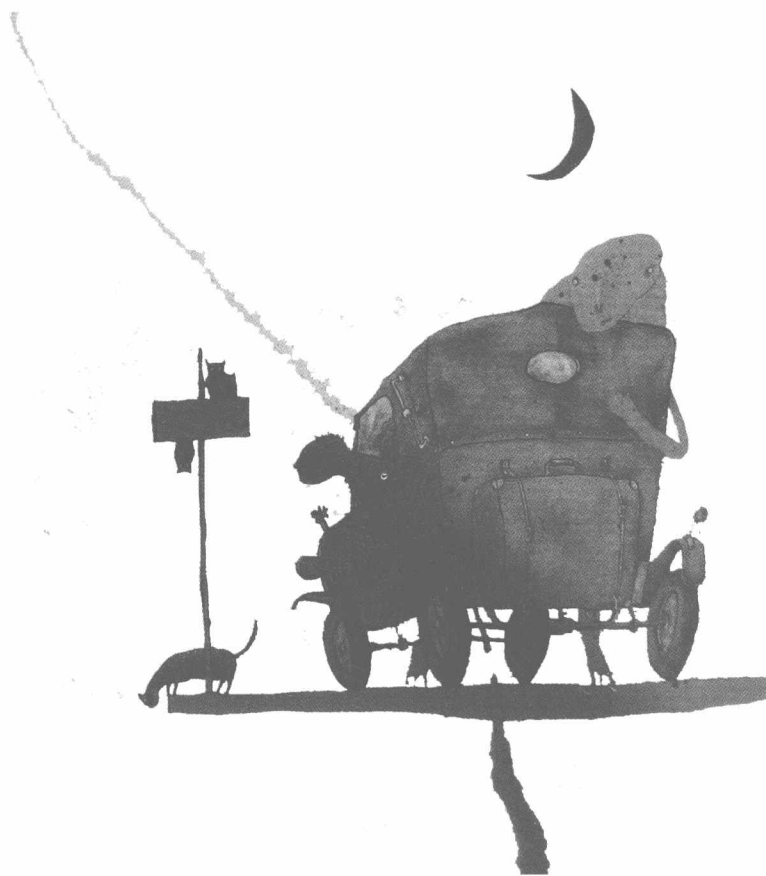

风景写生·速写

邓姣华 著

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

风景写生·速写

邓姣华 著

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

风景写生·速写/邓姣华著. —长沙:中南大学出版社,

2009.8

ISBN 978-7-81105-904-5

I. 风… II. 邓… III. 风景画:写生画—速写—技法(美术)—

高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第109354号

风景写生·速写

邓姣华 著

☐ 责任编辑 谢贵良

☐ 责任印制 汤庶平

☐ 出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-88876770

传真:0731-88710482

☐ 印 装 长沙理工大印刷厂

☐ 开 本 889 × 1194 1/16 ☐ 印张 5.5 ☐ 字数 170 千字 ☐ 插页:4

☐ 版 次 2009 年 8 月第 1 版 ☐ 2009 年 8 月第 1 次印刷

☐ 书 号 ISBN 978-7-81105-904-5

☐ 定 价 30.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

编写委员会

主 任	钟定铭								
委 员	王 忠	王 波	文 华	邓 超	邓双喜	邓姣华	朱和平	刘巨钦	刘兆明
	刘国权	叶经文	余左辰	周小灵	周长安	周建德	张合平	李 伟	李光中
	肖 晟	陈勃生	陈 熙	柳克奇	荆光辉	钟定铭	郭迎福	凌智勇	罗洪程
	黄 丹	黄国和	彭 毅	廖建军					

一、关于本书

作为生活与艺术创作之间不可或缺的桥梁,速写能反映和展现画家和设计师的情感及设计表现意图,是画家和设计师最为重要的基本功之一。

从自身的学习到近几年的教学,本人深深感受到当前高等美术与设计教育中速写教学所存在的缺陷与不足。我认为有义务和责任将那些科学、合理且适合初学者学习的速写方法进行归纳提炼并予以推广,从而使更多热爱美术和设计的学子能得到更好的艺术熏陶与培养。

本书以培养初学者对风景速写的应用能力为目的,重点突出实践,以期在较短时间内,通过理论讲授与实训实践,帮助初学者掌握风景速写的基础理论和基本技巧。

本书力图突破以往相关书籍编写的套路,按照“先零件,后机器”的思路,从问题入手,分析初学者在风景速写过程中常出现的问题并予以解答,再从正确的理论与方法层面进行阐述,并通过归纳小结、思考练习及实训项目的设置,使初学者能切实掌握并运用本书中所学知识来解决实际问题。

二、本书特点

1. 本书结构上划分为六个内容不同又相互衔接的单元,分别介绍了风景速写的观察方法、构图、表现方法、程序与步骤、应用以及优秀作品的欣赏等。清晰的结构加上大量的图例,生动形象地对初学者进行学习引导,再通过有针对性的单元小结与实训项目,使初学者能了解风景速写的基本知识并掌握一定的风景速写技能。

2. 本书内容上涵盖了风景速写中的基本知识与技能点,将理论知识与实践进行了有机的结合。既注重理性分析,注重原创表现,更注重实践能力的培养,打破了以往风景速写学习中常存在的形式化和概念化倾向。

3. 本书在编排上推陈出新,由提出问题到理论讲述再到实践训练,使初学者容易理解、消化并吸收有关知识。本书抛弃了原有的传统编排方式,不从风景速写的历史源头讲述,而是有针对性地提出初学者常遇到的典型问题,通过图片与文字相结合进行分析讲解,使初学者更易于接受。

4. 本书在具体内容上注重风景速写学习方法的介绍,首先从观察方法以及如何构图进行讲述,以期解决观察思考上的问题;其次通过风景速写多种表现方法的阐述,避免初学者过于依赖单一的表现方法来进行风景速写;然后从步骤上分析讲解,使初学者能较快掌握风景速写的程序;而后将风景速写与设计联系起来,树立基础为专业服务的意识,为今后的专业学习打好基础;最后通过优秀作品的欣赏分析,使初学者开阔眼界,了解更多、更好的风景速写表现语言与方法等。

三、本书适合对象

本书可供高等院校美术/设计专业作为教材或教学参考书,也适合广大美术及设计爱好者作为学习参考资料。

四、感谢

本书中所选用的速写作品除了本人及本人教学过程中所指导学生完成的作品外,其余大部分作品已署名,但仍有少量作品无法列出作者姓名。在此,本人对上述作者为完成这些作品所付出的智慧与辛劳表达由衷的敬意,希望有机会当面感谢。

在本书的撰写与出版过程中,得到了湖南商学院设计艺术学院副院长李伟教授的精心指导。

由于水平所限,书中涉及的内容及观点难免有不妥之处,恳请各位专家、学者批评指正。

作者

2009年5月

目录

第一章 风景速写的观察与感受.....	1
一、初学者在观察过程中常遇到的问题	1
二、观察与感受	6
三、要点回顾	14
四、练习与思考	14
第二章 风景速写的构图	15
一、初学者在构图过程中常遇到的问题	15
二、构图	19
三、要点回顾	33
四、练习与思考	33
第三章 风景速写的表现	34
一、初学者在速写表现过程中常遇到的问题	34
二、表现方法	39
三、要点回顾	48
四、练习与思考	48
第四章 风景速写的程序与步骤.....	49
一、初学者在速写过程中常遇到的程序与步骤方面的问题	49
二、风景速写的学习方法	50
三、风景速写的程序与步骤	54
四、要点回顾	60
五、练习与思考	60
第五章 风景速写的应用	61
一、初学者面临的速写应用方面的问题	61
二、风景速写的应用	61
三、要点回顾	67
四、练习与思考	67
第六章 风景速写优秀作品欣赏	68
主要参考书目	86

第一章 风景速写的观察与感受

风景写生的过程是一个观察、感受、理解、表现的过程。我们要在速写的过程中学会观察，培养感受。

观察，不是简单地看，而是真正地观察研究对象。眼睛的观察受到大脑思维方式的制约，所以什么样的观察方法就有什么样的表现结果。许多初学者往往忽略这一点，一看到对象就急忙动笔，他们担心自己的手不能忠实地记下所见的一切，却不大会审视自己所见到的“真实”是否符合客观实际，是否符合艺术规律。观察上的偏见，常常是初学者入门的最大障碍。要画好写生，必须要解决观察方法上的问题。对于风景速写来说，这一点尤为重要。

一、初学者在观察过程中常遇到的问题

1. 主次取舍关系

大自然的景物千姿百态、丰富多彩，当我们面对景物时，不可能将庞大无限的景物尽收于画幅中，其中只有一部分是我们最感兴趣的，这就是我们所关注的主题。我们围绕这个主题所展开的工作就是明确主题、组织形象、构建形式、清晰表达。如果认为每个部分都很重要，都要强调和突出，那么各元素之间就谁也战胜不了谁，谁也突出不了。没有主次，轻重莫辨，整体感就会被破坏。没有整体感的速写，绝对不是一张成功的速写。浩瀚繁杂的自然景物有着无限的空间与层次，这时，我们就要进行适当的添加与裁减，不可能完全依照我们眼里所看到的客观事实依葫芦画瓢。

在速写过程中，我们要通过直观感受和审美判断，根据立意与画面组织的需要，对所见景物进行主观的剪裁取舍，以一个主要景物为画面主体，再取舍陪衬物体，采取移景、借景、剪裁、增减的手法将画面组合得较为完整，重点突出，配景协调。

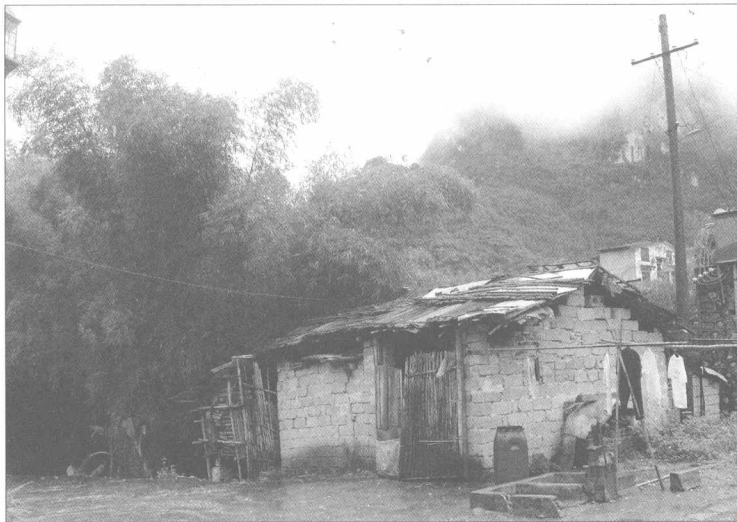

图1-1

图1-2

图1-3

如针对图1-1所示风景来进行速写，在图1-2所示这幅写生作品中，作者想努力把眼前看到的房屋及周边的景物画好，画面中表现了很多细节，如晒衣服的架子、楼梯等，作者也许想借此增加画面的真实感，但这样处理却偏偏费力不讨好，使得画面主次不分，更缺少了美感及趣味性。倘若我们能将眼前所看到的景物中杂乱无章的所谓细节进行处理，画面效果会好很多，如图1-3所示。

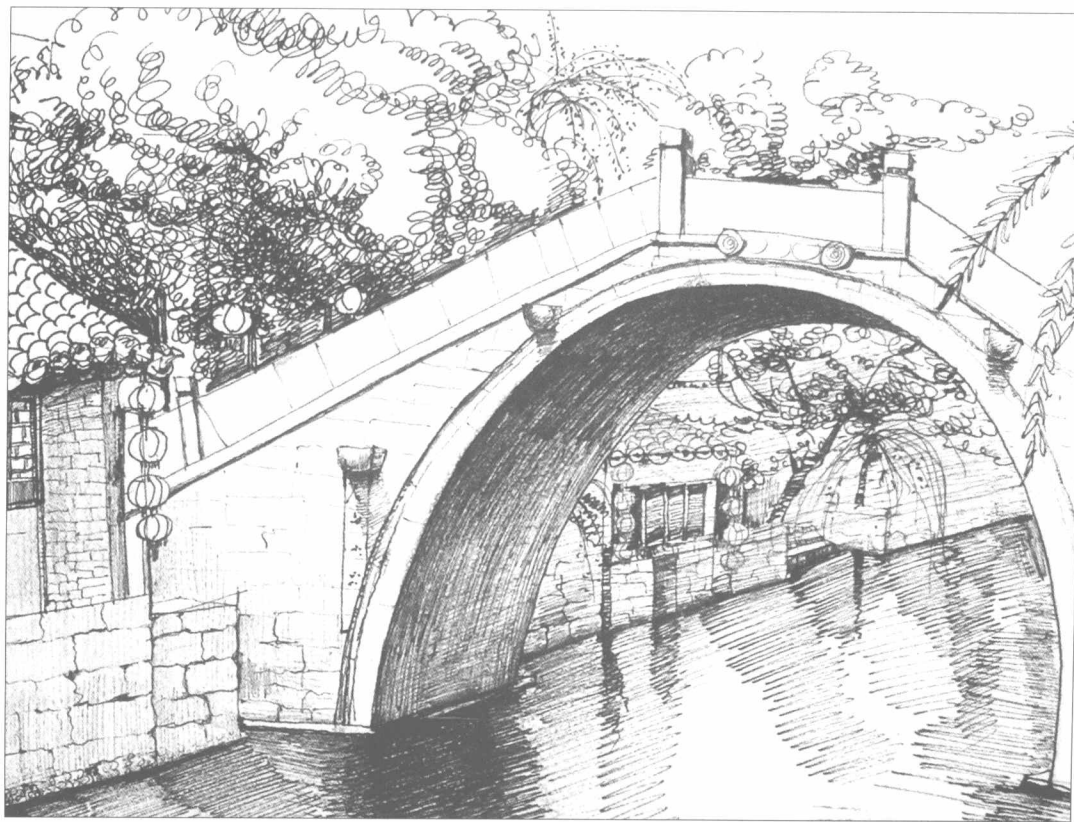

图1-4

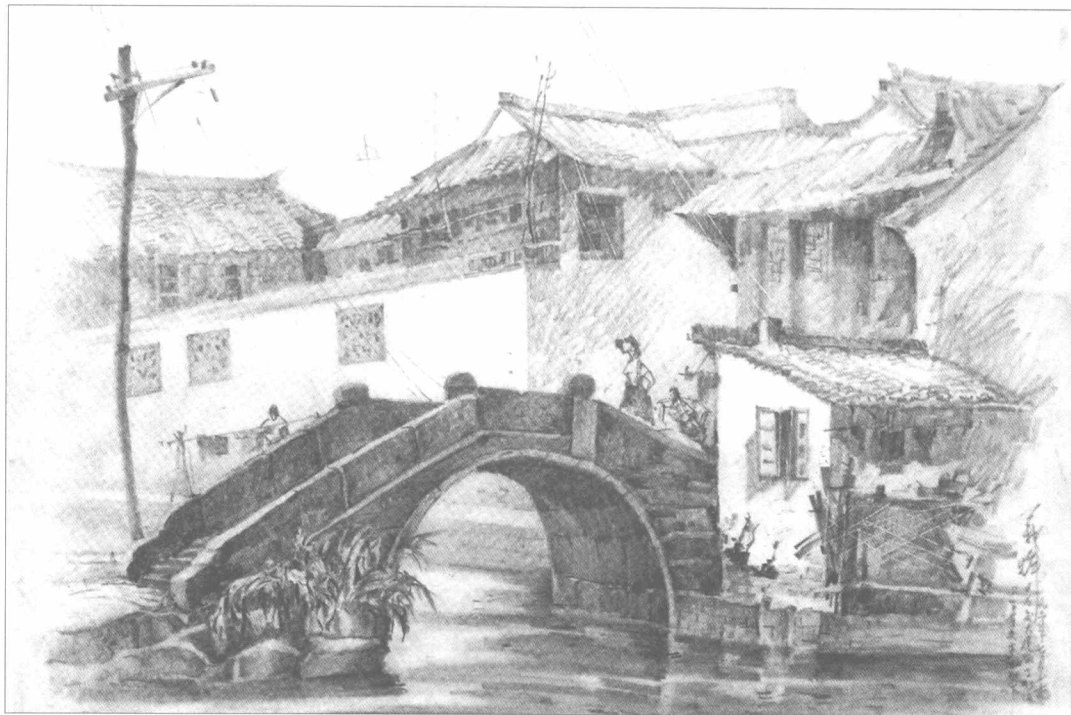

图1-5 作者 杨义辉

而在图1-4这幅速写作品中,作者尽管在画面中将桥和房子表现得都很细致,可是由于主次不分,使得画面中桥和房子相互干扰,从而影响了画面效果。如果我们如图1-5所示中这样处理,将桥和后面的房子空间拉开,突出桥而将后面的房子虚化处理,立刻就会使人感觉到画面主次分明。

2. 观察的视角

一般而言,人的正常视域(即人处于直立状态且两眼平视前方时所能看到的景物范围)为 60° ,也就是说观察视角范围要小于或等于 60° 。而如果人在观察时视角超过 60° ,则会使观察失去中心(或出现多个中心),体现在速写当中,则会使画面失去视觉中心(如图1-6)。如果我们注意这一点,就不会出现此类问题,画面中心会更为明确、突出,如图1-7。

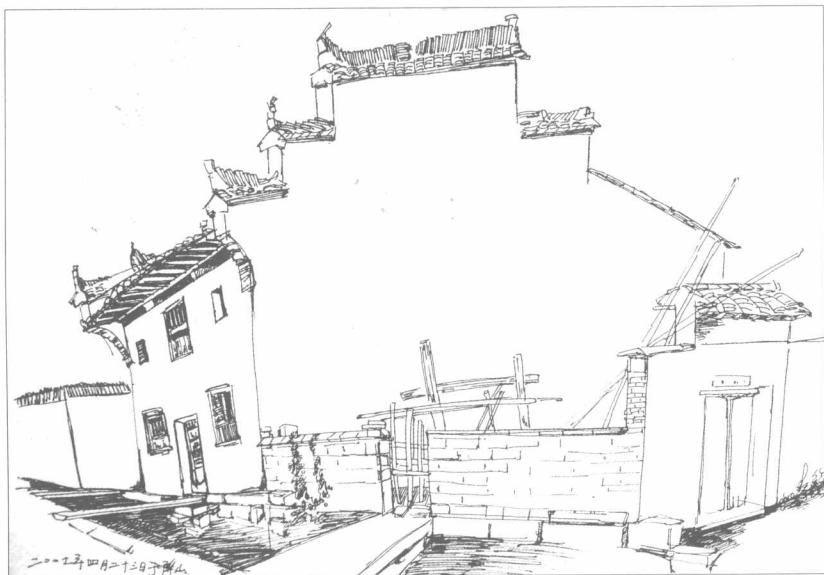

图1-6

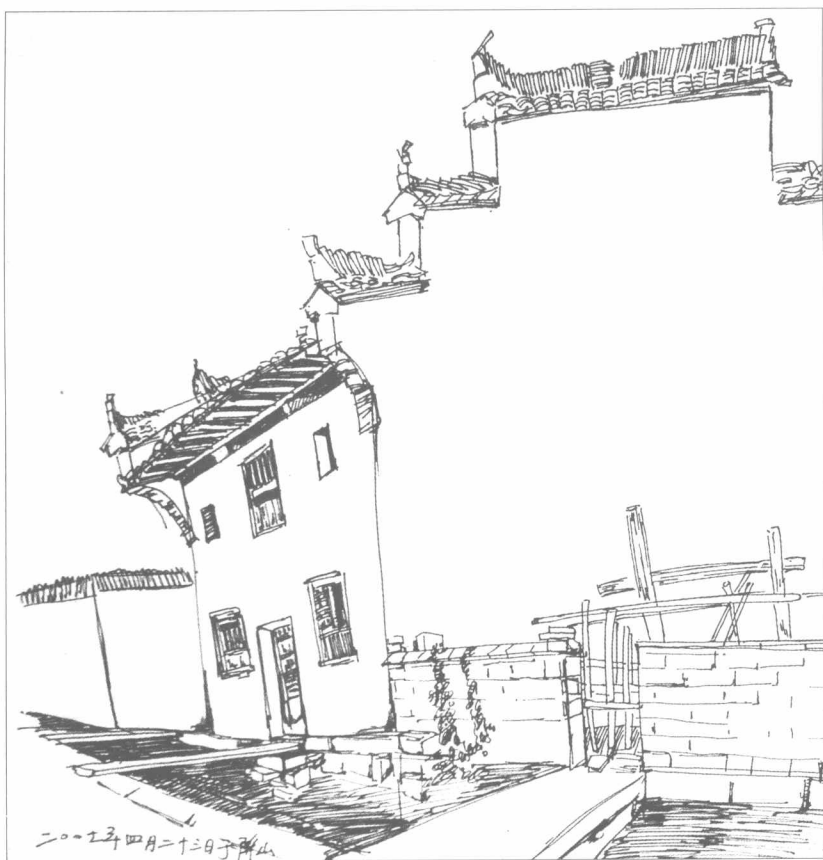

图1-7

3. 观察的距离

当我们观察景物时，眼睛离景物有近、中、远的距离之分。一般来说，我们常选择近景或中景作为主体来表现，但有时远景较近景或中景更具趣味性，因此，有时也可以将远景作为画面主体予以表现。但初学者在画速写时，面对眼前景物往往不能很好地区分近、中、远的关系，导致画面主体不突出，空间层次混乱。

图1-8

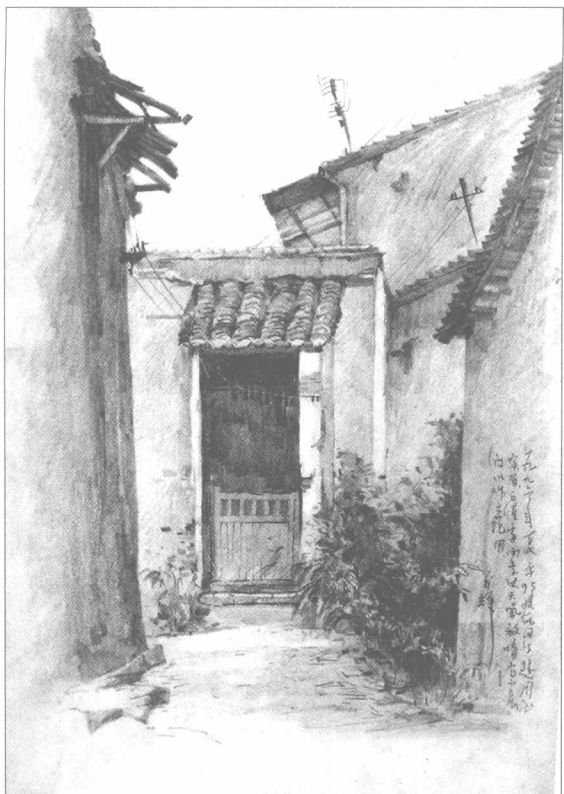

图1-9 作者 杨义辉

图1-10 作者 杨义辉

图1-8这幅写生作品的问题在于：作者对于主要表现近景、中景还是远景没有明晰的判断，结果不如选择观察的距离，远近都想表现，反而使画面丧失了视觉中心，使得主体不突出。而图1-9、1-10两幅写生作品较好的注意了景物远、中、近的关系，使得画面主体突出（图1-9主要表现中景，图1-10主要表现远景）。

二、观察与感受

绘画艺术，作为一种“再现静的艺术”，其基本特征是它的瞬间性。在它记录时间进程中，或者说运动过程中某一个无穷小的片刻（法国的皮·德·波斯德弗来称之为“完美的瞬间”），不必也不能像音乐、舞蹈、戏剧、电影那样表现整个进展过程。即便是连环画，也只是中断了的片刻。而在这视觉的瞬间中，并不是所有视觉范围内的东西都是同样清晰的。实际上最清晰的地方始终只能是某一点，其余的地方往往可以“视而不见”。就如同照相机在摄取景像时必须调整焦距，以保证拍摄的主题处在清晰的范围，而其余的可以虚化，这是同样的道理。

然而,矛盾的现象是:人们在作画的时候并不能像照相那样快门一闪就取得了瞬间效果,绘画在创作这一瞬间效果的本身,却是一个相对漫长的时间过程。画一幅画,也许要一个小时、两个小时甚至更长的时间。这就给眼睛提供了一个机会,可以将画面所包括的所有远、中、近景的各个局部都观察得非常清楚。事实上,眼睛在注视这些局部的时候也需要“调焦”。只是眼睛“调焦”的自动化程度太高了,成为一种自己几乎察觉不到的本能。在整个作画过程中,如果不把握住整体,很可能是将观察到的每个局部清晰的组装成一幅画。这样,当一幅画完成的时候,画面所有的局部都是清楚的。所有的局部都是视觉中心,所有的局部都是独立的个体,所有的局部都代表了一个瞬间,于是整幅画面就变成了多个瞬间的组合而不是一个完整的瞬间了。这种现象恰恰违背了绘画的瞬间原则。而这样的结果势必造成画面“散”、“不整体”。要纠正这种毛病不是靠勤奋就能解决的,首先必须从观念上认识,要而把正确的观察方法贯穿到具体的作画过程中去。

正确的观察方法必须以尊重绘画的瞬间性为原则。无论你观察多久,也不管你注视过景物的多少个细节。待落实到画面上,就应该记住你所描绘的画面原则上只能以某一点作为视觉中心。其余的地方就要依次减弱,要有主有次,而不是看到什么就抄录什么。时时注意画面主次感和整体性。

整体的观察方法、敏锐的感知能力对于一个画家来说是非常重要的。在解决了认识上的问题后,这种能力的获得仍然需要花时间进行训练。训练既可以在作画时,也可以在平时的观察中进行。美国画家保罗·加利说:“最好的取材法就是到户外做实地的观察……做现场观察时,可以增加一个人的想像力。没有比实际站在那里,经过直接参与得来的感觉更好的了。”对于初学者来说,这也是极为重要的。通过观察各种局部来体验视觉的瞬间效果,通过视线变换、视点移动来把握住画面的主次关系,增强对绘画艺术瞬间原则的理解,养成整体观察的习惯。当然,观察方法的训练更重要的是在作画的时候进行。

在摄影、摄像技术高度发达的今天,我们仍然提倡速写,是因为速写的画面与通过摄影所取得的画面有本质的不同。前者可将景物迅速便捷、毫无遗漏地定格在瞬间,是客观的、机械的被动反应。而要反映客观世界即时的主观感受,并立即捕捉对象原本的魅力所在,主动地表现对象的本质,则是录像与摄影无法做到的。

风景速写以训练学生整体观察、整体分析物象的能力为目的,而是否具有这两种能力对于绘画来说至关重要。风景速写也是一个思维过程,大自然不同的季节、不同的景物、不同的角度呈现给我们的是纷繁芜杂的变化,如何从千变万化的自然中摄取优美感人或独特的艺术形象,是风景速写的首要任务。法国雕塑家罗丹说:“艺术家所具有的是一双与常人不同的眼睛,他能在常人司空见惯的事物中发现美。”养成正确的观察方法,是画好速写的第一步。在对景速写的过程中首先要通过眼睛对对象进行观察,做到对其意境、情调有所感觉、领悟,对其内涵、形态、特征了然于心。观察并不是简单地看,而是对风景进行分析比较,领会对象的结构、特征、比例、透视等关系,考察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,为下一步能够胸有成竹地作画做好准备。

有了整体意识后，我们在画的过程中，先整体地观察对象，不看对面景物的局部，对一些细节先视而不见，感受粗略的氛围、空间、层次，形成大致的印象，然后再细致地有选择地观察，用比较的方法看清将要画的各主体与整体的确切的关系。通过对景物的深入观察分析，加强对各种形象独特的形态特征、结构、光影、比例、透视的把握。这个过程等于在脑子里把对象画了一遍，也就是古人说的“意在笔先”，久而久之就会形成一种良好的艺术感受。初学者认真做到这一点就能避免走弯路，达到事半功倍的效果。

训练观察的视一般有如下几种形式。

1. 从视角来说

①仰视

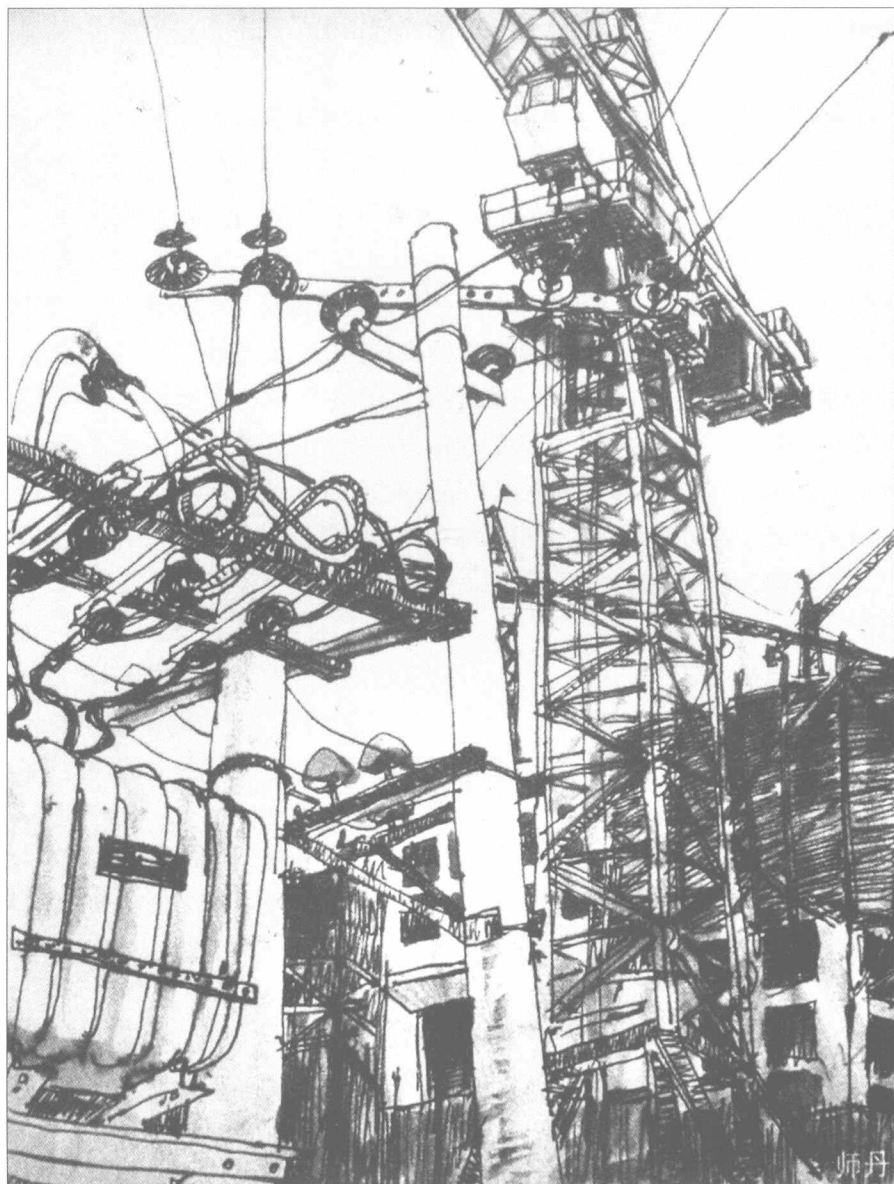

图1-11

如图1-11所示这幅作品，其观察的视角为仰视，透视点集中向上消失，其中的透视关系如图2-22所示。

②平视

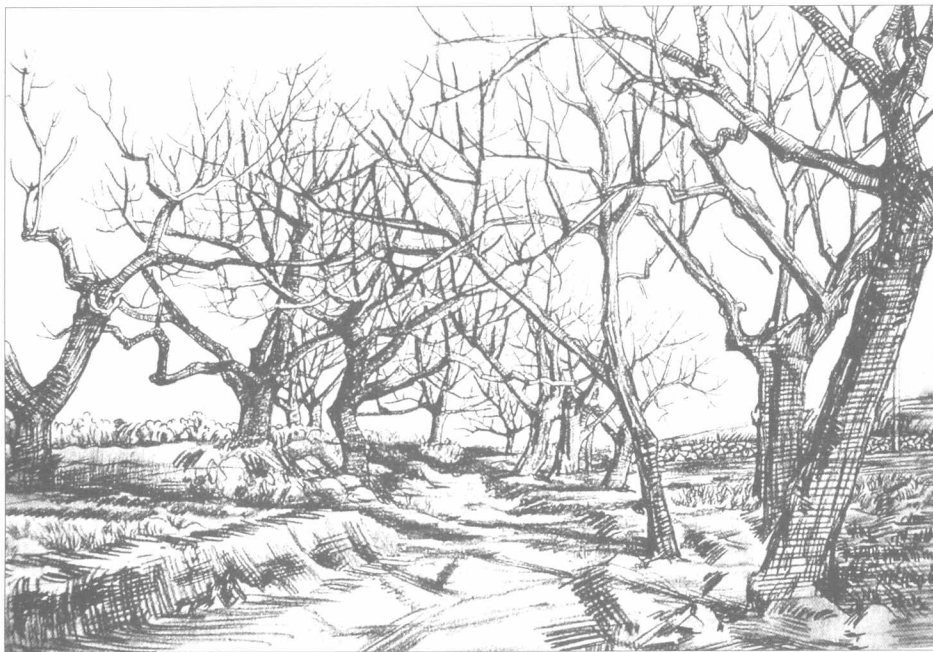

图1-12

如图1-12所示这幅作品，其观察的视角为平视，透视点集中地平线消失，其中的透视关系如图2-20所示。要注意的是，为避免画面感觉过于呆板，地平线不能放在画面的中间，要稍微靠上或是靠下一点。

③俯视

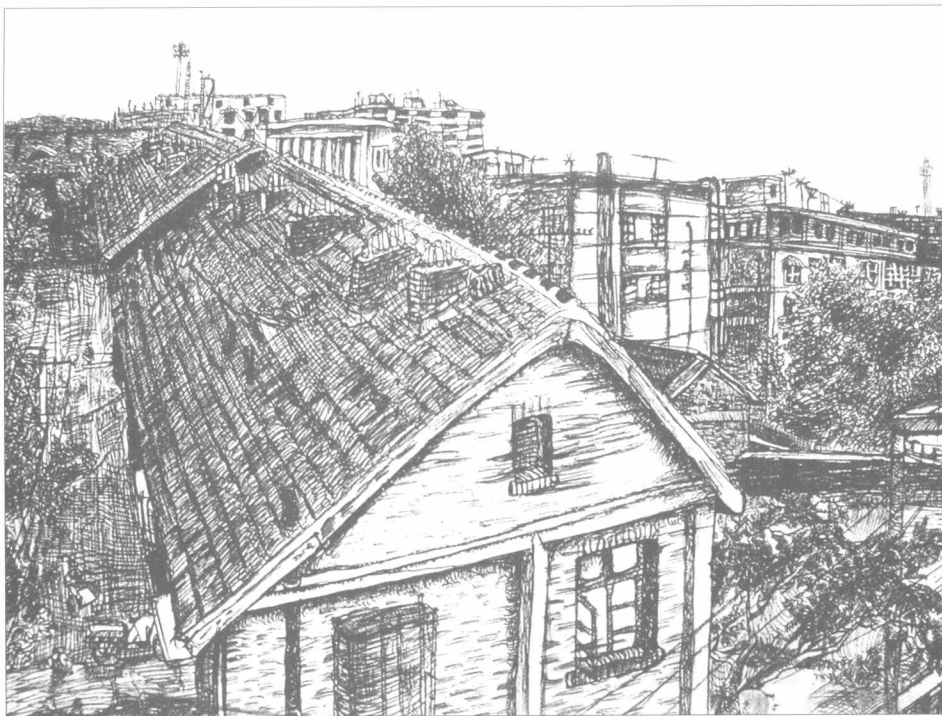

图1-13

如图1-13所示这幅作品，其观察的视角为俯视，透视点集中向下消失，其中的透视关系如图2-23所示。

2. 从距离来说

①近景

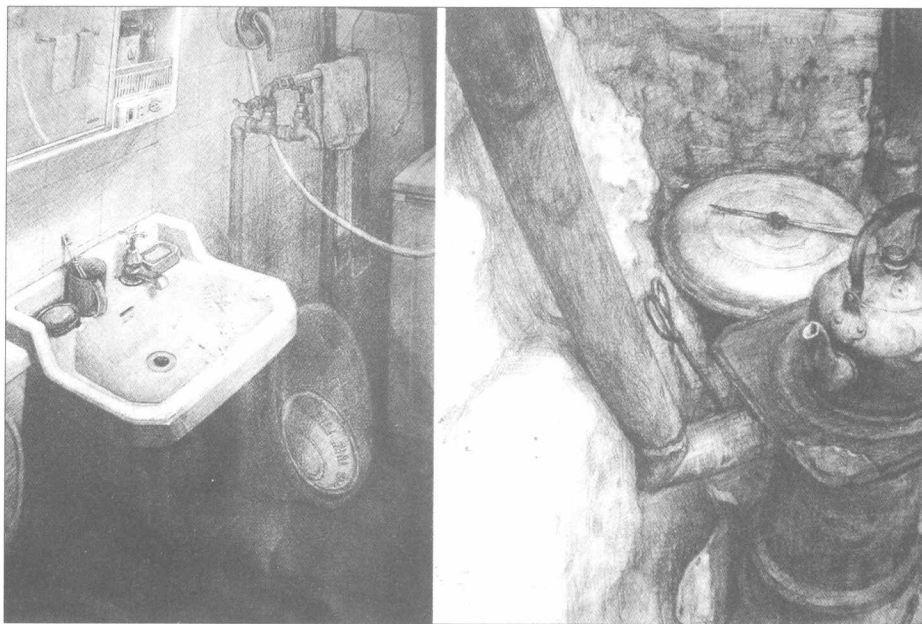

图1-14

如图1-14所示这幅作品，其观察的距离与人非常接近，带有特写的味道。

②中景

如图1-15所示这幅作品，其观察的距离离作者不是很近也不是太远，许多人比较喜欢用这个距离来作画。

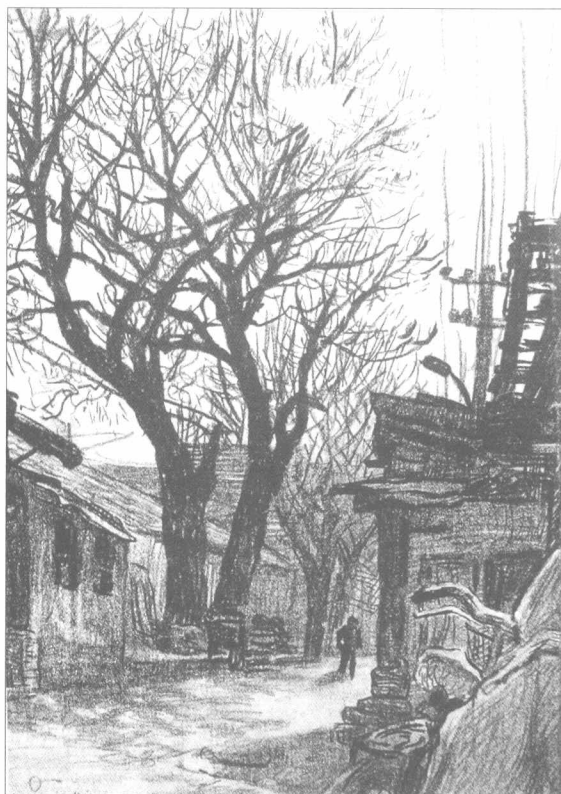

图1-15

③远景

图1-16

如图1-16所示这幅作品，其观察的距离离作者很远，视角非常开阔，是较典型的画大场景的速写。

对于学艺术的人，感受也同样非常重要。感受的过程是物理与心理过程的结合，实实在在的景象是通过感性直观获得的，这是一种敏锐的对物象特点的捕捉表达能力。成功的速写画家能借助速写这一形式物化自己的情绪。它的表现过程通常带有画家很多的情绪，或激动，或喜悦，或平静。多观察就能多感受。如果一个人长期脱离对象，去编造所谓的画面效果，废弃对客观对象感知能力的训练，那么他就有可能造成感知能力的退化，失去一个学艺术的人应有的敏感性，具体到速写中就是概念化、程式化。事实上，世界上所有的风景都不会是雷同的，捕捉对象的特征和独具个性的差异是我们训练速写的任务。外出速写，初学者往往面对庞杂的风景一筹莫展，不知道选取哪一部分作为自己的绘画对象，总是在走马观花，找不到可画的素材。事实上，我们应当学会发现平常事物中蕴藏的独特的美，一片残垣，三两棵树，都有可能成为我们眼中的景。我们应当训练自己于平常事物中发掘美的能力，以独特的眼光寻找独特的视角去表达景物，锻炼自己对美的感受能力。长此以往就会形成对美的迅速的直觉反应，具有独特感受和个性化的速写作品也可以散发隽永的魅力。

当我们面对眼前的景物时，不同的人会有不同的感受，这是由于个人的审美眼光、修养、受教育程度、喜好等各方面原因形成的。也正是因为这样，大自然才会丰富多彩，我们的绘画作品也呈现百花齐放、百家争鸣的姿态。