

T 大师从这里起步

he first step to be a master
Quick sketching III

③

速 写

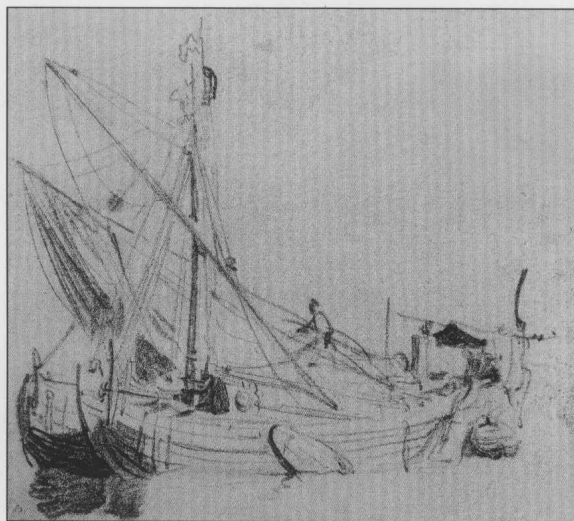
谢天 耿宏亮 等 编著

辽宁美术出版社
LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

014020779

大师从这里起步
The first step to be a master
Quicksketching Ⅲ

J214
138
V3

速写

③
谢天 耿宏亮 等 编著

辽宁美术出版社

J214
138
V3

图书在版编目 (CIP) 数据

速写 . 3 / 谢天等编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社,
2014.2

(大师从这里起步)

ISBN 978-7-5314-5727-5

I. ①速… II. ①谢… III. ①速写技法 IV.

①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024913号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术印刷厂

印 刷 者: 辽宁美术印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 34

字 数: 28千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 范文南 童迎强

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5727-5

定 价: 160.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

艺术是一种对生活的观察和体验，其中被我们赋予了自己的观念与情感。作为一种观察方式，艺术，决定了我们的生活方式。

艺术的灵感来于生活！灵感来源于对生活的热爱，浩瀚的自然界和人类社会生活充满着艺术可以吸取的素材和灵感。艺术家要培养训练一双独特的慧眼，从平凡的事物中发现别人没有发现的美，经过筛选、观察和体验，让艺术的灵感瞬间而来，并迅速抓住，用简洁的方式记录下来，形成最初的构思，再进一步补充、完善，创作出完美的作品。

灵感是一种特殊的思维形式，它的一个最显著的特点就是你无法预测它什么时间出现，它是一种瞬间的领悟。平日里百思不得其解，要创作一部作品不知从何下手，为之寝食难安，然而就在不经意间，突然思潮汹涌而来，创作中的难题迎刃而解，作品一气呵成。灵感千呼万唤不出来，但是灵感有时突然爆发，偏偏在无意中不期而至：“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”

艺术灵感是一种独特的思维活动，在无意中触及，在突然间顿悟，成为艺术家创作艺术作品的源泉，是艺术创作过程中重要的环节。一部优秀的艺术作品必须得到灵感的多次“光顾”和“到访”才能取得真正意义上的成功。而无数次的成功，标志着艺术大师的诞生。

对于绘画专业的学习者来说，每个人或多或少都做过想当画家甚至绘画大师的梦。有梦才会有动力，有梦才会有努力，有梦才会有毅力。实现这个梦想还要从平地起步，一步一个脚印，扎扎实实练好基本功，不畏劳苦，不断攀登画坛的高峰。在学习阶段，大师的影响力是无时不在、无处不有的。敬仰大师的人格，钦佩大师的才气，研习大师的技法，临摹大师的作品，欣赏大师的风格，这些都贯穿于学习者的整个学习过程中。

《大师从这里起步》是一套帮助学习者初步掌握绘画基础知识和绘画基本技法的丛书，也是社会考生迈进高等艺术学府必修的学习参考书。本套丛书共有22种，内容包括两大部分，一是绘画基础部分，有素描基础、静物素描、人物素描、石膏像素描、设计素描、风景写生、色彩、速写等，强调绘画基本功的训练和能力的培养；二是世界画坛巨匠的素描作品，这些享誉古今的世界绘画大师有达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、荷尔拜因、鲁本斯、伦勃朗、安格尔、阿道夫·门采尔、克里姆特、席勒、米勒、凡·高、列宾、谢洛夫、菲钦、毕加索等。

绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情和世界观，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。通过这套丛书，你可以从中受到美的教育和美的享受，丰富你的想象力和创造力。

绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，对事物的观察和感受更准确，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西。通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。

绘画不仅种类和形式丰富多彩，而且由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异，因而在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。通过这套丛书，你可以欣赏到各国大师不同时期的素描作品，了解到他们的艺术形式、表现手段、艺术风格的形成与其素描基本功的关系。艺术素质是看不见、摸不着的东西，但你从这些世界绘画大师的作品中，会学习到大师崇高的艺术品格，实实在在地体会到艺术素养在艺术人才培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画，你将看到每一个有机体、每一件事物，包括一草一木都蕴含生命的活力。在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化你的心灵和释放你的才华。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为画家。当你的绘画天赋被激发的时候，你就能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画成为精品，实现你当画家或绘画大师的梦想。

Art is a way to observe and experience life, endowed with our own ideas and feelings. As a way of observation, art decides our way of life.

Art is inspired from life! Inspiration originates from our truly love for life. The vase nature and human social life are full of materials and inspirations waiting for art to draw. Artists shall train a pair of unique wisdom eyes and use them to find beauties other people ignored from ordinary things; whenever inspiration of art suddenly bursts out after careful selection, observation and experience, artists shall quickly capture and record it in a concise way to form the preliminary conception, and then further supplement and improve until a perfect work is created.

As a special form of thinking, the most striking feature of inspiration is that you can never predict when it will appear. It is a momentary illumination. On a daily basis, maybe you feel so puzzled and have no idea where to start a work that you have no appetite or sleep badly, but suddenly trends of thoughts surge out when you least expect them to, the problems encountered in creation are solved and finally the work is finished without any letup. Inspiration doesn't show up after repeated calls, but sometimes it suddenly busts out when you least expect it to:

“Hundreds and thousands of times, for her I searched in chaos, suddenly, I turned by chance, to where the lights were, and there she stood” .

As a unique thinking activity, artistic inspiration, touched unintentionally and suddenly enlightened, functions as the source of artistic works by artists and plays a crucial role in artistic creation. A classic artistic work can achieve a real sense of success only after repeated “incubation” and “illumination” by inspiration. And numerous successes mark the birth of the artistic master.

For learners majored in painting, each of them more or less has once dreamed to be a painter or even painting master. Having dreams can evoke motivation, having dreams can motivate efforts, having dreams can inspire perseverance. Our dreams can come true only if we start from scratch, master the basic skills steadily and continually climbs towards the height of painting with every effort. During the phase stage, the influence of masters is everywhere for every moment. Veneration of master's personality, admiration of master's talent, study of master's technique, imitation of master's works and appreciation of master's style all run throughout learners' whole learning processes.

The First Step to Be a Master is a series aiming to help learners preliminarily master the basic knowledge and

THE FIRST STEP TO BE A MASTER

technique of painting, and also serves as compulsory reference books for social examinees after their entrance into the Higher Schools of Art. There are 22 kinds of series in total, which are divided into two sections according to their contents. One section is about foundations of painting including basis of sketch, still-life sketch, character sketch, plaster model sketch, design sketch, landscape sketch, color and sketch, which emphasize the training and ability cultivation of basic painting skills. The other section includes sketch works by world painting masters in ancient and modern times such as Da Vinci, Michelangelo, Raphael, Holbein, Rubens, Rembrandt, Ingres, Adolph Menzel, Gustav Klimt, Schiller, Miller, Van Gogh, Repin, Serov, Fechin, Picasso, etc.

As a portray of visual image, painting can not only shows painters' thoughts and world outlook, but make appreciators think of things closely relating to painting images though invisible on the painting. With this series of books, you can learn the knowledge of beauty while enjoying it, and enrich your imagination and creativity.

Painting can not only make your vision sharper to observe and feel things more precisely, but enable you to know more about yourself, especially for something you feel vague and can't express in words. Through this series of books, you will learn different observation methods and the capacity to describe things.

There exist various kinds and forms of paintings. Due to the social, political, economic and cultural differences among nations and peoples around the world, the paintings of all countries in the world demonstrate sharp distinctions in art form, way of expression, artistic style and so on. From this series of books, you can appreciate sketch works of masters in different times around the world and learn about the relationship between their art form, way of expression and the formation of artistic style and their basic skills of sketch. The artistic quality can't be seen or touched, but you can learn masters' great artistic styles and really realize the crucial role it plays in cultivating and developing of artistic talents from the works of world painting masters.

By studying painting, you can see every organism, everything and even tree and bush containing the vitality of life. Art of painting can purify your soul and release your talent while you are fascinated by painting. The more powerful your painting ability becomes, the more likely you are able to draw things around you. If you love painting, you'll become a painter. When your painting talent is aroused, you can use your dexterous hands and adept skills to paint competitive products, making your dream of becoming a painter or a painting master into a reality.

The first step to be a master
Quick sketching Ⅲ

总目录/CONTENTS

风景速写

谢 天 耿宏亮 编著

线描中的古堰画乡

毛沛定 编著

线描速写

戴学彦 编著

精细钢笔画风景篇

杨雨堂 编著

大 师 从 这 里 起 步

第一篇

风景速写

编著/谢 天 耿宏亮

The first step to be a master
Quicksketching Ⅲ

前言

《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》是新世纪、新的教学理念、新的美术教材,融会了新的教育观念。如何规范基础美术教育已经是一项必要的学术工作。因此,我们作为美术教育工作者有着不可推卸的责任。

随着美术教育的迅猛发展,真正的使用教材应该是对知识体系的牢固掌握与培养创新精神的结合体。《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列教科书,其内容更完备,更加富有创造性。这套丛书的内容包括:素描、色彩、速写、装饰画、设计等。在编写的过程中,我们本着遵循课程标准的原则,保持教学基础内容的规范性和稳定性,将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点,科学归纳整理,并加以诠释,在知识的掌握和能力的培养上给学生以全方位的指导。

绘画是可以教授的,除了视觉教育外还有更多的可学技能,通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘,可以表现人的思想感情,还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么,通过这套丛书,你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。绘画不仅能够使你的视觉更敏锐,还能让你更了解自己,特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西,你的画就能够向你展示你对事物的观察和感受。对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说,仅仅培养体力和智力是不够的。我们必须全面发展,这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养,素质是看不见、摸不着的东西,但我们能实实在在地体会到它在艺术人才的培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到,每一个有机体,每一件事物,包括一草一木都在向你倾吐秘密。在你为绘画着迷的同时,绘画艺术也将净化和提升你的心灵。随着能力的提高,你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画,你就会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候,诗的语言就脱口而出。音乐家的灵感到来的时候,就会把声音编织起来,创作出美妙的乐章。当你的绘画天赋被激发的时候,期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后,随身携带个速写本,它将提醒你经常进行绘画,你会发现它的效果是不可思议的。每天只需画一点点,它将开阔你的眼界,点燃你对绘画以及生活的热情。

愿《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》这套丛书伴随同学们度过愉快的学习时光。

龙力游

2006年4月6日于中央美术学院

CONTENTS

目录

21 世纪

中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

第一章	07	风景速写基础知识
第一节	07	风景速写概述
第二节	07	风景速写的工具、材料
第三节	08	风景速写的立意和取景
第二章	10	风景速写分类练习
第一节	10	天 空
第二节	13	植 物
第三节	33	建筑物
第四节	41	山 石
第五节	45	水
第三章	50	风景速写综合练习
第一节	50	风景的透视和构图知识
第二节	53	风景速写中的光线
第三节	56	风景速写的虚实
第四节	57	风景速写的调子
第五节	59	整体与局部的关系

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

学术评定委员会

主 任

宋惠民 鲁迅美术学院(原院长) 教授

副主任

何 杰 清华大学美术学院副院长 教授

龙力游 中央美术学院附中 教授

申胜秋 中央美术学院附中 教授

袁 元 中央美术学院基础部 教授

安 滨 中国美术学院基础部 教授

教材编写委员会

主 任

巨德辉

副主任

王传杰

主 编

巨德辉 王传杰 韩 雪

副主编

全晓男 陈 兵 谢 天 冯利源

教材编写统筹

韩 雪

教材内容总体设计

巨德辉

编 委

孙晓毅	刘洪帅	冯利源	姜复越	刘永雄
张 军	于 健	王珂岳	王 进	韩福营
薛继斌	高 媛	张 艳	鞠 峰	陈金龙
曹建丽	朱海滨	张可隽	冯连生	金勇文
王 丹	何 伟	吴彦蓉	黄志平	张鑫峰
韩 雪	伊 凯	王闽宁	刘秀芳	全晓男
李元成	杨 军	解文金		

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

**THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION**

第一章 风景速写基础知识

第一节 风景速写概述

教学目的：理解风景速写的含义

课时分配：1 课时

风景速写是将自然中的所见、所感快速简要地表现出来的一种绘画形式。

“风景”是指自然风光，如山川河流、花草树木、房屋建筑等。

“速”即为速度，一般理解为“快速”。“快”与“慢”不是绝对的，一张风景速写可以在一两分钟内完成，也可以一两个小时甚至更长时间来完成。因此对风景速写的认识，不能简单地理解为“快”，而应根据不同的对象和不同表现形式来决定。这里的“快速”是和一般意义上的较细致地素描相比较而言的。

“写”即写生，是作者表达在自然生活中的所见、所感，也是指绘画时用笔的具体要求。它的特点是概括、简练和肯定。“写”最能神形兼备地表现景物，最能体现作者的情感，最能显示速写本身的艺术魅力。因此，画风景速写，既要把握“速”字，更要注重“写”字。“写”是速写的核心与目的，“速”则是服务于“写”的手段与方法。

画好风景速写，是我们提高艺术素养，亲近大自然，认识大自然，增强环保意识，甚至是我们锻炼身体的一个很好的机会和方法。

提示：“速”不一定就是很快哦，“写”就是用感情去画。

作业与练习：

1. 什么是风景速写？理解“速”、“写”、“风景”的含义。
2. 随心所欲地画一幅你们学校或者你家住宅旁边的风景速写。

第二节 风景速写的工具、材料

教学目的：认识风景速写的工具和材料

课时分配：0.5 课时

画风景速写所需要的工具比较简单，画其他速写所使用的工具均可以使用，主要包括纸张和笔。画板、画纸是必备的，为了携带方便，画家也经常使用速写本。画纸的选用不是很严格，只要不太薄，能写字的纸一般都可以用来画速写。画风景速写所使用的笔具也不是很严格，钢笔、铅笔、炭素铅笔、炭精条、毛笔、鹅毛笔等都可以。中国古代画花卉白描的毛笔，现在也经常使用。但需要注意的是画纸和画笔要配合好，比如较光滑的纸，可以用钢笔画速写，但不适宜用铅笔、炭素笔、炭精条等工具绘画，因为它不“吃”铅、炭，不易着色。画纸和画笔要配合好，这样画出的速写才会相得益彰。另外为了便于以后对速写的整

理和记忆，也可以使用一些色彩工具，给风景速写简单地着色，画家给速写着色最常用的颜料是水彩，也可以使用油画棒、蜡笔等更易携带的工具。

提示：古语说，“欲善其事，必先利其器”。选择合适的速写工具是很重要的。

图1：风景速写需要的钢笔、铅笔、炭素铅笔、炭精条、毛笔、马克笔、工具刀、橡皮、图钉、画夹、画板、速写本、纸张等工具。

图1

图2是常用绘画工具画速写时产生的不同笔迹效果。从左到右依次是钢笔、马克笔、炭素铅笔、炭精条、铅笔的笔迹照片。

作业与练习：

风景速写常用的画笔有哪几种？用你方便找得到的工具画一些线条或简单的风景画，从中选出你习惯使用的风景速写画具。

图2

图3

第三节 风景速写的立意和取景

教学目的：让学生明白画风景速写不是照搬照抄，要有取舍

课时分配：0.5 课时

自然是一个纷繁的世界，要从中选定一个美丽的景色来作画，并不是一件很容易的事，这对于初学风景速写的人来说更为困难。所以要在平时多观察，认识自然，提高对自然美景的激情和感受力，要增强多方面的审美知识和修养，多欣赏好的风景画，要多进行写生实践，积累经验，才会得心应手。开始先从简单的风景入手，在实践中，逐步提高选景、取景的能力和水平。一幅风景速写品位的高低，除了技法以外，还取决于作者的修养及作画时的立意构思。画风景速写时，要做到立意高，构思巧，不同于一般化。有了好的立意，取景就是我们紧接着需要考虑的问题。应该做到取景紧紧围绕着立意，自然景观变化万端、丰富多彩，我们的速写不是拍照片，不可能完全表现出来，这就要求作者能分清主次，具有取舍的能力，这就是取景。

提示：风景复杂、丰富多彩，要集中精力描写主要的事物。

图3、图4是在同一角度的风景照片和速写。通过比较可以看出，风景中树的数量、枝杈，甚至鸟窝的多少都有取舍变化，这是由于构图的要求而采取的取景结果。当然，由于对自然的理解不同，每个人的取景也不尽相同，这幅速写只是一个绘画者的理解。

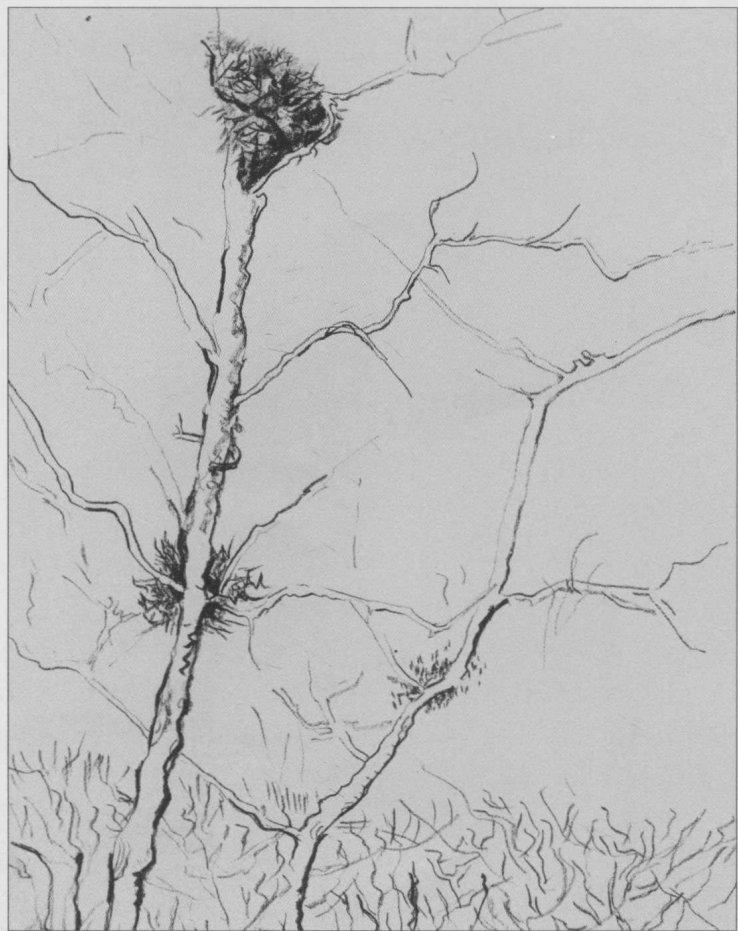

图4

图5是画家柯罗的风景速写《意大利的回忆》。风景中的物体很多，但画家只是着重描写了树木。主体物树木位于画面的右侧，由于山势和树木向左倾斜，所以画面的整体是平衡的。树木也不是平均着色，有虚有实，其画面细腻轻柔的笔触，似无却有，似有却无，表现了亚平宁半岛古老的旋律，一个缥缈而宁静的梦幻。

作业与练习：1. 找几个风景地，为你将要进行的速写立意，并在取景后，简单地把它画出来，看看是不是和你的立意相符。

2. 查找几幅风景绘画，尝试分析它的立意和取景。

图5

第二章 风景速写分类练习

第一节 天 空

教学目的：让学生明白天空不是空的，天空是风景速写的重要组成部分

课时分配：2课时

天空在风景速写中会产生舒展、深远、空旷的效果。天空变化丰富，有晴天、阴天、多云、雨雪等天气，天空中还有树木的枝条、电线、飞鸟、飞机、云彩、太阳、月亮、星星等物体。这些都能丰富画面，表达情绪，绘画者要善于把握住它们。

图6是吴冠中先生的风景速写《喜鹊》。先生把画面的地平线放得很低，天空虽不着一笔，仍显高远。努力向上生长的高耸挺拔的树木，两聚一散的喜鹊，丰富了画面，天空看起来深邃宁静。画家此时的心境和对秋天旷野的理解被表达得淋漓尽致。

图6

天空速写练习1：远天的云

云的变化多端、飘忽不定是其不容易把握、描绘的主要原因。要画云的速写，就不能过于拘泥于它的固定形态，要抓住大的形态，并灵动地画出云的飘动和变化。

步骤1：用具有动感的弧线确定云彩的大轮廓，并用较肯定的线画出大地与天空之间的天际线。起稿时注意大地是固定的，所以用线直而肯定；而云彩则是变化的，所以用富有变化和弹性的弧线(如图7)。

图7

步骤2：画出地面树木的位置，并画出云块与天空的关系(如图8)。

图8