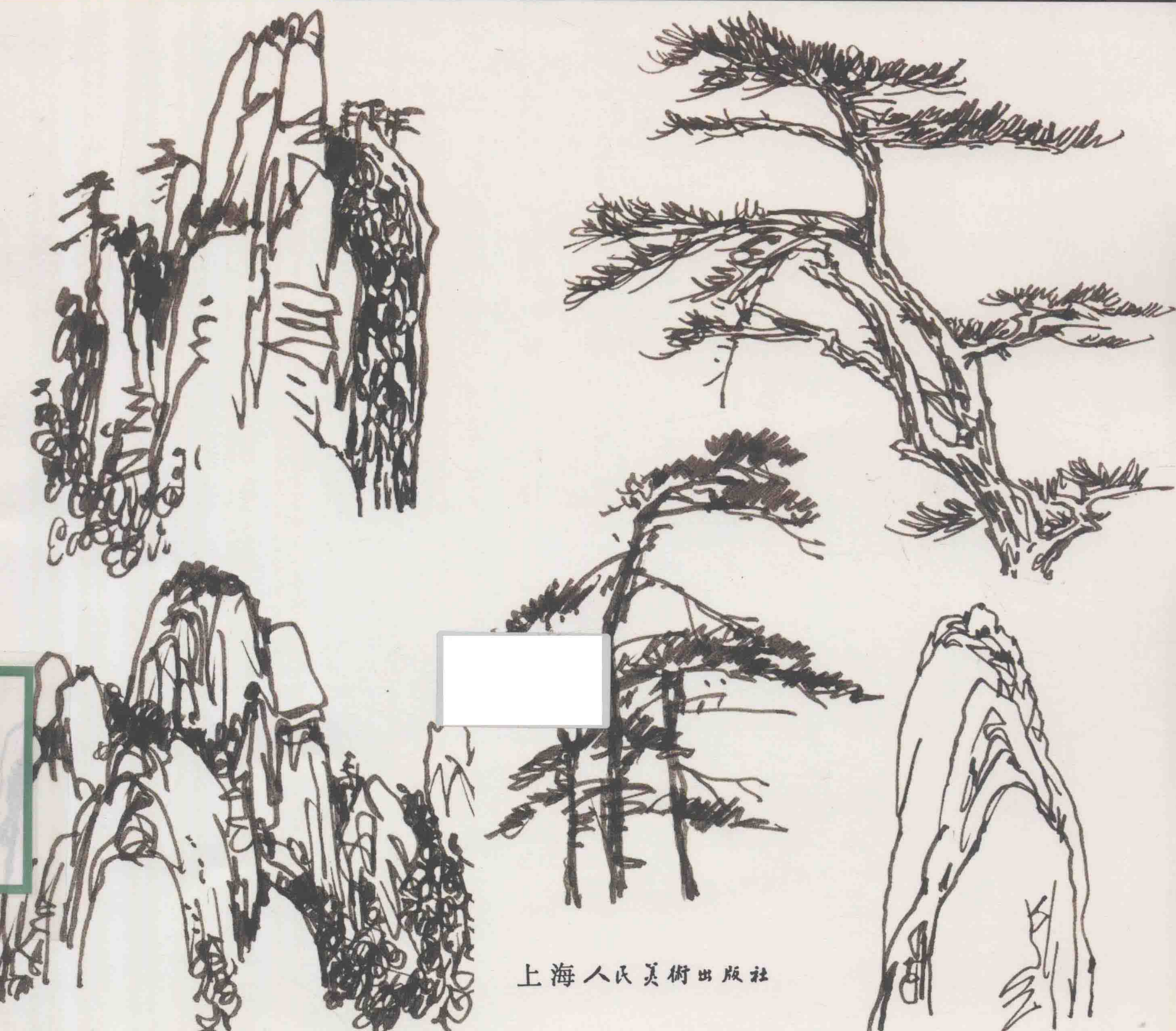

技法名师指导 实战系列

速写

武千嶂 著

山水风景速写基础

上海人民美術出版社

目 录

一、山水风景速写概述 / 1

二、山水风景速写步局部画法 / 2

山石比较画法 / 2

树木比较画法 / 5

树叶局部画法 / 6

三、山水风景速写构图解析 / 7

四、山水风景速写画法 / 11

钢笔山水风景速写步骤 / 11

毛笔山水风景速写画法及步骤 / 14

五、山水风景速写范画 / 17

一、山水风景速写概述

清初四僧中的石涛讲过一句名言“收尽奇峰打草稿”，这句话是所有山水画家的座右铭。其中道出了一个不朽的真理“行万里路”，画家只有到大自然中去体验和感受，吸收养料，走遍千山万水，才能真正画好山水画，这就需要一种简便而快速的表现语言——“速写”。

在运用速写的过程中，中西方有着完全不同的两个观念，西方是以写实为主的再现方式对待自然、服从自然，多少有点像照相机的功能，呈现的是一种具象的自然景观。而中国是以写意为主的表现方式对待自然、服从自我，以主观的审美为主要动因，呈现的是一种意象的灵动景观。本书以灵活的思路，活用具象和意象，扬长避短，以自我为主宰而指点江山。在面对真实山水时，不是一味的真实写照，而是糅合着约定俗成的审美标准和主体的艺术趣味，用中国画中写意的线条，简单扼要地勾勒出山体和树木的形态动势。这种以线条为主要手段的表现方法，其呈现出来的一般以轮廓和造型为主，灵动而富有

变化。如果希望将山体和树木画得厚重一些，或者更有体积感一些，就可以运用西画的明暗块面进行处理，作较为深刻的描绘。山水速写中，成片的树林有多种用法，如山体画得很厚重，树林的叶子就要处理得疏松些，反之，山体如果画得简单而概括，那树林的叶子就要处理得紧密些。总之，这种黑、白、灰的对比要视画面的整体情况而定。

山水速写中一个重要环节是“构图”，一幅速写的好坏很大程度上就是看构图的运用。山水速写构图有其独特的要求，需要用鸟瞰的方式进行“调度”，这就要运用中国画中的写意方式进行处理了。山石是不会根据主体的意志为转移的，傲然屹立在那边，不会依着构图要求而挪来挪去。但云雾是一种最好的虚化方式，有了云雾，画者就可以主宰山的灵魂了。除了很具体地画出主角山体之外，其他的山石都可以根据构图的要求进行虚实处理。

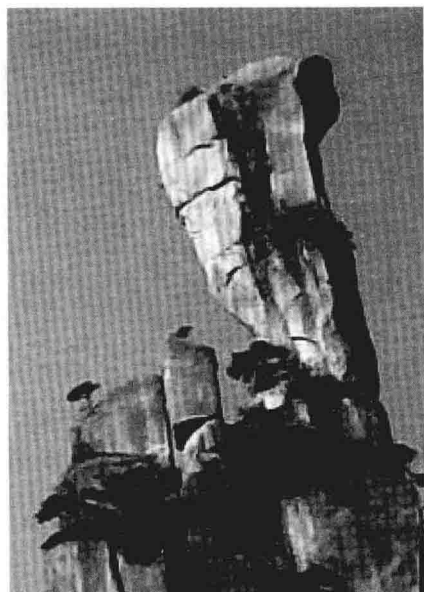
二、山水风景速写局部画法

● 山石比较画法

1. 真实的山石，在空间中受光的影响，以一种立体的效果呈现。速写时首先要进行概括和提炼，用线条的组合巧妙地呈现山石的质感。这个山石的用线方法，看似漫不经心随意潇洒，其实暗藏玄机。线条犹如草书的韵味，跌宕起伏，在游动中巧妙地运用方圆、直曲的相互搭配，线条和实物和谐于一体，大的石块和小的碎石有机地呈现。如前面大面积的方形石头，左上角边配上了很多形状各异的小石块，在冲撞中产生有趣的动感。然后再用长条的竖石衬托在这些碎石的后面，使整块山石在虚实对比中产生一种黑、白、灰的变化效果。最后在细节部分进行有意识地处理，前面整个大块面的白色山石上，用细微而流动的线条，轻松画出山石的石质纹理，使虚中有实。在后面密集的小石头的排列中，刻意处理成大小石头的交叉组合，稍大的石头就像留出了透气口，使之产生实中有虚。这样的虚实对比在山水速写中是随时随地运用的，最后呈现的山石灵动而优美。

2. 这是一种象形石，如同一条抬着头的蟒蛇，形象很逼真。但在画的时候，就要尽量去掉这样的象形的趋向，作为一种独特的山石呈现。在落笔以前，先要考虑一下，什么地方可以多运用点笔线，组成一个有分量的块面，什么地方只需单独运用线条表现，组成长短线条如何搭配，石缝中的树如何用符号表现。等心中有数之时，下笔就会有的放矢。这块山石通过左右边不同的线条运用，使画出的山石比真实的山石更有魅力，富有灵气。看似像草书一样的寥寥数笔，却笔笔到位；看似漫不经心，却是颇具匠心。这就是速写的独特之美，具有独特的东方审美的神韵。在进入整体速写山体前，进行这种局部的体会和试验是很有好处的。

3. 一般圆润光滑的山石是比较难用单线条表现的，这就需要巧妙线条进行组合，使块面和线的对比产生效果。单线在这里只能作勾勒造型之用，虽然可以用线条的长短和曲直来表现节奏感，但终究还是平淡而略显乏味。为展现石头的质感，这里运用了线与线之间的松和紧，线条的规律与不规则的排列，形成多种石纹肌理，展现出变化多样的黑、白、灰效果，使山体在线条的变化中，既有山石的质感，又有灵动的线条韵味。山石上的石头是用自由连贯的线条有意无意中组成的几何形，轻松而自然，无半点造作之气。整个山体有着中国画中固有的文人气息，逸笔草草表现出人和自然的高度和谐，又有西画中厚重的体块意识，虚虚实实，巧妙搭配，多种几何形体的相互作用，展现山石久经风雨的沧桑痕迹。

4. 并列式的山石犹如老人的皱纹，记录着岁月痕迹人间沧桑。这是在速写前的一种感悟，有了这种情感，下笔就会出神入化，挥洒间能自然地表达出一种物我合一的境界。这一山石的画稿能很好地展现出这种感觉。线条在流动中，如写草书一般，随意挥洒地表现出山石的形状。将实景中略有些呆板的石块分割，变为灵活多变的石形组合，自然搭配，线条好像有着生命的精灵，带出了比自然山石更有意韵的结构，充满着情趣。速写者运用的规律是遇好看的山石就写实再现，反之就进行变化，用符合自己审美标准的造型进行改变。像这座山体中竖立的石块过于多，画的时候就可以进行改造，用自我的美指导速写的过程。

5. 群组山石其实就是山水实景的缩小版，里面有多种类型的山石，也有隐藏在其中的树木。绘画这样的山石关键是要巧妙地运用疏密作对比关系。这群山石中，大多是圆石组成，镶嵌着少量的方形石头，所以在画的过程中就要方圆并用，方中带圆、圆里含方，大的圆石中一定要含有方石，用草书的线条，将这两种石形有趣地结合起来，使整个山石富有韵律的美感。线条在自由的表现中展现自然的真实感觉，具象和意象在速写的过程中不断闪现，该真实的就写实再现，该变化的就写意表现，这样画出的作品具有高水准的文化韵味。在山石的描写过程中，可以根据需要，运用树木、繁叶组合的灰面，映托山石的平面和单调，通过这些深深淡淡的灰面衬托，使山石更加富有厚重的体积感。树木、繁叶可以用多种符号进行组合，有的可以是很密，有的也可以很疏，看山石的表现而定。

6. 山石和树木的结合画法，这是山水速写经常会遇见的一种景观。一般情况下，山为主角，树木为配角，山要用流畅的线条完美地表现出来。最实用的方法就是将所有山石概括为多种造型的几何形来呈现，通过大小和疏密的对比画出山石的体积感，展现山的威武和坚挺。而树木、繁叶一般作为衬托，将其组合成浓淡不一的灰色体块，在画面的构图中进行有意识地安排，使画面有一种稳定感的保证。然而有些树木是长在山顶和半山腰的，需要单独成立的，这种树一般只需画出树木的剪影就行。关键是这个剪影的造型，真实的树木只能看个大概，作画时可去除多余的枝干，将可以展现树木的造型和精神尽可能地表现出来，做到点到为止，切不可画蛇添足。

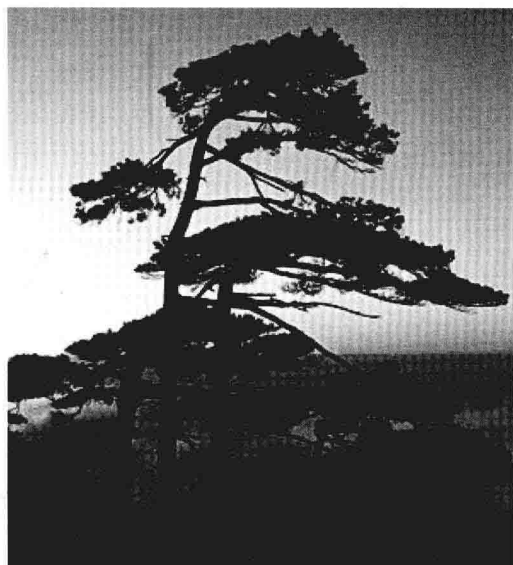

● 树木比较画法

1. 单独的树有多种画法，这里选画松为例。首先需看清这棵松树的整体造型，想要通过画这棵松树呈现主体的什么心理状态，先去用心体验感觉。接着是将这棵松的主干用双描方法完整地再现出来。待枝干全部画好后，看一下是否已初步画出整个松树的造型和结构，再仔细画出松树的细枝、表皮等多个细节部分。最关键的是画松叶，这种叶有两种画法，一种是块面画法，将松叶组成一个个体块进行粗块表现，大意到位就行。另一种是用线组合，直接将松叶一根根地画出来，通过疏密呈现叶子的团块。这种画法一般比较自由，多一笔、少一笔没有关系，所关注的是整棵树的精神写照是否达到原先设想的标准，如有需要可以写意发挥，进行主观的处理，使松树更趋完美。

2. 剪影式画树。所谓剪影式就是以树的外形为主要描绘形式，注重展现的是整棵树的身影，细节只是为这个身影服务的辅助手法。照片提供的是剪影的松树，这是一种自然情况下的照片，没有做过半点的修饰。要画这棵松树就要进行适当的处理了。从这棵松树婀娜多姿的主体，由于松树叶子过重，大块的树叶团块压得树枝好像有些喘不过气来，无意中有点压抑之感。所以在画好树干的造型之后，有意将树叶的分量减轻，用单线直接描写松叶，通过线条的表现，既真实又有画意，使整棵松树顿感灵活生动，美不胜收。这就是主观处理得当的一个很好的例证。

● 树叶局部画法

半圆形符号

点乱形符号

半圆形符号

连圈形符号

云朵型符号

丫字形符号

连角性符号

闪烁形符号

小字形符号

松叶形符号

三角形符号

竹叶形符号

垂竖形符号

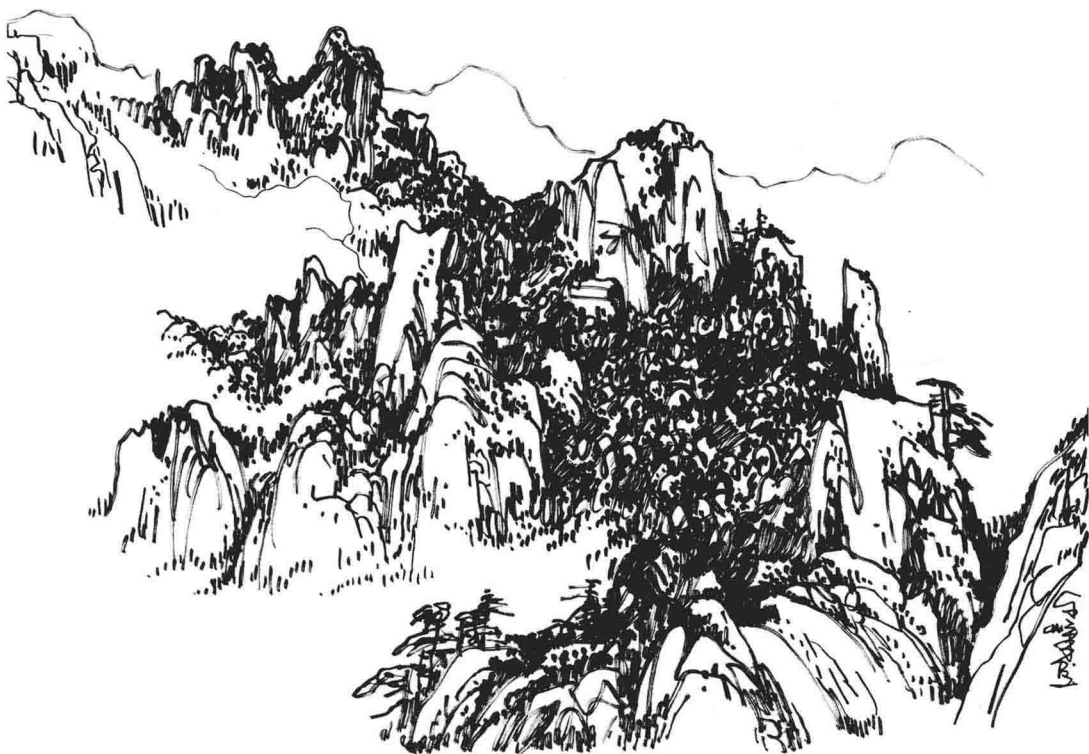

竖圆形符号

横圆形符号

三、山水风景速写构图解析

云中曲

三清山之晨

●构图问题：从实景照上看，山石在造型上已为速写提供了很好的山体形态。但从构图上来讲，整个山的主峰不在画面的中心方位，而是偏下方，上方显得过分的空旷，整块石头缩在下方，单调乏味。

解决方法：由于实景的主峰山头是速写的主要对象，所以下笔就要仔细刻画，真实再现这种自然的美。为了构图的要求，这一主峰一定得画在整张画面的中心偏右，单线的山头下面用密集的树叶展现出一种独特的韵味。为突出主峰的雄伟，将实景中的平视改为俯视，在右

下角和左上角配上呼应主峰的小山，使画面更加完美。

●构图问题：在这个长方形的框架内看到的山石，前山的山石和松树组合得很美，上部左面的中景的山石也很漂亮。但是构图不够完美，整个感觉是过分的头轻脚重，后山太虚，画面下部太实。

解决方法：速写时要注意这方面的问题，前山要求照实再现，还原真实的山石和树木，画到山石的下面，要有意识地进行虚化处理，减轻整个画面的下部分量。中景的山石要保留山石的造型，同时由于左下角过分的厚实，中景山脚部分可运用云雾作虚化处理。为了不至于前后山脱节，用小型山石连接前后两座山，使整体气息贯通。最后将过分虚化的远山稍作轮廓概括，同时将远山的山体位置略微升高，完美的构图使本来就精致的山石更加迷人了。

●构图问题：这幅实景中的山石和树木的配合恰到好处，是一种盆景式的造型，秀气婀娜。但在画面中间很突兀的直上直下的山石，却有点笨拙的傻气。左下面的小山石虽起到一点辅助作用，但没达到该有的效果，缺乏构成画面的美感。

解决方法：速写时要通观全景，将这中间最美的山石很真实地再现出来。为配合山石的秀美，巧妙地运用山腰和山脚的密集树叶；同时为对应这片密林，有意在独峰的顶部点上一些黑点，代表苔点或小树，两个灰面巧妙互动，使画面得以平衡。最后将左下面配合的小山石作为提升，用云雾虚化整个画面的下部。有了完美的构图，山水速写就有了画意。

峰开锦嶂

●构图问题：从这幅照片上看这个山石实景，是一个散乱且毫无美意的景观，但中间的这个组合山石能诱发一种创作欲望。

解决方法：在这幅速写作品中，通过有意识的构图，产生了新的画面。中间的组合山体稍加组织，变成了一个整体的石头，山脚的树木变成了云雾中隐约呈现的松树林。为了突出中间的主峰，有意将两侧的山体缩小、变矮，使画面更加整体和完美。速写就是要在实景中灵活变奏，只要有一个地方能诱发出灵感的，就可以按照自我感觉，自由挪动山石搬运树木，直至作品满意为止。

万林翠烟

仙境

●构图问题：这座山石形态坚硬古怪，整个山体好像蕴含着无数的线条。这时，单独的线条是表现这座山石的最好手段，然而真实完整地再现这样的山石，画面结构却并不一定讨巧。

解决方法：这幅速写要求运用真实山石的结构元素，进行重新架构、调度和挪位，按照主体的审美标准，进行创作性的速写。在这幅速写作品中，可以看出优美的S形构图，右边下面完全虚化和左上角的天空成为一个很好的呼应，映衬出由左下角向右上角方向推升的主峰山石，并巧妙地运用树林、繁叶的灰面烘托单线条的山体，使画面山石飘逸中有厚重的感觉，洋溢着一种特有的诗情画意韵味。

猛龙过江

●构图问题：单从实景中看山的造型，根本不具有画意，是山崖边常见的普通景象，构图缺少美感。

解决方法：这是一幅很有趣味的山石速写作品，经过构图处理后的画面就完全不一样了。整幅画面将左下角的杂树全部虚化，成为云雾蒸腾的前景，将山石由左上角逐渐向右下角再逐渐地推延下去，一直画到右下角上面的一个小石头。通过这样的处理，整个山势就像一条飞龙，由天而降，摆出一个抬头远望的姿势，画面由此动了起来，韵味十足。

个石头都有特点，但是太多的石头集中在一起就会显得散乱，这就要运用构图的手段进行处理。

解决方法：面对这样的实景，首先要找出最吸引人的地方。在山水画里最好的方法就是运用云雾的虚化。这个实景山石要将下面的分量变轻，突出上面的主要山峰，关键是要运用云雾的处理，通过山腰的虚化，使整个画面活起来。为了能呈现上下对应，主峰后面有意加了个远景的山头，用白云组成一条玉带，将远近两座山峰组成一个深远的效果，既分又连，耐人回味。这个景点上的树木一般，没有什么特点，所以就另外移了一点剪影树，做一个比较清晰的前景，使画面顿生灵气。

●构图问题：一般的实景山石，其山脚都是真实而厚重，所以呈现在画面上的都是上轻下重，视觉中心有些偏低。如果在速写中，只会“依葫芦画瓢”，而不进行审美意义上的处理，画出的画面将永远是呆板无味的。

解决方法：速写是一个灵活的画种，面对真实山水，一定要在选择中进行表现，该写实的就写实，该写意的就写意。看到奇异的的山石造型，一定要用自己最顺手的表现手段真实地再现原样。而对于有损于画面的多余山石，要毫不留情地驱除出画面。如果遇见好的山石希望把它很好地画下来，但可能这种美不是很完整，这就需要进行变化处理。如这幅速写中的下半段，几乎都用云雾进行了虚化，使山石主峰回到画面的中央。这种方法最大的好处就是可以根据构图美的要求，对实景进行自由取舍，展现一种画面完整的美。

暖 翠

晓 光

四、山水风景速写画法

● 钢笔山水风景速写步骤

山水速写前首先要对真实山水进行详细的考察和研究，待胸中已有一腔的丘壑之时，落笔才能胸有成竹。真实山水集中在画纸上，首先要进行构图，即古人讲的“经营位置”，等到整个山水好像已映现在画纸之时，下笔肯定有神。接着是将最吸引的局部先表现出来，像这个景致中前面的几棵动态婀娜的松树。等到前景画好后，再描写远山中最突出的几座主峰山石，展现其独特的气势。在处理主峰和前面松树时，要很好地把握好前景和后景的关系，始终关注画面的整体感。

1.确定位置

2.枝干造型

3.精画松叶

4.主山轮廓

5.巧画山体

6.细部配合

7.精雕细琢

● 毛笔山水风景速写画法及步骤

画毛笔山水速写前首先要学会活用毛笔，毛笔成线的线条有两种，一种是将毛笔拖着画线，这种方法画出的线，光滑而又有力量。这种线一般画相对比较光滑的石头，容易表现出独特的效果。另一种是将毛笔倒逆方法推着成线，这样呈现的线条，粗糙而无规则，运用这种笔法画山石，能出现特有质感的山体效果。

三种画山石的方法：

1. 方石为主的直线式表现方法，先将毛笔以略侧之态，用推笔的方法，在连笔逆推和侧锋中画出方形的符号山石，线中隐含的节奏，犹如古人的“折带皴”，在涂画的过程中，自然呈现阴阳和石质肌理。在线条表现中可以随实景或习惯个性，粗细随之转换。总之，这样的山石是以阳刚之线为主要手段，有棱有角，刚健有力。
2. 圆石头为主的弧形线为主要的表现方法，用笔方法和方石头雷同，只是在行笔过程中要求以弧形的轨迹进行山石的表现，其节奏是含在线条的里面。这种线条一般以散笔为主，在笔触的聚散中有意识进行多种石头的表现方法。在画这类山石中，最关键的是注意用笔不能再过于散乱，要在散笔中有意识地进行规整表现，使其画出的山石有独特的质感韵味。
3. 点线石是一种以主观表现为主要特点的山石表现法，其将大自然中的山石和树木用概括了的点和线，进行审美意义上的重新组合，所以，这种速写看上去很自由地表现，其实都是很规矩的，是用心在画。这种方法要求画者有较高的艺术修养和深厚的艺术表现力，是一种带有创作的速写方式。

直线石

圆线石

点线石

毛笔山水速写工具

速写是为创作服务的，踏遍了千山万水，有了大量的速写资料，储存了大量信息，体悟了大量的气息，为的是更好地创作出山水画作品。从速写到创作还有一个过程，切不可以为有了速写的粉本，就可以复制为山水画艺术。中国的山水画艺术不是简单意义上的重复自然、再现自然的过程，而是主体心灵和文化修养的物化外现。山水画只是一个心象载体，在落笔之

前，思考的是一种感受，依序着情感而流露在宣纸上，再形成这种隐含着“行万里路”后速写影子的笔墨图式。在所有的创作过程中，主体可以思绪万千，捕捉瞬间的灵感，任何可以体现思想的山水树木、云山雾海，都能在头脑中的信息库里信手拈来、自由拿捏。只有这样才能真正画好中国山水画。

1.构图点位

2.初起山势

3.依势生发

4.塑造主峰

5.皴擦质感

6.小峰辅助