

美术技法名师指导 实战

速写

武千嶂 编 著

风景速写基础

SEU 2603481

上海人民美術出版社

目 录

- 一、风景速写基本知识 / 1
- 二、风景速写步骤图 / 6
- 三、风景速写方略 / 8
- 四、风景速写范画 / 21

编者的话

速写是画家用以收集绘画素材的一种手段，其价值就在于资料的积累和创作前的准备。如果画家在速写中有意识地运用一定的艺术手段进行表现，渗透主观的情感进行艺术处理，一件艺术作品就诞生了。形成艺术作品的关键在于“表现”和“处理”四个字。巧妙运用主观能动作用，任何物体在主观的引导下，都能呈现一种由主体意识糅化出来的精美图式。“表现”是一种带有个性的情感展示手法，以个体特有的精神气质和文化修养所汇集的绘画语言，用心描写的视觉物象，带着浓重的个人性格。“处理”则是带有一种约定俗成的审美观念，遵循一定的美学规律，营造一种能引起愉悦的美妙图式。二者往往糅于一体，融会贯通，一出手、一下笔就能呈现真美。

一、风景速写基本知识

学习风景速写前首先要解决构图、线条、造型、透视、黑白对比等几个问题，只有头脑中先有一定的审美观念和表现意识，才能做到心中有数，有的放矢。自然界中的所有物体都将由你的笔所主宰，用独立的语言去解释一切，用自我的心去表现一切，你就能真正画出最好的速写作品。

1. 构图

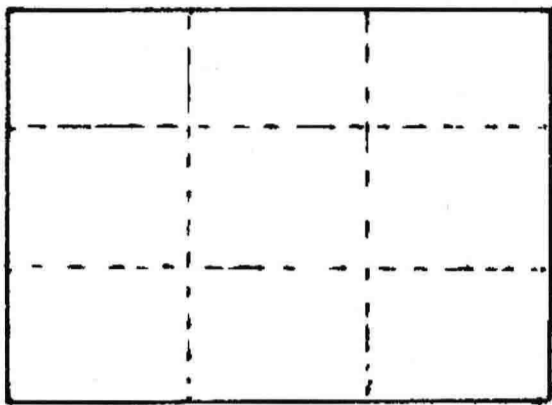
画速写首先要解决的是画面的构图问题。所谓构图就是根据题材和审美要求，把要表现的形象适当地组织起来，构成一个协调的完整的画面。它是表达作品思想内容并获得艺术感染力的重要手段。

一般把要画的东西安排在整张画纸的偏中间位置，但不能居中。构图中有一种叫“三七律”法则，或者叫“九宫格”构图法，就是将主要形象安排在横向或竖向的三分之一、三分之二处。比如画一条小路、一条小河、一幢小楼、一座小塔，在画面上一定要有意识地偏离中心点，这样的速写能产生静中有动，在对称中求不对称。当然，在主要东西偏离中心点就位后，要考虑相应的对应问题，如果没有很好的对应物来呼应，整个画面就会产生不稳定感。速写中往往可以按照构图完整性的要求搬移物体、挪动位置。不过最好是在动笔前根据构图法则，好好选择一个理想的位置，然后在实景中画速写。可以很好地练习线条、造型、透视等，因为主观的挪位构图方法对初学者有一定的难度。

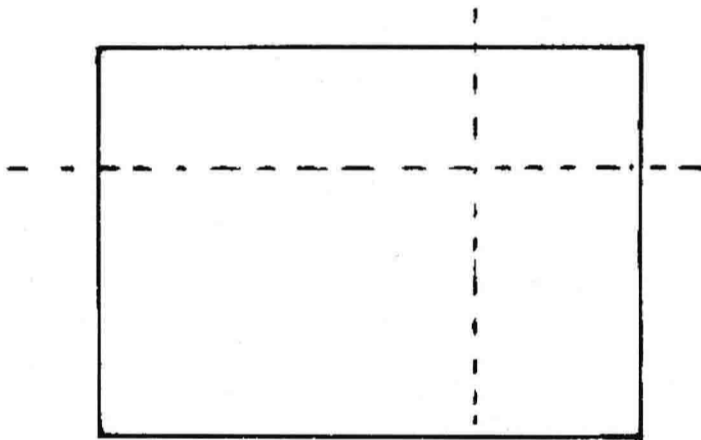
2. 线条

速写中的线条，没有一个固定的规定模式，任何线条都可以表现。只需在表现物体对象时做到顺其自然，准确造型，切勿用一种教条束缚自己，要用心去指挥手中的笔，沉着落笔，淡定运笔，画出心中之物象。抖动的线，一般为初学者。初涉速写，切勿胆怯，要胆大心细，多看、多想、多试、多画。在慢慢地运笔中，多在线条的力量上做文章，当然这种力量不是说把笔捏得很紧、压得很重，而是要求在有意识地关注中做到笔笔到位，画到心中觉得完美即可。古人有句精彩的妙语叫做“积点成线”，也就是说线是由无数个点组成的，这种慢点的线，有着充裕的时间，可以很仔细地画出物体的很多具体的细节部分，关键是不可着急，需沉重应对，认真画好每一样东西。

初学者在抖动中逐渐达到眼手协调，进而上升为有意味地表现。而流畅的线条，看似随意表现，其内在是要求落笔不能浮于表层，而是要“力透纸背”，除了线条能准确地画出物体造型外，还要对线条的本身有很深的理解。画这样的线条，首先是画者心中要有物，只有这样才能达到自由表现。但这种线条往往有其误区，经常会只重线条的表现，而忽略物体的造型。快速的线条是浮在表面的，有线无物。线条的最高境界是往往将二种线条整合起来，收放自如，灵活运用。

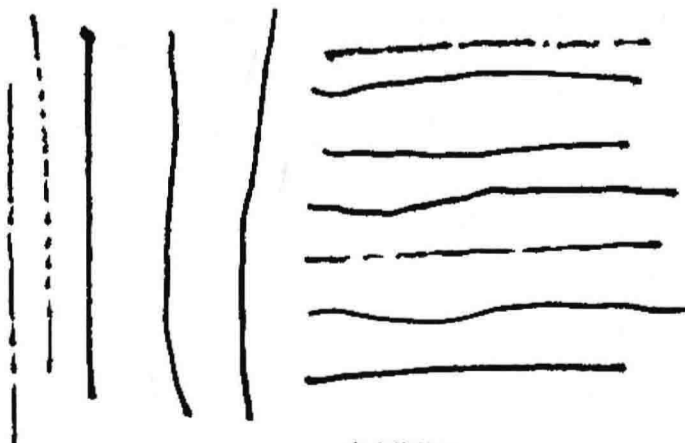
九宫格

三七律

保存本

虚实线处理

3. 造型

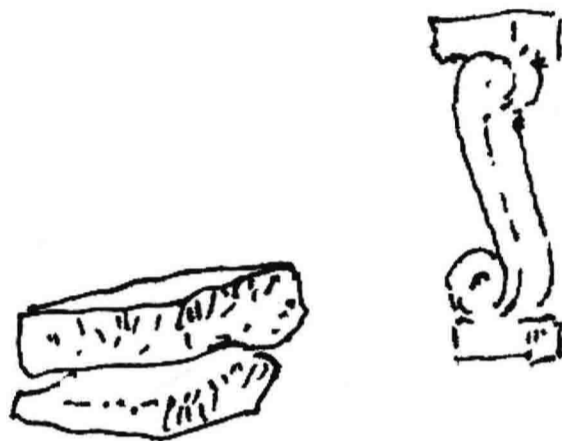
速写中的造型，相对来说是比较自由的。一般造型是随线条的变化而自然表现出来的，这里的线条带有画者的个性，随自我喜好而展开。所以，画建筑为主的速写，要以主观为先导，在符合自己审美趣味的情况下画看到的物体，线条可以随对象的质感而设定。比如现代建筑用直线的较多，而画古建筑用流水似的随意线就比较合适，当然这二种方法一定要随机应变，绝不能画成效果图的样式。在效果图中，每一根线条都要符合真正建筑的要求，横平竖直，绝对标准，不能有半点自由发挥的痕迹。而在建筑速写中，笔下的造型都可作艺术处理，可以有些调整 and 变化，但一定要符合透视原理。树的造型相对就更自由些，高低胖瘦以及表现方法都可以随建筑样式而安排。

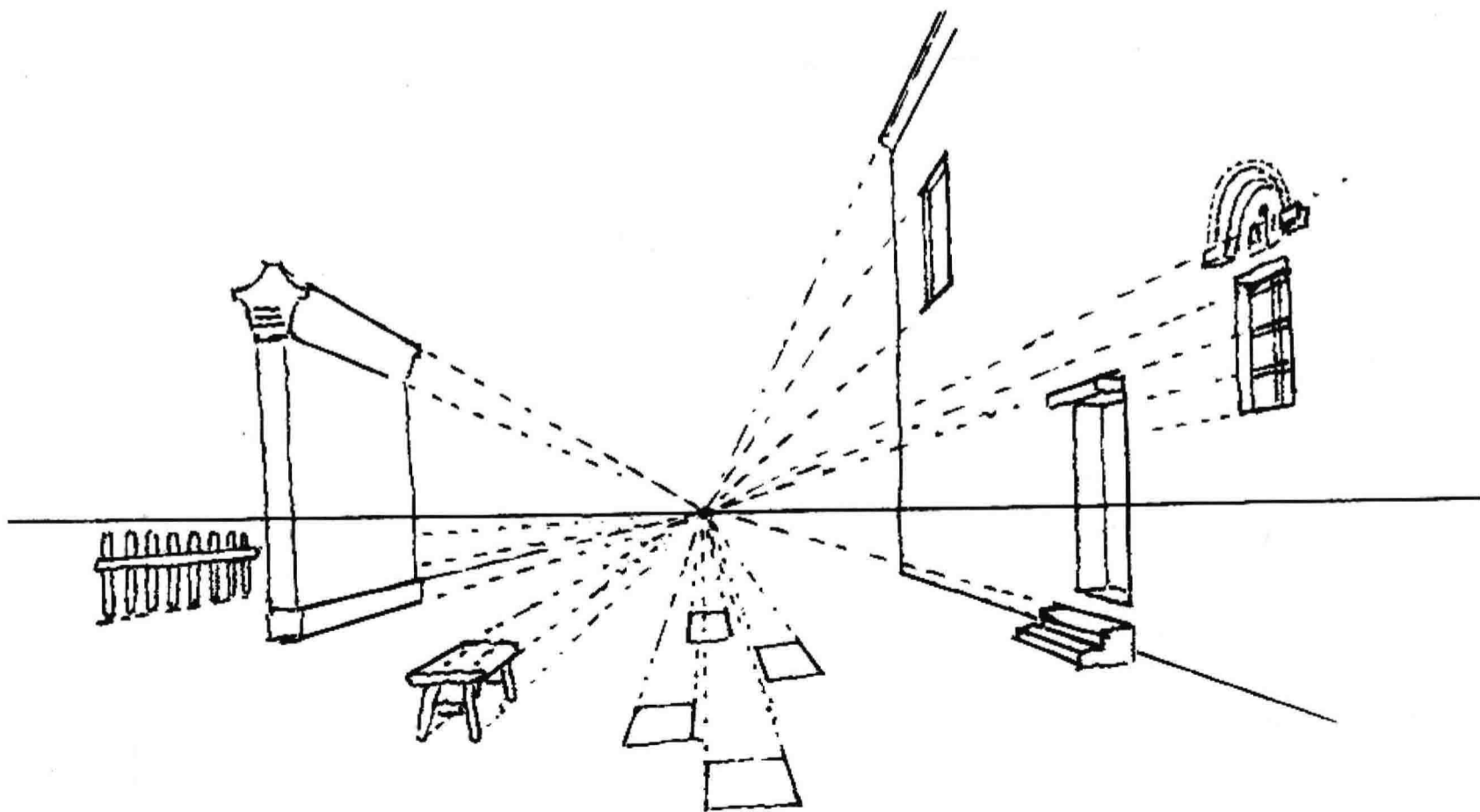
写意法

4. 透视

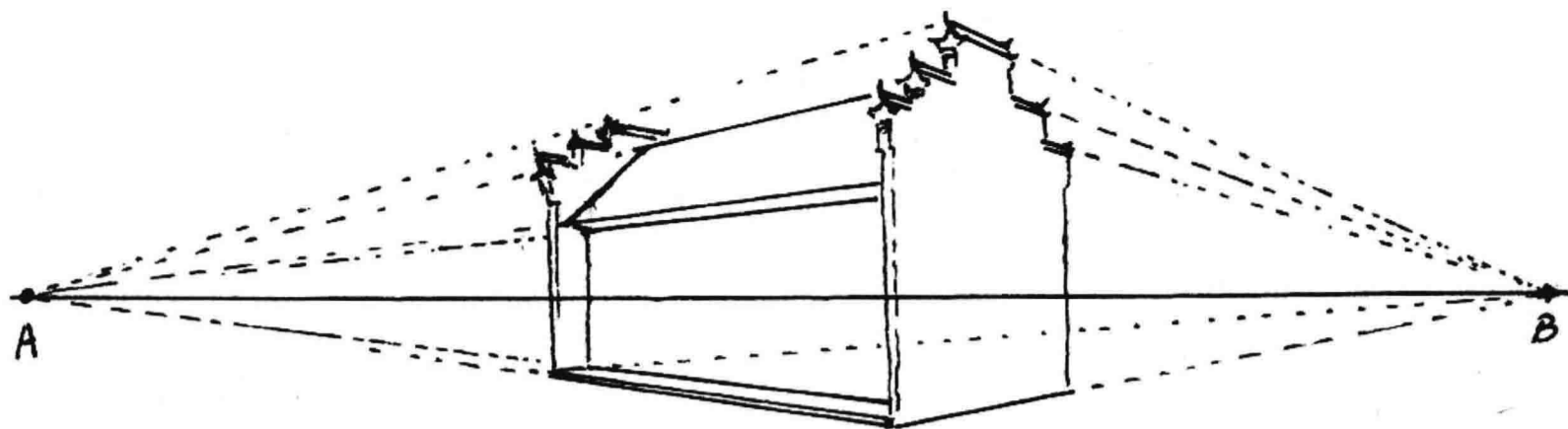
透视是一种科学的方法，通过透视可以让画面呈现进深感，科学地将所有物体按照视觉规律摆放，有规则地处理成“近大远小”的效果，使画面上的物体不会东倒西歪。透视方法存在很多教条，但绝不可将其复杂化。透视一般分为两种，一种是平行透视，一种是成角透视，在风景速写中运用的透视相对更简单些。根据人的高低，视线一般处于画面的中间上下。平行透视的一个视点在画内的视平线上，成角透视的二个视点分别落在画外视平线的两端。只需很好地理解这一简单的道理，就可以基本解决画内物体的摆放问题。不论是大建筑的多变结构，还是细小部分的精细刻画，都必须时时按照透视规律，头脑中一定要特别注意在视点引申中的“近大远小”。

写实法

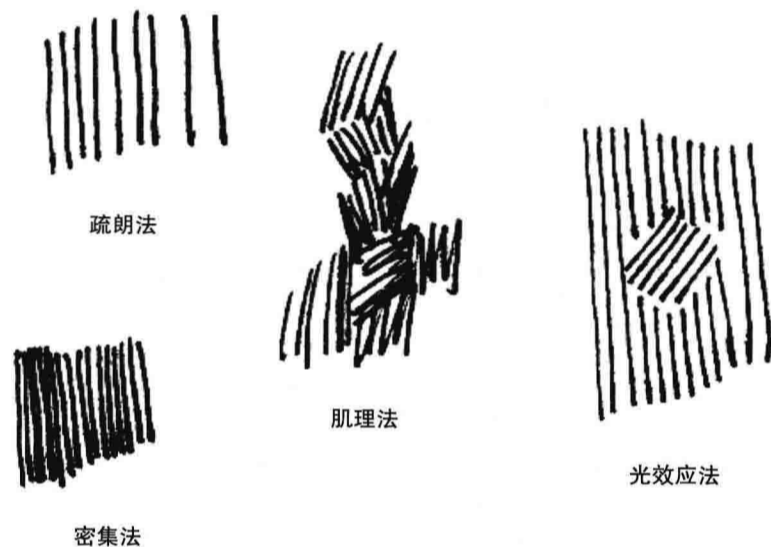
平行透视(焦点透视)

成角透视

5. 黑白灰关系

线条速写中，线条的运用是关键。所有的物体都可以在线条的表现中呈现出来，单线条的作用主要是造型，可以是很笔挺的直线，也可以是弯曲不直的线，视物体的质感而定，每一条线都可以表现不同的性格。独立的线条除了要很好地把对象画出来，更要赋予一定的内涵。根据线条与线条之间距离不同的组合，就可以呈现不同浓淡的块面：疏朗的线条组合可以产生灰面的效果，密集的线条组合可以产生黑块面，组合多种不同线条的方向可以产生无穷的肌理变化，灵活地运用黑白灰进行的对比，将会产生意想不到的视觉效果。比如老建筑中，山墙前浓密的树叶和山墙后疏朗的瓦片，组成黑白灰的绝妙组合。树叶的蜷曲线和瓦片均等的线，产生肌理遮光的闪烁，是很有韵味的效果。在每一次画以前要尽量考虑这种效果的巧妙搭配。黑白灰要在整幅画面上有意识地安排，在一幅速写中，大面积的暗部只能有一二处，灰色的组合块面可以配合着暗部有虚有实地展开，画好后要运用灰面块进行调整，直至画面整体而不散。

疏朗法

肌理法

光效应法

密集法

6. 树木

树在速写中是真实和意象同步呈现，一般分二步，第一步是画树枝，以真实描写为主。在画的过程中，要时刻考虑到概括和提炼线条，长短、粗细、快慢结合，很好地将树枝的体积感画出来，要求每一棵树枝都有其独特的外貌造型，有高、矮、胖、瘦等之分。第二步是画树叶，这画树叶方法一般有中西之分。中国画中，画树叶是以树叶的局部单位纵横叠加而成的，在虚实的搭配中完成整棵树的造型。这种画法是按照树叶的种类不同而有所区别的，其外形是看画者的喜好而定的，主观因素占主导地位的，是以写意为主。西画中的画树方法，则是以画外形轮廓为主要方法，通过明暗对比展现树的特征，以点、面组成的造型，这种速写方法是以写实为主。通常是将这二种方法综合起来运用，扬长避短，能产生意想不到的好效果。还有一种是将所有的树叶缩小为专门的符号，运用这样的符号，在主观的虚实设定中进行自由地组合，便可画出千变万化、造型各异的树木。建筑速写中的树是关键的一个环节，成功地画好树，能使建筑物华而生辉，画面更具魅力。

黑白灰处理

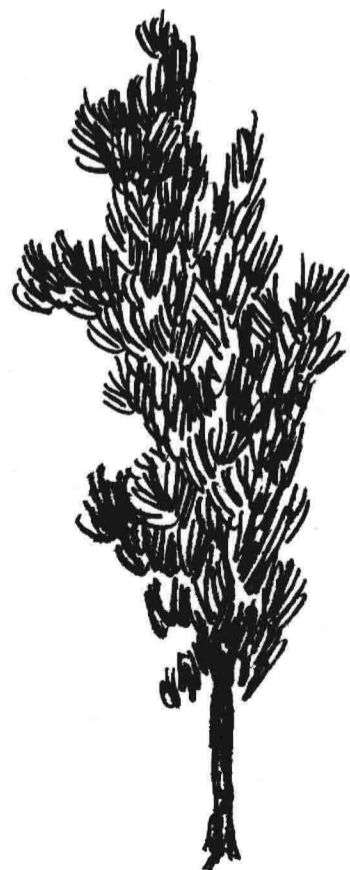
树枝干的多种画法

光影虚实法

局部叠加法

符号组合法

7. 局部

在正式进入速写之前，先要练习局部的速写方法。有了巧妙的表现手段，遇上任何问题都可以迎刃而解。

首先是练习画长线条的柱子、墙体和门窗等，把握长线条的所有画法，能熟练地将大物体画准确，画出味道来，做到手能完全控制笔的运行为止。有了长线条的基本功，就要学习点、线、面的组合了。如石板路中的多种不同的方形面和点、弹格路的圆形面和点的处理方法。接下来是练习弧形曲线，先要很细心地练习画老式的瓦片，要求将单块瓦片的弧形和整条、整片瓦片的虚实很好地表现出来，能准确把握瓦片所组成的灰面以及整个屋顶的造型。然后练习画由多种不同形状的石头所构成的墙面，包括地上的石子路，这类画最关键的是要会组成“近大远小”和“虚实对比”。最后是综合练习，将学会的多种线条整合运用，先仔细观察和研究古民居的山墙、翘檐和圆瓦，经反复练习，熟悉这类造型的结构，特别是在透视中变化，做到心中有数。

在建筑速写中，植物的添加和穿插起着与建筑相映成趣的重要作用。大自然中的植物，千奇百怪，种类繁多，要真实地画下来是没必要的，也是不可能的，所以在速写中画植物，首先要学会取舍和概括。首先将主要几种植物的造型很仔细地画

下来，要求巧妙地运用简单的线条画出植物的体积感，其实这也是练线条的好方法。在画植物过程中如何组合小叶子是关键。一般是根据植物后面的衬托而设定叶子的画法，如果后面是白墙，叶子可以画成密集型的，用叠加而成的方法，将小叶子组成多种造型，也可以是很多点组合而成，更可以用符号组合而成。如果植物后面是浓密的建筑物，叶子就得画那种疏松型的，如宽叶类的芭蕉树、棕榈树等，总之是要制造出一种疏密对比的效果。如果是成片的植物林，画时就要考虑虚实和疏密的关系了，通过不同的绘画手法表现多种不同的叶类。最后要练习一些其他不同种类的小植物，将这种画法默记在心，这是一种点缀方法，随时随地可以用在建筑物的中间，画面在这种小植物的穿插中会变得更生动、更完美。

这里呈现的速写作品，都是用钢笔表现的。钢笔画对线条的要求很高，接近中国画的用线方法，讲究抑扬顿挫，追求线条的表现力。由于这种画一般不能更改，即所谓落笔无悔，所以在下笔以前一定要考虑成熟，做到胸有成竹，每一笔要在注意造型和透视的同时，还得注意线条自身的韵味和整合后的黑白灰对比的效果。这个过程对初学者来说是有一定的难度，然而正是这个难度，才能快速领悟速写真谛。

二、风景速写步骤图

1

虚定视平线

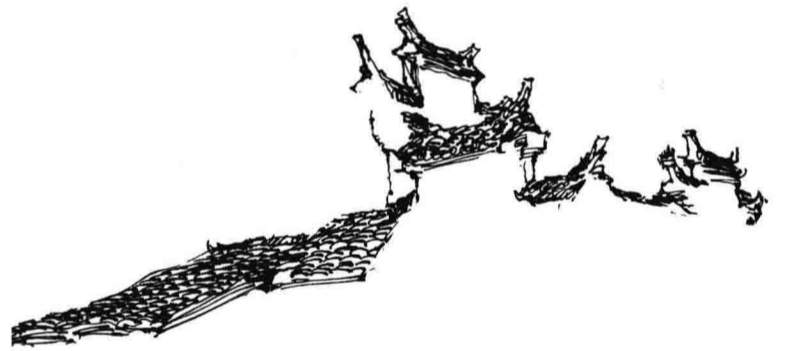
2

透视定墙脊

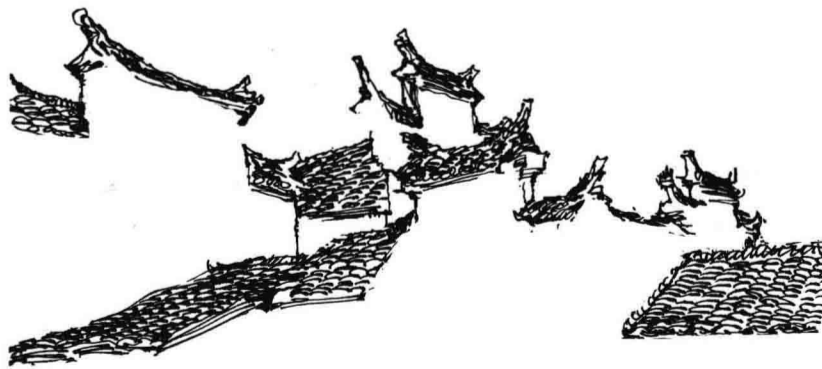
3

呼应连主次

4

主顶稳大势

5

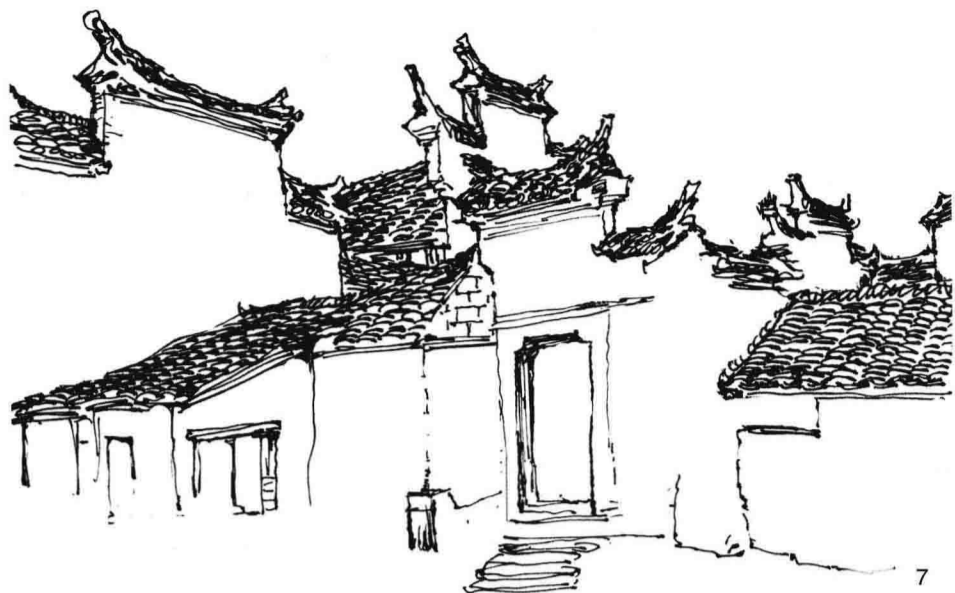
定型屋顶面

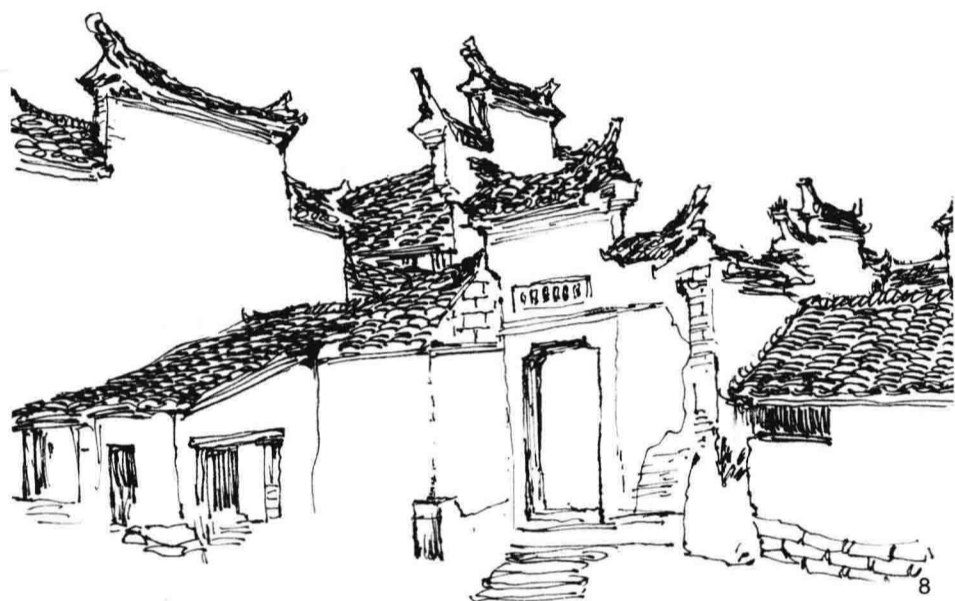
6

粗定房屋型

一幅好的风景速写作品，往往是作者看到绝妙的景点后，兴奋地完成的。这幅作品的关键点在于老房子高挑的翘檐、纵横的山墙、灰色的瓦片、有肌理的白墙等。钢笔风景速写一般分这样几步，先要设定一个构图，虚拟一根水平线，把最使你激动的物体定位画好，然后延伸发展，组成一个体块。接着从大结构画到细小的局部。最后调节整幅画疏密虚实和远近的关系。

7
装上门和窗

8
刻画小结构

三、风景速写方略

● 根据照片实景，构图有点偏，速写时须将视点往中心移，让左边的房子有意放大，产生一种由近到远的进深效果。右边的房子太过完整，用粗笔树叶有意破去过多的垂直线，调节房子呆板的方形结构。用线时要完全掌控整体画面的虚实板块对比，使画面有一种活泼的节奏感。

● 根据照片实景，构图严重不稳，左边过重。速写时首先要考虑的是在右边加一个相应的建筑物用以平衡构图。同时左下方还要有意减轻分量，将结实厚重的石砖进行虚化处理。为突出石桥，有意画实石桥旁边密集的小石块，特别在石桥下的用笔，以实衬虚，疏密的对比，这样很好地展现了石桥的临空感觉。

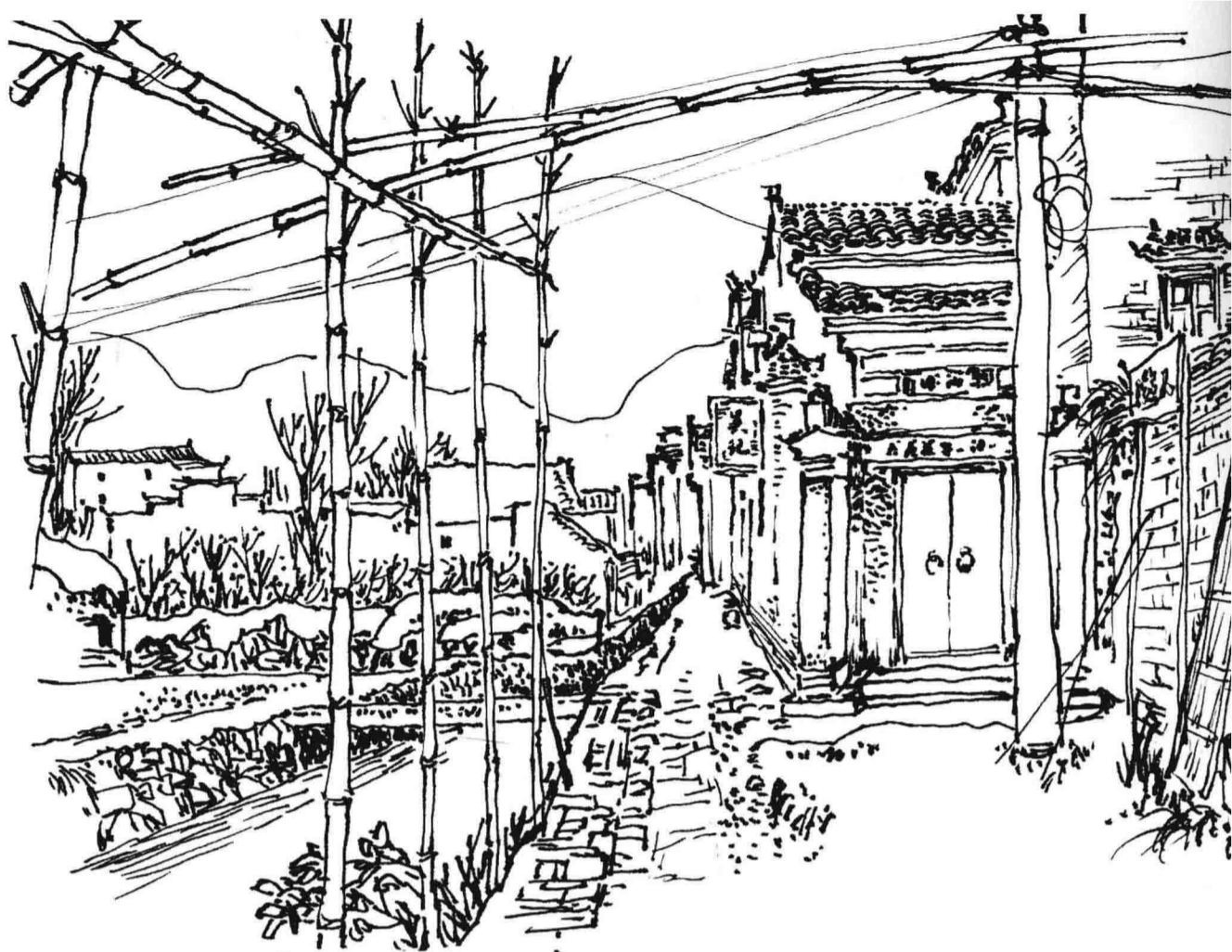
● 根据照片实景，构图严重不稳，右边过重。速写时有意在左边偏下的地方画上房子的一角，和右上方的密集的树叶作一个有趣的呼应，一高一低产生美妙的节奏感。为求画面的空灵感，将后面的大片新房子忽略掉。而有意将远处的山拉近，作放大处理，使画面层次丰富，更具韵味。

● 根据照片实景，构图尚可，略拉开小河的宽度，使画面产生开阔感。由于左边的树叶比较密集，速写时有意将右边露出的房屋瓦片画得厚实些，这样画面就能呈现稳定效果。同时对整个画面进行有意识地调整，将前面光滑的桥面改为石砖岸堤，右边的简易房变为瓦房，丰富画面内容，凸显线条的韵味。

● 根据照片实景，构图尚可。关键是要将前面无序的竹竿进行有意识地塑造，只有这样才能将后面的老房子有效地凸显出来。画者采用了一个前虚后实的独特构图方法，利用竹竿巧妙地起到了引导视线的作用。

● 根据照片实景，构图的进深感不够，给人一种憋闷的感觉，速写时要有意将远处的房子画得小些，前面的物体画得密而实。右边的电线杆和左边的树，进行有意识地对应处理，就像拉开的帷幕，这种构图是一种很有效的视觉诱导，起到一种邀人入画的独特效果。

● 根据照片实景，构图尚可。由于墙面较平，缺乏可以表现的内容，所以有意识不画雪景，添加些石子和小草。同时还还原瓦片的真实形态，用密集而整齐的瓦片线组成条状的灰面，纵横交错，画面顿觉活泼而有序。为配合瓦片的灰面，墙面有意画上些砖痕的线条，相互映衬，使画面更具整体感。

● 根据照片实景，构图不好，整个画面呈现下重上轻，下面过于重，很不协调。速写时首先要进行大胆地裁剪，将画面上最重的一块左下角的墙进行虚化处理，重点突出一个通向河里的小石梯。这个问题解决了，其他就好画了。

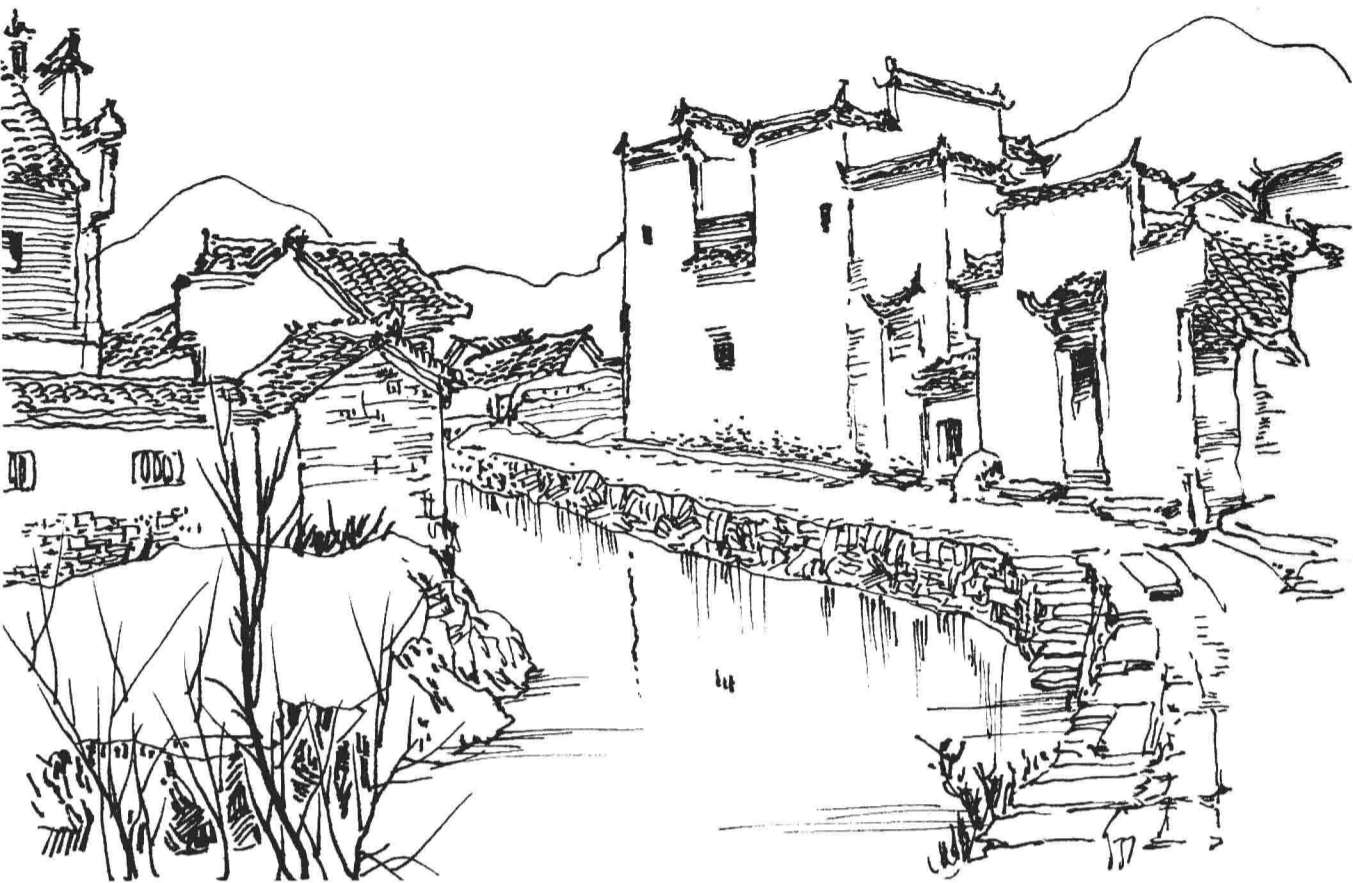

● 根据照片实景，构图尚可。然而整个建筑程度比较新，有现代感，古意不够。有意在前面的门柱上画上些墙皮剥落的效果，使之和石板地等其他古味匹配。画摩托车的线条要和建筑物的线条趋势相吻合。

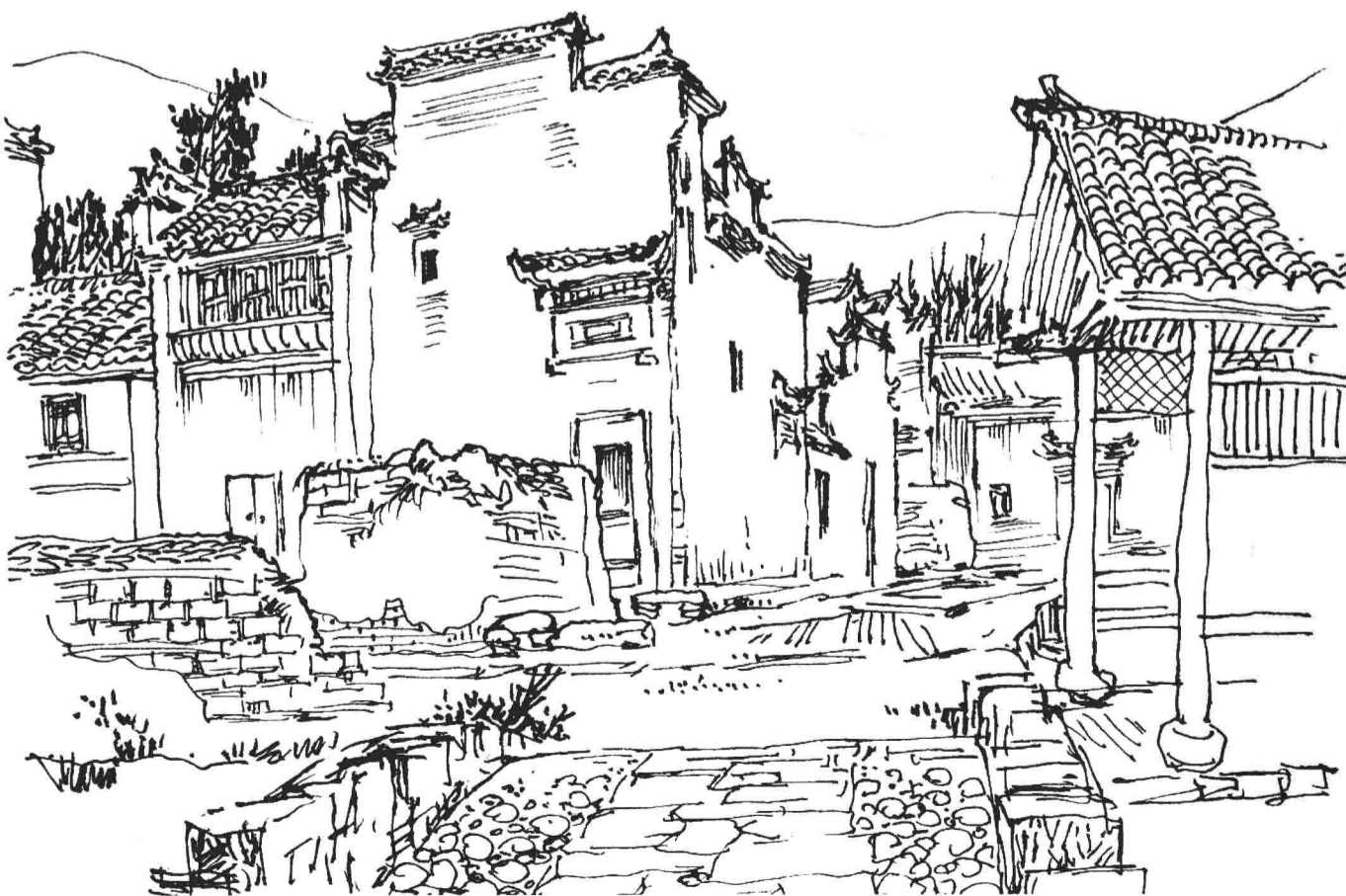

● 根据照片实景，构图尚可。为表现冰天雪地的感觉，有意在房子后面的树上做文章，用粗点疏密有致地组成暗色的树，衬托前面的雪白的房子，形成强烈的对比效果。然后用轻细的线条画出房子里的门、窗等小局部的灰色块，使黑和灰自然对应。照片中的左下角太重，速写时应有意将其减弱。

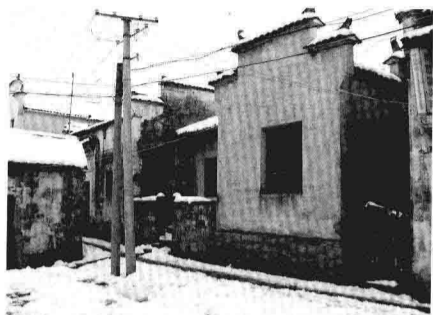
● 根据照片实景，构图尚可，但雪景在这里将很美的屋顶瓦片和石板路全部遮住了，速写有时可以有意识地对其进行增减。这幅画通过改变，白墙黑瓦、石板纵横，独具风韵，使其更透析出一种特别的美感。

● 根据照片实景，构图尚可。主建筑是一座秀楼，造型完美，可惜楼前的开阔地面太过于平坦，缺乏内容。为求古意，进行有意识的改变，将前景改画为一座较大的桥面，这样既填补了尴尬的空白，又使画面增加了进深感。

● 根据照片实景，构图尚可。由于主要建筑物过于新，其墙面没有可以表现的地方，所以要改变照片中的雪景，还原瓦片和路面的肌理纹样，再加上右边的栅栏夸大处理，使画面在灰色对比中更趋活泼。

● 根据照片实景，构图稍微偏中。为求稳中有变，在表现手法上，运用了黑白灰块面相间的方法进行处理，如局部的墙面有意画成砖墙和石头墙，把门洞有意画上黑色。使画面在静态中产生节奏感。

● 根据照片实景，构图稍微偏中。速写时要进行有意地虚化处理，左边大墙的下面大半面空白。为求整个画面在对称中有变化，右边大墙上稍画上一些砖纹，和左上方的窗角作有趣的呼应。中间几间小房子是整幅画的中心，要用实写的方法，重点刻画，加强纵深感。

● 根据照片实景，构图尚可，但整个画面有点乱，速写时要进行适当的调和和整理。这类新建筑一定要在线条上做文章，如运用“积点成线”的线条就可以产生一种时间的沧桑感。照片中右边要概括一些好的物体，去掉一些无关紧要的东西，左右对照起来进行艺术地表现。

