

高等学校高职高专示范性院校艺术设计类专业“十二五”规划教材

FENGJING SUXIE 风景速写

王 佳 张行彦 主编

上海交通大学出版社

高等学校高职高专示范性院校艺术设计类专业“十二五”规划教材

风景速写

王 佳 张行彦 主编

上海交通大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

风景速写 / 王 佳, 张行彦主编. -- 上海: 上海交通大学出版社, 2011

高等学校高职高专示范性院校艺术设计类专业“十二五”规划教材

ISBN 978-7-313-07697-7

I. ①风… II. ①王… ②张… III. ①风景画-速写技法-高等职业教育-教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第174145号

责任编辑 孙 侠 陈杉杉

设计总监 赵志勇

封面设计 胡 巍

装帧设计 汤 梅

风景速写

王 佳, 张行彦主编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码: 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

江阴天海印务有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 7.5 字数: 150千字

2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷

ISBN 978-7-313-07697-7/J 定价: 38.00元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 0510-86250725

高等学校高职高专示范性院校艺术设计类专业“十二五”规划教材

风景速写

FENGJING SUXIE

编写委员会

主 编 王 佳 张行彦

副主编 薛 雯 张 研
李志广 封振国

自然之美，气象万千：或山川逶迤、阡陌纵横，或锦绣浩瀚、绿意氤氲，或气脉苍凉、恢弘魂魄，或空寂辽远、冰雪连天。山水气质，气势浩瀚，缅人心志，荡气回肠。风景速写能给人多重艺术享受：在审美认知里容纳与心性俱增的华彩与骄傲，在生活感悟里容纳与学术俱到的批评与探询，在艺术创作中容纳与时代融会的深邃与诚挚。风景速写笔墨语言或是重在表达：山依葱茏、峰峦奇峻、翠色遥连、岚光流泻、繁花似锦的壮美景致；或是细心记忆：乡里细碎、佳节盛事、民风淳朴的地域文化特色；或是旨在追求：笔墨灵动、情景融会、意境深远、目送笔走、得意娇纵的艺术审美。风景速写是山水意识与艺术家笔墨心性的熏陶与对话，在内心深处诱发的感动与激情，在艺术表达上追求书道篆工的柔韧与健劲。

鉴以史学思考，北宋山水画家郭熙在《林泉高致》里作了深入论述，其从山水绘画的艺术起源、审美意志、社会功能，乃至绘画创作的构思、布局、意象、笔墨里深入思考之至。画论谈到：画家要深入生活且观察细微，所谓：“远望以取其势，近看以取其质。”再是深刻解析：“山有三远，自山下仰山巅谓之高远，自山前而窥山后谓之深远，自近山而望远山谓之平远。高远之色清明，深远之色重晦，平远之色有明有晦。”强调画家要善意捕捉自然景致的诗意，身心体味且酝酿构思，所谓：“真山水之烟岚，四时不同，春山淡冶而如笑，夏山苍翠而如清，秋山明净而如粧，冬山惨淡而如睡。”主张绘画创作要风尚高逸，反复推敲，进入“乘兴得意而作，万事俱忘。”的创作心态；主张承载传统且兼收并览、广议博考，即：“专门之学，自古为病。”其强调绘画技法的灵活表达。所谓：“笔墨要为人使，不可反为笔墨使。”借曰风景速写思索山水意识的画论精髓，正如《山水训》谈到：“山欲高，尽出之则不高矣，烟霞锁其腰则高矣；水欲远，尽出之亦不远矣，掩映断其脉则远矣”的写意精神。

王佳先生是我的故交，挚友著书委实迥出意表，静下心来学鉴其作品且知之不尽，笔者也曾艺术创作思虑中善于风景写生，对风景艺术感悟其中。朋友慎托为著书写序，在细雨绵绵的夏夜试笔从文，学鉴王佳的速写作品，其多是历年精心积累的私淑之作，认真读来其岁岁出行，写生不辍，数次出入于山东沂蒙山革命老区、河南太行山深处、徽州新安文化乡里……，其远瞻百川之美而洗练笔墨于其中，使得速写语言表达上慕求：线条流畅、笔在道劲、疏散韵仄、写意心境的艺术境界。在笔墨行间又处处潇洒，随兴所致，对山水乡里的质朴清新，景物纷繁，俊秀而空灵的景致深情写生。中国画论曰：“搜尽奇峰打草稿”、“读万卷书，行万里路。”承载中国传统中“观照”、“默记”的成法，借鉴欧洲素描艺术“知性与感性”的均衡，风景速写作品应远接传统文脉，近逼写生真趣，才情抒怀、率性天真，且兼有文士手札，游于艺且独享风流。王佳作品景致详实而生动，画中名山大川僻地荒野，举凡树石屋舍庭院庙落，或是中原气象、江南韵味，俱皆宛然亲近，富足“人间气”。其作品寻常角落，手到擒来，取舍随意、涉笔成篇。画幅行线，迟速缓急且手腕于法度之间，顾盼机敏、巧拙相生。

中国山水的“旷视”、“远瞻”、“意境”，西洋风景的“详确”、“丰实”、“严谨”，皆是当代艺术创作和学院美术教育思考和学习的主旨，虽路数有异同，但殊途同归。其对时代美的探询涵养之道、欣然有悟，绘画艺术表达恬淡清雅、物我两忘。在欧洲艺术巡礼中，油画巨匠伦勃朗、文森特·凡·高、谢洛夫等皆是风格卓绝的风景素描家，他们对故国怀乡情绪的爱恋与赞美，深入自然其中且诱发生机，再是附注于凝重、尊贵、瑰丽的油画色彩深情表白，且辉煌成就艺术绘画史学。再者考察欧洲的早期的铜版画作品，其中大量风景与建筑契机严谨的插图艺术和版画作品，其中深入诠释着风景速写艺术审美的独特魅力，升华了“人与自然”的和谐缔造与融会。风景绘画是世界艺术史学重要研究的主题，风景速写、素描艺术是成就其中的积淀和前提。

风景速写艺术语言作为艺术造型学的重要科目纳入国家美术学院教育教学，着力突出其对学习中国画、油画、建筑艺术、环境艺术及其他学科的重要地位，学院基础教学突出风景速写的独立学术价值与学科地位。鉴古论今，诸多艺术巨擘皆是优秀的风景速写艺术家，他们对于社会的洞察、感悟、体味、深化，且从中完善自我的艺术经验，其结合个性的艺术视角、革新的语言方式、风格化的绘画形式表达、体现了他们对于生活与艺术认知的深邃理解，对于时代美的独特表述、审美格调的独到阐释、本土文化的深入解析、艺术情绪的倾心袒露。值此王佳先生、张行彦先生联袂主编《风景速写》出版之际，拙笔从文，随意叙述些文字以供学界斧正，最是期盼朋友的作品能对社会各界的艺术学习与专业创作起到指引作用，再是勉励好友王佳“瑞雪初始，硕果明日”。

青年油画家、文艺批评家 封振国

写于北戴河 2011年8月15日

《风景速写》是普通高校和高职院校普遍开设的一门课程，针对学生风景写生中出现的一些问题，我们编写了此教材，以便指导学生风景速写技法入门和作为学生的辅助教学资料，可供学生临摹、参考。

我们在编著本书时，着力突出以下三点：

一、培养学生组织画面的能力。平时在室内作画，在构思构图上相对容易；而外出写生，面对纷繁复杂的大自然，则必须要作者进行取舍、挪移、借用、概括、提炼，怎样将平淡无奇的景物，组织成一幅完美的画面，是比单纯的技法训练还要难的课题。这最能体现出一个学生的审美感受与艺术素养。

二、技法的丰富和提高。技法，就是画法，也就是艺术表现的问题。如果说，组织画面是一个“画什么”的问题，那么艺术表现，就是“怎样画”的问题。平时我们在室内练习的素描、速写、色彩等科目，在画法训练上是比较单一的，而面对生动丰富的自然景物，是运用明暗塑造体积，还是运用线描勾勒轮廓，必能调动你的技法储存，并在不经意间独创属于自己的方法，去描绘自然景象。只要敢于尝试，一定能极大地丰富作品的艺术表现能力。

三、陶冶性情，热爱生活，激发兴趣，反作用于室内教学。久坐画室面对教具写生，难免枯燥，而一旦置身于神奇瑰丽的大自然，必能才情勃发，审美愉悦油然而生。

本书以编者多年教学和艺术实践为基础，结合大学艺术专业《写生》课程的具体要求和广大美术爱好者的基本写生需求编写而成。在校学生尤其是设计专业学生或美术爱好者初到写生基地，往往以速写的形式了解自然、收集素材、艺术创作等。很多学校都开设这门课，但没有合适的教材，特别是反映北方中原（河南、河北、山东等）风土人情为主的教材。

本书有大量的风景写生作品可供读者欣赏、临摹，有必要的基础理论作指导。本书还精心选择了部分写生基地的实景照片，供学生参考使用。本书拥有很强的实用性和可读性。

本书除作为教材选用外，还可供广大美术爱好工作者、自学者阅读参考。

书中不足之处，敬请批评指正。

编 者

2011.8

内容提要

CONTENT DESCRIPTION

本书以编者多年教学和艺术实践为基础，结合大学艺术专业《写生》课程的具体要求和广大美术爱好者的基本写生需求编写而成。在校学生尤其是设计专业学生或美术爱好者初到写生基地，往往多以速写的形式了解自然、收集素材、艺术创作等。

本书有大量的风景写生作品可供读者欣赏、临摹，有必要的基础理论作指导。还精心选择了部分写生基地的实景照片，供学生参考。

作者介绍

AUTHOR INTRODUCTION

王 佳

作品《十三里镇》、《朝阳沟》、《板岩古镇》入选并发表于《中国当代美术家作品选集》。中国建筑学会室内设计分会、国际室内设计师联盟（IFI）会员，高级室内建筑师，河北省美术家协会会员，设计作品多次被有关单位采纳、出版。现为邯郸职业技术学院艺术系环艺教研室主任。

张行彦

美术作品《笑对死神》入选第十届全国美展。河北省美术家协会会员，设计作品多次被有关单位采纳、出版。现为邯郸职业技术学院艺术系装潢教研室主任。

目录

CONTENTS

第一章 发现之旅 / 1

第二章 风景速写 / 3

第三章 不同工具产生不同画面效果 / 7

第四章 速写的技法训练 / 11

第五章 实例示范讲解 / 15

第六章 作品欣赏 / 23

第七章 学生习作 / 77

第八章 风景图片资料 / 87

参考书目 / 110

第一章 发现之旅

凡世界上顶级的建筑大师都认为激发创作性的工作热情，是进行创作的第一动力。如戴维·斯蒂格利兹（David Stiglitz）所画的速写草图，可以使观赏者感受到画面洋溢着充沛的活力和发现的喜悦。这也反映了建筑师处理设计的技巧和信心（图1-1）。

在设计中，取得成功的第二可能性主要依靠图解思考的质和量。发现好比采集和布置大束花卉，要求拥有设计和实践两方面的见识。图解式的表现好比花园的准备工作——种植和照料。没有这些辛苦就不会有艳丽盛放的花朵。发现为不同类型的图解思考带来了力量，及时影响了有待解决的问题。^①

但创造力对设计过程的全面影响依旧存在着实践的难题。如果缺乏措施或者得不到业主、同事的支持，会逐渐让建筑师忽略了发展自己的创造能力，但为了自己所从事的事业，我们能够也应该培养建筑的创造力。正如海伦·罗恩所建议的那样：“……本世纪的经历暗示出个人生活的质量，或许整个人类的生存都依赖于独创性的思维才华和支配能力；依赖于改造熟悉的事物给予

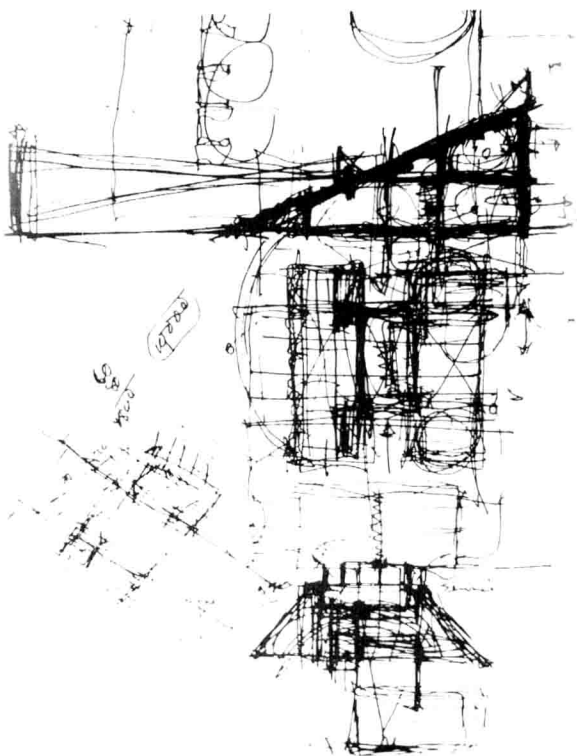

图1-1 建筑草图/戴维·斯蒂格利兹

新的意义；依赖于能察觉到幻想后面的现实和参与大胆飞跃的想象。”

① [美]保罗·拉索.图解思考[M].北京：中国建筑工业出版社，2005.

当下各个行业都在努力进行创新实践，实践证明要想有所创新必须有新的发现、认识。有意识地培养发现能力对实践教学有着重要的

作用。

对景写生，历来就让人欣喜，它让我们走进大自然，开始我们的发现之旅。

第二章 风景速写

风景速写是中西绘画的必修科目。风景速写在建筑艺术、园林艺术、环境艺术以及室内设计、工艺美术等专业中都显得十分重要。当今时代通过记录、描绘来表现大自然的美，提高自身审美水平的学习方法被大多数人所青睐。

风景速写的目的，是运用绘画的艺术手段来研究和表现各类风景以及自然界的各种景物。它不单纯是一种技法练习，更是训练一个人的感受与思维的好方法。它既可以锻炼初学者的观察力与表现力；也可以陶冶绘画者的艺术情趣，感受各类风景以及大自然的美，从而升华出创作的灵感。风景速写，绝不是单纯客观地对自然景物的描绘，其从选材、取景到描绘的过程都反映了作画者对自然景物与客观世界的认识，反映了作画者的审美观念和思想感情。好的风景速写，能通过它情感传递的作用和艺术感染力，引发人们对回归自然怀抱的渴望，获得移情的审美效果，从而激励人们更加热爱生活、热爱生命、热爱祖国。

外出作风景写生比课堂素描作业难度要大一些。因为不仅表现的范围扩大了，而且由于季节、时间、气候和天光的变化，提出了许多新的课题。除了线条、明暗、结构以外，风景速写还要懂得透视。所以画风景不是一件容易的事，需要认真对待。

要画好风景速写，尤其重要的是，要深谙风景的精神，把握住山水的性灵，领会到大自然的气质，恰如人物画家须把握对象的特征、精神、气质一般。总之，要对所画的景物、景色有较深的理解与体会。同时，还应掌握空间处理技巧，因为自然风景比任何物象所处的空间都更广阔、更深邃。有了这些知识、便可以通过风景速写获得对自然之美的悟性。也正因为风景画这一特征，使任何高明的相片都不可企及。

风景速写的主要表现手法有3种：

- (1) 以线条为主（图2-1、图2-2）。
- (2) 以明暗调子为主（图2-3）。
- (3) 线条与明暗调子相结合。

在风景速写中，线条的运用是相当重要的。线可以组成形状，组成“面”，线还可以表示方向。当然，在风景速写时运用线条，首先应考虑的是如何描绘出景物对象的形状、性质与结构。形的表现可以靠明暗，主要靠线条。画面中的每一个基本形都是由线组成的（图2-4）。

此外，用线要大胆、肯定。画线条，也不能光“画”，而要用“写”的方法。这个“写”字很重要。速写、写生，都用这个“写”字，其重要性可见一斑。“写”出来的线条，准确而美，且“有味”。如已懂得如何去“写”线条，便已懂得了怎样去用笔了。

图2-1 孔林/吴冠中

图2-2 老宅/王 佳

图2-3 室外景/阿·克洛特柯娃

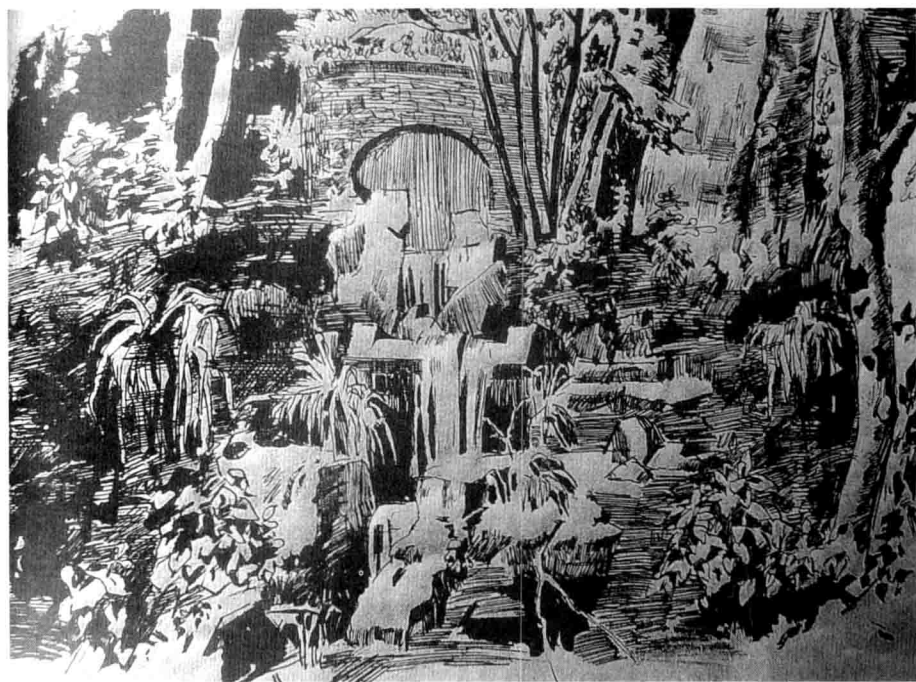

图2-4 室外景/沃·卡尔普尼娜阿鲁普卡

“色”虽是附着于物体上的东西，没有色，物体依然存在，但在作风景速写时，力求表现出景物的色感，也要表现出景物一定的质感和量感，尽可能地把景物的全貌表现出来。

一般初学者作风景速写时，特别是那些初次外出写生者，目睹许多亭台楼阁、房舍建筑、花卉树木、山水田野，往往感到束手无策；如果生硬地堆砌眼前所见的景物，作画时的情况往往不是杂乱无章，便是草草了事。这两种作画情况都违反了素描风景速写“由简入繁”、“由浅入深”的基本原则，往往扫兴而归。因此初学风景速写时，一定要遵守“由易入难”、“由简入

繁”的原则，防止好高骛远、要求过高的毛病。初学者作风景速写应按照以下的顺序：

开始，应当画些尺寸不大的，景物不太复杂的风景，不要贪多，多了难以应付。作一些局部写生，这对于进一步画好较为复杂的风景区速写，或积累创作素材，都是有必要的。然后，画一些较为复杂的建筑物，并配上几棵树。随着作画与速写能力的提高，再画一些更为复杂的建筑群和俯视、鸟瞰之类的风景区速写。只有通过这样一系列的专题练习，循序渐进，掌握了风景中一些景物的特征和描绘方法，才能画好风景速写，才能牢固掌握已经学过的知识，为学习新课题打下基础。

第三章

不同工具产生不同画面效果

风景速写的用具较为简单，通常为纸、笔、画夹或速写本（图3-1）。

一、纸

纸的种类很多，一般均可作风景速写。纸的粗细纹理还可以产生不同的画面效果，可以选一些特殊的纸张。但初学者最好准备有硬质封皮的方形速写本，纸张最好选用纸质结实、纹路较细的，结合中性笔，可以方便地绘制景物。

二、笔

不同的笔有不同的特点。

（一）中性笔

中性笔是现在办公、学习的常用书写工具，有钢笔的特点，线条流畅洒脱，能够对细部进行深入的刻画，携带方便，尤其适用于线条的表现。初学者很容易掌握。作为大学生初到室外写生，建议使用（图3-2）。

（二）铅笔

铅笔有软硬之分。铅笔其铅芯是用石墨做成的，是炭和胶泥的混合物。含胶泥越多，铅笔越硬；含胶泥越少，铅笔则越软。过硬的铅笔使用

图3-1 常用速写工具

时太淡、太硬，过粗、过软的铅笔也较难掌握。一般中性偏软较宜使用，这一般视个人使用习惯和绘画效果而定。铅笔的特点是画起来润滑流畅，依用笔轻重，线条有粗有细、有浓有淡；画明暗色调比较柔和，层次丰富（图3-3）。

（三）钢笔

钢笔的特点是：黑白分明，线条钢劲有力，笔触流畅多变。

自从文艺复兴以来，艺术家和匠人发展了绘画工具——钢笔和绘画技法，使其至今仍居于重要地位。钢笔画的技法在近现代乃至当代世界日趋流行，是由于它的画面效果好，简单的线条可以画得相当精确，细部可以刻画得相当深入，且收藏、保存最为耐久。但钢笔速写不大能画出中间色调，故有时不妨用淡墨或淡墨水渲染一下，以表现出较多的层次。钢笔最大的问题是有时会出墨不畅或漏墨。

图3-2 风景（中性笔表现）/王佳

图3-3 风景（铅笔表现）/[美]N·肯特