

艺术设计类专业创新型精品教材

风景速写

主
编 李晓斌

风景速写

FENGJING SUXIE

主 编 李晓斌

北京出版集团公司
北京出版社

北京出版集团公司
北 京 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

风景速写 / 李晓斌主编 .—北京: 北京出版社,
2018.6 (2022 重印)
ISBN 978-7-200-13963-1

I. ①风… II. ①李… III. ①风景画—速写技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 072907 号

风景速写

FENGJING SUXIE

主 编: 李晓斌

出 版: 北京出版集团公司

北 京 出 版 社

地 址: 北京北三环中路 6 号

邮 编: 100120

网 址: www.bph.com.cn

总发行: 北京出版集团公司

经 销: 新华书店

印 刷: 定州市新华印刷有限公司

版 次: 2018 年 6 月第 1 版 2022 年 7 月修订 2022 年 8 月第 2 次印刷

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/16

印 张: 9.5

字 数: 206 千字

书 号: ISBN 978-7-200-13963-1

定 价: 48.00 元

质量监督电话: 010-82685218 010-58572162 010-58572393

目 录

Contents

第一章 概述 / 1

第一节 风景速写的意义 / 2

第二节 风景速写的工具与材料的准备 / 6

第二章 风景速写的取景与构图 / 10

第一节 透视规律的运用 / 12

第二节 常见风景速写的构图样式 / 31

第三节 风景速写的取景方法 / 40

第四节 画面的构思与构成 / 48

第三章 风景速写的表现类型 / 52

第一节 黑白类速写 / 54

第二节 着色类速写 / 63

第三节 快写与慢写的表现 / 76

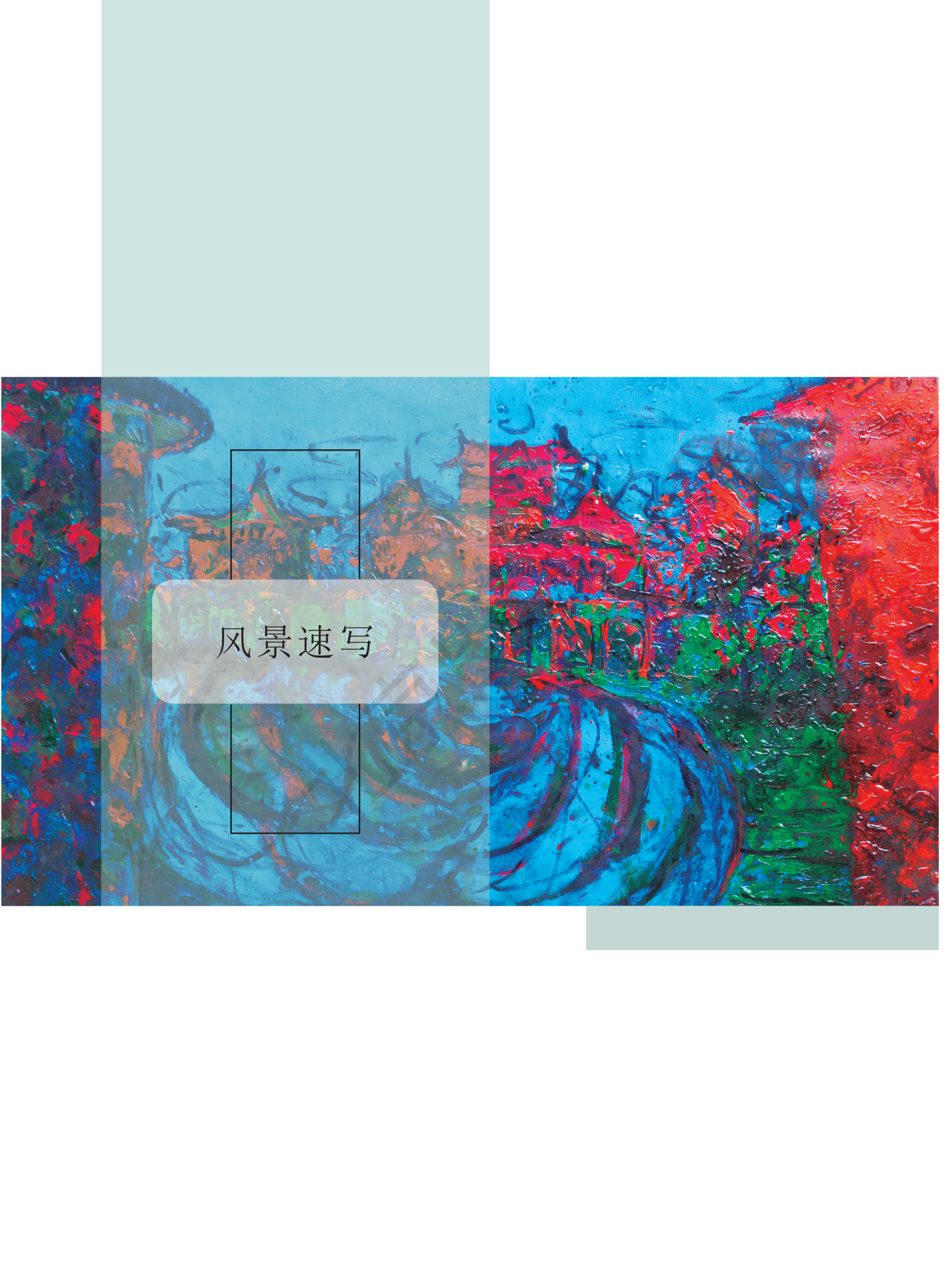
第四章 风景速写中常见景物的表现方法 / 82

第一节 自然风光类 / 84

第二节 人工景物类 / 96

第三节 景点中的人物 / 107

第五章	风景速写的表现手法和风格	/ 110
第一节	风景速写的表现手法	/ 112
第二节	风景速写的风格定位	/ 135
参考文献		/ 145
后记		/ 146

An abstract painting with a vibrant color palette of blue, red, and green. The composition is divided into two main vertical sections. The left section features a blue background with a white rectangular box containing the text '风景速写'. The right section is dominated by a large, textured red area on the right side, with a blue and green area on the left. The overall style is expressive and gestural, with visible brushstrokes and a sense of movement.

风景速写

第一章

概述

学术界普遍认为速写起源于欧洲，英文 sketch 是草图的意思，是画家在创作的前期阶段，用以记录创作构思的手稿。但是在旧石器时代晚期，速写这种绘画形式在人类早期的造型艺术中已经存在了，只是在那个时期，人们并不把这种活动称为速写。也许在他们看来，这种活动的意义不仅仅是将对象记录和描绘下来那么简单，更重要的是这种活动承载了整个族群的生存希望，他们虔诚的投入使这种活动演变成庄重、神圣的仪式。最具代表性的是法国拉斯科洞窟壁画和西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画，图 1-1-1 至图 1-1-2 是法国的拉斯科洞窟壁画，这些几万年前人们的作品，即使与现代专业画家的作品相比，也毫不逊色。

图 1-1-1

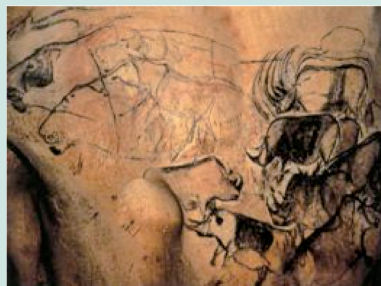

图 1-1-2

随着人类文明及绘画的发展，速写也由原本依附于绘画创作的草稿，逐渐演变成为一门单独的绘画门类，其自身特有的艺术价值是其他绘画类型无法替代的。但是，在我国的美术教育体制下，速写始终处在美术创作和美术教育的边缘，尤其是我国的美术类高考，速写仅仅是考生踏进美院大门必须攻克的一道关。这种具有功利性的突击训练不仅掩盖了速写的价值，也磨灭了学生对速写的热情。因此，重提速写的重要性，强调速写的作用，提高速写在美术教育、美术创作中的地位，使这种古老的绘画形式得以发扬光大，已经迫在眉睫。

第一节

风景速写的意义

要点提示

1. 美的发现与创作灵感的记录
2. 绘画主导意识与形式语言探索
3. 作品的独立性与附属性

一、美的发现与创作灵感的记录

艺术创作是艺术家根植于生活，将生活中的所思所想以独特的表达方式和特定的形式呈现出来。正所谓艺术源于生活而高于生活。生活触发艺术家的创作欲望，也就是发现美的过程。速写可以在较短的时间内把我们感受到的美直接而充分地呈现出来，将生活之美与绘画形式美结合，再将客观景象解构为点、线、面等形式元素，以特定的形式在画面上有序地重构。（图 1-1-3、图 1-1-4）

图 1-1-3 梵高作品

图 1-1-4 黄宾虹作品

在这一过程中，作者通过仔细地观察和感受客观景象，然后将其转化为画面形式语言。速写的写生过程是发现和提炼绘画形式美的有效方法。对外界的景物进行反复地观察、感受的过程使我们对生活美的感受能力和捕捉能力得到提升。然而，现在这种发现美的能力越来越不被重视。

在过去,美术学院的学生、画家下乡采风,都是以速写的形式收集创作素材,记录生活的启示和感动。如今这种传统的方式已经被照相机的功能取代,随着手机照相功能的日益升级,日常的记录变得更加便捷、有效、真实具体,尤其是记录瞬息万变的自然景象时,照相技术的优势是速写无法企及的。然而,每一位从事艺术创作的工作者都十分清楚,我们需要记录的并不仅仅是客观现象,更重要的是记录当时面对这些景象时的冲动和感受。照相机是被动的、客观的、没有任何提炼的复原生活,是从生活到生活的重复,并且这种重复是失真的。当我们结束采风活动回到习惯的生活环境后,再次翻看相机,总感觉这些照片根本无法还原当时亲眼所见的一切,我们很难再次感受到当时的那种冲动和兴奋。速写与相机相比则更加直接,是从生活直通内心感受,并通过画家的高度提炼,以概括、简练的绘画手法抒发出来。速写的每一根线条、每一笔划都高度浓缩了作者当时的情怀和感受。当我们再次翻看以前的速写,当时的景象和感受仍然历历在目(图1-1-5)。

图1-1-5 黄强作品

二、绘画主导意识与形式语言探索

风景速写与我们在课堂上的练习有很大区别,虽然都是对绘画语言的探索和绘画技巧的练习,但是两者仍然存在明显的差异。课堂的人体写生或静物写生练习,在观察与归纳方面都比风景写生相对简单。原因是我们在课堂上的写生练习都是老师精心设计的。练习什么色调、选择什么颜色的衬布、模特的动态姿势、选择怎样的光,等等,这些画面所涉及的因素,任课教师都做了针对性的安排,学生只需在练习中体会绘画的规律,并在反复修改摸索中积累经验。但风景写生是当我们面对凌乱分散的自然景观时,将这些毫无秩序、变化丰富的景象转化为画面形式语言的创作活动。这需要作画者具备很高的主动意识和概括能力,也就是所谓绘画的主导意识。图1-1-6、图1-1-7这两件作品的整体面貌与我们日常的视觉习惯相差甚远,可见作者并不着眼于再现眼前的客观场景,而是强调自己的感受和理解。在图1-1-6中,作者有意弱化客观物象的造型,瓦解所有物象的外轮廓,使之分解为有序的画面形式;图1-1-7则是摒弃客观的三维纵深空间,强调画面色块与线条的对比。由此便不难理解风景速写写生是画家探索绘画形式语言的有效方式。

图1-1-6 利国杰作品

图 1-1-7 利国杰作品

三、作品的独立性与附属性

在早期，速写被视为画家进行创作时的草稿，或是为创作收集素材的方式，风景速写也遭遇同样的待遇。到了 18 世纪，速写才逐渐被确立为独立的绘画形式，但在我国速写仍被定位为提高学生造型能力的基础训练和创作前期做的准备工作（图 1-1-8、图 1-1-9）。

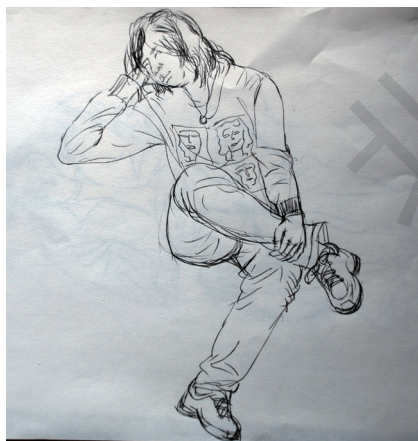

图 1-1-8 吴启益作品

图 1-1-9 王式廓作品

风景速写完全被边缘化，似乎速写从未涉及风景这一题材，更谈不上对风景速写的形式语言和风格的研究与探索了。现在风景速写受到些许重视，却是因为美术生为了升学的需求不得不面对的速成训练。

尽管如此，风景速写仍然具备了其他绘画门类不可替代的艺术魅力。由于风景速写作画速度比较快，表现手法比较灵活奔放，这种即兴感需要作者在较短时间内全神贯注地投入捕捉对象最

鲜活的第一感受。因此，每一笔划既灵动奔放，又包含了作者高度的专注和饱满的情感，使画面极具表现力和感染力，这是那些经过严谨推敲、精心制作出来的作品无法比拟的（图 1-1-10、图 1-1-11）。

现在不少名家被风景速写的即兴感所吸引，他们的创作也逐渐融入了速写的特点（图 1-1-12、图 1-1-13）。

图 1-1-10 何光作品

图 1-1-11 吴闪哨作品

图 1-1-12 大卫霍克尼作品

图 1-1-13 大卫霍克尼作品

第二节

风景速写的工具与材料的准备

要点提示

1. 常用速写工具及材料介绍
2. 外出风景速写工具的准备

速写的表达是朴素的，伴随几个世纪的发展，散发出智慧的光芒。传阅、颂赏大师们的速写作品，精妙的笔法让人沉静在历史的长河之中，汲取美的养分。

这是怎么实现的？使用的工具材料如何？……

伴随着诸多的感想，本小节概要介绍速写的工具及材料，方便初学者学习参考。

一、常见速写用具介绍

1. 笔的介绍

传统的速写用铅笔、炭笔及木炭条，从文艺复兴时期绘画大师的手稿中可以看到其娴熟的使用技巧，经过技术的拓展与改良，作画用笔也有了新的发展。

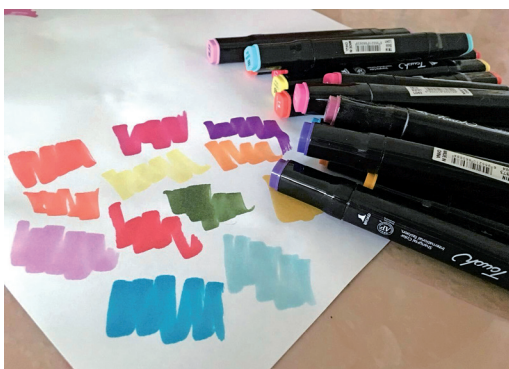
（1）铅笔：最常见也是使用时间最长的绘画用笔之一，它能轻松自如地表现粗细、虚实、浓淡的效果，可反复修改，且携带方便。常见的铅笔型号有 12B—6H，可根据描绘物象的特征进行选择。（图 1-2-1 上）

（2）炭笔：由炭粉制作而成的，笔芯较粗，作画效果富有强烈冲击力，伴随纸笔和手擦，可反复塑造。它的缺点是不像铅笔容易修改，且炭粉容易脱落，作画完毕后需使用定画液固定。常用型号有软炭、中炭和硬炭。（图 1-2-1 中）

（3）炭条：由柳条烧制而成，质地较软，适合大面积的涂色。但粉质容易脱落，最好在作画前期使用，画后需用定画液固定。（图 1-2-1 下）

图 1-2-1

(4) 硬笔：包括钢笔、油笔和中性笔等，由制作材料的不同而界定，是很受欢迎的速写用笔。它们不如铅笔的型号多样，硬笔工具只有笔尖直径的变化，对于描绘细腻的物象很有帮助。钢笔的墨水有红、蓝和黑色，油笔和中性笔的笔芯有红、橙、黄、蓝和黑等颜色。(图 1-2-2)

(5) 毛笔：毛质有羊毫、狼毫和兼毫等，质地较软，是线性练习的理想工具，常用在国画的白描写生中。(图 1-2-3)

(6) 彩色铅笔和水溶性彩色铅笔：彩色铅笔是当代美术材料中很受欢迎的工具，与铅笔的使用方法相同，但颜色种类多样，具有透明度，可反复深入塑造，携带便捷，购买时可选择粉质细腻、发色浓艳的品牌产品。(图 1-2-4)

水溶性彩色铅笔又叫水彩铅笔，它的笔芯能够溶于水，可实现水彩般的透明效果和色彩变化。价格昂贵，可根据实际需要选择购买。(图 1-2-5)

两种工具的选择种类较多，有单支系列（多达 129 色），12 色系列、24 色系列、36 色系列、48 色系列、72 色系列、96 色系列等。

(7) 马克笔：又名记号笔，是一种书写或绘画专用的绘图彩色笔，本身含有墨水，且通常附有笔盖，墨水易挥发，色彩种类丰富且具有设计感，适合外出写生使用。(图 1-2-6)

图 1-2-2

图 1-2-3

图 1-2-4

图 1-2-5

图 1-2-6

2. 画纸种类的介绍

(1) 打印纸：打印文件及复印文件所用的一种纸张，一般常用规格有 A4、A3 纸，表面光滑，携带方便，适合外出写生使用。（图 1-2-7）

→ 图 1-2-7

(2) 素描纸和速写本：常用的绘画用纸，纸纹粗细适中，适合长时间作画；外出写生可选择速写本，方便携带及作品的保存。（图 1-2-8）

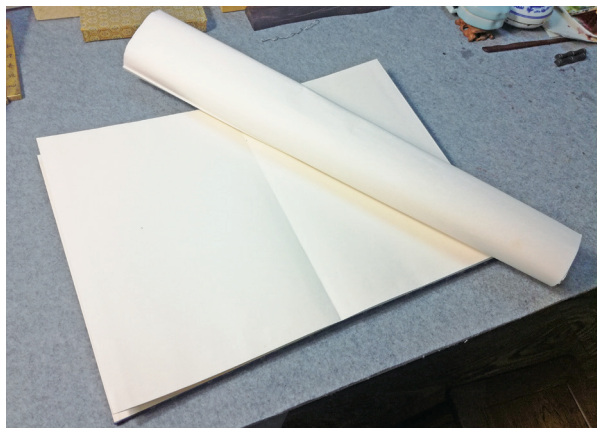
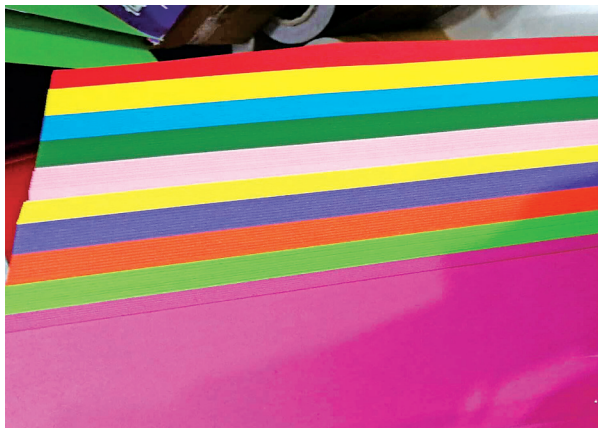
(3) 有色卡纸：一种表面有不同色彩的特种纸，纸质较厚，作画时可根据表现的内容选择不同颜色的卡纸作底色，对于表现画面气氛有很好的帮助。（图 1-2-9）

(4) 宣纸和册页：宣纸是中国传统的书画用纸，是中国传统造纸工艺技术之一。使用不同工具作画都能产生较好的画面效果，且易保存，不会褪色，适合教学及创作使用。外出写生可选择宣纸装订的册页，方便携带和保存。（图 1-2-10）

↑ 图 1-2-8

↓ 图 1-2-9

↓ 图 1-2-10

二、外出风景速写工具的准备

(1) 画架和折叠椅：长时间的外出写生除了携带画笔和纸张外，还需画架和折叠椅，一方面可以支撑画板，便于稳定的发挥，另一方面坐姿可以缓解写生的疲劳感。(图 1-2-11)

→ 图 1-2-11

(2) 速写板：附有夹板，可以固定较小幅宽的纸面，造型简单，便于外出使用。(图 1-2-12)

← 图 1-2-12

(3) 工具箱：可收纳调色盒、画笔、小刀、颜料等用具。目前市面上有硬塑料和帆布两种材质的工具箱，均可选择使用。(图 1-2-13)

→ 图 1-2-13

