

目 录

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
	一、纸.....	8
	二、笔.....	8
第四章	速写的技法训练	11
	一、观察的方法	12
	二、记忆与默写	12
	三、速写的用笔	12
	四、概括和取舍	13
	五、构思和构图	13
第五章	实例示范讲解	15
第六章	作品欣赏	25
第七章	学生习作	73
第八章	风景图片资料	87
	一、蒙山及青岛部分（山东）	88
	二、安徽及江西婺源部分.....	98
	三、太行山部分（河北）	104
	四、陕北部分	118
	参考书目	126

1

第一章 发现之旅

凡世界上顶级的建筑大师都认为技法创作性的工作热情，是进行创作的第一动力。如戴维·斯蒂格利兹（David Stieglitz）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。

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，因此可能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。”

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。有意识的培养发现能力对实践教学有着重要的作用。

对景写生，历来就让人心旷神怡，让我们走进大自然，开始我们的发现之旅。

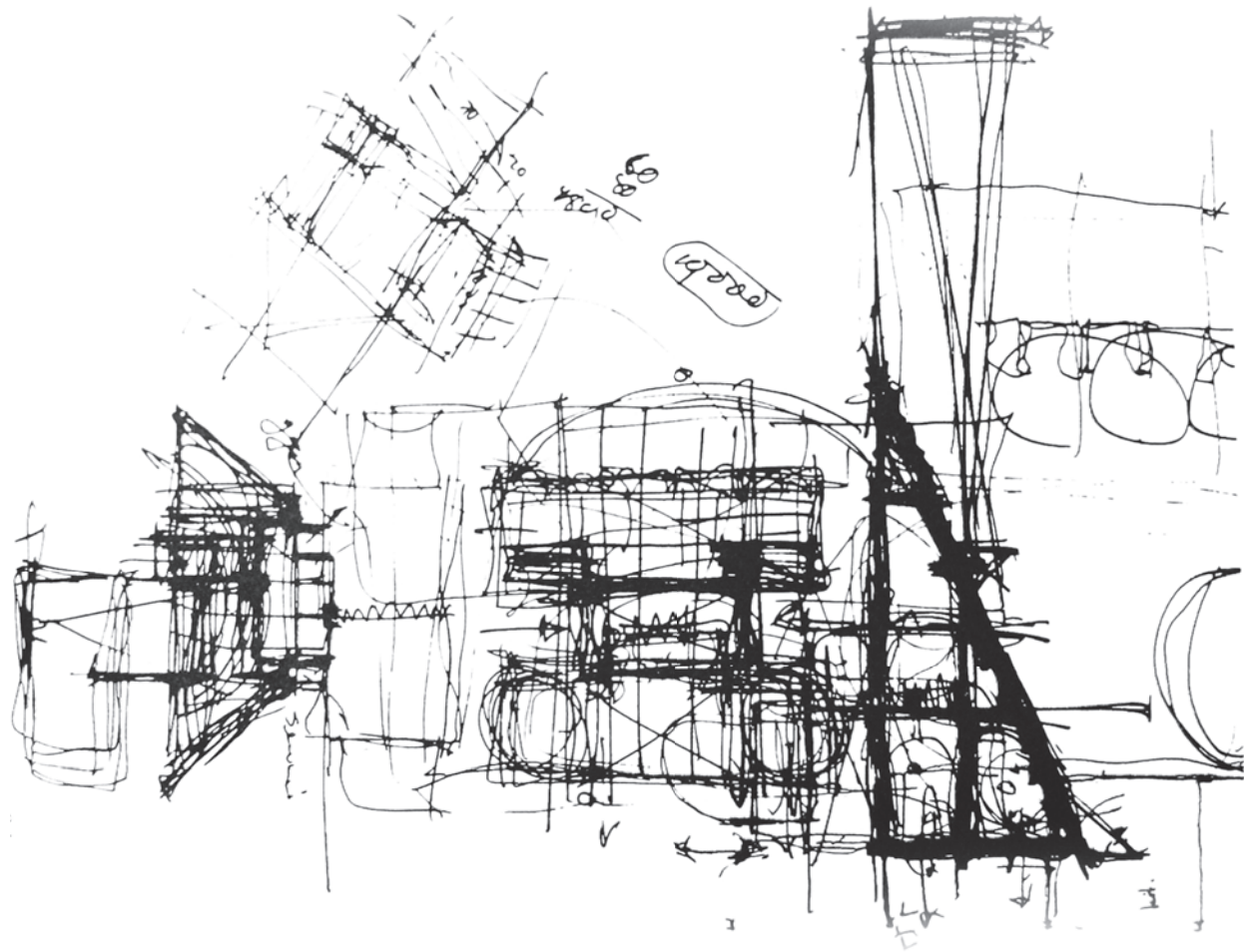

图 1-1 建筑草图 / 戴维·斯蒂格利兹

2

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为大多数人所青睐。

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。它既可以锻炼初学者的观察力与表现力,又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,而是从选材、取景到描绘的过程都反映了作画者对该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,能够起到情感传递和提升艺术感染力,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、气候和阳光的变化,也给我们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,把握住山水的灵性,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,还应掌握空间处理的技巧,因为自然风景比任何物象都更广阔、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,使任何高清的相片都不可企及。

风景速写的主要表现手法有三种。

(1) 以线条为主(图 2-1、图 2-2)。

图 2-1 孔林 / 吴冠中

图 2-2 老宅 / 王佳

(2) 以明暗调子为主(图 2-3)。

图 2-3 室外景之一 / 阿·克洛特柯娃

(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,可以组成“面”,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,便懂得了怎样去用笔了。

“色”虽是附着于物体上的东西,没有色,物体依然存在,但我们作风景速写时,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;或如实的堆砌眼前所见的景物,画得不是杂乱无章,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。初学者作风景速写按照以下顺序为好。

开始,应当画些尺寸不大的,景物不太复杂的风景,不要贪多,多了难于应付。作一些局部写生,这对于进一步画好较为复杂的风景速写,或积累创作素材,都是很必要的。

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,同时才能牢固掌握已经学过的知识,为学习新课题打下基础。

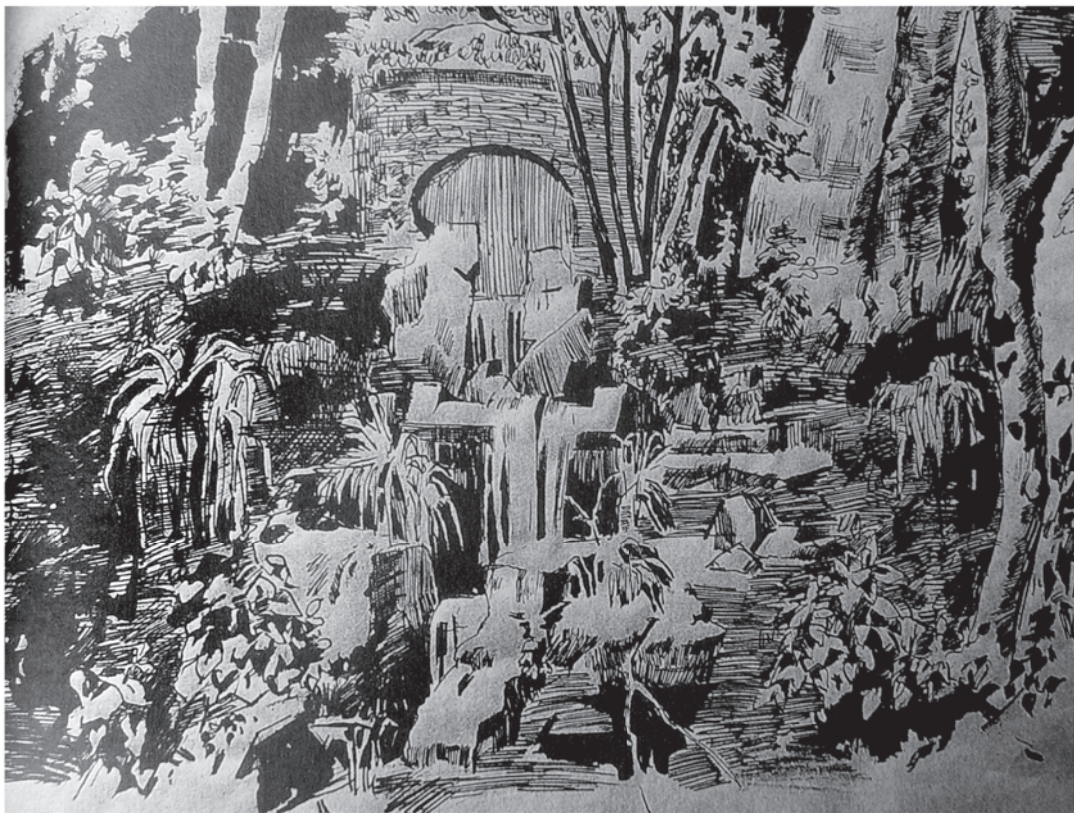

图 2-4 室外景之二 / 沃·卡尔普尼娜阿鲁普卡

3

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）。

图 3-1 常用速写工具

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来画风景速写，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、便携签字笔

中性笔、便携签字笔是当今办公、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，尤其适合于线条的表现。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。含胶泥量越多的铅笔越硬；含胶泥量越少，铅笔则越软。过硬的铅笔使用时太淡、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，使线条有粗有细、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，线条刚劲有力，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艺——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。钢笔最大的问题是墨水出水不畅或漏水不止。

美工笔（即弯头钢笔）具有钢笔的一切特点。由于它的“特制”，用笔尖可以画出很细的线条，而弯曲的部位可以画出很粗的线条，或粗犷的笔触和块面。故用它画线条可粗可细，也可线面结合，笔触变化丰富。当然也有墨水出水与漏水之虑，而且矛盾更突出，所以也需要注意（图 3-4）。

（四）炭笔

炭笔（包括木炭铅笔、炭精条）黑白反差强烈，变化幅度大，是画素描最古老又最受欢迎的工具之一。炭笔的特点是既有铅笔的硬度，又很松软，明暗黑白层次可画得很丰富。如果用手指抹一抹，即可在平滑的底子上产生极为深沉、富丽的黑色色调。但目前木炭铅笔的笔心杂质多，不黑又硬；炭精条与普通铅笔握笔方式不同，对于使惯了铅笔的人还有一个适应问题。最大缺陷是易擦脏、易掉色、不易保存。画好需喷固定液或用透明纸罩上（图 3-5）。

（五）马克笔

马克笔有油性、水性两种。它是近年从国外传入的。它的笔芯，有粗、细、圆、尖、方、斜等之分，有大头、小头之别。马克笔的特点是线条流利、色艳通明、干得很快。其粗线，粗犷豪放；其细线，流畅圆润。单支的马克笔有点像钢笔，缺少粗细变化，因此用来画设计图效果图较好。

（六）毛笔

初学者用毛笔作风景速写较难掌握，携带又不方便，故较少使用。

图 3-2 （中性笔表现）风景 / 王佳

图 3-3 （铅笔表现）风景 / 美 J·N·肯特

图 3-4 (钢笔表现) 农舍 / 许勇

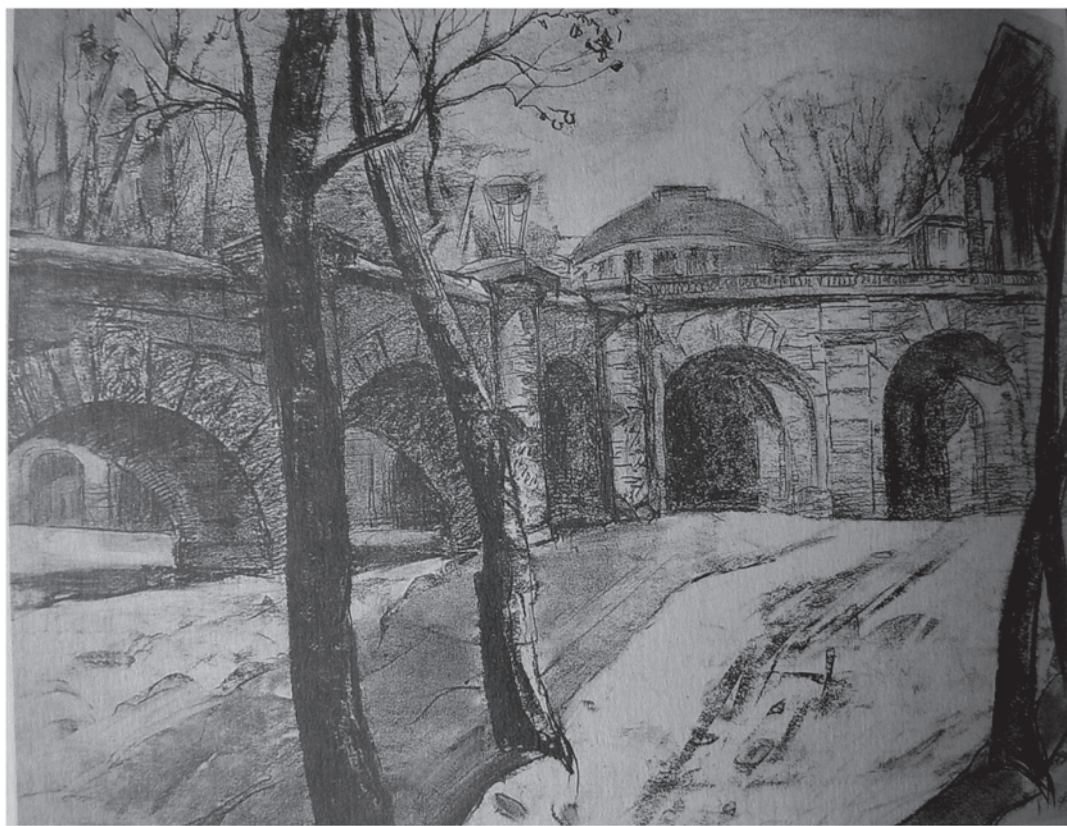

图 3-5 (炭笔表现) 风景 / [俄] 贵依德曼

4

第四章 速写的技法训练

一、观察的方法

（一）整体观察

整体观察的方法是造型艺术必须遵循的基本规律，作为基础训练的素描、速写，更应如此。

所谓“整体观察”，就是从整体出发，把握物象的整体关系，把各个部分联系观察，形成一个有机的整体关系。也就是要完整地概括地来观察、感受和领会物象。要把握住物体的各个局部的形体及相互间的关系和比例。当画某一物象时，首先要把握该物象大的结构、形体、比例，以及透视关系画出来，然后再深入描绘各局部的形象。而在刻画个局部时又必须从整体效果去考虑，分清主次、虚实，该强调的重点部分应认真刻画，次要部分就要概括的处理，始终把握住整体感。有了整体观察，头脑里就有了鲜明生动的整体形象，下笔就能心中有数，而不是靠看一眼画一笔拼凑而成。

（二）特征观察

画速写必须抓住对象的特征加以表现。要在很短的时间内抓住对象的特征并非易事，这要掌握好“特征观察”的方法。

“有比较，才有鉴别”。“比较”是认识事物特殊性的方法，不论是认识对象或是通过造型手段来表现对象，都离不开“比较”，通过观察比较，在头脑中形成一个鲜明而概括的形象特征，做到“意在笔先”。落笔时在画面各部之间也进行比较，从而抓准对象的内外特征的各种关系，突出主要形象特征。

二、记忆与默写

“记忆力”在速写过程中是尤为重要的一种训练，锻炼“记忆”的唯一途径是“默写”。而默写又是在反复的观察、理解及实践的基础上进行的。

观察、理解和记忆三者的关系是非常密切的，观察得越细，对形体结构理解得越深入，记忆也就越准确、生动。

在观察时，要认真地对形体进行分析比较，找

出物象的形体特征，分析形体相互间的内在联系以及区别局部形体的差别。在深入观察的基础上，理解其形体结构关系，这样头脑里就有一个完整的具体形象。如果对形体特征的内在结构理解不深，那么画出来的形象就会表面肤浅，缺乏深度。

要画好速写，需要具备敏锐的形体感受能力和表现能力，只有具备这种能力才能捕捉瞬间即逝的生动形象。除此以外，还需具备记忆和默写的能力。记忆和默写能力的培养，除了提高敏锐的观察力，善于抓住对象的特征外，还需要学习相关的知识和熟悉事物的客观规律。如画人物动态，就要掌握人体解剖结构知识和动态变化的规律；画建筑风景，就要掌握建筑的结构关系和透视变化的规律；画车辆，就要掌握车辆的结构，透视以及与人的比例关系等。掌握了有关知识与规律，对描绘对象有了较深刻的理解，才能增强敏锐的观察力和形象的记忆力。

三、速写的用笔

速写往往是从局部开始，它要求下笔肯定，用线明确，落笔有形。线条最忌断断续续似是而非，行笔要沉着稳健，在稳中求快求准。线必须充分表现形体特征，有时线条画不准确，不必顾虑或做修补，可重新再画一条较准确的线条去校正。

速写的第一笔往往很重要，常常由于这一步处理不当而导致整幅画面失败。选择第一笔的部位是根据所画对象的特点而定，如画生活情趣的速写，应从最感兴趣的地方画起，但画时要注意整幅画面的生动气氛；画动态速写，就从决定动态的部位画起，先敏感的抓住瞬间的动态线，寥寥数笔把它“肯定”下来，然后根据类似的动态与记忆加以充实；画建筑风景，可先画不动的建筑物，但有意识地留着需画而又是动作不定的行人与车辆，等待时机，看到合适的行人，车辆及时补上。画速写要灵活机动，带着激情一气呵成。

画速写要果断下笔。果断来自强烈的感受和观察的准确，但是始终应根据第一印象的“感受”去组织画面。要以简洁的线条，获得比较准确的形

态。最后要小心收拾，根据整体需要，对某些部位进行减弱。总之，“收拾”既要合理地处理画面，又要不失速写的韵味。

四、概括和取舍

概括、简练是速写的特性。在画速写的过程中，始终应注意“以少胜多”，善于舍弃无关紧要的细节，用最简洁的笔法去概括表达对象的主要形象特征。要做到这点，关键是在画对象之前，观察时就应重点放在对主要造型的把握上，不要受局部细节的干扰。

一幅速写能不能做到“简练”“取舍”是至关重要的。那么，如何取舍，这个问题不能简单地一概而论，应根据不同的对象而有所区别。如画建筑风景，树多可以简略甚至都可以移景；画汽车速写，车里的人可以省略；画人物动态速写，有时面部五官可以省略。总而言之，取舍是根据要表现的目的而决定的，并且是以画面的主题和构图的需要为前提。

五、构思和构图

在生活中感触到新鲜、生动、富有情趣的人和物，通过速写把它记录下来，也就是所谓“有感而发”。这种艺术感受是画好速写的前提，它是随着艺术修养的提高和对生活认识的不断深化而逐步增强的。这种“新鲜感”是对象中最富于美感的因素在作画者头脑中的反映。因此，速写没有必要画得面面俱到，应有所侧重。

无论是画什么，在画之前首先在思想上要明确对象是什么感动了你，这幅速写要表现什么。然后根据这个指导思想去构思和迅速捕捉对象。构图要善于取景移景，灵活多变地组织画面，从而完成一个完整的艺术作品。

风景速写要强调布局和气势。注意视平线的选择角度。在建筑速写中，画面，重心位置，主要建筑或结构在画面中的比例和表现也十分重要。

构图要灵活多变，大胆取舍移景，运用线条的疏密、粗细、刚柔、虚实、节奏等来处理好画面的艺术效果和某种情趣，构图尽可能做到简洁、含蓄及新意。

5

第五章 实例示范讲解

实景写生首先要解决选景和构图的问题。大多数学生刚到写生基地，不能很快进入状态，往往被这里的不同景致所吸引，很难静下心来投入到艺术创作中，故而前三天的速写往往不太理想。

心浮导致眼中“无物”，所以根本找不到“景”也就谈不上构图。再过几天，各方面比较适应了，能够静下心来，“景”自然就找着了。

“生活中不是缺乏美，而是缺少发现和表现。”大概就是这个意思。很多人都很不理解为什么写生非得去落后、贫穷的山区。我的认识是这里平和、安静、丰富、有趣、原始、富于节奏、变化等。

图 5-1 至图 5-4 所示为一个普通的不能再普通的街道，但这在一个艺术家的眼中就是线条和节奏、变化的复合体。这四张照片都可以是独立的作品，由于景深和表现侧重点的不同而呈现出不同的效果，我们以图 5-4 这张照片为例讲解绘制过程。

图 5-1 写生基地实景照片之一 / 王佳

图 5-2 写生基地实景照片之二 / 王佳

图 5-3 写生基地实景照片之三 / 王佳

图 5-4 写生基地实景照片之四 / 王佳

首先，在脑海中要有个整体认识。画速写可以从局部入手，从一个树枝或一块石头入手，从最感动你的局部入手。因为速写表现的物体太复杂，有着太多的前后关系，一般而言先画近景、再画中景，最后补远景。我们不可以像画静物素描一样去起稿。画速写要从局部入手，步步为营，最后收拾完成。

如图 5-4 所示从一个树枝入手，从树梢画起，尽量把握树的特征。画树是风景写生中的难点。要靠细心的观察和长期的练习才能掌握，值得注意的是画秋天的树主要表现树枝的穿插关系，在树梢适当表现树叶（图 5-5）。

图 5-5 风景写生步骤之一 / 王佳

画好局部的树枝，现在开始表现整体的树，大家可以发现，我画的这棵树和照片不太一样，或者说不完全一样。但是神态、状态如出一辙。这就是自然与表现的问题。我们在画画的时候不要一味地照抄自然，为什么呢？因为自然太完美了，我们是抄不来的。我们要取舍、重新组织完整的画面。来自大自然，却与自然不同。正因为这样，一千个人来画就会有一千个不同的作品，这也正是艺术品的价值所在（图 5-6）。

现在，要接着把树完善、画丰富。顺势表现左边的小路。在这里大家可以发现，学习速写必须学会取舍、艺术的表现。此外，有一点必须注意，画速写一定要注意画面的留白，其实也就是节奏的把握。有的学生会问“老师，水怎么表现？”这时就要留白。什么时候留白、什么时候不留白，需要长期的实践，方能体会。但在你无从下手的时候，也许留白就是不错的选择（图 5-7）。

图 5-6 风景写生步骤之二 / 王佳

图 5-7 风景写生步骤之三 / 王佳

表现完小路，可以用简练而生动的线条表现一下左上角的房子。注意远处的建筑，只画轮廓和主要特征就行。

如图 5-8 所示，根据左边的体量，注意透视，把右边的一组建筑的轮廓表现出来。建筑的主要特

征要有所表示。近处的柴火堆适当地表现。画建筑的时候注意线条和力道的把握，多用直线条，以便和树木区别开来。这个时候这张作品的面貌就显现出来了。

图 5-8 风景写生步骤之四 / 王佳

下面丰富画面。根据结构绘出瓦顶和建筑转角处的特征。注意留白，大家从画面中可以看到，适当的留白可以增加画面的节奏、情趣以及画面的层次和建筑的体量感。然后用富有变化的线条把远处的树丛表现出来。在此运用了概括的手法（图 5-9）。

再仔细观察画面，细心收拾，进一步增加细

节，比如近处的石头、远处的山峰、中景中的树梢等。这些都是画面不可或缺的部分，这些细节要到最后根据画面的整体要求适当表现。最后的收拾，往往决定了作品的成败。完善画面后，在下方合适的地方签上作者的姓名以及地点和日期，这张作品就大公告成了（图 5-10）。

图 5-9 风景写生步骤之五 / 王佳

图 5-10 风景写生步骤之六 / 王佳

接下来是实景照片和作品的比较。同学们可以 节奏、空间等等（图 5-11 至图 5-18）。
通过这些图片感受这些作品的构图、取景、留白、

图 5-11 实景照片之一 / 王佳

图 5-12 现场写生作品之一 / 王佳

图 5-13 实景照片之二 / 王佳

图 5-14 现场写生作品之二 / 王佳

图 5-15 实景照片之三 / 王佳

图 5-16 现场写生作品之三 / 王佳

图 5-17 实景照片之四 / 王佳

图 5-18 现场写生作品之四 / 王佳