

手绘表现技法详解系列

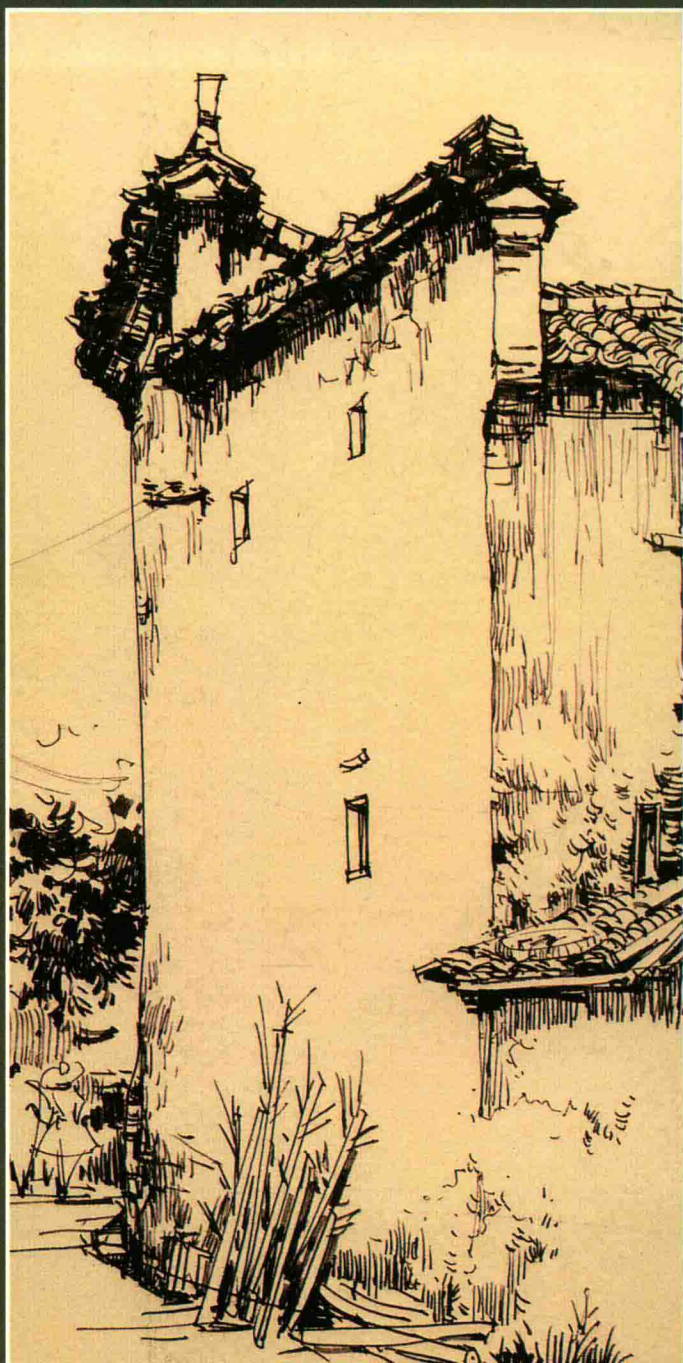
钢笔速写 是怎样练成的

第二版

王昌建 著

方法要领 + 写生步骤详例 + 临摹范图

同济大学名师讲解，解析钢笔速写技法与要点！

「 手绘表现技法详解系列

钢笔速写 是怎样练成的

第二版

王昌建 著

」

内容提要

钢笔速写是怎样练成的？如何练就一手过硬的钢笔速写本领？其要领和关键何在？本书的作者在总结多年教学经验及实践经验的基础上，直观而生动地向我们展示了整个钢笔速写的方法与步骤。从工具的选择到线条与笔触的运用，再到学习方法，全面呈现了学习钢笔速写的详细过程。书中精选了百余幅手绘作品，讲解步骤清晰，其第二版在第一版基础上，更新了部分内容，并增加了城市现代建筑写生的内容，使题材更为丰富，适合当下高校学生学习与临摹。本书对建筑、园林景观、艺术设计等相关专业的在校学生、建筑设计及艺术设计工作者，具有很强的参考价值，同时也适合作为高校建筑设计相关专业的教材及教学参考书。

图书在版编目（CIP）数据

钢笔速写是怎样练成的 / 王昌建著. —2版. —北京：中国电力出版社，2016.6
（手绘表现技法详解系列）
ISBN 978-7-5123-9258-8

I. ①钢… II. ①王… III. ①钢笔画—速写技法
IV. ①J214.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 088026 号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街 19 号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑：王倩 邮箱：ian_w@163.com

责任印制：蔺义舟 责任校对：郝军燕

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2016 年 6 月第 2 版·第 4 次印刷

889mm×1194mm 1/16·9 印张·298 千字

定价：42.00 元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

昌建兄，我院实力教员。

其人如画，可交可谈，与君常寥寥数语，知兄之数年感悟。

读画见师，可鉴可赏，余静时咖啡温香，品画中笔触精华。

问其钢笔有何特殊，可如此流畅？可捕捉变化万千？

昌建兄展其笔，直白：

“一支普普通通的钢笔。”

贵在昌建兄，积数年光阴，钢笔不离手。

觅都市小巷大街，寻山野溪流村庄。

观深入致叶片瓦砾细节，察时光辨风水光阴流变。

捕捉场景氛围，刻画形态特征。

钢笔画，

以线条，带出其现代性中的精确；

以单墨，联想其中国性中的抽象；

以便捷，可以让你，还没读完此书，就开始动手。

向着您心中多少年的梦想而去，

第一步，现在就边读边开画，

可信手取张白纸，亦可就借昌建兄的书上临摹。

是故，钢笔画为艺术设计学科必修基础训练科目。

王老师，多年携众学生风景写生，有教无类。

《钢笔速写是怎样练成的》书稿，

集成其与自然的对话，绝非朝夕之间可以成就，

收录其不同时期和不同风格之风景写生作品，

乃昌建兄多年孜孜以求境界之积累。

习者均会于此书中，如聆听智者面首，如聚于同学一堂。

备一册在手，如师者在旁；

展一册上案，令习者动笔前行；

藏一册于架，常追求修养情操，鉴赏鉴别，看到走过的路。

为院长，当希望王老师，一如既往严谨教学。

更期待，昌建兄在未来宽阔艺术探索中，更展实力，才华与智慧。

同济大学副校长

同济大学设计创意学院院长

上海世博会总规划师

瑞典皇家工程科学院院士

前言

曾几何时，从小调皮捣蛋的我开始喜欢上了画画。不知不觉便走过了大半世的人生。在这数十年的人间行走中，每当面对大自然举起相机“咔嚓”后，总觉得少了些什么，似乎意犹未尽。也许是天生愚钝，对照相机这现代化器材始终不能释怀，又或者说是绘画有着那份特殊的眷恋与情感。总之每次外出游山玩水，总要带上画具来那么几笔。哪怕寥寥几笔，也觉酣畅。有时当一个人独处时会想，如果这一生不画画了，还能干什么？似乎不得而知。有一点是肯定的，那就是在曾经浮躁的年代里，我也确实在浮躁的不知所措中逝去了许多光阴，但最终还是在这方寸之间找回了自我。虽然这方寸之间早已没有了往日那个时代所崇尚的辉煌，但对于一个爱好者而言，他内在的精神理想永远凌驾于现实。

人生就是一个过程。在这短暂而纷扰的社会中，需要人们之间相互的关爱、理解与帮助。本拙著能够得以再版，首先要感谢广大读者的厚爱，再感谢一路走来曾经帮助过我的人们。最后感谢中国电力出版社以及王倩编辑所付出的辛劳。

序 前言

第一部分

工具与材料的运用 1

1. 钢笔 2
2. 美工笔 3
3. 白板笔 4
4. 纸张及其他工具 5

第二部分

线条与笔触的运用 6

1. 线条的运用 7
2. 笔触的运用 11

第三部分

如何经营画面的构图 15

1. 全景式构图 16
2. 均衡式构图 19
3. 主题性构图 20

第四部分

如何运用透视的法则 22

1. 一点透视 23
2. 两点透视 24
3. 三点透视 25

第五部分

如何营造明暗关系 26

1. 光与影的营造 27
2. 黑白灰的处理 30

第六部分

钢笔速写的学习方法 33

1. 临摹的重要性 34
2. 观察与思考 38
3. 写生的步骤 40

第七部分

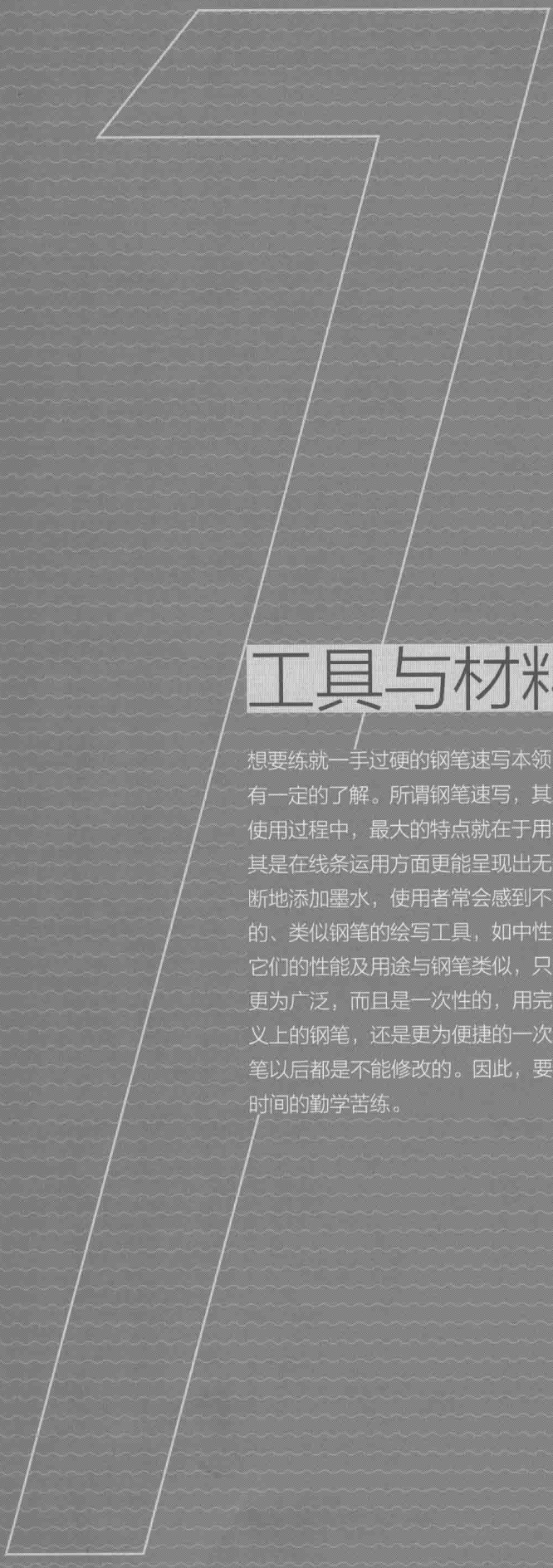
钢笔速写的示范图例 44

- 例图1: 石膏几何形体 45
- 例图2: 静物组合 47
- 例图3: 树木与植物 49
- 例图4: 人物肖像 62
- 例图5: 人物动态 65
- 例图6: 车辆 67
- 例图7: 室内空间 70
- 例图8: 室外风景 73

第八部分

作品欣赏与分析 83

1. 车辆 84
2. 室内空间 86
3. 室外风景(传统民居类) 89
4. 室外风景(当代城市景观) 131

第一部分

工具与材料的运用

想要练就一手过硬的钢笔速写本领，首先要对它的工具与材料有一定的了解。所谓钢笔速写，其工具首先是钢笔，而钢笔在使用过程中，最大的特点就在于用笔时的肯定性和流畅性，尤其是在线条运用方面更能呈现出无穷的魅力。由于钢笔需要不断地添加墨水，使用者常会感到不方便，因此就出现了许多新的、类似钢笔的绘写工具，如中性水笔、白板笔和马克笔等。它们的性能及用途与钢笔类似，只是在使用上更为便捷，用途更为广泛，而且是一次性的，用完就可以扔掉。无论是传统意义上的钢笔，还是更为便捷的一次性中性水笔或其他笔，在落笔以后都是不能修改的。因此，要想熟练地掌握它们，需要长时间的勤学苦练。

1. 钢笔

钢笔作为一般的书写工具，与中性水笔相似。在绘制过程中，它只能画出粗细相同的线条，最适用于单线条在光滑纸面上的表现，能表达出既流畅又挺拔的线条魅力。当然，如果要用它来表现明暗与光影的视觉效果，只能运用密集排线的方法来进行营造，如图1-1、图1-2所示。

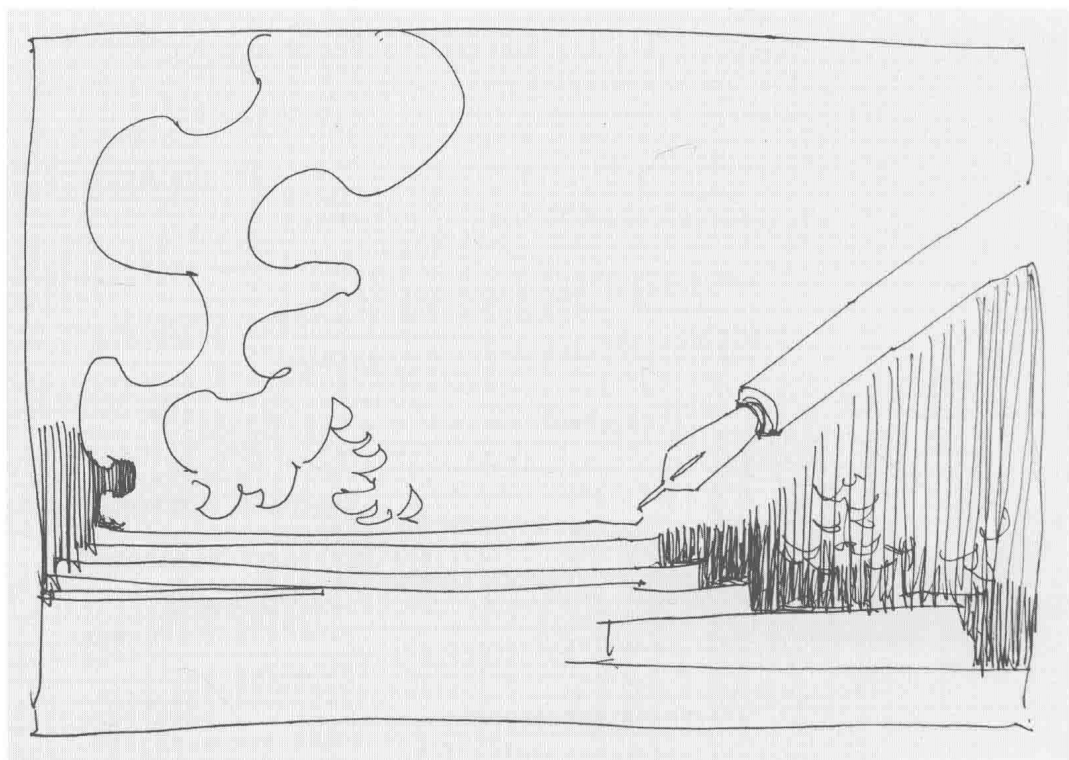

图1-1

图1-2

2. 美工笔

美工笔是特制的弯头钢笔。它的特点是在使用过程中能粗能细，既可表现线条的流畅感，又能快速地表
现出形态之间的明暗关系。掌握它以后，会有极大的表现快感，如图1-3、图1-4所示。

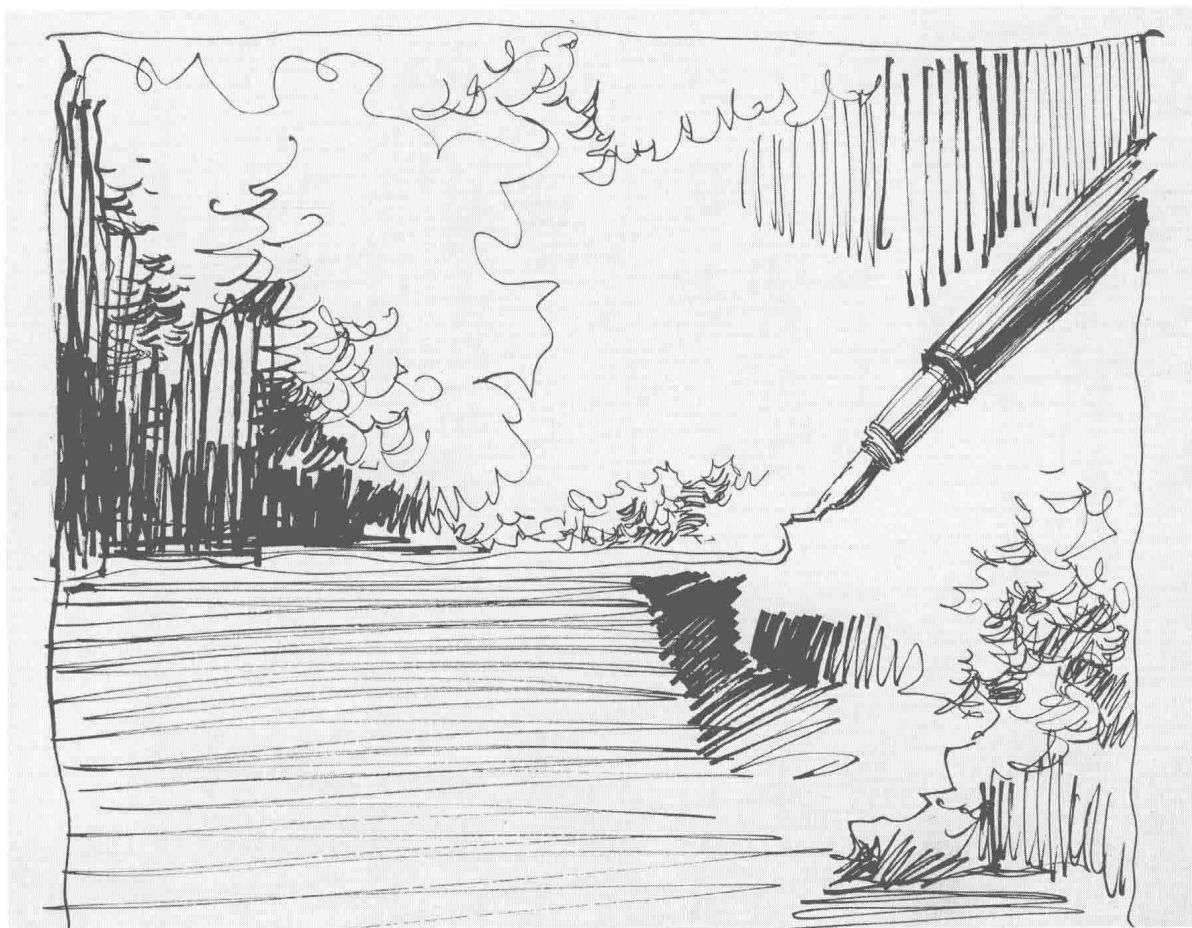

图1-3

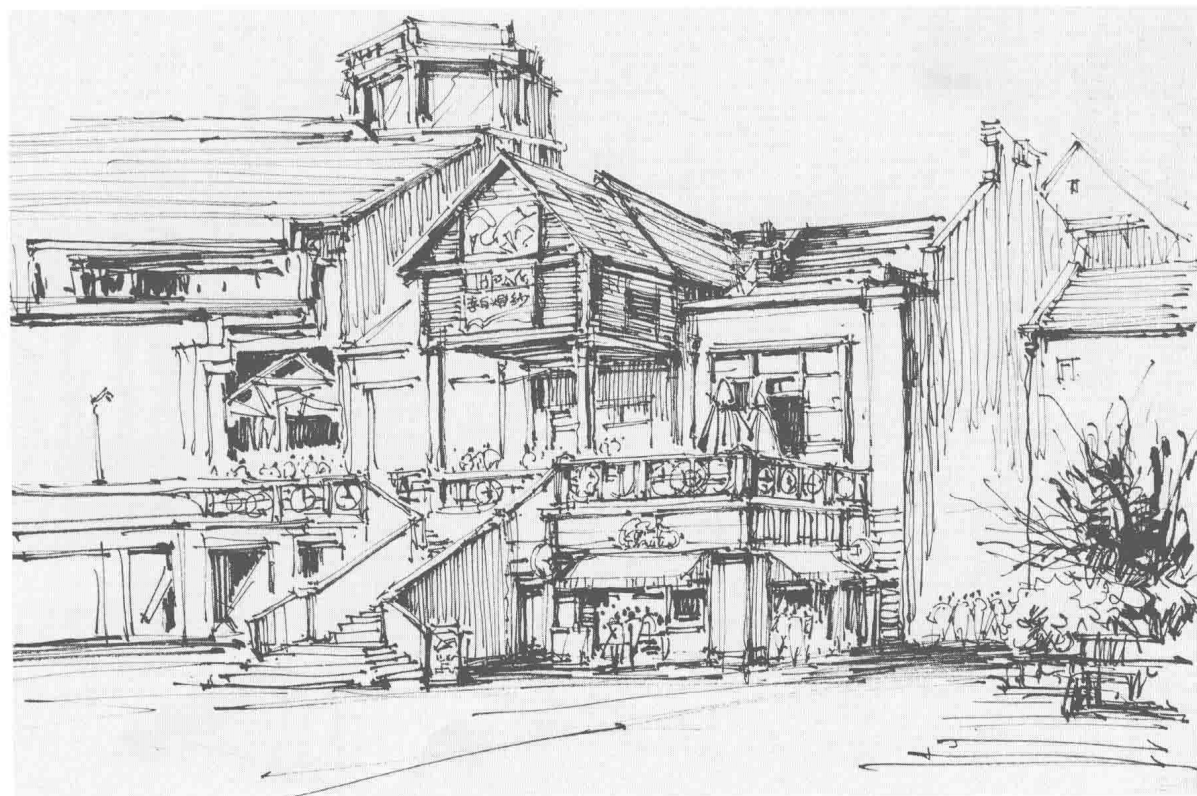

图1-4

3. 白板笔

白板笔是一种用在白色板上的一次性书写笔，分为水性与油性两种。虽然都是黑色，但水性相对较浅，油性则较深。白板笔的笔头较粗，与马克笔较为相似，适用于质地密实的纸张，并可以在较大尺幅的画面上进行表现，尤其适用于对比强烈的明暗关系的营造。当它的墨水将要用完时，还可以表现出一种其他笔无法替代的肌理效果，如图1-5、图1-6所示。

图1-5

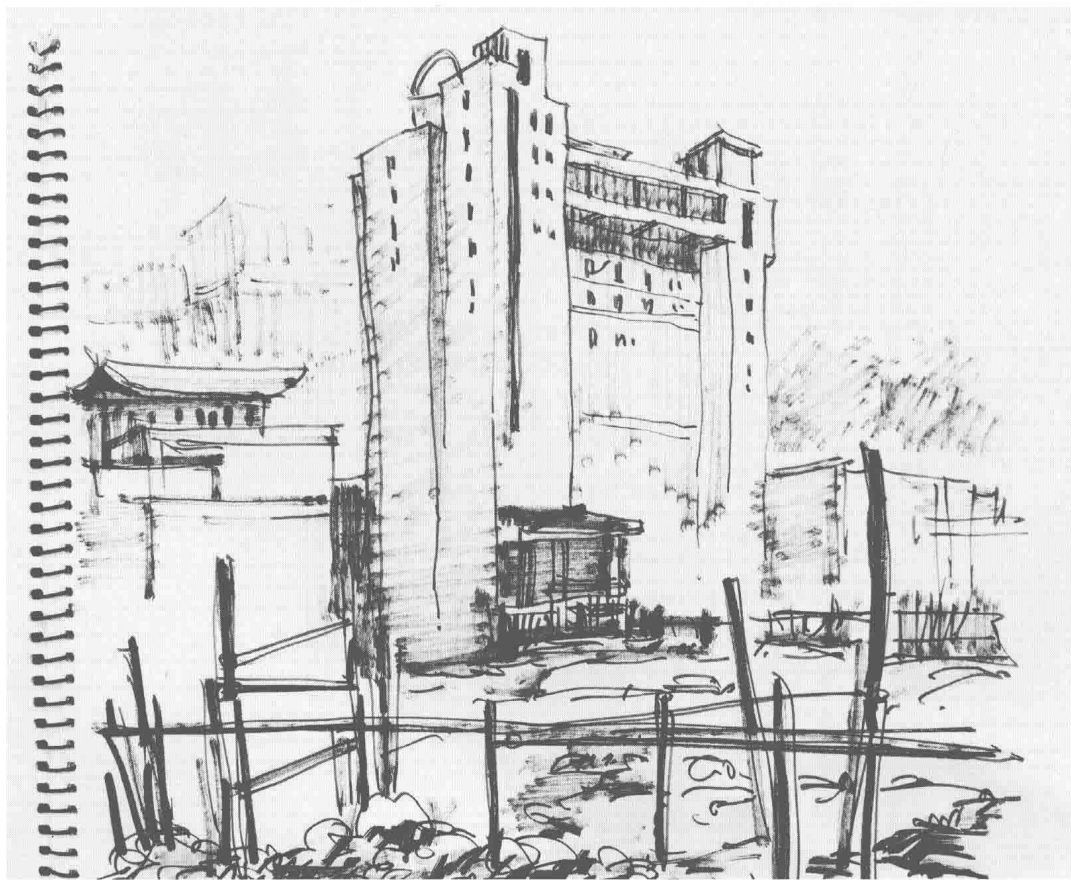

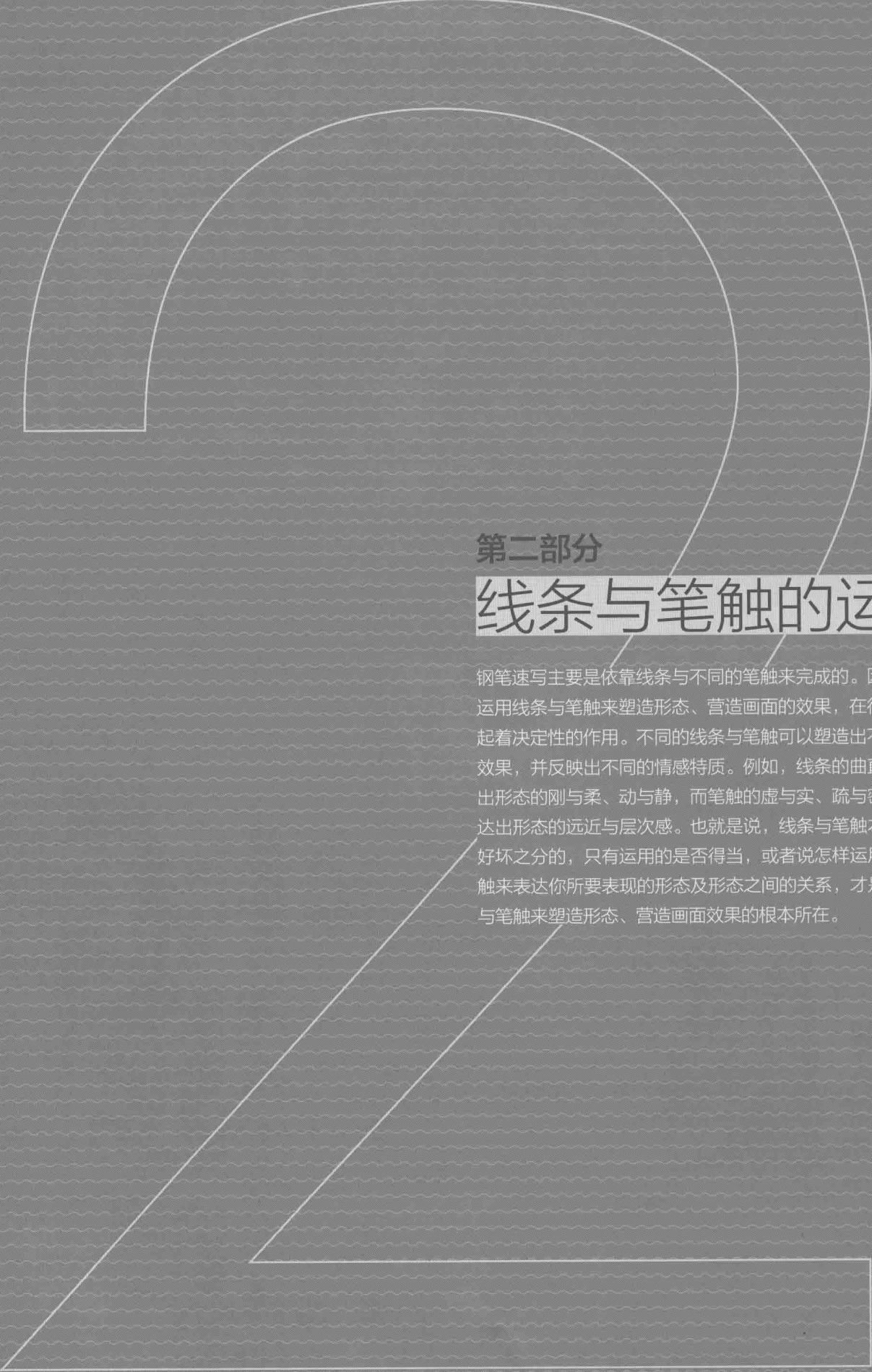
图1-6

4. 纸张及其他工具

纸张对于钢笔速写而言同样也很重要，因为不同的工具笔绘制在不同的纸质上会产生不同的视觉效果。当然，如果我们只是做一般性的速写练习，那么，任何纸张配任何工具笔都可以。但是，如果你想使画面具有不同凡响的视觉效果，那不同的工具笔配上适当的纸张就显得比较重要。一般而言，普通钢笔和美工笔都适合在密实而光滑的纸面上作画，如卡纸、绘图纸、硫酸纸等。而白板笔除了不适合在薄的纸面上作画以外，其他任何纸质都适合，尤其是在表面较为粗糙的纸质上，它的表现会产生极强的肌理效果。另外，速写本因其携带方便也成为钢笔速写的首选，它的大小通常有16开和8开两种。在购买时可以根据自己的需要进行选择。在选择所需开本大小的同时，速写本的纸质也非常重要，要尽量选择纸质密实、表面较为光滑的纸张。因为钢笔墨水在有些松软的纸上会被吸收继而产生晕染。总之，在选择现成的速写本时，一定要明确它适合用什么样的工具笔。除了笔和纸张以外，如果是在野外进行钢笔写生，还需要一些其他的辅助工具，如画夹、墨水、纸巾、便携式的座椅等，如图1-7所示。

图1-7

The background of the page features a minimalist line drawing. In the upper left, there is a semi-circle. In the lower left, there is a triangle. The lines are thin and white, set against a dark gray background.

第二部分

线条与笔触的运用

钢笔速写主要是依靠线条与不同的笔触来完成的。因此，如何运用线条与笔触来塑造形态、营造画面的效果，在很大程度上起着决定性的作用。不同的线条与笔触可以塑造出不同的画面效果，并反映出不同的情感特质。例如，线条的曲直可以表达出形态的刚与柔、动与静，而笔触的虚与实、疏与密又可以表达出形态的远近与层次感。也就是说，线条与笔触本身是没有好坏之分的，只有运用的是否得当，或者说怎样运用线条与笔触来表达你所要表现的形态及形态之间的关系，才是运用线条与笔触来塑造形态、营造画面效果的根本所在。

1. 线条的运用

用钢笔练习线条应从横平竖直的方形、圆形等有规则的几何形体入手。在开始练习的时候，用笔不能拖泥带水，要肯定、明确、流畅。画错了没关系，可以重新再画，直到能够熟练运用为止，如图2-1、图2-2所示。

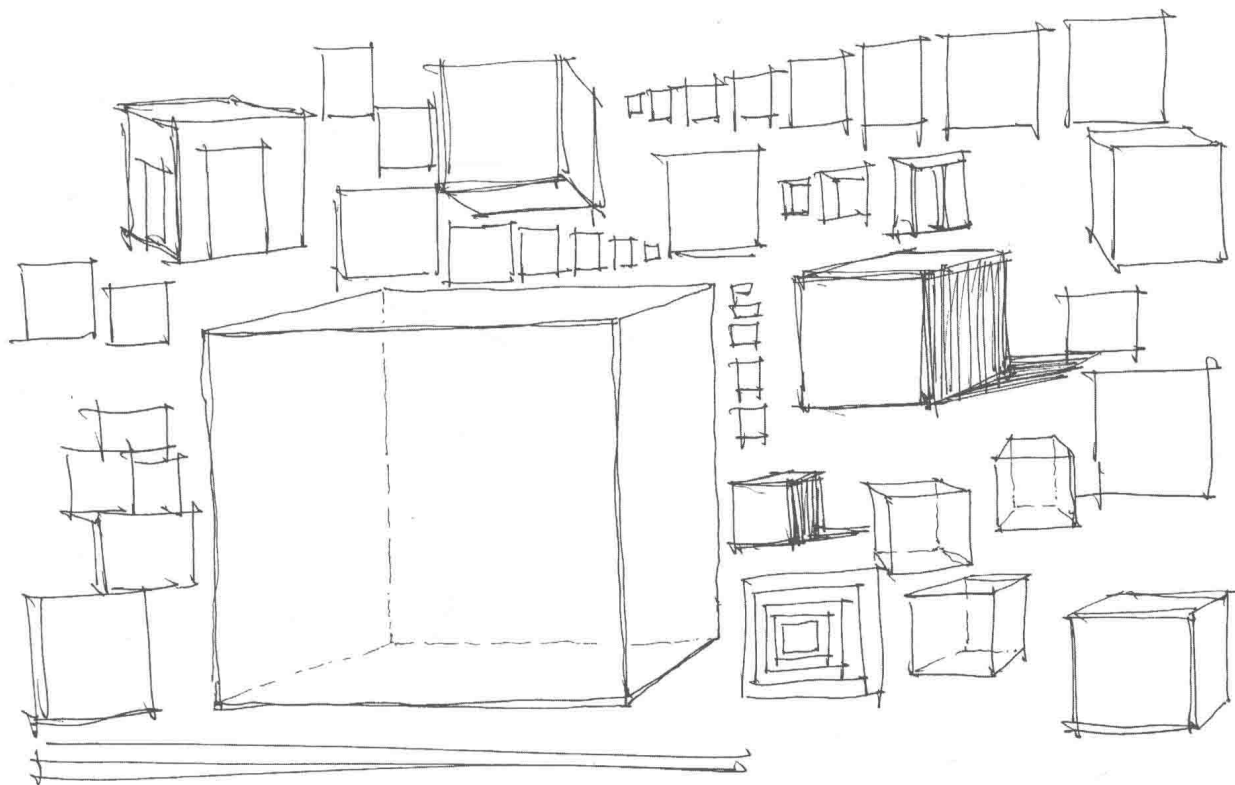

图2-1

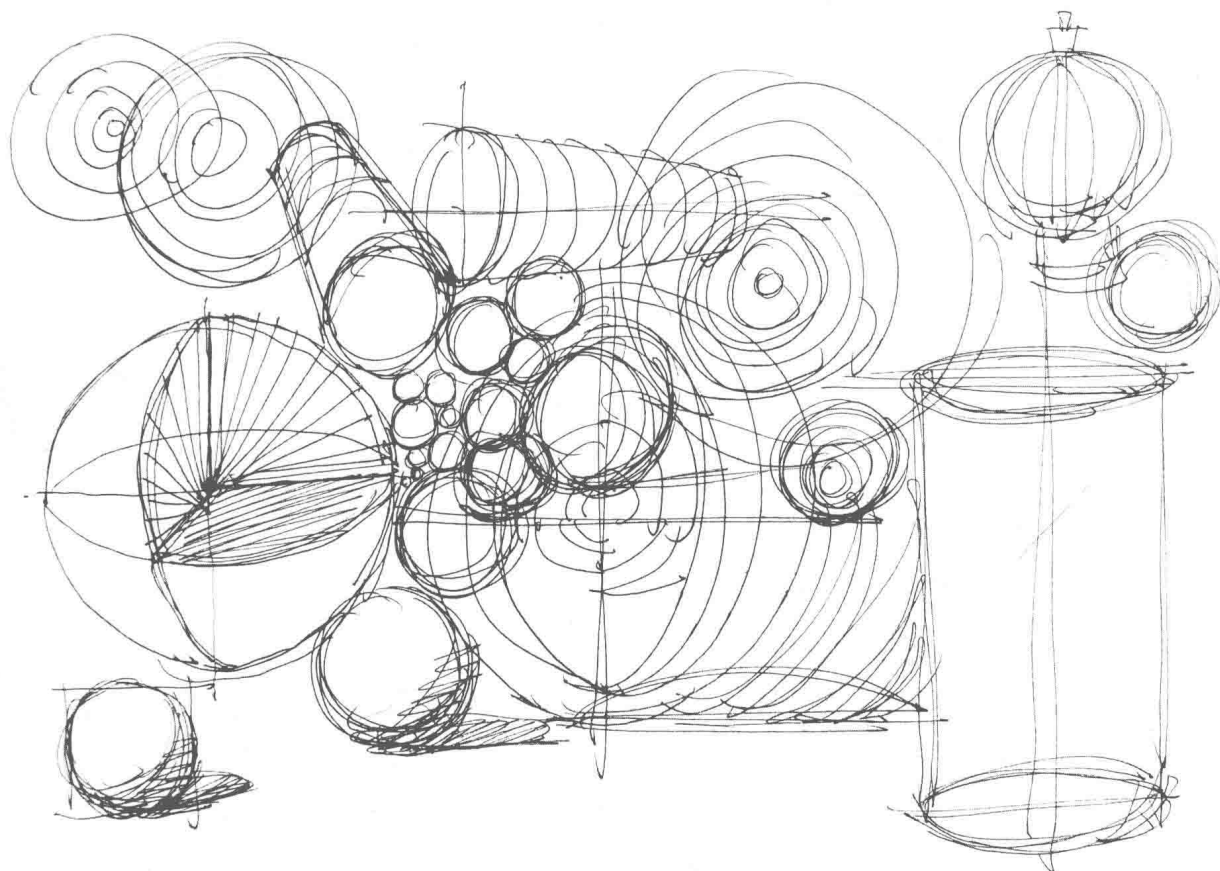

图2-2

用单线条来表现物体的时候，要稍微强调一下物体的外轮廓与结构，而内部的纹饰则可以适当地减弱，如图2-3、图2-4所示。

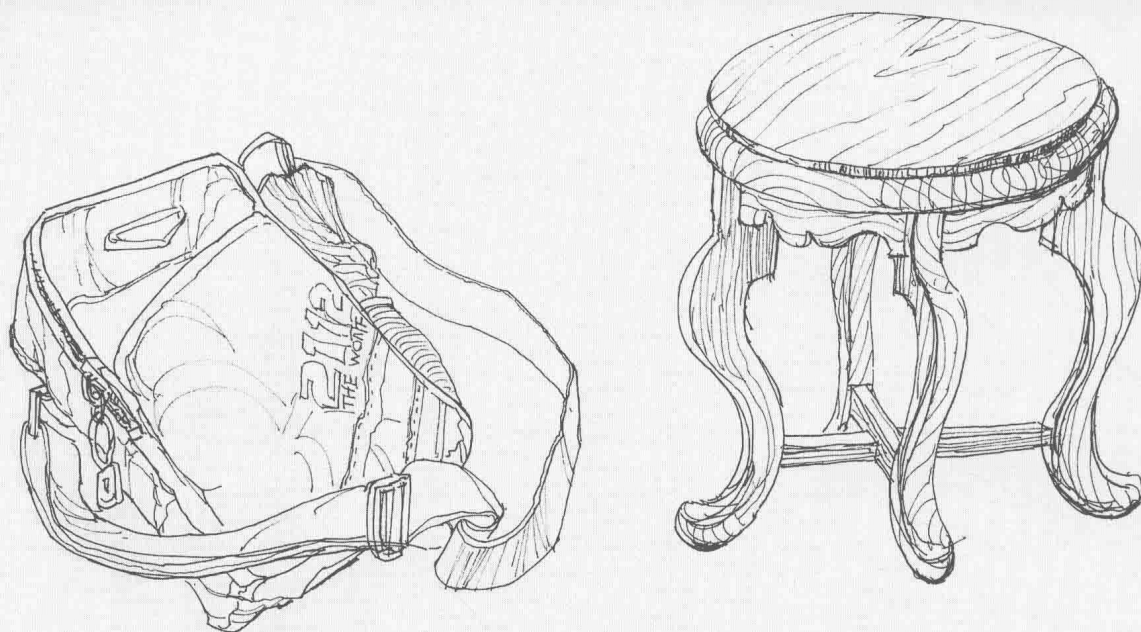

图2-3

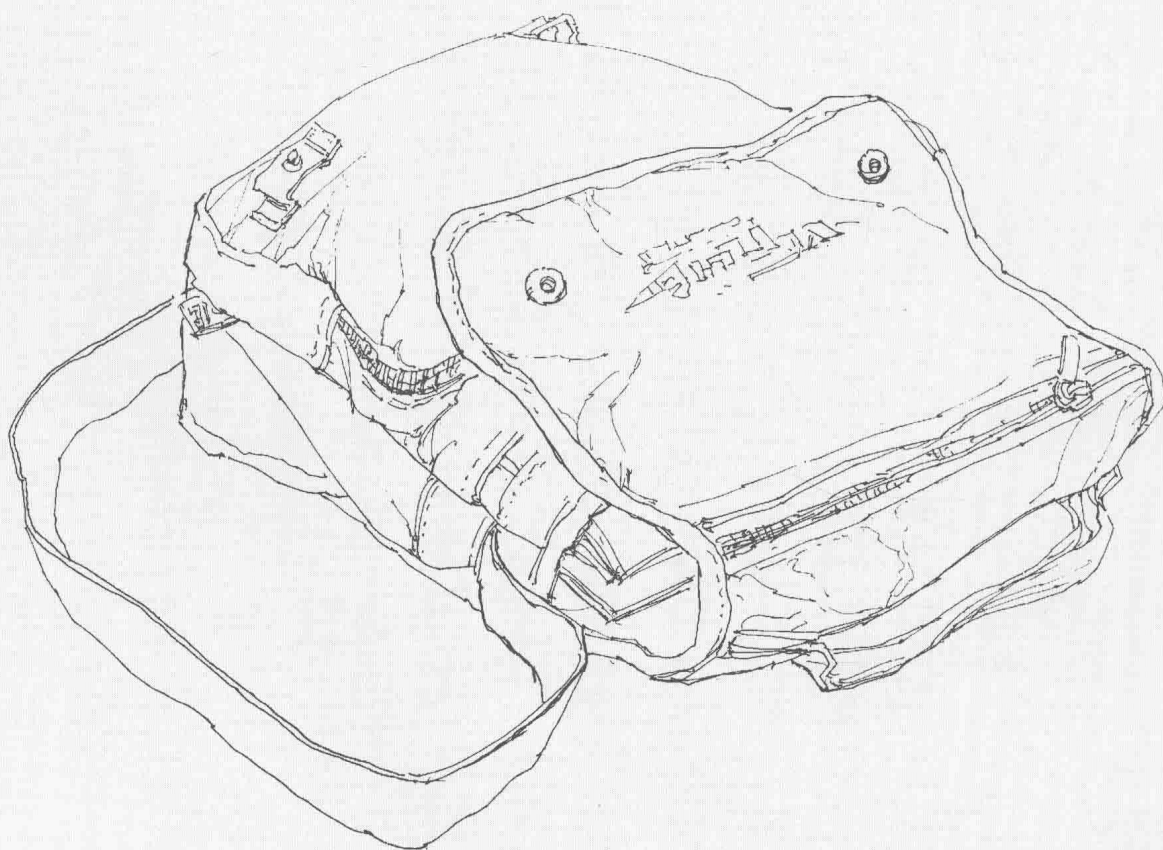
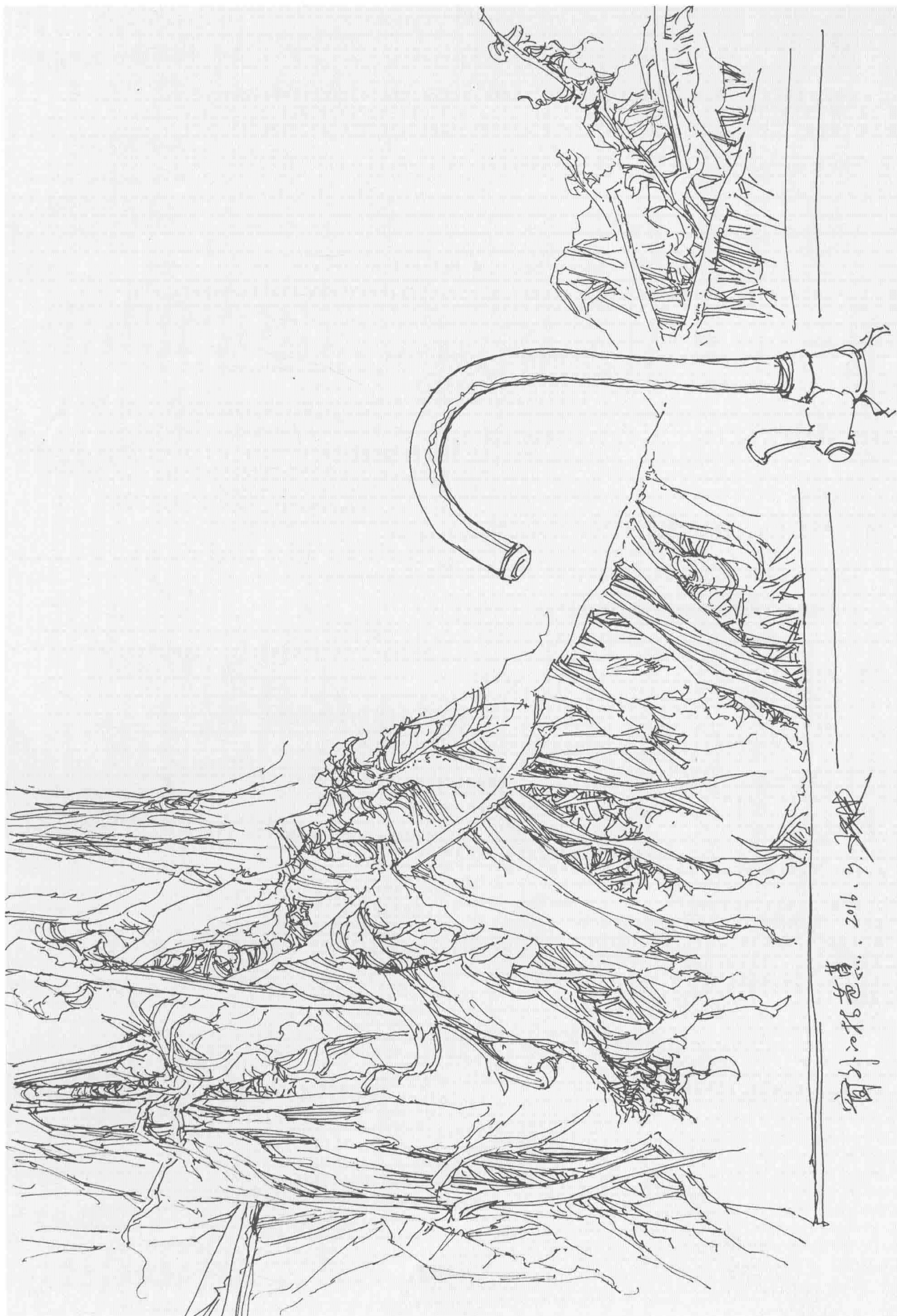

图2-4

初学者用单线条来表现复杂的景物时，一定要学会整体概括与提炼。因为只有建立了大的、整体的概念，才能在以后的速写训练中逐步深入，如图2-6所示。

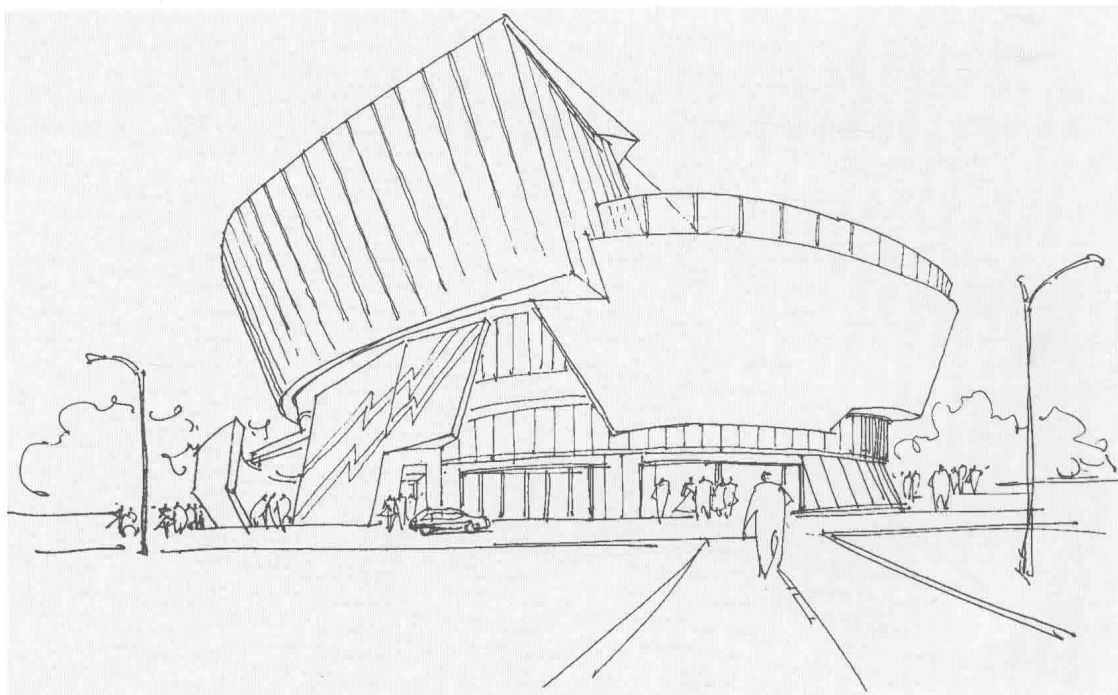

图2-6

美工笔能粗能细的线条组合功能，可以有效地表现出画面独特的视觉效果，如图2-7所示。

图2-7

2. 笔触的运用

所谓钢笔的笔触，其实都是由线条排列组合而成的，不同的笔触会产生不同的效果，它可以使形态更加丰满，画面更加丰富。因此，笔触运用是否得当，在画面中也将起到非常重要的作用，如图2-8~图2-11所示。

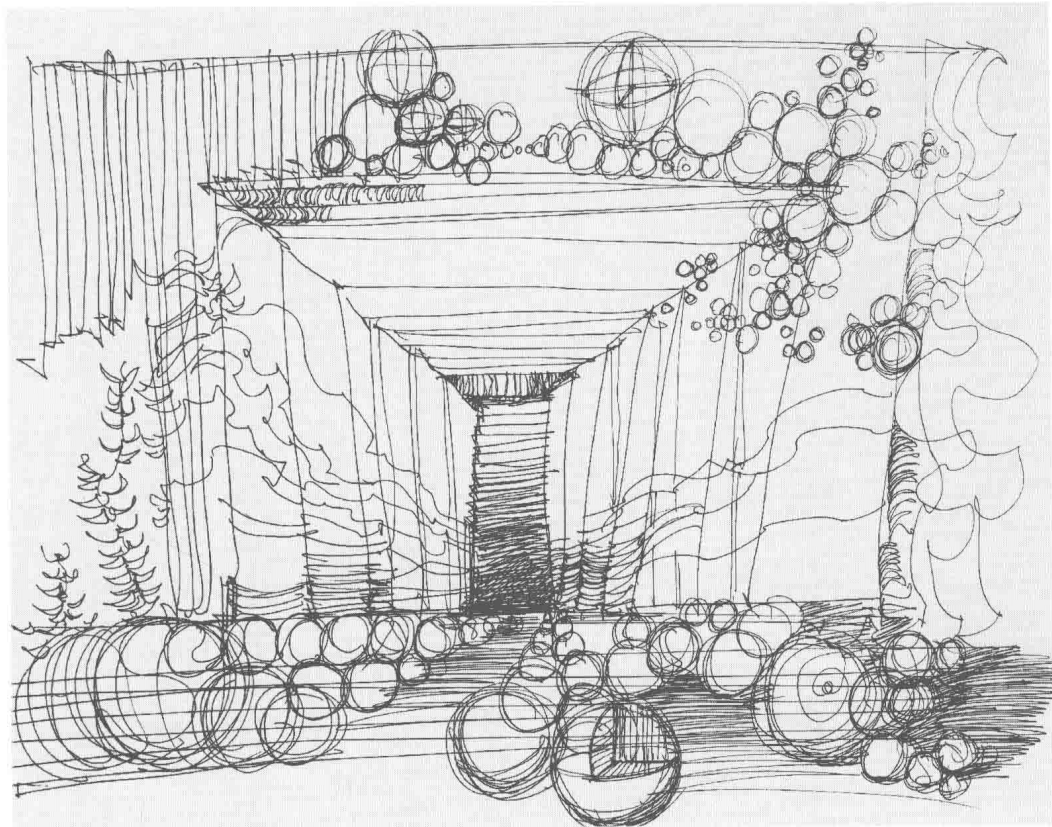

图2-8 钢笔的线条与笔触

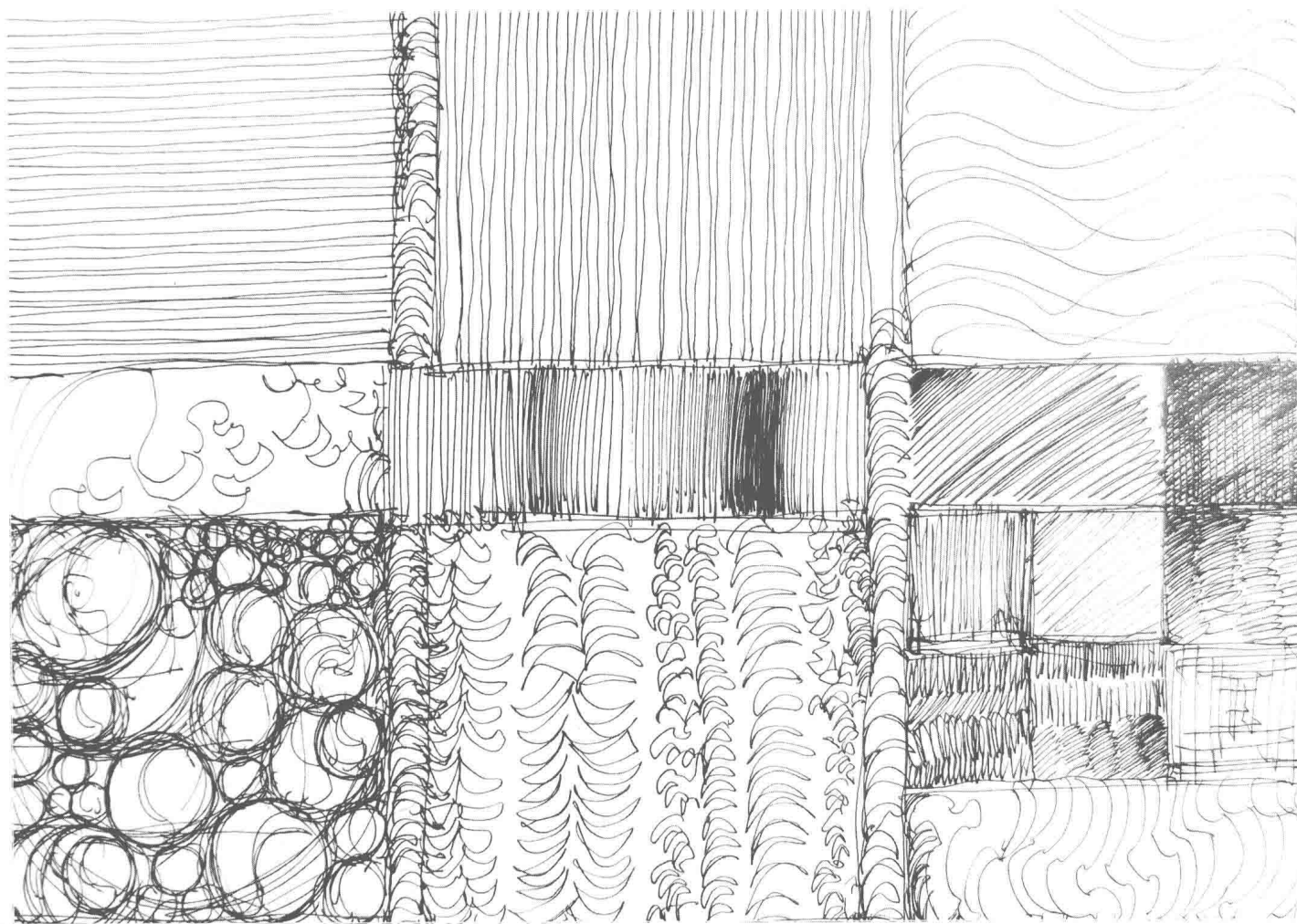

图2-9 中性水笔的线条与笔触