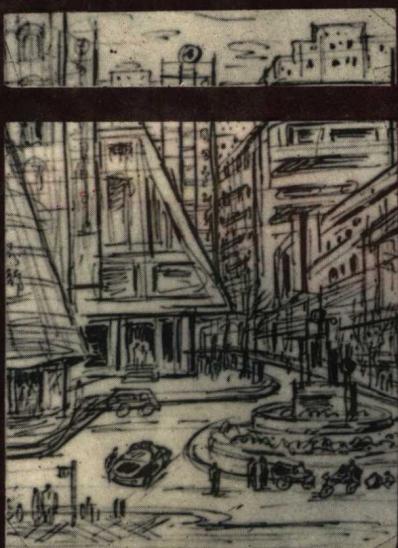

● 刘曙光编著

素描教程

四川美术自考教材
美术函授教材
美术专科教材
美术考生训练教材

速写

刘曙光 编著

西南师范大学出版社

(川)新登字 019 号

责任编辑:傅孝修

封面设计:孙虹

速写

刘曙光编著

西南师范大学出版社出版发行

(重庆 北碚)

新华书店经销

重庆电力印刷厂印刷

开本:787×1092 1/16 印张:3 插页:28 字数:76千

1995年8月 第一版 1995年8月 第1次印刷

印数 1—10,000

*

ISBN7-5621-1271-1/J·32

定价:13.00 元

前 言

本书是参照有关高等美术教育专业教学大纲而编写的美术自考、美术函授、美术专科教材，由于内容的基础性，也适合于报考美术院校的考生和一般美术爱好者使用。

该书侧重于理论的基础性和实用性，针对性较强，对速写的基础知识和基本技法作了较为详尽的论述，并结合一定图例说明，配有大量的范画供广大自学者学习参考，同时，还选有少量的国外画家的速写作品供自学者欣赏。

全书共分三章。第一章简要阐述了速写的概念、速写的特点、速写的目的和功能；第二章较详细阐述了速写的工具及其使用方法、速写的学习方法、常用的表现方法和速写训练中应注意克服的弊病；第三章是本书的重点，即速写分类训练方法，从人物头像速写、单人动态速写、人物组合（人物场面）速写和景物速写几个方面就其具体画法、画面的处理和构图的有关常识等作了全面而系统的讲解，并结合每一单元的学习内容为自学者安排了作业练习。

该书作者多年从事本科、专科、函授、自考及美术高考的教学工作，本书的编写和范画图例的选择均从学生的实际需要出发，力求行文浅显易懂，图例详尽丰富，希望读者从中得到教益和帮助。

由于水平所限，书中难免还存在不妥与错误之处，恳切希望专家同行予以批评指教。

刘曙光

1995年4月于西南师大美术学院

(1995.4.10)

本套教材是根据四川省美术专业自学考试大纲，并参照高校美术专业教学大纲编写的，供美术自学考试者、社会助学单位、高校美术专业和公共美术课作为教材。也可作为报考美术院校的考生、美术爱好者学习参考。

素描

色彩

速写

中国美术史纲要

外国美术史纲要

中国人物画技法

写意花鸟画技法

工笔花鸟画技法

* 应用美术

透视

·号为即出书

目 录

前 言

第一章 概 述	1
■ 一 速写的概念及其特点	1
■ 二 速写的目的及功能	2
第二章 速写的基础知识	4
■ 一 速写工具及其使用方法	4
■ 二 速写的学习方法	6
■ 三 速写的表现方法	9
1. 线描法	9
2. 线面结合法	11
3. 薄涂法	11
■ 四 速写训练中应注意克服的弊病	12
第三章 速写分类训练方法	13
■ 一 人物头像速写	13
1. 头部结构分析	13
2. 头部的透视变化	14
3. 怎样把握基本形和神态	15
4. 头像速写的训练方法	15
5. 人物头像速写的一般作画步骤	16
6. 作业练习	18
■ 二 单人动态速写	18
1. 人体结构分析	19
2. 人体动态与重心	22
3. 怎样抓动态的基本形	22
4. 虚线与实线	24

5. 掌握动态的透视变化	25
6. 怎样画衣褶	25
7. 单人动态速写的一般作画步骤	26
8. 作业练习	28
■ 三 人物组合速写	28
1. 构图的基本法则	28
2. 对比在构图中的运用	29
3. 人物组合的一般方法	31
4. 画人物组合速写需要注意的问题	32
5. 人物组合速写的一般作画步骤	33
6. 作业练习	34
■ 四 景物速写	34
1. 怎样取景和构图	34
2. 透视及其规律	35
3. 把握环境特点	36
4. 常见景物的画法	37
5. 景物速写的一般作画步骤	40
6. 作业练习	41
参考书目	42
后记	43
附 图	44

第一章 概 述

速写是美术学科基础训练的重要组成部分,它与美术其它学科结合,构成学生全面的能力训练系统。速写的课题十分广泛,包括人物头像、人物动态、人物组合、人物场面和景物场面等内容。要画好速写,涉及到对速写的认识问题及其基础知识和基本技法的掌握,在后面的章节中将对速写的基本理论逐层加以讲述并结合一定图例进行分析讲解。

■ 一 速写的概念及其特点

速写,顾名思义应有“速”的特点,作为一个绘画概念,即指在短时间内,以极简练概括的笔法迅速而准确地捕捉对象的主要特征或把作者对对象的总体印象、主要感受记录下来。简言之,速写就是快速地描写,或称为简洁地描写。

从素描的角度来讲,速写同属于素描这个总范畴,它也是一种非常朴素的描写,较之长期素描,可以把速写理解为一种快速的、简括的、直记式的素描,它们同是造型艺术的基础,速写与素描的关系是相互补充,相互协助的关系;从绘画创作的角度来看,速写又是创作的纽带,是生活和艺术创作之间沟通的桥梁。

作为一门绘画学科,速写有其自身的特点:

1. 快速准确

速写的作画时间一般都较短,快速捕捉生活中的各种形象和场面是速写的基本要求。画运动中的人物,变化很快的场面,一旦作画速度缓慢,也就不可能抓住生动的艺术形象和令人激动的场面,这就要求作画的人必须做到眼、心、手三者的默契,以快速的作画方式描写对象。在强调作画速度的同时,还要求下笔准确肯定,避免优柔寡断。眼睛捕捉外界人和物要准确、敏锐,心同时作出反应、判断,手同时将眼看到的、心感应到的描绘在纸

上。所谓画得准，有两层意思：一是指对对象大的形体比例结构、动态特征要画准；二是指作者对对象的感受要表达得准。就画速写的总原则来讲，应当快写快画，但速不是目的，而是手段，作画过程中，该慢则慢，该快则快，一般捕捉对象大的动态特征要快，局部刻画可适当放慢些。应避免草率，要有内容，言之有物。

2. 概括简练

由于速写是在极短的时间内捕捉复杂的对象，不允许画者象画素描长期作业那样去仔细思考，深入刻划，所以只能抓其要点，大胆舍弃细节，造型力求概括，用笔力求简练，以一当十，以简括的艺术语言，表现出对象的整体精神和主要特征。再则，速写的对象多处于运动状态或短暂的静止状态，在造型和用笔上也只有概括简练，才能捕捉到生动的形象。

画速写要做到快速准确、概括简练，除了在日常生活中坚持不懈地训练以外，还需对人体结构、比例、运动规律和透视规律有一定认识。

■ 二 速写的目的及功能

1. 促进造型能力的全面锻炼

造型能力包括敏锐的观察力、对形象的塑造能力、直觉判断能力、概括能力、画面的组织能力（构图能力）以及默写、记忆、想象能力诸方面，全面锻炼这几方面的能力，除了课堂写生训练之外，还应加强速写训练，尤其要坚持到生活中去画速写，即生活速写训练。

对学习造型艺术的学生来讲，如果只能慢画而不能快写，只能画静态的对象而不能画动态的对象，只能对着模特画而不能离开模特画记忆中的形象，只能画单个的形象而不能画组合的形象，那么，这样的造型能力的培养是有很大局限性的。

速写是一门观察的艺术又是一门表现的艺术，较之于长期习作，是一项更“活”的基本功，是训练眼、心、手三者密切配合的良好方法。速写画得多，有助于树立整体观念，眼睛会愈来愈敏锐，对形象的判断、提炼概括的能力会大大增强，尤其是经常画组合速写和记忆速写，构图能力和默写能力也会日益加强。有了这种能力，创作时活的基本功就可以得到充分发挥。

2. 速写既是创作素材又是独立的作品

深入生活，搜集创作素材，这是速写的一个重要功能。以速写方式搜集创作素材有两种情况：一是到生活中去边感受边画速写；二是根据一个题材和所表现的意图，有目的地去搜集必要的资料。许多画家都有画速写的习惯，在他们的艺术成就中速写起了积极的作用，通过速写这种最轻便、最迅速的艺术表现形

式,观察生活,加深对生活的认识和理解,探索表现语言,积累各种形象资料,记录瞬间灵感,有的速写还夹杂着文字旁注,记录生活中某种特殊感受,为创作的构思、孕育奠定了一定基础。

美国插图画家保尔·考尔曾说:“我在阅读文字作品原稿时,时常很快地画一些有可能作为定稿的构图性速写,这些速写画对我至关重要,它们将成为我以后加工成为作品的基础。”生活速写的积累实际上就是艺术的储存,创作的酝酿直接或间接地取决于这个生活的储存,它们是创作的资料库。

此外,一幅好的速写,本身就是一幅艺术品。对作品的理解,不能以花的时间长短,制作的精细来论,象门采尔、马蒂斯、罗丹、德加、凡·高以及国内众多画家的速写,既是创作素材,又是独立的作品,在他们的速写里同样倾注了作者的感情和智慧,在看似草草的几笔中却透出了画家的才气和潜在的个性。

第二章 速写的基础知识

■一 速写工具及其使用方法

任何绘画作品都要借助于一定的工具材料,对工具材料性能的认识、掌握和熟练运用,是画好一幅画的基本前提条件。速写的用具很普通,购买很方便,只要能用于书写的笔和纸均可用来画速写。

下面就速写常用的工具材料及其使用方法作一叙述:

铅笔——绘画铅笔分硬铅、不软不硬铅、软铅三种类型。最硬者为9H,最软者为6B(8B),依次在两者之间排列为硬铅:2H、3H、4H、5H、6H、7H、8H、9H;不软不硬铅:HB、F、H;软铅:6B、5B、4B、3B、2B、B。这些型号的铅笔不必都备齐。作为速写使用,2B—6B最为理想。在我国新近出产的软铅笔中有8B,8B也很适用,国产铅笔以“中华牌”铅笔作画性能较好。画速写,软铅很适用,软铅画出的线条有弹性且厚实,H类铅笔过硬,容易在画纸上面划下硬痕,线条不明晰,一般不用。

用铅笔画速写宜削尖一点,抓整体形象和细部刻画都适用,画出的线条优美、干净利落,而且,随着笔尖铅的消磨、用笔的轻重不同,线条的粗细深浅变化丰富。作画时,要善于利用铅笔的中锋、侧锋。中锋用笔即执笔立一点,侧锋用笔即执笔侧一点,二者结合运用,画出的线条更有变化。侧锋用笔还可用于头发和形体大面转折的皴擦。

炭笔和炭精条——是用炭粉压缩加工而成,由于在炭粉里加上了粘合剂,比木炭条易上画纸,附着力比较强。炭笔和炭精条的质地较铅笔松脆,画出的线条比铅笔醒目,黑白对比较强,特别是画在白纸上视觉效果更佳。国产炭笔以“中华牌”炭笔性能较好,炭笔的使用方法接近铅笔。炭精条的使用难度比炭笔

大，一般画头像和大幅速写具有优势，炭精条是四棱长条型，轮起用笔可以画出有变化的各种线条，横起用笔可以扫出块面，但初学者不易掌握其性能。

木炭条——木炭条的制作方法是把原料木条(如柳树条)放进密封的容器中燃烧，由于空气进不了容器内，木条不会着火化为灰烬，其结果是木炭条质地松脆、多孔隙。绘画用木炭条硬度不一，有极软、较软、不软不硬之分，有圆条型和有轮的长条型两种，使用方法与炭精条接近，特别适用于画大幅速写习作。

由于木炭条在使用上较为直接和自由，易于把精力集中在研究对象的主要特征和内在结构上，笔法具有写意性，使用得好，画面气韵生动，视觉感染力很强，用木炭条作画忌反复叠加，下笔须肯定准确。还由于此材料的特殊性和限制性，作画时画者不便钻局部，是整体感和绘画感觉训练的理想工具。木炭条因质地很松脆，附着力差，画好的画只要轻轻一抹，炭粉就会脱落，所以，作品完成之后若需保存，必须喷上定画液。

钢笔——钢笔作为绘画工具最早诞生于西方，各个时期的艺术家发展了钢笔和墨水这样的绘画工具和技法。其特点是耐久，效果好且经济，既可用于抓大形又可精雕细刻，它的技术特性较之其它任何造型艺术的材料都简单，但运用起来却有很大的难度，其原因是：钢笔画在纸上的线条一清二楚，附着力非常强，不易修改，就要求画者具有一定的造型能力，在下笔之前，对对象的基本形体、动态、结构要细心观察，胸有成竹，准确下笔。再则，一般钢笔与铅笔、炭笔不同，不易画出线条的深浅、粗细、虚实变化。目前，国内制造了一种特制的速写用钢笔，笔尖是偏型稍弯曲，很适合画速写。侧用、平用会出现不同的线条和深浅变化，大大提高了钢笔画和钢笔速写的表现力。

用钢笔作画，使用碳素墨水为宜，黑白效果好。

针管笔——属于钢笔类型，是一种高级绘图笔，其型号各异，从0.1—1.2型由细到粗变化，在文具店可以买到，并配有专用炭素墨水，国产针管笔中“英雄牌”性能较好。使用针管笔要注意以下问题：

由于墨水是靠细细的针管渗透出来，用针管笔画速写执笔要竖一点，否则，墨水不易通畅，线条时隐时现，影响作画情绪；针管要经常冲洗，尤其在干燥季节墨水容易凝固，阻塞针管；使用针管笔用笔要轻，不能来回反复擦，不然，会损伤针管、缩短使用时间。用此笔作画，线条的粗细可以很好控制，只要使用得当，线条可以细如发丝也可以粗如针线，层次分明，是其优点。不足的是它不能象速写钢笔那样通过笔尖的用笔转化形成多种线条变化，线的粗细只有靠换笔来实现。

毛笔——是我国文房四宝之一，具有悠久的历史，按材料和

性能,可分为硬毫、软毫和兼毫三种。硬毫(紫毫、狼毫)笔毛坚硬,弹力强,蓄水少,画出的线条苍劲爽利;软毫(羊毫)笔毛软,蓄水强;兼毫(硬毫与软毫配制而成)硬度在狼毫与羊毫之间。毛笔有大、中、小型号,可根据不同的画幅和表现手法选择型号及软硬度。

用毛笔画速写表现力很强,笔尖含墨的多少,运笔的快慢,线条出现焦、浓、重、淡、清变化,但用毛笔作画比钢笔铅笔等硬性笔较难掌握,需要一定的线描基础和对材料性能的熟悉过程。运笔时要注意中锋、侧锋、藏锋、露锋、逆锋、顺锋等用笔方法,充分发挥毛笔的特性。

此外,画色彩速写还有各种水彩笔、水粉笔、油画笔、彩色水彩笔、蜡笔、油画棒等工具。初学者画速写宜选用铅笔和炭笔,这两种工具使用方便,容易掌握其性能,便于修改,随着造型能力和绘画技巧的提高,可探索其它工具的使用性能,丰富表现语言。

纸——供速写训练的纸品种繁多,如素描纸、宣纸、新闻纸、高丽纸、水彩纸以及其它用于书写的纸均可用来画速写。虽然速写对纸的选用不是很讲究,但也要考虑笔与纸结合的使用性能。用于铅笔、炭笔、炭精条、木炭条的纸不宜太粗糙和过于光滑;用于钢笔的纸宜光滑结实且有一定的吸水性;用于毛笔的纸宜稍粗糙而吸水性应更强。画速写除白色纸外,还可以选择各种灰色纸作画。

笔和纸是画速写的基本用具,此外,速写本和速写夹也是必不可少的,在文具店能买到,也可以自制。速写本、速写夹不能太大,以户外写生携带方便适用为宜。

■二 速写的学习方法

任何美术学科都有其基本的学习方法,速写也不例外,画好速写,必须遵循循序渐进的学习原则,反之,欲速则不达。

1. 由慢到快

就初学者步入速写之门而言,开始进行慢写训练也是为了以后能快写快画。以慢求快,这是速写最基本的学习方法。对于造型能力较差,速写画得很少的人一味追求快,而没能画准对象的基本形、动态特征,表现不出场景气氛,就达不到记录形象、认识生活、提高敏锐的观察力和造型能力的目的,这样的快是没有多大意义的。对于写生能力不强的人来说,想快也不可能,面对生活中复杂生动的形象,脑子想快而手跟不上,将对象画得面目全非,结构不准,形象特征把握不住,这样的速写是没有一点用处的。因此,先画慢一点,认真观察对象,找准对象的基本结构、

比例和透视关系，尽可能把对象画丰富一些，深入一些，为以后快写快画打下基础。因为快写就要求必须对形象进行概括提炼，如果没有扎实的造型基础，对形象的深入认识，概括就显得空洞。

由慢到快循序渐进，这是造型训练的必然过程，许多画家精湛的速写技巧，快速抓形的能力都是一步步慢慢练成的。

2. 由静到动

初学者进行速写训练，先画静止状态的形象为好，因为处于静止状态的人或物运动变化不大，有比较充足的时间去观察对象，描绘对象，达到练手、练眼、练脑的目的。如课堂上安排的各种姿态的模特儿、同学作画的动态或生活中相对静止的坐姿、站姿人物和各种景物，根据对象的难易程度，速写时间约十五分钟至半小时一幅。

相对静止的人物动态练习一段时间，使脑与手的呼应比较协调，掌握了一定速写方法之后，就可到公共场所画速写，速度也就会逐渐加快起来，变化比较大的人物动态也能大致画下来，日益提高快速抓取形象的能力。

3. 由简入繁

生活中的人物和景物复杂多变，初习速写，不可能去涉及复杂的对象来描绘，应有一个由简单到繁杂的过程。一方面选择较为简单的人和物来画有助于速写兴趣的培养；另一方面由简至繁可以带动对繁杂的人物场面和景物场面的把握。如画人物，可先选择比较简单的单人动态或重复较多的动作作为练习对象，掌握其基本的人体结构、比例和运动规律，同时，作些头像速写练习，待对这些动态有一定的描绘能力之后，便可逐步过渡到动态变化大的单人或几个人的组合训练。

画景物速写，可先作单项练习，如造型比较简单的单个树木、房屋、山石、交通工具、动物等，把握景物的基本形态。作一段时间单项练习后，可转入画小景，逐步过渡到画大景。无论是画人物还是画景物，由简入繁，循序渐进，才有利于对复杂多变的自然物象的把握。

4. 默写、临摹与写生结合训练

写生练习经历一个阶段，对人物大的结构、比例和运动规律有初步掌握之后，就应穿插进行默写和临摹练习。

默写：就是把观察到的形象和色彩凭记忆画出来，又称记忆画，是培养形象记忆力、想象力、观察力、概括力的有效途径。默写的内容很丰富，如人物头像、单人动态、人物场面、景物场面以及在电影、电视里看到的好的画面都可作为默写对象，默写的对象不同，其任务和目的也不同。

人物头像默写，主要抓脸型特征和五官特征，最好能把人物

的神态默出来；人物组合默写，主要默人物组合关系，把握好构图及人物动态关系；景物默写，主要默景物组合关系、环境特点及景物形态特征；单人动态默写，主要默动态特征以及不同年龄、性别表现出的体形特征。

默写可以通过以下几个途径进行训练：(1)根据写生的对象来默写。写生过程中对对象的观察、认识和描绘，其形象必然在头脑里有些记忆，把记忆中的形象默写出来，默写不全也没关系，可以再翻开写生的画看一看，然后再进行默写补充。(2)根据观察所获得的形象记忆来默写。如外出散步、朋友聚会或看电影，无时间画速写，回来后翻开速写本把记忆比较深的人物、景物形象通过回忆默写出来。(3)在翻阅连环画或其它画册时，对于好的形象和画面也可进行默写。(4)多作想象画。平时阅读的一些文学名著和科幻小说，根据其情节作人物或场景默写，以增强想象能力。

总之，默写训练的方法很多，其内容也很广泛，加强默写训练不仅对写生有帮助，而且也有助于创作能力的提高。无论是创作考试还是以后搞其它形式的创作和设计，都将获益非浅。如画连环画、插图、室内外设计效果图或主题性创作，不可能有太多的形象资料参考，对画面的组织、色彩安排和人物刻画大多需要丰富的形象记忆才能完成。

临摹：作为一种学习方式，对提高写生能力是大有帮助的。通过对印刷品或原作的临摹，可以学到画家的一些表现技法和画面处理方法，为自己所用，直接用于写生训练中。不同的学习阶段可选择不同难度的临摹品，初学速写，可选择形象比较简单，线结构交待得较为具体的速写作品来临摹，帮助对形体结构的认识。随着速写水平的提高，可选些不同表现手法，形象概括较强的作品临摹，有助于写生中对形象的概括表现。

用于临摹的资料虽然是画家对客观对象经过了概括、提炼处理了的，但也不能把画面上所有的细节包括任何笔调都临摹下来，仍然要从整体出发，把握住原作总的精神面貌。下面就临摹的基本方法作些阐述：

读画——临摹一幅画之前，首先对原作进行分析阅读，认真研究用笔特点，形象特征，构图形式，线面分割关系，哪些部分是画面主要的，哪些部分是次要的，全面领会作者在作品中注入的感情色彩，做到心中有数。在头脑里，有了这幅画的总体印象，方可下笔临摹。

整体入手——如果原作有步骤图就严格按步骤进行，一步步深入。若没有步骤图而只是完成的画面，那么，就先用长线画出原作的构图关系，切出物体的基本形，从构图到形象与原作基本接近了才可以继续深入，这一步不要去管原作是怎样用笔的，

重在把握构图和总的形象特征。

深入刻画——原作的形象细节和用笔特点在这一步要体现出来，分清主次、处理好虚实关系，对重点部分作些刻画，临摹就算基本完成了。最后，把临摹的画与原作进行整体比较，调整临摹得不好的部位，只要接近原作，临摹出了原作的总体面貌就可以了。

对一幅画临摹之后进行总结是必要的，为以后临摹学习和写生打下基础。临摹只是一种学习的手段，重要的是把临摹学到的知识运用到写生中去。

■ 三 速写的表现方法

表现方法，指画一幅画所采用的语言形式或造型手段。点、线、面是构成画面的基本绘画语言，怎样运用这些语言，使用的方式如何，涉及到各个画种的特点。就速写而言，一般采用线描法、线面结合法、薄涂法和明暗对比法作为表现形态的基本方法，在运用这些方法时，因画家个人的审美趣味不同，对人物、环境的感受和速写的使用目的不同，有一定的倾向性。从中西画家所画的速写中可以看到这几种表现方法的运用。初学者学习速写，最好先采用线描法，因为线面结合法、薄涂法和明暗对比法都要以线造型为基础，只要解决了怎样用线造型的问题，速写的其它表现方法的运用也就较容易了。再则，线描语言单纯而艺术表现力却很强，便于初学者把注意力集中在对形体、结构、动态的认识和表现上，因此，以下在对这几种表现方法的介绍中侧重于线描法的讲述。

1. 线描法

线描法是以线为主要造型手段的一种表现方法。用线来抓取形态，方便快速，因而在速写中运用得非常普遍。

以线造型，在线的运用上要注意疏密对比、粗细对比、刚柔对比和节奏对比。用线无对比，就没有线的变化，用线要求对比，一是表现物体的需要。物体丰富的结构变化、体面转折、质感空间、动静关系等，线条无变化难以表现；二是美感的需要。造型中线条的对比构成生动的节奏感和旋律感，在视觉上形成一种韵律美，无对比的线条只会给人一种简单、呆板、冷漠的感觉。因此，运用线描手法特别强调线的对比，正如色彩要强调冷暖对比，素描要强调黑、白、灰对比一样重要。但是，在强调造型中线的对比如何重要的同时，需要注意的是，线的对比要避免局部入手，应从整个形体结构，整幅画的空间虚实来考虑；线的对比要避免刻意追求，应在塑造形象和表现环境气氛中自然生成。初学者特别要防止脱离物体结构和对形体的准确表现，而片面追求

线的对比和趣味,成为线的游戏。下面讲一讲线的具体运用方法:

(1)疏密对比:是用线造型的基本要求,画一个形象或一组形象,如果线条画得太密或太疏都不利于主次和空间的表现,而且画面上的线条会出现乱而平的现象。从画面的主次和空间表现上来组织线条,对线的疏密对比的掌握是比较好的方法。例如画一幅全身人物速写,动态轮廓线先用长线概括完成,其后对头部、手和体现结构转折的主要衣纹作重点刻画,画得具体的部位用笔多,线条就显得比较密,而轮廓线或其它次要部位画得大块概括,线条相对显得较疏,形成聚和散的线条对比关系,整个形体在线的组织上就形成一种疏密对比的美感。再如画一幅几个人的组合速写,抓住人物的前后空间关系,要么把前面人物的线条处理密集些,要么把后面人物的线条处理密集些,展示人物之间的空间关系,在突出空间关系中求得线的疏密对比。

(2)粗细对比:在线条疏密对比的基础上,画面上应用不同粗细的线条来表现客观对象,从而使画面更丰富生动。有粗细对比的线比单一的线条更多一些变化和美感。那么,以线造型怎样运用线的粗细对比呢?例如画一个人物动态,对人物的动态轮廓线和重要结构部位以粗线描绘,其面部、手部和次要部位用细线描绘,动态线的粗与其它部位的细形成线的粗细对比,既强调了主要结构又分清了层次。用笔过程中,要注意线的力度把握,不能粗成一条“死”线或细成一条“死”线,用笔轻重掌握得恰当,可使线条既有粗细又有虚实变化。

(3)刚柔对比:不同的线条,在视觉上产生不同的力度。直线是挺拔的,水平线是安定的,斜线是不稳定的,曲线是富有动感的,弧线是有弹性的,折线是尖锐的等等,画家在造型中对这些体现不同力量的线条的灵活运用,从而产生了线的刚柔对比之美。实际上这些线条在人体和景物的形态中是客观存在的,只不过需要一定眼力去认识、发现和提炼。譬如人体的肌肉骨骼起伏,动态的扭动,都将在各部位构成斜线、弧线、直线的对比;景物中的山石、云水、树木、房屋等物体,其质感和形态不同,也构成线的刚柔对比。因此,把握线的刚柔对比,要以表现物体的形态、结构和质感为基本前提,用笔时要结合具体形象进行方圆曲直变化,才能在描绘的形象里体现出线的刚柔之美。以上几种线的对比见图 19、25、31。

(4)节奏对比:是建立在线条的疏密对比、粗细对比和刚柔对比基础上画面所形成的线的整体韵味和节奏感,是画家对形态结构的深入理解,对线条的纯熟运用以及线描修养到达一定程度的产物(图 50)。在此提起,可以作为线描学习的一个目标。初学者重点在于掌握好线的疏密、粗细、刚柔对比的运用。