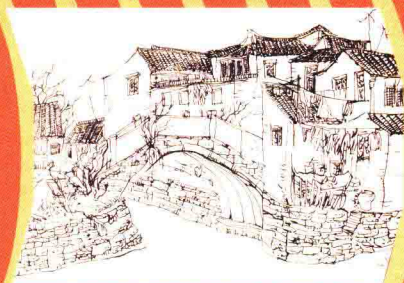

速写进阶训练

SU XIE JIN JIE XUN LIAN

王宏卫 金云华 著

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

速写进阶训练

SU XIE JIN JIE XUN LIAN

王宏卫 金云华 著

图书在版编目(CIP)数据

速写进阶训练 / 王宏卫, 金云华著. -- 上海: 同济大学出版社, 2015.10

ISBN 978-7-5608-6040-4

I. ①速… II. ①王… ②金… III. ①速写技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第240117号

速写进阶训练

著 者 王宏卫 金云华

责任编辑 那泽民

装帧设计 隋文婧

责任校对 张德胜

出版发行 同济大学出版社

(上海四平路1239号 邮编: 200092 电话: 021-65985622)

网 址 www.tongjipress.com.cn

经 销 全国各地新华书店

印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 6

字 数 192000

版 次 2015年10月第1版

印 次 2015年10月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-6040-4

定 价 32.00元

目录

序	3	卡通动物画范例	48
第一章 速写概述	6		
速写的工具材料	7	第四章 风景速写	52
速写线条训练	10	风景速写概述	52
构图法则	12	风景速写的取景与视角	53
速写艺术处理四种类型	14	风景中的绘画透视	54
速写艺术处理方法	15	配景与主体	56
速写的学习方法	15	城市住宅区风景速写画法步骤	60
		风景速写范例（一）	61
第二章 静物速写	16	水乡古镇画法步骤	66
水壶画法步骤	16	风景速写范例（二）	68
盆花画法步骤	17		
静物画法步骤（一）	18	第五章 人物速写	72
静物画法步骤（二）	20	人物速写概述	72
静物画法步骤（三）	22	写生、慢写、默写与画照片	73
静物画法步骤（四）	24	人物速写解剖与结构	73
静物画法步骤（五）	26	半身像人物速写步骤	74
静物画法步骤（六）	28	半身像人物速写范例	76
静物速写范例	30	坐姿人物全身像速写步骤	80
植物速写范例	34	全身像人物速写范例	82
桌子与椅子的画法步骤	36	两个人物速写步骤	86
场景速写范例	38	两个人物速写范例	88
衣服的画法步骤	42	人物组合场景速写	91
衣服的速写范例	44	人物组合场景速写步骤	92
		人物组合场景速写范例	94
第三章 卡通动物速写	46	后记	96
动物画法步骤	46		

速写进阶训练

SU XIE JIN JIE XUN LIAN

王宏卫 金云华 著

图书在版编目(CIP)数据

速写进阶训练 / 王宏卫, 金云华著. -- 上海: 同济大学出版社, 2015.10

ISBN 978-7-5608-6040-4

I. ①速… II. ①王… ②金… III. ①速写技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第240117号

速写进阶训练

著 者 王宏卫 金云华

责任编辑 那泽民

装帧设计 隋文婧

责任校对 张德胜

出版发行 同济大学出版社

(上海四平路1239号 邮编: 200092 电话: 021-65985622)

网 址 www.tongjipress.com.cn

经 销 全国各地新华书店

印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 6

字 数 192000

版 次 2015年10月第1版

印 次 2015年10月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-6040-4

定 价 32.00元

序

本书由王宏卫和金云华两位老师合著，其目的是，为速写学习提供基础性、指导性建议，培养学生从基本概念、工具准备与使用入手，通过由简单静物到人物场景速写的学习，掌握基本构图与透视，了解速写的多种线条画法，理解并训练在二维平面上塑造三维立体形态的造型规律。

书中从单个物体开始训练，涵盖静物速写、风景速写、人物速写等，由各个章节组成一个完整的系统，从而帮助学习者积累经验、丰富知识、锻炼技巧。书中讲解了不同难度的速写步骤画法，由浅入深，循序渐进，强调速写步骤的重要性，在静物速写中充分讲解多种物体的速写线条画法，在风景速写中讲解树木与山石的概念与画法，在人物速写中讲解人体结构与比例，理论与实践并重，把速写分成十个等级学习，可谓是本书的最大特色。

每个人都有不同的绘画经历和体验，只是时间长短不同而已。我们经常被问到，孩子从几岁开始学绘画？学生什么时候可以开始学习速写？本书对此的简要回答是，一个人，通常在脱离涂鸦绘画阶段后，即可进入专业美术训练，从最简单的物体开始描绘，直到进入大学阶段，都可以参考、学习本书。本书适合综合类大学理工科修习美术课程的本科专业的学生学习，也适合广大的业余爱好者。

本书深入浅出、图文并茂地讲解了学习美术的基础知识与方法，并分成十个阶段，每一阶段的学习都有步骤图与文字讲解。它提供了有关绘画的基础学习内容，包括单个、两个、三个静物速写，风景速写，人物速写，人物场景速写等内容，全面而系统地介绍了基本概念、作画步骤。作者精心选择了许多生动的图例与范本，以供学习者临摹与鉴赏。

进入新世纪以来，随着新技术革命的突飞猛进，综合性大学里的众多学科面临前所未有的机遇和挑战，然而，高

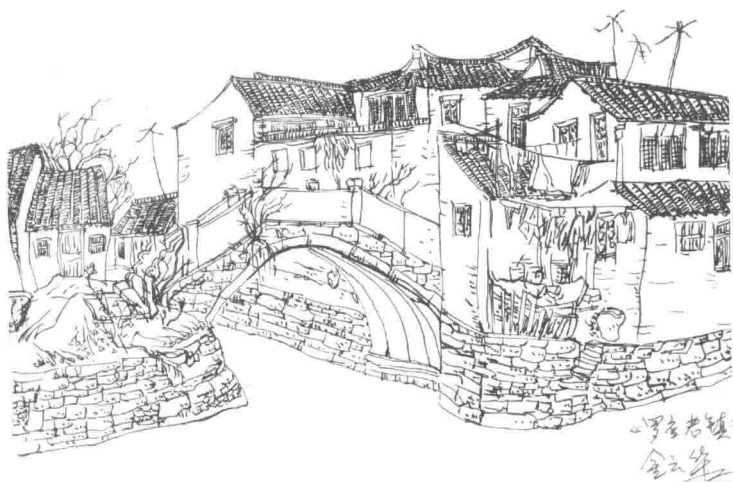
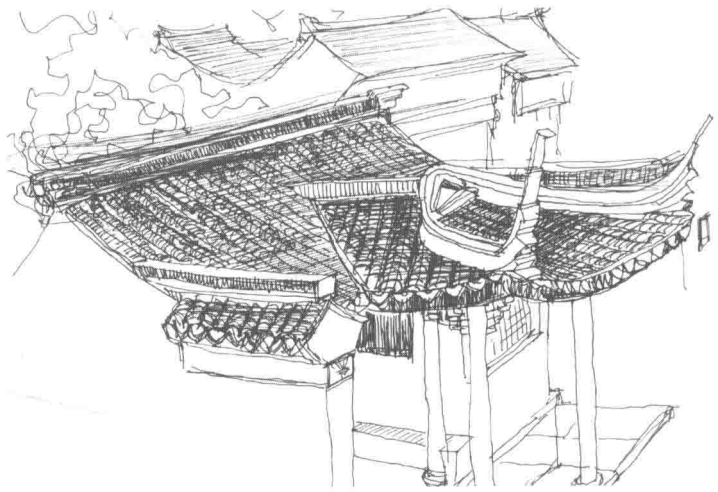
校教学改革从未停止脚步，就设计学科而言，美术教育观念发生了很大改变，其教育的目的，不再仅仅是为了使学生获得绘画技巧层面的知识，而更是为了让学生获得与专业相关的各种知识以及综合的艺术修养。美术基础教育的侧重点，也从古典绘画和写实绘画训练向现当代绘画训练转变，画长期作业向画短期作业转变，画美术作品向画设计图纸转变。与之相对应的中小学的美术教育，也随之而改变。在此背景下，大学设计专业的绘画教学内容，如结构素描、设计素描、创意素描等，得到普遍认可。在建筑设计、园林设计、环艺设计、艺术设计、工业设计等设计专业里，绘画基础的地位随着时代的变迁而产生了微妙的变化。

本书作者王宏卫老师，在上海交通大学任教多年，长期从事艺术设计、工业设计、环境艺术设计，以及动画、园林等设计专业的绘画基础教学。上海交通大学作为一所百年名校，历来以工科见长，近年来，也大力发展人文社会学科，卓有成效，正在努力成为世界一流的综合性大学。随着学校教学改革的不断深化，宏卫老师还在全校开设了绘画基础、美术实践与欣赏选修课程，取得良好反响。

本书另一作者金云华老师，有二十多年丰富的中学美术教学经验，现为中学高级教师，担任中国美术家协会理事、上海美术家协会会员、上海长三角画院副院长，他任教的上海市罗店中学，是一所上海市艺术特色学校，也是一所现代化寄宿制高级中学。

本书两位作者长期从事绘画基础教学，积累了宝贵的教学经验，并进行了提炼与升华，从综合性大学各类专业学生的特点出发，而编写了这部基础教材，值得推荐。当然，学生也可以根据自己的不同需要，选择不同内容进行修习。我期待并相信，它将受到广大莘莘学子的欢迎。

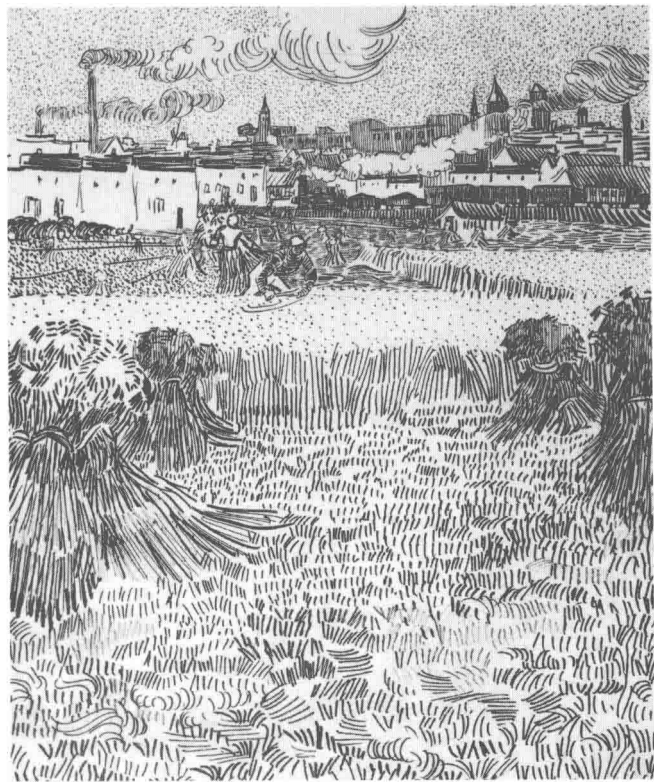
上海交通大学媒体与设计学院前院长
全球传播研究院院长
张国良

目录

序	3	卡通动物画范例	48
第一章 速写概述	6		
速写的工具材料	7	第四章 风景速写	52
速写线条训练	10	风景速写概述	52
构图法则	12	风景速写的取景与视角	53
速写艺术处理四种类型	14	风景中的绘画透视	54
速写艺术处理方法	15	配景与主体	56
速写的学习方法	15	城市住宅区风景速写画法步骤	60
		风景速写范例（一）	61
第二章 静物速写	16	水乡古镇画法步骤	66
水壶画法步骤	16	风景速写范例（二）	68
盆花画法步骤	17		
静物画法步骤（一）	18	第五章 人物速写	72
静物画法步骤（二）	20	人物速写概述	72
静物画法步骤（三）	22	写生、慢写、默写与画照片	73
静物画法步骤（四）	24	人物速写解剖与结构	73
静物画法步骤（五）	26	半身像人物速写步骤	74
静物画法步骤（六）	28	半身像人物速写范例	76
静物速写范例	30	坐姿人物全身像速写步骤	80
植物速写范例	34	全身像人物速写范例	82
桌子与椅子的画法步骤	36	两个人物速写步骤	86
场景速写范例	38	两个人物速写范例	88
衣服的画法步骤	42	人物组合场景速写	91
衣服的速写范例	44	人物组合场景速写步骤	92
		人物组合场景速写范例	94
第三章 卡通动物速写	46	后记	96
动物画法步骤	46		

第一章 速写概述

梵高 绘

线描是每个人的绘画历程中不可绕过的一步。

一个孩子在学习母语语言之前，就已经开始拿起画笔涂鸦一段时间了，在他还没有认识文字之前，阅读主要是依赖图片，而这一段时间是人生绘画涂鸦的黄金期。三岁的孩子涂鸦的线条初具物体的轮廓，我们可以从他们的作品中分辨出是何种物体，这一阶段的涂鸦全由孩子率性为之，它体现出孩童特有的乐趣、天真。四岁以后孩子笔下的造型越来越完整，所描绘物体们越来越丰富，画面开始有场景和故事情节，还有色彩，但画面仍具有不完整性。他们的世界里有几何形、植物、花卉、昆虫、动物、人物、建筑和想象中的造型，体现幼儿世界的丰富多彩，他们的绘画不受时间、空间等任何的约束，自由自在、随心所欲。随着年龄增长，画面越来越完整、成熟，而绘画中的线语言出现了丰富多彩的一面。此后，有一部分人钟爱绘画，转而进入专业化的绘画训练了。进行美术专业训练，线造型作为第一课速写训练的内容，可以从自然界写生开始，也可以从临摹优秀作品开始，由浅入深，循序渐进地学习绘画。

速写是指在很短的时间内，用简单的绘画工具与概括的

手法，快速地刻画出对象的主要形体特征与精神面貌的一种绘画形式。目的是记录生活，为创作收集、积累素材，也是初学绘画者培养形象记忆力和表现力的一种重要手段，同时，能培养学画者敏锐的观察力和迅速准确的表现力。它是绘画造型训练中必不可少的基本训练内容。速写是运用绘画的规律来刻画对象，在较短时间里，多角度、全方位地研究客观对象，并用最简洁的线或面把形象的整体感受生动地表现出来。练习速写是提高绘画技艺最有效的方法。

在学习绘画过程中，速写有着重要的地位，它是锻炼造型能力的重要手段，重要的基本功。它训练我们观察对象，概括对象的能力，并且训练作画者的造型塑造能力，形象记忆与默写能力及想象力。长期的速写锻炼，能使绘画者的脑、手、眼统一，使造型能力得到全面发展。

生活与大自然中的万物千姿百态，诸如山川、植物、花木、人物、禽畜、昆虫、鱼类、舟车、建筑等等，都各自有造型特色，丰富多样，其奥妙所在，非想象所及。艺术创作需要艺术家到生活中去感受，提炼生活中的精华，我们搜集绘画创作中所需要大量的各种各样生活素材，这就要求具有较强的形象记忆力和迅速准确的记录方法，训练和培养这种能力和方法的最好手段就是速写，速写是用少量的、快速的几笔线条捕捉到物体的精髓。一本画满这些观察的速写本，是今后绘画创作的灵感源泉。这种训练能培养人的情操，增加人与自然的亲近与沟通。

速写不受时间、场地的限制，材料简便，它能激发作画者创作灵感。艺术家也用它来快速记录下在头脑瞬间闪过的形象，速写是表现生活的一个重要方式。许多优秀艺术作品都跟速写有着密切的联系。速写是表达画家感受，记录、积累生活素材最好的一种方式，它是创作与生活之间的桥梁。为了捕捉快速多变的生活。我们通过大量的练习，掌握由慢到快，简要概括的表现方法，了解和熟悉对象的形体结构及其运动变化的规律，就能掌握塑造形体和刻画形象的能力，平时坚持观察研究对象，就能培养生动的造型能力和很强的形象记忆能力，大大提高艺术创作能力和水平。

速写的形式多样，从使用工具来说有铅笔速写、炭笔速写、钢笔速写、铅笔淡彩速写；从表现手法来说，有以线为主的速写，以明暗为主的速写，以线与明暗结合的速写；从题材来说，有人物速写、风景速写、场景速写、动物速写等。人物中有头像速写、人物动态速写、人物组合速写、人物场景速写，人是造型基础训练中的主体，也是我们速写学习的主要对象。

速写的工具材料

速写工具是最容易买到或找到的绘画工具与材料,不受限制。速写工具有各自的特点,作画者要熟悉不同的作画工具,尤其是未来的艺术家,从入门开始就要掌握绘画工具,每种工具都有各自的使用方法,不同工具、材料可以产生不同的艺术效果,每一种绘画工具都有它们的特色和标记,使用者可以用个人的触感和灵感,将这些工具的特色转化成自己的每一根线条和色块。只要能拿来书写的我们都可以用作速写笔。

我们必须先了解和熟悉作画工具,速写的工具准备首要的是纸与笔。笔有铅笔、石墨棒、活动铅笔、钢笔与墨水、木炭笔、炭精条与木炭条、色粉笔、油画棒、毛笔,还有文具店常买得到的圆珠笔、水笔、蜡笔、马克笔、针管笔、炫彩棒、彩色铅笔等。

下面介绍画速写常用的工具。

铅笔

铅笔也叫石墨铅笔,是最常见的、最直接的速写工具,最大特点是可以擦写,作为初学者入门用的工具,铅笔的笔芯是用石墨与胶泥土混合制成,并由木皮包裹。它们比例不同,笔芯的软硬度也不同。这种软硬程度不同,用英文字母 B 与 H 来表示。B 表示柔软, H 表示硬。B 与 H 之前常有阿拉伯数字,数字越大则笔芯的硬度或软度越高。笔芯越软画出的线越深,反之则越淡。一般铅笔有 8B、6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、H、2H、3H、4H、5H、6H。我们一般用到 2H、3H ~ 6H 一般不用,笔芯太硬了。在软铅中,我们则选择跳号码用,如 8B、6B、4B、2B、HB、2H。现在还生产了特浓铅笔,另外,还有一种特制的、宽画笔的速写铅笔。速写者可根据自己的习惯和需求来选择铅笔。

三菱牌铅笔 (MITSU-BISHI, 日本生产), 墨绿色笔杆, 有 6H~10B、还有在 H、HB 之间的 F, 它比其他品牌的铅笔种类多, 层次丰富, 笔墨流畅而润滑, 色泽浓黑, 手感很好, 比较适合画明暗素描, 以及各种素描。与三菱牌铅笔比较接近的有台湾产的雄狮牌绘画铅笔, 它有 4H~8B, 价格比三菱牌便宜一些。

施德楼牌铅笔 (STAEDTLER, 德国生产), 品质优秀的绘画铅笔, 非常容易出墨, 使用起来手感极好, 有 6H~8B, 也有 F, 尤其是 2B、3B、4B 铅笔表现出色, 它比三菱牌铅芯较脆一些, 适合表现石膏像, 也适合画各种设计图纸, 价格也比其他品牌铅笔贵。

国产中华牌铅笔, 有 6H~6B, 以及 8B, 是我们常见的绘画铅笔。质量优秀, 价格便宜, 性价比特别好, 常用的 2H~8B, 也是最受同学喜爱的、使用人群最广的品牌铅笔。

马可牌绘画铅笔 (MARCO), 笔杆是木头本色, 没有油漆, 比较环保的铅笔, 品种较丰富。也是非常受大家喜爱的品牌绘画铅笔。

石墨棒

石墨棒看上去就像一支粗铅笔, 外层不包裹木质外皮, 它也分型号, 中性 2B 非常实用, 用它的侧面可以快速地绘制大片画面。

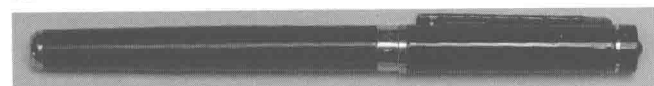
活动铅笔

活动铅笔使用与铅笔一样, 可以装入细铅芯, 不用削铅笔, 使用、携带起来比较方便, 笔尖粗细浓淡变化均匀, 可以画细腻风格的作品, 笔芯也分浓淡, 有 2H、HB、2B。木制铅笔需要经常削笔, 而且越用越短, 然而, 细芯活动铅笔将这一缺点完美地解决了。活动铅笔的使用起来与铅笔一样。它可以装入细铅芯, 不用削笔, 使用、携带起来都比较方便, 笔尖粗细浓淡变化均匀, 可以画细腻风格的作品, 笔芯分浓淡有 2H、HB、2B 三种。

与铅笔一样, 我们可以在美术用品商店买到各种各样型号、硬度不同的铅芯的活动铅笔, 建议大家购买几支不同型号活动铅笔来练习。它还有国产与进口活动铅笔的区别, 进口活动铅笔有施德楼牌, 手感极佳, 非常好用, 但价格较贵。

钢笔与墨水

钢笔是速写常用的画具之一, 其使用方便, 易于携带, 被绘画者普遍使用, 其特点是下笔后不能被修改。钢笔种类也很多, 绘画者常用弯头钢笔, 特点是能画出粗细变化来, 钢笔尖也分粗细不等的类型。钢笔速写的特点是黑白分明, 线条刚劲、明确有力, 笔触流畅, 变化丰富, 深受绘画者喜爱。作画者根据画面需要选择钢笔, 作画时给予笔尖不同的压力,

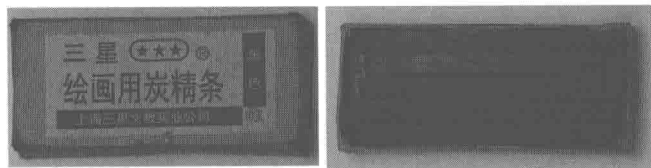
变换笔尖不同角度，能画出粗细不一的线条，我们也可以把钢笔与其他笔合并使用。墨水也有国产和进口的区分，国产黑墨水价廉物美，炭素墨水颜色深黑受大家喜爱，但胶质太多，容易堵塞钢笔，我们不建议使用。

木炭笔

炭笔笔型与铅笔类似，也分硬、中、软芯多种。其色浓黑，能画出很深的颜色，适合画色调对比强烈的景物。炭笔与铅笔的区别是，铅笔相对细腻，色泽柔和，炭笔笔触较浓重强烈，炭笔不能像铅笔完全擦干净，因此，炭笔是较熟练的绘画者常用工具。施德楼牌有 24 色炭笔。

炭精条与木炭条

炭精条被生产成条状，由煤加工提炼而成。笔触可画出粗犷硬朗风格，有黑、棕、土红几种颜色。炭精条对于初学者来说，技巧较难掌握。炭精条的使用，用尖处可以画线条，用宽的一边可涂画大面积的色块。

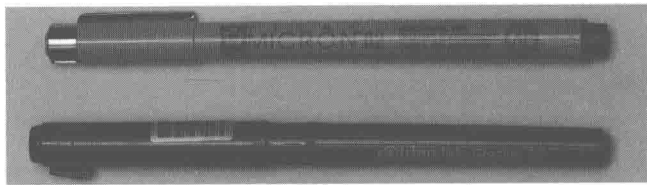
木炭条属炭精棒，是速写中较早使用的工具之一，木炭条是柳条经不充分燃烧加工而成的。其特点是色泽黑而质地松软，深浅层次丰富，但是，在纸面上附着力弱，很容易被擦掉，画好后必须喷上定画液。它适合大面积的绘制。

马克笔

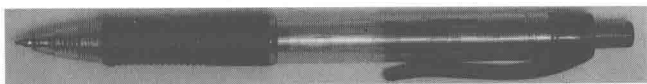
马克笔其笔头一头方形，另一头圆形，一头粗一头细，有方、斜方、尖圆等笔尖，笔头多种多样。作画时可选择使用不同的笔头来处理画面。马克笔尖较柔软，出水流畅、运行自如的特点，马克笔有油性、酒精与水性三种，一笔一色，变化颜色需要通过换笔来表达。它的颜色品种很多，色彩生动。我们一般选用常用色来作画，一幅画可用一种颜色或多种颜色来作画。马克笔的笔尖特点，决定了作画者运笔快慢、轻重等的变化，会产生不同的笔触效果，画在不同的纸张上又会产生不同的艺术效果。它也可以与其他的工具结合使用，如钢笔、毛笔、油画棒等，效果更佳。马克笔是设计师使用较多的绘画工具。

针管笔

针管笔也称制图笔，是建筑设计师常用的绘画工具，具有笔尖细小的特点，有 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.2 毫米等笔尖。笔尖细小可描绘细腻风格的速写，针管笔笔墨流畅，行笔多垂直于画面，这种笔能画出同样粗细和十分均匀的线条，通过换不同粗细型号的笔来完成可，也可与其它笔结合使用。他比较适合画小幅作品。针管笔也分一次性针管笔与专业的可反复灌注墨水的针管笔。

圆珠笔

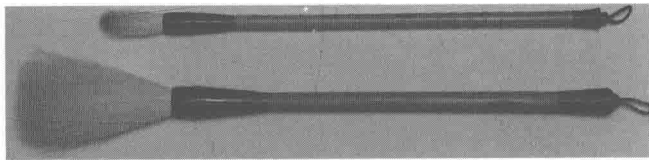
圆珠笔的构造是笔尖嵌着细小钢珠，手指给笔尖压力与力量，会将笔芯内的油墨自然带出。圆珠笔与针管笔、水笔等有同样特点，可画出相同粗细的线条，也能将线条相互交错组合形成深浅不同的明暗色调。它的优点是不用吸墨水，也不会漏墨水，它能画在各种不同质地的画纸上，不同纸张有不同的艺术视觉效果。现在我们在市场上能买到黑、红、蓝、绿等各种颜色的圆珠笔。

水笔

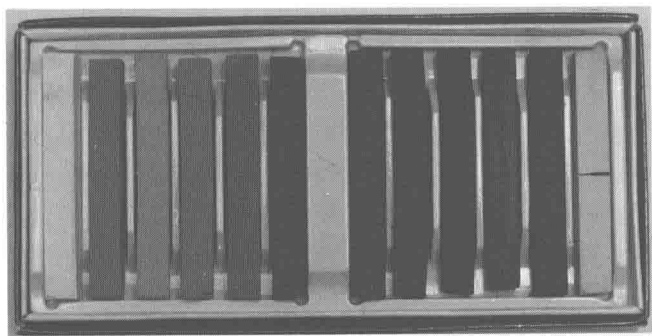
三菱牌水笔比较优质，在文具市场上能买到，它行笔出墨水非常流畅，与圆珠笔相似，也能画出相同粗细的线条，也能将线条相互交错组合形成深浅不同的明暗色调。它的优点是具有不用吸墨水，也不会漏墨水等优点，携带非常方便，它的墨水是防水型的，遇水不会化开。

毛笔

毛笔可以迅速地记录下图像，不同的笔尖可以用来画出各种笔触，画精致的作品需要非常精致的笔尖。毛笔蘸中国墨汁，能画出水墨效果的线描速写。

色粉笔

色粉笔是用颜料和混色剂制成的彩色粉笔,有两种类型,软性的通常是圆形,硬性的通常是方形,有些用纸包裹,以防止手粘上颜色。色粉笔既可以用来绘制块面,也可以用来描绘线条,既是素描工具,也是一种彩绘工具。色粉笔可以单支购买,也可以成套购买。色粉笔只能在特定的色粉纸上描绘,画完后必须使用固定剂。

油画棒

油画棒是用油代替黏胶做成的柔软的、油性的颜料棒。油画棒的种类很多,既有坚硬的,又有顺滑的。最软的油画棒可以混色,最硬的油画棒适合描绘细节。油画棒可以配合松节油和矿物酒精使用,它还可以画出不透明、半透明及透明的色彩。它不是粉末状,比色粉笔更容易掌握。油画棒是油性的,会很快覆盖纸张的肌理,因此,在起步开始上色时,必须很轻、薄。

蜡笔

蜡笔也称为蜡条,由石蜡构成,是条状的油性颜料,有自己的软硬度,使用起来非常方便,也非常安全。它可以与管状颜料配合使用,画出油画般的效果。

彩色铅笔

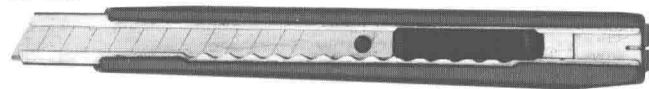

彩色铅笔是用木皮包裹的色彩条,有的笔芯比较硬,可以削尖,画出硬朗的线条;有的比较柔软,用上去像色粉笔,更易使用。彩色铅笔与石墨铅笔一样,具有使用方便、易于携带,线条清晰、生动;也像色粉笔一样,通过色彩叠色,画出混色效果。彩色铅笔分为不溶于水和可溶性彩色铅笔两种。

水溶性彩色铅笔品牌众多,性能有所区别。质地较好的有德韵色粉铅笔,有72色,它颜色鲜亮,笔触松动,着色力强,覆盖力强,但是易掉粉,易脏,易擦写,细节刻画力强(费笔,建议准备砂纸,画一笔磨一下),笔杆颜色相同,只有笔尾分色,不易于找笔。

德韵油性彩铅,有72色,颜色鲜亮,笔触较为硬,行笔流畅,着色力较强,覆盖力较弱,不易掉色,不易脏,不易擦写,细节刻画力强,笔杆颜色相同,只有笔尾分色,不易于找笔。

美工刀

使用专业的美工刀来削铅笔,打开美工刀时可以锁住刀片,用完后,把刀片退回刀鞘原来位置并锁住,这样使用对学生比较安全,不会划伤手指。

为绘画顺利,我们养成好的工具准备习惯,在写生或户外作画前,将所需工具材料罗列清单,以备忘。

辅助工具有:卷笔刀、小片磨砂纸、速写夹、画架、4开画板、图钉、铁夹、透明胶带、素描定画液等。

速写用纸

1. 速写纸 有铅画纸、卡纸、复印纸、水粉纸、水彩纸、有纹理效果的纸、灰色卡纸、有色纸、黑色卡纸、软质纸、色边纸、宣纸、生宣、熟宣、高丽纸、旧报纸等,都可以用来画速写。也有各种材质的纸张,还有各种品牌速写纸,有进口和国产的区别,种类繁多。

2. 速写本 速写本使用和携带都比较方便,市场上可以购买到各种类型和不同纸张的速写本。速写本有不同大小开本的,如16K、8K、4K,也有横开和竖开本,纸的厚薄不同,质地也有不同,如有铅画纸、新闻纸、牛皮纸等,画出的效果也差别较大。挑选打开能充分放平的本子,如螺旋芯活页本挺好用的。

3. 绘图纸 有几十种,不同工具在不同纸张上的艺术效果是不一样的,我们要去做一些涂绘尝试,作画者可根据自己的需求来选择。

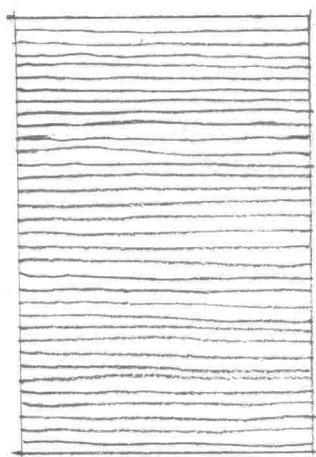
速写线条训练

线条是速写最基本的语言之一，也是绘画所特有的艺术语言。掌握和运用线条，直接影响对物体形体的塑造。绘画线条的基本要求是明确、肯定、均匀、有力等，如果握笔的手不听大脑使唤，就不可能画出好的绘画作品，从现在开始进行的基础练习，可以说是为了适应手绘而打好绘画基础的过程。在训练过程中，要注意握笔的方式，体会手、腕、肘的运动，对线条产生的作用。控制线条的轻重、速度和疏密变化。落笔要平稳、顺手、自然，使线条产生轻松、自然、富有弹性的感觉。熟练使用线条的浓淡、粗细、长短、曲直、疾缓，以及组织线条的疏密、穿插、堆积、叠加等等，用来表现对象的结构、空间、形体、质地等。线条是造型艺术不可缺少的元素。

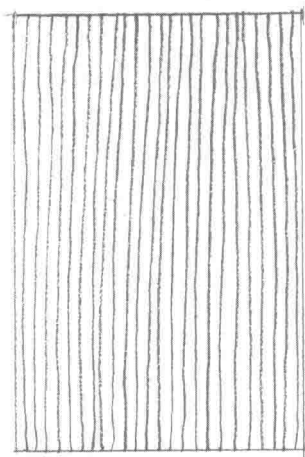
铅笔速写线条的练习

线条练习工具首选铅笔，铅笔线条可以画出丰富的线条，我们选择 6B 软铅笔来练，它色泽较深，质地松软，可画出从长短、曲直、疏密、浓淡、虚实等变化；运用不同笔触能传达出各种视觉感受；不同软硬度的铅笔能画出不同的艺术效果，同时运用不同手腕力量、角度和方向的变化，画出变化多端的线条来；另外，根据不同性格的人的用笔，画出不同情感与表现力的线条。我们从画横直线、竖直线、粗旷线条、曲线、交叉排线、多种组合线来练习铅笔线。多种组合线是把各种方向的线条组合起来，根据画面需要选择合适的形式来表达画面，通过线条组织产生明暗层次的渐变；还可以把铅笔尖削成尖的、扁平的等不同形状来练习。活动铅笔能画出粗细相同的线条。

木炭笔的笔型与铅笔相同，因此使用也基本相同。但木炭笔笔芯质地比较硬，可以画出具有表现力的线条，黑白对比强烈，通过手腕用力的轻重和角度变化、运笔的疾缓、勾勒与皴擦，可以画出各种粗细、浓淡的线条，尤其在流畅、沧桑与枯涩的用笔，表现卓越。

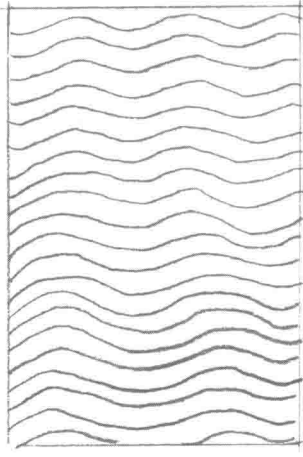
横直线条

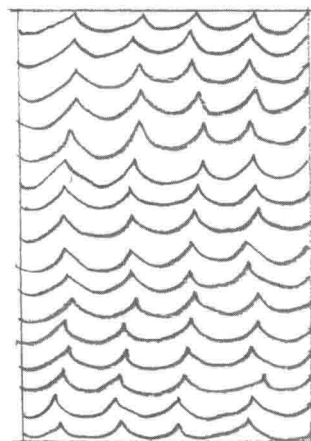
竖直线条

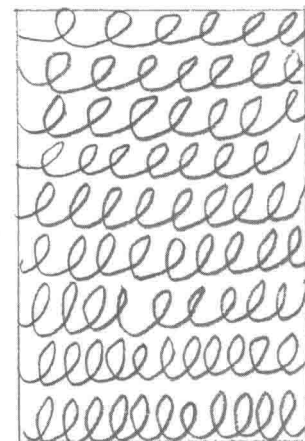
斜直线条

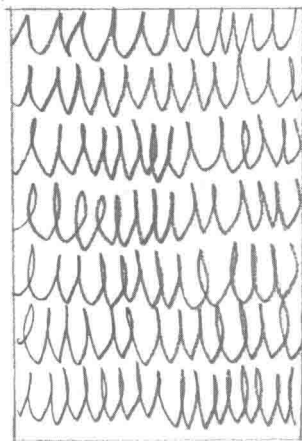
波浪线

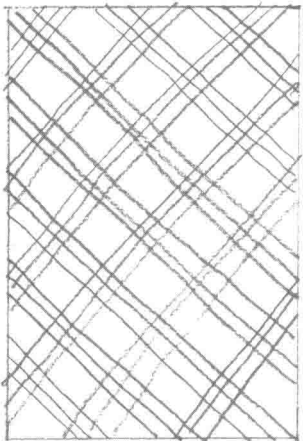
曲线1

曲线2

曲线3

交叉线

钢笔速写线条的练习

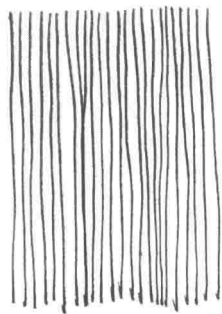
在画钢笔速写前,有必要做一些线条的练习,钢笔线条的形式有多种多样,常用有直线、斜线、曲线、交叉线、自由线等。组织不同的线条可以表现不同的对象,单线条可以表现建筑主体及配景的轮廓,能明确地体现建筑的构造及穿插,各种排线能更好地表现各种物体的体量感、空间感和不同材质的质感。以直线、不同曲线或弧线做一些有规律的排列就形成一个灰面,灰面形成的深浅与线条排列的疏密及线条的叠加层数有直接关系。弧线排列比直线排列难,长线排列比短线排列难一点。竖线与横线交叉组成的块面富有动感,竖线重叠与横线重叠有整齐一致感,曲线重叠、交叉有起伏、活跃的动感。

我们在画钢笔速写之前应该做一些纯线条练习,线条有快速平滑线、缓线、颤动线、断断续续的线、自由随意的线等。

钢笔速写中有几种线条

快速平滑线,它的特点是用笔快速、果断、肯定,给人以率真、流畅和宣畅淋漓之感。线条直且具有速度感,肯定、流畅,多用于表现物体的形体关系,它可以传达清晰明了的视觉效果,画面爽快,也可以用短线形式转换方向多次重复,塑造物体明暗体积关系或富有规律的材质肌理。

缓线,缓线特点是用笔舒缓、沉着,缓线给人以稳定、严谨、扎实的感觉,体现出较强的线条控制能力,多用于表现物体轮廓。

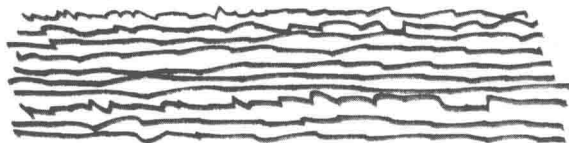

快速平滑线

缓线

颤线,颤线特点是用笔轻微抖动,线条生动富有节奏变化。以颤线构成的画面可以带来特殊的视觉效果,形成强烈的手绘效果。可以用于表现场景中的特定物体,如水景、倒影等。

颤线

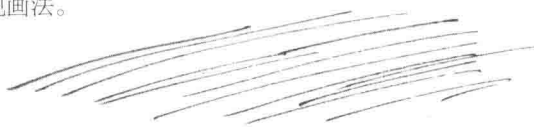
断断续续的线,长短变化比较随意,成波浪线、锯齿线、弧线、不规则等线条的组合,根据不同的形体,随机生发,有浑然天成之感,画面生动活泼,有动感。

断断续续的线

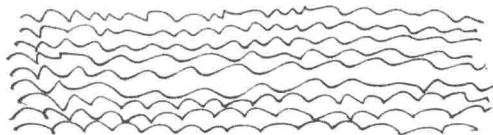
还有粗细变化的线,变化丰富,对比强烈,有较强的视觉冲击力,细腻中见豪放,率性中见质朴。

自由的线,用笔自由、随意,是钢笔画线条运用到一定熟练程度而达到的境界。它不受固定规律限制,多用于快速表现画法。

自由的线

曲线,用曲线表现流线形建筑或植物形态,也可以组合表达某些特殊的肌理效果,如粗旷扭曲的老树干,质地粗糙、年代久远斑驳的老墙。曲线富有动感,有组织性、流畅性而使画面变化丰富。

曲线

乱线,乱线来表达自然界比较复杂而且形体规律不明显的物体,多采用画圆弧或螺旋式用线,以乱组织而成的画面具有特殊的视觉效果。在用乱线时,需要以整体的眼光掌握整个画面,如形体明确及黑白灰关系。

学习钢笔风景速写画,可以先从画树、人、石、简单建筑开始,慢慢过渡到较复杂的风景,建筑风景、街景、城市景观相对比较复杂,较难表现。

乱线

构图法则

构图是指画面结构各种关系的总体,是思想与艺术的体现。构图的过程是在二维平面上将各种形式的画面,按照一定法则排列组合起来的过程,并且将一个主题转化成空间结构,并最后与内容结合在一起的过程。构图是绘画艺术技巧的一个重要组成部分,对立统一、多样统一是构图的规律。把物体安排在二维平面中的大小和空间位置,是首先要考虑的问题。

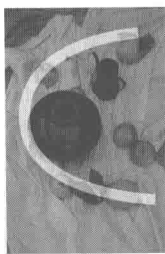
理想的构图是主体突出、画面均衡、清新、朴素、丰满,满足最大的视觉审美要求。

构图的基本形式分为:横构图与竖构图。根据视角不同,可以分为:平视、仰视和俯视构图。画面上常见的构图有:三角形构图、S形构图、O形构图、C形构图、方形或回字形构图、九宫格形构图。

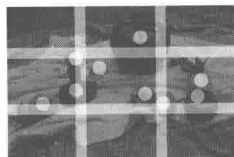
方形或回字形构图

方形或回字形构图,把要安排在画面上的内容,全部集中在画面中央,形成一个方框,四周形成一个环形来衬托它,这就形成方形或回字形构图。

C形构图

C形构图,竖构图中另一种常见的构图形式,这种构图达到的效果与S形构图基本类似,能够使画面富有弹性,更具有张力。处理此类构图时,着重拉开画面的前后空间关系与虚实关系。物体的遮挡关系明确,整幅画面的层次关系明确。

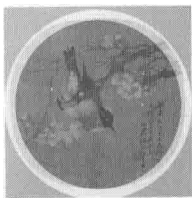
九宫格形构图

九宫格形构图,在长方形的画面上,短边与长边各三等分,并且用线平行连接起来,形成九宫格形构图。把物体摆放在画面上,要遵循尽可能靠近四根线条附近的原则,这样构图出来的画面,一般都能经久耐看,而且这样的经典法则,已经写进了 Photoshop 软件里面。

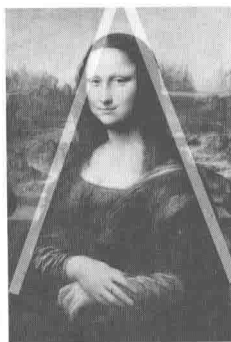
S形构图

S形构图具有流动性特点,引导观众产生由近至的远视觉流动感觉,能突出主体物,使画面极具动感,形成动势与弹性,也拉长了画面的空间关系。在竖构图中,这样的构图较为常见,物体的摆放紧凑而富有节奏感。处理这样的构图,在画面的布局上考虑主体物的摆放位置,物体之间的启、承、转、合的形态节奏处理,同时还要考虑物体之间形成的遮挡关系,通过物体之间的联系来贯穿整个画面,由此获得较好的画面效果。也可称为“之”字形构图。

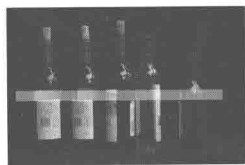
O形构图

O形构图,也叫圆形构图、椭圆形构图,能使画面具有强烈的纵深感,也可使画面比较均衡,构图更加饱满,给人以圆满、匀称、均衡的视觉感受。画面中的物体之间形成一种内在的联系,给人一种透气的感觉,强调O形构图中各个物体的朝向和摆放方式的变化,能使画面既有联系性,又有生动性。也可以演变成椭圆形构图。

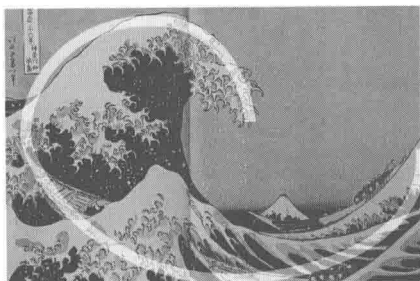
三角形构图

三角形构图,或称A字形构图,正三角形构图极具稳定性视觉效果,画面主体物也能得以突显,画面工整、稳定,布局饱满,层次明确。画面中主体物形体较大,与其他衬托的高低错落的物体相搭配,形成一种起伏感,使画面富有层次感,既稳定又富有运动感。带有俯视视角的表现,加以前后空间处理,使画面更具纵深感。反之,倒三角形构图则会产生不稳定性的视觉效果。

水平式构图

水平式构图，以水平线为基本结构的画面，具有平静、稳定的视觉感受。画面中将物体呈水平线排列，没有强烈的起伏。这种构图特点是视觉上横向拉伸，有一种和谐明快、视野开阔、畅达、平远等效果。比如拍人物集体照比较适用这种构图。缺点是显得呆板，缺失视觉冲击力。

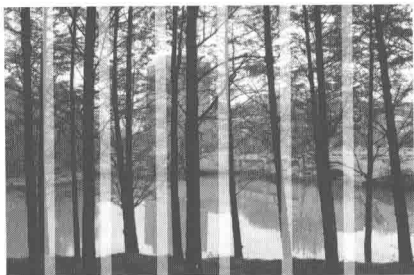
螺旋形构图

螺旋形构图，这种构图被写进 Photoshop Lightroom 软件里面，作为经典构图让大家熟悉与使用，主体物放在画面设计好的螺旋线上，以此来引导观众的视线走向。

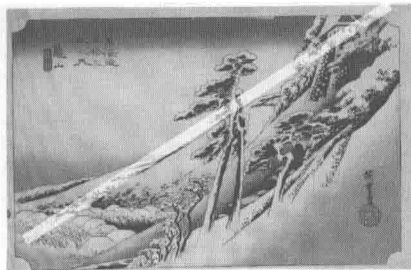
椭圆形构图

椭圆形构图，内容比较丰富的时候，可以运用这种构图，它是几种构图中的常见构图形式。

纵向式构图

纵向式构图，以垂直线为基本结构的画面，给人以稳定、沉重的感受。画面中物体呈现纵向式，就会产生出有韵律的动感，具有一种内在的强度感。

对角线构图

对角线构图，以对角线为基本结构的画面，给人以倾斜、不稳定的以及活动感的视觉感受，如果这样的构图形式运用得当，有新颖的视觉效果。

随意拼凑形构图

随意拼凑型构图，这是一种比较自由的构图。在画面自由安排物体，不刻意地经营画面，更多地注意刻画物体本身。

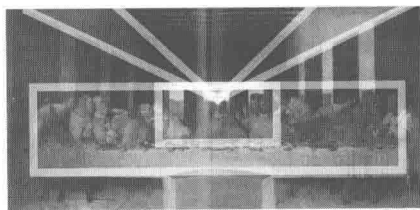
边角式构图

边角式构图，最典型的是中国古代画家马远与夏圭，他们画山水画，把主体放在画面的边边角角，形成一种独特的构图，产生一种耐人寻味的意境。

饱满构图

饱满构图，这样的构图所描绘的景物具有一种由画面中心向四周延伸、景物向画幅外撑出的视觉感受，使图形具有向外扩张、延伸的效果。

对称式构图

也可以叫做均衡式构图，画面上的视觉形象用重量来比拟，整个画面看成天平秤，以画面的中心为支点，用重量来平衡。画面上的结构可以左右对称，或者上下对称。对称或平衡是均衡的一种形式，这是构图最基本的一种方式。