

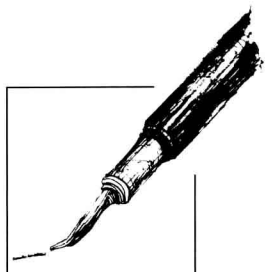
手绘表现技法详解系列

钢笔速写是怎样练成的

王昌建 著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

手绘表现技法详解系列

钢笔速写是怎样练成的

王昌建 著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

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？其要领和关键在何？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，适合学习者参考与临摹。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. —北京：中国
电力出版社，2010.12

（手绘表现技法详解系列）

ISBN 978-7-5123-1149-7

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

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第232793号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑：王倩 邮箱：ian_w@163.com

责任印制：郭华清 责任校对：太兴华

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2011年1月第1版·第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·8.75印张·220千字

定价：36.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失

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

本社购书热线电话（010-88386685）

昌建兄，我院实力教员。
其人如画，可交可谈，与君常聊聊数语，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，一如继往严谨教学。

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。

同济大学助理校长
同济大学设计创意学院院长
2010上海世博会总规划师
瑞典皇家工程科学院院士

目录

序

第 1 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. 纸张及其他用具 5

第 2 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 3 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 4 部分

如何运用透视的法则 22

1. 一点透视 23
2. 两点透视 25

第 5 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 6 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 36
3. 写生的步骤 38

第 7 部分

钢笔速写的示范图例 42

- 例图1: 石膏几何形体 43
例图2: 静物组合 45
例图3: 树木与植物 47
例图4: 人物肖像 60
例图5: 人物动态 63
例图6: 车辆 65
例图7: 室内空间 68
例图8: 室外风景 71

第 8 部分

作品欣赏与分析 81

1. 车辆 82
2. 室内空间 84
3. 室外风景 87

第

1

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，其工具首先就是钢笔，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，在使用时常会感到不方便，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的中性水笔或其他笔，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，它只能画出一种粗细相同的线条，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。

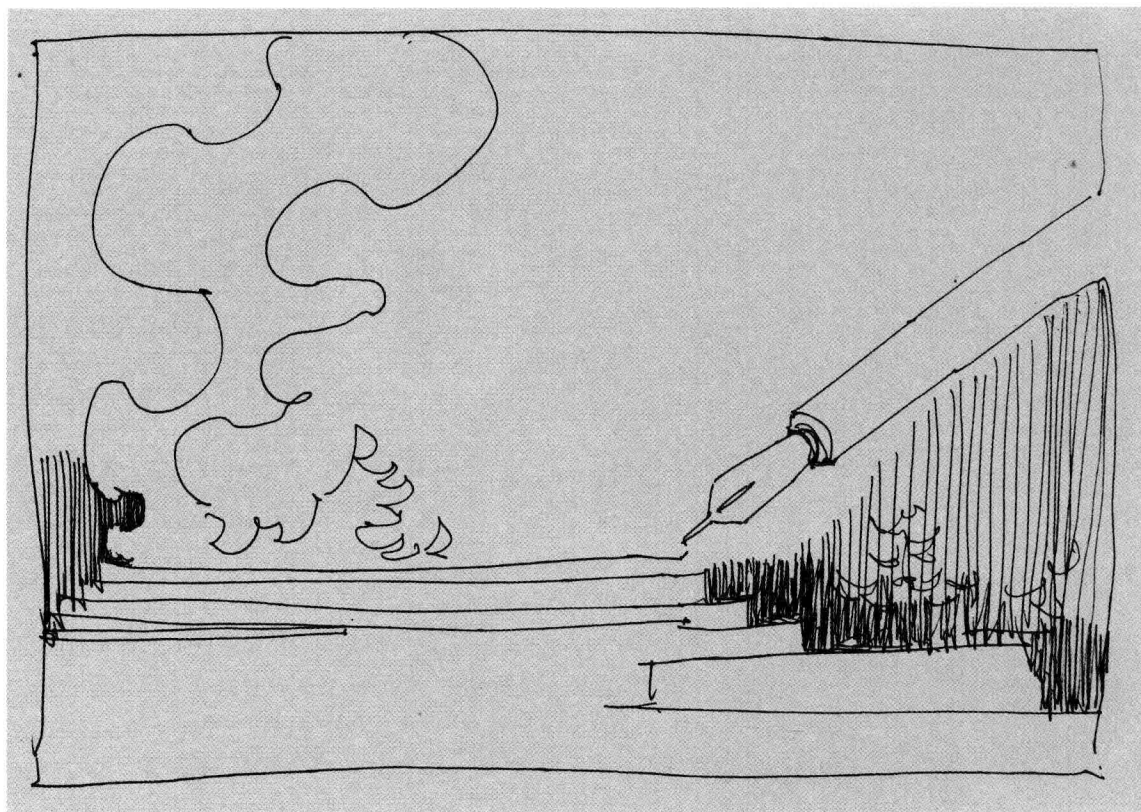

图1-1

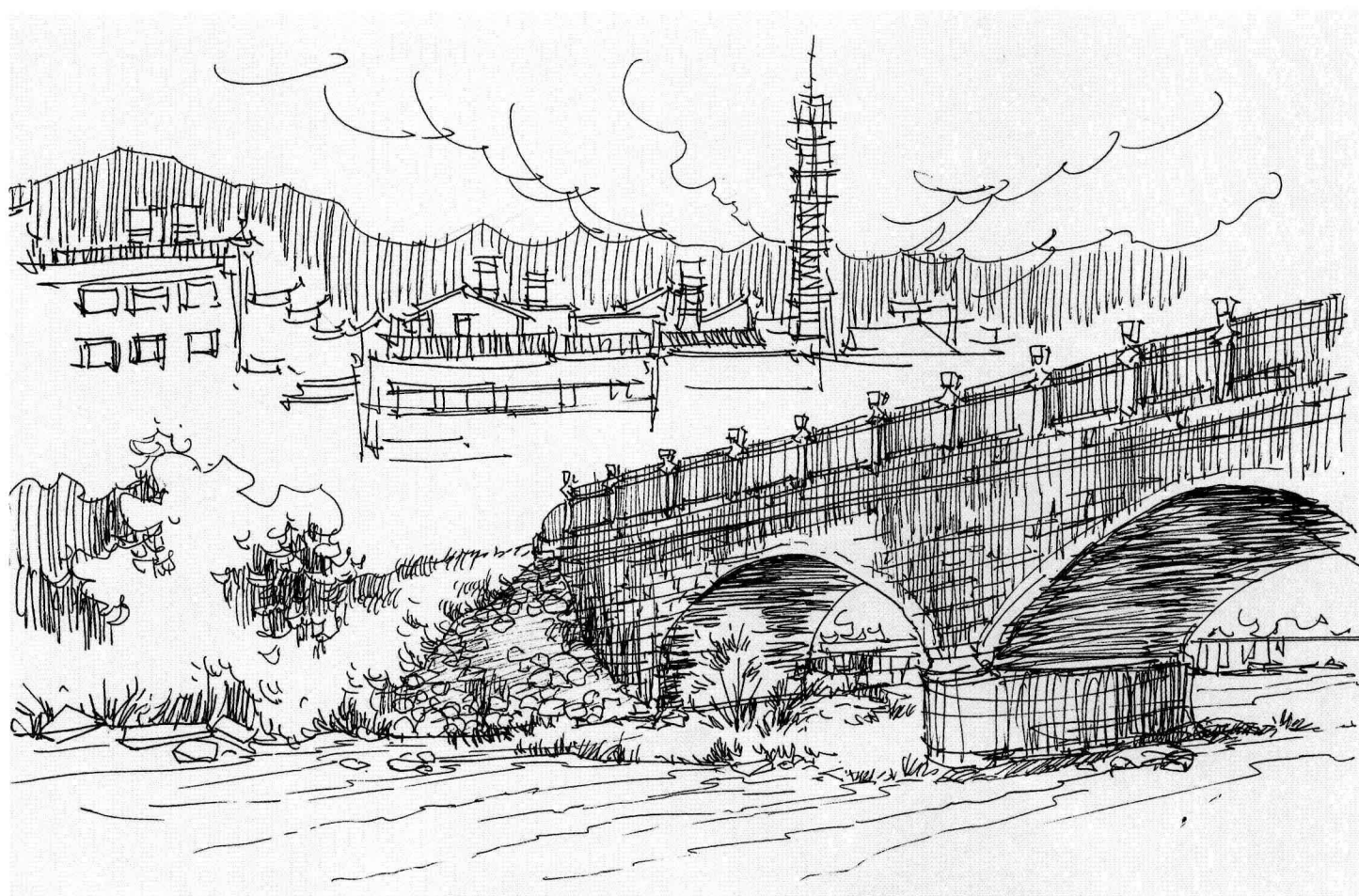

图1-2

2. 美工笔

美工笔是特制的弯头钢笔。它的性能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

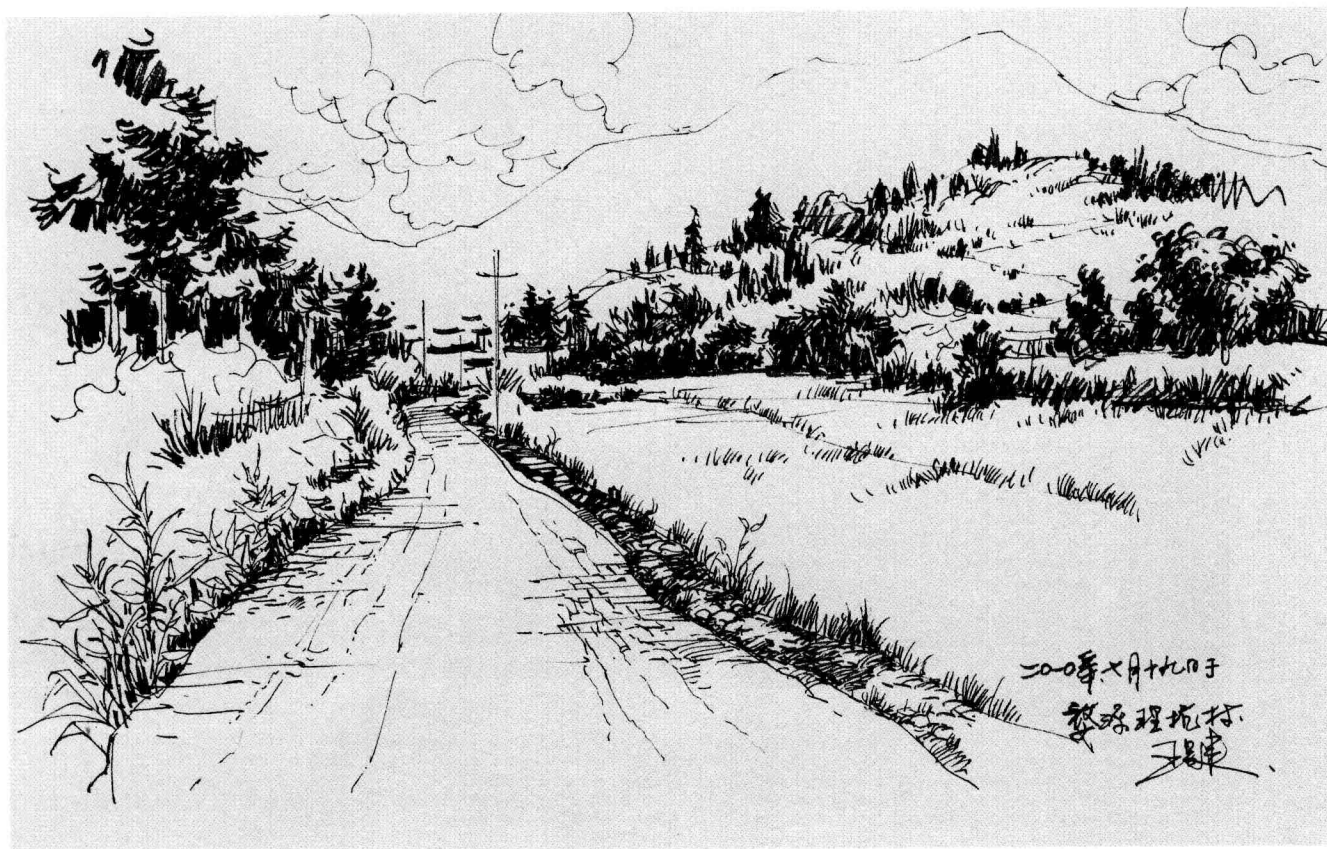

图1-4

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

二〇〇一、七、十一、徐子明

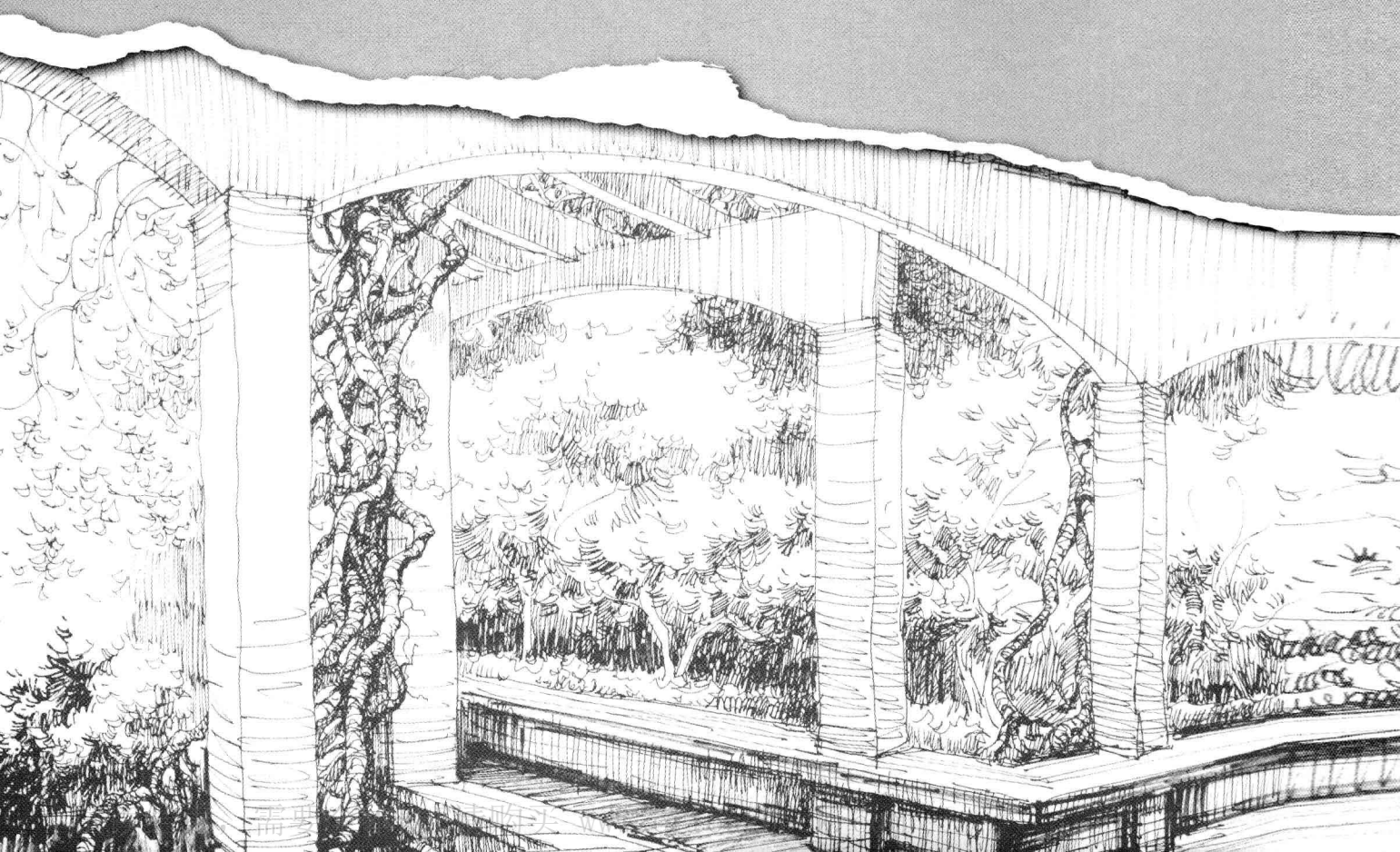
第

2

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，只有运用得是否得当，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。

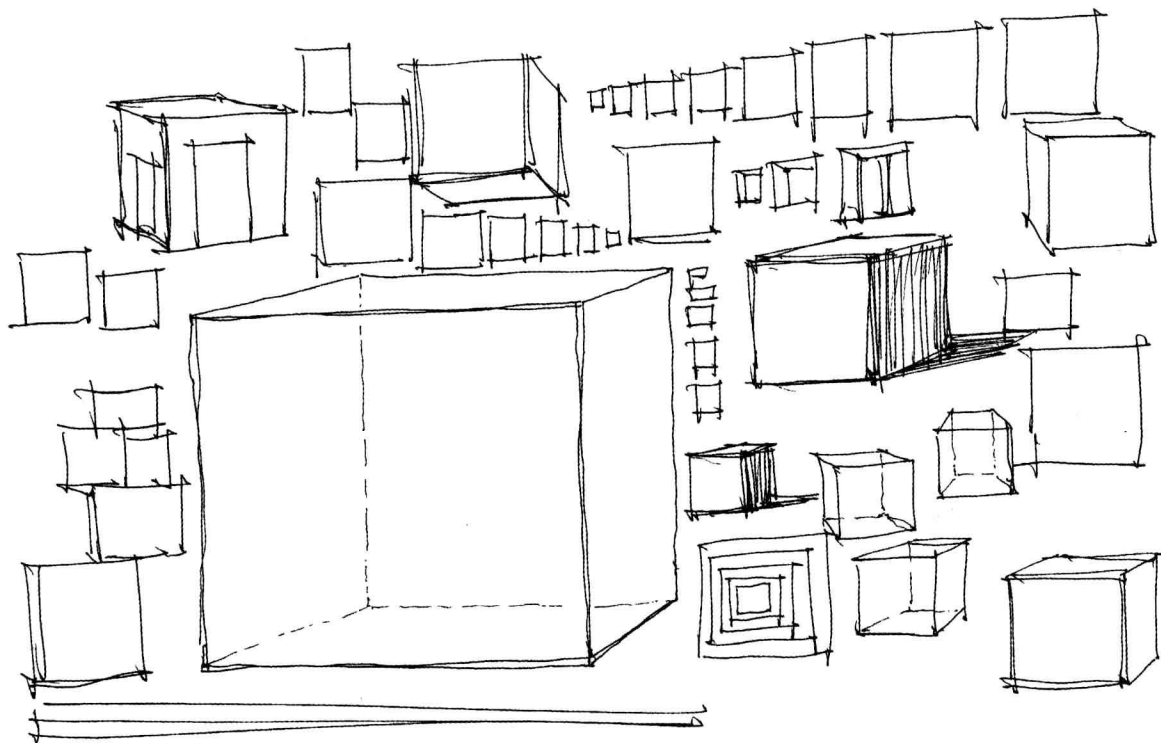

图2-1

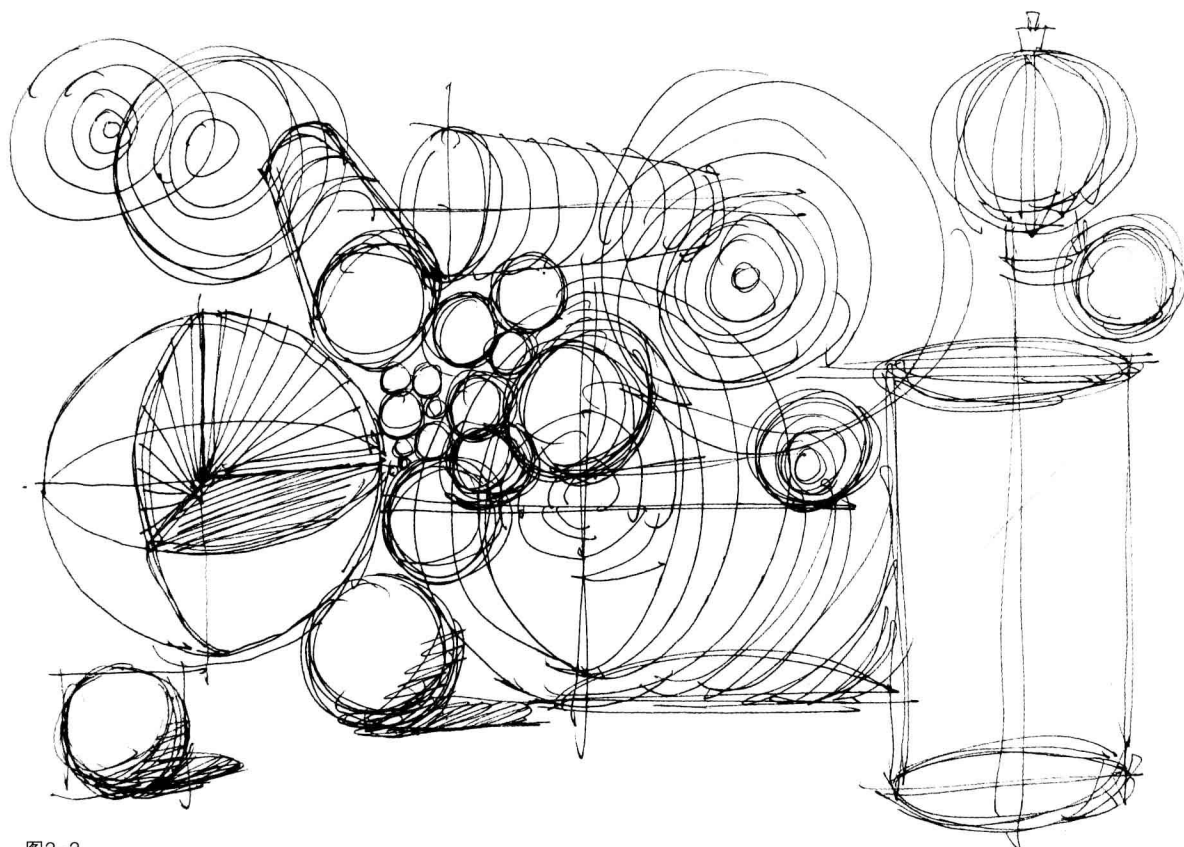

图2-2

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的减弱，如图2-3、图2-4所示。

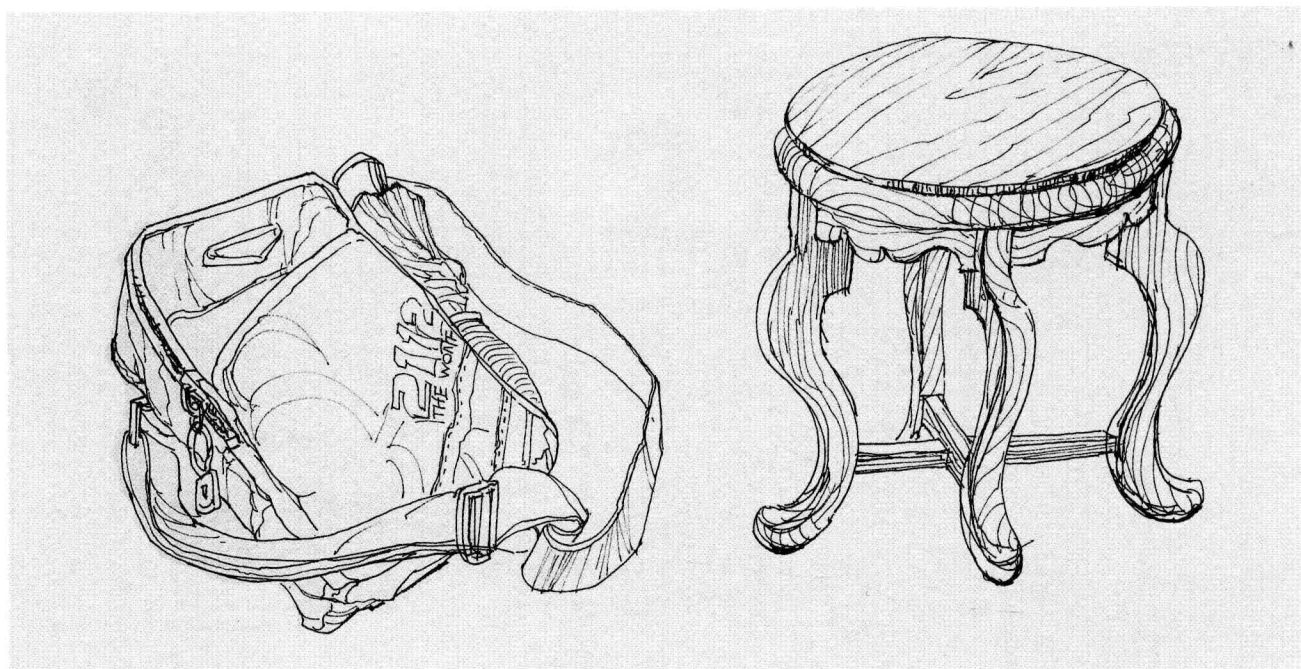

图2-3

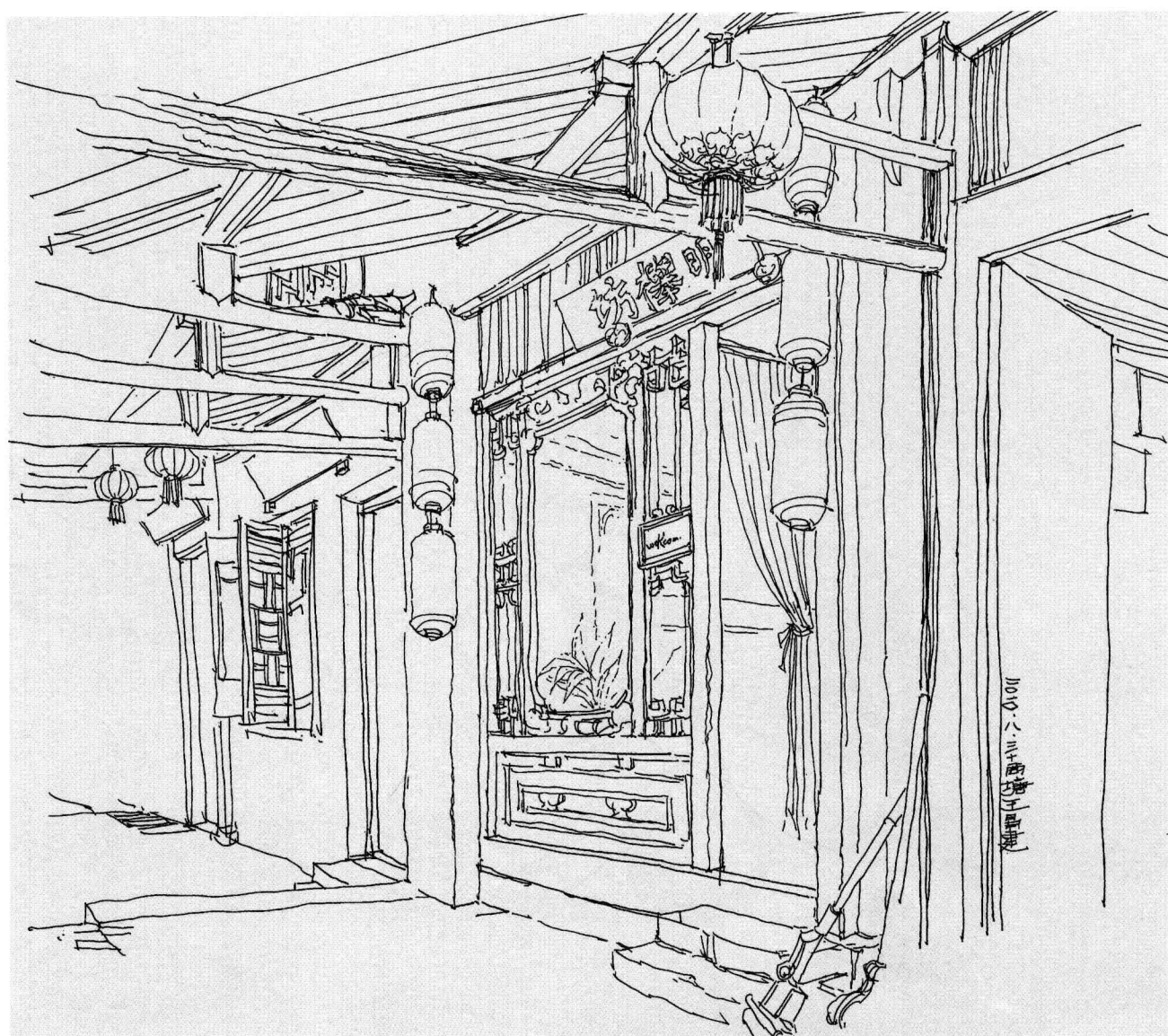
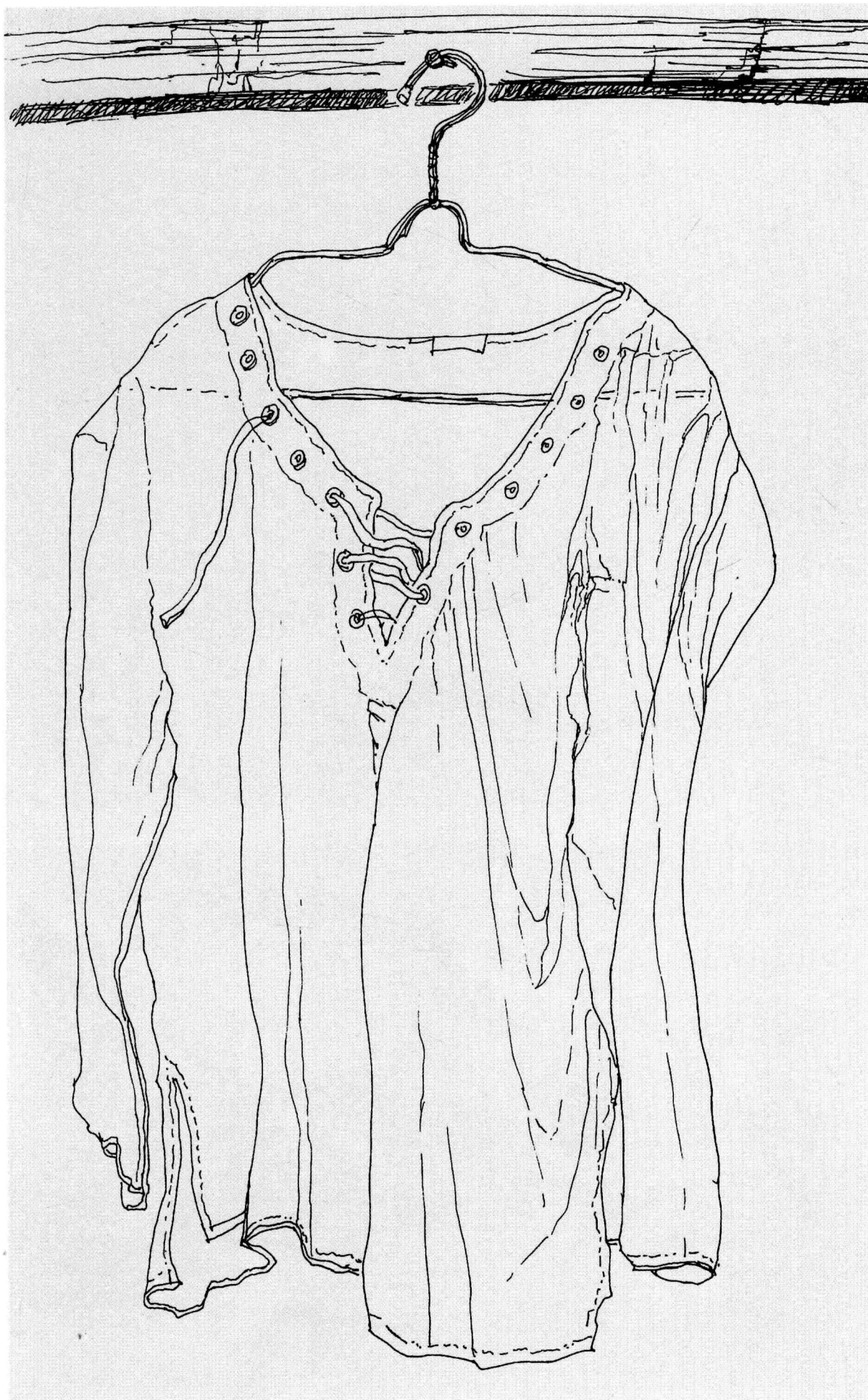

图2-4

对于不同的物体，我们应该用适合于它们的材料与方法来表现。这件无领长袖衫是用丝质的材料做成的，非常柔滑。因此，在选择用笔时最好选择钢笔或中性水笔。同时，用笔也不能太硬，而是要柔软和流畅，如图2-5所示。

图2-5

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。因为只有首先建立了大的、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魅力，如图2-7所示。

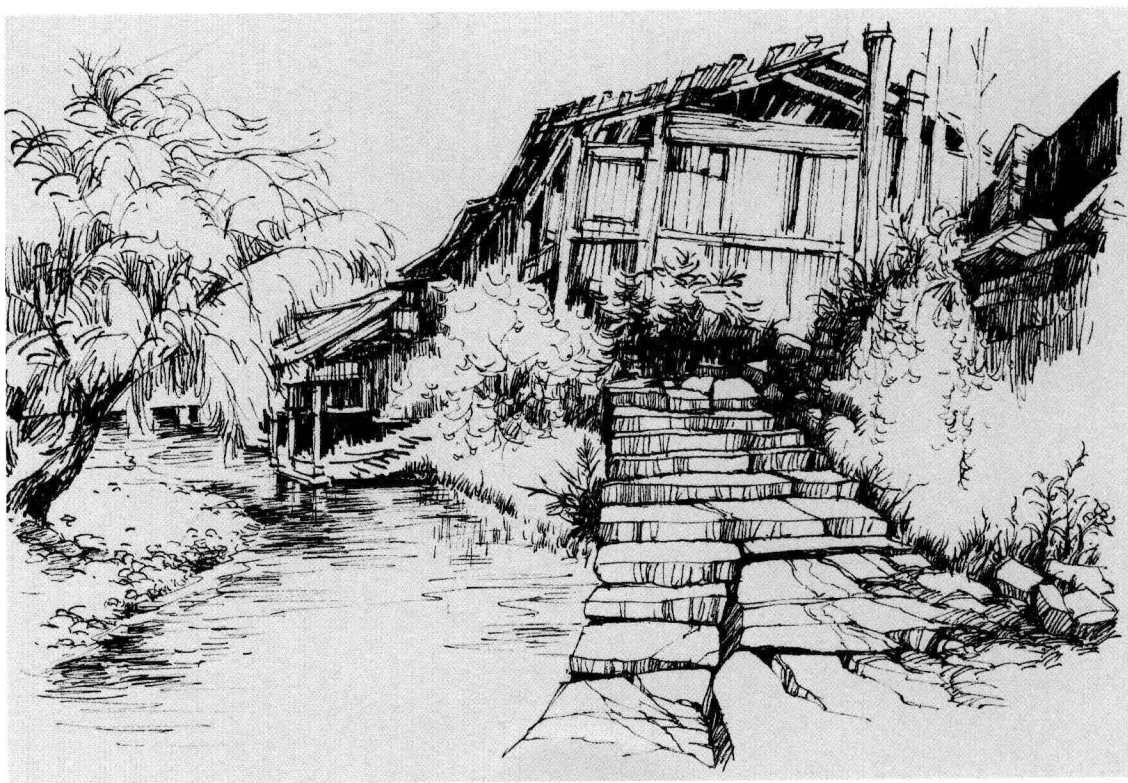

图2-7

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，使画面更加丰富。因此，笔触运用得当，在画面中也将起到非常重要的作用，如图2-8~图2-11所示。

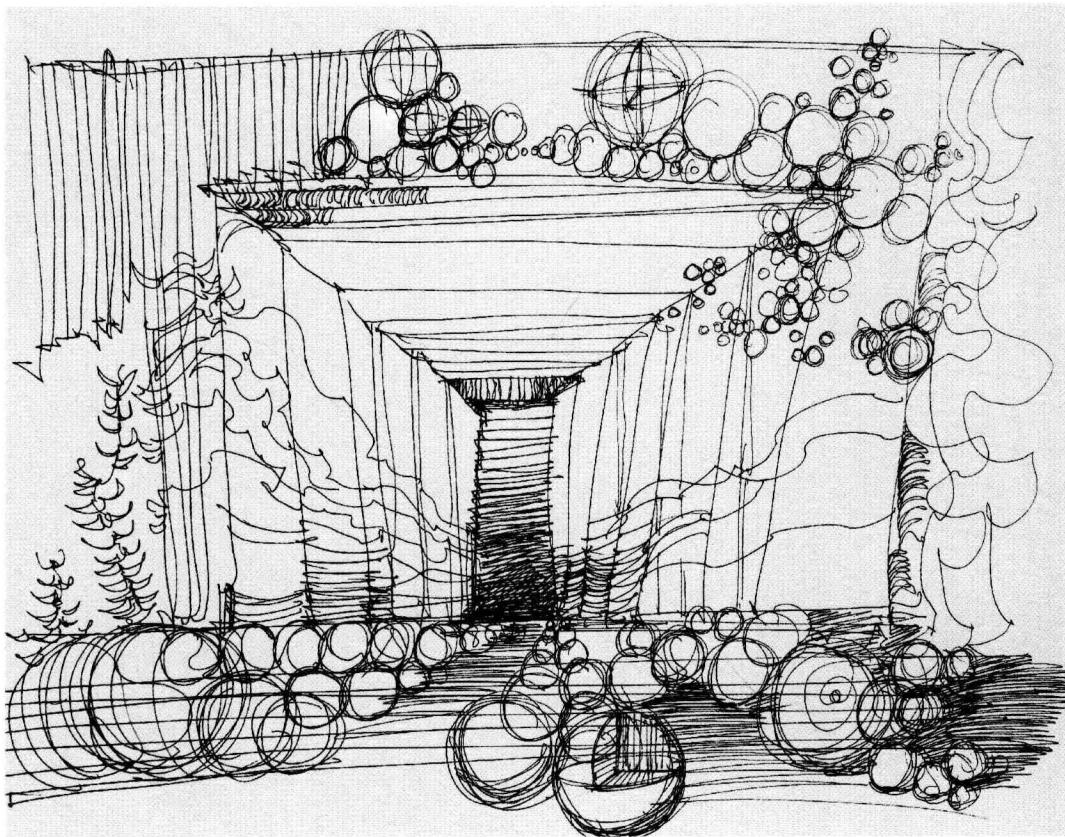

图2-8 钢笔的线条与笔触

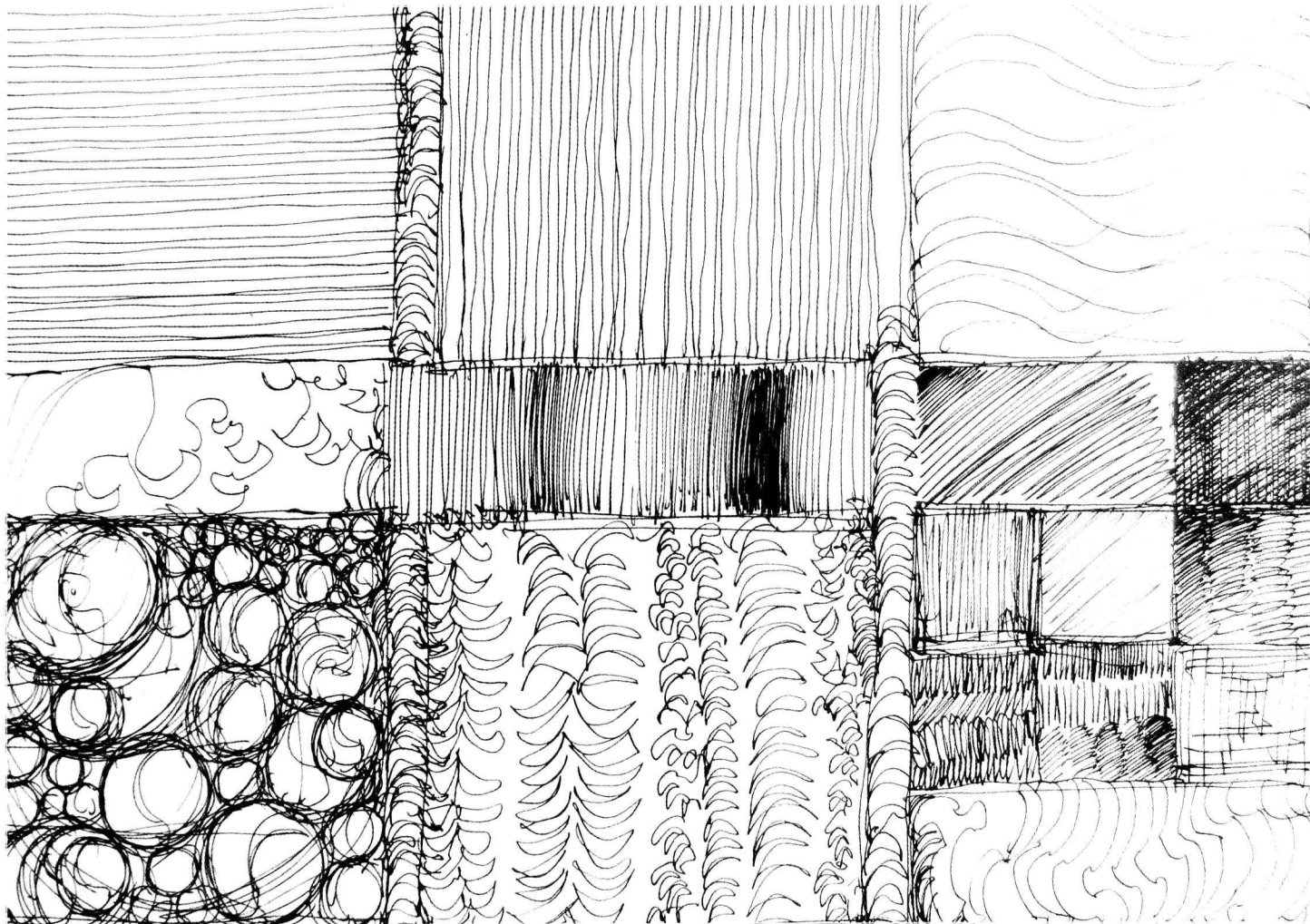

图2-9 中性水笔的线条与笔触

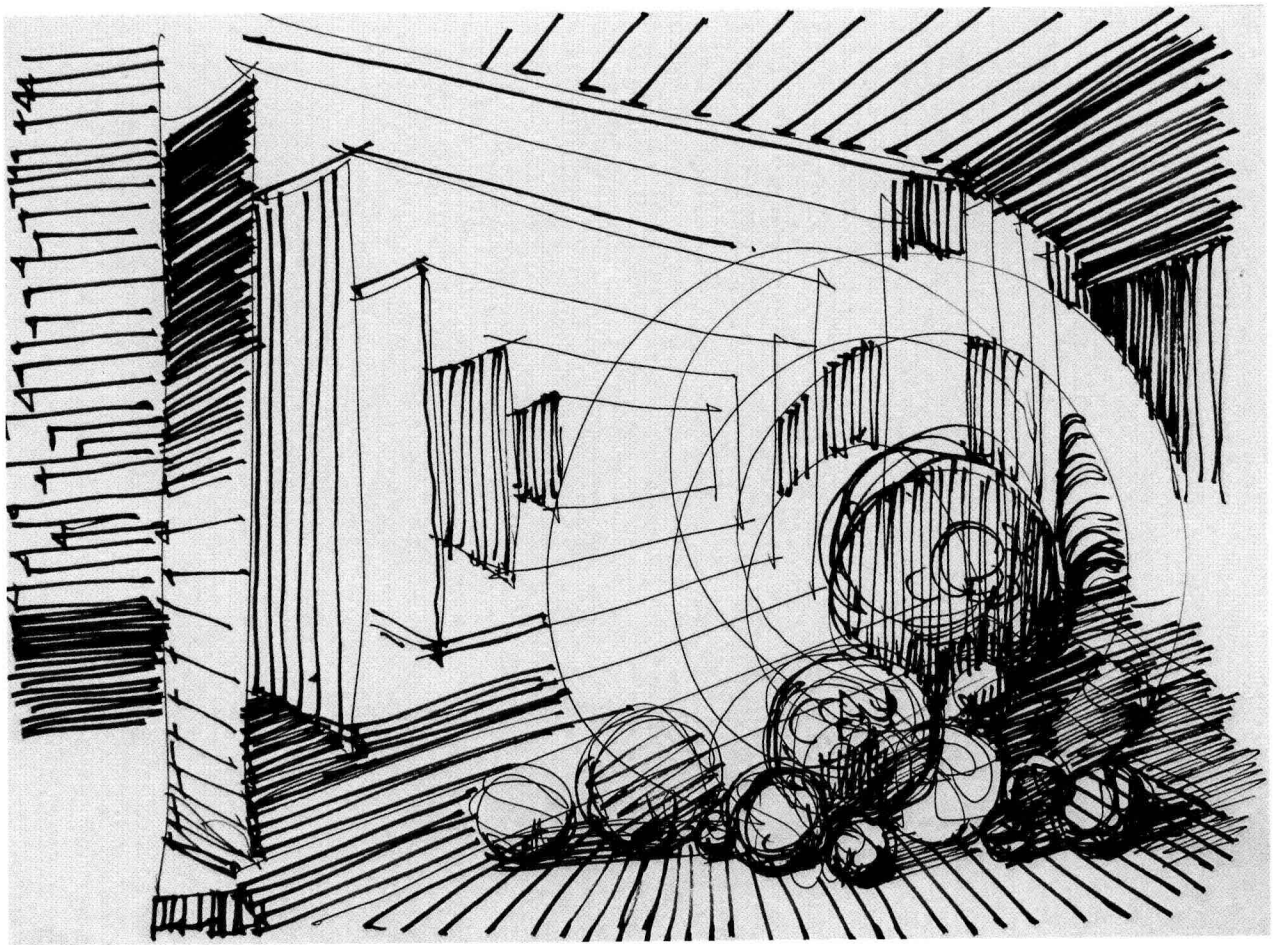

图2-10 美工笔的线条与笔触一

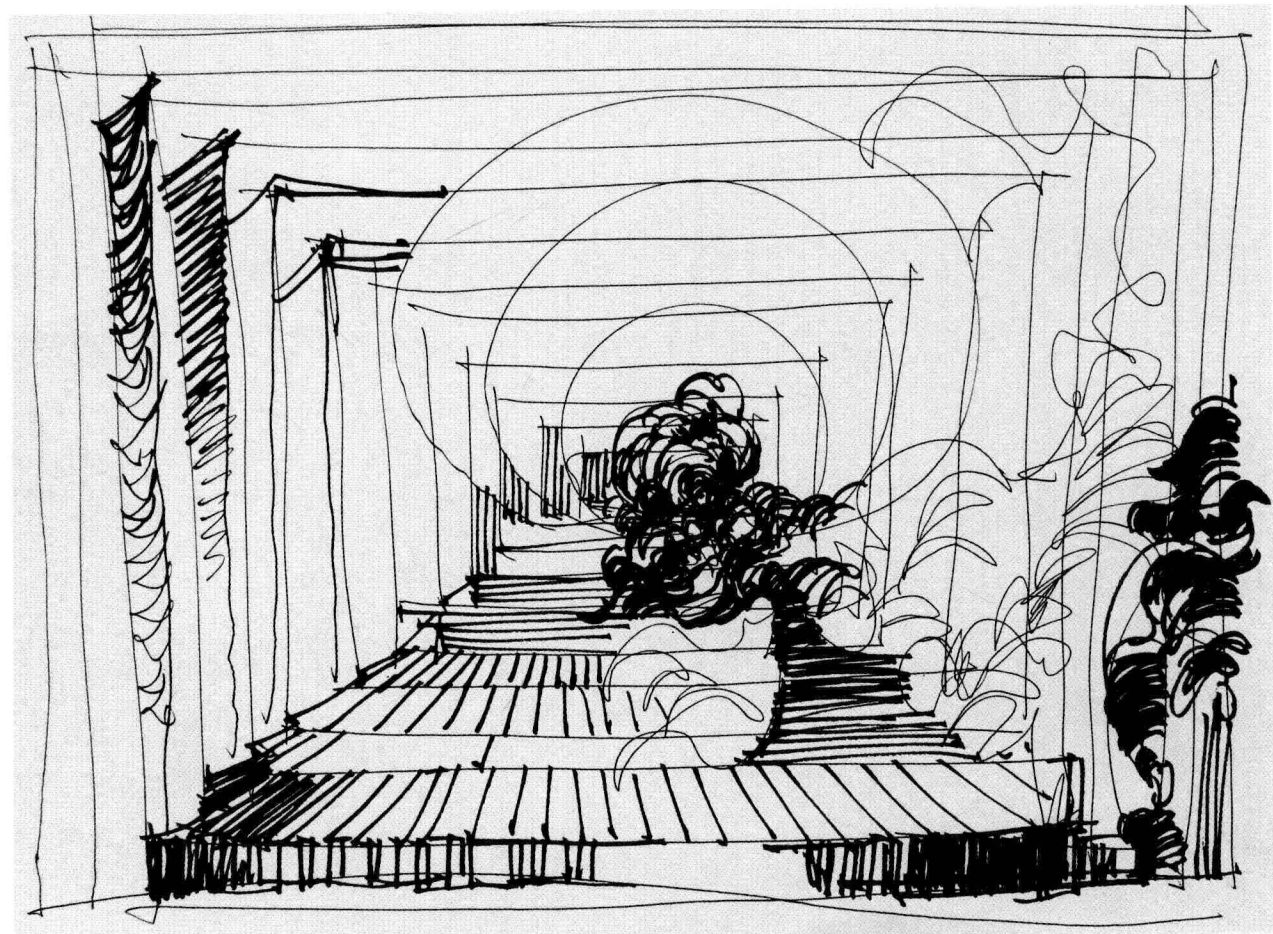

图2-11 美工笔的线条与笔触二