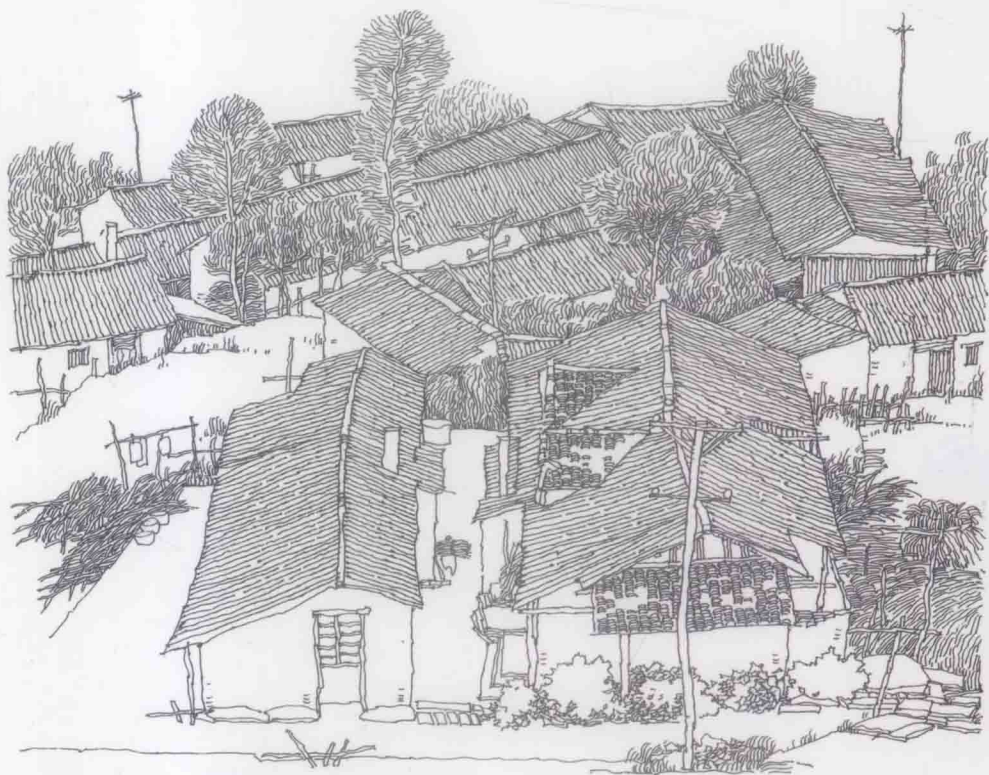

21世纪高端手绘与艺术设计丛书

手绘·构线

李明同 夏克梁 著

中国建筑工业出版社

21世纪高端手绘与艺术设计丛书

手绘·构线

李明同 夏克梁 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

手绘·构线/李明同,夏克梁著. —北京:中国建筑工业出版社, 2013.3

(21世纪高端手绘与艺术设计丛书)

ISBN 978-7-112-15146-2

I. ①手… II. ①李… ②夏… III. ①建筑设计—绘画技法
IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第031806号

责任编辑:张幼平

责任校对:陈晶晶 王雪竹

21世纪高端手绘与艺术设计丛书

手绘·构线

李明同 夏克梁 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

中新华文广告有限公司制版

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 889×1194毫米 1/20 印张: 7²/₅ 字数: 200千字

2013年9月第一版 2013年9月第一次印刷

定价: 68.00元

ISBN 978-7-112-15146-2

(23233)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

构 线

手绘当中最基本的构成要素就是“线”。线是一种既充满古老气息又具有现代美感的艺术表现形式，也是用来表达物象的最简单直接的手段。以线条变化的“节奏性”和线条流动的“旋律性”为出发点，可以体会作品之中富含的音乐性。线条的粗细变化使得物体的表现更加突出、鲜明，使画面更加有起伏；线条的虚实，使得画面的主次更加明确，主题更加清晰明了。线条的“旋律性”更像音乐所具有的律动，避免了画面的枯燥与乏味，调动了画面的气氛。而所谓“构”，表达的是作画时用线当中独具匠心的精巧构思。

I 目录

一、构线的基础 / 001

1. 构线的作用 / 003
2. 构线的工具 / 005

二、构线的表情 / 008

1. 线条的构成 / 009
2. 线条的张力 / 014
3. 线条的表现性 / 022
4. 线条表情练习 / 041

三、构线的速写 / 046

1. 设计的速写 / 048
2. 构线的透视 / 054
3. 构线的步骤 / 061

四、构线的应用 / 064

1. 元素的构线练习 / 064
2. 人物与车辆 / 077
3. 门窗、墙面、屋顶 / 086
4. 山石地面 / 092
5. 天空水景 / 097
6. 构线效果图表现原则 / 100

五、作品赏析 / 107

一、构线的基础

手绘艺术是设计师心中雀跃不止的小音符，是一种灵感的激情闪现，也是艺术家欲驾驭一生的宝驹。不仅如此，她更可以引起众人的情感共鸣。

对于设计师而言，设计手绘是方案构思、推敲与深化最为理想的表现形式，可在潜移默化中提高艺术家的审美情趣和造型能力。

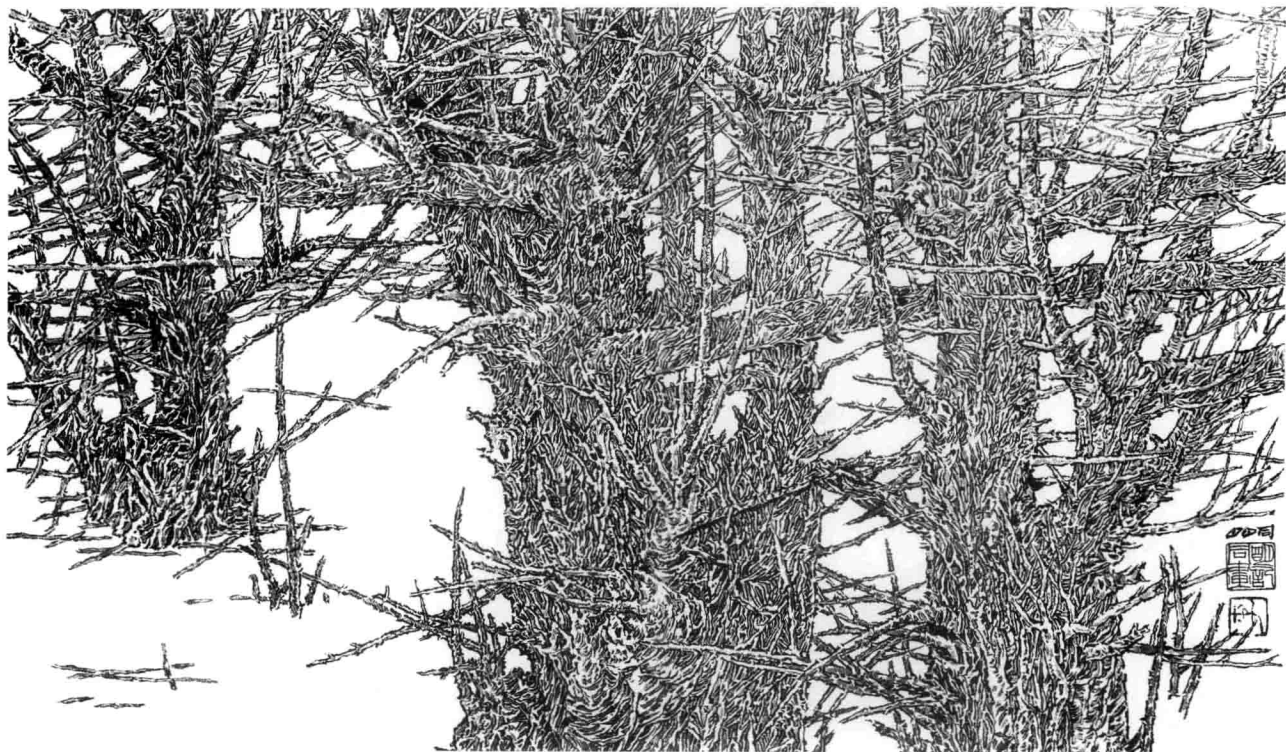
当灵感从艺术家的大脑迸发而出时，只有把微妙的感性付诸于理性进而表达出来，并且不断地提高、练习，才能够创作出更加耐人寻味的艺术作品。

浙江 西塘古镇 李明同

1. 构线的作用

构线语言历史久远，甚至文字的历史都不能与之相匹敌。在文字产生之前，人们已经开始用手绘线条的图像来进行交流，表达内心的感受和意向，因此有人说手绘线图像是人们最常见的绘画表达方式，是美术中的白话文。

李明同绘

构线是创作灵感记录的最佳表现形式。设计师的创作灵感能够通过线条在第一时间表现在纸面上，能直接形成设计思维与设计形式之间的对话，更准确地表达设计师的构思，这种手绘表现方法贯穿在设计推敲过程中的各个阶段。

在手绘表现中，构线表现不仅满足了设计的需要，同时还可以提升设计者的艺术审美能力、空间思维能力，激发设计师的创作灵感，陶冶设计师的设计情趣与灵性，展示设计师的艺术修养。一张线稿如同一幅艺术作品，它融入了设计构思、艺术审美、艺术修养、创作灵感甚至是美的灵性，它可以美得让人窒息，也可以精彩得让人疯狂。

李明同

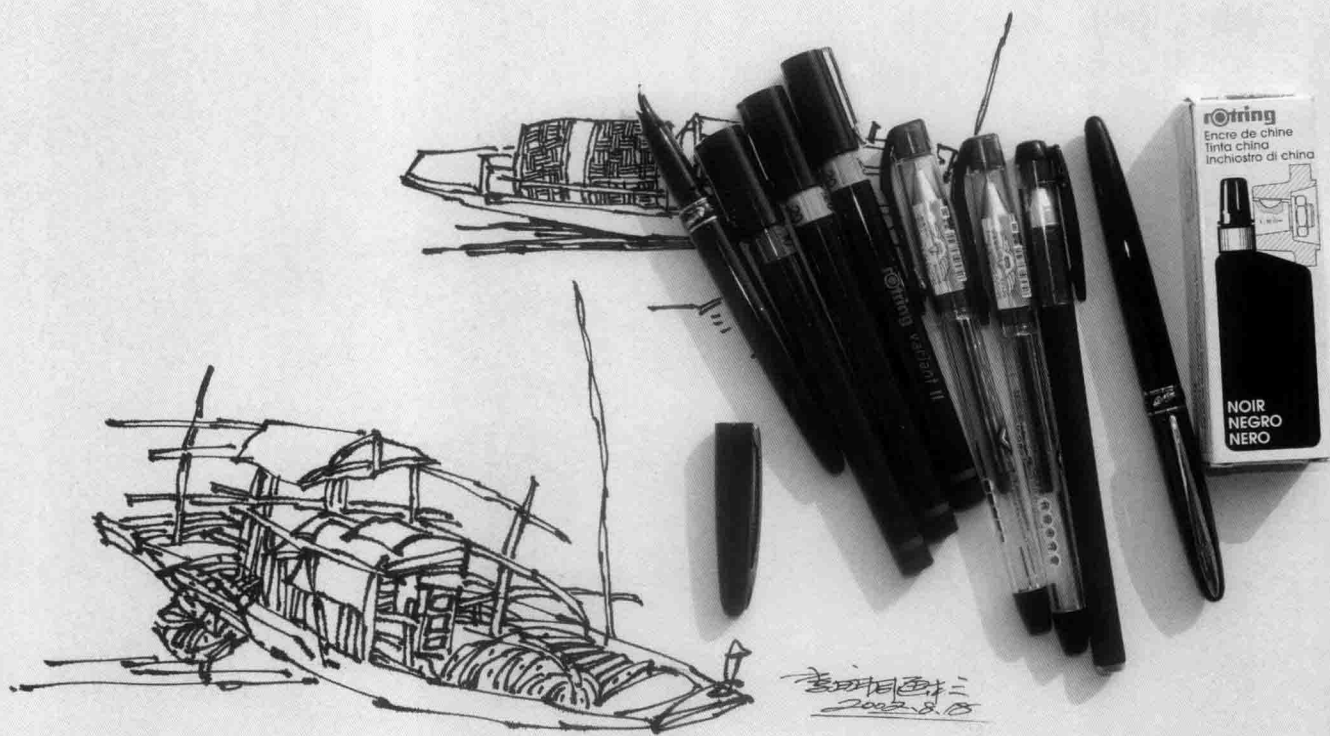
2. 构线的工具

“巧妇难为无米之炊”。同理，无论艺术家有着多么精湛的手艺，无论作品多么为人惊叹，都少不了精彩的工具。有了工具加之以艺术家过人的灵感与手感才成就了绘画的精彩与惊叹！

笔类

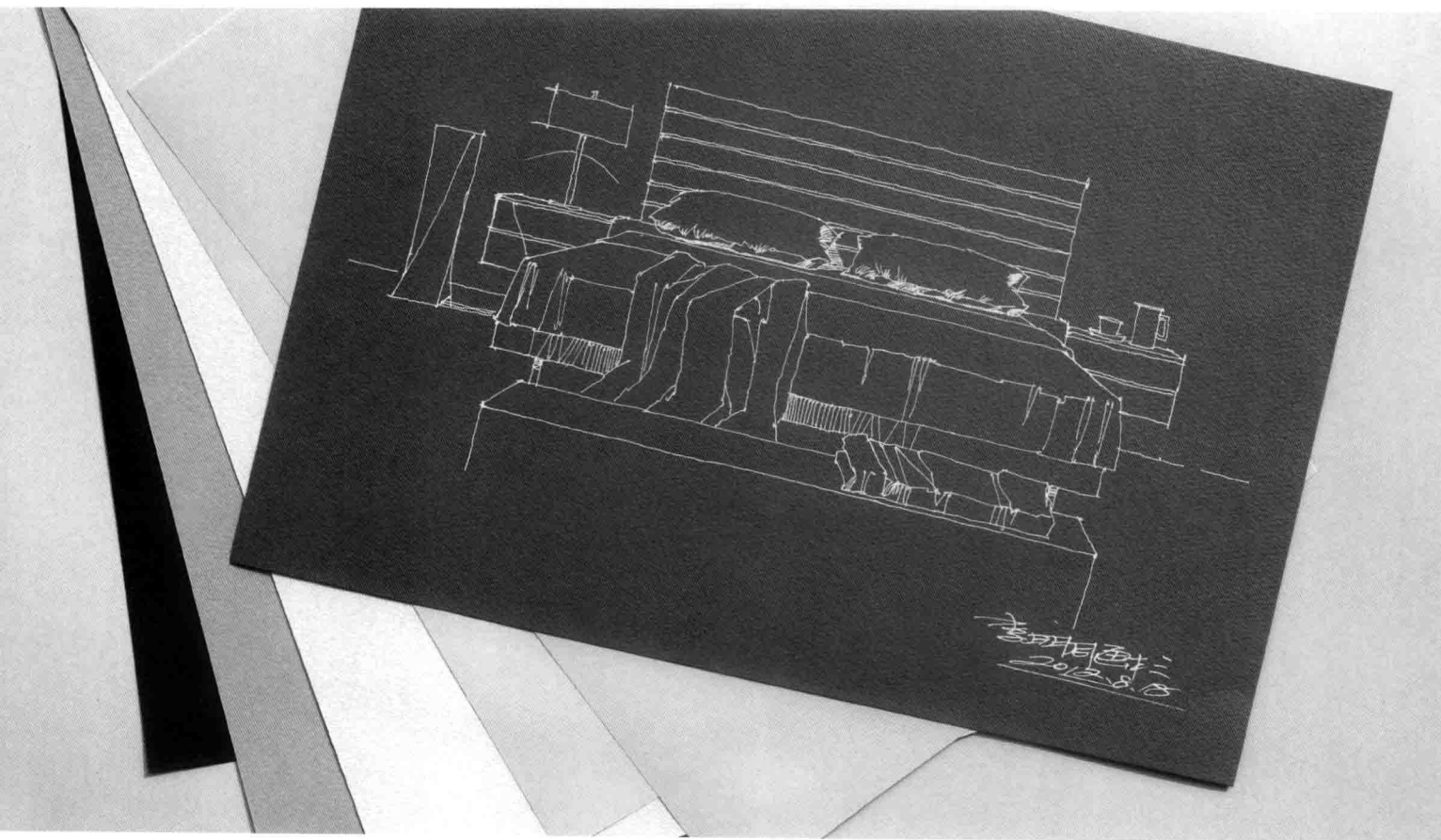
常用的构线笔类主要是黑色墨线类：钢笔、美工笔、针管笔、含墨水的一次性笔（中性笔）。钢笔线条流畅而挺拔，均匀有弹性，但缺少变化。美工笔是把笔尖加工成弯曲状的笔，由于笔尖可粗可细，有侧锋、逆锋、中锋等多种笔法，因而线条变化丰富。针管笔、一次性的墨水笔所给出的线条连绵不断，生动活泼，犹如春蚕吐丝。这几种笔携带方便，宜书写宜作画，方便快捷，是设计师构画设计草图的理想工具。

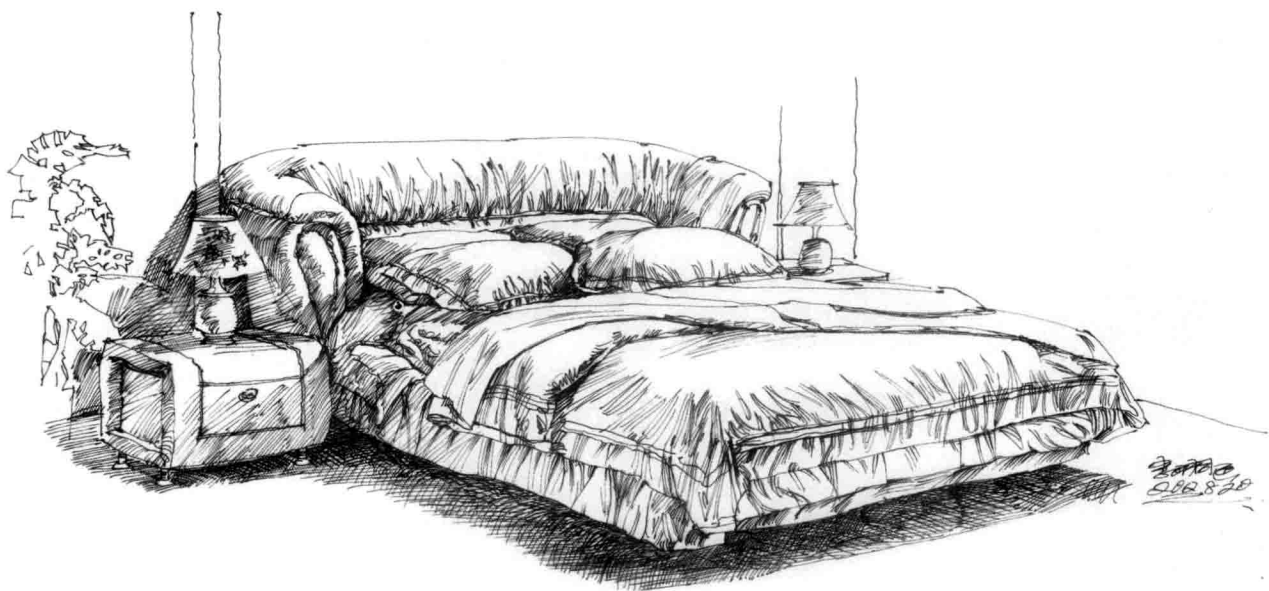
纸张

画线最常用的纸张有复印纸、描图纸、绘图纸、速写纸、水彩纸、卡纸、色纸等。不同的纸张因其含胶量大小、质地细密、表面纹理、吸水能力等不同而表现出不同的特性，画面表现效果也各有特点，所以作画时应根据设计内容的属性选择合适的纸张。

二、构线的表情

艺术源于生活，生活的斑斓色彩又是由一个个小小的点、一条条变化的线与一个个精彩的面来回拼接而成，任何一种绘画艺术形式都离不开点、线、面，设计手绘所要求的准确、快速的表达形式更需要借助点、线、面的不同拼接来传达设计师的情感。

1. 线条的构成

每条线都是由无数个排成一队的小点来组成。点主要有圆点、方点、横点、竖点、不规则点。熟练掌握点的绘画技巧,可使画面更加精细、耐人寻味。点在手绘中多用来表现蓬松或外表粗糙的物体,也作为一种辅助的形式布置在画面需要的位置,以达到丰富画面效果的作用。但要注意不可盲目无章法,乱点一气,要与整体画面协调一致。

李明同 2010.7.15

李明同

姜明同画于2010年7月15日

一般认为点有三个功能：第一个功能是激活画面。如一张白纸，你所看到的空间是无法想象的，是虚幻的、缥缈的。如果一个点掉在纸上，就犹如蜻蜓点水一般激活了纸面，这个点在纸上的位置变化会产生不同的运动感、方向感、空间感和意境。

点的第二个功能就是使画面产生节奏感、运动感、韵律感，这主要表现在作品中点、线、面的疏密关系上，它们各自表演着不同的角色，少了其中任何一个因素，画面就会显得不完整，显

得空洞无力。

点的第三个功能就是富有情感。我们知道点有形状，不同的形状会对应不同的情感，每个人对点的理解各有不同。正是因为这一点，读者观赏作品时看到画面中的点理解也就有所不同，正如国画家画完写意泼墨画后往画上洒一些墨点一样，这也是艺术家对“点”的使用，对“点”所表达的情感。艺术家可能感觉这是一种肌理，是一种美，是画面构图、意境的需要。

李明同