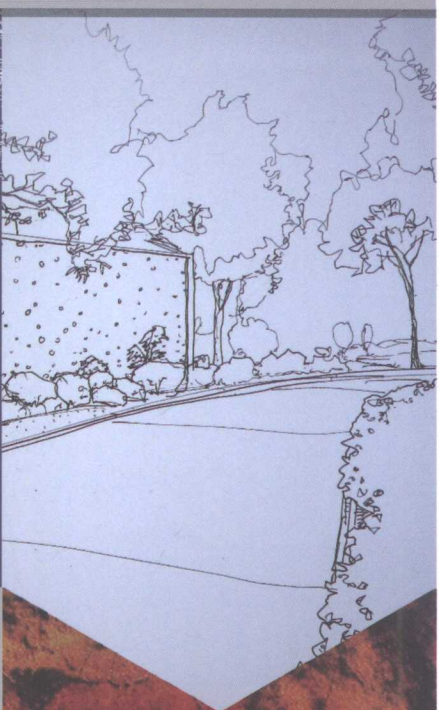
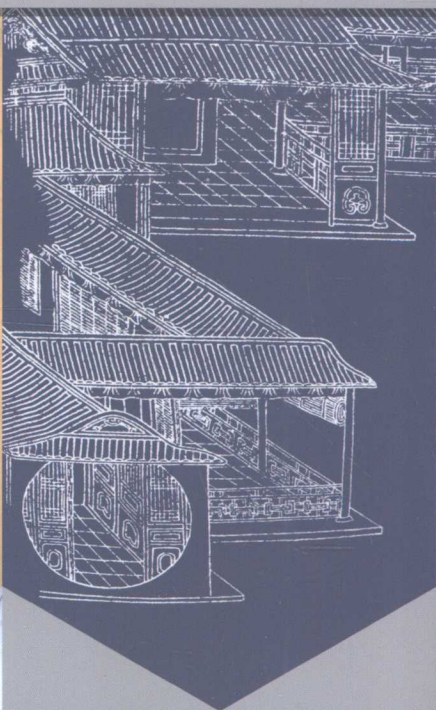

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

设计速写

主 编 刘安民 王 晨 哈聪聪

ARTS &
DESIGN

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

高等教育美术专业与艺术设计专业“十二五”规划教材

设计速写

SHEJI

SUXIE

主 编：刘安民 王 晨 哈聪聪

副主编：谷 莉 李宗源 尹 莹 傅 雪 刘笑春

编 委：张运来 於 勤

西安交通大学出版社

内 容 简 介

本书是为高等院校美术专业及艺术设计专业编写的教材,与国家为美术及设计专业制定的培养方向和课程设置的相关要求紧密配合。本书内容涉及建筑速写、室内设计速写、景观速写、风景速写、静物速写、人物速写,内容丰富而全面。

本着学生实际学习情况,书中未录入大师画作,所呈现的速写作品均来自教学一线,是编者所作课堂示范,非常贴合速写课堂教学实际,具有针对性和代表性。

本书可作为高等院校美术及设计专业教材,也可作为广大绘画爱好者理想的参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

设计速写 / 刘安民, 王晨, 哈聪聪主编. — 西安: 西安交通大学出版社, 2013. 8

ISBN 978-7-5605-5600-0

I. ①设… II. ①刘… ②王… ③哈… III. ①速写技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 197155 号

书 名 设计速写
主 编 刘安民 王 晨 哈聪聪
责任编辑 董 莹 周 冀

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)
网 址 <http://www.xjtpress.com>
电 话 (029) 82668357 82667874 (发行中心)
(029) 82668315 82669096 (总编办)
传 真 (029) 82668280
印 刷 河北鸿祥印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 7.5
版次印次 2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-5600-0/J.96
定 价 48.00 元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

版权所有 侵权必究

前 言

设计速写课是大多数艺术类院校艺术设计专业的基础课程，设计速写在设计专业中的基础性地位非常重要，如同素描基础之于油画创作那样。所以，对于那些从事艺术设计教学的人来说，如何搞好速写的学习规划，帮助学生在将来后续专业学习和设计工作提供一个良好的开端，是编者多年来一直在努力解决的问题。

本书的宗旨是希望在设计速写表现技能上能提供给初学者，特别是给艺术专业大学生们以一定的借鉴意义，由于现阶段的大学生多为80后、90后，从他们的年龄结构及艺术阅历来看，这一群体的审美观和艺术观还没有成熟，就速写技艺而言，由于高中阶段受应试教育的影响，加上部分高校在组织入学专业技能考试时对速写的忽视，造成入校后当他们真正接触相关专业时就显得非常不适应，而且部分同学那种在学习上急功近利的心理状态，也为设计速写的正常学习埋下了诸多隐患。要使学习者学有所成，科学的速写课程设置和正确的专业引导就显得很有必要。

本书针对高校艺术类本、专科学生专业基础课的学习特点，同时结合了现代设计市场对艺术设计人才的要求而编写的，为了便于学习者较快地掌握设计速写表现技法，书中安排了编者最近十年来积累的设计速写作品，并配合文字分析和创作心得，希望能对读者起到一个抛砖引玉的作用，同时由于时间比较仓促，加之编者水平有限，书中的作品难免显得艺术价值不高，且匠意的成分也不少，但只要能带给设计速写学习者些许启发和帮助，那将是编者莫大的欣慰。最后也衷心希望广大读者能对书中的不足之处提出批评指正意见，以便编者提高水平和见解，由此，编者将感激不尽。

目 录

第1章 设计速写基础知识 /4

- 1.1 设计速写概念 /4
- 1.2 设计速写常用工具介绍 /6
- 1.3 设计速写表现手法 /15

第2章 设计速写的技能准备 /18

- 2.1 设计速写的构图法则 /18
- 2.2 透视与空间构成艺术 /25
- 2.3 画面审美及节奏韵律把握 /29

第3章 建筑设计速写配景表现技法 /33

- 3.1 人物配景画法 /33
- 3.2 山石树木画法 /34
- 3.3 天空水体画法 /40
- 3.4 交通工具画法 /41

第4章 建筑设计速写方法与提高 /42

- 4.1 建筑设计速写方法步骤 /42
- 4.2 建筑速写学习提高方法 /45
- 4.3 建筑设计速写写生范例 /49
- 4.4 建筑设计速写写生附录 /54

第5章 室内设计速写与表现 /59

- 5.1 客厅室内速写步骤 /59
- 5.2 室内设计速写作品赏析 /61

第6章 景观设计速写方法与提高 /68

- 6.1 景观设计速写概述 /68
- 6.2 景观设计速写赏析 /69

第7章 风景速写 /73

- 7.1 风景速写概述 /73
- 7.2 风景速写附录 /76

第8章 静物速写技法介绍 /83

- 8.1 静物设计速写概述 /83
- 8.2 静物设计速写作品附录 /84

第9章 人物速写与设计表现 /87

- 9.1 人物速写表现概述 /87
- 9.2 人物速写作品附录 /89

第10章 设计速写综合作品赏析 /94

第11章 学生作品分析与点评 /112

参考文献 /115

概 述

速写是通过画者对物象敏锐的观察,并将获得的感受在较短时间内以简练、概括的绘画表现形式及绘画语言,记录下物象整体特征的一种写生形式。

速写是一门古老的艺术表现形式,人类的祖先在认识和改造其生存环境过程中,利用简陋的绘画材料加上深思熟虑的线条和色彩来形容和记录他们的所见所闻,从而有了我们现代人所熟悉的史前洞窟壁画和岩画,如法国的拉斯科、西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画(图0-1),以及石器时代的文化遗址中所呈献的各种人类早期的绘画等。

图0-1 阿尔塔米拉洞窟壁画——野牛图

这些图形所表达出的抽象而又显得有些稚嫩的造型,概括简练的线条以及超乎想象的表现力在令现代人叹服的同时,也为速写这种古老艺术表现形式所具有的独特表现力提供了有力的证明。

如果说人类早期艺术活动时,以这种线条为主的简单朴素造型形式来表情达意是因条件限制而表现出的一种无奈之举的话,那么纵观古今中外前辈美术大师们所绘之传世作品,人们从中不难发现其中无处不在的表现形式——线条。西方绘画中虽然重视光影的表现,但物体的轮廓、光影的界限、空间层次的进深表现、线条的运用和变化非常丰富多样,传达出作者在寻求高超艺术表现力上的思考,为的是使作品更具有艺术魅力。对于中国传统绘画——国画来说,对于线条的运用更是出神入化,特别是白描手法,其中对线条的运用非常富有韵味,写意

画中对所绘对象淋漓尽致的表达，就是借助充满情感的线条来实现的，这种线条的艺术魅力是其他西方绘画艺术表现形式所无法与之媲美的。

设计速写作为一种艺术类学科，是用以区分西方传统调子素描而划定出来的，其实速写这种注重用线，利用线面结合的技法来表现自然物象的艺术形式，其历史的悠久，前文已经提及不再赘述，然而时至今日，当各种再现物象的手段已经非常多样的时候，为何速写这种表现形式并未被时代所抛弃而是有强大的生命力？究其缘由，编者总结得出以下几个方面原因：

1. 速写在表现对象时对线条的运用，会使画面不经意地呈现出作者的情绪，使作品更有人情味，这一效果具有现代数码摄影亦或是传统手段摄影所无法达到的艺术境界。

2. 传统绘画所折射出的艺术美感，在速写作品中人们很容易找到审美上的共鸣，因为速写本身就是一种艺术作品，而且在实际上，速写同素描、油画、国画等在分类上也无法做到界限的绝对明晰，实则是你中有我，我中有你，形同一家无法切割，且概念相对模糊。既然速写与绘画原本一家，人们在欣赏绘画作品时所持的审美标准，拥有的文化评判尺度就会很自然地融入到速写作品中去。

3. 速写对于绘画材料的要求较低且操作起来简单易行，基本上只要有一张纸，一支笔就足够了，要求的只是创作者的艺术头脑和创作激情，而这也是众多纯艺术创作者和艺术设计工作人员青睐速写的根本原因所在。

速写描绘的对象种类繁多，内容丰富，所涉及的对象几乎无所不包，要的只是创作者对表现对象的兴趣。其中人物、动物、建筑景观、自然山川、云端飞瀑等视野所及之物，皆可成为画作的主题。因而从速写创作的题材来说可分为人物速写，建筑速写，风景速写，动漫速写，设计稿速写等诸多表现形式。而建筑风景及室内设计速写是众多速写门类中较为常见的。

人们在欣赏一件艺术作品的时候，总是对各自所关心的、感兴趣的绘画对象驻足观看认真思考，通过自己对作品的理解，思考而后引发思想上的共鸣，得到审美的愉悦感。那么，人们都对哪些事物感兴趣呢？要想得到统一的答案恐怕很难，因为每一个人的意识形态及观念不同，人们心理活动，审美情趣，受教育程度及眼界宽窄上的差异不可能达到一致，正所谓千人千面，难以达到统一。但总的来说，人们感兴趣的对象无外乎他们所熟悉的自然万物，由于建筑景观与人类社会的关系极其紧密，所以有关建筑方面的绘画作品的问世，也就很正常了。对于人类社会来说，建筑在人们生活中所占的比重非常大，是人们生命活动、社会

活动不可或缺的重要场所。既然建筑是作为人们生存环境资源的载体，人们对它的熟悉程度也毋庸置疑，因而人们出于对建筑景观及其文化的关注，从而引发各自对有关建筑环境绘画艺术的兴趣。人们对建筑速写作品的关注就是其中之一。

人们借助速写这种艺术表达方式，对建筑物内外环境和配景进行描绘的作品，称之为建筑风景速写。建筑设计速写对于环艺设计师来说有着极其重要的意义，它不仅能为设计师收集创作素材提供良好途径，而且能为建筑设计方案的设计表达提供便利条件。设计师在创造、组织、提炼形体的艺术设计过程中，综合运用多种绘画语言，以速写联通思维、使创意思想的火花通过线条迸发出来，实现了设计艺术创作的升华。

本书从建筑景观速写、室内设计速写、人物速写入手，以常用的绘画语言和绘画工具为契机，结合编者在艺术设计速写教学过程中总结的心得体会，佐以作者的课堂教学成果——部分艺术设计速写作品，以章节为基本单位，从速写的学习方法，线条组织，绘画技巧入手，对建筑速写的基础构图、空间构成，人物速写整体与局部设色等相关知识进行分析说明。本书确保每幅作品均由编者们在课堂上独立完成，加上对作品的理论分析，以图文并茂的形式，以浅显易懂的语言表述形式，力图成为学生学习设计速写技法和进阶建筑速写审美的有力推手。

《设计速写》是全国高等院校艺术设计专业的必修课之一，学生掌握一定的速写技巧是通向成功设计师的途径之一。编者有过十多年的速写教学经历，在课堂上，总有学生向编者提出诸如：如何快速练成画好一幅建筑速写的技能，如何把握画面节奏等。而且很多同学都非常想掌握一定速写技能，却总是不想花时间去练习。为何会出现这种情况？艺术教育同行们稍作分析就会发现个中缘由：其实这一方面是学生追求学习效率的一种表现，但另一方面也可看出现在不少学生在绘画基本功还不扎实的情况下，急于求成，不肯下苦功，总想着有捷径可走。对于这一部分学生只能付之以耐心引导，通过多做课堂速写示范的方式，使他们明白，一幅好的速写绝不全都是几分钟，十几分钟就能完成的。速写能力的进步提高也是要经过大量的练习——思考——再练习的过程，并且需要的是几经反复的过程才能使速写技艺有所提高。对于任何绘画艺术的学习，离开勤奋是行不通的。艺术学习和研究是没有绝对的捷径的，速写学习和进阶的方法也没有绝对相同的路径可寻，只要学习者重视独立表达，不断总结个人学习心得体验，大胆去画去表现，只要注意不要过分模仿，重视自身个性的表达，充分挖掘每个人的艺术天赋和才智，才是学好设计艺术速写的基本方法和途径。

第1章 设计速写基础知识

1.1 设计速写概念

“速写”作为一个词汇，在英文中的称谓一般使用“sketch”。可以理解为快速简明扼要地描绘对象，有“草稿”的意思。可见人们一般意义上的速写，是指在较短时间内，以手和绘画工具为媒介，采用艺术的处理手法，简洁快速地表现客观物象，通常以写生的形式表现，当然，对于设计师来说，以创意表现为主导的构思预想图也属于速写这一范畴。

人们热衷于运用速写这一造型方法来表现客观事物，速写表现题材也涉及到方方面面，对于表现的类型不同，就有所谓人物速写、动物速写、建筑景物速写等之分。建筑景物速写的主旨内容，除了自然环境之外还有以各类建筑为依托的人文环境。建筑作为人类社会所创造的文明成果，其在人们心目中的地位无可替代。读者可以从以下两个方面得到解释：首先建筑及其空间是人类遮风避雨，繁衍生息的必要场所，是“衣、食、住、行”中的重要组成部分，涉及到人类基本生存条件，其地位不可或缺。其次，建筑本身承载着人类社会创造的优秀建筑文化。从审美上看，建筑本身及其装饰之美的确值得人们传承与发扬。既然建筑与人们的关系如此之密切，那么，人们用速写等绘画手段来表现建筑及环境就不足为奇了。因为建筑画作品也是人们喜闻乐见的艺术表现形式，而以速写的手法来表现的建筑画，即被称之为建筑速写的，将成为编者重点讨论和阐述的话题。

建筑景观速写总是要和建筑及其周围风景有着某种联系，是建筑文化当中蕴含的艺术之美，与优美的自然风景结合，激发起了艺术爱好者和设计师强烈的表现欲望，他们习惯于以速写的形式来记录、表现乃至创造。艺术家笔下优美的线条结合建筑本身的形式美感，加上富含韵律的点面结构使建筑速写作品的艺术魅力更加突出。

室内设计速写是环境艺术设计专业的必修课之一，室内的装饰及其陈设是美化人们居住环境的重要因素，利用速写技法对之进行描绘的作品，也是人们喜闻乐见的艺术表现形式。对于从事环境艺术设计专业的学习者来说其意义还远不止这些，因为室内设计的方案创意表达还需要较强的手绘表现能力，而室内设计速写的学习是必经之路。

人物速写多见于绘画类书籍,对于设计速写来说,人物表现强调的是线条组织的节奏与美感,画面的形式与构图等艺术表现形式应用于各种艺术设计门类之中,使设计速写的艺术表现力更强。

1.2 设计速写常用工具介绍

用于速写的工具画材有很多,就像其他门类速写一样,选择得心应手的工具,是画好速写的前提,正所谓“工欲善其事,必先利其器”。画速写强调的是手脑并用,是创作者表达内心感受的过程。只要掌握和运用好绘画工具材料,全身心投入到作品的创作中去,才能使速写真正成为你感受事物,知觉设计艺术意境的理想助手。

应用于设计速写的绘画材料可分为两类:干性材料和湿性材料。干性材料指无需借助水或其他溶剂媒介,可以直接作用于纸面的材料,如铅笔、碳笔、色粉笔、油画棒等。湿性材料是指颜色悬浮在液体溶剂之中,使用前要充分调和,需要依靠画笔等工具配合使用的材料,如水彩、丙烯、油墨等。而介于两者之间的,例如钢笔、中性笔、针管笔,由于携带方便,线条表现力强,是设计师用来进行速写创作的首选材料,本书的绝大部分速写作品就是使用钢笔这种绘画工具完成的,钢笔也是编者在本书中着重介绍的工具。

1.2.1 笔类工具

1. 铅笔

铅笔是设计速写作品表现时使用最为普遍的工具之一,初学绘画的人学习素描就是以铅笔作为入门工具的,由于铅笔可以画出圆润、流畅、轻、重、粗、细等灵活多变的线条,画面所呈现的明暗色调及层次细腻而丰富,且画面整体效果易于控制,即使在绘画失误之处也便于修正。铅笔中的铅芯是决定线条浓淡深浅和绘制手感的重要因素。铅芯的成分通常以H、B来进行软硬的划分。H表示硬度(Hard),B表示深度(Black)。美术画材店常备的绘画铅笔的HB值一般在5H~6B之间。H值越大,铅芯硬度越高,纸面着色越少,颜色越浅;B值越大,铅芯硬度越低,纸面着色越多,颜色越深。硬铅画出的线条工整细致,有强烈机械美感,常用于早期工程制图的起稿,而软铅则能画出变化更丰富的线条,配合作画者用笔的方向和力度变化,可以表现出不同层次的色调变化。

另外,彩色铅笔和水溶性彩铅也是设计速写常用的绘画工具,彩色铅笔色彩鲜艳,线条柔美为很多环艺设计师所喜爱,彩色铅笔所绘制的速写主要是依靠线条的排列、交织和层层叠加产生的丰富色彩效果,在保持颜色关系整体性方面要求较高。在环境艺术设计速写表现时,水溶性彩铅通常用作建筑效果图和速写的渲染润色,通过用线条描绘建筑结构和暗部色彩,然后湿笔薄涂,借助水分稀释

分散色彩, 营造出一种淡彩素描效果, 由于彩色铅笔既有着普通铅笔的干性特征(水溶性彩铅亦可不做湿笔薄涂, 干湿画法皆可), 因而很容易被学习者所掌握, 同时又有着丰富的色彩选择, 表现力很强, 深得广大艺术设计专业从业者和美术绘画爱好者们的喜爱(如图1-2-1)。

图1-2-1 饭厅彩铅速写 作者: 刘安民 工具: 中性签字笔、彩色铅笔 A3复印纸

就像万事万物皆有正反两面性一样, 铅笔也有着它的缺陷, 如铅笔笔尖容易折断, 且磨损较快, 需要不时用刀具进行修正, 笔触太过密集时画面会产生反光, 画面容易被画腻, 使进一步调整画面整体效果变得困难, 另外铅笔颜色深浅及色阶上的层次变化也有一定局限性。还有使用彩色铅笔时对画纸也有一定要求, 一般要求纸张表面肌理具有一定粗糙度, 以便顺利着色。彩铅速写如果是干性着色, 画面色彩的稳定性就相对较差, 比较容易掉色, 因此画作保存的时间不长, 这一特点对于需要长期保存作品的人来说, 尤其建议不要忽视。

2. 碳笔

碳笔是由碳化后的软木条(如柳条等)制成, 其质地松软而易脆, 色调层次感强, 能大面积涂抹, 因而表现力丰富, 碳笔笔痕容易擦掉, 且易于修改, 非常适合建筑风景速写的表现。

碳笔有碳条和碳铅笔之分。碳条分为木碳条、炭精棒等, 木碳条质地柔软, 线条变化微妙, 容易形成生动的层次, 但不足之处是颜色附着力差, 虽然修改起来比较方便, 但不易长期保存, 需要借助定画液等辅助材料加以定色, 给室外写生带来不便。炭精棒为油质, 有黑、棕、暗绿等颜色, 运用炭精棒棱角可以画出锐利、精细的线条, 斜画又可进行大面积着色, 与纸笔、橡皮配合, 形成变化丰

富的视觉效果。碳铅笔的形状与用法类同于铅笔，只是线条更为粗涩，颜色纯度更高且不反光，表现力极强（如图1-2-2）。

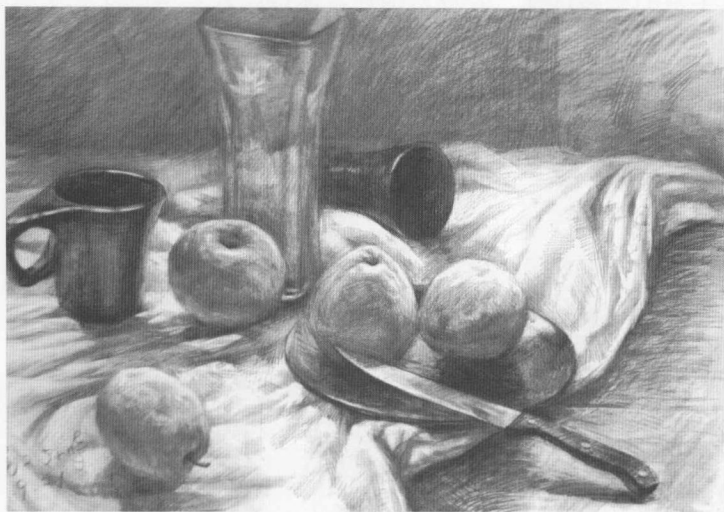

图 1-2-2 碳笔画

3. 钢笔

设计速写所使用的钢笔包括吸水型自来水笔、美工笔、针管笔等，也包括签字笔（中性笔）等一类配置，中性签字笔是采用一定量墨水笔芯配备硬质圆珠形笔头的绘画工具，通常见到的圆珠笔也可归入此列。钢笔的前身是蘸水笔，包括羽毛笔、芦杆笔、竹笔等等。

钢笔的发明使设计速写工具有了更多选择，较之铅笔而言，它可以免受因笔头的损耗而产生的线条始末不均匀等弊端，画出的线条平滑挺直，节奏明快流畅且富有弹性。由于是墨痕直接作用于纸面，所以线条无法涂擦修改且没有深浅上的变化，单一线条上没有色阶上的灰度层次，这也是钢笔速写最基本的特征，为了赋予画面黑白灰度这些色彩层次，人们往往利用线条的交错叠加来实现。就单纯线描类速写而言，线条的黑与画纸的白形成强烈的视觉反差，使钢笔速写画作的整体风格显得尤为强烈和鲜明。

在本书中的图片中，作为设计速写，有很大一部分建筑速写作品是针对建筑及其内外环境进行描绘的，建筑本身作为人们的居住场所，为了表达速写中建筑的安全稳定的结构特征，钢笔线条的肯定，稳重感正好与其形式相吻合。对于建筑及环境艺术设计的方案效果图表现来说，由于经常要对其渲染着色，从而加强其表现力和人们对它的认知感，所以墨线线条速写可使画面着色前后效果图同原有的建筑结构及细部速写效果基本一致。在实际工作中，钢笔速写中墨线色彩

的稳定性好,这也是越来越多的艺术设计从业者及学习者选择钢笔的原因(如图1-2-3)。

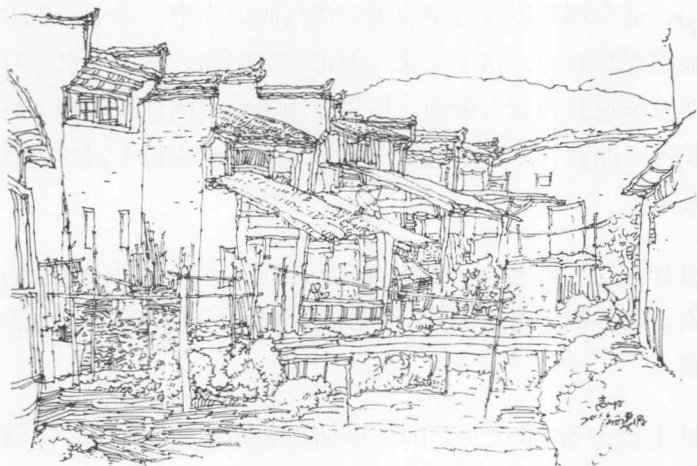

图 1-2-3 建筑速写

钢笔速写作品有时也需要借助多种宽窄不一、变化有序的线条来增强钢笔画的表现力,因而人们就发明了美工笔。

美工笔是将自来水钢笔的笔尖弯曲,使笔触与纸面接触面扩大便于大面积涂抹色块,同时可结合手的活动得到粗细变化的线条,使速写的创作者更加得心应手(如图1-2-4)。

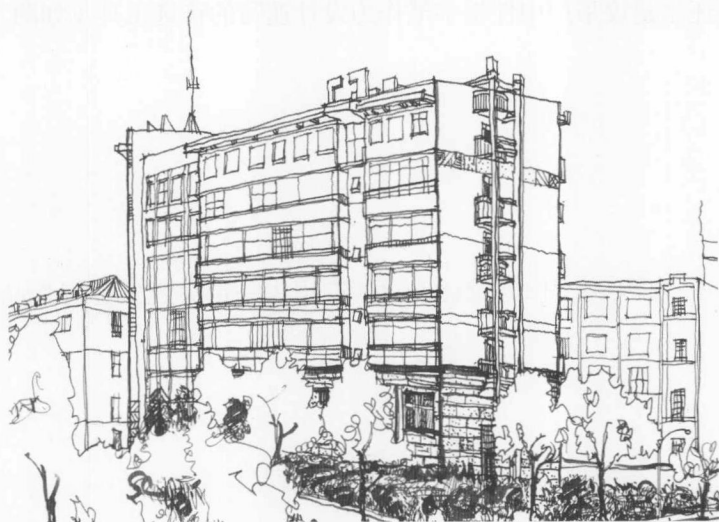

图 1-2-4 教学楼速写 作者:刘安民 工具:美工笔 A3素描纸

中性签字笔使用注墨笔芯，不用配备墨水，携带更加方便，从目前的签字笔生产技术来看，大容量笔芯和耐磨性笔尖的配合，使户外速写写生变得更加方便快捷。签字笔还可以通过选用不同型号的笔芯，画出粗细不同的线条，使所绘之线条流畅均匀，适合用于以线造型为主的速写画面当中。线条表现力虽不及美工笔效果那样显得粗犷有力，富于变化，但也清晰明朗，格调隽永。对于着重表达细部结构的速写来说其表现力极强。如果应用于建筑风景及园林类速写，还可通过对线条的长短、曲直、疏密等进行分布组合，由此获得丰富的灰度层次及远近变化的画面效果。

签字笔也有它的不足之处：当在画长线条时，笔尖于线条方向的逆方向容易出现溢墨现象，笔芯粗者更是常见，所以创作时定期擦拭笔尖，是保证画面整洁清晰的好习惯。

针管笔是上世纪 50 年代发明的，早期主要用于机械类、工程类手绘制图，通过针和细小针管的毛细现象作用，能画出精确细腻、挺拔、流畅的线条。只是绘画时必须尽量使笔尖与画面垂直，以保持出水通畅，因而在线条表现的自由度上受到限制，因此在设计速写中使用不是很普遍，再加上笔尖容易堵墨，现今很多设计师都摒之不用。但其优势亦然明显：一是针管笔中胶质墨水所画出的线条干燥后不会渗透于纸面；二是施以淡彩或马克笔色彩后线条仍然清晰明朗，所以非常适合环境艺术设计专业中建筑效果图的表现。人物速写中直接作用于画纸的线条墨线特别黑亮纯正，画面对比强烈，可应用于精绘类速写作品的绘制。针管笔能画出规范响亮而具有装饰性的线条，编者有不少这类针管笔作品。由于针管笔装墨水比较麻烦，且线条在纸面上行笔不太流畅，不易控制，所以对于初学者而言，编者还是建议采用中性签字笔作为设计速写的首选工具（如图 1-2-5）。

图 1-2-5 庐山小别墅速写 作者：刘安民 工具：针管笔 A3 硫酸纸

4. 马克笔

马克笔用于速写的表现也是很常见的，建筑设计、工业产品设计的创意表现多用马克笔来进行着色渲染。马克笔可分为水性与油性两类，水性色彩透明亮丽，挥发后易褪色，油性色彩鲜艳俊朗，干燥快。马克笔着色种类十分丰富，笔头方正，笔触挺拔，宽窄也各不相同。能够产生粗、细、方、圆各种形式的线条。非常适用于表现轮廓鲜明，形体概括的建筑景观类造型，因而成为时下设计师给建筑效果图着色渲染最为流行的工具（如图 1-2-6）。

图 1-2-6 别墅速写效果图 作者：刘安民 工具：针管笔、马克笔 A3 铜板纸

5. 其他笔类工具

用来作为设计速写工具的笔类工具还有色粉笔、油画棒、中国画之毛笔等

等,这些工具各具特色,有很强的表现力,但由于对使用者有较高要求,如毛笔的运用强调运笔及笔墨效果等,故而不太适用于初学者。而色粉,油画棒等常可做为建筑速写的辅助材料,由于本书主要以介绍钢笔速写技法为主,所以这里不加详述,有兴趣的学习者可参考其他专门介绍此类工具技法的书籍。

1.2.2 修改工具

橡皮是速写绘画常用的修正工具,但通常只适用于铅笔、碳笔类工具的修正,而对于钢笔等所绘制的黑色线条则无能为力,钢笔强调的是线条的肯定,由于其痕迹不可擦除,故在速写技法上多以做加法为多,这就要求绘制者有一定画面控制能力,做到眼、手、脑协调运作,使钢笔速写既有铜版画的细腻,又有着水墨画线条的明快,但是在具体速写过程中,艺术创作毕竟不同于复制,难免会出现线条错画、多画的现象,为了整体画面效果不受影响,对于笔误,创作者可灵活处理,比如使用作加法,把笔误之处变成速写画作中的配景造型物,从而化解因错画而产生对主体物的干扰,使得作者的创作意图始终如一。对于笔误时实在无法处理的部分,可以用刀具等利器在不伤画纸的前提下进行刮除,最好不要用涂改液,罩除胶带等手法来处理钢笔速写的笔误,因为这样会使钢笔速写的风格及个性缺失,钢笔画面具有的独特的清新隽永特质就难以得到彰显,这一点也是应引起广大学习者注意的地方。对于钢笔画速写的修改,我们当然非常期待能有更好的专门针对钢笔的修改工具面市,在速写创作上能像橡皮作用于铅痕那样应用自如,使钢笔速写也能像铅笔速写那样,在做加法与做减法时可同步运用两种创作技法,但就目前的技术手段而言还远未实现,所以广大学习者还是应具备足够的耐心和恒心,多进行钢笔速写练习,不要怕画错,循序渐进,刻苦用功,最终理解钢笔速写真谛,掌握其基本技法,使钢笔速写及设计创意能力稳步提高,真正使钢笔速写成为自己的设计工具。

1.2.3 速写用纸张

可用于速写的纸张种类很多,其种类和色泽各不相同,相比其他绘画形式,速写对于纸张的要求并不算苛刻,常见的如复印纸、新闻纸、素描纸、水彩纸、牛皮纸等都可以作为速写创作的理想画纸。由于笔类速写工具的多样性,所以选用与之对应的纸张进行创作就显得很有必要,为了使速写作品的韵味与绘画材料自身的特点相统一,一般的经验是:流畅润滑的笔尖适用于比较粗糙的纸张,如素描纸,而滞涩干枯的笔尖则更适合于平整光滑,密度较大的纸张,如铜版纸,但这种搭配也不是绝对的,因为绘画纸的选择还与作者个人创作的习惯和追求特殊艺术效果有一定关系。如果为了表现出稚拙、晦涩的画面效果,粗糙的画纸配