

项目一 硬笔淡彩

硬笔淡彩画的基础是硬笔画，其中最常见的是铅笔画和钢笔画，另外还有炭精条等。硬笔画的技法也经常被用来进行包装图案设计或广告插图设计。

铅笔画指广义上的素描，但是作为艺术设计专业常用的铅笔淡彩画中的铅笔稿，则不需要精细刻画，仅需简单表现事物的结构和大致黑白灰调子即可。其刻画程度介于素描与速写之间，比素描简洁，比速写复杂。铅笔画可以运用握笔力量的变化、铅笔笔触的叠加来表现所要表达的效果。

钢笔画的工具轻便、容易携带，可以随时练习、写生、记录，甚至在工地上也可以勾画设计，作画迅速、干燥很快。钢笔画不容易褪色，易保存，因此是众多设计师快速表现自己设计意图的首选方式之一。

钢笔的作画风格与铅笔、毛笔和炭精条等工具不同。钢笔画的墨色一致，没有浓淡变化，没有丰富的灰色调，只有黑和白两个色度，用单纯的黑色线条去表现物体的轮廓、体积和动态，有着独特的审美特征。钢笔画无法表现色调、光线变化，因此所有的绘画语言只留下了线条，画面感觉更简洁、有力。

任务一

透视基础

在艺术设计中，必须表现景观或物体的真实状态，要营造“真实感”与“场景感”就必须运用到透视。透视准确是艺术设计师的必备基本功。

最常用的透视法有“一点透视”和“两点透视”。

一、一点透视

在绘画中，建筑物或物体有长、宽、高三组主要轮廓线，这些线与画面的边框有可能平行，也有可能不平行。如果建筑物或物体有两组主向轮廓线平行于画面边框，那么这两组轮廓线的透视就不会有灭点，而第三组轮廓线就必然垂直于画面，并消失于灭点，这样画出的透视就叫作“一点透视”（见图 1-1），也叫作“正面透视”，因为此建筑物或物体必有一个立面（正面）平行于画面。

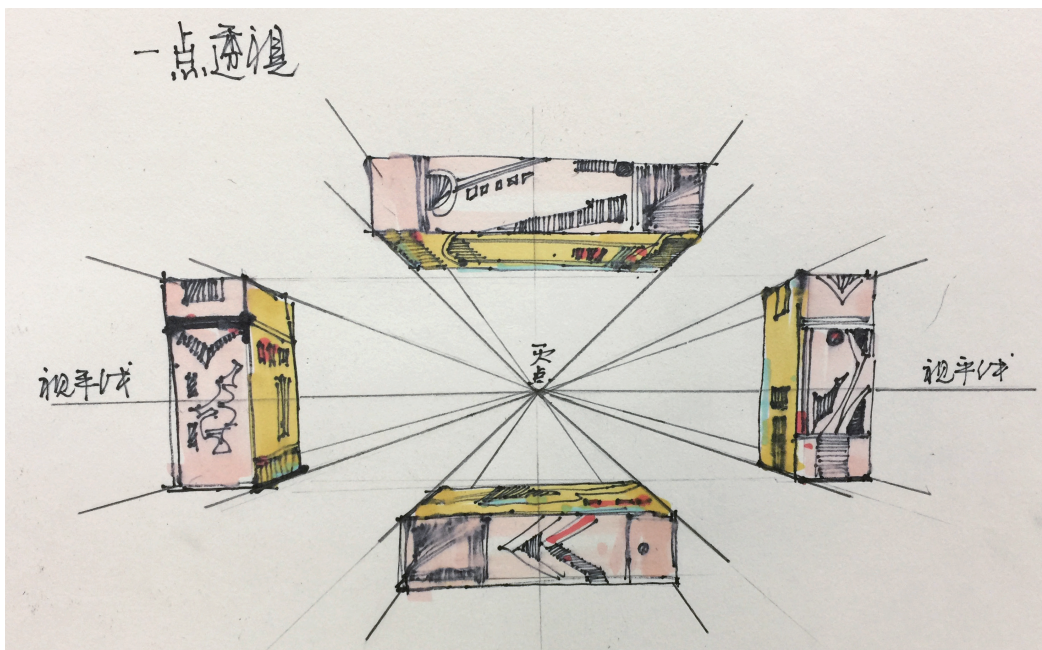

图 1-1 一点透视（作者：罗进）

二、二点透视

在一点透视中，我们假设所有的物体都是平行摆放的，但是实际生活中的物体往往与画面形成一定的角度，因此在画面中运用二点透视（经常写成“两点透视”，见图 1-2）比一点透视更能准确表现真实物体。二点透视画出的画面往往比一点透视画出的画面看起来更真实、更有立体感和空间感。

二点透视的画面效果比较自由、活泼，反映出的空间比较接近于人的真实视觉感觉。其缺点：如果角度选择不好容易产生变形，因此要求作画者有一定的经验。

二点透视所画的物体，先从物体最接近观者视线的边界开始，建筑物或物体会从这条边界往两侧消失，直到视平面上的左右两个消失点（左灭点和右灭点）。在画面中，物体的轮廓线呈夹角状态，因此又称“成角透视”。

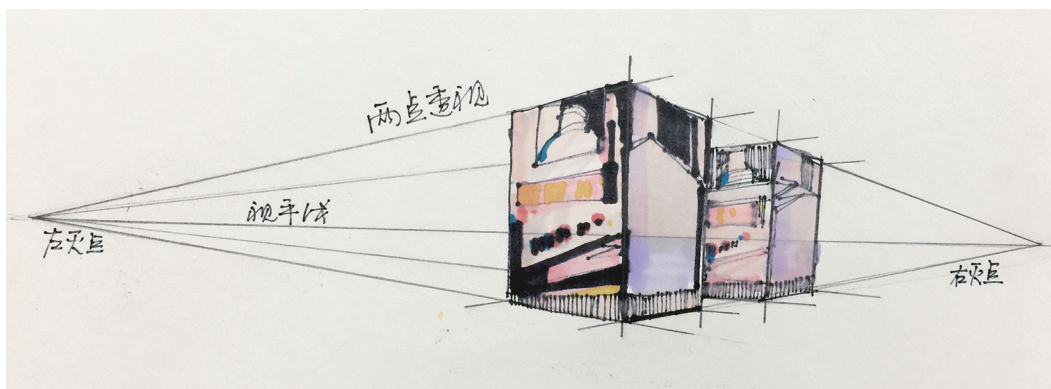

图 1-2 两点透视（作者：罗进）

任务二

优秀硬笔淡彩作品技法分析

技法分析：铅笔画用线轻松随意、线条疏密得当、下笔轻重交替。铅笔速写完成后，用水彩在暗部着色，强调光影关系，而亮部则留白。人物服装、雨篷等的纯净色彩与冷色的暗部形成了冷暖色的对比，使整个画面活跃。（见图 1-3）

图 1-3

技法分析：此图的看点在于准确而强烈的透视感，因此铅笔速写的透视准确是成功的第一步。精准的速写完成以后，仅点缀了少许纯净的色彩。左上方的树枝用了绿蓝两种色调，色彩无交叉和重叠，因而画面看起来干净、透明，准确再现了艳阳高照下的小巷美景。（见图 1-4）

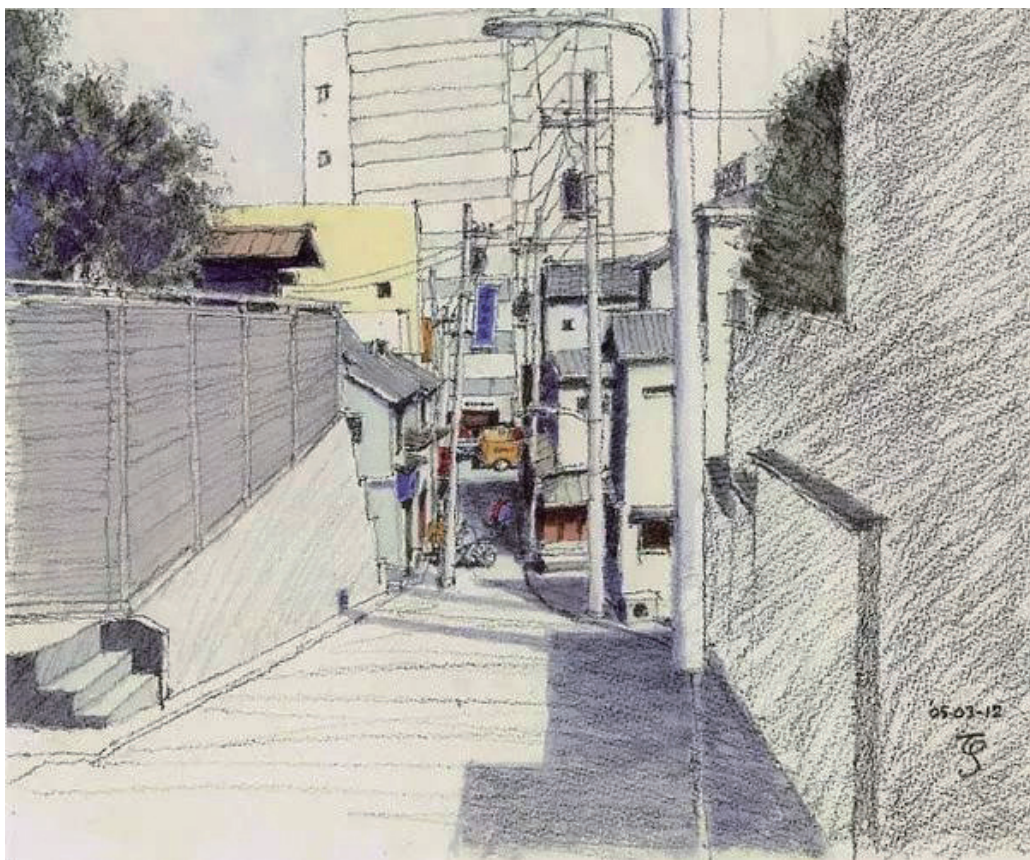

图 1-4

技法分析：这个画面中的物体比前两幅图的要多，尤其是人物较多，因而在表现服装色彩上多了些变化。作者并没有按照真实的物体色彩来还原场景，而是采用了冷暖的归纳法，将人物的服装归纳为两三个中等纯度的冷暖不同的色彩。画面中招牌的色彩是整幅画的点睛之笔，因而采用了大块纯色。阴影部分用大片冷灰色，更突出了街景的热闹和鲜明。整幅图看起来丰满而不杂乱。（见图 1-5）

图 1-5

任务三 钢笔淡彩技法

一、钢笔画的主要工具

- (1) 钢笔；
- (2) 墨水；
- (3) 擦笔尖布；
- (4) 铅笔（打草稿用）；
- (5) 工具刀（修复钢笔线条）；
- (6) 画板。

二、钢笔画的主要技法（见图 1-6 ~ 图 1-11）

1. 线描法

线描法是以线为主的造型方法。线描具有简洁质朴的特点，即用高度概括的简练线条来表现物体。风格化的线描一般注重线的神韵，或凝重质朴或空灵秀丽。在画面形式上，线描注重线条的疏密对比与穿插组织。

2. 点线排列法

点线排列法用线条来表现规则的形状、纹理和轮廓线条，同时用点、短横线、短竖线等进行排列与组合，用点、线的交错和组合来表现块面关系及明暗关系。在画面中除了单纯的结构线，还多了一些有疏密变化的点状形象的集合，画面更具有层次感和立体感。

3. 程式化装饰性画法

程式化装饰性画法利用点、线、面构成的原理，根据画面主题的需要，将画面组织成单纯、有序的点、线、面组合，在貌似简洁的画面中，追求节奏与韵律的统一与变化，充分发挥了装饰艺术以少胜多的表现力，多用于平面广告设计。

掌握好钢笔画技法以后，就可以尝试添加淡彩来对画面进行一定的美化和补充，以增加画面的感染力和表现力。

钢笔淡彩是钢笔画中常见的一种表现形式，在钢笔画的基础上施以淡彩。强调黑白关系的画面具有一定的色彩倾向，可以弥补黑白画的单调，但是在钢笔淡彩中钢笔线条仍然是画面的主要造型手段，而施以淡彩则是对画面的一种补充。也就是说，用淡彩进行着色前，钢笔稿一定要画得很准确。

4. 钢笔线条与毛笔渲染混合法

准备好几支钢笔，再将墨水冲淡到三到四种不同的浓度，从黑色到灰色，装入各色瓶中，贴上标签，代号为焦、浓、重、淡，再分别吸进几支钢笔中。在作画过程中，从浅到深，步步深入，画面具有浓淡层次，既有铅笔素描的细腻层次感，又有钢笔画的力度与挺拔。

当钢笔画完成以后，就可以对画面上彩了。

图 1-6 (作者: 王晓高)

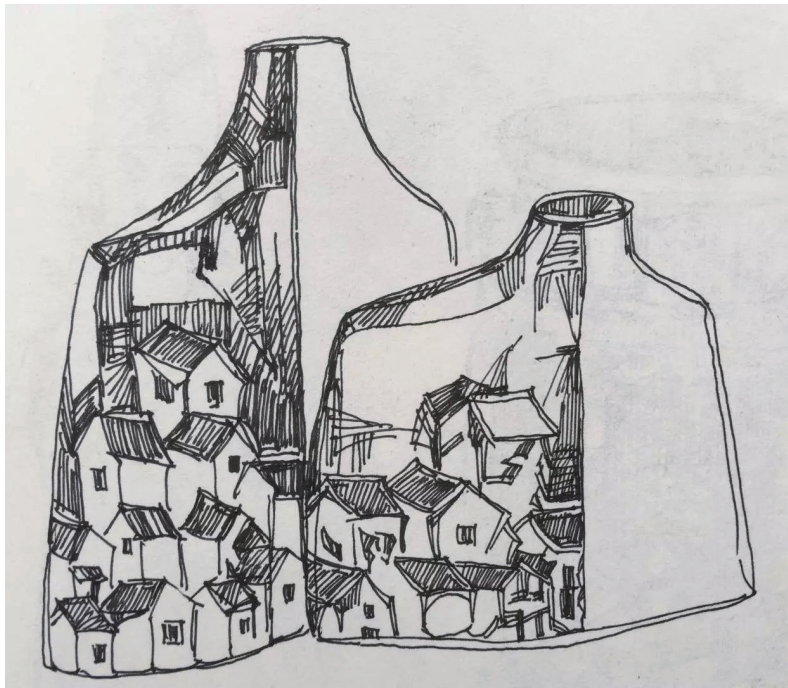

图 1-7 (作者: 王晓高)

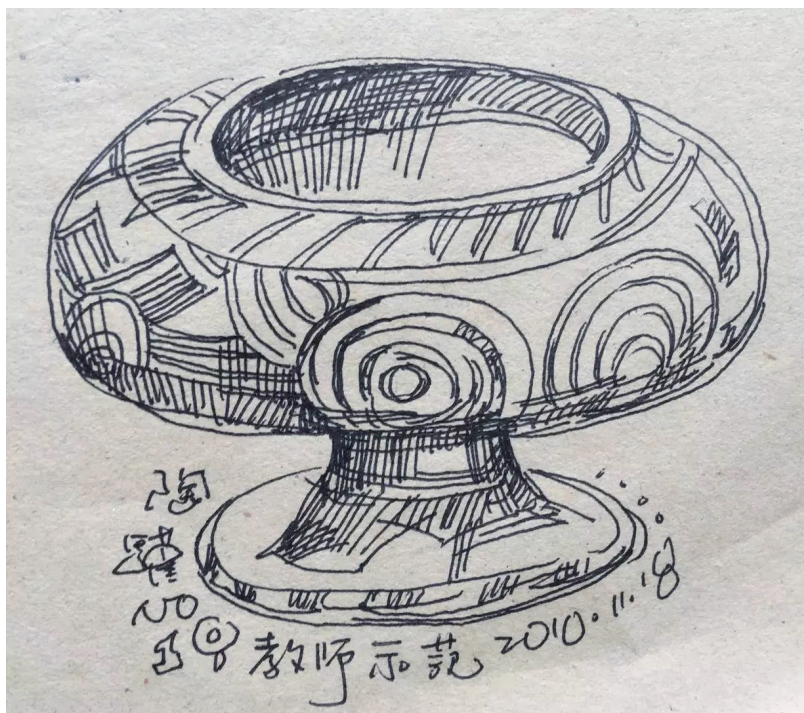

图 1-8 (作者: 王晓高)

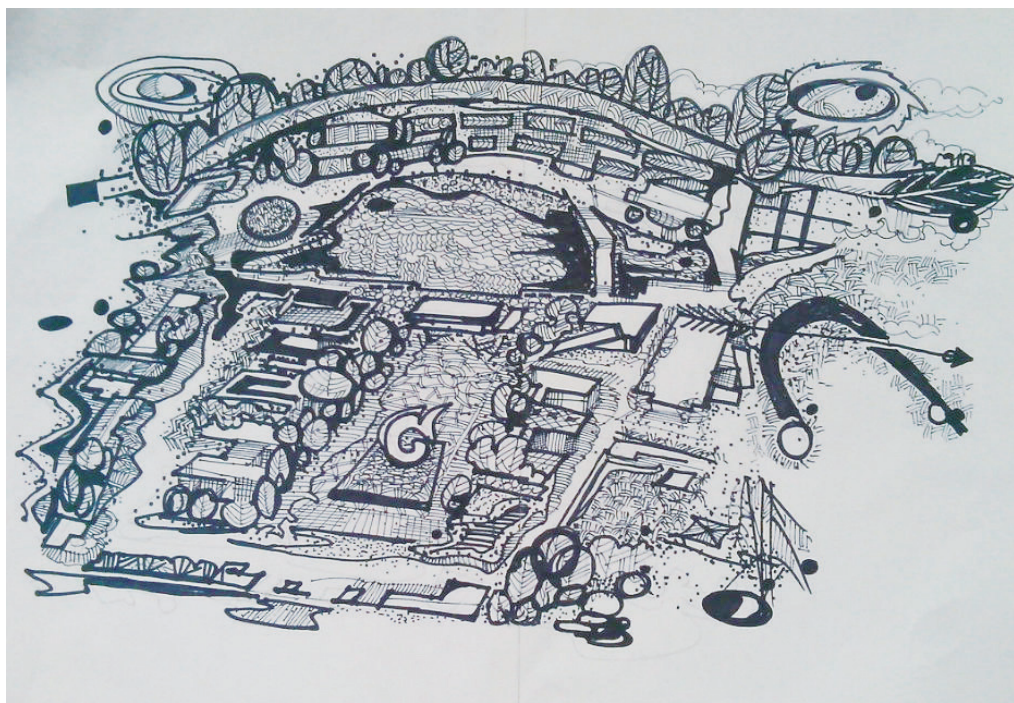

图 1-9 (作者: 罗进)

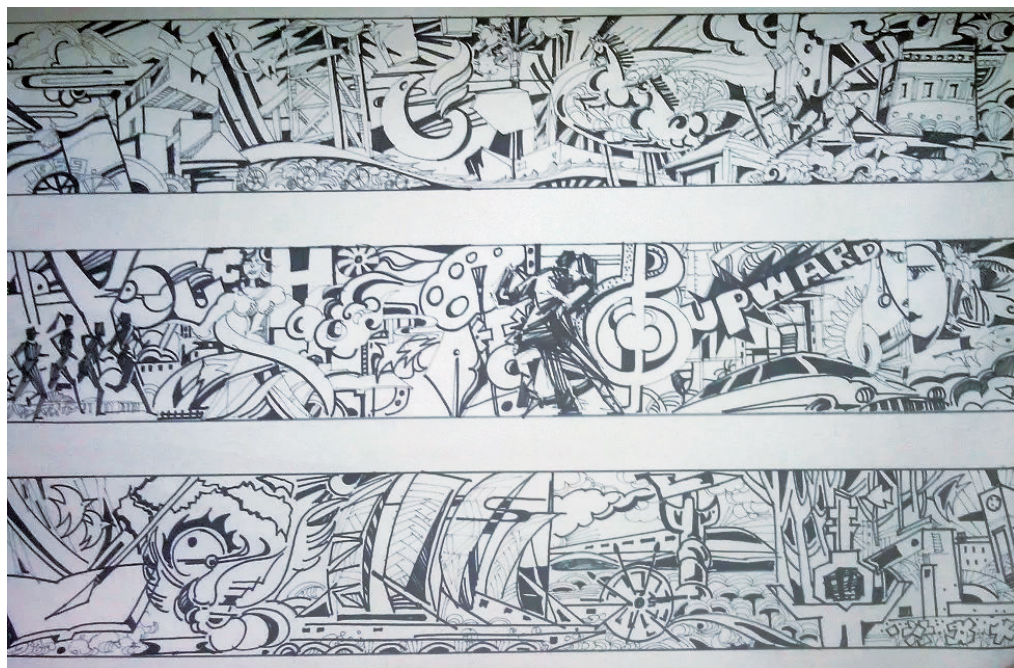

图 1-10 (作者: 罗进)

图 1-11 (作者: 罗进)

三、钢笔淡彩画的主要技法

(1) 彩铅上彩: 用彩色铅笔在钢笔画上按照物体的固有色、环境色, 先画大块阴影部分, 再分别对物体进行涂绘。注意高光部分和阴影部分的色彩微妙变化, 以及素描关系。

(2) 水彩上彩: 用水彩颜料快速添色, 先上浅色, 再上深色。注意画面色调均衡, 冷暖适宜。

(3) 彩色墨水上彩: 方法与水彩上彩相同。

(4) 马克笔上彩: 用马克笔快速添色, 先上浅色, 再上深色。

(5) 蜡笔上彩: 方法与彩铅上彩大致相同, 先画大面积阴影部分, 再上中间色调, 留出高光部分。注意亮面质感, 注意素描关系。

以上几种上彩方法, 除彩铅以外, 其余水性颜料均要等钢笔画干透以后再上色。上色用笔要快速、肯定, 切忌反复涂抹, 以免糊色。

四、钢笔淡彩画作图步骤

示范图例一: 产品设计表现 (作者: 罗进)

步骤 1: 先用钢笔画出物体结构图, 注意画面的透视准确性, 用线疏密结合、张弛有度。
(见图 1-12)

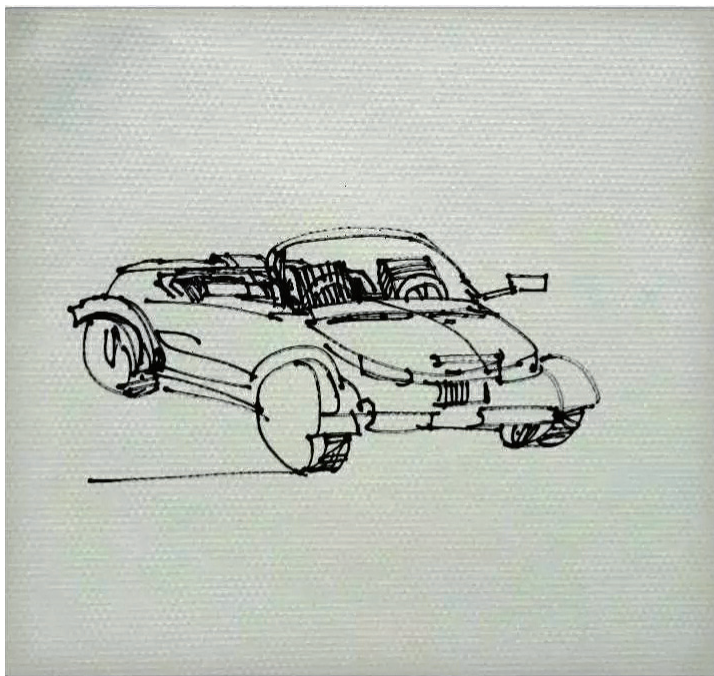

图 1-12 产品手绘水彩 1

步骤 2: 待钢笔墨汁干透, 再用水彩铺大色调。注意画面素描关系, 留出高光部分。(见图 1-13)

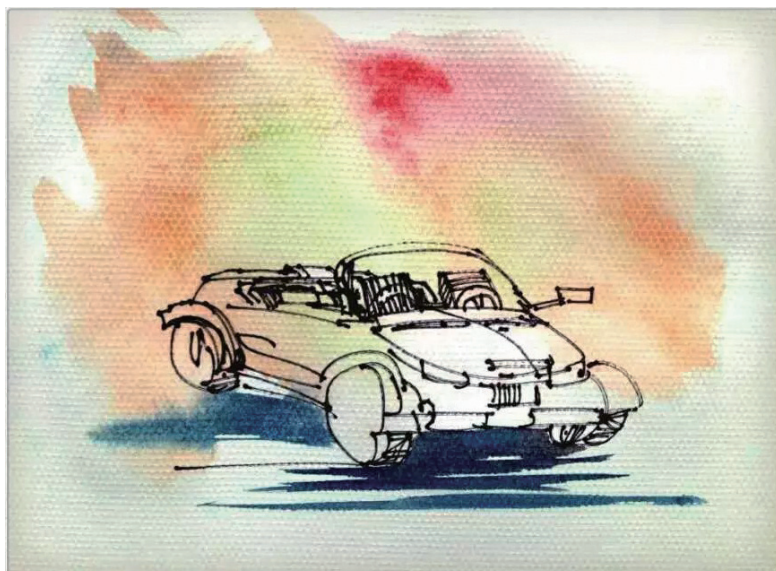

图 1-13 产品手绘水彩 2

步骤3：待第一遍色彩干透后，开始铺物体固有色和环境色，仍旧留出画面亮部。（见图1-14）

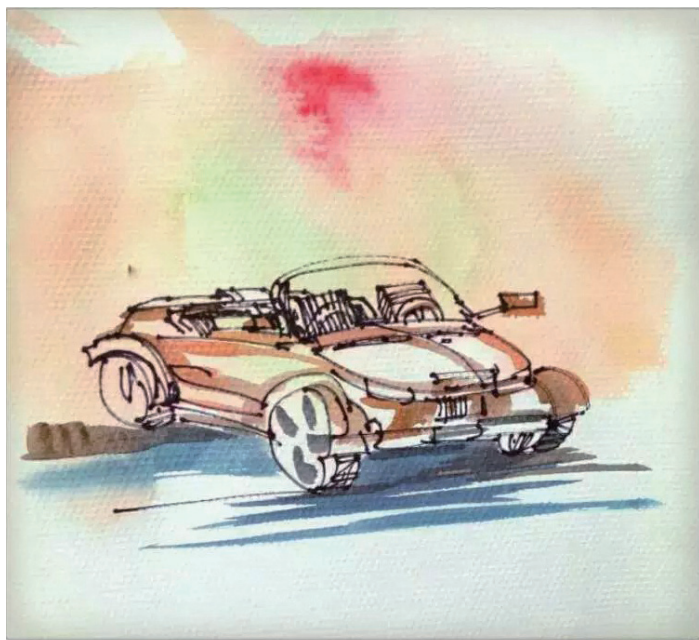

图 1-14 产品手绘水彩 3

步骤4：待第二遍色彩干透后，仔细观察画面，调整画面素描关系，最后完善阴影部分。注意画面的轻重色对比，色彩的浓淡、冷暖要有变化。（见图1-15）

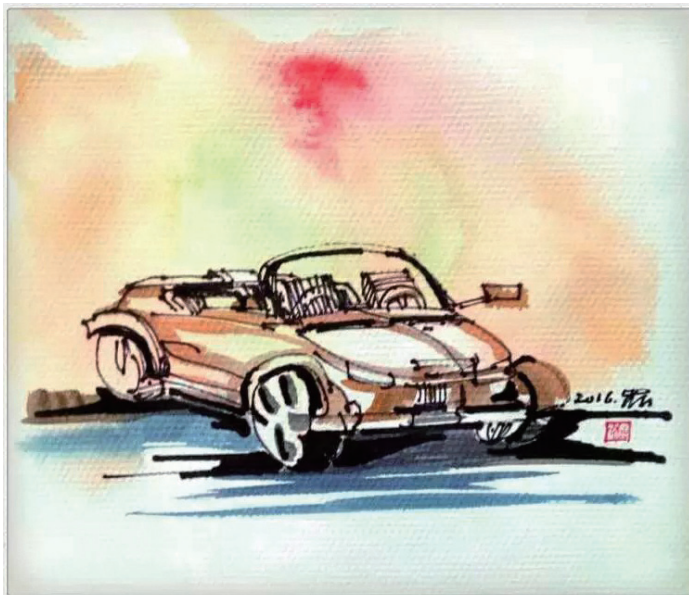

图 1-15 产品手绘水彩 4

示范图例二：橱窗展示设计（作者：罗进）

步骤1：先用钢笔勾勒出橱窗空间及物体主要结构线，力图空间结构准确。注意透视准确，用线讲究疏密关系及线面构成。（见图1-16）

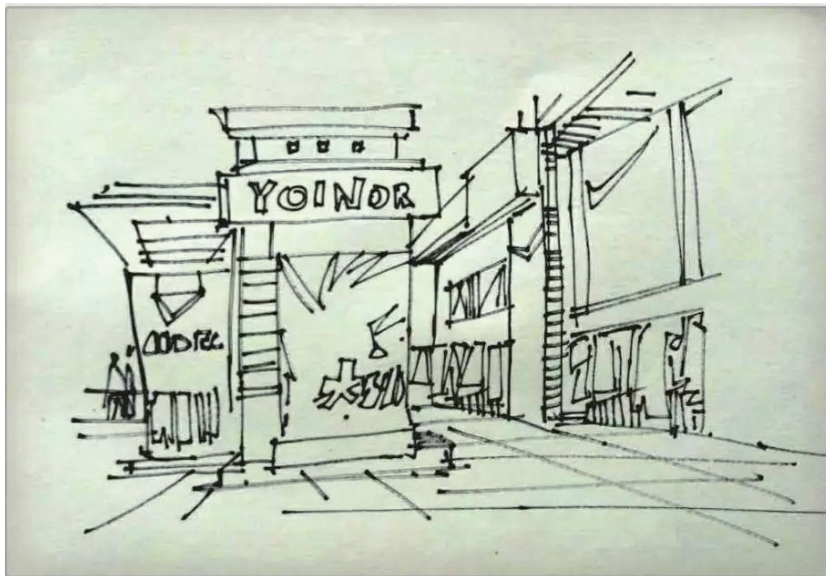

图 1-16 展示设计手绘水彩 1

步骤2：用大笔触铺出大体色彩关系，找准固有色和环境色。注意留出亮部。（见图1-17）

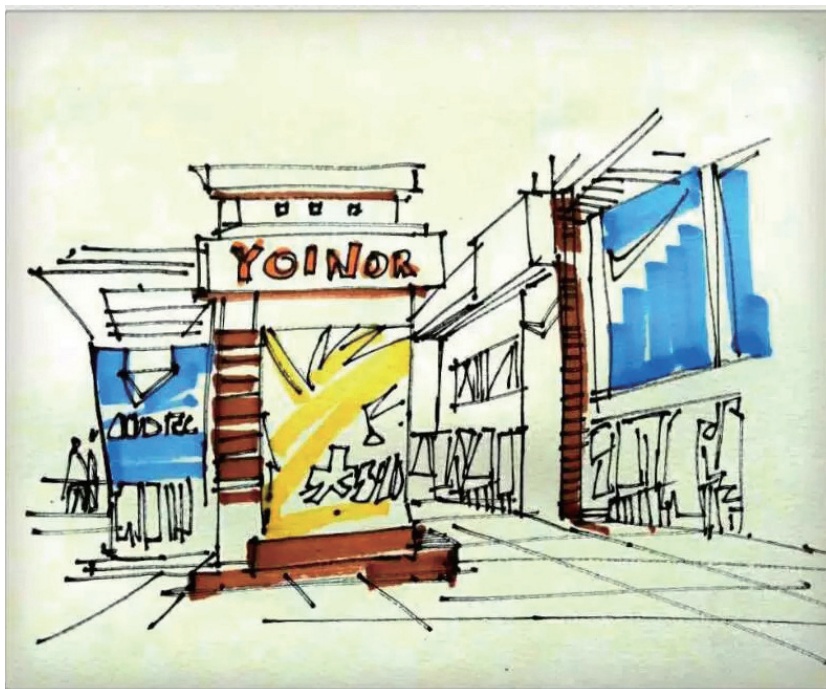

图 1-17 展示设计手绘水彩 2

步骤3：用水彩铺出天花板和地板的色调，重点表现地板的反光与投影的微妙色彩变化。注意用笔的方向及力度。（见图1-18）

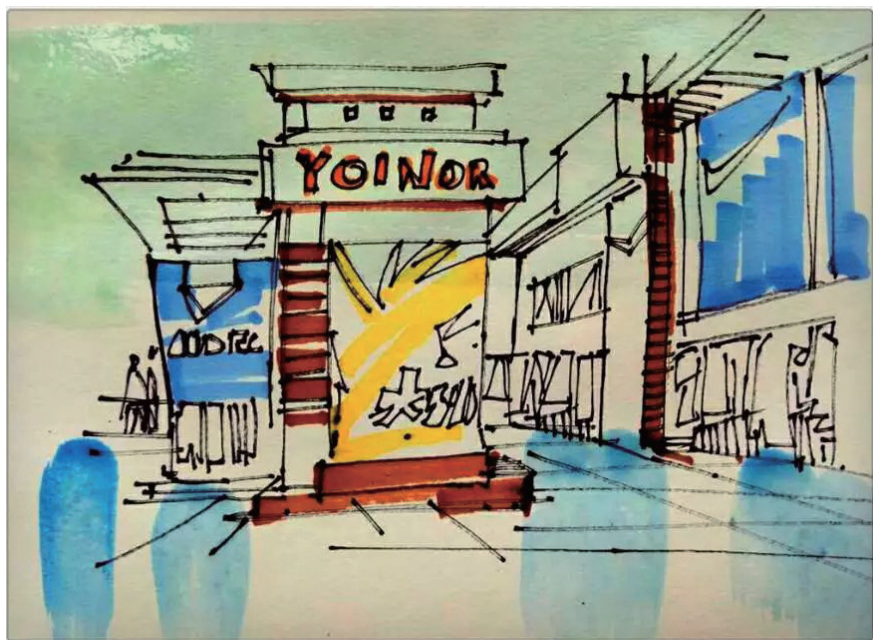

图 1-18 展示设计手绘水彩 3

步骤4：待色彩干透后，深入刻画、完善细节部分。注意把握整体色调的和谐统一。（见图1-19）

图 1-19 展示设计手绘水彩 4