

1.3

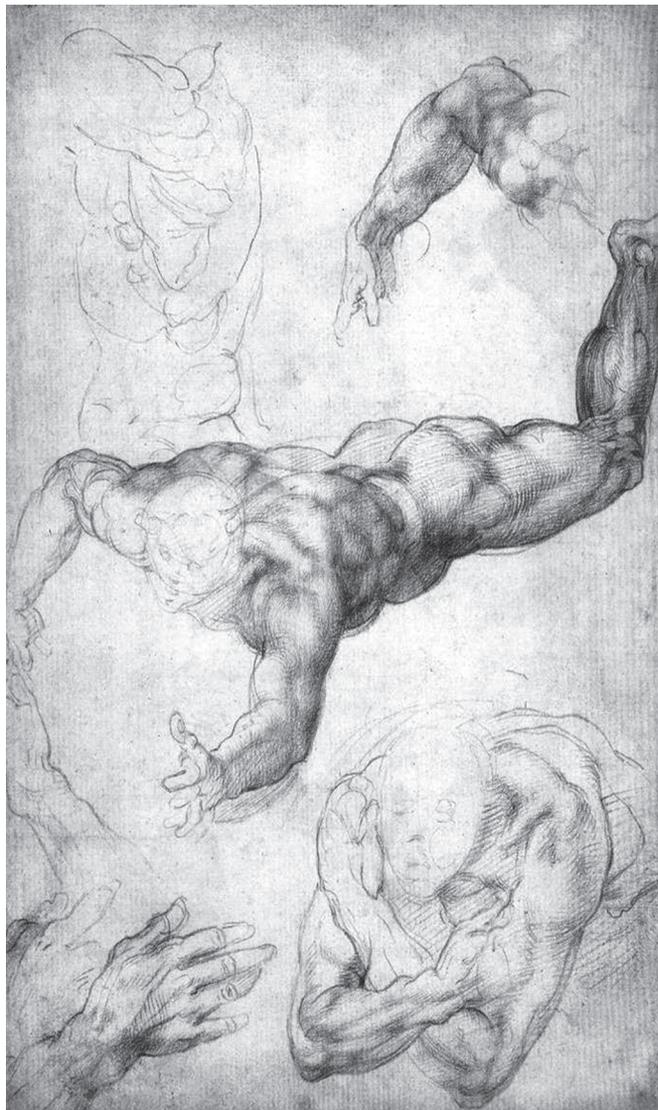
學習速寫對繪畫大有幫助

很多藝術從業者和繪畫大師都有速寫的習慣，這是因為速寫除了可以提高造型能力，還能記錄生活並搜集創作素材，為自由創作打下紮實基礎，對繪畫大有幫助。

◆ 提高造型能力

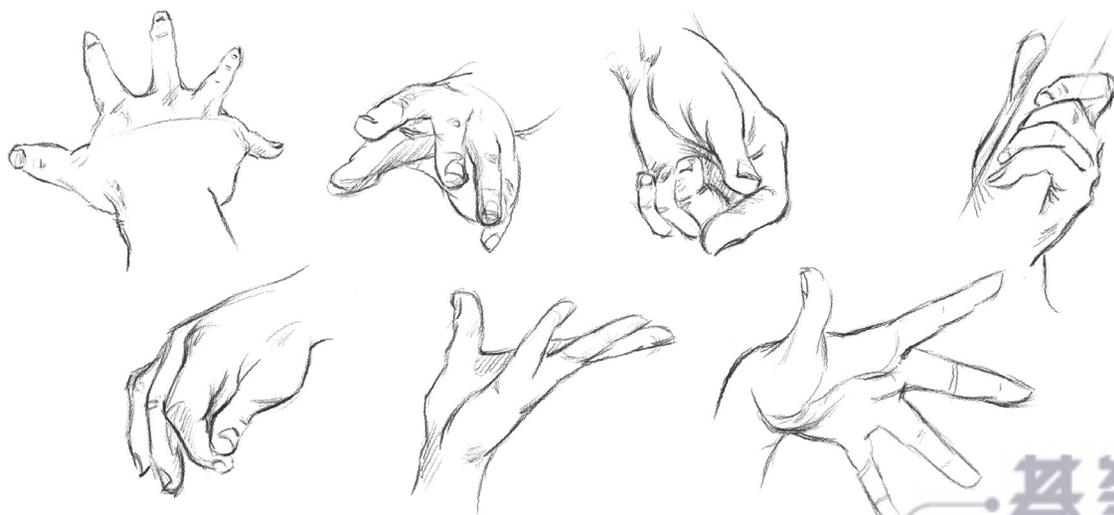
速寫可以讓繪畫者在短時間內，集中精神研究感興趣的造型，例如專門研究比較複雜的人體動態或手勢，在短時間內就可以畫出幾幅作品，快速提高造型能力。

右圖是米開朗基羅的手稿。透過速寫的方式，深入分析、探索人體的繪畫技巧。他對人體的表現力有極高的水準。

米開朗基羅·博那羅蒂 義大利 手稿

我們也可以觀察各種手部動作，分析其運動規律，堅持練習便可以提高對手的刻畫能力。

2.3

跟著直覺，大膽畫出「速寫感」

描繪速寫時，最怕的就是不敢下筆。此時，要憑直覺大膽勾畫出看到的事物。只要邁出第一步，就會越畫越好。

◆ 五分鐘練習法

找到一個物件，用五分鐘的時間，盡可能地把眼前的事物畫下來。完成後評估缺失，在下次練習中改進。長此以往，便可以畫得又快又準。

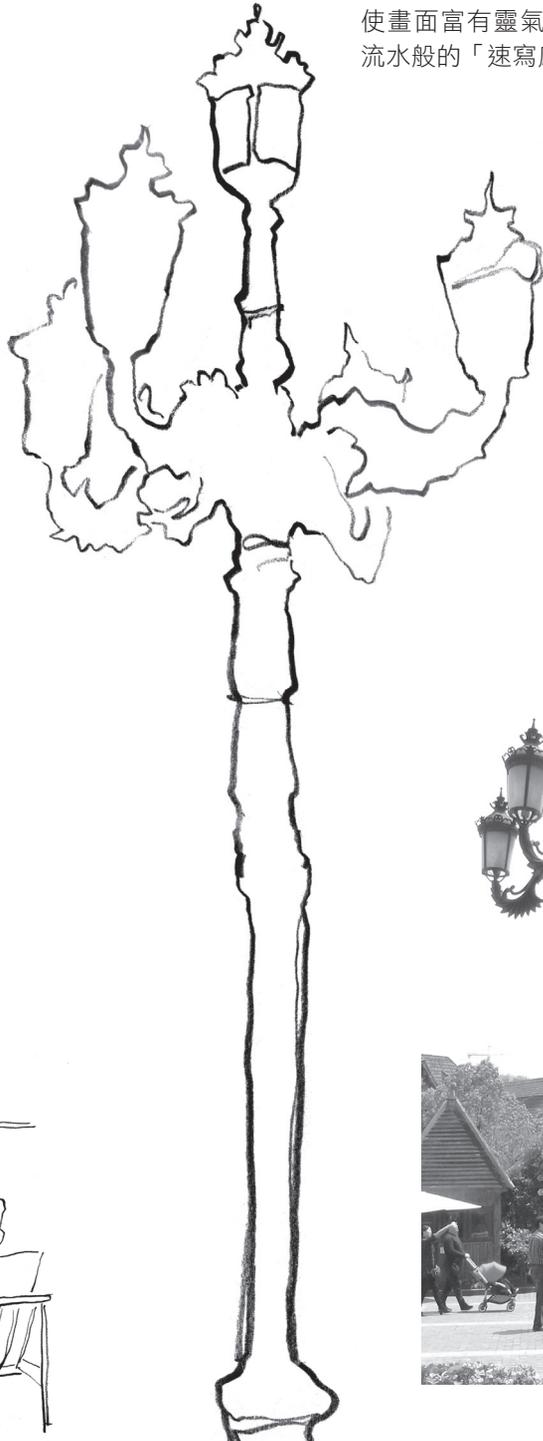

以自家客廳為對象進行練習，經過一段時間後，便可在五分鐘內捕捉更多的內容。

◆ 直覺筆觸

直覺筆觸的特點是快速、粗略、鬆散，可以迅速勾畫出物體的輪廓。雖然這樣繪製的形狀不會特別準確，卻能使畫面富有靈氣，畫出行雲流水般的「速寫感」。

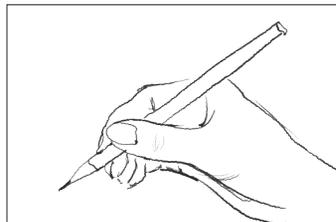
- 憑著直覺速寫，可以邁出速寫的第一步，完成具有靈氣的速寫作品。
- 用五分鐘練習法，可以把速寫畫得更快更準確。

【Practice】一起繪畫吧！

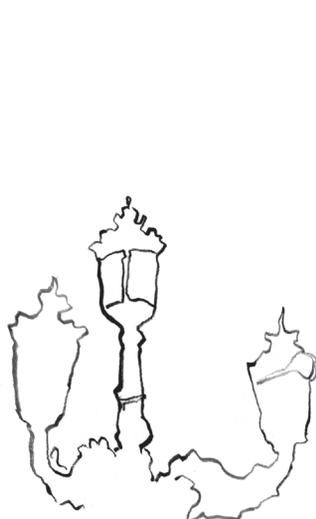
路燈

先仔細觀察，掌握路燈的外形，然後根據眼睛所見，用直覺筆觸畫出彎曲的輪廓，不必畫得非常精確，燈桿也不用畫得筆直。

繪畫重點

用直覺筆觸描繪物體時，可以將筆尖留長，這樣運筆比較靈活，也能多些擺動。

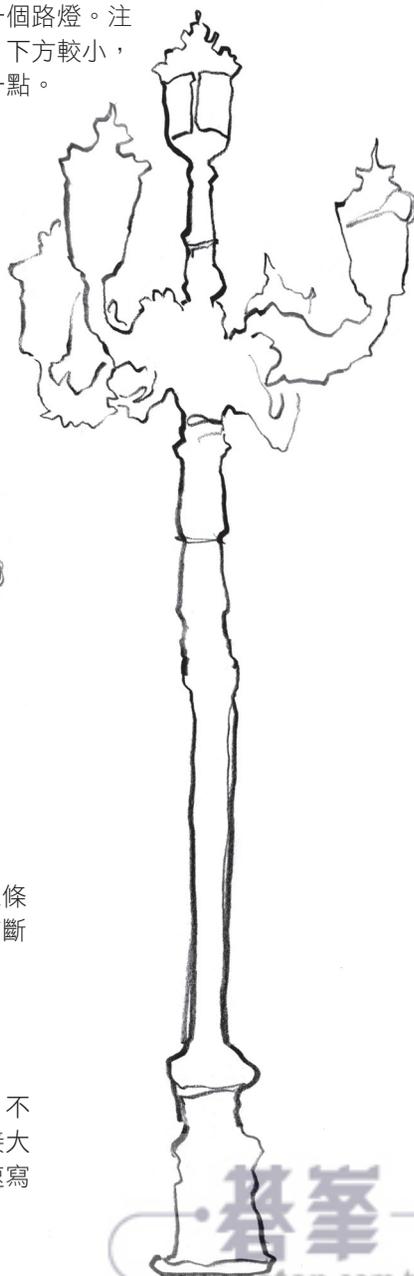
- 1 稍微放鬆握鉛筆的手，先畫出中間的一個路燈。注意上方較大，下方較小，線條要畫深一點。

- 2 用彎曲的線條畫出兩邊的燈，線條要適時畫淺一點。

- 3 繼續畫出其他兩盞燈。線條要再淺一點，甚至可以有斷開的線條。

- 4 用較深的線條畫出燈桿。不用將線條畫得很直，直接大膽下筆，畫出靈活的「速寫感」即可。

| 技法回顧 |

使用直覺筆觸練習速寫時，可以適度忽略內部細節，著重表現物體的輪廓特徵。

2.5

學會用線條控制色調的深淺

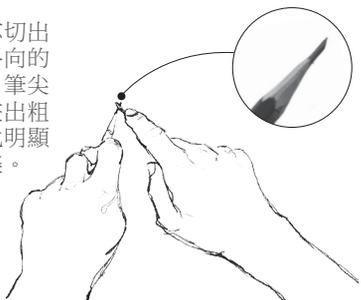
速寫時，透過不同的下筆力道和筆芯粗細，可以畫出具有深淺變化的線條，讓速寫作品豐富靈活，更具有表現力。

◆ 控制筆觸的深淺

用較大的力道畫出來的線條粗，色調深；用較小的力道畫出來的線條細，色調淺。

◆ 削出鉛筆切面

將筆芯切出一個斜向的切面，筆尖就能畫出粗細變化明顯的線條。

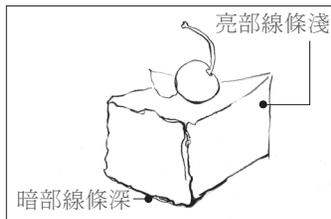
使用不同的下筆力道並轉動筆尖，練習繪製各種深淺的線條吧！

【Practice】一起繪畫吧！

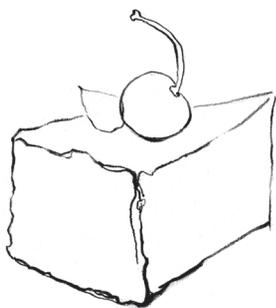
美味的甜點

這幅作品中的暗部在左側，要用較深的線條來表現。甜點為主物，輪廓線要畫得深一點，內部的細節會更加豐富。

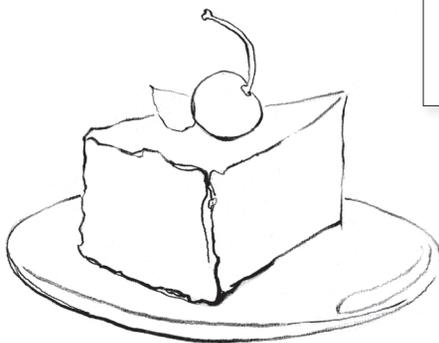
繪畫重點

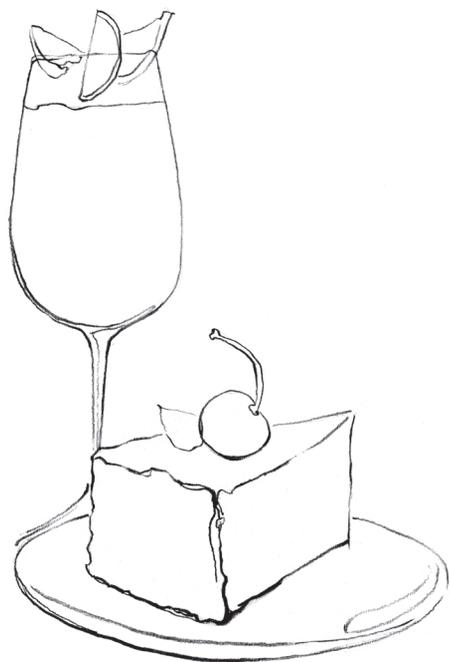
用不同深淺的線條勾畫左右兩側的輪廓，便可區分出明暗關係。

1 甜點左側的暗部用較深的線條繪製，右側則用較淺的線條勾畫。

2 用圓滑的線條畫出盤子，左側底部的輪廓線要用較大的力道加深。

3 用順滑的曲線畫出高腳杯，左下方的輪廓可以用疊畫來加深。再以較輕的力道，畫出杯口處的水果。

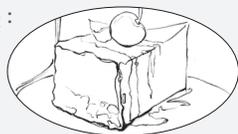

4 甜點是畫面中的主體，用圓圈和波浪形的筆觸，畫出甜點內部的細節。高腳杯只要畫出輪廓即可。

技法回顧

畫面主體使用較深、較多的線條表現，次要物體用較淺、較少的線條表現。

主要物體：
色調深
細節多

次要物體：
色調淺
細節少

3.1

作畫的第一步就是觀察

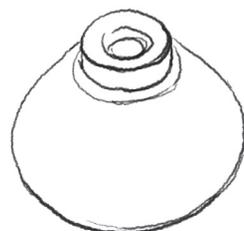
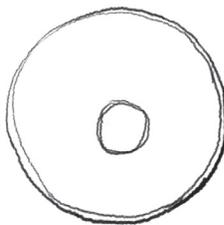
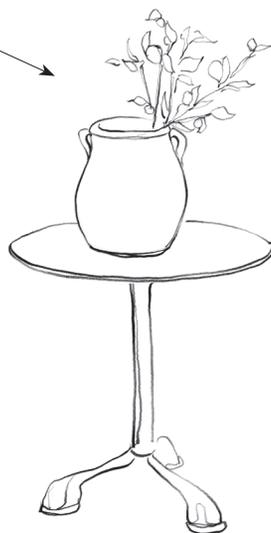
繪畫時，先要觀察物件，掌握外形特徵，並在腦中思考，再將物體描繪在紙張上。同時要培養良好的作畫習慣，這樣對繪畫有很大的幫助。

◆ 觀察習慣

繪畫時，我們要將注意力集中在物體上，同時觀察畫紙來勾畫物體。這樣能體驗到更大的繪畫樂趣，不用去糾結自己哪裡畫得不對，同時也能將物體觀察得更加仔細完整。

◆ 全面觀察

要從整體到細節，多角度、全面地觀察物件，才能徹底理解物體的特點。

從不同角度看到的碗，外形都不相同，使用這種練習方法，可以徹底掌握碗的外形特徵。

- 觀察時，將注意力集中在物體上，可以觀察得更仔細準確，繪畫也會變得更有趣。
- 從整體到局部，並從多個角度全面地觀察物體，可以徹底理解物體特徵。

3.2

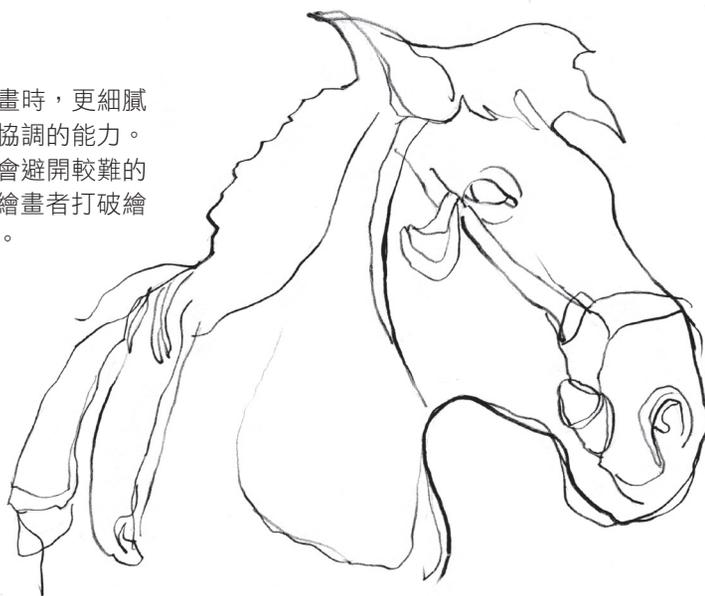
用盲畫法訓練觀察的習慣

盲畫法即眼睛盯著物體，手跟隨眼睛所見來描繪物體的外形。盲畫法可以幫助我們培養細緻觀察的習慣，並訓練繪畫的耐心，使手眼配合越來越有默契。

◆ 盲畫法

盲畫練習可讓繪畫者在作畫時，更細膩地觀察物體，並鍛鍊手眼協調的能力。此外，很多人在作畫時，會避開較難的物體，而盲畫法可以幫助繪畫者打破繪畫恐懼，體驗繪畫的樂趣。

動物是很多人不敢下手畫的題材。用盲畫法來練習，雖然不是很準確，卻具有行雲流水的魅力。

◆ 找到物體的個性化特點

有時大腦中的記憶會使我們產生既定思維，而忽視了物體的不同特點。堅持練習盲畫法，便可以找到物體的個性化特點，將物件畫得更像更準。

用盲畫法練習畫蘋果，畫出來的每個蘋果都有不同的特點，而依賴記憶作畫則達不到這樣的效果。

- 練習盲畫法，可以培養細膩的觀察習慣和手眼之間的默契，並打破對繪畫的恐懼。
- 用盲畫法可以幫助我們摒棄既定思維，找到物體的個性化特徵。

4.1

方便好用的 取景方法

當我們在寫生觀察物體時，看到的景象往往比較繁雜，讓人難以下筆。這裡就為大家介紹方便好用的取景方法，快速安排好畫面中的內容。

◆ 方便的取景工具

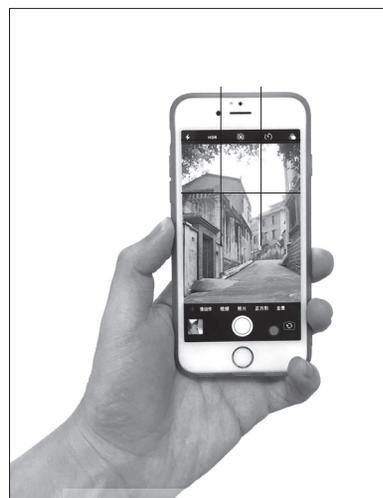
看到的景物太多，不知道哪些畫出來更好看時，可以將手或手機當作取景工具，模擬景物呈現在畫紙上的效果。慢慢改變取景器的位置，找到更好看的角度來表現即可。

- ① 用手取景：速寫是一種方便且快捷的畫法，因此這裡要為大家推薦用最方便的工具來取景，那就是我們的雙手。只要將拇指和食指垂直擺放，並把雙手合成一個框，便可以直接取景。

- ② 用手機取景：手機也是一種方便的取景工具，只需打開相機功能，對準要畫的景物就可取景。此外，相機內建的九宮格還可以幫助我們更合理地安排畫面。

4.3

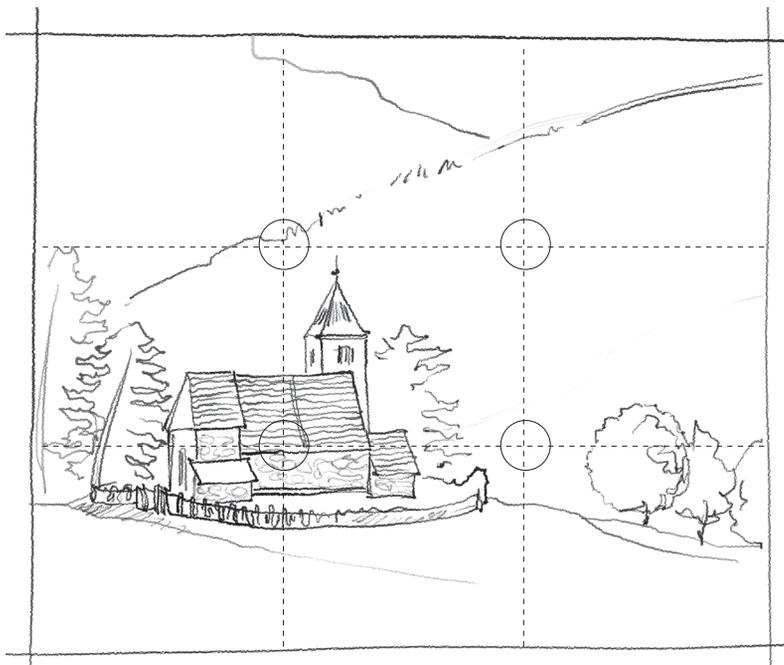
善用九宮格， 解決構圖大問題

構圖的方式豐富多樣，但是想一下子記住多種構圖法並不實際，也很難付諸實踐。所以這裡要為大家介紹簡單易懂的「九宮格」構圖法，並與不同的構圖形式相結合，解決構圖大問題。

◆ 九宮格構圖

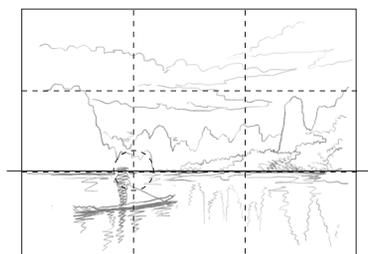
九宮格就是用兩條橫線和縱線，將畫面平均分成九塊，形成的四個交點是安排主體最好的位置。這樣能讓物體自然成為畫面的中心，使構圖在趨於平衡的同時，又具有靈活感。

用九宮格劃分畫面，把房屋當作畫面的主體，置於左下方的交點處，這樣的構圖主體突出，右側的留白也讓畫面具有透氣感。

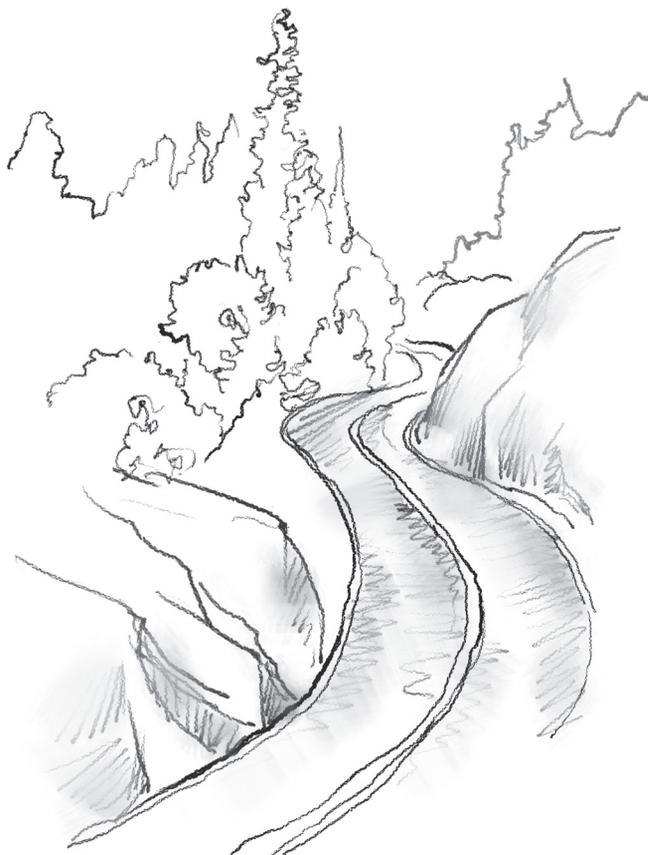
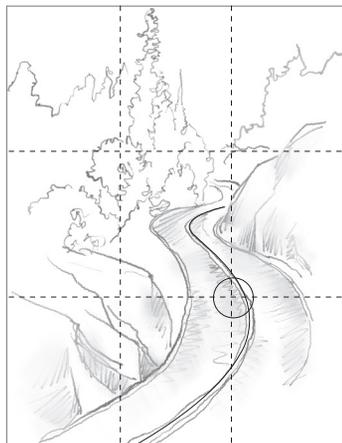
九宮格與水平構圖

水平面將畫面分為上下兩部分，這樣的構圖給人安靜平和的感覺，結合九宮格，把人物和小船置於左下方的交點處，讓畫面更有延伸感。

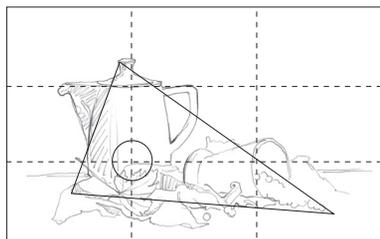
九宮格與 S 形構圖

蜿蜒的道路處於畫面右側垂直分割線附近，在畫面中形成一個 S 形，向著遠處延伸，加強了畫面的空間感，並具有韻律美感。

九宮格與三角構圖

把水壺當作畫面的主體，置於左側的垂直分割線附近，在畫面中非常顯眼，並與水杯和襯布構成了一個三角形，展現出穩定均衡的畫面效果。

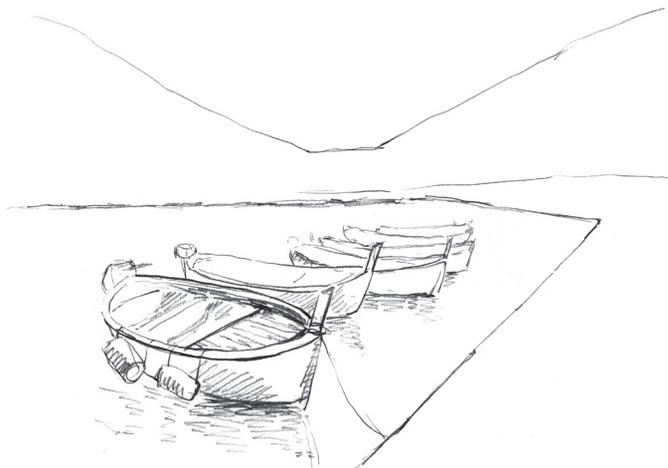
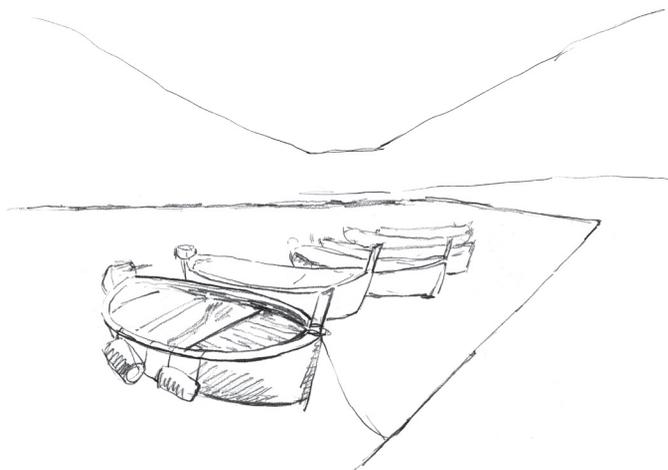
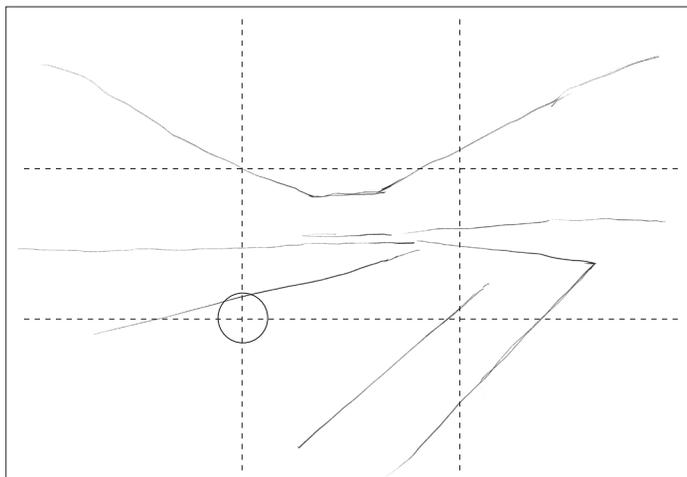

- 用九宮格分割畫面，並將主體置於分割線交點附近，使主體突出又不失靈活感。
- 九宮格可以當作構圖的基礎，與其他的構圖形式結合，形成靈活或穩定的畫面效果。

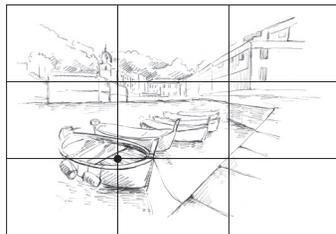
【Practice】一起繪畫吧！

小港景緻

將作為畫面主體的小船放在「井」字的交叉點上，可以讓視線更集中在畫面的中心點上。

繪畫重點

用九宮格構圖法，將畫面平均分割成九塊，並把主體放在交叉點上，可以強調主體。

1 先用線條將畫面分成幾個部分，方便後面把需要描繪的景物合理地放在各區域的位置上。

2 透過前面的九宮格構圖法，確定好主體的位置後，先從主體開始下筆，用弧線畫出這幾條小船。

3 再用 Z 字形線條簡單塗畫出小船的倒影與陰影。