

为读者提供详细的钢笔画作画步骤，同时打下扎实的绘画基础

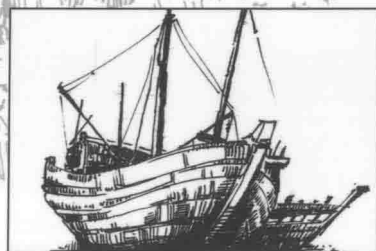
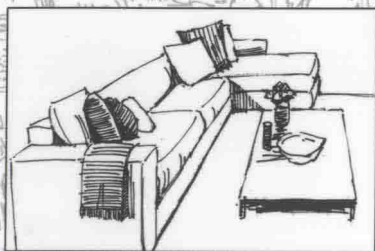
钢笔画手绘表现技法

从入门到精通

GANG BI HUA SHOU HUI BIAO XIAN JI FA CONG RU MEN DAO JING TONG

爱林文化 主编

左登松 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

钢笔画手绘表现技法

从入门到精通

GANG BI HUA SHOU HUI BIAO XIAN JI FA CONG RU MEN DAO JING TONG

爱林文化 主编

左登松 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

钢笔画手绘表现技法从入门到精通 / 爱林文化主编 ;
左登松编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 10 (2016. 3重印)
ISBN 978-7-115-40344-5

I. ①钢… II. ①爱… ②左… III. ①钢笔画—绘画
技法 IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第205451号

内 容 简 介

钢笔画是一种具有独特美感且十分有趣的绘画形式,其特点是用笔果断肯定,线条刚劲流畅,黑白对比强烈,画面效果细密紧凑,对所画事物能做到精细入微的刻画,带来无穷乐趣。

本书采用钢笔绘画的形式,通过黑与白的强烈对比将自然元素、风景、人物、场景完美地展现了出来。全书内容由浅入深,遵循初学者由基础绘画入门到创作的学习过程来进行细致讲解。丰富的案例与详细分解的绘画步骤,将会使你了解到,原来钢笔笔尖下画出的黑白世界也可以美到让人震撼。

本书适宜于作为各艺术院校学生与钢笔画手绘爱好者的入门参考书,也可作为绘画培训课程的教材。

◆ 主 编 爱林文化
编 著 左登松
责任编辑 郭发明
执行编辑 高 悦
责任印制 程彦红

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
三河市海波印务有限公司印刷

◆ 开本: 700×1000 1/12
印张: 15.34 2015年10月第1版
字数: 287千字 2016年3月河北第2次印刷

定价: 39.80元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316
反盗版热线: (010) 81055315

目录

Contents

第1章 钢笔画基础

1.1 工具.....	6
1.1.1 笔.....	6
1.1.2 纸.....	8
1.1.3 墨水.....	9
1.1.4 其他工具.....	9
1.2 基本技法.....	10
1.2.1 线条.....	10
1.2.2 空间感.....	12
1.2.3 体积感.....	13
1.3 画面构图、布局.....	13
1.3.1 构图均衡.....	13
1.3.2 不同类型的构图.....	14
1.3.3 布局.....	16
1.4 虚实.....	19
1.5 素材的取舍.....	20
1.6 透视.....	21
1.6.1 消失透视.....	21
1.6.2 线性透视.....	21

第2章 从身边小物绘制开始

2.1 树.....	25
2.1.1 树的推演.....	25
2.1.2 树的绘制示范.....	26
2.1.3 不同类型的树参考.....	29
2.2 树枝.....	30
2.2.1 树枝的推演.....	30
2.2.2 树枝绘制示范.....	30
2.2.3 树枝参考.....	31
2.3 树干.....	32
2.3.1 树干绘制示范.....	32
2.3.2 树干参考.....	35
2.4 草.....	36
2.4.1 单株草的参考.....	36
2.4.2 草滩.....	36
2.4.3 白菜绘制示范.....	37
2.5 石头.....	39
2.5.1 石头的推演.....	39
2.5.2 山石的绘制示范.....	39
2.5.3 砖墙、台阶的绘制示范.....	40
2.5.4 不同石头的参考.....	41
2.6 服饰.....	42
2.6.1 衣服的绘制示范.....	42
2.6.2 衣服参考.....	44
2.6.3 鞋子.....	45
2.6.4 背包的绘制示范.....	47
2.7 家具.....	50
2.7.1 床的绘制示范.....	50
2.7.2 沙发的绘制示范.....	51
2.7.3 家具参考.....	52
2.8 窗户的绘制示范.....	53
2.9 瓦片的绘制示范.....	55
2.10 旧机器的绘制示范.....	56

目录

Contents

第3章 风景的绘制

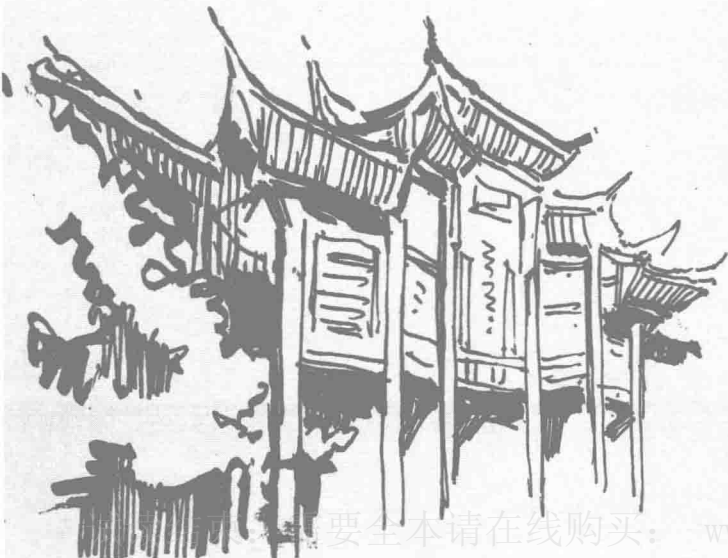
3.1 小景的绘制.....	59
3.1.1 海岸上的木船	59
3.1.2 旧渔船.....	62
3.1.3 栅栏与树	65
3.1.4 稻田村舍	68
3.1.5 村头老树	71
3.1.6 庭院.....	75
3.1.7 树亭.....	78
3.1.8 老房	82
3.1.9 院角	85
3.2 自然风景的绘制.....	88
3.2.1 阿坝秋色	88
3.2.2 瀑布	94
3.2.3 清幽峡谷	100
3.3 建筑风景	105
3.3.1 老村口.....	105
3.3.2 故乡的老房.....	109
3.3.3 绍兴街角	114
3.3.4 街口	119

第4章 人物的绘制

4.1 头像.....	126
4.1.1 头像参考	128
4.1.2 肢体——手.....	129
4.1.3 手部参考	130
4.1.4 肢体——手臂	131
4.1.5 手臂参考	133
4.1.6 肢体——上肢	134
4.1.7 上肢参考	135
4.1.8 肢体——脚.....	136
4.1.9 脚部参考	138
4.1.10 肢体——腿.....	139
4.1.11 腿部参考	142
4.1.12 肢体——下肢	143
4.1.13 下肢参考	145
4.2 人物绘制法	146
4.2.1 方法一 先画铅笔稿,再用钢笔画..	146
4.2.2 方法二 人物的整体画法	150
4.2.3 方法三 人物速写局部推移画法 ...	152
4.3 人物绘制练习.....	154
4.3.1 遥望远方	154
4.3.2 人物组合	156

第5章 场景的绘制

5.1 理发	161
5.2 年猪	165
5.3 走街串巷	169
5.4 卖红薯	172
5.5 早餐摊	177
5.6 买卖	181

钢笔画手绘表现技法

从入门到精通

GANG BI HUA SHOU HUI BIAO XIAN JI FA CONG RU MEN DAO JING TONG

爱林文化 主编

左登松 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

钢笔画手绘表现技法从入门到精通 / 爱林文化主编 ;
左登松编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 10 (2016. 3重印)
ISBN 978-7-115-40344-5

I. ①钢… II. ①爱… ②左… III. ①钢笔画—绘画
技法 IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第205451号

内 容 简 介

钢笔画是一种具有独特美感且十分有趣的绘画形式,其特点是用笔果断肯定,线条刚劲流畅,黑白对比强烈,画面效果细密紧凑,对所画事物能做到精细入微的刻画,带来无穷乐趣。

本书采用钢笔绘画的形式,通过黑与白的强烈对比将自然元素、风景、人物、场景完美地展现了出来。全书内容由浅入深,遵循初学者由基础绘画入门到创作的学习过程来进行细致讲解。丰富的案例与详细分解的绘画步骤,将会使你了解到,原来钢笔笔尖下画出的黑白世界也可以美到让人震撼。

本书适宜于作为各艺术院校学生与钢笔画手绘爱好者的入门参考书,也可作为绘画培训课程的教材。

◆ 主 编 爱林文化
编 著 左登松
责任编辑 郭发明
执行编辑 高 悦
责任印制 程彦红

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
三河市海波印务有限公司印刷

◆ 开本: 700×1000 1/12
印张: 15.34 2015年10月第1版
字数: 287千字 2016年3月河北第2次印刷

定价: 39.80元

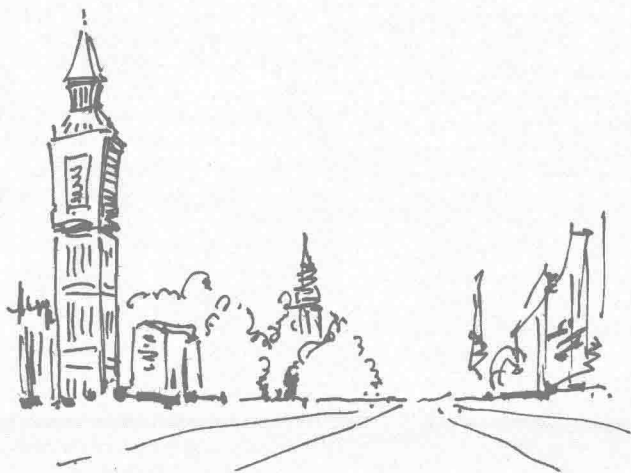
读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316
反盗版热线: (010) 81055315

目录

Contents

第1章 钢笔画基础

1.1 工具.....	6
1.1.1 笔.....	6
1.1.2 纸.....	8
1.1.3 墨水.....	9
1.1.4 其他工具.....	9
1.2 基本技法.....	10
1.2.1 线条.....	10
1.2.2 空间感.....	12
1.2.3 体积感.....	13
1.3 画面构图、布局.....	13
1.3.1 构图均衡.....	13
1.3.2 不同类型的构图.....	14
1.3.3 布局.....	16
1.4 虚实.....	19
1.5 素材的取舍.....	20
1.6 透视.....	21
1.6.1 消失透视.....	21
1.6.2 线性透视.....	21

第2章 从身边小物绘制开始

2.1 树.....	25
2.1.1 树的推演.....	25
2.1.2 树的绘制示范.....	26
2.1.3 不同类型的树参考.....	29
2.2 树枝.....	30
2.2.1 树枝的推演.....	30
2.2.2 树枝绘制示范.....	30
2.2.3 树枝参考.....	31
2.3 树干.....	32
2.3.1 树干绘制示范.....	32
2.3.2 树干参考.....	35
2.4 草.....	36
2.4.1 单株草的参考.....	36
2.4.2 草滩.....	36
2.4.3 白菜绘制示范.....	37
2.5 石头.....	39
2.5.1 石头的推演.....	39
2.5.2 山石的绘制示范.....	39
2.5.3 砖墙、台阶的绘制示范.....	40
2.5.4 不同石头的参考.....	41
2.6 服饰.....	42
2.6.1 衣服的绘制示范.....	42
2.6.2 衣服参考.....	44
2.6.3 鞋子.....	45
2.6.4 背包的绘制示范.....	47
2.7 家具.....	50
2.7.1 床的绘制示范.....	50
2.7.2 沙发的绘制示范.....	51
2.7.3 家具参考.....	52
2.8 窗户的绘制示范.....	53
2.9 瓦片的绘制示范.....	55
2.10 旧机器的绘制示范.....	56

目录

Contents

第3章 风景的绘制

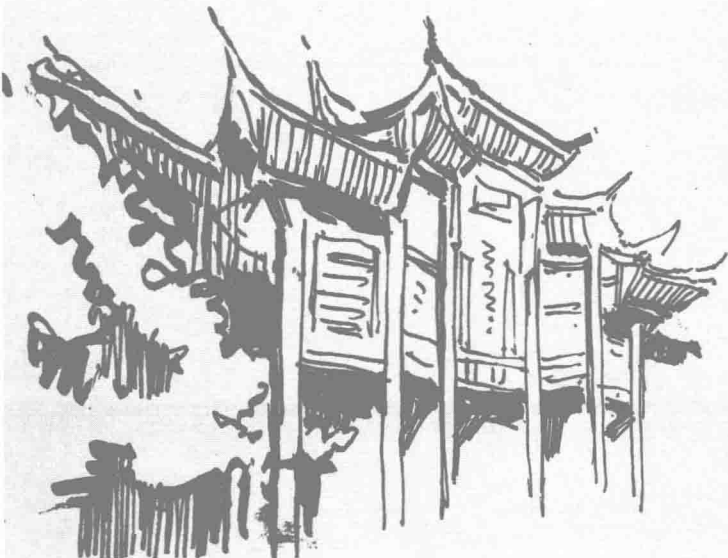
3.1 小景的绘制.....	59
3.1.1 海岸上的木船	59
3.1.2 旧渔船.....	62
3.1.3 栅栏与树	65
3.1.4 稻田村舍	68
3.1.5 村头老树	71
3.1.6 庭院.....	75
3.1.7 树亭.....	78
3.1.8 老房	82
3.1.9 院角	85
3.2 自然风景的绘制.....	88
3.2.1 阿坝秋色	88
3.2.2 瀑布	94
3.2.3 清幽峡谷	100
3.3 建筑风景	105
3.3.1 老村口.....	105
3.3.2 故乡的老房.....	109
3.3.3 绍兴街角	114
3.3.4 街口	119

第4章 人物的绘制

4.1 头像.....	126
4.1.1 头像参考	128
4.1.2 肢体——手.....	129
4.1.3 手部参考	130
4.1.4 肢体——手臂	131
4.1.5 手臂参考	133
4.1.6 肢体——上肢	134
4.1.7 上肢参考	135
4.1.8 肢体——脚.....	136
4.1.9 脚部参考	138
4.1.10 肢体——腿.....	139
4.1.11 腿部参考	142
4.1.12 肢体——下肢	143
4.1.13 下肢参考	145
4.2 人物绘制法	146
4.2.1 方法一 先画铅笔稿, 再用钢笔画..	146
4.2.2 方法二 人物的整体画法	150
4.2.3 方法三 人物速写局部推移画法 ...	152
4.3 人物绘制练习.....	154
4.3.1 遥望远方	154
4.3.2 人物组合	156

第5章 场景的绘制

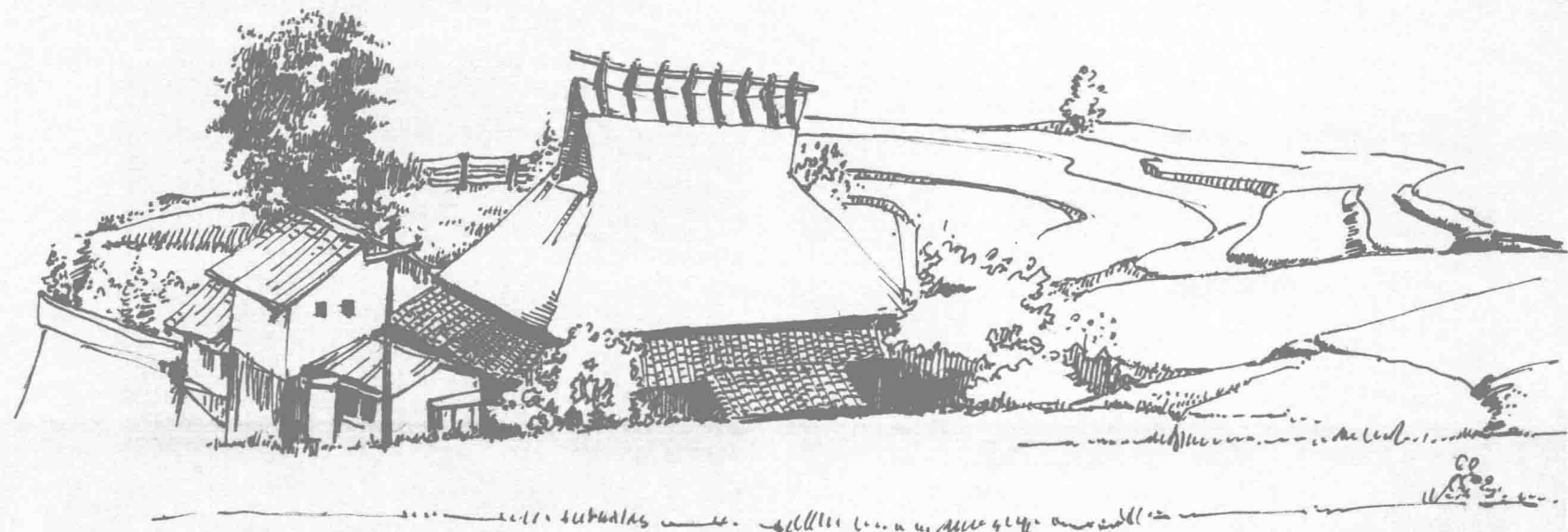
5.1 理发	161
5.2 年猪	165
5.3 走街串巷	169
5.4 卖红薯	172
5.5 早餐摊	177
5.6 买卖	181

第 1 章 C h a p t e r

钢笔画基础

G a n g B i H u a J i C h u

1.1 工具

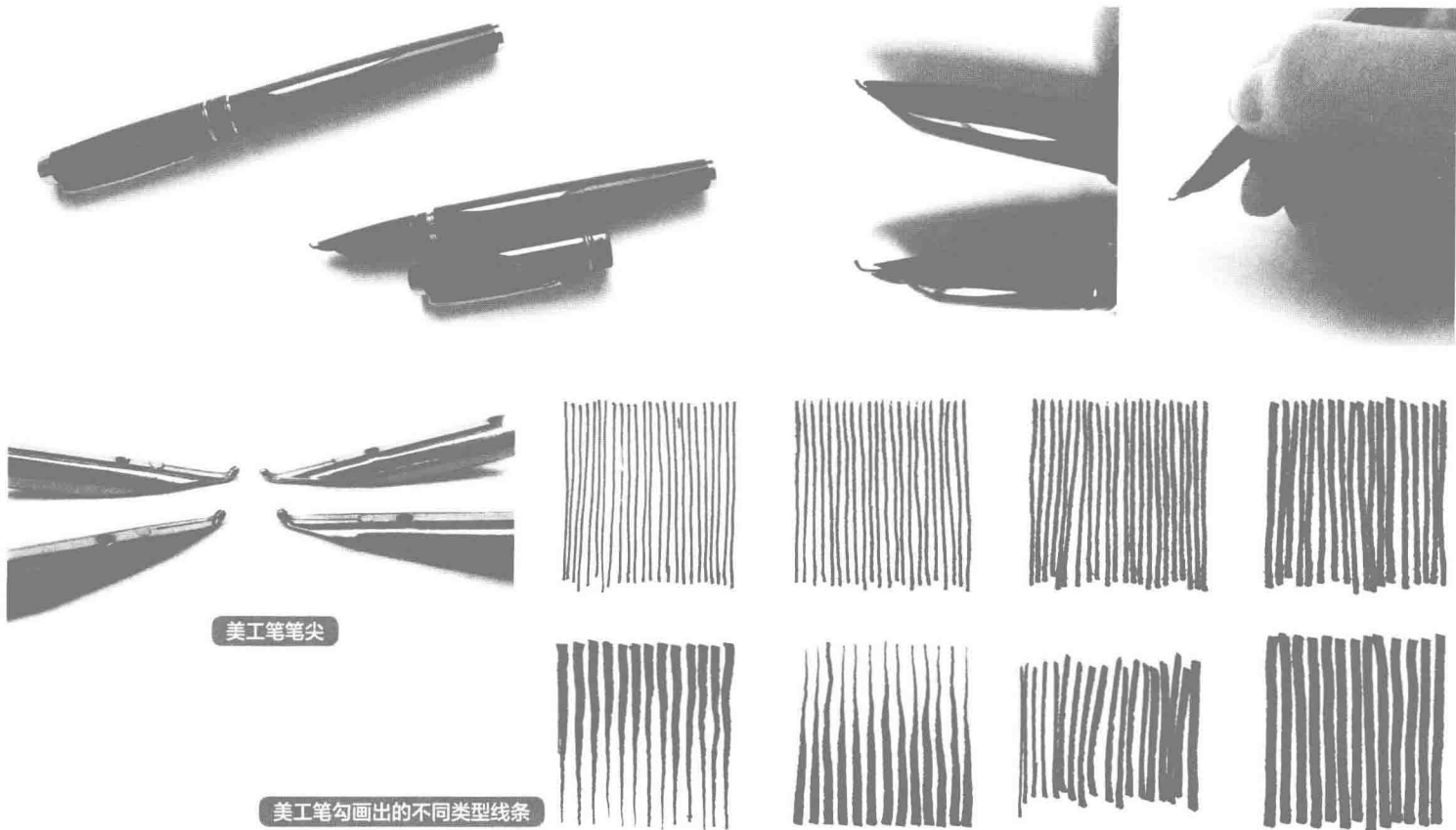
1.1.1 笔

现在的绘画工具种类繁多、琳琅满目，但钢笔画最主要的绘画工具则是钢笔和纸，只需要一支钢笔和一张纸，就可以画出一幅精致入微的钢笔画。钢笔画对工具的要求相对简单，无论是从经济上还是从携带上考虑，钢笔都是非常好的选择。当然，在画钢笔画时，也不能僵化地只限于使用钢笔，要根据画作的整体效果需要及个人偏好与习惯适当地选用蘸水笔、针管笔、铅笔、彩色铅笔、毛笔以及带色的墨水等，或者多种笔种混合作画，也可以利用一些辅助工具来表现不同的画面效果。但主要工具仍然是钢笔，否则就不称其为钢笔画了。

✪美工笔

美工笔是借助笔头倾斜度制造线条粗细效果的特制钢笔，能够画出宽窄不同、变化有序的线条，同时又方便大面积涂抹。美工笔经常用于钢笔作画、美术绘图、硬笔书法等领域，是艺术创作时的常用工具。

美工笔和书写钢笔一样，汲取墨水、作画流畅，一次汲水能够使用较长时间，可根据作画不同变化翻转笔杆作画，提高作画效果。笔尖立起来用，画出的线条细密；把笔尖卧下来用，画出的线条则宽厚。这可是钢笔所表现不出来的效果。

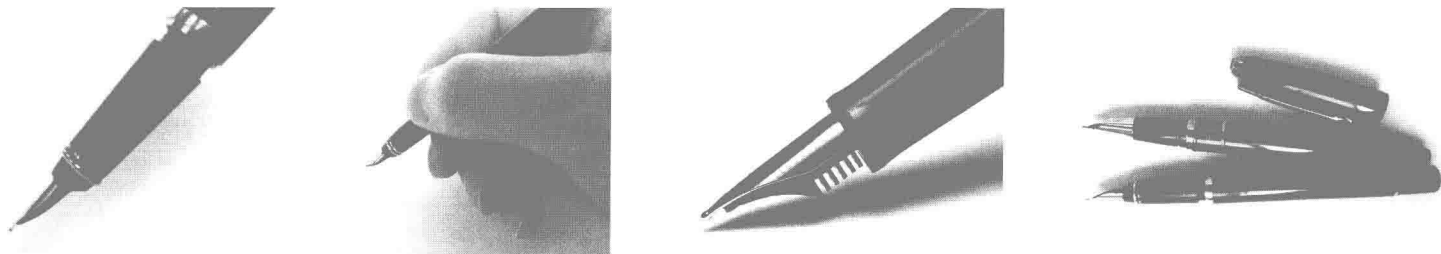

◎ 钢笔

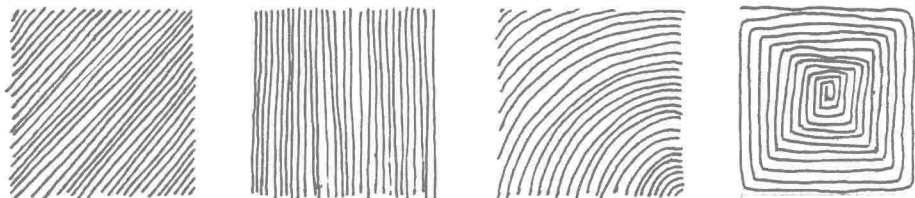
钢笔是人们普遍使用的书写工具，也是钢笔画最基本的作画工具。钢笔发明于19世纪初。其笔头由金属制成，书写起来圆滑而有弹性，相当流畅。

钢笔画出的线条均匀、流利，适合勾画边缘轮廓等要求比较严谨的部分。

钢笔将墨汁吸取到管内，可以反复使用。作为绘画使用时要选用笔尖较好的（合金）钢笔，金属笔杆。避免频繁地换不同的钢笔作画。钢笔要注意保养，避免在粗糙质地的物体上摩擦以防止笔尖磨损。日常使用中避免不同墨水混用，预防产生沉淀堵塞钢笔。钢笔每用一段时间后，就要清洗干净再重新汲取墨汁。

◎ 钢笔线条展示

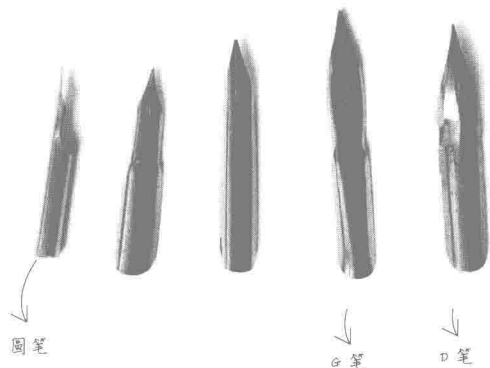

◎ 蘸水笔

蘸水笔有不同的型号，能够画出写实素描的效果和丰富的层次。蘸水笔是钢笔的一种，笔头用金属制成，用笔尖蘸墨绘画。

蘸水笔的特点是线条能根据力度、角度与所蘸墨水的量的多少产生灵活的粗细变化，但绘画过程中需要频繁地蘸墨水，所以不是非常方便。

蘸水笔笔尖主要包括G笔（也称犄笔）、圆笔和学生笔。由于不同笔的特性不同，绘画方式自然也各有千秋。

● 针管笔

针管笔又称绘图墨水笔，发明于20世纪50年代，是专门用于绘制墨线线条图的工具，可画出精确的且具有相同宽度的线条。因其使用上的便利性和精确性，在工程制图上也受到广泛的欢迎。针管笔笔身是钢笔状，笔头是长约2cm的中空钢制圆环，里面藏着一条活动细钢针，上下晃动针管笔，能及时清除堵塞笔头的纸纤维。

针管笔的针管管径的大小决定了所绘线条的宽窄。针管笔有不同型号，其针管管径有0.1~1.2mm的各种规格。

● 铅笔

因为钢笔作画存在着不可修改的特性，对造型能力要求高，所以对于初学者而言，可以先用铅笔勾画草图、确定出大概的形体，（特别是人物速写时），能够减少绘画过程中的失误，提高绘画效率。

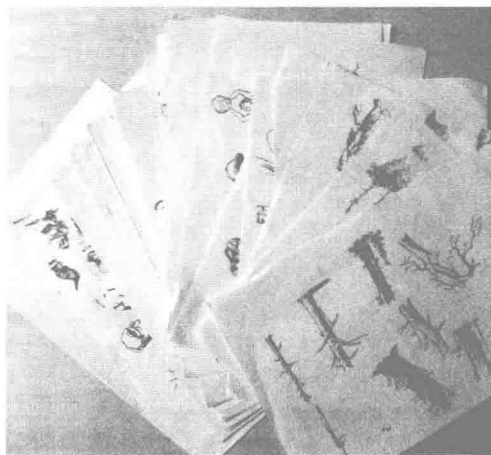
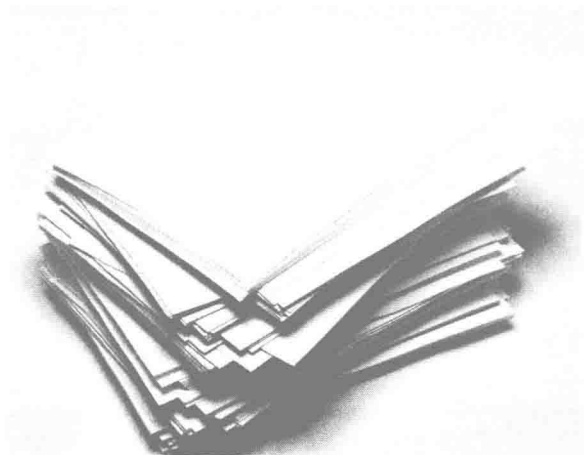
铅笔一般选用自动铅笔或较硬的铅笔，这类铅笔画出来的线条细腻，便于接下来的钢笔作画和擦拭。

1.1.2 纸

钢笔画对纸的要求并不高。一般说来，纸面平整、能够快速吸墨、运笔流畅且无纸屑的纸最为合适。钢笔画不需要特别深入细致地刻画，一般的素描纸、打印纸、速写纸、卡纸都是非常好的作画纸张。另外，用牛皮纸等有色纸作画，能降低画面的明暗的对比，呈现出柔和的画面效果。

● 打印纸

打印纸是指打印文件以及复印文件时所用的一种纸。打印纸表面平整光滑、无机理、附着力强，成本低廉，便于初学者练习作画。

❶ 卡纸

卡纸比打印纸的质地好，密度也高，表面平滑，勾画的线条清晰流利，但卡纸不如打印纸的吸墨能力强，不适合叠加线条的作画方式。在选用卡纸时，要选用表面平整、无肌理、表面暗哑、无蜡的卡纸。

❷ 其他纸张

除了打印纸和卡纸外，速写本、速写纸等都可以作为钢笔画用纸。不同的纸之间存在着细小差异，会有不同的画面效果。

速写纸吸墨快，质地高于打印纸，多用于钢笔画练习和绘制作品。

速写本是用来进行速写创作和练习的专用本。深受广大绘画者喜爱，利于携带，便于户外写生。

1.1.3 墨水

绘画使用的墨水和书写的墨水一样，在市面上很容易买到，主要分为碳素墨水、蓝黑墨水和彩色墨水。一般选用碳素墨水，这类墨水层次更为丰富，画出的黑白画面效果更佳。使用蘸水笔时可以选用“一得阁”墨汁等书法墨汁。

在绘画中要使用同一牌号、同一颜色的墨水，不能混用，否则会产生沉淀，不利于绘画效果展示。每次汲取完后要及时盖上墨水瓶瓶盖，绘画完后应及时套上作画笔笔帽，否则笔尖上的墨水会被晾干，再次使用时就不流畅，如果要换一种墨水使用，应先将笔洗净晾干再灌注新的墨水。

在使用蘸水笔时，可以自制一个小盒子装墨汁，内部放上海绵或棉花，便于反复蘸取墨汁。蘸水笔的使用过程中保持清洁很重要，最好每次蘸墨水使用后，都用清水清洗一下，并用面巾纸擦拭干净。蘸墨水要适量，一般情况下，蘸三分之一笔尖即可。碰到极其细微的地方，可以将笔尖翻个面使用。

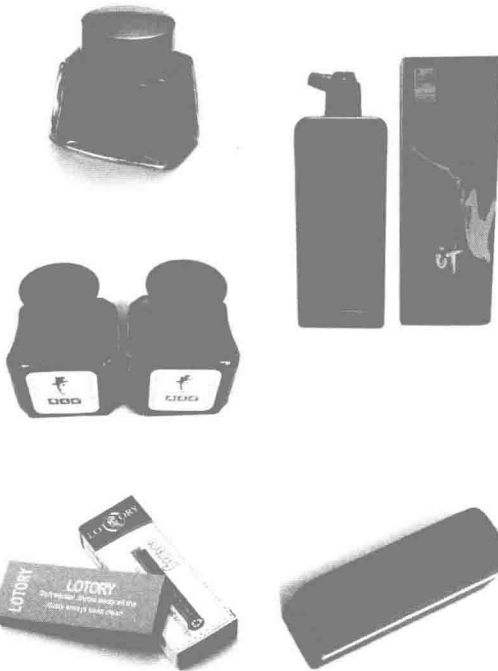
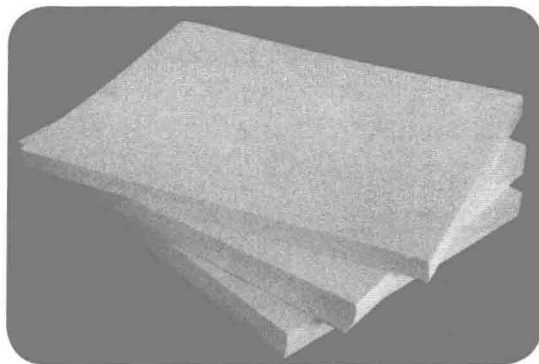
1.1.4 其他工具

❶ 橡皮

修改线稿用一般的普通橡皮即可。还可以备一块硬橡皮，其用于擦拭画面可以修改颜色画得过深的部分，反复擦拭能一定程度地减轻画面颜色，但会对纸面有所损坏。

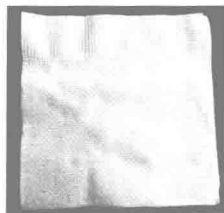
❷ 餐纸

餐纸非常柔软，有一定的吸水本领，轻松地揉一揉再蘸水可以当作毛笔使用。画出粗细、浓淡不一的墨色，形成近浓远淡，水影“模糊”的变化。

一般的软橡皮，用于修改线稿

硬橡皮，用于擦拭画面，减轻色阶

1.2 基本技法

1.2.1 线条

线条在钢笔画中的运用和掌握，是任何表现方式和不同风格的学习者都必须了解和研究的。线条的长短、粗细、节奏、韵律、疏密的运用具有独特的形式感和艺术价值。

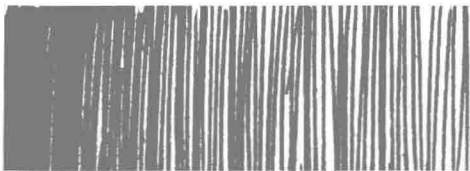
线条是钢笔画中最主要的表现手段，对它的运用是提高绘画水平、提升画面效果的必要条件。

线条主要用于反映客观事物的基本形态，是表现物体的轮廓、人物的动态、画面的空间的形式。

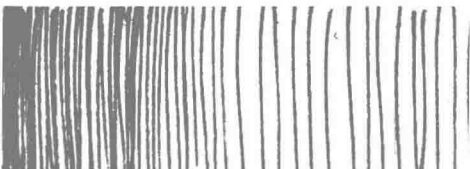
线条的讲究

- 1.用线要连贯、整体；忌断、顿挫。
- 2.用线要肯定、有力度；忌浮、柔弱。
- 3.用线要生动、有变化；忌死板。
- 4.用线要有力度、结实；忌轻飘。
- 5.用线要刚柔相济、虚实相间、有节奏、抑扬顿挫。

线条的间距变化

由密到疏

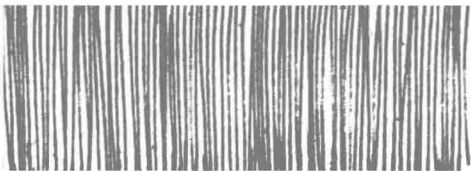
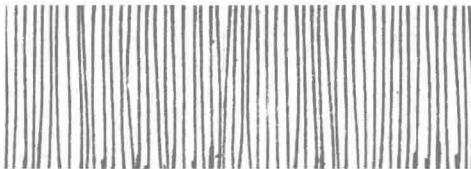
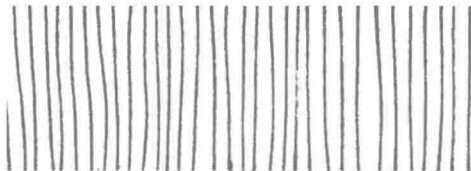

两边密、中间疏

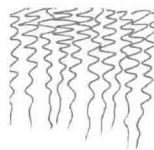
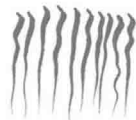
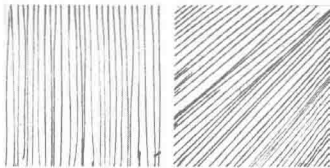
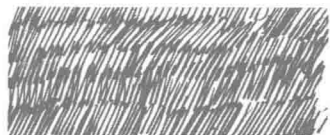
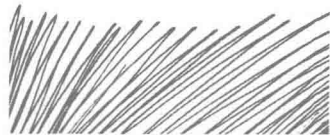

左边排列密、右边排列疏

线条的疏密排列

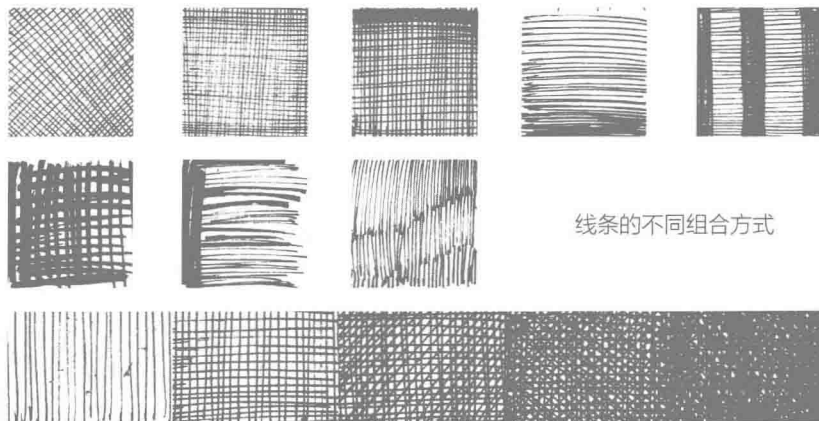

线条的不同勾勒方式

线条的组合

钢笔画需要用不同的线条叠加组合来表现形体和黑白灰关系，通过线条的叠加、交叉等方式，形成明暗过渡，从而表现物体的素描关系。

线条的不同组合方式

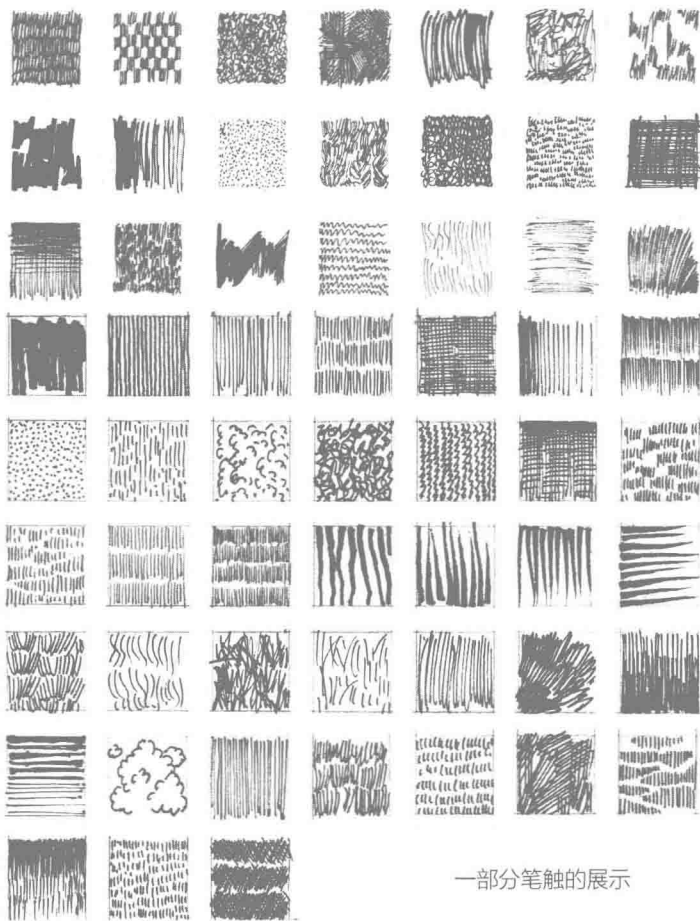
线条的叠加组合，产生层次变化

笔触

在钢笔画中，不同物体的特性及形体的不同，决定了绘制笔触不同。所谓钢笔画的笔触，是指根据钢笔或美工笔的特性结合物体不同的形体、质地和表现方式，通过线条的各种变化和组合所构成的最基本单元。

笔触不是单纯地表现物体的黑白灰关系，而是根据客观形体，主观理解并提炼得到一种用于表现对象的方式。正是由于每个人的理解及表达方式不同，所以画面效果各不相同。

笔触就是通过运笔的轻重缓急，笔尖运动的曲直动静，线条的组合、搭配变化来表现各种物体的质感、韵律、节奏、虚实等。

一部分笔触的展示

1.2.2 空间感

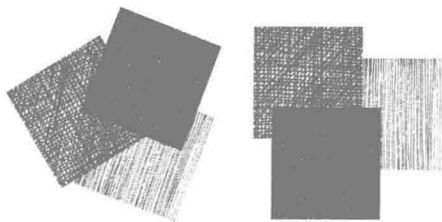
空间，本来是物体存在的一种形式。所谓画面的空间感，就是在画面上借助透视变形、位置重叠及明暗虚实等表达方式造成的一种纵深感。

画面中多个色阶叠加，会使画面中的景物或物体产生前后重叠的感觉，形成近、中、远的层次感，产生画面纵深感。通常情况下，前景的色阶深、对比强，远景色阶浅、对比弱。

色阶产生空间感

不同色阶的前后叠加可以产生空间感

画面中，山的前后空间关系，就是通过不同层级色阶的差异表现出来的。

透视产生空间感

近大远小的透视关系也会产生空间纵深感

画面采用近大远小的透视关系，形成画面的纵深感，产生空间感。