

中国设计基础教学研究与应用
Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

钢笔风景写生与淡彩表现

Scenery Sketch with Pen and Light Color Expression

罗克中 著

中国设计基础教学研究与应用
Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

钢笔风景写生与淡彩表现
Scenery Sketch with Pen and Light Color Expression

罗克中 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

钢笔风景写生与淡彩表现 / 罗克中著. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 2015.9

(中国设计基础教学研究与应用)

ISBN 978-7-5314-6944-5

I. ①钢… II. ①罗… III. ①钢笔画-风景画-写生
画-速写技法-教学研究-高等学校 IV. ①J214.2-42

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第190365号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳富民印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 26

字 数: 600千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬

装帧设计: 范文南 洪小冬

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6944-5

定 价: 280.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计基础教学研究与应用系列丛书。

本丛书最大的特点是理论联系实际，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical books about design basis teaching research and application with complete systems.

The most important feature of this series is combining theory and practice, so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

Contents

总目录

01

钢笔画写生技法与表现

罗克中 著

1136

02

乡村写生

罗克中 著

1 80

03

城市写生

罗克中 著

1 80

04

钢笔淡彩建筑风景画技法

罗克中 著

1104

CHINESE DESIGN BASIS

RESEARCH AND APPLICATION OF CHINESE DESIGN BASIS TEACHING AND LEARNING

01

钢笔画写生技法与表现

罗克中 著

这是一本讲解怎样用钢笔进行写生画训练的实用型技法类图书。凡是学习造型艺术的人都要进行写生训练，以提高综合的造型能力。

写生的内容题材非常广泛，可以是人物、动物、山水花鸟、建筑风景等。选择什么样的内容题材作为写生对象，视作画者的专业需求与兴趣爱好而定。本书主要讲解以建筑风景为主的钢笔画写生技法与表现。其中城市建筑与乡村建筑的写生作品图例较多，其他兼有些园林小品，还有一些是作者在日常生活和教学工作中的速写随笔，为了讲解方便，作者把书中的作品进行了归类整合。对不同的景物进行写生，不论是采用客观的再现形式描绘，还是采用较主观的表现形式描绘，都是作者的艺术体验。长期坚持写生实践，培养观察审美能力，收集生活的创作素材，是所有从事造型艺术工作者的基础课，必修课。

两支钢笔、一个速写本，因其易于携带，使用简洁方便，目前已成为众多从艺工作者写生时的常用工具。本书中所讲解的写生技法重点在两个方面，一是钢笔画点、线、面的常用技法与表现；二是写生作品的构图设计、画面组织的造型规律与表现。两个重点在写生过程中怎样运用、何主何次、何轻何重，视写生对象的内容与表现形式而定。

作者有着多年的户外写生实践和课堂教学经历。因此，书中写生作品的画面风格与表现技法较为多样，为不同的从艺者提供了丰富的学习素材和美术创作素材。作者认为，想要提高钢笔画的写生造型能力，需要有一定的学习方法，不论是画什么内容，首先从慢写开始，等到对工具材料熟悉掌握到一定的程度，造型能力也有相应的提高之后，再进行速写。如此循序渐进的学习是有帮助的。特别是以建筑风景为主的写生画，对造型技术要求较高。一幅好的钢笔画写生作品包含了构图取舍，透视比例，点、线、面技法运用，黑、白、灰色调的处理等等不同的造型元素。所以，初学者进行写生时不能过于急躁，造型能力的训练是一个由量变到质变的过程，不可能一挥而就，随意为之，要养成多画、多看、多想的学习习惯，研究问题做到感性与理性相结合，才是学习钢笔画应有的态度。对于大多数学习者而言，缺乏的不是兴趣与热情，而是坚持与耐力。

愿该书能起到抛砖引玉的作用，使更多的人来学习钢笔画，研究钢笔画，在写生创作的实践中不断拓展钢笔画的表现力，使钢笔画这朵艺术奇葩四季盛开，硕果累累。

目录

CONTENTS

第一章 钢笔画的功能与作用 005

第二章 钢笔画的工具与材料 009

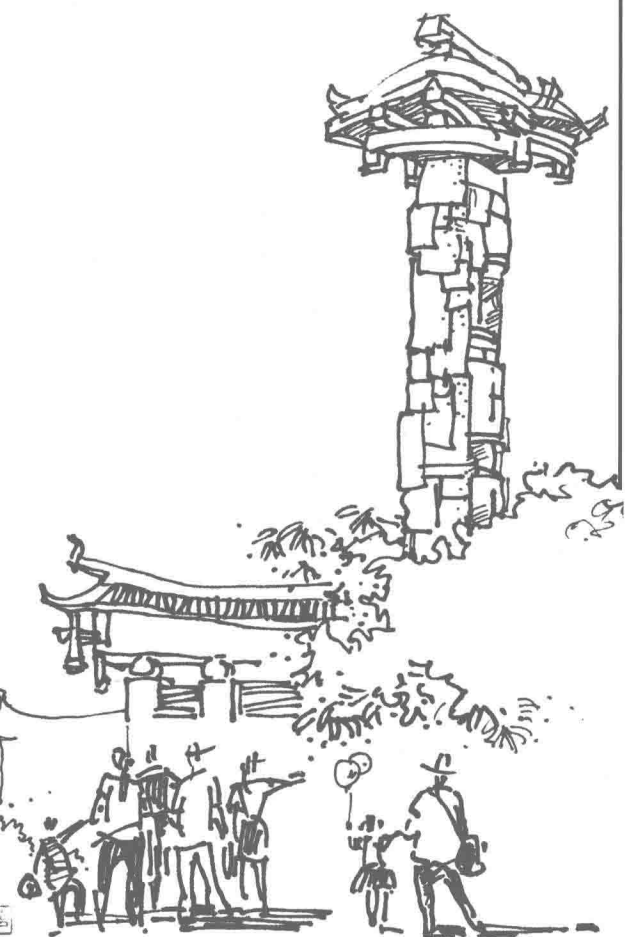
- 一、钢笔类型 009
- 二、墨水选择 009
- 三、作画纸张 009

第三章 钢笔画的基本技法 015

- 一、点的特点与应用 015
- 二、线的特点与应用 015
- 三、面的特点与应用 015
- 四、黑、白、灰色调 016
- 五、构图设计 017

第四章 钢笔画写生作品技法解析 025

- 一、村寨苦旅 025
- 二、校园随笔 049
- 三、都市风情 063
- 四、路边拾遗 081
- 五、港澳掠影 089
- 六、名胜游踪 105
- 七、花木飘香 133

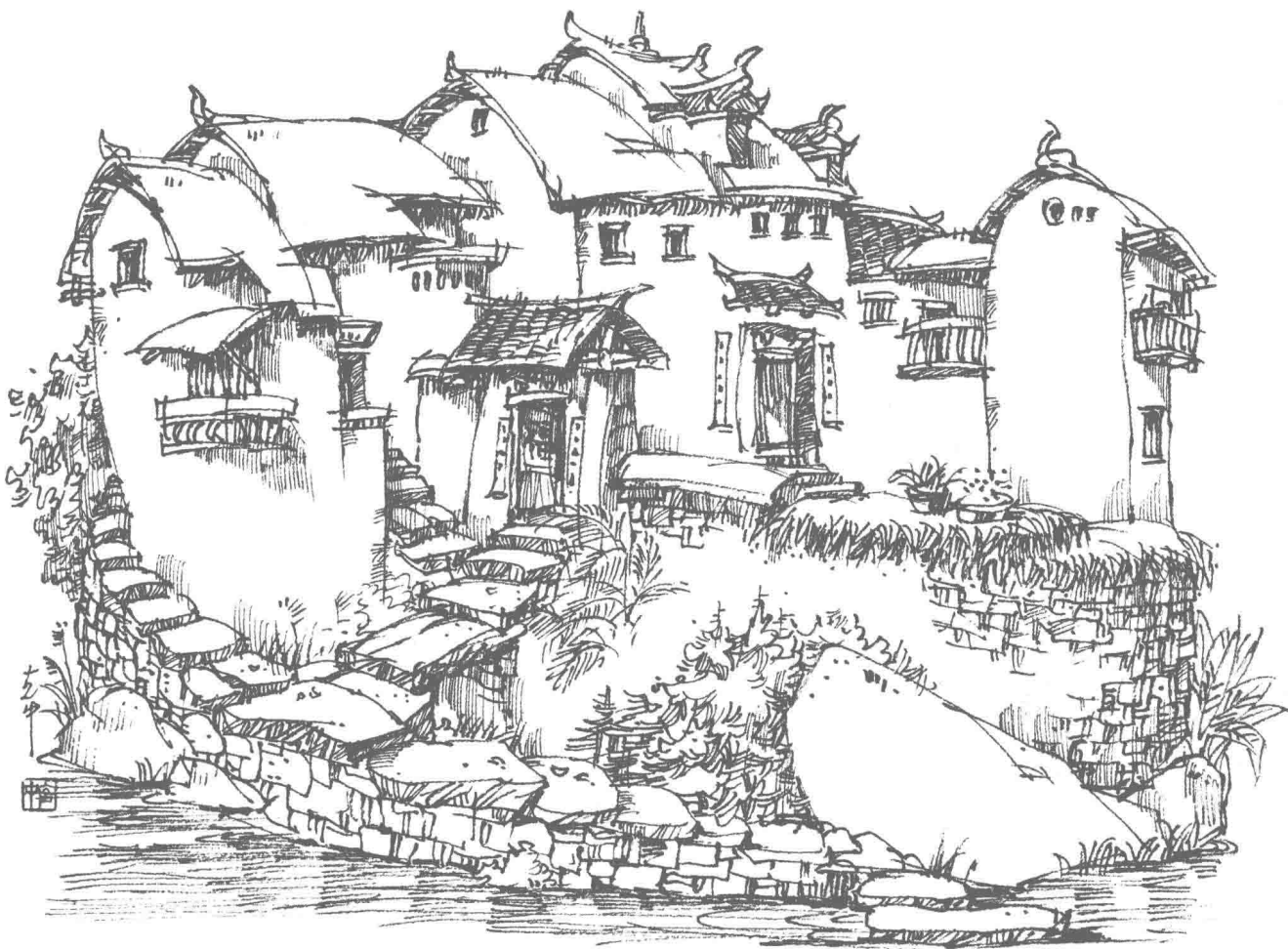
钢笔画的功能与作用

钢笔画是一个画种，同中国画、油画、水彩画、版画等画种一样。钢笔画是由国外传入中国的，前后大概有100年左右的历史，早期人们用钢笔作为主要的文字书写工具。随着印刷出版业的发展，不少画家以钢笔作为绘画工具为书报画插图，逐渐形成了钢笔画这一画种。

当今钢笔画已被广泛应用于动漫卡通画、连环画以及绘制建筑设计效果图、产品设计表现图等。几乎所有从事绘画艺术或设计艺术的人，都会用钢笔作为常用的造型

表现工具，绘制出不同的艺术作品。最近几年，中国的钢笔画艺术发展很快，不少全国性的钢笔画个展、联展，也如中国画、油画、水彩画、连环画等展览一样，出现在全国各地的美术作品展览中，并引起了社会的广泛关注。

由于钢笔画的工具与材料轻便简单、携带方便，再加上钢笔画作品又易于保存，所以深受广大从艺工作者的喜爱，本书主要讲解钢笔画在写生中简要的基本技法与制作表现，供从艺者在写生中学习参考。

兴坪老屋

古镇黄姚写生 (之二)

古镇黄姚写生 (之八)

武宣老码头

桂林正阳路步行街（之一）

钢笔画的工具与材料

一、钢笔类型

钢笔可分几种类型：①常规的书写型钢笔；②笔头弯曲的美工笔；③制图用的针管笔；④蘸水钢笔；⑤最流行的签字笔。

另外，目前钢笔画的使用工具已拓展到圆珠笔、记号笔、宽头笔、黑色马克笔等。

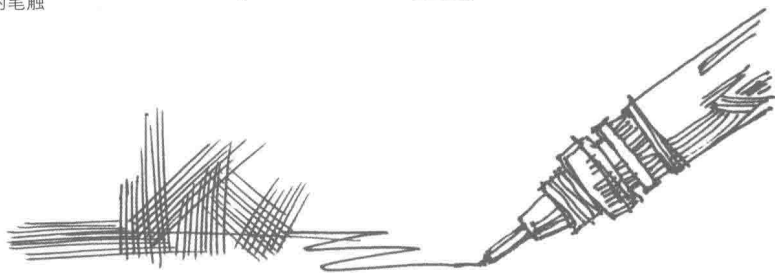
本书中的作品，基本上是使用常规的书写钢笔、美工笔、签字笔和黑色马克笔四种笔绘制。

普通钢笔的笔触

弯头钢笔的笔触

针管钢笔的笔触

签字笔的笔触

黑色马克笔的笔触

二、墨水选择

目前市面上墨水的类型很多。作钢笔画一般用碳素墨水即可，制图墨水的胶质较重，适合蘸水笔和制图的扁鸭嘴笔使用，但不适用于常规的灌水笔，因为胶质重的墨水容易堵笔。

三、作画纸张

钢笔画绘制对纸张的要求不高，没有哪一种纸是最好的，因为纸的质地材料不同，画出来的效果亦不同，一切因人而异。

本书的作品使用了速写本的纸，常用图画纸、水彩纸、宣纸等。

日本镰仓市古城. 途中.

日本写生 (之三)