

漫果 季莹 著

零基础
轻松学

LING JICHU
QINGSONG XUE

GANGBIHUA

钢笔画

零基础学钢笔画的启蒙读物！
钢笔画新手变身钢笔画达人的实用教程！
钢笔画比你想象的更容易！更有趣！更轻松！

全国百佳图书出版单位

化学工业出版社

漫果 季莹 著

零基础
轻松学

LING JICHU
QINGSONG XUE

GANGBIHUA

钢笔画

化学工业出版社

· 北京 ·

在人们已往的认识中，钢笔画的表现能力和所达到的艺术效果往往处于创作前期的初稿以及速写和设计方面的定位，但事实上，原创的写实钢笔画完全是独立的、完整的，自成一派，引用著名钢笔画家杨象宪的一句话：“凡是世界上有形的物体，钢笔画均可以表现”。

本书添加了许多不同类型的钢笔画案例，内容涉及植物、小物件以及房屋建筑风景，从不同的绘制角度来体现钢笔画的多样性和表现力。本书从基础开始讲解，层层深入，案例的难度也由浅入深，分步骤讲解重点、难点，在读者欣赏钢笔画的同时能够渐渐了解并掌握技法，为今后的深入学习打下坚实的基础。

本书不仅针对没有美术基础的爱好者，也可以作为从事建筑设计、景观设计以及对钢笔画创作有兴趣的美术工作者的学习参考书。

图书在版编目(CIP)数据

零基础轻松学钢笔画 / 漫果, 季莹著. —北京 :
化学工业出版社, 2016. 2
ISBN 978-7-122-25848-9

I. ①零… II. ①漫… ②季… III. ①钢笔画技法—绘画
IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第296945号

责任编辑：张 敏
责任校对：程晓彤

装帧设计：尹琳琳

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印 装：北京盛通印刷有限责任公司
787mm×1092mm 1/16 印张9 字数225千字 2016年2月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

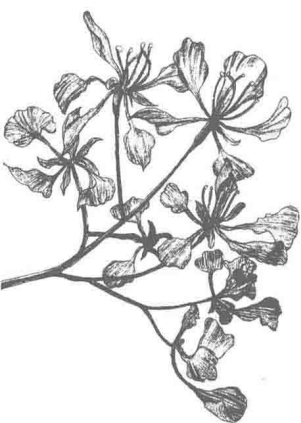
定 价：29.80元

版权所有 违者必究

目录 Contents

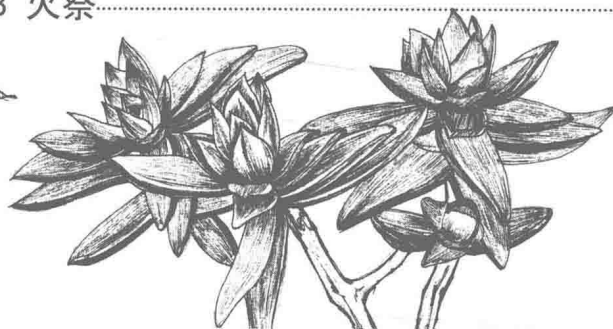
钢笔画基础知识 Part 1

1.1 什么是钢笔画	8
1.1.1 钢笔画的定义	8
1.1.2 钢笔画的表现形式	8
1.1.3 钢笔画的分类	9
1.2 绘制钢笔画的工具与材料	11
1.3 常见的 6 种错误执笔	14
1.4 正确的执笔姿势	15
1.5 用色调绘制空中透视图	16
1.6 构图与布局	17
1.6.1 焦点和结构线	17
1.6.2 三角形构图	18
1.7 表现形体自身的色调	19
1.8 画面的虚实表现	20
1.9 线条、交叉影线和色调	21
1.10 用钢笔绘出纹理	23

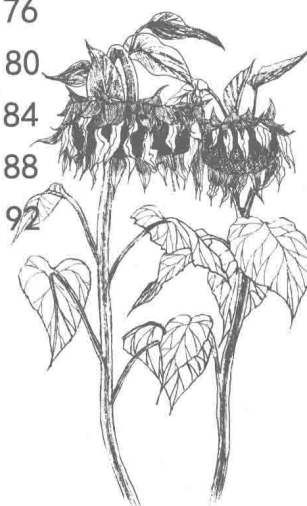
钢笔下的植物 Part 2

2.1 凤凰木	26
2.2 龟背竹	29
2.3 野草莓	32
2.4 刺桐	36
2.5 仙人掌	40
2.6 赤鬼城	44
2.7 松果	48
2.8 火祭	52

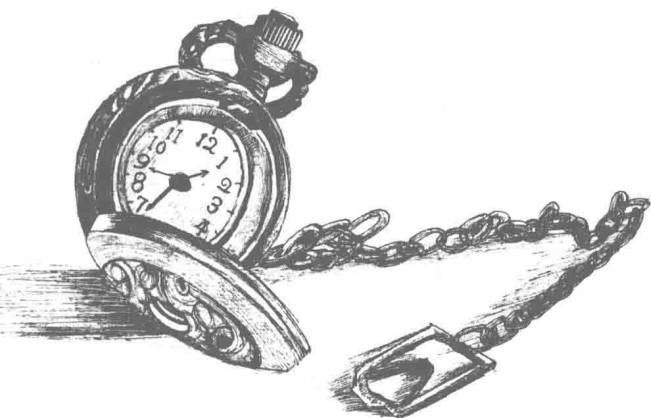
钢笔下的花卉 **Part 3**

3.1 玫瑰花	56
3.2 向日葵	60
3.3 大丽花	64
3.4 紫叶李	68
3.5 茉莉花	72
3.6 石榴花	76
3.7 蝴蝶兰	80
3.8 荷花	84
3.9 菊花	88
3.10 丽格海棠	92

钢笔下的小物件 **Part 4**

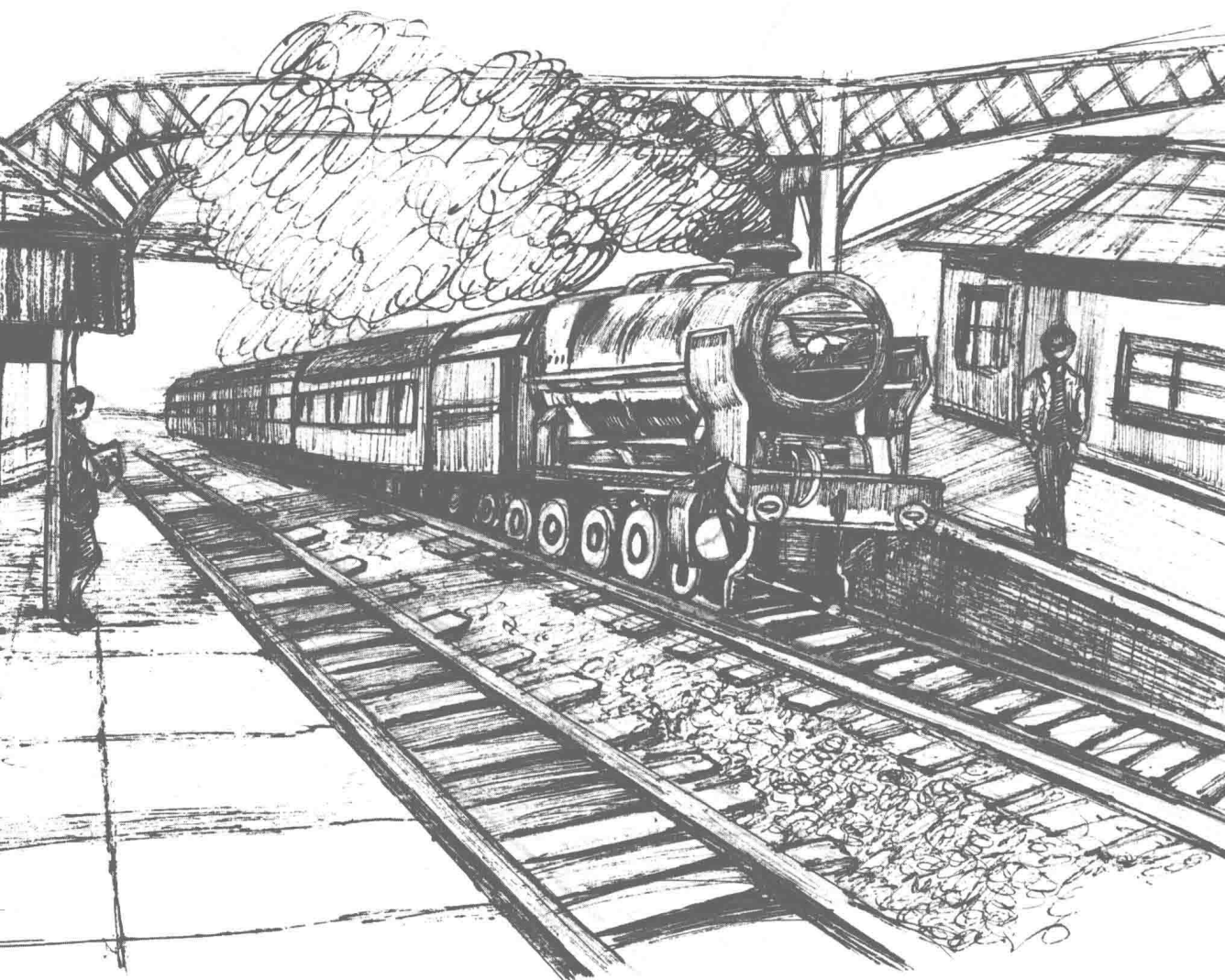
4.1 洗漱用品	96
4.2 小汽车	99
4.3 针织小物	102
4.4 复古怀表	105
4.5 铁皮机器人	108
4.6 小猴子照片夹	111
4.7 卡通摆件	114
4.8 复古雕花水杯	118

钢笔下的自然风景

Part 5

- 5.1 俄罗斯的郊外..... 122
- 5.2 湖上捕鱼..... 127
- 5.3 威尼斯小镇..... 131
- 5.4 火车停靠站..... 135
- 5.5 苗家山寨..... 140

漫果 季莹 著

零基础
轻松学

LING JICHU
QINGSONG XUE

GANGBIHUA

钢笔画

化学工业出版社

·北京·

在人们已往的认识中，钢笔画的表现能力和所达到的艺术效果往往处于创作前期的初稿以及速写和设计方面的定位，但事实上，原创的写实钢笔画完全是独立的、完整的，自成一派，引用著名钢笔画家杨象宪的一句话：“凡是世界上有形的物体，钢笔画均可以表现”。

本书添加了许多不同类型的钢笔画案例，内容涉及植物、小物件以及房屋建筑风景，从不同的绘制角度来体现钢笔画的多样性和表现力。本书从基础开始讲解，层层深入，案例的难度也由浅入深，分步骤讲解重点、难点，在读者欣赏钢笔画的同时能够渐渐了解并掌握技法，为今后的深入学习打下坚实的基础。

本书不仅针对没有美术基础的爱好者，也可以作为从事建筑设计、景观设计以及对钢笔画创作有兴趣的美术工作者的学习参考书。

图书在版编目(CIP)数据

零基础轻松学钢笔画 / 漫果, 季莹著. —北京 :
化学工业出版社, 2016. 2
ISBN 978-7-122-25848-9

I. ①零… II. ①漫… ②季… III. ①钢笔画技法—绘画
IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第296945号

责任编辑：张 敏
责任校对：程晓彤

装帧设计：尹琳琳

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印 装：北京盛通印刷有限责任公司
787mm×1092mm 1/16 印张9 字数225千字 2016年2月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：29.80元

版权所有 违者必究

前言

在大不列颠百科全书中，钢笔画的概念是这样写的：“钢笔画，全部或部分用钢笔、墨水绘成的美术作品。一般运用线条绘在纸上。纯钢笔画需要画出一系列紧密并列的影线或交叉平行线，来增强立体感。有的钢笔习作，仅用钢笔勾画人物或风景的轮廓。”

钢笔画作为一种独立的画种，是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，对所画事物既能做精细入微的刻画，也能进行高度的艺术概括，对肖像、静物、风景等题材均可表现。

钢笔画，广义上讲就是采用钢笔和墨水进行的一种绘画形式，换言之，凡是用钢笔描绘的“作品”均可称为钢笔画。钢笔画的分类也有很多，如钢笔速写、写实钢笔画、钢笔建筑画、钢笔淡彩画和设计类钢笔画。

练习钢笔画所要掌握的技法基本上与铅笔素描相类似，同样需要有一定的理论知识。关于素描当中的透视、构图、明暗、光影、结构在钢笔画中同样会运用到，并且在此基础上钢笔画还有其他许多特殊的技法。

本书在介绍钢笔画的同时向读者展示了许多钢笔画技法及案例，不同的案例绘画效果不尽相同，笔者利用大量不同风格的案例向读者阐释不同的钢笔绘制技法，图文并茂，使读者可以更加直观地了解和学习钢笔画。

本书由漫果、季莹著，在写作过程中，虽然我们始终坚持严谨、求实的作风，但由于我们水平有限及时间仓促，不足之处在所难免，敬请读者、专业人士和同行批评、指正，我们将诚恳地接受您的意见。如需要详细了解绘画技巧和相关知识，可联系我们（QQ群：329013739）。

目录 Contents

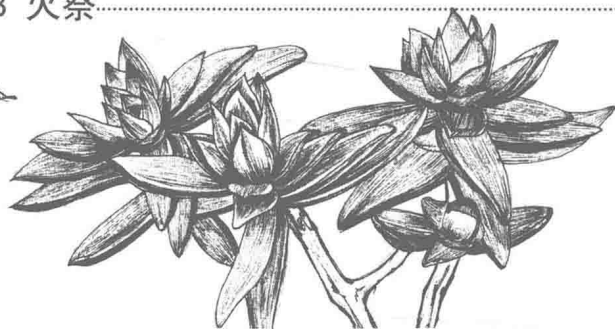
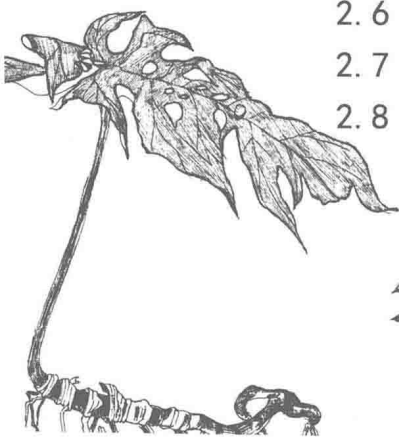
钢笔画基础知识 Part 1

1.1 什么是钢笔画	8
1.1.1 钢笔画的定义	8
1.1.2 钢笔画的表现形式	8
1.1.3 钢笔画的分类	9
1.2 绘制钢笔画的工具与材料	11
1.3 常见的 6 种错误执笔	14
1.4 正确的执笔姿势	15
1.5 用色调绘制空中透视图	16
1.6 构图与布局	17
1.6.1 焦点和结构线	17
1.6.2 三角形构图	18
1.7 表现形体自身的色调	19
1.8 画面的虚实表现	20
1.9 线条、交叉影线和色调	21
1.10 用钢笔绘出纹理	23

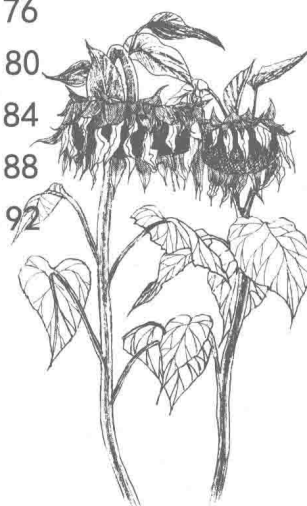
钢笔下的植物 Part 2

2.1 凤凰木	26
2.2 龟背竹	29
2.3 野草莓	32
2.4 刺桐	36
2.5 仙人掌	40
2.6 赤鬼城	44
2.7 松果	48
2.8 火祭	52

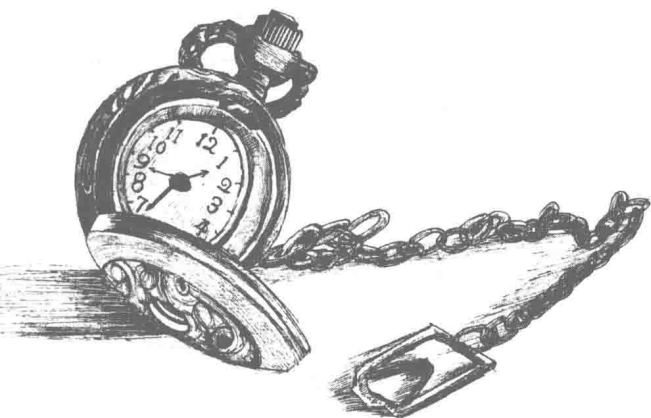
钢笔下的花卉 **Part 3**

3.1 玫瑰花	56
3.2 向日葵	60
3.3 大丽花	64
3.4 紫叶李	68
3.5 茉莉花	72
3.6 石榴花	76
3.7 蝴蝶兰	80
3.8 荷花	84
3.9 菊花	88
3.10 丽格海棠	92

钢笔下的小物件 **Part 4**

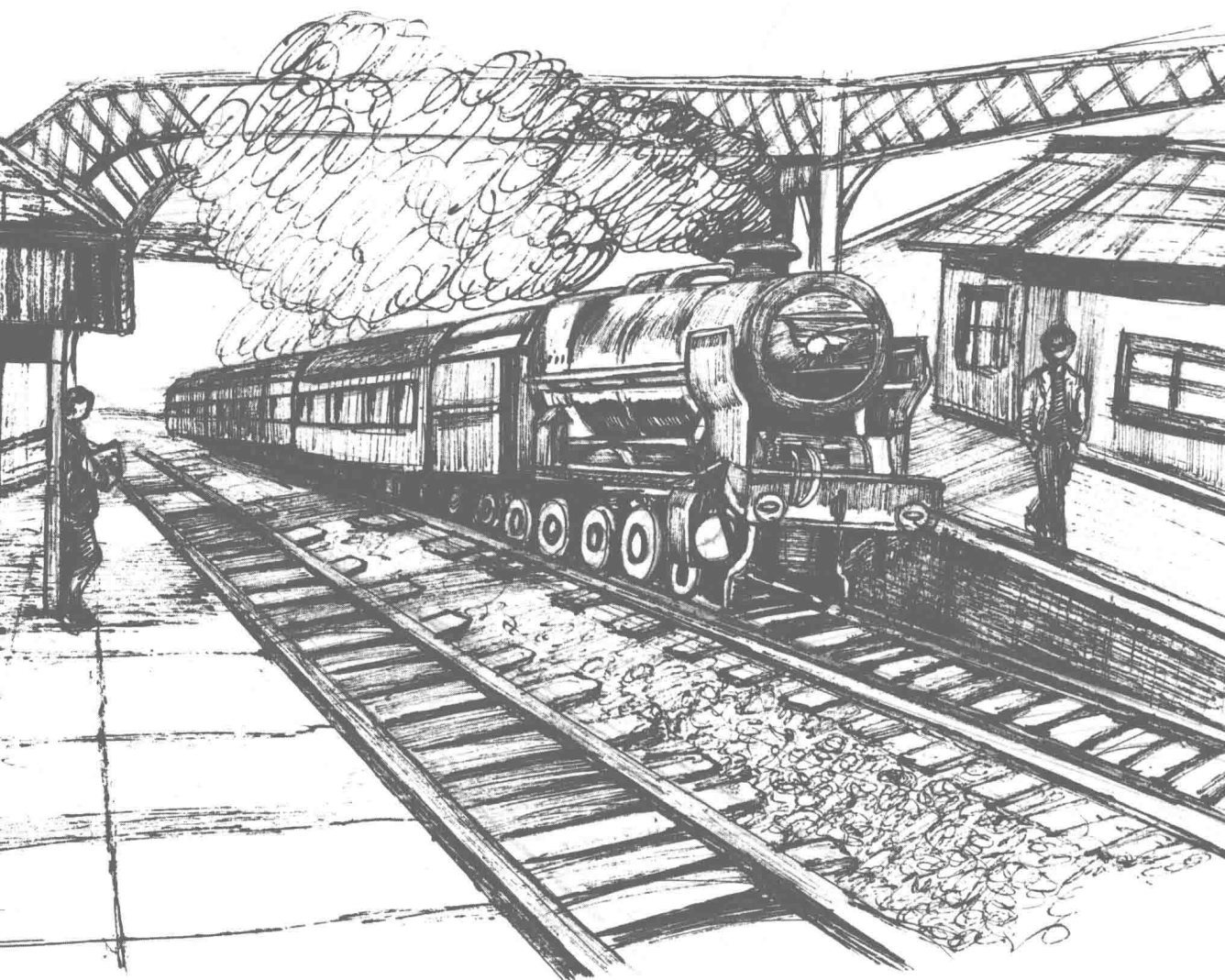
4.1 洗漱用品	96
4.2 小汽车	99
4.3 针织小物	102
4.4 复古怀表	105
4.5 铁皮机器人	108
4.6 小猴子照片夹	111
4.7 卡通摆件	114
4.8 复古雕花水杯	118

钢笔下的自然风景

Part 5

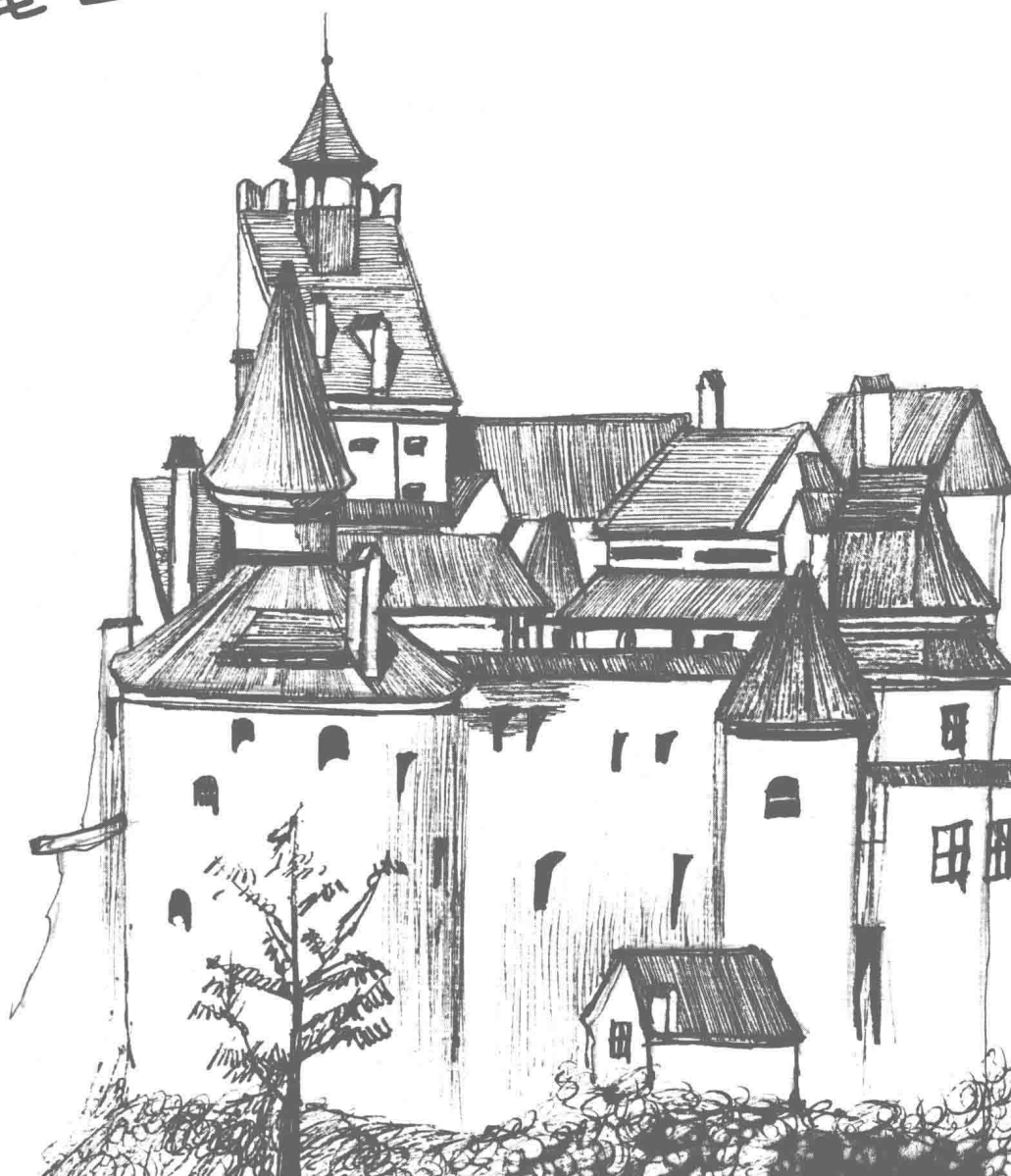
- 5.1 俄罗斯的郊外..... 122
- 5.2 湖上捕鱼..... 127
- 5.3 威尼斯小镇..... 131
- 5.4 火车停靠站..... 135
- 5.5 苗家山寨..... 140

part 1

钢笔画基础知识

1.1 什么是钢笔画

1.1.1 钢笔画的定义

钢笔画是以普通钢笔或特制的金属笔灌注或蘸取墨水绘制成的画。钢笔画属于独立的画种，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，对所画事物既能做精细入微的刻画，也能进行高度的艺术概括，对肖像、静物、风景等题材均可表现。

1.1.2 钢笔画的表现形式

钢笔画既是线的艺术又是黑白的艺术，但就造型方面而言，一是线的造型方法，二是体面的造型方法、由此有了以下两种钢笔画形式。

[钢笔线描]

线描主要是以线为主的造型方法，相对于明暗调子来说，线描具有简洁朴素的特点，用线来界定画面的造型与结构，是一种高度概括的抽象手法，它比明暗调子更直接明了。

[明暗式钢笔画]

明暗画法是用明暗色调通过对比清晰的呈现出来，物体并置一处使这种方法表现出来的画面对比强烈、物体清晰。

1.1.3 钢笔画的分类

[写实钢笔画]

写实钢笔就是采用写实手法进行钢笔画的创作。

[钢笔淡彩画]

钢笔淡彩指的是在钢笔线条的底稿上施以色彩，可以是彩铅，可以是水粉，可以是马克笔，可以是油画棒，只要是能在钢笔线条的底稿上和谐地运用色彩的丰富和微妙变化来表现物体的立体感、空间层次感，能充分营造画面氛围的方式，都可以尝试。

[钢笔装饰画]

装饰艺术是指各种能够使人赏心悦目且不一定表达理想或观点，不要求产生审美联想的视觉艺术。装饰画在绘制风格上有很强的程式化因素，并且追求优美的视觉效果。装饰性作为形式与表现的需要，装饰能强化结构的有序性、形象的风格特征、色彩的节律化，使整个作品富于音乐感。装饰也有法有度，要以突出主题、增加艺术魅力为目的。用钢笔绘制装饰画重要的是在于实用性、观赏性和愉悦性。

[钢笔速写]

速写就是简单、快速地把事物表现出来，通过速写可以培养绘画者对事物的观察和表现能力。用钢笔进行速写训练，因笔尖的金属属性及锐度，主要突出其坚硬、爽朗、明确、流畅的线条特征。

[写实钢笔画]

[钢笔装饰画]

[钢笔速写]

[钢笔插画]

钢笔插画常附在书、报、杂志中与正文配合，印在一起，也可用插页形式，单独排印，对正文内容做形象说明或艺术欣赏，文学、科技、儿童读物等的插画力求图文并茂。插画为配合文字而作，因内容不同而形式各异。

[钢笔插画]

[钢笔建筑画]

钢笔建筑画就是使用钢笔绘制出生动、灵活、随性的线条来表现各种建筑物。

建筑局部的描绘对建筑画的表现相当重要，其中把所有关于线条、明暗、黑白、质感、肌理的表现方法进行了运用。在绘制钢笔建筑画时，要注意让画面疏密有致把握好节奏感和空间感，使线条排列有序，让整个画面看上去整洁、美观。

[钢笔建筑画]

1.2 绘制钢笔画的工具与材料

绘制钢笔画的工具和材料相对于其他画种非常简单，甚至可以说简陋，无外乎笔、纸和墨水等一些小用具，下面做简单介绍。

[钢笔]

钢笔的灵敏性和表现力在绘画中是非常厉害的，特别是各种笔触的线条很生动，并且能够将作品画到超写实的地步，令人叫绝。钢笔需要灌入墨水，绘出的线条刚劲流畅，黑白对比强烈。

[针管笔]

针管笔能绘制出均匀的线条。其笔身是钢笔状，笔头是长约 2cm 的中空钢制圆环，里面藏着一条活动的细钢针，上下摆动针管笔，能及时清除堵塞笔头的纸纤维。针管笔的优点是使用方便，不足之处是没有用钢笔绘出的线条那么有变化。

[蘸水笔]

蘸水笔是钢笔的一种，笔头用金属制成，用笔尖蘸墨水书写。

蘸水笔的特点是线条能根据力度、角度与所蘸墨水的量的不同产生灵活的粗细变化，但在书写过程中需要频繁地蘸墨水，所以不是非常方便。

[蘸水笔尖]

蘸水笔尖有粗、细、扁、圆等多种形式，不同的笔尖绘出的笔触具有不同的效果。

[笔杆]

笔杆和笔尖能分离开，以方便笔尖处的清洗和更换，可用于铅笔、钢笔、圆珠笔等，在使用时要注意正确的握笔姿势。

