

写给大家看的画画教学书

钢笔画 技法

轻松掌握专业技法，
发掘你的绘画天赋！

- 浅显易懂的讲解，零基础读者一样学得会
- 扎实的基础知识架构，锻炼观察的敏锐性与准确性
- 详尽的绘画步骤与分析，培养技法的表现力度与熟练度

黎贯宇 编著

写给大家看的画画教学书

钢笔画 技法

黎贯宇 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

写给大家看的画画教学书. 钢笔画技法 / 黎贯宇编
著. — 北京: 人民邮电出版社, 2013. 4
ISBN 978-7-115-31197-9

I. ①写… II. ①黎… III. ①钢笔画—绘画技法
IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第047776号

内 容 提 要

这是一本由专业画者写给初级绘画者看的指导书, 书中对钢笔画基础知识、绘画技法和实例绘画步骤的叙述非常详尽, 是一本真正把钢笔画理论和绘画技法讲透的初级钢笔画教材。书中讲解了钢笔画的传统表现技法、现代表现技法和特殊作画方式。跟着书中的步骤学习, 初学者一定可以逐步掌握绘制钢笔画的基本方法, 为今后的深入学习打下基础。

本书紧扣基础与实用两大关键点, 其中第1课至第3课为钢笔画技法的基础部分, 分别介绍了钢笔画基础知识、基本技法和基本原则; 第4课为钢笔画局部练习, 细致列举了花草、山水、云树和建筑物等写生绘画; 第5课为钢笔画综合练习, 包括乡村风光、古建筑、城市风景和自然风光。

本书基础知识讲解扎实透彻, 案例实用全面, 适合钢笔画初学者以及爱好者阅读学习。

写给大家看的画画教学书——钢笔画技法

- ◆ 编 著 黎贯宇
责任编辑 王雅倩
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京艺辉印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 11.5
字数: 282千字 2013年4月第1版
印数: 1-4 000册 2013年4月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-31197-9

定价: 29.80元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

Lesson 1 钢笔画的基础知识

钢笔画概述	008
钢笔画的定义	008
钢笔画的表现形式	008
钢笔画的创作目的	008
素描与钢笔画的区别	009
绘画工具	009
常用工具	009
辅助工具	011
钢笔画的表现形式	012
钢笔画的点	012
钢笔画的线条	013
钢笔画的面	015
钢笔画的分类	016
写实钢笔画	016
钢笔建筑画	016
钢笔画淡彩	016
彩色钢笔画	016
钢笔装饰画	017
插画	017
速写	017
钢笔画训练的有效途径——速写	018
人物速写	018
场景速写	018

Lesson 2 钢笔画的基本技法

钢笔的执笔方法	020
传统钢笔画的表现技法	020
点线排列法	020
反白法	020
现代钢笔画的表现技法	021
拓印技法	021
渲染混合法	021
刮刻技法	021
特殊作画方法	022
刷子作画	022
钢笔与刷子	022
钢笔与铅笔	022
画面留白的表现方法	023
明暗色调的表现方法	024

明暗色阶对比	024
明暗色阶表现	024
明度表	025
灰度的表现与把握	025
钢笔画的作画过程	026

Lesson 3 钢笔画的基本原则

钢笔画的构图	028
均衡布局	028
对比	028
视觉趣味中心	029
常用的构图形式	029
钢笔画的空间	031
中景	031
近景	031
远景	031
透视	032
平面与立体	032
进深感	032
透视的几个概念	032
透视法则	033
透视的表现方式	034
钢笔画的取景	036
取景	036
素材的整合与取舍	037

Lesson 4 从基础开始学习

各种花卉的画法	039
玫瑰花	039
郁金香	041
康乃馨	043
向日葵	045
麝香百合	047
鹿子百合	049
菊花	051
常见的草和灌木的画法	054
草	054
杂草	056
灌木	059
杂树丛	062

灌木丛	065
山、水、石、树、云、烟的画法	068
山	068
溪水	071
假山石	074
鹅卵石	077
树	080
老树	082
枯树	085
云	087
烟	089
雾	092
建筑物局部的画法	095
窗户	095
房檐	098
老房子墙面	100
屋顶	103

Lesson 5 钢笔画的综合练习

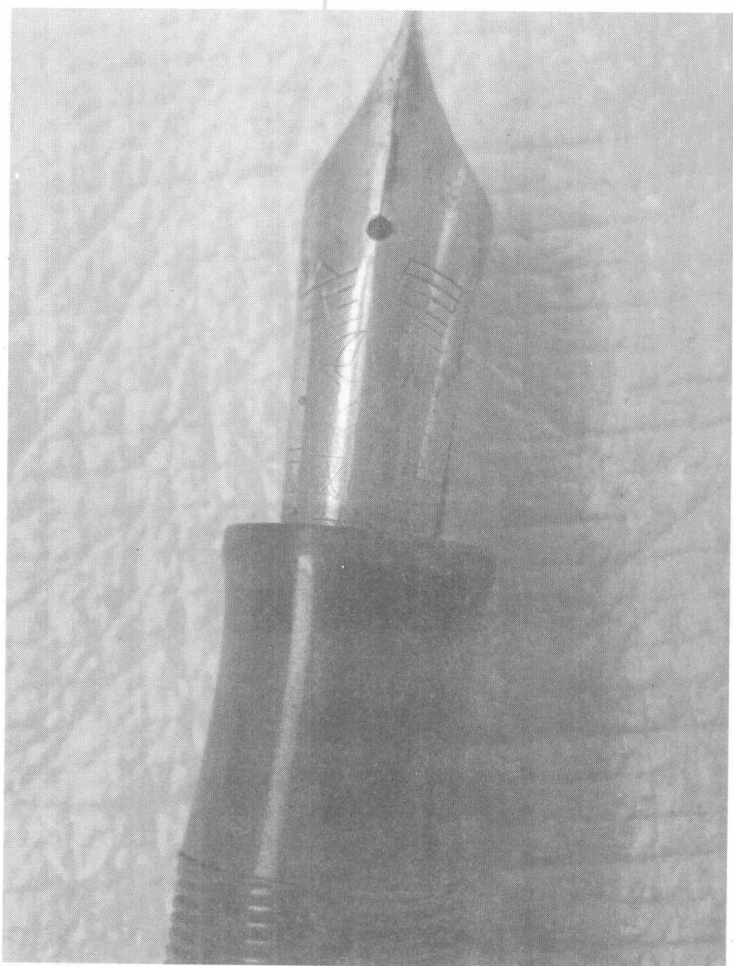
乡村风光	106
小木屋	106
砖房	109
石拱桥	112
打谷场	115
村口	118
古建筑	121
小凉亭	121
古桥廊道	124
古镇牌坊	127
林间古刹	130
欧式别墅	133
庙宇石道	136
庙前佛塔	139
长城	142
城楼古墙	145
欧式建筑	148
城市风景	151
步行街	151
商业街	154
公园一角	157
公交车站	160

木桥	163
高架桥	166
自然风光	169
山明水静	169
高山流水	172
壶口瀑布	175
夏日海滩	179
海上舰队	182

Lesson 1

钢笔画的基础知识

钢笔画概述

钢笔画的定义

钢笔画，就是采用钢笔和墨水进行的一种绘画形式，也就是说凡是用钢笔描绘的作品都可以称作钢笔画，包括单线、黑白、精细、彩色钢笔等。

钢笔画的表现形式

● 线描形式

用钢笔来绘制画面的线条，表现画面的形象和结构。

● 明暗调子形式

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

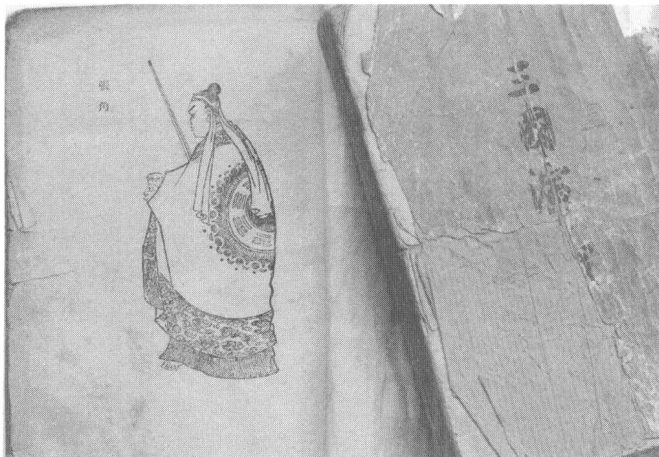
钢笔画线描形式

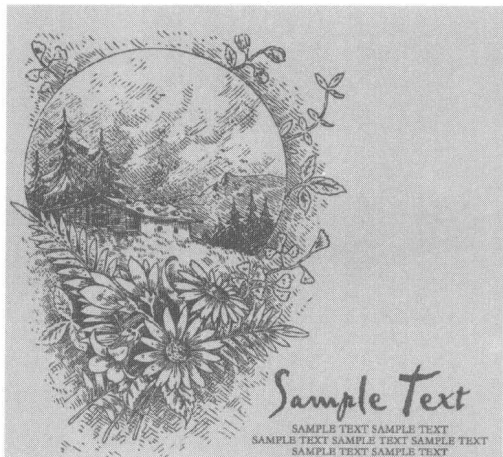
钢笔画明暗调子形式

钢笔画的创作目的

钢笔画可以用于训练，可以用于其他画种前期的辅助手段，也可以用于报刊、书籍的插图。

钢笔画书籍的插图

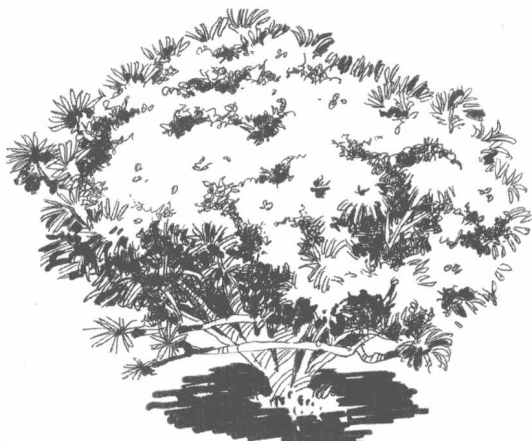
钢笔画卡片

素描与钢笔画的区别

钢笔画和素描的关系，既有明确的区别，也有内在的联系。相同的是钢笔画和素描所表现的事物都必须符合科学的逻辑性，必须遵从解剖学、透视学和光学，如自然界的光影和准确的素描关系。但钢笔画是独立的创作，素描是一切绘画的基础，素描功底有时决定着钢笔画家的表现能力，就像决定着油画家的绘画功底一样。

素描

钢笔画

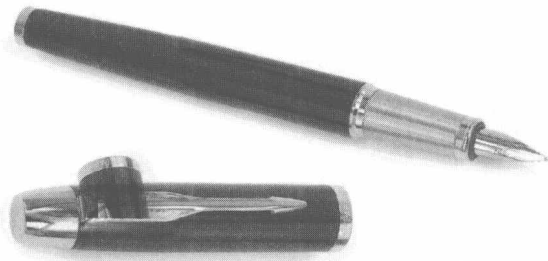
绘画工具

钢笔画的工具和画材，相对于其他画种，似乎是非常的简单，甚至可以说简陋。无外乎笔、纸和墨水等一些小用具。下面作简单的介绍。

常用工具

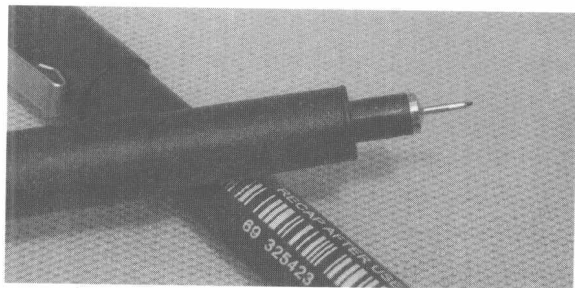
● 钢笔

钢笔很常见，它书写起来圆滑而有弹性，很流畅，钢笔的笔尖从粗到细有很多的变化。钢笔需要灌注墨水。钢笔绘制的线条刚劲流畅，黑白对比强烈，画面效果细密紧凑，容易对所画事物做精细入微的刻画。

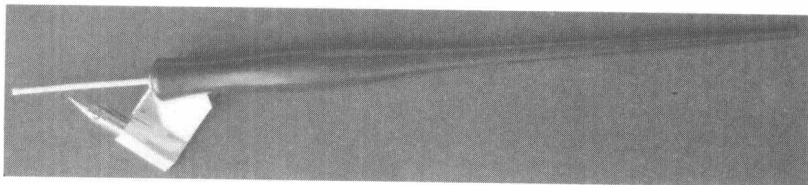
● 针管笔

针管笔现在被广泛使用，它的优点是使用方便。缺点是，针管笔管内的墨水很黑但有些偏亮发光，不沉着，并且针管笔的运笔过程没有沾水笔尖那么有变化，墨色的控制也不太自如。

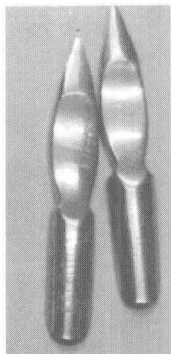
● 笔杆

笔杆可用于钢笔、活动铅笔及圆珠笔等，能确保使用者在书写时正确握笔。

● 蘸水笔尖

蘸水笔尖有粗、细、扁、圆等多种，不同的笔尖可以产生不同的效果。

知识链接

蘸水笔尖堵的问题，一般是笔尖脏了，画桌前应搁瓶清水，发现有点堵了，就把笔尖蘸清水洗一下，再用面巾纸擦拭干净；另一个问题就是墨水由于水分蒸发而变得太稠了，可以一次性兑些清水稀释一下。一般来讲，这样兑了清水稀释的墨水就是“旧水”了，要比新开的墨水“灰”，应该有选择的使用，比如可用以处理较远的背景灰调子的刻画等。

● 碳素墨水

碳素墨水有浓度，灰度很沉着，有光泽，层次丰富，写在纸上黑白分明，着纸不退，用来绘画最理想，效果最好。

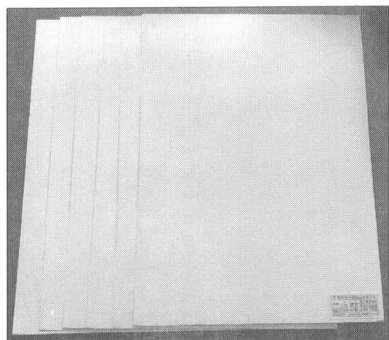

知识链接

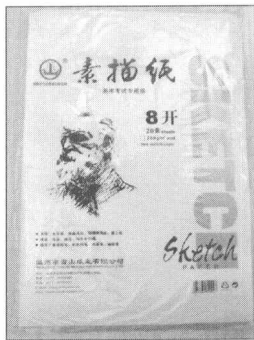
墨水最好使用同一牌号、同一颜色的，不要混用，否则，会引起化学反应，产生沉淀，不利绘画。用完之后应及时套上笔帽，笔尖上的墨水晾干，会影响下水流畅。如果要换一种墨水使用，应先将笔洗净晾干再灌注新的墨水。

● 纸张

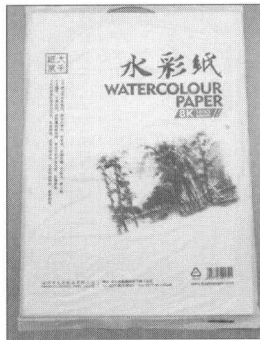
由于钢笔画的作画特点，需要纸张的密度高、结实、无光，以高密度糙白卡纸最为合适，当然，钢笔画的用纸是没有严格规定的，除非要表现特殊的效果，一般如素描纸、速写纸、卡纸、水彩纸、布纹纸、有色纸，甚至宣纸都可以。

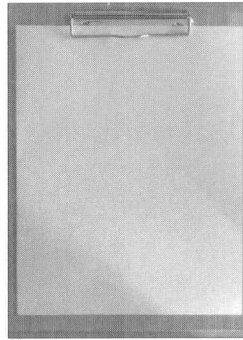
白卡纸

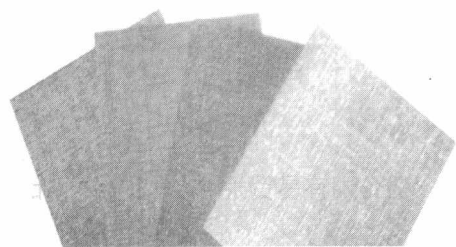
素描纸

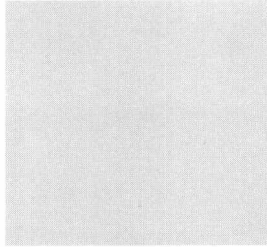
水彩纸

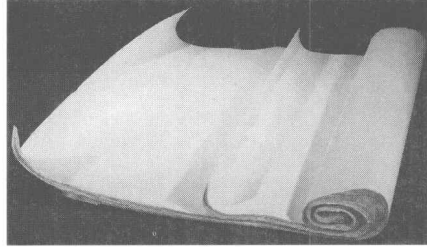
速写纸

布纹纸

有色纸

宣纸

辅助工具

● 铅笔

铅笔主要用来绘画草图，分为软铅笔和硬铅笔，“H”表示铅芯的硬度，前面的数字越大，笔芯越硬，色泽越淡；“B”表示铅芯的软度，前面的数字越大，铅芯越软，颜色越深；HB 既不硬也不软。自动铅笔以其方便性受到越来越多人的喜爱。

自动笔

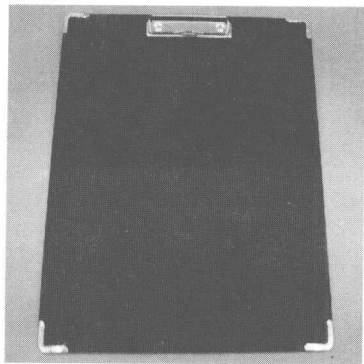
● 橡皮

橡皮可当作作画的工具，可以擦拭出很小区域的效果（如炊烟），也可以对画面的某些局部墨色作减弱处理。

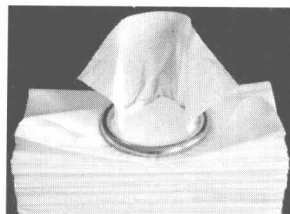
● 画夹

画夹通常用来夹住画纸，同时可作为画板使用。

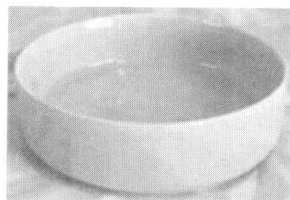

● 面巾纸和清水

面巾纸和清水都是用来清洗笔尖用的，可以置于画桌边，方便使用。沾水笔使用过程中保持清洁很重要，最好每次粘墨水使用后，都沾清水清洗一下，并用面巾纸擦拭干净，同时在每次出笔前用备好的卡纸试一下笔痕。

面巾纸

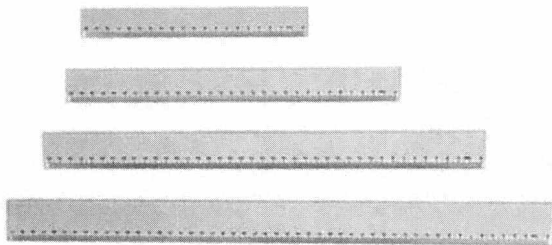
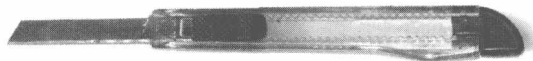
清水

橡皮泥较软、能随意捏成各种形状，它能够粘除铅笔在纸上的痕迹，在绘画过程中一般用它来提亮反光和高光。

● 尺子和小刀

小刀可用来裁切纸张，也可刮出高光。尺子可用来辅助绘制线条。

钢笔画的表现形式

通俗的讲，“线”的两端就是“点”和“面”。在钢笔画的创作实践中，点、线、面一般是不单独存在或出现的。这三者一直是相互交错、渗透及互为因果的一个有机整体，并且，它们永远只是造型的手段或表现方法而已。

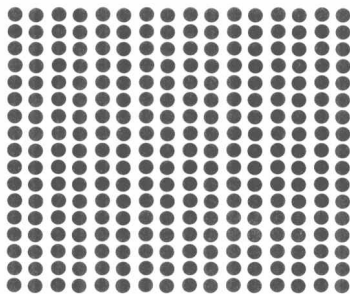
钢笔画的点

● 点的意义

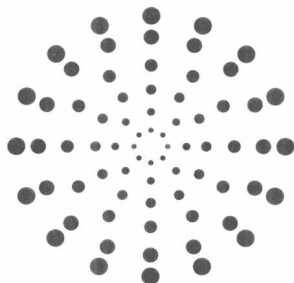
点的连续会产生线的感觉，点的集合会产生面的感觉，点的大小不同会产生深度感。

(连续的点)

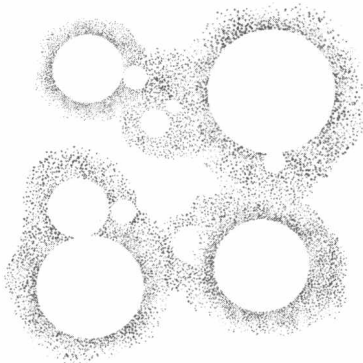
(集合的点)

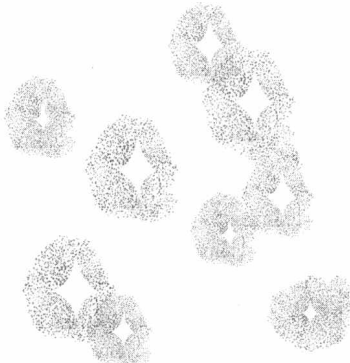
(纵深感的点)

● 点的运用

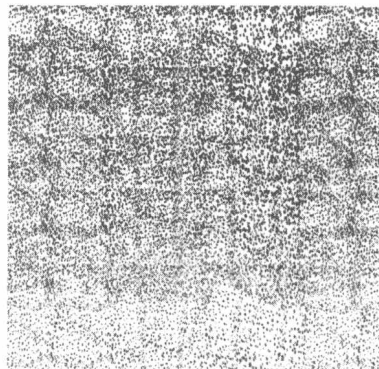
点可以通过大小、疏密、重叠、集群以及各种形状的差异，产生出比较特殊的表现效果。

圆形点体现柔光效果

星形点体现闪亮效果

渐变点体现昏暗效果

● 点的表现

这是运用大量的点完成的一幅作品。点的集群和疏密处理，表现出树木和草的不同质感。

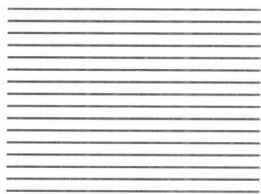
钢笔画的线条

● 线条的意义

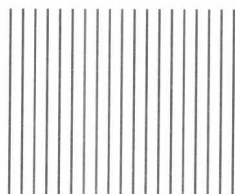
线几乎是任何造型艺术中极为重要的基础表现语言之一。在钢笔画中，线的长短、曲直、粗细、疏密的运用，以及抑扬顿挫的人为控线手法，使线本身就极具形式感和丰富的表现能力。

● 线条的形式

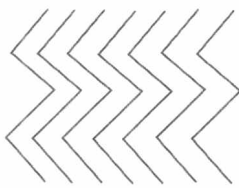
线条的形式很多，下面介绍常见的几种形式。

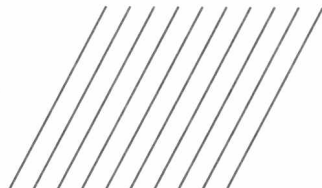
平行线

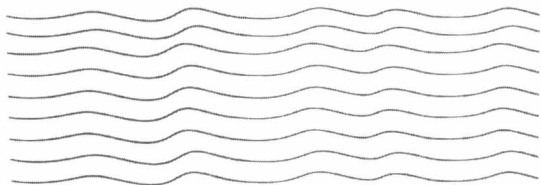
垂直线

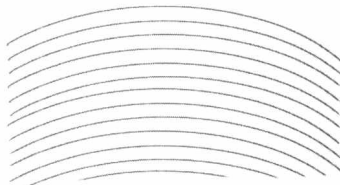
折线

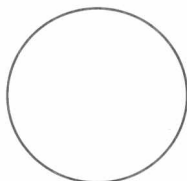
斜线

波浪线

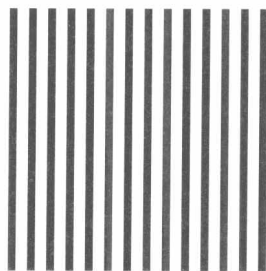
弧线

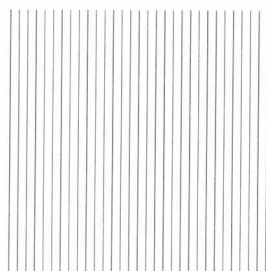
圆

● 线条的粗细

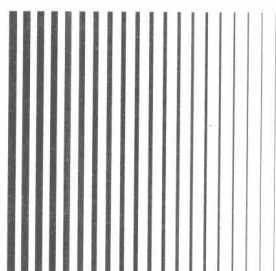
粗细变化的线条，
绘制出的造型生动、
富有变化，栩栩如生。

粗线

细线

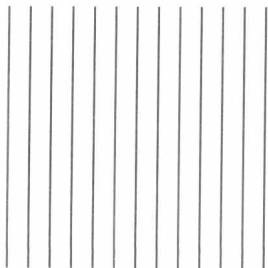
粗细渐变的线

知识链接

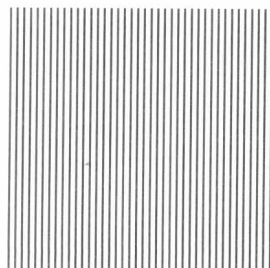
蘸墨水的钢笔，必须保证笔尖的上部不能有积墨。因为刚蘸墨水的笔尖上部都带有积墨，应及时用吸水纸擦净，在备用纸上试一下，适当控制画线的速度，画线速度的快慢是控制线条粗细的主要方法。还可以将含墨水的笔尖在空气中停留一下，使蘸墨水的笔尖风干，然后根据风干的时间控制画线的速度。

● 线条的疏密

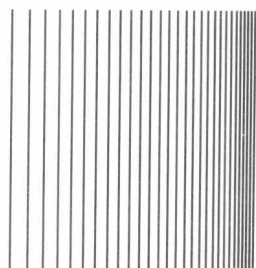
线条的疏密变化
可用来绘制造型的明
暗变化，表现出造型
的立体感和画面的空
间感。

疏线

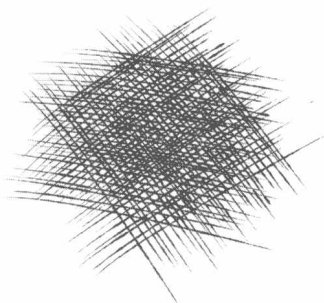

密线

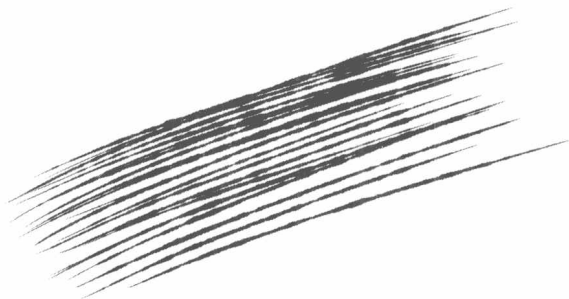

疏密线

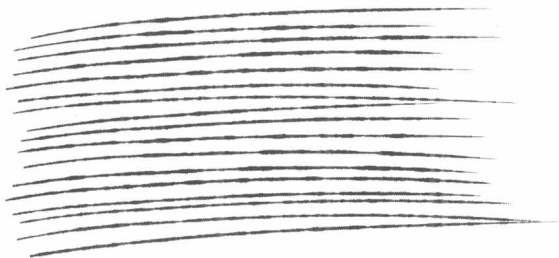
● 线条的表现

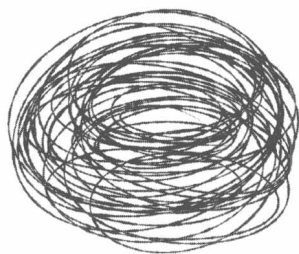
相互交叉的线条一般用来深入画面，塑造物体的结构。

来回摆动的线条，均匀流畅，适合表现光滑的物体塑造。

同一方向的线条，干脆利落，非常适合画面背景的处理，或者是大块面的铺盖。

画圈的线条，是用绕圈的方式绘制线条，一般用来表现浓烟。

● 线条与质感的关系

1. 线条要随着物体的“型”走。如图康乃馨每片花瓣上的线条都是根据花瓣的形态呈放射状的绘制。

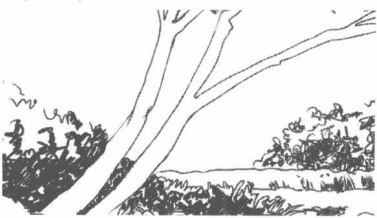
2. 线条要避免一个方向。如石头上不同方向的线条叠加，会形成空隙，可以增加画面的透气感。

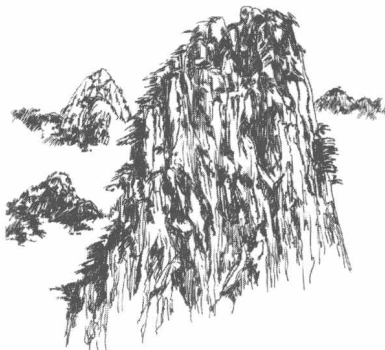
3. 对物体边缘画到位，避免画死，山水相互衬托能使所刻画的物体硬朗，物体和物体之间的关系更明确。

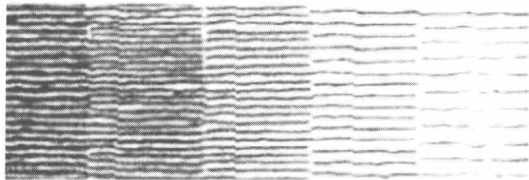
4. 笔尖沾水后在手中停留一下，能使画出的线条稍微偏淡一些，例如绘制远处的土体。

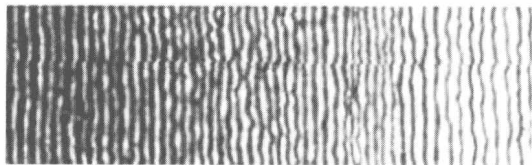
5. 线条的轻重、缓急、线条的直行或弯曲以及笔尖墨水多少的控制，对物体的质感都有很大影响。右图中线条的变化表现出山崖的巍峨陡峭的感觉。

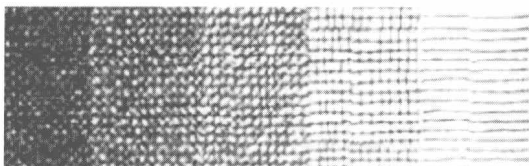
● 线条明暗的表现

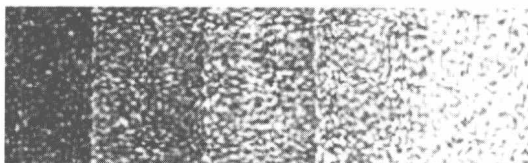
用不同间距和粗细的线条表现明暗差别

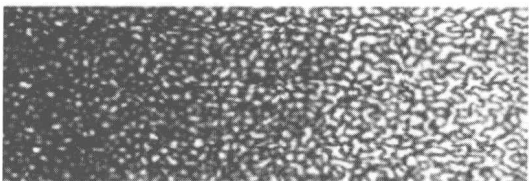
用直线的粗细表现明暗逐渐变化

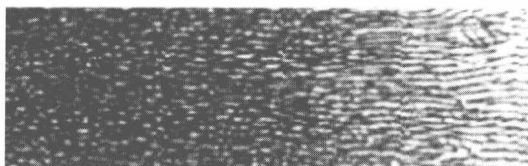
用交叉线表现渐变的明暗层次

用曲线表现明暗层次变化

用自由曲线的笔触表现明暗逐渐变化

用自由曲线的笔触表现明暗逐渐变化

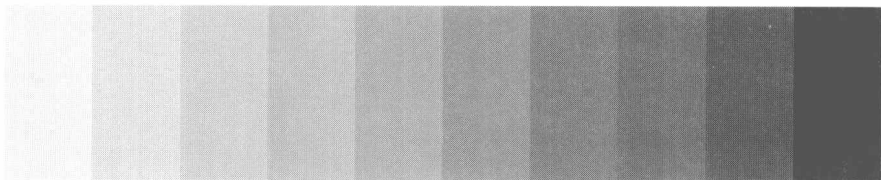
钢笔画的面

● 什么是面

线或点的密集或集群化就形成了面。面在三维空间里是实实在在的，既有平面的视觉感受也有立体状态下的触觉感受。面可分为平面和曲面两种，前者只有二度空间，后者多了一个深度，即具有三度空间的特征。

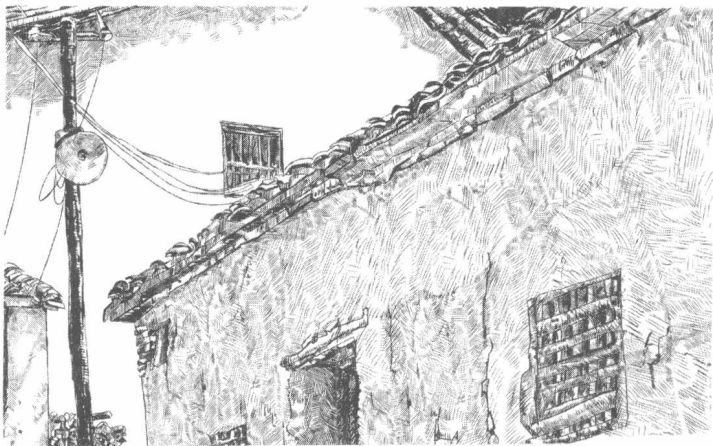
● 块面的渐变

把握好黑白灰的关系并加以合理的安排，就可以画出精彩的作品。

● 块面的运用

右幅作品的土墙是由大量密集的短线排列而画成的，在这幅作品中，所有线条都是为了塑造墙面的质感、光影、起伏变化而存在着，线在这里为面服务，我们的视线不会再注意线的存在。

钢笔画的分类

写实钢笔画

写实钢笔画，顾名思义就是用写实手法真实客观的来绘制钢笔画，所以写实绘画作品所表现的也必须是“真实”。右边的作品绘制的是古老的房子，山水环绕，表现出一种年代久远、破旧木屋质感。水用来回摆动的线条绘制，表现出水的灵动。

钢笔建筑画

钢笔建筑画，就是用钢笔手绘建筑，其最大的特点，就是生动、灵活、随性。线条甚至画面具有的节奏感，能够反映出画家作画时的自然情绪状态。

右图是钢笔手绘的欧式建筑，作品线条严谨又不乏灵动，画面疏密有致，节奏、空间感都非常好，在表现细节的时候线条绘制的非常细致，排列有序，体现建筑物的华丽，使画面看起来非常整洁。

钢笔画淡彩

钢笔淡彩指的是在钢笔线条的底稿上以钢笔线条为主要造型手段，辅以水彩，也可以是彩铅、水粉、马克笔、油画棒等来烘托画面气氛，它是线条与色彩结合的完美再现。钢笔淡彩是通过节奏、韵律、动势、力度等来表现情感的。

彩色钢笔画

彩色钢笔画是单纯用金属质的笔端和彩色墨水绘制的钢笔画。画面色彩是由单色或不同单色交叉重叠成的复色笔触构成。