

走进畅想的黑白世界

基础 + 技法 + 创作 + 上色

✿ 排线、平行交错、随意交错三种构图方法展示

✿ 生活物品、服饰、大自然物体的质感表现

✿ 正片叠底 + 色调调整的上色合成技术

清新 创意 钢笔画

曾妮 编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

清新 创意 钢笔画

曾妮 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

清新创意钢笔画 / 曾妮编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 4
ISBN 978-7-115-31055-2

I. ①清… II. ①曾… III. ①钢笔画—绘画技法
IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第041332号

内 容 提 要

钢笔画也能画出好玩的画面么? 钢笔绘画会不会很难? 答案是“完全可以”和“不难”。回想一下, 很多人在上学时都或多或少用钢笔在作业本上涂鸦过很多有意思的画面, 那时的钢笔不是专门绘画的钢笔, 但也给我们带来了很多的快乐。现在, 在一个全民创意的氛围中, 钢笔画再次光彩夺目, 在服装插画、少儿绘本、节日卡片、明信片、贺卡、漫画创作等各个领域, 钢笔画都有很重要的地位。本书专为钢笔画初学爱好者和相关工作人员编写, 书中不仅介绍了钢笔的各种基础技法(线条练习、材质表现、透视等), 也包含钢笔的创作技法(童趣、心情、气氛等), 还包含使用Photoshop 为钢笔画上色与制作合成特效等内容。

本书技法介绍详细, 案例贴合实际创作, 即使是没有绘画基础的朋友, 也能很快学习到绘画的精髓, 掌握钢笔画绘画技巧, 创作出自己的作品。

清新创意钢笔画

◆ 编 著 曾 妮

责任编辑 郭发明

◆ 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>

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 11.25

字数: 348千字

2013年4月第1版

印数: 1-4000册

2013年4月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-31055-2

定价: 35.00元

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

反盗版热线: (010)67171154

目 录

基础篇

第一章 钢笔画基础 ——走进畅想的黑白世界 … 5

- 1.1 了解钢笔画 … 6
 - 1.1.1 钢笔画 … 6
 - 1.1.2 钢笔画可以应用到很多方面 … 6
 - 1.1.3 很多人都喜欢钢笔画涂鸦 … 7
- 1.2 选择一套适合的钢笔绘画工具 … 10
 - 1.2.1 钢笔画绘画工具介绍 … 10
 - 1.2.2 其他绘画工具介绍——橡皮擦、纸张和本子 … 11
 - 1.2.3 非常好用的辅助工具——数位板与 Photoshop … 12

第二章 基础上手 … 14

- 2.1 掌握绘画入门技法 … 15
 - 2.1.1 不同的笔有不同的笔触效果 … 15
 - 2.1.2 直线练习 … 16
 - 2.1.3 钢笔涂鸦简单过程展示 … 17
 - 2.1.4 注意平常多积累素材 … 23
- 2.2 铅笔写生 … 26
 - 2.2.1 多观察——用几何体简化身边的事物 … 26
 - 2.2.2 试试看——画一个漂亮的水杯 … 27
- 2.3 离不开的点、线、面 … 28
 - 2.3.1 点、线、面——点的绘制 … 28
 - 2.3.2 点、线、面——线的绘制 … 31
 - 2.3.3 点、线、面——面的绘制 … 34
- 2.4 三种常见的构图方法 … 36

技法篇

第三章 典型绘画技法 … 37

- 3.1 典型绘画技法 … 38
 - 笔触练习之点画法——《花》 … 38
- 3.2 笔触练习——线画法 … 40
 - 3.2.1 排线案例——《小小屋》 … 41
 - 3.2.2 平行交错案例——《石路》 … 43
 - 3.2.3 随意交错案例——《恋花》 … 46

第四章 透视技法 … 48

- 4.1 透视小知识 … 49
- 4.2 一点透视案例
——《纸盒纸盒我最爱》 … 50
- 4.3 两点透视案例——《魔方转转转》 … 53
- 4.4 三点透视案例——《心意》 … 54
- 4.5 透视原理综合运用案例
——《老式录音机》 … 55

第五章 不同物品的质感表现 60

5.1 不同家居物品的质感表现	61
5.1.1 皮质靠椅	61
5.1.2 木质灯椅	63
5.1.3 沙漏——《做时间的主人》	65
5.1.4 家具质感综合练习	69
5.1.5 类似作品展示	72
5.2 服装质感表现	73
5.2.1 时尚毛衣质感	73
5.2.2 其他服饰质感展示	76
5.3 大自然物体材质表现	78
5.3.1 野蘑菇	78
5.3.2 晶莹剔透的水珠	81
5.3.3 叶子	83
5.3.4 枝繁叶茂的大树	84
5.3.5 跨不过的顽石	87

创作篇

第六章 童趣 90

6.1 演出闭幕	91
6.2 馋	93
6.3 小人物	96
6.4 我们也歌唱	99
6.5 超萌装饰兔	102

第七章 心情 105

7.1 幸福高度	106
7.2 合不上的心	109
7.3 解救杯具中的你	111

7.4 小巧杯国	115
7.5 作品欣赏	120

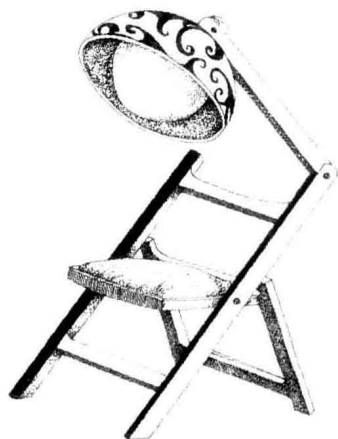
第八章 气氛 125

8.1 温暖的感觉	126
8.1.1 姐妹	126
8.1.2 暖暖	129
8.2 温馨的感觉	133
8.2.1 花非花	133
8.2.2 好梦	137
8.2.3 作品欣赏	142

上色合成篇

第九章 钢笔画上色合成 148

9.1 神奇的正片叠底	149
9.2 多层叠加合成——《含羞》	154
9.3 特别色调调整——《轻吻》	162
9.4 作品欣赏	174
后记 钢笔绘画心得与交流	180

基础篇

第一章

走进畅想的黑白世界

钢笔画基础

在期待属于我们的天空
静静等候你的到来

1.1 了解钢笔画

1.1.1 钢笔画

美好的事物时时刻刻感动着我们，作为生活主人公的我们，则将美通过绘制加工让更多人产生共鸣。而在创造美的众多绘画材料中，钢笔是最常见、最轻便的绘画工具之一。钢笔画的辅助工具少，体积小，一只袋子就足以把它们全部装进去。钢笔画是由画在纸张上一系列的笔痕所构成，这些笔痕经过合理的安排组合之后就会形成一幅令人欣喜的画卷。钢笔画的笔痕基本上有两种类型：点和线。点和线这两种笔痕在尺寸、面积大小上都是变化不定、形态多样的，没有过多的约束。钢笔画很常见，绘制时非常灵活。无论是外出写生还是记录生活中的点点滴滴，都有很多爱好者在绘制、创新。全国各地都有钢笔画爱好者协会，网络上也有很多讨论组和绘画小组，可以说钢笔画正在焕发巨大的活力，深受众多专业人士和爱好者青睐。

1.1.2 钢笔画可以应用到很多方面

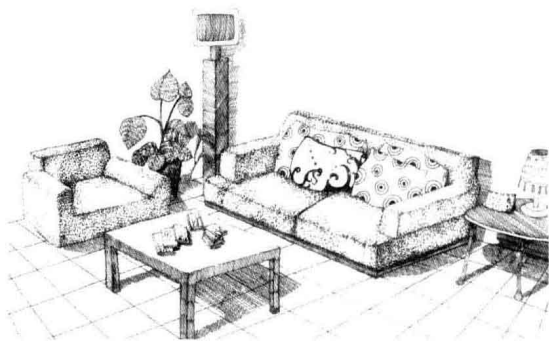
装饰画

服装画

带有工艺性的绘画设计作品——版画

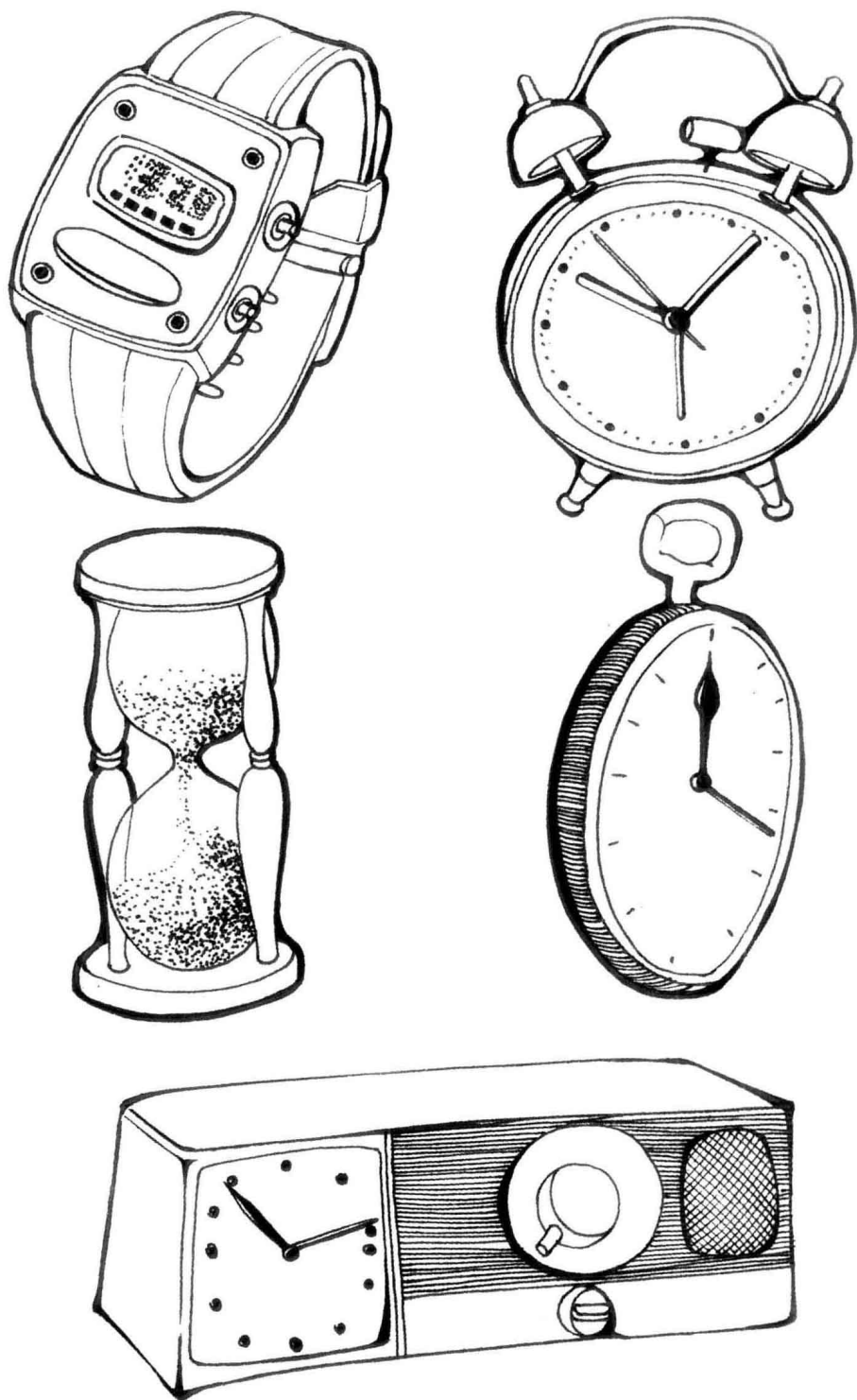
室内效果图

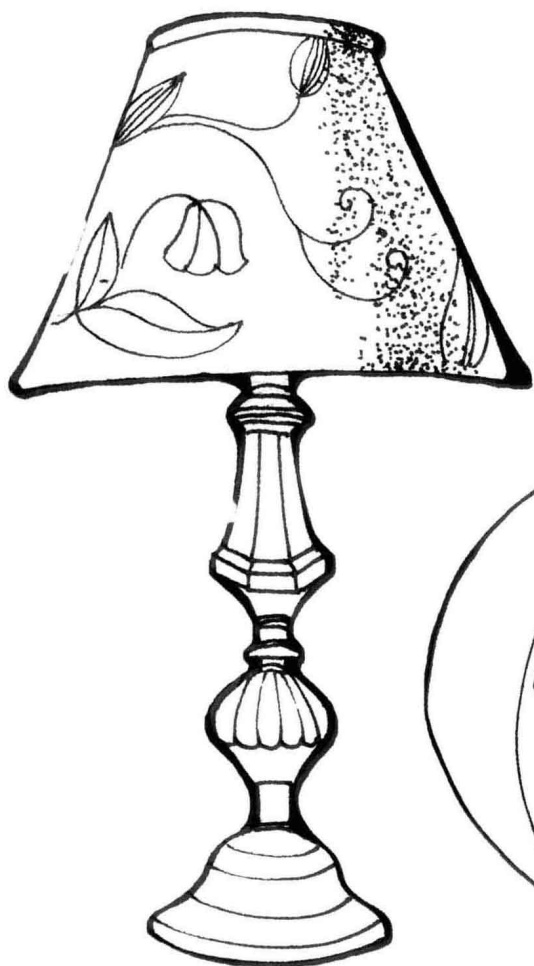
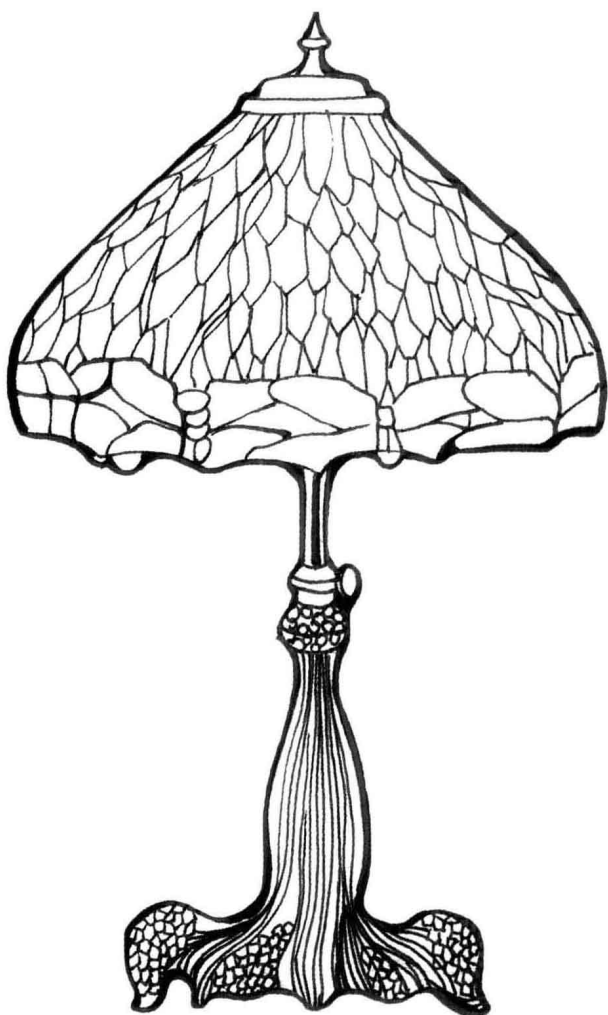
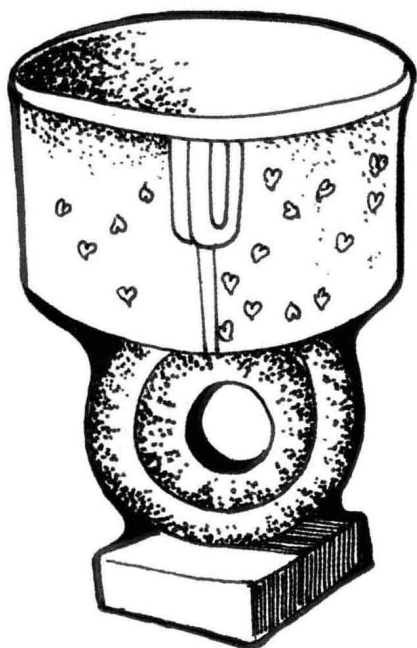

1.1.3 很多人都喜欢钢笔画涂鸦

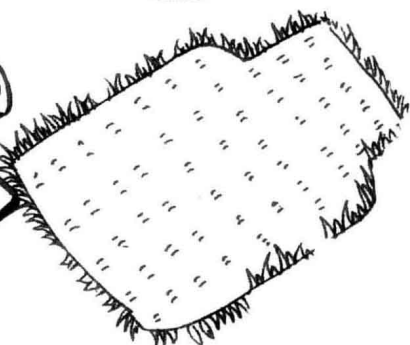
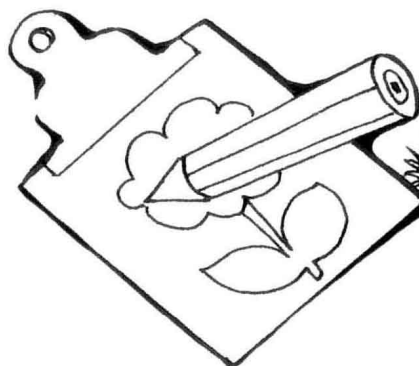
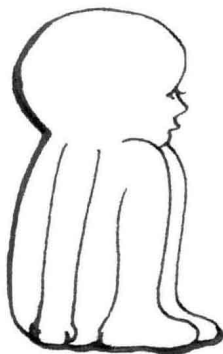
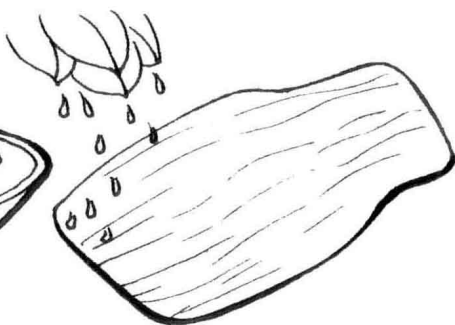
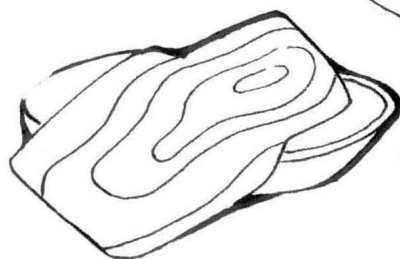
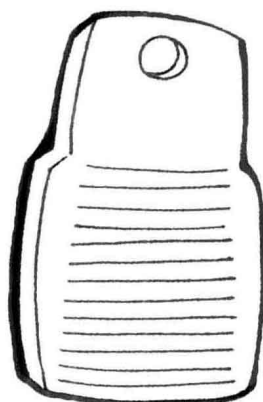
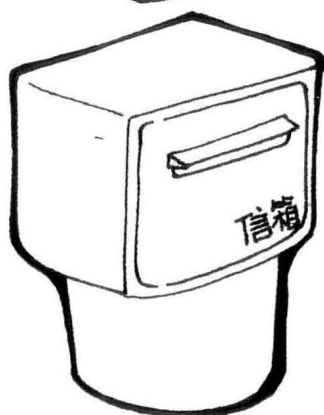
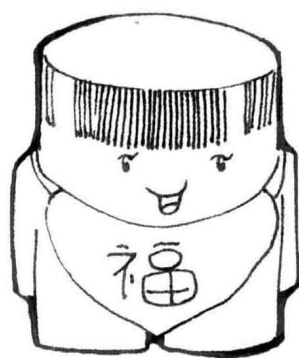
钢笔画用途很广，而对喜欢画画的年轻朋友们来说，钢笔涂鸦也是最受欢迎的一种绘画形式和创作手段。我们可以用最常见的钢笔甚至是水性笔勾勒出让人欣喜的画作，画出自己心中的各种创意和想法。

涂鸦生活中的小物品

带有一些创意的涂鸦作品

1.2 选择一套适合的钢笔绘画工具

1.2.1 钢笔画绘画工具介绍

英雄牌钢笔：它的柔韧度很好，笔尖圆滑，不易刮坏纸张。钢笔有一定的分量，画画时的手感很好。外出写生画速写是不错的选择。

大号马克笔：双头笔尖，粗细不同，一般是用于大面积涂黑（但气味比较刺鼻）。

黑色水性笔（写字笔）：这种笔在我们的生活中很常见，它主要用来画一些生活小物品，笔芯可更换（0.5/0.35号笔芯）。因为这种笔随处可见，所以在搜集素材时少不了它。

近代毛笔：双头笔尖，粗细两用。不必磨墨，随时可用，笔锋刚劲有力，快干。不容易弄脏画面。能画出非常柔美、富有节奏感的线条。也是画速写不错的选择。

针管笔：针管笔的笔号大小种类很多。主要是用来刻画细节，因为笔尖很细，在刻画一些植物时很好用，但是在价格上相对有点贵，而且一支笔的使用寿命也非常短。

2B 木质铅笔
（中华牌）

2B 自动铅笔笔芯

4B 铅笔

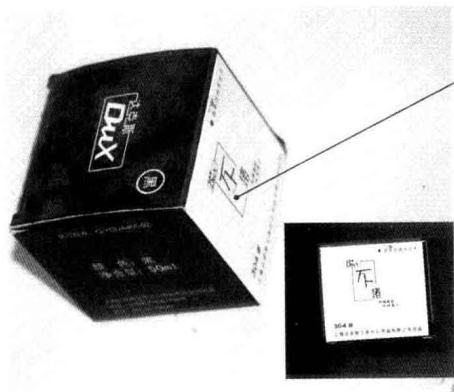
2B 自动铅笔（使用时看个人爱好）

铅笔的种类比较多，可以根据自己的需要和喜好来选择。有些朋友下笔偏重，建议使用2B自动铅笔，笔芯不要太硬，否则容易刮花纸张。中华2B木质铅笔一般在素描纸上打草稿时用，下笔一定要轻。

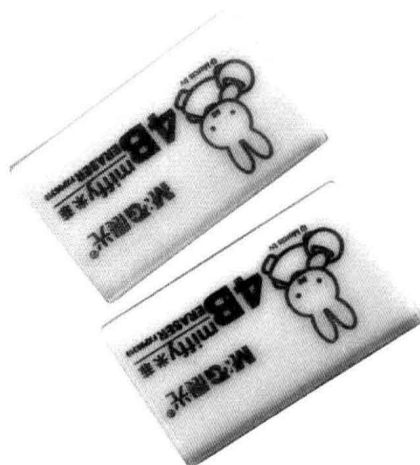
1.2.2 其他绘画工具介绍——橡皮擦、纸张和本子

画出一幅满意的作品除了必要的绘图工具以外，还可选择一些适合自己的辅助工具，例如，墨水、纸张、橡皮擦等。

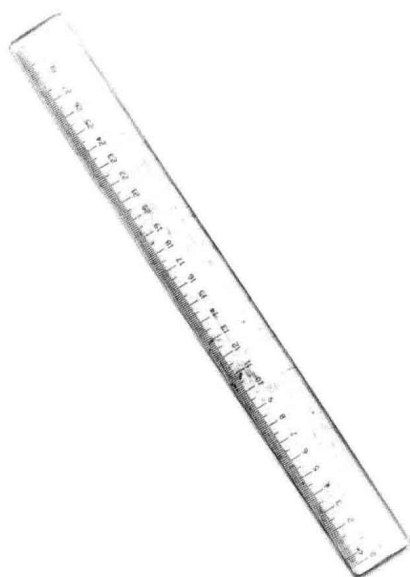

不堵墨牌墨水

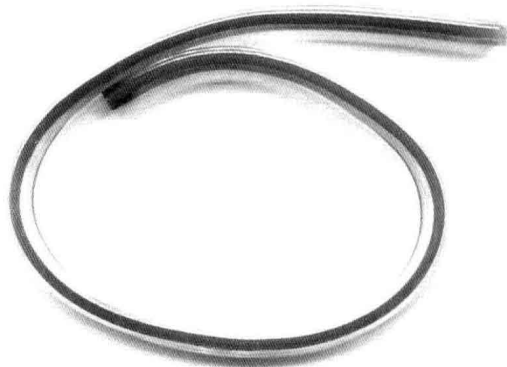
选择墨水：向大家推荐“不堵墨”牌墨水。它的墨水浓度高，画出的线条很黑，因此在吸墨水之前要记得先将瓶子摇一摇。

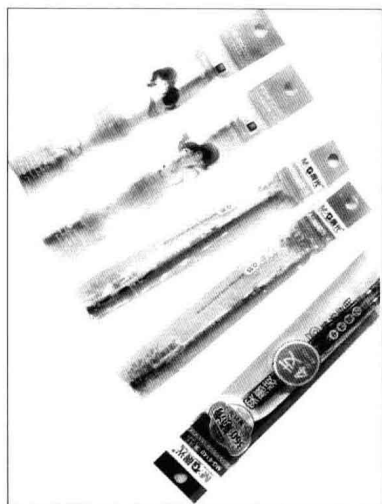
选择橡皮：一般选用 2B 橡皮。有些朋友在画画时下笔比较重，建议买 4B 橡皮。在选择橡皮时，朋友们可以根据自己的爱好去选择。我个人比较喜欢硬一点的橡皮擦（图片上展示的橡皮擦是我比较常用的，一般的超市都可以买到）。

直尺：我用的是 30 厘米长度的，太短的尺子容易让我画偏（眼神儿不太好使）。这种尺子在画材店可以买到。选尺子不能光选好看的，要实用的，最好是这种透明的直尺。

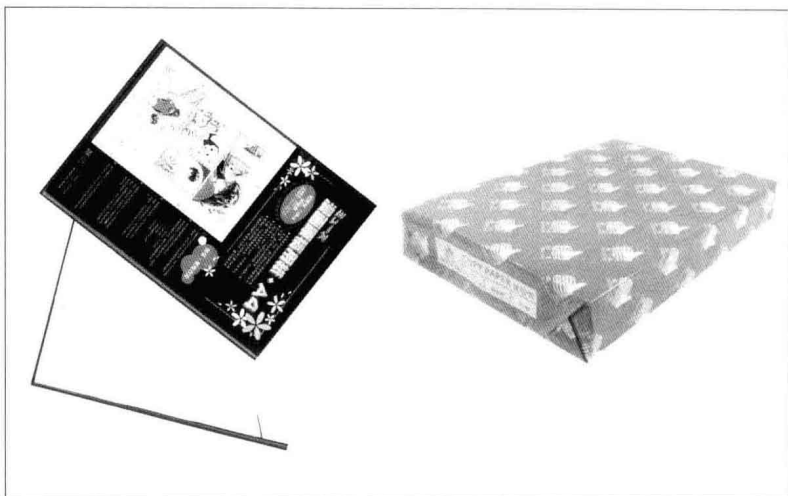

蛇心尺：可以随意弯曲的尺子，用来画弧线。是很适合初学者使用的一种宝贝。

水性笔笔芯

选择笔芯：我平常也喜欢用水性笔画画，顺带向大家推荐这些笔芯，有红色的、蓝色的和黑色的，便宜又好用。

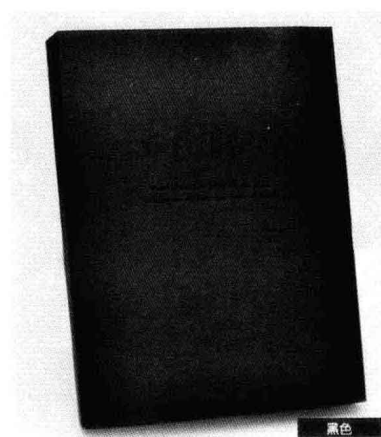
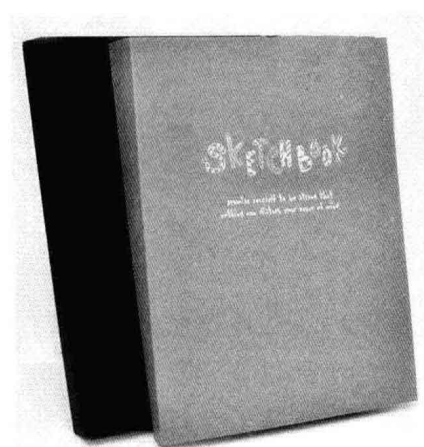

画纸

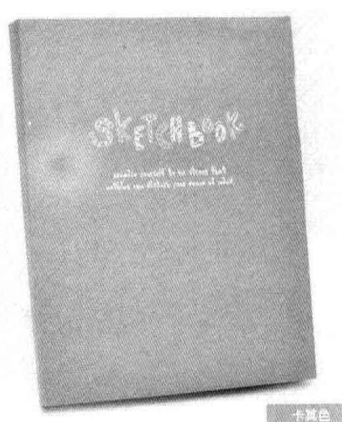
选择纸张：很多时候我都是用玛丽牌 A4 复印纸画画，因其性价比高；只有在画非常细致的画作时才会选择用厚实的巨匠牌漫画纸。大家可以根据自己的需要来选择，专业漫画纸和素描纸或绘图专用的卡纸都可以，从经济方面考虑的话，A4 复印纸是最划算的。同时，建议大家买一个小的绘图本，这样可以帮助自己积累很多生活中的小素材。

以上就是我常用的一些绘画工具。在我的包包里面永远都会有一支笔和一个 16 开的黑色本子，闲来没事或突发灵感时就会记录下来，朋友们要是喜欢，也可以尝试下。特别是在你画过的每一页标上日期，还会成为你的日记本，里面会满载着你那天的所有回忆。

下面是向大家推荐的 16 开小本本，性价比高，一般的文具店都可以买到。大家可以根据自己的喜好去选择。如果文具店没有卖的，可以到网上买，价格是 15 元钱左右。

黑色

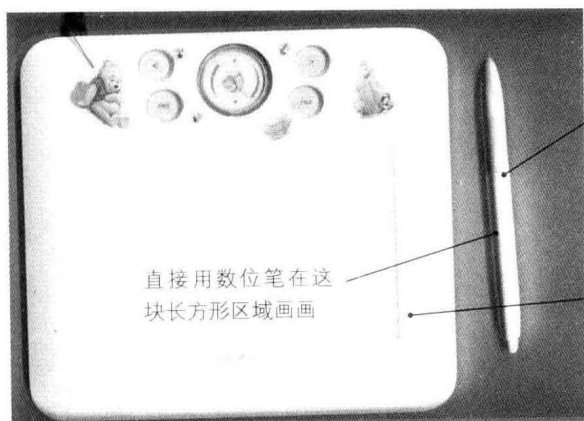

卡其色

1.2.3 非常好用的辅助工具——数位板与 Photoshop

现在是数码时代，我们很多的手绘作品可以通过后期电脑处理变得更漂亮，对于绘作品来说是如虎添翼。下面让我们来认识一下它吧。

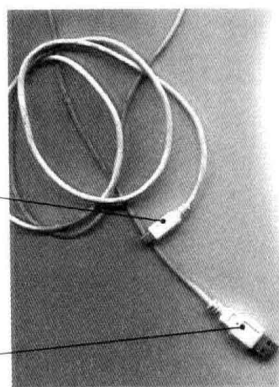

数位板配套笔

连接数位板接口

数位板

连接电脑 USB 接口

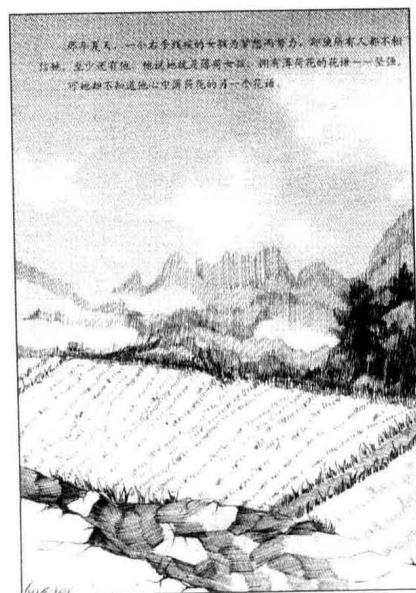
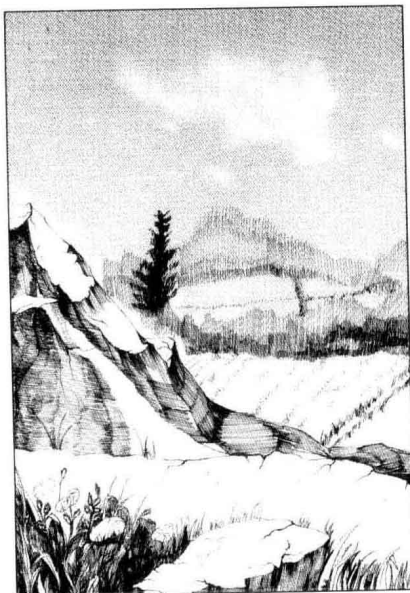
这是软件界面

这里是工具栏，在这里选择相应的工具进行操作

电脑后期处理后的效果

有的朋友喜欢彩色的画，钢笔画也可以做到，例如这幅线稿。里面的元素都来自我本本里面搜集的素材，在后面的章节中我会专门为大家示范几个详细的案例。(*^__^*)

基础素描

第二章

基础上手

2.1 掌握绘画入门技法

2.1.1 不同的笔有不同的笔触效果

钢笔效果

轻

平行排线

交叉排线

黑色水性笔

淡

中

浓

005 号针管笔

淡

中

浓

近代毛笔小头

淡

中

浓

近代毛笔大头

淡

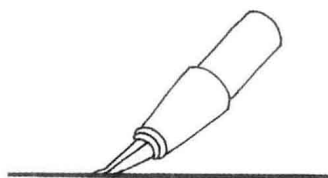
中

浓

握笔与纸面的夹角

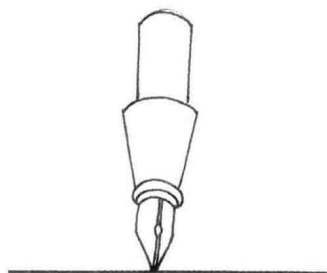
这是我画画时握笔的姿势角度展示（与纸张形成的角度越大，力度越小，画出的线条就越细）。

与纸张夹角 45°

与纸张夹角 60°

与纸张垂直

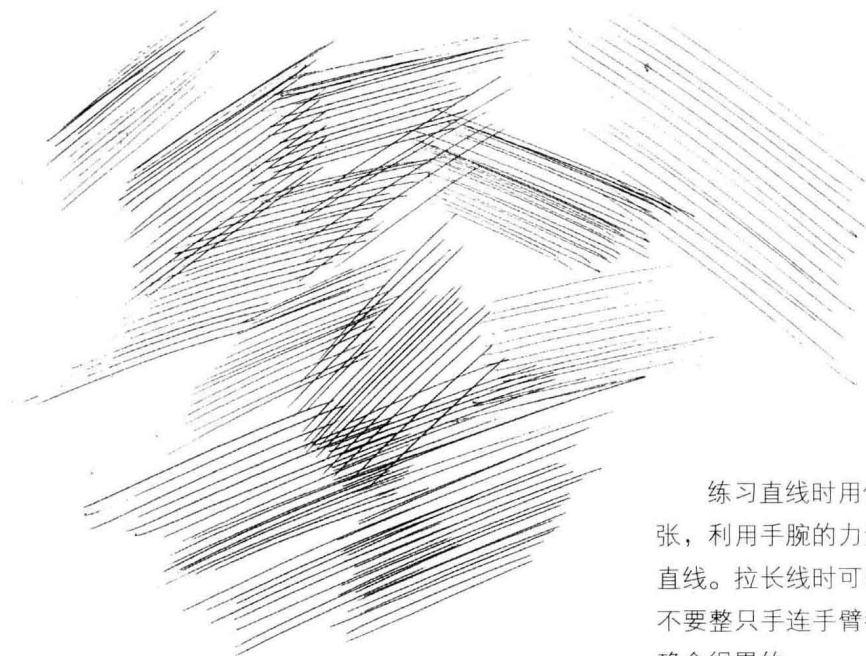
对于理论，只有实践之后才知道自己掌握得怎么样。打铁趁热，我们先从练习画直线开始。刚开始建议大家画十到二十张的排线和连线练习，就只是画直线，可以很好地练习手腕的力量，避免在画画时出现手抖让画面粗糙凌乱的情况。在画线条时要注意力度轻重的把握。要想画出有节奏感的线条，大家可以选择用近代毛笔或是美工笔。

注意：不要画丁字线条（就是线条一端很重一端很轻），排线时，线条之间的缝隙大小要尽量一致。

2.1.2 直线练习

练习直线时用你右手的小拇指抵住纸张，利用手腕的力量去画直线，尽量拉长直线。拉长线时可以运动手的肘关节，但不要整只手连手臂都动起来了，姿势不正确会很累的。

三点连线可以帮助练习眼睛的敏锐度。画面可以无限延伸，下笔时要干净利索，一笔画完，不能断断续续，加油。

