

唯美 黑白花绘

马洁
○ 编著

钢笔花卉的超细腻绘画表现技法

中国工信出版集团

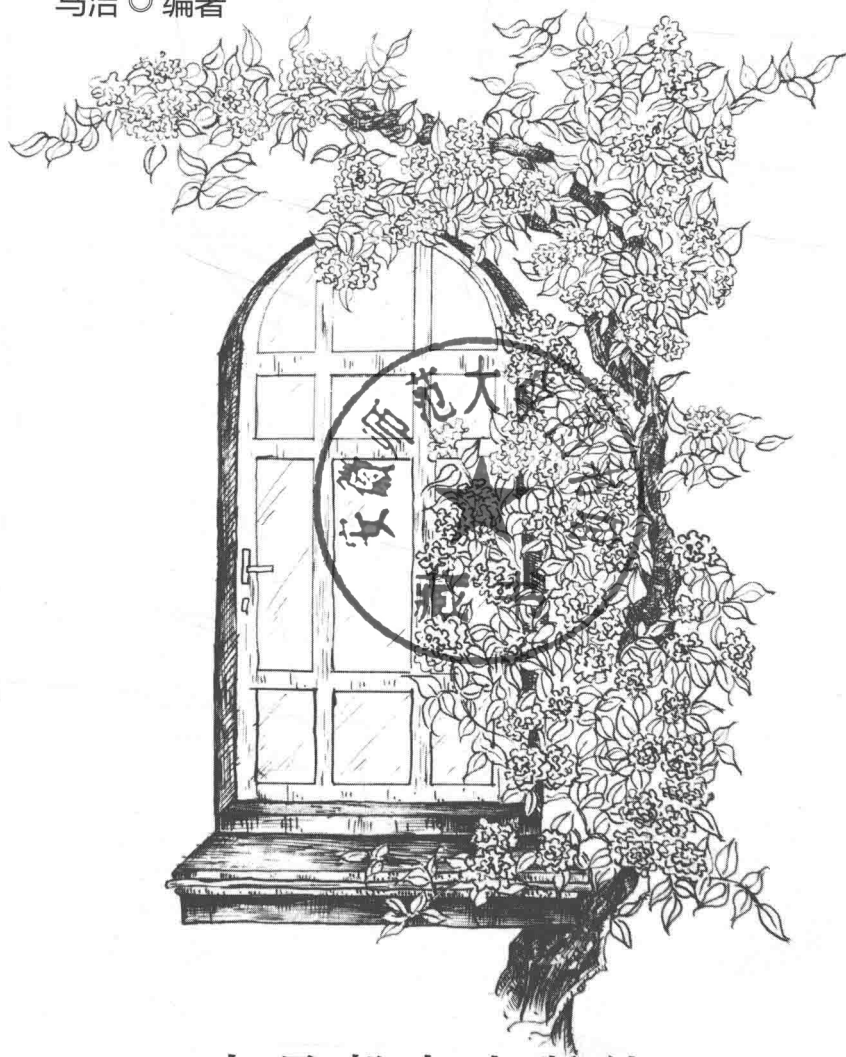

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

唯美 黑白花绘

钢笔花卉的超细腻绘画表现技法

马洁 ○ 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

唯美黑白花绘：钢笔花卉的超细腻绘画表现技法 /
马洁编著. — 北京：人民邮电出版社，2017.9
ISBN 978-7-115-45498-0

I. ①唯… II. ①马… III. ①钢笔画—花卉画—绘画
技法 IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第081133号

内 容 提 要

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，通过对事物精细入微的刻画而带来无穷乐趣。

本书采用钢笔绘画的形式将唯美花卉的绘制方式完美展现出来。全书大致分为基础篇、案例篇和精通应用篇 3 个部分，循序渐进地讲解了绘制钢笔画的基础知识、花叶枝干的基础刻画以及从局部到整体的绘画提升，之后用案例的形式分别以十二个月份和四个季节为单位详细讲解了不同时节美丽花卉的绘制，并在本书的最后将这些美丽的花卉应用到漂亮的风景和图案中来。

本书适合作为艺术院校的学生与钢笔画手绘爱好者的自学教程，也可作为绘画培训课程的教材。

◆ 编 著 马 洁

责任编辑 王 铁

责任印制 陈 桦

◆ 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>

大厂聚鑫印刷有限责任公司印刷

◆ 开本：700×1000 1/16

印张：15

2017 年 9 月第 1 版

字数：530 千字

2017 年 9 月河北第 1 次印刷

定价：45.00 元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147 号

基础篇

CHAPTER 1

钢笔画入门

1.1 钢笔画简介	008
1.1.1 什么是钢笔画	008
1.1.2 钢笔画的分类	008
1.2 钢笔画工具	009
1.2.1 钢笔类	009
1.2.2 淡彩渲染笔类	009

CHAPTER 2

从简单的花叶枝干开始绘画

2.1 不同形状的叶子	016
2.1.1 叶子的形状	016
2.1.2 叶子形状的简略图	016
2.1.3 叶尖、叶边形状的细节图	017
2.1.4 叶片卷曲结构示意图	017
2.2 网状和平行叶脉的表现	018
2.2.1 网状叶脉	018
2.2.2 平行叶脉	018
2.3 不同季节叶子的表现	019

1.2.3 墨水	010
1.2.4 纸	010
1.3 6种排线方式和技巧	011
1.4 钢笔画中的黑白灰色调关系	013
1.5 钢笔画的晕染技法介绍	014

2.4 不同形状花瓣的花朵	020
2.4.1 花的结构	020
2.4.2 不同形状的花冠	021
2.5 花朵的基本画法示范	022
2.6 从侧面解析花朵的盛开	023
2.7 不同形态的花序	024
2.7.1 无限花序	024
2.7.2 有限花序	024
2.8 不同茎的画法	025

CHAPTER 3

从局部到整体的绘画提升

3.1 花蕊特写	027
3.1.1 盛开的玫瑰花蕊	027
3.1.2 枯萎的玫瑰花蕊	028
3.2 花苞特写	029
3.2.1 未开的玫瑰花苞	029
3.2.2 未开的菊花花苞	029
3.2.3 逐渐盛开的月季花苞	030
3.3 单枝花朵	030
3.3.1 金丝桃	030

3.3.2 马蹄莲	031
3.3.3 罂粟花	032
3.3.4 荷花	033
3.3.5 太阳菊	034
3.4 多枝花朵的组合	036
3.4.1 花朵错误排列分析	036
3.4.2 白玉兰	036
3.4.3 波斯菊	038

3.4.4 蝴蝶兰	040
3.4.5 半开的山茶花束	042
3.4.6 花卉组合	044

3.5 特殊效果绘制	046
3.5.1 带露珠的花朵	046
3.5.2 飘飞的花瓣	048

CHAPTER 4

与花常配的昆虫与飞鸟

4.1 蝴蝶	051
4.1.1 蝴蝶介绍及飞行简图绘制	051
4.1.2 凤蝶的画法	052
4.1.3 蛱蝶的画法	054
4.1.4 粉蝶的画法	056
4.2 蜻蜓和豆娘	058
4.2.1 蜻蜓目	058

4.2.2 蜻蜓的画法	059
4.2.3 豆娘的画法	061
4.3 鸟	062
4.3.1 花卉中的鸟	062
4.3.2 站立的黄秀眼鸟的画法	063
4.3.3 飞行的小灰燕的画法	065

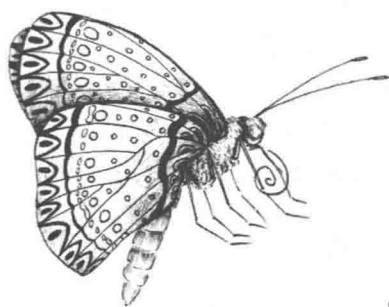
案例篇

CHAPTER 5

十二月花语

5.1 正月 梅花——坚强、高洁、忠实谦 虚的内心	069
5.2 二月 杏花——少女的娇羞、慕情	072
5.3 三月 桃花——爱情的俘虏	075
5.4 四月 牡丹——圆满、浓情、富贵的 人生	078
5.5 五月 石榴花——成熟的美丽、富贵 与吉祥	081
5.6 六月 莲花——神圣、纯洁、忠 贞的爱情、永结同心	084
5.7 七月 蜀葵——天真、梦想、 温暖	088
5.8 八月 桂花——吸入你的气息， 永远陪伴佳人	091
5.9 九月 菊花——诚实的君子、长寿、 高洁	094

5.10 十月 木芙蓉——美丽、纯洁	097
5.11 十一月 山茶花——可爱、谦让、 理想的爱、了不起的魅力	100
5.12 腊月 水仙花——多情、想你、 思念、团圆	103

目录

CONTENTS

6.1 春之花	107	6.3 秋之花	140
6.1.1 风信子——永远的怀念	107	6.3.1 藏红花——快乐、喜悦	140
6.1.2 康乃馨——母亲我爱你	111	6.3.2 红花酢浆草——冷淡中的爱	143
6.1.3 玫瑰花——勇敢热烈的爱情	114	6.3.3 金凤花——冷静、智慧	147
6.1.4 玉兰花——报恩、真挚	117	6.3.4 勿忘我——永远的回忆	151
6.1.5 梔子花——永恒的约定	120	6.3.5 月见草——默默的爱	154
6.2 夏之花	123	6.4 冬之花	157
6.2.1 百合花——百年好合、伟大纯洁的爱	123	6.4.1 冬红——冰与火的激情	157
6.2.2 桔梗——诚实、悲哀	126	6.4.2 天堂鸟——自由、吉祥、幸福与快乐	161
6.2.3 牵牛花——守望幸福	129	6.4.3 火烧花——用我的热情抚平你受伤的心	164
6.2.4 昙花——瞬间的永恒	132	6.4.4 铁兰——坚强、完美	167
6.2.5 向日葵——沉默的爱、信念与追逐	136	6.4.5 炮仗花——吉祥富贵、红红火火	170

精通应用篇

以花卉为主的情景创作

7.1 幸福花篮——互敬互爱非洲菊	174	7.7 风景画的典型构图	197
7.2 装饰瓶花——太阳菊与月季	178	7.8 荷塘自然风光	198
7.3 莲花盆景	183	7.9 门口繁花——美满的绣球	202
7.4 漂亮花束——永恒祝福郁金香	186	7.10 蔷薇树下的浪漫复古单车	207
7.5 窗台小景之满满的三角梅	189	7.11 公园水池——松针与青荇	213
7.6 窗台小景之攀岩花蔷薇	193	7.12 晕染技法创作案例——愿之莲花灯	220

有意思的花卉图案设计

8.1 写实花卉图案设计案例——富贵牡丹图	225	8.3 装饰风格图案设计案例——百花争艳图	232
8.2 从写实到装饰花卉的变形设计	231	8.4 抽象风格图案设计案例——花团锦簇图	237

唯美 黑白花绘

钢笔花卉的超细腻绘画表现技法

马洁 ○ 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

唯美黑白花绘：钢笔花卉的超细腻绘画表现技法 /
马洁编著. — 北京：人民邮电出版社，2017.9
ISBN 978-7-115-45498-0

I. ①唯… II. ①马… III. ①钢笔画—花卉画—绘画
技法 IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第081133号

内 容 提 要

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，通过对事物精细入微的刻画而带来无穷乐趣。

本书采用钢笔绘画的形式将唯美花卉的绘制方式完美展现出来。全书大致分为基础篇、案例篇和精通应用篇 3 个部分，循序渐进地讲解了绘制钢笔画的基础知识、花叶枝干的基础刻画以及从局部到整体的绘画提升，之后用案例的形式分别以十二个月份和四个季节为单位详细讲解了不同时节美丽花卉的绘制，并在本书的最后将这些美丽的花卉应用到漂亮的风景和图案中来。

本书适合作为艺术院校的学生与钢笔画手绘爱好者的自学教程，也可作为绘画培训课程的教材。

◆ 编 著 马 洁

责任编辑 王 铁

责任印制 陈 桦

◆ 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>

大厂聚鑫印刷有限责任公司印刷

◆ 开本：700 × 1000 1/16

印张：15

2017 年 9 月第 1 版

字数：530 千字

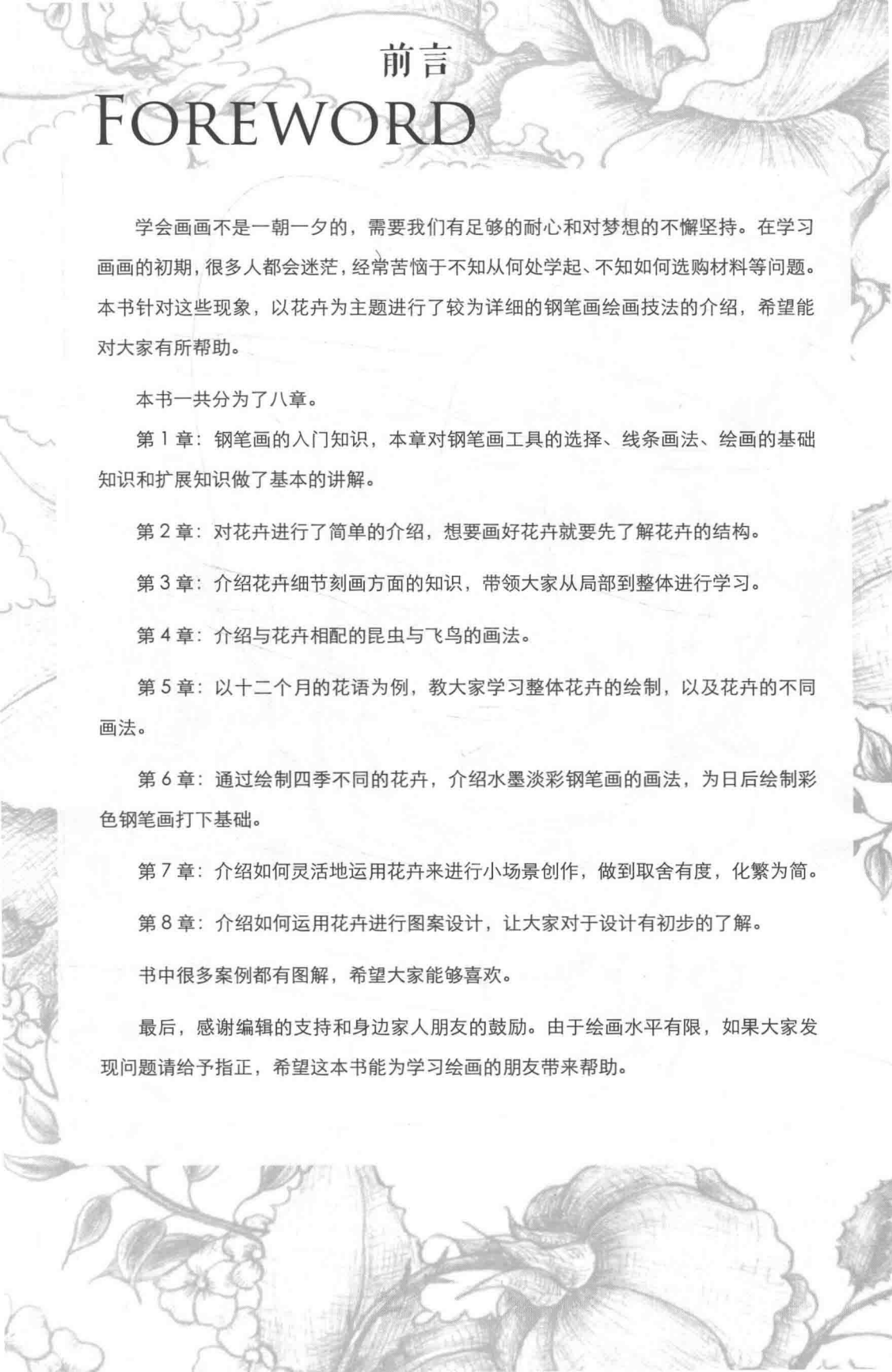
2017 年 9 月河北第 1 次印刷

定价：45.00 元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147 号

前言 FOREWORD

学会画画不是一朝一夕的，我们需要有足够的耐心和对梦想的不懈坚持。在学习画画的初期，很多人都会迷茫，经常苦恼于不知从何处学起、不知如何选购材料等问题。本书针对这些现象，以花卉为主题进行了较为详细的钢笔画绘画技法的介绍，希望能对大家有所帮助。

本书一共分为了八章。

第1章：钢笔画的入门知识，本章对钢笔画工具的选择、线条画法、绘画的基础知识和扩展知识做了基本的讲解。

第2章：对花卉进行了简单的介绍，想要画好花卉就要先了解花卉的结构。

第3章：介绍花卉细节刻画方面的知识，带领大家从局部到整体进行学习。

第4章：介绍与花卉相配的昆虫与飞鸟的画法。

第5章：以十二个月的花语为例，教大家学习整体花卉的绘制，以及花卉的不同画法。

第6章：通过绘制四季不同的花卉，介绍水墨淡彩钢笔画的画法，为日后绘制彩色钢笔画打下基础。

第7章：介绍如何灵活地运用花卉来进行小场景创作，做到取舍有度，化繁为简。

第8章：介绍如何运用花卉进行图案设计，让大家对于设计有初步的了解。

书中很多案例都有图解，希望大家能够喜欢。

最后，感谢编辑的支持和身边家人朋友的鼓励。由于绘画水平有限，如果大家发现问题请给予指正，希望这本书能为学习绘画的朋友带来帮助。

基础篇

CHAPTER 1

钢笔画入门

1.1 钢笔画简介	008
1.1.1 什么是钢笔画	008
1.1.2 钢笔画的分类	008
1.2 钢笔画工具	009
1.2.1 钢笔类	009
1.2.2 淡彩渲染笔类	009

CHAPTER 2

从简单的花叶枝干开始绘画

2.1 不同形状的叶子	016
2.1.1 叶子的形状	016
2.1.2 叶子形状的简略图	016
2.1.3 叶尖、叶边形状的细节图	017
2.1.4 叶片卷曲结构示意图	017
2.2 网状和平行叶脉的表现	018
2.2.1 网状叶脉	018
2.2.2 平行叶脉	018
2.3 不同季节叶子的表现	019

1.2.3 墨水	010
1.2.4 纸	010
1.3 6种排线方式和技巧	011
1.4 钢笔画中的黑白灰色调关系	013
1.5 钢笔画的晕染技法介绍	014

2.4 不同形状花瓣的花朵	020
2.4.1 花的结构	020
2.4.2 不同形状的花冠	021
2.5 花朵的基本画法示范	022
2.6 从侧面解析花朵的盛开	023
2.7 不同形态的花序	024
2.7.1 无限花序	024
2.7.2 有限花序	024
2.8 不同茎的画法	025

CHAPTER 3

从局部到整体的绘画提升

3.1 花蕊特写	027
3.1.1 盛开的玫瑰花蕊	027
3.1.2 枯萎的玫瑰花蕊	028
3.2 花苞特写	029
3.2.1 未开的玫瑰花苞	029
3.2.2 未开的菊花花苞	029
3.2.3 逐渐盛开的月季花苞	030
3.3 单枝花朵	030
3.3.1 金丝桃	030

3.3.2 马蹄莲	031
3.3.3 罂粟花	032
3.3.4 荷花	033
3.3.5 太阳菊	034
3.4 多枝花朵的组合	036
3.4.1 花朵错误排列分析	036
3.4.2 白玉兰	036
3.4.3 波斯菊	038

3.4.4 蝴蝶兰	040
3.4.5 半开的山茶花束	042
3.4.6 花卉组合	044

3.5 特殊效果绘制	046
3.5.1 带露珠的花朵	046
3.5.2 飘飞的花瓣	048

CHAPTER 4

与花常配的昆虫与飞鸟

4.1 蝴蝶	051
4.1.1 蝴蝶介绍及飞动简图绘制	051
4.1.2 凤蝶的画法	052
4.1.3 蛱蝶的画法	054
4.1.4 粉蝶的画法	056
4.2 蜻蜓和豆娘	058
4.2.1 蜻蜓目	058

4.2.2 蜻蜓的画法	059
4.2.3 豆娘的画法	061
4.3 鸟	062
4.3.1 花卉中的鸟	062
4.3.2 站立的黄秀眼鸟的画法	063
4.3.3 飞行的小灰燕的画法	065

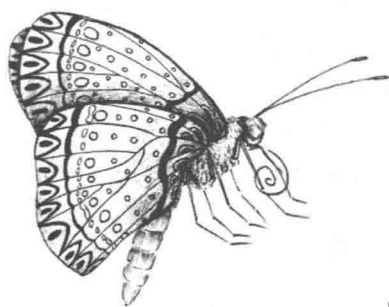
案例篇

CHAPTER 5

十二月花语

5.1 正月 梅花——坚强、高洁、忠实谦 虚的内心	069
5.2 二月 杏花——少女的娇羞、慕情	072
5.3 三月 桃花——爱情的俘虏	075
5.4 四月 牡丹——圆满、浓情、富贵的 人生	078
5.5 五月 石榴花——成熟的美丽、富贵 与吉祥	081
5.6 六月 莲花——神圣、纯洁、忠 贞的爱情、永结同心	084
5.7 七月 蜀葵——天真、梦想、 温暖	088
5.8 八月 桂花——吸入你的气息， 永远陪伴佳人	091
5.9 九月 菊花——诚实的君子、长寿、 高洁	094

5.10 十月 木芙蓉——美丽、纯洁	097
5.11 十一月 山茶花——可爱、谦让、 理想的爱、了不起的魅力	100
5.12 腊月 水仙花——多情、想你、 思念、团圆	103

目录

CONTENTS

6.1 春之花	107	6.3 秋之花	140
6.1.1 风信子——永远的怀念	107	6.3.1 藏红花——快乐、喜悦	140
6.1.2 康乃馨——母亲我爱你	111	6.3.2 红花酢浆草——冷淡中的爱	143
6.1.3 玫瑰花——勇敢热烈的爱情	114	6.3.3 金凤花——冷静、智慧	147
6.1.4 玉兰花——报恩、真挚	117	6.3.4 勿忘我——永远的回忆	151
6.1.5 梔子花——永恒的约定	120	6.3.5 月见草——默默的爱	154
6.2 夏之花	123	6.4 冬之花	157
6.2.1 百合花——百年好合、伟大纯洁的爱	123	6.4.1 冬红——冰与火的激情	157
6.2.2 桔梗——诚实、悲哀	126	6.4.2 天堂鸟——自由、吉祥、幸福与快乐	161
6.2.3 牵牛花——守望幸福	129	6.4.3 火烧花——用我的热情抚平你受伤的心	164
6.2.4 昙花——瞬间的永恒	132	6.4.4 铁兰——坚强、完美	167
6.2.5 向日葵——沉默的爱、信念与追逐	136	6.4.5 炮仗花——吉祥富贵、红红火火	170

精通应用篇

以花卉为主的情景创作

7.1 幸福花篮——互敬互爱非洲菊	174	7.7 风景画的典型构图	197
7.2 装饰瓶花——太阳菊与月季	178	7.8 荷塘自然风光	198
7.3 莲花盆景	183	7.9 门口繁花——美满的绣球	202
7.4 漂亮花束——永恒祝福郁金香	186	7.10 蔷薇树下的浪漫复古单车	207
7.5 窗台小景之满满的三角梅	189	7.11 公园水池——松针与青荇	213
7.6 窗台小景之攀岩花蔷薇	193	7.12 晕染技法创作案例——愿之莲花灯	220

有意思的花卉图案设计

8.1 写实花卉图案设计案例——富贵牡丹图	225	8.3 装饰风格图案设计案例——百花争艳图	232
8.2 从写实到装饰花卉的变形设计	231	8.4 抽象风格图案设计案例——花团锦簇图	237

基础篇

CHAPTER 1

钢笔画入门

1.1 钢笔画简介

| 1.1.1 | 什么是钢笔画

钢笔画是用普通钢笔、针管笔、蘸水笔等灌注或蘸取墨水的金属笔绘制的图画，它是一种具有美感的、黑白灰对比强烈的绘画方式，对于绘画对象不仅能进行写意的勾勒，也能进行细节的刻画，所以说，钢笔画可以表现的题材十分丰富。

钢笔画多用黑白灰来表现物体的形态、结构和体积。钢笔画是类似素描画的一种绘画方式，但与素描不同的是，钢笔画可修改性不高，需要绘画者具有足够的细心；素描绘画中运用“抹擦涂”的方式进行体积的刻画，而钢笔画则是多用点线进行穿插、叠加、排列等方式来表达明暗结构关系。

钢笔画分为写实钢笔画、设计类钢笔画、钢笔淡彩画和彩色钢笔画等不同种类。

| 1.1.2 | 钢笔画的分类

● 写实钢笔画

采用写实的手法进行绘制，其严格遵循物体的生长规律，表达出绘画对象最真实的自然形态。

● 设计类钢笔画

以钢笔插画为主，不同于写实插画，对所画物体进行变形、设计，能够表达出作者天马行空的想象力，它以钢笔为主画材，常使用不同工具进行辅助绘画。

● 钢笔淡彩画

在使用金属笔绘制后使用别的工具进行辅助上色。工具多以水彩、水墨为主，也可以是色粉、马克笔、蜡笔等其他画材，表现形式十分丰富。它在钢笔画线条的基础上用淡彩加以渲染，能够加强对物体的塑造，表达出丰富的情感。

● 彩色钢笔画

与钢笔淡彩不同，它不使用其他的绘画工具进行辅助上色，只利用金属笔和各种彩色的墨水进行绘画，虽然上彩，但却具有强烈的钢笔画特征。

写实钢笔画

水墨淡彩钢笔画

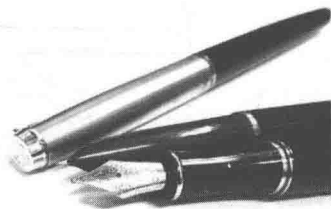
1.2 钢笔画工具

| 1.2.1 | 钢笔类

针管笔：钢笔的一种，多用于绘制点和线，便于刻画细节，针管笔型号有005、01、02、03、05、08，其中005和01常用来刻画细节。常见品牌有日本樱花、德国红环、施德楼和三菱（左图为樱花牌针管笔）。

传统钢笔可分为美工钢笔和传统写字钢笔等。美工钢笔的笔头具有一定的倾斜度，从而能画出粗细效果的线条，这种钢笔被广泛应用于美术绘图领域，非常实用；传统写字钢笔按笔尖粗细，又可以分为粗（B）、中粗（M）、中细（FM）、细（F）及特细（EF）等类型。不同品牌的钢笔厂在笔尖尺寸规格上也有轻微差异，在相同尺寸单位下，日本钢笔的笔尖会比欧洲的要尖细些。常用钢笔品牌有英雄、百利金、万宝龙、百乐等（右图为英雄牌钢笔）。

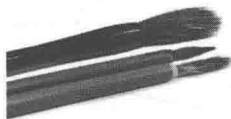

蘸水笔：使用时用笔尖蘸取墨水进行绘画，线条的粗细根据下笔的力度可以灵活变化，其笔尖和传统钢笔很像，但是控制力却比传统钢笔更加灵活。只是绘画中需要频繁地蘸取墨水，不是很方便。常用品牌有巨匠、吴竹等（左图为巨匠牌蘸水笔）。

| 1.2.2 | 淡彩渲染笔类

笔头材质为羊毛、松鼠毛、兔毛等，毛质比较软，常用来染色、晕染（上图为羊毛、七紫三羊笔）。

笔头材质为狼毛、獾毛、鼠毛等，毛质较硬，有弹性，常用来刻画线条、细节等（上图为鼠须、石獾笔）。

水彩勾线笔，常用来刻画细节（上图为博格利诺牌勾线笔）。

马克笔色彩丰富，且使用方便（左图为法卡勒牌马克笔）。

蜡笔色彩丰富，但是难以刻画细节（左图为Maped牌蜡笔）。

| 1.2.3 | 墨水

普通墨水，价格经济实惠，常用来绘制不进行水墨晕染的图画，其不具有防水功能（上图为英雄墨水）。

墨汁，在水墨晕染时经常用到，干透后具有防水功能（上图为一得阁墨汁）。

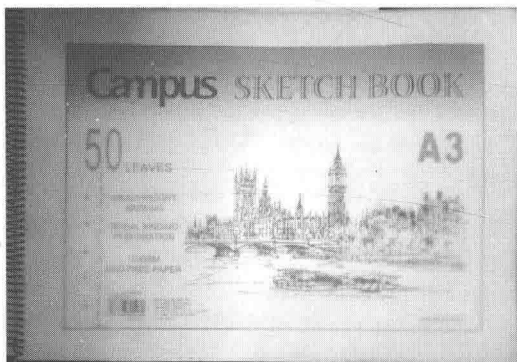

防水墨水，价格较高，但是可以绘制出行晕染效果（上图为鲛鱼防水系列墨水）。

蘸水笔墨水，分为可防水和不防水等多种（上图为漫画蘸水笔墨水，具有防水功能）。

| 1.2.4 | 纸

钢笔画用纸最好是光滑平整的，且具有一定的厚度，有利于在纸上控制笔的走向和力道。常用的有卡纸、马克笔纸等（左图为雪山牌渡边A3纸，厚度适中，容易刻画出细节）。

水墨淡彩钢笔画的用纸需要厚度适中，最好带有少许纹理，具有一定的吸水性（右图为国产保定牌水彩本，最好选用克重数较高的细纹纸）。

1.3 6种排线方式和技巧

钢笔画主要讲究线条的运用。在一幅作品中，形体相当于骨干，而排线犹如灵魂肉体。线条的组织排列在钢笔画中占有着非常重要的地位！

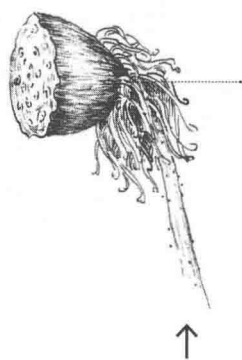
● 6种常见的排线方法

1. 渐变的涂抹式排线
下笔由重到轻或是由轻到重，排线密度由密转疏或是由疏转密。

2. 平行式排线
以类似平行的排线方式画出一组线条，也可将两组排线按照不同的角度重叠在一起，常用来刻画出作品的体积。

● 涂抹式排线常与平行式排线的组合使用

重叠在一起的小线条，充分地富有活力，常用来刻画暗部的细节。

3. 粗短相叠式排线
这是一种灵动而且十分有趣的排线，主要用来刻画暗部，具有透气性，小巧的线条运用起来也十分灵活。

4. 弧形排线
许多弧形且富有弹性的线条最适宜勾勒出花卉的外形。

