

笔尖下的四季

FOUR SEASONS IN THE PEN POINT

钢笔淡彩技法一本就够

摩天轮的小老虎 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

笔尖下的四季

FOUR SEASONS IN THE PENPOINT

钢笔淡彩技法一本就够

摩天轮的小老虎 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

笔尖下的四季：钢笔淡彩技法一本就够 / 摩天轮的
小老虎编著. — 北京：人民邮电出版社，2017.8
ISBN 978-7-115-45771-4

I. ①笔… II. ①摩… III. ①钢笔画—水彩画—绘画
技法 IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第114305号

内 容 提 要

世间最美好的景色是春夏秋冬，四季更迭，不管是万物复苏，还是花开花落，都让人为之感动，本书将引导你运用钢笔淡彩的方式将这些动人的美景留住，将记忆珍藏。

本书分为5个部分，第1部分简要介绍了钢笔淡彩的特点及绘画工具与材料，简单明了地让读者认识钢笔淡彩；第2部分至第3部分讲解了钢笔淡彩的基础训练及配景训练，让读者更系统地学习钢笔淡彩的绘画方法；第4部分展示了如何运用钢笔淡彩绘制春、夏、秋、冬的美丽景色，只要跟随作者认真学习和勤加练习，读者即可掌握钢笔淡彩的基本绘画方法；第5部分是作者作品赏析，展示了钢笔淡彩的魅力，读者可参考本部分的案例，举一反三。

本书内容通俗易懂，适合零基础的钢笔淡彩爱好者阅读，也可作为美术培训机构的参考资料。

-
- ◆ 编 著 摩天轮的小老虎
责任编辑 董雪南
责任印制 陈 犇
 - ◆ 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>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：16 2017年8月第1版
字数：479千字 2017年8月北京第1次印刷
-

定价：88.00 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

目录 Contents

第1章 钢笔淡彩概述

- 1. 钢笔淡彩特点 006
- 2. 工具与材料 006

第2章 基础训练

- 1. 线条训练 010
- 2. 水彩表现方法 010
- 3. 空间透视训练 010
- 4. 构思构图训练 011

第3章 配景训练

- 1. 植物 014
- 2. 云 017
- 3. 水 018

第4章 钢笔淡彩示范

- 1. 恋园林之春 020
- 2. 忆水乡之夏 073
- 3. 怜城镇之秋 160
- 4. 惜宫殿之冬 219

第5章 作品欣赏 229

笔尖下的四季

FOUR SEASONS IN THE PENPOINT

钢笔淡彩技法一本就够

摩天轮的小老虎 编著

人民邮电出版社

北京

此书设计, 需要完整PDF请访问 www.mh.com

图书在版编目(CIP)数据

笔尖下的四季：钢笔淡彩技法一本就够 / 摩天轮的
小老虎编著. — 北京：人民邮电出版社，2017.8
ISBN 978-7-115-45771-4

I. ①笔… II. ①摩… III. ①钢笔画—水彩画—绘画
技法 IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第114305号

内 容 提 要

世间最美好的景色是春夏秋冬，四季更迭，不管是万物复苏，还是花开花落，都让人为之感动，本书将引导你运用钢笔淡彩的方式将这些动人的美景留住，将记忆珍藏。

本书分为5个部分，第1部分简要介绍了钢笔淡彩的特点及绘画工具与材料，简单明了地让读者认识钢笔淡彩；第2部分至第3部分讲解了钢笔淡彩的基础训练及配景训练，让读者更系统地学习钢笔淡彩的绘画方法；第4部分展示了如何运用钢笔淡彩绘制春、夏、秋、冬的美丽景色，只要跟随作者认真学习和勤加练习，读者即可掌握钢笔淡彩的基本绘画方法；第5部分是作者作品赏析，展示了钢笔淡彩的魅力，读者可参考本部分的案例，举一反三。

本书内容通俗易懂，适合零基础的钢笔淡彩爱好者阅读，也可作为美术培训机构的参考资料。

-
- ◆ 编 著 摩天轮的小老虎
责任编辑 董雪南
责任印制 陈 犇
 - ◆ 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>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：16 2017年8月第1版
字数：479千字 2017年8月北京第1次印刷
-

定价：88.00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

目录 Contents

第1章 钢笔淡彩概述

- 1. 钢笔淡彩特点 006
- 2. 工具与材料 006

第2章 基础训练

- 1. 线条训练 010
- 2. 水彩表现方法 010
- 3. 空间透视训练 010
- 4. 构思构图训练 011

第3章 配景训练

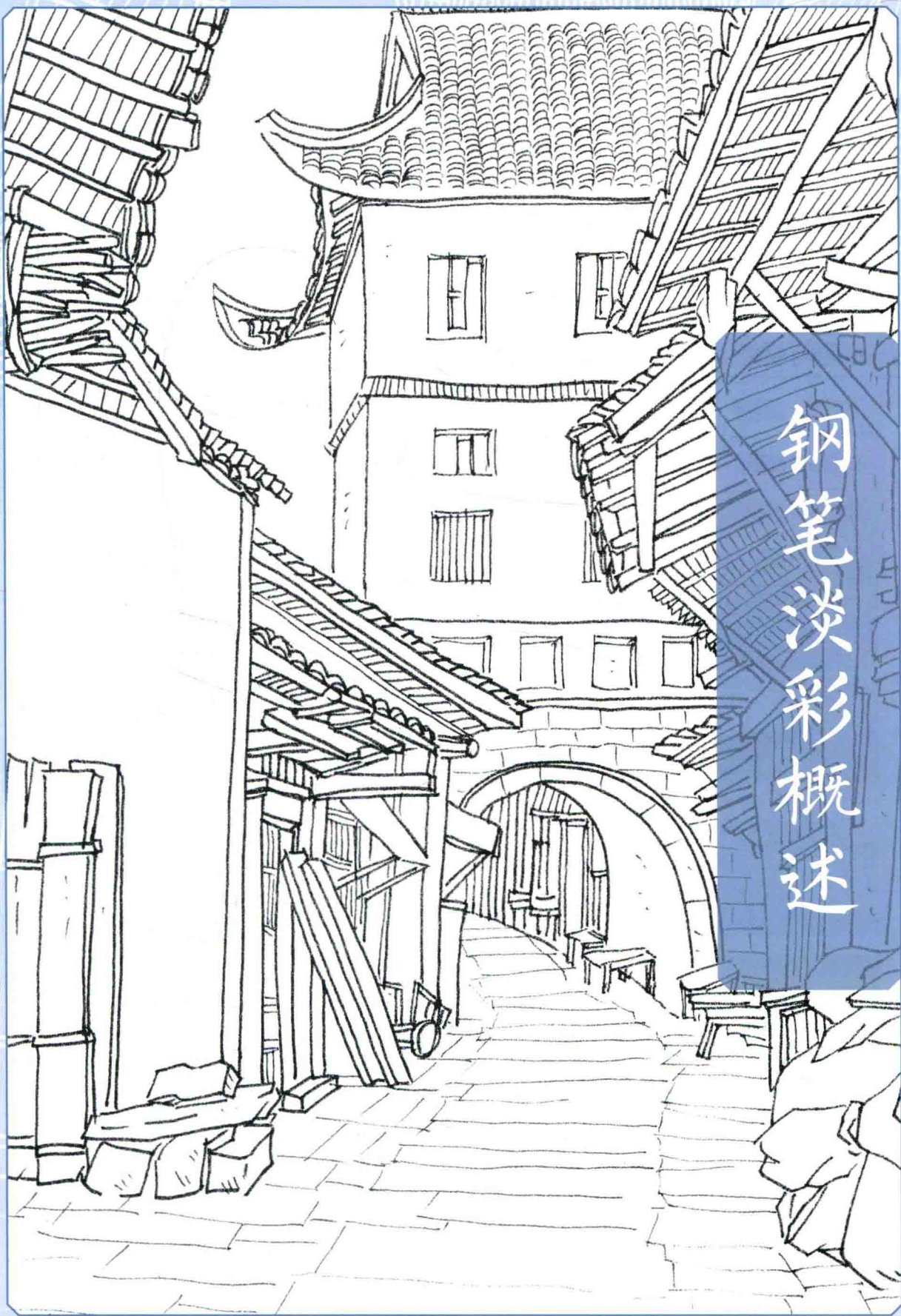
- 1. 植物 014
- 2. 云 017
- 3. 水 018

第4章 钢笔淡彩示范

- 1. 恋园林之春 020
- 2. 忆水乡之夏 073
- 3. 怜城镇之秋 160
- 4. 惜宫殿之冬 219

第5章 作品欣赏 229

钢笔淡彩概述

1. 钢笔淡彩特点

钢笔淡彩速写是以钢笔线条为主要造型，色彩为辅来烘托画面氛围。它是线条与色彩的完美结合，线是“骨”，色是“肉”，线塑造形以气势，色赋予形以情态，骨肉相辅它形成物象的体，体就是我们所要表现的形。

钢笔淡彩顾名思义就是“轻描淡写”，在速写线稿的基础上施以淡彩。但这并不意味着可以随便涂鸦，上色应简洁明快，丰富含蓄，将一切色彩语言藏在“淡彩”之中，笔到意到，见好就收。

2. 工具与材料

A 美工笔——笔尖弯曲，绘出的线条有粗细变化，线条自身具有美感。

B 针管笔——绘图专用笔，不同的型号代表着不同粗细的变化。

C 墨水——一般使用防水冲洗的碳素墨水，墨色纯正，作品易保存。

D 画笔——传统的钢笔淡彩画使用不同型号的专业水彩笔，有圆头和扁头之分，根据作画内容灵活运用。其中牙刷是在本书用来喷雪景的，将颜料适当加点水刷在牙刷上，水越多喷出的点就越大，反之则密。

E 颜料——一般使用透明水彩颜料，本书中运用的是韩国美捷乐金装标配 24 色。

此颜料颜色细腻，颗粒少，色彩艳丽漂亮。

右图所示为美捷乐色卡。

F 调色盒——它不仅有一些单独存放颜料的格子，还有足够的空间用来调和颜料，使用时非常方便。

G 辅助工具——通常需准备涮笔筒、调色盘、胶带、铅笔、橡皮擦、小型喷水瓶、海绵等，海绵用于吸取多余的颜色和过多的水分。

H 纸——画钢笔淡彩用的纸种类很多，本书中用的是获多福细纹水彩纸。

I 樱花白色液体——点高光或者喷雪景时所用的颜料，很方便。

下图所示为绘画工具大集合。

基础训练

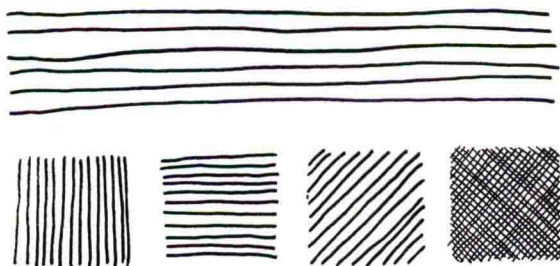

1. 线条训练

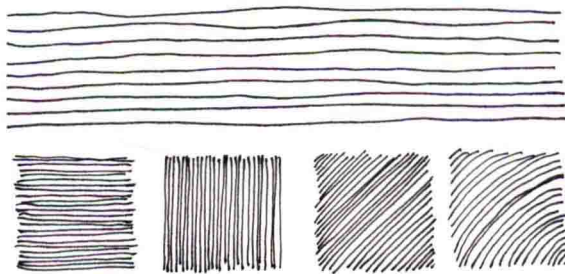
钢笔淡彩以钢笔线条为主要造型，线条是淡彩的骨架，即速写的灵魂。在开始练习线条的时候无需有明确的目的性，要在排线的过程中下意识地去感受线“形”的抽象概念，感受线条的排列、重叠、穿插、环绕对形体轮廓、体面、明暗表达的优势。

在钢笔淡彩速写中常用的线条有以下几种。

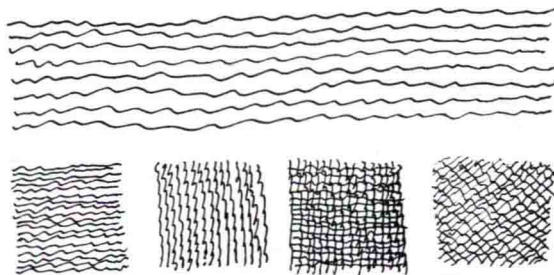
A 紧线——快速、均匀。

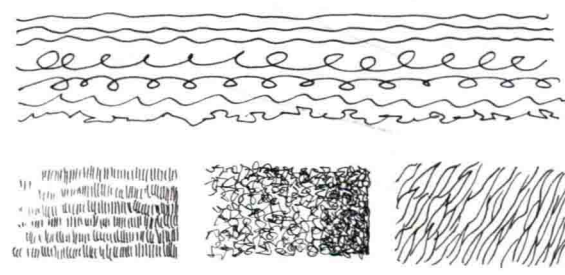
B 缓线——缓慢、随意。

C 颤线——颤动、轻松。

D 随意的线——波形、圆形、不规则形。

2. 水彩表现方法

水彩表现分湿画法与干画法。

湿画法较多用在画天空上，先用清水涂湿纸，再将颜色涂上去让其晕开，以取得自然润泽的效果，还可以在涂好颜色后，用着水笔将其边缘淡化，以取得舒展飘逸的结果。

干画法多用于对建筑的表现上，用较干的颜料直接刻画形体以表现坚实挺拔的感觉。

在表现对象时，一般先干后湿，重干轻湿，实干虚湿等。

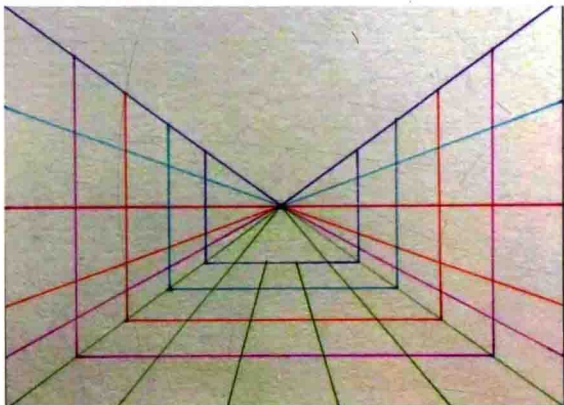
3. 空间透视训练

由于透视物体产生视觉变化，以同等高度、同等体量、同等间距的建筑群体为例，归纳为以下几个透视的特点。

- ① 建筑与视点的距离越近越高，反之则越低。
- ② 建筑与视点的距离越近越大，反之则越小。
- ③ 建筑与视点的距离越近越疏，反之则越密。
- ④ 建筑与视点的距离越近越清楚，反之则模糊。
- ⑤ 视平线低表现的建筑显得高大，反之则矮小。

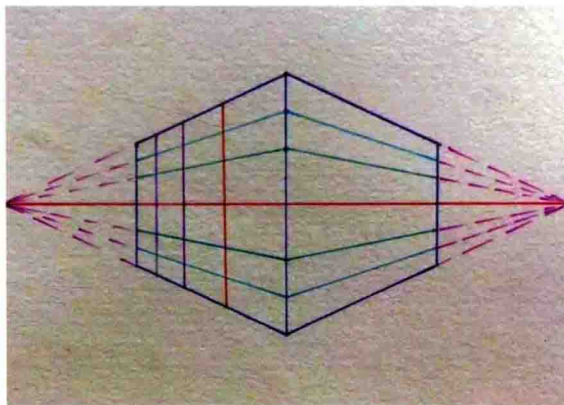
※ 一点透视

所有与画面呈垂直方向的线、面，都会聚到一个“中心”的灭点上。

※ 二点透视

两个灭点决不会在不同的视平线上，在画面中永远只有一条视平线。

4. 构思构图训练

现实世界不可能给你一幅完美的画面，需要我们精心构思来组合，构思是一个再创造的过程，构图是取景组合画面的过程，将两者结合勾画一个“完整”的作品。构图本身意味着选择和强调，是一个可以表达明确意图的思维过程，即发现主题、组织题材、构建表现形式等。

常见的几种构图形式如下。

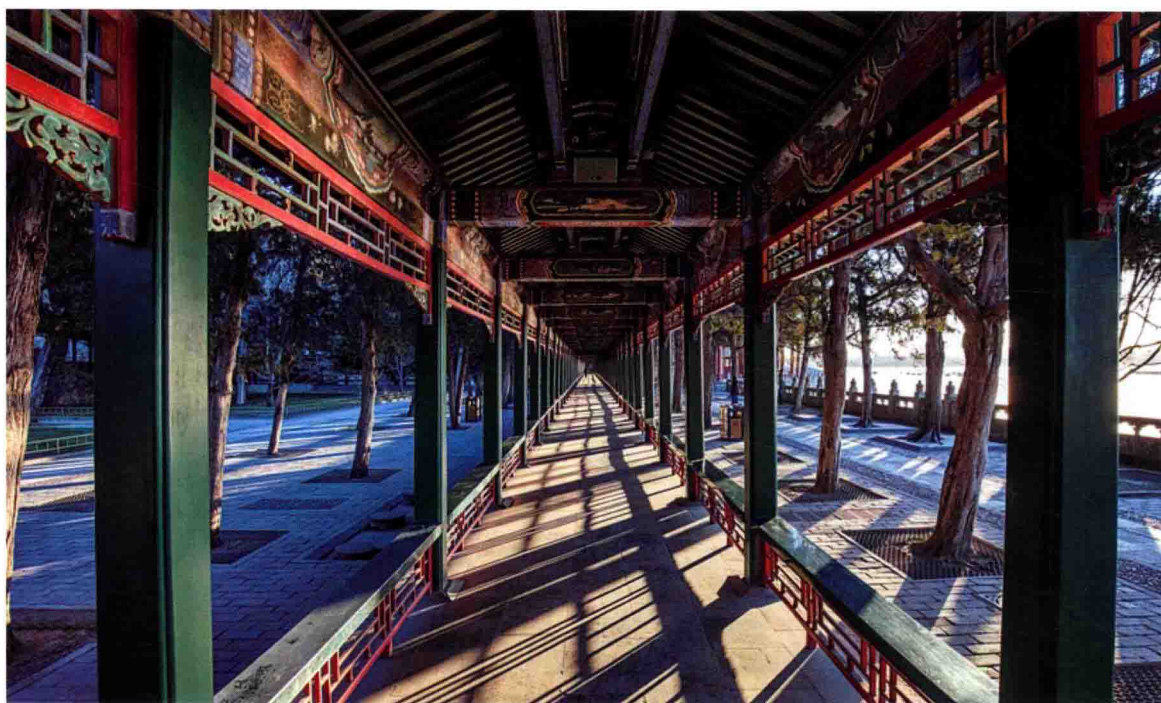
※ 水平线构图

视野开阔，场景平远。

※ 米字形构图

平衡均齐，视觉集中。

※ 十字形构图

稳定均衡，主题鲜明。

配景训练

