

钢笔

风景速写

GANGBI FENGJING SUXIE

蔡宏坡 蔡琴 著

钢笔风景速写

蔡宏坡 蔡琴 著

 中国纺织出版社

西双版纳傣族木楼

图书在版编目 (CIP) 数据

钢笔风景速写 / 蔡宏坡, 蔡琴著. —北京: 中国纺织出版社, 2015.11

ISBN 978-7-5180-2010-2

I. ①钢… II. ①蔡… ②蔡… III. ①钢笔画—风景画—速写技法 IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第230030号

策划编辑: 胡 姣 责任校对: 寇晨晨
版式设计: 胡 姣 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博<http://weibo.com/2119887771>

北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2015年11月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 5

字数: 70千字 定价: 25.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

目 录

- 一、关于钢笔风景速写 / 03
- 二、工具的准备 / 03
  - 1. 钢笔 / 03
  - 2. 墨水 / 03
  - 3. 纸张与速写本 / 03
- 三、用笔技巧 / 04
- 四、取景 / 04
- 五、画面的黑、白、灰处理 / 06
- 六、光影效果的表现 / 08
- 七、构图 / 10
- 八、透视 / 10
- 九、树的表现 / 12
- 十、山的表现 / 14
- 十一、建筑的表现 / 16
- 十二、路的表现 / 19
- 十三、钢笔风景速写步骤范例 / 20
  - 1. 《小街边的树木》作画步骤 / 20
  - 2. 《通山九宫山》作画步骤 / 23
  - 3. 《西湖边的老别墅》作画步骤 / 26
  - 4. 《三峡巫溪》作画步骤 / 29
  - 5. 《阶梯在室外的建筑》作画步骤 / 32
  - 6. 《洒满阳光的小区》作画步骤 / 35
  - 7. 《宁厂镇上的小街》作画步骤 / 38
- 十四、作品赏析 / 40

钢笔风景速写

蔡宏坡 蔡琴 著

 中国纺织出版社

目 录

- 一、关于钢笔风景速写 / 03
- 二、工具的准备 / 03
  - 1. 钢笔 / 03
  - 2. 墨水 / 03
  - 3. 纸张与速写本 / 03
- 三、用笔技巧 / 04
- 四、取景 / 04
- 五、画面的黑、白、灰处理 / 06
- 六、光影效果的表现 / 08
- 七、构图 / 10
- 八、透视 / 10
- 九、树的表现 / 12
- 十、山的表现 / 14
- 十一、建筑的表现 / 16
- 十二、路的表现 / 19
- 十三、钢笔风景速写步骤范例 / 20
  - 1. 《小街边的树木》作画步骤 / 20
  - 2. 《通山九宫山》作画步骤 / 23
  - 3. 《西湖边的老别墅》作画步骤 / 26
  - 4. 《三峡巫溪》作画步骤 / 29
  - 5. 《阶梯在室外的建筑》作画步骤 / 32
  - 6. 《洒满阳光的小区》作画步骤 / 35
  - 7. 《宁厂镇上的小街》作画步骤 / 38
- 十四、作品赏析 / 40

一、关于钢笔风景速写

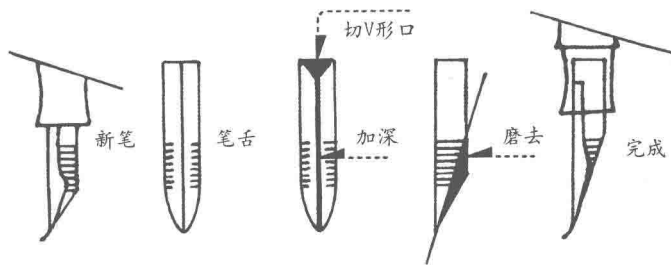
钢笔风景速写的特点是工具简单，携带方便，表现手段灵活、生动，能用单一的黑色迅速完成对景物的描绘。钢笔能画出简洁、明确、流畅的线条，但画出的线条不易修改，因而一般多强调轮廓造型，以线的造型、疏密和对比来表现虚实变化、空间关系。基于工具的特点，写生时不能机械、简单地复制对象，而应该是一个再创作的过程，要对所表现的景物进行归纳、概括和取舍。通过这样的写生过程，我们一方面可获得丰富的素材，另一方面也提高了描绘对象的能力。

面对丰富多彩的自然景色，如何用钢笔将其记录下来，需要掌握一定的表现方法和技巧。在这本书中，我们简要介绍了一些画好钢笔风景速写必须掌握的基础知识，并附以表现不同景物的作画步骤和范画，以供初学者参考。

二、工具的准备

1. 钢笔

钢笔有普通钢笔和美工钢笔之分。美工钢笔又称弯头钢笔、速写钢笔，与普通钢笔的区别是笔尖向上翘起。两种钢笔都可以用来画风景速写，但一般较常使用的是美工钢笔，本书中的步骤和范画都是使用这种钢笔画的。美工钢笔初次使用时出水较流畅，但日子久了之后，笔管和笔尖的通道容易堵塞，使用起来十分不便。所以，在新钢笔购买之后，要对其进行再加工，即加深笔舌的小水槽，以提高出水的顺畅

美工钢笔的再加工

度。但在加工时要注意不能将水槽加工得太粗、太深，这样容易出水太快，从而导致作画时出现滴水现象。

2. 墨水

用美工钢笔画风景速写时，最好使用碳素墨水，不要用绘图墨水。碳素墨水不同于一般的墨水，其特点是色黑且浓度适中，能画出流畅的线条。而绘图墨水浓度太大，主要是供鸭嘴笔使用的，在美工钢笔上使用很容易堵住笔管。

3. 纸张和速写本

画钢笔风景速写一般使用纸面比较光滑，纸质结实，纸色纯白的纸。这样的纸画起来线条流畅、自由、生动。当然也可以试着用其他类型的纸，如用粗面纸作画可以产生古朴、稚拙的线条，适合表现苍老的树枝、斑驳的老墙等。

各种不同尺寸的速写本也可以用来画风景速写。速写本具有携带方便，便于保存的优点。但在画钢笔风景时，最好选择纸质密实、光滑的速写本。

钢笔风景速写的工具、材料

三、用笔技巧

钢笔的工具特点决定了其无法像铅笔那样画出有浓淡、轻重变化的笔触，也不能像毛笔那样进行大面积的涂抹，但钢笔也有其自身的特点，如所表现的景物对比分明，线条流畅，既可以用单纯的线条表现丰富的场景，又可以用密集的排线画出丰富的调子层次和近似平涂效果的黑色块，因而也同样可以对景物进行深入细致的刻画。用线表现景物的形态是钢笔风景速写最主要的表现形式。作画时要以线条的强弱、疏密、曲直、缓急、长短变化刻画对象，同时也要考虑画面上的黑、白、灰关系。

美工钢笔所表现的各种线条

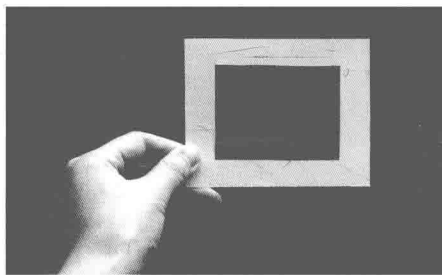
四、取景

一般来说，钢笔风景速写的画幅都不大，多为16开或8开，所以在选景上需有所取舍，这样才能将繁杂的自然景物表现出无限的空间和层次，更好地表现出画面的主次关系。当我们确定了所要表现的景物之后，就会面临如何取景的问题，是画大场面，还是选择景物的局部；是采用横画幅，还是采用竖画幅；是采用平视角度，还是采用仰视角度，这些都会使最终的画面产生不同的效果。如何取景与想要表现什么样的主题密切相关，同时也体现出作画者的审美意识和趣味。

写生时我们可以使用自制的取景框来帮助取景。取景框的制作方法很简单：取一块长方形的卡纸，按画面的比例裁去中间部分即可。取景时将其举起，通过上下、左右和前后移动来选取所要表现的景物范围。也可用双手的拇指和食指合成一个“取景框”辅助取景。

池塘边的别墅

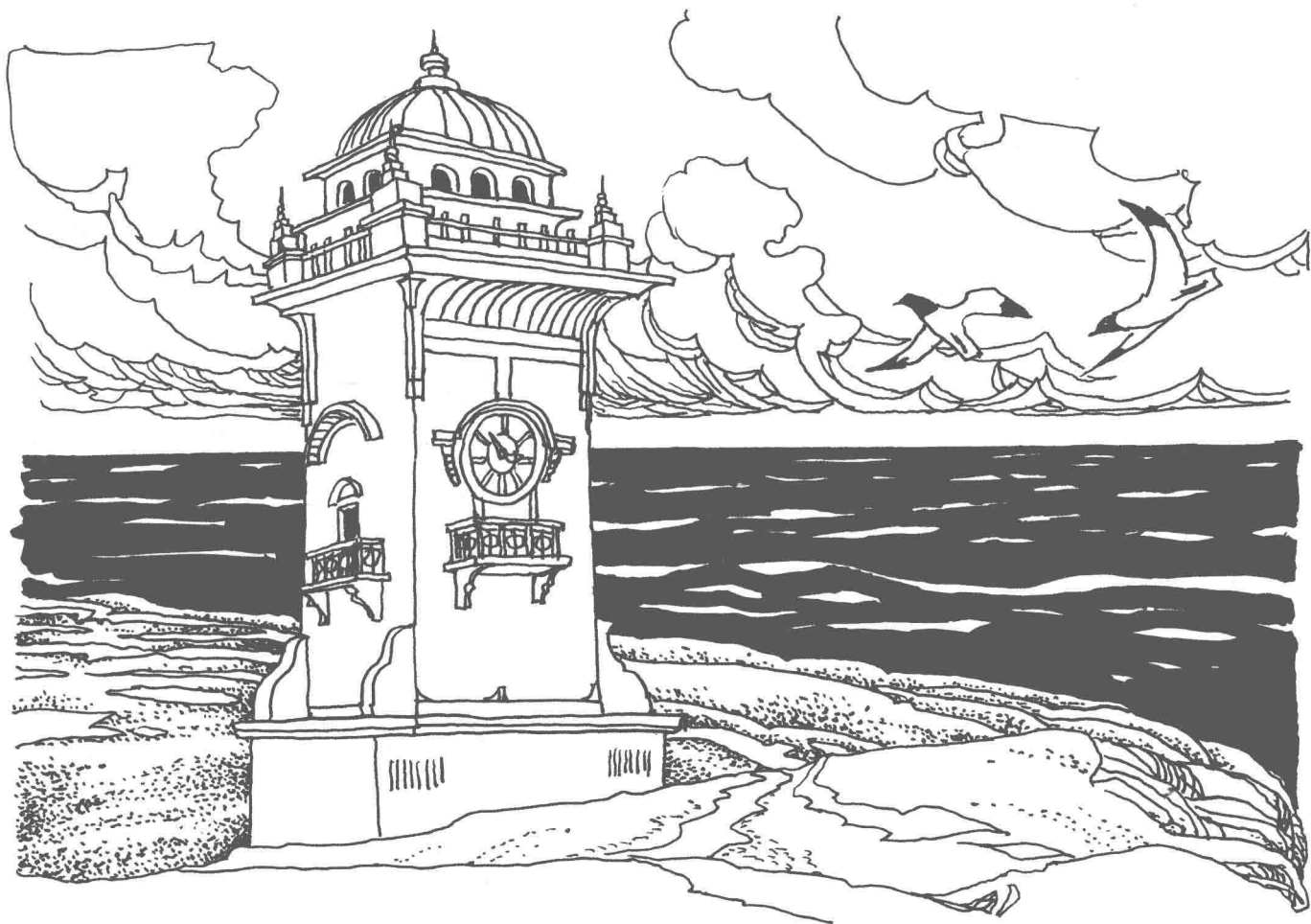
用卡纸制作的取景框

用双手的拇指和食指取景

《池塘边的别墅》这幅速写取景较好，画面主体是坐落在池塘边的一座别墅，别墅的后面是幽深、茂密的树林，前面是长满睡莲和水草的池塘。远处的树林暗处用大面积的黑色块表现，这样处理增加了树林的空间纵深感，前景池塘中的睡莲由近至远有较强的透视感，逐渐将观者的视线引向远处的别墅。整个画面主体突出、层次分明。

海滩上的钟楼

这幅画的主体是一座伫立在海滩上的钟楼，背景是大海、沙滩、天空中的云彩和飞翔的海鸥。面积较大的海面用呈条状的黑色块表现，沙滩用密集的点表现，钟楼和云彩则用曲直不同的线条来表现。这样的处理使整个画面层次分明，前后有序。

闽南民居

这幅画表现的景物可归纳为前、中、后三部分。中景处是画面表现的主体——闽南民居，后面是一片葱郁的树木，前景是铺了几条石阶的土坡。表现时对前景和树林进行了概括处理，使主体物在原本就层次分明的画面中显得更加突出。

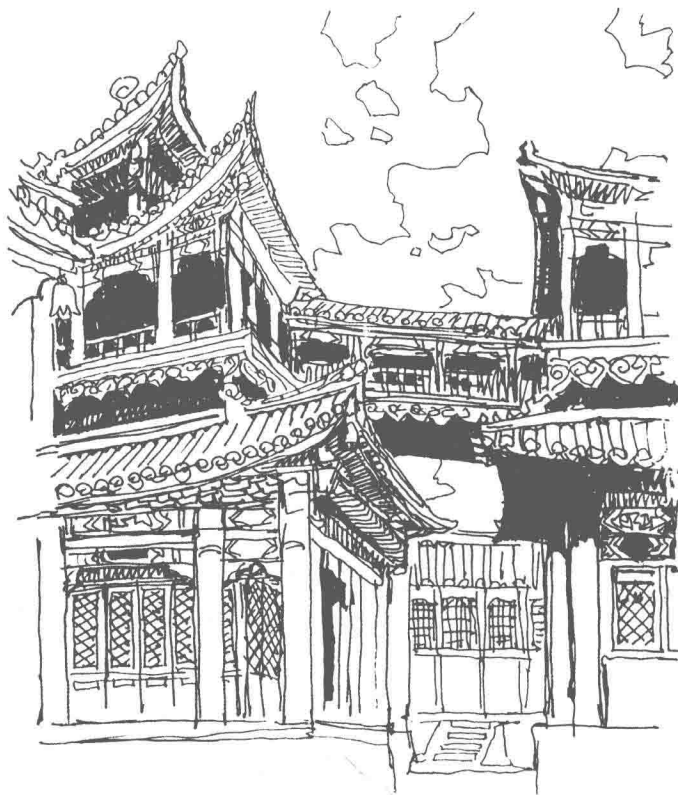
五、画面的黑、白、灰处理

在画钢笔风景速写时，我们面对的景物是丰富多彩的，如蓝色的天空、黑色的土地、绿色的植物和各种颜色的建筑等，色彩的深浅也千差万别，而钢笔只能画出单纯的黑色线条。那么如何用钢笔表现出景物的丰富多彩和深浅变化呢？这就要用素描的眼光和对比的方法观察对象，任何色彩都有深浅之分，写生时要将这种变化用黑、白、灰充分表现出来。黑和白较好理解，而灰层次主要是运用密集的点 and 线来表现的。

从白到黑之间的灰层次是极为丰富的，观察景物时必须从整体进行审视。以表现一棵大树为例，树是由树干、树枝和树叶组成的整体，观察时要注意树叶整体的块面关系，不必去刻画树叶个体的具体形状，实际上也不可能将每片树叶都画出来。作画时画面要分出三个层次，首先要看到树的受光部分是最亮的，可以留白，这个“白”是画面中的第一层次。第二层次是用密集的点或自由交叉排列的线条表现的树叶部分，即灰层次。点、线的疏密不同，可表现出不同深浅的灰度变化。点、线密度达到最大时，便产生了“黑”，这是画面中的第三层次，可以用来表现大树的暗部、阴影这样，一棵层次分明的大树就呈现在画面上了。

迎客松

避暑山庄中的古建筑

在《避暑山庄中的古建筑》这幅速写中，用密集线条表现的屋顶、花窗、飞檐斗拱构成了画面中的灰色层次，建筑的阴影部分涂成黑色层次，而留白的天空和墙面、柱子自然就是画面中的白色层次。这样的处理比用单纯的线条表现的画面更加丰富，也更容易拉开画面上的空间关系。

在《迎客松》和《傣族建筑》两幅速写中，同样运用了黑、白、灰对比，因而画面中的空间层次、疏密关系及不同景物的造型都得到了很好的体现。

傣族建筑

山脚下的楼房

深秋的树林

六、光影效果的表现

光影效果是风景画中的一个重要表现元素，画风景速写也是如此。对光影的表现直接影响画面的整体效果，恰当的光影处理能够使平淡无奇的景物变得精彩，反之，不恰当的光影处理也会使原本精彩的景物变得黯然失色。

钢笔风景速写一般主要以线条表现为主，但有时为了表现画面上的光影效果，就要运用排列密集的线条所形成黑色和各种不同深浅的灰调子来表现物体的背光部分和投影。

在表现光影效果时，要考虑不同部位光与影的面积之间的比例关系，这是画面构成的重要因素。在考虑光影面积的同时也要考虑投影的形状，尤其是建筑物上的投影，因为它能间接地表现建筑的造型和结构转折关系。

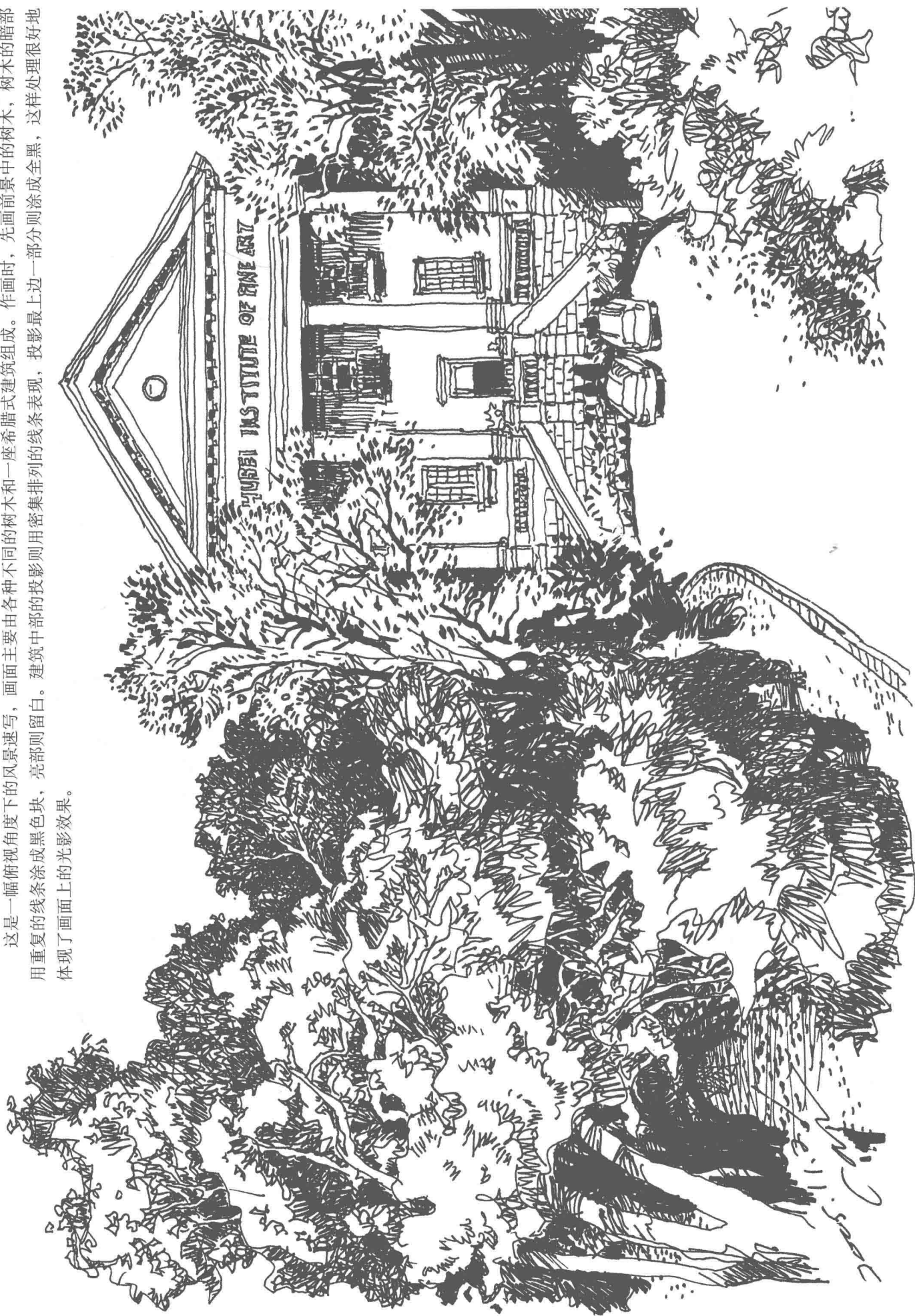
篱笆边的古树

树林中的破旧小屋

这幅画表现的主体是几间破旧的小屋，背景是一片茂密的树林。树木和房屋的阴影处采用大面积涂黑的方法来表现，这样的处理增加了画面上的黑白层次对比和光影效果。

这是一幅俯视角度下的风景速写，画面主要由各种不同的树木和一座希腊式建筑组成。作画时，先画前景中的树木，树木的暗部用重复的线条涂成黑色块，亮部则留白。建筑中部的投影则用密集排列的线条表现，投影最上边一部分则涂成全黑，这样处理很好地体现了画面上的光影效果。

树林环绕的希腊式建筑

构图练习

七、构图

构图又叫布局、经营位置，即指将所要表现的景物合理、恰当地安排的画面上。对于一幅优秀的风景速写来说，好的构图是不可缺少的因素。风景速写中表现的景物多种多样，作画时要把这些物体组织成一组具有美感的整体形象，这便是构图的要求。构图时我们可以将画面中表现的景物概括地归纳为简单的几何形态，如三角形、圆形、弧形、T形等，这样便于我们把握构图的把握。构图时要考虑主次、对称、均衡、对比、统一等关系，这些都是构图的基本原则。对于初学者来说，可以多画一些小的构图练习，就会极大地丰富自己的艺术思维和构图能力。

八、透视

对景物进行观察时，由于作画者所处的位置高低、作画角度和距离远近等因素的不同，物体的造型会与原来的实际状态有不同的变化，这种变化就是透视现象。画风景速写时，要在画面上正确地表现出景物之间的远近层次关系，使观者获得立体的、有空间纵深的感觉，就必须要把透视原理运用到画面上。学习透视，首先要了解几个透视学上几个主要名词的含义。

视点：即作画者眼睛所在的位置。

视域：指眼睛看出去的空间范围。

主点：也称心点，指作画者眼睛正对视平线上的一点。

视中线：即视点与主点相连接的线。

视角：指眼睛所看到的上下、左右范围内的角度。视角一般采用 60° 角。

视平线：指通过主点的水平线。

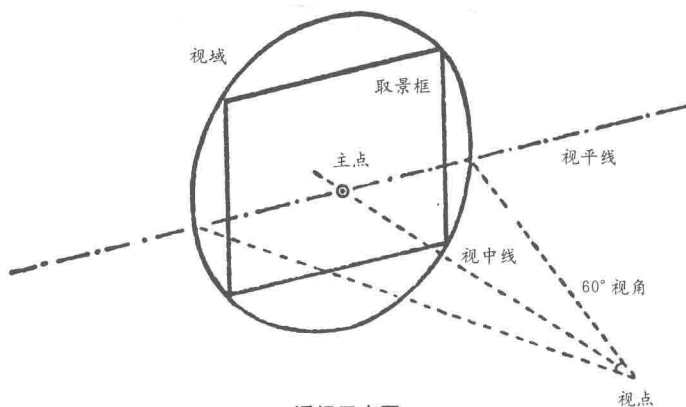
消失点：指与画面成角度的平行线向远方延伸，越远越靠近，最终消失于一点，这个点就是消失点。

根据观察景物时视点的高低和角度的变化，透视一般可分为平行透视、成角透视和倾斜透视。

平行透视：也称一点透视。当立方体放在水平的台面上时，立方体前方的面（正面）与画面平行的时候，上部朝向纵深的平行直线与眼睛的高度一致，消失成为一个点；而与画面本身相互平行的正面则为正方形。

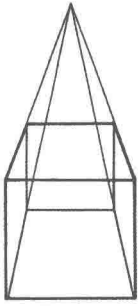
成角透视：也称二点透视。当立方体放在水平的台面上，其四个垂直的面相对与画面呈倾斜状态时，向纵深平行的直线产生两个消失点。在这种情况下，与上下两个水平面垂直的平行线也产生了长度上的缩小现象，但没有消失点。

倾斜透视：也称三点透视。当立方体与画面相对，且面及棱线都不平行时，面的边线可以延伸为三个消失点。当用仰视或俯视的角度观察立方体时，就产生了三点透视。

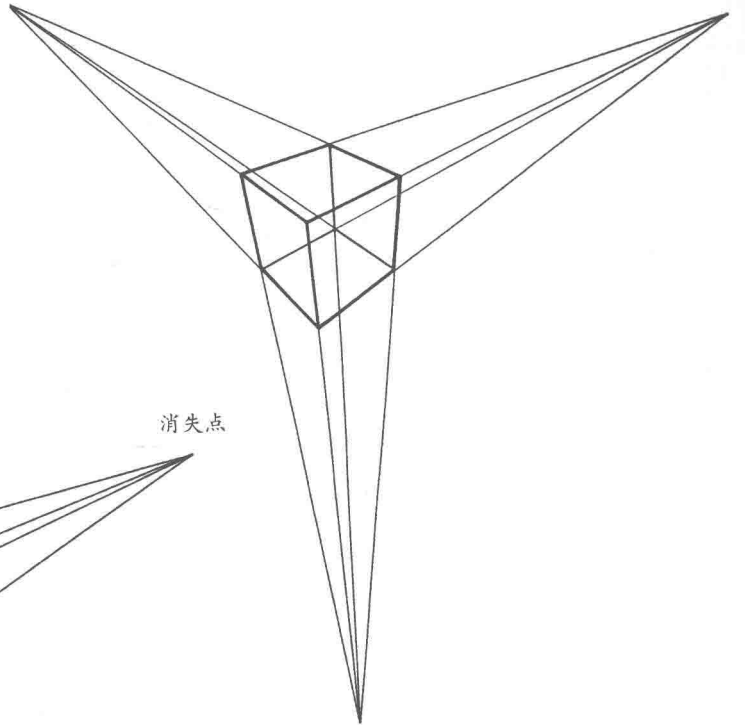
透视示意图

消失点

平行透视 (一点透视)

消失点

成角透视 (二点透视)

消失点

消失点

消失点

倾斜透视 (三点透视)

消失点

84.7.11 - 2005.11.18
修改 CW

新屋与旧屋

九、树的表现

树是钢笔风景速写中最常出现的景物。树的种类很多，不同的树有不同的造型，有的高耸挺拔，有的婀娜多姿，老树古朴苍劲，小树充满生机。树木大多都有主干、无数的枝杈和多似繁星的叶子，面对如此复杂的对象，如何表现好它们呢？一般来说，应从整体入手进行观察，要概括树木的细节部分，重点描绘其外形和姿态，这样表现出来的树木才整体、统一，不会出现凌乱、琐碎的画面效果。

画树首先要进行仔细的观察，要搞清楚枝干、叶子的生长规律和形态特点。画树的枝杈时要注意不同的生长方向和前后穿插关系。画叶子茂密的树时，要注意整个树冠的体积，要画得整体，要运用笔触的变化表现出阴阳向背。在《小树林》这幅速写中，近处的树干、树枝用长线条勾出，树叶用点来表现，使其形成灰色层次，起到中间衔接的作用。后面的树木则用密集的不规则连线形成更深的黑调子，很好地衬托出了前景枝干的“白”，这样的黑、白、灰处理有效地拉开了树木间的空间关系。

小树林

路边的老树

高耸入云的大树

山顶的古松