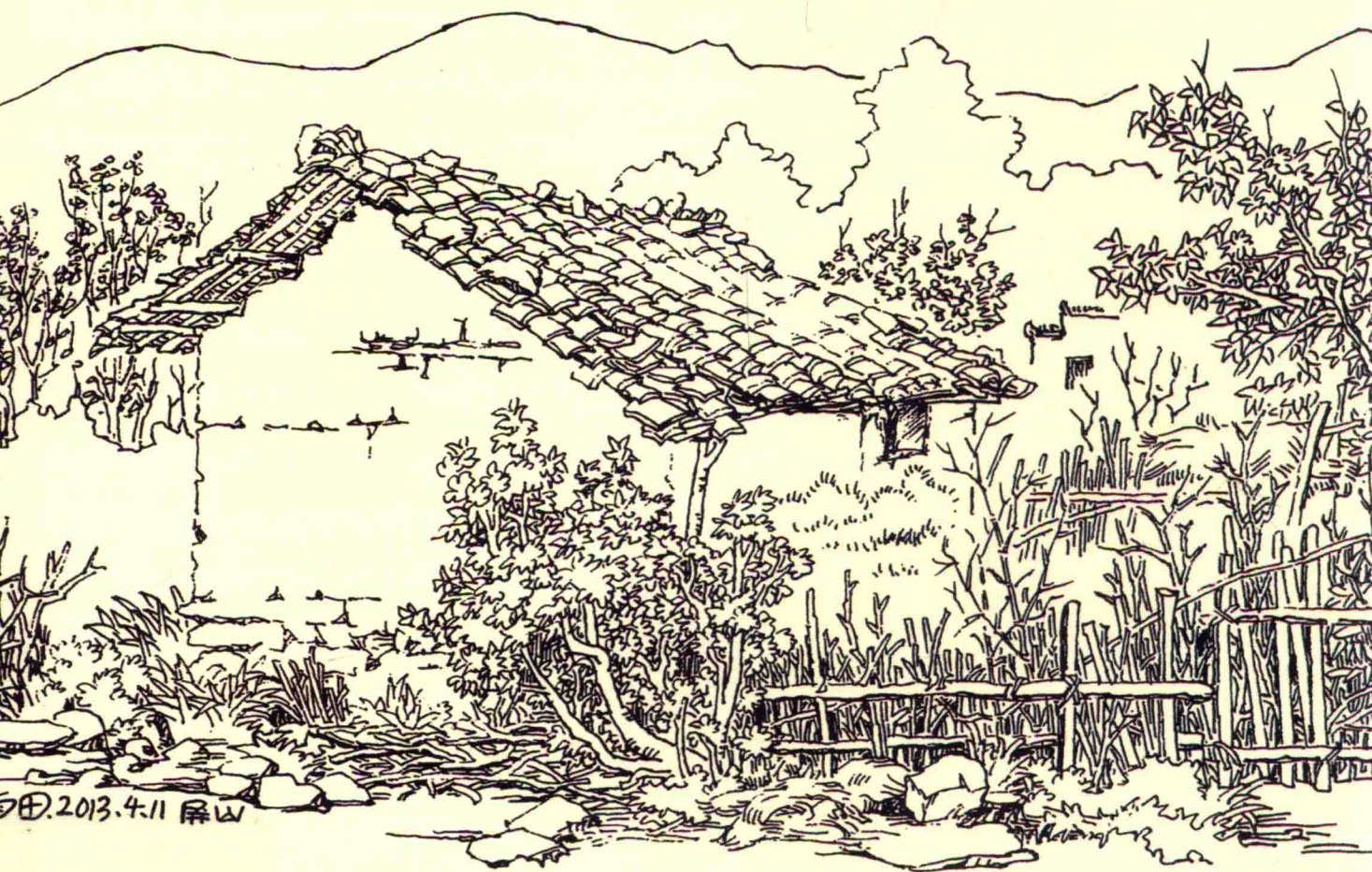

Pen Sketches on Landscapes

钢笔风景速写

汤向/著

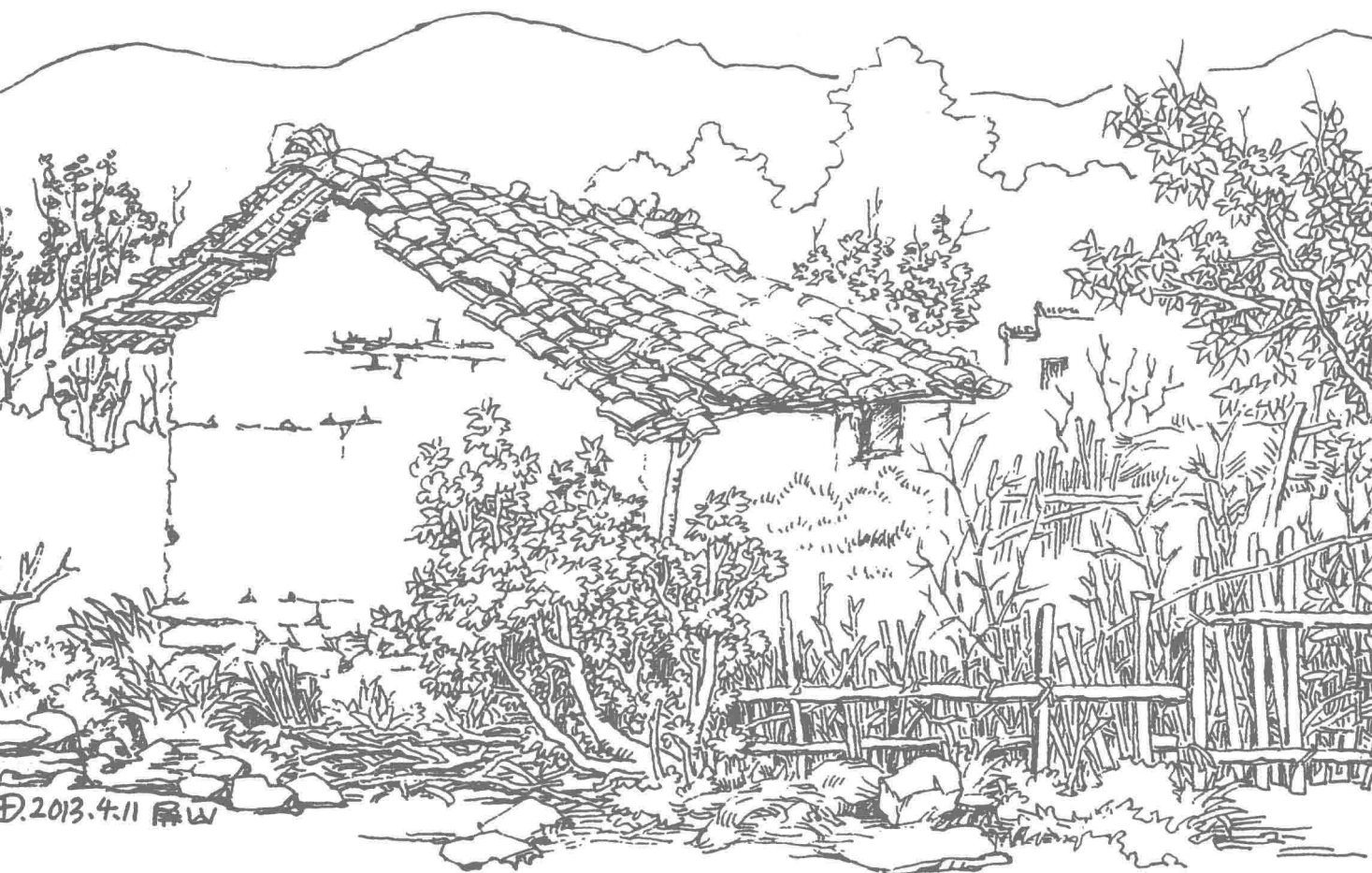
WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

Pen Sketches on Landscapes

钢笔风景速写

汤向/著

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢笔风景速写/汤向著. —武汉:武汉大学出版社,2015.4
ISBN 978-7-307-15467-4

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 066533 号

责任编辑:辛 凯   责任校对:干婉婷   版式设计:大春文化

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)
(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:杭州印校印务有限公司

开本:889×1194 1/16   印张:7.75   字数:260千字

版次:2015年4月第1版   2015年4月第1次印刷

ISBN 978-7-307-15467-4   定价:32.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

内容简介

《钢笔风景速写》是一本由浅入深、图文并茂介绍钢笔画速写基础技法的教程，是学习艺术设计类专业的学生培养基础造型能力和设计草图表现基本功的一本入门书籍。通过学习钢笔风景速写技法来培养学生对事物的观察和分析能力，增强绘画创作的概括能力和表现能力，开拓视野，丰富感性知识，积累创作素材，提高绘画素养、审美意识、设计表现和沟通能力。钢笔画创作工具简单，方便携带，作品方便保存。钢笔画以简洁明快的线条来表现一种清爽、干净、雅俗共赏的画面，具有独特的艺术魅力。本书附带大量的作者写生实例，配了大量的作品创作步骤解析和实景照片作为对比，方便读者参考分析、学习。

本书适用于高校艺术设计类专业作为基础课教材使用，也可以作为广大钢笔画爱好者作为学习钢笔速写的自学教材。

作者简介

汤向，字雨田，湖南浏阳人，汉族，1979年出生。

毕业于湖南科技大学(原湘潭师范学院)美术学专业。

2001—2002年进修于江南大学艺术设计学院。

2005—2008年进修于浙江师范大学艺术设计学院。

2009—2010年进修于台湾台中岭东科技大学。

2005年浙江省技术能手。

2007年浙江省职业鉴定委员会园林景观设计师委员会委员。

二级广告设计师。

另出版有《诗语田园——汤向绘画作品集》、《图形创意实训教程》等书。

现任湖州职业技术学院艺术设计学院副院长，副教授。

前 言

钢笔画是一门传统的绘画艺术门类,在西方绘画史上源远流长,很多艺术大师都喜欢用钢笔绘制草图或直接创作,并且留下了大量的艺术珍品。

随着摄影技术的普及,“绘画无用论”被人们越来越频繁地提及,而钢笔速写记录功能的淡化也导致钢笔画逐渐消失,但近年来又出现了新钢笔画复苏的现象。

钢笔画与其他画种相比有自己的特点和优势。工具简便,用笔果断,画面清晰、明快,黑白对比强烈,效果细密紧凑,能够细致入微地刻画对象。

本书是针对钢笔画初学者的钢笔速写入门教程,旨在培养在艺术设计类专业学习中所必备的造型能力和草图表现能力。

欢迎广大读者通过网络平台和我互动交流,腾讯 QQ:23399270,微信号:Tooony,钢笔画交流 QQ 群:368925315。也可以到百度贴吧、优酷视频等搜索相关的视频和图片教程资料。

本书有少量素材来自网络搜集,如有冒犯敬请谅解。

由于本人水平有限,本书必然存在诸多不足之处,希望广大读者批评指正。

目 录

钢笔风景速写训练任务	1
雨田钢笔操 1.3 版——钢笔线条基础训练	2
第一章 速写常用的工具材料	16
第一节 笔的选择	16
第二节 纸的选择	17
第三节 其他工具	17
第二章 什么是设计速写	19
第一节 速写概述	19
第二节 速写的分类	19
第三节 设计速写	23
第三章 为什么要学速写	24
第一节 速写的意义	24
第二节 修心养性	25
第三节 作为才艺	25
第四章 怎么学习设计速写	26
第一节 临摹的作用	26
第二节 尽量少使用铅笔和橡皮	27
第三节 交流与总结	27
第五章 绘画透视常识	29
第一节 平行透视	29
第二节 成角透视	29
第三节 近大远小、近实远虚	30
第六章 绘画构图	31
第一节 感觉上舒适	31
第二节 归纳与取舍	32
第三节 空间与层次	32
第七章 速写的审美形式美法则	33
第一节 破与立	33

第二节	点线面、黑白灰、曲直疏密	34
第三节	黄金分割	35
第八章	形成自己的风格	37
第一节	练好基本功	37
第二节	集百家之长	38
第三节	雅俗共赏的清新风	40
第九章	钢笔写生步骤解析	41
第十章	作品赏析	79

钢笔风景速写训练任务

本书如作为高校艺术设计专业的基础课程“速写”的教材使用,建议开设于大一两个学期,每周2课时,不分段教学,每学期开设15—16周课程。应结合课内外时间来完成作业训练任务。课堂上更多进行交流和点评。建议作业时使用钢笔或水笔(签字笔),在A4复印纸上进行作画,每次作业分批次整理,左侧装订。

第一学期

作业一(1—3周):《速写收集与临摹》

1. 收集优秀的速写作品50—100幅。然后按照风格分类整理,黑白稿复印或打印,分几个单元装订成册,作为自己的参考图集。

2. 挑选自己喜欢的速写作品进行临摹,每周4—6页,每页1—4幅图。

3. “钢笔操”练笔作业,每周5页,每页10—20幅图。

作业二(4—7周):《草、树、石局部临摹》

1. 临摹草、石头、树木、人物动态等元素,每周2—3页,每页1—4幅图。

2. 临摹自己喜欢的速写作品,每周2—3页,每页1—4幅图。

3. “钢笔操”练笔作业,每周5页,每页10—20幅图。

作业三(8—10周):《皖南建筑速写临摹》

1. 临摹以皖南建筑为题材的钢笔速写作品,每周2—3页。

2. 临摹自己喜欢的速写作品,每周2—3页,每页1—4幅图。

3. “钢笔操”练笔作业,每周5页,每页10—20幅图。

作业四(11—15周):《校园风景写生》

1. 校园风景写生训练,现场或照片写生。每周3—5页。

2. 临摹自己喜欢的速写作品,每周1—2页,每页1—4幅图。

3. “钢笔操”练笔作业,每周5页,每页10—20幅图。

第二学期

作业五(1—5周):《校园风景写生》

校园风景现场写生及照片写生。同时,继续临摹名家名作。

1. 校园风景写生,每周3—4页。

2. 优秀速写写生作品临摹,每周3—5页。

作业六(6—8周):《户外风景写生》

皖南风景照片写生(包括写生期间的作品整理)等。同时,继续临摹名家名作。

1. 皖南风景写生,每周4—6页。

2. 优秀速写写生作品临摹,每周2—3页。

作业七(9—13周):《钢笔画场景创作》

主题创作:小桥流水人家,神秘的……,心中的……等命题或自选命题。同时继续临摹名家名作。

1. 主题钢笔画创作,每周4—6页。

2. 优秀速写写生作品临摹,每周2—3页。

作业八(14—15周):《某某某钢笔作品集》

对已经完成的作品进行整理、分类等,汇编成作品集。设计封面草图,设计完成前言、目录、页眉页脚等装饰元素设计,到文印店胶装完成作品集,建议长久保存。

雨田钢笔操 1.3 版——钢笔线条基础训练

钢笔操是我为设计专业初学者训练造型基础而量身定做的基础线条训练方案,请同学们每天使用 0.5 号签字笔,在 A4 复印纸上练习 15—20 分钟。在练习过程中做到身正,手正,纸正。最终达到心静、新径、新境几个层级,为速写临摹、写生打好基础(如图 00-01 至图 00-15 所示)。

训练一:横向平行线

要求:横向线条,平行 3—5 次,要求长而直、慢而匀,连续不断。

训练二:横向描线

要求:横向描线,原地描涂 2—3 次,要求准而不跑,完全重合。

训练三:纵向平行线

要求:纵向线条,平行 3—5 次,要求长而直、慢而匀,连续不断。

训练四:纵向描线

要求:纵向描线,原地描涂 2—3 次,要求准而不跑,完全重合。

训练五:螺旋线条

要求:逆时针或顺时针 6—9 圈,要求慢而匀,连续不断。

训练六:螺旋描线

要求:原地描涂 1—2 次,要求准而不跑,完全重合。

训练七:草叶树石

要求:每天临摹不同角度的草叶树石元素 5—8 例。

训练八:排线练习

要求:各种排线方式、用笔方式的练习。

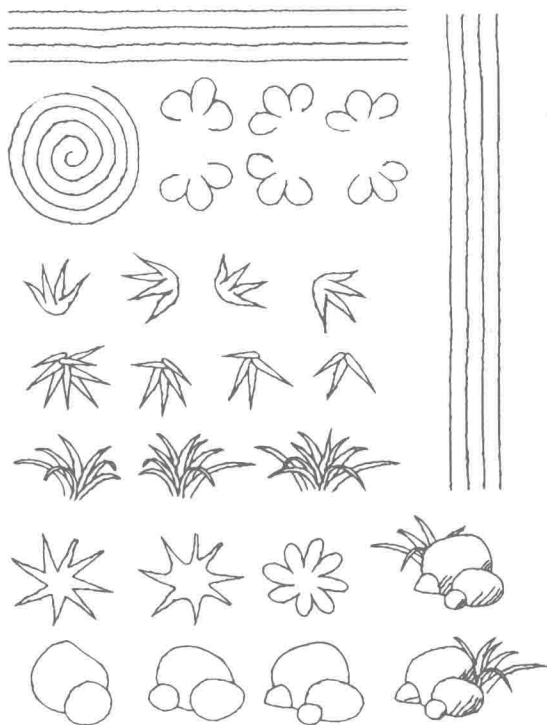

图 00-01 钢笔操作业范例

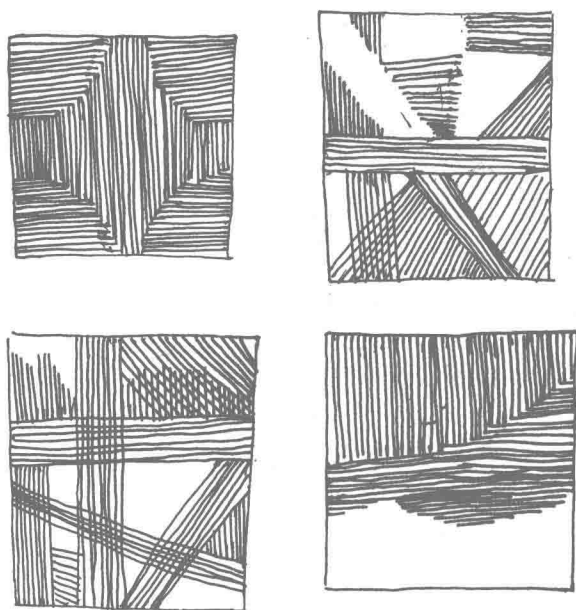

图 00-02 线条练习(1)

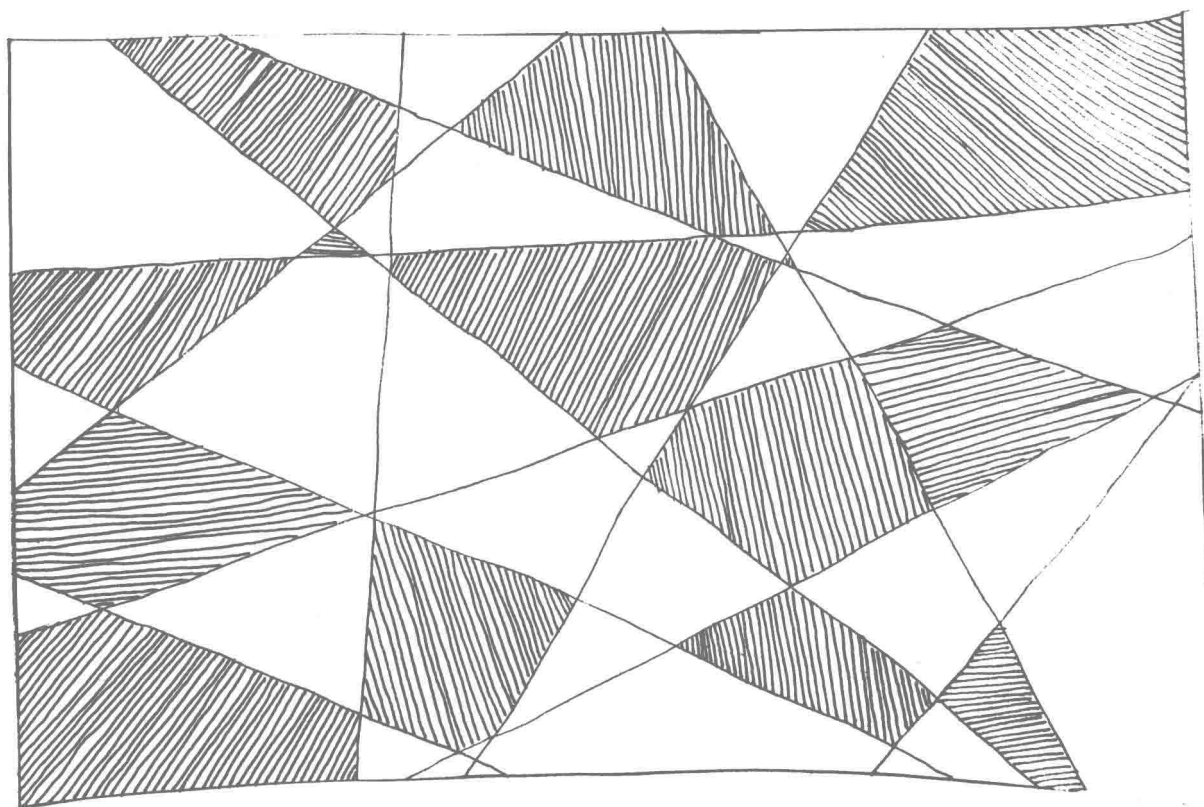
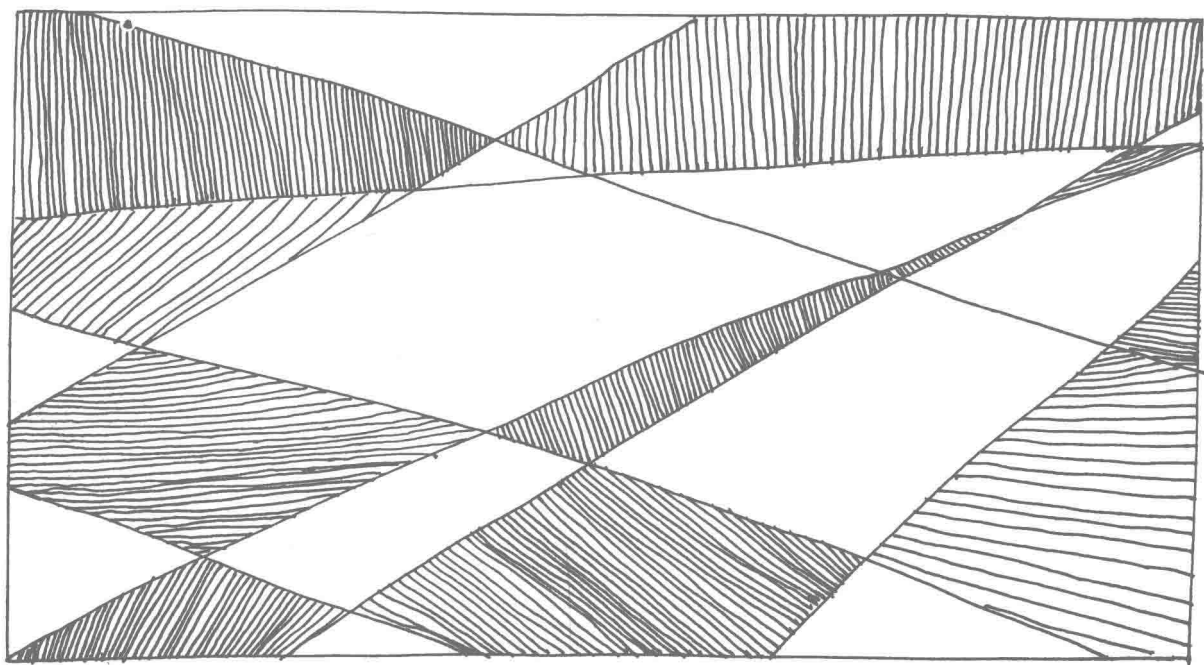

图 00-03 线条练习(2)

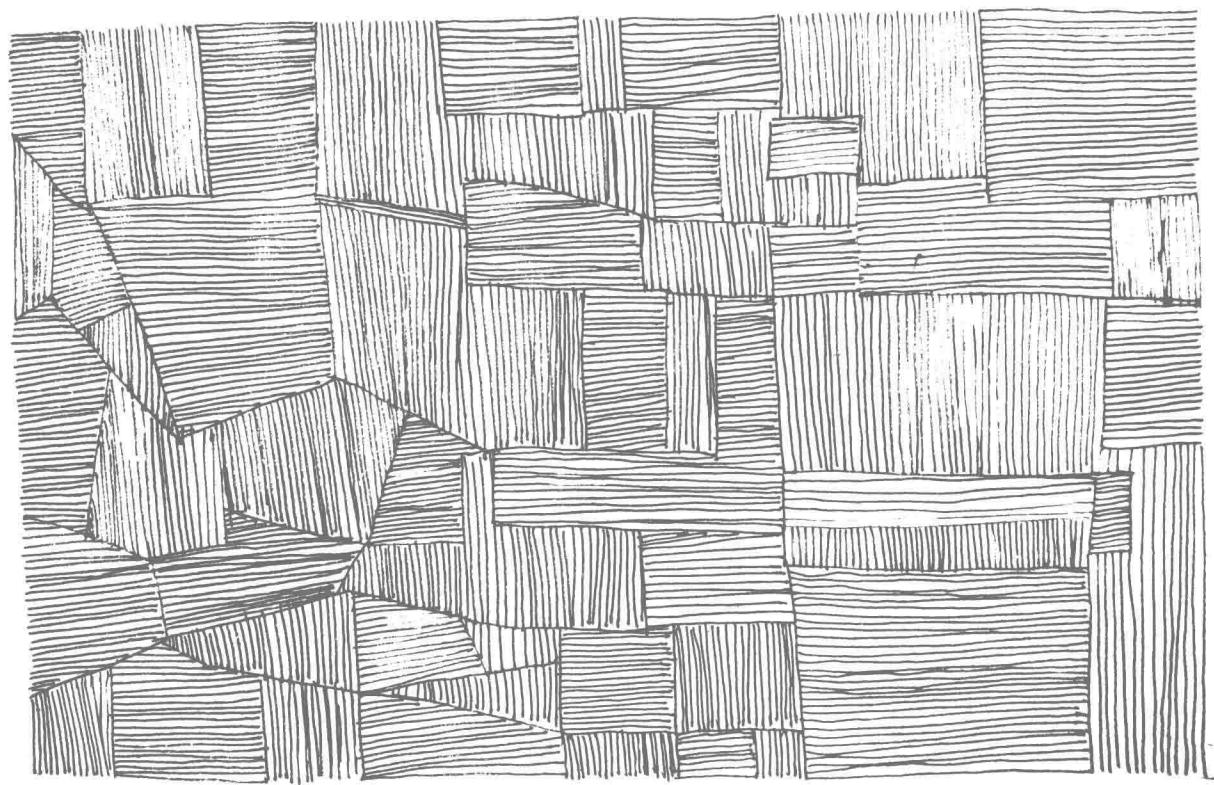

图 00-04 线条练习(3)

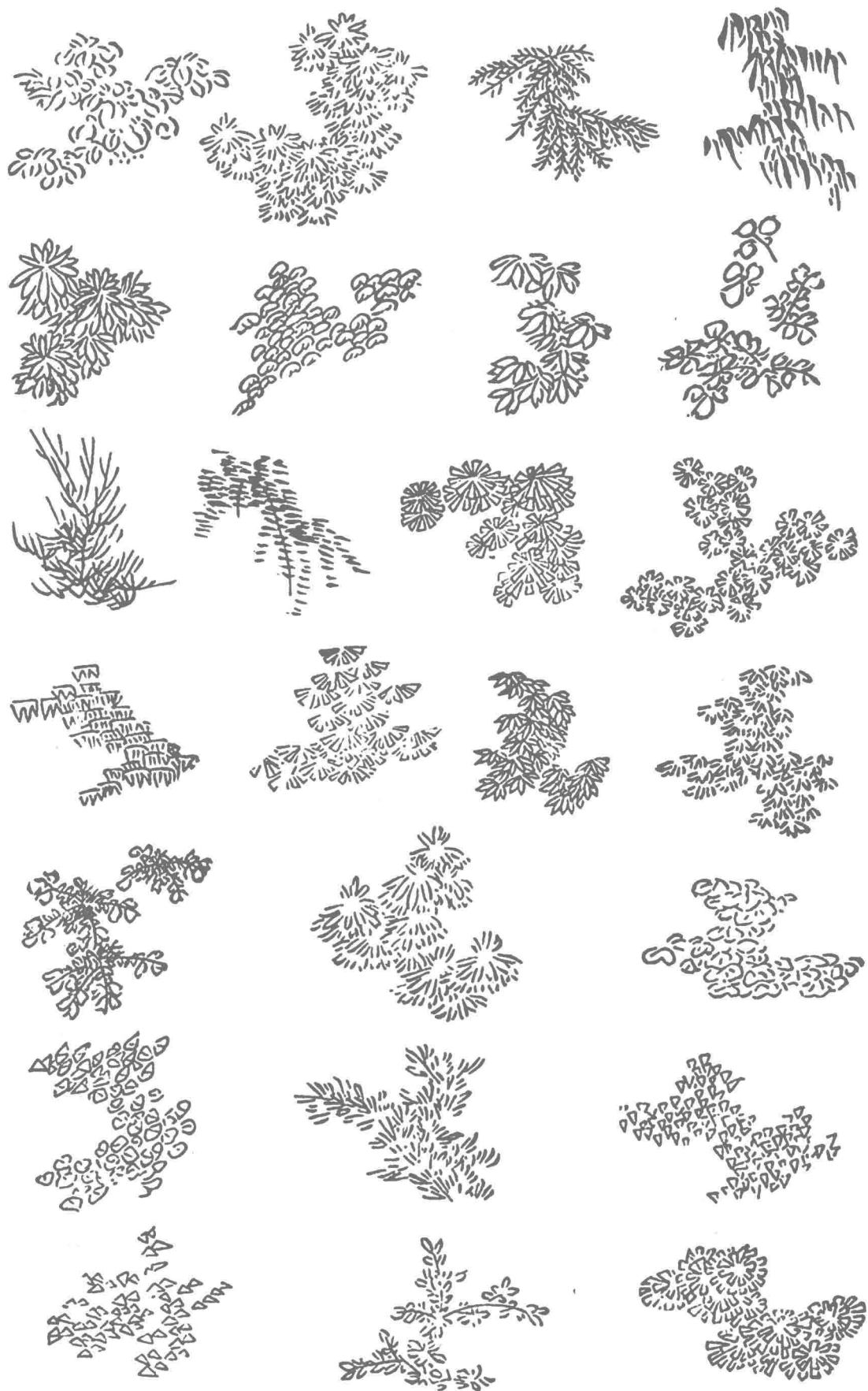

图 00-05 《芥子园画传》中各种叶子的画法

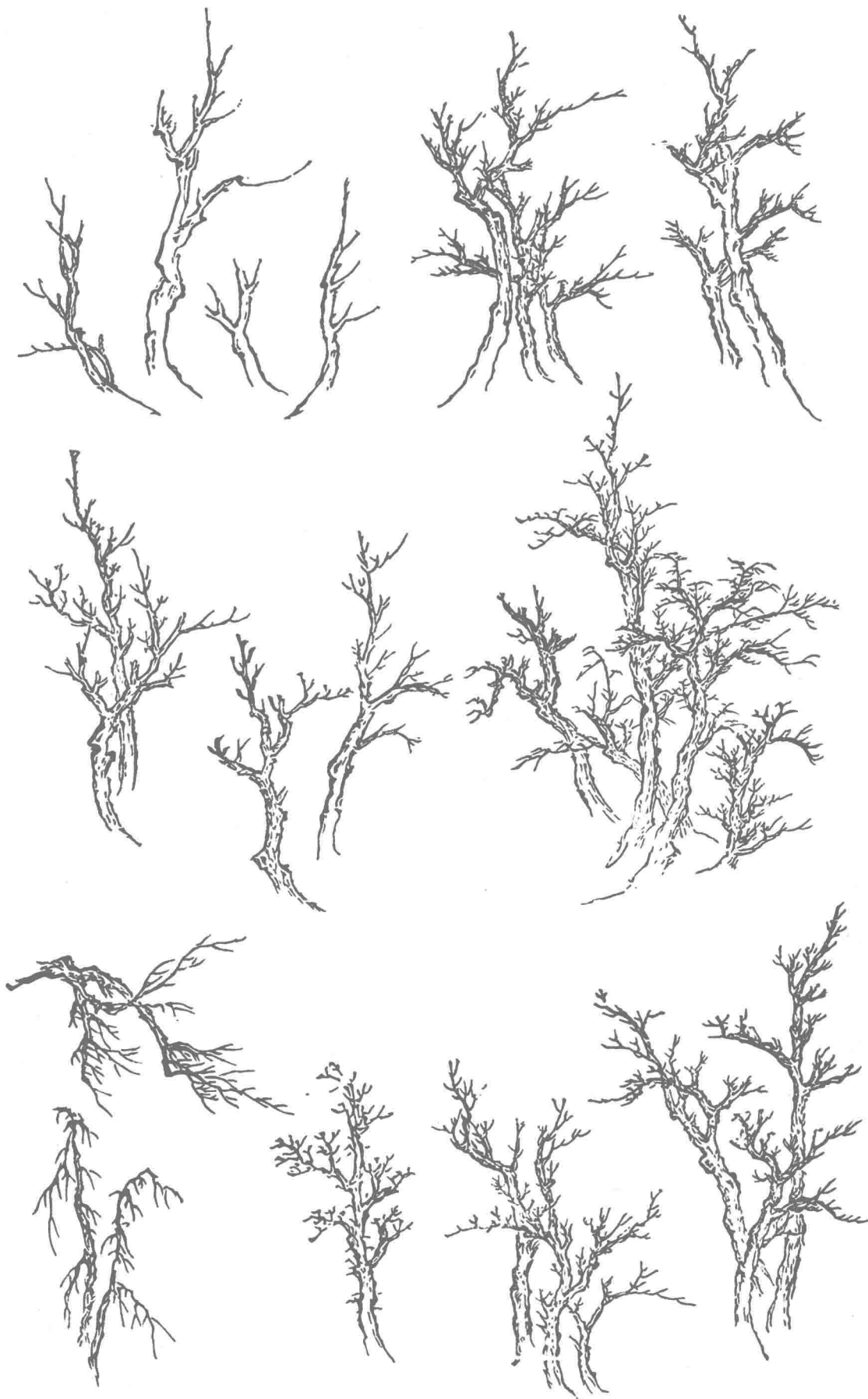

图 00-06 《芥子园画传》中各种树枝的画法(1)

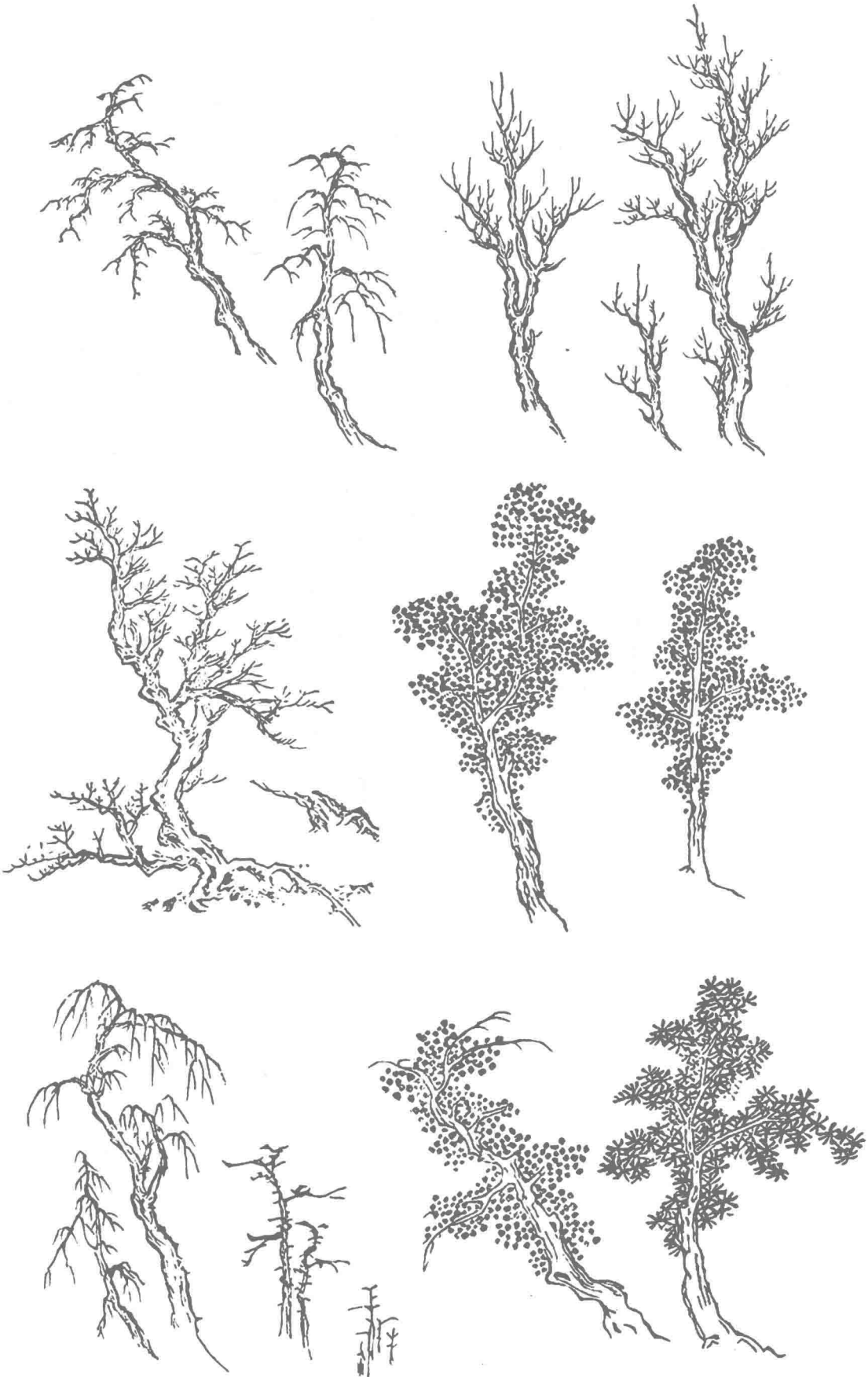

图 00-07 《芥子园画传》中各种树枝的画法(2)

图 00-08 《芥子园画传》中各种树枝的画法(3)

图 00-09 《芥子园画传》中各种树枝的画法(4)

图 00-10 《芥子园画传》中各种树枝的画法(5)