

钢笔画技法

入门基础教程

灌木文化
吴海燕 编著

透彻的基础知识讲解

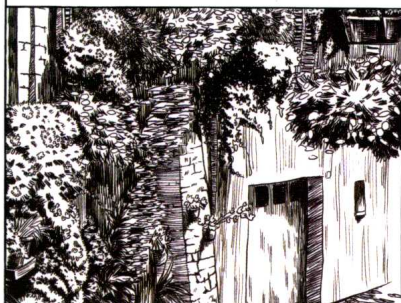
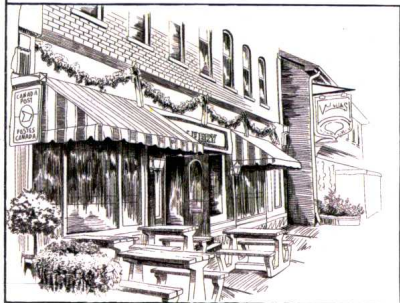
钢笔画的特点
钢笔画的创作目的
钢笔画的分类
钢笔画的表现形式
钢笔画的绘画工具
钢笔画的构图规律
钢笔画中的透视表现
钢笔画的取景
钢笔画中素材的整合与取舍

全面的钢笔技法训练

线条的形式
线条的粗细
线条的疏密
线条的明暗
块面的渐变和运用
点线排列法
反白法
拓印技法
渲染混合法
刮刻技法

实用的钢笔画案例展示

钢笔画郁金香、向日葵、
玫瑰花、水仙花等花卉
钢笔画门前小景、林中小屋、
欧式建筑、江南水乡等建筑
钢笔画商业街、街景、公园、
鲜花小道等城市景观
钢笔画崇山峻岭、清澈溪流、
奔流瀑布、雾中山林等自然景致

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

钢笔画技法

入门基础教程

灌木文化
吴海燕 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

钢笔画技法入门基础教程 / 吴海燕编著. — 北京 :
人民邮电出版社, 2015.8
ISBN 978-7-115-39550-4

I. ①钢… II. ①吴… III. ①钢笔画—绘画技法—教材 IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第138278号

内 容 提 要

钢笔画用具简单、作画灵活、表现力强,常应用于风景绘画、景观设计绘画、建筑绘画与工业产品造型设计等方面。

本书对钢笔画的基础知识、钢笔画的传统和现代表现技法、取景与构图的基本原则等讲解得非常透彻,后面则细致列举了城市、自然景致、花草、建筑物等写生绘画的案例,跟着书中的步骤学习,初学者一定可以逐步掌握绘制钢笔画的基本方法,为今后的深入学习打下基础。

本书不仅可以作为建筑、城市规划、园林、景观设计等专业学生的学习参考书,还适合从事钢笔画创作和对钢笔画有兴趣的美术工作者阅读。

-
- ◆ 编 著 灌木文化 吴海燕
责任编辑 王 铁
责任印制 程彦红
 - ◆ 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>
三河市海波印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 11 2015年8月第1版
字数: 378千字 2015年8月河北第1次印刷
-

定价: 29.80 元

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

反盗版热线: (010)81055315

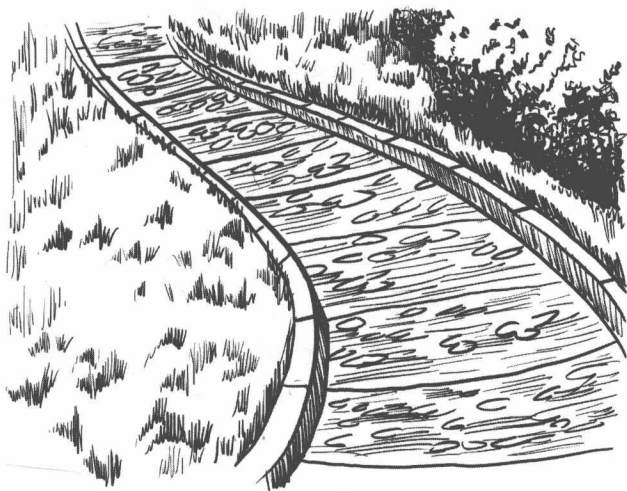
广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目 录

PART 1

钢笔画的基础知识

钢笔画概述	07
1. 钢笔画的定义	07
2. 钢笔画的表现形式	07
3. 钢笔画的创作目的	08
4. 素描与钢笔画的区别	08
绘画工具	09
1. 钢笔	09
2. 纸张	10
3. 墨水	10
钢笔画的表现形式	11
1. 钢笔画的点	11
2. 钢笔画的线条	12
3. 钢笔画的面	14
钢笔画的分类	15
1. 写实钢笔画	15
2. 钢笔建筑画	16
3. 钢笔装饰画	16
4. 插画	17
5. 速写	17

PART 2

钢笔画的基本技法

传统钢笔画的表现技法	19
1. 钢笔的执笔方法	19
2. 点线排列法	19
3. 反白法	19
现代钢笔画的表现技法	20
1. 拓印技法	20
2. 渲染混合法	20
3. 刮刻技法	20
4. 特殊作画方法	21
5. 画面留白的表现方法	22
6. 明暗色调的表现方法	23
7. 灰度的表现与把握	24

PART 3

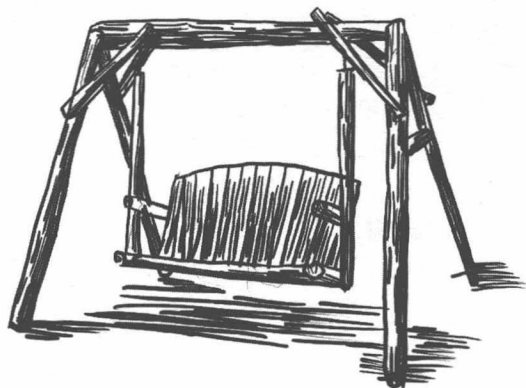
绘制钢笔画的基本原则

钢笔画的构图	26
1. 均衡布局	26
2. 对比	26
3. 视觉趣味中心	27
钢笔画的空间	29
透 视	30
1. 平面与立体	30
2. 进深感的定义	30
3. 透视的概念与法则	30
4. 透视的几种表现方法	32
钢笔画的取景	34
1. 如何取景	34
2. 素材的整合与取舍	35

PART 4

钢笔画花草

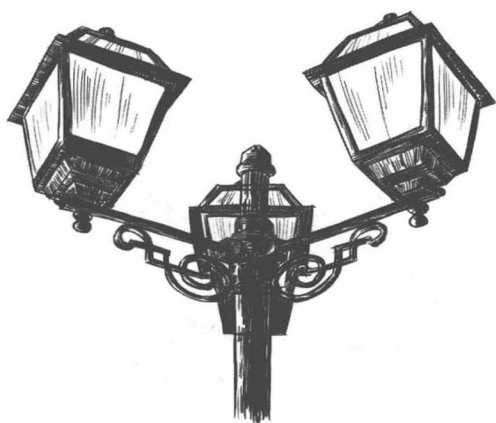
花卉的基本绘画步骤	37
郁金香	38
郁金香的绘画步骤	39
其他形态的郁金香	41
1. 盛开的郁金香	41
2. 花苞状的郁金香	42
向日葵	43
向日葵的绘画步骤	44
其他形态的向日葵	46
1. 盛开的向日葵	46
2. 侧面的向日葵	47
玫瑰花	48
玫瑰花的绘画步骤	49
其他形态的玫瑰花	51
1. 盛开的玫瑰花	51
2. 花苞状的玫瑰花	52
水仙花	53
水仙花的绘画步骤	54
其他形态的水仙花	56
1. 花苞状的水仙花	56
2. 微开时的水仙花	56
草木的基本绘画步骤	58
草原上的孤树	59
草原上的孤树绘画步骤	60
常见的草木种类	63
1. 矮树的画法	63
2. 灌木丛的画法	64

PART 5

钢笔画建筑物

建筑物的基本绘画步骤	66
远景建筑物的基本绘画步骤	66
近景建筑物的基本绘画步骤	67
1. 门和窗的基本画法	67
2. 吊椅的基本画法	67
门前小景	68
门前小景的绘画步骤	69
常见的门前小景	73
1. 提示牌	73
2. 铁栅栏门	74
林中小屋	75
林中小屋的绘画步骤	76
常见的林中景物	80
1. 小木屋	80
2. 木梯	81
欧式建筑	82
欧式建筑的绘画步骤	83
常见的欧式建筑	87
1. 尖顶的教堂	87
2. 花窗玻璃	88
江南水乡	89
江南水乡的绘画步骤	90
常见的江南水乡景物	94
1. 小船	94
2. 小桥	95

PART 6

钢笔画城市

城市风景的基本绘画步骤	97
1. 街道的基本画法	97
2. 街边基础设施的基本画法	98
3. 常见交通工具的基本画法	98
商业街 - 街角的咖啡店	99
商业街街角的绘画步骤	100
常见的商业街景物	104
1. 雨棚	104
2. 橱窗和门头	105
街边	106
街边的绘画步骤	107
常见的街边景物	111
1. 交通信号灯	111
2. 栏杆	112
公园一角	113
公园一角的绘画步骤	114
常见的公园景物	120
1. 长椅	120
2. 路灯	121
鲜花小道	122
鲜花小道的绘画步骤	123
常见的鲜花小道中的景物	128
1. 花丛	128
2. 石子小路	129

PART 7

钢笔画自然景致

各种自然元素的绘画方法	131
1. 山的基本画法	131
2. 水的基本画法	132
3. 岩石的基本画法	132
4. 树的基本画法	133
5. 云雾的基本画法	133
崇山峻岭	134
崇山峻岭的绘画步骤	135
山周围常见的景物	139
1. 山石	139
2. 云	140
清澈的溪流	141
清澈溪流的绘画步骤	142
溪流中常见的景物	145
1. 水流	145
2. 溪流中的岩石	146
海滨城市	147
海滨城市的绘画步骤	148
海边常见的景物	153
1. 礁石	153
2. 海浪	154
奔流的瀑布	155
奔流瀑布的绘画步骤	156
瀑布周围常见的景物	161
1. 长有苔藓的岩石	161
2. 下落的水流	162
雾中山林	163
雾中山林的绘画步骤	164
山林中常见的景物	168
1. 雾气	168
2. 山路	169
林中美景	170
林中美景的绘画步骤	171
树林中常见的景物	175
1. 树木	175
2. 蘑菇与树墩	176

钢笔画技法

入门基础教程

灌木文化
吴海燕 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

钢笔画技法入门基础教程 / 吴海燕编著. -- 北京 :
人民邮电出版社, 2015. 8
ISBN 978-7-115-39550-4

I. ①钢… II. ①吴… III. ①钢笔画—绘画技法—教材 IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第138278号

内 容 提 要

钢笔画用具简单、作画灵活、表现力强,常应用于风景绘画、景观设计绘画、建筑绘画与工业产品造型设计等方面。

本书对钢笔画的基础知识、钢笔画的传统和现代表现技法、取景与构图的基本原则等讲解得非常透彻,后面则细致列举了城市、自然景致、花草、建筑物等写生绘画的案例,跟着书中的步骤学习,初学者一定可以逐步掌握绘制钢笔画的基本方法,为今后的深入学习打下基础。

本书不仅可以作为建筑、城市规划、园林、景观设计等专业学生的学习参考书,还适合从事钢笔画创作和对钢笔画有兴趣的美术工作者阅读。

◆ 编 著 灌木文化 吴海燕

责任编辑 王 铁

责任印制 程彦红

◆ 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>

三河市海波印务有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 11

2015年8月第1版

字数: 378千字

2015年8月河北第1次印刷

定价: 29.80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: 京崇工商广字第0021号

目 录

PART 1

钢笔画的基础知识

钢笔画概述	07
1. 钢笔画的定义	07
2. 钢笔画的表现形式	07
3. 钢笔画的创作目的	08
4. 素描与钢笔画的区别	08
绘画工具	09
1. 钢笔	09
2. 纸张	10
3. 墨水	10
钢笔画的表现形式	11
1. 钢笔画的点	11
2. 钢笔画的线条	12
3. 钢笔画的面	14
钢笔画的分类	15
1. 写实钢笔画	15
2. 钢笔建筑画	16
3. 钢笔装饰画	16
4. 插画	17
5. 速写	17

PART 2

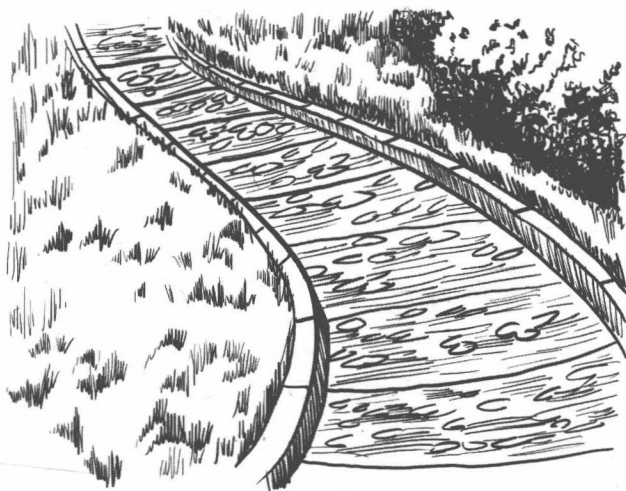
钢笔画的基本技法

传统钢笔画的表现技法	19
1. 钢笔的执笔方法	19
2. 点线排列法	19
3. 反白法	19
现代钢笔画的表现技法	20
1. 拓印技法	20
2. 渲染混合法	20
3. 刮刻技法	20
4. 特殊作画方法	21
5. 画面留白的表现方法	22
6. 明暗色调的表现方法	23
7. 灰度的表现与把握	24

PART 3

绘制钢笔画的基本原则

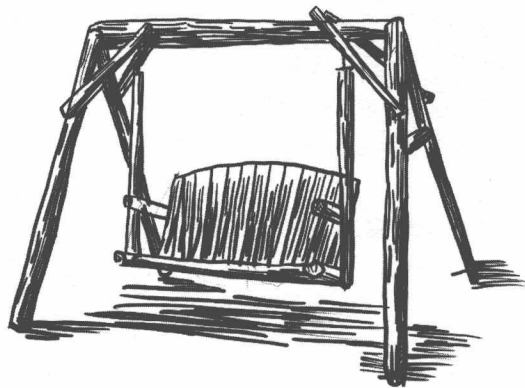
钢笔画的构图	26
1. 均衡布局	26
2. 对比	26
3. 视觉趣味中心	27
钢笔画的空间	29
透 视	30
1. 平面与立体	30
2. 进深感的定义	30
3. 透视的概念与法则	30
4. 透视的几种表现方法	32
钢笔画的取景	34
1. 如何取景	34
2. 素材的整合与取舍	35

PART 4

钢笔画花草

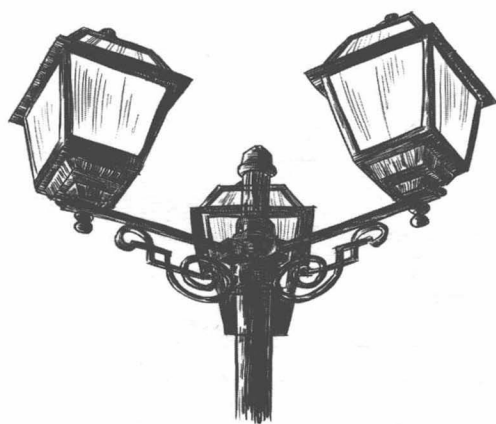
花卉的基本绘画步骤	37
郁金香	38
郁金香的绘画步骤	39
其他形态的郁金香	41
1. 盛开的郁金香	41
2. 花苞状的郁金香	42
向日葵	43
向日葵的绘画步骤	44
其他形态的向日葵	46
1. 盛开的向日葵	46
2. 侧面的向日葵	47
玫瑰花	48
玫瑰花的绘画步骤	49
其他形态的玫瑰花	51
1. 盛开的玫瑰花	51
2. 花苞状的玫瑰花	52
水仙花	53
水仙花的绘画步骤	54
其他形态的水仙花	56
1. 花苞状的水仙花	56
2. 微开时的水仙花	56
草木的基本绘画步骤	58
草原上的孤树	59
草原上的孤树绘画步骤	60
常见的草木种类	63
1. 矮树的画法	63
2. 灌木丛的画法	64

PART 5

钢笔画建筑物

建筑物的基本绘画步骤	66
远景建筑物的基本绘画步骤	66
近景建筑物的基本绘画步骤	67
1. 门和窗的基本画法	67
2. 吊椅的基本画法	67
门前小景	68
门前小景的绘画步骤	69
常见的门前小景	73
1. 提示牌	73
2. 铁栅栏门	74
林中小屋	75
林中小屋的绘画步骤	76
常见的林中景物	80
1. 小木屋	80
2. 木梯	81
欧式建筑	82
欧式建筑的绘画步骤	83
常见的欧式建筑	87
1. 尖顶的教堂	87
2. 花窗玻璃	88
江南水乡	89
江南水乡的绘画步骤	90
常见的江南水乡景物	94
1. 小船	94
2. 小桥	95

PART 6

钢笔画城市

城市风景的基本绘画步骤	97
1. 街道的基本画法	97
2. 街边基础设施的基本画法	98
3. 常见交通工具的基本画法	98
商业街 - 街角的咖啡店	99
商业街街角的绘画步骤	100
常见的商业街景物	104
1. 雨棚	104
2. 橱窗和门头	105
街边	106
街边的绘画步骤	107
常见的街边景物	111
1. 交通信号灯	111
2. 栏杆	112
公园一角	113
公园一角的绘画步骤	114
常见的公园景物	120
1. 长椅	120
2. 路灯	121
鲜花小道	122
鲜花小道的绘画步骤	123
常见的鲜花小道中的景物	128
1. 花丛	128
2. 石子小路	129

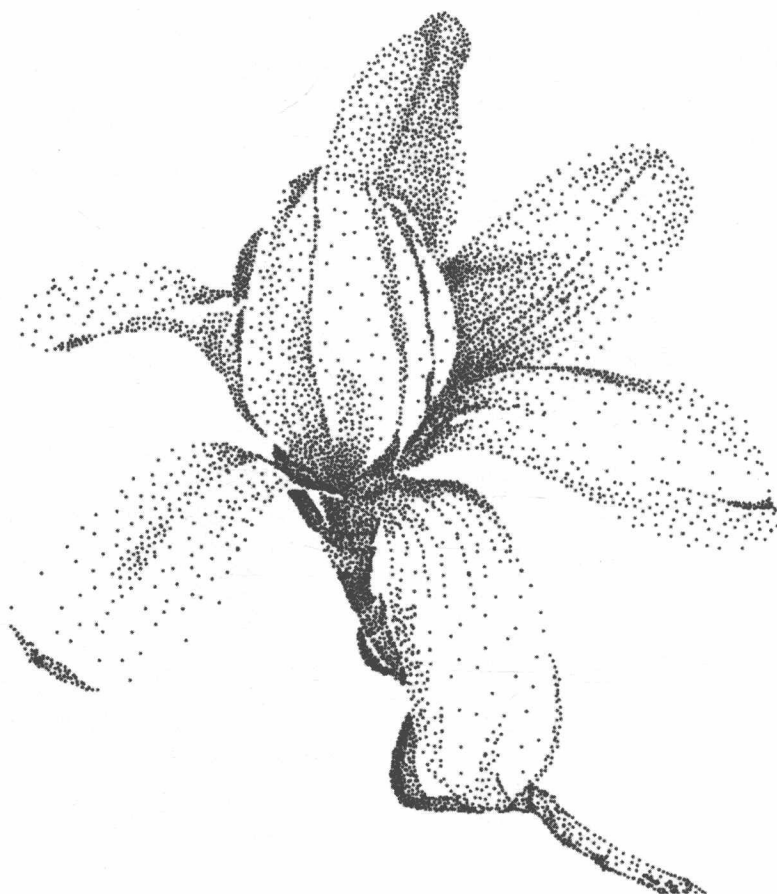
PART 7

钢笔画自然景致

各种自然元素的绘画方法	131
1. 山的基本画法	131
2. 水的基本画法	132
3. 岩石的基本画法	132
4. 树的基本画法	133
5. 云雾的基本画法	133
崇山峻岭	134
崇山峻岭的绘画步骤	135
山周围常见的景物	139
1. 山石	139
2. 云	140
清澈的溪流	141
清澈溪流的绘画步骤	142
溪流中常见的景物	145
1. 水流	145
2. 溪流中的岩石	146
海滨城市	147
海滨城市的绘画步骤	148
海边常见的景物	153
1. 礁石	153
2. 海浪	154
奔流的瀑布	155
奔流瀑布的绘画步骤	156
瀑布周围常见的景物	161
1. 长有苔藓的岩石	161
2. 下落的水流	162
雾中山林	163
雾中山林的绘画步骤	164
山林中常见的景物	168
1. 雾气	168
2. 山路	169
林中美景	170
林中美景的绘画步骤	171
树林中常见的景物	175
1. 树木	175
2. 蘑菇与树墩	176

PART 1

钢笔画的基础知识

钢笔画概述

OVERVIEW OF PEN PAINTINGS

7 钢笔画的定义

钢笔画，就是采用钢笔和墨水进行作画的一种绘画形式，也就是说凡是钢笔描绘的作品都可以称作钢笔画。

2 钢笔画的表现形式

■ 线描形式

用钢笔来绘制画面的线条，表现画面的形象和结构。

■ 明暗调子形式

明暗画法是用明暗色调通过对比清晰地将物体呈现出来，这种方法表现出来的画面对比强烈，物体清晰。

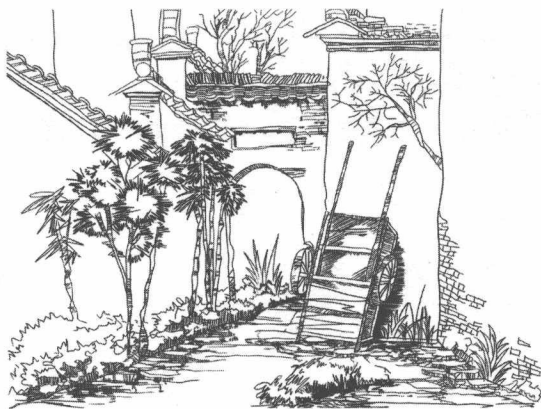

钢笔画线描形式

钢笔画明暗调子形式

画钢笔画可以训练绘画技法，可以作为创作其他画种前期的辅助手段，也可以用于创作报刊、书籍的插图。

钢笔画书籍的插图

新年快
乐

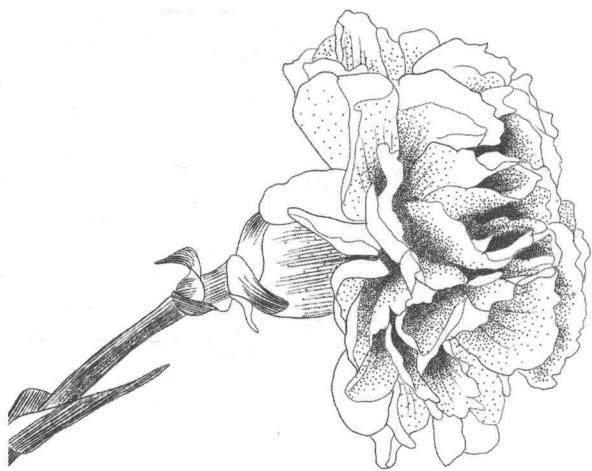

钢笔画卡片

钢笔画和素描的关系，既有明确的区别，也有内在的联系。相同的是，钢笔画和素描所表现的事物都必须符合科学的逻辑性，必须遵从解剖学、透视学和光学，例如自然界的光影和准确的素描关系。但钢笔画是独立的创作，而素描是一切绘画的基础，素描功底有时决定着钢笔画家的表现能力，就像决定着油画家的绘画功底一样。

素描

钢笔画

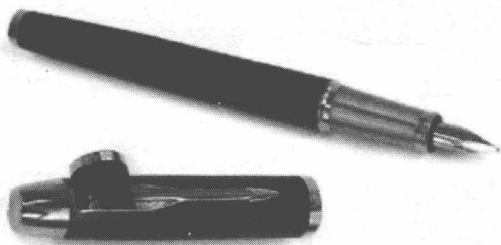
绘画工具

PAINTING TOOLS

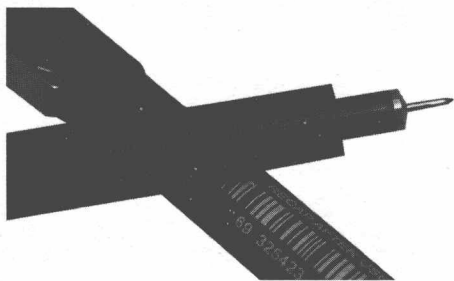
7

钢笔

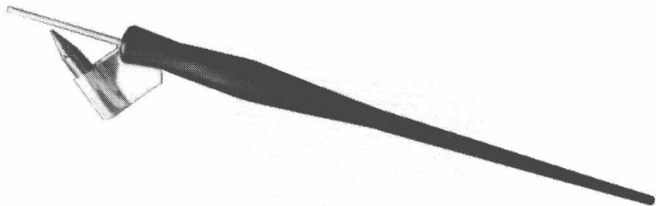
钢笔画的工具和画材，相对于其他画种，似乎非常简单，无外乎笔、纸和墨水等一些小用具。下面简单介绍钢笔的选择。

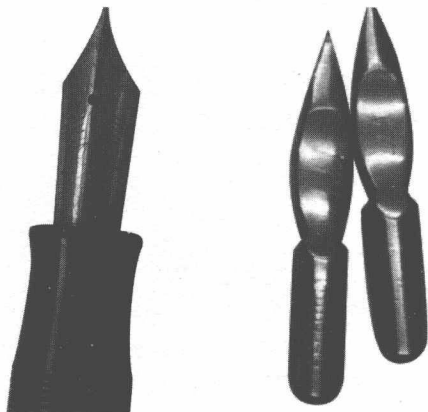
钢笔很常见，它书写起来圆滑而有弹性，很流畅，钢笔的笔尖从粗到细有很多的变化。钢笔需要灌注墨水。钢笔绘制的线条刚劲流畅，黑白对比强烈，画面效果细密紧凑，容易对所画事物做精细入微的刻画。

针管笔现在被广泛使用。句它的优点是使用方便；缺点是针管笔管内的墨水很黑，但有些偏亮发光，不沉着，并且针管笔的运笔过程不如蘸水笔笔尖那么有变化，墨色的控制也不太自如。

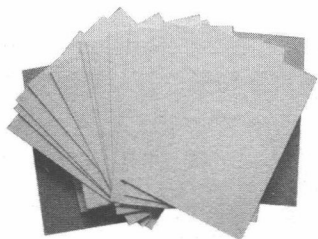
笔杆可用于钢笔、活动铅笔及圆珠笔等，能确保使用者在书写时正确握笔。

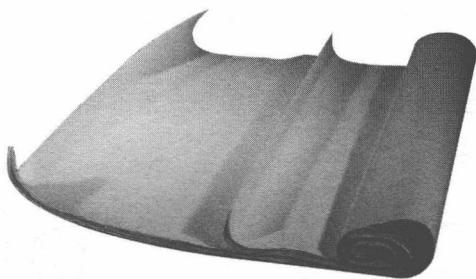
蘸水笔笔尖有粗、细、扁、圆等多种，不同的笔尖可以产生不同的效果。

2 纸张

由于钢笔画的作画特点，要求纸张密度高、结实、无光，以高密度糙白卡纸最为合适。当然，钢笔画的用纸是没有严格规定的，除非要表现特殊的效果，一般如素描纸、速写纸、卡纸、水彩纸、布纹纸、有色纸，甚至宣纸都可以。

白卡纸

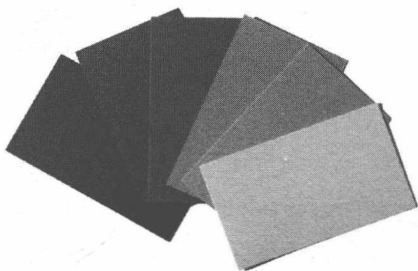
宣纸

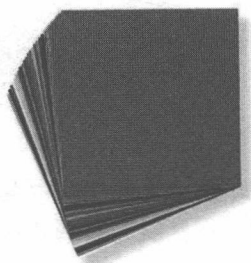
素描纸

水彩纸

布纹纸

有色纸

3 墨水

碳素墨水有浓度，灰度很沉着，有光泽，层次丰富，写在纸上黑白分明，着纸不褪色，用来绘画最理想，效果也最好。

墨水最好使用同一牌号、同一颜色的，不要混用，否则会产生化学反应，发生沉淀，不利绘画。用完之后应及时套上笔帽，否则笔尖上的墨水晾干之后会影响下水流畅。如果要换一种墨水使用，应先将笔洗净晾干，再灌注新的墨水。

钢笔画的表现形式

PEN PAINTING PERFORMANCE FORM

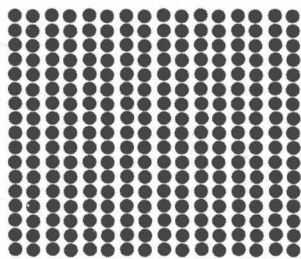
7

钢笔画的点

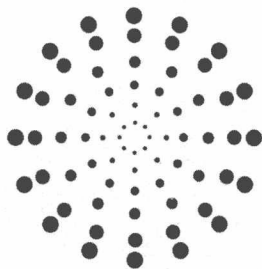
点的连续会产生线的感觉，点的集合会产生面的感觉，点的大小不同会产生深度感。

连续的点

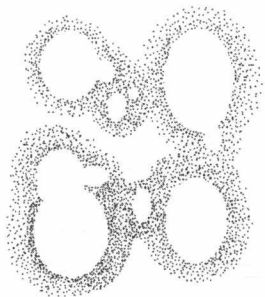

集合的点

具有纵深感点

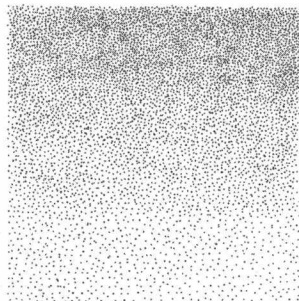
点可以通过大小、疏密、重叠、集群，以及各种形状的差异，产生出比较特殊的表现效果。

椭圆形点体现柔光效果

五角星形点体现闪亮效果

渐变点体现昏暗效果

点画法既是一种最乏味的技法，同时也是一种相对宽容的技法。要将一个区域一点一点打上阴影是需要花一些时间的。另外，即使有一些点点出了界外也很少引起人们的注意。

许多艺术家都喜爱用点画法，因为他们可以通过小点的密度变化来实现明暗调子的细微变化。所使用的笔尖尺寸越小，所画出的作品就越细致、越精美。

这是运用大量的点完成的一幅作品。点的集群和疏密处理，表现出花朵和花枝的不同质感。

