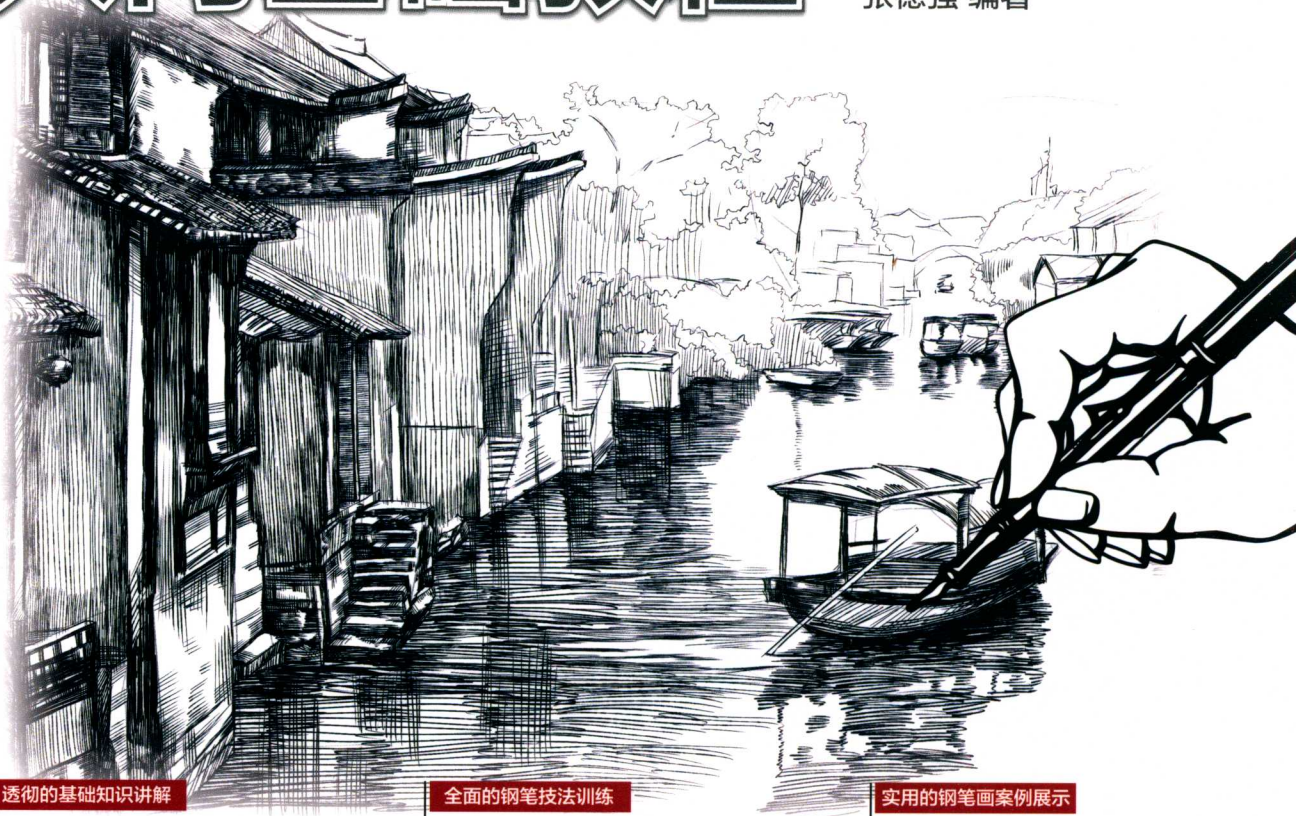

钢笔风景画技法

入门基础教程

灌木文化
张德强 编著

透彻的基础知识讲解

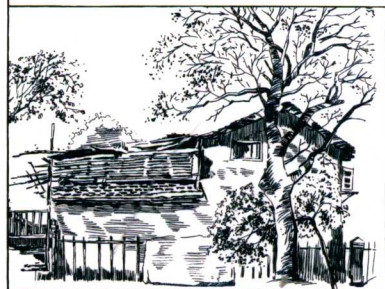
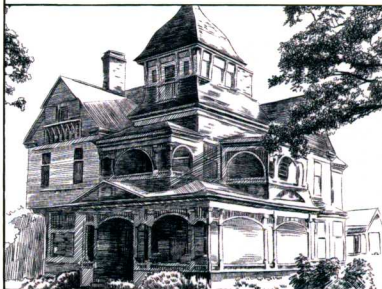
钢笔画的特点
钢笔画的创作目的
钢笔画的分类
钢笔画的表现形式
钢笔画的绘画工具
钢笔画的构图规律
钢笔画中的透视表现
钢笔画的取景
钢笔画中素材的整合与取舍

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

钢笔画树、石头、天空等风景局部
钢笔画办公楼、商业街、
购物中心、城市远景等现代城市建筑风景
钢笔画欧式别墅、
欧式街景等欧式建筑风景
钢笔画古朴乡村、
老街旧院等自然风景
钢笔画江南水乡、峡谷山路等旅游风景

中国工信出版集团

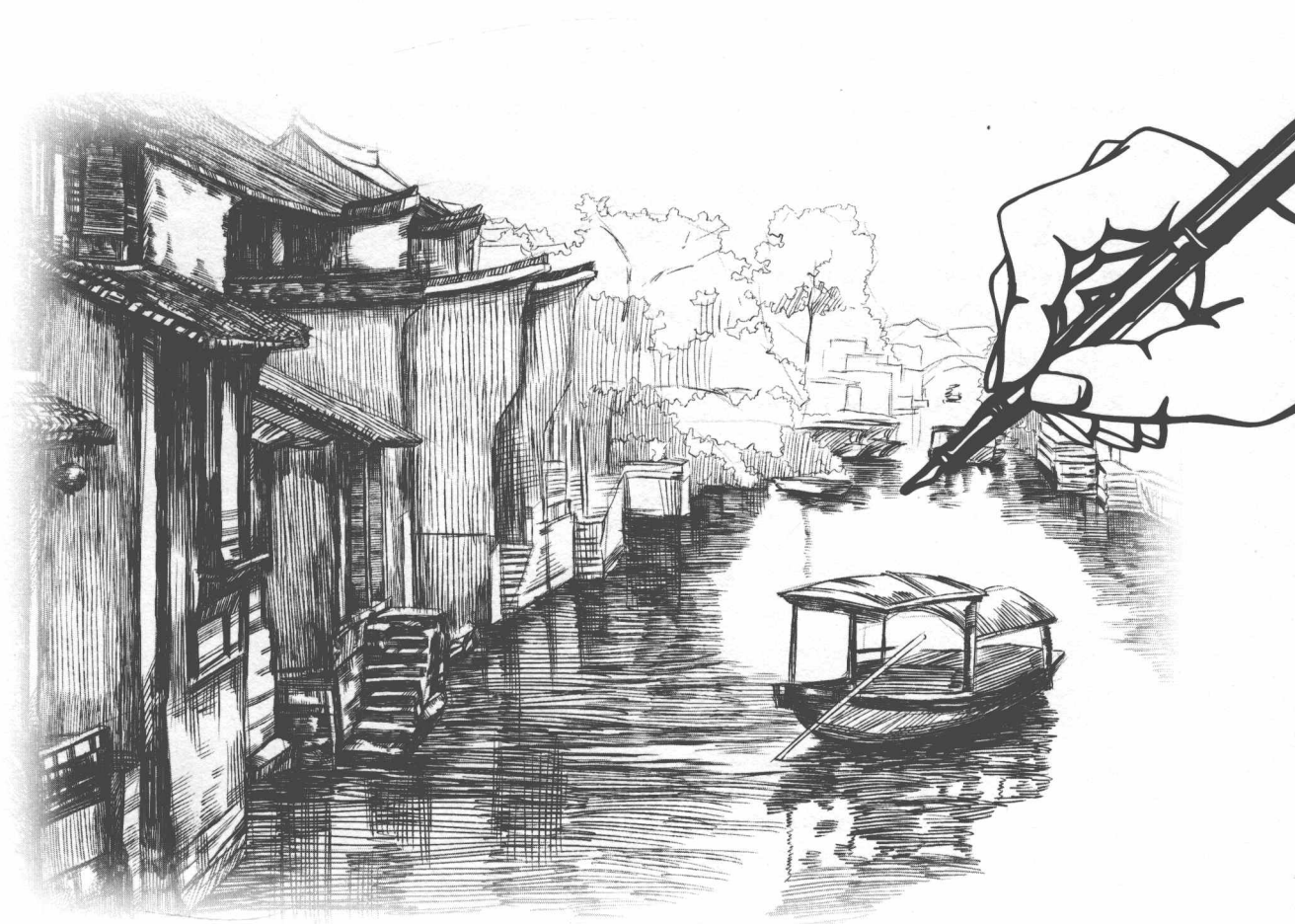

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

钢笔风景画技法

入门基础教程

灌木文化
张德强 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

钢笔风景画技法入门基础教程 / 灌木文化, 张德强
编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2015.8
ISBN 978-7-115-39515-3

I. ①钢… II. ①灌… ②张… III. ①钢笔画—风景
画—绘画技法—教材 IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第138623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、园林景观绘画、建筑绘画与工业产品造型设计等方面。

这是一本钢笔风景画的基础教程,书中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;后面则细致列举了钢笔风景画中树、石头、天空等局部元素的绘制技法,办公楼、商业街、购物中心、城市远景、各式欧式建筑、乡村、老街、江南水乡及峡谷山路等写生绘画的案例,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;最后还有多组名家钢笔风景画的赏析,以提高读者的审美情趣。

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 张德强
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: 10.25 2015年8月第1版
字数: 351千字 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

Chapter1 钢笔画概述

1.1 钢笔画的特点

- 1.1.1 以线造型, 黑白分明 7
- 1.1.2 用具简单, 作画灵活 7
- 1.1.3 表现力强, 风格多样 8

1.2 钢笔画的工具与材料介绍

- 1.2.1 笔 9
- 1.2.2 纸 9
- 1.2.3 其他: 碳素墨水、铅笔、刀片等 10
- 1.2.4 画夹 12
- 1.2.5 速写本 12

1.3 钢笔画的分类 13

1.4 钢笔画的日常训练内容 15

Chapter2 钢笔风景画基础练习

2.1 线条的表现形式

- 2.1.1 点、线、面的概述 17
- 2.1.2 点、线、面的表现实例 17

2.2 点、线、面结合的表现

- 2.2.1 点 18
- 2.2.2 线 19
- 2.2.3 面 24

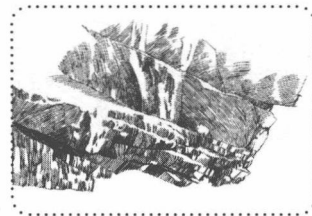
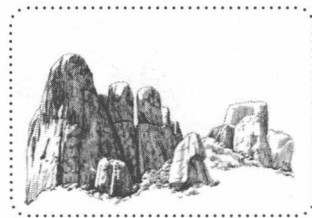
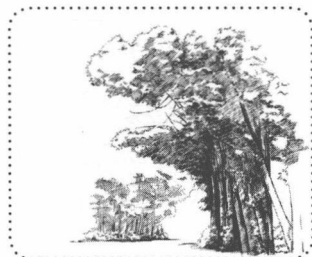
2.3 线条与肌理质感

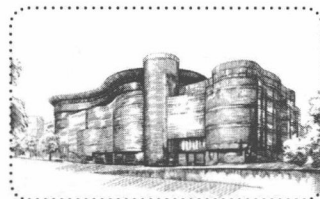
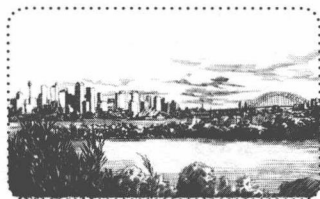
- 2.3.1 线条的用途 25
- 2.3.2 肌理的质感 25

Chapter3 钢笔风景画技法解析

3.1 钢笔表现技法综述

- 3.1.1 钢笔的执笔方法 27
- 3.1.2 传统钢笔画的表现技法 27
- 3.1.3 现代钢笔画的表现技法 28
- 3.1.4 特殊作画方法 29
- 3.1.5 为画面营造疏密感 30

3.2 以调子为主的调配与使用

3.2.1 色调的分类	31
3.2.2 明暗关系	31
3.2.3 灰度的表现与把握	32
3.2.4 主色调	33
3.2.5 暗色调	33
3.2.6 色调的控制	34

Chapter4 钢笔风景画的要素

4.1 构图的基本形式

4.1.1 构图的原则	37
4.1.2 局部构图	39
4.1.3 全景构图	39
4.1.4 构图形式	40

4.2 透视的基本原理

4.2.1 一点透视	41
4.2.2 两点透视	41
4.2.3 三点透视	42
4.2.4 透视的综合分析	42

4.3 风景画的观察和取景方法

4.3.1 寻找自然界的亮点	44
4.3.2 理解构图原理	45
4.3.3 利用取景框	46

Chapter5 钢笔风景画基础画法 ——局部解析

5.1 树在场景中的表现技法

5.1.1 单棵树	48
5.1.2 多棵树	51
5.1.3 春天树的描绘	54
5.1.4 冬天树的描绘	57

5.2 石头在场景中的表现技法

5.2.1 常见石头的基本画法	60
5.2.2 山石组合在场景中的画法	62

5.3 天空在场景中的表现技法

5.3.1 各种云彩的表现技法	65
5.3.2 组合云彩在天空中的表现	67

目录

Chapter6 钢笔风景画的绘制示例

6.1 草图绘制

6.1.1 取景框	71
6.1.2 大体线稿	71
6.1.3 透视处理	72

6.2 结构与空间

6.2.1 前后虚实	73
6.2.2 线条的处理结构	74
6.2.3 画面处理	76

6.3 完稿

6.3.1 深入细画	77
6.3.2 整体调整	78

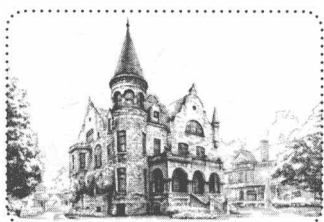
Chapter7 建筑风景表现

7.1 现代城市建筑风景

7.1.1 办公楼风景	80
7.1.2 商业街风景	86
7.1.3 购物中心风景	93
7.1.4 城市远景	99

7.2 欧式建筑风景

7.2.1 传统欧式建筑	105
7.2.2 欧式别墅	111
7.2.3 欧式街景	117

Chapter8 自然风景表现

8.1 自然风景

8.1.1 古朴乡村	125
8.1.2 老街旧院	131

8.2 旅游风景

8.2.1 江南水乡	138
8.2.2 峡谷山路	144

Chapter9 钢笔风景画赏析

9.1 名家作品鉴赏	151
9.2 作者作品鉴赏	158

钢笔风景画技法

入门基础教程

灌木文化
张德强 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

钢笔风景画技法入门基础教程 / 灌木文化, 张德强
编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2015.8
ISBN 978-7-115-39515-3

I. ①钢… II. ①灌… ②张… III. ①钢笔画—风景
画—绘画技法—教材 IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第138623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、园林景观绘画、建筑绘画与工业产品造型设计等方面。

这是一本钢笔风景画的基础教程,书中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;后面则细致列举了钢笔风景画中树、石头、天空等局部元素的绘制技法,办公楼、商业街、购物中心、城市远景、各式欧式建筑、乡村、老街、江南水乡及峡谷山路等写生绘画的案例,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;最后还有多组名家钢笔风景画的赏析,以提高读者的审美情趣。

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 张德强
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: 10.25 2015年8月第1版
字数: 351千字 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

Chapter1 钢笔画概述

1.1 钢笔画的特点

- 1.1.1 以线造型, 黑白分明 7
- 1.1.2 用具简单, 作画灵活 7
- 1.1.3 表现力强, 风格多样 8

1.2 钢笔画的工具与材料介绍

- 1.2.1 笔 9
- 1.2.2 纸 9
- 1.2.3 其他: 碳素墨水、铅笔、刀片等 10
- 1.2.4 画夹 12
- 1.2.5 速写本 12

1.3 钢笔画的分类 13

1.4 钢笔画的日常训练内容 15

Chapter2 钢笔风景画基础练习

2.1 线条的表现形式

- 2.1.1 点、线、面的概述 17
- 2.1.2 点、线、面的表现实例 17

2.2 点、线、面结合的表现

- 2.2.1 点 18
- 2.2.2 线 19
- 2.2.3 面 24

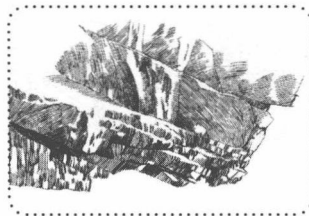
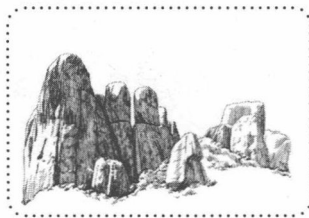
2.3 线条与肌理质感

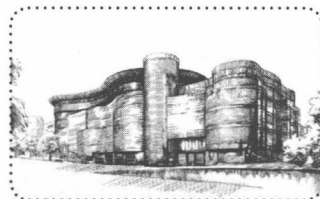
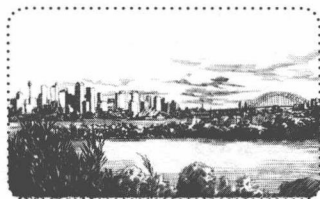
- 2.3.1 线条的用途 25
- 2.3.2 肌理的质感 25

Chapter3 钢笔风景画技法解析

3.1 钢笔表现技法综述

- 3.1.1 钢笔的执笔方法 27
- 3.1.2 传统钢笔画的表现技法 27
- 3.1.3 现代钢笔画的表现技法 28
- 3.1.4 特殊作画方法 29
- 3.1.5 为画面营造疏密感 30

3.2 以调子为主的调配与使用

3.2.1 色调的分类	31
3.2.2 明暗关系	31
3.2.3 灰度的表现与把握	32
3.2.4 主色调	33
3.2.5 暗色调	33
3.2.6 色调的控制	34

Chapter4 钢笔风景画的要素

4.1 构图的基本形式

4.1.1 构图的原则	37
4.1.2 局部构图	39
4.1.3 全景构图	39
4.1.4 构图形式	40

4.2 透视的基本原理

4.2.1 一点透视	41
4.2.2 两点透视	41
4.2.3 三点透视	42
4.2.4 透视的综合分析	42

4.3 风景画的观察和取景方法

4.3.1 寻找自然界的亮点	44
4.3.2 理解构图原理	45
4.3.3 利用取景框	46

Chapter5 钢笔风景画基础画法 ——局部解析

5.1 树在场景中的表现技法

5.1.1 单棵树	48
5.1.2 多棵树	51
5.1.3 春天树的描绘	54
5.1.4 冬天树的描绘	57

5.2 石头在场景中的表现技法

5.2.1 常见石头的基本画法	60
5.2.2 山石组合在场景中的画法	62

5.3 天空在场景中的表现技法

5.3.1 各种云彩的表现技法	65
5.3.2 组合云彩在天空中的表现	67

Chapter6 钢笔风景画的绘制示例

6.1 草图绘制

6.1.1 取景框	71
6.1.2 大体线稿	71
6.1.3 透视处理	72

6.2 结构与空间

6.2.1 前后虚实	73
6.2.2 线条的处理结构	74
6.2.3 画面处理	76

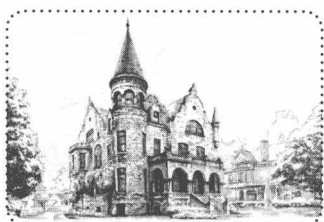
6.3 完稿

6.3.1 深入细画	77
6.3.2 整体调整	78

Chapter7 建筑风景表现

7.1 现代城市建筑风景

7.1.1 办公楼风景	80
7.1.2 商业街风景	86
7.1.3 购物中心风景	93
7.1.4 城市远景	99

7.2 欧式建筑风景

7.2.1 传统欧式建筑	105
7.2.2 欧式别墅	111
7.2.3 欧式街景	117

Chapter8 自然风景表现

8.1 自然风景

8.1.1 古朴乡村	125
8.1.2 老街旧院	131

8.2 旅游风景

8.2.1 江南水乡	138
8.2.2 峡谷山路	144

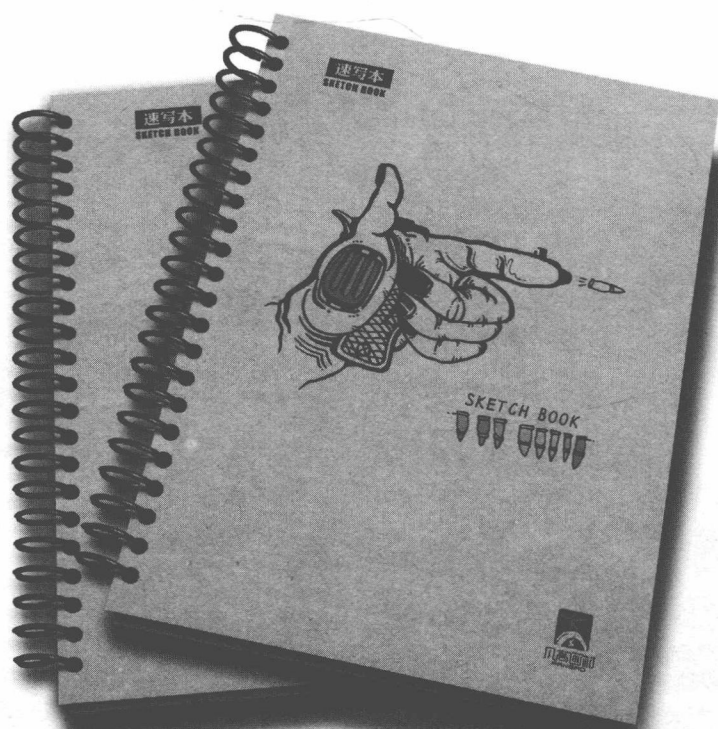

Chapter9 钢笔风景画赏析

9.1 名家作品鉴赏	151
9.2 作者作品鉴赏	158

Chapter 1

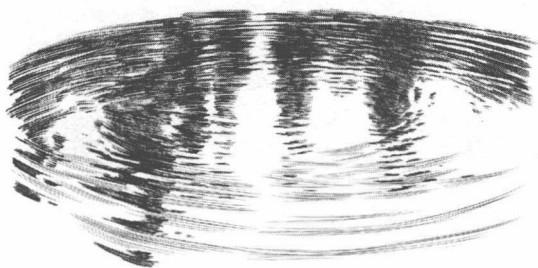
钢笔画概述

1.1 钢笔画的特点

1.1.1 以线造型，黑白分明

钢笔画又可以称为是一种通过单色线条的变化和由线条的轻重疏密组成的灰白调子来表现物象的方式。

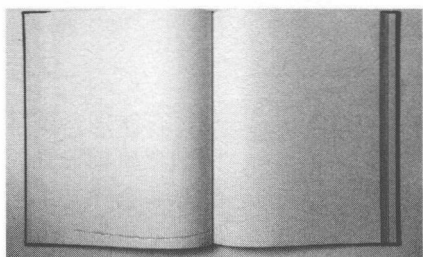
水波纹明明是一种非常柔软的物体，却也可以用钢笔的线条来表示出来，线条的硬朗衬托出了水波的柔软。

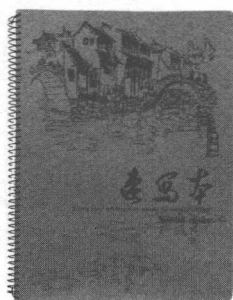
雪景给人的感觉是洁白的、明亮的，合理地利用钢笔线条也可以很好地表现出雪景，黑白的强烈对比显得雪更加洁白。

1.1.2 用具简单，作画灵活

绘制钢笔画的工具是多种多样的，非常随性，大家随手就可以拿出来作画，并不拘于几种特定的作画工具。

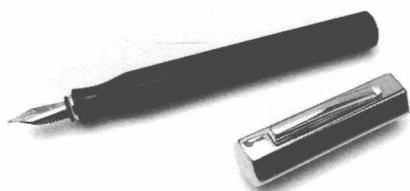
笔记本

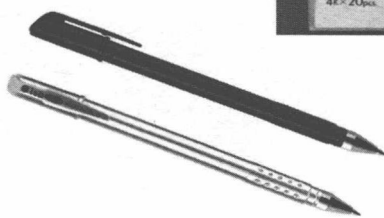
速写本

素描纸

钢笔

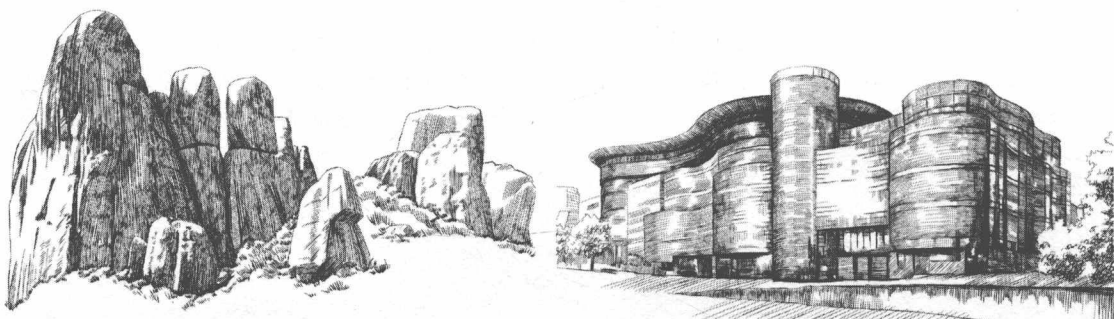

中性笔

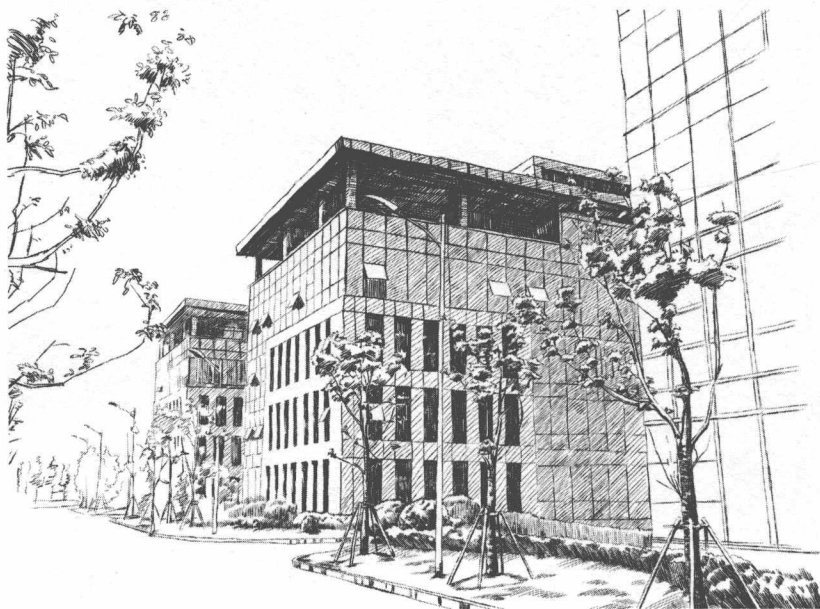
1.1.3 表现力强，风格多样

没有明确的线条轮廓，只有强烈的明暗对比，这是钢笔画最为突出的一种特性，这也是钢笔画中钢笔速写的常见画法。

顺着结构的方向铺设调子是钢笔画的常用方法，这种表现方法可以很好地表现出所画物体的体积感和质感，尤其适合绘制建筑物和山石。

左图是一张写实的建筑钢笔画，作品线条严谨又不乏灵动，画面疏密有致，节奏、空间感都非常好，在表现细节的时候线条绘制得非常细致，排列有序，体现出了建筑物的清丽素雅，使画面看起来非常整洁。

1.2 钢笔画的工具与材料介绍

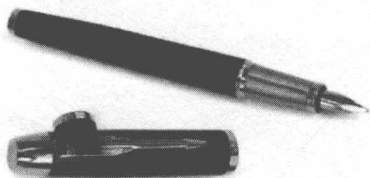
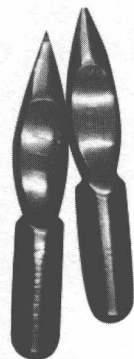
1.2.1 笔

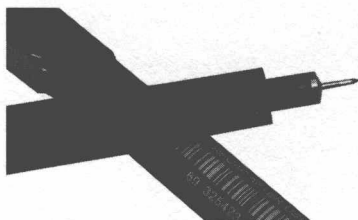
笔杆可用于钢笔、活动铅笔及圆珠笔等，能确保使用者在书写时正确握笔。

蘸水笔尖有粗、细、扁、圆等多种形态，不同的笔尖可以产生不同的效果。

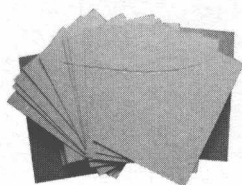
钢笔很常见，它书写起来圆滑而有弹性，很流畅，钢笔的笔尖从粗到细有很多的变化。钢笔需要灌注墨水。用钢笔绘制的线条刚劲流畅，黑白对比强烈，画面效果细密紧凑，容易对所画事物做精细入微的刻画。

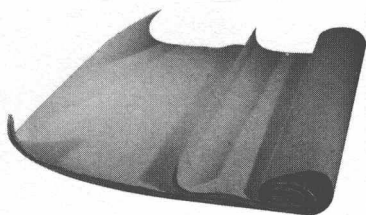
针管笔现在被广泛使用，它的优点是使用方便；缺点是，针管笔管内的墨水很黑但有些偏亮发光，不沉着，并且针管笔的运笔过程没有蘸水笔尖那么有变化，墨色的控制也不太自如。

1.2.2 纸

由于钢笔画的作画特点，需要纸张的密度高、结实、无光，所以钢笔作画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，甚至宣纸都可以用来绘制钢笔画。

白卡纸

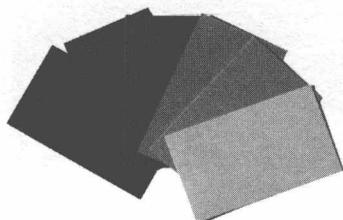
宣纸

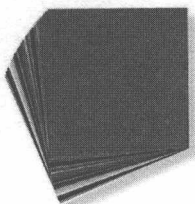
水彩纸

素描纸

布纹纸

有色纸

1.2.3 其他：碳素墨水、铅笔、刀片等

■ 碳素墨水

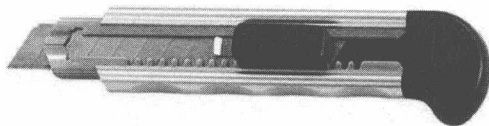
墨水最好使用同一品牌、同一颜色的，不要混用，否则，会引起化学反应，产生沉淀，不利于绘画。用完后应及时套上笔帽，否则笔尖上的墨水晾干了，则会影响下水流畅。如果要换一种墨水使用，应先将笔洗净晾干再灌注新的墨水。

具有光泽的碳素墨水层次丰富，写在纸上黑白分明，着纸不退，用来绘画最理想，效果也最好。

■ 刀片

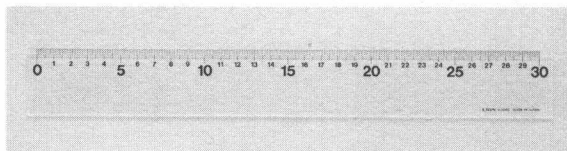
小刀可用来裁切纸张，也可用来刮出高光。

小刀

■ 尺子

尺子可用来辅助绘制线条。

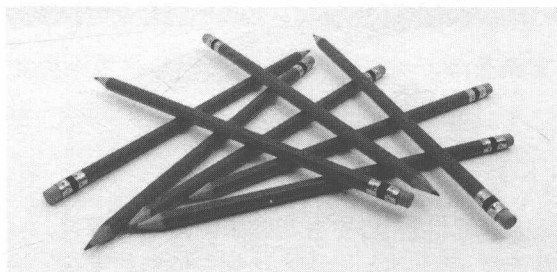

尺子

■ 铅笔

铅笔主要用来绘制草图，它分为软铅笔和硬铅笔两种。“H”表示铅芯的硬度，前面的数字越大，笔芯越硬，其色泽越淡；“B”表示铅芯的软度，前面的数字越大，铅芯越软，其颜色越深；“HB”表示铅芯的硬度，既不硬，也不软。

自动铅笔以其方便性受到越来越多人的喜爱。

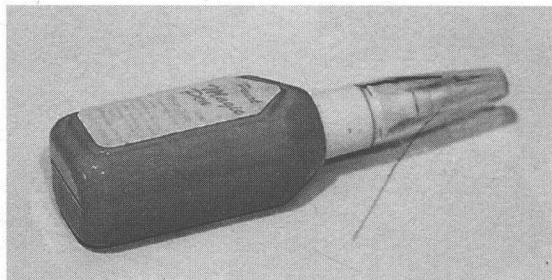
铅笔

自动铅笔

■ 涂改液

涂改液不像胶条一样容易把纸撕破，也不像橡皮那样对钢笔、圆珠笔束手无策，它使用方便、快捷，覆盖力强，被学生们当作是改正错误的好帮手。使用时，先摇晃几下，再使用。要把头按下，但不要太用力。

涂改液

■ 面巾纸和清水

面巾纸和清水都是用来清洗笔尖用的，可以置于画桌边，以方便使用。蘸水笔使用过程中保持清洁很重要，最好每次蘸墨水使用后，都蘸清水清洗一下，并用面巾纸擦拭干净，同时在每次出笔前用备好的卡纸试一下笔痕。

面巾纸

清水

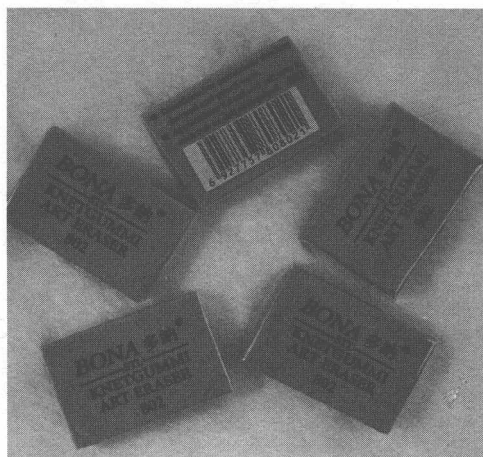
■ 橡皮和橡皮泥

橡皮可当作作画的工具，可以擦拭出很小区域的效果（如炊烟），也可以对画面的某些局部墨色作减弱处理。

橡皮泥较软，能随意捏成各种形状，它能够黏除铅笔在纸上的痕迹，在绘画过程中一般用它来提亮反光和高光。

橡皮

橡皮泥