

GANGBIHUA SHOUHUI BIAOXIAN JIFA

钢笔画手绘 表现技法

从入门到精通

CONG RUMEN
DAO JINGTONG

李

爱林博悦

×

编著

天

主编

ZHIWU JUAN

植物卷

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

GANGBIHUA SHOUHUI BIAOXIAN J

钢笔画手绘 表现技法

从入门到精通

CONG RUMEN
DAO JINGTONG

ZHIWU JUAN

植物卷

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

钢笔画手绘表现技法从入门到精通. 植物卷 / 爱林博悦主编; 李天编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2018. 12

ISBN 978-7-115-48480-2

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第102101号

内 容 提 要

本书是“钢笔画手绘表现技法从入门到精通”系列书之一,是以植物为主题的钢笔画手绘教程。钢笔画的用线刚劲流畅,画面的黑白对比强烈,在表现植物的造型和光影时有独特的优势和画面效果。

本书共有七个章节。第1章是钢笔画基础,简明地讲解了钢笔画的绘画工具及分类;第2章详细讲解了植物钢笔画的必备知识和作画技巧;第3~7章为案例章节,分别讲解了多肉植物、腐生植物、草本植物、木本植物和藤本植物的绘制技法。

本书从钢笔画的基础知识出发,循序渐进地讲解了植物钢笔画的绘制技巧。本书适合钢笔画爱好者与艺术院校学生作为入门参考书,也可作为绘画培训课程教材使用。

◆ 主 编 爱林博悦
编 著 李 天
责任编辑 易 舟
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>
三河市君旺印务有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/20
印张: 6.2 2018年12月第1版
字数: 249千字 2018年12月河北第1次印刷

定价: 39.80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: 京东工商广登字 20170147号

目录

Contents

第1章 钢笔画基础

- 1.1 钢笔画概述 6
  - 1.1.1 笔 6
  - 1.1.2 墨 7
  - 1.1.3 纸 7
  - 1.1.4 其他工具 8
- 1.2 钢笔画分类 8
  - 1.2.1 按绘画对象分类 8
  - 1.2.2 按绘画形式分类 9

第2章 植物钢笔画必备知识

- 2.1 取舍提炼 12
- 2.2 形体塑造 13
  - 2.2.1 白描外形 13
  - 2.2.2 体积感的表达 13

第3章 多肉植物

- 3.1 条纹蛇尾兰 16
- 3.2 虹之玉 20
- 3.3 特玉莲 24
- 3.4 酥皮鸭 29
- 3.5 大和锦 33

第4章 腐生植物

- 4.1 口蘑 38
- 4.2 杏鲍菇 42
- 4.3 羊肚菌 46
- 4.4 墨汁鬼伞 50
- 4.5 毒鹅膏 54

目录

Contents

第 5 章 草本植物

- 5.1 芍药.....59
- 5.2 一串红.....63
- 5.3 鸢尾.....68
- 5.4 三色堇.....72
- 5.5 大丽花.....76

第 6 章 木本植物

- 6.1 月季.....80
- 6.2 牡丹.....84
- 6.3 茶花.....89
- 6.4 蜡梅.....94
- 6.5 连翘.....98

第 7 章 藤本植物

- 7.1 常春藤.....103
- 7.2 啤酒花.....108
- 7.3 牵牛花.....112
- 7.4 葡萄.....116
- 7.5 凌霄.....121

GANGBIHUA SHOUHUI BIAOXIAN J

钢笔画手绘 表现技法

从入门到精通

CONG RUMEN
DAO JINGTONG

ZHIWU JUAN

植物卷

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

钢笔画手绘表现技法从入门到精通. 植物卷 / 爱林博悦主编; 李天编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2018. 12

ISBN 978-7-115-48480-2

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第102101号

内 容 提 要

本书是“钢笔画手绘表现技法从入门到精通”系列书之一,是以植物为主题的钢笔画手绘教程。钢笔画的用线刚劲流畅,画面的黑白对比强烈,在表现植物的造型和光影时有独特的优势和画面效果。

本书共有七个章节。第1章是钢笔画基础,简明地讲解了钢笔画的绘画工具及分类;第2章详细讲解了植物钢笔画的必备知识和作画技巧;第3~7章为案例章节,分别讲解了多肉植物、腐生植物、草本植物、木本植物和藤本植物的绘制技法。

本书从钢笔画的基础知识出发,循序渐进地讲解了植物钢笔画的绘制技巧。本书适合钢笔画爱好者与艺术院校学生作为入门参考书,也可作为绘画培训课程教材使用。

◆ 主 编 爱林博悦
编 著 李 天
责任编辑 易 舟
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>
三河市君旺印务有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/20
印张: 6.2 2018年12月第1版
字数: 249千字 2018年12月河北第1次印刷

定价: 39.80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: 京东工商广登字 20170147号

目录

Contents

第 1 章 钢笔画基础

- 1.1 钢笔画概述 6
  - 1.1.1 笔 6
  - 1.1.2 墨 7
  - 1.1.3 纸 7
  - 1.1.4 其他工具 8
- 1.2 钢笔画分类 8
  - 1.2.1 按绘画对象分类 8
  - 1.2.2 按绘画形式分类 9

第 2 章 植物钢笔画必备知识

- 2.1 取舍提炼 12
- 2.2 形体塑造 13
  - 2.2.1 白描外形 13
  - 2.2.2 体积感的表达 13

第 3 章 多肉植物

- 3.1 条纹蛇尾兰 16
- 3.2 虹之玉 20
- 3.3 特玉莲 24
- 3.4 酥皮鸭 29
- 3.5 大和锦 33

第 4 章 腐生植物

- 4.1 口蘑 38
- 4.2 杏鲍菇 42
- 4.3 羊肚菌 46
- 4.4 墨汁鬼伞 50
- 4.5 毒鹅膏 54

目录

Contents

第 5 章 草本植物

- 5.1 芍药.....59
- 5.2 一串红.....63
- 5.3 鸢尾.....68
- 5.4 三色堇.....72
- 5.5 大丽花.....76

第 6 章 木本植物

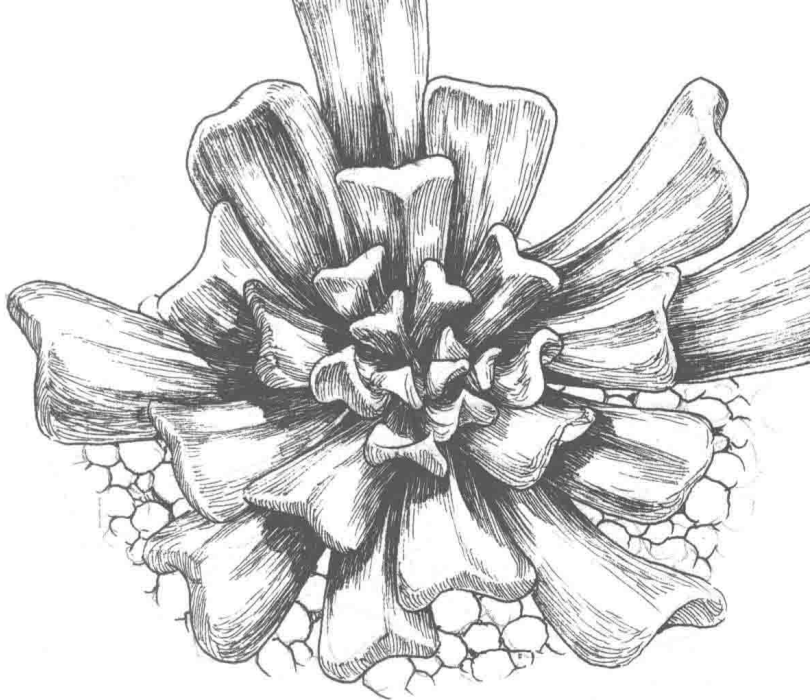
- 6.1 月季.....80
- 6.2 牡丹.....84
- 6.3 茶花.....89
- 6.4 蜡梅.....94
- 6.5 连翘.....98

第 7 章 藤本植物

- 7.1 常春藤.....103
- 7.2 啤酒花.....108
- 7.3 牵牛花.....112
- 7.4 葡萄.....116
- 7.5 凌霄.....121

第 1 章

钢笔画基础

本章主要介绍了绘制钢笔画所需要的笔、墨、纸等工具，简单地介绍了钢笔画的绘制，带领大家一起走进钢笔画的神秘世界。

1.1 钢笔画概述

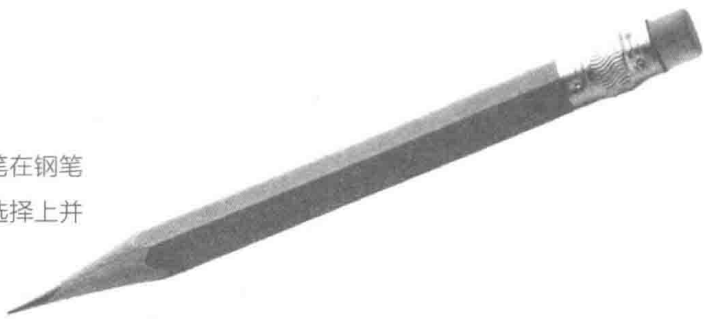
钢笔画，即使用普通钢笔或特制的金属笔凭借墨水进行绘画的画种。在艺术之林中属于较为年轻的一个画种。这种绘画方式具有独特的美感，与其他画种相比，它特点是线条明确有力，明暗黑白对比强烈，画面效果细致紧凑，通过单色线条的变化和由线条的轻重疏密组成的灰白调子来表现描绘对象，可写实，可细致入微，亦可高度概括。

1.1.1 笔

钢笔画所用材料非常简单，无非笔墨纸，常用的笔如下。

● 铅笔

铅笔，包括普通铅笔和自动铅笔，由于铅笔在钢笔画中基本上只用于画草图、辅助线等，因此在选择上并没有什么讲究。

● 钢笔

钢笔画的主角自然是钢笔，钢笔书写绘画时圆滑而有弹性，非常流畅，线条明确有力。常见的钢笔有吸墨水钢笔和蘸水钢笔，此外，还有直接更换墨囊的墨囊钢笔。

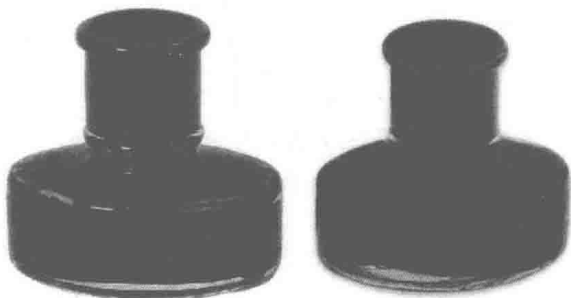

广义上，钢笔画中使用的钢笔还包括了针管笔和普通的中性笔。这些笔相较于使用墨水的钢笔而言，更难改变线条的粗细，但也正因为能画出均匀一致的线条，在处理细节时可以比钢笔更稳定细致，而线条粗细的问题可以通过不断更换粗细不同的笔和偏转笔头角度来解决。

1.1.2 墨

钢笔墨水分为染料墨水和颜料墨水。前者易于被材料吸收，色彩艳丽，缺点是不防水易褪色，而后者耐光耐水耐褪色，缺点则是易堵塞笔头，这里建议选择颜料墨水。常用的墨水颜色主要有黑、蓝两色，绘画时主要使用黑色墨水。使用针管笔或中性笔时几乎不用考虑墨水问题。

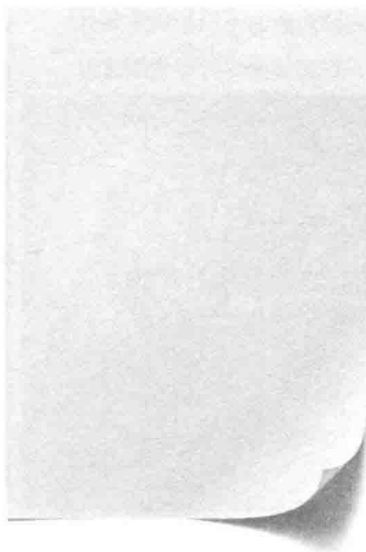
蓝色

黑色

1.1.3 纸

钢笔画常用纸张包括书写纸、素描纸、水彩水粉纸、复印纸等。在选择时应注意由于钢笔笔头的特性以及绘画过程中需要不断重复排线的动作，如果纸张太薄，很容易被划破，而如果纸张太厚、太光滑，则笔尖容易打滑，因此在选择时要选取厚度适中不洇不滑、稍有涩感的纸张。

由于在水粉纸、素描纸上容易出现钢笔墨水沁开的现象，故这里选择了复印纸。

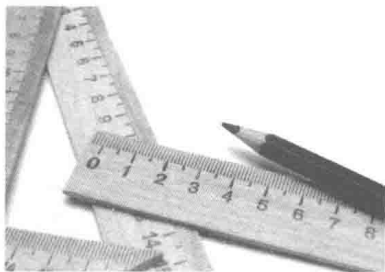

1.1.4 其他工具

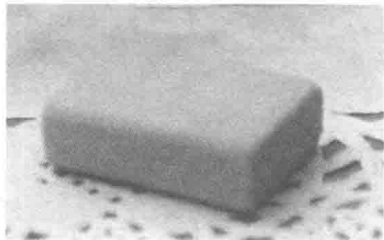
钢笔画除了用到笔和纸外，还有一些其他的辅助工具，我们一起来看看吧！

毛笔：纯色块面部分上色时使用。有时候大面积的黑色不必花过多时间去慢慢排线。

直尺：必要时候使用，构图的时候也用得到。

橡皮擦：擦铅笔印。

1.2 钢笔画分类

1.2.1 按绘画对象分类

这里按绘画对象的不同把钢笔画分为以下几类，在实际操作时要依据该对象的特点决定绘画风格、细节多寡、整体的细致与概括。

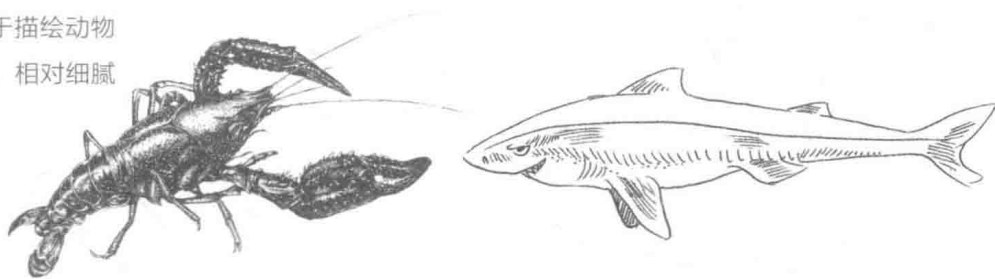
建筑、风景

建筑、风景钢笔画相对要概括，应注意整体效果而非拘泥于细节。

❁ 动物

动物钢笔画要着力于描绘动物的毛发或皮肤甲壳材质，相对细腻写实。

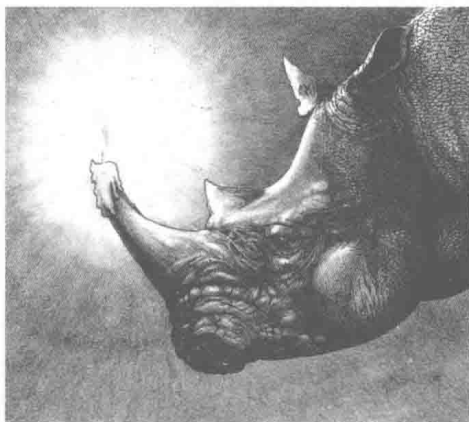
❁ 植物

植物钢笔画的要点在于植物的肌理和结构，相比动物而言材质更粗糙，本书接下来将会重点讲解。

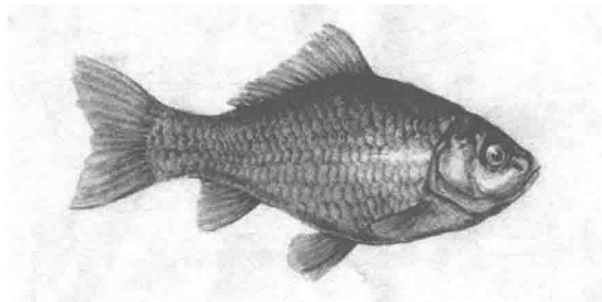
1.2.2 按绘画形式分类

顾名思义，写实钢笔画就是追求写实画面的钢笔画。真实往往是最感人的，写实钢笔画不仅对细节把握要求较高，而且还需要对描绘对象有较为深刻的认知和理解。

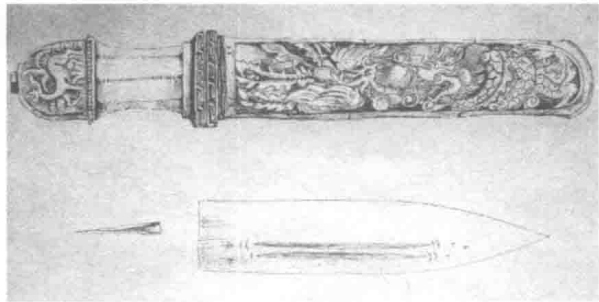
◎ 淡彩钢笔画

淡彩钢笔画是指用钢笔画轮廓线条细节，用水彩、水粉、彩铅等淡淡铺一层颜色的画风，一般多偏向于写实，画风细致、美观。

◎ 钢笔画速写

钢笔画速写是一种使用钢笔快速写生的绘画方法，相对于其他钢笔画，更重视速度和对描绘对象整体结构、特点的概括，不拘泥于细节。

◎ 钢笔画插画

钢笔画插画我个人认为在技法上与其他钢笔画的区别并没有特别大，只是根据插画的使用目的，其功能性更强，作为示例插图、科普插图的作品就需要更强的展示性，而作为美术插图的作品就需要更强的装饰性，这种特点更多体现在钢笔插画的构图上而非技法上。

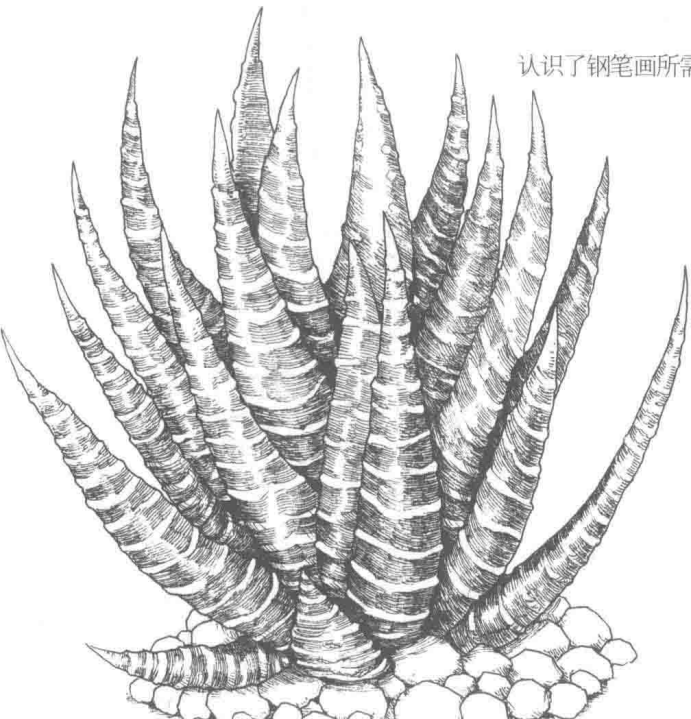

第 2 章

植物钢笔画必备知识

认识了钢笔画所需要的工具之后，你知道在画钢笔画之前都有哪些必备的知识吗？

2.1 取舍提炼

绘画过程中很重要的一点就是要学会提炼和取舍，分清主次，处处都是重点的话等于没有重点。因此，最重要的部分需要下最多的笔墨去描绘，而次要的部分就要为之让步。例如绘制一整朵花时，就要重点描绘花瓣，而作为衬托的花茎和叶子就不需要过多的细节，可概括一些，为作为主角的花瓣让路。

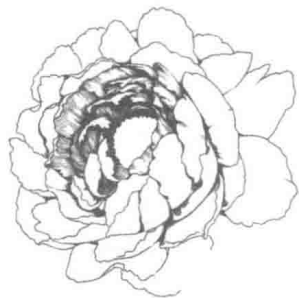
❁ 范例牡丹

01 用铅笔勾勒出牡丹的大致轮廓，定出牡丹在画面中的位置。

02 用针管笔勾勒出牡丹的线稿，加深暗部的颜色。

03 从牡丹花蕊开始塑造，根据花瓣的走向画出明暗。

04 继续绘制牡丹花花瓣的体积，注意画出花瓣的厚度和留出高光。

05 把牡丹花的花瓣塑造完，整体调整体积感。

06 最后画出叶脉，塑造出叶子的体积感，调整整体画面。