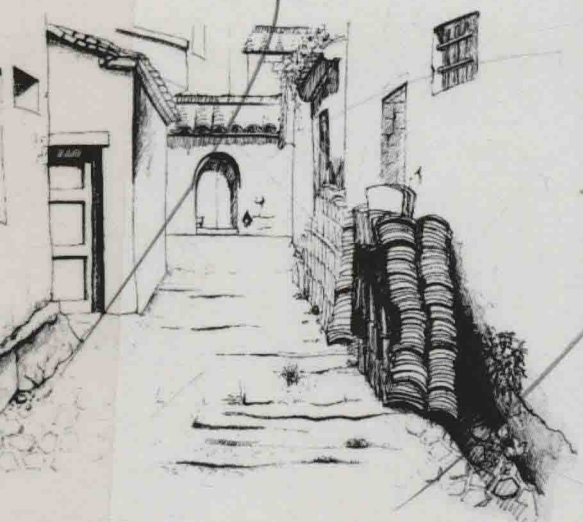
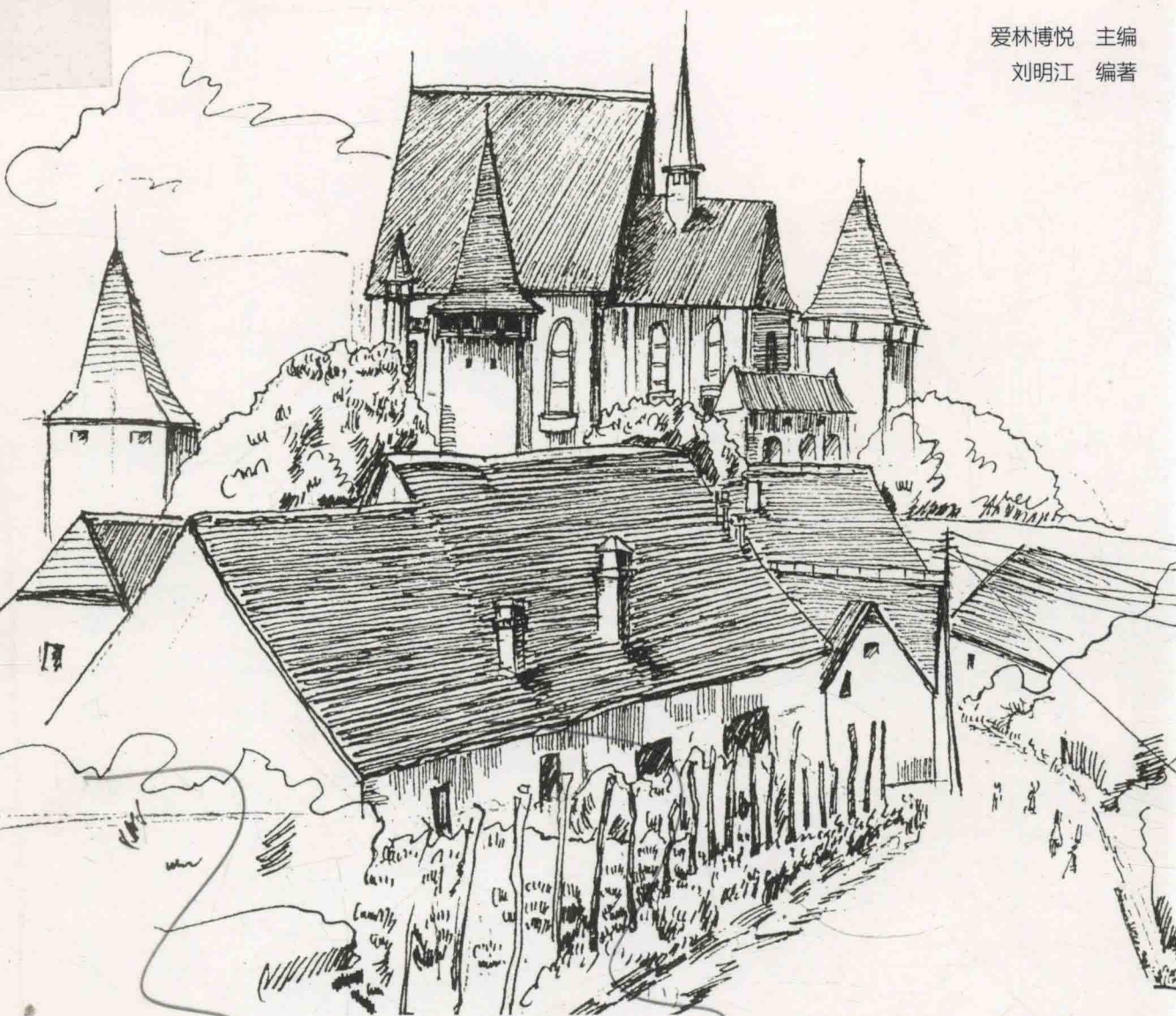

爱林博悦 主编
刘明江 编著

风景钢笔画
绘制基础教程

唯美
黑白风景绘

 中国工信出版集团

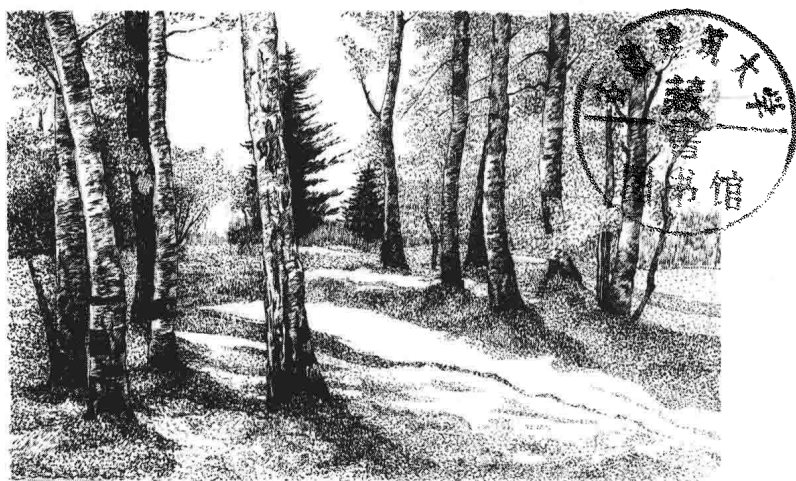
 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

唯美

黑白风景绘

风景钢笔画 绘制基础教程

爱林博悦 主编 刘明江 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

唯美黑白风景绘 / 爱林博悦主编 ; 刘明江编著. --
北京 : 人民邮电出版社, 2018. 7
风景钢笔画绘制基础教程
ISBN 978-7-115-48376-8

I. ①唯… II. ①爱… ②刘… 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(2018)第090568号

内 容 提 要

钢笔画,是指用钢笔绘制的几何线条组合、创造出完整的绘画对象的绘画形式,靠排列的线条与白色纸张形成的黑白对比来构成光感与“色彩”,带给观赏者视觉上的美学体会。

本书从认识钢笔画开始,前4章对钢笔画的基础知识、基本技法,以及风景钢笔画的构成要素与不同物象的具体表现方法进行了详细讲解。第5章和第6章分别为自然风景与人文风景的绘制案例,通过详细分解的绘画步骤与细节讲解,让读者更全面感受到钢笔笔尖下黑白作品的美。风景钢笔画通过对生活中客观物象的抽象概括,利用黑与白的强烈对比将美丽景观完美展现出来,激起人们对大自然的向往。

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的教材使用。

-
- ◆ 主 编 爱林博悦
编 著 刘明江
责任编辑 董雪南
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>
大厂聚鑫印刷有限责任公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 10 2018年7月第1版
字数: 343千字 2018年7月河北第1次印刷
-

定价: 45.00 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

第1章

钢笔画工具准备

1. 画笔 006
 - ◎ 钢笔 006
 - ◎ 铅笔 007
 - ◎ 针管笔 007
2. 纸张 008
3. 橡皮 008
4. 其他辅助工具 008
 - ◎ 画板 008
 - ◎ 固定工具 009
 - ◎ 美工刀和卷笔刀 009
 - ◎ 墨水 009

第2章

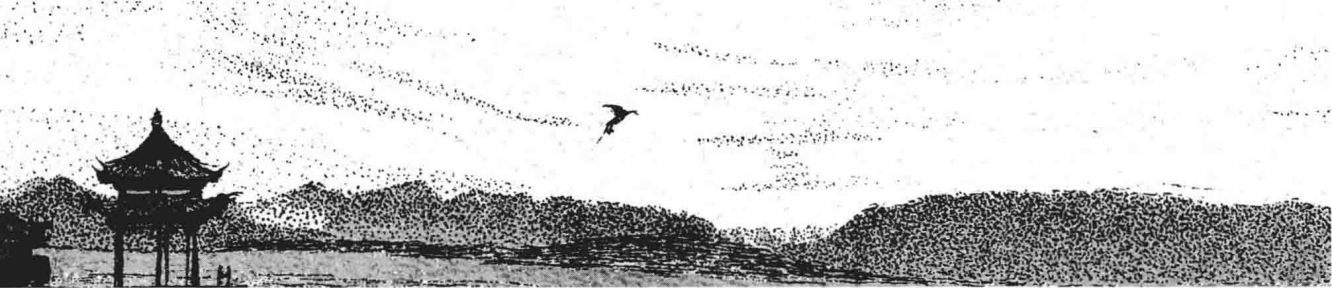
钢笔画的基本知识

1. 钢笔画概述 011
 - ◎ 钢笔画的历史 011
 - ◎ 钢笔画在国内的发展现状 011
2. 钢笔画的特点 012
 - ◎ 工具简便、难修改 012
 - ◎ 绘画手段单一 012
 - ◎ 绘画程序特殊 013
 - ◎ 线条的丰富性 014
 - ◎ “色彩”鲜明 014
3. 钢笔画的分类 015
 - ◎ 按风格分类 015
 - ◎ 按所画对象分类 015

第3章

风景钢笔画的技法与要素

1. 钢笔画的表现形式 017
 - ◎ 点 017
 - ◎ 线 019
 - ◎ 面 022
2. 点、线、面的综合运用 023
3. 笔触的运用 024
 - ◎ 笔触的概念 024
 - ◎ 笔触的表现形式与质感 024
4. 特殊技法的表现及运用 027
 - ◎ 反白法 027
 - ◎ 泼墨法 027
 - ◎ 网纹纸技法 027
 - ◎ 钢笔与毛笔枯笔渲染效果的结合 027
 - ◎ 刮刻法 027
5. 技法的综合表现 028
6. 风景钢笔画的要素——构图 028
 - ◎ 构图的基本原则 028
 - ◎ 基本构图形式 030
 - ◎ 风景画的构图技巧 031
 - ◎ 常见的构图错误 032
 - ◎ 取景技巧 033
7. 风景钢笔画的要素——透视和空间 034
 - ◎ 空间关系 034
 - ◎ 透视关系 034
8. 风景钢笔画的要素——平面与立体 035

第4章

风景钢笔画中各景物局部表现技法解析

1. 树在场景中的表现技法 038

◎ 单棵树的表現技法 038

◎ 樹葉的基本表現技法 043

◎ 樹干、樹枝的表現技法 048

◎ 樹叢的表現技法 050

◎ 樹在整幅畫面中的綜合表現技法 050

2. 石塊在場景中的表現技法 050

◎ 石塊的常見表現技法 050

◎ 不同場景中石塊的綜合表現技法 051

3. 天空在場景中的表現技法 054

◎ 天空與雲的表現技法 054

◎ 雲彩、天空與整體畫面相結合 054

4. 水面在場景中的表現技法 055

◎ 小溪的表現技法 055

◎ 河、湖的表現技法 056

◎ 瀑布的表現技法 056

5. 植物在場景中的表現技法 057

◎ 低矮植物的表現技法 057

◎ 近景與遠景的樹木表現技法的區別 058

6. 人或動物在場景中的表現技法 058

第5章

自然風景

1. 白樺樹林 060

2. 風車田園 065

3. 白雪鄉野 070

4. 風晚停 075

5. 海灘船屋 080

6. 林蔭道 084

7. 松林道 088

8. 峽谷泊船 092

9. 樹下人家 096

第6章

人文風景

1. 布達拉宮 100

2. 二橋頭 106

3. 歌劇院 110

4. 橋上觀景 115

5. 河邊建築 120

6. 陸家嘴 125

7. 老街 130

8. 南生貿易公司大樓 135

9. 石橋 141

10. 夕陽 147

11. 庭院湖 152

12. 威尼斯小景 158

唯美

黑白风景绘

风景钢笔画 绘制基础教程

爱林博悦 主编 刘明江 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

唯美黑白风景绘 / 爱林博悦主编 ; 刘明江编著. --
北京 : 人民邮电出版社, 2018. 7
风景钢笔画绘制基础教程
ISBN 978-7-115-48376-8

I. ①唯… II. ①爱… ②刘… 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(2018)第090568号

内 容 提 要

钢笔画,是指用钢笔绘制的几何线条组合、创造出完整的绘画对象的绘画形式,靠排列的线条与白色纸张形成的黑白对比来构成光感与“色彩”,带给观赏者视觉上的美学体会。

本书从认识钢笔画开始,前4章对钢笔画的基础知识、基本技法,以及风景钢笔画的构成要素与不同物象的具体表现方法进行了详细讲解。第5章和第6章分别为自然风景与人文风景的绘制案例,通过详细分解的绘画步骤与细节讲解,让读者更全面感受到钢笔笔尖下黑白作品的美。风景钢笔画通过对生活中客观物象的抽象概括,利用黑与白的强烈对比将美丽景观完美展现出来,激起人们对大自然的向往。

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的教材使用。

-
- ◆ 主 编 爱林博悦
 - 编 著 刘明江
 - 责任编辑 董雪南
 - 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>
 - 大厂聚鑫印刷有限责任公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 10 2018年7月第1版
 - 字数: 343千字 2018年7月河北第1次印刷
-

定价: 45.00 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

第1章

钢笔画工具准备

1. 画笔 006
 - ◎ 钢笔 006
 - ◎ 铅笔 007
 - ◎ 针管笔 007
2. 纸张 008
3. 橡皮 008
4. 其他辅助工具 008
 - ◎ 画板 008
 - ◎ 固定工具 009
 - ◎ 美工刀和卷笔刀 009
 - ◎ 墨水 009

第2章

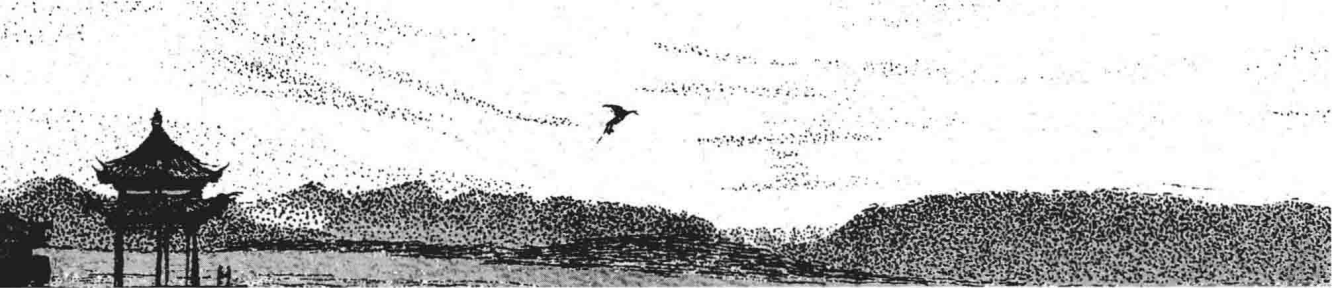
钢笔画的基本知识

1. 钢笔画概述 011
 - ◎ 钢笔画的历史 011
 - ◎ 钢笔画在国内的发展现状 011
2. 钢笔画的特点 012
 - ◎ 工具简便、难修改 012
 - ◎ 绘画手段单一 012
 - ◎ 绘画程序特殊 013
 - ◎ 线条的丰富性 014
 - ◎ “色彩”鲜明 014
3. 钢笔画的分类 015
 - ◎ 按风格分类 015
 - ◎ 按所画对象分类 015

第3章

风景钢笔画的技法与要素

1. 钢笔画的表现形式 017
 - ◎ 点 017
 - ◎ 线 019
 - ◎ 面 022
2. 点、线、面的综合运用 023
3. 笔触的运用 024
 - ◎ 笔触的概念 024
 - ◎ 笔触的表现形式与质感 024
4. 特殊技法的表现及运用 027
 - ◎ 反白法 027
 - ◎ 泼墨法 027
 - ◎ 网纹纸技法 027
 - ◎ 钢笔与毛笔枯笔渲染效果的结合 027
 - ◎ 刮刻法 027
5. 技法的综合表现 028
6. 风景钢笔画的要素——构图 028
 - ◎ 构图的基本原则 028
 - ◎ 基本构图形式 030
 - ◎ 风景画的构图技巧 031
 - ◎ 常见的构图错误 032
 - ◎ 取景技巧 033
7. 风景钢笔画的要素——透视和空间 034
 - ◎ 空间关系 034
 - ◎ 透视关系 034
8. 风景钢笔画的要素——平面与立体 035

第4章

风景钢笔画中各景物局部表现技法解析

1. 树在场景中的表现技法 038
 - ◎ 单棵树的表現技法 038
 - ◎ 树叶的基本表现技法 043
 - ◎ 树干、树枝的表现技法 048
 - ◎ 树丛的表现技法 050
 - ◎ 树在整幅画面中的综合表现技法 050
2. 石块在场景中的表现技法 050
 - ◎ 石块的常见表现技法 050
 - ◎ 不同场景中石块的综合表现技法 051
3. 天空在场景中的表现技法 054
 - ◎ 天空与云的表现技法 054
 - ◎ 云彩、天空与整体画面相结合 054
4. 水面在场景中的表现技法 055
 - ◎ 小溪的表现技法 055
 - ◎ 河、湖的表现技法 056
 - ◎ 瀑布的表现技法 056
5. 植物在场景中的表现技法 057
 - ◎ 低矮植物的表现技法 057
 - ◎ 近景与远景的树木表现技法的区别 058
6. 人或动物在场景中的表现技法 058

第5章

自然风景

1. 白桦树林 060
2. 风车田园 065
3. 白雪乡野 070
4. 风晚停 075
5. 海滩船屋 080
6. 林荫道 084
7. 松林道 088
8. 峡谷泊船 092
9. 树下人家 096

第6章

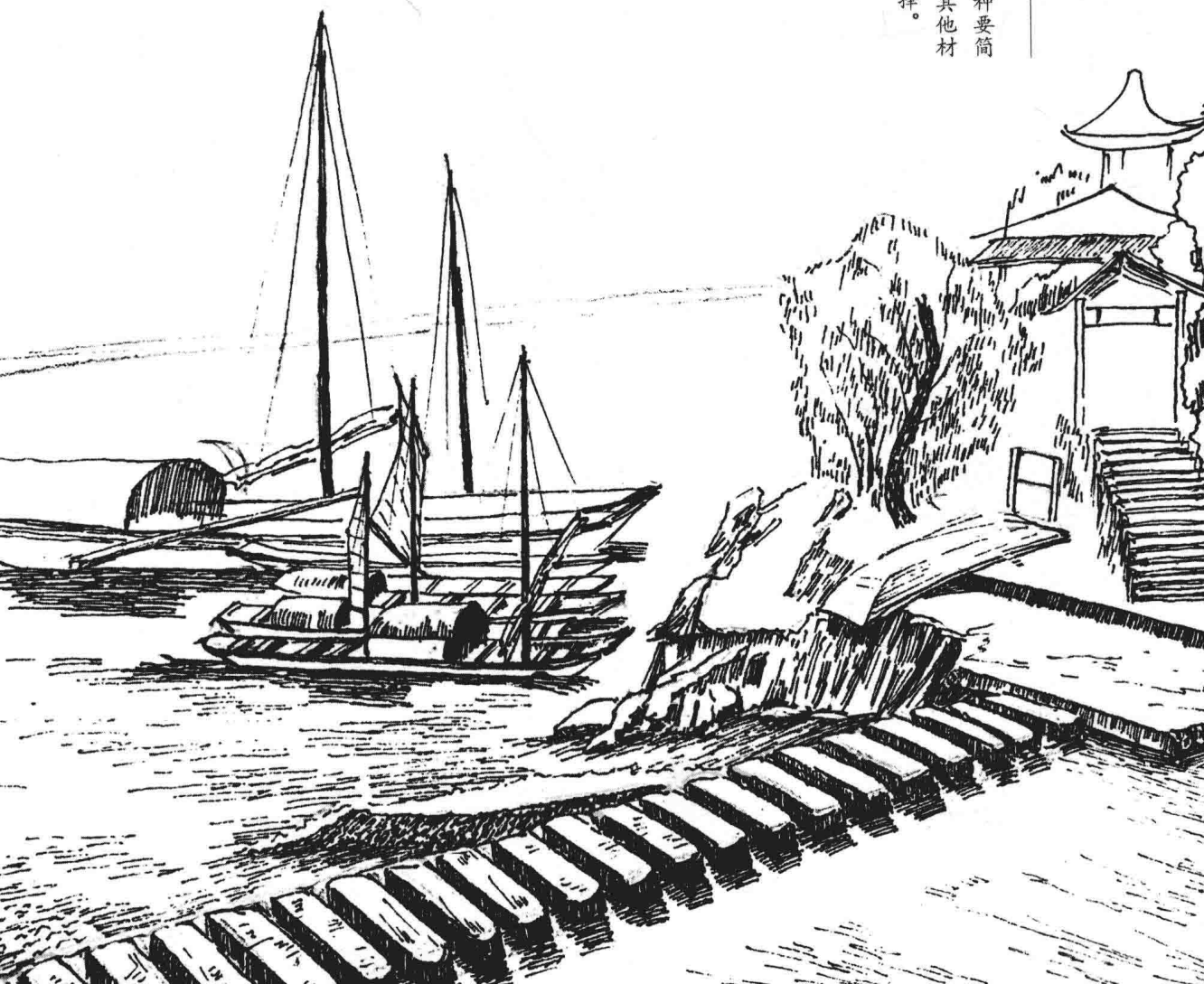
人文风景

1. 布达拉宫 100
2. 二桥头 106
3. 歌剧院 110
4. 桥上观景 115
5. 河边建筑 120
6. 陆家嘴 125
7. 老街 130
8. 南生贸易公司大楼 135
9. 石桥 141
10. 夕阳 147
11. 庭院湖 152
12. 威尼斯小景 158

第1章

钢笔画工具准备

钢笔画所需要的绘制工具和画材相对其他画种要简单很多。除必备的笔、纸、墨水、橡皮外,其他材料都可根据个人喜好以及绘画内容进行选择。

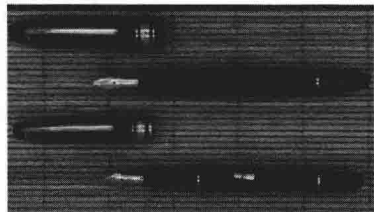
1. 画笔

画笔根据画种不同会有很多种类，每一种画笔又根据制作材料以及各自特性分为很多种。就钢笔画而言所需要的画笔工具有钢笔、铅笔（自动铅笔）、针管笔（白色针管笔），除必需的钢笔外，其他辅助画笔可根据特定需要选择使用。

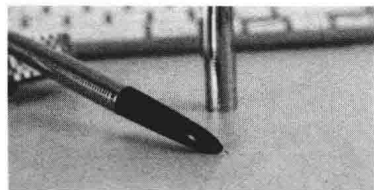
◎ 钢笔

| 吸水钢笔 |

钢笔是我们非常熟悉的工具，在绘画工具中应用范围也比较广。专门用于绘制钢笔画的钢笔其实是指蘸水钢笔，但是很多人为了在使用时更加方便大多选择的是普通的吸水钢笔。

明尖钢笔

暗尖钢笔

普通钢笔根据笔尖不同分两种，一种是明尖，另一种是暗尖。

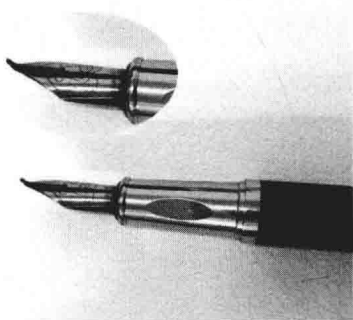
明尖：就是指笔尖大半部分都露在笔外面。这种笔尖使用手感比较软，有弹性，更适合绘画和书法使用。

暗尖：就是指笔尖大半部分都隐藏在笔内部，只有一小段露出来。这种笔尖的笔写字手感较硬，适合学生及平时写字用。

钢笔笔尖有多种型号，所画出的线条粗细自然也不同。当然，没必要一种笔尖买一支钢笔，可以根据自己需要买几支不同型号的钢笔。

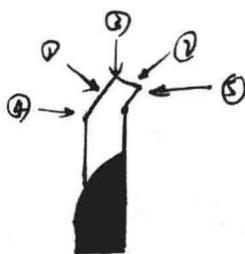
| 美工钢笔 |

美工钢笔又称书法笔，笔尖部分有弯曲，根据握笔方式不同可以画出粗细不同的笔迹，灵活多变，是钢笔画中最常用的一种工具。美工钢笔笔尖弯曲长度越大，可书写的尺寸就越大。而有些美工钢笔在这一点上考虑不够，弯曲长度有的只有1mm~2mm，挑选时注意最好选择2mm~3mm的。

美工钢笔

美工钢笔线条粗细的掌握技巧在于握笔下压角度的大小，笔与桌面角度越小，笔尖接触面越大，线条越粗，反之则越细。左右向哪边偏转角度大，则相反方向的字迹会稍粗，如上图右侧图所示。

美工钢笔笔尖线条粗细示意图

| 蘸水钢笔 |

蘸水钢笔是专业画钢笔画的人喜爱的一种用笔，可以根据需要更换不同粗细的笔尖，且弹性好，可以根据笔尖上墨水多少表现出浓淡不同的线条。但是经常需要蘸墨水才能使用，对于初学者来说不太适合，容易滴墨弄脏画面。

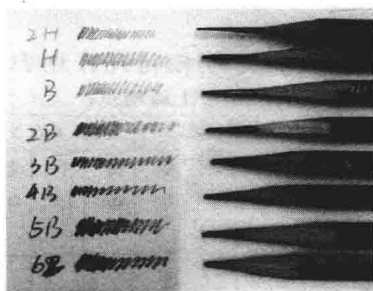
蘸水钢笔和笔尖

◎ 铅笔

铅笔的型号在钢笔画中没有严格的要求，可根据自己的喜好选择。但过软或过硬的铅笔都不适合，过硬的铅笔颜色太浅也容易划伤纸张，过软太黑也不适合在钢笔画中用来起草图，所以要选择软硬适中的铅笔。因为普通铅笔经常需要用刀来削，而且容易被摔断内芯，所以适合在家或室内等稳定场所使用。

自动铅笔

铅笔型号软硬图示

铅芯型号

H	2H	3H	4H	5H	6H		
B	2B	3B	4B	5B	6B	7B	8B

直径：1.85mm ~ 2.80mm

长度：182mm ~ 185mm

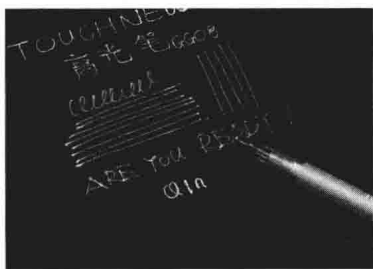
外出时我们可能也会需要用到铅笔，这时我们可选择普通铅笔的替代品——自动铅笔。自动铅笔相对普通铅笔要方便很多，它节省了削铅笔的时间。自动铅笔的笔芯也是有软硬之分的，一般我常用的自动铅笔的笔芯型号为2B。

◎ 针管笔

针管笔在钢笔画绘制时运用较多。相对钢笔来说，在用点方式绘制时针管笔更好用。其粗细也有0.05mm到1.0mm不等。针管笔型号数字越大笔头越粗。它的优点是使用方便，缺点是管内的墨水不如上海牌碳素墨水的质量好，虽然很黑但有些偏亮发光，不沉着，而且针管笔的运笔过程没有钢笔那么有变化，墨色的控制也不及钢笔自如。

针管笔型号

白色针管笔（高光笔）

白色针管笔也称高光笔，是在调整画面时使用的。比如在某一处以点成面的区域点太密集时，可以用白色针管笔画一些点，使画面看上去不至于一片死黑。但由于白色针管笔的颜色比纸张本身亮很多，所以不宜大面积使用。

2. 纸张

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，常用的主要是素描纸和卡纸。一般卡纸的密度按克（g）数计，写实钢笔画最适合的为400g到800g的高密度糙白卡纸。

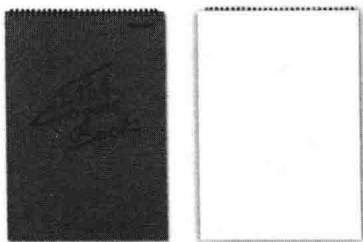
外出时单张卡纸或素描纸自然不方便，所以可选择素描本或水彩本。素描本或水彩本在选择时要注意，选择带铁环的那种本子，方便翻页，即便撕坏纸张，也可以更换。

白卡纸

素描纸

素描本

3. 橡皮

在绘画中橡皮是不可少的。首先要将橡皮当作作画的工具，而不是修改的工具（钢笔画一旦画坏，就根本没法修改）。有时为了擦拭出很小区域的效果（如烟云），可以用整块的橡皮对画面的某些局部墨色进行减弱处理（比如远景的迷蒙效果等）。橡皮有普通橡皮和含金属末的橡皮，后者的擦拭能力更强一些，但有些伤纸，所以只能用来擦拭极小的区域（如提高光等）。

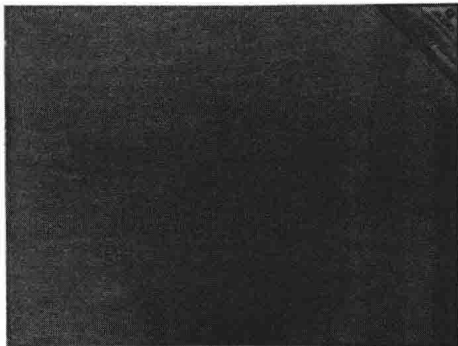
橡皮

4. 其他辅助工具

除了以上钢笔画必备工具之外我们还需要一些辅助工具，才能更好地完成一幅画作。如画板、胶带、图钉、美工刀等。为了让作画更加方便、简单，下面介绍这些辅助工具的使用方法。

◎ 画板

首先我们需要有一个画板，可将单张绘画纸固定在上面进行绘画，如同一个移动式工作台。

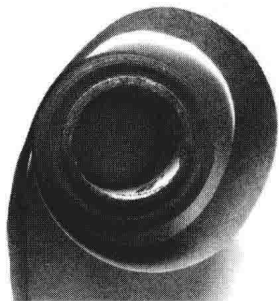
画板

◎ 固定工具

工字钉、夹子、胶带这些都是用来固定画纸的。工字钉和夹子是可循环使用工具，但不能留出画作装饰性的白边。胶带中透明胶对纸的损伤严重，易撕坏画作。在短期作业时可使用纸胶带，这样对画纸损伤轻。长期作业时需要用水胶带固定，画纸会更加稳固。

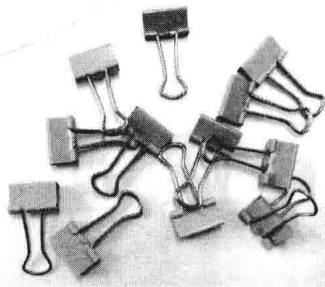
纸胶带

水胶带

工字钉

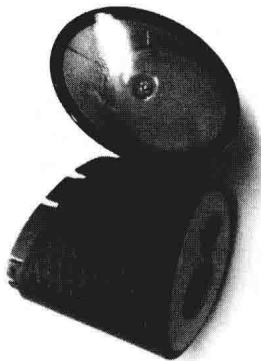
夹子

◎ 美工刀和卷笔刀

美工刀主要是用来削铅笔、裁纸、修边等。也可以用卷笔刀来削铅笔，这样更加方便快捷，且不宜伤手。

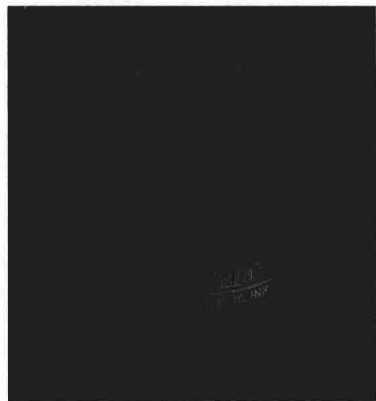
美工刀

卷笔刀

◎ 墨水

接下来我们了解一下钢笔的墨水——上海牌碳素墨水。这种墨水的灰度很沉着，层次丰富，着纸不褪色，是上海墨水厂专为中国书画生产的“一得阁”书画用墨。价格也比较便宜，市场价3~5元一瓶。

墨水

第2章

钢笔画的基本知识

1. 钢笔画概述

◎ 钢笔画的历史

在《不列颠百科全书》中，钢笔画是这样定义的：“钢笔画（Pen Drawing），全部或部分用钢笔、墨水绘成的美术作品。一般运用线条绘在纸上。纯钢笔画需要画出一系列紧密并列的影线或交叉平行线，来增强立体感。有的钢笔习作，仅用钢笔勾画人物或风景的轮廓。”

钢笔画的历史可以追溯到1000年前的中世纪，传播于欧洲各地的《圣经》和《福音书》手抄本的插图可以说是钢笔画的雏形。历史上所说的钢笔画，在真正的钢笔发明之前，是由人们过去所认识的硬笔——羽毛笔画的。那时候钢笔画在西方就已经普及，而且达到了很高的水平。而真正意义上的钢笔画是在1809年钢笔发明后出现的。19世纪末，钢笔画已发展为独立的画种。它是一种具有独特表现力的绘画艺术，包括使用各种坚而韧的蘸墨水的笔在纸上所绘制的画，因而又叫“硬笔画”。

提香手稿

◎ 钢笔画在国内的发展现状

在我国钢笔画属于新画种，仅有几十年的历史，但由于所用工具简单并易于掌握，而其所绘黑白线条画制成锌版印刷后又能保持原作的本来面貌，所以被画家们广泛运用于速写、漫画、插图以及连环画和装饰画的创作中。

钢笔和钢笔画是20世纪初传入我国的，不过钢笔画在我国发展比较缓慢。钢笔画由于作画工具简单便于携带，因此成为很多艺术家和美术工作者的最爱。在几代酷爱钢笔绘画艺术的画家和爱好者们的共同努力之下，现代钢笔画艺术创作在我国已经得到迅猛发展，全国很多钢笔画画家的组织和研究会也如雨后春笋般应运而生。

2. 钢笔画的特点

每一个画种根据其使用的材料不同所呈现的效果也是不同的。钢笔画最明显的特点有工具简便、绘画手段单一、绘画程序特殊、线条丰富、“色彩鲜明”等。

伦勃朗手稿

◎ 工具简便、难修改

钢笔画的工具本身是非常方便携带的，最简单就是只需一支钢笔和一张纸即可完成一幅画。另外墨水一旦同画纸接触之后便极难除去，因此，钢笔画在作画时需要果断；犹豫不决、用笔畏缩，必然会形成败笔而影响整个画面。所以用钢笔作画必须“胸有成竹”，这样才能运笔自如而潇洒、不致呆滞。

◎ 绘画手段单一

钢笔画的第二个特点是它的绘画手段为单一的线。无论是黑、白、灰，体、面、质，还是远、中、近，大、中、小。都只能通过点和线来表现。因此，黑白之间的灰调不可能像其他画种那样丰富和细腻。然而，正是这种不利的制约，才使得钢笔画的格调清新，给人一种黑白分明、简洁明快的感觉。

伦勃朗手稿

