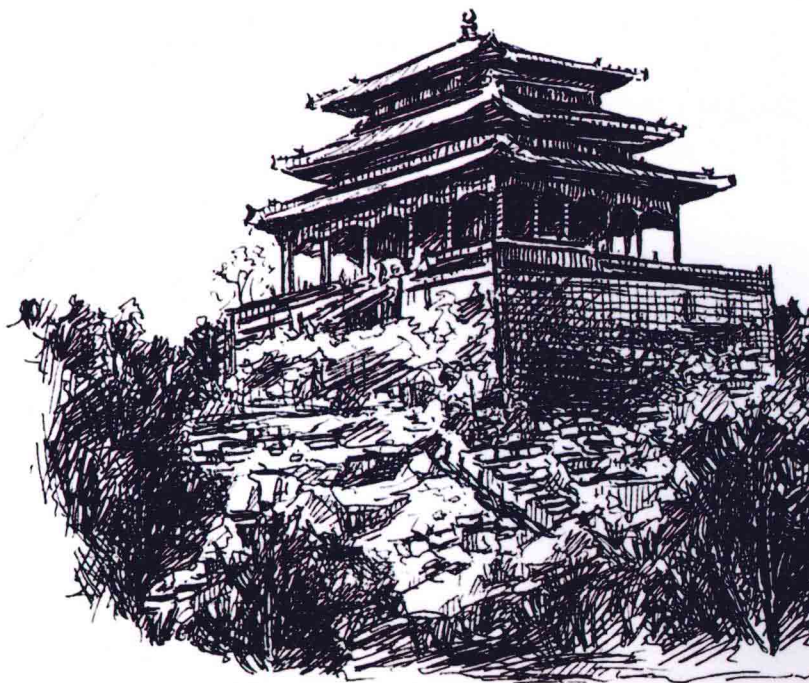

钢笔画技法

第2版

PEN DRAWING TECHNIQUES

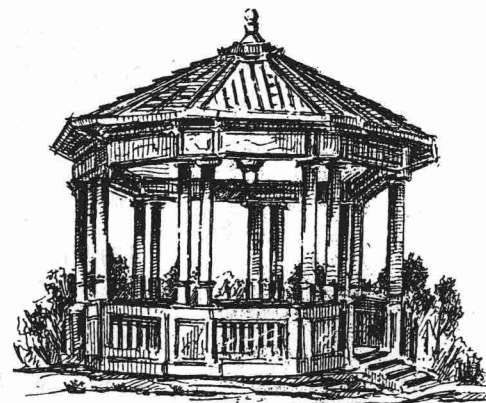
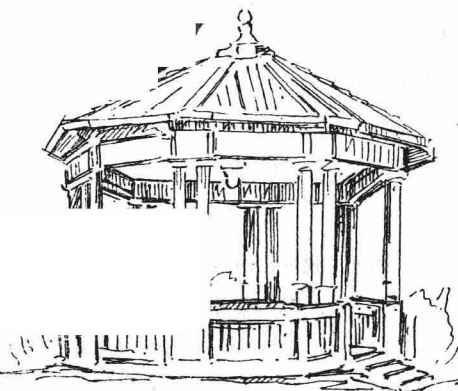
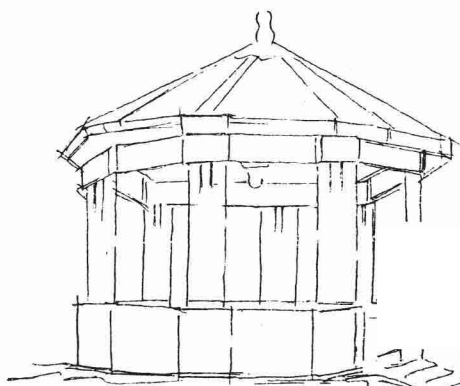
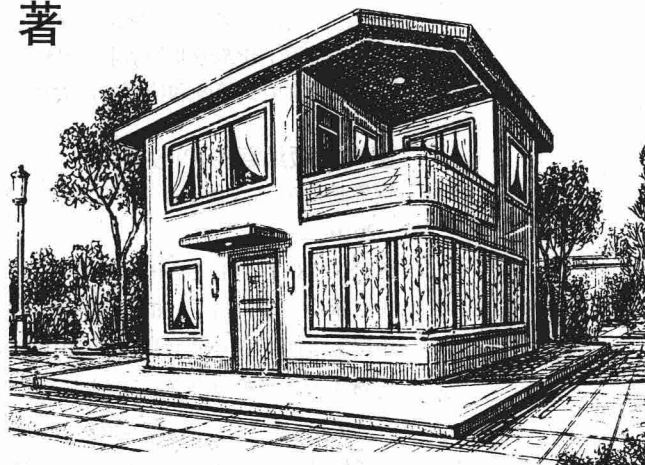
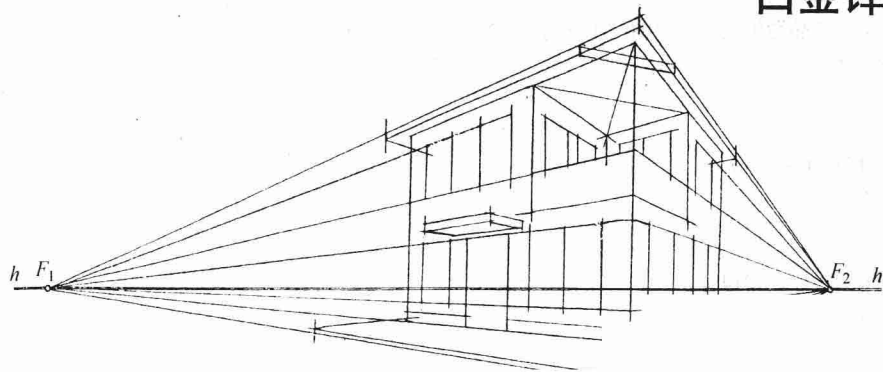
吕金铎 著

钢笔画技法

第2版

吕金铎 著

机械工业出版社
China Machine Press.

钢笔画用具简单、作画灵活、表现力强,可用作构思和表现,应用广泛,是学习手绘表现的基础画法。

本书为2005年出版的《钢笔画技法》修订版,主要介绍了钢笔画的基本画法和技法、钢笔画的笔触和不同风格的钢笔画、钢笔画准确造型的基础、钢笔画的明暗色调、画面的构图和常用表现内容的画法(如建筑、人物、动物、工业产品)等,还介绍了画法简便、效果良好的钢笔彩铅画的画法。

本书的内容和图例重点考虑了建筑专业、工业产品造型设计专业和绘画艺术专业的需要,在讲述方法上重视绘画的基本原理、绘画方法、绘画步骤和画面分析,按照学习规律讲述问题,图文配合紧密,形象通俗,易于掌握,便于教学、自学和绘画参考。

本书适用于建筑专业的学生学习建筑画,工业产品造型设计专业的学生学习手绘表现图,以及喜爱钢笔画和绘画的广大读者自学参考。

图书在版编目(CIP)数据

钢笔画技法 / 吕金铎著. — 2版. — 北京:机械工业出版社, 2010.1

ISBN 978-7-111-29546-4

I. 钢… II. 吕… III. 钢笔画—技法(美术) IV. J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第009133号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号)

策划编辑:何文军 责任编辑:何文军

责任校对:刘志文 责任印制:李妍

北京铭成印刷有限公司印刷

2010年2月第2版第1次印刷

260mm × 184mm · 7印张 · 4插页 · 180千字

标准书号:ISBN 978-7-111-29546-4

定价:29.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010)68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010)88379649

读者服务部:(010)68993821

封面防伪标均为盗版

前 言

钢笔画用具简单、作画灵活、表现力强，既可用于构思，又可用作表现。随着钢笔画的发展，钢笔画可画出视觉效果良好的画面，因此，钢笔画在绘制建筑画、工业产品造型设计和绘画艺术中作为专业基础技能，得到越来越广泛的应用。

钢笔画的绘画用笔笔尖较细，因此，绘画的幅面受到一定限制，不宜画较大幅面的画。但钢笔画具有能够在不大的幅面上对表达对象进行较精细刻画的特点，黑白分明的线条也突出了强烈的明暗对比，有较强的表现力和特有的艺术效果。

本书除了介绍钢笔画的基本画法和技法外，重点讲述了画面准确造型的基础、画面的明暗色调、画面的构图和常用钢笔画表现内容的画法等，最后还简要介绍了钢笔画与彩色铅笔画相结合而形成的具有良好视觉效果的钢笔彩铅画的画法。

钢笔画是用黑白分明的钢笔线笔触进行表达的。不同形式的钢笔线画出的钢笔画有不同的风格，如有的线条简练、概括、活跃、流畅，有的线条较为整齐、表现精细，还可应用网点、涂黑、留白等表现形式，但通常是根据表现需要将各种表现形式相结合，而形成丰富表现力的画面。正因为不同形式和风格的钢笔画，才丰富和发展了钢笔画。

本书在第1版的基础上进行了修订，具体表现在以下几个方面：

1. 在以建筑钢笔画为主的基础上，增强了工业产品造型设计和绘画艺术专业应用钢笔画的内容，以适应不同专业的需要。

2. 为了便于读者自学、练习和掌握钢笔画的基本技法，在内容安排上尽可能形象、通俗，并结合具体图例讲述绘画的基本原理

和方法，其中一些绘画步骤也以分解图的形式来表现，便于读者看清具体的绘画技法。

3. 加强钢笔画笔触和不同风格钢笔画的内容。钢笔画笔触是不同于其他艺术表现形式的主要特色，不同形式的钢笔画笔触的应用也形成了不同风格的钢笔画，为此，将此内容单独列为一章，重点讲述。

4. 突出图例的选用目的，较直接地说明图例要表明的主要问题，图例与文字说明紧密呼应，并进一步提高插图质量，重视不同形式、不同风格钢笔画的应用。

读者在学习钢笔画时，应在掌握一些必要基础知识的基础上，进行大量绘画实践。绘画有多种形式，如临摹、写生、创作，甚至应用现代技术等。但开始学习时，应多临摹和写生，并注意按正确的作画方法绘画，画面有准确的造型，明确画面明暗色调的分布，运用不同形式的钢笔画笔触体现良好的画面整体效果等，待有一定基础后，再多一些创作，并逐渐形成自己绘画的风格特色，还可适当应用现代技术以提高绘画效率。

由于作者水平有限，书中的缺点和错误在所难免，敬请读者批评指正。

承德石油高等专科学校 吕金铎

2009年10月

目 录

前言	
第一章 钢笔画的基本知识	2
一、钢笔画简介	2
二、钢笔画的绘画用品	3
第二章 钢笔画的笔触和不同风格的钢笔画	4
一、徒手绘制不同形式的钢笔线及其应用	4
二、较为整齐的钢笔线及较精细的钢笔画	8
三、较长钢笔线的画法及其应用	12
四、钢笔画中涂黑和留白的表现形式	14
五、钢笔线的概括表现与速写画法	16
六、钢笔画中各种形式笔触的综合运用	18
七、钢笔线的不同表现形式	21
第三章 钢笔画的基本画法	25
一、画钢笔画的一般方法和步骤	25
二、画较大形体或建筑物钢笔画的方法和步骤	29
第四章 钢笔画准确造型的基础	31
一、多画速写、素描和写生	31
二、学习轴测图的基本画法	33
三、掌握透视的规律和画法	40
第五章 钢笔画的明暗色调	51
一、体现表现形体自身的色调	51
二、阴影与润饰	53
三、画面的虚实表现	57
四、环境与背景	59
第六章 画面的构图	62
一、画面构图的一般考虑	62
二、画面构图实例分析	64
第七章 不同内容的钢笔画	68
一、部分古建筑钢笔画	68
二、部分国外建筑钢笔画	74
三、建筑钢笔画中树的画法	77
四、人物钢笔画	82
五、动物钢笔画	89
六、工业产品钢笔画	97
第八章 钢笔彩铅画	104
一、钢笔彩铅画简介	104
二、彩色铅笔及绘画的基本方法	104
三、钢笔彩铅画实例	105
结束语	106
参考文献	107

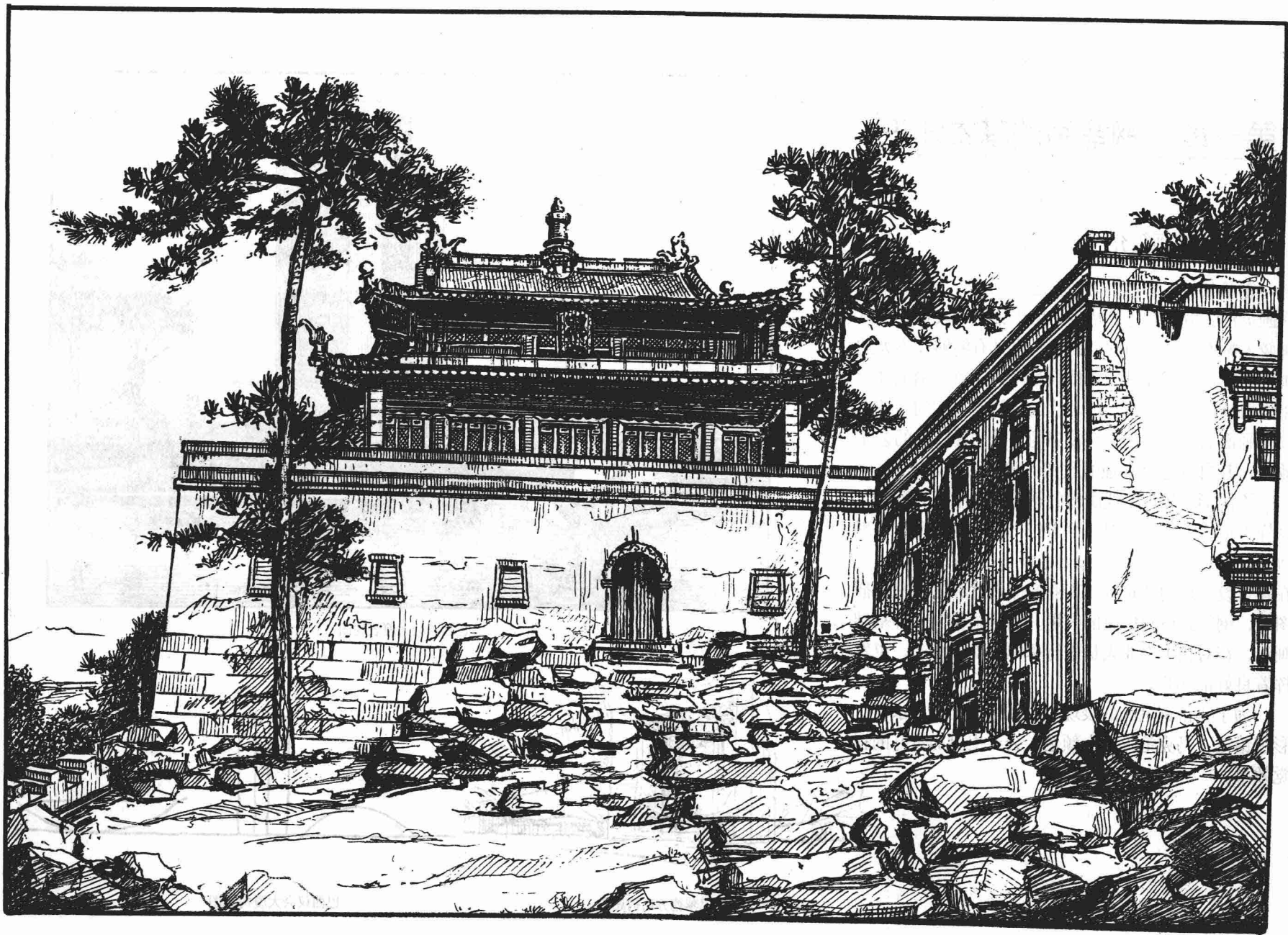

图 1-1 承德须弥福寿之庙中的吉祥法喜殿

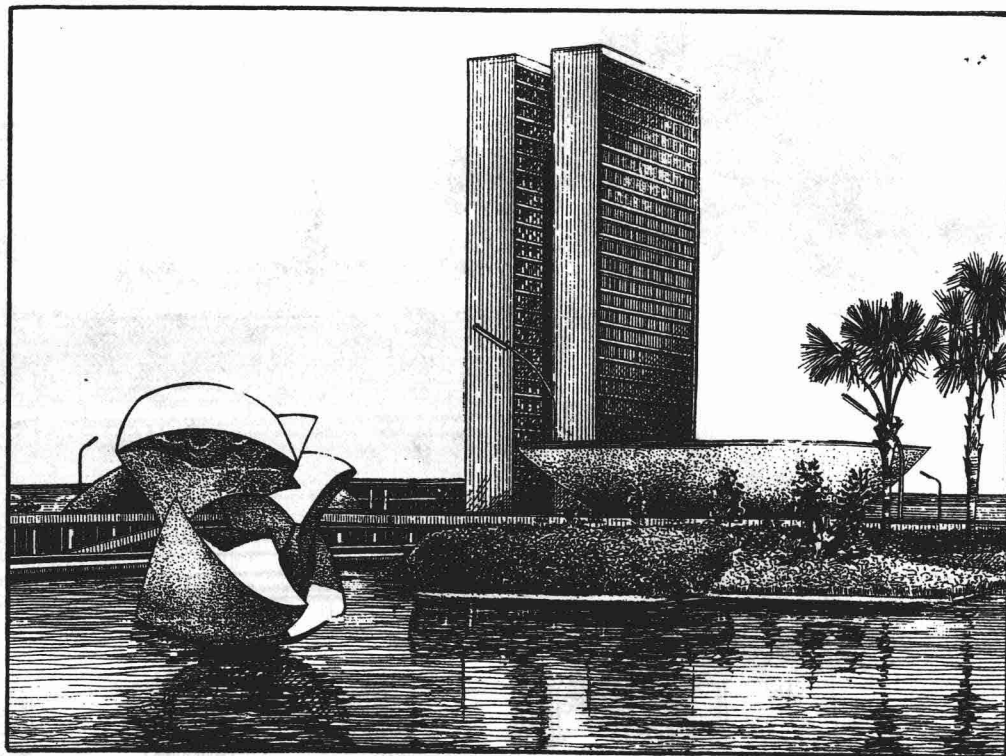
第一章 钢笔画的基本知识

一、钢笔画简介(见图 1-1)

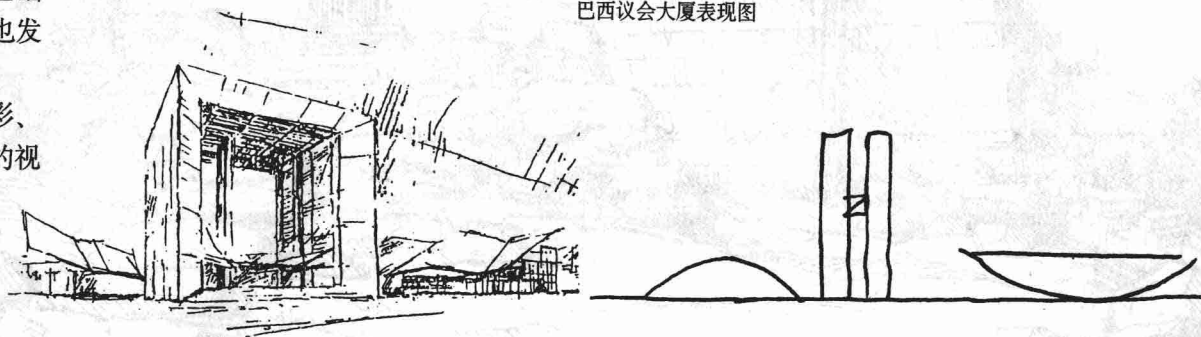
钢笔画是大家熟悉的画种之一，具有用具简单、作画灵活、应用广泛等特点。由于钢笔线较细，不宜画较大幅面的画，因此，钢笔画也具有能够在不大的画面上对表达内容进行较精细刻画等优点。钢笔画是用黑白分明的钢笔线进行表达的。黑白分明的线条突出了画面的明暗对比，有较强的表现力和特有的艺术效果，其自身也有较强的欣赏性和展示性。

不同形式的钢笔线画出的钢笔画有不同的风格，这样可适应不同的需要，可用作构思，也可用作表现(见图1-2)。同时，黑白画面也便于制版印刷。目前，在建筑设计绘制建筑画、工业产品设计和绘制书刊插图中，钢笔画得到广泛的应用。钢笔画作为一种基础画法，在对相关专业人员进行基本素质训练上，也发挥着良好的作用。

为了丰富钢笔画的表现力，在钢笔画上用水彩、彩色铅笔、马克笔等涂上颜色，会产生更加良好的视觉效果。

巴西议会大厦表现图

巴黎德方斯构思图

巴西议会大厦构思图

图 1-2 钢笔画用作构思和表现

二、钢笔画的绘画用品

与其他绘画种类相比，钢笔画的绘画用品和铅笔画一样也是比较简单的。

1. 画纸

钢笔画用纸要求其质地坚实、纸纹细腻、纸面光滑、画钢笔线后不渗化，目前广泛应用的70g复印纸和较厚一些的绘图纸都可用来作画。过薄的纸不利于用锋利的刀片对画面进行修改和修饰；表面纹理较大和过于粗糙的纸不利于画出流畅的钢笔线。

2. 钢笔画用笔(见图1-3)

钢笔无疑是钢笔画的绘画用笔，利用各种形式的蘸水钢笔、自来水钢笔绘画，画出的钢笔线都具有不同的特点。随着制笔工业的发展，又出现了许多适合钢笔画的用笔，如鸭嘴笔、针管墨线笔、纤维笔头墨水笔、中性笔等。特别是近些年流行的中性笔，书写较流利、墨线较黑、不怕水浸、一支笔芯可连续使用较长时间、携带方便，因此，很适用于钢笔画。中性笔的笔芯有不同的粗细，0.5mm的笔芯是应用最广泛的，在钢笔画中可用于画细部的线；0.7mm和0.8mm的笔芯可画一般的钢笔线；有1mm粗的，可画较粗的钢笔线。粗头的纤维笔头墨水笔与彩色墨水笔类似，可灌注签字笔墨水，在画面上用来画1~2mm的粗线。鸭嘴笔和针管墨线笔可在画面上绘制粗细不同的、较为整齐的线。

3. 刀片和橡皮

锋利的双面刀片可用于钢笔画的修改和修饰，用双面刀片可刮去画面上多余的钢笔线或在钢笔线中形成划痕，以形成所需要的表现效果。软橡皮可擦掉画面上起稿时画的铅笔线来清洁画面，也可在钢笔彩铅画中用作绘画工具。

4. 彩色铅笔

在钢笔画上可加画颜色，如应用水彩、彩色铅笔等。在钢笔画上用彩色铅笔涂色，绘制方便，可获得较好的视觉效果。彩色铅笔有普通的和水溶性的之分，一般每盒有12种颜色，还有更多颜色的。少量的基本色彩铅笔重叠使用，可获得多种色彩视觉效果。

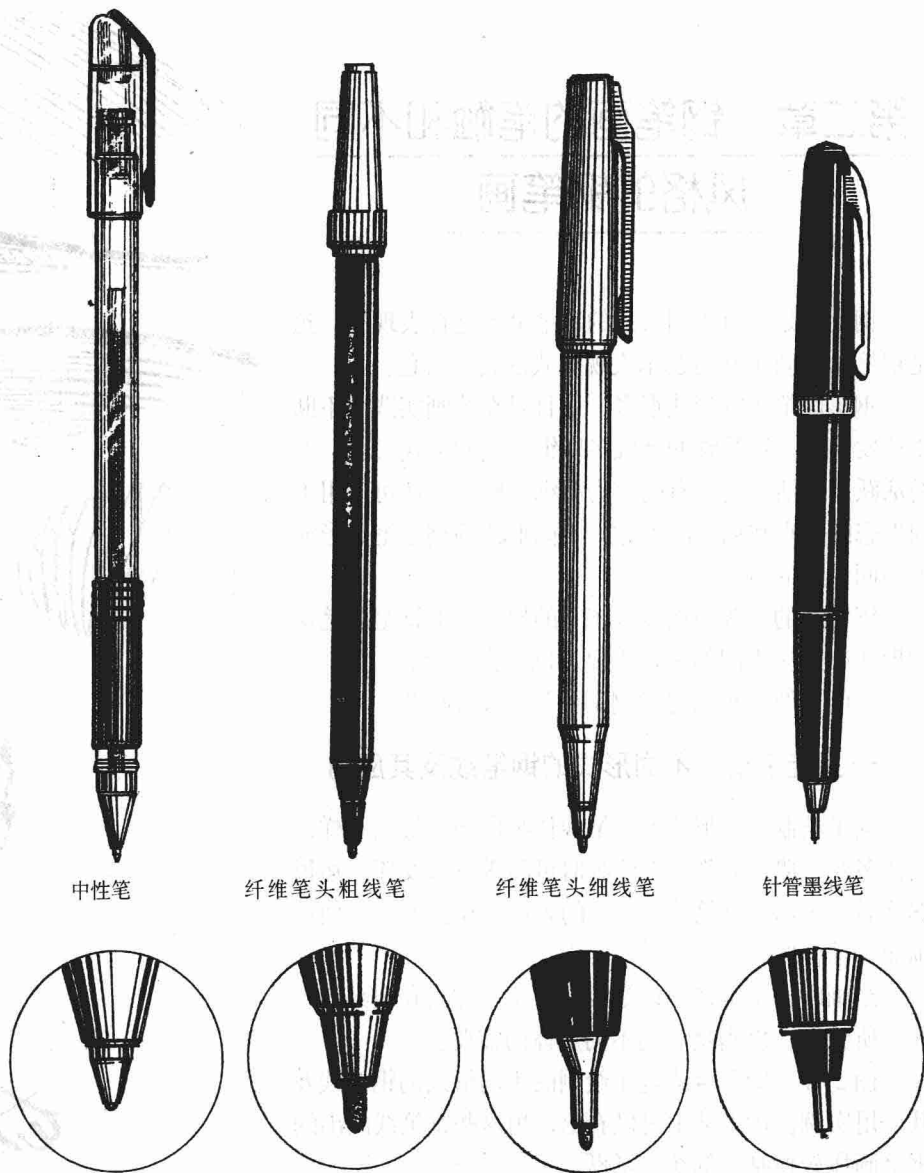

图1-3 钢笔画用笔

第二章 钢笔画的笔触和不同风格的钢笔画

钢笔画是通过不同形式的钢笔笔触进行表现的，这是钢笔画不同于其他艺术表现形式的突出特色。

钢笔画笔触的形式很多，而且是在绘画实践中不断创造发展的。钢笔画的笔触多以钢笔线的形式表现，有的活跃、灵活多变，有的较为精细、整齐，还可应用不同形态的网点和局部涂黑等。不同形式的钢笔笔触形成了不同风格的钢笔画。

钢笔画的笔触虽然没有统一的规定，但钢笔画笔触的形式应适应不同的表现需要，以丰富画面。

下面介绍几种常用的钢笔画笔触及其应用。

一、徒手绘制不同形式的钢笔线及其应用

徒手绘制不同形式的钢笔线作画自如、形式多样、灵活多变、概括力强，在绘画时可随激情而发挥。运用熟练后，画出的钢笔线有较强的表现力和艺术性，使得画面生动活跃。

绘画时应正确选用钢笔线的形状、方向和粗细等，并有所变化，以满足表达不同形体的需要。

图2-1~图2-4为徒手绘制的不同形式的钢笔线及其应用实例。读者从中可以看出，用这些钢笔线画出的钢笔画比较概括、简练、活跃。

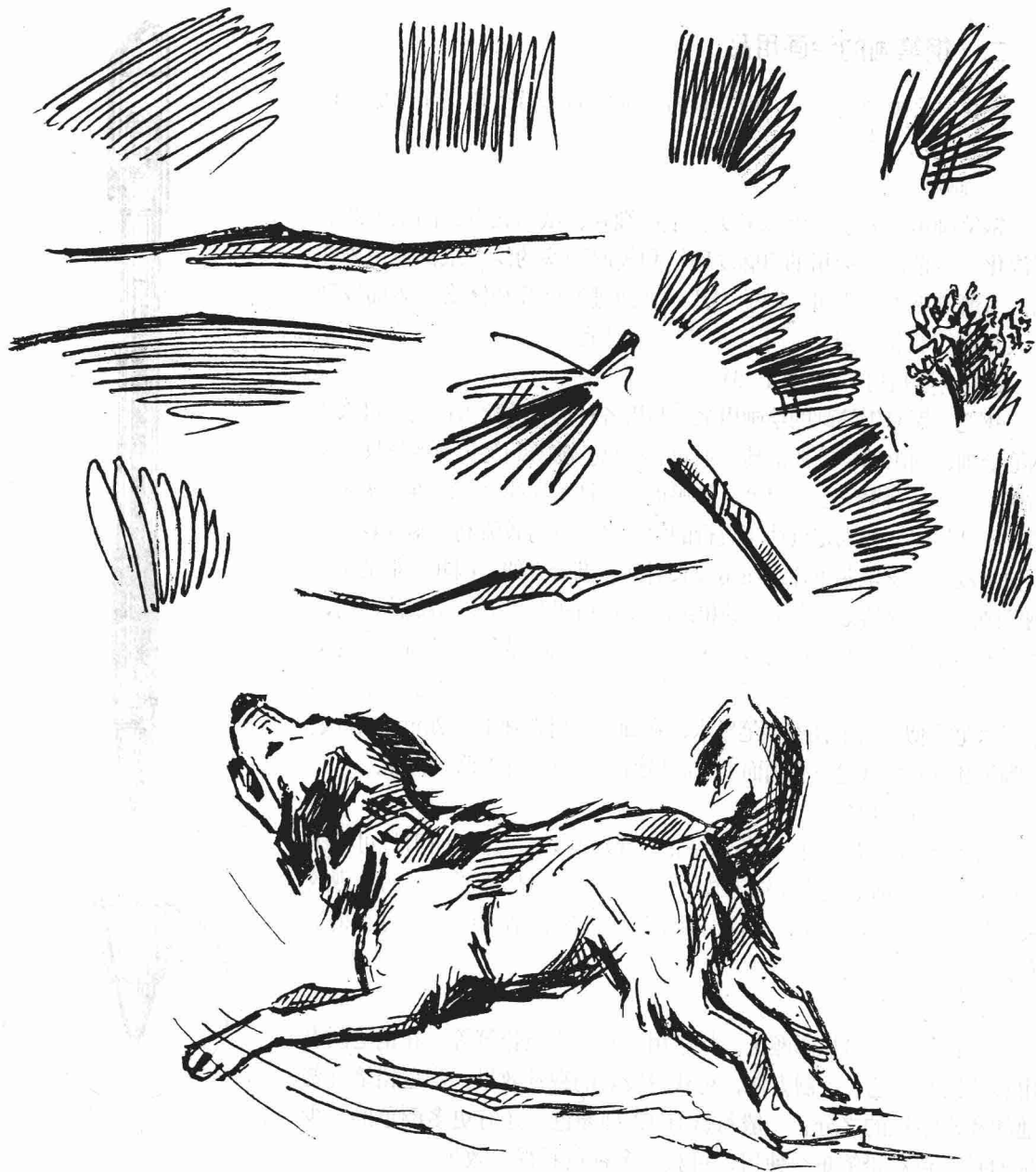

图2-1 徒手绘制不同形式的钢笔线及其应用

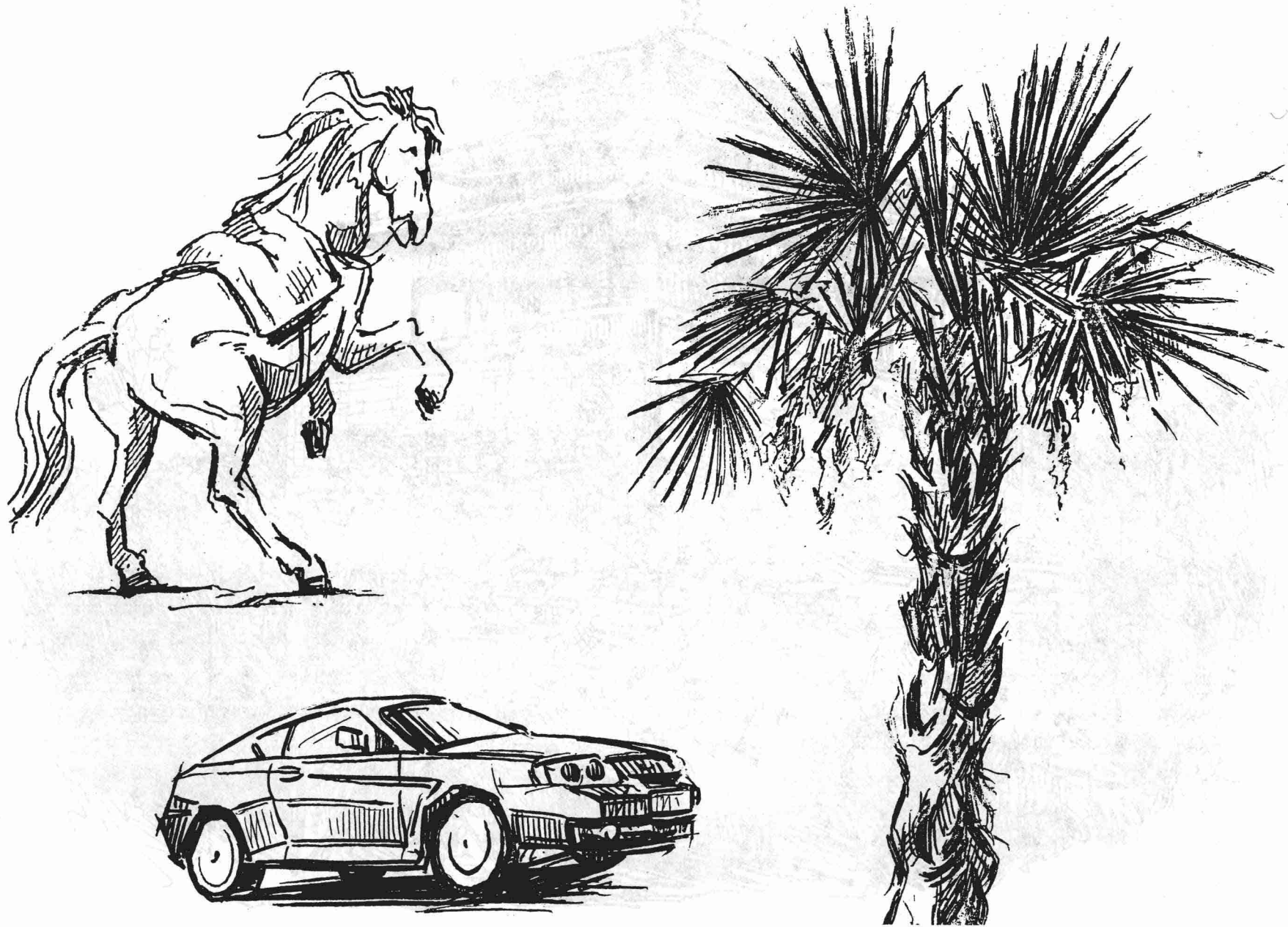

图 2-2 徒手绘制不同形式的钢笔线的应用

图 2-3 北京景山公园

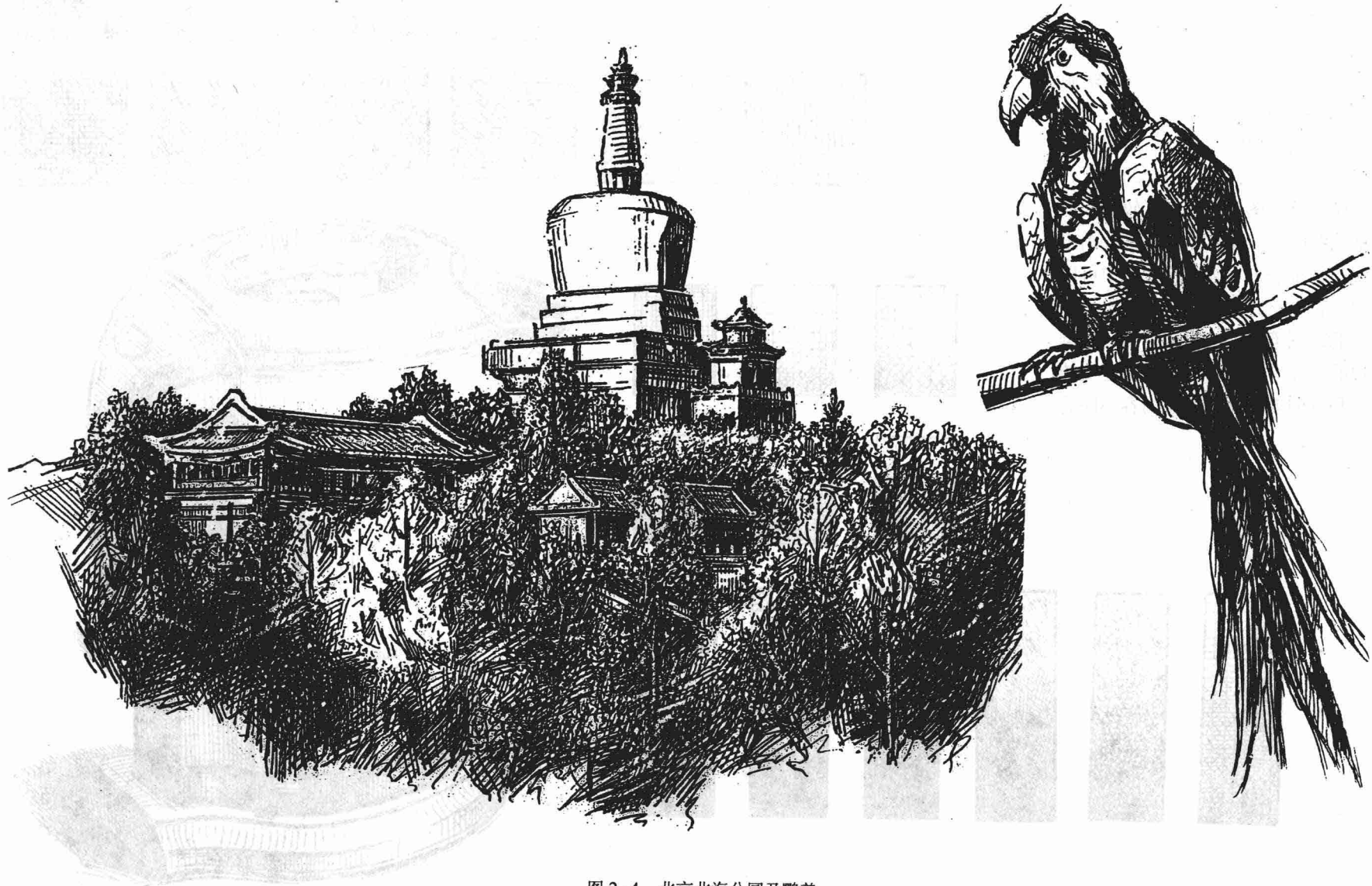

图 2-4 北京北海公园及鸚鵡

二、较为整齐的钢笔线及较精细的钢笔画

较为整齐的钢笔线笔触细致、精确，有利于表现形体的准确形状及画面的明暗变化。用这种钢笔线可绘制较为精细的钢笔画。

钢笔画表现中的概括与精细是相对的，两者之间并没有明显的界限。

图2-5~图2-8表示了较为整齐的钢笔线的画法及用这种钢笔线画出的较为精细的钢笔画。读者从中可以看出，较为整齐的钢笔线一般也是徒手画的。钢笔线不应单调，而应根据表现的需要有相应的变化。钢笔线的形状和方向要有利于表现内容不同的表面。

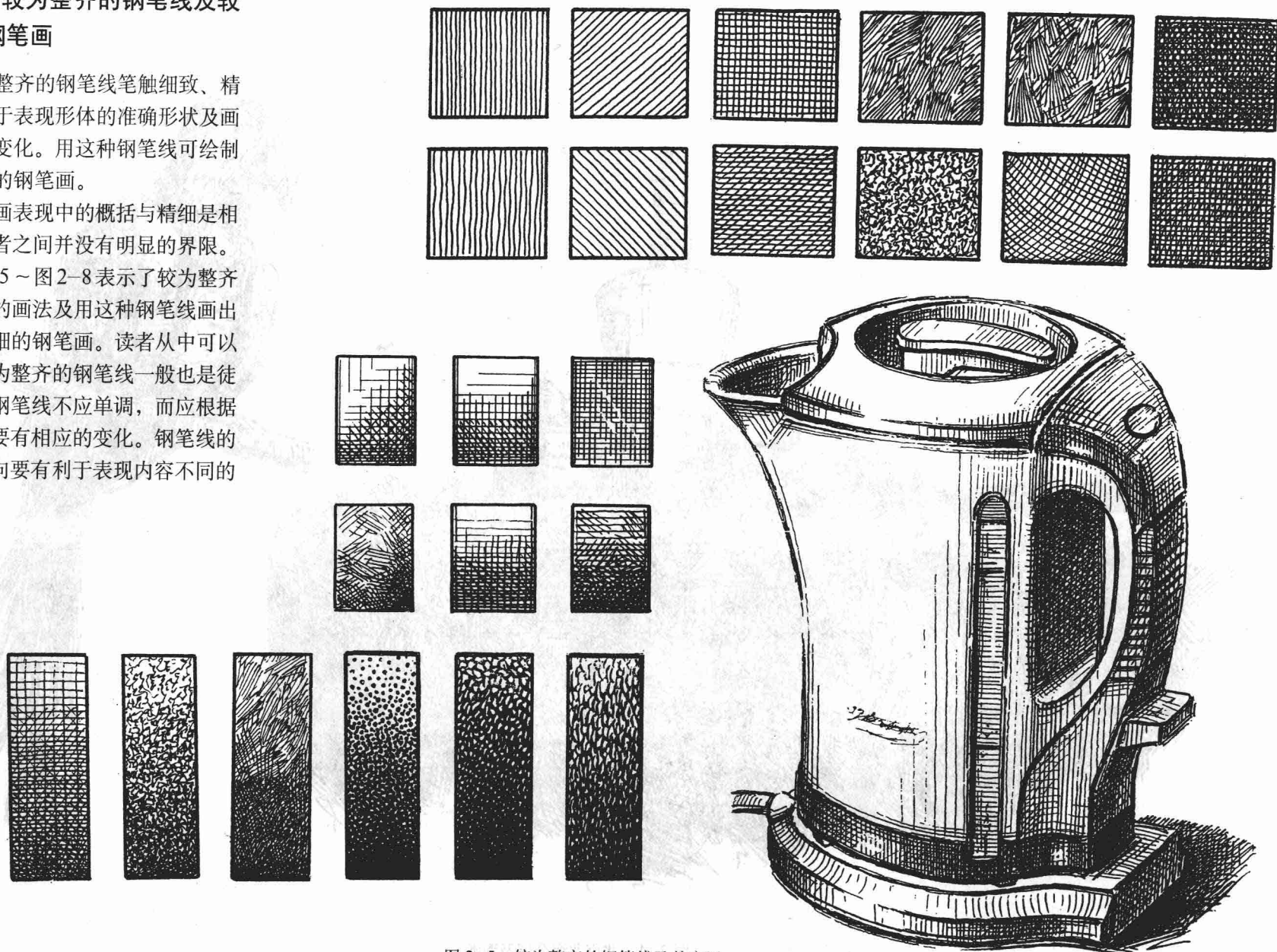

图2-5 较为整齐的钢笔线及其应用

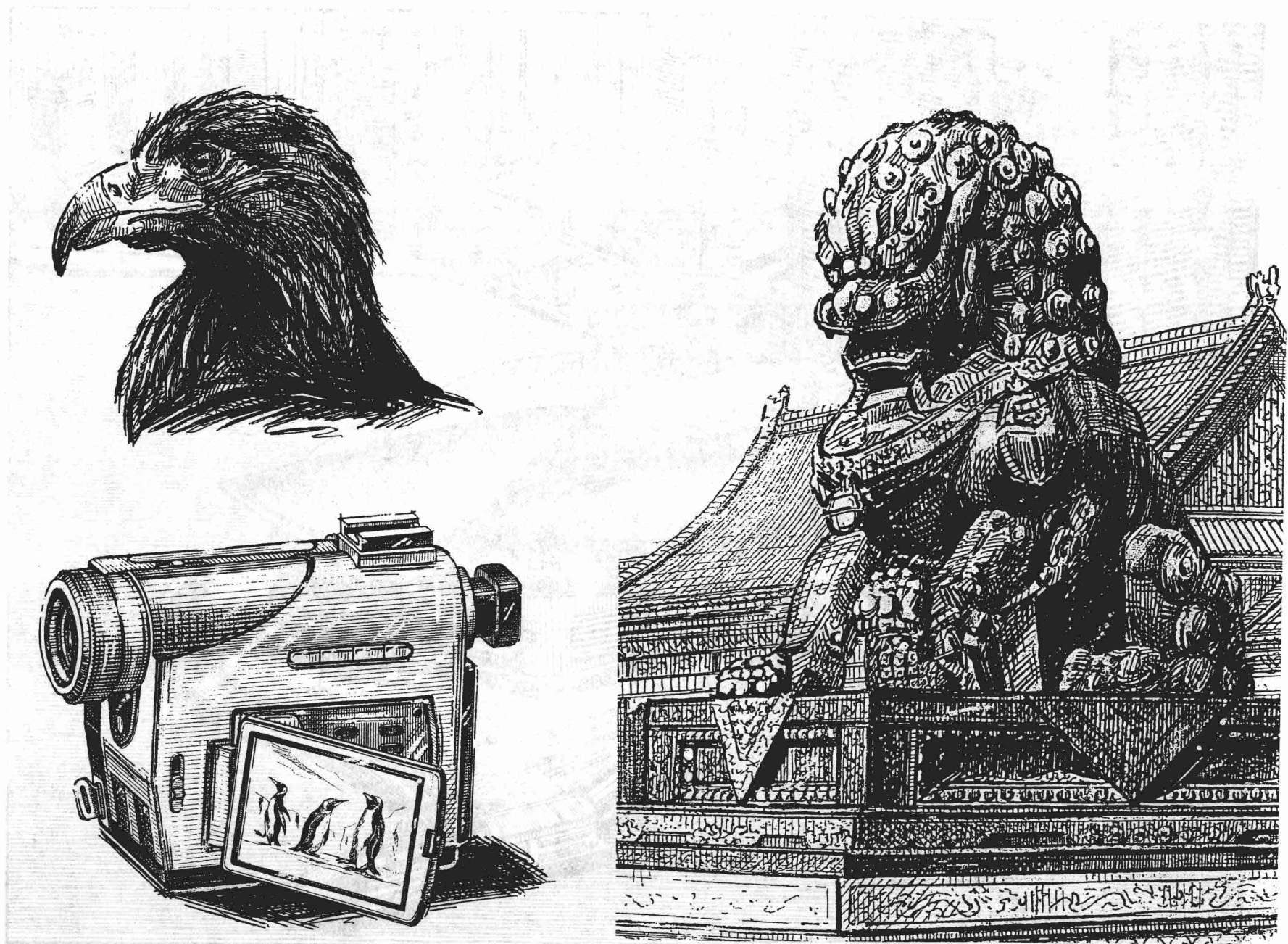

图 2-6 较为整齐钢笔线的钢笔画

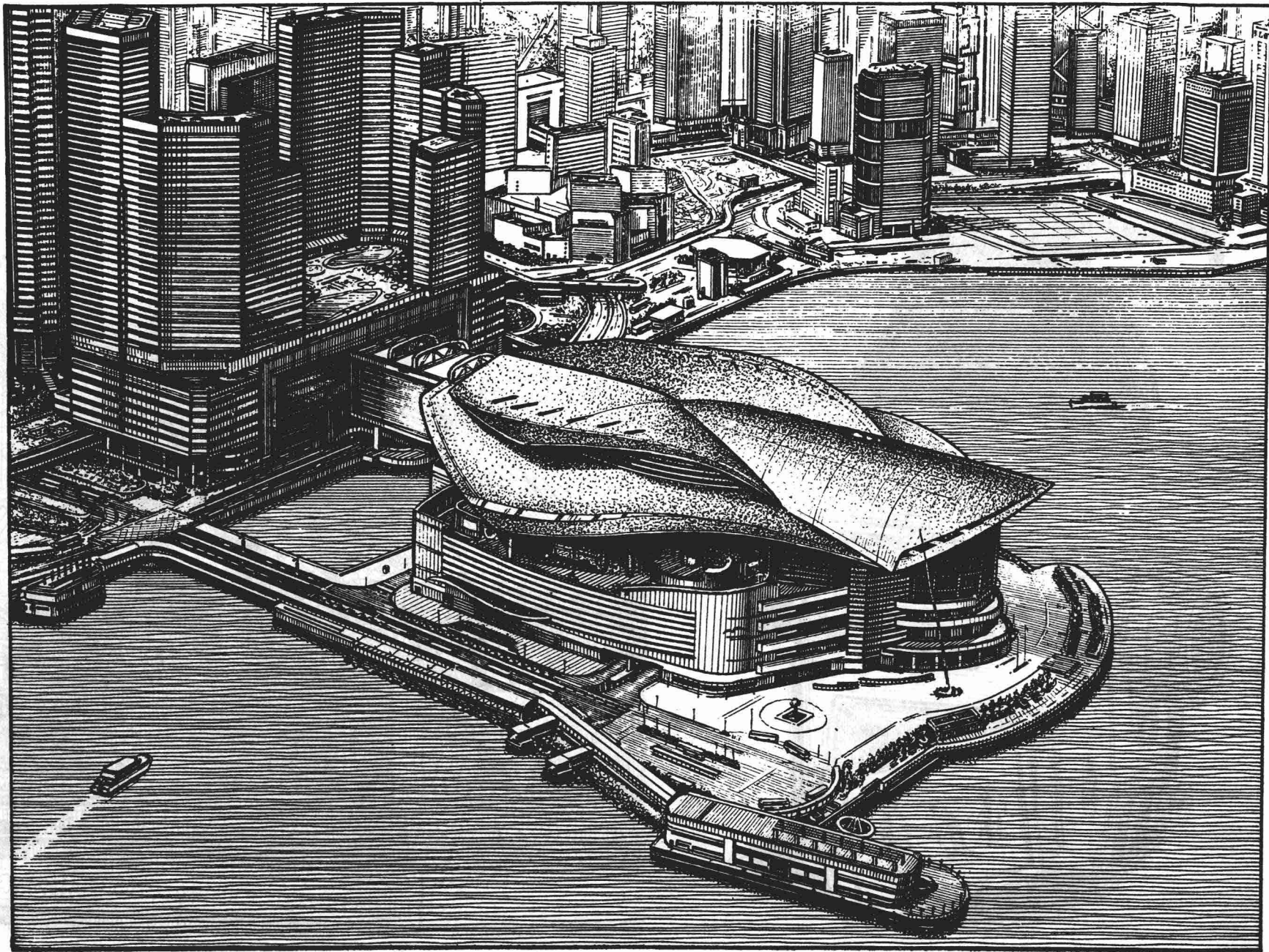

图 2-7 香港会展中心

图 2-8 俄罗斯莫斯科华西里·伯拉仁内教堂

三、较长钢笔线的画法及其应用

当钢笔画所表现的形体较大或表现平静的水面、广阔的地面等内容时，需要画出一些长的钢笔线。图2-9和图2-10为较长钢笔线的画法及其应用。

为了保持较长钢笔线的平直，除目测徒手绘制外，可适当应用直尺，但画线时不要只靠紧尺边画一种笔直整齐的线，可沿直尺边适当摆动笔尖，画出有波动变化、断续变化或粗细变化的长钢笔线。

长钢笔线可画成不同形式的单线，也可画成由多条直线和很多垂直短线组合而成的复合线，以丰富画面。

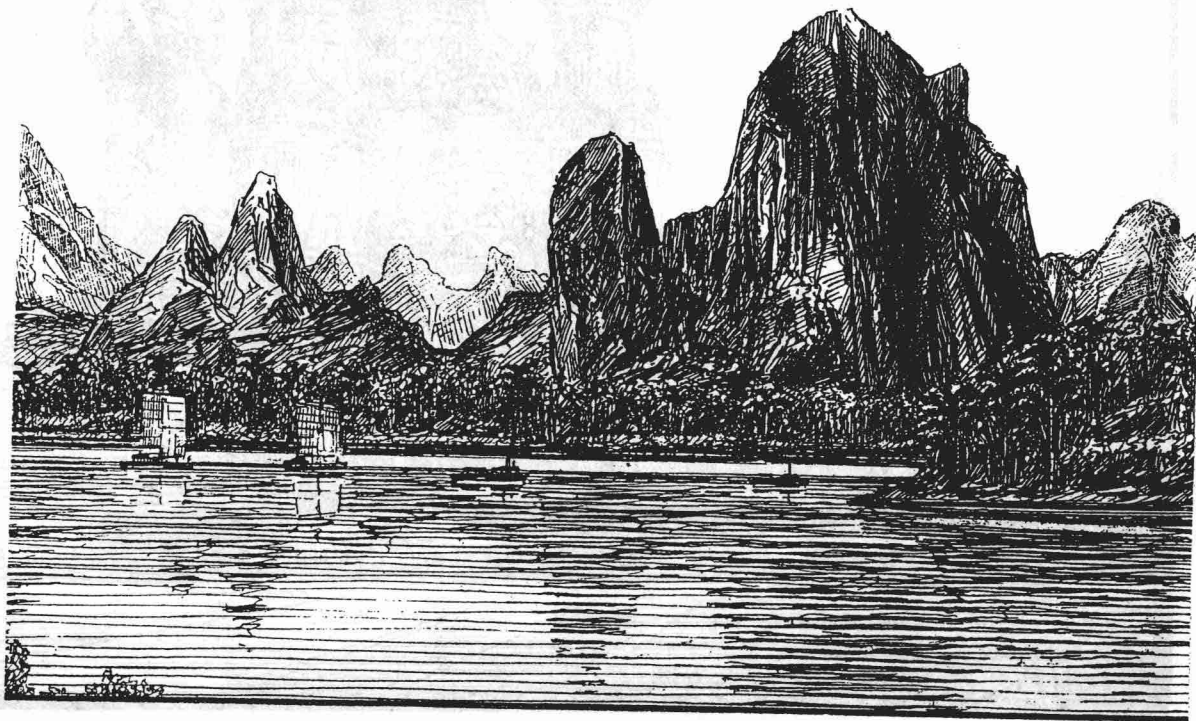
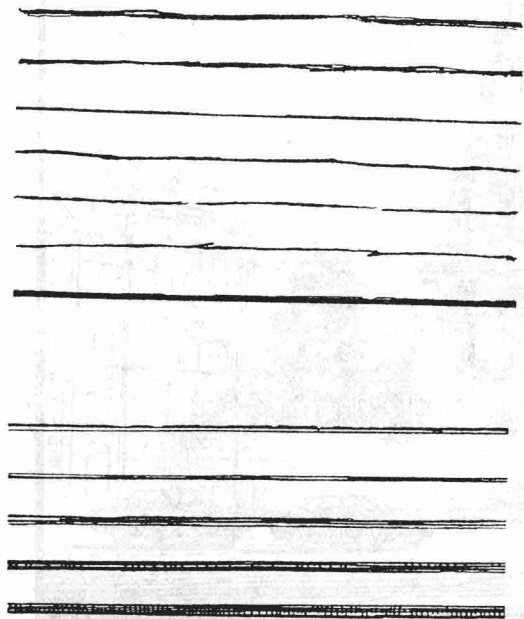
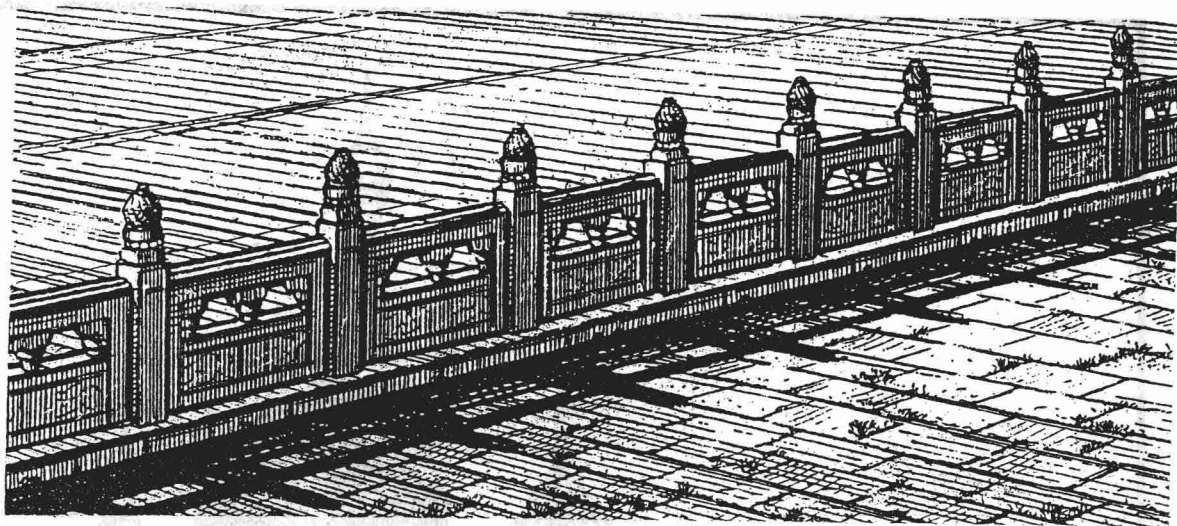

图2-9 较长钢笔线的画法及其应用