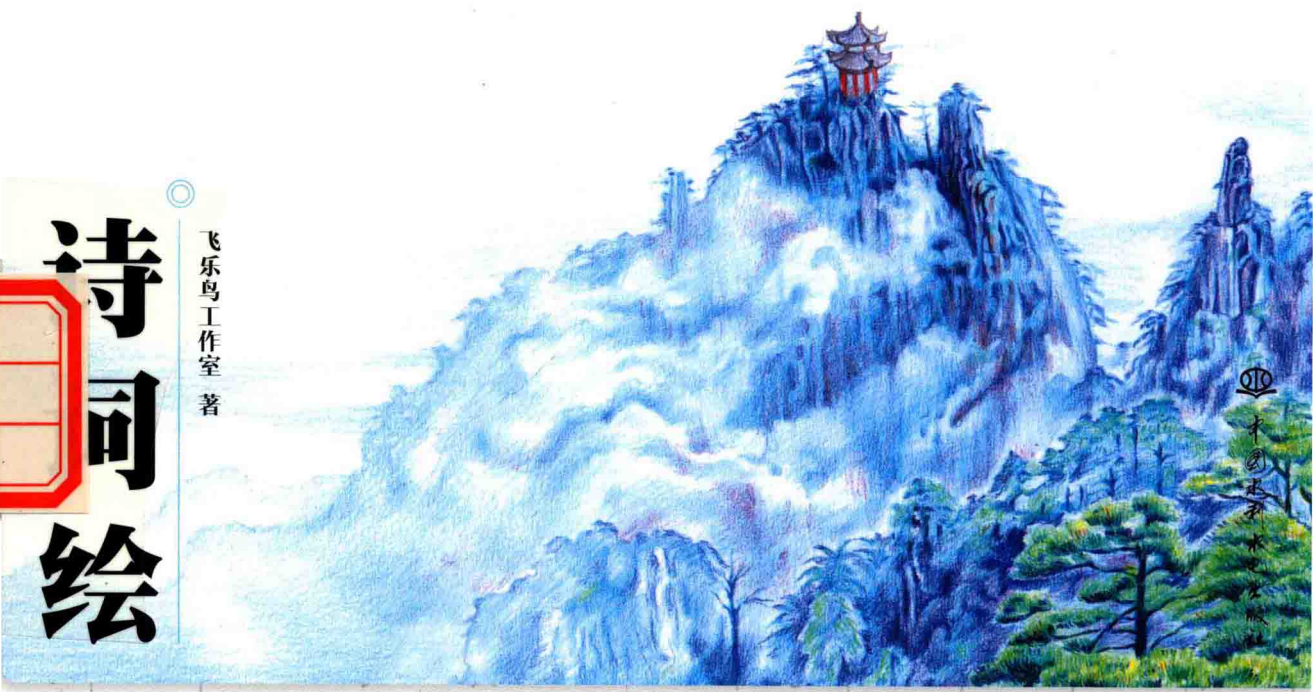

古风

诗
词
绘

飞乐鸟工作室 著

中国书画函授大学
肇庆分校

古风

飞乐鸟工作室 著

诗词绘

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

图书在版编目 (C I P) 数据

古风·诗词绘 / 飞乐鸟工作室著. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-5170-3738-5

I. ①古… II. ①飞… III. ①铅笔画—绘画技法
IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第244922号

书 名：古风 诗词绘

作 者：飞乐鸟工作室 著

出版发行：中国水利水电出版社（北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038）

网址：www.waterpub.com.cn

E-mail:sales@waterpub.com.cn

电话：（010）68367658（发行部）

企 划：北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话：（010）82960410、82960409

E-mail:sales_bookexplorer@163.com

经 售：全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷：北京启恒印刷有限公司

规 格：185mmx210mm 24开本 7印张 47千字

版 次：2015年12月第1版 2015年12月第1次印刷

定 价：38.00元

凡购买我社的图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前言

古风是一种情怀，是对过去的璀璨华丽的怀念，它是我们透过时间的屏障窥测历史而编织出来的华梦。古风带来的美与众不同，主要在于它承载的故事和情绪。

在这本书中选择了诗词来表现古风：大漠孤烟直、孤云独去闲、旧时王谢堂前燕、千树万树梨花开……诗词之美在于一句诗词就把你带到一种意境之中。在书中我们用华丽唯美的图画来将这种意境之美实体化。

全书共挑选了十个案例，通过巧妙安排的色彩、构图以及精细的描绘，辅以诗词和美文的烘托来传递情绪，让画面的美达到极致。每一个绘制案例都围绕着一到两个绘制技法要点来展开，并且针对这些要点以详细易懂的方式进行讲解，让读者能够真正掌握和使用。读者在学习实用技巧的同时又能画出美丽的图画，一举两得。

诗是无形画，画是有形诗，将诗画融合，去描绘一个又一个的古风梦吧！

目 录

工具介绍

春夜喜雨

线稿的绘制方法

春夜喜雨

临江仙

平涂技法

临江仙·夜饮东坡醒复醉

玉阶怨

叠色技法

玉阶怨

使至塞上

渐变色的表现方法

使至塞上

五十一

三十三

十七

七

伍

望庐山瀑布

学会水的画法
望庐山瀑布

六十七

陆

浣溪沙

树木和屋瓦的画法
浣溪沙

八十五

柒

独坐敬亭山

山的画法
独坐敬亭山

一百零三

捌

官灾

古典建筑的表现
守岁

一百一十九

玖

白雪歌

云雾和雪的表现
白雪歌送武判官归京

一百三十五

拾

乌衣巷

远近与虚实
乌衣巷

一百五十三

古风

飞乐鸟工作室 著

诗词绘

图书在版编目 (C I P) 数据

古风·诗词绘 / 飞乐鸟工作室著. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-5170-3738-5

I. ①古… II. ①飞… III. ①铅笔画—绘画技法
IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第244922号

书 名: 古风 诗词绘

作 者: 飞乐鸟工作室 著

出版发行: 中国水利水电出版社(北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658(发行部)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京启恒印刷有限公司

规 格: 185mm×210mm 24开本 7印张 47千字

版 次: 2015年12月第1版 2015年12月第1次印刷

定 价: 38.00元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前言

古风是一种情怀，是对过去的璀璨华丽的怀念，它是我们透过时间的屏障窥测历史而编织出来的华梦。古风带来的美与众不同，主要在于它承载的故事和情绪。

在这本书中选择了诗词来表现古风：大漠孤烟直、孤云独去闲、旧时王谢堂前燕、千树万树梨花开……诗词之美在于一句诗词就把你带到一种意境之中。在书中我们用华丽唯美的图画来将这种意境之美实体化。

全书共挑选了十个案例，通过巧妙安排的色彩、构图以及精细的描绘，辅以诗词和美文的烘托来传递情绪，让画面的美达到极致。每一个绘制案例都围绕着一到两个绘制技法要点来展开，并且针对这些要点以详细易懂的方式进行讲解，让读者能够真正掌握和使用。读者在学习实用技巧的同时又能画出美丽的图画，一举两得。

诗是无形画，画是有形诗，将诗画融合，去描绘一个又一个的古风梦吧！

目录

壹

工具介绍

春夜喜雨

线稿的绘制方法

春夜喜雨

貳

临江仙

平涂技法

临江仙·夜饮东坡醒复醉

叁

玉阶怨

叠色技法

玉阶怨

肆

使至塞上

渐变色的表现方法

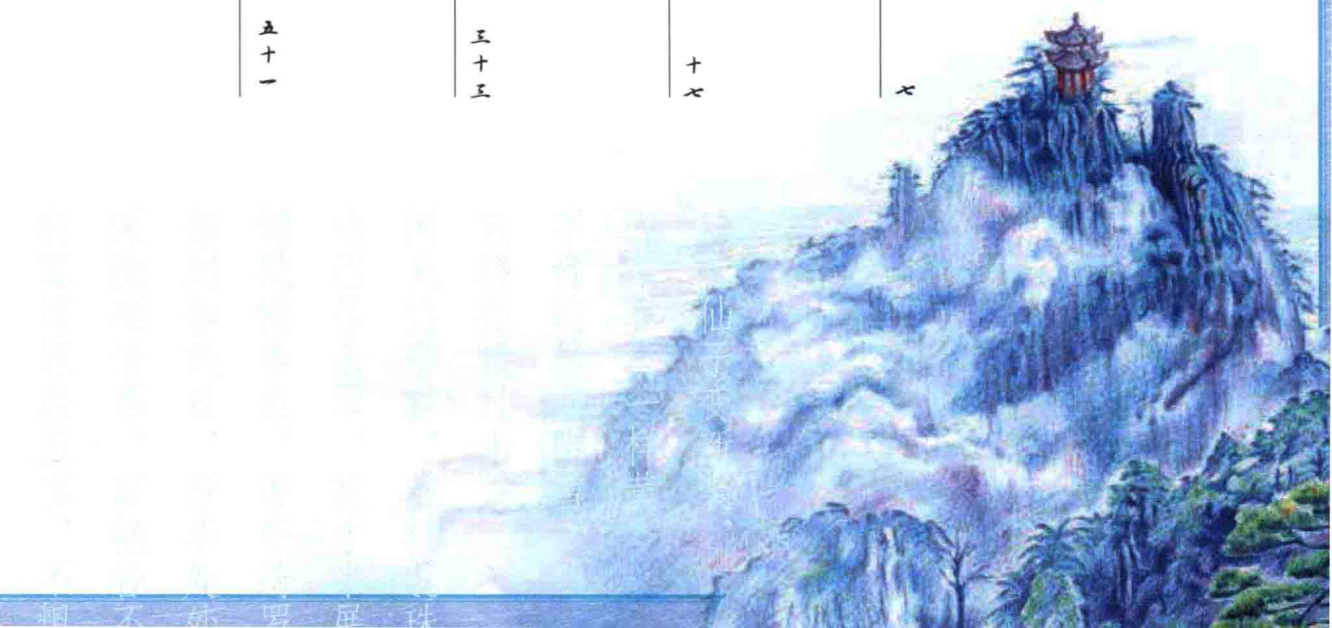
使至塞上

五十一

五十三

十七

七

伍

望庐山瀑布

六十七

学会水的画法
望庐山瀑布

陆

浣溪沙

八十五

树木和屋瓦的画法
浣溪沙

柒

独坐敬亭山

一百零五

山的画法
独坐敬亭山

捌

官岁

一百一十九

古典建筑的表现
守岁

玖

白雪歌

一百三十五

云雾和雪的表现
白雪歌送武判官归京

拾

乌衣巷

一百五十三

远近与虚实
乌衣巷

工具介绍

【色铅笔的选用】

本书使用的是马可雷诺阿48色油性色铅笔，在绘画步骤中我们都会标明所用的颜色名称与其对应的色号。

01 白色	31 大红	59 紫罗兰	62 粉绿	73 淡蓝灰
21 浅黄	11 深红	57 紫色	66 绿色	88 浅灰
25 柠檬黄	38 曙红	91 蓝紫	60 草绿	72 蓝灰
19 中黄	36 玫瑰红	58 普蓝	61 深绿	81 灰色
22 桔黄	71 桃红	50 群青	63 橄榄绿	74 深灰
16 橙黄	70 粉红	55 深蓝	27 黄褐	43 红褐
18 桔红	09 紫灰	77 钴蓝	44 熟褐	40 深褐
23 橙色	75 肉色	51 天蓝	79 黄赭	10 黑色
46 朱红	39 紫红	14 浅蓝	42 赭石	
33 淡红	56 葡萄紫	68 浅绿	45 红赭	

11 深红
色铅笔末端的数字叫做色号。

【素描铅笔的选用】

素描铅笔在绘制插画时可以用于画草图、勾勒线稿，本书使用的是质地细腻的三菱铅笔。

铅笔末端的标识代表着铅笔的型号，在勾勒线稿时使用2B铅笔即可。

【橡皮与纸张的选用】

合适的橡皮与画纸可以帮助我们顺利地完插画创作，避免劣质画材给绘画带来的不便。

超净橡皮与可塑橡皮：

辉柏嘉超净橡皮的擦除效果比较明显，可在色铅笔笔迹中擦出一块较为干净的区域。

辉柏嘉可塑橡皮是可以塑造形状的像橡皮泥一样柔软的橡皮，它吸附能力较强，能很好地黏掉铅笔痕迹，擦出自然的效果。

彩铅纸：

8开的专业彩铅画纸，它拥有厚实的质地、细腻的纹理，可确保作画时笔触流畅，涂出的色调亮丽。

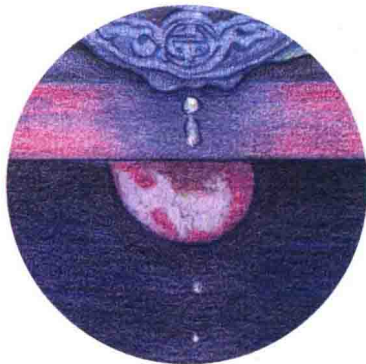
春夜喜雨

淅淅沥沥的小雨染湿了青色的屋檐，檐上的几枝翠竹挂着雨滴，空气中泛着清新湿润的气息。在处理这样一幅雨景时，首先要定位好整幅画的构图和色调，在刻画细节时要注意雨滴的描绘。

线稿的绘制方法

在创作一张色铅笔画时，通常需要经历的步骤是构思、构图、细化线稿，最后是上色。现在我们先来学习线稿的绘制方法。

壹 第一步是构思，在画一幅图之前先要思索要表现什么样的画面，然后根据画面的需求对画面中的内容进行选择和安排。这里以《春夜喜雨》的前四句为例，思索一下哪一元素最能表现诗中的情景。

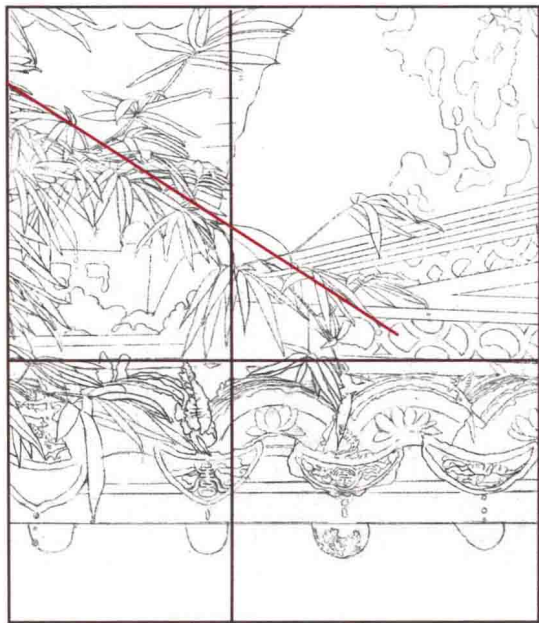

这是一首写意的古诗，尤其是前四句，除了“雨”之外并没有出现其他具像的物体，所以选择中式建筑来表现诗词中的古韵感。

接着就是在诗的标题和诗句中反复出现的雨，这个元素的出现起到了点题的作用。

因为诗中有“润物”一词，所以给画面加上了几枝被雨水打湿的青竹枝。同时竹是一种与古式建筑非常搭配的植物，更能加强画面的诗意氛围。

贰 对画面元素进行选择并对理解诗词后，开始在画面上对这些元素进行安排，这一步就是构图。

我们从“润物细无声”联想到的是安静的画面和一滴滴的雨水，所以将画面安排为小景。将横向的屋檐和远处的建筑安排为十字交叉构图，使观者的视线集中在画面十字交叉处的主体位置，而一枝青竹斜向划过画面，打破了十字形构图的严肃感，为画面增加了一点灵气。

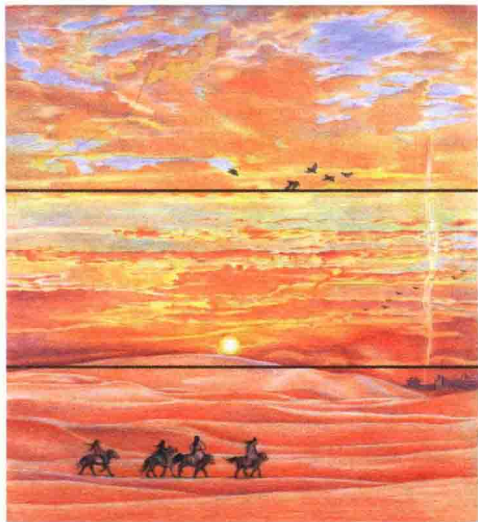
本书中的画面都是对风景的表现，下面介绍一些风景画中常见的构图及其特点。

【平衡式构图】

将画面中的主体元素进行巧妙安排，让它们相对且平衡。可使画面显得大气而又不乏空灵感。常用于表现月夜、水面泛舟等画面。

【平行构图】

平行构图具有平静、安宁、稳定的特点，在风景画中常用来表现广袤无垠的平川、原野等。

【垂直构图】

垂直构图可以充分体现主体物的高大与深度感，在风景画中常用来表现大树、瀑布以及高楼等。

【对角线构图】

使用斜线或直线来打破画面平直均衡的构图形式，用对角线构图可使风景画变得更有兴趣。

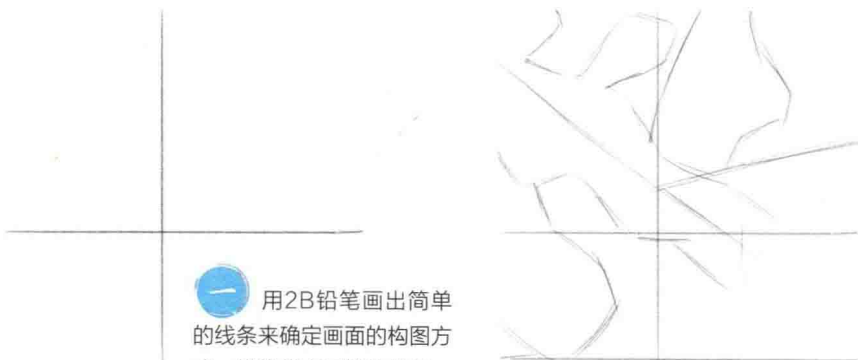

- 60
- 61
- 14
- 39
- 36
- 58
- 38
- 10
- 25
- 51

《春夜喜雨》

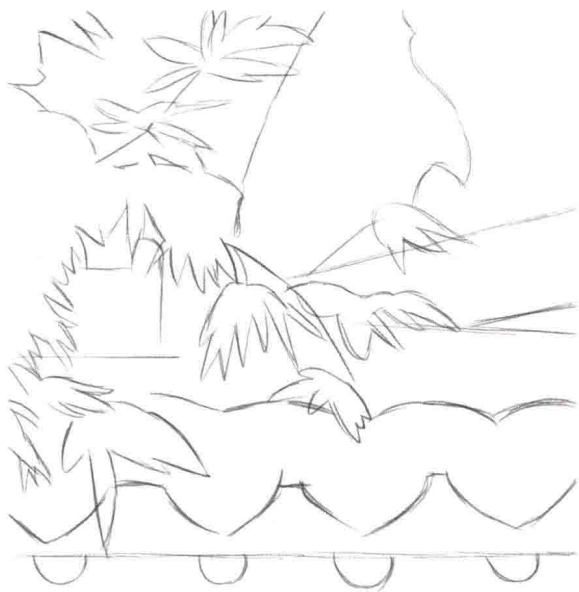
好雨知时节，当春乃发生。
随风潜入夜，润物细无声。

——唐代·杜甫

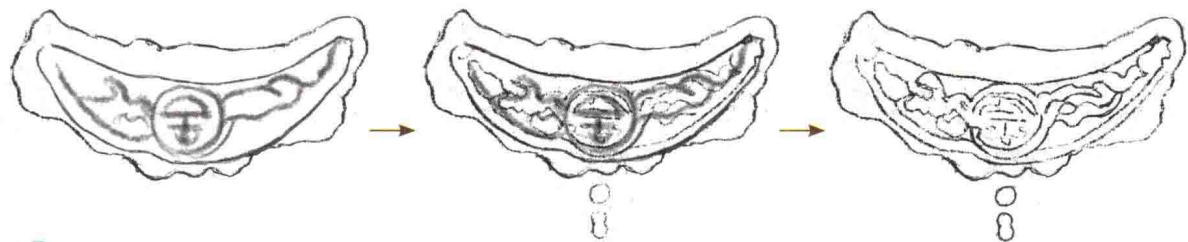
一 用2B铅笔画出简单的线条来确定画面的构图方式，横线代表屋檐的位置，竖线代表后方建筑的位置。

二 在上一步的基础上用线条勾勒出竹枝的范围和后方建筑倾斜的弧度。

三 接着在前面草图的基础上，用明确的线条勾勒出建筑以及竹枝的轮廓，然后擦除多余的参考线。

四 在上一步的基础上把建筑及竹枝的轮廓细节细致地刻画出来。竹叶要用平滑的线条来画，在古旧檐瓦的边缘用曲线表现出历经风雨长年磨损后的痕迹。

五 在描绘檐瓦的细节时，先用铅笔轻轻地在檐瓦表面画出花纹的形状，再将铅笔削尖，沿着花纹的外轮廓进行勾勒，接着用橡皮尖擦掉多余的线条。然后在檐瓦的下方画上几滴连续的水滴，表现正在往下掉的雨水。

六 画竹叶时，以一簇竹叶为单位，叶片分布在竹枝的顶端，把握好叶片的特征，用平滑的线条勾勒出狭长的叶片形状，注意画出细长的叶尖。画出整组叶片后，再擦拭掉草稿线。