

基础美术画法丛书

教你画钢笔风景画

郭 航/编著

JIAO NI HUA GANG BI FENG JING HUA

上海人民美術出版社

基础美术画法丛书

教你画钢笔风景画

郭 航/编著

上海人民美術出版社

钢笔画是深受人们喜爱的一大画种。本书以图文对照的形式分别介绍了钢笔画的作画工具及材料，讲解了钢笔风景画的基础画法，并侧重于中国风的山水风景画，形象直观，通俗易懂。附有上百幅范图并配上文字解说，是广大钢笔画爱好者优秀的参考书，也可供专业美术工作人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

教你画钢笔风景画/郭航编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2012.5

ISBN 978-7-5322-7905-0

I.教… II.①郭… III.钢笔画—风景画—绘画技法

IV.J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第059148号

基础美术画法丛书

教你画钢笔风景画

编 著: 郭 航

策 划: 徐 亭

责任编辑: 徐 亭

技术编辑: 季 卫

装帧设计: 蔡 惟 李 莉

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 710×910 1/12 6.33印张

版 次: 2012年5月第1版

印 次: 2012年5月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-7905-0

定 价: 22.00元

目 录

第一章 钢笔画概述/4

第二章 钢笔画工具材料的选择/7

1. 钢笔的选择/7

2. 纸张的选择/8

3. 墨水的选择/9

第三章 钢笔风景画基础练习/10

1. 钢笔山水风景画的执笔与运笔/10

第四章 钢笔山水风景画基础画法/13

1. 树的画法/13

2. 山石的画法/22

3. 云的画法/25

4. 建筑物的局部画法/26

5. 房子和桥的画法/27

6. 钢笔风景画步骤图示范/28

第五章 钢笔画范图/38

后记/76

第一章 钢笔画概述

什么是钢笔画？顾名思义，钢笔画就是以钢笔为绘画工具所绘制的图画，它起源于国外鹅毛管笔的绘画时代。19 世纪末，钢笔画已发展为独立的画种，是一种具有独特表现力的绘画艺术。

钢笔画最初形态是在 1000 多年前的中世纪，当时《圣经》和《福音书》的手抄本就曾出现过钢笔画的雏形，追溯到公元 7 世纪，钢笔画源自欧洲，起源于欧洲的芦苇管、鹅毛管写字绘画时代，它是绘画领域古老的画种，也是绘画技巧的基本功夫。

文艺复兴时期，很多画家都用这种笔绘制他们的创作

稿和素材稿，留下了很多经典之作，成为后代画家的学习范本。现在，国外的钢笔画已相当成熟，也非常流行，甚至和油画、水彩画并称为欧洲三大画种，很多商业店铺及个人家庭都会收藏精美的钢笔画。

随着文艺复兴远去，17 世纪以后，印刷出版业开始蓬勃发展，新的印刷制版方式代替了旧时的凸版印刷技术。钢笔画开始进入商业领域，商家们邀请艺术家用它来绘制各种插图和装饰画。

19 世纪末，钢笔画已发展为独立的画种，是一种具有独特表现力的绘画艺术，上世纪 30 年代它又被用到了

伦勃朗（荷兰）

报纸插画和漫画上，这个时候的钢笔分成了很多种类，包括使用各种坚而韧的笔尖在纸上绘画，因而又称“硬笔画”，并从绘画工具上更有别于铅笔和毛笔了。

自来水笔的研制出现，通常意义上的钢笔工具才得到普及，许多欧洲古典文学作品中有许多著名的插图都是钢笔画，钢笔画在造型艺术中占有明显的地位。梵·高、毕加索、伦勃朗等著名画家都有精美的钢笔画作品传世。在西班牙，由原来的毕加索旧居改建成的博物馆内，就展出有毕加索晚年时期的近百幅钢笔画作品。

运用钢笔进行美术创作，在中国也有上百年的时间了，在过去很长一段时间内，钢笔画创作曾在中国连环画美术创作活动中发挥过重要的作用与影响，受当时客观条件的限制和人们的认知度的不同，钢笔画只是在插图中扮演小角色，多出现在一些小人书、连环画上。

如 50 年代华三川的黑白钢笔画连环图《青年近卫军》、《交通站的故事》，颜梅华的钢笔淡彩俄文版画册《一幅幢锦》，董洪原的黑白钢笔画连环图高尔基三部曲《童年》、《在人间》、《我的大学》。

梵·高（荷兰）

上世纪80年代以来,改革开放的春风给钢笔画的发展注入了新的活力与生机,钢笔画在国内被广泛运用于手绘建筑效果图、环艺设计、工业造型、广告装潢等实用美术中。

近十几年来,中国钢笔画面貌焕然一新,作品的思想性、艺术性、观赏性都达到了一个前所未有的高度,钢笔画也得到了进一步的发展。

进入21世纪,中国的各种艺术形式已成为了全球艺术场景中一支中兴力量,伴随着国内艺术的繁荣与发展,一种全新的高雅绘画艺术——中国新钢笔画,已渐渐浮出水面,闪烁着迷人的光彩,慢慢向人们走来。

随着现代制笔工艺的进一步完善与提高,新一代绘画钢笔、针管笔、点水笔、一次性水笔的出现,钢笔画的技

法也日臻完善、精湛,风格表现也更具多样性。钢笔画也一改过去(幅画小、色彩平淡、主题性弱小)的面貌,取而代之的是大幅面作品、折成中西的手卷形式。当代钢笔画无论从形式、幅面大小、色彩渲染,还是绘画工具的使用上,都进行了全面、系统的整合提高与创新。同时,画面的线条技法也得到了极大的提升与发展,绘画的题材也日渐丰富,呈现出多样性发展的趋势,这使画面的内容更具深度与内涵,与过去的钢笔画已不可同日而语了。

中国新钢笔画将以其独特的魅力健步走上中国美术的舞台,面貌焕然一新,钢笔山水画的欣赏更具多元性,画面的构成,视觉冲击力开始注重形式美感的变化,作品的思想性、艺术性、观赏性都达到了一个前所未有的高度,成为中国美术中不可缺少的一部分。

伊文思(英国)

第二章 钢笔画工具材料的选择

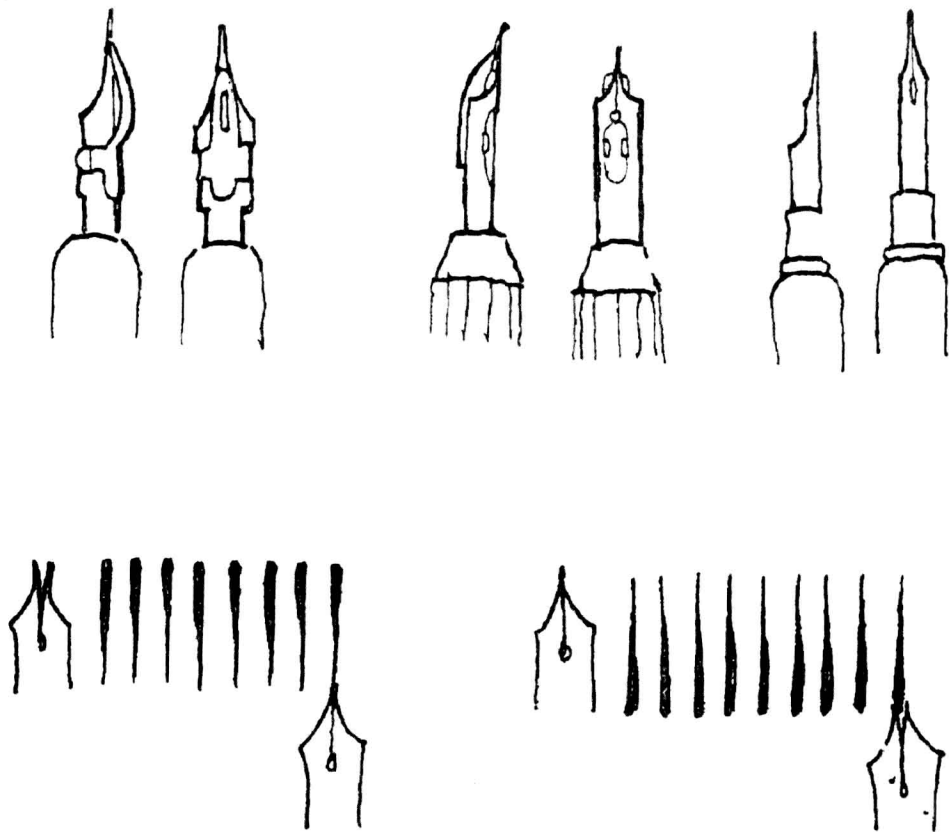
1. 钢笔的选择

绘画的首要工具就是笔，以普通钢笔或特制的金属笔灌注或蘸取墨水绘成的画，所选择的是多种不同型号和特点的笔尖作为其描画材料的，在蘸水笔尖中，更是有着多种不同大小型号的，也就是粗细程度来决定的丰富性，不同的笔尖可以产生不同的艺术效果。

钢笔画属素描的一种，也是通过单色线条的变化和由

线条的轻重疏密组成的黑白调子来表现物象的。

在钢笔画中，钢笔的笔尖是起到一个很重要的工具作用，正是笔尖在画面中的游走和跃动才能形成它的绘画语言。可以说，笔尖的运用是钢笔画材料的基本因素，而线条则是钢笔画的基本语言。其特点是用笔果断肯定，线条刚劲流畅，黑白调子对比强烈，画面效果细密紧凑，对所画事物既能做精细入微的刻画，也能进行高度的艺术概

括，有着较强的造型能力。

现在因画种的多样性使笔的门类规格越来越显繁杂，但钢笔画的工具是相对简单些，过去有使用鹅管笔作画的，但现在基本上就是以蓄水的钢笔为主要作画工具，选用何种钢笔作为画钢笔画的工具，完全由个人的喜好与经济能力所决定的。但无论是选用直头钢笔还是弯头钢笔（美工笔），关键是钢笔的蓄水要足，出水要均，笔尖弹性要好，这在使用的过程中会得心应手得多。

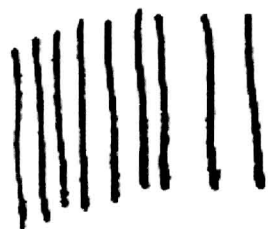
当然，在画钢笔画的时候，也不要僵化地限于只使用钢笔，要根据画作的整体效果作适当选用其他种类笔作为

辅助工具，如准备一些水彩笔、毛笔、铅笔、炭笔都是需要的。当然，主要的工具仍然是钢笔，否则就不会称其为是钢笔画了。

2. 纸张的选择

钢笔画的用纸与其他画种的用纸相比相对不是很讲究，铅画纸、水彩纸、铜板纸、新闻纸、白卡纸等均都适宜，有时甚至因条件的限制，随手可得的任何纸张都可用来作钢笔画。但作为有准备的写生或创作的钢笔画，最好是根据你所要表达的肌理效果去选择绘画用纸，因为绘画的肌理效果有时会受到纸张特性的纹理工艺限制。

钢笔线条组合的方法：

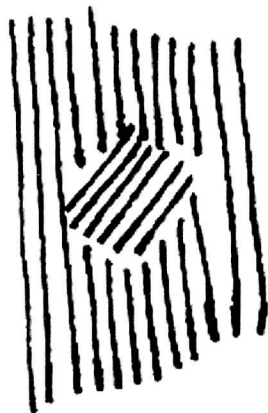
疏朗法

密集法

肌理法

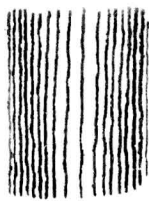
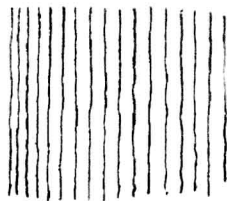
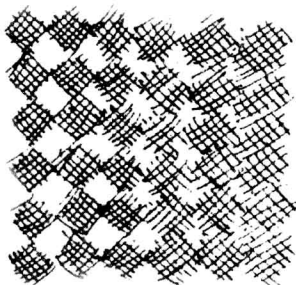
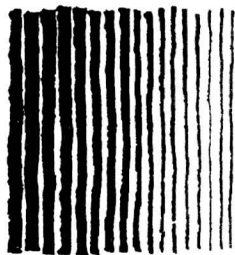
光效应法

3. 墨水的选择

钢笔画目前大多采用的是黑色墨水，有时也会用到蓝色或红色墨水，但蓝色和红色墨水往往会因为墨水色的缺乏变化而无法很好地表现，所以一般最好选用黑色墨水。目前市面上普遍使用的大多是碳素墨水和纯黑墨水二种，画钢笔风景画纯黑墨水是理想的钢笔画用水，另外在作大块面的钢笔画时，也可以使用方便的瓶装墨汁水。

另外，在画钢笔山水画用水的作用也是非常关键，它能起到二个重要作用，一是加水后的墨水能充分有效表现钢笔山水画的虚实效果，二是在钢笔山水画的块面中适度使用清水渲染能有效发挥一定的肌理效果，使得钢笔山水画更具有丰富的层次感。

钢笔线条的排列方法：

第三章 钢笔风景画基础练习

1. 钢笔山水风景画的执笔与运笔

使用钢笔在绘制传统的山水风景画时，首先要学会掌握执笔手法和控制运笔的状态变化。在笔迹形态上要有传统山水风景画所具有的笔力、笔气、笔意、笔韵，也就是用笔的调度问题。

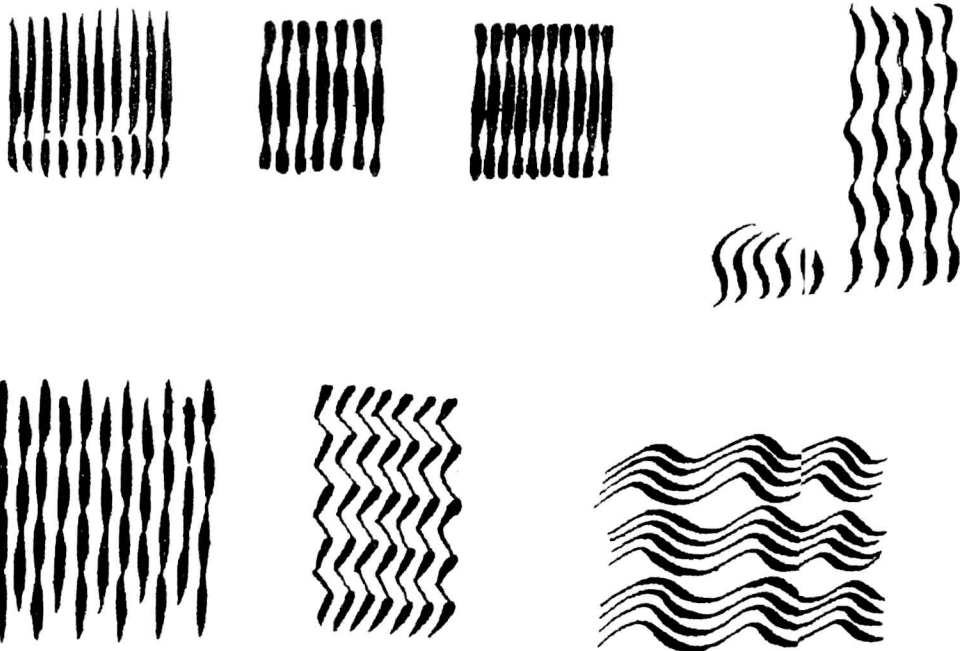
运用笔尖的正反、侧顺、逆向、轻重、虚实之用等，全凭手指所执钢笔的笔尖在画面上的调度，即用笔的运动状态在画面是如何协调与连贯的。因此，只有掌握好运笔的协调与连贯，才能达到笔迹形态整体的节奏感和力度，解决自如用笔的调度问题。

所谓执笔：就是手指与钢笔的衔接，而衔接的方式都因所执工具的不同而不同，使用钢笔的执笔手法，这不同于使用毛笔，其执笔的效果不会像毛笔笔尖那样能“八面生锋”，但其遵守的执笔原则是一致的。

用钢笔绘画和写字的执笔手法是一样的，用拇指、食指、中指握住笔杆，实腕与虚腕均可，笔尖斜角触抵纸面，笔在指中，做到指动笔动。充分使用笔尖的正面、反面、侧面等，从而产生适合于绘制传统山水画的钢笔运笔方法。

所谓运笔：就是手指所执钢笔的运动状态，最终能在

各种不同的钢笔线条：

纸面上留下各种不同的笔迹形态,使用钢笔画山水画所常见的运笔有,抬笔即为笔杆向上用力行笔,压笔即为笔杆向下压力行笔,转笔即为转动笔杆行笔,折笔即为方折之行笔,战笔即为积点成线或集点成面之战行笔,错笔即为顺逆频繁转换推进之行笔,拖笔即为拖住笔杆带动笔尖任意顺行之用笔,戛笔即戛住笔尖逆行之用笔,而且能够有“骨法用笔”和点画形态(点、线、皴、擦、染等)的视觉效果。

钢笔山水画主要的造型语言是线条和笔触,线条的轻、重、缓、急,笔触的提、按、顿、挫都是需要认真研究的。

(1) 钢笔山水画的“骨法用笔”

在进行钢笔山水风景画造型时,首先必须要运用笔力、笔气、笔意,以勾画景物形象的形体结构,然后用墨或色的浓淡层次,明暗调子来达到依附于形而又助于形的表现效果。

(2) 钢笔风景画的线描技巧

学习钢笔画山水风景画的线描造型技巧时,首先要弄

清楚用线构形的一般规律和法则。

钢笔山水风景画是通过点、线及各种线的排列组合来表现和组合成不同的黑、白、灰块面,反映出所需要描绘对象的造型和由光线反射而形成的明暗关系,具有丰富的表现力。

由于钢笔绘画来源于西方,因此它与西方绘画中素描基础技法和表现有着十分密切的关系。当它与中国画的各线条造型技法结合使用时,其表现空间将大为增强,由于钢笔山水风景画在创作过程中的确定性和不可更改性,在造型准确性的掌握上就显得十分重要了。

钢笔画的基本语言(技法)是线和排线,是靠线和线的排列与纸的白色形成的黑白对比来构成色彩感觉的。现实生活五彩斑斓,我们却可以用黑白两色来给以体现,线条在客观世界中是不存在的,而我们却可以运用线条和黑白规律造出一个令人十分着迷的艺术境界。

其实,线条也是有“色彩”的,只是由于我们使用的作画工具是笔尖粗细不同,压笔的轻重不同,运笔的缓急

伊文思(英国)

不同,就可以呈现出细粗、肥瘦、浓淡畅滞不同的色调来。只要我们掌握了线与黑白对比的规律,线与线的排列,画面调子,色彩和表面的效果,所需要表现对象的质感和表层效果及线的排列中的节奏和韵律等关系,那么在以后转入实际创作中,就比较容易地把握住平面空间、错觉空间和体积(立体效果)的诸多要领了。

作为钢笔风景画中最美的线条上是心灵的流露,是表现,是抒发,也同样是说明和记录,具有高度的哲理性,在其中蕴藏着精神、潜象、韵律和节奏的美感,体现作者的气质和修养,并已经成为重要的素描造型手段之一。

希什金(英国)

第四章 钢笔山水风景画基础画法

1. 树的画法

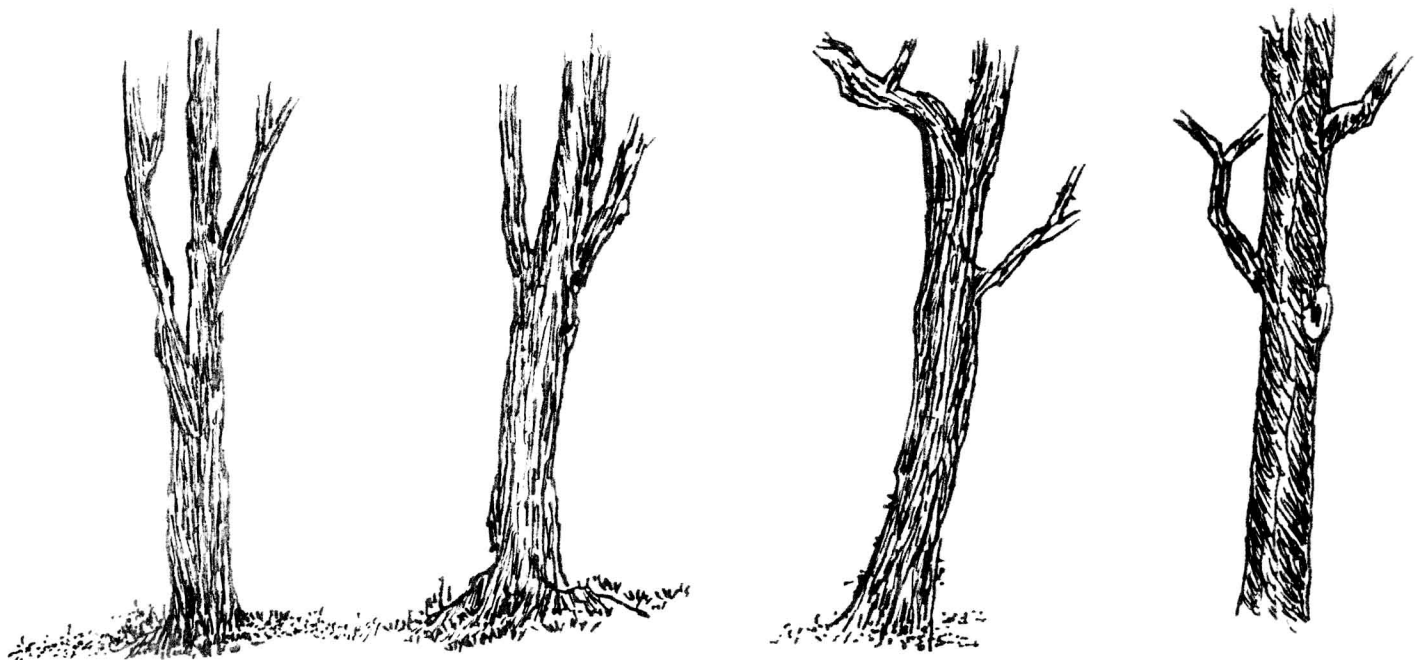
在一幅山水风景画的作品中，出现最多的就是或近或远的各种树木，以烘托画面的气氛。画山水画都离不开画树，而且画树最难，所以画山水风景画先学画树。在山水风景画中树木是最重要的部分，所以必须重视基本功训练。

画树一般先画枯树，这样对树的结构理解和发挥毛笔画树的优势都有益处，树木之间的共同点是它们的枝条，生长组合规律相同，枝条从树干上长出，一左一右向上延伸，一长一短，一疏一密，这样规律对各种树基本一致。

树的种类千千万万，形体千姿百态，立面的绘制方法

亦多种多样，往往令初学者不知从何处入手，现将树分解成几个主要部分简述。

枝干结构：树的整体形状基本决定于树的枝干，理解了枝干结构即能画得正确。树的枝干大致可归纳为下面几类。枝干呈辐射状态，即枝干于主杆顶部呈放射状出杈。枝干沿着主干垂直方向相对或交错出杈，出杈的方向有向上、平伸、下挂和倒垂几种，此种树的主干一般较为高大。支干与主干由下往上逐渐分杈，愈向上出杈愈多，细枝愈密，且树叶繁茂，此类树形一般比较优美。

树枝的姿态:在实际生活中多注意观察树的各种姿态,把记录下来的素材加以取舍,整理出比较理想的构图。画时要做到,出枝自然,自上往下画,不可对称,小枝要似

连非连,似断非断,这样显得小枝很多很繁茂,反之,显得小枝稀少,不要左右前后都出枝,但要给人前后左右均有枝的感受。也就是画出树的枝、干,要有立体感、空间感。

树冠造型：每种树都有其自己独特造型，绘制时须抓住其主要形体，不为自然的复杂造型弄得无从入手，依树

冠的几何形体特征可归纳为球形、扁球形、长球形、半球形、圆锥形、圆柱形、伞形和其他组合形等。

树叶的画法：树叶的画法，一般有点叶法、夹叶法和双勾夹叶法三种：所谓点叶法是用粗线和细线的笔线而成。夹叶法是用勾勒线法，没有什么深浅、浓淡之分，而是根据其周围的笔法协调而定。画树的夹叶，宜在近景不宜于远景。画组树宜于点叶法和夹叶法参半互用，可以达

到树叶有厚薄浓郁之感。

双勾夹叶法用笔注意一定要用力，夹叶和树枝与画面要保持统一。杂树不易全画夹叶，一般多用在画近景的树上，否则过于刻板。

除上述几种树叶的画法外，还有一种既不是点叶，也

