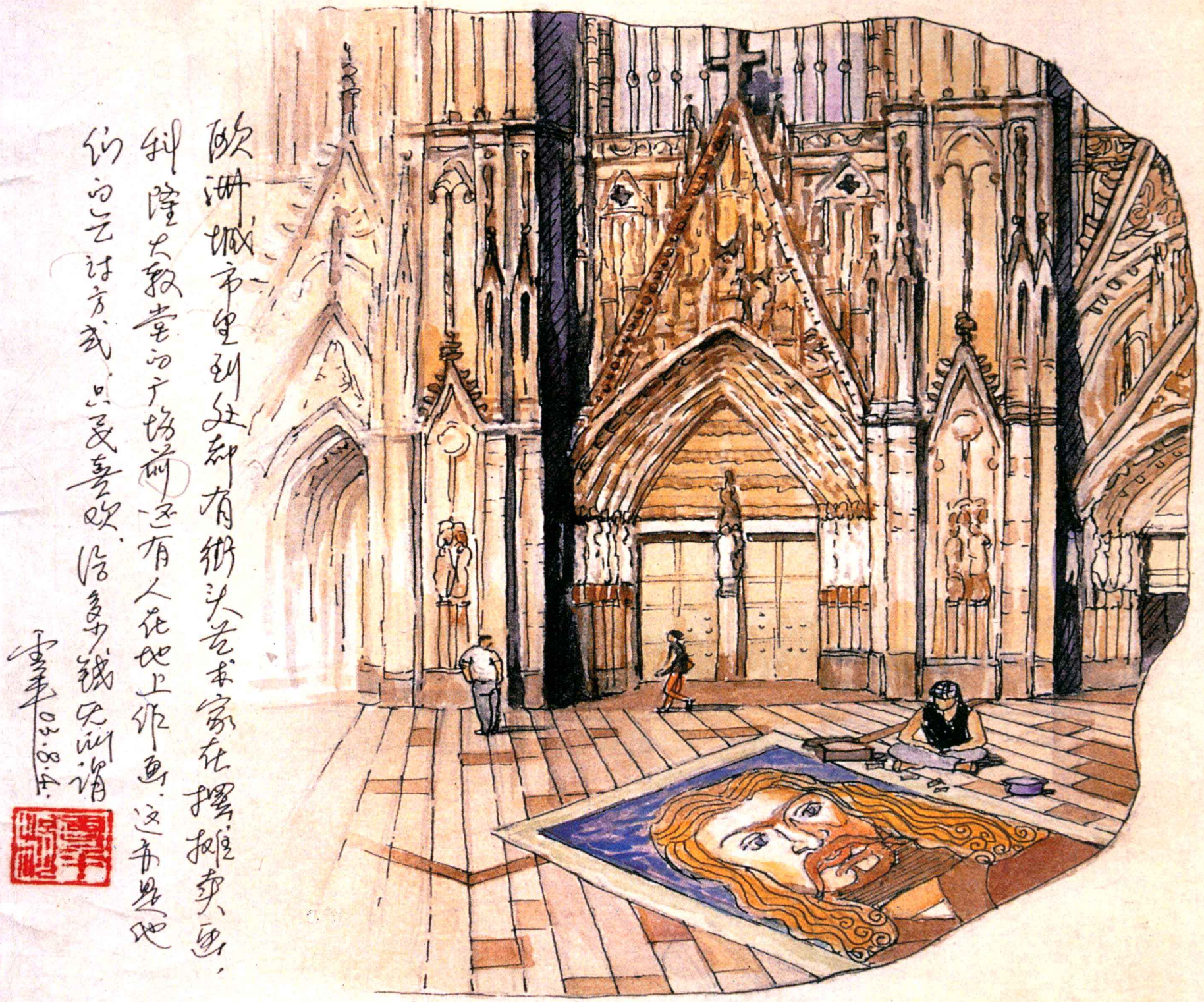

钢笔淡彩画教程

主编 朱正刚
编著 杨云平

欧洲城市里到处都有街头艺术家在摆摊卖画，
利隆大教堂的广场前还有人花地上作画。这真是地
仙的乞讨方式，我很喜欢。杨云平画于上海。

2003.8.4
杨云平

23 SECTION 5 CHAPTER IN THE TUTORIAL

钢笔淡彩画教程

PEN-AND-INK WATER-COLOUR TUORIAL

主编 朱正刚
编著 杨云平

图书在版编目（CIP）数据

钢笔淡彩画教程/朱正刚主编/杨云平编著. —上海：上海人民美术出版社，2004.5
ISBN 7-5322-2881-9

I.钢... II.朱... III.杨... IV.钢笔画；水彩画—技法（美术）—教材 V.J214.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2004）第 035212 号

钢笔淡彩画教程

主 编：朱正刚
编 著：杨云平
责任编辑：金 焰
装帧设计：陈 劼
出版发行：上海人民美术出版社
（上海市长乐路 672 弄 33 号）
经 销：全国新华书店
印 刷：上海中华印刷有限公司
开 本：787 × 1092 1/8 印张 5
版 次：2004 年 5 月第 1 版
印 次：2004 年 5 月第 1 次
印 数：0001-3010
书 号：ISBN 7-5322-2881-9/J · 2760
定 价：26.00 元

序

水彩画典雅、秀丽，景物造化水色空灵，实为人见人爱的画种之一。19世纪传入中国，其画特征与中国画有许多类似之处，颇多相等审美取向。因此，其迅速在中国传播。

钢笔（和铅笔）淡彩，即是勾勒线条的水彩画。相对水彩画，多了景物的结构、明暗等处的线条。钢笔淡彩对物体的描绘较深入细致，追求简明单纯的色彩效果。

近年来，儿童美术教育中，用固体材料表现色彩效果很受欢迎，不易流动的用色特征使儿童产生了绘画“安全心态”，很符合儿童期的心理特征。

但水彩能流动，能在瞬间产生不可预见的变化，很刺激，对儿童有挑战性。过去几十年的美术教材中多用水彩教案，之所以屡教屡败，实在是不能将塑造的要求与用色的技巧相融于一体。

钢笔淡彩能借助钢笔构架轮廓、塑造结构；减少色彩塑造要求，简化色彩铺设层次。这样的改进，就是帮助少年儿童渡过了学习难关。根据美校师生十几年研究和实践所得的经验教训，认为钢笔淡彩是少年儿童色彩教学的主要画种。

本书作者长期在艺术教学第一线，喜欢水彩、研究水彩并颇有心得。作者画风细腻，用色明朗，追求严谨的艺术意趣，很适合少年儿童的教学。

朱正刚
2004.3

目录

一. 欣赏简介 1

二. 工具材料 2

三. 作画步骤 2

 1. 铅笔起稿 4

 取景构图 4

 比例透视 6

 结构明暗 7

 2. 水彩上色 8

 色彩色调 8

 水分把握 10

 3. 钢笔勾勒 11

 线条表现 11

 具体刻画 13

 石头 13

 砖瓦 14

 树木 15

 天空 16

 水面 17

 玻璃 18

 金属 19

 被服 20

 水泥 21

 4. 画面调整 22

 整体和谐 22

 风格追求 23

四. 综合练习 24

 江南水乡 24

 城市民居 26

 都市景观 28

 外国风光 30

五. 范例展示 32

一. 欣赏简介

钢笔淡彩（见图1）是集钢笔画（见图2）和水彩画（见图3）于一身的画种，既有钢笔线条构成的骨架、结构和线条美，又有水彩色形成的气氛、质感和色彩美，因而具有独特的审美价值。在《夜的新天地》

这幅钢笔淡彩作品里，石库门建筑虽陈旧但极富特色。冷色月光和暖色街灯融合，集中体现了那片令人遐想的朦胧景色的上海魅力，从中可以看到钢笔与水彩所起的勾勒塑造、描绘渲染等重要作用。

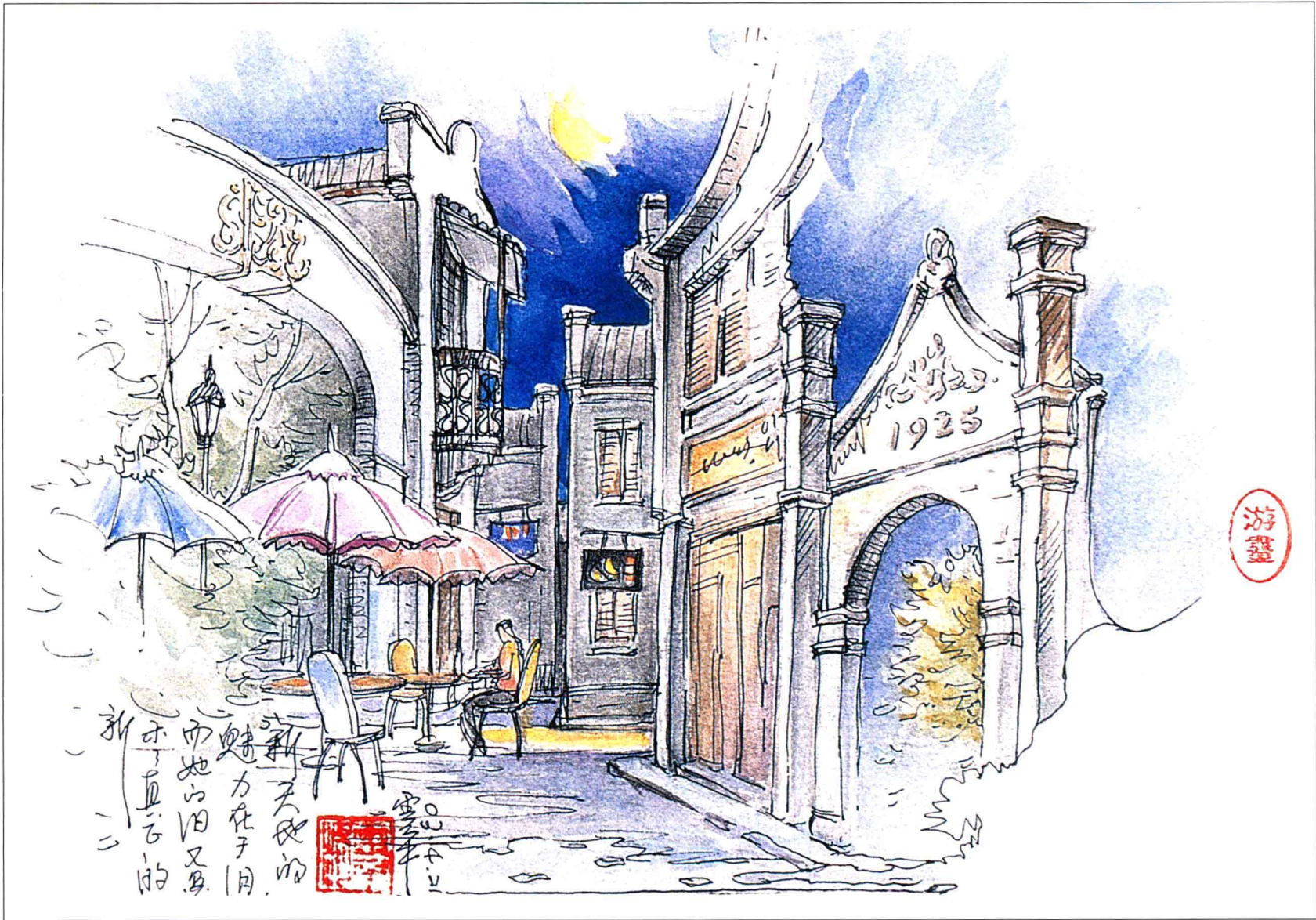

图1 钢笔淡彩《夜的新天地》

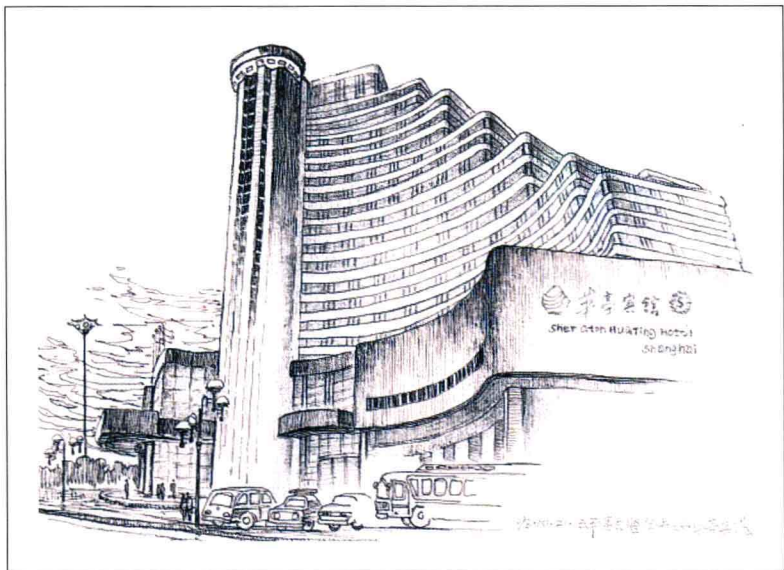

图2 钢笔画《都市仰望》

图3 水彩画《郊外的风》

钢笔淡彩的篇幅不宜大，用16开的水彩纸较为合适。小篇幅不仅使画面容易把握，还能加快

作画速度，并使钢笔淡彩成为收集各种资料的得力工具。

二. 工具材料

学画钢笔淡彩要准备的主要工具材料有：铅笔、橡皮、钢笔或粗细不一和不化水的黑色水笔、水彩笔、水彩颜料、调色盒、水彩纸、水罐、吸水用的抹布等。如果要外出写生,还可带上工具箱、折椅及背包等(见图4)。

图4 钢笔淡彩画的工具材料

三. 作画步骤

钢笔淡彩《上海一瞥》(见图5),画的是上海南京路上高楼林立、车水马龙的繁华景色。

图5 《上海一瞥》

现以《上海一瞥》为例来演示钢笔淡彩写生时的
铅笔起稿(见图6)、水彩上色(见图7)、钢笔勾勒(见

图8)、整体调整(见图9)等作画步骤,并作具体说明:

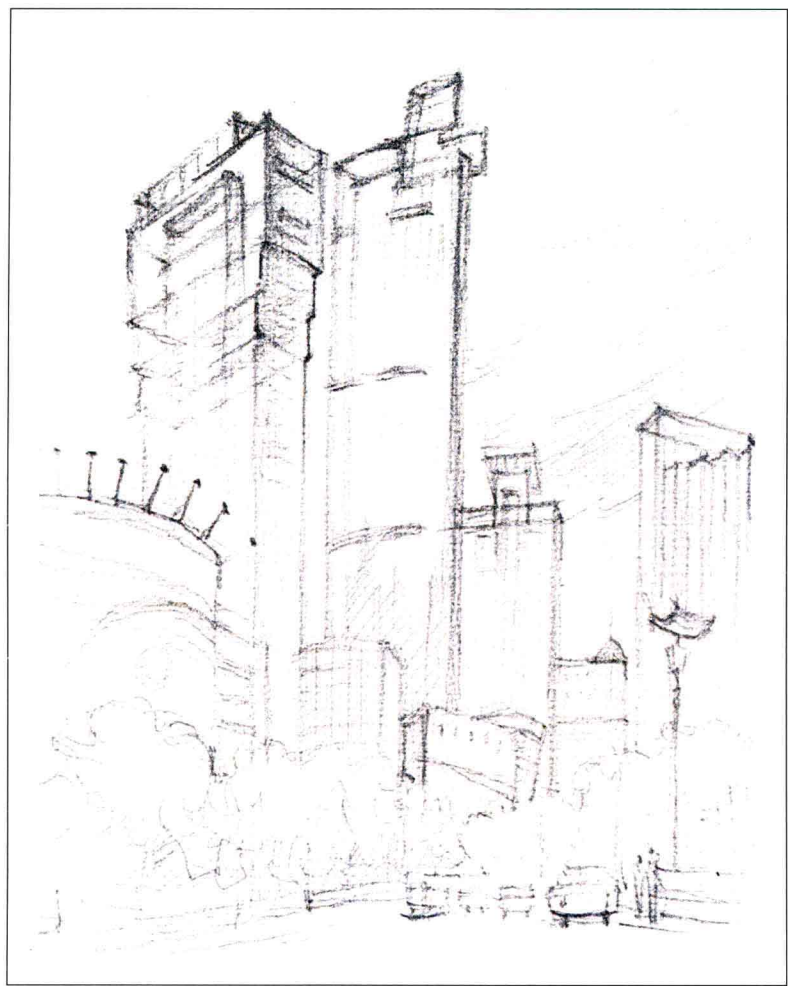

图6 铅笔起稿

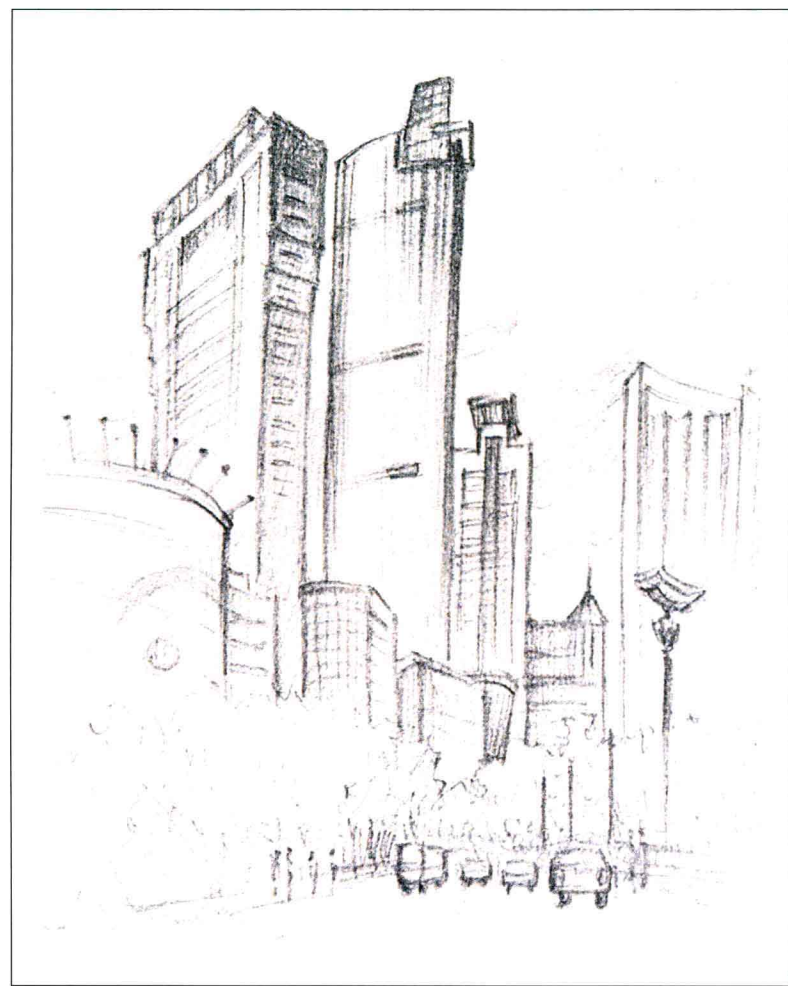

图7 水彩上色

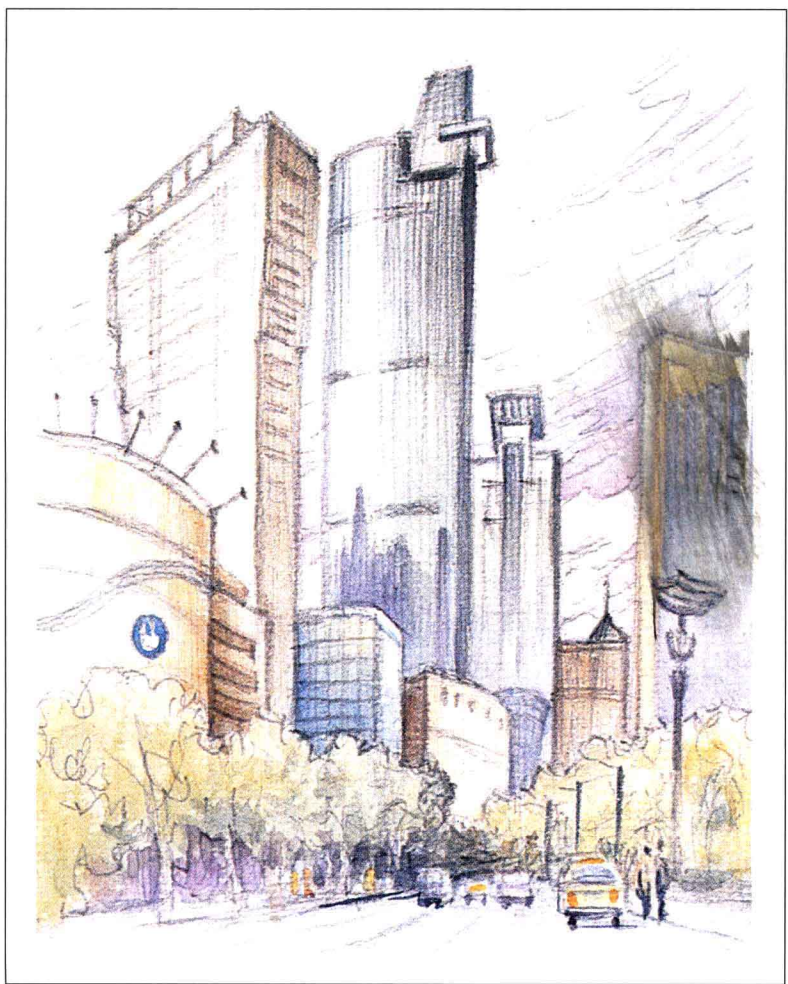

图8 钢笔勾勒

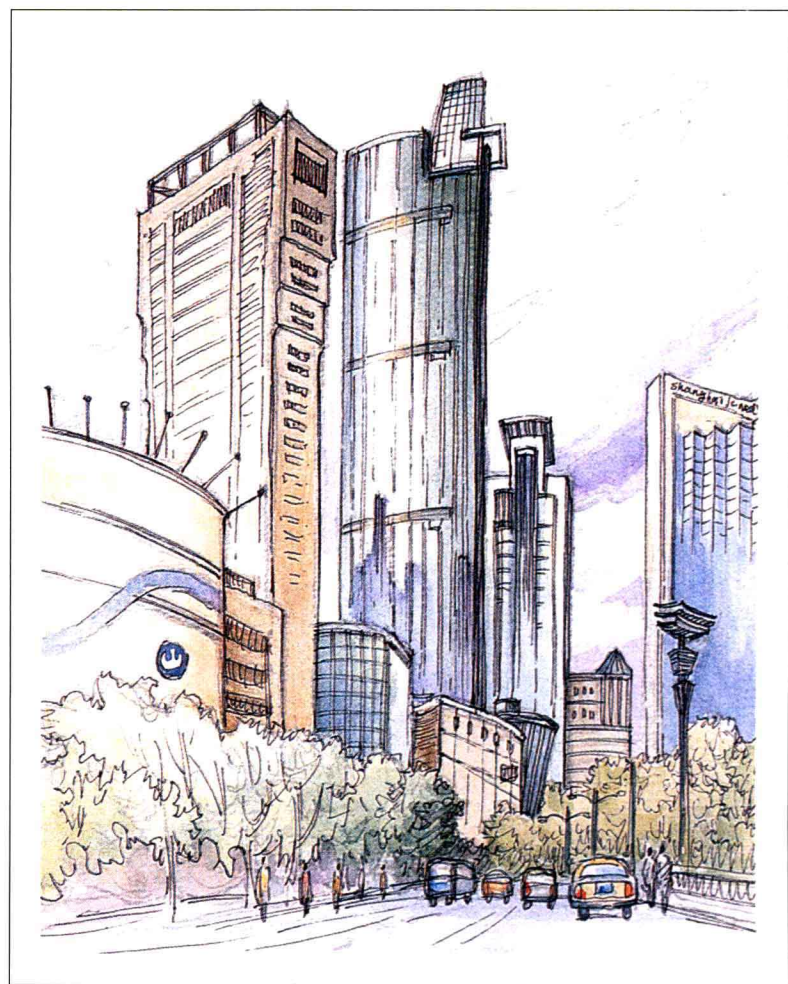

图9 整体调整

1. 铅笔起稿

画钢笔淡彩时，用 2B、3B 铅笔起草稿比用钢笔好，因为一是容易修改，二是万一钢笔化水会导致前

功尽弃的可怕后果。起稿时，要注意取景构图、比例透视、结构明暗等绘画基础方面的问题。

取景构图

所谓取景，就是寻找想要描绘的对象，并形成画面主题。在这过程中，既要相信自己的直觉，又要具有理性的分析。如《上海一瞥》，作者为各种风格而高耸入云的摩天大楼所吸引，在繁复的大场面中，选择了取景框内最集中、最令自己激动的景色，又以其

中几幢大厦为主体，构筑瞬间就能抓住观众注意力的视觉中心，继而形成赞美现代化上海和为故乡自豪的主题（见图 10）。取景可用自制的取景框加以辅助（见图 11），也可用双手搭成的取景框来进行（见图 12）。

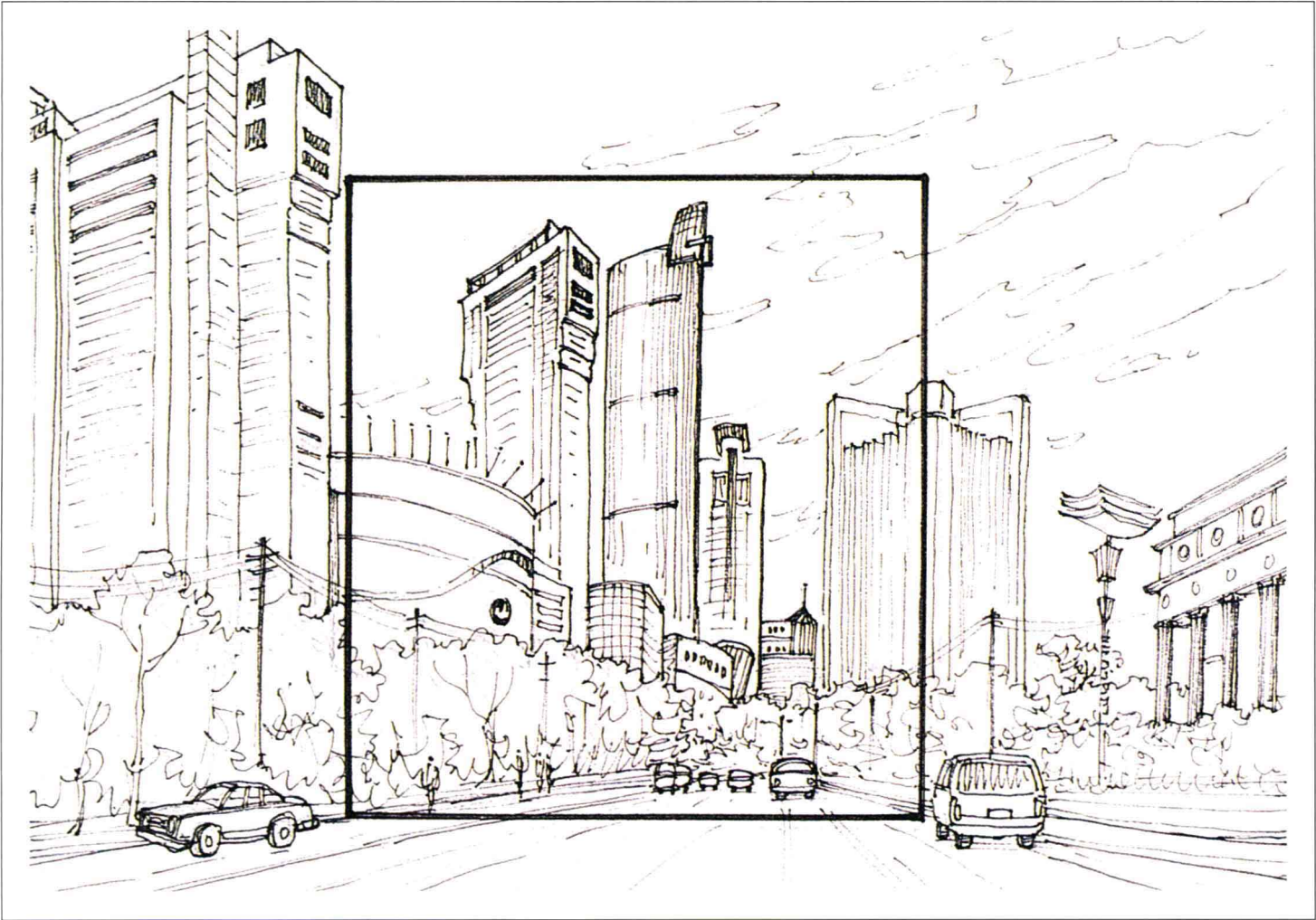

图 10 在大场面中取景

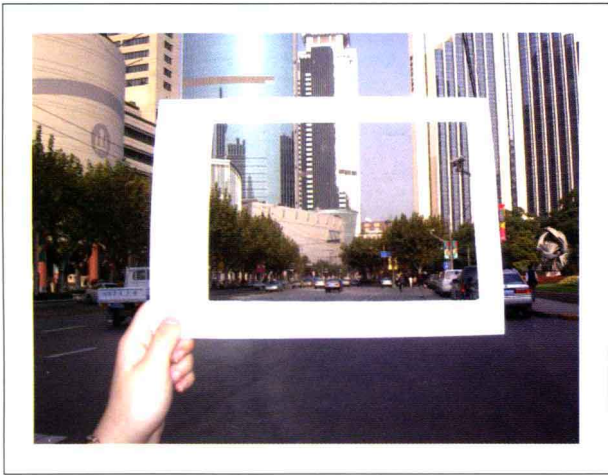

图 11 用自制的取景框取景

图 12 用双手搭成取景框取景

构图有画外构图和画内构图之分。

根据取景的情况，画外可分成横构图、竖构图、方构图（见图13、图14、图15）等。总的来说，画宽而深的景物适合横构图；画高而窄的景物适合竖构图。与这两种较为传统的构图相比，方构图富有现代感，适合装饰风格的画面。《上海一瞥》主题之一是赞美现代化的上海，因此选择了方中偏竖的构图，力图内容与形式两方面取得统一。

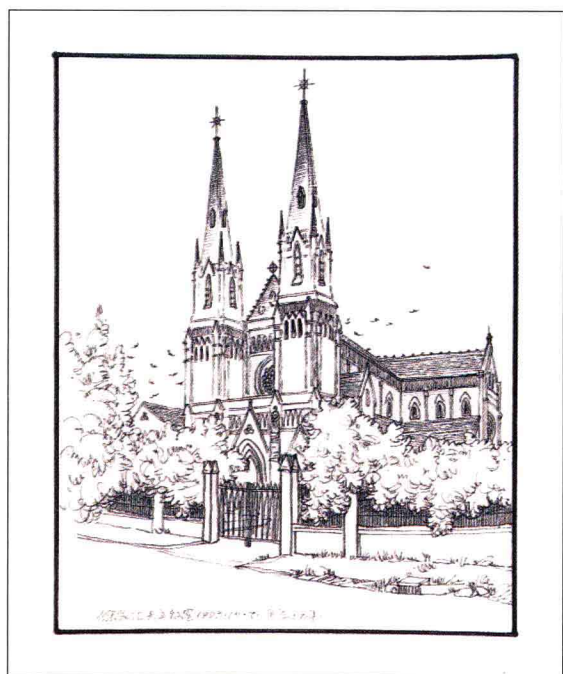

图14 竖构图

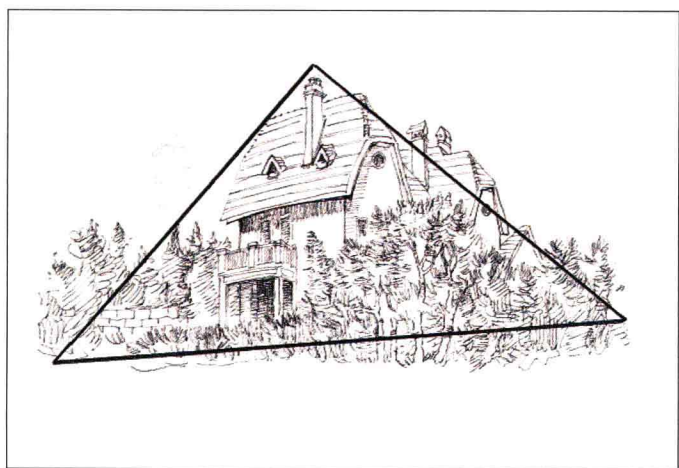

图16 △构图

根据主要景物的位置安排，画内可分成△构图、◇构图（见图16、图17）和C构图、S构图等。△能使画面均衡稳定；◇较多用在竖构图中，能拉开景物间前后的关系；C能让视觉中心更加显现；S也多用在竖构图中，能将上下景物呼应联接得更有层次感。《上海一瞥》采用△构图，就是为了在均衡中寻

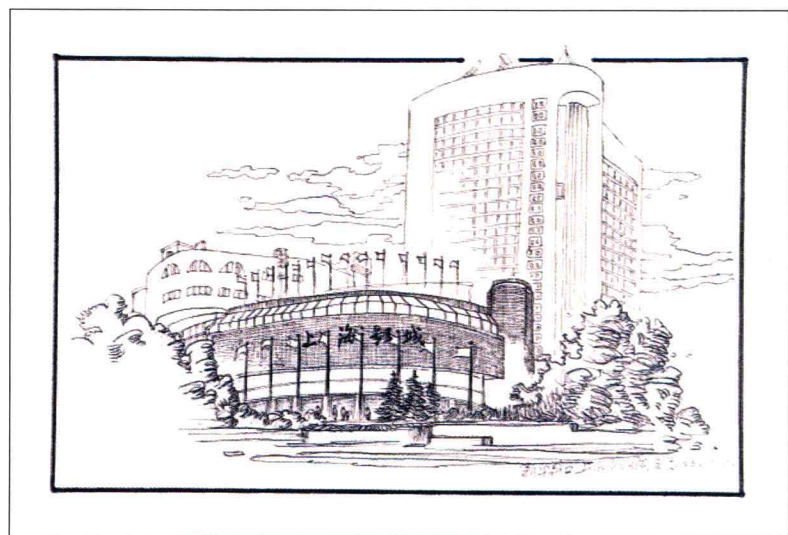

图13 横构图

图15 方构图

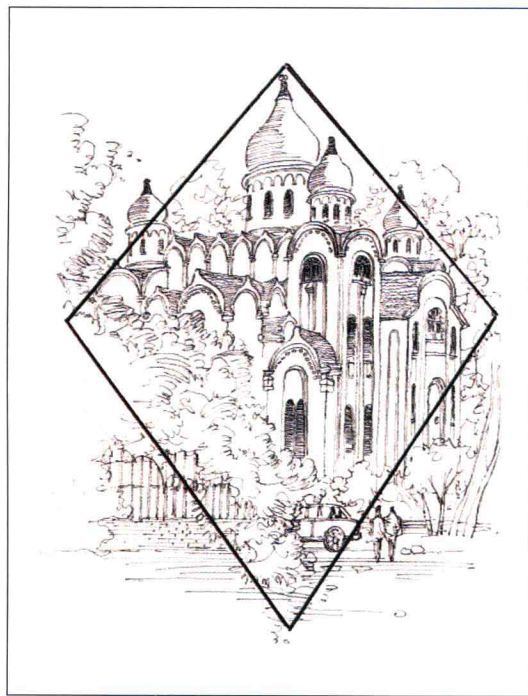

图17 ◇构图

求高与低、聚与散的变化，以使作品自然生动。

需加指出的是，当一些景物杂乱无章或有特殊需要时，可用取舍、移动等方法，从构图上对其作调整。如图10的大场面右侧有一装饰性灯柱，将其移进取景框中构图，能使《上海一瞥》取得更佳的画面效果。

比例透视

景物及景物间有大小、前后、高低、长短等比例关系，如果比例失调，物体就会失真，就像《上海一瞥》中又高又瘦的大厦变得又矮又胖，还有很多景物好像会画不下那样（见图18），因此要十分小心。

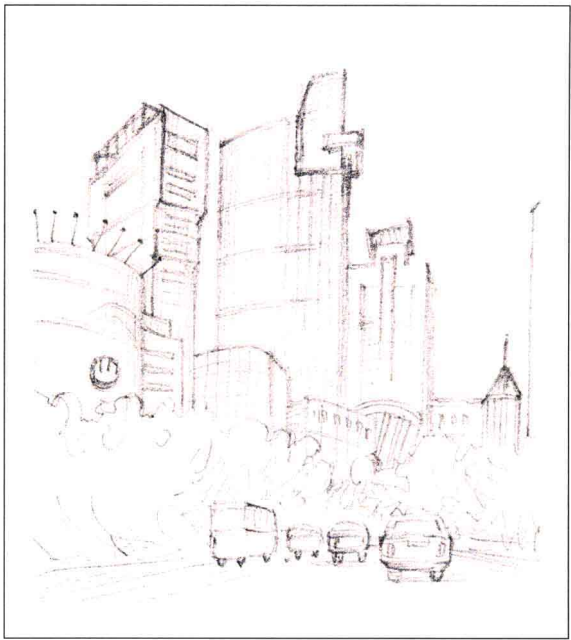

图 18 比例失调的画面

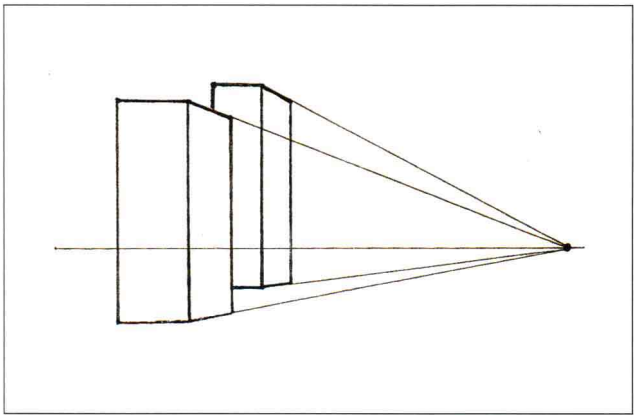

图 19 平行透视

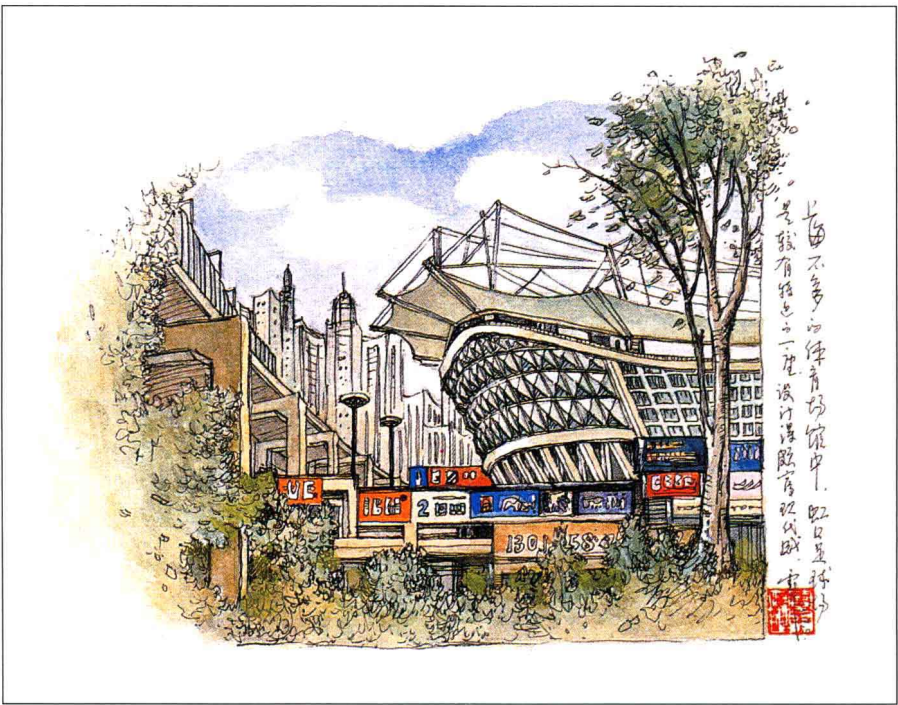

图 20 平行透视的画面
《上海虹口足球场一角》

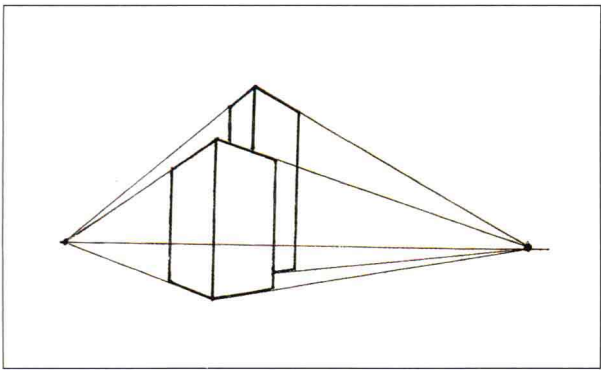

图 21 成角透视

图 22 成角透视的画面
《东京新宿街景》

画风景最常遇到的有平行透视（见图19、图20）、成角透视（见图21、图22）及圆透视、多点透视等，要注意前大后小、前长后短等各种透视规律，掌握好透视造成的比例关系。

还需指出的是，有时画面中会出现几种透视并存的情况，如《上海一瞥》，有的建筑是平行透视，有的是成角透视等，这时需仔细加以区别，并要一一画准确。

结构明暗

在草稿中描绘各类人造或自然景物，虽可概括些，但关键部位的各种结构与特征仍需有所强调，如《上海一瞥》中摩天楼顶部规则和 irregular 的几何

形体组合，以及其他建筑的情况（见图 23），这样会为以后的具体刻画打下良好基础。

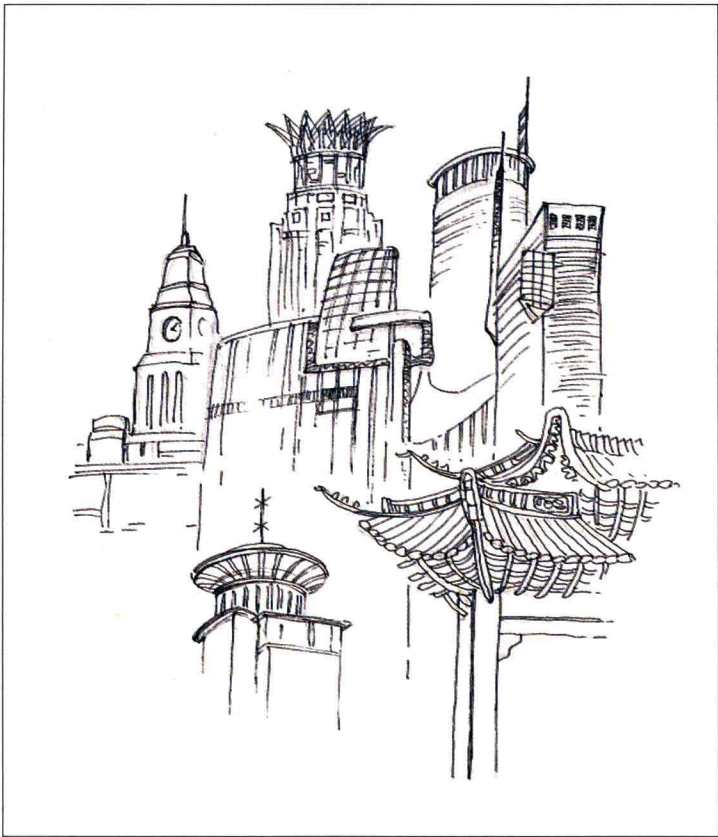

图 23 结构与特征

图 24 物体的明暗调子

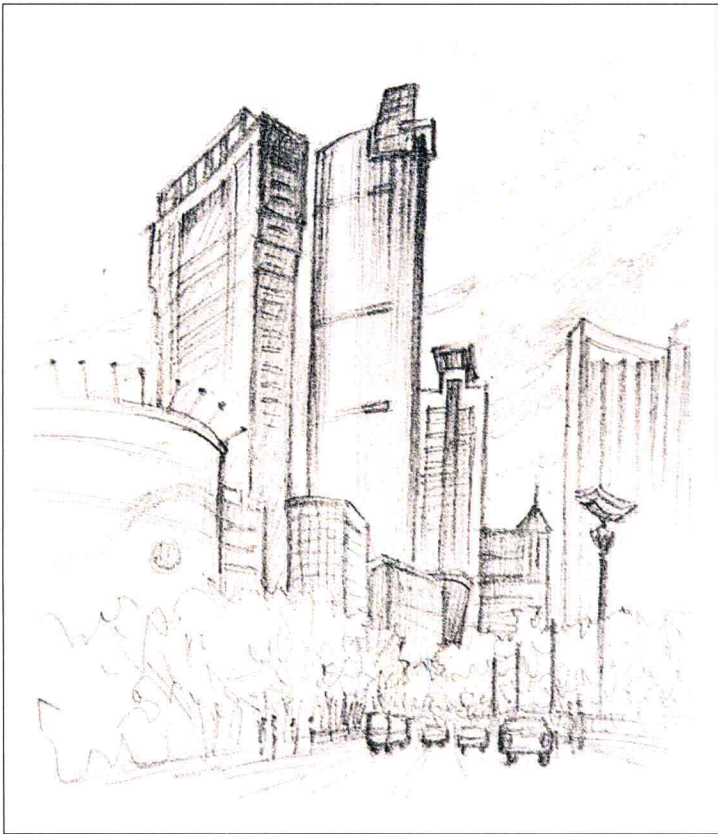

图 25 上面突出的明暗布局

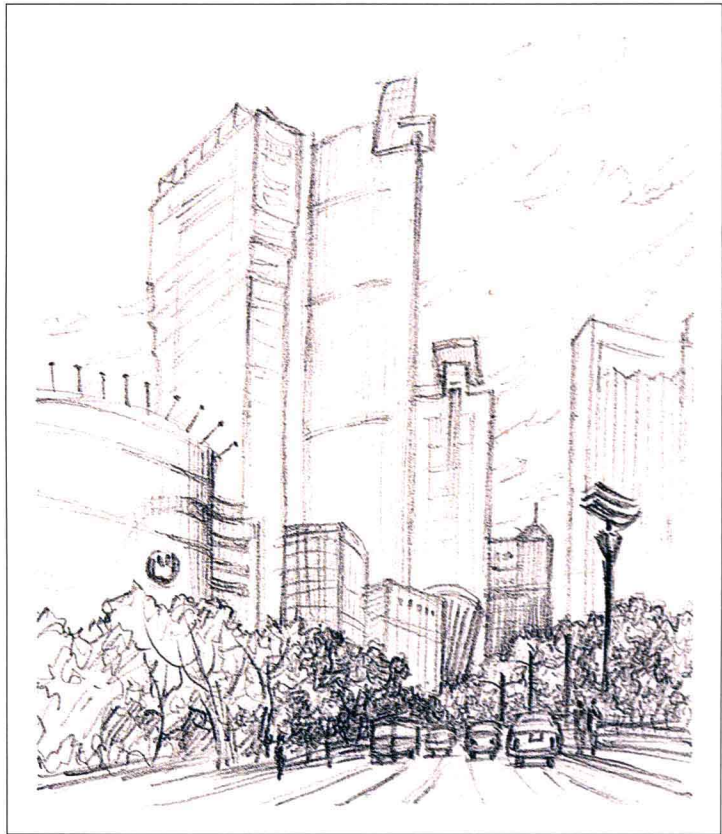

图 26 下面突出的明暗布局

在草稿中表达好各种明暗关系是很重要的。如在物体上画出明部、暗部、明暗交界线、灰部、高光、反光、投影及背景等，构成明暗调子，物体就会富有立体感（见图 24）；在物体间作明暗对比和整体的明

暗构图布局，就能营造出画面的主体和视觉中心。如图 25 上深下淡，物体与背景及物体本身明暗对比强烈，上面就显得突出；图 26 是正好相反的下深上淡，下面就显得突出，这些亦造就了虚实变化。

2、水彩上色

铅笔起稿后，就可上水彩色了。相对油画、水粉的浓郁而言，钢笔淡彩确很清淡，但并不意味着可以随便涂几笔了事。如画《上海一瞥》，各种物体的塑

造刻画，画面气氛的烘托渲染等，都需要积极发挥色彩的作用，而要做到这一切，就应对色彩色调及水彩色的水分把握等有所研究。

色彩色调

一幅画要色彩丰富，色彩三要素是需考虑的方面之一，原色、间色、复色等各种色相的色彩（见图27）黑（深）白（淡）灰等各种明度的色彩（见图28）鲜

艳、灰暗等各种纯度的色彩（见图29）有所顾及，画面自然会多姿多彩。

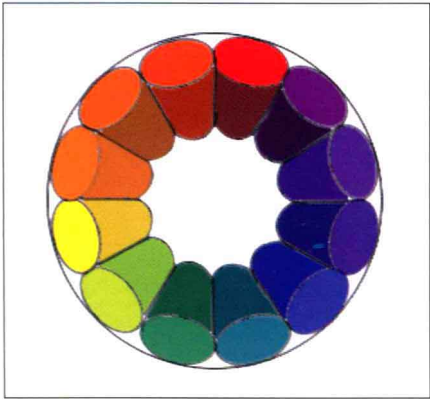

图 27 12 色环

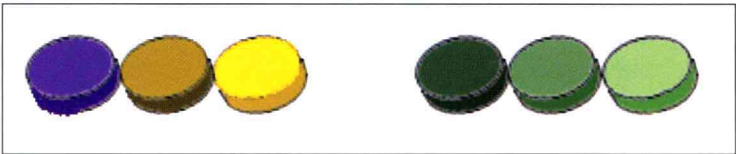

图 28 明度对比与推移

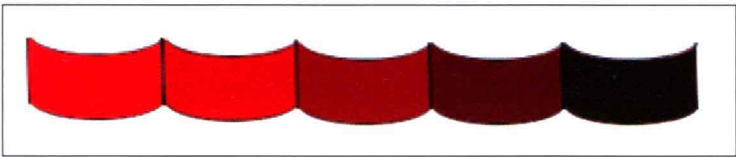

图 29 纯度对比与推移

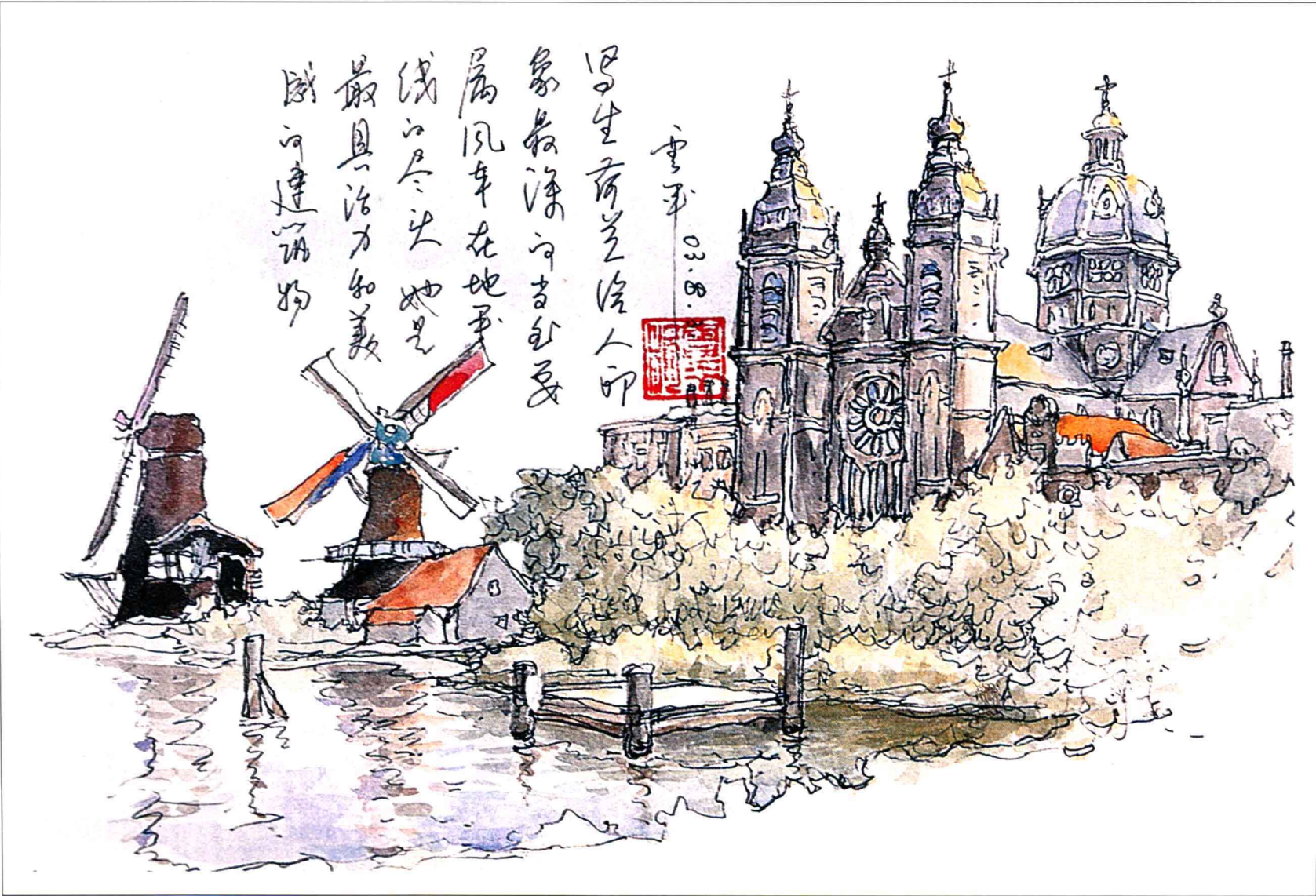

图 30 用色彩塑造物体形象《有风车的荷兰》

光源色（对应明部和高光）、固有色（对应灰部和明暗交界线）、环境色（对应暗部和反光及投影）的

描绘，是另一需考虑的方面，塑造物体时都有所表现，形象更会具体生动（见图30）。

然而对一幅画来说，除丰富的色彩外，有完美的色调更重要。结合色彩三要素分析，色调有红色、绿色等色相色调，深色、淡色等明度色调，艳色、灰色等纯度色调及冷色、暖色等冷暖色调之分，它们之间是交叉关系，如《上海一瞥》既是蓝灰色调，又是较淡、较冷色调。色调主要由两部分色彩组成：一部分

以基本色及其邻近色等为主，占据大面积后形成画面总的色彩倾向；一部分以基本色的对比色等为主，占据小面积后往往会形成画面的视觉中心。像图31是绿色调，衬以“小红点”显得明丽清纯；图32是暖色调，对比“蓝绿色”后，画面和谐统一又富于对比变化，从而使主体更突出，视觉中心更具吸引力。

图 31 《上海城隍庙》

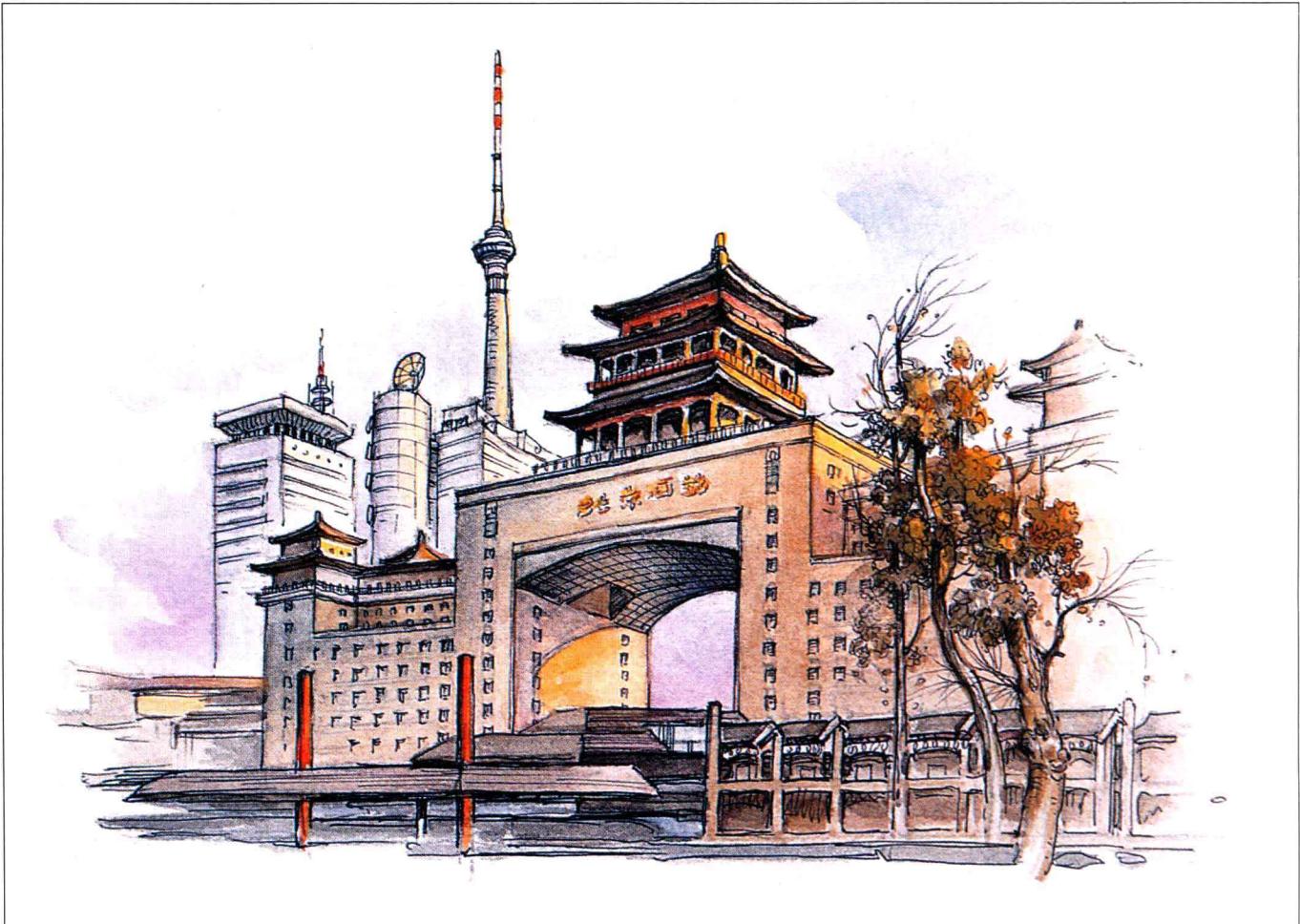

图 32 《北京火车站》

水分把握

因为是水彩，调色时的水分把握就显得尤为重要。一般而言，为使钢笔淡彩画面不枯不焦，应避免将干涩呆滞的色彩层层叠加；为保持酣畅淋漓的感

觉，应少用或不用白色，想要色彩变淡，只需加进一定分量的水就行了，水越多色彩便越淡。

图 33 湿画法

图 34 干画法

水彩上色时，因不同的需要还会有湿画法、干画法及干湿适度的画法之分。湿画法较多用在画天空上，有的先用清水涂湿画纸，再将颜色画上去让其化开，以取得自然天成的效果，如图 33 的蓝色块；有的画好颜色后，用清水将其的边缘淡化，以取得舒展飘逸的效果，如图 33 的紫色块。画面平涂，但有多种色

彩相接，需画后趁水未干就接色，这也是湿画法。干画法较多用在画建筑上，较干的颜色直接画到纸上，会取得坚实光挺的效果，如图 34 及《上海一瞥》中的建筑。干湿适度的画法可画各种景物，如树木等。相对而言，塑造景物和描绘景色时应做到前干后湿，重干轻湿，实干虚湿等。

3. 钢笔勾勒

上好水彩色就可用钢笔勾勒了，此时要研究的是

线条表现和质感、细节等的具体刻画。

线条表现

钢笔勾勒所用的线条有粗细之分。表现在整幅作品中，有相对粗线条的画面（见图35），相对细线条的画面（见图36）。前者粗犷感性，特别讲究艺术表

现；后者细腻理性，结构细节交代清楚，除独立观赏外，还适合作收集资料之用。《上海一瞥》属于后者，可利用它翻制写实风格的油画等，进行再创作。

图 35 粗线条画面《江南古镇》

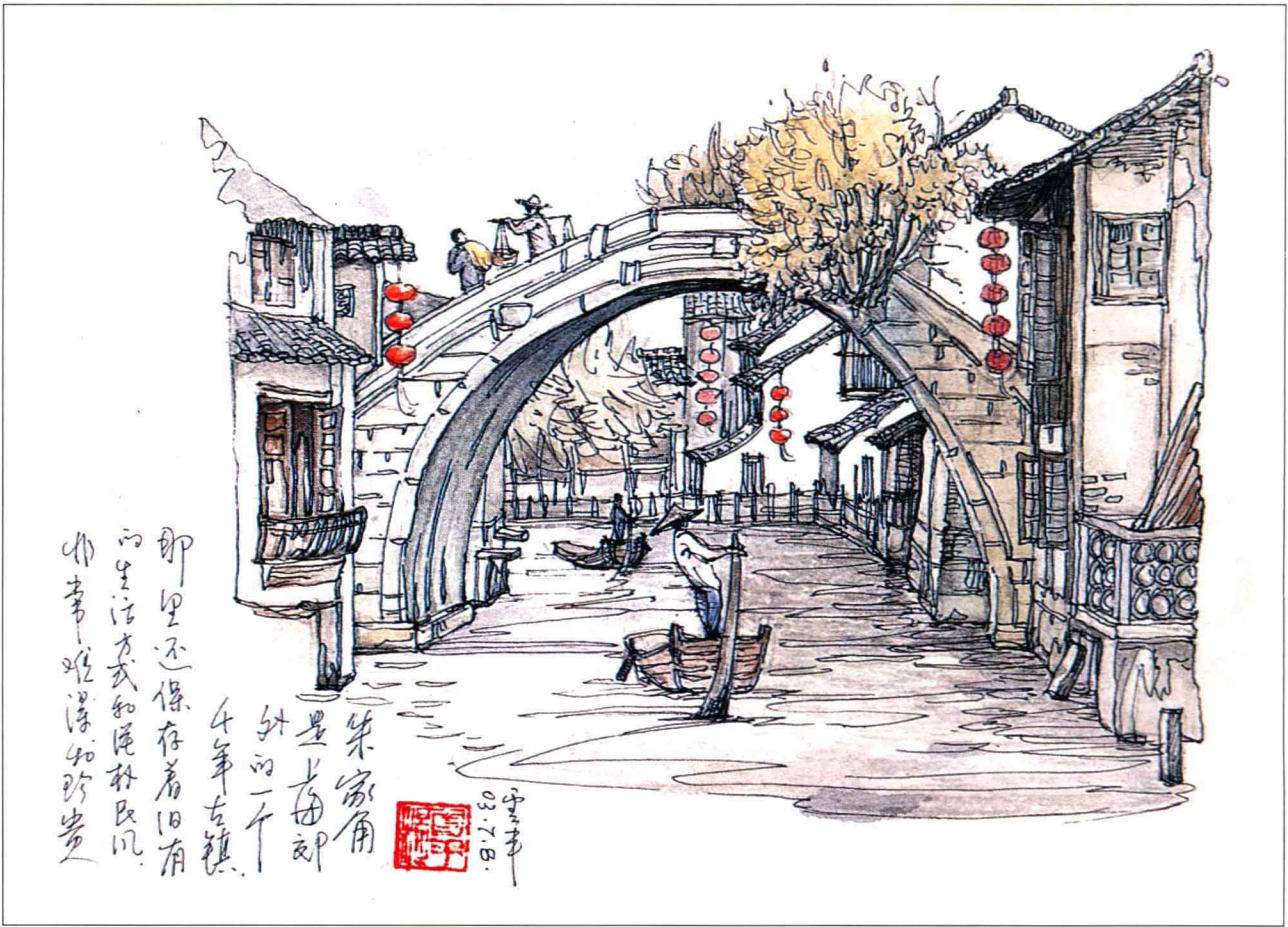

图 36 细线条画面《江南古镇》

在一个画面中，也可以集中各种粗细线条，各种形态（直、曲、横、斜和虚线等）线条或组合线条，来构建骨架，来表现不同物体的造型特征和结构特点。相对而言粗线条适合画前面、沉重或概括的景物，

细线条适合画后面、轻盈或具体的景物等。这些情况除了能在《上海一瞥》中看到外，还可在图37、图38、图39和图40上看到。

图 37 粗细线条表现《武康大楼》

图 39 各种形态线条表现《泰安别墅》

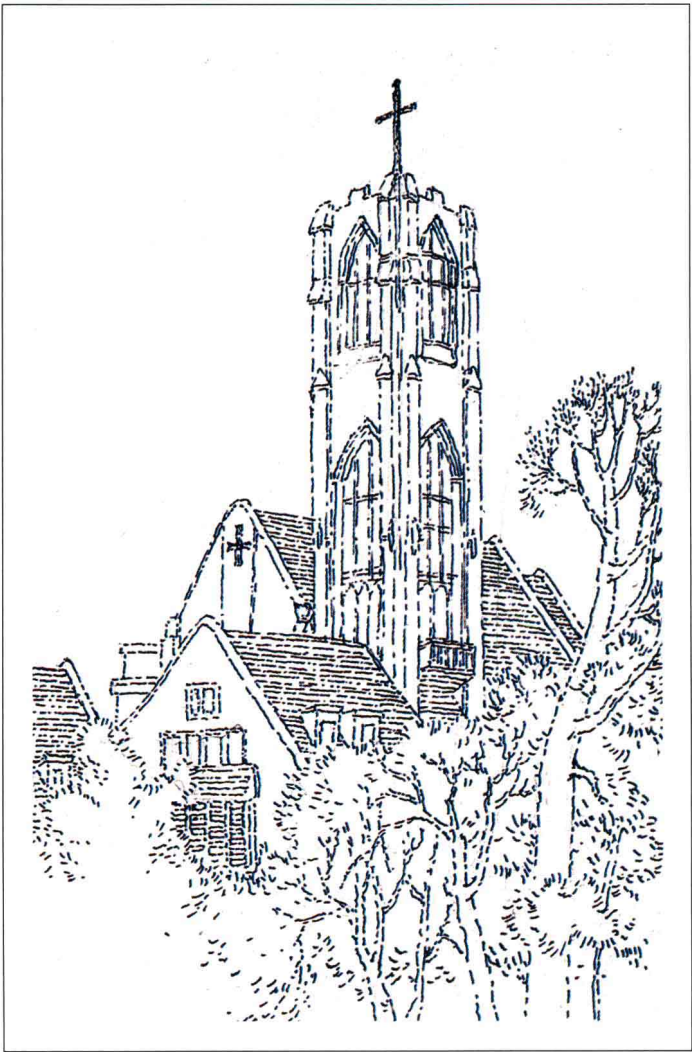

图 38 虚线条表现《基督教沐恩堂》

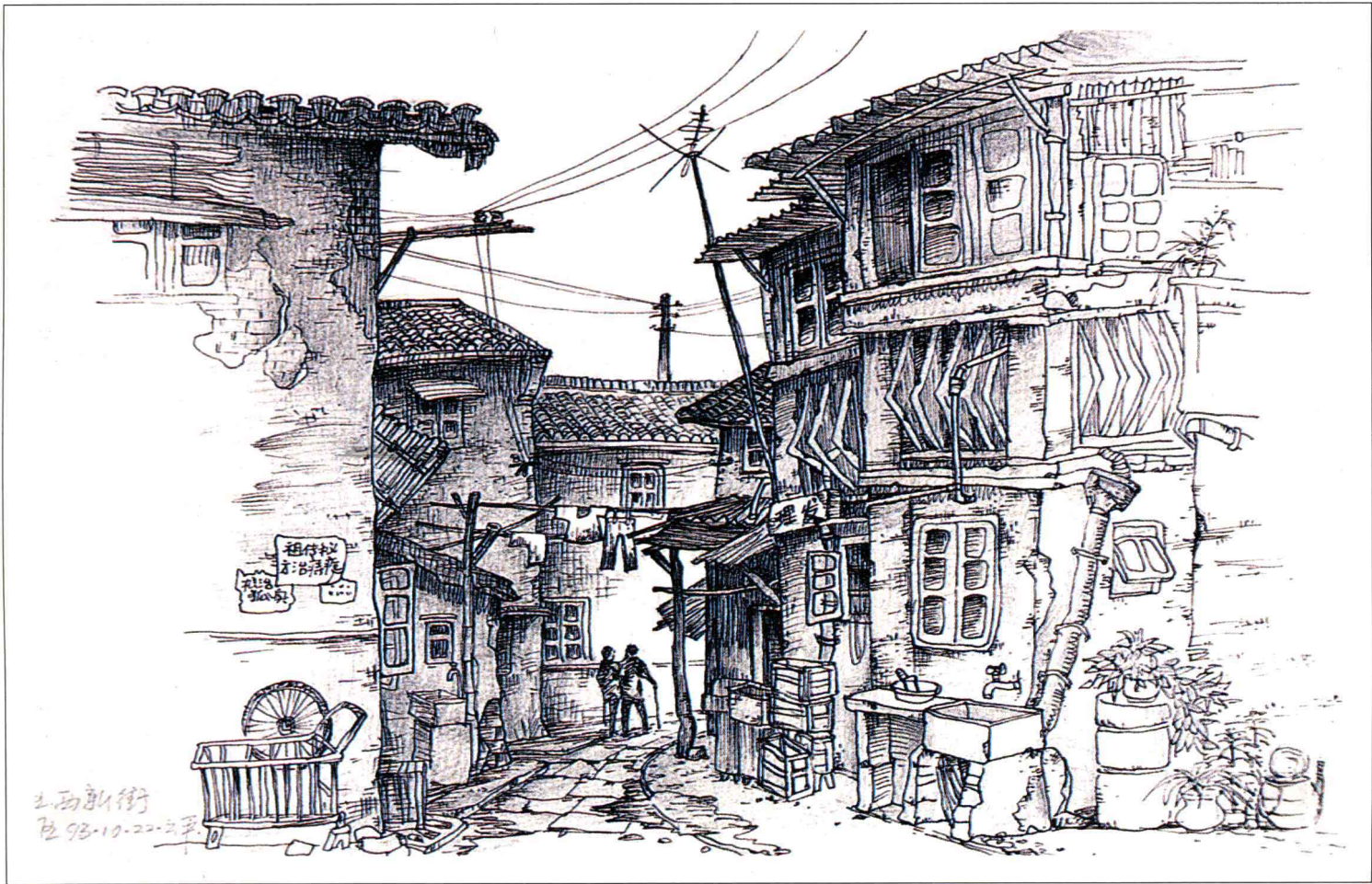

图 40 组合线条表现《即将拆迁的棚户区》