

钢笔画技法

梁蕴才 高祥生编

东南大学出版社

钢笔画技法

RENDERING
IN PEN
AND INK

梁蕴才 高祥生编

东南大学出版社

装帧设计: 徐晓平

责任编辑: 徐晓平

钢笔画技法

梁蕴才 高祥生 编

东南大学出版社
(南京四牌楼2号)

江苏新华印刷厂印刷

江苏省新华书店发行

1988年5月第1版 1991年7月第3次印刷

开本787×1092毫米 1/20 印张10

印数: 30001—45000册

ISBN 7 81023 71 9/J·1

定价: 6.80元

前 言

钢笔画由于使用工具简单和有较强的表现力，常为艺术家、设计家、建筑师和美术爱好者用来创作连环画、装饰画、漫画、插图和建筑画等。

钢笔画有其自身的特点和效果，掌握和运用恰当的技法将更增强它的表现力。长久以来我国系统介绍钢笔画技法的书籍甚少，鉴于上述情况，我们根据自己的绘画实践和教学经验，并参考了美国建筑家、插图画家阿瑟·加普蒂尔编著的《Rendering in Pen and Ink》等书籍画册，编写了此书。

《钢笔画技法》力求系统、全面地介绍钢笔画的一般技法及特殊技巧，同时注意到内容的丰富性以及作品风格的多样化，并赏析部分外国名家的作品，满足不同读者的需求。

《钢笔画技法》可作为绘画、工艺美术、工业产品造型设计、建筑设计等专业工作人员及美术爱好者学习、研究钢笔画的参考书。

由于编者水平有限，书中欠妥之处，恳请读者指正。

编 者

1986年7月

目 录

一、钢笔画及工具·····	(1)
二、钢笔画的基础训练·····	(2)
1. 直线练习·····	(3)
2. 曲线练习·····	(4)
3. 运用不同线条组成色调块面的练习·····	(5)
4. 色调渐变的表现·····	(8)
5. 用钢笔白描的表现方法·····	(10)
三、静物及石膏花饰写生·····	(12)
1. 静物轮廓的不同处理·····	(12)
2. 静物写生的基本方法与图例·····	(14)
3. 静物写生的步骤与构图·····	(19)
4. 静物作品介绍·····	(21)
5. 浮雕花饰的画法及图例·····	(25)
四、室内景物的画法·····	(27)

五、树的画法	(36)
1. 画树的步骤与方法	(36)
2. 树的特征及表现	(38)
3. 树的明暗关系	(40)
4. 树的阴影变化规律	(42)
六、建筑物的画法	(44)
1. 建筑物局部的表现方法	(44)
2. 建筑画方法与步骤	(55)
3. 建筑画的明暗构图	(57)
4. 根据照片进行作画	(67)
5. 建筑风景画例的分析	(68)
七、人体的画法	(86)
八、装饰风格及特技	(94)
九、优秀作品赏析	(106)

一、钢笔画及工具

古代西方国家写字一般用鹅毛笔，其后才逐渐发展为使用钢笔及各种自来水笔，同时也就有人利用它来作草图、插图和装饰画。十九世纪末钢笔画已发展为独立的画种，从此钢笔画被更加广泛地使用。

钢笔画是通过点、线及各种排线的组合来表现不同的明暗块面，组成画面的整体色调和层次。钢笔画使用工具简单，且利于保存和印刷，但不便修改，初学者最好用铅笔画或木炭画先作基本练习，在掌握了一定的基础后再进行钢笔画练习和创作。在基本技法熟练以后还可运用钢笔与毛笔、钢笔与铅笔、钢笔与木炭、钢笔与粉笔等相结合的手法，甚至用毛笔代替钢笔、钢笔加淡彩等技法来表现对象。

钢笔画的作画工具主要有以下几种：

1. 笔

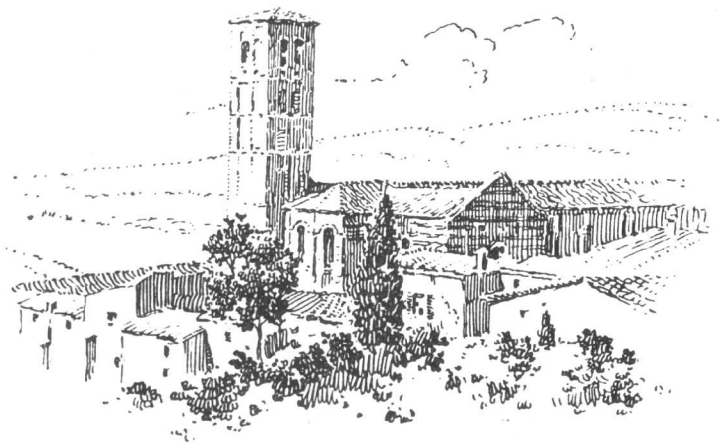
有蘸水笔和各种自来水笔等，笔尖又有不同型号，而且有弹性大小之分。目前国内市场供应种类不多，画者可根据需要及个人爱好选择，或自己对笔尖作适当加工，初学者可先选用弹性适度的普通圆头笔尖。另外备有粗尖与细尖自来水笔各一支，或再加一支毛笔，以使得得心应手地组织线条和表现形体。

2. 墨水

自来水笔可用黑色炭素墨水，蘸水笔除可用黑色炭素墨水外，还可用墨汁。若用褐棕色墨水作画除可表现较丰富的明暗层次外，还兼有暖色调的效果。

3. 纸

以选光洁、厚硬、并有少量吸水性能的为好，如绘图纸、铅画纸、卡纸、白板纸等。使用白纸作画黑白对比强烈，画面效果清晰明朗；而使用很淡的有色纸作画，则可产生和谐而优雅的色调。至于作装饰画或广告画等也有采用褐色甚至黑色的色纸，用钢笔蘸浅色或白色广告色作画，又可取得特殊的风格与效果。

二、钢笔画的基础训练

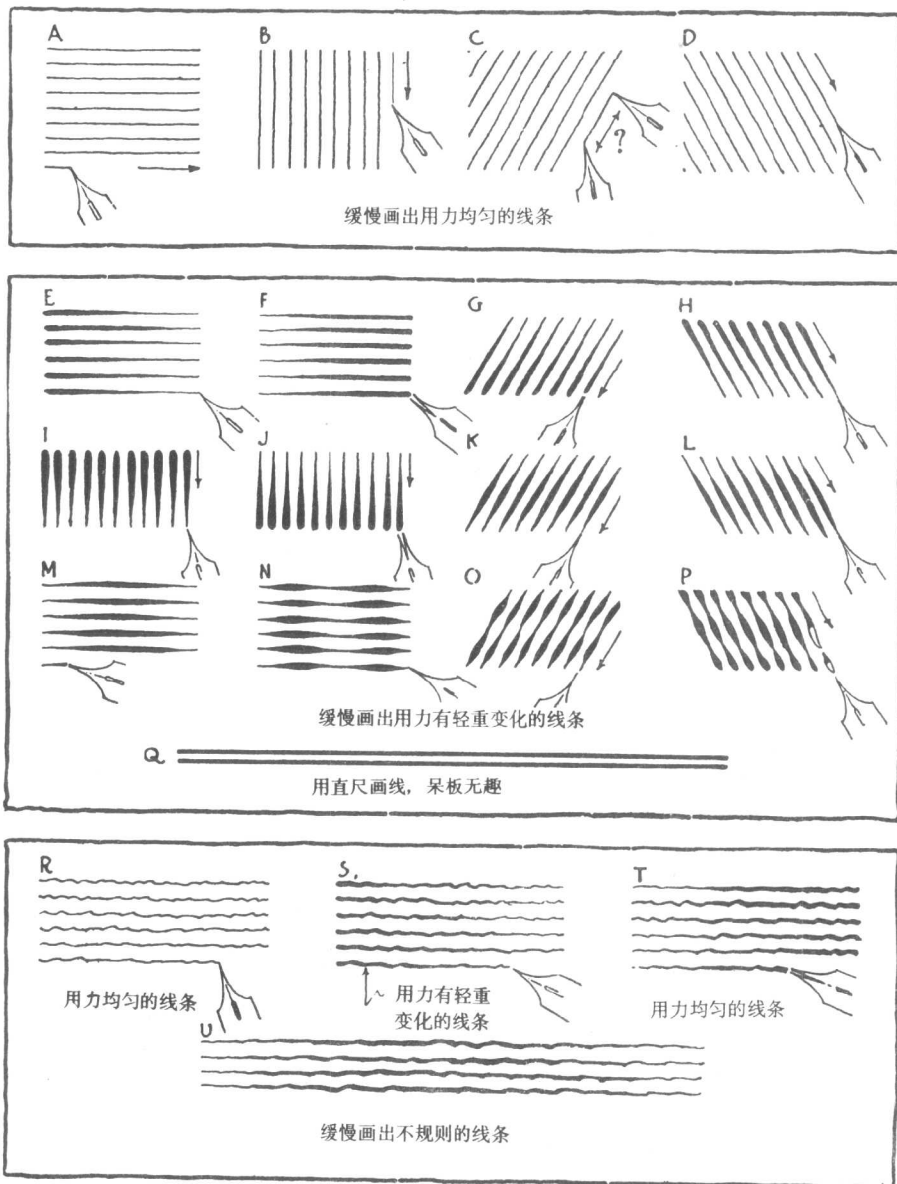
初学钢笔画最好从画各种不同形式的线条及各种变化的排线组合入手，从画物体的轮廓线开始训练，接着再练习表现简单的物体，以熟悉线条笔法并能合理运用，然后由简单到复杂，循序渐进地进行习作与创作，逐步掌握和发挥钢笔画的技法特点。

根据表现对象的不同，线条应有长短、曲直、轻重、宽窄、起伏、刚柔、强弱、虚实等多种变化和对比。所以初学者不但要能画长而直的线，而且还要能画出各种有变化的曲线、虚线以及大小黑点，要能达到运用自如的程度，以便在作画时能将主要精力集中于分析和表现对象上。

1. 直线练习

如图1，上图笔尖用力均匀而且运行速度缓慢，中图笔尖用力有轻重变化，下图笔尖用力有轻重变化并有不规则的小波折起伏。

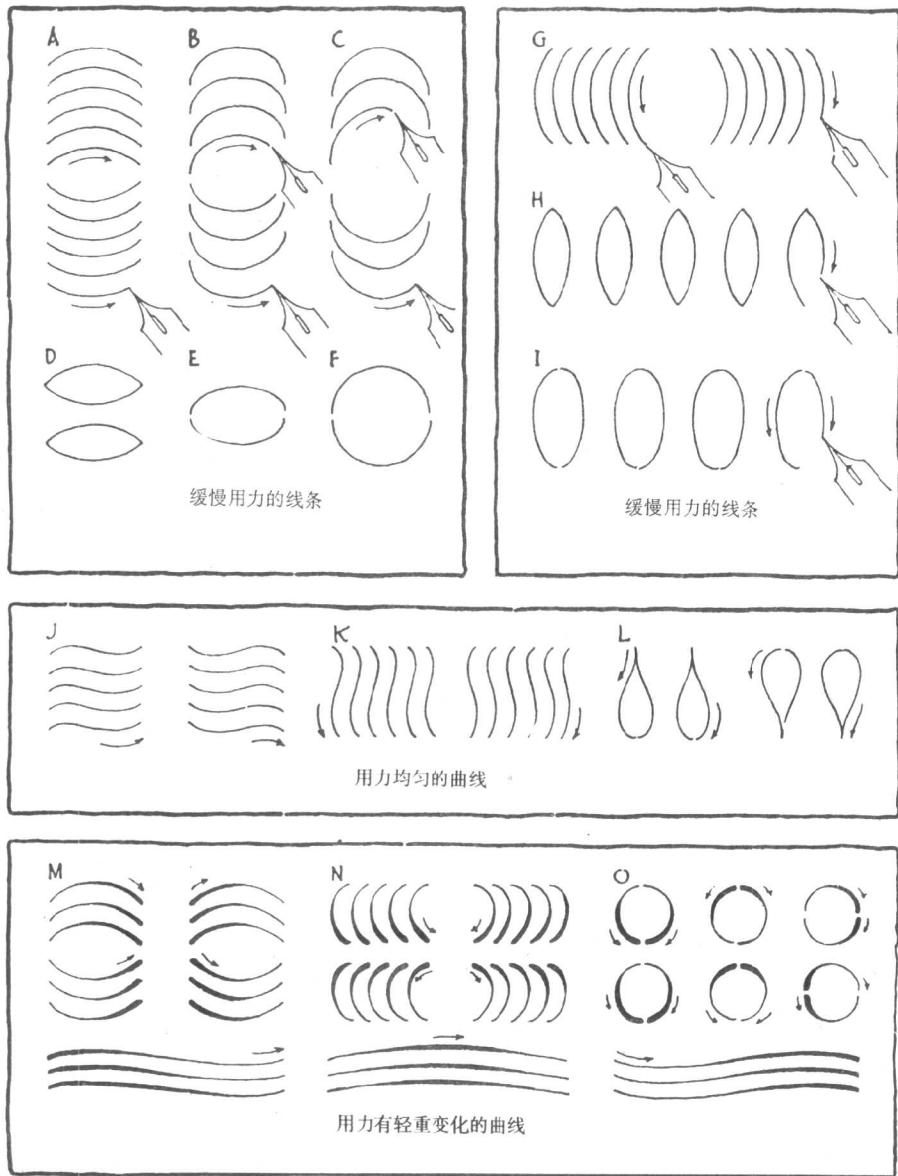
开始练习可用淡铅笔作底稿，再用钢笔重复画线，逐渐做到不打底稿也能随意地画出不同方向的多种变化的直线。

(图1) 直线练习

2. 曲线练习

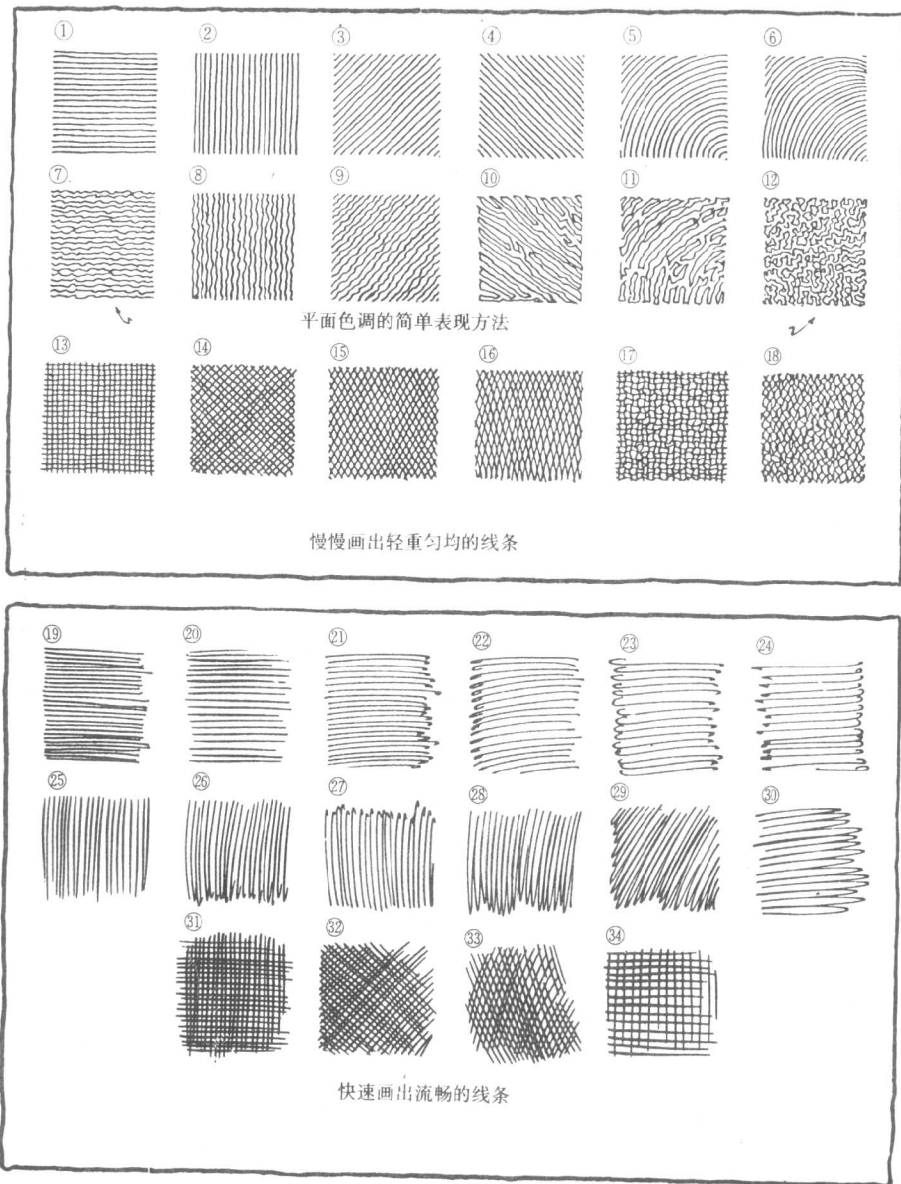
准确的曲线不易画好，不妨先作铅笔稿，按图2依次进行练习，画时行笔要慢。同时也可结合一些简单的物体轮廓，选择恰当的线条去表现形体。

(图2) 曲线练习

3. 运用不同的线条组成色调块面的练习

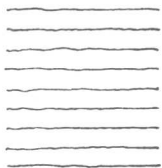
钢笔画表现明暗调子有多种方法如图3，其中①至④分别由不同方向而排列均匀的平行线组成，这才是最基本的方法，练习中要注意保持线条距离基本相等；⑤、⑥则为弧线组成；⑦至⑫分别由纵横、倾斜和不规则曲线所组成，这些曲折变化的线条除可表现物体的明暗外，还适合表现物体的纹理和质感；⑬至⑱是由几种不同角度的交叉排线和网状排线所组成；⑲至⑳为一组用笔快速而自由的排线和交叉线，线条活泼流畅，生动自然。练习时应注意掌握其用笔特点与变化规律，并在作画时灵活运用。

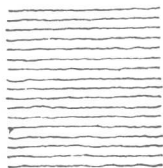
(图3) 用直线和曲线组成灰色块的练习

在需要表现不同的明暗色阶时，常用线条的粗细、疏密，或墨点的大小、疏密来表示。图4①至⑥为两支不同粗细的笔尖，画出不同间距的排线，表示深浅不同的灰色。⑦、⑧为小面积排线组成大面积色块的方法，其要点如⑧，小色块必须连接紧密不可松散。⑨、⑩则是用两种溅洒墨水的方法来表现暗色阶。由此可得出图5中⑯至⑱由不同大小、不同密度的黑点所构成的色块。图5中第一部分是由变化多样的排线所组成的各种灰色块。这些变化多样的用笔和方法，可作为表现各种物体质感纹理的参考。第三部分是用装饰性线条组成的明暗调子，这些方法可在作装饰画时运用。图5中⑳至㉑则为密集的小圈点和短小曲折的线条组成的色块。

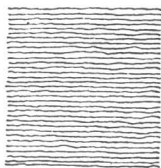
①

②

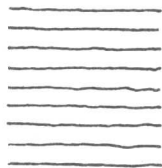

③

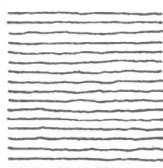

用中号笔画出间距不同的线条

④

⑤

⑥

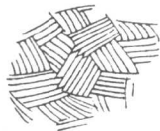

用较粗笔尖画出间距不同的线条

⑦

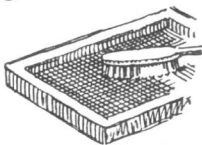

⑧

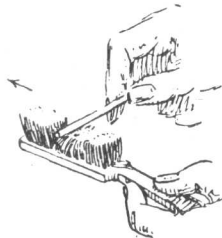

用不同方向的排线组成的一些色块，须注意使其衔接紧密，避免松散

⑨

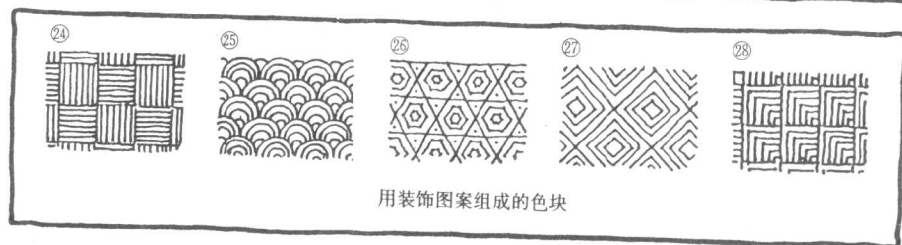
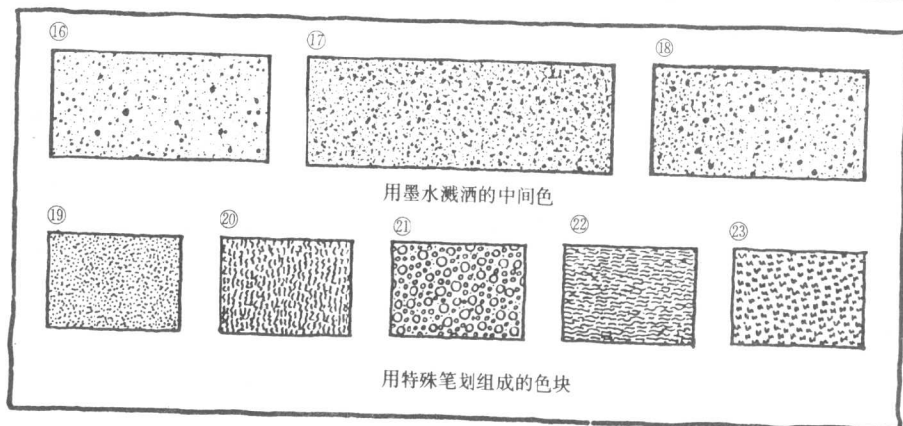
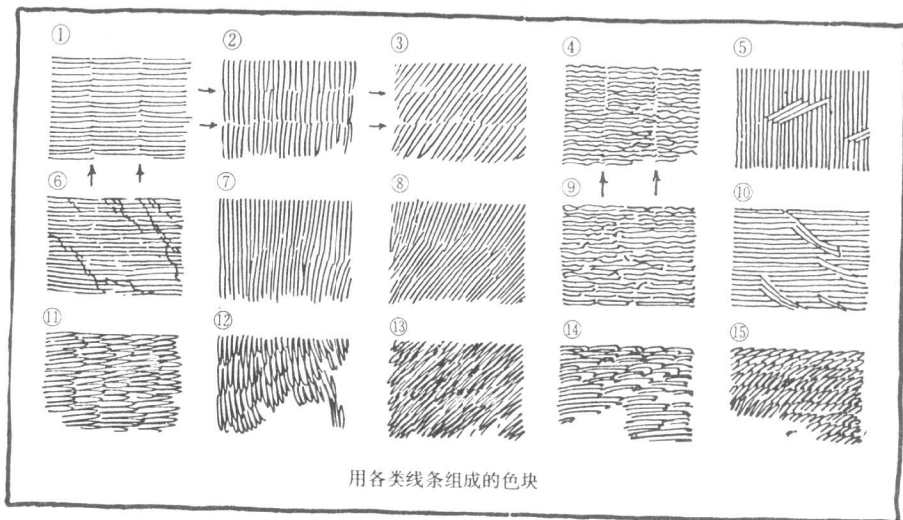

⑩

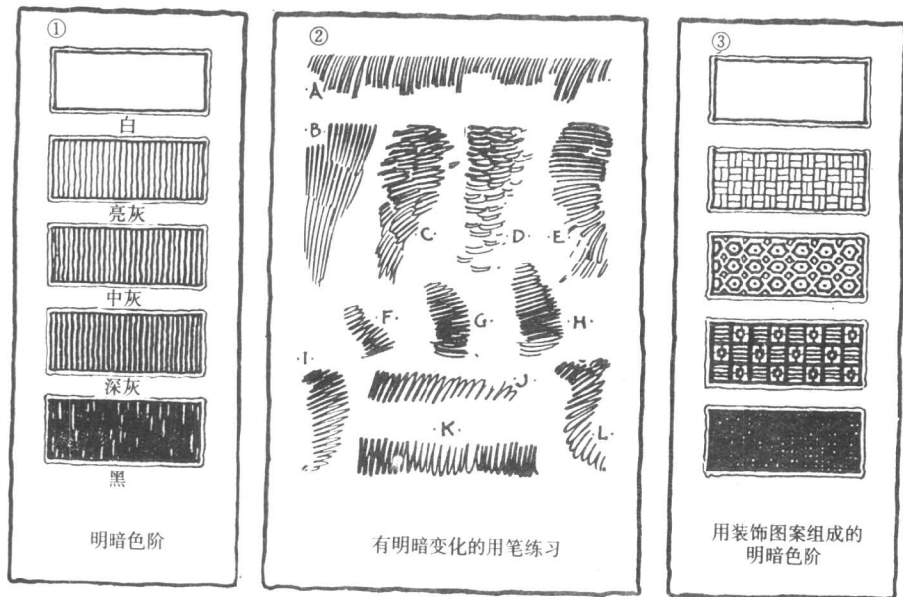

用刷子蘸墨通过窗纱获得各种灰色块

(图4) 不同的用笔及墨点组成色块的方法

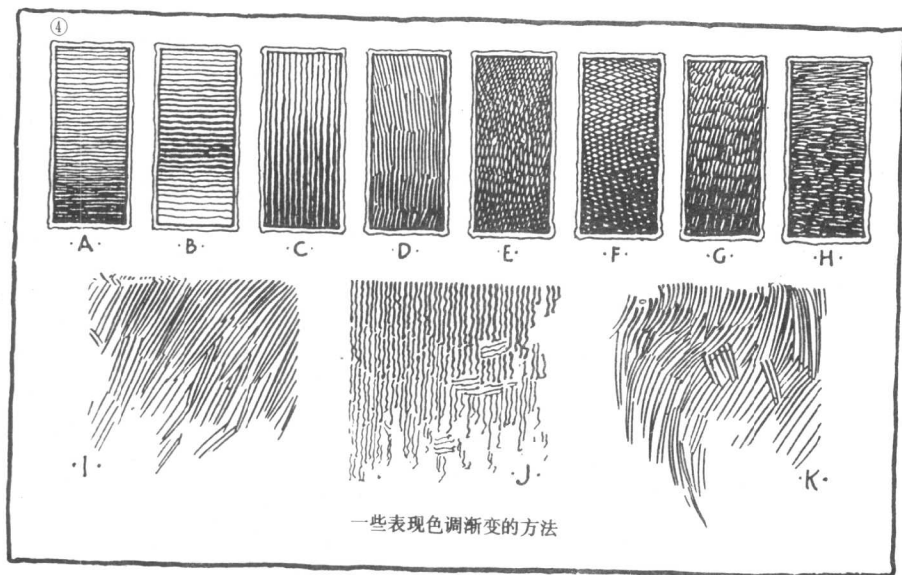

(图5) 用多种方式组成的色块

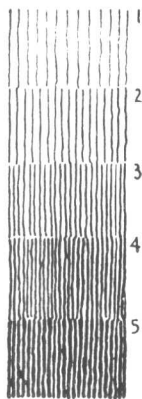

4. 色调渐变的表现

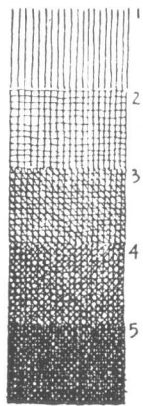
如同铅笔和木炭素描一样，钢笔画要完美地表现对象，也必须先从明暗关系的分析入手。图6中①至③为简单的从白、淡灰、中灰、深灰到黑的五种色阶的不同表现方法。④是使用活泼流畅、轻重变化的线条，以疏密相间的笔触作出有变化的明暗渐变效果。图7是由垂线、水平线、交叉线以及各种曲线、网状线等组成的明暗渐变的图例。

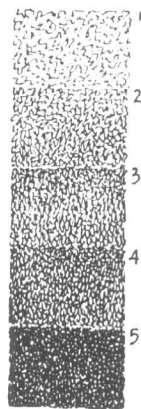
(图6) 表现明暗色调变化的方法

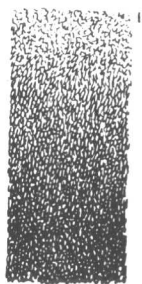
用不同间距和粗细的
线条表现明暗差别

用交叉线表现渐变的
明暗层次

用曲线表现明暗层
次变化

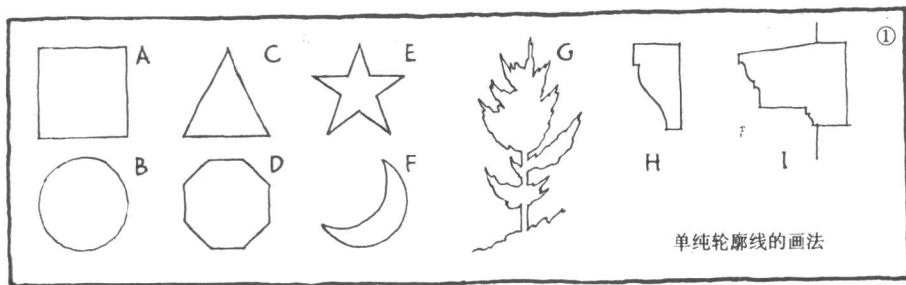

用自由曲折的笔触表现明暗逐渐变化

用直线的粗细表现
明暗逐渐变化

(图7) 表现明暗渐变的一些方法

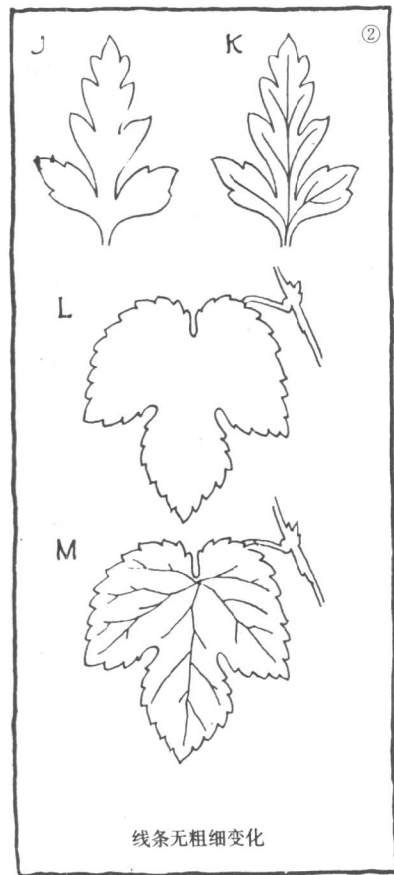
单纯轮廓线的画法

5. 钢笔白描的方法

白描具有强烈的表现力和艺术效果。钢笔的白描即用钢笔勾轮廓线，它可以在整幅画中使用统一的线条，也可使用有粗细变化的线条，或给予局部变化以表示物体的阴阳向背和虚实强弱关系，使得用钢笔画轮廓线也同样可以表现光感和立体感。

如图 8，① 用粗细均匀的线条勾画的物体外形。

② 用一种笔勾出的树叶内轮廓线和外轮廓线。③ 用宽窄不同，具有弹性的笔尖作出的画，线条有粗细变化，产生出一定的立体感、质量感和浮雕效果。下面两图叶片与花朵的线条强调粗细、轻重、虚实的对比，并省略部分轮廓线，给人以生动、自然的感觉。

线条无粗细变化

轮廓线比内部线条宽些

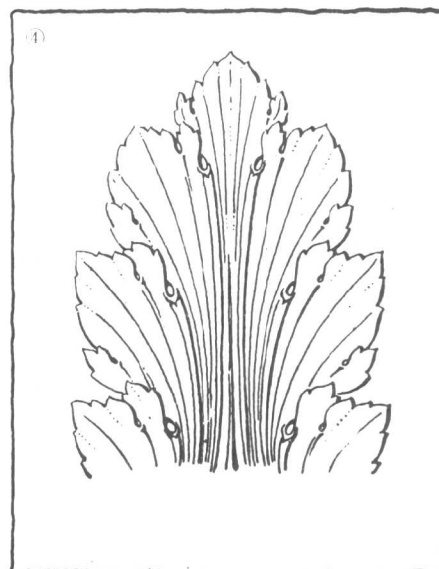
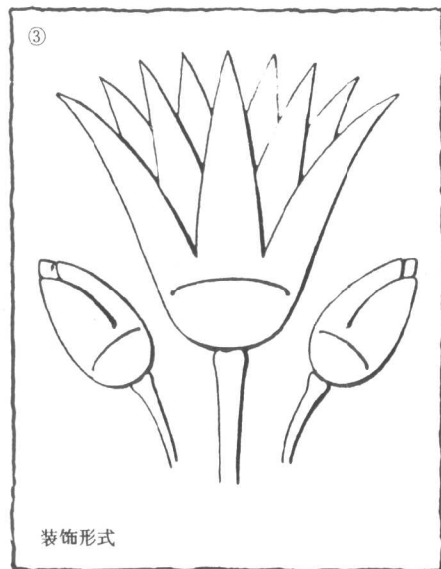
局部轮廓线加强

有虚实变化的轮廓画法

(图 8) 几种简单轮廓线的画法

图9表示轮廓线的变化和运用。①、②用虚实线条表示前后空间和立体感。③、④用两种以上的笔尖强调线条的轻重变化。

(图9) 运用轮廓线来表现形体