

零基础轻松学

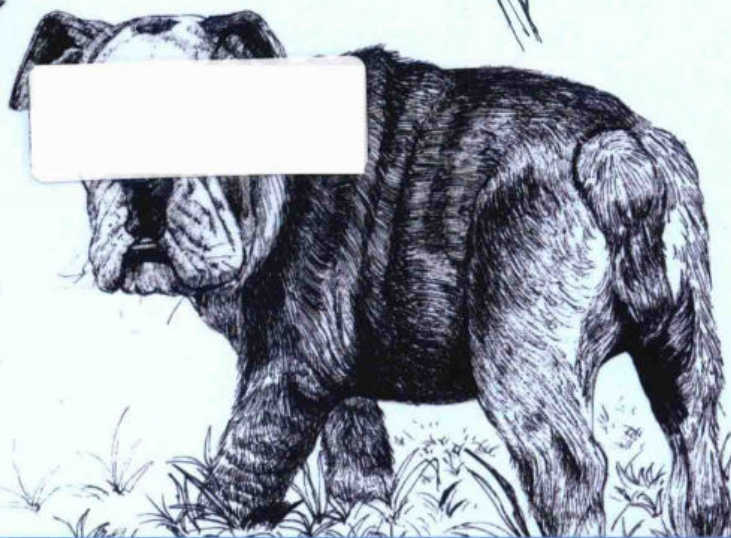

钢笔画

漫果 代演莉 编著

第2版

零基础学钢笔画的启蒙读物，一本从入门到精通！
钢笔画新手到高手的生活实物教程！
钢笔画比你想象中更简单！更轻松！更有趣！

30种快速提高钢笔画能力的技巧 + 51个迅速掌握绘画方法的生活实物案例

化学工业出版社

零基础轻松学 钢笔画

第2版

漫果 代演莉 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

本书以多种题材的钢笔画案例（如植物、花卉、小物件、自然景物）为基础，从钢笔画的基础工具操作开始，一步一步引导读者快速了解和学习钢笔画。

书中对钢笔画工具的使用与材料的选择、握笔姿势、色调与透视、构图与布局、线条使用、造型效果等进行了详细介绍与解读，让读者轻松掌握钢笔画技巧。

本书抛开了刻板枯燥的几何体，转而采用精美实物，通过生动的实例使读者更为直观地认识形体，玩转钢笔画。现在就准备好纸和笔，一起进入钢笔画的世界吧！

图书在版编目（CIP）数据

零基础轻松学钢笔画 / 漫果，代演莉编著. —2版.
—北京：化学工业出版社，2019.3
ISBN 978-7-122-33690-3

I. ①零… II. ①漫… ②代… III. ①钢笔画-绘画技法 IV. ①J214.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2019）第 005402 号

责任编辑：孙 炜 李 辰
责任校对：王 静

装帧设计：韩 飞

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印 装：北京新华印刷有限公司
880mm×1230mm 1/16 印张11 字数140千字 2019年4月北京第2版第1次印刷

购书咨询：010-64518888 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：39.00元

版权所有 违者必究

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

前言

P r e f a c e

在大不列颠百科全书中，钢笔画的概念是这样写的：“钢笔画，全部或部分用钢笔、墨水绘成的美术作品。一般运用线条绘在纸上。纯钢笔画需要画出一系列紧密并列的影线或交叉平行线，来增强立体感。有的钢笔习作，仅用钢笔勾画人物或风景的轮廓。”

钢笔画，广义上讲就是采用钢笔和墨水进行绘画的形式，换言之，凡是用钢笔描绘的“作品”均可称为钢笔画。钢笔画是一种具有独特美感且十分有趣的绘画形式。其特点是用笔果断肯定、线条刚劲流畅、黑白对比强烈、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，适合肖像、静物、风景等题材的表现。

练习钢笔画所要掌握的技法与铅笔素描类似，同样需要有一定的理论知识。素描当中的透视、构图、明暗、光影、结构等绘画知识在钢笔画中同样会运用到，并且在此基础上钢笔画还有其他许多特殊的技法。

本书在介绍钢笔画基础知识的同时向读者展示了许多钢笔画技法及案例，不同案例的绘画效果不尽相同，图文并茂，读者可以更加直观地了解和掌握钢笔画技法。

在编写过程中，我们始终坚持严谨、求实的作风，力求让读者真正学到钢笔画的技法精要。不足之处在所难免，敬请读者批评指正，我们将诚恳地接受您的意见。本书还提供了立体化的配套资源，包括绘画教学视频、周边产品等。需要了解更多关于本书的配套资源，可以通过下方的微信公众号或 QQ 群联系我们。

漫果 代演莉

搜索关注微信公众号“漫果艺术”
或加入漫果绘画爱好群，和更多的画
友共同进步，并且可获取与本书相关
的配套资源及售后升级等服务。

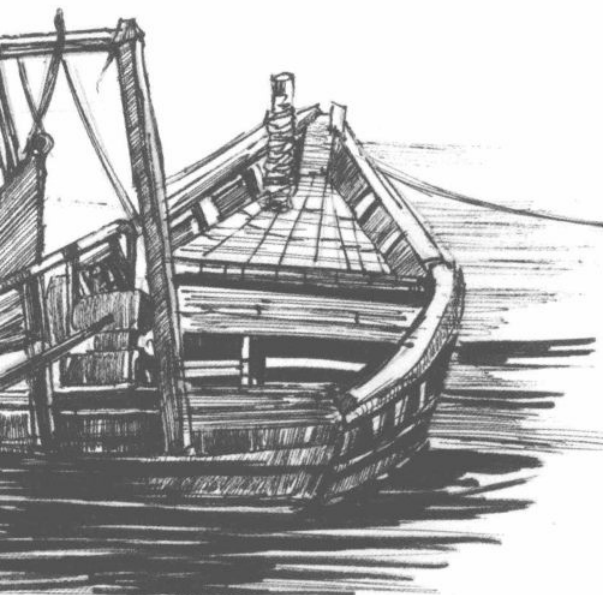
漫果绘画爱好 QQ 群: 329013739 (已满)
漫果绘画爱好 QQ2 群: 635418925 (已满)
漫果绘画爱好 QQ3 群: 635434234
漫果绘画爱好 QQ4 群: 624552514
漫果绘画爱好 QQ5 群: 480208489
漫果绘画爱好 QQ6 群: 99581627

目录

C o n t e n t s

第1章

钢笔画基础知识

1.1 什么是钢笔画	2
1.1.1 钢笔画的定义	2
1.1.2 钢笔画的表现形式	2
1.1.3 钢笔画的分类	3
1.2 绘制钢笔画的工具与材料	5
1.3 正确的握笔姿势	8
1.4 用色调绘制透视图	10
1.5 构图与布局	11
1.5.1 焦点和结构线	11
1.5.2 三角形构图	12
1.6 表现形体自身的色调	13
1.7 画面的虚实表现	14
1.8 线条、交叉影线和色调	15
1.9 用钢笔绘出纹理	17

第2章

钢笔下的植物

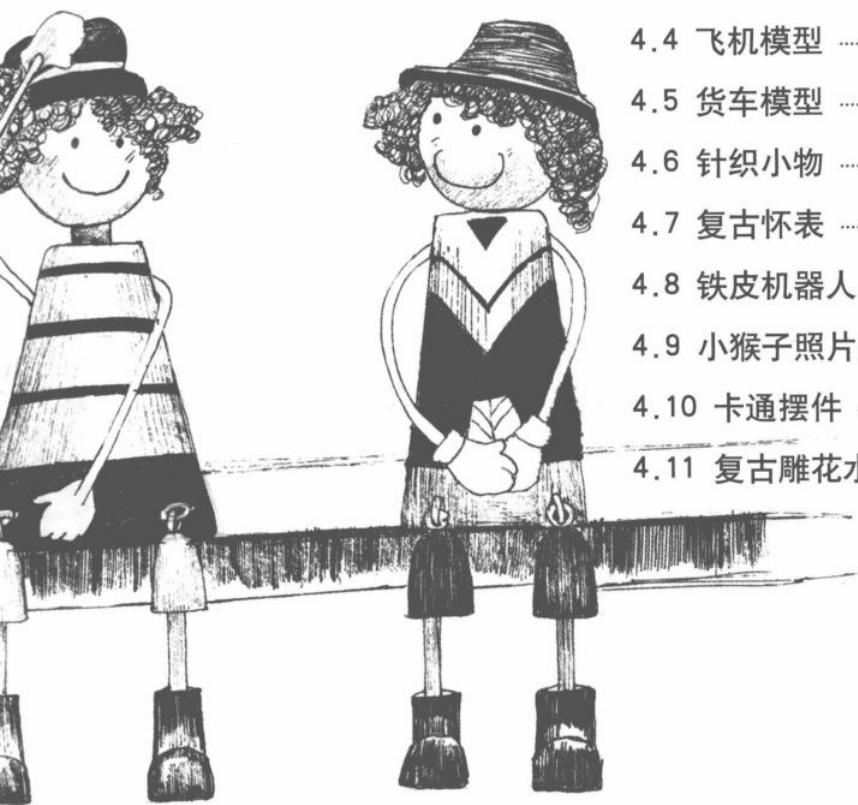
2.1 凤凰木	20
2.2 龟背竹	23
2.3 野草莓	26
2.4 刺桐	30
2.5 仙人掌	34
2.6 赤鬼城	38
2.7 松果	42
2.8 火祭	46

3.1 玫瑰	50
3.2 铃兰	53
3.3 大丽花	57
3.4 紫叶李	60
3.5 茉莉花	64
3.6 蝴蝶兰	68
3.7 朱顶红	72
3.8 菊花	76
3.9 丽格海棠	80

4.1 香薰灯	84
4.2 手摇式电话	87
4.3 帆船模型	90
4.4 飞机模型	94
4.5 货车模型	97
4.6 针织小物	100
4.7 复古怀表	103
4.8 铁皮机器人	106
4.9 小猴子照片夹	109
4.10 卡通摆件	112
4.11 复古雕花水杯	116

第5章

钢笔下的小动物

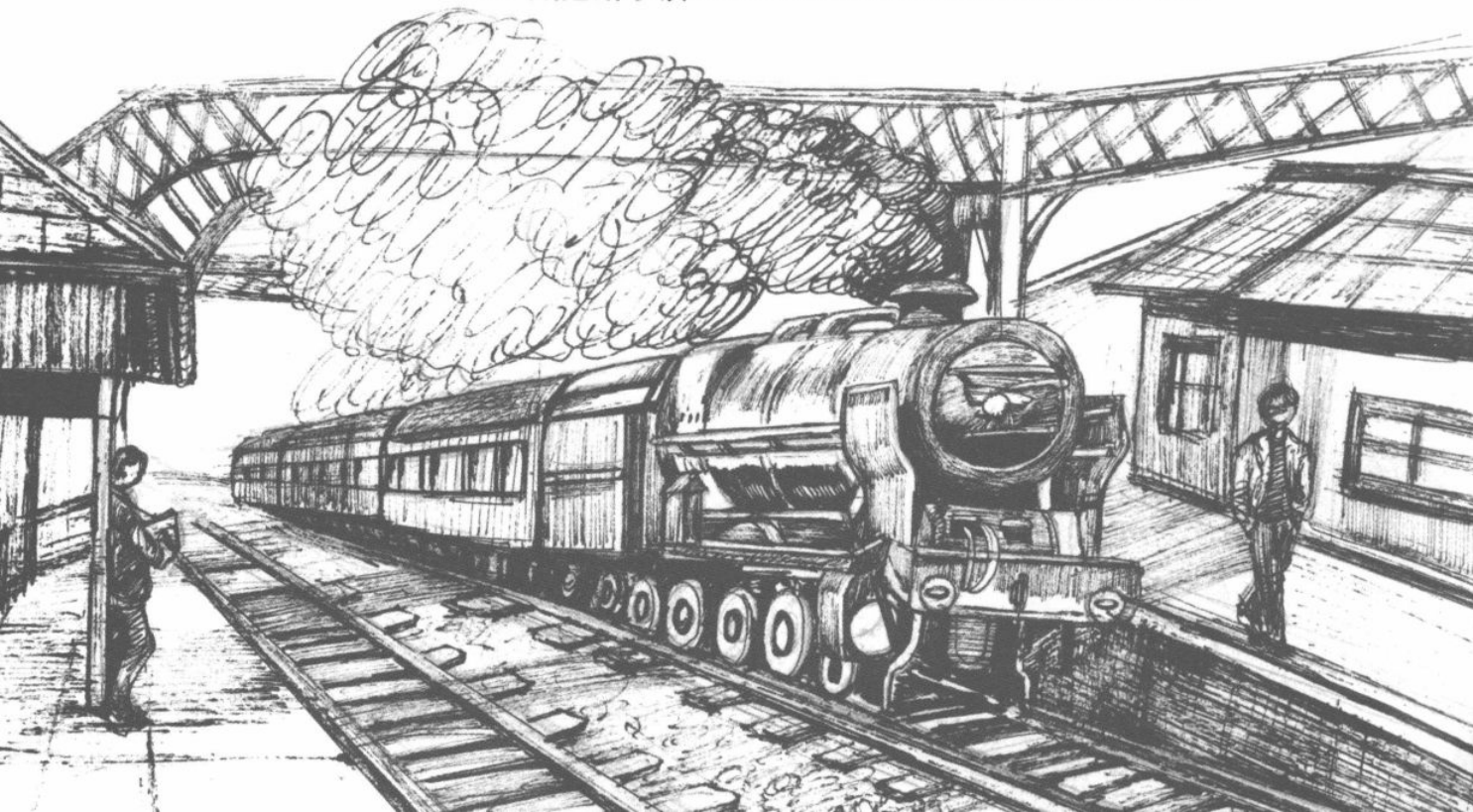
5.1 小兔子	120
5.2 龙猫	124
5.3 大猩猩	127
5.4 大熊猫	130
5.5 猫	133
5.6 翠鸟	136
5.7 沙皮犬	140
5.8 企鹅	144

第6章

钢笔下的自然风景

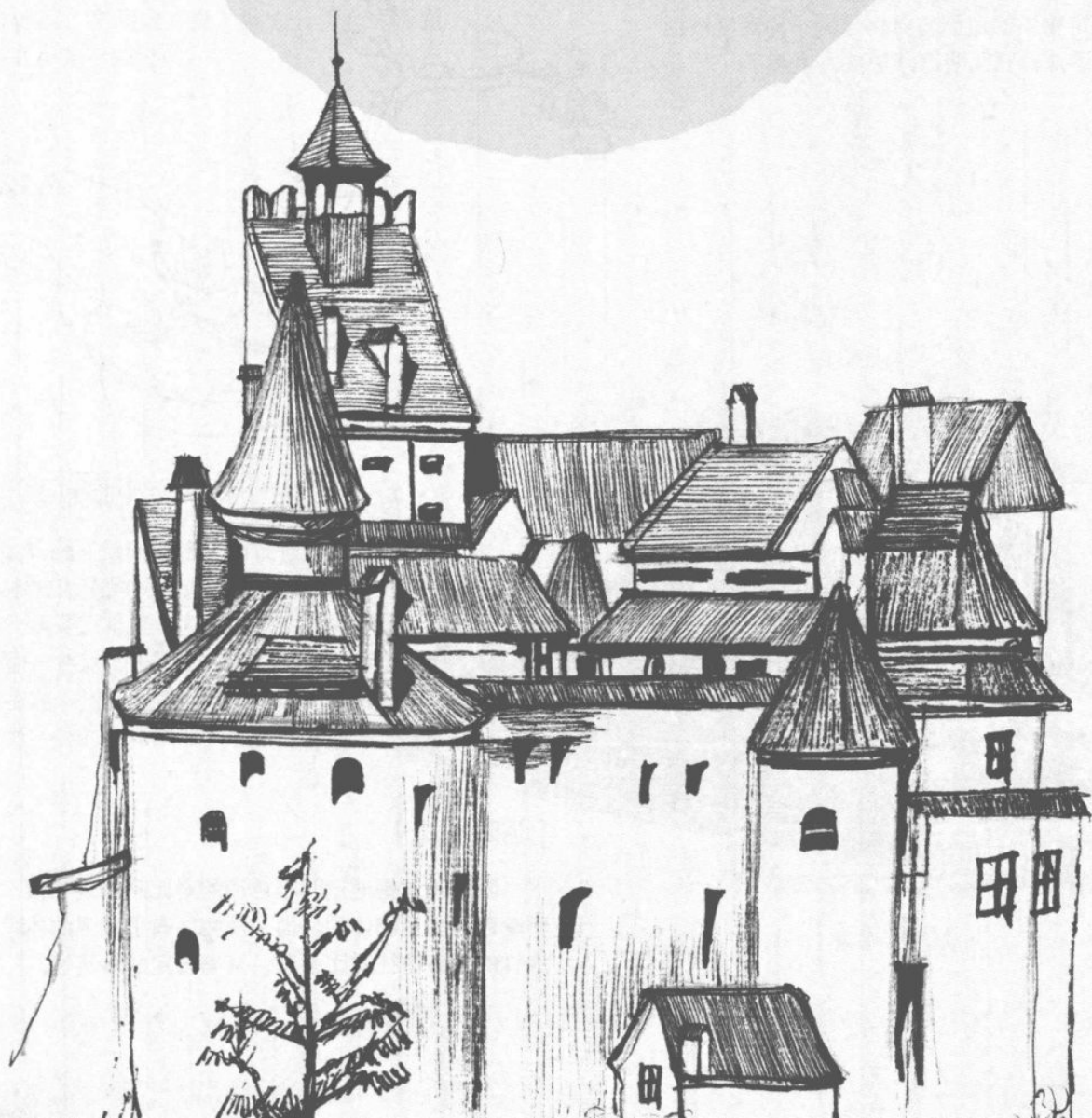
6.1 江上孤舟	148
6.2 海岸	152
6.3 俄罗斯的郊外	156
6.4 湖上捕鱼	161
6.5 威尼斯小镇	165

第1章

钢笔画基础知识

1.1 什么是钢笔画

1.1.1 钢笔画的定义

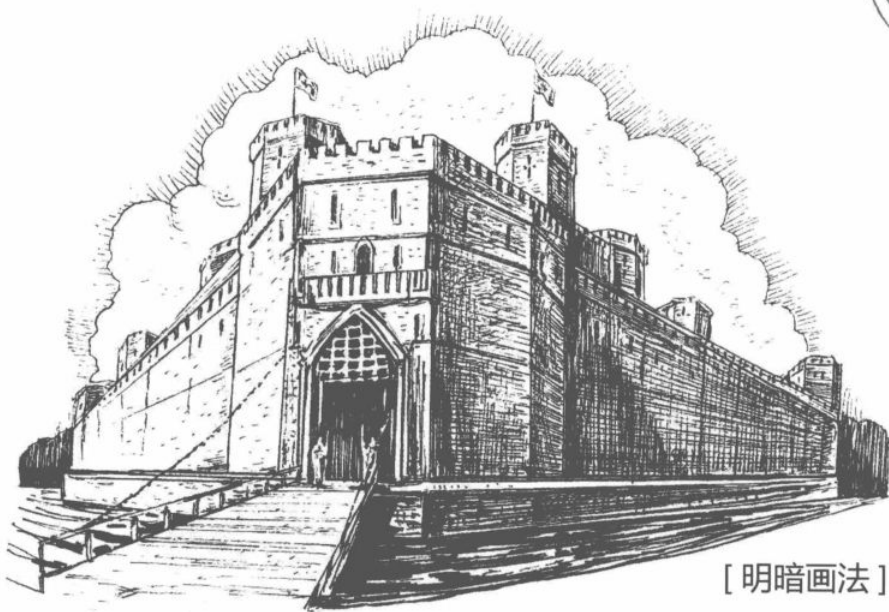
钢笔画是以普通钢笔或特制的金属笔灌注或蘸取墨水绘制成的美术作品。钢笔画属于独立的画种，是一种具有独特美感且十分有趣的绘画形式，其特点是用笔果断肯定、线条刚劲流畅，黑白对比强烈、画面效果细密紧凑，对所画事物既能做精细入微的刻画，也能进行高度的艺术概括，适合肖像、静物、风景等题材的表现。

1.1.2 钢笔画的表现形式

钢笔画既是用线的艺术又是黑白的艺术，但就造型方面而言，一是线的造型方法，二是块面的塑造方式，由此有了以下两种钢笔画形式。

[线描]

线描主要是以线为主的造型方法，相对于明暗画法来说，线描具有简洁朴素的特点，用线来界定物体的造型与结构，是一种高度概括的抽象手法，它比明暗画法更直接明了。

[明暗画法]

明暗画法是通过明暗色调的对比来表现物体，利用明暗色调塑造物体的块面，使物体有了较强的体积感，这样的画面往往对比强烈，具有一定的写实性。

1.1.3 钢笔画的分类

[写实钢笔画]

写实钢笔画就是采用写实手法进行钢笔画的创作。

写实钢笔画

[钢笔淡彩画]

钢笔淡彩画指的是在钢笔线条的底稿上施以色彩，可以用彩铅，可以用水粉，可以用马克笔，也可以用油画棒。只要是能在钢笔线条的底稿上和谐地运用色彩的微妙变化来表现物体的立体感、空间层次感，能充分营造画面氛围的方式，都可以尝试。

钢笔淡彩画

[钢笔装饰画]

装饰画在绘制风格上有很强的程式化因素，并且追求优美的视觉效果。装饰性作为形式与表现的需要，能强化结构的有序性、形象的风格特征、色彩的节奏。装饰也有法有度，要以突出主题、增加艺术魅力为目的。用钢笔绘制装饰画重要的是实用性、观赏性和愉悦性。

钢笔装饰画

[钢笔速写]

速写就是简单、快速地把事物表现出来，通过速写可以培养绘画者对事物的观察和表现能力。用钢笔进行速写训练，主要是突出其坚硬、爽朗、明确、流畅的线条特征。

钢笔速写

[钢笔插画]

钢笔插画常附在书、报、杂志中，与正文配合，印在一起，也可用插页形式，单独排印。起到对正文内容做形象说明或艺术欣赏的作用。文学、科技、儿童等读物的插画力求图文并茂。插画为配合文字而作，因内容不同而形式各异。

钢笔插画

1.2 绘制钢笔画的工具与材料

绘制钢笔画的工具和材料相对于其他画种非常简单，甚至可以说简陋，无外乎笔、纸和墨水等一些小用具，下面做简单介绍。

[钢笔]

钢笔的灵敏性和表现力在绘画中是非常突出的，特别是各种笔触的线条很生动，并且能够将作品画到超写实的地步，令人叫绝。钢笔需要灌入墨水，或者也可以选择带有墨囊的钢笔，绘出的线条刚劲流畅，黑白对比强烈。

[针管笔]

针管笔能绘制出均匀的线条。其笔身是钢笔状，笔头是中空钢制圆环，里面藏着一条活动的细钢针。上下摆动针管笔，能及时清除堵塞笔头的纸纤维。针管笔的优点是使用方便，不足之处是线条变化不够丰富。

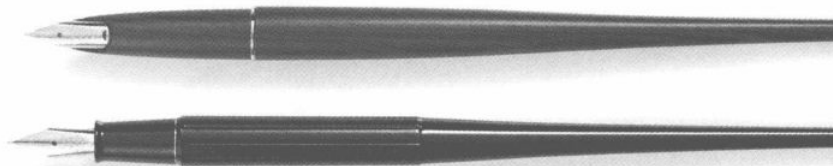
[蘸水笔]

蘸水笔是钢笔的一种，笔头用金属制成，用笔尖蘸墨水书写。

蘸水笔的特点是线条能根据力度、角度与所蘸墨水的量的不同产生粗细的变化，但在书写过程中需要频繁地蘸墨水，所以不是非常方便。

蘸水笔尖有粗、细、扁、圆等多种形式，不同的笔尖绘出的笔触具有不同的效果。

笔杆和笔尖能分离开，以方便笔尖处的清洗和更换，可用于铅笔、钢笔、圆珠笔等，在使用时要注意正确的握笔姿势。

笔尖

笔杆

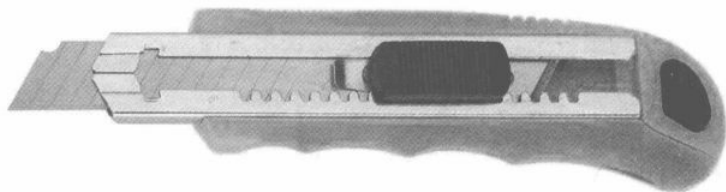
[墨水]

墨水有浓度，写在纸上黑白分明，有光泽，着纸不褪色，用来绘画效果最好。在使用时应先将钢笔清洗干净，然后再灌入墨水，避免与其他墨水混合使用后形成变色或沉淀。

[铅笔]

铅笔的作用一般是打稿，笔芯不能太硬或太软，太硬会在纸上留下划痕，太软的话，画面不宜被擦拭，所以选用 HB ~ 4B 为在宜。选用的铅笔线条在印刷时不会显现，所以在上墨后不用擦掉底稿，非常方便。

[美工刀]

美工刀主要用于裁切纸张和削铅笔，在使用时要注意安全，使用后将刀片推回刀鞘。

[修正液]

修正液使用方便、快捷，覆盖力强，是修改钢笔画的好帮手。

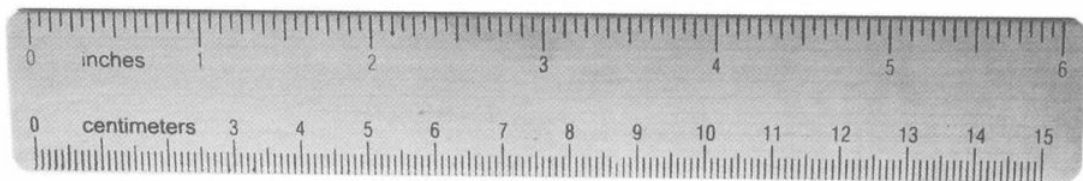

[尺子]

建筑钢笔画多用直线来表现，尺子可以用来辅助绘制线条。

[橡皮]

橡皮可用于绘制线稿时的修改，是不可缺少的工具之一。

[纸巾]

纸巾主要是在清理笔尖处的残留纸屑和绘画时应急所用，同样是绘画中不可缺少的工具之一。

[玻璃杯]

玻璃杯装水待用，主要用于绘画过程中笔尖的清理。

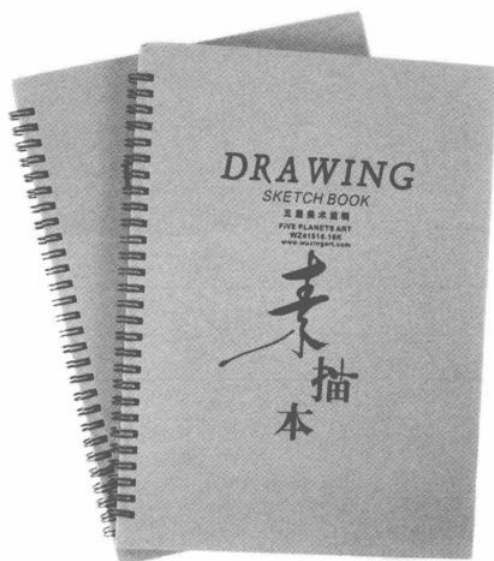
[纸张]

钢笔画对于纸张的选择没有过高的要求，选择有一定厚度、结实、无反光的纸张即可，素描纸、速写纸、水彩纸、卡纸等都可以用来绘制钢笔画。

[画夹]

画夹通常用来夹住画纸，同时可作为画板使用，在外出写生时方便携带。

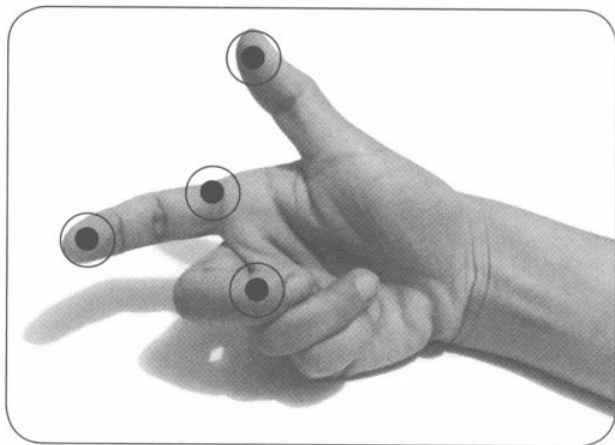

[速写本]

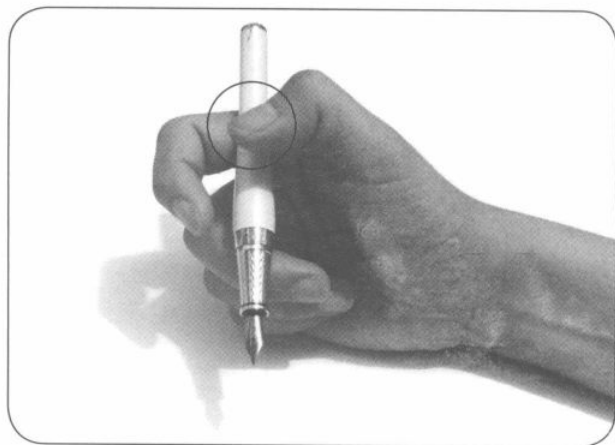
速写本的开本大小不一，以十六开、八开、四开尺寸居多，纸张较厚，活页装订，携带方便，也便于收藏画作。

1.3 正确的握笔姿势

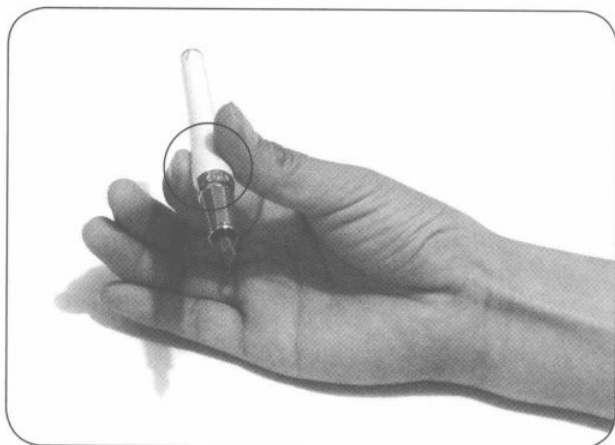
绘制钢笔画时的握笔姿势非常重要，你知道怎样才是正确的握笔姿势吗？在学习钢笔画的初级阶段，重点应放在握笔的姿势上而不是绘画质量上，要先把正确的姿势学会再提升绘画的质量要求，即握笔必须正确。

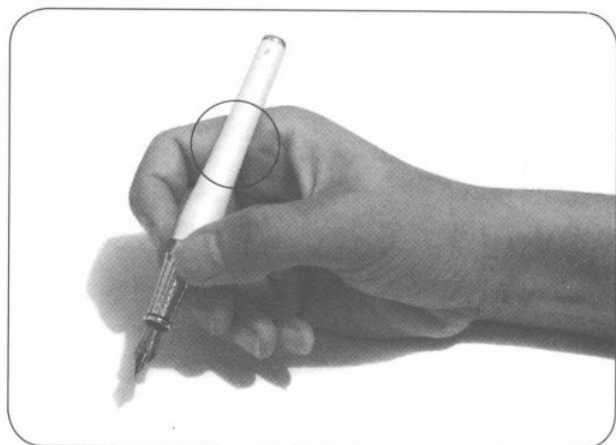
四点定位

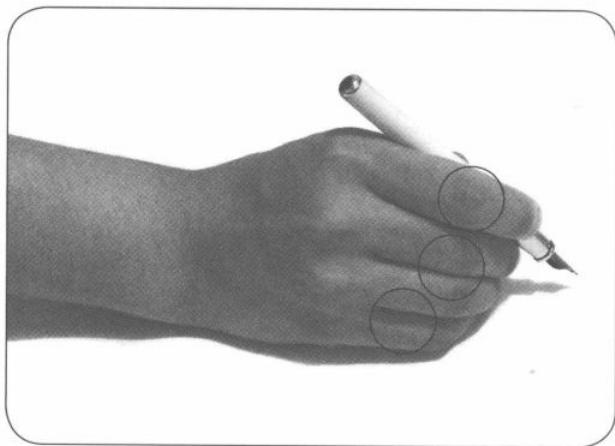
指根靠笔

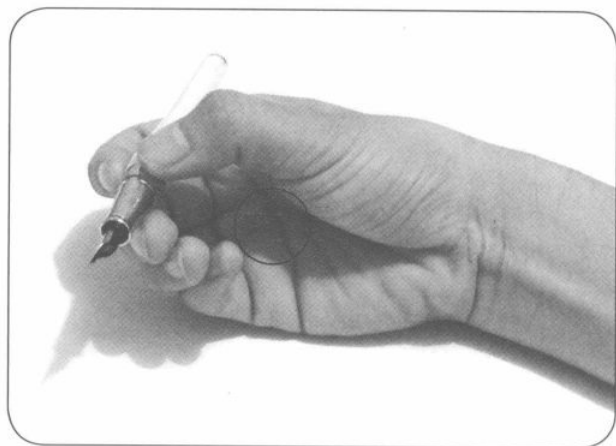
指肚抓笔

笔杆倾斜

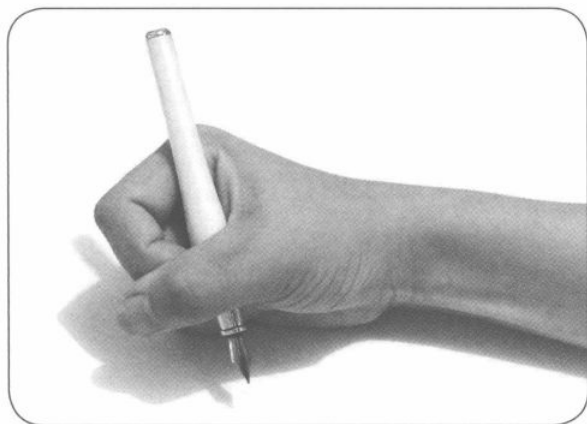

四指靠紧

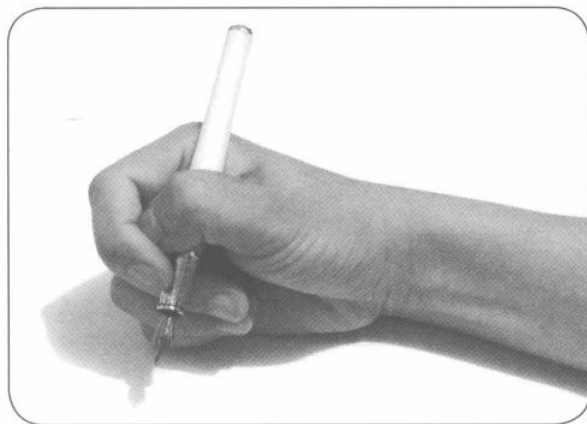

掌心空虚

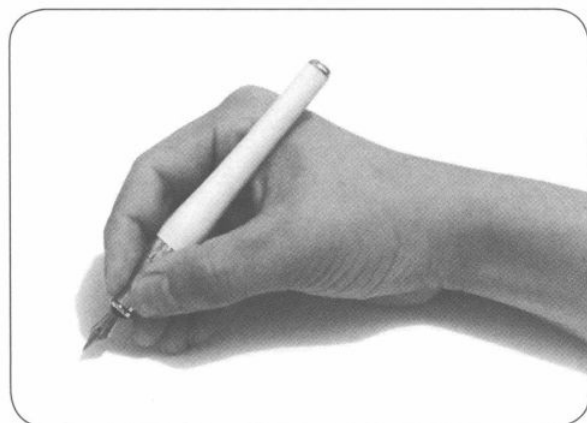
不正确的握笔姿势会直接导致绘画质量下降，时间久了手指也会僵硬疼痛。错误的握笔姿势多种多样，要么大拇指和食指重叠，要么虎口紧闭，要么笔杆靠在食指的根部，下面是一些错误握笔图示。

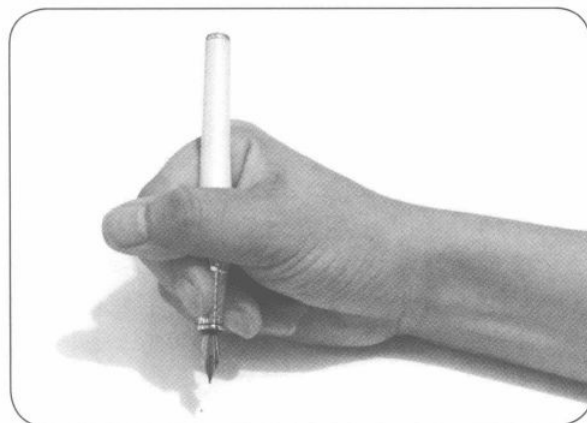
横搭型握笔

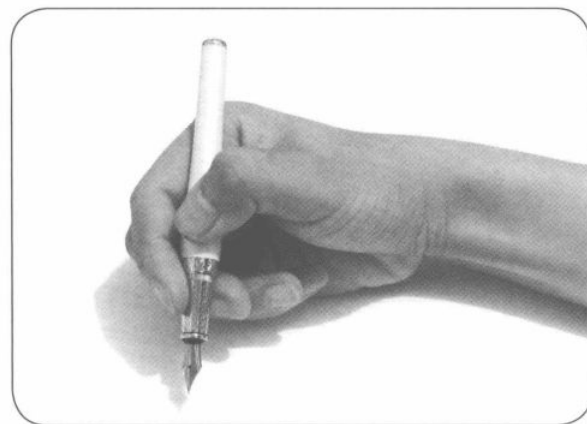
埋头型握笔

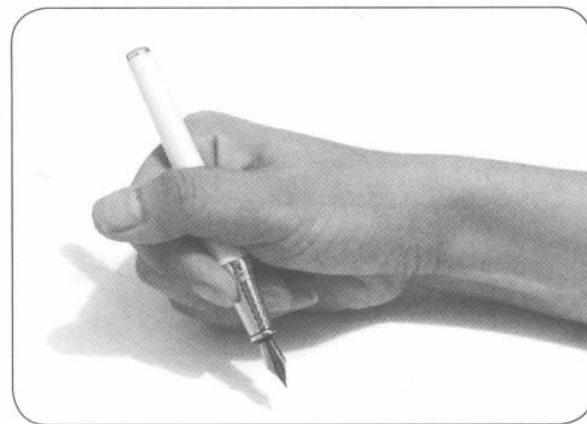
躺握型握笔

错位型握笔

扭曲型握笔

拥抱型握笔

1.4 用色调绘制透视图

在绘画中，我们通常会运用色调营造立体感。在钢笔画中更是如此，用钢笔创造出的色调越丰富，就越有机会成功地绘制出透视效果，只有通过不断的练习才能提高技能，大家拿起笔试着画一下吧。

▶ 在这幅画中，色调的运用使空间层次感加强。远处的景物色调浅，近处山脉的色调深，颜色最深的部分就是最近的地方，最深和最浅色调的中间部分为画面的“中间色调”，画面的“中间色调”为中黑和中灰色调

