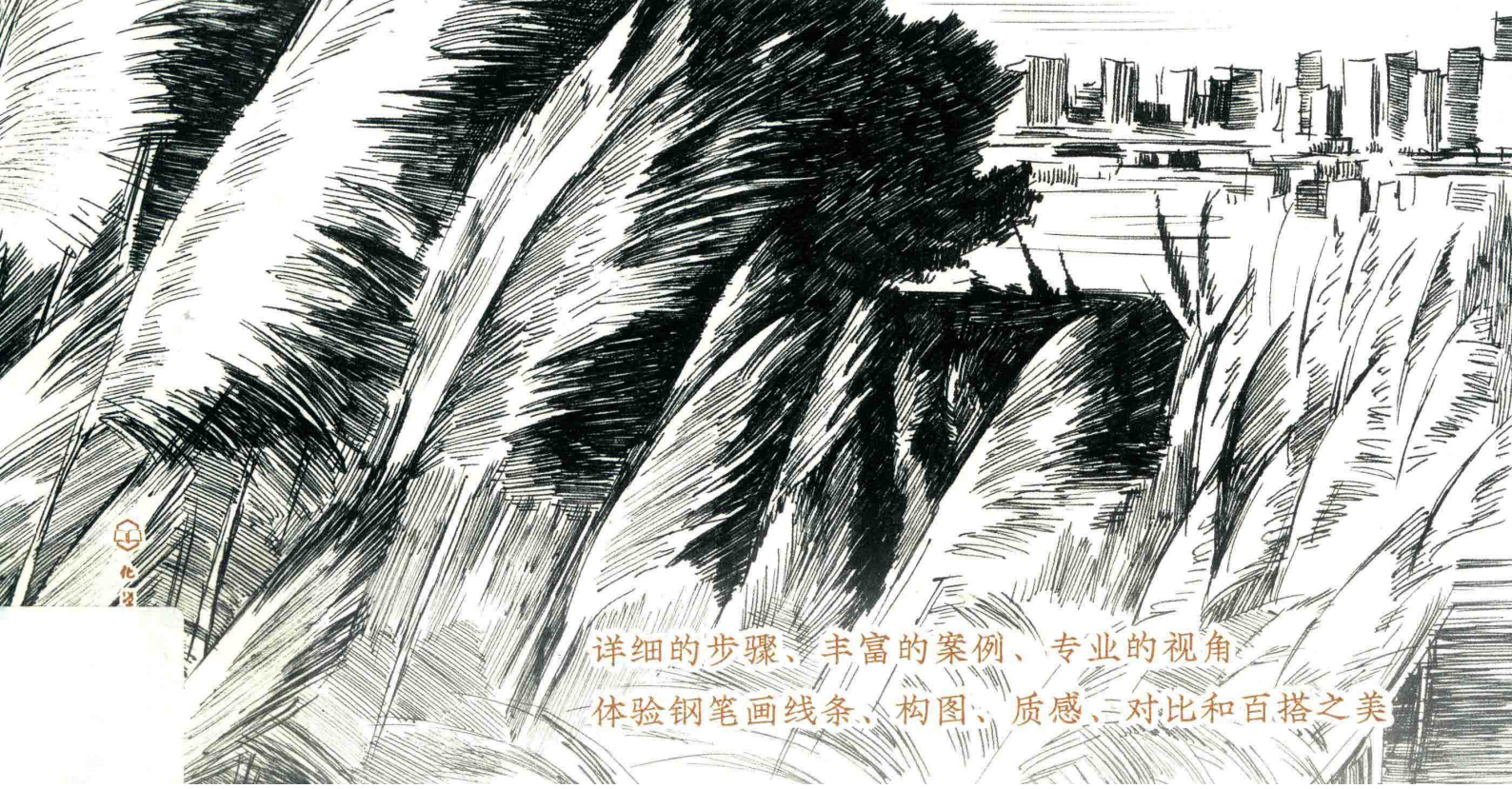
体验钢笔笔尖下的黑白世界

钢笔画手绘

基础教程

丁方 著



详细的步骤、丰富的案例、专业的视角
体验钢笔画线条、构图、质感、对比和百搭之美

需要全本请访问 www.ertongbook.com

钢笔画手绘

基础教程

丁方 著

化学工业出版社
北京

本书从钢笔画的线条之美、构图之美、质感之美、调子之美、表情和姿态之美、对比之美、百搭之美等角度讲述了钢笔画的手绘技巧，步骤和要领讲述详细，易于操作模仿，实用性较强。

本书适用于广大美术爱好者以及有一定美术基础的初学者，也可作为设计类相关院校的绘画教材。

图书在版编目（CIP）数据

钢笔画手绘基础教程 / 丁方著. —北京：化学工业出版社，2019.1

ISBN 978-7-122-33249-3

Ⅰ.①钢… Ⅱ.①丁… Ⅲ.①钢笔画－绘画技法-教材 Ⅳ.①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第249180号

责任编辑：李仙华　　装帧设计：张　辉
责任校对：边　涛　　版式设计：丁　方

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
710mm×1000mm 1/12　印张 13¾　字数 230 千字　2019年3月 北京第 1 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：49.80元

版权所有 违者必究

丁 方

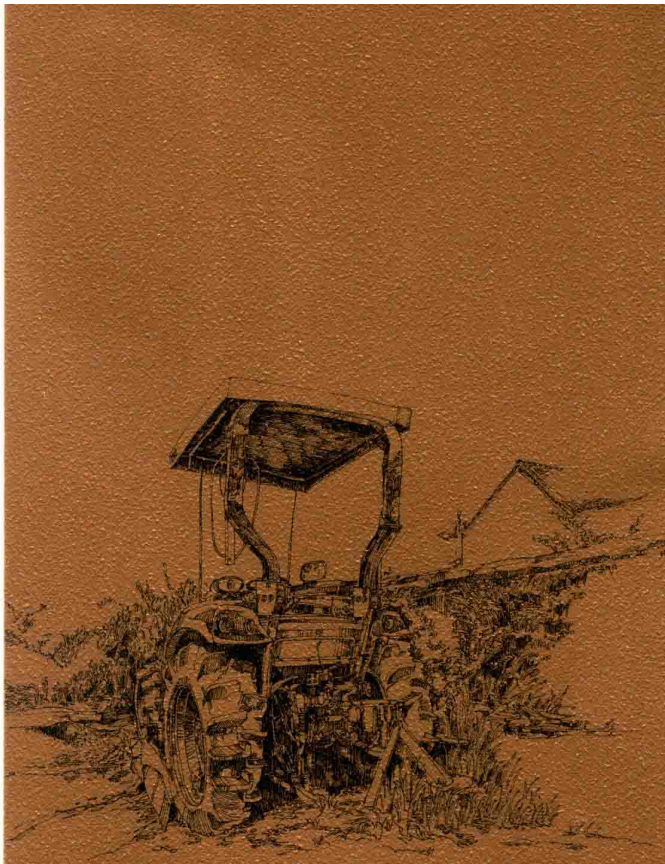
空间设计领军人物，全国十大杰出设计师

上海高校兼职硕士生导师

中国室内装饰协会设计专业委员会副秘书长

中国建筑学会室内设计分会、中国风景园林学会资深会员

提方设计机构设计总监



提方
分享设计美学
TIFANY

需要全本请访问 www.ertongbook.com

序言

造型艺术往往是你中有我、我中有你；画画并不光是再现被描绘的对象，而是通过几何线条的组合、排列重新创造被描绘对象的整体。钢笔画相比其他画种，相对完成速度较快，绘画工具也更方便；钢笔画线条所形成的排列、组合是简洁的。

钢笔画虽然不易修改，但并非需要太多素描基础才能画。钢笔画作为一个画种在其表现形式上客观存在着局限，因而要从其他方面获取资源来丰富其表现内涵。钢笔画用笔果断肯定，线条刚劲流畅，黑白对比强烈，画面效果细密紧凑，具有独特美感且十分有趣。因此，仔细观察、大胆落笔是钢笔画学习的制胜法宝。本书分八章，分别讲述了钢笔画的工具和材料、钢笔画基本技法等，并运用辅助工具，辅以色彩与钢笔形成混搭效果。本书从最基础的知识入手，从单体和构图讲起，进而强调展现物体的质感、明暗调子的对比，动物表情的刻画等，题材宽泛，从易到难。相信读者通过本书的训练，能画出自己想要的钢笔画作品。

我一向反对靠盲目的临摹练习来提高绘画水平，真正的绘画水平来自于对生活现象的理解。而能否成为一名钢笔画家则在于你是否具有扎实的绘画语言表述能力以及对造型艺术的想象力、对审美的判断力。虽然本书是我多年绘画经验的总结，也展示了很多平日的速写与创作，有步骤和讲解，部分成图也适合临摹，但我更希望读者能够通过仔细观察，真正领悟画面的意境和当时画者的情绪。同时，本书也将同一题材的范画做了搜集与归纳。在此，感谢为此书提供帮助的专家（排名不分先后）：建筑师王晓东，同济大学陈健教授，还有张丹、陈莹、许蕾等。也十分感谢化学工业出版社的编辑。

钢笔画创作是多方面综合素质的体现，其要点在于你能不能走进生活和被生活所感染，更多的是走进生活并被感染之后，等你走出来的时候能不能成为艺术，这才是钢笔画创作非常重要的方面。

生活，是钢笔画创作的源头活水。

丁方

2018年10月

目 录

第1章 钢笔画的工具准备 /001

1.1 什么是钢笔画 /002

1.2 钢笔画之笔的选择 /002

1.3 钢笔画之辅助工具 /003

第2章 钢笔画的线条之美 /004

2.1 初级练习 /005
2.1.1 线条的表现方法 /005
2.1.2 线条的排列与组织 /005
2.1.3 综合表现技法 /006

2.2 单体静物篇 /007
2.2.1 长方体延展 /007
案例 铅笔盒 /007
2.2.2 圆形延展 /008
案例 苹果 /008
2.2.3 圆柱体延展 /011
案例 花瓶 /011

2.3 单体植物篇 /013
2.3.1 盆景 /013
案例 多肉植物仙人掌 /013
2.3.2 花卉 /015
案例 盛放的白莲花 /015
范画 向日葵、玫瑰、水仙、
雏菊花 /018
莲花、黄日光兰、茶蔗子 /019
2.3.3 树干的画法 /020
案例 白杨树 /020
2.3.4 叶子的画法 /023
案例 枫叶 /023
案例 国槐 /024
案例 松针 /026

2.4 用线条做些有趣的事 /028
案例 菜篮子蔬菜写生 /028
范画 菜场 /032
南瓜 /034
葡萄盘子 /035

第3章 钢笔画的构图之美 /036

3.1 水平式构图 /037
范画 城市建筑、上海外滩 /037
月光小提琴、城市水平线 /038

3.2 垂直式构图 /039
范画 建筑素描 /039

皖南枕水人家 /040

3.3 对称式构图 /041
案例 对称无人地铁车厢内部 /041

3.4 曲线构图 /045
案例 长城 /045

3.5 三角形构图 /047
范画 苏兹达尔木制教堂 /048

3.6 中心式构图 /049
范画 围屋盛宴 /049

3.7 对角线构图 /050
案例 圣托里尼蓝顶教堂 /050
范画 起重机、蒙古包 /053

3.8 散点式构图 /054
范画 马来西亚沙巴州仙本那、悉尼歌剧院 /054

3.9 分割线形式感构图 /055
案例 排放烟雾的化工厂 /055
范画 农场生活 /059
布达拉宫 /060

3.10 九宫格构图 /061
案例 商务人士差旅出行 /061

3.11 留白式构图 /063
范画 小茅草屋风光、悉尼歌剧院 /063

第4章 钢笔画的质感之美 /064

4.1 疏与密的对比 /065
案例 琉璃瓦、青瓦、陶瓦 /065

4.2 不同质感效果的表现 /069
案例 贝林佐纳石头台阶 /069
案例 108胶拉毛、拉毛墙、页岩砖、黏土砖 /073
范画 老上海石库门 /076
温莎城堡 /077

4.3 点与黑白块面的运用 /078
案例 大理石、碎石、鹅卵石、马赛克 /078
范画 /080

4.4 光滑的反射 /081
案例 夕阳下的窗户 /081
案例 拉丝玻璃 /085

4.5 木 /086
案例 南榆木、橡木、花梨木 /086
范画 云水谣和贵楼 /087

4.6 金属的表现 /088
案例 桌上的咖啡杯 /088

4.7 布艺 /092
案例 卧室 /092

第5章 钢笔画的调子之美 /096

案例 曼哈顿市中心的天际线 /097
范画 等风来、溪流 /100
旧金山、公寓即景 /102
梯田 /103

案例 逆光下的戈壁黄昏 /104
范画 沙漠绿洲 /107

第6章 钢笔画的表情、姿态之美 /108

6.1 人物 /109
范画 /109

6.2 动物 /111
案例 卖萌撒娇的小猫 /111
案例 戴眼镜的大狗 /115
案例 羊羊一家亲 /119
范画 无毛狗与有毛狗、狗、斗牛犬 /123
鱼 /124
蜜蜂、蜻蜓、苍蝇 /125
鸵鸟、鹿角的黑白艺术、青蛙和鳄鱼 /126
松鼠、土狗、斑马、兔子 /127

第7章 钢笔画的对比之美 /128

案例 快速骑车的人 /129
范画 豪华的欧式建筑 /133

案例 翱翔在天空中的鸟 /134

案例 水面上的鸭子 /137
范画 牛、羊 /141

第8章 钢笔画的百搭之美 /142

案例 鸟瞰秋天的武汉大学建筑群 /143

案例 特隆赫姆的彩色房子
（钢笔+彩铅+钢笔）/147

案例 墨水如画紫禁城
（钢笔+水墨+彩铅）/151

案例 南极洲结冰的美景 /155

第1章

钢笔画的工具准备

工欲善其事，必先利其器。

本章讲述钢笔画画前需要准备的各种工具，只有对工具掌握得得心应手，才能画出好作品。

1.1 什么是钢笔画

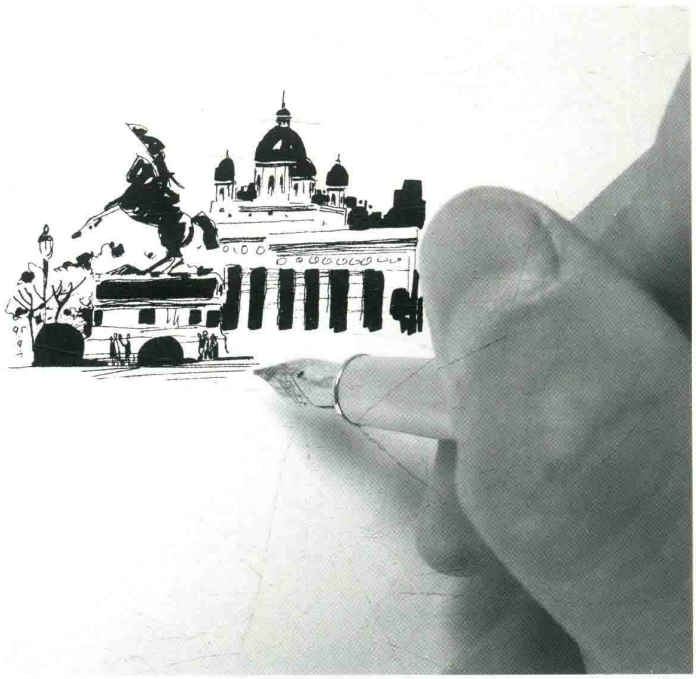
运用各种点和线条的组合、叠加进行造型是钢笔画的基本方法。钢笔画的画面黑白对比强烈，表现的景物均用黑、白、灰三个基本色调构成；它的画面简练而概括，中间色调不如其他画种丰富，但具有很好的装饰效果；画面轮廓清晰肯定、层次明了。

钢笔画基础画法和技巧离不开素描的规律。要掌握钢笔画技巧，需要学习线条的排列、组合，体验和掌握线条的轻重、宽窄、刚柔、强弱、虚实等用笔方法。

钢笔画基础画法以线条为主，其优点是画面线条清晰明确、黑白对比强烈；其弱点是绘制大的画面比较困难，而且较难表现画面层次。

1.2 钢笔画之笔的选择

现在大部分使用专用的绘画钢笔和书画钢笔，也可选用普通的钢笔、绘图小钢笔、针管式绘图笔等。如用速写钢笔作画，可利用其笔尖中锋运笔画细线，用侧锋运笔表现粗犷的轮廓和阴影；用针管式绘图笔作画，可利用该笔的细、中、粗三种型号，画出不同粗细的线条。此外，诸如蘸水笔也是很能画出风格的传统工具。



随着新的绘画工具的出现，也给钢笔画带来了新的表现手段。如用速写钢笔作画，可利用其中锋、侧锋等性能，克服了线条单一的弱点，使线条的表现效果更富于变化。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

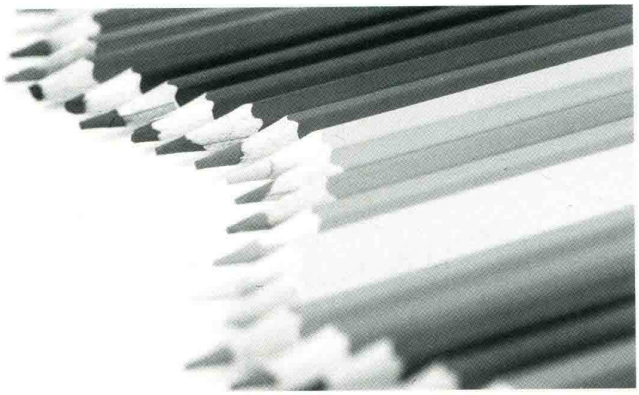
另外，还可以用钢笔和彩铅、水彩等结合作画，使颜色和线条相叠加，即钢笔淡彩的画法，这种画法克服了钢笔画表现的局限性，又丰富了钢笔画的艺术表现力。

室内作画应备画板，野外写生可用画夹或速写本。

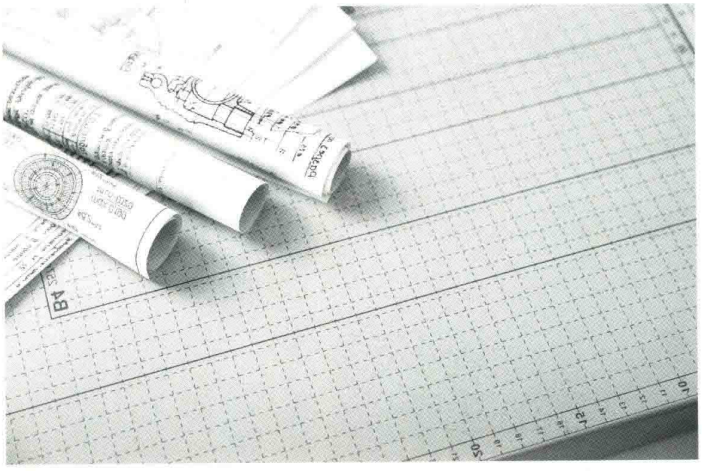
除上述工具外，还有丁字尺、三角板和圆规等工具。

1.3 钢笔画之辅助工具

初学者也可以先借助铅笔起稿，一般选用 H~2B 型号铅笔为宜。应选用质地柔软并能擦去铅笔稿的橡皮。



挑选上好的碳素墨水。优质的碳素墨水会使画面增色，并保持墨色的经久不褪，溶水性、附着性和耐久性都很重要，墨色沉着、安静、不亮不燥为检验标准。



第2章 钢笔画的线条之美

线条作为一种绘画的基本“语言”，要追溯其历史的渊源，非常久远，古有传统“十八描”之说，传统中国画更将线条视为灵魂。钢笔画的主题对象是用钢笔或其它硬笔所画出的线条构成的。线条无论曲、直、弯、折、叠、紧、团，都是美的，它应该在具体不同题材的作品中各显千秋。毋庸置疑，线条在钢笔画中有着举足轻重的作用。

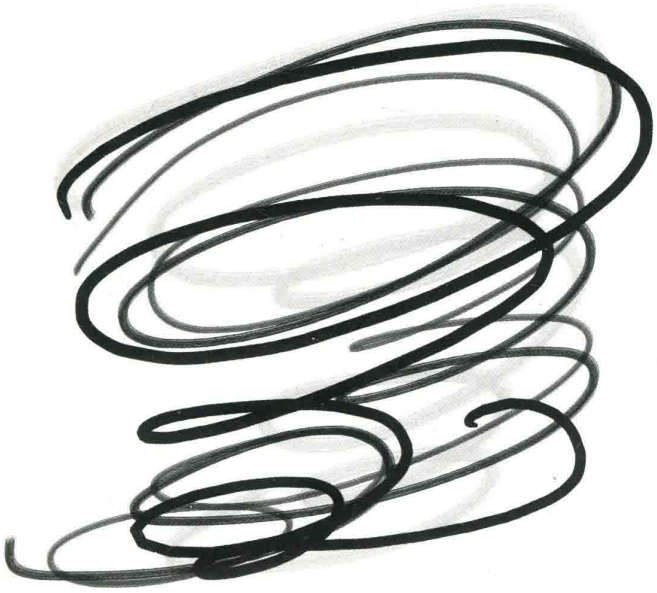
事实证明，掌握和运用好线条是画好钢笔画的唯一的技术途径。

2.1 初级练习

2.1.1 线条的表现方法

学习掌握钢笔画基础技法，应先从各种不同形式的线条及其排线组合入手，来熟悉和掌握线条的不同层次、轻重、刚柔、深浅、虚实等变化。通过各种线条的练习，掌握不同线条的表现方法，并逐步提高。

通过对蘸水钢笔性能的熟练运用和掌控，以不同的手势——轻重、缓急，不同的线条——长短、粗细、曲折，不同的沾水量——干、湿或在干的基础上再在空气中稍加以停顿等，来实现或达到画面灰度（层次）尽可能丰富、饱满的效果。



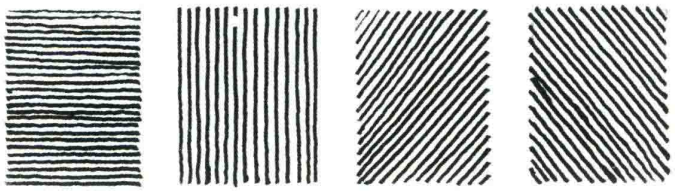
2.1.2 线条的排列与组织

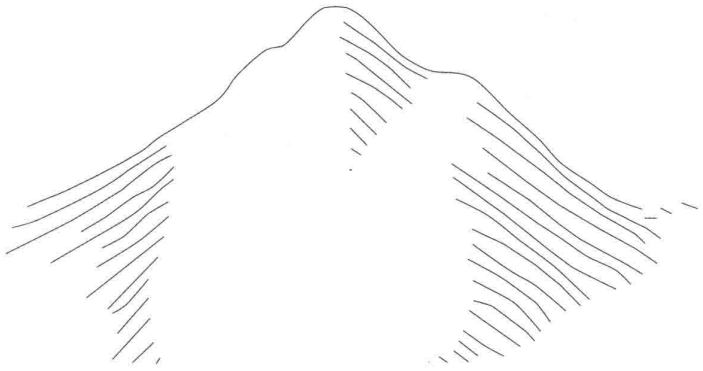
钢笔画线条形式多种多样，有单线、直线、曲线、交错线、斜线、弧线等。

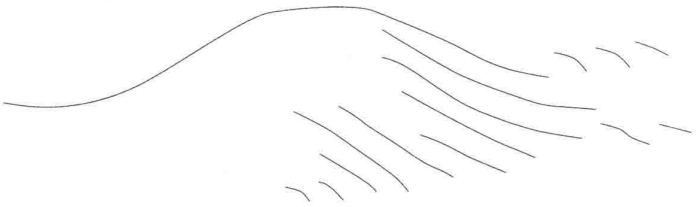
单线有粗细、曲直、轻重之分。直线有水平、垂直、斜向之分，它们组合成各种折线。曲线有几何曲线和不规则曲线之分。直排线表现平面，曲排线可表现曲面。

交错线、斜线、弧线能使画面更加灵活、多变。

用笔尖中锋运笔可描写细致的局部，侧锋粗线运笔宜表现粗犷的轮廓和阴影。



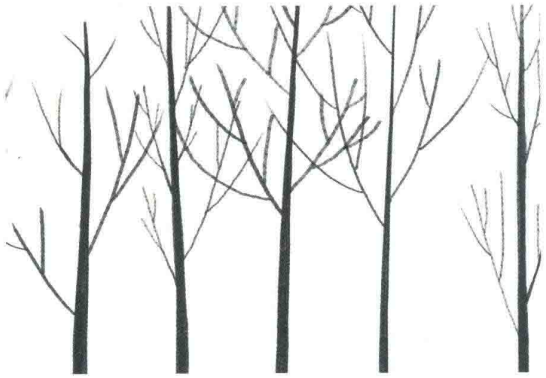




单线画法及要点

线条是钢笔画中的主要绘画语言，如何运用线条来表现建筑物就显得非常关键。在自然景物中，实际上是不存在什么线条的，景物轮廓的线条是人们通过不断实践创造出来的。

用单线条再现对象的感觉，充分利用线条的疏密、轻重、节奏来把握画面的整体效果。

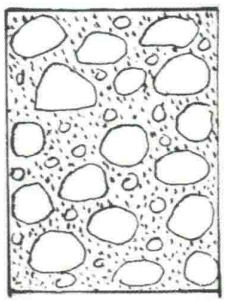


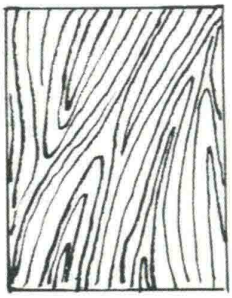
排线画法及要点

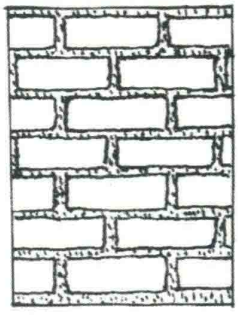
由于受工具的限制，钢笔画不可能像铅笔和毛笔侧锋那样画出色调的浓淡变化，它主要依靠线条的排列、叠加组合来表现出不同的深浅、暗度和光线效果。

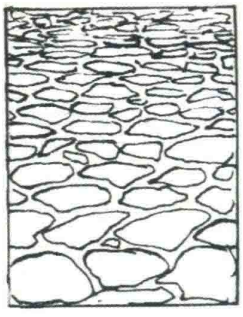
2.1.3 综合表现技法

在作画过程中，由于线条在叠加时的方向、疏密的不同，排列组合后，画面中所残留的白色底和产生的黑白对比给人以丰富的视觉效果。



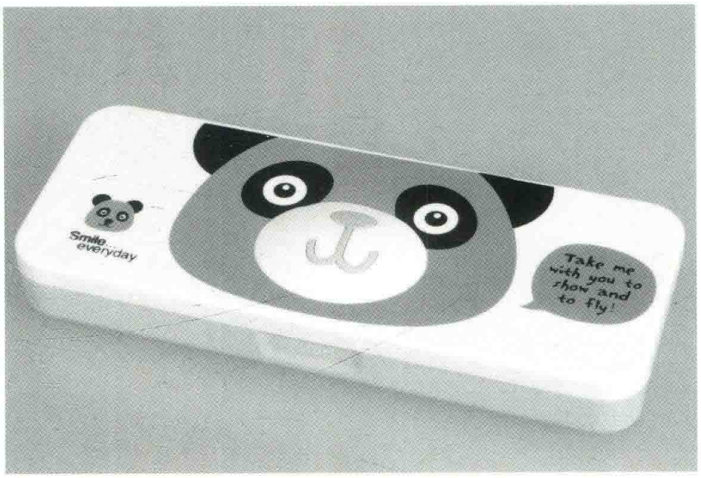






2.2 单体静物篇

2.2.1 长方体延展



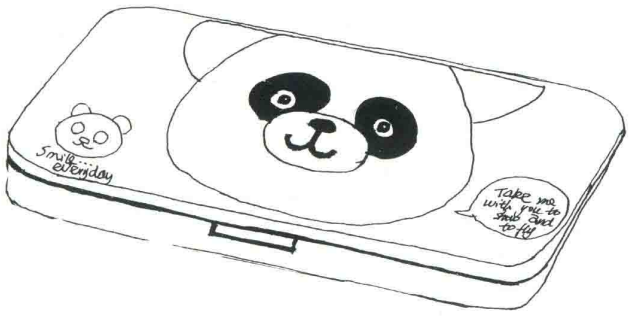
案例 铅笔盒

作画知识点

- 长方体的应用
- 长方体透视画法

步骤

按照长方体的透视规律，用最简单概括的线条画出铅笔盒轮廓。在顶部依照实物图案刻画，熊猫的两只眼睛也要依照透视规律进行绘制。



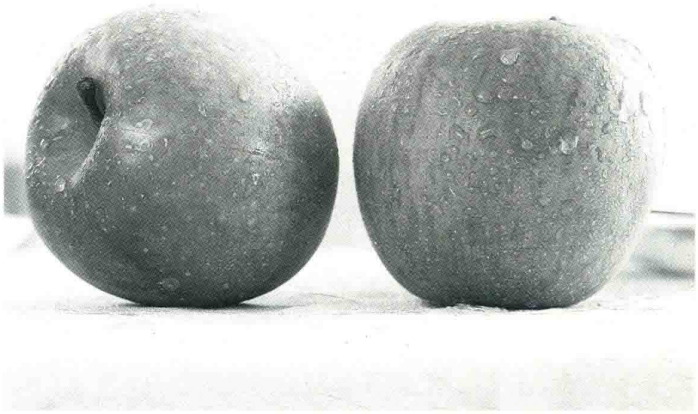
完成

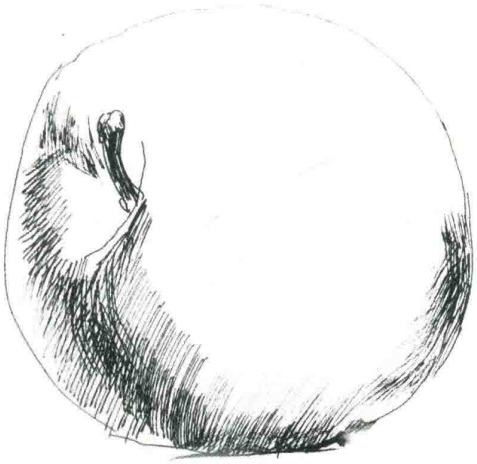
2.2.2 圆形延展

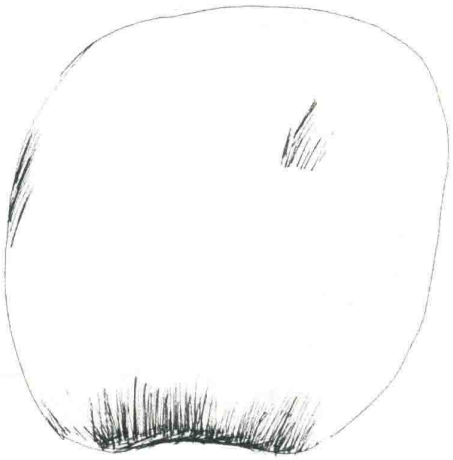
案例 苹果

作画知识点

- 球体的应用
- 球体的透视画法







步骤 1

将苹果理解为球体，画出不同朝向的两个苹果的外轮廓，并用短小笔触象征性地表示明暗，为下一步骤做铺垫。

从明暗交界处开始画明暗，并画出苹果柄四周的凹凸关系。

需要全本请访问 www.ertongbook.com