

体验钢笔笔尖下的黑白世界

钢笔画手绘风景园林

丰富的案例、详细的解说、专业的视角
一本书轻松搞定钢笔画风景园林绘画技法

步步学

丁方 著

体验钢笔笔尖下的黑白世界

钢笔画手绘风景园林

步步学

丁方 著

REID

中国建筑工业出版社
·北京·

本书手绘对象分为植物、园林小品、园冶释义、筑山理水、城市微缩景观、配景、园艺风格，最后介绍了彩色钢笔画风光大片等。本书从讲述植物的生长习性与种类、园路、园林建筑等各种园林基础知识点、各种配套辅助景色等方面入手，详细讲述步骤和要领，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，也可作为风景园林规划与设计、建筑学、城市规划、环境艺术等各设计专业相关院校的绘画教材。

图书在版编目(CIP)数据

钢笔画手绘风景园林步步学 / 丁方著. —北京: 化学工业出版社, 2019.1

ISBN 978-7-122-33248-6

I. ①钢… II. ①丁… III. ①园林设计—景观设计—风景画—钢笔画—绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第249181号

责任编辑: 李仙华
责任校对: 王鹏飞

装帧设计: 张辉
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 13 字数 220 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

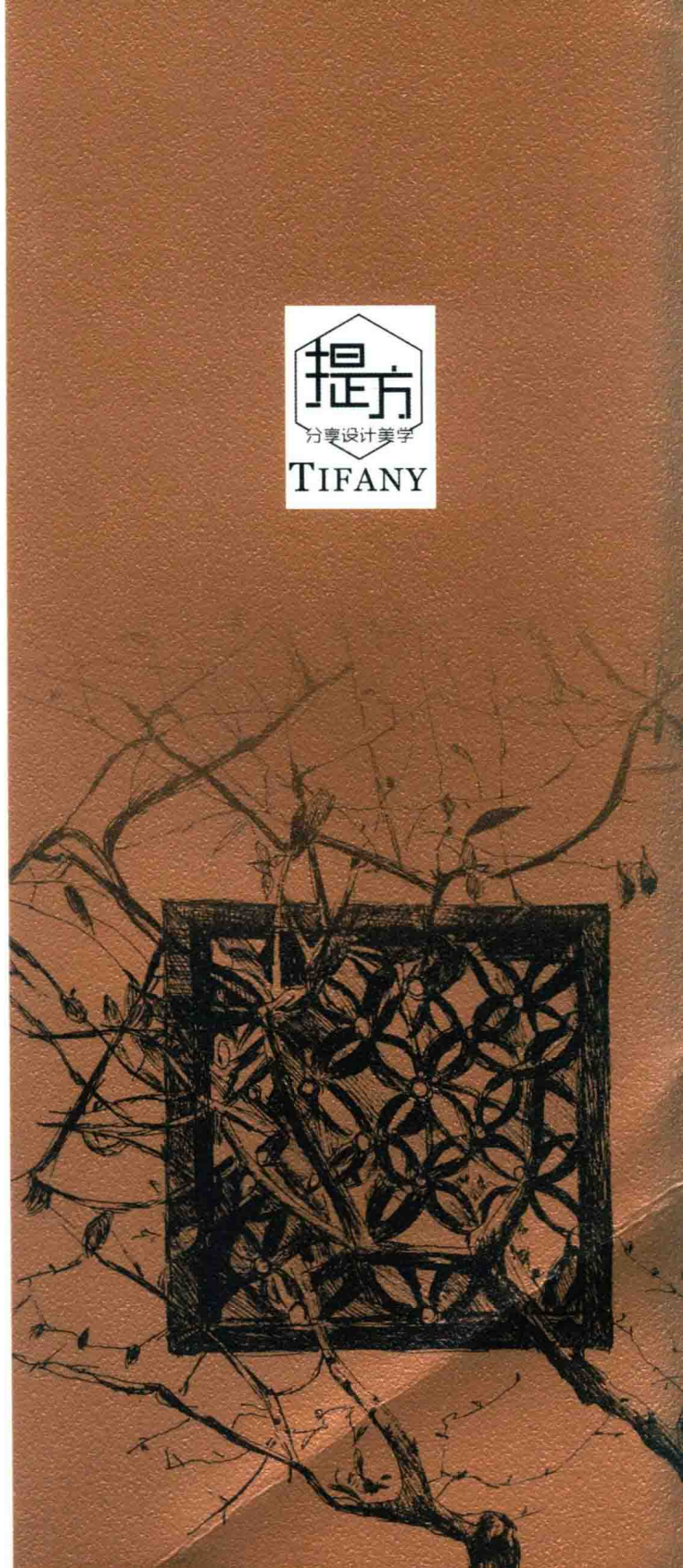
空间设计**领军人物**，全国十大杰出设计师

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

序 言

艺术创作讲究灵性。灵性是一种很生动的状态，能够体现出画者的精神风貌，也能体现出艺术所表达的精神内涵。有的时候，看见路边的一棵树，我们都会说它有灵性。把最本质的日常生活元素植入到我们的作品当中，就会让作品彰显着一种灵性，也就是我们日常所说的生动。捕捉生活当中最精彩的具有灵性的生活点滴，用心观察自然生态，就会为我们的创作提供良好的源泉和元素。比如将罕见动植物、少数民族纹饰、特色建筑、壁画与石窟造像等用钢笔记录下来，在接触多元文化后进行不断地碰撞和交流学习的过程当中，冲撞了创作者的心灵，使画家释放出最大的才华。

钢笔画使用工具极为简单，一支笔、一张纸，就能随手记录大千世界。这是“懒人”喜欢的绘画种类，很多人同我一样，钟爱画钢笔风景画，久而久之，便成了一种习惯。这种习惯的养成对各种设计专业的从业者很有帮助，因为手绘是学习模仿以及自我思路修复与整理的过程。

美，源自生活。钢笔画风景所体现的审美倾向是线条和生命的活力表现。钢笔画的线条总是以自己特有的简洁来表现被描绘的对象，它既是线条相互关系处理的结果，也是主观情感外在流露的形式。一花一世界，钢笔画完全通过线条的反复运动、组合，获得对物体的具象形式，属于绝对运动的视觉感知，来不得半点偷懒。然而，它也不需要用过细节的渲染来表现物体，而是用概括的手法，抓住物体的典型特征来刻画，主观展示画者的情感倾向以及对事物的再创造能力。钢笔画风景讲究一气呵成，更侧重速写。同样的钢笔，同样的风景，出自不同的绘画者，最终效果可能完全不同。因此，钢笔画风景更多意义上是画家个性的体现，每一幅作品都具有偶然性。

书中是我多年绘画经验的总结，也展示了很多速写与创作，有步骤，有讲解，成图和范画也适合临摹。书中从单体植物入手，综合考虑各种植物品种和园林样式，突出实例展示，循序渐进，风格多元，知识点全面且易于模仿，希望能够对热爱钢笔画风景的朋友们有所帮助，同时也感谢为此书给出帮助的专家（排名不分先后）：建筑师王晓东，同济大学陈健、刘秀兰、刘辉教授，张丹、陈莹、陆佳等。同时也十分感谢化学工业出版社的编辑。

丁方

2018年10月

目 录

钢笔画前的准备工作 /001

简述钢笔画 /001

钢笔画艺术特点 /001

钢笔画所需材料 /001

钢笔画风景的表现技法 /002

第1章 植物

1.1 花朵 /004

案例 盛开的六出花 /005

范画 花和蜜蜂、百合、兰花 /008

菊花、睡莲、大丽花 /009

水仙、牵牛花、伞状花朵 /010

1.2 灌木杂草 /011

1.3 树木果实 /012

案例 嫩绿的桦木树叶 /013

范画 一树秋叶 /016

辐射状植物、龟背竹 /017

案例 日本柳杉 /018

范画 玄武湖古树 /022

单棵树和草丛、老树弯腰 /023

案例 成熟的核桃 /024

范画 柠檬、小满果子、樱桃树、丹瓣芹、

枇杷满枝 /028

葫芦、南瓜、红豆 /029

1.4 其他 /030

案例 生机勃勃的苔藓 /030

范画 菌类、春苗 /033

案例 城市边缘的芦苇 /034

范画 香蕉树、芭蕉树 /037

莲蓬、初夏的白洋淀、春江水暖、

岸边芦苇 /038

香芋叶、盛开的马蹄莲 /039

枯莲蓬、荷塘月色、岸边的水生植物 /040

案例 玉蝶 /041

范画 沙漠之灵、仙人掌 /045

第2章 园林小品 /046

2.1 花器 /047

范画 繁花似锦、风信子、壶瓶、兰、

柿子和马灯 /049

2.2 树桩盆景 /051

案例 岭南派树桩盆景 /052

2.3 攀缘植物 /055

2.4 园灯 /056

案例 园灯 /056

2.5 石窟雕塑 /059

范画 大佛、南翔普同塔 /059

3.7 园桥 /075

范画 南翔浮玉桥 /075

廊桥、弯曲的河流和桥 /076

3.8 其他古典园林建筑形态 /077

范画 牛首圣景 /077

第3章 园冶释义 /060

3.1 园廊 /061

3.2 园墙、洞门、窗 /062

案例 中国风极简花窗 /063

3.3 园路 /066

范画 校园一角、雪后斜阳 /066

3.4 四合院 /067

范画 垂花门立面、清水脊、带反八字影壁的

广亮大门立面和平面、单卷棚垂花门 /068

案例 云南四合院照壁 /069

范画 南头古城、老巷子、一进至五进院落 /072

3.5 堤坝 /073

范画 海边堤坝、深圳湾、灯塔湾 /073

3.6 水榭 /074

第4章 筑山理水 /078

4.1 筑山 /079

范画 沪沽山景、驻马店风景 /079

拙政园石景 /081

山川下的美景 /082

4.2 水景 /083

范画 孤影、浓荫水深、雨中之人 /084

案例 黄果树瀑布 /085

第5章 城市微缩景观 /088

5.1 室内园艺 /089

5.2 垂直绿化 /090

案例 垂直绿化墙的生菜 /090

5.3 屋顶绿化 /091

案例 翠贝卡阁楼和屋顶花园 /091

5.4 城市行道树树坛和高速公路绿化带 /094

范画 山路边的美景、高高的树林 /094

第6章 配景 /095

6.1 动物 /096

范画 枯树枝上的鸟儿、野鸭、

锦鲤、企鹅母子 /096

猫头鹰 /097

6.2 人 /098

范画 集体运动、富士山下美景 /098

6.3 道具 /099

范画 吉普车、蒸汽机车、马车、

古老机车、铲车 /099

农场工具车 /100

第7章 园艺风格 /102

7.1 中国园林 /103

案例 大明宫雪景 /103

范画 苏州拙政园西园 /106

天坛 /107

7.2 日式园林 /108

案例 日式枯山水 /108

7.3 英式园林 /112

案例 英国霍华德庄园花园 /112

7.4 法式园林 /115

案例 整齐的欧式植物 /115

范画 卢浮宫、巴黎凯旋门、法式园林 /118

7.5 美式园林 /119

范画 美式景观 /119

7.6 德式园林 /120

案例 波茨坦宫廷古典花园 /120

范画 德国国会大厦、维也纳威斯敏斯特寺、

布达佩斯古建筑 /124

7.7 意大利园林 /125

案例 托斯卡纳花园里的别墅 /125

范画 /128

7.8 非洲景观 /129

案例 南非Madikwe Hills山林小屋 /129

7.9 东南亚风情园林 /132

范画 泰姬陵 /133

第8章 风光大片 /134

8.1 花境、花坛、花台、树篱 /135

案例 托斯卡纳花园别墅 /135

范画 山庄 /139

金都佳苑 /140

8.2 浅滩 /141

案例 呼伦贝尔河道航拍 /141

范画 山庄水景 /144

8.3 白哈巴村风景 /145

案例 西北第一村白哈巴 /145

范画 幼儿园、碎石公园 /148

钢笔画前的准备工作

简述钢笔画

钢笔画最早出现在中世纪，19 世纪末钢笔画在欧洲国家得到普及，不少绘画大师都将钢笔画作为速写和搜集素材的工具。如今，风景园林规划与设计、建筑学、环境艺术设计、城市规划以及美术学院的师生和广大美术爱好者普遍用钢笔画风景。

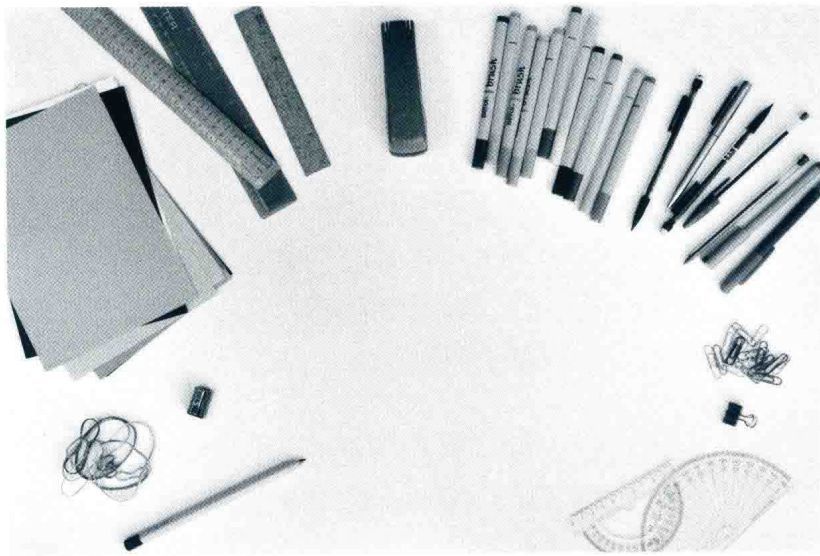
钢笔画艺术特点

钢笔画使用硬质笔尖和汲取墨水作画，必然使得它与其他画种有着不同的审美特点。钢笔画无法像铅笔、炭笔和水墨毛笔那样靠自身材料的特点画出浓淡相宜的色调，钢笔画在纸上的画痕深浅一致，在色阶的使用上也有限，它缺乏丰富的灰色调。因此，将钢笔画归于黑白艺术之列。在忽略了色调、光线等形体造型元素后，线条成为钢笔画最活跃的表现因素。用线条去界定物体的内外、轮廓、姿态、体积，这是最简洁直观的表现形式。

钢笔画所需材料

钢笔画所需材料也很简单，只需要一支好用的弯头美工钢笔、若干针管笔、一瓶墨水和一块擦笔尖布、一个画板、一支非常软的铅笔（辅助用于打草图）和一块软橡皮（用于最后擦去铅笔画的线条）即可。由于这种工具特点，钢笔画可以随时练习、写生、记录，这也是钢笔画被设计师广泛采用的原因之一。

用纸选择多元，素描纸、速写纸、卡纸等都可，原则是耐用不渗墨，落笔光滑不卡顿。

新买的钢笔一般要用温水泡几个小时，特别是一般钢笔为了保护笔尖会在笔尖处涂蜡，不泡掉会导致出水不畅，但水温不能太高（注意只能笔尖泡，也可以把水吸进去泡，可以清洗里面的灰尘，避免堵）。高端钢笔一般不存在这种问题。泡完之后尽量自然风干，然后再上墨水，第一次上墨水的时候可以多上几次，才可以上满。刚上完墨水之后出水会比较充沛，用一段时间，让墨水在钢笔毛细被充分吸收，会变得均匀。不要太畏惧碳素墨水，碳素墨水是性能较好的墨水。

钢笔画风景的表现技法

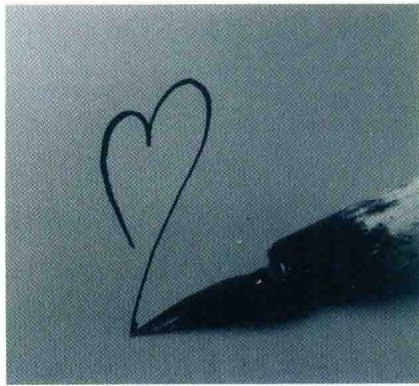
(1) 线描。即以线为主的造型方法。线描具有简洁质朴的特点，用线来界定画面形象与结构，是一种高度概括的抽象手法。风格化的线描一般注重线的神韵，或凝重质朴或空灵秀丽，在画面形式上线描注重线的疏密对比与穿插组织。利用弯头钢笔的优美弧度，尤其适合表现曲线优美的单株植物。

(2) 明暗。由于钢笔具有不易修改的特点，运用钢笔画要注意对明暗基调和对比的准确把握。画面中较清晰的物体要通过一定的对比反衬才能显现出来，对比越强烈物体越清晰。

(3) 点线排列法。钢笔画是创作轮廓画法作品的一个特别适合的工具，它的线条能适当表现物体的形状和纹理。利用轮廓线条，同时用点、横线、竖线、弧线的排列与组合，通过线条的交错来勾画色块及明暗的方法即为点线排列法。此画法用途广泛，尤其适合表现砂砾、碎石等。

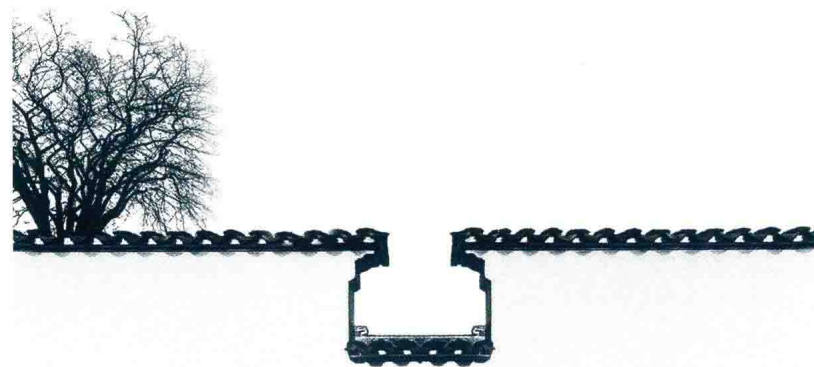
(4) 反白法（黑底法）。勾勒的工具可用小毛笔或鸭嘴笔，类似黑白版画效果，适合于表现夜景、深色调的景物以及特定气氛的场景，也适合表现水景。

(5) 钢笔淡彩。即在钢笔画的基础上施以淡彩。在钢笔淡彩中钢笔线条是画面的主要造型手段，而施以淡彩则是对画面的一种补充，也就是说用淡彩进行着色前钢笔稿应该画得相对充分而准确。用色彩表现风景更是锦上添花，但应注意与钢笔线条的结合，并要防止钢笔线条的晕染，注意勾线的边界清晰。

(6) 钢笔线条与毛笔渲染混合法。将墨水冲淡，调成三到四种以上的层次的黑色，装入各色瓶中，贴上标签，代号为焦、浓、重、淡，同时吸进几支钢笔中。在作画过程中，从浅到深，分步深入，完全打破了传统的黑白两极分化的画面效果。

本书采用循序渐进的方法来进行风景钢笔画的画法展开。由简至繁，也就是先从画种类单一的物体入手，主要是把生活中的物体概括成圆形、方形、三角形来进行写生练习；通过一段时间后再过渡到画较为复杂的组合形体。由静到动，先画相对静止的物体，从慢写入手，再逐步过渡到画动势的大场景风景，加大难度，培养画者的观察力、想象力。

第1章

植物

纳千顷之汪洋，收四时之烂漫。

梧阴匝地，槐荫当庭；

插柳沿堤，栽梅绕屋；

结茅竹里，浚一派之长源；

障锦山屏，列千寻之笄翠。

——计成《园冶》

1.1 花朵

一招分辨杏花、桃花、梨花、李子花、樱花、海棠花、梅花

杏花，花色白，白里透红。它含苞的时候呈微微红色，随着盛开而逐渐变白，其花萼连同枝条一直都是深红色。若还不能辨认，记住其花萼是往后翻的即可。可从花萼处下笔画出花朵形态。

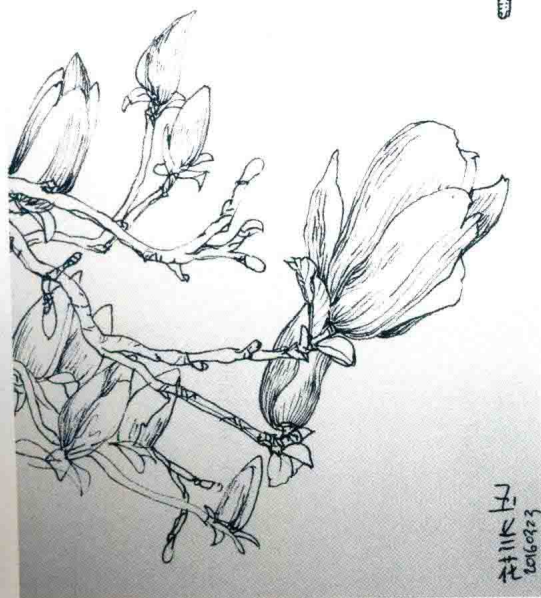
桃花，呈腮红。开花的时候叶子也一起生长，只要看一下叶子如燕尾，一般就是桃花了。可略施明暗画出腮红效果。

梨花，白得很纯粹，没有红色干扰。梨花成簇开放，花蕊上的花药为红色或紫色。可用简单线条描绘。

李子花，花小，成堆开放，有碎花感觉，有时候看到一根树枝上全是白色花，密密麻麻。可用繁密的笔触画成簇状的花朵。

海棠花与樱花很相似，虽然树形、叶子等有差异，但若只看花，樱花的特点是花瓣瓣尖有个缺口。画时注意此特点。

梅花，花期比杏花早半个月以上，开放的时候没有叶子，连个叶芽都看不到。画时侧重刻画其花朵。

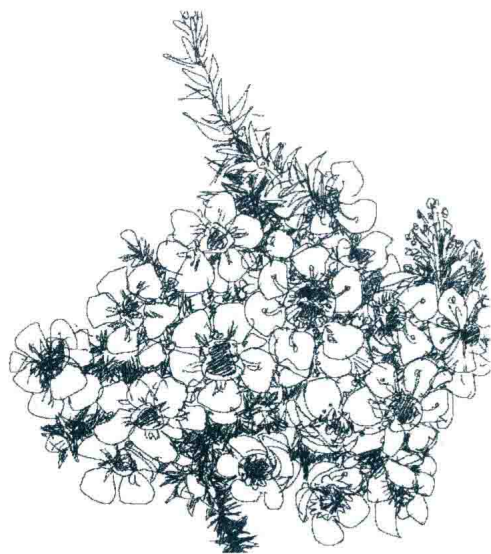
左下：玉兰花

中下：茉莉花

右上：春桃花

右中：牡丹

右下：梅花

案例

盛开的六出花

作画知识点

- 草本植物的画法
- 花蕊的画法

六出花，也叫智利百合、秘鲁百合等，是石蒜科。六出花属多年生草本，原产智利，高60~120厘米。花朵像杜鹃又像水仙，茎和叶子则像百合花。

步骤 1

用弯头钢笔勾勒六出花的外形，构图为三角形。

步骤 2

先用较重的、十分肯定的笔法画出花蕊。

● 步骤 4

将明暗逐渐延伸至花瓣和叶片。用较稀疏的笔触画出花瓣的中间灰调子。

● 步骤 3

画画，宁方勿圆。将花朵理解为锥体，先从花柄部分上明暗。

✎ 细节放大

斜线画出暗部。

