

GANGBIHUA SHOUHUI BIAOXIAN JIFA

钢笔画手绘 表现技法

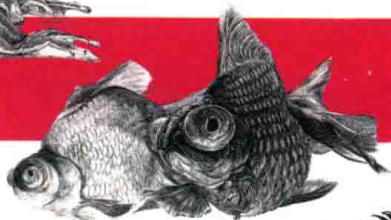
从入门到精通

CONG RUMEN
DAO JINGTONG

DONGWU JUAN

动物卷

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

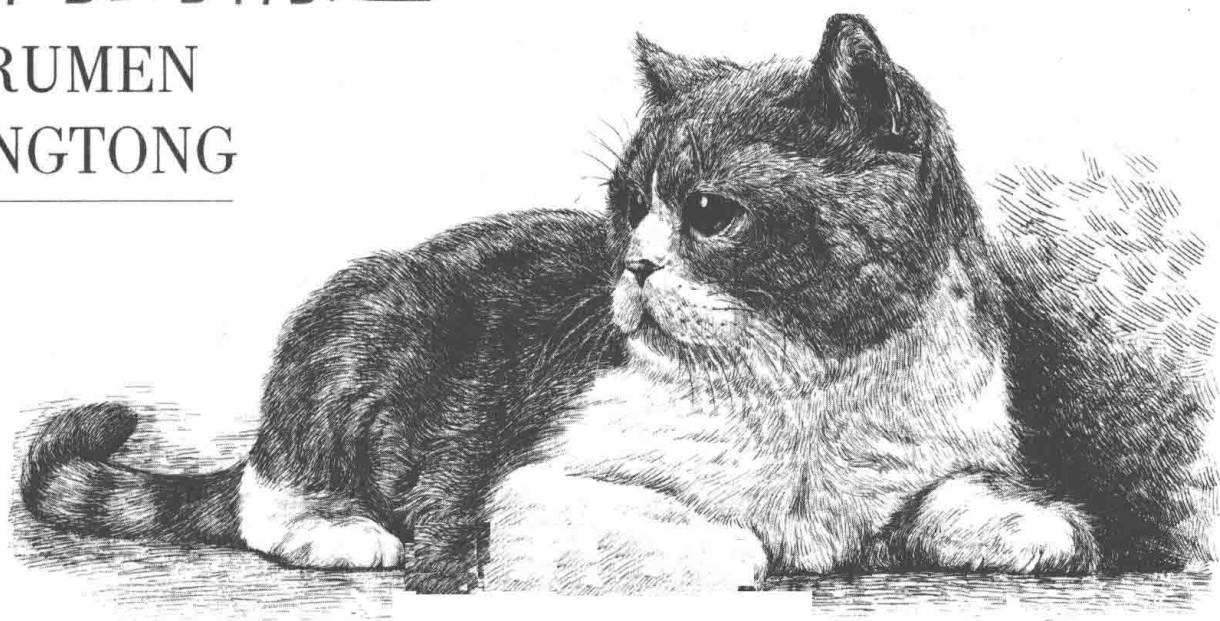
GANGBIHUA SHOUHUI BIAOXIAN JIFA

钢笔画手绘 表现技法

从入门到精通

CONG RUMEN
DAO JINGTONG

DONGWU JUAN

动物卷

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

钢笔画手绘表现技法从入门到精通. 动物卷 / 爱林博悦主编 ; 王方雨编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2019. 5

ISBN 978-7-115-50181-3

I. ①钢… II. ①爱… ②王… 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023004号

内 容 提 要

钢笔画是一种独具美感且十分有趣的绘画形式,其特点是用笔果断,线条刚劲、流畅,黑白对比强烈,画面效果细密。钢笔画不仅是提高绘画基本功的绝佳练习方式,还是闲暇之余充实生活、磨炼意志力和观察力的娱乐方式。

本书共有8章:第1章是钢笔画基础知识,简洁明了地讲解了画钢笔画所需的绘画工具和钢笔画的特点;第2~3章详细讲解了画动物钢笔画的必备知识和入门练习;第4~8章则分别讲解了哺乳动物、鸟类、鱼类、两栖动物与爬行动物、甲壳动物的绘制技法,案例丰富,讲解明晰。

本书适合钢笔画爱好者、黑白线描爱好者及相关专业人士学习、阅读。希望大家在充分练习之后,能够创作出自己满意的作品,给生活增添乐趣。

-
- ◆ 主 编 爱林博悦
编 著 王方雨
责任编辑 易 舟
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市艺辉印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/20
印张: 7.8 2019年5月第1版
字数: 280千字 2019年5月北京第1次印刷
-

定价: 39.80 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

目录

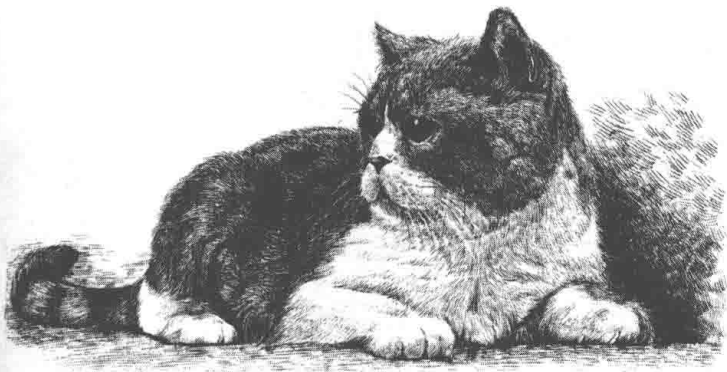
Contents

第 1 章 钢笔画基础

1.1 钢笔画概述	6
1.2 工具	7
1.2.1 主要绘画用笔	7
1.2.2 纸	8
1.2.3 墨水	9
1.2.4 其他工具	10
1.3 钢笔画的特点	10
1.3.1 弹性的绘制时间	10
1.3.2 钢笔画有别于铅笔画的特点	11
1.4 钢笔画的表现形式	11
1.4.1 点	11
1.4.2 线与面	12
1.4.3 体	13

第 2 章 动物钢笔画必备知识

2.1 动物钢笔画的特点	16
2.2 动物的动态与造型表现	16

2.3 动物的结构及体态特征分析	18
2.3.1 兽类	18
2.3.2 鸟类	19
2.3.3 鱼类	20
2.3.4 甲壳动物	21
2.3.5 爬行动物	23
2.4 构图的基本法则与技巧	25
2.4.1 透视	25
2.4.2 虚实	25
2.4.3 构图类型	25

第 3 章 动物钢笔画入门练习

3.1 皮毛	28
3.1.1 不同动物的皮毛	28
3.1.2 4种典型皮毛的绘制	29
3.2 角	31
3.2.1 角的肌理表现	31
3.2.2 鹿角的绘制	32
3.3 爪	33
3.3.1 爪的结构和分类	33
3.3.2 猫爪与鸡爪的绘制	34
3.4 翅膀	35
3.4.1 翅膀的结构与类型	35
3.4.2 羽毛的绘制	35
3.5 壳	36
3.5.1 不同肌理的表现	36
3.5.2 海龟与螃蟹壳的绘制示范	37
3.6 鳞片	38
3.6.1 鳞片的结构与类型	38
3.6.2 鱼鳞与蛇鳞的绘制	39

第4章 哺乳动物

4.1 猫咪.....	41
4.2 杜宾犬.....	45
4.3 非洲迷你刺猬.....	49
4.4 小香猪.....	53
4.5 斑马.....	57
4.6 仓鼠.....	61
4.7 金毛犬.....	65
4.8 羚羊.....	69
4.9 水獭.....	73
4.10 长颈鹿.....	78
4.11 马.....	83
4.12 猫鼬.....	87
4.13 麋鹿.....	91
4.14 野猪.....	94
4.15 海豚.....	99

第5章 鸟类

5.1 白鹭.....	104
5.1.1 绘制方法(一).....	104
5.1.2 绘制方法(二).....	106
5.2 猫头鹰.....	108
5.3 鹰.....	112
5.4 帝企鹅.....	117

第6章 鱼类

6.1 金鱼.....	122
6.2 鲨鱼.....	126

第7章 两栖动物与爬行动物

7.1 青蛙.....	131
7.2 蝾螈.....	136
7.3 蛇.....	140
7.4 蜥蜴.....	144

第8章 甲壳动物

8.1 螃蟹.....	149
8.2 龙虾.....	153

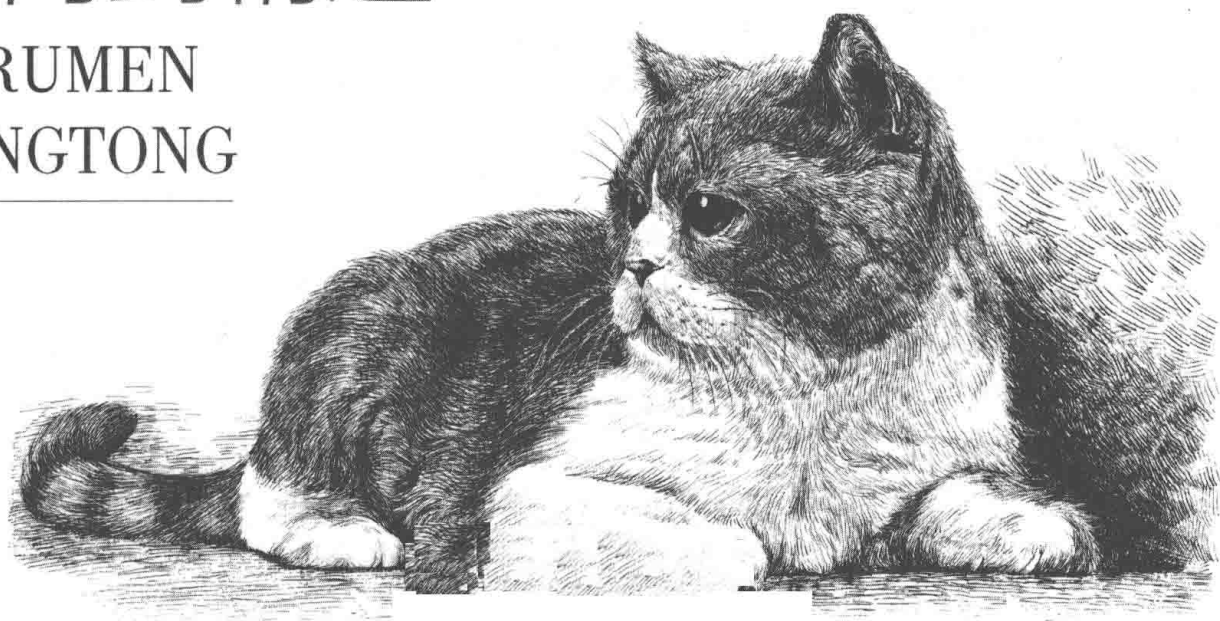
GANGBIHUA SHOUHUI BIAOXIAN JIFA

钢笔画手绘 表现技法

从入门到精通

CONG RUMEN
DAO JINGTONG

DONGWU JUAN

动物卷

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

钢笔画手绘表现技法从入门到精通. 动物卷 / 爱林博悦主编 ; 王方雨编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2019. 5

ISBN 978-7-115-50181-3

I. ①钢… II. ①爱… ②王… 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023004号

内 容 提 要

钢笔画是一种独具美感且十分有趣的绘画形式,其特点是用笔果断,线条刚劲、流畅,黑白对比强烈,画面效果细密。钢笔画不仅是提高绘画基本功的绝佳练习方式,还是闲暇之余充实生活、磨炼意志力和观察力的娱乐方式。

本书共有8章:第1章是钢笔画基础知识,简洁明了地讲解了画钢笔画所需的绘画工具和钢笔画的特点;第2~3章详细讲解了画动物钢笔画的必备知识和入门练习;第4~8章则分别讲解了哺乳动物、鸟类、鱼类、两栖动物与爬行动物、甲壳动物的绘制技法,案例丰富,讲解明晰。

本书适合钢笔画爱好者、黑白线描爱好者及相关专业人士学习、阅读。希望大家在充分练习之后,能够创作出自己满意的作品,给生活增添乐趣。

-
- ◆ 主 编 爱林博悦
编 著 王方雨
责任编辑 易 舟
责任印制 陈 彝
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市艺辉印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/20
印张: 7.8 2019年5月第1版
字数: 280千字 2019年5月北京第1次印刷
-

定价: 39.80元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147号

目录

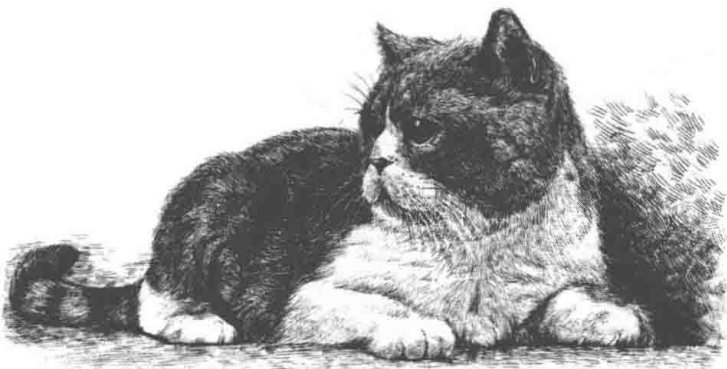
Contents

第1章 钢笔画基础

1.1 钢笔画概述	6
1.2 工具	7
1.2.1 主要绘画用笔	7
1.2.2 纸	8
1.2.3 墨水	9
1.2.4 其他工具	10
1.3 钢笔画的特点	10
1.3.1 弹性的绘制时间	10
1.3.2 钢笔画有别于铅笔画的特点	11
1.4 钢笔画的表现形式	11
1.4.1 点	11
1.4.2 线与面	12
1.4.3 体	13

第2章 动物钢笔画必备知识

2.1 动物钢笔画的特点	16
2.2 动物的动态与造型表现	16

2.3 动物的结构及体态特征分析	18
2.3.1 兽类	18
2.3.2 鸟类	19
2.3.3 鱼类	20
2.3.4 甲壳动物	21
2.3.5 爬行动物	23
2.4 构图的基本法则与技巧	25
2.4.1 透视	25
2.4.2 虚实	25
2.4.3 构图类型	25

第3章 动物钢笔画入门练习

3.1 皮毛	28
3.1.1 不同动物的皮毛	28
3.1.2 4种典型皮毛的绘制	29
3.2 角	31
3.2.1 角的肌理表现	31
3.2.2 鹿角的绘制	32
3.3 爪	33
3.3.1 爪的结构和分类	33
3.3.2 猫爪与鸡爪的绘制	34
3.4 翅膀	35
3.4.1 翅膀的结构与类型	35
3.4.2 羽毛的绘制	35
3.5 壳	36
3.5.1 不同肌理的表现	36
3.5.2 海龟与螃蟹壳的绘制示范	37
3.6 鳞片	38
3.6.1 鳞片的结构与类型	38
3.6.2 鱼鳞与蛇鳞的绘制	39

第 4 章 哺乳动物

4.1 猫咪.....	41
4.2 杜宾犬.....	45
4.3 非洲迷你刺猬.....	49
4.4 小香猪.....	53
4.5 斑马.....	57
4.6 仓鼠.....	61
4.7 金毛犬.....	65
4.8 羚羊.....	69
4.9 水獭.....	73
4.10 长颈鹿.....	78
4.11 马.....	83
4.12 猫鼬.....	87
4.13 麋鹿.....	91
4.14 野猪.....	94
4.15 海豚.....	99

第 5 章 鸟类

5.1 白鹭.....	104
5.1.1 绘制方法(一).....	104
5.1.2 绘制方法(二).....	106
5.2 猫头鹰.....	108
5.3 鹰.....	112
5.4 帝企鹅.....	117

第 6 章 鱼类

6.1 金鱼.....	122
6.2 鲨鱼.....	126

第 7 章 两栖动物与爬行动物

7.1 青蛙.....	131
7.2 蝾螈.....	136
7.3 蛇.....	140
7.4 蜥蜴.....	144

第 8 章 甲壳动物

8.1 螃蟹.....	149
8.2 龙虾.....	153

第 1 章

钢笔画基础

绘制钢笔画，需要有一定的绘画基础。首先需要一定的素描基础，其中包含造型能力、结构分析能力、明暗表现能力，这些能力可让我们利用构图技巧及黑、白、灰塑造来表现物体的立体感。再就是钢笔线条的运用，我们要熟悉各类钢笔的使用，甚至自己去发现钢笔的新用法，让钢笔线条的表现力达到极致，只有控制好钢笔线条，才能画好钢笔画。

动物钢笔画主要培养绘画者对动物形象的快速概括能力，起着引导造型再现、方案构思、形象构思的作用。本书的教学目的在于，通过教与学，使读者掌握钢笔画的技法、线条造型的特点和规律，培养并提高造型能力和钢笔画表达能力。

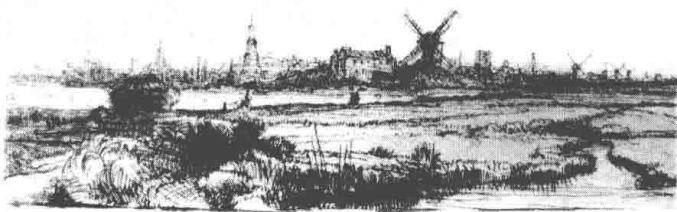
1.1 钢笔画概述

◎ 钢笔画艺术的历史

现代钢笔画的历史要追溯到中世纪，那时的画家们开始用鹅羽蘸水笔作画，这就是钢笔画的雏形。

伦勃朗人物动态速写

伦勃朗风景素描稿

丢勒的钢笔画

17世纪以后，旧时的凸版印刷术被先进的石板印刷和凹版印刷代替，钢笔画开始进入商业领域并得以进一步发展。19世纪末，随着自来水笔的出现，钢笔工具得以普及，钢笔画开始成为人们喜欢的艺术形式。

20世纪初，随着现代美术与工业化大生产相适应的造型艺术的蓬勃兴起，更多的画家、设计师投入钢笔画艺术领域，无论是抽象的革新派画家，还是忠实的写实派画家，以及为商业目的和现代设计表现服务的设计师们，都留下了数量可观的钢笔画佳作，其中既有逸笔草草的生动速写，也有精细入微的完整画幅（马蒂斯、毕加索等）。如今，在钢笔画技法和钢笔画工具的发展下，钢笔画已经成为一门具有独特审美价值的绘画门类。

1.2 工具

1.2.1 主要绘画用笔

想要画好钢笔画，就得对钢笔有基本的了解，还要学会使用不同类型的钢笔来表现不同的效果。所以，画画之前，首先得挑一件称手的兵器——钢笔。

我们现在最常用的钢笔，准确来说叫作自来水笔，是利用毛细作用，使墨水自动流向笔尖从而书写文字的一种笔。一般钢笔厂商会在笔尖上标注笔尖的大小和类型，如EF、F、M、B、BB是标准型笔尖，OM、OB和OBB是偏斜型笔尖。

不同粗细的笔尖会有不同的书写效果，画家可以根据需求和钢笔的用途来选择不同的钢笔。下面介绍几种常见的钢笔类型。

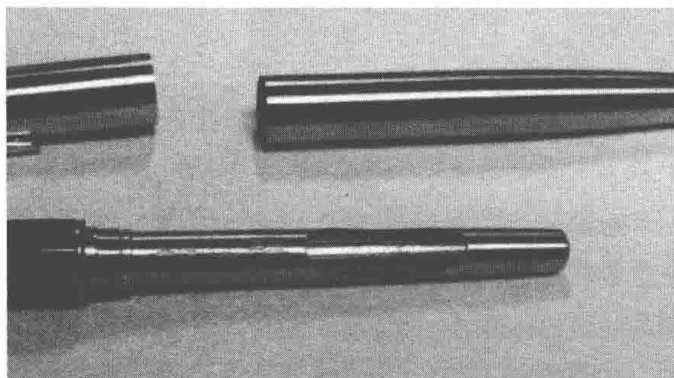

螺旋式上墨钢笔，是通过旋转上墨器来吸取墨水的。

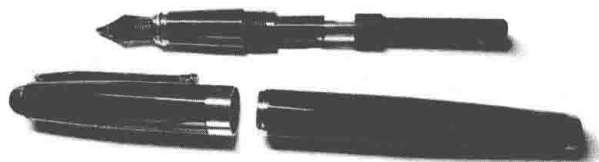
螺旋式上墨器

挤压式上墨钢笔，我相信大家都很熟悉，早期的钢笔几乎都是挤压式上墨的。这种钢笔采用塑料材质的墨囊，外部套有金属套，通过按压金属片吸取墨水。

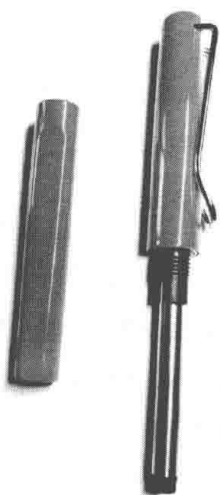
挤压式上墨钢笔

活塞式上墨钢笔，结构类似注射器（左侧的螺旋式其实也是活塞式的一种），使用方法是向外抽活塞。这种上墨方式方便、有力，墨囊容量较大。

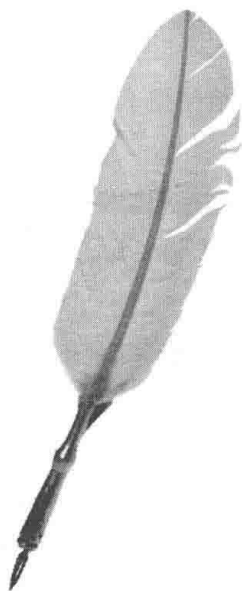
活塞式上墨钢笔

墨胆式钢笔，加墨时直接更换墨胆就行了，方便携带，配便携式一次性墨胆。

墨胆式钢笔

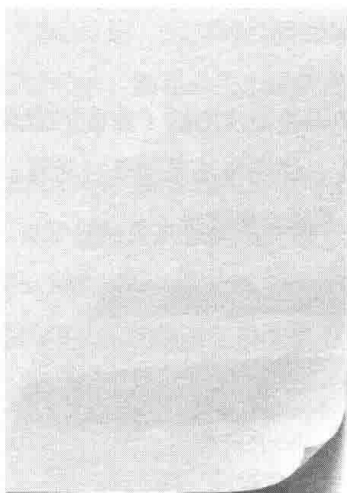
蘸墨式钢笔，顾名思义，是直接用笔头蘸墨的钢笔。在上墨器发明之前，一根羽毛就是钢笔了。不过，使用羽毛时，太使劲的话会觉得很软，还会突然弯掉。

蘸墨式钢笔

1.2.2 纸

画钢笔画一般使用平滑、细腻、不易起毛、不易浸水的纸，常用的纸张有打印纸、喷墨纸、绘图纸、卡纸和素描纸等。

打印纸： 打印机打印用的纸，表面光滑，常见且便宜，非常适合练习钢笔画，建议使用70g以上的A4或A3纸。

喷墨纸： 有极其平滑的表面，但没有铜版纸那么光滑。

绘图纸： 原本是供绘制工程图、机械图、地形图等用的纸。它的质地紧密而强韧，半透，无光泽，尘埃度小。具有耐擦、耐磨和耐折的优点。适用于铅笔、墨汁笔等书写。

卡纸： 卡纸的厚度介于纸张与纸板之间，它的质地好、表面光滑，定量在 250~400g/m²，有各种颜色。

素描纸： 随着素描的普及而诞生的纸张，大多粗糙起毛。画钢笔画若使用素描纸，务必选择极其平滑、摸上去几乎无颗粒且不易起毛的素描纸。

1.2.3 墨水

墨水通常指普通书写用的墨水，现代钢笔墨水的种类很多，按照其化学成分可分为鞣酸铁型墨水、染料型墨水、颜料型墨水；按照生产原料可分为天然墨水、现代合成墨水、碳素墨水；按其质量分为普级书写墨水和高级书写墨水两大类；按照商品类型可分为纯蓝墨水、蓝黑墨水、黑墨水（指黑色染料性墨水）、碳素墨水、红墨水、绘图墨水和彩色墨水等。经过画家们长期的写实钢笔画创作实践，碳素墨水是大家用得最多的（仅限黑白），也能很大程度上满足写实钢笔画对灰度的要求，其特性接近于画国画用的墨汁。本书绘画所使用的全是普通级别的碳素墨水，随处都能买到，不仅可用于绘画，还可用于书写，防水且易保存。

蓝黑墨水

作为最常见的墨水之一，蓝黑墨水干燥得非常快，耐久度较高（防水、防日晒），比较适合医生、学生等人群。

这种墨水一般是用染料或者颜料溶于水而制成的，每一个墨水厂商都会有一两款这种墨水。

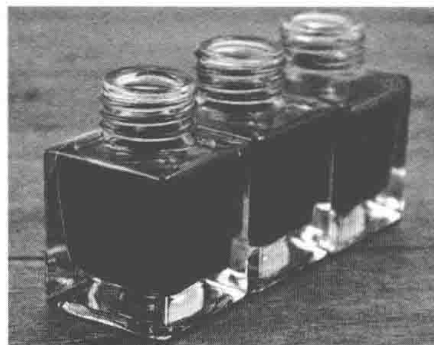
碳素墨水

碳素墨水的主要成分是碳，常温常压下的化学性质很稳定，不易与其他物质反应，防水性能好。因此用碳素墨水书写的优点是便于保存，不易褪色。碳素墨水浓度高，色泽黑润，写在纸上黑白分明，十分醒目。它主要用于绘图，也可灌注各种绘图笔代替绘图墨水使用，或用来书写需要长期保存的资料。

然而，这个品种的墨水很堵笔尖，几乎到了两三天不写就凝结成一团的程度，特别是使用EF尖之类的极细笔尖时需要注意，长时间不用的话最好先洗干净。不过，现在也出现了纳米级碳素墨水，以改善堵笔尖的情况。

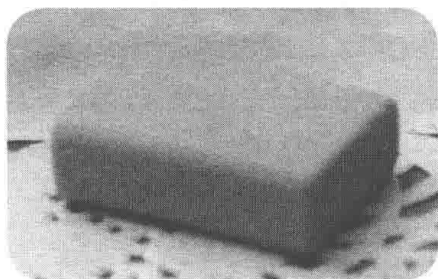
彩色墨水

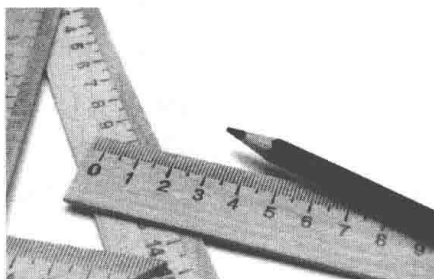
彩色墨水又称染料墨水，颜色多样，主要利用染料的水溶液进行显色，可用来绘制各种彩色图表，以及用来做标注和批改作业。这种墨水易受空气氧化作用而褪色，因此用彩色墨水书写的字迹不易长期保存，不宜用来书写要长期保存的资料。彩色墨水及其书写的字迹要注意避光保存，不能长时间暴露在空气中，以免发生氧化而褪色。此外，彩色墨水还容易被水和酒精溶解。彩色墨水的特别之处在于颜色可以任意调配，就像水彩一般呈现出绚丽的色彩。

1.2.4 其他工具

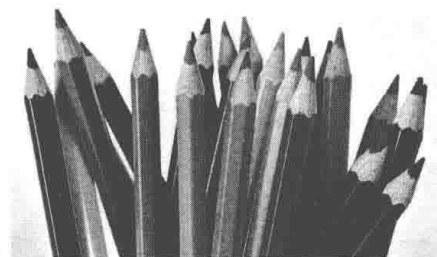
画钢笔画，除了需要钢笔、墨水和纸之外，还需要准备一些其他的辅助工具，我们一起来看看吧！

橡皮： 用于擦除铅笔印。

直尺： 必要时使用，构图的时候也可以用。

彩铅： 分层次画草稿的时候可用，但要选择可以用橡皮轻易擦掉的彩铅。

毛笔：
纯色块面部分上色时使用。画大面积的黑色时，使用毛笔可大大节省慢慢排线的时间。

铅笔： 起稿用，HB~2B就好，不宜太黑，容易脏纸。

针管笔： 钢笔始终没有针管笔细，绘制非常深入的细节时可能会用上。

1.3 钢笔画的特点

1.3.1 弹性的绘制时间

画钢笔画需要足够的耐心和毅力，一张大幅的钢笔画作品耗时可能不输给古典油画，但是小幅的习作最快只要两个小时。钢笔画的绘制时间受到多种因素的影响，如练习的强弱程度、绘画的熟练度、作品的尺寸及作品的深入程度等。初学者练习本书的习作时，建议将时间控制在单幅画3~4小时，容易达到预想的效果，不要一直埋头苦画，在绘画过程中也要起身活动，或参考一下真实动物或其他相关图片及影视资料。

绘制时间短

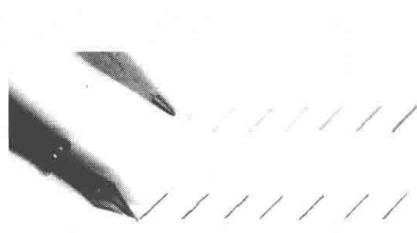

绘制时间长

1.3.2 钢笔画有别于铅笔画的特点

钢笔的绘画形式类似西方的素描和中国的白描，也可以说钢笔画是这两者的结合，有时候需要点线面的组合，有时候只需要勾勒线条。来看看钢笔画与铅笔画的区别吧！

- (1) 下笔轻重对铅笔画出的痕迹颜色深浅影响大，而对钢笔画影响小。
- (2) 铅笔可以在纸上自由来回地画，而钢笔最好沿一定的方向，否则容易刮纸。
- (3) 钢笔痕迹的深浅主要依赖线的粗细及疏密。

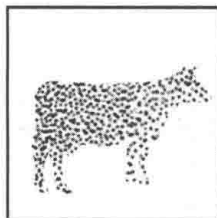

1.4 钢笔画的表现形式

1.4.1 点

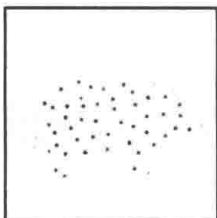
疏

密

整齐

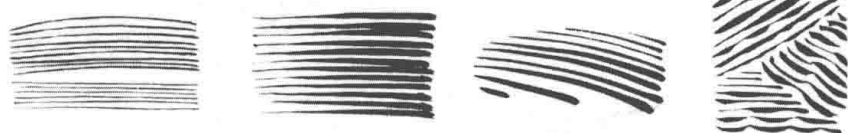
凌乱

点的疏密、大小、整齐与凌乱可表现出不同的画面效果。

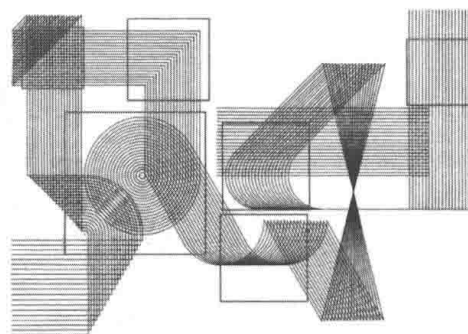
1.4.2 线与面

线条的组合即为面。线的变化非常多，其组成的面的质感也不尽相同。

(1) 使用同一支钢笔，可画出笔触不同的线条。

粗细一致 由细到粗的模式 由细到粗的斜线 粗细相同

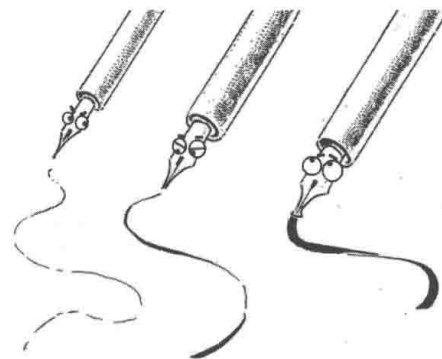

直线和曲线

(2) 线条的疏密会影响色调的深浅，疏则色淡，密则色深。

疏 ————— 密

细 ————— 粗

(3) 线条的粗细，主要取决于所使用的钢笔笔尖型号，下笔的轻重对线条影响较小。

(4) 不同的线条组合成面。

间段的格子线 间段的斜线 间段的竖线 间段的潦草的线 交叉的线 叠加的斜线 格子线 整齐的线

(5) 利用线的排列、交叉、组合来完成素描意义上的黑白效果，从而体现面的质感。

