

名师教速写系列

上海大学出版社

钢笔

常说，写生能看出画家的基本功，更是创作源泉。不通写生，徒去创作，作品必是空洞、质朴、苍白与幼稚。写生是画家在都市坚持数十年，画家们起早贪黑，丹青名于世，坚持数十年，一月到山东菏泽写生，才有今日之成就。有人问：“这么好画吗？”任何艺术都不是轻而易举取得的。任伯年云：“收获”说：“铁棒磨成针是千古不变之真理。只要功夫深，铁棒磨成针是千古不变之真理。”

名师

指导

教程

任学忠 任萍 编绘

呈现百幅写生精品 讲解名家速写技法

美术学生珍藏品

名师教速写系列

上海大学出版社

钢笔

教程

王守心 任萍 编绘

呈现百幅写生精品 讲解名家速写技法

美术学生珍藏品

丛 书 主 编 : 张 天 志

策划编辑 张天志 萧素红 黄 迈

责任编辑 张芝佳

封面设计 张天志

版式设计 朱静蔚

技术编辑 金 鑫

图书在版编目(cip)数据

钢笔速写教程 / 任学忠, 任萍编绘. -- 上海: 上海大学出版社, 2009. 1

ISBN 978-7-81118-365-8

I. 钢… II. ①任…②任… III. 钢笔画—速写—技法

(美术)—教材 IV. J214.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 171410 号

名 师 教 速 写 系 列

钢笔速写教程

任学忠 任萍 编绘

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路99号 邮政编码:200444)

(E-mail: sdcbs@citiz.net 发行热线: 66135211 66135110)

出版人: 姚铁军

上海市印刷七厂印刷 各地新华书店经销

开本 889 × 1194 1/16 印张 10

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

印数: 1 - 5100册

ISBN 978-7-81118-365-8/J·139 定价 28.00元

Duoying shibei jusha chengta

掇英拾贝 聚沙成塔

——读任学忠花鸟画及钢笔写生感言(代序)

夜

闲人静，展开老校友任学忠的画集和作品，细细品读，令人如觉春风满纸，花光满眼，充溢着一种潇洒自然、风流倜傥的意趣和平淡天真、悠然朴茂的神韵。人与自然娓娓对话，感到十分亲切。其用笔自然清新，虚涵概括，力避浅率，召示他美好的精神追求和清超的志趣情怀。

读其《野塘秋夜图》及《秋雨》等图，颇觉如凉风习习吹人、衣袖翩翩飘舞，造境平和悠远，情调舒展流畅。笔情墨趣何其超脱豁达，自有一种奇情逸志溢于画面，令人目接神驰，油然而生不尽的乡关之恋。《春晖》、《迎春三友》诸图，其画面在色调浓重、虚幻中充满爱的深沉，含蕴着心灵的净化与高尚情操的价值取向，寄寓着画家向往纯美友谊和高洁品格的人生热望。在艺术处理上，既有大笔横扫的枝干，又有细密点染的幽花蛱蝶；既有纵横恣肆的挥写，又有玲珑剔透的雕琢。一豪放、一婉约，一粗、一细之间，由纵而收，由扬而抑，使画面笔致错落、隐约跳动、奔腾顿挫、轻松畅适、律动优美，且温丽清深、闲远有味，既见巧思，又极自然。颇得梅之幽独闲静之逸趣，松之横放傲岸

之风骨。学忠兄向来主张把对艺术的认识提高到文化的品位上，从不满足画所见，主张画所想、所知，画“画中之诗”，求“画外有画”。总之，若没有对生活的一往深情、对艺术的深层次感悟，绝难有此潇洒纯美、磊落清丽之歌，也绝难做到以慎密之艺思，发逸响于弦外；以真率坦白的语言，写热烈真挚的情怀。

自遣自歌，独往独来，是学忠兄的鲜明个性，而今已艺事精进、如日中天，虽届耳顺之年，但艺术本无止境，奋斗正未有穷期。

画家任学忠，数十载痴迷丹青，畅游艺海，年年岁岁，精勤不已，足迹遍历长城内外、大江南北，掇英拾贝，聚沙成塔，用生动娴熟、至诚至真的画笔，以细如游丝、刚柔相济、超逸精绝的白描手法，记录下一页页多姿多彩的生活瞬间与意态万种的百卉千花。现付梓出版，供我们慢慢地欣赏、品读、玩味和思考。

李俊琪

(李俊琪：天津南开大学东方艺术系教授、研究生导师，天津美术家协会副主席。)

目 录

第一章 概述/1

第二章 钢笔写生常识/2

一、钢笔写生工具 /2

- (一) 笔
- (二) 墨水
- (三) 写生簿、纸
- (四) 画夹
- (五) 其他用具

二、钢笔写生形式和内容 /6

- (一) 形式
- (二) 内容

三、钢笔写生取景和构图 /8

- (一) 取景
- (二) 构图

四、钢笔写生步骤 /21

- (一) 确立入笔点
- (二) 深入刻画
- (三) 精心修整
- (四) 签名、落款

第三章 钢笔写生技法/30

一、用线法 /30

- (一) 线在写生中的作用
- (二) 常用线及其训练

二、用笔法 /31

- (一) 顺畅用笔法

- (二) 提按用笔法
- (三) 正侧锋转折用笔法
- (四) 排笔法
- (五) 弹笔法
- (六) 正反锋交替用笔法
- (七) 圈点结合法
- (八) 粗细笔配合法

第四章 钢笔写生难点及处理方法 /40

一、主观因素 /40

二、客观因素 /40

- (一) 工具不利
- (二) 线条画错

第五章 作品赏析/44

一、花卉盆景 /45

二、奇树异鸟 /101

三、田园蔬果 /125

四、风景雕艺 /133

跋一 /151

跋二 /152

后记/154

Gaishu 第一章

概述

写

生是面对实物作画，而钢笔写生就是以钢笔为工具进行写生。写生是绘画语言，也是绘画形式。写生既可独立成画，又可作为创作素材。写生可训练画者的观察与思维能力、造型与表现能力。对培养提高默记与默写能力起到不可忽视的作用。写生要求画者心情平静，胸无杂念，专心作画。没有好的心态，走马观花是画不好写生的。写生能锤炼毅力、净化心灵、增强素质，进而更加热爱人生、事业和大自然。

很多成功的画家都把写生看成是艺术创作的必由之路。有一位朋友，为了画好牡丹，连续20年之久赴菏泽写生牡丹。还有一位连环画家，写生过不同造型的鸡窝达几百个。清代画家石涛就有“搜尽奇峰打草稿”的名言。

写生速度可快也可慢，快者几分几秒钟，慢到几十分钟甚至几小时，写生对象和要求的不同，决定时间之长短。

钢笔写生，向以骨法用笔、刚柔秀美的线条造型及清晰明快的墨迹笔痕给人留下难忘的回味，带来美的艺术享受，又因墨水画线易保存不脱色的优点，深得人们的青睐。越来越多的画家，热衷于钢笔写生。很多初学者也跃跃欲试。然而，钢笔写生难就难在钢笔作画必须笔笔准确（不宜修改），因而常使人望而却步，亟待寻求钢笔写生之道。

这里仅就个人长期从事钢笔写生的一点心得体会，献给广大写生爱好者和初学者。

Gangbi xiesheng changshi · 第二章

钢笔写生常识

一、钢笔写生工具

(一) 笔

1. 钢笔

一般来说,能写字的钢笔都可以用作写生,只需两支笔尖粗细不同的钢笔即可,如果另备一支弯头的书写钢笔更为理想。

2. 针管笔

针管笔也是很多画家常用的一种写生笔,这种笔画出的线条匀称、纤细、圆润、流畅,是专业画家常用的写生笔(但价格较高,不适合初学者)。

3. 中性笔

是物美价廉、最适合写生的一种用笔。因为笔中自备墨水,写生时特别方便,只需携2—3支不同

型号的笔便可(此笔各文化用品店均有销售,一般型号为0.38、0.5、0.7mm或1.0mm等,粗细可根据需要任选,墨水颜色以黑色为佳)。

另外,备一支黑色粗大的油性彩色记号笔,用于画大面积、粗壮的线条。

(二) 墨水

如果选用抽(蘸)水钢笔(针管笔)写生,就必备墨水。常以蓝、蓝黑、黑色划分,通常画家首选黑色碳素墨水(文化用品店均有售,如天津墨水厂出品的鸵鸟牌书写用碳素墨水或贵州产的老板牌超级碳素墨水等均可选用)。

针管笔另有专用墨水,可到专用店选购。

(三) 写生簿、纸

写生是用纸还是用本,要看画者的习惯。室内写生一般用单张纸,而野外或旅游写生用写生簿较

为便利，写生簿的大小要根据写生的目的、场面的大小、景物的复杂程度和画者的习惯而定。一般来说，画局部动式、动态可用小规格纸、本，画大景物时，应选较大的纸、本为佳。

写生簿的选择很重要，尤其是纸张的质地。钢笔写生必须用较厚实又不十分光滑的纸、本，因为钢笔尖端锋利，纸太薄太软会被划破，过于光滑的纸，如铜板纸吸水性能低，墨水浮在纸上不小心碰

上容易模糊。文化用品专用店有不同类型的写生簿，如温州大千公司出品的活页写生簿就不错。笔者比较常用的写生簿，一种是浙江东阳美术用品有限公司印制的(27cm×25cm)塑封写生簿；另一种为杭州立新书画纸厂出品的(23.5cm×34.5cm)写生簿。有这一方一长的两种写生簿就足够了(能自制写生簿更好)。

图1
写生用笔

图2
写生用碳素墨水

图3
写生簿、纸及夹子

用纸写生，一般可选用绘图纸、素描纸或打印纸等，还有一种彩色包装纸（封面纸）也很不错，画者可随意选用。

（四）画夹

通过长期写生实践，我深感有一个画夹子非常重要，容易端平拿稳，坐着写生时又可摆放于双腿之上，如同桌面一般，画起来得心应手。

（五）其他用具

画凳，能折叠为宜，常画写生者必须精心选择那种既携带方便又坐着舒适的写生凳。

单面刀片，一旦不慎画错了，只要是遇到小范围而且画纸较厚的情况，可用刀片轻轻刮去错线。

橡皮（4B型为佳），为确保画面整洁，备块橡皮是很有必要的。

彩笔，一些画家写生时习惯在局部用点艳丽色彩以突出效果（如用水彩笔、油彩粉笔及彩色铅笔等）。

总之，用品是画者完成写生的重要辅助条件。俗语说得好：“巧手不如家什妙。”写生工具的优劣直接影响作画者的情绪并关系到画作的质量，不可随意应付。作野外写生，除了必备的写生用品外，一把伞（遮太阳、防雨）是不能忘记的。经常野外写生的人都应当准备一把太阳伞。

还有一个不可忽视的问题，是当你确定写生目的地后，出发前必须掌握写生物象的特点规律，也就是说，野外写生要知道不同季节的不同景观，如什么季节瀑布的水流最壮观，什么月份到林区才能写生“花山”景色，都要熟知才是。

画花卉写生就得了解写生花种的育蕾、绽放及落花的时间，才能有的放矢达到写生的预期目的。再比如画牡丹写生，就要知道4月上旬至下旬中的20天是牡丹花期，同时，想画风中牡丹，就要等刮风天到牡丹园写生，画雨中牡丹必须在小雨过后或冒雨写生才能取得最佳效果。

图4
花开花落（线描）

花开花落 四月间
1984年 李忠画

二、钢笔写生形式和内容

(一)形式

钢笔写生以线描、线面结合及局部设色等形式为多见。通常人们画素描时，强调点线面的运用和对比关系，我们说线由点聚成，而面由线聚成，钢笔写生也是同理。

线描，同国画白描相近，只是硬笔软笔区别。这种表现形式给人以清晰、悦目、明快、完整、典雅和优美之感（图5）。

线面结合具有明暗效果，是在以单线勾出轮廓的基础上，按照物象的形体结构在暗部大面积加密线条，形成黑白灰明暗不同的调子。这种具有体面关系的表现形式增强了厚重、立体和空间感。另有以对比手法，突出主体物的效果也很不错（图6）。

设色，是在画好的黑白稿上加颜色，是为提高效果和增强感染力，也就是起到画龙点睛的作用。有时是画家想把最生动的一点色彩记录下来（图7）。当然也有的画家在作钢笔写生时加重对色彩的应用，也是一种绘画风格。

图 6

塑料月季 (调子与线描结合)

花朵与花盆的黑白对比, 突出了主体, 增强了画面的层次感和立体效果。

图 5

朵朵均有倾城色 (线描)

图 7

彩蝶 (设色)

这幅蝴蝶图, 为了突出蝴蝶颜色之美, 用彩色铅笔, 在黑色的钢笔线条上单独对蝴蝶涂色, 这样既突出了蝴蝶的主要地位, 又记录了蝴蝶美丽的原貌。

乙酉年夏月
 潘学忠

(二) 内容

钢笔写生内容十分广泛，包罗万象，自然界中一切景物，如花草虫鱼、山水人物、自然景观等均可入画，书中写生作品内容丰富，均为作者在生活中和大自然中的长期写生所得。

图8
南海天涯（线描）

天涯海角位于南海之滨三亚市，是重要的旅游景点，誉满全球。

开阔的海岸沙滩、繁密而巨大的山石群、成排的游船和络绎不绝的游客……只有整体取景才能表达出这样完整丰富的画面。

此图场面宏大，构图完整，观察细微，点线面并用，突出了“天涯”之雄伟高大。

三、钢笔写生取景和构图

(一) 取景

选择景物时，首先要确定能收入本幅写生作品的内容，当然一定是最生动最有特点的物象。取景时要根据物象特点，分两种形式（整体写生与局部写生）来表现。一般来说，生动感人并完整壮观的景物应当考虑完整工细的整体写生；如果只有

图9
凤凰树（线描）

把景物中最精彩动人和最有特点的部位或部分局部表现出来，形成局部画面，同样给人以完整的美感。

某一点局部打动了你，选择用特写方式画局部写生为好。不论山水还是花鸟以及人物的写生都需要有认真的取景过程。取景过程包括了观察、取舍、挪移、概括、夸张、变形及构思等内容。

其次是明确主次关系，通过观察物象熟悉所要表现物象的结构特征、形态变化、质地类别，特别抓住主体表现物，依据第一印象确定构图。

(二) 构图

构图是写生成功与否的重要因素之一,其主要作用在于用平面去组织、安排和表现物象。构图形式与内容有关,要求在统一与变化的原则下产生对比、均衡、节奏和韵律等,不同的构图有不同的视觉效果。

构图形式繁多,常见的有以下几种:

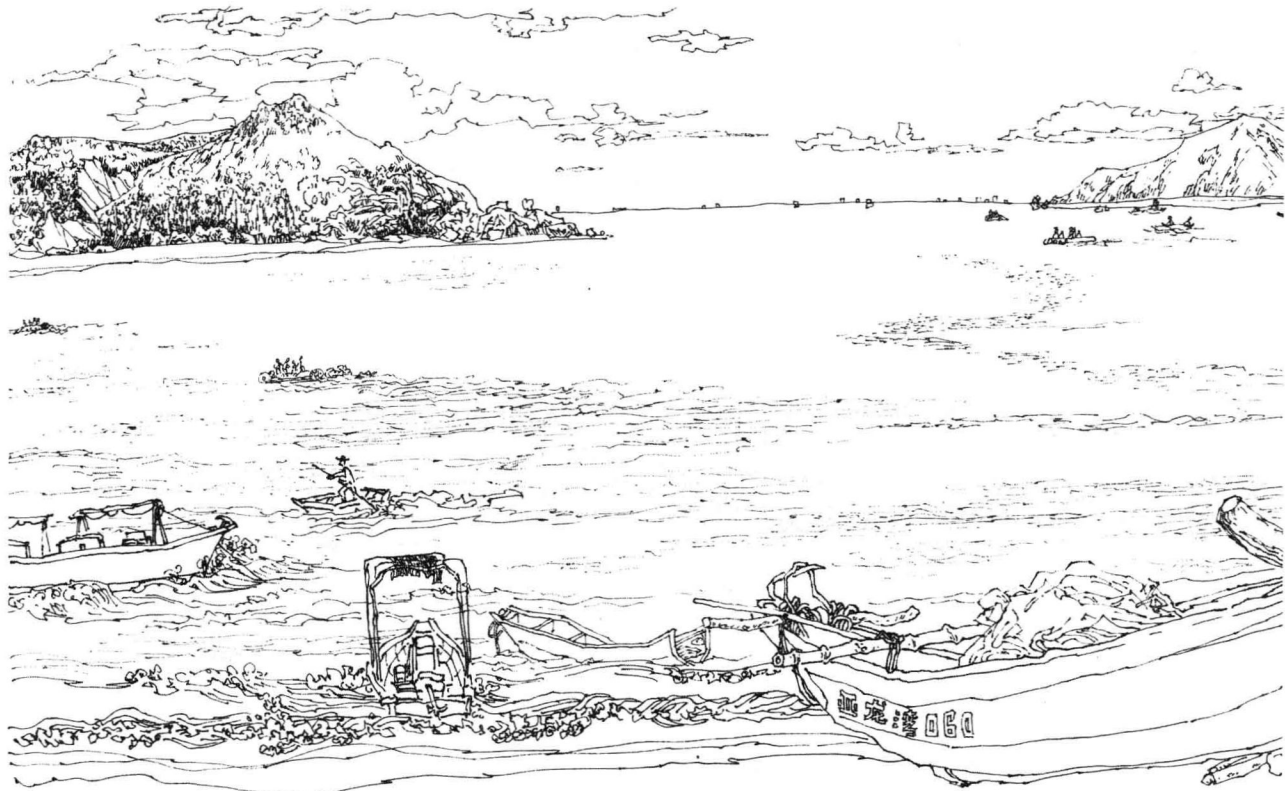
“”水平式构图,给人以平稳和安宁之感(图10、图11)。

图 10
晨鹭(速写)

一幅只用15分钟左右完成的场面速写,先抓住主体物成排的白鹭的动势特征,迅速写出,再以简练的用笔勾画出波纹及浅滩。呈水平式构图,使画面宽广开阔,简洁而明快,达到我们常说的那种干净利落的效果。

图 11
美丽的亚龙湾(线描)

亚龙湾 2006.11.2 笔于之亚 任峰忠

“” 对角线构图，给人以层次变化和动感效果（图12）。

“” 垂立式构图，给人以挺拔、秀丽之感（图13）。

图12
觅香（线描）

流畅匀细的线条勾勒出芍药花的娇美英姿，两只觅香而至的蜜蜂飞翔在花丛之间，形成了一幅壮美迷人的自然景观。这幅对角线构图的写生让人倍感清新、别致和秀美。

图13
榕之魂一（线描）

2006.11.20 冯子三画

“**V**”形构图，给人以张合之动感（图14）。

“**F**”形构图，使人产生活泼与均衡的视觉效果（图15）。

V 图14
无花果（线描）

F 图15
争艳（线描）

