



21世纪
美术教育丛书

全
新
版

美术教育丛书

ERSHUYI SHIJI MEISHU JIAOYU CONGSHU

钢笔风景画技法

杨仁敏 著

美术

西南师范大学出版社

XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE



21 世纪
美术教育丛书

钢笔风景画技法

杨仁敏 著

西南师范大学出版社

钢笔风景画技法

著 者：杨仁敏

出版发行：西南师范大学出版社

中国·重庆·西南师范大学校内

邮 编：400715

经 销：新华书店

印 刷：四川新华彩印厂

开 本：787×1092 1/16

印 张：9

字 数：218千

版 次：2003年2月 第1版

印 次：2003年2月 第1次印刷

书 号：ISBN 7-5621-2829-4/J·267

定 价：18.00元

21 世纪

美术教育丛书

总序

西 南师范大学出版社出版的全新版《21 世纪美术教育丛书》，有《中国美术史纲要》、《素描》、《色彩》、《艺术概论新著》、《速写》、《中国画色彩艺术》、《现代西方设计概论》、《美术摄影》等 30 多个品种。这套丛书几年前已开始分别以教材的形式出版，有的已再版数次，销路颇畅，读者反映颇佳。

全新版的作者队伍来自清华大学美术学院、中国美术学院、西南师范大学美术学院、四川美术学院、南京师范大学美术学系、华南师范大学美术学系等全国十几所艺术院校，撰稿人都是身在教学第一线，对所写学科有多年的教学经验，有长期的学术积累。其中有博士生导师、教授、中青年业务骨干。因此，每一种教材都有很强的实用性，同时具有较高的学术价值。

这套教材有几个突出特点：

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文，都着眼于面向 21 世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形势需要，本套教材设置了设计类的科目就有七种，即《现代西方设计概论》、《应用美术》、《设计基础》、《现代居室装饰画技法》、《装饰：材料与技术》、《室内环境设计》、《时尚居室设计》，占全套教材的 1/5 强。这里只是要说明全书的策划者所具有的前瞻性的思想意识。在撰文过程中，所有的作者都力求融合新知识、新思路，使自己的著作对读者

有新启示。有些作者是由欧美留学归国的，或数次出访欧美的，他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者，在当今信息十分发达、很容易获取新知识的条件下，他们也都努力吸取西方文化中有益的东西，使自己的著作具有一副新的面孔。这些都是为了追赶世界潮流，与世界接轨，以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目，这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、速写、色彩、设计，到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法、建筑等，应有尽有。而每一种教材也都力求完整系统，以使读者对该教材首先把握住总体，在这个前提下，再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出，通俗易懂，可赏可读，已成为突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论新著、美术史等理论性很强的专题，读者也不会觉得诘屈聱牙，难以卒读，而是朗朗上口，余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识，书中图文并茂，印刷精美，很富有吸引力。

当然，这套教材也同其他教材一样，并不是十全十美的，也存在一些不足，需要再版时改进。这套教材，已不仅仅是西南师范大学一家的事情，在某种意义上说，它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情，因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信，在参与编写单位的支持下，在撰稿专家的共同努力下，在整个美术界专家和同仁的共同关怀下，这套教材一定会越来越完善。

应出版社之邀，写了上述一些看法，是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术系教授、博士生导师
中国美术家协会会员

李福顺

《21 世纪美术教育丛书》

编审委员会委员



李福顺	(首都师范大学美术系	博导	教授)
马一平	(四川美术学院		教授)
张启文	(西南师范大学美术学院	院长	教授)
孙志钧	(首都师范大学美术系	系主任	教授)
周安平	(西南师范大学出版社	常务副社长	编审)
赵 健	(广州美术学院设计分院	副院长	教授)
陈 延	(汕头大学艺术学院	院长	教授)
曲湘健	(湖南师范大学艺术学院	副院长	教授)
黄丽雅	(华南师范大学美术系	主任	教授)
范 扬	(南京师范大学美术系	主任	教授)
苏春生	(华东师范大学艺术教育系	主任	教授)
柯和根	(上海师范大学艺术学院美术系装潢专业	主任	教授)
王家儒	(海南大学艺术学院美术系	主任	教授)
张耕云	(陕西师范大学美术系	博士	教授)

丛书策划:宋乃庆 王 煤

《21 世纪美术教育丛书》

组织编写单位

(排名不分先后)

清华大学美术学院

西南师范大学美术学院

中国美术学院

四川美术学院

天津美术学院

首都师范大学美术系

北方交通大学

湖南师范大学艺术学院

四川大学美术系

汕头大学艺术学院

重庆师范学院艺术设计系

南京师范大学艺术学院

华南师范大学美术系

陕西师范大学美术系

21 世纪

美术教育丛书

从与自然对话开始 ——我与钢笔风景画

一个遥远的问号，一种童年的好奇，不时在我脑际萦绕。记得小时候拿着钢笔写字的时候，常常会突发奇想地为钢笔画鸣不平。书写领域几乎是钢笔的一统天下了，可在绘画的殿堂上，钢笔始终只能敬陪末座。美术学院当然谈不上钢笔画专业，甚至连钢笔画课程也无须开设。而在千姿百态的美术界，要找着几个与钢笔画结缘的画家，似乎也不是童年的我力所能及的，那时我们崇拜油画，那是绘画皇冠上的明珠；喜爱国画，高雅精深，出神入化；赏试版画，刀锋笔趣，意韵无穷。

我对钢笔画的兴趣始于那个禁锢的年代。文革动乱的中期——1970年，刚从上海轻专美术系毕业，分配在川北一个隐蔽在深山沟里的“三线”单位，从事着一种神秘而特殊的美术设计。那“神圣”的设计恰好又与“敬陪末座”的钢笔画有一点关系。也许是时代特点的作用，设计本身是冷寂的，毫无艺术可言。可实际情况是同时毕业的其他同学均被分配去刨地球，管仓库，掌饭勺，当“苦力”。与这些在革命岗位上接受“再教育”的同学们相比，我实属幸运。在当时，身处那样的年代，对于我们这些年青的美术工作者来说，绘画的真谛，艺术的奥秘是无须多加考虑的。只要有机会画，有可能画就已经是极大的愉悦甚至幸福了。而且，偶尔还可以在上班的时候外出写生，当

然只能在厂周围的山上山下，只许用钢笔，因为这属“抓革命，促生产”的范畴，否则就有“犯路线错误”的危险。反正山沟里的“机械化”村落从来没有想到过还给大小村民们提供什么色彩，没有色彩的生活实在也无须用色彩去粉饰。然而此刻，一旦钢笔在手，面对空寂的山野，青幽的树林，明澈的流水，我竟忘记了一切，不由自主地把自己同大自然融化在一起。溶去了一切烦恼，溶去了对周围世界的迷茫，也溶去了对人生的抑郁、焦灼、思索。

这既是一种极低级的写生，仅仅补偿在那冷寂的时代和冷寂的设计中失去的一个青年美术工作者的热情。却又是一种最真挚的倾诉：树木和小草，山岗和溪流，虽然没有智慧和灵性，却也没有狡诈和欺骗。难怪人们美好的情感遭到愚弄和戕戮的时候，会去接近大自然。纯净的高山流水自然会告诉你天地之悠长，人类之渺小，生态之多彩，猎官求名之无聊。那些年，我的星期天常常是在与自然的对话中度过的。或独自一人，或邀上几个无牵无挂的伙伴，一支钢笔，一本自制的速写簿，一壶水，一包冷馒头，伴着我可以在山谷丛林中画上整天。那味儿，现在想来都是令人陶醉的。而钢笔，也像患难知己那样，从那时起就同我难分难离了。

粉碎“四人帮”后，拨乱反正，百废俱兴。大学开始恢复招生，我终于“归队”，考入了四川美术学院成为装潢专业的研究生。这虽然与钢笔画似乎没什么关系，但有幸的是导师程尚俊教授豁达明理，对我们几个研究生的点滴所长都热情鼓励，深层点拨，扶助发展。加上此地名师云集，课余可以冒昧地到各有所长的老师家中看画领教。而“三中”全会之后，人们心情舒畅，能够毫无牵挂地将整个身心都投入自己热爱的事业中去。我们常常外出考察，时间、经费和路线许可，也不免涉足名山大川。我当然不忘记带上钢笔，口袋里装个小本子，走到那里就画点什么，有时候时间来不及，足行手捷地拉上几根线，做点记录；有时候，对景写生，一坐半天，思绪万千之际，心中想些什么，笔端就流露出些什么，几年下来，钢笔作伴竟画了许多本。现在，时过境迁，拿出来翻翻作为引发记忆的线索和开阔思絮的钥匙，到也不无裨益。

以上这些，也许就是我与钢笔画结缘的过程了。

美国画家史提芬·多哈诺斯说过“画家可以用任何能留下‘记号’的东西绘画，从火堆里烧余的炭块到能划破玻璃的钻石。”（《保罗·加利铅笔画技巧》序）各种不同的工具留下了不同的“记号”，显示出自己独特的审美价值，构成了千姿百态的绘画世界。用钢笔作画，可以追溯到它的祖先——鹅毛笔书写的时代。由于使用简便、笔迹清晰肯定、保存方便、利于印刷，人们不光用它来画草图，同时也用它来作插图、装饰画、漫画等。19世纪末，随着印刷技术的进步和经济文化的发展，也随着钢笔在书写领域中的普及范围越来越广，钢笔在绘画上的运用也越来越多了。许多美术大师都留下过精美的钢笔画作品。这就使钢笔画有可能发展成为一种具有相对独立意义的画种。钢笔画的运用和表现范围也扩大到了诸如工业设计、建筑设计、环境设计、室内设计、印刷设计及装饰设计等新的领域。并且结合马克笔、纤维笔、绘图钢笔、滚珠笔等新工具，纵横挥洒，成为许多画家和设计家爱用的工具之一。

钢笔风景画的基本特点，就是用同样深浅的点线来塑造形体。无论是黑、白、灰、体、面、质，还是远、中、近、光、影、色，它都只能通过点线来表现。如果对景写生，它不能像铅笔、炭笔那样只要落笔轻重不同，就会出现浓淡变化；也不能像毛笔那样阔笔纵横，大面积的涂抹，可以一蹴而就。钢笔只能靠笔尖流出的墨水，一笔一条线，一笔一笔地来完成。浓淡的变化只有靠点线组合的疏密，大面积的涂抹只有靠众多线条的组合排列。当然，钢笔可以用寥寥几笔表现复杂的场景，也可以细致入微地深入描绘不同的对象，渲染气氛，表达意境。然而就造形手段而言，钢笔画可以说单纯得不能再单纯了。也正是如此，才构成了它自己所特有的审美价值。点线可以塑造出千变万化的世间万物，仅此一点就足以令人叹为观止，也足以让人望而生畏。点线方向的纵横变化，点线分布的疏密聚散，点线结构的巧妙穿插，可以演化出各种逼真的质感效果。这种效果又像油画的笔触、版画的刀痕、国画的墨趣那样，除了造物，还可以抒情、表意，在一定程度上具有独立的审美价值，值得品味玩赏。尽管钢笔画不排斥与其它工具结合作画——绘画从本质上说，不应该囿于画种而排斥与任何可以留下记号的工具结合，然而从画种的角度来看，过多地借助于

其它的工具材料，必然会失去本画种存在的意义。本书的讨论范围既然是钢笔风景画，当然也就必然集中于钢笔在风景刻画的表现上下功夫了。

用钢笔作为风景画训练的手段时，由于它落笔肯定、笔迹清晰、更改不易，必然要求作画时要细致观察、认真分析、从整体入手。在训练“手”的准确性的同时，训练“眼”的敏锐性，训练观察方法的科学性和完整性。这看上去似乎要比铅笔画难一些，但一旦着手去画便会发现钢笔画自有许多优点，深入下去，其乐无穷。无怪乎文艺复兴以来，不少画家以钢笔作为自己作画的最常用的工具之一。也许是他们懂得艺术规律的掌握，常常需要借助于选择某一简便的工具，一旦能熟练运用，得心应手，便可以由此契入，悟出艺术表现的规律，洞悉艺术世界的奥秘。从这个意义上来说，钢笔一类的简便工具成了他们开启艺术大门的钥匙。各个艺术门类，各个画种之间都有着密切的联系，一通百通，一悟百悟。找到最有效的造型手段作为入门的钥匙，几乎是艺术家的本能。

诚然，在波澜壮阔的美术史上，钢笔风景画确实没有留下家喻户晓的宏篇巨作，甚至连这种可能性的存在与否也尚待研究。但是，每当面对那些用成千上万根清晰的线条组织出来的毫不含糊的画面时，我常常想到作者不知要花费多少心血，不由得深深地为这种默默无闻而又扎扎实实的艺术劳动所感动。这不能不说是一种创造，一种奉献。其间似乎还渗透着某种更深层的精神：艺术家作为人类的一员，不屑于名利得失，不空尚“治国平天下”的大志，而抓住一件看来并不显眼的小事，深入地专研下去，把它做得很完美。这对于我们这个曾经一度喜欢做轰轰烈烈的表面文章的东方民族来说，实在是值得借鉴和思考的。

钢笔风景画实在微不足道。可做一点实实在在的小事，这也许是触发我写这本小册子的动因之一吧。

21世纪

美术教育丛书

目录

从与自然对话开始——我与钢笔风景画

第一章 观察与表现	1
一、观察方法	1
二、手的训练	4
第二章 工具与材料	5
一、钢笔	6
二、墨水	10
三、画纸	10
四、其它工具	11
第三章 基本技法	14
一、笔触·色调·层次	14
二、立体感·质感·空间感	19
三、光影·结构	28
四、节奏·比例	30
五、篇幅·取舍	32
第四章 作画步骤	35
一、树墩	36
二、松树与山冈	40
三、水乡	45
四、密林中	48
第五章 技法示范	54
一、树	55
二、山·石	62
三、房屋·建筑	69
四、地面·水面	75
五、近作	83
第六章 风格形式与名作观赏	98
后 记	127

第一章 观察与表现

一、观察方法

用钢笔来作风景写生训练，也同其它任何画种一样，包含了两个方面的训练：一是观察方法，二是表现技法，即“眼”的训练和“手”的训练：初学者往往忽略了前者，他们担心于自己的手不能忠实地记下所见到的一切，却不大去审视自己所见到的“真实”是否符合客观实际，是否符合艺术规律。观察上的偏见，常常是初学者入门的最大障碍。要画好写生，必须要解决观察方法上的问题。对于风景画来说，这一点尤为重要。

绘画艺术，作为一种“再现静的艺术”，其基本特征是它的瞬间性。在它记录时间进程中，或者说运动过程中某一个无穷小的片刻（法国的皮·德·波斯德弗来称之为“完美的瞬间”），而不必也不能像音乐、舞蹈、戏剧、电影那样

表现整个进展过程。即便是连环画，也只是中断了的片刻。而在这视觉的瞬间中，并不是所有视觉范围内的东西都是同样清晰的。实际上最清晰的地方始终只能是某一点，其余的地方往往“视而不见”。为了证实这一点，只需要做一个简单的视觉实验：请你面对窗外，在自己的眼前竖起一根手指。当你将视点聚集在手指的那一刻，你可以清楚地看清手指的形状、皮肤的色泽、纹理的走向等，而此刻在你视觉范围内的窗外景色却几乎是视而不见的。反之，视线不变，只将视点越过手指落到窗外，能够清楚地辨明景物时，眼前的手指就会模糊起来。这样，尽管手指和窗外的景物都在你的视觉范围内，而要想在同一无穷小的片刻既看清手指，又看清手指背后的景物却是绝不可能的。这个视觉实验所证明的是瞬间性限定了人们的视觉中心只能聚集在视觉范围中的某一点，而不可能在视觉所及的整个范围内都一样清楚，也不能在瞬间中有多个同样清晰的视觉中心。照相机在摄取景像时必须调整焦距，以保证拍摄的主题处在清晰的范围内，也是同样的道理。

然而，矛盾的现象是：人们在作画的时候并不像照相那样快门一闪就取得了瞬间效果，绘画在创作这一瞬间效果的本身，却是一个相对漫长的时间过程。画一幅画，也许要一小时、两小时甚至更长的时间。这就给眼睛提供了一个机会，可以将画面所包括的所有远、中、近景的各个局部都观察得非常清楚。事实上，眼睛在注视这些局部的时候也需要“调焦”。只是眼睛“调焦”的自动化程度太高了，成为一种自己几乎察觉不到的本能。想要看清哪里就能毫不费劲地看清楚。在整个作画过程中，如果不把握住整体，很可能是将观察得到的每一个清晰的局部，“忠实”地组装成一幅画面，而没有注意到，当他们看清楚某一局部的瞬间，其它的局部却是处在模糊中的。这样，看清一个地方便画一个地方；画一个地方，清楚一个地方；当整幅画完成的时候，画面所有的局部都是清楚的。所有的局部都是视觉中心，所有的局部都是独立的个体，所有的局

部都代表了一个瞬间，于是整个画面就变成了许多个瞬间之和而再也不是一个完整的瞬间了。可见，这种处处清楚、处处是视觉中心的现象恰好违反了绘画的瞬间原则。这一点，不只是初学者，甚至于美术院校的学生也常常容易忽略，结果必然造成画面“散”、“不整体”。要纠正这种毛病并不是仅靠勤奋作画就能解决的。首先必须从观念上认识，从而把正确的观察方法贯穿到具体的作画过程中去。

正确的观察方法必须以尊重绘画的瞬间性为原则。无论你观察多久，也不管你注视过景物的多少个细部。待落实到画面上，就应该记住你所描绘的是无穷小的片刻，原则上只能以某一点作为视觉中心。其余的地方就要依次减弱，以保证画面传达给观众的是一个“完美的瞬间”，是具有轻重缓急、前后主次等富有层次的整体，而不是看到什么就抄录什么。特别是在作画趋于完成的时候，更要反复回到整体上来观察，回到原先最吸引你的趣味中心上来观察，审视一下画面其它部位是否太突出而影响到整体。在这时候，画面需要处理的常常不是加强趣味中心的描绘刻画，反而倒是对其它部位的减弱，以保证画面的整体性。

整体的观察方法、敏锐的感知能力对于一个画家来说是非常重要的。在解决了认识上的问题之后，这种能力的获得仍然需要花时间进行训练。训练既可以在作画时，也可以在平时的观察中。许多画家认为他们在没有作画的时候，眼睛也没有休息。美国画家保罗·加利说：“最好的取材法就是到户外做实地的观察……作现场观察时，可以增加一个人的想象力。没有比实际站在那里，经过直接参与得来的感觉更好的了。”诚然，一个成熟的画家会有自己特有的观察方式。然而对于初学者来说，不作画时训练自己观察方法的科学性也是极为重要的。通过观察各种局部来体验视觉的瞬间效果。通过视线变换、视点移动来把握住画面的主次关系，增强对绘画艺术瞬间原则的理解，养成整体观察的习惯。当然，观察方法的训练更重要的是在作画的时候进行。此刻，眼与手的训

练形成了一个相辅相成的统一体。眼睛观察得法，才能指导手表现得得体。假如手还没有熟练到看到什么就能画什么的程度，那么观察得再正确，也无法转换成画面。眼与手的训练应该是同步的。画面是检验观察方法正确与否的最好尺度，因为用科学的观察方法得来的一切，最终还是要为画面服务。

二、手的训练

手的训练，不光是指对形体的准确描绘，而且更要侧重对钢笔画表现技巧的探索 and 追求。这一点，在有了一定的造型能力之后就显得更加重要。钢笔风景画的表现技巧，最基本的一点就是在对景写生时不要简单地描摹对象。作画过程并不是毫无想象力地对对象进行乏味的抄袭，笨拙的解释，而应该以自己独特的感受，充分发挥绘画工具的特有表现力，对对象进行发掘，找到它的美的真实。这样，出现在纸面上的就不会是外轮廓的单调重复，不会是黑白关系的机械转换，而是一种生动自然的钢笔点线结构。在某种意义上，我们可以说，是将客观真实“翻译”成了有趣的点线组成的笔触。欣赏者在纸面上见到的，就是画家给予的笔触，通过视觉混合，还原成客观真实。这种还原后的真实，就形成了艺术家的情绪和与欣赏者的交流。这才是完整的欣赏过程。也就是钢笔画技巧的价值所在了。列维坦曾经说过“什么是创作画？它是经过画家的气质过滤之后的自然的一角。如果没有这种过滤，那就是毫无意义的东西。”

显然，这一切的前提是对工具和材料的充分掌握。那就先让我们来看看钢笔画所需的工具材料以及怎样用点线结构来造型的。

第二章 工具与材料

不少画家把自己的画具看成是自己的一个组成部分。画家爱惜自己得心应手的画具就像战士爱护自己的武器一样。国画、油、版等画种比较，钢笔画相对来说工具比较简便。然而，要得到一支流水畅通，笔尖润滑，手感舒适的钢笔，也并不是一件很容易的事。刚从商店购得的新笔，一般都需要经过一段时间的使用、熟悉、“磨合”，甚至适当改进，才能逐渐行走自如。钢笔画所需的工具材料大致如下：