

鋼筆山水畫技法

杨光华编绘

輕工业出版社



平峪山村

平峪山村
杨光华
一九八八年七月
北京安外黄寺大街甲三号
北京龙华印刷厂印刷
新华书店北京市发行所发行
各地新华书店经售

钢笔山水画技法

杨光华著

轻工业出版社出版
北京安外黄寺大街甲3号
北京龙华印刷厂印刷
新华书店北京市发行所发行
各地新华书店经售

787×1092毫米 1/12 印张: 10.5 字数: 192千字

1988年7月 第一版第一次印刷

1991年6月 第一版第二次印刷

印数: 17,001—28000 定价: 6.90元

ISBN 7-5019-0360-3/J·024



钢笔山水画技法

杨光华 著

轻工业出版社

序

沈鹏

新编《钢笔山水画技法》一书，是为中高等美术院校初涉国画的同学编写的山水课写生教材。

用钢笔作工具画中国画写生稿，有许多便利条件，早已为画家们采用。但是作为山水写生的技法进行专门介绍，还不多见。本书作者总结切身写生体会，并蒐集有关的实践经验，认识到钢笔画线条与国画毛笔的线条有相似之处，钢笔画可以在一定程度上接近国画的素质，并丰富国画的表现技巧。经本书作者对钢笔划线的研究、改造，以悬腕执笔的方法用于把握钢笔，为钢笔画的线贯注“骨法与气韵”，给钢笔这个“外来”之物注入新的内涵，使之“脱胎换骨”后进入国画课堂。

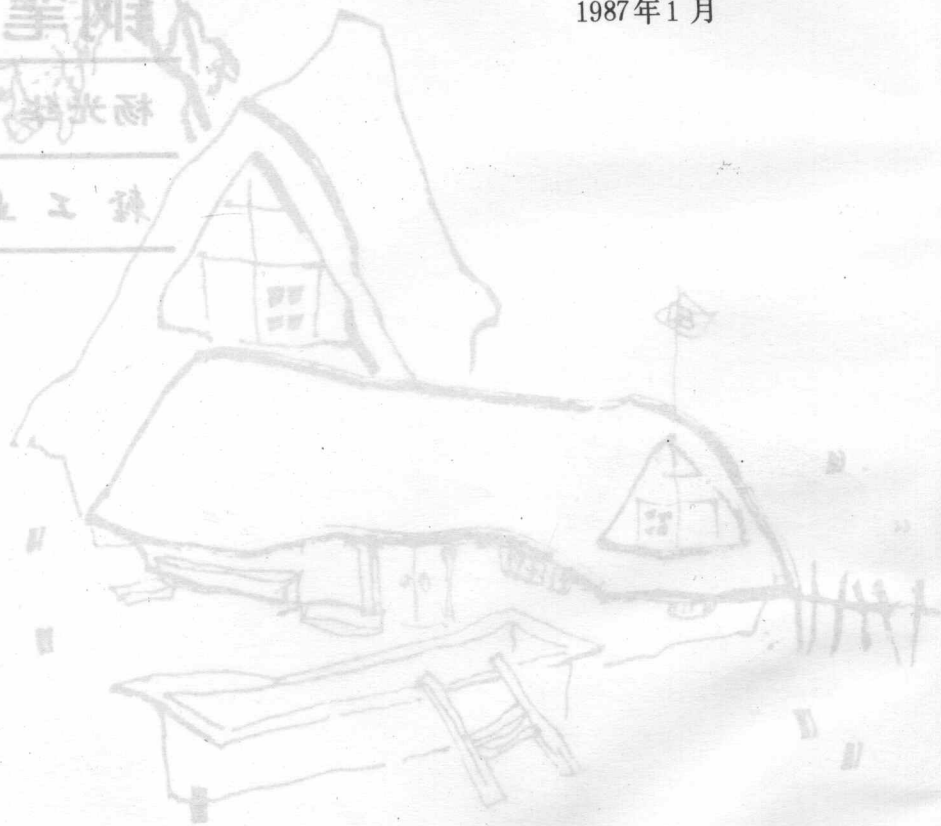
本书的范画、插图一百余幅，均系作者悬腕现场写生、记忆写生、默写的几千幅作品中之选萃。线条飞动，奔涌豪放，寓形于交错往复的线韵当中，使人联想到沈括在《梦溪笔谈》所说“近视之几不成物象，远视之则晦明向背，意趣皆得”的境地。作者认为，“交错往复，流动疏展，迂回曲折”的钢笔线条，作为山水画的表现手段，不仅有助于丰富对中国画笔墨的认识，还为过渡到默写创作，起到其它工具不能代替的作用。

本书的作者杨光华同志，为中国美术家协会会员，任

教于中央民族学院美术系，有丰富的创作实践经验，所作山水画在北京多次获奖，并有泼墨山水参加欧、美、东南亚及《印度六届三年世界现代美术展》，曾应邀在广州、长沙、北京等地举办个人山水画展获得好评。

原独具特色的《钢笔山水画技法》在读者中引起回响。

1987年1月



作者简介

杨光华，号子峡，中国美术家协会会员，中央民族学院美术系讲师，现代著名的泼墨画家。

他出生于四川忠县东部著名的风景区三峡的长江之滨，雄奇绚丽的巴山蜀水哺育他对“水墨画”的酷爱。

一九六四年以优异的成绩毕业于四川美术学院，现任教于北京中央民族学院美术系从事水墨画教学与创作。他不满足于原有传统的表现形式，长期致力于泼墨画研究及新境的探索，创“水线泼墨法”，得朦胧之意趣，扬境界之幽邃，可谓“初观莫测，久视弥珍”，堪称出神入化之功。

他的新作《硕果累累》曾荣获一九七九年“北京、天津、上海三市美术作品联展”优秀创作奖。一九八二年为“全国命题画创作竞赛”创作的《月园待君归》、《惊鸿图》被评选为优秀作品，现藏中国画研究院。一九八四年应邀在北京、广州、长沙等地举办“光华山水画展”，习仲勋同志光临画展祝贺，并赞扬光华的山水画，“与众不同，别具一格”。他以新泼墨法创作的《奔腾》荣获一九八六年北京市优秀作品奖。《峨眉秀色》、《秋艳》、《丰收》等作品曾在美国、日本、巴拿马等国展出。其中《妙哉雪》应邀参加印度政府国家美术院主办的“一九八六年第六届三年世界现代绘画展”。继第一次画展之后，杨光华再进一步深研传统笔墨的本源价质，并大胆地提出“分离笔墨，各自发挥笔与墨独立的表现力”。独立于笔表现的作品在于强化线的节奏与气韵；独立于墨表现的作品，则强化朦



胧卓约的诗境。于一九八九年八月，在中国美术馆由中国美术家协会主办《杨光华新作展》，这次成功的画展，显示廿年艰苦创造的业绩，为开拓水墨画的新笔墨作出了新的贡献。

他的佳作被中国美术馆、中国画研究院、民族文化宫展览馆、岳麓山书画馆、白鹿书院以及日本、美国友人所收藏。原中央工艺美术学院院长、著名画家、书法家陈叔亮先生题诗赞道：“迁想妙得，巧运匠心，水墨淋漓，推陈出新”，正象张爱萍同志光临画展时，挥豪题赞的那样：“山水寓新意，笔底扬光华”。

曾编著出版有《现代泼墨画技法》、以及发表《开拓新的笔墨——水线》、《泼墨与水的幻化》等多编美学专著。

杨光华的“水线泼墨画”，重在传统水墨画中求变，也吸收外来艺术的合理成分拓展自我。他的水墨画已突破国界，受到中外人士的欢迎。

献给读者的话

“他们用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。”
—— 罗丹

旅游兼之写生是高尚的精神文明的发展，是养心颐神、消除疲劳、激励意志、陶冶性情而有益于身心的活动。

尤其到中国名山盛景旅游，在欣赏旖旎风光时，往往被绚丽多姿的山川景色所陶醉。尚若您会写生，那富于抒情的绘画，却可以自由取舍，选择那动人之处速写下来，这是照象机所望尘莫及的。

古人云“登山则情满于山，观海则意溢于海”，当您登高眺望，放眼群山，心旷神怡之际，以随身携带之钢笔作速写，既抒发彼时彼地触景生情的感受，而又得到了创作素材，在人类文明发展的长河里，有如此雅兴而非同凡俗。

钢笔画写生技法，对有写生兴趣的旅游者既丰富旅行中的文化艺术生活，又提高写生能力。您留下的作品，在您未来的航程中，会勾起无限美好的回顾而其乐无穷。

谨献给未来的艺术家。



一、国画写生的重要性

写生是中国画家记录生活、洞察生活的一种手段，是提高造型能力，达到默写创作最有效的方式之一。

写生对于画家来说，犹如记者的记忆力一样重要，没有写生很难有创作产生。

学习中国画，临摹古人的作品（或画谱）只是了解传统技法的一个侧面，但要进行创作，必须到自然山川里写生体验，“视尽奇峰打草稿”，中国画又是以默写的方式进行创作，只有通过写生这一直接的手段，强化“目识心记”的造型能力，写生越多，积累的素材就越丰富，创作的思路及能力就越宽阔。

古今中外的大师们无不具有熟练的写生能力，对立志献身于中国画艺术的人，写生是一门必须熟练掌握的技法。

利用经过改造后的钢笔写生，在当今是最理想的国画写生工具，凡有国画基础的人，只要坚持按其方法进行两、三个月的练习，就能学到手，具有一般绘画能力的人只要阅读本书几遍，就能掌握这一技法。

目 录

一、国画写生的重要性

二、钢笔的新用途

三、以国画味的线写生

四、钢笔画的线

五、写生口诀

六、写生技法

1 工具选择及改造

2 山石写生技法

3 树木、树枝写生技法

4 房宇、建筑写生技法

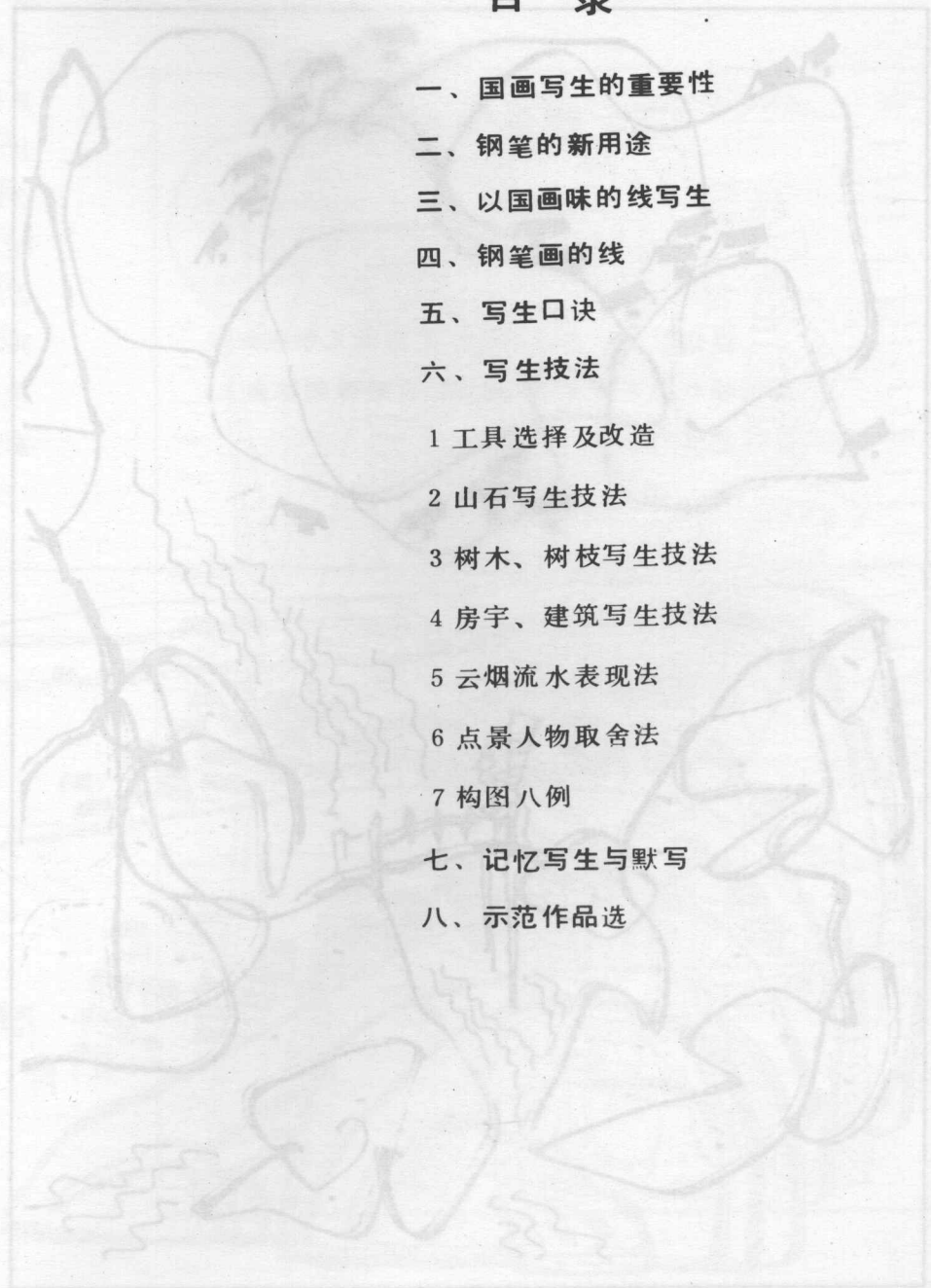
5 云烟流水表现法

6 点景人物取舍法

7 构图八例

七、记忆写生与默写

八、示范作品选



目 录

主要章节与插图，一

主要章节与插图，二

主要章节与插图，三

主要章节与插图，四

主要章节与插图，五

主要章节与插图，六

“我们用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。”——罗丹

主要章节与插图，七

主要章节与插图，八

主要章节与插图，九

主要章节与插图，十

主要章节与插图，十一

主要章节与插图，十二

主要章节与插图，十三

主要章节与插图，十四

主要章节与插图，十五

主要章节与插图，十六

主要章节与插图，十七

主要章节与插图，十八

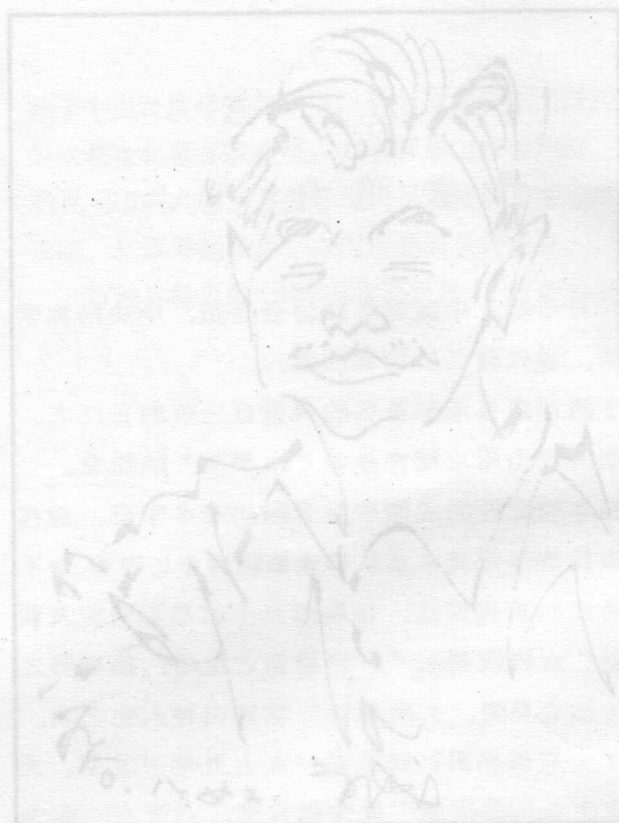
主要章节与插图，十九

主要章节与插图，二十

主要章节与插图，二十一

主要章节与插图，二十二

主要章节与插图，二十三



主要章节与插图，二十四

主要章节与插图，二十五

主要章节与插图，二十六

主要章节与插图，二十七

主要章节与插图，二十八

主要章节与插图，二十九

主要章节与插图，三十

主要章节与插图，三十一

主要章节与插图，三十二

主要章节与插图，三十三

主要章节与插图，三十四

主要章节与插图，三十五

主要章节与插图，三十六

主要章节与插图，三十七

主要章节与插图，三十八

主要章节与插图，三十九

主要章节与插图，四十

主要章节与插图，四十一

主要章节与插图，四十二

主要章节与插图，四十三

主要章节与插图，四十四

主要章节与插图，四十五

主要章节与插图，四十六

主要章节与插图，四十七

主要章节与插图，四十八

主要章节与插图，四十九

主要章节与插图，五十

主要章节与插图，五十一

主要章节与插图，五十二

主要章节与插图，五十三

主要章节与插图，五十四

主要章节与插图，五十五

主要章节与插图，五十六

主要章节与插图，五十七

主要章节与插图，五十八

主要章节与插图，五十九

主要章节与插图，六十

一、国画写生的重要性

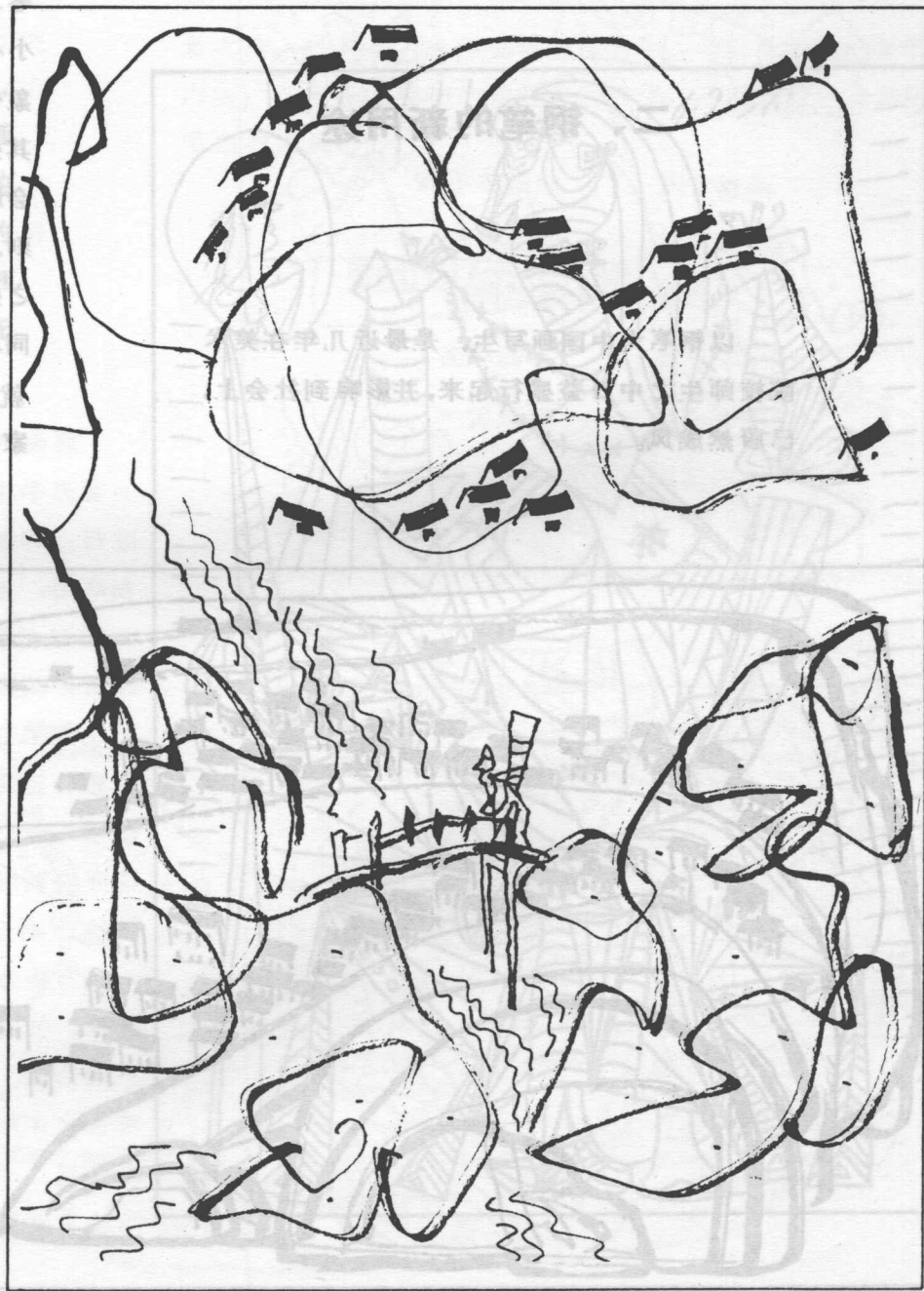
写生是中国画家记录生活，洞察生活的一种手段，是提高造型能力，达到默写创作最有效的方式之一。

写生对于画家来说，尤如记者的速记能力一样重要，没有写生很难有创作产生。

学习中国画，临摹古人的作品（或画谱）只是了解传统技法的一个侧面，但要进行创作，必须到自然山川里写生体验，“搜尽奇峰打草稿”。中国画又是以默写的方式进行创作，只有通过写生这一直接的手段，强化“目识心记”的造型能力。写生越多，积淀的素材就越丰富，创作的思路及能力就越宽阔。

古今中外的大师们无不具有熟练的写生能力，对立志献身于中国画艺术的人，写生是一门必须熟练掌握的技法。

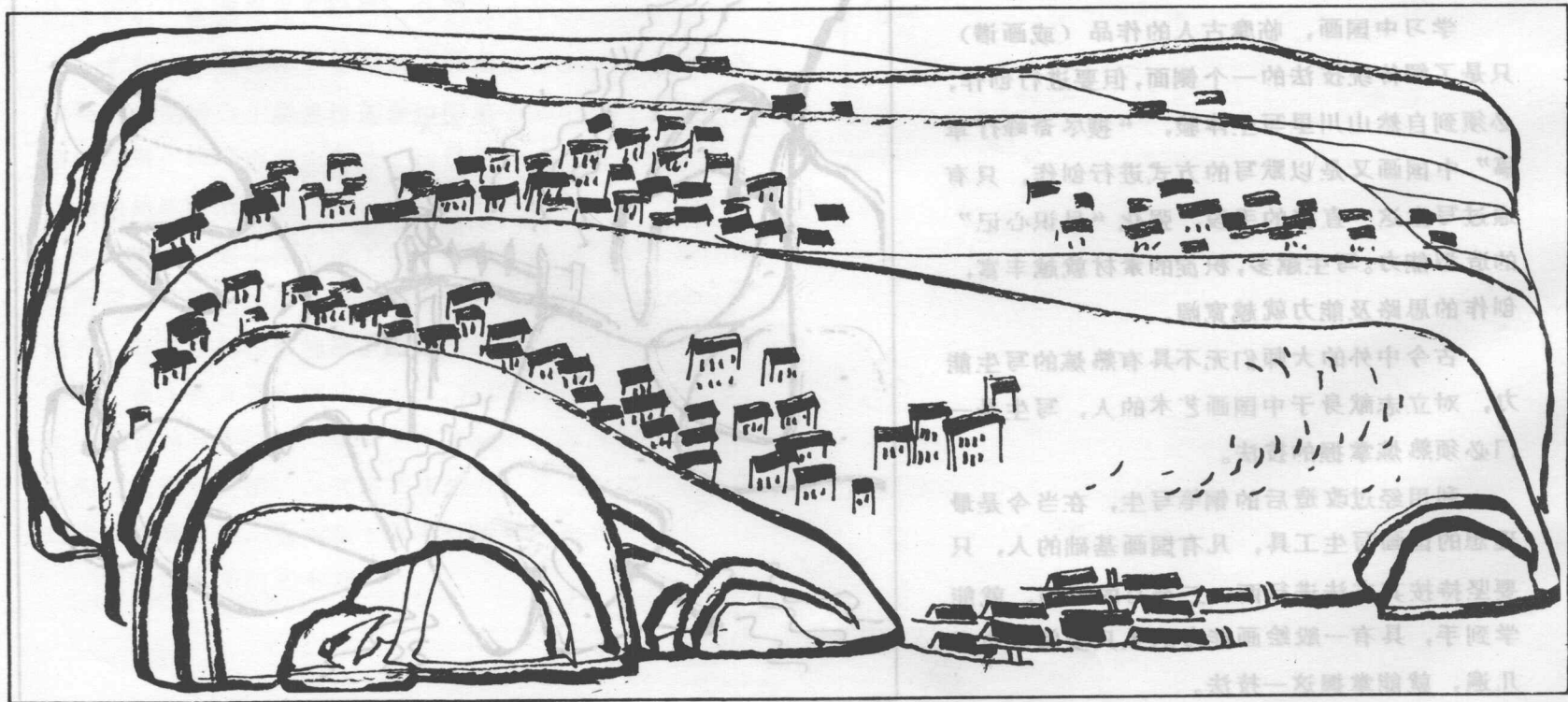
利用经过改造后的钢笔写生，在当今是最理想的国画写生工具，凡有国画基础的人，只要坚持按其方法进行两、三个月的练习，就能学到手，具有一般绘画能力的人只要阅读本书几遍，就能掌握这一技法。



二、钢笔的新用途

以钢笔为中国画写生，是最近几年在美术院校师生之中日益盛行起来，并影响到社会上，已蔚然成风。

为什么钢笔这个外来之物，被中国画家看中而用于写生呢？有两个主要的因素吸引着画家：一是以钢笔写生，免去携带画凳、画板、笔、墨、纸、砚沉重的行李之苦，只须带一支小小的钢笔与速写本，既使用简便轻巧，又不象铅笔、木炭画要喷上定着液才易于保存。尤其外出旅行写生，将体力消耗在背负行李上，会影响写生情绪，这一点山水画家的体会更深刻。二是钢笔画的线条与国画毛笔的线条相似之处甚多。以钢笔悬腕写生和使用毛笔并无不同之处，兼以中国画的美学观念指挥钢笔运行，就能为中国画创作发挥作用，故此当今中国画家接受它并受到重视。



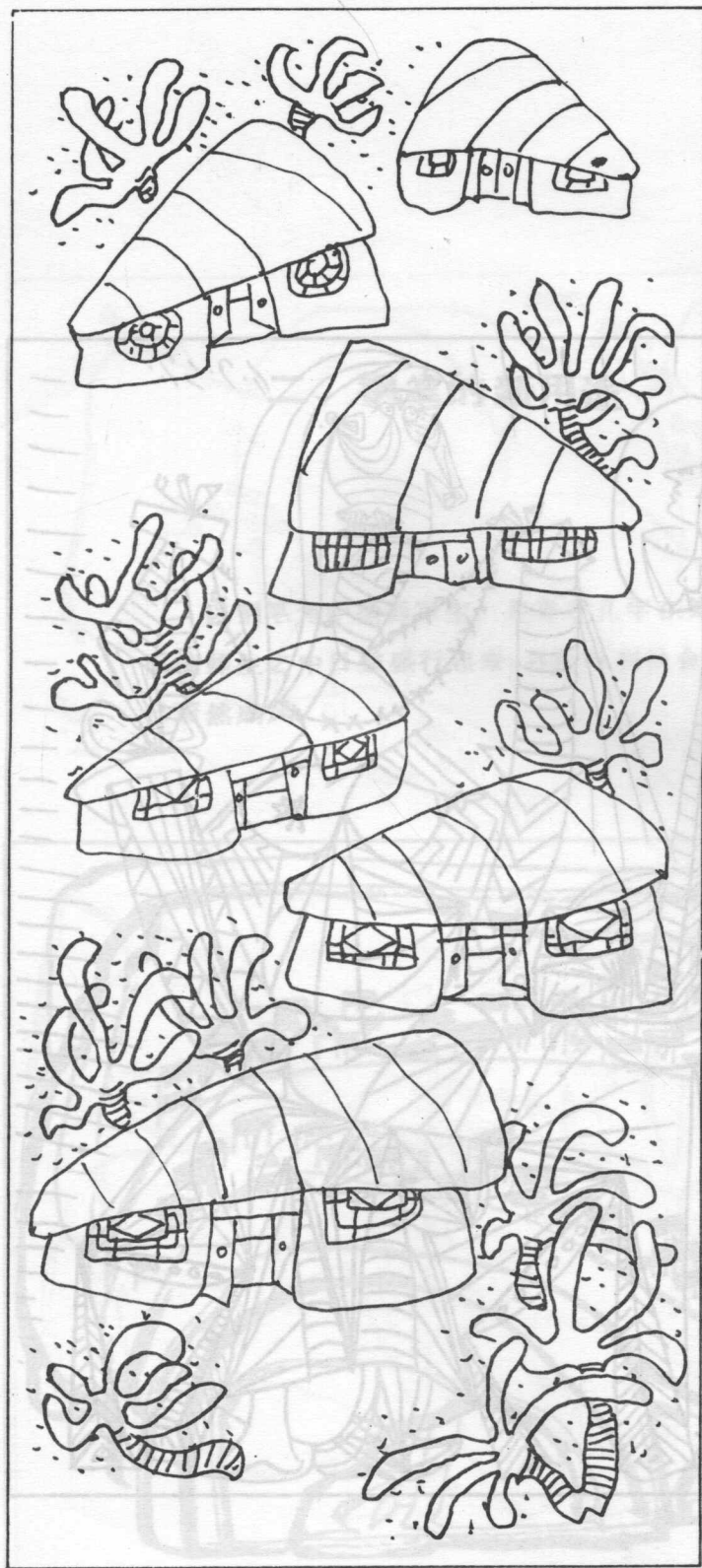
四、钢笔画的线

三、以国画味的线写生

山水画写生以线条为主。这是由于国画自古以来始终推崇以线造型。钢笔吸入碳素墨水就能划出均衡的线条，不仅不受西画训练的画家用钢笔作画必定是西画味，这是以西方绘画的美学指导下，钢笔的线是描绘形象、质感、量感、空间、透视的工具，不强调线条自身的自我表现。当今西方现代派的大师毕加索等人却悟到线条的无限自由性从而开拓新的层次。

(见右图)





要使钢笔成为中国画的写生工具，就必须以中国画的一套美学观念“骨法用笔、气韵生动”去指挥钢笔划线的运行，即使一点一划都不可忽视。或者疏密相间，或者流畅飘逸，或者凝重浑厚，或者刚柔相济……等自身的美感而区别于西洋画家笔下的线条。否则以钢笔画写生与中国画创作是毫无联系的。

钢笔在中国画家手中悬腕作画时,被画物象的质感、量感、透视、空间通过画家的思维过滤、抽象提炼,质量感被线概括的神似(不似之似)所代替;画面的空间被各部分协调组成的节律“气韵”所控制;焦点透视让非常自由的“动点透视”(即通常说的散点透视)所代替。

当物象通过视觉神经进入大脑中加工（过滤）后（即神似，气韵、动点透视的约束）再传到手上，指挥钢笔画出的形象，与自然之形既相似又不相同，犹如黄宾虹先生所云：“不似之似”的“似与不似之间”，获得气韵生动的意象表现。学过西画的人从业国画要放弃西法，移足于中国画的美学观念上，这样写生才有国画味儿。

四、钢笔画的线

山水画写生以线条为佳，这是由于国画自古以来始终沿袭以线的造型手段发展下来。中国画的线发展至今不仅不衰，而且线型更加丰富多姿，要求用笔用墨既传神，又有独立的美感。在收集素材以钢笔写生时，应将注意力和工夫用在线的组合节奏、加工提炼的能力上，使线贯注“骨法与气韵”：

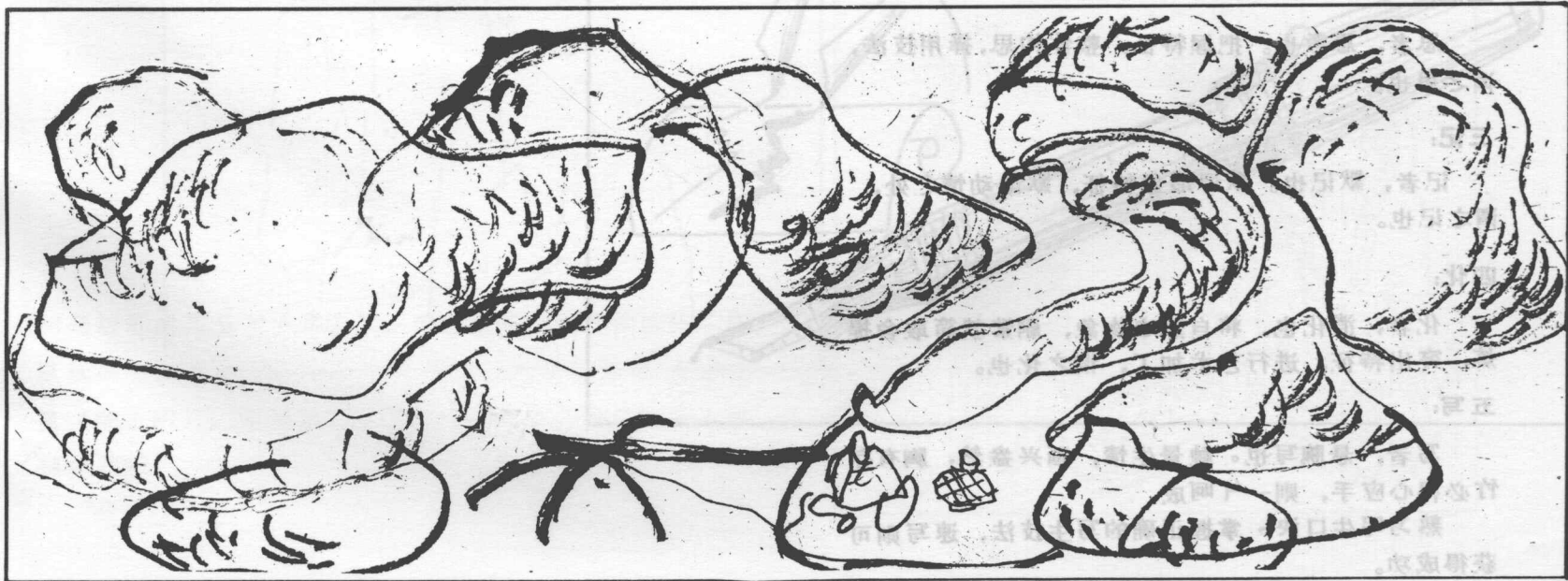
流动舒展	迂迴曲折
粗细跌宕	疏密聚散
轻重急徐	虚实隐显
交错往复	分合集中
凝聚粗犷	朴拙秀灵
刚柔藏露	平正险夷

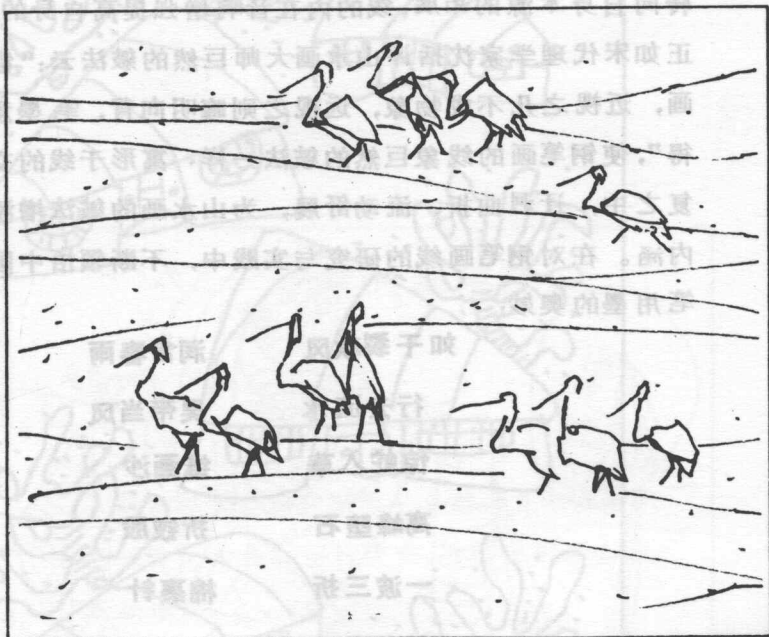
使钢笔画的每一根线条从模拟物象的目的解放出来，转向自身本源的拓展，线的内在音响增强提高自身的价值。正如宋代理学家沈括评山水画大师巨然的皴法云：“僧巨然画，近视之几不成物象，远视之则晦明向背，笔墨意趣皆得”，使钢笔画的线象巨然的皴法一样，寓形于线的交错往复之中，迂迴曲折，流动舒展，为山水画的皴法增添新的内涵。在对钢笔画线的研究与实践中，不断领悟中国画用笔用墨的奥妙：

如干裂秋风	润含春雨
行云流水	吴带当风
惊蛇入草	锥画沙
高峰堕石	折钗股
一波三折	棉裹针
枯藤老树	屋漏痕……

等笔法的理解是十分有益的。

用钢笔写生既锻炼了用笔的节律，又提高了造型能力，为山水画创作奠定基础。





五、写生口诀

写生是以创作为目的，欲创作必到大自然中写生，以扩大视野，体验山川之灵性，方可成为山川传神写照。

每当您兴致勃勃地登上高山之巅，那雄奇壮丽的山峰，瀑布流泉，云烟幻化，四季各异。这千姿百态的自然之美，诱发您的画兴，萌发画念，善技法者易得成功，妄下笔者因失败使美兴受到挫伤，则望而生畏使之终身遗憾。山水写生技法，归纳五点：“一观，二思，三记，四化，五写”谓之写生口诀。

一观：

观者，看也。先观山川之形，触景生情，领略美之所在，胸存丘壑，意在笔先，谓之观也。

二思：

思者，思考也。把握特征，整体构思，择用技法，谓之思也。

三记：

记者，默记也。默记形象特征，默记动情之处，谓之记也。

四化：

化者，消化也。将自然之物象，删繁就简取舍提炼，突出特征，进行艺术加工，谓之化也。

五写：

写者，悬腕写也。触景生情，画兴盎然，胸有存竹必得心应手，则一气呵成。

熟习写生口诀，掌握正确的写生技法，速写则可获得成功。

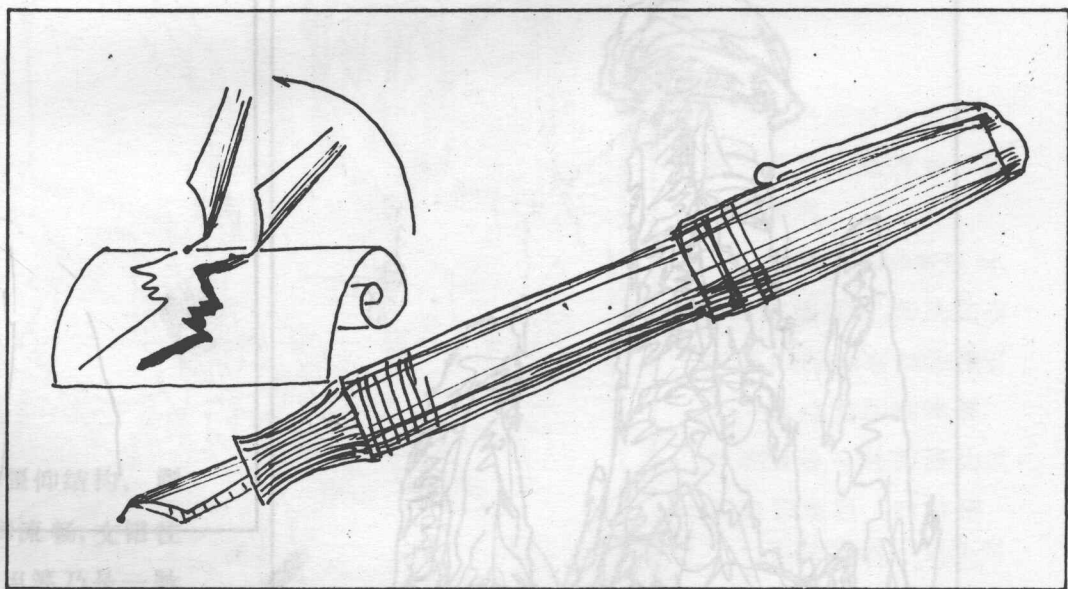
六、写生技法

1. 工具选择及改造

钢笔画的工具是钢笔，选择笔尖长而大为宜、拔下笔尖用钳子夹住向内弯成30度角后再装上笔头便可使用。若向外弯使用，则因提、按、转、折、之笔法，易使笔尖与笔舌分离墨水不畅。

钢笔画的运笔方法，其一是以写毛笔字的握笔法悬腕作画，以锻炼悬腕写生的功夫是为进入国画写意创作打下基础。

其二是以弯背触纸画线，则可画出粗线条，若扩大笔尖与纸的角度即可画出细线。当笔随着手的提、按、转、折、用力的轻重变化，则能画出粗细、虚实不同的线条而得心应手。



2. 山石写生技法

山石写生应先简后繁，初学者先用铅笔作辅助线（如下图所示），并将繁杂的自然山纹剪裁取舍，再以流动舒展，轻重急徐、疏密相间之线描绘对象。握笔的手宜悬腕运笔，切勿将手贴在画板上，边观边画，笔尖自由驰骋于纸上，只有这样作画才能获得流动舒展的线条。

用笔似经意又不经意，信笔勾画，乱而不乱，乱中求趣。艺术贵在神似，模拟外表之象并不难，难在寓形于交错往复的线韵之中。

一、观：

观者，看也。先观山石之形，观其神情，观其气势之所在，胸存丘壑，意在笔先，谓之观也。

三、记：

记者，默记也。观山石之形，观其神情，观其气势之所在，胸存丘壑，意在笔先，谓之记也。

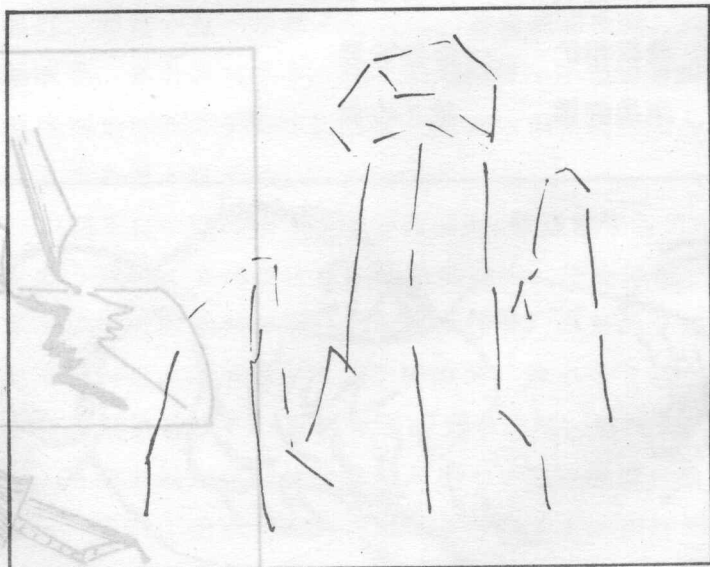
四、化：

化者，消化也。将自然之物象，默记于心，观其神情，观其气势，突出特征，进行艺术加工，谓之化也。

五、写：

写者，表现也。将默记于心之物象，观其神情，观其气势，胸有成竹，必落心应手，则一气呵成。

熟习写生口诀，掌握正确的写生技法，边写边观，可获得成功。



五、写生口诀

写生口诀，旨在指导初学者，掌握正确的写生技法，边写边观，可获得成功。口诀如下：

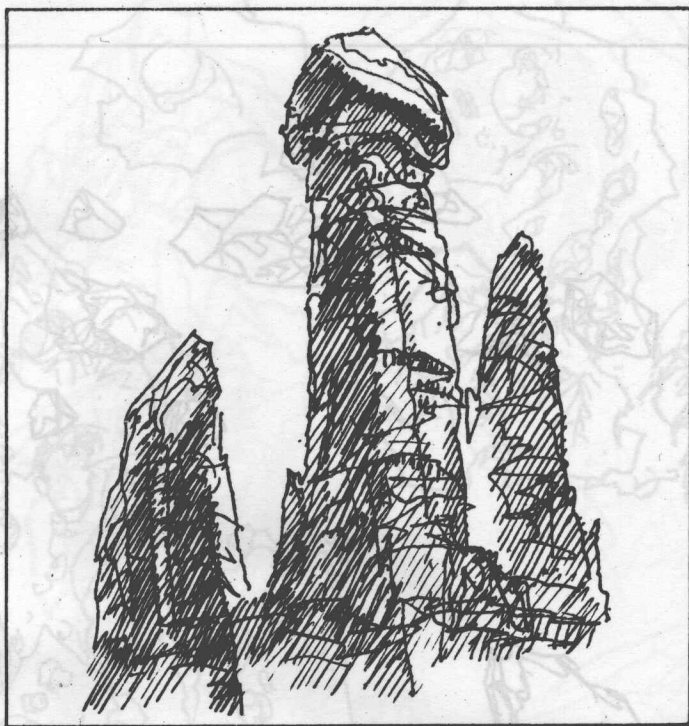
一、观：先观山石之形，观其神情，观其气势之所在，胸存丘壑，意在笔先，谓之观也。

二、记：记者，默记也。观山石之形，观其神情，观其气势之所在，胸存丘壑，意在笔先，谓之记也。

三、化：化者，消化也。将自然之物象，默记于心，观其神情，观其气势，突出特征，进行艺术加工，谓之化也。

四、写：写者，表现也。将默记于心之物象，观其神情，观其气势，胸有成竹，必落心应手，则一气呵成。

五、熟：熟习写生口诀，掌握正确的写生技法，边写边观，可获得成功。



画者心目中应存有被画物的立体概念、（见左图）但不可用西法之明暗去表现。

而是以舒展又富于节奏的线，参照被画物的偃仰结构，删繁就简、疏密相间的线韵勾绘。线条运行游纫流畅，交错往复（见右图），似经意又不经意，此与国画用笔乃是一脉相承之理。

