



江南民居 钢笔画表现

许明 著

辽宁美术出版社

江南民居 钢笔画表现

许 明 著

辽宁美术出版社



图书在版编目 (C I P) 数据

江南民居钢笔画表现 / 许明著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2017.3

ISBN 978-7-5314-7004-5

I. ①江… II. ①许… III. ①民居—钢笔画—作品集—中国—现代 IV. ①J224.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第038300号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 8 $\frac{1}{3}$

字 数: 50千字

出版时间: 2017年3月第1版

印刷时间: 2017年3月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东

装帧设计: 苍晓东

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-7004-5

定 价: 35.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

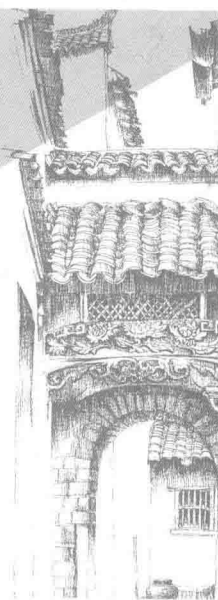
目录

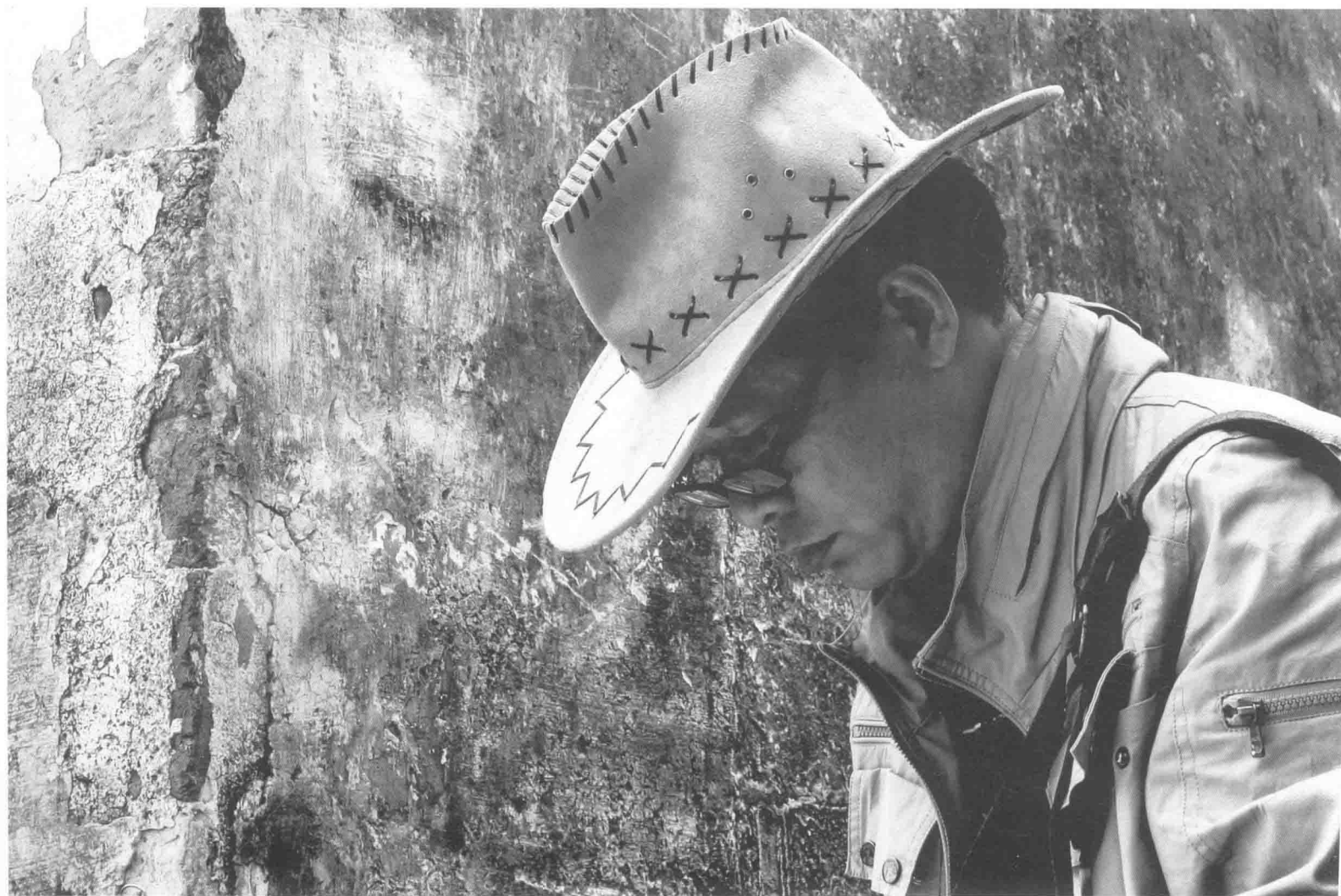
- | | |
|-----------------|-----------------|
| 04/ 谈江南古民居钢笔画写生 | 56/ 斜阳下的宏村碧园 |
| 08/ 德义堂写生过程 | 58/ 卢村廊桥 |
| 12/ 婺源写生过程 | 60/ 婺源民居一角 |
| 16/ 门神 | 62/ 宏村巷角 |
| 18/ 嘉兴民居小院 | 64/ 永嘉溪口明文书院 |
| 20/ 民国老街 | 66/ 徽州黟县民居 |
| 22/ 红色圣地遂昌黄村口 | 68/ 婺源虹桥唐街 |
| 24/ 遂昌南尖岩 | 70/ 徽州古树 |
| 26/ 徽州暖桥 | 72/ 晚秋的徽州印象 |
| 28/ 小桥流水人家 | 74/ 老屋门前的木雕观音菩萨 |
| 30/ 水乡周庄 | 76/ 婺源村口的古树 |
| 32/ 西塘人家 西塘石拱桥 | 78/ 婺源民居砖雕门楼 |
| 34/ 水乡西塘 | 80/ 思溪木雕过廊 |
| 36/ 枯树与古桥 | 82/ 婺源思溪人家 |
| 38/ 杭州白马庙巷 | 84/ 徽州石牌坊 |
| 40/ 南浔古街蹄膀店 | 86/ 屏山古民居 |
| 42/ 紫气东来——南浔老街 | 88/ 桥边的木廊 |
| 44/ 泰顺古民居 | 90/ 和平古镇城门 |
| 46/ 古树与廊桥 | 92/ 鼓浪屿门楼 |
| 48/ 缙云岩下村 | 94/ 土楼下的古民居 |
| 50/ 丽水仙都民居 | 96/ 塔下村永兴楼庭院一角 |
| 52/ 古宅院门 丽水缙云民居 | 98/ 福建南靖古书院 |
| 54/ 遂昌大坑村口 | |

江南民居 钢笔画表现

许 明 著

辽宁美术出版社





作者简介

许明，1961年生于西安。

1983年毕业于中央工艺美术学院环境艺术设计专业

（现清华大学美术学院）

曾任教于中国美术学院艺术设计职业技术学院

现任教于浙江财经学院艺术学院

目录

04/ 谈江南古民居钢笔画写生	56/ 斜阳下的宏村碧园
08/ 德义堂写生过程	58/ 卢村廊桥
12/ 婺源写生过程	60/ 婺源民居一角
16/ 门神	62/ 宏村巷角
18/ 嘉兴民居小院	64/ 永嘉溪口明文书院
20/ 民国老街	66/ 徽州黟县民居
22/ 红色圣地遂昌黄村口	68/ 婺源虹桥唐街
24/ 遂昌南尖岩	70/ 徽州古树
26/ 徽州暖桥	72/ 晚秋的徽州印象
28/ 小桥流水人家	74/ 老屋门前的木雕观音菩萨
30/ 水乡周庄	76/ 婺源村口的古树
32/ 西塘人家 西塘石拱桥	78/ 婺源民居砖雕门楼
34/ 水乡西塘	80/ 思溪木雕过廊
36/ 枯树与古桥	82/ 婺源思溪人家
38/ 杭州白马庙巷	84/ 徽州石牌坊
40/ 南浔古街蹄髈店	86/ 屏山古民居
42/ 紫气东来——南浔老街	88/ 桥边的木廊
44/ 泰顺古民居	90/ 和平古镇城门
46/ 古树与廊桥	92/ 鼓浪屿门楼
48/ 缙云岩下村	94/ 土楼下的古民居
50/ 丽水仙都民居	96/ 塔下村永兴楼庭院一角
52/ 古宅院门 丽水缙云民居	98/ 福建南靖古书院
54/ 遂昌大坑村口	

谈江南古民居钢笔画写生

我试图努力读懂这些养育了我们的老屋，用这支普通的钢笔把它记录下来。

几千年来我们民族繁衍生息，遗留下来这庞大的古民居建筑，无疑是我们一笔巨大的文化遗产，它像一本完整的历史教科书，一页一页标记着不同地域和时代的符号，又是一本人文和建筑史，记述着我们民族所有的精神和文化、聪明和智慧。

表面看，民居建筑是一个封闭的空间，而正是这种自私的、封闭的空间里，表达了我们人类最真实的情感和内心的全部愿望。

记得1983年大学毕业后，老院长张竹先生来杭州，陪他游西湖时，他说过一句话：“我们工艺美院培养的学生，就是要让他们研究和发扬我们的民族文化。”这句话让我记忆犹新，虽然当时并不一定全部理解先生这句话的全部含义。

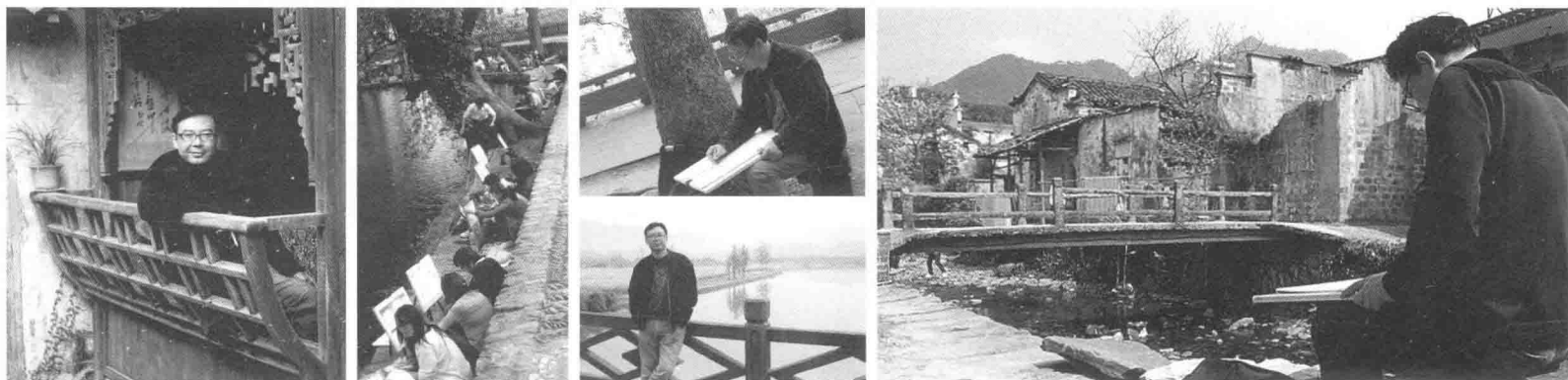
近十几年来随着城市建设的发展，大量的古民居建筑消失在我们视野里，我们是否应该好好反思；传统文化和现代文明是否矛盾？或者说，我们在根本就没有搞清楚的情况下，把我们民族几千年所积淀的，最值得我们骄傲的东西用最野蛮的手段把它毁灭掉了。

画家是用我们自己的语言来解读和表达一种现象，画一幅作品，画家必须自身有感而发，你所有表达的东西是你熟悉的，是触动你情感的东西。

初识江南是大学四年级的毕业考察，苏州的私家园林，杭州的西湖美景，徽州的古代民居，当我第一次置身其中，真实地去触摸和感受，也许千百年前，祖辈们操着浓重的中原口语来到这里时，和我的感受不尽相同。随后1983年分配在杭州参加工作，使我有机会在以后的二十几年无数次跑遍江南的山山水水，村村落落。

一直有一种强烈的冲动，希望能通过我的笔，让它永远留在我的作品里。

用钢笔来写生除了携带方便外，更能深入地去刻画和表达民居建筑的一些特征，如中国古建筑中那种咬合的木结构，雕梁画栋的木雕构件，带着岁月痕迹的白墙黑瓦等，利用钢笔的粗细变化完全可以画出油画和水墨无法达到的效果。我的大量作品都是在现场写生完成的，但是又不同于现场的实景，它只是你周围景物的一种印象。写生的过程其实是把你置身在一个不同的环境和氛围中，你面对的东西并不一定是你最终表达的东西，客观印象可以发挥作用，将你真实的感觉融合进去，使你的作品更符合你心中的物象，更接近你内心想表达的东西。完成一幅作品不管是写生还是创作其实本质上是相同的，说透点创作更带有个人主观的思想。对于画家来说，当你置身在自然界中，你主观的东西并没有消失，相反的环境所激发的情绪更有利于你的创作，使你的作品变得更加生动和富有灵气。



吴冠中先生是这方面最优秀的导师，他在写生时是将自己百分之百的思想和情绪融合在作品里，用他自己的话说：“他在倾听自然界中那种生命的异动，感受自然所赋予的那种鲜活的语言……”

一、我对线条的理解

线条是绘画的关键因素之一，“线”是绘画造型的重要手段。中国人对线的理解有其独特的审美特征，以线造型不仅是中国画的特色，也是东方艺术的特色。

中国人从小就有用线造型的习惯，如同我们的汉字书法，但光有线造型的习惯不等于就有了线造型的修养，因此我们要学会怎样来感受线的美。

自古以来中国画家以线造型的独特手法为世界艺术增添光彩，中国是线造型的鼻祖，中国的文字本身就是优美的抽象作品。

历来中国画家对线有很深刻的认识和赞赏，如古人云：“春蚕吐丝”、“吴带当风”、“曹衣出水”、“屋漏痕”、“锥画沙”、“折钗股”、“力透纸背”、“笔落春蚕食叶声”……这些说法都是很形象地描写线的特色，除此以外，还有“十八描”一类的形式：兰叶描、铁线描……线条是画家的笔法，也是画家个性的直接流露，它决定一个画家的风格，如吴昌硕的古朴，赵之谦的丰满，虚谷的含蓄，叶浅予的潇洒。

一个从事绘画的人应该具有这么一种本领，就是将某种线条看成是

某个形象的概括，一种感情的暗示，一种构成或是符号。画家是用线条来表现某种感情的，所以画家对线条的敏感度和审美是非常重要的。

画家保罗·克利普说过这样一句话：“用一根线条去散步”，这就是说，我们只需用一种线条就可以很好地来表现对象，话虽这么说，不过能用来表现感情的线条是不大容易创造的。当你对自己的某幅画感到比较满意时，这时你会发现要更改某根线条就是十分为难的事了，因为这根线条正是表达了你的感情，所以你就会认为这根线条是恰到好处。

线条的感情问题也是不易造假的，什么样人写出来的字，画出来的画，就是什么风格，比如颜鲁公是位比较正直的官，他写的字稳重、端庄、结实。怀素、人称狂僧，为什么叫他“狂”呢？我想这也是表现他的一种性格，写起字来感情奔放，所以怀素的草书又称狂草。明朝的一些文人如唐寅、文徵明等人的字很潇洒，文人氣息很足，清朝扬州八怪的字却是拙、怪并存，郑板桥尤为典型，这种拙、怪我认为是艺术气质很高的表现，表现了艺术家对事物寄托的感情，所以说，线条的感情是不容易造假的。

我们对线的理解可以分成几个方面：①把线看成是轮廓的分界；②把线看成是空间的交接；③把线看成是感情的媒介；④把线看成是缩窄了的画；⑤把线看成是艺术的寄托。



从这五个方面来看，线条是有生命的，所以我们对线条的认识不能仅仅只停留在物体的轮廓上，这种认识是浮浅的，画出的作品也绝不会深刻和感人，我们应该通过不断的实践和体会赋予线条更深、更准、更具有生命力的表现内涵。

二、我对形和结构的理解

我们这里所指的形是广义上的，形分“有形”和“无形”，“有形”我们可以理解为具体事物的形态，当我们要画一栋建筑或者一棵树、一块石头时，首先要抓住你所要表现物体的基本形态特征，这也是一个画家所应具备的基本造型能力。“无形”是我们可以理解为一种“意”和“神”的更高境界，“形”是可见的，是“具象”的。“神”是内在捉摸不定的，是“抽象”的。画形容易，画神难。所谓“离形”不能“离神”，而“离形”正是为了达到“神似”。这也是中国画所追求的最高境界，那么钢笔画如何追求到这种境界呢，以古民居建筑为例，我们首先要了解和掌握它的基本构造原理，墙体、梁架、立柱、斗拱每一个组成部分的相互关系，民居建筑经过几百上千年的风雨侵蚀，岁月和时间赋予它一种沧桑的美感，斑驳的墙皮，起伏跌宕的飞檐翘角，那些优美的曲线充满着自然的韵律感和节奏感，这正是我们要紧紧抓住的。我们在表现时往往物象不尽完美，要懂得取长舍短，移花接木，去芜存真，删杂去烦，从构图出发要有所侧重，懂得取舍。在画家

的眼里，丰富多彩的大自然是千变万化、五光十色、千奇百怪的。一切空间的存在，都可以把它看成是由点、线、面构成的，它们相互交织、融合、渗透、烘托、依存，且形成一种和谐、一种秩序、一种韵律，组成一个绚丽多姿的世界。我们不可能原封不动地将看到的所有东西都画下来，我们说，“艺术源于生活，高于生活。”这个“高”就是要通过我们视觉的观察分析，再经过概括提炼来完成作品。也就是说，抓住能反映主题的景物，把握住能体现本质的形象，处理好周围物体的相互关系，去掉那些可有可无的东西，这样画面就比较紧凑，组合比较严密，易于保持、突出原有的气氛，使画面比自然更美。

“形”是一种表情，如同人的体态是一种表情一样，我们看《红楼梦》中所描写的林黛玉“纤腰楚楚兮，迴风舞雪，徘徊池上兮，若飞若扬”，写的是栩栩如生的体态；我们再来欣赏毕加索所画的母亲素描稿，画中人物的右肩画得特别高，看起来似乎离开了对称位置，但这一夸张的微妙变化恰好表现了人物的感情，这些都是一种体态传神表现的手段。自然界中一些形神相似或静动之际又意动未动的对象，其美的特征别有一番趣境，可以说古民居建筑的形态正是人和自然的完美结合，它代表着一种时代的表情，我们在写生或创作中应用心去体会。

三、我对色彩的理解

色彩在钢笔画的运用中，我们应理解为不止是单纯的色彩关系，



黑与白本身就是一种完美的色彩构成关系，徽州的古民居建筑、江南的苏州园林建筑都是以白墙黑瓦作为其主色调的，在建筑画的创作中，我们应不以物象的自然色彩为指归，而应以“人为”的手段追求色彩的“形式美”和“构成美”，要考虑不仅是色彩的物理属性，更重要的是生理、心理作用，要掌握以意取色的舍色，进行高度概括的色彩表现。如画古民居建筑时，我们应强调它朴素的黑白关系，色彩的表现不宜突出，点到为止，在环境、植物的表现上则以明快为主。

色彩是具有感情的，赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫，大自然给我们丰富色彩的同时，也赋予了其一定的感情，不管是画家、设计师、诗人，通过对客观事物感受的同时，将自己内在的“美的意识”予以强化，构成美的内容和形式，不但使自身感受到的东西更加突出和完美，也将给予观者感染和力量，这种感情和精神之间的沟通，也就是一件作品的内在力量。

生活中我们每一个人受到社会关系、经济条件、传统观念、风俗习惯等的制约，即使是同一时代，同一地域，同一民族，也会由于性别、年龄、职业、素养、性格差异等方面的原因而有所不同，但这种不同的审美情趣和个体对事物的不同感受通过绘画表现出来则是最真诚的，也是最感人的，如同我们观摩凡·高的作品一样，一件缺乏感情的艺术作品是无法引起别人共鸣的。

在钢笔画创作时还应该多吸取其他画种的长处和优点，如素描、铜版画、水彩画、油画、国画等。不同画种对线、形、色的理解和表现可以丰富我们的创作手段。

画好钢笔画需要有一定扎实的绘画基本功，由于携带方便的优点，我们可以随时表现你所想要表现的东西，关键在于一个“勤”字，如同速写一样，画得多了，自然会熟悉各种不同的钢笔和工具的特点。最重要的一点，你必须理解线条是有生命的，是具有感情的。也就是说，你的作品要感动别人，首先必须感动自己。

这本画册是我近几年画的部分作品，我以日记的形式记录了当时的一些感受，目的是大家能够和我一样，去感受一幅作品背后所蕴涵的故事。

谨以此画册献给——那些已经消失和即将消失的古民居，献给那些鼓励和帮助过我的所有朋友们！

2011年7月于杭州白马庙



德义堂写生过程

实景照片



步骤一

■ 写生日记

宏村有个“德义堂”，始建于明末清初，占地面积约600平方米，坐南向北，原名“棣荣堂”。正厅为两层三间徽派建筑，二楼可观宏村雷岗山全景，中央天井为一方形小池塘，内有暗道与村中牛肠水坝相通，常年活水流动，塘内着有五色鲤鱼上下游动。水面上浮起一间灵巧的板厅水榭，落地花窗，美人倚靠，置身于这方寸之间，让你丝毫不觉空间狭小。

宏村德义堂

52×38cm 钢笔



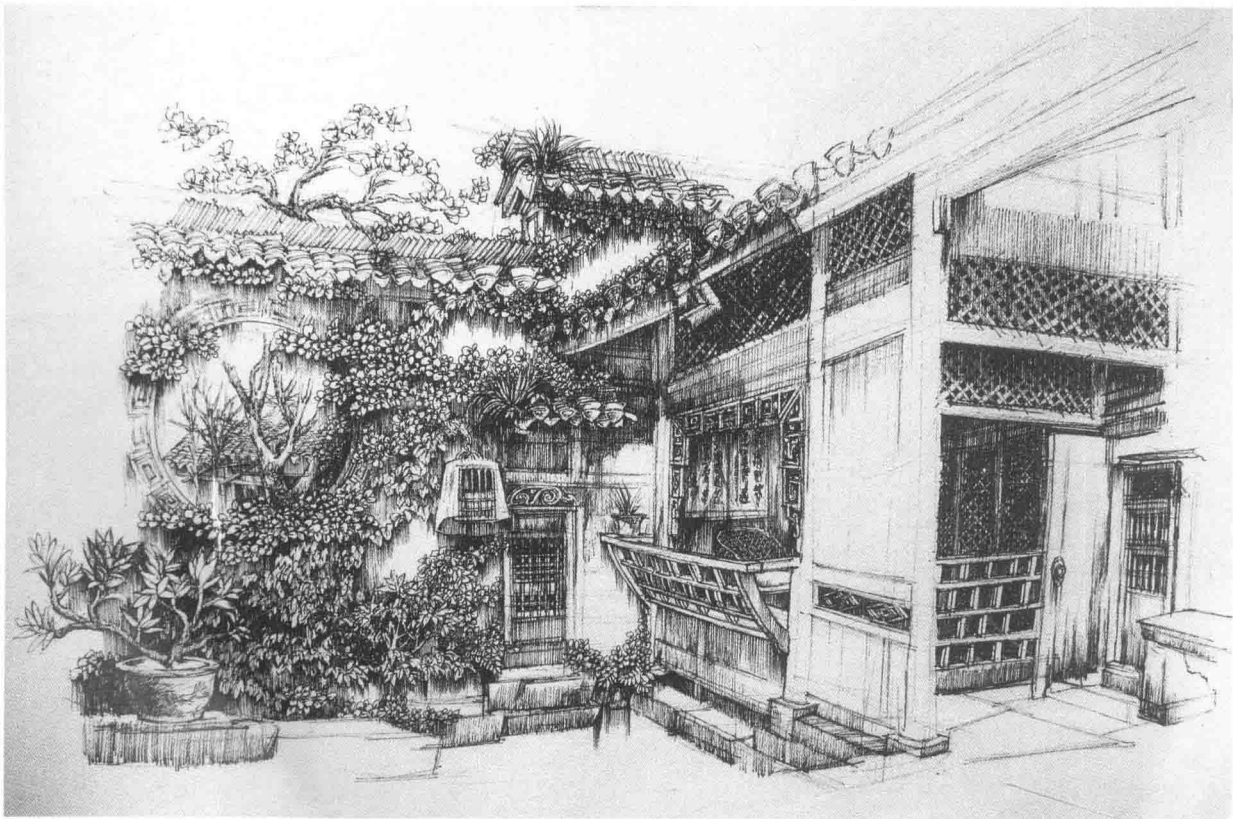
步骤二



步骤三



步骤四



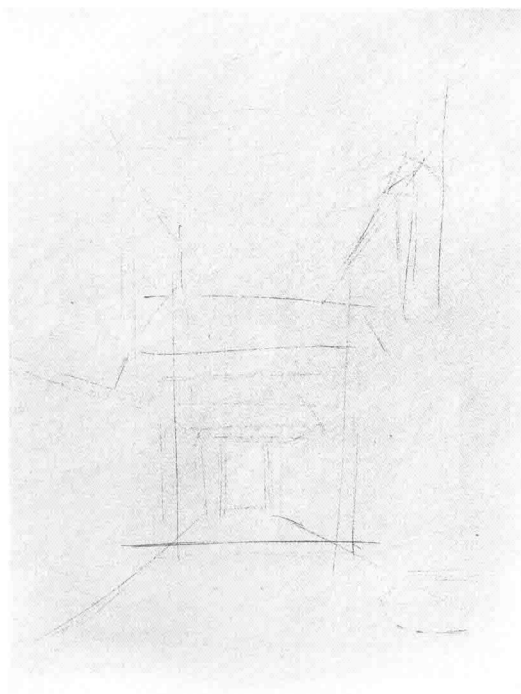
步骤五



完成图



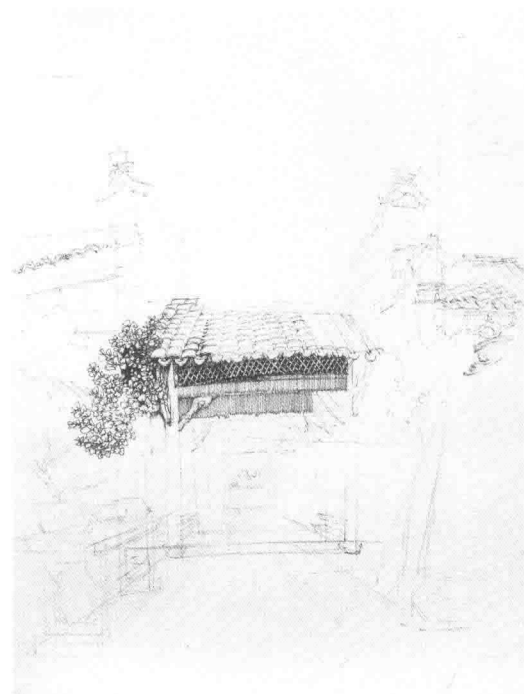
实景照片



步骤一



步骤二



步骤三

步骤四 | 步骤五
步骤六 | 步骤七

