

“十三五”普通高等教育规划教材

灵感与手感

——钢笔画技法

傅东黎 傅思怡 著

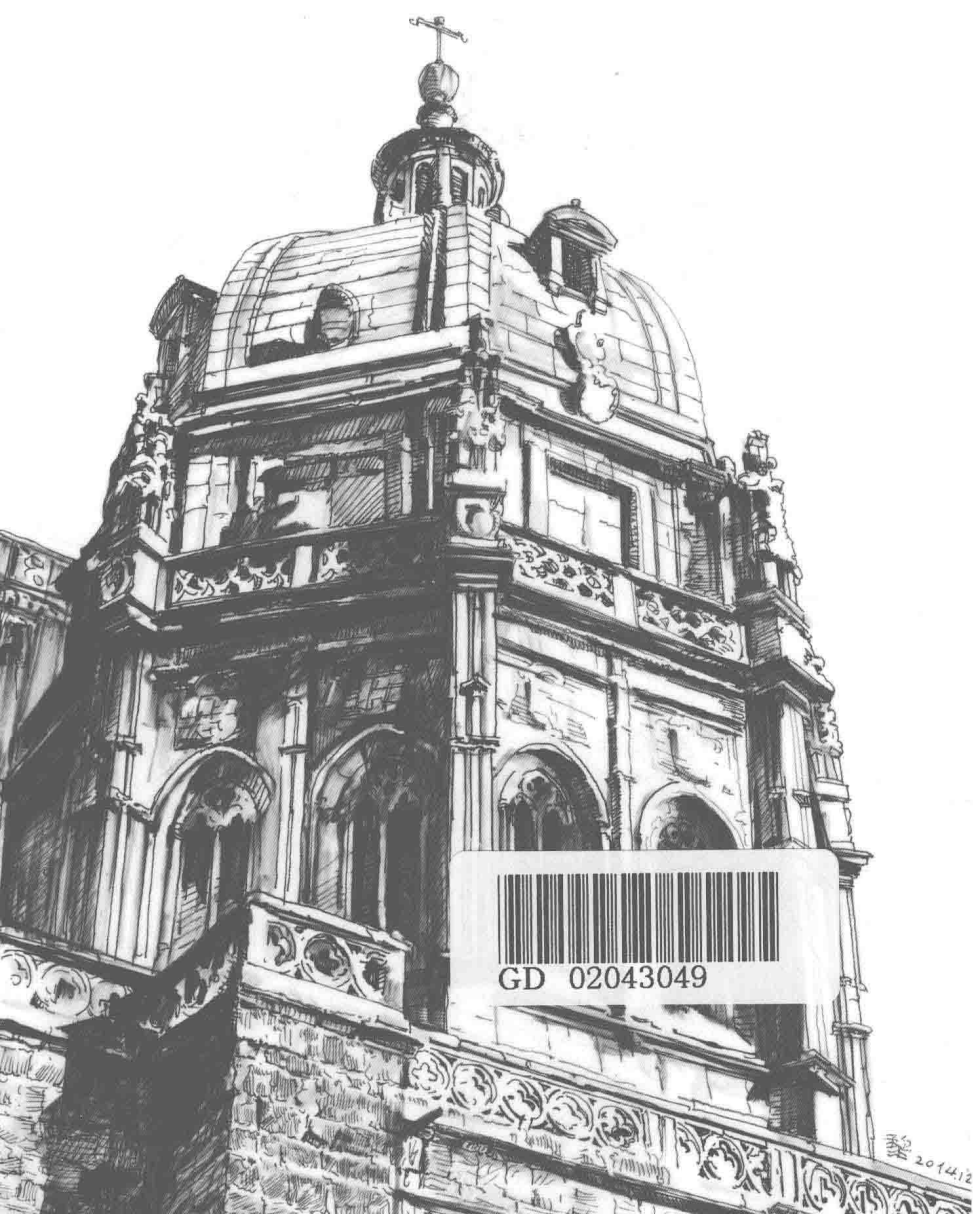
中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

“十三五”普通高等教育规划教材

灵感与手感

——钢笔画技法

傅东黎 傅思怡 著

GD 02043049

中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

内 容 提 要

本书是“十三五”普通高等教育规划教材。

本书系统介绍钢笔画入门,自然风景和建筑风景的表现,人物、植物、动物的艺术表现,园林、环境的透视画法,动画与漫画的设计与创作,并专设作品赏析。全书按章节分门别类介绍,图文并茂,重点难点突出,有步骤地讲解学生作业与创作,写生与创作结合,短期作业与长期作业绘制效果的处理,如何做示范作品临摹等。读者可以通过学习钢笔执笔方法加强对钢笔角度和力度变化的掌控,掌握美工钢笔和针管笔的不同表现技巧,进一步提高用钢笔造型和塑造的能力,充分发挥个性,用钢笔线条、调子、淡彩等不同技法达到表现空间结构、形象的艺术效果。

本书可供高等院校美术类、艺术类及相关专业师生使用,也适合钢笔画爱好者学习阅读。

图书在版编目(CIP)数据

灵感与手感:钢笔画技法/傅东黎,傅思怡著. —
北京:中国电力出版社,2017.2
“十三五”普通高等教育规划教材
ISBN 978-7-5123-9871-9

I. ①灵… II. ①傅… ②傅… III. ①钢笔画—绘画
技法—高等学校—教材 IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第243117号

中国电力出版社出版、发行
(北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)
北京博图彩色印刷有限公司印刷
各地新华书店经售

*

2017年2月第一版 2017年2月北京第一次印刷
889毫米×1194毫米 16开本 12.25印张 329千字
定价60.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签,刮开涂层可查询真伪
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

前言

21 世纪的人们生活在互联网、电脑和手机的年代，快餐文化影响着人们快节奏的社会生活，尤其是从事美术创作和艺术设计的是否已经远离传统的钢笔、铅笔之类的书写工具了呢？学校和社会是否还需要钢笔画技法这类专业性很强的教材呢？面对这些问题，答案是肯定的，因为钢笔作为造型艺术与设计表现工具是非常方便和普及的。

尽管从事各类绘画与设计的人们每天离不开钢笔这一手绘工具，然而，掌握钢笔手绘技巧并非易事，如何掌握它关键在于钢笔的技巧训练。钢笔画对于初学者来讲，根本性的问题是解决如何看和如何画，即脑、眼、手的配合；另外，如何安排训练内容和时间是至关重要的两个方面。刚跨入艺术院校的学生，为了更好地提高所学的绘画或设计专业能力，手头常备一本钢笔画技法的教材，想必可以获助一臂之力。我在大学任教的二十多年里，钢笔画教学一直在有效地进行中，尤其每学年看到钢笔画教学备受同学们的喜爱深受鼓舞。学校是社会的缩影，有效的教学方法，一定会得到大家的青睐。

非常感谢中国电力出版社对本书的肯定，让沉睡多年的各类钢笔手绘和教案走到台前与大家见面，如今看来不乏早年青涩稚嫩外略显年轻气盛的直接和血性。综合考虑钢笔技法的轨迹，结合多年铜版画创作的体会，为让钢笔画的初学者入门容易、提高有序，本书既有范画的临摹又有步骤和文字的解读，相信它将成为你日后学习的帮手。正如电脑和手机的功能日新月异你的书包里却不会没有钢笔一样，至少目前从事绘画和设计过程中暂时离不开手绘功夫，钢笔画的技法会满足你快速表现的需要。因为，钢笔手绘和设计记录一个作品的萌芽和发展的轨迹，其中不乏创作和设计的灵感与表现互为相长，成功的作品和设计方案源自作者的初稿，心随笔走不是乱走，随笔之下应该是充满感觉和智慧的小宇宙。磨刀不误砍柴工，一旦掌握了这其中的钢笔技法，你的画稿（设计稿）就能妙笔生辉、事半功倍。

为方便大家学习，书中通过二维码链接了不少插图，只需用微信扫一扫即可随意阅读观看。不禁感叹二维码伴随我们的学习和生活是多么给力！

本书资源总码
请在 Wi-Fi
环境下扫
码阅读。

目 录

前 言

第一章 钢笔画概述 / 1

第一节 钢笔画起源 / 1

第二节 钢笔画的发展 / 1

第二章 钢笔画基础 / 4

第一节 钢笔画工具 / 6

一、绘画钢笔 / 6

二、画本和纸张 / 6

三、辅助画具 / 7

第二节 画幅尺度 / 7

一、速写本的大小 / 7

二、画幅尺度 / 7

第三节 线条组织 / 13

一、平行线 / 13

二、重叠线 / 17

三、线条与速度 / 19

第三章 造型要素 / 22

第一节 钢笔画线条 / 22

一、轮廓线 / 22

二、边缘线 / 25

三、探索性线条 / 27

四、造型线条 / 27

第二节 明度 / 29

一、线条与明暗 / 29

二、线条与空间 / 30

三、明度对比 / 31

四、明度与空间 / 32

第三节 质感 / 34

一、画面的机理 / 34

二、线条的机理 / 37

三、结构的机理 / 39

第四章 钢笔画初步 / 44

第一节 静物 / 44

一、静物与色调 / 44

二、静物的质感 / 45

三、静物的表现力 / 46

第二节 风景画 / 48

一、构图形式 / 48

二、透视效果 / 51

三、空间 / 52

四、情愫 / 54

第三节 山水 / 56

一、自然石与砖石 / 56

二、静态与动态的水面 / 57

第一章 钢笔画概述

第一节 钢笔画起源

钢笔作画起源于欧洲 18 世纪的羽管笔,当时人们书写时候普遍采用家禽或鸟兽翅膀上的羽毛管蘸着墨水的方式,常见的是鹅毛管笔。由于羽管笔难以储存墨水,蘸一次墨水写不了多久又要伸进墨水瓶里,这样频繁地反复,笔者的手指和纸面上难免墨水滞留,电影《莫扎特》中不难发现他创作记谱时手指上沾满墨水的污迹。全球第一支钢笔诞生于 19 世纪初的美国,发明者沃特曼。具有储水功能的钢笔诞生于 1809 年,当时的钢笔不能做到墨水流畅,墨水流动靠活塞的摁压。1884 年经过美国人沃特曼的改进,用滴管供给墨水的方式,较好地解决墨水流动的问题。20 世纪初,用一铁片插入挤压皮胆吸入墨水。1952 年有一种施耐克笔,比较接近现在的钢笔(用一根管子吸入墨水),直到 1956 年,钢笔经过近 200 年的改良达到今天的样子。钢笔 19 世纪传到中国,一改中国人长期使用毛笔的书写习惯,尽管书写便捷,钢笔在物资匮乏的六七十年代也是稀罕之物。今天钢笔的种类比较多,市面上能够买到的钢笔有普通钢笔、美工钢笔、财会钢笔、特细钢笔、针管笔、马克笔等,其中后两者虽不同于硬质的钢笔但是也区别于软质的毛笔。尤其是马克笔的表现力和便捷越来越受到人们的喜爱,不管上述的哪种笔,只要方便我们日常携带和手绘表现皆可。

第二节 钢笔画的发展

钢笔画伴随着从羽管笔到钢笔的发展而发展。大约 12 世纪欧洲人用羽管笔绘制许多比较细密风格的钢笔画,早期的羽管笔采用彩色的墨水,到了 16 世纪之后逐渐形成以黑白为主。由于羽管笔表现的线条所组织画面的形体结构清晰,比较符合印刷工业的要求,制版印刷之后能够保持线条层次,因此许多书籍中采用羽管笔画的插图。特别是 18 世纪巴尔扎克的《人间喜剧》插图,丰富的线条和明快的造型极具艺术表现力,是羽管笔画的上乘之作。19 世纪末随着钢笔制作工艺的完善钢笔画成为独立的画种,钢笔它以工具简便、消耗低成本、画面清晰、表现效果明快刚劲等特点受到艺术家的喜爱。许多大画家也用钢笔画写生和创作,如伦勃朗、毕加索、马蒂斯、梵·高等,他们的钢笔画作品如同其他的作品一样精彩。20 世纪 70 年代我跟随启蒙老师黄云松先生学习钢笔画,在那个百废待兴的年代,很难找到钢笔画教材,初学钢笔画靠模仿老师临摹的小说插图,然后把临摹的感受对着画报上的照片进行线条加工和艺术处理。对于铅笔技法还没有掌握的少年(从未画过石膏几何体和静物素描)来说,直接用钢笔打形、造型和塑造绝对是一种挑战。何谓线条、明暗、色调和空间,在初学者眼里只有喜爱,每天用钢笔不停地画,功夫不负有心人。那时还没有今天的美工钢笔,需预先买好钢笔尖,开始的时候让老师把笔尖掰弯,后来自己也学着做“弯头钢笔”。用自制的“弯头钢笔”临摹书刊上的插图(见图 1-1)、处理摄影图片,在不断地练习中体会线条组织和色块的空间变化,调整手腕与笔尖的角度、对力度的控制感觉,掌握钢笔画的线条美感和造型技巧。在恢复高考的 80 年代我义无反顾地报考了中央美院和中国美院,在

我工作五年后的 1984 年终于美梦成真。在美院版画系学习期间特别喜欢研究钢笔画与铜版画的异同，长期锻炼的钢笔画为铜版画的创作奠定一些线条基础，毕业后也有了自己的铜版工作室，这样更加方便铜版画的研究和创作。20 世纪末，国内许多美术大咖从事连环画的创作，绝大多数是用毛笔和钢笔，钢笔画在八九十年代的发展比较迅速。随着新世纪的到来，经济建设的大发展和大学扩大招生，设计从业大军使用针管笔、马克笔的队伍日见壮大，钢笔画的发展进入多元化的阶段，钢笔画不再是传统意义上的钢笔和墨水，从粗细兼容的美工钢笔到特细钢笔，又有 0.05 的针管笔弥补特细钢笔无法做到的细节刻画（见图 1-2、图 1-3），宽头的马克笔一扫美工钢笔无法做到的大面积快速画法和多彩画法（见图 1-4、图 1-5）。虽然当下电子时代人们的生活依赖于电脑和手机，但是，从事造型视觉艺术创作和设计的人们现在仍然离不开手中的钢笔、针管笔、马克笔等手绘工具，在此呼吁钢笔画的发展需得到社会和业界的重视，希望全国美术作品展览中设立钢笔画种如同设立水彩、粉画种一样，让钢笔画在中国艺术的百花园中和其他姐妹艺术一样鲜花盛开。

图 1-1 山大王（弯头钢笔） 傅东黎 1983 年临

图 1-2 石窟艺术（针管笔） 傅东黎 1997 年

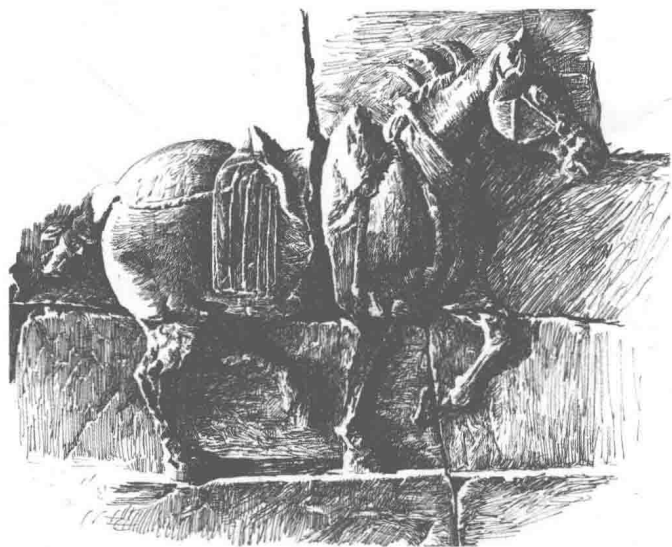

图 1-3 铁血悍马（针管笔） 傅东黎 1997 年

图 1-4 阶梯（美工钢笔） 傅东黎 2013 年

图 1-5 景观（钢笔、马克笔） 傅东黎 2015 年

第二章 钢笔画基础

学习钢笔画之前应该具备一定的造型基础，特别是素描静物学习必不可少，掌握造型和塑造的基本规律之后，为学习钢笔画技法打下了造型基础。静物和石膏头像（见图 2-1 和图 2-2），从结构比例的准确度到透视空间和质感的塑造都表现完整，通过素描静物和石膏头像写生充分了解写生规律，可以培养整体的观察、立体表现和综合艺术处理的能力。在这几幅素描习作中，可以肯定作者的素描功底，画面中运用光和明暗色调的关系，处理形体结构的空间透视，大胆处理静物的固有色、光源色和环境色，无论石膏头像的结构还是静物器皿的质感都做了细致入微的刻画。只有系统学习过素描（见图 2-3 ~ 图 2-5）之后，有了这些基础，再学习钢笔画技法就能够“如鱼得水”。为了快速提高钢笔画的技巧，学习过程中能够充分了解钢笔画的重难点，不妨首先从了解钢笔画工具开始。

图 2-1 静物质感（铅笔） 佚名 1997 年

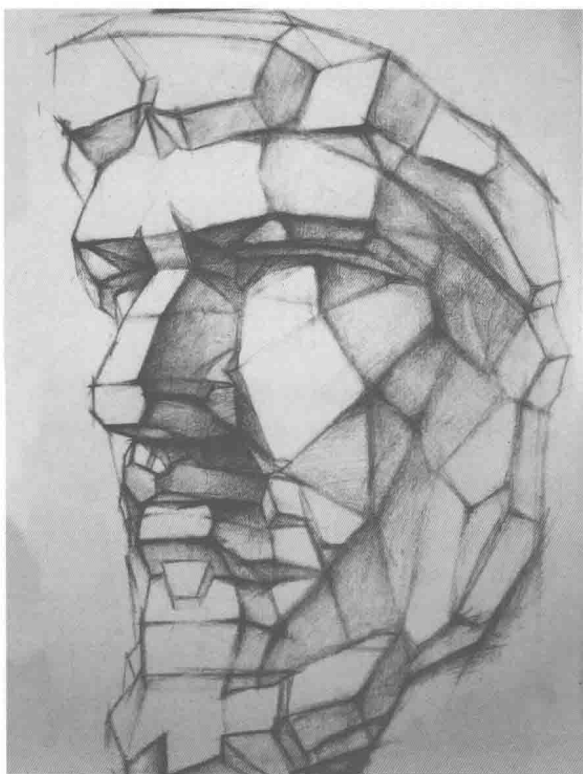

图 2-2 亚历山大石膏头像（铅笔） 李昌国 1997 年

图 2-3 朱理诺（铅笔） 傅思怡 2007 年

图 2-4 阿里亚斯（铅笔） 傅东黎 1997 年

图 2-5 真人头像写生 傅东黎 2007 年

NO.1

第一节 钢笔画工具

一、绘画钢笔

(1) 美工钢笔。美工钢笔(见图 2-6)笔尖上翘,根据执笔的角度和力度变化,可以画出不同粗细的线条,重点在笔尖的控制和运用。

(2) 特细钢笔、财会钢笔。笔尖较细,比普通钢笔画出的线条细,角度和力度的变化不大。

(3) 针管笔。针管笔有 0.05 ~ 0.8 笔尖粗细不同的尺寸,一次性用笔为主。

(4) 普通钢笔。普通钢笔画出的线条大约是 0.3 针管笔相似。

二、画本和纸张

(1) 画本。适合钢笔书写和绘画的纸张一般需要满足平整和光滑的要求。太薄和不平整的纸张不适合钢笔画,这类纸张钢笔不易运笔和表现,市面上比较适合画本有铜版纸质和素描纸质的速写本,铜版纸质的更好。

(2) 纸张有铜版纸、白卡纸、书写纸、复印纸、素描纸(铅画纸)和硫酸纸。

图 2-6 笔 傅东黎摄 2015 年

三、辅助画具

- (1) 墨水有黑墨水、碳素墨水和不堵墨水。
- (2) 修正液、美工刀和胶带纸, 这些用了修正画错的地方。
- (3) 其他有铅笔、尺、马克笔、毛笔、水彩颜料、调色板、美术橡皮、夹子、图钉和画板。

第二节 画幅尺度

一、速写本的大小

钢笔画的大小尺度受到画具的限制, 不宜完成大尺度的作品, 通常用 16 开和 8 开大小的速写本, 特别是 16 开速写本比较方便外出写生携带, 完成这样大小的一幅写生作品, 时间也容易控制。速写本见图 2-7。

二、画幅尺度

钢笔画的尺度受到线条组织的制约, 常见的尺幅大小一般在四开纸左右, 超过 50 厘米之后提高完成的难度, 如果做篇幅较大的画面需要加强画前的设计和绘制过程的控制。各类作品欣赏如图 2-8 ~ 图 2-14 所示。

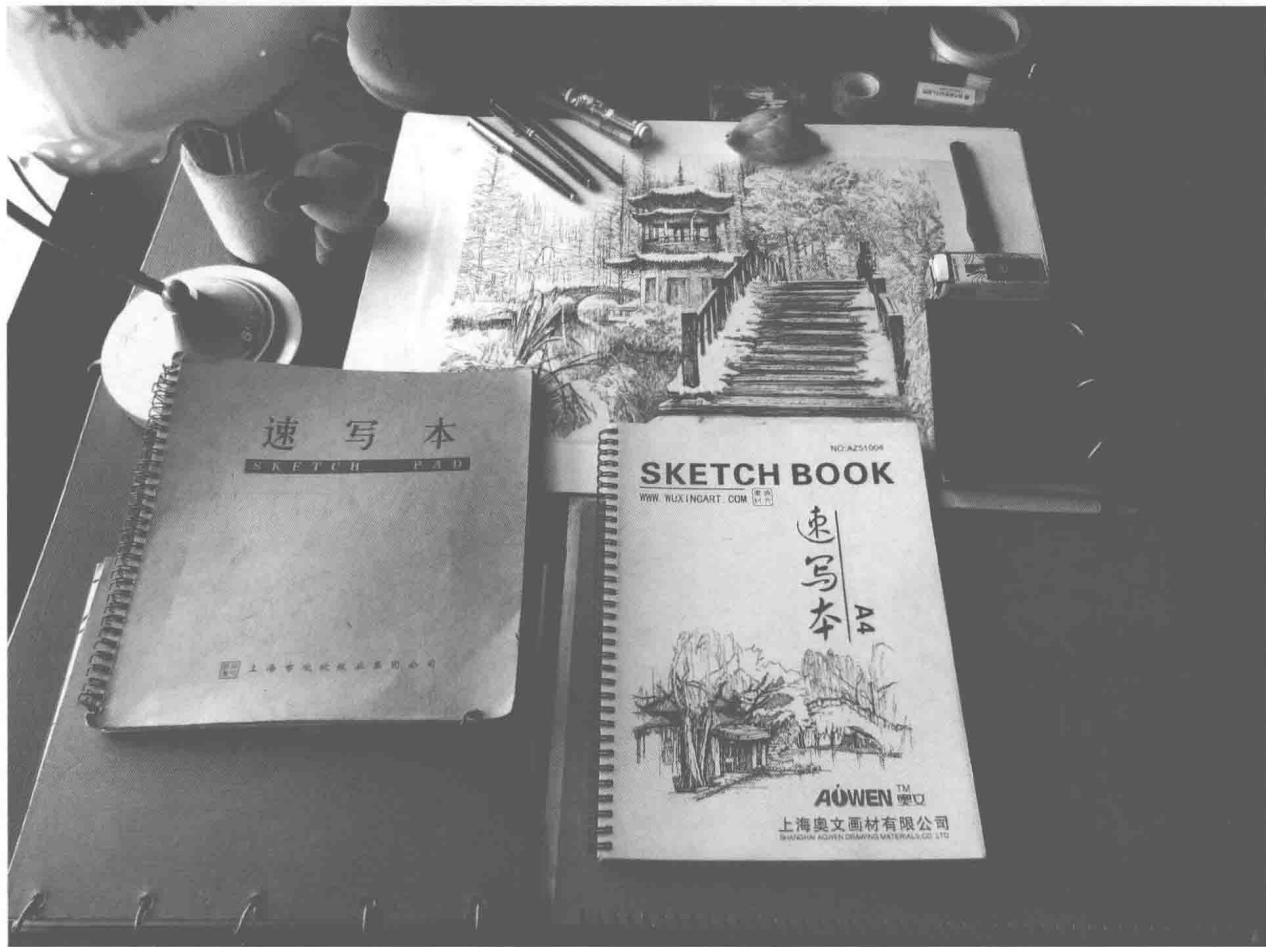

图 2-7 画具——画幅 傅东黎摄 2015 年

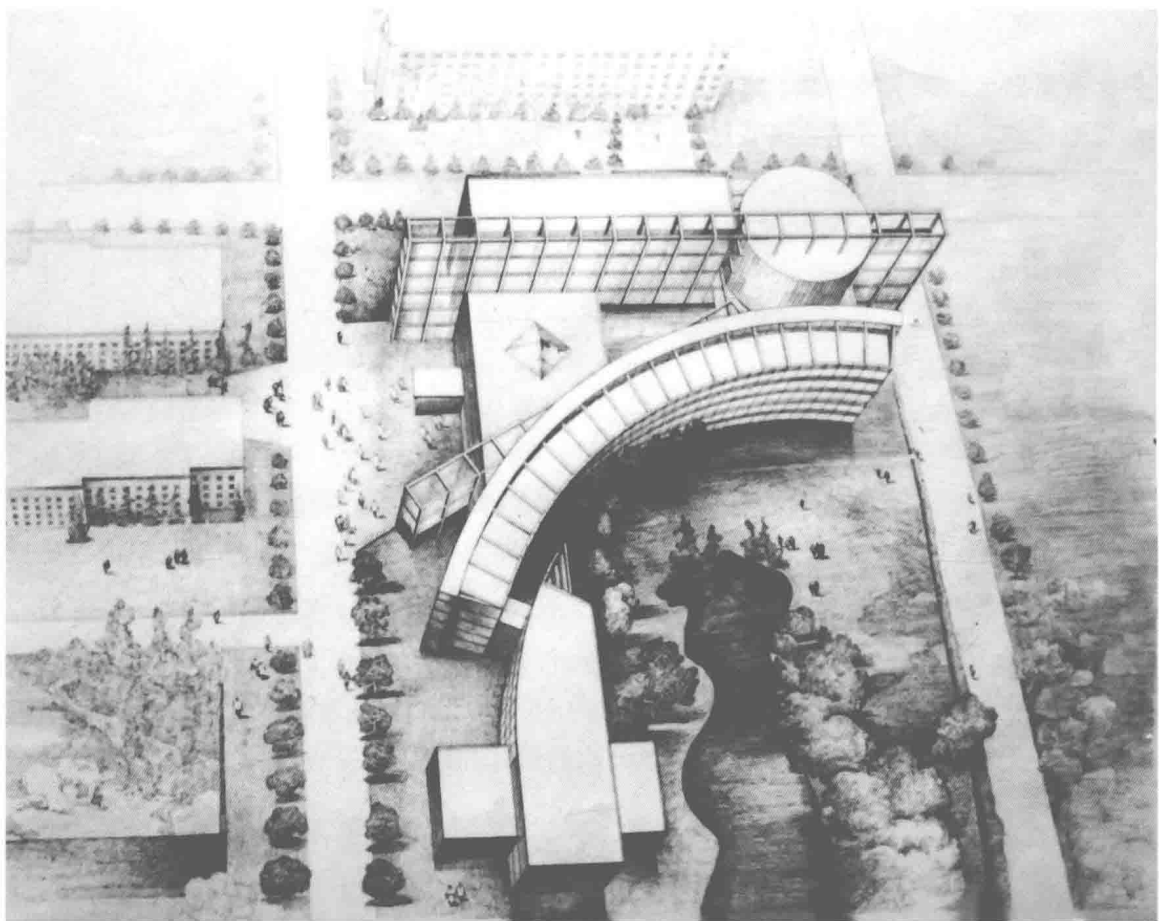

图 2-8 浙江大学建筑系馆设计效果图（特细钢笔） 傅东黎 1995 年

图 2-9 铜版画《出骑》创作手稿（钢笔水墨） 傅东黎 2005 年

图 2-10 东南亚建筑（钢笔、马克笔） 傅东黎 2015 年

图 2-11 杭州街景（钢笔、马克笔） 傅东黎 2015 年

图 2-12 欧式古建筑（针管笔、马克笔） 傅东黎 2015 年

《东西方文化艺术比较》系列之一，这是一幅以东方石窟和西方文艺复兴雕塑为集结的钢笔画，创作的初衷试图把东西方雕塑的精品“穿越”在一起，采用解构重组的办法，比较两种文化和艺术的差异。画面结构的机理以全身、半身像、头像正侧穿插构成纵向画面，以东西方男性为主题展开，围绕纵向的视觉中心，画面的结构机理纵横交错，针管笔以灰色的中间调表现层层叠叠的人物造型。创作过程中，既要深入地塑造细节又试图做到整体，努力在对比和统一中把握画面的结构机理，不时调整主客体的对比关系，不让丰富的细节干扰视觉中心。

图 2-13 东西方文化艺术比较（美工钢笔、针管笔） 傅东黎 2009 年