

(苏) A·拉普切夫原著

陈尊三编译

钢笔画技法

天津人民美术出版社

561405

钢笔画技法

陈尊三 编译

00397200

天津人民美术出版社

钢笔画技法

[苏] A·拉普切夫原著
陈尊三编译

天津人民美术出版社出版

新华书店天津发行所发行

天津宝坻县马家店印刷厂印刷

1987年2月第1版

1987年2月第1次印刷

开本：787×1092 毫米1/20印张：6.3

印数：00001—33000

统一书号：8073·50364

定价：3.00元

ISBN 7-5305-0047-3

前 言

钢笔画在造型艺术中占有明显的地位。这不仅因为它材料工具简便、画出来清晰明确不象铅笔、炭笔那样容易模糊弄脏；更因为它经过印刷后能基本上保持原作那样清晰、明快、流畅、活泼的原貌，所以钢笔画为广大专业及业余美术工作者所喜爱。

钢笔画用途广泛，可作收集创作素材的速写之用，又可在创作中用之于连环画、插图以及独立的钢笔画作品。画好了钢笔画可培养细致的观察能力和准确大胆的造型能力。掌握了钢笔画的基本技法从事铜版画也就比较容易了。近年来报刊杂志上出现了大量的优秀的、风格多样的钢笔速写、连环画、插图，深受广大读者喜爱，可见钢笔画和我们日常文化生活的关系是多么密切。作为一门独立的画种钢笔画在技法上也是有规律可循的，从理论上探讨研究钢笔画技法的规律，不仅是广大初学者所需，即便是从事钢笔画多年的人也需要一册从理论上阐述技法的书作为进一步提高的参考。

1962年苏联国家艺术出版社出版的著名插图画家、《死魂灵》插图作者A·拉普切夫著的《笔画》一书是一本比较系统地论述钢笔画技法的专著。作者从钢笔画的基本造型语言——线和排线的作用讲起，较系统地分析了钢笔画技法的规律和特点，并结合了一些外国名家的作品来分析不同风格、样式的钢笔画技法。作者本

人从事钢笔画多年，因之技法理论比较切实中肯，是一本有实用价值的技法参考书。但因该书是作者以漫谈的形式叙述的，从整体上看前后有许多重复繁琐之处，加之外国语言的语感及表达方式也不易为广大读者所接受，因此决定在保留原著精华的前提下以拙译的译本（刊载在《造型艺术》第三期）为基础删繁就简加以改写，并尽量使之通俗化，便于我国读者接受。书中插图除保留原有的而外还增补了一些中外钢笔画作品作为参考图例附于书后，在叙述上仍保持原书的章节顺序。这样尝试是否会收到良好的效果，其中功过得失只能由广大读者来鉴定了。因此我诚然地期待着广大读者和专家们的批评指正。

编译者 八三年一月

目 录

一、钢笔画的造型手段.....	1
纸上黑点、黑白的开始——线与黑白对比规律——线和排线—— 调子、色彩和表层效果——表现质感和表层效果——韵律和 节奏——转入描写——平面空间和错觉空间——体积	
二、钢笔画的工具材料.....	15
蘸水笔尖——自来水笔——自来水尼龙笔——制图线笔—— 毡笔——芦苇笔——竹笔——鹅翎笔——纸	
三、作画前的技法练习.....	19
起稿、构图和作画时的几点说明	
四、钢笔画技法范例.....	29
1. 轮廓线或称单线的素描.....	29
马蒂斯——君特·波墨尔——普里多尔——谢瓦尔特——古 尔布兰生——菲利波夫斯基——皮特斯脱鲁普——玛努艾尔 ——布施	
2. 线条与色调结合的素描.....	39
库普里扬诺夫——皮缅诺夫——梭克洛夫——高良也夫—— 柯克林——加里——阿尔菲也夫斯基——拉达——戈雅—— 格罗斯——沙利文	
3. 绘画性的带调子的素描.....	54
伦勃朗——维列斯基——拉克罕——布朗——杜拉克——梅 ——梵高——杜米埃——索菲尔斯基——十六世纪德国大师 们的素描——福尔斯——瓦托——库宾——罗索夫——谢洛 夫——法沃尔斯基——库兹明——提香——米开朗杰罗—— 丢勒——希施金——谢格洛夫——符鲁拜尔——乌别罗特—— 萨莫基什——布洛克——莫尔——肯特——朗赛莱	

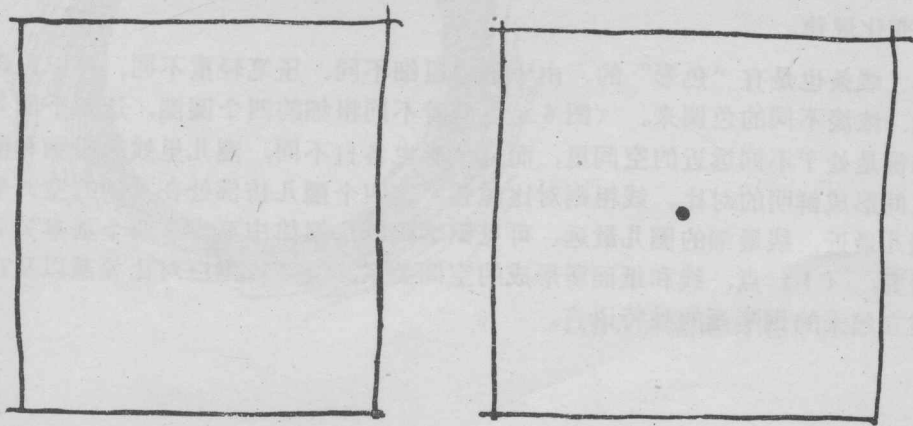
五、注释.....	108
六、参考图例.....	113

一、钢笔画的造型手段

艺术语言的特征是形象地再现生活，但是形象性并非是乱真，如果只是乱真那只不过是把看见的东西加以固定，而画家在生活矿藏中提炼出最主要的、最典型的东西才可称之为形象。镜子只能重复，艺术却会表现。这一点也是我们探讨钢笔画技法的一条原则。现实生活斑驳五色，我们却可以用黑白两色来表现，线条在客观世界里也是不存在的，而我们却可以运用线条和黑白规律创造出一个令人着迷的艺术境界来。纸的白色本来并无意义，因为黑色的加入，纸的白色就有了色彩的含义了。

1 纸上黑点，黑白的开始

白纸上点个黑点，看来毫无意义，然而这黑点白纸之间已经产生最原始的黑白对比关系了。请看两个方形，左侧是空的，右侧的中间点了一个黑点（图1）右侧的方形就比左侧的多了一层关系了。这个小黑点可以看成是两件东西：可以理解成小物件也可以理解成小洞洞。对前者白纸便是个空间，对后者白纸便是个实体（如墙壁之类），理解此点我们便可以充分地巧妙地利用空白来构成画面，因为钢笔画完全没有必要象绘画（油画、水彩）那样用调子把画面堵满。

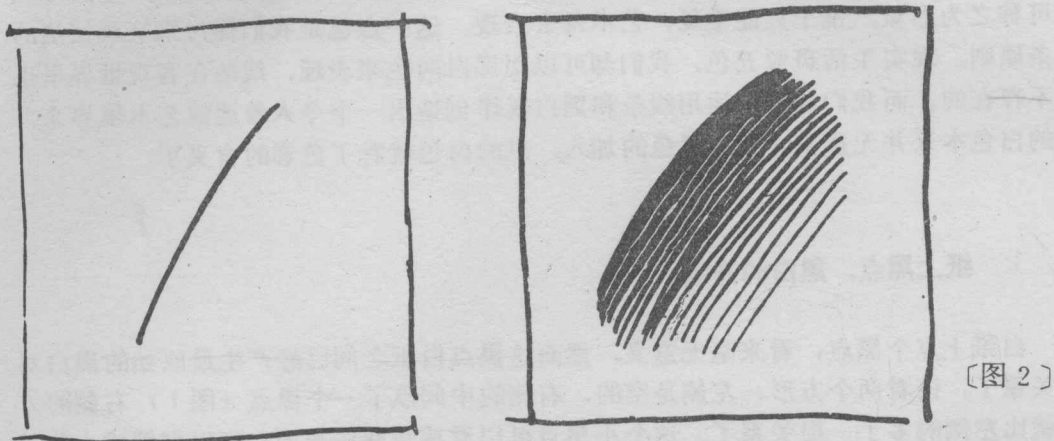

[图1]

2 线与黑白对比规律

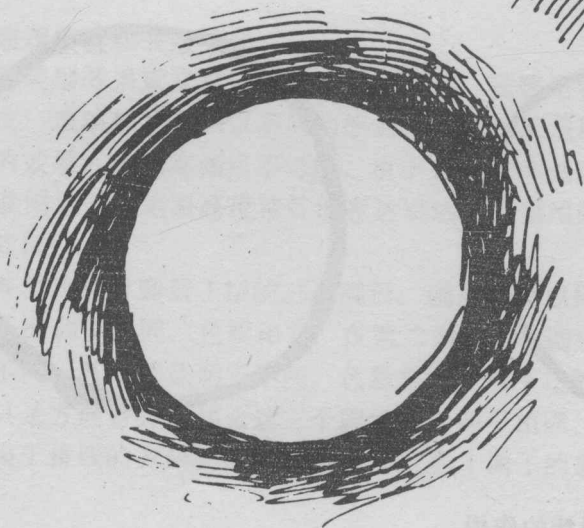
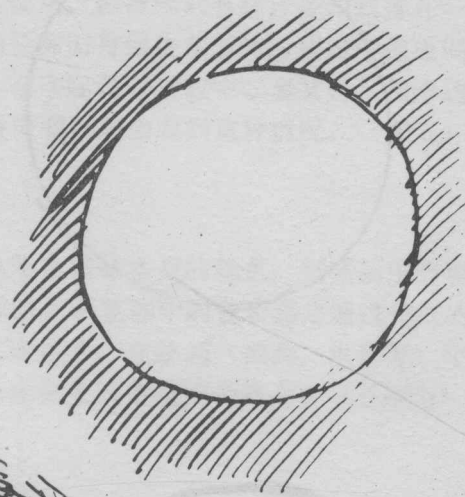
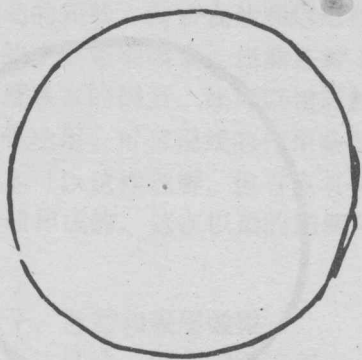
钢笔画的基本语言是线和排线。是靠线和排线与纸的白色形成的黑白对比来构成色彩感觉的。

我们看（图2）的方形紧靠黑线附近的空白处仿佛更白些。右图就更明显些，图中由密渐疏地排着线条。纸的白色靠近密线处要比靠稀疏线的地方看起来更白些。在

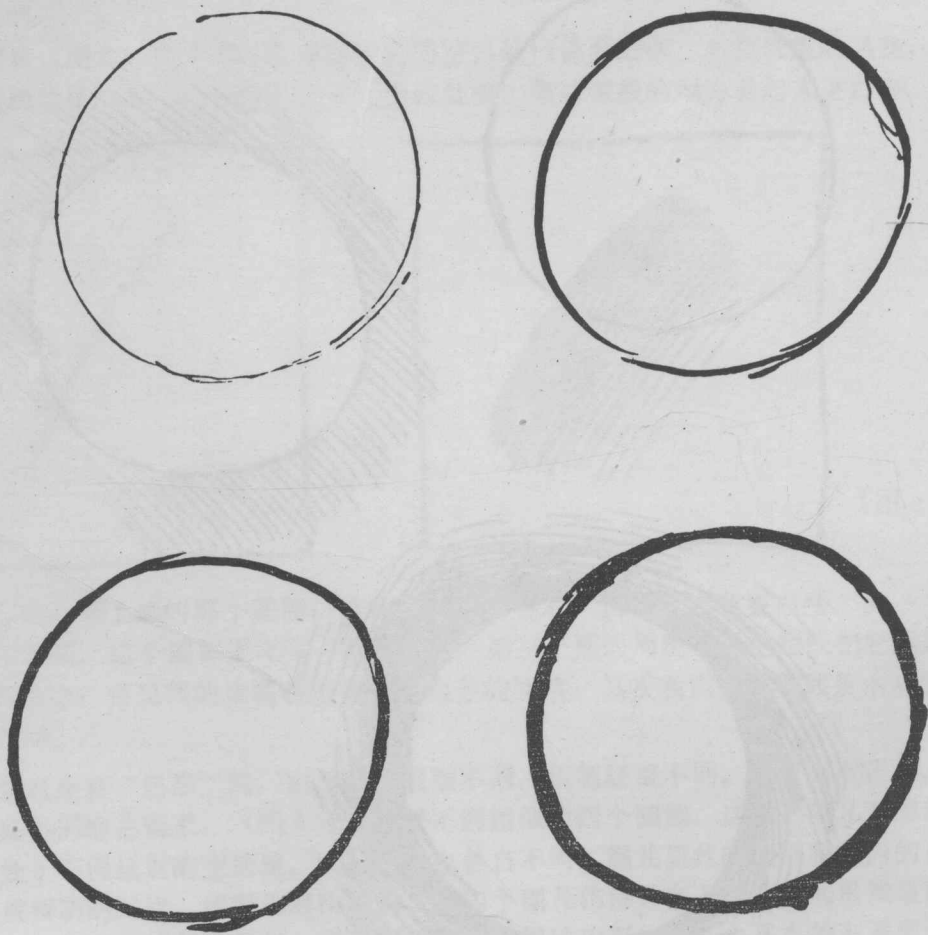

（图3）里，纸上画的那个圆圈仿佛有了自身的色彩，仿佛比纸色更白些。另一个圈外排上了短线，这个圈似乎比第一个更白些。第三个圈的周围用黑色短线把它围起来它就显得最白。可见线的浓淡疏密影响着白色的明度。其次我们再看看线条本身的色彩变化规律。

线条也是有“色彩”的。由于笔尖粗细不同、压笔轻重不同，可以出现粗细、肥瘦、浓淡不同的色调来。（图4）里画着不同粗细的四个圆圈，这四个圈儿对照起来仿佛是处于不同远近的空间里，而且色彩也各自不同。圈儿里线的粗细和圈内的白纸之间形成鲜明的对比，线粗则对比越强。这四个圈儿仿佛处在不同的空间里线最粗的圈儿最近，线最细的圈儿最远。可见钢笔画技法规律中至少有两个基本关系需要认真研究：（1）点、线和纸面所形成的空间关系；（2）黑白对比关系以及在此基础上建立起来的钢笔画的独特语言。

[图 3] 黑白对比的层次

[图 4] 在特定空间里线的作用

3 线和排线

线——钢笔尖沿着纸面或直或曲运动的延续。排线——以大致相同的频率按一定方向并排运动的短线。而折曲线和螺形线则是由线向排线变化的过渡阶段。线和排线是钢笔画中的主要造型因素，当然各种不同形状的点也是因素之一，但就其作用讲，线和排线是最基本的因素。线可以相对独立使用，但排线只有在许多短线排在一起时才显示出它的功用。可否说线的作用是勾勒轮廓而排线是在形体的块面中造成调子和色彩呢？基本可以这样理解，但有点补充：在实际作画过程中二者又是互相渗透、互相转化和相辅相成的，这在以后的图例分析中我们将会看到这种情况。（图5）

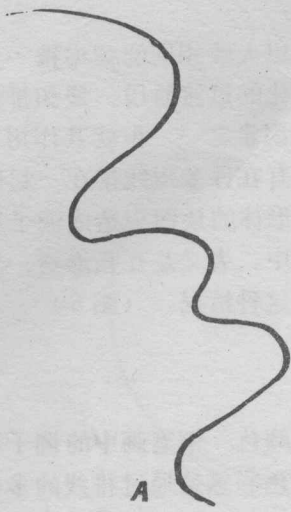
4 调子、色彩和表层效果

调子是表达意境、气氛和明暗程度。色彩是物体本身的颜色。钢笔画中的调子和色彩实际上都是用白纸画黑道的手段来完成的。钢笔画中的色彩感是通过排线的多样变化，不同组合、浓、淡、疏、密等方式来表达的。在绘画（油画、水彩等）中色彩和物体的质感、表层效果完全是两回事，而在钢笔画里这两种概念几乎是融为一体的。

5 表现质感和表层效果

质感和表层效果意义相近但又不是同一回事。质感是物质在视觉中的感觉。如砂砾、卵石、毛皮、玻璃都给我们以不同的感觉。表层效果是用造型语言把物体的外部显象表现出来的效果。在钢笔画里不可能、也不必要象油画那样用层层堆砌的方法表达质感，钢笔画则应力求笔墨高度精炼地表达质感。下面用图例来说明色彩、调子和表层效果的细致区别。

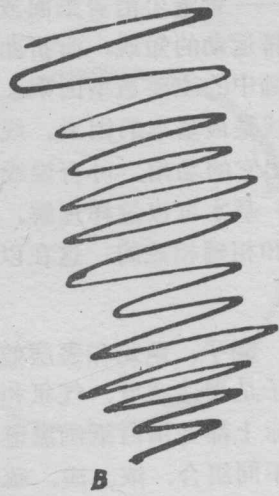
在图6里我们看到最上层的三个圆形。圆形里涂以同一斜度、等距离的平匀的排线。这三个圆调子相同、色彩相同。在第二列的三个圆里，直线间距相等、斜度相同只是粗细不同。其结果是调子不同，色彩相同。最下层的三个圆里的排线粗细相等，间距相同只是方向各异。那么这三个圆便产生调子相同、色彩不同的感觉。可见在同一调子里由于排线的方向的改变就出现了有别于调子的新因素，我们姑且管它叫色彩吧。

A

B

B

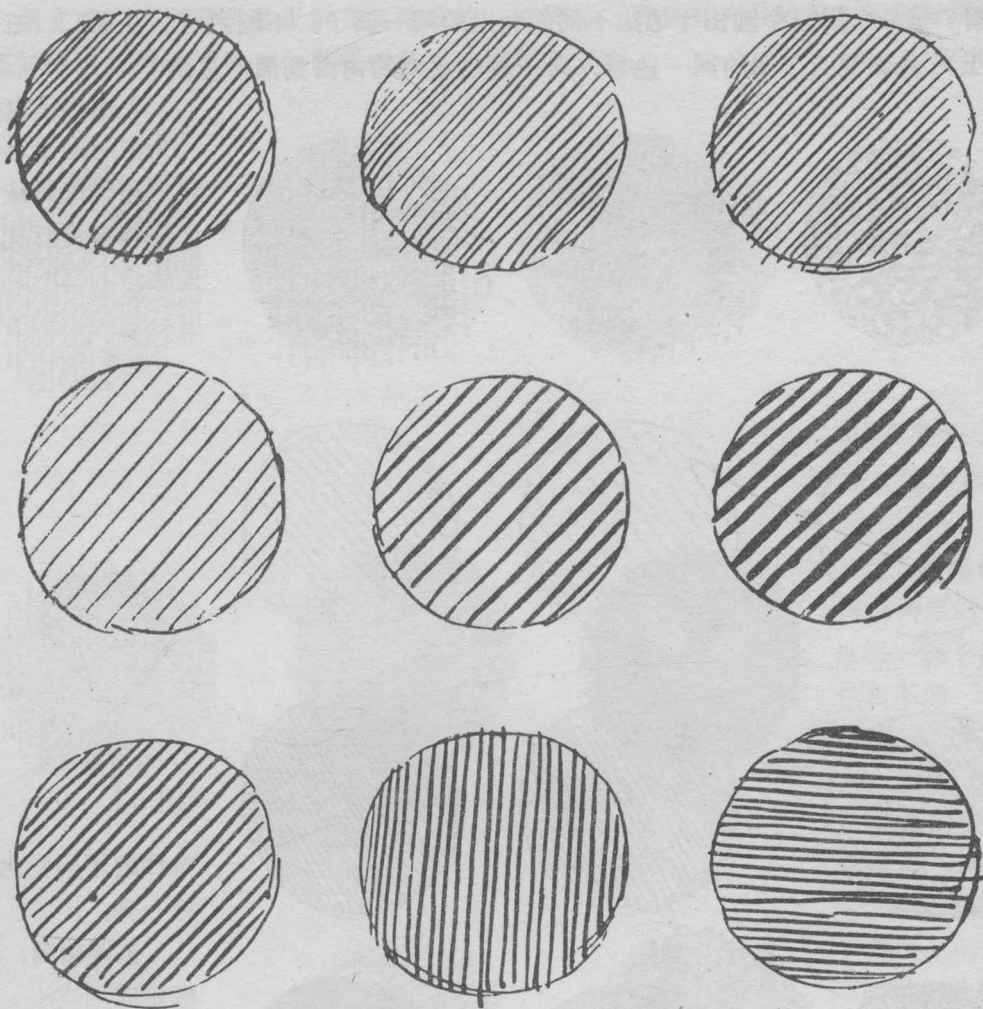

Г

A

[图 5] A—线 B—旋线 T—折线 凸—排线

[图6] 平均排线的作用:

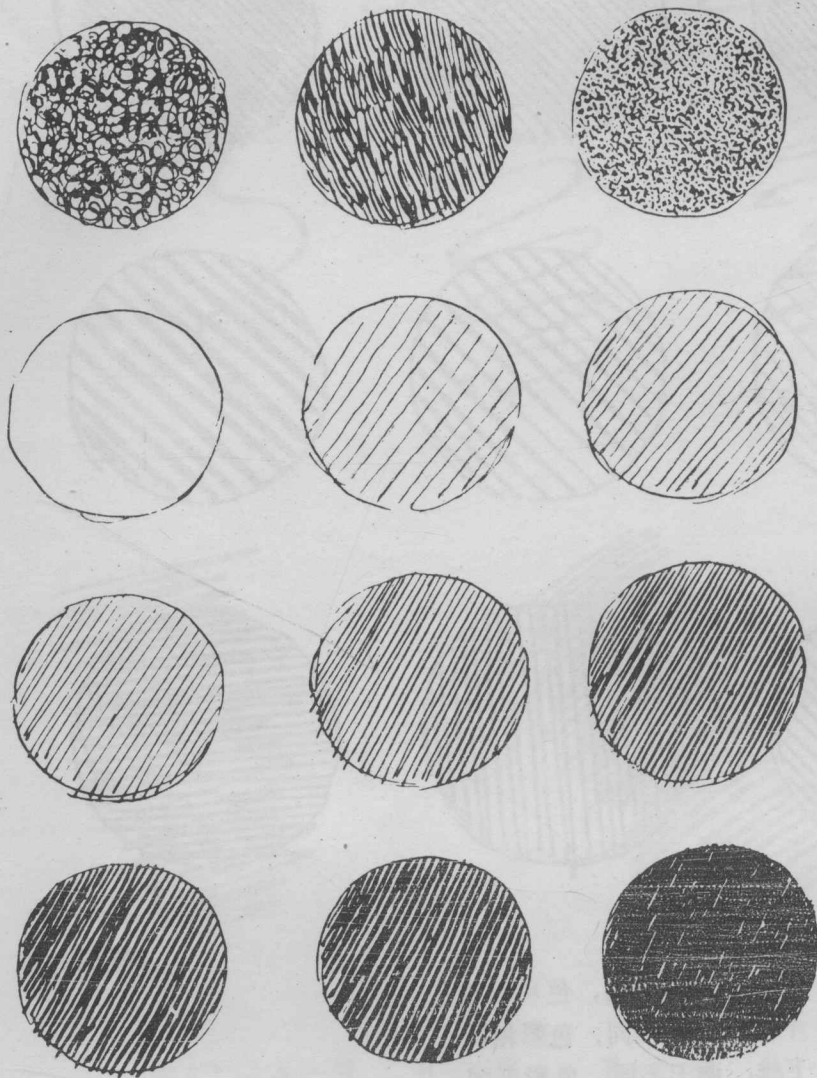
上排: 调子相同, 色彩相同。

中排: 调子不同, 色彩相同

下排: 调子不同, 色彩不同。

图7里最上层三个圆由于笔法不同而画出的同一调子、不同色彩。在第二、三、四列里则是表现三个圆的同一色彩、同一表层效果的由白到黑的色阶。

上述例子只是一个说明而已，实际上排线的笔法变化丰富多样、无尽无休。

[图7]

排线的不同变化:

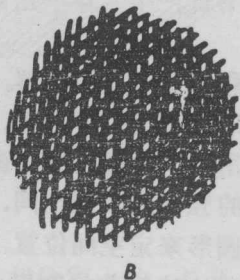
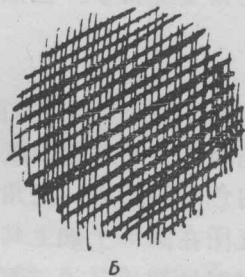
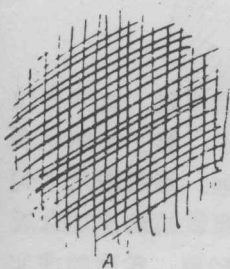
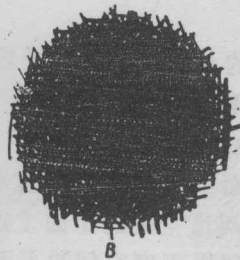
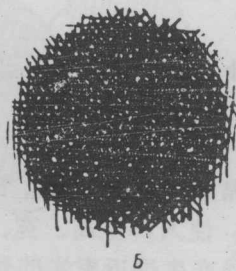
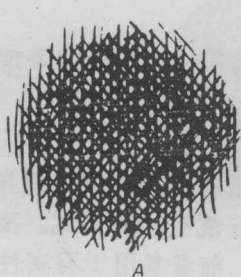
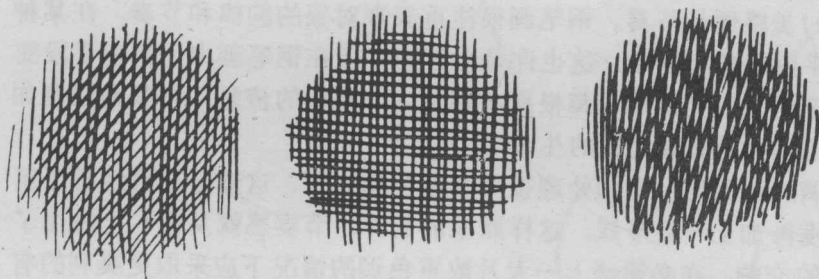
第一列:

色调相同, 质感不同;

二、三、四列:

调子、色彩、质感相同的由白到黑的过渡。

图 8 里的三列圆形是表示交叉排线的一些例子。要想更充分地理解线和排线的特性还必须研究钢笔画里一个重要因素——韵律和节奏。

[图 8]

交叉线的不同变化:

上列: 粗细相同、重叠两层的平行排线—调子相同、色彩不同

中列: A、B 三层、 σ —四层、B—同等粗细的排线多层重叠—调子不同、色彩相同。

下列: A、 σ 、B—不同粗细的排线、两次重叠—调子不同、色彩不同、表达空间的不同变体。

6 韵律和节奏

韵律和节奏——大自然里，矗立的高山，飞扬的云霞，挺拔的青松，直泻的瀑布，腾跃的鹿群，蜿蜒的流水……无处不存在着韵律。山峦起伏、涟漪重重，海涛麦浪在视觉上造成连续重复的美感便是节奏。钢笔画很注重表现对象的韵律和节奏。在某种油画、素描里画面似乎没有任何笔触，这也许是自然的，但在钢笔画中让造型手段变得如此匀膩则是不必要的。因为钢笔画每根线条都是内心感情的流露，与其藏之莫如露之，因为生动流畅的韵律感是钢笔画的生命。

那么怎样处理色调的加深呢？比如处理夜景和深色物体时。这势必在已经排了第二层调子之上变换角度再加上一层排线。这样原来的韵律、节奏感就从根本上发生了变化，从而形成了新的交响。在必须堵上一大片浓重色调的情况下应采取更爽利的有变化的排线来处理，切忌单调机械乏味的细腻排线。特别是在前一层已经出现直角交叉排线时再加交叉线最不上算，因为这样会把原来排线形成的动势、韵律感打磨光了所以不管调子多么浓重饱和还是保留哪怕一点点排线的运动、韵律感为好。

7 转入描写

迄今我们所谈的是起码的造型手段，下面就要依次研究怎样运用这些手段来表现空间、立体、色彩和明暗。

8 平面空间和错觉空间

错觉空间和平面空间都是绘画艺术中常用的表现方法。错觉空间即通过线透视和调子的浓淡虚实在两度空间的平面上造成，使人产生高、宽、深三度空间的错觉。而平面空间则是充分利用两度空间的平面布局产生远近虚实的感觉。前者多用于写实性绘画，后者多用于装饰艺术。但二者又常常是相辅相成的。钢笔画多用于书籍、报刊、杂志等平面结构的东 西上，因此注意到书页的平面结构，而采取平面空间的处理方法，看来要比让读者在书页产生“穿个窟窿”的错觉好得多。当然插图也决不排斥错觉空间的 因素应用。

图9中是用色彩表现空间的图解。

第一个图，圆形压在三角形之上，从逻辑上就可判断它们的前后位置，这叫作位置空间。其次我们用粗线画圆用细线画三角时，二者的距离就拉开了。第三个图是利用表层效果和色彩的强弱来表现空间，圆的色彩强就近，三角形就远。第四图用均匀的排线来围出一个圆形来定空间位置。第五图在圆形上加上勾勒轮廓就仿佛离观众近了。上述图例说明对比法则在起作用。这种对比规律是通过笔尖的轻重、轮廓的虚实