美术实用技法

硬笔绘画技法

韦潞 白光诚 编著

嶺南美術出版社

硬笔绘画技法

韦　潞　白光诚 编著

北京教育學院圖書館藏書章

北京教育学院图书资料中心
0000141638

SA-n43/02

嶺南美術出版社
LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

435221

图书在版编目（CIP）数据

硬笔绘画技法 / 韦潞，白光诚著. —广州：岭南美术出版社，2002.12
（美术实用技法）
ISBN 7-5362-2692-6

Ⅰ.硬... Ⅱ.①韦...②白... Ⅲ.素描—技法（美术） Ⅳ.G613.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第102684号

硬笔绘画技法

出版、总发行：岭南美术出版社
（广州市水荫路11号9、10楼 邮编：510075）
经　　销：全国新华书店
印　　刷：广州市豪信彩印有限公司
版　　次：2002年12月第一版
2002年12月第一次印刷
开　　本：889mm×1194 mm 1/16 印张：8
印　　数：1-3000册
ISBN 7-5362-2692-6

定 价:25.00元

出版者的话

硬笔从绘图到绘画

相对于中国传统的毛笔与国外传统的铅笔而言，诸如钢笔、圆珠笔、针笔、麦克笔之类统称为硬笔。之所以硬，是因为它不如毛笔、铅笔那样可以同时变化粗细与浓淡。正由此硬笔具有了自身特定的制作效果。又因为硬，由其局限性却又带来了广泛性，方便、实用，可操作性强。

事实上，钢笔传入中国已近百年了，大家都在用它写字，而硬笔书法却是近10年来才“正名”并兴起的，这就是从书写到书法之间的沟通。

绘图与绘画之间，也有一个层次
之间的距离，但广泛性与群众性，
始终是艺术性的基础。我们
策划出版《硬笔绘画技法》，
目的是想让更多的艺术家
多些使用与研究硬笔；
同时也想让更多的
绘图工作者也多些
尝试艺术的魅力，
共同丰富我们新时
代的精神生活。

图 1（钢笔画） 白光诚

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目　录

● 出版者的话 …… (3)

● 前言 …… (6)

● 四种笔触比较 …… (9)

● 四种笔绘画比较 …… (11)

● 圆珠笔绘画技法 …… (16)

○ 圆珠笔画作品实例 …… (18)

○ 圆珠笔画作品欣赏 …… (35)

● 针笔绘画技法 …… (46)

○ 针笔画作品实例 …… (48)

○ 针笔画作品欣赏 …… (62)

● 麦克笔绘画技法 …… (72)

○ 麦克笔画作品实例 …… (73)

○ 麦克笔画作品欣赏 …… (82)

● 钢笔绘画技法 …… (87)

○ 钢笔画作品实例 …… (90)

○ 钢笔画作品欣赏 …… (113)

前　言

钢笔、圆珠笔、针笔、麦克笔，这四种笔是相对于毛笔、铅笔、碳笔等质地较软的笔而言，都属于硬笔范畴。

本书之所以介绍这几种硬笔绘画的技法，主要是因为用这几种笔绘画，很能适应现代社会发展快节奏的需要，随身携带着，随时随地拿起一支笔、一本速写簿，就可以将你发现的景致、人物快速地画下来。除了速写外，用这几种笔其中的一种，画插图、连环画，也是得心应手的工具之一。此外，用其中任何一种笔，进行创作独立的作品，只要运用得当，就可以把你想塑造的形象，变成富有艺术感染力的作品 。

上述四种笔，钢笔的出现最早。钢笔的前身是由羽毛制成的，是由羽毛笔演变过来的。“钢笔”一词来源于拉丁文Penna，意思是翎毛或羽毛。在中世纪时就有用羽毛笔作画了，不过初期只是用羽毛笔绘制某些带装饰性图案的外轮廓线，一直到了19世纪后期，钢笔画才渐渐地成为一门独立的艺术发展起来。

圆珠笔的出现，使人们有了一种使用方便，携带方便的书写工具。它不需吸墨水，也不必担心漏墨水。用圆珠笔画速写，线条挥洒自如，画插图、连环画，效果也不错。用圆珠笔画单幅画非常有趣。因为用笔的轻与重，柔与刚，线条的各种排列交叉组合，营造出一种独特的氛围。这种艺术效果，是其他笔种无法表达的。本书介绍的几幅圆珠笔创作的作品，画面效果很独特，艺术感染力不错。如果把圆珠笔画加以研究、发展，会有意想不到的收获。

针笔亦称针管笔，它的发明，方便了建筑工程师、设计师的设计制图工作。在此之前，他们要用鸭嘴笔小心地在设计图上画线。每画一条线，有时需要添加几次墨水，一不小心，还会弄脏图纸。用针笔绘图，就免去不必要的麻烦。用针笔作画，在国外已有好几十年的历史了；在国内，这还只是十多年前的事。针笔画，也可归到钢笔画的范畴，事实上国外早已这样。因为针笔和钢笔有很多相同之处。我们将它和钢笔分开，独立进行介绍，是因为它们的最后效果还是有许多不同之处。因为用针笔画出来的线条，线形是从一而终的，无法像钢笔那样随意改变线条的宽窄，除非你换了另一型号的针笔。

麦克笔最早的出现，并不是为了绘画，而是用于货物的外包装，如纸箱、木箱或者一些特殊材料（木板、玻璃、金属材料）表面写数字，作记号等。因此也叫记号笔、箱头笔、唛头笔。麦克笔分有水性、油性两类。由于使用方便，用来作画，在纸上得出来的实际效果又不同于其他笔种，因此也很受一些美术家欢迎 。

以上介绍的四种硬笔，各有各的优点、特点，画出来的线条，各有各的美感，是其他笔种无法替代的。

钢笔、圆珠笔、针笔、麦克笔，用这些笔作画，面对一大堆线条，怎样排列、组合、交叉、重叠，怎样连贯、搭配、组织、协调，在使用的过程中，不断感觉、不断把握、不断体会、不断掌握，一定会有更新、更深刻的收获。

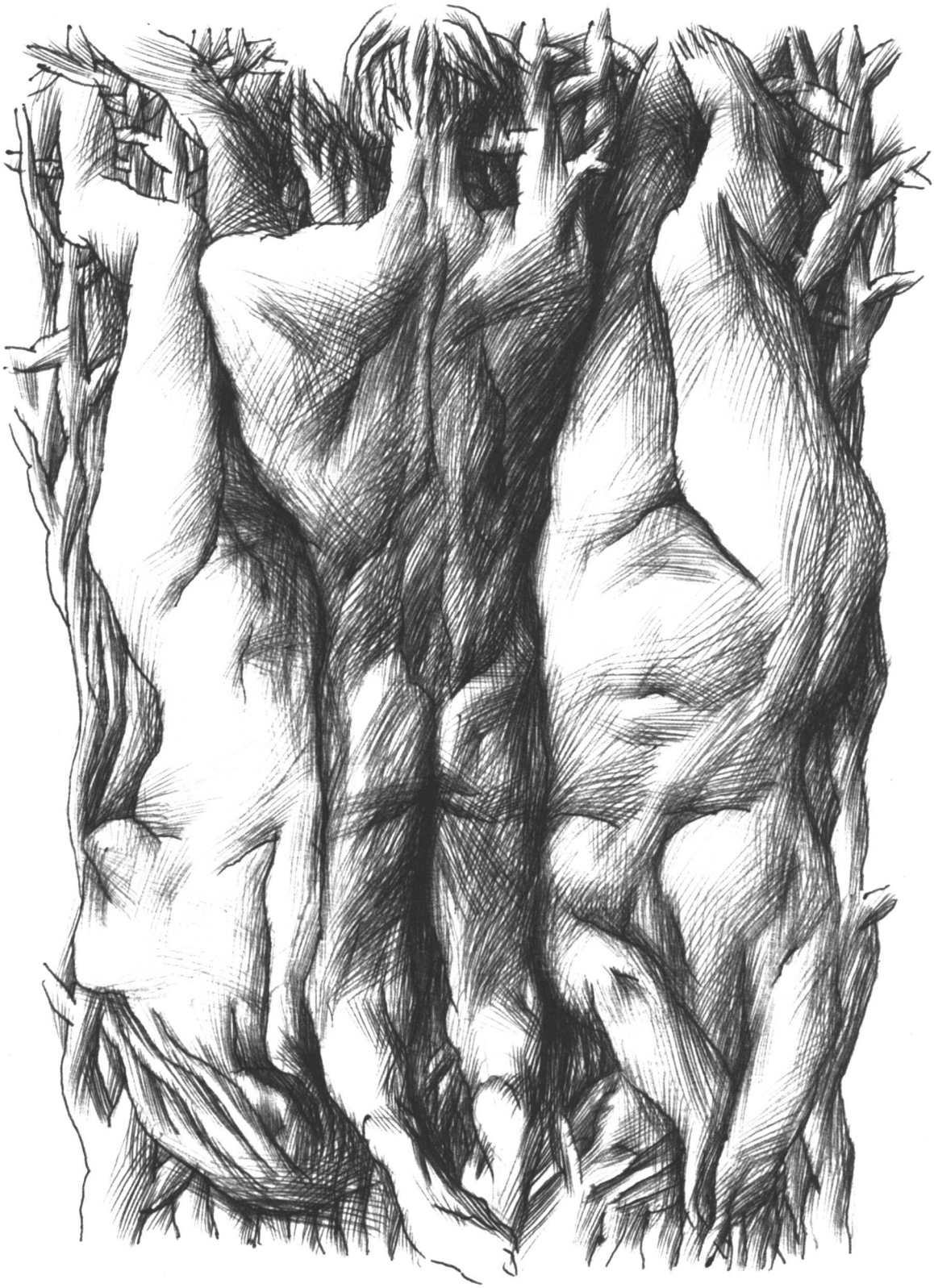

图 2（圆珠笔画） 黄穗中

图 3（针笔、钢笔画） 杨伟涛

图 4（针笔、钢笔画） 杨伟涛

四种笔触比较

钢笔、圆珠笔、针笔、麦克笔这四种笔的构造各不相同，笔尖（笔嘴）也不相同，因此它们的笔触不相同。钢笔（包括蘸水笔）画出来的线宽度不同，主要是由于施加于笔尖的压力不同；圆珠笔画出来的线条粗细深浅不同，也是由于施加于笔嘴的压力、角度不同而造成的；针笔的设计目的是每次画线时的线形都是一致的，除非你换了另一型号的针笔；麦克笔有各种不同形状的笔头，尖、细、圆、扁，它表现的线条笔触，要看你使用的力度、方法、技巧。下图是这几种笔线条笔触的比较。

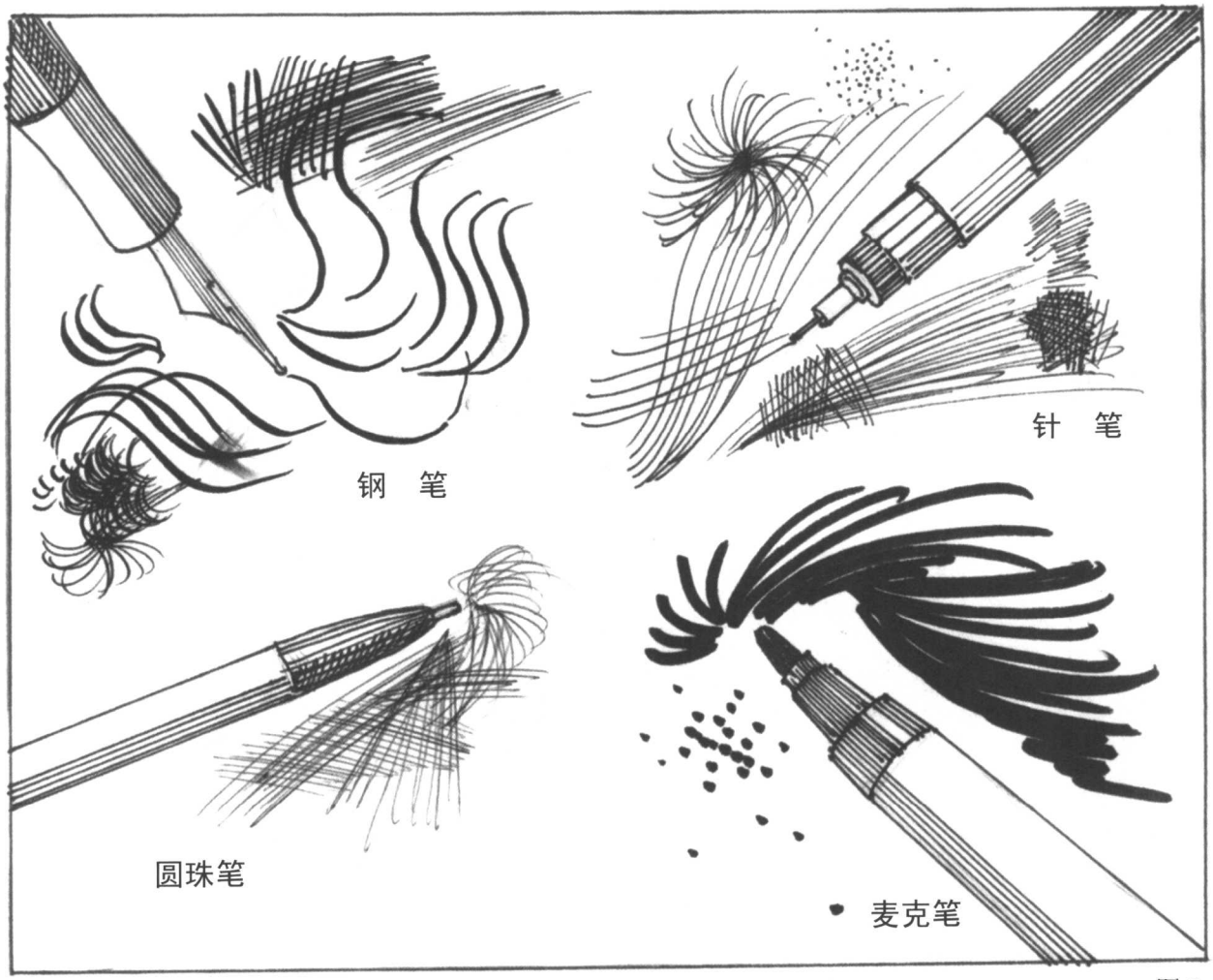

图 5

图6(麦克笔画) 韦　潞

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

四种笔绘画比较

为了比较四种笔的绘画效果，特别选了一幅摄影作品（图 7），用这四种笔绘制同一张照片，得出四种不同的效果。仔细研究，你就能体会到这四种笔各自不同的特点，不言而喻。

图 7（摄影）

图 8 是钢笔画。钢笔画用笔比较灵活，通过变换不同的笔尖或转动笔锋，施加的压力不同，握笔的角度不同，就可以变换出不同粗细的线条。再通过不同排线的组合，营造出不同的调子，不同的色块，产生不同的层次。比如画中后景的攀爬植物、挂在竹竿上的挂毯、满屋堆放的陶器，用笔是各不相同的，有轻有重，有疏有密，有曲有直，有粗有细，充分体现了钢笔画的艺术感染力。

图 8 白光诚

图 9 是圆珠笔画。圆珠笔画的明暗色调，质感肌理，轻柔的排线，细腻的弯线，硬直的十字线、交叉线，组成各种调子，可柔和，可强烈，可轻松，可紧张。形成不同的层次。而这些效果，全靠用笔的轻与重，柔与刚，或用笔角度不同来表达。

图 9 白光诚

图10是针笔画。针笔画和钢笔画有相同之处，但又各有自己的特点，其特点就是用同一支笔画出来的线条、宽度是不变的。使用时，要根据刻画的对象在画中所处的位置、明暗效果的需要，决定用粗或细的笔来组织线条。在这幅画中，挂毯、陶罐、沙发、抱枕、植物，用笔的表现方法不同，是根据需要取舍的。针笔的特点很突出。

图10 白光诚

（图 11）这幅作品是用油性的麦克笔画的。油性麦克笔对纸有很强的渗透力，可通过笔在纸上停留时间的长短来控制笔触的轻重、深浅。这幅作品所使用的笔头是扁的，可通过变换笔锋的角度来达到线条粗细的变化，使整张画面有水墨淋漓的感觉。

图 11 林　蓝

圆珠笔绘画技法

图12 韦　潞

圆珠笔笔尖嵌着一颗细小的钢珠，因书写时施加的压力带动钢珠滑动，将笔杆内的油墨带出来，在纸上留下线条痕迹。这是一种大众的书写工具，既平凡又普通。

圆珠笔出现初期，有人将“圆珠”误为“原子”，以为是高科技的产物，不少人以拥有一支“原子笔”为时髦。另一种说法是，“圆珠”与“原子”的发音太相似，因而叫混了。直到21世纪的今日，还有“原子笔”这种叫法。不过这已经是一种约定俗成。因为大家都知道“原子笔”是怎么一回事了。

据说圆珠笔在登月过程中还有不可磨灭的功绩呢！当阿波罗11号登月仓在月球上准备返回地球时，宇航员发现有一个部件上的启动装置——一枝摇杆断了。危急时刻，宇航员用随身携带的圆珠笔插到摇杆折断的孔里，启动了那一步骤…… 最后安全返回了地球。此是题外话，不过是借题发挥罢了。圆珠笔，一种既普通又神奇的工具。

圆珠笔的线条，相对于钢笔来说较毛糙，没有钢笔的线条锐利光滑，因此，对画纸的要求较钢笔画来说宽松些。值得注意的是：越光滑的纸线条越光滑锐利，越粗糙的纸线条越毛糙。要视你对画面需要的效果而定。

用圆珠笔在宣纸上作白描画，由于宣纸上的特质，画出的线条稍有毛糙，看起来有另一种味道。

用圆珠笔画速写，笔走龙蛇，用笔不多，就能既准确，又快速地记录下景物、人物。

用圆珠笔画素描画，落笔轻重不同，得出的效果也不相同。淡处线条，用力要轻柔；暗处笔迹要重，而且要反复交叉、重叠。如果是绘制大型的创作作品，它带出的清新、爽朗的艺术氛围，与其他笔种得出的艺术效果截然不同。一枝小小的圆珠笔，在一张大画纸上舞动，制造出一种其他笔种无法替代的氛围，不也是既普通，又神奇的一种工具吗？

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com