

Skills in
Pen-and-Ink
Landscape

高等院校“十二五”园林景观艺术设计精品系列教材

风景写生

—— 钢笔风景画表现技法

张伏虎 编著

武汉理工大学出版社

Skills in
Pen-and-Ink
Landscape

高等院校“十二五”园林景观艺术设计精品系列教材

风景写生

—— 钢笔风景画表现技法

张伏虎 编著

武汉理工大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

风景写生: 钢笔风景画表现技法 / 张伏虎编著. — 武汉: 武汉理工大学出版社, 2012.9

ISBN 978-7-5629-3839-2

I. ①风… II. ①张… III. ①钢笔画 - 风景画 - 写生画 - 绘画技法 IV. ①J214.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 226282 号

项目负责人: 杨 涛

责任编辑: 杨 涛

责任校对: 吴梦妮

装帧设计: 杨 涛

出版发行: 武汉理工大学出版社

社 址: 武汉市洪山区珞狮路 122 号

邮 编: 430070

网 址: <http://www.techbook.com.cn>

经 销: 各地新华书店

印 刷: 湖北恒泰印务有限公司

开 本: 880 × 1230 1/16

印 张: 6.5

字 数: 234 千字

版 次: 2013 年 1 月第 1 版

印 次: 2013 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000 册

定 价: 38.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请向出版社发行部调换。

本社购书热线电话: 027-87515778 87515848 87785758 87165708 (传真)

· 版权所有 盗版必究 ·

高等院校“十二五”园林景观艺术设计精品课程系列教材

编审委员会名单

- 主任委员：** 武星宽 武汉理工大学艺术与设计学院教授、博士生导师
中国建筑装饰协会专家咨询委员会委员
中国国画家协会理事
国务院国家民委书画院院士
- 田如男 南京林业大学风景园林学院教授、博士生导师
南京林业大学风景园林学院风景园林系党支部书记
南京林业大学风景园林规划研究所副所长
国家职业技能鉴定插花考评员
- 田 高 武汉理工大学教授
- 副主任委员：** 申亚梅 浙江林学院园林学院博士、副教授
杨学忠 武汉理工大学出版社编审
- 秘书长兼
总责任编辑：** 杨 涛 武汉理工大学出版社副编审

委 员：(以姓氏笔画为序)

韦 峰	王凤珍	王水浪	王玮玮	白 丹	冯 叶
申亚梅	刘 非	闫煜涛	孙 明	陈 玮	李 莉
邵伟丽	吴晓华	应 君	张一奇	张伏虎	季 岚
杨赵平	周 敏	荣先林	顾翠花	栾春风	徐景文
徐维波	崔 玲	梁继业	谢启娇	蔡梁峰	楚爱香
滕明君	魏春海				

内容简介

钢笔风景画历史悠久，早在19世纪末20世纪初就已成为独立的绘画形式。如今，钢笔风景画的训练更成为了艺术设计类专业及相关专业的基础训练中一个重要的组成部分。

《风景写生——钢笔风景画表现技法》一书系统介绍了钢笔风景画的形式语言特征、钢笔画使用的工具材料、钢笔画的线条与技法，以及钢笔风景画写生表现的各种方法内容，同时，展示了大量笔者及当代大师的钢笔风景画作品，供读者参考。

本书是为高等院校园林建筑、艺术设计类及相关专业学生编写的教材，可供建筑学、城市规划、风景园林、环境艺术设计、室内装饰设计、工业设计等专业学生及绘画爱好者、建筑师、规划师、室内设计师、环艺设计师等学习参考。教材内容的编写循序渐进，例图详实，也可以作为业余爱好者的自学教材。

前言

人类生活在大自然中，每时每刻都和自然界中的天、地、物产生联系。钢笔风景表现，就是将自然中的河流山川、花草树木、房屋建筑等景观，通过钢笔快速描绘的方式，形象、简练地表现自然世界的一种绘画形式。

钢笔风景画表现是培养造型能力的基本功之一。无论是画家还是设计师，要保持其创作作品的生动性都离不开大量的钢笔风景写生。就如我们平时写日记一样，它可以记录下生活中的创作素材，为今后的创作做好贮备。

本书以钢笔风景表现的常用技法为主体，由浅入深，循序渐进，从钢笔风景表现的基础知识和基本技法入手，通过大量精选的典型实例，系统讲解了钢笔风景画的常用表现技法和作画步骤。本书内容丰富，结构清晰，安排合理，以笔者的作品为主体，配以国内外大师的作品，整体精致典雅、风格多样。

本书共分八章，每一章节都有理论讲解和范图示例，图文并茂，以基础部分为切入点，从多个方面对钢笔风景表现技法进行分解讲述。技法讲解深入浅出，适合作为钢笔风景表现高级培训教程，同时也适用于高职高专、本科以及研究生的教学使用。

本书在编写过程中，得到了很多同行教师的大力支持和协助，并收获了不少宝贵意见，在此表示感谢！

由于时间仓促，书中的错误和不足在所难免，希望广大教师、学生在使用过程中多提宝贵意见，以便在以后的修订中进一步完善。

张伏虎

2012年5月

目录

1 概述	1
1.1 钢笔风景表现的基本概念	2
1.2 钢笔风景写生	2
1.3 钢笔风景画学习方法	3
2 钢笔风景表现的常用工具材料	5
2.1 笔	6
2.2 纸	7
2.3 墨水	7
2.3 其他	7
3 钢笔风景画透视	9
景物透视的基本知识	10
4 钢笔风景画构图	13
常见钢笔风景写生构图要点	14
5 钢笔线条的特征与技巧	17
5.1 结构线、轮廓线	18
5.2 多线组合与线面关系	20
6 钢笔风景中的环境表现	21
6.1 天空的表现	22
6.2 山石的表现	23
6.3 水的表现	24
6.4 树的表现	26
6.5 房屋建筑的表现	28
7 钢笔风景表现的方法步骤	31
7.1 整体入手表现的方法步骤	32
7.2 局部入手表现的方法步骤	34
7.3 钢笔风景画的其他表现方法	36
8 作品欣赏	39
参考文献	98

概述

[学习重点]

- 钢笔风景表现的基本概念和学习方法

[学习难点]

- 钢笔风景画学习方法的掌握

1.1 钢笔风景表现的基本概念

人类生活在大自然中，每时每刻都和自然界中的天、地、物发生联系。钢笔风景表现，就是将自然中的河流山川、花草树木、房屋建筑等景观，通过钢笔快速描绘的方式，形象、简练地表现自然世界的一种绘画形式。

钢笔画历史悠久，早在19世纪末20世纪初就逐步成为独立的绘画形式，艺术家们从自然风景中找到了抒发情感、表达思想的方法，并寻求着艺术的真谛。如荷兰艺术巨匠伦勃朗以及法国写实主义画家米勒就曾留下不少钢笔风景画作品（如图1-1、图1-2）。

在庞大的美术绘画家族中，风景画的表现形式和手法

多种多样，有水彩风景、油画风景、水粉风景画等。与这些风景画表现手法相比，钢笔风景画有着其独特的个性特征和存在价值。其工具简单方便，其线条清晰、明确，充满生命活力。无论作为速写、插图，还是作为设计画稿的表达语言，都很值得画家和设计师们加以悉心研究和认真研讨。

1.2 钢笔风景写生

钢笔风景写生是艺术家直接面对大自然并对其进行直接描绘的过程。画家要搞好艺术创作必须要多写生，设计师要做好设计作品的创作也必须要多写生。可以说，风景写生是风景画造型艺术创作的基础，是培养造型能力的基本功。一个不会风景写生或从不进行风景写生的画家或设计师难以捕捉和表达生活中的信息，其创作作品的生动性的缺乏就可想而知了。进行钢笔风景写生，就像我们平时写日记一样，可以记录生活中的创作素材，为今后的创作做好贮备。

图1-1 风景写生 作者：伦勃朗（荷兰）

图1-2 地面的小路 作者：米勒（法国）

1.3 钢笔风景画的学习方法

对于初学者来说，要画好钢笔风景，除了要常常不辞辛劳地深入到大自然中，不断积累、刻苦训练之外，还有四个环节是至关重要的，即：审美的眼睛、主观的意境、娴熟的技法，以及多临摹、多写生。

（1）审美的眼睛

好的风景其实无处不在，只看你是否有一双能审美的眼睛。自然界是五彩缤纷的，但对于很多初学者来说，在速写的时候却常常感到困惑。一方面是无从下手，另一方面是什么都想画。我们生活在平凡的自然之中，身边一草一木大多都是我们熟视无睹的，而在这种平凡的景物中去发现和捕捉某一生动的点，这就需要先训练我们的眼睛。同一事物、相同的景、不同的人以不同的角度去欣赏会有不同的美感。画家与初学者最大的区别就在于前者不光能够发现和欣赏景物的美，还能够将自然景观中最打动人的那部分和无关紧要的枝节大胆地加以取舍。所以，要培养一双审美的眼睛，首要的是经常走进大自然中去观察、去感受。只有我们不断地去感受美，审美观才能得到不断的提高。只有具备了一双能审美的眼睛，才可能激发人的表现欲，也才可能通过立意、取景、构图，刻画一幅优秀的风景速写作品。

（2）主观的意境

风景首先是用眼看的，具备了审美的眼睛，我们就

能恰如其分地进行取景和构图。但一幅好的风景速写并非客观地将对象描摹下来那么简单，它应该是表现客观世界的同时又能够渗透着人的主观感受。我们实际写生中对自然景物的概括与提炼，主观的取舍与添加等都是源于这种对客观风景的主观感受画面的主观处理。一幅风景速写画面，是否有这种主观处理是很关键的。打个比方：如果画者是人，客观风景是牛的话，创作一幅没有主观意识的画，就像是牛在牵着人的鼻子走；相反，能融入了画者的个人感情并有相应的主观处理，人则是主动的，是人牵着牛的鼻子走。总之，风景速写不光是表现自然景观的表象，同时还要强调表现更深层意义上的意境和情趣。这就需要对生活中的自然风景除了要用一双审美的眼睛去观察之外，还应该时时刻刻用心灵去体会、理解和发现自然景观中的意境与情趣。一幅优美的风景速写画应该是情景交融的，既有客观的表象，又包含着主观的思想和感情。

（3）娴熟的技法

绘画最终还得看手上功夫。不管是谁，即使是拥有一双善于发现美的眼睛，并对自然景物有超人的感悟力，没有娴熟的表現技法，要画好一幅风景速写也是不可能的。因此，对速写技法的掌握是画好风景写生最为实质性的一个环节。钢笔风景技法多种多样，单就线条来说，有轻松的线条、凝重的线条、纤细的线条，也有厚实的线条、柔

线、刚线等，不同的线条表现出来的画面效果也截然不同。一幅技法不娴熟的速写画面就好像一个失声的歌者。所以，在平时的风景写生中，我们不但要加强审美构思和主观立意的能力，还要不断地加强速写技法方面的训练。

（4）多临摹、多写生

临摹就是学习和借鉴，通过对优秀作品的临摹，既可以训练和提高自己的造型能力，又可以直接从他人的作品中吸收营养。对于初学者来说，临摹是一种最快捷简便的学习方法。当然临摹只是为了学习和借鉴，如果一味地套用别人的艺术方式，用别人的艺术方法和风格取代自己的感受，反而会阻碍和限制自己艺术个性的发展，所以在临摹的过程中，一定要勤动脑，并结合自身的感受，做到既能在优秀作品中吸收营养，又不至于限制自己艺术个性的发展。

另外，还要经常深入大自然中进行大量的速写训练。只要在大自然中不断去体验，并勤加练习，总有一天能画出优秀的风景速写作品。

作业

临摹大师钢笔风景画作品，并用心体验钢笔的技法特点。

思考题

观察自然界的风景，试想如果是你来进行钢笔风景写生，你觉得哪些是画面要重点刻画的，哪些是要删减和改造的呢？

钢笔风景表现的常用工具材料

[学习重点]

- 钢笔风景表现常用工具材料的了解和掌握

[学习难点]

- 钢笔风景表现主要工具材料的各自性能的把握

钢笔风景表现的绘画工具非常简单，一支钢笔一本速写本就可以作画。常见的钢笔风景表现工具有钢笔、纸、画簿、画夹等。这些工具都易于随身携带，作画者可以随时随地对目标景物进行描写。

2.1 笔

2.1.1 钢笔

钢笔是一种既传统又常用的书写与绘画工具。早在19世纪的欧洲，人们就已经开始使用钢笔并用其来作画。随着运用的不断广泛和深入，钢笔也逐渐成为了一种具有独特表现力的现代绘画工具，尤其在艺术与设计的领域中，更是得到了充分的发挥。

钢笔种类较多，在钢笔风景表现中以美工钢笔和普通钢笔最为常见。美工笔在钢笔风景画中应用最多，它的特点是黑白明确、线条肯定、笔触流畅；运笔时，线条浓淡、重轻、粗细可以随着感觉而变化，层次感丰富，可以令人感到酣畅自如，细腻则能入木三分。普通钢笔的表现则相对轻灵、挺拔。

钢笔笔头由钢质制成，柔韧性非常好，笔尖的形状各式各样，可以产生各种宽度的笔迹。在美术商店里，还可以买到一种专用的美工笔（如图2-1）。其笔弯曲，作画时

可粗可细，用起来也特别方便且效果突出。不过由于钢笔质地较硬，在纸张的选择上也要注意，硬性、较厚的纸比较适合美工笔的自由表现。在比较薄的纸上作画时，则要防止钢笔水反浸，污染画面或其他纸张，这时我们常常在画纸的反背垫上一层或几层废纸。另外，钢笔最主要的缺点是墨水储量不大，墨水易挥发而导致笔尖干涩，经常会出现划纸的现象，所以不适宜连续作画。

2.1.2 中性笔和针管笔

中性笔和针管笔也是钢笔风景表现的常用工具，如图2-2为中性笔，图2-3为针管笔。与钢笔不同的是：中性笔和针管笔墨水来自于笔芯内部，不能外部加墨水，所以它们不像钢笔可以通过外部加墨水重复使用，中性笔和针管笔属于一次性的。中性笔在生活中应用广泛且廉价，各种各样普通的中性笔都可以拿来画风景画。

中性笔和针管笔出水非常均匀流畅，画出来的线条圆润自如，粗细一致但相对单一。这两种笔一般适合在中度纸和光滑的纸上作画，而在粗糙的水彩纸或水粉纸上作画，容易让线条断断续续、起伏不定，画面零碎而不爽朗。在线条表现上，中性笔和针管笔画出的线条比钢笔更加随意、均匀圆润，但色调变化上缺乏过渡，所以我们通常借用线条的疏密程度来表达色调变化。

总之，钢笔、中性笔和针管笔在使用的过程中，最大的优点就在于它用笔的流畅性。尤其是在线条的运用方面，更能呈现出无穷的魅力。但它们表现出来的线条都不能擦洗。所以用钢笔画风景画时用笔一定要心中有数，果断下笔。

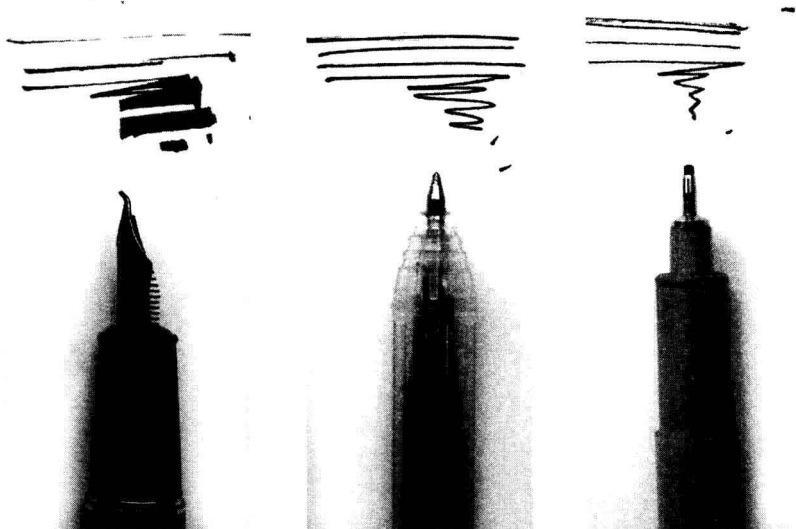

图2-1 美工笔

图2-2 中性笔

图2-3 针管笔

对于钢笔工具的选用我们可以根据自己的习惯和爱好去选择，并学会探索和创新。但对于初学者来说，应先采用易于掌握的工具，多加练习，自然熟能生巧。

2.2 纸

钢笔画对于纸张的要求具有多样选择性，广泛意义上讲，任何可以书写的纸张都可以成为钢笔画纸的选择。虽然我们通常对钢笔风景画用纸要求不高，能用即可。但是值得注意的是，纸的不同特性会产生不同的效果，作者可以根据自己的经验和体会会有意识地选择纸张。

钢笔风景画中最常用的纸张主要有：普通纸、光面纸和粗面纸。

普通纸张在钢笔风景画中最为常见，普通速写纸和普通复印纸都属于这一类型。

光面纸表层平滑、细密而紧质。这种纸可以确保笔尖能自由而流畅地运动，非常适合各种钢笔画技巧表现。印刷用的铜版纸就是在普通纸面上混入掺有粘合剂的白垩粉而制成。其表面质地比普通纸更加细密，能形成平实、均匀、清晰的钢笔笔痕，落笔之后不往外渗透。而且这类型的纸由于较普通纸张厚，所以我们常用针刀等工具进行刮削修改，这一点是普通速写纸和复印纸所无法做到的。

粗面纸与光面纸正好相反，其表面颗粒大，粗糙不平。所以除了故意要求制造某种画面特殊肌理效果之外，通常不采取粗糙面来进行钢笔风景画表现。水彩纸、水粉纸就属于粗面这一类。在这类纸上作画，由于易被表面粗糙的疙瘩或纹理所阻挡，钢笔难于随心所欲地在纸面滑动，经常被迫滞留产生断断续续的不连贯笔触效果或者败笔。这类纸尤其不利于精细部分的刻画和描绘。

除了以上所说的各类纸以外，色纸现在也被不少画家和设计师所采用。色纸由于自身特定的色调境界，在对不同主题的表达上有白纸所没有的特有优势。同时色纸由于其自身间于黑白之间的明度色彩，能让画面更加统一协调，相应减弱画面黑白对比度刺激的同时，还能统一调和画面效果，并能冲淡画面某些松散的不足之感。当然，色纸的明度也不能太低，不然将会失去钢笔画明快爽朗的特色。

总之，对各种类型纸张的选择关键在于作画者对画面效果的追求。在现在的美术商店里，各种纸张都比较齐

全，所以我们可以自由选择自己所需要的纸张，充分地利用不同纸张的不同性能，发挥各自的特点和优势，更好地表达我们的意愿和想法。

2.3 墨水

钢笔画中最常用的墨水一般选用黑色的防水绘图墨水或者碳素墨水，这类墨水具有耐水、耐酸碱、易于长久保存的特点。在给钢笔上墨水之前，一般先轻轻摇匀，变质发臭或者有沉淀物的墨水最好不要使用，以免堵塞钢笔或污染画面造成不必要的麻烦。

2.4 其他

除了笔、纸、墨之外，钢笔表现风景画时，我们还常常需要配备一些其他工具。首先是刀片，刀片主要用于刮去画错的笔触或墨污。刀片只能应用在较厚的纸张上，被刮伤的纸面容易发毛并留有松散的纤维，所以，我们常用指甲的背面或者平滑的钢笔尾端将毛面擦平整，以免墨水沿纤维四处渗透。其次是吸墨纸，吸墨纸主要用于意外弄到画面上的墨水。松软的面巾纸、卫生纸、棉签等都可以做吸墨纸。吸墨纸常弄成尖形，以尖头对准墨点中心位置，切不可大意而使墨点扩大反而污染画面。待吸完的墨迹干透后，再用刀片刮去污迹。

当然，钢笔风景画表现时要准备的物件还可以有很多，比如出门写生时的折叠小凳子、一把遮阳伞等，这里不一一讲述。如图2-4所示为钢笔风景写生时常用的工具。

图2-4 钢笔风景写生常用工具

作业

1. 分别用美工笔、中性笔和针管笔临摹同一作品，试找出不同钢笔工具的不同特性。

2. 用普通钢笔分别在素描纸、光面纸、普通复印纸上作画，试找出在不同纸张上钢笔作画的不同感觉。

思考题

观察钢笔风景画优秀作品，试想想它们分别是用什么钢笔和纸张完成的。

钢笔风景画透视

[学习重点]

• 掌握透视的基本原理，并能将这些原理运用到钢笔表现实践中

[学习难点]

• 平行透视和成角透视的写生应用

景物透视的基本知识

钢笔风景画表现中的透视表现虽不像绘制规范的工程图纸那样严谨，但一幅画面透视关系是否正确直接关系到这幅画的生命。

我们常说的透视变化就是指：物体随观察距离的远近，观察角度的不同，发生视觉上长短、高矮、宽窄的变化。在钢笔风景表现中最常见的透视有两种：一点透视、两点透视。一点透视即“平行透视”；两点透视即“成角透视”。

我们只有在熟练掌握透视变化规律的基础上，才能准确地对各种角度的物体进行描绘。对于广阔深邃的自然景

观来讲，要掌握好透视的变化规律，首先要了解视点、心点、视平线和地平线等基本概念以及它们的相互关系（如图3-1）。

视点是指画者眼睛的位置。心点是画者眼睛正对着视平线上的一点。与画者眼睛平行的水平线叫视平线。当我们站在一望无垠的广阔草原上，两眼平视远望，远处地平面与天空交界的那条线就是地平线。当人向前平视时，视平线与地平线平行；当人仰视或俯视对象时，视平线则与地平线就有了高低上下的差异。当景物处在视平线以下的位置时，依据透视规律，这些景物就会呈现近低远高。同时视点越高，视平线也越高，地平面上的景物就看得越多，给人以宽阔、深远之感；反之，当景物处在视平线以上的位置时，景物则是近高远低，视平线越低，地面上的景物看得越少，同时近处景物给人以高耸、宏伟之感觉。在风景写生中，景物离视点越近就会显得越大，离视点越远则显得越小。

在钢笔风景表现中对一点透视和两点透视规律的掌握非常重要。图3-2、图3-3即为一点透视和两点透视在不同

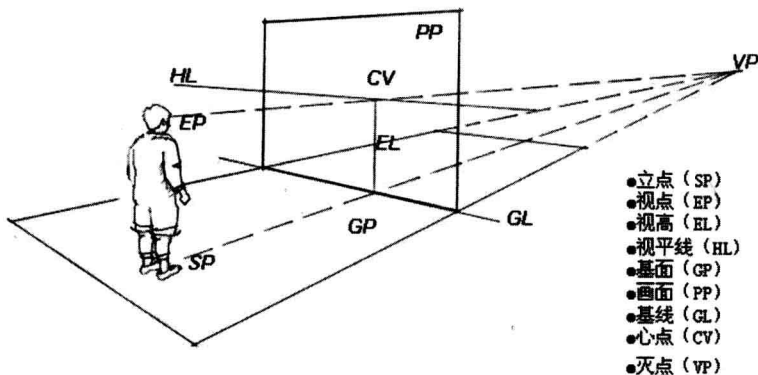

图3-1 透视基本原理及名称分解图

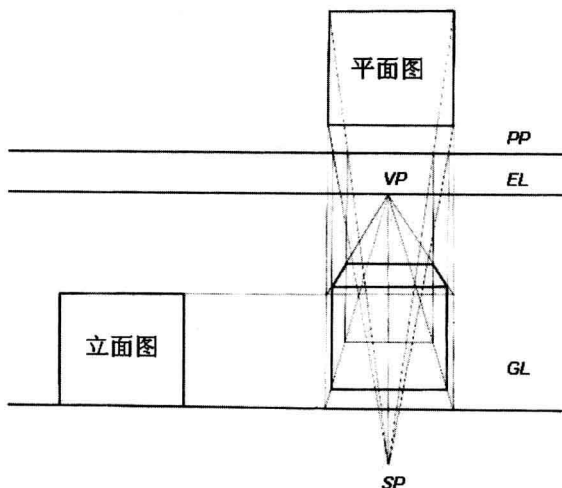

图3-2 一点透视原理解析图