

设计艺术丛书

建筑风景 钢笔画技法

JIANZHU FENGJING
GANGBIHUA JIFA

黄元庆 朱瑾 编著

NLIC2970907260

东华大学出版社

设计艺术丛书

建筑风景钢笔画技法

JIANZHU FENGJING GANGBIHUA JIFA

黄元庆 朱瑾 编著

NLIC2970907260

清华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑风景钢笔画技法/黄元庆,朱瑾编著. —上海:东华大学出版社,2013.5

ISBN 978 -7 -5669 -0275 -7

I. ①建… II. ①黄… ②朱… III. ①建筑画-风景画-钢笔画-绘画技法 IV. ①TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 105317 号

责任编辑 杜亚玲

封面设计 潘志远

书 名: 建筑风景钢笔画技法

编 著: 黄元庆 朱 瑾

出 版: 东华大学出版社(上海市延安西路 1882 号,200051)

本 社 网 址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营 销 中 心: 021 -62193056 62373056 62379558

印 刷: 苏州望电印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 8

字 数: 200 千字

版 次: 2013 年 5 月第 1 版

印 次: 2013 年 5 月第 1 次

书 号: ISBN 978 -7 -5669 -0275 -7/J · 136

定 价: 27.00 元

在庞大的美术绘画家族中,钢笔画几乎是名不见经传的无名小辈。且不说无法与油画、国画、版画、雕塑这“四大金刚”相比较,就是在水彩画、水粉画这些“轻”兄弟面前,它的地位似乎也不值一提。

然而,钢笔画毕竟是个画种,它是艺术百花园中的一朵小花。虽然“人小言微”,却也有其独特的存在价值。早在 19 世纪末复制技术以锌板为主的时期,就已经引起了人们的足够重视,并得到广泛应用和不断发展。时至今日,其线条清晰、肯定,印刷方便、经济的优点,使它仍旧具有相当强的生命活力。无论作为速写、插图的一种技法,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探讨。

因作者水平所限,本书不当之处难免,敬请专家、同行及广大读者多加指正。

本书的顺利出版,承蒙旅美高级工程师马东侠先生、中国美术学院新校建筑总工程师(高级建筑设计师)王征之先生、旅日画家强勇先生等老师、朋友们的热忱相助,还有中国纺织大学出版社领导的关心及支持,在此一并表示衷心的感谢!

书中的插图除笔者提供之外,其他由强勇、沈立敏老师及周觉敏、马思亮、王建萍等同学所作。

黄元庆 朱 瑾
2001 年 4 月

主要参考文献

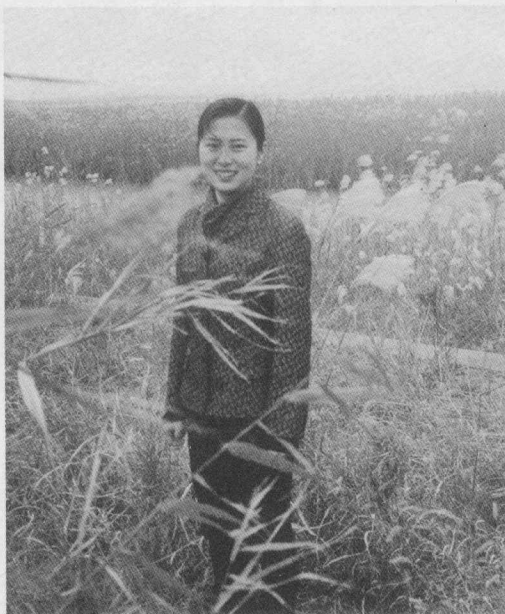
- 1 陈尊三译, [前苏联] A·拉普切夫著《钢笔画》(载《造型艺术》3 期)辽宁美术出版社 1981 年
- 2 PEN DRAWING AN ILLUSTRATED TREATISE BY CHARLES D. MAGINNIS
- 3 罗永进、胡志颖、纪叶、叶平译, [美] 哈里·包格曼著《钢笔素描》岭南美术出版社, 1992 年
- 4 周家柱著.《建筑速写技法》. 华南理工大学出版社, 1998 年
- 5 钟训正著.《建筑画环境表现与技法》. 中国建筑工业出版社, 1985 年

作者简介

黄元庆，1942年9月出生于江苏省常熟市，1964年毕业于南京艺术学院美术系，长期从事艺术设计及教育工作，现为东华大学（原中国纺织大学）艺术设计学院教授。巴黎国际流行色协会中国首任代表，多次赴法国出席年会，1980年出访澳大利亚。艺术设计作品曾获全国评比一等奖及上海市一等奖，1991年被韩国《世界设计》列为卓有成就设计家。上海美术家协会会员，美术作品多次参加全国性大展及上海市美展并获奖，并送国外展出及收藏。建筑风景钢笔画发表于有关报刊。主参编著作有《服装色彩学》、《色彩构成》等十多本并获奖，发表专业文章数十篇。1998年获钱之光教育奖。

朱瑾，1973年8月出生
于四川省广元市。1994年毕
业于南京建筑工程学院建筑
系建筑学专业，工学士。1995
年于东南大学进修中国建筑
历史与理论方向学位课程。现
为东华大学环境艺术系讲师；
东华大学艺术设计学专业在
职研究生。

目 录

第一章 钢笔画的艺术风格.....	1
1. 艺术语言	2
2. 传统线条表现	2
第二章 用具和材料	5
1. 笔	6
2. 画纸与墨水	7
3. 其它用具	8
第三章 钢笔线条与技法	9
1. 单线与轮廓线	10
2. 钢笔排线	11
3. 线条与肌理质感	18
第四章 调子处理	23
1. 色调表现	24
2. 简化处理	24
3. 虚实及构图	30
4. 表现形式	34
5. 作画步骤	43
第五章 细部及环境表现	47
第六章 作品赏析	63

第一章

钢笔画的艺术风格

1. 艺术语言

纵观古今中外各种造型艺术的形式语言,无不以形象地再现生活为目的。但是,鉴于每种艺术表现手法的局限性,不可能将客观世界中千变万化的物象“乱真”地作自然主义重现,只能是通过画家或设计师们的观察、提炼,将主要、典型、精髓、本质的印象传达给观众,在局部范围内使大家得到某种程度的满足,从而引导人们去作完整意义的想象。造型艺术中,对于三维空间形态再现功能的重视莫过于雕塑了,但它却抛弃了色彩,我们并不因此而感到不真实。相反,那种肉色的彩绘泥人,与罗丹的杰作《思想者》相比较,反而使人觉得缺少艺术魅力,显得俗气和小气。钢笔画的用黑白或单色表现对象的特点,其缺乏色彩及第三空间的表现手法,甚至比雕塑显得更为局限,但却似乎并不因此而妨碍它同样具备类似的动人之处。

在这种众所公认的艺术原则中,各种绘画表现手法毫无疑问必须作出“扬长避短”的选择。水彩画不必也不可能去追求油画所具有的色调深浓、厚重、丰富之特点,相反,应视充分体现轻快而有韵味的渗化特色为己任,它姓“水”,而不姓其他。那么,钢笔画也理所当然地应该姓“钢”,它的艺术风格是简洁、明了、硬朗、干脆。难怪国外有人将其比喻成艺术“交响乐团”中的高音短笛,能奏出高昂而愉快的曲调来,真是形容得再恰当不过了。

严格地说,钢笔画技法艺术语言的特点只要用两个字即可概括,那就是“简明”,简洁而明快。其本质要领在于节俭,能于省略中将对象真正的面貌生动地提炼出来,所以常被人们称之为“艺术的速写”。国外画家马克西姆·拉拉奈的风景建筑作品,充分体现了这种提示、节俭手法的典型法(见图1)。可是,如果它一旦企图去追求其他画种所具有的多色调精细效果,那就必将失去其独特的个性,显得力不从心及费力不讨好,这种勉为其难的行为显然是不明智的。

2. 传统线条表现

线无疑是钢笔画中最基本的造型原素,当然极为重要。线可以表现物象的外部轮廓和内部结构,也能描绘光影的明暗及不同的深浅色调层次,甚至还可表达出各种物质的质感差异。

在一般人的印象中,线描似乎是东方所特有的造型特征,尤其是中国传统绘画中的“专利”。确实,稍有中国美术史常识的人都知道,唐代绘画大师吴道之的《天王送子图》、北宋画家武崇元的《朝元仙仗图》等一大批名作,全都是用墨线勾勒而成的。其线条遒劲有力,轻重、顿挫有节奏,在运动中显示生命而表现力很强。吴道之的线甚至有“吴家样”之美誉,“吴之笔,其势圆转,而衣服飘举……后辈称之为‘吴带当风’。”(郭若虚《图画见闻志》)对历代绘画的影响极大。另外,古代还有人把线条的描绘分类归纳成

十八种方法,称为“十八描”,如游丝描、铁线描、钉头鼠尾描、柳叶描、蕨根描等。当然,中国古代画家所用的画具都是毛笔,它们的笔迹与钢笔画的线条有很大的区别,比较一下西方许多著名画家的钢笔画作品,即可一目了然。如宣称线条就是一切的法国画家安格尔“铁划银勾”的素描作品,西班牙的戈雅、荷兰的伦勃朗、德国的丢勒等大师的速写或手稿。

然而,东方也好,西方也罢,这种用抽象的线条去表现自然形态的轮廓方面,传统手法有其一致性,并非为东方所特有的“专利”,应该说有着“异域同构”的奥妙之处。

其实谁都明白,自然界中本不存在明确的轮廓边线,它不过是物体与物体、物体与背景之间,由于有色彩、空间差异而形成的。人们通常用手势比划出物体的轮廓线来描述其形状,所以使这种“假定性”的轮廓线形式,成了符合人类求简化的习惯性表现物体之技巧。因此,为了省略不必要的色调,使形态免受损害,明确、清晰的轮廓线就显得十分必要了,这在钢笔画技法中则更为突出。

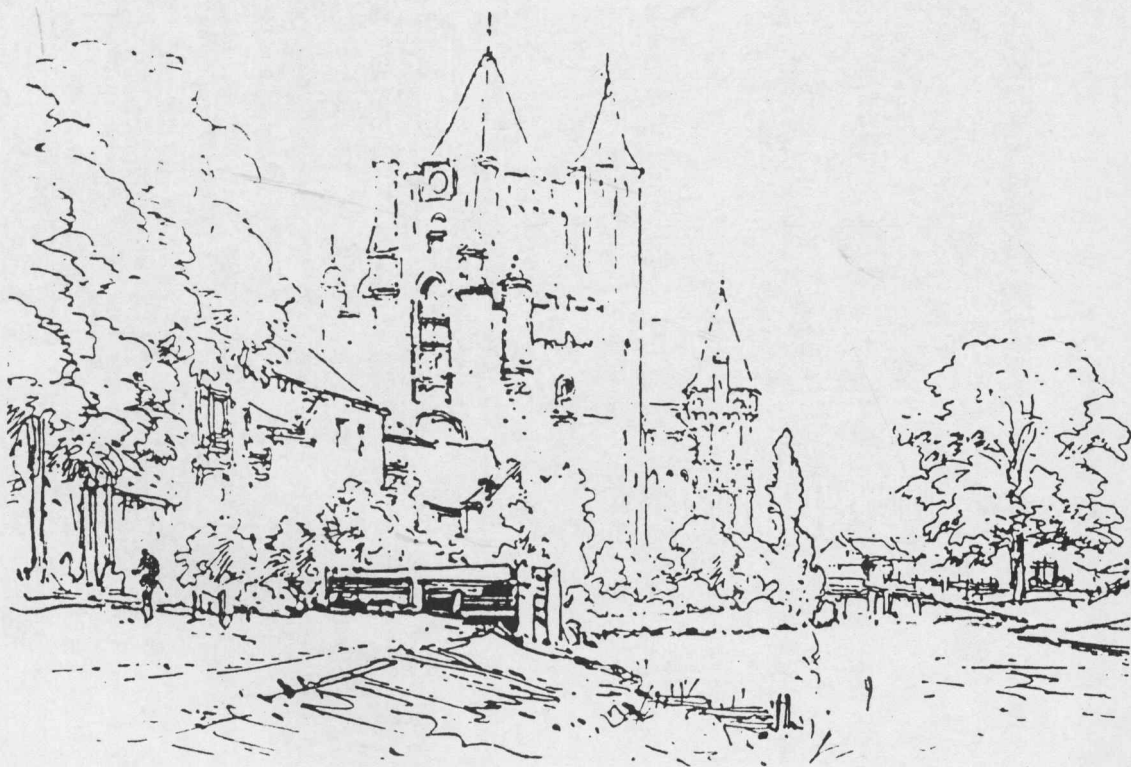

图1

除此以外,作为钢笔画的基本表现手段,当然还有排线及其他线条的技法,以解决物象的光影、色调和质感等问题,都是应该仔细研究和认真学习的。然而,必须指出的是过分地强调物体的实感和色泽,反而会产生不真实感,导致因作品缺少“钢笔画味”而令人生厌(见图2)。

图2

第二章

用具与材料

1. 笔

• 钢 笔

古人有“工欲善其事，必先利其器”之说，钢笔画也不例外，当然要选择优良的工具和材料。否则，即使是名家高手，也无法用劣质的钢笔、纸张、墨水创作出一幅优秀的作品来。

• 绘图笔

好钢制造的钢笔尖柔韧而精致，可在纸上作任何方向的运动。用笔越是轻快、自由、流畅，自然越能产生优良的效果，这样时轻时重“压笔”画出的线条，就能最大限度地听从作者指挥，去实现画家或设计师的各种创作意念。单就钢笔而言，通常应该备有粗、中、细三支不同号型的蘸水绘图笔尖，这在一幅作品的创作中，往往是非常必要的。其中，中等粗细的笔尖用途最为广泛，可说是“主力”绘具。而过于尖细的笔尖所画出的线条，则容易产生矫揉造作、纤细无力的弊端，这在将原稿作较大幅度缩小印刷时，其缺点尤为突出。有些作者将笔尖挫平磨秃，自行加工成钝粗型钢笔，也可说是行之有效的经验。

学员在练习时都会发现崭新的笔尖总是不听话而感到不太顺手，画出的线条显得生硬、滞涩，用旧用熟后才会渐渐“驯服”，变得自然、协调、得心应手起来。

在购买时可挑选单支的绘图笔尖，也可买有多种笔尖和笔杆组合的盒装绘图笔，如果条件允许的话，拥有几支外国进口笔尖，那就更为理想了，总之，要尽量去选择适合自己的绘图工具。

• 自来水笔

即我们平时使用的一般灌装墨水的钢笔，配备一支钢笔，外出写生时在速写本上使用会感到非常方便。其不足之处是笔尖弹性较小，所画出的线条显得单调无变化，缺少表现活力。为此，我们不妨另选弯头的美工笔，它的优点是不但方便，而且线条可粗可细，灵活多变。另外，还有一种配备各类不同口径号型的盒装针管笔，画出的线条很干脆，一样粗细而绝无变化，颇有装饰趣味，但除非是特殊需要，一般较少采用。

• 芦管笔

芦管笔是一种古典的传统画具，伦勃朗、梵高等许多大师、画家们都使用过它。这种笔的制作过程并不复杂，将晚秋时分熟透的天然芦苇杆子割下，选取其最坚固的部分，在顶端处削出一斜茬，两侧加工成普通钢笔尖的形状，然后再在中间开一小缝即可。这种笔的特点是弹性足，画出的线条轻

快而宽广。与此相类似的还有竹笔等。

● 翅毛管笔

翅毛管笔也是一种古人常用的笔具。都是选用大鸟类的翅膀或尾翼羽毛为材料制成的画笔。种类有鹅翎、火鸡翎、大雷鸟翎等。这种笔的加工制法与芦苇笔相类似,但技术要求较高,不易做好。优质的翅毛笔尖应富有弹性而灵活自如,线条粗细多变、优美迷人。

● 其他材料制笔

木棍笔和玻璃棒笔由另类材料制成。木棍笔是将细木棒削尖后,在顶端开一横向储墨水的小槽,头部做成小球体,纵向开一小缝,形状如时下使用的金笔、依金笔尖。玻璃棒笔有一个特殊的顶端作笔尖,可自由流畅地作各个方向画划。但它价格较贵且极易脆损,特别是在蘸墨水时更应注意小心轻缓,避免笔尖与瓶底接触碰撞而遭到损坏。

2. 画纸与墨水

● 画 纸

钢笔画所用的纸张必须是平滑、细密而紧质的,以确保笔尖在上面能自由而流畅地运动,热压纸就属此类优良材料,非常适合各种钢笔画技巧的表现。

印刷用的铜版纸是在普通纸面上压进混有粘合剂的白垩粉而成,很有其特殊的优越性,留下的钢笔笔迹平实均匀,单线和排线都很清晰。另外,还便于用针、刀等工具进行刮削修改。

当然,作为速写而言,普通的复印纸、速写纸也足可应付了。

一般说来,钢笔画忌用冷压的粗纸。在这种纸上作画,由于易被粗粒、疙瘩或纹理所阻挡而“绊倒”,难于随心所欲地滑动,经常被迫滞留而导致产生败笔,尤其不利于精细部分的刻画和描绘。当然,根据画面的特殊需要和画家的偏爱,追求诸如断线、飞白等肌理效果,也就不能绝对排除这种纸张及画法的使用。

除了白纸以外,带色的纸过去也被不少画家及设计师所采用。由于各种色纸都有其特定的色调境界,因此有助于不同主题的表达。同时还能相应减弱黑白对比度的刺激,而使画面得到一定程度的缓冲、收拢及调和,冲淡某些松散的不足之感。但是,色纸的明度一般不宜太低,否则将会失去钢笔画明快、爽朗的特色。

• 墨水

一般选用防水的绘图墨水或碳素墨水即可。

3. 其他用具

备一可调节倾斜度的画桌、或在普通小桌上放置一块制图板,一侧安上相应分档的支架,以调节合适的角度。为防止墨水在笔尖干结成块,可备些零碎的呢料,以供擦笔时用。

另外,适当备几支毛笔也是必须的,主要功能是涂黑色墨块或给笔尖加墨水用(见图3)。

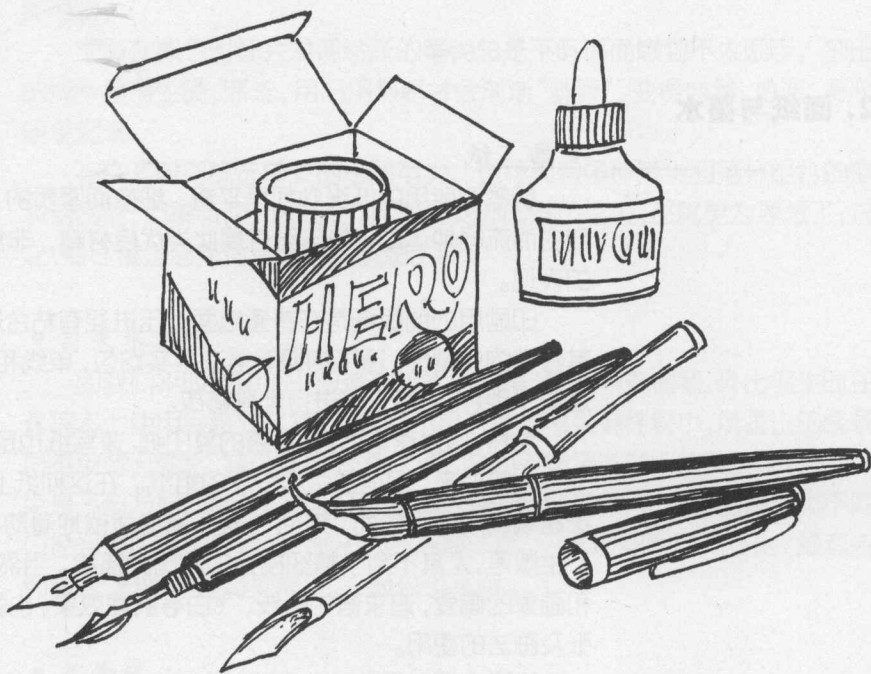

图3

第三章

钢笔线条与技法

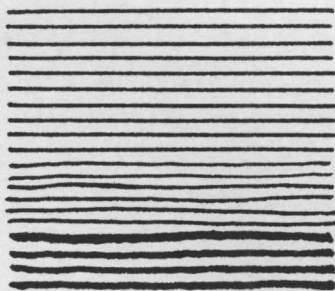
1. 单线与轮廓线

● 单 线

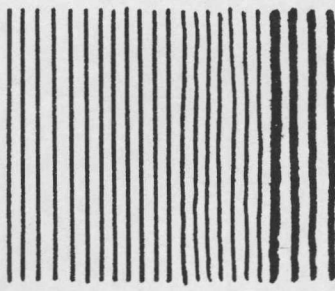
单线是中国画白描的“灵魂”。钢笔画技巧的基础,无疑也是要求具有质量、感觉优美、下笔肯定的单线。初学者观摩大师们的作品时,往往发现他们大多采用的是不拘一格的自由线条,就误以为都是在漫不经心中信手拈来的。殊不知他们无不需要长期刻苦磨练,才能做到如此寓巧以拙的。虽然欣赏钢笔画优秀作品时的感觉非常酣畅、爽快,但实际作画的技巧却并不轻松、容易,只有在作出了大量的艰苦练习,努力掌握精湛的技艺后,钢笔尖才能准确无误地服从手脑的指挥。

线是造型艺术中最重要的原素之一,它们看似单纯,其实千变万化,不仅能勾勒确定形体的轮廓、结构,也可在一定程度上表现色调、明暗、体积甚至质感,我们绝不能简单、教条地去加以处理。

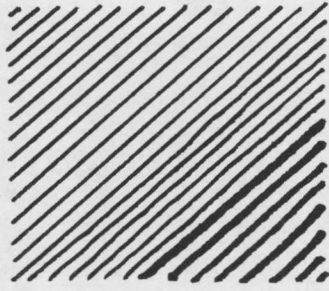
单线的种类很多,大致可分为直线、曲线、不规则线等。直线有水平、垂直、斜向之分,它们组合成各种折线。曲线有几何及自由之分,几何曲线用圆规、曲线板等绘具画成,感觉较为理性。自由曲线和不规则线则往往是徒手画成,随意性、偶然性大,感觉富有个性而充满人情味(见图4)。

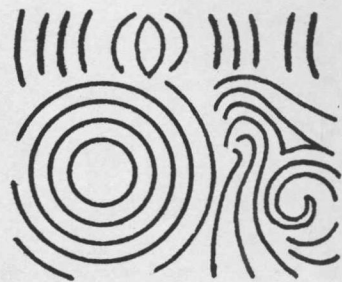
水平线

垂直线

斜向线

几何曲线

自由曲线

徒手线

● 轮廓线

轮廓线条在钢笔画中的重要性是不言而喻的,有时不作其他处理,仅靠它们就可表达建筑或树木的形态结构乃至质感(见图5)。但是,对于学员而言,用钢笔的绘画语言来处理物体轮廓线条,却总感到十分困难。一般来说,描绘那些比较肯定的建筑物等对象外形时问题尚不大,在处理树、水、云等那些轮廓模糊、飘忽不定的形象时,才真正碰到了难题而会显得束手无策,往往不知从何下手。有的画成剪影式的边线而缺少三维空间感,有的则勾画成铁丝框式的线条,使人觉得毫无生气而索然无味。

毫无疑问,在速写性的作品中,轮廓线必须流畅、清晰、生动(见图6)。但是,在有些场合,若使用连续线条去表达古老、残旧建筑物的话,则对象所特有的质感将被破坏无遗。这时,我们必须使用断续线条、毛糙线条,有些部位甚至还要考虑使用省略的手法,给人们留有各种想像余地,以便提示出光、空间和质感的存在(见图7、8)。

2. 钢笔排线

线的移动或排列则组成面。直排线表达平面,曲排线可表达曲面。所以,我们除了认识单线外,还要研究排线。每个学员几乎都有过学习素描练习铅

图5