

新美術叢書 3

鋼筆畫繪製技法

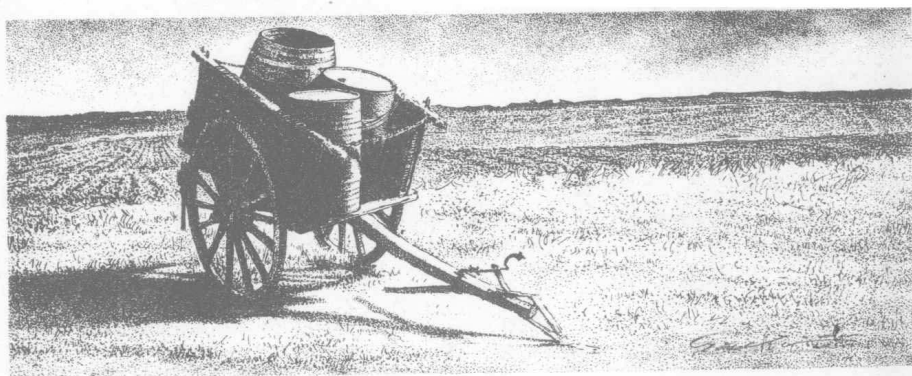
習嘉編著·萬里書店出版

Pen Drawing

鋼筆畫繪製技法

習 嘉編著

香港萬里書店出版

前 言

鋼筆、墨水，是非常方便、價廉而又很具魅力的畫具畫料。學習鋼筆畫，不僅在這一領域得以馳騁你的藝術才華，而且也可作為進入其他畫種例如水彩畫、油畫的階梯。

“賣花讚花香！”你會這樣說，因為這本書談的是鋼筆畫。可是賣花為什麼不可以讚花香？著者無意說鋼筆畫天上有地下無，但鋼筆畫方便畫製，筆調清勁明朗，輪廓犖犖分明，恐怕沒有誰持異議的了，而其稜稜風骨與寒瘦之美，冷然爽淨之趣與鏗鏘清脆之質，超乎其他畫種之上。不入寶山，焉識瓊瑰？

鋼筆畫有不少限制，也正因此如此可以訓練更為嚴密、更為技巧的表現方法。鋼筆畫以線條為構織畫面的主要元素，而線條的運用與線條格調之培養，恰恰是一切畫種的

描畫的基礎。線條的概括性能，使你練就敏銳觀察與把握對象特徵的本領，以及出色的造型能力。機敏、冷靜、柔和、婉約、剛勁、豪放、流暢、勃鬱……種種情態都自筆端線條源源而生，而這正是營造畫意的根本。

本書緊緊抓住鋼筆、墨水描畫的限制性和特徵，集中介紹鋼筆點線的表現方法、技巧，影調描法與運用，輪廓與明暗的刻劃，靜物畫、景物畫的畫法、構圖原則，以及動植物、人物畫的處理等。這些鋼筆畫的基本技術，部分也是其他畫種的基本技術。除選擇大量畫例協助說明技術應用與畫意營造外，尚有多章附以教習作例，讀者可仿照其步驟，選擇恰當題材練習。

目次

前 言	1
第一章 心有情則畫有意	7
培育情志重於修煉技法	7
興之所至，不拘成法	10
心有情則品自高	12
鍥而不捨，博採各家	16
第二章 鋼筆畫的表現特徵	18
鋼筆畫的發達	18
條件局限決定表現方式	20
鋼筆畫特徵和長處	21
基本的描繪法	25
第三章 鋼筆畫的工具	27
慣用的鋼筆最理想	27
鋼 筆	28
墨 水	36
紙	37
其 他	38
第四章 線條練習	41
線條的筆調	41
點	42
練習方法	45
怎樣練得運筆如神	46
均勻線條練習	47
筆壓變化練習	50
曲線練習	50
線質練習	50
第五章 影調與明暗練習	54

	影調線的疏密·····	57
	規則線條影調·····	58
	自由影調·····	59
	影調線組合·····	60
	特殊影調·····	60
	影調與明暗·····	61
	量 調·····	63
	教習作例一 按照片描製影調·····	64
第六章	輪廓與明暗的描繪 ·····	66
	輪廓是特徵形狀線·····	66
	美術的輪廓線·····	67
	輪廓描繪基本步驟·····	69
	觀察是正確描繪明暗的起步點·····	71
	明暗的規律·····	71
	明暗影調的紋理性與錯覺·····	74
	影調與質感·····	79
第七章	靜物畫 ·····	80
	基本形分割·····	80
	教習作例二 留聲機·····	81
	靜物構圖·····	86
	相關題材組合·····	86
	變 化·····	87
	動 機·····	88
	幾何構圖·····	88
	均 衡·····	92
	主 從·····	92
	反常構圖·····	95
	作品例釋·····	96
第八章	景物畫 ·····	99
	透 視·····	99
	景物畫描畫前的需知·····	103
	景物畫的構圖·····	107
	明暗影調搭配·····	114

	強調	116
	戶外寫生幾點要領	119
	教習作例三 兩張照片組合的景物畫	123
	重要的是畫中的意象	126
	教習作例四 薄暮下的都市	131
	裝框	136
第九章	植物和動物的描畫	137
	觀察身邊的植物	137
	教習作例五 白牡丹	138
	樹木的基本形	142
	動物描畫	145
	教習作例六 飛奔的獵豹	149
第十章	人物畫	152
	從臉龐描畫開始	152
	教習作例七 自畫像	153
	人體特徵	157
	人物速寫	161
	抓住人物神情與動態	164
第十一章	鋼筆畫的變用	170
	若干變用方式	170
	教習作例八 鋼筆與畫筆並用	172
	其他用法	176

第一章 心有情則畫有意

培育情志重於修煉技法

繪畫是美術的主要組成部分。繪畫求“美”，美之態、美之情、美之旨，自不待言；而求美得有合適的“術”。術者技與法也，法為規則，技為運用手腕，亦即只有掌握繪畫規則並靈活地運用之，才具備美術創作的基礎。毋庸諱言，技法基礎是很重要的，所以，教人作畫的“技法”、“畫法”書籍，不可勝計。至如工程畫、機械畫、圖鑑之類，要求形態之“準”與“真”，故技法亦更臻嚴密與科學，甚至出現不少代替手藝的美妙絕倫的機械。

然而，對從事藝術創作的美術工作人員來說，要製作一幅蘊涵情態美、旨趣美的畫，不是技法所能單獨完其大任的。只着眼於修煉繪畫的技法，而不去培育繪畫與創作的情志，不懂得懷抱着一腔情愫去觀察、探索對象的情態內涵，以及其發於外的魅力，那麼作品就只是形似而非神似，雖能悅人之目，但欠缺感人之心的力量。人們對周圍世界不錯抱着天賦的、共通的美感，繪畫出共通的美感固然是最起碼的要求，但成功的畫家必須能敏感地

體察出對象的意態美，並以飽蘸情感的筆觸把這種美淋漓暢盡地表達出來，道出人們欲道而未道出的感受，觸動人們憤排未發的情懷，進一步去品味、去思索，這樣，欣賞者才會引起共鳴，作品也才有藝術價值。如果你缺乏繪畫的情志，就難怪“意態由來畫不成”了。謝靈運的表面上旖旎非常的“餘霞散成綺，澄江靜如練”，之所以遠不及陶淵明的樸素流暢的“採菊東籬下，悠然見南山”感人，原因就是後者充滿着遠離塵俗、復歸自然的渴望的情感，觸動多少人欲擺脫口給之累或機心牽繫的心願。

一座大廈，在工程畫家筆下，如實地表現其雄健堂皇之態，無非惹人油然而起“一試為快”的念頭。但在藝術家筆下，就可能帶濃烈的意趣。或則窺見城市發展矯健步伐，或者抒發滄海桑田之詠歎；或者映襯人們生活的積極進取，又或者表達對喧囂壓迫的無聲抗議，等等。畫中情趣觸發人們在日常生活中累積起來的感受，引起人們共鳴，因而顯出其藝術感染力。如果製畫人不帶着情感，那末至多只達到工程畫的水平。

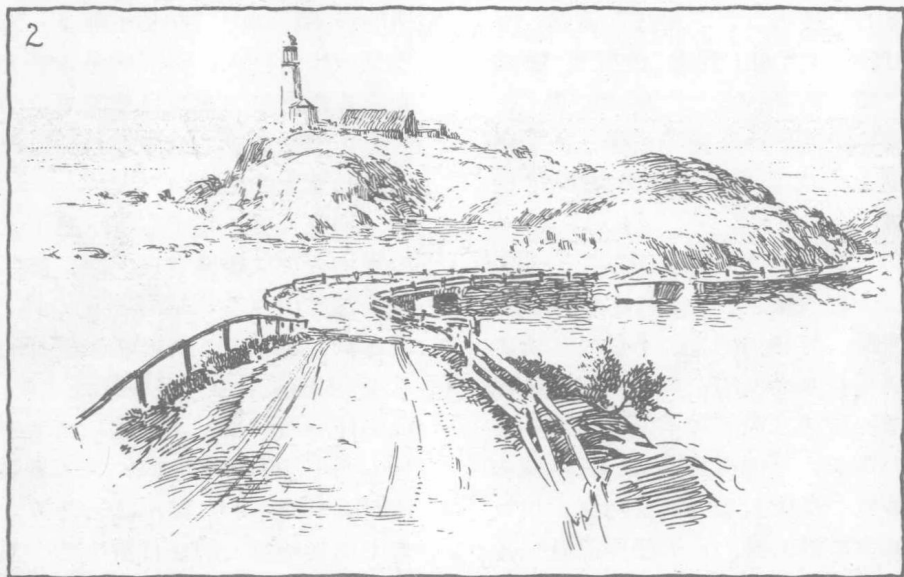
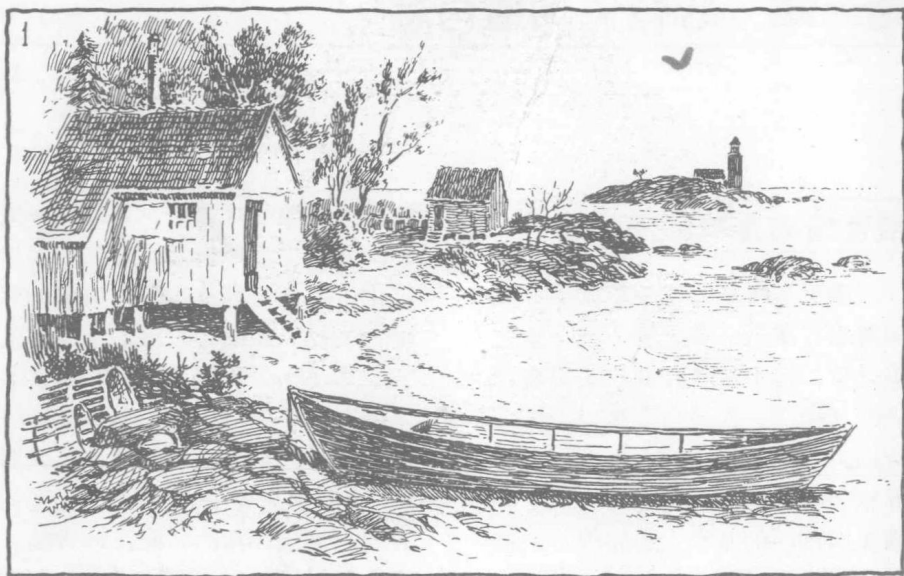

圖1-1 心抱情志，則賦物以情。蓬屋泊舟，近灣遠海，恬淡中豈無漂泊感。
S形構圖引向燈塔遙天，不期然有“孤舟一繫故園心”之抱望。

圖1-2 古埃及人之石築，鬼斧神工，數千年的風化剝蝕，未銷鑠其驚人功力。精細石工及剝落狀態的描繪，輔之以剛硬而縝密的紋理線，有力表現獅身人面建築的偉大工程，此為全畫之頭部。

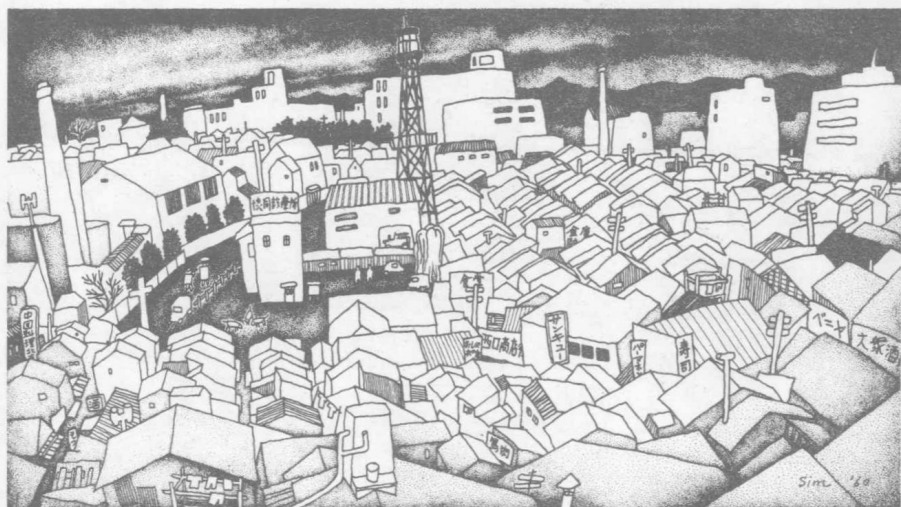

圖1-3 櫛次鱗比的金字屋頂，隱沒那羊腸般的街巷。擠迫的屋羣，凌亂的招牌，與廓外青山、天上層雲強烈對照。小小空地與飄盪的曬衣，裝點市躑中自然境緻，好一幅舊市鎮風物畫。若干年後，它很可能成為滄海桑田的證物。

興之所至，不拘成法

所以，美術家必須在技法的基礎上，孕育和發展自己對描畫對象、對周圍事物的主觀看法和喜怒哀樂情感，善於通過自己的生活實踐以及周圍人羣的實踐感受表現，去深入探索、發掘對象所蘊涵的情態美。積極地、一視同仁地去接觸與看待你眼中的美的、醜的、平凡的事物。不超然於物外，自己置身於其中，藉着與它們相通的感情聯繫紐帶，把它們的美描畫出來。這樣，技法才能到達得心應手的境界，每每有

“神來之筆”。

繪畫本來不存在千載不逾的法則。即使技術上的一些“法”，一不是絕對的，二還要看如何靈活發揮。總的來說最好是不拘成法，隨興之所至而自由地運用。但由於人的美感、觀感有着共通性和連續性，你就不能輕視前人長久積累下來的經驗。只有充分學習過往的大師們的創作經驗、觀察的思想方法以及表現手法，才有可能越其藩籬，開拓境界。沿成法而不執着，貫通基礎法而力求創新，應該是我們的學習態度。

圖1-4 大廈如林、車水馬龍，主體建築與大街，寬闊明朗，現代化城市茁壯而生氣蓬勃。遠景大廈羣若無窮盡，倍添雨後春筍之勢。此乃十二年後圖1-3之同地點，唯“中國料理北京亭”碩果僅存矣。

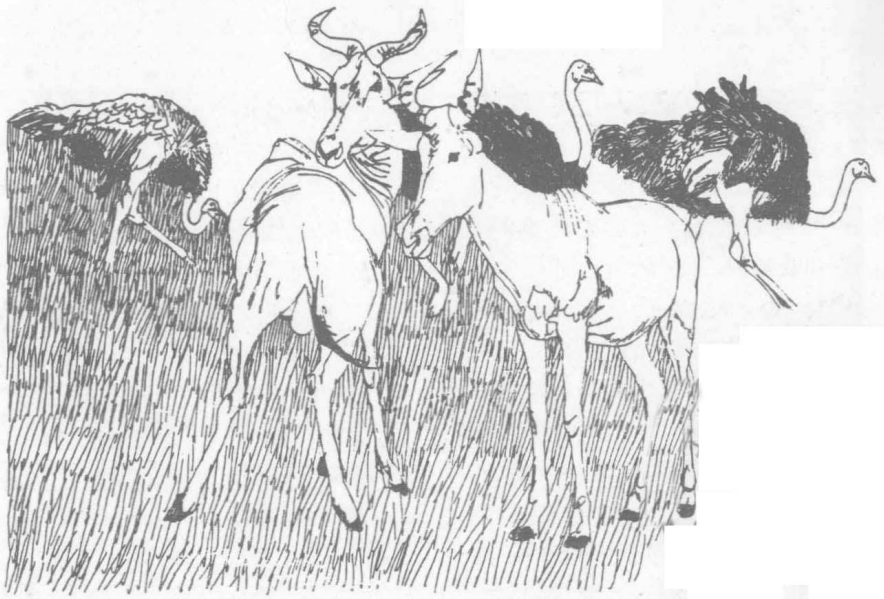

圖1-5 牛無影調，卻以有影調之駝鳥及草地襯托，突出牛的線條造型感。草地以均勻自由垂線表現影調及紋理，無透視之象。駝鳥外留空白，遠景意在不言中，且免礙駝鳥之態也。此之謂有法而不拘成法。

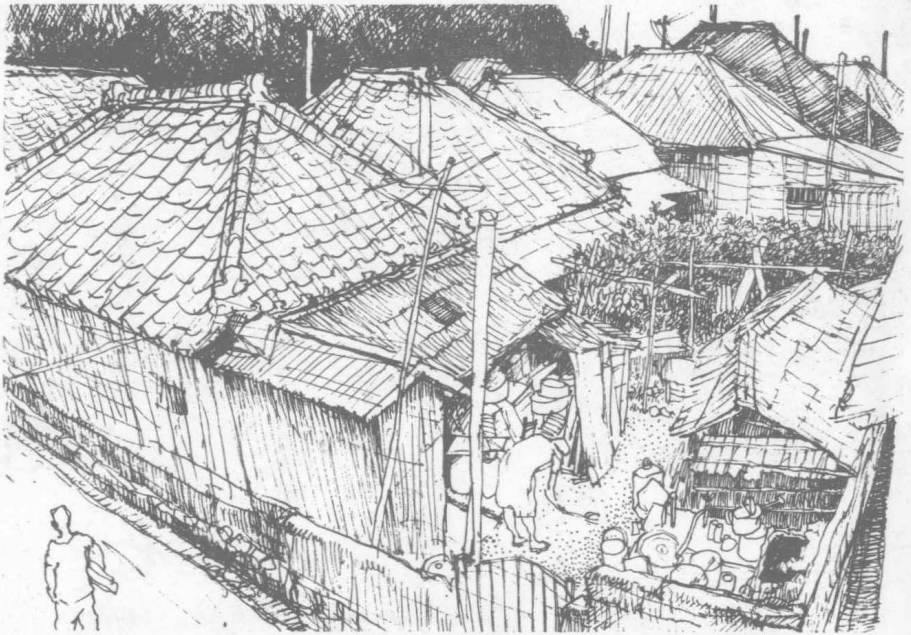

圖1-6 鄉村小鎮民居的早晨速寫。斜線構圖給靜謐鄉居帶來動感，加上人物，表現出清新活躍的生氣。緊迫的畫面構成，依靠透視而顯出深度。線條渾樸，更有泥土之氣息。屋後山林小面積濃密影調，有力襯托前景。

從繪畫學習繪畫，這是我們的學習方針。循規蹈矩地學習一切技法才去創作，絕不是個好辦法，恐怕只及得趟括紙上談兵。在學習中力求創作悅人目兼動人心的作品，並不斷檢查其效果水平，技藝才可隨意態的刻劃成熟而趨佳境。因此在握筆學習時，就要熱愛自己的工作，把自己的情感，傾注於對象、於筆尖上去。這樣你便會輕鬆愉快，樂此不疲，非如此難出佳作也。找尋那些你喜歡的、你感興趣的、或經過體察而有感觸的對象為題材，盡可能早把意和藝融和在一起。

心有情則品自高

鋼筆畫在一般人眼中，不算是美術的“雅頌之音”，難與天之驕子——油畫相提並論，也許只屬謀生手段，如漫畫、書刊插畫、速寫、工程畫等。如果是這樣，你就只能抱着搪塞敷衍的態度，去看待鋼筆畫藝術創作問題。由象徵着銅板的線條組成畫面對象，絕不可能迸發出情感，要醒人耳目、沁人心脾，難矣哉。不錯，鋼筆畫和油畫有文野之分、雅俗之別，但絕不是高卑不同。有情感、有韻味、有蘊涵，

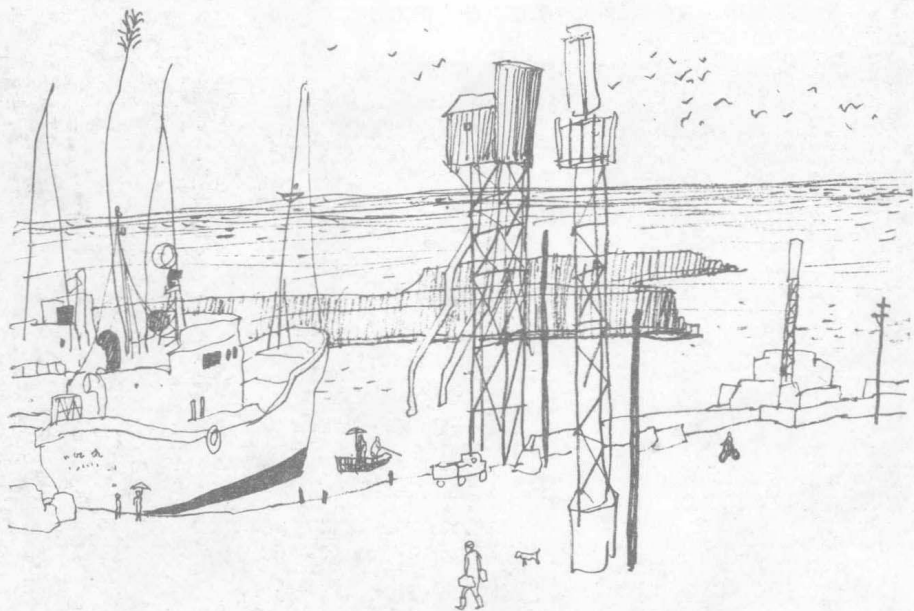

圖1-8 出港之晨。簡潔明朗的畫面，活潑的筆觸，流暢的線條，傾斜的水平線，飛舞的海鷗，給出活躍的充滿朝氣的氣氛。朝來微雨，蕩滌塵垢，一片清新潔淨的境界，是以不着影調。船翹首而待發，人束裝而就道，寥寥幾筆便已勾出動態的情景。鋼筆畫面不比油畫之“雅頌”，何不看作是“風”？

圖1-7 鋼筆畫表現之豐富，未亞於其他畫藝。觀此精雕細鏤之工藝品作品，你不能不被線條的刻劃能力折服。

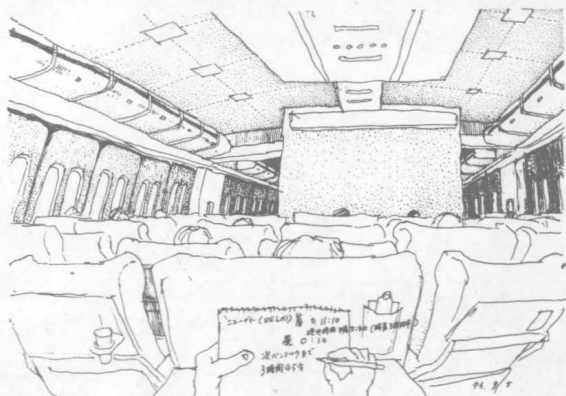
家鄉風物，宜抒眷顧之情

旅行所見，以自來水筆輕描淡寫，
意趣橫生

睡着的人，是不錯的模特兒

飛機內速寫。何時何地，不減描畫熱情，不唯
功多藝熟，亦每有神來之筆

多翻動一下畫集、照片集，有興趣
便臨摹一下

圖1-9 憑一枝鋼筆，隨處即興作
畫，涉獵廣闊，豐富感性，手藝自然
提高。

同樣可以很高。不能作為“雅頌”，何不看作是“風”？

請讀下一位畫家的經歷：

“我過去一直專攻油畫，鋼筆畫只是偶然為之，無非是賦閒換換口味吧了，或者藉以舒展筋骨。以為雕蟲小技，何堪掛齒。

經二十年慘澹經營，自料終能挺出。誰知天道難測，在半生中畫室竟然三次遭祝融之燹。最末一次更使得半世辛勞，蕩然無存。

也許這是天意，所以我也淡然置之，亦從此輟筆。然而學藝之人總難免技癢，於是隨便抓起鋼筆作畫，以解畫饞。這時沒有了油畫的正統觀念束縛，思想解放，隨興而舒，反覺有奇韻。不知不覺間興趣濃郁起來，作品也漸漸風情萬種，非始料所及。於是我更深入觀察對

象，研究表現對象的技法得失，到這時候，神隨意到，手為神使，筆走龍蛇，揮灑自如，這才訝然驚覺，一點一線的鋼筆畫，輕鬆地描畫起來，亦有如斯魅力。

以後，我廣泛用自來水筆、蘸水鋼筆、圓珠筆乃至簽名筆，隨興之所至，暢快地描畫周圍的事物。鋼筆成為我的親密朋友；畫鋼筆畫像寫日記般是每天不可缺的功課。身邊的事物、車站的搭客、旅途的景象、家鄉的情態，乃至自己手、腳，都充滿着情愫，畫出來都帶着自然流暢，快人快意的美感。”

一當你以嶄新的眼光來看待鋼筆畫時，題材就豐富得很。但仍然要選擇自己最感興趣的東西為繪畫對象，馴熟了才推廣到其他。這樣有利於培養自己獨到的，不輸與他人的藝術創作方向和格調。這一點是很重要的，因為這不僅使你興趣濃烈、信心百倍，而且，你感興趣的東西自然就是觸動你的情感的東西，筆下就會帶着“意”。在這條件下便有餘力營造意境、發展構思，推陳出新。只有自己建立獨到的見解，才能領悟人家的作品的特點與蘊涵，並通過比較鑑別；逐漸形成獨特的藝術眼光與個人風格。

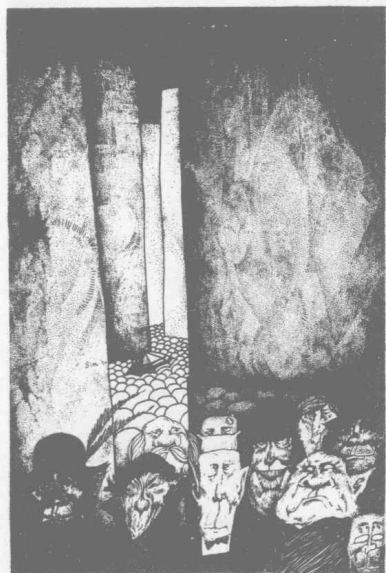

圖1-10 上班道上。屢崖衝谷，人如洪水。森森石林，萬頭攢湧，匆匆來去，木無表情，無非口給之累也。新興現代城市，造福人耶？扼殺人性耶？遂知有情有意，方能擴展構思。