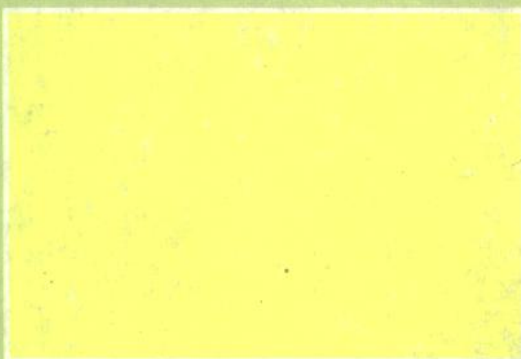
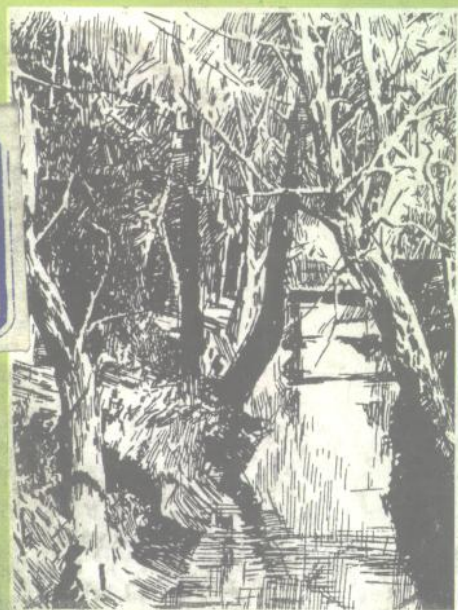
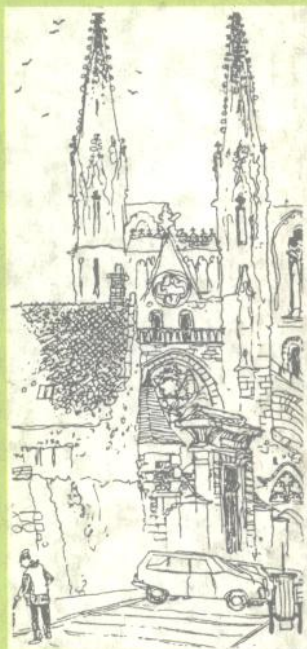
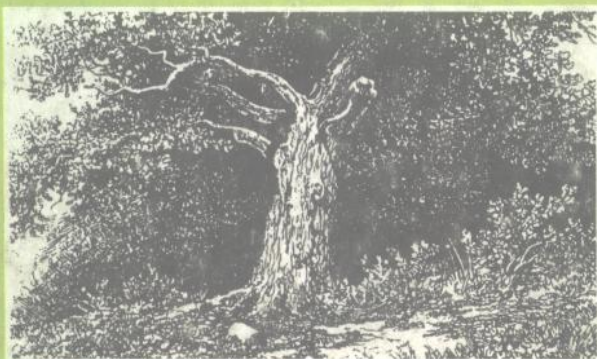

美术技法大全

钢笔风景画技法

杨仁敏 著

四川美术出版社

SURVEY OF FINE ARTS SKILL

钢笔风景画技法

杨仁敏 著 四川美术出版社

作者简介

杨仁敏，上海市人，一九四九年生。一九六五年考入上海轻专美术专业，一九七〇年毕业。一九八二年考入四川美术学院为攻读硕士学位研究生，一九八五年毕业获文学硕士学位并留校任教。现为四川美术学院讲师。

小 引

美国画家史提芬·多哈诺斯说过,“画家可以用任何能留下‘记号’的东西绘画,从火堆里烧余的炭块到能划破玻璃的钻石”。(保罗·加利铅笔画技巧序)各种不同的工具留下了不同的“记号”,显示出自己独特的审美价值,这才构成千姿百态的绘画世界。用钢笔作画,可以追溯到它的祖先,鹅毛笔书写的时代。由于使用简便、笔迹清晰肯定、保存方便、利于印刷,人们不光用它来画草图,同时也用它来作插图、装饰画、漫画等。十九世纪末,随着印刷技术的发展和经济文化的进步,随着钢笔在书写领域中的普及范围越来越大,钢笔在绘画上的运用也越来越多了。许多美术大师都留下过精美的钢笔画作品。这就使钢笔画有可能发展成一种具有相对独立意义的画种。钢笔画的运用和表现范围也扩大到了诸如工业设计、建筑设计、环境设计、室内设计、印刷设计及装饰设计等新的领域。并且结合马克笔、纤维笔、绘图钢笔、滚珠笔等新工具,纵横挥洒,成为许多画家和设计家爱用的工具之一。

钢笔风景画的基本特点,就是用同样深浅的点线来塑造形体。无论是黑、白、灰,体、面、质,还是远、中、近,光、影、色,它都只能通过点线来表现。如果对景写生,它不能象铅笔、炭笔那样只要落笔轻重不同,就会出现浓淡变化;也不能象毛笔那样阔笔纵横,大面积的涂抹可以一蹴而就。钢笔只能靠笔尖流出的墨水,一笔一条线,一笔一笔地来完成。浓淡的变化只有靠点线组合的疏密,大面积的涂抹只有靠众多线条的组合排列。当然,钢笔可以用寥寥几笔表现复杂的场景,也可以细致入微地深入描绘不同的对象,渲染气氛,表达意境。然而就造形手段而言,钢笔画可以说单纯得不能再单纯了。也真是如此,构成了它自己特有的审美价值。点线可以塑造出千变万化的世间万物,仅此一点就足够令人叹为观止,也足以使人望而生畏。点线方向的纵横变化,点线分布的疏密聚散,点

线结构的巧妙穿插，可以演化出各种逼真的质感效果。这种效果又象油画的笔触、版画的刀痕、国画的墨趣那样，除了造物，还可以抒情、表意，在一定程度上具有独立的审美价值，值得品味玩赏。尽管钢笔画不排斥与其它工具结合作画——绘画从本质上说，不应该囿于画种而排斥与任何可以留下记号的工具结合。然从画种的角度来看，过多地借助于其它的工具材料，必然会失去本画种存在的意义。本书的讨论范围既然是钢笔风景画，当然也就必须集中于钢笔在风景刻画的表现力上下功夫了。

用钢笔来作为风景画训练的手段，由于它落笔肯定、笔迹清晰、更改不易，必然要求作画时细致观察、认真分析、整体入手。在训练“手”的准确性的同时，训练“眼”的敏锐性，训练观察方法的科学性和完整性。这看上去似乎要比铅笔画难一些，但一旦着手去画便会发现钢笔画自有许多优点，深入下去，其乐无穷。无怪乎文艺复兴以来，不少画家以钢笔作为自己作画的最常用的工具之一。也许是他们懂得艺术规律的掌握，常常需要借助于选择某一简便的工具，一旦能熟练运用，使之得心应手，便可以以此契入，悟出艺术表现的规律，洞悉艺术世界的奥秘。在这个意义上，钢笔画一类的简便工具成了他们开启艺术大门的钥匙。各个艺术门类，各个画种之间都有着密切的联系，一通百通，一悟百悟。找到最有效的造型手段作为入门的钥匙，几乎是艺术家的本能。

诚然，在波澜壮阔的美术史上，钢笔风景画确实没有留下家喻户晓的宏篇巨作。甚至连这种可能性的存在与否也尚待研究。但是，每当我面对那些用成千上万根清晰的线条组织出来的毫不含糊的画面时，常常想到作者不知要花费多少心血。不由得深深地为这种默默无闻而又扎扎实实的艺术劳动所感动。这不能不说是一种创造，一种奉献。其间似乎还渗透着某种更深层的精神：艺术家作为人类的一员，不屑于名利得失，不空尚“治国平天下”的大志，而抓住一件看来并不显眼的小事，深入地专研下去，把它做得很完美。这对于我们这个曾经一度喜欢做轰轰烈烈式的表面文章的东方民族来说，实在是值得思考的。

钢笔风景画实在微不足道。可做一点实实在在的小事，也许这，也是触发我写这本小册子的动因之一吧。

九〇年六月完稿于重庆四川美术学院

12/10/2017

目 录

小 引

第一章 观察与表现 1

（一）观察方法..... 1

（二）手的训练..... 3

第二章 工具与材料 4

（一）钢笔..... 4

（二）墨水 10

（三）画纸 10

（四）其它工具 10

第三章 基本技法..... 11

（一）笔触·色调·层次 11

（二）立体感·质感·空间感 16

（三）光影·结构 24

（四）节奏·比例 25

（五）篇幅·取舍 27

第四章 作画步骤..... 30

（一）树墩 31

（二）松树与山岗 34

（三）水乡 39

（四）密林中 42

第五章 技法示范..... 48

（一）树 48

（二）山·石 57

（三）房屋·建筑 63

（四）地面·水面 68

（五）近作..... 76

第六章 风格形式与佳作观赏 86

第一章 观察与表现

（一）观察方法

用钢笔来作风景写生训练，同其它任何画种一样，也包含了两个方面的训练：一是观察方法，二是表现技法。即“眼”的训练和“手”的训练。初学者往往忽略了对前者的重视，他们担心自己的手不能忠实地记下所见到的一切；却不大去审视自己所见到的“真实”是否符合客观实际，是否符合艺术规律。观察上的偏见，常常是初学者入门的最大障碍。要画好写生，必须要解决观察方法上的问题。对于风景画来说，这一点尤为重要。

绘画艺术，作为一种“再现静的艺术”，其基本特征是它的瞬间性。它记录时间进程中，或者说运动过程中某一个无穷小的片刻（法国的皮·德·波斯德弗来称之为“完美的瞬间”）。而不必也不能象音乐、舞蹈、戏剧、电影那样地表现整个进展过程。即便连环画，也只是中断了的片刻。而在这视觉的瞬间中，并不是所有视觉范围内的东西都是同样清晰的。实际上最清晰的地方始终只能是某一点，其余的地方往往“视而不见”。证实这一点，只要做一个简单的视觉实验：请你面对窗外，在自己的眼前竖起一根手指。当你将视点聚集在手指的那一刻，你可以清楚地看清手指的形状、皮肤的色泽、纹理的走向等；而此刻在你视觉范围内的窗外景色却几乎是“视而不见”的。而反之，视线不变，只将视点越过手指落到窗外，能够清楚地辨明景物时，眼前的手指会模糊起来。这样，尽管手指和窗外的景物都在你的视觉范围内，而要想在同一无穷小的片刻既看清手指，又看清手指背后的景物却是绝不可能的。这个视觉实验所证明的是瞬间性限定了人们的视觉中心只能聚集在视觉范围中的某一点，而不可能在视觉所及的整个范围内都一样清楚。也不能在瞬间中有多个同样清晰的视觉中心。照相机在摄取景头时必须调整焦距，以保证拍摄的主题处在清晰范围内也是同样的道理。

然而，矛盾的现象是：人们在作画的时候并不象照相那样快门

一闪就取得了瞬间效果。绘画在创作这种瞬间效果的本身，却是一个相对漫长的时间过程。画一幅画，也许要一小时，两小时甚至更长的时间。这就给眼睛提供了一个机会，可以将画面包括进去的所有远、中、近景的各个局部都观察得非常清楚。事实上，眼睛在注视这些局部的时候也需要“调焦”。只是眼睛“调焦”的自动化程度太高了，成为一种几乎自己察觉不到的本能。想要看清那里就能毫不费劲地看清楚。在整个作画过程中，如果不把握住整体，很可能是将观察得到的每一个清晰的局部，“忠实”地组装成一幅画面，而没有注意到当他们看清楚某一局部的瞬间，其它的局部却是处在模糊中的。这样，看清一个地方便画一个地方；画一个地方，清楚一个地方；当整幅画完成的时候，画面所有的局部都是清楚的。所有的局部都是视觉中心，所有的局部都是独立的个体，所有的局部都代表了一个瞬间，而整个画面就变成了许多个瞬间之和而再也不是一个完整的瞬间了。可见，这种处处清楚、处处是视觉中心的现象恰好违反了绘画的瞬间原则。这一点，不只是初学者，甚至美术院校的学生也常常容易忽略，结果必然造成画面“散”“不整体”。要纠正这种毛病并不是仅靠勤奋作画就能解决的。首先必须从观念上认识，从而把正确的观察方法贯穿到具体的作画过程中去。

正确的观察方法必须以尊重绘画的瞬间性为原则。无论你观察多久，也不管你注视过景物的多少个细部。待落实到画面上，就应该记住你所描绘的是无穷小的片刻，原则上只能以某一点作为视觉中心。其余的地方就要依次减弱，以保证画面传达给观众的是一个“完美的瞬间”，是具有轻重缓急、前后主次等富有层次的整体，而不是看到什么就抄录什么。特别是在作画趋于完成的时候，更要反复回到整体上来观察，回到原先最吸引你的趣味中心上来观察，审视一下画面其它部位是否太突出而影响到整体。在这时候，画面需要处理的常常不是加强趣味中心的描绘刻画，反而倒是对其它部位的减弱，以保证画面的整体性。

整体的观察方法，敏锐的感知能力对于一个画家来说是非常重要的。在解决了认识上的问题之后，这种能力的获得仍然需要花 ([1]) ([2]) ([3]) ([4]) ([5]) ([6]) ([7]) ([8]) ([9]) ([10]) ([11]) ([12]) ([13]) ([14]) ([15]) ([16]) ([17]) ([18]) ([19]) ([20]) ([21]) ([22]) ([23]) ([24]) ([25]) ([26]) ([27]) ([28]) ([29]) ([30]) ([31]) ([32]) ([33]) ([34]) ([35]) ([36]) ([37]) ([38]) ([39]) ([40]) ([41]) ([42]) ([43]) ([44]) ([45]) ([46]) ([47]) ([48]) ([49]) ([50]) ([51]) ([52]) ([53]) ([54]) ([55]) ([56]) ([57]) ([58]) ([59]) ([60]) ([61]) ([62]) ([63]) ([64]) ([65]) ([66]) ([67]) ([68]) ([69]) ([70]) ([71]) ([72]) ([73]) ([74]) ([75]) ([76]) ([77]) ([78]) ([79]) ([80]) ([81]) ([82]) ([83]) ([84]) ([85]) ([86]) ([87]) ([88]) ([89]) ([90]) ([91]) ([92]) ([93]) ([94]) ([95]) ([96]) ([97]) ([98]) ([99]) ([100]) ([101]) ([102]) ([103]) ([104]) ([105]) ([106]) ([107]) ([108]) ([109]) ([110]) ([111]) ([112]) ([113]) ([114]) ([115]) ([116]) ([117]) ([118]) ([119]) ([120]) ([121]) ([122]) ([123]) ([124]) ([125]) ([126]) ([127]) ([128]) ([129]) ([130]) ([131]) ([132]) ([133]) ([134]) ([135]) ([136]) ([137]) ([138]) ([139]) ([140]) ([141]) ([142]) ([143]) ([144]) ([145]) ([146]) ([147]) ([148]) ([149]) ([150]) ([151]) ([152]) ([153]) ([154]) ([155]) ([156]) ([157]) ([158]) ([159]) ([160]) ([161]) ([162]) ([163]) ([164]) ([165]) ([166]) ([167]) ([168]) ([169]) ([170]) ([171]) ([172]) ([173]) ([174]) ([175]) ([176]) ([177]) ([178]) ([179]) ([180]) ([181]) ([182]) ([183]) ([184]) ([185]) ([186]) ([187]) ([188]) ([189]) ([190]) ([191]) ([192]) ([193]) ([194]) ([195]) ([196]) ([197]) ([198]) ([199]) ([200]) ([201]) ([202]) ([203]) ([204]) ([205]) ([206]) ([207]) ([208]) ([209]) ([210]) ([211]) ([212]) ([213]) ([214]) ([215]) ([216]) ([217]) ([218]) ([219]) ([220]) ([221]) ([222]) ([223]) ([224]) ([225]) ([226]) ([227]) ([228]) ([229]) ([230]) ([231]) ([232]) ([233]) ([234]) ([235]) ([236]) ([237]) ([238]) ([239]) ([240]) ([241]) ([242]) ([243]) ([244]) ([245]) ([246]) ([247]) ([248]) ([249]) ([250]) ([251]) ([252]) ([253]) ([254]) ([255]) ([256]) ([257]) ([258]) ([259]) ([260]) ([261]) ([262]) ([263]) ([264]) ([265]) ([266]) ([267]) ([268]) ([269]) ([270]) ([271]) ([272]) ([273]) ([274]) ([275]) ([276]) ([277]) ([278]) ([279]) ([280]) ([281]) ([282]) ([283]) ([284]) ([285]) ([286]) ([287]) ([288]) ([289]) ([290]) ([291]) ([292]) ([293]) ([294]) ([295]) ([296]) ([297]) ([298]) ([299]) ([300]) ([301]) ([302]) ([303]) ([304]) ([305]) ([306]) ([307]) ([308]) ([309]) ([310]) ([311]) ([312]) ([313]) ([314]) ([315]) ([316]) ([317]) ([318]) ([319]) ([320]) ([321]) ([322]) ([323]) ([324]) ([325]) ([326]) ([327]) ([328]) ([329]) ([330]) ([331]) ([332]) ([333]) ([334]) ([335]) ([336]) ([337]) ([338]) ([339]) ([340]) ([341]) ([342]) ([343]) ([344]) ([345]) ([346]) ([347]) ([348]) ([349]) ([350]) ([351]) ([352]) ([353]) ([354]) ([355]) ([356]) ([357]) ([358]) ([359]) ([360]) ([361]) ([362]) ([363]) ([364]) ([365]) ([366]) ([367]) ([368]) ([369]) ([370]) ([371]) ([372]) ([373]) ([374]) ([375]) ([376]) ([377]) ([378]) ([379]) ([380]) ([381]) ([382]) ([383]) ([384]) ([385]) ([386]) ([387]) ([388]) ([389]) ([390]) ([391]) ([392]) ([393]) ([394]) ([395]) ([396]) ([397]) ([398]) ([399]) ([400]) ([401]) ([402]) ([403]) ([404]) ([405]) ([406]) ([407]) ([408]) ([409]) ([410]) ([411]) ([412]) ([413]) ([414]) ([415]) ([416]) ([417]) ([418]) ([419]) ([420]) ([421]) ([422]) ([423]) ([424]) ([425]) ([426]) ([427]) ([428]) ([429]) ([430]) ([431]) ([432]) ([433]) ([434]) ([435]) ([436]) ([437]) ([438]) ([439]) ([440]) ([441]) ([442]) ([443]) ([444]) ([445]) ([446]) ([447]) ([448]) ([449]) ([450]) ([451]) ([452]) ([453]) ([454]) ([455]) ([456]) ([457]) ([458]) ([459]) ([460]) ([461]) ([462]) ([463]) ([464]) ([465]) ([466]) ([467]) ([468]) ([469]) ([470]) ([471]) ([472]) ([473]) ([474]) ([475]) ([476]) ([477]) ([478]) ([479]) ([480]) ([481]) ([482]) ([483]) ([484]) ([485]) ([486]) ([487]) ([488]) ([489]) ([490]) ([491]) ([492]) ([493]) ([494]) ([495]) ([496]) ([497]) ([498]) ([499]) ([500]) ([501]) ([502]) ([503]) ([504]) ([505]) ([506]) ([507]) ([508]) ([509]) ([510]) ([511]) ([512]) ([513]) ([514]) ([515]) ([516]) ([517]) ([518]) ([519]) ([520]) ([521]) ([522]) ([523]) ([524]) ([525]) ([526]) ([527]) ([528]) ([529]) ([530]) ([531]) ([532]) ([533]) ([534]) ([535]) ([536]) ([537]) ([538]) ([539]) ([540]) ([541]) ([542]) ([543]) ([544]) ([545]) ([546]) ([547]) ([548]) ([549]) ([550]) ([551]) ([552]) ([553]) ([554]) ([555]) ([556]) ([557]) ([558]) ([559]) ([560]) ([561]) ([562]) ([563]) ([564]) ([565]) ([566]) ([567]) ([568]) ([569]) ([570]) ([571]) ([572]) ([573]) ([574]) ([575]) ([576]) ([577]) ([578]) ([579]) ([580]) ([581]) ([582]) ([583]) ([584]) ([585]) ([586]) ([587]) ([588]) ([589]) ([590]) ([591]) ([592]) ([593]) ([594]) ([595]) ([596]) ([597]) ([598]) ([599]) ([600]) ([601]) ([602]) ([603]) ([604]) ([605]) ([606]) ([607]) ([608]) ([609]) ([610]) ([611]) ([612]) ([613]) ([614]) ([615]) ([616]) ([617]) ([618]) ([619]) ([620]) ([621]) ([622]) ([623]) ([624]) ([625]) ([626]) ([627]) ([628]) ([629]) ([630]) ([631]) ([632]) ([633]) ([634]) ([635]) ([636]) ([637]) ([638]) ([639]) ([640]) ([641]) ([642]) ([643]) ([644]) ([645]) ([646]) ([647]) ([648]) ([649]) ([650]) ([651]) ([652]) ([653]) ([654]) ([655]) ([656]) ([657]) ([658]) ([659]) ([660]) ([661]) ([662]) ([663]) ([664]) ([665]) ([666]) ([667]) ([668]) ([669]) ([670]) ([671]) ([672]) ([673]) ([674]) ([675]) ([676]) ([677]) ([678]) ([679]) ([680]) ([681]) ([682]) ([683]) ([684]) ([685]) ([686]) ([687]) ([688]) ([689]) ([690]) ([691]) ([692]) ([693]) ([694]) ([695]) ([696]) ([697]) ([698]) ([699]) ([700]) ([701]) ([702]) ([703]) ([704]) ([705]) ([706]) ([707]) ([708]) ([709]) ([710]) ([711]) ([712]) ([713]) ([714]) ([715]) ([716]) ([717]) ([718]) ([719]) ([720]) ([721]) ([722]) ([723]) ([724]) ([725]) ([726]) ([727]) ([728]) ([729]) ([730]) ([731]) ([732]) ([733]) ([734]) ([735]) ([736]) ([737]) ([738]) ([739]) ([740]) ([741]) ([742]) ([743]) ([744]) ([745]) ([746]) ([747]) ([748]) ([749]) ([750]) ([751]) ([752]) ([753]) ([754]) ([755]) ([756]) ([757]) ([758]) ([759]) ([760]) ([761]) ([762]) ([763]) ([764]) ([765]) ([766]) ([767]) ([768]) ([769]) ([770]) ([771]) ([772]) ([773]) ([774]) ([775]) ([776]) ([777]) ([778]) ([779]) ([780]) ([781]) ([782]) ([783]) ([784]) ([785]) ([786]) ([787]) ([788]) ([789]) ([790]) ([791]) ([792]) ([793]) ([794]) ([795]) ([796]) ([797]) ([798]) ([799]) ([800]) ([801]) ([802]) ([803]) ([804]) ([805]) ([806]) ([807]) ([808]) ([809]) ([810]) ([811]) ([812]) ([813]) ([814]) ([815]) ([816]) ([817]) ([818]) ([819]) ([820]) ([821]) ([822]) ([823]) ([824]) ([825]) ([826]) ([827]) ([828]) ([829]) ([830]) ([831]) ([832]) ([833]) ([834]) ([835]) ([836]) ([837]) ([838]) ([839]) ([840]) ([841]) ([842]) ([843]) ([844]) ([845]) ([846]) ([847]) ([848]) ([849]) ([850]) ([851]) ([852]) ([853]) ([854]) ([855]) ([856]) ([857]) ([858]) ([859]) ([860]) ([861]) ([862]) ([863]) ([864]) ([865]) ([866]) ([867]) ([868]) ([869]) ([870]) ([871]) ([872]) ([873]) ([874]) ([875]) ([876]) ([877]) ([878]) ([879]) ([880]) ([881]) ([882]) ([883]) ([884]) ([885]) ([886]) ([887]) ([888]) ([889]) ([890]) ([891]) ([892]) ([893]) ([894]) ([895]) ([896]) ([897]) ([898]) ([899]) ([900]) ([901]) ([902]) ([903]) ([904]) ([905]) ([906]) ([907]) ([908]) ([909]) ([910]) ([911]) ([912]) ([913]) ([914]) ([915]) ([916]) ([917]) ([918]) ([919]) ([920]) ([921]) ([922]) ([923]) ([924]) ([925]) ([926]) ([927]) ([928]) ([929]) ([930]) ([931]) ([932]) ([933]) ([934]) ([935]) ([936]) ([937]) ([938]) ([939]) ([940]) ([941]) ([942]) ([943]) ([944]) ([945]) ([946]) ([947]) ([948]) ([949]) ([950]) ([951]) ([952]) ([953]) ([954]) ([955]) ([956]) ([957]) ([958]) ([959]) ([960]) ([961]) ([962]) ([963]) ([964]) ([965]) ([966]) ([967]) ([968]) ([969]) ([970]) ([971]) ([972]) ([973]) ([974]) ([975]) ([976]) ([977]) ([978]) ([979]) ([980]) ([981]) ([982]) ([983]) ([984]) ([985]) ([986]) ([987]) ([988]) ([989]) ([990]) ([991]) ([992]) ([993]) ([994]) ([995]) ([996]) ([997]) ([998]) ([999]) ([1000]) ([1001]) ([1002]) ([1003]) ([1004]) ([1005]) ([1006]) ([1007]) ([1008]) ([1009]) ([1010]) ([1011]) ([1012]) ([1013]) ([1014]) ([1015]) ([1016]) ([1017]) ([1018]) ([1019]) ([1020]) ([1021]) ([1022]) ([1023]) ([1024]) ([1025]) ([1026]) ([1027]) ([1028]) ([1029]) ([1030]) ([1031]) ([1032]) ([1033]) ([1034]) ([1035]) ([1036]) ([1037]) ([1038]) ([1039]) ([1040]) ([1041]) ([1042]) ([1043]) ([1044]) ([1045]) ([1046]) ([1047]) ([1048]) ([1049]) ([1050]) ([1051]) ([1052]) ([1053]) ([1054]) ([1055]) ([1056]) ([1057]) ([1058]) ([1059]) ([1060]) ([1061]) ([1062]) ([1063]) ([1064]) ([1065]) ([1066]) ([1067]) ([1068]) ([1069]) ([1070]) ([1071]) ([1072]) ([1073]) ([1074]) ([1075]) ([1076]) ([1077]) ([1078]) ([1079]) ([1080]) ([1081]) ([1082]) ([1083]) ([1084]) ([1085]) ([1086]) ([1087]) ([1088]) ([1089]) ([1090]) ([1091]) ([1092]) ([1093]) ([1094]) ([1095]) ([1096]) ([1097]) ([1098]) ([1099]) ([1100]) ([1101]) ([1102]) ([1103]) ([1104]) ([1105]) ([1106]) ([1107]) ([1108]) ([1109]) ([1110]) ([1111]) ([1112]) ([1113]) ([1114]) ([1115]) ([1116]) ([1117]) ([1118]) ([1119]) ([1120]) ([1121]) ([1122]) ([1123]) ([1124]) ([1125]) ([1126]) ([1127]) ([1128]) ([1129]) ([1130]) ([1131]) ([1132]) ([1133]) ([1134]) ([1135]) ([1136]) ([1137]) ([1138]) ([1139]) ([1140]) ([1141]) ([1142]) ([1143]) ([1144]) ([1145]) ([1146]) ([1147]) ([1148]) ([1149]) ([1150]) ([1151]) ([1152]) ([1153]) ([1154]) ([1155]) ([1156]) ([1157]) ([1158]) ([1159]) ([1160]) ([1161]) ([1162]) ([1163]) ([1164]) ([1165]) ([1166]) ([1167]) ([1168]) ([1169]) ([1170]) ([1171]) ([1172]) ([1173]) ([1174]) ([1175]) ([1176]) ([1177]) ([1178]) ([1179]) ([1180]) ([1181]) ([1182]) ([1183]) ([1184]) ([1185]) ([1186]) ([1187]) ([1188]) ([1189]) ([1190]) ([1191]) ([1192]) ([1193]) ([1194]) ([1195]) ([1196]) ([1197]) ([1198]) ([1199]) ([1200]) ([1201]) ([1202]) ([1203]) ([1204]) ([1205]) ([1206]) ([1207]) ([1208]) ([1209]) ([1210]) ([1211]) ([1212]) ([1213]) ([1214]) ([1215]) ([1216]) ([1217]) ([1218]) ([1219]) ([1220]) ([1221]) ([1222]) ([1223]) ([1224]) ([1225]) ([1226]) ([1227]) ([1228]) ([1229]) ([1230]) ([1231]) ([1232]) ([1233]) ([1234]) ([1235]) ([1236]) ([1237]) ([1238]) ([1239]) ([1240]) ([1241]) ([1242]) ([1243]) ([1244]) ([1245]) ([1246]) ([1247]) ([1248]) ([1249]) ([1250]) ([1251]) ([1252]) ([1253]) ([1254]) ([1255]) ([1256]) ([1257]) ([1258]) ([1259]) ([1260]) ([1261]) ([1262]) ([1263]) ([1264]) ([1265]) ([1266]) ([1267]) ([1268]) ([1269]) ([1270]) ([1271]) ([1272]) ([1273]) ([1274]) ([1275]) ([1276]) ([1277]) ([1278]) ([1279]) ([1280]) ([1281]) ([1282]) ([1283]) ([1284]) ([1285]) ([1286]) ([1287]) ([1288]) ([1289]) ([1290]) ([1291]) ([1292]) ([1293]) ([1294]) ([1295]) ([1296]) ([1297]) ([1298]) ([1299]) ([1300]) ([1301]) ([1302]) ([1303]) ([1304]) ([1305]) ([1306]) ([1307]) ([1308]) ([1309]) ([1310]) ([1311]) ([1312]) ([1313]) ([1314]) ([1315]) ([1316]) ([1317]) ([1318]) ([1319]) ([1320]) ([1321]) ([1322]) ([1323]) ([1324]) ([1325]) ([1326]) ([1327]) ([1328]) ([1329]) ([1330]) ([1331]) ([1332]) ([1333]) ([1334]) ([1335]) ([1336]) ([1337]) ([1338]) ([1339]) ([1340]) ([1341]) ([1342]) ([1343]) ([1344]) ([1345]) ([1346]) ([1347]) ([1348]) ([1349]) ([1350]) ([1351]) ([1352]) ([1353]) ([1354]) ([1355]) ([1356]) ([1357]) ([1358]) ([1359]) ([1360]) ([1361]) ([1362]) ([1363]) ([1364]) ([1365]) ([1366]) ([1367]) ([1368]) ([1369]) ([1370]) ([1371]) ([1372]) ([1373]) ([1374]) ([1375]) ([1376]) ([1377]) ([1378]) ([1379]) ([1380]) ([1381]) ([1382]) ([1383]) ([1384]) ([1385]) ([1386]) ([1387]) ([1388]) ([1389]) ([1390]) ([1391]) ([1392]) ([1393]) ([1394]) ([1395]) ([1396]) ([1397]) ([1398]) ([1399]) ([1400]) ([1401]) ([1402]) ([1403]) ([1404]) ([1405]) ([1406]) ([1407]) ([1408]) ([1409]) ([1410]) ([1411]) ([1412]) ([1413]) ([1414]) ([1415]) ([1416]) ([1417]) ([1418]) ([1419]) ([1420]) ([1421]) ([1422]) ([1423]) ([1424]) ([1425]) ([1426]) ([1427]) ([1428]) ([1429]) ([1430]) ([1431]) ([1432]) ([1433]) ([1434]) ([1435]) ([1436]) ([1437]) ([1438]) ([1439]) ([1440]) ([1441]) ([1442]) ([1443]) ([1444]) ([1445]) ([1446]) ([1447]) ([1448]) ([1449]) ([1450]) ([1451]) ([1452]) ([1453]) ([1454]) ([1455]) ([1456]) ([1457]) ([1458]) ([1459]) ([1460]) ([1461]) ([1462]) ([1463]) ([1464]) ([1465]) ([1466]) ([1467]) ([1468]) ([1469]) ([1470]) ([1471]) ([1472]) ([1473]) ([1474]) ([1475]) ([1476]) ([1477]) ([1478]) ([1479]) ([1480]) ([1481]) ([1482]) ([1483]) ([1484]) ([1485]) ([1486]) ([1487]) ([1488]) ([1489]) ([1490]) ([1491]) ([1492]) ([1493]) ([1494]) ([1495]) ([1496]) ([1497]) ([1498]) ([1499]) ([1500]) ([1501]) ([1502]) ([1503]) ([1504]) ([1505]) ([1506]) ([1507]) ([1508]) ([1509]) ([1510]) ([1511]) ([1512]) ([1513]) ([1514]) ([1515]) ([1516]) ([1517]) ([1518]) ([1519]) ([1520]) ([1521]) ([1522]) ([1523]) ([1524]) ([1525]) ([1526]) ([1527]) ([1528]) ([1529]) ([1530]) ([1531]) ([1532]) ([1533]) ([1534]) ([1535]) ([1536]) ([1537]) ([1538]) ([1539]) ([1540]) ([1541]) ([1542]) ([1543]) ([1544]) ([1545]) ([1546]) ([1547]) ([1548]) ([1549]) ([1550]) ([1551]) ([1552]) ([1553]) ([1554]) ([1555]) ([1556]) ([1557]) ([1558]) ([1559]) ([1560]) ([1561]) ([1562]) ([1563]) ([1564]) ([1565]) ([1566]) ([1567]) ([1568]) ([1569]) ([1570]) ([1571]) ([1572]) ([1573]) ([1574]) ([1575]) ([1576]) ([1577]) ([1578]) ([1579]) ([1580]) ([1581]) ([1582]) ([1583]) ([1584]) ([1585]) ([1586]) ([1587]) ([1588]) ([1589]) ([1590]) ([1591]) ([1592]) ([1593]) ([1594]) ([1595]) ([1596]) ([1597]) ([1598]) ([1599]) ([1600]) ([1601]) ([1602]) ([1603]) ([1604]) ([1605]) ([1606]) ([1607]) ([1608]) ([1609]) ([1610]) ([1611]) ([1612]) ([1613]) ([1614]) ([1615]) ([1616]) ([1617]) ([1618]) ([1619]) ([1620]) ([1621]) ([1622]) ([1623]) ([1624]) ([1625]) ([1626]) ([1627]) ([1628]) ([1629]) ([1630]) ([1631]) ([1632]) ([1633]) ([1634]) ([1635]) ([1636]) ([1637]) ([1638]) ([1639]) ([1640]) ([1641]) ([1642]) ([1643]) ([1644]) ([1645]) ([1646]) ([1647]) ([1648]) ([1649]) ([1650]) ([1651]) ([1652]) ([1653]) ([1654]) ([1655]) ([1656]) ([1657]) ([1658]) ([1659]) ([1660]) ([1661]) ([1662]) ([1663]) ([1664]) ([1665]) ([1666]) ([1667]) ([1668]) ([1669]) ([1670]) ([1671]) ([1672]) ([1673]) ([1674]) ([1675]) ([1676]) ([1677]) ([1678]) ([1679]) ([1680]) ([1681]) ([1682]) ([1683]) ([1684]) ([1685]) ([1686]) ([1687]) ([1688]) ([1689]) ([1690]) ([1691]) ([1692]) ([1693]) ([1694]) ([1695]) ([1696]) ([1697]) ([1698]) ([1699]) ([1700]) ([1701]) ([1702]) ([1703]) ([1704]) ([1705]) ([1706]) ([1707]) ([1708]) ([1709]) ([1710]) ([1711]) ([1712]) ([1713]) ([1714]) ([1715]) ([1716]) ([1717]) ([1718]) ([1719]) ([1720]) ([1721]) ([1722]) ([1723]) ([1724]) ([1725]) ([1726]) ([1727]) ([1728]) ([1729]) ([1730]) ([1731]) ([1732]) ([1733]) ([1734]) ([1735]) ([1736]) ([1737]) ([1738]) ([1739]) ([1740]) ([1741]) ([1742]) ([1743]) ([1744]) ([1745]) ([1746]) ([1747]) ([1748]) ([1749]) ([1750]) ([1751]) ([1752]) ([1753]) ([1754]) ([1755]) ([1756]) ([1757]) ([1758]) ([1759]) ([1760]) ([1761]) ([1762]) ([1763]) ([1764]) ([1765]) ([1766]) ([1767]) ([1768]) ([1769]) ([1770]) ([1771]) ([1772]) ([1773]) ([1774]) ([1775]) ([1776]) ([1777]) ([1778]) ([1779]) ([1780]) ([1781]) ([1782]) ([1783]) ([1784]) ([1785]) ([1786]) ([1787]) ([1788]) ([1789]) ([1790]) ([1791]) ([1792]) ([1793]) ([1794]) ([1795]) ([1796]) ([1797]) ([1798]) ([1799]) ([1800]) ([1801]) ([1802]) ([1803]) ([1804]) ([1805]) ([1806]) ([1807]) ([1808]) ([1809]) ([1810]) ([1811]) ([1812]) ([1813]) ([1814]) ([1815]) ([1816]) ([1817]) ([1818]) ([1819]) ([1820]) ([1821]) ([1822]) ([1823]) ([1824]) ([1825]) ([1826]) ([1827]) ([1828]) ([1829]) ([1830]) ([1831]) ([1832]) ([1833]) ([1834]) ([1835]) ([1836]) ([1837]) ([1838]) ([1839]) ([1840]) ([1841]) ([1842]) ([1843]) ([1844]) ([1845]) ([1846]) ([1847]) ([1848]) ([1849]) ([1850]) ([1851]) ([1852]) ([1853]) ([1854]) ([1855]) ([1856]) ([1857]) ([1858]) ([1859]) ([1860]) ([1861]) ([1862]) ([1863]) ([1864]) ([1865]) ([1866]) ([1867]) ([1868]) ([1869]) ([1870]) ([1871]) ([1872]) ([1873]) ([1874]) ([1875]) ([1876]) ([1877]) ([1878]) ([1879]) ([1880]) ([1881]) ([1882]) ([1883]) ([1884]) ([1885]) ([1886]) ([1887]) ([1888]) ([1889]) ([1890]) ([1891]) ([1892]) ([1893]) ([1894]) ([1895]) ([1896]) ([1897]) ([1898]) ([1899]) ([1900]) ([1901]) ([1902]) ([1903]) ([1904]) ([1905]) ([1906]) ([1907]) ([1908]) ([1909]) ([1910]) ([1911]) ([1912]) ([1913]) ([1914]) ([1915]) ([1916]) ([1917]) ([1918]) ([1919]) ([1920]) ([1921]) ([1922]) ([1923]) ([1924]) ([1925]) ([1926]) ([1927]) ([1928]) ([1929]) ([1930]) ([1931]) ([1932]) ([1933]) ([1934]) ([1935]) ([1936]) ([1937]) ([1938]) ([1939]) ([1940]) ([1941]) ([1942]) ([1943]) ([1944]) ([1945]) ([1946]) ([1947]) ([1948]) ([1949]) ([1950]) ([1951]) ([1952]) ([1953]) ([1954]) ([1955]) ([1956]) ([1957]) ([1958]) ([1959]) ([1960]) ([1961]) ([1962]) ([1963]) ([1964]) ([1965]) ([1966]) ([1967]) ([1968]) ([1969]) ([1970]) ([1971]) ([1972]) ([1973]) ([1974]) ([1975]) ([1976]) ([1977]) ([1978]) ([1979]) ([1980]) ([1981]) ([1982]) ([1983]) ([1984]) ([1985]) ([1986]) ([1987]) ([1988]) ([1989]) ([1990]) ([1991]) ([1992]) ([1993]) ([1994]) ([1995]) ([1996]) ([1997]) ([1998]) ([1999]) ([2000]) ([2001]) ([2002]) ([2003]) ([2004]) ([2005]) ([2006]) ([2007]) ([2008]) ([2009]) ([2010]) ([2011]) ([2012]) ([2013]) ([2014]) ([2015]) ([2016]) ([2017]) ([2018]) ([2019]) ([2020]) ([2021]) ([2022]) ([2023]) ([2024]) ([2025]) ([2026]) ([2027]) ([2028]) ([2029]) ([2030]) ([2031]) ([2032]) ([2033]) ([2034]) ([2035]) ([2036]) ([2037]) ([2038]) ([2039]) ([2040]) ([2041]) ([2042]) ([2043]) ([2044]) ([2045]) ([2046]) ([2047]) ([2048]) ([2049]) ([2050]) ([2051]) ([2052]) ([2053]) ([2054]) ([2055]) ([2056]) ([2057]) ([2058]) ([2059]) ([2060]) ([2061]) ([2062]) ([2063]) ([2064]) ([2065]) ([2066]) ([2067]) ([2068]) ([2069]) ([2070]) ([2071]) ([2072]) ([2073]) ([2074]) ([2075]) ([2076]) ([2077]) ([2078]) ([2079]) ([2080]) ([2081]) ([2082]) ([2083]) ([2084]) ([2085]) ([2086]) ([2087]) ([2088]) ([2089]) ([2090]) ([2091]) ([2092]) ([2093]) ([2094]) ([2095]) ([2096]) ([2097]) ([2098]) ([2099]) ([2100]) ([2101]) ([2102]) ([2103]) ([2104]) ([2105]) ([2106]) ([2107]) ([2108]) ([2109]) ([2110]) ([2111]) ([2112]) ([2113]) ([2114]) ([2115]) ([2116]) ([2117]) ([2118]) ([2119]) ([2120]) ([2121]) ([2122]) ([2123]) ([2124]) ([2125]) ([2126]) ([2127]) ([2128]) ([2129]) ([2130]) ([2131]) ([2132]) ([2133]) ([2134]) ([2135]) ([2136]) ([2137]) ([2138]) ([2139]) ([2140]) ([2141]) ([2142]) ([2143]) ([2144]) ([2145]) ([2146]) ([2147]) ([2148]) ([2149]) ([2150]) ([2151]) ([2152]) ([2153]) ([2154]) ([2155]) ([2156]) ([2157]) ([2158]) ([215

性是极为重要的。通过观察各种局部来体验视觉的瞬间效果。通过视线变换、视点移动来把握住画面的主次关系，增加对绘画艺术瞬间原则的理解，养成整体观察的习惯。当然，观察方法的训练更重要的是在作画的时候进行。此刻，眼与手的训练形成了一个相辅相成的统一体。眼睛观察得法，才能指导手表现得体。而假如手还没有熟练到看到什么就能画下什么的程度，那么观察得再正确，也无法转换成画面。眼与手的训练应该是同步的。画面是检验观察方法正确与否的最好尺度。用科学的观察方法得来的一切，最终还是要为画面服务。

（二）手的训练

手的训练，不光是指对形体的准确描绘，而且更要侧重对钢笔画表现技巧的探索 and 追求。这一点，在已经有了一定的造型能力之后就更加重要。钢笔风景画的表现技巧，最基本的一点就是在对景写生时不要简单地描摹对象。作画过程并不是毫无想象力地对对象进行乏味的抄袭，笨拙地解释；而应该以自己独特的感受，充分发挥绘画工具的特有表现力，对对象进行发掘。找到它的美的真实。这样，出现在纸面上的就不会是外轮廓的单调重复，不会是黑白关系的机械转换，而是一种生动自然的钢笔点线结构。在某种意义上，我们可以说，是将客观真实“翻译”成了有趣的点线组成的笔触。欣赏者在纸面上见到的，就是画家给予的笔触，通过视觉混合，还原成客观真实。这种还原后的真实，就形成了艺术家的情绪和欣赏者的交流。这才是完整的欣赏过程。也就是钢笔画技巧的价值所在了。列维坦曾经说过：“什么是创作画？它是经过画家的气质过滤之后的自然的一角。如果没有这种过滤，那就是毫无意义的东西。”

显然，这一切的前提是对工具和材料的充分掌握。那就先让我们来看看钢笔画所需的工具材料以及怎样用点线结构来造型的。

第二章 工具与材料

不少画家把自己的画具看成是自己艺术生命的一个组成部份。画家爱惜自己得心应手的画具就象战士爱护自己的武器。国画、油、版等画种比较，钢笔画相对说工具比较简便。然而，要得到一支流水畅通，笔尖润滑，手感舒适的钢笔，也并不是一件很容易的事。刚从商店购得的新笔，一般都需要经过一段时间的使用、熟悉，“磨和”甚至适当改进，才能逐渐行走自如。钢笔画所需的工具材料大致如下：

（一）**钢笔**：目前国内市场上能购到可以用作钢笔画的大致有三类笔。第一是能蓄存墨水，用于日常书写的自来水笔；第二是各种型号的蘸水笔；第三是各种新型的签字笔，滚珠笔等圆头笔以及纤维笔等。（图2—1）是英国钢笔画家尹文斯（Erans）的钢笔画工具。在这三类笔中，显然蘸水笔作画的历史最长。一般的蘸水笔笔尖细巧，弹性较好，可以根据落笔轻重调节笔尖的开缝，画出富有粗细变化的线来。这是自来水笔不容易做到的（图2—2）。但蘸水笔本身不能蓄存墨水，在作画时必须不断地蘸水，刚刚饱蘸了墨水时画出的线条会比以后画出的线略粗些。因而大面积排线时就不容易均整。野外写生时必须配以墨水瓶，清洗笔尖的水壶。自来水笔，笔尖也有一定弹性，但不及蘸水笔。一般说来，自来水笔笔尖经久耐磨，远胜于蘸水笔。它的最大优点就是自身可以蓄水，灌满了水后作画可一气呵成。野外写生，特别是在旅行写生中使用尤为方便。自来水笔笔尖的粗细调节不及蘸水笔，但如果用钳子将笔尖略加弯曲，如（图2—3）所示，就能通过变换笔尖和纸张的接触面，画出粗细变化很大的线条来。（图2—4）和（图2—5）就是用这一加工过的笔尖起稿和铺出调子的例证。我的许多钢笔画都是用自己加工过的自来水笔画成的。第三类笔，滚珠笔（英语称Rotring Pen），类似签字笔，在我国问世年代并不长，书写起来象圆珠笔一样润滑，然笔尖完全没有弹性。画出的线条清晰稳定，自然流畅，粗细均整，因而极有个性，使用得当，也会产生很好的效果。（图1—1）所示的各种工具就是尹文斯用这种笔画的。

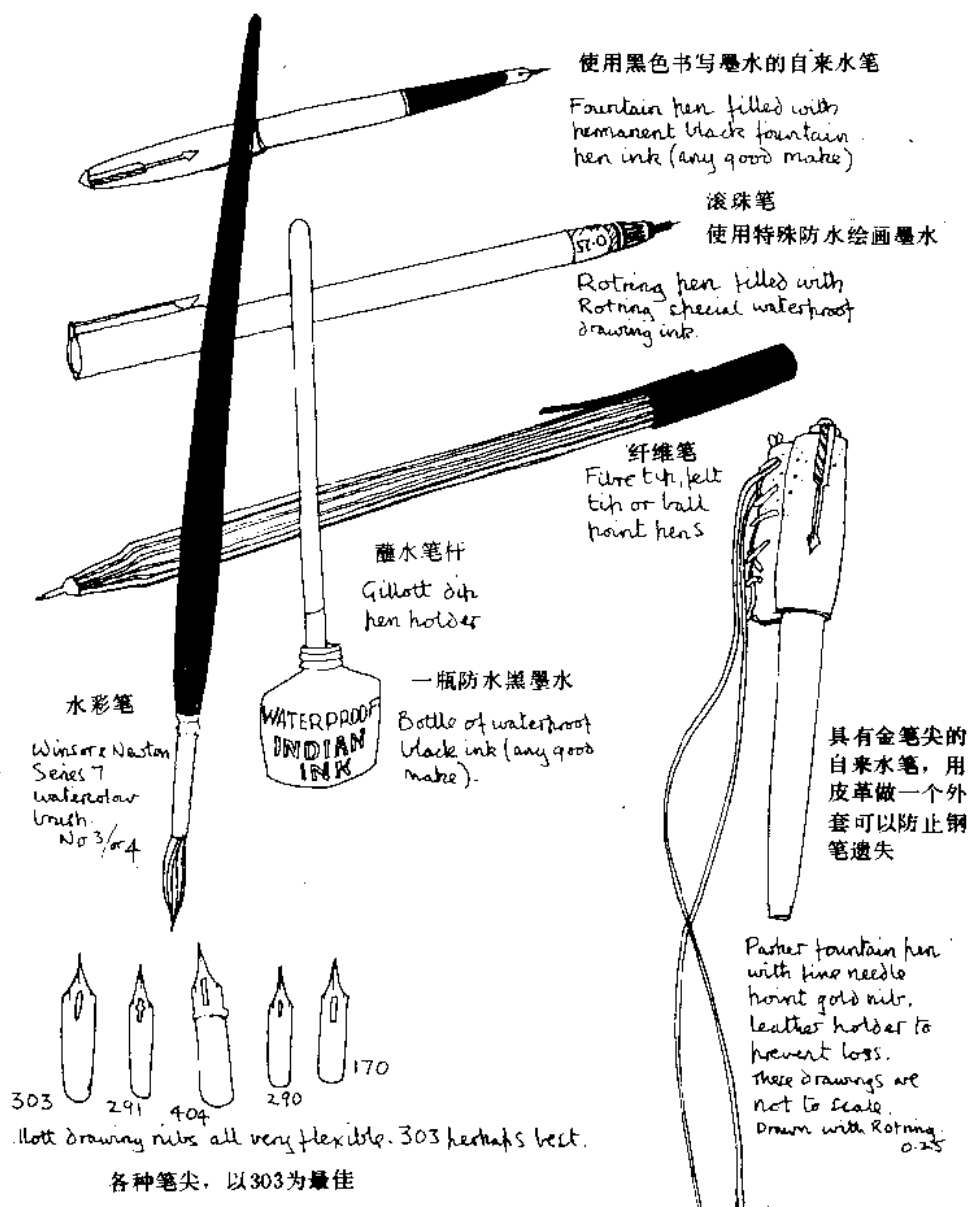

图 (2-1)

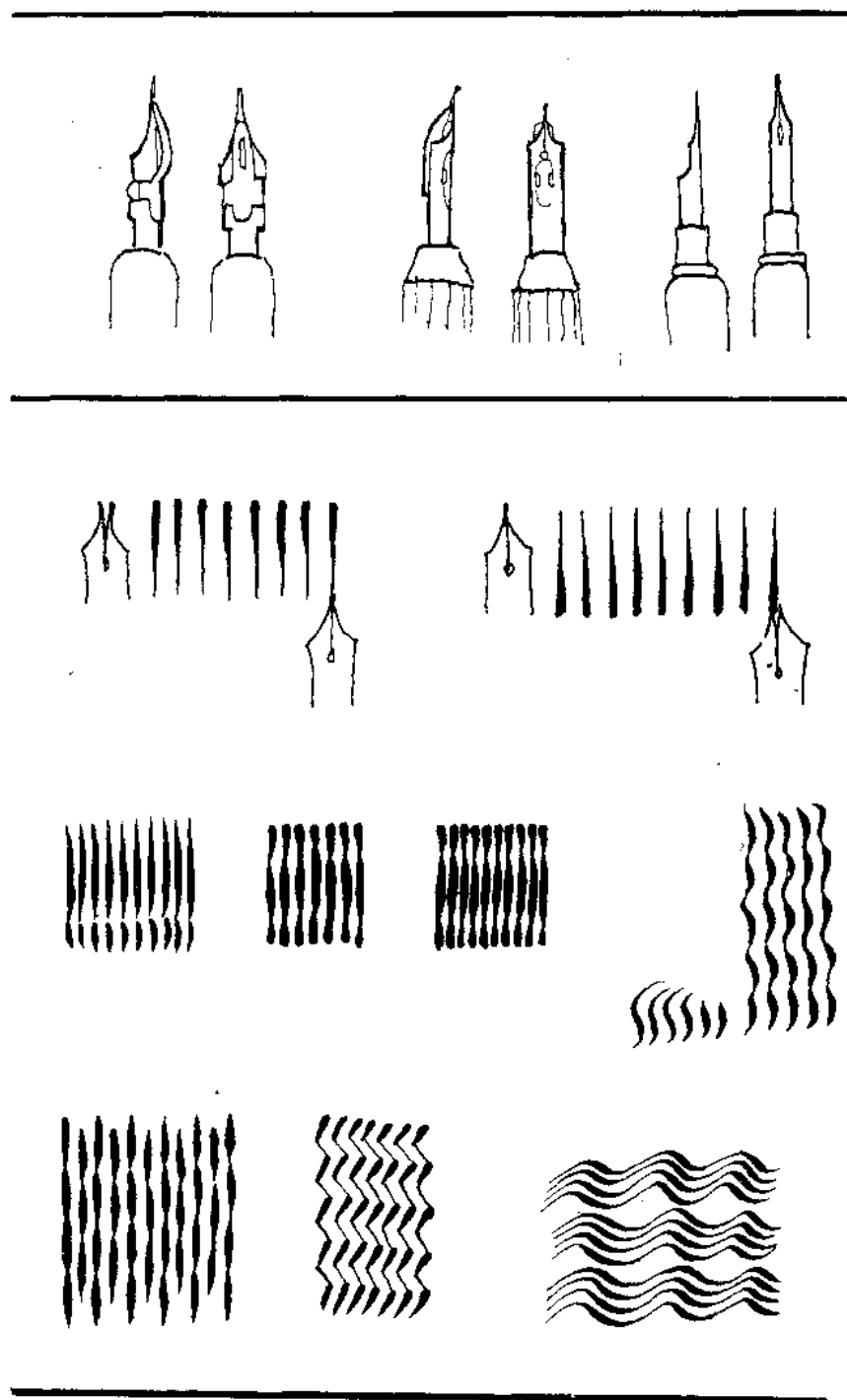

图 (2--2)

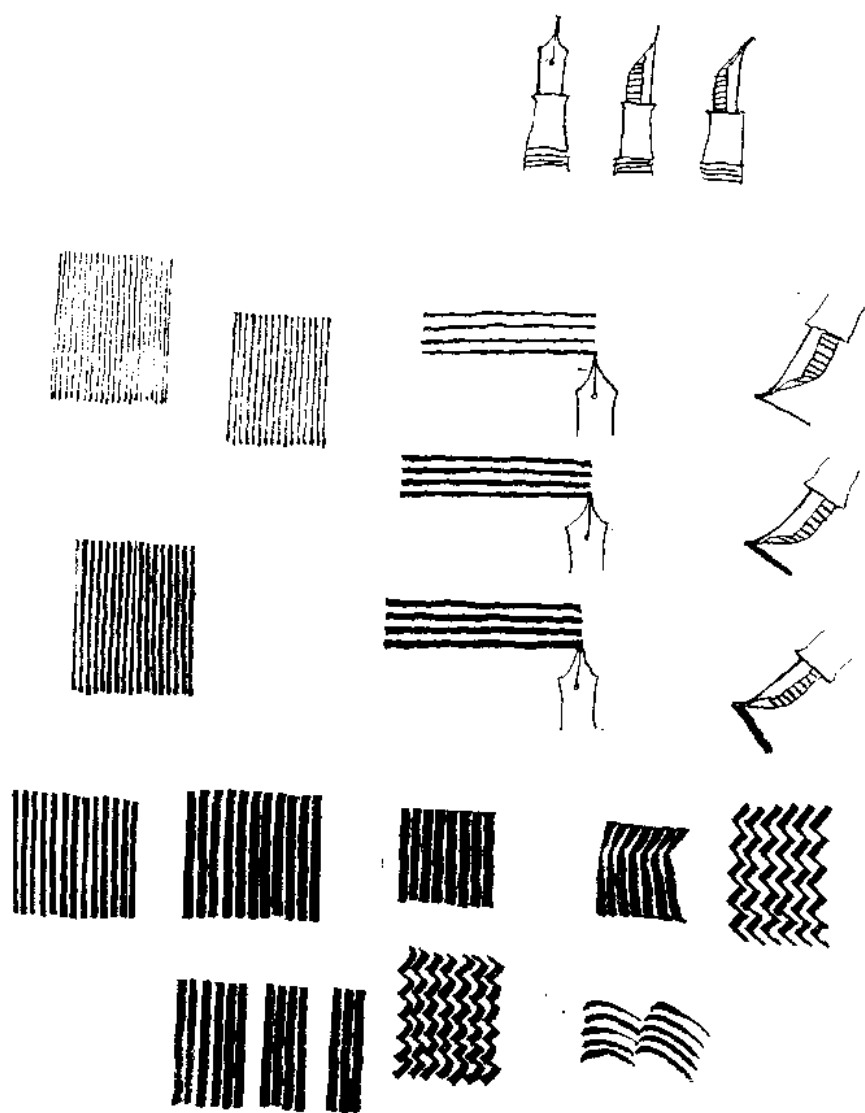

图 (2-3)

图 (2-4)

图 (2-5)

(二) 墨水：钢笔画没有谁规定过必须要用黑色墨水，也没有谁认为不能用多种彩色墨水混合成色彩效果。但由于钢笔的表现力正是它的点线的造型特征，多种色彩的混合反而会削弱它的这一特征，从而丢失画种的个性。因而钢笔画侧重于用单一的墨水来作画。而在各种颜色的墨水中，黑色的碳素墨水多用于记载档案文件，水浸日晒不易退色，可使作品得以长久保存。黑色也便于复印和制版印刷。不论何种墨水，在使用过程中，要经常清洗笔尖和其它各个部分，防止墨水积淀，保持笔尖的清洁，使之行走流畅，出水均匀。

(三) 画纸：纸张是画家施展自己才华的“用武之地”。有经验的画家似乎并不在乎在什么纸上作画，其实恰恰相反，他们特别注重画纸的性质，甚至近乎出自本能似的“因材施教”，根据不同的纸质可以画出不同的效果。显然，研究纸张是重要的。钢笔画所关心的用纸有三个方面：一是纸张的克数和密度；二是纸的含胶量和吸水性；三是纸张表面的光洁度和肌理。纸张的克数决定纸的厚薄，也决定纸的密度和强度。初学者一般不宜在太薄的纸上作画（即不低于100克）同样的钢笔在不同密度的纸上产生的效果是不同的。纸的密度低，纸质结构松散，墨水上，就会四散渗开，笔迹不易清晰。同样，含胶量低的纸也会吸水，产生“浸”的效果。初学者在这种纸上作画是不易把握的。含胶量高的纸，墨水不易契入。倘若纸面光滑，墨水的附着力也会减弱。不小心就容易将画好的线条擦糊。纸面的光洁与否也会对钢笔的笔迹产生极大的影响。刚开始画，可用表面较光滑的胶版纸或素描纸，或者照相纸或放大纸的背面。以后，画得多了，会逐渐把握各种纸张的性能，根据自己的习惯，会懂得根据作画的内容、技法需要，选择适当的纸张。如有色的书面纸、光滑的铜版纸、甚至表面粗糙的水彩纸以及有特殊纹理的包装纸等等。

(四) 其它工具：

小刀：可用于在画好的画面上刮出草丛、树干等增加表现手法，丰富画面效果，也可以在光洁的纸上刮去笔迹，进行修补。

吸水纸：用过滤纸，宣纸均可。可吸干纸上尚未凝固的墨水，擦拭笔尖也很理想。

擦笔布：使用时略加点水，使之微微湿润。钢笔画常常在画到一定程度时，便觉笔尖沉重，流水不畅。这是由于墨水中有沉淀，纸面上也有细小浮尘，加上笔尖划下的纸屑逐渐聚积到笔尖上，影响使用。这时，用微湿润的布擦拭笔尖后，再画时会非常舒服。

毛笔：虽然钢笔是主要工具，但遇到需要大面积涂黑时，不妨使用毛笔更加痛快淋漓。毛笔的干擦配以钢笔的线条，组织得当，可以丰富钢笔画的表现效果。

缩小镜：一般的度数较深的近视镜片都可以作为缩小镜使用。在作画过程中特别是趋于完成时，通过缩小画面进行观察，有助于把握整体效果。

第三章 基本技法

（一）笔触·色调·层次

笔触

钢笔画是通过点、线及其排列组合来表现不同的明暗块面，组成画面的整体色调的。这就决定了笔触在构成画面中的重要作用。所谓钢笔画的笔触，并不是指单一的线条，而是指最基本的点线走向及点线组合所构成的基本单元。不同的笔触可以刻画和描绘不同质地的景物：草地、石头、树丛，远山、近水、天空，木板、土墙、砖房等。在整体上，笔触不但组成色调，而且也是把握画面情调的重要因素。笔触，作为画面结构的最基本单位，有点儿象分子结构决定物体性质；细胞基因决定生命特征那样，运笔排线的轻、重、缓、急，笔触运动的曲、直、动、静，笔调的变化节律，在总体格局的支配下，可以演绎出各种各样的情调。当然这是后话了。

笔触的组成和掌握，不妨先从线条的组合来着手练习。（图3—1）是一些最基本的线条组合。六组笔触，显示了从短线组合到长线组合的六种不同效果。相比之下，短线的组合显得快速有力，线条越长，速度也就越缓慢。