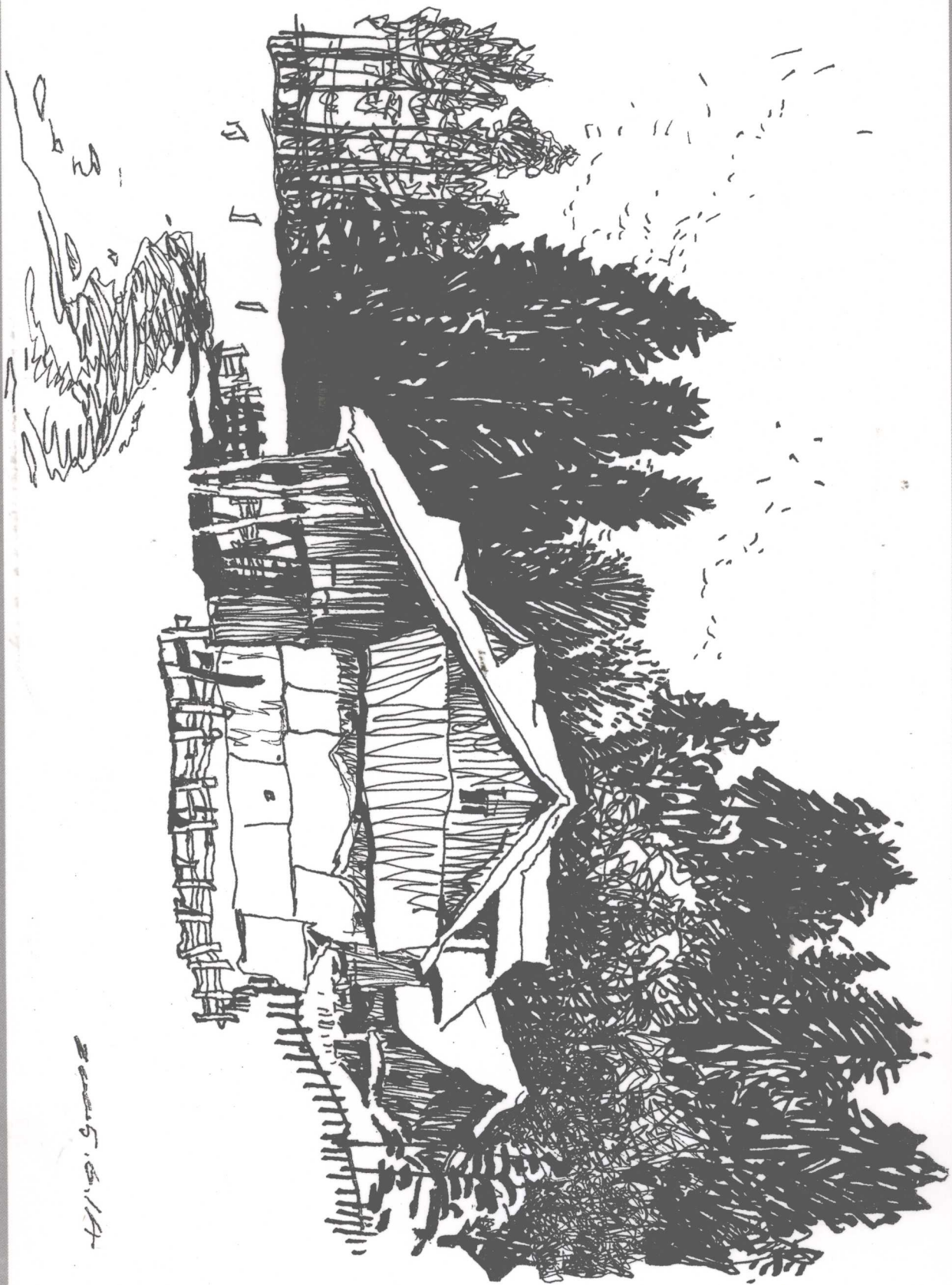

蔡宏坡 颜静容 著
中国纺织出版社

钢笔风景写生技法

GANGBI FENGJING XIESHENG JIFA

钢笔风景写生技法

GANGBI FENGJING XIESHENG JIFA

蔡宏坡 颜静容 著

图书在版编目(CIP)数据

钢笔风景写生技法 / 蔡宏坡, 颜静容著. —北京: 中国纺织出版社, 2009.1

ISBN 978-7-5064-5346-2

I. 钢… II. ①蔡…②颜… III. 钢笔画: 风景画: 写生画—技法 (美术) IV. J214.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 178127 号

策划编辑: 胡 姣	责任校对: 寇晨晨
版式设计: 胡 姣	责任印制: 陈 涛

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司制版 北京盛通印刷股份有限公司印刷
各地新华书店经销

2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 8

字数: 88 千字 定价: 30.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

目录

一、写生工具的准备 / 1

- (一) 钢笔 / 1
- (二) 墨水 / 1
- (三) 纸张 / 1

二、写生的几个要点 / 1

- (一) 用笔技巧 / 1
- (二) 取景 / 1
- (三) 构图 / 2
- (四) 黑、白、灰的处理 / 2

三、钢笔风景写生具体景物画法 / 10

- (一) 树的画法 / 10
- (二) 建筑物的画法 / 16
- (三) 路面、水面的画法 / 32
- (四) 投影的画法 / 42
- (五) 山景的画法 / 48

四、中国山水画章法构图形式、透视规律和审美原理的吸取、运用 / 56

五、范画欣赏 / 73

钢笔风景写生的特点是工具简单，携带方便，既能迅速完成对景物的描绘，又能用单一一种颜色——黑色，把三维的、色彩纷呈的对象通过点、线、面的疏密组合转换到平面的纸上。钢笔风景写生意味着作画时必须看着景物、对象来描绘，但是我们在进行写生时，不能只是一丝不苟地刻画对象，不能仅仅是对对象的复制，而应该是一个描绘的过程，一个加工的过程，一个再创作的过程。通过这样的写生过程，我们一方面获得了丰富的素材，另一方面也锻炼了描绘对象的能力，绘画技巧在作画过程中得到提高。

面对丰富多彩的自然景色，如何用钢笔把它记录下来，从而完成一幅生动优美的艺术作品，这确实需要有一定的理论知识和娴熟的技巧。在本书中，我们列举了一些优秀的图例对钢笔风景写生技法作简要的介绍，以供学习者在写生时参考。

一、写生工具的准备

(一) 钢笔

子曰：工欲善其事，必先利其器。用于钢笔风景写生的专业钢笔有速写钢笔和硬笔书法笔两种。一般我们较常使用的是速写钢笔。这种钢笔初次使用出水较流利、通畅，但日子久了之后，笔管和笔尖的通道容易堵塞，使用起来十分不便。所以，在新的速写钢笔购买之后，要对其进行再加工，加工的主要地方则是加深笔舌的小水槽，以提高出水的顺畅度，如图1。但在加工时要注意不能将水槽加工得太粗、太深，这样容易出水太快，从而导致作画时出现滴水现象。

(二) 墨水

最好使用碳素墨水，不要用绘图墨水。碳素墨水不同于一般的墨水，其特点是墨黑且浓度适中，能画出流畅的线条。而绘图墨水浓度太大，主要是供鸭嘴笔使用的，在速写钢笔上使用很容易堵住笔管。

(三) 纸张

钢笔风景写生一般使用纸面比较光滑，纸质结实，纸色纯白的纸。这样的纸画起来线条流畅、自由、生动。当然也可以试着用其他类型的纸，如用粗面纸作画可以产生古朴、稚拙的线条，适合表现苍老的树枝、斑驳的老墙等。

二、写生的几个要点

(一) 用笔技巧

速写钢笔与普通钢笔的不同之处在于线条运用时会有粗细的变化，如图2。当然，这

里列出的例子只能是一种提示，实际在作画时景物的变化是丰富多彩的，线条粗细、疏密变化也应多种多样的。运用恰当的点、线、面去表现对象，在不断的作画练习、反复探索中，作画技巧就会有所提高。

(二) 取景

一般来说，钢笔风景写生的画幅不大，多为16开或8开，场面氛围较小，所以在选景上需有所取舍。这样在较短的时间内就能完成画面，对于画面的整体效果也比较好把握与协调。如图3表现的是一幢房子，房子旁边有几棵树，前面是一片生长有睡莲的池塘。其实在写生过程中，见到的景物要比画面上的复杂、丰富得多，面对这样的景物，要选择

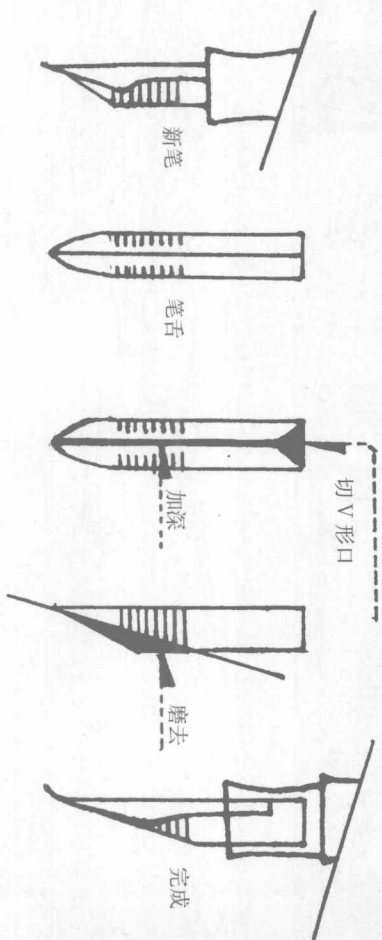
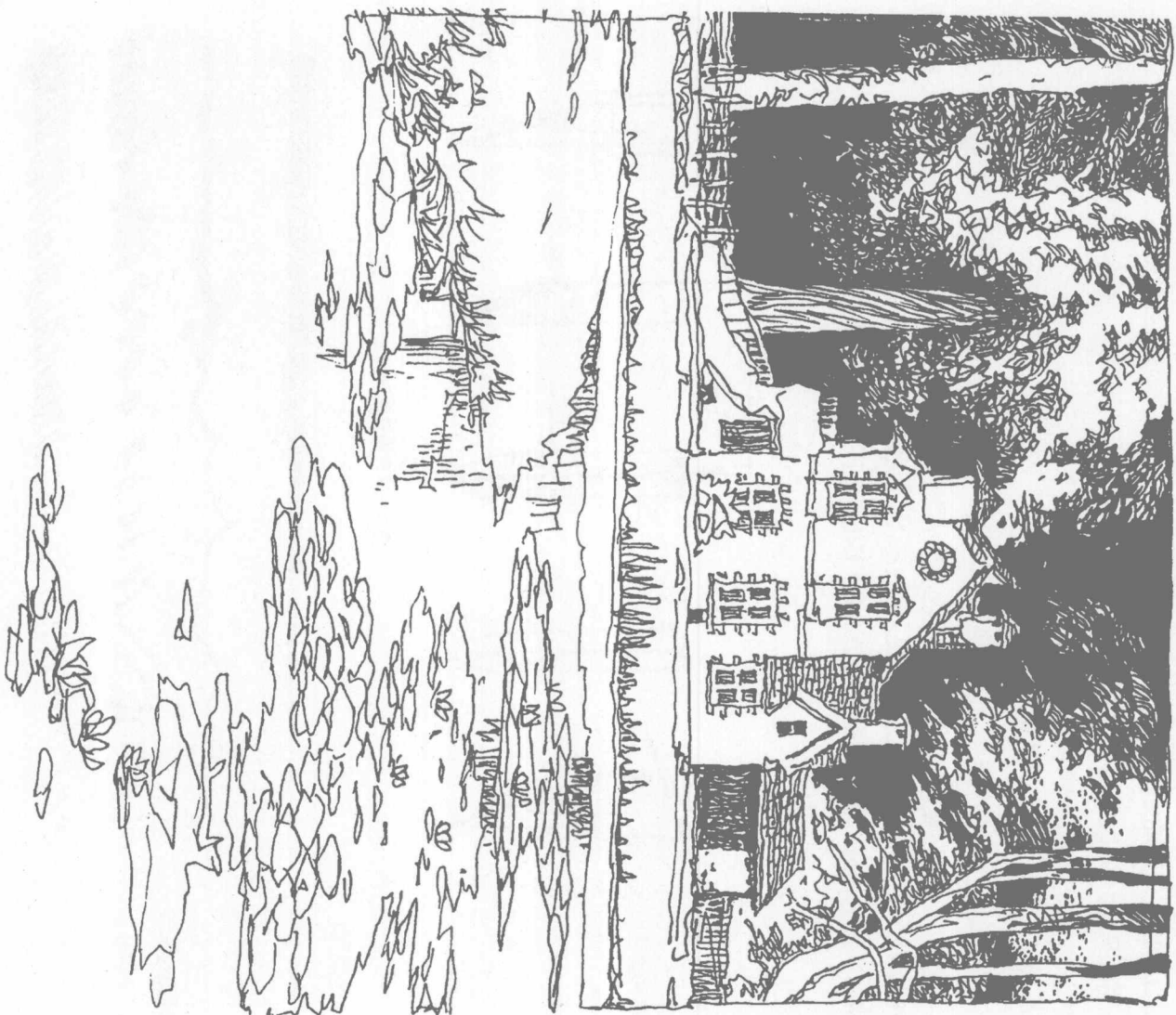

图1 速写钢笔的再加工

图2 速写钢笔所表现的各种线条

最为感兴趣的景物，以归纳的方法进行艺术加工。图4表现的是一座建筑物，背面对大海、沙滩、云彩和飞翔的海鸥。画面中大块的海水用黑色表现，沙滩在靠近建筑物的地方用比较密集的点表现，以烘托建筑物，这样的取景使整个画面层次分明，前后有序。图5表现的是三大块景物，房屋建筑群、建筑群后面的树、建筑群前面小起伏的地面，它们都是经过提炼后表现出的对象。

(三) 构图

一般情况下，一幅钢笔风景画是由多种多样的物体组合而成的。我们必须将这些物体构成一组具有一定美感整体形象，这便是构图的要求。具体地分析，我们可以将构图的形式概括地分成简单的几何形态，如三角形、圆形、弧形、正梯形等。所有的这些几何形，都是我们用最简单的形式归纳构图的一般形态，以便于我们把握构图的对称、均衡、统一、对比等关系，这就是构图的基本原则。经常地做构图练习，就会极大地丰富自己的艺术思维。图6~图8都是一些取景构图的练习，可作为学习者的参考范本。

(四) 黑、白、灰的处理

在钢笔风景写生时，面对的是有丰富色彩的景物，如绿色的树、白色或灰色的建筑物、黄色的路、红色的砖瓦、蓝色的天空、深蓝色的大海及白色浪花……而钢笔画所使用的颜色只有一种——黑色。如何用单一的黑色表现出景物丰富的色彩，表现对象的深浅度呢？这就要用素描的眼光，对比的观察方法看待景物，任何色彩在这时只有深浅之分，写生时就需要将这种深浅变化用黑、白、灰充分表现出来。黑、白这两种色块比较好理解，而灰色块主要是用点、线的疏密变化来表现，如图9~图11所示。

图3 池边别墅

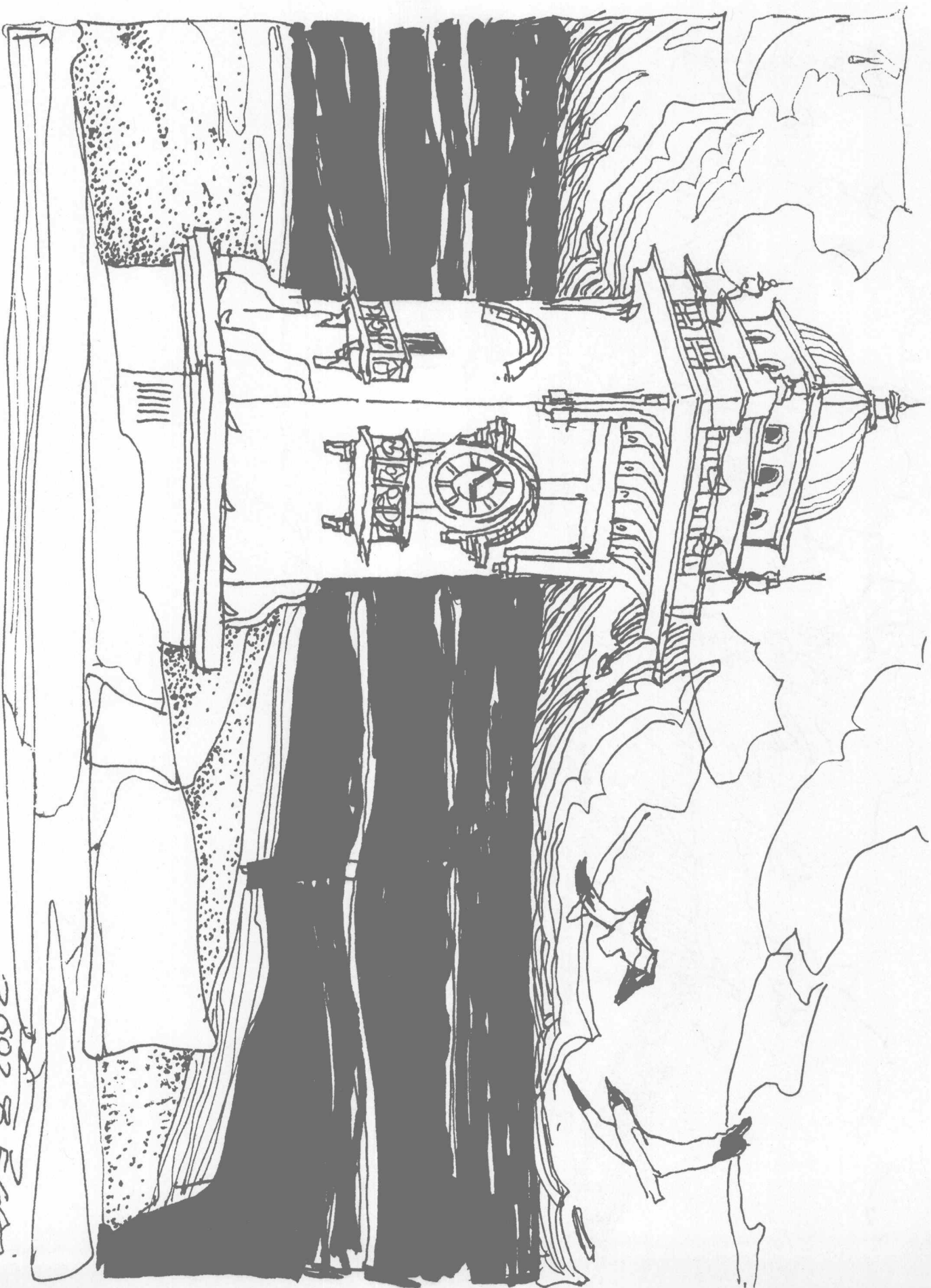

图 4 钟楼

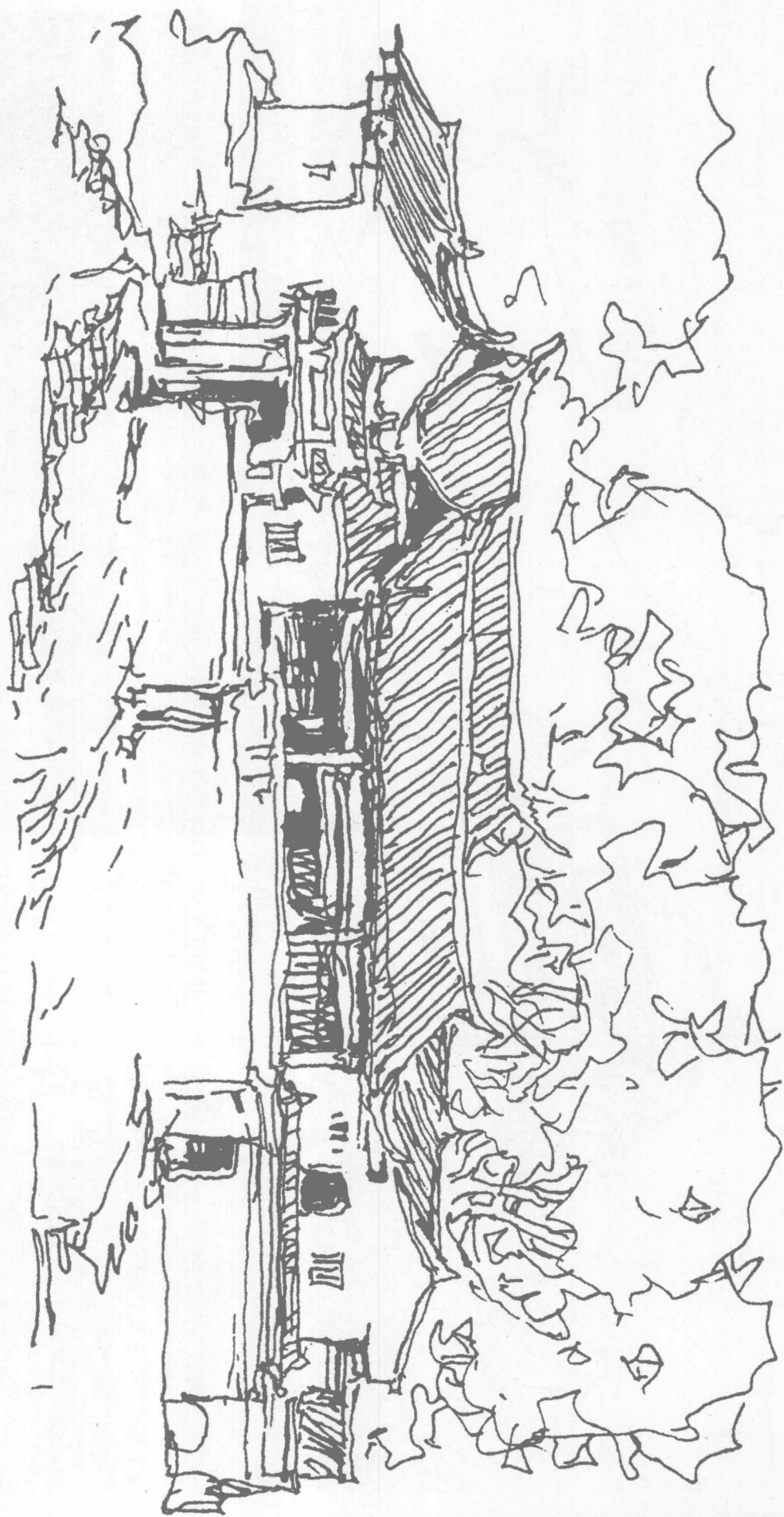

图 5 福建闽南民居

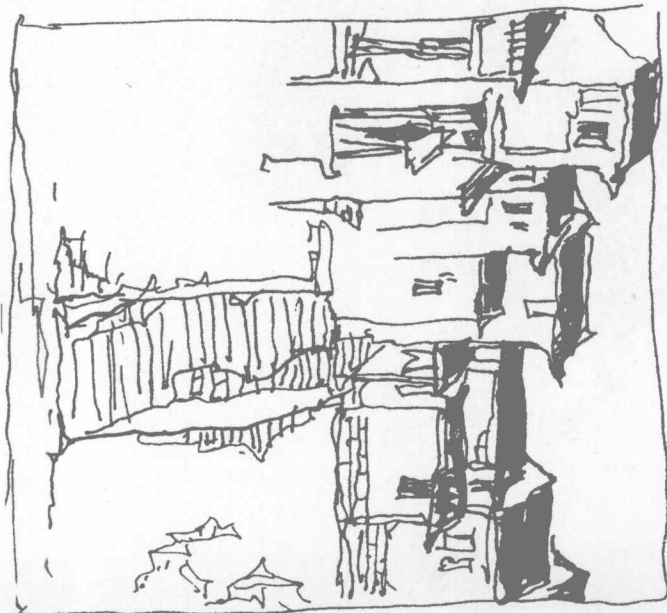
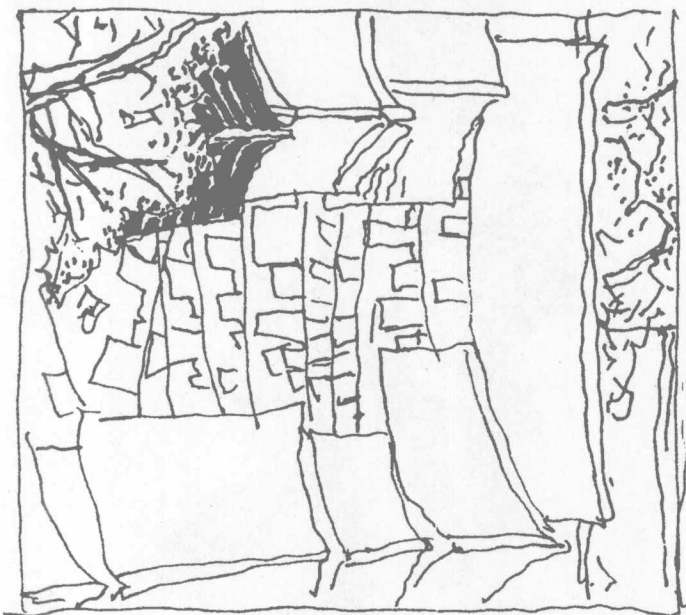
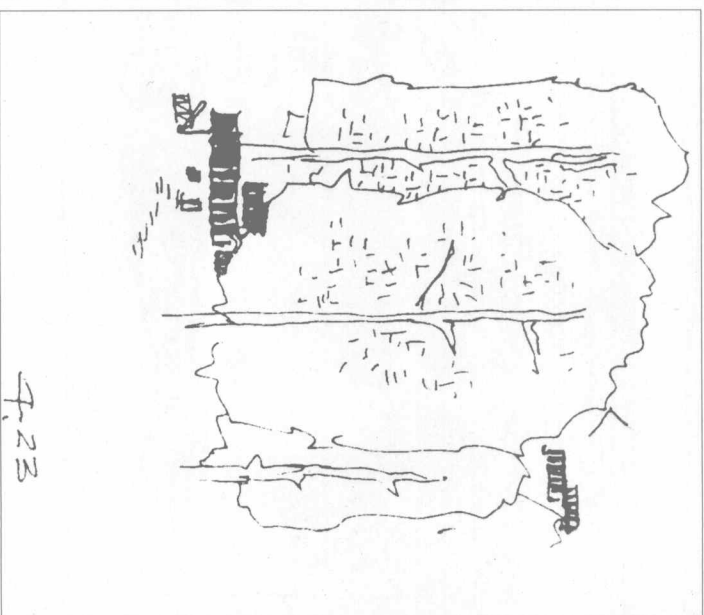
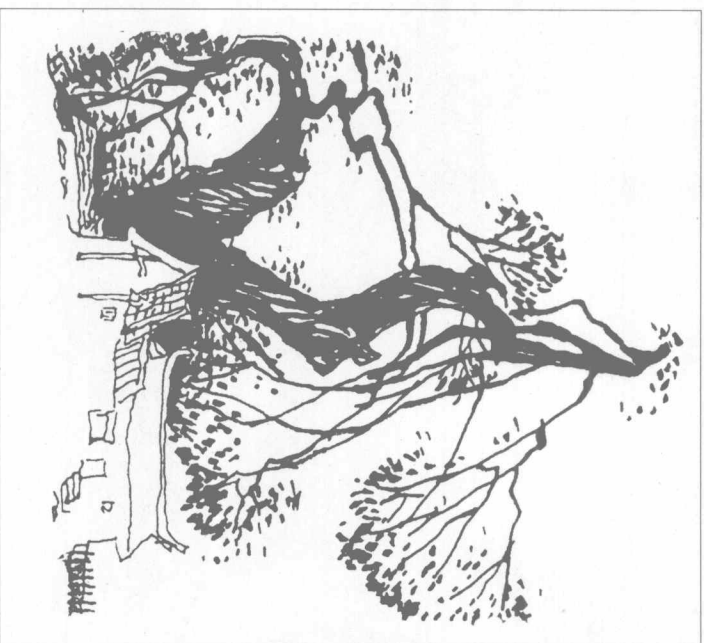
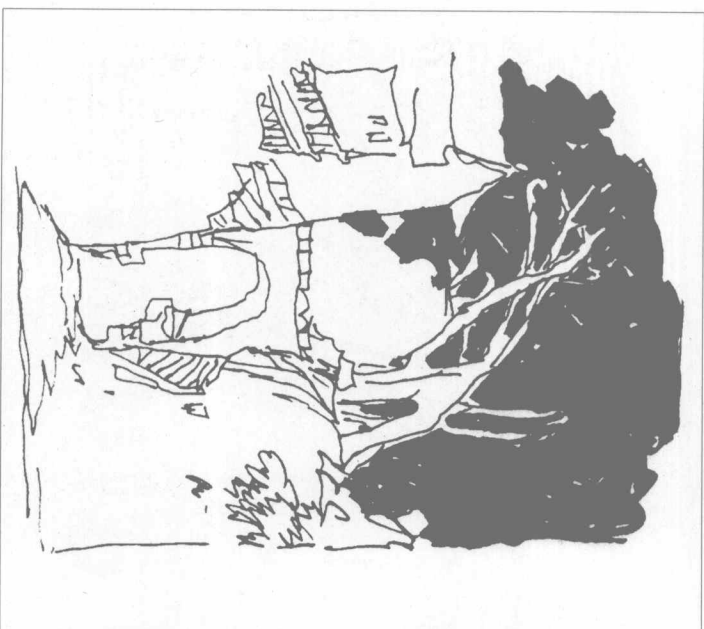

图 6 构图练习之一

4.23

图7 构图练习之二

图 8 构图练习之三

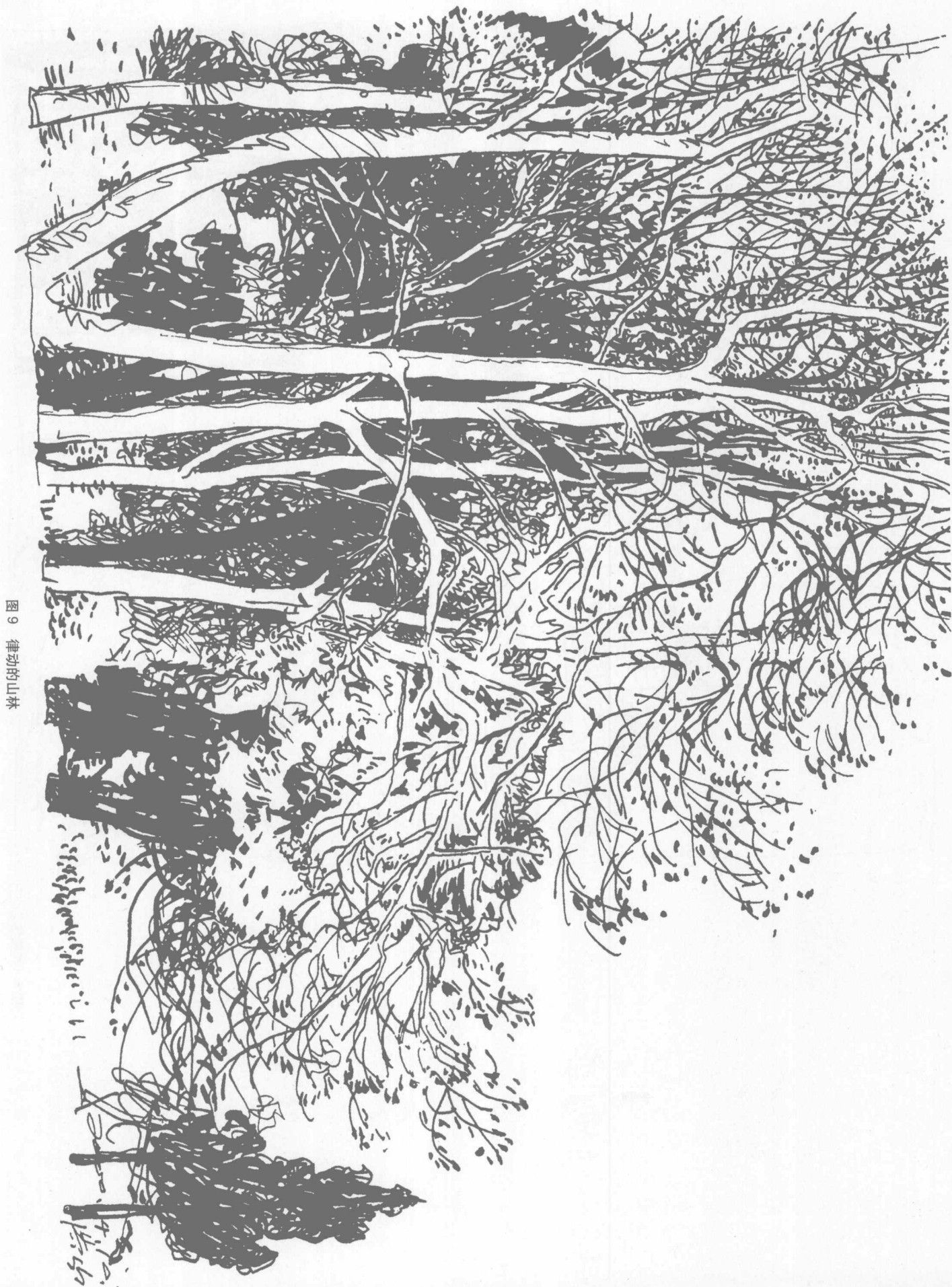

图9 律动的山林

图 10 三棵松树

图 11 迎客松

三、钢笔风景写生具体景物画法

(一) 树的画法

树木是钢笔风景画的主要组成部分，它们有的高耸挺拔，有的婀娜多姿……说不尽的美丽与动人。

一棵树有主干、无数的枝杈、繁星似的叶子，面对如此复杂的对象，如何表现好它们呢？一般来说，应从整体入手进行观察，概括树木的细节部分，重点表现它们的外形和动态，这样表现出来的树木才整体、统一，不会出现散乱的画面效果。

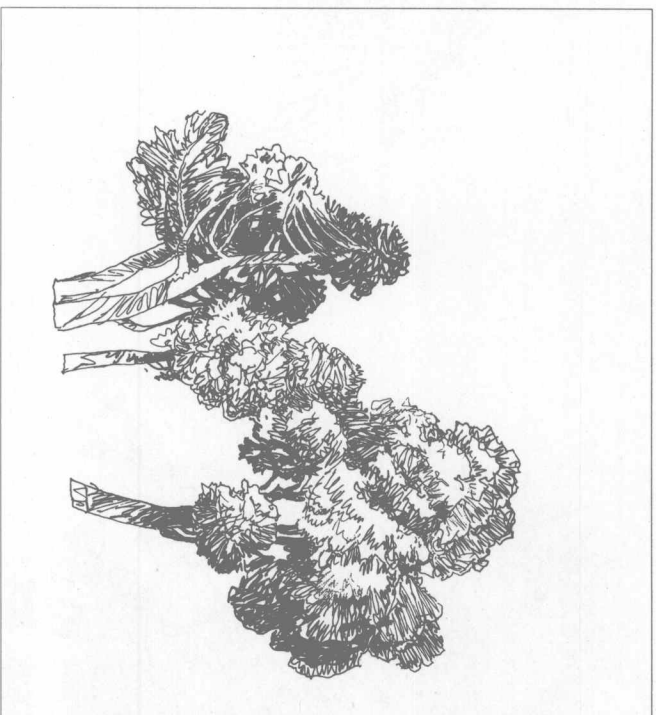
1. 《小街边的树木》作画步骤

步骤一 从左往右用线勾勒出树的外形，画出树受光部分与中间色调的大概位置。树干与树枝的位置要准确。

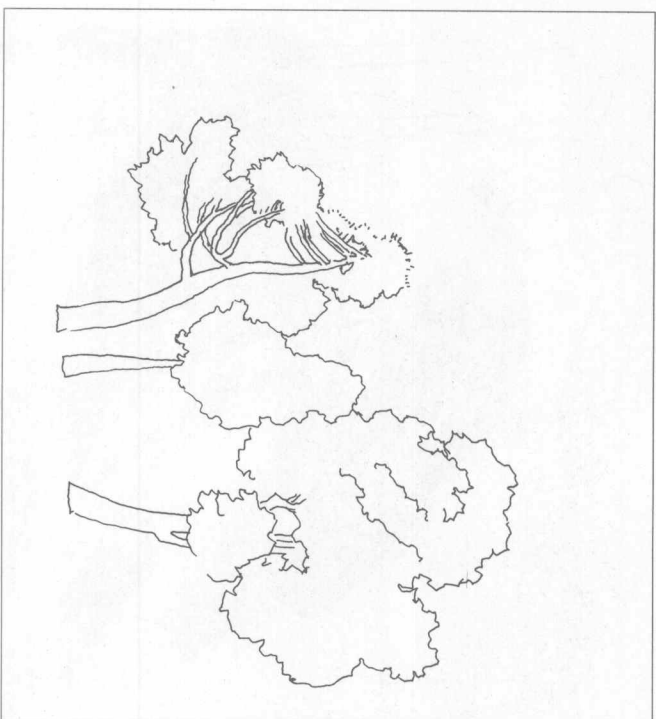
步骤二 进一步表现树的形象，左边的树用有规律向左倾斜的运动线表现出动感，右边的树用向心线描绘，中间的树则用不规则的线条描绘。

步骤三 完成主要的三棵树的总体刻画外，左边的两棵小树可运用长点进行表现，以体现动感，丰富树的形象。地面上加上连线使7棵树连成整体。

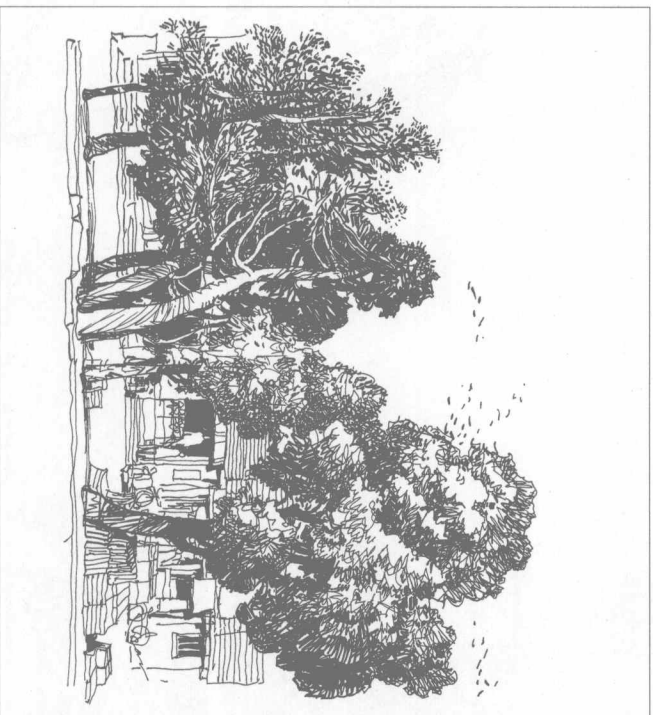
步骤四 简要画出树后的小屋，以增加画面的空间感。

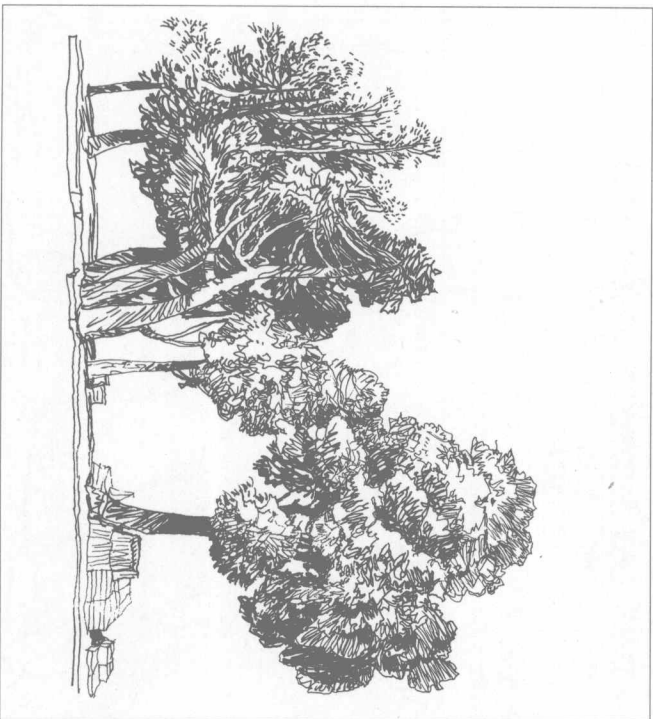
步骤二

步骤一

步骤四

步骤三

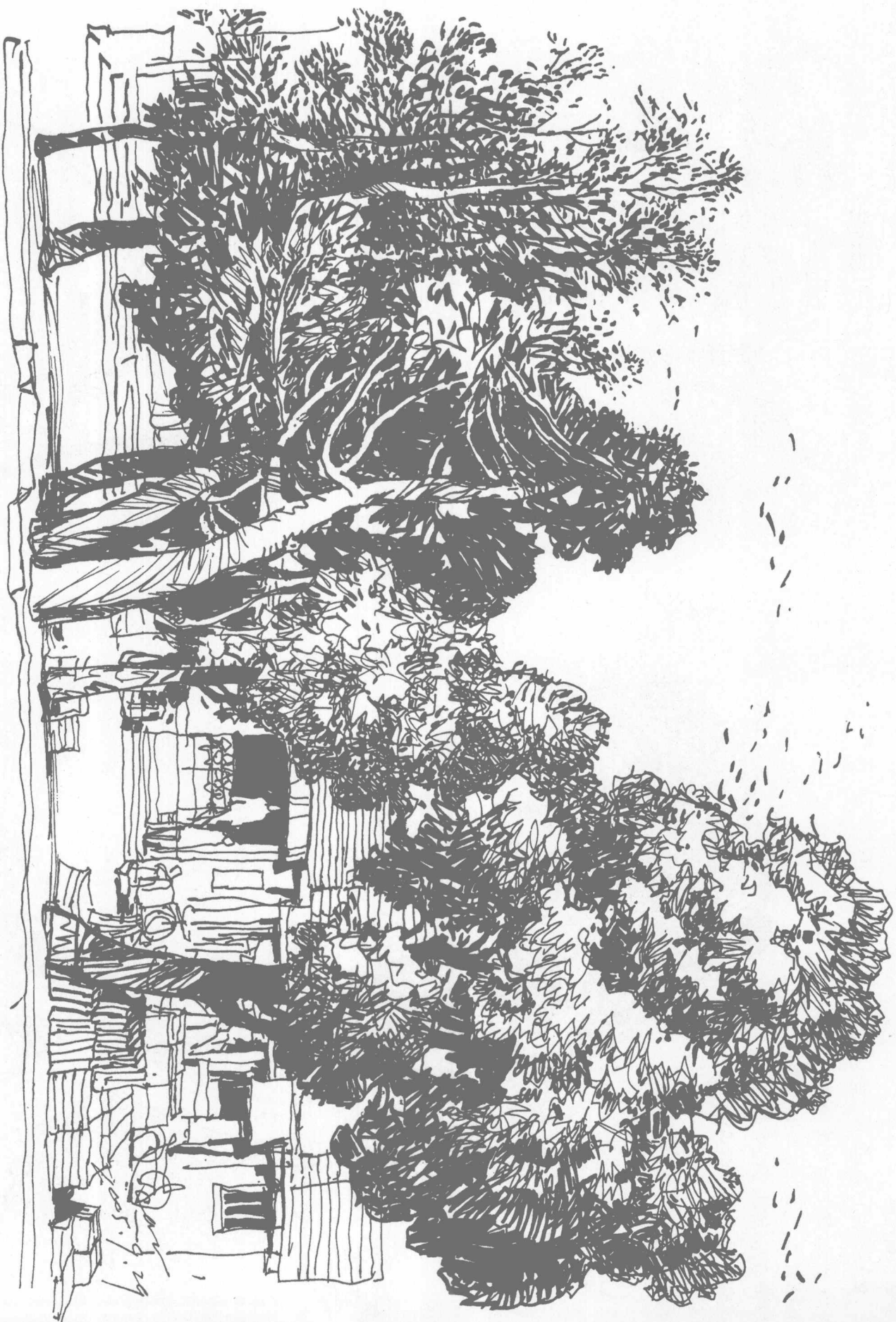

图 12 小街边的树木

这幅画表现的是排列在一起的树木。画面中不同树木运用了不同的表现方法，从而体现出不同树木的品种及形态，生动且丰富。天空中的几笔自由横点，增加了画面的活力和空间感（图12）。

2. 范画点评

图 13 ~ 图 17 中近处树干用长线勾出, 树枝、树叶运用不规则的连线或点进行表现, 动态飞扬。树枝与树叶形成灰色层次, 起到中间连接的作用。远处的树木用深色进行描绘起到概括整体的作用, 这样画面就呈现了树木繁茂、欣欣向荣的景色。

图 13 山顶的古松

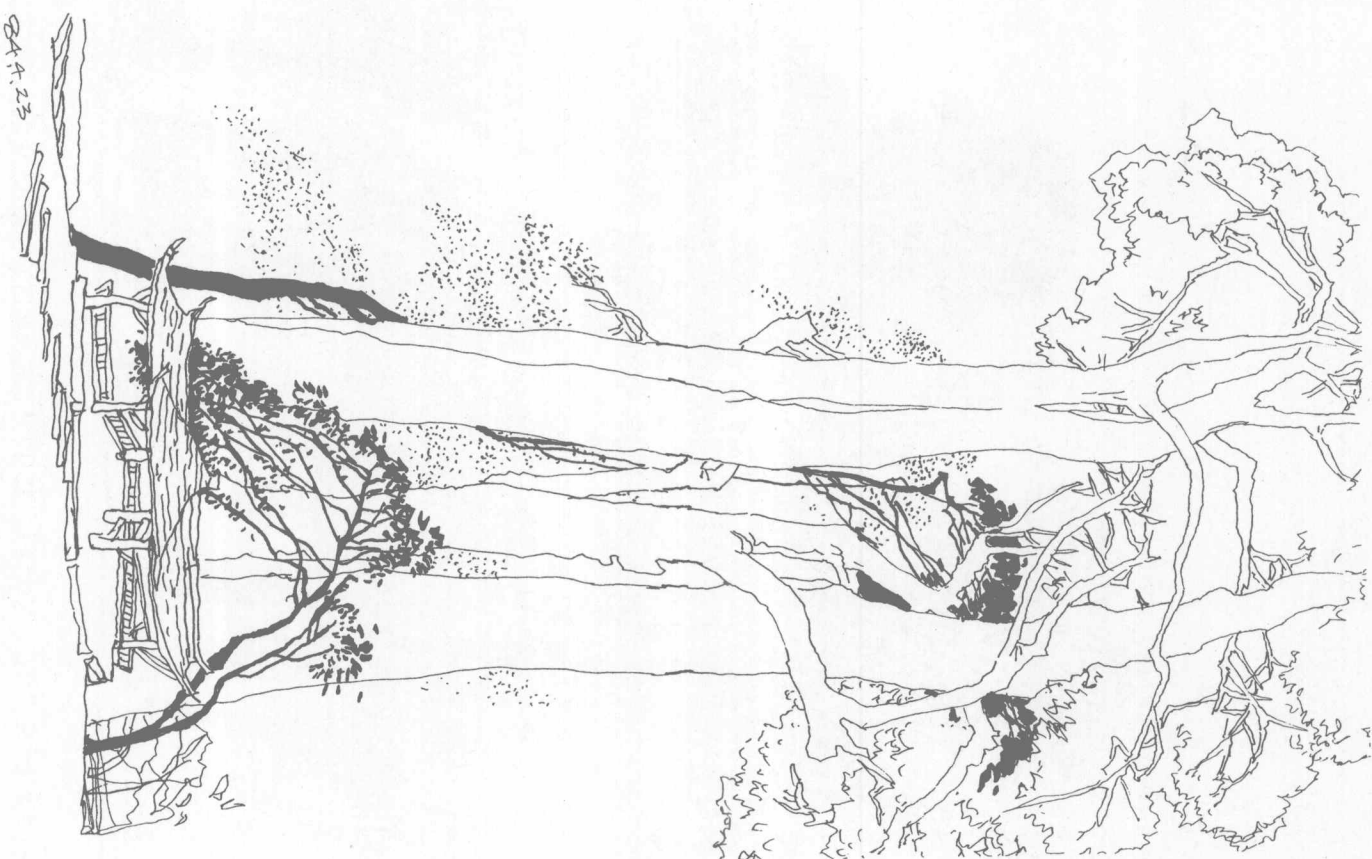

图 14 高耸入云的大树

图 15 花园外的篱笆