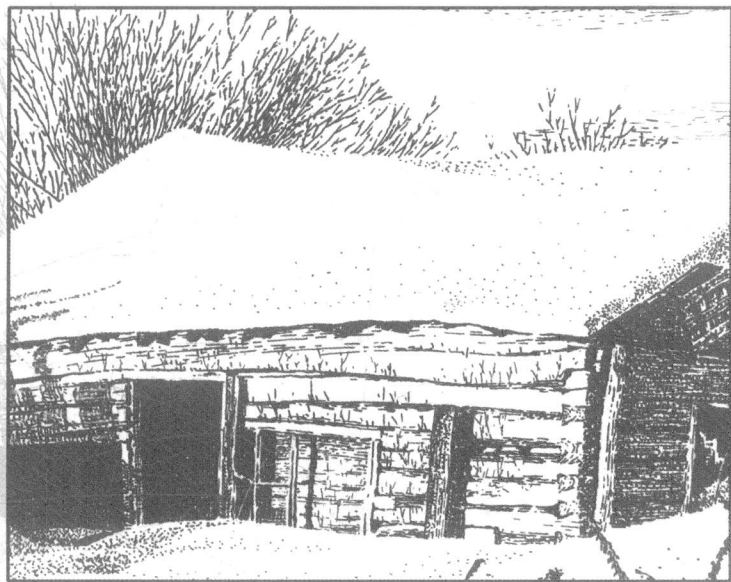

辽宁美术出版社

著·杨雨堂

精细钢笔画技法解析 风景篇

JINGXIGANGBIHUAJIFAJIEXI

精 细 钢 笔 画 法 解 析

© 杨雨堂 2003

图书在版编目 (CIP) 数据

精细钢笔画技法解析. 风景篇 / 杨雨堂著. —沈阳:
辽宁美术出版社, 2004.1
ISBN 7-5314-3159-9

I. 精... II. 杨... III. 钢笔画: 风景画—技法
(美术) IV. J214.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 124861 号

出版者: 辽宁美术出版社

(地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

印刷者: 阜新市印刷总厂

发行者: 辽宁美术出版社

开本: 1/12(889mm × 1194mm)

印张: 9

字数: 8 千字

印数: 1-4000 册

出版时间: 2004 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2004 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘志刚

封面设计: 刘志刚

版式设计: 刘志刚

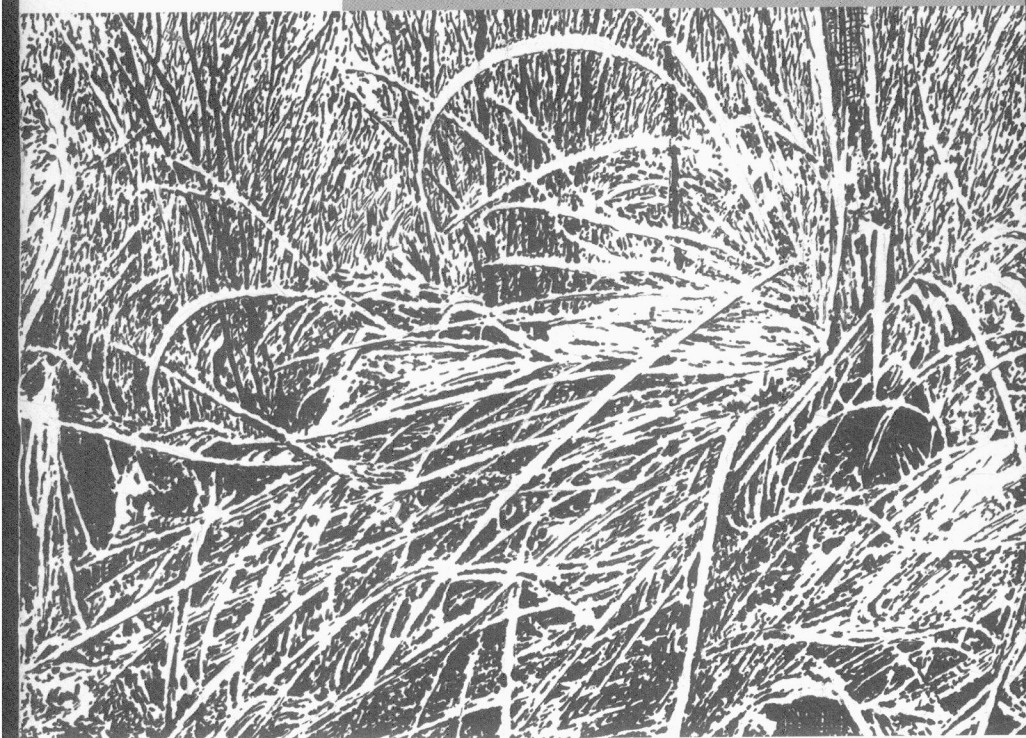
责任校对: 张亚迪 孙红 王岩

定价: 35.00 元

邮购电话: 024-23419474

E-mail: lm1945@yahoo.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

感悟钢笔画创作

Gan Wu Gang Bi Hua Chuang Zuo

钢笔画，在人们的概念中，它所能达到的效果、表现的能力，仍处于某种“低级状态”。这里所说的“低级状态”就是指它所表现的物体存在着一定的局限性。相对于其它画种来说是受到很多的条件限制和制约的。

由于钢笔这种工具携带方便、操作简单，其作品又易于保存，所以，一般人们都用它来做一些“正式”作品的前期创作。比如一些速写或写生之类的作品，在这里我姑且称之为钢笔画在表现能力方面的“初级阶段”。

有些人喜爱这种表现形式，有些人在这方面的能力受到称赞，他要极力达到并完成自己所要表现的物体的“完整性”，在“初级阶段”的基础之上进一步地发展，接下来的变化有别于“初级阶段”的作品，这些作品具有较强的表现能力，其作品的独立性也愈加完善。一般这种作品，我们把它称之为“钢笔画”。

研究一个艺术家的创作过程，这要比直接研究其作画过程更具实际意义。一个艺术家在创作期间的感受、彷徨、焦虑，只有当你身处其境时才会有这些感受，才会理解这种感受。

钢笔画，它所能达到的表现能力，远比人们传统观念上的概念要强的多、深的多。其实，无论用什么工具，无论用什么方法去表现某种物体，不仅仅是能力方面的原因，更重要的是观念所致。观念新，表现形式就新，其认识就深刻，所体现的作品就趋于完美。一位艺术家最致命的障碍，最难逾越的鸿沟就是他的观念。可能这位艺术家具备很强的艺术能力，也具备其它各个方面实力，但仅由于他的观念所致，致使他在艺术道路上停止不前，甚至艺术生命趋于灭亡。所以，观念是每一位艺术家乃至全社会的一种最大的障碍。凡是从事于创作工作的人，要不断地更新自己的观念，多读书，多到大千世界去研习，多研究专业以外的东西，哪怕是儿童玩的游戏。因为只有这样，你才能在不其然中跳出禁锢你的“观念”。活跃、多变、年轻、旺盛，这是我一直坚持的标准，也是所有的艺术家们摆脱困惑的方式，以防止受到观念上的禁锢，确保艺术生命的活力。

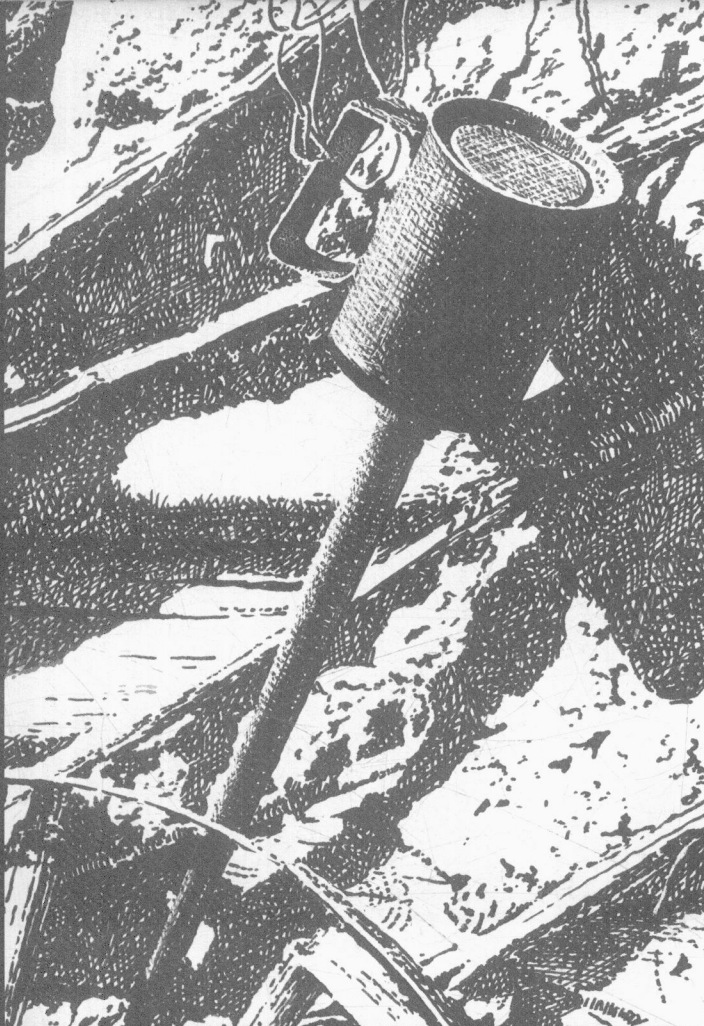
观念上的更新，会使你的作品富有新意。在这里强调观念上的问题，绝不是一个简单的问题，也不是一件容易解决的问题。如果你正在进行创作，如果你正在准备进行创作，你最好稳定一下自己的情绪，检查一下自己的观念。发生在你周围的一些事情，你是否会对其抱有兴趣，你是否会用一种良好的心态来解释这些事物，你是否会用正确的观点来判断这些事物的发展。历史验证的一些事物，你是否能够接受，是否能将这些事物合理地解释清楚。这不是在搞心理测验，但这对艺术创作大有好处，也是决定性的，观念上的保守对其艺术生命具有毁灭性的打击。

综上所述，当我们具备了正确的分析事物的能力，当我们对周围的各种事物持有良好的心态，我们的观念会随之改变。大凡伟大的艺术家在这些方面都具有超强的能力，所以，他们的作品都具有哲理性、永恒性，因为他们理解人类乃至世界的本质。

每个门类的作品的突破，都具有上述所存在的问题，当然，钢笔画也不例外。在黑白灰色调的世界里，只要存在的，钢笔画就能表现出来。通常我们研读其它画种，认为它们就应该是我们今天看到的这个样子。其实，祖先们在刚开始时也在一直探讨这些问题，他们当时所用的工具、材料、手段等等，是否能把一个鲜活的世界表现得完美，几千年的历史告诉我们，人类的一切努力都是在这种状态下完成的。

世界上的有形物体虽然繁多，但基本可归纳成几种：动物、植物、山石、水系及人造物等几大类。就钢笔画而言，要栩栩如生地表现到位并不是一件很难的事，我们在这里探讨钢笔画，无论大家研习哪个画种，基本的要求，就是要以外在来体现内在，就是通过质感表现物体的神态，即生命力。关于内在的体现，我不想在这里多说，因为大家无论从师于何处，这是最基本的学习要素。这对任何画家都是非常重要的，否则，你不是一个画家，而是一个画匠。

很多初学者在学习绘画时都试图寻求其绘画的技法。在我的创作过程中，从始至终从未在所谓的“技法”中彷徨过，也就是说，在整个创作过程中，没什么技法可言。我认为，在创作过程中一旦追求技法，便会使人走入误区。艺术创作不应该有什么法则，它的思维应该是无限的，它的表现是随心所欲的，如果一旦规范成条，那便不是什么艺术了。

鉴于看过我的钢笔画作品的朋友对我从事创作所提出的一些问题，同时，为了让大家更好地了解我的作品，便于探讨，在此，我向大家介绍一下我的绘画工具。

我所用的笔尖有两种，一种是灯塔牌 101 绘图笔尖，产地为上海；另外一种进口的日光 NIKKO 圆笔尖，产地日本。两种笔尖使用效果略有不同，灯塔牌笔尖价格低廉，细度控制相对较差；日光牌笔尖价格较贵，但细度控制较好。关于笔杆，也有很多种，有硬塑的还有铝制的，我用的都是硬塑的。

在作画时，为了充分表现物体的质感，笔尖应始终保持干净，不能有任何污垢。笔尖一旦发生变化，要立即更换。一般在使用过程中有两种情况下应更换笔尖：一是笔尖表膜丧失，二是笔尖受到压力变形。笔尖表膜丧失，是笔尖受到墨水的腐蚀所致，笔尖发滞，易留垢块。笔尖受到压力变形，是笔尖在使用过程中，由于受到外力的压迫，致使笔尖出水缝张开，这样所画的线条就达不到细度。总之，要经常检查笔尖的状况，始终保持笔尖像新的一样。我在作画时，为了保持笔尖的清洁，事先准备好一杯清水和一块棉质布或手帕，用于随时清洗和擦拭笔尖。基本在每次蘸墨水前都清洗一下，然后擦干，再蘸墨水，当天的绘画结束后，也要将笔尖擦拭干净，以备后用。

我使用的墨水，一般都是国产的专业的绘图碳素墨水。墨水的质量各有不同，长期挥发，有些墨水容易粘稠、结块。作画时，我常遇到这种情况，这样我就会稍稍往里注一点水进行稀释。

我用于作画的纸，种类很多，但基本都是质量好的卡纸。对于卡纸，我的要求很高，首先它的吸水性要低，密实度要高，纸面光亮，手感光滑。另外，在厚度上，要选择厚一些的，以防止季节变化、年代久远使之变形。

我在作画时也曾用过其它的纸张，比如说，我曾用过曝过光的相纸，由于它上面有一层胶膜，所画出来的效果很特别，感觉很好（参见 25 页图）。

另外，我还尝试在吸水性的卡纸上作画，也产生了特殊的效果（参见 44 页图）。但就我个人而言，我不喜欢，也不推荐使用吸水性较强的纸张，因为有些效果不利于控制。用于作画的其它工具，还有直线绘图笔，我主要用它来做画的边框，一般我用 0.15—0.2 的绘图笔。在开始作画的放稿前，我都是将其边框先用直线笔画完，然后再放稿。另外，我还用直线尺、橡皮等工具。

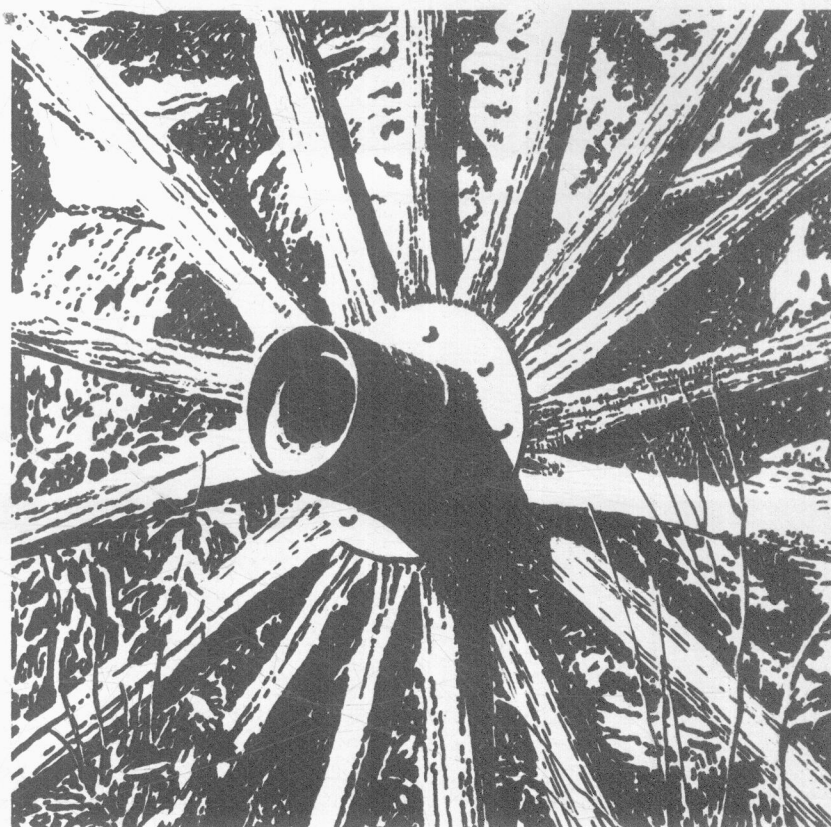
艺术创作过程，是整体的、统一的、不可分割的，这一点要切记。为了便于研讨，把作品解释的更清楚，特分为以下几个阶段进行探讨：

一、作品的酝酿阶段，也就是构思阶段。这个阶段在整个创作过程中具有主导地位，起着决定性的作用。主题的优劣、思想的深度、内在的永恒与否，会直接贯穿你的整个创作之中，这个阶段也是一位艺术家的一生积累的涌现。

我身边有很多朋友终日彷徨，甚至有很多人年轻时已经取得了很大的成绩，但在某一个时期不知不觉地停顿下来，这样的状况很普遍。究竟是什么原因造成这样的结果呢？就我个人而言，这些人主要是在这方面出现了问题。这是很麻烦的一件事，因为这个阶段是一个综合性的阶段，它既要求你具备高水准的绘画水平，同时也要求你具备高水准的世界观。其它领域的知识相对于绘画水平而言，在这里重要得多的多。

关于给自己定位,确定创作主题,就是要根据自己的综合能力,来确定自己要表现的题材。有一部分人,一直在强调没什么题材可搞的,也有些“坚持不懈”的朋友,经常四处寻找题材。其实,题材就在我们身边,只要有思想性,任何一样东西都可以表现,我在这方面并没有觉得很吃力。首先我来确定我的目标,我喜爱自然,喜爱没有粉饰过的物体,只要是我感觉美好的,我都想把它表现出来。我认为,最朴素的也就是最真诚的,最本质的也就是最善良的,最自然的也就是最美好的。由此而言,这就使明确了我的目标。每个人的生命是有限的,其艺术生命更是短暂的,所以,一位艺术家永远不可能将这个世界面面俱到地表现出来。作为一个艺术家,应通过你的作品来表现事物的本质。什么是我们所了解的事物的本质呢?相对而言,那就是我们身边的,也是我们最熟悉的事物。既然如此,我要去表现自然,表现生我养我的故土,把我所享受到的美好,展示给他人。目标已定,那就要确立主题思想,我给自己确立的主题就是给世人提供的“报告”,这份“报告”也就是我的艺术踪迹,让人们通过解读我的作品,来了解我的“一切”。

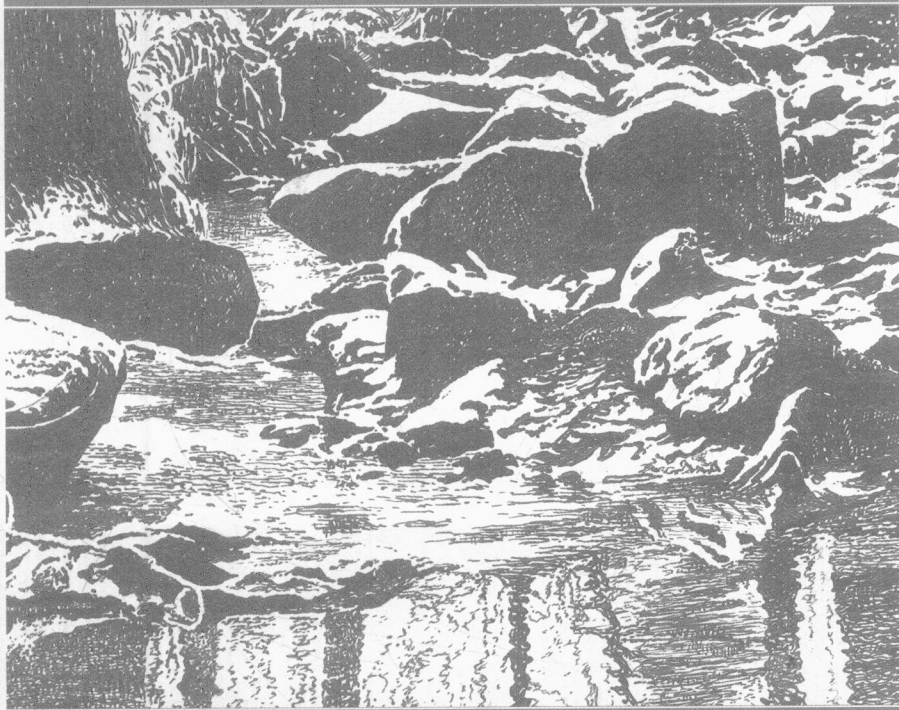
我把自己的目标锁定在自己生长的土地上,在这片土地上寻找让我感动的事物。通过创作,我感到自然的东西,也就是永恒的东西,作品的永恒性也就在这里得到了体现。为什么有的艺术作品,至今读起来、看起来、听起来总能令人心灵震撼,那就是它

的永恒性。我分析过好多作品,其中包括音乐、诗歌等等,它们之所以能够流传至今,就是艺术家在其创作其间,生命、思想与其所创作的作品是融为一体的。如果,艺术家是艺术家,作品是作品,两者区分开来,那么,其作品不可能成为永恒的东西。有人说作品就是孩子,其实不然,作品就是你自己。所以,为了更好地检查自己作品的永恒性,就看你在创作过程中,你与你的作品是否融为一体。

二、作品的取材阶段,即收集素材阶段。在这一阶段中,为了保证作品的永恒性,我们一定要遵守自然法则。我不赞成对所取的素材肆意添加、取舍。我认为,存在就有其存在的道理。有些东西,乍看起来是不符合作画条件的,但仔细研究却是合理的,它们有着内在的、必然的联系。在这种情况下,你要表现它,就要求你具备高超的审美能力和构图能力。

有些时候,我们取回的素材,看起来没什么“主题”,比如说,一片原野,风光秀丽,有的朋友认为,为了更加“生动”起见,应该在画面上放一些吃草的牛。我认为,作品是否有生命力,并不是因为“牛”的存在而使作品充满活力,而是作品本身是否具

有活力。正因为作品本身具有活力，它才有可能永恒。所以，在收集素材过程中，要对客观事物进行仔细观察，谨慎取舍，因为一切人为的更改，都会或多或少地对作品本身造成影响，从而令你留下终生的遗憾。

取材，方法很多，我常用照相机作为取材的辅助工具。现在科学很发达，各种类型的照相机都有，但作为钢笔画创作来说，我认为要使用高级一些的较好，因为钢笔画虽然只是黑白色的，但是，它对色度成像率要求很高，灰度越丰富，那么所创作的作品的的内容越丰富。另外一点，好的照相机，它的成像清晰度就高，适合放大，因为照片所放的尺寸与作品的尺寸越接近，内容就越丰富。

我现在使用的照相机是尼康FM—3，胶卷是柯达彩卷，感光度为21度，使用结果成像率很好，色彩还原也很好。这一点我还要说明一下，在我的创作过程中，我从来不用黑白照片，因为黑白照片有些关系是体现不出来的。我们进行艺术创作，不可能全盘照搬。彩色照片其中有些色彩，明度相同，但颜色不同，比如说，灰绿和灰红，明暗度相同，在黑白照片里是相同的，但在彩色照片里有着很大不同。在一片灰褐色的土地上，生长着青草，通过光线的作用，色度相同，但我在钢笔画的表现过程中，则有意识提高或降低两方的关系，以突出主题，所以，采用彩色照片来取材是非常科学的。

在取材过程中，最重要的一点就是要注意构图。美的东西就在身边，就看你能否使其变成一幅美丽的画面。为什么有些画家能组织起来看似很常见的东西，但又非常美丽的画面呢？其中一个主要原因就是他的构图能力非常强。我们出去取材，会浪费很大的精力、物力、财力，如果所取的素材不理想，那是件很麻烦的事。我的作品的素材，基本都是一次到位的，几乎没有什么改动。

我居住在东北这块黑土地上，每年都出去几次收集素材。虽然平时收集的素材很多，但我还是坚持每年都出去。这有很多因素，其中很重要的因素，就是我们每个人每时每刻都发生着变化，世界观也发生变化。二十几岁的所作所为，今天看起来是多么的可笑，随着岁月的流逝，年龄的增长，阅历与修养使你的作品更加富有内涵。

季节上，有人喜爱春季，也有人喜爱秋季。我呢，四季都喜欢表现，每个季节有每个季节的不同，日出日落，光影迁移，所以无论什么样的季节，只要我有时间。

另外，我的素材不只画钢笔画，我也画一些油画，说这一点，就是让大家知道取材时，不要局限于某些方面，要广泛取材。

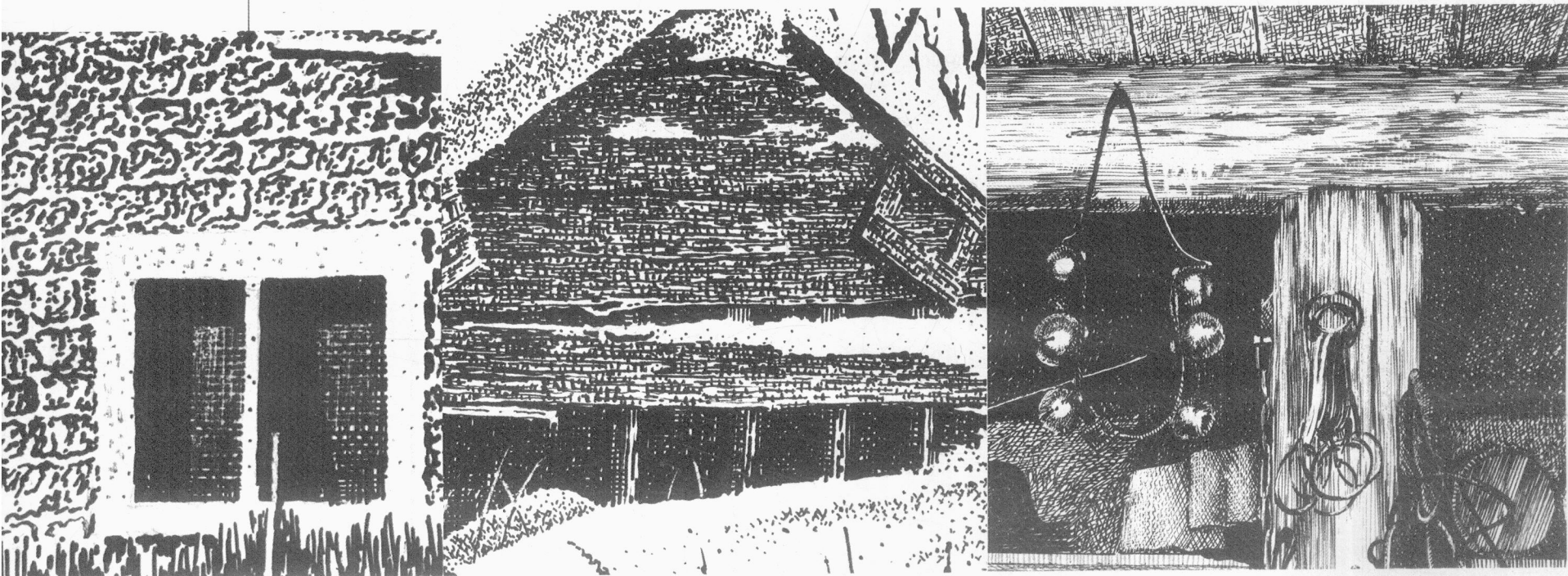
取材结束以后，便进行冲洗整理。整理基本就是挑选、安排成画的顺序，并根据素材的内容，确定画幅的尺寸。

三、作品的表现阶段。这是整个创作过程中的最后阶段，也是表现能力最高的阶段，一切前面的劳作都在这里体现。

开始我们需要将素材落在画稿中，可称为落稿。早期落稿，我一般采用打格放大法，比如，我的素材小，但我的画幅大，那么，需要准确的比例放大，一般我采用打格放大法。

打格放大法很古老，虽然很好用，但也有一些缺点，由于画面上布满了线格，当整个画面完成以后，漏白的地方的线格，需要用橡皮擦掉，本来我们用的纸张的密度很大，经橡皮在上面擦拭后，就会出现亮块，造成画面的不协调。后来我在这方面处理时，画面能上调子的地方就做格，漏白的地方就不做格，完成时也不用橡皮在画面上擦拭，以保持画面的整洁。

由于计算机的发展，给我的创作带来了辅助的作用，而且也减轻了我的劳动。现在放稿，我主要借助于计算机。首先，把素材扫描到计算机里，形成一个图像文件，然后再用PHOTOSHOP软件进行处理，把素材放大到你所需要的尺寸，再用硫酸纸进行打印。在打印稿

的背面涂上铅，然后将其附在画纸上并固定，这些工作做好后即可用H铅笔在上面描画落稿。我用硫酸纸打印，主要是因为硫酸纸半透明，而且薄、结实，一般我用的硫酸纸都是A3规格纸。

PHOTOSHOP软件的图像处理功能强大，钢笔画素材在其软件下处理，可弥补取材时带来的不足。

画稿落好以后，要检查是否落到位，并注意防止别弄掉落好在画稿上的铅粉，因为铅粉是附着在画稿上的。无论一幅作品画多长时间，必须保证画面的整洁。

所有的准备工作就绪后，就可进入正式作画阶段。

这方面介绍起来比较难，因为我的全部作画过程，采用的都是一次性完成的办法。所谓的一次性完成，就是在整个画面，无论从任何地方起步都可以，我可以从一个角落开始以至完成，我也可以从中间开始以至完成，总之，不管从哪个地方开始，我总是从先易于表现的地方开始，然后采用包围法完成。这可能与基本教学发生了冲突，在这一点上，我一再强调不要硬模仿这种画法，因为我在习画时并不这样做，除非你有相当的把握。无论色度如何变化，你必须有控制全局的能力，这一点希望大家根据自己的能力而定。

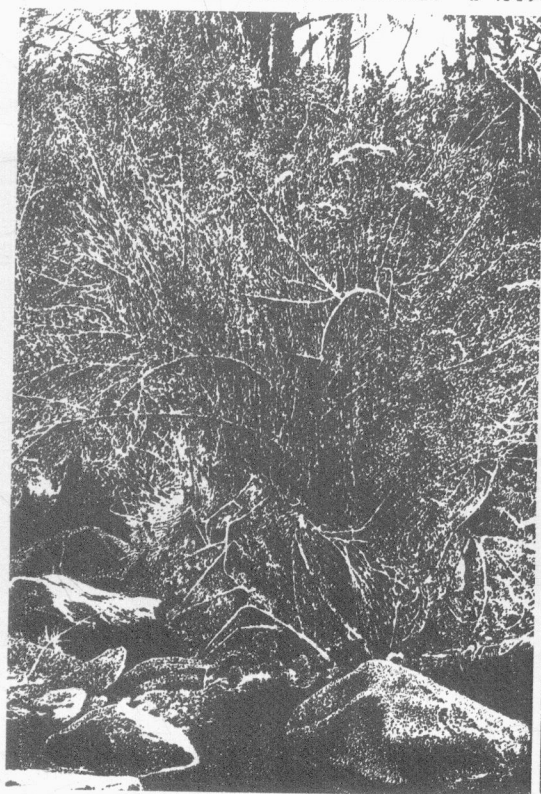
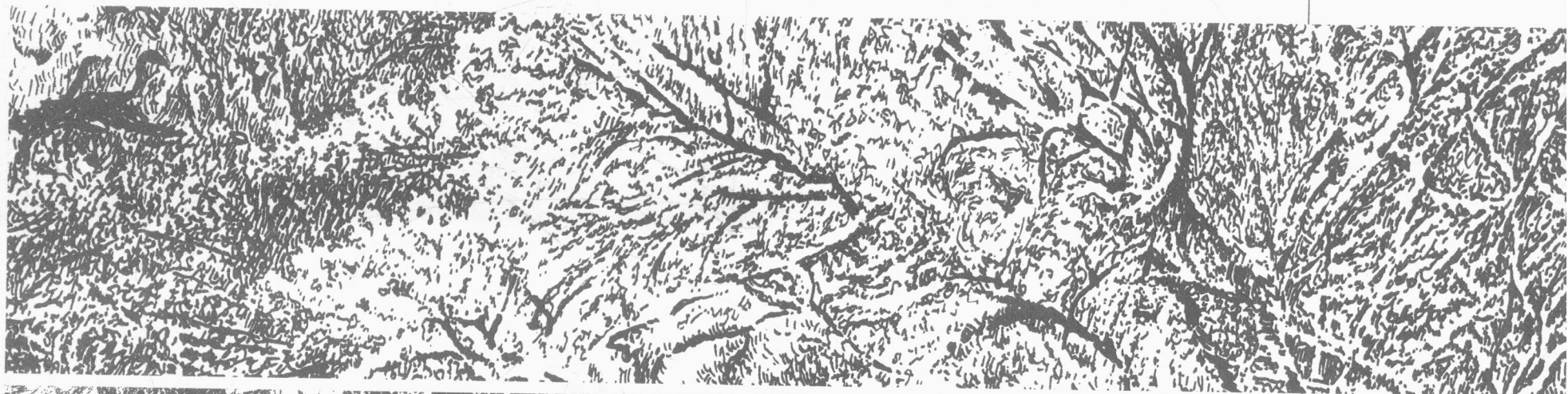
其实，在我作画过程中，没有什么难度，但总结起来要注意的地方就很多了。首先，要注意各种物体在画面中的出现以及它们的相互关系。用什么样的笔触(线条)来体现，灵活多变、随意性，是我主要的主导思想，我不会因为线条的雷同而力求强硬的变化。我在作画过程中，一直强调在“做”。比如，画砖墙，那么，砖墙上的每一块砖，我都是在“生产”，在“砌”，而不是在“画”。既然在“做”，那么，不管采用什么方法，你能“做”像就可以了。关于画面的统一，不要担心，你的画就是你的统一，大家可以看我后面的作品，每幅作品我都是很随意的。但要注意一点，物体的质感基本都有方向性的，了解了这些，对于控制和表现就非常容易。上面谈到的“做”，还要注意，我们“做”不仅要“做”出表皮，更要“做”出灵魂。人有灵魂，动物有灵魂，在你的作品中要所有的东西都有灵魂，无论它是什么，一株小草或一粒石子，你要赋予生命给它们。

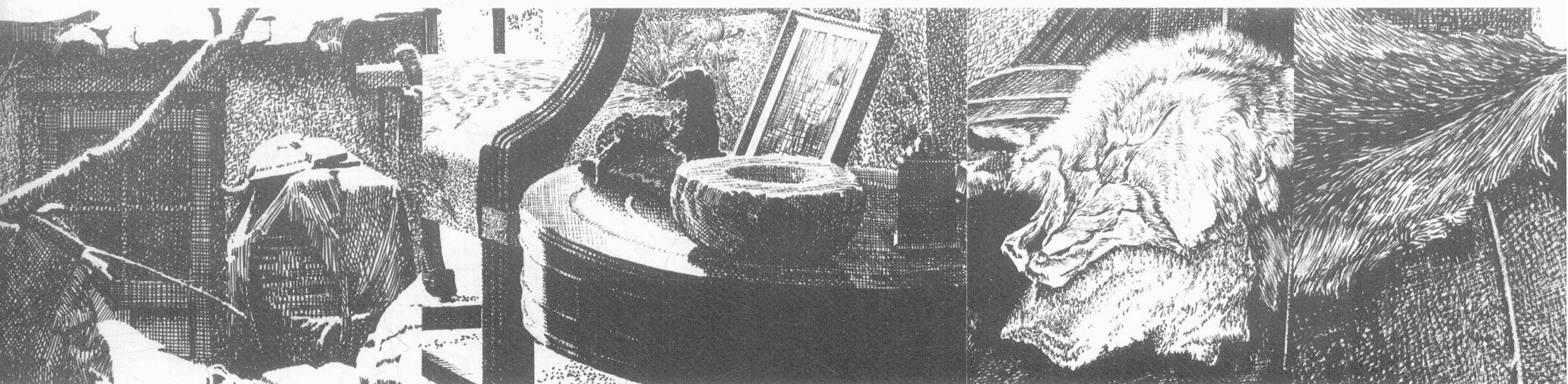
其次，要注意整幅画面的完整性，学会控制全局的色度，这一点难度较大，要学会不停地比较，眼睛要不断地在素材上与画稿上跳来跳去，不

要停留在某一点上，即使你正在画的这一点。这个能力在初学素描时就应该掌握，但在这里重申，就是要从整体上控制全局，因为这种画是不能修改的。

再有，就是暗部与亮部的刻画，在我的作画过程中，暗部的处理难度较大，我们都知道，暗部是对比出来的，即使暗部再暗，也不能形成墨块，它永远是在“空间”中暗下去的，所以在我的作品中，暗部的处理一直都保持着“空间”，保持着“永远”能再暗下去的余地，钢笔画调子的丰富性在这里会得到极好的体现。

在作品创作过程中，可能还会出现这样或那样的问题，要坚定信念，按照自己的目标坚持不懈地做下去。艺术就是我的快乐，作品就是我的生命，我相信只要这样做下去，生命定会得到永恒。

冬日 /1

残存 /3

岁月 /5

储藏室 /7

室内 /9

窗外 /11

小巷 /13

暖阳 /15

梯 /17

邻居 /19

秋阳 /21

丰收季节 /23

映 /25

丽秋 /27

苍野 /29

生命 /31

律动 /33

林中霜月 /35

夕阳 /37

晚秋—1/39

晚秋—2/41

宁静 /43

秋日私语 /45

荒洲 /47

大地 /49

包米楼子 /51

马棚 /53

山泉 /55

秋 /57

冬韵 /59

故事 /61

雪霁 /63

永恒 /65

林间之路 /67

桥 /69

秋水 /71

暮冬 /73

初雪 /75

本色 /77

大山子民 /79

细雨 /81

小镇 /83

艳阳秋 /85

余辉 /87

岳桦林 /89

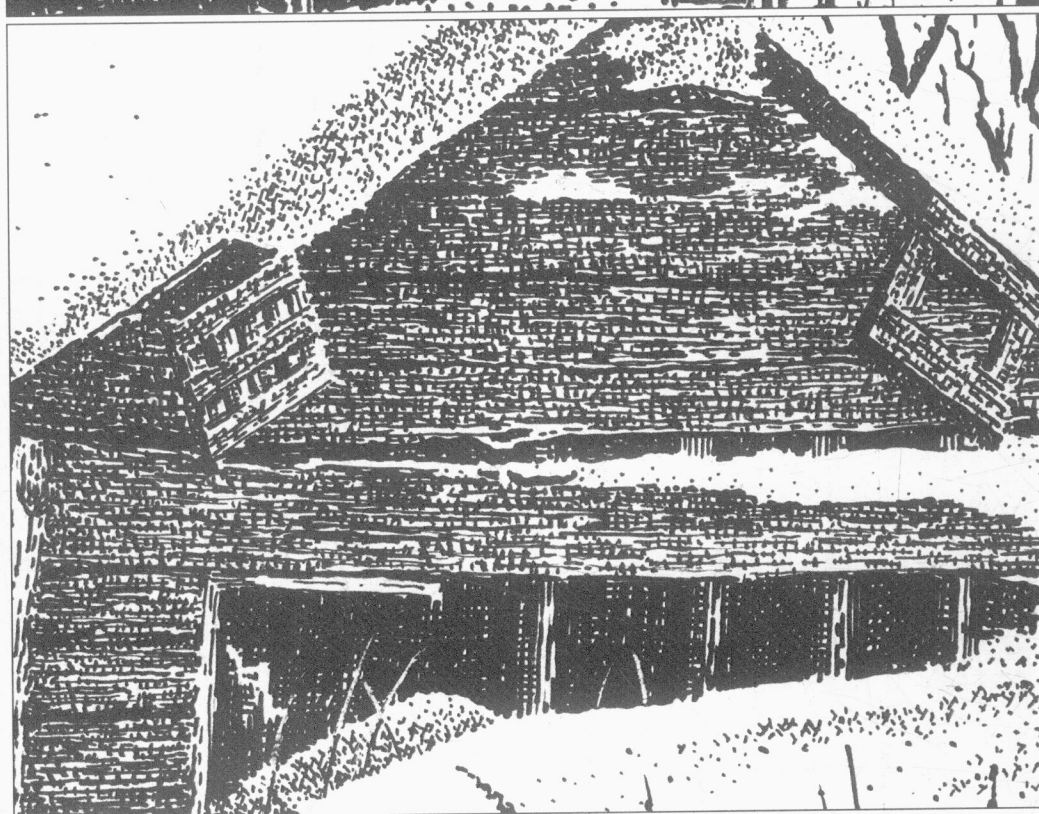
森林 I /91

森林 II /93

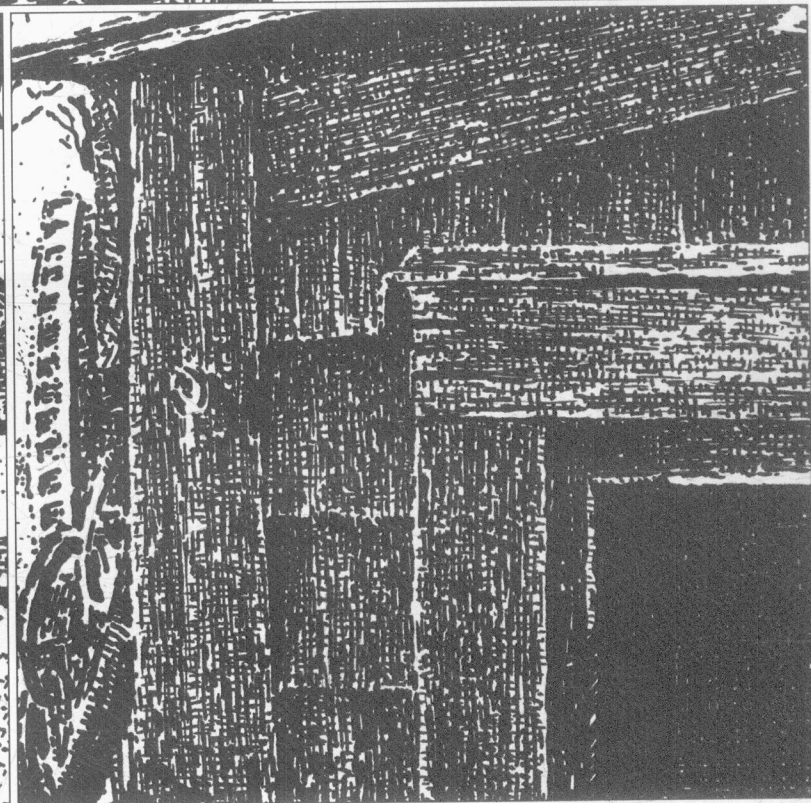
森林 III /95

目录

受光的墙面在保证物体质感的情况下，尽量使其丰富。

线条的排列走向是根据物体本身性质决定的。

采用短小的线条，可以控制物体的灰度层次。

《冬日》

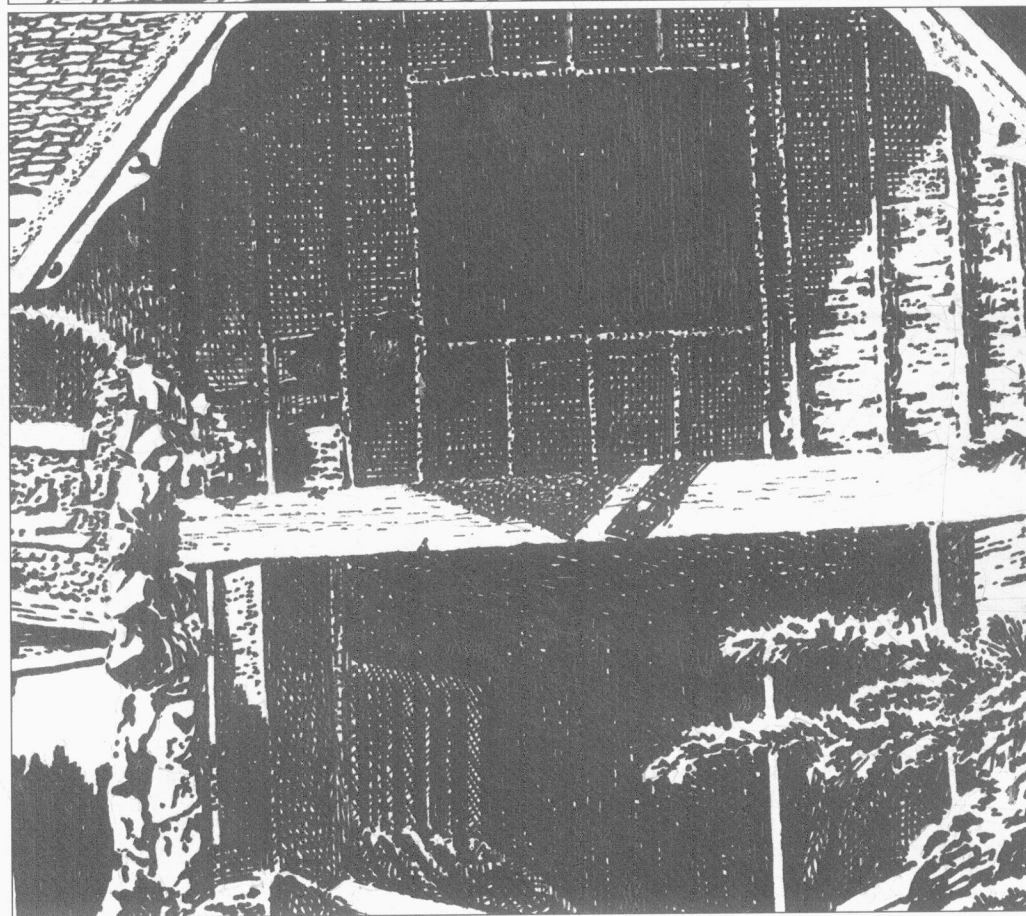
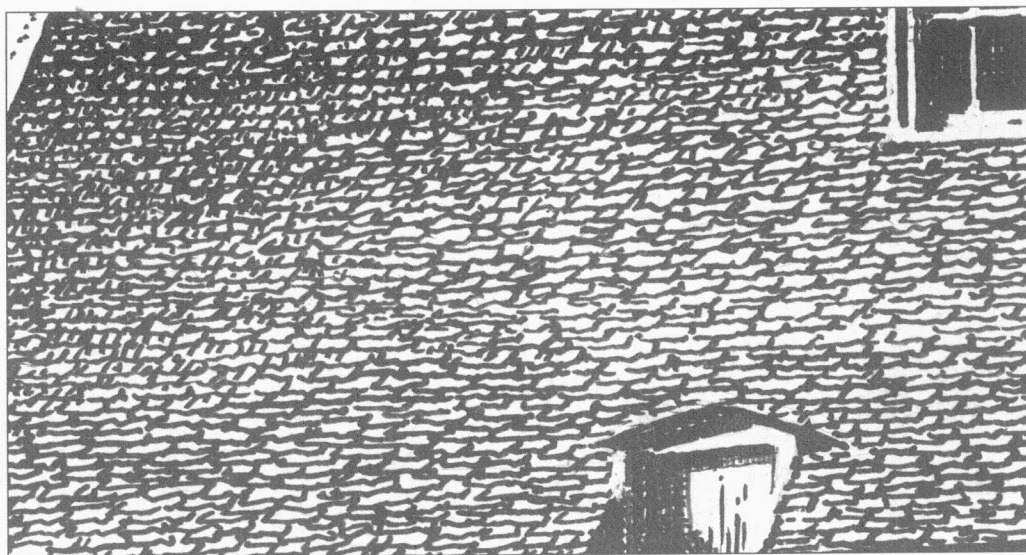
这幅作品是我较早时期创作的。由于当时受到某些因素的影响，在处理手法上一直没摆脱“旧”的模式。虽然我在创作过程中，也极力追求着变化，试图摆脱观念上的禁锢，但就这幅作品而言还是徒劳的。

首先，中景的一些树的处理，在其表现上装饰味过于浓了一些，空间感也不是很强。其次，天空与雪的处理手法，也相对过于简单了一些，但建筑与杂物的处理还是比较令人满意的。作品中的建筑基本是由木板构造而成的，其处理手法是较容易的，因为这些材质的表面肌理粗糙，易于钢笔画的表现。

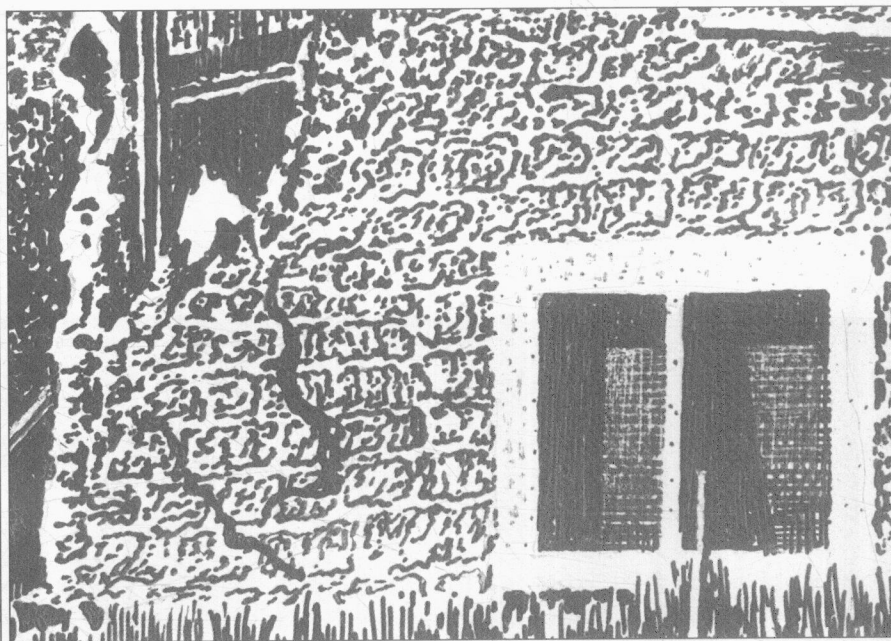
作品中木板的质感处理，基本是采用木板的天然纹理走向来进行塑造的，在细节刻画中，我依然保持着原素材的光影给材质带来的变化，以求画面的丰富性。

其它物品的表现，也是遵循着自然的法则来处理的。这里并没有条文的规定，必须要用哪种手法去表现，只是要根据自己对事物的理解去刻画就可以了。

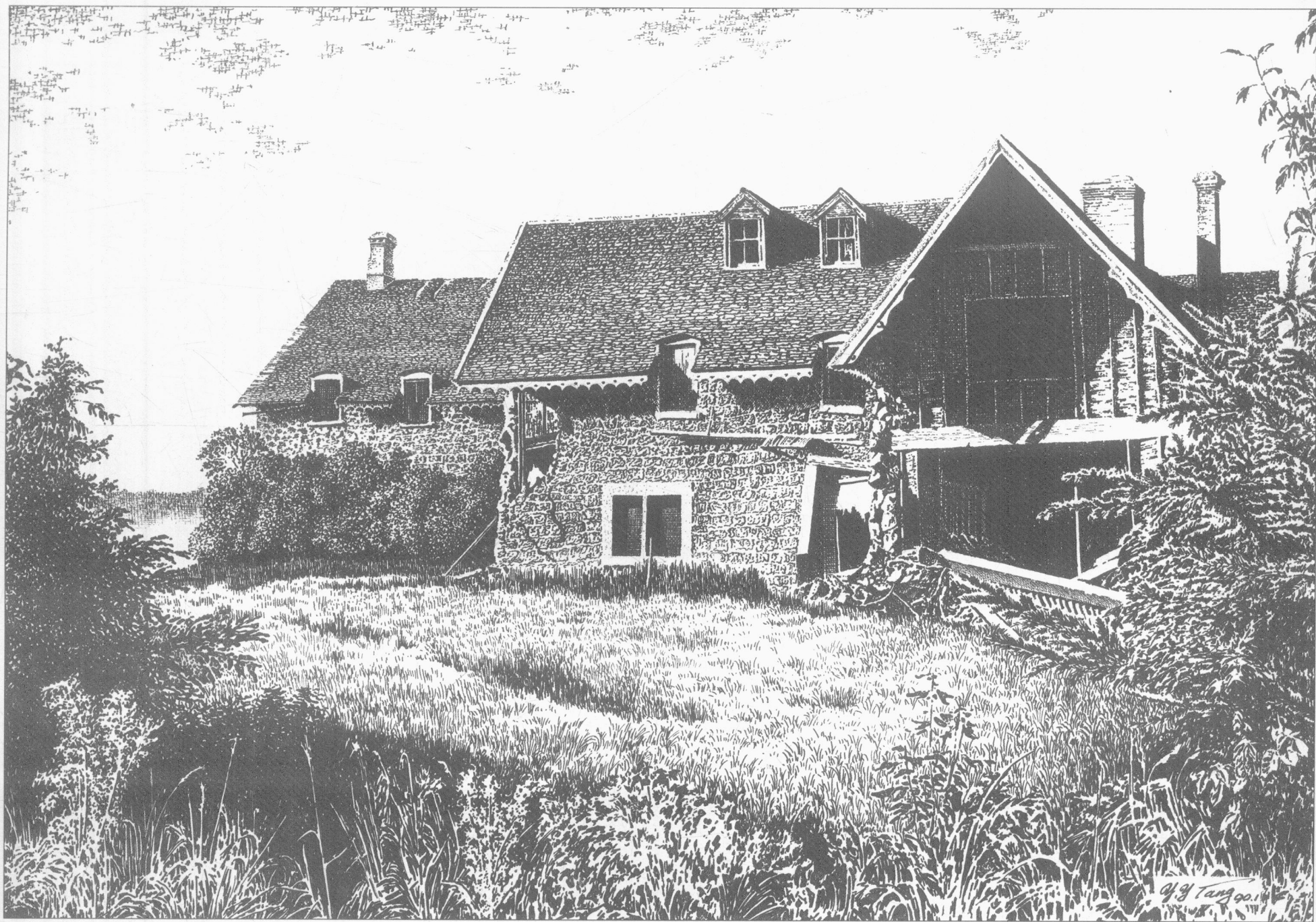
屋面是由泥瓦构成的，要注意光线明度的变化。

暗部的处理要注意空间感、透“气”性。

墙面的处理，要注意细微的变化，不能画“平”。

《残存》

这幅作品是我在完成《冬日》之后创作的。由于对这幅作品的素材，在绘制前就进行了细致的研究，所以表现起来，较《冬日》的效果要生动得多。

这幅作品的主要内容，是对建筑的表现。该建筑是由石块构筑而成的，用钢笔来刻画它，能够较好地表现其质感，赋予建筑坚实的效果。由于屋面瓦具有丰富的肌理表现，所以刻画起来也相对容易一些。

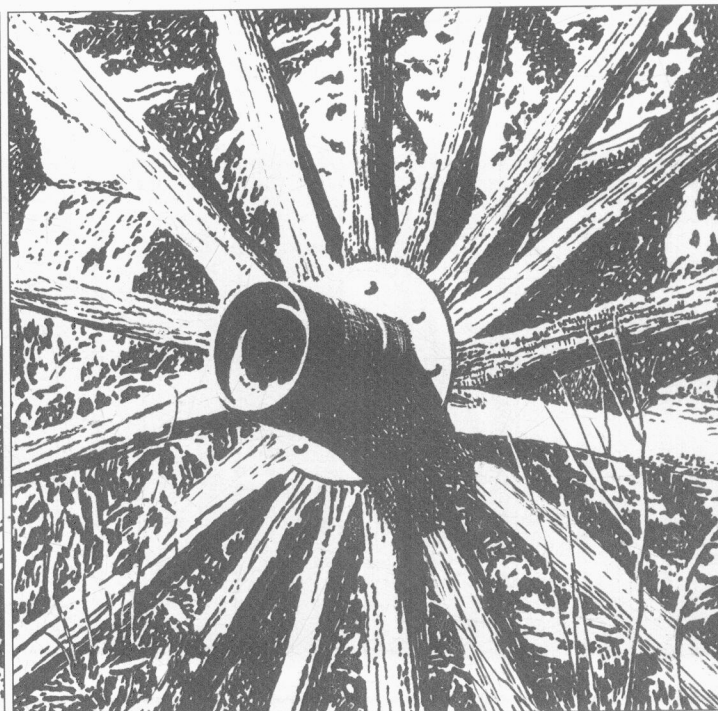
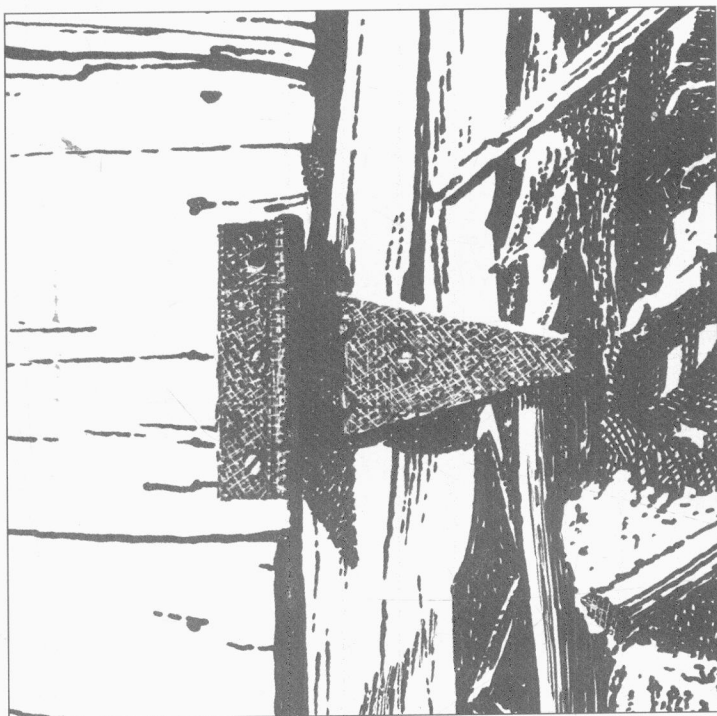
在刻画墙体与屋面时，除了强调细部的质感之外，我一直保持着屋面与墙体的整体光感的相互关系。在整幅作品的表现过程中，光影下的暗部描写尤为重要，暗部细微处表现得到位，会使画面丰富多彩。

在环境处理的过程中，我用了多种表现手法。在近景的荒草的处理上，先进行了留白，就是先概略地画出荒草的外形，然后进行其前景的暗部处理，在描写暗部的同时，留出近景的荒草。

在天空的处理上，我采用了十字笔法，这是在创作中进行的尝试和探索，但其效果并不理想。由于这幅作品带有一些尝试性的因素，因此，还有一些不尽人意的地方，在这里展示给大家，引以借鉴。

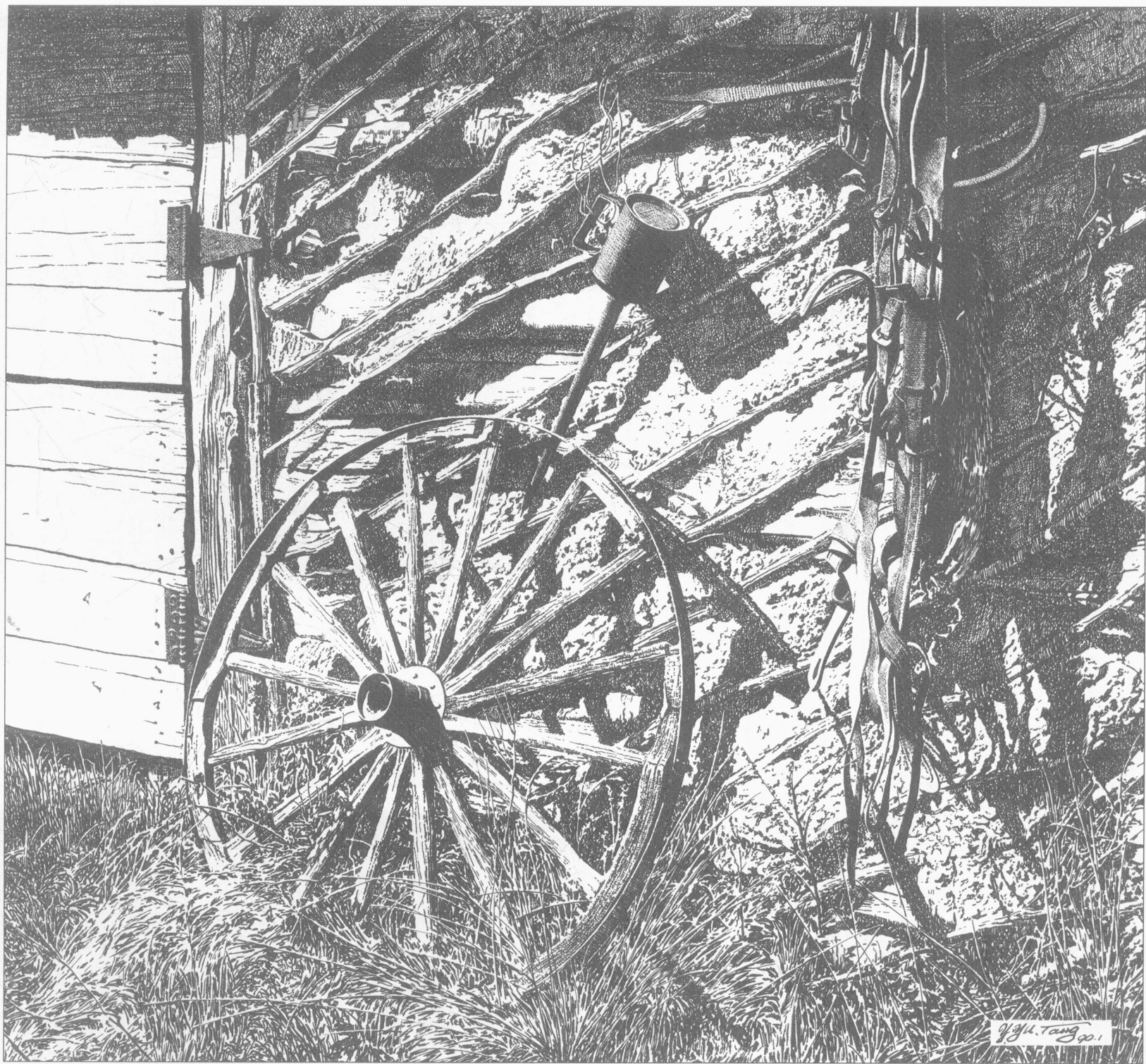
门轴的细微处要精心处理。

车轴的处理，要保证质感和空间感。

油壶的质感，是完成后用刀尖刮制而成。

皮带的表面，在作完了基本排线以后，再用刀尖进行刮制。

《岁月》

这个素材是我非常喜爱的，古朴而富有人情味。在表现上，我没有受到诸多因素的影响，整幅作品一气呵成，所以从整体上来看，其完整性较强。

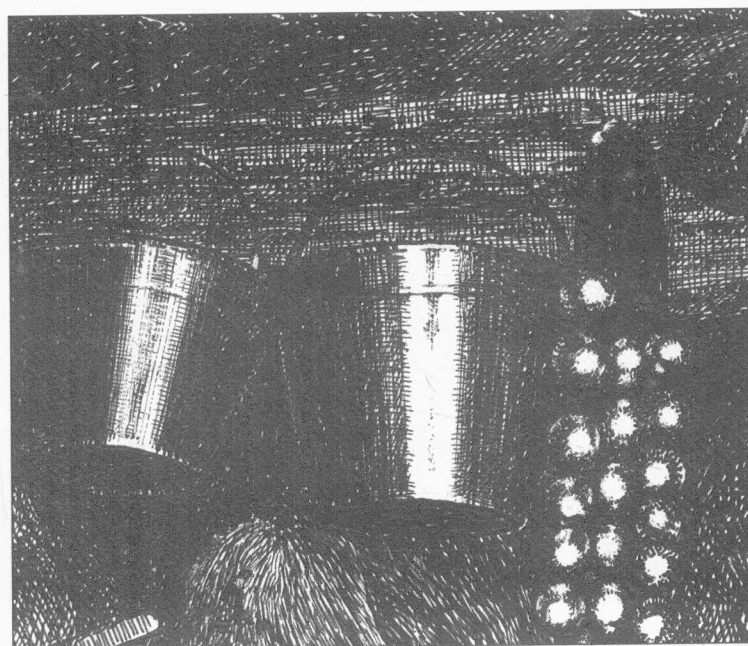
从整个画面进程来说，我首先完成的是悬挂的皮带和油壶等物品，然后是车轮子。车轮子与草的结合处是相间而作的，基本方法就是前景先作，草与草的关系也是这样处理的。

当前景全部处理完毕之后，我才开始刻画墙面及门与门框。顺便说一下，前景的所有物品都是一次画到位的，没有进行最后的“调整”。

在皮革的处理上，我采用的是交叉的笔触来完成的，交叉的笔触所形成的面效果很好。在油壶的处理上，为达到锈蚀的效果，在线条绘制完成以后，受光的地方我用刀尖轻轻地刮亮。这是我所尝试效果成功的地方。在这幅作品中，我用刀尖刮制的地方，还有皮革的光亮处和门柱上的合叶，其它的地方是用钢笔直接绘制出来的。

这幅素材光感很好，质感也易于表现，但在作品的表现过程中，保证其完整性尤为关键。

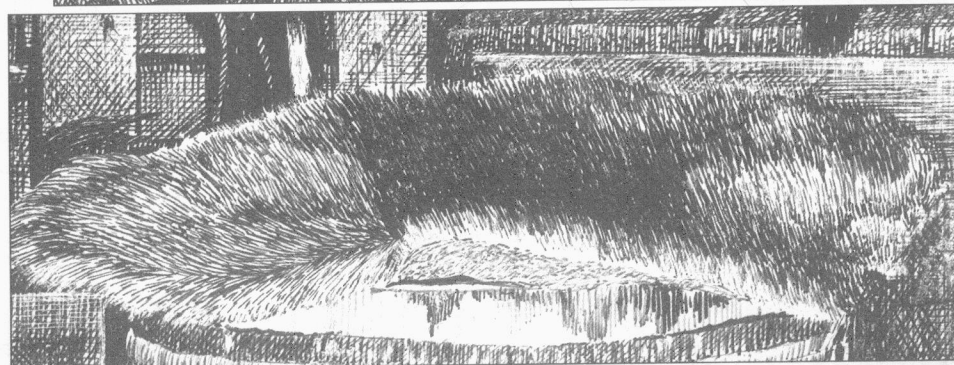
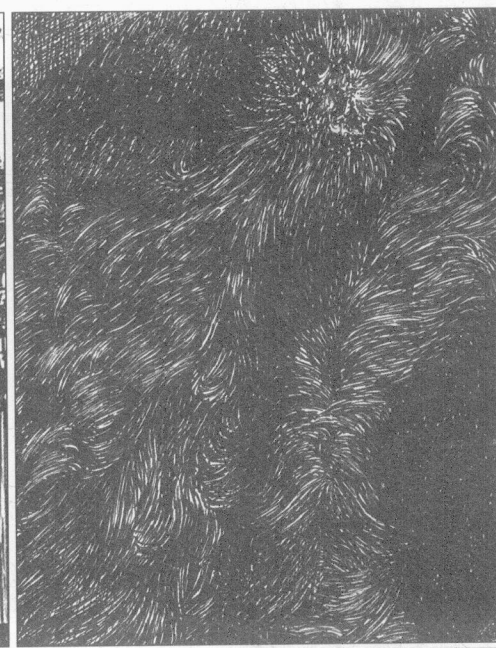
抓住金属物的特点，来表现金属的质感。

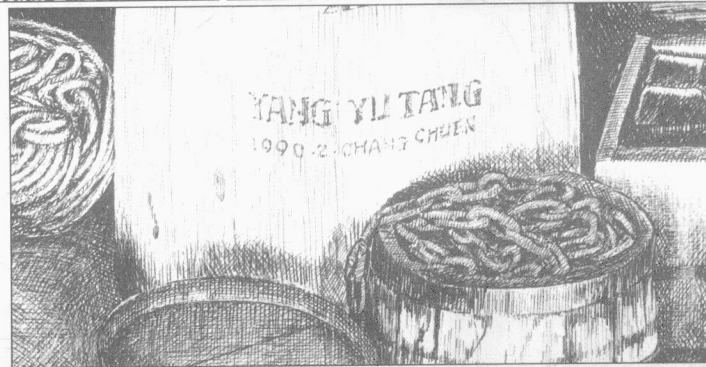
注意皮毛的用线走向。

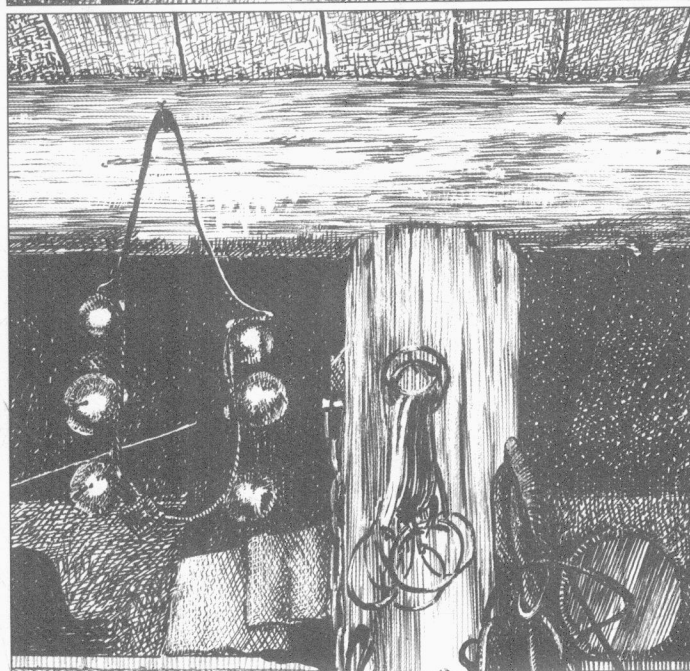
丰富的皮毛质感，是用感觉表现出来的。

花斑的皮毛是在整个皮毛绘制完成后，又进行了重色调整。

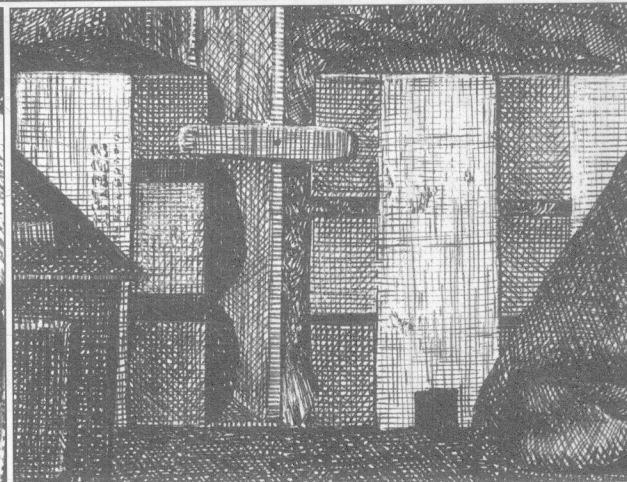
木桶上的文字是作者的署名。

尖刀的利用，可以使表现的物体更具丰富性。

灰色的皮毛，是用短促的线处理而成。

注意各种物体的明度，在保证作品统一的情况下，要大胆地刻画。