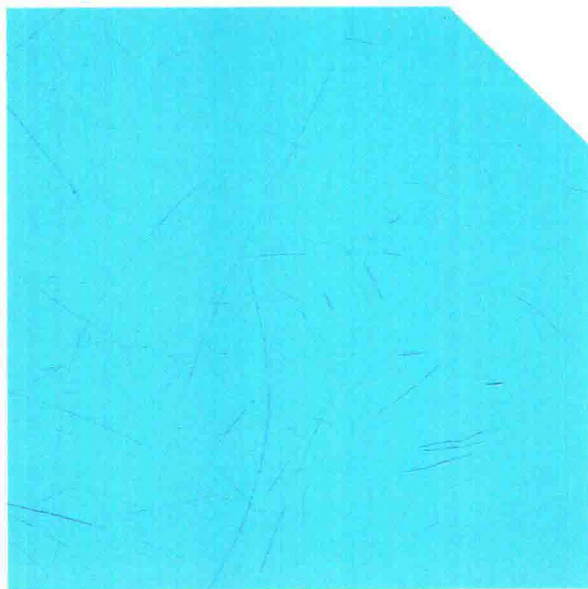

钢笔画 语言与表达

Pen Painting Language and Expression

徐文生 著
辽宁美术出版社

Pen Painting Language
and Expression

钢笔画语言与表达

著 徐文生

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

钢笔画语言与表达 / 徐文生著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2018.4

ISBN 978-7-5314-7910-9

I. ①钢… II. ①徐… III. ①钢笔画—绘画技法
IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第049592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 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳博雅润来印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 80千字

出版时间: 2018年4月第1版

印刷时间: 2018年4月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-7910-9

定 价: 45.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目录 contents

序

前言

第一章 关于造型手段

009

- 第一节 绘画的意义与造型手段 / 010
- 第二节 从点开始的绘画 / 011
- 第三节 线条的七大功能 / 014
- 第四节 钢笔画中的线和排线 / 014
- 第五节 钢笔画如何表现调子、色彩和质感 / 015

第二章 绘画中形式要素

020

- 第一节 韵律和节奏 / 021
- 第二节 互补对称的韵律 / 022
- 第三节 势与态 / 026

第三章 转入描写

029

- 第一节 平面空间与错觉空间 / 030
- 第二节 体积 / 033
- 第三节 结构 / 034

第四章 构图 039

- 第一节 构图的基本概念及意义 / 040
- 第二节 黑、白、灰结构 / 045
- 第三节 透视 / 049

第五章 绘画前的练习 052

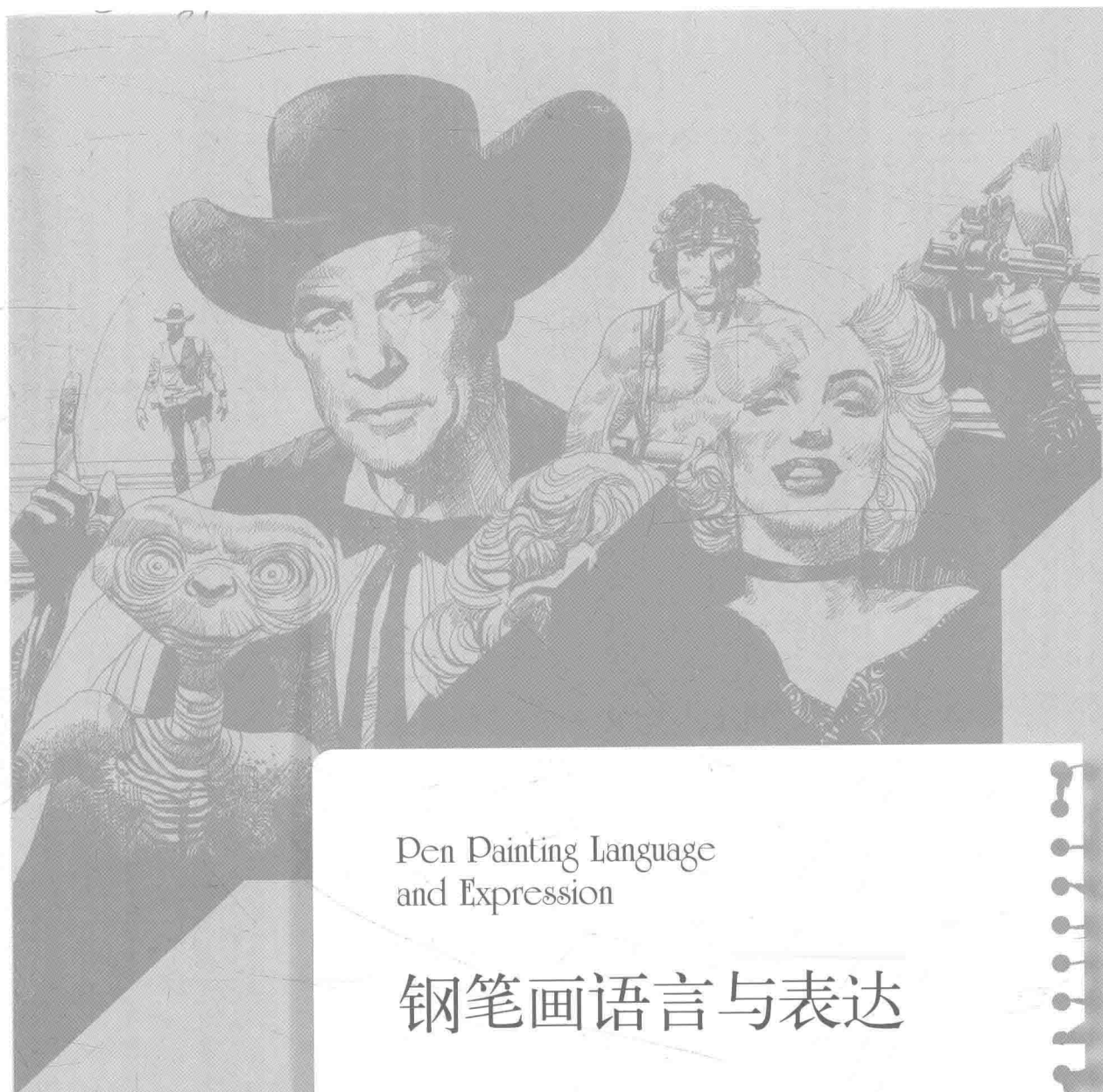
- 第一节 握笔 / 053
- 第二节 线条练习 / 053
- 第三节 线条的变化练习 / 054
- 第四节 各种质感综合练习 / 055

第六章 钢笔画的工具及材料 057

- 第一节 工具 / 058
- 第二节 速写本的用途 / 061

第七章 钢笔画的各种范例 062

- 第一节 以线条或单线的钢笔素描 / 063
- 第二节 线条与调子结合的钢笔素描 / 071
- 第三节 带调子的钢笔素描 / 085
- 第四节 建筑钢笔画 / 125

Pen Painting Language
and Expression

钢笔画语言与表达

著 徐文生

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

钢笔画语言与表达 / 徐文生著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2018.4

ISBN 978-7-5314-7910-9

I. ①钢… II. ①徐… III. ①钢笔画—绘画技法
IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第049592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 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳博雅润来印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 80千字

出版时间: 2018年4月第1版

印刷时间: 2018年4月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-7910-9

定 价: 45.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院院长	鲁晓波
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	苏 丹
中央美术学院建筑学院院长	吕晶晶
鲁迅美术学院副院长	常树雄
广州美术学院副院长	赵 健
天津美术学院副院长	郭振山

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	张 月
中国美术学院设计学院副院长	周 刚
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈 易
清华大学美术学院视觉传达设计系主任	赵 健
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王 羿
北京联合大学艺术学院数字媒体系副主任	刘 楠

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆	王 妍	王英海	王郁新	王宪玲	王 雷
王 磊	朱 方	朱建成	刘 丹	刘文华	刘文清
闫启文	孙权富	李月秋	李 伟	李昀蹊	李 梅
杨建生	杨俊峰	杨浩峰	杨雪梅	肖友民	吴学峰
吴越滨	邹少林	汪义候	张克非	张宏雁	张建设
张 博	张 辉	金 凯	周永红	周伟国	周 旭
单德林	段 辉	洪 琪	贺万里	顾韵芬	徐景福
高贵平	郭建南	唐 建	唐朝辉	黄倍初	龚 刚
韩高路	程亚明	焦 健	曾易平	曾祥远	雷 光
廖 刚	薛文凯				

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华	马功伟	王元建	王玉峰	王玉新	王同兴
王守平	王 雨	王宝成	王俊德	王哲生	王群山
支 林	毛小龙	文增著	石自东	田绍登	付颜平
宁 钢	曲 哲	吕金龙	朱训德	任 戡	伊小雷
庄桂森	刘文斌	刘立宇	刘志宏	刘宏伟	刘 明
刘 俊	刘勇勤	刘继荣	刘 敖	刘福臣	齐伟民
齐 颖	闫英林	闭理书	关 东	关 卓	孙家迅
孙嘉英	李 一	李光安	李国庆	李 禹	李 娇
李超德	李裕杰	杨广生	杨子勋	杨天明	杨 帆
杨 君	杨 杰	杨国平	杨球旺	肖 勇	肖 艳
吴继辉	吴雅君	吴耀华	何平静	何炳钦	余海棠
沈 雷	宋小敏	张 力	张 兴	张作斌	张建春
张艳艳	陈文国	陈文捷	陈民新	陈 旭	陈丽华
陈相道	陈顺安	陈凌广	陈 琦	范 扬	范迎春
林 刚	林 森	罗 坚	罗起联	季嘉龙	周雅铭
周景雷	邹海霞	郑大弓	宗明明	孟宪文	赵 婷
胡元佳	柳 玉	钟建明	邵海金	洪复旦	祝重华
贺 祎	耿 聪	徐永斌	徐 雷	郭建国	容 州
桑任新	黄有柱	戚 峰	崔笑声	阎学武	梁立民
董传芳	董 赤	覃林毅	程显峰	舒湘汉	鲁恒心
曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥	缪肖俊	

序 >>

「 当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书出版以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计、摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家多年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材编委会

」

目录 contents

序

前言

第一章 关于造型手段 009

- 第一节 绘画的意义与造型手段 / 010
- 第二节 从点开始的绘画 / 011
- 第三节 线条的七大功能 / 014
- 第四节 钢笔画中的线和排线 / 014
- 第五节 钢笔画如何表现调子、色彩和质感 / 015

第二章 绘画中形式要素 020

- 第一节 韵律和节奏 / 021
- 第二节 互补对称的韵律 / 022
- 第三节 势与态 / 026

第三章 转入描写 029

- 第一节 平面空间与错觉空间 / 030
- 第二节 体积 / 033
- 第三节 结构 / 034

第四章 构图 039

- 第一节 构图的基本概念及意义 / 040
- 第二节 黑、白、灰结构 / 045
- 第三节 透视 / 049

第五章 绘画前的练习 052

- 第一节 握笔 / 053
- 第二节 线条练习 / 053
- 第三节 线条的变化练习 / 054
- 第四节 各种质感综合练习 / 055

第六章 钢笔画的工具及材料 057

- 第一节 工具 / 058
- 第二节 速写本的用途 / 061

第七章 钢笔画的各种范例 062

- 第一节 以线条或单线的钢笔素描 / 063
- 第二节 线条与调子结合的钢笔素描 / 071
- 第三节 带调子的钢笔素描 / 085
- 第四节 建筑钢笔画 / 125

前言 >>

「 钢笔画作为一种独立的、完整的绘画表现形式，自19世纪末期以来，由于其线条清晰的特点适合于插画复制印刷，因此得到广泛发展。钢笔是较为方便的绘画工具，具有灵活便捷的特点，可以在任何时候、任何地点、以任何方式实施绘画，因此是学习与创作的最便利之选，同时也是艺术家与画家表达提炼艺术形象并与他人沟通思想和观点最完美的工具。

艺术语言具有物质性，它是以媒介和材料为基础的。钢笔工具产生的特殊线条及排线使钢笔画在众多绘画体系中呈现出独特的艺术特色。艺术要有自己独有的视角和独特的表现形式并通过作品呈现出来，因此了解“工具性能”发挥钢笔画独有的特点尤其重要。优秀艺术作品都具有完整性的艺术处理，将其作品的某一部分单独加以分析是不合理的，不同风格的作品中都隐含着多重因素。将规律性的绘画要素加以分析总结对钢笔画的学习以及提高绘画技巧和艺术修养尤为重要。本书将结合优秀的钢笔画作品，从绘画原理及绘画技法方面进行论述。使读者深刻地了解和掌握钢笔画技法应用的多种方法。绘画的直觉和感性只有通过理性的梳理并进一步提升到理论高度行动才会更果断。

钢笔画的表现形式分为速写式和精密描写两种表现形式。速写式的形式较为自由，它更强调生动性及瞬间感受，线与线之间要求上下相应，它也可以是建议性的，在表现上较自由。精密的钢笔画则要求画面的形状和效果都是被精心设计和布置出来，并且画越写实，越要细微描绘形状的微妙差别。

与其他绘画媒体相比，钢笔画有一些独特的需求和挑战。例如，它是线性的，而且不可修改，这意味着完成一幅精美的图画可能需要相对长的时间、耐心和对细节的注意。知道这一点，为什么要麻烦呢？因为用钢笔画可能是最有价值、最自由、最有见地的艺术表现手段。初学者经常被墨水不可擦的事实吓倒，但他们很快就明白了，这恰恰是让你学会忽视“错误”的原因，并让你不断地汲取教训，而不是把事情做对。钢笔画工具的不可修改性及硬笔线条的局限性也是其重要的特点，要求在创作之前深思熟虑，提前规划和布局。这让你更加深刻地意识到创造性的过程，包括计划步骤、评估选择，并分阶段进行，使绘画的过程变得轻松有趣。钢笔画也给我们提供了一种崭新的看自然的方式，使我们学会用新的方式去思考和表现。钢笔画成功的关键在于通过对一种构思的领会及不断练习，以及对绘画表现语言的理解、掌握。

一幅绘画作品本质上应该是具有选择性的，并非如照相机拷贝及简单地转换，它是将一种观念或一次观察转换成一种新的表现形式的过程。综合了艺术家的感受、情感、观念、认识及审美。离真实越远离艺术就会越近。绘画是和自然不一样的东西，是超出自然美的艺术美，是一种“人化的自然”。正如歌德所说：“艺术家一旦把握住一个自然对象，那个对象就不属于自然，而且可以说，艺术家在那一刻就是在创造那个

对象，因为他在对象中取得具有意韵、显出特征和引人入胜的东西，使那东西具有更高的价值。”

绘画是一门学问，也是一门艺术。讲学问就必须知道学与术的区别。学是求明白事物的真相，术则是解决事情的法子。希望通过钢笔画这一绘画形式让读者有一个更深层次的思考和认识，最终达到“由技入道”的目的。

希望在看完这本书之后，你对绘画的概念、意义、技能和技巧有一个正确的认识，这些都将大大提高你钢笔画的艺术效果。并用你所学的一切来丰富你的生活。

徐文生 』

关于造型手段

第一章

— 本章重点 >

1. 绘画的意义与绘画语言的概念。
2. 线在绘画中的作用及运用。
3. 绘画中的调子。

— 学习目标 >

学会用绘画语言观察和表现。

— 建议学时 >

6学时。

第一章 关于造型手段

第一节 绘画的意义与造型手段

许多初学者在绘画方面的进步很慢，因为他们还没有意识到学习绘画不是简单地把看到的東西放在紙上，代替所觀察到的自然事物。更多的是應該如何看待和處理你所看到的。他們可能被教導要複製面前的東西，很少或根本沒有用藝術語言進行表達。許多書都展示了無數的快照，描述了一幅畫的各個步驟應該是什麼樣子，但卻很少強調步驟之間的思考，因此理解繪畫的意義與造型手段對繪畫學習至關重要。

繪畫是一種通過圖像直觀交流的方式，是畫作者與觀者交流想法與情感的平台。藝術家可以描繪從物質世界看到的事物，也可以用一種人們在自然界和人造世界中從未表現的形式來表現。能夠引導我們以新的方式去思考，形成自己對真與美的感受，並通過一定的藝術形式及手段有效地傳達給觀眾，使作品令人喜愛、著迷。

繪畫藝術絕非麻木地死扣細節。攝影術發明之前，藝術的功能被形容為“如鏡取影”。鏡子只能重複，而藝術是對情感的表現。藝術家從來不只是描繪他們所看到的，而是對現實進行選擇、排列、組合以及使其與自己的個人觀點相符合。

繪畫藝術種類的千差萬別也決定其表現手段的多样。不同材料性能產生不同的視覺樣式與視覺感受。藝術作品最重要的因素是畫面形式感，形式感的營造首要要素是使用繪畫語言，包括表現形式的構成元素、作品的構圖技巧等。繪畫的形式語言是產生視覺藝術的基礎，是畫家思想情感轉化為表達方式的一座橋樑。它是形象化的藝術創造活動，是建立在形象要素基礎上的語言方式，是將自然形象概括提煉，以邏輯秩序體現人類的情感和交流。繪畫的內容相對應的精神內涵和意境創造是藝術作品的靈魂。如果沒有相對應的表現形式，就無法表達藝術家的目的，它有著獨立的意義和審美價值。偉大的藝術首先在於它的完整性。將其技巧的某一形式提出來是相當困難的。不同的畫家在技巧方面的複雜程度千差萬別，因此不要用一種準則去衡量一切。

任何語言都是“異質”的產物。繪畫語言是通過繪畫元素形成的圖像進行表述和交流。所涉及的繪畫元素包括點、線條、形狀、塊、空間、光、色彩和紋理。通過繪畫訓練和在實踐產生出來的各種表現方法和繪畫技巧是畫家進行形象塑造的手段。它以線條、色彩、筆觸、層次、空間、虛實及節奏等繪畫特有的基本元素來為畫家在繪畫中去表現情感、意境等“有意義的形式”。

就如同轉化成文字的過程，繪畫要將看到的事物轉化成線條及形狀。繪畫語言既可以進行精練的描寫，也可以概括陳述；既可誇張，也可變形。同時“材料性能”的不同決定不同表現形式，要將繪畫作為一門非常全面系統的语言體系進行學習。

第二节 从点开始的绘画

没有对基础知识的了解和良好的文字功底就不会写出优美的文章，无法把握绘画语言也同样不能画出一幅好画。绘画语言的掌握也有相同的要求。线是认识和反映自然形态的最简明的表现形式，是对目睹、想象、感受到的事物的一种概括，是最有表现力的绘画元素之一。平面上画一条线，这条线就会脱离背景而浮在空间中。如果是单纯的一条线，这条线就能对画面进行分割；如果是形象的轮廓，就会从背景分离出来。先辈大师希望的是能够把主体对事物的坚固性和清晰可辨性感受突出出来，而现代派艺术家却希望尽量减小事物的物质性并尽量把事物的立体性减小到最小限度。

我们从一张方形的白纸开始来了解绘画。画面是在其中进行构图所给空间，是由长与宽闭合而成的纸面，它在一定程度上控制着构图。纸闭合四边可以理解为四条垂直的边线，用来区别画的内外，使画内的形式内容脱离周边（图1.2-1）。

（图1.2-2~图1.2-4）当把画面中的点理解为一个物件时，物件对于纸就具有位置和空间的特征。如果将它理解为一个洞，纸张对于小洞来说就是一个物体。

图1.2-1

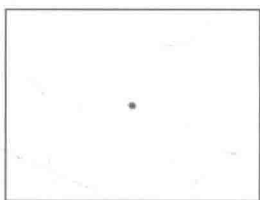

图1.2-2

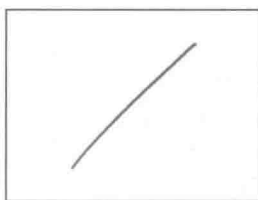

图1.2-3

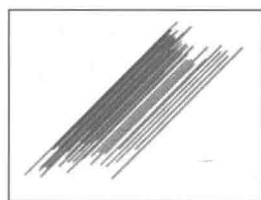

图1.2-4

调子：表达意境的状态和明暗强度。

色彩：物体的固有颜色，钢笔画的色彩是通过排线的多样变化及相反笔法来表达的。

绘画是用形状去表述的语言，而形被理解为封闭空间产生的形状。用线表现框定的形状和背景形成了图与底（背景）的关系。“图”脱离环境具有前进性，“底”陷入环境具有后退性（图1.2-5、图1.2-6）。

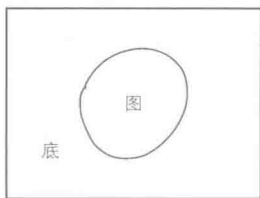

图1.2-5 封闭产生形状

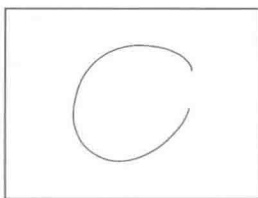

图1.2-6 独立的线条

每根线条由于笔的压力及粗细不同，和纸的对比关系会产生多种多样的效果，传达出不一样的视觉效果（图1.2-7）。

线有它自身的色彩——黑色。绘画中，用线去勾勒轮廓是重要的造型规律之一。由于用笔的压力和速度及每根线的长短粗细不同，纸和线条产生多种对比关系。通常前面的物体的对比总要比后面的物体对比强烈。这种现象表现出近实远虚的空间透视规律。各种灵动活跃的线条和白纸的黑白对比关系在钢笔画过程中表现出丰富的空间及色彩特征，因此线和黑白关系是钢笔画最基础的语言特征。

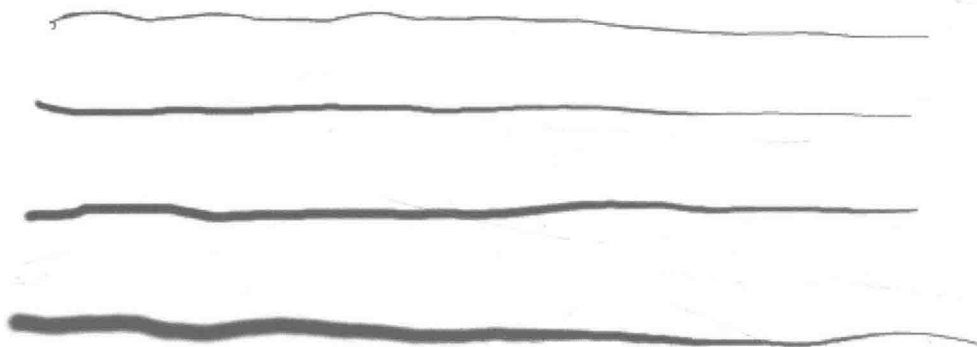

图1.2-7

图1.2-8中从1到4图的线条由细到粗。1的细线相对4的粗线在空间上感觉较远。

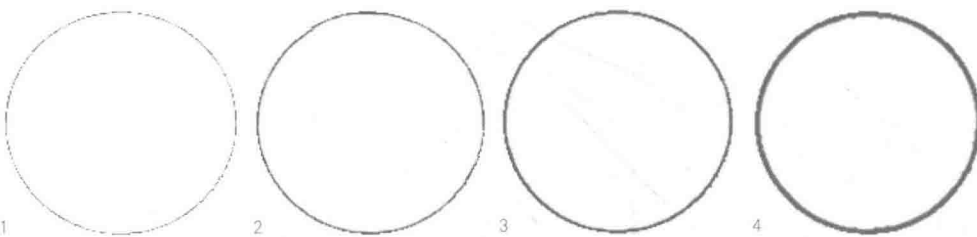

图1.2-8

图1.2-9中，1靠近黑线部分感觉亮，2靠近密线感觉比第一个图白，3用黑短线包围的圆显得更加白。

图1.2-9