

教你画

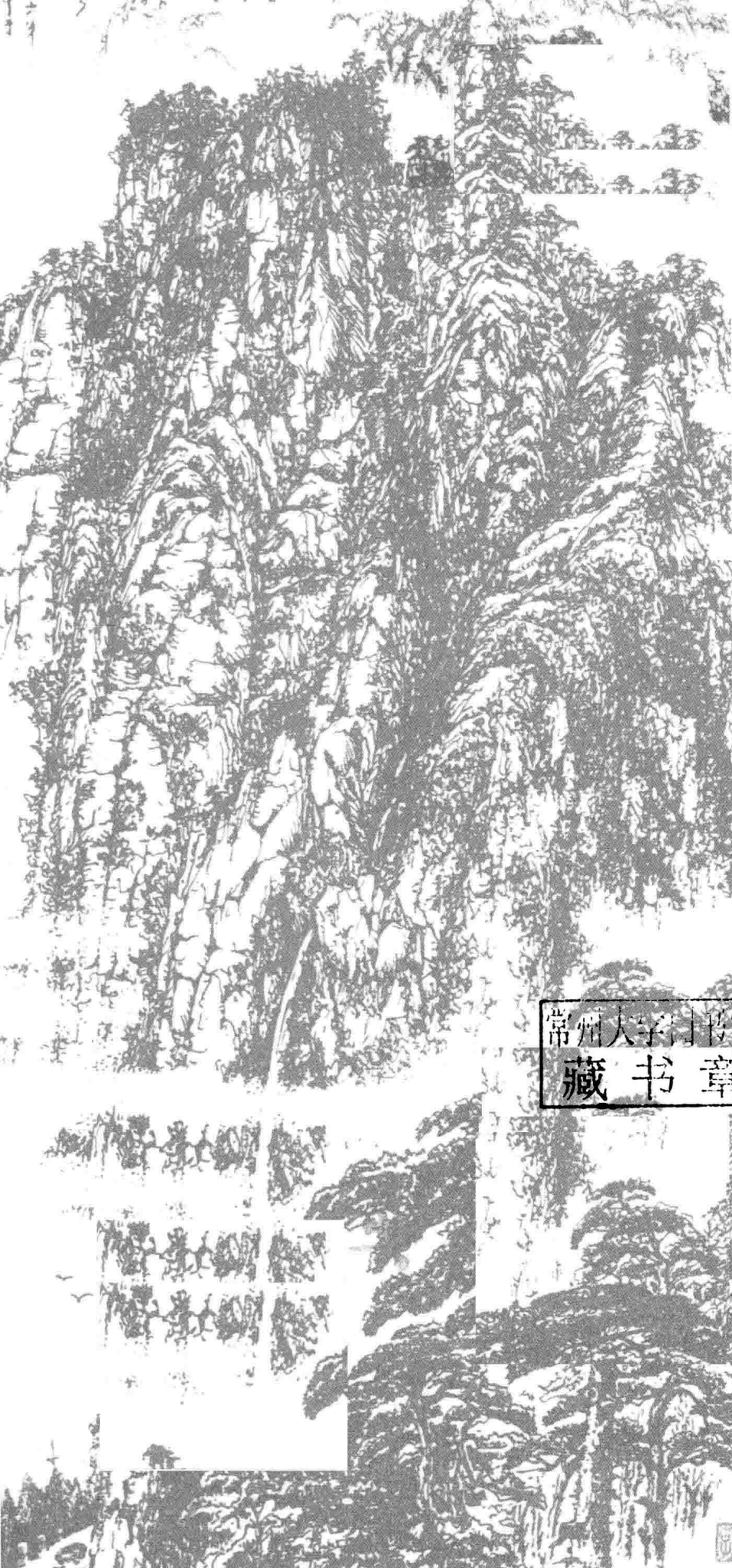
钢笔山水画

李广谦 著

中原出版传媒集团
大地传媒

大象出版社

教你画

钢笔山水画

李广谦 著

常州大学图书馆
藏书章

中原出版传媒集团
大地传媒

大象出版社
· 郑州 ·

图书在版编目(CIP)数据

教你画钢笔山水画 / 李广谦著. — 郑州 : 大象出版社, 2017. 1 (2017. 5 重印)
ISBN 978-7-5347-9088-1

I. ①教… II. ①李… III. ①钢笔画—山水画—技法(美术) IV. ①J214. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 005394 号

教你画钢笔山水画

李广谦 著

出版人 王刘纯

责任编辑 李建平

责任校对 张迎娟

装帧设计 张帆

出版发行 大象出版社(郑州市开元路 16 号 邮政编码 450044)

发行科 0371-63863551 总编室 0371-65597936

网 址 www.daxiang.cn

印 刷 新乡市龙泉印务有限公司

经 销 各地新华书店经销

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 10.5

版 次 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 5 月第 2 次印刷

定 价 22.00 元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 河南省新乡经济开发区中央大道中段

邮政编码 453731

电话 0373-5590988

法出自然情更真(代序)

李广谦先生退休后被推举任信阳市人大书画院副院长,市政协书画室特聘画家,区文联顾问,市、区老年书画诗词研究会常务副会长、会长,中国国画家协会培训中心特聘教授等职。李广谦先生 1943 年出生于河南省信阳县明港镇,1966 年毕业于河南大学中文系,酷爱文学和书画艺术,诗、书、画皆有成就,尤以铁线篆和钢笔山水画见长。

李广谦先生的写意山水画、花鸟画,笔墨酣畅淋漓,笔风细腻泼辣,颇有泼墨的韵味,既源于传统又富有新意。他的画线条遒劲,意境深邃,诗情画意,跃然入目。从《李广谦书画作品选集》可以看出,生活的体验和岁月的磨砺给他的创作注入了大气磅礴的气势和朴实无华的情感。

对于写意,李广谦先生说:“意是一种情,画是情之注,意是情的高度升华,这种情不是虚假的,是真实的,是有源之情。”

李广谦先生学画,从十二岁开始,至今已有五十余年,尽管他倾注心力学传统、师古人、师名人,但他更重视以大自然为师、以真山真水为师。他认为造化、古人、灵感三者关系中师造化是根本,借鉴古人是手段,只有在大自然中才能寻感受、来灵感。所以他喜欢跋山涉水,喜欢寻奇探幽,喜欢钢笔写生和现场作画。他以饱满的激情,赞叹祖国山水的壮丽雄奇,赞叹大自然的鬼斧神工,他的山水画常加盖一枚自刻的闲章“江山多娇”。

饱蘸浓墨写真情。有真情方有真艺术,上乘的画必然是有情、有趣、有味之作。有位监察局局长向他讨画,他画了一只怒目而视的墨猫送他,并题字曰“天赋我责疾恶如仇”,鼓励他做一名铁面无私、疾恶如仇、有高度责任感的监察官。他画的一幅腾空而起的巨龙作品,题诗曰:“蓬莱东海潜真龙,醉卧百年今始腾。风云万里御云去,呼风唤雨震长空。”意境是体现中华民族百年来的屈辱与觉醒,现在才是东方巨龙醉卧百年一觉醒来之时,是中华民族腾飞的年代。

好的画令人赏心悦目,犹如点睛之笔,点出生活的灵动和美好,给予观众内心的震撼和感动。

用钢笔画素描、速写习以为常,而用钢笔画大幅作品却极为罕见。李广谦先生当年从政时忙里偷闲,用钢笔画山水,一直坚持至今。他从传统的山水画技法中汲取营养,中西结合,潜心研究钢笔线条的内涵和神韵,探索钢笔山水画独特的黑白艺术和韵味。《李广谦钢笔山水画欣赏》专题片也正在拍摄中。

李广谦先生的作品,从谋篇到结构布局,到手法技巧都夺人眼目,显示出整体调度法则和有效的控制力,墨色相融,淡染烘托,黑与白、静与动、急与缓、浓与淡的对比统一,是如此和谐有致,令人耳目一新。他多年来不辞劳苦,辛勤创作,朝迎日出,夜伴明月,在工作之余,在广阔无垠的艺术之路上辛勤跋

涉。他用情在写,用心在画,一笔一画一丝不苟地描绘意境,抒发感情。五十多年的耕耘、积累、探索、实践和创造,李广谦先生的作品多次入选国内外大型书画展,获奖并被收入各种书刊、画集和地方志书等。有的作品被中国博物馆和国际友人收藏。

信念在胸终不悔,妙在诗情画意间。淡泊名利的李广谦先生在不断地提高自己的艺术水平,开拓广阔的艺术空间,相信他必将会创作出更多雅俗共赏的佳作来。

鉴于他德高望重的人品和书画方面的成就,我市电视台专门对李广谦先生进行了专访。我们原以为只能看到他发表过的一些画,没想到他爱人和他兄妹两家人一齐动手,一下子搬出了他一百多幅各有特色的作品,有花鸟画,有山水画,有书法作品,这真让我们喜出望外,我们足足拍了两天。根据他动人的事迹和情真的作品,我台决定以《法出自然情更真——李广谦先生印象》为题制作一部上下两集的文艺专题片。专题片一经播出,便受到热情观众的好评。应观众要求,该专题片曾多次在信阳电视台、河南电视台播出。

有朋友劝他找个名家写个序,李先生坚持说,不麻烦名家了,既然大家喜欢那个电视专题片,就把其解说词摘录几句作为序言好了。就依李先生说的吧,现将以上专题片解说词遴选出的部分献给大家,聊表敬仰之情。

(本文作者:赵朝阳,河南信阳电视台原台长;李连赢,河南信阳电视台资深编辑、记者;李杏林,信阳师范学院传媒学院数字媒体艺术教师)

自序

我自上小学时就喜欢美术,学校的墙报几乎每期都展示有我的美术作品,这让我对书画的兴趣越来越浓。

钢笔画源于西洋画种,因其线条清晰明确,便于印刷,所以书中的插图多用钢笔画,许多著名铜版画画家也都用钢笔起稿。我对钢笔画产生兴趣,是源于中小学地理课本里许多精美的插图。我当时在迷恋这些插图的同时,也感到十分惊叹,仅用一支钢笔竟能表达出景物的层次和远近空间,画出那样生动逼真的山水美景,钢笔画真是太神奇了。于是我就尝试着用蘸水笔对课本上的每幅插图都进行数遍的放大临摹。以后又开始临摹连环画上的一些钢笔山水画。在初步掌握一些钢笔画线条笔法以后,我就试探着到郊区写生。我的第一

幅用蘸水钢笔画的《明河大石桥》在学校展出后,校长(兼美术老师)奖励我一支旧钢笔,被我珍藏至今。初中毕业后我报考了师范学校,拜齐白石及门弟子陈西庐先生为师,在课余时间学习国画。而用钢笔写生的爱好,为我学习国画奠定了一个很好的基础。

上大学期间,在学校图书楼里接触到更多钢笔画、铜版画插图,大开眼界。我们系办了个《红旗报》,我们班办了个《银河星》板报,我在投稿的同时,还承担一些钢笔插图和版面设计工作,进一步体会到钢笔画应用的广泛性和实用性。大学毕业后回到家乡,任高中语文教师、副校长、校长的十几年里,我一直带一个课外美术班,几乎没有间断过。除参加校内外文化艺术宣传活动外,带学生出外写生是当时美术班的一项重要实践活动。通过带学生写生,我亦受益匪浅,积累了不少钢笔画创作素材。我的课余美术班也培养出一批对书法美术有兴趣的学生。这些学生中,后来有的成为国家级专业书法家,有的成为大专院校美术教授,有的成为报社美术编辑,还有的开办了美术学校等。实践证明,培养兴趣和爱好是引导学生全面发展的不可忽视的重要手段。

20世纪80年代初我调离学校从政,工作忙碌,没时间画国画,就忙里偷闲,利用业余时间画些钢笔画。当时在县政府大厅悬挂了多年的钢笔画《信阳老八景》,就是我在那些年代的代表作品。

进入20世纪90年代,两本有关钢笔画技法的书对我影响很大。一本是中央民族大学高振美教授翻译的苏联艺术家阿列克赛·拉普捷夫的《钢笔绘画艺术》,让我从源头上了解到19世纪前后,一些用芦秆笔、羽毛笔、钢笔作画的外国美术大师在钢笔画创作方面的艺术成就及不同流派的艺术风格。其中我最欣赏的就是俄国风景画家希什金的钢笔画,尤其是他森林题材的作品最有特色,他因此被人称赞为“森林的歌手”。希什金是19世纪后期现实主义风景画的奠基人,他的作品构图严谨,刻画精细,空间感强,给人以强烈的感染力。另一本书是四川美术学院杨仁敏教授的《钢笔风景画技法》,这本书让我

在学习和探讨钢笔山水画技法方面开阔了艺术视野。在国内,也有很多当代艺术家创作有钢笔风景画作品,风格不同,各有特色。其中我最崇拜的就是杨仁敏先生,他的钢笔风景画有着与众不同的现实主义流派特色和独有的风格。从他的作品中可以看出,他的钢笔素描功底非常深厚,钢笔线条组合变化丰富多彩,表现力非常强。其作品构思缜密,刻画细腻,层次分明,有很强的视觉空间感,画面有诗的韵味,给人以美感。尤其在黑白对比手法运用方面,有非常成功的独到之处。

退休后,我出了两本集子。两本书出版后,不少学校、学生家长和喜欢书画的老同志向我要书或请我讲课、辅导学生。要出书的同志还专门请我用钢笔为图书画插图、设计封面。去年当我把怎样画钢笔画的讲稿及近几年创作的钢笔画作品收集在一起的时候,萌生了正式出版一本关于怎样画钢笔山水画的,让更多青少年了解和喜欢钢笔山水画。我这个想法得到大象出版社王刘纯社长、王晓宁主任和李建平编辑的热情鼓励和具体指导,并定书名为《教你画钢笔山水画》。

这本书实际上就是一本关于怎样画钢笔山水画的启蒙性读物,没有过多的高深理论,只是向热爱钢笔山水画的初学者,尤其是青少年朋友,谈谈我几十年来潜心学习和创作钢笔山水画的实践、探索和体会,传授一些学习钢笔山水画的入门知识,以期引起初学者对钢笔山水画的重视和兴趣。

由于本人专业水平有限,书中涉及钢笔山水画理论、技法、专业术语等方面如有不妥之处,敬请专家学者和广大读者批评指正。

李广谦

2016年3月

目 录

一、钢笔山水画概述 1

(一) 钢笔画与钢笔山水画 1

(二) 钢笔山水画与钢笔速写、素描 2

(三) 钢笔山水画与钢笔风景画 3

(四) 钢笔山水画与中国山水画 3

二、钢笔山水画创作的工具 5

(一) 用笔 5

(二) 墨水 6

(三) 纸张 6

(四)速写本 7

(五)画板、画夹 7

三、钢笔山水画的几项基础练习 8

(一)各种线条及其多种组合效果 8

(二)单个山石与石群的造型 10

(三)有名树和无名树不同的入画特征 14

(四)山泉、瀑布的形成与分类 18

四、钢笔山水画的写生与创作 23

(一)写生是钢笔山水画创作的基础 23

(二)野外写生出行前的准备工作 23

(三)写生的方法步骤 24

五、钢笔山水画的临摹与练习 28

(一)钢笔山水画的临摹 28

(二)钢笔山水画的练习 29

六、钢笔山水画作品选辑 31

七、国内外名家作品欣赏 121

一、钢笔山水画概述

（一）钢笔画与钢笔山水画

19 世纪末，随着钢笔在书写领域中的普及面越来越广，钢笔在绘画上的运用也越来越多。由于钢笔画黑白分明、线条清晰，在当时最便于印刷出版，因此画家不仅常用钢笔写生，勾画稿，也用钢笔画插图和进行作品创作。

钢笔画包括人物画、风景画、装饰画、漫画等，内容丰富多彩。中外美术大师大都留下过精美的钢笔画作品。现在，钢笔画已和油画、中国画、水彩画、水粉画、铅笔画、版画等一样逐渐发展成一个独立的画种。苏联美术通讯院士、著名功勋艺术家阿列克赛·拉普捷夫在论述钢笔画时指出：它以独特的形式广泛地开展着，钢笔绘画以其自身特有的形式进行创作，它简便易行，线条造型明确，在出版界占

有不可估量的位置。

· 钢笔山水画，就是用钢笔画出的山水画。

山水画这一名称源自中国画（简称“国画”），全称为“中国山水画”，是以描绘山川自然景色为主题的绘画。山水画原属中国画中的一个画科，附属于人物画，用作背景的居多。隋唐时期始独立自成画科，五代、北宋时期其发展达到高峰。

用从西方传入的钢笔画中国特色的山水画，中西绘画艺术融合，这就是钢笔山水画名称的由来。

钢笔作画工具简单，有笔有纸随时可以写生或进行创作。不管你喜欢哪一画种，常练钢笔画，都能起到打磨基本功，提高绘画技艺的作用，所以钢笔画很适宜在青少年美术爱好者中提倡。但用钢笔画山水画，看似简单，也有难度。它不可能像铅笔画那样，以下笔轻重不同来表现画面的深浅远近，也不能像油画那样，笔、刀并用，将色彩大面积层层覆盖，在创作过程中可以反复修正完善画面，更不能像中国水墨画那样可皴可擦，可大笔纵横，水、墨、彩并用，抹出大面积的墨韵趣味效果。钢笔山水画只能靠钢笔笔尖流出的墨水，一笔一笔地通过点、线及其线条组合来表现出钢笔画的神韵。所以用钢笔创作有一定气势的较大幅的作品，与其他画种相比难度之大可想而知。

不过，只要我们掌握了钢笔画的特点，熟悉了钢笔画的技巧，钢笔的点与线就可以被纵横交错地变化，巧妙地安排疏密组合。既可寥寥数笔灵活地表现山水速写画面，也可用素描手法细致生动地描绘各种复杂的景观，展现出逼真的质感效果。

（二）钢笔山水画与钢笔速写、素描

优秀的钢笔速写、素描作品，可以给人以不同寻常的艺术美感享受和情感陶冶。在钢笔速写、素描基础上创作的钢笔山水画，其艺术魅力更是独

具特色，别有风味。

钢笔素描是用钢笔的点、线及其组合来塑造物体艺术形象的基本功之一，不仅可以培养观察和准确表现物象的形体、结构、动态、明暗关系的能力，同时也是在为创作积累素材。优秀的钢笔山水素描写生作品本身就是佳作，具有独立的艺术价值，是钢笔山水画的重要表现手法之一。

钢笔速写，是用简练的钢笔线条扼要地、快速地画出描绘对象的形体、神态，目的是培养敏锐的观察力及迅速描绘物象的能力。速写比素描更重神似而不拘泥于形似。钢笔速写和钢笔素描一样，既是钢笔山水画的一种表现手法，其作品也是钢笔山水画创作的素材。好的钢笔速写同素描作品一样，本身就是佳作。

（三）钢笔山水画与钢笔风景画

钢笔风景画是钢笔山水画的组成部分。钢笔风景画往往以近景为主，山水、林木、建筑物等景观皆可入画，但高山奇峰在风景画中一般是远景，是配角。而钢笔山水画虽然也是以描绘山水、树木等自然景观为主题，但它更强调山水的“情”和“势”。高山峻岭、林木、飞瀑是画面的主体，它通过景观表达一种山水气势和意境，是画的灵魂，展现出作者的情怀。

（四）钢笔山水画与中国山水画

钢笔山水画与中国山水画的表現内容是一致的，都是以描写山水、树木等自然景象为主题的山水风景绘画。在表现艺术上，都讲究经营位置和表达意境。它们之间的不同大致有五个方面。

1. 使用工具不同

画钢笔山水画用的是 19 世纪末才从西方传入我国的钢笔，而中国山水画的作画工具是中华民族独有的至少有两千多年历史的毛笔。中国山水画用的是松软的宣纸或绢，用的墨汁和颜料品种齐全，不像钢笔使用墨水那样单一。

2.表现手法不同

钢笔山水画的基本特点就是用钢笔和钢笔墨水作画，是用同样深浅的点、线及其组合来表现一切。无论画面色调的黑、灰、白，还是画面景观的近、中、远及光照的明暗关系，只能靠钢笔笔尖流出的墨水一点一线地完成。而中国山水画有工笔、写意之分，具体有青绿、全碧、没骨、线绛、水墨等不同类型的表现手法。

3.笔法不同

钢笔山水画的笔法就是通过线条组合、点线组合的精心刻画，把形似与神似有机结合，表现出钢笔山水画独有的黑白特色和韵味，表现钢笔线条的魅力。而毛笔由于构造的特殊性，它勾出线条的力度、技巧不同于钢笔山水画的线条，而是以手腕运笔随意之所到画出各种讲究笔法的形象效果。历代中国山水画家曾根据其描绘对象的形象和质地的不同表现笔法也不同，将其归纳为勾（线）、点、皴、擦、染等。如山石的皴法就有 26 种，点叶的方法有 28 种。中国山水画特别是写意山水画在用墨、用色、用水上也独具特色，画家兴致来时还可将水墨色在画纸上大面积泼洒，展现画面酣畅淋漓之美。

4.画幅大小不同

由于使用工具和原料的限制，钢笔山水画在画幅上能画到对开纸大小就很不容易了，而中国山水画在画幅上小到册页扇面，大到巨幅壁画或百米长卷，画幅形式也多种多样。中国山水画的这些特色是钢笔山水画不可比拟的。

5.透视关系不同

钢笔山水画非常重视形似，讲究立体效果，特别要求严格的透视关系。在一幅画中只能有一个固定的视点，不能随便移动。中国山水画可以不受透视关系的约束，在同一幅画上，其视点可以是固定的，也可以随作者视点变化而上下左右自由移动，这种可变化的透视关系被称作“散点透视法”。

二、钢笔山水画创作的工具

（一）用笔

1. 钢笔

画钢笔山水画，其主要工具就是钢笔，一支笔尖圆润、行笔自如的钢笔，或几支笔尖粗细不同的钢笔。钢笔画出的线条挺拔有力，富有弹性。

2. 美工笔

美工笔也叫书法笔，是一种特制的弯头钢笔，它的笔触变化丰富，利用笔尖的弯度可任意改变笔尖与画纸的接触面，既可画出精美的细线条，又可画出较宽阔的粗线条。再加上利用笔尖正反面的变换和用笔力度的不同，可以画出自己所需要的各种线条来。用美工笔画钢笔画效果很好，携带和使用都很方便。美工笔可到文具店选购，也可用一

般钢笔自己加工改制。

3. 签字笔（水性笔）

用签字笔画钢笔山水画效果也很好，因其笔头 360 度顺滑，走笔灵活，下水均匀，笔芯可随时更换，使用和携带更为方便。

4. 蘸水笔

蘸水笔画钢笔画也很有特色。蘸水笔笔尖比钢笔笔尖长，更富弹性。蘸水笔笔尖有大小粗细不同的型号，更容易绘出各种不同的线条。随着用力的变化，在同一线条中也可以有意出现粗细不同的变化。但蘸水笔作画不便之处在于携带远不如钢笔方便，另外需要不断地蘸水，而蘸水前后笔尖含墨量不同，画出的线条粗细不好控制，不如钢笔下水均匀一致好掌握。

5. 描图笔

描图笔也可画钢笔山水画，好处在于笔的粗细种类齐全，便于选用，缺点是笔尖较硬无弹性，练习少了难以掌握。

（二）墨水

钢笔作画根据需要可以选用不同颜色的墨水，但同一幅钢笔画中一般不主张出现多种颜色的线条，用单一色彩的墨水作画更具特色。特别是钢笔山水画，以黑色墨水效果最好，黑色墨水可适用于各种颜色的画纸。黑色墨水以目前文具店出售的“皇冠”纯黑墨水为最好，这种墨水含有溶剂 SOLY-G，有自动清洗笔尖的功能，不堵笔。用这种墨水绘画，色调鲜亮明快，干后水浸日晒不变色走形。如感到浓度过大，可适当对点凉开水摇匀，对水多少以笔尖下水流畅又不影响线条色度和光泽度为准。

（三）纸张

初学钢笔画，选纸不必太讲究，只要是不太薄，不洇水，纸纹不太粗糙的纸都可以用。一般应选用有一定密度和硬度，纸面较光滑易走笔，不洇水，不易皱的纸为宜。如铜版纸、白卡纸、优质复印纸等均为钢笔画理想