

国外钢笔画技法

柴海利 高祥生 编著

建筑 配景

江苏美术出版社

柴海利 高祥生 编著

国外钢笔画技法

建筑 配景

江苏美术出版社

前言

在国外，钢笔画的历史渊源久远，历代画家在长期的艺术实践中创造和积累了丰富的技法和经验，留下了大量具有艺术价值的珍品，在艺术史上占有重要的地位。

钢笔画传入我国的历史虽然不长，但由于钢笔画具有工具简便，绘制方便，笔调明朗以及印刷后易保持原作面貌等优点，深受美术工作者和出版界的偏爱，并已广泛应用于绘制书籍插图、连环画、创作构思草图、建筑室内外表现图等。然而，长期以来系统论述钢笔画技法的书籍甚少，鉴于上述情况我们根据多年的绘画创作和教学实践的经验，通过分析、总结国外钢笔画技法的主要内容，编著了此书。

本书着重从钢笔画的特点出发，在理论上提出了一些新的观点，在教学方法上作了一些尝试。为了配合理论的阐述，书

中介绍了大量国外著名画家和建筑师的钢笔画精品。

本书力求全面、系统地介绍钢笔画的一般技法、特殊技巧以及各种不同的流派和风格，以开阅读者思路，探求蹊径。全书虽以建筑风景画为研究对象，但其中介绍的技法均适用于表现人物、静物等题材。

本书在编写过程中得到胡博综先生、华士明先生热心指教，在成书之际我们谨致谢忱。

限于水平，我们在观点的阐述上，势难避免有生涩之处，若对读者有点滴帮助，就感到欣慰了。

柴海利、高祥生

一九九一年九月十日于
南京北极书屋

目录

第一章 钢笔画的造型基础	1
一、造型基本功的内容	1
二、钢笔画的基本功	1
三、钢笔画要述	2
四、钢笔画的工具材料	5
第二章 钢笔建筑风景画的基础训练	6
一、线条	6
二、排线	9
三、明度基调构思	14
第三章 建筑局部和配景的画法	15
一、树的画法	15
二、交通工具画法	30
三、人物画法	38
四、水景画法	48
五、墙面画法	51
六、屋面的画法	53
七、门窗画法	54
八、其它建筑局部及画法	56
第四章 钢笔风景画的构图	59
一、寻找趣味中心	59
二、寻找对比冲突	59
三、利用取景框	59
四、构图裁剪	59
五、明暗构图实例	60
第五章 建筑室内景画法	66
第六章 钢笔建筑风景画的其它表现形式	76
一、绘图针管笔画	76
二、钢笔淡彩画	77
三、塑料笔画	79
四、羽毛笔、芦苇笔画	80
第七章 钢笔建筑风景画的特殊技法	81
一、在黑色纸上作钢笔画的方法	81
二、点墨点和溅洒墨点的表现方法	82
三、毛笔和钢笔配合作画的方法	83
参考图例	84

第一章 钢笔画的造型基础

钢笔画工具简单，绘制方便，笔调清劲，轮廓分明，具有峭拔清俊，刚劲夭矫的气质，有其他画种无法与之媲美的特点。

一种艺术形式的形成和发展与其使用的媒介和工具材料有着十分密切的关系，各画种的表现能力总是要受其使用的画具、画料特性的限制；反之，如能巧妙发挥，又往往能使这种限制就变为各种画种的特征性的表现，或者成为独有的魅力。因此，了解钢笔画所具备的特殊性质，充分认识它与其它画种的不同处理手法，以及研究它随之而来的在造型基本功方面的特殊要求，是掌握钢笔画造型方法的关键。

一、造型基本功的内容

造型艺术在基本功的内容方面有共同的要求。广义地讲分“内功”和“外功”，二者缺一不可。所谓内功指的是思维方法、真挚的情感、经历、学问等等，它属于修养范畴。所谓外功指的是精湛的技艺、技法，它属于专业技能范畴。其中酷爱艺术，钻研精神，严肃诚实的工作态度是作为一个艺术家的首要前提。

二、钢笔画的基本功

线条和排线是钢笔画主要造型因素，如何熟练掌握，灵活运用，巧妙发挥是钢笔画专业技能的主要基本功。

1 **线条** 钢笔是线描的工具，对线条必须赋予“质”的属性。通过运笔动作变化，如：顺逆、转折、疾徐、顿挫、颤动、粗细、连断、方圆、虚实、光毛等，以表现对象的力感和美感。这是钢笔画在形式美感方面对线条质量的基本要求。如图1-1

2 **排线** 钢笔画排线主要在形体块面中制造明暗层次，通过排线的多样变化以表现物体的立体感。因此，要研究排线的韵律和节奏；诸如排线的疏密、粗细、交叉、重叠和方向等变化所产生的画面美感。

3 **概括** 钢笔画是素描的一种表现形式，由于工具材料的限制，不能象铅笔画、木炭画那样可以自由地层层添加，反复修改来再现物体细微的明暗变化。要把眼见丰富的明暗转化为钢笔排线来表现，唯有进行艺术处理，依靠概括相邻近的层次，画出与自然调子相近的对比关系，来表现形象。也就是说，

①紧线（平稳快画）

②缓线（运笔上下颤动，缓慢而画）

③笔压大的缓线

④之字形线（运笔作前后之字形颤动）

⑤颤线（笔尖作不规则颤动）

⑥粗动线（笔压时强时弱，运笔时快时慢）

⑦错叠的线（短线左右移动成长线）

⑧廻环线（运笔连贯打圈）

⑨断线（断续的点和短线组成，虚虚实实）

⑩平稳加压的线

⑪自由运笔的线

⑫顿挫变化大的线

⑬笔头接触纸面大的线

⑭自由运笔的粗线

⑮上下颤动的线

⑯随意的粗线

各种线质（图1-1）

缩小或统一（甚至忽略不计）相邻面及周围面的明度差，从而充分体现清晰峻锐、质朴明净、黑白分明、简洁概括的画面特点。

4 工具运用 各画种的独特艺术效果，表现技巧和特殊魅力，关键在于专业工具特殊性能的运用与发挥。为此要作大量的练习。使眼、手、工具在脑的指挥下，每一笔都充满着感情的流露，手中的笔就会成为你身心的一部分，笔尖就成为你手指的神经末梢，十分灵敏而精确。感情的起伏，手法的微妙变化就能在笔尖上反映出来。

三、钢笔画要述

钢笔画的表现方法基本上离不开线条画法、明暗画法和综合画法三种。

1 线条画法 线条画法又称线描，它是最古老也是最现代的描写形式。在表现手法上舍去或削弱光影，明暗对物象所造成复杂的关系，用线条表现物象与空间的交接边缘（称外轮廓）、用线条表现这一面与那一面交接、过渡或衔接（称内轮廓）。做到细心观察和体验，注意线条的来龙去脉，看它从哪里来，到哪里去，两线怎样相交，怎样衔接以

及上下、左右、前后关系。通过运笔快慢、顺逆、顿挫、圆转方折，准确地表现出来。

表现物象的质感也是靠运笔的控制来达到。如运笔平而稳，线条光洁，称实线，表示质地坚硬；运笔细而快，线条疏松，称虚线，表示质地轻软；运笔转折带方形，表示硬；运笔转折圆柔，表示软；运笔快而流畅，表示活泼；运笔慢而顿挫，表示稳固；运笔平稳粗细均匀，表示严谨。

线条画法除了要注意运笔方法外，还要研究线条的组织方法。独线不成形，一条线画得再好只不过是条漂亮的线，不能反映任何形象，几条线在一起就应分清哪些是主要的，应该强化；哪些是偶然的，必须舍弃；哪些是主要的，但从画面整体考虑可以减弱，使画面在线条分布方面有疏密变化，在形象与空间、形状与面积方面有大小对比。线条疏密组织方法没有一定程式，离开了描写对象的形体和切身感受，单纯从方法上寻找方法，不会得到满意的答案。意大利雕塑家米开朗基罗说：“……要感觉到笔随形转这一原则多么永恒，常用常新。”

2 明暗画法 三大面五调子是明暗变化的规律，由于各画种及其使用工具材料的差异，表现这一规律深入程度必然有所不同，尤其钢笔画远不如铅笔画、木炭画可以自由表现细腻的明暗层次，因此必须掌握概括地处理方法。

(1) 明度递减 白纸的亮度远远不及光源亮度，然而确可以魔术般地描绘出强烈的光感。这就是明度递减所产生的效果。如物体受光后产生受光面、灰面和背光面，它们之间色调比例级差的关系为10:40:20；用铅笔、木炭笔描绘时可表现为5:20:10的色调比例级差范围；然而用钢笔表现只能达到2:8:4的色调级差程度，这在绘画中称明度递减，关系不变。钢笔画亦不例外。所谓看关系，画关系就是指的这个涵意，明度递减法对于色彩画同样具有普遍的指导意义。

(2) 树立色平面观念 明度递减作为明暗造型的观察方法，普遍适用于各画种。然而，用这方法去指导实践时还要树立色平面观念。即将实际所见的丰富明暗渐变，经归纳概括为几个不同明度的平面层，该平面层称色平面。通常分三个区域：

①高明度的亮色平面区 凡与高明度相近的均归纳在此区域。(一般指受光部) ②中明度的灰色平面区 凡与中明度相近均归纳在此区域。(一般指灰面) ③低明度的深色平面区 凡与低明度相近的均归纳在此区域。(一般指背光部和投影)。

将复杂而丰富的明暗变化控制在一定的区域内,这就极大地有助于作画全过程中始终在整体观念的指导下深入刻画局部,在画局部时一刻也不脱离整体。法国雕塑家罗丹对作品的整体性有十分精辟的论断,他说:“一件真正完美的艺术品,没有哪一部分是比整体更加重要的。”整体是一切艺术之魂,没有整体意识,任何方法都画不出成功之作。

(3) 突出重点 分辨虚实 作画最忌没有重点,不分虚实,处处详尽周到。因此,画前应明确你所感受到的对象美体现在哪里,并以此确定趣味中心(又可称表现中心或吸引中心),并把描写形式和方法都围绕这一中心。通常有如下三种处理方法:

① 趣味中心放在受光部。运用增加亮色平面层次,减少灰色和深色平面

层次。

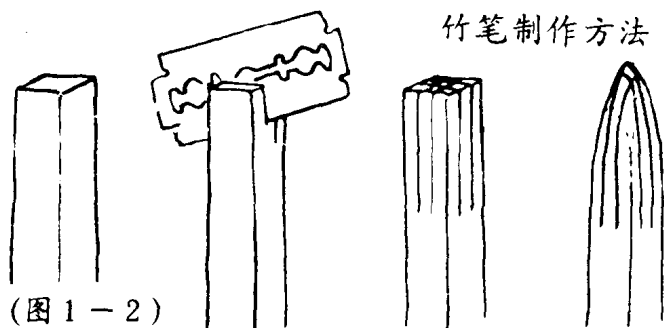
② 趣味中心放在背光部。运用增加深色平面层次,减少灰色和亮色平面层次(亮色平面可以留白)。

③ 趣味中心放在中间灰调。运用增加灰色平面层次,减少深色平面和亮色平面层次(亮色平面可以留白)。

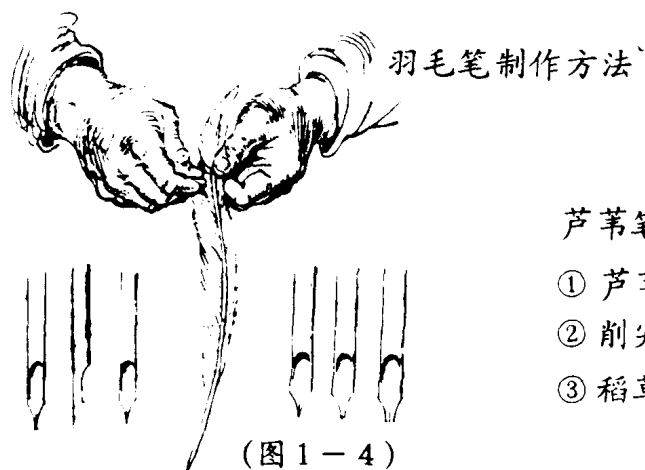
为熟练掌握这一方法,初习者应多做练习,可根据实物,也可选用照片,先用水粉黑色与白色在纸上绘制色平面稿,然后保持明度不变再将其转化为钢笔线影调。

3 综合画法 在线条和明暗画法的基础上可以产生一种综合画法,大多数的钢笔画均采用此法。即在画面上以线条为主稍加明暗衬托,或以明暗为主加线条勾勒,故此法又称为线面结合画法。这种画法能各避其短而扬其所长,具有较大的灵活性和自由性,因此应用十分广泛。作者可根据个人爱好和当时的感受选定。具体应用时应将线面同步或交替进行,以免结合生硬。

画家必须重视技法的修炼,但不要为技法而技法。因为,学习技法不是目的,而是作为表达你对对象的认识和理

(图 1-2)

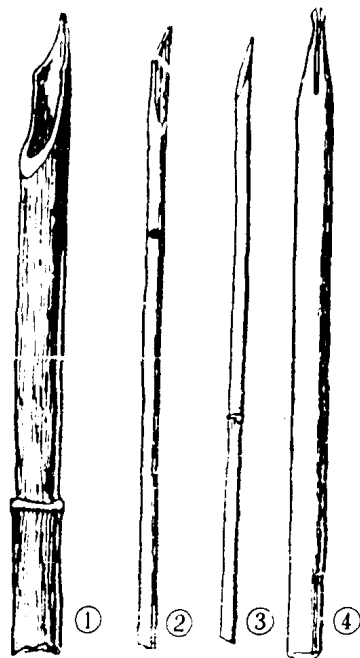

(图 1-4)

(图 1-3)

芦苇笔制作方法

- ① 芦苇笔 ② 削尖的小棍 ③ 稻草管 ④ 圆头锯缝的小棍

解并转化为具有美感的艺术形象的手段。为此，应博采多闻，努力学习多种画法，不断丰富自己的表达能力。法国画家德拉克罗瓦曾说：“许多画家的失败，仅仅是他们只接受一种画法，而指责其他所有的画法。必须研究一切画法，而且要不偏不倚的研究；只有这样，才能保持自己的独立性，因为你将不会跟着某一个艺术家跑。”他又说：“应该做一切人的学生，而同时才能不是任何人的学生；应该把一切学到的功课化为自己的财产。”这应该是我们学习画法的出发点。

四、钢笔画的工具材料

1 纸 一般都选用表面光洁，质地坚硬且吸水性不强的纸张。如：绘图纸、速写纸、复印纸、卡纸、白板纸以及制图用的硫酸纸。使用白色纸作画，黑白对比强烈，画面色调明朗；使用有色纸作画，则可取得柔和典雅的效果。

2 笔 主要有书法钢笔、自来水钢笔、蘸水笔、针管笔、塑料笔、签字笔等；此外也有使用羽毛杆、硬芦杆、细竹管削成尖头或扁头作画的。书法钢笔或蘸水钢笔画出的线条有粗细变化，且富有弹性；用自来水钢笔或针管笔画出的线条挺拔有力，并具有装饰效果；用塑料笔作画不仅具有钢笔画的特点，而且还可以作出色彩效果；至于使用羽毛笔等则可取得各种特殊的画面效果。羽毛笔、竹笔等的制作方法如图 1-2，图 1-3，图 1-4。

3 墨水 有碳素墨水，自来水钢笔墨水（有蓝色、蓝黑色、黑色、棕色之分）和墨汁。钢笔画墨水一般以黑色为宜。书法钢笔、自来水钢笔、针管笔可用黑色碳素墨水，蘸水笔还可用墨汁。一幅画最好以同一品种墨水画出，以保持画面墨色统一。

铅笔、砂胶、刷子以及制图工具都作为辅助工具可根据画面需要灵活运用。

第二章 钢笔建筑风景画的基础训练

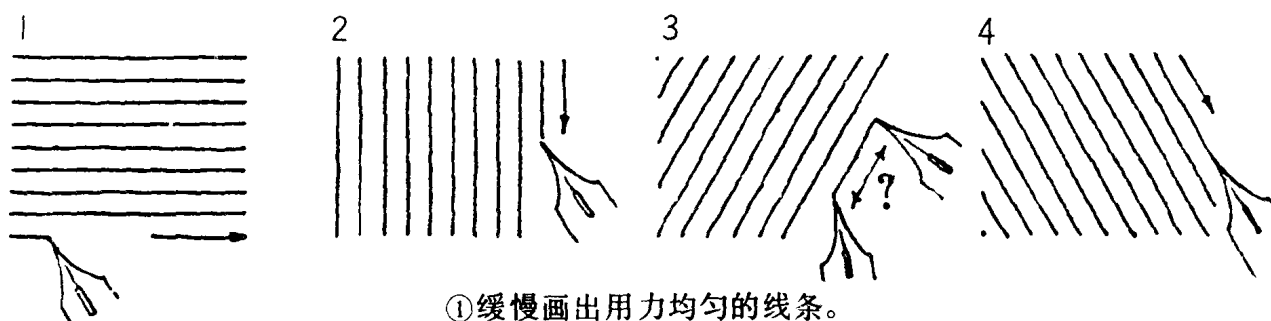
钢笔画既可通过线的勾勒表现不同物体轮廓、形体结构；也可通过线的疏密排列，产生不同的明暗，表现物体的立体感，因此线条在钢笔画中是最主要的造型因素。钢笔画的基础训练就必须从画各种不同形式的线条和多种变化的

排线练习开始。

钢笔画的线条种类很多，从总体分，有单线和交叉线两种。在单线中有长短粗细、曲直、轻柔、刚柔、虚实等不同形式的线条；在交叉线中有规则的排线与不规则的排线。

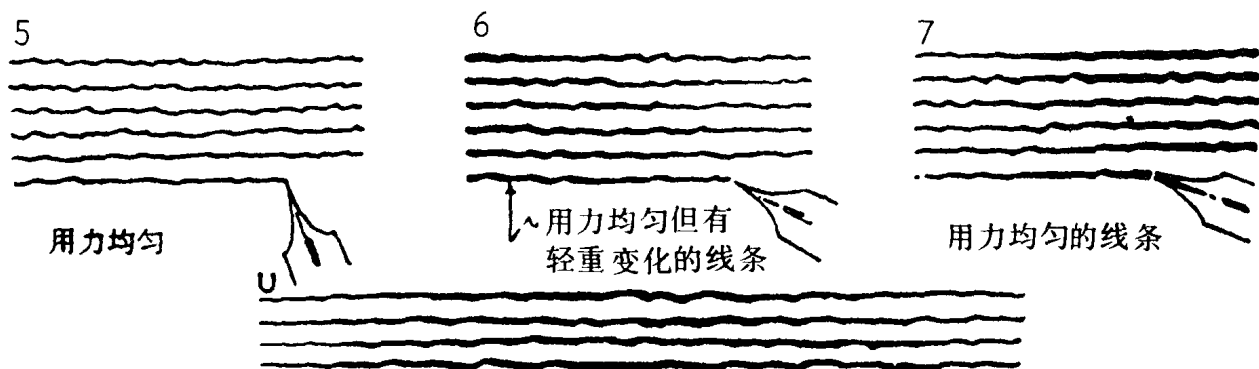
一、线条

1. 直线练习 图 2-1

①缓慢画出用力均匀的线条。

(图 2-1) ①

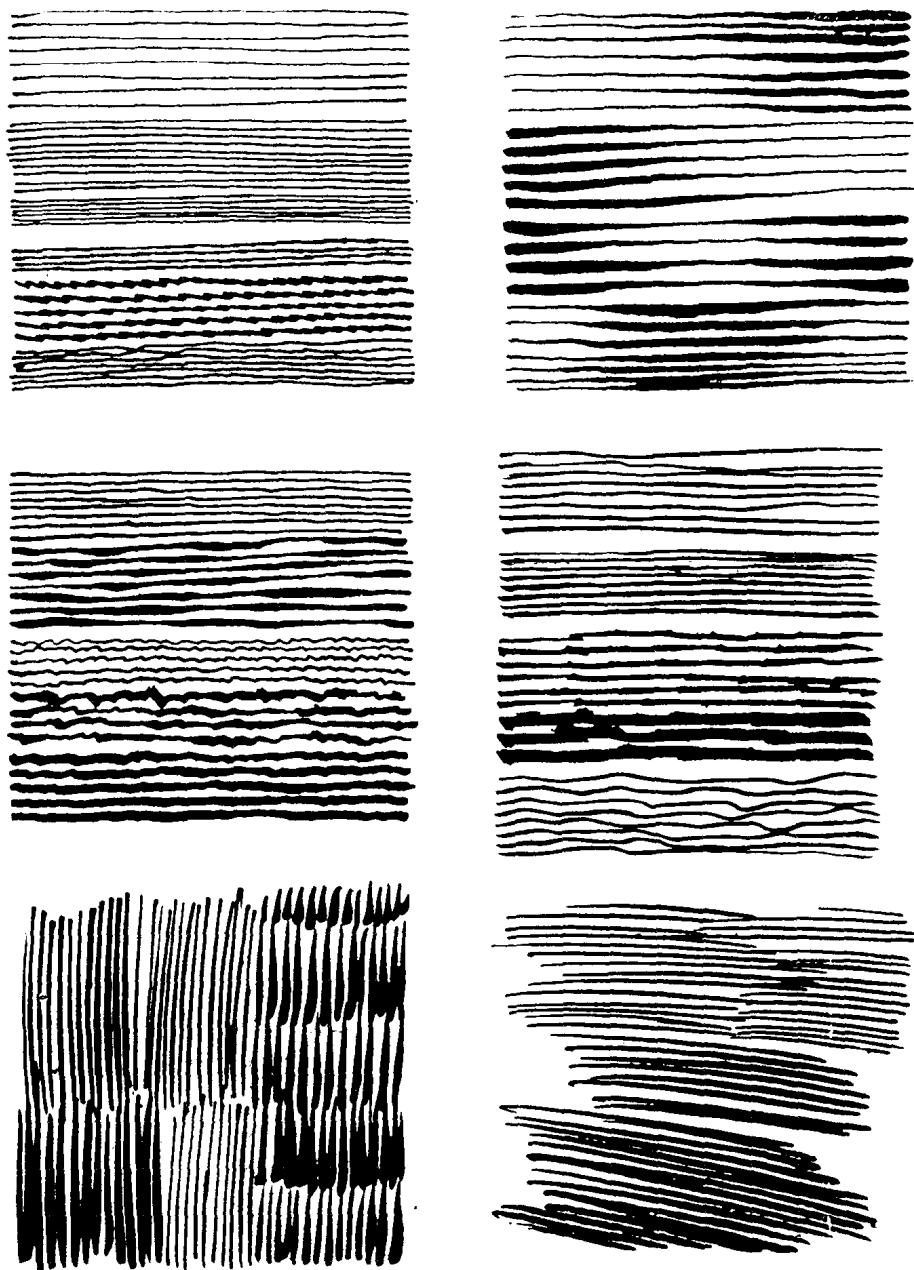

②缓慢画出有变化的线条。

(图 2-1) ②

③ 用力有轻重变化的线条

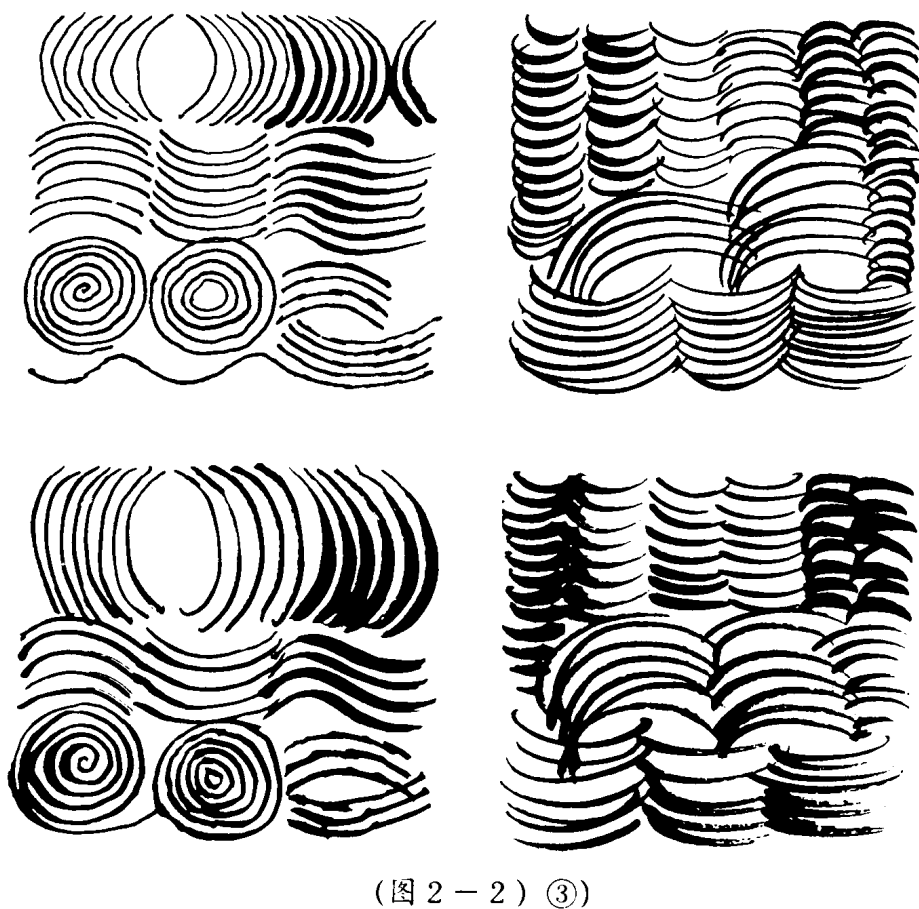
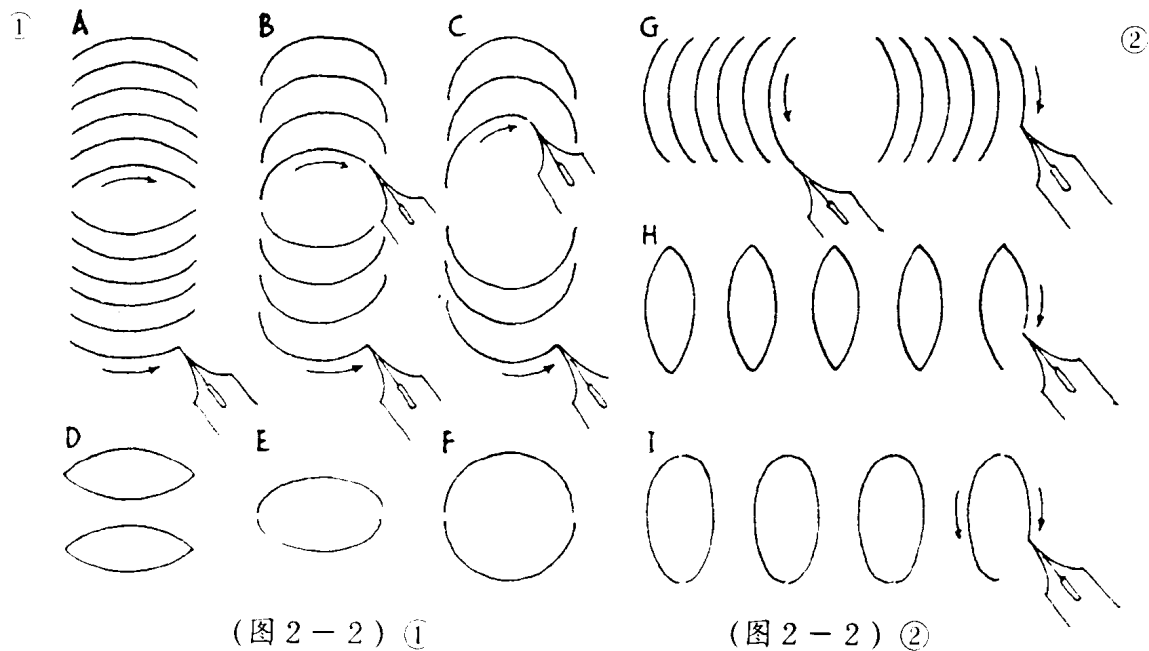
③

(图 2-1) ③

2. 曲线练习 图 2-2

①缓慢用力的线条。②用力均匀的弧线。③用力有轻重变化的弧线。

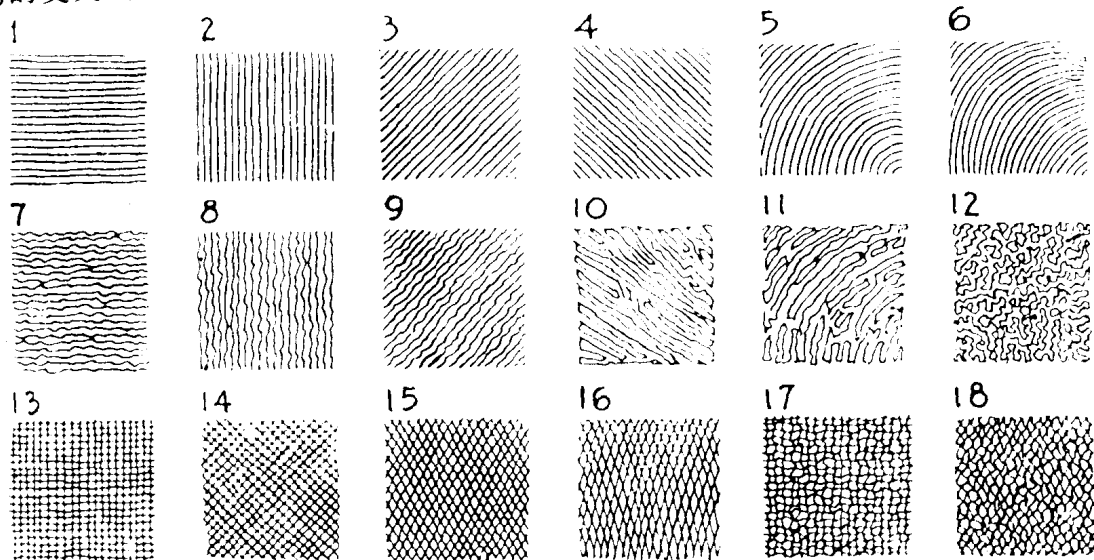

二、排线

1. 用不同的线条组成平面色块

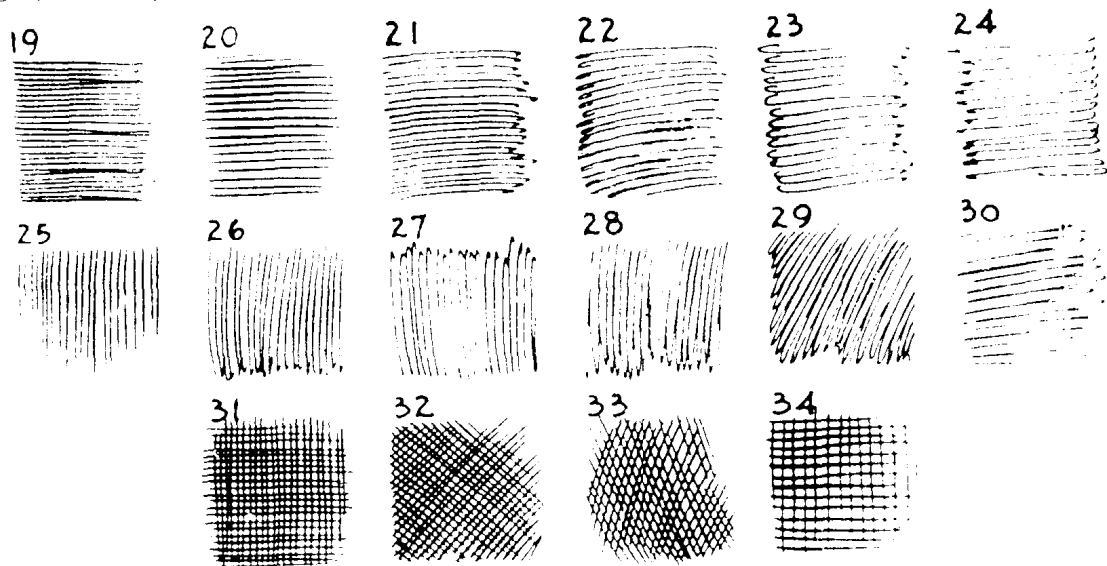
如图 2-3

①用各种单线组成平面色块：用均匀的交叉线组成平面色块。

排线的变化 (图 2-3) ①

②用快速流畅的线条组成平面色块。

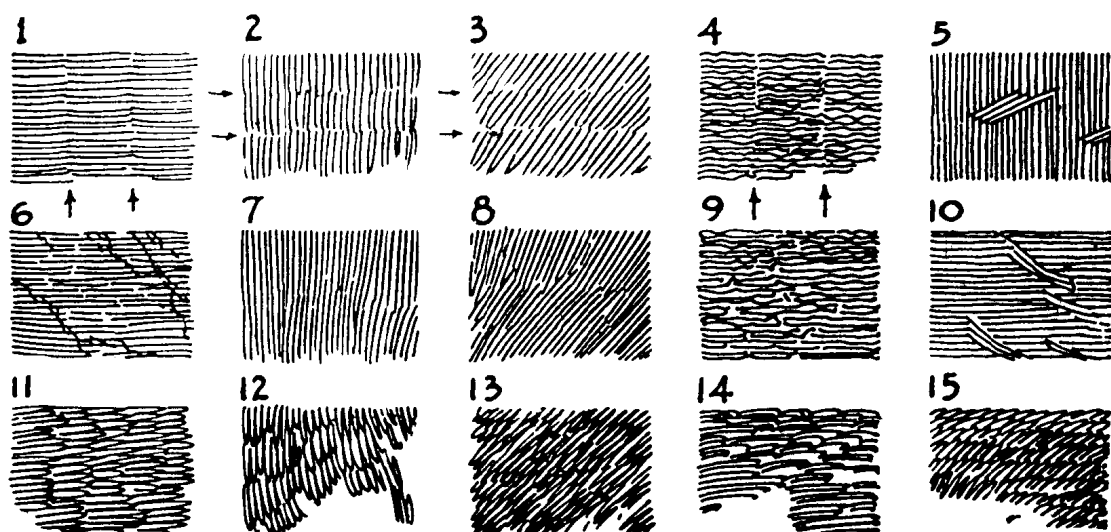

有力度的排线 (图 2-3) ②

2. 用不同形式的点线组成平面色块

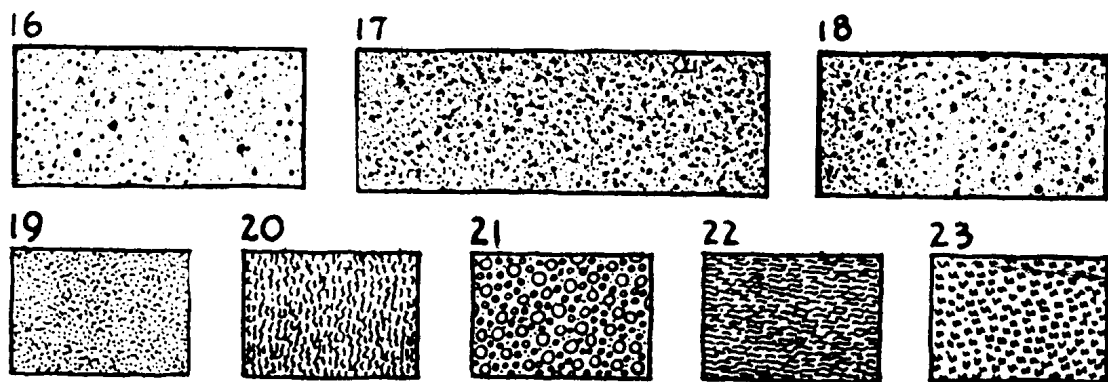
块 如图 2-4

①用不同形式的线条组成平面色块。

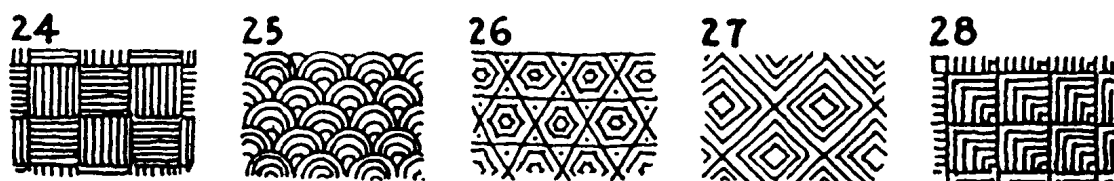
排线方向变化 (图 2-4) ①

②用泼洒的墨点组成平面色块；用特殊的笔触组成平面色块。

(图 2-4) ②

③用图案组成平面色块。

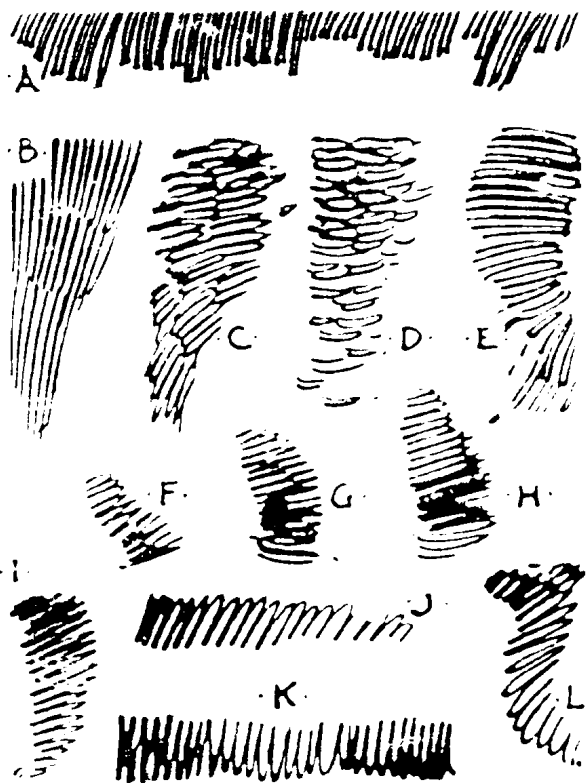

(图 2-4) ③

3. 表现色块变化的各种方法

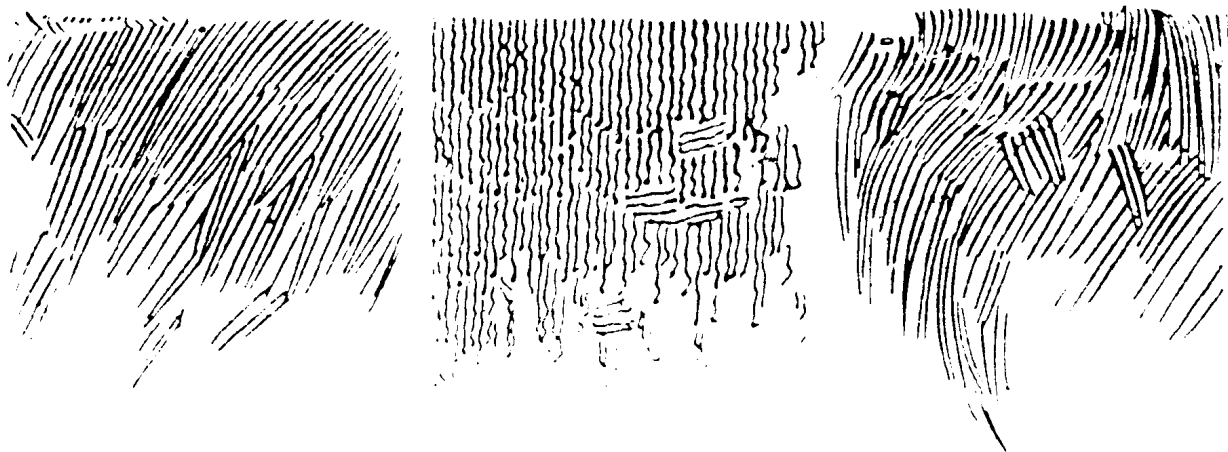
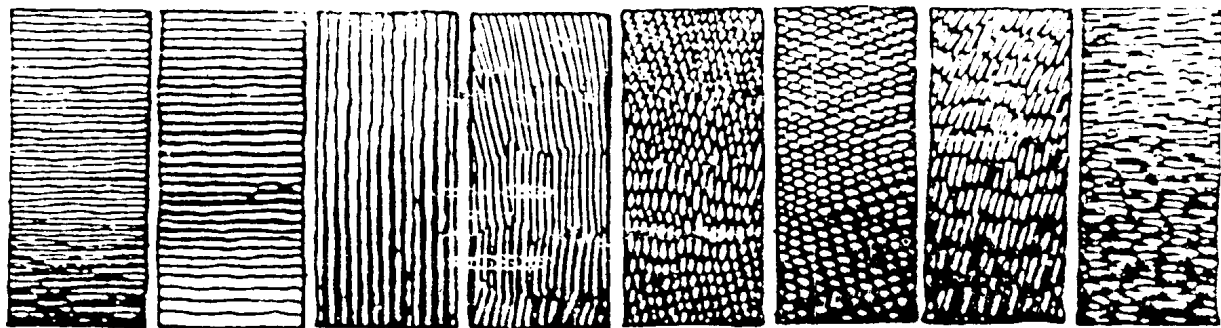
图 2-5

① 有明暗变化的用笔练习。

(图 2-5) ①

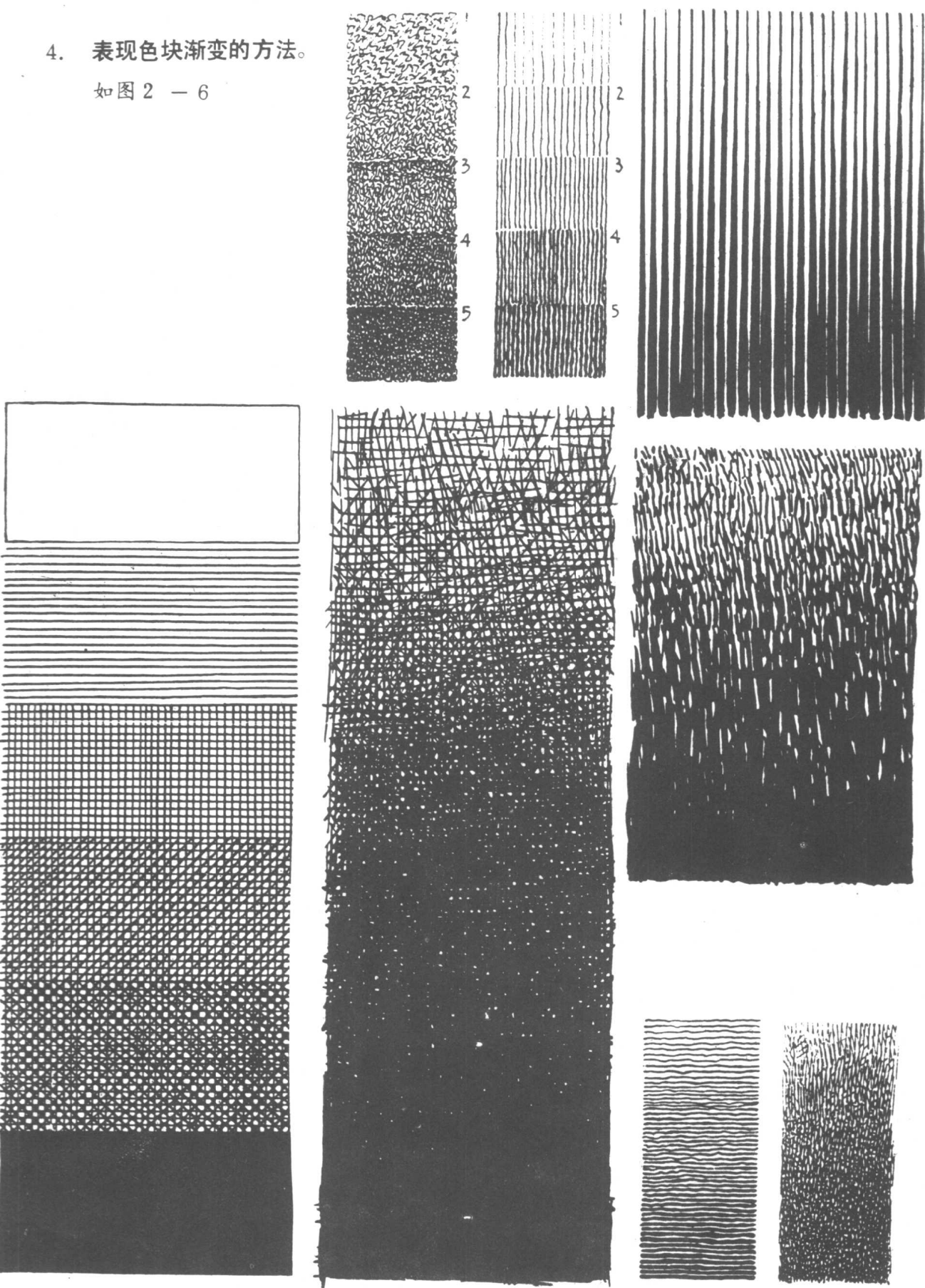
② 表现明暗渐变的不同用笔方法。

排线组成变化的色块 (图 2-5) ②

4. 表现色块渐变的方法。

如图 2 - 6

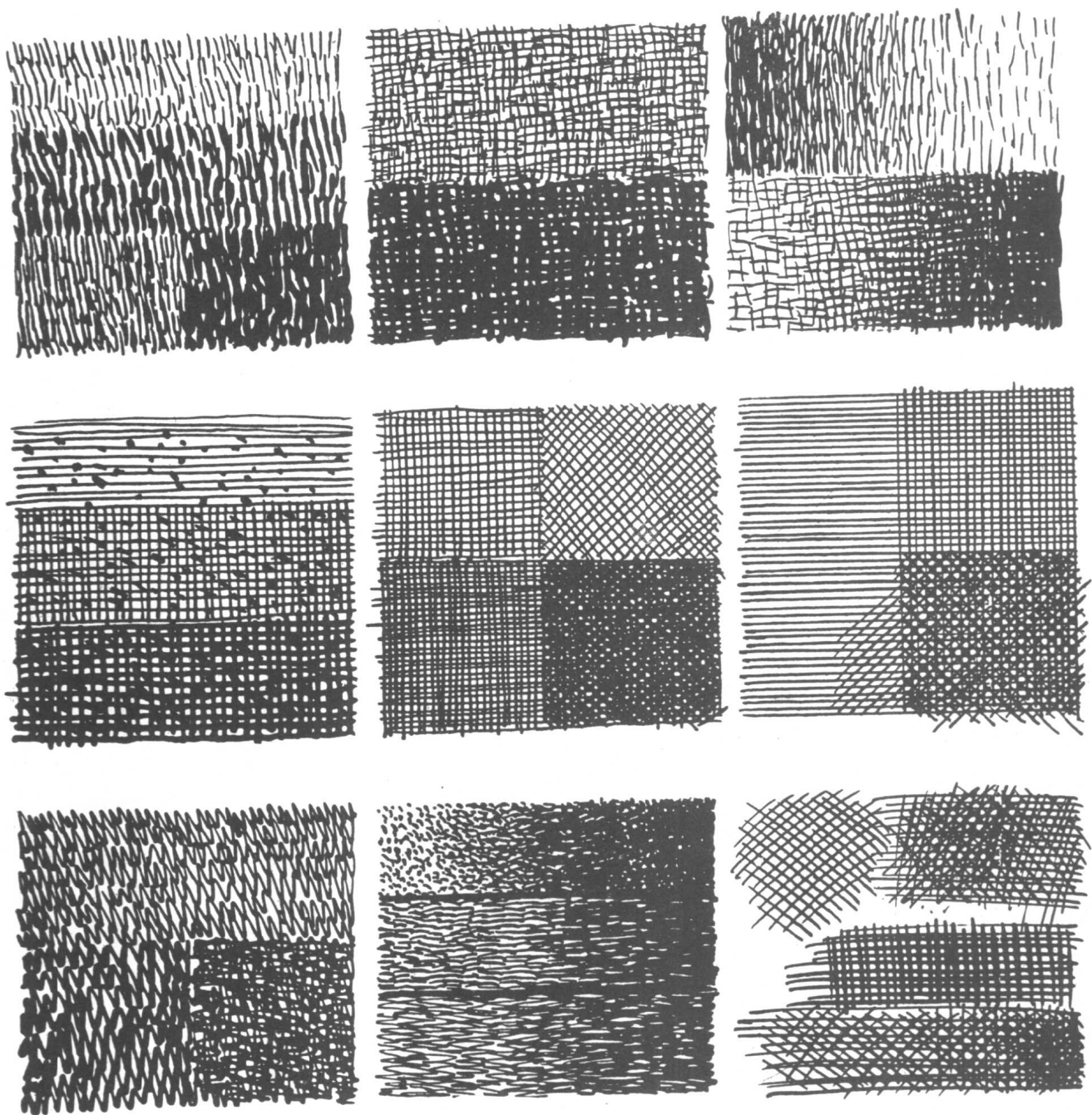

不同粗细的排线组成变化的色块 (图 2 - 6)

5. 表现色块组合变化的方法

如 图 2 - 7

不同方向的排线组成的色块

(图 2 - 7)