

线之景

钢笔风景画与建筑画的表现

郑 炘 著

东南大学出版社

线之景

——钢笔风景画与建筑画的表现

郑 炘 著

东南大学出版社

内 容 提 要

钢笔画是线条表现的艺术。本书系统地介绍了钢笔画的历史沿革,并分析了一批杰出的钢笔画家风格各异的作品;结合本书作者钢笔作画的切身体会,介绍了钢笔风景画及钢笔建筑画的表现技法与方法。本书选录了历史上不同时期著名画家的钢笔画作品(包括一些铜版画作品)100余幅,选人作者20多年来的100多幅钢笔素描与钢笔速写。

本书可供建筑学专业学生及美术爱好者参考。

图书在版编目(CIP)数据

线之景 / 郑妍著. — 南京:东南大学出版社,
2000.12

ISBN 7-81050-662-5

I. 线... II. 郑... 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(2000)第 38083 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼2号 邮编210096)

出版人:宋增民

江苏省新华书店经销 兴化印刷厂印刷

开本:787mm×1092mm 1/12 印张:14.5 字数:292千字

2001年1月第1版 2001年1月第1次印刷

印数:1-3000 定价:39.00元

(凡因印装质量问题,可向我社发行科调换,电话:025-7711295)

序

郑炘是我的学生，他从小就有绘画的天赋。他先在东南大学建筑研究所攻读硕士和博士学位，后又在建筑研究所工作。他不但长于绘画，而且在建筑设计中也创作出了不少出色的作品。我们经常在一起切磋建筑理论和创作等有关问题，我感到他的理论及对问题的分析有相当的深度，在建筑学术上颇有见地。他为人诚恳、朴实大度，从他的画中可以感受到他心灵的影子：深沉，而不失活跃；细腻，而又随意自然。我深知他一生的经历，幼小时正值“文革”，经受磨难，成长时又“下乡”锻炼。尔后，来到学校这样一种环境里，塑成他沉着而内心活跃，洒脱不羁的人生观。有时，我和他一起出差，我们一起作画，深谈人生哲理。他的画积累多了，我就劝他将绘画稿出版，并告诉他要研究一下钢笔画的来龙去脉。

每个人的画都有个人画风和技法，这是个性所在。他所描绘的都是心灵感应和技法的结合。建筑师作画和设计有许多共同之处。

譬如说，作画总要有幅画面。在选好画景后，总先在画幅上布置构画的大小，将构思的意境表达在画面上，这是一个组织空间的景色布置过程，正好比做设计要有任务依据一样，调查现状并进行构思，画出草图。不同的是工程设

计有众多制约因素,技术的、资金的、规范的、材料的、设备的,等等,它不像绘画写生那么自如,有时可以随心所欲来处理心灵对景色的描述,粗犷地、细腻地、有重点地通过画笔对景色的光影空间的着重描绘,由兴致所至,或浓装素抹,或随笔勾勒,久而久之,在无形之中,形成一种“布局的概念”,一种构思的意向动作。当您深入画下去,一层层地深入,您的画意、您的画景就飘然于纸上。

贯通于更深层的是美的修养与提炼和艺术素质的提高。我们将绘制小小一幅画的过程看成人生的“画”,从它的过程中,求得整体和完善。心灵的感悟,那就可以放大到无限——经历的人生画卷,经历的人生境界。

在他的钢笔画中,有许多优秀的作品。我羡慕他有时可以静静地去作画,深深地去思考,这是年青人强于我们之处。当然,我还要孜孜不倦地去画,人虽将老矣,但工作依旧,人生的开拓又将是更新的天地。

祝他的《线之景》成功出版,也祝他的绘画继续在艺术的心灵里生根、发芽!

齐 康

1999. 3. 28

目 录

1	关于钢笔画	1
1.1	钢笔画——线的表现艺术	1
1.2	我的艺术观念	50
1.3	关于材料	51
1.4	基本画理和表现技法	52
2	钢笔风景画的表现	59
2.1	天空与云雾	59
2.2	山石与地面	61
2.3	水面	62
2.4	树木	63
3	钢笔建筑画的表现	64
4	钢笔画作品	67
	插图来源	160
	参考文献	161
	后记	162

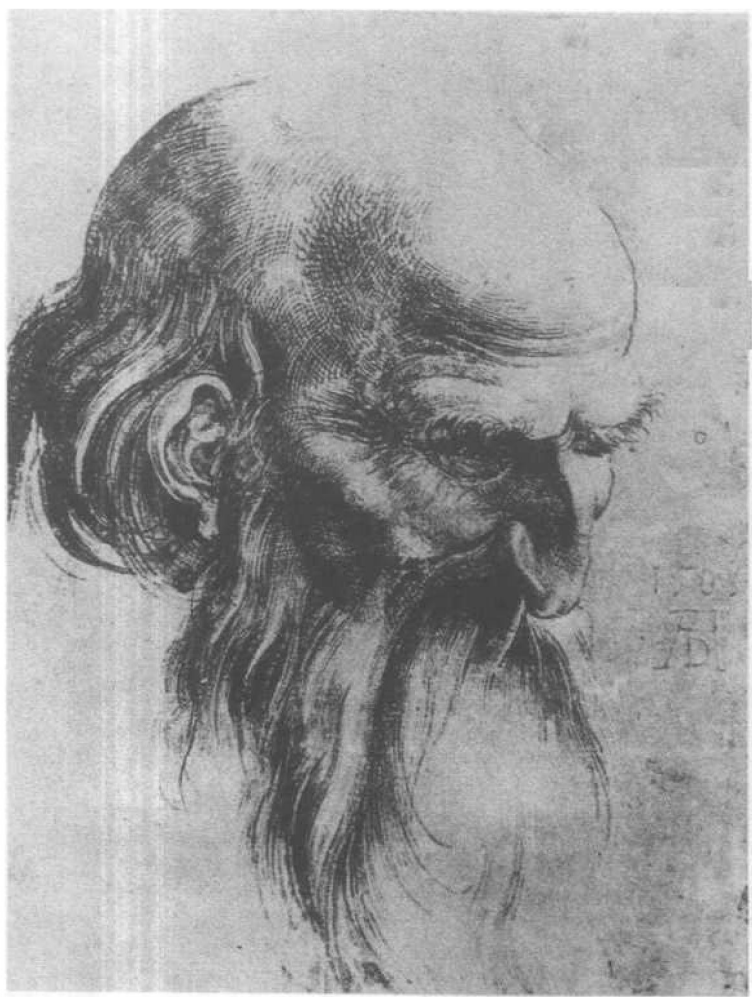
钢笔画作品目录

图 4.1	峨嵋山·····	69	图 4.29	太原晋祠(1)·····	96
图 4.2	林间草地·····	70	图 4.30	太原晋祠难老泉·····	97
图 4.3	河边·····	71	图 4.31	太原晋祠(2)·····	98
图 4.4	故乡风景(1)·····	72	图 4.32	山西五台山台怀(1)·····	98
图 4.5	故乡风景(2)·····	73	图 4.33	山西五台山古寺·····	99
图 4.6	故乡风景(3)·····	74	图 4.34	山西五台山台怀(2)·····	99
图 4.7	故乡风景(4)·····	75	图 4.35	台怀南山寺内·····	100
图 4.8	故乡风景(5)·····	76	图 4.36	晋北古寺·····	100
图 4.9	故乡风景(6)·····	77	图 4.37	应县木塔·····	101
图 4.10	故乡风景(7)·····	78	图 4.38	大同云岗石窟·····	102
图 4.11	旷野·····	79	图 4.39	废弃的小教堂·····	103
图 4.12	悉尼植物园(1)·····	80	图 4.40	古城堡·····	104
图 4.13	塔斯玛尼亚皇家植物园景观·····	81	图 4.41	苏黎世小教堂·····	105
图 4.14	悉尼植物园(2)·····	82	图 4.42	苏黎世洪格小住宅(1)·····	106
图 4.15	古树·····	83	图 4.43	苏黎世洪格小住宅(2)·····	107
图 4.16	风景·····	84	图 4.44	贝林宗那蒙特贝罗城堡(1)·····	108
图 4.17	闽南风光·····	85	图 4.45	贝林宗那蒙特贝罗城堡(2)·····	109
图 4.18	江边·····	86	图 4.46	贝林宗那蒙特贝罗城堡(3)·····	109
图 4.19	净月潭(1)·····	86	图 4.47	贝林宗那蒙特贝罗城堡(4)·····	110
图 4.20	净月潭(2)·····	87	图 4.48	古城堡之门·····	110
图 4.21	净月潭(3)·····	88	图 4.49	贝林宗那蒙特贝罗城堡(5)·····	111
图 4.22	月牙湖边·····	89	图 4.50	贝林宗那小教堂·····	112
图 4.23	故宫御花园古树·····	90	图 4.51	瑞士圣圭利科教堂·····	113
图 4.24	沈阳迎宾馆庭园·····	91	图 4.52	瑞士铁钦圣乔治奥城堡·····	114
图 4.25	小巷·····	92	图 4.53	贝林宗那圣·比亚乔教堂·····	115
图 4.26	拖轮·····	93	图 4.54	西德里别墅·····	116
图 4.27	上海外滩·····	94	图 4.55	蒙特贝罗城堡·····	116
图 4.28	闽北民居·····	95	图 4.56	南京大中桥民居·····	117

图 4.57	初雪·····	118	图 4.81	天平山御碑亭·····	140
图 4.58	南京上浮桥·····	119	图 4.82	澳大利亚乡村风光·····	141
图 4.59	南京下浮桥·····	119	图 4.83	乡村小教堂·····	142
图 4.60	小吃店·····	120	图 4.84	悉尼教堂·····	143
图 4.61	南京琥珀巷·····	121	图 4.85	澳大利亚霍巴特·····	144
图 4.62	秦淮人家·····	122	图 4.86	塔斯玛尼亚住宅·····	145
图 4.63	瑞士住宅室内·····	123	图 4.87	塔斯玛尼亚小学校·····	146
图 4.64	庭园·····	124	图 4.88	塔斯玛尼亚风景·····	147
图 4.65	佛殿内景·····	125	图 4.89	苏州园林小景·····	147
图 4.66	教堂内景·····	126	图 4.90	庭院·····	148
图 4.67	山西台怀塔院寺·····	127	图 4.91	南京太平北路住宅·····	149
图 4.68	后宰门居住区雪景·····	128	图 4.92	哈尔滨大教堂·····	150
图 4.69	上海外滩街景·····	129	图 4.93	东南大学宿舍区雪景·····	151
图 4.70	北京故宫·····	130	图 4.94	虞山兴福寺前小桥·····	152
图 4.71	镇江焦山碑林·····	131	图 4.95	无锡惠山·····	153
图 4.72	天平山咒钵庵翻经台·····	131	图 4.96	同里小巷·····	153
图 4.73	苏州拙政园芙蓉榭·····	132	图 4.97	同里小桥·····	154
图 4.74	五峰仙馆室内·····	133	图 4.98	网师园·····	154
图 4.75	狮子林立雪堂圆光罩·····	134	图 4.99	苏州寒山寺·····	155
图 4.76	留园五峰仙馆·····	135	图 4.100	老街·····	156
图 4.77	厅堂·····	136	图 4.101	埃及神庙·····	157
图 4.78	土堡·····	137	图 4.102	希腊柱头·····	158
图 4.79	皖南民居庭院(1)·····	138	图 4.103	罗马中庭·····	159
图 4.80	皖南民居庭院(2)·····	139			

1 关于钢笔画

1.1 钢笔画——线的表现艺术

钢笔作为一种书写工具,其产生虽是近代的事,但就蘸墨水画线这一概念而言,类似的书写工具古已有之。早在3 000多年前的埃及,人们已使用芦管制成的笔和石笔,希腊人则制出以金属、骨头或象牙为原料的尖笔。大概在公元7世纪,欧洲人开始使用鹅毛笔。直到19世纪中叶,鹅毛笔一直是欧洲人的主要书写工具。而钢笔画作为素描艺术的一种,其起源可以追溯至远古时代的象形文字。使用象形文字的埃及人同时也用带有劈开笔尖的芦管笔和石笔,蘸着墨水或色水在羊皮或纸莎草制成的纸上作画。15世纪时,法国人用钢笔画法绘制了大量的细密画、漫画以及花边纹样。早期的钢笔画也采用彩色墨水。16世纪以后,渐以表达黑白关系的素描为主。

在相当长的时期内,画家们并不纯粹以线条排列来表达物像,而往往借助于毛笔渲染出微妙的中间色调,或是与粉笔混合使用。达·芬奇就以混和技法画出多幅精美的花草、树叶等习作。德国画家丢勒也以此类混和技法画出《使徒头像》(见图1.1)和《九十三岁老人像》等著名钢笔画作品。而更多的情形是,画家们往往用羽毛笔、芦管笔勾画些创作草图或人物速写。虽寥寥几笔,却也是气韵生动,极富表现

图 1.1 使徒头像 丢勒

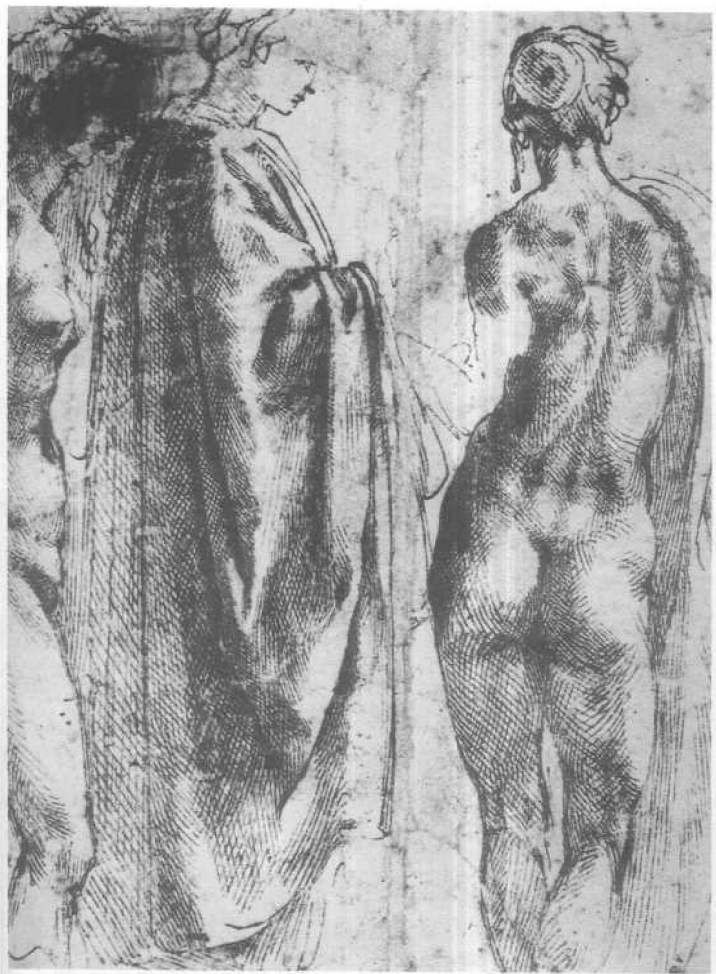

图 1.2 裸妇及着衣像习作 米开朗基罗

力,其中不乏精品。如米开朗基罗用鹅毛管笔所作的《背面的裸体立像》和《裸妇及着衣像习作》(见图 1.2),网状线条虽然简练,层次不多,但仍具有很强的浮雕感,可以看出他作为雕塑家对于体积感的深刻理解。而拉斐尔用钢笔所画的人体习作,则更注重肌肤的感觉,他的为《帕尔那索斯山》画的习作,似乎还注意到线条本身的表现力和美感。伦勃朗用鹅毛管笔所作的《睡眠中的裸妇》(见图 1.3)非常有表现力,其笔触豪放,不拘细节,简明的影调处理大致表现了人体的体块关系,并让人明显感觉到重力对于侧卧人体胸部及腹部的作用,堪称素描精品。

图 1.3 睡眠中的裸妇 伦勃朗

可以说,在相当长的时期内,由于作画工具性能的限制,大多数画家不愿以钢笔(确切地说是羽毛管笔)来作纯粹线条的排列表现。然而,古典画家们对线条表现艺术的探求并不止于速写或草图,他们也希望能用线条来充分表现物像。自从伦勃朗革新了铜版画制作技艺以后,以线条组织精细地表现物像成为可能。伦勃朗在铜板画制作过程中,使用非腐蚀版的刻针,其刻画方法犹如钢笔画线一般,可以刻出极为细密的线条网。他所画的内容有圣经故事、风俗画、肖像、静物以及风景,如《自画像》(见图 1.4)、

图 1.4 自画像 伦勃朗

图 1.5 长胡子老人 伦勃朗

《长胡子老人》(见图 1.5)、《漫步的音乐家》(见图 1.6)、《树、农舍和塔楼的风景》(见图 1.7)、《茅屋和草垛的风景》(见图 1.8)、《风景》(见图 1.9)、《三棵树》(见图 1.10)、《耶稣治愈病人》(见图 1.11) 等。其画面构图严谨,线条排列精美而又不乏激情,有着丰富的明暗层次和强烈的素描效果。可以说,以线条组织来表现物像的艺术在伦勃朗的铜版画中达到极致。

图 1.6 漫步的音乐家 伦勃朗

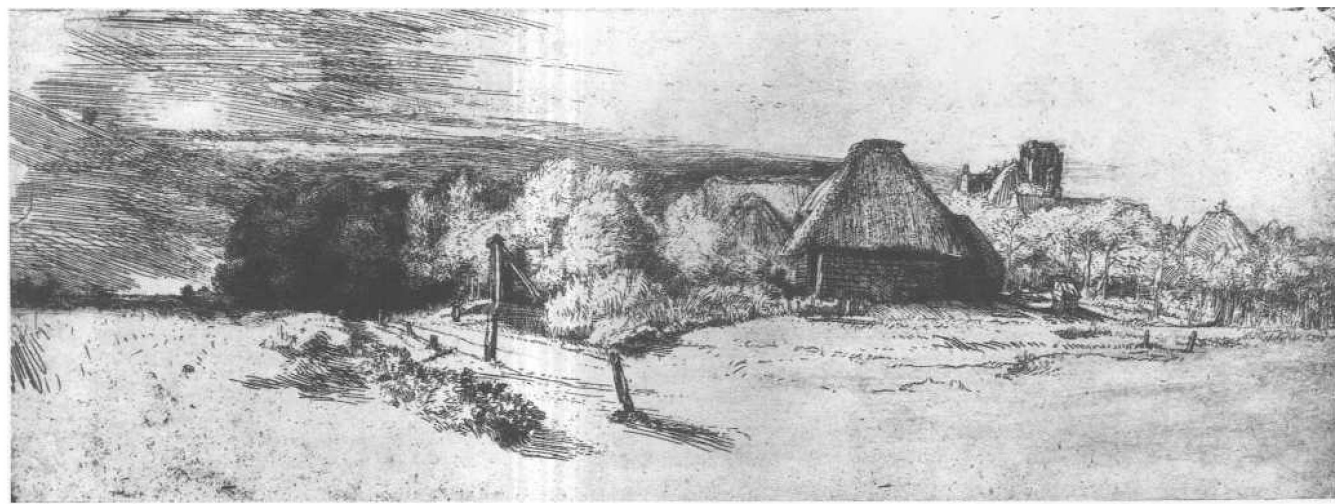

图 1.7 树、农舍和塔楼风景 伦勃朗

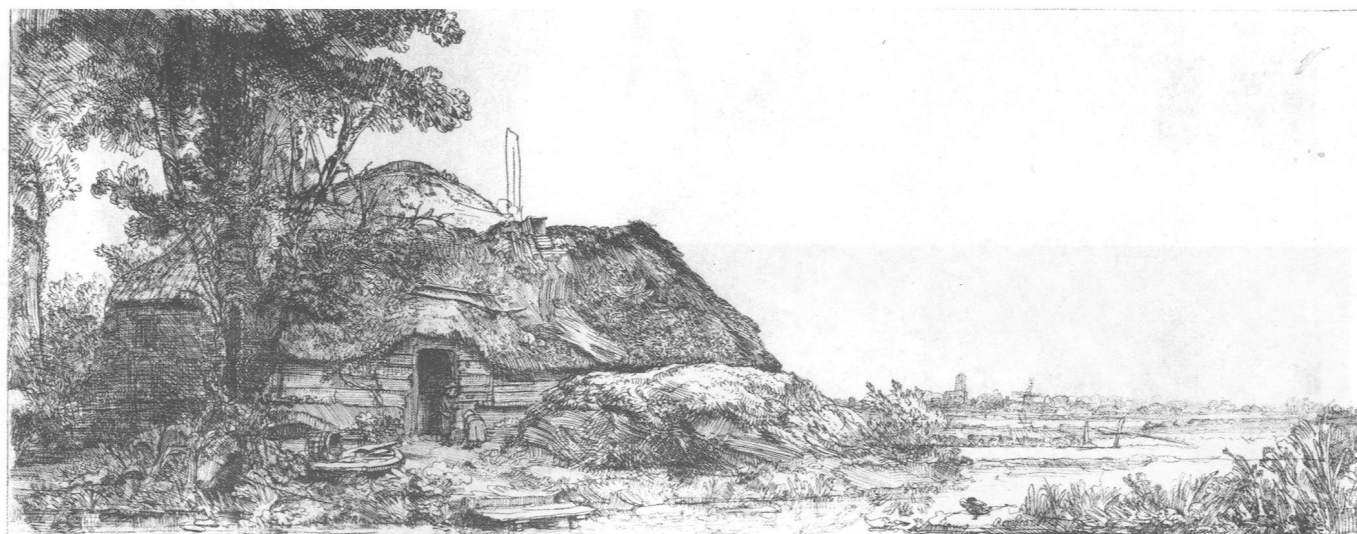

图 1.8 茅屋和草垛的风景 伦勃朗

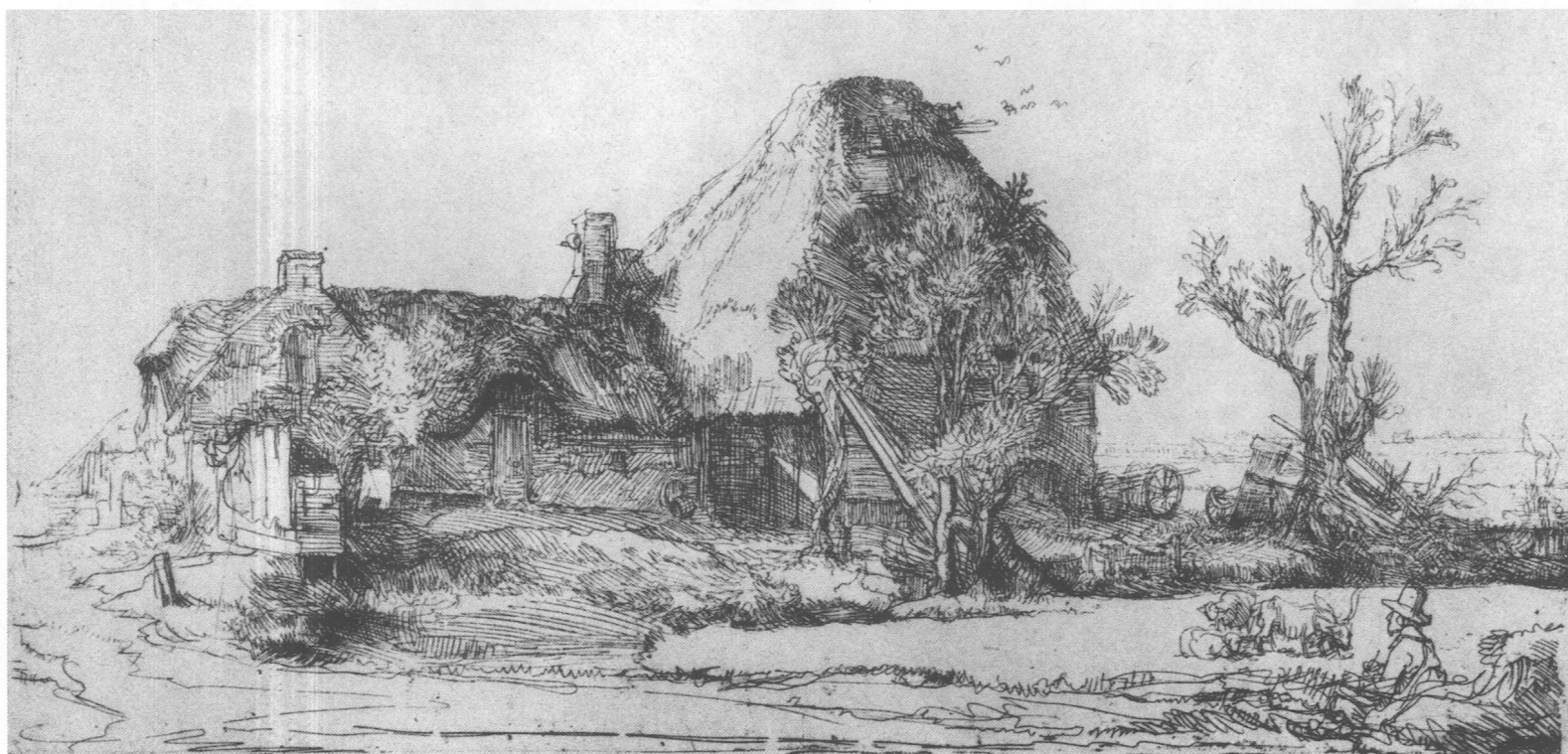

图 1.9 风景 伦勃朗

图 1.10 三棵树 伦勃朗

图 1.11 耶稣治愈病人 伦勃朗

铜版画作为钢笔画的姐妹艺术,长期以来深受美术家的喜爱。19世纪以后,戈雅、米勒以及柯罗等画家在铜版画艺术上均有所建树。瑞典现代画家佐恩的铜版画独辟蹊径,线条奔放,组织简洁,画面极为生动。从他的《晚会》(见图1.12)、《河畔》、《暴风骤雨来临之前》(见图1.13)等名作可以看出线条艺术的魅力和表现力。值得一提的是,19世纪欧洲一些专攻铜版画的画家为文学名著、历史文化书籍作了大量的插图,如法国铜版画家古斯塔夫·弗热为《古希腊和古罗马人的社会生活与私生活》一书作了大量的铜版画插图。特别是他绘制的《帕提依神庙西侧景观》、《阿格里真托的“协和殿”》(见图1.14)等建筑画,比例准确,线条组织富于逻辑性,建筑的体积感、重量感以及质感都有极为充分的表现。那些不甚出名的画家们的作品,如《各种荷马像》、《第一次十字军东征的四位首领》(见图1.15)、《路易七世跪在圣伯尔纳跟前》等,也都各具特色,极其精美。进入20世纪,钢笔的便捷性使得钢笔画普及开来,而铜版画由于制作过程繁琐,势渐衰微,除少数专业画家之外,已少有人问津了。但是,铜版画所取得的艺术成就无疑对现代钢笔画产生了重大影响。

图 1.12 晚会 佐恩

图 1.13 暴风骤雨来临之前 佐恩