

上海社会科学院出版社

洪樑

钢笔画集

HONG LIANG

PEN DRAWING COLLECTIONS

洪樑 P 钢笔画集
PEN DRAWING COLLECTIONS

图书在版编目 (CIP) 数据

洪樑钢笔画集 / 洪樑绘. — 上海: 上海社会科学院出版社, 2007.8

ISBN 987-7-80745-075-7

I. 洪... II. 洪... III. 钢笔画—作品集—中国—现代
IV. J224

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第117491号

洪樑钢笔画集

作 者: 洪 樑

责任编辑: 杨 国

摄 影: 郭明灏

装帧设计: 张祖铭 闵 敏

出 版: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路622弄7号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@online.org.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 上海瑞时印刷有限公司

开 本: 889X1194 1/16

印 张: 8

字 数: 15千字

版 次: 2007年8月第1版 2007年8月第1次印刷

ISBN 978-7-80745-075-7/J·002 定价: 48.00 元

版权所有 翻印必究

秀山丽水丽人家 秋风仙月仙居人

hongliang

作者简介

洪樑 江西婺源县人，1959年10月生于上海。先后就读于上海工艺美术学院和上海大学美术学院。现为中国水彩画协会会员、工艺美术家协会会员，职业画家。参加过各类专业画展和美术设计展；曾荣获全国工艺美术设计“银杯奖”、水彩画作品联展优秀奖。

洪钢书画集

汤永基题

洪钢

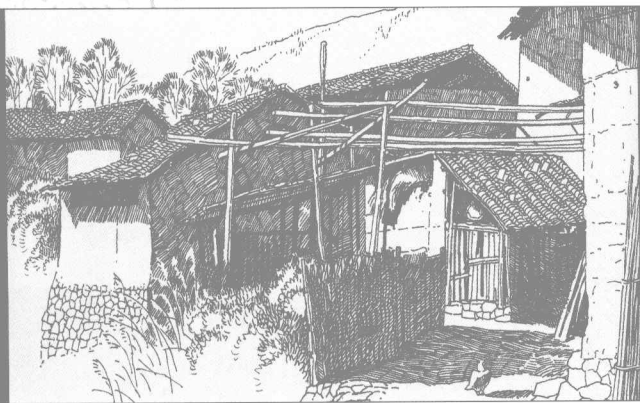
上海社会科学院出版社

天道酬勤，经过长期艰苦
写生创作，洪樾学友铜笔画集
终于出版了。画集所展现的不是
一般意义上的基础写生，而是以
独特的视角和独特的表现手法，
成功塑造了别具一格的景象。在当
前浮躁风象盛行的情况下，这
本风格敦谨的画集问世，更具
积极的意义，可圈可点。

杨永基

丁亥年夏月

出版者的话

本书是一册介绍钢笔画绘画基础知识和专业技法的书。书中用简练的文字论述了钢笔绘画的基本理论，介绍了钢笔绘画这门独特艺术的表现手法，并配有作者大量中国浙南地区民居风景写生的精美作品。

在本书“钢笔画艺术概论”中，从对这一画种的特点的阐述到绘画工具的性能掌握，线条、明暗的处理，群体与局部的表现方法等，均用文字和图例作了翔实的介绍。其中不乏作者一些新的理论观点。在写生作品中，精选了作者在浙南丽水地区的140幅写生作品供读者欣赏借鉴。这些作品充分体现了作者独特的表现方法和独立的创作风格。

由于从事钢笔画创作的人员不多，系统论述钢笔画技法的书籍甚少。以往许多钢笔画技法方面的书，大多引用国外画家的作品或局限于室内外设计需要而编写的书。这种类型的书摆脱不了行画的陋习，容易使初学者走入歧途，难以使钢笔画成为更高的艺术表达形式。

本书作者是一位长期从事国画、水彩画创作的职业画家，在专业院校读书时，就有着深厚的绘画功底。同时，经过多年的艰苦努力，他创作和积累了大量的钢笔写生作品，有着钢笔画方面的丰富经验和心得体会。他的钢笔画已不是通常单纯的绘画基础写生，而是作为一个独立画种的独特艺术表现形式而存在了。他的作品摆脱了钢笔画行画的陋习，脱俗而高雅，进入了独立的表现境界。作者的洞察力、表现能力、高度的技巧，以及丰富的绘画知识，对于钢笔画爱好者，特别是初学者，无疑是十分值得借鉴的。我们将此书特别推荐给广大读者，若对钢笔画爱好者有所帮助，我们会感到特别欣慰。

目 录

1/ 出版者的话

1/ 钢笔画艺术概论

5/ 一、钢笔绘画用品及其功能

1. 钢笔

2. 画纸

3. 墨水

5/ 二、怎样搜集与积累资料

1. 写生

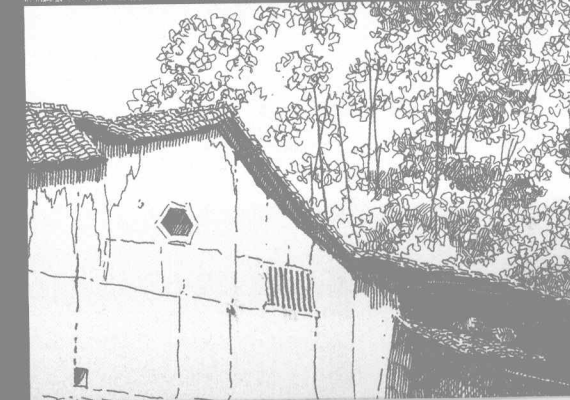
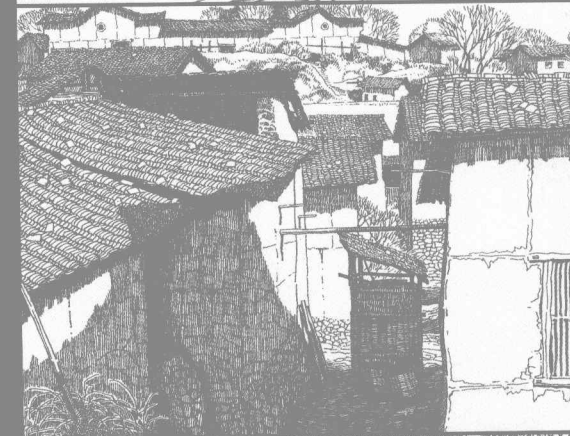
2. 摄影

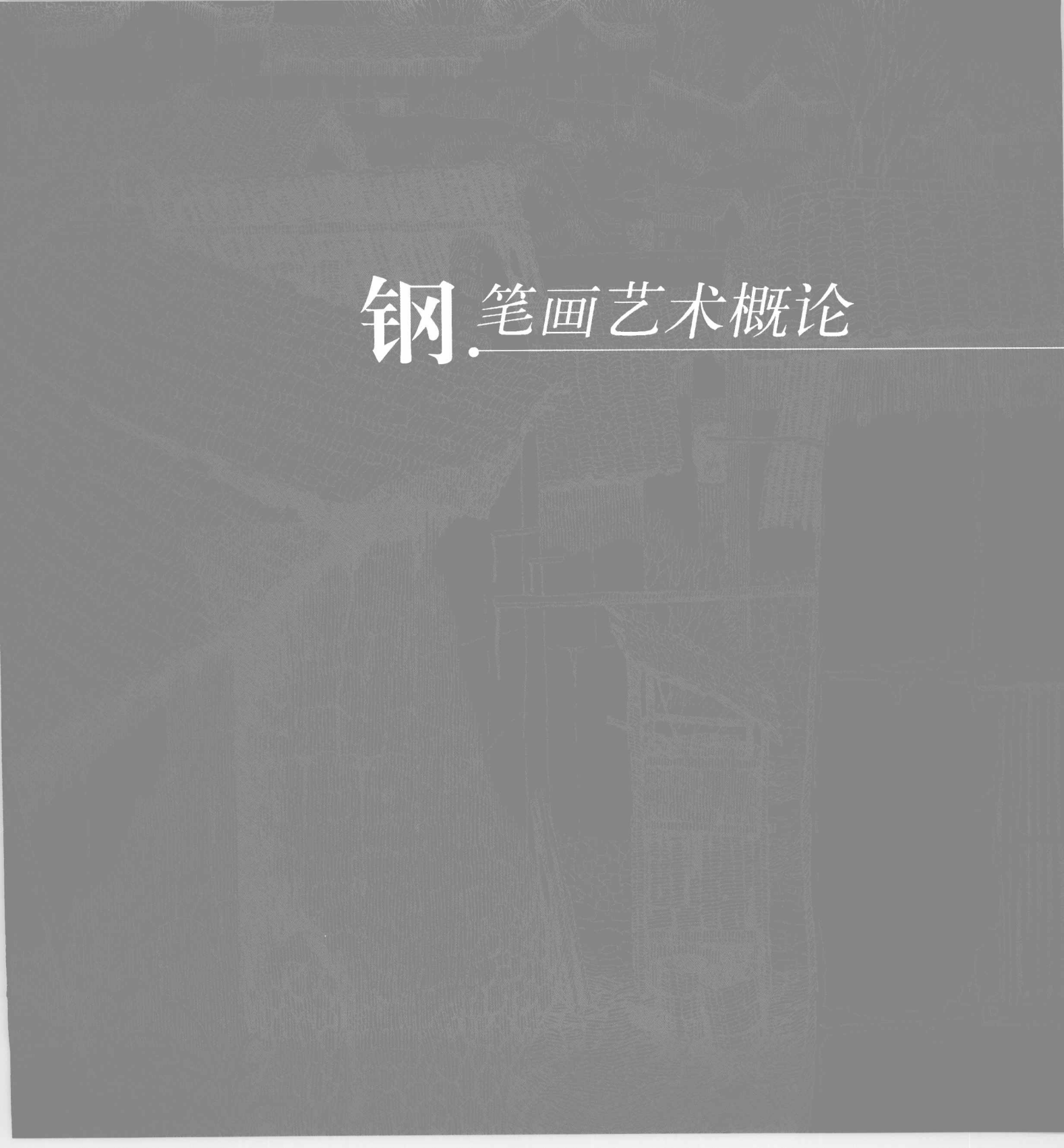
6/ 三、钢笔画技法

1. 透视与构图

2. 明暗与对比

11/ 作品赏析

钢笔画艺术概论

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

钢

笔画艺术概论

PEN DRAWING COLLECTIONS

在

众多的艺术家中，用钢笔来记录和表达其绘画语言的大师，给我最强烈、最深刻印象的是画家希什金·列宾、凡高及伊文思，作为一种“记录完美的瞬间”，并使人永远留下美丽遐想的表达语言，他们的作品，使我百看不厌。

用钢笔来创作风景写生，创作绘画作品，需要拥有艺术大师独有的观察能力，并要求具备独特的、深厚的绘画基础和造型能力。

在摄影技术得到采用之前，记录自然景色的方法只能通过黑白的画面，以黑白的调子体现立体的形象，并印制在书和杂志里。处理黑白对比调子比较容易些，而中间色调的体现就必须具有高度的绘画技巧。要求刻画出细微的线条，来表达明暗的变化，让读者体味绘画的主题形象和艺术趣味。

钢笔画流入我国的时间并不很长，但由于钢笔画工具比较简便，绘制材料要求不高，方法简便，笔调明朗以及印刷后保持着原作的精华等优点。深受美术工作者的喜爱，在平时绘画创作中，我比较偏爱用钢笔记录和写生。国内许多优秀的画家和建筑师都喜欢采用钢笔画来完成写生和初稿创作。其实钢笔画的技法对我绘画技法的发展成就方面，可以说，要比其他画种对我的影响大得多。从色调对比的运用、笔触的变化、画面的层次来说，钢笔画特殊的技艺，简直就是天衣无缝的创造的化身。

在风格的定位上，每一位艺术大师都是经过长期的努力、繁琐的探求，细心的观察及智慧明理的分析，从而形成个人的独特绘画语言。要掌握其熟练的绘画技巧，也不是一件很容易的事情。要形成自己的风格，实在是难上加难。

钢笔画的发展历程告诉我们，世界历代大画家都经过艰辛的探索与努力进取，才在绘画史上占有了一席之地。他们在钢笔画方面的造诣，颇具有代表性，俄罗斯伟大的绘画大师希什金，在风景绘画方面有着丰富的色彩表现，造型构图能力极强，他的钢笔绘画作品表现方法严谨细腻，黑白对比及中间色调处理妙趣横生，形象生动逼真，画面表现得非常富有韵味，构图经过画家高度的概

括，所有笔法都是经过深思熟虑后认真创作而成的。希什金的写实钢笔画的技法及他的艺术表达语言即多情善感，又纯洁清雅，没有任何地方会使观者感到多余的。

和希什金的严谨细腻相比，俄罗斯另一位伟大的艺术家列宾在感悟他的油画作品的同时，他的大量钢笔画的创作使人们看到了一个伟大艺术家平时通过艰苦努力而炼就的高度技巧，他创作的钢笔画使人感觉画家胸有成竹，表现得形神俱备，感情奔放而富有动感，列宾观察生活特别细致，画面细部处理非常智慧，经验丰富，自信而又有激情。

荷兰著名大画家凡高，以他出名的印象派大作影响着我们这个时代；他的钢笔画同样精彩无比，与他的油画相比，他的钢笔画同样构图奇特，大胆宽松，线条明快，形体准确，欣赏凡高的钢笔画一定要具备丰富的想象能力，才能领悟其独特的艺术境界。

尹文思的钢笔画写生作品，带有典型的英国乡村特色，造型轻巧明朗，用笔奔放，绘画语言特别强烈，给人一种飘逸的感觉，具有鲜明的时代特色及东方艺术特征。他在钢笔画用于单线的表现技法方面，开创了东西方任何民族都能接受的视觉语言。

艺术大师们对钢笔画创作的不懈探索以及他们留下的精美钢笔画作品，使钢笔画逐步形成了相对独立的画种。通过许多艺术家后来的努力，使钢笔画的运用和表现范围扩大到了诸如建筑设计、室内设计、环境艺术、工业及印刷设计等新的领域。成为许多画家和艺术设计师广泛运用的表现手法。

通过多年的实践和学习，使我在基础绘画上对钢笔画有了一定的体会。观察自己需要表现的对象，分析运用何种表现手段，怎样用点与线的组合，成功地塑造形体；什么部位应该寥寥几笔就能表示复杂的场景，什么部位必须精细入微地深入；如何运用点线的变化、疏密聚散的分布、面和线的黑白对比表现出富有逼真的质感效果，使其达到油画或国画等其他画种一样能达到的艺术视觉；等等，这些都需要初学者仔细琢磨和切实把握，从而在一定程度上体现出独立审美价值，让画面充满意趣、表抒情感。

由于钢笔本身的局限，使得我们每个学习者必须在画前养成细致地观察、认真地分析构图的良好习惯。在绘画过程中，根本由不得任何的更改，每一笔都要胸有成竹、落笔肯定、手眼一致，线条组合也必须注意其组合的合理性，分布的节奏感。经过画家自身的努力和不断积累达到眼手合一，悟出钢笔画特有艺术表现规律，分析它的艺术奥秘，使之不断地深入下去，你慢慢会感受到钢笔画创作艺味深刻，其乐无穷。

虽然在世界绘画史上，钢笔绘画没有给我们留下宏篇巨作，但所有有成就

的伟大艺术家们，几乎都或多或少地留下了钢笔画特有的表达语言及其作品，从这些艺术作品的精美程度，能看出画家们为之付出的心血和奉献精神，激励我们后辈把他们作为榜样，努力将钢笔画艺术继承下来并发扬光大。

一、钢笔画工具及其功能

1. 钢笔

主要有美术钢笔、自来水笔、针管笔、签字笔等。经过特加工的钢笔，称之为美术钢笔。画出的线条有粗有细，富有变化和弹性，表现力非常强，容易达到艺术的要求。用自来水笔或针管笔，由于笔尖本身的条件，使得作画时线条流畅，具有很强的装饰效果。

一般画写实的风景，色调对比强烈，突出表现物体的立体感。用经过特加工的美术钢笔比较容易达到要求，用单线重叠交叉线的组合。如果大面积的表现，美术钢笔更能表达目的。而单线排列，描绘主体的结构和形态，自来水笔或针管笔更有发挥的潜力，更能起到一线多变的作用。

2. 画纸

纸是画家非常注重的，因为纸的好坏直接影响画家作画的质量。画家根据不同质地的纸张画出不同的效果，有些彩色纸张直接会是画面主导，起到柔和典雅的效果。画家根据自己的习惯风格和作画的内容、题材的需要来选择适合的纸张作画。

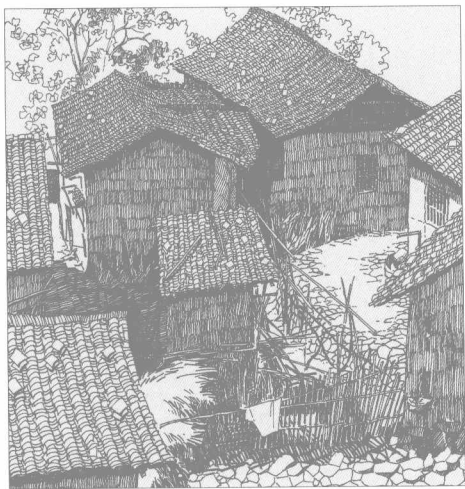
3. 墨水

有碳素墨水、自来水钢笔墨水和墨汁。画钢笔一般是以黑色为宜，因为钢笔的表现力，造型特征，用别的彩色墨水来作画，达不到对比色调的特殊要求。所以一般会采用黑色为主。由于墨水容易积淀，所以使用完必需清洗笔尖及其它部分，保持笔尖清洁，使钢笔始终保持流畅，出水均匀，更好地完成画面的制作。

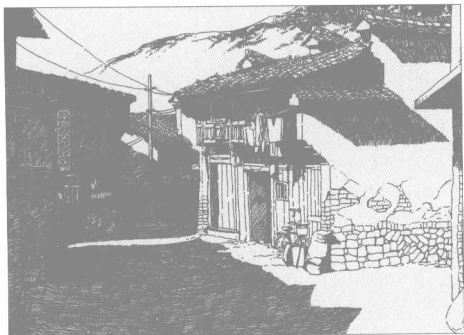
二、怎样搜集与积累资料

1. 写生

搜集资料，一定要有足够的时间，因为必须亲临现场，亲自实地观察，长时间地去对对象加深印象，感受景物给你的悟性情感。而这一切，全凭画家个人的思想与情感，对物体的生活经验所选择。以写生的技法，揭示景色物体的感情

(图1)

(图2)

色彩是最有效的方法。

在写生过程中，需要着重注意所画对象的那些特殊细节。首先应该关心整个画面的构图和布局。随后对所画的对象进行详细的观察和仔细的研究。写生前，画家在审视眼前的景物时，常常要运用他的全部经验、知识和才能，所有眼前观察的物体都非常重要。对于基本的素材，无论是彻底理解它们，还是将它们纳入写生中去，均至关重要，因为要使创作作品更加丰满、生动，必须回到画室中慢慢地去补充，进一步揭示所画作品的主题，并想尽方法去丰富作品的内容，只有这样，才会创作出更好的作品。

2. 摄影

多年来，随着摄影技术的不断发展，画家们在某些场合下适当地利用摄影手段，来完善自己的创作素材，作为实景的参考资料，是不可或缺的方法之一。但是一味死板地复制照片，不加也不减，不作任何地改变，我认为是徒耗精力。照片能使我们欣赏的是对一个感兴趣的主题的多角度的记录，可以作为写生的补充材料，可以回忆起当时实地观察所得到的种种印象，将它们罗列起来，找出内在的联系，为的是最终得出理想的构图及各种角度的光射感和明暗对比调子，不失为收集素材的好方法。

三、钢笔画技法

1. 透视与构图

透视与构图在钢笔画意境的表达上也起着非常重要的作用，自然的景物是复杂凌乱的，去描绘什么，表现什么主题，就会面临一个怎么选景与构图的问题。一幅完整美丽的钢笔风景画，不可能把你所有看见的景物全部纳入画面。那就必须先学会怎样取景，怎样构图，要学会从生活中去发现美的事物，并对你看见的画面，进行构图组织和艺术化的处理。将众多自己想要表达的立意和构思在画面上体现出来，使其尽量达到完美。

在着手绘画之前，首先要确立画面表达的趣味中心，不论是静物、风景及人物，画面表现都要有主题，尽量把表现的主题安排在画面中心，然后区分近、中、远景的表达层次。尽量把主要表现对象放置在画面中心，起着引导观画者进入趣味中心的作用。取景时画家的视平线的高低，对构图有着非常重要的关系，直接影响着画面的效果（见图1）。

一组建筑物或一组山峦，从高处俯瞰或从低处仰视，取景时会有完全不同的感觉。如采用俯视构图，画面上地平线将会在画面的上部，这样的构图会使景物非常饱满，很具有装饰效果（见图2）。

构图的主要作用是突出主体,把最理想的景物安排在画面上,形成一定的视觉中心,明确表达画家对创作对象的表现意念和情感。运用横向构图,使整个画面形成疏与密、聚与散、虚与实的相互关系,并将艺术处理围绕着画家主观的意念和情感来组织和自排画面,使其更加完美地展示给观众。

构图的目的是为表现主题的,构图的整体有一定的规律性。有时一种画面是几种构图形式的综合,对这些规律应该灵活地掌握,巧妙地运用,决不能生搬硬套。在外面写生,当选择好表现对象的时候,可以运用画家特有眼光和观察能力,从多种角度,多种主观表达愿望,仔细进行观察,选择最佳的位置作画。例如图3,经过细心的观察,决定采用竖型画面的构图,使整个画面处以饱满、对称的环境。每户家门口挂起的灯笼,以焦点透视的方法向远处不断延伸,更显得画面的稳定,使视点对景物产生庄重而清雅的感觉。

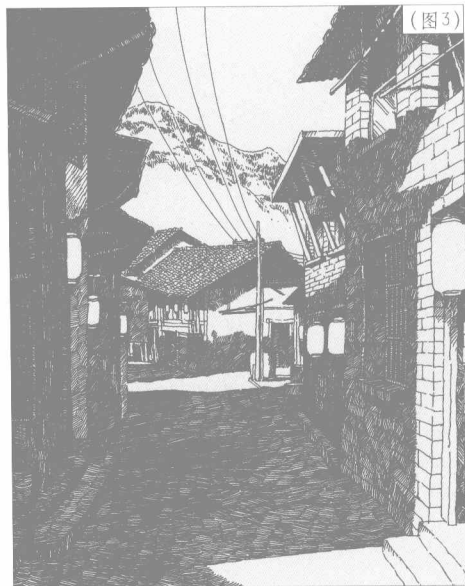
2. 明暗与对比

在钢笔风景画学习中,首先解决好画面景物的构图安排,接下来就是明暗与色调的对比。迅速把握表现景物的基本色调,处理其明暗的对比度,对一幅成功的钢笔画作品来说,是至关重要的。室外的光线变化非常快,不像室内的光源具有一定的稳定性。自然界的光源千变万化,如果没有对户外光源变化规律的认识和了解,你就会束手无策,不知应该如何下笔。所以,在学习钢笔风景画之前,应该对钢笔风景画这方面的理论知识有所了解。

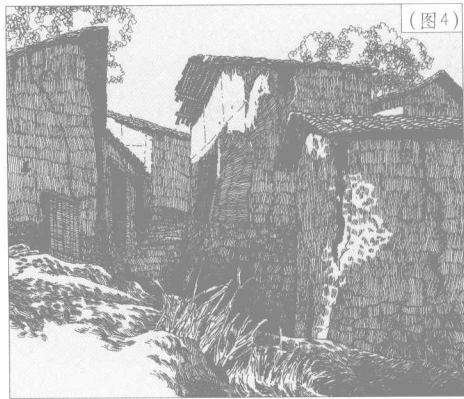
在大自然阳光下,光源有它的双重性,除太阳的直射外,还会有散射光,即来自四面八方的天然光源的散射,直射光是来自同一方向的光源,或同一角度的光源,而散射光源不仅有一定的强度,而且没有规律,各种角度都会产生散射光源,有一部分反射光源还会对景物产生非常重要的视觉影响。在观察自然景物的色彩时,不能只看到景物的固有色调,还应看到光线对物体的直接影响,有时强烈的光源甚至可以改变景物的固有色调。

掌握自然光的多变性,是画好钢笔画的关键。在户外由于自然光的不断移动,光照的角度也在不断地变动,景物的色调与对比度也在不断地改变,需要画家写生作画时不断地去适应这种多变的特点,按光照的变化规律去进行创造性的表现,从而能准确、迅速地把握整幅画面的明暗与色调对比,这是一幅钢笔风景画能否画好的关键所在。因此对面前所画的景物要先进行分析,形成一个构想,考虑成熟后,再动手去画。如果心中无数,作画时看一眼画一笔,这样是无法把握光源变化,结果是画面杂乱无章,根本达不到自然和谐的效果。

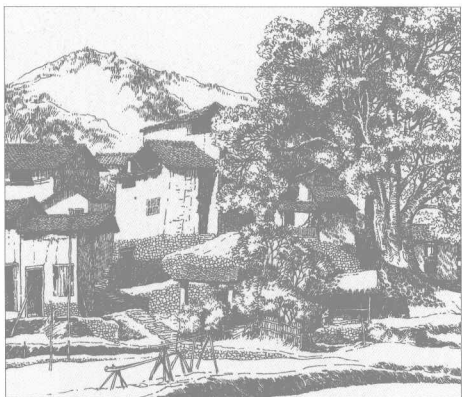
图4中的山间小屋,在明媚阳光下幽深寂静,充满勃勃生机。房屋的结构相互穿插,错落有致。画面充分发挥自然光源的神奇效果。对色调的明暗对比,画面的肌理表现的变化,前部杂草的轮廓线的曲直变化,刻画得细致入微。整

(图3)

(图4)

(图5)

(图6)

(图7)

体光感效果非常满意，达成了对比与协调、刻画与削弱、对立与统一。整个画面意境的表达，是画家调整画面效果的最终目的。

图5中，在强烈的阳光下，一棵高大的香樟老树耸立在山腰间。古老的小村落，被绿色的树叶和绿色的山体环抱。整个大香樟树右移，枝叉伸向画面中央，与整个山村的小屋，在阳光下形成和谐统一，明暗对比强烈。画面细部刻画生动，景物在钢笔画特有的技法运用下，具有厚重质朴的感觉。一切是那樣的实实在在。让观者深深地被画家的真实情感所打动。

a) 线条与质感

对自然的忠实不是那种点滴都不漏地表面描写，而应该是对自然的领会。要领会其气韵神奇的一面，只有这种感悟，我们才会有对自然万象的选择，达到画家所要求的纯粹性和表现的力度。生活和自然界中所有的东西，不是一成不变的道具，为了充分地表现对象，应注重构图的情绪传递，画面中对其或增或减的调度，使它们更生动地进行重新组合。其中的表现方法，虽然与自然产生了距离，但最终在线条质感的表现，在气韵和内涵上则更显得生动和贴切。

钢笔画的质感表现方法，依照画家自身对自然和景物的了解程度，不应停留在表面的技法表现上和用机械的方法表现质感，而是应该根据科学的观察所得，依照画面的构图需要处理好主次关系，轻重缓急地去把握质感，巧妙地运用线条的表现形式，利用单线和组合线条，使画面产生虚实变化、明暗变化、光源变化等特有生动的表现效果（见图6）。

在表现质感方面，一般都容易认为主要是通过仔细描绘物体大量裸露的表面，如小屋的顶部、顶柱、木凳、木桶及小家具，等等。实际上用单线条同样能体现出质感来，避开阳光下明暗交界处和物体的外形轮廓，同样能体现素描关系的因素。有经验的钢笔画家，会结合线条的组合，放过明暗交界处的丰富变化去刻画外部轮廓，或利用素描的明暗处理方法，都能达到同样良好的质感效果。图6、图7两幅画面的取景，都在同一场景。其中运用两种完全不同的钢笔画技法，画面的效果也各不相同，但同样达到了画家想要表达的意境和主题思想。

钢笔画是通过线和点及组合线条的排列、重新组合来表现画面的明暗关系和物体本身的质感。运用的线条和笔触的表现方法，在整幅画面中起着重要的作用。不同笔触，可以很生动地刻画和描绘不同的景物，笔触的组合形成了块面，而块面又组成了不同的基本色调。其基本色调又同时反映整个画面的情调。在画家总体技法的支配下，可以变化无穷地表现出各种各样的情调，收放自如地完成画家所希望表达的意境和风格。

b) 光影与层次