

钢笔山水

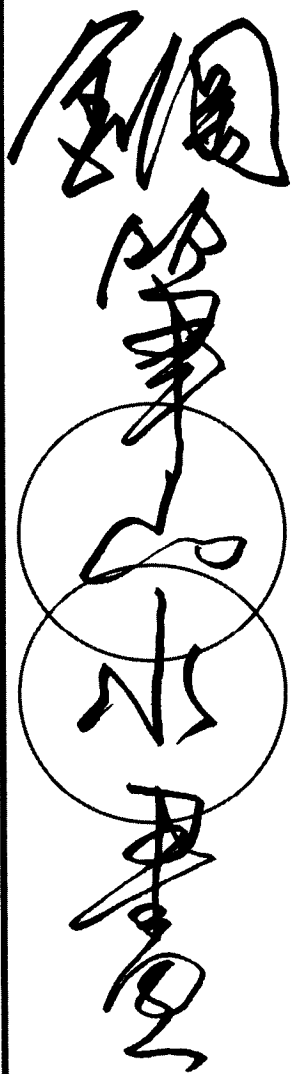
钢笔山水画技法
GANGBI
SHANSHUIHUA
JIFA

赖运华 著

四川出版集团 四川美术出版社

J214. 2/18

2007

钢笔山水画技法

GANGBI
SHANSHUIHUA
JIFA

赖运华 著

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢笔山水画/赖运华著.-成都:四川美术出版社,
2007.8

ISBN 978-7-5410-3404-6

I.钢… II.赖… III. 钢笔画:山水画-技法(美术)
IV.J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第133923号

钢 笔 山 水 画

GANGBI SHANSHUIHUA

赖运华 著

责任编辑 何启超
封面设计 何启超 任秋力
责任校对 李 慧 陈代声
责任印制 曾晓峰
版式设计 华林平面设计制作工作室
出版发行 四川出版集团 四川美术出版社
(成都市三洞桥路12号 邮政编码 610031)
网 址 WWW.SCMSCBS.COM
经 销 新华书店
印 刷 四川锦祝印务有限公司
成品尺寸 185mm×260mm
印 张 8
图 片 182幅
字 数 23千
版 次 2007年8月第一版
印 次 2007年8月第一次印刷
书 号 ISBN 978-7-5410-3404-6
定 价 32.00元

著作权所有,违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂调换

工厂电话:(028) 85910167 地址:成都市锦江区琉璃乡

目 录

作者自述 4

第一章 钢笔山水画的艺术魅力 6

第二章 钢笔山水画的材料和工具 8

第三章 钢笔山水画的表现技法 9

第四章 钢笔山水画的创作与欣赏 27

作品欣赏 30

作者自述

我是上世纪 50 年代出生在四川成都北郊风景秀丽的岷河之滨的一个农家里。是一个顽皮的农家男孩。顽皮是我的天性，经常因为上课不遵守课堂纪律被老师叫到办公室去罚站。记得有一次站办公室，其他老师都去上课了，校长也出去了。我一个人在那儿确实无聊，好动顽皮的我，却在干净的黑板上画了很多兔子，我根本就忘记了自己在做些什么只觉得好玩。下课铃响了，我来不及擦掉黑板上的画就又低着头站在办公室的一个角落里。

校长走进办公室看见黑板被画脏了，本想发火但却笑了。当着全体老师的面用夸奖的语气说：“嗨！画得蛮生动的嘛！又很形象。这娃以后肯定要当画家！”这虽然是一句不经意的话，或者就是一句笑话。我听起来却很认真，心里美滋滋的，很得意。这是校长说的话呀！他不是一般的人，他还要管老师，连老师都要听他的，那他说的话肯定不错。这句话真的影响了我一辈子啊！我一定要当画家。

一次偶然的机会，学校一个老师的丈夫陈善煜先生为学校作画。黄继光、邱少云、雷锋、王杰等英雄人物在他笔下栩栩如生，使自己真是看着迷了，从此就萌生了画画的强烈兴趣，一门心思都用在了画画的学习上。那时常常在岷河边放牛，就经常用树枝在沙滩上勾画各种物体特别是牛马等动物的形象，还经常走路到距家二十几公里的赵镇县城里去找陈老师给我辅导，从此经常受到县里和学校的表彰。后来当上了少先队员，戴上了梦寐以求的红领巾，还当上了中队长，再没有去站办公室了，也告别了“黄荆条子出好人”的顽皮童年。

上中学后，绘画方面有了突飞猛进的进步，当时的语文老师陈体仁先生常鼓励我发展我的美术特长，他经常掏钱让我到成都去看展览，回来后给他谈感受。在他的极力推荐下我成了学校和乡里的小画家，还参加了县里的美术作品展览，而且还获了奖（在中学期间得到了老师和兄长徐梓祥先生细心辅导和影响），这更增强了我热爱美术的兴趣和决心。后来有幸得到了恩师高庶绩先生的悉心辅导，他似一位慈祥的父亲鼓励我、教育我，扶我走上了美术创作的道路上。在上世纪 70 年代就有作品在省展览馆展出并在《四川农民报》上发表，一系列的美术创作活动使我初步品尝到了美术创作的乐趣和成功的快感。在上大学之前，深得老一辈艺术家马振声、朱理存、彦冰、李焕民、李少言、潘培德、谢稚雄等先生的指点。他们的为人、对美术事业孜孜不倦的追求和奉献精神深深地扎根于我的脑

海中，使自己在绘画事业上有了很大的进步。

七十年代末自己被选送到西南师范大学学习。在校期间有机会向苏葆桢、梁白云、成联辉、郭克、杨永青、雷久泰、方凤富、钱泰奇、王德年、胡定宇、李桢孝等老师学习。在这段时间里我非常珍惜这来之不易的学习机会，抓住一切时间刻苦学习，为自己的美术生涯打下了坚实的基础。

学成毕业后响应党和政府的号召自愿申请到西藏去支援边疆的工作。在西藏的十年，是自己苦练的十年。由于生活条件艰苦和物质的匮乏，自己经常为创作的纸张和材料犯愁。就是一瓶碳素墨水也要托人从成都带来，更不用说宣纸了。而被誉之为“东方瑞士”的西藏林芝地区自然风光使我如痴如醉，有深蓝色的雅鲁藏布江和风情万种的尼洋河、有巍峨的色季拉和云海茫茫的原始森林。这些都太美了，简直就是绝美啊！我不得不想方设法来描绘这绮丽的异域风情。我就试着采用钢笔的形式来表现自然风光。我把速写与山水画，版画的技法糅合在一起，创立了这种工具简便、材料经济的钢笔山水画，它具有中国画、速写和版画的趣味和魅力。当时并没有想到要把它汇集成册来出版。在那个年代也没有什么娱乐的，精神生活可以说是一片空白。除了工作，闲下来就是作画，它几乎成了我生活的全部。我是把它作为一种纯粹的娱乐和消遣方式，慢慢地就成了一种与别人不同的最好的精神享受了。这就是钢笔山水画形成的过程，也是那个纯真年代的产物。

钢笔山水画具有携带方便、工具简单、作画迅速的特点。所以，它是一种可用于收集素材、同时也可以独立的绘画形式。它为讴歌自然之美留下魅力动人的篇章，同时也是美术爱好者和初学者最容易掌握、最便捷的绘画形式，陪伴我走过近三十年的创作和教学生涯。

今天把它整理出来汇集成册希望大家喜欢，同时也希望得到同行们的批评指正，提出宝贵的意见。

成都大学美术学院教师 赖通军

2007年2月于成都外东十陵镇

第一章 钢笔山水画的艺术魅力

钢笔山水画为什么不叫钢笔画呢？它与一般的钢笔画有相同之处，都是用钢笔和线条来塑造物体形象。钢笔山水画表现自然风光的人文美，赋自然风光于人文的生命力，借表现自然来抒发作者的激情，而不是单纯地模仿自然照抄自然、或再现自然，更不是做自然的奴隶，而做美化自然、赞美自然的主人。它只是采用各种不同的线条来塑造事物形象而摒弃繁琐的明暗关系。

它与其他钢笔画有什么区别呢？它虽然使用钢笔作画，但是它依照中国山水画的传统理论和审美趣味和造型规律，按照“三远法”，即：平远、高远和深远的透视方法来作画，遵循中国山水画的构图形式来进行构图。运用极其简练、生动的线条来表现景物，它表现的内容主要是祖国的山川风光。运用中国画表现方法的线条来表现山水林木、房舍亭阁、舟桥车马等山水风光的要素。钢笔山水画使用的工具是钢笔，它不需要运用排线的方法来表现物体的明暗关系，不受焦点透视的局限，也可以不受时空的限制，更不受客观景物的限制。它充分运用线条丰富的表现力来尽情地发挥，力求达到强烈的对比效果。其艺术风格近似于中国画技法中的白描，但又兼有速写、版画的某些艺术特征。

现代美术学科的门类很多，美术再也不是放在象牙塔里单纯供人们欣赏的纯艺术品，它与人们的衣、食、住、行和生活有着密切的联系。也与工艺设计、产品设计、环境艺术设计、装饰设计等密切相关。钢笔山水画是美术爱好者或初学者的好帮手或好朋友。

现代社会的文明和科学技术的发展，为我们美术工作者提供了很多便利。也为我们走进生活、贴近自然提供了大量优越的物质条件，使我们从事美术写生与美术创作的人们有了大显身手的机会和表现的舞台。钢笔山水画是我们训练写生造型，为创作和设计收集素材或进行设计创作的最简便、最经济的绘画形式。

钢笔山水画不需要很讲究的纸张和材料，一瓶墨水、几支自来水钢笔和几张纸就可以进行绘画了。它是我们美术教学中所有的写生造型练习和收集创作素材最简便、最经济、最自由的绘画形式。它可以根据时间的长短来作画，多则几个小时，少则几分钟就可以完成。它的表现形式非常自由，不受时间、环境和时空的限制，可以一气呵成，也可以闲暇时进行长时间的作画。

一幅很成功的钢笔山水画不需要作太多的艺术加工，它本身就是一幅很有艺术感染力的艺术作品。这在中外名家中早有许多典型的范例。

钢笔山水画有不同于一般钢笔画的表现方法，它充分运用中国画常用的勾、皴、擦、点等技法。同时还大胆地采用强弱、虚实艺术处理。它不拘泥于客观的真实景物的具体描摹，而追求创造一种境界，就是我们常说的“意境”。尽量做到人与自然的和谐。通过表现自然风光来抒发自己对祖国大好河山的热爱之情，以表现自然来达到表现自我抒发激情的目的。

以上阐述的钢笔山水画不同于西方造型特点的钢笔画，西方造型特点的钢笔画是根据明暗造型，力求把事物表现得淋漓尽致，力求达到自然景物的真实，是以再现性为主的“写实”的绘画形式。钢笔山水画始终按照自己所追求的“意境”来表现自己人文思想的内涵，追求借物寄情的传神写照，是以“写意”为主的绘画形式。我国几千年的文明史证明了我国文化的博大精深，为钢笔山水画的研究提供了取之不尽的源泉和艺术营养。

钢笔山水画既可以是对景写生，也可以是根据画家的作画意图来进行描绘。正因为这样，才有人提出了“江山如画，正因为江山不如画，才把江山比作画”的道理。而清代僧侣画家石涛早就提倡“搜尽奇峰打草稿”，意思是说画家画面反映的不是自然景物中的具体某一山水风光，而是自然风光的优化组合。钢笔山水画的创作，大都是根据石涛的这一绘画理论来进行表现和创作的。也就是说钢笔山水画所表现的不是某一具体的山水风光，而是画家对自然山水的感受。是画家对自然优化组合的产物。所以前辈们提出了“师古人不如师自然、师自然不如师造化”的理论。按我们常说的就是“艺术源于生活而高于生活”，钢笔山水画也就是源于自然而高于自然的产物。自然和生

活本身不是艺术，但它蕴含着丰富的艺术营养。正如红高粱等粮食本身不是美酒，是酿酒师精湛的酿酒技艺处理，才使它们变成了醇香的美酒。钢笔山水画家就应该具备“高级酿酒师”非凡的精湛技艺，使自己的作品具有非凡的艺术感染力。这是钢笔山水画家应该具备的基本能力。

钢笔山水画又不同于传统的中国山水画。它只是具有传统中国山水画的某些因素和特点，运用传统山水画中的勾、皴、擦、点、线、面等一些基本绘画语言，它不需要反复地皴染点，主要是通过强调黑白关系、虚实关系，特别是线条的粗细、长短、刚柔与疏密等关系的艺术处理，就能得到一个理想的画面。

钢笔山水画既可以是一幅独立的作品，也可以是作为创作收集素材的一种手段。根据自己的需要和时间的允许，可以很精细地描绘也可以寥寥数笔的勾画。因此，它也具有速写的艺术特点。它是初学者认识自然、了解自然、分析自然、表现自然最便捷、最经济和最形象的表现手段和形式。

钢笔山水画不受时间的限制，哪怕是几天、几个月、甚至是几年都可以接下来继续画，可尽情的挥洒自如的描绘。它绝不会影响画面的效果和画面的艺术魅力。我有很多作品都是后来空闲下来继续完成的。

钢笔山水画用极其夸张和大胆概括的手法来表现事物，为了使画面更加险峻，可以夸张山石的高度和建筑物的高度，而把人物、车船、动物、树木等画得很小很小，产生一种“寸马豆人”的感觉，使它们之间产生强烈的对比效果。同时运用留白和布黑来加强画面的形式美感。比如说蓝天白云、水平如镜的湖面、绿草如茵的草原、波光粼粼的湖光山色等都可以留出大面积的空白，给人留下无限的遐想空间。这也给作画者和读画者之间的沟通埋下极其生动的伏笔。这是钢笔山水画又一艺术魅力所在。

简而言之，钢笔山水画有着其他钢笔画不能替代的独特的表现力和艺术魅力。是广大美术初学者、美术教育工作者、美术爱好者的朋友；是众多绘画基础技法中一个新兴的技法，希望大家能够喜欢，同时也希望大家不断地完善和丰富它的表现方法，使它有更强的艺术表现力，为美术教学和美术创作作出我们应有的贡献。

藏东风情

藏东风情

四门雄关

第二章 钢笔山水画的材料和工具

钢笔山水画的工具和材料虽然简单但也应作一简要介绍：

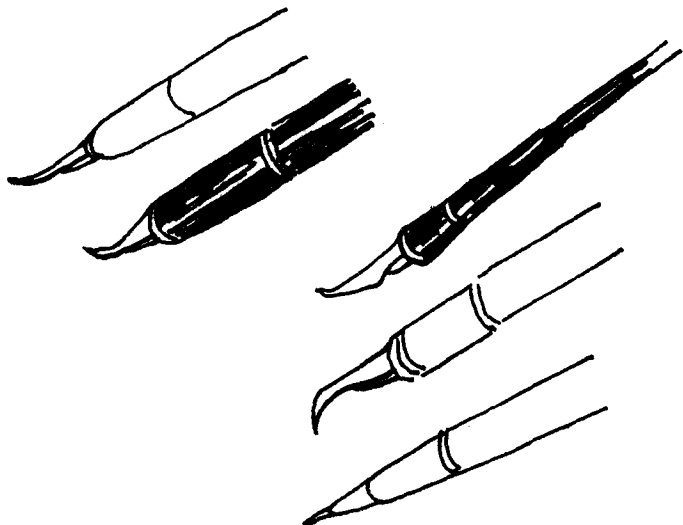
1. 钢笔自来水笔、蘸水笔、书法钢笔、签字笔、中性笔等。其中书法钢笔最为适用，也可以根据自己的作画习惯自制加工钢笔的笔尖，使它具有线条粗细、流畅、变化无穷的特点。

2. 墨水一般采用碳素墨水、绘画用墨汁。应该选用不堵、不褪色的墨水（最好是黑色墨水）。市面上所卖的上海牌、红岩牌、成都牌等墨水都很不错，而且经济适用。

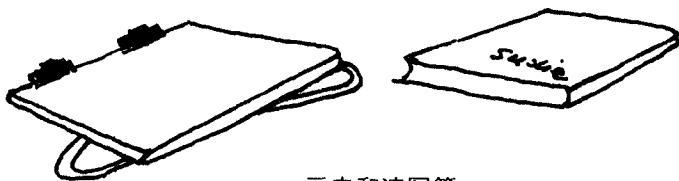
3. 钢笔山水画的用纸要求不高，什么纸都可以用。作为写生收集素材不要求用什么好纸，一般只要不是很薄的纸都能用。如果是创作用纸最好选 60k 以上的图画纸或打印纸，也可用 8 开纸和 16 开的画纸，根据自己的需要四开和对开也行。

4. 画夹和画凳。市面上卖的画夹很多，根据自己的喜好去选购，也可以自己制作画夹，方法很简单。画凳有塑料的、折叠式的种类很多。或者自己作一个简便的都可以（用纸或布叠起来，外面用塑料袋包好即可），这样既方便又经济实惠，而且还环保。

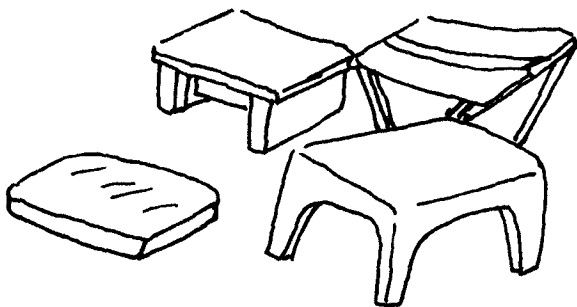
5. 图章和印泥。图章和印泥是钢笔山水画不可缺少的部分。一幅作品完成后，必须加盖图章。图章最好使用较好的石头，请人或自己制作。图章是一幅作品的组成部分，要特别讲究。印泥最好使用绘画用的朱膘或朱砂印泥。印章盖好后会使画面更加完整美观。

钢笔

画夹和速写簿

画凳或座垫

第三章 钢笔山水画的表现技法

第一节 山石的画法

钢笔山水画与传统的山水画的表现方法有些相似，只不过是钢笔来表现山水风光罢了。钢笔山水画的用笔和用线极其讲究，它要求用线具有粗细、长短、刚柔、疏密、急徐、顿挫、顺逆的变化，要求线条具有丰富的节奏感和韵律感。作画者必须根据自己对景物认真地观察来仔细表现。

五代的荆浩说：“凡画山水，意在笔先。丈山尺树，寸马豆人。此其发也。远人无目，远树无枝，远山无皴，高与云齐；远水无波隐隐似有——此其式也。山腰云塞，石壁泉塞，楼台树塞，道路人塞。石分三面，路分两歧，树看顶脖山看岸基。此其诀也。凡画山水，尖峻者峰，平夷者岭，峭壁者崖，有穴者岫，圆形者峦，悬石者岩，两山夹水者涧，夹路者壑，水注川者溪，泉通川者谷。土山者坡，似土而高者阪……”。（节选自人民美术出版社出版的俞剑华著《中国画论类编》）。钢笔山水画中山石、树木、流水瀑布、楼台亭阁等是主要表现的对象。为了使大家便捷地掌握钢笔山水画的表现方法，为贴近自然、贴近生活、为创作积累素材，以钢笔山水画独特的绘画形式来表现优美的自然风光，本章将对钢笔山水画的基本表现技法作比较详细的研究性的阐述。

钢笔山水画中山石的画法比较多，而且种类繁多。要画好山石应把山和石头区别开来分别讲述。

一、山的画法

画山，首先要分清山的大体走向和山的脉络及肌理。既要抓住山的外形特征更要注意山的结构变化。同时还要考虑树木、云雾和瀑布的预留空白，一定要注意虚实处理，切不可面面俱到。山峰的处理是画山的灵魂所在，山峰要具有陡峭、峥嵘、嶙峋之感。总之，画山要画出山博大雄浑的厚重感，要有峰峦叠嶂、危

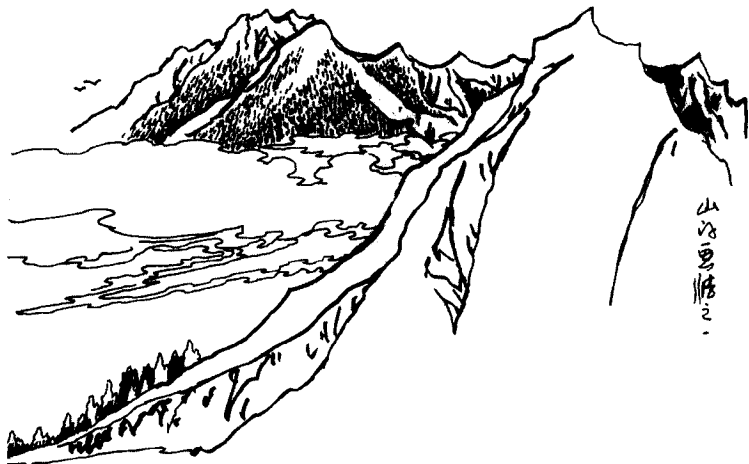

图 3-1

图 3-2

峰兀立、山岚神气、云雾缭绕、山鹰盘旋的大山意境。山的体势与人的站、坐、卧相似。山峰如人站立，形势挺拔峻峭，山峦如人坐蹲，形势圆转浑厚；山岭似人侧卧，形势逶迤连绵（见图 3-1~3-3）。

图 3-3

二、石头的画法

石头的种类很多。画石要有聚散之分，散为个体，聚是许多个体的石则成为整体。山头的碎石和山脚的石块均为山的组成部分，石块的组成方法应大小相间。要仔细观察各种石头的肌理变化，尽量做到石分三面，不能只是画出它们的外形。要充分运用钢笔的笔尖和不同角度的变化勾、皴、点出石

头的质感。在处理这些石头时要有详略和虚实关系（见图 3-4~3-6）。山的结构不仅仅是石块的简单堆积，它有起伏蜿蜒、绵亘的走向。简单说来，山石的画法有勾、皴、擦、点四种基本技法。掌握好这四种基本技法的灵活运用就能刻画出山石的立体感、重量感、空间感和质量感。

1、勾

就是用线条来勾勒出山石的轮廓，结构与形态。一般是从上边开始运笔，然后顺势成其山石形。勾勒时

图 3-4

图 3-5

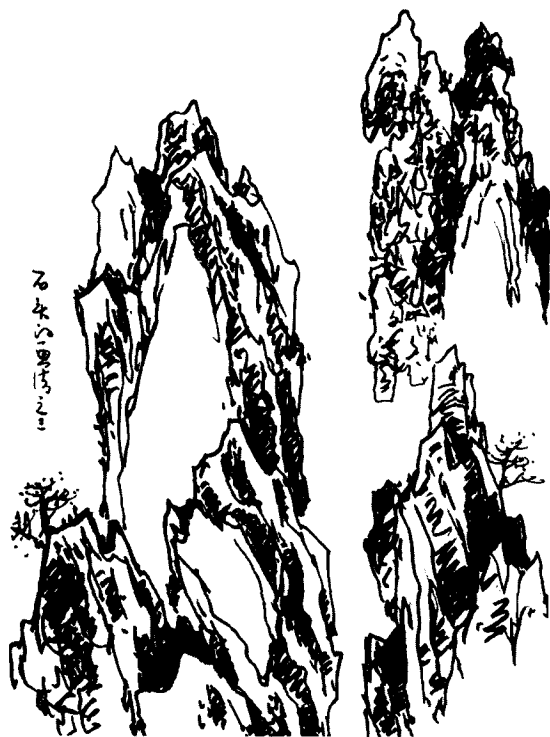

图 3-6

要注意用笔的起伏、顿挫、转折、刚柔、虚实和粗细的变化。轮廓线不要太重,更不要重复,用笔要活泼切忌呆板。山石的阴阳向背要分清楚大体的体面结构,注意线条的轻重、浓淡和虚实关系的处理。

画数石聚合,大小石块要前后左右分布得当,聚散有致,切忌平铺罗列。要大小相间层次分明。

2、皴

以前的山水山石无皴,唐代以后,到了五代,山石才出现了皴法。这样所画的山石才有立体感和质感。在传统山水画中积累的皴法很多。常见的有批麻皴、斧劈皴、折带皴、雨点皴等等。但具体情况具体处理,不拘泥于哪一种皴法,我们可以根据山石的特点采用不同的皴法,也可以创造出新的皴法。下面简要介绍基本的三大皴法,供大家学习参考。

(1) 批麻类皴法:(见图 3-7~3-9)

批麻类多采用参差不齐松散的皴笔来组成。最好中锋用笔,线条灵活多变。它用笔的顺序是先勾轮廓,再按轮廓加皴线条,以表现山石的走向气势、脉络、结构和立体感。这种

皴法适宜于表现土质疏松、形体圆润的江南山石。

根据线条的长短,可分为长批麻皴和短批麻皴。线条近似于点的皴法又叫雨点皴或豆瓣皴;线条硬挺作不规则的交叉则称为乱柴皴;线条松而扭曲者称为解索皴(一般用在画柏树或柳树等);还有荷叶、乱麻、折带等,大致都是从批麻皴中派生出来的。批麻皴在用笔时,

图 3-7

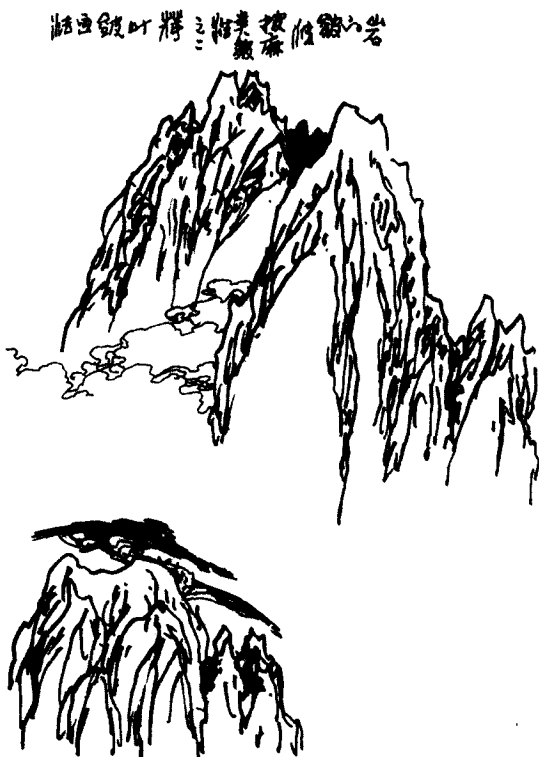

图 3-8

法来披法皴的石山
之皴麻

图 3-9

钢笔尖的水分要少，运笔可稍快些，用力少些，线条要求流畅活泼。注意线条的疏密关系，要做到松而不散，虚实有序。可以边皴边擦，靠线条的疏密组织来体现山石的雄浑厚重的立体感。

(2) 斧劈类皴法：(见图 3-10~3-12)

斧劈类皴法最典型的的就是大斧劈和小斧劈。它主要用来表现结构特点。可以把笔尖横卧起来，视用大斧劈还是小斧劈而确定卧笔笔尖的角度如何。用此方法是根据山石的结构特征侧卧笔尖快而有力的劈下去。用此法表现质地坚硬，棱角分明的岩石，如峻峭陡险的山崖、修铁路或公路两边被凿出坚硬的岩石等。

(3) 点类皴法：(见图 3-13 ~ 3-15)

钢笔山水画中的点像传统山水画一样，它的点也不仅仅是用来点苔。点的形状有圆点、竖点、横点等等。它不仅仅是用来表现林木上的苔藓植物以及山石间的杂草丛树，而且还可以用来表现山石的明

法画的皴劈类皴的石山

图 3-10

图 3-11

图 3-12

山石的皴法
之一

图 3-13

图 3-14

暗向背关系,表现弥漫的浓雾和空间的虚实关系。

点类皴法的用途还有很多,作者可以根据画面构图和表现物象的需要来分别采用横点、竖点、圆点方法。

3、擦 (见图 3-16)

通常皴和擦一起完成,笔尖的水分要少,运笔要快。擦的用笔比较随意。作者可以根据自己的作画习惯随意擦出山石、树木的质感。在钢笔山水画中擦的用法较少,基本上用皴来代替了。

一幅完整的钢笔山水画不可能采用单一的皴擦方法来完成,它需要综合的灵活地运用多种方法去认真表现,所以多种皴擦技法的掌握和运用是画好钢笔山水画的前提。

图 3-16

第二节 云、雾、水的画法

云和水的表现方法大体相同,但用笔方法却有所不同,要不人们怎么会常说“行云流水”呢。

一、云的画法

云是气体在天空形成的自然景观,它

是水的三态之一,是看得见摸不着的东西,是缥缈的物体。云彩的变化多端,为我们提供了表现的机会,同时也带给我们极大的难处。画云先要看它的形状是块状、还是条状;是丝状还是鳞状等,其次要看它是厚云、还是薄云;是近处的云还是远处的云;只有经过认真分析研究后才好动笔。

1. 画近处块状成堆的云,用笔要细、下笔要轻,线条是柔软的,注意线条的疏密组织,要画出云的厚重感和虚实关系。云块之间要有大小、厚薄、聚散之分。线条尽量做到少出现直线或直角,这是必须做到的。蓝天有了白云才会更加空旷深邃,要注意表现好空间关系。

2. 条状的云和丝状的云一般是在天气晴朗,天高云淡的时候出现,也经常出现在雨过天晴或朝霞与黄昏的晚霞中。画它们要注意条状与丝状的走势,线条要画得较轻,注意线条的组织与排列,相对块状的云来说线条要直一些,具有一定的方向性。也要注意条状和丝状的大小聚散与疏密虚实关系的处理。

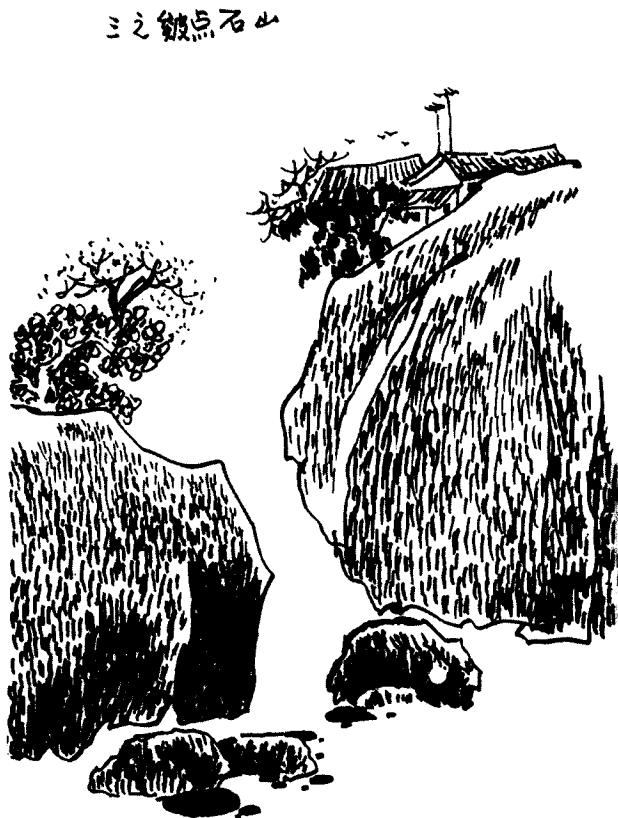

图 3-15

云之法要之一
画云与画水的用笔差不多，要求用线流畅，但画云用线要轻，要细，要表现轻盈、飘动之感。云块由气体组成，形状要变幻多端，切忌把云块画得方或板，要多观察的变化，注意用线的生动、轻重粗细的处理，就能把云画得飘浮生动。

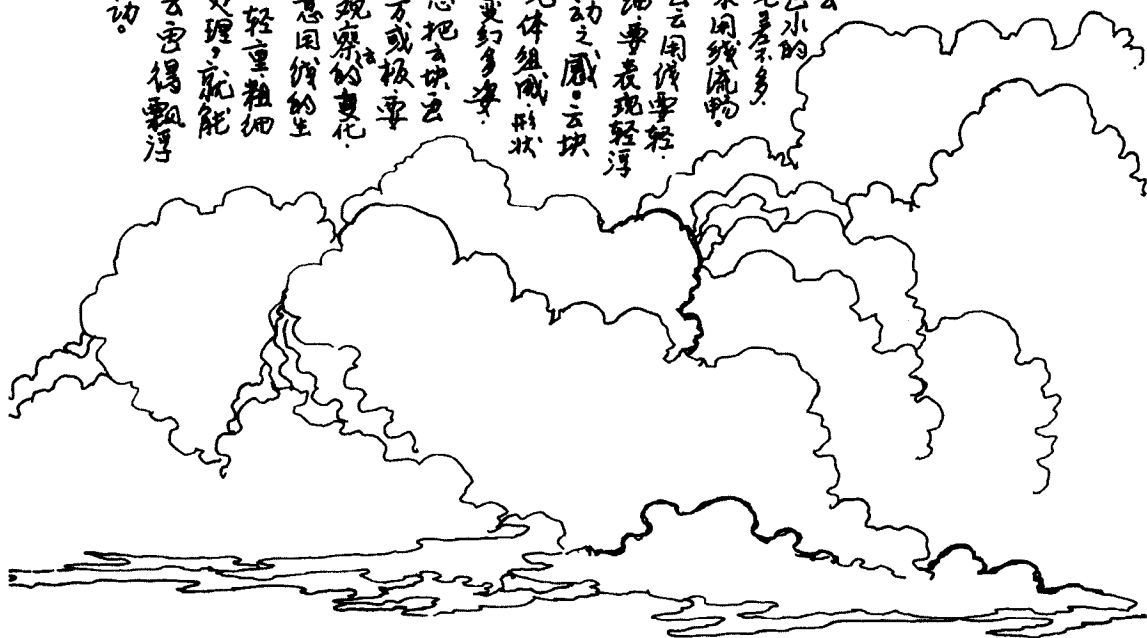

图 3-17

3、鳞状的云又叫瓦片云。经常出现在秋高气爽时，傍晚最常见，说明天气晴好。画这种云要分清远近虚实，用线粗细变化得当。还要注意方向性。

总之，画天空的云彩要画出天空空旷与深邃、云彩变幻无穷的感觉。在空中加上飞鸟和雄鹰等，会使天空更加生动（见图 3-17-3-20）。

云之法要之三

图 3-18

二、清密的云

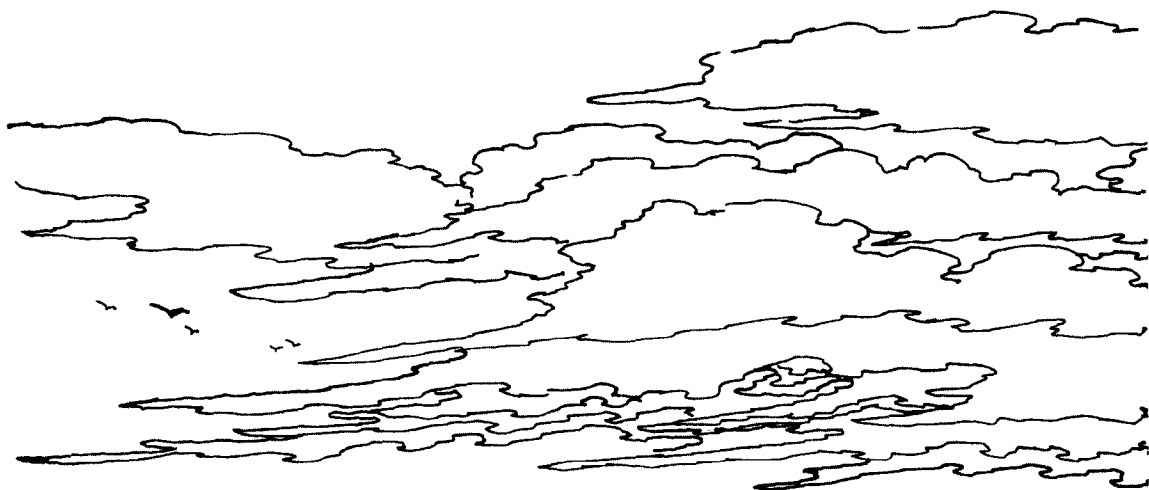

图 3-19

四、清密的云

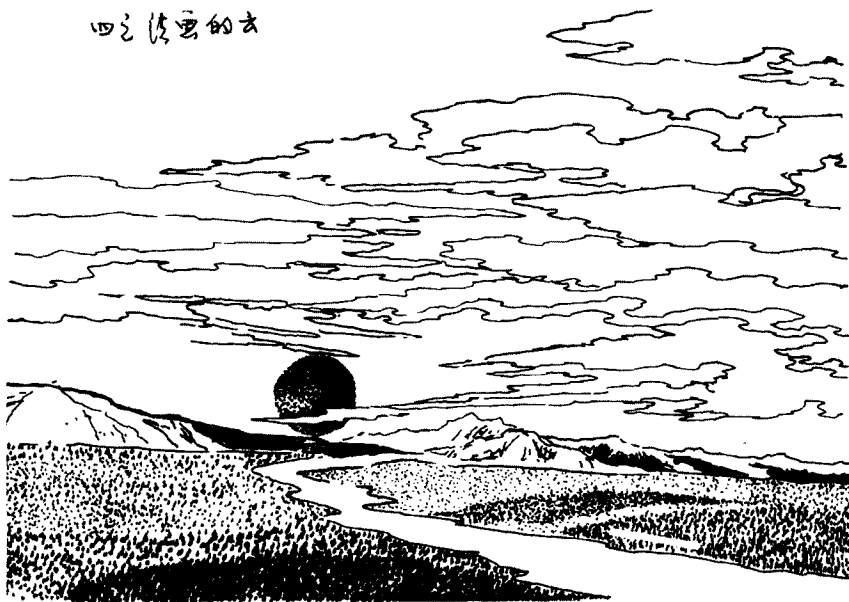

图 3-20

二、雾的画法

雾是由水蒸汽小型颗粒或水珠组成。一般坪坝河谷的地方常见。除此之外，山里、山腰也经常出现，特别是下雨过后群山之间更是云雾弥漫气象万千。画雾可以用线条勾勒，也可以用大小疏密不等的点来完成，还可以留出大量的空白来表现雾的弥漫（见图 3-21、3-22）。