

高等院校园林美术系列教材

宫晓滨 高文漪 主编

LANDSCAPE PEN-AND-INK 园林钢笔画

中国林业出版社

高等院校园林美术系列教材

园林钢笔画

LANDSCAPE PEN-AND-INK

宫晓滨 高文漪 主编

中国林业出版社

主 编: 宫晓滨 (北京林业大学)
高文漪 (北京林业大学)
编 委: (以姓氏笔画为序)
尹建强 (湖南农业大学)
王立君 (河北农业大学)
左 红 (华中农业大学)
刘毅娟 (北京林业大学)
许 平 (仲恺农业技术学院)
邢延龄 (浙江林学院)
宋 磊 (莱阳农学院)
张 纵 (南京农业大学)
张玉军 (北京林业大学)
陈 叶 (南京农业大学)
陈 杰 (中南林业科技大学)
孟 滨 (河南农业大学)
姜 喆 (北京林业大学)
钟 华 (南京林业大学)
徐桂香 (北京林业大学)
秦仁强 (华中农业大学)
郭大耀 (山西农业大学)
高 飞 (东北林业大学)
黄培杰 (江南大学)

高等校园园林专业通用教材

编写指导委员会

顾 问 陈俊愉 孟兆祯
主 任 张启翔
副主任 王向荣 包满珠
委 员 (以姓氏笔画为序)
弓 弼 王 浩 王莲英
包志毅 成仿云 刘庆华
刘青林 刘 燕 朱建宁
李 雄 李树华 张文英
张彦广 张建林 杨秋生
芦建国 何松林 沈守云
卓丽环 高亦珂 高俊平
高 翊 唐学山 程金水
蔡 君 樊国盛 戴思兰

中国林业出版社·教材建设与出版管理中心

策划编辑 牛玉莲 康红梅
责任编辑 康红梅
装帧设计 大森林工作室

图书在版编目(CIP)数据

园林钢笔画 / 宫晓滨、高文漪主编. —北京: 中国林业出版社, 2006. 10
(全国高等校园园林美术系列教材)

ISBN 978-7-5038-4160-6

I. 园... II. ①宫... ②高... III. 钢笔画: 风景画—技法 (美术)

—高等学校—教材 IV. J214.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 125427 号

出版发行 中国林业出版社

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn 电话: 66184477

社址: 北京市西城区德内大街刘海胡同7号 邮编: 100009

经 销 新华书店
印 刷 中国农业出版社印刷厂
制 版 北京美光制版有限公司
开 本 230mm × 300mm
版 次 2007 年 1 月第 1 版
印 次 2007 年 1 月第 1 次
印 张 13
定 价 28.00 元

“高等校园园林美术系列教材”编审委员会

主 任 李 雄 (北京林业大学)
副主任 宫晓滨 (北京林业大学)
丁 山 (南京林业大学)
委 员 (以姓氏笔画为序)
王立君 (河北农业大学)
刘 炜 (华南农业大学)
邢延龄 (浙江林学院)
吴兴亮 (海南大学)
宋 磊 (莱阳农学院)
张 纵 (南京农业大学)
陈 杰 (中南林学院)
孟 滨 (河南农业大学)
武晋安 (北京林业大学)
赵伟涛 (沈阳农业大学)
秦仁强 (华中农业大学)
高 飞 (东北林业大学)
高文漪 (北京林业大学)

Preface

前言

本教材是在综合全国各主要农林院校园林钢笔画教学大纲的基础上,根据北京林业大学园林学院钢笔画教学大纲编写而成的,兼容助教与助学两个方面。全书包括三大部分:园林风景钢笔画基础理论和技法、园林专业美术教师范画作品、历届学生作品选。

本教材中钢笔画的内容与题材,是根据各校园林学院(系)所设风景园林、园林、城市规划以及景观设计等各个专业的特点与要求选择的,考虑到各个专业的共性与个性,大致包括了以下五个部分:园林风景、自然风景、现代景观、树木花卉和其他人文、建筑景观与小品,其中以园林、自然以及建筑的综合景观为重点。

本教材钢笔画的形式与风格,根据园林设计与钢笔画教学的需要,抓住了以下两个基本问题:一是根据钢笔绘画艺术的自身规律,强调艺术性和绘画风格的多样化;一是根据园林艺术设计的科学要求,注重此种绘画的表现力与说明性。其中以艺术性要求为主,在教学的后期阶段,尊重并引导学生钢笔绘画的自身风格和艺术思维的创造力与表现力。

本教材第一大部分为钢笔风景画基础理论和技法,根据园林风景的绘画特点,较完整地分析了写生技法的基本问题,具有较强的针对性且较为全面与系统。第二大部分为各校学生钢笔风景画作品选,作品以写生为主兼有部分创作作品和照片改绘作品,并附有教师对作品的简短讲评,具有较强的教学指导性。这些学生作品,具有较强的园林设计的专业特点,也具有较强个人风格和一定的绘画水平与艺术表现力,是学习钢笔画课程较好的范本,具有较强的实际意义。第三部分是教师范画作品,内容以园林风景、自然风景和民居景观为主,是教师们多年钢笔画教学的积累,大部分为写生,有很多是授课中的示范作品。这些作品在绘画技法上包括了三种基本形式,即钢笔线条、明暗调子以及线条与调子的结合。范画线条流畅,轻松自然,画面精致,物象准确生动,概括力强且较为深入,并对每幅作品的绘画要点作了简要的说明,是很好的钢笔画教学范本。

范画所用钢笔包括:针管笔、弯尖钢笔、蘸水钢笔和书写钢笔。

本教材由北京林业大学宫晓滨、高文漪主编。第1章、第2章、第3章的外国建筑、石品组合、石品与植物的结合、池水及第4章园林风景照片改绘、民居风景照片改绘、钢笔风景写生绘画、民居风景写生的构图取景与步骤由高文漪执笔并提供范图,其余部分由宫晓滨撰写。全书由宫晓滨统稿。

此外,参加本教材编写和范画绘制工作的教师还有:

北京林业大学姜喆、徐桂香;东北林业大学高飞;南京农业大学陈叶、张纵;华中农业大学秦仁强、左红、周欣;莱阳农学院宋磊、郭润华、刘宁;河北农业大学王立君;仲恺农业技术学院许平;江南大学黄培杰;河南农业大学孟滨;中南林业科技大学刘文海、张乃沃、肖小英;海南大学吴兴亮。

同时,中国林业出版社对本教材的组织与出版,做了大量辛勤的工作。

对上述院校老师和出版社辛勤与高质量的工作,我们在此表示衷心的感谢!

编者

2006年6月

Contents

目 录

第1章 绪论	1
1.1 钢笔画的艺术概念	
1.2 钢笔风景画在园林设计中的地位与作用	
1.3 钢笔画的形式语言与形式处理	
1.4 钢笔画的工具与材料	
第2章 园林物象单体的认识与绘画	13
2.1 钢笔线条基本练习	
2.2 风景物象的基本透视规律	
2.3 园林建筑、民居的基本艺术形式与画法	
2.4 园林植物的基本形象特点与画法	
2.5 石品、假山、水体的基本形象特点与画法	
第3章 园林风景钢笔画的改绘与写生	72
3.1 园林风景照片改绘	
3.2 钢笔风景写生绘画	
第4章 学生作品讲评	94
4.1 照片改绘	
4.2 写生	
4.3 创作	
4.4 其他	
第5章 教师作品选评	152

第 1 章

绪 论

1.1 钢笔画的艺术概念

1.1.1 钢笔画艺术的历史

钢笔画来源于欧洲,现代钢笔画的历史可以追溯到1000年前的中世纪。史学家称欧洲的中世纪为黑暗的1000年,欧洲的艺术也较之于希腊罗马辉煌时期向后大踏步倒退了1000年。但必须肯定的是欧洲的中世纪亦正是其各民族语言文字形成时期,故不可否认其拥有的历史价值和进步意义。而欧洲的艺术在这1000年中其内容形式是围绕宗教进行的,艺术价值无法与希腊罗马相比;但那个时期传播于欧洲各地的《圣经》和《福音书》手抄本插图可以认为是钢笔画的雏形。

黑暗的尽头必是曙光将跃出地平线的瞬间,公元12世纪文艺复兴在欧洲的兴起为人类文明带来了光明。

欧洲文艺复兴时期,我们所知的画家几乎无一例外地饱含热情地绘制他们的创作稿和素材稿,而他们所使用的工具恰恰是鹅羽制成的蘸水笔,这就是钢笔画在欧洲艺术第二个辉煌时期近乎完美的展现。

其中不乏大家熟知的文艺复兴三杰,达·芬奇、拉斐尔与米开朗基罗。大师们的宏篇巨著人们再熟悉不过了,如达·芬奇的《岩间圣母》《最

后的晚餐》,拉斐尔的《西斯庭圣母》,米开朗基罗的《创世纪》,可这些传世名作的创作手稿,大家注意了吗?它们是那样生动,那样传神,又似曾相识(图1-1至图1-5)……

文艺复兴之所以能够在文学、艺术各个领域全面战胜中世纪的宗教文化,并形成欧洲文学艺术史上一个辉煌灿烂时期,其主要原因就是:它肯定了“人”是生活的创造者和主人,以文学、艺术表现人的思想和感情,并开始使艺术面向生活,从现实生活中吸取营养,克服宗教艺术回避生活、脱离生活的缺陷,从而使文学艺术发生了划时代的变革。从这些写生中不难看出,尽管大师们依然表现宗教题材,但画中的圣母、圣婴不再是木头人,而是有血有肉、生活在大家身边的“人”。

从这个角度来看文艺复兴这些宏篇巨著,恰好印证了“速写”这一写生绘画形式存在的重大历史意义和艺术价值。

文艺复兴盛期,荷兰画家伦勃朗和德国画家丢勒也均在钢笔画方面有着超凡表现。用蘸水笔画的素描无论是人物还是风景都极为概括、生动(图1-6至图1-8)。

流畅的线条,帅气而不失准确的画面以小见大,方寸中得见大师高超的艺术水平和表现手法。

作为德国文艺复兴大师的丢勒,钢笔画

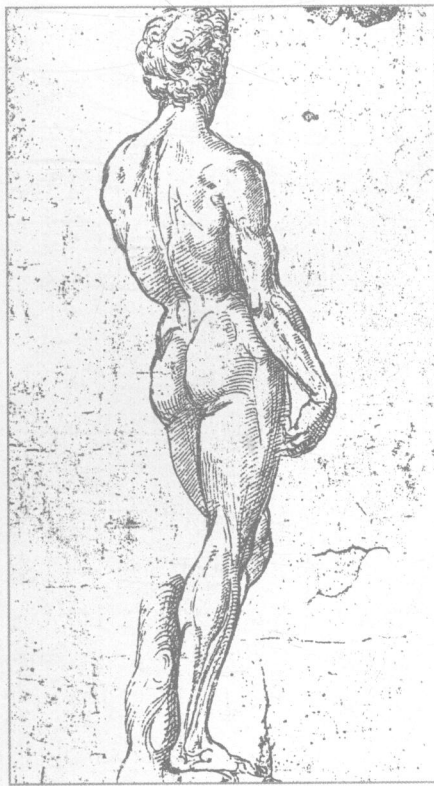
| 图 1-1 《岩间圣母》天使头像习作 (达·芬奇)

| 图 1-2 圣母头像习作 (达·芬奇)

| 图 1-3 拉琴的阿波罗 (拉斐尔)

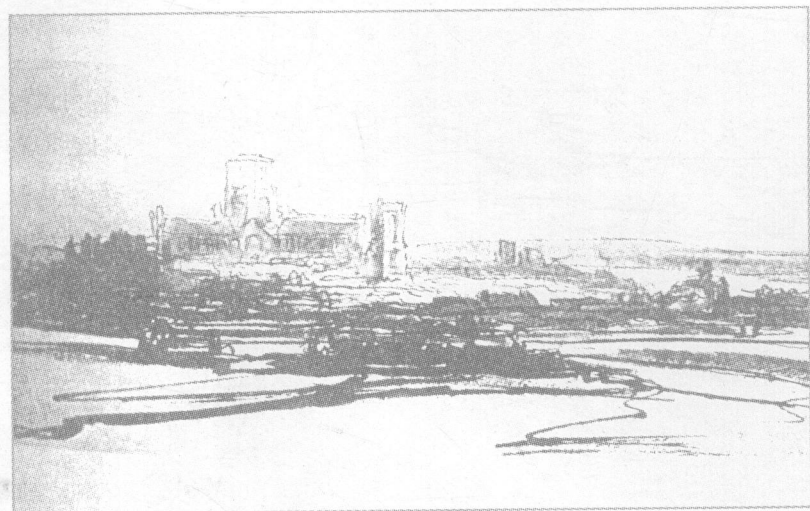
| 图 1-4 背着的男裸 (拉斐尔)

| 图 1-5 格斗 (拉斐尔)

| 图 1-6 速写 1 (伦勃朗)

| 图 1-8 速写 2 (伦勃朗)

| 图 1-7 老人习作 (丢勒)

与其铜版画均完美地展现了德国画家的严谨、精深入微的风格。德国铜版画在整个欧洲绘画大家庭中也是占据独特位置。丢勒画中刀刻般的线条刚劲有力,是后代画家学习的范本。在宗教与严谨而又善于思辩的传统精神影响下,其画面主题往往蕴涵着深刻的哲理,使丰富的艺术想像力与严谨的画风得到完美的结合(图 1-7)。

大家熟知的欧洲文艺复兴大师们,均有其生动感人并具有很高艺术价值的速写、线描作品,这些作品是他们传世巨作的坚实基础。

凡·高、马蒂斯、毕加索这些现代艺术大师们,都用钢笔进行了大量的艺术创作。钢笔画的表现力有了很大的扩展。如今钢笔技法不断完善和钢笔工具不断科学化,使钢笔画已成为一门有独特审美价值的绘画门类(图 1-9 至图 1-12)。

20 世纪初,随着现代工业化大生产及与其相适应的造型设计学科的蓬勃兴起,更多的画家、设计师投入钢笔画艺术领域,无论是抽象的革新派画家,还是写实派画家,以及为商业目的现代设计表现而服务的设计师们都留下了数量可观的钢笔画佳作。

中国绘画数千年来就是以线条为主的水墨风格。应该说中国人对线的理解,线的表现具有独特的深度和高度。中国毛笔所蕴涵的丰富情感是无与伦比的。随着钢笔画引入中国,西洋的明暗笔法与中国传统勾勒画法相互交融,无疑大大丰富了钢笔画的表现技法和内涵,出现很多富有中国民族风格的钢笔画作品。在中国,钢笔画是一个很有前途的画种(图 1-13、图 1-14)。

1.1.2 钢笔画的艺术特点

由于钢笔画使用硬质笔尖与蘸取墨水作画,必然带来钢笔画与其他画种不同的审美特点。在忽略了色调、光线等体面造型元素后,线条成为最活跃的表现因素,用线条去界定物体的内外轮廓、姿态、体积、运动是最简洁直观的表现

图 1-9 线描肖像 (毕加索)

图 1-10 斯塔玛蒂一家

| 图 1-11 托尔斯泰 (列宾 [俄])

| 图 1-12 戴贝雷帽的姑娘 (柯罗 [法])

| 图 1-13 《具区林屋图》(元·王蒙)

| 图 1-14 《庐山高图》(明·沈周)

形式。钢笔线条以良好的兼容性,无论以单线勾勒,还是以线带面或者线与面结合均可收到良好效果,同时线条是钢笔画艺术的灵魂。

钢笔画无法像铅笔、炭笔和水墨那样依靠自身材料的特点画出浓淡相宜的色调。钢笔留在纸面上的画痕是深浅一致的。因而钢笔画在色阶的使用上也是有限的,它缺乏丰富的灰色调,这是钢笔画作品的局限性,然而正是这种局限也形成了钢笔画自身的特点和黑白形式美的特征,即白当黑、黑当白这种典型黑白转换方式,使画面简洁明了,显现黑白互补的形式美感。

钢笔画工具简单,有独特优美的表现形式,它可以寥寥数笔表现事物的动态和情景,因此,它常常以速写的形式出现,成为画家或设计师深入生活捕捉精彩瞬间的有效手法。

1.2 钢笔风景画在园林设计中的地位与作用

无论园林设计、景观设计、城市规划,其中任何一个专业的学生或从业者,均需具备较好的绘画基础和相当的美学修养,否则很难成为一名合格的设计师。

无论是前文提到的欧洲艺术几百年来发展,或在中国上下几千年的文化长河中,特别是中国哲学思想在中国艺术与中国园林中得到完美诠释诸方面,均有力地证明了这一点。

1.2.1 绘画基础与钢笔画

园林、风景园林等专业本科学生美术基本功较差,在有限的教学时数中,要使学生较好地掌握绘画基本知识和技法,的确不是件容易的事,而钢笔画特别是钢笔风景画的学习,更是至关重要的。

在学习素描、水彩、水粉基础课程后,钢笔画课程的学习可以使学生对绘画基础知识的掌握有一个大幅度的提升,有利于更加全面、深入地理解所学知识,并在此基础上向设计方向迈进。

通过钢笔速写的学习过程,能够更好地锻炼手、眼协调能力,锻炼学习观察事物的敏锐度,以及在短时间内抓住物象实质并准确给予表达的能力。

在这期间,绘画基本功起着至关重要的作用,在构图、透视、比例、结构等要素中,构图和透视又显得尤为重要。

构图:在钢笔风景画中更多地体现为取景,钢笔工具的特点决定了落笔即不可涂改。因此,在落笔之前画者必须做到“心中有画”,即不可盲目下笔,应先打好腹稿,不熟练时可画小构图。

透视:同样是钢笔工具的特点使得透视知识的掌握与运用的难度加大,这对于这些专业的学生在表现建筑,特别是中国古典园林建筑越发显得重要并具有一定难度。本书将用较多篇幅帮助学生更好地学习和掌握这些知识。

1.2.2 钢笔画与设计

徒手绘图在当今设计行业中无处不在。欧洲及港澳地区更是推崇手绘设计图,而设计图最基本的内容就是钢笔线条,当然后来发展的马克笔或彩铅、淡彩也可与之共同完成一幅设计效果图。而结构准确、风格突出、场景传神的效果图取决于是否练就一手漂亮的钢笔线条,这也是效果图的骨架和根本。

目前,在园林、景观、城市规划等设计艺术上,采用钢笔画、钢笔淡彩作为创作表现手法越来越普遍。不论室内、室外、环境、自然景观设计等,也不论平面、立面、鸟瞰、效果等各种设计表现绘画,钢笔画这一独特技法,均越来越显示出独特的艺术感染力。

绘画基本功的优劣直接关系到能否成为一名出色的设计师。完美的设计构思,若没有手上良好的绘画功夫也是无法表达出来的,钢笔画恰是培养优秀设计人员必不可少,又行之有效的训练方法。

1.2.3 修养与设计

作为一名中国的园林设计师,如果能够对中、西绘画艺术和绘画中“线”的运用有更深更广的了解,将为其艺术修养、鉴赏能力提供源源不断的思想及人文财富,使其艺术设计越发丰满和厚重。

1.3 钢笔画的形式语言与形式处理

钢笔画所表现的题材多为真实平常的景物或事物,正因为如此,就更需要赋予画面更多的情趣,使画面以小见大,留给观者更多画面外的遐想空间,这需要画者从构图开始就加入更多的主观取舍,并敏锐抓住自己瞬间对景物最直接和最强烈的感受,并在画面中加以强调,以最生动的语言表达在纸面上,一幅真实、生动且具画者独特艺术语言的钢笔画才会跃然纸上。绘画绝不是简单的毫无情感的描摹,它与其他任何艺术门类一样,欲感动观者必须先感动自己。当然风格与韵味的形成,必须经过一段较长时间的实践与苦练,但也有一定方法和技巧可寻。

1.3.1 钢笔画的形式要素

钢笔画工具决定了它以线条作为表现物象的基础,也可以说“线”是钢笔画这出“戏”中的全部角色,我们需要巧妙地调配角色,使每出戏都能显现最佳效果。是佳作或拙作取决于画者对“线条”的认识与把握。

线在造型中的运用与掌握,是任何画种学习者必须深入研究的,钢笔画尤其如此。线的长短、曲直、方圆、粗细、快慢、疏密的运用都具有很强的形式感和独立审美价值,运用合理、组织得当即可产生完美视觉艺术作品。

尽管东、西方对绘画中线的认识与运用有着很大差异。但无论是素描、版画、油画,还是中国画,线在任何画种中可以说是构成画面的基本元素。而中国人对于毛笔与线条的认识与运用无疑早已达到出神入化的境地。多看、多

学,必定受益匪浅。

开始学习钢笔画时,应从以下几个方面去研究线条:

(1)学习如何使用线条去反映客观事物的基本形态,包括用线条去表现物体的内外轮廓、体积、空间、姿态、运动等。

(2)学习如何使用线条去表现物体的肌理质感与性格特征,如方正顿挫的线条可以用来表现刚硬的物体,轻柔婉转的线条则更适宜表现飞扬的物态。

(3)线条的合理组织和穿插对比,是表现物体基本属性和画面结构的重要方法。线条的粗细、疏密对比对画面结构、布局也有很大影响。

(4)线条是在手的控制下产生的痕迹,所谓手随心动就是说线条在某种意义上表达了画者的心灵感受。画家作画时心态、情绪甚至个人气质、修养都会在画面的线条变化中得到反映,当然这一切要建立在対线条熟练的掌握之下。

1.3.2 钢笔线的几种运用方法

用钢笔表现线条的确受到工具的局限。钢笔画是在纸面上做加法,而不能做减法,这为其局限之一;容易刻板、直白,缺乏虚实变化、韵律感差等为其局限之二。如何扬长避短,使弱势成为特点,是钢笔画中自始至终要考虑和解决的问题。

(1)首先是画者要对所画对象产生创作激情,把情感注入笔端,方有可能画出好的作品,画出优美的线条。

(2)每条线从起笔到落笔,要虚实有度、把握节奏。

(3)线的表达既要有流畅感,也要根据对象特点,把握线条的力度、速度和形式。

(4)落笔前做到心中有数、胸有成竹,落笔后不犹豫,要敢于肯定。在技法熟练程度还不高的情况下,不宜过早追求所谓“帅气”。

(5)线的风格在一幅画中基本统一。

1.3.3 线条的排列与组织

(1) 线的排列

画面中每一条线都是你所表现物象的一部分,每一笔都要认真对待,线与线之间要相互协调,相互衬托。

钢笔画中常用线条排列形成的笔触去表现画面的色度与明暗关系。笔触的合理组织,能够表现物体的光影、体积与空间层次,使钢笔画获得视觉上完整的素描关系。

(2) 线的组织

自然界可以说是由无数条“线”组成,而我们要用有限的“线”来表现无限的空间。因此必须找出其内在的规律并加以强化、组织,这需要训练出高度概括的眼睛和头脑。在一年级美术基础课中,反复讲到绘画学习首先应学习正确的观察方法。“观察”即为正确的看和想。有了正确的观察才可能有正确的分析和表达。

有了正确的观察和较熟练的手法,即可用线条表达所视物象。我们将其概括为两个方面,以使大家有章可循。

如何用线去组织、组织什么,对初学者可以强调两点:

线的疏密组织 如同一篇好的文章,须有详有略,中心思想必须突出。钢笔画亦如此,必须有松有紧,有详有略,疏可跑马,密不容针,才可能形成一幅明确舒朗的钢笔画作品。否则,会没有重点,一团乱麻。

繁简互托(黑白相衬) 疏密关系的处理依靠对画面黑白繁简关系的分析和确定,有时要有意识地找出比对象更明确的繁简关系。在以线为主的画面中,繁简的体现又通过线条疏密的组织来表达,因此需要画者对景物认真观察,大胆归纳、删减,并根据作品需要进行强调与适当夸张。目的只有一个,完成具有自己独特视角、画面明确的钢笔画(图 1-15、图 1-16)。

1.3.4 钢笔风景绘画的基本艺术形式

钢笔风景画是钢笔画中一种很主要的绘画

形式,对园林、景观设计的学生和从业者,钢笔风景画应是大家主要学习的内容。

钢笔风景画既是线的艺术又是黑白的艺术,但就造型方法而言,一是线的造型方法,二是体面的造型方法。由此派生出三种不同的钢笔风景画形式。

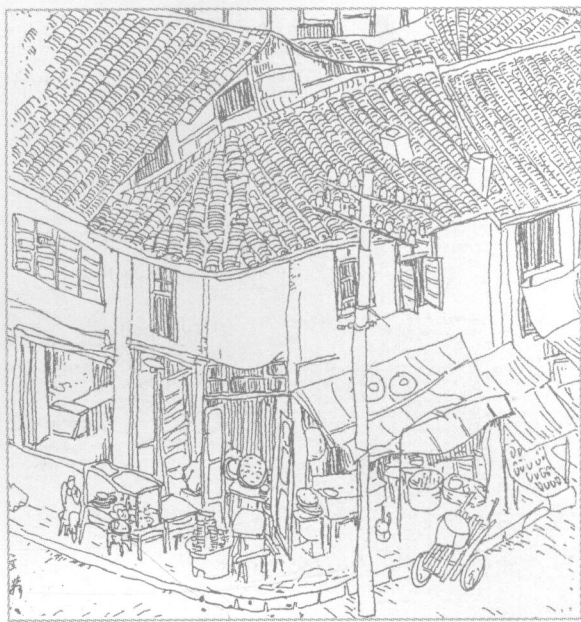

图 1-15 四川龚滩镇

图 1-16 卢州凌晨的早点摊

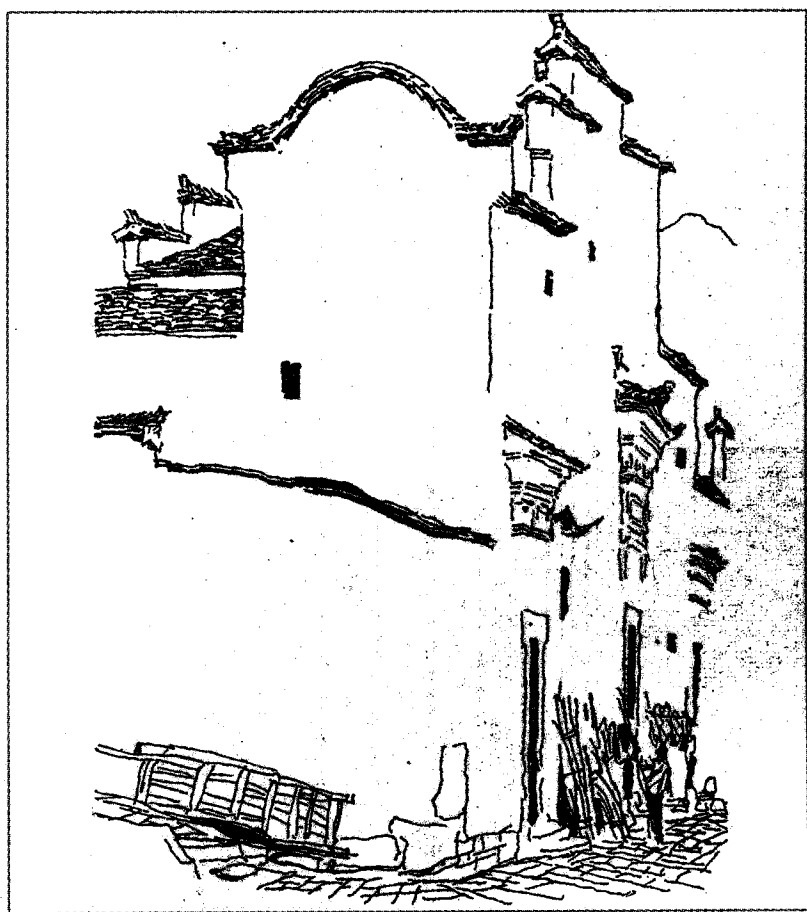

图 1-17 南方民居 1

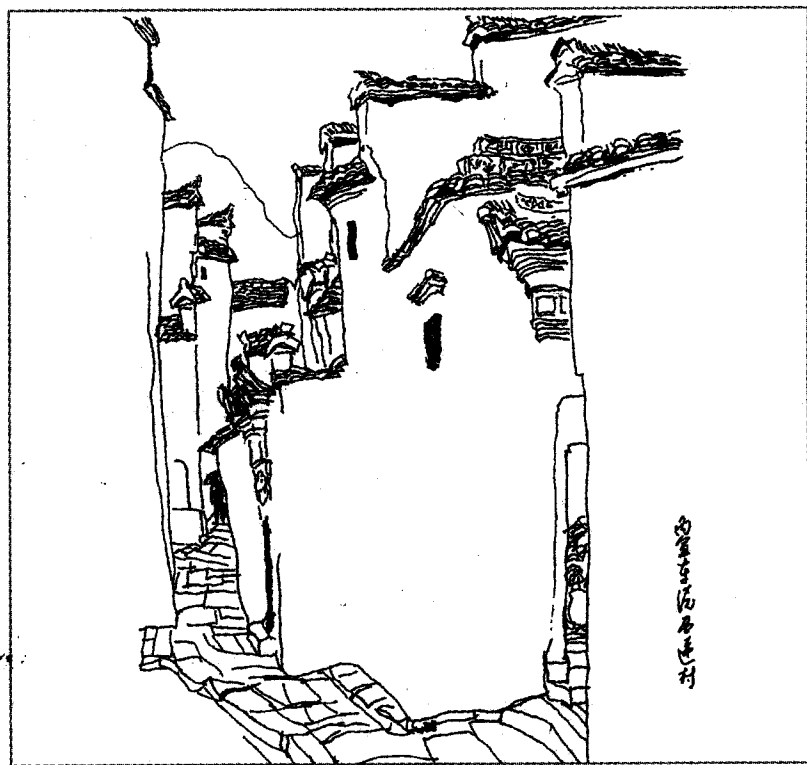

图 1-18 南方民居 2

(1) 以线为主的线描造型方法

以线为主的线描造型方法在东、西方都有悠久历史,每个人第一次执笔都会不自觉地尝试用线交代物体的形象特征,相对于明暗法则来说,线描具有简洁、概括的特点,但看似容易的线描形式,实际需要高度的组织、概括能力和把握线条的能力。在画面形式上,线描注重线的疏密对比与穿插组织(图1-17、图1-18)。

在笔触生动的基础上,用富于动感的线条体现画面明快简约的构图形式,大面积留白又可给人们较多想像空间。还可以平实稳重用线,侧重于线条写实性表达,注重运用线条的轻重虚实来表现场景的空间与质感。

(2) 明暗调子式

明暗调子式画法在西方已经确立了五六百年时间,几乎和钢笔画的发展同步。由于钢笔画具有不易修改的特点,它只能是加法而不能是减法,所以运用钢笔明暗画法时要注意对明暗调子对比的准确把握。物体并置一处时,两种色调的交汇处就产生了物体的内外轮廓。画面中明暗对比较弱的部位,可表现出局部溶入环境的效果,以增强画面的空间纵深。从画面整体而言,如果白色区域过多,画面显得单调,缺乏力度;灰色调过多,则缺乏深度,流于平板,空间层次拉不开;暗色调过多,会致使画面趋于黑色,会显得沉闷、不透气。

(3) 线、调子结合式

线条与调子两种画法如能完美结合,共同完成一幅画面,会给人一种画面丰富、饱满的视觉感受,两种方法的结合也丰富了钢笔的绘画语言,可使绘画过程更加自如、顺畅。同时,笔触巧妙结合运用,更需在较为熟练地掌握线条与调子的方法基础之上,并对所用工具有较好的了解和运用的熟练度。

1.3.5 钢笔风景画的视觉趣味中心

画面中吸引人们视线,给人印象深刻的部位,因其处理上的独特性而形成焦点,趣味中心

的安排是一幅画成功的关键,趣味中心如果安排得好,哪怕是寻常小景也耐人寻味。以下总结几点选择和处理视觉中心的方法。

(1)突出主体

就表现形象来说,画面的主体只有一个。主体,是指画面中最为突出、最为明显的一个或一组景物,画面的主体形象直接影响着画面要表达的主题。突出主体,最重要的是主体在画面的位置要安排适当。通常情况下,主体应置于画面中心附近。在处理宾主问题时,刻画力度和着墨也应不同。一般来说,风景绘画中,主体部分刻画较深入,安排在画面的中景,陪衬和次要部分刻画较概括、省略并安排在画面的近景和远景。

图 1-19 为了突出建筑的主导地位,构图上只截取了物象局部,使这栋高层建筑似乎脱离了地心引力而显得卓然不群。在视觉交流上,突出的位置使建筑占有绝对的主动。人们的视线只能在垂直的点、线之间上下游移,另外背景的水平线和建筑垂直的点、线排列形成的对比,更突出了画面的主体。

(2)运用对比

对比的方式很多,运用这一手段的目的是为了营造视觉中心,使画面达到虚实有致。多样化的手法表现视觉中心时,除了较直接的黑白、色调对比,还应当尝试其他多样化的表现手段(图 1-20)。

图 1-21 是极寻常的街巷小景,线形的透视方向,引导我们将目光投向巷子里面的白色区域,穹形的构图限定和强调了图面上的黑白对比,使我们的视点定格在巷口剪影式的动态人物与巷内纷繁复杂的景物之间。

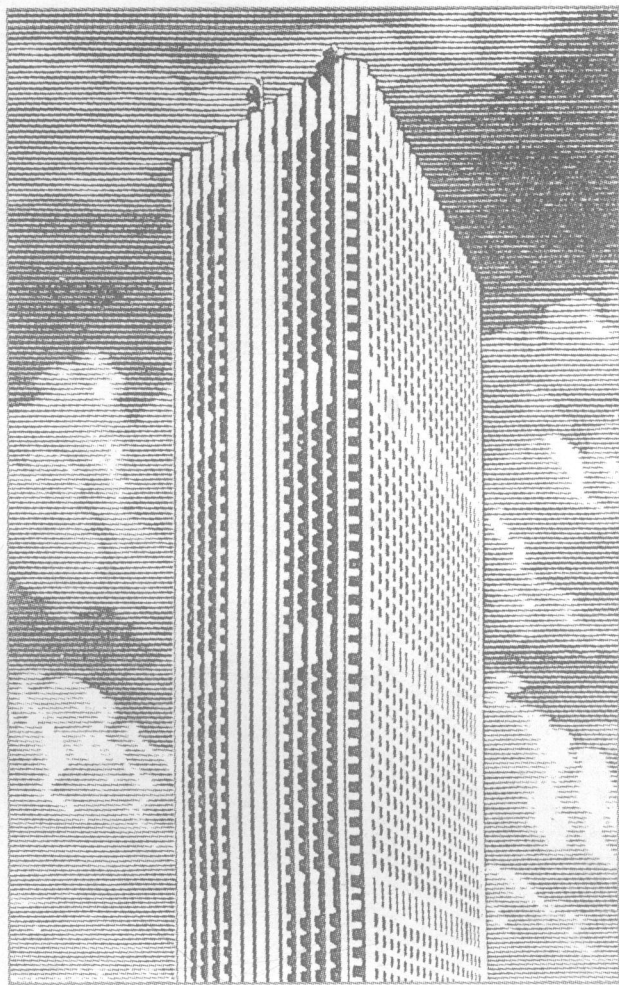

图 1-19

上反映出眼睛观察到的事物。锻炼手、眼高度的协调能力,在这个短暂的过程中包括了观察、捕捉、表现三个内容,因此它较之“素描”写生,更需要敏锐、果断、熟练。

速写无疑在绘画的时间上是较为快速的,但只从速度来理解又有失全面。“速”在这里更多应是归纳、概括、表达对象实质的含义,而绝不仅指线条的快速与潦草。在某种意义上,线条必须控制速度与节奏,方可形成独具风格、有韵味并鲜活的速写作品,“生动”是速写作品的魂。

这就需要学生在学习的过程中,勤于观察,勤于动手,有一定量的积累方可达到得心应手的绘画效果。需要学生对素描学习中所学的构图、透视、比例、结构、调子等知识具备更深入的理解和准确把握,在写生之前对写生对象有更充分的认识,更理性的分析才能概括、练达地表现对象(由于速写的绘画特点、素描基础知识中的透视知识显得格外重要)。

1.3.6 钢笔画与速写

(1)在钢笔画课程的学习中,无论临摹、改绘或写生,都要求在较短时间内完成每幅作品,形式上可以以线条为主或线面结合,这种绘画方式(无论哪种绘画工具)应归类为“速写”。

(2)什么是速写?

从字面上看,速写应为用较快的速度在画面

图 1-20

图 1-21

1.4 钢笔画的工具与材料

1.4.1 钢笔

钢笔是钢笔画最基本的作画工具。最常见的：

(1) 普通钢笔

日常书写的各种自来水笔。这种普通钢笔携带方便，运用起来比较自如，但在初学者手中，掌握不好，反而容易使画面感觉油滑。

(2) 蘸水钢笔

在传统的钢笔画作品中，使用蘸水笔是非常普遍的。其中使用最为广泛的工具是羽毛笔，羽管的尖端被削成楔形，笔尖处开缝，作画时中空的羽管能存一定量的墨水。羽毛笔绘制的线条，富有弹性和粗细变化，非常生动。其他种类的蘸水笔还有竹笔、木杆笔、芦苇笔等，它们的制作工艺非常

相似，都是将作画的笔端削成楔形，这些工具所画的线条粗犷有力。由于这些工具独特的表现力，仍有一些画家喜欢使用它们进行作画。

(3) 针管笔

针管笔线条挺直、流畅、均匀、精密。钢笔画技法中常使用不同型号的针管笔，用其不同粗细的线型画出色调细腻的素描效果。针管笔勾线的弱点是缺乏笔锋转折变化，而且执笔角度很大，否则出水不畅。针管笔配合工具画出的线条精确、工整，具有很强的设计美感。

(4) 美工笔

在钢笔画中画家们为了得到宽窄不同、变化有序的线条，同时又方便大面积的笔触涂抹，经常选择使用美工笔。美工笔笔尖弯曲的构造使它能很好地适应速写的快速性和概括性的特点。

1.4.2 纸张

钢笔画的用纸要求不高,一般说来,纸质坚韧、有吸墨性且运笔流畅的纸最为适宜。钢笔画常用的纸张是素描纸、绘图纸、复印纸、速写纸等。通常在质地光滑的纸张上作画,线条流畅、秀丽,而在纹理粗糙的纸张上作画线条则能反映纸纹的质感。有色纸也是钢笔画中使用较为广泛的纸张,选用这种纸张作画降低了钢笔线条的明度对比,在画面呈现出柔和的视觉特征。

1.4.3 墨水

一般情况下,钢笔画多使用黑色墨水。在历史上赭色墨水在钢笔画中使用较为普遍,这种情况受当时绘画和书写材料生产能力的影响。现在的钢笔画创作、商业插图、设计表现图中,彩色墨水的使用非常普遍,只要运用得当,彩色墨水也能获得有丰富色感的钢笔画作品。

每一种钢笔都有其不同的表现效果,这有待在实践中不断摸索和体会。