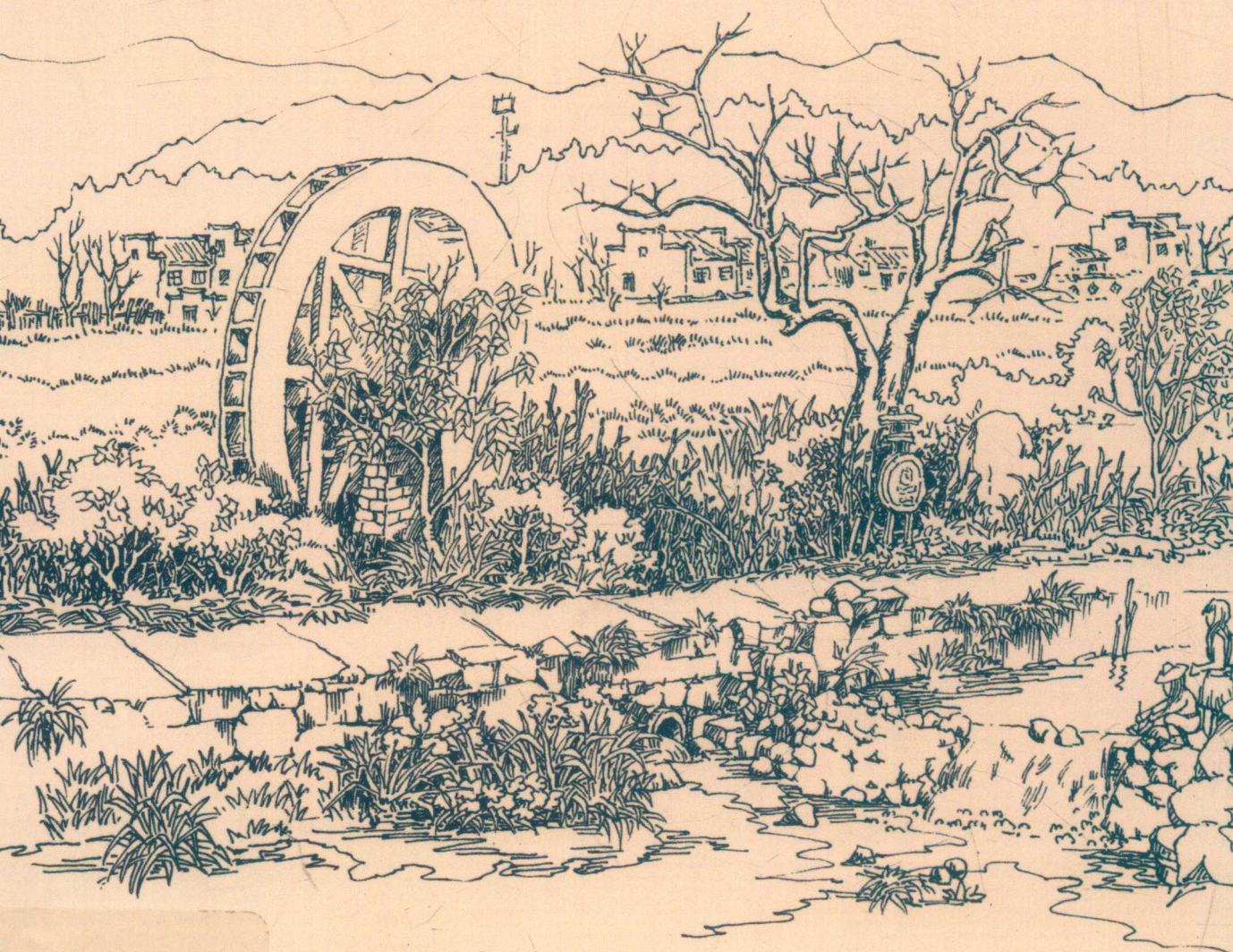

XIANMIAO FENGJING XIESHENG

线描风景写生

汤向◎著

百花洲文艺出版社
BAIHUAZHOU LITERATURE AND ART PRESS

XIANMIAO FENGJING XIESHENG

线描风景写生

汤向◎著

百花洲文艺出版社

BAIHUAZHOU LITERATURE AND ART PRESS

图书在版编目(CIP)数据

线描风景写生 / 汤向著. — 南昌: 百花洲文艺出版社,

2019.5

ISBN 978-7-5500-3225-5

I. ①线… II. ①汤… III. ①钢笔画—风景画—写生画—
绘画技法 IV. ①J214.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 059034 号

线描风景写生

汤 向 著

责任编辑	蔡央扬
装帧设计	祁睿一
出版发行	百花洲文艺出版社
社 址	南昌市红谷滩新区世贸路 898 号博能中心 A 座 20 楼
邮 编	330038
经 销	全国新华书店
印 刷	北京虎彩文化传播有限公司
开 本	787mm×1092mm 1/16 印张 11.75
版 次	2019 年 5 月第 1 版第 1 次印刷
字 数	308 千字
书 号	ISBN 978-7-5500-3225-5
定 价	65.00 元

赣版权登字:05-2019-77

版权所有,侵权必究

网址 <http://www.bhzw.com>

图书若有印装错误,影响阅读,可向承印厂联系调换。

目 录

第一章 基础理论篇	1	1-31 风格的摸索	29
1-01 入门问答	1	1-32 基本功	31
1-02 准备工具	2	1-33 集百家之长	32
1-03 什么是钢笔画	2	1-34 向大师们学习	33
1-04 速写与钢笔画	4	1-35 雅俗共赏清新风	34
1-05 清新田园风	5	1-36 近大远小	36
1-06 作为才艺	6	1-37 近实远虚	37
1-07 修身养性	7	1-38 平行透视	38
1-08 确定目标	8	1-39 成角透视	38
1-09 制定计划	9	1-40 绘画光和影	39
1-10 中性笔浅谈	10	1-41 构图与取景	40
1-11 纤维头签字笔	11	1-42 感觉上舒适	41
1-12 针管笔	11	1-43 归纳与取舍	42
1-13 美工钢笔	12	1-44 空间与层次	43
1-14 复印纸	13	1-45 变化与统一	44
1-15 素描纸	13	1-46 对比与调和	46
1-16 水彩纸	14	1-47 条理与反复	47
1-17 白卡纸	15	1-48 节奏与韵律	48
1-18 铅笔橡皮	16	1-49 顾盼呼应	48
1-19 雨田钢笔操	16	1-50 夸张与写实	50
1-20 从临摹开始	17	1-51 画面的骨格	51
1-21 钢笔画默写	18	1-52 画面破与立	52
1-22 尝试去写生	20	1-53 形式美法则	53
1-23 写生小技巧	21	1-54 点线面	54
1-24 写生的整理	22	1-55 黑白灰	55
1-25 钢笔画创作	23	1-56 曲直疏密	57
1-26 怎么创作钢笔画	24	1-57 黄金分割比例	58
1-27 积累元素	25	1-58 三角对比法	58
1-28 从整体到局部	26	1-59 剪影观察法	59
1-29 临摹写生交替	27	1-60 落款与章法	60
1-30 交流和讨论	28		

第二章 小品步骤图 62

2-01	丛草秋枝	62
2-02	夏日枫树	63
2-03	藤蔓野菜	63
2-04	一组小树	64
2-05	残垣生机	65
2-06	草丛豆蔓	66
2-07	路边小草	66
2-08	扁担簸箕	67
2-09	扫把角落	68
2-10	两个瓦缸	69
2-11	草丛篱笆	69
2-12	路边野菜	70
2-13	嫩芽初绽	71
2-14	大洗日子	72
2-15	废园一角	73
2-16	草丛石块	73
2-17	簸箕砖块	74
2-18	墙角扫把	75
2-19	芦苇扫把	75
2-20	筐箩笋干	76
2-21	竹丛破墙	76
2-22	妖娆的树	77
2-23	塘边台阶	78
2-24	小桥流水	79
2-25	远处篱笆	79
2-26	古宅一隅	80
2-27	水中荷叶	80
2-28	两棵棕榈	81
2-29	麻绳石碾	81
2-30	水果篮子	82
2-31	兰草石块	83
2-32	残墙枯枝	83
2-33	老屋舍	84
2-34	断墙一角	85
2-35	一间瓦房	85

2-36	青石小路	86
2-37	瓦房一角	86
2-38	旧篱笆门	87
2-39	枯藤草棚	87
2-40	林间乱石	88
2-41	路边植物	89
2-42	靠墙柴火	89
2-43	两个麻袋	90
2-44	稻草垛	90
2-45	晾衣竹竿	91
2-46	一堆柴火	92
2-47	石头台阶	92
2-48	墙头树枝	93
2-49	菜园一角	93
2-50	古刹速写	94
2-51	马头墙	94
2-52	路边小溪	95
2-53	植物组合	96
2-54	无叶树枝	96
2-55	小圆叶树	97
2-56	椿叶点	98
2-57	树叶法一	98
2-58	树叶法二	99
2-59	树叶法三	99
2-60	葫芦藤	100
2-61	新藤老树	100
2-62	树组合一	101
2-63	树组合二	102
2-64	树组合三	103
2-65	山崖古树	103

第三章 作品步骤图 104

3-01	农家小景	104
3-02	屏山水车	106
3-03	茅草棚	108
3-04	石板路边	110

3-05	古屋一角.....	112	3-21	农家杂院.....	145
3-06	老徽州银坊.....	114	3-22	西递古村.....	147
3-07	屏山农家.....	116	3-23	西递归止园.....	149
3-08	下坡小路.....	118	3-24	西递花园酒家.....	151
3-09	小桥流水.....	120			
3-10	下河台阶.....	122	第四章	元素素材库	153
3-11	西递小桥.....	125			
3-12	古旧老屋.....	127	4-01	石头组合.....	153
3-13	古桥闲聊.....	129	4-02	石头和草.....	157
3-14	九都奶茶店.....	131	4-03	小草组合.....	163
3-15	农家后院.....	133	4-04	树叶组合.....	167
3-16	墙外茅屋.....	135	4-05	树枝无叶子.....	170
3-17	皖南别院.....	137	4-06	树枝有叶子.....	171
3-18	院落一角.....	139	4-07	房屋局部.....	172
3-19	鸿雁来宾.....	141	4-08	农家物什.....	174
3-20	水上廊桥.....	143	4-09	门窗元素.....	178

第一章 基础理论篇

1-01 入门问答

问：我没有美术基础，可以学钢笔画吗？

答：当然可以，我们学习钢笔画，目的是享受绘画的过程，不求达到大师级的专业水平，只是为生活添加一缕快乐，为什么不画起来呢？

问：我是新手，没有基础，首先该怎么做？

答：画画，有兴趣就好。学习的过程是从临摹到写生到创作。从线条组合到局部小品；从单体元素到组合练习；从积累元素到系统布局；从临摹他人到师法自然；从小幅练习到大幅创作。逐步减少使用铅笔橡皮，尝试各种风格，实验使用各种纸笔材料。

问：怎样提高学钢笔画效率，加快学习速度？

答：三多。多看、多画、多想。打好基础，练习线条，积累元素库。临摹、写生，大作品、小作业交替练习，快写（速写）、慢写（长期作业）交替进行。

问：我透视总是画不准，怎么办？

答：透视学是人眼观察世界的理性认识和总结而出的学问，是感觉和理解的联动认知过程，既要加强练习培养感觉（靠自己），也要高人指点加强理解（靠老师）。透视口诀：近大远小，近实远虚，近暖远冷。确定视平线，统一

消失点。三角构图法，剪影构图法。

问：怎么画好钢笔画，怎么提高画面美感？

答：形式美法则（调理反复、对比调和、节奏韵律、变化统一、归纳取舍），十字箴言（点、线、面、黑、白、灰、曲、直、疏、密），训练感觉靠多练，加强理解要多看，自己多想常领悟，高人指点茅塞开！

问：画画的步骤，流程怎么安排，从哪儿画起？

答：从局部到整体，从轮廓到细节都可以，根据个人习惯，没有绝对的程式。初学者可以用铅笔勾勒大体轮廓，但是不要过度塑造，尽量减少使用铅笔橡皮。

问：钢笔画的基本技术要领有哪些？

答：线条、构图，黑白灰分布；比例、透视，深入画细节；留空、透气，层次空间感；取舍、归纳，保持整体感。

问：学习画画的成功秘诀？

答：勤学苦练多思考，沟通交流不能少。技术进步在其次，快乐心情更重要。兴趣源自有自信，自信需要被认可。欲得先舍，欲索先施，多看别人作品，夸夸别人。多晒晒作品，让别人夸夸自己，让自信和兴趣相互影响，互推提升的同时，又在轻松愉快的过程中提高了自己的技术，从而达到更高的层次。

1-02 准备工具

工欲善其事，必先利其器。

我在网络上发布免费的钢笔画视频教程已经两年多了，此举得到国内很多钢笔画爱好者的热情关注。大家的各种留言、点赞，常常让我很感动。画友们的留言主要有几个方面，第一种问的是技法，比如怎么打好绘画基础，比例、透视如何把握，该怎么把线条画流畅，对象的取舍原则等。第二种问的则是如何买书，以及怎么样得到系统的学习资料。第三种问得比较多，是关于如何购买纸和笔等绘画工具材料。

先和大家聊聊钢笔画的工具和材料的选择。画钢笔画，必备的两样东西就是纸和笔。当然，数码绘画是不用纸和笔的。

先说说画纸。画纸的选择是多样的，选择的原则既要根据个人的绘画习惯，又要结合自己绘画的风格（表现方式）。画钢笔画最常见的是两个风格流派。

一种是以素描为基础的写实派新钢笔画，画幅大、题材广、全调子塑造，力求真实塑造出一个比照片更清晰、更写实、更完美的世界。这种画风应该选择素描纸、彩棉纸等带有一定纤维肌理的纸张，容易表现出更加丰富的灰度，有利于深入塑造被描绘对象的光影素描关系。

另一种则是以线条为主要造型手段，以传统国画白描为基础的线描钢笔画。我们的清新田园风钢笔画就属于这一类。线条流畅、严谨，表现力强，极少使用排线和填涂，仅仅通过线条的疏密和力度变化来表现画面的黑白灰，以农家院落生活、山野田园景致为主要表现题材。这种画风应该选择白卡纸、雅致特种纸等表面比较光滑的纸张，以确保能画出均匀流畅的线条。

再来谈谈笔。广义的钢笔画，除了使用传统的书写钢笔、蘸水钢笔、美工（书法）钢笔以外，目前已经扩展到圆珠笔、中性笔、记号

笔等更多的选择。我个人喜欢使用签字笔（中性笔）。签字笔常用的有子弹头和纤维头两种不同的笔尖。子弹头签字笔（中性笔）是圆珠笔的升级替代产品，靠圆管前端嵌入的珠子滚动带出墨水来实现书写或绘画。而纤维头的笔尖是使用一种特制的人造纤维（尼龙）材料制作而成，通过震动使墨水从纤维导管内输出来实现书写或绘画。

子弹头的笔尖，随着墨水的浓度、绘画的力度、握笔的角度变化等可以画出一些飞白的效果，从而比较精细地实现画面灰度表现，适合描绘比较写实的、全调子的写实派新钢笔画。

纤维头的笔尖，画出的线条比较均匀，笔尖有一定的弹性，手感很好，适合表现以线条为主的白描风钢笔画，我的大部分作品都是使用这种笔绘制的。

签字笔的墨水有油性、水性和中性的不同选择。使用油性墨水的签字笔（记号笔）有少量带有挥发性气体（酒精或其他），略微有点刺鼻。水性的笔没有异味，但是画出来的线条容易在纸上产生晕染。如果不是画面特殊需要，一般很少有人选用。目前，最常见的笔大多数使用的是中性墨水，以至于大家把这类笔统称为中性笔。

1-03 什么是钢笔画

狭义的钢笔画，是指使用灌注或蘸取墨水之金属笔尖的钢笔所绘制成的画。

广义的钢笔画，则是指使用钢笔、中性笔、圆珠笔、记号笔等各种非毛笔或刷子等硬笔尖的工具，在纸张、画布、木板等材质上创作的线描或明暗调子等形式的彩色或黑白的绘画作品。

钢笔画已经发展成为独立的画种，是一种具有独特美感且十分有趣的绘画形式。用笔果断肯定，线条刚劲流畅，黑白对比强烈，画面效果细密而紧凑。通过线条的轻重疏密排列，形成黑白灰关系来表现对象，对所画事物既能做精细入微的刻画，也可进行高度的艺术概括。

肖像、静物、风景和动物等都是钢笔画常见的表现题材。

钢笔画的分类比较繁杂,目前还没有较为统一的标准。按照表现手法来划分,可分为写实钢笔画、白描钢笔画、彩色钢笔画、钢笔淡彩、设计快图、钢笔装饰画等。按照表现内容来划分,则可分为钢笔人物画、钢笔风景画、钢笔动物画、钢笔建筑画等。而按照画幅的大小和样式,又有卷轴、长卷、册页、单幅、小品等各种不同的形式。若按照绘画技法而言,又可分为线条为主、明暗调子、点子构成、块面构成和综合表现等多种类型。

近年来,越来越多的绘画爱好者投入到钢笔画的创作队伍中来,大家也总结归纳出各种表现手法,尝试各种新的纸张和笔墨。有一种精细钢笔画被人们广泛认可,它用极其细腻的线条和笔墨来深入塑造画面,表面上看,是一种以钢笔为工具的素描作品,但随着一些大师创作的积累和理论探讨的深入,已逐渐成了一个新钢笔画流派。随着连续几届的中国新钢笔画展的举办,一大批优秀的新钢笔画作品进入人们的视野。这些作品立意新奇、构图考究、技法娴熟、塑造深入,让社会公众惊叹于钢笔画的表现力和冲击力居然能达到这样的高度。

除了写实细腻的明暗表现技法之外,还有另一个流派,以钢笔线条为形式,基于对《芥子园画传》和经典连环画的传承与感悟,创作手法源自中国传统山水白描。几十年前,中华大地曾经流行一种小人书,大量连环画名家创作了很多优秀作品。随着电视媒体的普及和发展,连环画逐渐消失在人们的视线外,但随着近年来网络信息化的进步繁荣,文化艺术的传播载体也发生了翻天覆地的变化。沉睡的连环画又开始复苏了,在新的网络载体中发芽成长。有一些画者开始了对传统连环画的传承和发展,尝试着拿起钢笔、中性笔等便捷工具,去表现传统连环画的韵味和美感。虽然钢笔、中性笔的表现力与传统连环画主要使用毛笔创作相比,显得有些局限和不足,但是好在钢笔和中性笔等工具使用起来更加便捷,学习起来更容易入门、上手,有兴趣的朋友不妨都来尝试一下。

图 1-03-1 村边小屋 (写实风格)

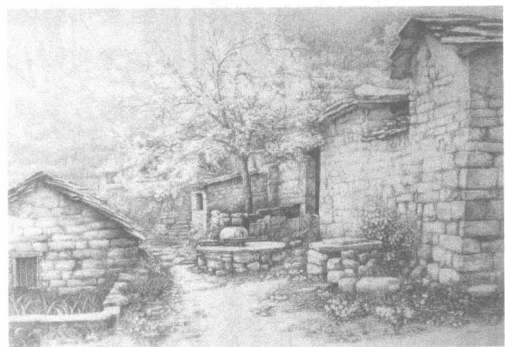

图 1-03-2 梨花树下 (彩色针管笔)

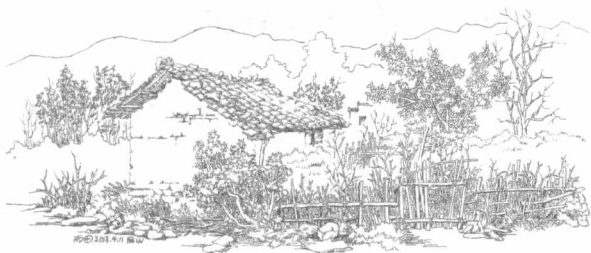

图 1-03-3 牛之居 (线描写生)

图 1-03-4 圆形小品

图 1-03-5 院子水池（线描写生）

1-04 速写与钢笔画

有朋友问我，钢笔画和素描、速写是什么关系，我在回答之前，先反问道：男人、北方人和青年人之间有什么关系？

钢笔画，使用钢笔（含中性笔、圆珠笔）等硬笔来绘画，区别于毛笔或刷子（BRUSH），这里特指从绘画工具选择的维度来看。

素描，指单色画，不管是铅笔、炭笔、碳条或是钢笔都可以用来画素描，用油画笔来单色画画也可以认为是素描，这是从颜色的维度来看。

速写（SKETCH），指绘画快速的表现或绘画作品的草图阶段，速写可以是彩色水彩、油画小稿，可以是短时间的素描、也可以是快速的钢笔画。可以是写生稿，也可以是临摹图，这里特指从画画的投入时间、绘画的目的与作用来看。

所以，钢笔画、素描、速写不是处于同一个纬度的概念。就像不能把男人女人，北方人南方人，青年人老年人这些分类方式混为一谈一样。

在18世纪以前，速写和素描更多的只是定位在画家创作的准备阶段和记录手段，后来才逐渐发展成为独立的艺术形式。清代画家石涛曾说的“搜尽奇峰打草稿”，正是描述速写相对于正式绘画创作的记录和准备作用。自从照相

机被发明后，很多艺术家逐渐使用照相机来进行素材的收集和记录工作，因为相机可以更快捷、更真实地记录生活中的精彩瞬间。而随着数码相机的普及和手机拍照功能的强化，使得艺术家们几乎放弃了使用速写的形式来记录素材。

但速写并没有由此消亡，因为速写的功能并不止于此。速写的功能逐渐从记录功能变成绘画的训练方式。画速写可以训练我们的观察能力和理解能力，使我们学会用心捕捉生活中的美好瞬间；画速写能培养我们的绘画概括能力，使我们学会深入地分析了解物像的结构和特征；画速写还能提高我们的形象记忆能力和默写能力，使我们顺利掌握从临摹到写生再到创作全过程的技法基本功。

画速写，大家首选的工具是铅笔、炭笔和钢笔。由于钢笔更方便携带，以及其用线造型和黑白对比强烈的特性，在画户外风景写生的时候被广泛运用。用钢笔来画速写，线条潇洒流畅，画面黑白灰效果明显，使得钢笔速写作品画面干净利落、简洁明快，也能够更长久地保存。

画好钢笔画，首先要从钢笔速写练习开始。不管是写生、临摹还是创作，我们都可以先用钢笔做一个构图草稿，也就是速写，交代一下画面的构图、布局和简单的黑白灰关系。这样有利于更好掌控作品的总体效果，做到胸有成竹。养成良好的画速写的习惯，对于我们画好钢笔画，乃至以后从事版画、油画或其他艺术形式的创作，都会带来非常大的帮助。

图 1-04-1 菜园门口（户外写生）

1-05 清新田园风

针对业余画者的钢笔画创作和教学，我推崇雅俗共赏的绘画风格。干净的画面、整洁的布局、流畅的线条，雅致的意境，更容易让普通的观众喜爱和接受。严谨的构图、准确的透视、合适的比例，往往让作品的绘画性达到一定的水准，甚至被专业人士所接纳。程式化的元素、渐进式的训练、垂直专注的定位，让学习的难度大为降低，更容易被业余绘画爱好者接受和掌握。

俗话说“武无第二，文无第一”，画画亦然。任何一种绘画风格想要征服所有人的眼球，让所有的人都喜欢，是不可能的。而追求雅俗共赏，是指我们应该努力让自己的作品被更多的人认可和接受，这是一种美好的并且有可能得到实现的良好愿望。

我从小就喜欢画画，学生时代画了很多年素描色彩，算是有了一点基础，工作之后，以电脑辅助设计软件教学为主，投入到纯艺术类绘画中的时间和精力并不多。所以从绘画专业水平来说，我只能算是业余组的画者。但也正因为如此，我更多的是热衷于研究怎么让零基础的钢笔画爱好者能快速地学会画钢笔画，让更多的人找到钢笔画的无穷乐趣。

尤其是最近十年，我几乎每年都要带学生到安徽黟县开展户外写生教学活动，在屏山、西递、宏村等古老村落里沉醉流连，画了许多速写，积累了不少经验，也有了一些思考，进行了一些探索。

几十年前，中国大地特别流行一种连环画，通常叫作小人书，大人小孩都特别喜欢。小时候的我惊叹于小人书用简单而神奇的线条表现出大千世界。后来偶然得到一本《芥子园画传》——这是一本传承几百年的经典中国画入门教材，影响广泛，我非常喜欢，经常临摹，我的绘画学习差不多就是从这本书开始的。工作后曾经接触过户外雕塑等景观设计项目，画

图 1-04-2 西递小巷（钢笔速写）

图 1-04-3 写生学子（钢笔速写）

图 1-04-4 诱惑（静物速写）

过一些效果图，体验到钢笔和马克笔组合的痛快淋漓，可以画出清爽、干净的画面，表达出自己的设计意图。另外，业余时间我也尝试过动画场景设计的相关工作，对动画场景原画高度概括和严谨的线条表达更是情有独钟。我初步尝试着将园林效果图、动画场景原画和中国画白描这三种看似不相关的形式进行融合混搭，也对传统的线描连环画进行传承吸纳，逐步探索属于我自己的作品艺术特色。

我的清新田园风钢笔画，以写生为基础，描绘现代社会边缘的乡村田园诗，参照传统白描中的铁线描技法，用钢笔（中性笔）替代毛笔，适当融入现代绘画的光影理论，线条兼顾园林效果图的洒脱和动画场景原画的严谨。并用尽可能少的排线和填涂，用线条的疏密来处理画面黑白灰关系，构图取景进行大力度的夸张取舍，以程式化元素组合为表现对象，尽可能让初学者做到易学、易懂、易上手。

经过几年的不断尝试和探索，我逐渐有了一些自己的收获体会，更高兴于慢慢有了一些志同道合的追随者逐渐向我靠拢，也走上了这条轻松快乐的线描之路。

图 1-05-1 路边篱笆（现场照片）

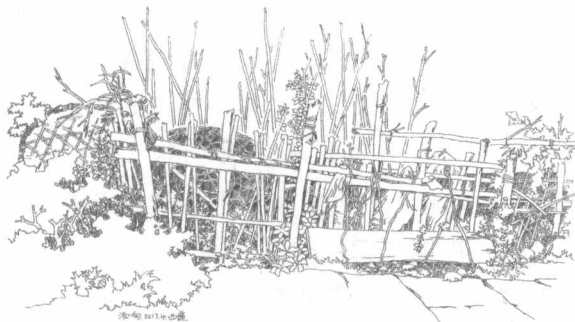

图 1-05-2 路边篱笆（写生作品）

1-06 作为才艺

学画画，首先是要喜欢画画，我一直以为不以兴趣爱好为出发点的学习，都是浪费时间、谋财害命。学钢笔画，首先是作为一种兴趣爱好，纸上乾坤大，传情达意深，让我们身心愉悦，精神充实。钢笔画相对于其他绘画形式而言，其工具材料便捷易得，画面表现力也强，的确易学易上手。

学钢笔画是有情怀的人追求美好生活的一种既寻常又特别的形式。从专业角度来说，设计师把速写当成辅助沟通的一种手段，通过速写来表达其设计构思，利用速写来记录和完善他的设计创意。

设计活动进行时，要不断地将脑海中一闪而过的灵感、点子，以最快速的方式记录下来，这种记录方式可以是文字方式的段落、句子、关键词及词组等，也可以用电脑快速绘制简易的模型或图形，当然还可以是以纸笔方式记录下来的速写草图。这些方式与手段互为补充，各有其长，是不可以完全相互替代的。用草图描述设计构思或创意灵感则更加快捷、方便，甚至还能表达出许多文字无法描述的内容，如造型、构图、比例关系等。

而非设计工作者，纯粹以兴趣爱好为出发点，掌握了一定的速写技巧，同样可以更好地表达和记录我们的生活。举例说，别人向你问路，如果只用口头描述，我们有时候可能无法说得清楚。而手绘一张地图给人家，那可就不一样了。生活中也经常可以用手绘的形式来做很多事情，比如目前日韩比较流行的手账，我们可以理解成带插图的日记，而坚持这样图文并茂地“画日记”，那无疑也是一种新颖美好的生活体验哦。

学好钢笔画，可以让我们即时表现心中所想，把内心的世界描绘在纸上。不管是肖像人物还是浪漫场景，是写生临摹还是即兴创作，是真实再现还是抽象涂鸦，在纸上，在作品里，

我就是主宰，我掌握着我的世界。会画画，就是一门才艺，不完全为了人前卖弄。画得一手画，不管水平如何，都能赢得更多人的好感与尊重。得到别人的认可，充满自信，让我们充满愉悦，乐观快乐地面对每一天。

当我们的技法迈过了基础的门槛后，很快就可以掌握一门可以拿出来表演的才艺技能了，或者说我们可以有条件积攒一些自己的艺术作品了。随后可以整理成册，出一本自己像模像样的个人画集，岂不美哉？

不管是音乐、舞蹈、书法、武术、插花、茶艺、垂钓、棋牌、看书或者其他各种兴趣爱好，都是能给人们带来不可或缺的快乐和实现自我价值的载体，绘画亦然。而在画画的范围內，您有可能学国画、油画、水彩、版画、丙烯画、水粉画等各种门类或画种。从操作的便捷度来说，如果说油画对应音乐里的钢琴，水彩对应小提琴，那么，我们钢笔画或许就相当于音乐世界里的笛子演奏了。

任你世界缤纷万千，我自一笔一纸足矣！

1-07 修身养性

做人如作画，智商固然重要，情商更重要。

要做一个受大家欢迎的人、成功的人，需要良好的品性、热情的精神和冷静的大脑。要有对所钟爱事业的无限投入；要有持之以恒的做事态度；要有责任感甚至是使命感；还要远离浮躁、迷茫和荒率，静下心来求学、思考，学会耐下性子安静地做一件事。画画除了要为设计艺术专业学习打下扎实的造型基本功之外，很大程度上也可以帮助一个人修身养性，提升专注力和创造力。

专注力，又称注意力，指一个人专心于某一事物或活动时的心理状态。专注力将决定一个人学习、工作的效率。

作为业余的钢笔画爱好者，我们可以很好地通过钢笔画的练习和创作，来修炼与升华自己的性情。我认为学习钢笔画可从修手、修眼、

修心三个层级来提升个人的综合修养。

修手。通过临摹、默写、写生、创作等过程的训练，提高我们对线条的感知度和对钢笔的操控度，达到“人笔合一”的境界，让钢笔成为我们的第十一根手指。通过对大量绘画元素的反复练习，加强记忆，使得我们能够随心所欲地在纸上表现美好的画面与场景。

修眼。经常去参观各种艺术展览、浏览专业网站、阅读相关书籍。学会用专业的眼光欣赏和分析别人的优秀作品，通过临摹和揣摩来提高自己的眼界，培养自己的审美情趣和艺术品位。加强对形式美法则的理解和灵活运用，让你真正掌握美的和创造美的规律。

修心。通过钢笔速写写生和整理，以及钢笔画作品的创作体验，以大量作品的创作和反思来不断积累经验，让自己的技法水平提上去，让浮躁的心安静下来，就像和尚、道士一样地修炼，做一个有内涵、有佛心、有道行的人。画钢笔画是尘世中的修行，让小小的一支钢笔、一张素洁的纸，成为我们清空俗世杂念的木鱼和拂尘。

在钢笔画的教学中，我总是要求我的学生尽量少使用铅笔和橡皮，努力朝着下笔无悔、落笔成形的方向去努力，这其实也是出于对专注力的训练。

为什么学习钢笔画？对于业余爱好者来说，钢笔画应该更多的是作为一种基本素质、修养来对待。就好像我们去学习演讲与口才，是为了提高表达能力而不是为了成为一个演说家。把钢笔画看成是我们能够掌握的一种才艺，属于个人素质修养的范畴，而不是简单地将学习钢笔画看成学习某个专业技能。

培养自己和周围人对学习钢笔画的兴趣，把画好钢笔画当成个人才艺的一种体现，或者学习做手账，把钢笔小插画写到日记里面，记录生活中美好的点点滴滴。让我们把画钢笔画作为一个高雅的兴趣爱好，不断地向周围的人们推广和传播，让美好的生活感染我们周围的每一个人吧！

图 1-07-1 溪边人家

图 1-07-2 午后石上游

图 1-07-3 养心竹

1-08 确定目标

要学好钢笔画，首先要明确自己的学习目标，只有确定了目标，才能让你有坚持下去的动力与心态，才能尽可能地提高学习效率，从

而尽快掌握相关技巧。首先，你先回答自己为什么要学习钢笔画。是作为一个职业画家来创作自己的艺术作品，或作为一个设计师来提高自己的图形表现能力，还是作为一个业余爱好者想丰富充实一下自己的业余生活呢？

如果想从事专业的钢笔画创作，则最好相对系统地学习绘画理论知识和技法语言，加强线条、造型、比例、构图、透视、色彩、光影等各方面的专业训练，阅读大量的专业书籍和作品，还有参观各种艺术展览，最好能够找专业的老师或者进入专业的学习班、学校进行系统的学习。

如果是想提高设计草图表现技法，则需要重点提高造型的准确度与表现力，对透视、比例的掌握要求较高，同时要提高表现的速度，这就要求我们花大量的时间来练习速写。最好还能掌握马克笔或水彩的辅助上色技巧，学习的目标是能够顺利清晰地表达自己的创意，让客户理解并接受。

如果是作为业余美术爱好者，想学会钢笔画，不指望达到成为职业画家的水平，仅仅要求能找到一份乐趣，掌握一门才艺，消磨业余时间，则学习的方法可以不同。我们更多的是要愉快地学习，轻松地掌握。于是我们应该从掌握更多的程式化造型元素开始，从单体走向组合，从局部走向整体，从简单走向复杂。从点线面、黑白灰、线条疏密、构图章法等不同维度去入手学习，先做到能画，然后再通过提高审美意识、了解形式美基本原则，通过创作作品不断积累经验，通过观摩名作领悟心得，再进一步在提高比例、透视的准确度等方面来强化自己的技能，从而最终达到创作出满意作品的程度，做到会画。

设计娱人，画画娱己。设计是为甲方服务的，我们不得不去迎合客户的口味（此话题暂搁不表）。而画画，首先就是一件既自主又快乐的事情，作品的创作过程是自己的心路体验。我们要享受绘画的过程，而不要过多地苛求每一次画画的结果。

我推崇鼓励教学法,尤其是对于业余初学者而言。不必太多地刻意批评每一个学员的造型能力、比例、透视……画得不准又如何?

自从照相机被发明的那一天起,画画的目的和重心就不再是对现实世界的再现。那么多的名家、大师都在用自己的作品告诉我们一个浅显的道理:画画真正的本质,是对内心世界的表现。是我们对现实世界的领悟、理解之后的内心世界,再通过我的手,用纸和笔表现出来。

老汤说:画心中之所想,而非眼中之所见(见图 1-08-1)!

图 1-08-1 低头吃草抬头看天

1-09 制定计划

前面我们讲的都是为什么学钢笔画,接下来我们要谈谈怎么学钢笔画了。做任何事情,要成功,都要事先有规划。

有了对钢笔画的浓厚兴趣,就有了画起来的动力。我们要制定一套适合自己的钢笔画学习计划,坚持下去,就一定会有收获。科学的规划,合理的安排,可以让我们的收获最大化。用最短的时间学到最实用的技法——能够让我们的一双手胜任“画心中之所想”的“宏伟”目标。

钢笔画训练任务,建议使用签字笔,在 A4 复印纸上进行练习。

第一段(约 30 天):作品收集与临摹。收集优秀的速写作品 50~100 幅,然后按风格进行分类整理,黑白稿复印或打印,分册装订,作为自己不可或缺的参考图集。然后,挑选自己喜欢的速写作品进行临摹,每天一页(40 分钟以上),每页 1~4 个小图单体元素或作品局部。钢笔操线条练笔,每天一页(20 分钟左右),每页 10~20 个单体元素。

第二段(约 30 天):草叶树石局部的临摹。临摹草、叶、花、石头、树木等元素,每天一页(40 分钟以上),每页 1~4 个小图单体元素或作品局部。继续临摹自己喜欢的名家作品,每天一幅(60 分钟以上)。钢笔操线条练笔,每天一页(15 分钟左右),每页 10~20 个元素。

第三段(约 30 天):户外速写写生。身边的小区、公园等户外场景的风景速写写生练习(若天气不好的时候可继续照片写生),每天完成一幅作品(60 分钟左右)。继续临摹自己喜欢的名家作品,每天一页(40 分钟以上)。钢笔操线条练笔,每天一页(10 分钟左右),每页 10~20 个元素。

第四段(约 30 天):风景写生与整理。身边的小区、公园等户外风景速写写生练习(天气不好的时候照片写生),每两到三天完成一幅作品(90 分钟左右)。重新画(整理,临摹)自己的写生作品(120~180 分钟以上)。继续临摹自己喜欢的名家作品。

第五段(约 30 天):钢笔画场景创作。尝试主题创作:如“小桥流水人家”“神秘的…”“心中的…”等命题或自选命题,每周一幅(300 分钟以上)。继续临摹自己喜欢的名家作品。

第六段(约 30 天):整理自己的钢笔画作品集。对已经完成的作品(包含临摹练习作品)进行整理、分类、复印,汇编个人作品集。设计封面草图,设计完成前言、目录、页眉、页脚等装饰元素的设计,到文印店胶装完成作品集,建议长久保存。整理期间继续临摹名家作品,并尽可能多地继续进行写生和创作,以巩固学习的成果。

图 1-09-1 人文园

图 1-09-2 校园小景

1-10 中性笔浅谈

钢笔画常用工具包括普通钢笔、书法钢笔、圆珠笔、针管笔、签字笔等。其中的中性笔，又叫会议笔、签字笔、水笔、水珠笔，是目前生活、办公中最常用的书写笔具，是继钢笔之后又一个伟大的发明，价格便宜，使用方便。

中性笔常见的品牌有晨光、三菱、真彩、白雪、爱好、派克、贝发、金万年、文正、宝克等。它有各种不同规格的笔头，其中0.3mm，0.5mm，0.7mm 较为常用。

中性笔起源于日本，是目前国际上流行的

一种新颖便捷的书写工具。按笔头类型、油墨色彩、工艺结构等又可分为不同类型，大家可以根据自己的需求来选择和使用。

中性笔兼具自来水笔和圆珠笔的优点，书写手感舒适，油墨黏度较低，并添加了容易润滑的物质，其书写介质的黏度介于水性和油性之间，因而比普通油性圆珠笔更加顺滑，是油性圆珠笔的升级换代产品。

目前国内中性笔的笔头、墨水和生产工艺等与日美韩还存在较大技术差异，但国产的笔价格便宜是其优势。喜欢用中性笔画画的朋友，如果不能满足国产笔的质量，在经济条件允许的情况下也可以尝试一下日韩的进口笔。

常用的笔头有子弹头、针管型、纤维头等。

普通文具店里能买到的一次性或可换笔芯的中性笔，大多数是子弹头的。笔头是切削而成，看起来像一颗子弹，里面的金属导管前端有一个滚珠。采用滚珠出墨的设计，理论上可以生产出比较粗的笔芯，通常可以达到 10mm，当然最常用的笔还是 0.5mm 的笔芯。

子弹头笔是正宗的圆珠笔的升级替代品。与圆珠笔相比，最大的区别是里面的墨水，由纯油性换成了中性。所谓中性是指墨水的性能介于油性和水性之间，兼顾了两者的优点，手感比圆珠笔好（大家都知道圆珠笔长时间使用容易造成手指的疲劳）。

针管型的中性笔，笔尖比子弹头稍微细一点，但是笔尖也是锥形，与子弹头型笔头的关键区别在于，它由非切削方式加工而成。是在完整的细管前端通过仪器在上面打 3 个凹点来形成球珠碗座；而后面的细管则形成三角形的油槽。油墨经过油槽流出，再通过球珠的滚动带出油墨，完成书写过程。针管型适合制造较细的笔头，例如 0.3mm，0.25mm 等。

这里要先说明一下，针管型的中性笔和我们以前常说的针管笔并不是一个概念。我们在后面会专门介绍针管笔。

中性笔价格便宜，尤其是国产的中性笔其性价比很不错，是大家练习钢笔画时很好的选择。

1-11 纤维头签字笔

目前常用签字笔、中性笔、针管笔、纤维笔等的分类,其实并不是很准确或很科学,也无法梳理出一套完整的分类体系,我们甚至会纠结于自己正在使用的到底是什么笔。

签字笔,是从笔的用途来说的,当然也可以用钢笔、毛笔、软笔、记号笔等来签字。而中性笔,是从墨水的选择来说的,只要是介于油性和水性之间的,都可以称为中性笔。那么问题来了,如果我用水笔蘸中性墨来写字算不算中性笔?再说针管笔,我们前面提到了针管型的中性笔,这是从生产工艺和外形来判断的,而我们通常会把传统的针管笔独立出来看待,传统的针管笔内部还有一根细针尖的,它应该是针和管两部分组成的。再来看纤维笔,我们常用的记号笔一般都采用纤维材质来制作,也有一些笔尖比较细的记号笔,我管它叫纤维头签字笔。

纤维笔头,即用塑料、纤维等高分子材料制成笔头。纤维笔头是用树脂将亚克力、聚酯、尼龙等合成纤维粘合起来制作而成。将“纤维的材质、粗细、量”和“树脂的材质、量”搭配在一起,可制作出油性笔、白板笔、荧光笔、签字笔、毛笔等各式各样的笔尖。

纤维笔头具有弹性,在画线条的时候,笔头与纸张摩擦产生震动,从而将墨水从内部导管中带出,画出的线条很流畅。在画画的时候,根据用笔按压的力度,线条可以产生轻微的粗细变化,一般在 $0.5\text{mm}\sim 0.7\text{mm}$ 左右,大家根据自己的画画习惯,掌握这种笔的特性,一定可以画出理想的作品来。

我较多使用的是两款纤维头的签字笔。

其一是晨光牌红头签字笔,厂家定位为会议笔(看!又多了一个类型:会议笔)。型号是晨光 MG2180,笔头规格为 0.5mm 。这种笔在复印纸和素描纸上作画时线条流畅、效果理想,在卡纸上作画线条同样流畅,只是颜色较浅。

这款笔用来画白描风的钢笔画非常合适,建议大家尝试一下。

另外还有一款纤维头的笔,是英雄牌的双头勾线签字笔,两头都可以写字,粗头可以做记号笔用,可以画出 2.0mm 以上的粗线条。细头可以画出 $0.5\text{mm}\sim 0.7\text{mm}$ 左右的线条。线条比较流畅,墨色比较浓郁,画白描风钢笔画效果很好,因此我也经常使用它,但有时候会有很轻微的弹墨现象,向周围炸开极细的墨花(非常小,可以忽略),没有强迫症的同学可以去尝试一下。同时,这款笔价格便宜到有些离谱,几乎只有晨光 MG2180 的三分之一左右。只是,油性的笔使用时有挥发性气味,不太好闻,不知道对健康有没有影响。

1-12 针管笔

传统针管笔的结构特点,是笔头由针和管共同组成。

针管笔是绘制图纸的基本工具之一,能绘制出均匀一致的线条。笔身是钢笔状,笔头是长约 2cm 的中空钢制圆管,里面藏着一根可以活动的细钢针,通过钢针的震动来出墨,上下摆动针管笔,便能及时清除堵塞笔头的纸纤维碎渣。

传统针管笔都为注水的,可使用钢笔墨水或特制墨水。买针管笔时每一支笔都要检查一下,具体操作:①上下摆动针管笔,观察笔头内细钢针活动是否灵活,以及其长度是否稍长于笔头;②打开笔套,观察吸囊的完整性及灵活性是否正常。

很多画者使用针管笔进行钢笔画创作。现在常用的有一次性针管笔和注墨型针管笔这两大类型。按照笔头管针的粗细有不同规格,从 0.05mm 到 10mm 不等。较为常用的是 0.1mm 到 0.7mm 。在创作比较精细的作品时,我们需要用到 0.05mm 这样极细的笔头。

一般的普通价位、能加墨水的针管笔,容易被图纸纤维堵塞,建议还是买一次性的针

