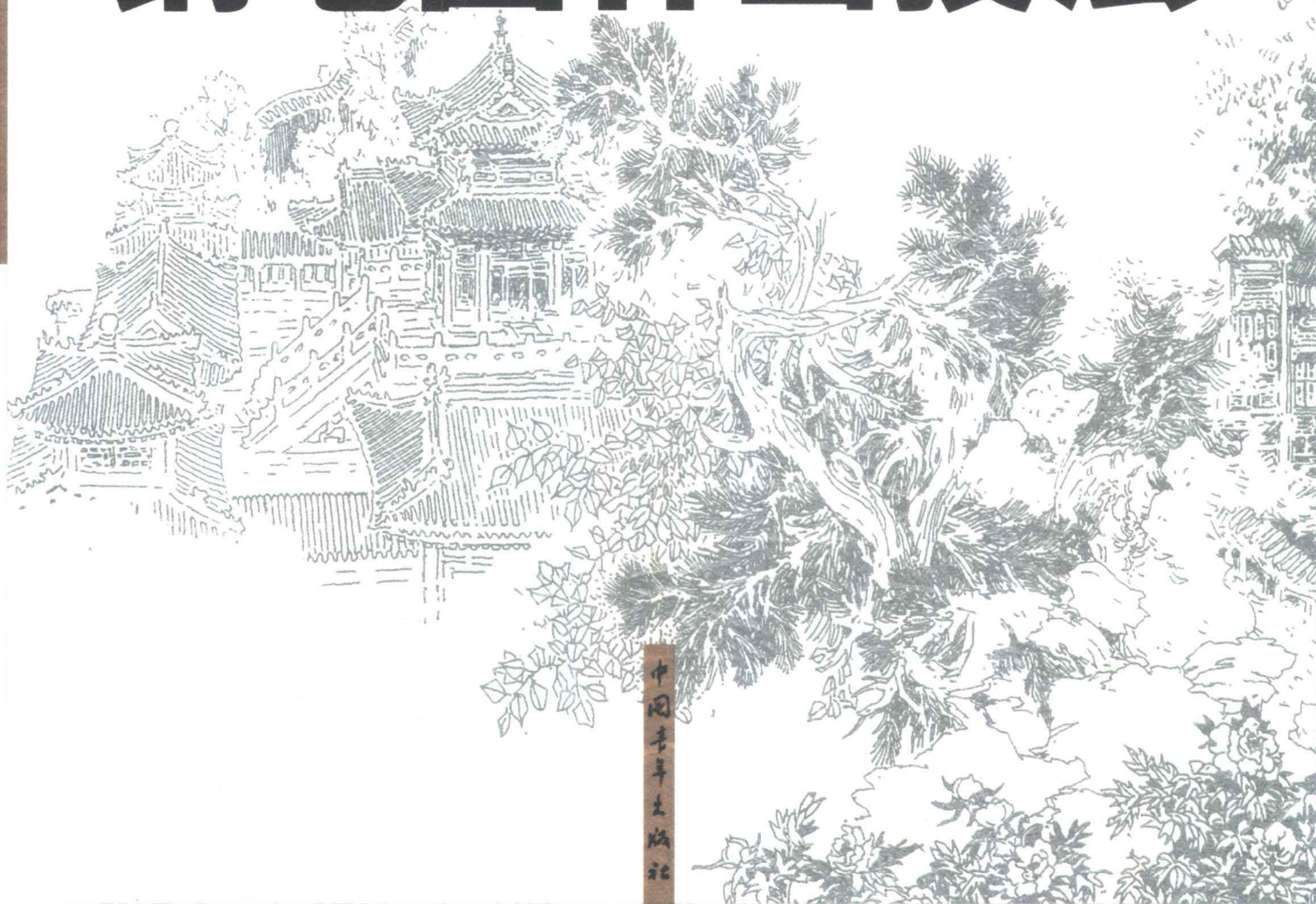

GANGBIYUANLINHUA

严跃著

美术名师
教学笔记

钢笔园林画技法

中国青年出版社

美术名师教学笔记
严跃著

钢笔园林画技法

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑: 邓中和

装帧设计: 李鸿飞

图书在版编目 (CIP)数据

钢笔园林画技法 / 严跃 著.

—北京: 中国青年出版社, 2001

ISBN 7-5006-4234-2

I. 钢… II. 严… 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(2001)第 09654 号

中国青年出版社出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号

邮政编码: 100708

制版: 北京胶印厂

印刷: 山东新华印刷厂德州厂

经销: 新华书店

889 × 1194 1/16 11 印张

2001 年 6 月北京第 1 版 2000 年 6 月山东第 1 次印刷

印数: 5,000 册

定价: 35.00 元

目录

序 / 闻立鹏	7
1. 园林之美与钢笔园林画	9
2. 建筑师、设计师都能画一手漂亮的 钢笔园林画	13
3. 工具	19
4. 钢笔园林画技法概述	23
1. 选景	25
2. 取景与构图	29
3. 步骤	32
4. 整理加工、取舍与组合	39
5. 繁简对比	41
6. 黑白对比	45
7. 疏密对比	48
8. 线的表现力	52
9. 丰富的想像力	56
10. 树的画法	60
5. 范画赏析	94
1. 皇家园林	96
2. 江南园林	136
3. 民居写生	145
4. 海南、青岛等地的速写	153
5. 美国风光速写	165
后记	172

美术名师教学笔记

严跃著

钢笔园林画技法

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑: 邓中和

装帧设计: 李鸿飞

图书在版编目 (CIP)数据

钢笔园林画技法 / 严跃 著.

—北京: 中国青年出版社, 2001

ISBN 7-5006-4234-2

I. 钢… II. 严… 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(2001)第 09654 号

中国青年出版社出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号

邮政编码: 100708

制版: 北京胶印厂

印刷: 山东新华印刷厂德州厂

经销: 新华书店

889 × 1194 1/16 11 印张

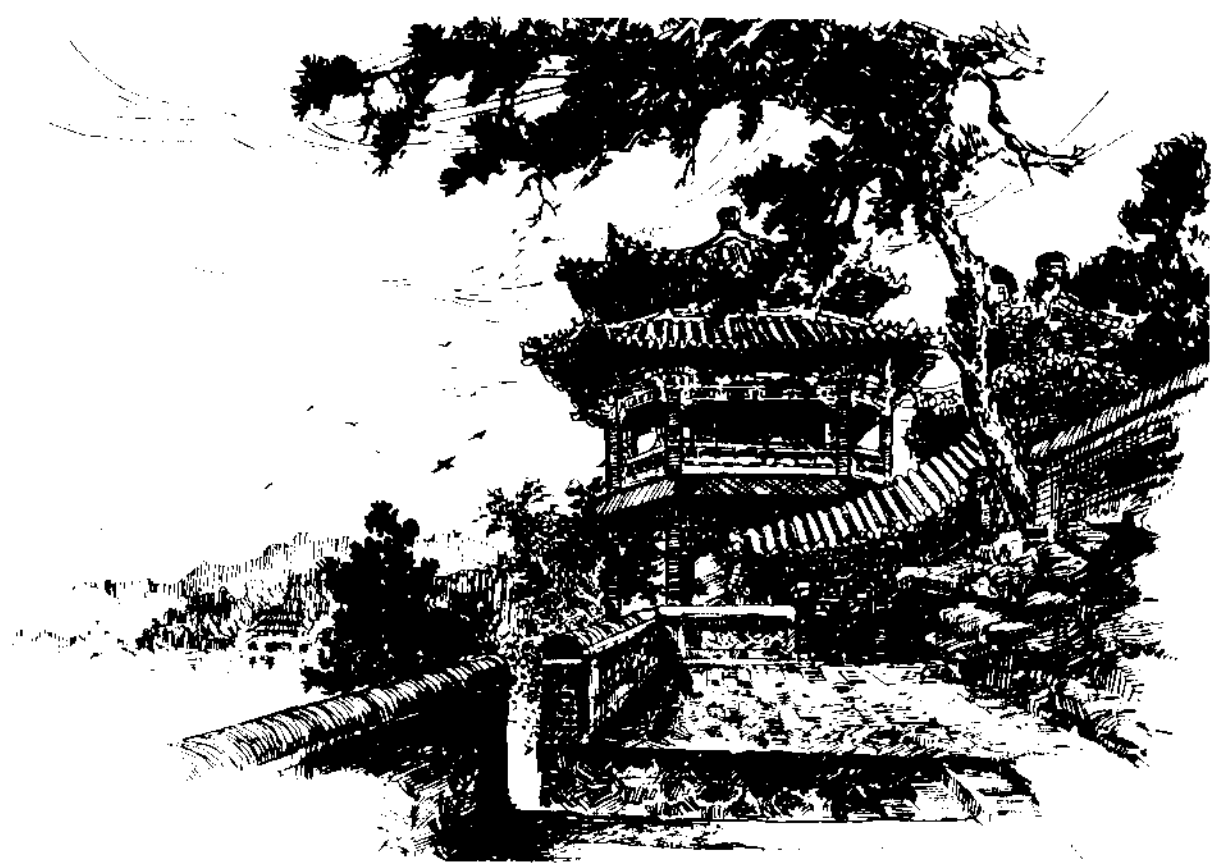
2001 年 6 月北京第 1 版 2000 年 6 月山东第 1 次印刷

印数: 5,000 册

定价: 35.00 元

目录

序 / 闻立鹏	7
1. 园林之美与钢笔园林画	9
2. 建筑师、设计师都能画一手漂亮的 钢笔园林画	13
3. 工具	19
4. 钢笔园林画技法概述	23
1. 选景	25
2. 取景与构图	29
3. 步骤	32
4. 整理加工、取舍与组合	39
5. 繁简对比	41
6. 黑白对比	45
7. 疏密对比	48
8. 线的表现力	52
9. 丰富的想像力	56
10. 树的画法	60
5. 范画赏析	94
1. 皇家园林	96
2. 江南园林	136
3. 民居写生	145
4. 海南、青岛等地的速写	153
5. 美国风光速写	165
后记	172

序

用线条编织艺术美

闻立鹏

无论在东方或西方,以线条为造型主要手段的绘画品种,恐怕都是古老的。
钢笔画家们把大千世界的物象分解提炼为点、线、面。

点——基本元素,线的横断面;

线——点的纵向延伸;

面——线的横向扩展。

钢笔画主要选择线条的运用,表现二维平面的世界,也用线的组合,表现三维空间。

这些使用特殊硬质工具(从古代鹅毛笔到近代钢笔,到现代圆珠笔、针管笔)的绘画,在其发展过程中形成了自己的审美趣味和艺术魅力,也因此具有很强的生命力。最简单的工具,最单纯的语言,却可以表现最复杂的物象,传达画家最亲切的感受。画家对它的青睐是可以想见的。

画家严跃用一枝钢笔在园林绘画园地里默默地探索耕耘了二十多年,风里雨里,烈日寒天,终于走出了自己的路。她以西方绘画的素描功力为基础,吸收中国传统绘画线描造型,创造意境的理念,捕捉、创造出许多恬静优美、明朗和谐的画面,把体现大自然美与人的创造力统一的园林艺术美再创造为当代园林绘画美。格调清新,风格质朴。

在钢笔看似信手涂抹的勾、画之间,点、擦、拖、抹无处不流露着作者对祖国、对自然的热恋之情,对人的伟大创造力的礼赞。作者以线的密集及排列方向组成面,以线的疏密组成黑白灰三大调子,以线的长短与曲直、整齐与杂乱、用笔的急速与静缓等等形成节奏与旋律,又在点、线、面的全面组合搭配结构中编织成交响效果,传出园林美的神韵,也传达作者主观的真切感受与情思。

画家严跃边画边想,边讲学交流,这些作品正是她长期思考与实践的结果,于是这些作品本身就成为其最好最直观的教材。简短的文字,质朴真切的话语,不空洞,不说教,不堆砌,正是她现场写生时的真实感受,是她创作灵感迸发时珍贵的思想火花。

面对神奇的景色,严跃说:“拿起钢笔在纸上画,我已忘了什么是线条、什么描法,只有激动!在我的眼中全是线,竖线、弯曲的线、抖动的线……似乎不是我在画,是心在诱导着我的笔在纸上舞动。”

“在线条编织的形中,发现景色中来龙去脉的‘序’。这就是构图的美。”“想像是夸张现实景色中的美,淡化现实中的丑,将心中美丽的梦与现实景色动人之处,用心融合在一起,再画到纸上。……”

充实的感情、切身的体验、无华的话语,是她真实思索的记录,也自然具有生动鲜活的教材意义。

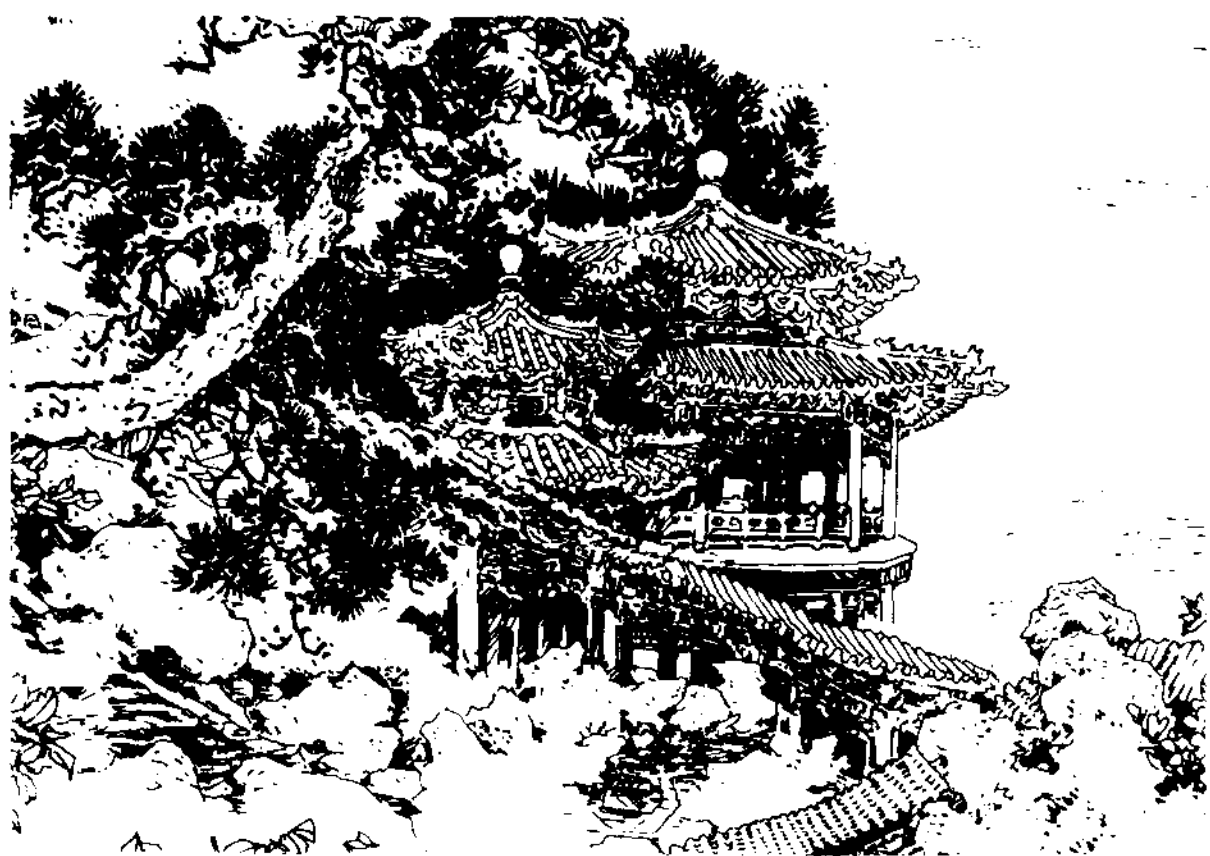
通过严跃的画和话,我们可以看到作者对人与自然和谐发展的向往与追求,对于中国艺术传统的热情,看到其对中西两种不同绘画语言因素相融合的探索与创造,这也正是她二十多年奋斗的重要意义与价值。

1947年,我和严跃曾共读于北方大学文艺学院美术系。在时代的风浪中经历了酸甜苦辣的岁月,转瞬间54年过去了,那位一身灰色戎装、扎腰带打绑腿、剪着男式短发的姑娘已经步入古稀之年。而当年的青春活力,那半个多世纪的汗水、泪水与心血,那苦苦的求索与沉思已经融入了她的艺术之中。

近年来,经常有人请严跃讲授钢笔园林画技法课,这本书就是她在课程讲义的基础上,加上平日的绘画笔记编写成的。对于读者来讲,本书是一部钢笔园林风景画的好教材。

如今,严跃说:“我心静如水。”我钦佩她的精神境界,却仍禁不住要祝贺这本既有审美欣赏价值,又具教学参考价值的好书的出版,祝贺这位用线条辛勤编织园林绘画艺术的劳作者的新成就。

2001年4月13日

钢笔可以作为一种绘画工具，钢笔画是一个别有韵味的特殊画种。钢笔也是创作中国园林画风景的一种非常好的工具，钢笔的线条画出的园林风景有一种特殊的意味。一张优美的钢笔园林风景画，装在画框中，挂在房间内，欣赏起来，别有情趣。

钢笔园林风景画，是建筑设计师、园林设计师、环艺设计师收集素材的必要手段，拿钢笔画草图也是探讨设计方案的好方法。

中国园林之美是与中华民族的博大精深的文化精神联在一起的。提起中国的建筑，人们就会联想到古都北京宏伟的故宫，皇围御苑中的馆谢楼阁；会联想到北海秀丽的琼岛和美丽的白塔；会联想到碧波荡漾的昆明湖与富丽高耸的佛香阁；也会联想到朴实秀美的民居与庄严神圣的古刹寺庙；会联想到苏州、杭州、扬州一代的江南园林。中华民族的园林艺术在造园布景上的千姿百态，酿造着人文意境中的婉约秀美，它是中华民族文化的精粹，也是世界园林艺术的宝贵遗产。

中国园林的造园艺术遵循“本于自然，高于自然”，“以景寓意，巧夺天工”的造园思想。它运用的许多构景方式，如借景、框景、漏景、障景、对景等艺术手法，寻求的人与自然的高度和谐，形成的天人合一的哲学境界，都能通过钢笔园林画得到充分的表现。

中国的园林之美，还美在“以水为骨干，以路为脉络”的路水相通，山、水、丘、池、花草、树木、亭台楼阁的相聚相映，曲径通幽，变化无穷。于是，我国的园林艺术家们把中国的园林美称为“三境”：一曰生境；二曰画境；三曰诗境。

主张将园林的美景与人的心灵融化在“物我交融”中。中国园林意趣寻求神色相契的感受，让人领悟人与自然的和谐统一。用一支钢笔把中国园林的这种深邃意境表达出来，我常有一种幸福感。

我从拿起钢笔画园林风景画，一画就是近30年，体会颇多。也经常有人请我讲课，介绍钢笔画的基本方法，有人建议我写本书，把钢笔画的技法总结一下，这本《钢笔园林画技法》就是在大家的鼓励下写成的。目的是想对初学美术的人，指出一条入门之路。

1991年，我在美国搞了一次画展，展品的大部分是中国园林风景画，受到欢迎，美国的参观者对中国的园林风景表现出极大的兴趣，这次展览的成功使我受到了很大的鼓舞。在美国我也画了一些速写带了回来，编这本书的时候，我选了其中一些比较满意的作品放在“范画赏析”里，供读者参考。

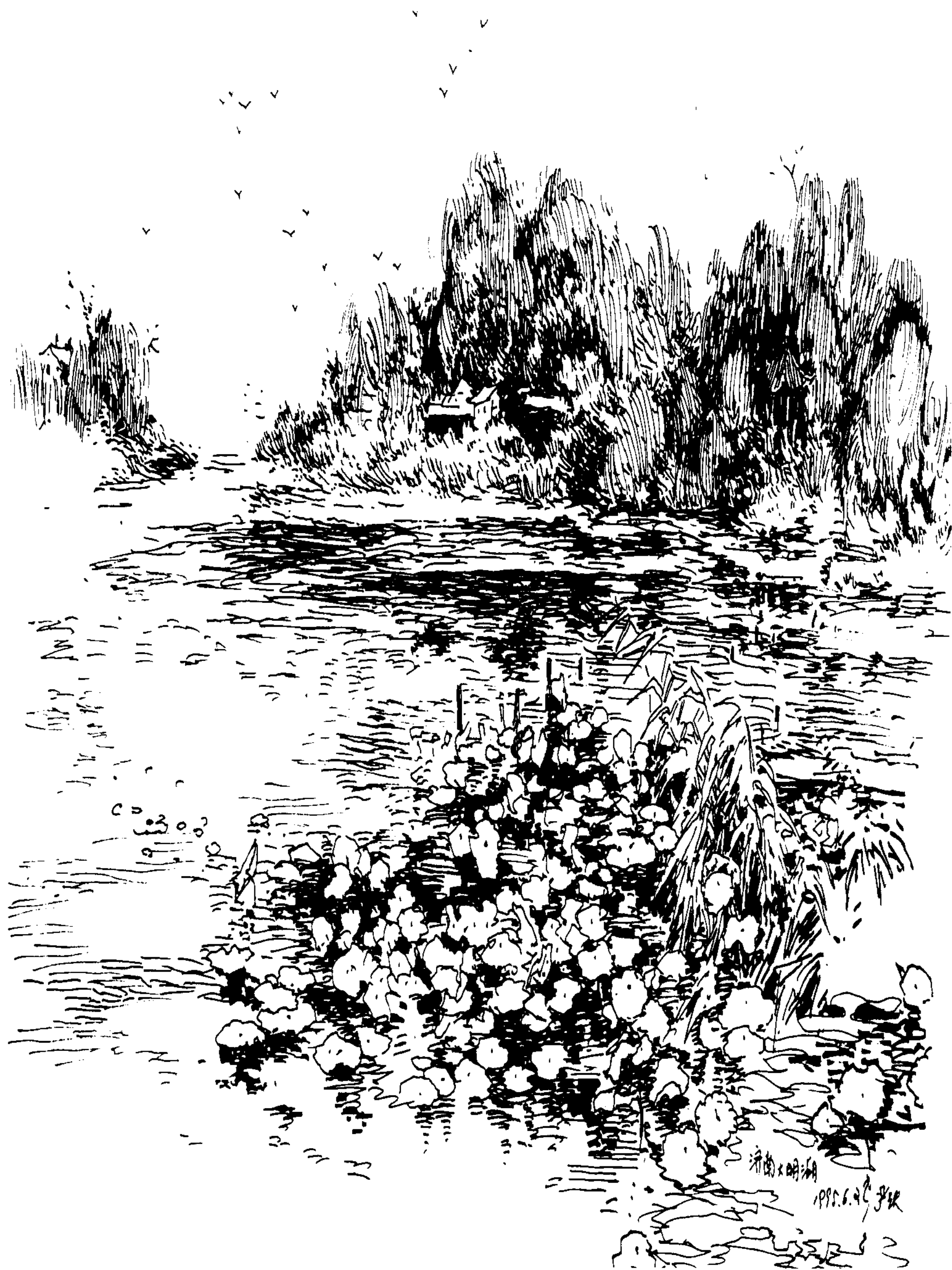
钢笔画作为一种特殊的画种，有其特殊的技法。我把它分成选景、构图、步骤、景的取舍与组合、整理加工、繁简对比、黑白对比、疏密对比、线的表现力、树的画法、丰富的想象力等部分，分开来讲解，并以我的钢笔园林画为例，让读者边看边读。我想这种方法更便于初学者对绘画技法的理解。

希望这本《钢笔园林画技法》对初学者有所帮助。

颐和园画中游西

济南大明湖

济南大明湖写生，我有意用不同的线，组织不同的形。远景、中景、近景，线的长短不同，味道也不同。

2

建筑师、设计师都能画一手漂亮的钢笔园林画

钢笔画不仅可以成为一幅独立的美术作品,也是学习建筑学,学习环境艺术设计,学习室内设计必须具备的基本功。在高考中,报考建筑学专业、环境艺术专业也是要考查你钢笔画水平的。

钢笔是一种携带方便的工具,建筑师们经常运用钢笔来收集素材,他们还要用钢笔画出建筑草图给甲方看。因此许多建筑师、环境艺术设计师都能画一手漂亮的钢笔画。但是,钢笔画并不是那么好画的。首先,你要具备过硬的素描基本功,还要有良好的审美修养,要具备良好的构图能力。

画好钢笔画,除了要掌握一般绘画的基本功以外,重要的还要掌握运用钢笔的一些特殊的技巧。如线条的排列组合、曲线的韵律、如何把线组织得有节奏;又如,对于线条疏密对比的运用,黑白对比的运用,这些都是钢笔画所具备的特殊的美感。

西方美学家克莱夫·贝尔(公元1881年——1964年)在他的著作《艺术》中指出:“一件艺术品的根本性质是有意味的形式。”他接着说:“有意味的形式