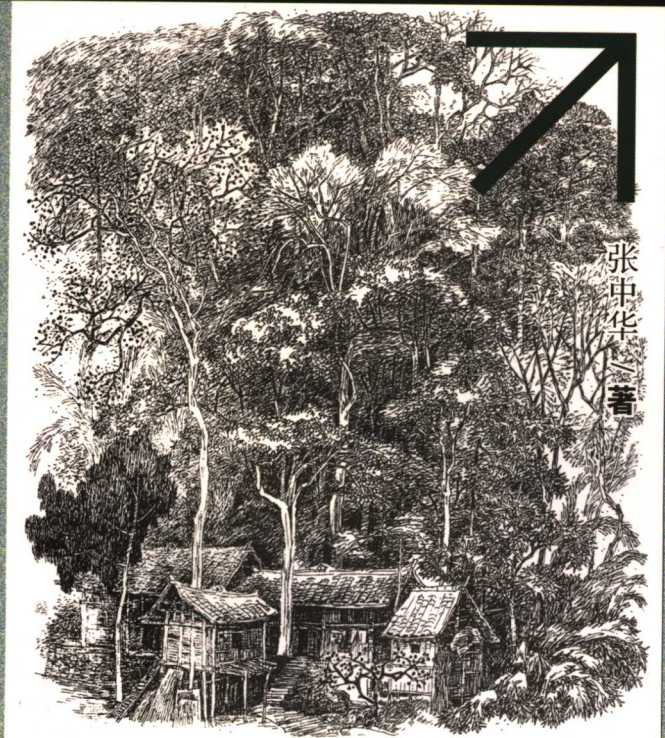

钢笔风景画技法

贵州民族学院学术文库

GANG BI FENG JING HUA JI FA

张中华 著

贵州人民出版社

本书获 2005 年度贵州民族学院学术著作出版基金资助

钢笔风景画技法

——贵州山水的诠释

张中华 著

贵州人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢笔风景画技法/张中华著.

- 贵阳: 贵州人民出版社, 2005. 9

ISBN 7-221-07157-8

I. 钢... II. 张... III. 钢笔画-技法(美术)

IV. J214.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 111179 号

责任编辑 程 立

封面设计 张 彪

名 书 钢笔风景画技法
——贵州山水的诠释

著 者 张中华

出版发行 贵州人民出版社

社址邮编 贵阳市中华北路 289 号 550001

排版印刷 贵阳恒鑫印务有限公司

850 × 1168 毫米 32 开 7 印张 170 千字

2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 7-221-07157-8/J · 382 定价: 22.00 元

作者简介

张中华，男，苗族，大学文化，贵州黄平人。1984年毕业于中央民族大学美术系国画专业，国画家。现任教于贵州民族学院美术学院，从事中国画教学及理论研究。

1992年应广州美术馆岭南画廊邀请在广州举办个人画展。多次参加国内外画展并获奖，作品被国内外机构及个人收藏。在《美术》、《南方日报》、《民族画报》、《民族文学》、《贵州日报》、《山花》、《贵州大学学报》、《山地农业生物学报》、《贵州民族学院学报》等报纸杂志发表过论文、中国画、钢笔画、丙烯画作品一百余幅（篇），深得各界好评。

2005

贵州民族学院2005年度学术文库书目

张 雯	未成年人犯罪与司法制度研究
高万能	大学生思想政治教育研究
杨昌儒	民族理论论纲
金明仲	线性模型统计推断中的一些问题
● 张中华	钢笔风景画技法

贵州民族学院学术文库编委会

主任委员：吴大华

副主任委员：高万能 刘胜康(常务) 唐建荣

郁钟铭 杨昌儒

委 员：顾朴光 金明仲 徐晓光 石筑一 岑燕明 何 彪
王芳恒 杨正万 任达森 张艾清 白明政 吴晓萍
龙耀宏 范元祝 贺又宁 龙 潜 王建山 岑燕坤
沈昭华 洪震声 谢 兵 陈 凡 肖唐金 肖远平
郭 颂 倪绍勇 龚 锐

办公室主任：金明仲(兼)

办公室成员：潘朝霖 柳远超 柳 斌 童 健

引 言

贵州山水的解读

贵州历来是中国远离政治文化中心的一个西部省份,它既没有高度发达的经济,也没有足以影响中国进程的文化,即使在资讯高度发达的今天,也还有相当多的人对贵州不甚了解。说到贵州的省会城市贵阳,人们往往把它同临近的省份如四川、云南联系起来,认为贵阳只不过是这些省份中的某一座城市。

贵州有什么?贵州有蕴藏丰富、种类繁多的地下矿产,它能够带给人类丰厚的财富;贵州有水流湍急、落差巨大的江河,它会给人类提供清洁而廉价的滚滚能源;贵州有满目苍翠、风光如画的崇山峻岭,它是人们旅游休闲的理想之地;贵州有四季如春的气候,有天然氧吧的环境。贵州有地球上保存最好的自然景观,贵州有大片未被污染的净土净水,还有热情好客的人民。贵州是多民族共同居住的洞天福地,贵州是三千多万勤劳人民生存的美好家园,贵州是中华大地的一块绿色宝石。

贵州缺什么?贵州缺乏的是人们对它的了解和开发。随着西部大开发的进一步深入,贵州的各种优势将展现在人们面前,贵州将会对人类做出更大的贡献。

本书是一本绘画技法学习书籍,方法直观简练,图文并茂,语言通俗易懂,特别适合作为大专院校学生基础课教学用,也可用于美术

爱好者的自学。书中图例,均为贵州本色景物,它们是笔者对贵州山川景物长期观察、欣赏、诠释的积累,除了当作技法学习的例子外,还有抛砖引玉之意,希望大家也拿起手中的画笔,加入讴歌贵州的合唱。

作为一本以贵州风光景物为对象的绘画技法书籍,当然要注重技法学习图例的选择,而精美的图例则需要有现实的好景作为视觉媒介,要有特定的地域文化特色。有了这些条件后,还得用不同的观察解读方式来叙述它,用独具特色的绘画技法来表现它,要用有限的想象和技法,描绘无尽的风光风物,叙述有限的故事,抒发无边的情怀。

贵州的山水是独特的山水,它集奇山、秀水、溶洞、清泉、怪石、丛林于一体。由于处于地球的第二级台阶,它集阳刚与柔美于一身,除了具有云贵高原的峻厚,还兼有北方山水的雄奇。由于地处中国的大西南,它又有南方山水的灵秀。我们可以从贵州山水感受到五岳的神韵、黄山的情影、太行的英姿、雁荡的毓秀,是兼具南北山水优点不可多得的美丽的地方。同时,如前所述,它又具有自己独特的魅力和神韵。

贵州的山水是人文的山水,大量的少数民族神话与山水有千丝万缕、密不可分的深情联系,大量的民俗节日如浪花一样依山托水而澎湃起伏,大量的原生态民族村寨如银河繁星播撒于山涧岩下、溪畔林间,大量的民族工艺品像鲜花般地盛开在少女的发际腰间、老姬的腕上膝下。苗族芦笙飞歌的悠扬,使你开怀忘忧,余音绕耳,三日不绝。侗族鼓楼大歌的深沉,让你心灵颤动,情动于中,心潮起伏。布依石板民居的韵律,给与你自然的节奏,悦目益思,永难释怀。

贵州的山水是英雄的山水,山高谷深、轰浪激流给当地各族人民的生存带来巨大的挑战,在如此严峻的环境下能生存下来本身就是个奇迹。他们生于斯,长于斯,山水使他们体格健壮,头脑聪颖,山水养育了他们,滋润了他们,我们可以从贵州各民族的音乐、服饰、建筑和工艺品感受到山水对他们的深刻影响,感受到他们在艰难生活中发现美、热爱美、追求美、创造美、享受美的闲情怡兴,悠悠情怀,感受到他们对美好未来的憧憬与期待,感受到他们利用自然、改造自

然、与自然和谐共存的拳拳赤子之情。他们是黔山黔水的英雄儿女，黔山黔水是他们人格精神的真实写照。

贵州素有“公园省”的美誉，贵州也确实是一个无需雕琢的天然大公园，观赏阅读这样雄浑秀美的绝佳胜境，并且能够把它用绘画语言描述出来，岂不是一件愉悦的事。且不说雷公山脉的雄伟、梵净诸峰的峥嵘、深邃清幽的马岭、磅礴豪迈的乌蒙，也不说黄果晨瀑的呐喊、清江晚渡的低吟，更不说苗侗吊脚楼的奇巧变化、布依石板屋的天然自成，以及少数民族风俗文化的绚丽多彩、博大精深，仅仅是、仅仅是贵阳市近郊的水光山色、蓝天白云、芳草绿地就已经使我们赏心悦目、流连忘返了。

我们感恩于自然无私的赐予。

我们热爱着这片神奇的土地。

我们要大声地为奇山呐喊。

我们应忘情地为秀水喝彩。

目 录

引言·贵州山水的解读	(1)
概论	(1)
钢笔画的特点	(3)
钢笔画的工具材料	(4)
观察方法和欣赏能力的培养	(7)
起稿	(10)
构图	(11)
线条和点的画法	(13)
调子	(15)
画面的空间处理	(17)
量感与质感、肌理的组织	(19)
写生	(20)
自然山水在哲学及宗教中的地位	(24)
钢笔风景画基本元素的画法	(25)
写生画像不像实景的问题	(36)
一幅完整的风景画写生	(37)
素材的收集和写生画作品的整理	(41)
写生画的第一笔从哪里开始	(42)
君子之学必好问	(43)
借鉴与创新	(45)
博览群书与注重实践	(46)
创作	(48)

情感、技法与写生的关系	(50)
雅与俗、人品与画品	(52)
外出写生前的准备工作	(54)
钢笔风景画技法的具体应用	(55)
钢笔风景画技法图例	(57)
图 1 ~ 119	(57 ~ 206)
微型写生画的制作	(207)
参考文献	(209)

概 论

对贵州山水的风采神韵、人文内涵有所认识后,接着我们就要考虑用什么样的绘画技法来表现它了,众所周知,绘画技法和绘画工具是多种多样的。选择工具简便、技法简便易学、刻画景物细致而精微的钢笔画来诠释贵州山水是一个不错的主意。钢笔画是什么?钢笔画就是用钢笔工具画出来的画。钢笔工具是最具大众化的书写工具,而作为绘画工具它也并不比其他类型的绘画工具逊色,在某些方面甚至还有超凡之处,当然,只有在我们使用并熟悉它之后才能够深切地感受到它的神奇魅力。

钢笔是一种硬毫类书写工具,由于书写流利、携带方便,从它诞生的那天起,就一直受到人们广泛的欢迎,由于自身诸多的优点,画家们又把它用来绘画,并产生了许多优秀的钢笔画大师和作品。钢笔及钢笔画都是由西方传入我国的,开始时,画家们往往把钢笔画作为绘画创作前的预演,即整体构图效果的观察,更多的时候是把它作为外出写生的工具,后来又用它来为版画起稿,为报纸杂志作插图、连环画等。钢笔画作为独立的画种出现应当晚于油画、版画、国画等画种,但不管它以何种面目出现,都是画家们手中的得力工具,欧洲的绘画大师们大多有一手出色的钢笔画技巧,中国的画家们在这方面也毫不逊色。可以这样说,不论是哪一个画种的画家,都很少没有使用过钢笔这一重要而又便捷的绘画工具。即使在科学技术高度发达的今天,在一些著名的电脑软件如 Adobe Photoshop 中,也还有钢笔这一作图工具,当然它的使用与真正意义上的钢笔有极大的差异。随着计算机输入和制图技术的大量运用和完善提高,钢笔也像毛笔

那样,逐渐远离实际工作,但它的广大使用群体及普及性、实用性,又使它在很长的时期内与我们的生活息息相关、密不可分。

在所有的绘画工具中,钢笔的使用是最为简单的,它的使用甚至不需要专门的指导与学习,几乎人人都会用钢笔写字,为学习钢笔画提供了优于其他画种的学习条件。从某种意义上说,只要你能写字勾线,经过远少于其他画种的钢笔画理论和技法学习后,你就应该能画出一张颇为可观的钢笔画,因为钢笔画工具简便,技法通俗易懂,较其他画种更为简单易学。

一些人不愿意学画是因为他们觉得绘画太难,一个不容忽视的事实是,在我们身边,许多人直到退休后才拿起他们认为太沉重的画笔,但是依然取得了成功,如果他们早一点付诸行动,乐趣和成功早就伴随着自己了。一些人不愿学画则是认为绘画技巧的学习将花费大量的时间,这种看法同样不甚正确,显然是有些夸大了,绘画技巧只是在最初的阶段能够有限地帮助你,掌握一些基本的技法并不需要投入太多的时间,因为绘画从本质上来说其实是很“个人”的事情,画面的处理效果和最终面貌都是由你决定。需要指出的是,单一而过多的技法学习有时会限制你的想象力和创造力,随着钢笔画技法学习的深入,你也许会赞同笔者的说法。还有一些人主观地认为自己没有艺术细胞(天分)而令人惋惜地放弃了绘画学习,大量的事实雄辩地证明:一个人在某一个领域里取得成就的首要因素是兴趣和爱好,其次是拥有良好的学习环境以及自身的刻苦努力,而天分则是较为次要的条件。艺术能力的拥有主要是通过训练和学习获得的,天生就具有艺术细胞的人是没有的,至少还没有让人非常信服的事例。有的人绘画感觉好一点是因为他们比你早一点接触到绘画,或者是处在一个相对优越的环境,这与聪明不聪明的问题关系并不是太大,其实聪明从字面上来解释也就是眼睛和耳朵好用一点。对于绘画学习,从理论上来说,只有不肯学,没有学不会,至于绘画水平能达到何种高度,则取决于学习者的努力程度和悟性,以及个人目标的追求。假如你愿意让自己显得艺术一点、优雅一点,而且又愿意认

真学习,特别是在提倡终生学习的今天,那么,画出一幅像样的钢笔画并不是一件太难的事,关键是要建立起学习绘画的信心和雄心,并由衷地喜爱绘画,自然不会觉得太难而能有所收获。

绘画对上班族来说是一种高雅的休闲放松,在描绘大自然的同时也锻炼了自己的思维能力、艺术创造能力,在娱乐中提高了自己的生活品位和质量。对老年人来说是一种修身养性、延年益寿、老有所为的生存方式。据一些资料统计,一般学画的人特别是学习中国画的人,大多都享有健康的高寿。对青年人来说则更是一种提高个人素质的最佳学习途径,它训练了手的灵活性、眼的敏锐观察力、脑的多元化思维。

钢笔画的优势如下所述:

首先,钢笔是硬毫类绘画工具,它不像软毫类工具那样在使用上有相当大的难度,需要大量的时间来熟练掌握,它勾出来的线条虽然没有其他绘画工具那样繁复多变,但这正是它的优势与长处,线条的简练使它更容易为初学者所掌握。钢笔线条潇洒流利、细劲刚直、简单痛快,有雅士之风。钢笔线条快慢自如、随心所欲,最能体现人的心灵轨迹和个性,我们可以通过线条将自己的所思所想所欲表现得尽兴如意,酣畅淋漓。其次,钢笔画只用不多于一种以上的颜色来表现和叙述物象,你用不着去熟悉和掌握复杂的颜色关系及组合,它真正体现了以少胜多、以一当十的色彩描述。它的材料极为廉价简单,几乎是唾手可得,钢笔甚至可以在很多废弃的材料上作画而不会影响其精美效果,从而不会造成你经济上的沉重负担。

拿起钢笔来吧,使自己的生活更丰富多彩一些,让自己的生存更富有活力和趣味一些。

钢笔画的特点

我们学习任何东西,首先都应该对它有一定的了解,钢笔画究竟

有哪些特点呢？首先，钢笔画主要是由黑白两色组成，也有少量的作品用彩色墨水绘制；其次，钢笔画的特点主要是用线条来塑造形象，也有用点来组成画面的，由于用点作画花费的时间较多，画面力度较弱，较少使用，不过由点组成的画面有一种特殊的画面效果，对人们有着独特的吸引力，所以也经常被一些画家使用。钢笔画细致入微、简洁明快，它的点线明确清晰，黑白调子对比强烈，遒劲有力，表现力极强。不足之处是画错了不易修改，钢笔的笔尖很细，不适宜大幅画作的制作，由于自身条件的限制，所以很少使用块面来平涂，即使处理大面积的明暗黑白块面，也仍然是用线条层层平铺叠加，即使我们折弯笔尖后所形成的面也是极为有限的，同其他类型的绘画工具面的优势是不能相比的。

钢笔画非常注意线条的运动方向，画时需要注意的是，线条不能画得混乱无序，否则，极易失去线条的运动感和韵律感，从而也就失去了它的特点。钢笔画最忌讳不见线条，画成模糊的一片。钢笔画落笔干净利落，下笔时要肯定果断，不可犹疑。由于其工具的关系，最适合于非常精致的小型画幅的制作，同时，也是外出写生的首选工具。钢笔画特别适于制版，最能保持原作的精神，假如你有不少的钢笔画作品需要结集出版的话，其保真程度是相当高的。

钢笔画长期存放不会变色，是经久耐存的画种之一，假如你有收藏的风雅爱好，钢笔画无疑是最佳的收藏选择之一。优雅精致的钢笔画特别适合现代家居的陈设，如果你家里的墙壁上挂有几幅钢笔画，将会与其他家具形成非常协调的搭配，增色不少，即所谓“蓬荪增辉”。此外，钢笔画也是馈赠亲友的高雅礼品，中国是一个礼仪之邦，礼尚往来是人之常情，精美的钢笔画无疑是送礼的最佳选择之一，特别是当它为你亲手所绘，意义及价值绝对非同凡响。

钢笔画的工具材料

对钢笔画的特点以及优势有所了解之后，我们再花费一点时间

来认识一下它的工具材料,以加深对钢笔画的进一步认识,使我们的学习更为得心应手。

笔,传统绘画工具一般分为两大类:硬毫类和软毫类。前面已经提到,钢笔属于硬毫类绘画工具。除了写字用的一般钢笔外,制图用的制图笔、批改作业的蘸水笔、圆珠笔、签字笔等也可用来制作钢笔画,另外还有一系列不同种类的硬毫类笔,都可以用于钢笔画的制作,这里主要指的是写字和制图用的钢笔。由于其笔尖宽窄的不同,运笔速度的快慢,个人性格气质的影响,将会造成线条的粗细及流畅程度的差异,以及意境格调的不同。学画者可根据自己的性格爱好选取适合于自己的画笔,也可以根据自己的特殊需要制造出新的硬笔绘画工具。古人说“工欲善其事,必先利其器”,一个善于学习的人是不会忽视工具的选择的。至于什么样的笔适合自己,得根据自己的爱好、气质、性格来决定。如果不从自己的实际情况出发,盲目使用不适合自身的工具材料,模仿或追求与自己气质性格相异的风格和技法,其结果往往是适得其反,费力不讨好。有鉴于此,笔者建议,如果你是一个细心、耐心而又追求精致的人,建议你使用笔尖较细的钢笔;如果你是一个潇洒豪放、不拘小节的人,建议你使用笔尖较粗的钢笔,也可以在一幅画上用几枝笔尖宽窄不同的钢笔交替使用,使绘画取得更为丰富多变的效果。当然,实际情况并没有我说的这么简单,不过,对于一个出色的钢笔画家来说,不论什么样类型的钢笔在他手里都能运用自如,钢笔已经变成了他手的延伸部分,他可以用钢笔来随心所欲地描绘自然界中的任何简单或复杂的物体,并能生动准确地传达出它们的形貌神韵。

根据笔者的经验,一般情况下,写字用的钢笔和制图笔较其他种类的笔更为方便好用,一次装满墨水后可以使用较长的时间,最大的好处是它们携带方便。如果你喜爱用其他类型的硬毫笔作画也可以,在技法上都是大同小异的,不会造成学习和技法上更多的困难。同时,由于工具的差异,也许还会为你的画作带来特殊的视觉效果,迎来人们更多地赞叹。

纸,素描纸,制图纸,铜版纸,带有各种浅色调的纸,只要稍厚而又韧性良好的纸都可以用来作画,但以素描纸、绘图纸和有色纸为佳。纸以较厚而又能稍稍吸墨,但又不是太光滑的为好,这样的纸勾线后墨水容易干而且苍劲感,在其上多次排线纸面不发毛、不伤纸,即使画错了修改也较为方便。另外,用有色调的纸作画最好使用彩色墨水,暖色调的纸用暖色调的墨水,冷色调的纸用冷色调的墨水,这样画面容易取得协调一致的效果,事半功倍,能提高初学者的兴趣。厚度太大和过于光滑的纸用来制作钢笔画其实并不理想,携带和收藏时不易卷曲,非常容易折断和造成折痕。

墨水,以黑色碳素墨水为好,要选择胶轻的,胶重的墨水极为容易堵塞笔管,给清洁画笔带来麻烦,特别是制图针管笔清除起来难度就更大。另外,大面积地在纸上上墨,厚纸存放时间久了容易卷曲,对收藏画作有影响,厚薄适中的纸变化不大。在笔与墨水中,根据笔者的长期使用,认为德国制造的“施得楼”与“红环”牌制图墨水及制图笔应该是上乘之物,墨水黑而胶轻,历久不变色、不退色,而弄脏了手清除也极为容易。除非将笔灌装墨水后长期放置不用,否则,很难有堵笔的时候。这种笔勾线流畅连绵,线条劲健有力,随心所欲,为钢笔画工具中的精品,型号从最细的0.1毫米到最粗的1.2毫米,型号比较齐全,但价格较贵。另外,国产的制图笔和写字用的钢笔、墨水质量也不错,经济实用,缺点是墨水胶质较重,容易堵塞笔管,下墨不流畅。学画者可根据自己的实际需要和经济情况选择画笔,也可以创造出一些新的工具材料,扩大钢笔画的表现力及范围。

小刀片,橡皮擦,小棉布片,为修改画稿时所用。小刀片用来刮除画错的点、线,以及不小心弄上去的墨迹污渍,最好用锋利一些的,墙纸刀锋利较为好用,刀刃钝了还可以折掉用下一段,免去磨刀的麻烦,既容易去除污迹,又能保持纸面平整。橡皮擦用来清除起稿时留下的铅笔痕迹,以及减弱线条的浓度,以柔软一些的为好,太硬的容易擦伤纸面。小布片为清洁橡皮擦上的污渍时使用,如果不及时清除橡皮擦上的污渍,极易把画面弄脏,要选择纯棉的深色布料,纯棉