

风景写生钢笔技法

李全民 著

黑龙江科学技术出版社

风景写生钢笔技法

李全民 著

黑龙江科学技术出版社

中国·哈尔滨

责任编辑 曲家东
封面设计 秉 顺 洪 冰
版式设计 石 萍

风景写生钢笔技法

FENGJIANG XIESHENG GANGBI JIFA

李全民 著

出 版 黑龙江科学技术出版社
(150001 哈尔滨市南岗区建设街 41 号)
电话 (0451)3642106 电传 3642143(发行部)
印 刷 辽宁美术印刷厂
发 行 全国新华书店
开 本 787×1092 1/12
印 张 11
版 次 2001 年 10 月第 2 次印刷
书 号 ISBN 7-5388-3225-4/TU·219
定 价 28.00 元

目 录

钢笔风景写生的艺术感受与表现技法

1

陕北风景写生

11

贵州侗族山寨写生

36

湘西风景写生

68

西藏民居与寺庙建筑写生

104

福建惠安民居写生

112

云南民族民居写生

118

浙江绍兴水乡写生

126

钢笔风景写生的艺术感受与表现技法

一、概述

风景画包括的内容相当广泛,大到自然风光、历史景观,小到生活环境、家庭道具等等,可以说除了以人物本身为主题内容以外的环境都可以作为风景画的题材。风景画反映了时代、社会、自然、环境特色,处处沉积着历史、文化、风俗的痕迹,为我们了解社会,体验生活,提供了广阔的空间。

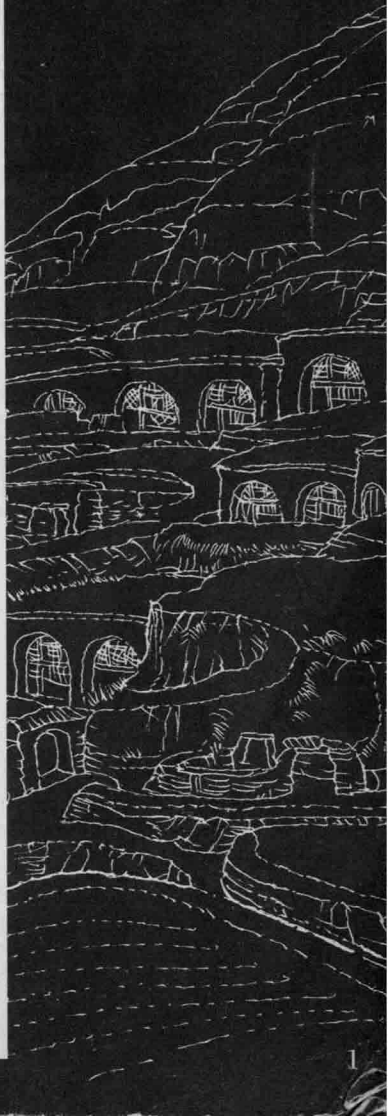
对生活及自然的感受和认识是艺术创造的灵感来源。写生作为记录表现艺术感受的重要手段,是艺术生涯中不可缺少的部分。正所谓:“曲不离口,拳不离手”,养成不断实践、积累感受、收集素材的习惯,为创造储备了能源,为表现练就了技术。所以画风景是师法自然,陶情怡志的重要途径。

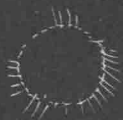
钢笔加速写本,因其简洁方便,易于携带,是画风景写生的常用工具。现在,可用于绘画的钢笔,品种越来越多,甚至签字笔、彩色圆珠笔等类似笔种的加入,使钢笔的表现语言更加丰富多彩。

钢笔画是由西方传入的,而钢笔的前身是禽鸟羽毛管笔或植物枝杆之类的芦杆笔。在西方美术史上,大师们留下了不少类似钢笔、羽毛笔的精彩之作。德国画家丢勒,荷兰画家伦勃朗是古典风格钢笔画的代表者;近、现代如凡·高、毕加索、马蒂斯的钢笔画显示出钢笔表现力的多样可能性。德国表现主义大师克利所描绘出的钢笔线条,富有音乐感和童趣,有诗一般的意境。他曾说:用线条去散步。在这种“散步”中捕捉艺术的灵感火花,轻松、悠然自得的心态更利于激发艺术想象力。前辈大师为我们留下的钢笔画的艺术与技术,是我们学习钢笔画时所借鉴的宝库。

中国的传统艺术中虽然没有钢笔画一说,但中国传统艺术对线描的认识和应用已有相当的高度。毛笔线描与钢笔的线虽然使用的工具不同,但其基本方法及艺术要求却有许多共通之处。白描的“十八描”和国画山水皴法,以及中国画论对线的应用和风景画布局取景的认识,更是学习钢笔画,特别是风景钢笔画的至宝,其遗产之丰富,甚至超过西方。西方的钢笔画多写实,而中国的线描多写意,这给我们学习时,提供了全方位的选择可能。每个人可以根据自己的爱好和要表达的主题内容从中推陈出新。

在本书所讨论的问题中,本文着重对生活及自然的体验,到表现技术的基本原理作一些论述。后面部分则是对不同地区、不同类型风景、不同的表现技术的钢笔风景画作实例分析。这些写生作品图例都是作者在十几年的时间跨度内,在教学实践中积累起来的。虽然经过了筛选,但毕竟都是一家之作,风格手法单纯很多,只想借此抛砖引玉,或引出一些规律性的话题,并以此鞭策自己。

二、关于艺术感受

法国雕塑大师罗丹曾说过：我们的生活中并不缺少美，缺少的只是发现。这句话我们在风景写生时常常提到。该画什么呢？我们也常常说：应该画感受。只有在敏锐的观察力之下，感受到美，才能运用技巧去表现她。这样在动笔画之前就有一个对生活的观察和对感受的积累问题。

1、感受的全面性

画一个地方的风景，不仅仅只是被动地画它的景物风光，而应主动从历史、风俗、文化、地理、生活习惯等等方面，对这一地区进行全方位地了解。或是从书籍文字，或从社会活动，或与百姓的接触、生活交谈等等，才可能得到整体本质的印象和感受，并能从纯感性认识上升到理性认识。使我们得到准确明晰的感受内容，画起来也就不会盲目。另一方面，即使是同一地区，同一景物，也应尽可能从不同的时间、气候、角度上多方位地观察，从中发现新的感受。画风景确实不能象上下班一样，白天画，晚上休息。也许夜晚海边、清晨山村情调更美；月光下的竹楼，雨中树林也许更能激发强烈的感受。一个地区春夏秋冬的风貌往往天差地别，有条件的话应多一些体验。还有一点，风景画的题材内容的全面性也要多体会。山川河流、树木房屋、室内外用具，作为创作灵感也好，或作为收集素材，更作为训练表现能力也好，都要多实践，多感受。感受的全面性也是画风景写生的一个基本要求。

2、感受的形象性

绘画是视觉艺术，用可视的形象传达意念和感受主题是其目的。要解决从现实的生活和自然的风光中，提炼、组成可视的画面形象，除了理性的读解、生活的体验之外，更主要的是要训练视觉观察的敏锐性，即所谓要有艺术家的眼光，也就是长久地对有“画面”的观察力眼光地培养。在生活感受阶段就要时刻想着画面，捕捉一些富有视觉美感和意味的内容，才可能用绘画的形式语言传达出自己对风景的感受。我们说陕北风光很敦厚、粗朴，这些读起来比较有文学意味的词语，是没有视觉形象的具体定位的，只有看到画面中土墙、石碾、平山的具体形象描绘，我们才能体会到视觉形象的魅力。

所以说任何一种艺术感受都要通过视觉的画面来体现。美术家是拿着笔来思考的，用画面的眼光去观察、收集、积累。看到的感受内容就可以想象到画面的效果，并养成这种习惯，这就是形象思维的特点。

3、感受的独特性

对感受的全面性的要求，并不是要我们对风景题材不加选择地什么都画，甚至不管到什么地方都画同一种景物，应有重点地挑选取舍。其依据就是抓有艺术特点的感受内容，避免泛泛地、平淡地描述。

从客观方面来讲，独特性的内容包括有历史、风俗特色的东西，例如江南水乡的桥、湘西的吊脚楼、陕北的窑洞、西藏的寺院等等；有地域风格的特色的情调，如西双版纳的清丽、黄土高原的浑厚、贵州苗寨的磅礴等；还有造型因素特点的形式，如构图上的独特角度，质感上的独特肌理，形体上的独特韵味等都是感受内容独特性的体现。

画不出有特点的东西，往往不是在技巧上，多是因为没有感受到有特点的内容。要么没有认识到抓特点的重要性；要么感受只停留在概念或文字上；要么在感受中没有从特色出发，对景物作多方比较；要么在观察时太从局部出发或太粗心，如此等等。就像画一块石头，如从局部和概念出发，不作整体比较观察，不同地方画出来的石头可能全部一种味道。当然任何地方都可能

相同的东西和类似的东西。这就要求在观察感受中从整体出发，将脑子里以前储存的其他地区的感受信息加以视觉的多方比较，从而分辨出有特点的信息来。培养对特征的敏感，是风景画写生的重要一课。我们说发现美，就是要发现和感受到独特的美，才可能提炼有特点的形象去组成有特点的画面。

就主观方面而言，感受的独特性应有明显的个人风格、爱好。这种个性特色是要求在客观特色的感受基础之上，进一步找出个人对一地区一景物等的独特感受来。同样画陕北的粗犷，但每个人因个人的修养、经历、趣味、爱好的不同，所感受到的粗犷的形象内容就会不同。在表现上，小到造型方式，大到题材内容也都会呈现不同的状态。我们在感受时应重视、强调、启发这些因素的独特感受，而不是漠视它。

在学习之初可能会受学习技法爱好的影响，在借鉴了老师或别人的技法的同时，也借鉴了他们的感受风格，但千万要注意的是，这不是我们学习的目的。要解决技法上同别人雷同的问题，首先应从挖掘自己对事物的独特感受出发。

要找到自己的独特感受，一是要直接从自然中去学习，发现独特美；二是要主动地去感受，保持对事物的敏锐感，时时具有像儿童天真童趣般的新鲜感；三是要向古今中外的大师和同行学习，并融会贯通成自己的表现语言。“外师造化，中得心源”就是这种艺术感受的方法。

三、表现方法的基本要求

可以说，只有明确强烈的感受，而没有练就出好的表现语言，也不可能体现出好的艺术效果，这就叫眼高手低。反过来说，仅仅只有熟练的表现技巧，而表达的感受内容空泛单调，同样也不会打动人，即所谓手高眼低。这两种现象在我们实践过程中都可能会出现。只要对这个问题有所认识，在不断的学习中，反复调整它们的关系，逐步做到“心到、眼到、手到”，就会达到一个新的高度。

对表现方法的认识而言，下面几个问题是我们时刻会碰到而需要思考的。

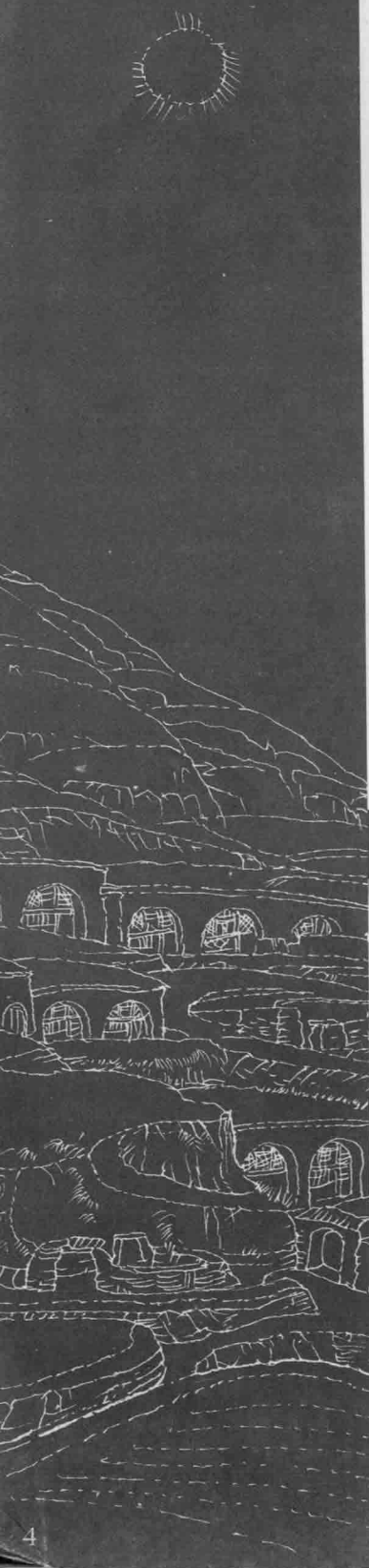
1、表现要有整体感

对这个问题的要求不仅在表现手法上，更重要的是在观察方法上。画写生时我们常说看得整体，才能画得整体，看到了形体，才能画出形体感。就是观察方法与表现方法关系的最好说明。前面所提的“三到”，其中“心到”就是体验感受，“眼到”就是观察力，“手到”就是表现技法。这是写生的基本规律要求，需要反复领会。

从根本上看，整体就是画面各种对比统一关系的总和。具体一点，也就是画面的各种素描因素的关系显现。如：明暗关系、结构关系、透视比例关系、主次关系，粗细、疏密关系，色调明度关系等等。要有整体感，就是要恰当地处理好这些关系的局部对比与整体统一。其基本方法是靠跳跃式地观察，反复地比较，来判断和把握，而不能钻牛角尖。一幅画中没有那一笔和那一局部的对与错，其正确与否取决于它所处的位置和所表达的对比统一关系的正确与否，画在该疏的地方就嫌多，画在非形体转折点的地方可能就是脏。而判断的依据就是感受的主体和整体的表现技巧的设定，以及在实际效果中的整体比较鉴别。

整体也不是大体的意义。写生总得从一个局部开始，而且只有越深入、越细致地描绘，才能更体会到整体处理的难度。整体是由局部组成的，而局部的描绘要服从整体全局处理，不是破坏整体感。如果局部的东西与表现的整体感不相关的话，可以舍去

虚掉,甚至舍去的可能是精彩的局部东西。因为只有时刻这样地把握整体感,效果才能得到控制,画面才可能深入下去。该画与不该画,应随时得到调整。

2、表现要概括

如果说整体感是要将画面的关系理顺的话,那么概括则是要求将画面关系进行强调取舍,以达到艺术的举要治繁、言简意赅的根本原则要求。

现实的景物千千万万,细节无穷,不可能全部都描绘出来。绘画最忌的是平均、照抄、模仿对象。绘画的表现应从物质的本质特征和感受的主体内容出发,对现实的形象去粗取精、去伪存真、大胆地略去不必要的局部以及和主题无关或相去甚远的细节,有意识地强调主要的东西和主要的感受,甚至可以主动地营造出一种强烈的虚实对比效果,达到简明扼要的艺术境界。

但概括不应是简单的表达,也需要复杂深入地描绘。它是对本质的主题内容的重视,对与此无关内容的扬弃。概括程度的不同,就产生了或简洁、或复杂、或明了、或含蓄、或单纯、或丰富等等不同的表现基调。

3、表现要准确

准确的要求有几层含义。首先要求准确表现景物的素描式因素,这是一个基本要求。第二,要求根据不同景物特点,用不同的恰当的表现手法去描绘,即“应物象形”。第三,“应物象意”是更高的要求,要准确地表达出自己的感受以及自己的立意和追求的境界来。

对准确的理解也要全面和整体,因为艺术的准确与现实的精确是不同范畴的概念。绘画的准确是相对的,中国画大师齐白石说过:太似又俗媚,不似又欺世,妙在似与不似之间。是对表现准确性的最高境界的阐述。

四、风景画构图取景的基本原理

1、构图线形

构图在画面中的形式体现是构图线。就是说根据感受,我们将要表达的内容,按一定的构图基本形式原则,组合成一种有节奏、韵律的线和形的趋势关系。所有的几何线和形,都可以作为构图的组织形式的依据。方、圆、三角、菱形、梯形、弧线、S形线、波浪形线等等。将这些线形关系按或对称、或均衡、或对比、或统一等等形式法则来呈现在画面中,这就是构图的基本原理。

所谓构图的线形关系,是指在画面中并没有明确的几何线形的显现,它或是景物组成的外形,或是画中主体景物的重要形体关系线,或是景与景之间似断似连的局部形象,它们在画面中组成一种类似几何线形的趋势。往往这种构图的线与形的关系,在一幅写生画中不止一条线和一个几何形式,而是很多线和形交叉在一起,这就要有整体观念,用对比统一的基本法则来处理,以主线带次线,用主形归纳次形,形成统一的形式。

2、取景

这里讲的不是一些取景的技法,而是取景的归纳组织基本原则。理解了基本问题,具体技法问题就迎刃而解。根据这些基本原则和自己感受的重点来确定采取什么样的构图取景方式就很容易了。

① 小景:小景构图线比较单纯,变化回合不多。近景和中景式的取景都可以组成小景构图,它们都有各自构图和表现的特点。

近景构图,可以比较细致、详尽地表现景物或者其局部特色。多用于收集生活道具等素材,表现的主题重点明确,描绘深入细致。

中景构图,能够完整地呈现一个景物与环境或与其景物之间的关系。内容较复杂,变化较大,构图线形的节奏也多些。表现时既要重点描绘,又要顾及整体的气氛。

② 大景:用近中远景的景物组成连续变化的宏大场面是 its 特点。其构图线形变化丰富、韵律节奏连续变化回合多。要求对感受的主体内容作丰富、整体、连贯地描绘。这个主体也可能是一种山形的动势,也可以是一组景物构成的形式节奏,也可以是一组小景的有机地连续组合等。在这种描述中,像交响乐似的要突出形式主旋律,也要注意副主题的呼应,更要有变调等丰富的处理;整体的气势、动态、意韵等都应照顾到,而不是只将单个景物孤立地拼凑成大画面。所以画大景是对我们的感受和表现能力难度的一个挑战。

五、画面造型的形式归纳

从造型因素方面来看,因工具的特点限制,钢笔画写生不可能全面抄袭对象。其表现有类似版画等黑白造型语言的明确、肯定、简洁的特征。下面的三种造型归纳方式在黑白的表现语言中是可以互相独立应用的,造成单纯的格调及明晰的风格;也可以混合使用,产生丰富多姿的形式意味。

1、线的归纳表现法

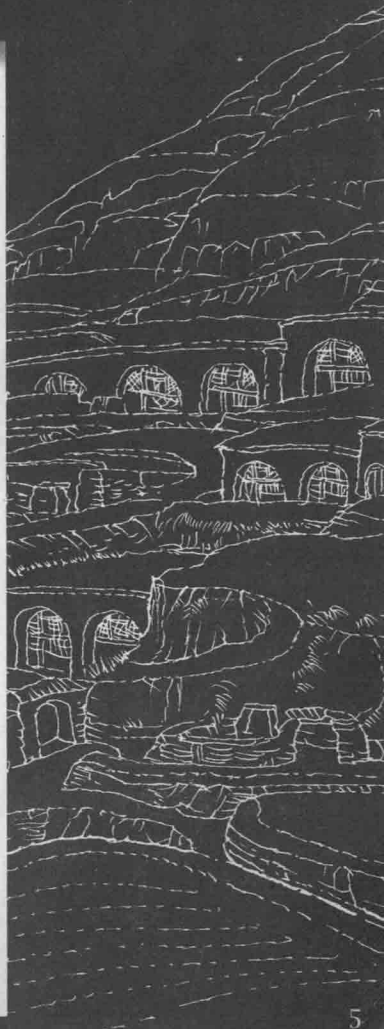
以景物的形体结构关系为依据的归纳方式,线是主要的表现形式。景物形和体的组成,就是我们描绘时常说的外轮廓和内轮廓的关系,其中内轮廓就是形体转折点和面所形成的。线的归纳是按照形体结构的变化、穿插、前后等等关系,以线的强弱、疏密、曲直、缓急来表现。这是一种较为写实的方法。还有一种类似装饰的线条归纳,比较有几何味的形和线来表现形体的边线与疏密关系,有一种平面感的形式美。

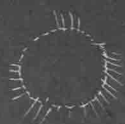
2、明暗的归纳表现法

是用不同排线组成的不同明度层次的块面或渐变去表现景物的形体关系的一种方法。也有两种手法:一是光影的明暗表现法,强调的是明暗的交界线和亮部与暗部明度区别以及光源的方向等。手法比较写实,节奏层次丰富,素描味比较足。第二类是渐变式的明暗表现法,其不强调光源的方向感和亮暗面的区别关系,只有造型边沿和形体转折处的层次渐变来体现造型,有一种饱满的平面装饰效果。

3、色调层次的归纳表现法

是以景物的固有色的明度层次和质感肌理的色调区别来表现造型关系的一种方法。这种黑白灰的色调层次块面,可以用不同的排线构成,也可以用各种的点来组成,从而形成或松散、或平整、或丰满、或浑然、或明朗、或微妙等的各类色调效果。这种手法多和前两种手法混合应用,如果独立使用应更有特别的效果。

六、画面组织的基本要求

从画面组织的表现来看，以下几个因素决定了表现效果的高低和艺术魅力的程度。

1、空间感

绘画的基本方法是在上下左右的二维平面的纸上表现出有前后的三维空间感，产生一种立体透视效果，使看似平面的画面能容纳更多的现实场景和生动的景物。在画面组织中，除了透视可以产生空间感外，线条及形体的高低、长短、大小、虚实、主次等因素也可以组织出一种画面的错视空间感，使画面明朗开阔。

2、层次感

层次感在画面中起着丰富效果的重要作用。除了在看似平面的层次中寻求各种变化，还要注意不同肌理感产生的丰富层次，后者更有绘画表现的意韵。

3、节奏感

画面中的所有素描式的对比因素，在一定的韵律统一之下，才可产生节奏。在一个画面之中，如何使各种类型的对比和纷乱的节奏元素，产生丰富而不繁、变化而不乱、生动而不散的主体旋律效果，的确需要很强的统畴规划能力。

4、疏密感

特别是在钢笔画的线描表现时，严谨而有条理的疏密关系是成败的关键。不但在互相衬托的景物之间，一疏一密地处理关系，更要规整好全局的疏密节奏以及疏与密之间巧妙地转换，才能产生严谨的秩序感。所以疏密有致，有条不紊是线描的基本要求。

七、基本表现笔法

钢笔画虽然使用的工具比较单纯，但表现的技法语言却是很丰富的，存在着各种可能性，这要在实践中作不断地探讨，这里归纳的只是一些基本的表现笔法形式。

1、点

钢笔画出的点，分为无方向性的点和有方向性的点。前者产生均匀的层次变化，后者产生丰富有动感的肌理。粗细不同的钢笔点又产生不同的质感效果。特别是粗钢笔有类似细毛笔的特性，可以借鉴国画山水的皴点法，其产生的笔法语言之丰富是难以想象的。而且，顺方向的点描和不同方向的交叉的点画，更具有完全不同的意味。

2、线

用钢笔可以产生类似“铁线描”和“游丝描”的挺拔清秀的笔法；粗钢笔的线条则可以有很强的金石雕刻感；可粗可细的变化笔法更可以产生强烈的节奏韵味。在粗的纸面上，用粗钢笔可以画出国画式的皴擦效果，画味浓厚。点状线产生的效果，笔断意连，有松涩潇洒的情调。线描的表现在中国传统艺术中已达到的高度，是我们借鉴学习的法宝。

3、面

用点和线都可以画出不同的块面效果。点产生的面很通透、轻松。点画的粗细不同，质地各异，有平稳的色调。排线产生的面，结实有力，层次丰富，形体感很强，很适合表现明暗效果。并且，单向排线，平滑细致；交叉排线，厚实浑朴；乱向排线，活泼奔放。

4、淡彩

淡彩也是钢笔画常用的补充手法。可以简单地记录一些风景的色彩和色调气氛，还可以补足画面的一些缺陷，对画面进行归纳和丰富一些气氛。淡彩描画的笔法不要太受钢笔线条的限制，轻松自然地淡彩。一般用水彩或国画等透明颜色为好，不要覆盖钢笔线条。

5、运笔

在表现时，不同的用笔方式对点线面的描绘出的效果也有不同的性质体现。

- ① 描画：对主体形象和主要的造型要素，多用中锋运笔来描绘，肯定明确，清晰有力，这种“工写”式的运笔有势有气，连贯整体。
- ② 皴擦：在烘托气氛，表达质感结构时多用侧锋运笔的皴擦来渲染效果，可以呈现各种层次肌理的虚形风貌。
- ③ 颤笔：或中锋或侧锋，似断又连的运笔方式，产生艰涩、苦辣、古朴的意味。起笔落笔，锋芒毕露，则铿锵铭刻，犹如雕成。
- ④ 游走圈画：运笔少离纸面，一气呵成地圈画出造型，似乎没有起落节奏，但运笔的急缓曲直中大有文章可做。
- ⑤ 乱线：特别是表现粗糙不平的质感、方向四射的肌理时，活泼、奔放的乱向运笔，在一定的范围内很有表现力。

6、画味

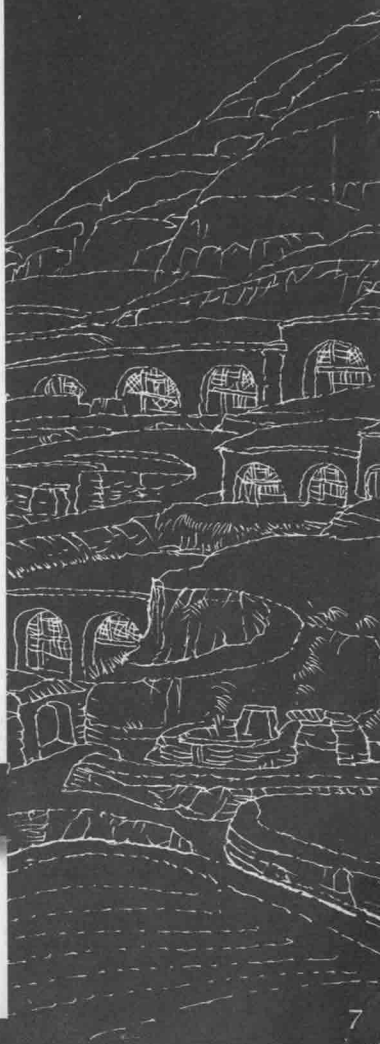
在表现方法中，笔划的描画勾勒的意味直接体现了一幅画的表现格调及品味。我们提倡的是质朴大方，高雅明晰；或是清秀雅致，严谨和谐；或气韵生动，浑厚有力的风貌。所忌的是甜腻、俗媚、浮滑、呆板的趣味。故画味，也就指表现手法所具有的艺术格调品味。下面的几点基本要求是值得思考的：

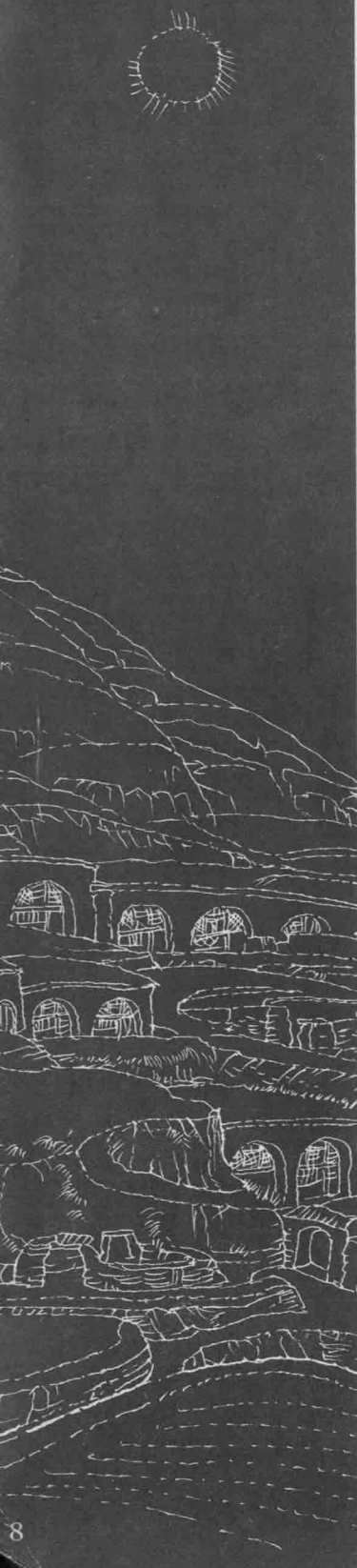
- ① 笔法要肯定、干脆、爽快、有力。忌磨描软弱无力，飘浮虚华。
- ② 笔法要有金石味，宁拙勿巧、宁方勿圆、宁涩勿滑是其基调。忌顺滑、甜俗。
- ③ 笔法要生动活泼，充满生命力。忌死板，呆滞。

这几个问题，是一个提高表现水平品味的基本趋势要求。同时，对这些问题的理解和方法的应用，也应有相对的观念，而不是走极端。例如，在表现时，有力过头就会死板生硬；拙涩过头就会粗俗；生动过头就会浮滑。所以在实践中既要把握总的趋势，又要在程度上适可而止，可以说，寻找这些平衡点，是一个在艺术表现上永远追求的目标。

八、钢笔风景写生的步骤

最后谈到的写生步骤，可以将前面所涉及的问题串起来，放到一个动态流程中去思考，在实践中去应用。当然这里的步骤也

不是一个一成不变的运作方式，在实际操作时，这些步骤前后交叉，颠倒掉转，同时顾及都是可能的。但是在认识上有一个秩序的范畴概念，能使我们作业起来比较有条理。

1、构思、立意

通过生活体验和文字、活动等各种了解，在明晰的景物形象观察之后，就会产生和积累艺术感受和经验，然后再将这些感受经整理、取舍、提炼出一个构思主题，确定一个主体的表现技术取向。

2、构图、布局

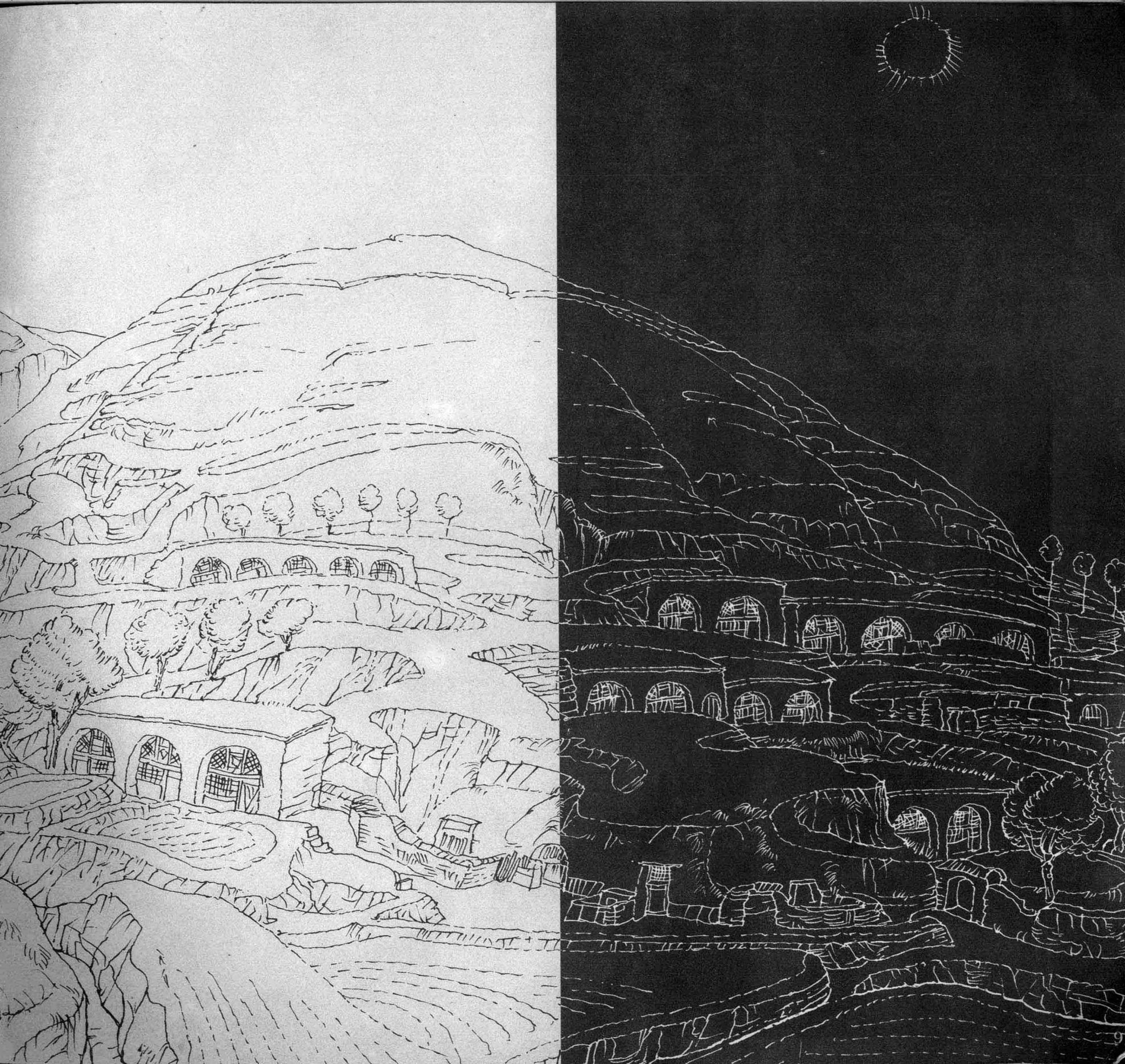
根据构思立意的主题内容，按照构图、布局的规律来确定构图的形式。开始布局时，线条要肯定明确，不求形似，抓大的动势。在构图中从外向里，从大到小，确定大形的比例透视关系和构图的线形关系。太复杂的形象构图布局，可以先用点画来标一些参考的位置，或用似断似连的线条画出构图线形关系。这时画的线表现的是与构图线形有关的景物的局部形象，不是概念的多余起稿线，因为钢笔线条不能修改。画线时要留有余地，但一定要有力度，简洁明了。如果一开始画就太像对象，到后面深入描绘时，这些线就会太弱、太局部，会起不到构图主线的作用效果，也就会失去构图布局的最初意图。很多人画风景，往往开始几笔不错，很生动优美，但到深入描绘时却越画越乱、越拘谨，这除了有深入描画的经验水平问题，很多则是开始布局时顾及的整体力度气势不够造成的。

3、深入描绘刻画

按照表现基本规律要求，从整体出发，从局部着手，深入地刻画丰富主体内容。概括、取舍、归纳、组织、画味、笔法、空间、层次、疏密、色调等等因素的处理，都是这一阶段所涉及的问题。这一阶段对画者是一个全面修养的考验。

4、调整、收拾

这个阶段可以是在画的最后，也可以在画的中间阶段的各步骤同时进行，是相当重要的环节。要求画者从整体出发，从最初感受的主题出发，来时刻检验表现是否达到了最初的立意，随最进行调整，以期达到理想的平衡点。太乱了就要收拾，太版了就要活泼，太散了就要归整，太空泛了就要深入细节描绘，太硬的画面就要加一些柔和的内容。实质上，调整是理顺所有绘画形式的素描因素的对比统一关系，以达到构思的最初感受要求。

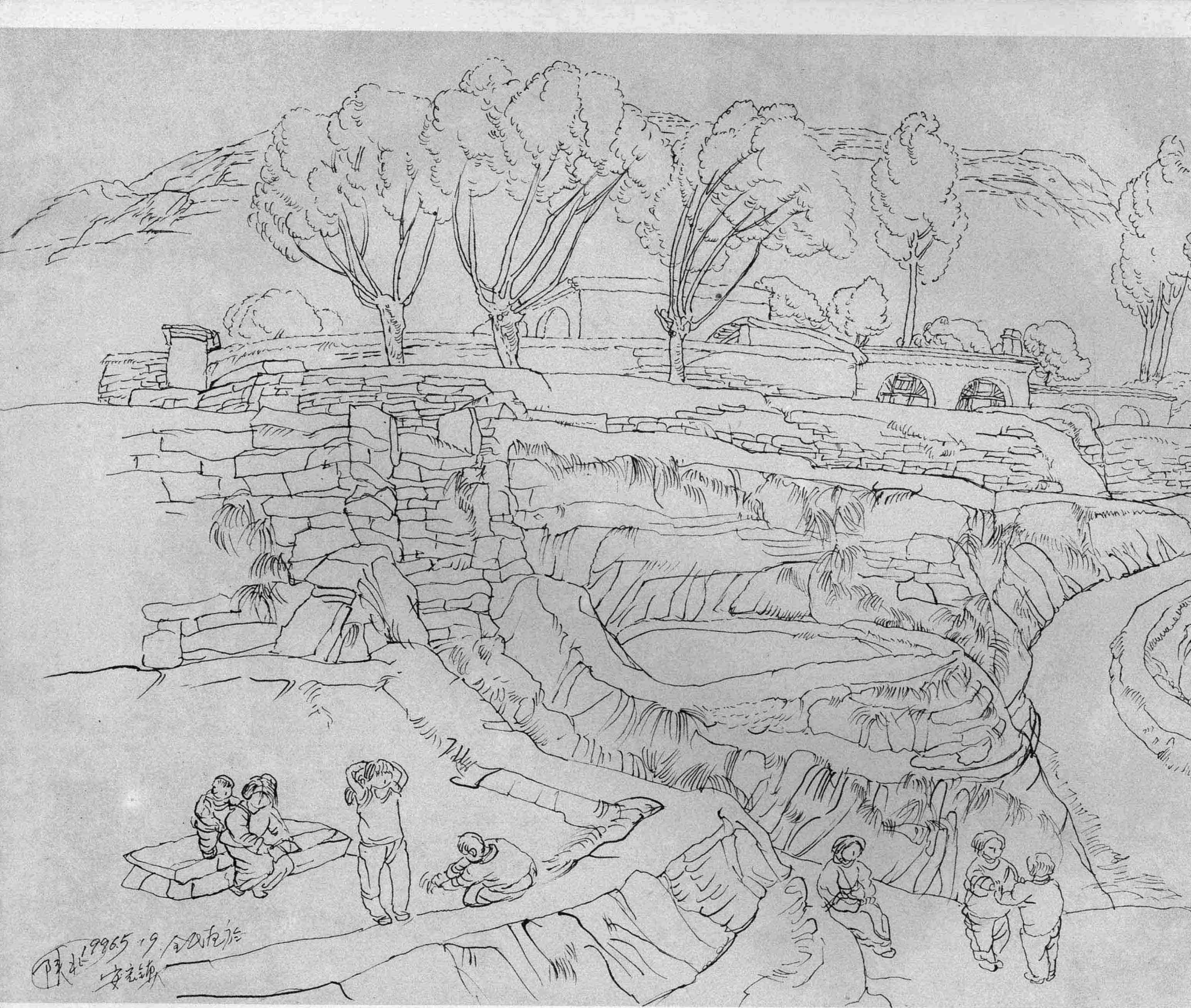

用短促的白描点线皴法来表现陕北崎岖的山村景色。所有向天的块面都以“疏”来处理，造成一种午时阳光耀眼的感觉和饱满的形体空间效果。构图上大面积的留白，使轻松的笔调也能表现厚重的山势。

1996.5.24
金永辉

图 1

宽银幕式的构图，要求有很强的整体气势和丰富的细节处理：山、树、田、路、窑洞，不同的质感与层次用不同的笔法来描绘。窑洞的结实、草木的轻松，既要有变化，又要有统一的笔调。点景小孩儿的生动刻画，给寂静的山村带来了一些活泼的情趣，似乎可以听到童谣的朗朗之声。