

高等学校设计类“十二五”规划教材

钢笔 风景写生

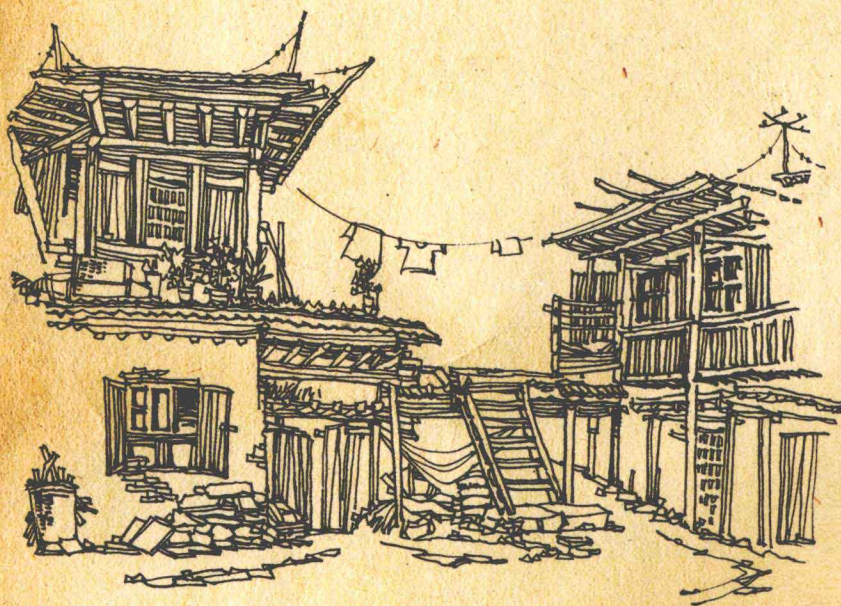
Pen-and-Ink Landscape Painting

秦凡 袁诚 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

高等学校设计类“十二五”规划教材

钢笔 风景写生

Pen-and-Ink Landscape Painting

秦凡 袁诚 编著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢笔风景写生/秦凡,袁诚编著. —武汉:武汉大学出版社,2011.8
高等学校设计类“十二五”规划教材
ISBN 978-7-307-08831-3

I. 钢… II. ①秦… ②袁… III. 钢笔画:风景画:写生画—绘画技法—高等学校—教材 IV. J214.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 108758 号

责任编辑:任仕元 责任校对:刘 欣 整体设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:湖北金海印务有限公司

开本:889×1194 1/16 印张:11.5 字数:425千字 插页:1

版次:2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷

ISBN 978-7-307-08831-3/J·158 定价:26.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

前言

20世纪初以来,随着现代美术与工业化生产相适应的造型设计学科的蓬勃兴起,更多的画家、设计师投入到钢笔画艺术领域,如今,在钢笔技法不断完善和钢笔工具不断科学化、多样化的基础上,钢笔画已成为一门有着独特审美价值的绘画门类。

由于携带方便、表现力丰富,在建筑学和艺术设计专业院校,钢笔可以说是使用最为普遍的速写工具。钢笔风景写生训练,主要培养学生对风景的快速组织与表达能力,从而引导学生进行方案构思、形象构思,为深化专业教学打下美术基础。从学习角度讲,由于钢笔线条落地生根,不易修改的特点,也成为速写中训练眼、手、脑三者协调配合的有效工具。如今各种现代技术条件都在快速发展,现代技术条件下表现方法的发展对传统艺术训练方式带来了考验,但现代技术条件的变化不能取代钢笔画表达人性化的特征。照相机虽然能在瞬间记录对象,但对物像只是客观“真实”的展现,无法做到提炼概括,设计类的学生需要具备敏锐的观察能力、概括取舍的能力、快速的构图能力以及蕴含其中的审美能力,显然这些能力是无法通过熟练运用照相机获得的。同时钢笔还是徒手快速设计表达的必备工具之一,因此在美术或设计类院校,钢笔画写生训练仍然是提高设计思维和设计表现能力的有效途径之一。

2002年我与袁诚老师合作编写的教材《钢笔画技法》,受到师生好评,从2002年至2006年连续六次印刷,以满足高校建筑类专业及艺术设计类专业教学需要。此次修订,在原教材的基础上,我们根据教学实践的实际,增加了理论部分对照图片,以便学生更容易理解和掌握。其中钢笔风景写生实例分析部分的内容,让学生认识在面对纷繁复杂的自然景观时,如何取舍、概括提炼,如何组织画面,如何对真实景物进行创造性的表达。相信该教材更具有系统性、可读性、针对性、指导性,这也是本教材的特色和优势所在。

本教材的编写体例,结合笔者多年从事设计艺术教育和速写实践的心得体会,选用了大量的速写图例,通过以图译文、以文解图、图文并茂的方式,系统介绍了钢笔风景画的形式语言及钢笔风景画的写生方法,包括自然风景和建筑风景,细致地讲解了各种写生对象的描绘方法,针对一些钢笔风景画作品进行符合教学实践要求的分析,希望从不同题材和形式的作品中总结出艺术的规律,以提高学生的欣赏水平。教学内容循序渐进,深入浅出,力图将可读性和实用性、科学性与艺术性融为一体。

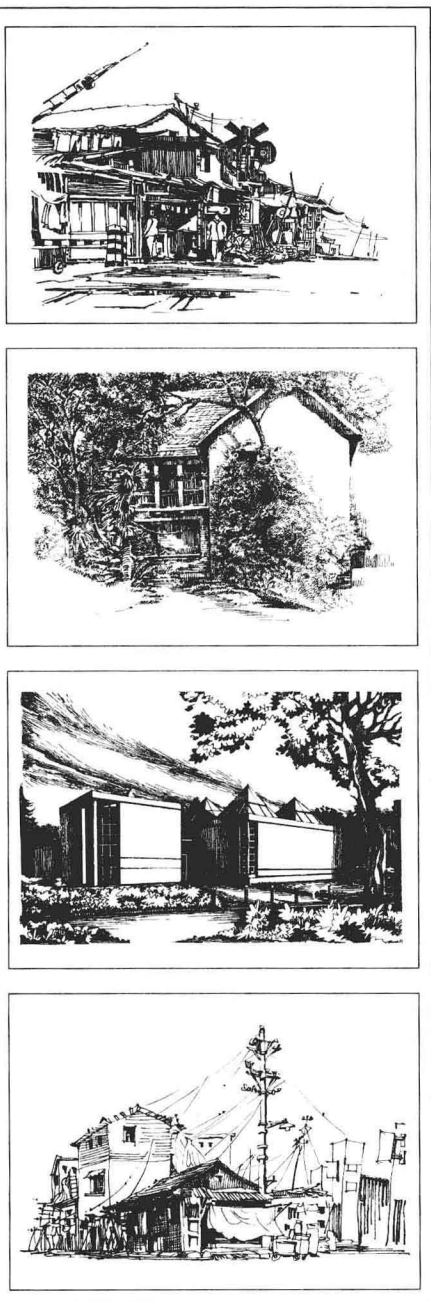
本书难免存在缺点和不足,希望广大师生及美术爱好者提出宝贵意见。

编著者
2011年4月

+++ ++ +

CONTENTS

目 录

第一章 钢笔画艺术概括

▶▶ 1

第一节 钢笔画的艺术特点

3

第二节 画钢笔画的工具与材料

7

第二章 钢笔画的形式语言与形式处理

▶▶ 9

第一节 钢笔画的形式要素

11

第二节 两种主要形式的钢笔画

24

第三节 钢笔画形式处理原则

27

第三章 钢笔画风景写生

▶▶ 41

第一节 了解透视常识

43

第二节 取景

46

第三节 自然形态的景物画法

48

第四节 建筑的局部画法

55

第四章 钢笔画风景写生实例分析

▶▶ 59

+++ ++ +

第五章 学习方法

▶▶ 67

第一节 学习钢笔画的诀窍 69

第二节 钢笔画学习过程中易产生的弊病和克服的方法 70

第六章 作品赏析

▶▶ 71

第一章

钢笔画艺术概括

第一节 钢笔画的艺术特点

由于使用硬质笔尖和汲（蘸）取墨水作画，必然带来了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，因而钢笔画是最简洁直观的表现形式。钢笔线条以其良好的兼容性，无论是单线勾勒还是以线带面或者与黑白相结合都能收到很好的效果，因此我们说线条是钢笔画艺术的灵魂（图1、图2）。

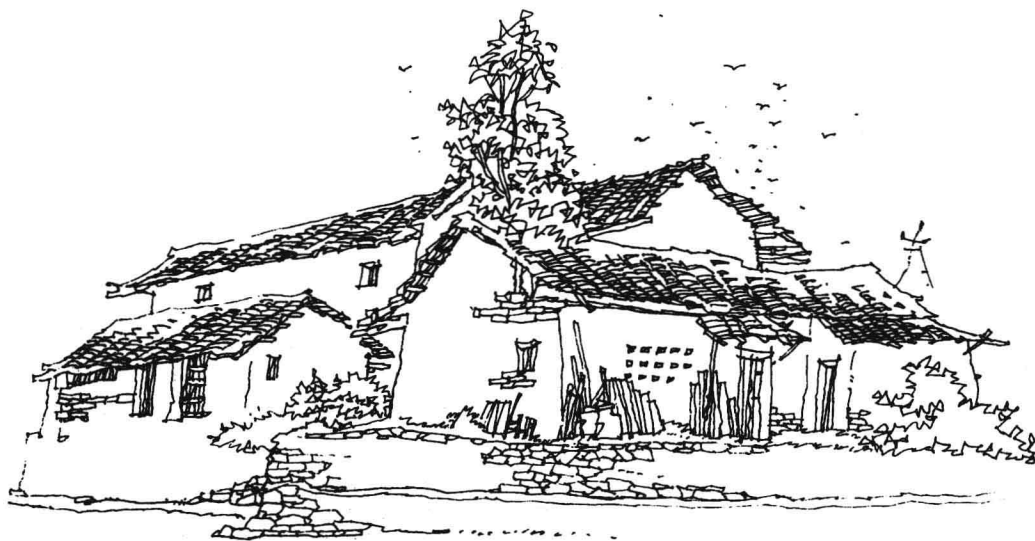

图1 《湘西小村之一》 秦凡

线条是钢笔画艺术的灵魂——用单线勾勒出景物的轮廓和结构，线条肯定、流畅

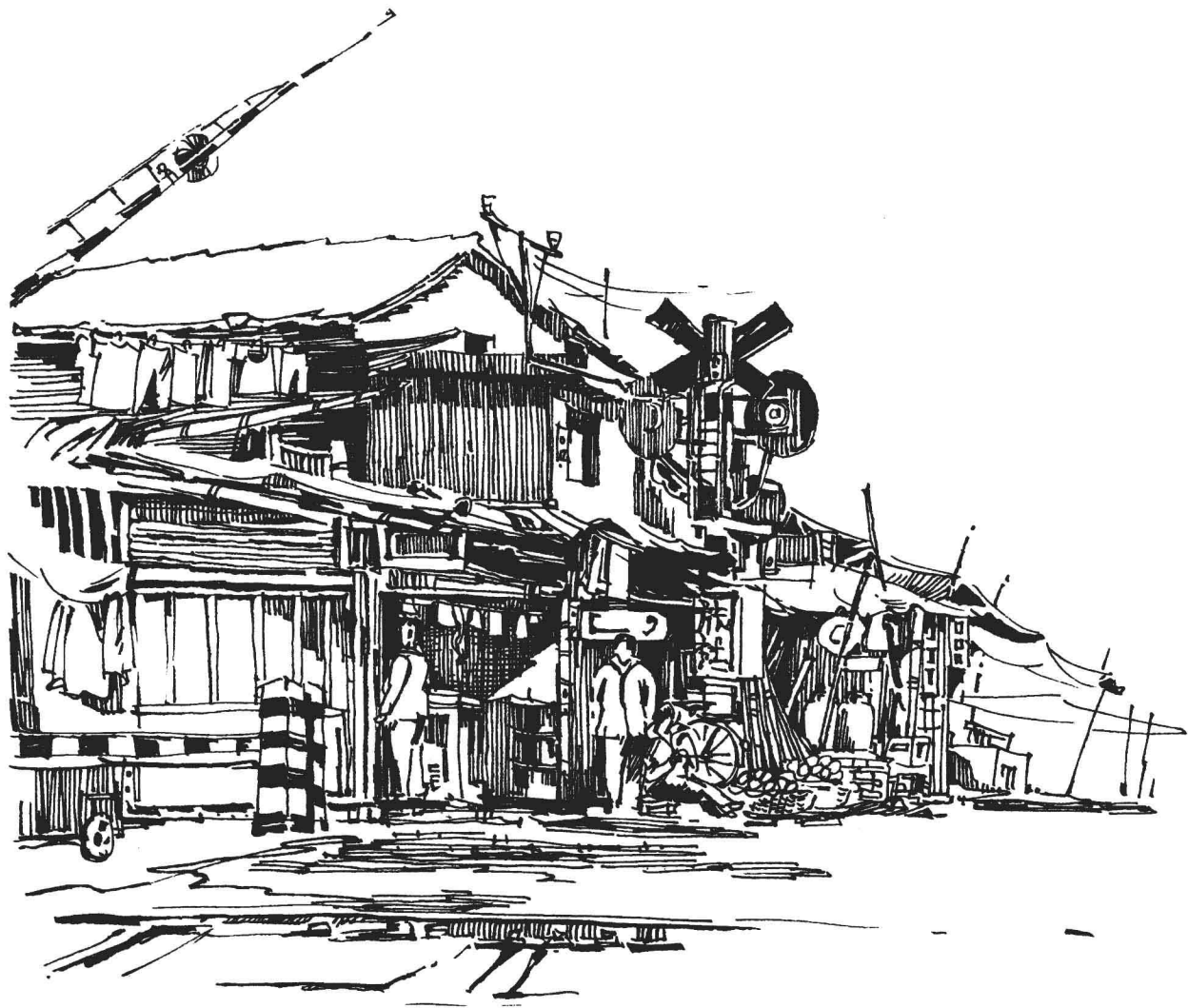

图2 《铁路旁的值班屋》 袁诚

线条是钢笔画艺术的灵魂——以线带面，利用线条的粗细、长短表现景物的主次关系

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。钢笔留在纸上的画痕是深浅一致的，因此钢笔画在色阶的使用上也是有限的，它缺乏丰富的灰色调，这是钢笔画作画的局限。然而正是这种局限使我们有幸将钢笔画归于黑白艺术之列（图3、图4、图5）。很多优秀的钢笔画往往强化色阶的两极，剔去无关紧要的灰色调。合理的黑白布局往往使钢笔画显得精练概括，赋予作品很强的视觉冲击力和整体性。这一点使钢笔画与版画有着天然的相似之处。在传统的黑白木刻中，由于工具材料与手工印刷精度的限制，使得木刻作品不苛求过多琐碎的灰色调，形成了木刻中特有的黑白语言。

钢笔画的黑白形式美特征，使钢笔画家们十分重视黑白正负间的图形关系。以黑计白或以白计黑是典型的黑白转换方式，笔者的很多钢笔速写小品，就是运用了这种方式，使简洁的画面表现出黑白互衬的形式美感（图6、图7）。

图3 《工地的休息棚》 秦凡

图4 《武汉小东门舒家街之一》 秦凡

图5 《丹麦哥本哈根艺术画廊》 秦凡

钢笔画属于黑白艺术，具有精练概括的特点，线条密处可看成黑，线条疏处看成灰，无线条处则为白

图6 《武汉小东门舒家街之二》 袁诚

钢笔画运用以黑计白或以白计黑的黑白转换方式，黑白相生，画面表现出黑白互衬的形式美感

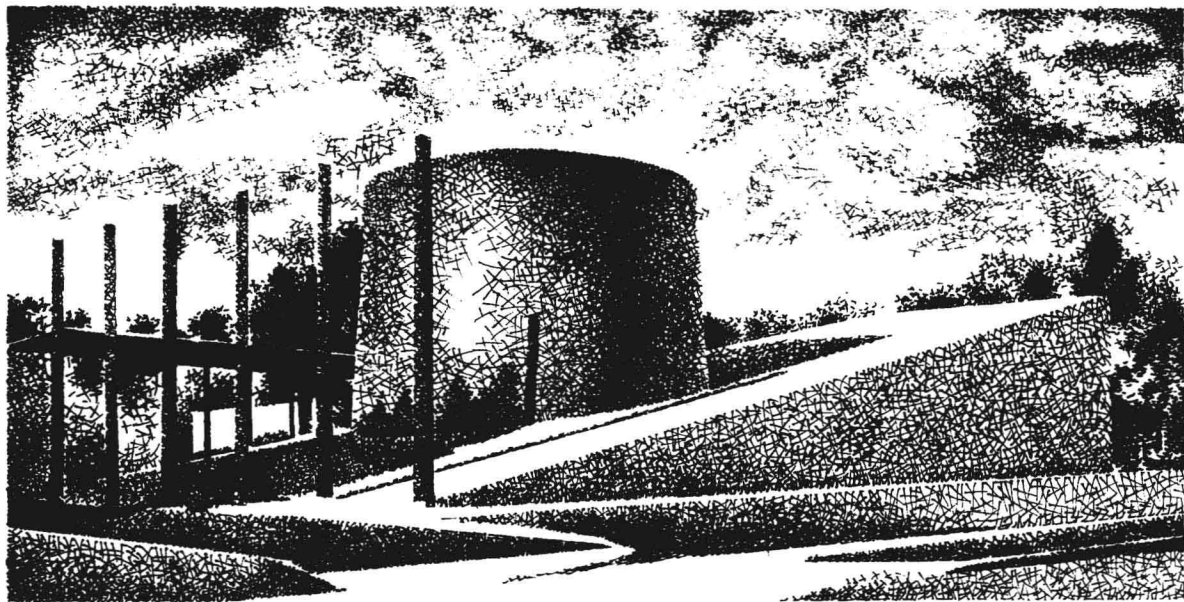

图7 《德克萨斯州休斯顿纳粹大屠杀纪念馆》 秦凡

第二节 画钢笔画的工具与材料

钢笔：钢笔是画钢笔画最基本的作画工具，最为常见的是日常书写的自来水笔。

美工笔：画家们为了在钢笔画中得到宽窄不同、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很好地适应速写的快速性和概括性的特点。

针管笔：针管笔发明于20世纪50年代，因其使用上的便利和精确性在工程制图上受到广泛的欢迎。针管笔画的线条挺直、流畅、均匀，精密钢笔画技法中常使用不同型号的针管笔，用其不同粗细的线形画出色调细腻的素描效果，如0.3mm以下的针管笔勾的徒手线条有流畅秀丽的特点。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。

“钢笔画”的称谓往往使初学者误认为作画工具仅为钢笔，其实不然，在传统的钢笔画作品中，使用各种蘸水笔是非常普遍的。其中使用最为广泛的工具是羽毛笔，它由鸟的羽翼制成，羽管的尖端被削成楔形，鼻尖处开缝，作画时空的羽管能储存一定量的墨水。羽毛笔绘制的线条富于弹性和粗细变化，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。今天这些笔都是自制的非卖品，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。

画钢笔画还有一些常用的辅助工具，如各种形状的毛笔、毡头笔、塑料笔等，甚至是硬树枝、小布块等在特殊情况下也可用来蘸取墨水作画。工具材料的扩展与更新，是个性化的画家在作画中不断追求钢笔画形式语言的结果。在掌握了钢笔画的基本原理和表现技法之后，选择符合作者自己审美要求的工具是应该得到鼓励的。

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暗对比，能使画面呈现出柔和的视觉特征。

墨水：一般情况下，钢笔使用黑色墨水作画。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。

第二章

钢笔画的形式语言 与形式处理

第一节 钢笔画的形式要素

1. 线条

线条在造型艺术中的运用与掌握，是任何一个画种的学习者都必须深入研究的。线的长短、曲直、方圆、粗细、疏密的运用具有很强的形式感和独立的审美价值。

开始学习钢笔画时，线条应该从以下几个方面去研究。第一，应该学习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（图8、图9）。第二，应学习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，轻柔婉转的线条则适宜用来表现飘逸飞扬的物态（图10、图11）。第三，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、疏密对比对画面的结构、布局也有很大的影响（图12、图13）。第四，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家心灵的感受，画家作画时的心态、情绪甚至是本人的气质、修养都会在画面的线条中得到反映。这是线条在心理情感层面的反映。

我们从袁诚的几幅钢笔画作品中，可以看到她已不满足于对物像客观真实的刻画，而更多的是追求线条在情感上的审美表达。《田野小景》系列速写用一种高度洗练的手法来表现，线条欢快、轻松洒脱，似在不经意间用粗细线条的对比拉开了空间层次，画面结构在纵向的线条和横向的线条对比中找到了平衡。画家在长期的艺术实践中形成了自己的独特线描语言（图14）。