

中国传统建筑钢笔表现技法

季富政 著

西南交通大学
一九九五年四月

目 录

前言	(3)
第一章、兴趣、观察、表现(图一—1—2).....	(6)
(一)兴趣	(6)
(二)观察	(6)
(三)表现	(7)
第二章、材料与工具(图二—1—2).....	(10)
(一)、钢笔	(10)
(二)、墨水	(11)
(三)、画纸	(11)
(四)其他工具	(11)
第三章、技法(图三—1—21)	(15)
(一)、画前试笔	(15)
(二)、点与线	(15)
(三)、调子与色彩	(30)
(四)、层次与虚实	(30)
(五)、体感与质感	(34)
(六)、结构与空间	(34)
(七)、光影与固有色	(40)
(八)、尺度与比例	(40)
(九)、重点与取舍	(41)
(十)、尺幅与大小	(41)
第四章、作画步骤(图四—1—31)	(45)
(一)、构图把握	(45)
(二)、透视与角度	(45)
(三)、主题与环境	(49)
(四)、色彩与表现	(49)
(五)、整体与局部	(55)
(六)、渐进与刻画	(64)
(七)、调整与处理	(74)
第五章、局部演示(图五—1—53)	(81)
(一)、屋基	(81)

(二)、屋身.....	(87)
(三)、屋面.....	(97)
(四)、树.....	(106)
(五)、山、石	(106)
(六)、水.....	(130)
(七)、地、路	(130)
第六章、作品赏析(图六—1—22)	(141)
(一)、冬日.....	(142)
(二)、幽舍.....	(143)
(三)、磨坊.....	(144)
(四)、山户.....	(145)
(五)、桃源境.....	(146)
(六)、碉楼民居.....	(147)
(七)、黄槐树下.....	(148)
(八)、泥碉.....	(149)
(九)、客家人.....	(150)
(十)、浓荫.....	(151)
(十一)、边镇.....	(152)
(十二)、桥头.....	(153)
(十三)、洞谷.....	(154)
(十四)、万绿丛中.....	(155)
(十五)、初霜.....	(156)
(十六)、春舍.....	(157)
(十七)、深巷.....	(158)
(十八)、老街.....	(159)
(十九)、盐神庙.....	(160)
(二十)、古城.....	(161)
(二十一)、江岸.....	(162)
(二十二)、小镇.....	(163)

中国传统建筑钢笔技法

前言

用西洋的钢笔作为绘画工具来表现中国传统建筑和园林。在近代是新鲜的事情。钢笔原来的俗称叫自来水笔。因其携带方便。遇事遇物可招之即来,或写或画。一管墨水能维持很久时间,表现很多内容。因此,这一先进的写画工具逐渐地代替了传统的毛笔。尤其是当代高节奏工业文明的快速发展,不可能象古人那样磨磨蹭蹭、悠然自得地磨墨展纸、然后细说开来。它要求我们快,准,又不乏趣味地表现对象。因此,用钢笔来表现事物成了一门专门的学问,并为广大民众所喜悦,尤其是青少年学生、急盼有这样的技法书籍面世。为了满足学子们和广大民众之殷切希望。经作者几十年的钢笔画实践与研究。于此奉献给社会。

本册子主要给大家介绍怎样用钢笔表现中国传统建筑和园林。立足点在绘画和建筑表现之间即不象纯绘画那样视神似和趣味为追求境界。也不象建筑表现那样,利用工具把结构和空间划割得难以体味到它的文化。本册子竭力追求绘画与建筑表现之间高度亲和,溶恰的时代感。不失去意境的渲染,更不失去结构的严谨。以整体思维的缜密逻辑统率整体的文化气氛。以整体的对象表现制约局部的艺术处理,做到画面内容与表现对象的真实性,一致性。又不妨局部概括和取舍。目的是让你在画前体会到真实可信又充满美感,能够细雕细凿耐人寻味,经得咀嚼。如果能达成唤起读者心灵对于传统建筑更深层次的热爱,看了觉得手痒痒的,非学好这门技艺不可。则更是求之不得的了。

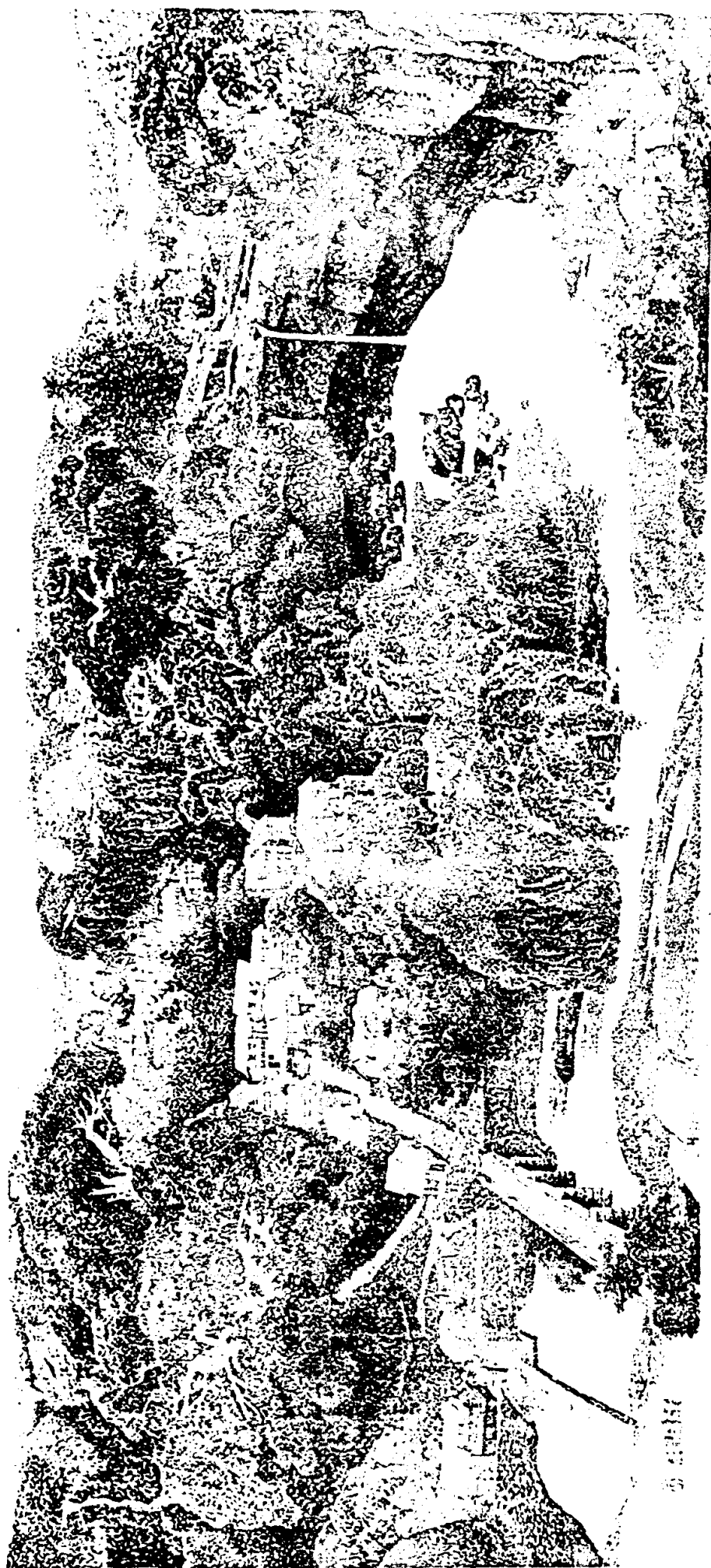
中国传统建筑,园林,历来是用同属传统文化的文房四宝,即纸(宣纸)、笔(毛笔)、墨(松烟、油烟)、砚(砚台)去表现它。似乎同出一脉。无可非议。效果自然天成。於是产生了专门用直尺作工具,以表现建筑为能事的界画,此因用了工具,工到极致。它在历史上的辉煌当之无愧。不过,它的制作程序,粉金沥彩的层层罩染,及带来时间上的耽搁,是现在谁也输不起的。此让专家们去研究吧。於是又有工笔和写意在不同程度的表现着建筑,众所周知,那是以线为主的表现手段。光影,材料质感诸多建筑要素往往被画种内涵,形式所制约,不得已而为之了。但是,这些传统的表现手法技能技巧,艺术处理,意境内涵等等。却给怎样用现代钢笔去表现传统建筑提供了永不枯竭取之不尽的源泉和借鉴。不仅因为钢笔也是用线去表现。更重要的是如何体验和学习前人对建筑 and 环境的感受。因为前人是在传统文化时代氛围中生活,耳濡目染万般无不受缚于时代。虽然精华与糟粕共存。然而精华部份,譬如:对事物的理解与表现,对意境的追求,画面虚实处理,技能技法的应用等等。都有极高的成就却是很值得我们下一番功夫的。又因为我们现在要学的是中国传统建筑画这一特定内容而不是西洋建筑画。那怕是换了一种工具。但从内涵上必须体现一种延续性。那么,你的画面效果才既有现代人的准确的透视、空间、结构、材料、环境诸方面的交待,又有虚实、疾徐、浓淡、主次多方面的描绘。这种现代观念与传统内容结合其实并

不矛盾。你愿意有兴趣去研究它,它就会举一反三地回报你。乐趣自在其中,你将越画越好。

前面讲了,钢笔之绝在于方便。在郊外画速写,在家中画长期作业,均可极尽情致。而当代各类硬笔,诸如马克笔,蘸水笔,泡沫笔等等又把此一画种推向更宽阔的表现领域,不过万变不离其宗。都是以点、线为造型的基本要素和形式构成。立足于钢笔为主的了解与学习再使用其他硬笔,只是换一下工具而已。因此作者呼吁,不宜一会儿换一种笔去画。怕到头来不得要领。因为毕竟这些笔又有粗细,力度,手感不同之分。

话又说回来,用钢笔表现中国传统建筑虽不是新鲜事儿。然而,认真地把它当回事来对待却是不多见的。泛泛谈用钢笔表现人物,风景,静物的技法书倒是不少。专门讲用钢笔去怎样表现传统建筑和园林的技法书,似乎鲜为少见。据作者若干年的经验。这里面各有不同的表现领域和内容,就内容决定形式这一美学原则来讲。至少形式上就有差别,更何况千变万化的内容。及所蕴含的背景。即是说表现传统建筑,园林有自身的一套表现法则,表现规律,表现手法。它虽然和其他领域的表现有着联系和借鉴。但其具有相对的独立性是不可否认的。自然就有一套相对独立的表现体系。我们今天于此介绍给大家的。更多的是不同於其他表现技法书的内容。因此,它不可能被其他类似技法书所取代。於是,更具备了可读有趣的学术性,和收藏性。不过又由於它是相对独立而不失去与普通技法的联系。它又具备普通性与典型性。即是说,认真学习,努力实践本书要求。不仅能画好传统建筑,同样也能画好西洋建筑,风景等。毕竟里面又是相通的。所以,凡学习者皆需灵活,触类旁通。

钢笔画发展到当代,必然形成一门独立的画种。它不仅能“尽精微,致广大”有着表现题材不受局限,刻画照样可深入细致的“大戏”风范。而它的单纯美是其他画种所不能替代的。钢笔画之美在于它以毫不含糊的点、线交织,组合成特殊的审美空间。并以点、线的数量致使磅礴与精巧的事物惊人地再现。因此一样可大画大作用大纸,小则更是火柴盒亦能容千里之域。大不失精致。小不乏气势。人间自然万象尽收画中不误。勿论形体的黑、白、灰、体、量、质。还是远、中、近、光、影、色。在钢笔尖下点与线的支配中、仍维妙维肖,动人情感。尤其是在表现中国传统建筑领域内,有着诸多方面独到的长处。譬如:小青瓦的屋面。它可以组成一丝不苟大片美丽的各层次灰色,又不失整体与局部的结构。它可以把木质的柱,壁等结构的纹路和风蚀状态描绘得淋漓尽致。同时,也一样可诉诸意境,渲染情绪,表达人生。因此,这特殊的具有无穷魅力的画种,前景是非常乐观的。

山水小镇长卷

(图三一一)

第一章：兴趣、观察、表现

一、兴趣

有朋友说绘画与建筑都是形象思维好的人才宜於学习。他们有兴趣，此话不全对。思维，虽然由大脑分区所决定的因素很大，但并不是一层不变的。世界上少见那种在一幅极为优美的画面前一点也不动情的人。虽然人对不同的题材、形式、内容有所择重。青少年生理上处在可塑性很强的发育段，对美的追求与渴望是无止境的。那些逻辑思维严密，数理化成绩非常好的青少年朋友，一样对美的事物倾心钟情。在形象思维上显得活泼而跳跃。意大利三杰，爱因斯坦，钱学森等等自然科学大家，不同时也是艺术家和艺术的强烈爱好者吗？他们在自然科学上的成就，不同时也受到创造性特质的艺术启迪吗？即是说，凡有成就的人，在逻辑思维和形象思维之间，是平衡的。要打破这种平衡关系，太固执一方的人，必然多为工匠和艺匠。这是一个有理想，有远大抱负的青少年朋友所不愿看到的结果。

具有形象思维属性的美术，是帮助青少年朋友建立对美的追求的一种具体而实际的形式。而作为美术的钢笔画，又是最简便的画种。它不象其他画种，诸如油画，国画之类，要很多工具，摆一大摊子才能进入角色。它只需一支笔，一张纸，一块画板即可挥洒自如。此於身兼其他学习与工作任务的朋友，实在是最好不过画种。它既可以掌握一门艺术，又可以此作为锻炼形象思维的工具。若发展得好，照进入其他画种领域不误。业余也好，专业也好，均可从中各取所需。而一旦你画多了，画好了积累了一大堆作品。回过头来巡览学习过程你会惊异你的艺术才能。暗地里、形象思维的能力也渐渐加强了。审美趣味也高尚了。说不定还会有一大套理论，经验，体会。评品别人的作品。发表“高深”见解。

兴趣不是与身俱来，总是通过一定途径建立。稳定兴趣的建立是产生意志力的良好土壤。中国传统建筑由於自身的结构，空间，装饰诸多关系。在怎样表现它的问题上，只要稍一马虎。就会前功尽弃。因此，它是培养稳定兴趣的最好途径。譬如：表现小青瓦的屋面。就不能大笔挥挥。只追求一个灰色的关系。而必须严格地找出小青瓦受内部椽子的结构影响。再结合透视诸多因素，一排一排一匹瓦一匹瓦地去画。再分远近组织深浅不同的灰色面。这样由此而来的长时间磨炼，自然就由兴趣产生一种意志力。当然，这不是叫大家把画画的时间都花在屋面的雕琢上。其实，一幅画的每一个局部的完成，道理和上面说的都是相同的。（图一—山水小镇长卷）

二、观察

观察，就是用眼睛看事物时，同时还要多动脑筋。大雕塑家罗丹有句名言：美的事物到处都存在，关键在於发现。问题的症结是“发现”。如何才能发现美的事物呢？有句很模糊的话叫训练眼睛。说它模糊是他只说到了事物的表象。因为人看事物时，分有意识和无意识两类。虽然两者之间有联系。然而，你要学好一门技艺，必须先做一个有心人。常常得

把它放在心上。不能朝三暮四。这样,你在看事物时才会有心,有意识,有情感。久而久之那些无意识落入你眼帘的事物,必然受到平时有意识积累的经验检验。审美判断力大不同於一贯的无意识。这也许才是训练眼睛的完整意义。以此看事物方可谓之观察。当然,这里有心二字,还包括多方面的修养。

世界如此多姿多采。也曾有个画家说过:画不好周围的环境不是一个真正的画家。此话虽偏激了一点,但也至少说明,周围的环境和你接触最多,在你大脑里产生的思考必然也多。於是就会产生表现周围环境的欲望。这似乎和那些一见钟情的美的事物有所区别。前者显得理性点,后者显得感性一点。都能激发人的表现冲动。大而言之,我们是生活在中华文化氛围中。这也是一种环境。而作为这种文化的一个重要侧面的传统建筑,无疑是这多姿多采世界一个极有表现内容的部份。因为我们对传统建筑的表现。那么,我们的着眼点观察面就必须放在这上面。使得观察更专业一些。诚然,整个世界的了解反过来又会帮助你的“专业观察”。亦不可死钻老古董。

传统建筑有很多精彩和华丽的局部,譬如塑有龙飞凤舞的屋脊和起翘的四角,夺人眼目的雕梁画栋等等。这些局部往往由於色彩的绚丽,姿态的奇异,很容易把人的注意力一下子就吸引过去。使得你忽略了建筑整体的观察。正如前面所讲。少了“有心”二字。然而,擅於观察事物的“有心人”,总是从建筑的整体着眼,他看到的是:建筑的大面貌,总的型体,或长或方的立体框架及由此变化的外观造型。然后才是由远及近,由大到小。由整体到局部,以及他们相互关系何在的层层递进的观察。这种观察是对事物充满了一种全面的理解欲望,有目的而不是盲目的。带着这种心境观察结果。不仅能记牢对象大体面貌和重点,亦可培养良好思维方法。以此深入到事物的局部了解,方显得条理清楚,有条不紊,熟习这种方法,逐渐就会找到事物发展的规律性。再以此去指导动手画事物,则事半功倍。反之,见到局部就开始画,看一眼画一笔,甚至於看一眼画十笔。还更有甚者,对物写生老把头埋着不看对象,可想而知其画面效果和对象的差距该是何等的大。所以,不管一座建筑它的局部装饰有多么精彩。就象一个少女的眼睛不管有多么迷人一样,若从那里先动笔画,一个初学者,注定这幅画是失败的。话又说回来,整体观察不等於无重点。观察事物也必须有视觉中心。绘画是瞬间艺术,它不可能把什么东西面面俱到,都全交待清楚。这也有违於人的视觉习惯。所谓瞬间艺术,即是和电影、舞蹈、音乐相对而言,它没有连续的时间和空间进行过程。它类似於电影定格,是静态地再现人的瞬间观察,亦是凝固瞬间观察的结果。因此,人对事物的观察总是某一点最清楚,其他部份都较模糊。这便是视觉中心。也是绘画着意表现的重心。其他部份的表现,都必须围绕重心层层减弱,减弱到重心突出又和特定环境极为谐调的程度。这才是整体观察带来的整体表现的完整意义。两者不是矛盾的。注意,重心范围究竟有多宽。如何界定,我们应根据以上原则把握。其灵活性又待实践中谨慎操作。

三、表现

观察是动脑筋,表现是动手。手由脑支配。什么程度的动脑筋观察直接影响动手表现的不同效果。初学绘画者也许很动脑筋但效果往往不尽人意。这里面除了方法尚欠佳之外。绘画有一个较长期训练过程恐怕忽略了。凡事欲速则不达。在善於动脑筋的同时入

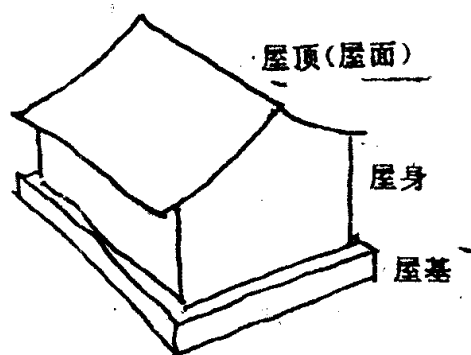
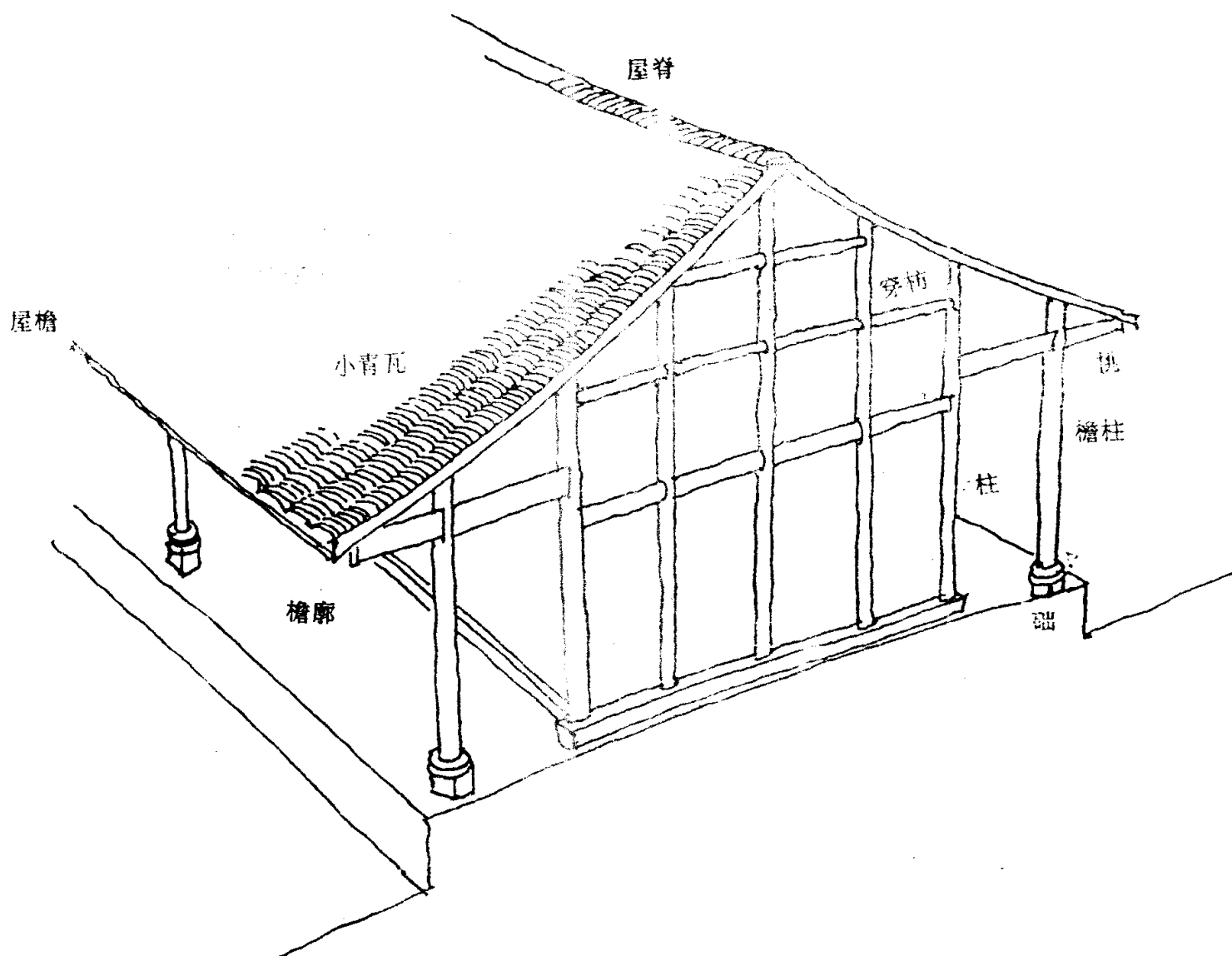
手绘画,即有了充分的思想准备。

传统建筑表现和纯绘画有一个最不同之处就是传统建筑必须依赖内部结构关系去完善外观的渲染。而纯绘画则多以表象感受和艺术哲学同构。这里并不是说建筑表现就不讲感受和艺术哲学的追求了。恰是说不仅要象纯绘画那样去追求,还更要对这种表象有一种从内在到外在科学认识观。即是说你的这幅建筑绘画作品。不光是弥漫某种作者欲表达的特定气氛,还能使人体验到作品内容在物质构成上的基本准确无误。这就给我们学习建筑画在结构认识上,重重的作了提示。也可以说更加偏重对结构的认识。至少,初学者一开始就必须两者并重。太偏颇纯绘画一面,大笔挥挥,效法大师潇洒气派。须知真正的大师亦是真正的结构家,意大利三杰的人体解剖学造诣,说他们就是解剖学家,亦当之无愧。因此摆在我们面前的任务,似乎更加重了结构学习的必要性和长期性。

一般的传统建筑结构,并不是很复杂的。他不是要求学了本课就可去作古建设计。良好的空间感知力,组织力,整体观察力可以一边画一边作些了解。自然,这种过程不是一蹴而就,时间上尚需长一点。任何事物都有一个由表及里,由浅入深过程,最后方能驾轻就熟。时间长一点有两种含意:一是画一幅画不妨时间长一点,即“笨”一点画,把精力多放在结构的推敲上,多找一找梁、柱、脊这些主干之间的大框架关系。然后以此铺开门、窗、檐、瓦等小关系。(见图一一2房架略图)

另一种含意是,量的时间长一点,量即数量,多画一些张数。有了一定数量,质量就会朝好的方向变化。不过,要提醒初学者;长期在一幅画上思索纠缠於结构,久而久之再灵性的脑子也会变得象结构一样呆板。怎么办呢?多画一些速写,纯绘画的速写,尽量胆大一些。不怕错就怕不敢画,不敢画错误永远不会出现,而敢画出现了错误,就同时产生了修正的机会,尽量自我制造错误与修正的“机会”。机会越多成功的系数越大。我们叫速写为短期作业。长短期作业相结合。即可保证结构的深入认识和表现不混乱,又不至於扼杀你宝贵的艺术情怀。当然,学习还有一个方法和借鉴别人的问题。学习别人可以心领神会,可以临摹优秀作品。前者择重以读画方式去欣赏。体会、分析、对比。后者偏重处理画面的技巧手法。诚然两者又相互依赖促进。所谓博览群家,博采众家之长也就是这个意思。

任何成功的后面都留下艰辛的劳作,懒惰和短视的兴趣都不利於造就辉煌的画面。在勤动脑的同时勤动手是学好一门技艺的关键。

图——2 屋架的略图

第二章、材料与工具

一、钢笔

“工欲善其事，必先利其器”。要把一件事情办好，工具的确是很重要的。不过也要看到，工具毕竟是听从人摆布的，再好的工具如果没有前面所谈的准备，恐怕也难成气候。下面介绍四类常可绘画的钢笔（图二—1.2）

1. 各种书写用钢笔：这种钢笔即常用来写字的自来水笔。分低档和点金笔尖高档两种。如果画画时你用力很重，讲究抑扬顿挫，尤其是速写，不妨用低档一点的，因为这样容易使笔尖发叉，可画出宽大的线条，但钢笔也坏得快，丢弃不可惜。如果讲究线条流畅，轻盈，能深入刻画细节，用力不重不轻，当然笔用好一点。勿论何种笔，画久了都会磨损笔尖。但是，一支笔画久了，熟悉了它的性格，往往不舍换新笔。有的把它打磨后再用。其实没有必要。为了运用自如，宜换一支新笔。有经验的画家总是经常改变笔尖正反使用方向，不仅笔尖磨损均匀，又可收到需要线条粗细变化的结果。钢笔好处在于经磨损，用得久，蓄存墨水多，既可以旅行野外写生，又可室内长期作业。

2. 各种蘸水钢笔：用蘸水钢笔作画的历史最久，它的优点是弹性好、笔尖细巧，可以自制笔杆安在上面。若画开幅大的画，甚至可以把笔安在吃饭用的筷子上画。作远距离操作。尤其是画环境、会收到意想不到的效果。它的不足是不能蓄更多的墨水、不便外出写生。还有磨损太大之后，笔尖更锐利，运行时常“挂纸”把画面划破。再则蘸饱墨水后，线条先很圆润饱和，较粗。墨水逐渐少起来后，线条就变得干瘪，单薄，纤细。这就需要我们把握好一个“度”。先画什么地方，后画什么地方，运筹得好，计划周到，画面效果绝不差于均匀来水的钢笔。蘸水笔最宜于室内长期作业。是钢笔画的主要选择笔之一。选择什么样的蘸水笔最好？则看使用人的习惯，不能一概而论。（图二—1）

3. 现代各种新产品硬笔：诸如圆珠笔滚珠笔，签字笔之类，还有较软的塑料笔马克笔，泡沫笔等。这些笔共有的特点是：笔尖缺乏弹性，手感不尽和钢笔相同，线条不会象钢笔可以产生粗细变化，更不易产生“钉头鼠尾”似的线条趣味。但它的线条润滑，流畅，也清晰可爱，也不妨试一试，掌握得好，摸熟它的脾气，相信同样也有很好的效果。另外制图用的针管笔，因必须垂直使用方可来水，作小幅速写效果尚佳。

4. 自制各类硬笔：不少人喜欢自制各种材料的硬笔，和把钢笔尖加工后再画。这无疑有良好的创造习惯。自制笔有芦苇笔、竹笔、鹅翎笔等。（图二—2）

芦苇笔制法是：把成熟后的苇子截选一段最坚硬的，用锋利小刀在顶端削一斜面再在斜面两侧削成普通钢笔尖形状，从中破出一道小缝即可使用。竹笔制法是：备新竹筷子一根，浸泡水中一昼夜，用刀片由竹筷方头一端依竹纤维方向垂直切入约一个笔尖长，以筷顶端为

面为单位先由上往下平行切入,然后由左向右平行切下。这样,筷子上端形成顺丝纤维状以造成具有吸水能力的虹吸“毛管”。然后不动外表光滑的竹青面,用刀将竹白面削成圆锥体的毛笔头形状,再用细砂打磨光滑,蘸墨水即可使用。这种笔含水量大,线条可宽可窄,生动别致。有时会收到意外效果。鹅翎笔的制法是:取大禽鸟翅膀一翎毛,先快刀削掉一端,然后由上切入开条小缝即可使用,这是一种欧洲古典画笔。极富弹性,柔曼迷人。这些年不少美术、建筑院系学生将老式粗墨大号金星笔的笔尖用钳子夹紧用力向外扭成45°角,使笔尖部份与纸面形成斜面接触,粗鄙自如,大小听便。加之胶囊大,蓄水多,极受欢迎。(图二—1)

二、墨水

什么颜色的墨水都可以,把多种彩色墨水混合起来画也行。不过,钢笔画以单纯中追求其多变的层次为特色,以清晰的点、线为造型特征。黑色墨水可沉稳地深到极致,由此可织组墨、白、灰丰富效果,而有彩色的墨水多属灰色明度,反倒没有黑色墨水来得有个性。碳素墨水仍是目前钢笔画家常用的首选墨水。它的纯度、明度、光泽度都好。含水浓度也适宜。且经日晒不易退色,利于作品长期保存,对印刷制版亦属最佳。当然,再好的墨水如果用后不扭紧瓶盖,任其挥发。笔用了又不清洗笔尖,也自然会给绘画过程增加麻烦。

三、画纸

勿论什么纸上作业的绘画,画家都是非常考究纸的广泛特点的。钢笔画亦有对纸偏重的独特要求。常用纸大致有如下几类:道林纸类(暂把制图纸,细纹水彩,素描纸也归入此类)有色纸类,包括淡黄,淡兰,淡褐等。工业纸类,包括200克玻璃卡纸各类铜版纸,照相纸。勿论何类纸,首先要看纸的克数和密度。克数多则纸较厚,密度和强度都较好,反之则较薄,纸质易脆,不结实。所以初学者宜画克数多,密度强的一类纸,即120克以上的纸。再则要看纸的含胶量和吸水性:含胶量高的纸,纸面倒是非常光滑,可是对于墨水的附着力较差,且不易干,不小心会擦污画面。若有经验把握,亦可作特殊题材的表现。吸水性强的纸一般即含胶量低。墨水着在纸上很快被吸去,并出现浸湿效果。若用此类需特别有经验。第三就是看纸的光洁性和纹理:什么纸都有光洁度的问题。则看人的兴趣。初学者不妨都试一试。找出自己最适宜的部份,而纹理的选择就需认真对待了,有的水彩纸纹理特别粗大。不宜画钢笔画。因此,纹理仍以细密为佳。作印刷用的铜版纸各种克数均有,光洁平滑,着色力又好且色泽富贵,线与点在纸上的均匀肥厚,光亮感人,黑白分明,使用的人越来越多。玻璃卡纸是新产品,性能和铜版纸差不多,画大幅作品也可以出现生动场面。也不妨一试。

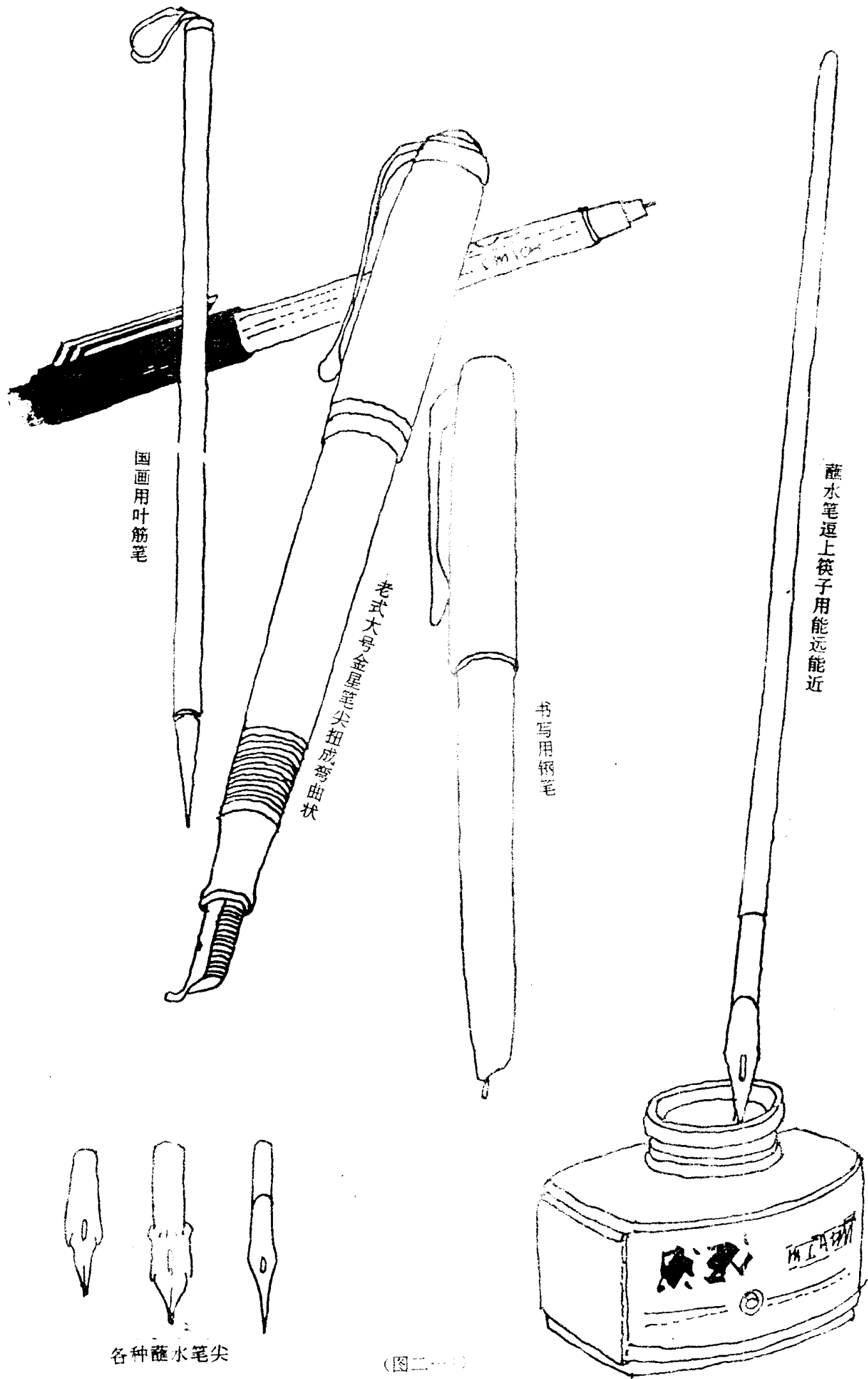
四、其他工具

毛笔:画到大面积黑色时,为加重黑色的凝重,沉着。用毛笔可强化画面气氛。但不能代替钢笔画线。只能在大面积和点上作些弥补。前提是不能破坏钢笔画的固有特点。毛笔以中国画的狼毫笔,诸如小叶筋,点梅笔为好。

吸水纸:不小心滴了大滴墨水在纸上,可用专门的吸水纸和生宣纸吸去。仍有痕迹,尽快再滴干净的清水在原处不断用纸再吸去,直到较洁净为止,不过,这种办法在含胶量高的铜版纸上收效好一点,但是滴水面积的光泽就失去了。其他纸则效果不如人意。关键是绘画过程中应尽量注意不至如此,是能做到的。现在市场上卖的新产品“修正液”,小面积使用,效果亦佳。

小刀:可作笔用刮出少部份特殊效果,诸如草丛、老树皮之类。切不可乱用。

缩小镜:画到快完成时,可通过它窥视整体效果,以便修改,近视眼镜片可作此用。

甲

甲—苇笔

乙

乙—削尖的小棍

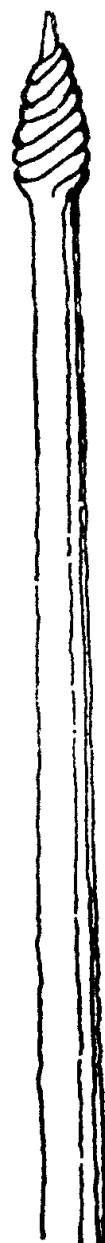
丙

丙—稻草管

丁

丁—圆头编纹的小棍

戊

戊—螺旋尖玻璃棒

(图二—2)

第三章 技法

一、画前试笔

有一种说法是：边画边练技法。这样作不是不行，只不过走了变路。如果画之前能对笔与纸、笔与墨水、纸与墨水的关系先作一些实验性的游戏，逐渐摸熟它们之间的规律，以后画起来就方便多了。譬如：什么样的笔和什么样的纸配合为最佳搭配，画起来最为得心应手，墨水的浓度怎么样？买回来放多久？沉淀情况如何？先在纸上画一画看看，如不太流畅，显然应换一瓶新鲜墨水为好。还有你的笔好不好使用，运行状态如何？等等，都是画前试笔应予以重视的。

钢笔画的形式构成核心是点与线。点与线是人的思维轨迹，要把丰富复杂的思维诉诸于画面，再现你欲以动人的情怀。没有点与线的审美能力以及点与线的组织表达技巧，再美丽的想法也是枉然。任何钢笔画面都是由深深浅浅的色块谐调成整体的，而色块通由点与线或堆积色点或排列线条组合而成。不能小看这些“堆积与排列”，其效果是否疏密有致、生动自然，流畅而富于节奏、严谨而不板滞。试想，要达到这些特定的情绪表现，甚至简单的造型，没有娴熟的技巧行不行？因此，有必要对它作更多的了解。之前，不妨用笔在纸上随意作些点、线的游戏。（图三—1，甲，图三——1乙）

二、点与线

点：作为具有普遍意义的形体形式构成因素，跟线一样同样具有无穷的表现力和审美魅力。以往在点的表现力的挖掘上，似乎很不够，一说到点，往往就是小园点、大园点几个比较规范的范围内。其实，点的表现力不仅和线具有同等的效力，更具有某些线不能取代的特殊表现力。譬如：松驰斑驳的土壤，平沙浩缈的河滩，依稀迷茫的天空等等。甚至於一整幅画，画面上全是建筑体，都可用点去表现。那么，在点的形式上，就不是很单一的小园点，大园点了。绘画上点的含义不同於数学上关于点的定义。因此，我们尽可在点的形式上充分发近想像。古人在总结点的经验上是非常突出的，在《芥子园画谱》中，仅“个”字点，就有很多种，诸如单线的，双勾的竹叶图三——5形同“个”字。我们就叫它个字点。当然还不仅如此。因为我们侧重在传统建筑表现方面，多借用传统国画表现手法和形式，这种文化观念上的贯通一气，利于画面谐调、利于建筑表达的“传统”意蕴。话说回来，用现代钢笔画点，我们不妨取出如（图二——1）

中的几种笔、象图（三——1甲）那样，先游戏般地打些点看看，充分感觉手的力度，钢笔尖运行的方向，角度，快慢，以及由此产生的纸面上点的不同变化。根据你的审美感觉去支配，去不断调整点的大小、疏密、厚薄、肥瘦等形状。进一步、用不同种类的笔，依照（图三——2）至（图三——8）的模式再作若干点的实验。须知的是这种临摹似的游戏同时又派生出谨小慎为，亦步亦趋的胆小作风。这是学习任何技艺的大敌。可贵者是胆量敢於下笔、敢於不断地摸索，敢於在笔与纸、笔与墨水、墨水与纸的关系中体验出一套自己独特的表现

手法和领域。因为,点毕竟是一种形式,工具、语言、符号。而关键所在是今后的画面中,它应该用在什么地方最恰当,最具表现力。所以,游戏时,不妨多“枯燥”地画几张,多动脑多体会,多问几个为什么。

线的表现当然比点应用得广泛。表现力强可达无微不至,表现快亦可画大幅创作。勿论多么微妙的层次,纷繁的结构,通过它有序的安排组织,均可再现事物神态。然而,表现传统建筑的线和西洋钢笔画的线似乎在表现意识,手法,形式,内涵诸方面又有一些区别。中国人画线受国画毛笔画线影响极深,尤其是毛笔中锋画线的影响。古人历来重视线的趣味。不仅是书法,金石,绘画,雕刻等方面都有着广阔的线的表现世界。但古人更看重的是——一条线是否有生命力,是否能反映出一个人的学养和经历等等。此固然与中国笔、墨、纸、砚有关。因而才有了一条线的浓淡,枯湿、疾徐,即线分五色的关系。然而,它所蕴含的丰富表现领域、毕竟是西洋线文化所望尘莫及的。即如此,为何不可以用西洋钢笔去意度它,继承它适用于西洋工具的部份呢?尤其是同出一源的传统建筑表现。当然转过头来看西洋用线的表现,也同样有很多优秀的表现值得借鉴,尤其现代人科学的三度空间素质已不满足古人空间意识的贫弱。这就给传统建筑钢笔画提供了中西技法合璧的天地。於是我们看到很多中国人画的钢笔画里那线条中总游荡着炎黄子孙的灵魂。一看便知是中国人画的。就是画的纯粹西洋建筑也如此。因此我们在作线的练习时,不妨两类都试试看。先用不同的钢笔象(图三——1、甲、乙)那样,较随意地在纸上画一画,注意体会各类笔与各种纸的关系在手感不同的情况下产生的不同线条效果。包括运笔的部位,角度、快慢、挫顿、幅度等方面。象这样随意的练习,是导入规范练习第一步,除了获得感性的画面外、因其随意、往往放得开手脚、胆量大,画的线显得自然生动。如果有一定的形体约束,线的排列则必须慎重行事。因此线又显得呆板。所以不能小视第一步的随意性练习,如果能将随意的自然生动效果揉进规范的尺度,那么,你的画面就灵动了。

根据以上原则,我们接着做中国画似的线条排列和练习、然后接着再做西洋素描似的。中国画用线讲究内在力度感受、运笔稳、慎、不急不慢,线条饱和圆润,辟如直线(图三——9)它就不象西洋用线,感觉是以直尺画线作为标准,这也是中国画中用直尺的界画何以冷避的原因之一。因为使用工具形同在人与自然之间设置了一道内在沟通的障碍、他们之间的对话就谨慎而规范了。而一般钢笔画徒手画线,追求类似国画中锋用线的纯真自然,就是很规范的排列也如此。(图三——10)如果要应物象形或提取特定表现对象的形象特征来表现,则更是这种线的拿手好戏,辟如,木质门壁,树干梁柱,家俱等,(图三——16)它干脆用木纹去诉诸材料的质与色表现,让人通过这种特征去把握建筑是什么材料做成。(图三——11)这也是中国画神形兼备最高美学原则的具体表现。

西洋用线讲究直露、如若其人。痛快中有气势。它基於严格的空³间关系、以黑、白、灰的大色调作为认识事物和表现事物的准则。(图三——13)因此,对一条线的趣味究竟如何,少有涉猎。具体应用上只是以线作为塑造块面的形式因素,而直接用线的速写作业中。线的趣味就远不如中国画的用线那样学问渊远了。但是它的科学性和激动人心的视觉效果,却是我们在表现传统建筑中应认真学习的。在(图三——12)中。其灰色面用线排成之后,进可再画深一些,退亦可更浅。呈显出极大的伸缩性和表现张力。它在传统建筑表现中有很大的应用空间,尤其是环境、如果不着意去精雕细刻。在一张短期作业中,亦可全部