

钢笔画

技法与表现

孙群 著

钢笔画技法与表现

GANGBIHUAJIFAYUBIAOXIAN

孙群 著

机械工业出版社

本书汇集了作者多年来从事钢笔画教学和创作的经验和成果,讲解了钢笔画的许多表现技法。书中还对每一幅作品进行深入浅出的解析,并对国内钢笔画的发展状况进行了探讨。本书不仅可以作为建筑、城市规划、园林、景观设计等专业学生的学习参考书,还适用于从事钢笔画创作和对钢笔画有兴趣的美术工作者。

图书在版编目(CIP)数据

钢笔画技法与表现/孙群著. —北京:机械工业出版社, 2012.5 (2012.8 重印)
ISBN 978-7-111-37518-0

I. ①钢… II. ①孙… III. ①钢笔画—绘画技法 IV. ①J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第027150号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:赵荣 责任编辑:赵荣 林静

版式设计:霍永明 责任校对:潘蕊

封面设计:张静 责任印制:乔宇

北京汇林印务有限公司印刷

2012年8月第1版第2次印刷

210mm×285mm·9.25印张·8插页·291千字

标准书号:ISBN 978-7-111-37518-0

定价:36.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010) 88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

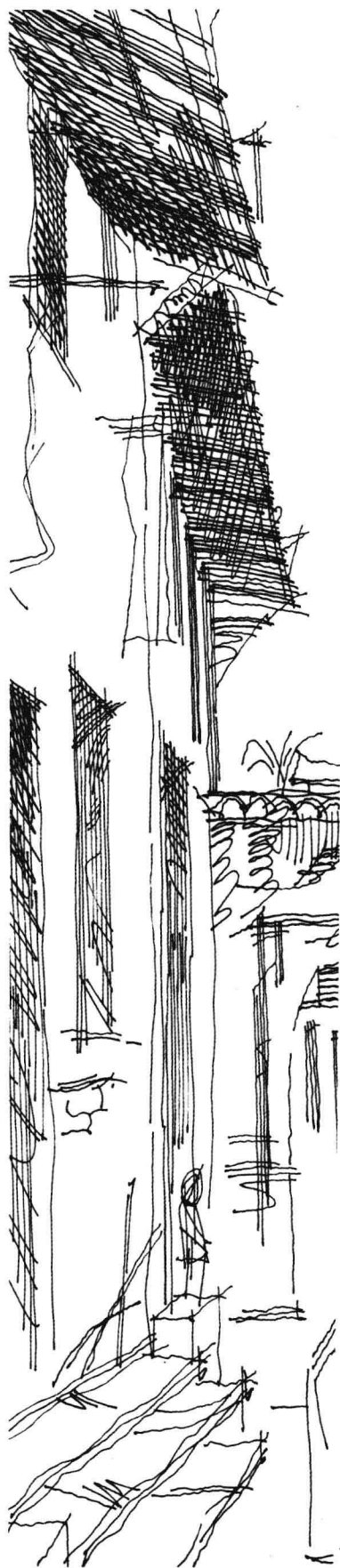
销售一部:(010) 68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010) 88379649

读者购书热线:(010) 88379203 封面无防伪标均为盗版

自序

我读高中时，有一次在书店里偶然看到一本上海画家周君言老师的钢笔画册，当即就被书中精彩的钢笔画所深深吸引，普通的钢笔居然也能画出如此优美的作品，令我感到惊讶。于是，我很快就迷上了钢笔画，同时参加了市中学生风景画写生比赛，还获了奖。

上大学后，由于学的是装饰绘画，平时画钢笔画的机会很少，可没想到毕业之后到建筑系从事美术教学工作，我又重新开始了钢笔画创作，而且一画就是十多年。刚到学校时，按照教学的安排，每年带学生外出写生都是画些古民居，起初对这些陈旧的建筑没多少兴趣，但随着时间的推移，逐渐对它们产生特有的爱好。

我喜欢画民居、桥梁、树林、山峦、流水、雕像等。平时除了上课、外出采风、考察与写生，其余时间一般就在画室里作画、读书。读书与绘画是分不开的，文化素养是绘画艺术的重要基础。绘画是一种精神劳动，作者需排除各种杂念，这一点我深有体会，佳作往往是在饶有兴趣、心情放松的状态下完成的，有时绘画的灵感就是在不经意时，突然间茅塞顿开而获得的。

明代著名书画家董其昌认为“行万里路，读万卷书”方可成为画家。行万里路就是指作画需“师造化”，许多有成就的画家，经常游览各地名山大川，黄宾虹、李可染等先生的足迹遍布了祖国的山山水水。虽然读万卷书颇为艰难，但行万里路倒有可能实现，我每年都要数次带学生外出，这十余年来，去过不少地方。因教学的对象是建筑系的学生，所以除了写生外，还会考察当地的古民居状况，以及民风民俗。有时也会叫上几位朋友，到周边的古村落旅游、采风。通过不断的参观与考察，我从中感悟到古人的毅力与智慧。

作为一名建筑系的美术教师，一辈子要和各种建筑打交道，除了读些绘画理论的书外，还得读有关建筑方面的书籍。潘天寿先生认为画家需具备5个条件：①品德要高尚；②理想要远大；③要有真知灼见；④渊博的学问；⑤丰富的生活。这也是我努力追求的目标。在十多年的时间里，我对钢笔画进行了多种尝试，既画黑白钢笔画，也画彩色钢笔画；作品中有写实性，也有写意风格，我力争不断拓展钢笔画的表现手法

多年前我曾出版过两本有关钢笔画的书，但仍有诸多不足，如今又挑选出两百多幅画编辑成册，借此重新审视自己，希望对

往后的绘画创作有所帮助。古人曾说：“书到用时方恨少。”我在写这本书时深有体会。虽然书名是《钢笔画技法与表现》，但书中对作品的分析，不仅仅是钢笔画表现技法的探讨，还包括对所画景物的感悟以及自己美学观的探究。我一直认为绘画如果只关注技法，那是不够全面的，表现技法必须为审美思想服务。

在我习画的过程中，要感谢福建师范大学美术学院的翁振新、李豫闽、徐志坚、俞梦彦、陈明谋等教授和中国钢笔画联盟主席李渝基先生、福州外国语学校的黄鸿恩老师以及我的家人的支持与帮助。同时，书中在介绍景物的背景时还借鉴了相关资料，借此表示真诚的感谢。由于水平有限，书中难免有错误之处，敬请读者多加指教。

孙 群
于榕城

目 录

CONTENTS

自序	
第一章 钢笔画概述	1
第二章 钢笔画的历史发展轨迹	2
一、古典钢笔画	2
二、近代钢笔画	3
三、现代钢笔画	4
四、中国钢笔画	4
第三章 钢笔画的工具及材料	6
一、钢笔	6
二、纸张	7
三、墨水	7
四、其他工具	7
第四章 钢笔画的基本技法	8
一、线条、笔触与明暗	8
二、基本景物的表现技法	10
三、选择绘画主题	17
第五章 钢笔画教学的经验与体会	18
一、向书法学习	18
二、向国画学习	19
三、速写	20
四、默画练习	20
五、钢笔画创作	21
第六章 钢笔画创作观念	23
一、线条——以书画线条入画	23
二、调子——丰富黑白灰的明暗调子	23
三、肌理——笔触的肌理效果	24
四、形神——以形写神、以形写空	24
五、古意——追求永恒性	24
六、空灵——淡泊的境界	25
七、妙悟——心灵的感悟	25
八、写意——性灵的抒发	25
九、圆融——“技”与“道”的统一	25

第七章 钢笔画作品赏析·····	27
一、钢笔白描·····	27
二、写实钢笔画·····	57
三、写意钢笔画·····	79
四、精细钢笔画·····	106
五、彩色钢笔画·····	141
第八章 当代中国钢笔画语言探索·····	153
一、写实性钢笔画·····	153
二、象征性钢笔画·····	154
三、幻想性钢笔画·····	154
四、写意性钢笔画·····	155
五、装饰性钢笔画·····	155
六、彩色钢笔画·····	155
七、钢笔速写画·····	156

第一章 钢笔画概述

钢笔画是一种具有独特效果且富有创意的绘画形式。由于它使用的工具简单，绘制方便，笔触清劲，线条既刚硬又有弹性，均匀流利，画面对比强烈，光感鲜明，具有较强的表现力，所以经常被美术家、设计家和建筑师用来创作连环画、插图、装饰画和建筑画等，并逐渐扩大到诸如工业设计、建筑设计、环境设计、室内设计等许多领域。

钢笔画有着特殊而丰富的绘画形式语言，它的基本特点就是通过点、线组成不同的明暗块面与肌理，以表现景物的整体造型色调与层次，从而描绘大千世界。这正是钢笔画特有的艺术魅力（图1）。

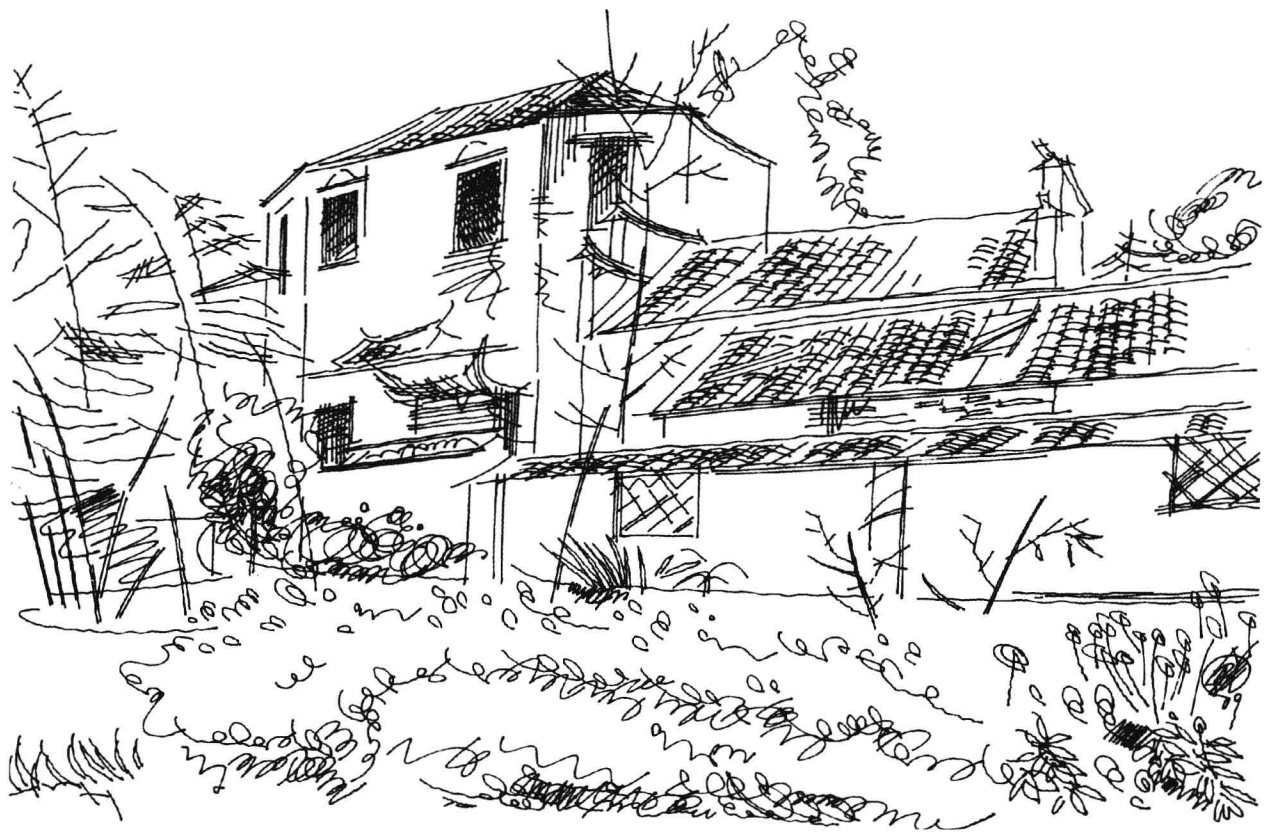

图1 洋楼（21cm×30cm）复印纸

图1中这栋民房带有西洋风格，在徽派建筑中别有特色。作品用线较为规范，行笔稳健，左边的竹林省去多余的细节，而只用几条弧线来概括，瓦片以半月形线条表现。

第二章 钢笔画的历史发展轨迹

钢笔画源于西方，是西洋绘画的一个门类，它的历史悠久，历代画家在长期的艺术实践中创造和积累了丰富的技法和经验，留下大量具有艺术价值的珍品。钢笔画工具简便，画面清晰、明快，具有挺拔、刚劲的气质，有着其他画种无法与之媲美的特点。虽然钢笔直到19世纪末才发明成功，但就硬笔画这一形式而言，却已有上千年的历史了。下面所说的钢笔画也并非只限于用钢笔绘制的画，而是把笔尖为硬质材料的笔(如羽毛笔、芦苇管笔、竹笔等)蘸上或蓄进墨水所绘制的画统称钢笔画。回顾钢笔画的发展历程，有众多的优秀钢笔画作品值得今天的画者学习和研究。

一、古典钢笔画

钢笔画起源于欧洲，大约在公元12世纪，欧洲人已开始使用羽毛笔；15世纪时，法国人用硬笔画法绘制了大量的细密画、漫画以及花边纹样，早期的硬笔画也采用彩色墨水；16世纪之后，则逐渐以表达黑白关系的素描为主。

直到19世纪中叶，羽毛笔和芦苇管笔一直都是欧洲人的主要书写工具。在这一漫长的时期，许多画家都曾用过硬笔作画。如意大利文艺复兴时期的艺术大师达·芬奇，以羽毛笔与毛笔结合，画出了许多幅精美的花草、树叶等习作，色调变化微妙。而米开朗基罗的硬笔素描作品，气势磅礴、风格雄健，他经常以成组的排线组织块面来表现人体的肌肉，使作品具有强烈的雕塑感，同时又以疏密变化的网状交叉线来表现人体的灰色层次和反光，使画面色调丰富而统一。达·芬奇与米开朗基罗的作品奠定了欧洲古典钢笔画的基础。

16世纪杰出的威尼斯油画家提香所作的鹅毛笔作品，是用褐色墨水画在暖调的色纸上的，笔意热情亢奋，画中人物的用线如旋风般飞舞，既相互排斥又互相依存，形成强烈的视觉效果。17世纪荷兰绘画大师伦勃朗的插图作品，手迹分明、笔力道劲，线条仿佛在流淌、在呼吸，充满韵律之感，他也常用深褐色墨水和带暖色调的灰粉色纸作画，因此他的大多数硬笔画都是有彩色的。伦勃朗的羽毛笔风景画独具魅力，主要靠线的动势和韵律来表现，并且借鉴了铜板画的制作手法，以线条组织来表现物体。应该看到，欧洲铜板画所取得的艺术成就无疑对钢笔画产生了重大影响。

到了18世纪，著名西班牙画家戈雅的鹅毛笔速写大多采用强烈的黑白对比，他通常在上浆较少的纸上作画，笔意奔放，具有中国写意画的特点。戈雅特别注重色块之间大小和形状的对比，以及色块之间的穿插、呼应、平衡等关系，画面强调了飘逸跌宕的艺术特征。

另一位古典主义大师安格尔的芦苇管笔画也颇具特色，因画笔是用芦苇管制成的，画出来的线条富有弹性，更具有干湿、浓淡变化。他的作品线条准确、简炼，节奏感强，有种安详之感。而浪漫主义绘画大师德拉克洛瓦的鹅毛笔作品，则摆脱了古典主义画派注重结构的特点，用线自由、纷繁、强调画面的总体色调，画面黑、白、灰层次分明。

不过，在相当长的时期内，由于作画工具性能的限制，钢笔画发展缓慢。早期的这些硬笔画，大都是画家们在创作油画、版画等之前所作的素描习作。大师们并没有把钢笔画视为独立的绘画形式去对待，它的地位与油画、版画是无法比拟的。钢笔画创作的发展和进步一直受到约束，没有形成自己独立而成熟的风格，但古典硬笔画为往后钢笔画的发展打下良好的基础。到了19世纪中后期，随着钢笔的问世，钢笔画开始得以长足的发展。

二、近代钢笔画

19世纪钢笔问世之初，其坚硬、缺乏弹性的特点还不尽人意，直到笔尖结构得到重大改进之后，钢笔才被广泛使用。虽然还有少数画家仍选用芦苇管笔或鹅毛笔作画，但是钢笔无疑已成为普遍使用的绘画工具之一。

著名的法国印象派画家梵高的钢笔画，不墨守成规，完全依靠对周围世界节奏和韵律的感知作画，具有异常独特的个人风格。他力图用有限的绘画语言表现强烈的色彩与质感，特别是画中短排线的组织所形成的韵律感，使人联想到他油画中的笔触。如今，梵高的钢笔风景画作品已受到了收藏家们的极大关注。

法国画家杜米埃的钢笔画绘画性很强，大量运用摆动、颤抖的线条，带有印象主义的特征。他很少使用压笔，他的画里到处是同样粗细的线，或密集、或疏松，从而造成色阶变化的印象。

俄罗斯风景画家希施金的钢笔素描，则是以一系列细碎的、穿珠般的小排线组成的，精雕细刻。希施金的钢笔画极其严谨精微，但局部的笔画却很灵动。而近代美国油画家肯特所画的钢笔画的特点是具有严谨、准确的造型特征、强烈的黑白对比，在几乎是数学般的精确中蕴含着一种庄严的宏伟感。这些油画家们的钢笔画已经比古典钢笔画更加注重钢笔本身的特性，并且风格与他们的油画作品相似，进一步发挥出钢笔独有的特点，拓宽了钢笔画的表现技法。

此外，值得注意的是，钢笔画在发展的过程中始终不断地向版画特别是铜版画和木刻画学习。历史上许多版画家都能画一手很好的钢笔画。

如奥地利版画大师库宾。他的钢笔画有很多印象主义的特点，其作品初看时似乎有些杂乱，但仔细观察能发现画家的笔法是乱中求整。他还善于运用不同的笔触来表现景物的质感，画作有着特殊的艺术效果。另外，卓越的俄国版画家谢洛夫的钢笔画，笔法流畅而不飘浮，排线自由而有法度。

19世纪末，随着现代金属笔尖在笔迹的形态、宽窄、坚挺以及弹性等方面的改良，艺术家们特别乐于将钢笔画用于书籍和期刊的插图的绘制。在19世纪末到20世纪初的时间内，出现了许多优秀的钢笔插图画家。其中较出名的有为英国作家狄更斯文学作品绘制插图的画家们。这些画作多是通过排线以及线条的交叉组合来表现人物与景物，作品精美细致、层次丰富、气韵生动、富于情调，很好地体现了狄更斯小说的精神内涵。

另外，威利·波加尼写实风格的插图，线条排列细致，并且善于利用纸面的空白，画风优雅。而英国画家比亚兹莱的作品以其非凡的功力，用简练优美的点、线与大胆的黑白色块相结合，将装饰插图推向典雅的高峰，至今令人望尘莫及。他的画在世界插图中乃至世界美术史上留下了永恒的一页。其他著名的英国插图画家如布洛克以大量为菲尼摩尔·库佩尔的作品所作的插图而闻名，他的钢笔画形式多样、风格迥异，在英国的书刊杂志插图史上显赫一时。

同一时期，美国的插图开始蓬勃发展，其中不乏优秀的钢笔画家，如在商业上最为成功的画家之一的吉伯逊，他是美国插图19世纪“欢乐的90年代”最引人注目的大师。吉伯逊较多采用黑白钢笔画，用线流畅自然，画中人物与配景多用排线来塑造，但他的人物造型是典型化、程式化的，所以始终被视成一个商业插图画家。另一名真正被视为具有艺术水准的大师是派尔。他的钢笔画十分杰出，比如为《亚瑟王和圆桌骑士》创作的插图，画面生动有力，线条和黑白处理高度装饰化，具有很强的艺术性。

这些画家们的钢笔画在技法和观念上已经非常成熟，真正把钢笔画当作独立的画种来对待，作品既有传统钢笔画的特点，又受到近代艺术思潮的影响。钢笔画真正发展成为独立的画种，应归功于这些杰出插图画家们的共同努力，他们在钢笔的表现方法方面作了许多尝试，极大地推进了钢笔绘画的技艺，在他们的作品中，人们能感受到认真与执着。近代钢笔画的发展为现代钢笔画创作开启了一道大门。

三、现代钢笔画

20世纪对于艺术来说是变革的时代，钢笔画在西方已逐渐成为相对独立的画种。马蒂斯以强烈的原色对比的油画著称于世，而他的钢笔画却是线条简洁，笔调柔和，散发着清新、温情的趣味。毕加索这位立体主义大师在钢笔画中也对物像进行变异、嫁接、省略、夸张、几何化、共时性处理，他的素描用线独特、风格多样。另一位现代艺术大师达利也画了许多钢笔画，作品线条怪异、构思奇特，充满超现实主义的特征。这些大师们的作品为钢笔画世界增添了异样的光彩。

20世纪中后期，钢笔画在欧美已比较普及，各国都有许多出色的职业钢笔画家。法国现代画家雷蒙·饶可让的巨幅钢笔画可称为当代钢笔画中的杰作。自古以来，钢笔画多是做为习作、插图等小品画，但雷蒙·饶可让经过数十年的探索，终于使之脱离平凡，让钢笔画从最普通的地位进入高贵的艺术殿堂，这是钢笔画历史上的创新。雷蒙·饶可让以惊人的耐心创作的彩色钢笔画，将许多肖像、人体、文字和谜一般的象征形象重叠在一起，他的许多繁密得令人眼花缭乱的钢笔画作品被世界各地的博物馆所收藏。

当代美国的钢笔画艺术也发展得很快，如盖瑞·斯梅恩斯的针管笔作品，不仅笔法精细，而且黑白处理恰到好处，层次分明，特别在人物画方面颇有成就。而另一名画家理查德·德斯班的超写实主义钢笔画，对点、线的准确把握和构图的巧妙设计，以及对物体质感的处理都趋于完美。还有丹·帕佛也以极其写实的手法描绘不同景物细微的肌理效果。他们都善于对每一处细节都进行深入的刻画，充分地挖掘了钢笔画的表现力。

欧美职业钢笔画家的作品标志着钢笔画已真正成为完全独立的绘画种类，当今钢笔画已在西方国家得到普及，许多优秀的钢笔画精品被各大博物馆和收藏家收藏。

四、中国钢笔画

钢笔画传入我国已有近百年的历史了，在20世纪30年代，也曾出现钢笔画热潮，但钢笔画在我国远不如在欧美地区普及。经历史研究人员考证，在敦煌藏经洞中发现了我国最早的硬笔书写本，证明了硬笔在我国两千多年前就已存在并流行。当时的硬笔是用竹、木、骨等材料削制成的。但是，直到20世纪初，随着钢笔工具的传入，我国才出现真正意义上的钢笔画。

20世纪50年代，画家王琦曾编著了《怎样画钢笔画》一书，介绍了用钢笔画静物、动物、风景以及人物的基本画法。当时画家们还只是用钢笔为创作收集素材。在老一辈画家中，邵宇擅长钢笔速写，曾画了大量反映祖国建设、友邦风光的速写，影响很大。其他像林塘、陈玉先、雷德祖、黄胄等人的钢笔画也都各具特色。还有画家袁运生，他在20世纪70年代和80年代画了大量的钢笔线描，在线条的运用上生动自如，作品饱含感情。

我国在20世纪50年代和60年代，连环画发展迅猛，有不少出色的连环画都是用钢笔画的。如董洪元为根据高尔基自传小说改编的连环画《童年》、《在人间》和《我的大学》所作的钢笔画。这些画作通篇都是精美的作品，画家用钢笔线条精心表现出一个又一个动人的故事情节。另外，罗盘的钢笔连环画作品《草上飞》在构思、线条运用以及虚实处理等方面，都显得独具匠心。

在众多连环画家中，华三川先生的钢笔画极为突出。他用线描加黑色块把人物动态和微妙透视关系画得十分生动。华三川是我国较早运用钢笔作画的一位画家，也是掌握这种形式最好的画家之一，他的画颇具铜版画的效果，独具风韵。如他的《白毛女》等作品的风格，既符合中华民族审美情趣，又摆脱了白描技法较为单调的缺点。

我国早期的钢笔画家多是在西洋钢笔画技法的基础上并结合本民族艺术特点进行创作的，积累了一定的经验，不过与同时代欧美画家相比，仍有很大差距。在经过一段时期的沉寂之后，特别是20世纪80年代，国内又重新出现了一批职业钢笔画家，我国的钢笔画才开始逐渐兴盛起来。

研究钢笔画的历史，一定要提到建筑钢笔画。在我国目前各类高校中一般只有建筑院校或美院中环艺等设计专业才有专门开设钢笔画这一课程，因此，在建筑学界有许多建筑师都能画一手很漂亮的钢笔画。在老一辈建筑师中，像杨廷宝、梁思成、吴良镛、齐康、彭一刚等都曾创作出众多风格各异的优秀钢笔画作品。

我国近代的钢笔画家们在各自的层面上，展示了辛苦笔耕的结晶，他们在中国文化大背景下显视出各自不同的审美追求。

以上所提到的钢笔画家的作品在近几年出版的一些钢笔画的书中几乎都能欣赏到，这里就不再另外配图了。

第三章 钢笔画的工具及材料

使用钢笔和墨水作画的好处是工具使用的便利，只需一只钢笔、一瓶墨水和一张纸就可以作画了。随着现代制笔与造纸工业的发展，现在，出现了越来越多更加便携、好用的作画工具供人们使用。

一、钢笔

普通钢笔——这种笔即是常用来写字的自来水笔，笔头坚硬，出水流畅，线条粗细均衡，坚韧有力。在挑选钢笔时要注意笔尖的质量，好的笔尖出水流畅均衡，手感舒服。自来水笔笔尖的种类较多，有镀金笔尖、铜质笔尖、不锈钢笔尖等。自来水笔好处在于耐磨损、储存墨水多、使用时间较长，既可用于画长期作品，也可用于画速写。

特细钢笔——一般财会特细专用笔能符合这种笔的要求，这种笔画出的线条纤细，非常适合画细密钢笔画。

美工钢笔——这种笔笔头弯曲、稍扁，出水顺畅，多用来画一些写意性作品，或加深画面的暗部。美工笔笔触变化丰富，可通过调节笔尖与纸的接触角度来获得粗细不均的线条。

金属针管笔——针管笔又称绘图笔，有0.1mm、0.2mm、0.3mm等不同型号，笔尖较细，画出的线条细致而有力，可画细密画或速写。有关针管笔的使用方法，可参考美国画家盖瑞·斯梅恩斯在《钢笔画技法》一书中的详细介绍。

签字笔——这种笔的笔尖有多种型号、弹性好，笔尖细巧，线条流畅、自然，适用于画快速草图。

中性笔——这是一种性能介于钢笔和圆珠笔之间的笔，优点是不用蘸墨水，使用起来很方便，可用作野外写生使用。中性笔笔触流畅，手感良好，目前配有0.2mm、0.28mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm、0.7mm、0.8mm、1.0mm等粗细不一的笔芯。中性笔的表现力很强，无论是精细画或者是速写都可使用，目前已得到越来越多专业人士的喜爱。

蘸水笔——人们使用蘸水笔的历史较为悠久，这种笔有配多种笔尖，可以自制笔杆安在上面。蘸水笔笔尖较细，线条有弹性，但作画时需经常蘸墨水，不太方便，而且不易控制线条的粗细变化，需要把握好一个“度”。蘸水笔目前较多用于画速写和漫画，也有个别专业钢笔画家使用它画精细画，这需要对笔尖出水状况掌握得相当熟练。

另外，到文具店买钢笔一定要认真检查笔的质量，检查方法有两点：第一，用手轻轻握着钢笔笔杆上部，试着画几根线，观察线条是否顺畅。好的笔尖出水流畅，线条圆润清晰，如果画出的线条断断续续或者要用力握笔才能出水，那说明这支笔质量有问题，最好再换支笔试试。第二，检查笔上的标识是否清晰，字迹或图案是否标准，如发现图案模糊或字体歪曲，就换笔再查。另外，还可自制各种材料的硬笔，如芦苇管笔、竹笔等，这些也都是很好的绘画工具。现代制笔业发展很快，美术用品店里经常能发现新式款的钢笔，但对于画者，关键还是要选择自己喜欢的笔，这样才能得心应手，画出好的作品（图2）。

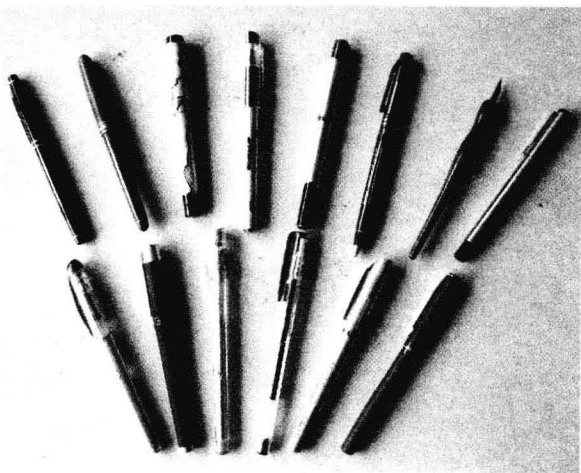

图2 各种钢笔画工具

二、纸张

普通的钢笔画对纸张的要求不太严格，主要选择厚、硬、表面基本光洁或有一些肌理的纸，如果画精细写实钢笔画或特殊效果的画，就需选择质量较好的纸张。

常用的纸有：

复印纸——纸质光滑、洁净、吸水性弱，利于钢笔线条的描绘，黑白分明，可用来画速写。

素描纸——纸质坚硬，有韧性，表面略粗，有肌理效果，画出的线条有力度，富于变化。素描纸的种类很多，有的纸质洁白，表面有颗粒，画出的作品黑白对比度较好；有的纸质偏灰色，表面细腻、有弹性，而且耐磨，钢笔线条可多次叠加。

速写纸——种类很多，有细纹、粗纹、灰色、白色以及黄色等不同的纸张，适合于各种表现技法。有的纸面略带粗糙，有肌理效果，画出的线条会有不同的变化。

卡纸、铜版纸——纸质光滑、坚硬，密度和强度都较好，画出的线条流畅、清晰，黑白分明。

有色纸——品种较多，有多种颜色，画出的作品含蓄，别具特色。

布纹纸——表面肌理较粗糙，画出的线条有韵味。

再生纸——品种繁多，一般表面都较光洁，纹理效果好，可根据自己的需要进行选择。

水彩纸——表面肌理粗糙，可用于钢笔淡彩画。

宣纸——熟宣、生宣都可使用，可画一些具有国画韵味的钢笔画。

现在商店中纸张种类相当多，画者可以自己尝试，找到最能体现自己钢笔画风格的纸张。

三、墨水

可以用碳素墨水画黑白钢笔画。碳素墨水的纯度、明度、饱和度、光泽度都较好，而且利于作品的长期保存以及印刷制版。用暗蓝色墨水作画，时间一长，有的容易退色。所以，画钢笔画还是用碳素墨水比较方便。如果以竹笔或芦苇管笔作画，可以使用国画的油烟墨汁，这种墨汁含胶量适中，乌黑而有光泽。

画彩色钢笔画，最好使用丙稀颜料或丙稀彩色墨水，这样有利于作品的长期保存。

四、其他工具

绘制钢笔画有时还会用到其他辅助工具，如毛笔、涂改液、小刀等。毛笔可用来加重黑色，涂改液用来修改画不理想或失败的地方。小刀可在画面上刮出一些不易用笔表现的特殊效果，如草丛、树杆、人物的头发等需要留白的细节。有些专业画家还使用投影仪，主要用于画写实钢笔画，可以把要描绘的图像投影到画面上。

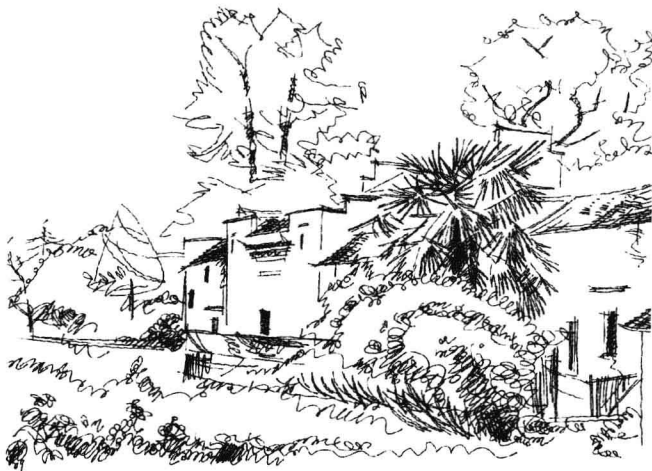

图3 野趣（21cm×30cm）复印纸

图3是一幅描绘塔川村景色的钢笔画作品。塔川村错落有致地建在山谷之间，极富韵律感，村子四周多植木子树，生态极好。图中右边那棵棕榈树的叶子造型优美，以单线一次性画出，建筑与其他植物也须画得简洁明了，如远处的几棵树木，仅勾画出粗略的外形即可。

钢笔画是最易于快速表现设计思维的手法，优秀的设计师必须具有一双和头脑一样灵巧的手。平时可多做这种快速表现画的练习，以训练手绘能力。可在画风景时做一个类似照像机的取景框，举着它在眼前取景，看景物是否能入画。

第四章 钢笔画的基本技法

钢笔画的基本特点是通过点、线以及各种排线的组合来表现不同的明暗块面与肌理效果，并组成画面的整体色调和层次，因此，学习钢笔画首先要练习画各种点、线条及排线的组合。点与线虽然只是简单的元素，但却具有无穷的表现力和审美情趣，认真对待一点一线，也是画好钢笔画的关键。

钢笔画是个独特的画种，它是线条的艺术，熟练掌握和灵活运用线条，是绘制钢笔画所需的主要的基本功。由于钢笔画不可更改，所以需要较好的绘画功底。

一、线条、笔触与明暗

线条——做为美术的一个门类，钢笔画与油画、国画、版画等画种有共通之处，但它又有自己的艺术特点，除了需要一定的绘画基础外，钢笔画有自身的训练方式，而线条的练习是最基本的。

线条对于钢笔画来说是极其重要的，无论是使用西洋式的排线，还是中国式富有韵味的线条，都需对钢笔线条有着深入的了解。钢笔线条有长线、短线、曲线、直线、折线等，在画面中各有不同的作用与功能。钢笔画最大的难点之一就是线条的组织与处理。

线条的训练主要是培养手、眼、脑的相互协调能力和表现能力。在这一阶段必须打好基础，初步掌握对线条的控制力。开始练习时，可以放松地在纸上画水平线、垂直线、斜线、曲线以及画方形、圆形等各种形状。

运笔时要注意手的轻、重、缓、急，线条的曲、直、动、静以及点、线之间的微妙组合，通过各种用笔可产生象油画的笔触、国画的墨趣，以及版画的刀痕等，构成综合的审美效果。由于东西方艺术对点、线的理解不同，需要在长期的实践中不断地探索，关键是使手逐渐松动、灵活和自然。

排线——线条并列就形成了排线。排线主要用于形体块面的塑造，通过不同线条的排列与组合表现物体的体积感。随着现代钢笔画技法的发展，产生了相当多的排线方式，线条的疏密、重叠、交叉、方向、轻重等变化，都能产生不同的美感。对排线节奏与韵律感的探讨，将是钢笔画技法研究的主题之一。

网线——严格来说，网线也属于排线，当排线与排线相交时便形成了网线。网线形式非常丰富，在钢笔画中经常使用到。可以运用网线来强化物体的质感，或加深物体的明暗关系，充分利用网线，可画出意想不到的画面效果。

笔触——所谓笔触也就是线条的各种变化。早期的钢笔画还是继承了西洋钢笔画的用线风格，如今通过向国画用线的学习与借鉴，钢笔画的线条也出现了相当多的样式。笔触可以创造出各种不同的肌理效果，平行排线可以产生简明而光滑的肌理；交叉线和交错线可以产生出复杂的肌理；曲线组合则会产生出凌乱的肌理效果。

调子与层次——钢笔画的明暗调子需通过对各种线条的不同组织来获得。钢笔画一般很难像铅笔画素描那样画出非常复杂的明暗调子和层次感，往往是通过简化黑白灰色调来表现物体，但近年来不少画家致力于精细钢笔画的研究与探索，极大地丰富了钢笔画表现调子的技法。

一般而言，线条排列密集，调子就深；排列稀疏，调子就淡，线条笔触粗，调子就深；笔触细，调子就淡，叠加的线条遍数多，调子就深，遍数少，调子就淡。在钢笔画中对于明暗调子的

运用是相当重要的，通常情况下，画面里过多的白色和黑色，都会使作品感到单调。

总之，钢笔排线既有直线，也可用曲线，这两种手法都应尝试。一般来说，直线排列较为明快，但也缺乏生动性；而曲线的排列比较灵活多样，有着极丰富的表现能力。钢笔线条的组织通常有两种情况：一种是线条没有相互交叉，由线条排列的疏密以及线条的粗细来体现明暗效果，第二种是通过线条的交错，产生网状的排线来表现明暗调子。

光影与体积——钢笔画一般是黑白的，所以对光影的表现是很重要的。在有阳光的日子出外采风、写生，更利于画面的表达；如果是阴天，景物光影模糊，不易体现出体积感。

钢笔画有时并不需要用物体边缘轮廓线来表现出它们的形状与体积，可以利用光影所产生的明暗调子变化来体现。在准备作画之前，需明确画面中哪个部分最亮，哪个部分最暗，而且还要知道，最亮的地方是全白色或是亮灰色，最暗的地方是全黑色或是暗灰色，通过这些分析，有利于作画过程中对光影的控制。

有些关于钢笔画的书籍里专门对各种线条进行了分类，如“石墙的线条”、“树叶的线条”、“树干的线条”、“水的线条”、“山的线条”等，这样归类有点类似于《芥子园画谱》，对于初学者有一定的好处，便于他们尽快掌握钢笔画的基本技法。但实际上如果使用恰当，一种线条可以有多种用途。如一簇平行排线，可以是水面，也可以是墙壁；可以是云雾、也可以是山川。总之，要灵活运用各种线条，通过点与线条的结合，钢笔画可以创造出无穷的明暗调子和肌理效果（图4）。

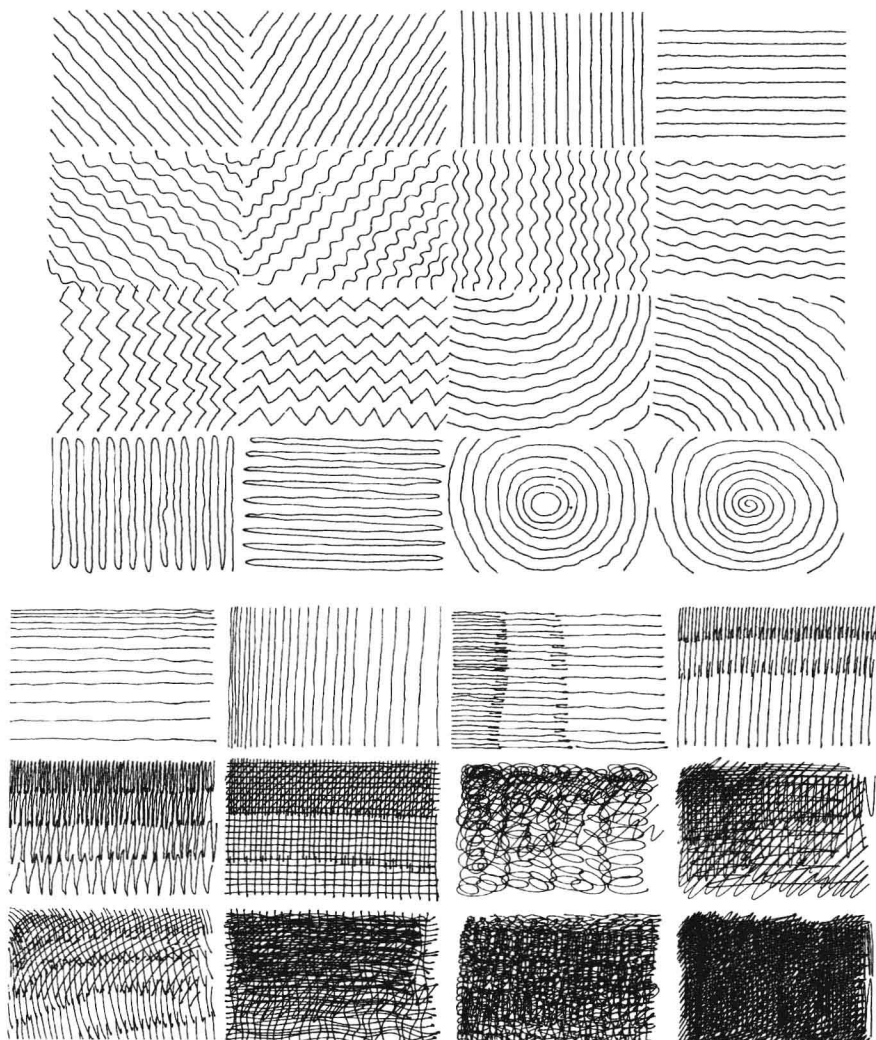

图4 线条与笔触

二、基本景物的表现技法

有关钢笔画的基本表现技法，已有很多相关书籍介绍过了，本书仅简单谈谈笔者对风景画的一些看法与体会，而主要内容还是放在后面的作品赏析中再作探讨。

（一）建筑物的表现方法

建筑是一个国家优秀文化的集中体现，建筑的文化意蕴及其丰富而深邃，世界七大奇迹大多都是建筑，如埃及金字塔、巴比伦空中花园、阿尔忒弥斯神殿和亚历山大灯塔。但由于在中国传统绘画里，建筑画又称为界画，与山水画、人物画、花鸟画相比，地位较底，如文人画大师董其昌就很轻视界画，甚至认为界画不可学，这也导致中国画家很少有人专心研究建筑画。但从少数几名优秀画家的作品中，还是能看到对建筑的描绘，如赵佶的《瑞鹤图》，仇英的《桃源仙境图》，唐伯虎的《落霞孤鹜图》等。而西方古典画家却很重视建筑画，对建筑场景表现得相当精彩。另外，在大量的古典油画中也能欣赏到非常精美的建筑画，如勃鲁盖尔的《巴别塔》，卡拉奇的《圣斯蒂芬的受难》，维米尔的《代尔夫特风景》以及洛兰的《示巴女王上船》等世界名作。

建筑钢笔画一般要求尺寸和透视完全准确；而一些速写画也应抓住所画建筑的造型实质；对于自由风格的画，虽然艺术特色是最重要的，但也要表现出建筑的基本造型与透视变化（图5、图6）。练习画建筑时应从局部到整体逐步进行，比如画一扇窗户、一个门、几级台阶等，对这些景物的造型、质感以及明暗关系要认真观察，然后再画整座建筑。门窗是建筑的灵魂，常是建筑画重点刻画的对象。

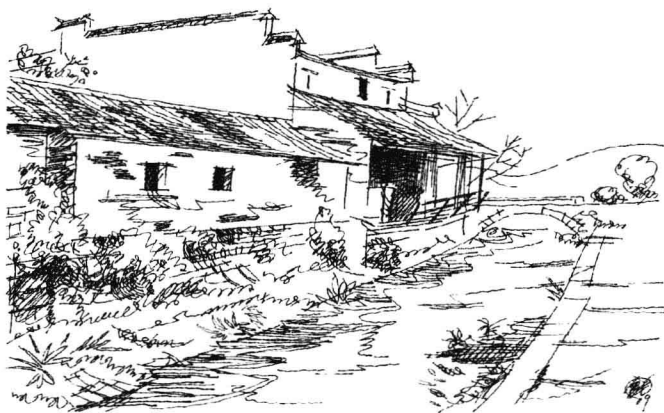

图5 青山隐（21cm×30cm）复印纸

图5为笔者在安徽卢村的一幅写生作品。近处的墙面略作描绘，添加了些植物与砖石，中景建筑墙面则完全留白，有种明朗的感觉，以曲线表现溪水的动荡感，远山就一笔带过即可。

而一般的设计手绘作品毕竟不是艺术品，它最基本的要求就是能正确地表现出对象，但不少大师们的手绘画也极具艺术性。因此，在完成基本要求的同时，可再增添一点作品的艺术成分。

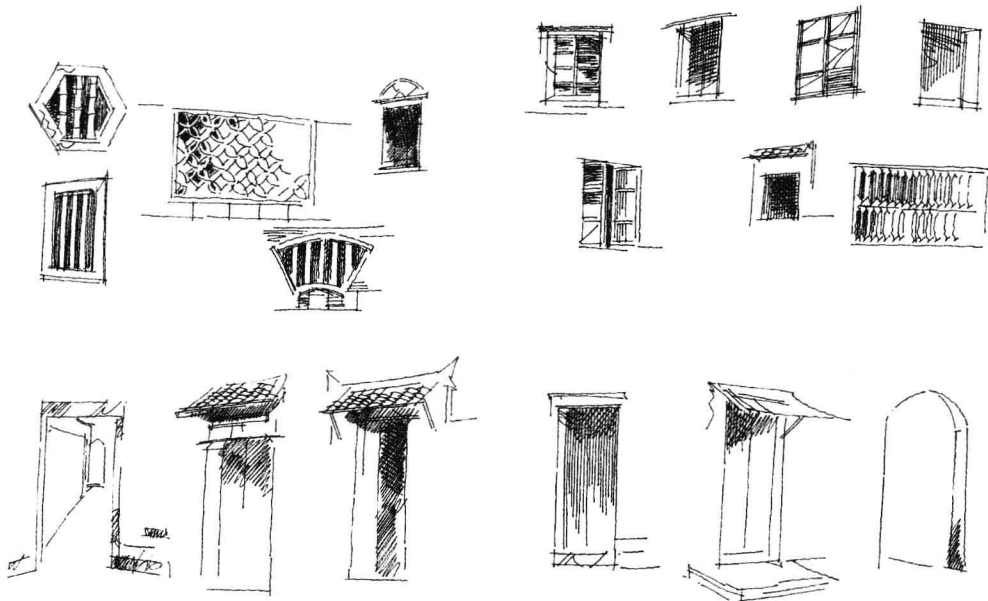

图6 门窗的表现