

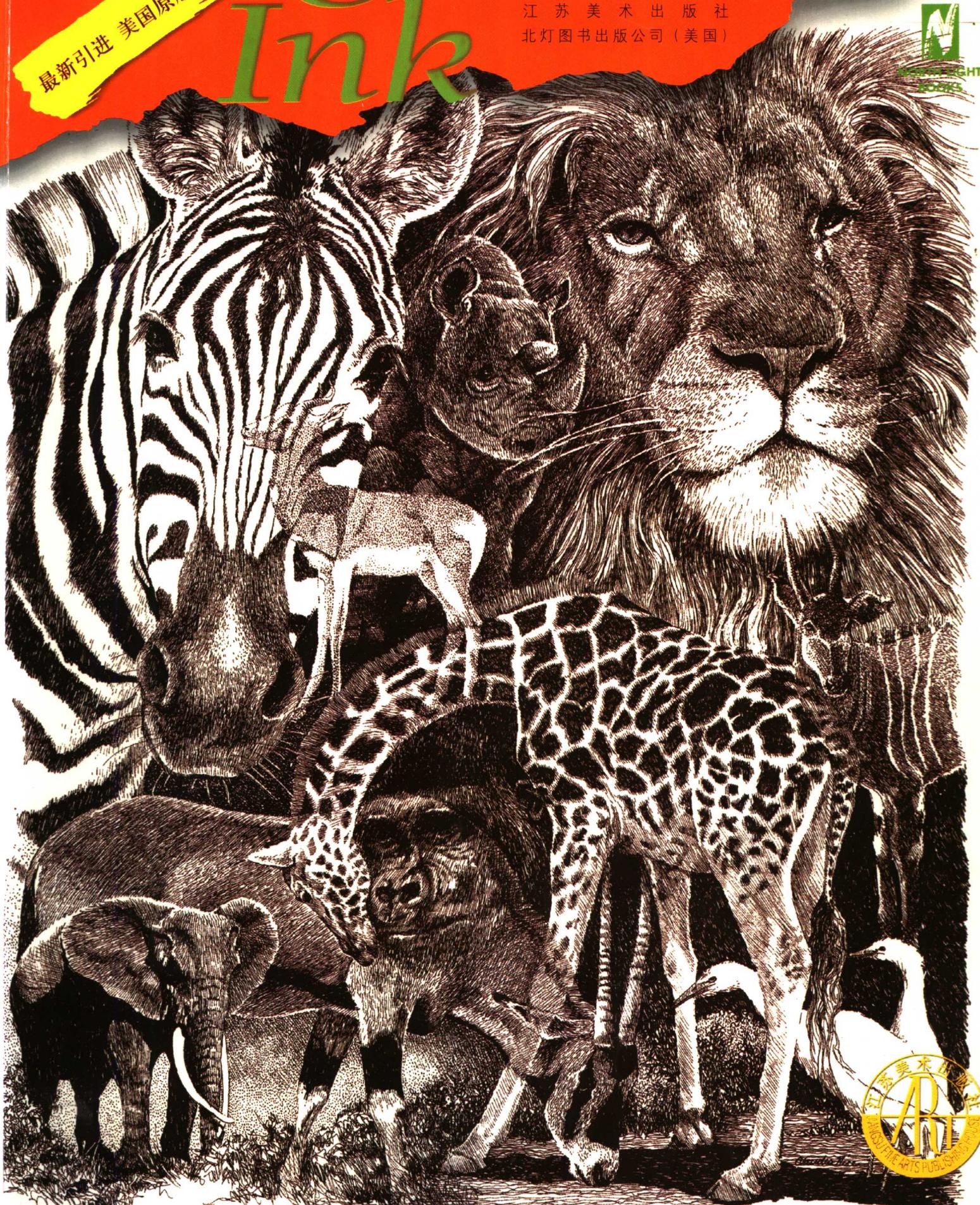
怎样画钢笔画

Pen & Ink

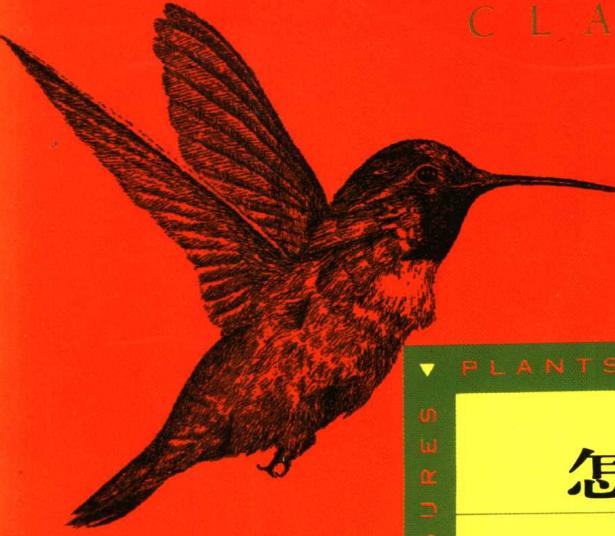
最新引进 美国原版

〔美〕克劳狄亚·奈斯 编绘
常宁生 葛云 丁亚雷 翻译

江 苏 美 术 出 版 社
北灯图书出版公司(美国)

CLAUDIA NICE

▼ PLANTS ▼ FLOWERS ▼ SCENES ▼

LOCAL LANDMARKS ▶ FACES AND FIGURES

怎样画钢笔画

用钢笔和墨水
表现你所喜爱的主题

人像 · 植物 · 花 · 风景 · 流水
· 马 · 鸟 · 建筑 · 地区界标

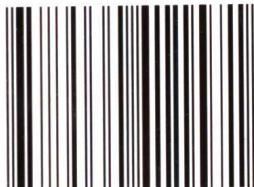
*Sketching
Your
Favorite
Subjects*
*Pen &
Ink*

▼ BIRDS ▼ LOCAL LANDMARKS ▼

MOVING WATER ▶ HOUSES ▶ BUILDINGS

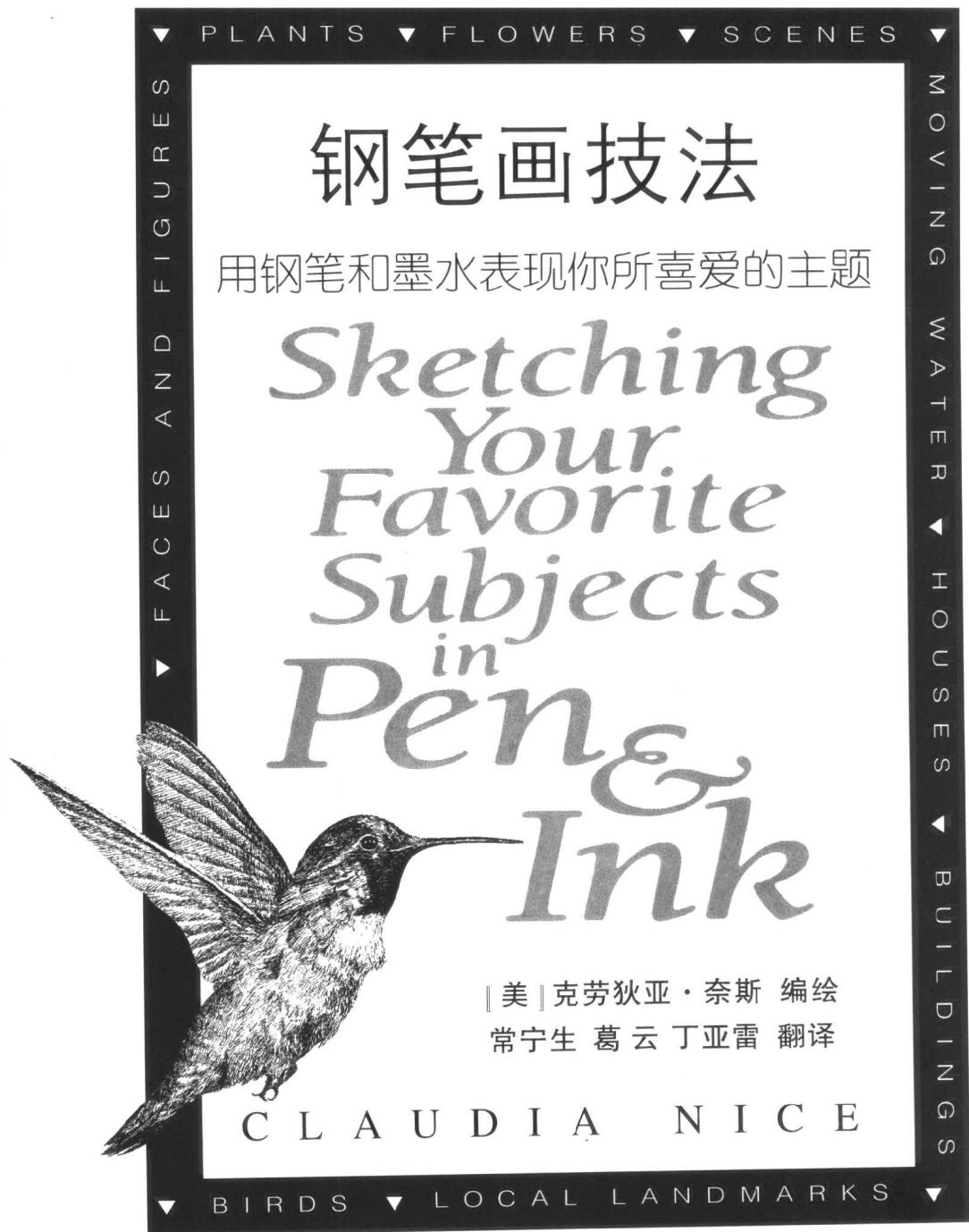
ISBN 7-5344-1157-2

9 787534 411571 >

ISBN 7-5344-1157-2

J·1154 定价：24.00 元

江苏美术出版社
北灯图书出版公司(美国)

图书在版编目(C I P) 数据

怎样画钢笔画：用钢笔和墨水表现你所喜爱的主题/
(美) 奈斯编绘. —南京：江苏美术出版社，2001. 1
(2003.5. 重印)
ISBN 7 - 5344 - 1157 - 2

I. 怎... II. 奈... III. 钢笔画-技法(美术)
IV. J214.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 50696 号

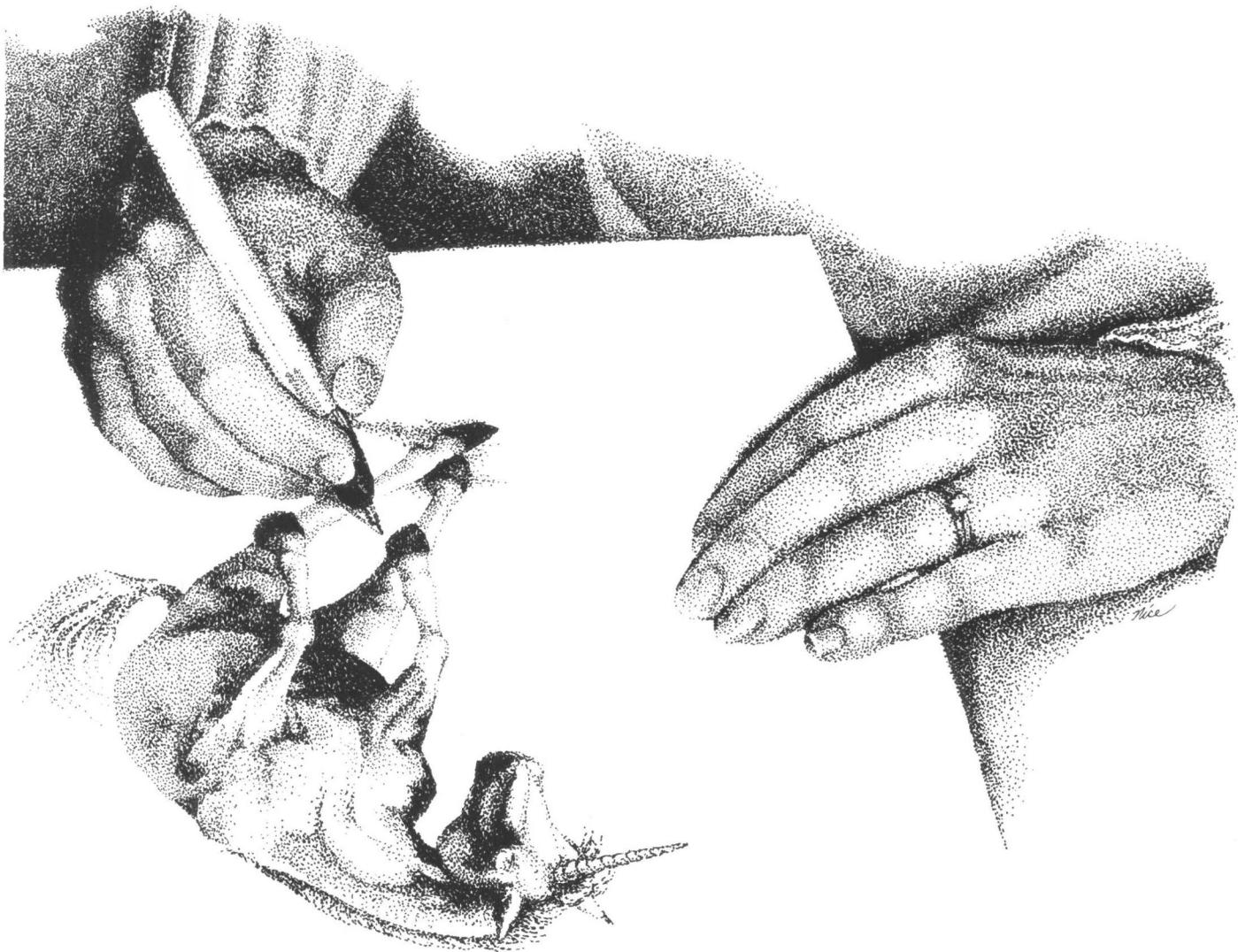
责任编辑 胡博综
封面设计 卢 浩
文字校对 刁海裕
责任审读 静 明
责任印制 吴蓉蓉

The Best of Wildlife Art ② by Rachel Rubin Wolf.
Copyright ©1997 by North Light Books, published by
North Light Books, an imprint of F& W Publications.
Inc, 1507 Dana Avenue, Cincinnati, Ohio, 45207, U.S.A
由美国海马图书出版公司协助，经美国
North Light Books 授权出版本中文版。

登记号 图字：10-2000-079 号

怎样画钢笔画

出版发行 江苏美术出版社
(南京中央路 165 号 邮编 210009)
经 销 江苏省新华书店
印 刷 盐城市印刷厂
开 本 889×1194 1/16
印 张 9
版 次 2001 年 1 月第 1 版 2003 年 5 月第 3 次印刷
印 数 7,001—10,000 册
标准书号 ISBN 7 - 5344 - 1157 - 2/J · 1154
定 价 24.00 元

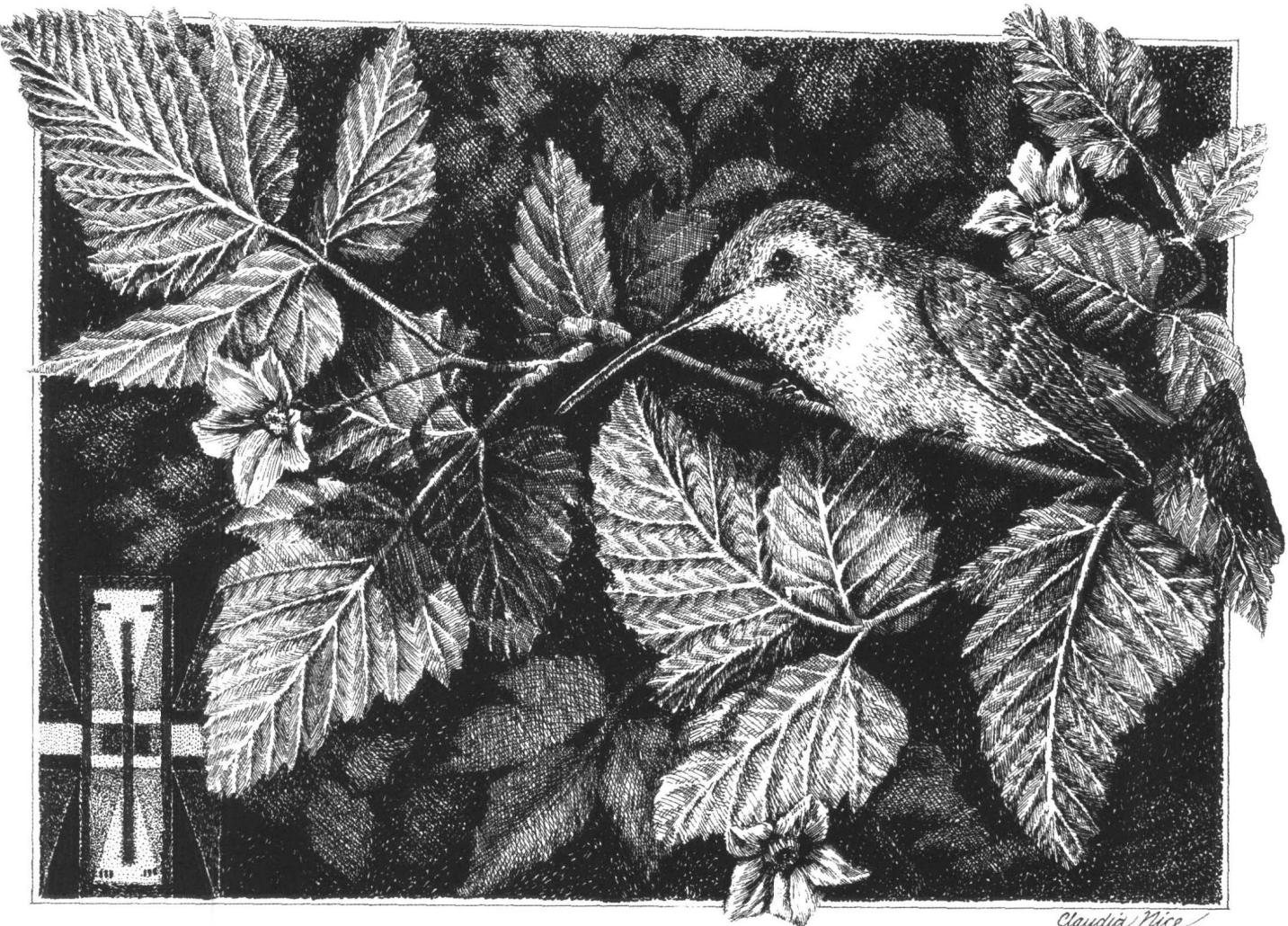

艺术家简介

克劳狄亚·奈斯出生在华盛顿州的谢尔顿，她在俄勒冈州的波特兰度过了童年时代。经常游玩附近的喀斯喀特山并和全家无数次地外出野营旅游的经历，培养了她对大自然的无限热爱。

克劳狄亚很小就开始对各种绘画材料进行实验，手边有什么就画什么。她从小学和中学的艺术课堂中学会了基本的绘画艺术技法，并受到了极大的鼓励。她曾经荣获堪萨斯大学夏季艺术学习班的奖学金，她就是在那开始画钢笔画的。

克劳狄亚和她的丈夫吉姆目前居住在俄勒冈州边境风景如画的哥伦比亚河谷地带。她经常以艺术专家的身份外出旅游并推销宝石牌针尖钢笔，到美国和加拿大各地授课和讲学。她已著有9本书，有多篇文章在各种杂志上发表，并在各地广泛展出了她的绘画作品。

瓦乐拉——甜莓树丛中的蜂鸟 克劳狄亚·奈斯。这幅刻画细致的钢笔画既是一幅自然的写生作品，同时也是向《美国乡土艺术》杂志提供的稿件。注意画面左下角上的蜂鸟标志图案。这里所使用的是 6×0 、 4×0 和 3×0 型号的宝石牌钢笔。

I dedicate this book to the Master Creator, whose handiwork I acknowledge, study with admiration and try to depict with the point of my pen.

Second, I dedicate these pages to my husband Jim, who encouraged me to "climb mountains" and then walked beside me.

I also thank my family and friends for their love and support.

致 谢

首先,我愿将此书献给伟大的造物主,他的杰作使我受益匪浅、赞叹不已,我希望用手中的钢笔来描绘它们。

其次,我应该将此书献给我的丈夫吉姆,他曾鼓励我不断“攀登山峰”,并时时伴我而行。

最后,我还要感谢我的家人和朋友,他们曾给予我极大的关爱和支持。

克劳狄亚·奈斯

自画像 本书作者。

我用 6×0 、 4×0 和 3×0 规格的钢笔一点一点地刻画出这张自画像。隐藏在这一构图中的好几个形象曾在我的生活中有过特殊的意义。马的形象象征着我所寻找的梦想和担负的责任。鹰的羽毛象征着我面对生活的全部勇气。那只充满活力的蜂鸟是我精神的本质，而我丈夫吉姆的微型肖像速写则被画成了一颗纽扣，这象征着是他使我的世界成为一个整体。

NICE

目 录

前言 1

第一章

材 料

找到使用和保护钢笔、墨水和纸张的专业方法。

2

笔触与笔痕

学习钢笔墨画中表现肌理效果常用的七种简单笔法。

6

第二章

表现明暗调子与对比

了解运用明暗对比和恰当处理墨水薄涂层是画好墨水素描的关键。

22

第四章

设计与构图

学习用墨水表现明暗调子、肌理效果和构思独特的形状。

30

第五章

选择与描绘主题

画钢笔画的第一步是选择适当的主题，接着画出精确的铅笔草图。

36

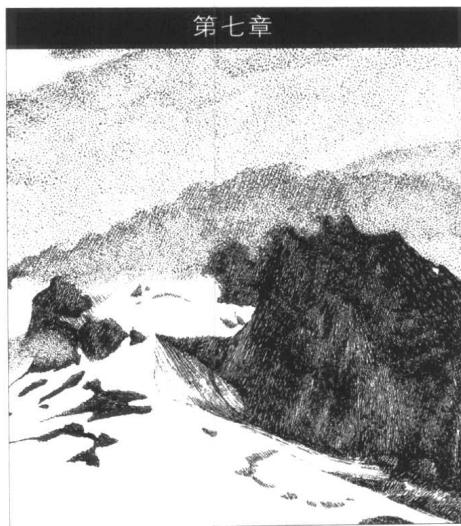
第六章

描绘植物王国

循序渐进的指导将告诉你如何画植物，画叶片、花瓣和树木素描。

52

第七章

大地与天空

学会画沙土、岩石、山脉、丘陵及云块等诸如此类的风景画的要素。

64

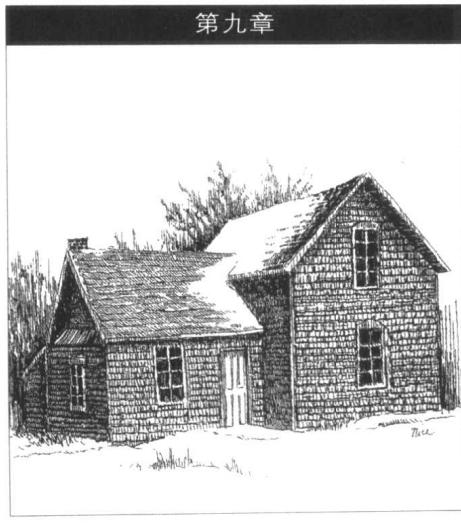

第八章

水的描绘和表现

探索画水景，其中包括水的反光、流动的水、泡沫水流、瀑布以及各种海景。

78

第九章

住宅和建筑

学会用徒手画法和建筑素描这两种方法来描绘住宅、仓库、简陋的老建筑物、当地的名胜古迹和现代城市风光的细节。

88

第十一章

画鸟

学会怎样画鸟的羽毛、眼睛、嘴和脚爪，与此同时还要自始至终地研究鸟的解剖图。

116

第十章

画动物

画动物素描最好先画动物解剖图、画动物速写，并深入研究动物的面部特征和毛发的纹理。

100

第十二章

面部与人物

学会画人物形态、用钢笔和墨水创作栩栩如生的肖像画。

124

前言

大

自然这幅织锦使我神魂颠倒、如痴如醉，在上帝之手的触摸下每一根织线都充满着生命的活力。你所能够想象到的所有色彩、肌理、形式和构思都被盘绕织进大自然的覆盖物之中；要想找到它们，你只需要睁开你那双“艺术家的眼睛”并举目观看。我越看越冲动，忍不住地想拿起画笔画下一个又一个迷人的景象，生怕忘了它们。为了与我激动的情绪或离奇的想法相适应，我有可能对它们作了一些改动，或是力求忠实地描绘它们。这没有什么不同，因为，如果我的情感流于笔端并融入画面形象，那么对我来说这就是艺术。

我所喜爱的主题绝大多数情况下都是在户外发现的，经常是在蜿蜒曲折的乡村小路的尽头、高山峻岭中的小径或农仓场地外的篱笆墙上找到这些主题的。我外出旅游总是轻装上阵，脖子上挂着一架照相机，胳膊底下夹着一本速写本，衣服口袋里装满各种画具。尽管我使用多种媒介作画，但却特别喜欢钢笔笔触所造成的精确的细节和鲜明的对比。

本书中所介绍的各种用墨技巧大都是经过反复试验而臻于成熟的。失败使我积累了丰富的经验，接着成功不断出现，技巧不断成熟，并牢记不忘。这就是个人风格形成的过程，因为每个人衡量成功的尺度都是不同的，所以请牢牢抓住你所喜欢的那些东西。

那么，拿起钢笔，学会观察事物，自由地进行试验，其中最重要的就是放松情绪和乐在其中。如果这本画册能帮助你或激励你，那么，它的目的就达到了，我也因此而感到十分欣慰。

祝你

在作画中得到快乐

克劳狄亚·奈斯

第一章

材 料

使

用钢笔和墨水作为一种艺术创作媒介的一大好处就是材料上的便利。用钢笔绘画工具少、体积小，一个衣袋就足以把它们全部装进去了。你只需要一瓶墨水、一个使用墨水的绘画工具(钢笔)，以及一个作画的工作台面。

钢笔

我使用过(现在仍在使用)普通钢笔、毡尖迈克笔、纤维尖钢笔、艺术钢笔、芦苇杆、小木棍和羽毛管笔等蘸墨水作画的工具，均获得不同程度的成功。尽管十分有趣，但是前面提到的这些书写工具在使用上是有限的。我期待一支理想的钢笔，它应具有一种坚固、稳定、下水流畅的特性，其笔尖要精细、活络，能够进行各个方向的绘画。

最早，鸟的羽毛(管)是被用作书写工具的。一开始主要是用鸭毛管，可是当更加纤细、雅致的鸟类羽毛笔成为一种理想的书写工具时，人们便选择了乌鸦的羽毛管。这些羽毛管的底端用一种“笔刀”削成一个尖头。羽毛管的尖端被浸入墨水中，于是中间空空的羽干内便存有了足够画好几笔的墨汁。

这种乌鸦羽毛管蘸水笔是对那种早期羽毛管蘸水笔改造而成的一种绘画工具。它包括一个塑料或木质的盛墨水的容器和一个活(微型号)的亨特牌笔尖可以画出非常优雅、得体的墨水线条。这种工具非常容易清洗干净，而且价格也很便宜。当你需要制造大量的颜色变化效果时，它们在使用彩色墨汁方面是非常有用的。然而，由于乌鸦羽毛管内的墨汁易于滴落和溅出，所以在笔触描画的方向上是有限的，而且墨汁不断滴落的过程也会中断笔触描画的节奏。

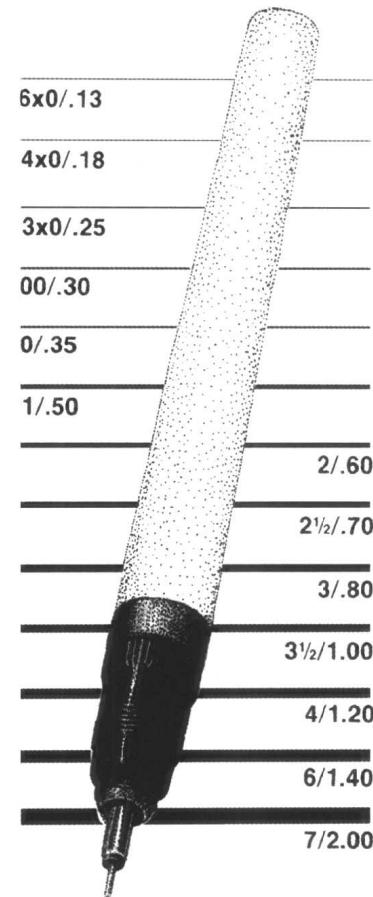
这里介绍的专用钢笔是一种先进的绘画工具，它包括一个空心的钢笔头、一个自控的墨水储备器(或是一个事先装满墨水的筒状物，或是一个可以反复充墨水的筒状物)和一

个塑料容器。空心钢笔头的内部装有一根非常精致的金属丝和一个平衡锤，它们在使用过程中不断地前后变化方向，将墨水传至前方。不要将这根金属丝拉出笔尖。

这些笔头是用钢料做成的，它们在纸面上非常耐用，不易磨损。比较昂贵的是一种宝石笔尖(书写接触面是蓝宝石)和钨笔尖可用于比较生硬粗糙的表面。因为这种中空的专业性钢笔尖按照设计而四周旋转，所以它们能够朝各个方向描画。这种钢笔画出的线条十分精确和清晰，能使你获得雕刻家的完美技巧，一种无拘无束的速写风格，或是一种极尽细节描绘之能事的点画技法。只要保管得当，这种专业性钢笔的性能是非常可靠的，作画时源源不断的墨水渗漏自由，十分流畅。我认为这是目前可以得到的最好的墨水绘画钢笔。

在目前可以购买到的所有这些款式和品牌的专门性钢笔中，我最钟爱的就是这种宝石牌针尖笔。我发现我已经离不开它了，其可以重新装满墨水的筒状物使得我能够选择我自己所需要的墨水。本书中绝大多数插图都是用一支针管笔绘制的。

当然，当方便比自由选择墨水更重要时，我就使用格鲁姆巴谢牌艺术家钢笔(Grumbacher Artist Pen)。这是一种质量可靠的、用完便扔掉的专业性绘画钢笔，这种钢笔里事先已充满了不变色和防洗刷的黑色墨汁。

笔尖的各种尺寸和规格

专用钢笔有各种各样的笔尖，从最精细的特细型号到特粗型号一应俱全。上面图表中粗细不等的线条说明了宝石牌针尖笔笔尖的规格和与之相对的十进制线条的宽度。(国内所售的针尖笔大都是以十进制线条的粗细来标出规格的，从0.13至2，见图例中规格之后面的数字。读者可以对照使用。译者注)从 $6 \times 0/.13$ 到 $3 \times 0/.25$ 规格的笔尖可以画出精细优雅的线条，擅长处理局部和细节。 $00/.30$ 和 $0/.35$ 规格的笔尖适合画粗细适中的线条，是画速写、表现肌理效果以及对较大篇幅的素描画进行细节描绘的理想笔尖。 $1/.50$ 规格的笔尖所画出的粗线条比较适合用于创作手法大胆和概括性强的作品。 $2/.60$ 和更大规格的笔尖非常适合画尺寸

大、轮廓鲜明的插图和进行大面积的补缺。我首先要推荐的就是 $3 \times 0/.25$ 规格的笔尖。它十分纤细，足以进行精微细节的处理，而且还可以表现事物的漂亮的质地和明度的各种变化。

在本书中，我通过在素描作品旁边标出数字表明我绘制的许多作品所使用的针尖笔的尺寸规格。

墨水

墨水是由水、产生丰富深色的黑色微粒以及用作颜料结合剂的虫胶清漆或植物乳胶等成分所构成的。这些成分的不同掺和决定着墨水覆盖力的强度、打开钢笔的时间、画面晾干的时间、粘附力和渗透力。颜色极深的不透明墨水在颜料混合中占有较高比例。这样的墨汁可以造成最大限度的对比，并产生造型极佳的线条。我们必须牢记，稠密的墨汁在规格比较纤细的笔尖中是不会下水流畅的。

选择适当的墨水、开笔时间是一个重要

的因素。它涉及到墨水汁在敞开而静止的笔尖上保持流动状态的时间量。（不用时应该将钢笔套上）如果你使用的是 4×0 或 6×0 的钢笔尖，或者是在一种十分干燥的气候中作画，请选择一种开笔时间较长、流动顺畅的墨水。这种墨水凝结的可能性相对而言比较小。

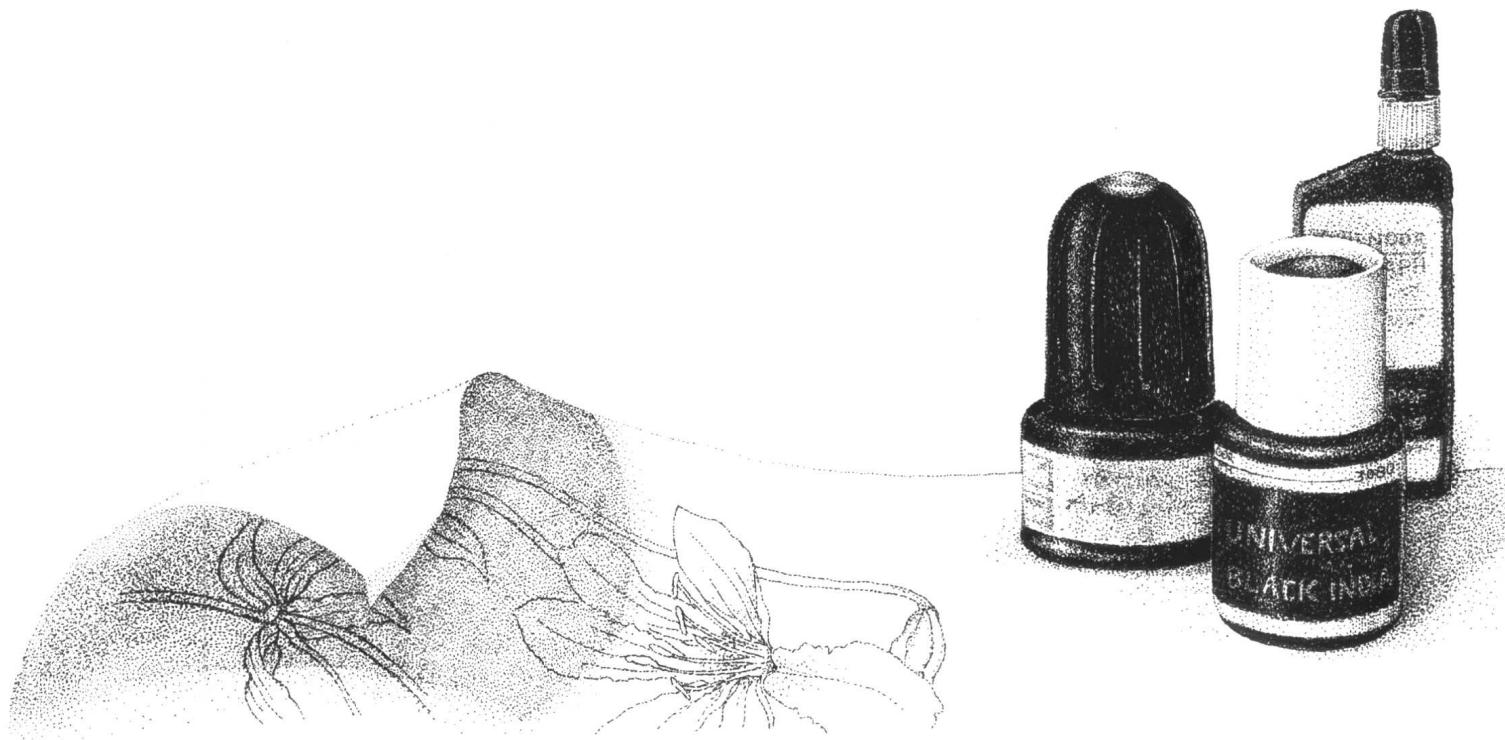
有些墨水在高湿度环境中应该保持流畅适中，以满足描绘画面之需求。可是，当用画笔蘸上水彩、丙烯、稀释的墨水或油画颜料进行薄涂覆盖时，甚至连“防水”墨汁都可能会轮廓模糊或者黯然失色。在你速写时在应用任何类型的薄涂液之前应该先测试一下墨水性能。

我最喜欢的墨水是宝石牌通用黑墨水。（在国内可以选用名牌针尖笔专用墨水）这是一种多用途、覆盖力强的黑墨水，这种墨水自由流畅，快干，并且经得起着色薄涂层涂抹；还有宝石牌超级墨水，这是一种颜色非常深、流动顺畅的墨水，它对比较纤细的笔尖来说，

是一种性能理想的墨水。

以染料为基础的彩色墨水在一段时间之后会逐渐退色。就棕色（乌贼墨深棕色）调或彩色墨水来说，我推荐用罗特林牌艺术家彩色墨水（Rotring's Artist Color）。它是一种用精细颜料配制而成的透明永固丙烯墨水，这种墨水适合于专门性绘画钢笔使用。

在用钢笔墨水画的专用画纸（Liquid Paper）上进行修改很容易，这不仅有利于改正一些小错误，而且还可以对仅供复制的艺术作品作一些适当的调整和修改。为了避免笔尖堵塞，那就先让修改液晾干几分钟之后再在上面用钢笔墨水作画。对于直接观摩（非复制性）的钢笔画作品来说，我至今尚未找到一种有效的方法来掩饰或消除钢笔墨水素描作品中出现的大败笔。在绝大多数情况下，大的败笔就意味着要重新开始。不过，如果运气好，你也许能够用附加的墨水线条来掩盖错误。

将钢笔灌满墨水并进行测试

由于专用钢笔的设计方案多种多样、各不相同，所以请仔细阅读关于往钢笔胆中装墨水或将事先装满墨水的筒状物插入钢笔中的用法说明，生产厂家为每一种型号的钢笔都提供了这样的用法说明。

除了另有专门说明外，在一般情况下都是在水平方向轻轻晃动钢笔，以便使墨水在笔胆中流动起来。处理一支宝石牌专用钢笔的最佳方法是拿起刚刚灌满墨水的钢笔，打开笔盖，使笔尖朝上。用手指轻轻敲打笔杆的侧面，让过量的空气从笔尖排出。然后，掉转方向，使笔尖朝下，接着轻轻敲打笔杆的尾端。笔中的墨水渐渐进入笔尖，在大多数情况下，可以开始书写了。在写字过程中，随着钢笔的摇晃，形成的气泡被排除了。

使用专用钢笔

像握铅笔那样握住钢笔，使其直立并保持一定角度。用力要均匀、不宜过重，与画面保持适当的接触。用力过重将会导致墨水流动不畅。当钢笔在画纸上移动时，你能够感觉

到管状笔尖内的金属丝。这是很正常的。

千万不要猛力地摇晃这种专用钢笔。绝大多数凝结阻塞的麻烦都是在钢笔受到剧烈摇晃时发生，因为这样可以使空气槽内充满墨水。受阻塞的空气槽形成了一个阻碍墨水流通的真空。这种空气槽内充满墨水的钢笔必须被清除干净。不使用钢笔的时候，请将笔套套上。

清洗钢笔

就保养而言，专用钢笔至少是一个月清洗一次，如果要将钢笔储藏起来，或是钢笔出了阻塞麻烦，至少要停止使用一个月的时间。

钢笔的型号不同，清洗的方法也不同。如果是清洗宝石牌或类似品牌的专用钢笔，请拆卸钢笔，并将笔尖拉出笔身。切记别把其中的金属丝拿出笔尖。用流动的水冲洗笔尖、笔身和笔胆(筒状物)。你也许需要一种能除去干结的墨汁和虫胶清漆的钢笔清洗方法。市面上有好几种这样的商品出售。有一种压力

清洗器，将它套在钢笔尖上用水冲洗，对于冲掉陈旧的墨水和清除虫胶清漆是非常有效的。超声清洗机的效果非常好，但是价格很贵。

排除故障(解决麻烦)

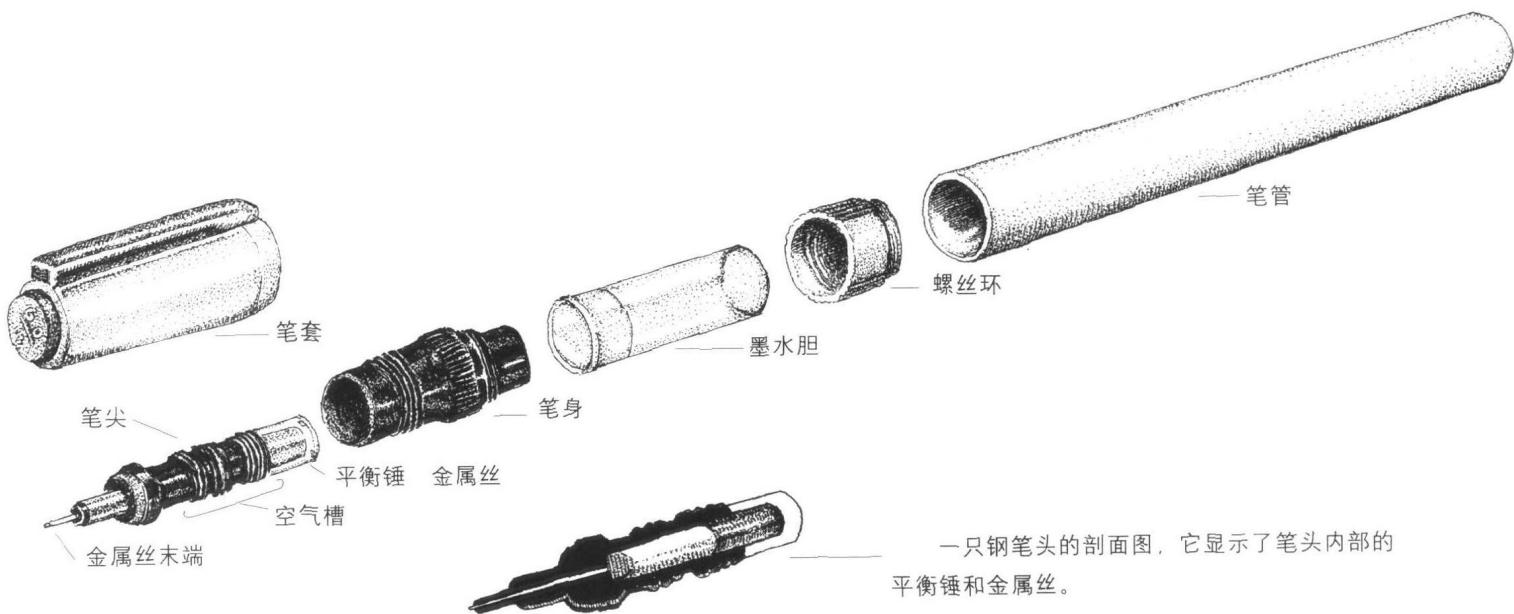
墨水突然停止流动——这样的故障通常是由于停留在笔尖内的空气泡而引起的。解决方法是，将笔尖朝上，轻轻敲打与桌面垂直的笔筒。

跳笔(线条出现虚线)——出现这种现象主要是因为手臂用力不够、笔尖不干净或者笔中墨水太少等原因。

钢笔漏墨——这种现象主要是由温度变化、高度变化、笔胆内墨水量少或脏笔尖等等这样一些因素所造成的。

墨水不流通——这个现象是由于钢笔凝结阻塞、金属丝损坏或钢笔缺少墨水所造成。

笔尖歪斜或分裂——这一现象是因为笔尖损耗或绘画表面不平所造成的。

钢笔墨水画的纸张

在选择一种素描表面时，我常常寻找那种具有硬度和表面磨光的卡纸或绘画纤维板纸。当钢笔在上面滑动时，不应该发生表面刮破擦毛、偶尔勾带出纤维物或笔尖受阻的现象。墨水的供给既不应该是流水似的流淌出来，也不应该是水珠似的冒出来。画出来的线条应该是边线清晰分明，看上去精确无误。

· 热压绘画纤维板纸 本书中绝大多数素描作品所使用的材料都是热压绘画纤维板纸。这种纤维板纸对描绘详细的墨水画来说是一种理想的材料；它的表面非常光滑和明亮，不过吸水性能相当好。用一片新的剃须刀片在上面轻轻刮擦，画在上面的墨水线条的调子就会被提亮。

· 冷压绘画纤维板纸 冷压绘画纤维板纸的表面质地没有热压绘画纤维板纸那么光亮，这就使得上面的墨水线条少了一些清晰分明的效果。结果使那些线条看上去比较柔和，这种柔的效果可以对某些主题和技巧的不足之处起到一些补充作用。

· 聚脂薄膜或醋酸纤维纸 当艺术家为了复制而需要十分清晰精确的线条时，他就会选择聚脂薄膜或醋酸纤维纸作为绘画材料。然而，这些清晰而无光泽的表面却能快速损耗钢笔的钢质笔尖。我建议在这类纸面上请使用宝石笔尖或钨笔尖。依靠迈拉（Mylar，一种聚脂类高分子物质的商标名）保护墨水绘画作品，或是用一张蜡纸盖在表面以防止醋酸纤维纸对笔尖的磨损。

· 布里斯托板纸和各种不同的素描纸

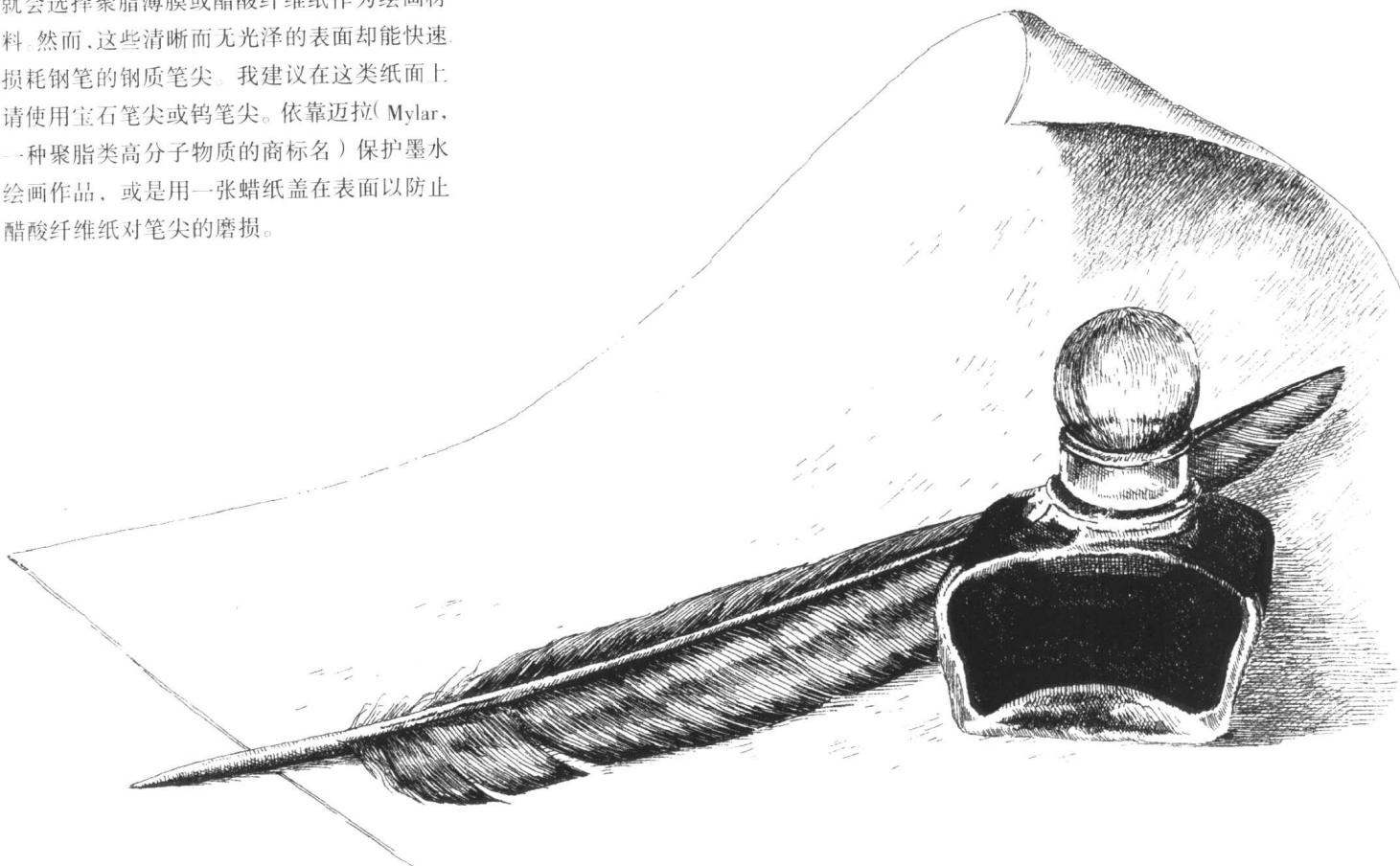
布里斯托板纸和各种各样的素描纸可以为我们提供合适的写生画纸。但这样的写生画纸等级不同、种类繁多，你必须通过试用才能发现与自己所选择的钢笔型号、墨水和创作方法相匹配的纸张。如果墨水画出来的线条出现磨损现象，那么这就充分说明这种纸张质地太软，不适合画墨水画。标准卡片材料、羊皮纸和牛皮纸通常能够很好地控制墨水画出来的线条。到野外写生或画习作时，我更喜欢在硬封面的、装订起来的速写簿上作画。这类速写簿内的纸张质量一般都是上乘的，而活页的封皮又有助于保护里面的素描或速写。

· 水彩画纸 如果你希望尝试用墨水画出的线条与透明丙烯、水彩颜料或稀释过的墨汁的薄涂层在一起所产生的混合效果的话，水彩画纸是一个理想的选择。

纸张越有肌理感，墨水画看上去就越显得毛糙。热压纸最适合画钢笔墨水画；然而，对于吸水性能较强、表面有纹理的冷压纸来说，有时更适合用薄涂。决定一件艺术作品的重心是依靠墨水绘制还是借助作品中的着色部分，要根据具体情况来选择画面材料。

我最喜爱的水彩画纸是拉纳卡莱尔（Lana-quarrelle）牌的。140磅的冷压纸的纹理不深，完全可以在上面画精细的墨水线条。140磅的热压纸吸收薄涂层性能很强，这种纸张的表面非常适合画墨水画，因此，即使不用薄涂层，你也可以选择它。

· 有纹理的纸面 有纹理的纸面可以使墨水画平添一种情趣。我已经成功地在无光泽的和粗糙的卡纸、玻璃、画肖像画的绷紧的油画布、胶片、密封的木板、皮革和磨光发亮的岩石等各种各样的表面上进行过墨水画创作。几乎所有的光滑表面都是我进行墨水画创作的实验场所。别忘了，如果钢笔使用不当或滥用就容易损耗和阻塞。

第二章

笔触与笔痕

钢

笔墨水画创作是由画在纸张上一系列的笔痕所构成，这些笔痕形成了一个令人愉悦的构图。在纸面上运用的笔痕基本上有两种类型：点和线。点和线这两种笔痕在尺寸、体积和布局上均变化不定。线的形态也多种多样。通过改变这些笔痕的尺寸、体积和布局——如果是线的话，也可以通过改变线的形态——你能够创造出各种笔触。

有好几种不同的表现肌理效果的方法：轮廓线（曲线）、平行线、交叉阴影线、点或点画法、涂鸦线、波浪纹线和十字线。我将在本书中对这些笔触群及其大量变体中的每一种都分别加以介绍。另外，还有一种以涂鸦线形式出现的线描技法，不过这种线描技法主要

是处理绘画形象的外轮廓线而非内轮廓线或调子深浅层次的变化。

钢笔墨水画艺术家在自己的创作中既可以選擇某一种笔触的画法，也可以在同一件作品中同时运用好几种或所有笔触的表现方法。笔触可以层层迭加以产生无限的效果。每一位艺术家所选择使用的笔痕、安排笔痕和对它们进行整体处理的方式，将构成该艺术家的个人风格。与使用其他媒介一样，使用墨水的艺术家可以使自己的用墨水作画的方式独具一格，并最终使自己的作品独树一帜，不落俗套。

线描画

线描画是由界定绘画对象基本外形的流

畅自如的轮廓线构成的。当质感、高光和阴影常常通过钢笔的涂鸦线暗示出来时，一幅线描画的最重要的部分却是用最简洁的形式表现出来的。形式简洁的线描画是最快的速写方法。它们非常有利于捕捉运动中的绘画对象。许许多多艺术家的速写簿中都画满了匆匆勾勒而成的线描画，这些线描画或是记录下艺术家当时的某种想法，或是记录下供他们日后参考的某个非常有趣的事物的形状。

《邻居家的孩子》（右图）一开始是用铅笔轻轻勾勒而成的，然后再用一支3×0宝石牌钢笔自由轻松地画出线条的墨水画。不过，不一定总是需要事先画铅笔画作底稿。直接用钢笔创作的线描画经常具有一种特别的生动感，这种生动感抵消了形式上的不精确。

邻居家的孩子 表现的是一次生日晚会上的几个孩子。像所有的线描画一样，在这件速写作品中人物外形的简单、快速处理是作品的关键，同时我还对内部形状进行了必要的提示，并对孩子们的个性特征以及他们的情绪给予了足够的细节描绘。

