

胡泰良钢笔画艺术

胡泰良 著

中国文联出版社

胡泰良 著

胡泰良钢笔画艺术

HUTAILIANG

HU TAILIANG GANG BI HUA YI SHU

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

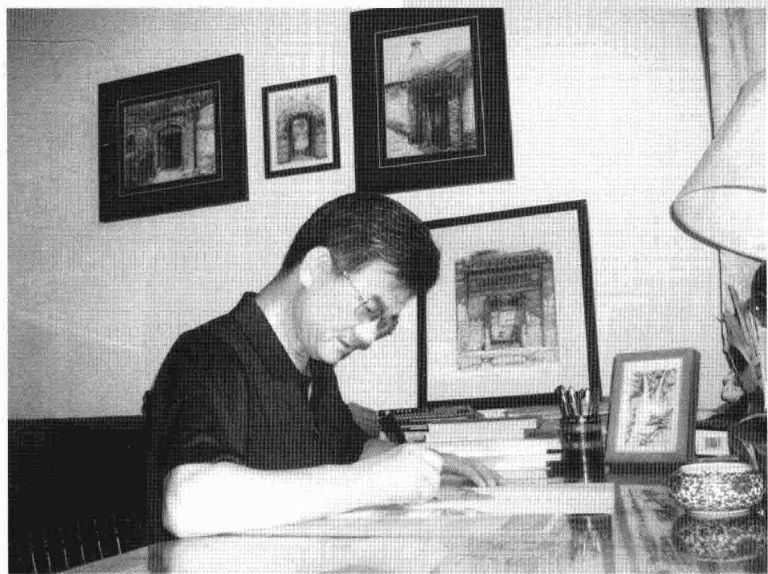
胡泰良钢笔画艺术 / 胡泰良著. —北京: 中国文联出版社, 2013.5
ISBN 978-7-5059-8167-6

I. ①胡… II. ①胡… III. ①钢笔画—绘画技法②钢笔画—作品集
—中国—现代 IV. ①J214.2 ②J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 086256 号

书 名	胡泰良钢笔画艺术
作 者	胡泰良
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里 10 号 (100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	周劲松
印 刷	天津中铁物资印业有限公司
开 本	889×1194 1/12
印 张	13.5
插 页	2 页
版 次	2013 年 5 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-8167-6
定 价	98.00 元

您若想详细了解我社的出版物
请登陆我们出版社的网站 <http://www.cflacp.com>



摄影 / 丁菊华

胡泰良，笔名铁良，1942 年生于浙江省义乌市。现居北京，任职中国铁道企业管理协会。中国铁路文学艺术工作者联合会美术分会会员，中国铁路老年书画研究会会员，中国写实钢笔画实力派画家。

自幼酷爱美术，坚持自学绘画。近些年来，他刻苦钻研，阅读、分析了大量国内外艺术家作品，在钢笔画领域进行了探索和尝试，特别是在写实钢笔画方面形成了独特的创作技法 and 艺术风格。他的作品在钢笔画界得到肯定并大量转载及广泛传播，他的写实钢笔画技法为众多钢笔画爱好者所借鉴。作品曾多次参加全国、省部级的画展并获奖，曾在全国多种报刊、杂志、网站等媒体上发表。

主要作品有：《功勋》系列——蒸汽机车，《高铁风采》系列，《留住北京魂》系列——北京胡同，《我的故乡义乌》系列，《人物》系列以及《花卉风景》等写实钢笔画。

序 言

百年来西学东渐，西方的绘画艺术对我们的影响颇为广泛而且深远。在蔡元培、徐悲鸿等先贤的倡导下，西方院校的绘画教学体制和观念在我国迅速发展并实施起来，因此以速写和素描形式出现的造型基础训练也就被国人接受了。

严格地讲，速写和素描都不是独立的画种，只是两种不同形式的造型基本功练习。但是优秀卓越的速写和素描不仅被人们广泛接纳，而且成为独立的作品被观赏和珍藏。究其原因，我想是因为在速写和素描的过程中更能真实地表现和记录下创作者当时的情绪心境和艺术灵感的瞬间发挥。

细观历史，中国书画家很少有“专业”和“业余”之分，大约只有五代、宋代专设画院，并有“待诏”之称，而王羲之、吴道子、颜真卿、苏轼、欧阳询、郑板桥等，虽为各朝代的行政官员，但他们的作品都达到了中华民族书画艺术不同时期的巅峰。他们通过各种“雅集”、“唱和”、书信等形式为我们留下了宝贵的艺术珍品，千百年来被人传诵、赞叹。

当今的社会是浮躁的，表现在绘画方面的最大危机就是不注重生活，不注重基本功的训练：以拍照代替观摩和写生的过程；以随意的夸张和变形掩盖其造型能力的不足；以追求作品的价格取代艺术创作的格调和品味……真令人扼腕叹息。

然而，在我拜读了《胡泰良钢笔画艺术》之后大为感动和惊讶。当今竟有胡先生这样下如此大气力的艺术家：极写实的方法，极认真的态度，极缜密的观察，极熟悉的题材——蒸汽机车、高速铁路、胡同民居、人物风景等，为观者展现了他的绘画功力和他心底对美的追求。

以单色的钢笔素描形式，以铁路系统“业余画家”的身份，以写实的基本功，以不去追求马上“兑现”的纯净心态，胡泰良先生耕耘在光怪陆离的画坛的一角，真是令人可敬可叹！

我由衷地推介胡泰良先生的作品，并预祝他能够继续探索、前行，为写实主义绘画作品添加活力。

李燕

癸巳春于禅易居

李燕，字壮北，1943年生于北京，国画大师李苦禅之子，幼承家学，后入中央美院学习八年。学识广博，擅长国画与传统文化演讲。著有历史首部《易经画传》，力作《大鹏图》乘“神州1号”飞船，成为历史上首件游太空并安返的绘画，载入《大世界基尼斯之最》。他担任中央文史研究馆馆员、清华大学教授、李苦禅纪念馆副馆长，为中国美协会员、中国和平统一促进会理事、中国周易学会副会长、九三学社中央教育文化委员会委员、中国国家画院研究员。

自序

我出生于浙江中部的义乌市，从小就喜欢画画，还经常跟随美术老师去田间、溪边写生，那里山清水秀，风景优美。初中毕业时，由于种种原因没能报考艺校，成了心中的一件憾事。高中、大学期间，课余喜欢画画，也就自然成了学校板报、墙报的美编。“文革”时期，为躲避“文攻武卫”的嘈杂环境，另辟蹊径，独自登梯临摹《毛主席去安源》、《祖国山河一片红》等巨幅油画。参加工作数十年，绘画始终是我的业余爱好。

近十多年来，对创作工具简单、画面清晰明快的钢笔画情有独钟，于是就全身心投入钢笔画领域的尝试与探索，特别是在写实钢笔画方面，潜心钻研，刻苦创作，经过多年的努力，形成了自己的创作技法和艺术风格。

我喜欢钢笔画，它的黑、白、灰，看似简单，其实她们之间的协调配合，具有独特的、很强很深的表现能力，既可以让“树丛”绿得诱人，也可以使“炉火”红得烫手，更让人仿佛听到了“火车头”那震撼的汽笛声……这就是写实钢笔画的生命力所在。世界的多姿多彩，生命的蓬勃旺盛，哪怕是机车旁的蒸汽、房顶上的小草都能带给我生命的感动。所以，我的创作理念是“用黑白描绘多彩世界，以真诚赋予万物生命”，始终不渝，坚守不变。

我创作钢笔画，十分投入，有时还有点“入魔”。我的创作时间，一般喜欢在早晨，清晨环境清静，头脑清醒，一个人在画室里很惬意，创作灵感易于

激发，所以作品中的亮点、难点一般都在这段时间完成。其实任何时间都可以画，但是写实钢笔画创作必须静下心来，要耐得住寂寞，这一点比其他画种的创作更重要。由于写实钢笔画创作是把从大自然和生活中截取来的生动形象，用自己的心灵和精神运用艺术技巧去表达的过程，所以写实钢笔画的创作是一件很苦的事，但是对画家本身来说却是苦中作乐，乐在其中。

我酷爱钢笔画，十多年来，坚持对钢笔画艺术的研究、分析，如痴如醉地探索钢笔画艺术的创作技法，并以极大的热情与画友进行艺术交流。我认为多交流就能多交友，画友多了是快乐，画友多了是财富。所以，我有自己的钢笔画博客，也有自己的钢笔画微博，我还加入了钢笔画 QQ 群。创作之余，与画友们在博客、微博上评论、留言；在 QQ 群里相互鼓励、真诚交流，其乐无穷也。如今，能有机会将自己多年来创作的作品结集成册，付梓出版，让我得到钢笔画创作所带来的艺术享受，实乃一大幸事。

在此，我要真诚感谢中国铁道企业管理协会的各位同仁，

他们不仅多方支持、鼓励我投入钢笔画创作，还为我举办个人钢笔画展，给我的艺术创作注入了强劲的动力。

我还要感谢我的夫人多年来对我艺术创作的支持与鼓励，使我拥有很优越的创作条件；还有我的两个儿子、儿媳不仅经常关心我的艺术创作，还在闲暇时一起谈论绘画艺术；而我的孙子、孙女在看见我的钢笔画时，常常会兴奋地喊着：“爷爷是老画家，我们要做小画家”……听见如此美妙的声音，个中甜蜜，我独享了。

如果读者能通过本书的赏析而得到启迪和乐趣，则是我最大的欣慰。

真诚希望得到广大读者指正。

胡泰良（铁良）

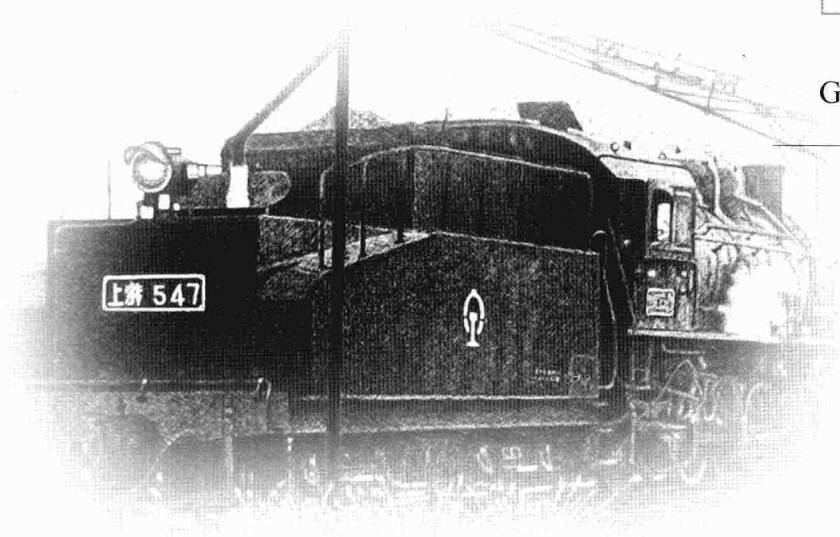
2013 年 3 月于北京铁良钢笔画工作室

目 录

●	作者简介	
●	序言	
●	自序	
1	● 钢笔画创作技法	
11	● 胡泰良钢笔画作品选	
●	〉 11 《功勋》系列	
●	〉 45 《高铁风采》系列	
●	〉 63 《留住北京魂》系列	
	〉 111 《人物》系列	
	〉 129 《我的故乡义乌》系列	
	〉 141 《花卉风景》系列	
152	● 后 记	

钢笔画 创作技法

GANGBIHUACHUANZUOJIFA



钢笔画，广义地讲就是采用钢笔和墨水进行的一种绘画形式，它起源于十九世纪的欧洲。钢笔画的特点是用笔果断肯定，线条刚劲流畅，黑白对比强烈，画面效果细密紧凑，其所使用的工具简单、便携，所绘制的画面清晰、明快，既有丰富多变的画面层次感，还有细腻动人的画面质感，所以它是一种具有独特表现力的绘画艺术。十九世纪末，钢笔画已经发展成为独立的画种。

写实钢笔画就是采用写实的手法进行钢笔画创作，用光线反射而形成的明暗关系，来反映所描绘对象的造型，并通过黑与白的变化，充分表现多彩的万物；它运用丰富的表现力，采用全新的绘画观念进行创作，使作品更加贴近自然，感悟自然，揭示自然之内涵，赋予所描绘的对象以生命力。所以，从专业的角度讲，写实钢笔画必须具有主题、质感、光影三要素。近几年来，彩色钢笔画（用彩色针管笔或

普通钢笔加注彩色墨水进行绘画）及钢笔画淡彩（在钢笔线条造型的画面上，辅以淡淡的色彩）引起了人们的关注，佳作不断涌现，从而丰富了写实钢笔画的形式。

多年来，我潜心钻研写实钢笔画，深深地爱上了黑色与白色。黑是实，白是虚，黑是阴，白是阳，一阴一阳为之道，是矛盾的对立统一关系。同时，黑色与白色，凝聚着所有色彩的精髓，代表着绝对的美感，展现出完美的和谐，具有纯粹、雅致、高洁的神奇魅力。经过多年的探索与感悟，走出了一条写实钢笔画的创作新路，并形成了一种独特的艺术风格。



写实钢笔画《木雕》

写实钢笔画还有一个与其他画种不同的特性，就是它的不可修改性，这就增加了写实钢笔画的创作难度。它要求画家必须具备过硬的绘画技巧，还必须要有良好的构图能力和艺术素养。所以，一幅优秀的写实钢笔画作品，是画家心灵的流露、表达和宣泄，体现了画家的情趣、气质和修养，蕴藏着精神、韵律和节奏的美感。正因为如此，一幅成功的写实钢笔画具有十分诱人的艺术魅力。

由于写实钢笔画的创作过程较长，一般不可能在现场完成，而是将创作对象拍成照片，在画室中进行。用照相机拍摄成照片，这是写实钢笔画取材的一种手段。根据照片所创作的写实钢笔画与摄影照片虽然都是艺术家的心血，可是它们有着本质的区别。首先是表现形式有所不同，照片一般多以现实为根据，注重摄影师的主观思维，而写实钢笔画则以画家的思想为根据，作品凝聚了画家的想法和观点，注重意境表现，可以描绘出那种用相机无法捕捉的抽象思维，也可以对现实生活中的美进行重组，其审美和情境意识及艺术语言是高于照片的，是一种源于生活高于生活的创造性思维；其次是他们的创作过程不同，照片是摄影师借助光影成像技术、设备以及机械动作，传达特定审美情感活动的一种艺术表现形态，它的真实是光学镜头的作用。而写实钢笔画是艺术家综合多种艺术造型因素，通过绘画原理和绘画技巧，展现其整体素质的创造性表现过程，是艺术家自身的艺术修养、生活感悟及审美感受的艺术表达。



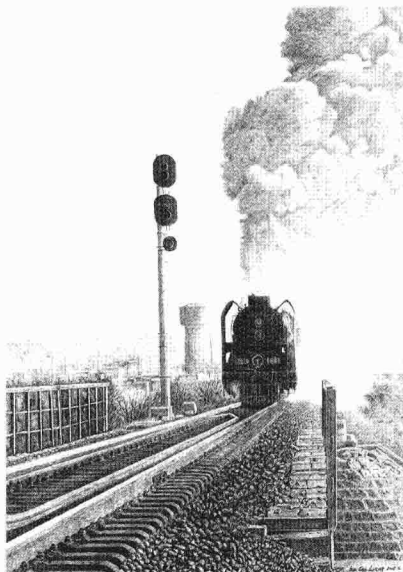
素材照片



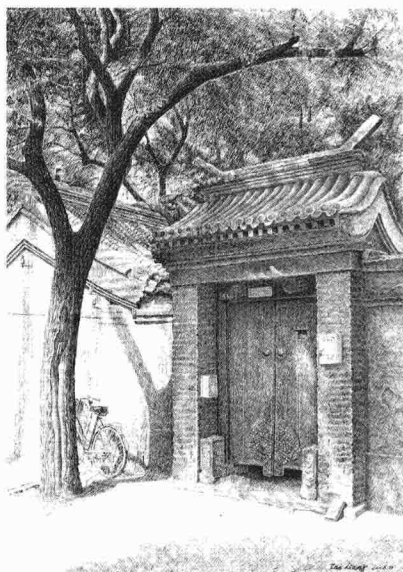
写实钢笔画《上水加煤》

一、写实钢笔画创作题材的选定

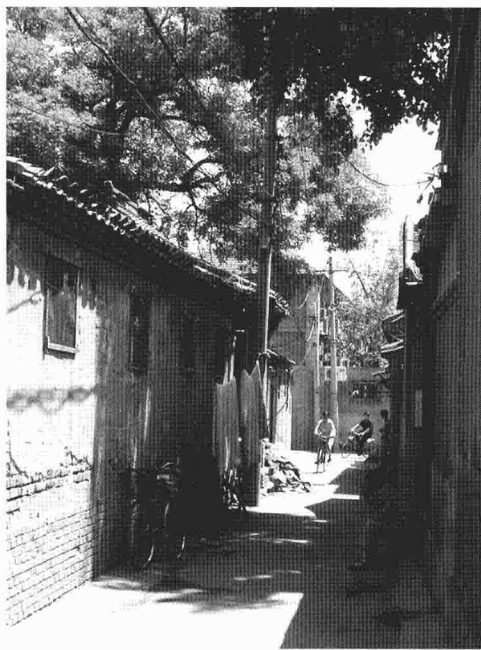
从理论上讲，写实钢笔画创作题材非常广泛，可以说，只要是世界上存在的有形物体，钢笔画就能表现出来。但是具体到每一位钢笔画家，就有一个定位的问题，就是根据自己的生活环境、所熟悉的事物，来确定自己的创作题材。写实钢笔画题材的选择应该从感人、适合、技能三个方面来考虑：首先是感人，题材必须具有足够的感染力。能真正感动自己的题材，才能激发出无限的创作灵感，使自己饱含激情地投入创作，最终作品才能真正吸引观者的眼睛。第二是适合，主要考虑题材的明暗及肌理是否最适合用钢笔画来描绘。如果素材的主要吸引力是色彩，一般不适宜用黑白钢笔画来表现。第三是技能，即根据画家的艺术技能选择题材，这既要循序渐进，更要大胆创新，知难而进。只有题材选对了，才能真正把画家的思想意识与艺术作品融为一体，也只有这样的题材，才能充分发挥画家的艺术才能，创作出具有生命力的艺术精品。



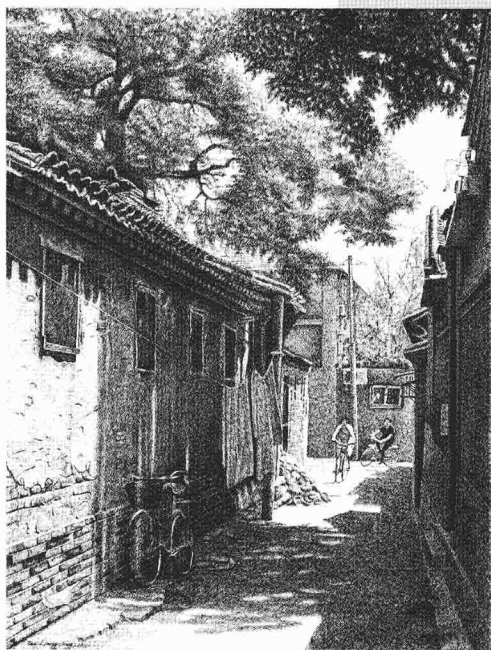
写实钢笔画《清晨出站》



写实钢笔画《南锣鼓巷》



素材照片



写实钢笔画《小新开胡同》

二、写实钢笔画创作素材的取舍

写实钢笔画是采用写实的手法进行钢笔画创作，但绝不是完全按照素材一成不变地“实写”。艺术作品源自生活，应该也必须高于生活。所以我对钢笔画素材一般都要进行适当的取舍，特别是素材中影响作品主题突出以及与作品主题无关紧要的物件，应该大胆舍去，这样才能使作品主题鲜明，更具活力。例如：在北京老胡同里，经常看到电线杆高高低低、东倒西歪，空中电线密密麻麻、零乱无章，这就需要进行适当取舍，该留的留，该舍的舍，以使整个画面更精美。上左图是我于2005年6月拍摄的“小新开胡同”照片，在创作前我就构思好把照片正中高高的电线杆截去一段（留下一段居民需要拉绳晾被子哦），同时把左侧上部几根电缆去掉，胡同右侧近处坐着的及远处站着的两个人物去掉，留下远处两个骑自行车的人。创作完成后的作品如上右图。



素材照片



写实钢笔画《察院胡同》

当然，在对素材进行取舍时，取要有取的理由，舍要有舍的道理。

例如：《察院胡同》的素材是我于2006年3月18日早上在西单西南部拍摄的。当时，这一带大片大片的老胡同都已拆除，而察院胡同7号及附近还有这么几间民房比较完整，我就毫不犹豫地举起了相机。

突然，镜头里出现了一台空调，我当时就想，必须留住它。根据现场的状况，我这张照片可能是“察院胡同”的“告别照”了。留住“空调”，能让后人知道“察院胡同”告别人世的时间。空调——分体式空调——“海尔”分体式空调，北京居民使用这种空调的时间当在二十世纪九十年代。回家后，我全身心地投入创作。作品的重点当然是精心刻画民房的古老，这是我要向人们诉说的主题，这是北京魂！同时，我也非常认真地画上空调（包括室外机、支架、电缆，还有意识的让人们隐约看出是“海尔”空调），我要用它告诉人们，“察院胡同”在二十世纪九十年代还是老北京人居住的家园。我想在这作品中画上空调，不仅记载了历史，同时也使作品有了鲜明的对比，古老与现代的对比，斑剥的砖墙与光亮的金属之间的对比……

二〇〇七年九月我重返“察院胡同”，听到的是推土机的轰鸣，看到的是现代化的吊车……找了好久，在工地围栏门口仅存的断墙上找到了“察院胡同”的标牌，我赶快拍下了这张珍贵的照片（左图）。



察院胡同残墙

三、写实钢笔画的创作

(一) 写实钢笔画创作前的整体构思

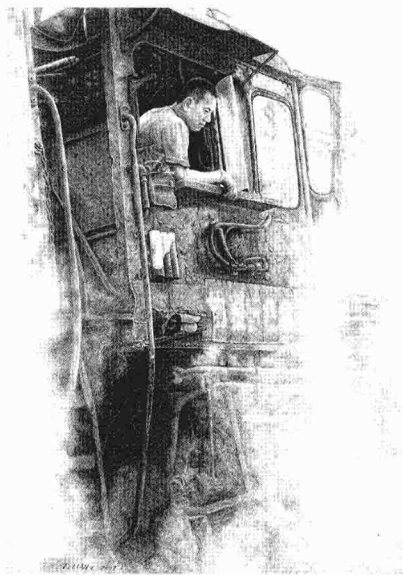
这是画家综合能力 and 艺术水平的全面展示，对写实钢笔画的创作过程至关重要。它直接决定着作品主题思想的深度，也毫无掩饰地显示出画家的全面知识水准及综合绘画能力。我在创作前先把素材放大打印后挂在画室墙上，认真仔细地琢磨，一般要阅读三、五天（这几天必须专心阅读这幅素材，不要受其他作品干扰），这样每天都会有新感觉、新想法。在这个过程中，融入了画家的个人素质、文化修养、生活经历、价值取向、画技画理等，把各类要素汇集到一起，从而大致决定了画幅大小，确定了所用的笔触，进行了素材的取舍，并对作品的创作重点、难点及亮点做到心中有数。自然，这时候作品的个性也就基本形成了。

(二) 写实钢笔画作品的个性

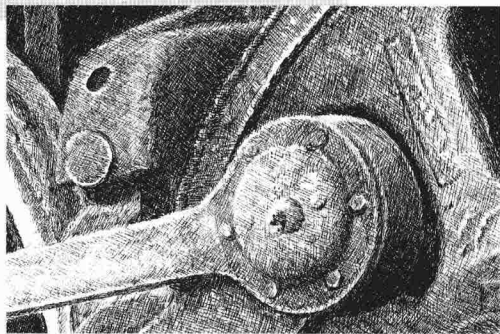
法国雕塑艺术家奥古斯特·罗丹认为，有“个性”的艺术作品才是美的。艺术创作因为具有了独一无二的艺术个性而获得了永久的艺术生命。写实钢笔画作品的个性包括两方面：一是画家的艺术思维，包括感知、情感与想象；二是艺术作品的题材内容、创作笔法及表达方式。探索自我表现方式，寻找合适的表现主题正是一个画家的一生追求。有个性的画家，长年累月形成了笔法习惯，无论其作品题材如何变化，总能看到他的作品具有相对稳定的、区别于其他画家的明显的艺术特征。所以写实钢笔画的“个性”是画家艺术生命的体现。



素材照片



写实钢笔画《全神贯注》



写实钢笔画《风采依然》(局部)

写实钢笔画作品的创作手法、绘画语言是其个性最直观的显示。我创作时使用多条交叉的斜短线,用这样交叉的斜短线形成一个个“小面”,这个“小面”就是我的写实钢笔画“基本语言”(左图)。

这个“小面”是很讲究的,它们必须是直的相互交叉的短斜线(我一般画成45度的斜线),这些短线应该有一定的“力度”,不能是漂浮的,即使是灰色区的“小面”也要有“力度”。而深色区就是将“小面”一层层往上加,上一层“小面”要与下一层“小面”错开一定角度,层数越多,颜色越暗。特别要注意的是,即使再暗,也不能成为漆黑的一片,也就是说永远要留有再暗下去的余地,这样才能充分体现写实钢笔画的独特韵味。灰色区的“小面”,在用笔、力度等方面与暗部是不同的,在很多情况下,也要多层次迭加,这样才能使画面显得丰富。所以,写实钢笔画运用其“基本语言”形成的清晰笔触和层次,引导观众的视线起起伏伏、环环相扣,给观众的心灵带来神奇的节奏美感。

(三) 写实钢笔画的创作主题

写实钢笔画的主题就是作品中所蕴含的中心思想,是作品内容的主体和核心,是作品的灵魂。题材是作品的基础,每一件写实钢笔画作品都有主次之分,要使视线集中于画面的中心主体部分,形成一个趣味中心。这个趣味中心可以是一种物件的局部,也可以是多种物件的组合,这就是作品的主题。作品的主题具有鲜明的时代性、思想性和主观性等特点。我们在创作过程中,始终要把主要精力集中在主题的描绘上。