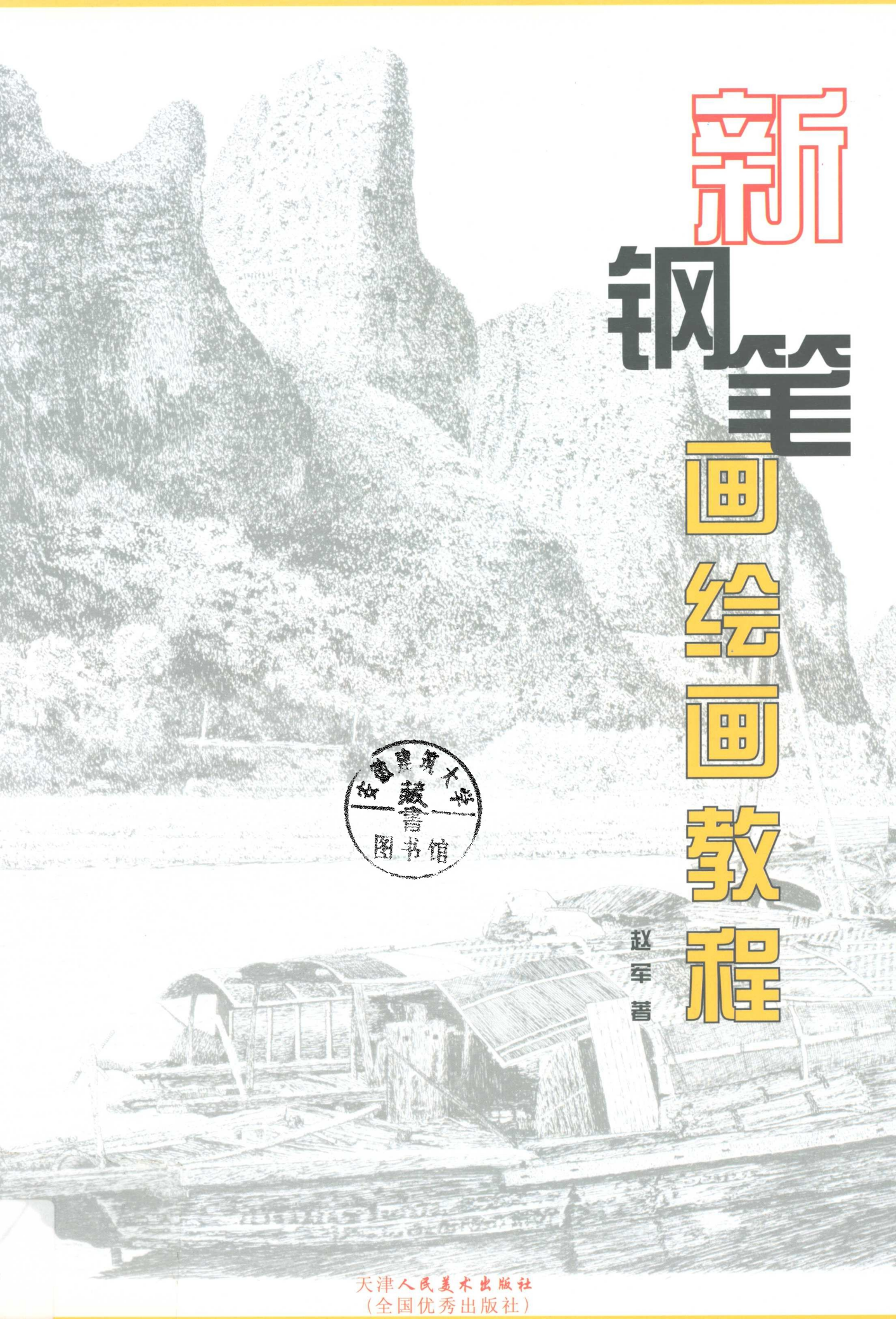

新 钢 笔 画 绘 画 教 程

赵军 著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

新钢笔画绘画教程

赵军 著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目(CIP)数据

新钢笔画绘画教程 / 赵军著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2007.9

ISBN 978-7-5305-3528-8

I. 新… II. 赵… III. 钢笔画-技法(美术)-教材
IV. J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第135743号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2007年9月第1版

2007年9月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 8.75 印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 28.50元

说 明

《新钢笔画绘画教程》分基础部分和提高部分。这本教材主要是应天津海河中学的要求撰写的，基本上是我学习创作钢笔画 30 年来的心得。这些年来我主要从事教育的基层领导工作，绘画都是业余时间。之所以撰写这本教材，是因为钢笔画虽然传入中国近百年，时至今日还不能说广泛普及和兴旺发达，以至在中国画坛上算不上一个大的画种，人们对钢笔画还缺乏全面的正确的认识。艺术是人类创造的结晶，一个艺术门类能不能发展光大，能不能产生艺术珍品，关键在人的创造力，用形而上学的、僵化的观点去对待，就必然缺乏鲜活的生命力。当前国内钢笔画坛存在着四少：即钢笔画家少、中青年钢笔画人才少、专修钢笔画的学生少、人们对钢笔画发展关注的少。要改变这个状况，一是要广泛宣传钢笔画，为社会和广大群众提供更多更好的钢笔画作品，扩大钢笔画的影响。二是积极争取有关专业部门和组织的大力支持，健全和完善钢笔画专业组织，发挥好团队的作用和力量。三是积极培养中青年钢笔画人才，加强青少年钢笔画的教育教学，从简笔画抓起，培育更多的后备人才和美术新苗，这是繁荣新钢笔画画坛的重要措施。只要我们坚持科学的发展观，不断创新，抓好教育，我国新钢笔画必然走向光辉灿烂的明天。我希望这本教材能为培养钢笔画新人有所帮助，做出自己一点贡献。

在这本教材的撰写过程中得到了中国新钢笔画联盟众位画家的大力支持，特别是联盟主席李渝基先生的大力支持，同时天津海河中学的校长和老师们始终给予的无私的支持和援助，在此我表示衷心的感谢。我还要衷心感谢有关方面给予的大量图片资料支持。

由于本人的水平有限，教程中会出现一些谬误，还请诸位专家、画家和广大读者指正。

赵军

2007 年 6 月

目 录

CONTENS

新 钢 笔 画 绘 画 教 程

基础部分

第一讲 钢笔与钢笔画的历史 (2 课时)	6
第二讲 钢笔画的特点和用途 (2 课时)	10
第三讲 钢笔画的发展和分类 (1 课时)	18
第四讲 钢笔画鉴赏 (1 课时)	23
第五讲 钢笔画工具和用纸 (1 课时)	32
第六讲 钢笔画的准备 (4 课时)	33
第七讲 钢笔画的基本训练 (3 课时)	36
第八讲 钢笔画的绘画步骤与方法 (4 课时)	40
第九讲 钢笔画的表现技法 (10 课时)	48
第十讲 钢笔画的绘画四原则 (2 课时)	59

提高部分

第十一讲	新钢笔画技法之一：排线法（2课时）	62
第十二讲	新钢笔画技法之二：图案法（2课时）	65
第十三讲	新钢笔画技法之三：精细表现法（4课时）	67
第十四讲	新钢笔画技法之四：装饰法（2课时）	71
第十五讲	新钢笔画技法之五：抽象法（2课时）	74
第十六讲	新钢笔画技法之六：印象法（2课时）	76
第十七讲	新钢笔画技法之七：提线表现法（4课时）	78
第十八讲	新钢笔画技法之八：疏密详略法（2课时）	80
第十九讲	新钢笔画技法之九：散点透视法（2课时）	83
第二十讲	新钢笔画技法之十：彩色钢笔表现法（8课时）	85

第一讲 钢笔与钢笔画的历史

说起钢笔画对许多人来说既熟悉又陌生，说熟悉是几乎绝大多数人都见过用钢笔画画的情况，说陌生是指“什么是钢笔画”这个问题许多人回答不清，包括一些画家和评论家。有人会说，那有什么说不清的，“用钢笔画的画就是钢笔画”。这个回答是广义的，是一般意义上的认识。作为“钢笔画”，文字定义与被学术界、社会认可不同，后者有一个认定过程，而这个过程不那么简单。我国对钢笔画的认识还有一定的局限性，在美术界还没有把它作为一个独立的画种，2006年以前，全国还没有一个专门负责钢笔画研究、创作和组展的群众团体，尽管钢笔画在西方相当普及，但在我国相对还比较落后。为什么呢？我们一起回顾一下历史就会更清楚地看到钢笔画的全貌，更能帮助我们分析和认识钢笔画的存在和发展。

钢笔画的“祖先”是硬笔画，是西方绘画的一个不可忽视的重要画种。我们先来了解一下钢笔的历史。

目前，钢笔是人们普遍使用的书写工具，据有关资料记载：它是在19世纪初发明的。1809年，英国颁发了第一批关于贮水笔的专利证书，这标志着钢笔的正式诞生。在早期的贮水笔中，墨水不能自由流动。写字的人压一下活塞，墨水才开始流动，写一阵之后又得压一下，否则墨水就流不出来了。这样写起字来当然是很不方便的。到1884年，美国一家保险公司的一个叫沃特曼的雇员，发明了一种用毛细管供给墨水的方法，比较好地解决了上述问题。这种笔的笔端可以卸下来，墨水用一个小的滴管注入。

最早的能够自己吸墨水的笔出现于20世纪初期，采取了一个活塞来吸墨水。当笔中采用了皮胆后，就要用一个铁片插入一个缝中去挤压皮胆来吸墨水。到1952年，又出现了用一根管子伸进墨水中吸水的施诺克尔笔。直到1956年，才发明了现在常用的毛细管笔。

我国使用钢笔的历史大约在20世纪初期，美国特门自来水笔陆续输入我国，并在沿海城市设点经销。继后又有“康克林”（Conkling），“爱弗释”（Eversharp），“培利根”（Pelikan），“犀飞利”（Sheaffer）和“派克”（Parker）各种牌号的自来水笔相继涌入我国市场，冲击着我国传统的书写工具——毛笔。与此同时，欧美各国自来水笔也进入日本市场。1918年日本派罗德（Pilot）公司设厂制造自来水笔，并大量向我国倾销。

1926年我国第一家自来水笔厂——国益笔厂（博士笔厂前身）在上海开设。1928年旅美归侨开设了第二家笔厂——关勒铭笔厂，开始生产自来水毛笔。1931年由自来水笔经销商开设华孚金笔厂，能制金笔尖，生产设备比较齐全。1932年由朝鲜商人开设金星自来水笔厂，后来改为商业资本集资经营。博士、关勒铭、华孚、金星等四家笔厂是我国自来水笔制造工业的先驱。（上述资料引自中国钢笔协会网站）

由此可以看出，我国使用和生产钢笔的历史不过100年左右，而世界使用和生产钢笔也不过200年左右。严格地说，钢笔画的历史应该也是这个年代。其实不然，我国自古以来一直使用毛笔，而西方不同，他们上千年以

来使用的都是硬笔,所谓硬笔就是用飞禽翅膀上的大羽毛,将粗的一端用快刀削成斜面,蘸墨水使用,叫羽毛笔。最早的钢笔画(硬笔画)就是用这种笔画的。

按照上述说法,钢笔画在西方有1000多年的历史了,中世纪传播于欧洲的《圣经》和《福音书》手抄本就有硬笔画插画(羽毛笔画的)。六七百年前,硬笔画在欧洲已经很普及了,文艺复兴时期,几乎所有的西方著名画家都使用硬笔创作画稿或素材稿。

我这里举几个例子,后面在钢笔画鉴赏一节中我还要介绍更多的实例。荷兰著名画家伦勃朗的硬笔画(图1),德国著名画家丢勒的硬笔画(图2)。

图1

图2

钢笔画传入我国几乎和钢笔传入我国差不多是一个时期,在以后的100多年的时光里,我国的钢笔画发展比较缓慢,主要停留在两个领域,一是建筑和工业设计(图3);二是出版物的插画。钢笔画发展关注的少。在西方国家,因为作画工具方便,作画技法灵活,钢笔画相当普及,随处可见,既有即兴随手的涂鸦,也有精雕细刻的艺术精品。我们在这方面缺乏深刻的理解和认识。因此要广泛宣传钢笔画,引起社会各界特别是青少年的关注和喜爱,纠正人们对钢笔画认识的偏见。2006年4月我在天津搞个人钢笔画展,有些前去参观画展的人们和中小學生带着纸和笔想在现场临摹几幅,结果到了展厅一看都放弃了这个念头,为什么呢?用一位女观众的话说,这是千针万线啊,我以为是卡通画呢。许多青少年印象中的钢笔画就是卡通画或者是类似国画单线勾勒的白描画。年长的观众认为钢笔画就是速写画,因为过去看到的都是拿着一支扁嘴钢笔和速写本勾画上几笔的情景,他们不知道钢笔画家也要在画室里进行十天半个月甚至更长时间的创作,才能完成一幅真

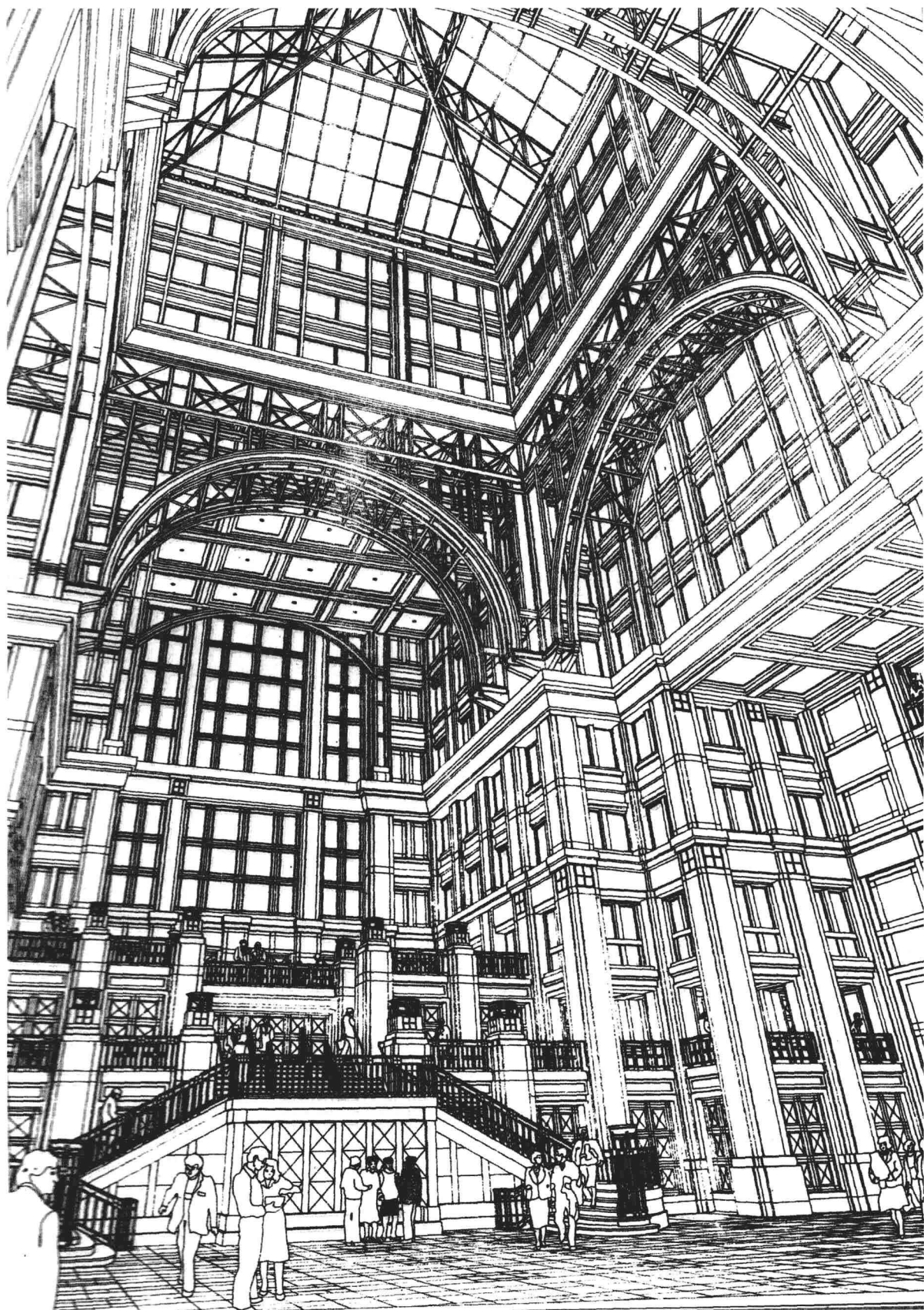

图 3

图 4

正的艺术品。因此用一切手段，包括现代传媒宣传钢笔画，宣传真正体现西画特点的钢笔画艺术精品，提高广大人民的欣赏水平，拓宽鉴赏者的视野，形成新钢笔画发展的良好氛围是十分必要的。（图5）

2006年9月长沙美术家协会举办了我国首届钢笔画画展，召开了中国新钢笔画论坛，成立了中国新钢笔画联盟，发表了《中国新钢笔画联盟长沙宣言》。中国钢笔画经历了100年曲折，终于竖起了自己鲜明的团结旗帜，吹响了新钢笔画进军新世纪的号角。只要我们坚持科学的发展观，不断创新，我国新钢笔画必然走向光辉灿烂的明天。（彩图1，附150页）

赵军精细钢笔画作品《松潮》 图5

本讲要点：1. 了解钢笔画发展历程。2. 认识钢笔画。

第二讲 钢笔画的特点和用途

钢笔画的特点是由作画工具钢笔的特点决定的。钢笔使用方便，线条均匀流利，色泽鲜明，对比强烈，缺乏粗细、软硬变化。正是这些特点决定了钢笔画主要具有靠点和线来作画，线条刚硬有弹性，对比强烈，落笔不能改动的特点。（图6）

拉卜楞寺听经

丁亥年春月 伯全画

天津青年国画家徐伯全画的钢笔画 图6

既然是绘画就必然要反映客观事物，要生动地表现客观事物的轮廓、形状、结构、质感和运动形态。用钢笔表现复杂的客观世界，其基本构成只有两个，即点和线，蕴含着以不变应万变的哲理。大家是否感到看似简单，做起来很难。其实钢笔画用点和线来作画，也有自身的规律和诀窍，那就是两个字“铺陈”，把点和线按照客观的形态铺陈起来，形成画面。所以说，钢笔画是以点和线为灵魂、以铺陈为法则的绘画。（图7）（图8）

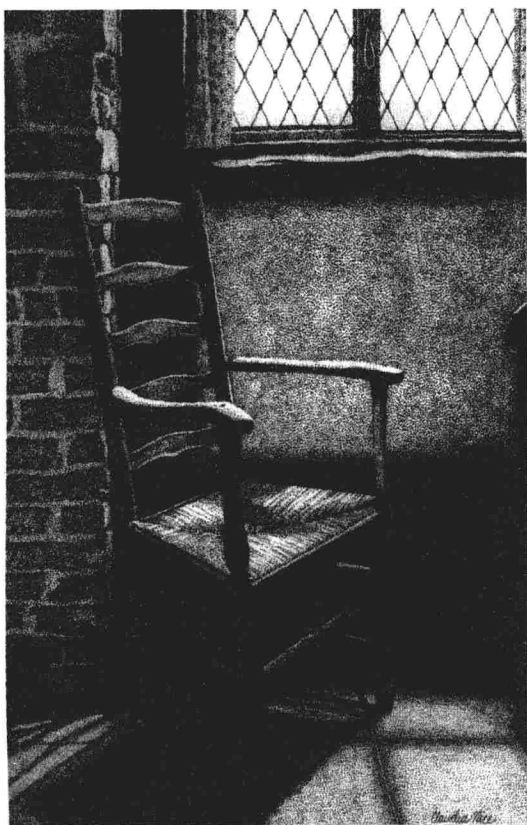

图 7

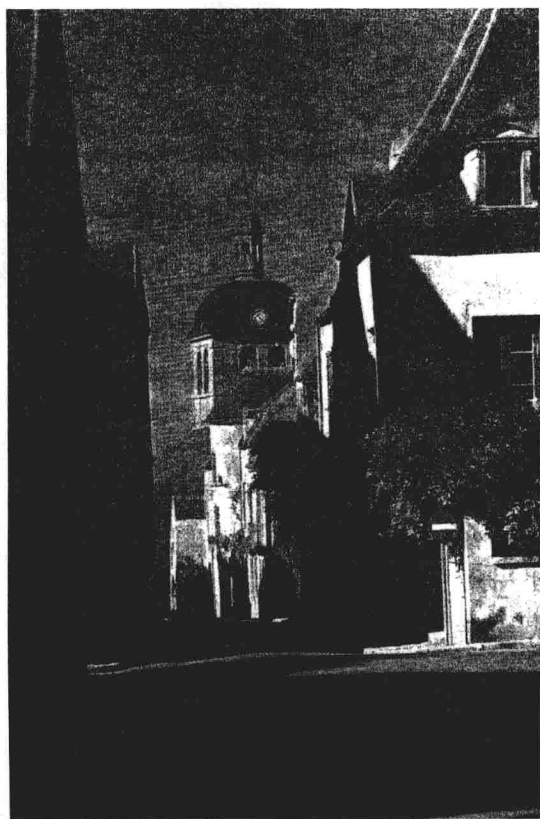

图 8

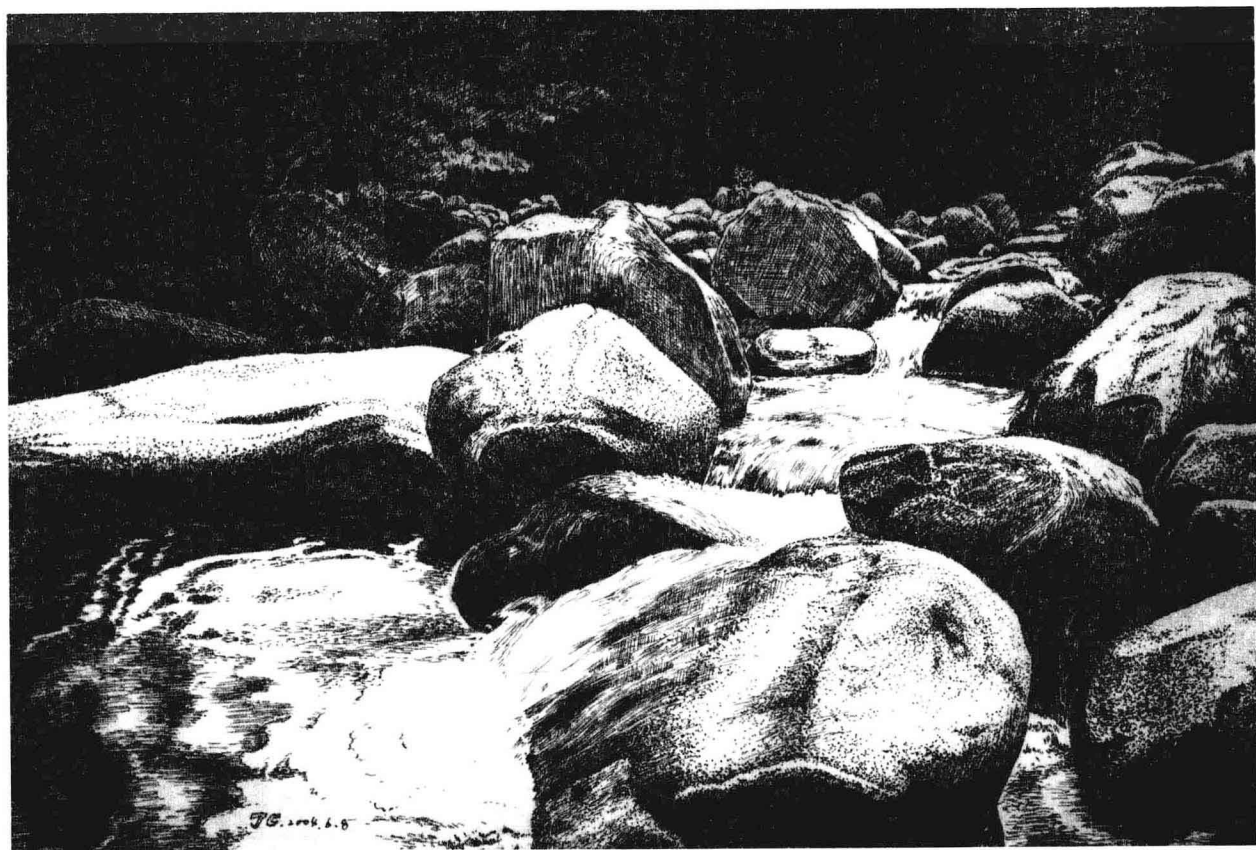
上述只是说了钢笔画绘画本身的特点，而钢笔画给人们更多的是视觉上的特点。其视觉特点有五点：

首先是光感鲜明。多数钢笔画的作品是黑白的，这是因为我们在使用钢笔的时候，主要用的是黑墨水，黑白钢笔画既体现了钢笔画的随即性，也体现了艺术上的独特性。现在世界变得越来越五彩缤纷，而黑白钢笔画给人们带来了一种沉静的美、稳重的美、素雅的美、丰富的美，给人们更多的回味空间。但是这样的绘画，其立体感和事物的质感更需要通过强烈的光感来体现，正是有了光照的效果，我们才能表现更多的层次，把事物表现得更加丰富。（图 9）

当然也有例外，就是利用类似国画白描的线条画法，则完全没有光照效果，这种画法主要强调的是线条美、轮廓美、构图美，于是有得有失，这种画法只适于画小品，不能形成厚重的艺术巨作。（图 10）

其次是对比强烈。上面谈到了光照的效果，现在我们换一个角度还是谈光照，而是谈光照的明暗调子。钢笔画的明暗调子对比强烈，这是钢笔特点决定的。尽管我们可以刻意去表现中间的灰调子，但是受工具的制约，我们所绘制出的灰阶还是比较少，这样也不错，就形成了钢笔画对比强烈的视觉效果。我们一些画精细钢笔画的画家，用细微的笔触尽量描绘中间调子，甚至可以把作品画得接近黑白照片，但是即使是画成照片，应该说也是对比强烈的照片，这就是钢笔画。（图 11）

第三是画面清爽。钢笔画无论是技法还是画风都强调干净利落。因为钢笔画不能修改，特别是不能反复修改。无论是落笔准确还是错误，都明明白白摆在画面上。所以钢笔画不怕有错笔，就怕有复笔，画了一堆错线或是涂成了黑疙瘩，就是把画画脏了、画死了，这样的画，不可取。所以，画好画坏固然反映了

陕西《报刊荟萃》副主编、中国新钢笔画联盟筹委会副主席张军朝先生的作品 图9

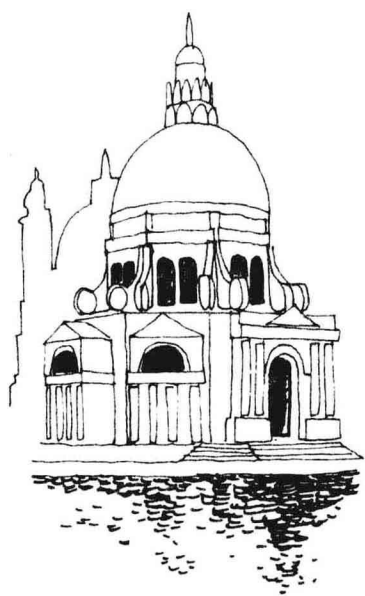
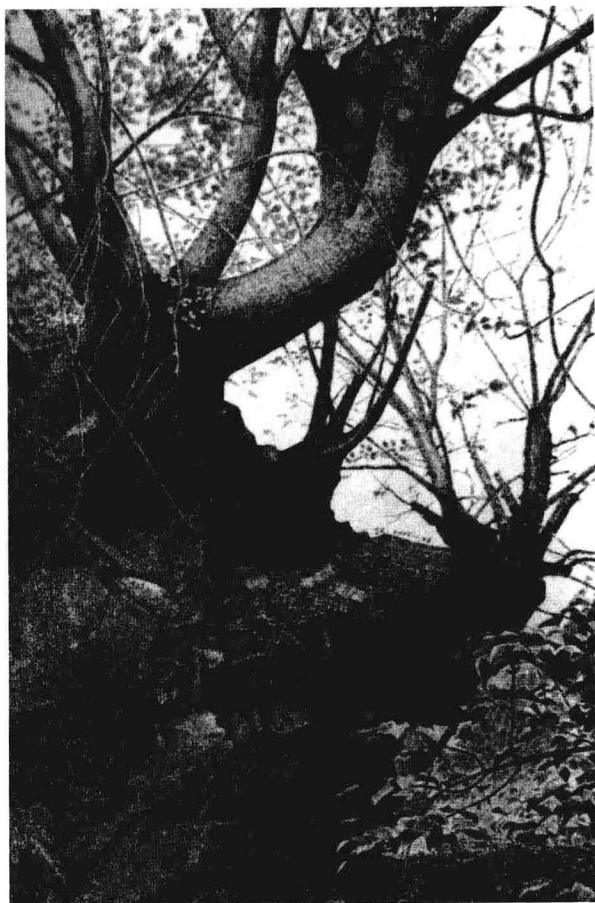

图10

张军朝先生的作品 图11

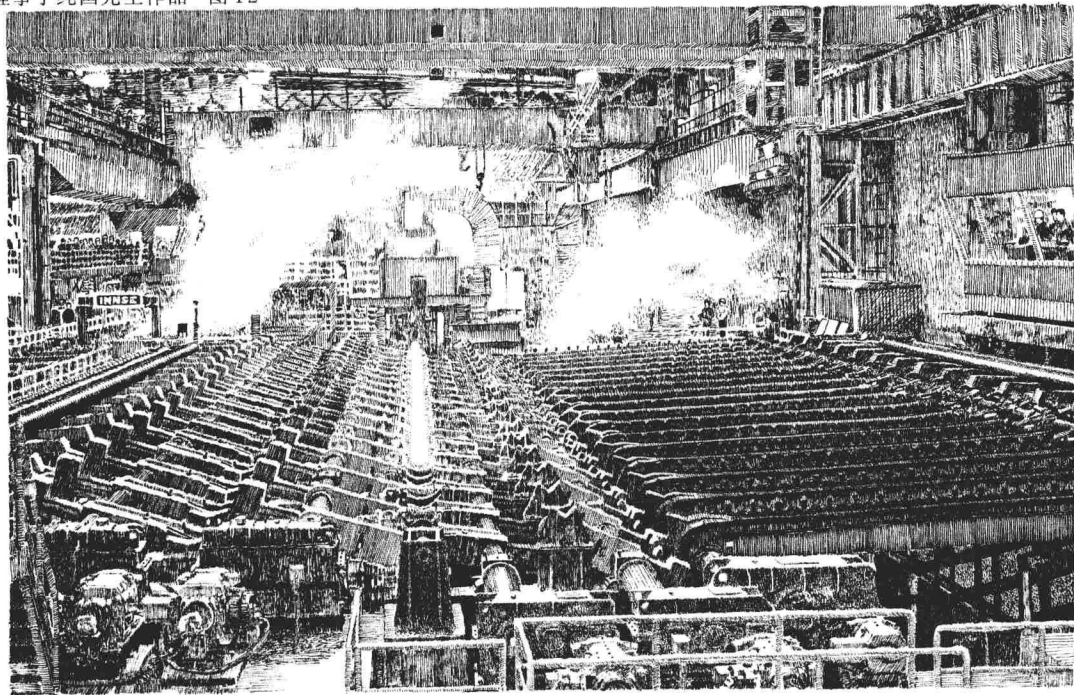

长春市美协会员、长春市水彩画协会会员、中国新钢笔画联盟筹委会常务理事于纯国先生作品 图12

绘画者的水平,但是必须保持画面的清爽,否则只能抛弃。一幅好的钢笔画首先给人的视觉效果就是干净爽目,笔笔落定、明白。(图12)

第四是视觉冲击力强。其实每一种画种都有自己的特点,如国画的古朴大气,油画的浓郁震撼,水彩的靓丽时尚,而钢笔画的素雅和唯美有着很强的视觉冲击力。精细钢笔画用上万笔来描绘事物,达到逼真、精致和强化的效果。(图13)

单线钢笔画,画面清爽,线条精细流畅,将现代与传统融为一体,虽然简洁,蕴含深刻;(图14)工艺设计钢笔画,构图科学,轮廓严整,线条准确,质感逼真,是别的画种不可替代的。(图15)

赵军的作品 图13

青年国画家徐伯全的作品 图 14

一支钢笔可繁可简，可硬可软，正是印证了“最简单的也是最复杂的”这个道理，给了我们多层次的视觉享受。（图 16）

第五是艺术感强烈。钢笔人人都用，普通，普及。就是这样一支普通的笔，用来作画，赋予它艺术的生命，更能唤起人们对艺术的向往，给人们更多的艺术启迪，让人们认识到普通中蕴含的特殊，这样的艺术给人们的是更加强烈的触动和感慨。另外，钢笔是现代工业的产物，本身就含有现代时尚的元素，所以钢笔画的现代艺术内涵就更突出，即使是寥寥数笔的小品，也给人们带来现代艺术的韵味和感受。（图 17）

谈到钢笔画的用途，可以这样说，至今没有一个手绘的画种有钢笔画这么广泛的用途。除了前面提到的建筑设计、工业设计、图书插画、其他绘画的创作稿、素材稿、写生稿之外，还用于现代装修效果图，工艺画，装饰画，大幅风景、人物艺术画，精细肖像画的创作和版画，玻璃雕画等现代工艺绘画的设计稿创作等。需要说明的是，人们对钢笔画还存在着一些认识上的误区或是空白。钢笔画能不能创作出立得住的大幅或是巨幅绘画艺术作品，这个问题，经过多年中外钢笔画家的不懈努力已得到不容置疑的回答和证明。一批优秀的精细钢笔画家，用手中的笔蘸着自己的精力和生命绘出许多精细钢笔画的精品，这些作品用数万笔的点和线铺陈堆砌，形成既有国画大气，又有油画厚重，写实而不失时尚，精细而不呆板的全新艺术风格，完全可以自立于绘画艺术精品之林。（彩图 2，附于 131 页）（图 18）

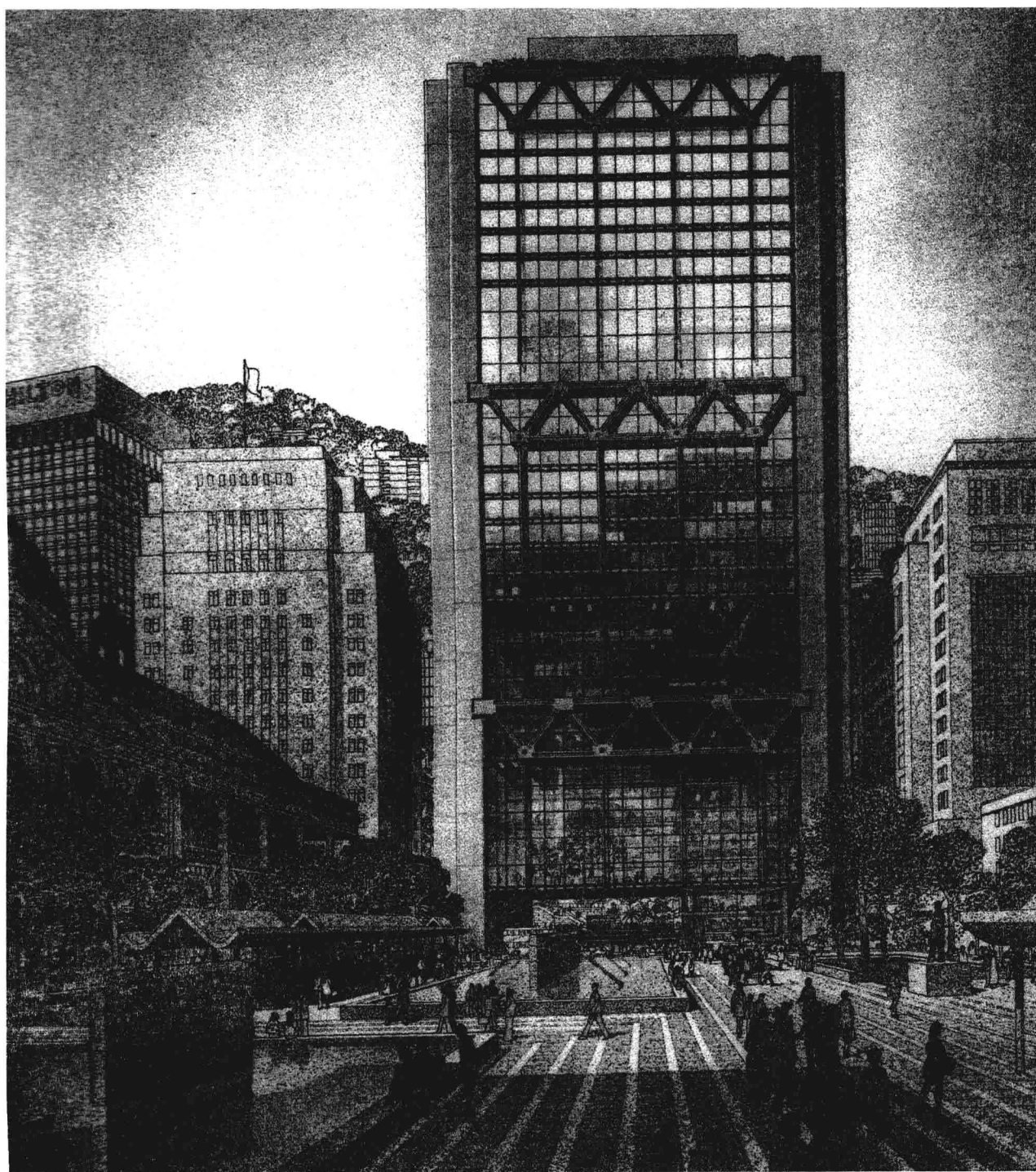
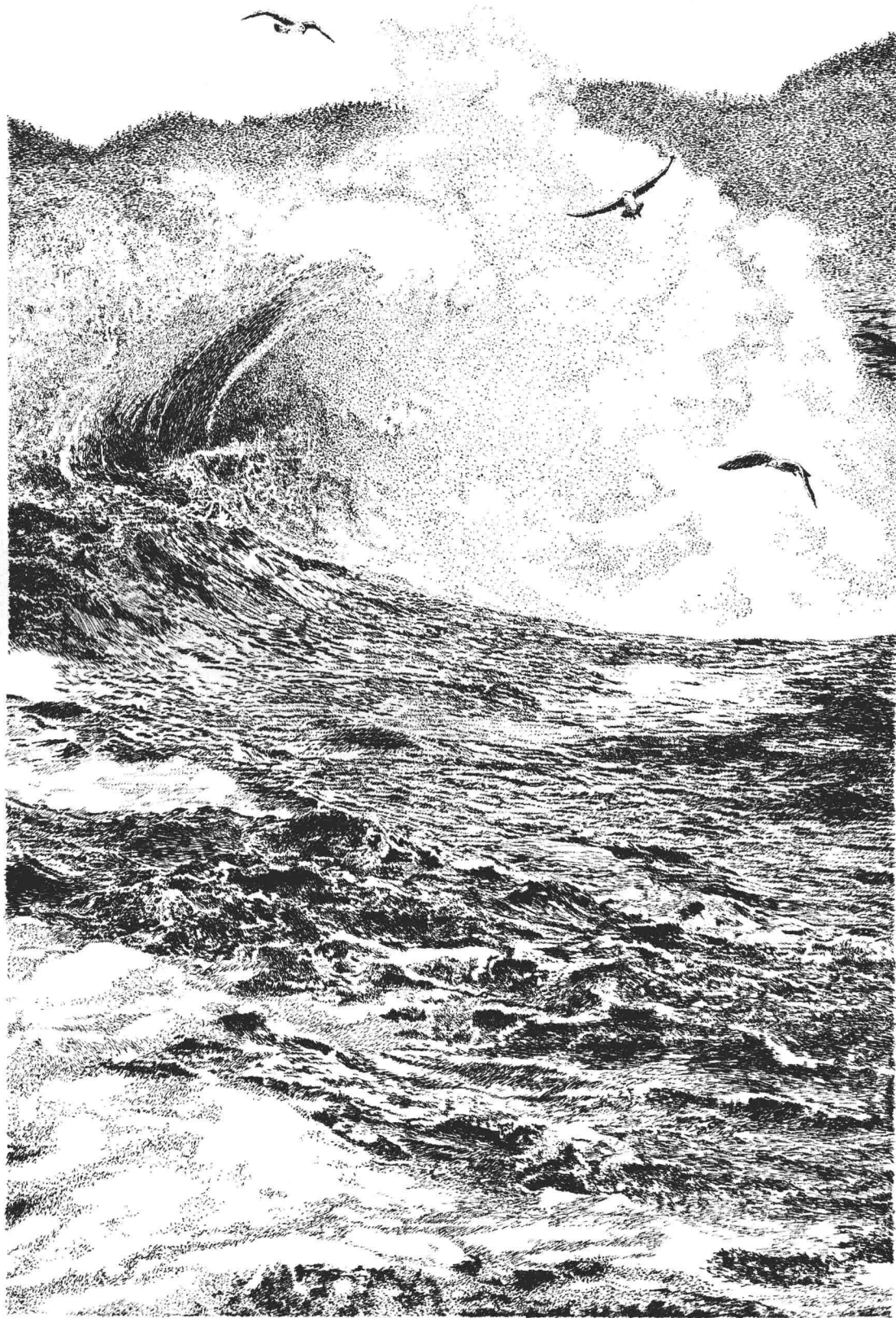

图 15

赵军作品 图16