

郝加勇 著

科学普及出版社

一弄起四合院的人大概都不知道过东

北京四合院也非寻常四合院

小王有文调研新门路

子享有姓名未刊

水不昨之现在竟思

外书查了解下此

系由四合院·然

两随首教人的

发展老四合已

经分多不·限别

杨社·相名程控

的居住也上·不物

的变心

钢笔风景速写技法指导

真·家·华·息

钢笔风景速写技法指导

马冠华题

郝加勇 著

科学普及出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢笔风景速写技法指导 / 郝加勇著. - 北京: 科学普及出版社, 1997. 10
ISBN 7-110-04312-6

I. 钢… II. 郝… III. 钢笔画 - 速写 - 技法(美术) IV. J214.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 18075 号

科学普及出版社出版

北京海淀区白石桥路 32 号 邮政编码: 100081
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
北京印刷学院实习工厂印刷

*

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/24 印张: 5.75
1998 年 2 月第 1 版 1998 年 2 月第 1 次印刷
印数: 1—5000 册 定价: 6.50 元

艺术,是艺术家的修养、情感及与自然结合的再现。

一个人的成功与否来自于:自我造就、环境造就、时代造就。

速写是作者率直的感受。

速写本身即是一种艺术,线条的运用、气度与风采毅然于画面之上。

郝加勇

内 容 提 要

本书介绍了钢笔速写在绘画中的表现形式,就如何进行钢笔绘画介绍了钢笔的种类、钢笔的选择、钢笔线与面的应用等钢笔绘画技法,并配以大量的钢笔绘画习作举例说明,图文并茂,适合广大从事钢笔绘画的爱好者学习和参考。

责任编辑:勇 夫
封面设计:郝加勇
正文设计:秋 实
责任校对:陶世军
责任印制:安利平

序 言

有幸见到郝加勇先生的速写，这些速写作品充满着浓郁的生活气息，表现技法也颇佳，我很愿意借此机会谈一点有关速写艺术创作的感受。

速写是绘画的基本功，这种认识已逐渐被所有从事美术工作和喜爱绘画艺术的人所承认，速写是一项极好的基础练习，它锻炼了眼睛的观察力，熟练了手的绘画表现力，活跃了大脑的思维能力，增强了作者对事物的分析能力。速写的工具简单，携带方便，只要一个小本或几页纸、一支笔，就足够了，但是它能表现的事物却是包罗万象，山川、人物、走兽、建筑、花卉……可谓无所不能。因此，速写正一天天受到爱好美术的人们的重视。

除此以外，速写还能够忠实地记录生活，表达作者的情感。我国自 30 年代起，报刊上就开始刊登速写，这些速写不是以绘画的基础练习出现，而是作为社会生活片断的直接反映，具有强烈的新闻性，表达了作者的鲜明立场，成为当时时代的生动记录。近年来，我们更是在大量的出版物上见到速写，它快捷，不受时空约束，它不像照相机那样机械式地写实，它不像油画那样需要长期作业，因此，能迅速地与广大观众见面，及时地表现出生活的方方面面，较快地获得社会效益，正因为如此，速写受到了各界人士的欢迎。

大约 60 年前，丰子恺先生曾在《绘画概说》一书中写道：绘画有一特长，是瞬间美——独立的瞬间美，即宇宙间一种瞬间的现象，能不靠其过去未来的变化而独自表现出的一种美。丰老先生的话，指出了绘画艺术的真谛，我们现在欣赏到的中外艺术大师的速写作品，无一不是表现出瞬间美，也就是选择最富于孕育性的那一时刻，使得前前后后都可以从这一时刻得到最清楚的理解。多年来，速写以它的真实性、完整性、独特性和美感性打动着观众，最终，人们承认了它的艺术性，称之为“速

写艺术”，并独立地存在于艺术之林。

郝加勇先生的速写作品较好地掌握了这一门艺术的规律，他出生于1957年，曾在中国人民解放军海军中服过役，军旅生活是严格和艰苦的，但是，郝加勇凭着对艺术的执著追求，刻苦练习，认真钻研而取得了成就。别人休息的时间，正是他充分利用的大好时光，他临摹了大量中外艺术大师的素描、速写作品，阅读美术理论书籍，努力进行创作，码头、军舰、船舱都收在了他的笔下。退役以后，郝加勇当过美术教员，也当过美术编辑，并到高等艺术院校深造。时光流逝，他没有放下速写这一使他着迷的艺术，一直没有脱离生活，北京的街头巷尾留下了他的足迹，外地的山湖之间也曾出现过他的身影。他认为作为一名画家，没有掌握好速写基本功，艺术创作就缺少灵气，缺乏情感。画速写这一艺术实践过程，就是画家自我完善、自我创造的过程，我认为郝加勇的认识很有道理。不受一番冰雪苦，哪得梅花放清香？他之所以画了这么多速写，多年乐此不疲，取得今天的成绩，凭的是决心和韧劲，而且在速写创作过程中也逐渐达到自我完善，无论是思想感情上，审美情趣上，还是艺术风格上，都在向着尽善尽美的高峰迈进。郝加勇创作了大量的速写，速写创作的实践也塑造了他这样一位优秀的速写画家。

郝加勇先生的速写集即将出版，在这本画集里，我们不仅能欣赏到他历年来的作品，而且能学习到他在实践中摸索的经验，掌握到速写技法，因此本书无疑是初学绘画者的入门向导。

社会生活是艺术创作的源泉，也是速写艺术的唯一源泉。宋代朱熹有一名句：“问渠那得清如许，为有源头活水来。”谨录于此，与所有喜爱速写艺术的人共勉。

孙以增

1997年6月1日

目

录

一、速写基础知识	1
二、钢笔技法应用	13
三、写生练习	19
四、作品示范	29

一、速写基础知识

(一)

钢笔风景速写,是以钢笔为工具、以风景为主要表现对象的绘画形式。

使用钢笔绘画起源于欧洲,早在16世纪画家们用钢笔进行素描练习及创作初稿。如:意大利画家格尔齐诺、法兰德尔的鲁本斯、荷兰的伦勃朗,以及法国的普桑等。他们用钢笔画了许多的优秀作品,有些成为后世绘画典范。在15~16世纪间也有早于他们使用其他材料作为书写绘画工具的,如羽毛笔沾水的、竹笔削尖的等。

钢笔速写的最大特点是简洁、明快、对比强烈。

工具和材料:

钢笔速写的工具十分简单,一般外出写生时只需带一两支钢笔即可。市场上钢笔的品种有许多。如普通钢笔、弯头钢笔、针管笔等。针管笔型号繁多,直径也有所不同,有0.1~1.2mm不等,选用两三种即可。

墨水,一般炭素墨水即可。绘图墨水胶性强易风干凝固,最好不使用绘图墨水。

纸张,应选用质地稍光滑的纸,它利于钢笔在纸上游动。如果纸面粗糙则运笔不流畅;纸过薄易被笔尖刺破;纸太光滑运笔虽然流畅,但墨迹不易风干,重复的笔触也容易造成混乱。

弯头速写钢笔也称书法笔。商店均有出售,自己制作也可以。买回一支普通钢笔用钳子垫软布夹紧笔尖窝弯 $30^{\circ}\sim 45^{\circ}$ 。笔尖窝弯的角度越大画出的墨线越宽。注意切不可把笔尖端点球体窝掉,否则,钢笔就无法使用了,见图1-1。

钢笔使用一段时间要清洗。将笔尖、笔芯、笔胆拆下放入清水盆中浸泡,用废旧牙刷或小鞋刷刷洗附在笔上的残渣,用清水冲洗笔胆。

墨水瓶里的墨水沉渣会使笔端堵塞,行笔不畅。这时应将沉淀的墨水加入少量清水,用过滤纸或棉纸过滤,去掉沉渣。如果沉渣过多反复进行几次过滤即可。

钢笔速写以钢笔、墨水、纸张为材料,比起其他画种,更注重黑白对比,用线肯定、生动流畅。

练习钢笔速写易从铅笔速写入手,有了一定基础以后,便可以用钢笔作画了。

改制前

改制后

改制前

改制后

针管笔

牙刷

炭素墨水

图 1-1

(二)

钢笔速写是以线表现物体的。那高山、大海、房屋、树木等都是用线表现的。线，是钢笔风景速写的基本语言。

线：

钢笔速写是靠单线、排线、黑白对比构成画面的。由于笔尖的粗细不同，用笔轻重不同、排列方式不同而产生粗细、疏密、深浅不同的视觉效果。

线的韵律节奏蕴藏在大自然中，矗立的高山、飘然的云霞、挺拔的青松、飞流的瀑布、蜿蜒的流水无处不存在着线的韵律。山峦起伏、涟漪重重、海涛麦浪，在视觉上造成节奏鲜明的美感。钢笔速写很注重表现这种美的韵律和节奏，因为这种生动流畅的韵律节奏感是钢笔速写的生命。因此钢笔速写中的每根线条都应该是观于外而感于内的美的节奏韵律流露。

钢笔速写画面中的节奏感与线条的不同运用有密切关系。钢笔画出的排线是以大致一定的频率并排出运动短线，几次重叠、或直、或斜、或横、或弧、或曲组成，从而形成不同黑白效果。并构成一定节奏，排线的粗细和间隙的宽窄不同及运笔方向不一致，便产生不同的韵律节奏。

从钢笔速写的整体调子而言，线条组合会形成画中调子感、色彩感而且线条的疏密重叠还能表现出画面气氛、物体的明暗等。

此外，铜版画和钢笔的用线有它们的共性。如：初伦是德国著名铜版画家，他的铜版画注重线的排列、笔法单纯。画中极少勾外轮廓线，而形体极其准确。他的铜版画常采用直线、斜线，反复排列组合突出物体的质感和立体感，加以借鉴对于练习钢笔风景速写是有帮助的。

从视觉形式美感上来说，线具有如下特点：垂直线具有崇高向上的感觉（人们可以想到高耸的大楼、火箭发射架等）

横线具有宽广扩展感觉（人们可以想到大海）

短线具有速度、朦胧感（人们可以想到雨、飞镖等）

曲线具有活泼、浪漫的感觉（人们想到波浪和音乐）

面:

钢笔画出的面往往是粗线反复、排列组成,它在风景速写中用在虚化概括的位置,以黑衬白,以面衬线等,以此突出画中主体。

以面的笔触画风景形成高反差的黑白效果,具有清新剪影的感觉。这种高度的概括在风景速写中运用也是十分巧妙的。这种表现的方法常用于书籍封面,或小说插图,其效果言简意赅。

质感:

质感是画家在画面中如实地表现物体的再现。它不是雷同的、千篇一律的。如石的坚硬、杂草的郁郁葱葱,皮毛的松软等都给我们不同的感觉。一般来说,较流畅的细线易表现质地光滑的物体,而粗线、顿挫有力的线易表现质地较粗糙的物体。同时,用笔的速度、选用的纸张等都可以产生不同的效果。总之,速写不是符号标记,而是物体形象在画面中的再现。线是形式、质感才是物体内核。这是值得注意的。

(三)

构图是指在有限的空间或平面里,对自己所要表现的对象进行组织,形成画面空间或平面的结构。通过组合和艺术加工,取得恰如其分的艺术效果,以表现作者意图。

构图要注意的是主与客的处理。要把握好主题与环境的配合。见图1-2、图1-3两幅主题相似,但表现的主次却有不同,前者以左侧的火车、厂房为主体,右侧三角架为附,为了主体不受影响,将原来的三角架从管子前移到管子后面。

图1-3表现的是场面、气氛、三角架,如果把前面的三角架与后面的火车(见图1-3中圆圈部分)互换一下位置,该画面就会呆板许多。

构图虚与实处理:

主体和客体是与虚实密切联系的,确定主体后就要将其放在画面显著的位置,见图1-4中间建筑落在了实处,次要部分作为衬景。画中的围墙和前景树都是虚,中间建筑为实。

构图是多样的,一般的要根据作者描写的对象决定。风景速写面对景物是广阔的,作者应随着场景来确定构图形式。只要描写的景物突出,给人以“美的”感觉,这样的构图就应该是好的。

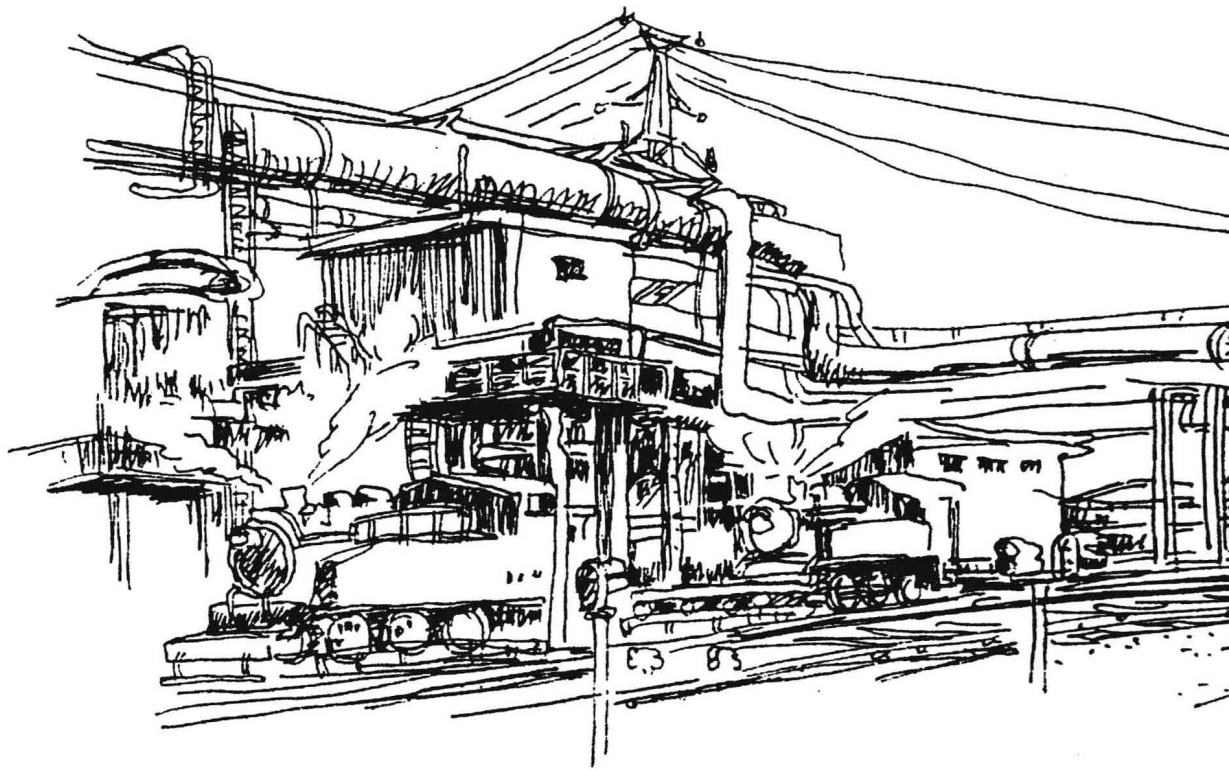

图 1-2

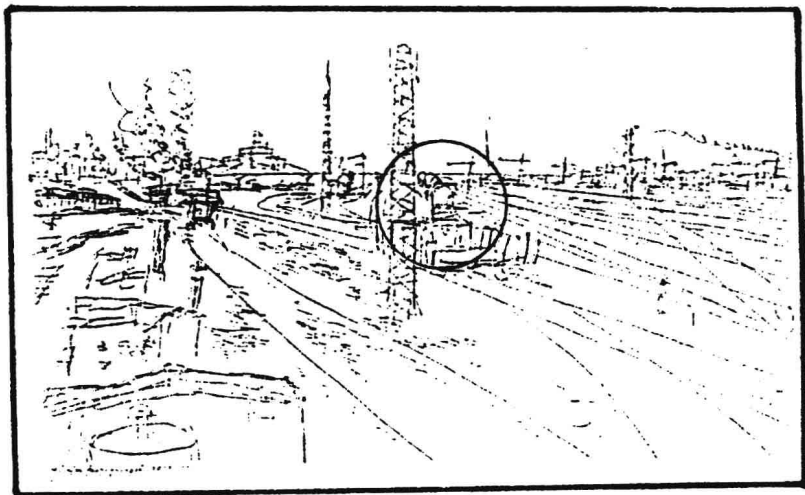
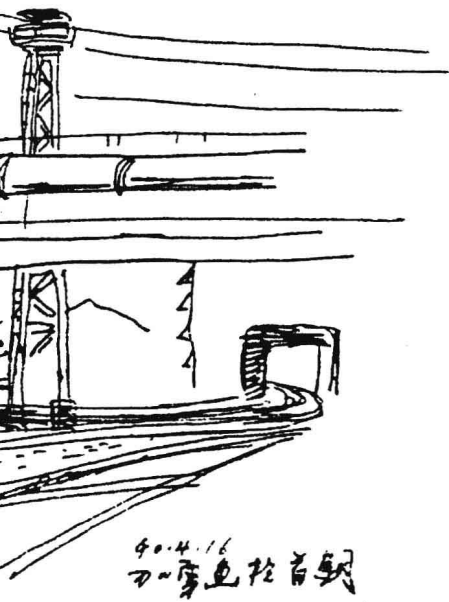

图 1-3

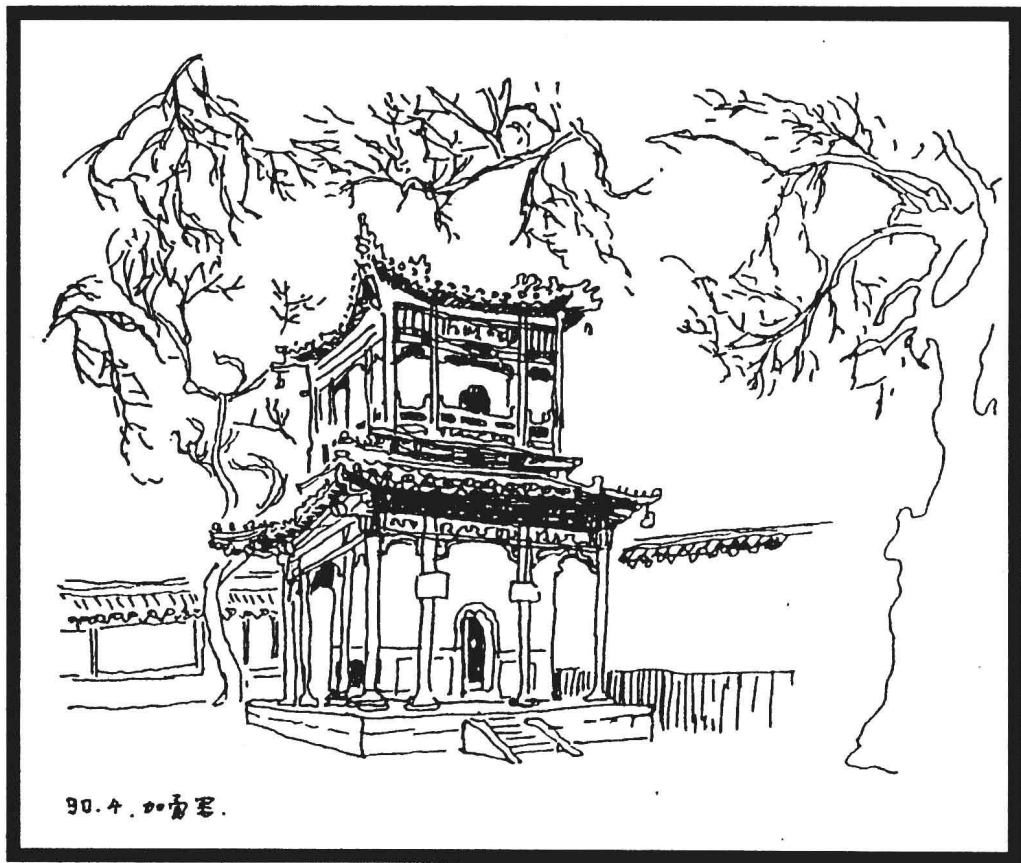

图 1-4