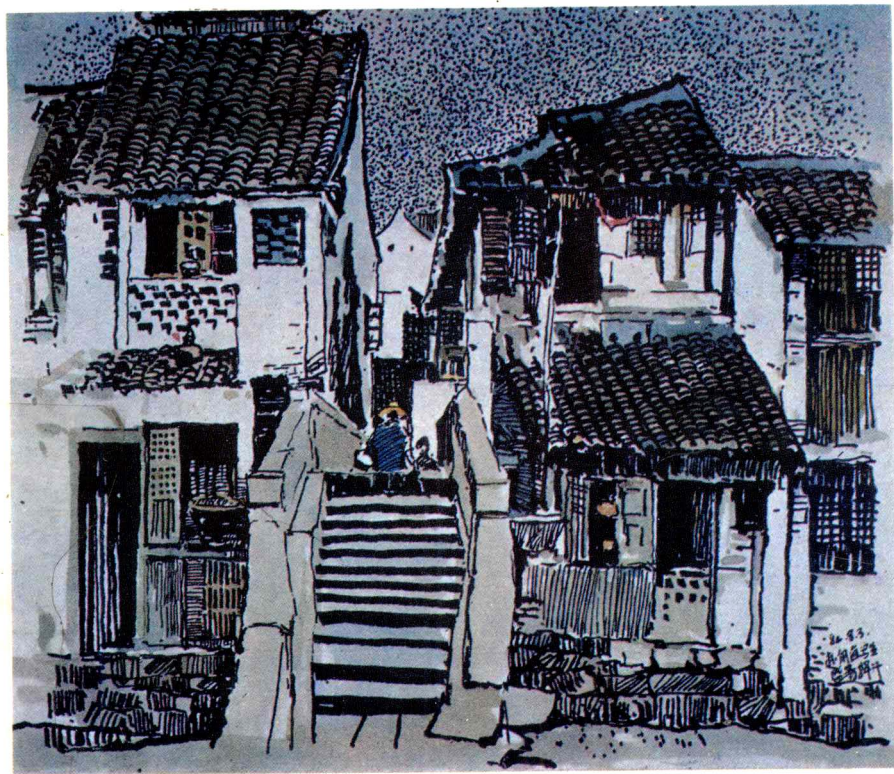

钢笔淡彩画 技法

周君言 著

钢笔淡彩画 技法

周君言 著

漓江出版社

目 录

一	概说	(1)
二	钢笔淡彩画的特点	(5)
三	钢笔淡彩画的工具和材料	(9)
四	钢笔淡彩画的基础知识和技法	(16)
	(一) 简单的透视知识及运用	(16)
	(二) 黑白色调问题	(20)
	(三) 钢笔淡彩画的色彩	(23)
	(四) 钢笔淡彩画的技法	(28)
	1 钢笔线条的形式	(29)
	2 淡彩着色的技法	(33)
	3 钢笔淡彩画中特殊纸张的运用	(37)
	(五) 钢笔淡彩画的画法和步骤	(38)
五	静物、风景和人物的画法	(59)
	(一) 静物画法	(59)
	(二) 风景画法	(69)
	(三) 人物画法	(78)
	图版	(109)

一 概 说

钢笔淡彩画是由钢笔线条和色彩构成画面的。它要用两个画种的工具来作画，一种是钢笔工具，一种是水彩工具。讲具体一点，钢笔淡彩画就是在白色（浅色）的画纸上，用钢笔作画，再涂上一层透明的水彩色或其他透明色；或者在画上水彩的画面，用钢笔作些勾勒；或者是用水彩和钢笔同时一起作画。钢笔淡彩的画面中，钢笔的笔触和线条一般都使用深色、浓重的线条来构成，而彩色一般都是使用一些淡色的或者较明快的色彩，所以叫做钢笔淡彩。但是并不尽是如此，有时在运用钢笔和色彩描绘的过程中，钢笔线条也有使用彩色雅淡的墨水来画，彩色也有使用较浓重或艳丽的色相来表现，不过这些都是为了较好地表现一个题材，表达一种思想，增加画面的感染力。在本书里把这些画法也统称叫做钢笔淡彩画。

钢笔淡彩画在欧洲有很悠久的历史。它最早见于文艺复兴之前，那时尚未发明能适合于作画用的纸张，圣经是写在羊皮上的，这种誊写在羊皮上的圣经叫做“羊皮经”，为了引人注目，又作为装饰，在“羊皮经”上，经常把第一个字母画成一个拟似人或物之类的形象，涂上颜色，再用管笔之类的工具，勾上线条，这就是最早的钢笔淡彩画。在这里要补充说一句，当时画在羊皮经上那种钢笔淡彩画，不是使用现代那种钢笔来画的，因为当时尚未出现现代那种利于作画的蘸水笔或自来水笔，用的是芦杆笔、羽毛管笔、银尖笔之类的工具。这些工具和钢笔一样都是蘸上墨水，用墨水线条来作画的，与用钢笔作画是一回事，用这些工具和钢笔作的画都叫做管笔画。由于蘸水钢笔富有弹性，而且能储存一定量的墨水，很有一些优点，就广为画家们利用了，钢笔的名声

大了起来，成为管笔工具中的后起之秀，于是钢笔画也就泛称为管笔画。芦杆笔、羽管笔这些古老的工具也很有特点，所作的钢笔画别有趣味，在今天作钢笔画有时也还少不了这些工具的参与。

到文艺复兴时期，钢笔淡彩成为画家和建筑师常用的绘画形式，画家们大大地发展了钢笔淡彩画的表现技法，丰富了表现的内容。他们利用钢笔淡彩的形式表现建筑，描绘建筑风光，为建筑设计作图稿，这些钢笔淡彩作品画得十分精致，十分动人，色彩画得素雅调和。画家们还常用钢笔淡彩的手法作写生，作绘画创作的草稿，或者直接用于创作。当时用钢笔淡彩来描绘的内容有 人物、动物、风景静物等。文艺复兴时期的大师们如达·芬奇、提香、伦勃朗等都留下了许多不朽之作，成为绘画艺术宝库中的珍藏。大师们的钢笔淡彩作品，线条流畅，色彩雅淡，形象生动，充满了动人的魅力。

钢笔淡彩与水彩画有着十分密切的关系。到十九世纪，英国的水彩画获得了蓬勃的发展，取得了辉煌的成就。许多水彩画家喜欢在水彩画中用钢笔之类的工具勾上一些有力的线条，增强画面的感染力；也有用钢笔画好形象之后，染上淡雅的水彩色。那些既有线条又有色彩的画面，明显地区别于以往所见到的钢笔淡彩画的画风，使水彩画的技法和色彩非常自然地 向钢笔淡彩画中渗透，给钢笔淡彩画的技法和色彩增添了新的血液和力量，促使了钢笔淡彩画技法的发展。在当时的英国，钢笔淡彩画中风格之多样、技法之精到、色彩之华丽可以说是以往所未能见到的。在今天看来，当时出现的那些钢笔淡彩画作品，仍不失之为优良的楷模。

钢笔淡彩是何时由欧洲传入我国，很难作确切的考证，不过从工具的使用来看，该当是在钢笔工具及水彩画工具的泊来之时。我国传统的绘画是用线条勾勒，再上用水调合颜色渲染，这与钢笔淡彩画有相似之处。钢笔淡彩画在我国一方面很自然地成为我国人民喜闻乐见的一种绘画形式；另一方面，在钢笔淡彩的表现技法和形式上，融合了我国民族绘画的技法和形式，具备了崭新和独特的面貌。

钢笔淡彩画是以钢笔线条和笔触作画面的骨架，用颜色表现景物的色彩和光，它具有钢笔画的优点，也赋有水彩画的长处。线和色的有机结合，使钢笔淡彩画显得生动而和谐，这些都是钢笔画或水彩画在技法上难以取代的。

钢笔画具备线条流畅、节奏感强烈、形象刻画细致的优点，但是对于许多绚丽的景物，却缺乏表现它们色彩的能力，钢笔淡彩画弥补了这种不足。这不仅使钢笔流畅多变的线条形式在画面上得到充分的发挥，而且能更巧妙地运用水彩工具对色彩世界作淋漓尽致的刻画。

水彩画不很善于描绘色彩过分沉滞、形体过分复杂的场景，而对于钢笔淡彩画来讲，就不受其限制了，它可以利用钢笔工具把具有复杂形体的景物刻画得十分周全肖似；同时利用钢笔线条深重的色调表现那些深沉滞重的色彩。因此钢笔淡彩比水彩画所描绘的内容更显得广泛。钢笔淡彩可用作作速写，收集素材，并能塑造好人物的形象，进行绘画的创作，故很受画家们欢迎。对于习画者来讲，通过钢笔淡彩画的学习，可以兼得水彩画及钢笔画的知识，受到色彩、色调和线条造型的训练。

钢笔淡彩十分善于描绘形态稳定、端重、复杂的景物，如表现建筑风光及复杂的机械外形等。因此钢笔淡彩画广为建筑师和从事于机械外形设计的工程师所采用，用来画建筑设计的图稿及机械外形设计的图稿。十九世纪以前，在欧洲，许多优秀的钢笔淡彩画作品就是出于建筑师之手笔，他们根据自己的设想，创作出动人的钢笔淡彩画作品，然后根据这些作品建造出真实的建筑物或园林风景来。钢笔淡彩画具有一定的实用价值。

钢笔淡彩画中，由于钢笔线条所起到的形体和骨架作用，为水彩设色创造了一个稳定和沉着的画面基础。这种钢笔线条的骨架，固定了景物的形体，避除了水彩画中形体为“水分”冲失的顾虑，使水彩画中的“水分”得到充分的发挥。钢笔线条的骨架，有益于水彩涂色时大胆的用笔，达到笔墨纵横、气韵生动的画面效果。在色彩的表现上，钢笔线条的“黑色”起到了调和画面色彩的作用，至使在钢笔淡彩的画面上，用色可以用得比水彩画中的色彩更强烈、

更自由、更具有装饰的趣味性（图版一）。

钢笔淡彩画具有多种多样的表现形式。如在一幅作品中，侧重于钢笔工具技巧的发挥，可以使画面呈现钢笔画倾向明显的形式，给人以线条流畅、形象鲜明的感受（图版二）；如果在一幅作品中比较突出了“色彩”的“表现”，画面就是一种色彩变化丰富、情趣浓郁的画面形式，完全不同于前一种钢笔画倾向明显的作品（图版三）；倘若在作品中，钢笔线条仅聊聊几笔，而让水彩画的技法发挥得比较充分，那么，这样的作品将会以水彩画的“笔墨”、“水分”的气韵动人心弦，这又是另一种风味的画面了（图版四）。另外，在钢笔淡彩画中，还允许对线条形式、水彩技法根据各人的爱好和感受，作一定的选择，造成多种风格的画面形式。学习钢笔淡彩画，也有益于我们了解不同的表现形式和方法。

钢笔淡彩画具有许多的长处，学习钢笔淡彩画对于习画者来讲，会很有得益。学习钢笔淡彩画也比较容易，值得提倡和推广。笔者根据自己的经验，写了这本书，并选上一定数量的范画供读者参考。

二 钢笔淡彩画的特点

每一个画种，由于工具和材料的不同，均有不同的特点。了解钢笔淡彩画的特点对于认识这个画种、学习这个画种的技法，有十分重要的意义。现将钢笔淡彩画的特点介绍如下：

一、钢笔线条的流畅感。利用一支饱含墨水的钢笔，在光滑洁白（浅色）的纸面上上下左右、或粗或细、旋来转去随画者的意图表现景物的形体和画面的气氛，这种自由和运动的笔触，造成了线条的流畅感，给人以快感。这是钢笔淡彩画中明显的特点。要使线条做到流利通畅，作画时下笔必须大胆而肯定。要毫不犹豫，大胆而肯定地下笔，需要我们在落笔之前深入细致地观察所描绘的对象，了解它们的形态特点，计划好从画面的何处落笔、起笔，线条与线条之间怎样衔接、怎样过渡，做到胸有成竹，方能下笔畅快，使线条流利。在钢笔淡彩画中，对于那些色深浓重的线条，要特别引起重视，这些线条无论是用作刻画形体。还是用作表现明暗，在画面上它们都比较显眼，有些色深浓重的线条在画面上还直接影响着构图，具有重要的构图作用。对于这些浓重的线条务必使其流畅，要画得肯定而有力感。为了保证作画时线条的流畅，作画用的笔尖要溜滑。如果使用的是自来水笔，笔尖流水一定要畅通，要防止造成因中途断水而出现线条墨色不匀的枯褐现象；更不要人为的去制造“枯线”，这些都会给画面的线条带来不畅之感。

什么样的线条具有什么样的绘画语言，线条的流畅感在钢笔淡彩画中包含了准确地运用线条的绘画语言表现好客观形象的意义。具体的来讲，钢笔淡彩画中的线条的绘画语言是指线条的刚、柔、强、弱、顿挫等特性(图2—1)，

运用这些不同特性的线条恰切地表现不同特点的景物，从而达到艺术地再现形象的目的。例如用流动的线条表现流水，用飘逸的线条表现衣纹，用顿挫的线条表现山石等。钢笔淡彩的画面上，线条的“流畅感”要比不施淡彩的钢笔画更明显、更深刻；同时这些流畅的线条还要能很自然地与彩色结合在一起，成为画面不可分割的一部分。

二、画面的节奏感。钢笔淡彩画中，钢笔线条和笔触是深色的，它与淡彩形成明显的黑白对比，这种对比通过有计划、有目的地组合和安排，在画面上会形成一定的节奏感。线条笔触的“黑”（深色）与淡彩的“白”（浅色）是钢笔淡彩画中形式变化的基本要素，画面的平衡、对比，以及画面强烈、缓和等的形式感，要从调节这种“黑”“白”比例关系中而获得。因此钢笔淡彩画中钢笔笔墨的多少，往往是根据这种比例的需要而决定的。

三、色彩的透明明快感。这是钢笔淡彩画在设色方面的一个重要特点，也是钢笔淡彩画中设色优劣的一个标准。钢笔淡彩画主要使用的彩色是水彩色，用水作调合颜料的媒质，画在洁白（或浅色）的纸上。水彩色是透明的，水也是透明的，这就要求我们所作的钢笔淡彩画要以色彩的透明明快感来给人以美感。然而要注意在钢笔淡彩画中，尽管作淡彩的材料为着色提供了促使画面透明明快的条件，但是，如果作画时设色不妥，或者过分地把色彩堆叠，也很容易影响画面色彩透明的效果，造成画面色彩沉闷混浊，使作品逊色。钢笔淡彩不宜去追求“油画效果”，那种超越工具表现限度的做法是极易造成作品的失败的。在钢笔淡彩的画面上，色彩不能过分的混合、过多的用笔、过多的洗擦，要善于发挥水彩色透明的功效，以利取得着色上的成功。

在钢笔淡彩中，也经常使用较浓重的和较“灰”的色彩，用得好，这些浓重和“灰”的色彩不但不会影响画面色彩的透明明快感，而且还可使画面色彩产生“稳健”、“沉着”之感，倍增益趣。图版五就是使用灰色来作的一幅钢笔淡彩画。在这一幅作品中，甚至还加进了一些不透明的粉质颜料，由于色彩关系处理得比较得体，同时流畅活泼的线条与灰色的色彩相映成趣，画面的色

彩仍感明快而透明。由此可见钢笔淡彩画中，画面上那种色彩透明明快的效果不尽是取决于工具材料这一个因素；怎样运用好色彩，处理好色彩的关系，使画面的色彩既有对比而又统一，怎样使线条和色彩相互协调，相互补充，都是事关重要的。另外在设色时还要兼顾到人们观赏作品的心理因素，要使画面的色彩能唤起人们对自然界真实色彩的共鸣，促成人们在心理上引起的快感，这对于造成画面色彩的明快感都有着积极的意义。

四、水分和笔墨的润泽及韵味感。钢笔淡彩中，着淡彩时是用水来调和颜色，用毛笔着色，因此水分的润泽感和笔墨的韵味感是钢笔淡彩画中一个重要的特点。钢笔淡彩的画面上色彩与色彩的衔接，以及画面色彩的变化，都是依靠“水分”通过用笔把它们结合和联系在一起，因此怎样巧妙地控制画面的水分，怎样根据景物形体和色彩的变化，生动准确地组织画面的笔触，这与画面的润泽感和韵味感有着不可分割的关系。

画面的润泽感与笔墨的韵味感也是联系在一起的，因为淡彩上色是用毛笔进行的，笔与笔、笔与色、笔与所含的水分，在作画时几乎无法进行分离，笔墨的韵味感同时也体现了水分的润泽感，因此要掌握水分控制的技法以及造成画面的韵味感，“用笔”是关键。笔触是形体的高度概括，要研究如何运用笔触，巧妙概括地表现形体的特点，以及怎样充分地利用景物的特点，构成恰切而有表现力的笔触，用这些笔触和形体，构成画面有感染力的章法。

画面的润泽感和韵味感，对于初习钢笔淡彩画的人来讲是不易办到的事，需要通过一定的学习和锻炼。在学习之中，学习用笔仍是一件十分重要的事，为了取得学习的进步，初习钢笔淡彩的人要力求从大体出发大胆而肯定地用笔，不要为客观景物的细节所拘，这种拘谨的用笔会给学习上带来困难和阻力，以至无所进取。大胆而肯定的用笔是促使画面笔墨气韵生动的前奏，有助于习画者的成功。

五、线条与色彩的融合感。“色彩”和“线条”十分自然地契合在一起，这就是钢笔淡彩画中所谓的线条色彩的融合感。线条色彩的融合，要求画面上线

条和色彩的“笔墨”在气韵上取得相互之间的融和，不要让线条的个性与设色淡彩的“笔墨”成为相互对立的状态，造成生硬不协调的感觉。线条在钢笔淡彩画的画面上一般都比较侧重于形体的表现，而色彩则侧重于“光色”的描绘；色彩要能配合形体的表现，线条要善于为色彩的描绘创造良好的条件，要防止线条与色彩发生“游离”的现象。另外，画面的黑白色调与色彩的色调关系要处理恰当，两者之间要做到相互补充，相互配合；要处理好黑、白、灰这些中性色与各类冷、暖色的配合关系。同时，在作钢笔线条时要为设色留有余地，许多由色彩来完成任务的部分，不要不恰当地为线条所代替；规划画面时还要多从整体构图出发，合理分配色彩和线条表现的范图和内容，促成钢笔淡彩画中色彩与线条的融合感。这种“融合感”，不仅是钢笔与淡彩形式上对比统一关系正确处理的结果，也是形体和色彩、整体与局部正确处理的结果。

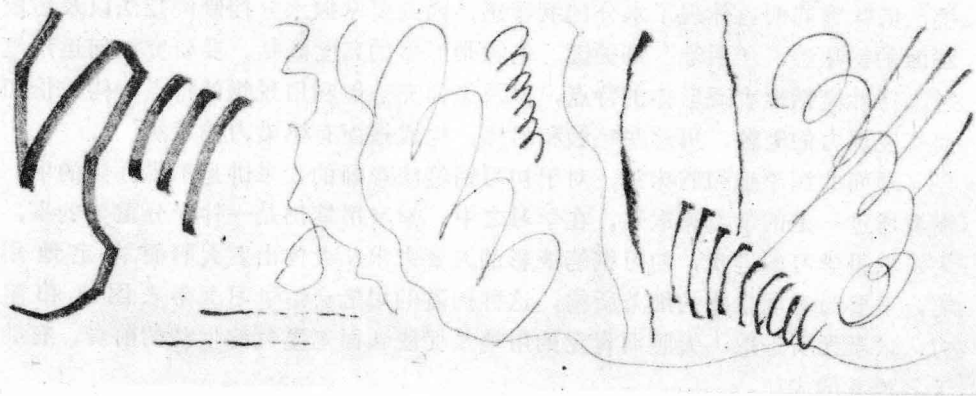

图 2—1

三 钢笔淡彩画的工具和材料

(1) **钢笔** 这是钢笔淡彩画的主要工具。常用于作钢笔淡彩的钢笔有两种：一种是蘸水笔，一种是自来水笔。

蘸水笔的笔尖目前市场上可购得的有两种类型：一种是储水笔尖，另一种是管状小笔尖（图3—1）。储水笔尖能储存较多的墨水，可以用来画大面积的平直线。如果多备几支装有这种储水笔尖的蘸水笔，可用来分别蘸取各种不同彩色的墨水，作不同彩色线条构成画面的钢笔淡彩画。不过这种储水笔尖“刚性”太强，不便于作粗细变化幅度大的笔触和线条，在钢笔淡彩画中，经常需要画作粗细变化不同、形态复杂的笔触，这种“刚性”太强的储水笔尖在这样的情况下，就显得缺乏“能力”了。经常使用并善于作粗细变化线条的笔尖是一种不储水的笔尖，这种笔尖过去曾有进口品，近年来少见了。如果把那种市场上可购得的储水笔尖，除去储水盖，在笔尖的两腰锯出两道对称的小口（图3—2）；或者磨薄笔尖，减少笔尖的“刚性”，使笔尖赋有一定的弹性，这样的笔尖即可以用来作画了。加工后的笔尖可以有效地通过调节笔尖的开缝作出粗细变化的线条和笔触，当笔尖轻轻着纸时，笔尖张开微细的开缝，画出纤细的线条，当用力按下笔尖时，笔尖张开较大的开缝，画出粗壮的线条，笔尖随着运笔力度的大小的变化可画出各种画面所需要的线条和笔触。那种管状小笔尖，在钢笔淡彩画中常用来描绘景物的细部，表现画面需要刻画的灰色层次，也有着一定的用途。

笔尖极容易磨损，特别是用于画细线的那一种，往往只要画上几张画就变粗了，这就需要备用一块油石，用来打磨笔尖，使笔尖复原如故。这种打磨笔

尖的油石要选用细腻的一种。有时笔尖扎纸也可以用油石修正一下。

作钢笔淡彩的笔杆也应当有所选择，笔杆不要太粗或太细，太粗画细部很不方便，太细笔不容易握牢，时间一长手指容易发生疲劳。用来蘸取彩色墨水的蘸水笔杆上，要贴上一白纸，染上所蘸取墨水的彩色，以便在使用中加以识别。

在作画完毕之后，蘸水笔要用清水洗净、擦干，用笔套套好，以备下次再用。若不注意这些细小问题，一旦笔杆中的蕊子生锈坏裂以后使用就不方便了。一支蘸水笔，很耐用，一旦用惯了，成为画者得心应手的熟笔，往往是不愿意轻易换掉的，从这个意义上来说，画笔保护就显得有价值了。

自来水笔在钢笔淡彩画中是常用的工具。自来水笔能储存一定量的墨水，又便于携带，作画十分方便。如果把自来水笔加工一下，可以提高自来水笔的表现能力。方法是把自来水笔的笔尖用钳子钳成一定的角度（图3—3），利用这个弯成一定角度的笔根部分作画。作画时只要调节笔尖根部分与纸的接触面，当笔根与纸的接触面较多时，纸条画得较粗，接触面较少时线条画得细；作画时还可以随意变动笔根的接触面，画出由粗到细、由细到粗的线条（图3—4）。用于作画的自来水笔要经常用清水洗刷，及时清除笔内的杂物，以保证作画时流水通畅。

（2）墨水 钢笔淡彩所使用的墨水有两种。一种是黑色的墨水。黑墨水可用来刻画景物的深色部分，勾勒画面的主要形象。这种黑墨水要求乌黑有光泽，干后遇水不化，可选用碳素墨水。画中国画用的油烟墨汁也可充当这种墨水用。为了得到一种特殊的效果有时也使用那种遇水会发生晕化的墨水，这种会发生晕化的墨水可选用一般的黑墨水，例如“长江牌”黑墨水。为了增加墨水的晕化程度，还可以在三分之一的普通黑墨水中掺入三分之二的红墨水，这种通过调配后的墨水，画出来的线条效果很别致，色泽为棕红色，遇水即发生晕化，使用起来要比纯黑墨水流畅得多，特别适宜自来水笔灌带作画用。

另一种是彩色墨水。彩色墨水市场上已有销售。这种彩色墨水中有许多种

颜色是不能相互混合的，一旦混合就会变质，这是要引起注意的。彩色墨水在钢笔淡彩画中有两种用途：一是用来作线条，一般是利用那些色彩深重的墨水如棕色、深灰、深蓝之类；二是利用作画画面色彩的渲染，表现景物的色彩，这些用作彩色渲染的彩色墨水色泽鲜艳，用水调和后色彩幅度很大，在钢笔淡彩的画面上可获得特别醒目明快的效果。

彩色墨水也可以自行加工制造。那就是运用那些高纯度的优质水彩色，用水化开成液状，装在瓶中即可，使用时用蘸水笔蘸取。这种自制的彩色墨水，不足之处是不能作自来水笔灌带使用。

(3) 画纸 钢笔淡彩画所用的画纸，一般选用白色细纹的水彩画纸，有时为了取得特殊的效果，也可使用宣纸、白卡纸、粗纹的水彩画纸以及染有浅色的各种纸张，有关这些纸张的用法将在以下章节中叙述。

钢笔淡彩画用的画纸，与作水彩画的画纸在性能上的要求是基本上一致的，要求纸质坚实，宜于作钢笔线条和上水彩色，遇水湿润之后不易发涨变皱，画纸对各类颜料无不良反应，如发生变色之类。那些矾水过重或带有化学涂料的纸张极易使色彩变灰，是不宜作钢笔淡彩用的。对于那些贮藏过久、纸质发黄、霉变的纸张，亦不要去使用它。纸张由于霉变，性能即不可靠了，当钢笔线条画上去之后，会产生无法控制的“化水”现象，涂上色彩还会显现出霉斑痕迹。

(4) 颜料 上淡彩用的颜料要使用粒子较细、透明性好的水彩颜料。对于那些劣质的成渣状的水彩颜料，最好不要去使用它。

水彩颜料有块状和锡管装两种，块状的水彩色如果质量优良的话，是作淡彩的上品，只是国产的块状水彩颜料质量甚差，用水调化时，不是不易化开就是粒子极粗，进口的块状水彩色质量虽好，但是价格昂贵，又很难购得。因此，满足于一般的使用要求，选用国产的锡管水彩颜料也还是比较理想的。近年来笔者还常用锡管装的水粉颜料来代替水彩色，用来作淡彩，感到效果并不差。使用锡管装的水粉颜料时宜先把水粉颜料挤在调色盒中，让它干燥成块，

作画时用笔蘸水把颜料洗出使用。

水彩颜料一般可准备如下几种色彩：群青、普蓝、孔雀蓝、柠檬黄、淡黄、土黄、朱红、玫瑰红、翠绿、草绿、桔黄、紫罗蓝、深褐、黑色。

着淡彩有时也使用照相颜料，照相颜料非常透明而艳丽，但不宜与水彩颜料混合。照相颜料可选用瓶装的液态颜料为好，使用时先在调色盒的颜料格内分别放上一小团纱布，然后滴入照相颜料，作画时用一支干净的毛笔蘸取使用，要防止杂物渗入其中，保持这些色彩的纯净。

钢笔淡彩画中有时也使用一些油溶性的透明色，这是为了达到一些特殊的表现目的而去使用的。例如为了让某些明快的色彩先占有画面的一个部分，而不为后着的颜色所覆盖，即可以用油溶性的颜料先涂上一遍，后画上的水彩色由于水和油不能融合的缘故便为之排斥了。这种油溶性的颜料目前市场上可购得的，只有装在记号笔中的那一类颜料，可购买这种记号笔以充用途。

（5）**画笔**——画笔是用来着色用的工具，可选用水彩画笔和水粉画笔。

水彩画笔有羊毫笔和狼毫笔。羊毫笔笔毛柔软，快速在画面着色很易产生带有“飞白”的笔触，用来作色彩的渲染，效果很佳；轻拂画面作叠色，也不易刷化原有的底色，是钢笔淡彩作画常用的一种笔。狼毫笔，笔毛赋有弹性，便于画出多种形态的笔触，也适宜作画面细部的点染，作画时也要备下一两枝。值得提倡的是用中国画笔来代替水彩画笔。中国画笔品种多样，非常合适作钢笔淡彩画，可以选用合于自己使用习惯的中国画笔来充当作淡彩的画笔。

水粉画笔宜作方形笔触，尤其适用表现块状形态的笔触，水粉笔着色还能使画面出现装饰画风的趣味（图3—5）。

关于画笔大小的选择，一般是根据所作画面的大小而决定。用大笔作大画，用小笔作小画，不过用大笔作小画要比用小笔作大画好，大笔可以较概括地表现对象，笔中所含色彩多，用笔时能放能收，作画较有气势。

（6）**水** 水是钢笔淡彩画中重要的材料和工具，它的用途：一，用于调色作材料，二，用于洗笔为工具。因此对于“水”的用途要有所区分。

若用来调合照相颜料，最好选用蒸馏水，蒸馏水质地纯净，很少含有杂质，用它来调合照相透明色，不易使色彩变色变质。有时为了冲淡、调和墨水，最好也要选用蒸馏水。

调合水彩颜料要使用清洁的自来水，最好是冷开水，那些不很清洁的河水最好不要使用，它会影响水彩颜料的质量。为了便于“水分”的控制，或者在画面上造成一些特殊的效果，在水中还可加入一些其他的材料。若天气干燥，水分在画面上干得太快，不利水分的控制，可在用于调色的水中加入少量的甘油；天气潮湿，画面水分干得太慢，在用于调色的水中可加入少量纯净的酒精，以增进水分的挥发；有时为了表现画面特殊的肌理，在水中还可以掺入些松节油之类的材料。

一般在作画时，洗笔和调色都是用同一个容器盛水的，作钢笔淡彩画由于使用的颜色品种较多，成分也比较复杂，调色和洗笔都用同一杯水是不很合适的，这样做易使色彩质量变坏，影响作画的效果。作钢笔淡彩用的水，最好能把调色用水与洗笔用水分开。

以上是作钢笔淡彩画的主要工具和材料，除此以外还有如下一些工具：

调色盒——用于调合色彩用，要选用白色的那一种。

画夹——即用来作画板又可用来夹画纸，可用两块三夹板粘制而成。

蘸水笔盒——由一小盒制成，用来盛插各类蘸水钢笔。

刀笔——由一斜口小刀，装上木柄制作而成（图3—6），用于削除画面一些不需要的钢笔线条，或者用于刮削画面的高光、辉点。

竹笔——由一成斜口的竹片所制成（图3—7），竹笔主要用于辅助钢笔作线条和笔触，有时也用来蘸色辅以着色用。

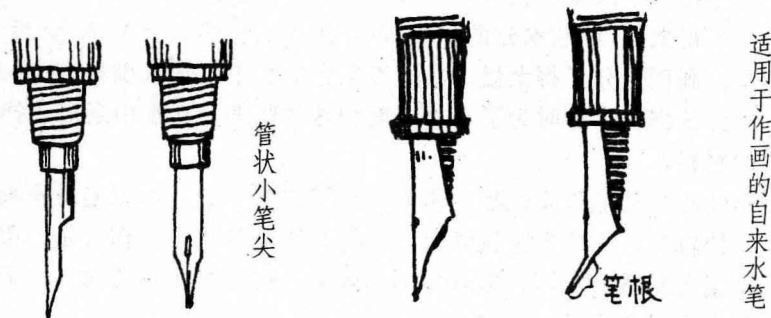
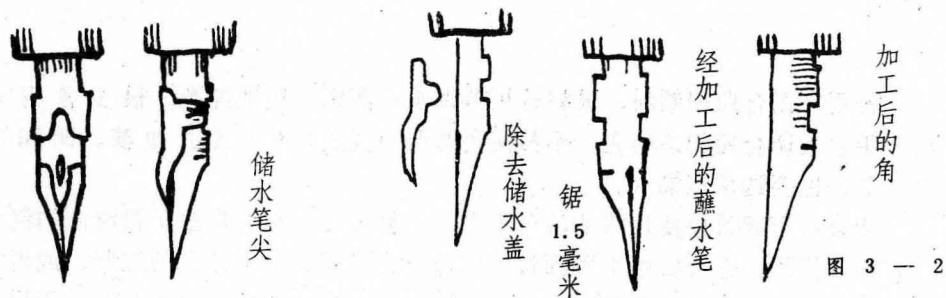

图 3 — 1

图 3 — 3

图 3 — 4

图 3 — 6

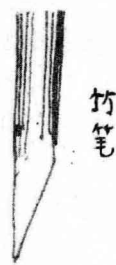

图 3 — 7