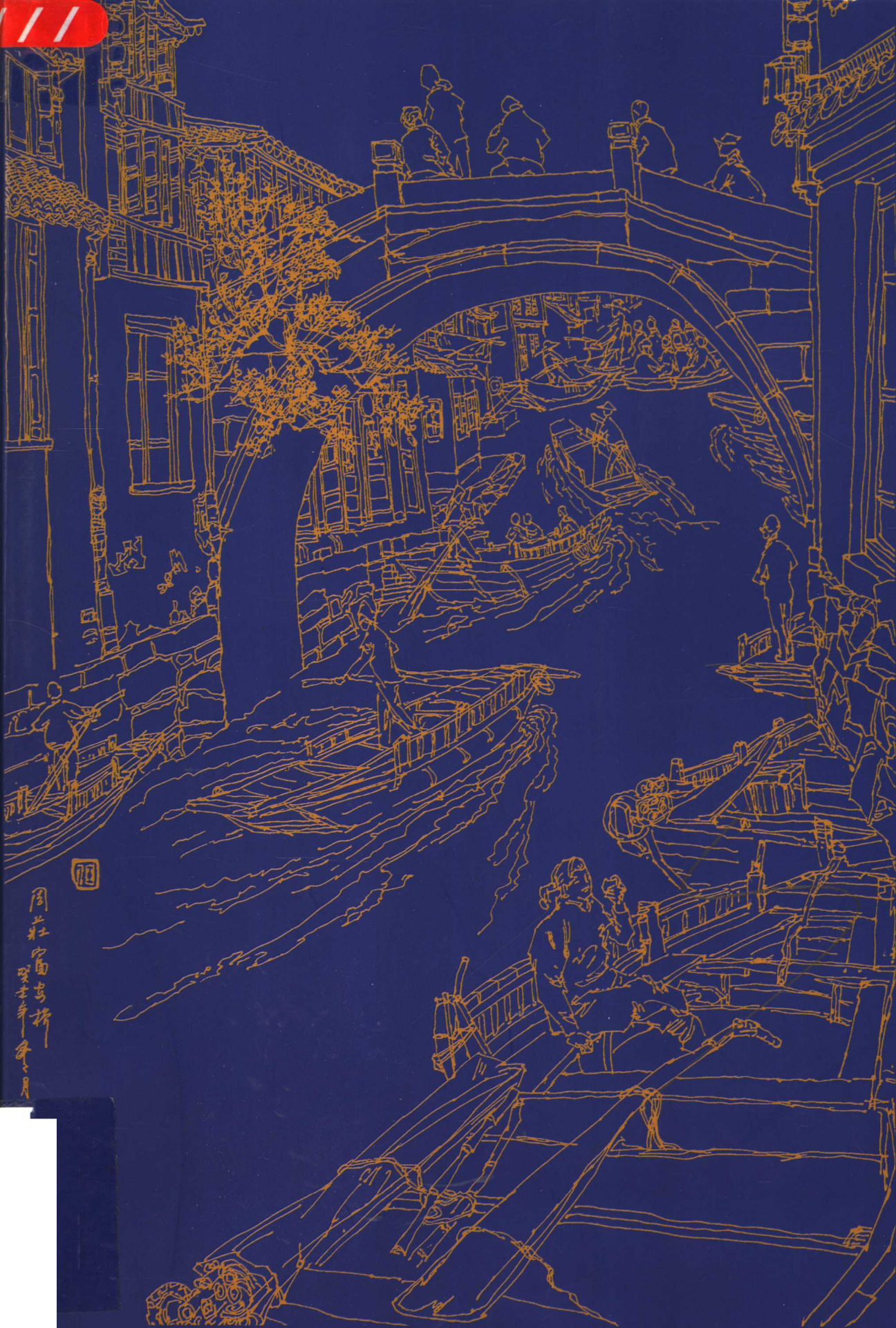

钢笔写生技法

任学忠 著

周北山画室
任学忠
2011年1月

中国建筑工业出版社

钢笔写生技法

任学忠 著

中国建筑工业出版社

引言 (一)

掇英拾贝 聚沙成塔

——读任学忠花鸟画及钢笔写生感言

李俊琪

夜阑人静，展开老校友任学忠的画集和作品，细细品读，令人如觉春风满纸，花光满眼。充溢着一种潇洒自然、风流倜傥的意趣和平淡天真、悠然朴茂的神韵。人与自然娓娓对话，感到十分亲切。其用笔自然清新，虚涵概括，力避浅率，昭示他美好的精神追求和清超的志趣情怀。

读其《野塘秋夜图》及《秋雨》等图，颇觉如凉风习习吹人、衣袖翩翩飘舞，造境平和悠远，情调舒展流畅。笔情墨趣何其超脱豁达，自有一种奇情逸志溢于画面，令人目接神驰，油然而有不尽的乡关之恋。《春晖》、《迎春三友》诸图，画面在色调浓重、虚幻、苦涩中充满爱的深沉，蕴含着心灵的净化与高尚情操的价值取向，寄寓着画家向往纯美友谊和高洁品格的人生热望。在艺术处理上，既有大笔横扫的枝干，又有细密点染的幽花蛱蝶；既有纵横恣肆的挥写，又有玲珑剔透的雕琢。一豪放、一婉约，一粗、一细之间，由纵而收，由扬而抑，使画面笔致错落、隐约跳动、奔腾顿挫、轻松畅适、律动优美，且温丽清深、闲远有味，既见巧思，又极自然。颇得梅之幽独闲静之逸趣，松之横放傲岸之风骨。学忠兄向来主张把对艺术的认识提高到文化的品位上，

从不满足画所见，主张画所想、所知，画“画中之诗”，求“画外有画”。总之，若没有对生活的一往深情，对艺术深层次感悟，决难有此潇洒纯美、磊落清丽之歌。也决难做到以慎密之艺思，发逸响于弦外；以真率坦白的语言，写热烈真挚的情怀。

自遣自歌，独往独来，是学忠兄的鲜明个性，而今已艺事精进、如日中天，虽届耳顺之年，但艺术本无止境，奋斗正未有穷期。

画家任学忠，数十载痴迷丹青，畅游艺海，年年岁岁，精勤不已，足迹遍历长城内外、大江南北，掇英拾贝、聚沙成塔，用生动娴熟、至诚至真的画笔，以细如游丝、刚柔相济、超逸精绝的白描手法，记录下一页页多姿多彩的生活瞬间与意态万种的百卉千花。现付梓出版，供我们慢慢地仔细欣赏、品读、玩味和思考。

2006年3月于南开大学

李俊琪：天津南开大学东方艺术系教授、研究生导师，天津美术家协会副主席。

引言 (二)

生命履痕

柳敦贵

任学忠妙手丹青潇潇洒洒近四十年，可谓过五关斩六将成为我省有影响的花鸟画高手。

我与学忠是大学同学，20世纪70年代初毕业于哈尔滨师范大学美术系。由于我和学忠在同学中均属年龄偏高，所以一见如故，四年同窗结成了深厚的友情。

在校时，学忠是一位品学兼优的好学生，他总以孜孜不倦地求学态度和突出的专业成绩获得师长们的赏识并为同学们树立着榜样。他的毕业创作《煤城处处春》参加省展和收入画集后得到了画家们的好评。同时，他更是一位心怀坦荡，待人热忱的兄长，同学们和他无话不谈，成为大家心目中的主心骨，一直被同学们尊称为“老班长”，在全系师生中树立了很高的威望，直到今日仍威信不减。

没有坎坷和磨难，就没有活着意义，没有活着意义就没有崇高精神，有了精神就可以创作出永恒。毕业时，由于极左思潮影响，使他失去了留校任教的机会，几十年中他默默地在安达和大庆两市从事着美术教学、艺术创作。

他自强不息，在低微的工资收入困境中，硬是把自己三个孩子先后送进美术大学校门，不失

为一名好父亲；在与胃病、腰椎病魔斗争的困境中，他手里的那只画笔始终没丢，几十年来在艺术的海洋中顽强拼搏不停地求索；当西画（油画、水粉、版画）取得一定成绩后，转入对中国花鸟画的探索，不时有作品问世。搞画展，出画册，获大奖，成就斐然，在社会上产生很大反响。我想，一个人只有活得有血有肉，活得有骨气，就没有创造不出来的奇迹。

最让人感动的是学忠常年一袭青衫、长袖飘飘，背上一行囊，在大江南北留下了足迹。他面对大自然、面对花卉写生，不管风里雨里日复一日、年复一年，几十年如一日，从没间断过。为了画完一簇花卉，学忠甚至连一口饭都吃不上，一直画到晚上。如果赶上炎热的夏天，太阳把他的脸都烤焦了。在浮躁的年代里，还有人能痴情地一笔一笔、一丝不苟认真做学问，令我汗颜。真是衔自然之灵光，夺造化之精神，留得贤名万古扬。

学忠珍惜自己走的路，那是一片洒满汗水留着深深履痕。

看到学忠一本本写生作品，使人领悟到生命的平朴，使我们残破负重的心灵得以宽慰，汲取

力量，拥抱自然，感悟真性，重建人间乐园。有人说：人的安详、人的平静、人的进退、人的幸福很重要的方面是人的内在状态，年到花甲的学忠的确活到了一种境界。

学忠每幅花卉写生很注意线的运用，把每簇花画得潇洒利落、形神兼备，不仅能自如而微妙地处理曲线和直线在轮廓上的变化，而且富有韵味。线条有疏有密形成了较强的节奏感，自然流畅，使画面自然生动，富有较强的艺术感染力。

学忠花卉写生作品充满机智、幻想、奇妙的意趣，蕴含着无穷的生命力，虽然颜色单纯，却暗含着人对自然的深刻理解和认识及梦幻般的奇想。他常说：“这虽是写生，也觉得是一次灵魂净化和升腾。”学忠用心灵描绘人们期盼的极乐世界！

2003年6月28日

柳敦贵：著名作家、美术家，哈尔滨文艺杂志社《小说林》、《诗林》编辑部美术编辑室主任、编审。

目录

CONTENTS

引言 (一) 掇英拾贝 聚沙成塔

引言 (二) 生命履痕

1 第一章 概述

2 第二章 钢笔写生常识

2 一、钢笔写生工具

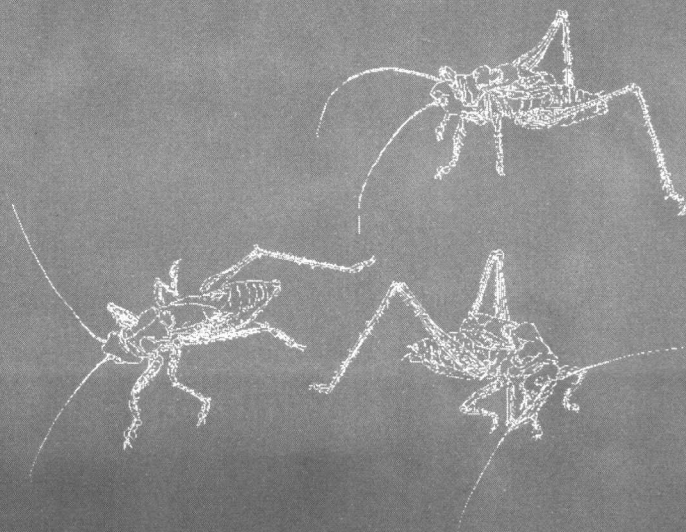
2 (一) 笔

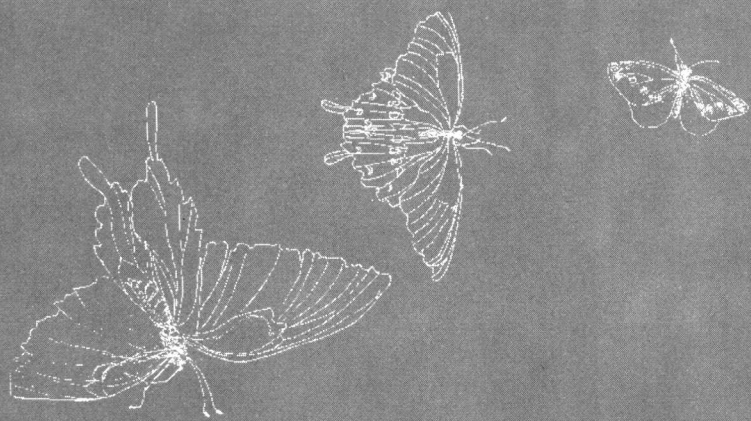
2 (二) 墨水

2 (三) 写生簿、纸

3 (四) 画夹

3 (五) 其他用具

4 | 二、钢笔写生形式和内容

4 | (一) 形式

5 | (二) 内容

5 | 三、钢笔写生取景和构图

5 | (一) 取景

5 | (二) 构图

12 | 四、钢笔写生步骤

12 | (一) 确立入笔点

15 | (二) 深入刻画

15 | (三) 精心修整

15 | (四) 签名、落款

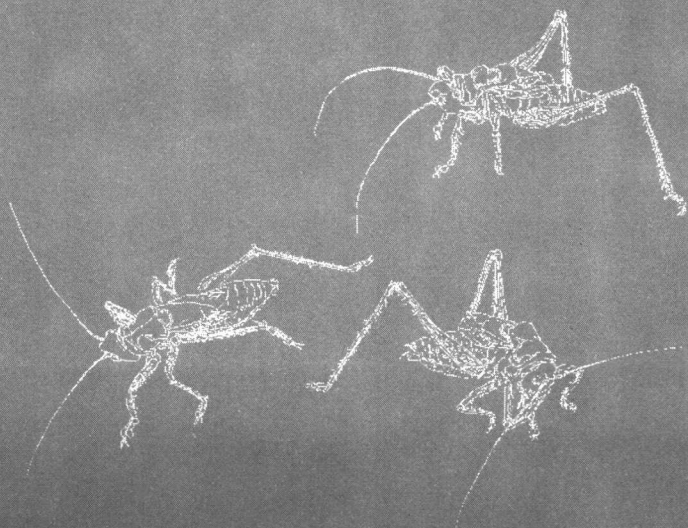
16 | 第三章 钢笔写生技法

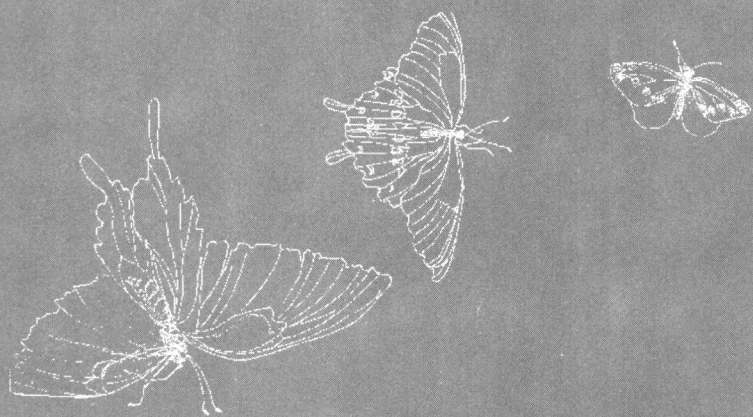
16 | 一、用线法

16	(一) 线在写生中的作用
16	(二) 常用线及其训练
16	二、用笔法
16	(一) 顺畅用笔法
17	(二) 提按用笔法
18	(三) 正侧锋转折用笔法
18	(四) 排笔法
18	(五) 弹笔法
18	(六) 正反锋交替用笔法
20	(七) 圈点结合法
20	(八) 粗细笔配合法

21 第四章 钢笔写生难点及处理方法

21	一、主观因素
----	--------

24 第五章 作品欣赏

21	二、客观因素
21	（一）工具不利
22	（二）线条画错
24	一、线描
113	二、明暗调
125	三、设色
130	四、速写

第一章 概述

钢笔写生属钢笔画范畴，钢笔归于硬笔类。硬笔，中国古已有之，而钢笔作画却盛行于欧洲。以芦苇管和鹅毛管蘸水作画是钢笔画的初期，大约在19世纪末欧洲人发明了自来水笔，从此钢笔画便在世界绘画领域中独树一帜。西方画坛上很多大师、巨匠们也都拿起钢笔进行速写、素描及创作草图，如法国的马蒂斯、莫奈、奥诺尔·杜米埃，德国的丢勒、雷·谢瓦尔特，意大利的米开朗琪罗，荷兰的凡·高、伦勃朗，俄罗斯的希施金等都画出不少钢笔画作展现在世界画坛。

我国著名画家叶浅予、邵宇等均用钢笔画了大量的速写，近年来，我国出现了钢笔画热的趋势，钢笔画被广泛地用于建筑设计、装潢设计、卡通动画、文章插图、广告图案、连环画以及速写、素描、创作稿与写生等，本书重点介绍钢笔写生画法。

写生是面对实物作画，而钢笔写生就是以钢笔为工具进行写生。写生是绘画语言，也是绘画形式。写生既可独立成画，又可作为创作素材。写生可训练画者的观察与思维能力，造型与表现能力，对培养提高默记与默写能力起到不可忽视的作用。

写生要求画者心情平静，胸无杂念，专心作画。没有好的心态，走马观花是画不好写生的。写生能锤炼毅力、净化心灵、增强素质、进而更加热爱人生、事业和大自然。

很多成功的画家都把写生看成是艺术创作的必由之路。有一位朋友，为了画好牡丹，连续15年之久，赴菏泽写生牡丹。还有一位连环画家，写生过不同造型的鸡窝达几百个。清代画家石涛就有“搜尽奇峰打草稿”的名言。

写生速度可快也可慢，快者几分几秒钟，慢者几十分钟甚至几小时，写生对象和要求的不同，决定时间之长短。

钢笔写生，一向以骨法用笔，刚柔秀美的线造型及清晰明快的墨迹笔痕给人留下难忘的回味和美的艺术享受，又因墨水画线易保存不脱色的优点，所以深得人们的青睐。越来越多的画家，热衷于钢笔写生。很多初学者也跃跃欲试，然而，钢笔写生难就难在钢笔作画必须笔笔准确（不宜修改），使许多人望而却步，急待寻求钢笔写生之道。

这里仅就个人长期从事钢笔写生的一点心得体会，献给广大写生爱好者和初学者。

第二章 钢笔写生常识

一、钢笔写生工具

(一) 笔

1. 钢笔

一般来说，能写字的钢笔都可以用作写生，只需两支笔尖粗细不同的钢笔即可，如果另备一支弯头的书写钢笔更为理想。

2. 针管笔

针管笔也是很多画家常用的一种写生笔，有国产和进口之别。这种笔画出的线条匀称、纤细、圆润、流畅，是专业画家常用的写生笔（但价格较高，使用时保养也较为复杂，不适合初学者）。

3. 中性笔

中性笔是一种物美价廉、最适合写生的笔。因为笔中自备墨水，写生时特别方便，只需携2~3支不同型号的笔便可（此笔各文化用品店均有销售，一般型号为0.38、0.5、0.7或1.0等，粗细可根据需要任选，墨水颜色以黑色为佳）。

另外，备一支黑色粗大的油性记号笔，用于画大面积、粗壮的线条（图1）。

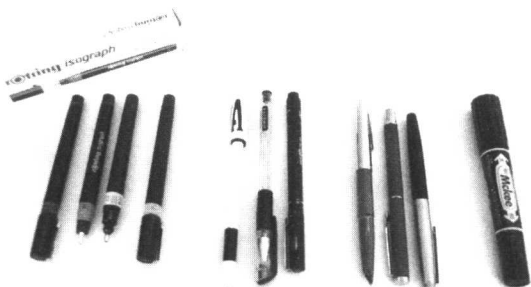

图1 写生用笔

(二) 墨水

如果选用抽（蘸）水钢笔（针管笔）写生，就必备墨水。常以蓝、蓝黑、黑色划分，通常画家首选黑色碳素墨水（文化用品店均有售，如：天津墨水厂出品的鸵鸟牌书写用碳素墨水或贵州产的老板牌超级碳素墨水等均可选用）（图2）。

针管笔另有专用墨水，可到专用店选购。

(三) 写生簿、纸

写生是用纸还是用本，要看画者的习惯。室内写生一般用单张纸，而野外或旅游写生用写生簿较为便利。写生簿的大小要根据写生的目的、

图2 写生用碳素墨水

场面的大小、景物的复杂程度和画者的习惯而定。一般来说，画局部动式、动态可用小规格纸、本，画大景物时，应选较大的纸、本为佳。

写生簿的选择很重要，尤其是纸张的质地。钢笔写生必须用较厚实又不十分光滑的纸、本。因为钢笔的尖端锋利，纸太薄、太软会被划破，而过于光滑的纸，如：吸水性能差的铜板纸，墨水会浮在纸上，不小心蹭上容易模糊画面。文化用品专用店有不同类型的写生簿，像温州大千公司出品的活页写生簿就不错。笔者比较常用的写生簿，一种是浙江东阳美术用品有限公司印制的（27cm×25cm）塑封写生簿；另一种为杭州立新书画纸厂出品的（23.5cm×34.5cm）写生簿。有这一方一长的两种写生簿就足够了（能自制写生簿更好）。

用纸写生，一般可选用绘图纸、素描纸或打印纸等，有一种彩色包装纸（封面纸）用作写生也很不错，画者可随意。

（四）画夹

通过长期写生实践，我深感有一个画夹子非

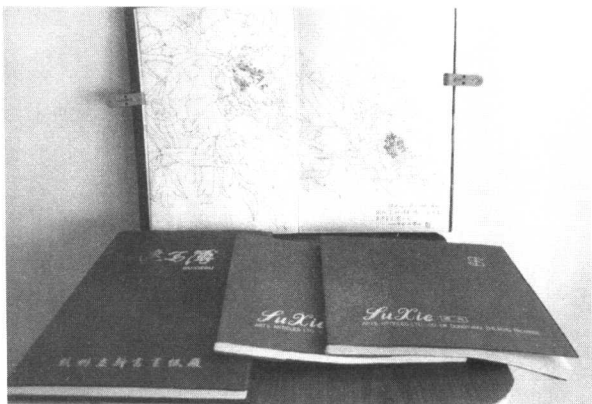

图3 写生簿、纸及画夹子

常重要，既容易端平拿稳，坐着写生时又可摆放于双腿之上，如同桌面一般，画起来得心应手（图3）。

（五）其他用具

画凳。能折叠为宜，常画写生者必须精心选择那种既携带方便又坐着舒适的写生凳。

单面刀片。一旦不慎画错了，只要是遇到小范围而且画纸较厚的情况，可用刀片轻轻刮去错线。

橡皮（4B型为佳）。为确保画面整洁，备块橡皮是很必要的。

彩笔。一些画家写生时习惯在局部用点艳丽色彩以突出效果（水彩笔、油彩粉笔及彩色铅笔）。

总之，各种用品是画者完成写生的重要辅助工具。俗语说得好“巧手不如家什妙”，写生工具的优劣直接影响作画者的情绪，并关系到作画的质量，因而不可随意应付。作野外写生，除了必备的写生用品外，一把伞（遮太阳、防雨）是不能忘记的。经常野外写生的人都应当准备一把太阳伞。

还有一点不可忽视的问题，是当你确定写生

目的地后,事先必须了解写生物象的特点、规律:画风景写生,季节不同景观也不相同,像什么季节瀑布的水流最壮观,什么月份到林区能画到“五花山”,都要熟知;画花卉写生就得知道写生花种的育蕾、绽放及落花的时间,这样才能有的放矢,达到写生的预期目的。比如:画牡丹写生,就要知道4月上旬至下旬中的20天是牡丹花期,同时,想画风中牡丹,就要等风天到牡丹园写生,画雨中牡丹必须在小雨过后或冒雨写生才能取得效果(图4)。

图4 雨中牡丹

菏泽的春天雨水不多,牡丹花盛开时如能遇到一场小雨,很多摄影师都会冒雨抢拍雨中牡丹。画家更不会错过如此良机,这幅写生牡丹正是笔者打着伞在雨中写生所得。

二、钢笔写生形式和内容

(一) 形式

钢笔写生常以线描、线面结合及局部设色等形式为多见。通常人们画素描时,强调点线面的运用和对比关系,我们说线由点聚成,而面又由线聚成。钢笔写生也是此理。

线描,同国画白描相近,只是使用硬笔与软笔的区别。这种表现形式给人以清晰、悦目、明快、完整、典雅和优美之感(图5)。

线面结合具有明暗效果,是在以单线勾出轮廓的基础上,按照物象的形体结构在暗部大面积加密线条,形成黑白灰不同的调子。这种具有体面关系的表现形式,增强了厚重感、立体感和空间感。另外,以对比手法,突出主体物效果也很不错(图6、图7)。

设色,在画好的黑白稿上加颜色,是为提高

图5 南瓜

图6 紫薇盆景

图7 不老松

一黑一白、一明一暗、一重一轻、一反一正都是绘画中常用的对比方式，互相依赖和互相衬托，是表现画面不可缺少的手法。此图松树调子厚重而画盆只是勾出轮廓线使画面的主次分明、黑白对比强烈，给人以明快、典雅之美感。

图8 火棘盆景

用彩色铅笔涂上艳丽的红果，画龙点睛，如万绿丛中一点红，会增强观赏效果。

效果和增强感染力，也就是起到画龙点睛的作用。有时是画家想把最生动的一点色彩记录下来（图8）。当然，有的画家在作钢笔写生时，加重对色彩的应用，也是一种绘画风格。

（二）内容

钢笔写生内容十分广泛，包罗万象，自然界

中一切景物，如：花草虫鱼、山水人物、自然景观均可入画，书中写生作品内容丰富，均为作者在生活 and 大自然中的长期写生所得。

三、钢笔写生取景和构图

（一）取景

1. 选择景物时，首先要确定能收入本幅写生的内容，当然一定是最生动、最有特点的物象。取景时要根据物象特点，分两种形式（整体写生与局部写生）表现（图9~图11）。一般来说场面生动感人、完整壮观的景物应当考虑完整工细的整体写生。如果只有某一点局部打动了你，选择用特写方式画局部写生为好。不论山水还是花鸟以及人物的写生，都需要有认真的取景过程。取景过程包括了观察、取舍、挪移、概括、夸张、变形及构思等内容（图12）。

2. 明确主次关系，通过观察物象熟悉所要表现物象的结构特征、形态变化、质地类别等，特别抓住主体表现物，依据第一印象确定构图。

（二）构图

构图是写生成功与否的重要因素之一，其主要作用在于用平面去组织、安排和表现物象，构图形式与内容有关，要求在统一与变化的原则下产生对比、均衡、节奏和韵律等，不同的构图有不同的视觉效果。

构图形式繁多，常见的有以下几种：

“ ” 水平式构图，给人以平稳和安宁之感（图13）。

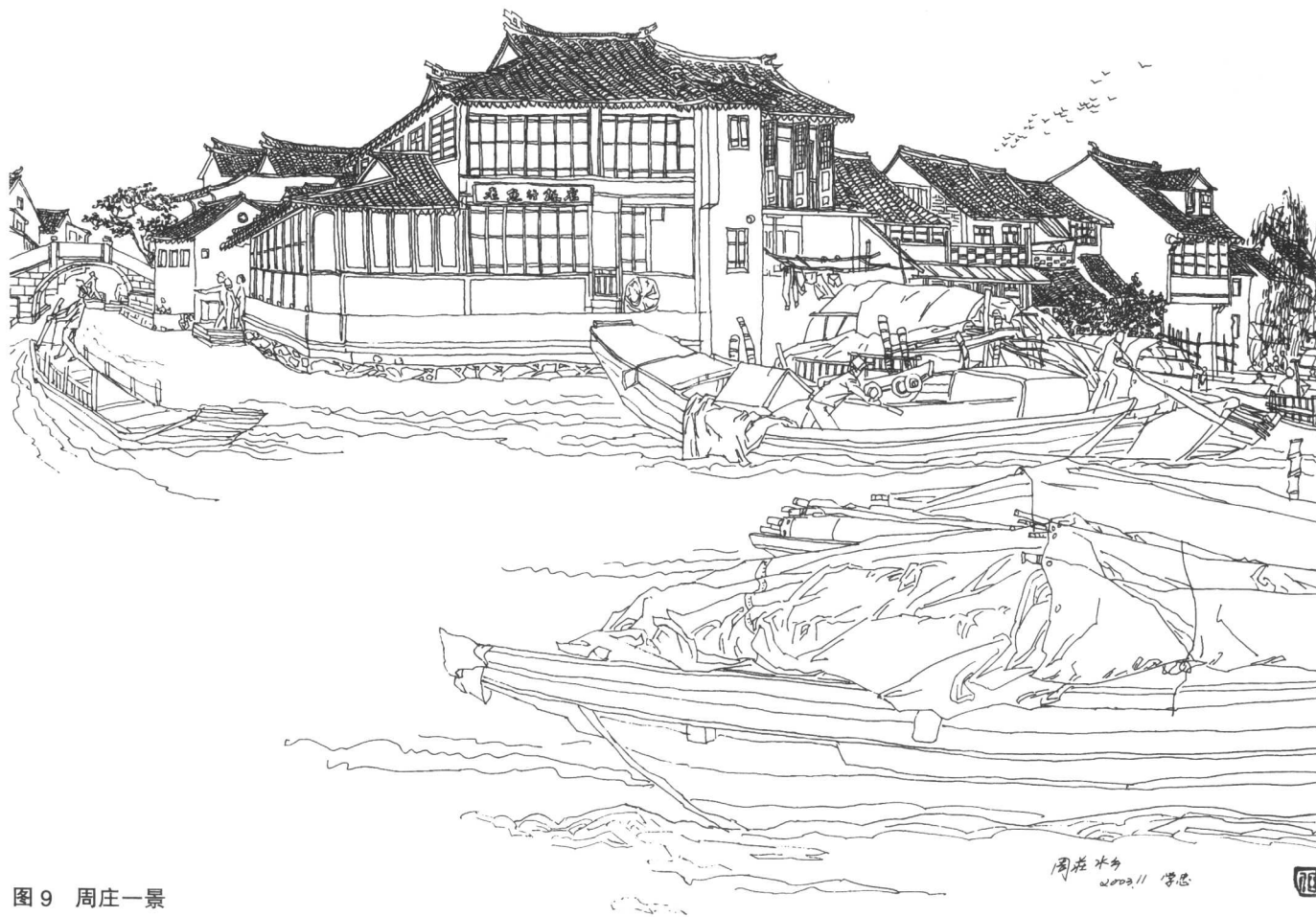

图9 周庄一景

图10 牡丹花蕾

局部写生是钢笔写生中常见的画法，是积累创作素材的最好方式。为了创作的需要，或作者为了更深入了解所要表现对象的形体结构以及俯仰、正侧等不同规律性特征，必须作局部写生。

这幅牡丹花蕾的局部写生，描绘出含苞待放的花蕾在不同成长时期的形态特征，为创作提供了第一手素材。

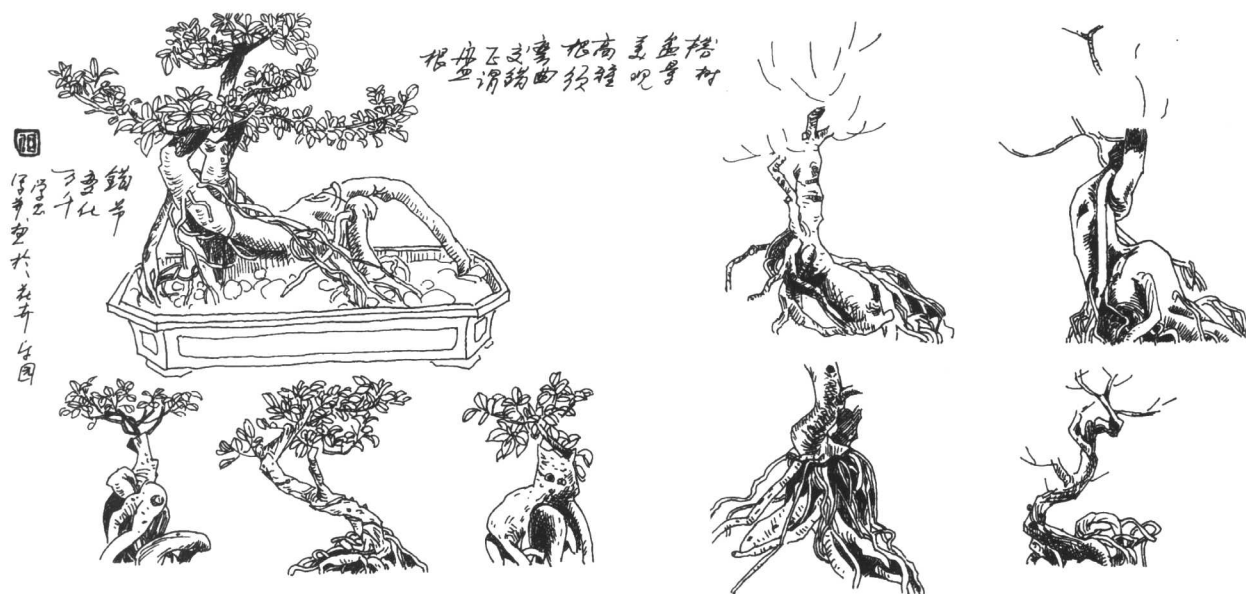

图 11 局部写生

局部写生可寥寥几笔勾出轮廓，也可画出结构的立体感或是细致刻画。原则是把最突出、最生动的部位或最有参考和保留价值的形态（动势）速记下来。

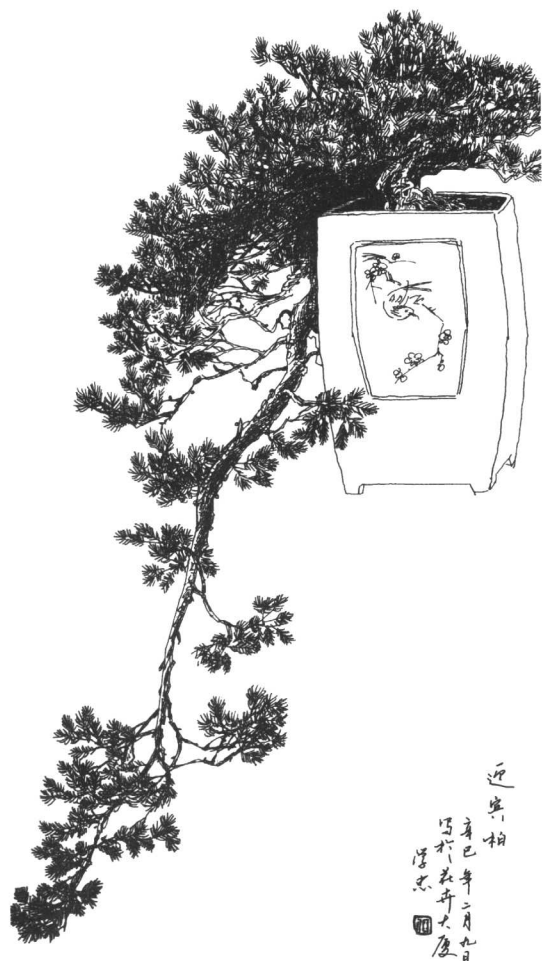

图 12 迎宾柏

弯曲而下垂的龙柏与方形的立式花盆搭配得十分考究，选择柏树的后侧面入笔，既没让树的密枝挡住花盆，又使树干的曲线美得以充分的表现，特别是枝叶遮在花盆上使画面充满动感和活力。虽然盆架被省略，却没影响画面的完整性。

图 13 北方蔬菜

“” 对角线构图，给人以层次变化和动感效果（图 14）。

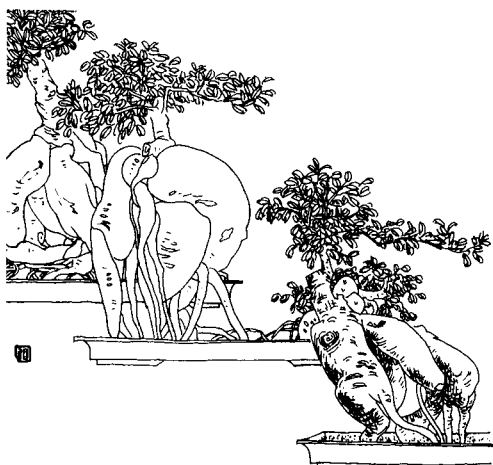

图 14 榕树盆景

“” 垂立式构图，给人以挺拔、秀丽之感（图 15）。

图 15 郁金香

“” 形构图，给人以张合之动感（图 16）。

图 16 无花果

“” 形构图，给人以活泼与均衡视觉效果（图 17、图 18）。

图 17 树之魂

图 18 树之魂

“” 正三角形构图，给人以平稳、庄重与高大之感（图 19~图 21）。