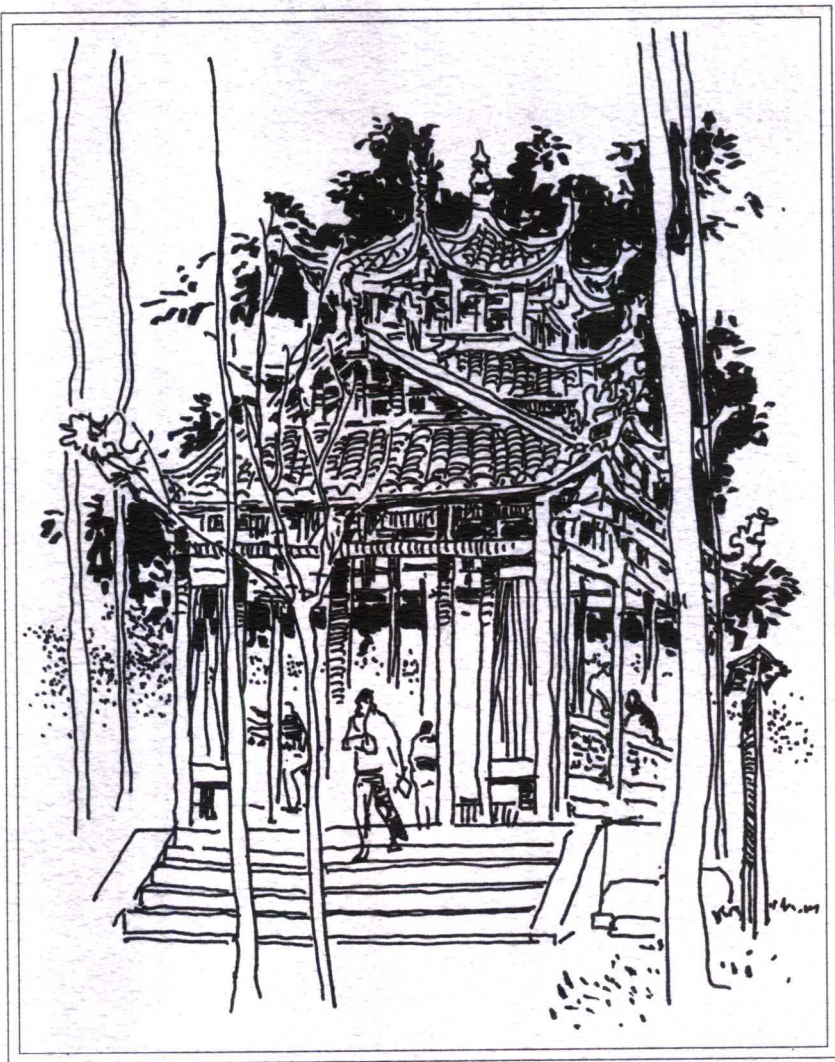

钢笔写生技法

上海书店出版社

GANGBI
XIESHENG
JIFA
SHANGHAI
SHUDIAN
CHUBANSHE

• 朱仰慈 编绘

J214.2

II

钢笔

GANGBI

写生

XIESHENG

技法

JIFA

CONG
ZIRAN
DAO
CHUANGZUO

从自然到创作

图书在版编目(CIP)数据

钢笔写生技法 / 朱仰慈编. — 上海: 上海书店出版社,
2001. 12
ISBN 7-80622-057-7

I. 钢... II. 朱... III. 钢笔画: 写生画 — 技法
(美术) IV. J214.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第077030号

钢笔写生技法

朱仰慈 编

-
责任编辑	☐	朱安邦
装帧设计	☐	安 然
技术编辑	☐	吴 放
出版发行	☐	世纪出版集团
上海书店出版社(上海福建中路193号)
印 刷	☐	上海商务联西印刷厂
开 本	☐	787 × 109 mm 1/16
印 张	☐	7.5
出版日期	☐	2001年12月第一版 2001年12月第一次印刷
印 数	☐	0001-6000
书 号	☐	ISBN 7-80622-057-7/J · 24
定 价	☐	20.00 元
-

前言

写生能锻炼对事物的观察和分析能力，能增强绘画创作的概括能力和表现能力。

写生能开拓视野，丰富感性知识，积累创作素材，提高绘画素养。

写生和创作是紧密相联的，不具备写生能力，就谈不到创作。完整的写生，本身就是一幅作品。

一幅好的作品，要有立意、构思、构图、绘画技巧……，但它只能来源于生活，来源于大自然。

将自己亲临其境的感受通过思维、取舍、组织、提炼，运用绘画的语言塑造艺术形象，这样的作品有“血”有“肉”，有生气，它能给人以启迪、共鸣、联想和美的享受。

随着实践的增加，从量变到质变，思路就会宽广，技巧就会熟练，形象就会生动，这是写生实践的心得。

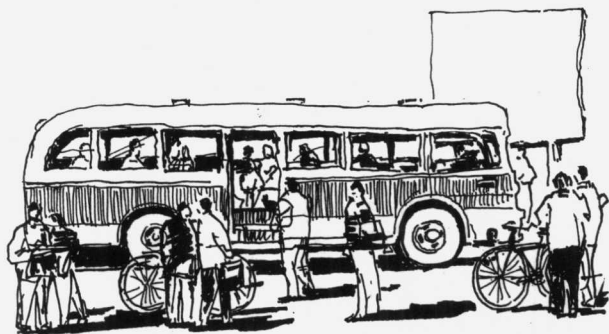
钢笔写生的最大特点，是工具简单，携带方便。它有独具魅力的表现形式，既能捕捉事物瞬间的动态情景，也可以深入细致地刻画复杂的场景、气氛和形象。

当然，钢笔写生还有它自身的规律和个性：要求下笔肯定，线条流畅、层次清晰，可以以点、线为主，也可以以明暗为主，更可两者结合等等。掌握这些固然重要，但关键还是在于实践。到实践中去体验、比较、总结、再实践。

本书着重介绍钢笔写生的基本技法，附写生实例 120 幅，且在每幅画下都作了简要的绘画说明，便于读者参考。

朱仰慈

2001 年 7 月于上海

目 录

一、钢笔写生的工具	1
二、画幅的大小	2
三、写生的时间	3
四、写生中要注意的几个问题	4
1. 初学者首先要闯“围观关”	5
2. 不要急于下笔	6
3. 落笔要肯定	7
4. 从何落笔	8
5. 关于落款	9
五、绘画中要处理好几种关系	10
1. 主次关系	11
2. 远近关系	12
3. 取舍关系	13
4. 黑、白、灰的关系	14
5. 点、线、面的关系	15
六、点、线形态的画法和应用	15
七、怎样画树	18
八、怎样画人物	19
九、钢笔写生实例(附写生实例说明)	20

一、钢笔写生的工具

1. 弯头钢笔:也称美工笔,美术用品商店有售。备3~4支,从细到粗。选择时注意笔尖的润滑度,以蘸墨水后正、反、竖、侧、顺、倒都能流畅地画出匀称线条为宜。随着实践经验的积累和表现方法的掌握,也可用针管笔、蘸水钢笔、马克笔等作画。

2. 纸:要求纸质坚实白净,遇水不化,笔尖磨擦附着力较好(一般商店出售的速写本初学者也可用)。

钢笔写生用纸,不限于一种,选择面甚广,不同质地的纸张会产生不同的效果。如水彩画纸、宣纸、铜版纸、有色纸等,可根据实践经验和表现方法去选择。

3. 墨水:较多用炭素墨水。其优点是色泽浓黑,书写流畅,待墨迹干后,水浸日晒基本不变色。

二、画幅的大小

画幅大小可视作者各自的习惯,携带和保存方便而定。一般分为两种形式,一种是16开速写本,一种是活页纸张(16开、8开都可),另加一块略大于画纸的厚实垫纸(板)。

三、写生的时间

写生的时间长短是根据场景的繁复、画幅的大小、表现形式的难易而定。速写性的一般时间较短,慢写性的时间较长,素描形式的则时间可更长。

室外写生,有时可连续选择几个场景作

画,但由于受到一定程度的环境、气象等条件的限制,常常感到缺乏足够的时间,在此情况下,可在现场画好主要景物形象、气氛、位置后,次要的移到室内来画,进一步完成整幅作品的充实和补画,如画房屋的瓦,树木的品种、远景的点缀、细部的刻画等,这样在绘画现场可更多地集中精力和时间,抓好整体结构和动态气势,而不必为一些细小的环节去多化时间了。

四、写生中要注意的几个问题

1. 初学者首先要闯“围观关”。

出外写生,特别是在城镇、集市、旅游区、风景点,常常会遇到围观的群众,他们之中有的是好奇心,有的是下意识的随便看看,也有不少是美术爱好者,还有不少是小朋友,他们不仅看你画,有时还要评头品足,对你的作品议论一番。当然,有的会说你画得好,也有的会讲你画得不好,对初学写生者来说,就要经得起围观议论,在不妨碍继续作画的情况下,可以不必介意,他说他的,你画你的,这本身就能培养你的意志。如果你碰到有人围观就情绪紧张,落笔慌乱、自控力差,就无法画下去,更谈不上不断提高了。当然,在开始写生前,选择好立足点,也是很重要的,一般可选择视野较为宽阔,背后有较大的物体(如墙、树等)可依靠,又不影响周围群众的正常活动,特别要注意交通安全。

2. 不要急于落笔

在选定好写生目标后,首先要做的是多加观察和思考。如取景时选择的是平视还是仰视或俯视,取全景还是取局部,那些需要摄入画面,那些可以省去,景物的形态特征,高度和宽度比例,前后左右景物的相互关系。用什么样的线条和笔触更能体现景物的形象,成画后在纸面出现的是怎样一个整体布局,要做到心中有数,然后再下笔,这样就有把握了。一看就画,往往容易导致比例失调、形象失真,到后来画面

无法收拾。有人提倡观察的时间要多于绘画的时间,这话是有道理的。“观”即看,“察”就是研究,看了后将它研究一番,这就比较深入了。景物通过视觉(观察)产生概念,通过思考确定形态,然后运用绘画语言再现场景,这个观察、思考、落笔的三个程序,对初学写生者来说极为重要。

还要注意初学者常常容易犯的通病——急于求成心理。一幅写生没有画上几笔,就认为不行,将画稿一撕,重新画又是没几笔,还是不行又撕,这样是很不妥的。检验一幅写生的成败,要待整幅绘画结束后再作定论,到那时如果觉得不理想,也不必撕去,可以总结经验,找出具体不足之处和原因,以便下次改进,这样才是正确的态度。要知道整幅绘画是有许多局部组成的,局部是为整体服务的,它们之间有内在的联系和相互作用,有时局部看上去可能画得不够理想,待整体画完后,作全面的审视,才能得出客观和完整的结论,所以建议初学者一定要有耐心,聚精会神,专心一致,在画局部时要想到整体布局,尽力将整幅画完整。

在我们的写生作品中,有时画得较满意,有的作品一般,有时画得很不满意,这是正常的现象。要经常画,不断地总结提高,才能有所进步。对自己认为画得不理想的作品,不要即撕即丢,建议将所有的作品都保存起来,待过一个时期,重新将这些作品罗列出来,作一番自我比较和评选,也可向别人请教,看看那些作品好,好在那里,为什么好,那些作品不好,不好在那里,为什么不好,这就是总结提高的过程,也是精益求精的过程。

3. 落笔要肯定

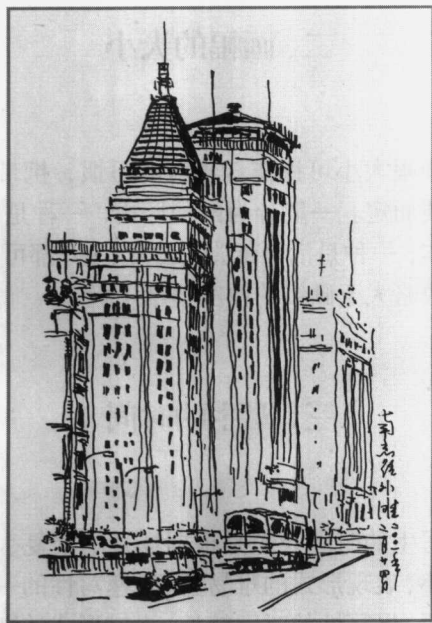
这是钢笔画的主要特点之一。它不用铅笔起草,更不允许使用橡皮或修正液。一旦开始作画,下笔就要肯定,一条直线不要用几笔接起来画,尽力做到一笔到位。对初学者来说是会有一定的困难,这要有一个过程,一笔不到位就重画一笔,实践多了就能达到预期的效果。如用面来处理暗部,同样要求一次画实,千万不要一层层的用线条来重叠。

4. 从何落笔

一般常见的方法:是先画主景,主景中先画外轮廓,然后深入刻画细部。其次画与主景相联相近的景物,再次画周围环境,最后作整幅画面的整理(见图1-1~图1-4)。初画写生时,也可先用细点,点出画面中物体最高、最低、最宽(左右)的四点,以定范围和比例,再用点进行大体的分割,然后着手作画。切忌只看一个局部,就埋头细致描绘,这样就会“抓了芝麻、弃了西瓜”,不可能把局部装配成整体。

5. 关于落款

一幅作品完成后,作者常在画幅中,结合主题写下几句感慨、地点、姓名和日期,这在中国画上较为注重,有“画有一定落款处,失其所,则有伤画局”之说。在钢笔画中,笔者认为也值得提倡。处理好落款,可以增添构图层次,均衡画面,提高读画情趣。要注意的是落款的位置,应该把它作为构图的一部分,在作画下笔前有所考虑,不是待画完了画再找位置。要有适当的布局,不喧宾夺主。文字宜短不宜长,横写直写根据画面来决定。

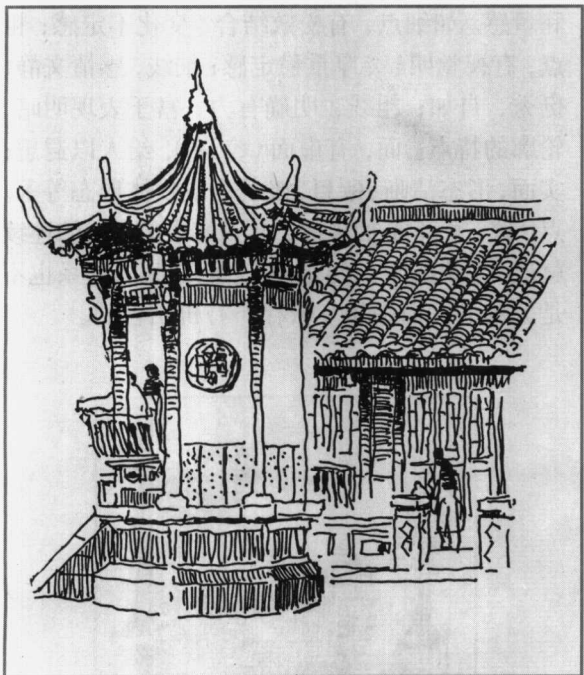

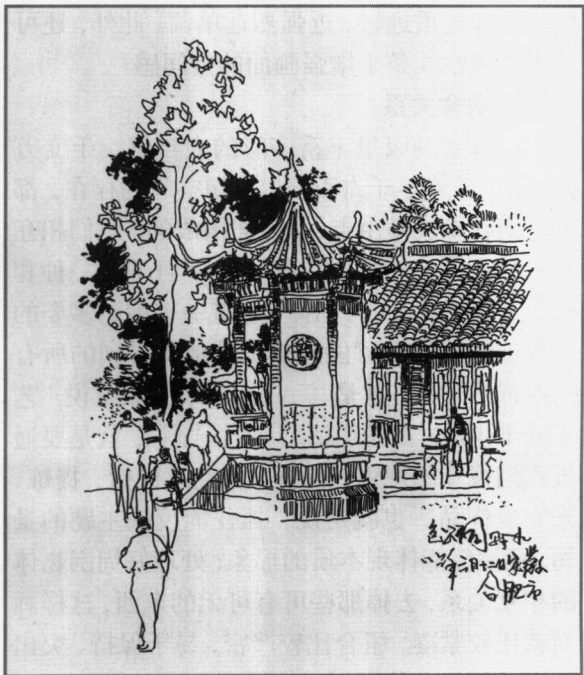
(图1-1) 第一步, 先画主景, 这样可在画面上形成一个中心和高度。

(图1-2) 第二步, 画延伸的附属建筑物。

(图1-3) 第三步, 处理好建筑物的背景, 以丰满画成层次, 衬托主景。

(图1-4) 最后, 穿插安置人物和落款。使整个画面主次清晰、高低有度、构图匀称。

五、绘画中要处理好几种关系

1. 主次关系

大自然是立体的,变化的,在平面的画幅上要再现自然中的立体和动态,要处理好主次关系。“主”也可以说就是“中心”,也是我们写生的重点景物,在画面上起着视觉中心的位置。对其比例、形象、位置要作仔细和具体的观察,在技巧上要作重点刻画,其它即是次要的。说次要,不是说不要去观察和体现,没有次要也就不存在主要的了,而是在技法表现和处理上,要减轻份量,目的是要衬托主要的。

2. 远近关系:

景物所处的位置,有远近之别,这就形成了透视关系,作画时要把握住这些空间。在表现方法上一般是近繁远简。运用线条要近粗远细,在色调上即近重远轻,近强烈远单调。此外,还可以用透视性线条来增强画面的空间感。

3. 取舍关系:

在画家的眼里丰富多彩的大自然,千变万化,五光十色,千奇百怪。一切空间的存在,都可以把它看成是由点、线、面构成的。它们相互交织、融合、渗透、烘托、依存,且形成一种和谐、一种秩序、一种韵律,组成一个绚丽多姿的世界。但我们不可能原封不动地将看到的所有东西都画下来,这是其一。其二,大家常说“艺术源于生活、高于生活”,这个“高”,就是要通过我们视觉的观察、分析,再经过概括、提炼,来完成作品。也就是说,抓住能反映主题的景物,把握住能体现本质的形象,处理好周围物体的相互关系,去掉那些可有可无的东西,这样画面就比较紧凑,组合比较严密,易于保持、突出原有的气氛,使画面比自然更美。

4. 黑、白、灰的关系

钢笔写生,用的只有一种颜色,但运用不同的笔触、线条和块面,同样可以产生丰富多彩的

颜色——不同深浅的层次。作为初学写生者,要有一个明确的概念,画面上要尽力做到有黑、白、灰的层次。这也是钢笔写生绘画表现的基本要素,也是钢笔画构成和基本表现技法。“黑”,就是用密集的线条或粗重笔触或黑色块面组织形式所构成的。“白”,就留出空白,露出原有白纸的颜色。“灰”,即是黑与白的中间层次,可以是点,可以是线,也可以是两者组合成的。要丰富画面的色彩,唯一的技巧就是要表现出黑、白、灰的层次。

5. 点、线、面的关系

上一节已经谈到,大自然中一切空间的存在,都可以将它看成由点、线、面构成的,在钢笔画中则更能体现这一点,也就是说,钢笔画是用点、线、面组合而成的,点、线、面是钢笔写生造型语言中最基本的要素之一。所以,如何来掌握、运用、处理好这三者关系,就尤为重要了。

不同的点、线、面的形态,能给人以不同的感觉,它又能表现不同物体的形态、质感、气氛和量感。如细点,有松散结合、变化不定感;粗点,有视觉明显、厚重稳定感;细线,感情文静、挺秀、自如;粗线,明确有力,富于表现明暗、轮廓的特点。面,有虚面(空白),给人以遐想;实面,形态清晰、醒目,极富表现物体形态等等。点、线、面不是抽象的,而是实在的。点的连续就成线,线的组合便是面,它们之间的关系也不是分割的,而是相互依存,有机结合的。

六、点、线形态的画法和应用

1. **竖笔点** (图2-1): 用弯头钢笔竖直后点画, 形态比较细、匀、飘。常用来画云、雾、远景、树梢、细叶等。

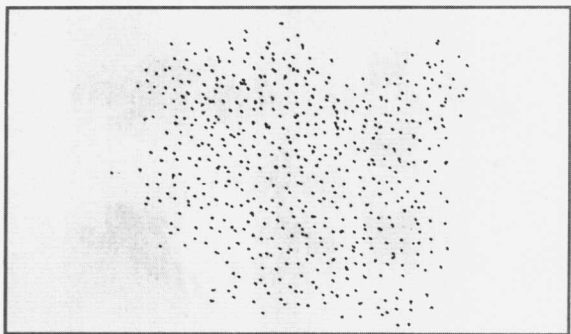

图 2-1

2. **顺笔点** (图2-2): 握笔后顺势点下。形态比竖笔点粗, 较为安定稳重, 常作物体中间色彩, 中远景之间的空间层次。

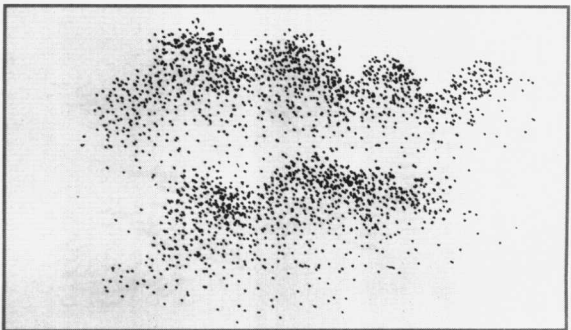

图 2-2

3. **推点** (图2-3): 用笔时触纸后向上推出, 形态下虚上实, 视觉厚重、坚实。适用于粗糙物体的衬影, 连接灌木和草地间的连接层次等。

4. **平笔点** (图2-4): 画点时将笔尖有意识自左至右平拉, 形态朴实粗犷, 适用于粗糙物体的背光面, 零星平笔点画枯萎植物的残叶, 密集平笔点适用于矮小丛生的灌木叶。

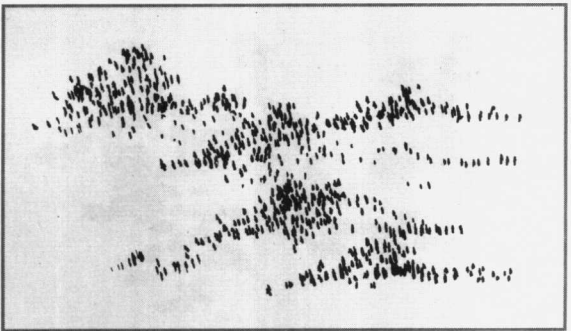

图 2-3

5. **排列长点** (图2-5): 点形稍长, 排列成不规则弧形。受光面较松, 背光面较密集, 形态丰满、色彩浓郁, 用来画树木的茂密区。

6. **弧线点** (图2-6): 落笔较轻, 疏密变化。其形态轻柔、飘动, 富有生气, 可用来画云、烟、水边植物等。

7. **粗平点** (图2-7): 用弯头钢笔放平横点, 形态壮实、浓密、强劲。常用于画中、近景宽叶植物、近景中大面积物体背光面等。

8. **圆实点** (图2-8): 笔尖从中间向四周画, 圆心填满, 点点相连, 造型圆顺厚重, 常用作画远景茂密阔叶树林。

9. **宽叶点** (图2-9): 顾名思义, 常用来画近景阔叶树的丛叶形态。

10. **推展点** (图2-10): 放射状将笔尖向上、向外推出, 以组为单元 (一般6~8笔), 形象松散自由, 有生动和活力感, 常用来表现草丛, 新生灌木叶等。

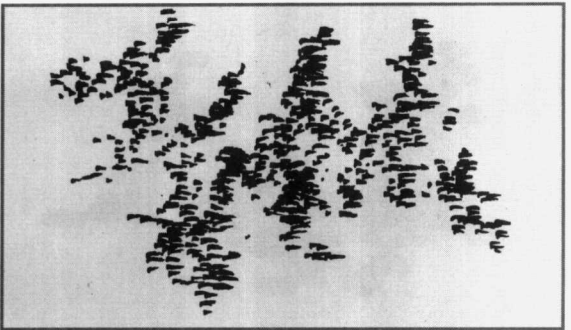

图 2-4

11. **垂点** (图2-11): 倒弧形画线, 下笔重收笔轻, 有风吹的动感, 画植物群的一种笔触变化, 多作表现芦苇、水边植物等。

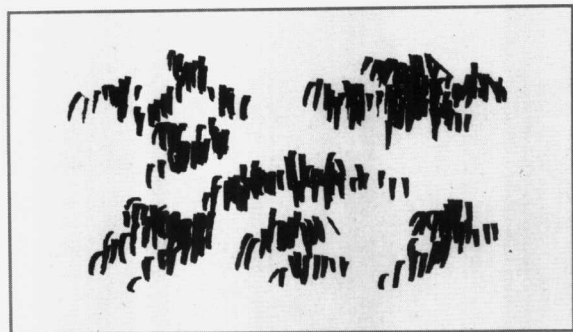

图 2-5

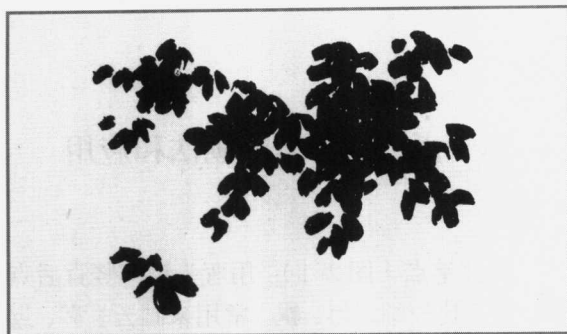

图 2-9

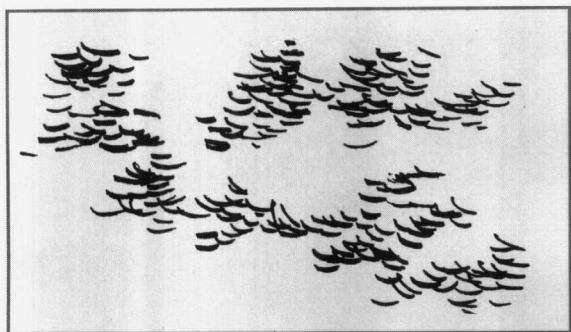

图 2-6

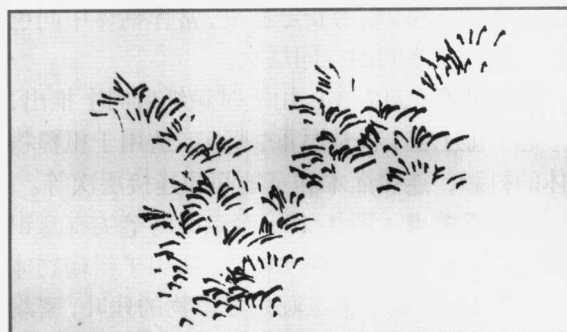

图 2-10

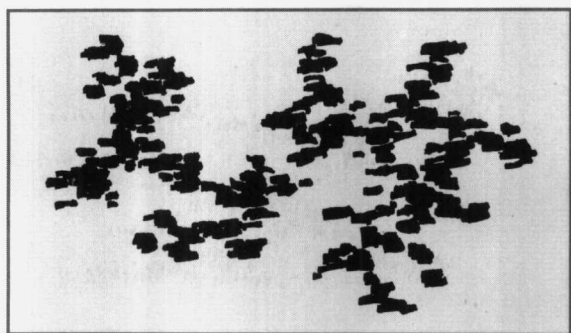

图 2-7

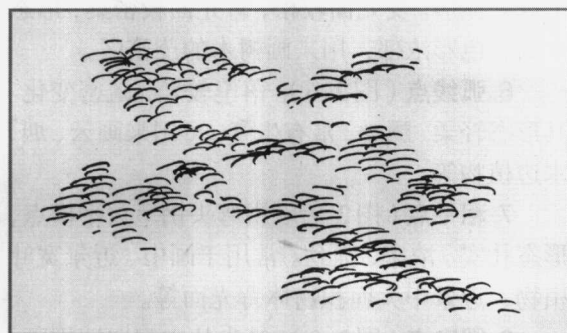

图 2-11

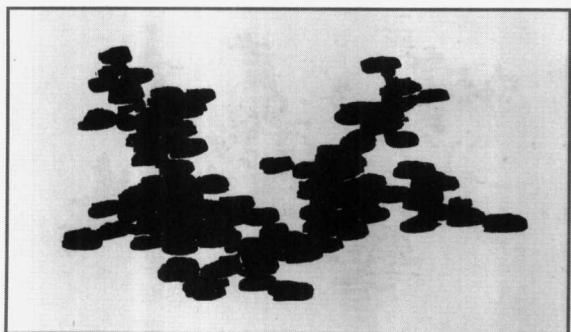

图 2-8

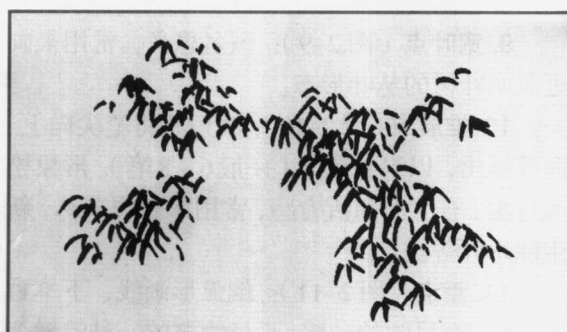

图 2-12

12. 个字点 (图 2-12): 主要用来表现竹叶等。

13. 匀排线 (图 2-13): 运笔较垂直, 画时速度较快, 线条间空较匀称。其形态纹理明确, 线条光挺。可作衬影线, 铺面线。

14. 粗排线 (图 2-14): 运笔放平, 用力较重, 但线条不宜画得过长, 长了结构松散, 会使画面零乱。其形态扎实有力度, 且有重量感, 多作大面积背光面衬影用。

15. 粗变线 (图 2-15): 落笔较慢用力较重, 出笔后减轻减细, 造成有渐变层次。形态如梳, 可用于表现景物因光照不同而产生的立体形状, 也可作近景背光面的衬影线。

16. 不规则曲线 (图 2-16): 形态富装饰性、有抽象感。多用作描绘树冠。

17. 自由曲线 (图 2-17): 运笔缓慢, 用力可轻 (细) 可重 (粗), 形态柔软有序, 视感平静舒展, 拉长短线均可以。多作绘云层、水纹、烟层等。

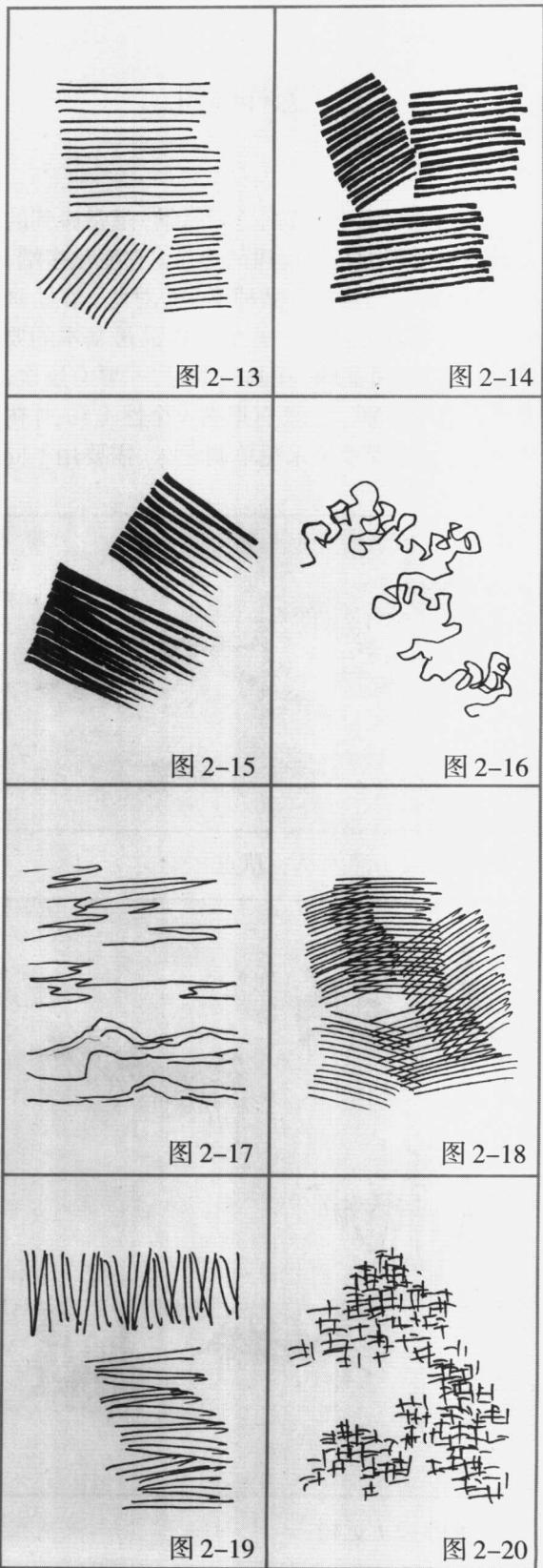
18. 交错组合线 (图 2-18): 可以是等宽线的组合, 也可以是不等宽线的组合。形态自然有节奏, 富装饰性和个性。粗线适用作中近景物体的背光面衬影线, 细线可衬作明暗交界面, 也可作某些物体的纹理线。

运用交错组合线时, 要注意的是两组线段相交时, 尽可能不要形成直角 (线条成“井”字形), 否则易造成形象呆板造作。

19. 不规则排线 (图 2-19): 不十分规则直拉或横拉, 线形自然活泼, 组成面后其外形轮廓变化自由。表现物体中间层次色彩和纹理。

20. 十字短线 (图 2-20): 此线富装饰性, 衬影、铺面、背景都可运用。

以上点线形态的介绍, 也仅是举例, 即使如此, 它们之间亦不是孤立的, 可以相互搭配组合, 可以相互交错参差。而且点线的形态也不是仅限于这几种, 读者可以从实践中去创造, 从应用中去变化。

七、怎样画树

在钢笔写生中,特别是画风景,最常碰到的也最不易处理的是表现树的形态。它变化多端,交错复杂,远近参差,品种不一,对此,在绘画中要注意表现方法。一幅好的作品最基本的要求是要耐看,可品味。在画树木时,一要有层次,二要有品种区别,三要有形态(个性)。一片树林,同一种表现手法未免单调乏味。需要用不同

的笔触加以处理和表现,这样的处理就能达到较完美的效果。

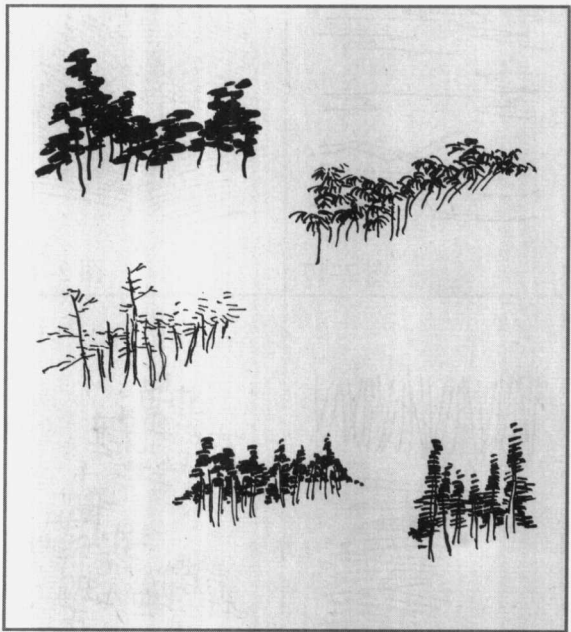
树枝的绘画,亦要掌握它的特性。树枝细于树干,它是向上生长的,所以在处理上要从下向上运笔,分枝越向上越多、越密越细,而且一般多系互生的(不是对生的),略带弯曲和有弹性。

树干,则表现挺直、延伸、粗壮。一到枝叉即明显分开变细。干体纹理要各显个性。还是一句话,多观察,多分析,多思考,掌握基本方法,在实践中多加体验。

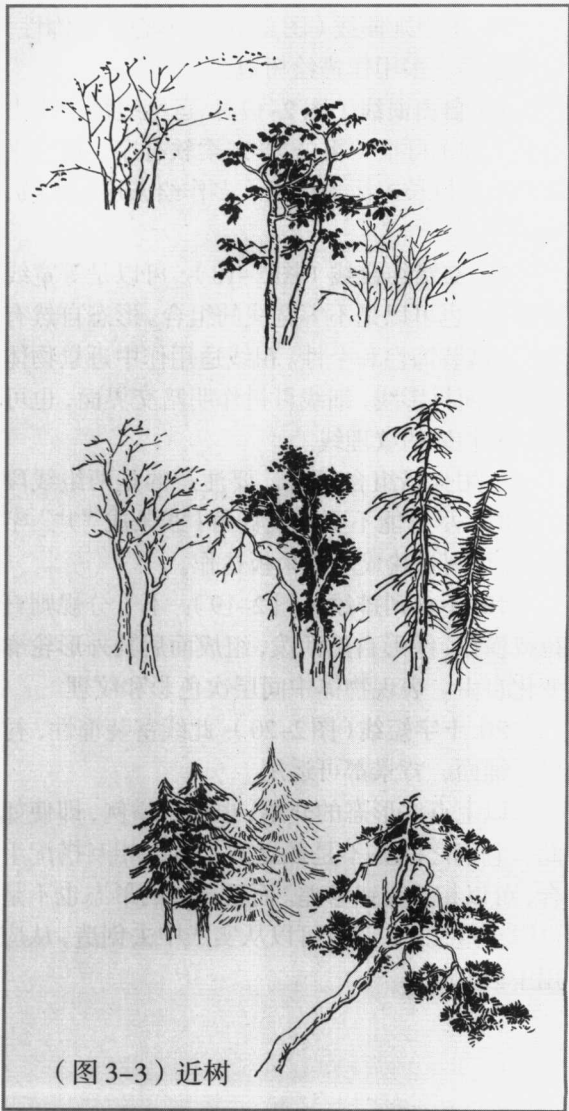
乔木、灌木、草木的几种画法(图3-1~图3-6)

(图3-1) 灌木丛、草点

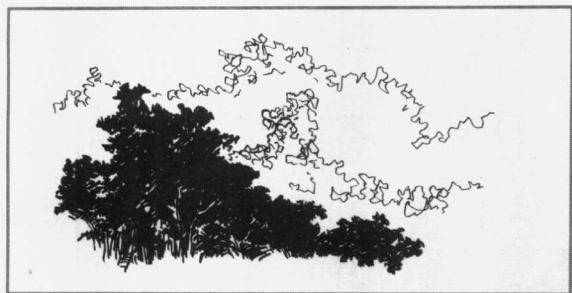
(图3-2) 远树

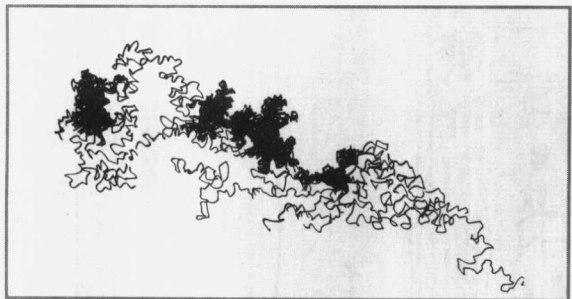
(图3-3) 近树

八、怎样画人物

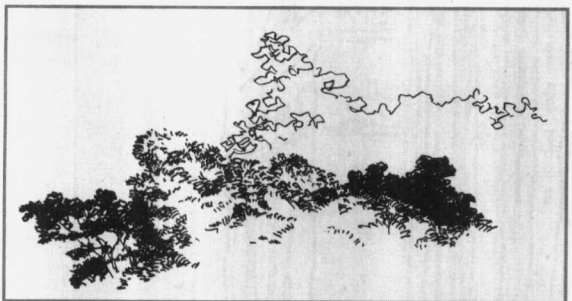
在风景写生中,树木占有非常重要的地位,它往往是营造主要画面的元素,但人物却不然,多不作主体来刻画,特别是较大的场景中,不要求也不可能作精细的塑造和描绘。但人物在风景中也常常起到画龙点睛的效果,他能起到调节动静的杠杆作用,活跃环境的态势,烘托景物的气氛,所以在设置人物的意境中也是要有缜密的思考。在比例上可运用传统的以头为单位来掌握人体比例:立七,坐五,盘三半。在层次上最好也能体现出老少男女。在造型上能体现出动静、单个和群体,在色彩上也要有轻重浓淡。当然,人物在自然环境中,他是动态的,变化的,更不依画者的意志聚散的,这可以在我们观察中找典型,夸张、移植、多寡都应根据画面和构图的需要来衡量。(图4-1)

(图3-4) 树林前实后虚的处理

(图3-5) 树林前虚后实的处理

(图3-6) 近、中、远树林的处理

(图4-1)

1. 这是一幅以垂直线条表现为主的大场面风景。现场景物较为繁复, 抓住中景的建筑为主, 显示顶层建筑的特点。对层面、窗户、车辆应高度概括, 但也不失车水马龙繁华市景的气氛。

2. 记录街景的一角。建筑物顶部刻画要较具体，下部较虚，左右用不同的笔触表现环境绿化。集市的构图较为集中，使画面动静结合，富有生气。

3. 表现近景建筑群的鳞次栉比，体现民族建筑的独有风格，加上人物穿插，使画面上静下动，渲染了“南京夫子庙”的特有环境。