

钢笔风景

周 君 言 画
山 东 美 术 出 版 社

画法

钢笔风景

周 君 言 画

山 东 美 术 出 版 社

画 法

责任编辑 耿本清

钢笔风景画法

周君言 画

山东美术出版社出版 山东省新华书店发行 山东新华印刷厂印刷
1986年8月第1版 1986年8月第1次印刷 印数: 1—18,200

787×1092毫米24开本 7印张 书号8332·816 定价1.60元

前 言

钢笔画兼有线条和色调造型的长处，工具简便，却具有丰富的表现力。钢笔画的黑白灰调子，是用线条和墨块组成的，特别适合于照相制版，用于书报杂志极易取得理想的印刷效果，故近几年画钢笔画的人日见增多，因而对钢笔画技法的研究，也就愈见必要了。

本书作者周君言同志钢笔画技巧娴熟，经验丰富，并已总结出一整套作画的方法。即便是具备一般绘画水平的人，按其所讲用笔、用线、作画的方法，按图索骥，也能较快地学会画钢笔画。但钢笔画最难之点在于，做画要胸有成竹，一气呵成，不能象画铅笔素描那样，由浅到深，反复刻画，也不如油画，层层覆盖，修改自由。本书所讲整体——局部——整体画法、先深后淡画法、局部展开画法和山、水、树、建筑物的画法，都是从实践中总结出来的，既有绘画经验又有理论色彩，是本书的中心部分，应当注意研究。如能熟练掌握，画起画来则会收到事半功倍之效，不难做到胸有成竹，一气呵成。

编 者

一九八六年四月十五日

目 录

一、钢笔画的工具·····	(1)
二、钢笔画的特点·····	(3)
三、钢笔的使用方法·····	(4)
(一)、反笔单线表现法·····	(4)
(二)、线面表现法·····	(4)
(三)、正笔法·····	(5)
(四)、竹笔画法·····	(5)
四、钢笔画的线条与笔触·····	(5)
(一)、线条·····	(5)
(二)、排线·····	(6)
(三)、网线·····	(6)
(四)、笔触·····	(7)
(五)、色调、层次·····	(8)
五、钢笔风景素描的画法·····	(8)
(一)、整体——局部——整体画法·····	(8)
(二)、先深后淡画法·····	(9)
(三)、局部展开画法·····	(10)

六、山、水、树、建筑物的画法·····	(11)
(一)、树木的画法·····	(11)
(二)、建筑物的画法 ·····	(13)
(三)、天空、云彩的画法·····	(15)
(四)、山的画法·····	(15)
(五)、水的画法·····	(15)
(六)、车、船、人物的点景画法·····	(15)
七、阳光、阴雨、雪景的画法·····	(16)
(一)、阳光下的景物画法 ·····	(16)
(二)、阴雨天景物的画法 ·····	(16)
(三)、雾景的画法 ·····	(17)
(四)、雪景的画法 ·····	(17)
八、画例分析·····	(17)
(一)、北水门一角 ·····	(17)
(二)、大明湖公园一角·····	(18)
(三)、济南趵突泉·····	(18)
(四)、教堂小景·····	(20)
(五)、鸳鸯亭·····	(20)
(六)、阳光下的石牌坊·····	(21)
(七)、桥下 ·····	(21)
九、范画图版·····	(119)

一、钢笔画的工具

用来作钢笔素描的主要工具是蘸水钢笔。用作钢笔素描的蘸水笔尖能画出粗细及变化多样的线条和笔触，具有一定的表现力，这就要求笔尖有较好的弹性。在作画时利用握笔作画大小不同的力度，调节富有弹性的笔尖的开缝，从而达到画出粗细及变化多样的线条和笔触来。适用于作钢笔素描的笔尖目前市场上还不能直接购得，须自行加工制作，方法如下：购买普通的蘸水笔尖（图1）除去储水盖，用磨得较薄的钢锯条，在笔尖的两腰锯出1.5毫米深的口子，再用油石略把这笔尖磨薄一些即成。这样加工的目的是为了减小原有笔尖的硬度，使它适合于作画的需要。加工制作笔尖时须同时进行测试笔尖的弹性和硬度。测试时可将笔尖装在笔杆上，然后把笔尖在玻璃板上摁，当能用不太大的力气，笔尖的开缝即能张开较大的间距，放开后又立即复原如故，则算是一只适宜作画的笔尖了（图2）。

作钢笔风景素描时，最好能配备几支蘸水笔，装有不同粗细的笔尖以适应作画的需要。

自来水笔也是作钢笔画的一种工具。自来水笔能储存一定量的墨水，又便于携带，在旅行写生中使用很是方便。如果把自来水笔的笔尖用钳子弯成一定的角度（图3），将更能提高自来水笔的表现力。这种弯过笔尖的自来水笔，利用笔尖尖端可以

画出较细的线条(图4),利用笔尖的根部(笔根)能画出粗线及具有一定宽度的笔触;如果要画出粗细变化的线条、笔触,可以通过调节笔尖与纸的接触面而获得(图5)。

为了画较宽的线条和较大的色块,还要自己制作一支竹笔。方法很简单:用一只竹筷子,把一端削成三角刀形,如图6①所示的平薄斜面即成。

作钢笔风景素描的墨水,以纯墨或深棕色为理想,一般可选用碳素墨水。这种墨水呈深黑色,干后略有光泽,但较为理想的墨水是画中国画的油烟墨汁。这种墨汁含胶适中,乌黑而有光泽,市场均有出售。如果手头无理想的墨水,也可以用上等的油烟墨来磨得。磨出的墨汁,浓度以不稠不淡为宜。

自来水笔所灌注的墨水,要用碳素墨水,墨汁是不宜灌注使用的。要注意自来水笔的清洁工作,当自来水笔流水不畅时,应当用温水把笔洗刷清洁,否则将会影响线条的流畅感,影响作画的效果。

画钢笔画用的纸,一般要求纸质坚实,表面光滑,遇水不大容易发涨变形,像白卡纸、铜版原纸、照像原纸都可以选作画钢笔画的用纸。本书所作钢笔风景素描,基本上都是使用这些纸画的。

根据作画的需要,有时也可选用一些特殊的纸张,以取得特殊的效果。例如用生宣纸作钢笔画,线条画在纸上会发生渗化现象,由于运笔的快慢变化造成线条抑扬顿挫,生宣纸上的线条衔接比较圆润,作出的钢笔画另有一番风味。(图7)就是利用生宣纸所作的钢笔画。

在作速写时为了迅速地完成任务,对于一些细节不能作尽情的表现,如果选用一些粗糙的画纸来作画,可以取巧。画速写所用的粗面画纸,可选用桔皮水彩画纸,运用弯过头的自来水笔在上面作画。图8就是利用水彩画纸作的钢笔速写。

墨水壶用以盛放墨水，为了外出写生便于携带，可选用画油画用的油壶作墨水壶。壶内放一小块海绵，以防墨水逸出。外出写生时把墨水壶插在画板上，这样便于蘸取墨水。

除此之外，作钢笔风景画时，还要准备一支刀笔。刀笔是用一小段钢丝锤制而成的斜口小刀（图9①），装上一个柄做成。刀笔也可以用木刻中的圆口刀及单刀代替。刀笔主要用于修改画面，削去一些不必要的线条；有时也可以在深色调子的画面上，用刀笔刮出一些飞白作出一些特殊的效果来（图9②③）。刀笔刀口要锋利，否则是不能刮划纸面的。

二、钢笔画的特点

钢笔画第一个特点是黑白画，具备黑白画的特点和形式感。钢笔画的画面要体现出黑白的节奏感，因此在作画的过程中，必须注意画面构图中黑与白的布局问题，黑白节奏问题，笔触、线条与白底相互衬托的问题。

“灰色”在钢笔画中是依靠黑白线条相间而获得的。在钢笔风景素描中不能把灰色当作像铅笔画或木炭画的灰调子来处理，这样不但画不出像铅笔素描那样的灰色调来，反而会失去钢笔画的特点。

在钢笔风景素描中，首先要考虑的是画面的黑白效果问题而不是“调子”，只有在黑白关系得到较好的处理时，才会形成钢笔画的调子。这点要特别加以注意。

钢笔画的第二个特点是线条、笔触具有流畅感和运动感。从本书中的图例中是不难看到这一点的。在由单线条构成的画面中，更加明显地显示了这一特点。所谓线条、笔触的流畅感和运动感，就是下笔任情而不滞，自然而纯熟，笔法多变而富有神彩。这就要求作画时要细致地去观察景物，充分把握景物的轮廓和色调，从而

选择最适合的线条和组合形式，做到胸有成竹，下笔果断，一气呵成。钢笔画也并不排斥那些气韵贯通而笔墨有断有挫的线条。这样的线条也具有一定的表现力，也是不可缺少的。

作钢笔风景素描时不宜多作修改而随意加线，对于组成色调的排线或线网，也不宜层层添加，以免造成线条过分堆积而失去画面的流畅感。这与画水彩画，过多地堆叠颜色，因而失去画面的透明感是一样的道理。

钢笔风景素描一般不使用枯笔或淡墨，相反要注意笔尖流水的通畅和墨水色彩的纯黑。

钢笔画的第三个特点是具有细致生动的画面效果。这一特点的体现与上述二个特点有着密切的联系。钢笔画细致生动的画面是由多方面的因素构成的，其中钢笔工具是一个重要因素。钢笔虽然具有丰富多样的表现能力，但是必须说明，钢笔画细致生动的画面，不能完全依靠细致入微地刻划去获得，而是要熟练地掌握钢笔表现景物的质感、体积感、空间感的方法，从而发挥钢笔画独有的造型能力去获得。

根据钢笔作画的特点，钢笔风景素描所采用的画面不宜过大，过大的画面作画十分吃力，也不易取得理想效果。钢笔素描风景画以八开纸或四开纸为宜。

三、钢笔的使用方法

弯过笔尖的自来水笔，在作钢笔画时有许多的技巧可以发挥，其手法如下：

（一）反笔单线表现法

这种画法即是利用笔尖的背部作画，画出的线条很细而且均匀（图10）。

（二）线、面表现法

即利用笔尖的背部画线，利用笔根画深色的块面去组成画面。这种表现方法可

以使画面获得较强烈的节奏感，笔墨趣味较多（图11、12）。

（三）正笔法

即用笔尖的正面画出粗细不同的线条，构成画面。这种表现方法在于正确和熟练地调节笔尖和纸的接触面，从而取得线条变化多样的效果（图13、14）。

自来水笔还可以与蘸水笔同时配合使用，以丰富钢笔风景素描的表现力（图15）。

（四）竹笔画法

在作钢笔风景素描时，画面上有些部分特别是宽线条和大小块面需要竹笔参与描绘。竹笔的线条和笔触比较粗犷，运用得法能给画面增加强烈的节奏感和笔力感（图6②）。竹笔有其特殊的性能，利用它的斜口可以画出粗线和宽大的笔触，用它的尖端可以画出较细的线条，还可以调节斜口和纸面的角度画出不同粗细变化的线条。竹笔用钝了，只要在砂纸上磨一磨即复原如故，但美中不足的是竹笔所含墨水不多，特别是在画粗线时，画不了几笔就会断水，使用不当，还会造成成滴墨水滴下，以致损坏画面。使用竹笔作画的关键在于掌握它的性能，用熟了，就能得心应手，画出各种效果的线条来。

四、钢笔画的线条与笔触

钢笔素描是由线条与笔触构成的。钢笔画的笔触是指那些具有特别形态的笔墨，如点、斑块之类，也包括线条。由于钢笔画中的大部分笔触是线条，所以在这里把线条单独拿出来专门讲述。

（一）线条

在钢笔风景素描中，线条的形式取决于运笔，运笔轻，线条细，运笔重，线条粗，运笔快，线条画出来流畅感强，运笔慢，线条就略带钝涩，别有趣味。运笔的

轻、重、快、慢对于画面景物特点的刻划有着积极的意义。例如表现微风吹动的柳树用轻快的线条去表现比较合适，描绘气势巍峨的山岳用慢而顿挫的线条容易取得成功。在运笔的过程中，由于用力的大小不同，可以出现以下几种形式的线条：

1. 顿头顿尾的线条（图16）。

2. 顿头不顿尾的钉形线条（图17）。

3. 橄榄形线条（图18）。落笔轻，中间压笔，收尾亦轻，线条两头细中间粗，呈橄榄形。线条还有长线、短线、曲线、直线，在构成画面时各有不同的功能（图19）。

线条与笔触在钢笔素描中不仅可以单独描绘物体的形态特点，还可以相互组合在一起，构成复杂的形式，表现物体的质感和色调。

（二）排线

线条并列则形成排线。排线的形式有下列几种：

1. 平直排线。由平直线条组成（图20）。

2. 弧排线。由弧线组成（图21）。

3. 曲排线。由曲线组成（图22）。

4. 变化排线。这种排线的组成不仅有粗细的变化，而且有方向的变化（图23）。

（三）网线

排线与排线相交便形成了线网。线网的形式十分丰富，是钢笔风景素描表现各种景物的层次和质感的重要手段。线网有如下几种形式：

1. 一次交线线网（图24—26）。即排线与排线相交一次形成的线网。组成一次交线线网，要注意线条与线条所形成的交角，它与表现景物的质感有着十分重要的关系。交角近于九十度的线网用于表现一些有规则而粗糙的景物，如布纹、毛糙的墙壁等；交角小的线网可表现一些变化柔和细致的景物，如云彩、平直的墙面等。

2. 多次线网 (图27、28)。由两次以上的排线相交而形成的线网, 一般用于表现层次丰富、色调复杂的景物。在组合多次排线时, 要充分考虑到每次排线相交所形成的角度。排线与排线相交角度小, 排线的遍数就可以作多次的铺画。在画多次排线时要防止交线平行重合, 造成不美观的墨迹。多次线网的形式很多, 有直排线网、曲排线网和变化排线网等。

3. 复杂线网 (图29—32)。复杂线网是由点、斑块笔触、排线相混合构成。复杂线网形式很多, 作画时可以根据景物的形态、色调加以选择。

线条、笔触相叠叫叠线, 可分干叠线和湿叠线两种: 当第一遍排线的墨水干透后再画上第二遍排线或笔触, 叫做干叠线。干叠线所组成的线网交接清晰 (图33、34)。笔尖蘸上饱满的墨水, 乘前一遍线条的墨水未干之际, 迅速再画上第二遍线条或第三遍线条叫做湿叠线 (图35)。用湿叠线法画出的线网, 线条能自然地衔接在一起, 给人以柔和的感觉。湿叠线是钢笔风景素描画的一种重要技法, 要多加练习。

(四) 笔触

那些形态不一的钢笔笔触如点、块之类, 在钢笔素描中是经常用到的, 有如下几种:

1. 压笔笔触。即用一定的力度压笔造成的笔触 (图36)。这些笔触常用来表现景物细部的深色部分。

2. 反笔笔触。用笔尖的背面画出的斑块状笔触一般用以表现景物中大面积的深色部分。这样的斑块笔触与景物的形态特点结合起来, 可造成画面一定的笔墨气势。反笔笔触, 阔大有力, 用得好还可以加强画面的黑白对比, 增强节奏感 (图37、38)。

3. 融合笔触。利用多种形状的笔触, 乘墨水未干使其相互交融在一起, 形成形状变化不一的墨水斑块。融合笔触, 很有笔墨趣味, 能给人以丰富的形式感 (图39、

40)。

4.点触。即用笔的笔尖或背面，点出的笔触。点触适合于表现雾天、早晨、天空等景象，亦可以用点触独立构成画面（图41）。

（五）色调、层次

钢笔素描的色调、层次取决线条和笔触的组织状况。一般是这样的：

- 1.线条和笔触排列紧密，色调深；排列稀疏，色调淡。
- 2.线条、笔触粗壮，色调深；线条细，色调淡。
- 3.线条叠画的遍数少，色调淡；叠加的遍数多，色调深。（图42）。

五、钢笔风景素描的画法

（一）整体——局部——整体画法

这种画法可分如下几个步骤来进行：

1.勾画大体轮廓。在对景写生时，先用铅笔定下景物的大体布局，并勾出景物的轮廓；在布局 and 勾轮廓的同时，进行仔细观察，明确景物各部分的比例关系、透视关系及大体的色调关系。结构复杂的景物，还须画出建筑物的一些消失线、消失点作为辅助（图43①）。

2.画出画面最深色部分的色调。落笔时要分析景物的深色部分是属于景物的固有色，还是背光部分的阴影、暗部，如门窗之类。由于这些深色调自身色彩和所处的位置远近不同，它们之间就存在着深浅差异，要抓住这些差异，选用不同形式的线条和笔触进行刻画。深色调对构图能起到框架和骨骼的作用，因此应十分重视对它的运用和处理（图43②）。

3.局部刻划。通常作铅笔或木炭素描时，大都采用由淡到深，层层加深色调的

画法，钢笔素描则不能这样，而是要求一次完成各个局部景物的刻画任务。因此落笔之前必须仔细地观察所画对象，比较前、中、远景物的色调差异，准确地去选择所使用线条和笔触。画面上什么景物先画，什么景物后画，要从整个构图出发，做到胸有成竹，有条不紊。刻画局部时，务必时时考虑整体色调，统一于整体之中。每个局部形象的刻画，不仅是最花功夫，也是决定成败的一步（图43③）。

4. 统一调整。当完成各个局部景物的刻画之后，就要对整个画面进行统一调整工作，使各个局部之间更加协调。调整要从整体出发，通过调整画面的黑白布局关系，使作品更加完整。调整的方法，可使用竹笔或运用反笔加深画面该深而不深的地方，或者用刀笔削去那些影响画面亮度的线条，或划出白线、白点以减弱深色块的暗度（图43④）。

作钢笔风景素描也可以不用铅笔去打轮廓，而是直接用钢笔进行勾画。这样可以使笔墨不受铅笔轮廓的限制，较自由的发挥钢笔线条的神彩。

（二）先深后淡画法

1. 观察定点，並先画出画面上的“深色”。写生时当确定了画面构图之后，观察深色在画面上是怎样布局的，取其中两块明显的深色，相互联线，分析它与水平线（或垂直线）成怎样的角度，並观察这两块深色的距离与取景框的底边或高成怎样的比例，在画纸上果断地定下这两块深色的位置並画出这两块深色的形态。接着观察景物中第三块深色所处的位置与已画在画纸上两块深色形成怎样的一个三角形，定下第三块深色在画纸上的位置，画出其形状，然后用同样的方法定下並画出画面上所有明显的“深色”（图44①）。

2. 画出景物的“灰色”部分（图44②）。

3. 刻画明亮景物的部分细节（图44③）。

4. 统一调整整个画面 (图44④)。

先深后淡的画法中,最重要的是如何准确合理地定下画面的“深色”。这些深色决定着整个画面的布局,决定着景物的位置,决定着整个画面的黑白关系,也就决定了作品的成败。

用先深后淡的画法作画,对景物中的深色应作一定的取舍。那些有损于布局的深色可以舍去或减弱,构图中必须加强的深色可以适当地画深,使画面的黑白布局更为合理协调。

(三) 局部展开画法

这种画法是从景物的一个局部开始,纵及全幅,然后略加调整即告完成。画法似乎十分简单,其实不然。这种画法要求在落笔之前对画面的构图、景物的布局、透视的变化、色调的明暗远近层次,以至使用什么样的线条,都要做到心中有数,下笔之后要一气呵成。现以《千佛山小景》(图45)为例,具体说明此种画法的步骤。

1. 观察分析。通过取景框可以看到:远景为山崖,中景为几组古代建筑,前景为一堵高大的砖墙和一株挺拔的巨柏及小树,地面也占据了一定的空间。时间为早上,阳光由左上角照射下来。通过观察,进行分析:远山由于处于雾气之中,色调上重下轻,是整个画面中的虚景,因此画起来色调不宜太深,可采用直排线加点来表现。中景古建筑是实景,建筑物的黑白对比度,不能强于近景,可用多变的线条描绘,以与远景相区别。由于地面建筑物的消失线集中于中景的门洞外,成为整个构图的中心,因此必须加深中景门洞的阴影,并增加深色的点景人物及留白的阳伞,以增加构图中心的节奏。柏树是近景,应用深色调表现,以加重分量,使之在构图上起到平衡和增加画面变化的作用。柏树树冠用线网加斑块笔触表现以与树干色调相协调。前景左侧的高墙,位于画面的最近处又处于阴影之中,用深色调表现,以

加强其深重感，增加画面的分量。地面的投影用横排线表现，浅淡而有变化。通过以上观察和分析，对各局部景物在整个画面中的作用做到了心中有数，于是可以下笔构图了。

2.落幅。这幅画是从画幅左边近景高墙向右展开的。这样做的目的是要利用前景砖墙的高度，作为一个座标，以便确定其他景物的高度和位置。画完前景砖墙，接着向右展开画远山和中景的墙。远山从砖墙的檐口开始画起，中景的墙从砖墙的二分之一处开始画起，以砖墙当座标，其余的建筑物的大小、高低比例就不难确定了。

用画完一个局部再画一个局部，由此及彼顺序渐进的局部展开画法时，须时刻盘算每个景物的位置、比例和色调关系，不能掉以轻心，务必保持落笔前对景物观察分析的整体印象；每画完一个局部都要提醒自己，不要使局部脱离整体。

局部展开的画法，一般线条只作一次铺画，不多作叠线。这种画法对于初习钢笔画的人来讲，可能会产生一些困难，但经过一段时间的练习，是不难掌握的。

六、山、水、树、建筑物的画法

（一）树木的画法

树木是钢笔风景素描中的一个重要内容，一幅表现树木的风景画本身，就可以成为完整的作品。

树木可以分树冠和树干两个部分，树干又可以分为主干和支干。主干虽然在画面上往往只占较小的面积，但在构图的重量方面，却要大得多，相当大面积的树冠方能与主干的分量取得平衡（图46）。

画树干要表现其挺拔有力的气势（图47），画得有“分量感”。树干是圆柱体，要