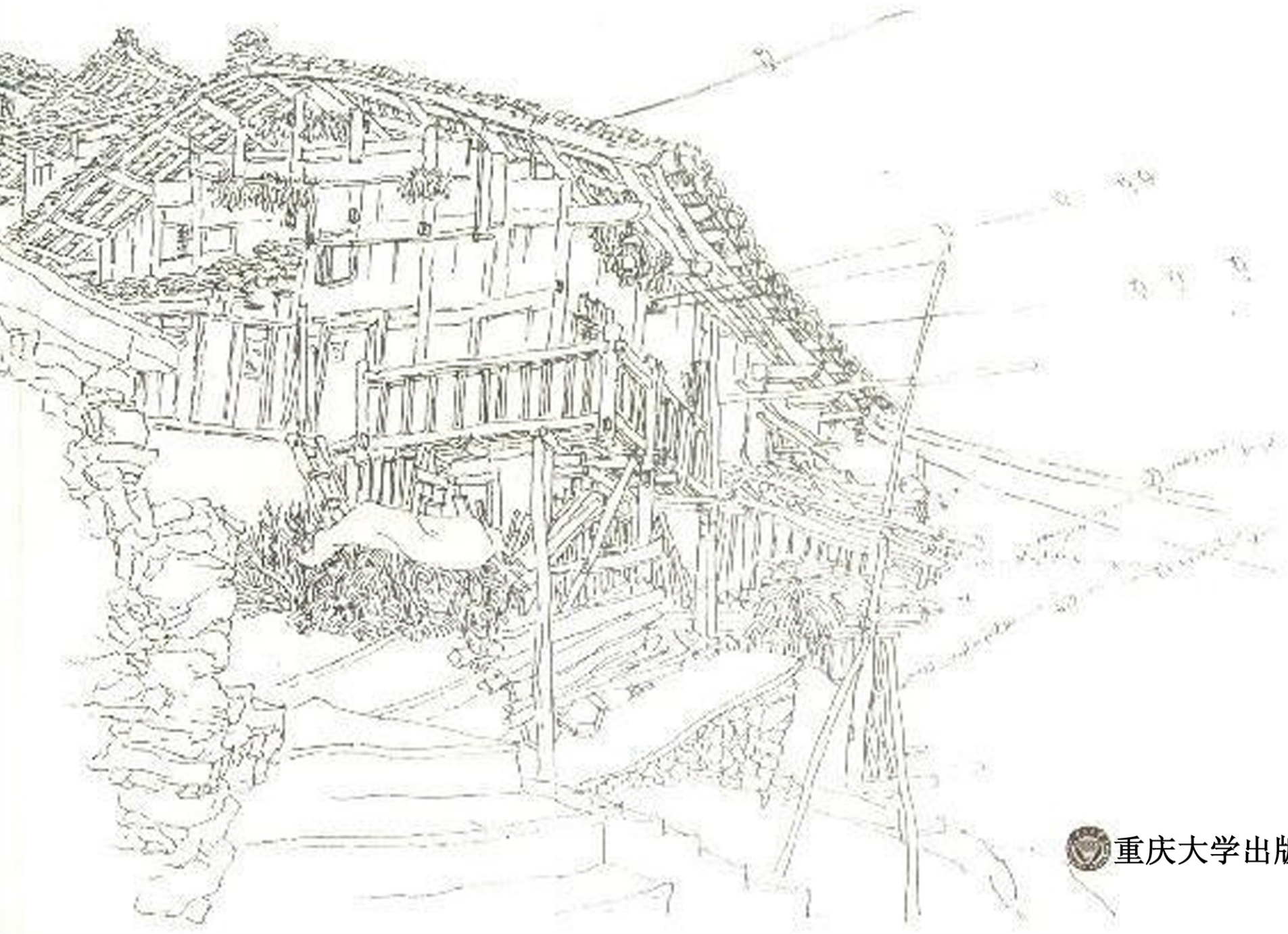

高等院校艺术设计专业丛书

钢笔风景速写

黄华明编著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

钢笔风景速写 / 黄华明编著. — 重庆: 重庆大学出版社, 2013.7
(高等院校艺术设计专业丛书)
ISBN 978-7-5624-7474-6

I. ①钢… II. ①黄… III. ①钢笔画—风景画—速写技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第130596号

高等院校艺术设计专业丛书
钢笔风景速写

黄华明 编著
策划编辑: 张菱苕

责任编辑: 李桂英 邬小梅 书籍设计: 唐小明
责任校对: 刘雯娜 责任印制: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行
出版人: 邓晓益
社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号
邮编: 401331
电话: (023) 88617183 88617185 (中小学)
传真: (023) 88617186 88617166
网址: <http://www.cqup.com.cn>
邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)
全国新华书店经销
重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本: 889 × 1092 1/16 印张: 8.25 字数: 千
2013年7月第1版 2013年7月第1次印刷
ISBN 978-7-5624-7474-6 定价: 46元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换
版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

2010年6月，我完成了《艺海索珠——美术、设计与艺术教育研究》一书的整理、校正和出版工作，该书汇集了我自1988年广州美术学院中国画系毕业至2008年，整整二十年间发表过的论文（独撰或第一作者）和作品。这是我从事高等艺术教育研究与教学工作以来，第一本比较完整地反映我学术研究成果的专著，愉悦的心情不言而喻。然而，书出版后，我重读书中的内容，仍然感觉到有许多不尽如人意的地方。首先是对美术、设计与艺术教育问题的探讨随着时间的推移，在深度上有待再反思、再认识、再研究。其次是考虑到书籍的整体学术效果，选择的论文和作品有一定的局限性和时间性（只限于从教二十年间），一些重要的文章及作品未能选入。但值得欣慰的是书后“附录：作者学术研究与艺术实践成果要目”部分，让我感受到这二十年来并没有虚度时光，我每时每刻都在提醒自己，要珍惜生命中的每一天。尽管没能达到预想的成绩，但我仍在努力之中。

2012年，由于课程教学的需要，我在带学生外出写生实习的过程中，发现大多数学生均是初次接触风景速写，面对自然对象无从入手表现，多次提问并要求我做示范。联系到往届学生也被这些问题所困扰，于是，我从《艺海索珠——美术、设计与艺术教育研究》一书中，抽取出钢笔风景线描作品，并把我历年来的钢笔风景速写作品整理，制成多媒体课件，在每次学生外出写生实习之前，以讲座的形式，结合作品分析，图文并茂地给学生进行详细的讲解，让学生对钢笔风景速写从理论到实践有一个初步的认识。

在实地的速写示范中，学生通过认真的观摩深受启发。每次我的速写作品完成后，学生都急于拍照、复印，以此作为学习的参考。个别学生提到，能否把我历年来的钢笔风景速写作品拷贝给他们，由此引发了我决定出版《钢笔风景速写》一书的想法。

事实上，《钢笔风景速写》的画册、理论、教材及技法的书籍在市面上出版已有许多。显然，出一本《钢笔风景速写》书籍是一个吃力不讨好的事情。为此，我一直在思考这样一个问题，即这本书的特色在哪里？切入点在哪里？我想，这本书既不是独立的作品集，也不能是完全意义上的技法书或一本简单的学习教材，它应该具备以下特点：

1. 实用性

《钢笔风景速写》必须是一本实用性的书籍。我从大学毕业到现在，一直在高校从事建筑美术、设计学专业和美术教育等教学工作，长期带学生外出写生实习，注重民俗、民居的研究。同时，注意教学中的示范作用，强调“外师造化，中得心源”的艺术感受与师生互动式教学范式，要求学生在风景速写中

不应以一种单纯的形式描绘，而应依据对象，自然流露情感，“状物”速写，表现风景。我的钢笔风景速写是自己观察、体验与实践的结果，以线描的艺术形式语言表现民居，符合中国民居的结构特点，也符合我学习中国画的专业背景。因此，将我的教学成果总结起来，把以往的钢笔风景速写作品收集成册，引导学生生活中发现题材，并依据个人爱好、专业背景进行风景速写，使学生有所思、有所想、有所发、有所为，可以作为外出写生学习的实用参考书籍，是我编著该书的原点。

2. 实操性

钢笔风景速写是高校美术、设计专业的基础课程。这一课程的设置，不仅仅是解决造型问题，更重要的是引导学生通过对自然的观察，探索民俗、民居、民生，体验自然形态，记录生活感受，发现自然之美，传承与创新区域文化。从这个意义出发，打破传统的编写模式，在《钢笔风景速写》里，以“眼观·心悟·手动——钢笔风景速写之我见”一文，阐述自己的学术观点和课程教学法，减少烦琐的理论和技法的描述，通过作品实例观摩，使学生更易接受，更快掌握钢笔风景速写的方法，便于学生实际的操作速写。

3. 审美性

钢笔风景速写中“形”的对象主要是建筑，当然也包括其他的配景，如树木、山、石、人物、车、船等。建筑的形式丰富多样，不同地域、不同民族的建筑造型各不相同，由此形成了各种民居的样式和审美价值。在中国，民居是钢笔风景速写中表现的主要题材，也是研究区域文化、民俗风情的抓手。而民居结构形式的复杂性、规律性和秩序感，致使表现的视觉画面容易工整、呆板，缺乏艺术性。针对这种情况，我在充分吸收外来文化的基础上，从中国民居的特点出发，汲取中国画白描技法的精髓，用钢笔工具尝试现代风景速写，即绘画语言借鉴传统的东方线描，“尽精微、致广大”，但传达的却是一种现代的审美情趣。

如上所述，本书适用于建筑学、设计学、美术学领域的学生及美术爱好者，可以作为教学的参考书；对高校从事外出写生实习课程的教师来说，也是一次笔墨的交流机会，希望会有许多的共鸣和借鉴的地方。我期待着。

是为序。

黄华明

于广东工业大学艺术设计学院

2013年初春

目 录

1	眼观·心悟·手动
——钢笔风景速写之我见
5	黄华明钢笔风景速写作品
115	附录：
黄华明学术研究与艺术实践成果要目
121	后 记

眼观·心悟·手动 ——钢笔风景速写之我见

黄华明一

钢笔风景速写是以钢笔为工具，以自然风景作为对象，通过作者的观察、思考、归纳，以快速的线条或明暗块面表现所形成的一种艺术形式。作为造型艺术的一种表现形式及手段，它在培养美术与设计人才中占有非常重要的地位，显示出自己独特的艺术魅力和审美价值，从而构成了丰富多彩的艺术世界。

钢笔风景速写起源于欧洲。文艺复兴（14—16世纪）之前，许多杰出的画家就用硬而有韧性的东西蘸上墨水作画，勾勒出流利准确的线条，产生了许多历久弥新的优秀作品。这时的工具包括芦杆笔、羽毛笔和特制的银尖笔等。到文艺复兴时期，这些工具已经十分普及了。

我国古代也有用刀削尖竹子当做工具画画的历史文字记载，这些工具的性能和画法效果显然与欧洲的钢笔画有许多共同之处。虽然，历史的发展使中西方民族在文字书写和绘画表现上所使用的工具逐渐产生差异，但是，用线条来书写文字和描写形体对象的方法是一致的。

“美丽的风景之所以使人感动，不是由于它给人或多或少舒适的感觉，而是由于它能唤起人的思想；看到的线条和颜色，自身不能感动人，而是渗入其中的那种深刻的含义。”^{[1]90}用钢笔作风景速写，有以下的意义：

1. 训练造型能力

造型能力即是对“形”的观察、分析、归纳、概括和表现的能力。钢笔风景速写是利用钢笔同样深浅的点线及点线的纵横交错、点线的分布疏密、点线的结构穿插等技法来塑造形体，渲染出各种逼真艺术视觉画面效果。面对自然景观，无论是黑、白、灰、体、面、质，还是远、中、近、光、影、色，都只能通过点线来表现，而不能像铅笔、炭笔那样，只要运笔轻重不同，就会产生画面的浓淡变化；也不能像毛笔那样阔笔纵横，大面积地涂抹就可以一

蹴而就。因此，钢笔风景速写在美术、设计学生造型能力训练中有着特殊的作用与地位，是必修的课程之一。

2. 收集生活素材

艺术创作和设计离不开对传统文化与历史的学习与借鉴，同时，也离不开对现实生活的关注。钢笔工具材料简单、易于携带、画面清晰明确。钢笔风景速写可以帮助美术、设计学生方便资料和素材的收集，发现自然之美，描绘自然景观，图解人生感悟，探讨民居形式，传承民族文化。

纵观古今，钢笔风景速写不仅被大多数艺术家所喜好，同时，也深受广大设计师们的青睐。经常性地以钢笔作风景速写的习惯，可以很大程度上帮助设计师提升艺术的综合素质。

钢笔风景速写如同一切造型艺术的学习方法一样，它除了有合理的目的性外，还要具有正确的观察和表现方法，即在“眼”的观察、“心”的感悟和“手”的表现中抓住一些基本的艺术规律，并自觉地按照这些艺术原理去做，才可能较快地提高艺术的审美能力，掌握钢笔风景速写的技巧。

一、眼观

“眼观”即是眼的观察。钢笔风景速写的基础训练首先是要培养和提高视觉的观察能力，只有看得准确，看得整体，才能画得准确，画得整体。但初学者往往忽视了“眼”的观察能力训练，而过多地把注意力集中在追求形体表面的“真实”上，抓不住形体的特征及主次关系，造成画面的平淡无趣。“眼观”的内容包括：

1. 观景

观景的目的在于取景，就是解决看什么、画什么问题。一

一般来说,对于初次外出写生的学生,观景是一个发现、体验自然美的过程,也是引发速写的过程。法国雕塑家罗丹说过:“总之,美到处都有的。对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。”^[1]不同的地域有其不同的自然风光,又因历史、民俗、文化、地理、天气、环境等因素的不同有所差异。外出观景前,我们要从各方面收集资料,感受当地的风土人情;实际观景时,则要以敏锐的眼光发现当地最有代表性的景物来表现。面对自然景色,“艺术家既是自然的奴隶,又是自然的主宰。”^[2]作画者要充分发挥主观能动性,在观景中发现美,感受美,体验美,并选取美的题材。例如苗族的吊脚楼、安徽民居的马头墙、河南太行山的片石屋、浙江丽水的民居以及海边的渔船、城市标志性景观等。

2. 观形

观形的目的在于对表现对象形态、特征的了解。绘画艺术作为一种“再现静的艺术”,是通过生动的、具有鲜明个性的形象来感染欣赏者的。因此,初学者首先必须认真观察自然对象的形态,例如树木的形态、植物的形态、山石水云雷雨的形态及车船的形态、各类民居的形态等。其次要抓住自然对象的特征,例如树木、植物的生长特征、山石水云雷雨的自然特征及车船的造型特征、各类民居的结构特征等。同时,观形不能只满足于对“形”的表面理解,要通过观形培养和训练学生对生活及自然景观细微的观察能力。

二、心悟

“心悟”即是思维和感悟,是对“眼观”后的一种思索。当外物作用于我们的眼帘,引起我们的兴趣,使我们进入美的

状态时,便产生了表现的欲望。那么,如何表现?这就需要我们通过“心悟”来触摸。“心悟”的过程实际上就是构思画面、取景的问题。

1. 构图

构图,即中国南朝齐谢赫的著作《画品》中提到的“六法”之一的“经营位置”,是“心悟”的具体体现,是对艺术形象“感知”的结果。构图往往形于“眼观”而成于“心悟”。因此,在写生前应该仔细地观察对象,分析对象,安排好画面,进行画面的取舍。构思中要注意以下几个问题:

- (1)画面上视平线不要定在画幅的二分之一处。
- (2)所取的景物中,在横线条占优势的情况下,要用横幅的构图格式;若纵线占优势时,则用直幅的构图形式。
- (3)画面中作为主体的景物不宜太大或太小,以中等为佳。
- (4)利用三角形平衡法、上下左右偏正法、线条组织疏密法、黑、白、灰色调平衡法以及这些方法的交替综合平衡法等进行画面的构图。

2. 取景

取景,是“心悟”的一个重要环节。通过取景,突显作者“心悟”思路;通过“心悟”,完成取景,创造第二自然景色。钢笔风景速写的取景原则,必须是在忠实于对象,在“眼观”的前提下进行。取景要自然,细节要关注,结构要明晰,任何做作和装腔作势都会留下虚假的痕迹,有损于画面的格调。写生取景要从以下几个方面来考虑:

- (1)分清近、中、远景;
- (2)分清画面景物的主客体关系;
- (3)分清光的来源;

(4)分清画面大的黑、白、灰关系;

(5)分清画面的疏密构成关系。

初学钢笔风景速写时,选择纸张不宜太大,一般以8开到16开为宜。画纸选择太大,画面不易控制,难以把握整体。相反,画纸选择太小,表现起来也不利于产生明确无误的线条组合和笔触走向,更谈不上对形体的深入刻画,产生出具有艺术趣味的作品。

三、手动

“手动”即手的技法,动的步骤。如果说“眼观”“心悟”存在于生理和心理的层面,那么,“手动”就是具体的形象表现。钢笔风景速写“手动”的前提,离不开作者对自然景观的“眼观”和“心悟”。要画好钢笔风景速写,就必须将感知到的自然景观形象,通过认真观察、加深印象、反复比较,找出基本特征,并充分发挥钢笔绘画工具特有的表现力,将客观形体画成有趣的点线组成的笔触,注重对钢笔风景速写表现技法的探索 and 追求。

1. 技法

技法是技术和方法的合称,即用相对简单的技巧解决问题的技术和实践总结出的方法。^[3]钢笔风景速写的技法是达成画面艺术效果的重要手段。我们知道,自然景观的表现,最终要通过手来完成,对手的训练不光是指对形体的准确性描绘,或是简单地对形体的描摹与毫无想象力的抄袭和笨拙的解释,而是应该以自己对形体观察的独特审美感受,充分发挥主体对客体的能动性,发掘和表现出美的真实形象来。由于钢笔工具的独特性,决定了钢笔风景速写既可以通过线的勾勒表现出不同的形体轮廓、结构、特征、质感、空间等,也可以通过线的疏密排列组合画出形体的光感、量感、体感。

钢笔风景速写的基本技法要从训练线条的多种变化及排线的

组合形式开始,进而研究由线条形成的色调、层次、体感、质感及空间感等。

钢笔风景速写以线条表现为特征,线条既可用于表现形体的轮廓,又可通过线条的组合及黑白两色创造一个令人着迷的艺术境界来。对于钢笔风景速写本身来说,纸的白色本身并无意义,因为有了线条及线条的排列所形成的黑白的加入,使得纸的白色也具备了色彩的含义。钢笔风景速写的基本语言是线和排线,是通过线和排线与纸的白色形成黑白对比来构成画面的色彩效果。

钢笔风景速写的线条变化是十分丰富的。运笔的轻、重、缓、急决定的线条的粗、细、浓、淡,作画时:运笔轻、着力小,线条就细、淡;运笔重、着力大,线条就粗、浓;运笔缓,线条粗;运笔急,线条细。同时笔上墨水的多少直接影响着线条的效果,作画时,墨水多,画出的线条就饱和,线与线之间易于衔接;墨水少,画出的线条就干枯,线之间衔接相对较差,但线条易干,容易覆盖,便于重新画线条。通过线条的疏、密、曲、直、动、静的笔调变化节律,可以画出各种不同的色调,组合成画面丰富的情调效果。

钢笔风景速写的线条可以通过以下练习来理解:①长线与短线的练习,长线速度缓慢,短线的速度快速有力。②从长线和短线的联系中体会各种异形线,感受各种线条产生的画面效果。③从传统中国画“十八描”中感悟线描的特质意蕴。

钢笔风景速写的线可以相对独立使用,但排线只有在许多短线排在一起时才能显出它的作用。可以说线的作用是勾勒轮廓,而排线是在形体的块面中造成调子和色彩,值得注意的是,勾勒和排线两者经常相互渗透、相互转化和相辅相成,同时出现在作画的整个过程中。

2. 步骤

步骤即作画的程序。钢笔风景速写的步骤可以分为学习的

程序和写生的程序两个部分。

学习的程序可以分为两个阶段四个步骤来进行，即第一阶段的第一步可以先做些单独的景物临写，如树木、建筑物、车、船、人等。第二步是到实地中进行对景写生练习。第二阶段的第一步可以先临摹一些组合的建筑物风景画，包括以树木和以建筑物为主的建筑风景画。第二步是到实地中进行以上两种临摹内容的实地写生练习。

临摹不等于一笔不少地依样画葫芦，也不单是停留在表象的简单抄袭，而是透过作品中作者对画面“形”的处理，领悟作者在写生前和写生中对“意”的营造。动笔临摹别人的作品前，都要动脑悉心体会，从作者的取材、构思、意境、技法、笔触等方面进行研习。

写生的程序包括：

(1) 起稿。起稿是在“眼观”“心悟”的基础上进行的。起稿时要考虑画面的构图、立意和选景，作画前可以先画一些小草图，也可以直接用铅笔做草稿，确定建筑物的透视关系，景物间的主次关系及空间层次关系等，用笔要概括、简练。

(2) 表现。一般从中景的主体物画起，有时也从前景逐渐往后画，甚至从感兴趣的局部物体入手，但线条要肯定明确，抓大形、大动势、大环境，从整体出发，局部服从整体。落笔画线时要留有余地，不求形似，但求意足。

(3) 刻画。深入地刻画以丰富主体内容，细部要画够，结构要画准。注意线条的组合、疏密、画味、笔法，处理好画面的空间、层次、虚实、黑白、色调等关系，营造出“虚实相生，无画处皆成妙境”的画面视觉效果。

(4) 调整。从最初的感受出发，依据阶段性的表现与刻画，检查画面主体是否突出，形与形之间是否协调，统一于画面的整体之中。

(5) 落款。可以落藏款，即在不显眼的地方落款，不影响画面效果。也可以落明款，即在显眼的地方落款，要考虑与画

面的整体效果协调，是画面构图的一个部分。不论是藏款还是明款，其内容都包括姓名、时间、地点、随想等，这些都要依据画面的需要进行选择确定。

四、结语

钢笔风景速写是艺术家、设计师必须掌握的一门技艺。尽管 19 世纪照像技术的发明及不断更新，给人们的生活带来了许多方便。机械的、一丝不苟的造型写真和绚丽的色彩，曾让许多艺术家诚惶诚恐，望尘莫及，人们也曾一度地认为徒手绘画艺术已经走到了尽头，预言新的视觉革命的摄影将代替徒手绘画艺术。然而，历史进入了 21 世纪，在信息经济快速发展的今天，徒手绘画艺术作为反映艺术家情感创造的一种宣泄手段，它的生命力却坚强地潜移默化于人们的心中。当今最昂贵的、非物质价值的东西，仍然是那些摄影所无法企及的徒手绘画作品。那么，作为艺术家体验生活、收集素材、传承文化的艺术表现形式之一的钢笔风景速写，也不会因为摄影技术的应用和普及，而丧失它所具有的艺术魅力。艺术家那些随意性、非理性的风景速写，无疑是最生动、最具艺术价值的作品。这就是我们今天在摄影技术普及的新时代里仍然在学习和研究人类最原始、最古老、最传统的钢笔风景速写的最直接的动机和原因所在。

注释：

[1] 罗丹，葛赛尔，罗丹艺术论[M]. 沈琪，译，吴作人，校. 北京：人民美术出版社，1981：90.

[2] 爱克曼·歌德谈话录[M]. 朱光潜，译. 北京：人民美术出版社，1978：137.

[3] 百度百科：<http://baike.baidu.com/view/1200515.htm>.

黄华明钢笔风景速写作品

河南
 林州市
 内石板
 老志
 瓦屋
 建筑
 山水
 升山
 岩为
 板村
 屋覆
 性石
 道有
 致形
 式优
 其美
 于表
 观延
 合作
 石基
 以石
 唯砌
 错落
 有致
 小相
 趣具
 装饰
 趣味
 式寒
 寥拙
 年三月
 三
 明朝
 村景
 以作
 余
 并记

之並華念作画河大景鎮

坡大阳於此得可赴班同班三覽三與四深余二概佳

浙江 省 兩 市 建 築 群 體 美 觀 畫 冊

