

怎样画钢笔画

钢笔画是具有丰富表现力的画种,它既有素描层次丰富的表现力,又具有黑白版画对比强烈的特点。一幅好的钢笔画就是一帧完美的艺术品,它线条流畅,用笔洒脱,或粗放不羁,或柔情满怀,或细腻隽永,给人以美的享受(图1)。

钢笔画的工具及纸张

钢笔画使用的工具简单且又多种多样,如自来水笔、蘸水钢笔、针管笔、塑料笔等等均可使用。其中自来水笔更是简易可行,它能储存一定量的墨水,又便于携带,在旅行写生、速写、收集创作素材和资料时,用自来水笔作画,更是得心应手。

钢笔画的工具,除上述各种性能的笔以外,也可用弯头美工笔或竹笔来作画。弯头美工笔市场上有现成的可供购置,或自己加工制作亦可,其方法也比较简便,把普通的自来水笔的笔尖弯成一定的角度即可(图2)。经过这样加工的美工笔能随心所欲地画出粗细不同、阴

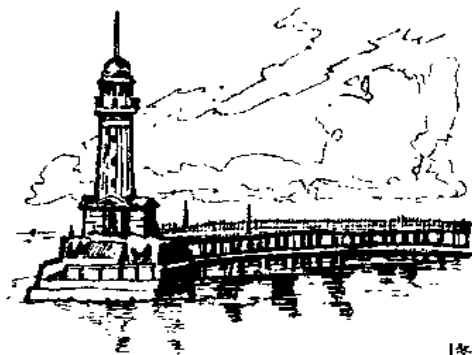

图1

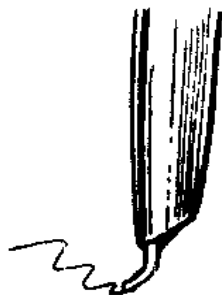
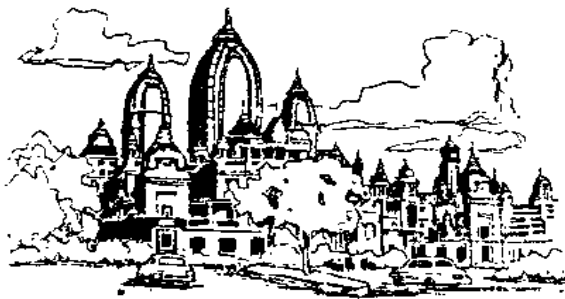

图2

阳顿挫、富于变化的线条,使画面更显韵味和生动活泼。用弯头美工笔的笔尖可画出细而匀的线条,用笔的根基部可画出粗而阔的粗线(图3)。用这些粗线并列起来可组成画面的深色色块,使画面具有强烈的黑白效果(图4)。

钢笔画使用的墨水,最好是黑而有光泽的墨水,有沉淀渣滓或变了质的,则不宜用来作画,目前市场上出售的碳素墨水较为理想。

钢笔画的用纸,表面应光滑、平整而不具纹理,纸质应坚实而富有吸水性能,一般的道林纸、铜版纸等均是理想的用纸。

钢笔画既可独立成为完美的、艺术趣味盎然的绘画作品,又有便于保存与制版印刷的特点,因此被广泛地应用在书籍、报刊插图、装潢设计、建筑设计、广告宣传等领域(图5)。

图3

图4

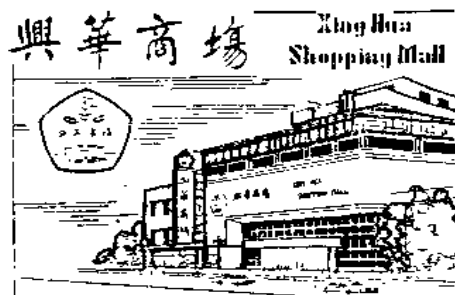
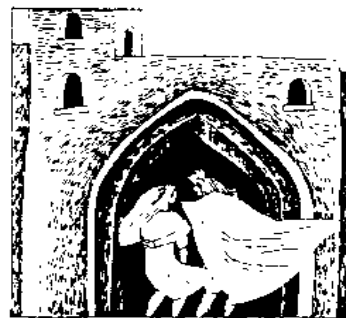

图5

钢笔画的特点

钢笔画的特点是概括、提炼、黑白对比强烈。钢笔画的画面中舍弃了繁琐的细微变化,突出黑白对比,只有处理好大的黑白关系,才能使画面得到黑白反差强烈引人注目的效果。在注意、把握了黑白对比强烈的大关系的前提下,再适当兼顾黑白灰三者的关系,注意图中的中间层次——灰色部分,可使画面更趋生动,层次丰富而更耐人寻味(图6)。

钢笔画的风格是线条流畅、粗犷,下笔自然而不停滞,具有运动感,笔触富有神彩。为了做到这一点,下笔前必须先仔细地观察景物和对象,使构图、轮廓、比例做到心中有数,只有胸有成竹,才能下笔果断流畅,一气呵成。

钢笔画的作画方法

钢笔画的特点决定了它必然要用概括的方法来画,即表现被描绘对象中比较突出的要素,并着重刻画那些能给读者留下深刻印象的部分。用概括的方法,就是通过分析以后,去粗取精,去伪存真,保留那些最重要、最突出和最富有表现力的东西并加以强调,对于一些次要的部分、微小枝节上的变化,则大胆地予以舍弃。这样做,看上去似乎是钢笔画的局限,其实这正是钢笔画的主要特性,也正是钢笔画与其它画种的区别所在(图7)。

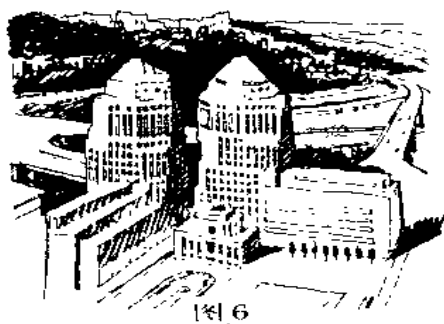

图6

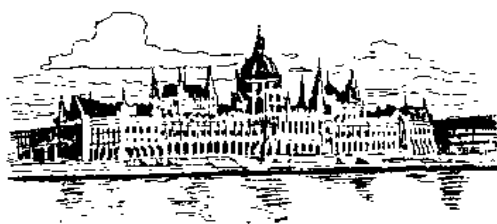

图7

在作钢笔画时,先勾画大体轮廓,即先定下被描绘对象的位置(初学者这一步可用铅笔来进行),确定景物之间的比例关系、大体的透视等,然后再进行细致的深入的刻画。一般在作画时先从画面最深处着手,再根据对象的结构、质感、光影情况选用不同形式的线条来描绘。钢笔画的线条一般由水平线、斜线、垂直线组成,也可用一种或几种线条反复交叉使用(图8)。画面中的深色部分对构图起到栋梁和衬托的作用,因此必须十分注意对它的运用和处理。对钢笔画来说,线条组织的好与坏、美与否对画面的艺术效果影响极大。运笔的轻、重、快、慢对被刻画对象的表现有着积极的作用,因此,我们必须针对不同的对象、不同的质感、不同的光线来组织线条,以线条的粗细、长短、疏密、曲直等来组织画面,以便取得预期的艺术效果。

在画完画面的深色部分以后,即着手进行局部的刻画。钢笔画不宜采用铅笔画素描的办法——由淡到深、层层加深,它要求一次完成景物各个局部的刻画。因此在刻画之前,要比较画面中主要景物和次要景物的关系,要注意画面中近、中、远景景物的差异和对比。一般远景只需细细勾画出大体轮廓,中景在大体轮廓完成的基础上再略加明暗,前景则需细致地描绘与刻画,它是画面的主要部分、精华所在。同时,我们必须注意到,被刻画的每一个局部形象,务必时时处处考虑到它在这幅画中所占分量并顾及它是整体的一个组成部分,不要让局部脱离整体,要把每一个局部统一在整体之中。这样,画面才不会锁碎、杂乱无章,作画时亦会按步就班、有条不紊,做到下笔如神,水到渠成。

当完成各个局部的刻画之后,要从整体出发,对画面进行适当的调整,使各个局部之间更加协调,统一在一定的黑白灰基调之中(图9)。调整的方法是加深画面该深而不深的部分,

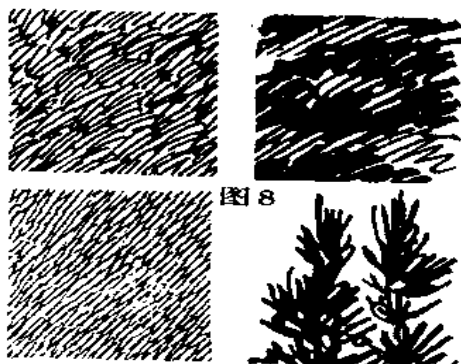

图8

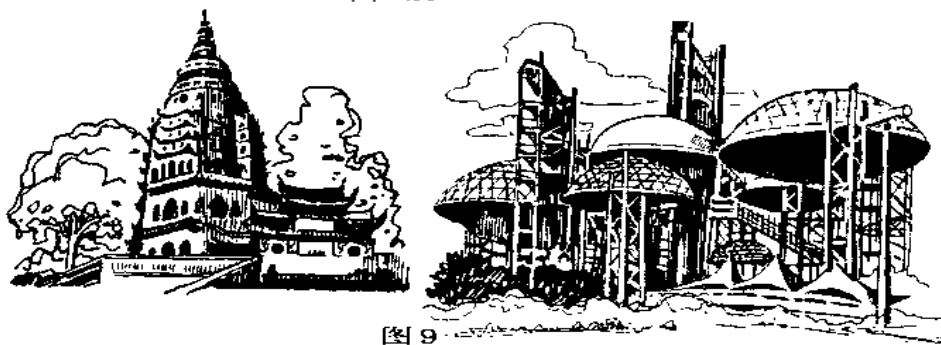

图9

或用小刀刮去亮部多余的部分。要把画面调整到与作画前心中所概括出的整体形象相吻合，即分清主次、区分前后和虚实，突出重点，减弱甚至放弃某些次要的东西。在配景中，免去明暗色调，强调主体，尽可能达到与预期的效果相符合。

在作画时，还要注意，不能没有最深的色调，如果没有这种色调，画面便失去分量。但是，最深的色调只能局部地用在阴影等有限的部分，要用得恰到好处。如果画面中黑色部分太多，画面就会显得“闷”。同时，钢笔画中也必须保留适量的空白面积，如果在画面中没有必要的空白，整个画面就会呈现“灰”，这样的钢笔画往往沉闷而无生气。

作铅笔画，除了用线条的疏密变化来表现对象外，更主要的是用铅笔的轻重来组成不同的深浅层次与色调，而在钢笔画技法中却不然，它主要取决于线条的疏密、粗细，愈是密、粗的线条所组成的面，色调就愈深，线条疏而细所组成的画面色调就浅(图10)。

在钢笔画画种里，建筑钢笔画占有重要的地位，并有很实用的价值。在描绘建筑物时，首先要准确地掌握建筑物的透视和比例，还必须注意到对建筑材料质地的刻画。不同的建筑物有不同的质感。一些残旧破陋的建筑物，经风吹雨打，常留有各种伤痕，注意对这些细节的描绘，亦能增加画面的情趣。在一般情况下，近景建筑物的层次比较丰富，由黑、白、灰组成，它的深色部分要比中景建筑物的深色部分更深一些。中景往往由灰色组成，远景则只需简略地勾画出建筑物的大概轮廓即可(图11)。

画钢笔画，除了注意钢笔画本身的特性外，平时可多进行铅笔素描练习和速写，培养敏

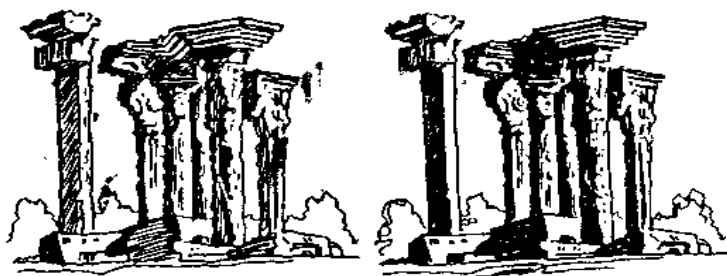

图10

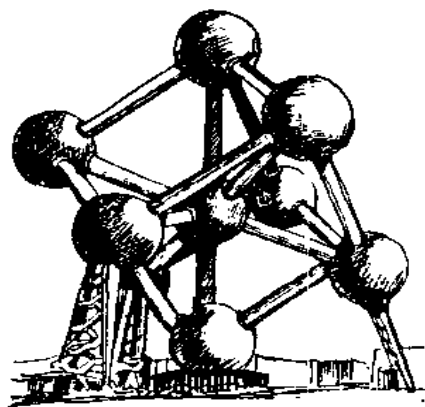

图11

锐的观察力,掌握好构图、比例、色调等绘画诸要素;还可找一些好的钢笔画范本来进行临摹,或用学到的技法来临绘照片,以便迅速提高表达形象的能力和技巧。临摹时应注意由简到繁、由小到大、由整体到细部有计划、有步骤地临摹。并遵循写生——临摹——写生的过程,进行反复练习,通过实践来掌握钢笔画的“词汇”。为了丰富自己的表现手段,对一些在作画时往往被忽视的花叶草丛、各种树木石块及室内家俱杂物等配景,也必须下功夫逐个地掌握它们的表現方法,使钢笔画的表现“词汇”更准确、丰富和生动。其中如树木的千姿百态更可为画面增辉添彩,松柏的苍劲有力、杨柳的柔曲飘拂、白桦的飒爽英姿都可使画面形意俱佳,意趣盎然。

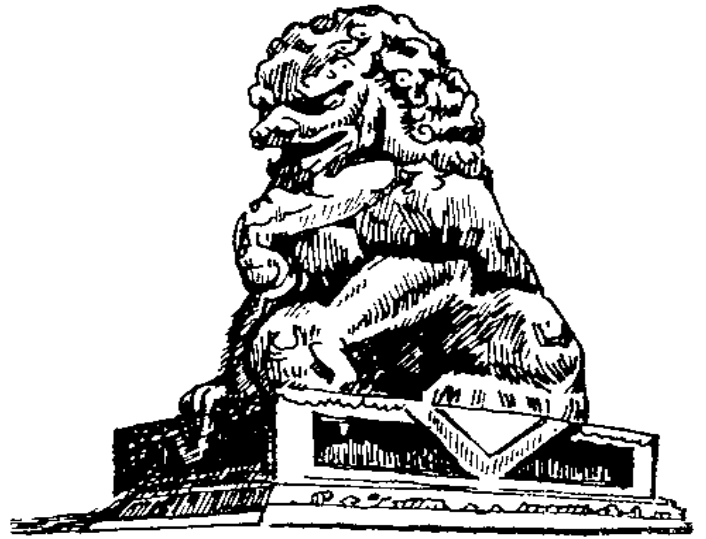
为了提高钢笔画的意境、情趣,还可从其它姐妹艺术画种中吸取养料与精萃。如注意观察并学习黑白版画中的黑、白、灰色调的处理,吸取版画黑白对比强烈的艺术表现手法,对提高钢笔画绘画表现技巧是很有益的。

在创作、绘制钢笔画时,除注意上述的各种钢笔画特点外,并可结合运用变形、图案化等手段和形式来提高画面的格调与情趣,使画面更具时代气息,使画品更上一层楼。

笔者经过多年的艺术、教学实践,逐渐绘制积累了一些中外建筑钢笔画,可供大专院校建筑设计专业、工艺美术设计、装潢包装设计、广告设计、报刊书籍插图等有关人员参考,也是中、小学生了解建筑风格、地理知识的形象的启蒙教材,是钢笔画爱好者的摹本。限于作者水平,书中有许多不足之处,敬请各位读者指正。

梁 微 朱源清也参加了本书的编绘工作,在此深表感谢。

编著者 1990.12

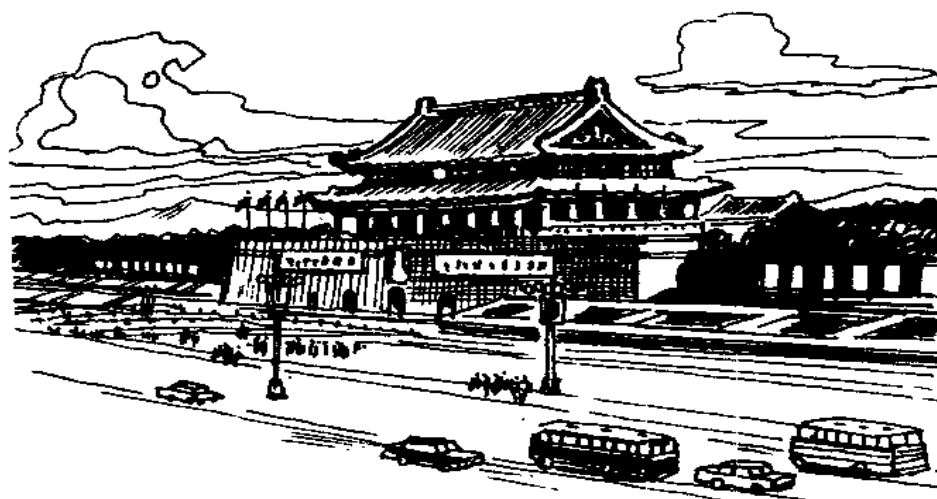

国内部分

ZHONGWAI JIANZHU GANG
BIHUA

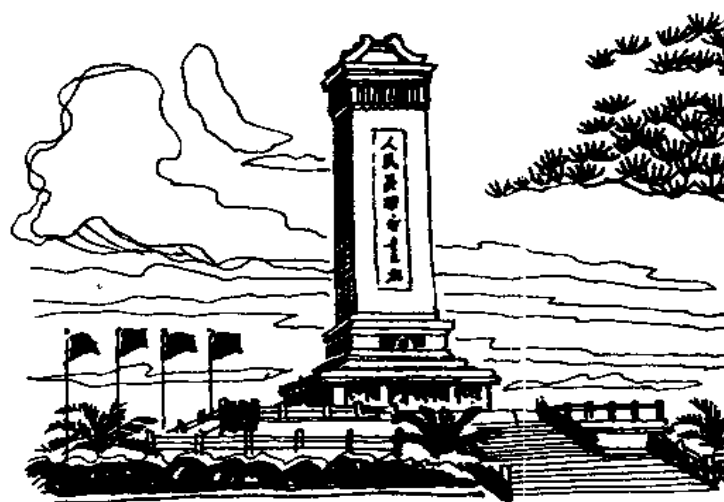

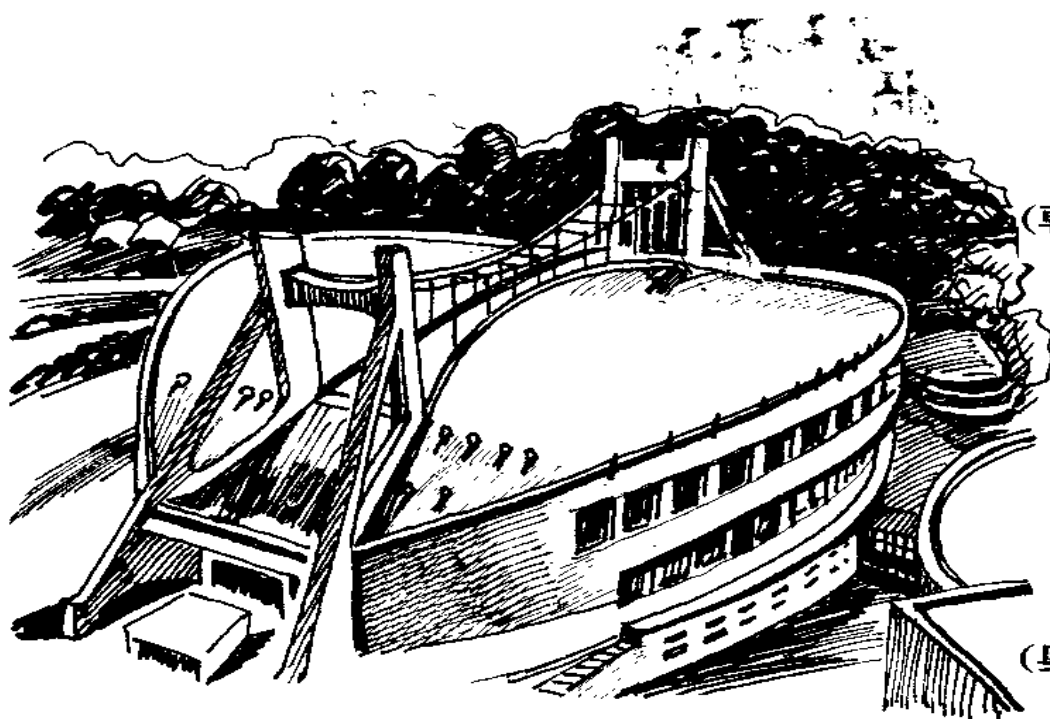
华表

天安门

人民英雄纪念碑

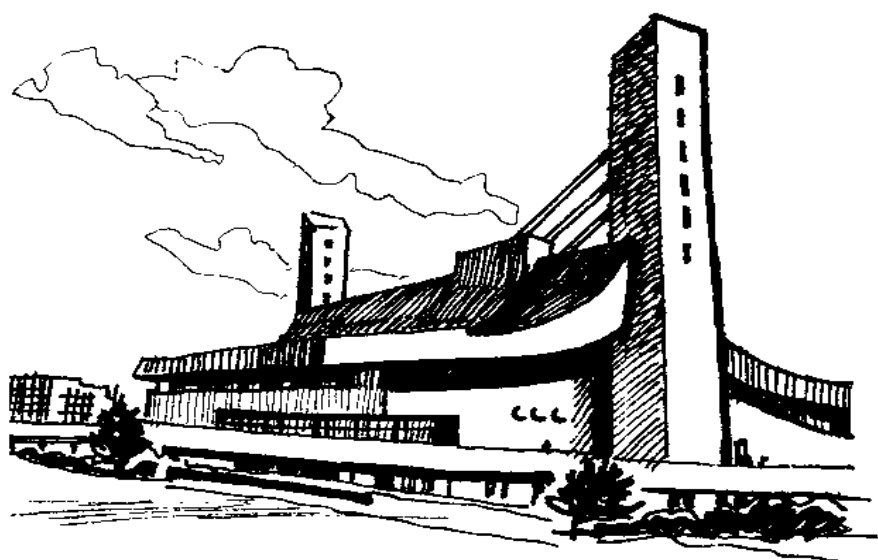
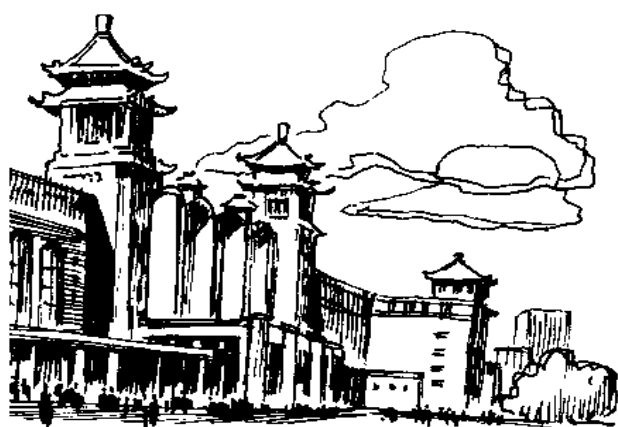

亚运会排球馆
(朝阳体育馆)

亚运会游泳馆
(奥林匹克体育中心)

北京火车站

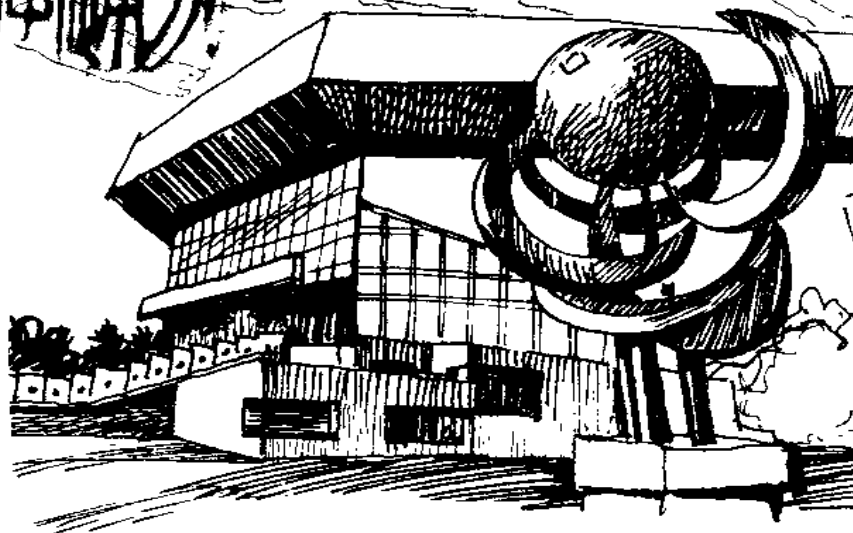

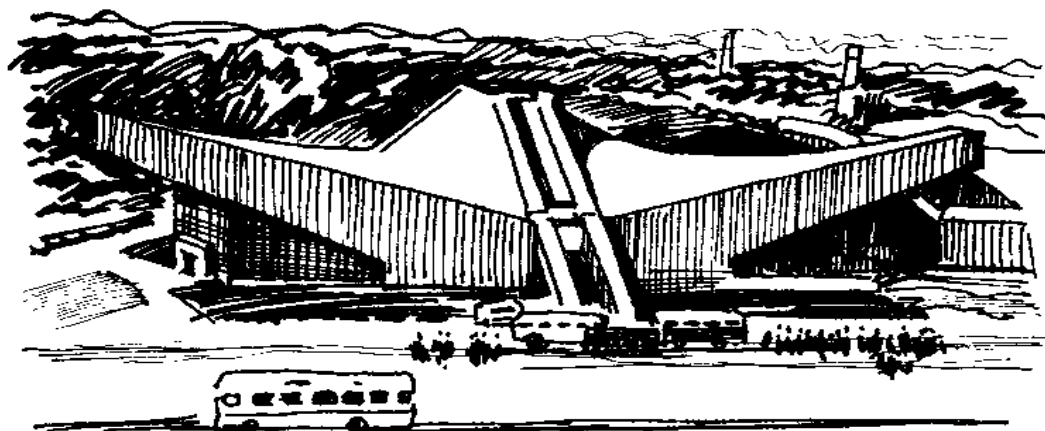
632930

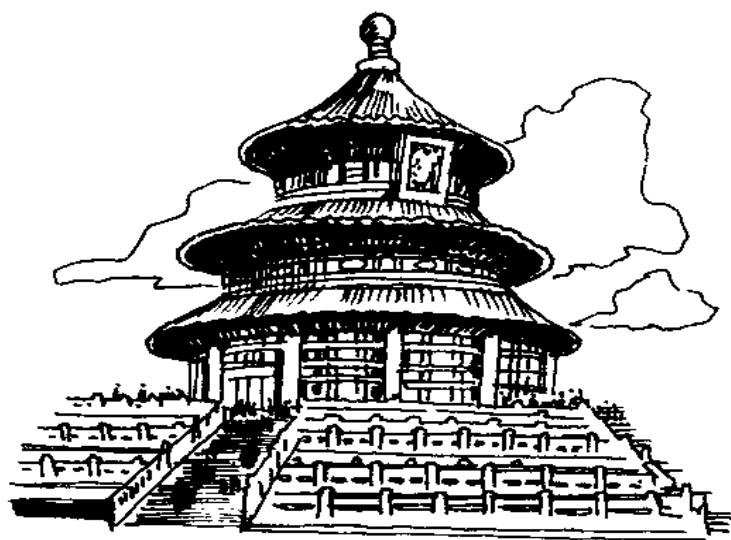
北京民族文化宫

亚运会柔道馆(月坛体育馆)

亚运会摔跤馆
(石景山体育馆)

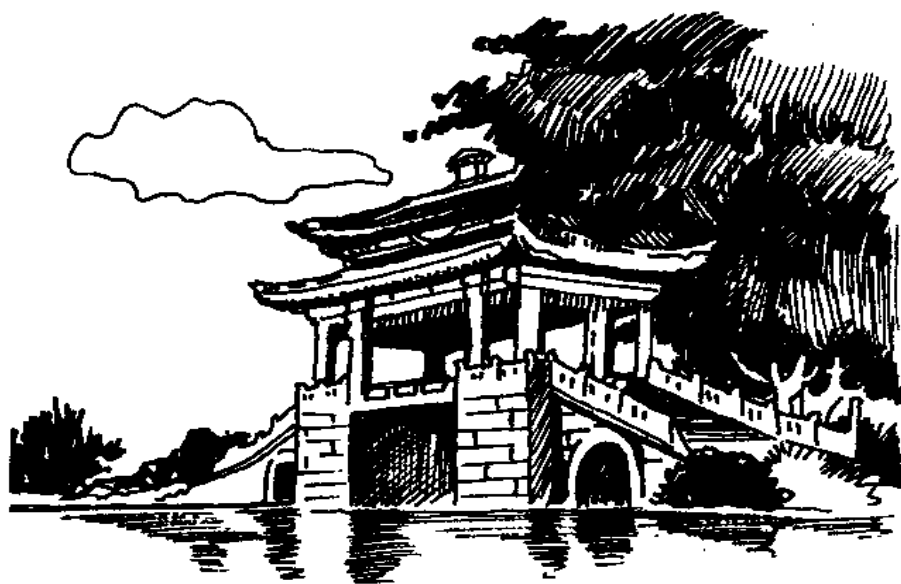
天坛

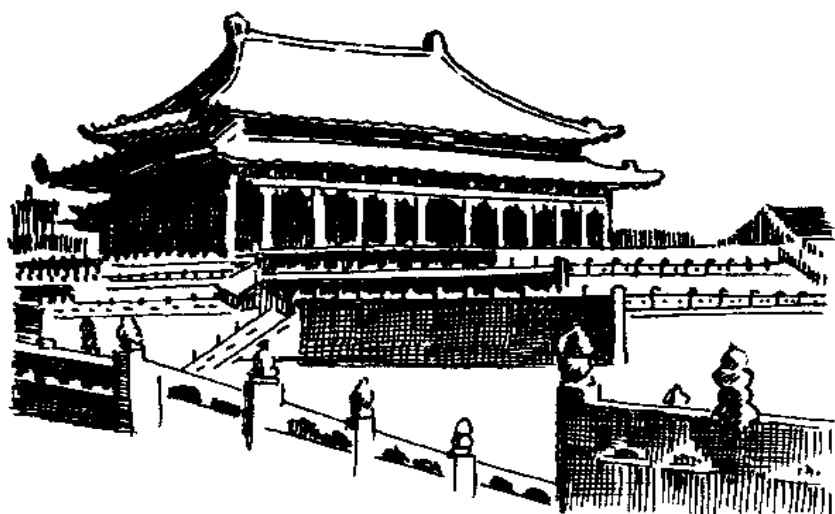
北京景山富览亭

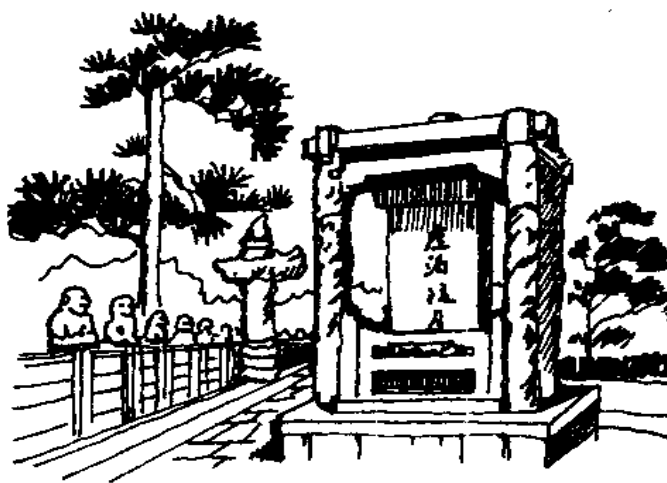
铜狮

颐和园西堤亭桥

故宫

芦沟桥

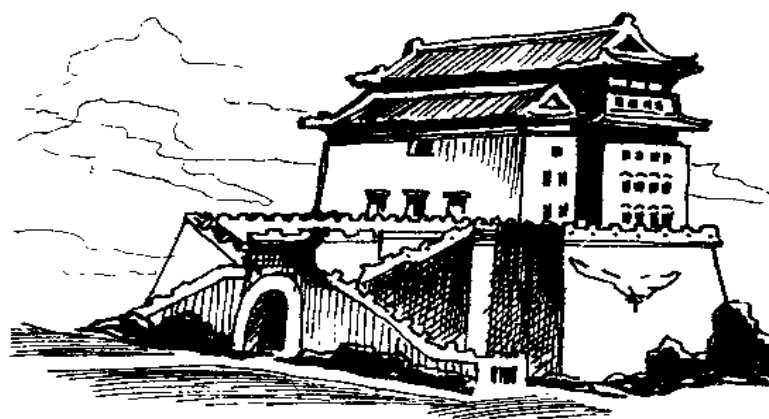
颐和园

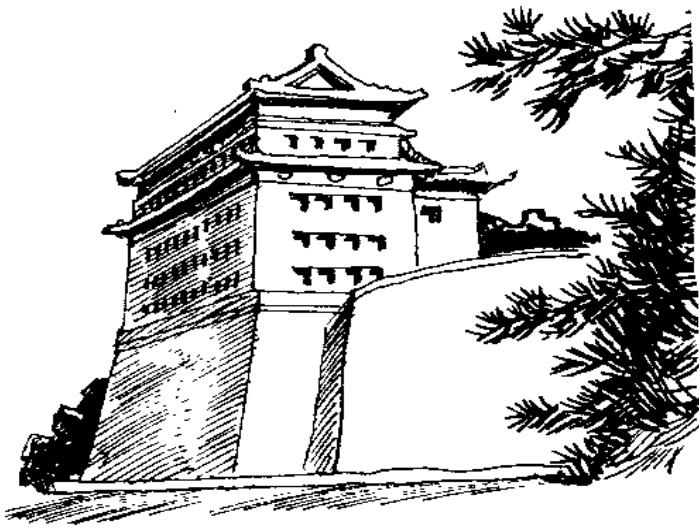

避暑山庄文津阁

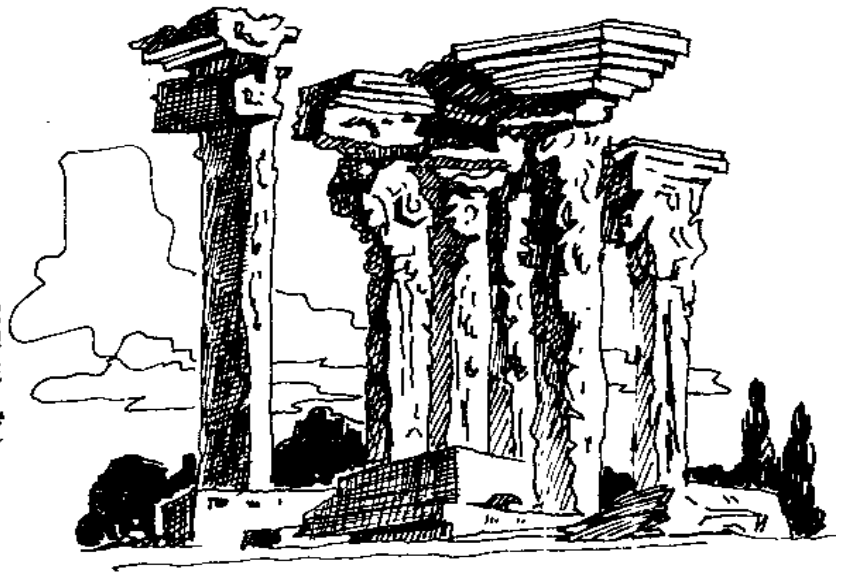
避暑山庄烟雨楼

北京前门箭楼

北京德胜门箭楼

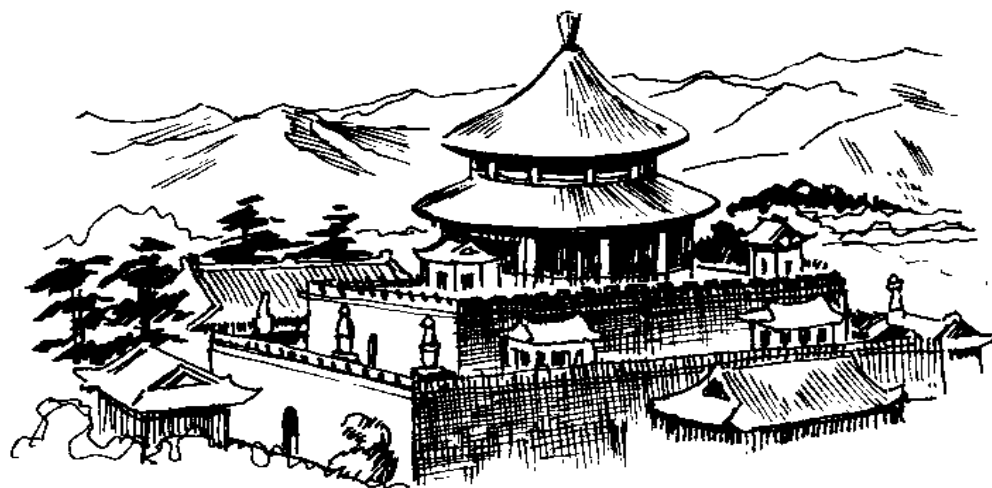

北京圆明园

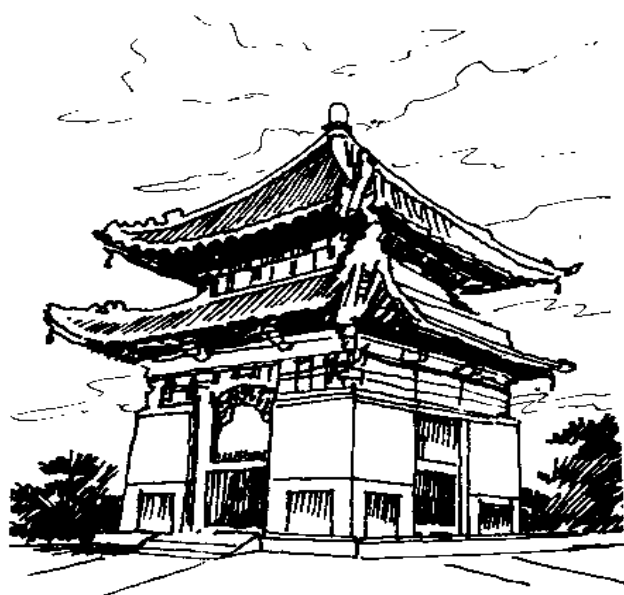

颐和园玉带桥

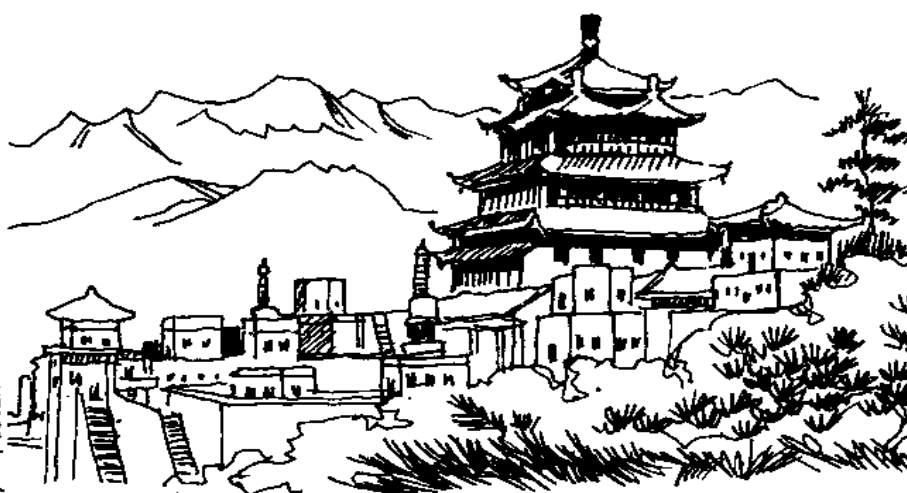
承德普乐寺

北京雍和宫碑亭

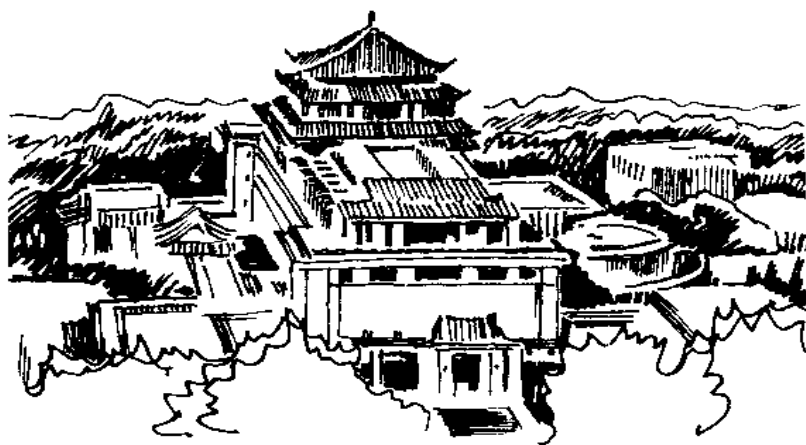

承德普宁寺

北京中山公园塘花坞

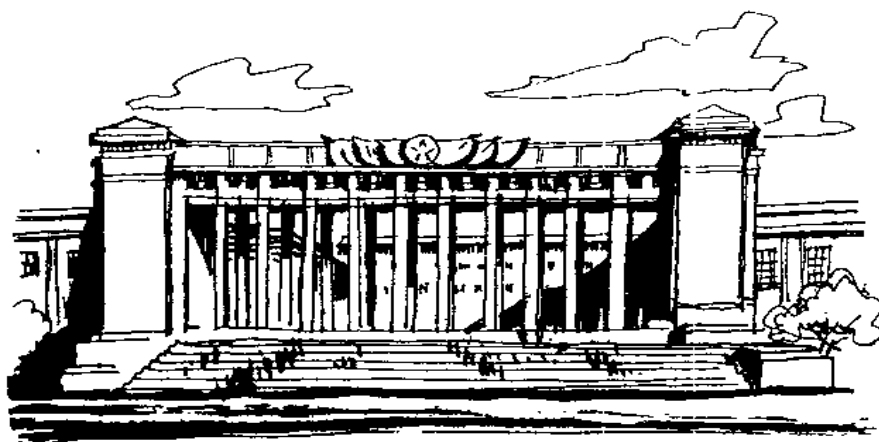

中国美术馆

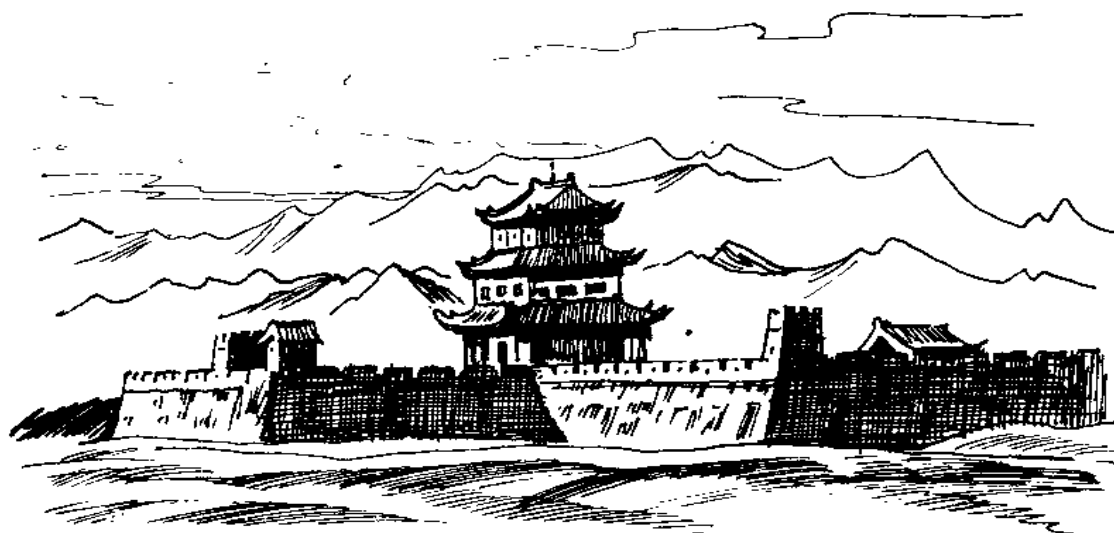
颐和园铜殿

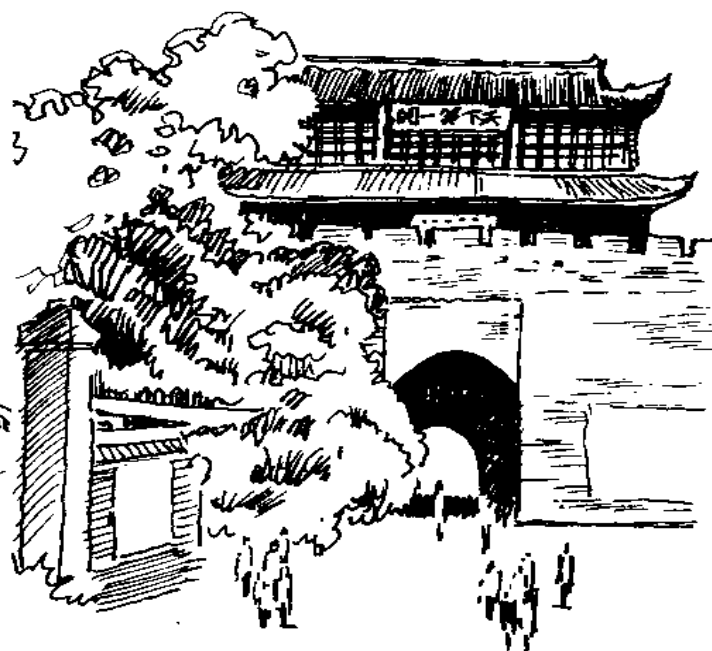
中国革命与中国历史博物馆

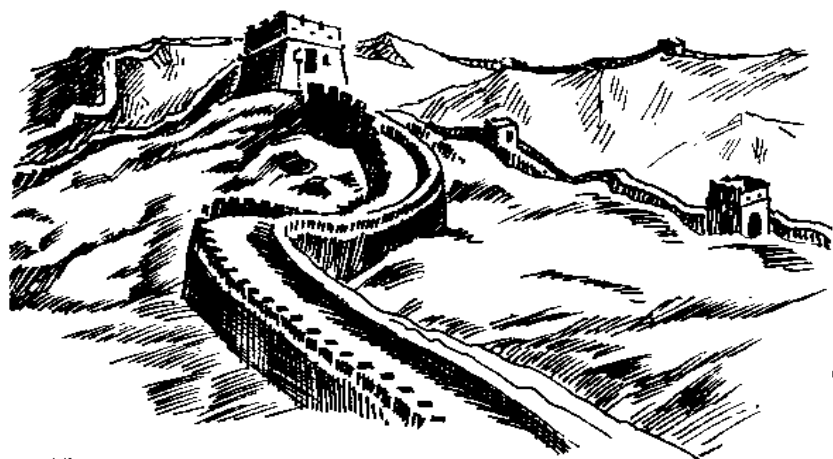
嘉峪关

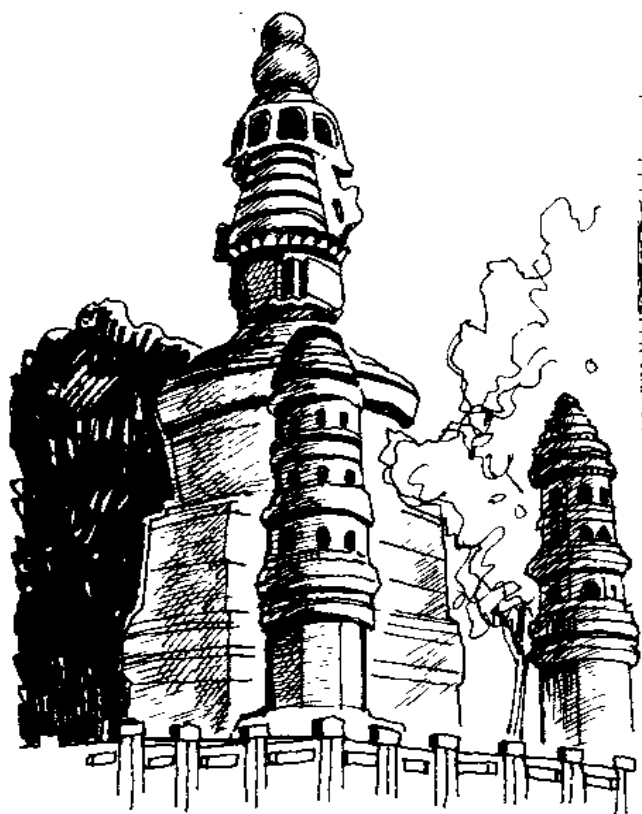

山海关

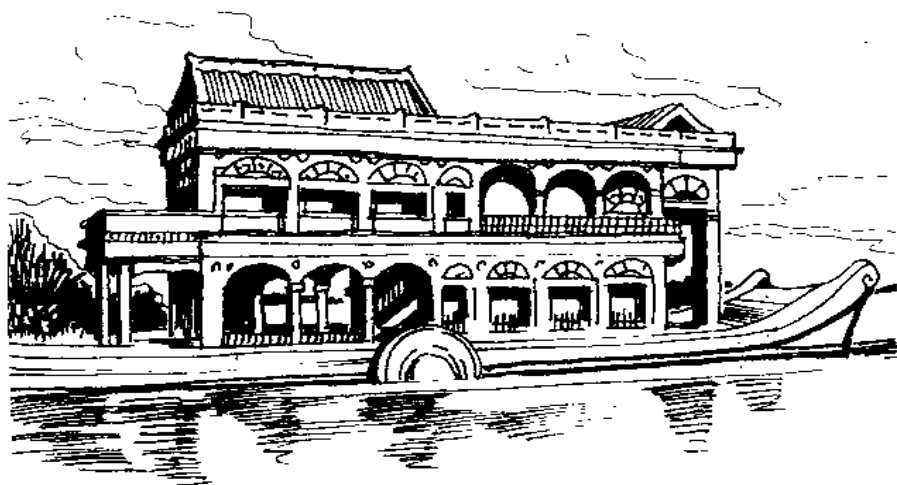

万里长城

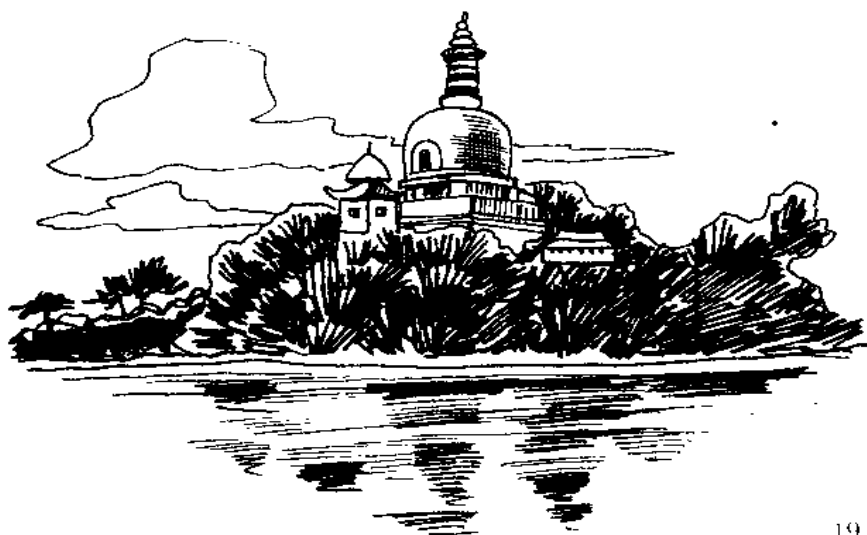

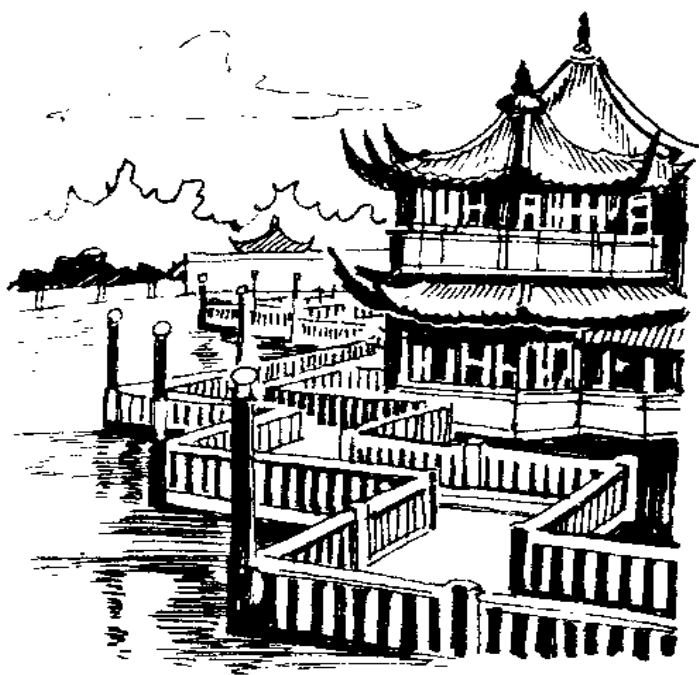
北京西黄寺净化城塔

颐和园石舫

北海公园

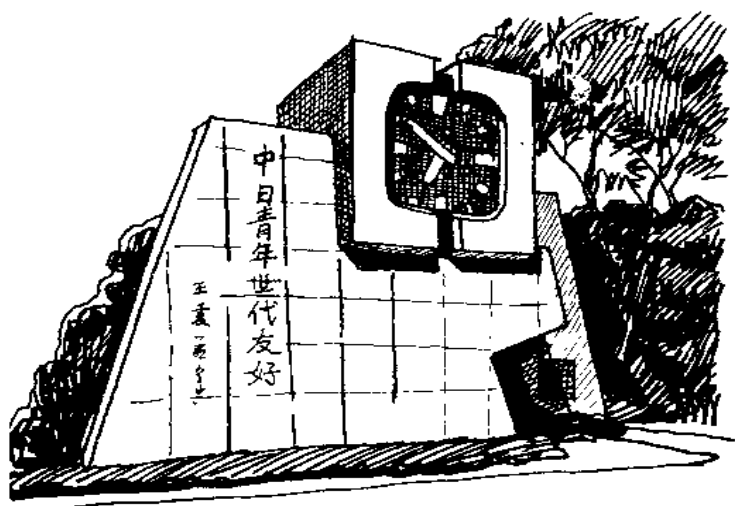
上海城隍庙九曲桥

上海龙华塔

上海西郊宾馆

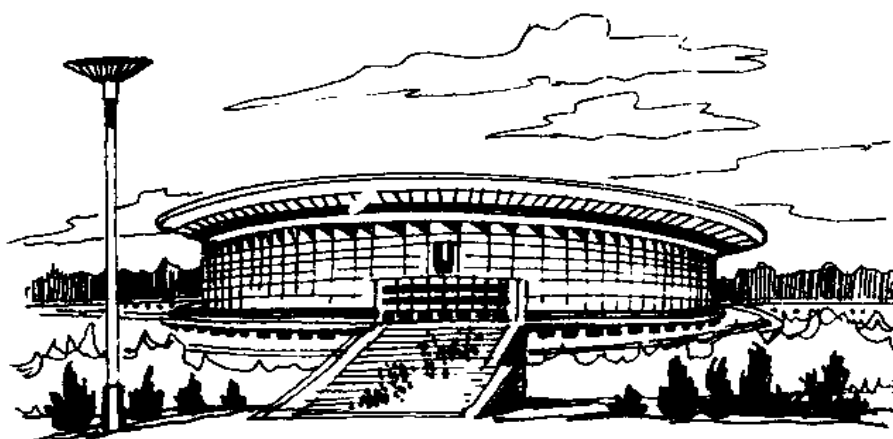
上海鲁迅公园中日青年友好钟

上海大厦

上海长途电信大楼

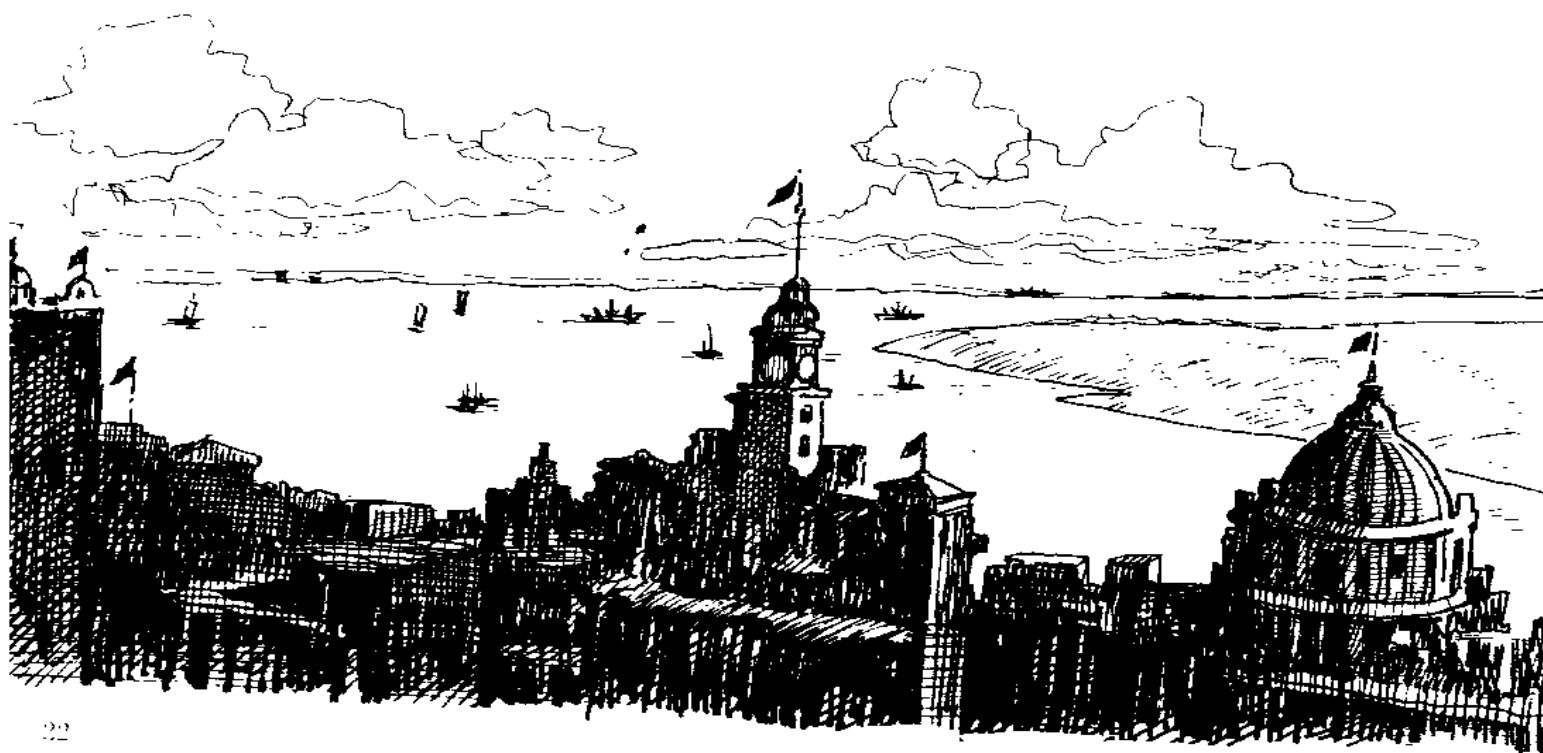

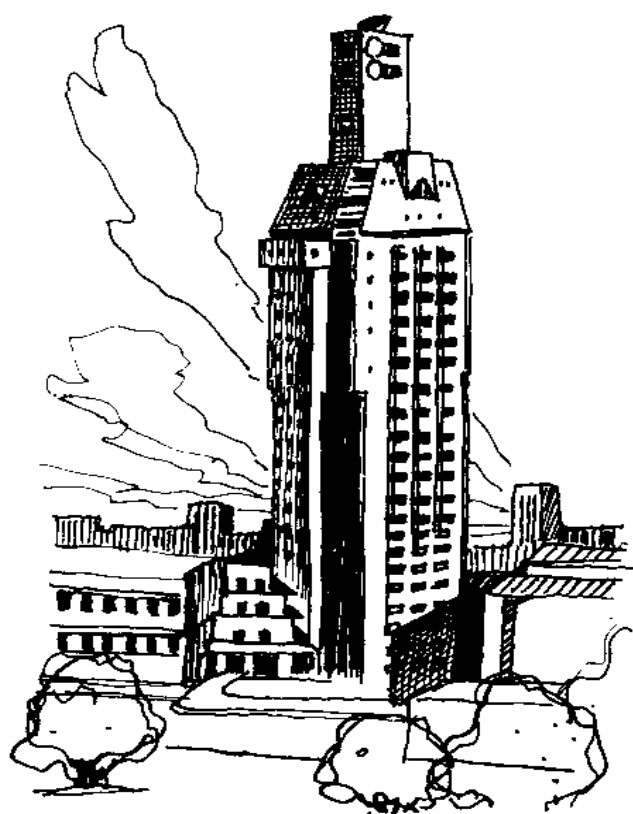
上海体育馆

上海龙柏饭店

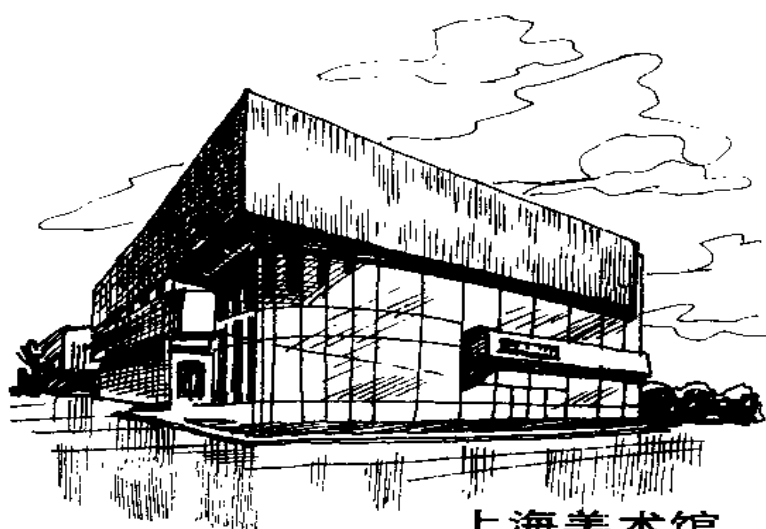

上海外滩

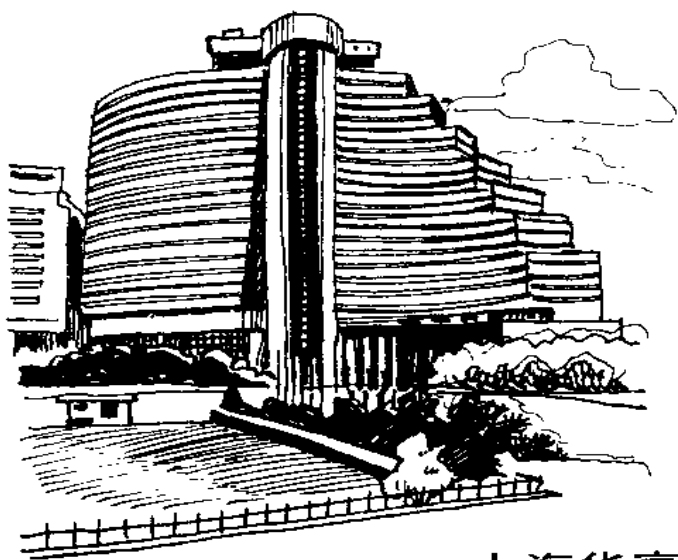
上海华东电管大楼

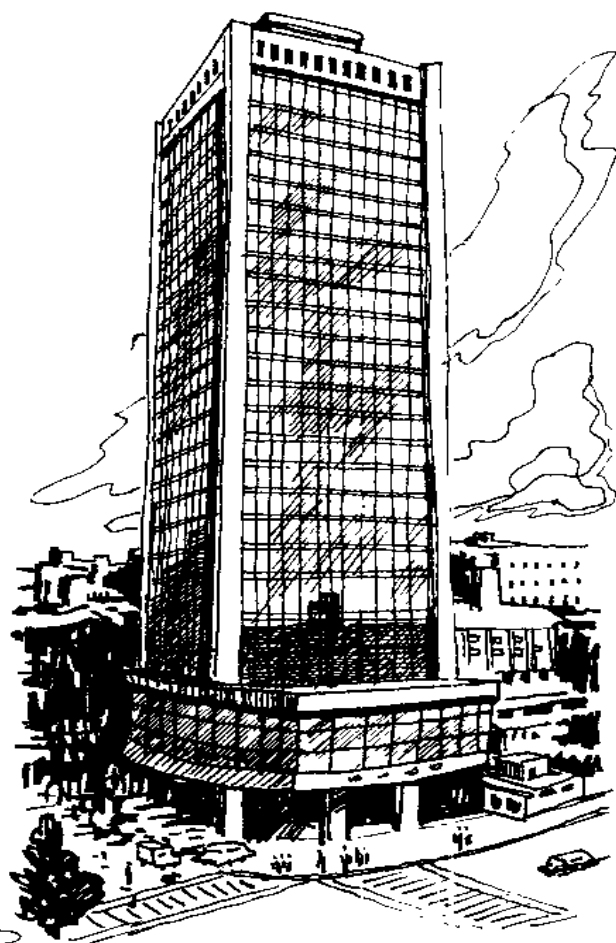
上海美术馆

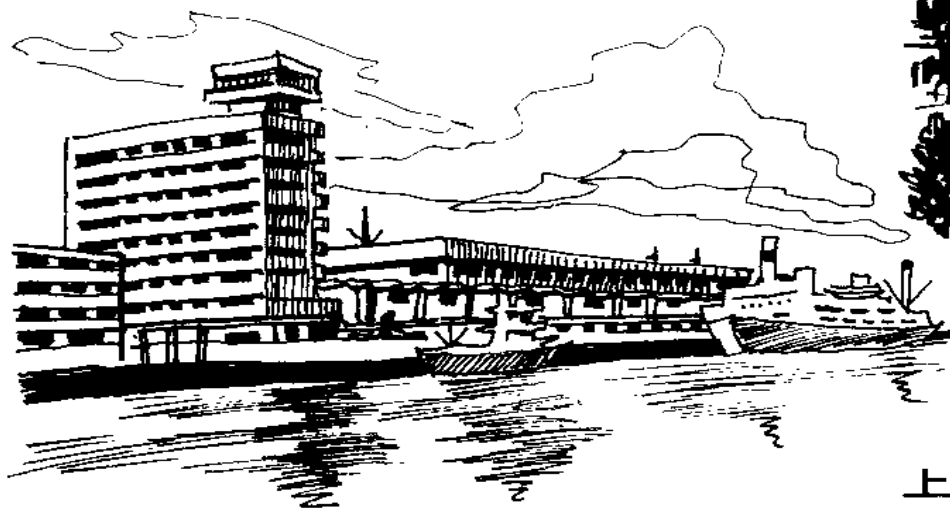
上海展览馆

上海华亭宾馆

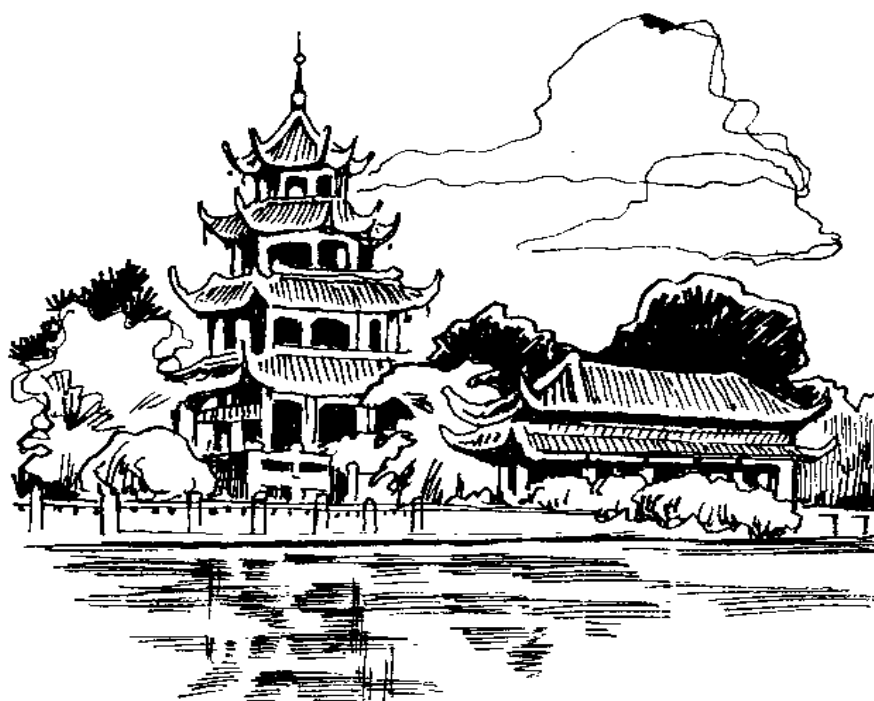

上海联谊大厦

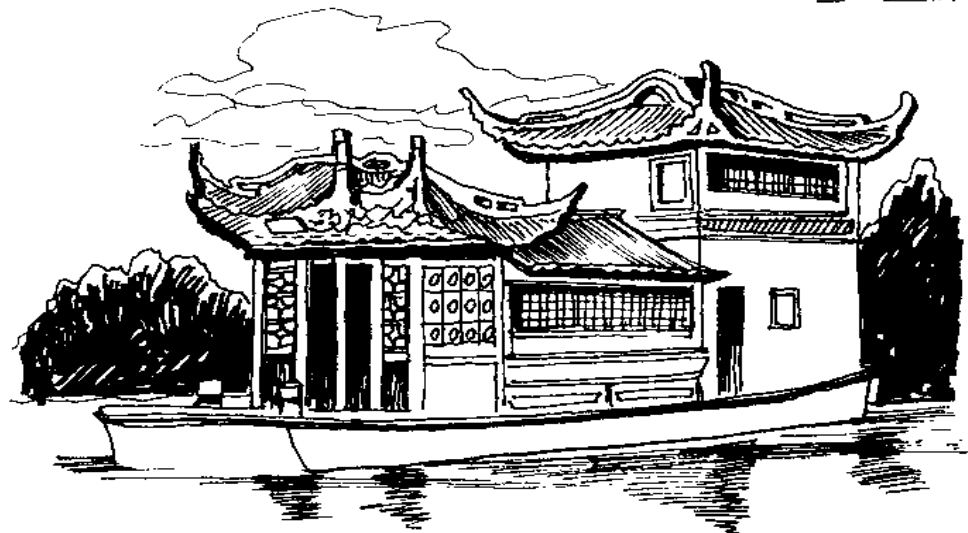

上海港客运总站

上海国际饭店

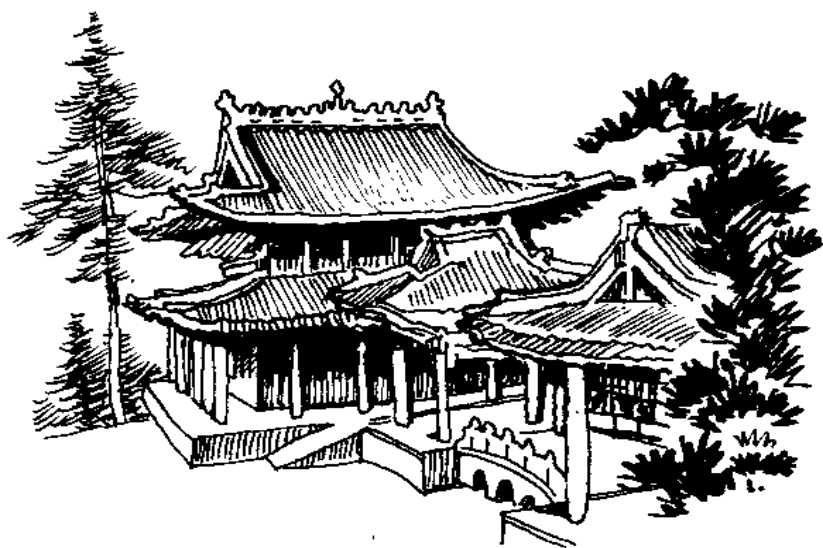
成都望江楼

上海古漪园石舫

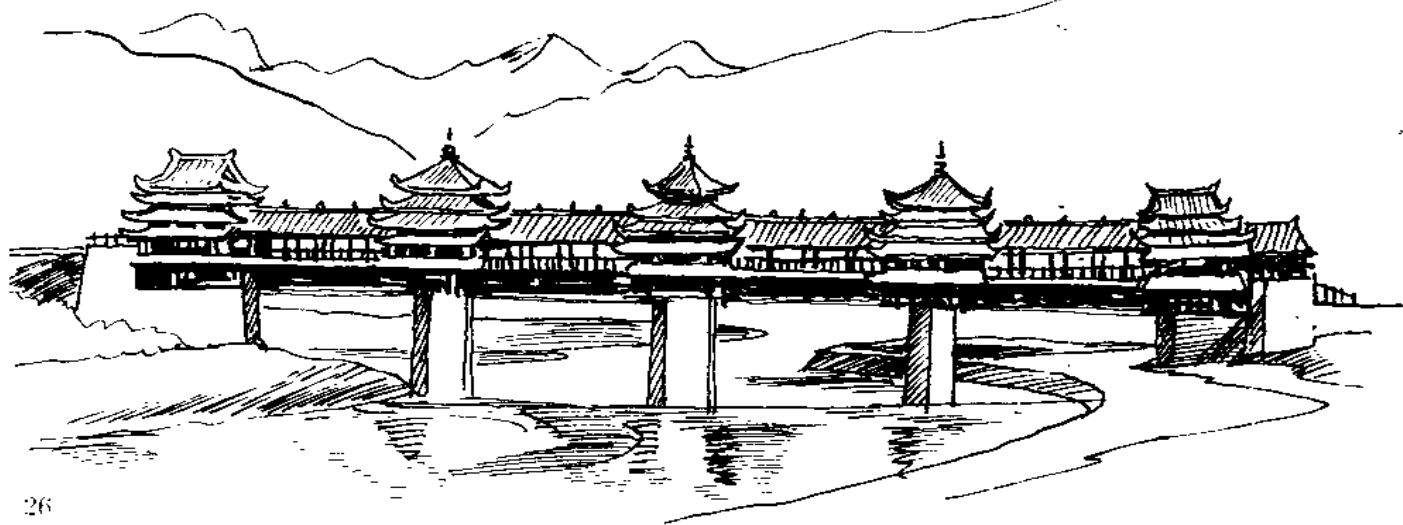

武昌黄鹤楼

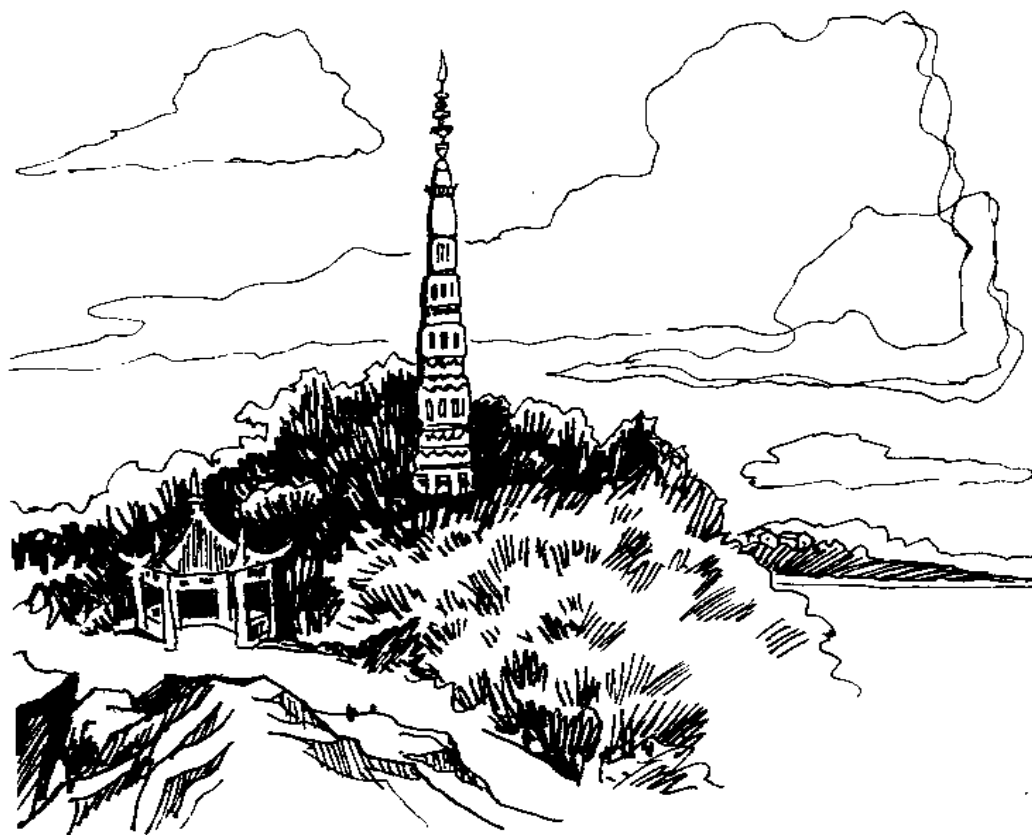
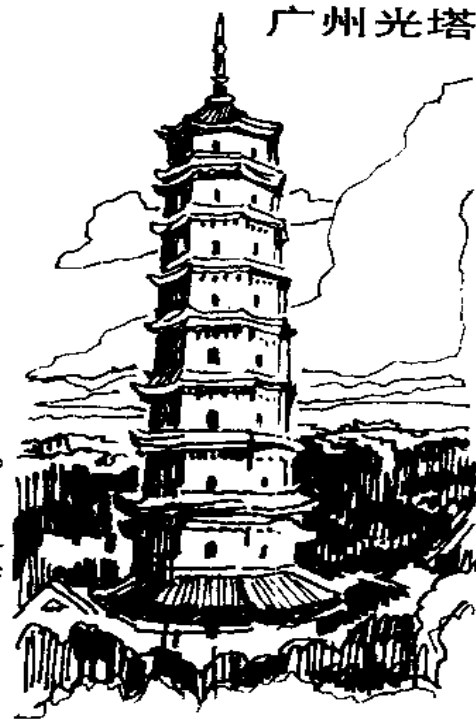

山西东岳庙

广西三江程阳桥

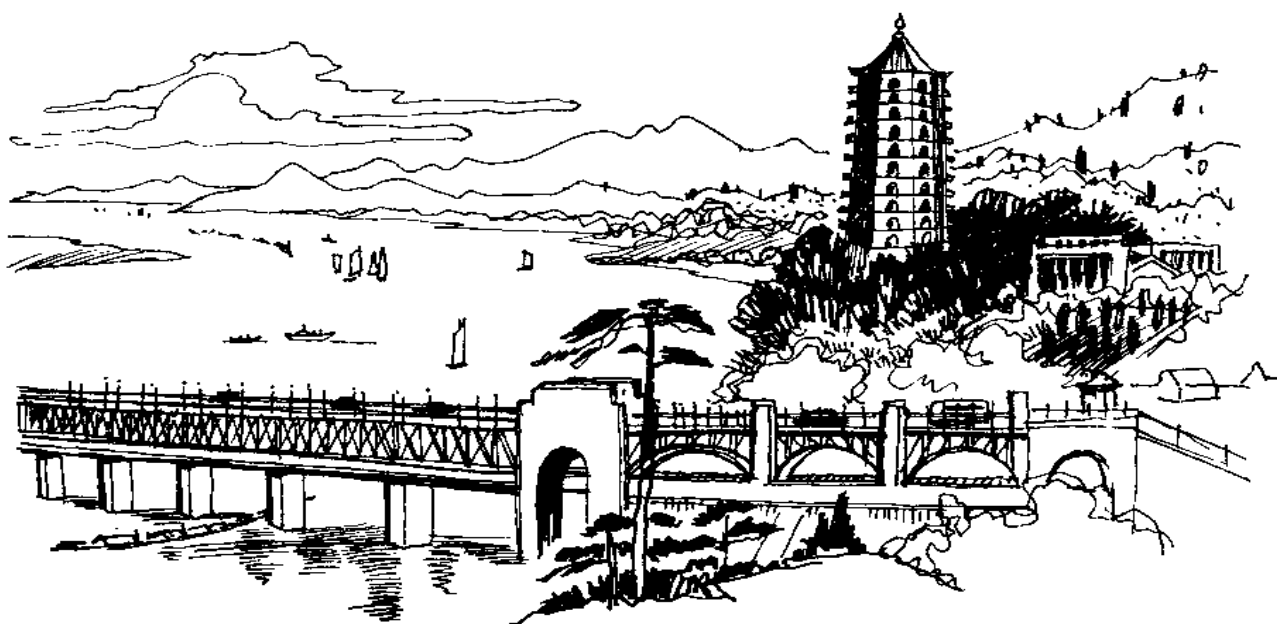
广州光塔

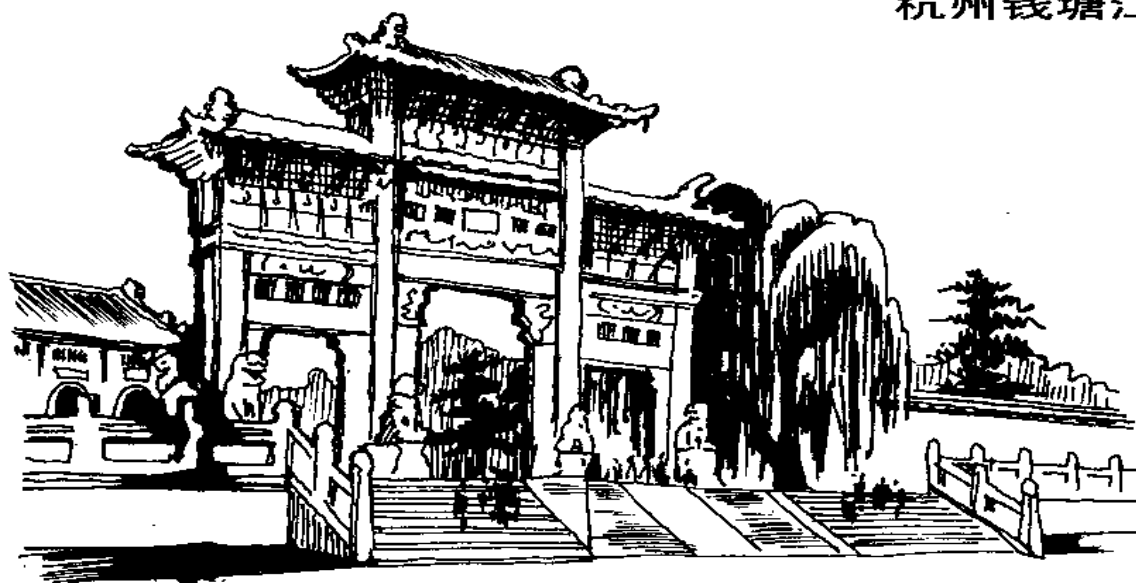
杭州保俶塔

绍兴柯桥

杭州钱塘江大桥六和塔

沈阳北陵

龙门奉先寺

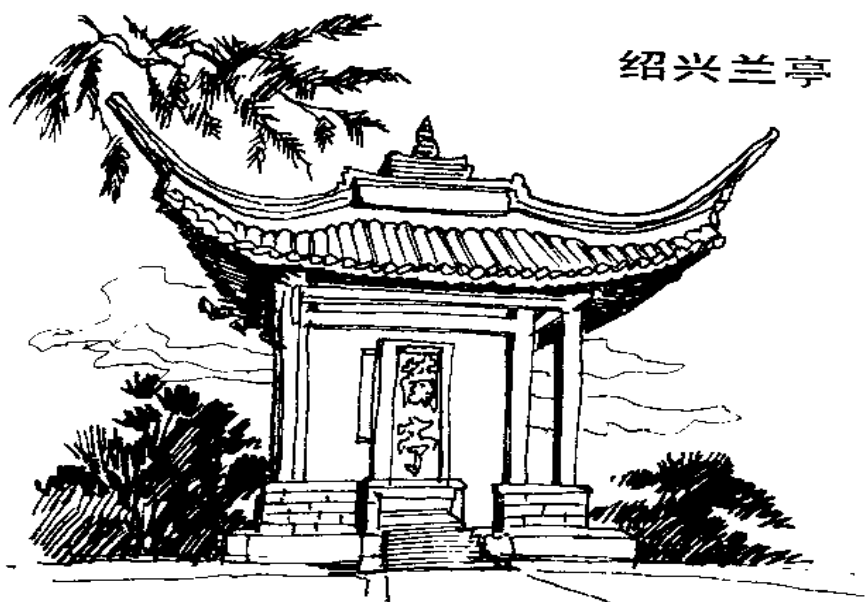
福建坚牢塔

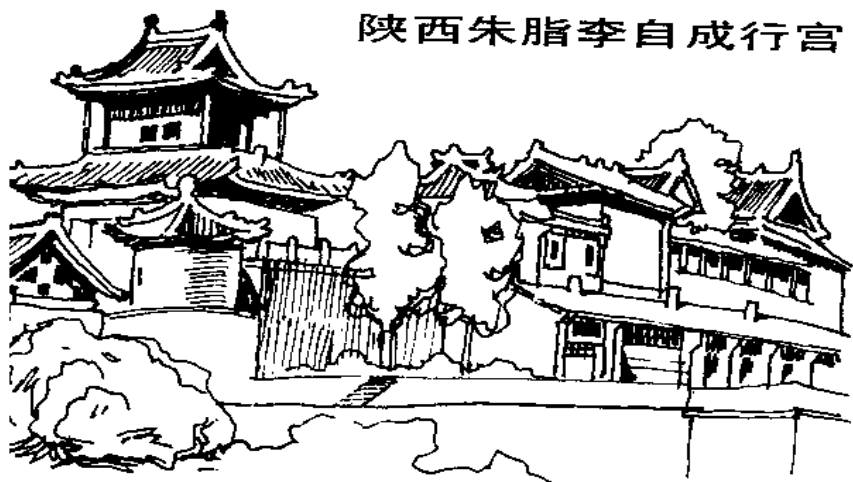
避暑山庄

南京栖霞山舍利塔

绍兴兰亭

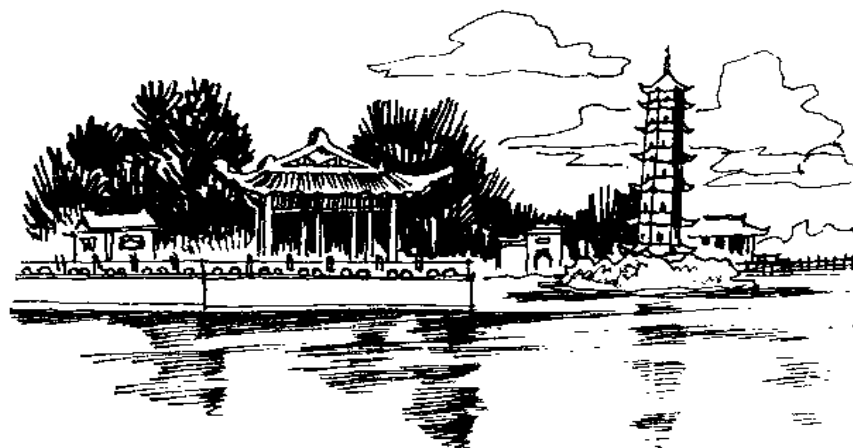
陕西朱脂李自成行宫

乐山大佛

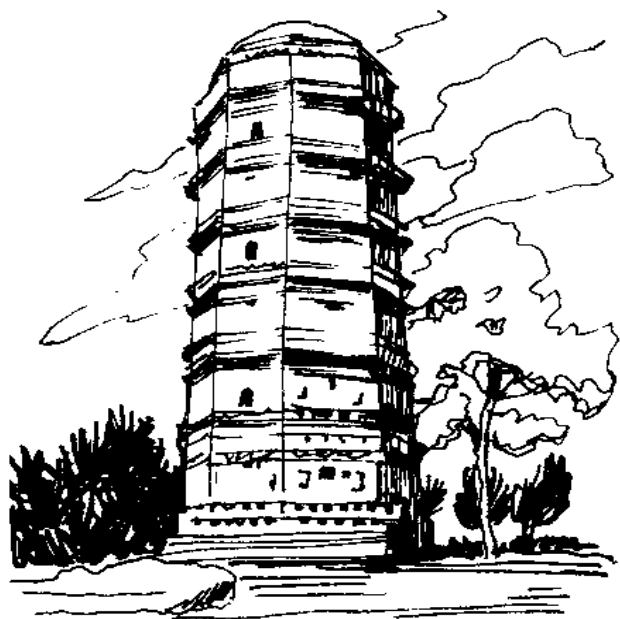
浙江多宝塔

无锡蠡园

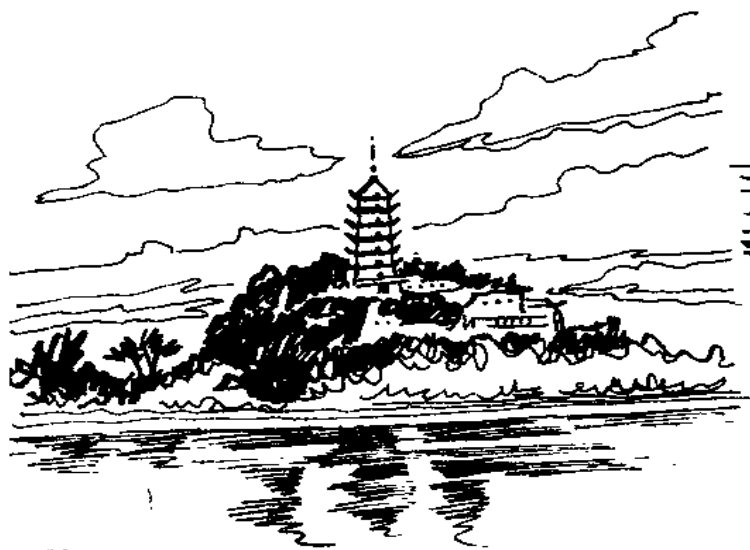
河南少林寺千佛殿

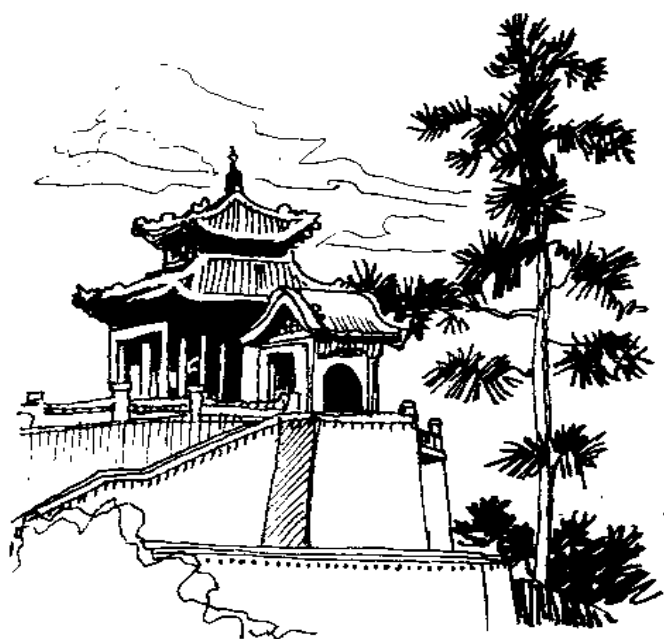
内蒙万部华严经塔

云南曼飞龙塔

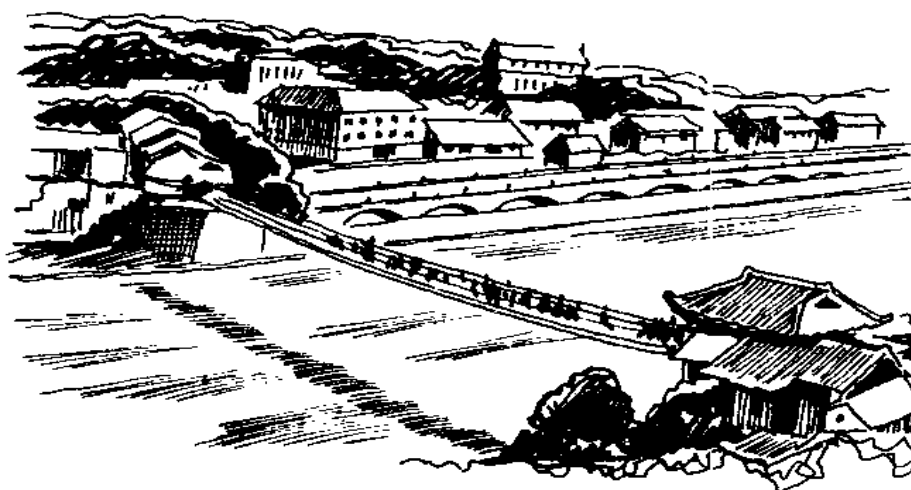
镇江金山寺

邯郸赵国丛台

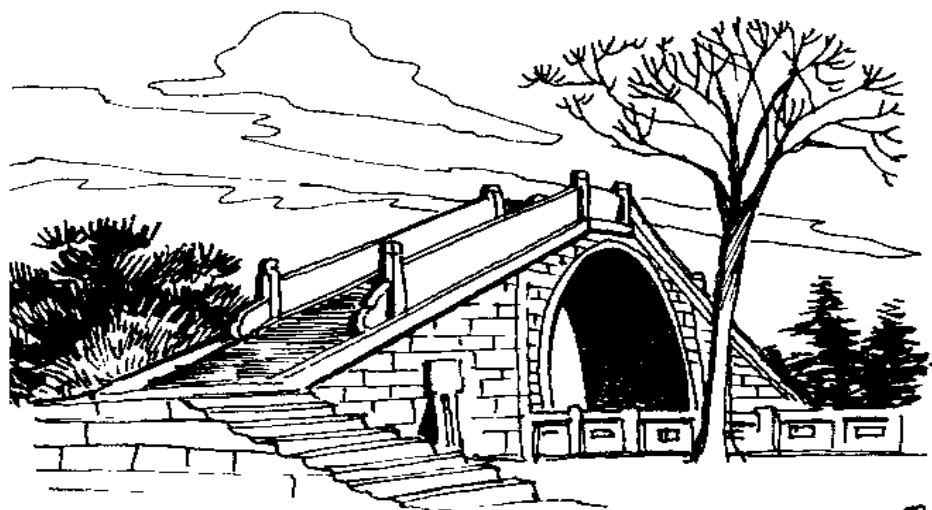

山东曲阜乐亭

四川泸定桥

苏州寒山寺石拱桥

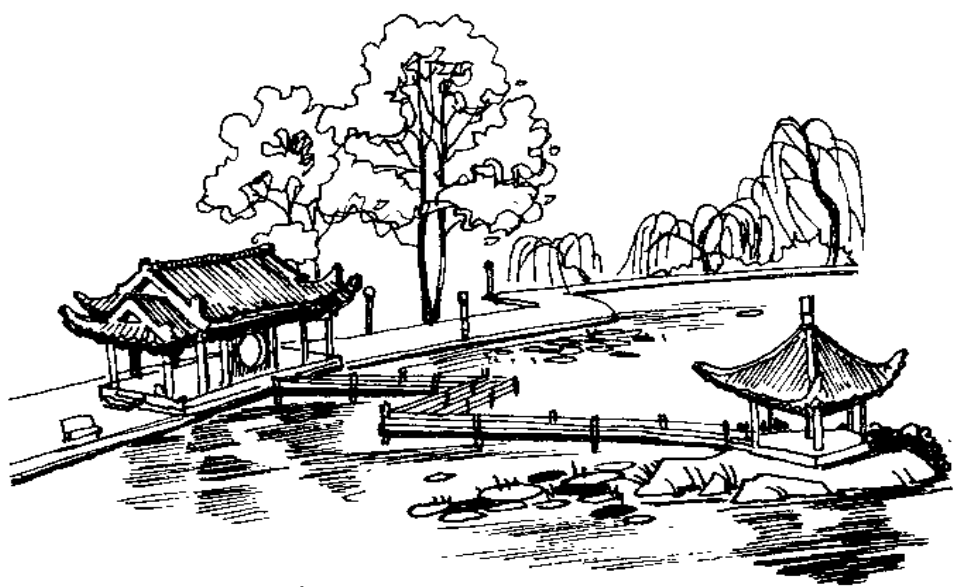

苏州浪沧亭

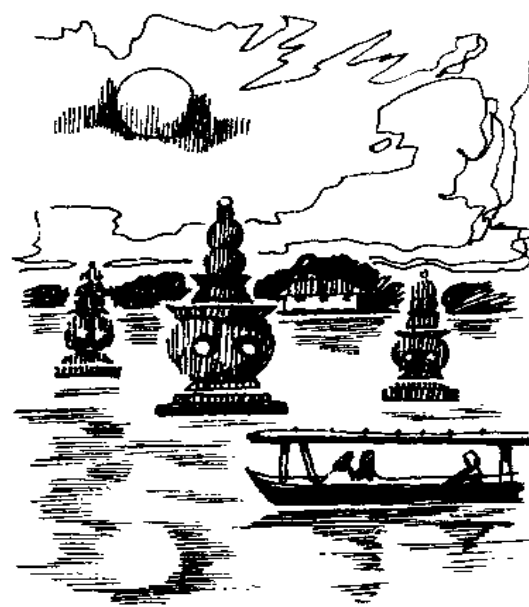

苏州留园

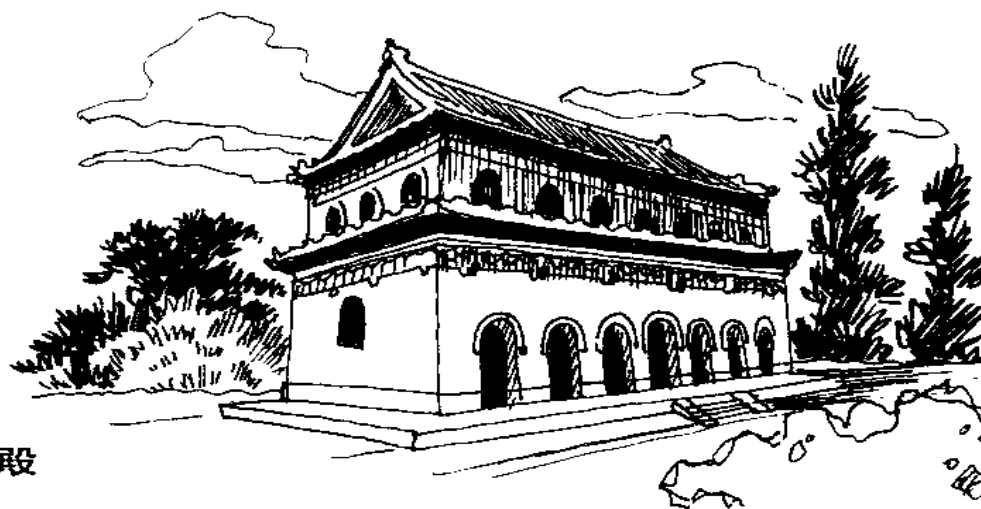

杭州西湖莲花池

西湖三潭印月

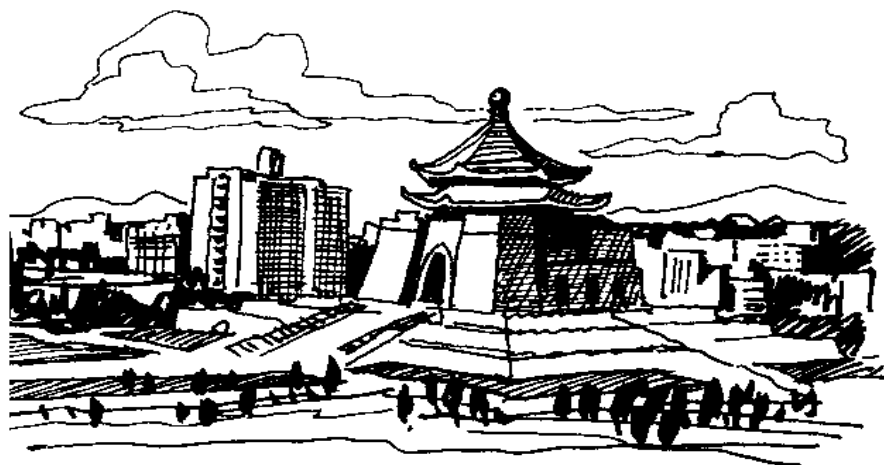
山西五台山无量殿

台湾高雄春秋阁

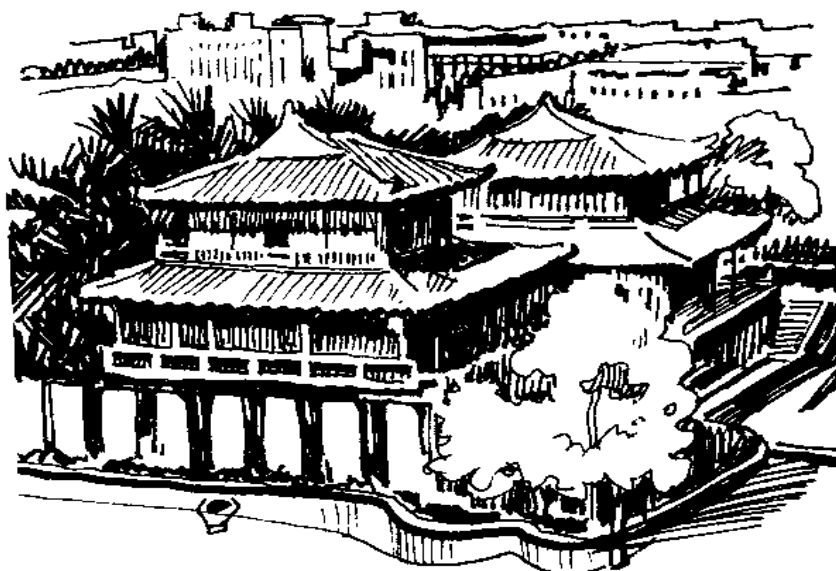
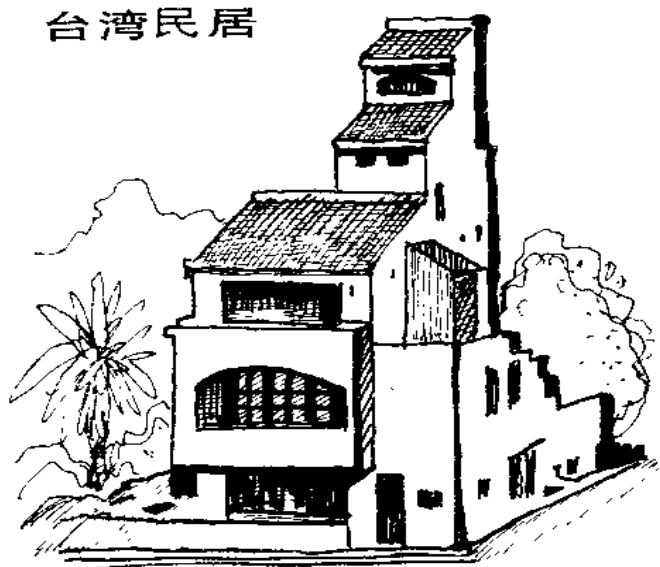

台中铁钻山郑成功铜像

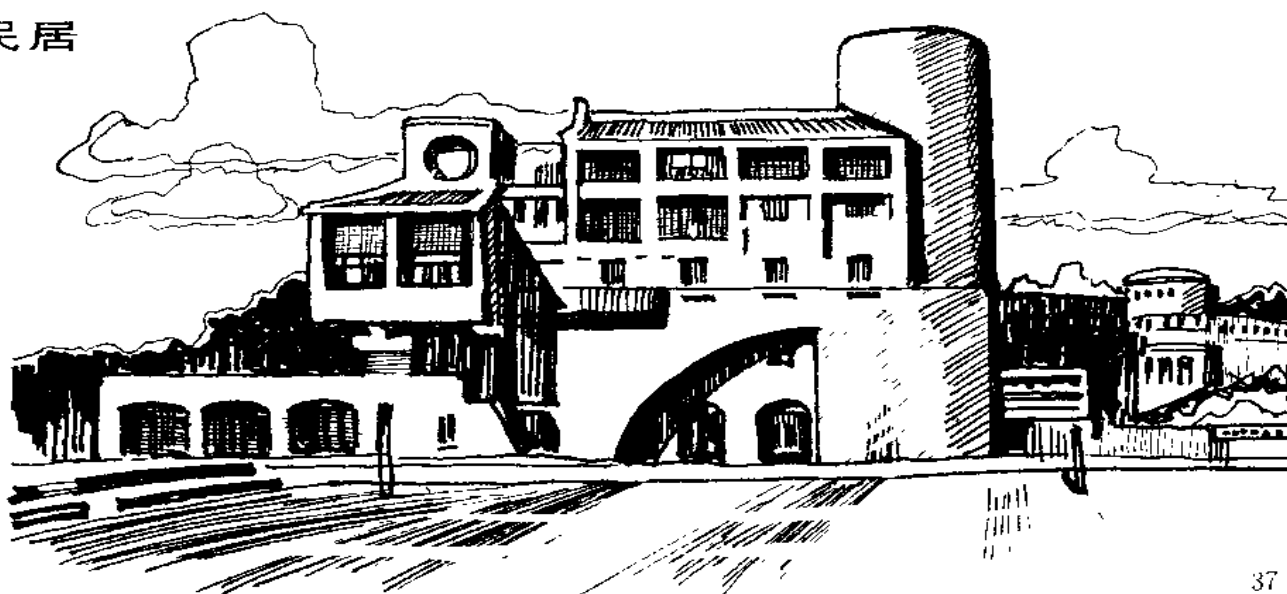
台湾中山纪念堂

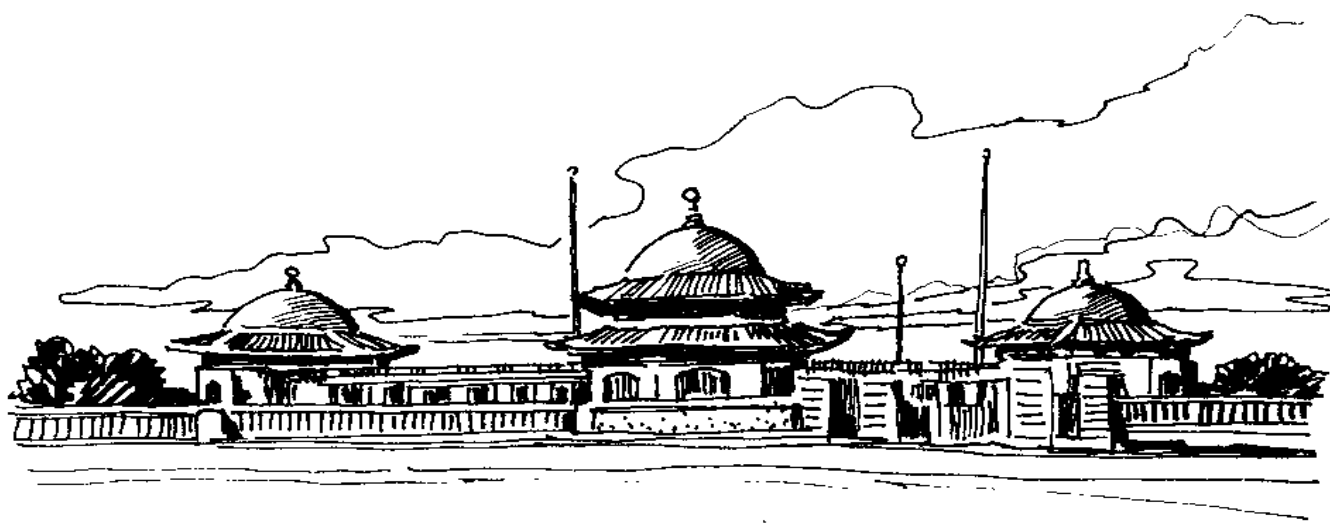
台湾民居

台湾赤嵌楼

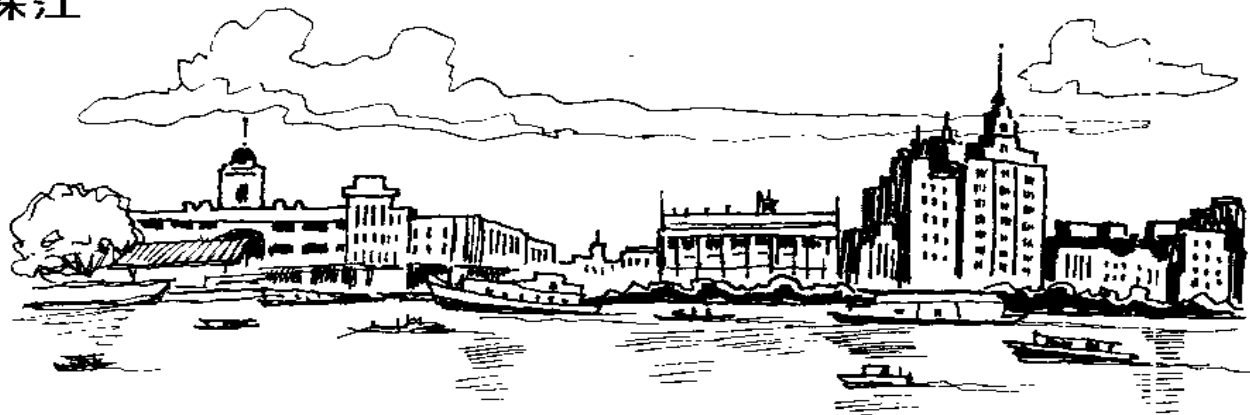
台湾民居

伊克昭盟成吉思汗陵园

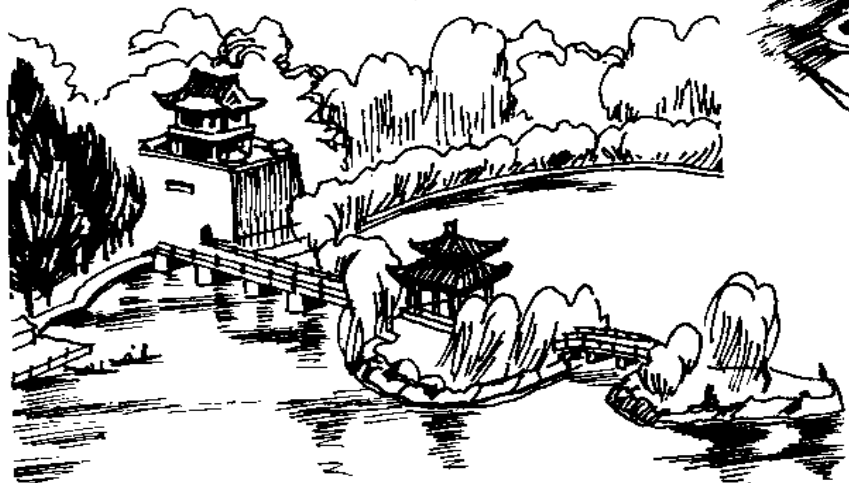
广州珠江

苏州拙政园笠亭

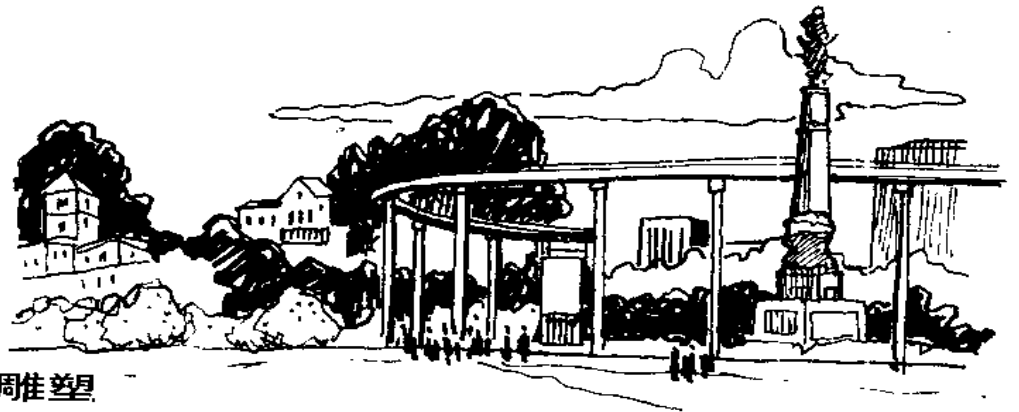
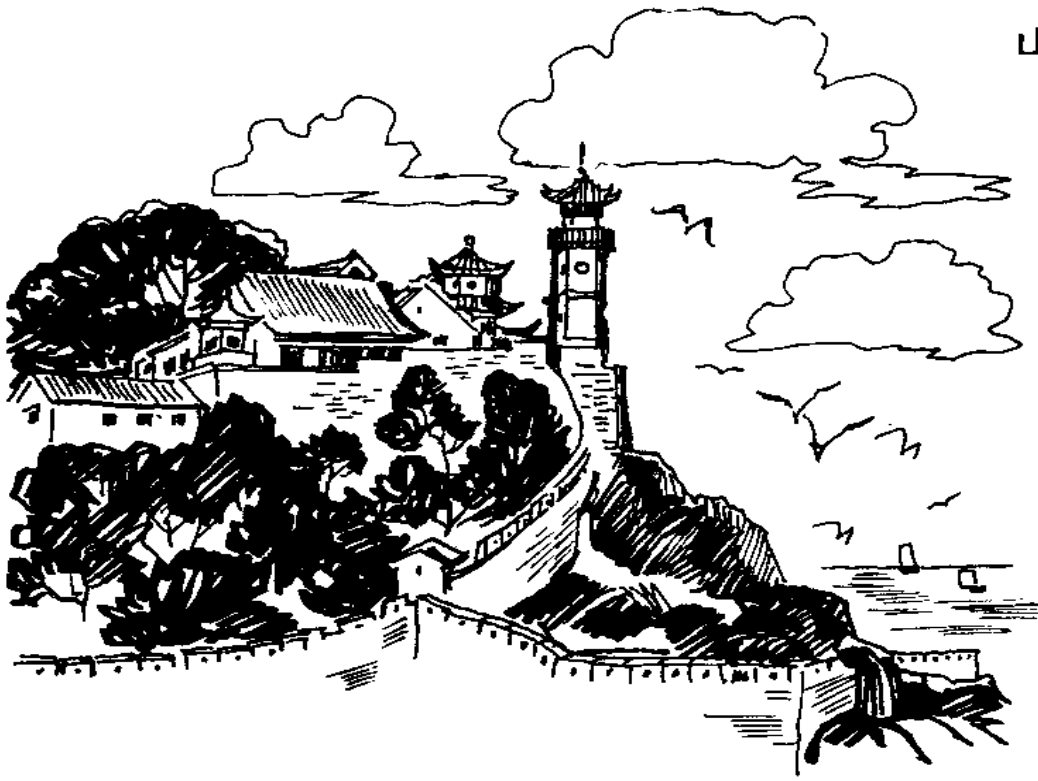

深圳国际贸易中心

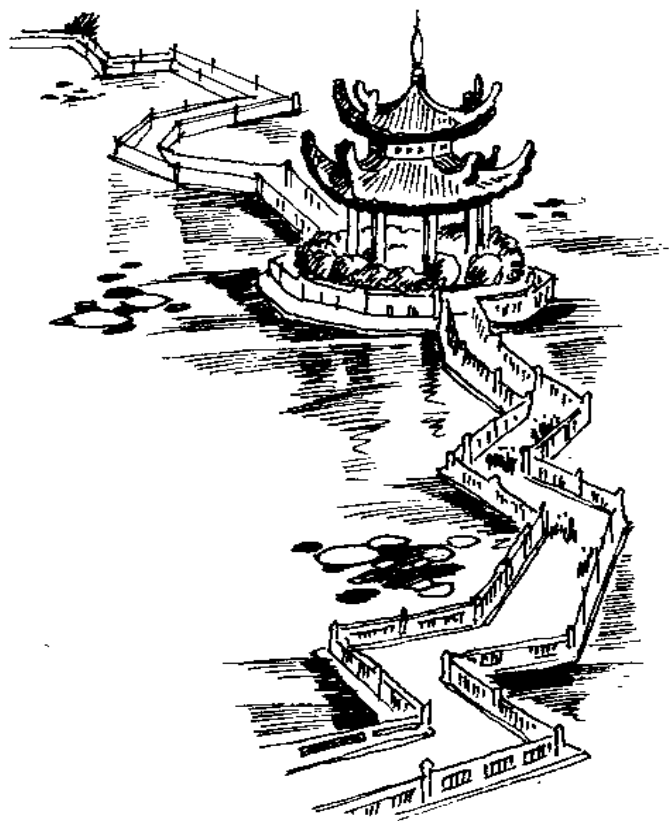
颐和园知春亭

山东蓬莱阁

哈尔滨松花江畔雕塑

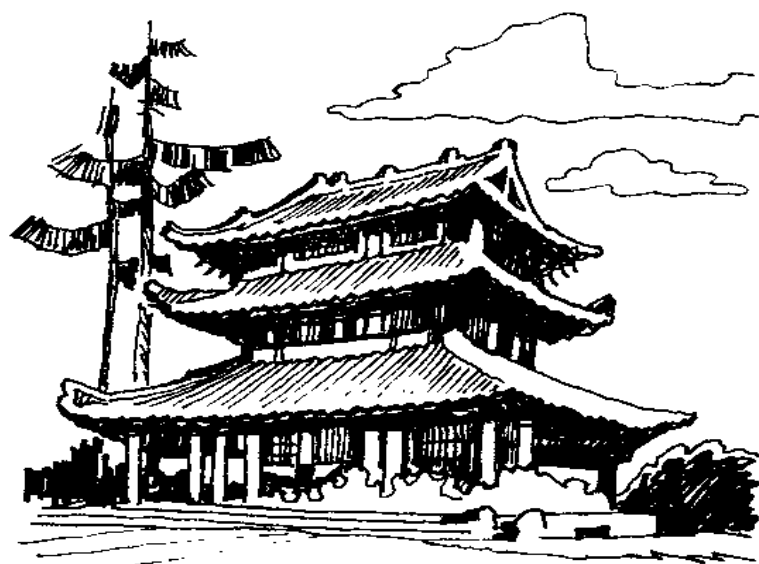
南通人民公园湖心亭

沈阳故宫

北京普觉寺卧佛

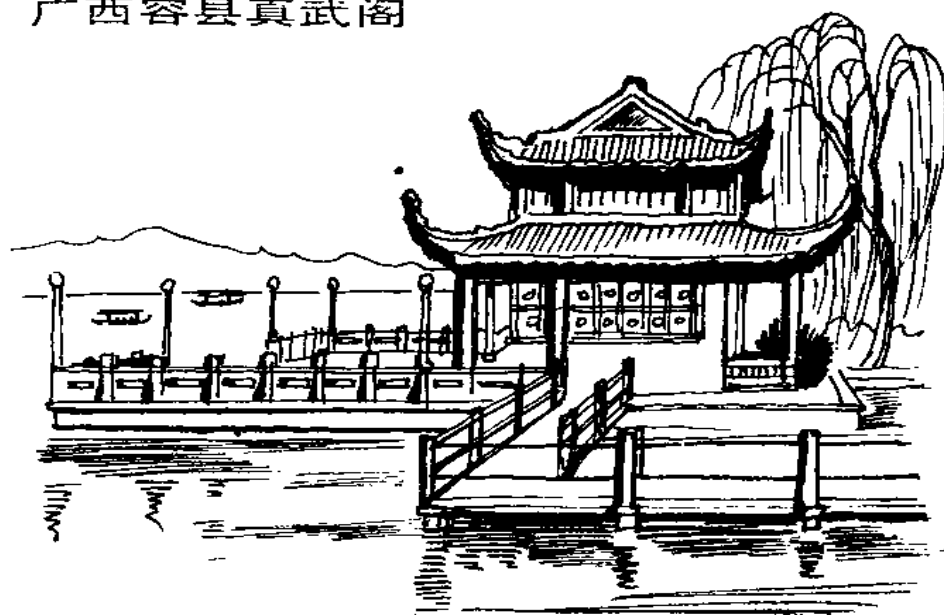

广西容县真武阁

上海豫园观涛楼

杭州平湖秋月

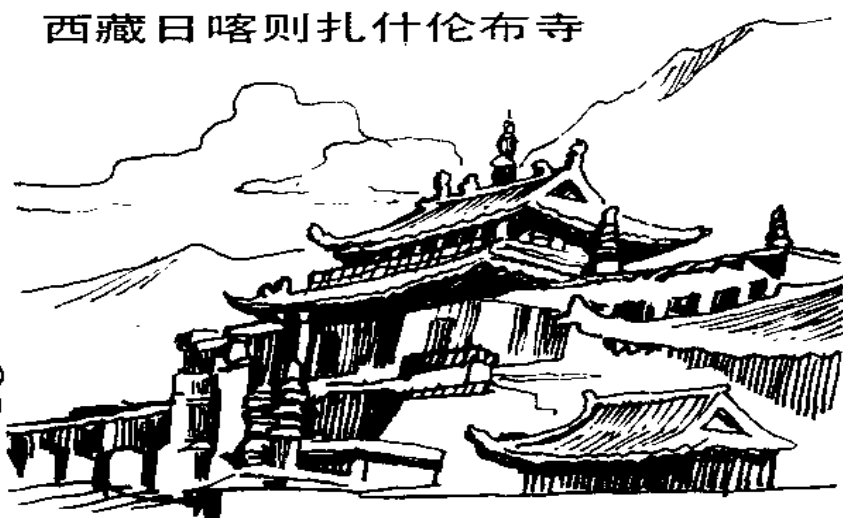
布达拉宫

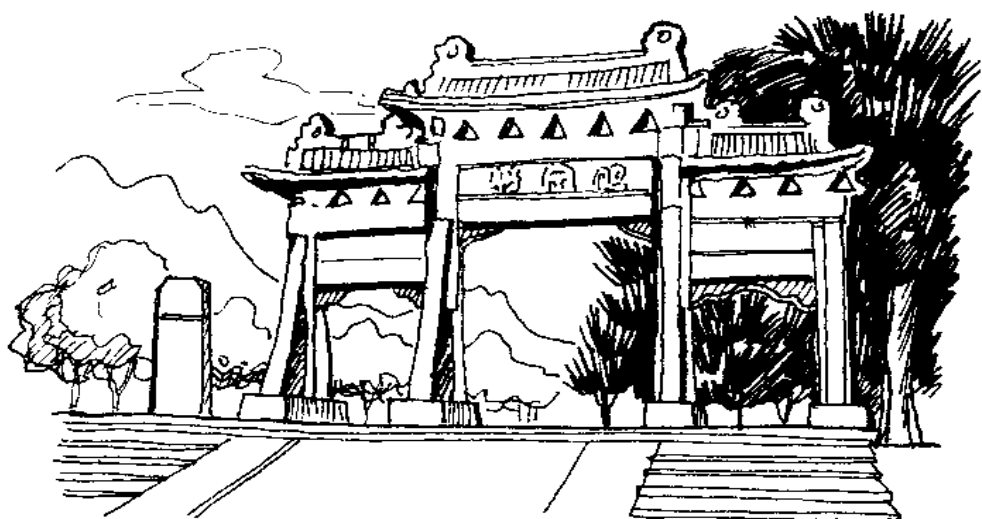
山西普济禅师塔

北京居庸关云台

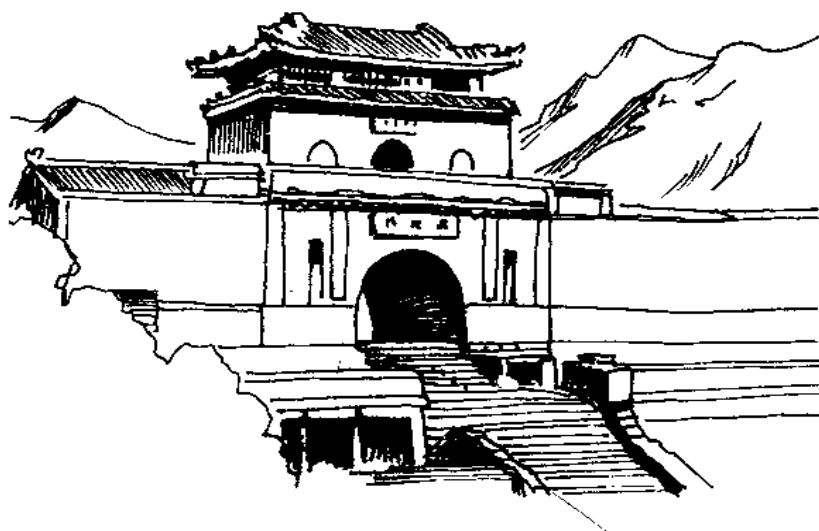
西藏日喀则扎什伦布寺

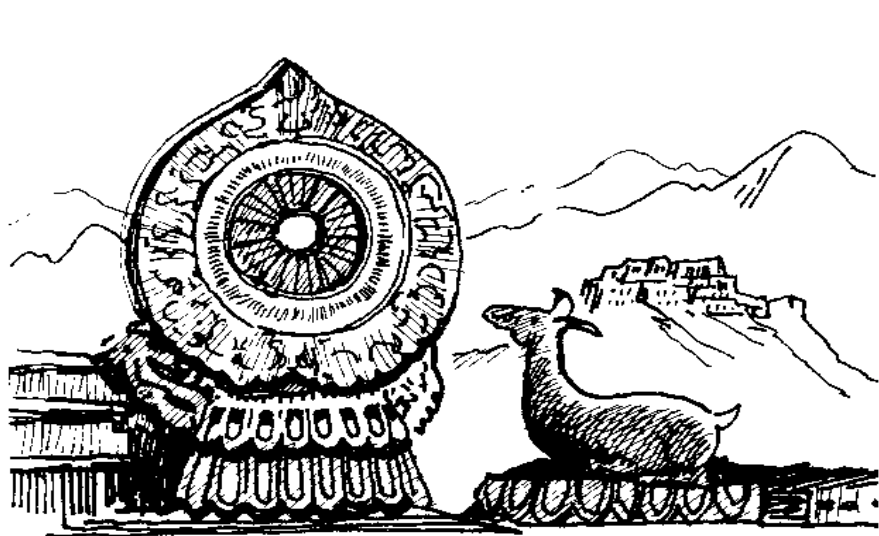

泰山岱宗坊

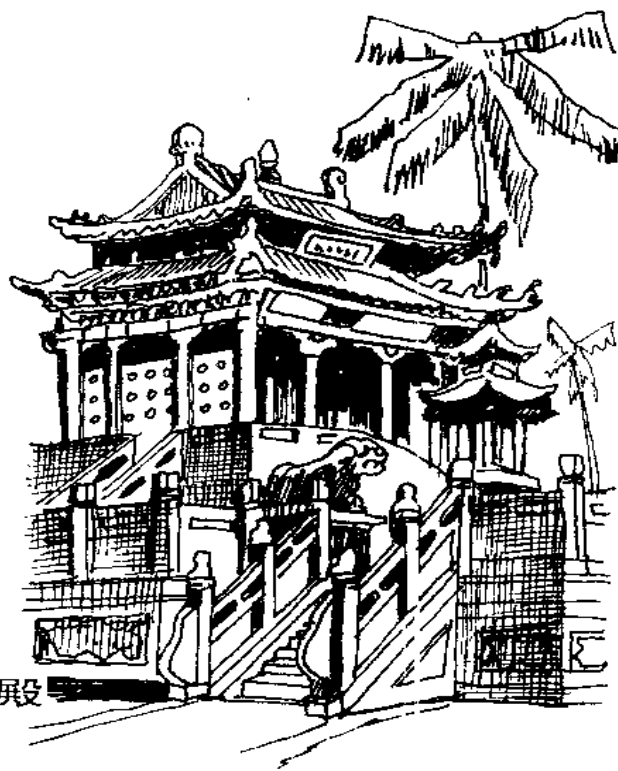
泰山一天门

泰山南天门

拉萨大昭寺时轮金刚

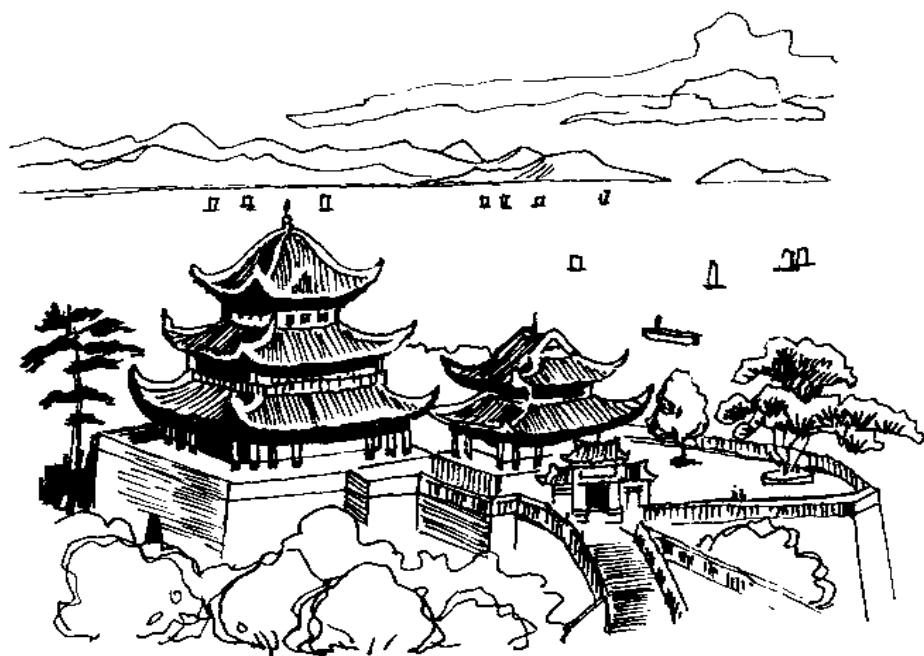
昆明金殿

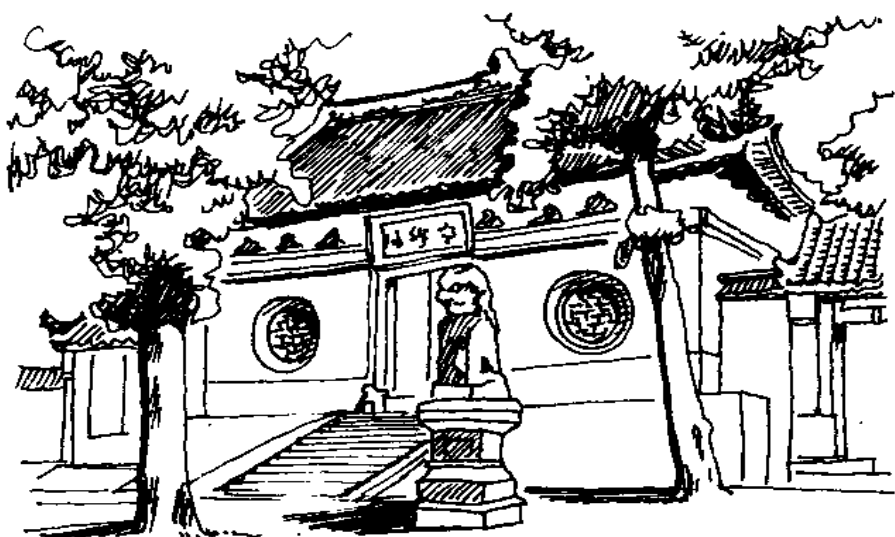
避暑山庄水心榭

浙江天台县砖塔

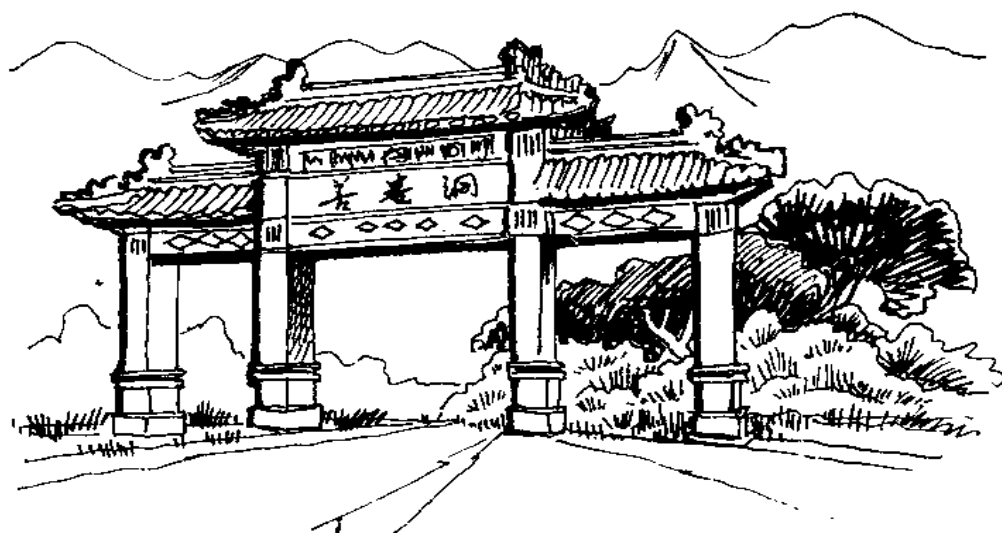

湖南岳阳楼

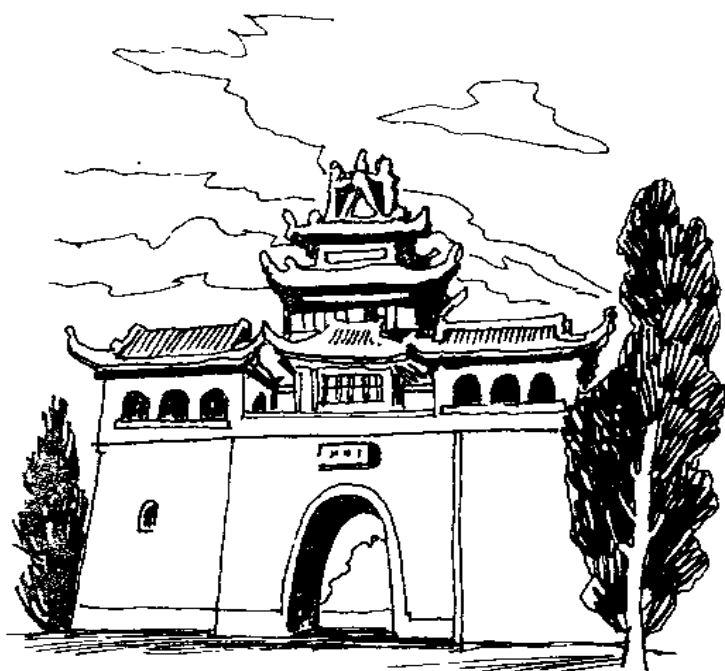

河南少林寺

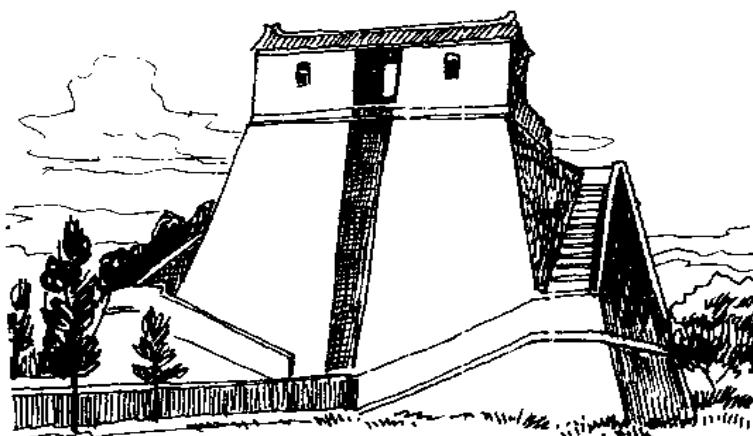
宜兴善卷洞
门楼

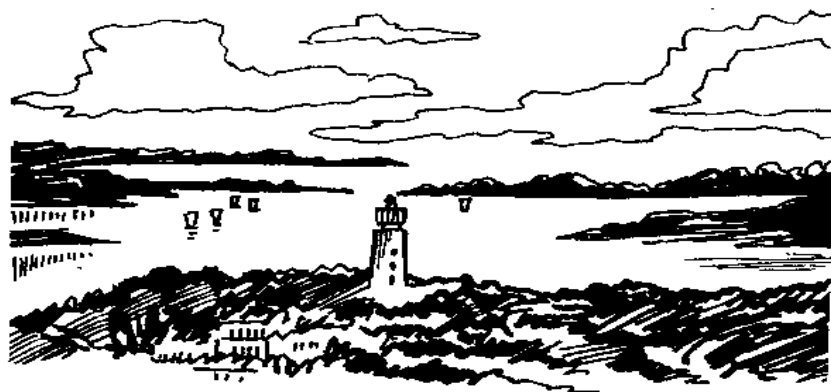
银川鼓楼

河南登封观星台

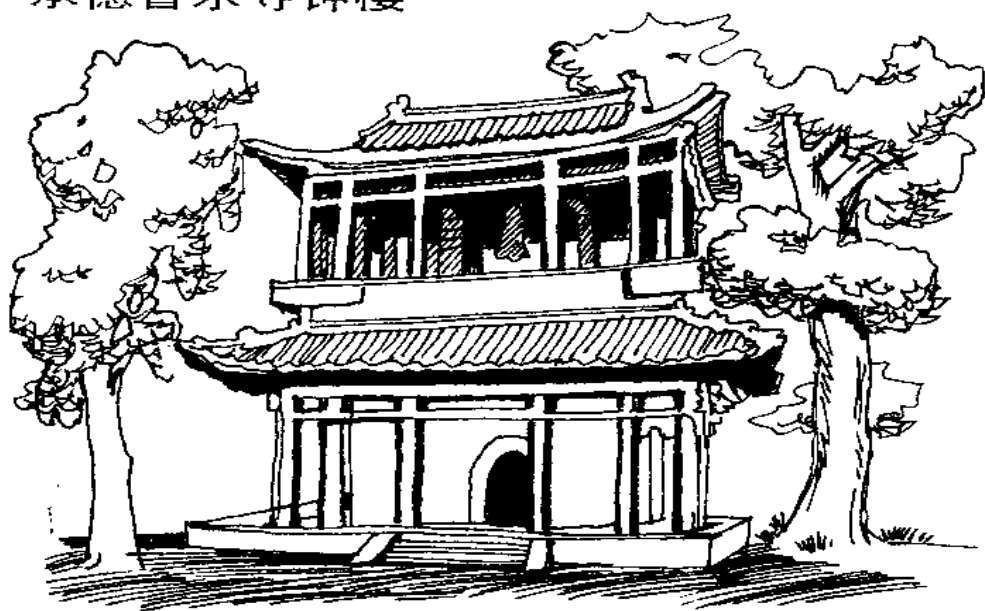

苏州留园

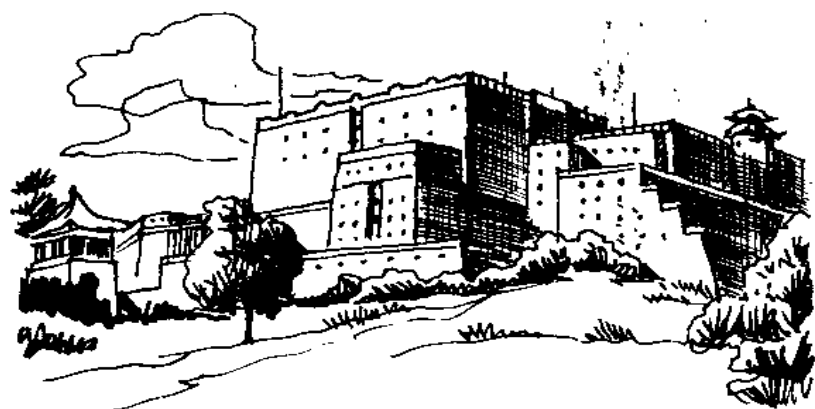

杭州雷峰塔(已毁)

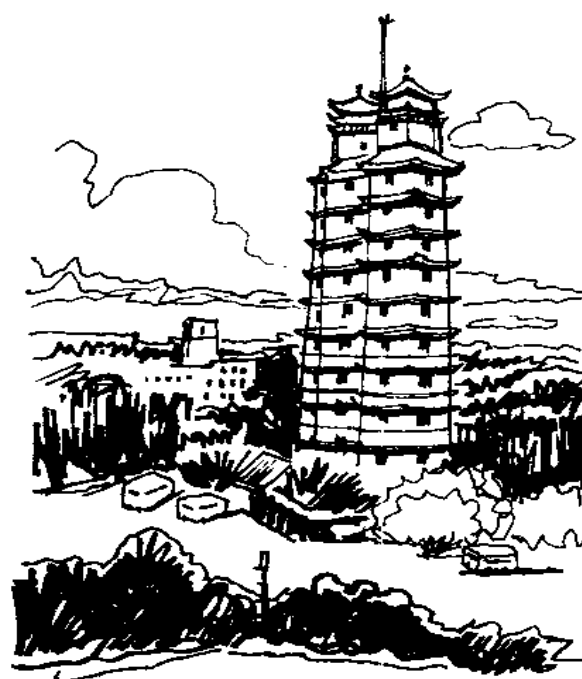
承德普乐寺钟楼

苏州北寺塔

承德普陀宗乘之庙

郑州二·七纪念塔

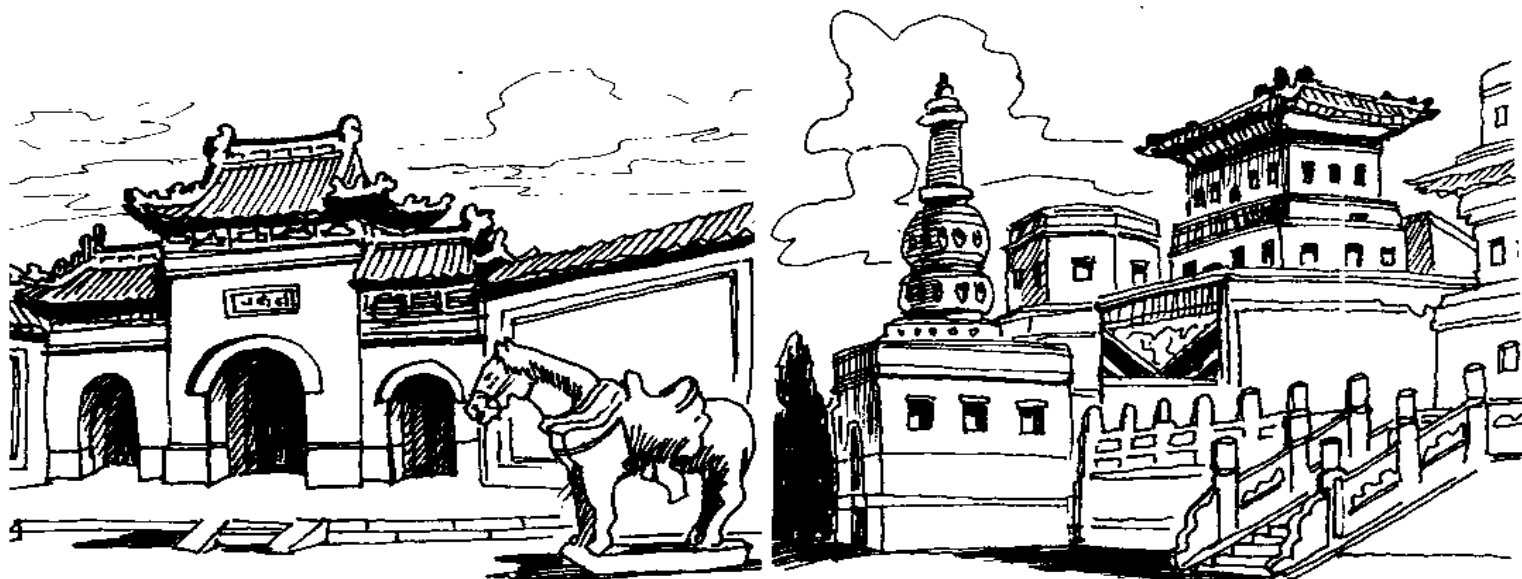

桂林月牙楼

河北赵县安济桥

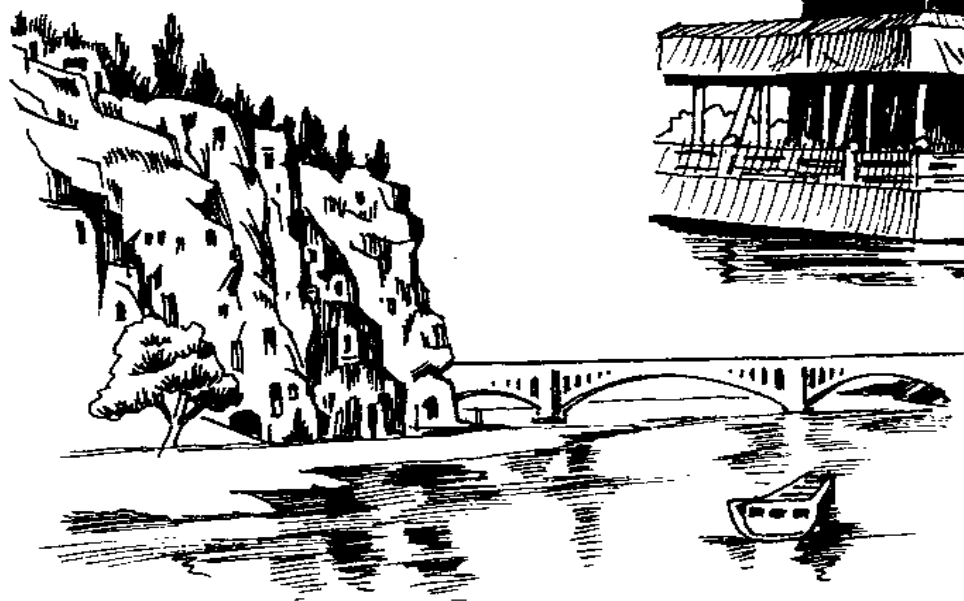
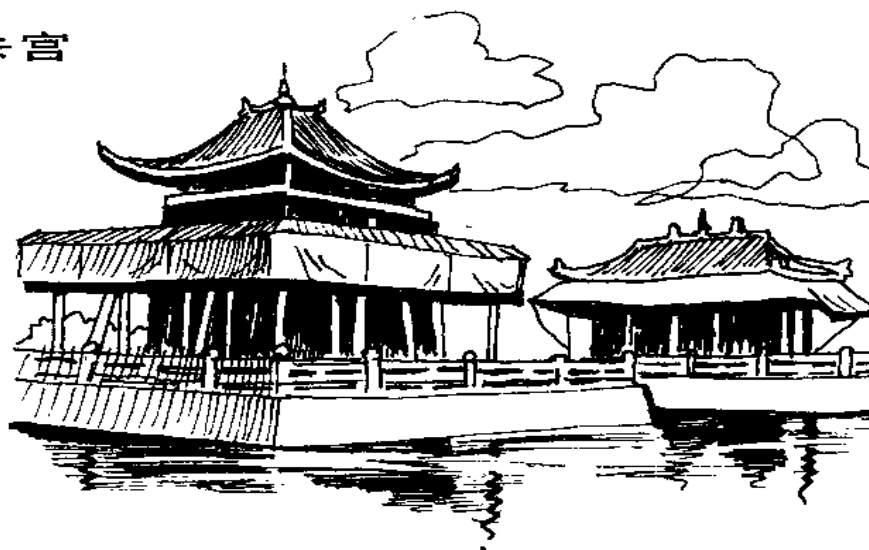
洛阳白马寺

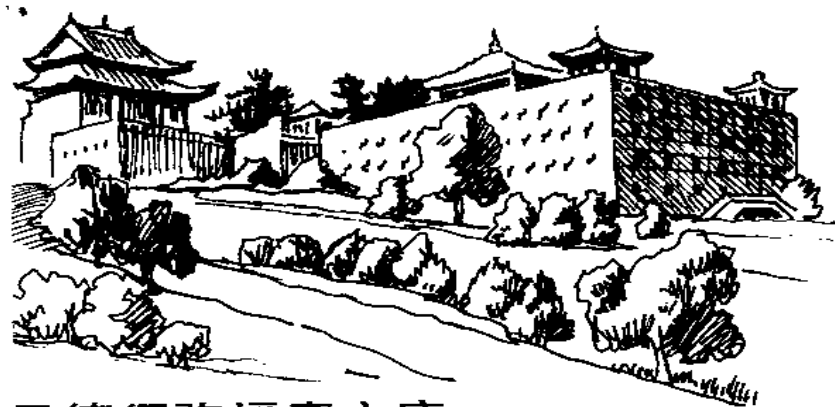
承德普宁寺大乘阁白台

拉萨罗布林卡宫

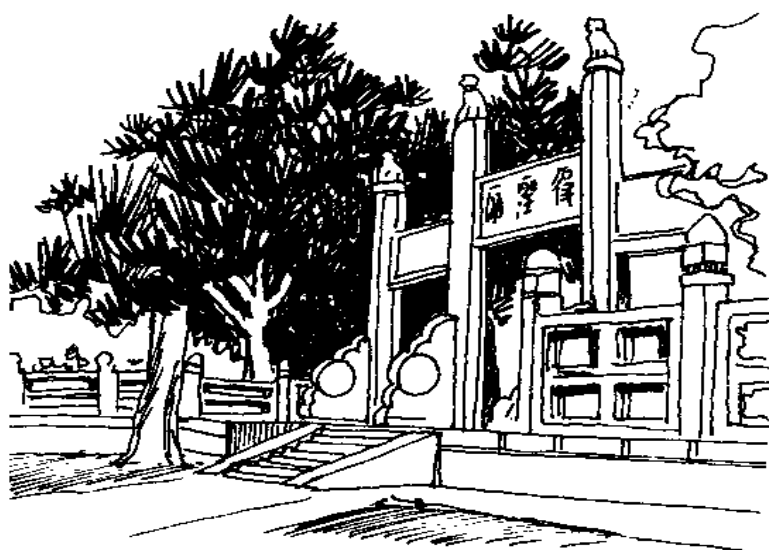
洛阳龙门

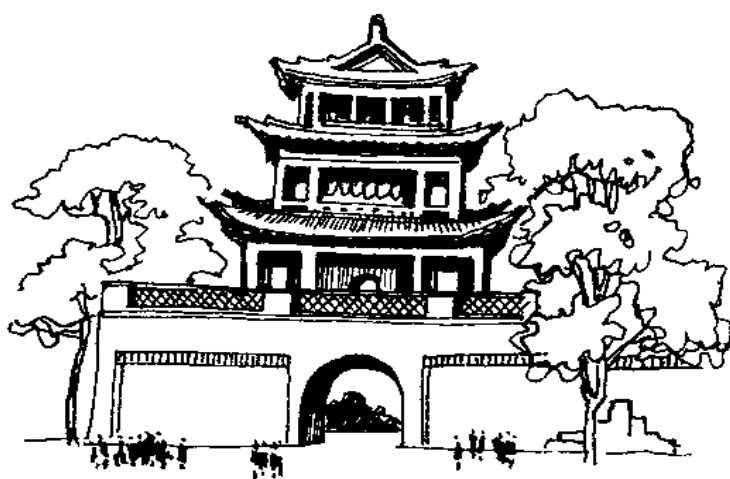
敦煌石窟

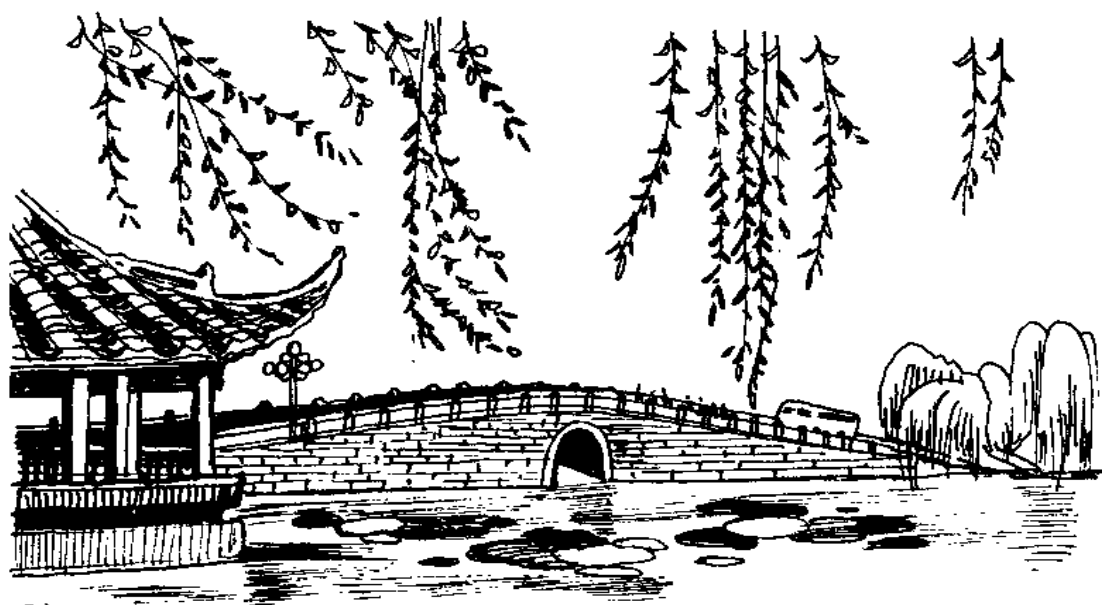
承德须弥福寿之庙

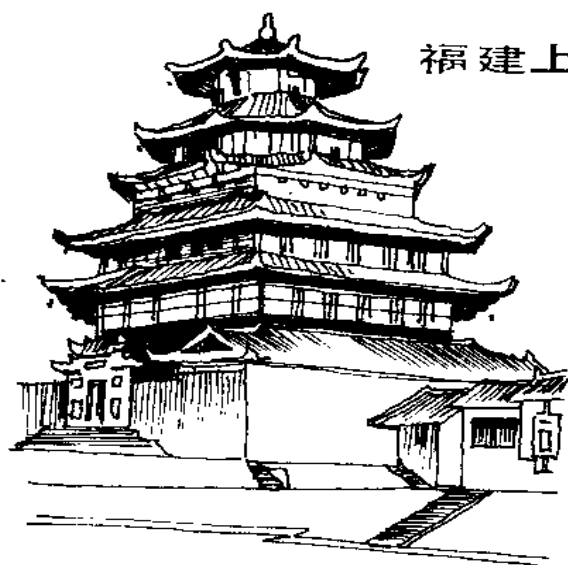
山东曲阜复圣朝

新疆伊犁惠远鼓楼

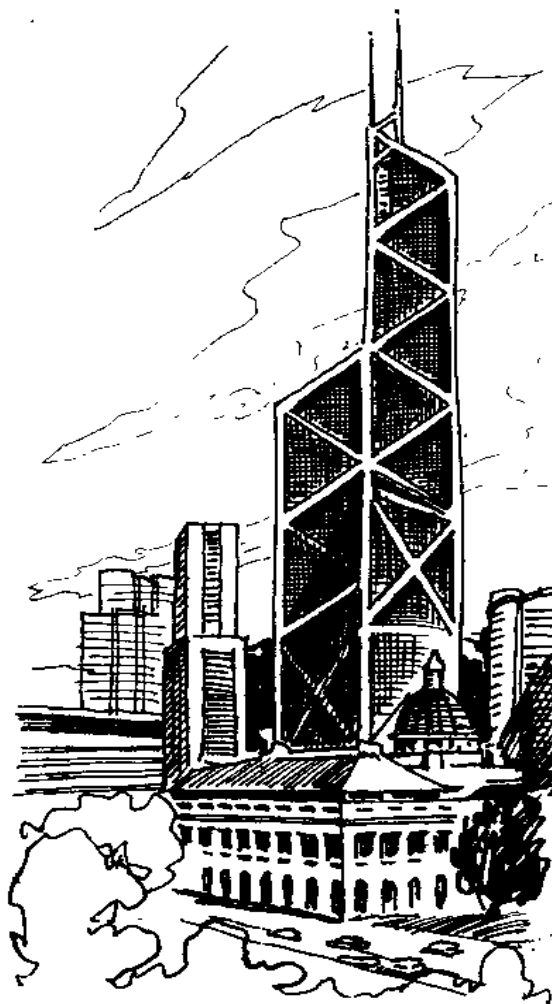
西湖断桥

福建上杭文昌阁

福州外贸中心

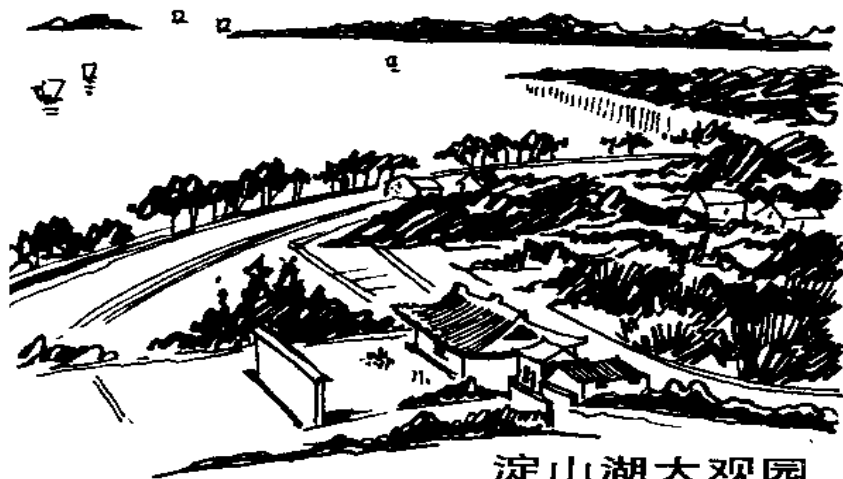
香港中国银行

山西镇国寺塑像

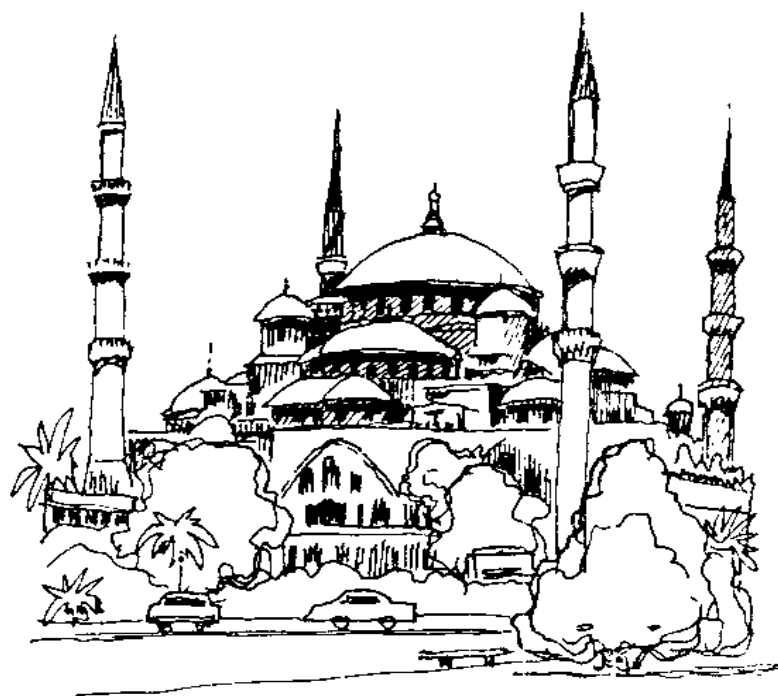
陕西临潼秦始皇陵

淀山湖大观园

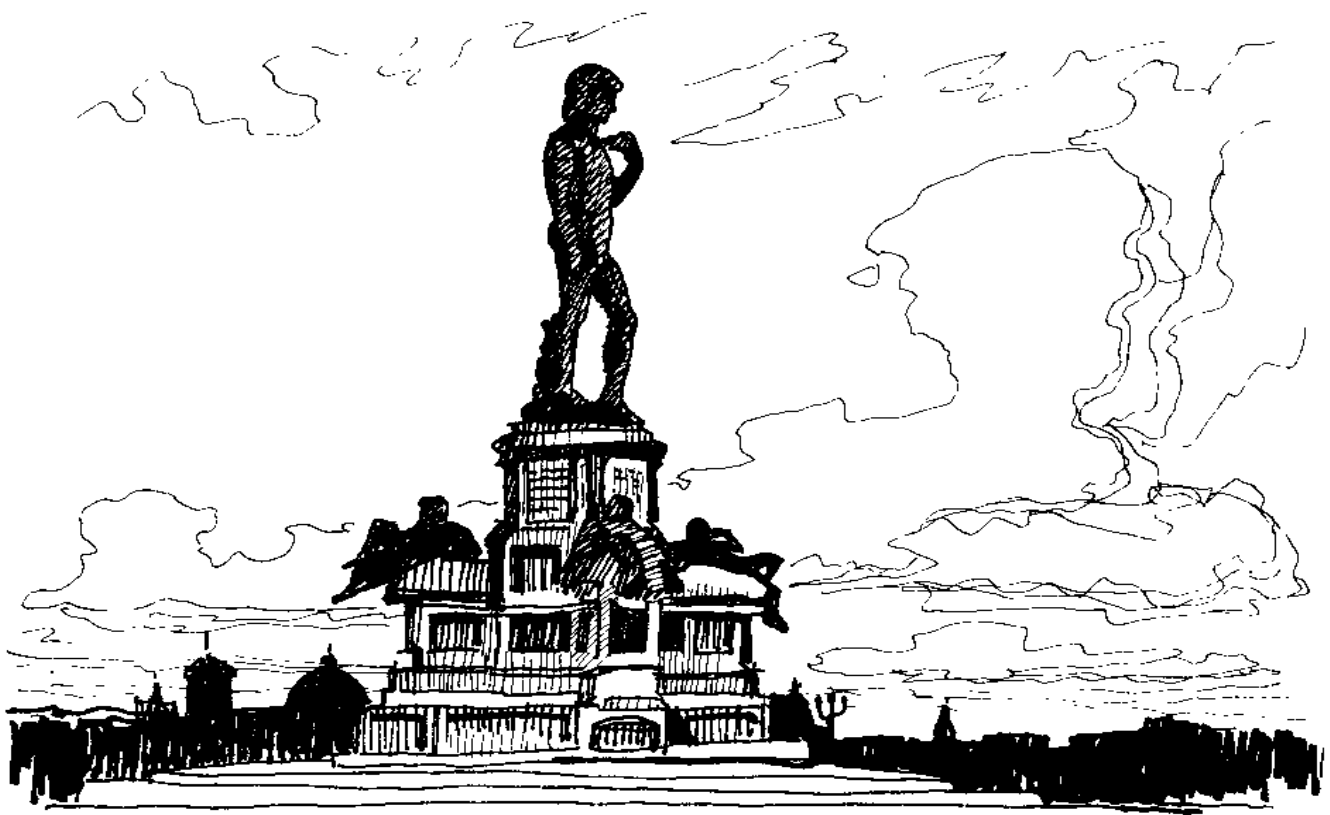

山西应县木塔

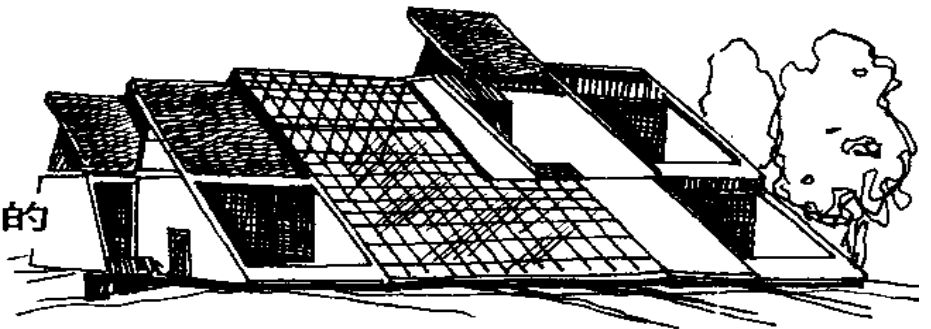

国外部分

ZHONGWAI JIANZHU GANG
BIHUA

意大利佛罗伦萨米开朗基罗广场

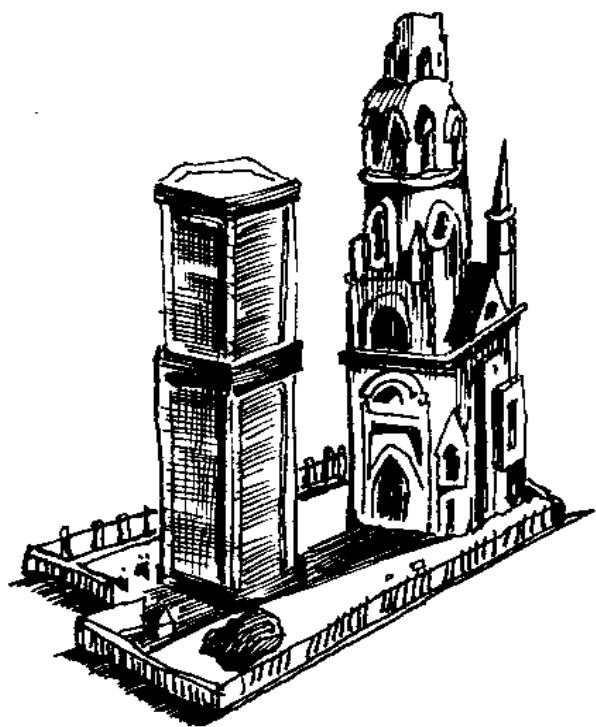

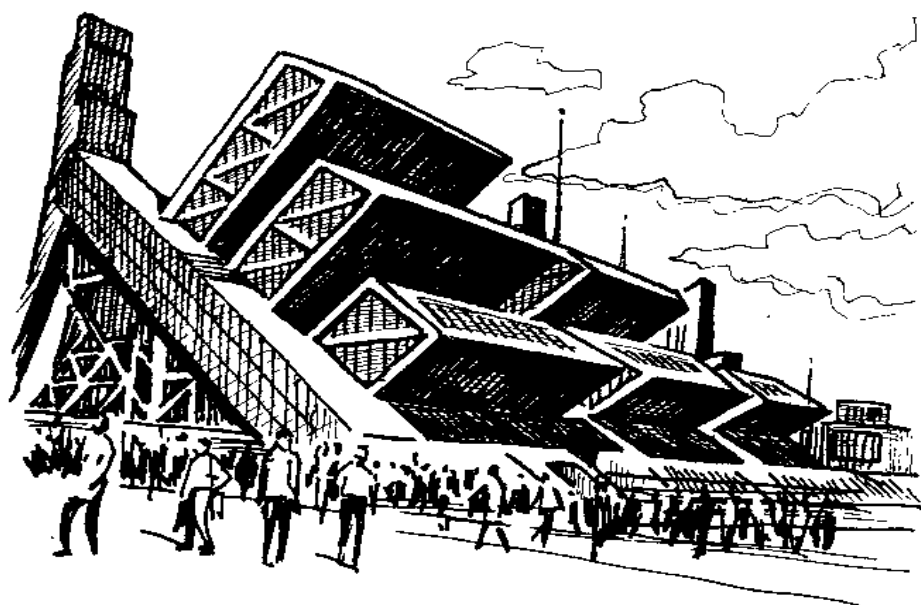
美国宾夕法尼亚州的
太阳能住宅

佛罗伦萨大公广场海神雕塑

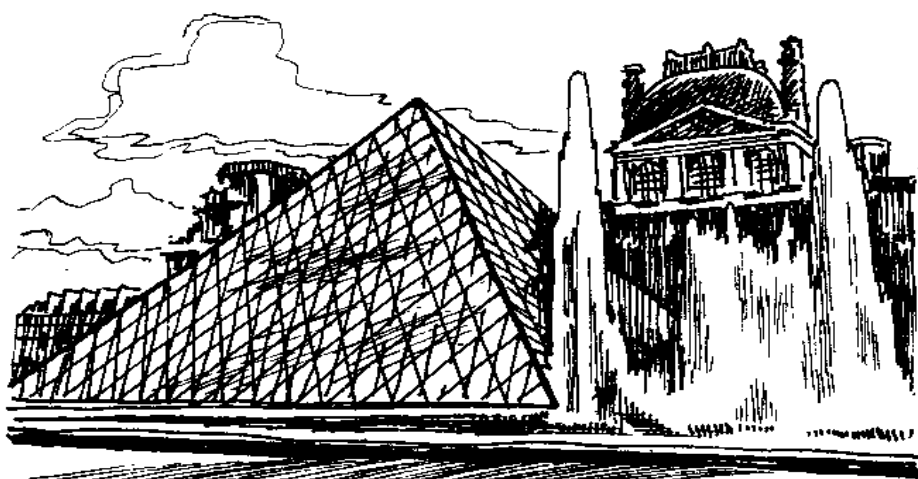

柏林街景

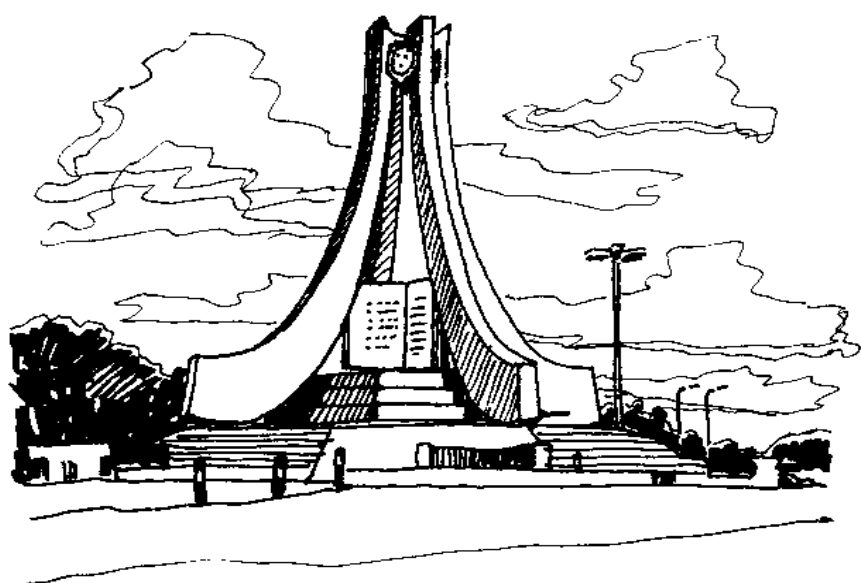
大阪博览会意大利馆

玻璃金字塔(卢浮宫的接待大厅)

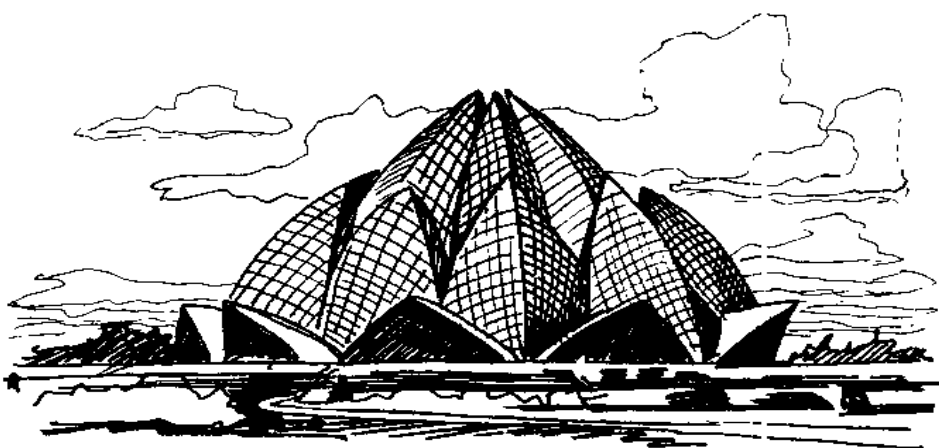
柏林汉萨塔式住宅

阿曼首都马斯喀特的古兰经雕塑

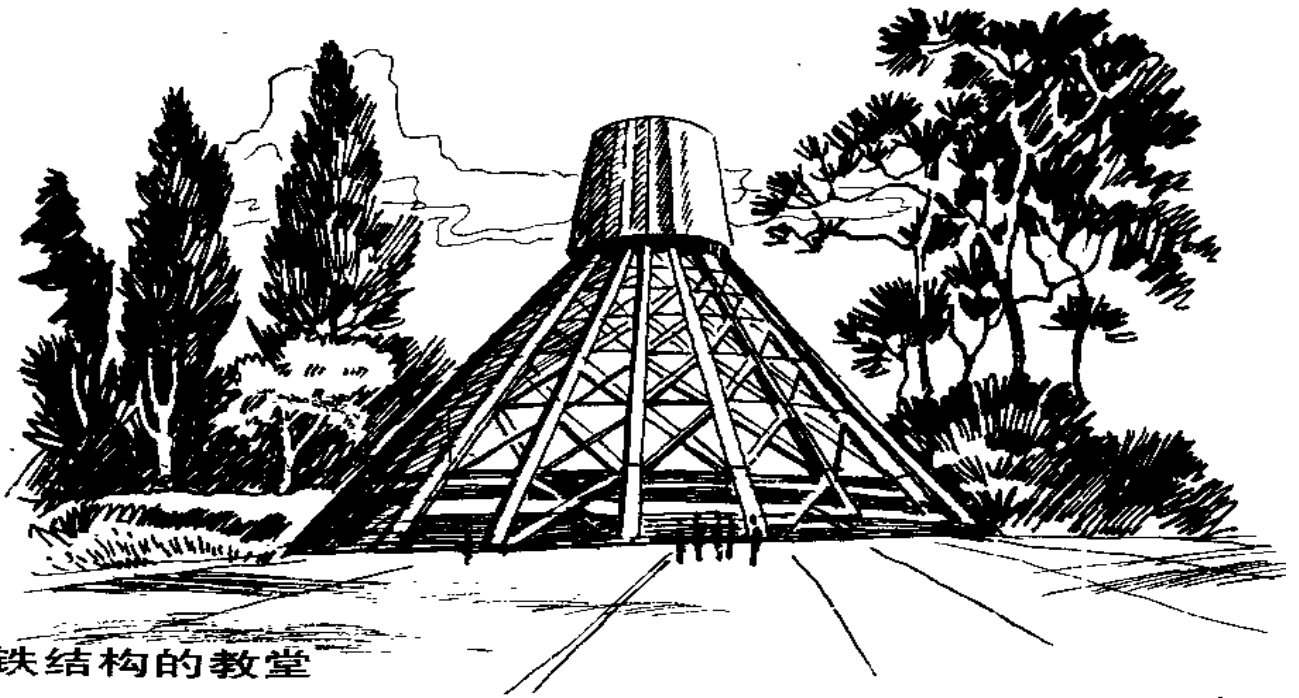
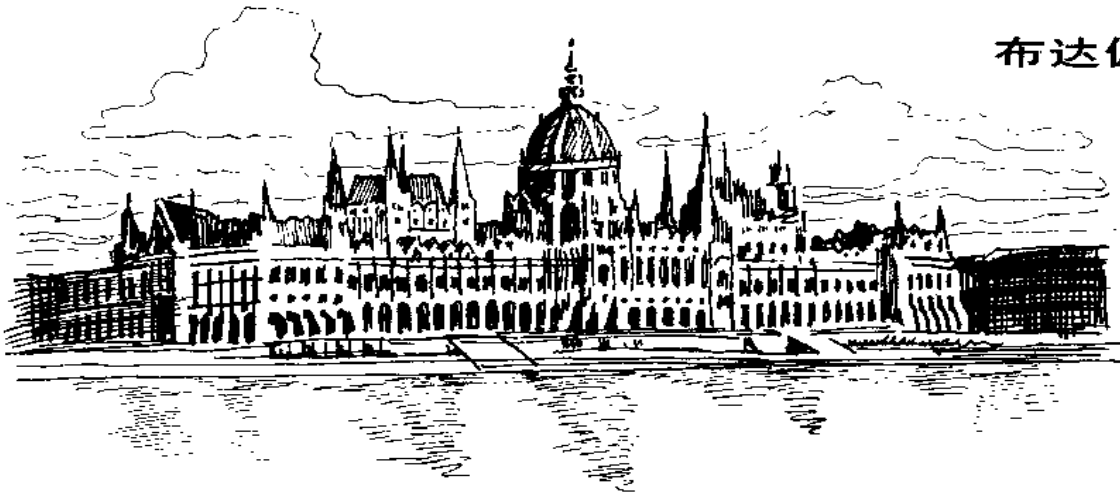

科威特大塔

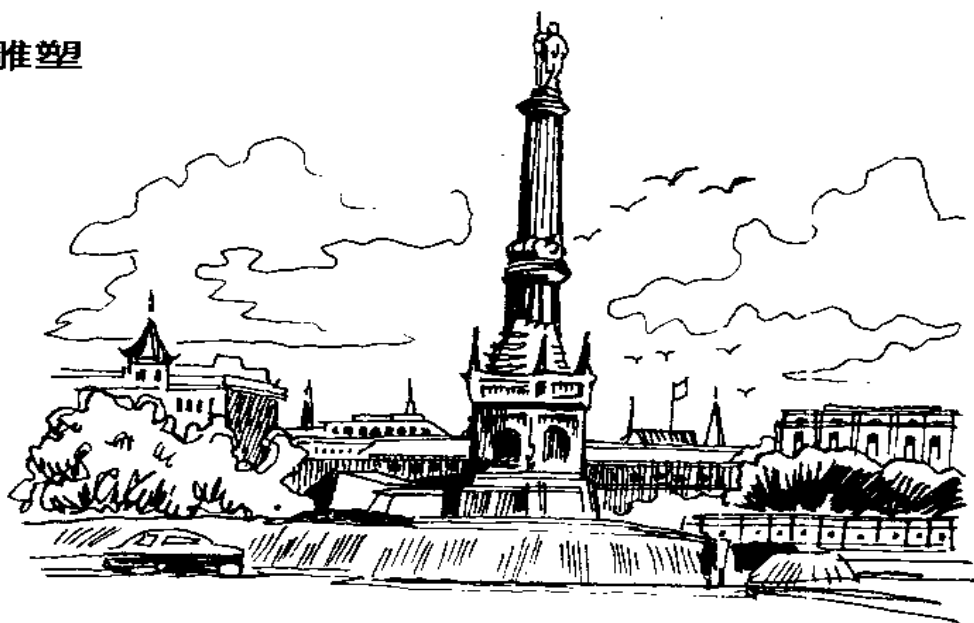
新德里巴哈伊教寺庙

布达佩斯国家大厦

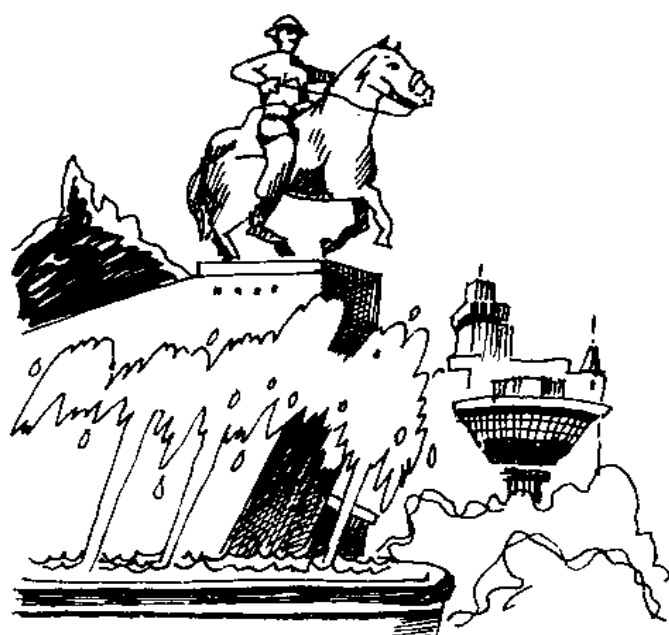

乌干达铁结构的教堂

西班牙马德里城市雕塑

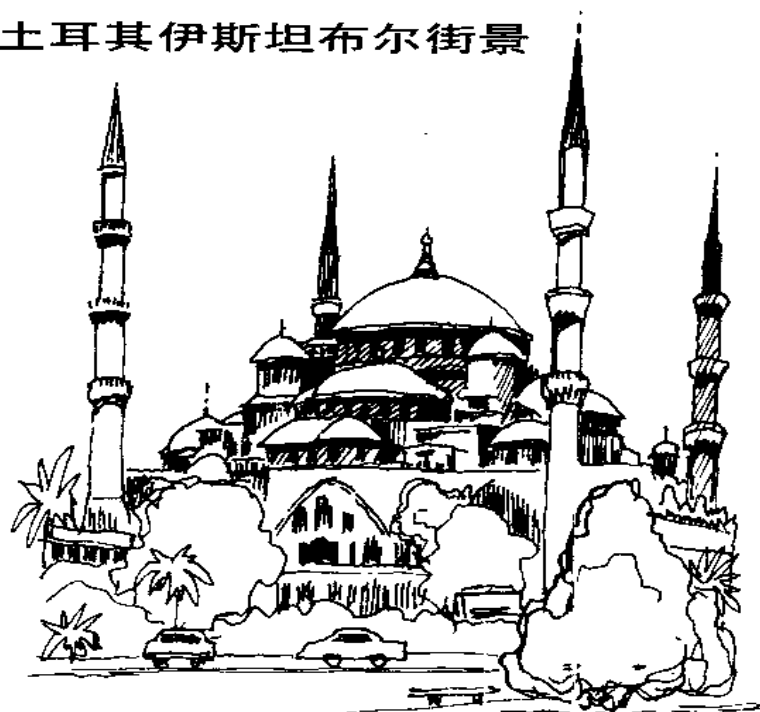

布拉格街景

墨西哥城街头雕塑

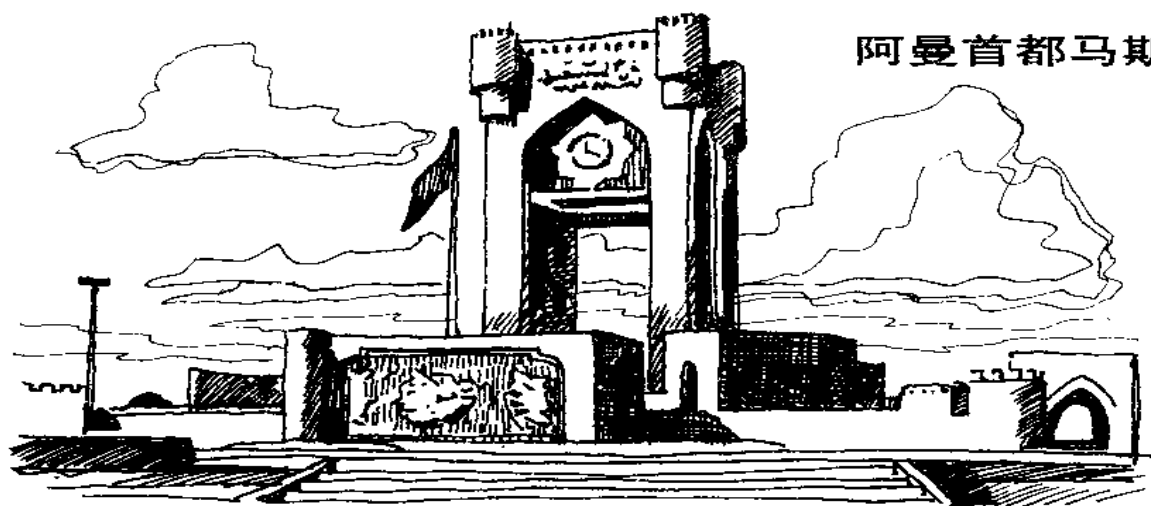
土耳其伊斯坦布尔街景

纽约摩天大楼

阿曼首都马斯喀特觉醒塔

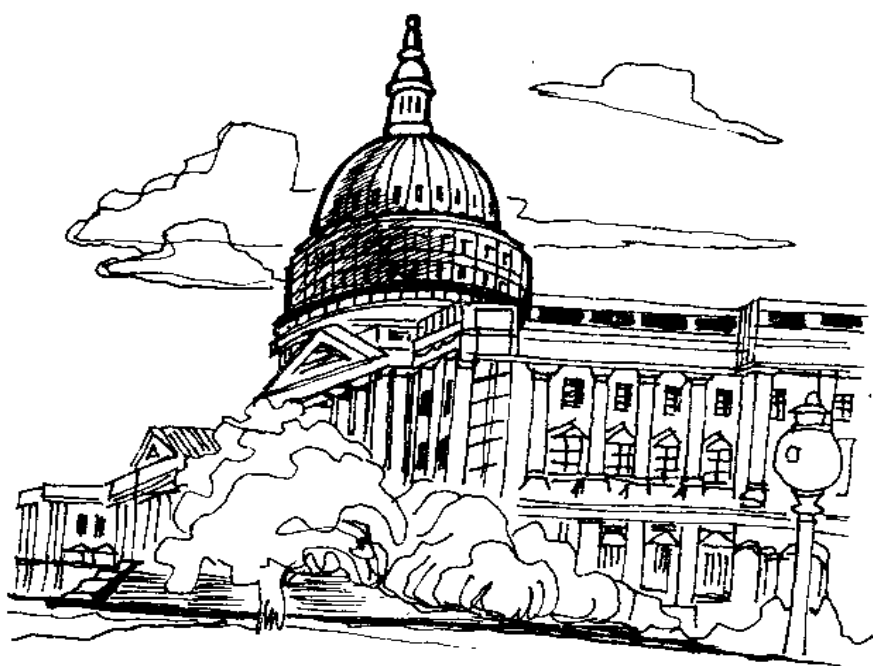

美国圣路易因拱门

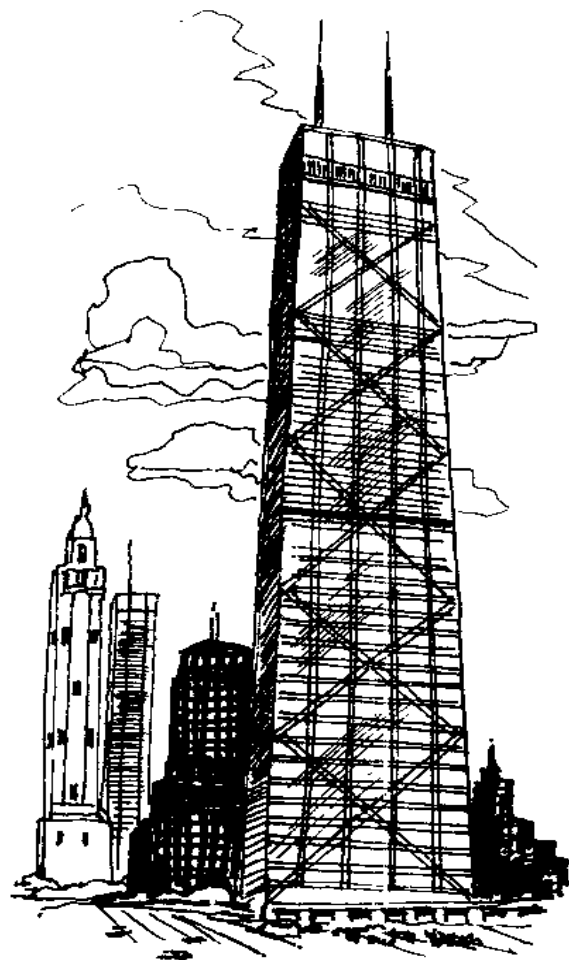

加拿大多伦多市政大厦

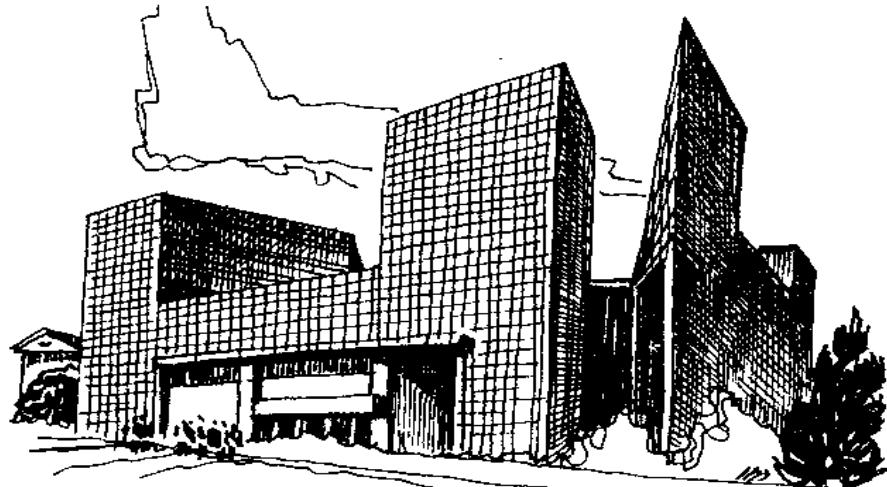

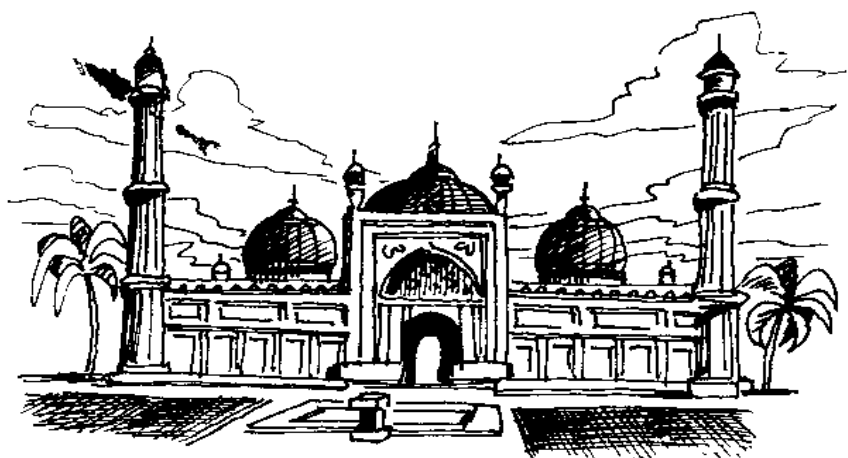
美国国会大厦(白宫)

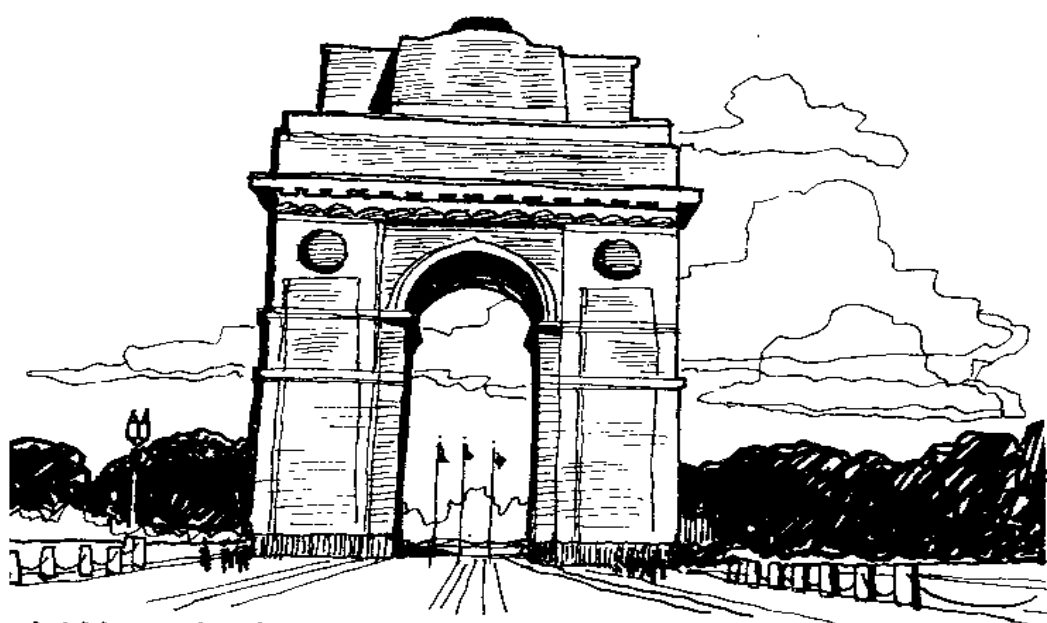
芝加哥约翰·汉考克中心

华盛顿美国国家美术馆东厅

中东清真寺

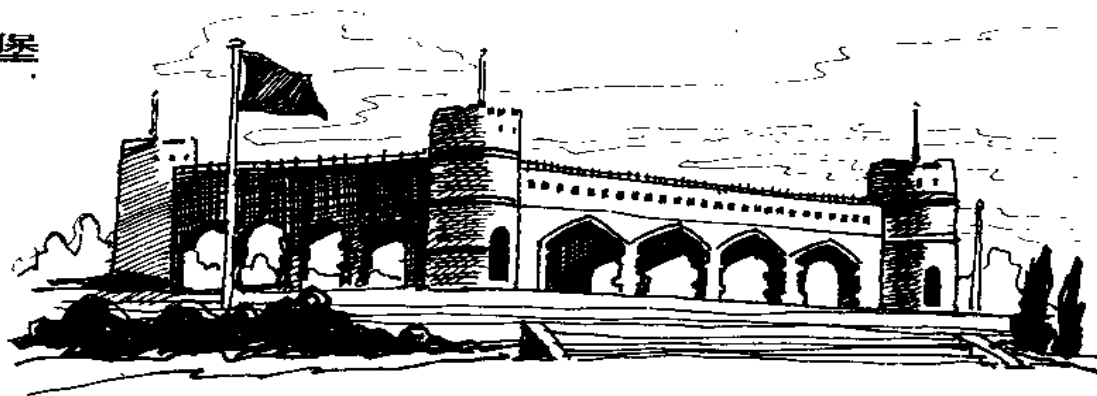

新德里印度门

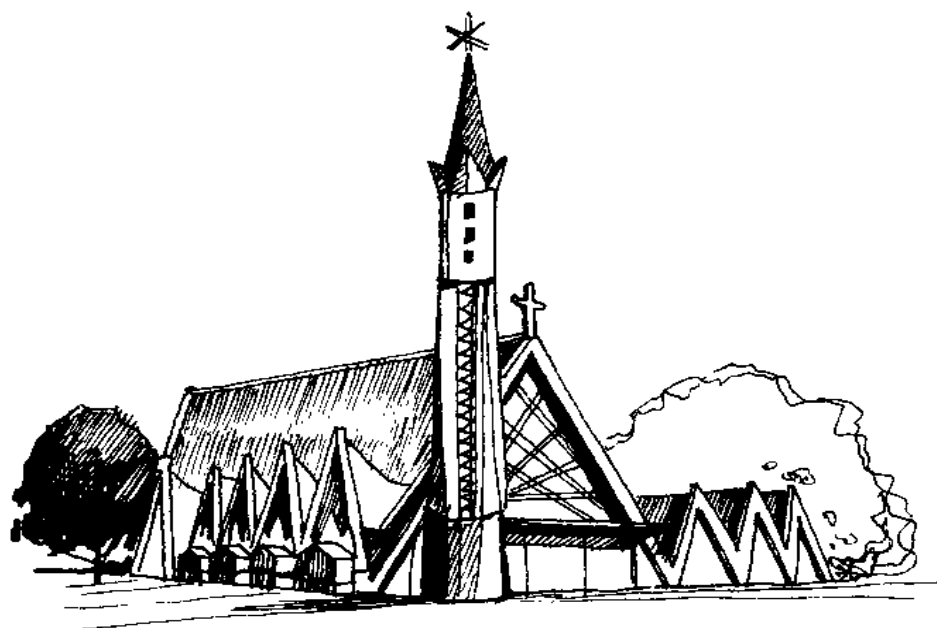

雅加达公园柱式雕塑

阿曼街头古堡

彼尔海恩·米拉古罗萨教堂

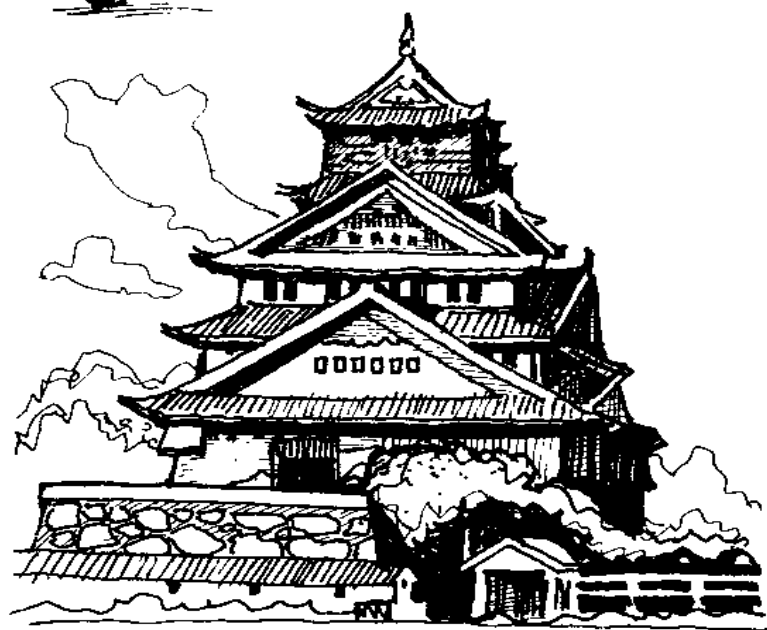
孟买干城章嘉公寓

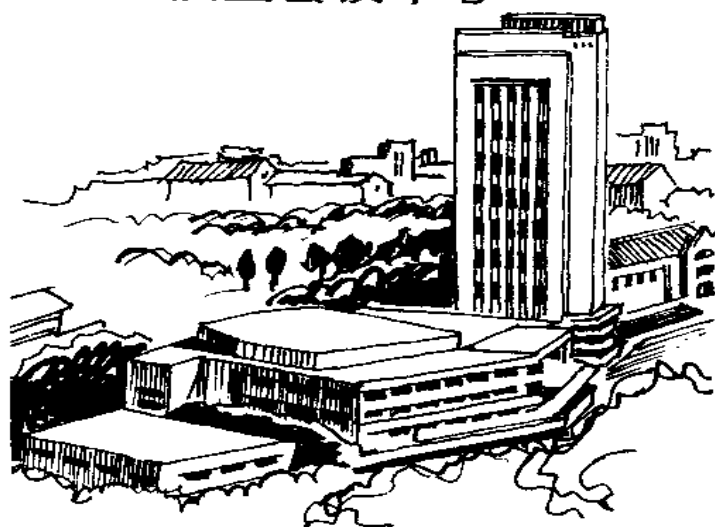

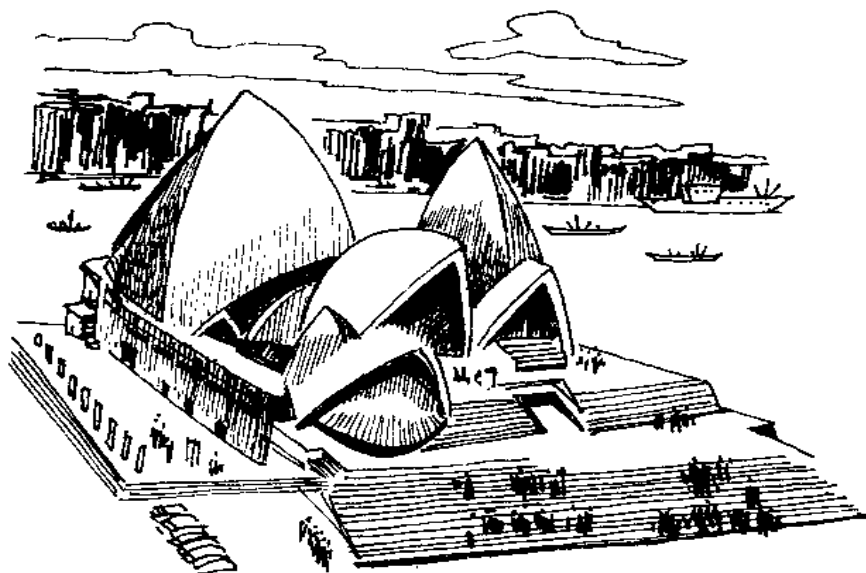
马来西亚的苏丹王宫

日本宫殿

德国汉堡会议中心

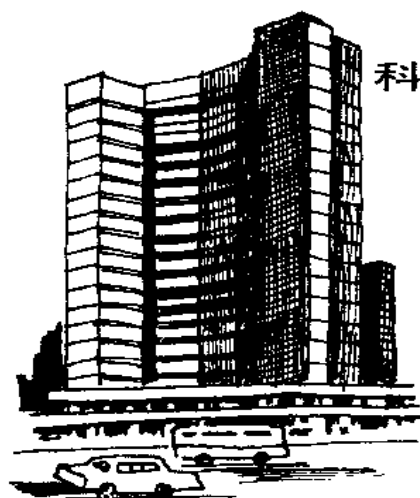

悉尼歌剧院

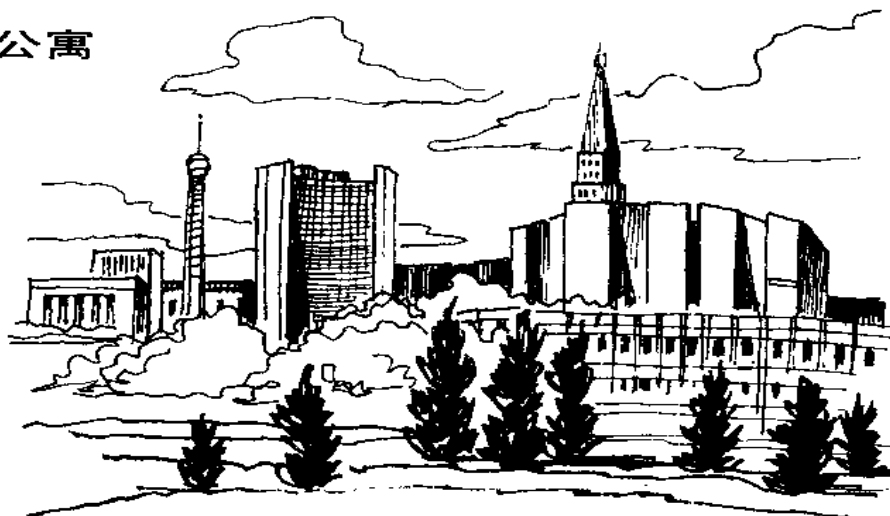

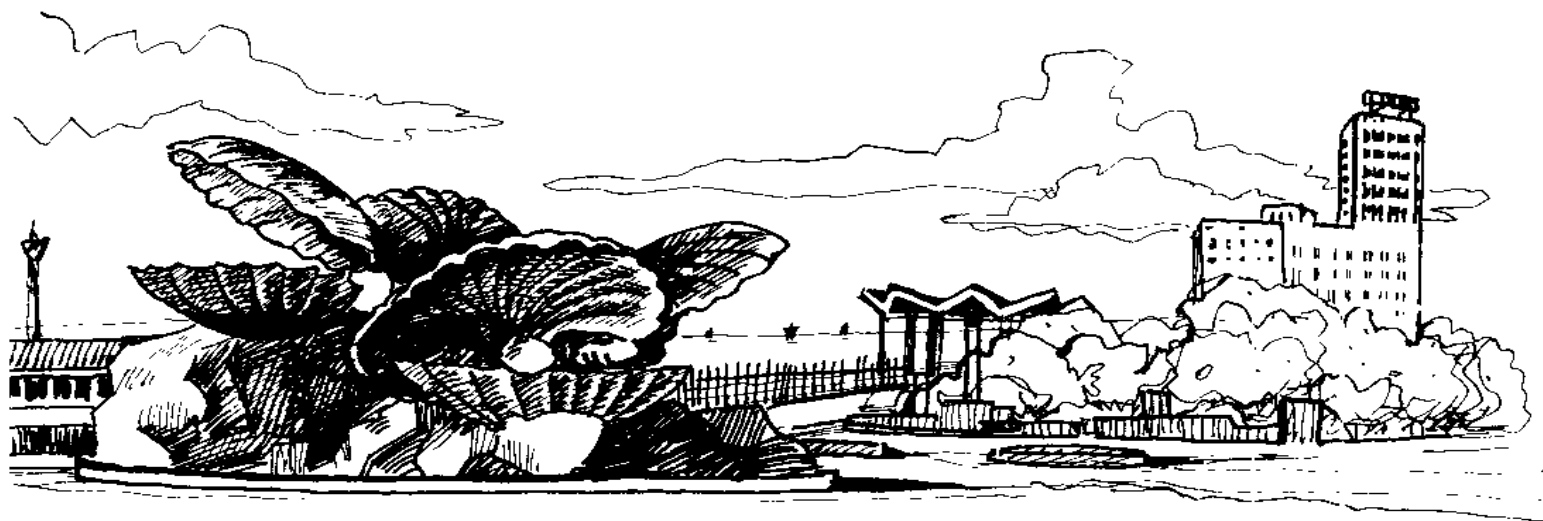
英国白金汉宫

芬兰赫尔辛基街景

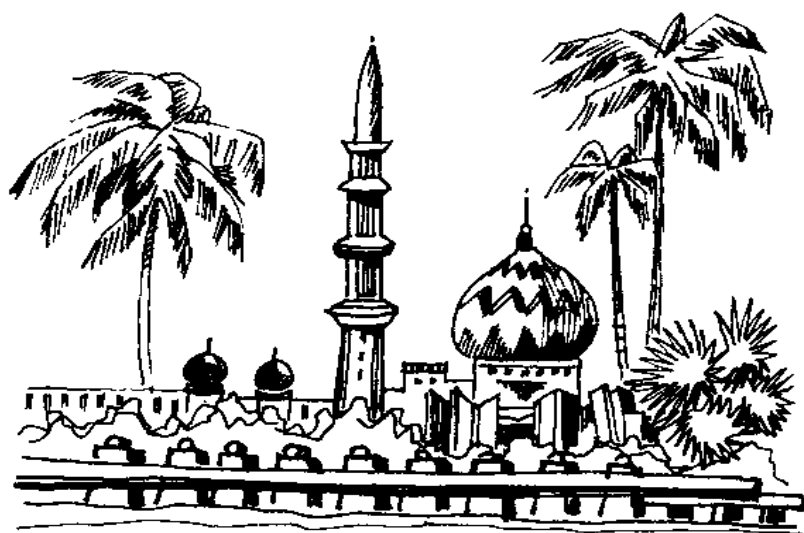

科隆高层公寓

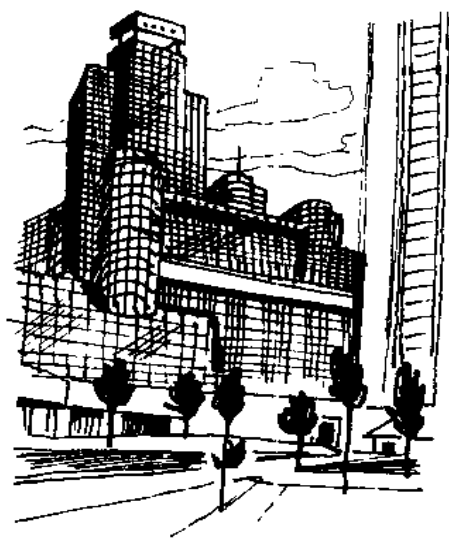

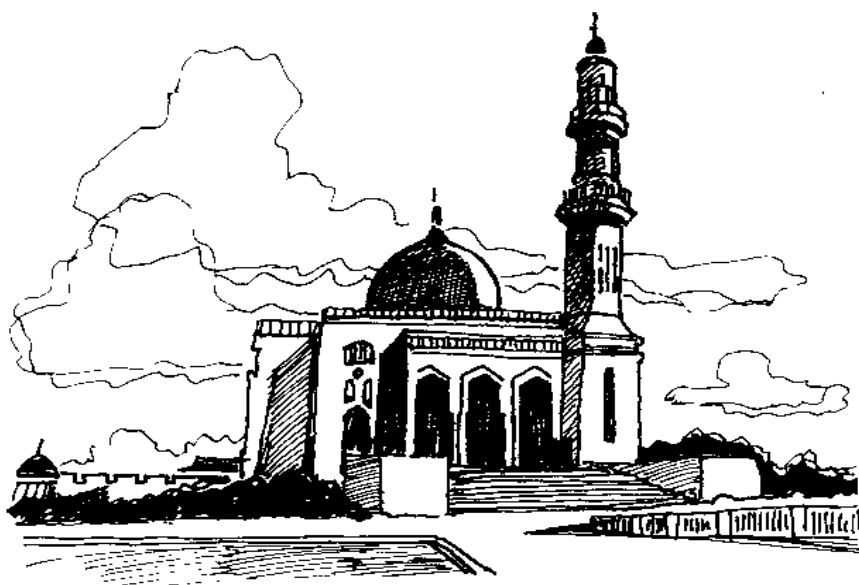
阿联酋海滨公园的珠海蚌雕塑

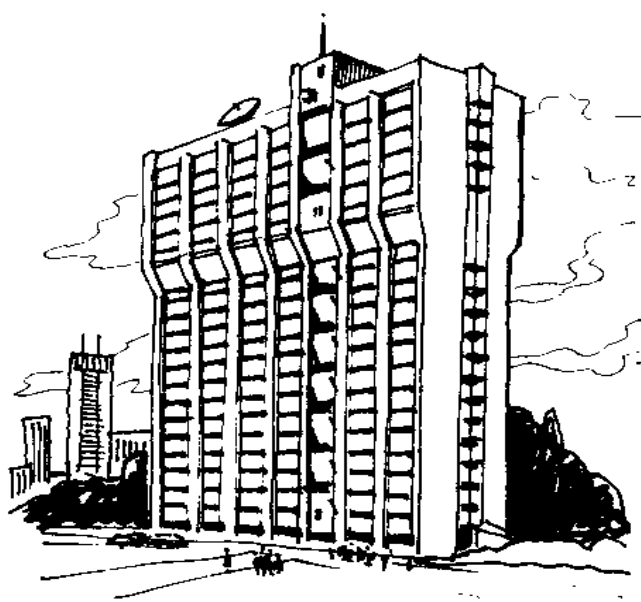
马来西亚沙巴州回教堂

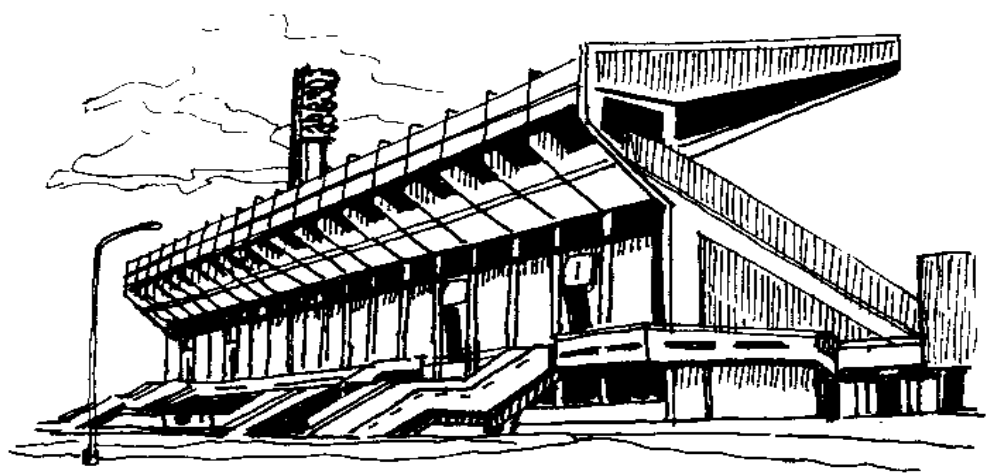
洛杉矶好运旅馆

马斯喀特清真寺

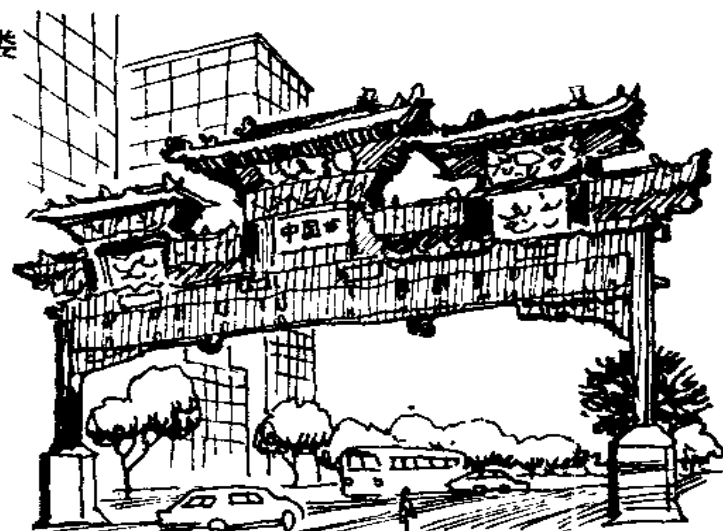

美国印地安纳波利斯住宅

毛里塔尼亚体育场

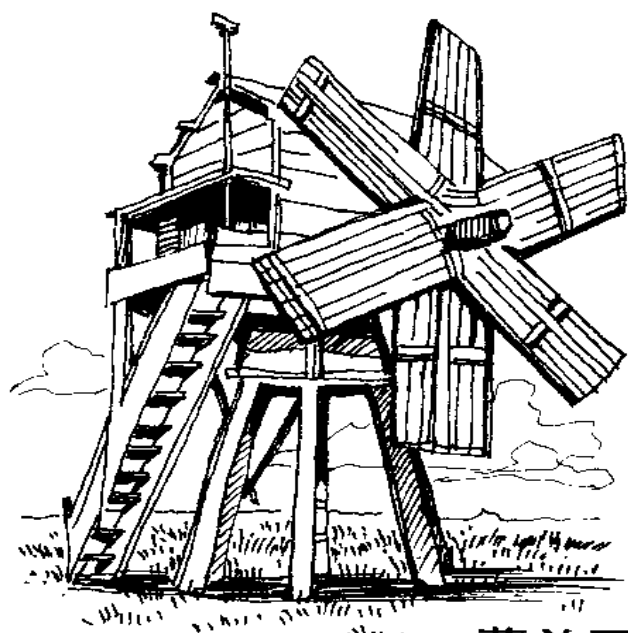
华盛顿中国城友谊牌楼

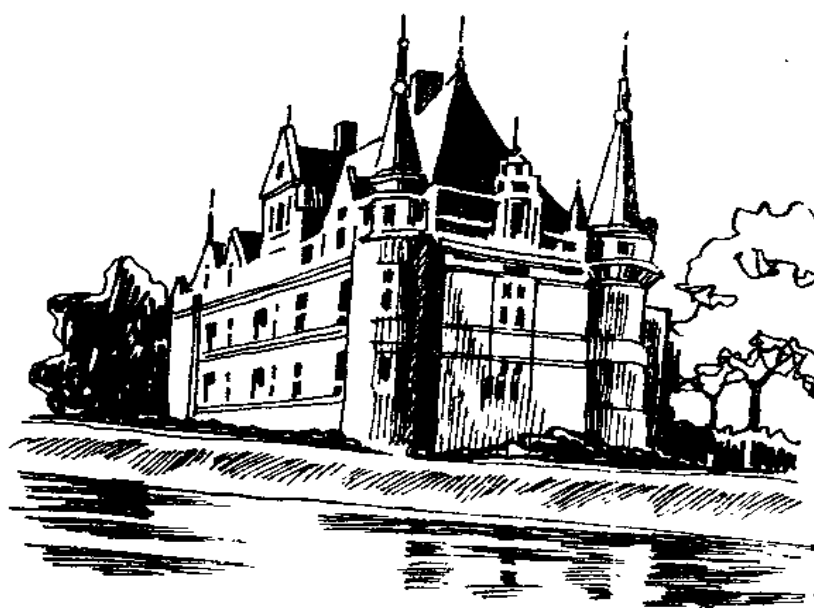
瑞士泊尔尼街景

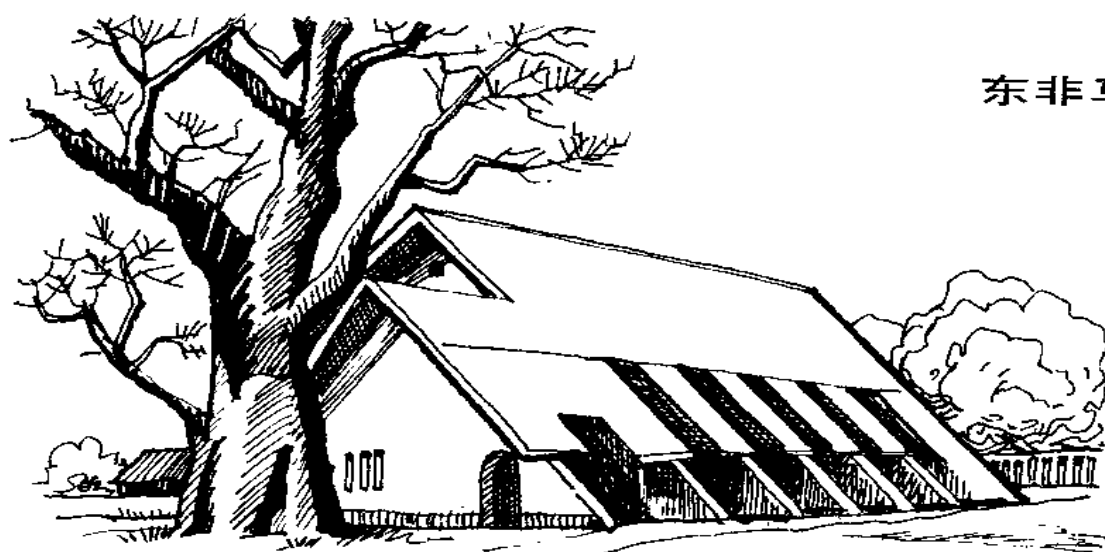
厄瓜多尔基多赤道碑

荷兰风车

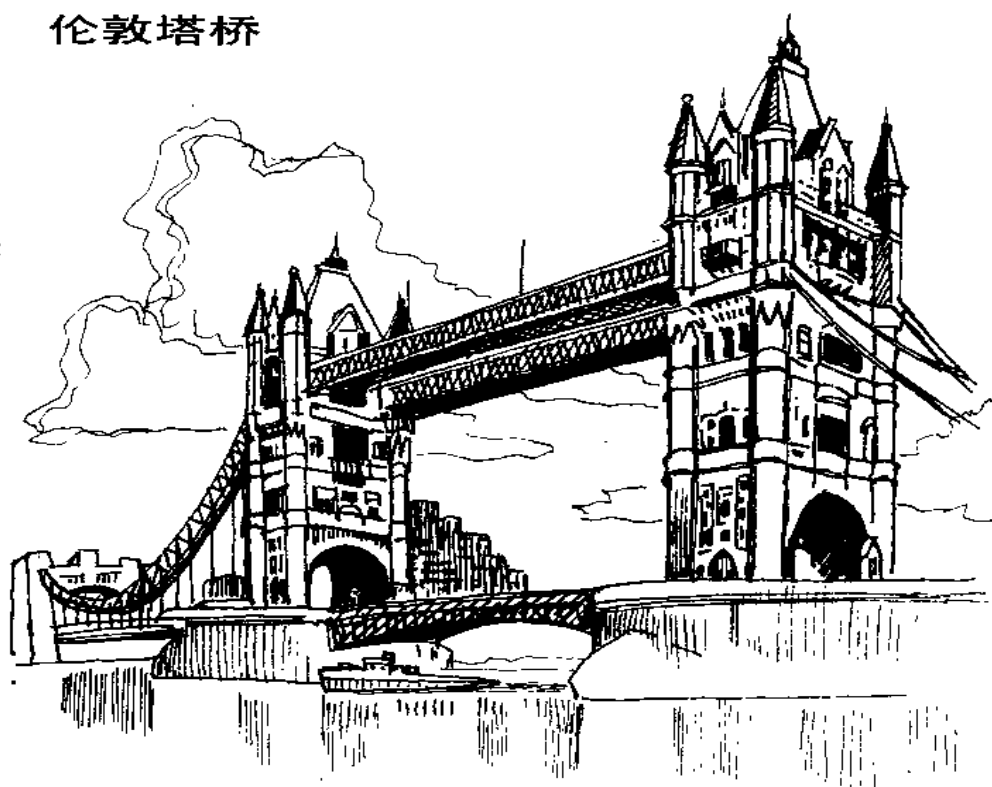

法国阿兹·列杜府邸

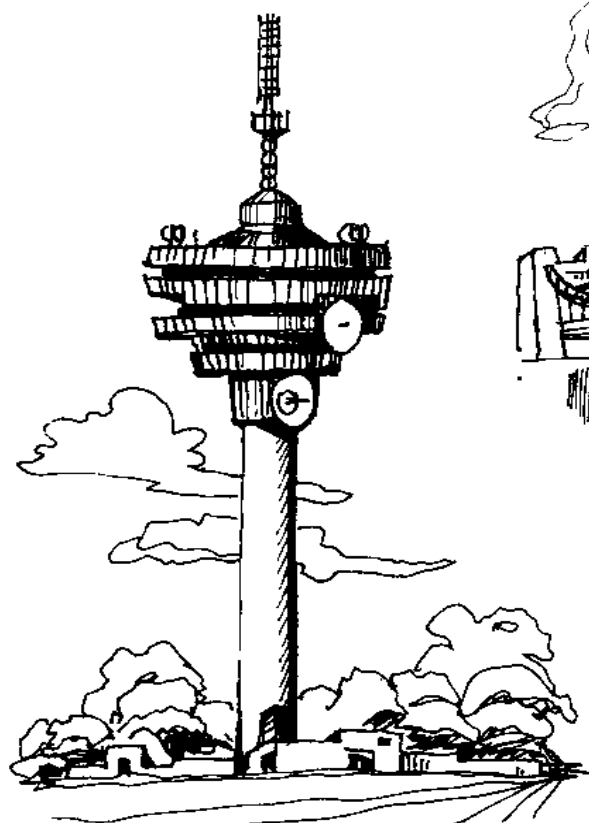

东非马拉维湖滩别墅

伦敦塔桥

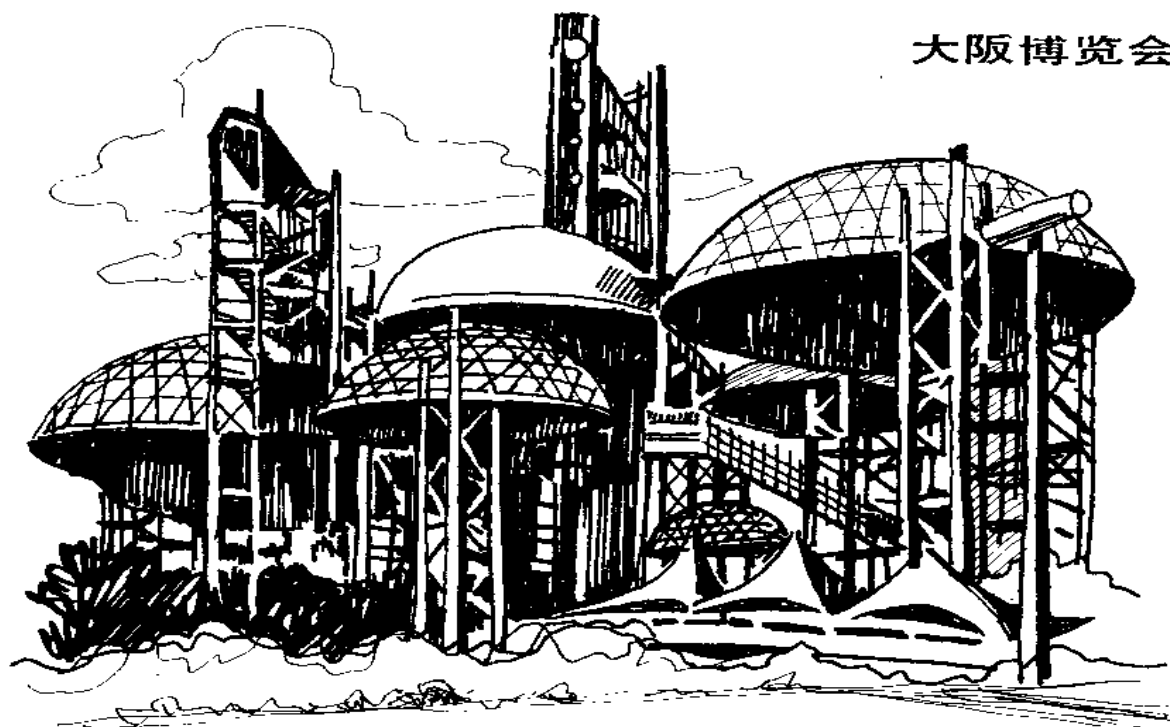

巴黎罗曼维尔转播塔

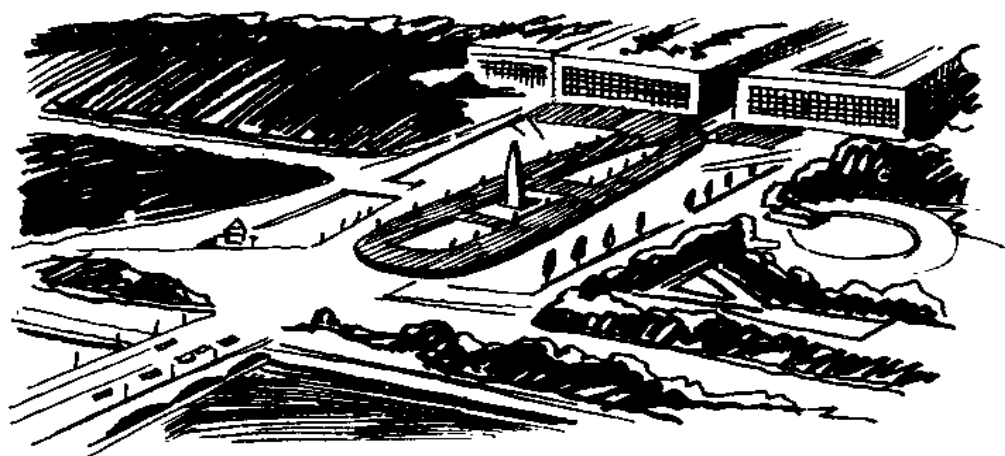

日本福冈县乡村俱乐部

大阪博览会住友童话馆

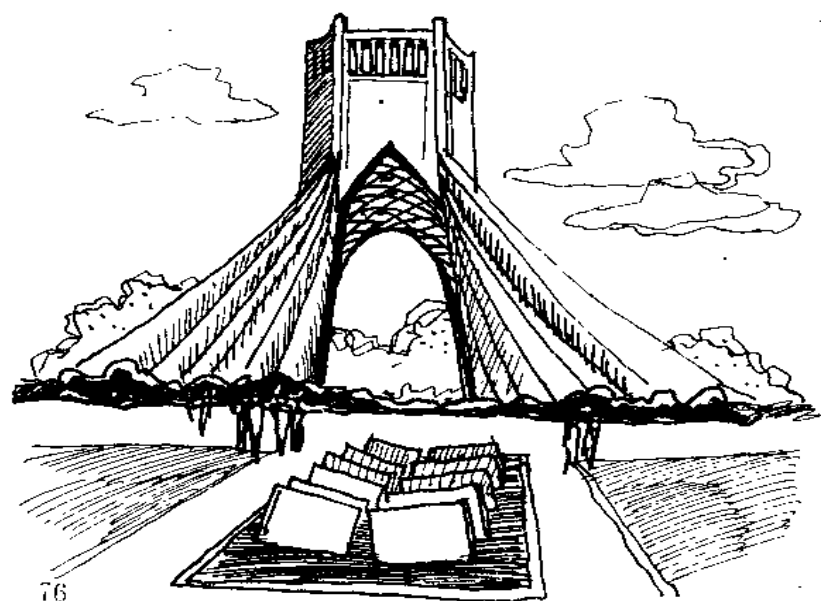
巴黎协和广场

莫斯科大学

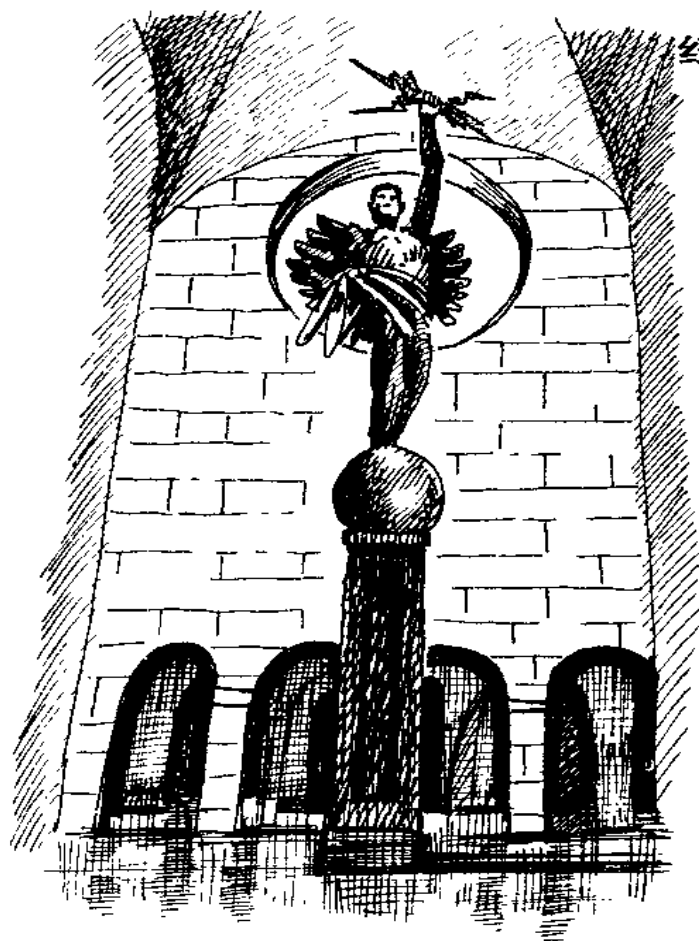

苏联伊凡大帝钟楼

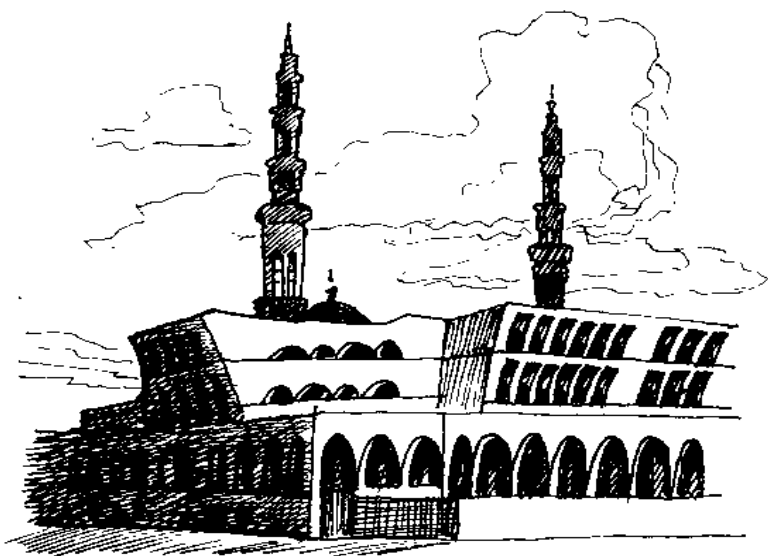

伊朗德黑兰街景

纽约美国电话电报公司总部门大厅

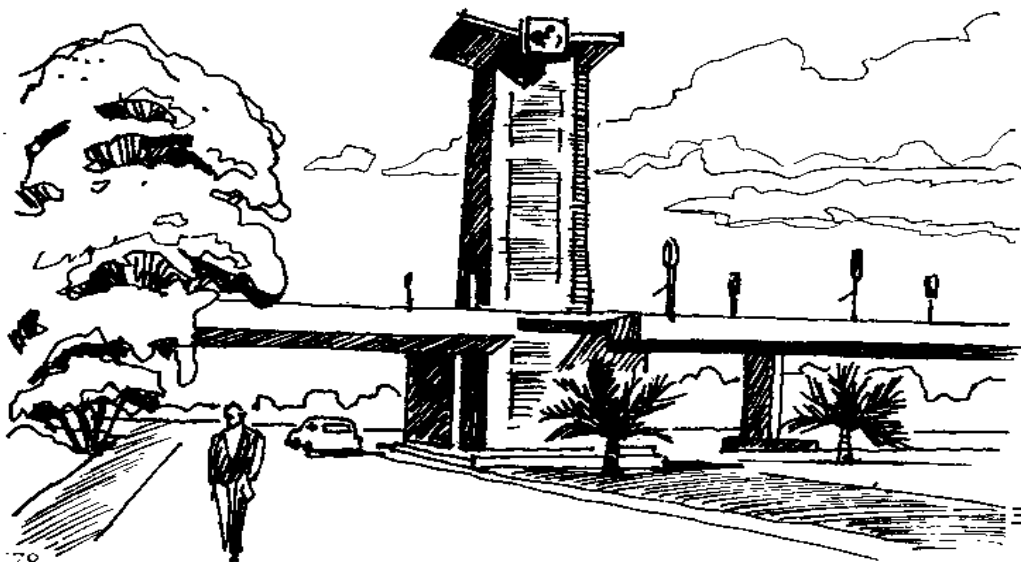
梵蒂冈圣彼得广场

阿联酋沙迦清真寺

日本法隆寺

非洲马拉维独立拱门

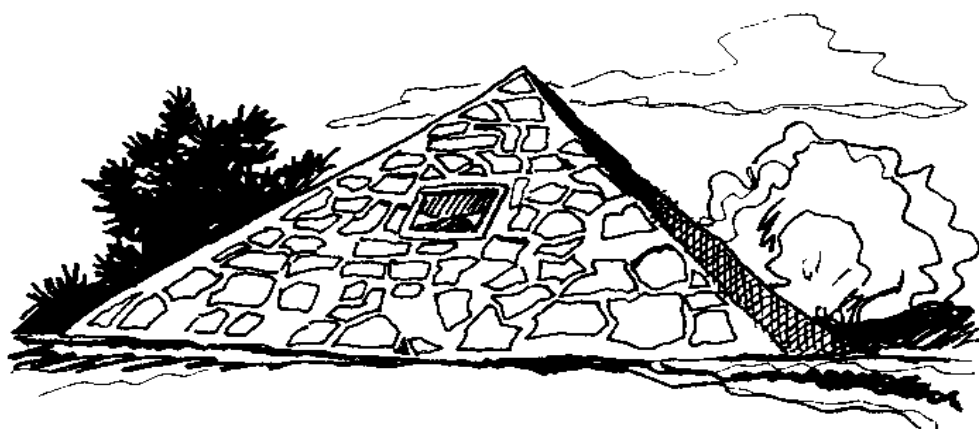

阿蒙神庙塑像

马来西亚槟榔岛

尼罗河河源纪念碑

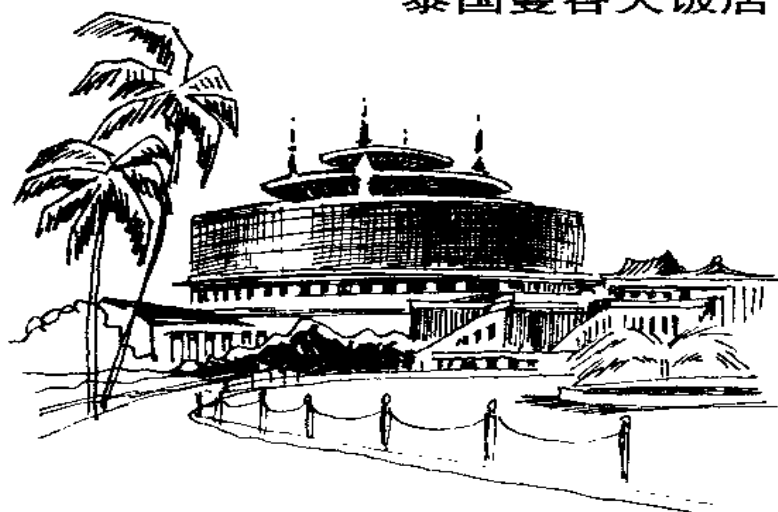
阿蒙神庙

伦敦钟楼

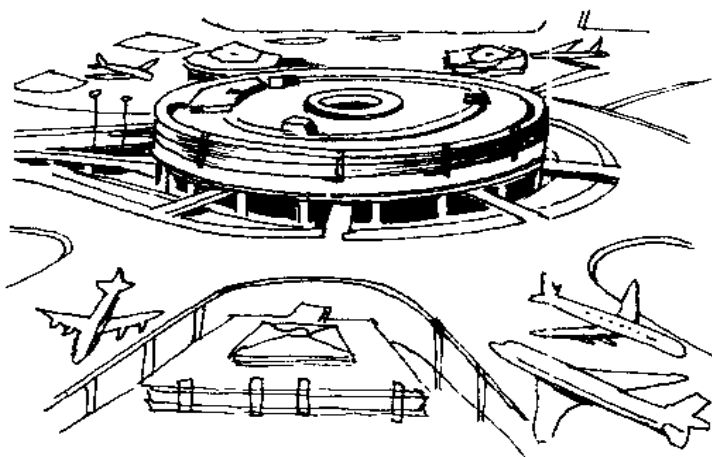

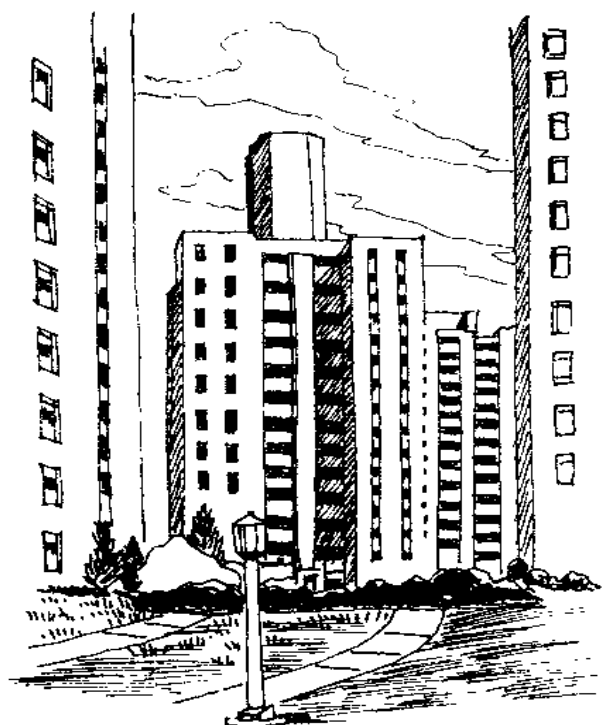
泰国曼谷大饭店

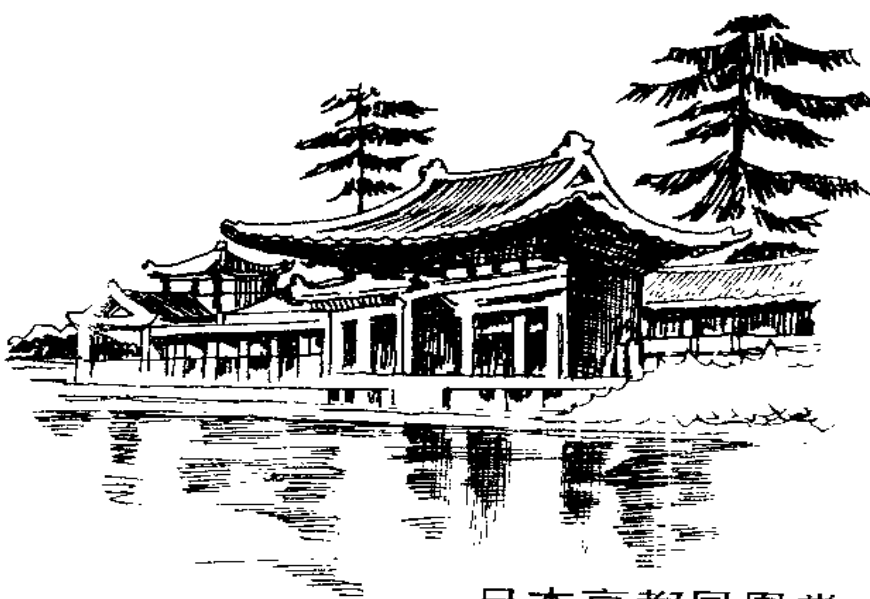
阿维尼翁修道院

巴黎戴高乐机场

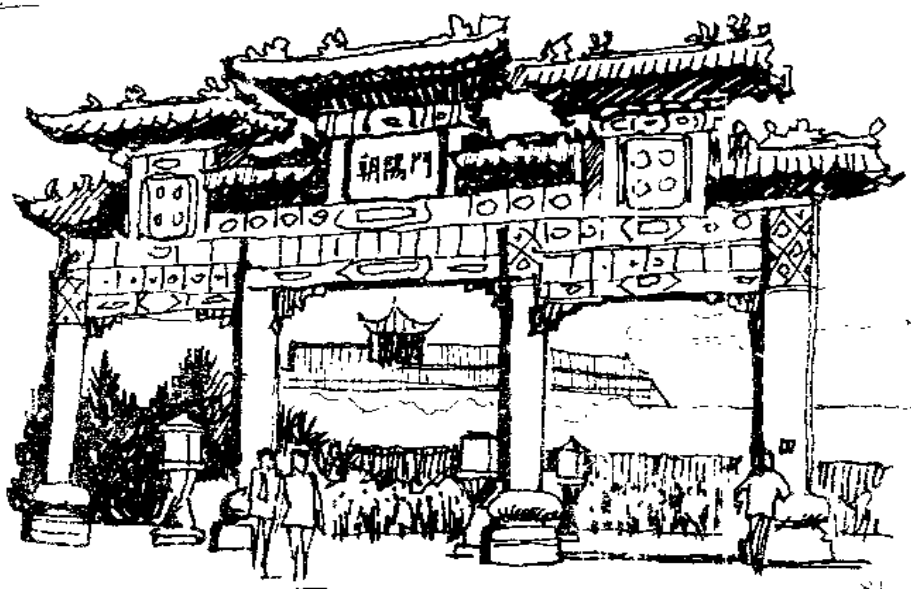

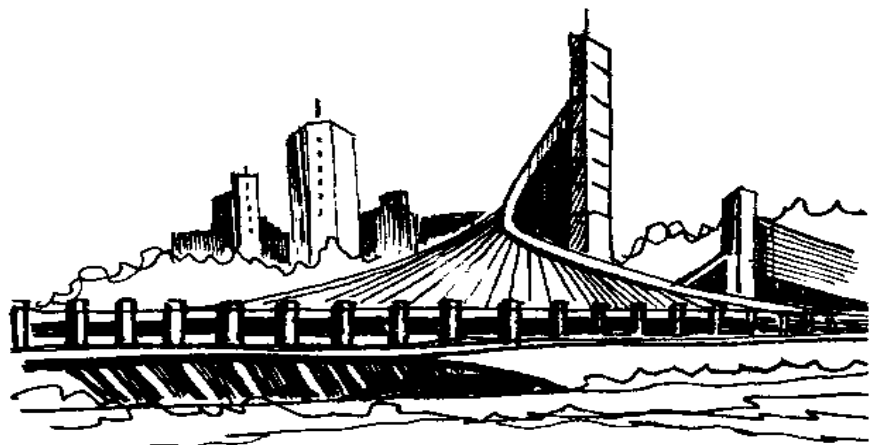
纽约福哈姆山公寓

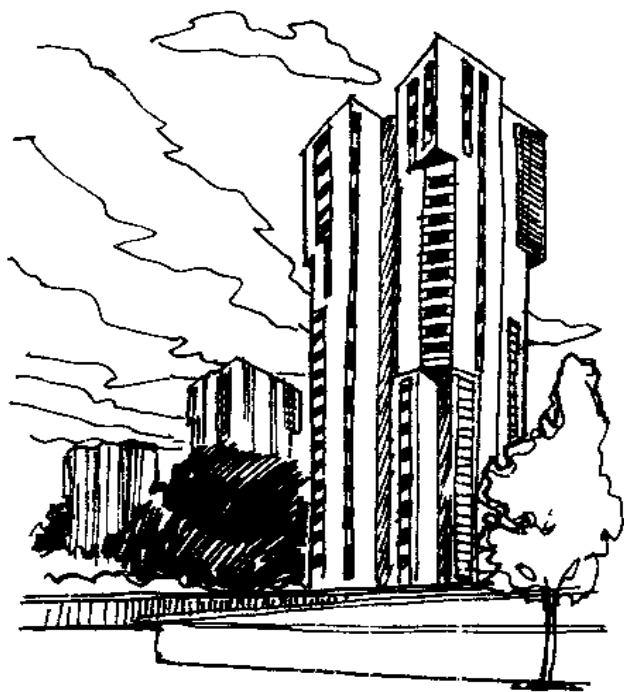
日本京都凤凰堂

美国奥兰多
迪斯尼世界中国馆

日本东京代代木体育中心

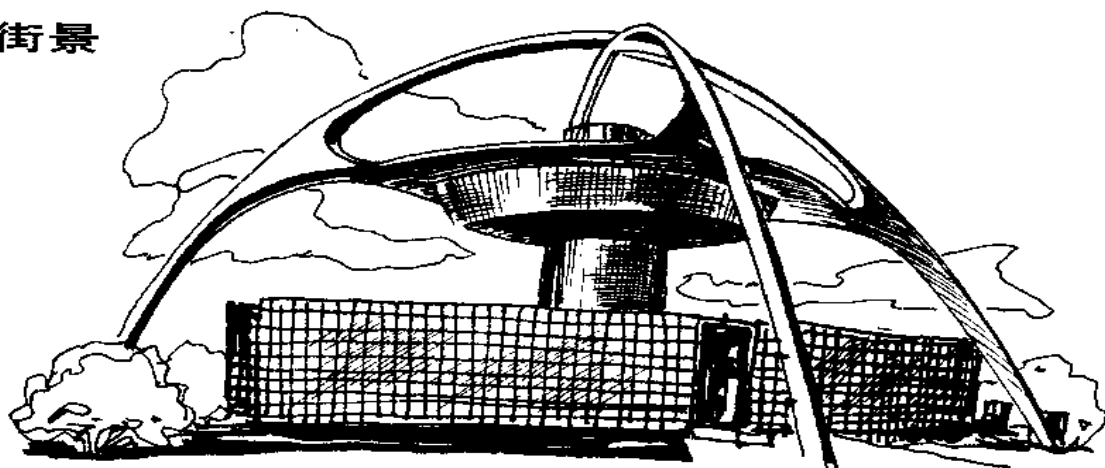

纽约水滨公寓

旧金山美术馆

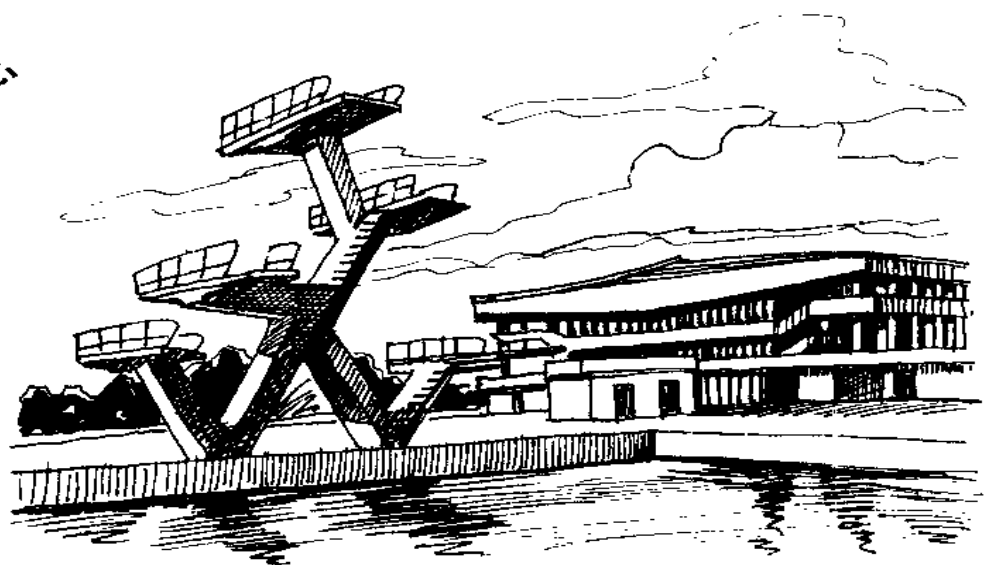
芝加哥街景

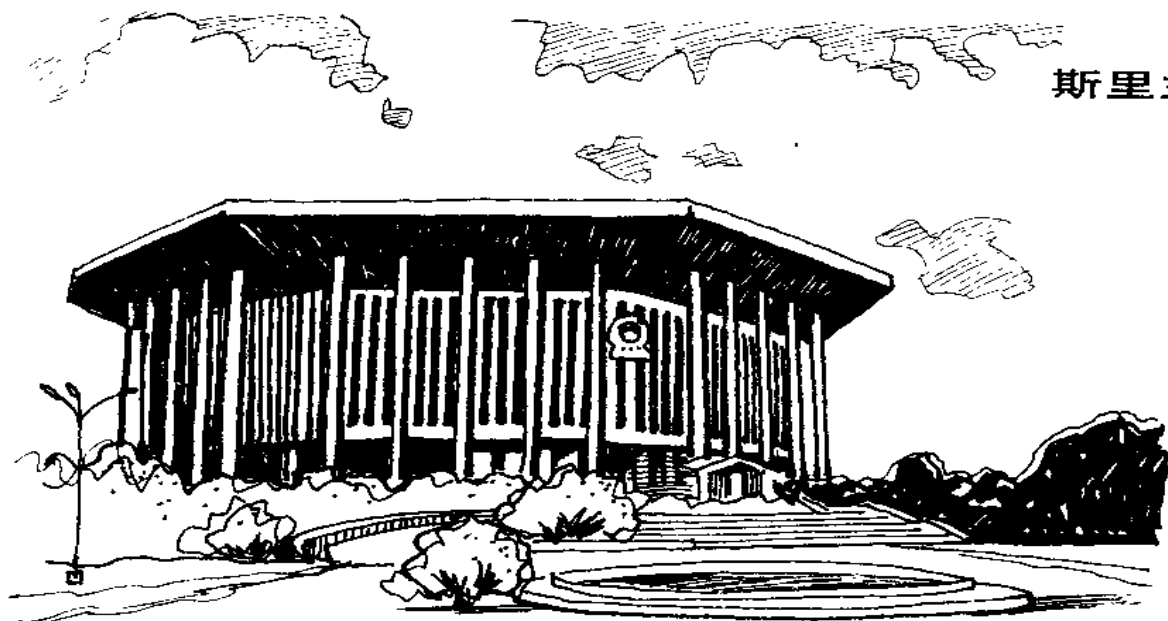
埃及狮身人面像

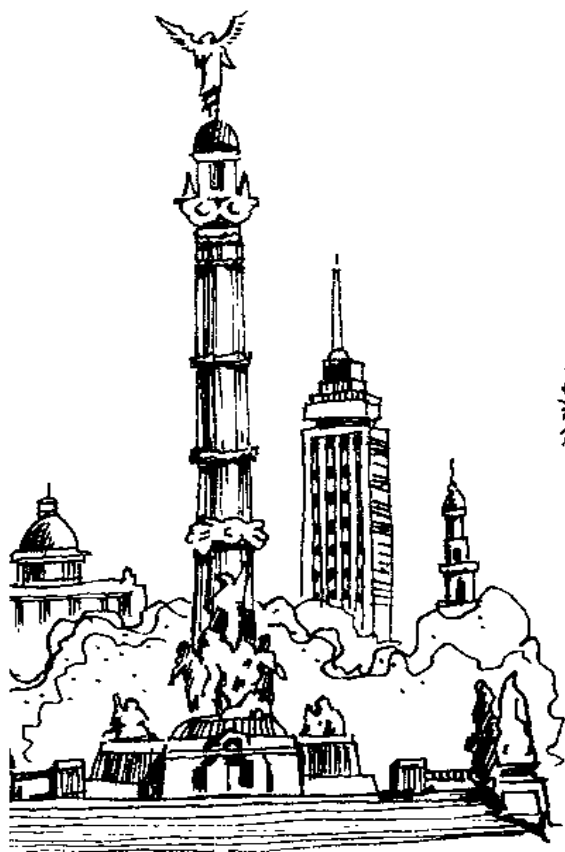

贝宁体育中心

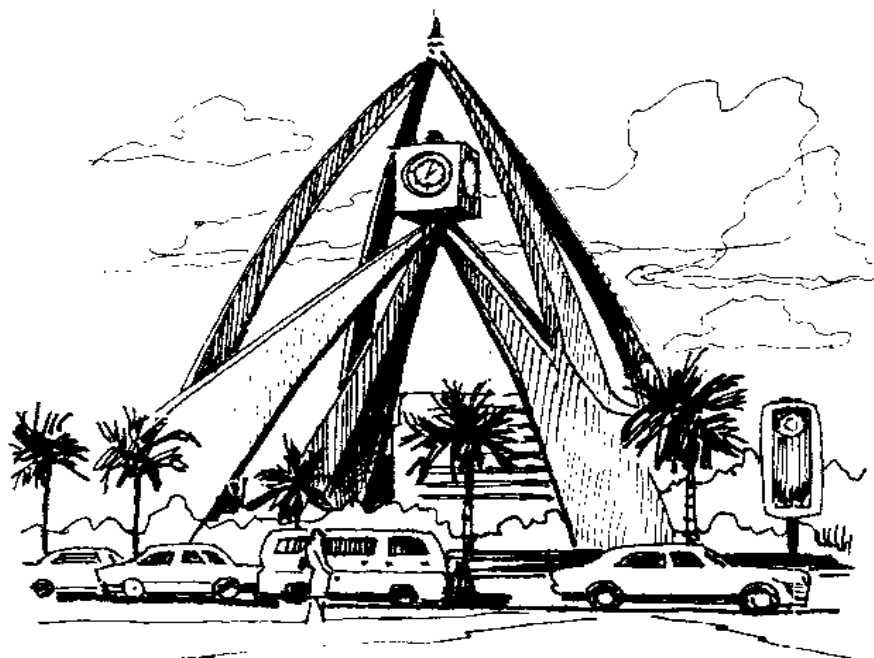

斯里兰卡国会大厦

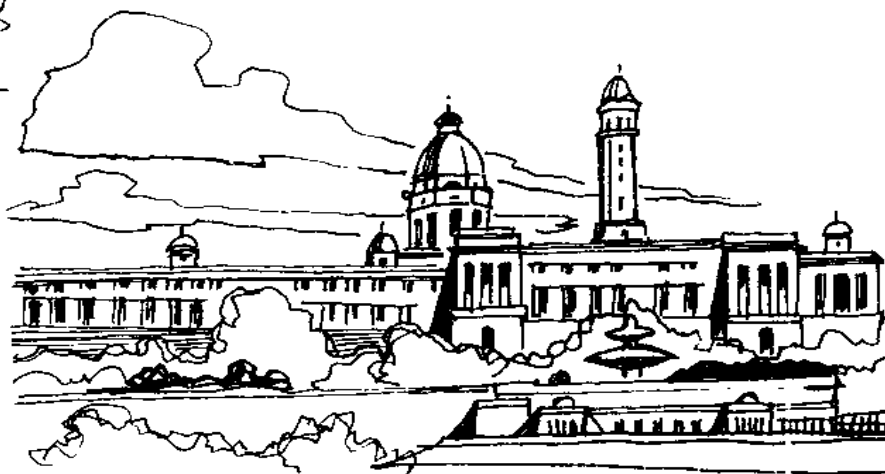

墨西哥城

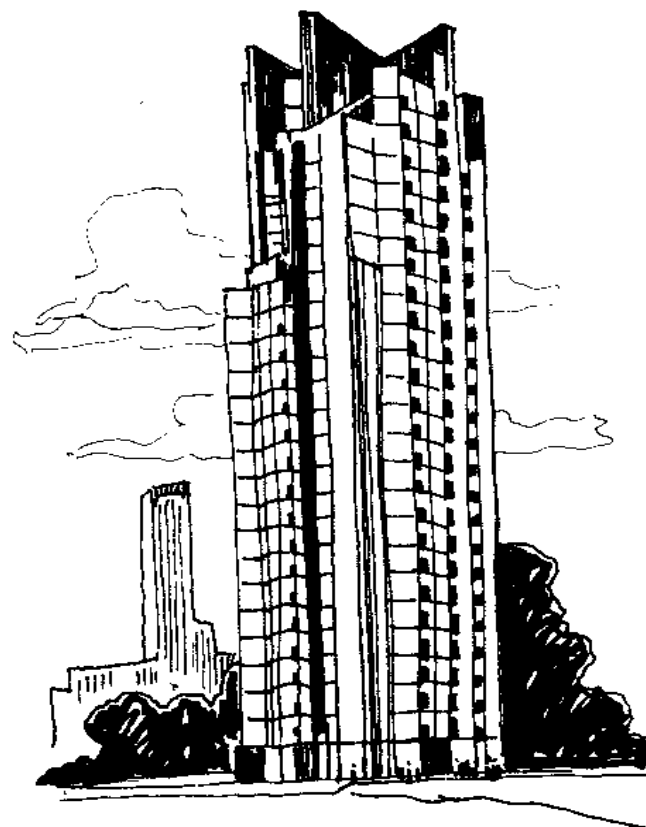

阿联酋迪拜市的钟塔

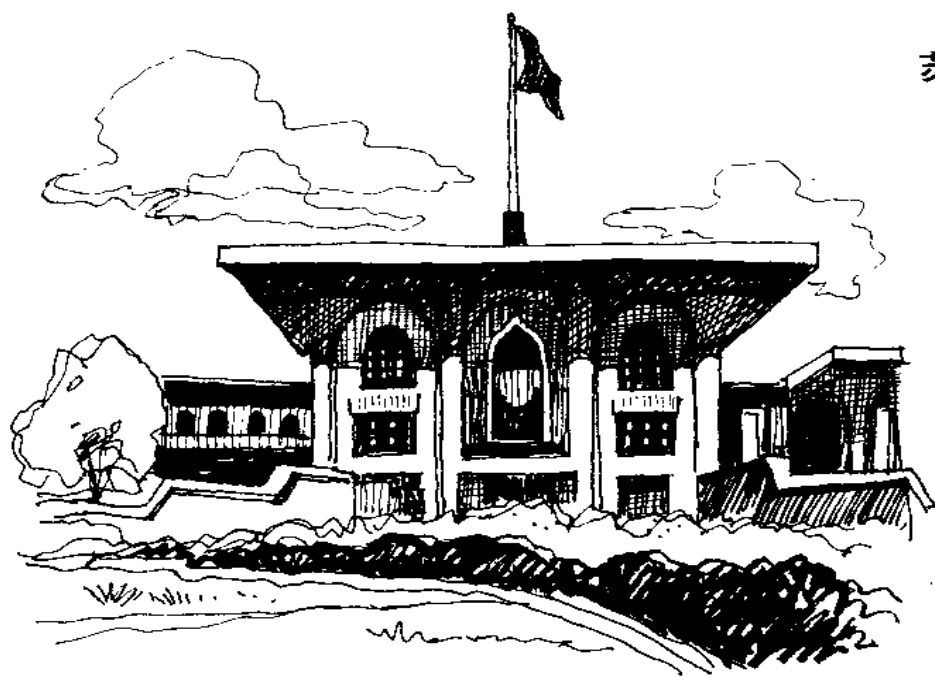
新德里街景

意大利米兰塔式公寓

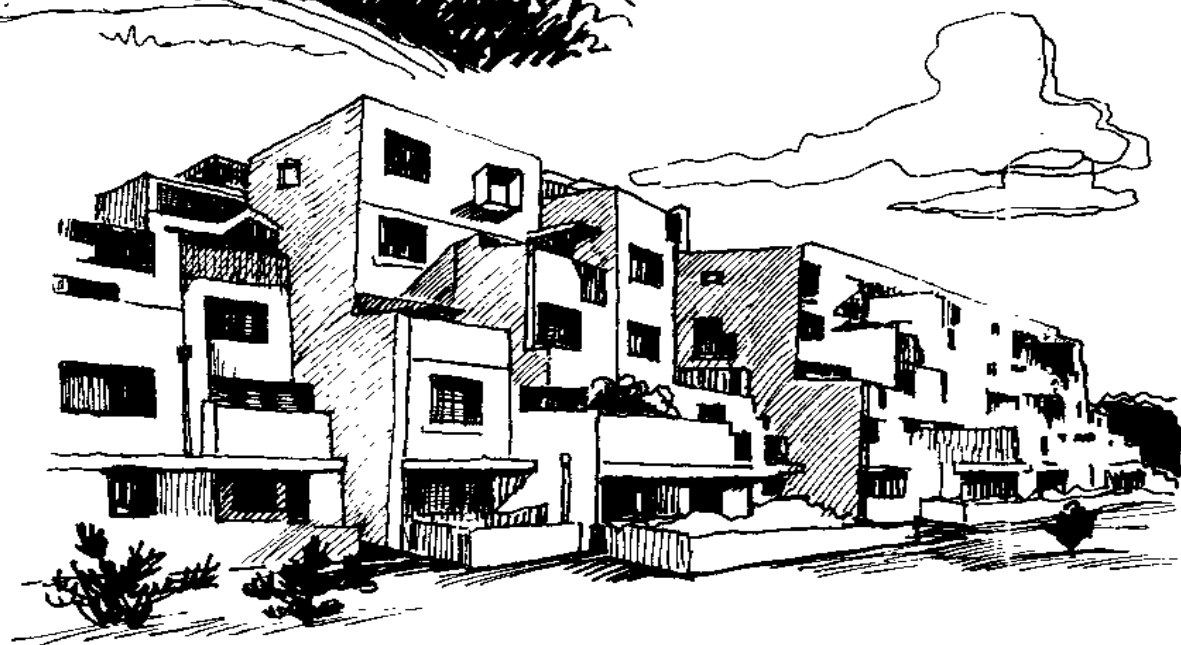

布达佩斯马加什教堂

苏丹卡布斯王宫

加拿大台阶式花园住宅

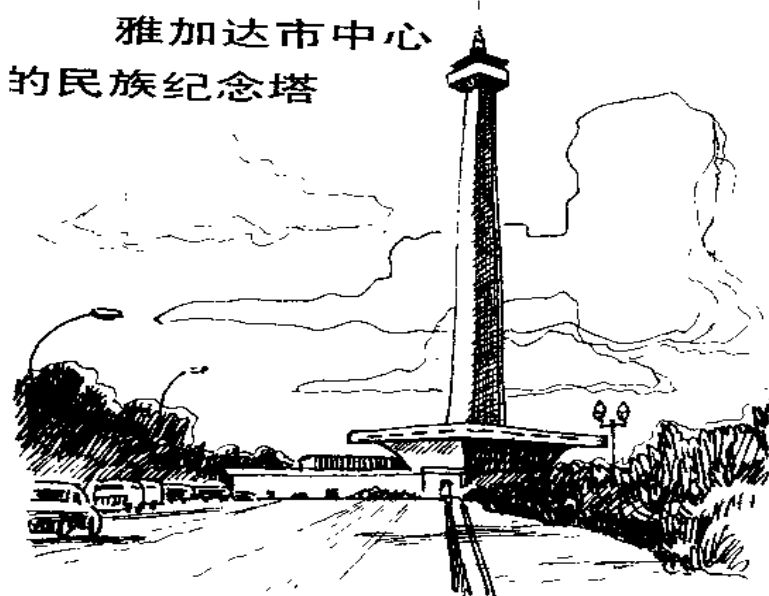

意大利圣玛丽亚教堂

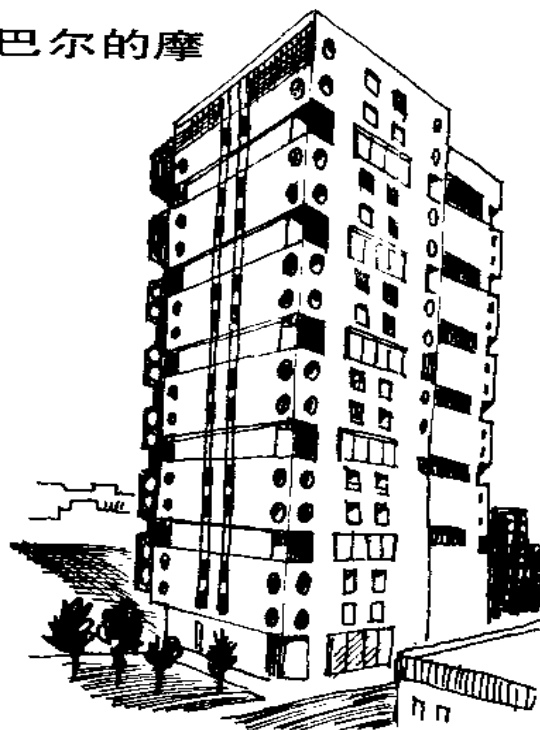

美国休斯顿贝斯特产品陈列室

雅加达市中心
的民族纪念塔

美国巴尔的摩
碑东公寓

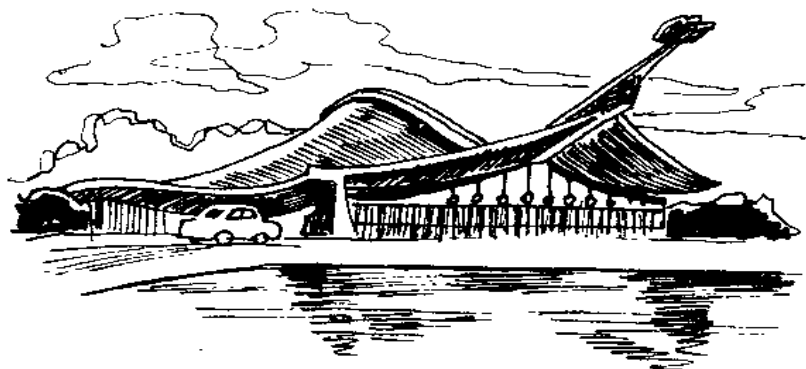

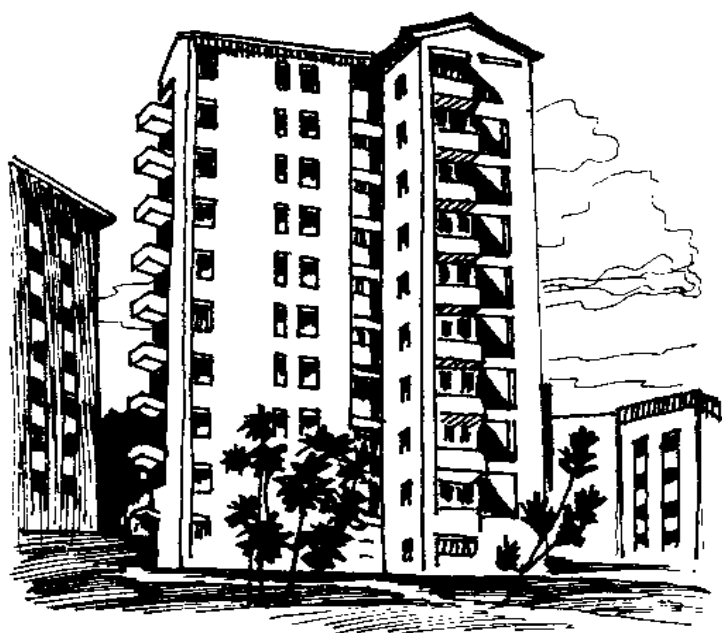
1937年巴黎博览会苏联馆雕塑

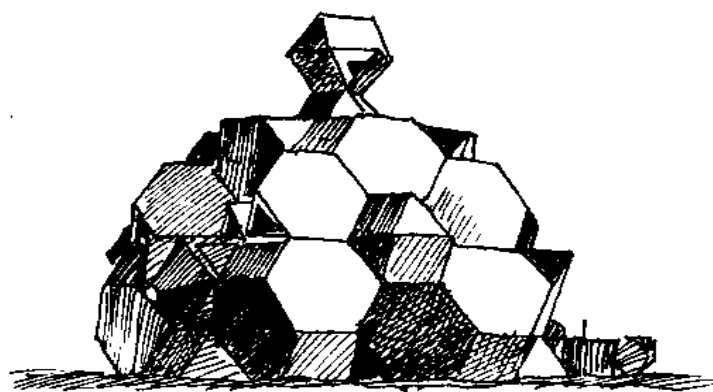
新西兰克来斯特彻大教堂

西伯林爱乐音乐厅

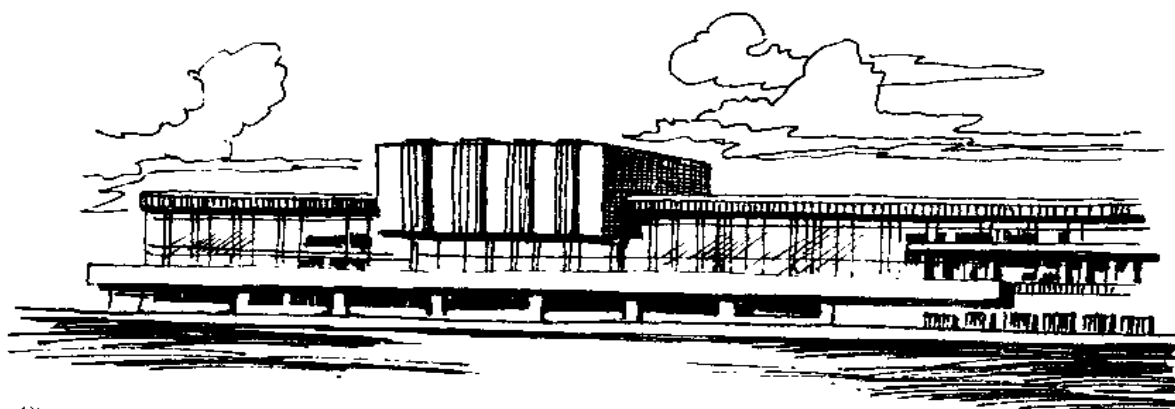

罗马突斯柯拉诺住宅

以色列沙漠教堂

德国萨尔布吕肯会议厅

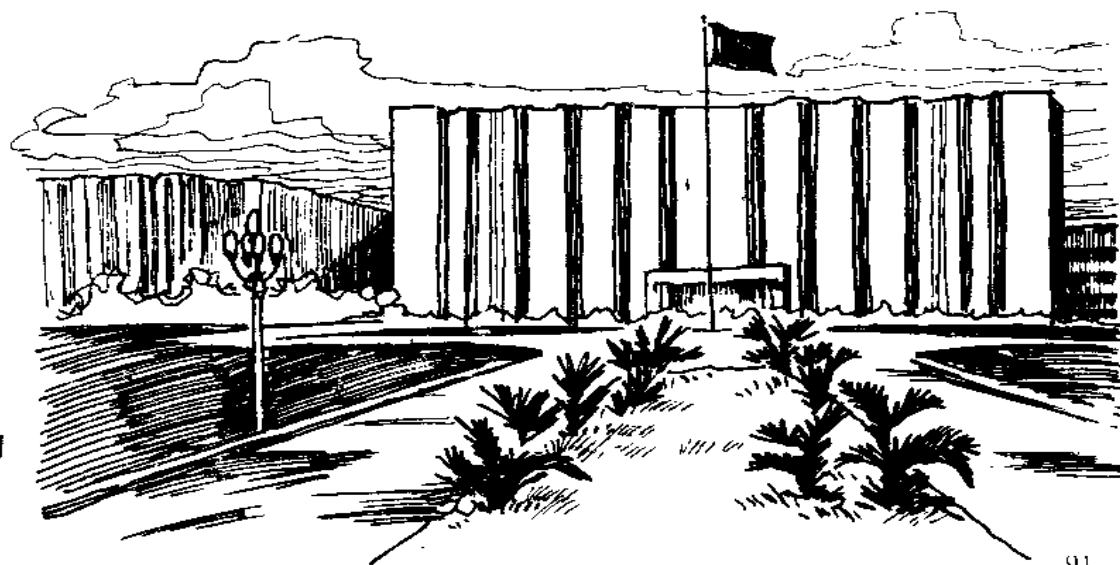

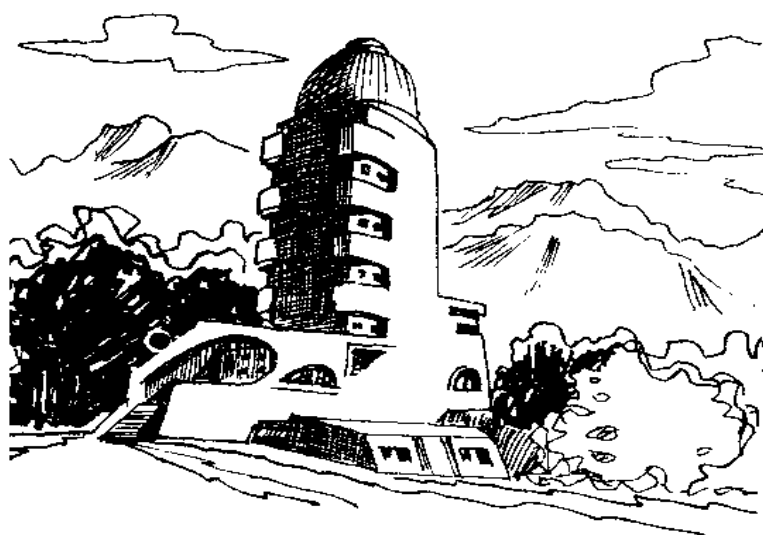
波兰格坦斯克

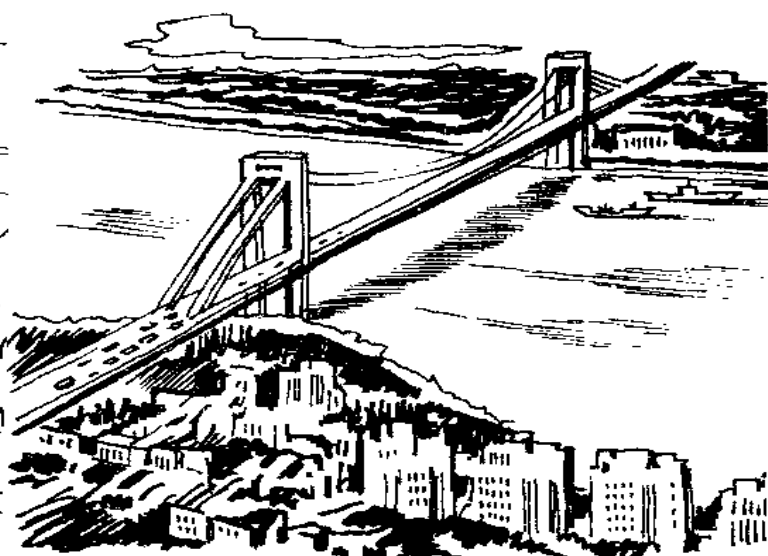
加拿大渥太华迎宾大道

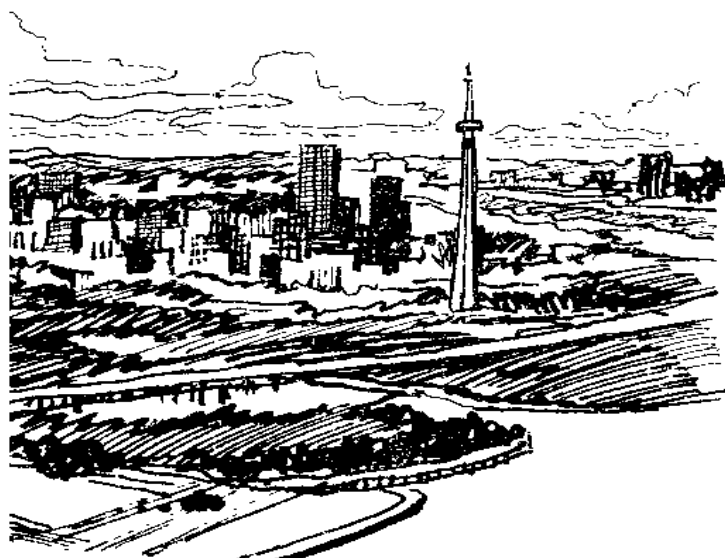
中国驻塞内
加尔大使馆

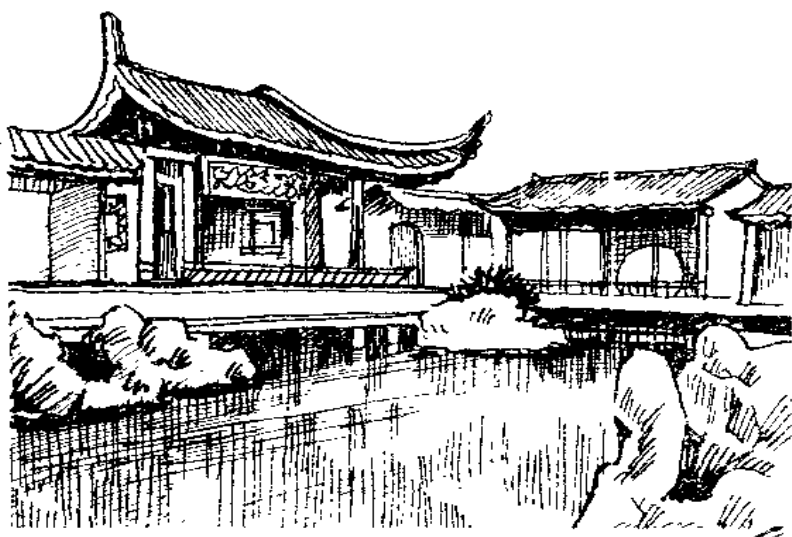
爱因斯坦天文台

美国旧金山大桥

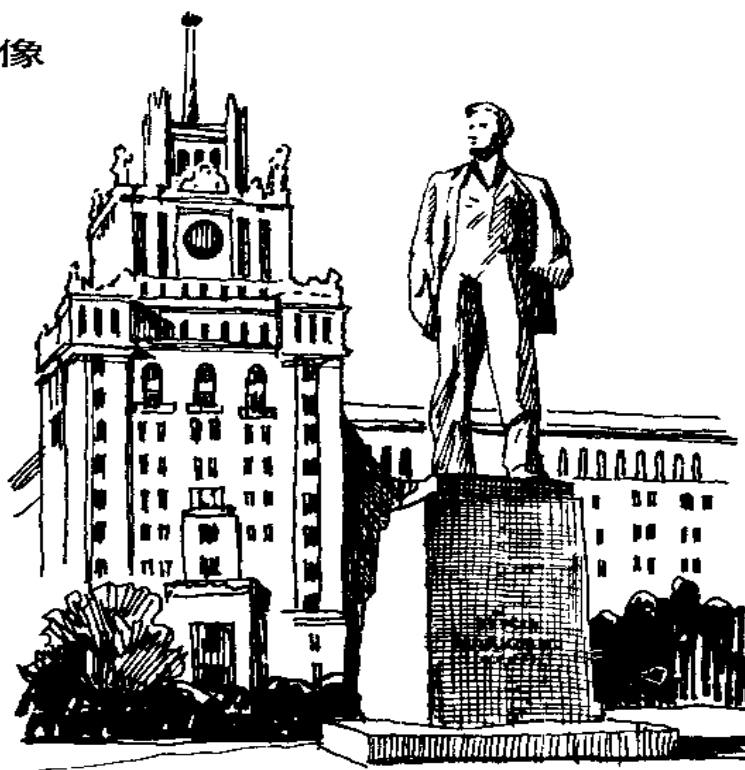

加拿大多伦多鸟瞰

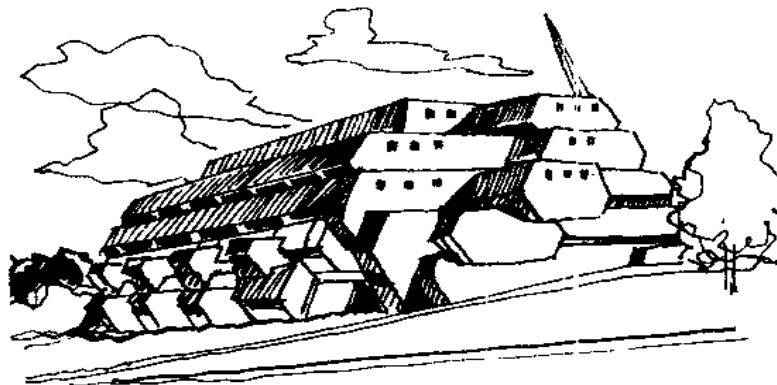

加拿大温哥华中山公园苏州园

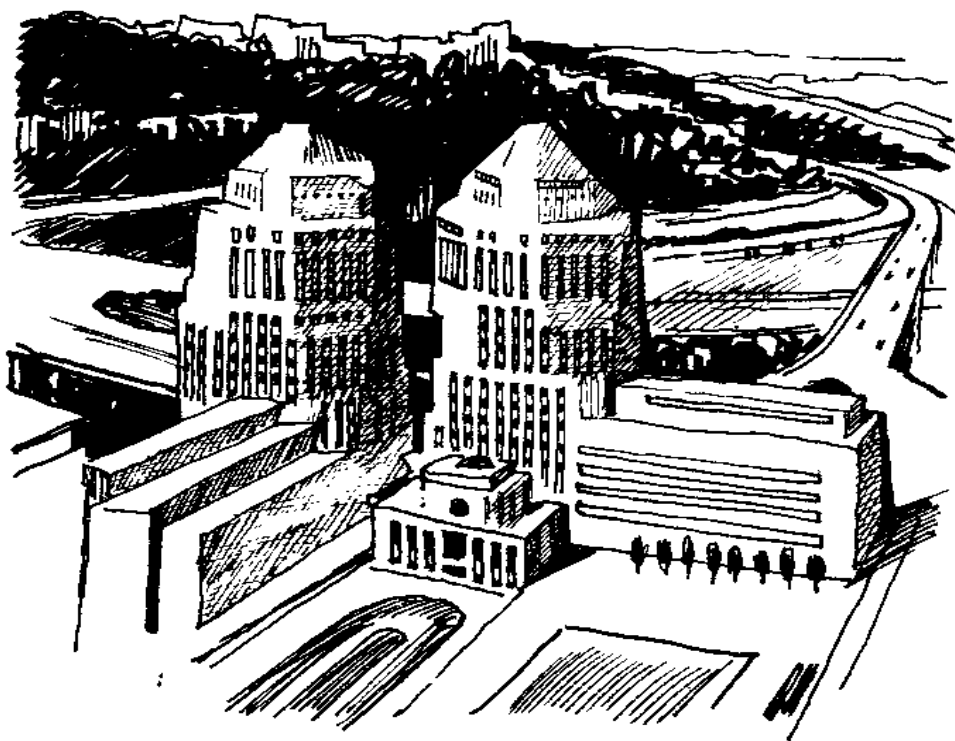
莫斯科马雅柯夫斯基塑像

莫斯科史巴加雅塔

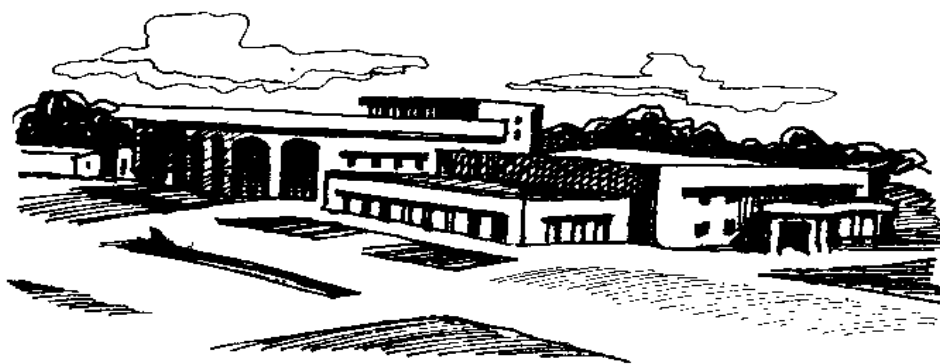
美国北卡罗来纳州办公楼

辛辛那提双塔办公楼

比利时卢万塔式公寓

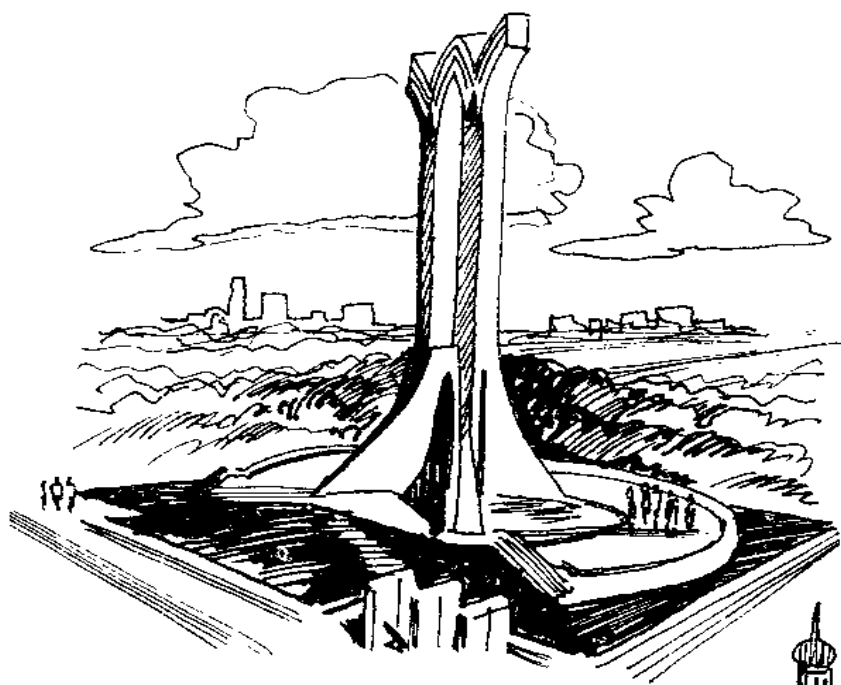

吉布提共和国人民宫

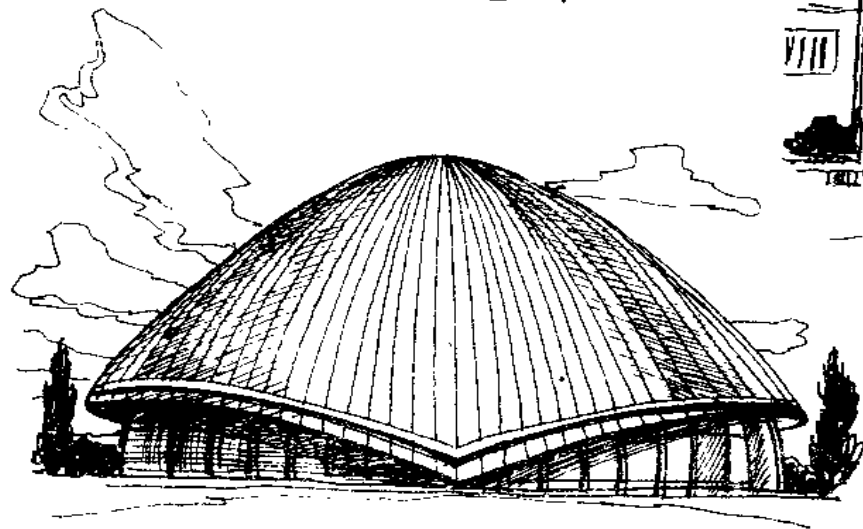
莫斯科
瓦西里·柏拉仁诺教堂

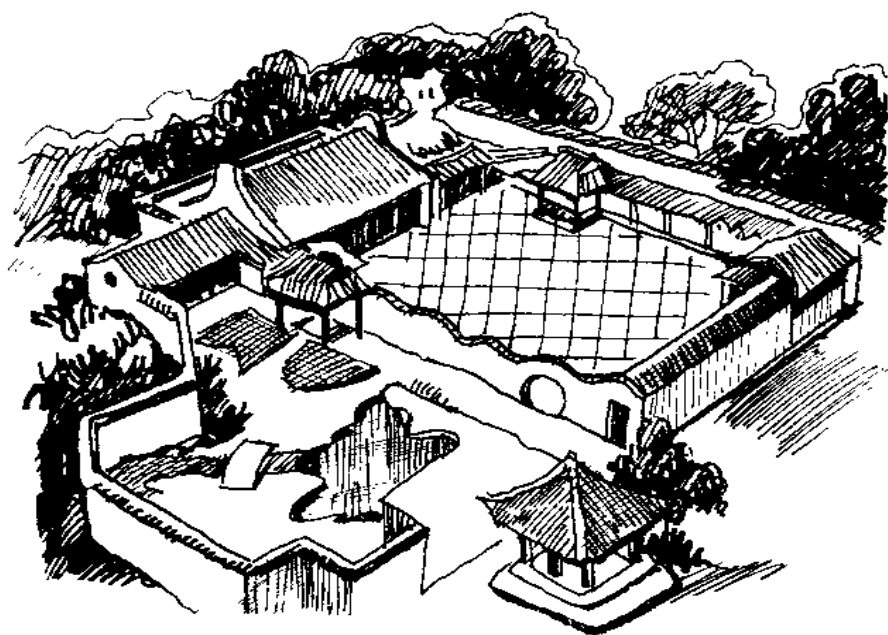

阿尔及利亚铁路纪念碑

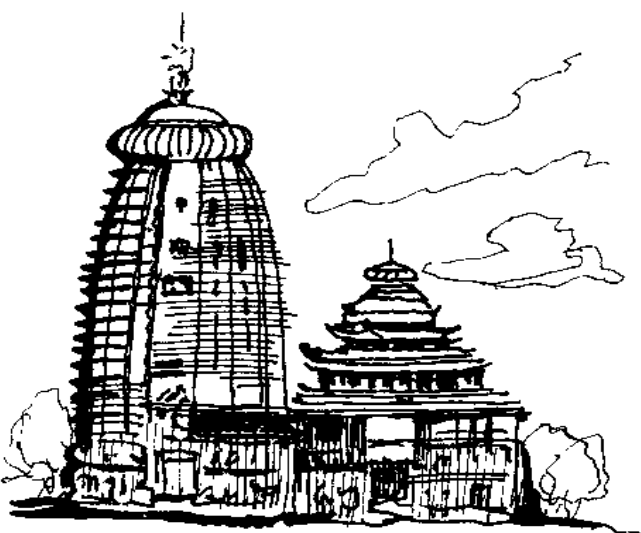

德国波恩天文馆

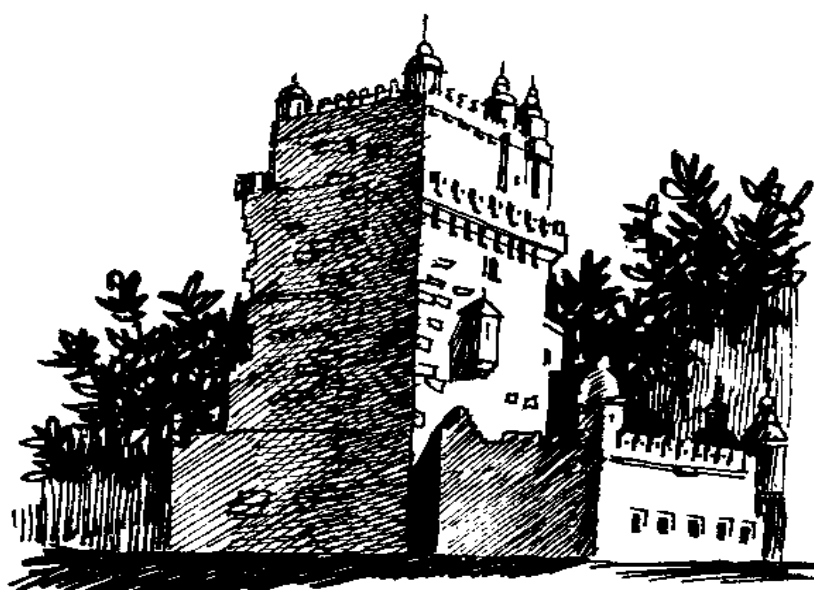

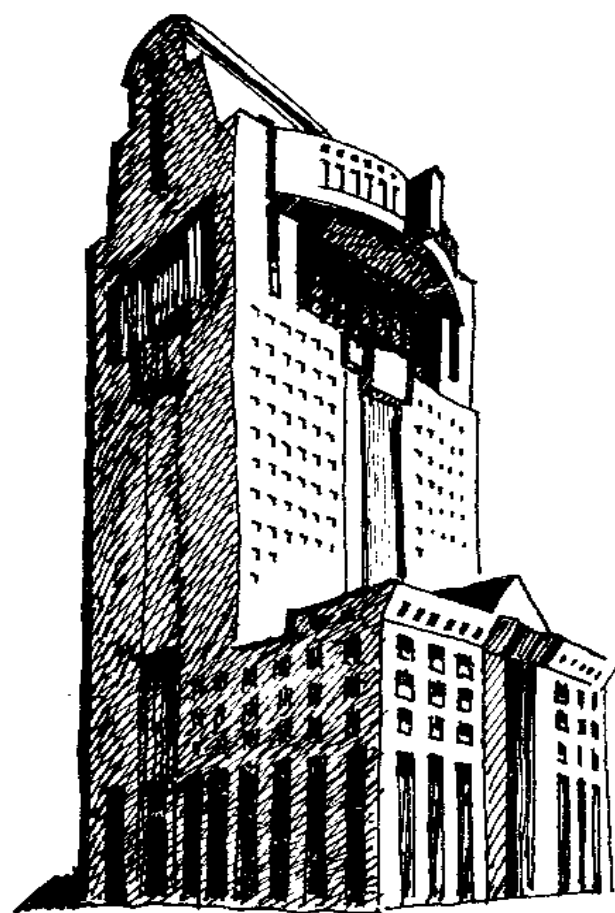
美国纽约斯坦顿岛
中国式花园

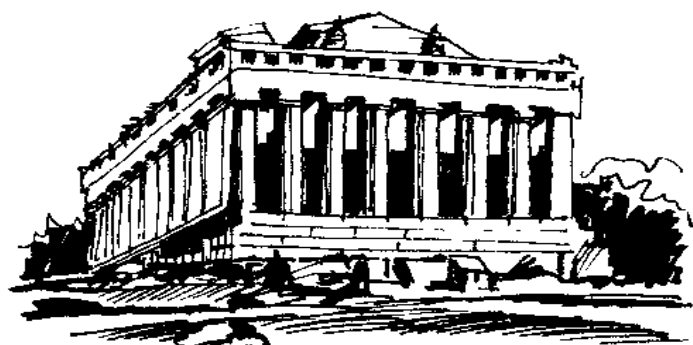
印度奥里萨寺庙

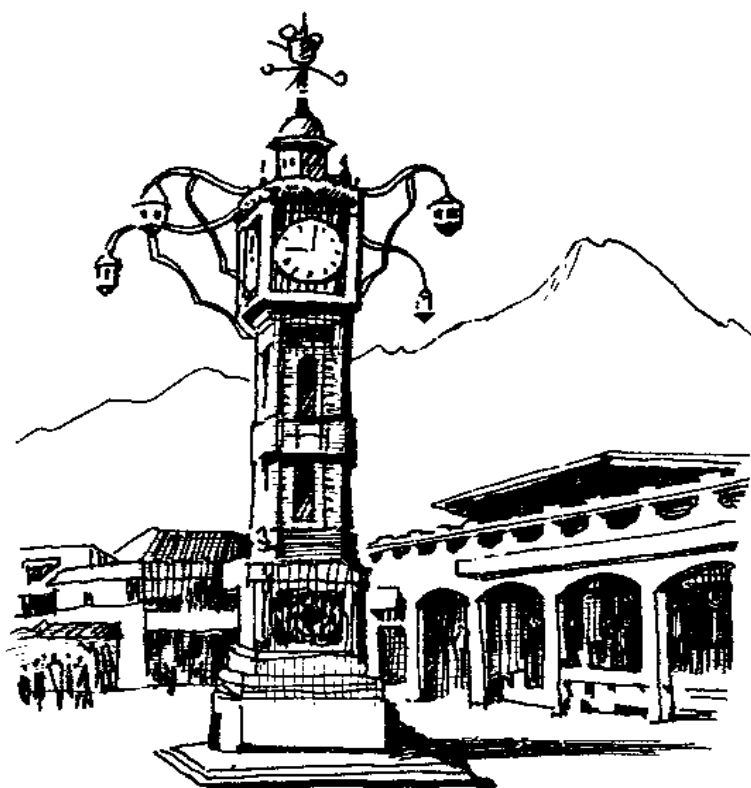
葡萄牙贝伦塔

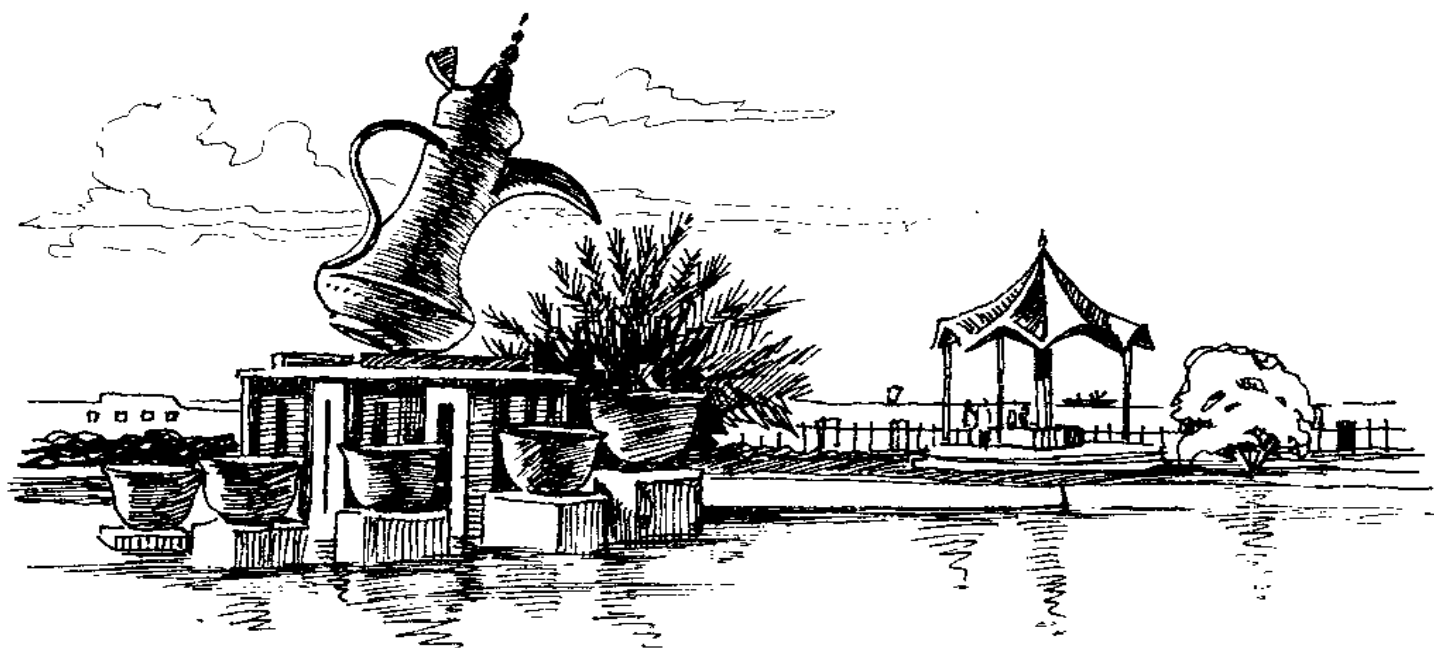
美国韦尔弗特工作室

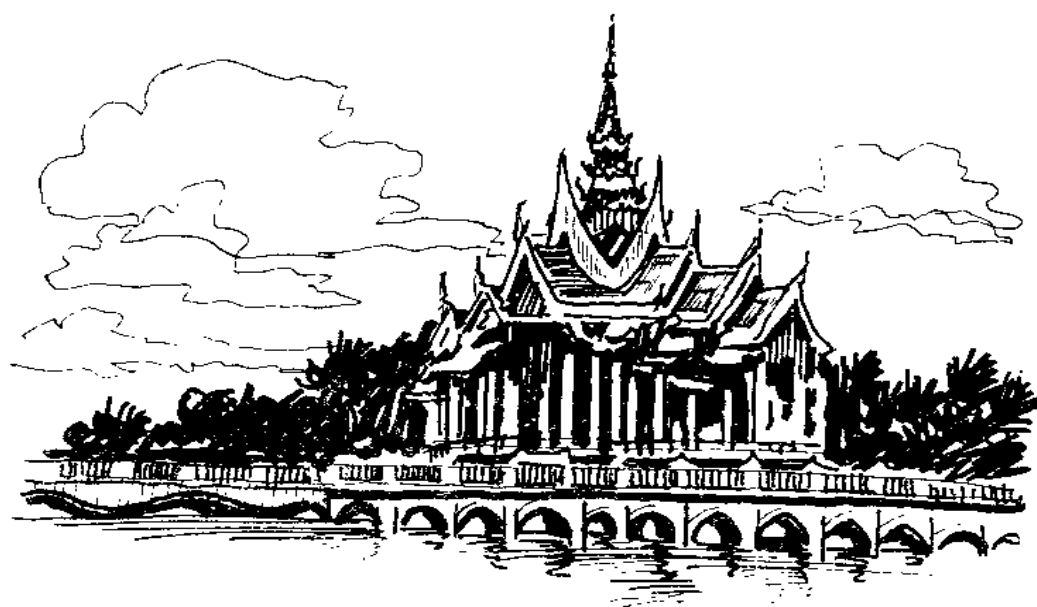
帕提农神庙

维多利亚市中心钟楼

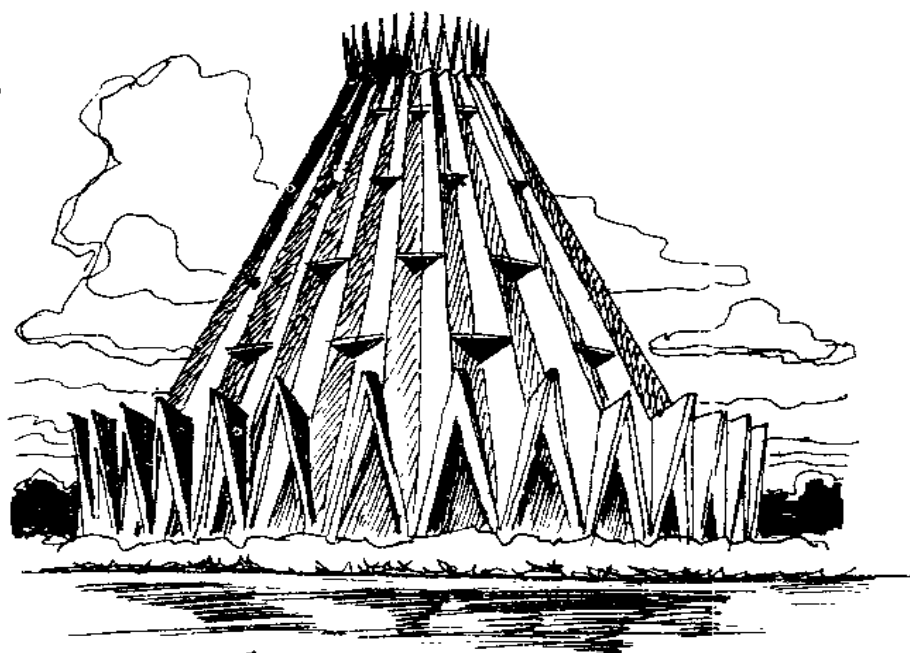

阿联酋海滨公园

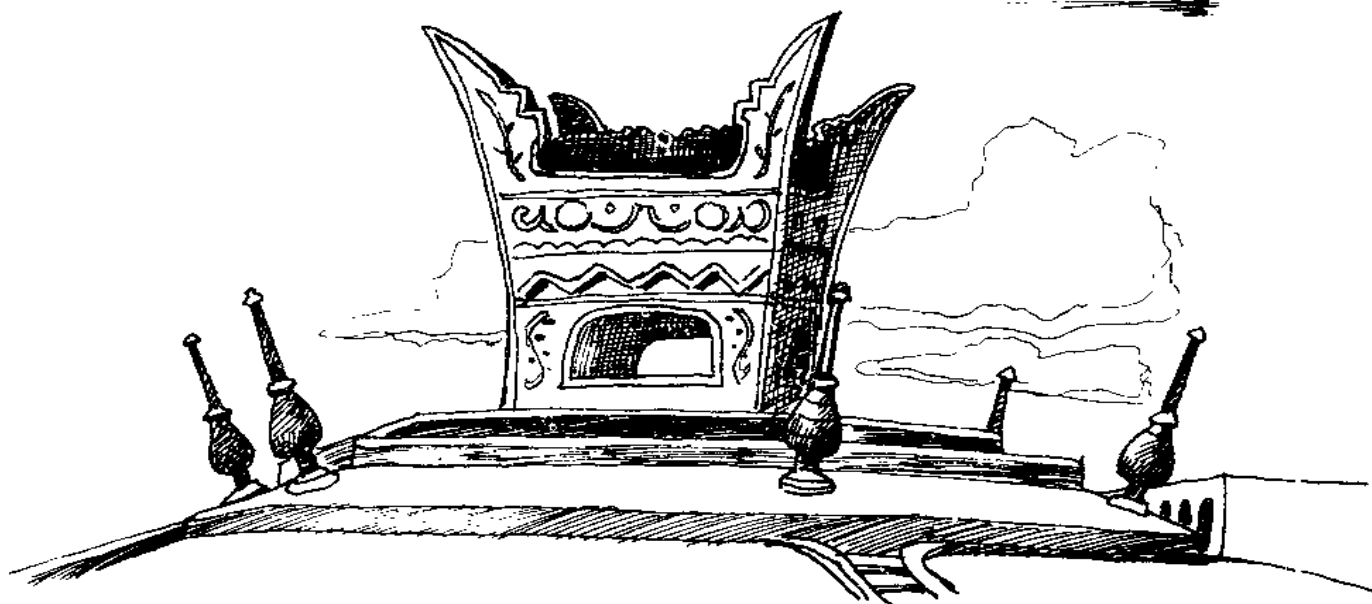

泰国皇宫

斯里兰卡科伦坡天文馆

阿曼的香炉雕塑

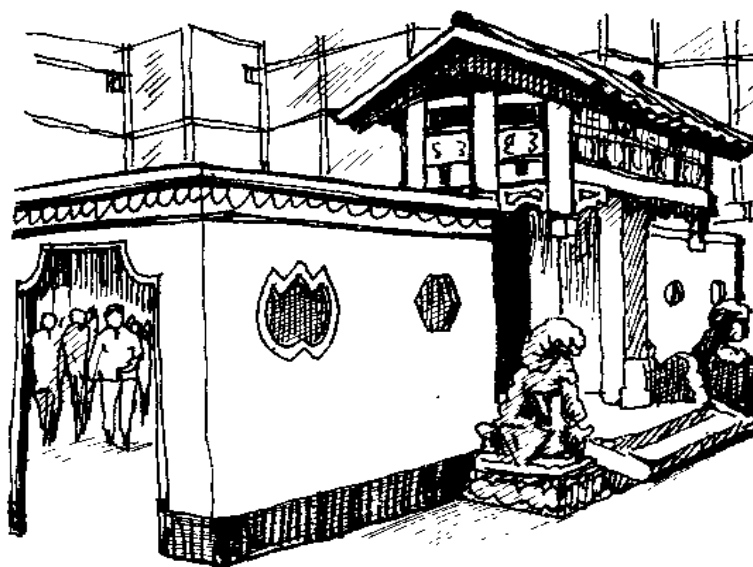
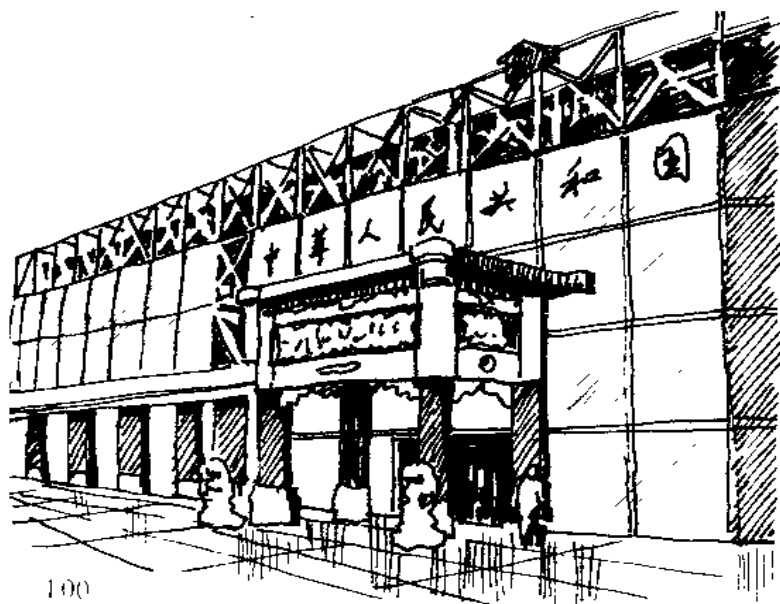

中国驻泰国大使馆

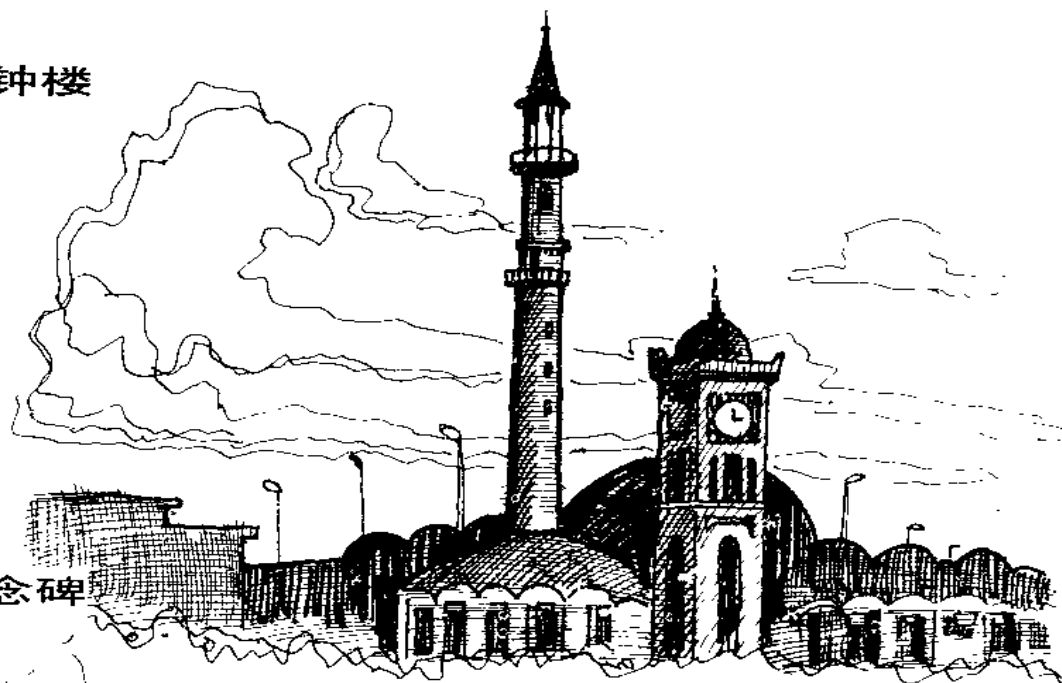

1985年日本筑波
万国博览会中国馆

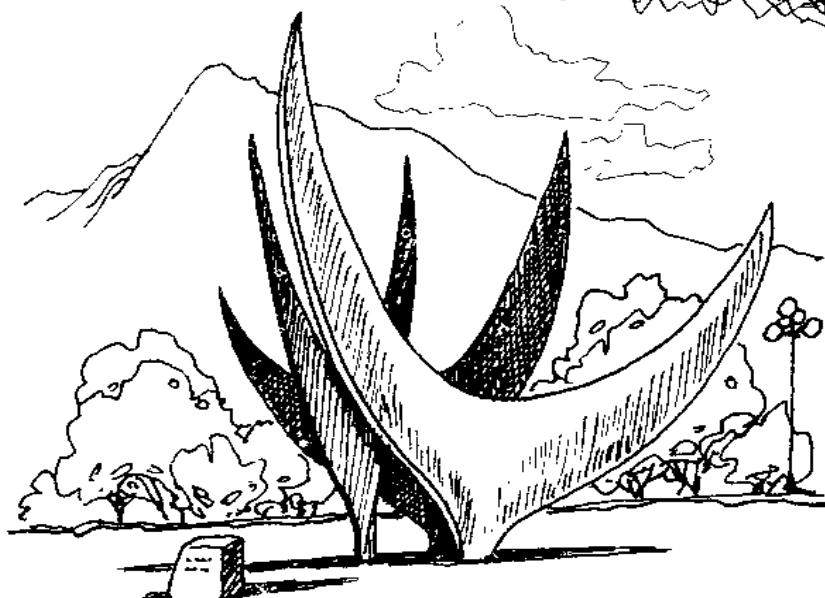
1985年日本筑波万国博览会中国馆

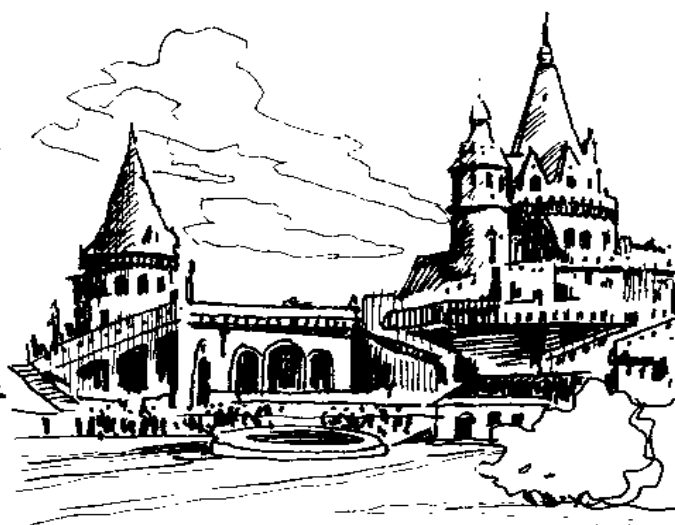
卡塔尔清真寺和钟楼

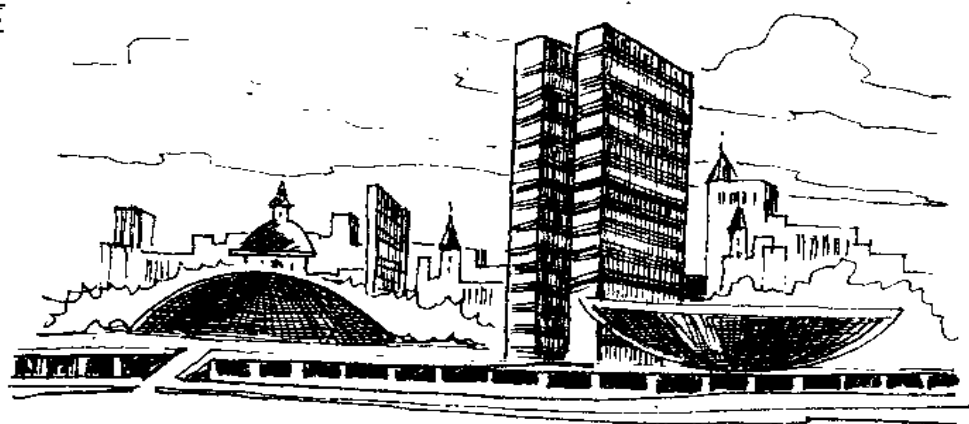
塞舌尔的三鸟纪念碑

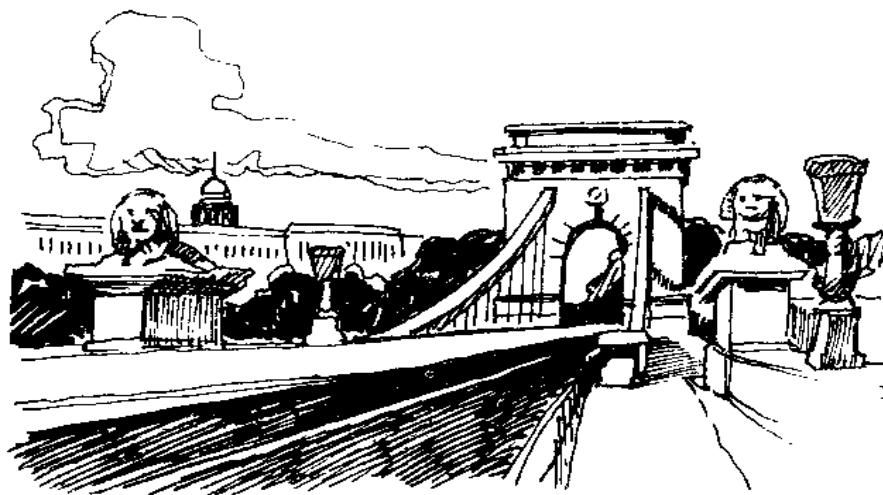
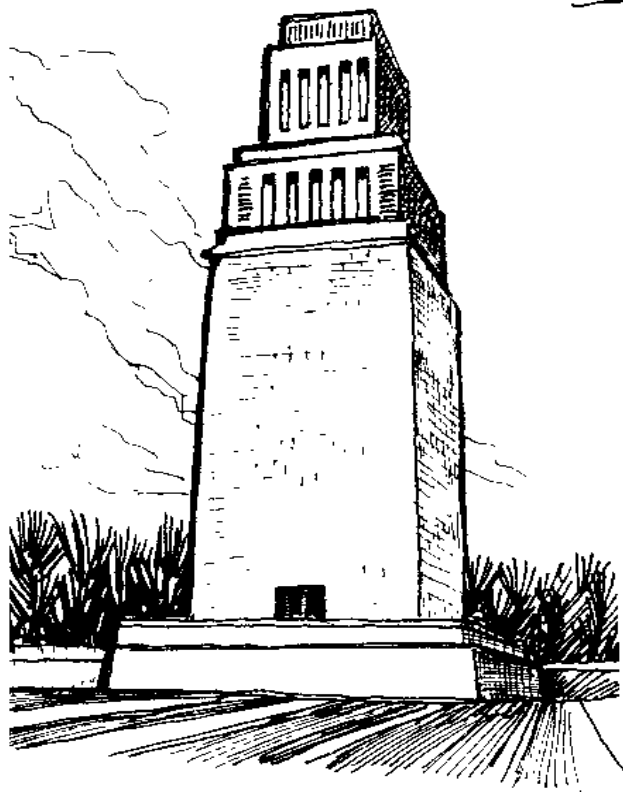
匈牙利渔人堡要塞

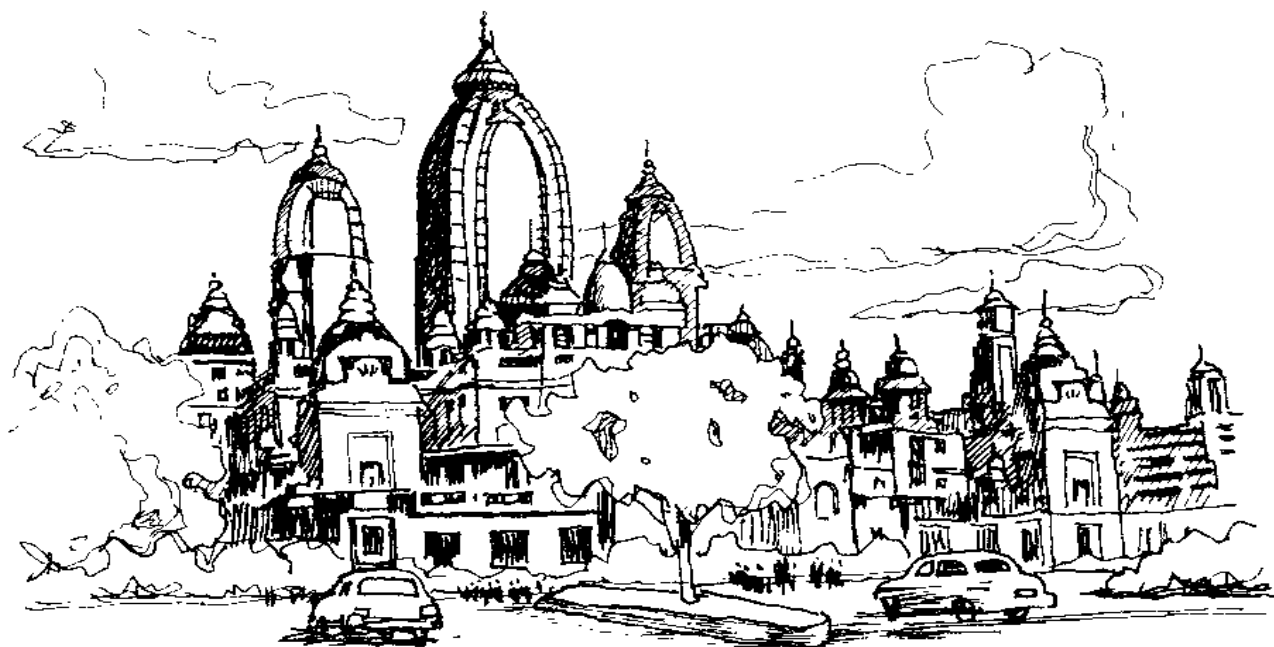
巴西国会大厦

德国原集中营钟塔

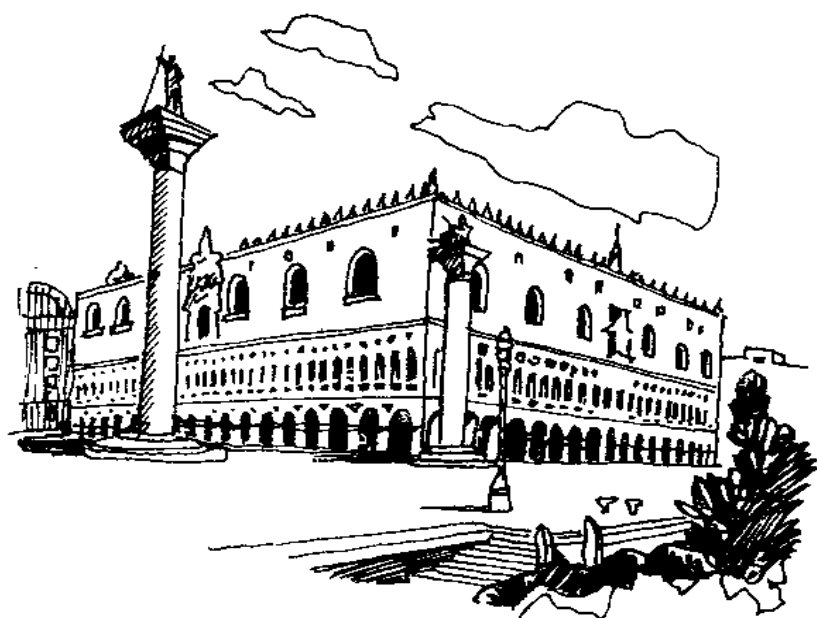
布达佩斯杰恩桥

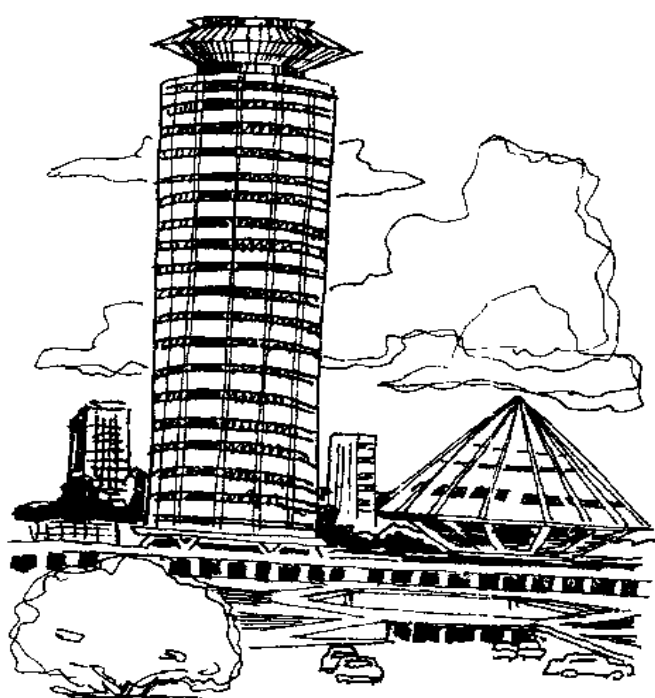
拉克什米·纳拉因庙

凡尔赛宫

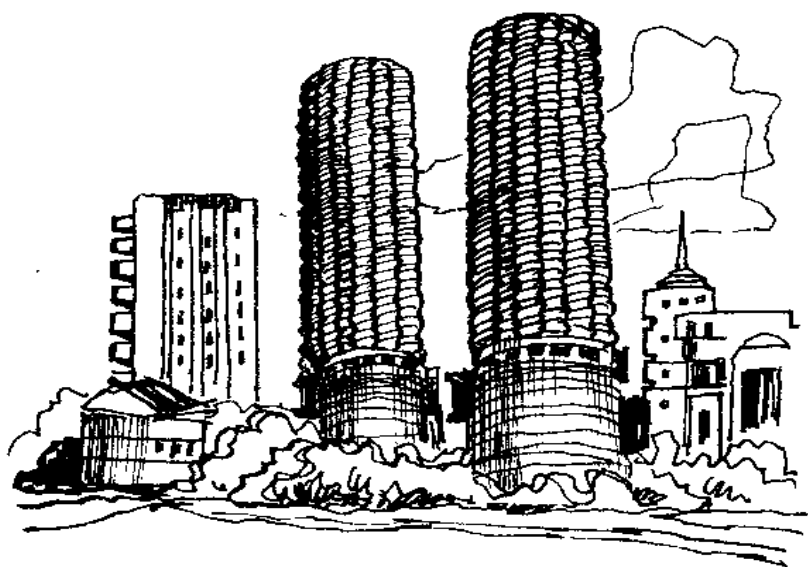
威尼斯总督府

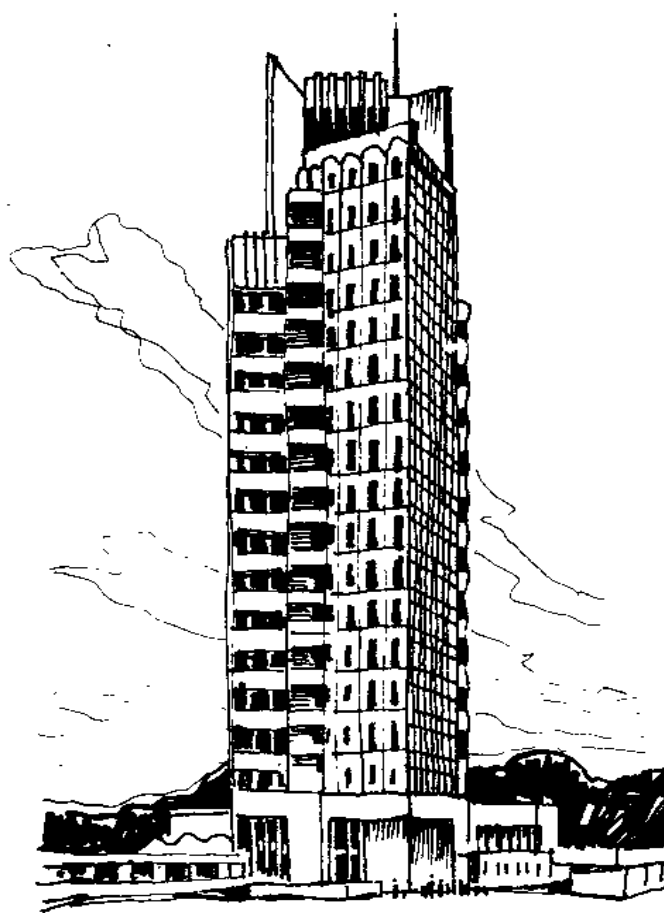
肯尼亚雅塔会议中心

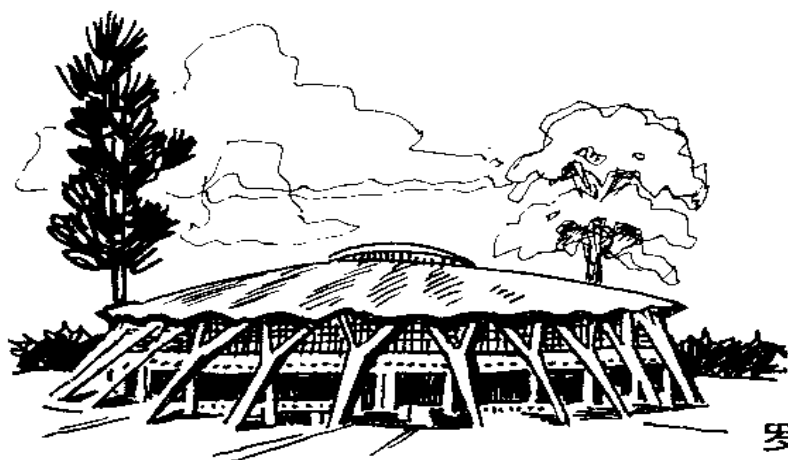
平壤普通门

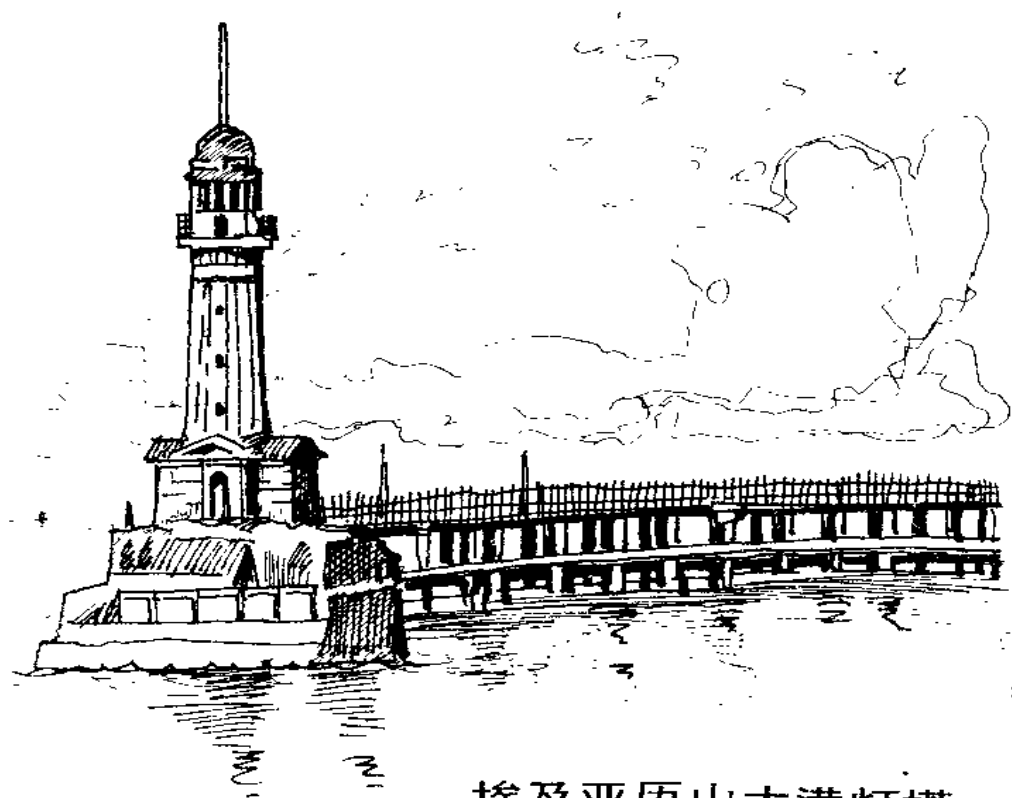
芝加哥玛利娜双塔公寓

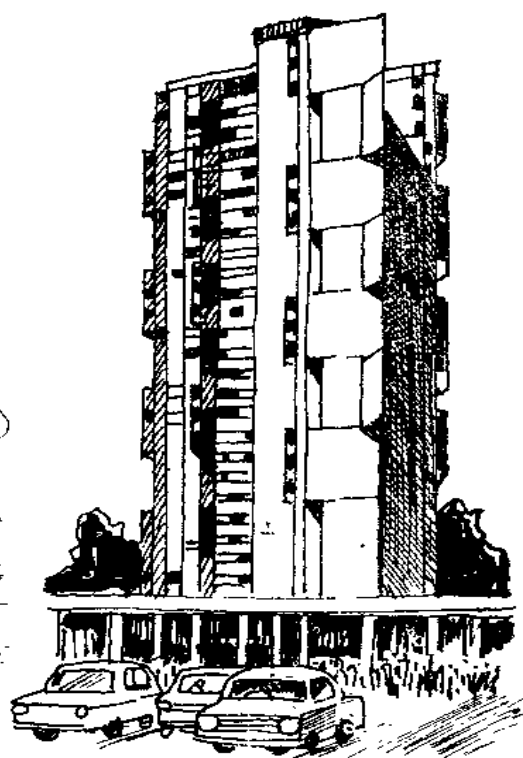
美国巴特斯维尔普林斯大楼

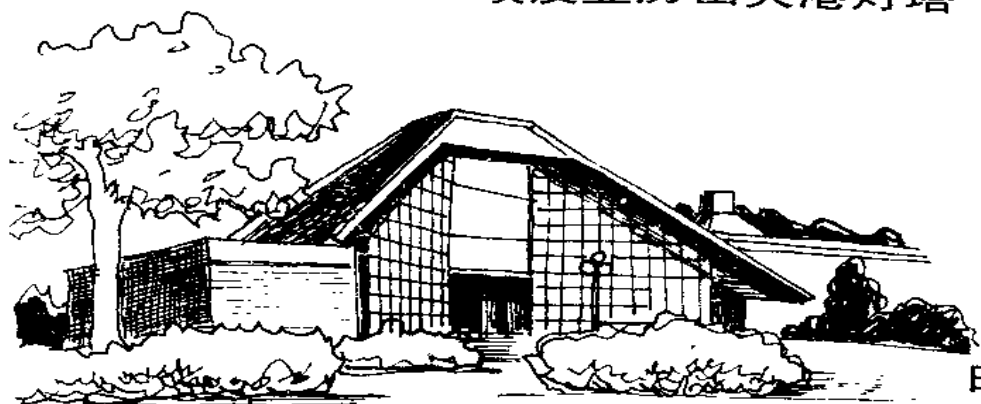
罗马巴里奥兰体育中心

埃及亚历山大港灯塔

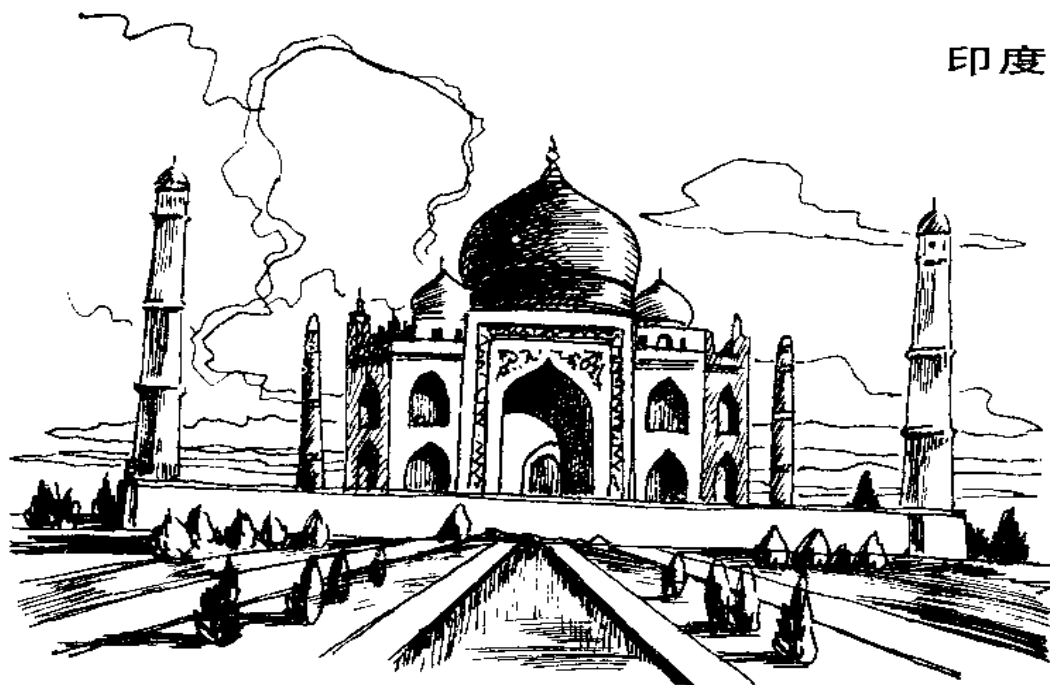

巴黎弗兰德路公寓

日本群馬县历史博物馆

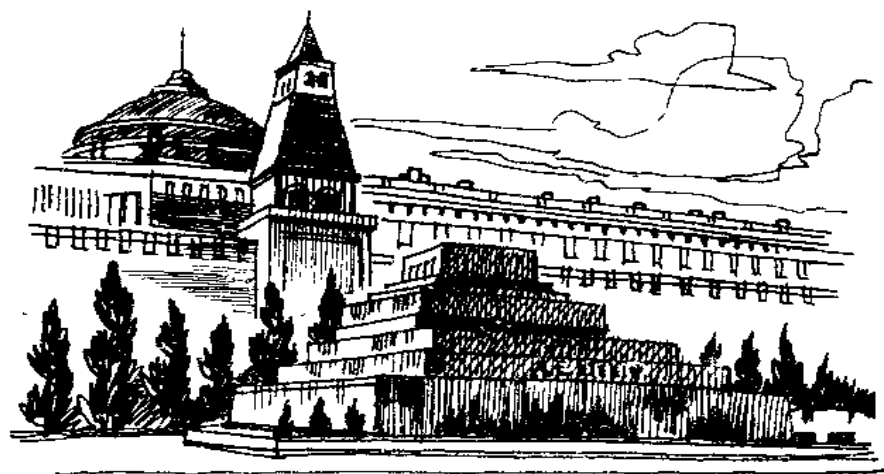
印度泰姬—玛哈尔陵

西班牙巴塞罗那
街头雕塑

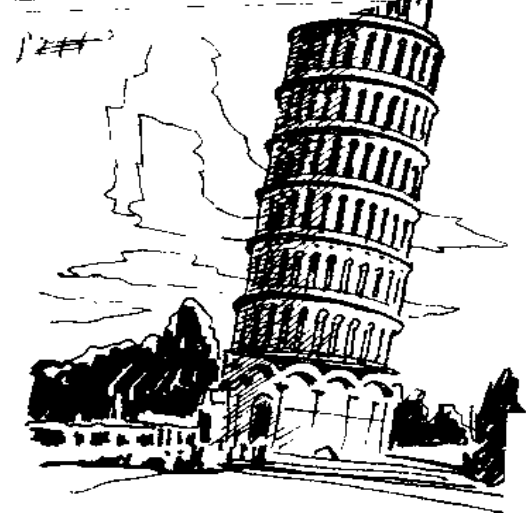

莫斯科红场列宁墓

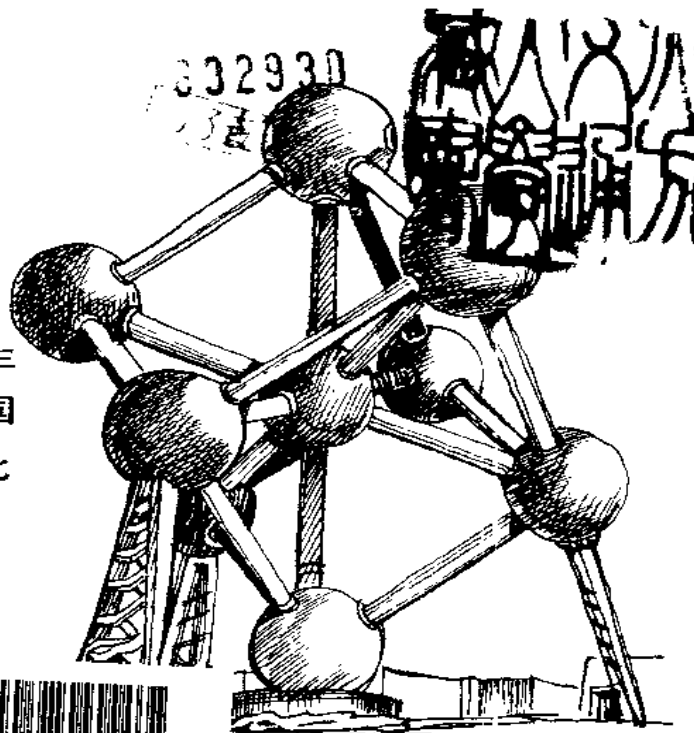
还书日期表

证 号 还 书 日 期

佛罗伦萨市府塔楼

1958年
布鲁塞尔国
际博览会比
利时馆

墨西哥花田市洛斯·马纳蒂利斯饭店

