

植物钢笔画技巧探讨

韩 红

(浙江林学院, 临安 311300)

摘 要 植物钢笔画作为生物科学画的一个门类, 是专为植物分类等学科的研究文章作出版插图用的。运用植物学和美术等知识, 结合多年工作经验, 从绘画工具、标本选择和起稿构图等方面探讨了植物钢笔画的绘制技巧。

关键词 植物; 钢笔画; 技术

中图分类号 Q94-335

用绘图小钢笔在硫酸纸上根据铅笔稿描绘的植物图, 制版效果好, 被广泛地用于植物图谱和图鉴等专著中, 而且绘制的图因为较之摄影具有更大的主动性, 往往比照片表现得更鲜明, 对植物特征描绘得更突出明确。然而, 要绘制一张合格的制版用图, 并非轻而易举之事。本文根据作者多年的绘图经验, 就植物钢笔画的技巧作一探讨。

1 描绘植物钢笔画的工具

1.1 描绘用笔

有人惯用针管状的绘图笔作图。作者认为这种笔描绘的图, 虽然线条均匀, 但却缺乏韵味, 显得形呆意滞。笔者喜用类似蘸钢的绘图小钢笔(必要时备一两支在很细润的磨石上打磨成更细的小钢笔), 因绘图小钢笔笔尖较有弹性, 绘制的线条由于轻重缓急之变化, 而使画面较为生动。

1.2 描绘用墨

一般都应该用原装墨汁, 但有时为了画面效果, 不妨蘸点掺水的墨汁, 但一般只在表现衬阴效果时用, 而在表现轮廓线时则忌。

2 绘图标本选择的重要性

理论上说应该选择有代表性的植物标本, 事实上在很大程度上绘图者的“选择”是被动的, 多数情况下是文章作者将标本送来, 有时有的标本是残缺的, 有些蜡叶标本特别是肉质叶、浆、核果类果实及花等都有变形现象。因此, 绘图工作者必须具备一些植物学方面的知识, 查阅有关的文字资料, 并且还要具备一定的美术造形能力, 将残缺的部分画完整, 将压扁的花和果实画成自然状态。有时可借助一些形态上类似的身边可采到的鲜活标本作为参

收稿日期: 1996-02-02

考。这样才能使绘制的图具有科学的真实性。

3 画铅笔底稿的必要性

在白纸上画铅笔底稿时,要详尽周密地考虑到描成钢笔稿后的整体效果。因此,有些人愿意在铅笔稿阶段把图画得十分详尽,而钢笔描绘时可一气呵成。笔者则习惯在铅笔稿上画出大致的轮廓,其余细节留待钢笔稿时仔细描绘。因为尽管钢笔图是以铅笔图作摹本的,但钢笔的描绘也是一种再创作过程,它与铅笔稿的效果不尽相同。这两种方法前者较稳当,而后者效率较高,但需更扎实的基本功和熟练的技巧,因钢笔稿不易更改。

4 构图的原则性

所谓构图是将所要表现的绘画内容合理地安排在画面中,国画中称之为“经营位置”。植物钢笔画要在充分说明科学规律的前提下,将画面安排得层次清楚,分布均衡,具有美感。它与绘画的构图法则是同理的。由于植物钢笔画多以一到两枝折枝为主,故常见的构图有直立式:表现挺拔或直立的植株或枝条,构图较稳重,但要避免过分对称而造成的呆板效果;斜伸式:斜向伸出,舒展而有活力;折迭式:对于较长的枝条,若按自然状态画出,构图显得不紧凑,故人为地将其画成曲折状(但要让读者明白是人为的曲折);重叠式:对于所要表现的内容较多的情况下,可将一物叠画在另一物的局部上(注意要以说明问题为原则),这样的画面给人以层次清楚,意到笔不到之感;悬垂式:柳枝、葡萄等自然生长状态,悬垂飘荡,活泼新奇。

构图应该运用美术中“多样统一”“均衡”等形式美法则,使画面生动而不突兀。如图1是原蜡叶标本呈现的样子,因过于对称而显得呆板。图2将大的这张羽状复叶的前端略向右弯曲,既形成了动态,又与右下小的复叶形成呼应,从而打破了对称的状态。大的这张羽状复叶的对称小叶,略加组织使其统一中见变化(疏密排列变化)。右下斜伸出的小的羽状复叶为直立式构图,添出一些情趣,使得构图直而不僵。向右微弯的小的羽状复叶之前端与大的羽状复叶的姿态形成呼应。大的羽状复叶中,左下方的一片大的小叶与右边上半部略重迭的状况形成均衡。

构图上还讲究简繁对比,黑白相衬,从而使画面主题突出,并呈现韵律和节奏之美。图3大面积地画出主脉和侧脉的叶形成的黑调,与图下方只画出主脉的较小面积的白色调,在画面的色调上形成一种节奏,并且线条的长与短,疏与密也形成了一种对比美。而且作为陪衬的下面这张羽状复叶略去了侧脉,与主题的和果细致的刻画形成简与繁的对比。

5 点和线运用的技巧

用黑色的点和线来表现植物的质、量和空间感,是植物钢笔画的特点。植物钢笔画的线条要求均匀流畅,圆润而有韵味,故应该中锋运笔,画长线条时要屏住呼吸尽可能一线到底。若气不足而断线时,在续线时尽可能自然衔接不露痕迹;若遇到笔尖墨汁画干而断线时,再蘸墨汁后,要在纸上试笔,观其线与断线处的墨色一致时再续上。一般要求外轮廓线粗于内衬阴线,叶主脉线粗于侧脉线。

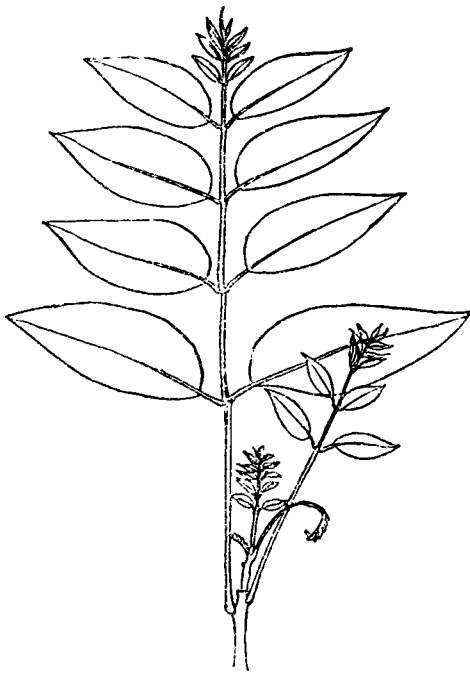

图 1 根据样本过于呆板的构图
Fig. 1 The stiff composition in the specimen

图 2 根据图 1 遵循“形式美”法则的构图
Fig. 2 The pattern-beauty composition according to the specimen of Fig.1

图 3 构图的简繁对比黑白相衬
Fig. 3 Composition with simple-complicated comparison and black-white lining

点也应是中锋运笔。点要圆润而不发毛,视情况疏密分布,要尽量少重叠。

在表现植物质感时,要注意革质叶多用衬阴线,表现出较厚的质地及蜡质层的反光效果,叶的轮廓线较粗重;纸质叶一般不用衬阴线,轮廓线较柔细。对于毛绒绒的表面用短而柔的线;刺状的表面用短而重按轻提的线;坚实光滑的果实用点和线表现均可,并要考虑光滑表面的反光效果。竹子之类的质地用挺直的线。同时,用线的方面应结合物质表现的肌理(图4)。

在表现植物立体感时,要注意拿到手的压成扁平状的蜡叶标本有时会残缺和变形而与鲜活状态时相去甚远。遇到这种情况,可用植物学知识,假设一定的侧面光,抓住明暗交界线,在交界线处所绘的线或点较密和呈灰调等处,由于钢笔不能像铅笔那样画得层次丰富,可借助新的单面刀片轻轻刮修,以求柔和效果。当然,主要还是以线条的轻重、粗细和疏密来表现明暗层次。

根据素描知识,在画面的空间中,主题的近处的要刻画细致些,对比强烈些;陪衬的远处的要刻画概括些,对比减弱些。

要运用透视知识表现叶和花在空间的不同方向及俯仰等的变化(图5),还要注意画出花和叶的各种姿态(图6),但应以无透视变化的叶和花作为说明问题的主题。

在表现植物的质、量和空间感时,首先必须以突出植物的分类特征(斑点、小刺、皮孔和腺点等)为主。应先画出这些特征,再结合衬阴线表现,或不画衬阴线。在表现空间感时,不能纯自然主义的像摄影那样由于景深感而将远处的物象模糊,应以要表述的分类特征是否清楚为原则。

另外,钢笔与铅笔不同,应以明快简洁见长。有时一幅相当精致美观素描效果极佳的作品,制版后反而效果不理想,反倒是省时省力的白描图显得清晰。因此,除了有必要表现特征外,一般少用衬阴线为好(图7~8)。

描绘时应处理好黑白关系,从而使画面鲜明突出(图9~11)。

制版时通常要将原图缩小1/2或2/3等,要注意到成图与制版后的效果,防止出现线条太密而合并成模糊一片,或因线条太细和太浅,而出现丢失现象。另外注意用刀片修去作画时出现的斑点等。

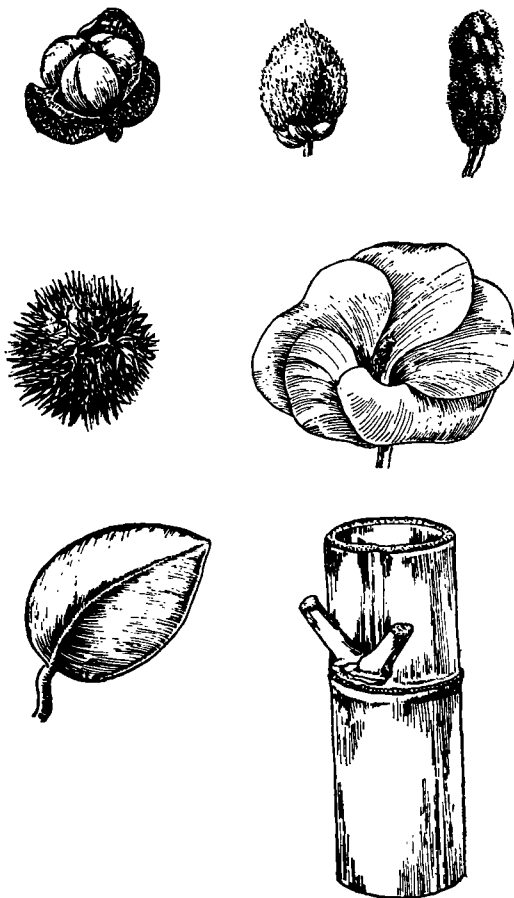

图4 植物体质感的表现

Fig. 4 The description of plant exterior

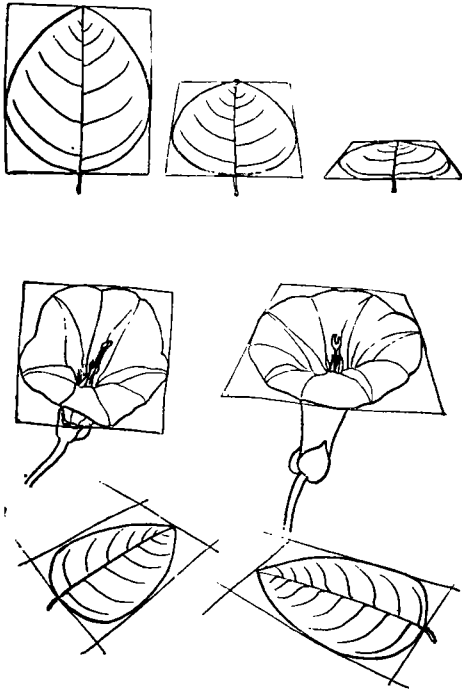

图5 叶和花的透视变化

Fig. 5 The perspective changes of leaf and flower

图6 叶的各种姿态

Fig. 6 Leaves in various postures

图7 白描效果

Fig. 7 Effect of line drawing in traditional ink and brush style

图8 素描效果

Fig. 8 Effect of a pen-and-ink sketch

图9 叶果衬阴，根枝留白，形成黑白对比
 Fig. 9 Leaves and dry fruits lined shade,
 root and stem kept white, forming
 a black and white contrast

图10 全部用衬阴线绘成的画面
 Fig. 10 All of drawing lined shade

图11 正面叶黑, 反面叶白

Fig. 11 Black the front of leaf and white the back of leaf

Han Hong (Zhejiang Forestry College, Lin'an 311300, PRC). **Skills on Plant Pen-and-Ink Drawing.** *J Zhejiang For Coll*, 1996, 13(3): 393~345

Abstract: A plant pen-and-ink drawing which is a kind of biological science picture is specially made for articles and books on botany and phytotaxonomy. This paper discusses the skills of pen-and-ink drawing on all hands such as selection of plant specimen and drawing tool, draft and composition by use of the knowledge of biology and art with author's working experiences some years.

Key words: plant; pen-and-ink drawing; technique