

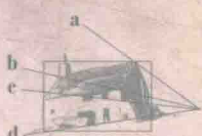
The Art of
Pencil Drawing 向大师学绘画

铅笔 风景画技法

曹丹丹 译

[美] 欧内斯特·W·沃特森

ERNEST W. WATSON

向大师学绘画

**铅笔风景画
技法**

[美] 欧内斯特·W·沃特森 著

曹丹丹 译

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑: 邓中和

装帧设计: 许欣

图书在版编目(CIP)数据

铅笔风景画技法/[美]沃特森(Watson, E. W.)著;

曹丹丹译. -北京:中国青年出版社, 2000

(向大师学绘画)

ISBN 7-5006-3816-7

I. 铅… II. ①沃…②曹… III. 铅笔画:

风景画—技法(美术) IV. J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(99)第1763号

章图字 01—97—0595

Paperback Edition 1985

Copyright©1968 by Watson - Guptill Publications

First published 1968 in New York by Watson - Guptill Publications,

a division of Billboard Publications, Inc.,

1515 Broadway, New York, N. Y. 10036.

中国青年出版社出版 发行

社址: 北京东四12条21号

邮政编码: 100708

印刷: 山东新华印刷厂德州厂

经销: 新华书店

889×1194 1/16 10印张

2000年5月北京第1版 2005年12月山东第2次印刷

印数: 8,001—11,000册

定价: 35.00元

本书如有印装质量问题, 请与质检部联系 (010) 84047104

序言,7

作者前言,9

1. 铅笔的使用方法,13

简单的材料和工具,13· 铅芯定形,15· 画纸,16· 铅笔,19· 深浅对比板,16· 橡皮擦,22· 纸笔,22· 木炭画效果,24· 铅笔的表现性,26· 固定液,29

2. 视觉与观察,31

了解事物的本质,31· 花园中的一次经历,32· 观察的艺术,32· 艺术家与绘画对象的交流,33

3. 尺寸和构图,35

时间、天气和其它有关因素,35· 尺寸和媒介,35· 尺寸和主题,36· 尺寸和色调,36· 尺寸和细部,38· 尺寸和艺术家性情,38· 构图:选择、渐变、强调,43· 突出主题,47 处理色调变化的方法种种,49

4. 造型,51

造型如何产生?,51· 从造型开始,52· 砖石建筑造型,60· 造型是构图的基础,62· 造型和轮廓,62· 色调和色度,67

5. 阴影,69

阴影和形状,70· 加强阴影,70· 阴影的巧妙处理,76

6. 纹理,79

近物纹理,79· 纸张和纹理,79· 铅笔和纹理,82· 抽象的纹理,82

7. 户外写生,89

情感刺激,89·一次受干扰的创作经历,90·对旁观者习以为常,94·确定焦点,94
建筑知识,94·透视和比例,96

8. 风景素描,105

象征手法的使用,105·风景素描的尺寸,105·天空和云彩,106·风景素描中一个有趣的问题,106

9. 树的表现,113

一次创作旅行,116·棕榈树,116·树的轮廓,116·用几何图形分析树的外形,119

10. 记忆画和想像画,125

完全靠记忆绘画,125·靠现场速写作画,128·通过观察绘画,130·德加的忠告,130·跟着铅笔走,131·潜意识的作用,131·速写,132·想像力,133·区别速写与素描,135·留白的创作用途,135·想像和经历,139·想像和即兴创作,139

11. 铅笔画和欣赏,141

向大师学绘画

铅笔风景画 技法

[美] 欧内斯特·W·沃特森 著

曹丹丹 译

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑: 邓中和

装帧设计: 许欣

图书在版编目(CIP)数据

铅笔风景画技法/[美]沃特森(Watson, E. W.)著;

曹丹丹译. -北京:中国青年出版社, 2000

(向大师学绘画)

ISBN 7-5006-3816-7

I. 铅… II. ①沃…②曹… III. 铅笔画:

风景画—技法(美术) IV. J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(99)第1763号

章图字 01—97—0595

Paperback Edition 1985

Copyright©1968 by Watson - Guptill Publications

First published 1968 in New York by Watson - Guptill Publications,

a division of Billboard Publications, Inc.,

1515 Broadway, New York, N. Y. 10036.

中国青年出版社出版 发行

社址: 北京东四12条21号

邮政编码: 100708

印刷: 山东新华印刷厂德州厂

经销: 新华书店

889×1194 1/16 10印张

2000年5月北京第1版 2005年12月山东第2次印刷

印数: 8,001—11,000册

定价: 35.00元

本书如有印装质量问题, 请与质检部联系 (010) 84047104

序言,7

作者前言,9

1. 铅笔的使用方法,13

简单的材料和工具,13· 铅芯定形,15· 画纸,16· 铅笔,19· 深浅对比板,16· 橡皮擦,22· 纸笔,22· 木炭画效果,24· 铅笔的表现性,26· 固定液,29

2. 视觉与观察,31

了解事物的本质,31· 花园中的一次经历,32· 观察的艺术,32· 艺术家与绘画对象的交流,33

3. 尺寸和构图,35

时间、天气和其它有关因素,35· 尺寸和媒介,35· 尺寸和主题,36· 尺寸和色调,36· 尺寸和细部,38· 尺寸和艺术家性情,38· 构图:选择、渐变、强调,43· 突出主题,47 处理色调变化的方法种种,49

4. 造型,51

造型如何产生?,51· 从造型开始,52· 砖石建筑造型,60· 造型是构图的基础,62· 造型和轮廓,62· 色调和色度,67

5. 阴影,69

阴影和形状,70· 加强阴影,70· 阴影的巧妙处理,76

6. 纹理,79

近物纹理,79· 纸张和纹理,79· 铅笔和纹理,82· 抽象的纹理,82

7. 户外写生,89

情感刺激,89·一次受干扰的创作经历,90·对旁观者习以为常,94·确定焦点,94
建筑知识,94·透视和比例,96

8. 风景素描,105

象征手法的使用,105·风景素描的尺寸,105·天空和云彩,106·风景素描中一个有趣的问题,106

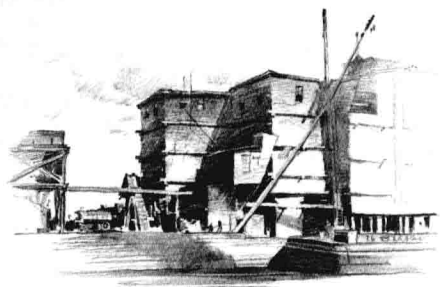
9. 树的表现,113

一次创作旅行,116·棕榈树,116·树的轮廓,116·用几何图形分析树的外形,119

10. 记忆画和想像画,125

完全靠记忆绘画,125·靠现场速写作画,128·通过观察绘画,130·德加的忠告,130·跟着铅笔走,131·潜意识的作用,131·速写,132·想像力,133·区别速写与素描,135·留白的创作用途,135·想像和经历,139·想像和即兴创作,139

11. 铅笔画和欣赏,141

与成千上万名美国各地学生一样，我也深受欧内斯特·W·沃特森的著作和他创办的杂志的熏陶。我熟读他的每一本书，并一笔一画地研究他那优美的铅笔画，试图探寻他在84岁高龄仍宝刀不老的奥秘所在。对大多数忠实的崇拜者来说——这支队伍还在壮大——欧内斯特·W·沃特森是一位善于写作的画家，从他的书里可以了解并学到铅笔画的技艺。现在我们奉献给广大读者这本欧内斯特·W·沃特森撰写的新书，该书介绍了作者耗尽大半生精力研究的主题——铅笔画技法。

作者在其早期的一系列书中，曾介绍过铅笔画的基本原理(其中很多内容仍然适用)，现在他转向解答那些选择艺术为职业的学生、业余绘画爱好者和意欲更深入研究绘画艺术的专业人士等高级读者常遇到的难题。我们说《铅笔风景画技法》这本书，在欧内斯特·W·沃特森所著书中是独一无二的，不仅因为其技法介绍范围更广，更重要的是，书中涉及的是作者在艺术创作和教学过程中的亲身体验，他从技法和哲学的角度向读者展现了艺术的创作过程。

欧内斯特·W·沃特森，1884年出生于麻萨诸塞州康威市，1907年完成了在普拉特学院的艺术学业，并于次年开始了他在这所著名的艺术学校长达21年的教学生涯。1919—1929年间，出任该校全日制和夜校督导。这使他有机会与众多的艺术学生接触，并与他们结下深厚情谊，这是他成为一名成功的老师和作家的秘密所在。

离开学校后，1931—1937年间，欧内斯特·W·沃特森先供职于一家杂志社，任《学

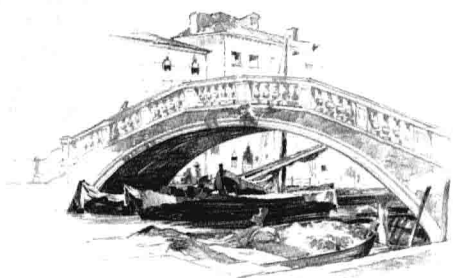
者》杂志美术编辑。后来，考虑到越来越多的业余画家和艺术院校学生需要一本专业杂志讲授绘画技巧，他和已故的阿瑟·格培特先生大胆设想，创办了一本艺术杂志，这就是日后风靡全球的《美国艺术家》。从1937年开始，欧内斯特·W·沃特森就是《美国艺术家》杂志总编，1955年底退休，成为名誉编辑。杂志创办成功后不久，沃特森—格培特出版公司又推出艺术指导书籍，它是第一家预感到艺术的繁荣即将来临，并专门致力于指导美国人绘画的出版公司。在那个艺术繁荣被视为狂想的年代，《美国艺术家》和沃特森—格培特出版公司书籍的发行量和读者人数就已持续增长，这是对欧内斯特·W·沃特森和阿瑟·格培特远见卓识的最好回报。欧内斯特·W·沃特森还是一名拥有非凡创造力的艺术家。他的彩色版画因首次采用麻胶版雕刻，被收藏于多家著名机构，如：史密斯学院、国会图书馆、纽约公立图书馆、布鲁克林博物馆、巴的摩尔艺术博物馆、波士顿公立图书馆等。

他还为一些全国性的广告宣传活动作画，但他始终都没有放弃铅笔风景画的创作与研究，并形成了一套更自由奔放、充满活力的风格。

应该承认，是他的精美的铅笔画作品促使我们出版这本书，除了少数幸运者外，一般的崇拜者从未有幸翻看欧内斯特·W·沃特森的私人画册，见到过他的全套铅笔画。书中很多他从未发表的精品，还是第一次与读者见面。它们不仅是作者非凡才华的结晶，而且为铅笔画艺术的学习提供了好教材。

唐纳德·豪顿

沃特森—格培特出版公司

老实说，我写这本书是迫于无奈。在完成一些涉及绘画的书籍后，编辑唐纳德·豪顿建议我再写一本别的书，我没有同意。可编辑们最擅长鼓动人，豪顿先生也不例外。他来到我的新罗切拉工作室，翻看我这十年的绘画作品，看到后来他提醒我，是否还记得自己曾给这些画作的评语，要是当时有台录音机记下我们的讨论，那不正是另一本好教材吗？这一提议激起了我写本书的念头。

在我的那些画夹里，装的全是石墨铅笔画。铅笔有很多种，除石墨铅笔外还有：炭铅笔、炭笔、蜡笔、银笔，在艺术家手中能创作出各种优美的绘画。但是由于每个人的爱好和习性不一样，使用铅笔类绘画工具的方法和风格也各具特色。

以上的每一种工具我都曾用过，并熟知它们的表现特点，但最后我放弃其它，而独钟情于石墨铅笔绘画。我很早就发现铅笔是一件富于表现力的工具，任何我想做的事，用它都能做到。在为一家著名的绘画铅笔制造商做广告宣传的12年里，我绘制了150幅系列画来展现铅笔丰富的表现力。

我曾受托于约瑟夫·狄克森公司，画铅笔系列画，给他们生产的爱尔多利多(Eldorado)牌艺术铅笔做广告。这些画，每月一幅，登在建筑杂志《铅笔的用途》(Pencil Points)现为《当代建筑》(Progressive Architecture)和《美国艺术家》、《学院艺术》等杂志中，与原作尺寸完全一致——约为23cm × 30cm。虽作广告用途，这些画本身却不带商业气息，随附的说明也纯粹是技法指导，鼓励读者从艺术角度使用该工具。

在主题选择上，我有绝对的自由。接受委托后，12年里我到欧洲各国、墨西哥和美国各地绘画采风；我还到过很多艺术博物馆，被特许绘制收藏在那里的雕塑、陶瓷制品和其它工艺品原作。

最近，我开始汇编书中插图，我到约瑟夫·狄克森公司查看图片，选择了其中一部分作品用作本书中的例图——看到它们，我在绘画过程中的经历又一幕幕浮现眼前。

虽然此前我一直热衷于石墨铅笔绘画，在普拉特学院和一些建筑课堂教过铅笔的使用方法，但这次受托却给我一个良机，从深度上发掘石墨铅笔的潜力。

最近几年，铅笔绘画开始升温，很多教育机构都曾或正在收集和交换我的作品。

每个艺术家都用过铅笔，但据我所知，很少有人将它视为重要的绘画工具，只是在画构图的时候，充当其它绘画工具的助手，如：水彩画家在其作品中用铅笔草添几下表现点什么，这与将铅笔用作独立的绘画工具相去甚远。

同其它工具一样，铅笔有其特殊的画面效果。它有适用性和局限性，但它的局限性并不妨碍创造性。画铅笔画时需要对本兴趣点进行判断选择，当彩色转换为黑白表现时，如何正确把握，这些都是在衡量和考查艺术家的理解力、洞察力。用黑白代替彩色表现——很有挑战性(虽从未专业画油画，但十多年的彩色木版画工作还是给我很多机会用颜色)。用铅笔绘画时，我从不考虑色彩，最好是对颜色色盲，绘画乐趣减少了，是吗？我想有可能是的，但当你具备了对色调明暗变化的敏感性时，那可是对缺憾最好的弥补。用丰富的彩色实践的经验，对画黑白作品加以补充，我是持肯定态度的第一人。

尽管我的绘画工具简单，但如何正确使用却大有文章可做。本书向读者介绍了铅笔风景画的部分要点，各章节的安排不是由易到难的循序渐进过程，而是通过例图，讲解各类主题和表现手法。根据自身经历，我相信这种方法更具启发性，更有指导意义。

最后，我还要感谢我的妻子伊芙，在本书的整理和编辑过程中，她给了我极大的帮助。

欧内斯特·W·沃特森

1968年1月于纽约新罗切拉

铅笔风景画技法

