

【美】保尔·考尔绘著

铅笔画

贺起 译文

浙江人民美术出版社

责任编辑 何惟明

铅 笔 画

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州武林路125号)

浙江省新华书店经销 上海市美术印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/8 印张: 6

1987年11月第1版 1987年11月第1次印刷

印数: 0,001—22,000

统一书号: 8156·1321 定价: ~~2.50元~~
2.50

译者的话

仅仅凭借一支铅笔和一张画纸，从浩渺的宇宙空间画到我们生活的地球的种种景观，这种可能性在一位铅笔画家的手中成为现实，并赋予画面以极大的艺术性，淋漓尽致地展示了这位画家的独特风格，放在您面前的就是这样一本画册。

这是一本颇为难得的铅笔画，它以画面生动的笔触和作者渊博的历史知识，叙述了绘画艺术的起源与发展，及作者对一些大师作品的评价、分析和所受到的启发；作者介绍了从原始人在洞穴里用烧焦了的木炭头，在穴壁上画记号，直到现代人创造出精美无比的各种铅笔；介绍了以往的大师利用铅笔，如何画出最浅与最深的层次和那极其微妙的中间调。作者更以大量篇幅，深入浅出地密切结合他个人的经验，从介绍绘画材料、工具及其性能开始，并就造型上的基本形态，人体绘画的训练，素描的重要性，以及构图、透视、多样性的题材、个人风格的创造、创作的泉源，搜集、积累资料的重要性及其利用等等方面，进行逐章的探讨，剖解和一一示范。

本书作者保尔·考尔，是美国公认的铅笔画家。众所周知，许多画家使用铅笔，只不过用它先起一个头，而本书作者却用铅笔的笔触作为从头到尾的表现方法。其观察之敏锐、深刻和表现上的纯熟技巧，对铅笔画探索之深，确是超过了其他众人。

本书作者的铅笔画作品，近年来，在美国著名的画展中，同其他画家的油画、丙烯画、水彩画等画种的优秀作品并列。他的作品多次获奖，并为实业界、艺术团体、行政单位以及私人所广泛收藏。作者以铅笔画表现了人类第一个踏上月球的宇航员，绘制了这一主题的纪念邮票，它具有相当影响，发行量竟达一亿五千万枚。

本书中，作者的洞察力，表现能力，高度的技巧，丰富的绘画知识，对于我国铅笔画爱好者无疑是可以得到借鉴的。为此，特将此书译成中文，奉献给广大读者。

贺 起

目录

1. 绘画艺术	1
2. 绘画用品及其功能	10
铅笔	10
画纸	10
明暗对比与质感	11
橡皮和画具附件	11
定画液	12
怎样削铅笔	12
3. 形状	14
4. 人物画	17
头部	17
人体	24
手	28
5. 搜集与积累资料	30
写生	30
摄影手段的利用	35
6. 构图	35
透视·重叠	38
7. 在解决中的问题	38
工业题材	56
纪念邮票设计	58
体育题材	61
书刊插图	64
8. 创立风格	70
9. 当前的绘画日程——重返印第安人的生活中去	74

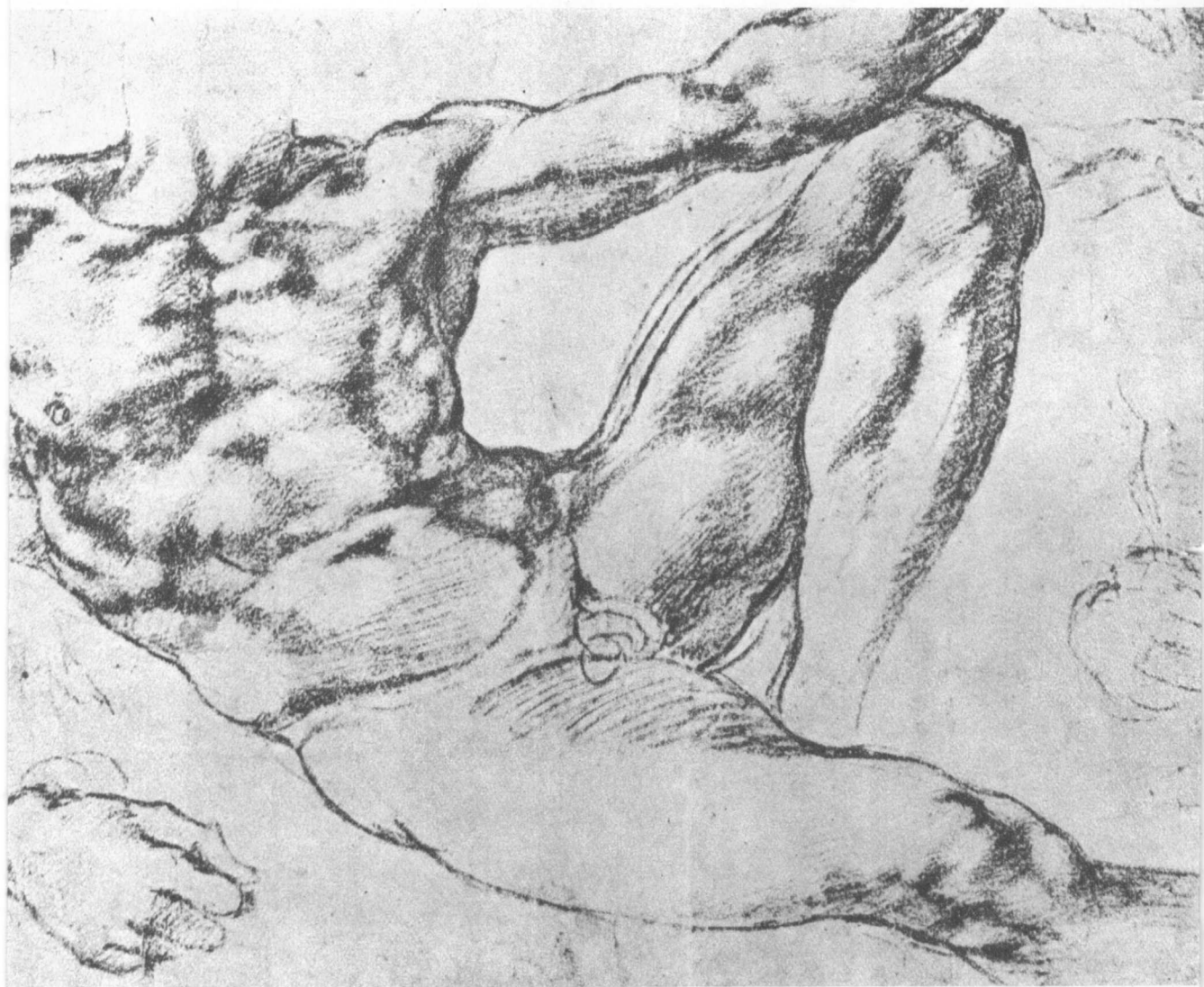
1. 绘画艺术

史前时期原始人在洞穴里就画像和描写景色。他们坐在火堆前面，在往火堆里不断添加树枝和用一根烧焦了的拨火棍拨弄火的同时，偶然地用拨火棍在洞穴的石壁上划了一下，发现那烧焦的小棍儿划过之处竟在壁上留下了一道痕迹。于是开始明白了一件事，这就是利用拨火棍上的炭头可以画出一些标志和符号。

随着时间的推移和人脑的发展以及手的运用，在文字书写的发展史之前，人们就开始懂得可以在洞穴的壁上画出种种形象，画出那咆哮在原野上的各种各样的动物；打猎的人们利用图画的符号来记录日常生活中的事件。而这一切的端倪竟来自于一根烧焦了的拨火棍，而它就是铅笔的前身。

当看到一个孩子用一支颜色铅笔或铅笔在纸上乱涂乱画时，使我们有趣地联想到这正是绘画本身发展史的再现。虽然我已想不起我第一次“作画”的岁数，现在能记得起来的该是七岁。我那时就非常喜欢画画，用不到人家来催我。我是捏着做铅笔的石墨成长起来的。那个时候，真正精美的彩色画册很少，大部分的艺术书籍都是黑白版面，许多插图是石版画、木刻、木雕、版画和素描。属于过去的绘画大师的版画和素描的画册是很多的。

在众多的艺术家当中，给我印象最深、最强烈的是画人物的大师，文艺复兴时代的米开朗哲罗。他为西斯廷教堂所作人物画的多幅壁画使人叹为观止。他的作品《亚当》和《利比亚女巫》，使我百看不厌。在《亚当》这幅画中，我们可以看到绘画大师的笔触是如何顺着胸部到肋骨下笔，从而描绘出体形。

△米开朗基罗 《亚当》习作
▷米开朗基罗 《利比亚女巫》习作

△圭尔契诺
▷丢勒
▽丢勒

贵妇与乳婴
西拜斯廷的殉道者
哀悼基督

另外一位是意大利绘画大师圭尔契诺，他的许多作品被认为是写实主义的高度概括。他得心应手地使笔墨在他手中驱使线条，那流畅的技法，洗练地描绘出他所欲表现的主题。他在线条的运笔模式的采用上，可谓炉火纯青。请看他的优秀作品之一——为英国博物馆所收藏的《贵妇与乳婴》，您的视线随着画家的笔触的走向，从右边的人物，移动到婴孩头部的后面，然后又同左边人物的紧身胸衣的笔触连接起来。长裙的笔触同它上面的胸衣的笔触明显不同，表现出这个人物丰满的体态。抱着婴孩的妇女的背部和她的长袖的笔触的流向，以及同婴孩连接起来的画法，都清晰地展示在读者面前。

这种写实主义的高度概括的画法，近年来成为我经常采用的手法。只要您效法过以往的绘画大师的作品，您会得出我画画的“技巧”近乎蚀刻和十八世纪末、十九世纪初的木刻。我画铅笔画的基本技巧是，笔触顺着选定的客体的形态，同时以线条的走向将观画者的视线引进我的布局之内。

在此例举被公认为绘画大师的

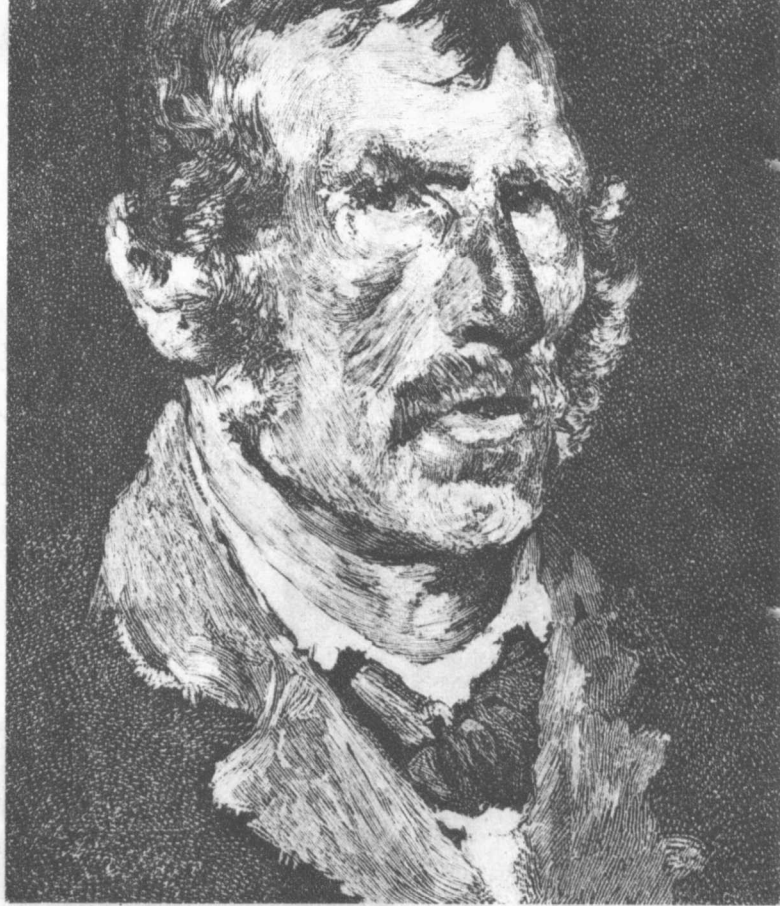
阿尔勃莱特·丢勒的木刻作品。由于木刻技法的固有特点，使木刻作品界限非常分明，线条的模式和走向也都是较为容易理解的。另一个范例也是丢勒的木刻作品，描绘的是西拜斯廷的殉道者。这里显示出，丢勒正同列奥那多·达·芬奇那样通晓人体解剖学，了解人体骨骼、肌肉的组织结构。请看这幅人体画的情况，大腿部的线条清晰地描绘了内外层的肌肉和缝匠肌；下股的股骨和胫骨的骨骼结构，画得逼真得同可以使人触及一般。对称的两腿，线条的走向相互对应，不仅显示了体积大小，而且表现了人物的姿势。画家还用同样的笔触画了人体的躯干，在我们视觉中造成如上所述同样的印象。三角肌、外斜纹肌、腹部直肌和胸肌都刻划得分明而真实。请看那右胸上的线条走向的变化，它将您的视线引向抓住树枝、向上高举的胳膊。画中所有笔触的走向都是意味深长的，它勾勒出形状、体积，又始终吸引着人们的视线。

在丢勒的作品——《哀悼基督》中，人物衣饰的视觉效果同西拜斯廷殉道者那幅画具有同样的感染

力。用线条表现了群像和衣饰的折绉。在这里我要特别强调，这种画法体现出写实主义的完美概括。

在摄影术未得到采用之前，书籍与杂志里的插图，大多采用木刻，以黑白的调子体现形象。亮部在木刻版子上的部位是被挖去的部分，剩下的部分吃了墨色，印出作品后，形成暗部；而中间调子的体现，就必须具有高度的技巧，要求刻出细微的线条来体现明暗变化，以便让观画的人能“读”出这种中间调子。当然，与此同时，线条还必须体现主题的形象。为此，要求木刻作者必须具有高度的艺术技巧。所以，一幅画的木刻作者被突出地同创作该幅画的画家的名字并列。

木刻的技法对我绘画技法的发展成就方面，也许可以说，要比其他画种对我的影响大得多。十八世纪末有一位名叫杰格林的极其出色的木刻家，他对我的影响尤深。自然我之了解他，惟有通过他的许许

△杰格林 人像（木刻）
▽华姆帕 泰特隆的沉没（木刻）

多多的优秀作品为媒介。有人也许会说，这不过是一种技艺而已，但是，我却认为，凡他所能，概括言之，从色调的运用，笔触的变化，层次的安设，这不仅是技艺，简直是天衣无缝的创造的化身。

试看杰格林所作的这一幅木刻，原画作者是威廉·M·蔡司。当您一看到这幅木刻所采用的技法，就立刻会感到画中人物的眼窝里射出锐利的光芒。在颧骨周围，线条形成漩涡状，随着笔触流动的方向，您的视线也跟着回到眼部，随后由于线条的走向变了，又吸引您的视线朝下看去，扫过面颊，转向下巴。线条顺着颈脖画去，使颈脖表现得非常富有韵味。总之，技法的模式，高度的概括，都是深思熟虑过的，通过一系列高明的手法，揭示了头部的各个侧面和整个结构。这真是一幅运用线条创作的非

安 格 尔 无 名 男 子 像

常出色的画例。

海景作品——《泰特隆的沉没》的一个局部（原画作者为W·M·梅厄，木刻作者为华姆帕），这幅作

品的模式与笔触的运用都是为了渲染海上狂风恶浪、咆哮怒号的情景，木刻家使您的视线随着那席卷过来的滚滚波涛而移动。

与米开朗哲罗作品的雄伟的力量相鲜明对比，安格尔的绘画，显得多情善感和纯洁。这里这幅优美的无名氏人物像，其头部描绘得柔

和而分明。笔调简洁，但很果断。
描绘茄克衫的线条，没有任何地方
是多余的。

爱特卡·德加(1834—1917)
是著名的法国绘画大师，他将自己

的一生全部献给了他所热爱的绘画
艺术事业。

本页是他的优秀作品《整理舞
鞋的舞女》。

德 加 舞 女

最后在结束探讨十九世纪的木刻作品前，不举出一个画树的范例，我以为是一大憾事。而您在浏览本书后，也许就会发现我是很喜欢画树的。

试看这幅以树为题材的作品。请允许我再次指出这两株大栲树的粗大的树干的特点，这就是树的体积。树枝粗细的形体、树干的树瘤，这全是由笔触的变化所造成的。这也是读者所一目了然的。但是，画

家和木刻家在这里不仅仅靠画好线条来描绘某个部位，他们在这幅画里胸有成竹，使画面形神俱备，并使画面富有动感和感情奔放。在我看来，只有在掌握了传统技艺的基础上，才谈得上探索新的境界，或者对它进行推陈出新的发展，这就比仅仅靠用手画要做更多的事情，因为，手和眼睛不过是人的智慧的延长，而智慧，它必须包含渊博的知识、自信心、经验和激情。

2. 绘画用品及其功能

铅笔

铅笔牌号繁多，品种有软硬之分。最硬的达到9H，最软的6B。只有经过使用，亲自积累了经验，才能选出究竟哪一种最适合自己使用。

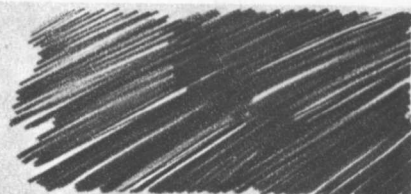
我画画多半采用软硬度为HB的铅笔，画浅一点的地方时，间或采用2H或4H的硬铅。当然，这只是我个人的经验，决没有束缚读者去试用各种和各档软硬度的铅笔的用意，读者自可从容选择，选出最适合自己胃口的铅笔。一般说，铅越软，画出来的调子越暗。

除了上述圆形铅芯以外，还有其它多种绘画铅笔。

许多人在画较深、较浓的层次时，喜欢用木炭铅笔和炭精条。此外还有一种孔德铅笔（即色粉笔——译注）及石版画铅笔。虽然，现在这些种类的铅笔我都不再用了，但过去有个时期倒是用过的。

按传统来说，画铅笔画的铅笔，例如5B和6B，总是用于画暗部；HB用于中间调子，2H和4H用于需要淡抹的细节和浅部。而我个人的经验告诉我，要画出层次和质感，只要使用一枝铅笔，最多用两枝铅笔，就都可以达到目的。我可以用一枝HB的铅笔，画出非常暗（深）和非常明亮（淡）的细节。只有画远距离的景物并在需要下功夫画出它们的细微部分时，我才使用2H或4H铅笔。我认为，运用轻重不同的手势比更换铅笔的办法更好。用笔的势道轻一点，就产生淡抹的效果；重一点就产生浓、厚的效果，可以随心所欲。就因为用笔使劲的轻重不同，加上各种铅笔的特性，可以画出各种质感的极其丰富的层次来。

▲HB铅笔涂于一种优质的光面纸

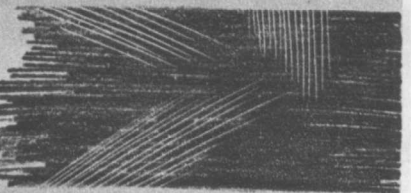
▲HB铅笔（笔触同上图）涂于羊皮面纸（这种纸质稍粗）。

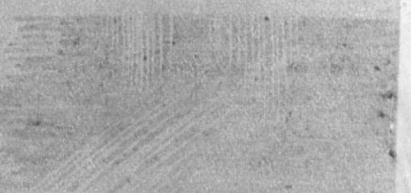
▲HB铅笔涂于布纹纸。

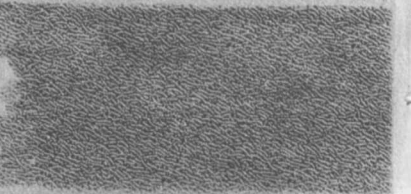
▲HB铅笔涂于一种厚纸，同时，有刀片刻划纸面的效果。

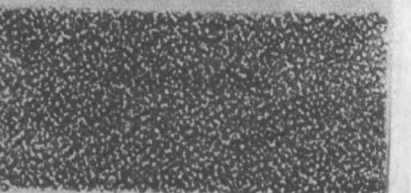
▲HB铅笔涂于一种便条纸，同时，还有用刀刻划纸面的效果。

▲铅笔涂于贝纹纸。

▲HB铅笔涂于蛋壳面去光纸。

画纸

画纸如同铅笔，品种繁多。它的尺寸、重量，纸面各有不同。对某一个人来说是非常称心的画纸品种，而对另一个人来说未必就一定合适。而要找到适合于自己的画纸，只有通过自己的亲身实践，获得经验。这是我个人的体会，也是我能告诉你的一点。

就现阶段来说，我画画所用的画纸，减少到只不过三种：画素描，我用羊皮面画纸；画墨笔画（钢笔画）我喜爱用上等的光面纸，也用来作铅笔画素描。此外，有一种胶面性质的水彩画纸非常好使。要提醒一下的是，同样性质的画纸，由于生产的厂家不同，质量也会有差别。