

绘画 技法百科

原著：休·莱德曼（美）

译者：窦金兰 窦金祥

天津人民美术出版社

原著：休·莱德曼〔美国〕

译者：窦金兰 窦金祥

校阅：刘晓路

绘画技法百科

天津人民美術出版社

津新登字005号

天津 人民美術出版社 出版发行

新华书店 天津发行所经销 天津市津西佳宁印刷厂印刷

1986年12月 第1版

1992年12月 第3次印刷

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 8-25

印数: 330001—38000

ISBN 7-5305-0035-X/J·0035

定价: 8.20元

目 录

黑白画技法·····	1
灰色蜡笔技法·····	11
硬蜡笔技法·····	13
蜡笔技法·····	14
尼龙笔及标号笔技法·····	15
不透明颜料技法·····	18
水彩画技法·····	19
油画技法·····	26
丙烯画技法及壁画技法·····	41
透视法·····	60
人物素描·····	70
动物素描·····	85
速 写·····	98
电子计算机画的图案·····	107
译后记·····	108
彩色附图·····	109

黑白画技法

黑白画技法所用的材料在商店很容易买到。这些材料用法很多，并各自有特殊的效果。画家可根据自己追求的效果去选择材料，其中铅笔和纸是最简单、最基本的工具。

这里列举较为常用的工具和材料：

- 一、绘画、制图钢笔、（较粗、中、细）。
- 二、蘸水钢笔。
- 三、墨汁、墨水（黑色及彩色）。
- 四、橡皮：绘图橡皮、硬橡皮、软橡皮。
- 五、刀片。
- 六、擦布。
- 七、水彩画用的貂毛圆笔（2号至6号）。
- 八、铅笔（软、中、硬）。

- 九、炭笔、炭棒。
- 十、蜡棒和小棍儿（软、中、硬）。
- 十一、灰色蜡笔一套。
- 十二、彩色蜡笔一套。
- 十三、擦笔。
- 十四、各种纸：木炭纸、光滑的高级板纸、
绘图纸、刻痕板纸。
- 十五、牙签、直尺。

使用这些材料比较方便，可以进行经常性的练习，画法也可以比较写实和自然。当然，写实的手法只是多种手法中的一种而已。画家都希望以独自的手法表现自己，一般说来，把现实原封不动地照搬，这种写实主义是毫无价值的。无论画家用怎样的技法，只要他确实把自己的某种感受表现得恰到好处，其作品就可视为艺术品。有趣的是，画家只用黑、白就能表现自己的心情、感受及故事情节。如果做不到这一点，运用彩色也不会得到充分表现的。

在上述的工具材料中，钢笔和墨水、毛笔和墨水（包括彩色）、刻痕板纸等，适用于细小的插图。对于初学绘画者运用起来较为困难。临摹时可忠于原作，一般比原作要小一点。如临摹的较大，往往会突出作品的失败部分。

大部分黑白画作品可以用活版或石印法复制，使用较坚实的线条比用灰色调更便于复制。

刻痕版画

刻痕版画，从画面上很难区分是木版，还是铜版。

右图是在板子表面上涂满墨汁或不透明颜色。白线条是用刮的方法。也可在表面上涂上几层不同的颜色，然后削、挖、雕刻、到图案中所需要的颜色为止。这种方法常常用于表现较微妙的作品上。在插图领域，有一段时期非常需要这一技法的专家。目前，由于人们喜欢不受限制的作品，所以不太常见这种版画作品了。这种技法的过程是由黑到白，与平常相反的顺序作画，同时，还要进行彻底地调整。底稿必须在其他的纸上画，然后用白色和淡蓝色誊写在板子上。

钢笔和墨水

由于墨汁和不透明颜色很难擦掉或涂改，所以大多数用钢笔画的素描都先用铅笔打底稿，然后再誊写在加工后的表面上，完成后的素描要擦去铅笔线，只留下墨水线。

然而，这一页里所画的素描都是直接用墨水画出来的。在练习过程中，这是一种很有效的方法。开始时，线条会比较生硬，呆板，随着不断地练习，就会熟练和流利的。

对于各种钢笔尖的性能，通过练习就会得心应手，并找到适于自己的窍门。

用钢笔和墨水画写生时，最好画小幅的。日后用幻灯放映机将作品放大，从中可以了解到迥然不同的意趣。

a 高建筑物需要垂直线。

b 是一种卖弄、潦草的线条。

d

交叉的线条

颤抖的线条

点

神经质的线条

随意的线条

平行的直线条、

波状线

锐利的线

柔软的线

锯齿状的线条。

c 是遵循结构的线条。

f

d 类似随意的线条。这是一幅达到默写程度的写生，在画室中完成的。（现收藏在华盛顿国立美术馆）。

e 虽然是速写本里最简单的速写，但为加工完成一张作品，准备了充实的参考资料。

f 画斗牛的动作，必须要有表现动态的线条。

a 为能画出清晰的线条,握笔可握在笔的金属圈处,(即靠近笔头处)。

b 要画具有动态的线条,可以握得稍高一些。

毛笔和墨汁

用钢笔表现不出来的线条效果,可以用毛笔和墨汁来表现。一般使用2至6号貂毛水彩笔。用后要洗净,放好,因为墨汁容易损坏毛笔,减短使用寿命。为了画出清晰的线条或波纹状的线,也可用平头笔。用上等毛笔或平刷也能画出各种效果。这一页中的插图,有一部分就是用平刷画的。

毛笔的优点在于它能蘸满墨汁,能画出一些流动性的线条。另外毛笔能在钢笔所不能用的纸上作画。因为钢笔尖极易把纸划破,而损坏画面。

坐在椅子上的人像,是用6号毛笔在日本纸上画的。

市场上的妇女和鹧鸪是用4号毛笔画的。鹧鸪是博物馆的标本,它有利于长时间地、细致地观察和绘画,经过多次反复、修改,一次比一次简化,最后趋于成功。

用墨水作画，不仅限于钢笔和毛笔。*a* 图中倚在椅背上的少女是用钢笔画的，而 *b* 图则是用牙签蘸墨汁画的。类似这种纤细的画，也可用火柴棍儿蘸墨汁画。

d 图是用淡墨汁先画出灰调子。写生前，先眯起眼睛观察对象，这样就可以概括地看出人物的大体明暗结构。

e 图是在 *d* 图干后，用浓墨线条把轮廓勾画出来。

c 图是毛笔画的。

铅笔和炭棒

选好铅笔的硬度和种类是完成一张素描的关键。例如，在铅笔画过的底稿上，再用蜡笔、炭笔是画不上的，在铅上会打滑。

b 是用 2 B 铅笔画的。用软质的 B 号铅笔画，既能立刻见效，又能随心所欲地表达主题。然而，时常用一用硬质铅笔作画，也是一种很好的练习。硬质铅笔不易遮盖脏乱，因此需要极为正规的钻研和练习。

e 坐在椅子上的女子是用 2 B 铅笔画的。

a 是用炭铅笔画的素描。

c 是用 B 号铅笔画的写生。

d 是炭铅笔画的。

f 是用铅笔画的，铅笔画通常很难复制。

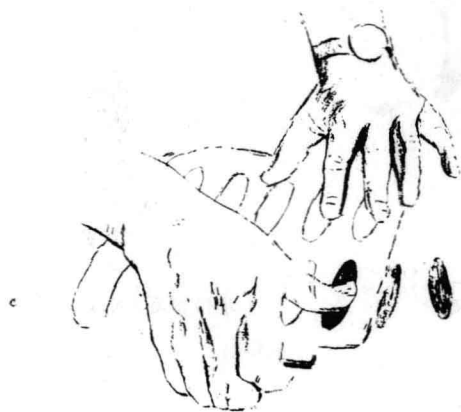

晕色

a 晕色的浓淡可用姆指和其他手指来做。

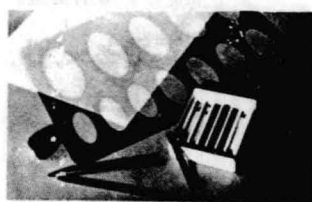
b 要做出由暗及明的晕色效果，可以使用橡皮。

c 要做出某种固定的形状，使用模板可以极容易地做出明暗界限。

d 炭笔画的人像。从暗色调逐渐趋向亮色调，然后把亮部擦到适当的色调为止。细部和该强调的地方最后画。通常是在头部画完后，再把眼镜“戴上”。

写生技法

画写生时，可以用铅笔、蜡笔、炭笔和擦笔。擦笔就是用纸紧紧地卷成一个纸棍儿，把顶部削尖。用擦笔把蜡笔、炭笔、铅笔等画过的地方擦淡一些，使色调变得柔和一些。

古朴的小库房是初学者练习的理想主题。即简单又亲切，给人以一种流连忘返的感觉。

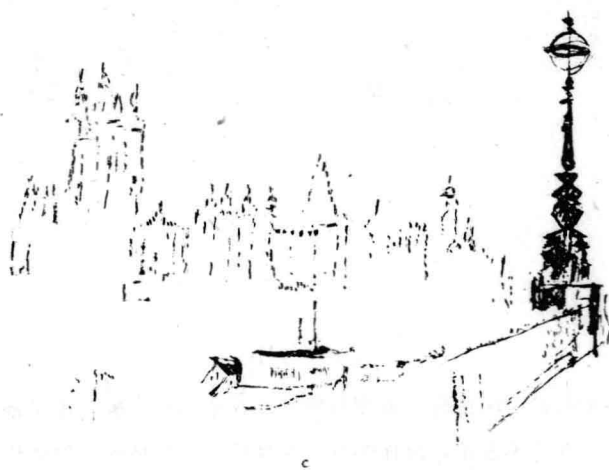

a 铅笔写生

b 炭笔写生

c 是以伦敦风景为主题，用铅笔画的写生。

d 这一张风景画，使用了炭笔，
工具手法变了，气氛也有所变化。

飘在河面上的船是铅笔素描，它
展示了快速写生线条纵横的方法。

羚羊和野牛的速写是乘车行驶在非洲密林里，坐在车子前排座位上用蜡笔画的。动物见到汽车，非但不害怕，反而为画家友好地做出各种漂亮的动作。

从德加起，画家画一些芭蕾舞演员的舞姿，并且照相及速写。速写可以把握当时的气氛，而照片可以核对鞋、服装、动作、位置等细部。

这张素描画得相当清楚，可以多次誊写在各种纸上，运用本书中所讲的各种技法反复地画。

这幅作品是用黑色或蓝色的蜡笔在图画纸上画的，然后用手指擦出调子，再喷上薄薄的定画液，可以多次重复这一过程。

灰色蜡笔技法

灰色蜡笔对画家来说是实用性极高的工具。

盒中是坚硬的蜡笔棒，它们按照浓淡色调、冷暖色顺序排列。这种蜡笔适于在证卷纸、描图纸上使用，纸的下面要垫上多层其他纸，这样画起来有弹性。灰色蜡笔有晕色的作用，并适用于画同一调子的各种形式。灰色蜡笔无论怎样用力画，色调都不会太深，比较柔和、谐调。

a 用炭笔画出轮廓。炭笔不仅涂擦、修改方便，还能与蜡笔、粉笔并用。

d 不用线描，直接用色画出结构。

b 用中间色的灰蜡笔画出整体结构。

e 使用更浓一些的灰色，但要考虑好下一步要画的形体和结构。

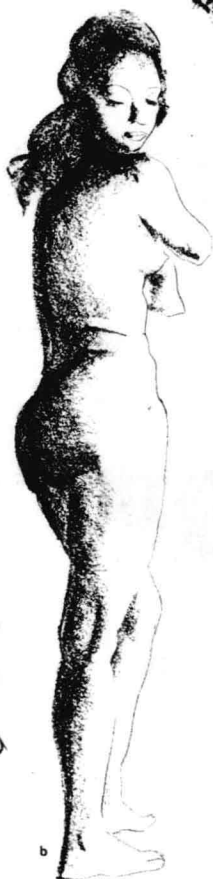
c 用浓色调加工。完成后喷上定画液。

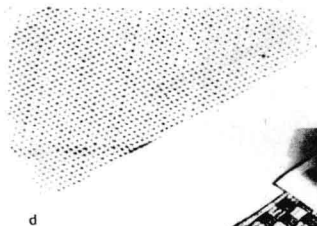
f 使速写更进一步。注意要适可而止。绘画应当学会，并且是最难解决的问题之一就是“停止”。究竟画到哪种程度“停止”，取决于多次反复的试验和提高艺术的修养。

a 先大胆地画出喜欢的图案，这一调子可以和所画对象的整体结构毫无关系。在这一调子上画线描。

b 用蜡笔侧面画出人物总体结构，不要画得太细。然后用简单的线结合整体色调完成速写。

d

e

f

灰色蜡笔适于使用特技。可以试着拓画一些硬币 (c)，细孔网 (d)，椅子垫儿 (e)，藤材 (f) 一些金属材料的花纹 (g) 等等。这种特技可以用于各处。

(1) 为了表现坚硬的棱边，将一张纸当作模板使用，用二种蜡笔画的。(见109页彩色附图(1))

(2) 加上补色，接着涂上相似的颜色，使抽象的图案连接在一起。(见109页彩色附图2)

(3) 为了使下步要画的色调与原来色调不相混合，在画过的地方喷上定画液。

(见109页彩色附图3)

(4) 研究抽象图案，是为了能够自由地、娴熟地使用某种技法，给画家以更多的启示。(见109页彩色附图4)

要分析抽象图案是有限度的，这里的构图不是偶然形成，而是有意识的。

硬蜡笔技法

冠鹤有非常艳丽的色彩图案。

a 首先用近似鸟的颜色的蜡笔画出轮廓。

b 然后用宽笔涂上颜色。(见109页彩色附图a、b)。

(1) 先用铅笔画出素描，然后把素描稿拓到画正稿的纸上。不要用复写纸，最好用圆珠笔或毛笔杆的尖部。正稿用纸的下面垫上一本书或一沓纸。(见110页彩色附图1)

(2) 用比鸟本身更浓的颜色画出整体结构，由于拓的线条刻进纸中，不易着色，因而留下清晰的白色线条。(见110页彩色附图2)

(3) 用手指擦出光滑的表面，不要碰坏白线，并且要适可而止。喷上定画液，待其干后，用蜡笔画出鸟的结构。(见110页彩色附图3)

对于颜色的运用，可以用描图纸试一试。

(4) 用黑白二色画素描。(110页彩色附图4)

(5) 把描图纸覆盖在素描上面，用胶纸带固定住，用手指或擦笔揉搓，直到看清下面的素描为止。(见110页彩色附图5)

(6) 用浓色调及颜色画完。把这张画完的画取下来固定在纸板上。再用各种颜色誊写这只秃鹰。(见110页彩色附图6)