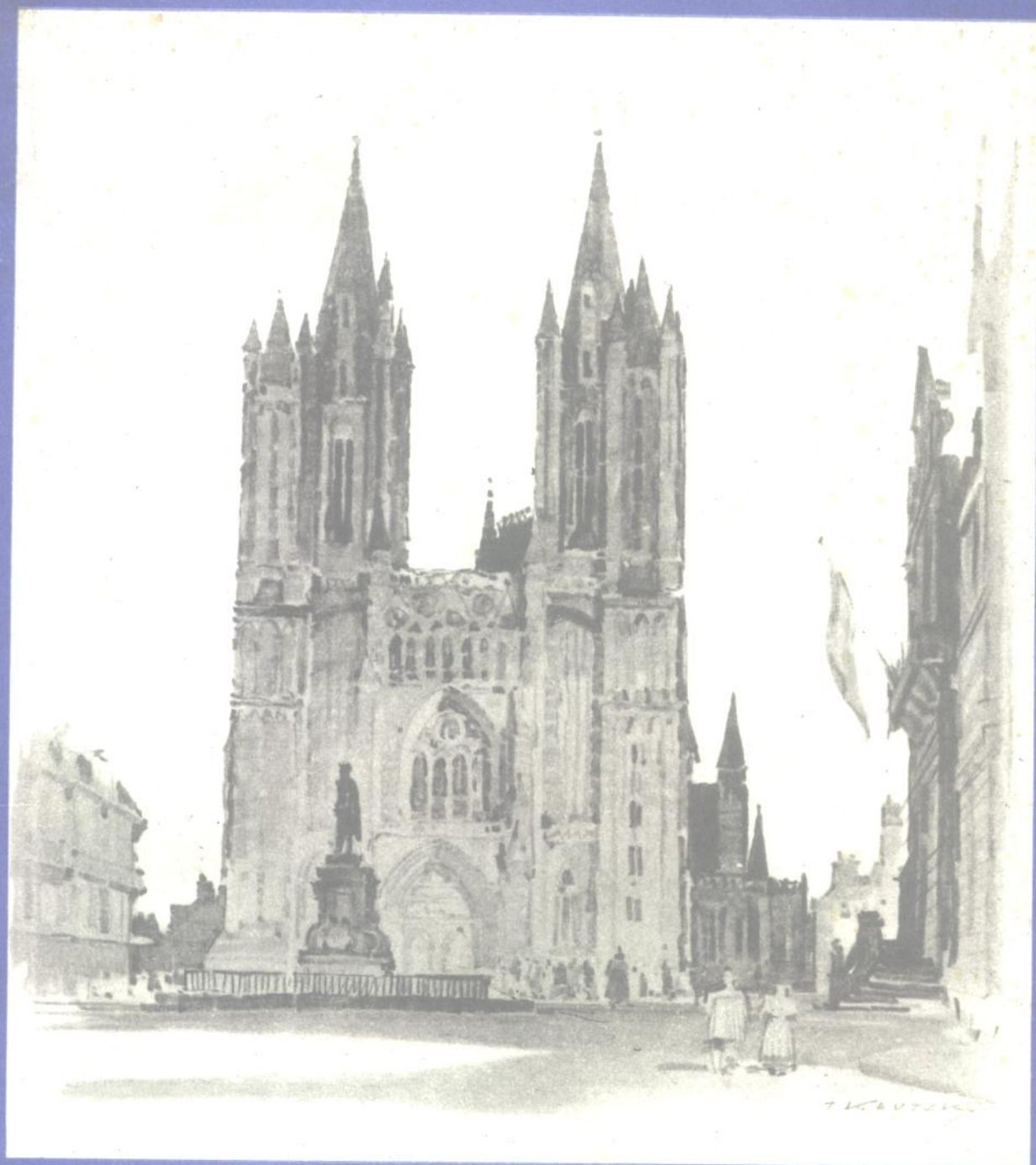

宽线条铅笔画

J214.1
11)

88101

宽线条铅笔画

[美国] 西奥多·考茨基编绘

黄克武译

张健生校

人民美術出版社

宽线条铅笔画

[美国]西奥多·考茨基编绘

黄克武 译 张健生 校

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑: 谢允常

装帧设计: 张晓君

美通印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

1982年5月第一版 1986年6月第三次印刷

书号: 8027·7813 定价: 0.45元

1911

DA186/26

译者说明

西奥多·考茨基(Theodore Kautzky)是美国建筑界的知名画家,他的铅笔画真实生动,在艺术和表现技法上有独到之处。在这册图集中,作者根据自己的丰富经验,比较系统地介绍了铅笔画方法,并以讲课方式作了具体说明,附有丰富的图例,便于初学者参考学习。但是由于这本书是国外作品,所选的题材也都是国外建筑、建材、或树种,因此我们在作画过程中只能作为参考,读者要结合我国的具体情况加以应用。

由于水平所限,译文中的缺点和错误在所难免,希读者提出宝贵意见。

目 录

第一课：基本线条.....	1
画页：基本铅笔线条练习	
比利牛斯·加韦尼风景	
第二课：石墙画法.....	4
画页：毛面和光面石砌墙	
诺曼地·兰德梅尔教堂	
第三课：砖墙画法.....	7
画页：大比例和小比例的砖墙画法	
布列塔尼风景	
第四课：一些木质结构的画法.....	10
画页：各种木材纹理的画法	
布列塔尼·特里加斯特尔海滨	
第五课：画松树.....	13
画页：松树的结构和叶子	
布列塔尼·拉尼翁街景	
第六课：画橡树.....	16
画页：橡树的结构和叶子	
布列塔尼·杜瓦尔纳内的渔船	
第七课：画桦树.....	19
画页：桦树的结构和叶子	
布列塔尼·迪南风景	
第八课：画榆树.....	22
画页：榆树的结构和叶子	
布列塔尼·莫尔加渔夫	
第九课：再谈屋顶画法.....	25
画页：屋顶的结构和画法	
布列塔尼·特里加斯特尔小庙	
第十课：画常绿灌木.....	28
画页：常绿灌木画法	
比利牛斯·加韦尼风景	
第十一课：画花.....	31
画页：大比例和小比例的花卉	
布列塔尼·卡马雷海港	
第十二课：构图要点.....	34
画页：几种构图的探讨	
布列塔尼的码头鱼市	
封面 诺曼地·库坦赛天主教堂	

第一课 基本线条

编写这套教材的目的不是为已有的优秀铅笔画法作补充，只是想就一些特殊技法进行研究。这个技法的名称叫“宽线条铅笔画”。懂得了这种技法并能加以灵活地运用，就可以使作品收到清新、活泼和生动的效果。

下面介绍一些简单、然而却是基本的画线技法。能否运用这一技法，取决于对这些线条的熟练程度。只要勤学苦练，任何人都能掌握。不要因为它们是最基本的知识而不屑一顾。

作练习前要准备好纸和铅笔，还要有削铅笔的工具。人们会对某些材料产生偏爱，在这个阶段我以为选用光面画纸和2B绘画铅笔为好，除有时画深颜色需要用4B铅笔，平时有这一种就够了。最后再加上一把快刀和一张沙纸。沙纸的作用和铅笔同样重要，切勿忽视。

削铅笔时要使圆形笔芯露出大约四分之一英寸（约6毫米），然后将铅笔芯斜放在沙纸上磨出像附图2或3那样的扁斜面。将笔头的斜面均匀地压在纸上，就可以画出宽线条了。磨笔芯的角度决定线条的宽窄。由于铅笔芯与画纸接触的面是圆柱体的一个截面，所以这一面是椭圆形的。在画不同类形的线条时，椭圆形笔头比方头更为灵活。

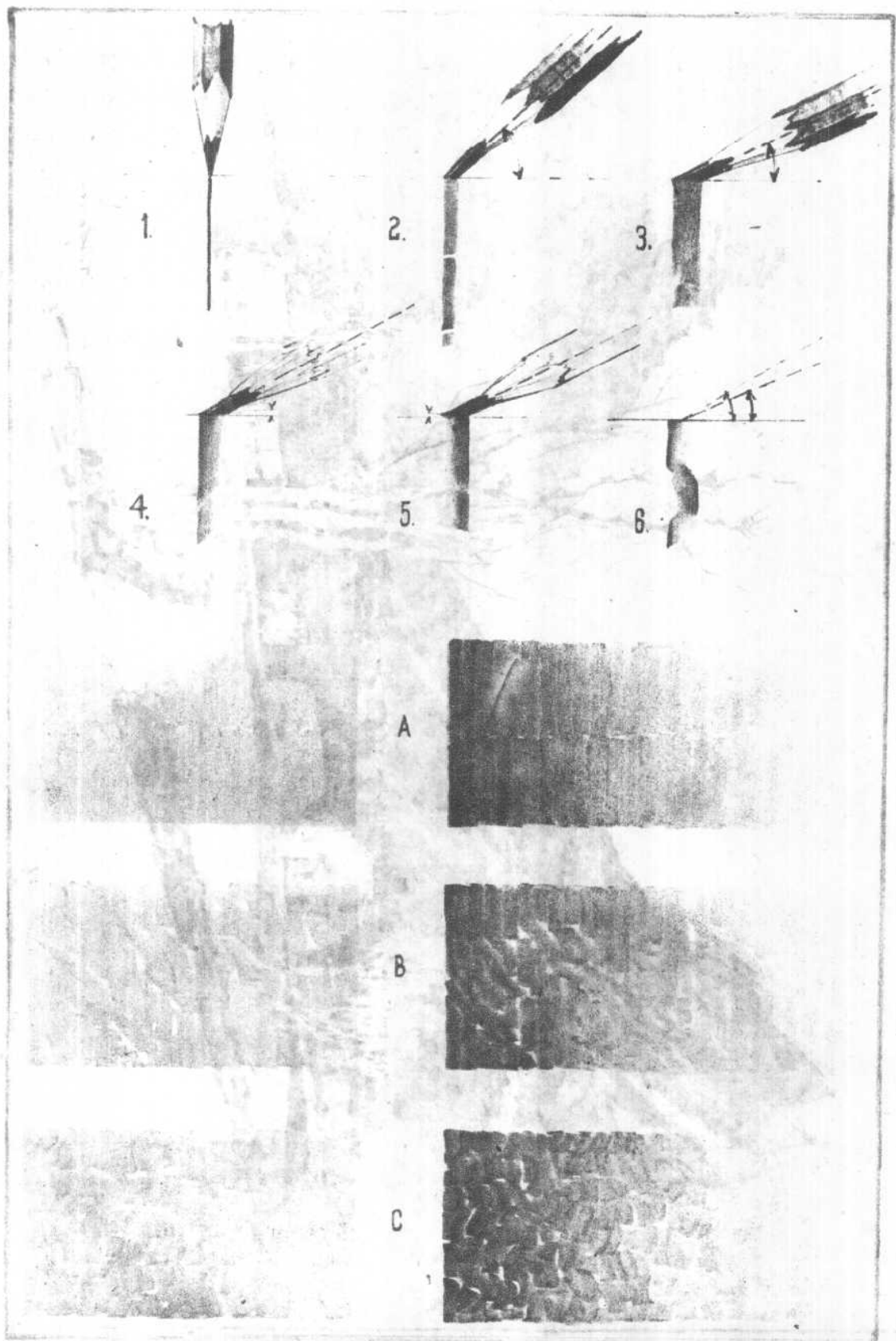
把铅笔头的这个平面贴实在画纸上，就可以画出一道宽度均匀，色调一致的线条，并且线条的首尾干净利索。但是如果铅笔稍有偏斜，例如图4那样，只是笔尖接触，或如图5那样，笔尖撬起，那么，用同样的力画出的线条也会产生一侧深重，另一侧浅淡的效果。运笔时前后摇动会出现图6那样的结果，如果需要用窄线条勾轮廓，可将扁平笔头直立起来画，结果就象图1用尖头铅笔画出来的一样。

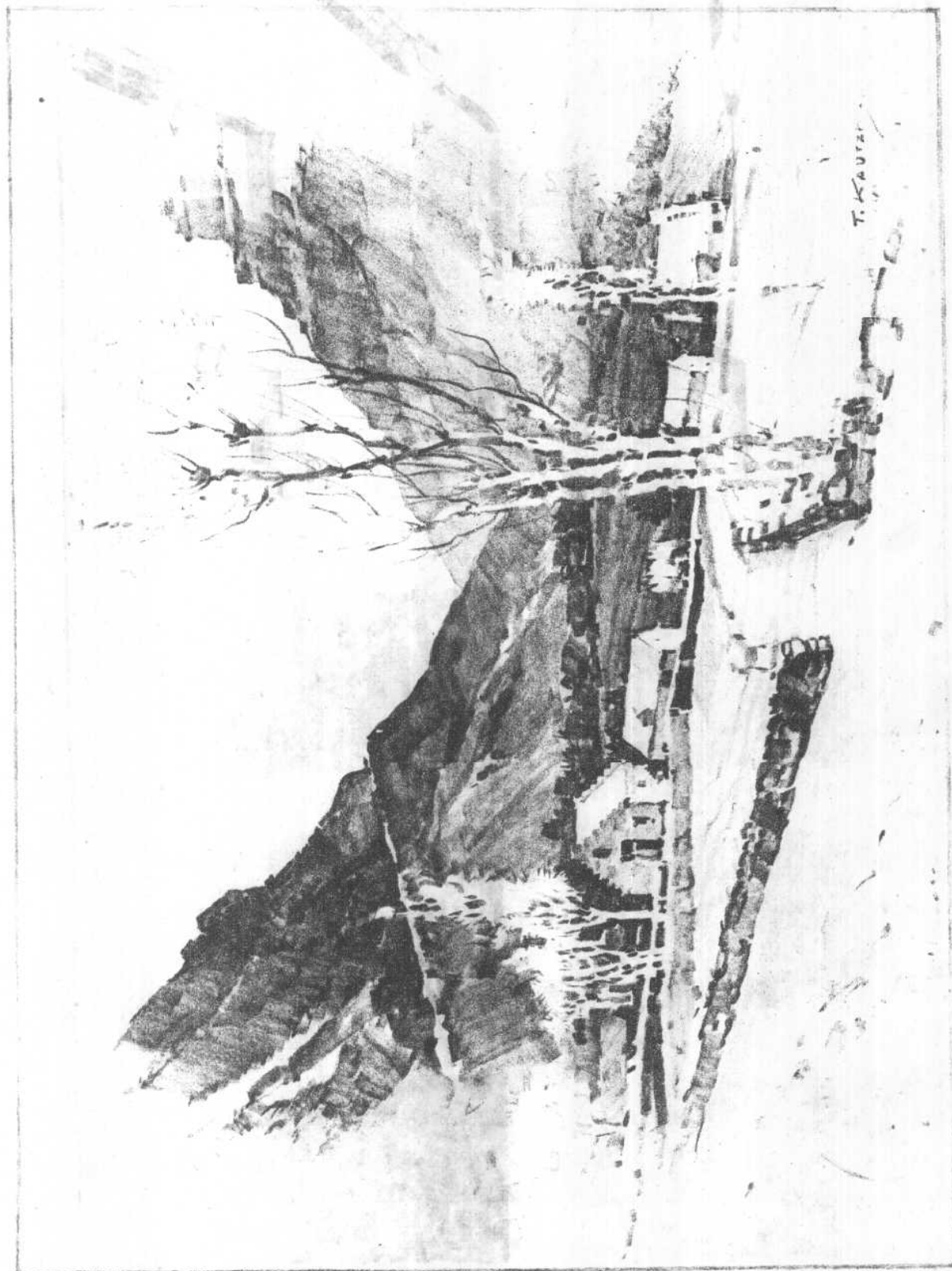
运笔时，铅笔向内或向外稍加滚动都会减少笔头与画纸的接触面，因而用同样的力，画出的调子深浅不同。

就各种单线条进行一段时间的训练之后，可试着将它们综合起来平涂和由深变浅的练习，以获得图A的效果。这些线条要挨次画出，互相连接，但不要重叠。这样，单个线条就与邻接的线条形成一个整体。尽量使每根线条的首尾清楚、平整，以便在结束时整个涂面是一个规矩的长方形。要想不增加压力而使线条的两端干净利索，就要学会在线条的首尾轻轻地将铅笔横向滑动一下。

在作平涂练习时，全部用平行线条会显得单调。插入一些斜线条，用以表现光的照射。按照图B进行练习，画出平涂和由深变浅两种效果。

第三个练习是使用大量的短线条，不同方向的线条，象图C那样。尽量通过这些“简单”的练习掌握所有的技巧，以便为下一课中表现石砌墙打下基础。

比利牛斯·加伟尼风景

第二课 石墙画法

当你第一课中介绍的基本线条进行勤奋的练习，并熟练地掌握手中的铅笔之后，就可以开始画各种不同的对象了。本课介绍石砌墙画法。

你可以照着附图开始练习。但最好不要忙于动笔，在你作画之前，用足够的时间走出屋子观察一些实际的墙壁。这种观察有很大的好处。看看单块的石头或一面墙壁，每块石头的尺寸，颜色和调子的变化。注意优秀的石工是如何把石块组合起来，使得墙壁有丰富的变化，不同的质感；是如何避免单调的。注意每块石头上的光线变化，以及阴影和高光怎样因石块的粗糙或平滑而错落有致。观察附近墙面或地面的反射光效果。对这些观察得越仔细，画出的图画就越逼真。即使你已经对石墙很熟悉，反复观察仍然会得到很多益处。

现在拿起你的画板，准备好沙纸并把铅笔削好。你要象优秀的石工那样工作，只不过是纸上而已。

首先，轻轻地勾出墙壁的形状。要记住石块是水平排列的，大小搭配，变化有致，接缝错落，使产生结实的效果。大的石块放在墙角显得坚实，小石块则用来填塞大石块之间的不规则的空隙。如果你画的石块大小相同，间隔一致，就会显得呆板单调。

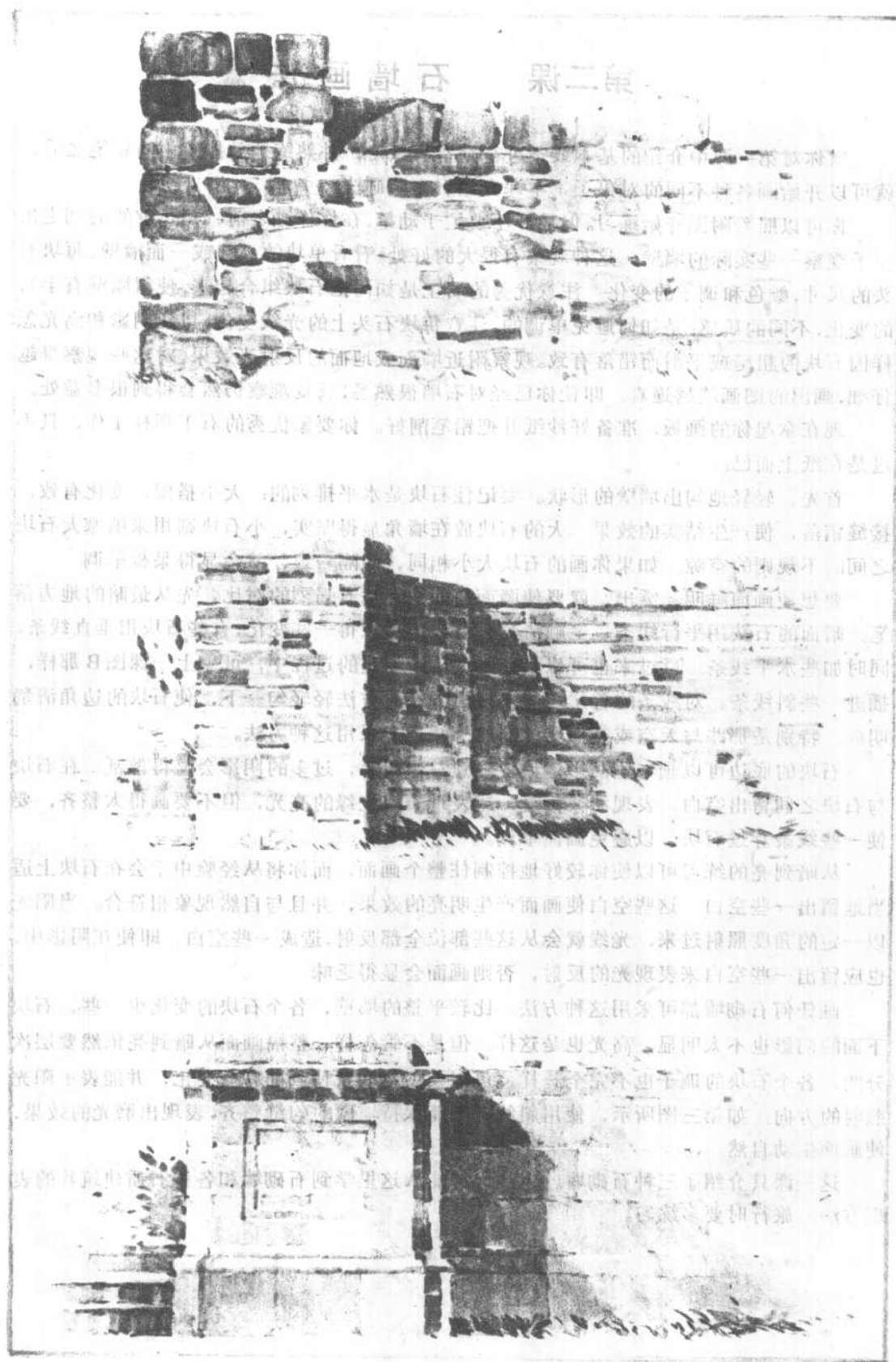
要想使画面鲜明、突出，就要使墙面与周围环境有强烈的对比。先从最暗的地方落笔。暗面的石头用平行线条，笔触清楚有力。为要取得一些变化，有些石块用垂直线条，同时加些水平线条。反过来也可以。在表现从暗到亮的过程中，可象上一课图B那样，插进一些斜线条。对线条的首尾两端，按已介绍的方法轻轻勾一下，使石块的边角清楚明确。特别是那些与天空或亮面交接的轮廓线，要采用这种方法。

石块的底边可以画一些阴影，但要注意总体效果，过多的阴影会显得散乱。在石块与石块之间留出空白，表现泥浆接缝，或表现石块上缘的亮光，但不要画得太整齐，要使一些线条穿过石块，以避免画面单调。

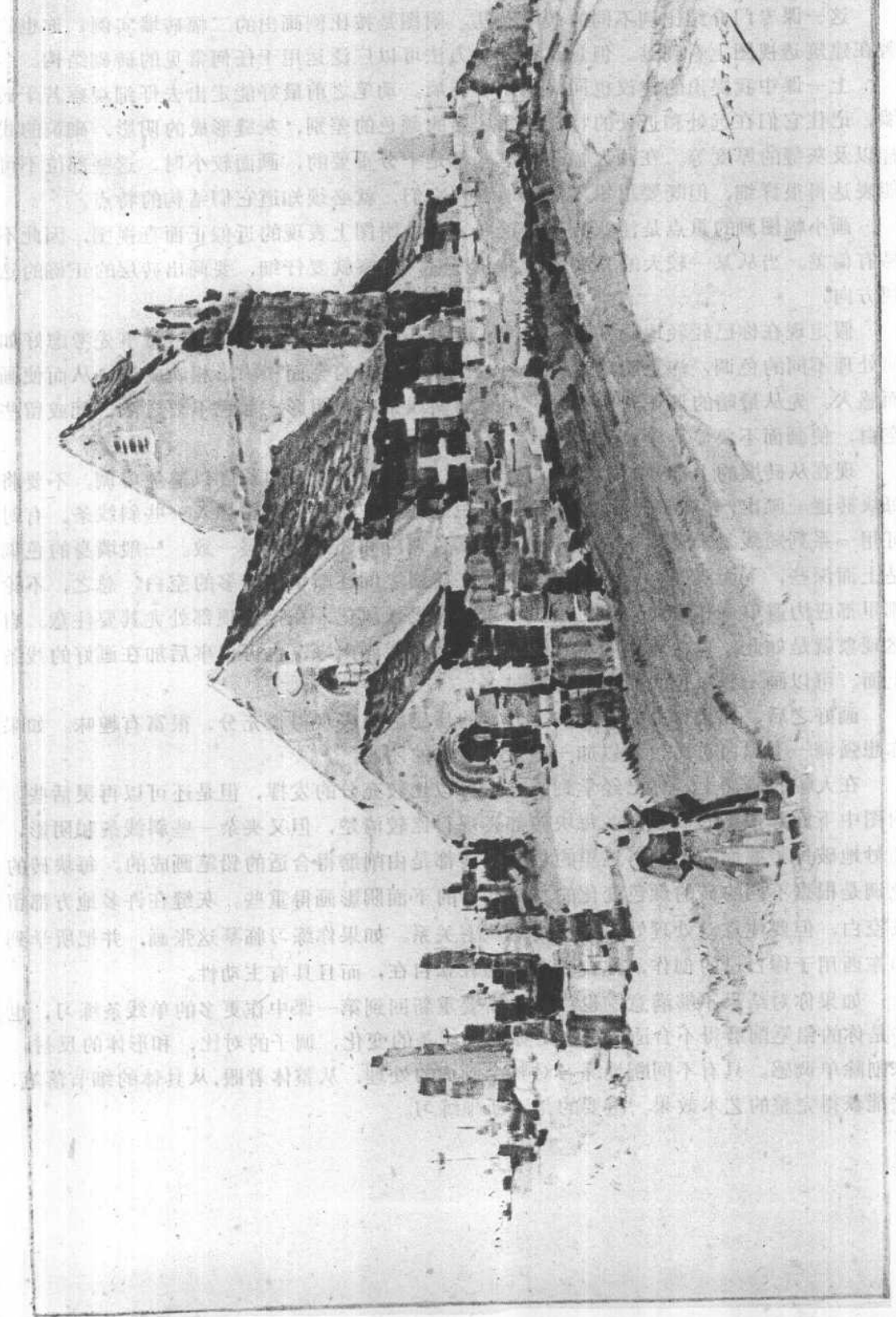
从暗到亮的练习可以使你较好地控制住整个画面，而你将从经验中学会在石块上适当地留出一些空白。这些空白使画面产生明亮的效果，并且与自然现象相符合。当阳光以一定的角度照射过来，光线就会从这些部位全部反射，造成一些空白。即使在阴影中，也应留出一些空白来表现光的反射，否则画面会显得乏味。

画任何石砌墙都可采用这种方法。比较平整的墙壁，各个石块的变化少一些，石块下面的阴影也不太明显，高光也是这样。但是不管怎样，整幅画面从暗到亮依然要层次分明，各个石块的调子也不完全一样。可以使用斜线条使画面有些变化，并能表示阳光照射的方向。如第三图所示，使用斜线条仍能保持墙壁的勾缝整齐，表现出磨光的效果，使画面生动自然。

这一课只介绍了三种石砌墙。但是你仍能从这里学到石砌墙和各种石质建筑物的表现方法。旅行时要多练习。

毛面和光面石砌墙

诺曼地·兰德梅尔教堂

第三课 砖墙画法

这一课专门介绍比例不同的砖墙画法。附图是按比例画出的二幅砖墙实例，你也许曾在建筑透视图上看到过。但是这种绘画方法可以广泛运用于任何常见的砖砌结构。

上一课中我提出的建议也同样适用于砖墙。动笔之前最好能走出去仔细观察若干砖墙，记住它们在远处和近处的特征。每块砖的颜色的差别，灰缝形成的阴影，砌筑的式样以及灰缝的厚度等。在画大幅画时这些都是十分重要的，画面较小时，这些部位不可能表达得很详细，但既要用铅笔生动地表现它们，就必须知道它们结构的特点。

画小幅图画的重点是注意砖层的透视方向。附图上表现的近似正面直视图，因此不易有偏差。当从某一较大的角度向墙面看去时，观察就要仔细，要画出砖层的正确的透视方向。

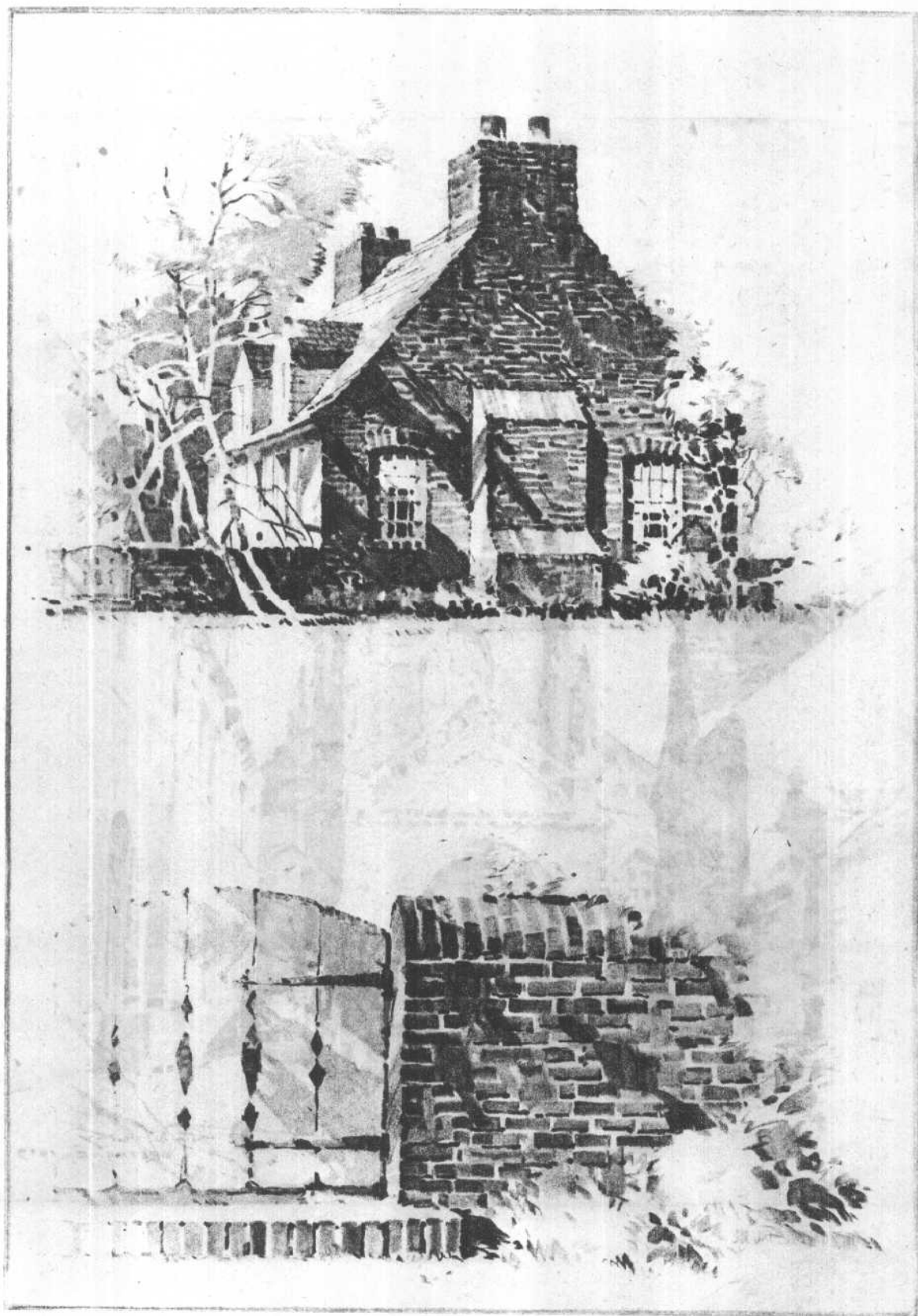
假定现在你已经轻轻地画好了轮廓线，就要开始用铅笔渲染了。应尽量事先考虑好如何处理不同的色调，注意明暗对比关系，使阳光照射的亮面和阴影相映成趣，从而使画面感人。先从最暗的调子开始落笔。用宽的斜线条表现阴影，颜色不要过浓，间或留些空白，使画面不要显得单调。

现在从砖墙的上部开始渲染。画砖块时，注意变换线条的长度以避免单调。不要将每块砖逐一画出，但应在长线条中用一些短线条。在水平线条中插入一些斜线条。有时可用一系列短线条来表现不规则的局部，其色调应和邻近的砖层一致。一般墙身的色调是上面深些，下面浅些。向下画时，可以在砖层之间逐渐留出较多的空白。总之，不论哪里都应力避单调和千篇一律。用一些垂直线表示风化，在接近顶部处尤其要注意。自然现象就是如此。这些垂直的笔触可以在渲染时候画出来，也可以事后加在画好的线条上面。可以画一些深色的砖，但不要过多。

画好之后，如果作品是成功的，砖墙的质感应该表现得很充分，很富有趣味。如果你想强调一下黑白对比，可以加一些近处树木的阴影。

在大幅的画面上，你已经学到的方法可以比较充分的发挥，但是还可以再灵活些。附图中下面那张画的墙壁上，每块砖都表现得比较清楚，但又夹杂一些斜线条和阴影，巧妙地破掉了墙面的单调。这里的每一块砖都是由削磨得合适的铅笔画成的。每块砖的色调是根据不同的砖的颜色变化的。某些砖的下面阴影画得重些。灰缝在许多地方都留成空白，但要注意。处理好这些空白的疏密关系。如果你练习临摹这张画，并把所学到的东西用于你自己的创作，你会逐渐感到轻松自在，而且具有主动性。

如果你对结果不够满意，也许你还需要重新回到第一课中作更多的单线条练习，也许是你的铅笔削磨得不合适；也许是你忘记线条的变化，调子的对比，和形体的反衬，来削除单调感。只有不间断地练习对整个画面的处理，从整体着眼，从具体的细节落笔，才能获得完整的艺术效果。重要的是不断地练习。

大比例和小比例的砖墙画法

布列塔尼风景

第四课 一些木质结构的画法

本课附图表现了木质结构的复杂变化。对这些要加强练习。第一张附图画的是日久年深的木瓦屋顶和涂有白漆的木板墙。

画好草图之后，要像往常那样，先画最深的部分，重点是屋顶。画屋顶时要注意表现三个方面——屋顶的色调，因风吹日晒或由于染色而形成的深颜色；木瓦衔接处木纹的对比色调，这是一系列平行的，略显杂乱的线条；屋顶上的烟囱和附近树木的阴影，这些阴影的调子更深。通过分析可以看出三种笔触：与木瓦的纹理相平行的宽线条；表现木瓦衔接的窄线条；表现光线照射方向的宽线条。开始时，用长短不一的宽线条将屋顶的大调子涂出来。线条的长短取决于横排或纵列木瓦的宽度。

树和烟囱的影子色调最深。所以，先把这些影子画出来。画的时候，应使线条的方向与光照的方向相一致。

现在用铅笔头的窄面在纸上平行地画一些不规则的线段，用来表现木瓦的衔接。观察木瓦屋顶时你会注意到，这些线条不应是笔直僵硬的，其宽度应有变化。为了获得真实效果，不应使线条贯穿整屋顶，而只应把它们画得长短适宜。

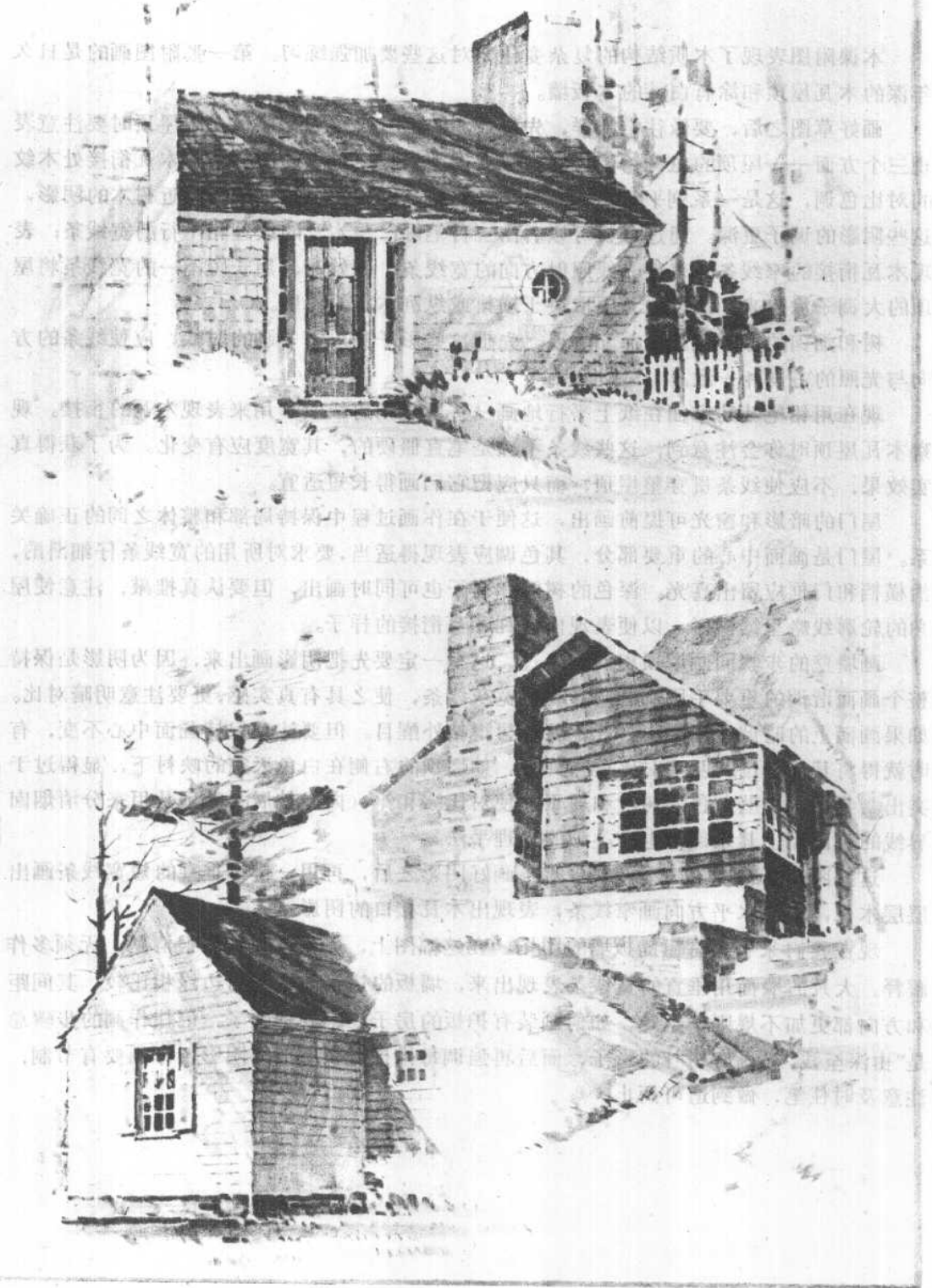
屋门的暗影和窗光可提前画出，这便于在作画过程中保持局部和整体之间的正确关系。屋门是画面中心的重要部分，其色调应表现得适当，要求对所用的宽线条仔细斟酌，沿横档和门框应留出高光。深色的树叶和树干也可同时画出，但要认真推敲，注意使屋角的轮廓线略呈锯齿形，以便表现出木瓦相互衔接的样子。

画墙壁的步骤同画屋顶相同。不过，这里一定要先把阴影画出来，因为阴影是保持整个画面谐调的重要手段。画阴影要用宽灰线条，使之具有真实感，更要注意明暗对比。如果画面上的暗调子用亮面衬托，就会显得格外醒目。但要注意保持画面中心不变，有时就得将其他部位的明暗对比适当降低。如屋顶的右侧在白色天空的映衬下，显得过于突出。我加了一些灰色的树叶和树干，使对比缓和。（向上伸展的叶子是用来分清烟囱界线的）。画面上其余部分也有类似的处理手法。

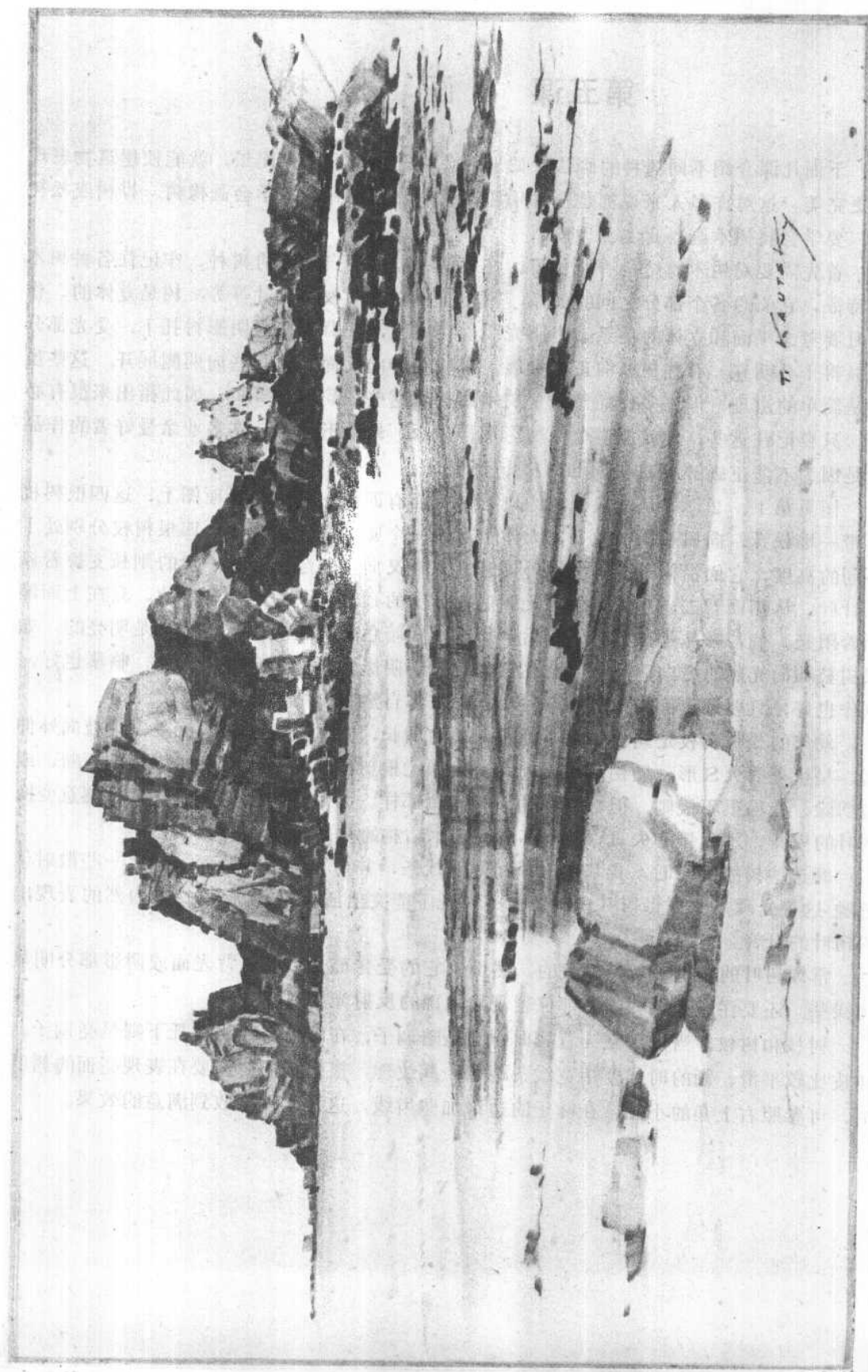
这些阴影在构图上是不可缺少的。画好阴影之后，再用一排排垂直的短宽线条画出层层木瓦，并沿水平方向画窄线条，表现出木瓦接口的阴影。

现在我们来看画有粗糙板墙的附图。在这幅图上，一切都表现得很清楚，无须多作解释。大片的墙面用垂直的宽线条表现出来，墙板的边缘与木瓦的边缘相比较，其间距和方向都更加不规则。至此，如何画装有护板的房子应不成问题了。记住作画的步骤总是“由深至浅”，先画好树叶的影子，而后再强调每排护墙板下面的阴影。作画要有节制，注意及时住笔，做到适可而止。

木器纹样画例一 第四集

各种木材纹理的画法

П. Каврач

布列塔尼·特里加斯特尔海滨