

744

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

A0940087

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

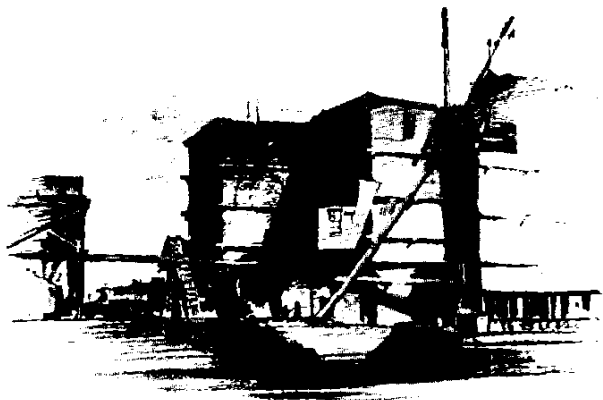
889×1194 1/16 10印张

2000年5月北京第1版 2000年5月山东第1次印刷

印数: 8,000册

定价: 35.00元

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

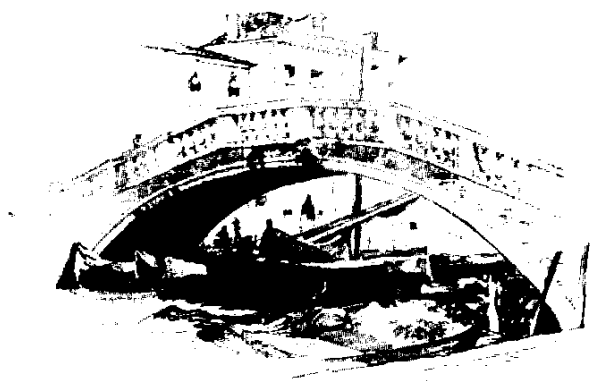
者》杂志美术编辑。后来，考虑到越来越多的业余画家和艺术院校学生需要一本专业杂志讲授绘画技巧，他和已故的阿瑟·格培特先生大胆设想，创办了一本艺术杂志，这就是日后风靡全球的《美国艺术家》。从1937年开始，欧内斯特·W·沃特森就是《美国艺术家》杂志总编，1955年底退休，成为名誉编辑。杂志创办成功后不久，沃特森—格培特出版公司又推出艺术指导书籍，它是第一家预感到艺术的繁荣即将来临，并专门致力于指导美国人绘画的出版公司。在那个艺术繁荣被视为狂想的年代，《美国艺术家》和沃特森—格培特出版公司书籍的发行量和读者人数就已持续增长，这是对欧内斯特·W·沃特森和阿瑟·格培特远见卓识的最好回报。欧内斯特·W·沃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流我的作品。

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。画铅笔画时需要对主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

铅笔的使用方法很多，在《前言》中我已经解释了石墨铅笔一直是我最喜欢的绘画工具，因此，关于选材和绘画本身，我所要说的内容多半与众所周知的宽笔技法有关。

成功使用石墨铅笔的基本要领——对所有绘画媒介都一样——是练习和实验。在给初级学生写的书中，我已经谈得比这本给高级读者所写的更深入。在那些书中，我主要强调概念问题和高级技法；现在我给这些高水平的读者写的，却是首次向认真将铅笔当作媒介来习作的人介绍绘画材料。

简单的材料和工具

水彩画和油画受场地的限制，铅笔却不然，它非常方便户外写生。所用的装备既简单又便宜：一个装画纸的画夹和几支放在口袋里的铅笔。画夹还可以作画板用，两根大橡皮筋带将画纸固定在夹子上。一只折叠式的野营凳是少不了的，折成20cm × 38cm大小，份量轻的金属或帆布做的都可以，与画夹一起夹在胳膊下，带来带去，轻巧方便。如能驾车外出，带上只大木凳，就更舒服实用。还有一个重要的东西是软橡皮，这可是铅笔绘画必须的。

图1 为宽笔技法准备铅笔

宽笔技法是铅笔使用的自然方法，因为它利用了铅的最大宽度。采用这种技法时，铅芯要在一张细砂纸上磨（其它粗糙的纸也可），直至磨成如3所示的尖头。具体的步骤是：先将铅笔削成如1所示的渐细的尖头，而不是随便将木柄削掉的那种，然后磨铅芯，一直磨到铅头象2、3所示那样带有平面的尖头，才适合用于宽笔技法，转过笔尖能画出如4所示的尖细线条。

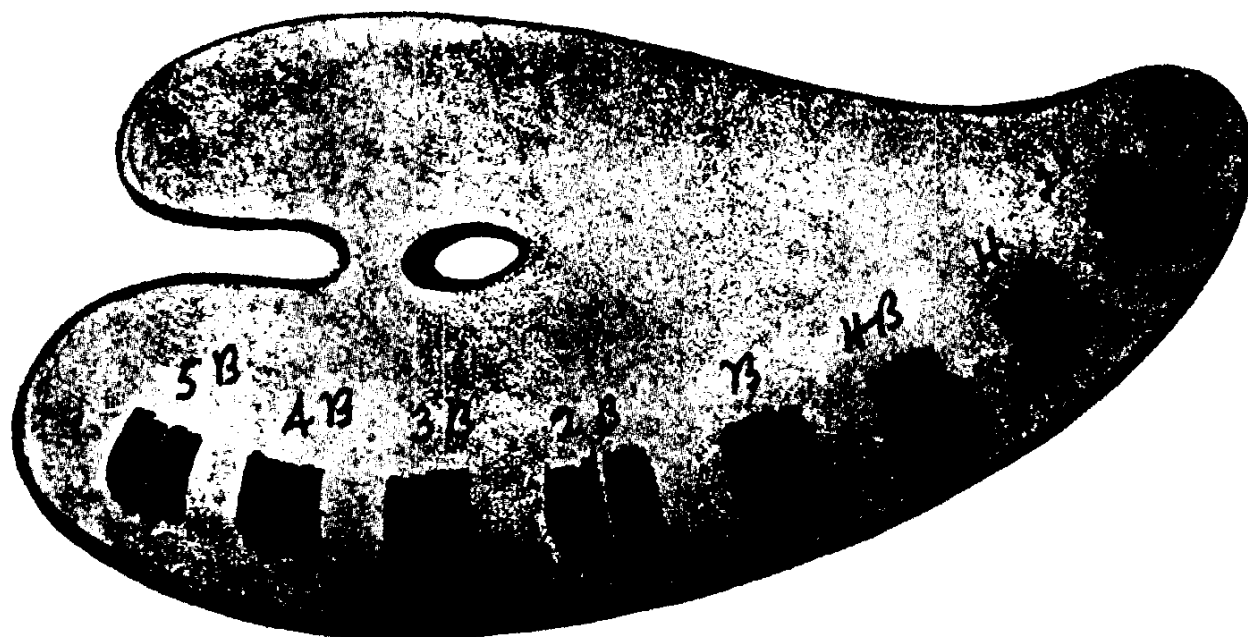

图2 深浅对比板

色板用来对比使用不同色度的铅芯——由硬到软，不是所有标号的铅笔都可能被用在每张素描中，一般来说三种，顶多四种就足够了。

铅芯定形

铅笔不是涂大色块的工具(涂大色块常用工具是毛笔),但用于特定部位,它却能产生很好的效果。要想达到这点,铅笔的笔头必须是带斜面的尖顶,以自然写字或绘画的姿势握铅笔,在一张纸上摩擦使其磨损,从而形成斜面,如图1所示,握住铅笔的位置不变,画出的线条就会随着铅头直径的加大而变宽。

软铅直径更大,能画更宽的线条。这种笔头与刨子削的不一样,刨出的笔头用起来非常不方便。

绘画过程中,如果铅笔被放下,然后又拿起来继续画同样的东西,手握铅笔的位置应与先前完全一致,以保证笔头斜面与先前一样接触纸面。可以在画板上放一张废画纸片试上几笔,就能找到准确位置,这方法与水彩笔试颜色同出一辙。

硬画板和画纸之间,一般放几张纸,使得画纸表面有弹性,作画时铅笔能吃进去一点,这样线条就自然,边缘光滑,这是宽笔绘画的必要条件,宽笔绘画也被称为铅笔画。

宽笔绘画技艺的提高来自练习,大量的练习。画宽笔触的斜面笔尖,转过来还可以画出尖细的线条来。

画纸

当我们谈论铅笔画技法时，还须考虑到画纸。不同型号铅笔，绘画的效果如何，与所用的画纸有关。淡色铅笔在粗糙纸面画出的色度比在光滑纸面上暗，有些纸张能产生的深浅范围多得令人惊讶，有些却不能。

涂料纸的表面最适于铅笔绘画。维地奥(Video)和米地亚(Media)牌涂料纸，纽约城西46大街2号的阿瑟·布朗(Arthur Brown)艺术品商店有售，其他很多城市也能买到。这种纸的大小方便携带，本装出售，价格不菲，但物有所值。

在涂料纸上你能够用锋利的小刀或剃须刀片进行刮剥工作，我用的就是一个单刃的剃须刀片。刀刃必须锋利，才有助于技巧的发挥：在一团暗色的叶丛中刮出白色的树枝来；刮去色团的某些部位突出亮点；甚至画中的一小块都能这样去除。千万不要在涂料纸上用橡皮。

布里斯托尔板纸有时也不错。我最中意的板纸一种是Bee Paper Company出品的Aquabee Satin Finish牌纸，另一种常用的是Strathmore Paper Company的爱利克斯(Alexis)纸，就我所知各大商店都有售。

如果你住的地方没有大的艺术用品商店，那就到附近的艺术用品中心看看，选些样纸，严肃的画家需要各种各样的合适纸张。关于画纸我后面还要谈到。哦，天气！我们还不能忽视这一因素。在潮湿、多雾或下雨的时候，纸的状况也会非常令人不满意。纸会吸收水分，任何铅笔画上去效果都不好。因此在湿度大的环境中应使用软性铅笔，而在晴朗干燥的气候下用较硬的笔，当然纸可以在用前放在厨房的炉子上烘干。任何衡量特定色调效果的图形比例都有基于干爽纸张，在潮湿的天气里，它只能给出近似值。

图3 中国人石雕像

软型铅笔轻轻地在粗面纸上画，就能产生这种颗粒状像木炭一样的效果，更暗且平滑的色调可通过笔尖画进纸张的纹理而获得。用纸笔在头像暗部摩擦并在脸颊部位用手指刮几下，面部亮的一侧留白，通过与背景色调和头的阴影衬出。

图4 用软橡皮提亮

在铅笔画过的地方压上一块软橡皮，拿开，需要的亮区就出来了。避免擦动，那样会弄脏纸面。

图5 切出亮面

将软橡皮捏出薄边，切进铅笔涂色区提出亮点。

图6 纸笔

纸笔是一支紧紧卷起来的圆锥形纸筒，要有节制地使用，滥用的话可能会毁了铅笔固有的特色。

铅笔

在特别强调纸张的重要性之后，我们要提醒自己，铅笔对创作的成败同样起着关键的作用。关于这点，我们必须认识到铅笔的分类(H表示硬，B表示软)——硬度以数字表示——远不只是一门科学。一支X商标的4B号较软的铅笔与Y商标的4B铅笔不可能相同，它们常常完全不同。因此，当我在图片说明中说某些型号铅芯用于某个画中时，这只是大约，不像钢琴琴键，一旦调准，弹出的音符不差毫厘。我提到的标牌只指素描中涉及到的组合关系，并且我自己始终用的是一个品牌的铅笔。

深浅对比板

很多年前我写过一本书，现已绝版了，书中我用一张深浅对比板插图，来对比使用不同硬度的铅芯——由硬到软。要提醒学生素描工具包里随时备有多支不同色度的笔。如果这块深浅对比板(图2)看起来有点吓人，我可以向你说明并不是所有标号的铅笔在每一幅素描画中都用到，常常是一个主题只用三、四种型号铅笔，而在某些画纸上(以后将提到)，两种甚至一种就够了。

最软的铅笔本身可以在各种纸上展现全套色调，但不久你会在实验中发现，当软铅笔的色调极浅时，其表面就变得不太平滑，纹理显现得更明显。这倒没什么不好，事实上，这种粗糙的纹理在画《中国人石雕像》(图3)时就很重要。仅用一种最软的铅笔画素描当然不错，但现在我们关心的是纹理平滑的技巧。

收入本书的绘画作品介绍了很多宽笔以外的技法特点：画棕榈树科植物时用突然的断线；精细、生动的线条表现某些枝叶；柔和、敏感的线条用在其它地方；轮廓鲜明的笔划表示岩石堆；过于苍白的区域用短促的断线点缀，等等——这些都还是很少的一部分，有时候将笔平拿，铅笔的芯边而不是芯头在纸上平涂，还能产生戏剧般的大范围的薄涂层。总之要不断地实验、实验、再实验。

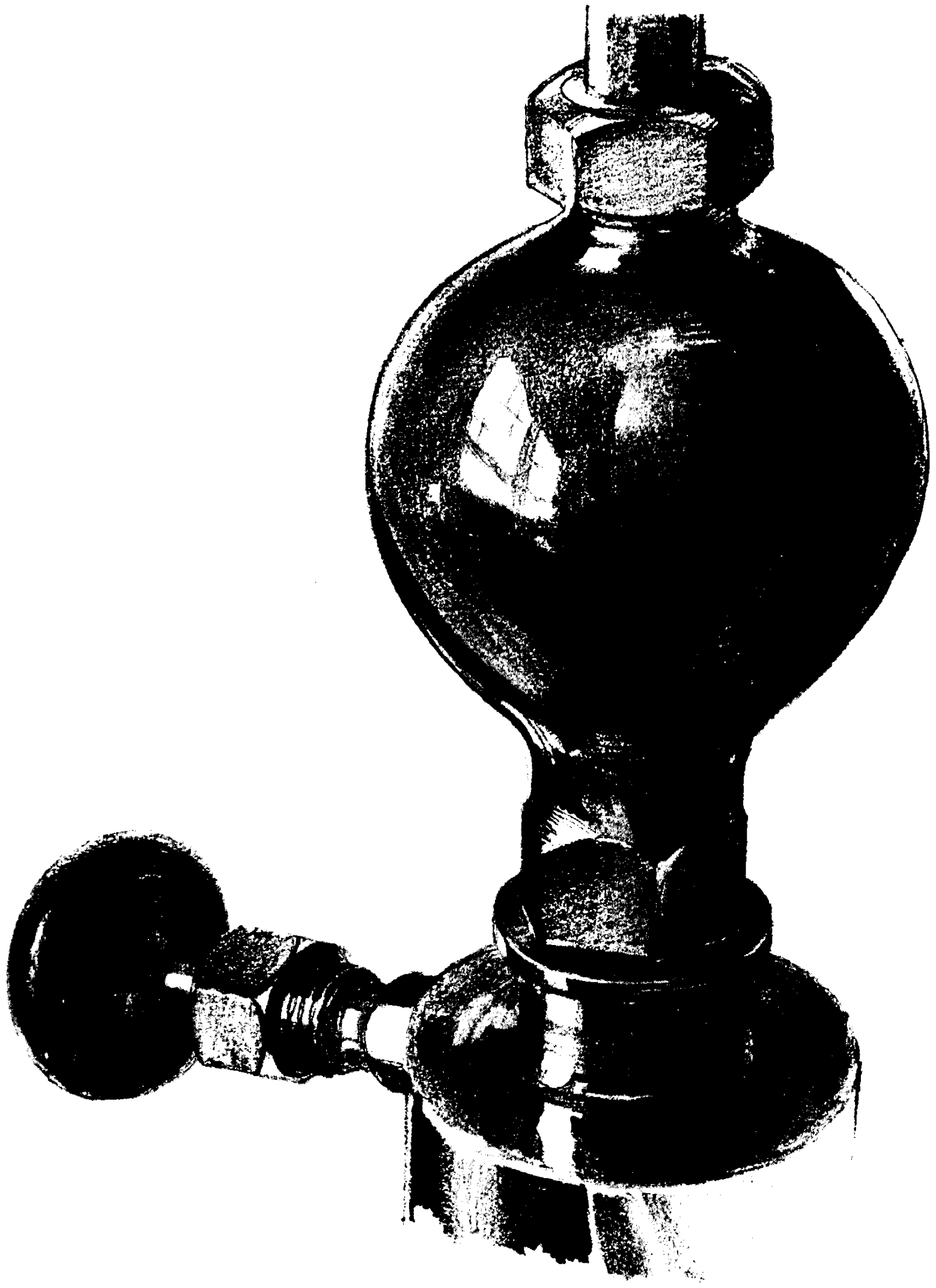
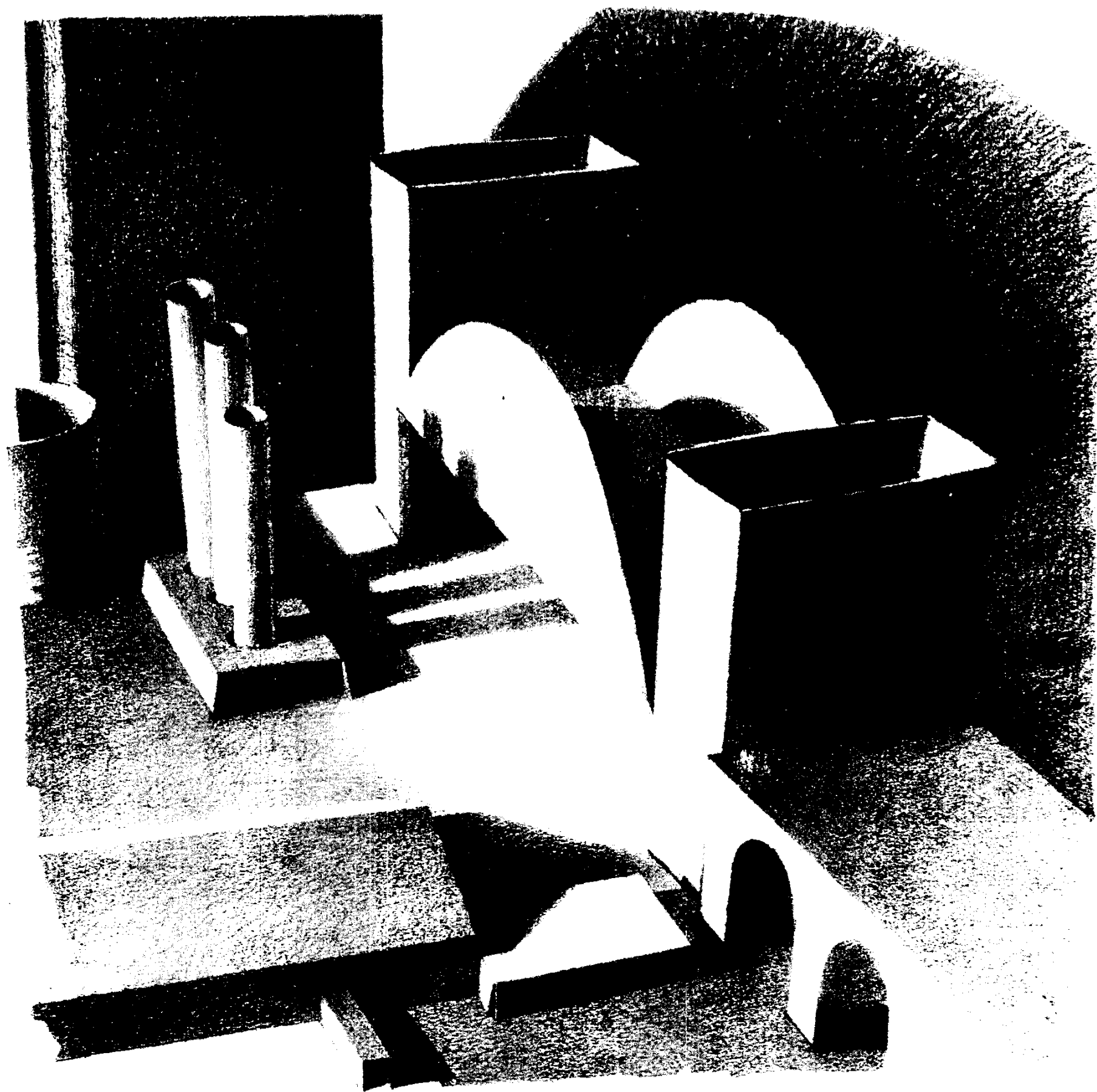

图7 铜阀门的描绘

铅笔最适于给抛亮的黄铜进行精细的底涂。这张画是用5B、4B和2B铅笔在略微粗糙的纸上作出的。

图8 立体几何图形

我极少用铅笔进行这种涂绘，上图是为爱尔多利多(Eldorado)铅笔制造商而作的系列画之一，用于展示该铅笔所适用的多种技法。这里用的技法大概可称为半擦笔画，涂色相对平滑，与直接的处理方法不一样，它体现了笔触技法之美妙。着手画该系列画后，我惊讶地发现，这一技法虽有点费事，却非常令人着迷。本画例中，铅笔的痕迹并没有被不合定型的技法完全淹没，全套立体几何图形是我用三四种笔在厚画纸上创作而成的，有些(如图例)基于大家熟悉的实物形状，有些则纯粹是抽象的框架，实物放在一只玻璃盖匣内，用一个150瓦聚光灯照着，以保证最佳的明暗效果。