

MATERIALS AND TECHNIQUES FOR TODAY'S ARTIST

当代艺术家绘画材料与技法丛书

当代艺术家

钢笔淡彩画

材料与技法

[美]乔斯·A·史密斯 著

李建群 译

当代艺术家绘画材料与技法丛书

283

J214.2
557

当代艺术家

钢笔淡彩画

材料与技法

[美] 乔斯·A·史密斯 著
李建群 译

A0940070

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑: 邓中和 林 栋

装帧设计: 许 欣

北京市版权局著作权合同登记章

图字 01—97—0595 号

图书在版编目 (CIP) 数据

当代艺术家钢笔淡彩画材料与技法

[美] 史密斯 (Smith, J. A.) 著; 李建群 译.

北京: 中国青年出版社, 2000

ISBN 7—5006—3818—3

I. 当…

II. ①史…②李…

III. 钢笔画: 水彩画—技法 (美术) ②钢笔画: 水彩画—绘画—材料

IV. J214. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 17780 号

Copyright©1992JOS. A. Smith

Watson - Gupill Publications, a division of BPI Communications,

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

深圳市佳信达印务有限公司印刷厂印刷 新华书店经销

787 × 1092 1/16 11 印张

2000 年 5 月北京第 1 版 2000 年 5 月深圳第 1 次印刷

印数: 1—5000 册

定价: 60.00 元

我诚挚地感谢我的朋友们和以下的艺术家:

我已毕业的学生, 科伊隆速写公司的乔治·亨吉斯波夫, 是他向我介绍了一些材料, 使之成为我每日工作的一部分。

温森和牛顿教育技术服务公司经理温达尔·厄普丘奇, 他是我认识的学识最渊博的艺术家之一。

衣阿华 52627, 福特·麦迪森 H 道 301 号谢菲尔钢笔店的几位热心人, 他们协助了我的工作。

纽约 1003, 纽约第 13 大道 62 号, 纽约艺术代理中心的珍妮·夏皮罗, 感谢她以极大的耐心和慷慨提供了纸张方面的专业指导, 她是艺术家们难得的参谋。

感谢那些读了我的初稿的朋友们: 毛拉·凯莱尔, 他的笑声使我意识到: 我有能力用我自己的语言写作, 尽管我是一个蹩脚的德语翻译。在读博士生莎拉·罗森费尔德、乔伊斯·坦内尔, 以及卡利沙·巴克, 他们的摄影和支持帮助我完成全书。

也感谢坎德斯·拉内、珍妮特·弗里克和阿里塔·巴克在专业技术方面的大力支持, 当我备感艰辛时, 他们轻柔而坚定地给予我鼓励, 向我证明诸事顺利。

最后, 感谢所有为本书提供画作的艺术家, 特别是那些由于本书的篇幅有限最终没有被采用作品的那些天才的艺术家。

283

当代艺术家绘画材料与技法丛书

J214.2
S57

当代艺术家

钢笔淡彩画

材料与技法

[美]乔斯·A·史密斯 著
李建群 译

A0940070

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑:邓中和 林 栋

装帧设计:许 欣

北京市版权局著作权合同登记章

图字 01—97—0595 号

图书在版编目(CIP)数据

当代艺术家钢笔淡彩画材料与技法

[美]史密斯(Smith, J. A.)著;李建群译.

北京:中国青年出版社,2000

ISBN 7—5006—3818—3

I. 当…

II. ①史…②李…

III. 钢笔画:水彩画—技法(美术)②钢笔画:水彩画—绘画—材料

IV. J214. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 17780 号

Copyright©1992JOS. A. Smith

Watson - Guphill Publications, a division of BPI Communications,

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

深圳市佳信达印务有限公司印刷厂印刷 新华书店经销

787×1092 1/16 11 印张

2000 年 5 月北京第 1 版 2000 年 5 月深圳第 1 次印刷

印数:1—5000 册

定价:60.00 元

我诚挚地感谢我的朋友们和以下的艺术家:

我已毕业的学生,科伊隆速写公司的乔治·亨吉斯波夫,是他向我介绍了一些材料,使之成为我每日工作的一部分。

温森和牛顿教育技术服务公司经理温达尔·厄普丘奇,他是我认识的学识最渊博的艺术家之一。

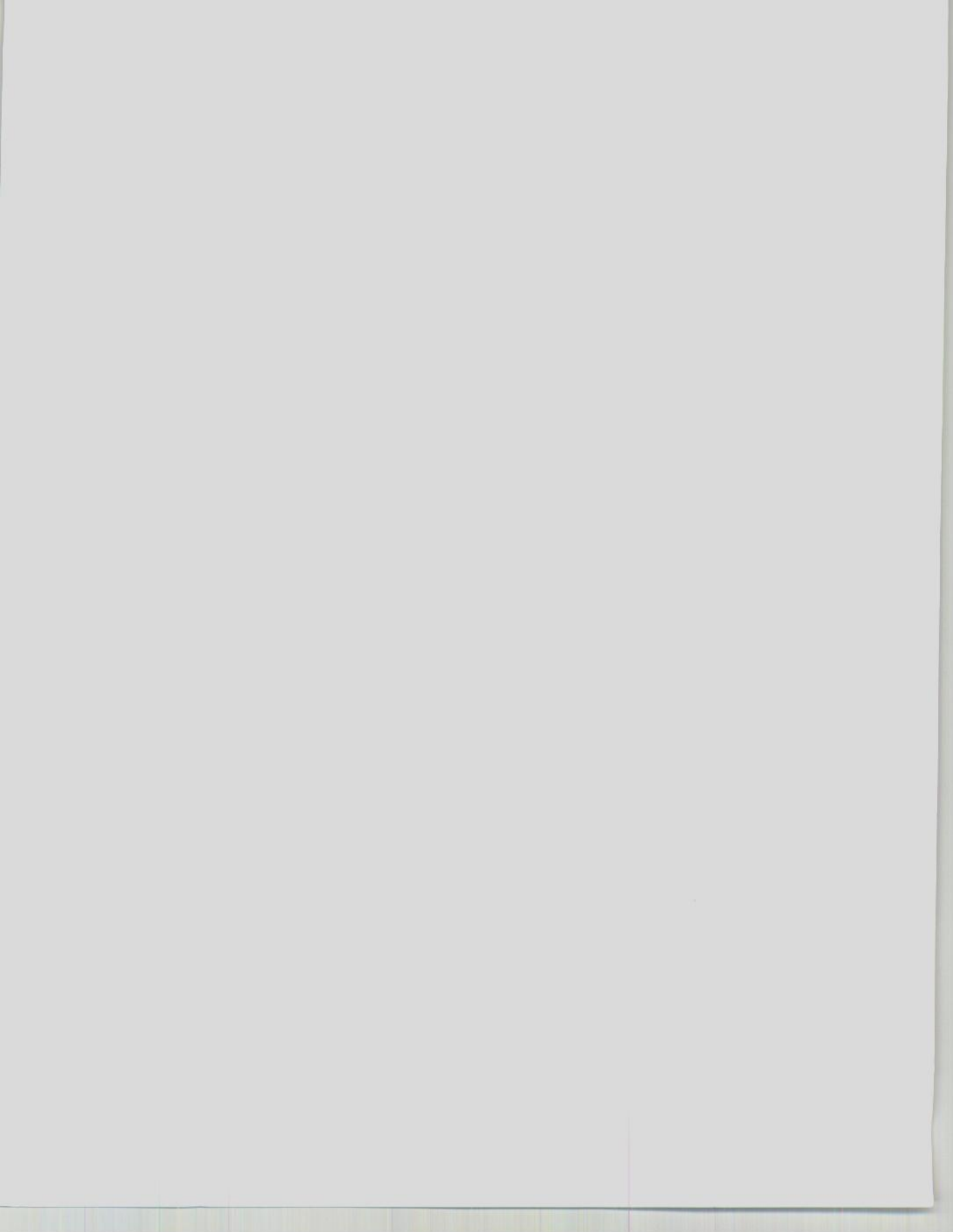
衣阿华 52627,福特·麦迪森 H 道 301 号谢菲尔钢笔店的几位热心人,他们协助了我的工作。

纽约 1003,纽约第 13 大道 62 号,纽约艺术代理中心的珍妮·夏皮罗,感谢她以极大的耐心和慷慨提供了纸张方面的专业指导,她是艺术家们难得的参谋。

感谢那些读了我的初稿的朋友们:毛拉·凯莱尔,他的笑声使我意识到:我有能力用我自己的语言写作,尽管我是一个蹩脚的德语翻译。在读博士生莎拉·罗森费尔德、乔伊斯·坦内尔,以及卡利沙·巴克,他们的摄影和支持帮助我完成全书。

也感谢坎德斯·拉内、珍妮特·弗里克和阿里塔·巴克在专业技术方面的大力支持,当我备感艰辛时,他们轻柔而坚定地给予我鼓励,向我证明诸事顺利。

最后,感谢所有为本书提供画作的艺术家,特别是那些由于本书的篇幅有限最终没有被采用作品的那些天才的艺术家。

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the bottom left corner of the page.

谨以此书献给我的父母，弗里达和乔治·史密斯。当我还是个孩子时，他们给了我一枝钢笔、一瓶墨水、一整面墙以及不加任何约束。献给卡尔文·阿尔伯特、理查德·林德内尔、霍布森·皮特曼，在此后的日子里，他们告诉了我，那是一份多么丰厚的礼物。

目 录

序言	8	防水印度墨水	23
材料与工具	11	防水印度墨水举例	24
手制水笔	12	染色性墨水	26
芦秆笔和竹秆笔	12	东方墨条	27
羽管笔	12	墨砚	27
金属笔尖水笔	13	液体中国墨或日本墨	28
鸦羽管笔尖	13	乌贼墨和深褐色墨	29
鹰羽管笔尖	14	栎五倍子墨	29
绘图水笔	14	白色绘画墨水	30
威奇笔	14	白色墨水举例	31
书写笔	14	彩色绘画墨水	32
金属素描笔尖	14	彩色墨水举例	33
墨水胆	15	纸张与板材	37
笔杆	15	捣浆纸	37
保持蘸水笔墨水流利的正确方法	15	化浆纸	37
水笔的清洗和清除	16	布浆纸	38
技术性水笔	17	素描纸	38
技术性水笔的举例	17	素描纸举例	38
技术性水笔的问题	18	布里斯托板	40
贮水笔	19	证券纸和书写纸	40
使用贮水印度墨水的贮水笔	19	水彩纸	41
仅仅使用贮水墨水的水笔	20	水彩纸举例	41
日本式贮墨笔刷	20	自己给纸上胶	42
圆珠笔	21	水彩板	43
滚珠笔	21	水彩板举例	43
笔刷	22	插图板	43
墨水	23	插图板举例	44
印度墨水	23	仿古、磨毛和防护板	44
不防水的印度墨水	23	包装板	44
不防水墨水举例	23	书法纸	44
		印刷纸	45
		印刷纸举例	45
		封面纸	46

课本和信笺纸	46	示范: 蜡笔和墨水	77
课本和信笺纸举例	46	示范: 色粉笔和墨水	77
涂层纸和涂层料	47	示范: 丙烯和墨水	78
描图纸	47	刻痕块	80
东方纸	47	水彩纸上的刻痕	81
羔皮纸和羊皮纸	48	示范: 刻痕块	82
刻痕板	48		
制图膜	49		
墨水绘画技术	51	练习	84
什么是墨水绘画?	52	钢笔画艺术	87
钢笔画技术基础	53	素描的使用	88
实黑线	53	素描的策划	94
灰色调	54	反映的和自发的素描	96
平行线	55	固定的标准	100
明暗变化	55	策划的决定	101
影线	56	素描的要素	138
交叉影线	58	线条	138
图形	60	明暗	140
暗示的线条	60	质感	142
点状	61	形体	144
溅痕	62	体积	148
示范: 溅痕	63	运动方向	150
笔刷技术	64	比例	154
薄涂	64	韵律	156
干笔触	65	色彩	158
示范: 基本用笔和笔刷技术	65	类似和接近的组合	161
示范: 薄涂	67	直觉绘画	162
有色纸上的白色墨水	70	放松	165
示范: 有色纸上的白色墨水	70	看	165
彩色墨水	72	专注	165
透明色上的不透明白色墨水	73	不要制造艺术	165
混合媒介	74	画梦	165
		相信自己	165
		材料清单	172

序言

从14世纪以来,艺术家和艺术评论家一直在强调素描的重要性,有的人甚至认为素描是艺术和科学之母,但人们又很容易得出这样一个总结性的描述:几乎很难给素描的范围和功能下一个定义。

成千上万幅素描可能都是在具有活力的电影设计和制作,或是新款汽车的设计阶段产生的。素描是任何创造性活动中必不可少的工具,从时装或服装设计到建筑,从雕塑或插图到“完成”作品的制作,或本身就是准备作为艺术作品而展出的素描。

梧桐荚

科伊隆速写钢笔,

3 × 0;

F W不粘防水印度墨水:

双岩手工纸,

14 × 22厘米。

我的这本书的目的主要立足于一种重要的材料——墨水这种材料的素描介绍。我们将探索墨水的各种形式以及与墨水有关的今天的艺术家可用的材料,并且了解他们可能采用的形形色色的技术。

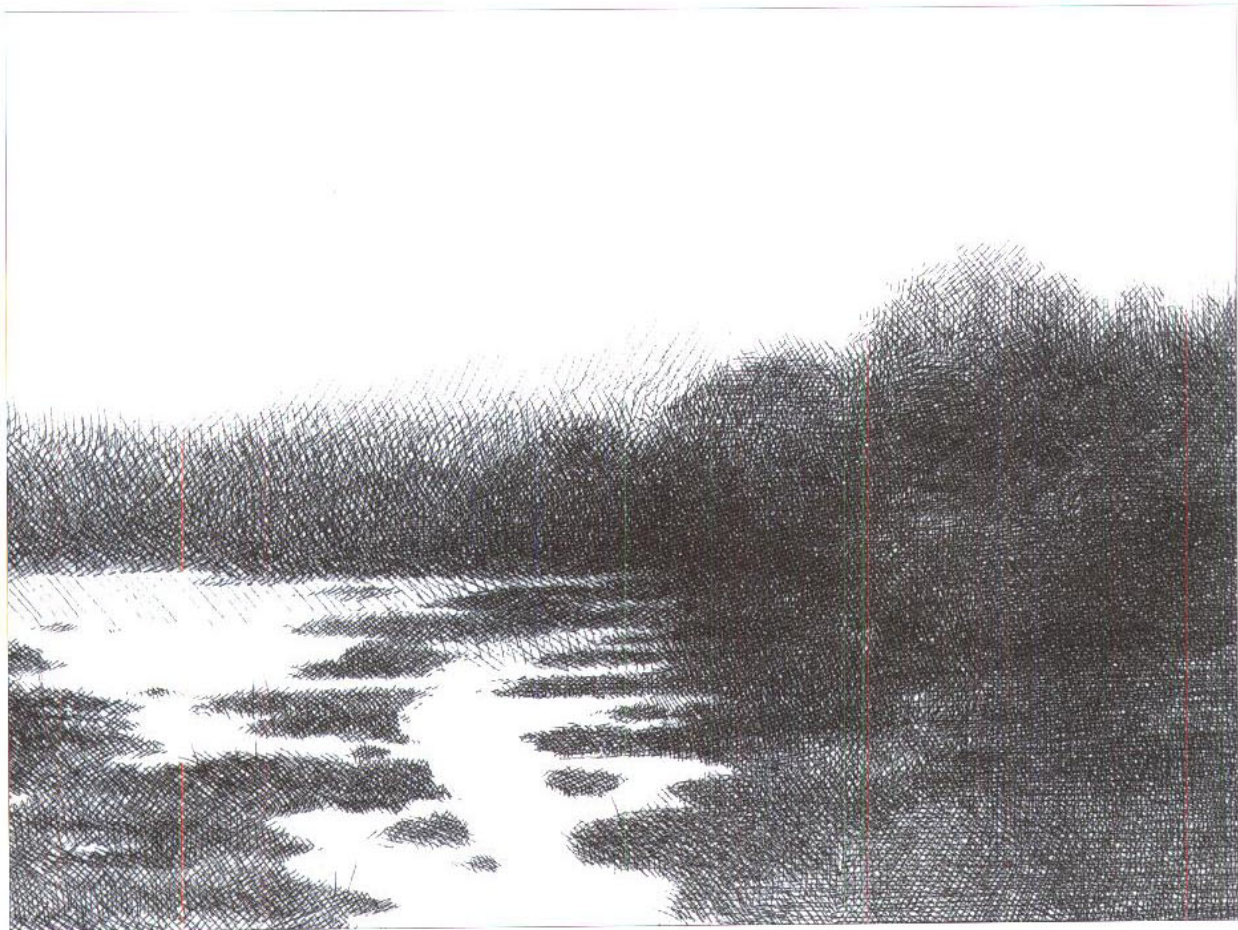
本书的第一部分提供了实用材料的总介绍。你会读到和看到说明图片(纸张、画板和其它),各种墨水以及使用墨水的设备(比如钢笔和笔刷)。这种篇幅的书不可能包括所有市场上的材料,但至少这里的介绍会告诉艺术家从何处开始着手——如何自己选择材料。

本书的第二部分提供了清晰的钢笔绘画技术介绍:怎样用纯黑色的墨水表现明暗的过渡,从黑色通过一系列灰色一直到白?怎样用交叉线暗示出弯曲的表面?怎样防止点刻在白色的空间中意外地形成刺目的“流”?这一类的答案都穿插在许多举例中。

本书的最后一部分讨论了素描本身的思考过程。我在普拉特大学的30年教学中发现:艺术材料的熟练——素描或绘画的“手艺”只是艺术家的一个组成部分,其余的必须用思考来完成,有意或无意识的思考。艺术家们在开始画一张素描时必须作一些关键性的决定。绘画过程可能是细致的计划或相当自发的举动。构成和形象之间的相互作用,尺寸的选择,甚至素描的空间和观众的空间的关系都是艺术家必须考虑到的。素描应该是线条、调子,还是二者的综合呢?本书的第三部分深入地介绍了这一些艺术家所作的策划性抉择,也介绍了构成一幅素描的视觉因素,提供了大量完成的素描范画。这些画正是使用了这些因素,迅速在观众面前展示了不同的情感和视觉效果。

墨水是一种神奇的绘画媒介,它能提供各种可能的效果。我希望这本书会帮助一些艺术家发现他们以前从未想到过的技术,这些技术又变成了思想与纸张之间的桥梁,将看不见的构思变成可视的形象。

被淹没的土地
科伊隆速写钢笔：
科伊隆速写防水黑色印度墨水：
斯维西亚仿古纸。
22 × 28 厘米。

材料与工具

绝大多数付出时间与努力创作素描的艺术家都关心这些绘画的寿命。早在人们完成一幅素描之前，它可能的寿命就已经部分地决定了：它只是取决于你使用的材料的耐用性。你必须考虑到你使用的每一种材料的化学和物理的稳定性，除非这幅画是不用保留的习作或实验品。

在你购买材料时要了解它们的质量。首先排出你的材料要求：它所需要的有多精细？当你知道你创作的需要时，选择过程就比较简单。

档案性意味着什么？如果说一种材料是档案性的，它一定是经历了一段时间后没有出现任何不利的变质。如果一种艺术材料达到档案级水平，应当说它是永久的。它肯定在无限长的时间内保持稳定，它的吸引人的特点——色彩、附着力、柔韧性、不透明性以及其它，肯定没有变化。此外，一种档案级的材料必须是在两种材料综合使用时对另一种材料没有损害。

手制水笔

人们使用手制水笔已达数世纪。它们包括羽管笔、芦秆笔和竹秆笔。所有这三类绘画工具都需要艺术家定期整形，其中每一种都可以根据特定的素描线条来定制。

芦秆笔和竹秆笔

最早为人们所知的水笔是用干芦秆和竹秆制成。芦秆水笔是用普通芦秆削成，芦秆是一种空心杆的草，生长在温带的小河或湖边。竹秆笔是用竹子的杆茎削成。

芦秆笔和竹秆笔都是坚硬的，它们所画线条在柔韧度方面十分有限，最适合于画粗大而风格简单的素描，不适合画精致、流畅的线，从细到粗流畅变化的线，或是由紧贴着空白影线构成的控制主体色调的区域。这些水笔创作的素描在视觉分量 and 感觉上处于笔刷和金属水笔之间。

像伦勃朗、文森特·梵高、亨利·马蒂斯和乔治·格罗兹这样的艺术家使用芦秆笔。在梵高的素描中，芦秆笔线条的特性成为他的素描风格中那么深刻的一部分，难以想像，如果换成金属水笔的更为严谨的线条，它们是否还能保持其内在的活力。

芦秆笔和竹秆笔画出的线条的内在变化不是随着手的压力的变化而产生的，而是取决于水笔尖画在纸上时墨水输送的方式和速度。

当一枝芦秆笔或竹秆笔第一次蘸到墨水时，墨水会大量流到纸上，积成厚重的污渍似的线条，迅速消耗完贮在杆上的墨水。在较短的笔画之后，线条会变得淡下来，如果不再蘸上墨水，它画出的线条很快就变成了干涸的白道道。

但是，芦秆笔仍然不失为一种可用的材料，可以在工作室里采用。供应花匠用品和五金用品的园艺商店也供应芦秆作为植物的撑架，这也就是已风干的可以制作水笔的材料。它们为制作优质的素描笔提

供了廉价的材料来源。不要因为它在你的花园里平凡的用途而忽略了它，这毫不妨碍它成为一种艺术材料。

因为干芦秆的纤维结构是吸水的，如果你把它削得太细，它立刻会变得柔软而粗钝。同样，当你使用这些水笔时，笔尖会逐渐磨损，需要再次削尖整形。

现在的竹秆笔是从东方进口的，它在形式上类似芦秆，但手感要硬得多。它可以有多种不同的规格，从芦秆似的细笔到直径达30多毫米的粗秆笔。竹秆笔能画出比其它水笔更粗糙的宽线，如果使用得当，它也具有较高的表现力。

羽管笔

在艺术商店中最常见、最廉价的羽管笔是火鸡羽毛制成的。鹅毛管笔则更昂贵，但它们的价值是各不相同的。

因为最初使用的羽毛是取自鸟翼外侧，羽毛是对应弯曲的，右手执笔的艺术家应选择左翼羽毛，而左手执笔的艺术家则选择右翼羽毛。羽管笔尖是柔软的，必须定期重新削制，它可以根据不同用途而削成任何角度。

手制水笔。从左到右：两枝鹅毛管笔，向左和向右弯曲（取自对应两翼）；吉野芦秆笔；竹秆笔（中国竹笔）。

金属笔尖水笔

人们通常是自己去购买金属笔尖水笔。不同的水笔产生不同的效果，蘸水笔、贮水笔和技术用笔都是如此。因此要有选择性地购买各类笔。金属尖水笔可以画各种不同粗细的线条，有相当大的灵活性。英格兰的威廉·迈克尔和约瑟夫·吉洛特，德国的海因茨和布克兰特·布鲁斯公司，以及美国的亨特都制造金属笔尖水笔。我建议你试试多种水笔，以便于发现那些最适合你自己的素描类型的笔。

重要的是要有多种笔尖，因为它可以画出不同的线条。同样重要的还有：要保存更多的备用笔尖。好的金属笔尖如同羽管形的笔尖或绘图笔都很容易损坏或弯曲，没有人能完全避免意外。有备用笔尖，你就不会在出问题时浪费时间。

金属笔尖水笔（蘸水笔）被制作出来用于各种类型的水笔：速写、制图、广告、书法和斜体字。所有这些水笔的类型都可以用于素描，其中大部分笔尖适用于任何墨水或水彩。

蘸水笔可能比贮水笔和技术性水笔要求有更多一点的耐心和练习，但它们值得一试，很快你就会获得信心，轻松地掌握蘸水笔。

新制的金属笔尖水笔上覆盖了一层保护层或油，以防止其变暗淡或生锈。这种涂层必须在使用前去除，以保证墨水的流畅。完全去除这类涂层有几种方法：可以短时间将笔尖完全浸于沸水中初步清洗，或是将笔尖置于燃烧的火柴上去除其涂层，接着用洗洁剂和水清洗。如果你没有时间准备而直接使用新买回来的金属笔尖，保护层会阻止墨水在笔尖的表面附着，并延缓墨水从笔尖流到纸面。有时墨水会滞留在笔上而不能画成线条，有时又会有太多的墨水流下，在素描上形成墨渍。

鸭羽管笔尖

鸭羽管笔尖是一种可以画出精致的和

粗大的线条的金属蘸水笔尖。鸭羽管形笔尖是完全削尖的，与写字的水笔不同，写字笔有斜向的尖端，其尖端有各种宽度与形状。

鸭羽管形笔尖的发明是用来保持鸭羽管的灵活和笔触的特点，同时又改善了其不足之处。金属笔尖不仅制作精良、适用，而且比自然羽毛管使用的时间更长，但它也对艺术家的操作更为敏感。这一特点使这种水笔长时期普及，甚至持续到贮水笔出现。

鸭羽管形水笔可以在一幅素描中通过线条的粗细变化和影线造成不同的色调。这种笔尖是柔韧的，对压力很敏感。变化的线条创造的色调区域具有比那些用技术性水笔的不变的线条构成更为充满生气的纹理。

当你选择金属鸭羽管笔尖时，用你的拇指甲压一压笔尖试试，有的笔尖是尖硬的和不太延伸的或完全不延伸的，这些笔尖只能画出稍有变化的线条。如果你一定要用尖硬的笔尖画出更为柔韧的线条，这种笔就不会那么得心应手。同样，对一个锋利的笔尖，如果你用了太大的压力，它会戳破纸面，使纸面吸到更多墨水。遇到这种情况时，墨线会在下涸前稍稍蔓延开，使素描变得模糊。传统的水笔训练告诉学生要小心地准备笔尖，以便于墨水通过渗透而非通过挤压笔尖而滴到纸上。

容易掌握的水笔尖在细线与粗线之间形成均匀的过渡，这是鸭羽管笔的力量和潜在的弱点。如果笔尖太柔韧，它会太容易延伸，出现控制不当的粗线。太多的线条的变化而缺乏理性会导致一幅素描缺乏表现力。

用拇指甲试笔尖以确定笔尖的柔韧，当你换一个点来试时，每次都很容易看出笔尖的功能。记住，你在画素描时，可以用几个笔尖。伦勃朗的钢笔素描就是使用了多枝钢笔的最完整的例子。

鸭羽管形水笔有表现性的线使它们比技术性水笔更适合于准备作为插图的素描。

金属笔尖水笔

如果你常常磨光鸭羽管笔尖给它整形,去除锈迹和磨损的地方,它可以用很长时间。把一片蓝色的砂纸(干或湿)捆在一枝铅笔杆上做成一个研磨柱,它的弧度正好适合放在鸭羽管笔尖的下侧。握住笔尖压在砂柱上形成一个角度,用手转动铅笔杆。每次用完后清洗和干燥笔尖可以防止生锈。

鹰羽管笔尖

鹰羽管笔尖在外形上类似鸭羽管笔尖,但有一个更坚硬的不那么柔韧的尖头。这种笔尖适于画长的、均匀的和交叉的影线。

亨特鹰羽管笔尖 9407 就是一个例子,它有一个比鸭羽管笔尖更坚硬的优质尖头。

绘图水笔

绘图水笔是一种小笔尖,有一个特别硬的尖头。最好的这类笔产于德国(布兰达尔 518 是一个例子)、英国的伯明翰和美国的伊斯特布鲁克和亨特。好的绘图笔是有弹性的,如果适当地小心使用,它可以用很长时间。这种水笔能画出末端精细的均匀的线条,不适于素描中非常精致的细节或清晰的纹理。用这种笔时,改变手的压力可以画出有限变化的线条,定期吸墨水时会出现线条稍稍变宽,使画面产生微妙的活力,这是技术性水笔所没有的。

这一类的水笔效果会随着使用年头的增加而改善。新的绘图笔是锋利的,在纸上划动不那么流畅。它们常常会首先有刮擦的感觉,笔尖下纸的摩擦也磨损它,就好像一种好的贮水笔一样,随着你手握的角度特点和运动,它会变得稍钝下来。经过一段时间之后,绘画笔柔软下来,可画出柔韧的线条变化,可以在大尺寸的素描中比较长的流畅地工作。

威奇笔

威奇笔有一个方形角状、圆头笔锋。它的光滑比传统的素描水笔和写字笔更适于在粗糙的纸上工作。威廉·迈克尔制作了这些笔并出售,其中有五种宽度,每一种

都配有木制笔杆。

书写笔

书写笔尖、圆杆水笔、斜体字水笔通常用较重的金属制成。它们缺乏羽管笔(灵敏)、版画笔(柔和精细)和绘画笔(精细)的柔韧。

职业性的写字笔尖制作于美国的斯庇德波尔、德国的布劳公司、海因茨和布兰克兹。斯庇德波尔写字笔和绘画笔尖有四种基本的形状:方、圆、扁平、椭圆形。方形(A型)和扁平形(C型)可以画出呈锐角方向改变的角度清晰的线条。圆形(B型)和椭圆形(D型)则画出在粗细上有最大改变的线条。这种改变是由于笔与笔尖的方向造成的,而非压力在纸上的改变而形成。这些笔尖是坚硬的,线条的宽度是由笔尖的宽度造成。所有这些笔尖都配有可贮大量墨水的胆,并有均匀的墨水流出。写字笔尖也可以用于贮水笔。

威廉·迈克尔制造的书法笔称为圆杆笔,其中有右手握笔尖,称之为方截,规格从0(宽)到6(细)号。左手握笔尖,称之为斜体笔,有5个规格。迈克尔也制作不连续线条的手写笔尖和广告笔尖。手写笔尖有10种规格,而广告笔尖有8种规格。

金属素描笔尖

像写字笔一样,素描水笔有比鸭羽管笔和鹰羽管笔的柱形杆更大的基座,要求有不同的笔杆。钢的笔尖使它能应付从粗线到细如发丝的素描技术。专业性的素描笔由亨特、约瑟夫·吉洛特、伊斯特布鲁克和其它几家公司制造。

金属笔尖水笔必须在绘画过程中定时蘸墨水,但适当的准备墨水能画出短线标志、点,也能产生优美的线条。蘸水笔比贮水笔或技术用笔要求更多的练习和耐心,但它们有更丰富的效果。市场上的贮水笔没有一种能画出像一些素描笔尖那样精细而流畅的线条。