

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

铅笔淡彩画

材料与技法

[美]理查德·麦克丹尼尔 著

徐翎译

THE HISTORY OF THE ARTS OF THE EAST ASIAN LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

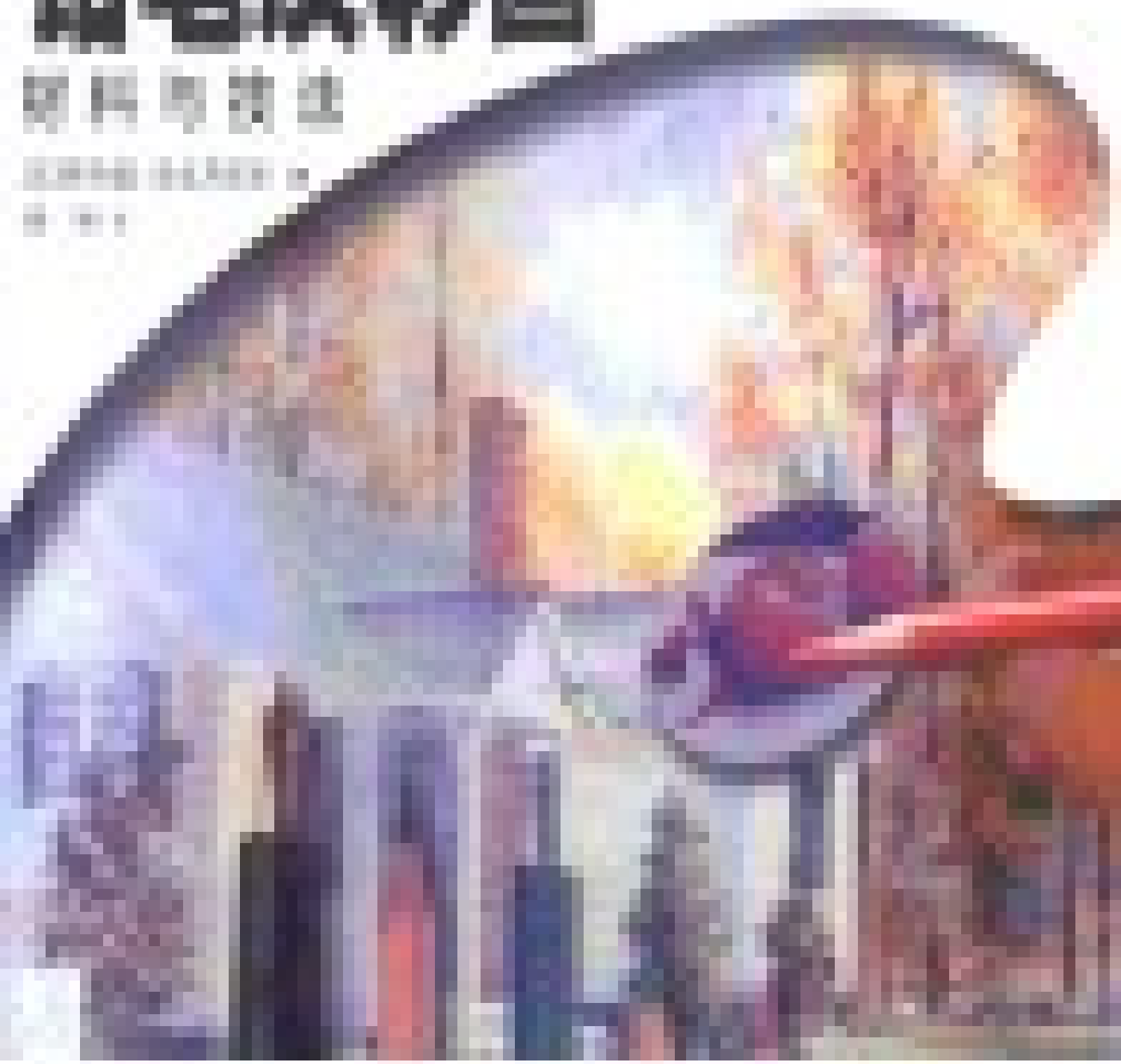
現代主義

鉛筆與彩圖

鄭國華著

THE HISTORY OF THE ARTS OF THE EAST ASIAN LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

1997

当代艺术家绘画材料与技法

J214.1

M27

当代艺术家

铅笔淡彩画

材料与技法

[美]理查德·麦克丹尼尔 著

徐翎 译

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑:周 平

装帧设计:许 欣

北京市版权局著作权合同登记章

图字 01-97-0590 号

图书在版编目(CIP)数据

当代艺术家铅笔淡彩画材料与技法

[美]理查德·麦克丹尼尔 著; 徐翎 译

北京:中国青年出版社,2000.8

(当代艺术家绘画材料与技法丛书)

ISBN 7-5006-3869-8

I. 铅…

II. ①麦…②徐…

III. ①绘画-材料 ②绘画-技法(美术)

IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 28932 号

Copyright ©1995 by Richard Webb McDaniel

**First published in 1995 by Watson-Guption 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 新华书店经销

787×1092 1/16 11 印张

2000 年 8 月北京第 1 版 2000 年 8 月深圳第 1 次印刷

印数 1-5000 册

定价:60 元

绘画源自于人们描绘、表达、再现这个世界的愿望,并且在某种程度上,这种表达的冲动导致了技术的进步,衍生出众多的绘画材料,也驱使画家们用各种材料,或用木炭条或用电脑的鼠标完成他们的创作工作。此外,这些用来创作绘画的不同材料,已经引发了一场关于绘画特质和它在图绘形象的演变史中所担角色的争论。在《铅笔淡彩画材料与技法》这本书中,可以注意到,集艺术家、教师和作家于一身的理查德·麦克丹尼尔代表了一种关于绘画艺术综合性的观点,他肯定地说:绘画绝不是工具材料的总和——它是视觉探索的绝佳方式。

麦克丹尼尔从试验众多媒材的物理特性入手,试验对象或是传统之物,或是当前最先进的发明,从专为美术创制的专业产品,到本是为工业或商业之用的普通产品,无不涉猎。然后他逐一评估纸品、工具及绘画进程中所需的各种辅助物。

接着,他运用不同材料研制介绍了多种绘画技法,其过程和他的才艺在众多的范例中逐一呈现。即如用铅笔、炭精棒、炭笔和墨水这样传统的黑白媒材,麦克丹尼尔就演示了平行影线和交叉影线法,干画法,橡皮擦法,使用溶剂法和点画法等。他注意到了色彩媒材——彩色笔,如色粉笔和蜡笔,彩色铅笔,彩色马克笔,油质色粉笔和油画棒——关注它们的特性和局限性如何作用于画面效果。最后的篇章中,麦克丹尼尔提出素描是油画创作过程的有机组成部分。从极简的速写到素描再到完成油画的过程中,素描能完善意象,将几张速写中的细节组合为一幅简洁的画面,或者“回到画板”改变和决定油画画面的最终样式。

无论初学者还是专家,也不管他们是素描画家还是油画家,《铅笔淡彩画材料与技法》是每一位艺术家不可或缺的指导手册。

中国青年出版社艺术图书新书目

当代艺术家绘画材料与技法丛书

当代艺术家油画材料与技法	〔美〕比尔·克里夫	著
当代艺术家水彩画材料与技法	〔美〕戴维·杜威	著
当代艺术家丙烯画材料与技法	〔美〕巴克利·希克斯	著
当代艺术家色粉画材料与技法	〔美〕阿林·谢弗	著
当代艺术家铅笔淡彩画材料与技法	〔美〕理查德·麦克丹尼尔	著
当代艺术家钢笔淡彩画材料与技法	〔美〕乔斯·A·史密斯	著

向大师学绘画系列

向大师学绘画·素描基础	〔美〕罗伯特·贝弗利·黑尔著	
向大师学绘画·艺用解剖	〔美〕罗伯特·贝弗利·黑尔著	
向大师学绘画·人体素描	〔美〕罗伯特·贝弗利·黑尔著	
向大师学绘画·如何默写人体	〔美〕道格·贾米森	著
向大师学绘画·如何临摹古典艺术大师的作品	〔美〕约瑟夫·夏普德	著
向大师学绘画·水彩画里的色与光	〔美〕克里斯弗·欣克	著
向大师学绘画·色彩肖像技法	〔美〕伍尔威奇	著
向大师学绘画·铅笔风景画技法	〔美〕沃特森	著

当 代 艺 术 家 绘 画 材 料 与 技 法 丛 书

J214.1

M27

当 代 艺 术 家

铅 笔 淡 彩 画

材 料 与 技 法

[美]理查德·麦克丹尼尔 著
徐 翎 译

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑:周 平

装帧设计:许 欣

北京市版权局著作权合同登记章

图字 01-97-0590 号

图书在版编目(CIP)数据

当代艺术家铅笔淡彩画材料与技法

[美]理查德·麦克丹尼尔 著; 徐翎 译

北京:中国青年出版社,2000.8

(当代艺术家绘画材料与技法丛书)

ISBN 7-5006-3869-8

I. 铅…

II. ①麦…②徐…

III. ①绘画-材料 ②绘画-技法(美术)

IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 28932 号

Copyright ©1995 by Richard Webb McDaniel

First published in 1995 by Watson-Guptill 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 新华书店经销

787×1092 1/16 11 印张

2000 年 8 月北京第 1 版 2000 年 8 月深圳第 1 次印刷

印数 1-5000 册

定价:60 元

绘画源自于人们描绘、表达、再现这个世界的愿望,并且在某种程度上,这种表达的冲动导致了技术的进步,衍生出众多的绘画材料,也驱使画家们用各种材料,或用木炭条或用电脑的鼠标完成他们的创作工作。此外,这些用来创作绘画的不同材料,已经引发了一场关于绘画特质和它在图绘形象的演变史中所担角色的争论。在《铅笔淡彩画材料与技法》这本书中,可以注意到,集艺术家、教师和作家于一身的理查德·麦克丹尼尔代表了一种关于绘画艺术综合性的观点,他肯定地说:绘画绝不是工具材料的总和——它是视觉探索的绝佳方式。

麦克丹尼尔从试验众多媒材的物理特性入手,试验对象或是传统之物,或是当前最先进的发明,从专为美术创制的专业产品,到本是为工业或商业之用的普通产品,无不涉猎。然后他逐一评估纸品、工具及绘画进程中所需的各种辅助物。

接着,他运用不同材料研制介绍了多种绘画技法,其过程和他的才艺在众多的范例中逐一呈现。即如用铅笔、炭精棒、炭笔和墨水这样传统的黑白媒材,麦克丹尼尔就演示了平行影线和交叉影线法,干画法,橡皮擦法,使用溶剂法和点画法等。他注意到了色彩媒材——彩色笔,如色粉笔和蜡笔,彩色铅笔,彩色马克笔,油质色粉笔和油画棒——关注它们的特性和局限性如何作用于画面效果。最后的篇章中,麦克丹尼尔提出素描是油画创作过程的有机组成部分。从极简的速写到素描再到完成油画的过程中,素描能完善意象,将几张速写中的细节组合为一幅简洁的画面,或者“回到画板”改变和决定油画画面的最终样式。

无论初学者还是专家,也不管他们是素描画家还是油画家,《铅笔淡彩画材料与技法》是每一位艺术家不可或缺的指导手册。

不要难过铅笔的褪秃；
为它留下的所有痕迹欣喜吧。

目 录

概要	8	油性色粉笔和油画棒	28
材料与工具	10	油性色粉笔	28
铅笔	12	油画棒	28
石墨铅笔	12	钢笔	30
软性铅笔	14	蘸水笔和笔管	30
无木铅笔	14	鸟羽笔	30
水溶性铅笔	15	自来水笔	31
炭精笔	15	专业笔	31
自动铅笔和笔管	16	圆珠笔	33
套盒笔芯	16	滚珠笔	33
石墨制品	17	针管笔	34
石墨棒	17	马克笔	35
彩色石墨	17	毛笔和刷笔	37
石墨粉	17	毛笔	37
炭笔	18	刷笔	37
炭棒	18	墨水	38
压缩炭	18	黑色绘图墨水	38
炭笔	18	日本墨水	38
炭粉	18	专业笔墨水	39
粉笔	19	白墨水	39
白粉笔	19	彩色绘图墨水	40
铅笔型白粉笔	19	纸品和底材	42
红粉笔	19	纸品术语汇编	42
铁路粉笔	19	速写本	43
彩色铅笔	20	图画纸	44
彩色铅笔	20	印刷纸和水彩纸	45
水彩铅笔	21	彩色纸	46
色粉铅笔	22	古典纸	48
蜡笔	24	传统日本手工纸	49
绘图蜡笔	24	印度手工纸品	50
石版画蜡笔	24	其他手工纸	50
艺术彩色蜡笔	25	特殊纸品及纸板	51
特制蜡笔	26	墨水膜纸	52
校园蜡笔	27	银针笔和刮画板	54
		银针笔	54
		刮画板	54
		工具及辅助工具	56

削笔刀	56	墨水影线画法	106
橡皮	57	范例说明	106
柔化工具	58	精妙的圆珠笔之作	108
绘画及制图辅助品	59	范例说明	109
创造性的代用品	60		
绘画新技法	62	色彩画	112
复印机	62	色彩基础	114
录像机	63	色轮	114
电脑成像	63	蜡笔画法	116
		中性色	118
线性素描和调子素描	66	范例说明：雅卡颜料	118
纸上漫思	68	彩色底材上黑白画法	120
草图、速写和习作	68	范例说明：石版画蜡笔和 陶瓷马克笔	121
动人的线条	71	渐变色调	123
铅笔线性素描	71	范例说明：龚戴蜡笔	124
钢笔线性素描	74	干性颜料：色粉笔和色粉铅笔	126
深浅调子	75	范例说明：色粉笔	128
铅笔调子效果	76	范例说明：色粉铅笔	130
铅笔笔画范例	76	彩色铅笔：湿画法和干画法	132
铅笔影线和交叉影线	80	范例说明：彩色铅笔	136
范例说明	81	范例说明：水彩铅笔	138
干擦技法	84	马克笔点彩画法	140
范例说明	86	范例说明	141
橡皮擦画法	88	彩色素描	144
柔化调子	88	范例说明：油性色粉笔	146
擦画	88	范例说明：油画棒	149
高光画法	88		
范例说明	90	从素描到油画	152
石墨的深色调子	92	构思素描	154
范例说明	93	来自素描的油画	156
铅笔湿画法	95	范例说明	156
范例说明	96	明度分析	162
炭笔调子效果	99	范例说明	163
范例说明	100	素描改变了一幅油画	166
调子效果	102	范例说明	166
墨水点画法	104		
范例说明	104		

概要

起初我沉迷于色彩之中。我只想做油画家，认为素描毫无用处。对我而言，绘画过程是令人兴奋的。就像舞台是属于独奏的音乐家一样，我的心完全为绘画过程中自发性的动作所捕捉，陶醉在即兴而发的热情里。

从非描述性的油画中我所获颇多——诸如构图、韵律和色彩——而有关素描的几乎没有。多年来，我自足于忽视素描的一个理由是：“它（素描）妨碍了油画自发的创作过程。它无聊并且毫不重要。它只是通向真正目标——绘画的一个开端。”虽然这些话足以引起争论，我也慢慢地意识

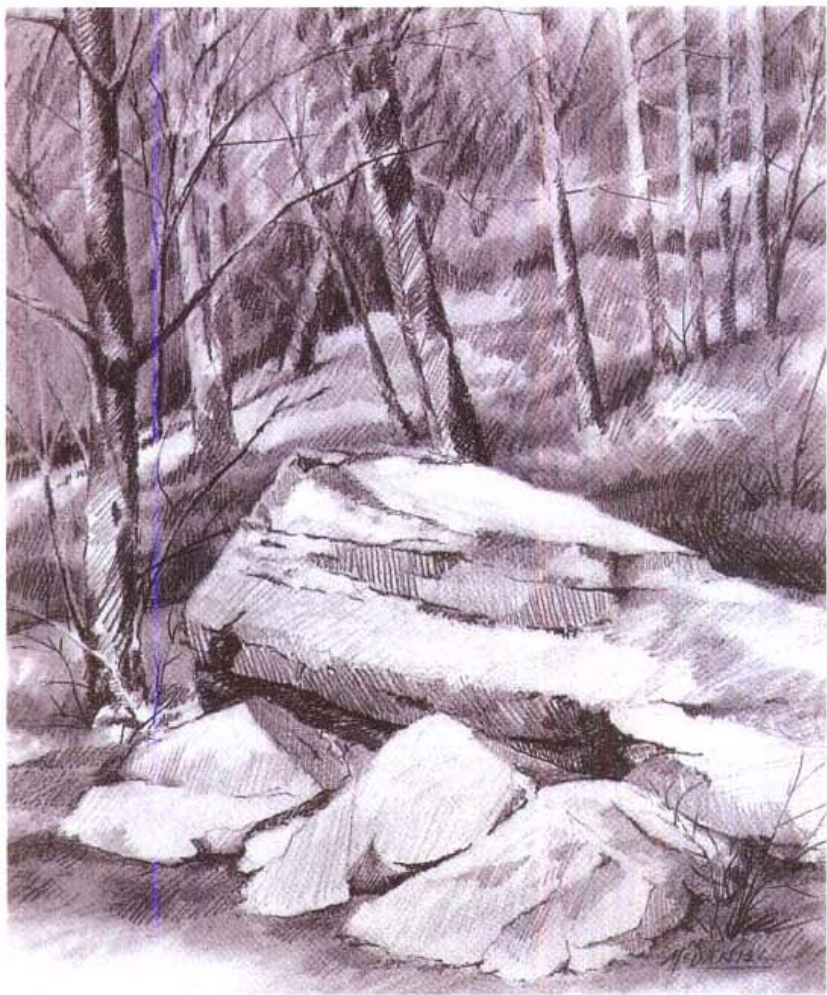
到它们只不过是一堆借口，我用来逃避我不懂素描这个事实的借口。

在我持续创作非具象作品二十多年后，我的创作终于面临了一个新的挑战。我需要素描。后来，我开始研究线性透视、比例、以及我早先逃避开的所有一切。然而，当我开始教学的时候，我仍然只是对素描有部分的兴趣。在教室里，我发生了最后一步改变。当我告诉学生们不要害怕素描时，我发现我自己也不再恐惧。努力向学生们说明素描是有效、必要和愉快的事物的同时，我也说服了自己。学生们作写生素描时发出一片熟悉的为难之声，每当听到他们说“素描干扰油画创作的灵感”时，我会回答：“正好相反，素描帮助你熟悉对象，把你从画布上的众多事物中释放出来，因而赋予你油画家的自由。”

为了不再是素描外行，我试图击破那些无意尝试的学生们的借口。解决问题的方法很简单：不要抵制——只要去画。我发现素描使你专注于目标。这让你产生不同的视觉经验，很快就明白最重要的一步原来就是第一步，正是素描。

艺术作品一直都有素描这一形式，它是美术史重要的组成部分，并且是创作的有机成分，这一点显而易见。通常，素描（无论速写还是完整精确的构图习作）是用干性材料创作的两度空间形象，多数为黑白作品。纸上铅笔画符合这一界定；钢笔墨水画拓展了这一定义，将液体媒质包容进来。色彩的加入又把边界线推至更远，囊括了从简单的单色铅笔画到用色粉笔或油画棒创作的全彩画；而后两者堪称“过渡”。因此，素描与油画将难以区分。

我们也承认素描有其功能而不仅是一种媒材。归根结底，素描是艺术理念的最初尝试，是一种视觉探索。因而，在画油画之前可以用速写构思画面题旨。如果“试画”是素描定义的一部分，那种意味犹如夜空里的一道闪电亮起；人们可以在砂砾上用棍子画画，或者用录像镜头录制，还有其它各种手段。

林坡地上的灰色岩石

纸板铅笔画，9 × 7" (23 × 18cm)。

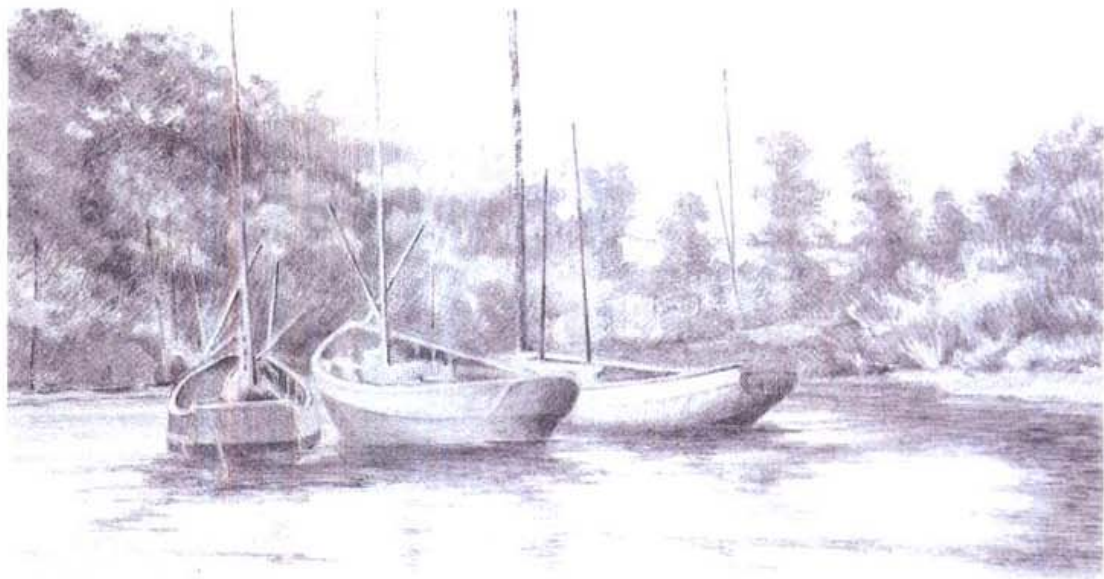
选自理查德·麦克丹尼尔《卡斯基尔山素描》(1990年)。

素描非常个人化，它保持一种直觉，是一种常隐于艺术家私人笔记中的视觉方式，可与用于展示的复杂作品相互参照。但它的重要性不在于旁敲侧击。当被问道：“什么是爵士乐？”时，路易斯·阿姆斯特朗说：“你，如果不知道，那别混淆它。”正如此意，素描本身远比精确分析素描意义更为重要。

本书开头部分所提及的绘画材料和辅助品均为市面常见之物。接下去的部分是范例及用不同材料演示的一系列绘画技法。最后部分展示素描与油画之间内在的联系，即素描是深入刻画时的好帮手，可以改进油画形象。所有范例都能锤炼眼光，使你找到适合自己作品的态度和方法。

安全港

卡尔马·克莱科特
纸上银针笔画。
5 × 9 (13 × 23cm)。

新叶

安格莱斯
纸上炭精与白粉笔画。
13 × 18 (33 × 46cm)。

铅笔。顺时针自上依次为：卡斯特尔9000，金伯利，柏罗尔·特廓兹，科-艾-罗尔，布伦泽尔，迪载，乌特勒克和普通素描铅笔。

ND Derwent Graphic	9H
D Derwent Graphic	8H
ND Derwent Graphic	7H
D Derwent Graphic	6H
ND Derwent Graphic	5H
D Derwent Graphic	4H
D Derwent Graphic	3H
ND Derwent Graphic	2H
ND Derwent Graphic	H
D Derwent Graphic	F
ND Derwent Graphic	HB
ND Derwent Graphic	B
D Derwent Graphic	2B
D Derwent Graphic	3B
D Derwent Graphic	4B
ND Derwent Graphic	5B
ND Derwent Graphic	6B
ND Derwent Graphic	7B
ND Derwent Graphic	8B
ND Derwent Graphic	9B

德文特牌报T11 20种硬度的全系列铅笔。

建筑的描绘和制图。

略显混乱的是，20世纪早期还有一种“F”型铅笔，是秘书们速记专用，“F”型比“H”型软，却又硬于“B”型。

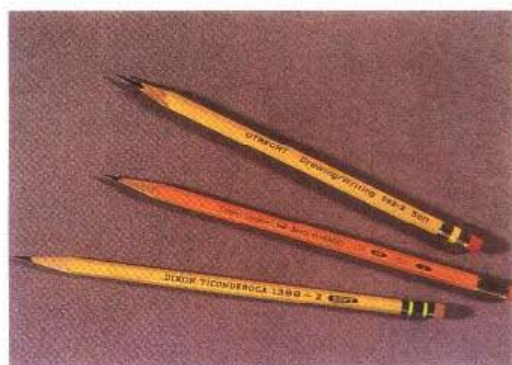
些生产商使用一套简化的数字系统标记他们的产品，相对要容易记忆：1号为软铅，2号为中度软铅，3号为中度硬铅，4号为硬铅。许多人对2号笔都很熟悉（见

下节）。它是最普及的有用工具，生产量很大。

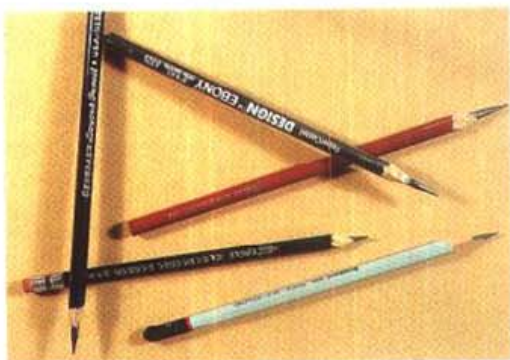
左边图例是石墨铅笔的标号系统。它们是有经验的厂商用最好的原料制成。这些厂家生产了一流的铅笔，它们是柏罗尔、布伦泽尔、德文特、俄柏哈德·菲伯和科-艾-罗尔。

黄色2号铅笔

无所不在的黄色2号铅笔几乎称得上是艺用材料的全部，它也是我的最爱。虽多用作书写，显然它的用途要更为广泛。2号笔毫无做作之处，能画出不同特点和风格的作品。它的笔头足够软，不用多少力就可画出清晰的线条，同时硬度也合适，不必经常削尖。从浅到深的广泛色度范围因手持笔的压力和角度而产生出来。2号笔画出的线条看上去近似“B”或“2B”。这是适合任何人的方便用具。实际上，2号笔的便宜价格与此无关，因为毫无疑问你已拥有了好几枝。它很耐用，一枝笔画出的笔画加起来能长达50公里。每枝全部所画线条的长度与波士顿马拉松的全程距离相等——剩下的部分还可用于签名留念。

黄色2号铅笔。自上而下：乌特勒克图画/书写铅笔，柏罗尔·米拉多和迪松·蒂康德罗格。

随机取自商人、博物馆和保龄球馆等不同场所的铅笔。

随机所得的铅笔

这种铅笔是所有铅笔中最经济的，它由于某一种原因才出现在我们的收藏中。商业人士通常在他们所用铅笔上饰以自己公司的名称。高尔夫铅笔往往太短，无法用来画画；而保龄球铅笔一般较长，它们都有大直径的软黑笔芯，适于速写。这种铅笔非常适于美术之用。没有理由说你用了一枝“威平维勒冰淇淋小屋”的广告铅笔就画不出杰作吧。

软性铅笔

通常，软铅铅笔更适于图画速写而不是书写。软铅铅笔能轻易画出深色线条，并且对手的轻微移动很敏感。艺术家们常常用腕力画出表现性的笔触，一枝软铅铅笔是捕捉每一个速写动作中个人特质的理想用具。几乎每个铅笔生产商都生产完整系列的软铅铅笔。

软性铅笔：布伦泽尔6B、柏罗尔电子画线笔、普通设计用笔、柏罗尔314号笔和迪载乌木笔。

软性铅笔范例

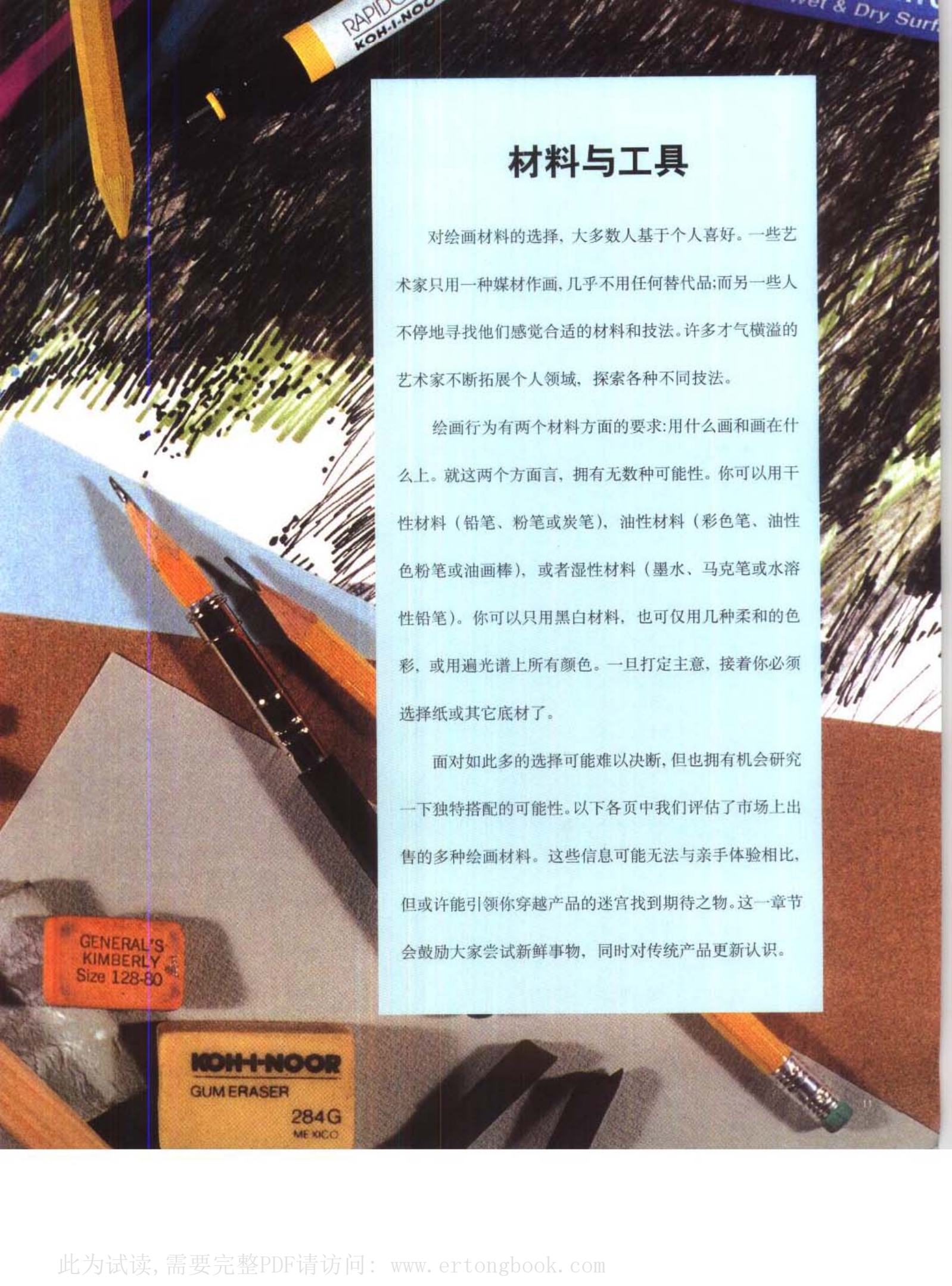
- 标准系列的“B”型铅笔中最软的是9B。虽然我发现5B已足以画出最黑的笔画。维纳斯5B图画笔或科-艾-罗尔5B画笔常被艺术家用作迅捷有力的速写。布伦泽尔5号设计用笔系列产于荷兰，它值得一提。它的笔痕与其他相似，而画过纸面的感觉更流畅，几乎丝毫没有涩感。
- 柏罗尔电子画线笔也是我所喜欢的铅笔，它通常在S·A·T中用作计算机的复合测试。其黑度不如乌木画笔（见下条），但它的黑度范围广，而且绘画时感觉愉快。
- 迪载乌木画笔被生产商菲伯-卡斯特尔赞为“黑玉般的颜色，异常流利”。的确名副其实。
- 将军牌设计系列铅笔适于快速勾画，它有画粗宽线条及填画调子的能力。虽然这是最广为人知的品牌，但所有品牌都值得尝试。

无木铅笔

除了标准的木杆铅笔外，还有三种不同包裹石墨笔芯的方法。再生纤维笔杆外表像传统铅笔的木杆，另一种用厚纸作包装，第二种用塑料管套粗条笔芯。这三种方法装潢的笔使用都很舒适，而且不会弄脏手。

无木铅笔范例

- 美国艾柯莱特铅笔由俄柏哈德·菲伯生产，外表像一般产品，但笔杆百分之百是纸板和报纸的再生产品。绝不允许用木材制作艾柯莱特铅笔，这能帮助减少垃圾数量。艾柯莱特铅笔可以像其它铅笔一样削尖，如不仔细观察很难发现它不是木材制品。它还有个特别的绿色橡皮擦。
- 布莱斯德尔设计系列铅笔有比一般标准更粗的笔芯（直径5毫米），外包1/8英寸（0.32厘米）厚度的纸卷。要露

材料与工具

对绘画材料的选择,大多数人基于个人喜好。一些艺术家只用一种媒材作画,几乎不用任何替代品;而另一些人不停地寻找他们感觉合适的材料和技法。许多才气横溢的艺术家不断拓展个人领域,探索各种不同技法。

绘画行为有两个材料方面的要求:用什么画和画在什么上。就这两个方面言,拥有无数种可能性。你可以用干性材料(铅笔、粉笔或炭笔),油性材料(彩色笔、油性色粉笔或油画棒),或者湿性材料(墨水、马克笔或水溶性铅笔)。你可以只用黑白材料,也可仅用几种柔和的色彩,或用遍光谱上所有颜色。一旦打定主意,接着你必须选择纸或其它底材了。

面对如此多的选择可能难以决断,但也拥有机会研究一下独特搭配的可能性。以下各页中我们评估了市场上出售的多种绘画材料。这些信息可能无法与亲手体验相比,但或许能引领你穿越产品的迷宫找到期待之物。这一章节会鼓励大家尝试新鲜事物,同时对传统产品更新认识。