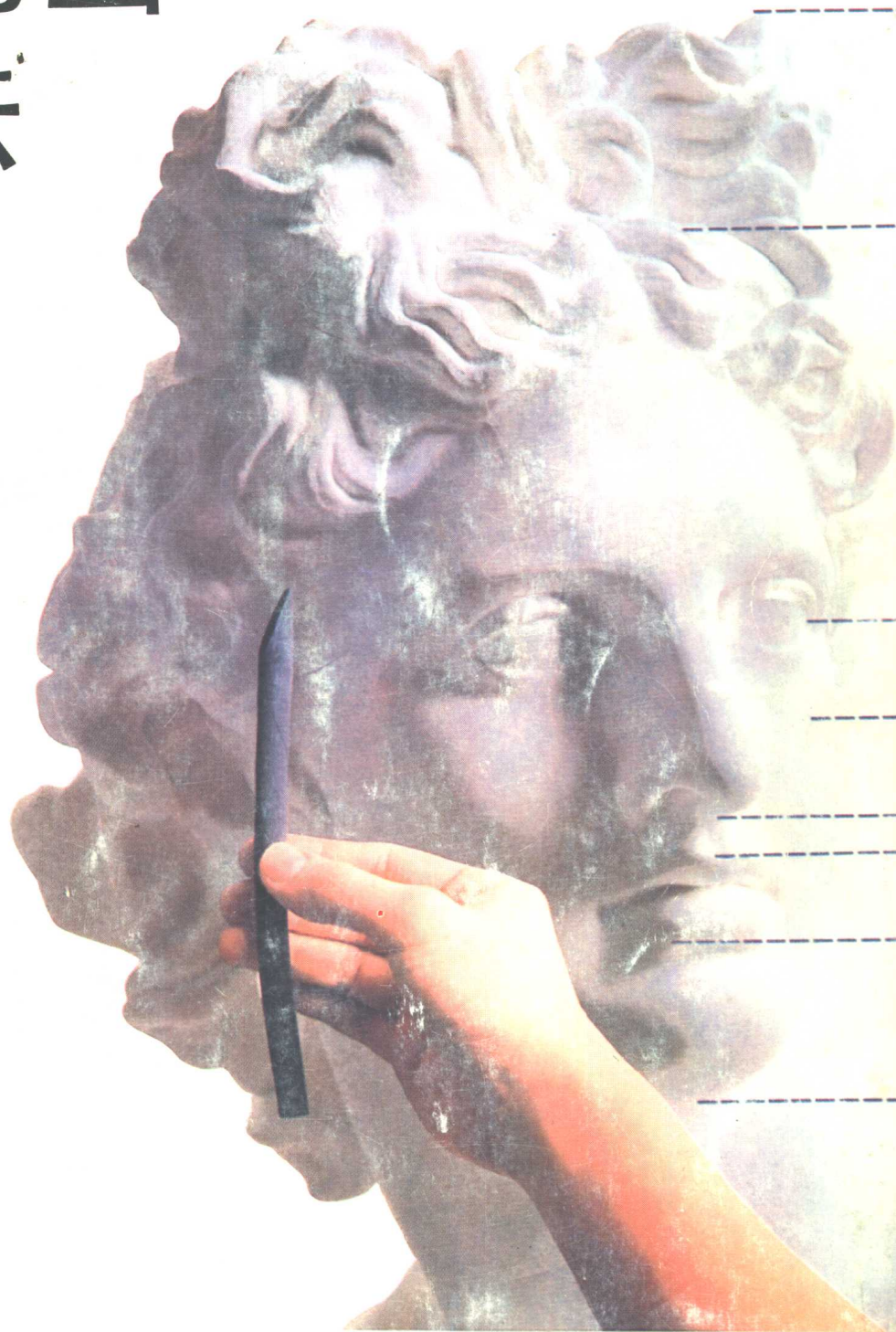

自学成画家译丛

〔日〕武藏野美术大学
造型学院油画系研究室 编

白鸽 译

炭笔画 技法

北京工艺美术出版社

134728

J214.3
1468

炭笔画技法

〔日〕武藏野美术大学
造型学院油画系研究室 编

白鸽 译

北京工艺美术出版社

责任编辑: 元素
装帧设计: 夸克

炭 笔 画 技 法

〔日〕武藏野美术大学
造型学院油画系研究室 编
白鸽 译

北京工艺美术出版社出版
新华书店北京发行所发行
北京百花印刷厂印刷

787×1092 $\frac{1}{16}$ ·8.25

1989年5月第1版 1992年2月第6次印刷
印数: 33001-45000 定价: 8元

ISBN7-80526-021-4/G·03

《自学成画家译丛》总序言

朱乃正

通过自学的途径能成为画家吗？许多绘画爱好者都会抱着理想的希望在心底发问。回答应该是毫无疑问的。无论从中外美术史上许多杰出画家的传记里，还是在现实中，都可以列举出大量足以激励人们值得去努力奋斗的事例。

除了坚定执著的追求可以开掘并有力地促使人的艺术才能不断成长、发展外，对自学者有启导借鉴价值的书籍与学习材料的选取、吸收、运用，也是一个关系到如何造就自己的重要问题。当然，任何一本介绍绘画基础和技法的书籍都会提供自学入门的“A、B、C”。但是真正优秀的书籍，对绘画的基本概念、技法等知识的介绍与讲授，不能完全是经验性的，因为那将导致自学者受到某种经验局限的禁锢而裹足不前；与之相反，一本提供给自学者真有价值的绘画书籍，应当具有在讲解绘画艺术的基本概念、基础要求、技法步骤乃至具体工具使用方法的同时，还特别注意启发读者自己的潜能，使自学者从中真正领悟到绘画语言形成的规律。而自学者的个性与创造意识在体现规律的过程中是尤为重要的。如此，可以使自学者不断产生独自的思考，并在掌握具体技法的实践过程中，也能随之不断加强对于绘画艺术语言规律的认识能力，同时也必然会提高对绘画艺术作品的鉴赏层次。

正是由于上述宗旨，我们向大家推荐《自学成画家译丛》。本译丛在分别而系统地介绍每类画种、画法的前提下，除详细讲解其一般基础规律与具体技法之外，还更着重于启发读者对绘画艺术的认识能力，并由此而形成本丛书/system构架。这就是它与一般纯技法类书籍所不同之处。它不会使自学者总在技法阶段中徘徊受阻；它能使读者感受到包含有多种方法相互比较的课程配置结构，以此来引导自学者由此及彼的融会通悟，而不至于视规律为僵死的程式与教条。因为那样恰巧是与艺术的规律相悖的，而且给真正有志于学艺者带来贻害。

古人论兵法时有言：“阵而后战，兵法之常。运用之妙，存乎一心。”其要义也在于把一般规律的掌握与个人的创造意识有机地融和起来，从而发挥出个人的创造潜能。一切有价值的艺术创作之生命魅力，正是在此基点上树立的。

如果这套丛书能使有志自学的读者确立上述的认识，那将是我们最大的幸慰。说明我们奉献的是可以自觉掌握与自由运用的艺术规律，是一把开启艺术大门进入广阔创造领域的钥匙，而不是僵硬的拐杖。

目 录

总 序

朱乃正

前 言	4

第一章 需要牢记的基础知识 .....

5

作为基本材料的炭笔——炭笔画不可缺少的绘画用具	6

为了自由地运用炭笔——炭笔的握法与朝画面的姿势	8

依靠炭笔立体的再现远近——正确观察、测量对象的方法	10

形与线——用生动的线去把握立体	12

形与调子——用炭笔的浓淡去把握明暗	14

调子与质感——炭笔广泛的调子适合于质感的表现	17

质感与量感——综合两种不同的要素	20

动势与构图——动势是决定构图的要点	22

〔应该研究的第一章的课题〕	24

第二章 从绘制过程起学习基础技法 .....

25

绘制过程(I)——侧光时	26

绘制过程(II)——逆光时	32

绘制过程(III)——全光时	34

石膏像素描与人物素描的比较	38

炭笔技法与三种工具——依靠手指、布、面包的炭笔画法	40

手指的使用方法——根据(I)(II)所进行的再次绘制过程	42

布的使用方法——根据(I)(III)所进行的再次绘制过程	44

面包的使用方法——根据(I)(II)(III)所进行的再次绘制过程	46
〔应该研究的第二章的课题〕	48
第三章 从石膏素描学习技法	49
布鲁塔斯胸像——产生重量感的整体与细部描写的结合	51
阿波罗胸像——准确的笔触和炭笔的勾画	53
莫里哀胸像——炭笔的使用方法与面积、动势的描写	55
玛尔斯胸像——面的把握与曲面的动势	57
赫尔美斯胸像——自然的调子趋势与柔软的感性	59
蹲坐的维纳斯——舒展地描写与掌握大的量感和质感	61
塞勒涅的马——炭笔的柔和感触与调子	63
塞勒涅的马——用技法寻求动人的力量感	65
塞勒涅的马——在逆光下从亮部过渡到暗部的中间调子	67
〔应该研究的第三章的课题〕	68
第四章 从人物素描学习技法	69
妇人胸像——形与生命感的描写	71
自画像——发挥眼睛的表情作用	73
着装的半身像——皮肤与衣服的优美调子	75
着装的七分身像——人物与背景的明暗对比	77
着装的全身像——整体的深调子与存在感	79
裸体立像——以自然的姿态产生动态	81
裸体坐像——处于逆光的皮肤调子	83
裸体坐像——线与调子的单纯化	85
〔应该研究的第四章的课题〕	86

第五章 从静物素描学习技法	87
树根——立体的空间把握与质感表现	88
树根——动势、调子、质感的真实描写	91
大谷石——潜在于基本形体中的质感与量感	93
壶——在炭笔画用纸上对均衡和量感的意识表现	95
桌上的静物——用炭笔调子表现不同的色彩	97
桌上的静物——有效地利用炭笔的调子产生光的表现	99
有动感的静物——对称构图中的动势	101
坏了的布娃娃——水平视点的构图	103
〔应该研究的第五章的课题〕	104
第六章 从风景素描学习技法	105
杂木——准确描写从根部开始的延伸	107
有树的风景——现场感和描写的完成程度	109
仰视的树木——与表现天空的对比手法组成调子	111
河流、裸树与雪——无视远近感的平面处理	113
有废船的村庄——为产生动势的再构成	115
〔应该研究的第六章的课题〕	116
第七章 探求表现的可能性	117
现实与幻想的合成——工厂风景的草图	119
理性的构成与诗意的表现——空寂的室内的草图	121
对未知空间的内在变化给予追求性的表现——作为创作画的 炭笔画	123
即物世界的展开——石膏像与模型飞机	125
白色谐调的表现意识——石膏像与纸卷	127

前 言

在西欧,人们从古代起就依靠炭笔进行素描。然而,当我们要去表现对象的时候,一定要使自己的头脑(理解)、眼睛(观察)、手(描绘)成为一个整体。这是极其困难的操作,不得不多次重复地去尝试修改。

对于炭笔画,与使用铅笔、素描笔、墨等等的情况不同,你尽可以去大胆地描绘。因为容易消除掉失败的部分,另外也能够把新内容添画进去,从而反复地去进行修改。这样很快就能把我们引导到头、眼、手三者一体的表现上去。因此,可以说炭笔画与能够任意消掉或反复涂抹的油画技法是具有同一性质的。作为对油画的基础训练,去进行石膏像或人体的立体把握,以及量感、质感的表现等等,这些就是炭笔素描的目的。

本书从基础知识开始,对石膏、人物、静物、风景,直到如何把主题给予发展的最后一章,按照次序对炭笔画的多样性及可能性进行展开。而且在本书中对画例的选择及讲评的把握也十分严格。请学习者们相信,你定能从中得到指导。

一追溯到西欧学院派的历史,素描美术学校的存在就变得可以理解了。但是在日本还没有考虑到。在许多油画系,除了第一学年以外,几乎不再设置炭笔素描这门课程,理所当然地把重点直接放在了油画上面。但是,由于炭笔素描是油画不可缺少的基础,所以按照编辑的要求,研究室的各位老师把学生们提供的作品添加上了讲评,从而使本书得以完成。

对广大有志于绘画的人们,我们希望本书能有幸成为您的伴侣。

第一章

需要牢记的基础知识

对于像现代这样物质丰富的时代，在市场上也能买到多种的绘画材料。炭笔的种类也十分丰富，有硬质、软质的，有粗的、细的，方的、圆的等等。本章先以炭笔的选择、握法、姿势等初步知识开始，再深入到对对象的观察方法，以及对画面的取舍方法中去。

一支炭笔和白色的炭笔画用纸相接触，上述这些就是为了把实在的物质进行炭笔画再现的预备知识。

接着我们将依次解说炭笔素描的诸要素：形、调子、质感、量感、动势、构图等等。希望诸位能够有效地走进以上要素所意味着的表现是什么这一阶段中去。读者由于熟知了本章各节的内容，就可以深入理解第二章的过程情况，以及第三章以后的讲评等等。对于表现的诸要素，我们例举了炭笔画的画例，作为学习的参考。

作为基本材料的炭笔——炭笔画不可缺少的绘画用具

炭笔的魅力

在白色的炭笔画用纸上，当你开始用炭笔飞快地描绘时，在这种轻轻的沙沙沙的声音之中，学习绘画的人的心里一定是感觉到了激动。炭笔的魅力大概是由于这种柔软材料的质感和可以任意涂抹、修改等等优点，它在使用上给予了绘画者很大的喜悦。

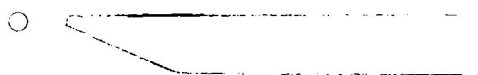
但是没有对绘画材料的留意或魅力感受，也就没有了完整的绘画意图，更产生不了好的画。听说有个画家为了用随笔保留着记忆，

但是因为市场上卖的炭笔不合意，他于是就把稻谷壳放进窑中去烧，用柳树、白杨、葡萄藤、樱树等等制作成手工炭笔。这个画家就这样用炭笔的软硬程度与颜色，以及纸的配合方法尝试着绘画。这使人感觉到他对材料有深深的爱意。

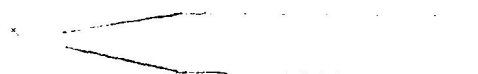
可是不管什么样的材料，大概都既有长处也有短处。充分协调这些长处，也是才能的表现。

削炭笔的方法

按一定的方向斜着削，不同于削铅笔的方法。还有，炭笔是柔软易坏的材料，所以不要使用刀子等，用卡纸或没用的炭笔画用纸去摩擦着削。被斜着削出来的部分可用于画大的调子，尖端适于细致的描写。

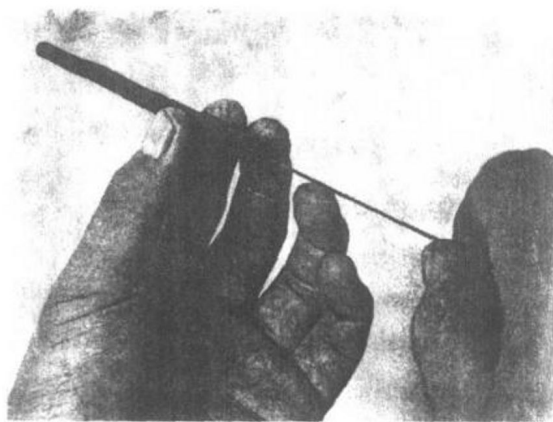
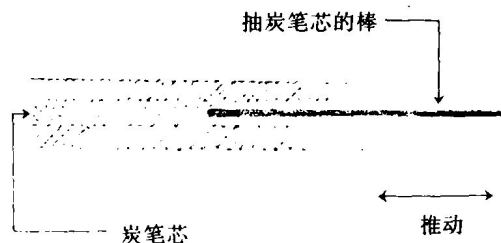
斜削的面要注意平整。

不要像削铅笔那样。

抽出炭笔芯

炭笔芯是很轻软的，有容易污染画面的特性，因此可以使用钢琴弦去捅出来。但是也有人使用柔软部分画画，所以不一定非要把芯抽出来。

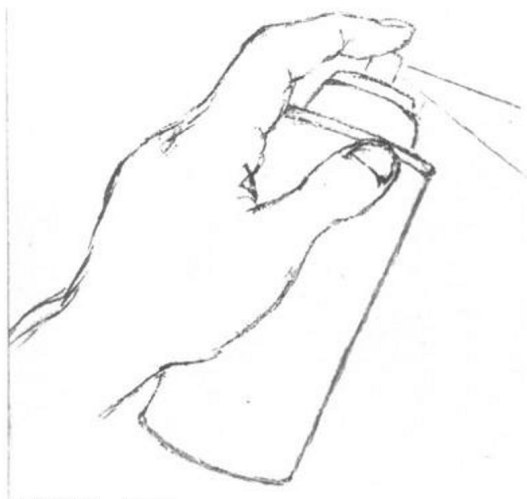
抽炭笔芯的要领

熟练地用细长的棒照图推进，抽出芯子。如果用硬的铁丝会碰伤到芯以外的部分。可用一根扫院子的扫帚苗的尖端，由于硬度适中，对抽芯很合适。经常看到有人这样使用，但这是很难的事情。

在炭笔画用纸上描绘

炭笔画用纸是专用纸，当然普通的绘画用纸等也能使用。但是由于炭笔画用纸结构疏松，表面柔软最能配合炭笔，软的画笔材料对软的画纸材料是合适的。

另外，在保存炭笔画的时候，必须用固定液(炭笔画的固定剂)将其保留住。

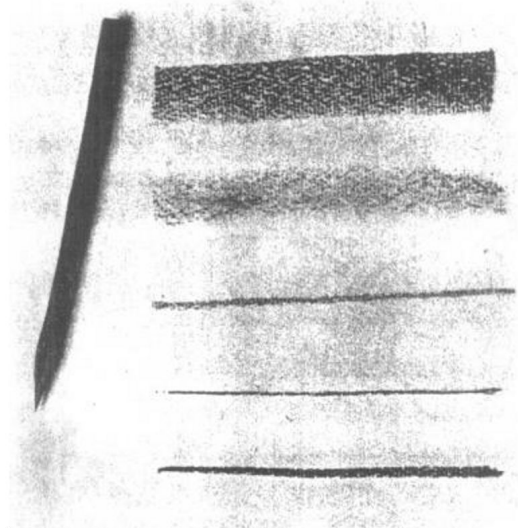
固定液 离炭笔画用纸30厘米左右，均匀地进行喷洒。

炭笔画用纸的尺寸。

约50×65厘米，也有在大于这个尺寸两倍的炭笔画用纸上绘画的。

炭笔画用纸与纸板

由于炭笔是软质的，因此所使用的炭笔画要在尽可能柔软的情况才能配合得好。为此，炭笔画用纸要用纸板或厚纸垫在画板上，或者用2~3张炭笔画用纸重叠地垫在下面。

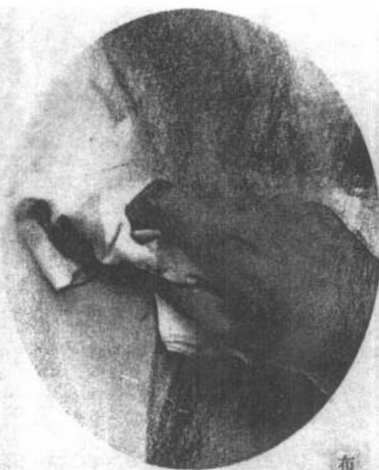
用炭笔在炭笔画用纸上所画的各种线 对纸的正反面的辨别，可根据纸的纹理(清楚的是正面)和文字的水印(能够正常辨认的是正面)去判断。

炭笔和三种重要的工具

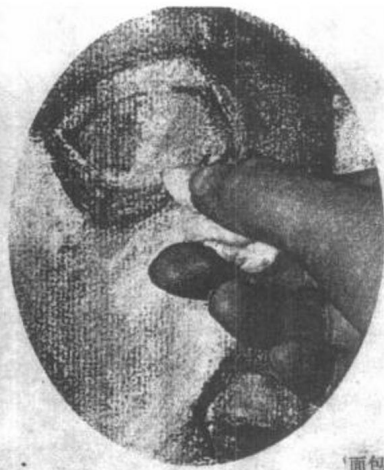
后面将详细论述实际的使用方法，只用炭笔去描绘炭笔画是无论如何也达不到深度的。为此，运用面包、布，再加上你自己的指尖是必要的。作为炭笔画的技法，不外是这三种重要工具使用方法的步骤。

手指

布

面包

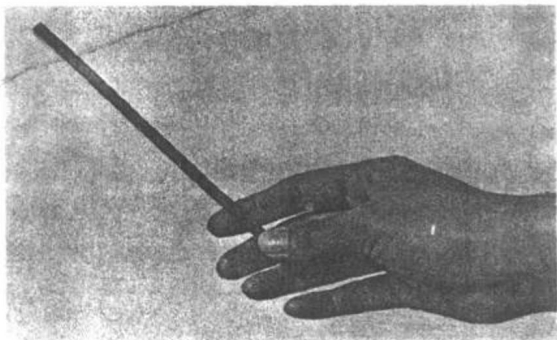
为了自由地运用炭笔——炭笔的握法与朝向画面的姿势

为了让炭笔按照自己的想法去操作，炭笔的握法和从绘画的手到画面的距离，还有不摆动身体的正确姿势都是必要的。

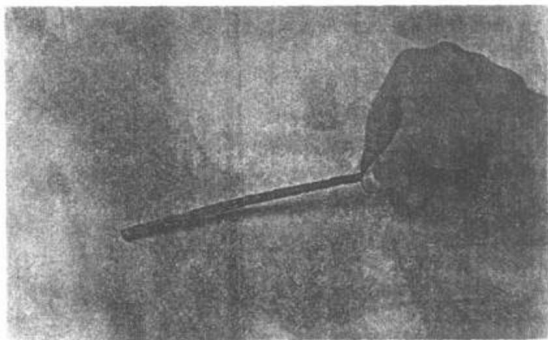
另外，最好确定光线的位置，要很好地注意所描绘的对象在什么方向被光线照射，以及画面是否很暗。

炭笔的握法

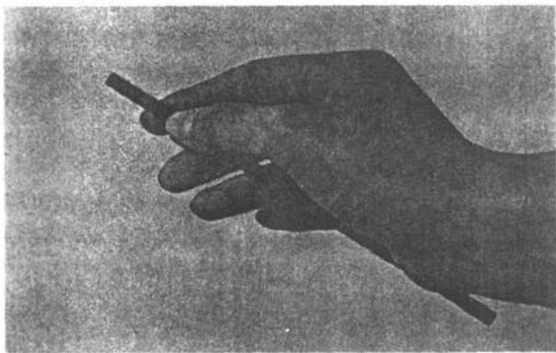
要画出大面积的调子时，握得长一些；画细致表现时，只能握得很短。不论任何情况，都要用大拇指和食指轻松地握着

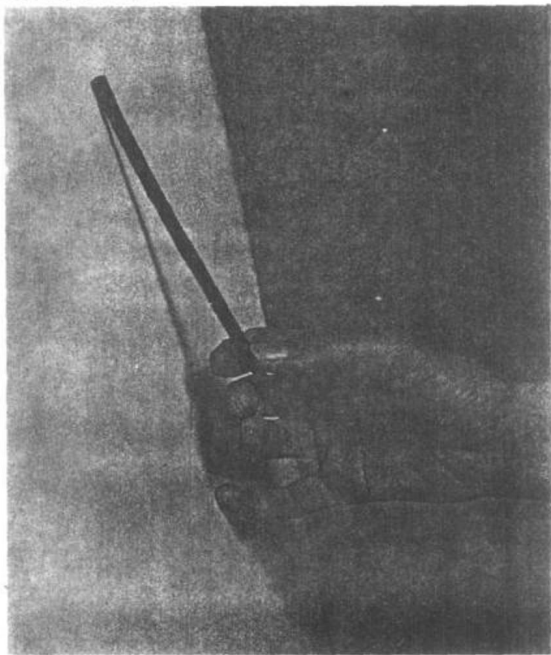
长一些的轻轻握着。

用炭笔的腹部画上大的调子。炭笔轻轻的重复若干次是最基本的。

短短地握着。

由于炭笔长度的关系，手指甲轻轻接触画面，调整落在炭笔前端的力量的握法。

随着进一步的描绘，短握也就成为必要的了。用炭笔细细的尖描绘细部。

绘画姿势

希望按照图1那样(在右侧的情况)设定主体与画面以及画画的手的关系。还有,朝着画面的姿势如图2,伸直脊背,手臂离画面的距离正合适。另外用画架调整画面的高度。

然后一定要用心地、频繁地离开画面去观察。这要养成良好的习惯。

立姿绘画

站着画和坐着画相比,站着画可以同画面拉开距离地看,可以描绘得更好。画面变得越大,这种效果也就更大。

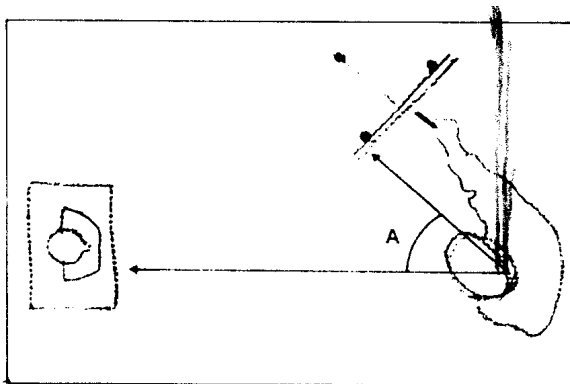

图1: A的角度是恰当的,姿势很正确。

采光

初学者在主体的右侧或者左侧采光(斜光),最好避免完全的全光或逆光,画面也尽量变得明亮。特别是逆光时由于很暗,位置关系也会有稍稍的不合适。所以对画面的明亮状态要予以注意。

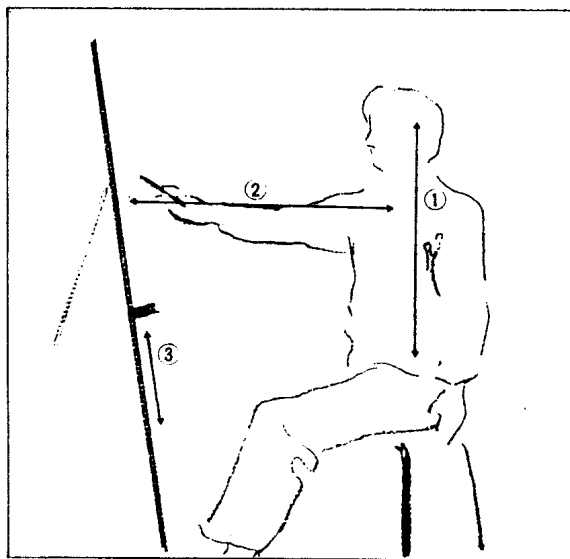
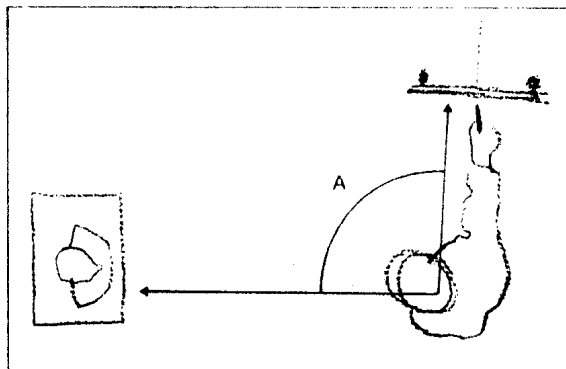
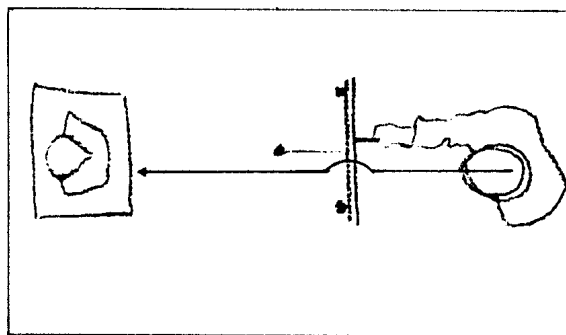

图2: ①要像这样固定眼睛的高度,经常伸直脊背。
②和画面的距离要正好,要经常确立整体与局部的关系。另外,描绘时要养成整个手臂大幅度伸直活动的习惯。由此才能够舒畅地掌握住大的形体或线条。
③水平地伸开手臂,按照手到了画面中央那样去调整画架的高度。

〔不好的例子〕

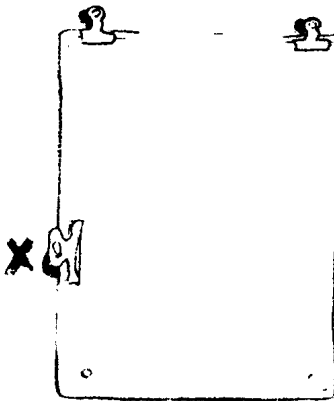
一旦A的角度太大了,观察与描绘时姿势会变化。头部过于摆动,很难掌握住准确的形态。

一旦越过画面,主体就会隐去一部分。另外由于抬高了观察点,很难固定视点。

画面的固定

炭笔画用纸没有凸凹,用夹子或画钉牢固地固定住纸。但是由于夹子多少影响了画的边缘,所以夹子应夹在四角的最边沿为好。

夹子影响了画面。

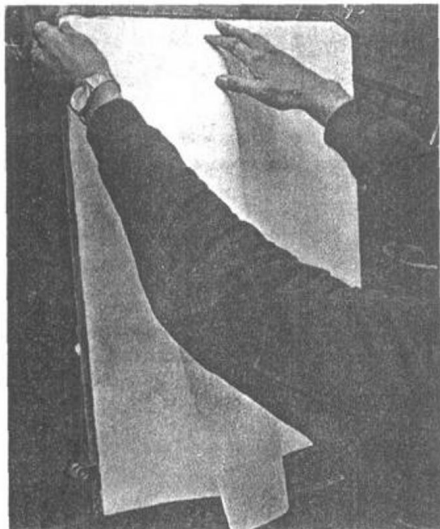
依靠炭笔立体的再现远近——正确观察、测量对象的方法

对于绘画这是理所当然的事情，但是所谓描绘，就是要把三度空间转换为二度空间。因此必须考虑到形、调子、质感、量感、动势、构图等诸要素。正确地观察、测量对象的方法是关键。

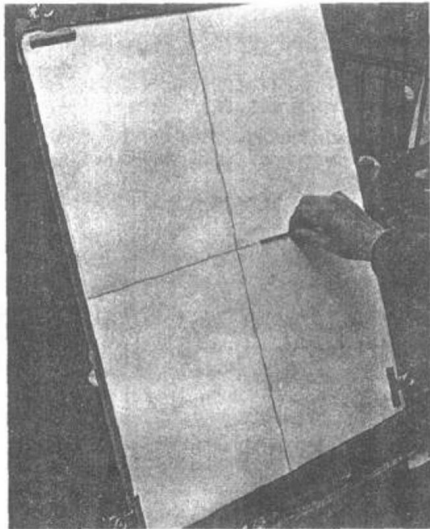
测量棒是为了确认对象的水平、垂直、倾

斜等大的比例时所使用的。但在测量细微地方的比例时是毫无意义的。不要总是过分依赖这个工具。观察方法和测量方法说到底，是如何用手来描绘的感性问题。

另外，如果在炭笔画用纸打上十字线，就找到了画面的中心、水平或者垂直的位置。

把纸的两端轻轻对折两次，取得上下左右的中心点

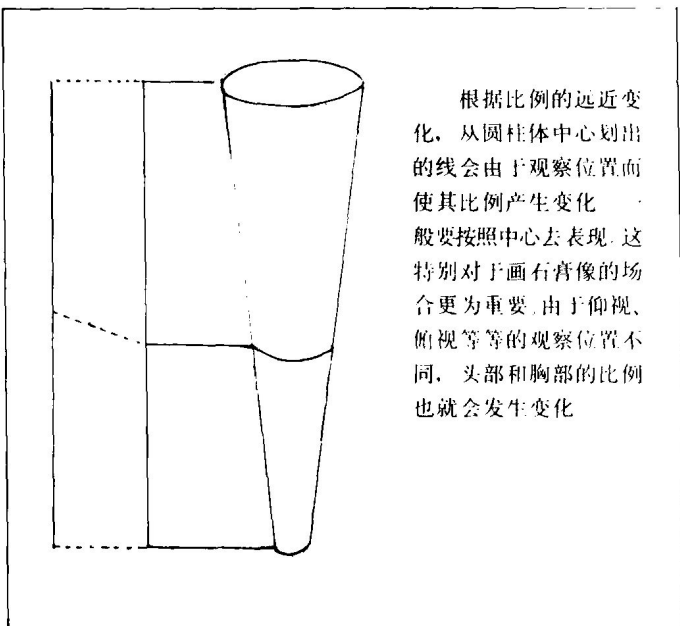
画出联结中心点的十字线。把炭笔沿着所拉长的线的方向放平，就很容易划出直线。

测量方法——好的例子 肘部不弯曲，对准视线，把棒竖成直角

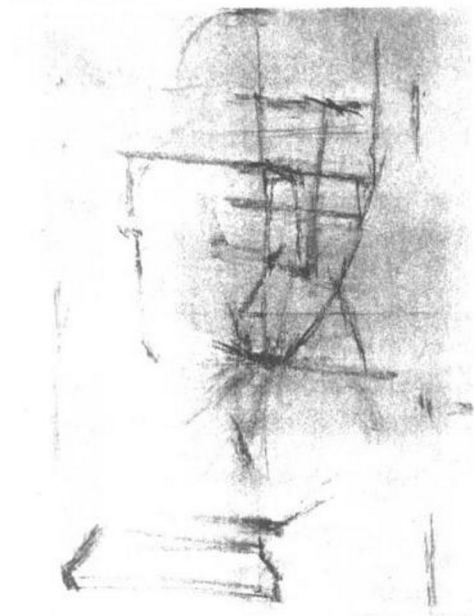
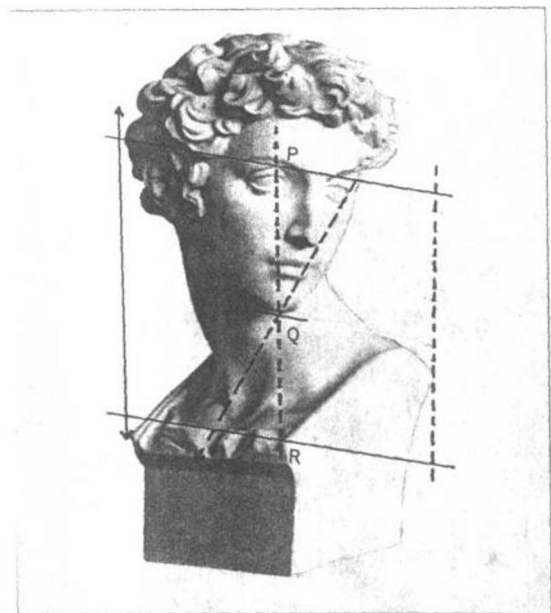
测量方法 不好的例子 人本身与棒的距离不固定，因此测得的比例乱七八糟

根据比例的远近变化，从圆柱体中心划出的线会由于观察位置而使其比例产生变化。一般要按照中心去表现。这特别对于画石膏像的场合更为重要。由于仰视、俯视等等的观察位置不同，头部和胸部的比例也会发生变化。

〔观察方法举例〕

- 从头的后部往下引的垂线通过了胸部的左侧。
- 以左右眼窝边缘的线和在下巴尖形成的线，来确定颈部线的角度。

素描的开始

- 从右眼上端(P点)起，通到下巴尖(Q点)，再到胸部前面最突出的部分(R点)，用垂线画出。这是用Q点将其大体分为两半。

经常要把画从画架上取下来，放在主体之下，以确定比例、倾斜度等。

把画颠倒过来看

所谓把画颠倒过来看的行为，我想初学者乍一看会觉得奇怪，但这是极其重要的。在素描的过程中，对于自画像变得不明白的时候，照照镜子就很清楚对形的把握与比例上的缺陷，但是在不清楚面的远近或量感的时候，把画面颠倒过来一看，形和该说明的要素就消失了，不足之处立刻就能明了。

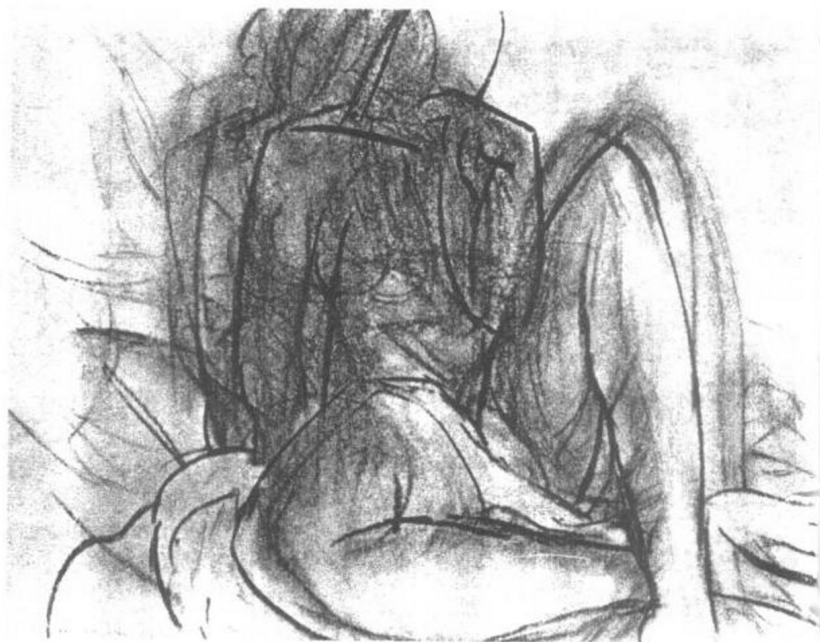
形与线——用生动的线去把握立体

线，对于日本的画家在从前就是十分喜欢的表现手段。可是如果意识不到线的组成、性质以及根据线所产生的面，就绝对不可能描绘出生动的线条。

用炭笔所画出的线，软硬或强弱及其范围很广。这些线渗进了平面画面的各个重要部分。所以，它对于进行立体的把握是合适的。

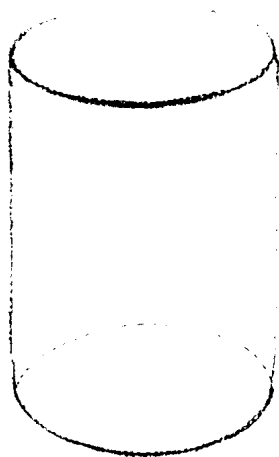
马蒂斯 / 混血的女人

马蒂斯 / 蹲坐的姿势

大胆的变形和被单纯化了的形态，是用炭笔强有力的舒畅的线所描绘的。线和形成为了一体，是极其精彩的素描。

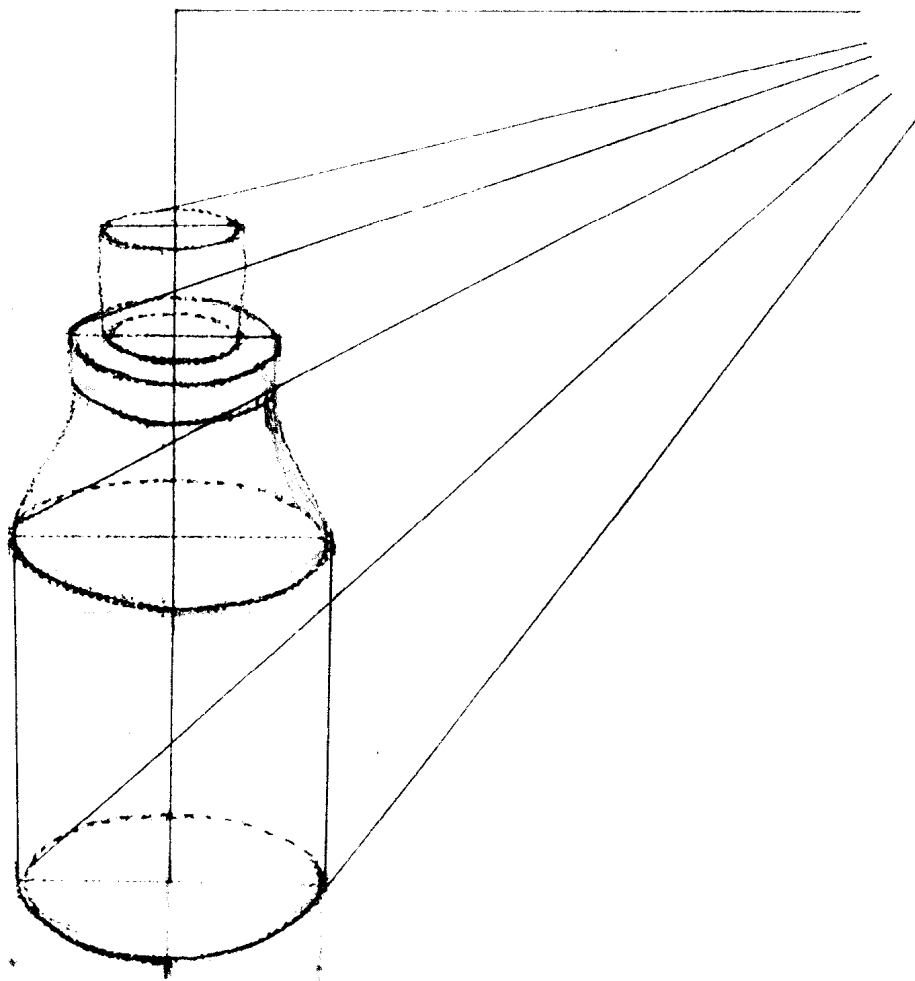

寻找出隐藏的线

把正确的外形线作为组成去进行理解。

假想出中心轴

依靠同心圆理解构成,掌握正确的比例。圆柱体的断面越往下去就越接近于正圆。

外形线的种类

大体上分为:物体与空间的分界(a),在物体之中根据面与面进行的分界(b),这些线在各种场合带着强与弱,以及其它表情的变化。

