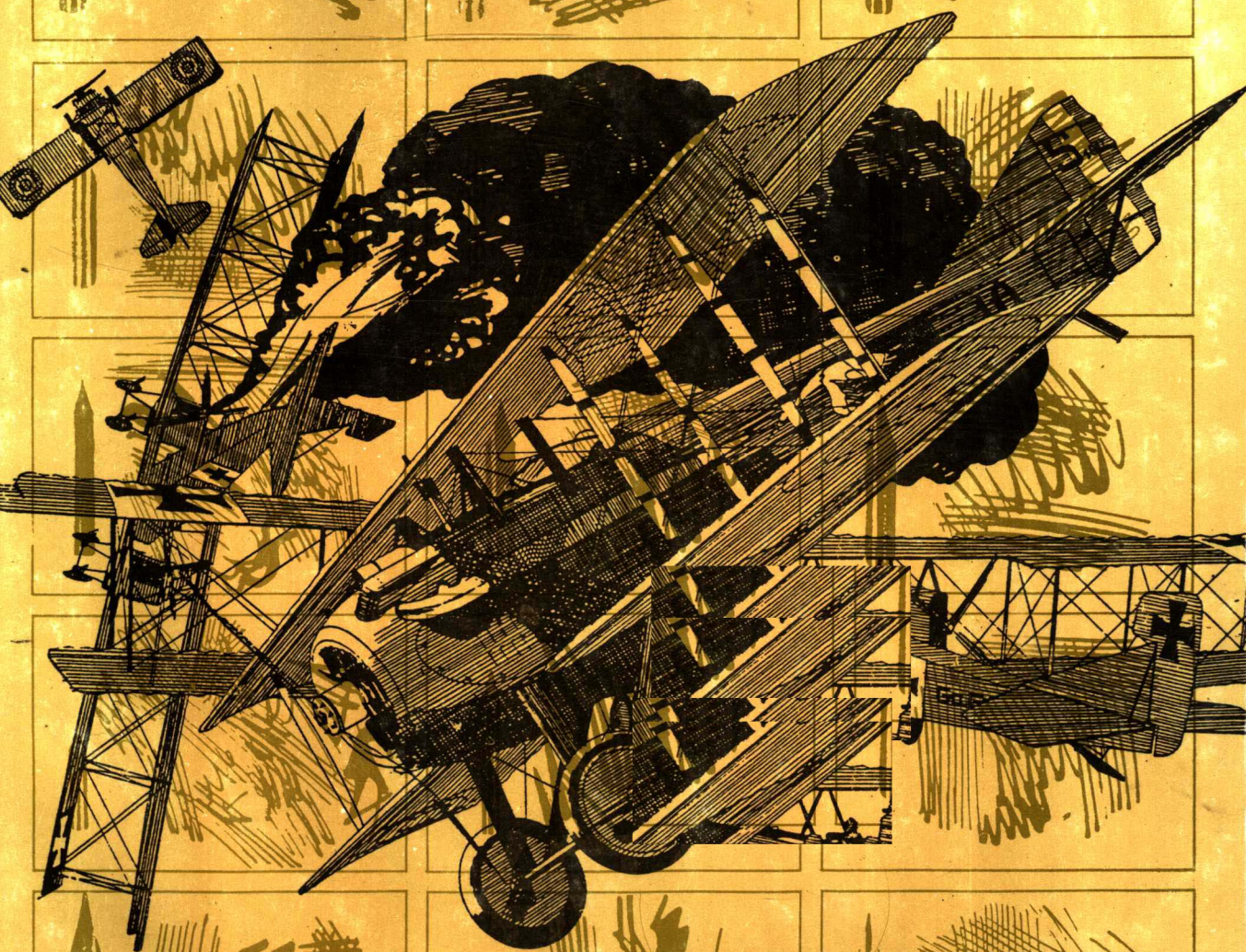

钢笔素描

[美] 哈里·包格曼著

罗永进 胡志颖 纪叶叶 叶平译

岭南美术出版社

LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

钢笔素描

[美] 哈里·包格曼著

罗永进 胡志颖 纪叶叶 平译

岭南美術出版社

LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

(粤)新登字06号

钢 笔 素 描

[美] 哈里·包格曼 著
罗永进 胡志颖 纪叶 叶平 译

*

岭南美术出版社出版、总发行
广东省新华书店经销
广东美术印刷厂印刷

1992年2月第一版   1992年2月第一次印刷

787×1092毫米 16开本 9.25印张

ISBN 7-5362-0701-8/J · 678

定价：11元

目 录

前言	1	示范二 钢笔网状线	44
第一章 材料和工具	3	第四章 毛笔线条技法	53
桌和灯	3	示范三 鬃毛笔素描	65
草图材料	4	示范四 毛笔网状线	68
毛笔	5	第五章 钢笔、毛笔及水的结合技法	73
钢笔和配套用具	6	示范五 钢笔线和毛笔深调	80
画纸和卡纸	6	示范六 用水墨涂调子的钢笔和毛笔素描	84
绘图工具	10	第六章 多种技法的运用	89
第二章 钢笔和毛笔练习	12	示范七 用带涂层卡纸作写实素描	104
练习一 外形和线条	13	示范八 用带涂层卡纸画装饰素描	111
练习二 线条与肌理	14	示范九 钢笔线条和潘太尔笔加水涂调子	114
练习三 钢笔线条	15	第七章 钢笔素描的修改	119
练习四 用钢笔涂调子	16	示范十 清擦遮挡器的使用	120
练习五 借助尺子画钢笔和毛笔线	17	示范十一 电擦的使用	122
练习六 多种钢笔线与肌理的表现	18	示范十二 带涂层卡纸素描的修改	124
练习七 毛笔线条	19	第八章 技术要领	129
练习八 用钢笔描绘物体	20	洗净工具和削尖铅笔	129
练习九 简化素描	22	题材和素材的来源	129
练习十 用钢笔线条表现中灰调子	23	照相器材	130
第三章 钢笔线条技法	25	示范十三 复印纸的制作	134
示范一 线条与调子	42	示范十四 影像的投射	136

前言

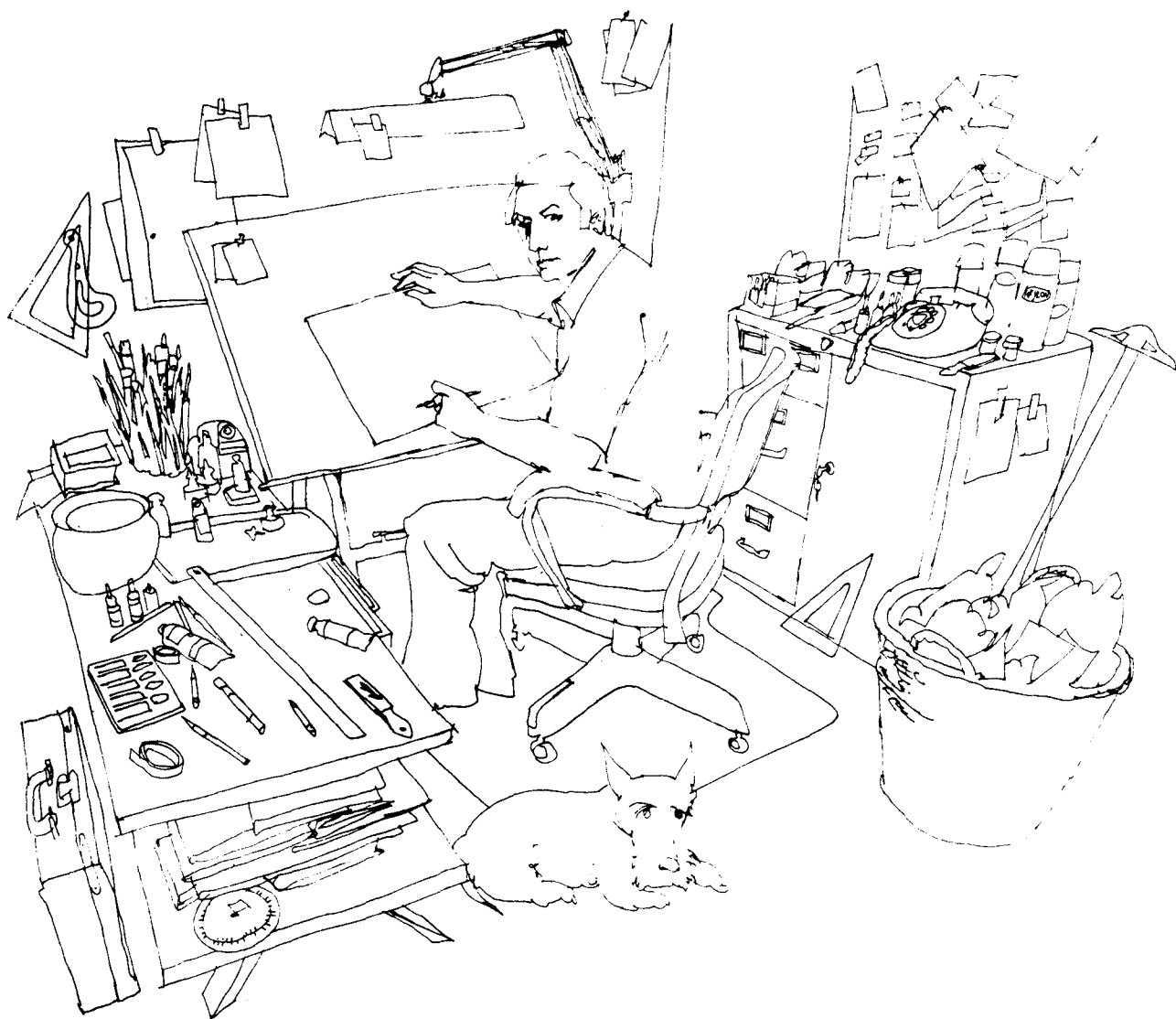

本书并非介绍素描基本方法,而是专门针对钢笔画问题的。

本书在提供许多详尽的练习和示范的同时,还提供了很多展示钢笔画多种技法的范例。

我作为广告插图画家,所承接的许多任务都是用钢笔水墨完成的。下面各章里,就有从我的作品中复制出来的范本。我用图示的方法,一步步地展示了从第一张草图到最后完成的全过程。

要抓紧机会研究其它艺术家的作品,无论它是在你们当地的博物馆、画廊,还是在杂志、报纸和书籍中。通过观摩,你会学到很多东西。如果你约束自己,去完成这本书的练习,你将会踏上一条掌握钢笔画技巧和形成自己的风格的大道。

这是我的画室的布局——一个典型的画室。左边的大矮桌有四个抽屉，放颜料和其它东西，桌面很大，可以把要用的工具和参考材料摆在上面。其中有一个用于洗笔的水罐，一个用来调色的搪瓷盘，一个电擦，一个用来放铅笔、毛笔和墨水瓶的旋转盘。桌边的箱子里有一部用来拍参考照片的“波拉”180即显相机。图中间的画桌有倾斜的面板，可以用指尖调整它的斜度或高度。画桌上方的日光灯是安装在一个落地架上的。带轮转椅是为了移动方便。右边的柜子里，放有参考用的画片集、交易文件、照相器材和胶卷。上面是电话和工具。柜子后面的木板墙，可以挂一些便条、信件和要用的速写稿。矮桌和废料筐之间，是和我形影不离的朋友——小狗安格斯。

材料和工具

本章详细地介绍画钢笔画所需的工具和材料，包括几件简单基本工具和一些画家专用器具。

假如你是个初学者，则只需要配备一些简单的基本工具，例如一支基洛特59或亨特102钢笔、一个钢笔架、一瓶防水墨水、一支二号红貂毛笔、一叠或几张布里斯托尔卡纸、一个可将纸张钉在上面的约50.8×66cm的小画板。作画时，你可以把画板放在书桌上、饭桌上，甚至写生时带到户外。

我建议初学者把工具限制在最少程度。很多初学者，都希望买来所有有趣的工具和材料，但实际上，这一阶段还没必要花钱买那么多昂贵的用具和专业程度极高的用品。

桌和灯

随着学画的进展，需要有专业工作的环境，最好买一张便宜的可变换倾斜度的画桌，这样你可以在觉得最舒服的状况下工作。这类桌子的高度也是可调的，最高可达101.6cm，工作面一般为60.96×91.44cm或78.74×106.68cm。除画桌之外还需要配备一张简单的组合桌或矮桌，来放置工具和其它东西。至于坐具，任何椅子都行，但很多画家都喜欢有扶手、可旋转和移动方便的轮椅。

如果经济状况允许，在画桌上装个小日光灯，将会十分惬意。好的采光条件，对素描相当重要，日光灯的好处在于能提供明亮、均匀、投影柔和的照明。

草图材料

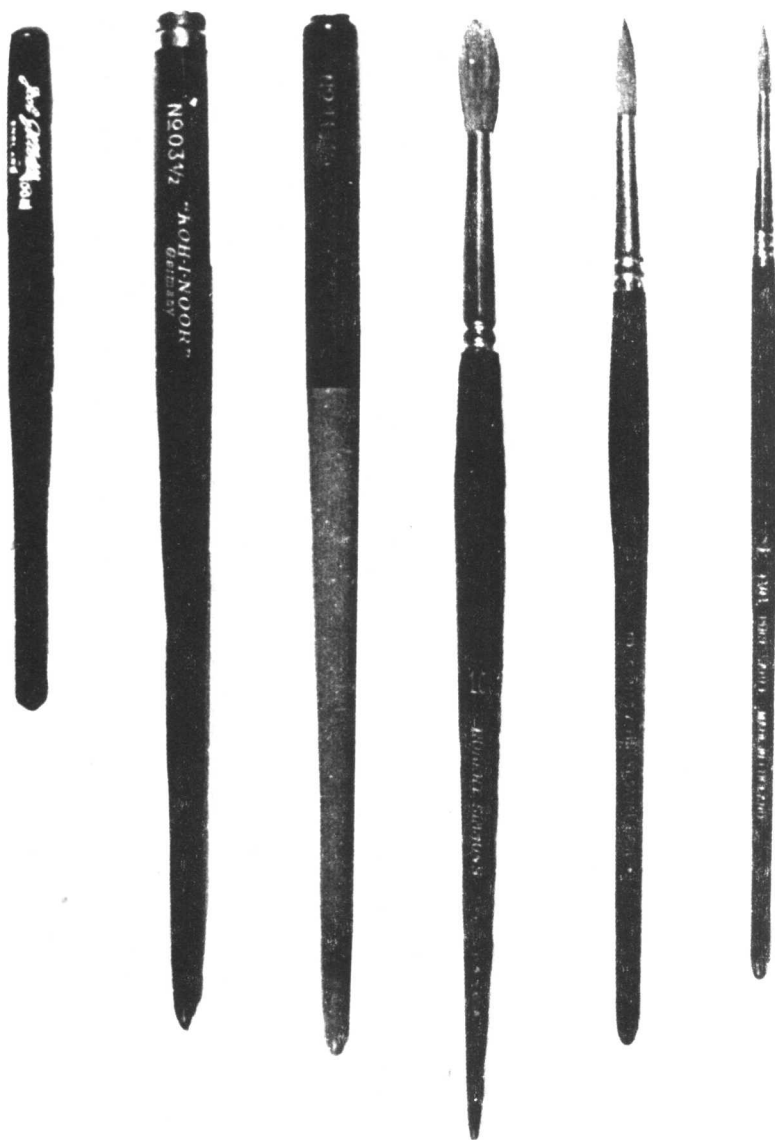
当你打算为素描先打个草稿时，就需要一叠画纸和一些好的素描铅笔。有些牌子的铅笔在尾部有橡皮，用起来很方便。所有素描铅笔都标有表示笔芯软硬程度的标号，从最硬的9H到最软的6B。F·H，HB的标号是表示中性的。我一般都用HB画大效果，在光面卡纸上作画时用2H。

你有时需要三四支钢笔杆，例如左边的这几支。它们大小、形状都不一样，你只管选用那些手感舒服的。在画水墨和往钢笔道上施水时，需要用两、三支毛笔，我建议用质量好的红貂毛笔，因为它容易控制，并且在精心的保护下，会经久耐用。

毛笔

在选择用于钢笔画的毛笔时,最好买质量最好的红貂毛笔。一支低质量的笔往往用不了多久。当要用毛笔往钢笔画上加灰调子时,我建议使用拿水稀释过的溶水墨水。如不想用一个餐盘的话,必须有一个瓷的或塑料的调色盘来调和墨水,并要有一个小的容器来洗笔,注意,笔每回用完后都得洗净。

钢笔和配套用具

钢笔尖和杆品种繁多（见图，笔尖和它们画出的线）。每种笔尖都有各自的变化范围和线条分量。找几种试试，最后选出适合你用的。圆规，这种可用于制图的工具，同样适于绘画，它有许多种形状和号码，A 方头、B 圆头、C 平头、D 椭圆形头。水笔和记号笔用于速写、素描也相当不错。

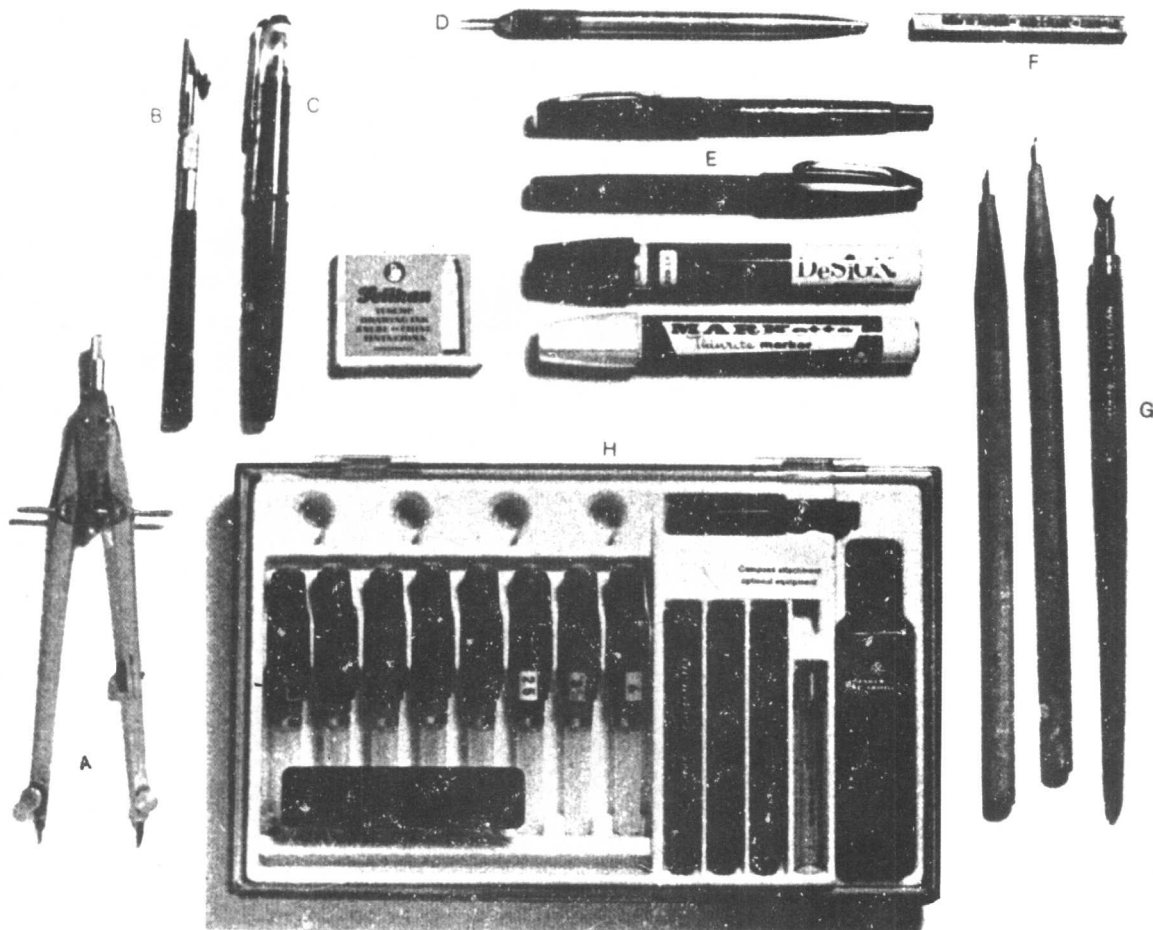
绘图笔有自己专用的墨水，也适用于绘画。

可以买单支的绘图笔，也可以买带有多种笔杆和笔尖的盒装绘图笔。我建议你多试几种商标的笔，然后再买一盒这种昂贵的笔。各种商标的笔，性能和使用方法略有不同，你必须选择自己适用的。

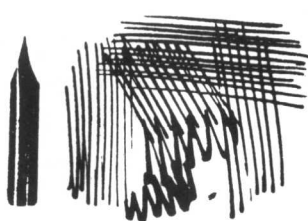
画笔和卡纸

钢笔素描纸一般分为热压、冷压和粗纹几类。热压纸表面光滑，适于表现钢笔技巧，在这种纸表面走笔流畅，不会因粗糙的纹理而滞笔。冷压纸适用的范围较宽，纹理呈中性，适于钢笔、毛笔、铅笔、颜色和各种溶液。粗纹纸有粗糙的纹理，较适于水彩，而不利于精细的局部描绘。

当然所有的纸都可以被随意使用，你的想象力才是唯一的限制。

笔尖和它们画出的线

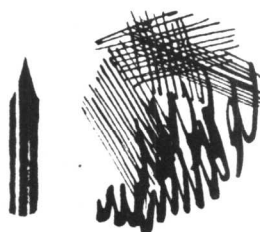
Hunt22: (Hunt22为钢笔型号,下同。)

笔锋硬度适中,可画厚重的线条,但变化不大。

Hunt56:

硬笔锋,可画粗线条,表现力一般。

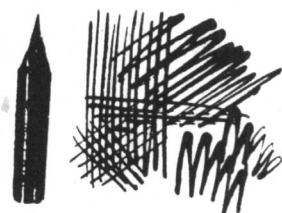
Hunt99:

硬笔锋,可画出各种轻、重线条。

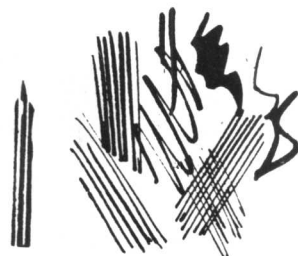
Hunt100:

笔锋表现力极为灵活,可画出各种富于变化的线条,收到不可思议的效果。

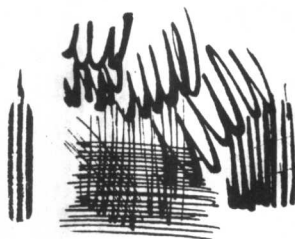
Hunt101:

硬笔锋,能画较粗重的线条,但变化有限。

Hunt102:

笔锋相当硬,但仍能画出各种轻、重线条,特别适合画精细线条。

Hunt103:

该笔不及Hunt100的表现力,但仍可画出范围较大的各种粗、细线条。

Hunt104:

笔锋极硬,非常适合画极细的线条。

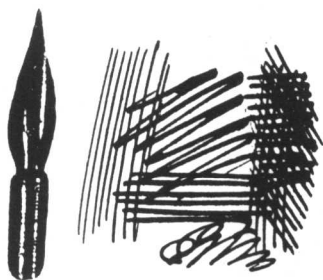
Hunt107:

笔锋极硬,不能表现出线条的变化,极适合于画均匀无变化的线条。

Hunt108:

表现力极为灵活多样,可画出各种从极粗到极细的线条。

Hunt 513EF;

笔锋硬，可画较粗的线条，但变化不大，非常适合画均匀的线条。

Gillott 659;

笔锋表现力相当强，可画各种线条，特别是精细的线条。

Gillott 1950;

硬笔锋，适合画非常细的线条。

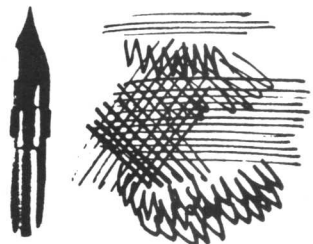
Gillott 303;

笔锋硬度适中，可画较粗线条，表现力一般。

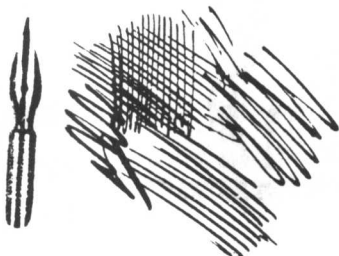
Wm Mitchell 0851;

笔锋平硬，适用于写字母，笔锋的一个方向可画较粗的线，另一个方向可画较细的线条。

Wm Mitchell Script pen 0870;

速写笔。笔锋硬，无大变化。能贮存一定量的墨水，可画细而匀称的线条。

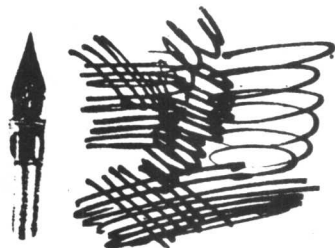
Lserlohn;

硬笔锋、可画较粗重的线条，表现力一般。

Lserlohn 515;

笔锋相当硬，表现力有限。

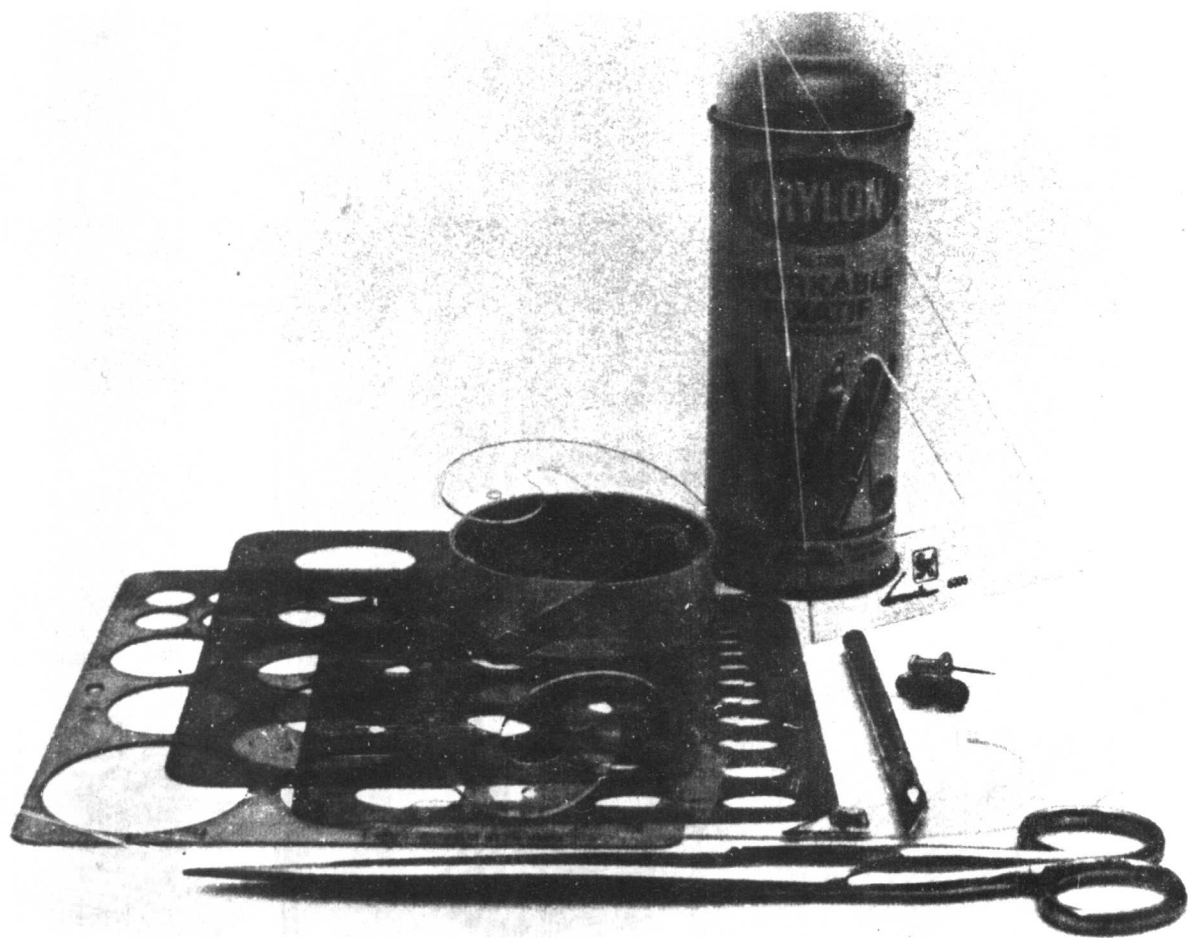
Speedball A—5;

硬笔锋，可贮存墨水，能画粗重无变化的线条。该系列产品中还有很多大、小、粗、细型号不同的笔锋可供选择。

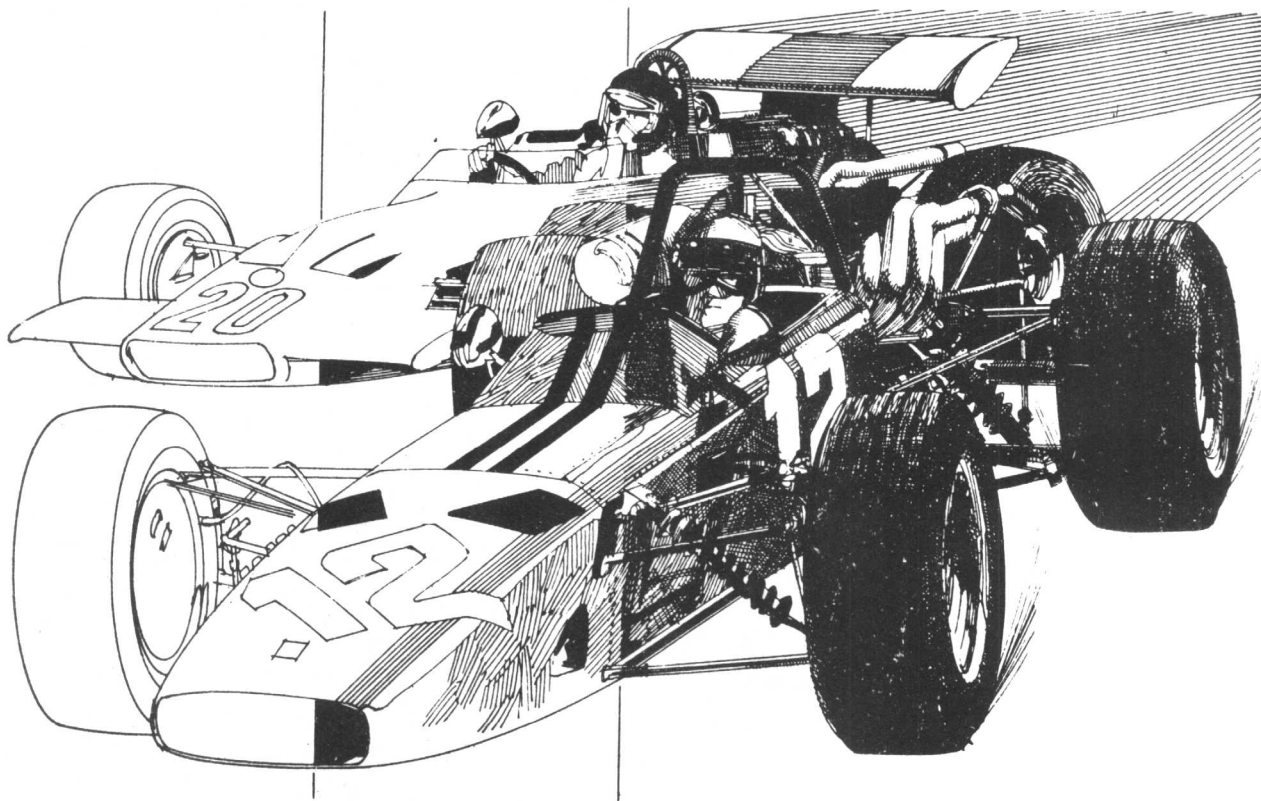

Speedball LC—4;

专为使用左手的人设计，多用于写字母。笔锋表现力相当灵活，也可画出各种粗、细线条。

绘图工具 由前至后：剪刀、圆形和椭圆形尺、弧形尺、多形刻刀、
按钉、胶带、三角板、定画液喷瓶。以上的工具不少只是在绘制非常高
级的作品时才用得上，不过，你应该有所了解及懂得如何使用一些特别
的工具，以便提高工作效率。

这就是我如何画一幅线条和调子结合的素描的例子（从左到右）：我先用铅笔在插图卡纸上画草稿，然后再用钢笔画轮廓线（这里用的是绘图笔）。下面（往右看）用三号红貂毛笔涂黑。涂黑是为了帮助确定灰调子，起到参照作用。涂黑后，我用线画上最淡的灰调子。中间调子在完成素描的过程中，一步步建立起来（插图的右半边）。

这幅画的中灰调子和本章要讨论的许多练习有关。如你将看到的，这是一个如何画钢笔画的略图，第三章中的示范二，将提供整个作画过程的细节。

钢笔和毛笔练习

一开始用钢笔或毛笔作画很困难，但通过练习，你将学会怎样去控制这些工具，熟悉它们的弱点和长处。通过再现具体物体的线和肌理的组合练习，可以学会如何画素描。

绘画首先得学会观察，其次就是把观察到的东西表达出来。如果你想把所看见的或你所理解的东西，在纸上通过线条和调子转达给看画的人，你就得首先掌握工具，这里是钢笔、毛笔。只有通过本章里的练习，你才能了解这种工具的长处和不足，达到目的。

可以运用的钢笔画技巧和风格很多，你可能逐渐形成像你的字体一样的独特风格。实际上很多画家的风格，不用看画上的签名就可以认出来。

坚持每天练习是十分重要的，就像学钢琴每天都要练习一样。坚持下去，你对钢笔和毛笔的运用，就会像你给朋友写信一样自如。在对工具更加熟悉、运用起来更加顺手的情况下，你就有可能成为一个画家。

钢笔和毛笔有很多受限制的地方，只有在练习中，使用过各种卡纸、画纸后才能搞清。某些卡纸的纹理，会对你自如的笔触形成障碍，但在可能会使钢笔形成崩溅墨迹的粗纸表面上，用毛笔却能让你随心所欲。从另一方面来说，虽然在光滑的纸上运笔会十分顺畅，但我个人总喜欢在有一些纹理的纸上作画，只是要小心翼翼，以防钢笔在纸面上挂绊的情形。

在用笔分量不同时，大多数笔尖都能够变化多端（见 8—9 页插图），有些笔尖弹性很强，随用力的不同，呈现出千变万化的线条，另有一些较硬，线条变化少。绘图笔的线条较统一，因为它的笔尖其实是个小导管。它的优点是在很多纸上都可以全方位地运笔而不受挂绊。

毛笔线条变化范围较大，是一种多用途素描工具。用一支笔锋很好的毛笔，可以画出精细的线，也可以画粗犷的线。如把笔压到底并只用少许墨水，会产生干笔效果。

本章的下列练习是让你对运用钢笔和毛笔产生信心，每天最好练习至少一两个小时，你很快就会对这些画具有所掌握。这是熟练运用钢笔和毛笔的开端。

练习一 外形和线条

用克朗贵尔钢笔在光面克里斯托尔卡纸上画各种各样的形和线，画时要如图中所示，轻重并用。因为这种纸面光滑，钢笔在纸面上受滞绊的可能性很小。看看用这种钢笔尖，你能用力到何种程度，并尝试看能放松到什么程度。快慢结合，观察线条的不同感觉。轻轻下笔，然后加重笔头上的压力。变换用笔的位置，记下不同的效果。作了这些练习后，你就会对克朗贵尔笔在这种纸上所出现的效果有所了解。作完这个练习后，再在别的纸上作同样的练习。

