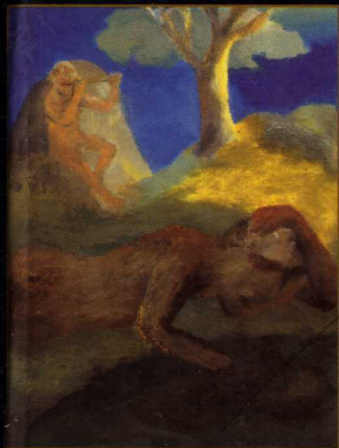

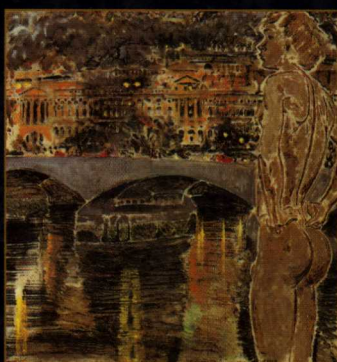

[英] 杰弗里·坎普 著

英国DK出版公司授权出版

巨匠艺术

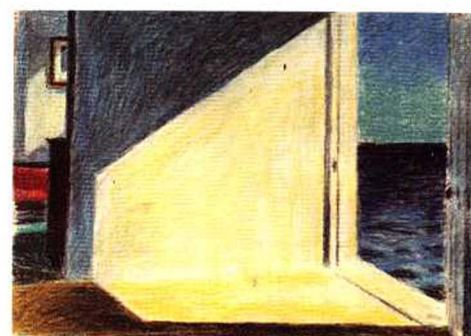
创造 · 观念 · 灵感 · 表现 · 技法

巨匠 *De* 艺术

创造 · 观念 · 灵感 · 表现 · 技法

巨匠 *De* 艺术

创造 · 观念 · 灵感 · 表现 · 技法

[英]杰弗里·坎普 著

王健敏 孔 磊 杨凤英 译

马文启 审校

吉林美术出版社

A Dorling Kindersley Book

www.dk.com

Original title: PAINT

Copyright © 1996 Dorling Kindersley
Limited, London

Text Copyright © 1996 Jeffery Camp

简体中文版权授予吉林美术出版社

吉林省版权局图字-07-1998-276

图书在版编目(CIP)数据

巨匠的艺术/(英)坎普著;

杨凤英等译. —长春:吉林

美术出版社, 2000.3

书名原文: paint

ISBN 7-5386-0962-8

I.巨... II.①坎...

②杨... III.绘画-技法

(美术) IV.J21

中国版本图书馆 CIP 数据

核字(2000)第 19733 号

原著/[英]杰弗里·坎普

翻译/王健敏 孔磊 杨凤英

译文审定/马文启

策划/刘丛星

责任编辑/魏冰

装帧设计/张亚力

技术编辑/赵岫山

出版发行/吉林美术出版社

电话/0431-5637186

长春市人民大街 124 号

http://finearts.jl.publish.com

印刷/深圳当纳利旭日印刷有限公司

·版次/2000年3月第一版第一次印刷

规格/275 × 215mm

印张/16.75

印数/1-4000册

书号/ISBN7-5386-0962/J.697

定价/155.00元

(版权所有, 不得翻印)

目 录

前 言 7

序 言

临摹、练习和笔法	8
训练与手的画法	10
手的语言	12
手指的笔法与传统	14
画笔可以画出各种形态	16
摹仿与创造	18
皮耶罗的洗礼	20
皮耶罗和完美	22
自由绘画狂想曲	24
泰晤士河野外绘画学校	26

色 彩

画室、孩子和技巧	28
接近白色的绘画	30
选个好柠檬	32
绿 色	34
红 色	36
棕 色	38
灰 色	40
黑 色	42
水彩能使人心醉	44
水粉画	46
宝石般的水彩颜料	48

调色板	50
颜料制作	52
颜料储藏	54
擦 除	56
蓝与黄对比不能产生绿色	58
彩绘的方块	60
三原色	62
联 想	64
上 光	66
勃纳尔的日记	68
细 部	70
逼 真	72
儿童画	74
图坦哈蒙国王的条纹	76
色彩浓艳的绘画	78
“施工图”	80
画 室	82

室外绘画

野外和都市风光	84
晴天你能看到法兰西	86
雨	88
雪	90
凡高和太阳	92
叶 子	94
色粉笔风景画	96
捕 鱼	98
公园里	100
学会观察	102

- 坚实与分量 104
- 死神的黑塔 106
- 无边无际的空间 108
- 海上斗牛 110
- 钥 匙 12
- 艺术节 114
- 海边强光 116
- 彩 虹 118
- 跳 水 120
- 王室池塘 122
- 鸽子和孔雀 124
- 城市光彩 126
- 描绘泰晤士河风景 128
- 夜晚灯火 130

人体部分

- 诞生与故事 132
- 人体分割与保罗·克利 134
- 人体写生 136
- 伊肯斯艺术学校 138
- 人体的皱褶 140
- 侧面像 142
- 鼻子对鼻子 144
- 人 中 146
- 圆形头像 148
- 脚 150
- 小天使 152
- 最初的脚步 154
- 膝 部 156
- 腋窝和紫色 158
- 睁大眼睛,锁定目光 160

- 莫迪里阿尼 162
- 眼 镜 164
- 凝视的骷髅头 166
- 飞 人 168
- 自己穿上皮衣 170
- 自画像 172
- 故 事 174
- 格温·约翰 176

静物与动物

- 宫廷里的幽默 178
- 诞 生 180
- 母与子 182
- 死亡与绝望 184
- 乳白色的游戏者 186
- 花与裸体 188

- 动物、静物和花卉 190
- 猫与宠物 192
- 马 194
- 赛 马 196
- 珀伽索斯和奥斯 198
- 猎狗、猛犬和牧羊犬 200
- 猫头鹰 202
- 鱼和甲壳类动物 204
- 向日葵 206
- 雏 菊 208
- 玫 瑰 210
- 草地和蛾 212
- 光 线 214
- 马奈的最后的苹果 216

- 苹 果 218
- 柠 檬 220
- 梨 222
- 三明治 224
- 自行车 226
- 静物与非静物 228

想像力

- 符号、理论和画家 230
- 教与学 232
- 边缘不是线 234
- 极端和简单的绘画 236
- 读与写 238
- 圆柱体和接头 239
- 测 量 240
- 幻想与联想 242
- 埃及人的灵感 244
- 吉兰达约 246
- 德 加 248
- 树和躯干 250
- 脱帽向塞尚致敬 252
- 杜米埃 254
- 悲喜剧中的道具 256
- 滑稽的绘画 258
- 美术日记 260
- 《火、冻雨和烛光》 262
- 强健的野兔 264

结束语

- 真正的震惊是迷人的 266

杰弗里·坎普

杰弗里·坎普,1923年生于英格兰的萨福克郡奥尔顿镇。1941年之前,他先后在洛斯托夫特市、伊普斯威奇市美术学校学习,后来又进入爱丁堡艺术学院学习。威廉·吉利斯和约翰·马克斯韦尔都曾是他的老师。杰弗里·坎普曾获得安德鲁·格兰特奖学金。他创作过各种题材的作品——萨福克郡古城堡的树木、肖像、人体、海景、滑冰、洗浴、渔民、摇摆舞和诺里奇教堂里的大型祭坛画。曾经有过一段短暂的时期,他创作了一些抽象作品。1961年,他被选入伦敦集团,成为其组织的成员,在这个时期,几乎每一位优秀的英国艺术家都是这个集团的成员。1963年至1988年,他在伦敦大学斯莱德美术学校任教。

杰弗里·坎普的作品展览接连不断。他曾在伦敦塞纳画廊(1958)、海伦·莱索尔创办的伦敦美术馆(1959、1961、1963)、伦敦新艺术中心(1968)、南伦敦美术馆(回顾展)(1973)、蛇纹石画廊(1978)、布拉德福德市美术馆(1979)、伦敦布劳斯与达比画廊(1984)、伦敦奈杰尔·格林伍德画廊(1986—1987)和伦敦布劳斯与达比画廊(1993)举办个人画展。他还参加过许多次由美术家协会举办的巡回展览,例如“人物素描展”,“叙事性绘画展”,“英国美术作品展”(1979)和“专题研究:英国当代象征性绘画展”(1984—1985)。1988年,英国皇家艺术院举办了他的作品回顾展,这个展览的作品后来又在埃克塞特市皇家艾伯特纪念馆(1988)、曼彻斯特市美术馆(1988)、泰恩河畔纽卡斯尔市莱恩美术馆(1989)、诺里奇美术学校画廊(1989)、约克郡市美术馆(1989)和林肯郡厄谢尔画廊(1989)进行巡回展览。

杰弗里·坎普的绘画作品还参加了许多专题性展览,例如海沃德年展(1974),皇家艺术院举办的“1952—1977英国绘画展”(1977),伦敦塔特画廊的“钱特里二百周年纪念展”(1981),塔特画廊的“难得的形象展”(1984),纽约特文宁美术馆举办的“傲慢与偏见展”(1985),伦敦阿格纽画廊的“向透纳致敬”(1989)和布里斯托尔美术馆举办的“九位当代画家作品展”(1990)。杰弗里·坎普曾在约翰·摩尔的利物浦展览、奇切斯特全国美术作品展览、米德尔斯伯勒国际双年素描作品展览上获奖。他的作品在纳菲尔德集团、环境保护组织、当代艺术协会、英国议会、皇家艺术院钱特里遗产博物馆、美术家协会等多所公共美术馆均有收藏,包括塔特画廊。此外,许多教育部门与私人家里也都收藏了他的作品。杰弗里·坎普于1974年被选为皇家艺术院成员。

前言

这本书图文并茂。威廉·布莱克所著的书籍在图与文字方面水平很高,当他为但丁的《神曲》第一部《地狱篇》绘制水彩画时,已充分地显示出他这方面的优势。有人曾再三地说,你不能教授绘画技法。请拿起画笔证明一下绘画技法就像呼吸一样也是自然本能,因为我讨厌观看缺乏绘画技法的那种装饰打扮的作品,也讨厌达达派复兴论者不用绘画技法、而把乱七八糟的材料嬉戏般地组合在一起的作品。所以当艾丽斯·尼尔运用一种笨拙的绘画风格,描绘安迪·沃霍尔穿着紧身胸衣的结实的形象时,她喜欢的是绘画的报刊。沃霍尔淹没在甲醛中的形象更能吸引人们的注意力。在今天流行时髦的风潮中,难以画出年轻画家卢西恩·弗洛伊德或迈克尔·安德鲁斯运用的那种细腻、精美的绘画笔法,也难以达到尤安·乌格洛的梨树那种高雅童稚的笔法效果,以及克雷吉·艾奇逊创造的那种擦抹的、微染黑色的彩虹般的美丽效果,或弗兰西斯·培根在粗纹亚麻画布上的那种拖笔法表现的令人激动的画面效果。

我坐火车从伦敦到布赖顿去画海景。我喜欢凝视着旅客,通常情况下我不需要说话。在他们的后面就是我们生活的世界:小河、田野、工厂以及许许多多非常优美的英格兰乡村的田园风光。与我同行的旅客并不注意这些景色,也不看一眼那满是污垢的火车车窗。他们读报纸和谈论一些问题,他们的眼睛接收事物,但他们毫无视觉的感受。

本书收集了大约 1500 幅图例。如果你像我一样地审慎,那么你只会被其中的几幅所折服,但是你会欣赏和享有全部的绘画。

作者像

序言

临摹、练习和笔法

用新的绘画形式去描绘世界将会受到赞颂。我们中的绝大多数人都有一位好老师,这些老师的教学方法都是用言语表达的;教课书都是具有非常高的知识含量的,但是图例说明却很少。我们这本书就好在出版策划者具有平衡文字与图例的特殊才能,他们懂得如何使书中的文字与图例形成正确的比例。如此大量的文字与图例编排得恰到好处,这是图书编辑与版式设计师们共同努力的结果。或许编辑们对我临摹的这些图例的质量感到不十分满意,但宽厚的读者们将会承认,任何一幅临摹提香的作品都不能与原作完全相同。我真诚地希望他们都能够亲自观摩一下原作,并且能够自己动手实际临摹一些作品。

我通过实际临摹一些图片,使自己受到启示,明白什么是绘画实际需要的本领。

弗兰克·奥尔巴克

作为一个年轻的艺术家的,我认为模仿别人是不道德的,是欺诈行为。孩子们都是“模仿者”,他们的相互模仿是一种学习行为。这样的模仿帮助儿童在游戏中变得豪爽、勇敢。毕加索对委拉斯凯兹的《侍女》过分地依靠变形的模仿是不能否认的事实,后来他对戈雅和埃尔·格列柯的变形模仿比对委拉斯凯兹更甚。可见,模仿是寻找前进“道路”的方法。

我想人们只是希望所画的作品都有一种新的风采,或者至少具有新的特点,知晓什么是生活,并且懂得如何表现从而形成自己的表现方式。

弗兰克·奥尔巴克

从我开始写作这本书时,那种“随便捡来的材料”已不再占据艺术殿堂主要景物的地位。我相信绘画是一种最美好的、明快的感觉,那情境足以使那些懂得绘画的年轻艺术家可以放弃对那些金属物品、伪劣作品的盲目的偏爱,而配备一些始终很有吸引力的物品。这种情况在某种程度上是“达达的复活”。我们周围都在复活:我们害怕“复活”,而喜欢“新生”。然而更重要的是,我们追求的是新式的艺术。我们要像披头士乐队的歌曲直接使用人类的声音那样,带着满腔的激情直接去描绘生活,密切地贴近生活,亲近生活。如果你画一个趾甲,它可以存在,可以是超凡的,可以是向肉内生长的,或者变成坏疽性的。不管是什么,只要你了解它,都可以作为开始表现的事物,而你真的会画出新的作品来。绘画是世代流传下来的、已成定规的经验。绘画是一种极富诗意的语言。

泰晤士河派的沙文主义

伦敦是一个非常适合于绘画的城市,并且她还能启示你如何作画。到伦敦来吧!伦敦那整洁而又变化多样的市容,既不像巴黎那样装饰得富丽堂皇,也不像纽约那样建筑物高耸林立。她没有多么重要的建筑师——不像某些城市那样具有显示其特征的建筑物。伦敦是一个混合体,建筑物之间互相对应,而邻近的居民可能会成为互相关爱的朋友或互相嘲讽的对象。画家住在泰晤士河北约一英里的山上街区里,画家在这种令人兴奋的、升高的位置上,自己设计高度,全方位地观看伦敦的景象。这样鸟瞰式的浏览角度无疑是大胆而又罕见的。科柯施卡生活在大城市

的高地上,使用各种明亮的色彩描绘出距离——但海曼却是个自由的空中飞人,他不喜欢旅游,所以他的作品反映洛伦泽蒂少于锡耶纳的壁画。

蒂莫西·海曼编辑校订了我写的正文,我们两人都同意奥狄隆·雷东的艺术观点,所以我们特别推出“在无形服务中的直观教具的逻辑性”。

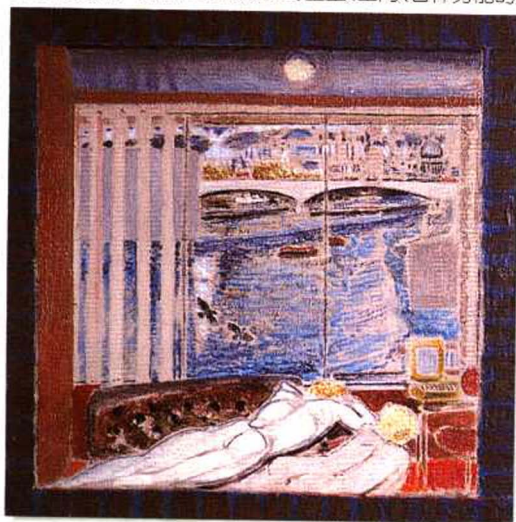
伦敦彩虹,1989—1990

夏日的傍晚,一对男女正在浏览这个城市,当时办公室的光线映照看泰晤士河。黄昏时刻,感官的快乐,性的期待都受当天证券市场的影晌,完全是玻璃做的大梁竭尽全力支撑着希望。

这颗人体炮弹正准备轰击大英博物馆的山形墙，使人注意的是他眼镜片上那束黄色的反光。画面上如此众多的重量、空间、各种势能的关系是很不容易控制的。

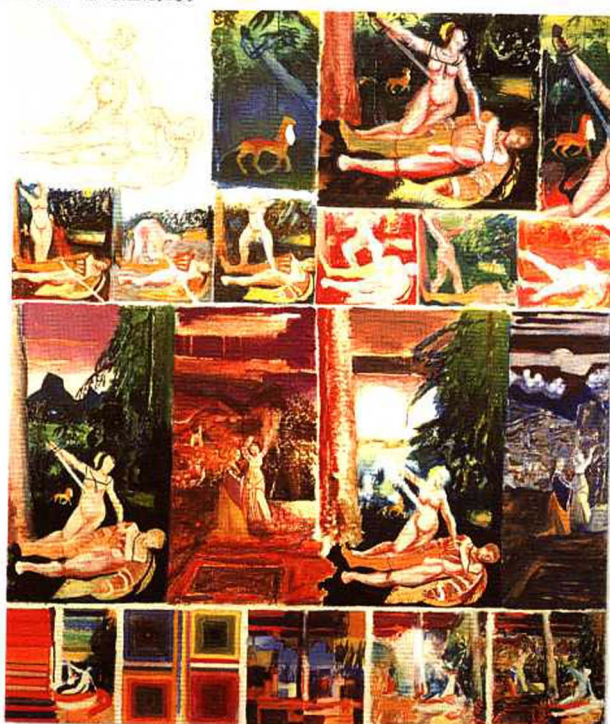
蒂莫西·海曼，伦敦的跳板，近德夫顿广场，20 世纪 80 年代

泰晤士河上的董事会议。房间里很安静，屋内有台电脑，董事们都回家了。

巴洛马(局部)
描绘圣诞节后的两天。孩子在玩玩具；毕加索在“玩”绘画。
仿毕加索

艾德里安·伯格，德国的皮拉姆斯与西斯贝，1963

奥维德讲述的皮拉姆斯与西斯贝的故事——西斯贝如何被狮子追赶，至使她丢掉了面纱，当皮拉姆斯看到她的面纱时，这面纱是浸在一片血泊中，他认定她已被杀害，于是皮拉姆斯自杀了。西斯贝发现了皮拉姆斯的尸体，悲痛欲绝，也殉情自尽。在 20 世纪 70 年代，伯格创作的这些画面充满了学识。这位画家受过医学、英语和美术教育，懂得如何去挖掘题材。

训练与手的画法

训练这个词如今对画家们来说是个无益而有害的词语。你可能会接受体育运动、音乐器乐的训练,还可能接受某些测验,但绘画的才能却是天生的,有些人一直这样认为。可是另一方面,我们又会不安地想到——世界上没有什么是生来就会做的。例如当我们还是小孩的时候,我们都必须学习吃香蕉。我要冒险碰碰运气!我可以请求你来练习一下吗?任何年轻的钢琴家的母亲都会这样训练她的孩子,没有人怀疑她的智慧和才能,只要孩子愿意要这把钥匙。练吧,练吧!因为绘画是一种技艺。练吧,因为你画的每一个符号都会使你受到感染,就像我写的每一个词语都会感染我一样。绘画使你受到熏陶,也能展现你的才华。如果你不能正确地描画,你就会走入歧途;如果你不掌握正确的笔法,你画的符号就会呆板而无生气。如果你愿意练习绘画,那么我将会向你炫耀我的技艺,助你一臂之力,所有的老师都是如此。我从事绘画已经55年了,教了四十多名学生。我知道哪几种绘画方法是不正确的,我将向你伸出援助的手。我要给你一双巧手,它就是你的手。所有人的手都善于模仿,因为它们都有模仿能力——“模仿”的模范。现在你用一只手去画另一只手的姿势,照着镜子画。手是动的,所以不好画。手的姿态具有感人的力量,因而手势形成一种动态语言。歹徒们举着拳头;印第安人把他们的双手舞得像蝴蝶。伦勃朗的作品《雅各为约瑟的儿子们祈神赐福》,画着三双手势相同的手,《浪子》和《犹太新娘》中的手势表达的是父子之爱和夫妻之情。

制定你个人的训练计划。使用一面镜子,照着它练习描绘手的姿势。开始简略地、轻轻地画出手的轮廓,逐日地练习。你逐渐会觉得画手不那么困难了,容易了。如果你确实能自如地描绘手的动势,你就成为“专家”,然后再去画别人的手。轻轻地模仿毕加索的手的画法,然后再模仿佩尔梅克的手的画法。一直练到把你的画笔都用光。如果你画了一只手,你就开始了你的训练。行了!你的训练计划是切实可行的。我可以用吉德、用马蒂斯的话来说,“手是最难画的”。

夸张的手背使人物面部形状近似于方形,手的形状与面部亮面的形状相类似。当用手托住下巴时,伸出的拇指与凸出来的面颊使面部变成平面。这幅素描着重以直线和优美的曲线描绘。使用一种线条就足够了。

仿基塔伊

这些薄涂的色层经过审慎的思考,描绘精心设计的手势,毫无低劣模仿的痕迹,动势与色彩的设计都非常精巧。基督教徒的形象是不能开玩笑的。

仿鲁勃廖夫

亚当的手宣告了他的死亡。为了表现手臂的软弱无力,衰老,使用几笔试验性的涂抹似的笔法,除了表达其坠落感与挥动感的手势之外,还表现凹陷与折断的感觉。

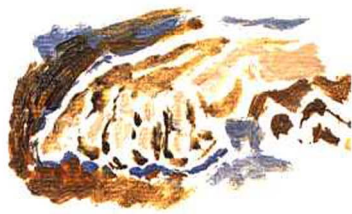
仿皮耶罗·德拉·弗兰切斯卡

仿伦勃朗

《浪子》。描绘父亲拥抱儿子的情景，充分表达出父子之间的亲情。总体色调用的是深沉的土质颜料，结合怜悯的手势增加了画面的情趣。

你要练习各种画法。有时用笔是随意的，其他时候的笔法都是小心翼翼的。

圆形的、温暖的、上了年纪的手，一只手安慰似地握住另一只手。

仿伦勃朗

描绘握手的动作，然后把其他东西联系起来描绘，不久，你就会组织构图了。这里的人体是摹仿握手的形状画出来的。

伦勃朗通晓如何利用手的重叠和衣服的层次，保持这个悲惨世界的恐怖气氛。

仿伦勃朗

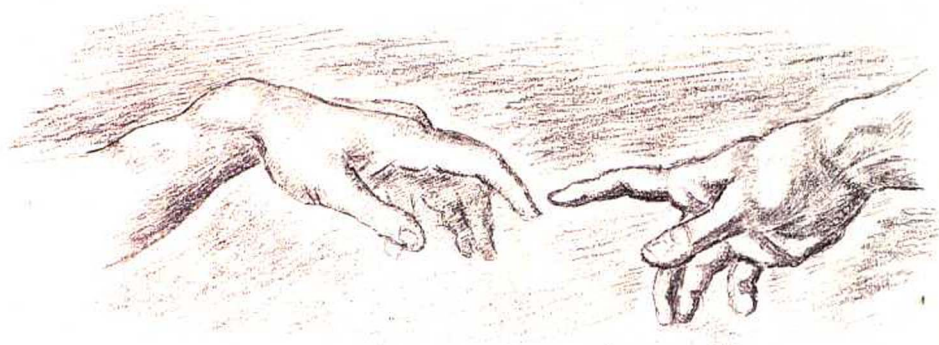

双手由生褐色逐渐变成略带红色的赭石色。

仿柯罗

手的姿势极大地改变了脸部的形状。

在西斯庭礼拜堂的顶棚天花板上，上帝的手放开了人类始祖亚当的手。

仿米开朗基罗

手的语言

如果你愉快地保持着创造性思维,那么创造力就像从地下涌出的春水一样涓涓不息,或像变化多端的云彩一样层出不穷。我们喜欢西方的有独创性的绘画原作。在中国,美丽的中国画经常画得与较早年代的风格相接近。一位著名的中国美术馆馆长告诉我,英国博物馆中的绝大多数中国画作品都是临摹的。想要一个西方的画家的作品与别人的作品相似是不那么容易的。但我们所说的传统是指某种程度的相似,因此,从这方面来思考问题,马奈的作品的确与戈雅的作品有点相似。

人的独创力是天赋的。独创力是人最宝贵

的才能。不要因为你的手可以摹仿一切而失去天赋的创造力。在技术类书籍中,对手的讲解最经常的是以图表示。这种手的练习图例有助

于演示播种、编织、打蛋及做木工活的技术。在急救手册中,关于手的动势有好多。画手很难有固定的规则。练习画一些手的图样。运用你的创造才能,允许你模仿的手势“毫无意义”,双手摆放得“毫无用处”(任何手势不管有多奇特,都能用作人物构图的一部分)。临摹一幅极为残酷的日本版画,做一次“怎样画手”的实际练习。

仿德加

歌手用她的手势表现一只狮子狗。

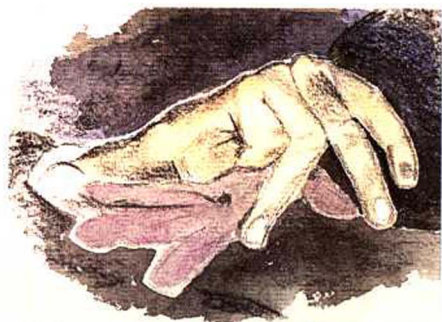

实用的手势:指示卫生间方向,栽种植物或做其他事情的手势。

仿德加

戴手套的歌女的手势。手套可能使手的形状变得简单,免除了区分手指的麻烦。

仿德加

他贵族派头地拿着一只手套。手套像是一只无骨的手,或者像是手的另一层皮。

描绘有细微差别的手势。

仿马奈

剖腹动作中双手紧握刀把的姿势。一个清晰的、沾着血的手印成为流血事件的第三只手。为完成剖腹的动作,双手正用力把刀向腹内推进,流出的血像开花一样。

仿马奈

卢西安·弗洛伊德，持玫瑰花的姑娘，1947 - 1948

卢西安·弗洛伊德，持玫瑰花的姑娘(局部)，1947 - 1948

婴儿的手和母亲的手。

仿雷诺阿

母亲的双手与孩子的双手交织在一起。令人惊奇的是边缘线都是红色的。孩子可能一直在盯着雷诺阿。

仿毕加索

几年前，弗洛伊德经常去一家美术商店，但他不是来买画布的。他在地板上踱步：一只豹子即将跳起来，带着活力，可能还有仇恨、情爱、工作，但最好的是绘画。弗洛伊德把一种紧凑跃动的生命力引入这种硬边的、波提切利式的光辉明亮的巴尔东的画面中——任何时代都是独一无二的。

手指的笔法与传统

在所有的著名绘画作品中,手指的画法都是那么漂亮。瓦托作品中的“情郎”挑逗少女的眼光,除了依靠小画笔精雕细刻以外,还要靠对手指的那种温柔的、微妙动作的运用。大艺术家的笔法峻峭得像睫毛的眨动一样干净利落。饱蘸颜料的大画笔也依靠手指的控制。鲁本斯作品中的大腿完全是用那种直起直落的垂直式的粗大厚实的笔法完成的。当你的手指练得像技艺纯熟的修表匠一样时,你就可以画得又快又好。

有些人对自己的指甲过度地放任不管,致使指甲成了扇形风景画,像缩小的带有上升的月亮的夜晚天空。有些人为了赶时髦而把指甲染成各种颜色,还有的戴上假指甲,或者把指甲留得像恐怖电影中的利爪。指甲就是爪。透纳留着一个长指甲,用来刻画水彩的高光。需要努力弄清楚的另一件事就是传统在哪里。总要在近代史上找出一个基准点,以此作为科

学家的权衡标准,衡量达到什么样的水准才能与希腊、罗马艺术相称。这个主要的基准点就是普桑。人们模仿普桑并以普桑和普桑以前的标准作画。普桑的标准也是过去的标准,但是当他把那幅著名的自画像挂在卢浮宫时,基准点还是普桑。安格尔摹仿这种技法成为《对荷马的崇拜》一部分,于是修拉以平面手法摹仿安格尔(有一座模糊的碑铭说:“这里产生天才”)。修拉依照次序也成为众多现代艺术天平上的基准点。进入卢浮

宫,目的是用画笔临摹普桑、安格尔和修拉的重要作品。勃纳尔有礼貌地说,但愿他受教于莫罗、马蒂斯和鲁奥也这样说。

我们永远也不会知道爱德华·霍珀艰难的传统训练开始的效果是什么模样。我临摹霍珀的手的画法,以显示区别。他的制图术不能称其为基准点,因为他的画法既不是传统画法,也不是学院派画法。

指甲和指甲上的天空。

《令人窘迫的调情》。用玫瑰红和赭褐色擦染到画布上,意向中的笔势,画笔几乎没触及到画布,所谓笔未到意到,用湿的颜料染在潮湿半干的色层上,在带有橙红淡彩的画面上,铅白则显得发冷。

仿华多

轻触的色点与指印。底色是用深灰和群青与松节油调制，涂底干后敷色。手的形状是用铅白轻轻点画出来的。白色半干时再敷上透明的上光色料。

《富于创造的人》。矮胖的 仿奥罗斯柯
富贵人的手指甲。用色粉笔画的多种角度的指甲。

《富于创造的人》。这些指 仿奥罗斯柯
甲都朝向你。

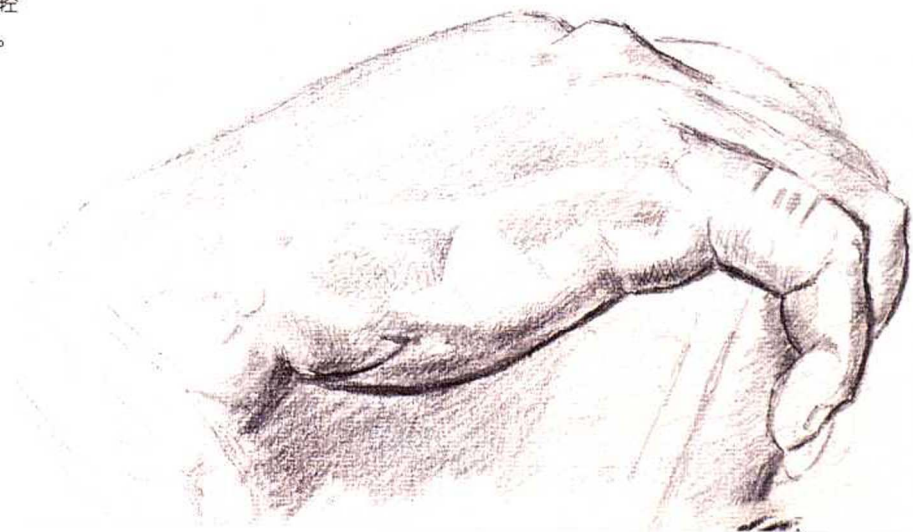
一轮在波浪上
升起的太阳看起来
像幅微型画。轻轻
敷上的水彩颜料画
出的效果令人叹服。

仿普桑
抓住公事包的大臣
的手，手指上的指环被
强调出来。安格尔没有
完全遵循传统，在普桑
的肖像中漏掉了这一点。

仿安格尔
普桑《对荷马的崇拜》中的一个角落。
记下你的发现，画出注意的中心点。

在《对荷马的崇拜》中，安格尔模仿普桑的自画像的笔法。画面是用活动
铅笔磨尖画出来的。我不用这样的铅笔做画。如果在一个角度上描绘，一支
0.3的铅笔磨尖就可以了。削尖的铅笔适用于描绘重要作品的精微之处。

仿修拉

当与完全以传统技法画的素描相比较时，尽管这幅画像杂志插图，但霍珀以阴影画出的素描，画面仍然能够表现出极其写实的效果。

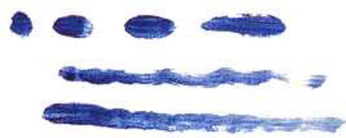
仿霍珀

画笔可以画出各种形态

马奈和杜米埃掀起一阵风潮，乔治·贝洛和约翰·斯隆把他们的美国题材逐渐发展成为一种生动的笔触技巧。对贝洛斯绘画作品中的孩子们，艺术批评家们把《四十二只小山羊》称作蛆。蛆是画笔画的笔触形状。

在一块白色画布上，点上一个很小的蓝点，这小白点是那么小，在画布上几乎看不到色彩。一只蜜蜂在空中飞。用画笔画出一系列的笔触：细小的点，粗胖些的点，长的波浪状的笔触，更长些的波浪状笔触。用画笔轻轻擦涂出几种时断时续的笔痕，用不同的速度运笔。下图的上五组线条是用貂毛笔画的，第六组是用猪鬃画笔涂的，第七组是用小号貂毛画笔一笔笔地排列出来的，试着使用小号貂毛画笔排列画出像宽扁笔一样的效果，让人确信这是宽扁笔画出来的。

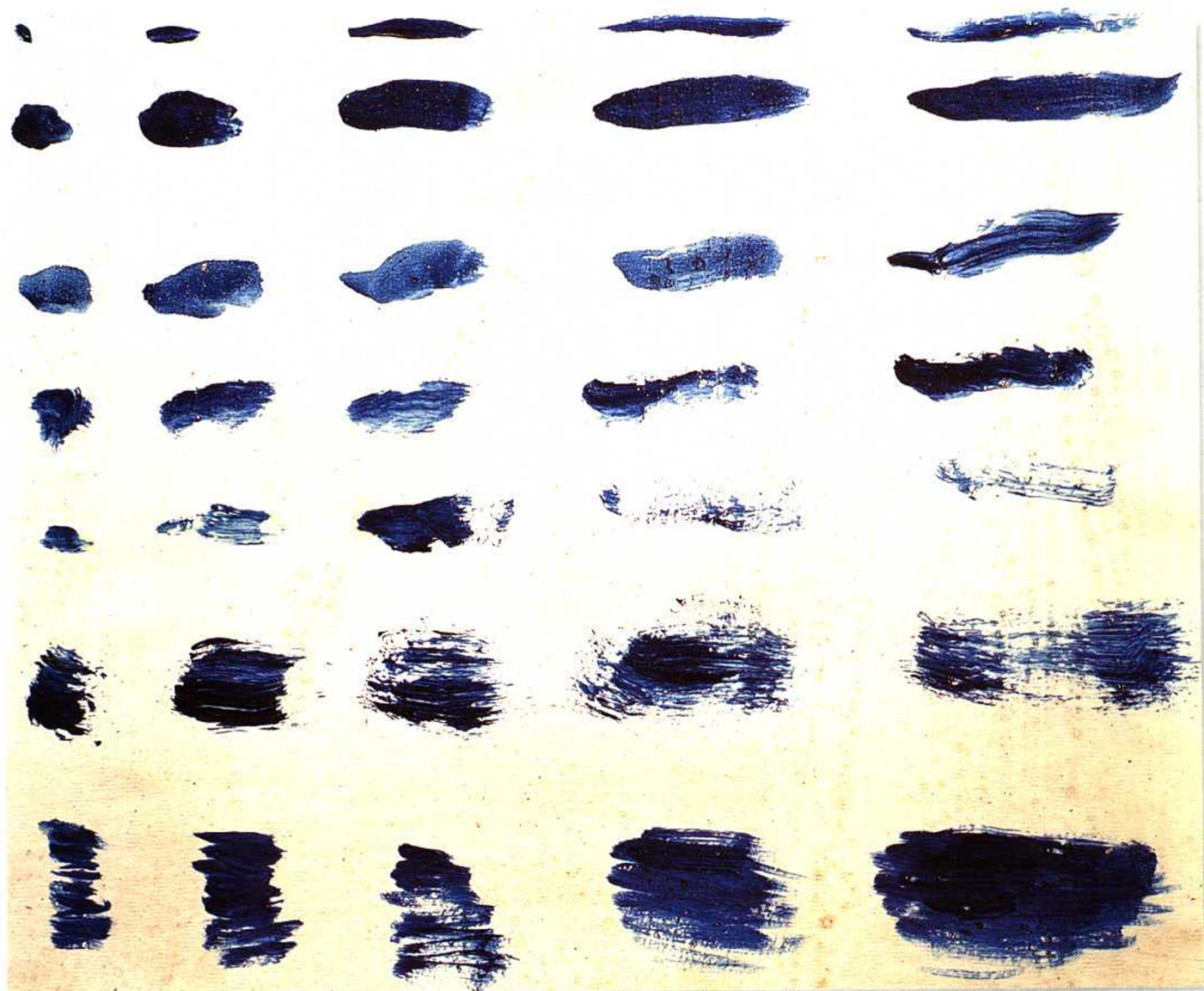
每种画笔画出的笔痕都很有特点，最普通的是一种有尖的菱形画笔。如果用这种画笔吸满了颜料，可以点画出圆形和椭圆形的笔触。因而，

起伏的笔法。

霍华德·霍奇金使用圆的、点出的小点状笔触。勃纳尔的笔触类似于沾染似的污渍。雷诺阿作品的笔触都是和谐的椭圆形——如裸体、橄榄树、猫、婴孩、帽子和玫瑰等。最经常使用的是粗圆的笔触，这种笔触可以带个尾巴，并且像蝴蝶的腿，或像希腊瓶画上的奔跑着的脚。

按照正常的速度运笔。《摇纹轱者》和《书写者》的起伏动作都形成蛇形、波浪形和山峦形。有些画笔画出的笔触形状类似于海洋、天空、草地或头发——对于与笔触无关的抽象派画家来说，笔触是使他们难堪的事情，因此他们被迫地使用喷枪代替手绘，喷绘出朦朦胧胧的或清亮的类似墙壁或门的表面。纯粹的抽象画就像绝对零度的温度一样难以捉摸。在丛林中，首先可能是由于看得很远，所以他们把丛林叫做自然。蒙德里安的绘画离开丛林，走得最远，而且终止了对纽约像《百老汇爵士乐》的表现。他的衡量标准就是他的生活和单纯的美感，极其简练的语言。

如果画笔快速移动，画出的笔触通常具有快速运动的效果。但有时快速运行的笔触也能像慢慢画出来的一样。观察这些笔痕形成什么样的效果感觉。勃纳尔曾运用一种倾斜延展的笔触给一本著名的论述汽车的书籍画图解。

移动的笔痕。