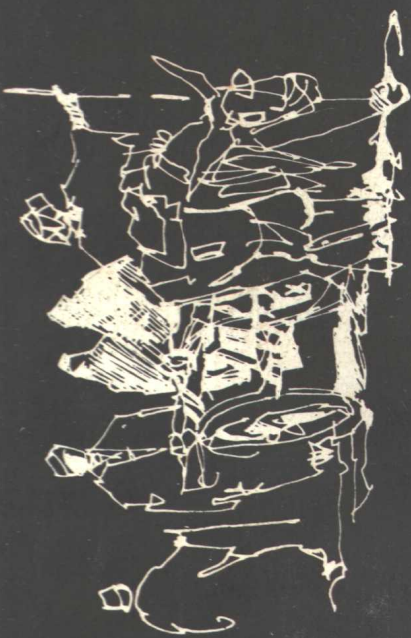

画主写

[美] R. S. 奥利弗 刘小鸣 林 红 译

THE SKETCH

责任编辑 蒋仁敏

本书详细阐述了作为一张写生画所必需的基本要素：透视、光、影、线、形、体、细部处理以及笔触等，向人们介绍了进行写生画创作可以选用的绘画工具及其特性，并且推荐了相当数量的优秀写生画范例。

本书供建筑师、建筑院校和艺术院校的学生，以及绘画爱好者参考。

R. S. OLIVER
THE SKETCH
VAN NOSTRAND REINHOLD COMPANY
NEW YORK 1979

写生画

刘小鸣 林红 译

书号 7143·5719

水利电力出版社出版

(北京三里河路6号)

水利电力出版社印刷 印刷

新华书店北京发行所发行

印数 00001—21700册

各地新华书店经售

1986年4月第1版

1986年4月北京第一次印刷

787×1092毫米 16开本 8.5印张

定价 2.65元

寫生画

[美] R. S. 奥利弗 刘小鸣、林红译

R. S. OLIVER

THE SKETCH

水利电力出版社

译 者 的 话

写生是一切绘画的基础，而优秀的写生画本身就是精美的艺术品。在漫长的艺术史上曾涌现出许多优秀的画家，他们风格相异，擅长亦不相同。R. S. 奥利弗（生于1919年）就是一位擅长表现建筑、风景的写生画家。毕生的实践使他在这一艺术领域中成为独树一帜的画家、教育家。

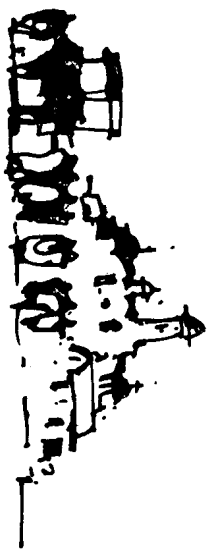
《写生画》一书向我们展示了作者精湛的技艺，娴熟的笔法，以及对于生活的认真的观察。作者捕捉到的一点一滴对广大涉足绘画领域的人们无疑是良好的启迪。

这是一本讲授写生画的入门书。书中讲解简明，示范出色，画例精彩，使其在同类图书中占有了独特的位置。因此，我们将这本书译出，并推荐给所有对写生画艺术感兴趣的朋友们。愿大家都能从中有收获，汲取教益。

在此，我们衷心地感谢北京市建筑设计院刘开济副总建筑师对译稿进行了校订工作。

由于我们水平所限，错误之处敬请广大读者批评指正。

1984年10月

前言

写生是一种用来记录和传达某种视觉感受和心灵意象的绘画形式。快捷而有效地运用这一形式，将会使之成为包括艺术绘画在内的所有人们潜心研究的许多领域里的一种有价值的表现手段。

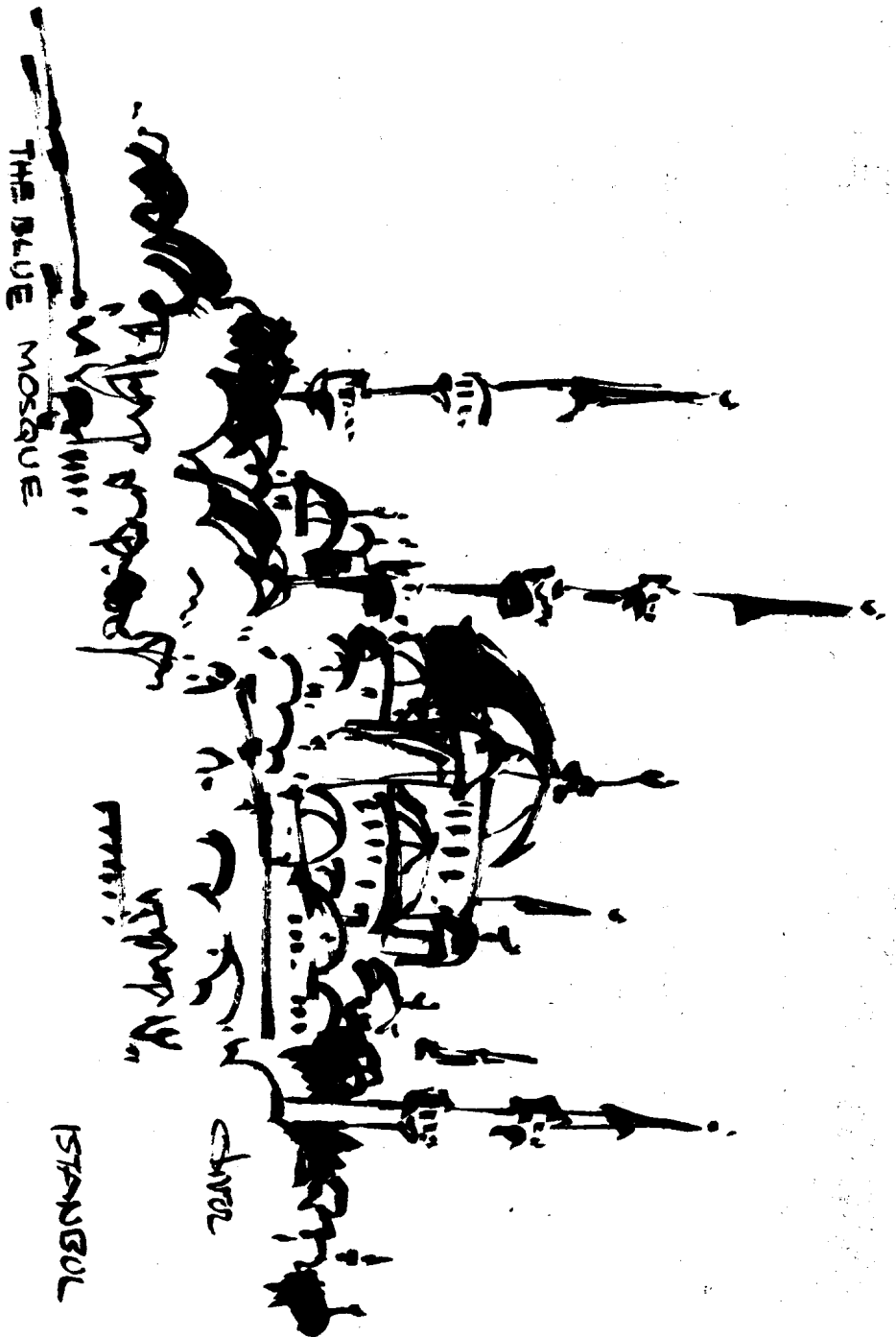
这本书的目的 在于指出怎样画成一张写生画，以及为完成它而推荐使用的材料和技法。

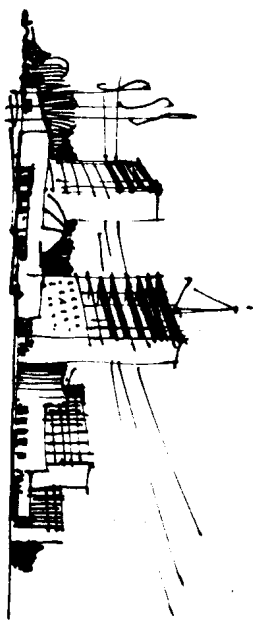
除了奔放、自然、不拘泥格式等特点以外，写生画是另一种形式的绘画。当然，这些绘画完成的程度不同，从30秒钟到1小时作画的都有。

这本书的目的不是想要成为非常专门化的著作，也不想要过份强调某一种技法。随着你自己的探索与实践，你将会发展个人的写生技法，如同在书法上发生的情形一样。

说到底，这里提供的所有忠告和帮助、若离开作画者精深、持久的实践，将会一无所用。

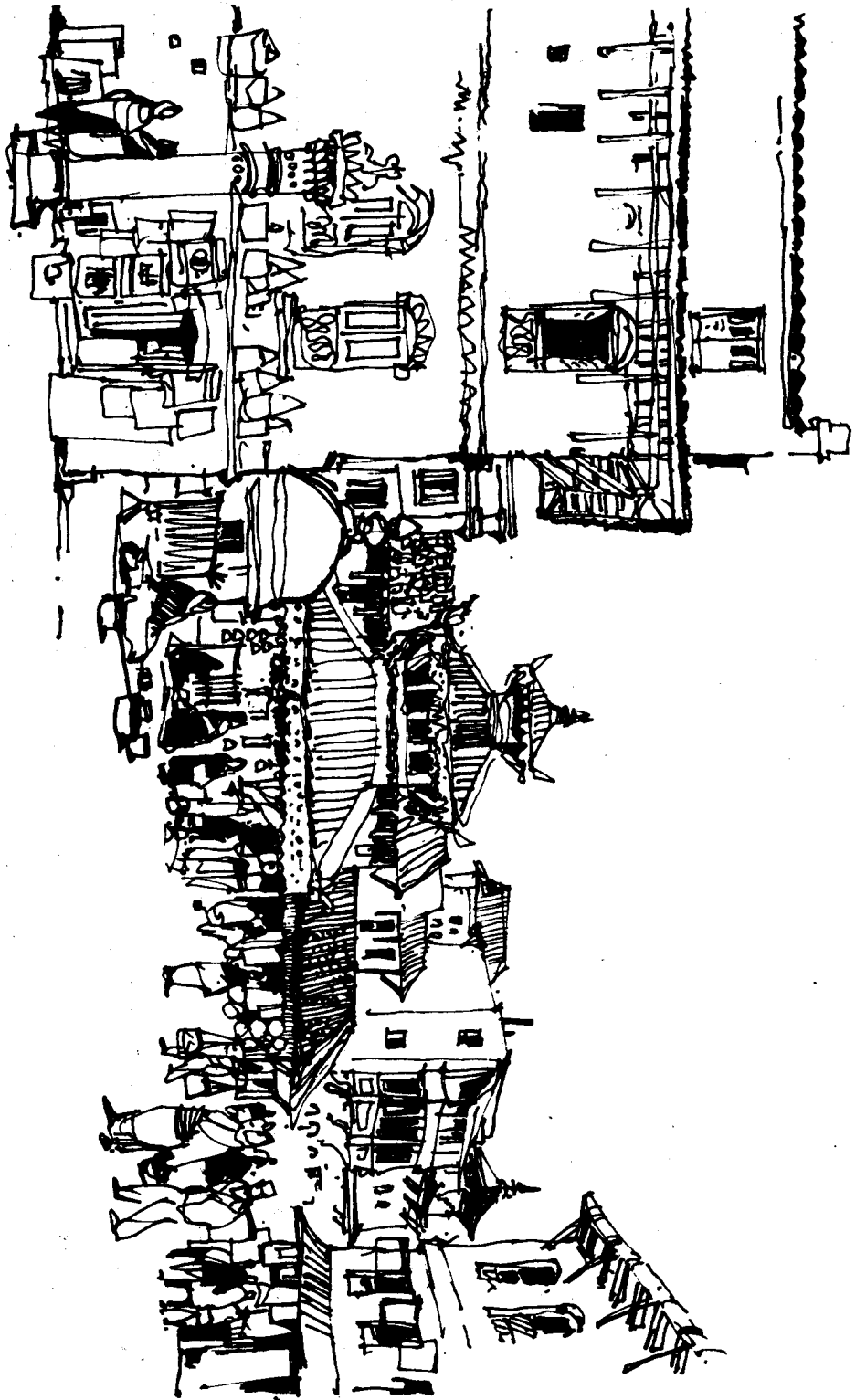
这里所有的画页都是原幅尺寸大小。

目录

译者的话	2	⑧ 构图	47
前言	3	⑨ 透视	57
① 材料、工具	7	⑩ 小型速写	67
② 写生画	15	⑪ 人物与配景	73
③ 线	17	⑫ 示范与评论	83
④ 形	23	⑬ 写生画集	107
⑤ 细部	31	⑭ 参考书目	131
⑥ 色调 + 黑白	35	索引	133
⑦ 光影	41		

CHES

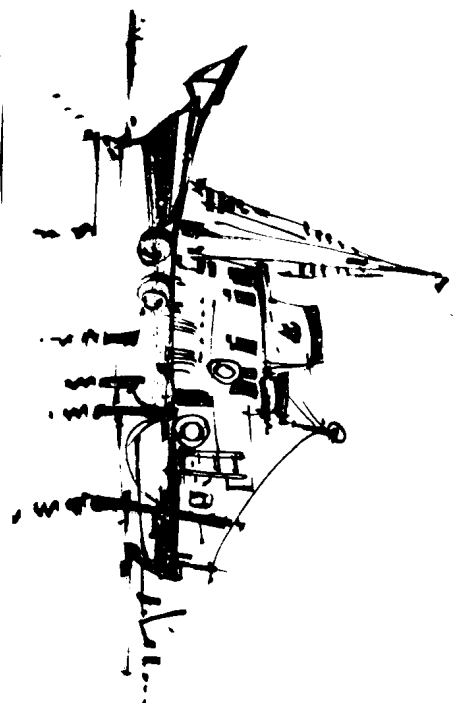
LEAH ANDO
NBER 178

材料、工具 ①

墨水笔有金属尖和纤维质尖多种，铅笔也有石墨质芯、碳质芯、木炭质芯和蜡质芯多种。然而，无论是墨水笔还是铅笔，它们都有多种颜色、软硬度、质地及所划出的线条的粗细等等。总之，对于任何一个人和任何一幅写生作品，都应有最适合的工具。同时，亦有多种质地不同的画纸供你画时选择。

应尝试各种类型的材料并用其作画，从而选择最适合于你自己的材料和工具。

木杆铅笔

示范图所
在画页

石墨芯:

经济、实用, 可改变笔尖形状。清晰、调和, 有色度变化, 有各种软硬度。

90

木炭芯:

有硬度的粉笔, 易被涂抹。漆黑、调和、有色度变化。作画后须加以定化。

92

碳精芯:

基本同上。含碳的浓度更大, 不如木炭芯易被涂抹, 作画后亦须定化。

80, 84

蜡质芯:

良好的黑玉色、调和、适于涂阴影, 能显示出绘画材料表面的纹理, 不会蹭掉。

21, 45, 81,
87

写生铅笔

圆柱形铅

软。铅为圆形, 较一般标准型铅为粗, 最适于奔放的写生, 多用途, 易蹭掉。

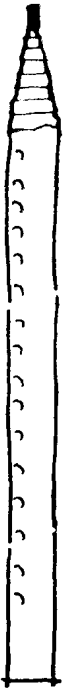
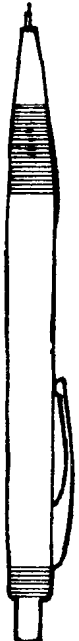
127, 130

长方形铅

软。铅为长方形, 提供了宽阔笔触的多样性, 具有独特的效果。

85, 121

示范图所 在画页	
89	石版画铅笔 非常软，象是蜡，漆黑，损耗迅速。能显示绘画材料表面的纹理。
91	活动铅笔 标准型铅：适用于小尺度的写生画。 细铅：铅的尺寸多种多样，容易折断，只适合小型速写，画面太大了则会使人厌烦。
103	活动铅笔 绘图型：可配以各种硬度的可替换铅芯，笔杆如同普通铅笔，铅芯可削成需要的形状，宜于作写生画。
95 96, 119	有色石笔棒 袋上笔杆可以象有色粉笔、蜡笔、炭笔一样使用。用其边缘作画可以得到独特的效果，可显示出绘画材料表面的纹理。

<u>书写钢笔</u> 经济、笔头僵硬、墨水溶于水，适于书写和素描。	示意图所 在画页 56, 78, 102 120
<u>写生钢笔</u> 笔头有韧性，能提供不同风格的笔触，墨水要防水，适于钢笔淡彩写生。备有贮墨水胆，经常保持清洁。	15, 46, 82 124, 126
<u>制图笔</u> 可更换各种尺寸的笔尖，写生时须套上笔杆垂直使用，以取得最佳的效果。使用防水墨水，备有贮墨水胆。	34, 98, 100 114, 122, 123
<u>“GRAPHOS”牌钢笔</u> 有各种不同类型的笔尖。其中有沾水墨水型的或带贮墨管型的，以及圆珠型的钢笔，对于写生都很适合，备有贮墨水胆。	129, 130

毡尖笔

可更换不同尺寸和形状的毡尖，多用途，笔尖可作干湿两用，备有贮墨水胆。

示范图所
在画页

106

纤维质笔尖

小号尖：最适于画线条和小幅写生画。

6, 14, 30,
101, 113,
115

中号尖：基本同上。线条较粗壮，适于快速写生。

88, 99,
108, 124

大号尖：最适于粗犷的笔触和快速写生，而不适于刻划细部。

104

异型尖：多用途。线条可粗可细，适于快速写生。恰当地运用笔尖的触点、手的压力和笔尖的干湿度，可获得各种各样的效果。

7, 22, 46,
58, 67, 72,
79, 97, 112,
116, 117,
118, 128

刷型笔尖：线条很粗，故必须使写生简练。墨水流畅。

4

圆珠尖钢笔：其特点是用单线条作画，通常很细，墨水溶于水，不适宜作大型写生画。

86, 94,
109, 110

钢笔尖

羽翻笔尖：笔头有韧性，其适用性很广泛，有独特的素描风格，必须沾水使用。

93

球状笔尖：线条平滑，比羽翻尖沾水饱满，亦须沾水使用。

105

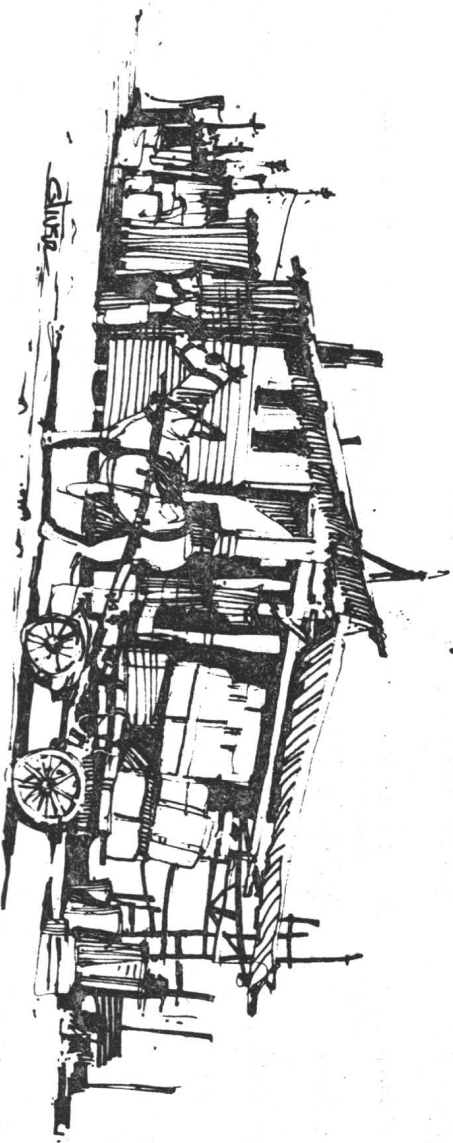
速写纸

速写纸和速写本提供多种多样的速写表面。范围从上等版纸的坚硬表面到光滑的、粗糙的、有纹理的、以及有吸水性的各种纸张的表面。使用不同的绘画工具和不同表面的纸张，得到的效果亦不尽相同。其各种组合，形成了许多非常的效果。对于写生练习，经济的打字纸是最理想的，手边应存放大量供练习用的纸张。而当正式作画时，则建议使用优质纸张，以利坚固耐久，长期保存，不致发黄。

另外，还有许多具不同表面质量的颜色纸张，配合使用黑色和彩色速写笔，能产生许多有趣的效果。

写生画的衬垫

使用碳笔、铅笔、或蜡笔时，垫在速写纸后面的衬垫十分重要。譬如，一个非常硬的表面直接垫在速写纸下面势必过硬，然若在速写纸下垫了一叠附加纸张，则笔尖压入纸张形成清晰、明确的笔触。因此，必须尝试找到一种能提供理想效果的表面作为衬垫。

15 AUGUST 78
FORDLEY

写生画

2

一张写生画是各种不同线条的集合，它形成了一个被摹写实体的“形”。加上细部处理，这些“形”便具有了更多的意义和个性。体积感靠表现各个平面在不同光线照射下的色调与黑白以及阴和影来获得。

必须运用快捷、自信、果断而又准确的笔触以获得令人赏心悦目的体形、细部和色调。这些需要在简单的练习中花费大量的时间来取得。

