

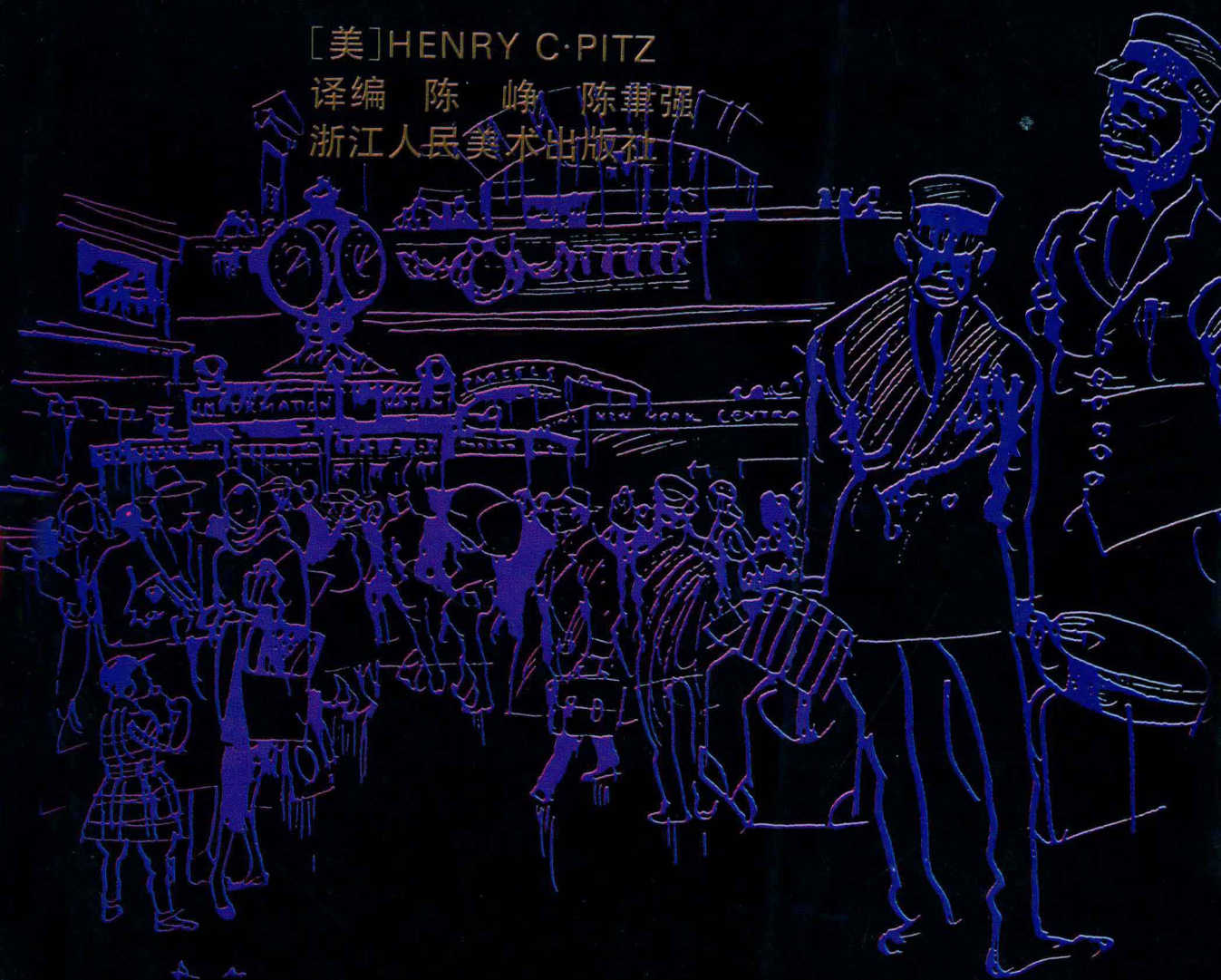

钢笔·墨水 画技法

[美] HENRY C. PITZ

译编 陈 峰 陈聿强

浙江人民美术出版社

钢笔·墨水 画技法

[美] HENRY C·PITZ

译编 陈 峥 陈聿强

浙江人民美术出版社

译编者的话

早在十四世纪欧洲文艺复兴时期以前,艺术家们就用端部削成扁尖状的鹅羽杆作笔蘸上墨水绘制出蘸笔墨水画作品,这也就是钢笔画的渊源。发展至今,现代画家们采用了不同质料的笔端、墨料、纸张乃至化学材料来进行这类创作。这使得被笼统称之“钢笔画”的范畴大大扩展,出现了技法多样,各呈异彩的局面。

本书在翻译美国钢笔插图画家亨利·匹兹所著的《钢笔墨水绘画技法》一书大部分章节的基础上,再增添进现代钢笔画范例编成的。

本书有对钢笔画历史的简要回顾,工具材料的性能和使用,基本造型规律和相应运笔方法,构思蕴酿到落幅成图的程序以及画家本身艺术素养上的修练和陶冶等。这些都无疑对初学者有很大的启示。本书还附有大量图例,展示了钢笔墨水画在题饰、速写、漫画、插图、装饰画和广告画等领域里的种种面貌,其中不乏有可供观摩的示范性作品。

钢笔画不仅是专业钢笔画家们的主要艺术手段,也是其它画种美术家们乐于采用的记录性速写和偶作小品时的一种表现形式。尽管在这方寸黑白天地里,艺术家的才华和灵性仍能纵横驰骋,向读者倾诉自己的感受。

事物是发展的,钢笔画技法正是六百年前人们握起鹅羽杆笔后逐渐发展起来的。随着工具材料的改进;美学观念、艺术思想的更迭;艺术家们各具一格的创新……使钢笔画技法日新月异、前景是极广阔的。译编者恳切地希望读者们对本书的译编提出宝贵意见,也期待着有志于学习钢笔画的读者们在实践中有所长进。

《星期六晚邮报》插图 罗伯特·福塞特

《法特伦和梅森》插图 爱德华·波登

目录

- 1 钢笔墨水画的特性
- 2 学习方法
- 3 画具
- 4 工作环境和工作方法
- 5 线条
- 6 色调
- 7 明暗
- 8 构图创作
- 9 毛笔
- 10 毡笔
- 11 钢笔墨水画的其它画法
- 12 特殊技法
- 13 特殊表层的卡纸
- 14 插图
- 15 超越技能

插图 爱德华·史密斯

1 钢笔墨水画的特性

美术家因使用的画具不同而使作品各呈特色,钢笔墨水画的特色亦十分明显。用钢笔作画绝不会绘制出含混的画面;它明确生动,刻划细腻。这种古老的画具在不同时期都表现出其独特的魅力。在我们的时代,它不光能表达出机械节奏,还广泛适合于创造性作品。画家们不断试用新的技能,不断探索它的深层表现力。钢笔墨水画现已开拓成为现代美术中充满活力的一种表现形式。

钢笔和墨水两者结合有着显著的特点。首先是直接性。钢笔尖一旦触及纸张,便留下了永恒的记号,几乎不可能消去这一痕迹,一般而言,只能作些修饰更改,而不能抹去它。犹豫不决,畏畏缩缩的笔法在纸上也会暴露无遗,若想再修改这种笔触,那就很难了。所以,钢笔画家必须胸有成竹,挥笔直下。当然,这并不意味涂鸦。画家必须明确自己所要塑造的形象。总之,钢笔画具对画家有严格的要求,画家要运笔有法,因为这种画具难以掩饰败笔。

钢笔画家作画时,要与钢笔画具融为一体,就不再作画时的犹豫和呆滞,发自内心的坦直正是犹豫的克星。画家们遵循钢笔的特殊魅力,使他

们更能按画具之所长,勾出有意义的形象,筹划构图和布局。这充满挑战性的钢笔画具,使画家爱不释手。

钢笔墨水画的第二个特点是能简括地绘制各色阶的浓淡层次。钢笔画的色调是线的各种间距长短或线条的重叠形成的,因此,黑与白之间的灰色调子的变化就不可能很多了。

用钢笔、墨水作画不像用颜料或炭笔那样可以画出细腻的色调。一般只能使用黑白间的五、六种灰色调,灰调少些甚至更好。钢笔画家须简化、强化色调,这样,才能开拓调子色阶关系的新领域。

钢笔画有限的调子色阶,正是它特别吸引人的地方。画家学会从自然界丰富多彩的色调中精炼概括,并加强它使之两极化,剔除非本质的因素,犹如是画面的执导。钢笔画不是自然的简单复制,而应表达感受。总之,着力于细微末节的琐碎笔触,还不如言简意赅的整体造型。

钢笔墨水画的第三个特点是省略色调,通常就直率地勾出物体的外轮廓。当两个图形色调相近时,就要勾画出其分界轮廓线了,使其图形能得

以区分。这正是钢笔画具的长处之一。熟练的钢笔画家勾画出的线条表现力丰富，变幻无穷。

以上就是钢笔画具有的特点。它的简洁明快的限制，反而是铿锵有力和气韵灵动之所在。只要画家能研究、探索并努力去掌握这种画具，就能丰富它的表现手法。无论是抽象派画家还是写实派画家都喜爱使用钢笔画具。钢笔画线条具有游动灵活、柔绵飘逸、斧劈神运和粗犷霸悍的表现能力，它还能传递质朴无华、精细入微、深奥虚幻的艺术语言。

现代美术的发展鼓舞画家追求更多表现手法和语言上的创新，将钢笔画从刻板与通俗中解救

出来，并赋予它新的生命。它的选材比前辈们的更广泛了。我们把它们叫作钢笔墨水画，只是为了方便。这概念还不够精确，因为我们同时还可用水笔，或用硬细枝，小块布料，蘸上墨水的手指，或其它非传统画具作画。

一个世纪以来，钢笔画能保持其旺盛生命力的主要原因是它开拓了钢笔画插图领域，而且钢笔画清晰的线条和强烈的明暗，这种受到普遍采用的经济实惠的黑白稿完全适合印刷制版。可以预见钢笔插画业不会衰退，而只能更旺盛。现在，钢笔与其它画具的配合，已成为一种独特的艺术表现手段了。

不论出于何种原因来学习掌握钢笔画技巧——为了生活需要，或为了自我表现，还是为了自娱——都必须怀着热情去学习掌握。它不是生花之神笔——没有一种画会是这样的，只有那些刻苦探索的画家，才能体会其奥妙，只有热爱它的人才能领略其神韵。

《仅次于上帝的人》插图 雅各布·兰道

钢笔毛笔画 约瑟夫·考尔

《真理》杂志插图 威廉·巴尔莱汀

插图 富兰克林·麦克马洪

钢笔画 古诺

2 学习方法

任何一个成功的教师都有一个授课的计划,这种计划是为适应不同学生的不同要求的。本书的计划十分简明。首先,概述一下钢笔画种,探讨它的创作表现能力,以唤起学生的学习热情,其次,介绍钢笔画器材及使用;再次,提出一些练习中碰到的问题,通过剖析简单问题,进而克服疑难点。本书的计划旨在提示而不是强令。本书从简单入手,讲究循序渐进,并按以往的经验提议一般的学习训练途径,以让读者自我选择。

有创造力的画家在学习阶段,就能按自己所需进行选择。他之所以能成为画家,重要的原因在于他知道如何取舍。读者可以择优而从,为达到预期目标而信心满怀,不断进取,自由地选择学习进程,但不要浅尝辄止。

困难是每一个画家都会碰到的。在克服困难中学生逐渐成熟。钢笔和墨水不是一种易于控制的画具,也正是其难度倒会激发画家潜在的活力。

如果用一句话来概括钢笔画技巧的学习,那么“勤学苦练”就足够了。必须不断地学习。学习毕竟是钢笔画家成长的自然过程中的一种令人愉快的事。这种训练是有意识、有热情地在理性指导下

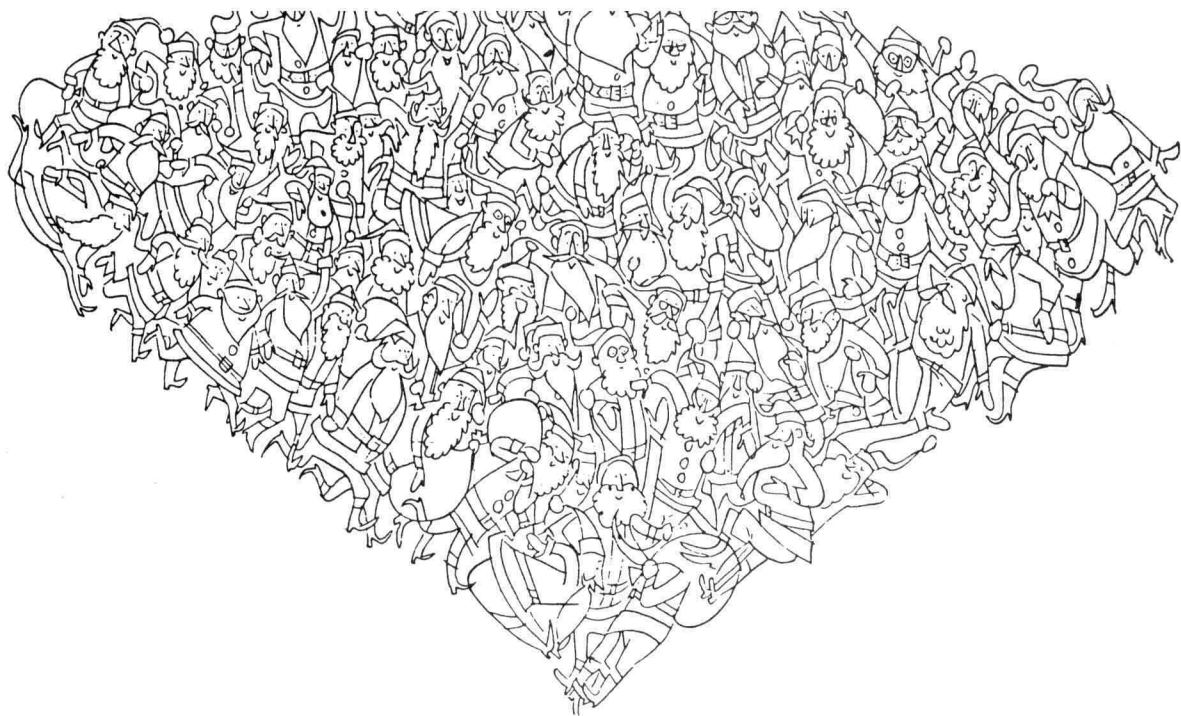
进行的。它应是开拓和探索性的练习,要努力克服新问题,创造性地解决老问题。

如果说克服学习中出现的问题使能力长进,那么观察思考能使视野广阔,每日坚持练笔,定能得益非浅。

学生在练习钢笔画技巧时,常会自然地联系到素描问题,钢笔画实际上没有什么特殊的技巧,但别指望没有素描根底就想立竿见影。技能高超者,正是将素描和钢笔画融合起来,使两种技巧相得益彰。总之,钢笔画是众多素描表现方法中的一种。

有许多方面因素能激起青年画家对钢笔画的热情。其中之一就是浏览现今与过去的钢笔画作品。去参观博物馆,鉴赏原作。也可以研究复印品。有些学生广泛收集了大画家作品的复印件,许多图书馆中也会有这些画册,有时能借到个人作品集。学生们应尽可能收集这些画册,供自己学习之用。

另外一个作品来源是目前的杂志、报纸和广告。这些作品都是当代钢笔画家所作,都是学生们应当学习的。

上 约翰·豪嘉思作
下 莱尔·贾斯蒂斯 作

有导师指点那是最好的了。有经验的老师的传授、勉励,加上同学间的切磋,都是很有益的。如果只能自学时,志趣相同者之间的交流就必不可少。热情是可以互相感染的,在志同道合者中寻觅知己吧!参加一个画家组织,并常读一种或几种美术杂志都能有所收益。

经常能用自来水笔画些速写收效也不小。二、三分钟的间隙就能画出一张速写。任何眼前的事物都能入画。学生不必事先想好构图,也不要局限于自己有兴趣的事物。任何景物的描绘都能积聚技能。貌似平庸的物象,一旦入画后却能赏心悦目。如果学生采纳这一建议,画满一本又一本的速写本,那么他的技巧与作画能力都会有极大地提高。这一方法也适合于成名画家,然而对初学钢笔画者更为重要。无疑,长此以往,必将硕果累累。

钢笔画 [法] 杜米埃

《一个英国人在纽约》插图 弗朗西斯·玛斯汉尔

巴黎速写 罗纳德·雪尔

《亚瑟王》插图 亨利·匹兹

3 画具

一瓶墨汁、一支笔和一页纸就能完成一幅美术杰作。钢笔墨水画所需的画具实在简单,当然也可兼用些其它画具。我们先来介绍基本画具。

画家们最常用的是不会渗开的墨水。在商店可以买到名目繁多品种的墨水。画家们的作品通常是送去制版的,这就要求墨水能画出极黑的线条。不渗开的墨水中常有一种虫胶剂成分,一旦墨水干燥后,就不再会染开去,或被洗去。

有时画家用湿润的手指或毛笔来修饰墨线,他们就可选用易渗开的墨水了。有的生产厂家专门生产渗水性墨水,而一般的书写墨水就有渗水性。中国的墨在今日市场上需求量不大,但与毛笔配套作画后,却能显出自己独特墨韵。墨蘸水后在碟子上或砚台上研磨出墨汁。用剩的墨汁应该洗掉,墨汁挥发结块后就无用了。

黑墨水由多种颜料和方法调制,大致分两类:透明的或不透明的。透明的墨水光彩夺目但易褪色。要画成浓黑块,就得一遍遍累叠(类似我们用的照相色)。但复笔会使墨块凝固停滞。不透明的黑墨水是用在平涂大面积或色块分界上(我国生产的碳素黑墨水以及广告黑颜料都属不透明

色——译者注)。

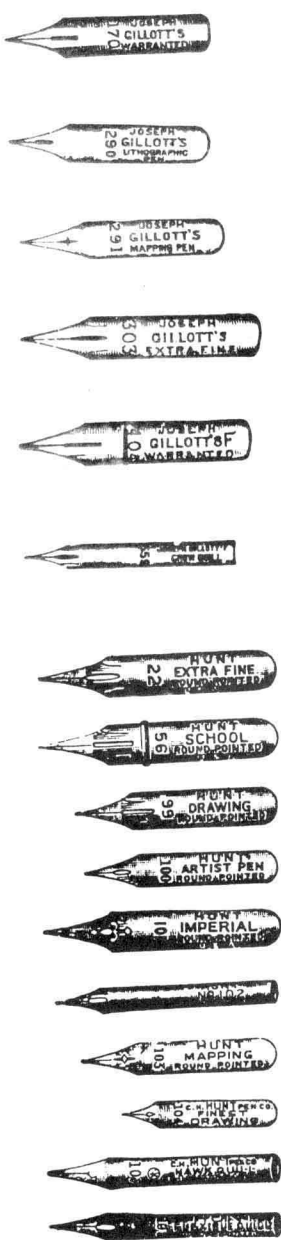
对画家来说,可选用的蘸水笔尖品种很多。钢笔画艺术家偏爱名牌笔尖,但对初学者就没有必要了。笔毕竟是一种被动的画具,不能企望它会具备魔术般的神力,只有运用它的艺术家的手和脑才能创造出精彩的作品。

初学者可先用圆头笔尖作画,用它可画出优美、坚挺或流畅的线条,但却不适合于那些喜欢过分修饰或扣划细部的初学者。

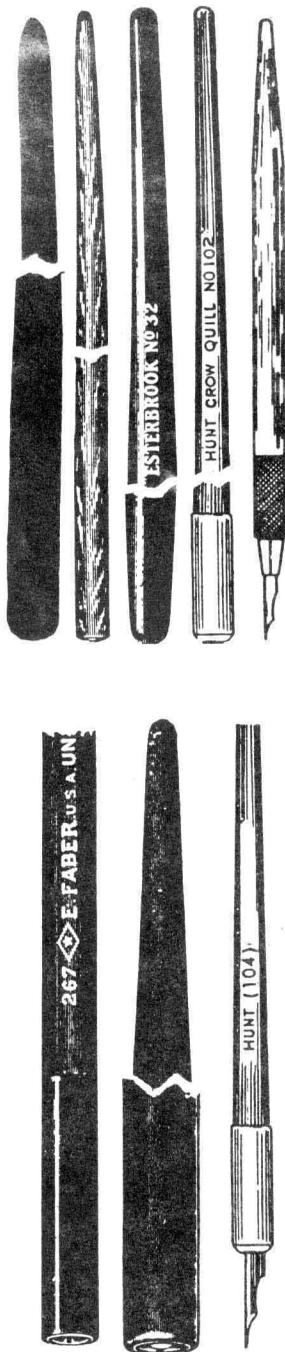
一般来说,笔头的数码越小,笔尖就越细(我国生产的蘸水笔尖型号较少,而英美等国较多,就不一详述——译者注)。

画速写最好用自来水笔,这可免得携带蘸水笔和晃出瓶中墨水的不便,但没有一种自来水笔会有前面蘸水笔所具的灵敏性。诚然,若将自来水笔的笔尖弄得细巧一些或许能勉强弥补它的缺陷。

作画也可用一般的自来水笔,如嫌蓝色书写墨水感染力不强的话,则可用棕色或黑色的墨水替代。一般的自来水笔尽量不用蘸水笔的墨水,因为这种墨水常会堵塞笔舌。

各种钢笔尖

各种钢笔杆

作画后要用软的湿布擦净笔尖,免使残墨干结于笔端。如果笔尖已结成墨汁硬壳,则要用刀刮或浸水溶化掉。

钢笔墨水画中常配合用上多种毛笔画技巧,其中有弹性的红貂毛笔是最受欢迎的,它既可画出细线也可皴擦出块面。可选用高质的小号和中号的水彩笔。另一种扁方头的红貂毛画笔适合画有笔触的块面。骆驼毛和猪鬃制的笔还能画出特殊的效果。

钢笔画作品是画在纸上的,故纸的质量更显得重要。画家凭借作画实践的经验去选择出最适合他画风的纸张。能经得起笔尖的擦划和不使墨水渗开的,纯白的画纸就是常被使用的。专门为画家制作的画纸品种极多,还有为特殊需求的精制画纸。对大多数画家来说,铜版纸已是很不错了,大多数书写用纸也凑合。其它的印书籍用的纸及上等的包装纸等均可选用。

当然,真正适合画家的还是那些试用过多年的熟知其脾性的纸张。

按画纸表层分类有三种:光滑的(热轧加工而成)、适中的(冷轧)和粗糙的(冷轧)。光滑表层画纸使钢笔尖流畅地留下笔痕,适于发挥细腻圆润的技巧,带有铜版画细节丰满的特色。使用略有起伏纸纹的适中型画纸较为普遍,可使线条笔断意尽、妙趣横生。粗糙表面的画纸则适合于大幅面作品的蹭擦挥扫。

画纸的重量和厚薄也不尽相同,较便宜的薄型单面纸可用作小幅面画稿,而画大幅的则有赖于纸张的坚实程度而不是其表面光滑程度。画前先将纸放在画板上,并用微湿的海绵润潮全部纸面。用胶带纸在画纸四周的边上粘住(胶带纸要较宽些才行,因为它一半粘住画纸边,另一半要粘在画板上),手指轻轻由里向外绷挺纸面乃至四角。随后,再将胶带条紧粘画板上,待纸张自然收燥。裱得挺括的纸面犹如鼓面一样的平整。绷得过紧或者急躁干燥会使纸面撕裂。有些纸由两层或多层纸浆烘焙而成,特别是那些高级绘图纸或热轧光面纸。用这种多层的画纸作画,不妨可大胆别削擦改。

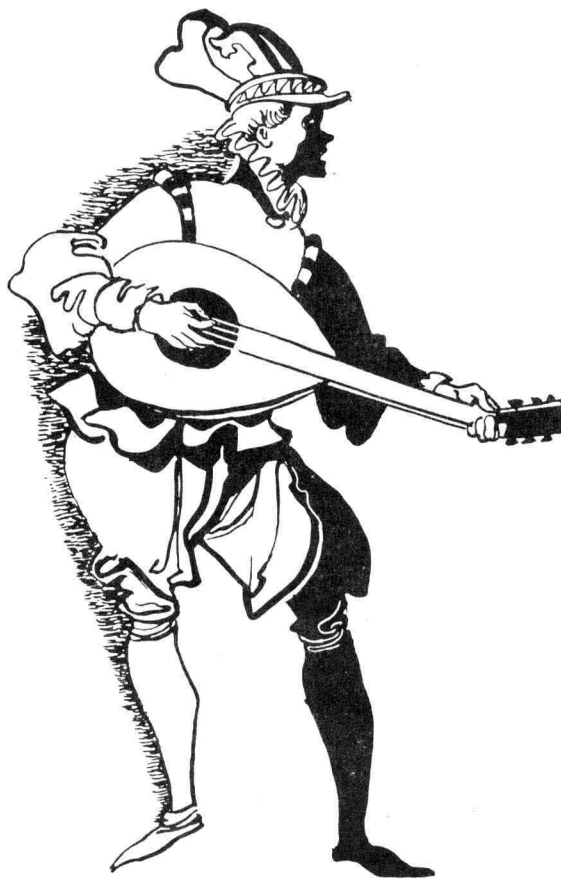
美国许多画家喜爱用托裱在厚卡纸上的画纸——插图卡纸上作画。这种插图卡纸牌号很多。纸质是决定其价格的重要因素。那些经济实惠的卡

纸可以作为普通作画用纸,但往往经不起深剔猛擦,诚然,机器制的纸摸上去总不会有手工制的全棉料纸那么有高质量的手感。

铅笔通常是打轮廓时用的,而不常在作品完成后显露出来。绘图用的铅笔通常用从6H(特硬)、HB(中型)到6B(特软)这么几种。大多数钢笔画家是喜欢用HB到3B的铅笔。太软的铅笔极难精细刻划,线条也易被弄糊。而硬铅笔则适合于画机械性的工整的细节。

石版画腊笔有时也用在钢笔画中,它与钢笔画出的黑线有亲和性,它有从“0”号(极软)到“5”号(极硬)的各种档次,并有蜡条棒和蜡笔蕊两种。

钢笔画家通常在画完后再擦净画面,为不损伤钢笔线只有用软橡皮轻擦才能达到这一目的。如果想更改画面墨迹,还可利用装在笔杆上的刮须刀、铲形削刀或打字机橡皮。

左 亨利·匹兹在他常用的特种纸上作的画
右 亨利·匹兹在光滑纸面上作的画