

随书光盘

包含约200张静物照片
及其他赠送资源，
可供读者打印并作为素描素材

wow

只要拥有能画出黑暗的铅笔，带来光明的橡皮擦，还有少许的勇气，你就可以马上出发，开始铅笔素描之旅。只要跟随本书详细的过程照片及详尽的说明，你就会发现自己已经成功到达目的地！

跟我学铅笔素描

[韩] 金容大 著
李红姬 李明吉 译

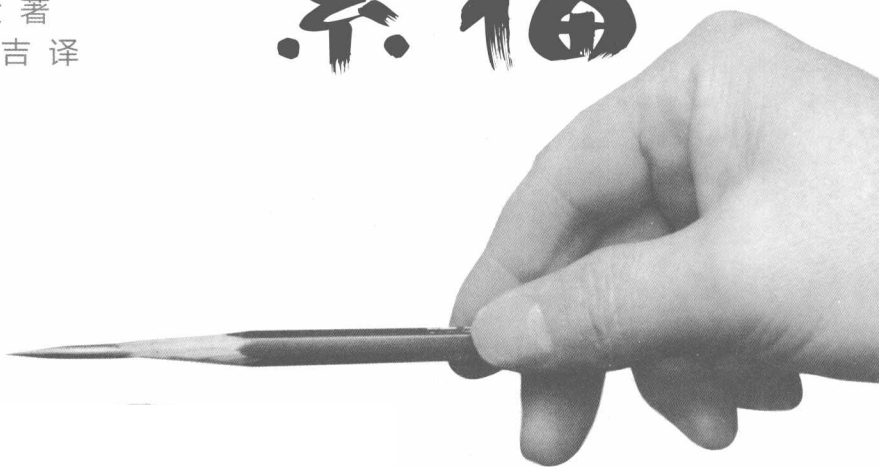

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

wow

跟我学铅笔素描

[韩]金容大 著
李红姬 李明吉 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

WOW跟我学铅笔素描 / (韩) 金容大著 ; 李红姬, 李明吉译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2013.3
ISBN 978-7-115-29887-4

I. ①W… II. ①金… ②李… ③李… III. ①铅笔画—素描技法 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第308239号

版权声明

"WOW DRAWING" by Kim Yong Dae

Copyright©2010 Kim Yong Dae

All rights reserved.

Originally Korean edition published by Mijin Publisher

The Simplified Chinese translation edition©2013 Posts & Telecom Press

The Simplified Chinese translation rights arranged with Mijin Publisher through EntersKorea Co., Ltd., Seoul, Korea.

内 容 提 要

素描对于多数读者来说或许还是个比较生疏的词语。由于不熟悉它,或许读者会觉得毫无头绪,但是只要跟随着本书提供的详细的绘图过程图片及文字说明,你就会发现自己的绘画水平正在逐步提高!本书分为4部分,介绍了素描的基础知识,利用立体图形掌握明暗的表现手法,多种质感与表现技法,以及静物组合的绘制方法等内容。本书还随附一张光盘,包括书中的实例过程照片及扩展实例的绘制过程照片,方便读者临摹,使读者的学习过程更加轻松。

本书适合素描初学者阅读,也可作为绘画培训班的教材。

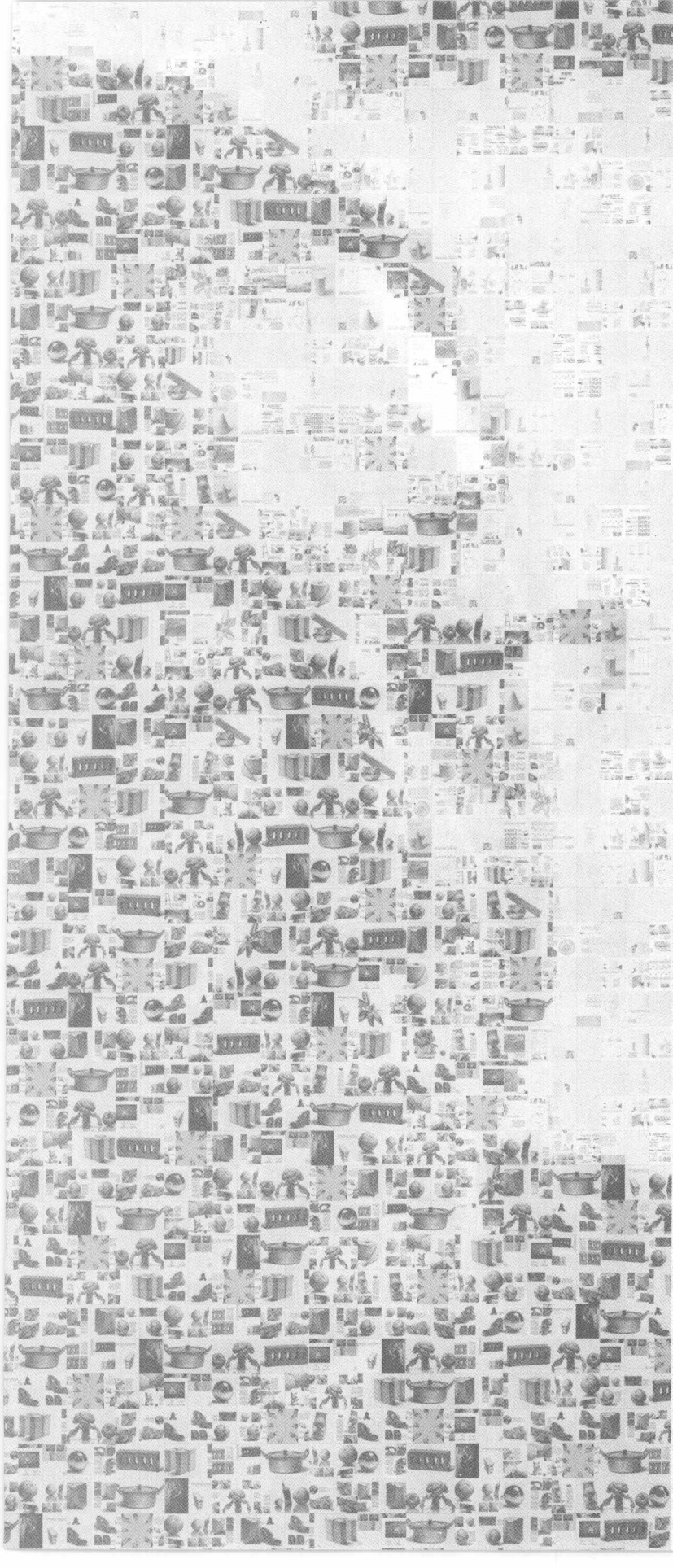
WOW 跟我学铅笔素描

- ◆ 著 [韩]金容大
- 译 李红姬 李明吉
- 责任编辑 郭发明
- 执行编辑 董雪南
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
- 邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
- 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
- 北京艺辉印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
- 印张: 14.5 彩插: 4
- 字数: 395千字 2013年3月第1版
- 印数: 1—4000册 2013年3月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2012-7082号

ISBN 978-7-115-29887-4

定价: 48.00元 (附光盘)

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

前言

“绘画是与世界沟通的一门新的语言。”

本书采用“素描”这一方式帮助读者理解这一概念。

素描，对于多数读者来说，或许还是个比较生疏的词语。由于不熟悉它，或许读者会觉得毫无头绪，但是只要认真学习它，提升到一定水平后，最终会理解、体会到其中的奥妙。

即便语言不通、文化差异甚大，一首好歌却可以不受约束，可以感动任何一个人。理解就像一首好歌，它是人们“沟通”的桥梁，它是人们“沟通”的那扇门的把手，当你打开那扇门的一瞬间，读者就可以遇见“交流”这一美丽的言辞。

《WOW 跟我学铅笔素描》这本书介绍了美术的“交流”特征，告诉了读者怎么去“约会”它，引导了走近它的可行之“路”。当然，有一点我不得不先声明，这本书仅仅是我这一个体对素描的理解和提议而已，所以只不过是引导了通往“交流”的无数条路中的一条而已。

最后，希望读者多思考，且永远自由飞翔！

2010年夏天，在论山市
金容大

目录

开始

第1章 素描的基础知识

1.素描工具和材料	8
握笔的方法	10
2.线条的画法	18
3.画草图的方法	22
4.明暗的9个色阶	24
5.读懂光线，绘画更轻松	30
6.远近法表现空间的深度	34

初级

第2章 素描造型的5种方法

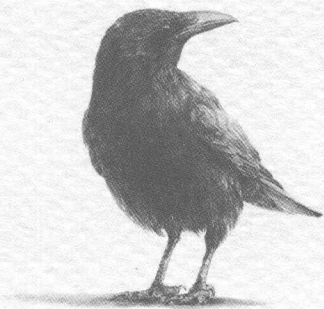
以勾画轮廓的方式造型	
1.苹果	44
2.玩具娃娃	46
3.香槟、灯泡与石榴	48
以描框架的方式造型	
4.玫瑰花	50
5.玩具猪	52
6.胜利女神尼凯	54
以简化为图形的方式造型	
7.喷壶	56
8.曝光表	58
9.能看到河流的风景	60
以画方格的方式造型	
10.凡·高的《凡·高在阿尔勒的房间》	62
11.保罗·塞尚的《静物与篮筐》	64
12.克劳德·莫奈的《阿让特伊的游艇》	66
13.凡·高的《自画像》	68
以测距的方式造型	
14.水壶与托盘	70
15.野鸭子	74
16.阿格里帕	78

初级

第3章 利用立体图形掌握明暗的表现手法

画好六面体，就成功了一半

1.立方体	84
2.八角柱	90
圆柱体，学会自然感	
3.圆柱体	94
造型过程中容易犯下的五种错误	96
4.圆锥体	100
5.复合的物体	104
球体，可以表现所有事物	
6.球体	110
画立体图形的影子	116

中级

第4章 多种质感与表现技法

六面体的应用

1.白色的砖——粗糙、坚硬的四块儿砖	120
2.英语词典——塑胶与纸	126
3.红砖——有色彩的砖	130
4.包袱——裹住箱子的布	134
香蕉——水果的质感	138

圆柱体的应用

5.黄铜锅——金属材质	144
6.卫生纸——有图案的卷纸	150
7.饮料罐——有文字的金属	154
8.瓶子——黑色的玻璃瓶	158
旧皮鞋——旧皮革	162

球体的应用

9.金属球——反射周围事物的金属	166
10.鸡蛋——蛋壳	172
11.足球——有纹理的皮革	176
纸鹤——折叠的纸	180

高级

第5章 多个静物的组合

1.玻璃杯和网球	186
2.不锈钢盆与方木	190
3.山茶花	198
4.水壶与各种静物	204
5.玩具猪和台球	210
6.西葫芦与椰子	216
7.菜花与西红柿	222

结束语

228

咸永范 (13 岁), 《杯子和碗》, 27.25cm x 39.4cm

第 1 章 素描的基础知识

就如做任何事情，都有它的顺序，学习素描，也要循序渐进。本章介绍了必要的素描用工具，讲述了开始作画之前必须了解的一些事情。

1. 素描工具和材料

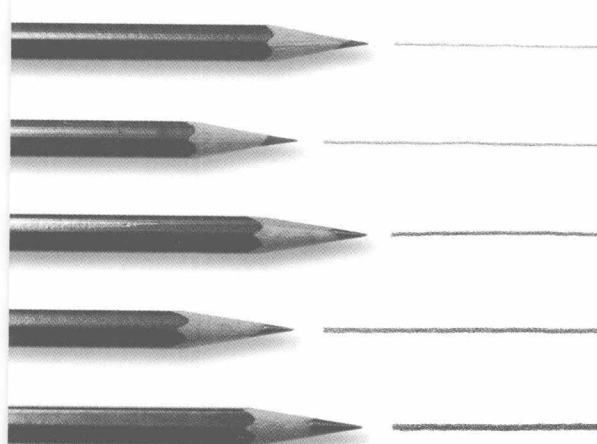
素描是用木炭、铅笔、钢笔等工具创作的画。通常，素描画在纸上，以单色的“线条”来表现物象的明暗。

素描还被称为“速写”或“草图”，因为在大范围内它们都具有相同的意义。素描只用简单的工具作画，这也是它的特点之一。

素描最主要的工具是铅笔、纸和橡皮，此外还有一些辅助工具，用来方便作画过程、提高准确度。在这里先介绍一下各种素描工具、材料以及它们的使用方法。

铅笔

铅笔是素描中最常用的工具。铅笔芯的主要成份是石墨和黏土，还有少量的石蜡，按一定比例混合石墨和黏土制成。B (Black) 和 H (Hard) 与石墨和黏土的混合比例有关。“B”是英文“Black”(黑)的词头，代表石墨，用以表示铅笔芯质软的情况和写字的明显程度。B 的值越大，石墨的含量越多，字迹更软、更黑。“H”即英文“hard”(硬)的词头，代表黏土，用以表示铅笔芯的硬度。“H”前面的数字越大，铅笔芯就越硬，也即笔芯中与石墨混合的黏土比例越大，写出的字越不明显。通常，按照笔芯的硬度在 8H ~ 9B 内划分铅笔的等级，但 2H、HB、2B、4B 及 6B 这五种铅笔足以用来作画。

2H：银灰色，薄而硬。主要用于处理不锈钢或玻璃瓶的高亮部分。石墨和黏土的混合比为 1:1。

HB：日常生活中常见的做笔记用铅笔，由于不易折断、深度适合，也用于打形。石墨和黏土的混合比为 7:3。

2B：素描最常用的铅笔，从打形到明暗处理，都可以用到它。只要控制好握笔的力度，可以表现出 4B 和 HB 的效果。

4B：柔而深，适合表现暗色调，由于笔芯消耗较快，削出的笔头要长，尽量达到 1.5cm 左右。

6B：用于表现 4B 也无法做到的极深投影部分或者暗部。

TIP 专业美术铅笔

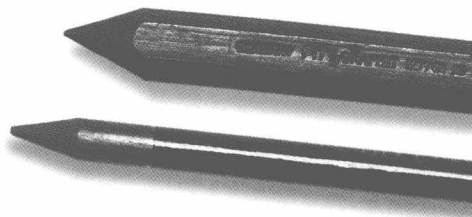
购买铅笔时，最好选择“专业美术铅笔”。代表性的专业美术铅笔包括“Faber-Castell”、“Staedtler”及“Tombow”等。

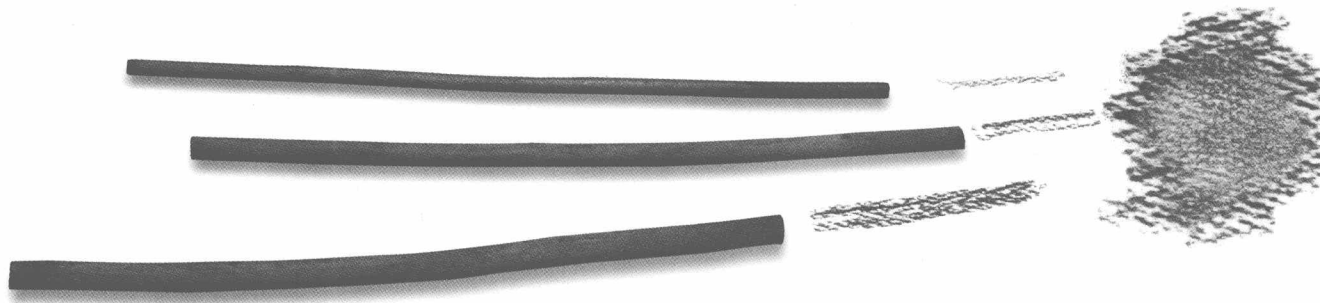
石墨粉

用海绵或圆形布片涂覆。创作大型画或宽广的背景，可以用石墨粉涂覆，但这并不是常用的材料。

石墨棒

整个笔由石墨构成，有利于勾勒粗线条，或者涂覆大面积，但同样也不属于常用工具。

木炭 (Charcoal)

用柳树或梧桐树的细长树枝烧制而成。由于粒度比较粗，容易脱落、较难固定到纸上。但这又便于调整和修改，所以适合用来打形，初学者也可以用来练习画草图。

TIP 保存木炭画的方法

如果要保存木炭画，那么应该喷上定画液 (fixative)，从而把粒子固定到纸上。

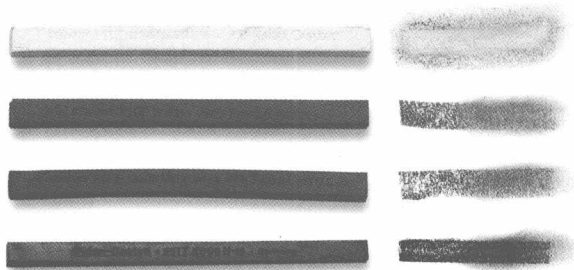
压制木炭 (Pressed Charcoal)

保留了木炭本身的优点。木炭经加工后，提高了附着力，可以用来表现深色。

康特 (Conté)

由石墨和黏土混合而成，白色康特又被称为“粉笔 (Chalk)”。康特可以表现比铅笔和木炭更浓烈的色彩，还可以在纸上混合两种以上的颜色。

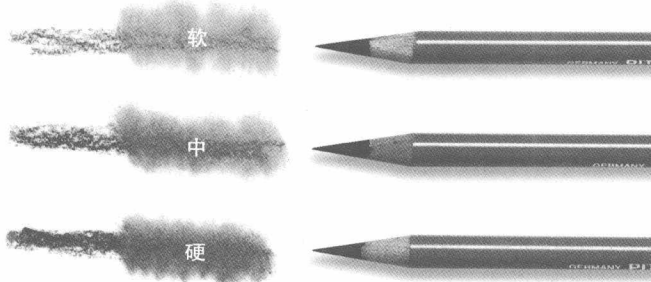
自动铅笔

不用削铅笔，总是保持着相同的重量。美术专用的抓握铅笔 (Clutch Pencil) 可以更换粗细和深度不同的各种笔芯。

木炭铅笔

天然木炭受到很小的冲击也容易断，木炭铅笔却弥补了这一弱点。只要削尖笔头，可以表现细节部分。按照笔迹的深浅分为软 (Soft)、中 (Medium) 和硬 (Hard) 三种类型。

握笔的方式

我们在写字时,基本采用一种握笔方法。但作画却不同,画深线条或画浅线条、竖起铅笔或倾斜铅笔、长握和短握等,应根据目的,采用适合的握笔的方法。只要熟悉了适合各种状态的握笔方法,就可以画出更加完美的素描画。读者可以仔细阅读下面的8种方法和应用例子,通过跟做和勤奋练习,一定会达到熟练的程度。

1. 轻握

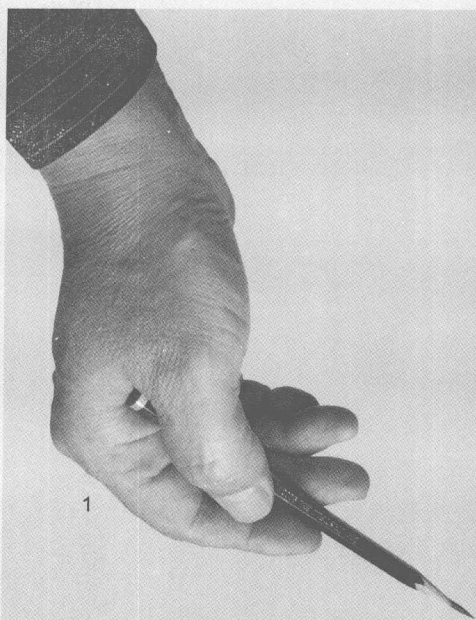
只用拇指、食指及中指三个手指捏住铅笔,灵活动弹手指而进行调整。这种握笔的方式用来涂覆比较小的面积,适合用于刻画亮部。

2. 笏握(握笔式)

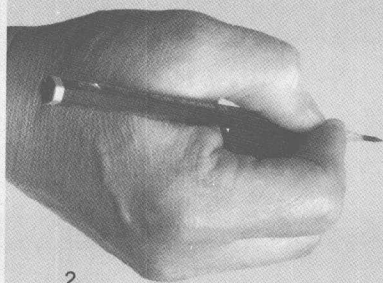
与写字时的握笔姿势相同。刻画重要的部分或者涂出深色时使用这种姿势。

3. 竖起笔

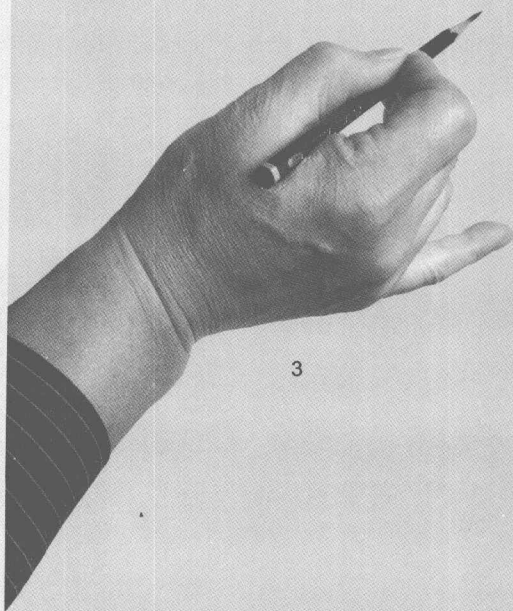
使用画架作画时,用于刻画细节。小指作支点支撑在画板上较为稳定。

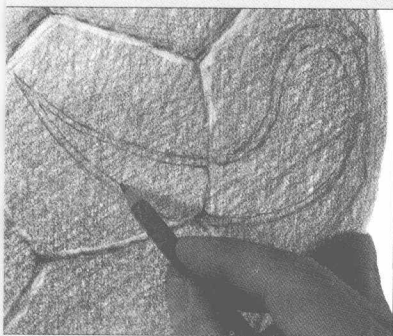
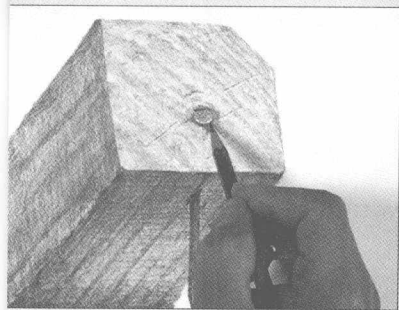
1

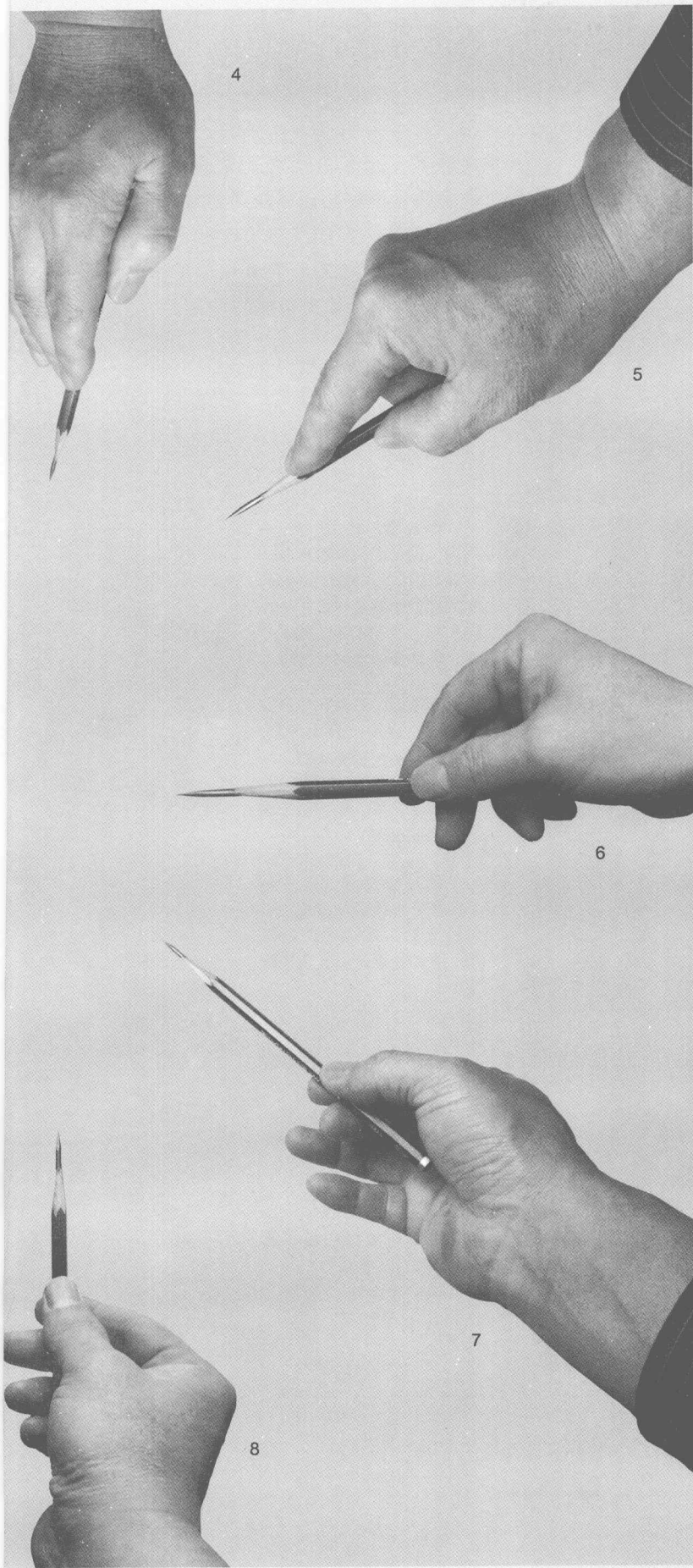

2

3

4. 盖握

在桌面上作画时，用于涂覆底色。该姿势便于用横线涂色。用食指和拇指夹住铅笔后，用拇指和食指固定住笔尖。

5. 食指压笔

用于表现最深的部分，食指的指尖越接近笔尖，越能表现更深更强烈的色彩。如果铅笔削得太锋利，笔尖就容易断。

6. 常用姿势

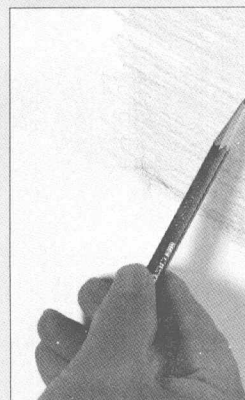
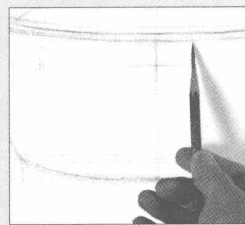
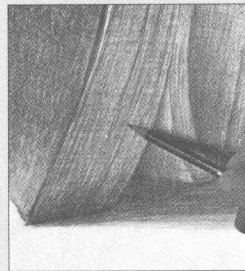
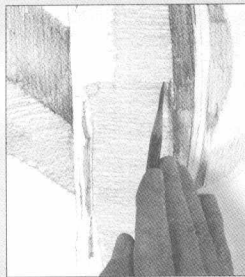
这是使用画架作画时，最常用的握笔方式。它的优点在于可以灵活勾勒出任何方向的线条。不管使用哪个方向的线条，拇指总要放在铅笔的上面。

7. 轻捏

该姿势多用于画浅线、打底图，最好把笔杆的后端握于手掌中间。

8. 竖起胳膊

利用画架作画时，左右摆动胳膊和手腕画横线。握笔的方式与“常用姿势”相同。

橡皮擦

如果把铅笔比做黑暗，那么橡皮应该是光明。对于画家来说，使用橡皮擦不是在擦除，而是在用它作画，因为擦除也会创作出画来。另外，用铅笔、木炭、康特等工具作画后，再用橡皮擦除、抹去或拍打，这可以表现出丰富

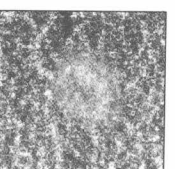
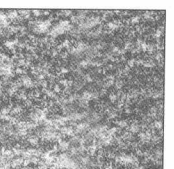
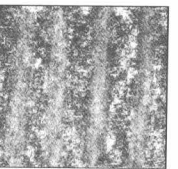
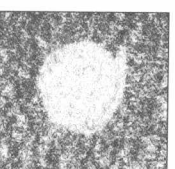
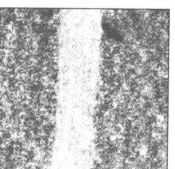
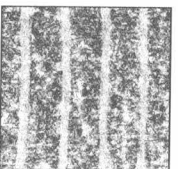
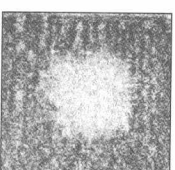
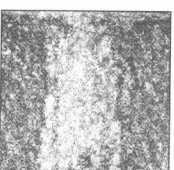
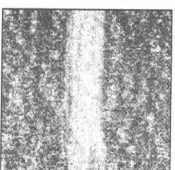
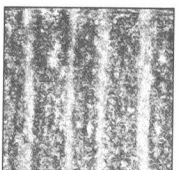
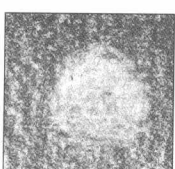
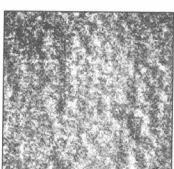
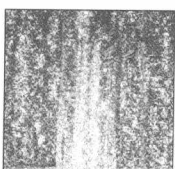
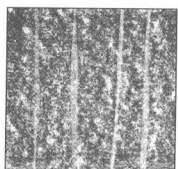
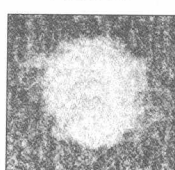
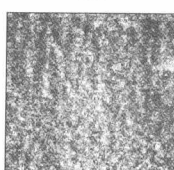
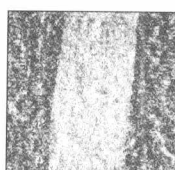
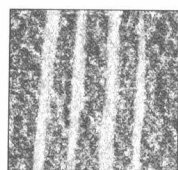
的色调来。初学者由于画工较弱，使用橡皮的次数相对较多，但使用橡皮过度擦拭后，纸张的纹理会受损，所以要谨慎使用橡皮擦。另外，橡皮的种类不同，其作用与用途也不同，应根据需求选择适合的种类。下面列出了涂黑绘图纸后，用于实验各种橡皮功能的结果。

画线

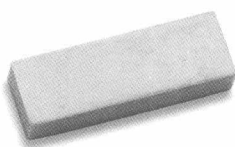
画宽

黏除

擦出圆形

橡皮擦：在18世纪中后期，用橡胶树的胶乳制作了橡皮，这就是橡皮的雏形。橡皮擦是铅笔素描必不可少的工具，由于柔和，擦拭干净，非常受美术家的青睐。

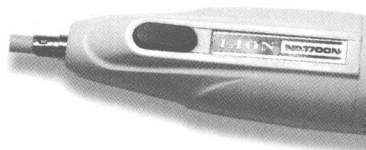
塑胶擦：石油化工产业兴起后，生产出合成橡胶，由此开发了塑胶橡皮擦。与天然橡皮擦相比，有些僵硬、不易折断，所以也适用于制作自动橡皮擦。

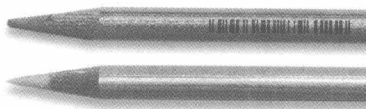
软胶橡皮擦：是一种彩泥般软绵绵的橡皮擦，可以根据需求捏成不同的形状。它的特点是不会留下橡皮渣。

自动橡皮擦：利用旋转马达进行擦除，给我们带来了“用白色作画”的崭新的概念，是一种划时代的工具。

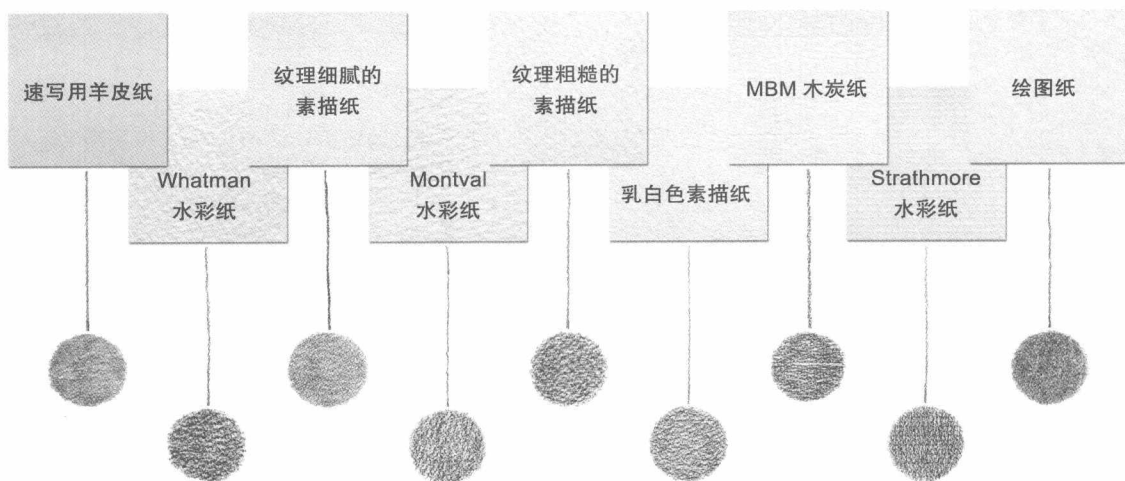
铅笔橡皮擦：由于性能较差，无法与其他橡皮擦比较，已经几乎不使用它了。

画纸

画纸是作画的基本材料，也是生活中接触最多的材料。我们只要稍微留意一下周围的事物，你会发现很多用纸做出来的事物。纸与我们的生活密不可分，其材料来自树木。把木材原料磨成纸浆后，加入清水和胶料等成分进行造纸，但美术用纸多经过了“施胶（Sizing）”

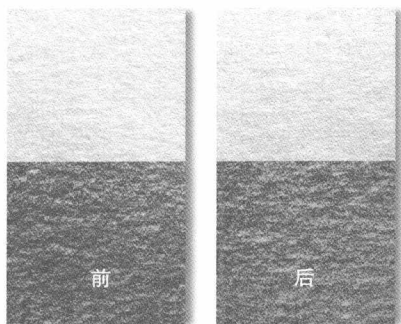
这一处理步骤，所以可以区分正反面。本页介绍了适合铅笔、木炭、康特及水彩画等各种媒介的画纸，详细介绍了各种纸张的特性和质感差异。下面的图像是在各种画纸上用4B铅笔测试质感和深浅的结果。

TIP 确定绘图纸正反面的方法

绘图纸的正面比较光滑，背面则相对粗糙。这是在对粗纸进行加工之前，在除去水分时细小纸浆粒子凝结在纸张背面形成的。分辨绘图纸正反面的方法包括用手指去摸；让光线照到纸上检查；用铅笔涂在纸

的两面后，找到曲线更加细腻的面；还有把纸卷折起来并用硬币画，线条清晰的面为正面等。但是硬币划线会留下印记，所以尽量不要使用这个方法。

绘图纸的正面与背面

用水印（Water Mark）标记正反面的高级画纸

辅助工具

有了铅笔、纸张以及橡皮擦完全可以创作出一幅精美的素描画。但使用铅笔之前，必须得削铅笔。为了画笔直的水平线，必须使用尺子。下面将介绍的辅助工具，可以让作画过程方便、

简单以及更加精确。如果读者还是刚刚入门的初学者，那么就应听取专家和老师的选择辅助工具。

裁纸刀 (Cutter)

裁纸刀用于削铅笔、裁纸，当刀口不锋利时，还可以掰断钝头。使用这种刀时，不宜把刀片拔出太长，因为容易折断，还有可能划伤，所以最多拔出三节就行。

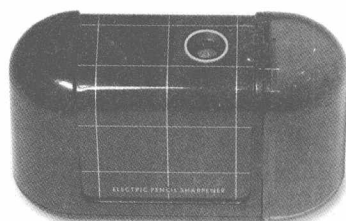
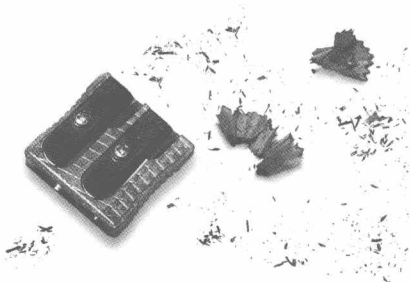

铅笔笔套 (Holder)

是用来夹住短铅笔头的实用工具。铅笔笔套分两种，一种只能夹住规定尺寸的铅笔（图片中下侧的笔套），另一种则设置了尺寸调整环，可以夹粗细不同的铅笔（图片中上面的笔套）。

铅笔削 (Sharpener)

一种是只有单孔的笔削，另一种则带有尺寸不同的两个孔。铅笔削虽然具有同时削去木杆和笔芯的优点，但无法削出长笔芯，所以并不适用于 2B 或 4B 等消耗快的铅笔。

电动铅笔削自动完成削铅笔的过程，免去了用手旋转铅笔而削出笔芯的繁琐工序，所以在需要不停地使用锋利的笔尖刻画细节时比较方便。

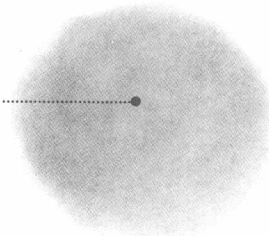
纸棒 (Stump, Torchon)

纸棒也叫做擦笔，是卷上薄纸露出尖头制成的。最初是为彩色粉笔画制作的，用于吸附粉笔粉末的工具，后来也用来吸附石墨粉，表现出均匀着色的混合效果。纸棒上吸附石墨后，可以直接用于作画，但使用过度后，纸的白色部分会消失，那会给人不透明、沉重的感觉。纸棒我们还叫做“快笔”，因为可在短时间内让线条消失，取而代之的是面。纸棒还可以用卫生巾制作（请参考 17 页卫生纸制作“纸棒”的过程）。

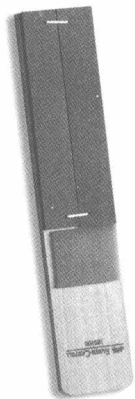
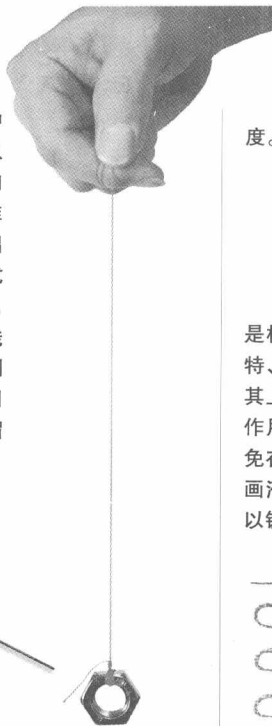
使用了纸棒后，
显得厚实。

使用了卫生纸纸棒后，
显得柔和。

测量棒和铅垂线

测量棒用于确定作画对象的中心位置以及测量水平与垂直关系。只要轻轻抓住棒的一头，会因重力而向下垂保持绝对的垂直，而以此为基准可以估计上下位置。目前还没有推出专用测量棒，但我们可以用铅笔取代它的作用。铅垂线也可以自己制作，只要用线绑上六角螺帽就行。铅垂线最先出现在建筑领域里，它被用于测量正确的垂直线和特定的位置。使用铅垂线的时候，一定要防止线和螺帽晃动。

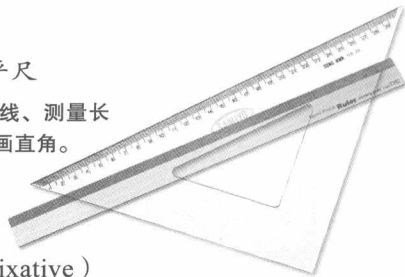

砂纸板 (Sandpaper Block)

是用于磨铅笔芯的工具。砂纸板是由贴上多张砂纸的木板制成的，削好笔芯后，再用砂纸板磨掉吸附在铅笔上的石墨粉，从而防止画纸受污染。

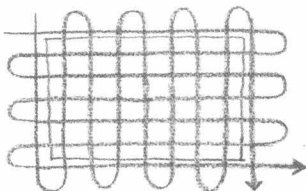
三角尺和平尺

平尺用来画直线、测量长度。三角尺多用于画直角。

固定剂 (Fixative)

固定剂也称作定画液，主原料是松树的松香，为了保存粉笔、康特、木炭、铅笔等作出的画，喷在其上形成保护膜，从而起到定画的作用。定画液有刺激性气味，应避免在封闭的空间使用它。画纸与定画液要保持 30cm 以上的距离，并由锯齿形喷到各个角落上。

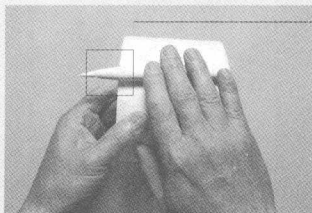
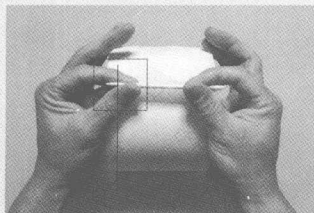
TIP 使用完定画液后

用完定画液后，应倒置 2 秒左右，使喷嘴上的液体全都喷洒出去，从而防止喷射孔堵塞。

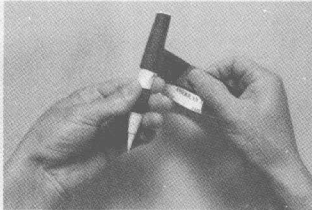

用卫生纸制作“纸棒”

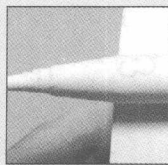
- (1) 多次重复卷放卫生纸 (2) 一只手抓住卷起的部的边，使其达到卷曲的最佳状态。

卷得要密实，使一端尖而有力。

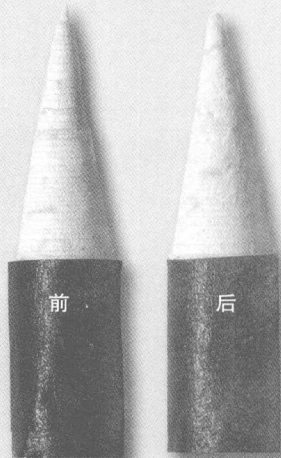

尽可能使卷层间距保持一致。

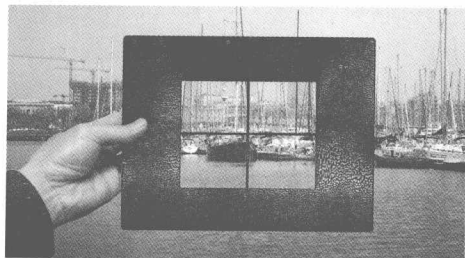
- (3) 卷到一定的程度后，剪掉卷纸并卷上胶片，接着用砂纸磨匀尖端的表面。

用砂纸磨匀前后

构图器 (View Finder)

构图器是用于构图的工具,即确定作画对象的范围。中间的两条交叉线,使画家迅速掌握对象纵横尺寸的中心位置,所以对于画草图非常实用。在透明的压克力板上划出等分线并涂黑了四边,为画家提供从外部环境分割出来的风景。我们从文具店就能买到构图器。

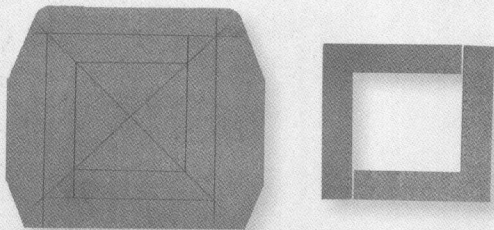

用比萨饼盒制作构图器 [请参考 CD 盘→Workbook]

读者可以亲手制作用起来更加方便的构图器。

需要准备物品:铅笔、三角尺、裁纸刀、小夹子、两根皮筋及干净的比萨饼盒。

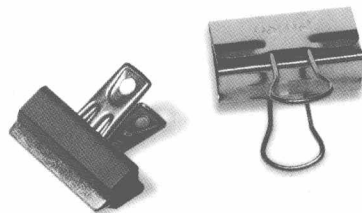
(1) 使比萨饼盒干净的面朝上,在其上面画上边长为 17cm 的正四边形和对角线,接着向里留出 3cm 厚度,画小四边形。如图中所示,对于其中一条对角线处的两个角,画上小四边形边的延长线。

(2) 剪好两个片后,在里侧标上间距为 1cm 的刻度,用夹子像左图般固定住两个片,并夹上两根皮筋,这就完成了一个简单、方便的构图器。由于标记了刻度,能以正确的比例组合两个片,也可以把皮筋夹到中心位置。挂皮筋的位置,可以先挖出小槽,这样能防止皮筋的移动。如果构图器无法承受皮筋的力量,可以在背面贴上厚纸。

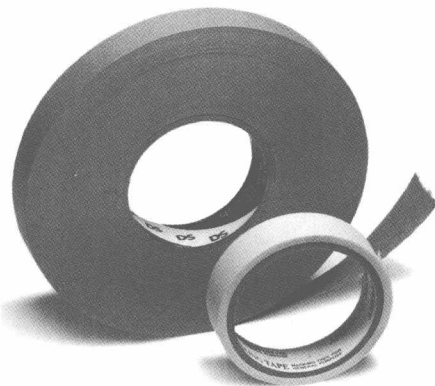
夹子

用夹子把画纸固定在画板上,作画或用橡皮擦抹画时,画纸不能移动位置,所以夹子应非常有点儿。另外,夹子接触画纸的面不能太锋利,否则会在画纸上留下夹过的痕迹。

纸带

如果没准备夹子,可以用纸带把画纸贴到画板上,但是在揭画纸时,有纸被撕下的隐患。图片中后侧大的胶带 (Gum Tape) 内侧涂上了干胶,蘸水后具有很强的黏附力,主要用于画板上固定厚厚的水彩画纸。

画板

过去的画板都是合成板,是把多张薄板黏在一起制作的。这种画板随着时间的推移,会沿着板的纹理形成陷坑,或者板的四边会变得参差不齐,手容易被它擦破。但最近推出的画板,很多都克服了上述缺点。画板的厚度最好为 6mm 左右,初学者可以使用尺寸为 40×30cm 左右的画板,当你打好了基础后,如果想进入更高阶段,那么可以选择尺寸为 60×40.5cm 左右的画板。作画后如果不使用它,可以放在平坦处,也可以立在墙上,但为了防止画板变形,一定不要用重物压或靠在画板上。

(1) 在合成木板上套了一层厚塑胶,可以防止水分渗透进去,不仅能用于素描,还可以用来画水彩画。

(2) 用透明的压克力板制作,比较沉、有摔碎的危险,不属于常见的产品,但尺寸小的压克力画板有很多用处。

(3) 混合木纤维纸浆和黏接剂经热处理加工形成,通常称为 M.D.F 画板。优点是,表面光滑、质量轻,缺点是蘸上水会鼓起来。

