

D&C

世界绘画经典教程

素描与色彩

The
ULTIMATE DRAWING
AND PAINTING
TECHNIQUE BIBLE

的极致表现

【英】特鲁迪·弗兰德 著
张明 苏宝龙 刁海鹏 译

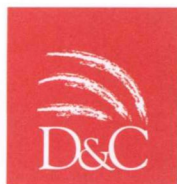
人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

013029663

J214

117

V2

世界绘画经典教程

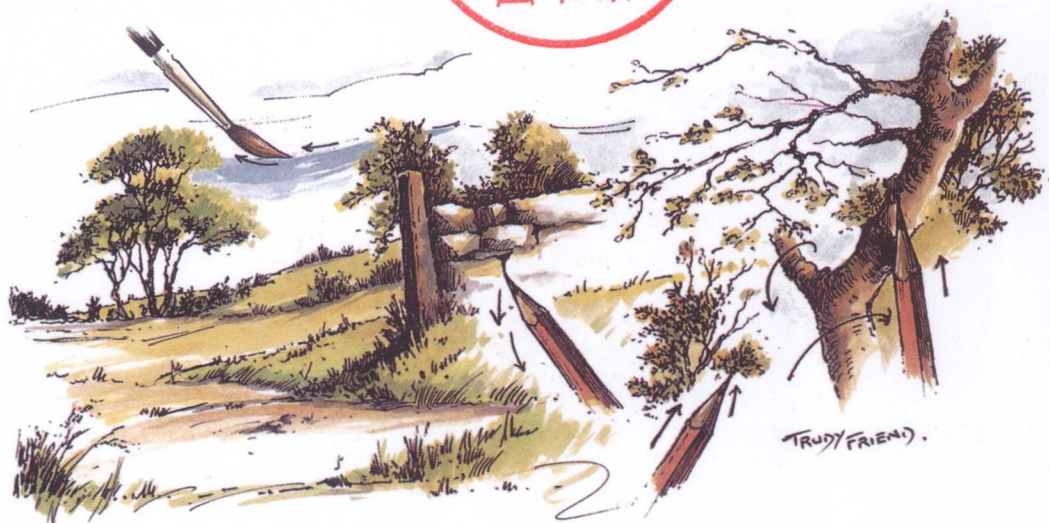
素描与色彩

The
ULTIMATE DRAWING
AND PAINTING
TECHNIQUE BIBLE

的极致表现

【英】特鲁迪·弗兰德 著
张明 苏宝龙 刁海鹏 译

北航

C1638467

人民邮电出版社

北京

J214
117
V2

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 素描与色彩的极致表现 / (英)
弗兰德著; 张明, 苏宝龙, 刁海鹏译. — 北京: 人民
邮电出版社, 2013.4
ISBN 978-7-115-31077-4

I. ①世… II. ①弗… ②张… ③苏… ④刁… III.
①素描技法—教材②水粉画—绘画技法—教材 IV.
①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第033878号

版权声明

Copyright©Trudy Friend, David & Charles Ltd 2009,
an imprint of F&W Media International, LTD. Brunel House, Newton
Abbot Devon, TQ12 4PU
Simplified Chinese translation copyright©2013 Post and Telecom Press, Beijing, China

内 容 提 要

通过本书, 你可以凭借畅销书作家和优秀的导师特鲁迪·弗兰德 (Trudy Friend) 提供的绘画技术, 掌握绘画基础技巧, 发展绘画风格, 并拓展艺术创造力。

本书内容包括: 8种基本笔触, 可以为你所有作品的创作奠定基础, 从而得以表现任何绘画对象的纹理、色调和形体; 成功观察绘画对象、规划构图、通过独特的问题和解决方案纠正错误的方法; 实践案例, 使用各种媒介进行的试验, 其中包括铅笔、木炭笔、水彩、蜡笔、水粉和丙烯颜料等。

遵循特鲁迪·弗兰德为初学者和进阶者提供的建议, 你可以充分发挥你的绘画技巧, 并满怀信心地创作更加优秀的作品。

世界绘画经典教程——素描与色彩的极致表现

- ◆ 著 [英] 特鲁迪·弗兰德
- 译 张 明 苏宝龙 刁海鹏
- 责任编辑 王雅倩
- ◆ 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>
- 北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
- 印张: 12
- 字数: 370千字
- 印数: 1—4000册
- 2013年4月第1版
- 2013年4月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2012-3988号

ISBN 978-7-115-31077-4

定价: 49.80元

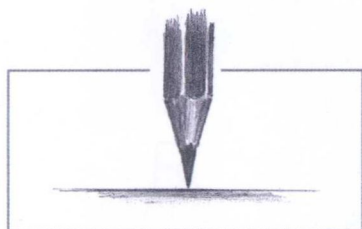
读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目录

前言 6

绘画媒介 8

纸张与其他材料 12

第1章 基本笔触 14

8种基本笔触介绍 16

纸张比较 18

“施加/释放压力”笔触 20

不规则“施加/释放压力”笔触 22

“掠过”笔触 24

“放/推/拉”笔触 26

“脚尖”笔触 28

“十字交叉”笔触 30

“达到并离开”笔触 32

“点-弹”笔触 34

案例学习：布娃娃 36

色调的使用 38

绘制细节 39

毛笔的基本笔迹：水彩 40

8种基本毛笔笔画的应用 41

“施加/释放压力”笔触 42

不规则的压力笔触 44

“掠过”笔触 46

“放/推/拉”笔触 48

“脚尖”笔触 50

“十字交叉”笔触 52

“达到并离开”笔触 54

“点-弹”笔触 56

案例学习：木桩和树叶 58

动手实践：铅笔 62

动手实践：水彩 63

根据记忆或想象创作 64

使用素描本 66

在家里使用参照材料 68

画一幅画吧 70

颜色叠加
交错的物体
案例学习：挂锁和铁链
选择媒介

第2章 发展技巧

石墨：一种通用媒介
案例学习：穿靴子的玩具熊
案例学习：蜗牛
案例学习：鸟类
绘制生物的等高线
彩色铅笔
案例学习：微妙和细节
案例学习：使用彩色铅笔绘制蝴蝶
彩色木炭：静态生物绘画
彩色蜡笔
彩色蜡笔演示：石雕
案例学习：遗弃的小船
使用彩色蜡笔绘制建筑物和树叶
水彩笔
使用水彩笔绘制毛发
水彩：松散的绘画方式
水彩：植物习作
使用水彩铅笔
案例学习：木制谷仓
Inktense铅笔：向日葵
石墨铅笔：小跑的重型马
使用丙烯颜料绘画
使用丙烯颜料绘制单色画
使用丙烯颜料绘制狼
案例学习：被遗弃的卡车
单色的水粉画
案例学习：花园风景
在支撑颜色上应用水粉
选择水粉颜料绘画组成部分

72 墨水笔技巧 140
74 通过墨水笔技巧绘制纹理 142
76 德国辉柏嘉Pitt Artist墨水笔 144
78 使用墨水笔绘制素描 146
混合媒介 148
混合媒介 150
混合媒介：探索纹理 152
混合媒介：彩色的带纹理的绘画载体 153
混合媒介：孩子的玩具 154
带纹理的彩色纸板 155

82

84
86
88
89
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138

第3章 问题和解决方法

156

等高线和纹理 158
使用优质的画线笔 160
折叠的纺织品 162
绘制玩具人物 164
人物习作 166
比例和透视 168
应用透视缩短画法的形体和背景纹理 170
静物群 172

第4章

构图

174

图示构图：细节素描 176
图示构图 178
图示构图：水彩 180
通过编辑进行删除 182
使用辅助线 184
描绘细节 186

结尾的话

188

术语表

190

致谢

191

前言

本书旨在帮助你培养对艺术的热爱并创作出具有独特生命的艺术作品，使你在创作时，能够以艺术家的视角通过色彩、纹理、线条以及形态等去看待世间万物。

首先，本书将向你介绍一些能够用于表现所要绘制对象的纹理、色调和形态的基本技巧，接下来会通过一些练习和演示来激发你的创造力并增强创作信心。学习完本书介绍的内容后，你所获取的丰富经验足以让你绘制出既形象又能让观赏者兴趣盎然的作品。

基本笔触

在本书第1章中，你会认识8种基本的笔触应用技巧，这些应用可以单独使用或者以各种方式结合在一起进行创作。我的所有作品都是使用这8种应用创作出来的，你可以将它们应用到任何想要绘制的

对象上去，因为这些技巧可以通过一些非常相似的应用手法应用到干湿媒介中。

对于初学者来说，要在一张整洁的纸上创作出第一个图形并不是一件容易的事情，但是掌握了这些笔触应用技巧之后，你会发现在创作前更容易对作品进行计划，更容易选择符合自己意愿的图形。有了清晰的创作思路之后，你就能更加自信地开始创作，而正是这个自信的开始，构成了你后续创作的基础。

相对于直接使用强烈的色彩而言，使用彩色铅笔一步一步逐层增强色彩的强度能够获得更加精细的效果

发展技巧

掌握了这8种基本笔触之后，你就可以继续向前体验不同的创作对象和媒介了。在这个部分，我会向你展示使用Derwent的Inktense系列水溶性彩色铅笔所创作出来的亮丽色彩以及使用Graphitint系列铅笔所创作出来的比较柔和的色调。水彩、水粉颜料以及丙烯颜料也在较为明亮的颜色区域获得了有限的使用，同时，还在一些插画中应用了一些细微的中性色调以便增加画面的对比感。

任何形态的纹理都能够增加绘画的趣味性，这种趣味性或者来自创作载体的表面纹理（如纸张或

这个简单的示例演示了各种不同的笔触应用。这些笔触是使用画笔以绘制草图时所使用的记号运动（tick movement）画法绘制的，最大程度地展示了从暗到亮的色调对比

纸板等)，或者来自特定媒介，或者来自你在绘制时所使用的手法或者着色媒介。例如，如果你使用软性碳铅笔在诸如Bockingford这样具有粗糙表面的纸张上进行创作，就能够马上创建出一种强烈的纹理感，但是如果使用软性石墨铅笔在光滑的优质纸板上绘制，就会获得类似于丝绸一样的表面效果。每一种都还会受到你所使用的笔触应用方法的影响。

在本书的这个部分中，你将了解有关线条、色调、纹理以及如何在不同的媒介上对它们进行处理的有关知识，掌握了这些知识之后，你就可以进行更多的尝试，进而不断训练自己的创作技能。

问题与解决方法

你可以从自己所犯的 errors 中吸取教训，同时，你也可以从他人的错误中获得经验以避免自己犯同

在这个示例研究中，在人物周围与身体上运用了有趣的线条，同时应用了零散的水彩稀释效果，这种方法有助于创建整个群体的移动感

样的错误。本章将着眼于一些常见的错误，你会发现其中有很多错误都是因为对对象缺乏仔细观察造成的。以下就是两个主要错误所导致的结果：事先不进行任何的准备工作就急于按照自己脑海中已经存在的概念进行绘制，而不是认真地思考以对其形状、颜色、色调以及纹理进行完整的规划。

从本章中，你会发现创作前先绘制草图是至关重要的，要从不同的视角对对象进行研究，直到你真正理解该如何对其进行刻画。掌握了对象的结构、比例和尺寸之后，你就可以充满自信地运用铅笔或者画笔完成作品的创作，而不是手忙脚乱地对作品进行修正

或者由于不知道何时停笔而导致一些毫无意义的创作。

构图

在描绘某个对象时，无论你做到如何的真实，要想让作品在整体上获得成功，都需要创建一种强大的构图，或者称为设计。构图可以建立在特定的形状上，例如S形或L形，或者创建强烈的对角线以获得动态效果；当然，你也可以选择静态的水平效果。无论你要在整体上强调哪种效果，一个始终坚持的目标都应该是在画面上创建一个主要焦点，并通过使用形状、线条和色调等营造的有趣路径将欣赏者的视线引到这个焦点上来。

要在构图中创建更多的有趣元素，可以在其中叠加一些合适的前景形状。这些前景形状能够有效地将欣赏者的视线引至构图中

再次强调，基本草图能够使你获得较好的结果。不要仅仅看到某个场景后即决定按照你的第一印象进行绘制，应该先从不同的角度和视线高度绘制对象的草图，尝试以水平或者垂直形式进行绘制。带色调的草图能够为你显示作品中是否具有有趣的对比和平衡效果，如果没有，你可以从专业角度对其进行改进。在这一部分中，你还将了解如何使用引导线（guideline）将各个元素正确地放置到画面中，以及如何使用三分法则（rule of thirds）（请参阅本书第2章）将焦点放置到构图中的最佳位置上去。

对于艺术家来说，构图掌握在自己的手中。你可以将场景中的那些有碍视线的对象去除，决定如何设计图画以获得最佳效果，或者在起伏不平的土地上添加一个建筑物来将欣赏者的视线引至这个区域。当学习到本书的这个阶段时，你会迫不及待地想创作自己的作品并相信自己有能力获得成功。

绘画媒介

通过了解各种媒介，你可以发现每一种媒介所能产生的独特效果并从中找到自己最喜欢使用的媒介——单独使用或者集中结合在一起使用。一些人似乎生来就对丙烯颜料所产生的显眼的色彩情有独钟，而还有些人更喜欢水彩所产生的精美的色调。有时候，对媒介的偏好则由当时的心情和所要绘制对象的特点来决定。

铅笔

我们在使用铅笔进行创作时会感觉更加得心应手，这是因为铅笔可能是我们最开始学会书写和绘画时所使用的工具。我们通常会使用铅笔无意识地绘制某种图形、随便涂鸦或者将要做的事情罗列在纸张上，这意味着我们在使用铅笔进行创作时会觉得比使用颜料和画笔更加轻松。

铅笔的种类和型号多种多样，从本地商店中就能买到从初级HB铅笔到文艺复兴绘画中所使用的Conte铅笔。决定使用哪种铅笔之前可以尽可能多地尝试一些铅笔种类，从中找到最适合自己工作风格以及所要表现对象的类型。

石墨绘图铅笔

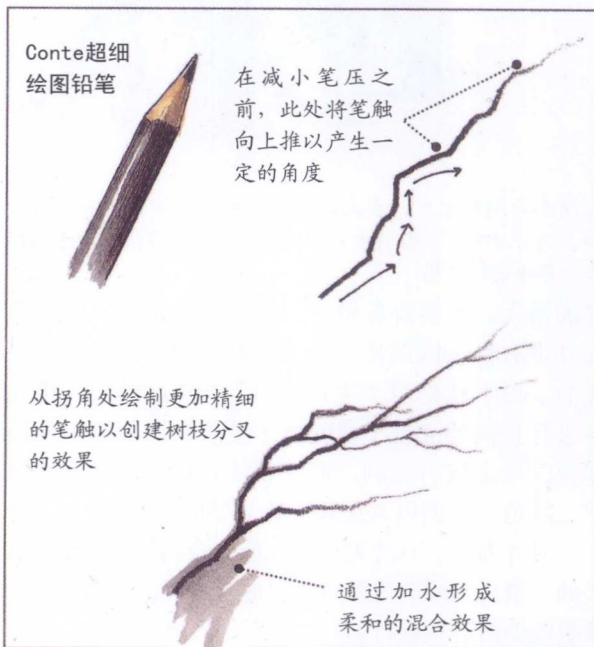
这种类型的铅笔笔芯是将粉末化的石墨与黏土混合在一起进行烧制的。它们的硬度范围从9H到9B不等，其中HB是处于中间硬度等级的型号。这种铅笔的售价比较便宜，但是低质量的铅笔无法绘制出均匀的效果并且容易划伤纸张，最好多花一点钱购买高质量的艺术创作专用铅笔，例如Derwent石墨铅笔，这种铅笔能够产生均匀的色调。硬度为6B到9B的铅笔非常适合练习本书第1章中介绍的8种笔触应用技巧。所有类型的石墨铅笔都非常适合在光滑的绘图纸上练习色调的变化。

水溶性石墨绘图铅笔

水溶性铅笔既具有石墨铅笔的多用途性，又能够通过上面加水以产生绘画作品的风格。Derwent水溶素描铅笔能够产生轻度水墨效果（HB）、中度水墨效果（4B）和深度水墨效果（8B），而Derwent的Graphitint系列铅笔能够允许你在其笔触上面使用色彩，干颜料或者湿颜料都适用。

Conte铅笔

这种铅笔是将石墨或者碳与蜡或黏土以及中性颜料（如黑色、棕色或者灰色）混合在一起而制作的。如果你想创作深黑色作品，那么可以适用Conte超细绘图铅笔在Bockingford纸上进行创作，这两者能够产生高密度的暗色调，也可以通过加水进一步增强暗色调。

碳铅笔

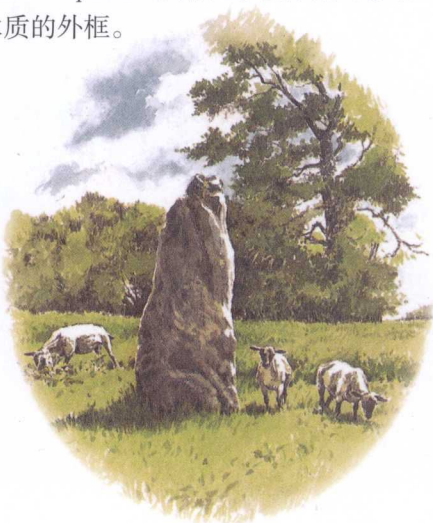
你还可以购买碳条，它是由碳化的木材制作而成，并具有多种形式。柳木碳条（willow stick）具有各种不同的宽度和硬度，能够产生非常容易涂抹的深黑色。至于碳铅笔，它的笔芯是由压缩的碳粉末支撑的，相对于碳条来说，碳铅笔更加不易破碎并比较硬，可通过添加清水获得平滑的色调效果。

水溶性铅笔和蜡笔

这类工具具有多种用途，可以在使用这些工具绘制的作品上加入水以产生颜色鲜艳的水墨效果。这类笔拥有很多种品牌，而且其纹理质量也不尽相同，因此你可以多进行一些尝试以便找到自己喜欢的品牌。本书中展示的作品使用的是Derwent的Inktense系列，这个品牌能够产生颜色生动的半透明色彩并具有不溶于水的外框，绘制的线条能够持久保存。而Derwent Aquatone水溶性彩色条用可移动的外套代替了木质的外框。

在这个以立石和羊为对象的小示例研究中，首先使用水溶性铅笔进行绘制，然后使用水彩进行覆盖，还借助于水彩应用技巧在其中添加了一点Inktense铅笔所绘制的色调

颜料

在本书中，你会看到有关水彩、丙烯酸以及水粉颜料的演示，所有这些颜料都可以用水进行稀释并适用于水彩绘画技巧。水彩和水粉颜料具有比较悠久的历史，而丙烯酸颜料直到20世纪中期才出现，这种颜料是在丙烯酸聚合物乳液中加入色素制成的。它能够绘制出非常鲜艳明亮的色彩并具有速干的特点，而干了之后就具有防水的特性。在需要时，可以使用缓干剂延缓图画变干的时间。

相对于水彩来说，水粉颜料具有更大的色素-水比例，而且这种颜料中加入了如粉笔等白色的色素。这就使其具有更加不透明的特点，因此需要时用这种颜料创作水彩图画中的高光区域是非常理想的——虽然在真正的水彩绘画技巧中，高光区域通常是由未经任何处理的白纸区域创建的。

辅助剂

在进行水彩画的创作时，你可能会发现某些Winsor & Newton辅助剂能够增强图画的效果。水刮擦预备辅助剂（Lifting Preparation Medium）对新手来说非常有用，因为它能够允许艺术家使用湿画笔或者湿海绵将已经变干的颜料从纸上擦掉。调和辅助剂或缓干辅助剂（Blending Medium）能够延缓水彩颜料变干的时间，因此你可以有更多的时间来调和颜色，而纹理辅助剂（Texture Medium）中包含很多细小的分子，能够帮助你在图画中创建出深度感和纹理感。

水彩颜料都存在不同的沉淀特性，这能够影响纹理的效果。例如French Ultramarine就具有中性的沉淀性。尽管如此，可以使用沉淀辅助剂（Granulation Medium）在那些平滑的水彩颜料上添加颗粒效果并可以进一步通过纹理画笔处理来增强这种效果。

沉淀辅助剂

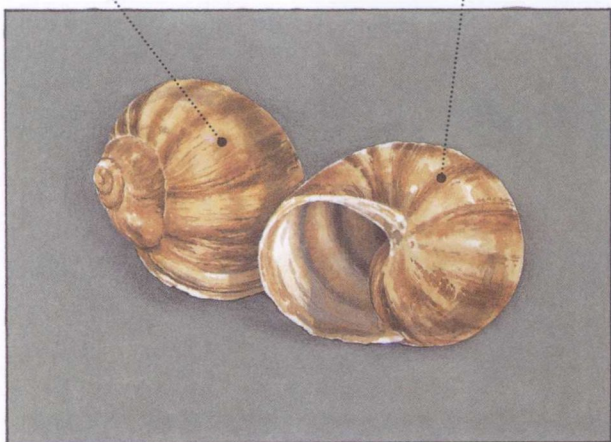

牛胆汁（Ox Gall）

牛胆汁液体是一种半透明的保湿辅助剂，它能够用于增加水彩的流动性以及纸张的着色性。这种辅助剂是从牛的胆囊中提取出来的，今天它通常被现代的合成保湿剂所代替。

使用保湿剂提高了水彩的流动性

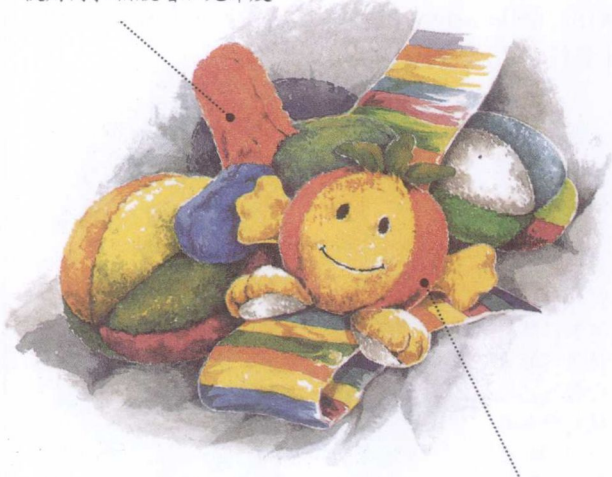
在添加水彩之前使用稀释的牛胆汁将这部分区域覆盖上

阿拉伯胶

阿拉伯胶是一种从阿拉伯胶树树汁中提取出来的自然胶质，它可以用作水彩颜料的混合剂，能够延缓水彩变干的时间并增加光泽度。这样能够让你用更多的时间对水彩进行处理，天热时尤其有用。

使用阿拉伯胶增加光泽度

与单独使用水彩相比，阿拉伯胶更能够增加画面的深度和亮度

掩蔽液

在水彩画创作中，如果要保留纸张上的光亮区域，掩蔽液（masking fluid）是一种非常实用的辅助剂。在应用掩蔽液时，可以使用旧画笔来进行（接触过掩蔽液的画笔无法再用来绘画），待掩蔽液变干之后，可以在上面应用水彩，掩蔽液可以将水彩与纸张隔离起来。完成绘制并等待其变干之后，如果没有必要，可以使用橡皮将掩蔽液擦掉，尽量不要让掩蔽液在纸张表面黏附的时间过长。你也可以在彩色画面上应用掩蔽液，使其在进一步的绘制中不被干扰。

(a)

(b)

(c)

除了纸张中的留白区域，掩蔽液同样也可以应用在之前已经上色的区域上。在这个小练习中，我在树上零散地应用了一些掩蔽液。需要指明三点：（a）纸张中的留白部分已经使用掩蔽液隔离起来了；（b）颜料变干之后，应用了更多的掩蔽液；（c）第三次进行着色。

在右上这个表现猪喝水的示例研究中，使用小画笔在水槽波形铁的亮条纹和猪脖子上竖起的鬃毛以及右侧的铁丝网上应用了掩蔽液。绘制完成之后（基本变干），迅速将掩蔽液擦掉。

这幅图画展示了第一次在覆盖了掩蔽液的纸张上上色，你可以以这种方式继续进行接下来的创作，同时还能保留由掩蔽液隔离的最初的留白区域

使用具有精细笔尖的画笔绘制图画中细长的对象

纸张与其他材料

美术用品商店中出售丰富的吸引人的美术用品，但实际上，对于初学者来说，你并不需要购买太多的用具。可以先购买一些较小的工具，然后在真正需要时再购买大一些的装备，尽量将资金用在购买具有较好质量的媒介和纸张上。

认真考虑使用什么样的纸张进行绘画很重要。你必须选择那些能够与你使用的绘画媒介相符合的纸张。纸张的种类多种多样，有用于一般绘画用的便宜的绘图纸，也有高质量的手工制作的碎布水彩纸。绘图纸中含酸，这就意味着这种材料与新闻纸一样，长时间暴露在阳光下时会褪色，因此这种纸张创作出来的作品要采取保护措施或者只用于一些临时创作。

各种纸张的重量并不相同，纸张的重量用gsm（每平方米克重）或者lb（每令的英制重量，每

令通常为500张）表示。水彩纸分为三种具有不同表面的类型：热压（HP），其表面比较光滑；粗面，显而易见，它的表面比较粗糙；冷压（CP或者NOT），表面粗糙程度介于热压与粗面之间。你可以按张或者整盒购买，可以将其装在绘图板上进行创作。

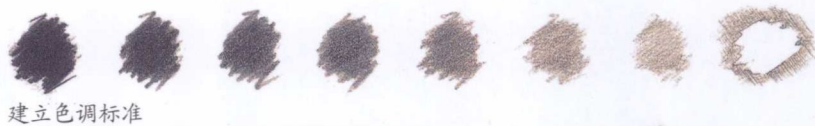
粉彩纸（pastel paper）的表面具有纹理，因此粉笔色素可以附着在这种纸的表面上。粉彩纸具有很多种色调和颜色，很多艺术家会选择中等色调的粉彩纸，然后在创作时自己决定色调的明暗。在缺少这种纸时，也可以使用蜡纸来代替。

光泽纸板（Bristol board）是一种重量很大的纸张，它的正面和背面都可以进行创作，其表面也分为粗糙和光滑等很多种类。具有粗糙表面的纸张可以用来与蜡笔、碳条或者彩色粉笔进行创作，光滑表面的纸张可以与彩色颜料或者墨水结合使用。

色调与纹理

有些纸张既可以用来绘制线条，也可以用于着色。右侧图中展示的是使用铅笔在Saunders Waterford HP水彩纸上创作的一系列色调练习。图下方是使用画笔应用水彩在水彩纸上进行的相同的笔触应用。这些图展示了这种纸具有的多用途性。

Bockingford纸的表面也可以用于创作铅笔触，特别是碳条或者碳铅笔。在对面显示的这个练习中，我使用博更福300gsm（140lb）HP纸向你展示如何以中性色调快速创建有趣的纹理。

建立色调标准

“色调带”练习

直线创作方式示例

通过运用不同的色调值显示带状物体或者毛发上的高光

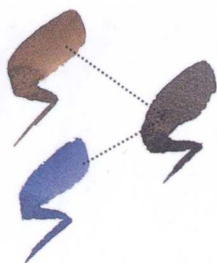
通过运用不同的色调值显示带状物体或者毛发上的高光

提示

使用水彩进行创作时，如果你使用的是重量较轻的纸张，或者虽然纸张较厚，但是颜料过于稀释，你应该首先对纸张进行拉伸以防止其有褶皱。要进行这种操作，可以先用清水将纸张完全浸湿，然后使用胶带将其固定在绘图板上以防止纸张在变干时有褶皱。

纹理效果

1. 混合两种颜色以创建中性色调

3. 混合使用多种颜料创建一个不均匀的形状

5. 当颜料仍然处于湿润状态时，使用已经在同一种颜色但色调更深的颜料中浸过的画笔笔尖触碰表面

2. 先在纸上零散地应用颜料，然后通过添加清水进行混合稀释

4. 使用褶皱的厨房用纸 (kitchen paper) 轻轻蘸上湿颜料

6. 使用干画笔技巧 (请参阅本书第1章内容) 创建纹理

7. 在创作一系列的石头对象时，要在每个区域变干之前蘸点颜料

8. 使用画笔零散地对颜料进行扫动以保留出一些留白区域

9. 添加的饱和且较暗的色调能够突出色调之间的处于阴暗处的形状和线条

1. 混合使用多种颜料快速向下拉动笔尖

2. 使用更多颜料交叉触碰湿润区域以创建纹理效果之前先轻轻蘸上颜料

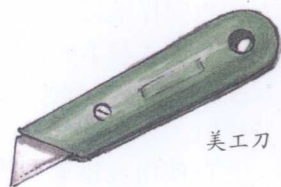
其他材料

你还需要一个绘图板以用于放置绘图所用的纸张，但是不必非要去美术用品商店购买，直接从DIY商店买一块硬板就可以了。你还需要一个用于放置画板的画架，可以使用普通的桌子并在画板的顶端设置一些用于放置诸如纸板盒的地方。如果你要去户外进行创作而不想携带太重的东西，可以使用一块泡沫板来代替画板。

塑料橡皮也是非常基本的工具，这种橡皮不会对纸张的表面造成损害。还需要一个削铅笔的美工刀。此外，需要准备用于拉伸固定纸张的胶带和能够使纸张附着在画板上的护条，这种工具非常有用，尤其是在有风的地方。

塑料橡皮

美工刀

水彩盘中已经自带了一个调色盘，但是你也可以多购买几个。使用丙烯酸颜料创作时，你还需要一个具有保湿功能的调色盘以防止颜料在使用过程中变干。纸巾和棉签具有多种用途，可以用来进行清洁工作以及混合色彩之用。当然，你还需要一个用于装水的罐子。当你需要往调色盘中加水以获得大量稀释的颜料时，还需要在手边准备一个滴管。

滴管

基本笔触

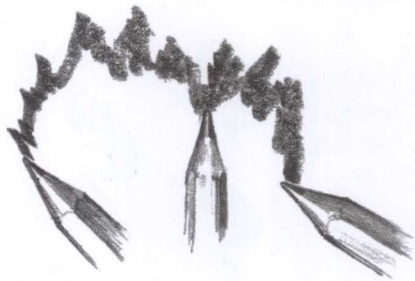
对于所有运用干湿媒介进行的绘画创作来说，最基本的就是在纸张表面留下各种笔触。尽管如此，对于初学者来说，在面对空白纸张时，往往不知道该从何处开始下笔，在使用诸如颜料和墨水这类无法用橡皮擦除的媒介时更是如此。接下

来的另一个问题是：应该留下什么样的笔触？

通过对我自己在创作中所使用的笔触的分析，我总结出了8种基本的笔触应用方式，这8种基本笔触可以通过不同的方式应用于所有的创作对象和纹理上，也同样适用于铅笔、墨水以及水溶性颜料。这些基本笔触可以单独使用，也可以互相结合在一起使用，还可以稍做转换进行使用。

在使用炭铅笔创作的图画中，我分别对这些应用进行了描述。在本章中，对这些笔触进行了比较全面的介绍。在介绍这些笔触时提供的铅笔练习可以让你通过练习将其融入你自己的理解中。后面提供的水彩画笔触练习强调了这些应用在使用不同媒介进行创作时的相似性。

通过练习理解了这些笔触的使用之后，当你看到某个自己想要描绘的对象时，在实际进行绘制之前，你就能够开始构建自己的创作想法：如何处理技术层面的问题以便表现对象的结构和纹理。最终，你就能够带着十足的信心和丰富的灵感投入到创作中去。

“达到并离开”笔触（32~33页），结合“十字交叉”笔触（30~31页）

不规则“施加/释放压力”笔触（22~23页）

不规则“施加/释放压力”笔触（22~23页）

“放/推/拉”笔触（26~27页）

“脚尖”笔触（28~29页）

“点-弹”笔触（34~35页）

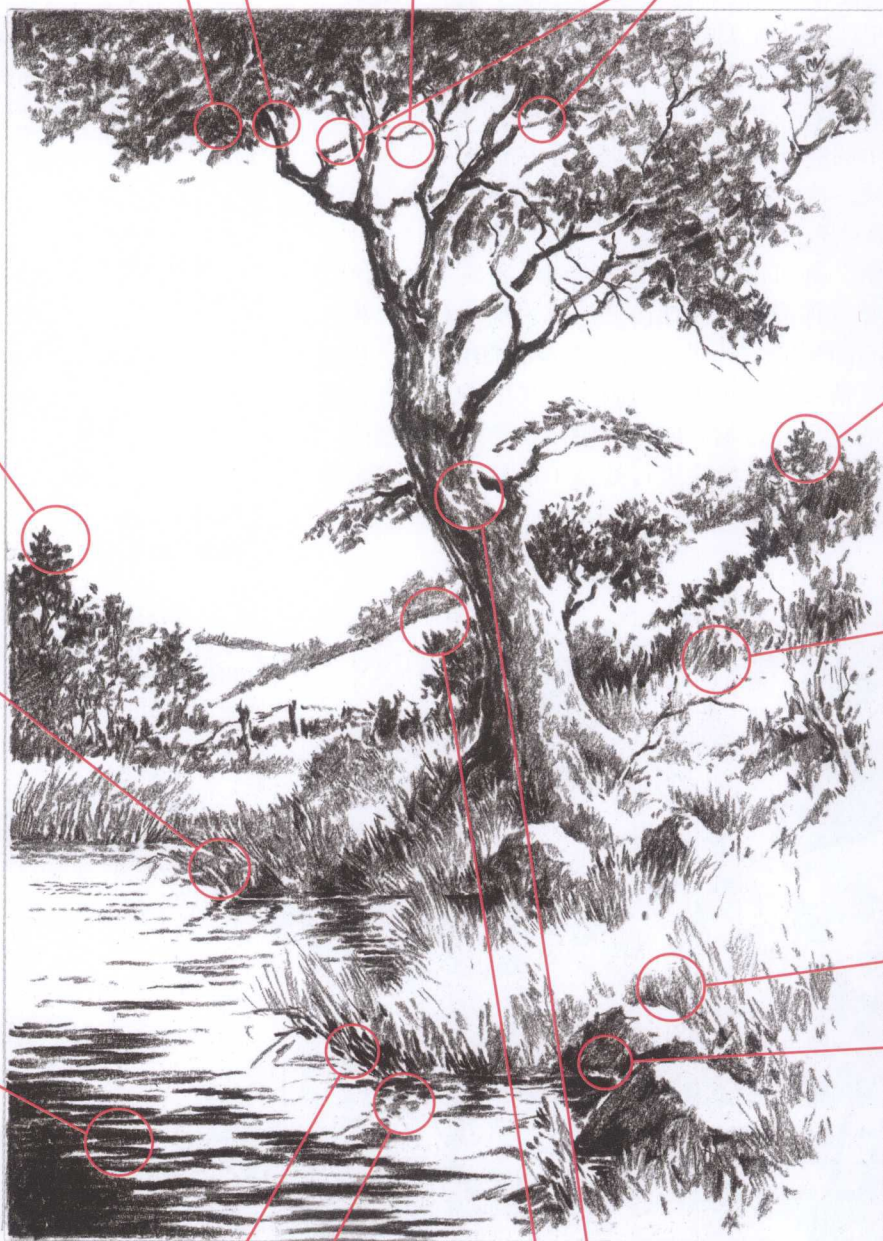
“点-弹”笔触（34~35页）

“施加/释放压力”笔触（20~21页）

“达到并离开”笔触（32~33页），结合“掠过”笔触（24~25页）

“点-弹”笔触（34~35页），结合不规则“施加/释放压力”笔触（22~23页）

“达到并离开”笔触（32~33页），结合不规则“施加/释放压力”笔触（22~23页）

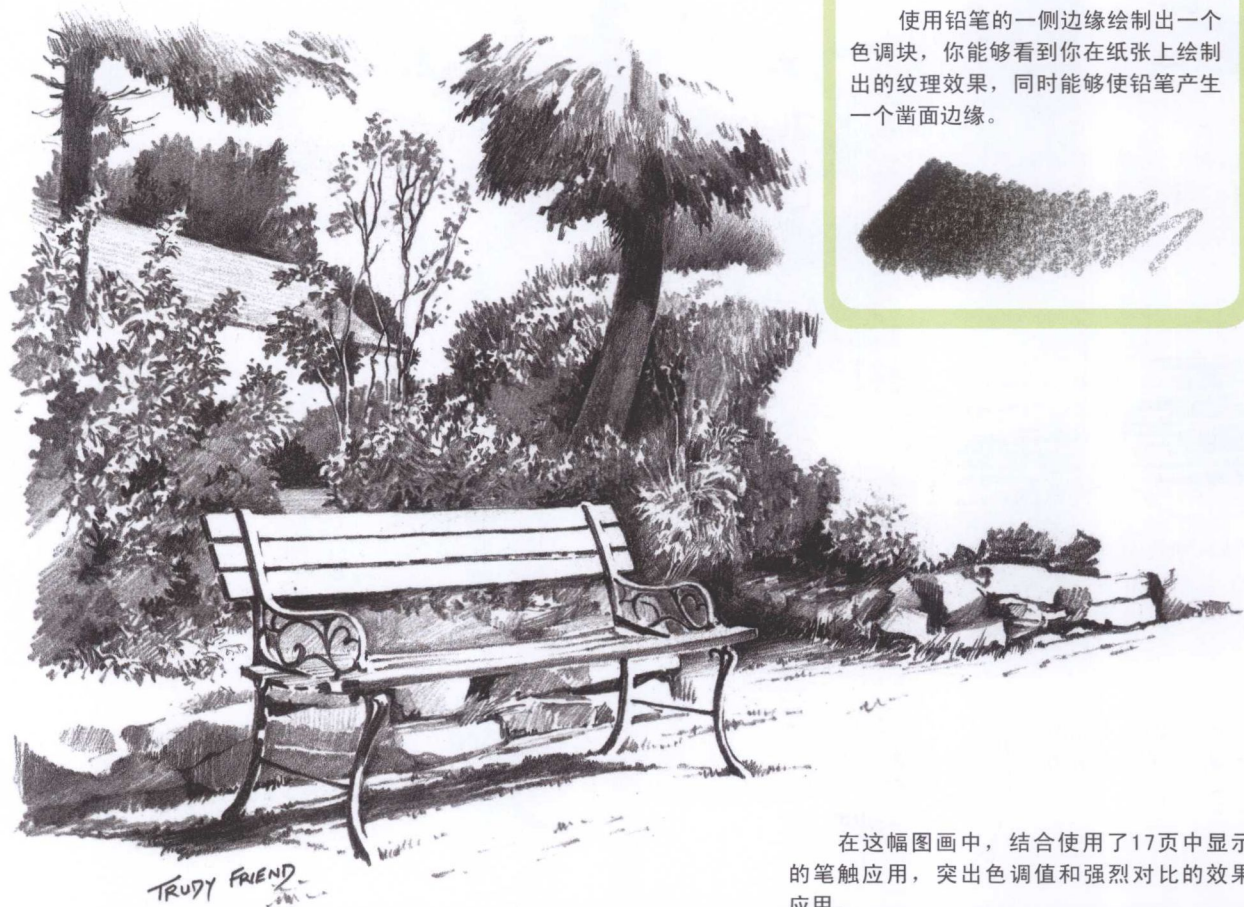

8种基本笔触介绍

本书中出现的全部图画，无论其看上去有多么复杂，其实都是用8种基本笔触创作的。这8种笔触是我在创作中使用的全部应用，包括使用铅笔或者水彩画笔创作的全部图画。我将在本书的各个部分重复使用这些图画以便帮助你理解运笔压力的重要性以及创作对象相关的笔触方向。

例如，在本章“案例学习：布娃娃”中，我使用了一个布娃娃图像来介绍书中的8种笔触如何表现具有柔软质地的玩偶以及布料上的褶皱效果。这8种应用同样可以用于描述本章中的布满树叶和杂草的柱形对象上的不同纹理。

使用这些笔触，你可以在任何纸张表面绘制线条、色调以及纹理，这就意味着你能够绘制任何你想要表现的对象。我已经使用9B Derwent 绘图铅笔在一张具有光滑表面的绘图纸上描述了这些笔触应用（请参阅17页中的图画），其中展示了各种能够产生不同效果的笔压和运笔方向的应用。在开始练习之前，先通过绘制一个色调块对铅笔尖进行处理（请参阅“艺术家的技巧”部分）。

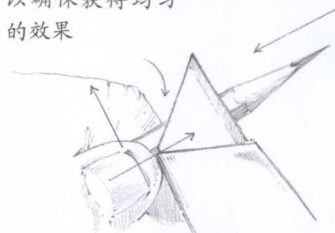

艺术家的技巧

相对于自动铅笔刀和工艺刀来说，美工刀是削铅笔的最佳工具。削铅笔时，应将刀片倾斜成一定的角度，且削下来的应该是呈片状的木屑，而不是细碎的木屑。

在削铅笔的过程中，应旋转铅笔以确保获得均匀的效果

朝着刀片方向
拉动铅笔

保持握刀的手不动，仅移动握铅笔的那只手

使用铅笔的一侧边缘绘制出一个色调块，你能够看到你在纸张上绘制出的纹理效果，同时能够使铅笔产生一个断面边缘。

在这幅图画中，结合使用了17页中显示的笔触应用，突出色调值和强烈对比的效果应用。