

[美] 吉恩·弗兰克 著 姚静 译

铅笔素描基础

上海人民美術出版社

铅笔素描基础

[美] 吉恩·弗兰克 著
姚 静 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

铅笔素描基础 / (美) 弗兰克 著; 姚静 译. — 上海:

上海人民美术出版社, 2014.9

(西方经典美术技法译丛)

原文书名: The art of pencil drawing

ISBN 978-7-5322-9078-9

I. ①铅... II. ①弗... ②姚... III. ①铅笔画—素描技
法 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第155858号

The Art of Pencil Drawing

© 1991, 2004 Walter Foster Publishing, Inc. All rights reserved.

Walter Foster is a registered trademark.

This book has been produced to aid the aspiring artist.

Reproduction of the work for study or finished art is permissible.

Any art produced or photomechanically reproduced from this
publication for commercial purposes is forbidden without written
consent from the publisher, Walter Foster Publishing, Inc.

Right manager: Ruby Ji

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2013-437号

西方经典美术技法译丛

铅笔素描基础

著 者: [美] 吉恩·弗兰克

译 者: 姚 静

策 划: 姚宏翔

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

特约编辑: 孙飘丝

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 广东博罗园洲勤达印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 9

版 次: 2014年9月第1版

印 次: 2014年9月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9078-9

定 价: 38.00元

目录

著者简介	6	风车房	46
序言	7	悬崖住所	48
工具与技法	9	西班牙式的建筑	50
用具	9	光之教堂	52
流程	9	教学楼	54
笔尖	10	小酒馆	55
打磨笔尖	10	风景	57
线条	11	小品	58
明暗等级	12	草图	59
阴影案例	13	构图	60
静物	15	特写：蜀葵	62
草图	16	特写：向日葵	63
西柚	18	山石	64
卷心菜	19	树叶	66
玻璃瓶	20	纪念性场所	68
咖啡壶	21	美国科罗拉多州的小溪	70
古代钱罐	22	俄勒冈州的农场	72
海螺	24	沙漠中的植物	74
海星	25	浪花与大海	75
球和手套	26	交通工具	77
网球鞋	27	草图	78
玩具车	28	独轮手推车	80
块和大理石	29	矿石马车	81
猴子	30	拖船	82
旧玩偶	32	渔船	83
铁路灯	34	特技飞机	84
手动水泵	35	经典款的赫德森	86
建筑	37	'39捷豹	88
草图	38	农用拖拉机	90
俄勒冈州仓库	40	维多利亚时代的电车	92
农家小院	41	仿制的蒸汽机车	94
储藏蔬菜的地窖	42	消防车	96
乡村教堂	44	平板车	97

动物	99
草图	100
小羊羔	102
小毛驴	103
长耳兔	104
老山羊	105
长腿大野兔	106
土拨鼠	107
幼年的母鹿	108
加拿大的鹅	110
海鸥	111
珍珠鸡	112
小猫头鹰	114
仓鸮	115
红尾鹰	116
虎头	118
母狮	119
大象的一家	120
人物	123
草图	124
表情	126
中国妇女	128
尼日利亚妇女	129
肯尼亚妇女	130
男青年	132
芭蕾舞女演员	134
小岛姑娘	136
维多利亚少女	138
勘探者	140
词汇表	143

铅笔素描基础

图书在版编目 (CIP) 数据

铅笔素描基础 / (美) 弗兰克 著; 姚静 译. — 上海:

上海人民美术出版社, 2014.9

(西方经典美术技法译丛)

原文书名: The art of pencil drawing

ISBN 978-7-5322-9078-9

I. ①铅... II. ①弗... ②姚... III. ①铅笔画—素描技法 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第155858号

The Art of Pencil Drawing

© 1991, 2004 Walter Foster Publishing, Inc. All rights reserved.

Walter Foster is a registered trademark.

This book has been produced to aid the aspiring artist.

Reproduction of the work for study or finished art is permissible.

Any art produced or photomechanically reproduced from this publication for commercial purposes is forbidden without written consent from the publisher, Walter Foster Publishing, Inc.

Right manager: Ruby Ji

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2013-437号

西方经典美术技法译丛

铅笔素描基础

著 者: [美] 吉恩·弗兰克

译 者: 姚 静

策 划: 姚宏翔

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

特约编辑: 孙飘丝

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 广东博罗园洲勤达印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 9

版 次: 2014年9月第1版

印 次: 2014年9月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9078-9

定 价: 38.00元

铅笔素描基础

[美] 吉恩·弗兰克 著
姚 静 译

上海人民美術出版社

目录

著者简介	6	风车房	46
序言	7	悬崖住所	48
工具与技法	9	西班牙式的建筑	50
用具	9	光之教堂	52
流程	9	教学楼	54
笔尖	10	小酒馆	55
打磨笔尖	10	风景	57
线条	11	小品	58
明暗等级	12	草图	59
阴影案例	13	构图	60
静物	15	特写：蜀葵	62
草图	16	特写：向日葵	63
西柚	18	山石	64
卷心菜	19	树叶	66
玻璃瓶	20	纪念性场所	68
咖啡壶	21	美国科罗拉多州的小溪	70
古代钱罐	22	俄勒冈州的农场	72
海螺	24	沙漠中的植物	74
海星	25	浪花与大海	75
球和手套	26	交通工具	77
网球鞋	27	草图	78
玩具车	28	独轮手推车	80
块和大理石	29	矿石马车	81
猴子	30	拖船	82
旧玩偶	32	渔船	83
铁路灯	34	特技飞机	84
手动水泵	35	经典款的赫德森	86
建筑	37	'39捷豹	88
草图	38	农用拖拉机	90
俄勒冈州仓库	40	维多利亚时代的电车	92
农家小院	41	仿制的蒸汽机车	94
储藏蔬菜的地窖	42	消防车	96
乡村教堂	44	平板车	97

动物	99
草图	100
小羊羔	102
小毛驴	103
长耳兔	104
老山羊	105
长腿大野兔	106
土拨鼠	107
幼年的母鹿	108
加拿大的鹅	110
海鸥	111
珍珠鸡	112
小猫头鹰	114
仓鸮	115
红尾鹰	116
虎头	118
母狮	119
大象的一家	120
人物	123
草图	124
表情	126
中国妇女	128
尼日利亚妇女	129
肯尼亚妇女	130
男青年	132
芭蕾舞女演员	134
小岛姑娘	136
维多利亚少女	138
勘探者	140
词汇表	143

著者简介

众所周知的铅笔素描大师吉恩·弗兰克 (Gene Franks)，十岁的时候就开始了他的绘画生涯。在美国阿肯色州 (Arkansas) 乡间的童年生活，对他之后的绘画产生了深远的影响。吉恩的童年，以四轮马车作为主要的交通工具，这种慢节奏的生活使他有充足的时间去思考和想象，去观察自然之美，凝思生活之真谛。这种感受也始终贯穿在他的艺术创作当中。

很多年来，不管是服兵役还是工作期间，空闲时他都会抓紧宝贵的时间，练习，练习，再练习。

这些艰辛与努力换来的是成功。吉恩不仅与世界各地的收藏家和艺术爱好者分享他的创作（获得了多个绘画的奖项，也被世界各地的私人画廊收藏），而且十几年来，他凭借着自己独特的教育方式，感染了一届又一届的学生。他的著作得到了全世界众多学生的热烈反响。其中不少人，现已成为各自领域中的专家。他发现，绘画最重要的就是观察，他常说“学习绘画首先学会观察”，其次是对工具使用技巧的掌握，对任何人来说只要能够正确地运用铅笔，就能创作出一幅好的作品。

吉恩教过不同年龄段的人——他们中间有没有任何绘画基础的，也有极具绘画天赋的。他可以在一个班级中教授不同进度的学生，善于因材施教。他尤其喜欢那些有才华的年轻人。吉恩把竭尽所能传授自己毕生的绘画经验给下一代看作是他的使命和责任。

他坚信“没有人比年轻人更需要继承并发扬传统艺术的精华”。

吉恩在加利福尼亚的圣塔莫尼卡州的杰弗逊艺术学校 (Jefferson Mackhammer School of Art) 接受了正规的艺术训练，在洛杉矶的艺术中心学校 (Art Center School) 学习了相关的技能。

吉恩的妻子简 (Jane) 不仅是他生活的伴侣，还是他工作的好搭档。他们住在位于加利福尼亚南部的圣贝纳迪诺 (San Bernardino) 山脉。

序言

欢迎来到铅笔的世界！我们相信你再也不会找到比这更好的铅笔画了。本书囊括了生活、景观、动物和人物等各种主题，并且完整展现了它们从轮廓草图到最终材质和明暗细节对比的绘画过程。

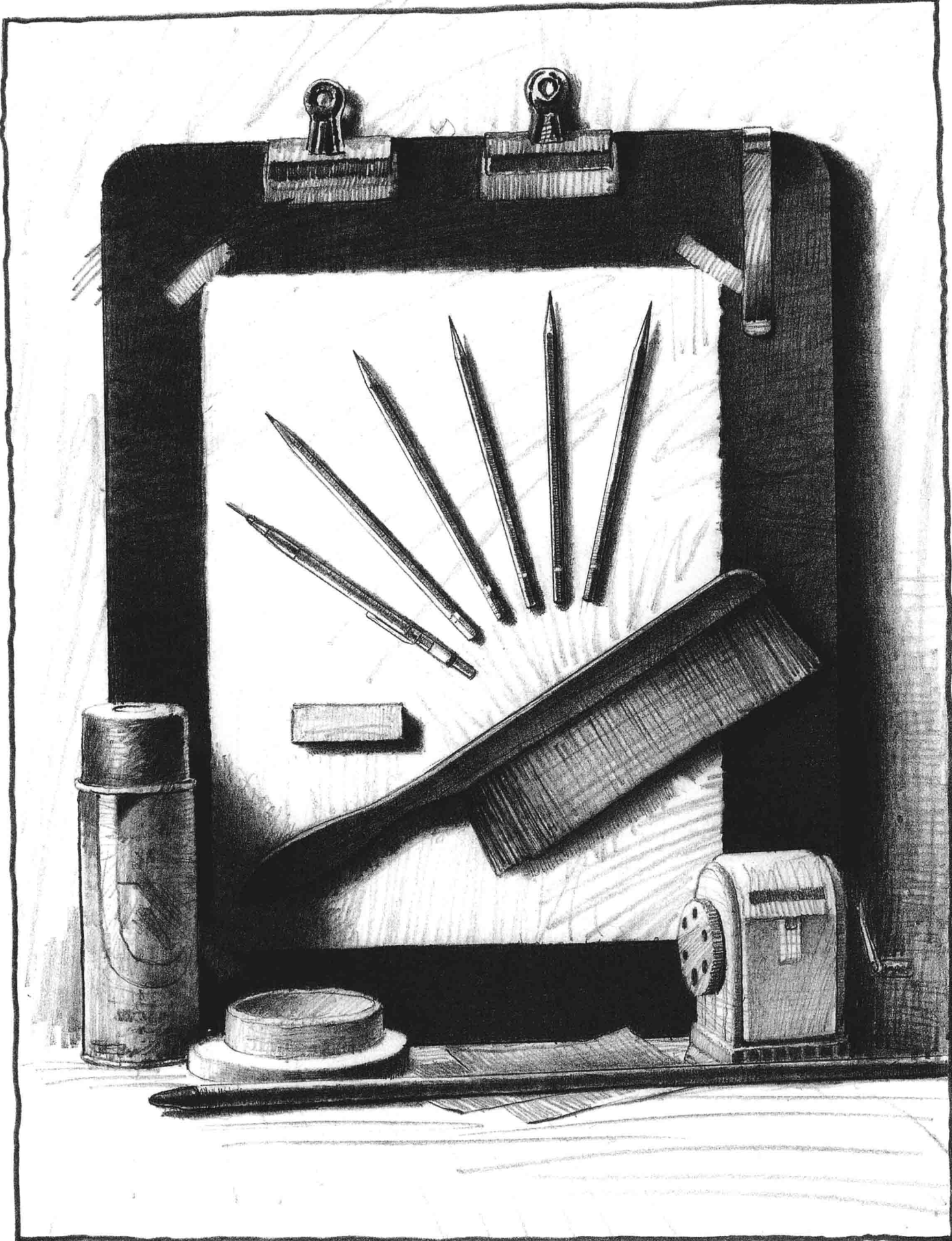
本书作者——艺术家吉恩·弗兰克，在铅笔素描的艺术道路上一直勤勉地努力着。这本书是他辛勤工作的结晶。他精益求精，从大量的题材中精选出部分主题，严格要求光影效果，对室内静物选择合适的光源进行写生，对室外风景选择最佳的光照环境，进行摄影之后的再创作。为达到完美的效果，他实验了各种质感的纸张、各种型号的铅笔、不同的笔触效果、不同的形态笔尖来表现对象的色调和材质之间微妙的变化。在这个漫长的成功道路上，严于律己的精神和持之以恒的信念最为重要。时间的磨砺见证了他的成功，也给当今“速食”社会一个警示。吉恩强烈地感受到作为一个艺术家是神圣的，他有责任去完成他天生的使命，有义务和那些接受他的人分享他在铅笔世界中的创作。

吉恩认为铅笔素描是一项基本训练，是其他视觉艺术的基础。无论是为雕塑或者油画记录瞬间的灵感，还是作为成品绘画色彩和构成的基础，铅笔是画家构思的第一媒介。因此铅笔素描是每个艺术工作者都应该掌握的基本技能。当他们考虑灰白色调关系的同时，也在考虑最基本的结构和艺术化的形态。基本而简单的铅笔画本身就是完整的艺术作品，这样的大师之作在画廊或美术馆中比比皆是，黑与白散发着独特的艺术之美，凝聚着无可替代的艺术价值。

我们希望三类人能够阅读此书。对于想要按部就班自学铅笔绘画课程的学生，这本书能够帮助他们循序渐进地学习。技能娴熟的艺术家用，将现有的技法与书中的所学相融合，能使绘画水平更进一步。艺术爱好者将可以从更加专业的角度欣赏铅笔画。总之，我们希望您能够喜欢这本书，也希望您能够徜徉于书中的每幅作品，让它们激发您的创作欲望。我们衷心地祝愿，您可以像一个认真的学生，拿起铅笔，通过这种可爱的艺术形式使个人的绘画水平上升至一个新的高度。让世界知道铅笔画的魅力！愿您能够早日到达成功的彼岸！

简·弗兰克 (Jane W. Franks)

工具与技法

用具

铅笔

我用木质铅笔和金属杆的自动铅笔完成书中的作品。

木质铅笔

硬 F HB B 3B 5B 软

金属杆的自动铅笔

H 铅的金属杆自动铅笔，用于基本的轮廓定位。

纸张

我喜欢用光滑的、没有纹理的纸张，这样能够避免因纸面的肌理增加不必要的纹理，而着重表现线条的笔触。我使用 50% 棉质、产于意大利、140 磅、PH 值为中性的热压纸，大小为 22 英寸 × 30 英寸。也可以使用光面的速写本。

附件

一个平整的画板，由 1/4 英寸厚的纤维板或树脂玻璃制成，大小为 16 英寸 × 20 英寸；胶带或夹子，把画纸固定到画板上；乙烯基的橡皮擦（我专门使用乙烯基的橡皮擦防止擦破纸张）；腕木（描绘细线时支撑右手用的）；普通的铜版纸，放在手下以免画时弄脏画面；桌刷，用来刷干净碎屑；转笔刀；220 号和 600 号砂纸，用于打磨铅笔的笔尖；定画液，最好能松散地喷洒，均匀地喷在完成的画面上，以免擦花画面。

流程

流程简介

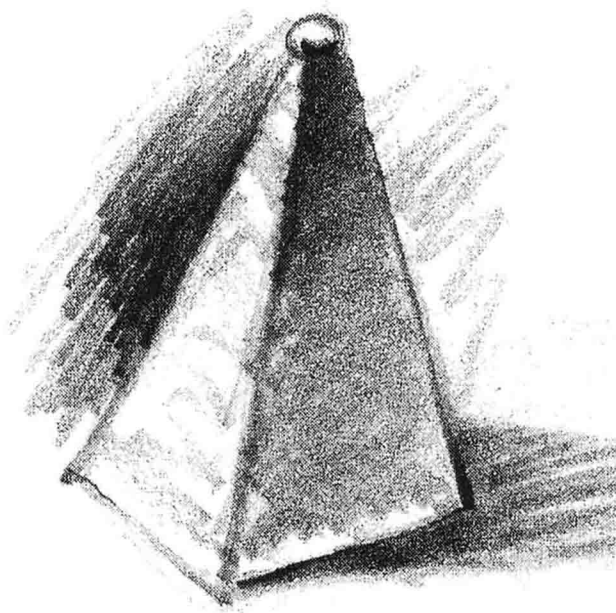
一旦你熟悉了这些工具，接下来的问题就是怎样准备和维护它们，练习明暗等级、基本笔画和阴影，你应该从这四个步骤入手完成一幅完整的铅笔素描。你需要花一段时间练习每个步骤。这将使你在今后的创作中受益匪浅。总之，经过持之以恒的努力打下扎实的基本功，你才能掌握好铅笔素描的绘画流程。

第一步——轮廓

轮廓定位主要使用 H 铅的金属杆自动笔；用下手的执笔方式，平卧笔身。把线条放松，移动你的胳膊，这个阶段只考虑大致的轮廓。接下来的刻画会使画面更加清晰，细节更加丰富。反复练习这个步骤。

第二步——线条

你需要投入一定的时间练习线条。用“H”或“F”的自

章节 1

动铅笔或木质铅笔练习。训练书写执笔与下手执笔两种方式。当下手执笔时，可以旋转笔尖调节线条的粗细，用笔的侧棱画粗线，用笔尖画细线。训练自己如何表现圆润和浑厚的线条。

第三步——初步阴影

严格地掌控物体的结构之后，才能成功地表现阴影。在物体的暗部和阴影的部分用灰色调，不能一下画得很深。等完全确认后，再用加深。过程中确保明暗色调间的均匀过渡。

第四步——完成整理

最终的阴影，用笔尖圆滑的深色铅笔，统一最终的色调。用软铅的深色铅笔，不断重复阴影。为达到艺术化效果，可以根据需要强调某些线条和色调，加入一些具有表现力的笔触。

专注于书中每幅最终的作品，仔细观察其中的细节。先前的步骤只是参考，要达到完美的效果，最终还是要把注意力放在自己对铅笔的控制和运用上。

为了防止画面被涂抹，在最终的画上，轻轻地喷一层定画液（如果你的作品完成后马上装裱到画框里，就不需使用定画液了）。

有时你可以用一支铅笔完成整幅作品。“HB”铅笔是最好的选择。你也可以用三支不同笔尖形态的“HB”铅笔，通过改变铅笔压力或改变执笔方式，可以画出不同深浅和不同粗细的线条。

提示：本书中提到的“铅”是指金属杆可以换铅的自动铅笔，“铅笔”是指木质的绘图铅笔。

打磨笔尖

木质铅笔

你可以用电动或人工的铅笔刀。削好之后，把笔尖在纸巾上擦一下，不仅清洁了笔尖上的笔屑还使笔尖更加光滑。这种稍微钝化的笔尖更宜于画面的表现。在绘画的过程中，我会随手放几支不同笔尖形态的笔，以便使用。

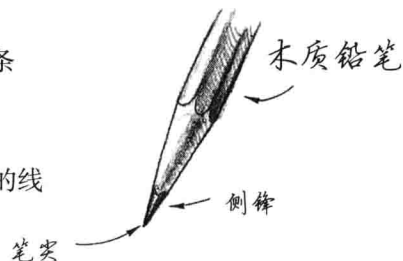
金属杆的自动铅笔

留 0.5 英寸长的笔尖，用 240 号的砂纸打磨笔尖的形态，600 号的砂纸整理、抛光，如上图所示。

笔尖

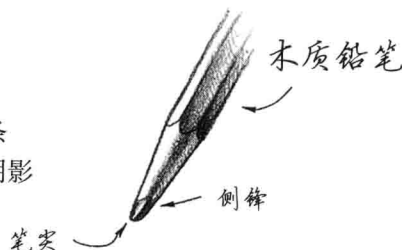
• 尖头

- 用于
- 精细的线条
 - 锐化
 - 阴影线
 - 或粗或细的线

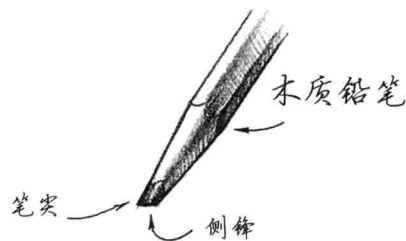
• 圆头

- 用于
- 常规线条
 - 整体的阴影

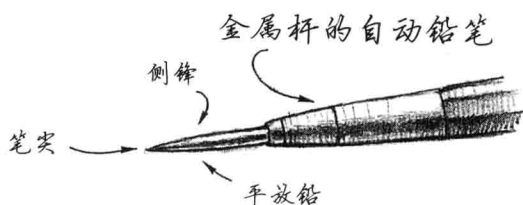
• 钝头

- 用于
- 粗线条
 - 软阴影
 - 釉面

• 长尖

- 用于
- 大体块的阴影
 - 宽线条
 - 釉面
 - 或粗或细的线

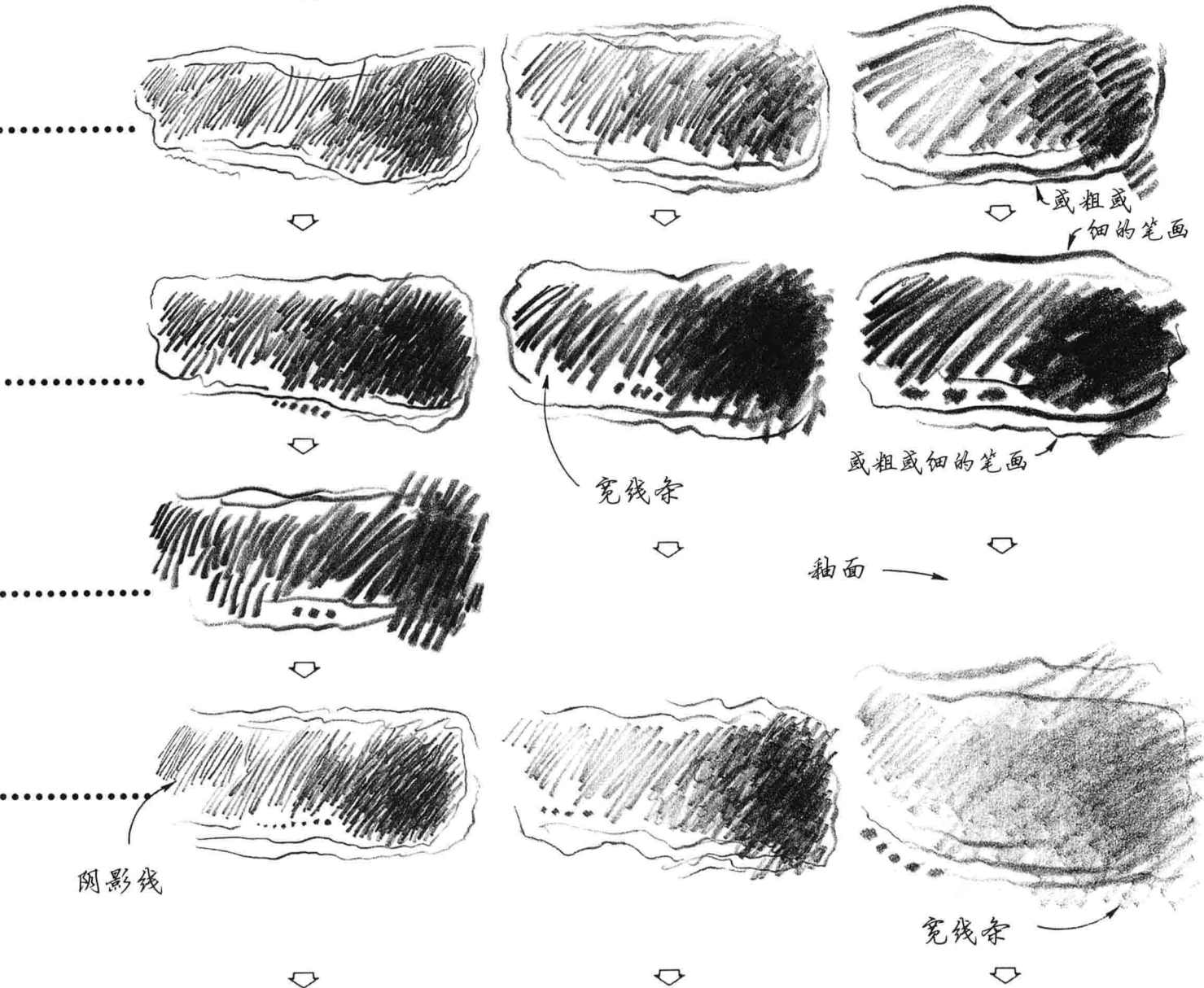

线条

• 点

• 侧锋

• 平锋

阴影线

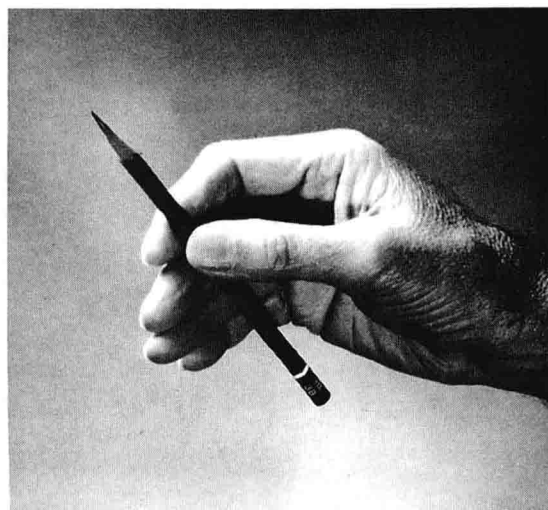
宽线条

釉面

宽线条

• 书写执笔

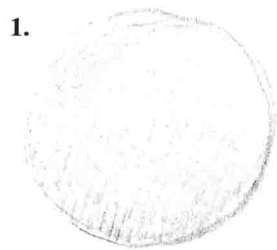
• 下手执笔

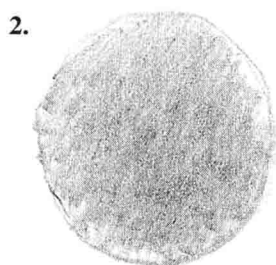
明暗等级

色调

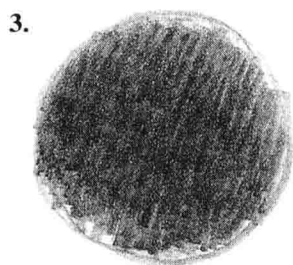
色调过渡

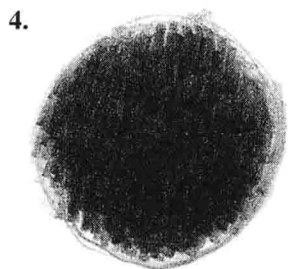
浅

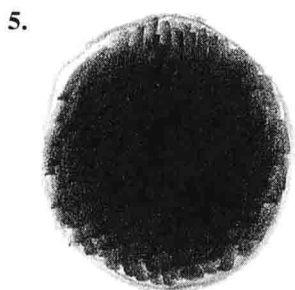
中浅

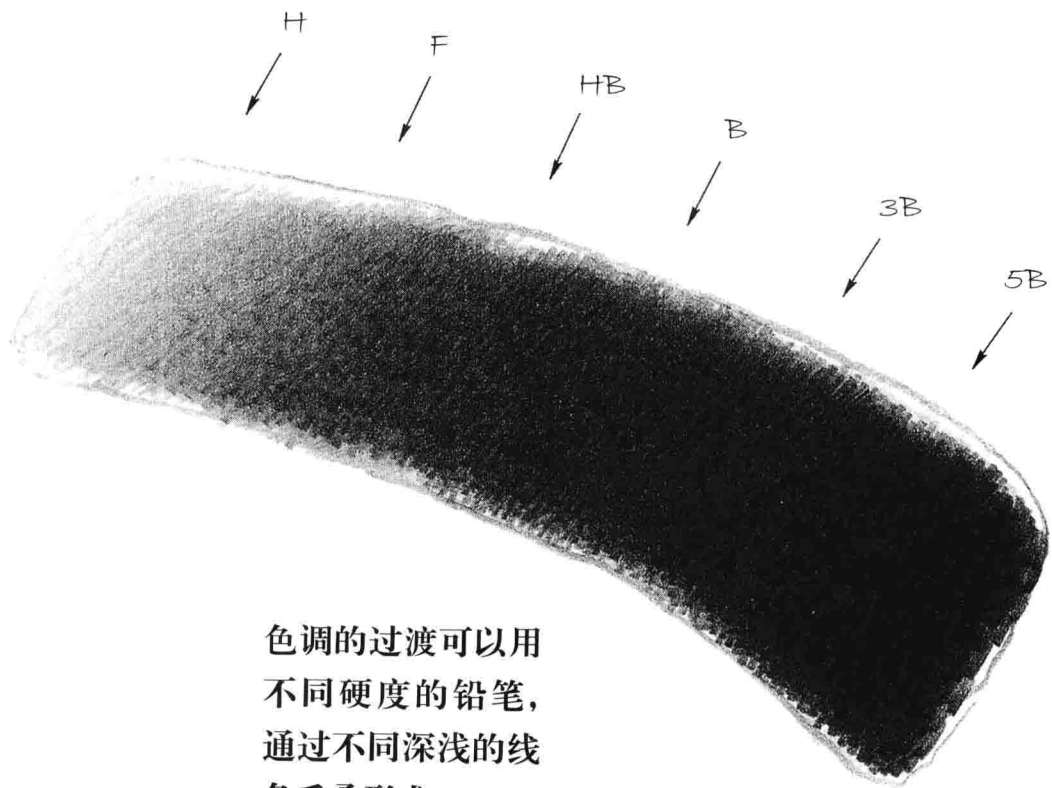
灰

中深

深

色调的过渡可以用
不同硬度的铅笔，
通过不同深浅的线
条重叠形成。

这里展示的是九个色调层级中的五个。这五个是经常运用到的，即使到了绘画的高级阶段也是如此。画家练习这五种色调与音乐家练习音阶一样，熟能生巧。如果你能牢固地把它们植根于你的印象当中，你就能细致地刻画对象的明暗；如果你能熟练地驾驭铅笔，你就能准确地控制对象的色调。

随着对明暗等级的熟练掌握，你将更好地驾驭铅笔，把普通的题材变成极具内容和深度的趣味主题。