

〈素描藝術系列六〉

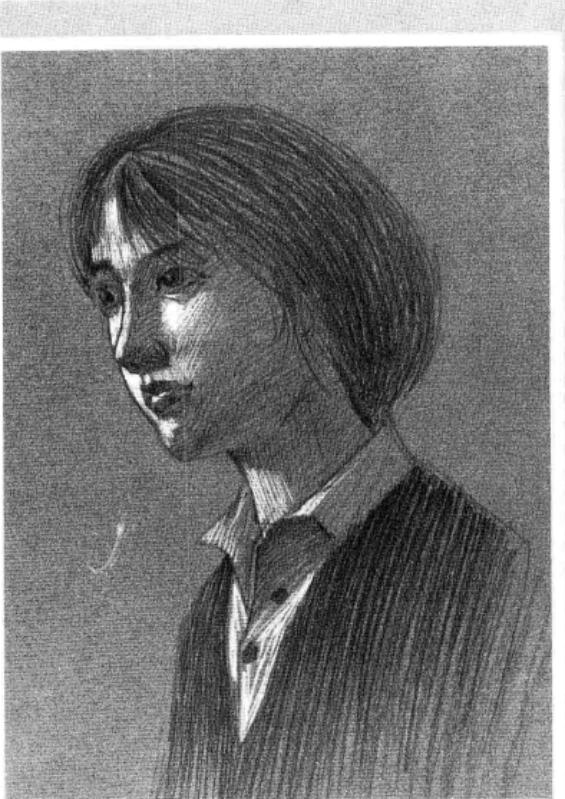
鉛筆素描入門

龍和出版公司

鉛筆素描入門

•肖像畫 彩色紙(綠)／2B、彩色鉛筆(白)

鉛筆素描入門

編譯 張 豐 榮

校對 郭 玉 梅

打字完稿 齊 格 飛

1988年1月1日第1版

出版者 龍和出版有限公司

發行人 林 禮 祥

發行所 中和市中山路2段3巷22弄24號

郵撥 0744142—3林禮祥

電話 2487116·2480415·2489622

登記證 局版台業字第3654號

製版 沐立彩色製版印刷有限公司

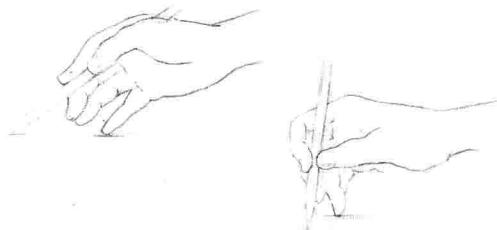
●版權所有・禁止翻印

●如有落頁、倒裝,請將原書寄回,即寄新書。

畫鉛筆素描入門 目錄

5—12 第一章 鉛筆和紙

鉛筆……硬、軟、濃、淡
紙……水彩紙、炭筆紙、圖畫紙、素描紙
削鉛筆……若不知基本削法壽命將會減半
鉛筆的拿法……四種應用型
畫圖姿勢……能夠專心作畫的姿勢

13—18 第二章 線條和形狀

四種基本形……立體、球形、圓錐、圓柱
形體的構圖……正確的形體由正方形開始
透視圖法的應用……將立體視為箱子
輪廓線……線的強弱和立體感

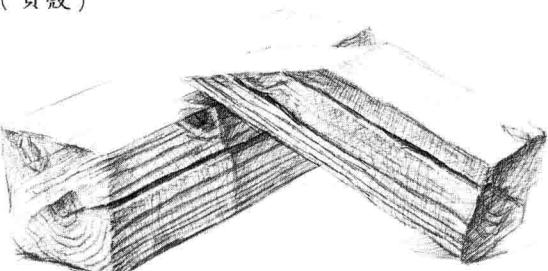
19—26 第三章 形狀和色調

基本的色調……明、中、暗三種層次
添加色調的線……基本上是直、橫、綜合
色調的幅度……從三種層次到六種層次
有顏色感的色調……用單色表現豐富的色感
線條和色調的備忘錄

27—58 第四章 鉛筆和靜物

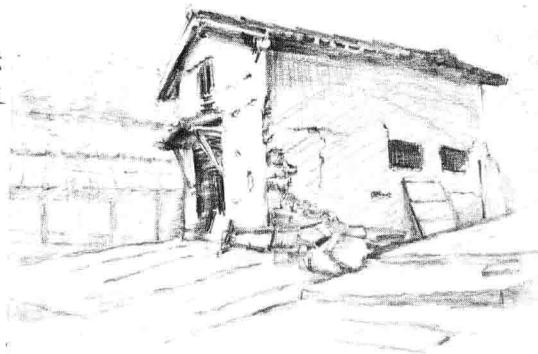
陶器……用軟質橡皮製造光澤
玻璃……運用紙的白色製造強烈的光澤
金屬……硬度和重量的表現
木製品……強調木紋和柔軟的質感
石頭和貝殼……自然的造型・規則形(貝殼)
和不規則形(石頭)
紙和布……硬的質感和軟的質感
皮革製品……光澤暗淡
青菜、水果和花……表現植物的質感
魚和螃蟹……強調動物形態的趣味性
籃子……網狀的美感
實際作畫……構圖
實際作畫……描繪
靜物的七個備忘事項

59—92

第五章 鉛筆和風景

- 光和影的效果……逐漸移動的陽光
- 一棵樹……用靜物感覺來掌握
- 樹木和風景……從靜物感覺導向風景感覺
- 建築物和透視圖法……用靜物感覺來捕捉
- 複數的建築物和風景……從靜物到風景
- 海……變化多端的波浪
- 山……表現自然的壯闊
- 道路……周圍的風景是重要的關鍵
- 雲……無法單獨描繪的雲
- 夜景……映在黑暗中的微亮
- 雪、雨、霧……表現下雨的感覺
- 廣闊的風景……主題的誇張和省略
- 風景畫的七個牢記事項

93—120

第六章 鉛筆和人物

- 人體……基本形體的複合
- 臉……正確的描寫與特徵的誇張
- 手……基本圓柱形的複合體
- 腳……基本上是圓柱形的複合體
- 服裝……皺褶和花樣
- 人物畫……人體和服裝的調和
- 人物畫的五個牢記事項

121—128

第七章 鉛筆和心象

- 三幅工筆畫……主題的構成
- 與高度的技巧

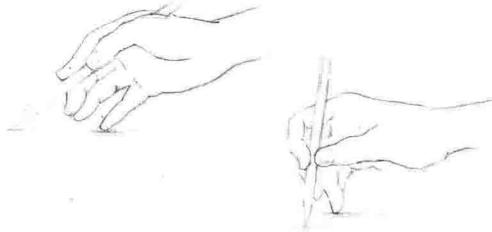
鉛筆素描入門

畫鉛筆素描入門 目錄

5—12 第一章 鉛筆和紙

- 鉛筆……硬、軟、濃、淡
- 紙……水彩紙、炭筆紙、圖畫紙、素描紙
- 削鉛筆……若不知基本削法壽命將會減半
- 鉛筆的拿法……四種應用型
- 畫圖姿勢……能夠專心作畫的姿勢

13—18 第二章 線條和形狀

- 四種基本形……立體、球形、圓錐、圓柱
- 形體的構圖……正確的形體由正方形開始
- 透視圖法的應用……將立體視為箱子
- 輪廓線……線的強弱和立體感

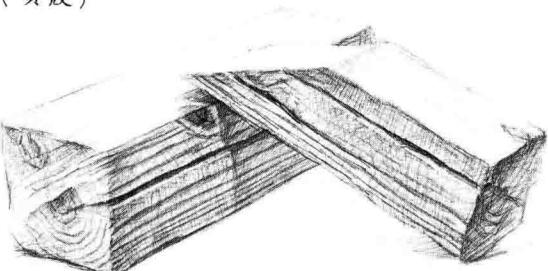
19—26 第三章 形狀和色調

- 基本的色調……明、中、暗三種層次
- 添加色調的線……基本上是直、橫、綜合
- 色調的幅度……從三種層次到六種層次
- 有顏色感的色調……用單色表現豐富的色感
- 線條和色調的備忘錄

27—58 第四章 鉛筆和靜物

- 陶器……用軟質橡皮製造光澤
- 玻璃……運用紙的白色製造強烈的光澤
- 金屬……硬度和重量的表現
- 木製品……強調木紋和柔軟的質感
- 石頭和貝殼……自然的造型・規則形(貝殼)
和不規則形(石頭)
- 紙和布……硬的質感和軟的質感
- 皮革製品……光澤暗淡
- 青菜、水果和花……表現植物的質感
- 魚和螃蟹……強調動物形態的趣味性
- 籃子……網狀的美感
- 實際作畫……構圖
- 實際作畫……描繪
- 靜物的七個備忘事項

59—92

第五章 鉛筆和風景

光和影的效果……逐漸移動的陽光
一棵樹……用靜物感覺來掌握
樹木和風景……從靜物感覺導向風景感覺
建築物和透視圖法……用靜物感覺來捕捉
複數的建築物和風景……從靜物到風景
海……變化多端的波浪
山……表現自然的壯闊
道路……周圍的風景是重要的關鍵
雲……無法單獨描繪的雲
夜景……映在黑暗中的微亮
雪、雨、霧……表現下雨的感覺
廣闊的風景……主題的誇張和省略
風景畫的七個牢記事項

93—120

第六章 鉛筆和人物

人體……基本形體的複合
臉……正確的描寫與特徵的誇張
手……基本圓柱形的複合體
腳……基本上是圓柱形的複合體
服裝……皺褶和花樣
人物畫……人體和服裝的調和
人物畫的五個牢記事項

121—128

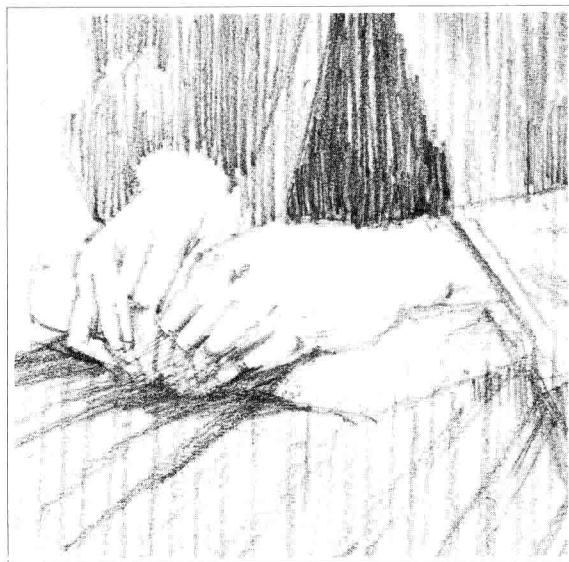
第七章 鉛筆和心象

三幅工筆畫……主題的構成
與高度的技巧

鉛筆是每一個人從孩童時代開始就很熟悉而親近的用具。現在，讓我們試著利用鉛筆，從學習對事物的看法和想法當中，自然地也學到它的技巧和畫法。因此，本書並不只是在說明技法，更重視實際描繪物品時的重點。

畫圖不是光憑文字說明就能瞭解的。所以，在本書裏面，是以作品例範為中心，再加上圖解和小幅插圖等等，讀者可以清楚地學到最完整的畫法。

第一章 —— 鉛筆和紙

鉛筆是無論任何人，在任何地方都最容易取得的材料。此外，它也是比任何材料都要便宜、易於使用和容易產生親切感的東西。就連所使產的紙、畫布或棉紙等相形之下，鉛筆也要便宜得多。還有，所需的用具亦都是廉價的東西。儘管你大量用鉛筆作畫，也花不了多少錢。

鉛筆不僅筆觸細膩、運筆容易，而且也不需像油畫那樣做繁雜的準備。只要在口袋裏放一枝筆和一張紙，隨時隨地都可作畫，因此它們可說是學習美術之人的必需品。

鉛筆 ……硬、軟、濃、淡

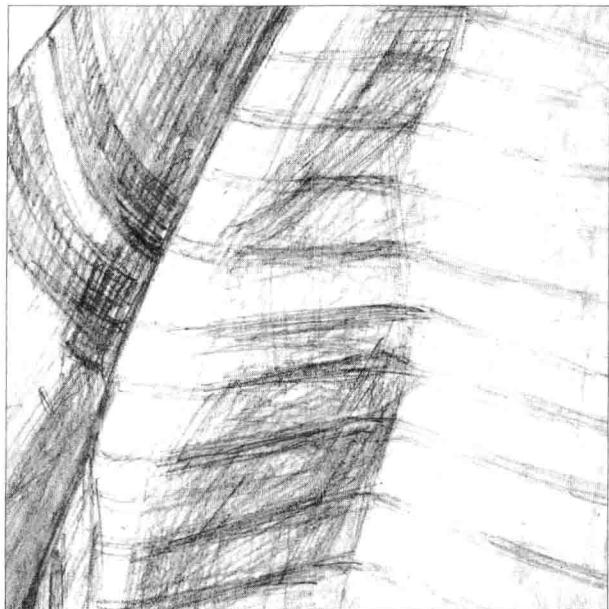
活用鉛筆的特性

鉛筆可以滿足各種繪畫上的要求。如果你認為鉛筆只能寫字的話，那麼在此請改過這種觀念吧！

用一枝鉛筆和一張白紙，就能表現出種種明暗的差別。筆心可以削尖來畫細線、鈍了也可用來畫粗線，還可以切

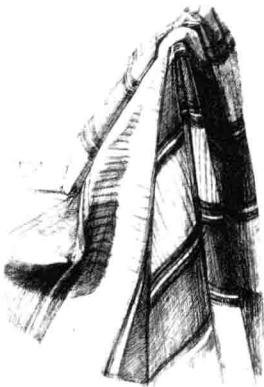
成平面狀來畫大範圍上的線條。或是將鉛筆斜拿，可以用來畫同樣的色調之處。總之，只要將筆觸和拿法加以變化，就能表現出各種不同的色調來。

此外，也可用軟質的橡皮在圖上按壓或擦出白色的部分，以變化整體的色調。甚至還能用指頭以摩擦的方式加以

● 硬質鉛筆 2H~F

硬質鉛筆是用在製圖和細密的畫上。所使用的紙必須很堅韌，若是用粗紋的水彩紙或圖畫紙，那麼畫錯的時候不但很難擦掉，紙面也容易刮傷。因此，最適宜用製圖紙。

● 中等硬度 HB~B

這是使用最普遍的紙，也是家中必備的鉛筆。它的筆心不軟不硬，屬於中等硬度，雖沒有特別的優點，也無缺點，因此能夠安心地使用。只要具備一枝，削細的時候可當硬質筆來使用，變粗的時候則又成為軟質鉛筆的代用品。不論何時何地，請務必要隨身攜帶這種鉛筆。

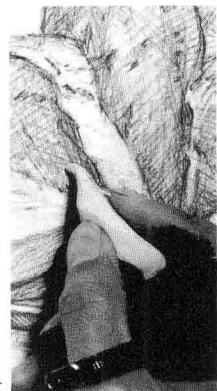

修飾。

若是用鋼筆或原子筆等來作畫，是很難重新改正的，但是用鉛筆就不一樣，它可以一再地用橡皮來修改，一直到滿意為止。

在旅遊所到之處或是時間不夠的時候，鉛筆畫可以在短時間內將自然的景

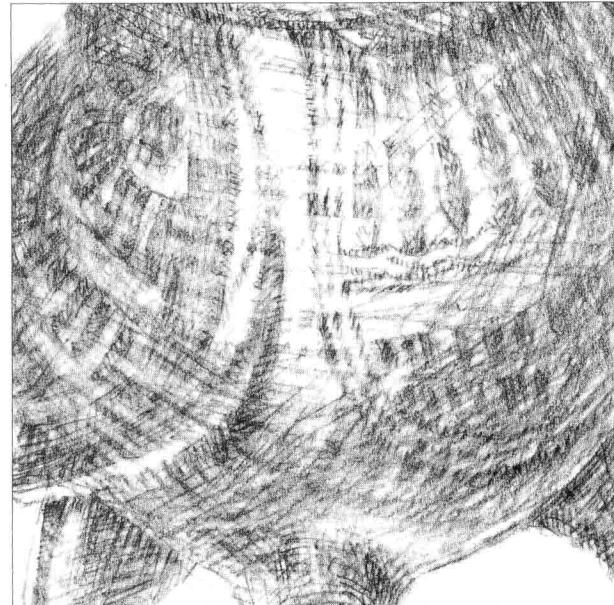
物捕捉下來，有空的時候，則可靜靜地席地而坐，細心地來寫生。它可說是最自由的繪畫方式了。鉛筆畫當然有其獨立性，而鉛筆則是油繪和水彩畫等的草圖中，不可缺少的東西。

軟質橡皮是白色的鉛筆

● 軟質鉛筆 2B~6B
鉛筆畫上面最常使用的，就是這類鉛筆了。它具有筆心粗而軟的特性，因此非常適合用在畫圖紙、炭筆紙和粗紋的水彩紙上。它的用途極廣，素描、寫生和速寫等方面上，都可派上用場。由於筆心柔軟易於畫精細部分，所以能畫出多具變化的線條。

● 橡皮也是鉛筆 鉛筆畫上所使用的橡皮，是一種伸縮自如的軟質橡皮。普通的橡皮在擦過之後會留下殘渣，可是這種橡皮卻不留殘渣，而是將黑色部分直接吸住，因此最初是白色的，用久之後就會變黑而不能再用了。橡皮儘可能不要使用較好，若非得要用的話，也希望把它當成是白色鉛筆來用吧！

紙 ……水彩紙、炭筆紙、圖畫紙、素描紙

紙張的效果

我們日常較常接觸到的紙，想必是筆記紙、稿紙和圖畫紙等等。然而，若將鉛筆的可塑性加以擴張的話，就有更多的紙可加以利用了。

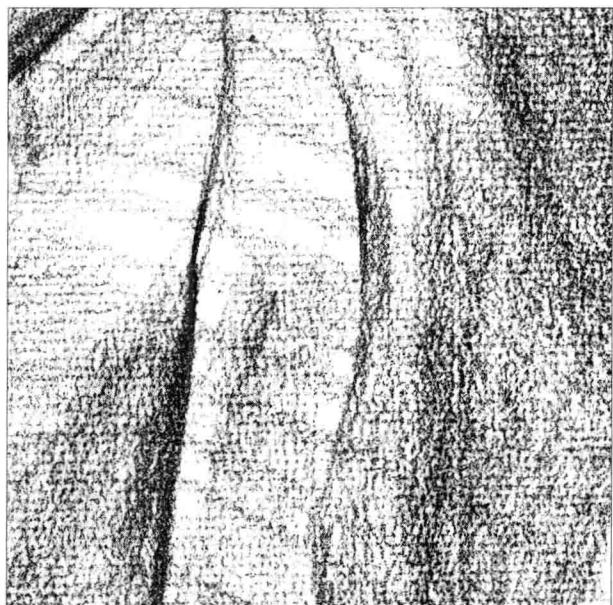
本書是用一般較易取得的畫圖紙、水彩紙、炭筆紙和素描紙來做示範。普通來

說，粗紋的紙適合用在畫粗線時，細紋的紙則適合在畫細線時使用。

另外，依據對象物而試著變更紙張，這也是個不錯的方法。總之，以自己的手、順著個人的個性和喜好來畫畫看吧！從簡單的草圖到細膩的工筆畫，無論是什麼樣的方法都能勝任的，也唯有鉛筆了。

●水彩用紙 這是一般用於水彩的紙，但是它是易取得的紙張當中，紋路最粗、質地又柔軟的紙，因此可以補救鉛筆的單調而創造出各種色調來。這種紙不適合用硬質鉛筆，所以請用軟質的鉛筆。此外，一經摩擦的話，畫面容易弄髒，因而一定要事先準備固定液。

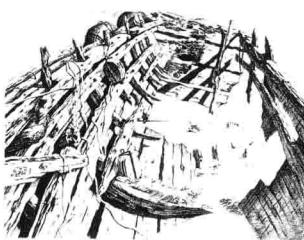

●炭筆紙 這是一般以炭筆作畫時所使用的紙，它的紋路比水彩紙粗而整齊，適合畫纖細的風格。它也跟水彩紙一樣，用軟質鉛筆來畫較好。由於它的規格只有一種，因此普通都是割成需要的大小來使用。

● 圖畫紙 這是最常被使用，也是我們最親近的紙。它的紙面既無粗紋，也不像素描紙那麼光滑。即使不到美術用品社，在普通的文具店就可以買到，它沒什麼缺點，可以安心使用。這可說是日常必備的紙。

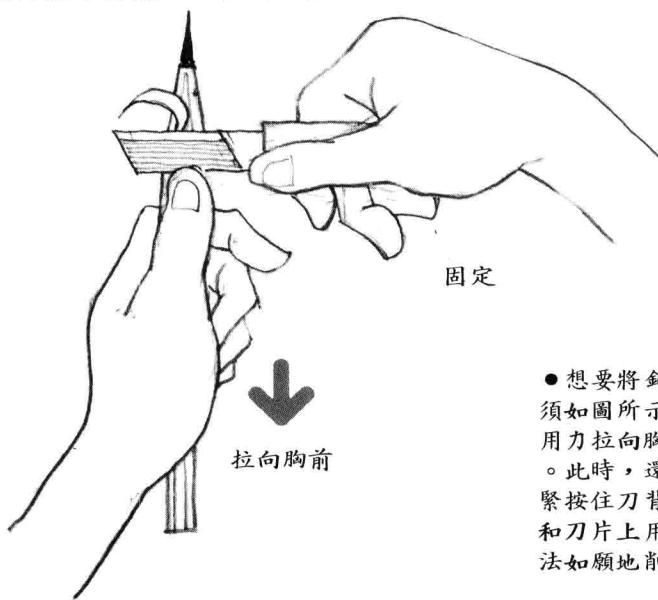

● 素描紙 這是所有的紙張中，質地最硬且表面光滑，經常被用在工筆畫上。製圖用紙幾乎都用這種紙。硬度在 3 H 以上的鉛筆，非得用這種紙才能畫得好。一般來說，這並不適合用軟鉛筆來畫，但是在必要的情形下，最好將筆心削尖再畫。

削鉛筆 ……若不知基本削法壽命將會減半

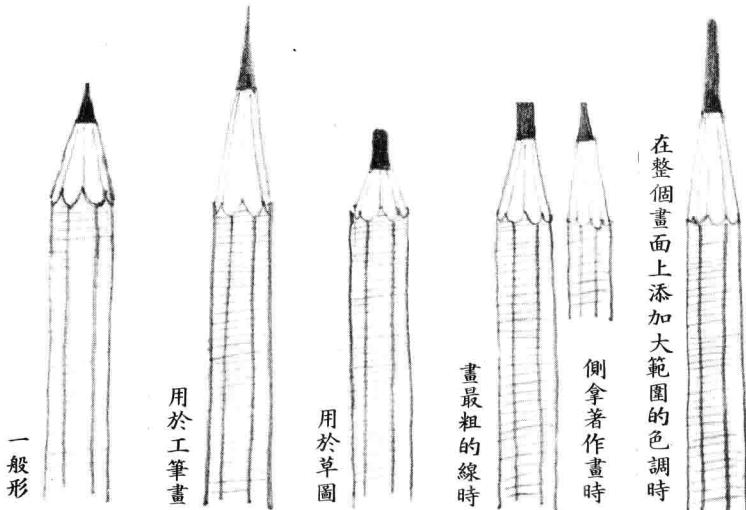
削筆心的時候，可用到砂紙，不過這是在製圖上需要特殊的筆心形狀時才使用的。除了特別的情形之外，用刀片就可削得很漂亮了。其要領是，先削筆桿部分，讓筆心尖尖地露出一點來，然後再將筆心削長。若是先削長再削尖的

話，則特別容易折斷。用刀片輕輕抵住筆心的中間，不須用力地削，那麼必可將尖端削得很漂亮。筆桿部分用力削、筆心部分輕輕削，這就是削鉛筆的要訣。筆心削得太長的話，很容易折斷，請特別留意一下。

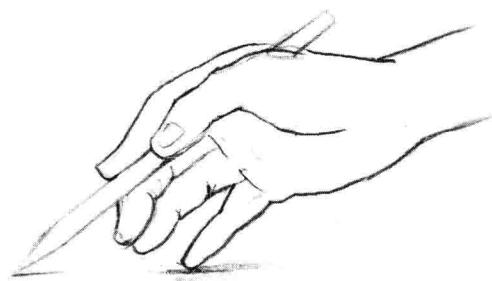
●想要將鉛筆削得很漂亮，必須如圖所示將右手固定，左手用力拉向胸前，就輕鬆自如了。此時，還須以左手的拇指緊緊按住刀背部分。若是在右手和刀片上用力過度的話，是無法如願地削漂亮的。

配合用途的筆心形狀

鉛筆的拿法 ……四種應用型

鉛筆的拿法與寫字時是完全不同的。手掌儘量不接觸到畫面是最好的，但是那樣無法順利地畫出線條。因此，可

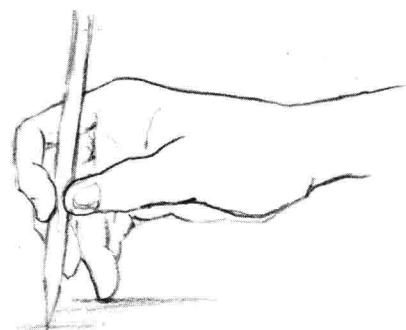

以小指撐住畫面是鉛筆素描的典型拿法。

在全體上添加大範圍的色調時，以無名指支撑住。

以用小指和無名指加以支撑，並注意不要弄髒了畫面。

工筆畫和加工潤飾的時候，用無名指和小指支撑住。

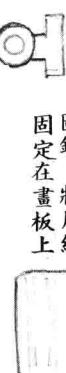

在畫架上作畫的典型拿法。

用鉛筆作畫時的工具

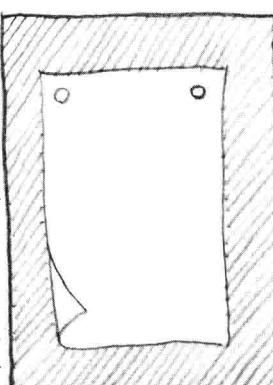

紙夾：在外
面寫生的時候，可防止紙張被風吹起

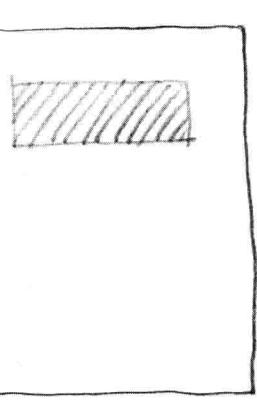

圖釘：將用紙
固定在畫板上

畫板：須放在畫架上來使用
軟質橡皮

速描本：
表皮的紙張要厚，一般標準是6號~8號

畫圖姿勢……能夠專心作畫的姿勢

靜物畫要求的是正確性，因此若能固定坐姿，是最好不過的了。而在做人物畫時，為了順應素描和速寫等目的，請採用易於作畫的姿勢。有時也可架在桌旁來畫。畫素描時，以畫架來固定是最好的方法。

畫風景畫時，就必須在姿勢上，下

一點工夫了。風勢強的時候，不適合用畫時，這時可用手拿著，或是坐著，或者是直接放在地上來畫都可。此外，架在樹上、木樁或桶罐等東西上來畫也可。至於想要做橫的或是直的構圖時，將素描本打開來用也不失為良策！

以畫架來畫

以手臂代替畫架

架在桌旁

坐著

利用素描本的兩頁來畫