

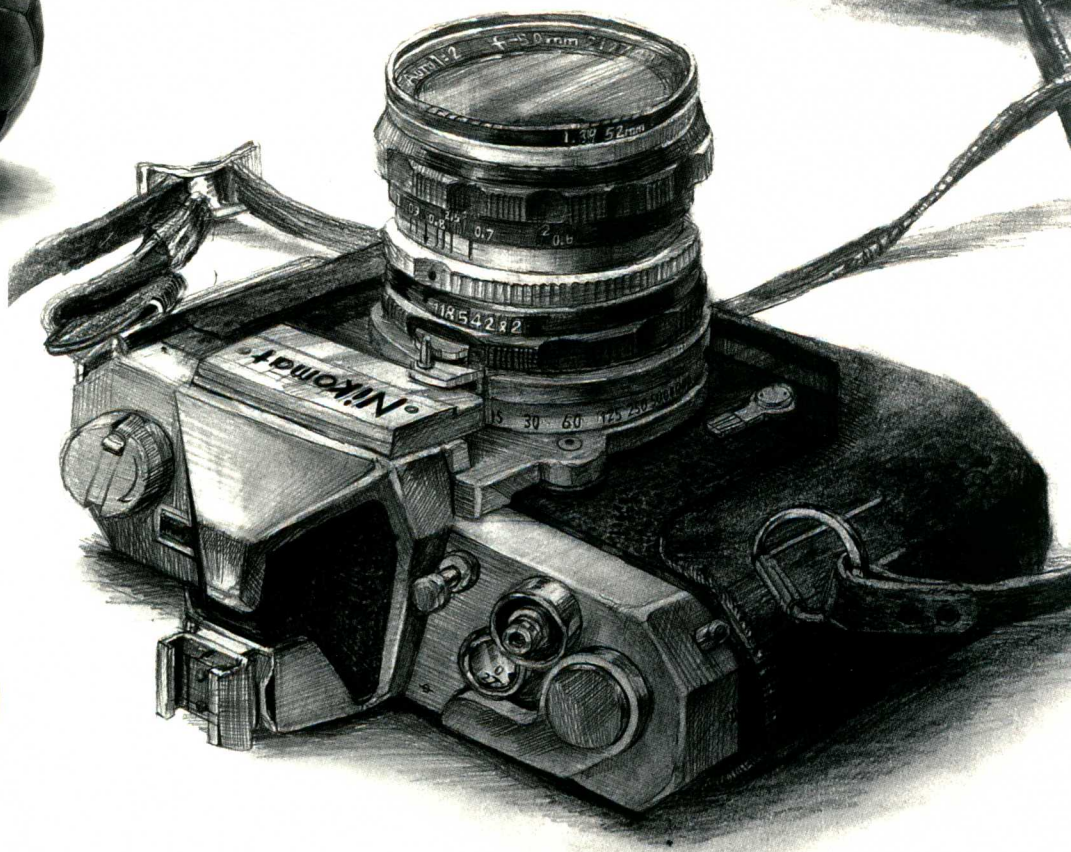
Perfect Master Design

静物质感 表现技法

铅笔素描 大讲堂

褚天姿 译

〔日〕 国政一真 著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

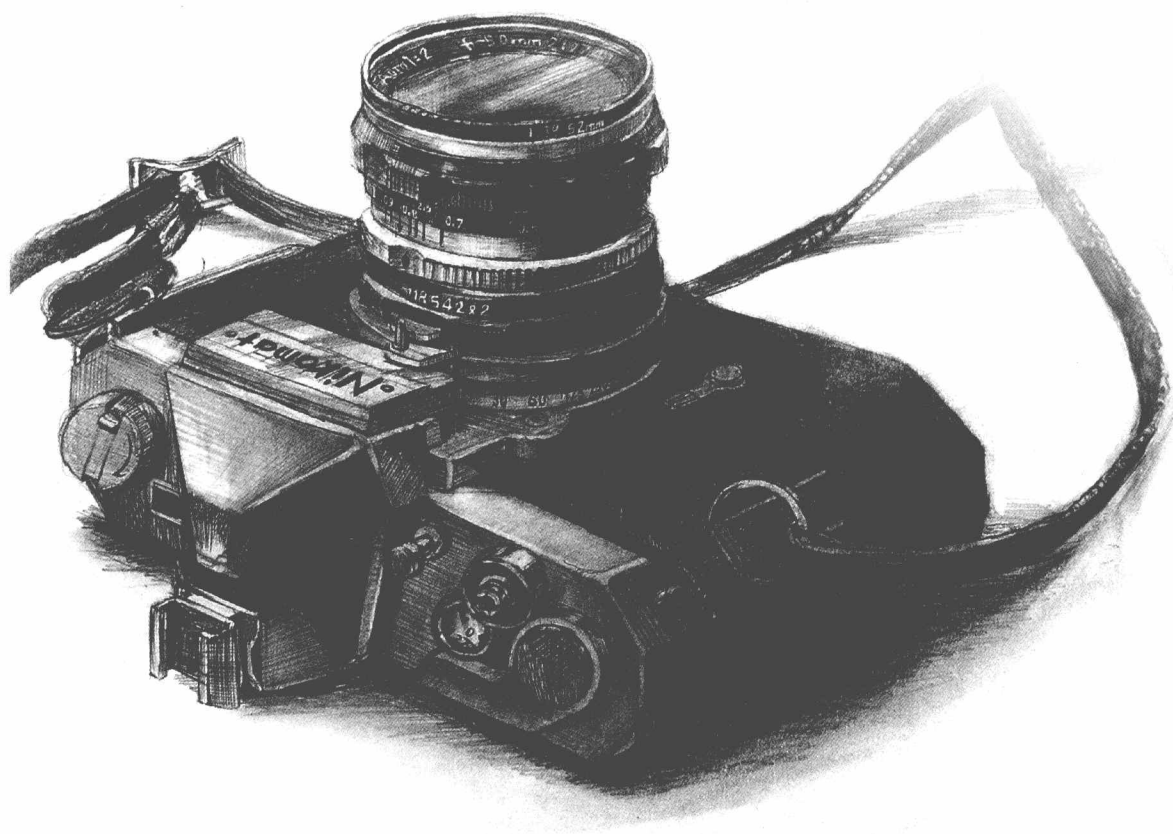
Perfect Master Design

静物质感表现技法

铅笔素描大讲堂

[日] 国政一真 著

褚天姿 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

铅笔素描大讲堂. 静物质感表现技法 / (日) 国政一真著; 褚天姿译. — 北京: 人民邮电出版社, 2015. 8
ISBN 978-7-115-39255-8

I. ①铅… II. ①国… ②褚… III. ①铅笔画—静物画—素描技法 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第094442号

版权声明

PERFECT MASTER DESSIN:SEIBUTSU—SHITSUKAN HYOGEN NO KAKIKATA by Kazuma Kunimasa

Copyright © Kazuma Kunimasa 2011

All rights reserved

Original Japanese edition published by Seibundo Shinkosha Publishing Co., Ltd

This Simplified Chinese language edition published by arrangement with SeibundoShinkosha Publishing Co., Ltd., Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency, Inc, Tokyo through Beijing Kareka Consultation Center, Beijing.

内 容 提 要

相信购买了本书的读者,多多少少都对素描抱有兴趣。只用素描的黑白两色,就可以表现出多种多样的物体,确实是一件很神奇的事情。毕业于专业美术学校的国政一真老师,在书中用亲切易懂的语言和讲授方式,为你打开一扇素描的大门。本书介绍的是素描的基础,选择了从风景写生到静物素描等案例。全书分为3章。第1章是素描的基础部分,介绍了素描工具、基础笔触、绘画思维、光线的掌握、透视、形状、构图等最基本的素描知识;第2章为素描实践,列举了7种静物在不同角度、不同状态下的画法;第3章为上色部分,讲解了为素描作品上色的多种手法。

本书对素描基础的讲解非常深刻而有趣,对于想巩固基础知识的素描爱好者和专业绘画者来说,一定会大有裨益。

-
- ◆ 著 [日] 国政一真
  - 译 褚天姿
  - 责任编辑 郭发明
  - 执行编辑 何建国
  - 责任印制 程彦红
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
  - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
  - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
  - 北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
  - 印张: 10 2015年8月第1版
  - 字数: 299千字 2015年8月北京第1次印刷
  - 著作权合同登记号 图字: 01-2014-0681号
-

定价: 35.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

目 录

写在前面的话.....	004
序 百合的画法.....	005

第1章 基本篇

准备工具.....	020
确立构图的主要方法.....	022
形状的测量方法	024
纵横比测量法	025
角度测量法	029
水平垂直法	034
砵码测量法	036
反转法	037
画出质感.....	042
纸	042
硬物（岩石、混凝土等）	050
透明物（玻璃、亚克力等）	056
金属	063
皮革	069
木材	073
布	076
塑料	080

艺术字.....	083
远近法.....	090

第2章 实践篇

照相机	096
夜鹭	100
柠檬	106
洋娃娃	110
干湿竹荚鱼、青椒和芦笋	116
手和纸	121
汉堡	124

第3章 上色

用丙烯水溶性颜料上色.....	130
精密的植物画.....	137
用透明水彩颜料上色.....	143
淡彩画.....	149
油彩画.....	152
写在最后.....	159

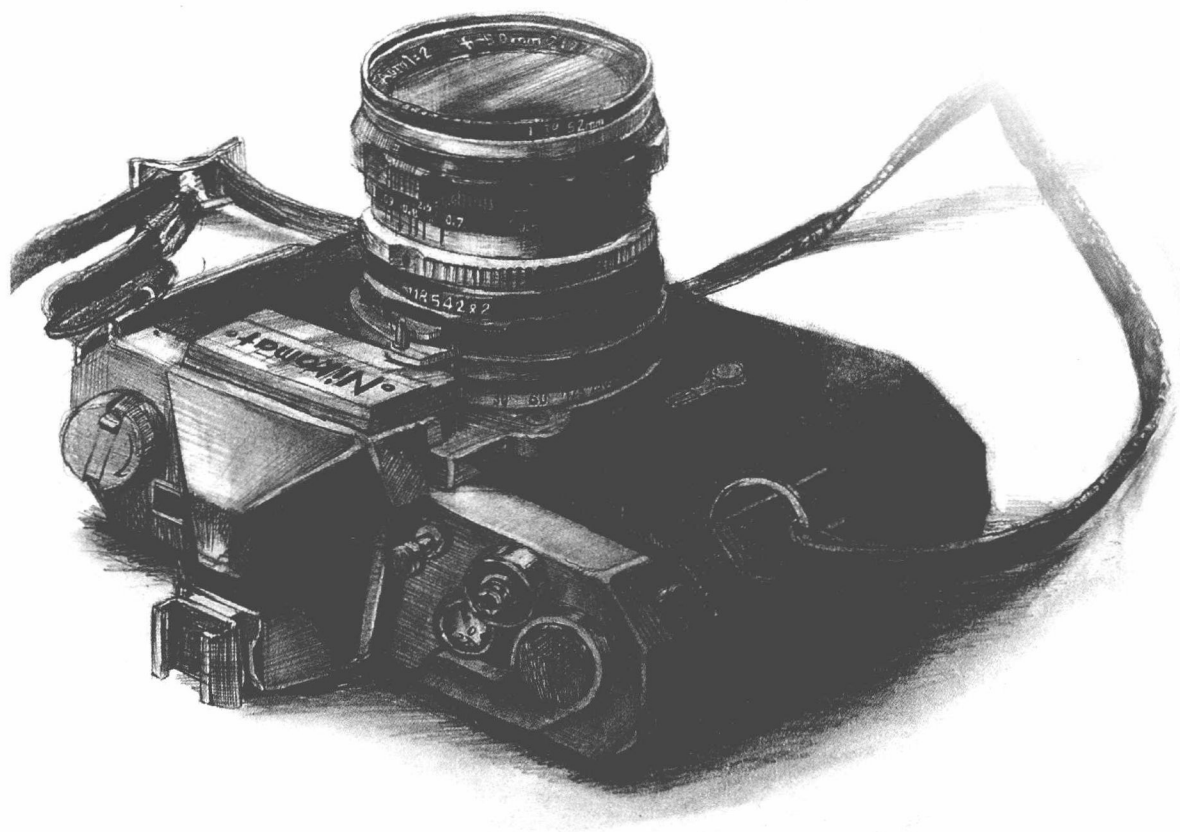
Perfect Master Design

静物质感表现技法

铅笔素描大讲堂

[日] 国政一真 著

褚天姿 译

人民邮电出版社

北京

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

致读者

我相信，选择了本书的读者，一定是对绘画多多少少抱有兴趣的。每个人都有不同的理由来学习绘画，下定决心想要认真画一幅画，或是准备考入美术专业院校，或者未来想要做一名漫画家、插画师，抑或是工作中必须要掌握这些技能等等。这本书就是为您准备的。不仅仅是面向初学者，即使是有一定基础想要提高水平的读者也能从本书中找到自己想要的答案。如果仅以进阶者作为对象，那么也许会让初学者望而却步。

有的人会问：“到底难不难呢？”

让我来回答您：难！但是不用担心，难的不是本书，而是绘画本身。

绘画不是一件简单的事情，并不是知道了窍门所在就能很快掌握的。那么怎么做才好呢？是不是只要读好本书就可以了呢？答案当然是否定的。要想真正掌握，只有不断地勤学苦练。

因此，本书是为了让您提笔作画而存在的。

目 录

写在前面的话.....	004
序 百合的画法.....	005

第1章 基本篇

准备工具.....	020
确立构图的主要方法.....	022
形状的测量方法	024
纵横比测量法	025
角度测量法	029
水平垂直法	034
砵码测量法	036
反转法	037
画出质感.....	042
纸	042
硬物（岩石、混凝土等）	050
透明物（玻璃、亚克力等）	056
金属	063
皮革	069
木材	073
布	076
塑料	080

艺术字.....	083
远近法.....	090

第2章 实践篇

照相机	096
夜鹭	100
柠檬	106
洋娃娃	110
干湿竹荚鱼、青椒和芦笋	116
手和纸	121
汉堡	124

第3章 上色

用丙烯水溶性颜料上色.....	130
精密的植物画.....	137
用透明水彩颜料上色.....	143
淡彩画.....	149
油彩画.....	152
写在最后.....	159

写在前面的话

素描指的是仅用黑白两色，通过调节颜色的浓淡、明暗来表现物象的手法。

素描的目的也是多种多样的。

草稿、作品的构思图、每天的练习画都可以当作自己的作品。另外，素描的工具也不局限于铅笔这一种，钢笔、木炭、墨或是蜡笔等等都可以尝试使用。

素描中包含画稿、速写画以及简略画等。

素描是所有绘画表现技法中最基本的部分。通过学习这一基本部分，也许之前感到困惑的地方就突然间变得上手了。学习了素描之后，定会提高你的绘画水平。

本书主要介绍的是精密素描。虽然是完美掌握素描系列中静物素描的升级篇，但对于初学者来说，即使只买了本书也能学到很多东西。本书的难度有所提高，所以想要学习精细素描的读者可要加油喽！

那么我们就开始吧！

序

百合的画法

现在，我们先来一起画一幅画。

请大家一定要买一枝百合花，然后打开这本书。

不管怎么说，先开始画！

在绘画的过程中了解自己不明白以及“画不好”的原因。

熟练上手的诀窍就是“失败”。

失败后去了解失败的原因，并且努力克服它。

很多人认为“我是在认真读书呀”，但重要的并不是读书本身。

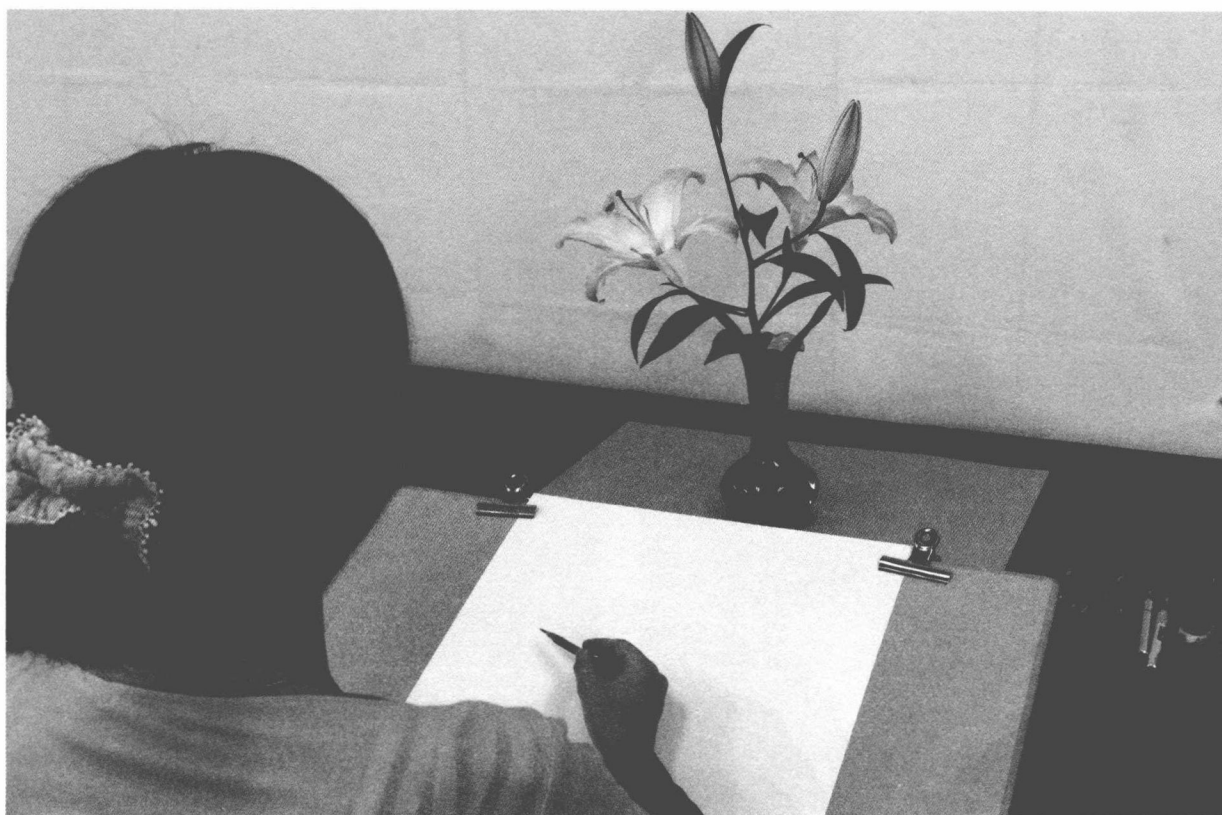
实际去动手、去画才是最重要的。

要想真正从这本书中学到知识，请一定要在看书的同时在自己面前放一枝百合花。

特别是这次精密素描的学习。

精细的描绘离不开细致的观察，照片所能传递的信息量始终是有限的。在面前放置实物可以让作者充分地进行观察，对于作品的效果能有实际的感受。

接下来就让我们开始吧！

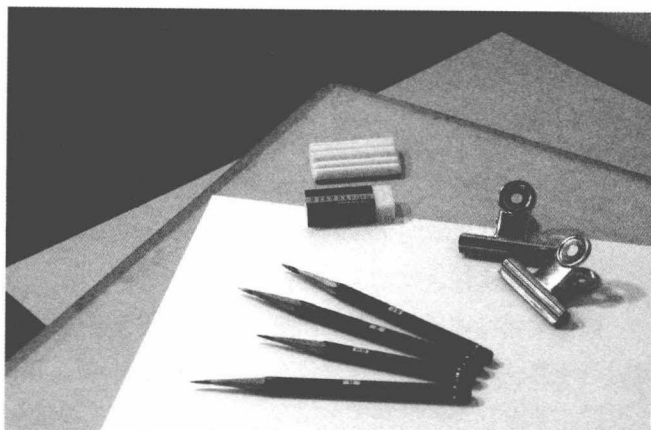
Step 1 准备

需要准备的工具

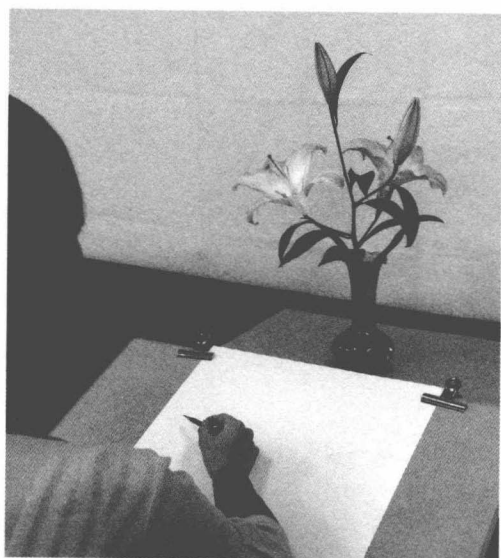

主体物【百合花】

购买百合花时，尽量选择价格贵一些、花朵又大又饱满的，这样画出来的效果更好。

- 铅笔（本次使用了 4B、2B、HB、H 铅笔）
- 橡皮
- 可塑橡皮
- 画板
- 两个夹子
- kent 纸（本次选择了四开的尺寸）
- 制图用自动铅笔（0.3 和 0.5mm，均为 HB）

初步绘画中，这些工具就足够了。

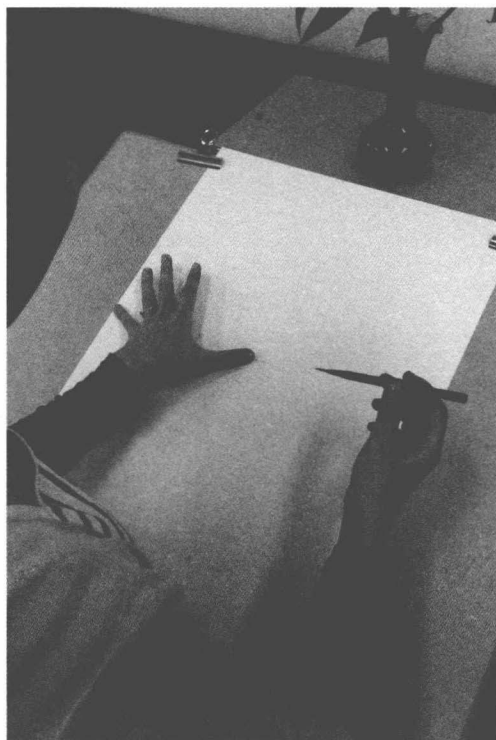
画架之类的并不是必须的。

不要给自己设太高的门槛，轻松一点地开始吧！

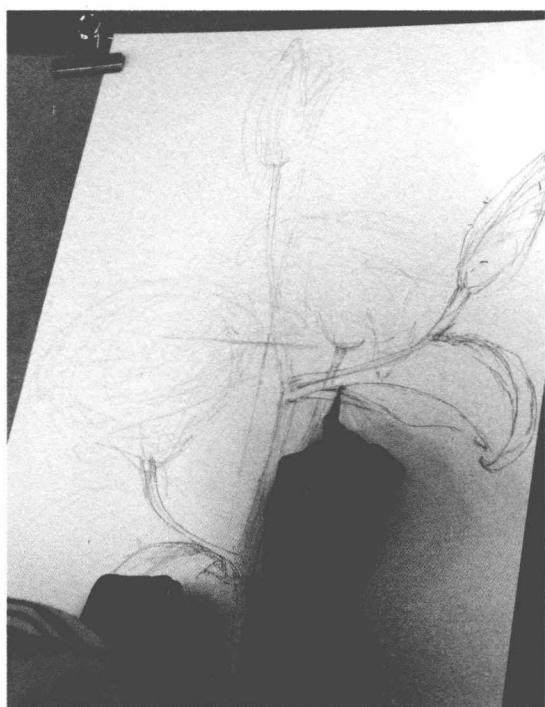
* 如果觉得准备画板、画纸和夹子太麻烦，也可以用写生本代替。

画精细素描，合适的距离很重要。普通的素描以稍远的距离较合适，但是精细素描为了更细致地观察，将主体物放在画板的前面更好。

Step 2 绘制底稿

首先在画面中央画出十字线。
作者用手测量出上下左右均等的位置。

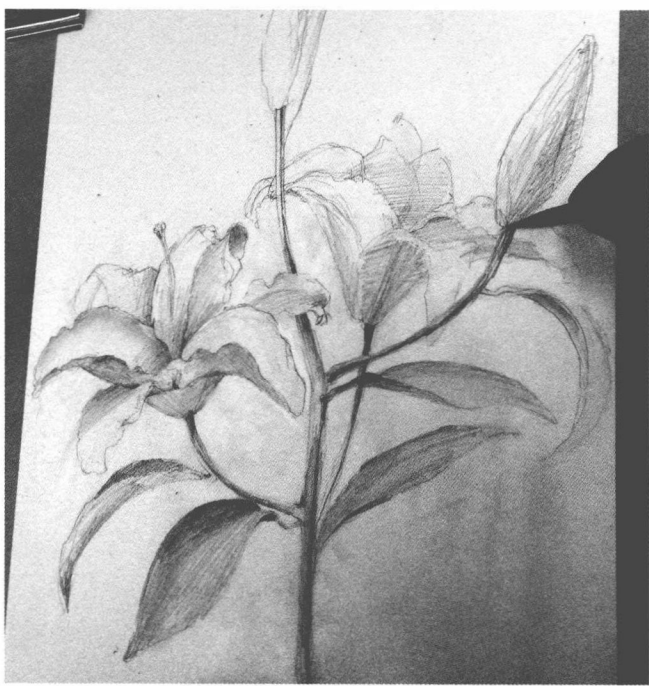
用铅笔测量出主体物的中心点。

虽然本次没有使用比例尺之类的工具，但也有像图片中这种可以简单地测量出主体物中心点的素描尺，用起来很方便。

确定形状。

百合花是不规则的自然物，因此不必太过于追求形状的准确性。仔细观察漂亮的叶子形状以及大花瓣上的曲线等有点的部位。

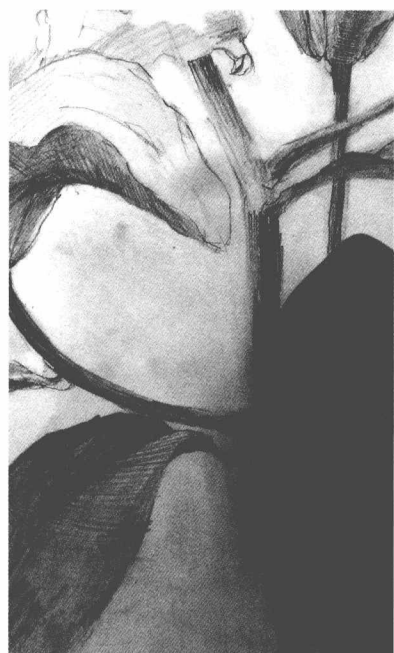
大致的明暗效果用 3B 或 2B 等柔软的铅笔来描绘。

为了之后更精细地绘画，在此阶段切记不能过度描绘，这一点很重要。

如果用较软的铅笔过度描绘底稿的话，会使画面看起来很模糊，在绘画的过程中要加以注意。

Step 3 过程

至此，大致的明暗效果就完成了。
接下来我们用中硬度的铅笔进行描绘。

仔细地给花瓣、叶子添加微妙的阴影效果。

用削尖的铅笔仔细地描绘。

要注意笔触的方向，沿着叶子或花瓣形状的方向进行描绘。

花苞的立体感也要表现出来。

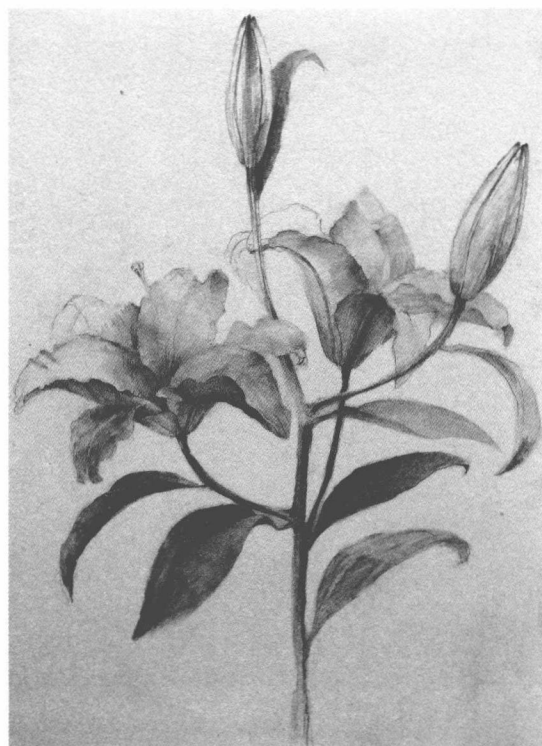
顶端如果完全涂黑，会使画面缺少立体感。注意观察光线的折射状态，在顶端加入一些明暗效果。

茎的部分也要这样处理。

描绘花瓣内侧的阴影。

通过对明暗效果的描绘，更加突出了画面的立体感。

至此，在用阴影表现出立体感的同时，也将花朵柔美的姿态以及枝叶清晰的质感逐渐地表现出来。

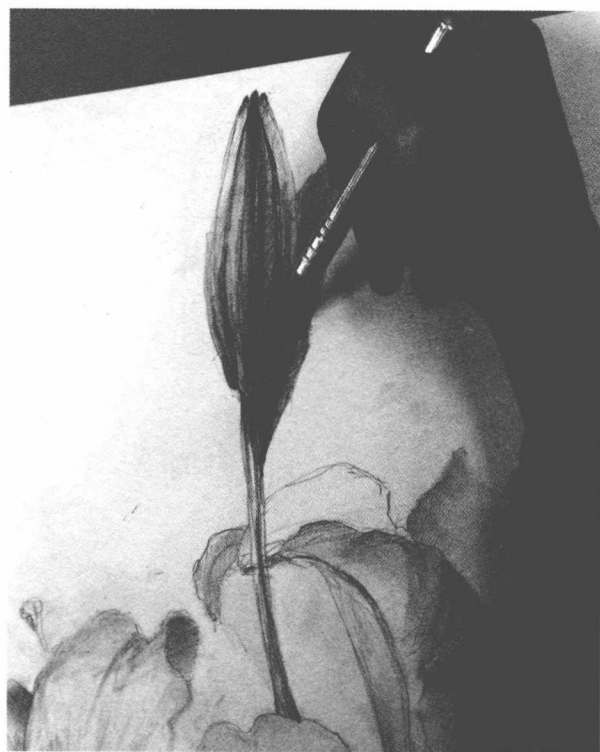
为了画出花瓣柔和的阴影，我们使用了擦笔。

在这幅作品中用手指来涂抹也没有关系。

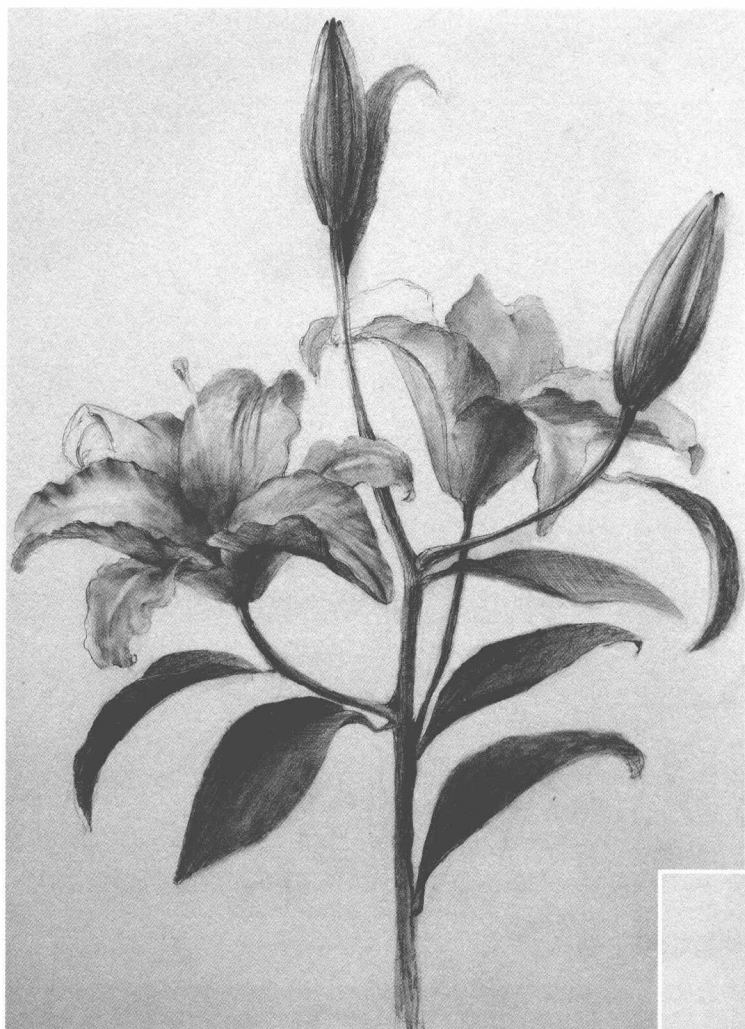
用手指涂抹虽然比较简单，但也很容易留下油脂，从而损伤纸面。

将阴影晕染开之后，用铅笔再次进行描绘，强调立体感。

继续描绘细节，不要着急，耐心地一点一点进行。

用制图用自动铅笔来描绘较细的线条。淡紫色的细线将尖端染红，形成了花瓣的样子。要用细的铅笔将这种颜色变化描绘出来。

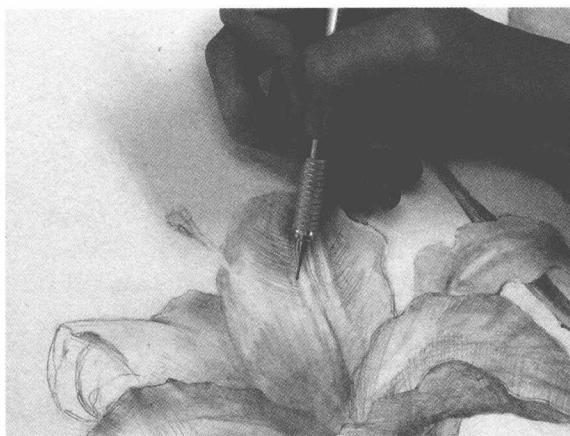
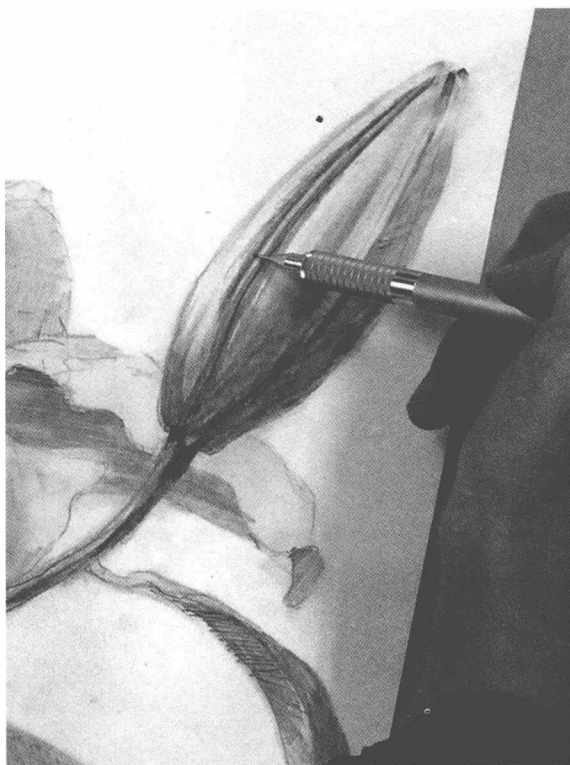

花瓣的高光部分可以用铅笔式橡皮擦出来。

(编者注：也可使用较常见的可塑橡皮来擦出高光)

接下来是立体感的表现。

使用自动铅笔添加突出立体感的细线条。

花瓣中心的纹理脉络、花苞细致的凹凸都可以用自动铅笔画出的细线来表现。

