

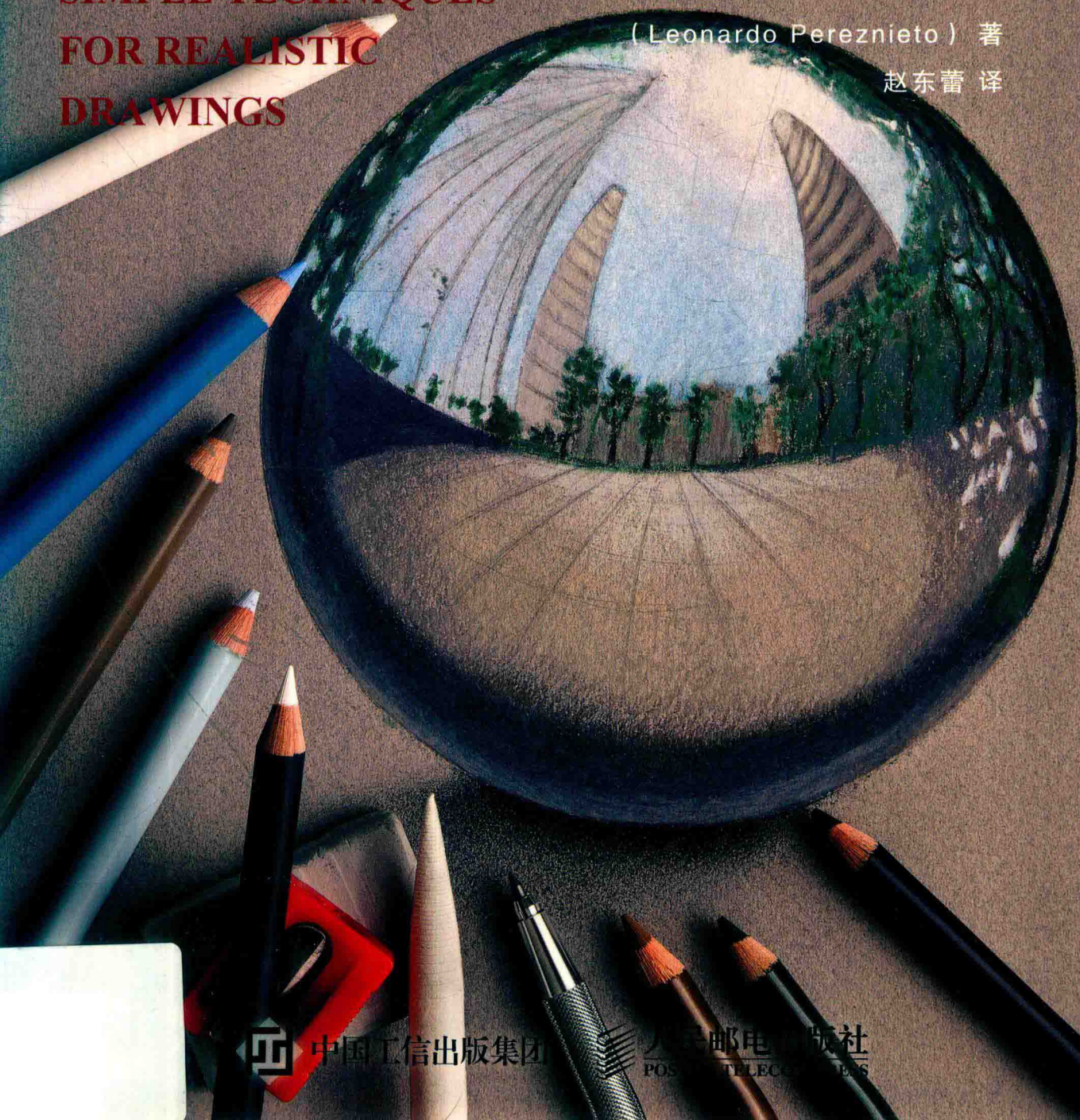
世界绘画经典教程

YOU CAN DRAW !

写实绘画的 超逼真质感表现技法

SIMPLE TECHNIQUES
FOR REALISTIC
DRAWINGS

[意] 莱奥纳多·佩雷泽涅托
(Leonardo Pereznieto) 著
赵东蕾 译



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POST & TELECOM PRESS



世界绘画经典教程：

写实绘画的超逼真质感表现技法

[意] 莱奥纳多·佩雷泽涅托

(Leonardo Pereznieto) 著

赵东蕾 译



人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 写实绘画的超逼真质感表现技法/
(意) 莱奥纳多·佩雷泽涅托著; 赵东蕾译. — 北京:
人民邮电出版社, 2018.6
ISBN 978-7-115-47195-6

I. ①世… II. ①莱… ②赵… III. ①水彩画—绘画
技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第267625号

版 权 声 明

YOU CAN DRAW!: SIMPLE TECHNIQUES FOR REALISTIC DRAWINGS by LEONARDO PEREZNIETO
Copyright: © 2015 BY LEONARDO PEREZNIETO, ALL PROJECT ARTWORK AND PHOTOGRAPHY
COPYRIGHT © 2015 BY LEONARDO PEREZNIETO ALL OTHER PHOTOGRAPHY COPYRIGHT © 2015 BY
SIXTH & SPRING

This edition arranged with SUSAN SCHULMAN LITERARY AGENCY, INC
through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

简体中文版版权:

Copyright © 2018 人民邮电出版社

保留所有权利。

-
- ◆ 著 [意] 莱奥纳多·佩雷泽涅托 (Leonardo Pereznieto)
 - 译 赵东蕾
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 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>
 - 北京东方宝隆印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 10 2018 年 6 月第 1 版
 - 字数: 256 千字 2018 年 6 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2016-7263 号
-

定价: 88.00 元

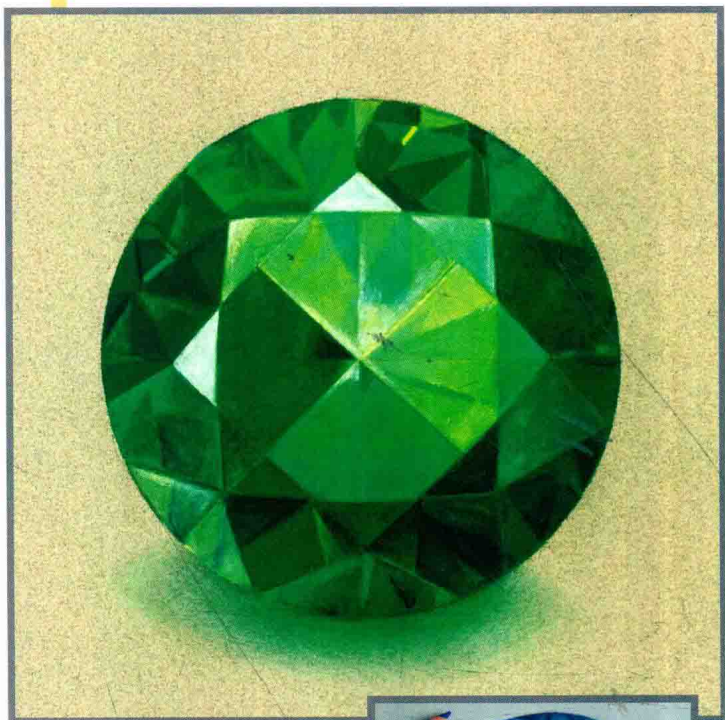
读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

目录

前言	009
绘画工具	010
铅笔	010
碳素铅笔	012
油性色粉笔	012
彩色铅笔	013
马克笔	014
擦涂工具	014
调色工具	015
削磨工具	016
画纸	017
参考照片	018
基础技法	019
铅笔的握笔方法	019
彩色铅笔技法	022
色彩	024
明暗	026
浓淡	028
削磨铅笔	029
第一章 宝石的表现方法	032
绿宝石的画法	033
蓝宝石的画法	037
珍珠的画法	045
第二章 金属的表现方法	051
金质指环的画法	052
银质心形吊坠的画法	056
镀铬球面的画法	060
第三章 硬物表面的表现方法	064
实木的画法	065
大理石的画法	076
石头的画法	082
第四章 水晶与玻璃的表现方法	086
水晶球面的画法	087
水晶红苹果的画法	094
插在玻璃杯中的一枝玫瑰花	100
第五章 水的表现方法	108
水滴的画法	109
在水中游泳的海豚的画法	115
湖面的画法	121
第六章 花卉的表现方法	129
玫瑰的画法	130
木槿的画法	140
八仙花的画法	150
后记	158

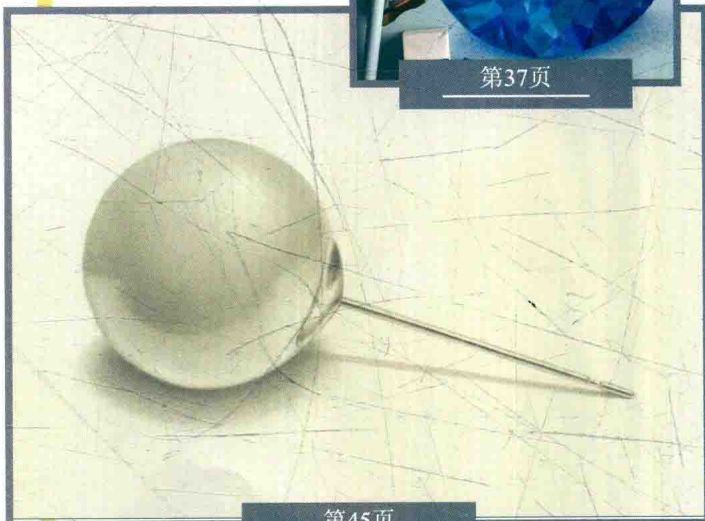


第33页

致谢 159



第37页



第45页



世界绘画经典教程：

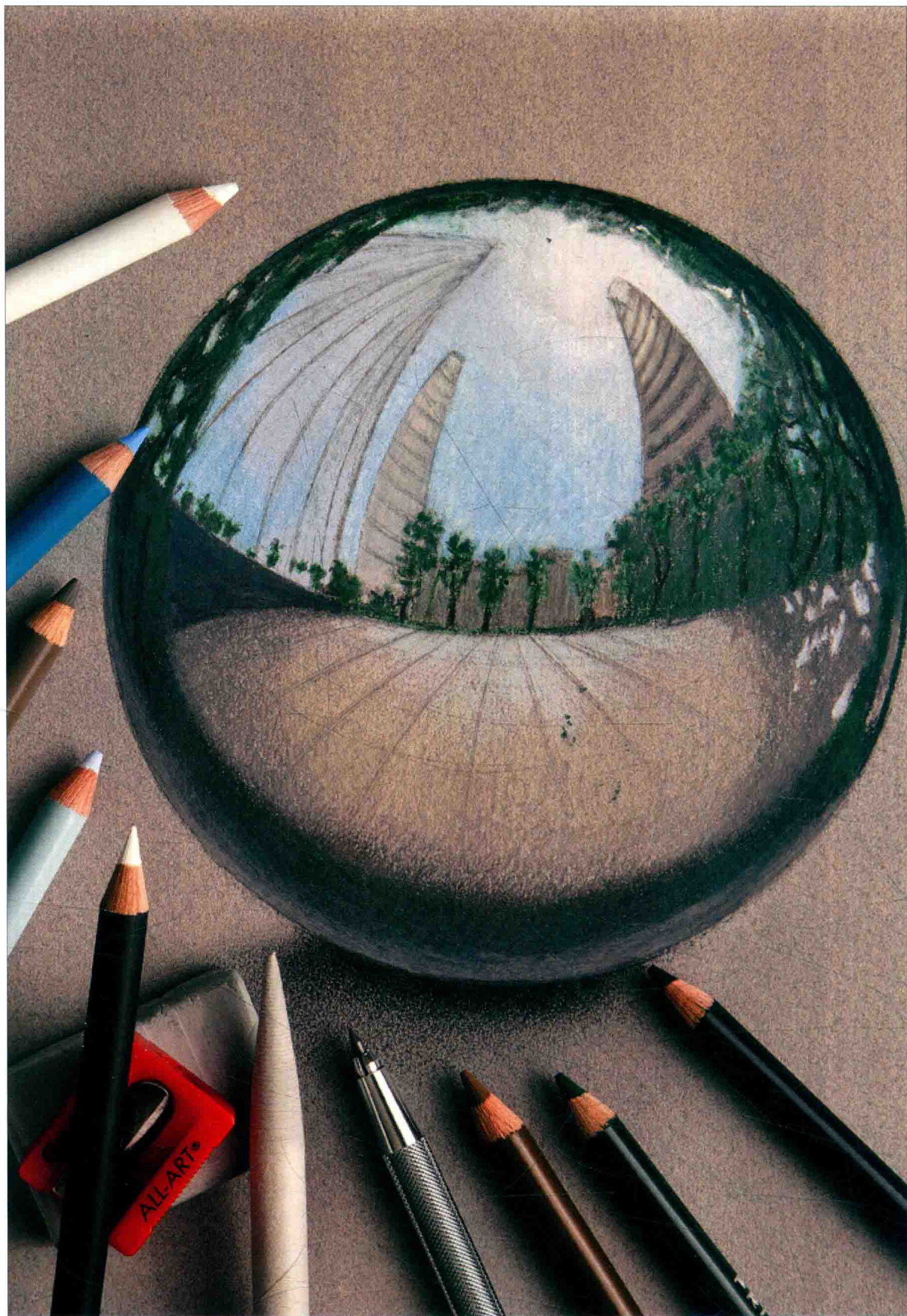
写实绘画的超逼真质感表现技法

[意] 莱奥纳多·佩雷泽涅托

(Leonardo Pereznieto) 著

赵东蕾 译

人民邮电出版社
北 京



内容提要

写实风格被越来越多的绘画爱好者所喜爱，但在追求这种风格时他们却困难重重。本书由意大利著名画家莱奥纳多·佩雷泽涅托编著，他把自己在多年的创作过程中总结的写实技法详细介绍给读者，旨在帮助读者快速解决绘画过程中遇到的难题，轻松掌握写实风格绘画的要领，实现技能的飞跃。

全书共分为8部分：前面2个部分是基础部分，分别从绘画工具和基础技法两方面介绍写实绘画的基本知识；后面6个部分是进阶部分，讲解了写实绘画的独特技法，包括如何画出钻石、珍珠、水滴、木板、石块等物品质感的技法，以及表现湖面波纹和花卉纹理的技法等。通过参照书中的范例，并加以勤奋练习，读者即可提高写实风格绘画的水平，为之后的自由创作奠定坚实的基础。

本书既适合绘画初学者阅读，也适合中级水平的读者参考，是一本写实绘画的实用工具书。

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 写实绘画的超逼真质感表现技法/
(意) 莱奥纳多·佩雷泽涅托著; 赵东蕾译. — 北京:
人民邮电出版社, 2018.6
ISBN 978-7-115-47195-6

I. ①世… II. ①莱… ②赵… III. ①水彩画—绘画
技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第267625号

版 权 声 明

YOU CAN DRAW!: SIMPLE TECHNIQUES FOR REALISTIC DRAWINGS by LEONARDO PEREZNIETO
Copyright: © 2015 BY LEONARDO PEREZNIETO, ALL PROJECT ARTWORK AND PHOTOGRAPHY
COPYRIGHT © 2015 BY LEONARDO PEREZNIETO ALL OTHER PHOTOGRAPHY COPYRIGHT © 2015 BY
SIXTH & SPRING

This edition arranged with SUSAN SCHULMAN LITERARY AGENCY, INC
through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

简体中文版版权:

Copyright © 2018 人民邮电出版社

保留所有权利。

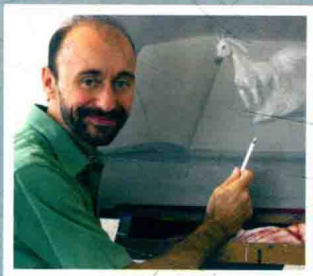
-
- ◆ 著 [意] 莱奥纳多·佩雷泽涅托 (Leonardo Pereznieto)
 - 译 赵东蕾
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京东方宝隆印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 10 2018 年 6 月第 1 版
 - 字数: 256 千字 2018 年 6 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2016-7263 号
-

定价: 88.00 元

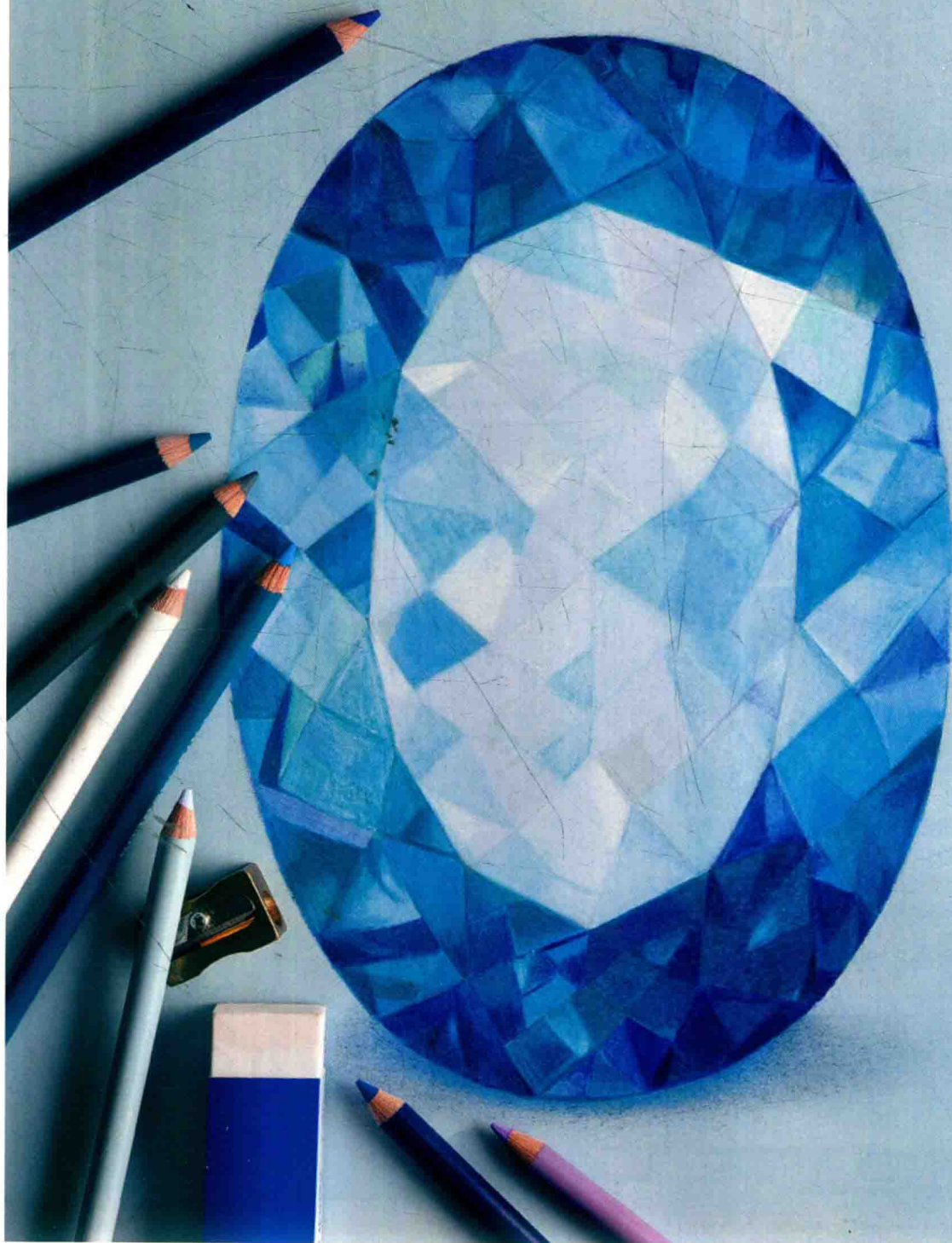
读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

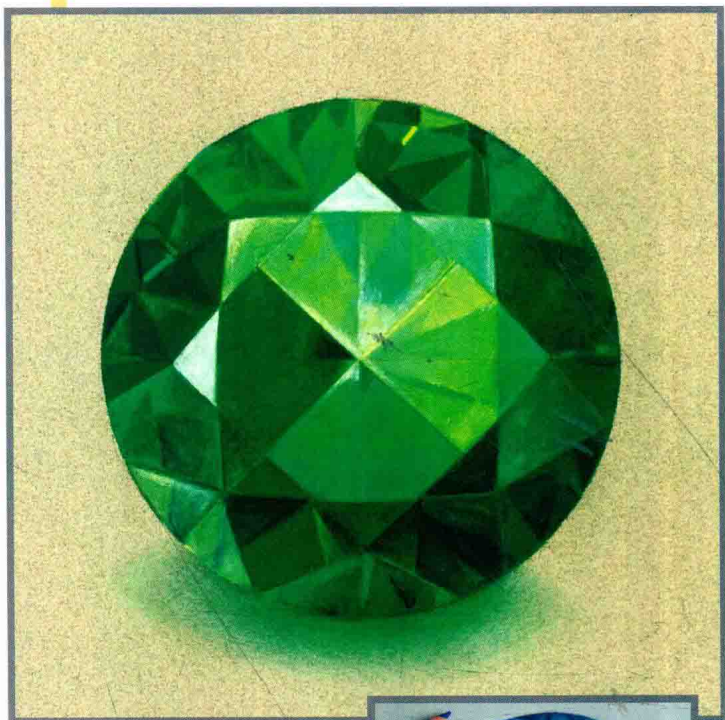


莱奥纳多·佩雷泽涅托，意大利画家。作品曾在世界多家知名博物馆和画廊展出，并在佛罗伦萨、伦敦、巴黎、首尔、洛杉矶和纽约举办过个人作品巡展。他还定期在世界各地开设讲习班，并函授绘画课程。他在YouTube上推出了“FINE ART-TIPS”，备受好评；每逢周二在节目中发布全新一期的绘画指导，注册收看者已超过50万人。目前他生活在墨西哥。



目录

前言	009
绘画工具	010
铅笔	010
碳素铅笔	012
油性色粉笔	012
彩色铅笔	013
马克笔	014
擦涂工具	014
调色工具	015
削磨工具	016
画纸	017
参考照片	018
基础技法	019
铅笔的握笔方法	019
彩色铅笔技法	022
色彩	024
明暗	026
浓淡	028
削磨铅笔	029
第一章 宝石的表现方法	032
绿宝石的画法	033
蓝宝石的画法	037
珍珠的画法	045
第二章 金属的表现方法	051
金质指环的画法	052
银质心形吊坠的画法	056
镀铬球面的画法	060
第三章 硬物表面的表现方法	064
实木的画法	065
大理石的画法	076
石头的画法	082
第四章 水晶与玻璃的表现方法	086
水晶球面的画法	087
水晶红苹果的画法	094
插在玻璃杯中的一枝玫瑰花	100
第五章 水的表现方法	108
水滴的画法	109
在水中游泳的海豚的画法	115
湖面的画法	121
第六章 花卉的表现方法	129
玫瑰的画法	130
木槿的画法	140
八仙花的画法	150
后记	158

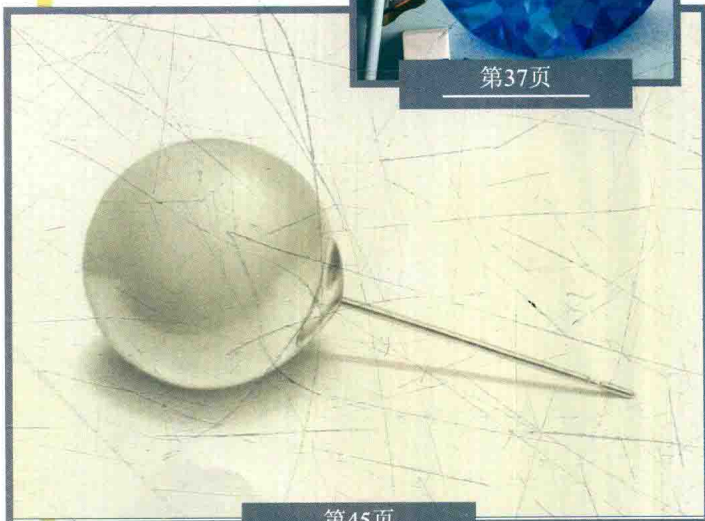


第33页

致谢 159



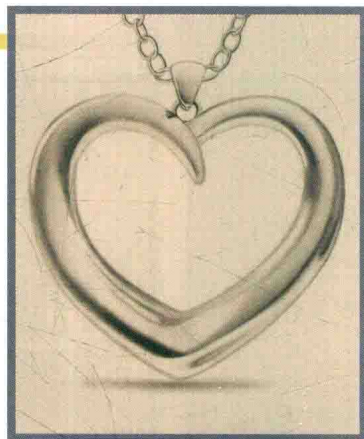
第37页



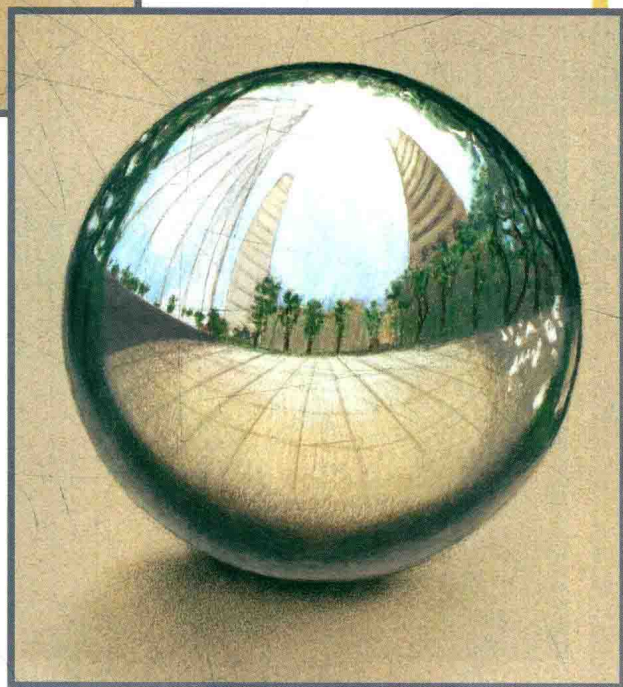
第45页



第52页



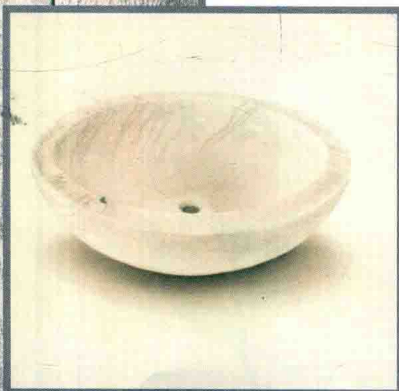
第56页



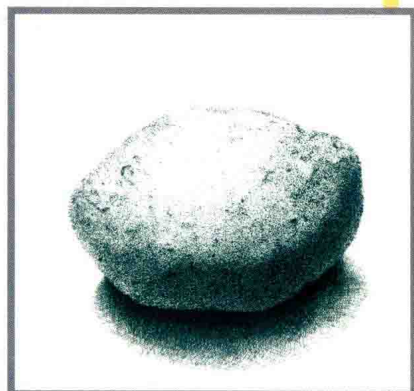
第60页



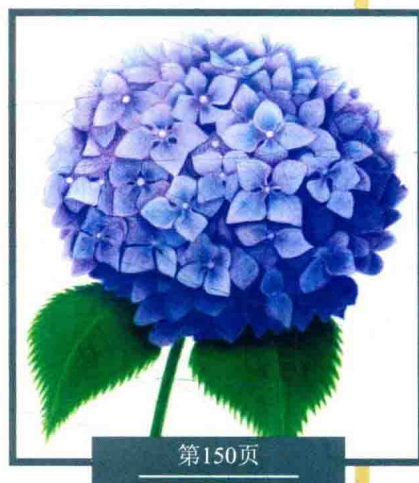
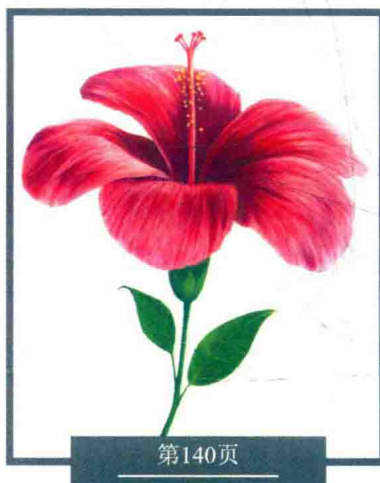
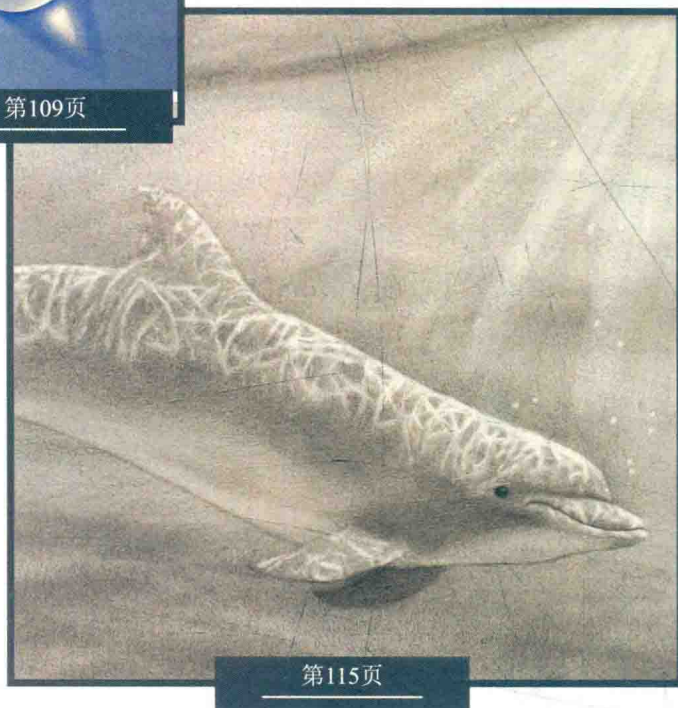
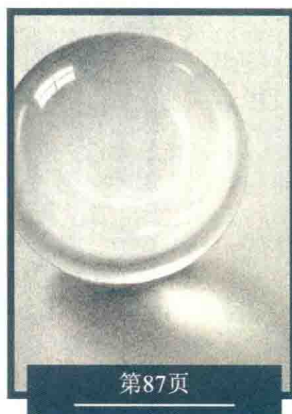
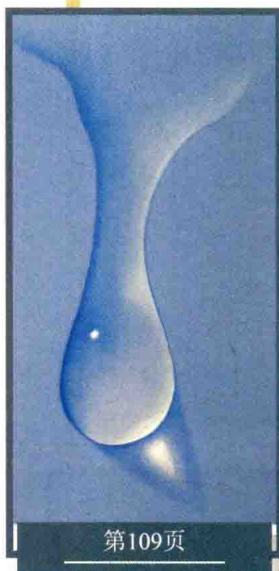
第65页



第76页



第82页



绘画，只因热爱。

技巧掌握得越多，绘画水准就越高，绘画给予你的乐趣就越多。

我时常听到某些激进的艺术家说不屑于进行专门的绘画技法练习，理由是这样不但会影响他们发挥创造力，而且会阻碍自己绘画风格的形成。我认为这种说法是完全站不住脚的。学习绘画的第一步理应是了解绘画的基础知识和熟练掌握绘画技法，只有把自己训练到各种技法样样精通，才能让绘画成为一件赏心乐事，自由地去描摹创作，久而久之也一定会形成一种属于自己的绘画风格。

上文提及的内容也是我编写本书的初衷，书中用上乘、实用的技巧拓展你的绘画方法储备库，让你更加深入具体地体验到绘画的美妙趣味，你将在画纸上创造出足以令众人眼前一亮的逼真效果。

本书不会手把手地教你如何画出存在于大地上的实物的外观、质地或元素，全书主要介绍了视觉表现的实例与构思，我希望它们能够激发出你对观察、理解和诠释创意的潜能。本书既可以按照顺序从头到尾渐次阅读，也可以直接挑选任意一章进行专题绘画的学习。

编排全书的章节次序时，我尽量本着简明的原则，便于初学者跟着学习，同时穿插一些适用于专业画家和中高级水平读者的高级进阶技巧。如果你现在还是一名绘画新手，请告诉自己只要开始了就不算迟到。通过学习正确的技法，加上努力与付出，你很快就能达到专业水平。如果你已经是一个专业画家了，独到的技法会让你的作品质量上升到一个全新的高度。

我希望这本书能够为读者提供实际的帮助。当你在画室或工作室创作时，可以把它常备于手边，但愿它不会被遗忘在书架上。我希望它很快就能被翻得破旧不堪，书页中全都是提示自己反复参考的折边和压角，而原封不动的崭新如故是令人遗憾的。

享受阅读的乐趣，合理地使用教程，更重要的是享受每一幅作品的创作过程，而这也正是成为一名艺术家的真正乐趣。

绘画工具

对于绘画工具的问题，可以一分为二地分成两方面或两种观点，直白地讲就是某一种工具的有或无。周围的人经常对我说：“我之所以不能像你那样画画是因为我没有你所使用的工具。”诸如此类的抱怨常使我感到厌烦。依我看来，手上没有最好的绘画工具并不能成为一幅作品质量低下的理由。

另一方面，有了高级的绘画工具也不能立刻就让绘画过程变得轻松简单，你应该随着绘画水平的提升逐步对工具进行升级。

铅笔

绘画时需要使用画家专用的铅笔，不要把在学校写字用的铅笔拿来画画。学生用的铅笔质量稍差，不适合绘画。低档劣质的铅笔会在纸面上留下不均匀的笔触。

石墨铅笔

绘图铅笔（石墨铅笔）按照铅芯的硬度分为若干等级。

硬质铅芯（H）在纸面上留下的石墨痕迹较少，因此笔迹也比较浅淡。铅笔上的“H”代表铅芯的硬度，前面的数字代表等级。数字越大，硬度越高，从H开始，接着是2H、3H，一直到9H。9H铅笔几乎不会在纸面上留下痕迹，一般不会作绘画用。

软质铅芯会在纸面上留下大量痕迹，笔迹比较浓密。这一系列的铅笔标有一个字母“B”，前面有一个数字。“B”代表黑色，通常用来表现深色的笔迹。铅笔的等级范围从B到9B共九种；数字越大，铅芯越软，笔迹的颜色也越深。

表示铅芯软硬程度的数字

• B铅芯：

数字越大，铅芯越软。

• H铅芯：

数字越大，铅芯越硬。

HB铅笔的软硬程度适中。硬度相当于美国的2号铅笔。虽然在软硬程度上处于中间位置，HB铅笔对于绘画来说则相对偏硬，画家通常喜欢使用比较软的铅笔。

H和HB铅笔中间还有另外一种型号，F型。“F”代表细尖。这种铅笔的质地比较硬，笔尖相对锋利（普遍反映）。

绘图铅笔笔迹的光谱按铅质由最硬（左）至最软（右），依次排序为：9H、8H、7H、6H、5H、4H、3H、2H、H、F、HB、2B、3B、4B、5B、6B、7B、8B、9B。

6H到6B型号的铅笔在大多数艺术用品商店都能买到。光谱两端的铅笔更加专业一些，有时不太容易买到。比较大型的艺术用品商店一般才会有库存。

铅笔的基本配置

如果你并不想立即尝试所有类型的铅笔，我在这里向你推荐3H、H、HB、3B、6B共五种。这五种铅芯完全可以满足使用要求，待绘画水平提高后再予以扩充。

绘画开始时该使用哪一种型号的铅笔呢？例如，要画的是素描初稿。适合使用哪一种铅笔取决于绘画者的下笔方法和绘画用纸等多种因素，很难一概而论。下笔力度比较重的人，要让笔迹清晰可以选择H铅笔，其他大多数情况可以选择HB铅笔。下笔力度比较轻的人使用2B铅笔的效果较好。

许多品牌中都有专业绘画级的铅笔，例如Berol Turquoise、Conté à Paris和Derwent等。

铅笔和各种画纸

同一支铅笔在不同的画纸上的笔迹会有不同的深浅浓淡。一张表面布满颗粒纹路的画纸能够“咬下”和留住更多的碳迹，所以上面的笔迹要比光滑的画纸更深更黑。因此，在光滑的画纸上绘画时，你会发现选择软一些的铅笔才能获得正常的效果。

铅芯笔

铅芯笔内嵌一个卡子装置，可以夹住和释放铅芯。大多数铅芯笔的内部都有足够的空间以容纳铅芯。使用时可以通过把按钮拉回来释放出合适的长度（请注意不要让铅芯因重力整体从铅芯笔中完全脱落出来）。铅芯露出的长度大致为笔尖的三到四倍。

铅芯笔兼容多种不同的铅芯（粗细分类与木质绘图铅笔相同）。芯管根据直径的粗细分类，一般绘画最常用的是2mm，与木质铅笔铅芯的直径相同（7B、8B和9B的铅芯质地柔软，容易折断，一般来讲不适用于2mm铅芯架）。

如若把用途限定在素描范围内，铅芯笔完全可以替代绘图铅笔。问题并不在于使用哪一种工具的效果更好，在我看来铅芯笔能够提供更多的便利：

- 轻压按钮就能把铅芯随时调整到想要的长度，因此，铅芯永远不会太短（使用过一段时间，越磨越平之后，可以随时更换新铅芯）；
- 易于削出极其尖细的笔头；
- 笔的上部装有一个小夹子，适合放置在衣服内侧的口袋或夹克里；
- 铅芯整体完全内置于笔管中，不会折断，也不会像铅笔那样污染衣物；
- 绿色环保，避免耗费木材；
- 我喜欢使用铅芯笔时的感觉，尤其是金属材质的厚重感（目前，铅芯笔的主要材质为塑料，重量与木质铅笔差不多）。

鉴于使用方便性上的考虑，我在手边备有一组多种不同颜色的铅芯笔，不同颜色的笔管中只装一种铅芯。这样就能一目了然，灰色笔杆是3H铅芯，黑色是H，红色是3B，黄色是6B，使用时相当方便。

铅芯笔的品牌并不重要。关键因素是放置在内的铅芯，不过我还是要说，高级铅芯笔的手感棒极了。推荐的铅芯品牌有EagleTurquoise、Faber-Castell和Staedtler Mars。

自动铅笔

自动铅笔与铅芯笔的功能相似，专门与直径较细的铅芯搭配使用。

最细的普通铅芯是0.35mm的，其次是0.7mm和0.9mm的。质地软硬的分类不如铅笔和铅芯笔宽泛。

不同的铅笔品牌在铅芯的软硬程度上也是有所区别的。

一个品牌中的2B铅笔可能要比另一个牌子更硬。为了保证绘画笔迹的一致性和连贯性，建议购买相同品牌的铅笔。



Faber-Castell
绘图铅笔

通常为从4H（最硬）到2B（最软）。自动铅笔内装有一个精细的按钮，既能把铅芯推送出来，也能防止铅芯从笔杆中掉落。

这种铅笔非常实用，相比于其他两种的方便之处在于：搭配使用的铅芯本身就很细了，你无须再去把它们削尖。铅芯在使用过程中会逐渐变短。只需轻按一下笔端，立马解决问题。不错，我很喜欢。

目前，自动铅笔是我使用最多的绘画工具。只有在需要用到6B等对铅芯的柔软度有要求时，才会求助于赖以信任的铅芯笔，暂且把自动笔搁在一边。

当绘画说明中提到使用“铅笔”时，不必去细分具体指的是木质绘图铅笔、铅芯笔或是自动铅笔，重要的是铅芯的软度。如果要用HB铅笔绘画，选择木质铅笔或其他均可。



自动铅笔和铅芯



Faber-Castell
油性色粉笔

油性色粉笔

有时，需要在彩色铅笔涂层上添加高亮区。由于铅笔有油性、含蜡，白色碳精无法与之融合（而彩色铅笔中的白色也无法给出你想要的效果），对于这种情况，你可以选择油性色粉笔。你可以用它在已经画好的彩色涂层表面再添上一层漂亮的白色或彩色高亮区。Faber-Castell中有一组质量很好的油性色粉笔，购买时可以选择单色款。



碳素铅笔和Primo Bianco
碳精笔（白色）

碳素铅笔

木材、果蔬或骸骨的不完全燃烧后留下的碳含量丰富的残余物被称为木炭。供绘画者使用的木炭是在一个密闭的炼炉中，在与氧气隔离的条件下烧制而成。烧成炭粉后进行压制，再掺入黏合剂制成绘画用品，即木质铅笔中的铅芯。碳素通常按软硬程度从6B（最软）到HB（最硬）进行分类。

碳素比石墨具有更强的磨蚀性，而且也不如石墨柔滑。碳素无法轻易地附着在画纸上，因此也容易造成污迹。

你可以用石墨和碳素铅笔画同一幅素描。石墨是描绘细微图案的理想工具，它不会像碳素那样画黑即黑。相反，如果你用石墨加深涂层来获得深色调，富有光泽的涂层会反射光线，这一点会引起许多麻烦。因此，如果需要在画面中表现纯黑色时，请选择碳素铅笔。

由于碳素很容易形成污迹，弄脏画纸，所以要在绘画完成后使用笔迹固定剂。质量较好的固定剂品牌有Ritmo、General Pencil公司的Primo Euro Blend，以及Derwent和Prismacolor Premier。

白色碳精

处理明亮的高亮区时我会选择Primo Bianco碳精，它是我所尝试过的所有白色中最白的，画出的笔迹要比彩色铅笔中的白色款更加亮白。Primo Bianco碳精干燥无油性，无法附着在油滑的表面上。与彩色铅笔结合使用时，可以先用这种白色碳精打下高亮区的底色，再在涂层表面使用彩色铅笔，反之则不可行。



Prismacolor彩色铅笔, 72支型



Prismacolor
无色混色铅笔

彩色铅笔

大多数彩色铅笔均属于油性, 例如Faber-Castell; 也有以Prismacolor Premier为代表的蜡质铅笔。彩色铅笔中含有不同配比的色素和黏合剂。

彩色铅笔的质量千差万别。专业艺术家级比学生级铅笔中的颜料凝聚程度更高。因此, 笔迹的耐光度(接受太阳光照射而不褪色)、耐久性和耐磨性也更强。高质量的铅笔可以让层叠和混色更加轻松自如。Prismacolor Premier的铅笔含有蜡质, 质地柔软。我在使用时感觉混色更加容易, 色彩亮度也很好。

油性的Faber-Castell铅笔质地坚硬, 适合处理细节图案。锋利的铅芯可以使用很长时间(铅笔本身也是一样), 不易弯折, 混色效果好。两个品牌的铅笔我都用, 更喜欢哪一种完全取决于个人感觉(注意: 不同品牌的铅笔可以同时使用)。

把多种颜色混合在一起时可以使用无色的“调色笔”。调色笔看上去和彩笔没有区别, 只是其中不含有任何颜料。完成两种或更多不同色彩的涂层后, 你可以用无色的调色笔在涂层上反复用力涂擦。这个过程叫作“抛光”。

溶解和混色时也可以在涂层上使用溶油剂。具体方法请参阅第23页“彩色铅笔技法”一章中的“溶油剂”。

由于铅芯本身是油性或蜡性的, 因此彩色铅笔的笔迹很难擦除。

使用和存放彩色铅笔时要多加小心, 如果不慎跌落到地上, 铅笔内部的铅芯有可能会被摔裂。这样在削铅笔时会出现多节断裂, 无法再把笔头削尖。

Faber-Castell
多色彩色铅笔

