

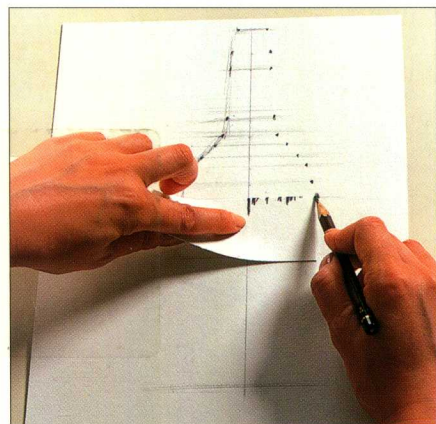
日韩名师课堂

鉛筆デッサンを始める人へ

铅笔素描 入门

[日] 永山裕子 著
陈玉平 译

日本最畅销的铅笔素描入门书
初学者必备的素描宝典
让你学到最详细全面的素描技法

上海人民美術出版社

铅笔素描入门

图书在版编目(CIP)数据

铅笔素描入门 / (日) 永山裕子 著; 陈玉平 译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2015.07
(日韩名师课堂)
书名原文: 鉛筆デッサンを始める人へ
ISBN 978-7-5322-9511-1

I. ①铅... II. ①永... ②陈... III. ①铅笔画—素描技法
IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第114172号

タイトル: 鉛筆デッサンを始める人へ
著者: 永山裕子
Pencil Drawing Techniques for Beginners
© 2004 Yuko Nagayama
© 2004 Graphic-sha Publishing Co., Ltd.
This book was first designed and published in Japan in 2004 by Graphic-sha Publishing Co., Ltd.
This Simplified Chinese edition was published in 2015 by Shanghai people's fine arts publishing house
Cover and Design by: Sumio Hasegawa
Text Layout by: Ryuichi Shimane
Photo by: Yasuo Imai
Design Edit: Gihosha
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: 09-2014-754

日韩名师课堂

铅笔素描入门

著 者: [日] 永山裕子

译 者: 陈玉平

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 张 娴

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 印张 6.5

版 次: 2015年7月第1版

印 次: 2015年7月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9511-1

定 价: 28.00元

译者简介:

陈玉平, 男, 甘肃陇南人, 1985年生, 华中师范大学法学硕士, 现为安康学院外语系日语专业教师, 日语教研室主任, 中国日语教学研究会教育分会会员。研究方向为日本社会问题研究、日本外交、日语流行词、日本近代文学等。参与编著《两次金融危机背景下的世界经济危机比较》(中国社会科学出版社2012年版)等著作多部。在学术期刊发表论文译文十余篇, 主持2012年安康学院高层次人才项目《汉语流行语中的日语借词研究》、2013年安康学院教改项目《安康学院日语专业多维度融合实践教学模式研究》。曾任《创业家》和《预言家》杂志的日文编译。

目录

素描是绘画的基础	2
活用铅笔的线条和笔触	4
画素描的秘诀，就是高明地撒谎	6
前言	10

第1章 铅笔的使用方法 11

适合画素描的铅笔	12
HB	14
2H	16
3B	17
6B	18
4H	19
铅笔的拿法	20
如何削铅笔	21
软橡皮擦	22
硬橡皮擦	23
保护素描用的固定剂	24

第2章 从简单的静物开始画起 25

画一个苹果	26
画一串香蕉	30
素描的姿势和主题	32
画红茶罐	34
画圆罐	38
画酒瓶	42
为了表示出立体感	46

第3章 画稍微难一点的物体 47

画杯子与茶碟	48
画大盘子与洋葱	50
画转动的圆罐	54
什么是“モチーフ（绘画的动机）”？	58

第4章 让我们来挑战一下质感吧 59

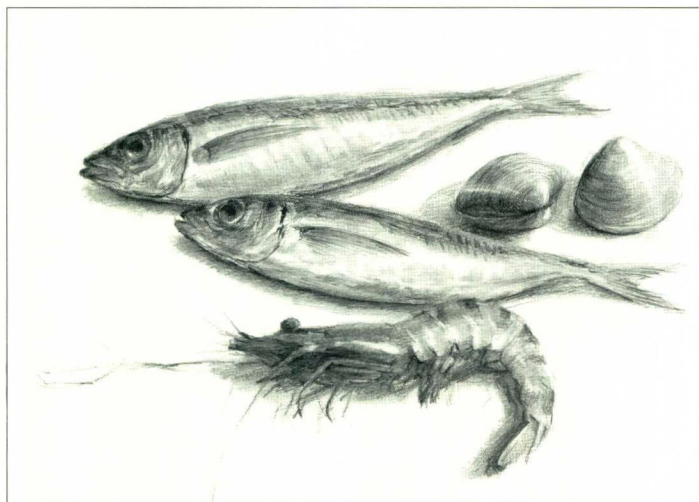
画竹荚鱼与虾、蛤蜊	60
画陶壶与大丁草	64
画银壶与汤匙	68
画玻璃酒杯与百合	70
画杯子与葡萄	74
布与塑料的质感	78

第5章 用单色来表现不同的色彩 79

用黑白色来表达	80
各种颜色的蔬菜	82
感觉到什么颜色了吗	86
画玫瑰	88
检查素描	92

第6章 画洋娃娃与人物 93

画洋娃娃	94
画脸	98
画人物	102

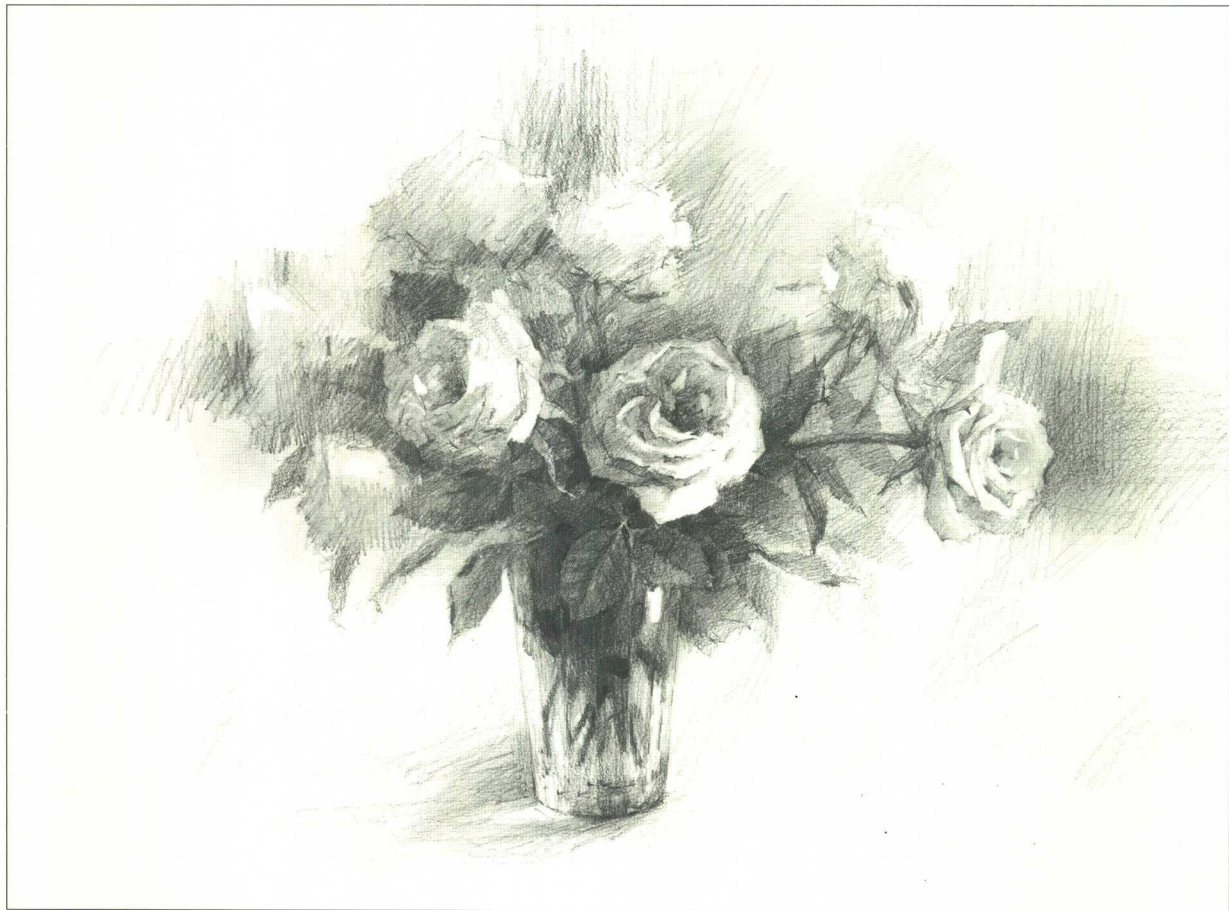

铅笔素描入门

素描是绘画的基础

什么是铅笔素描呢？实际上铅笔素描是一种基本的绘画训练，它仅用铅笔的线条和笔触来准确地绘画。这样一来就避免了被主题或立体感在颜色上所影响，从而让绘画者具备更加精准和扎实的绘画功底。当然，这并不意味着要完全忽略颜色，在这个过程中也要注意整体的画面在明暗上的搭配，利用铅笔着色的浓淡来进行构图。

铅笔素描

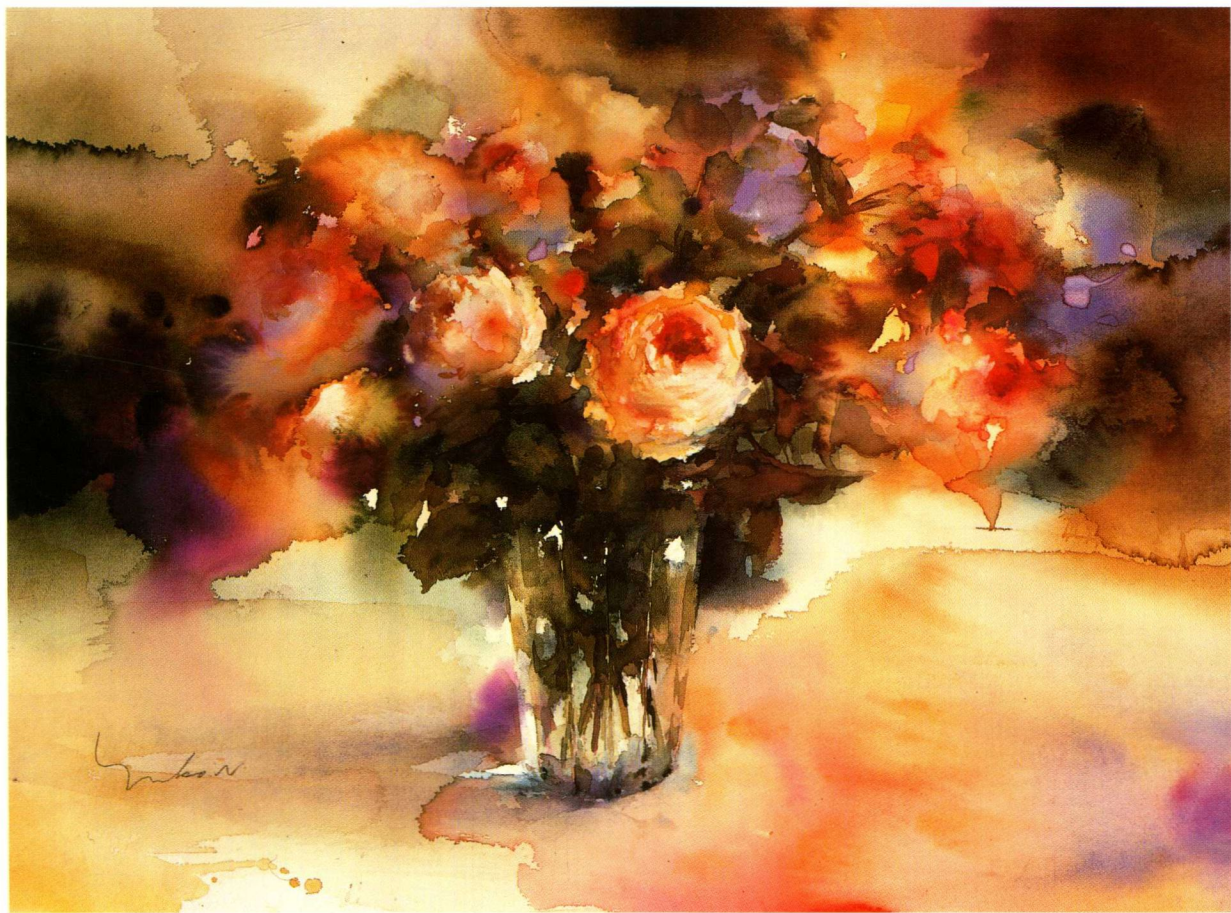

上面的画中，作为主角的花，它的形状和立体感一定要很好地画出来。而那些省略处理作为配角的花，以及那些轻描淡写，使人感觉有纵深感的画，也把它们作为整张画的主题要素画了进去。

素描是画水彩画和油画的第一步

铅笔素描作为一种绘画训练，与水彩画不同，它没有使用颜色，所以能够分辨出色块和线条的明暗，因此，若能够用铅笔素描进行色块明暗的变换，在画水彩画和油画的时候，在颜色处理方面就能长进不少。像这样，有了素描的功底，对画水彩画和油画将会大有益处。

水彩画

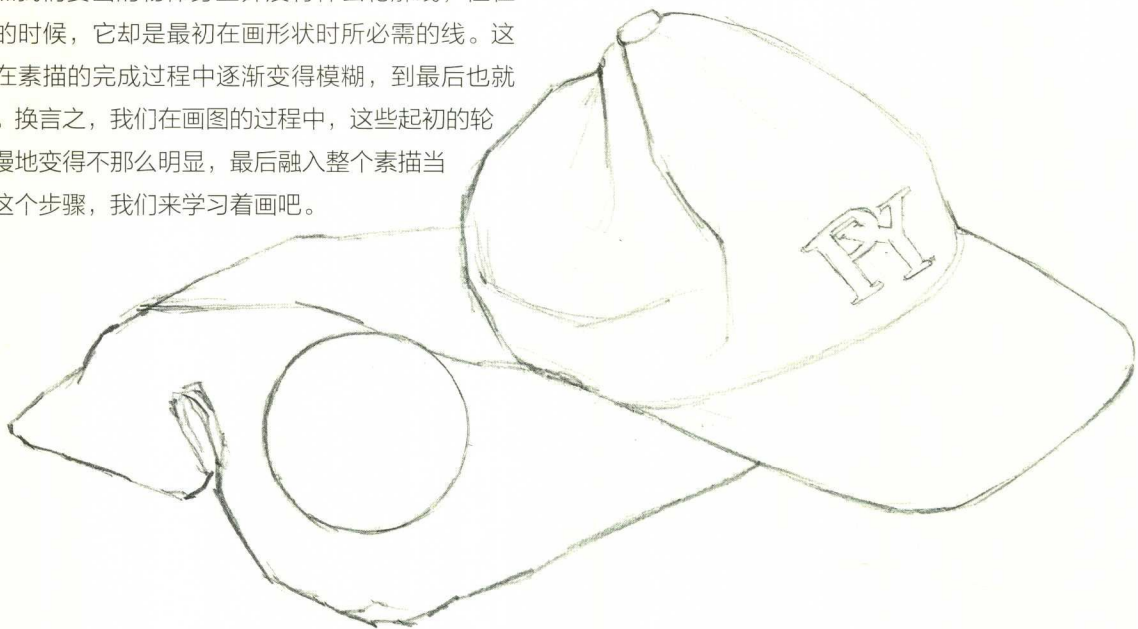
水彩画跟素描相比，它的形状相对凌乱。“透明水彩画笔”和“铅笔”在技法上有所不同，素描在构好图之后进行整体处理，也有在画的过程中进行整体处理的。因此，在这方面，画的完成方法是有差异的。

活用铅笔的线条和笔触

用一支铅笔画的线条叫做“轮廓”，那多条线重合呢，就叫做“笔触”。素描就是利用这些“线条”和“笔触”的浓淡，甚至于画纸的自然色来进行绘画的。那么，既然是这样，用线条和笔触来画些什么好呢？

用轮廓线来呈现物体的形状

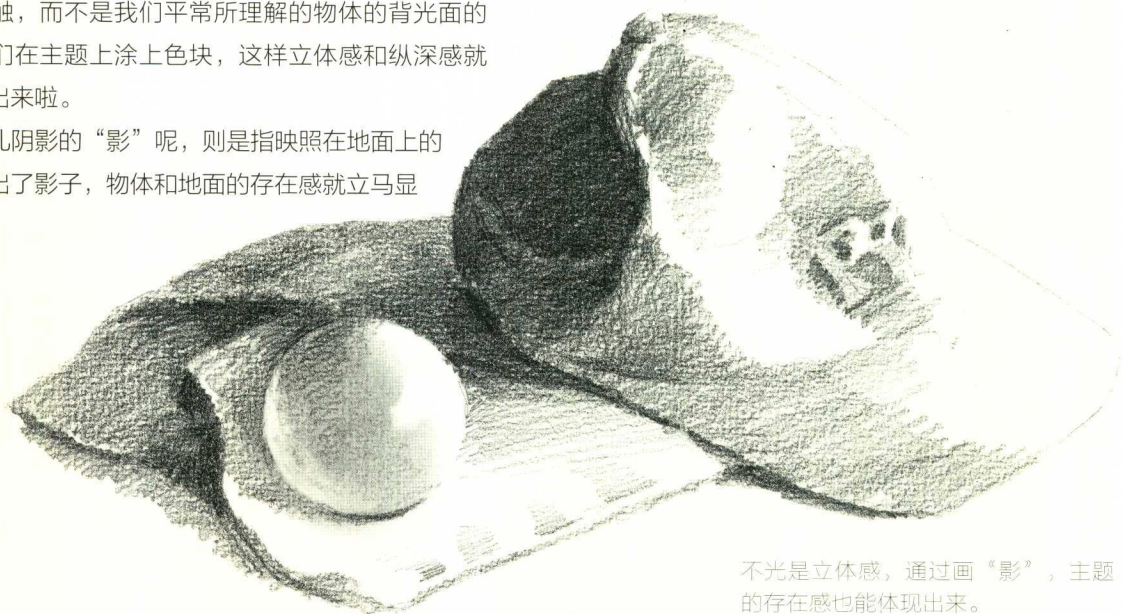
虽然我们要画的物体身上并没有什么轮廓线，但在画主题的时候，它却是最初在画形状时所必需的线。这些线条在素描的完成过程中逐渐变得模糊，到最后也就消失了。换言之，我们在画图的过程中，这些起初的轮廓线慢慢地变得不那么明显，最后融入整个素描当中。按这个步骤，我们来学习着画吧。

用阴影的笔触来体现物体的立体感

在这里，阴影的“阴”，是指要画的主题中的黑暗部分的笔触，而不是我们平常所理解的物体的背光面的意思。我们在主题上涂上色块，这样立体感和纵深感就立马显现出来啦。

而这儿阴影的“影”呢，则是指映照在地面上的影子。画出了影子，物体和地面的存在感就立马显现啦。

不光是立体感，通过画“影”，主题的存在感也能体现出来。

表达物体固有颜色的笔触

在素描时，为了让物体看起来比较逼真，我们会把物体的固有颜色替换为黑白，这样就等于给铅笔素描着上了“色”。在素描中，所有的颜色都是可以用黑白两色来表达的。

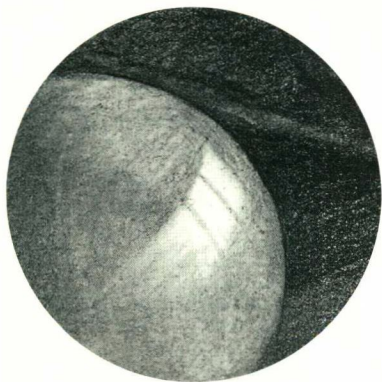

画素描时，用软硬度不同的铅笔分别着色，就能画出实物固有颜色的笔触。

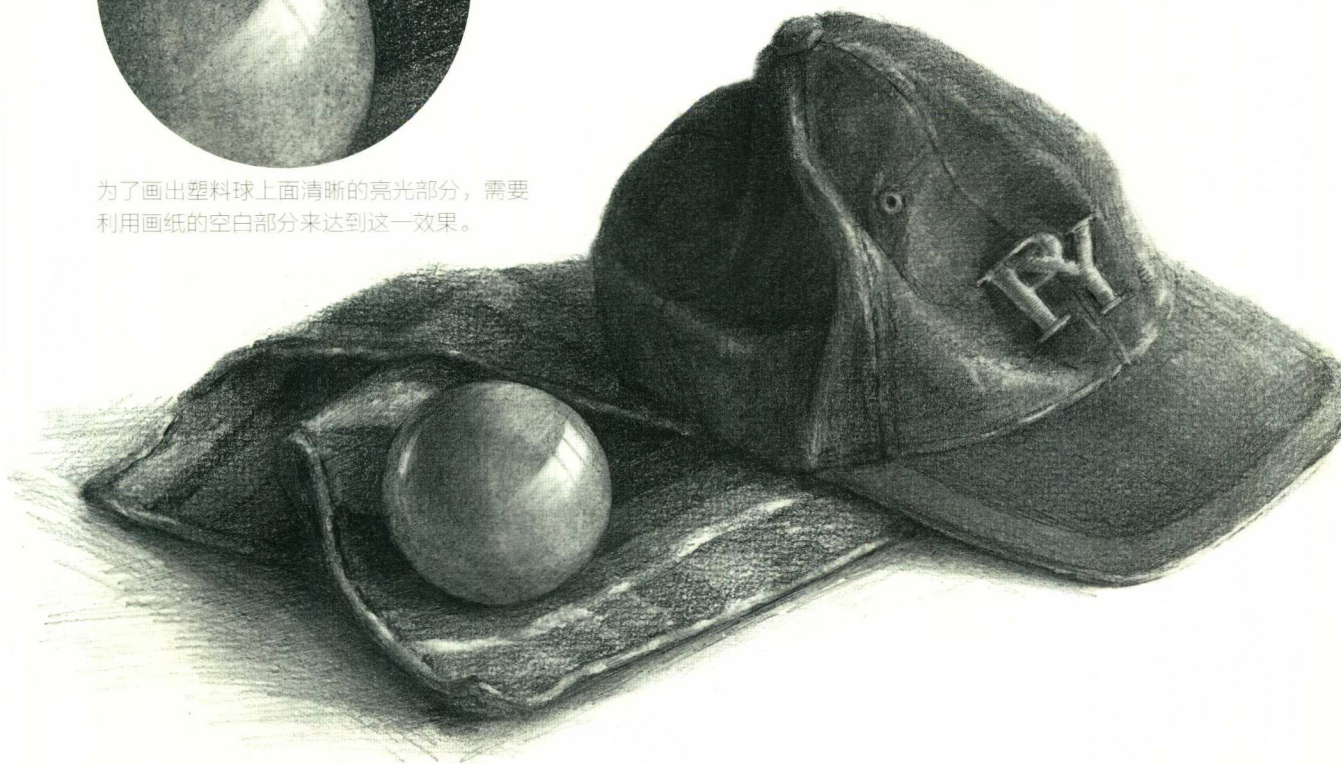
表达物体质感的笔触

在素描中，也需要画出主题的材质感，比如说软、硬等，为此，我们把铅笔要么竖着拿要么斜着握才能画出来。

用线条或者笔触画出物体的形状、立体感和固有颜色，再给它们添上材质感，这样我们就完成了下面所示的素描啦。

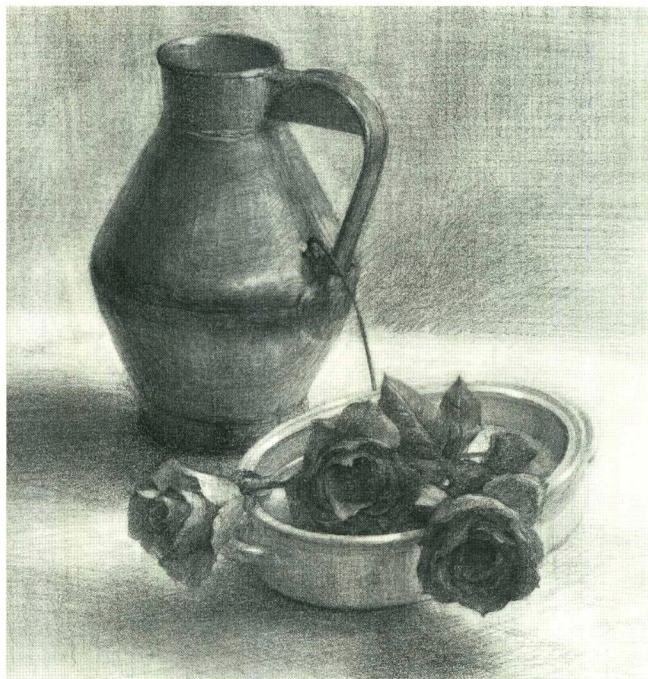

为了画出塑料球上面清晰的亮光部分，需要利用画纸的空白部分来达到这一效果。

画素描的秘诀，就是高明地撒谎

素描也好，水彩画也好，都要在平面纸上画出立体的东西来。为了要完成这种“虚构的东西”，绘画者不得不运用高超的技法画出让人产生错觉的物体，来瞒过观众的眼睛。在这里，画出立体感的关键就是要“画出看不见的线”。

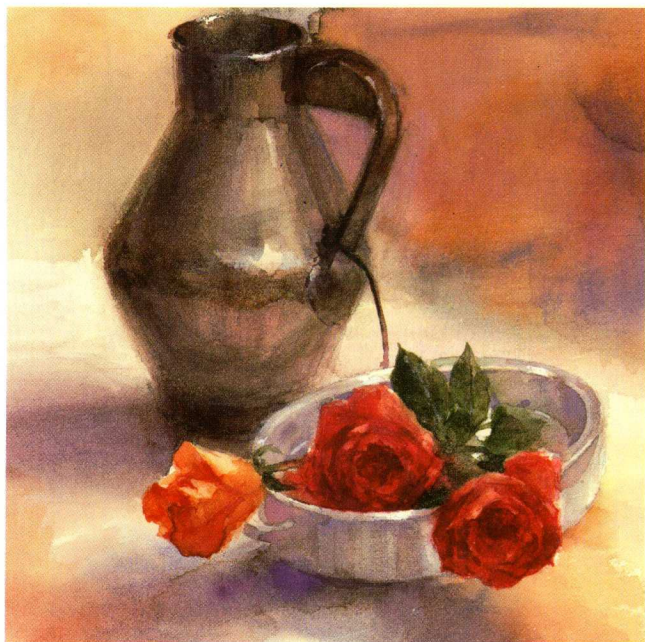

铅笔素描

左图是一个金属古董的素描，现在我们把这幅图同下一页中还未完成的同幅古董素描放在一起来对比一下。为了画出古董腰部的凸起效果，用了“看不见的线”来画出它的立体感，这下你该清楚了吧。

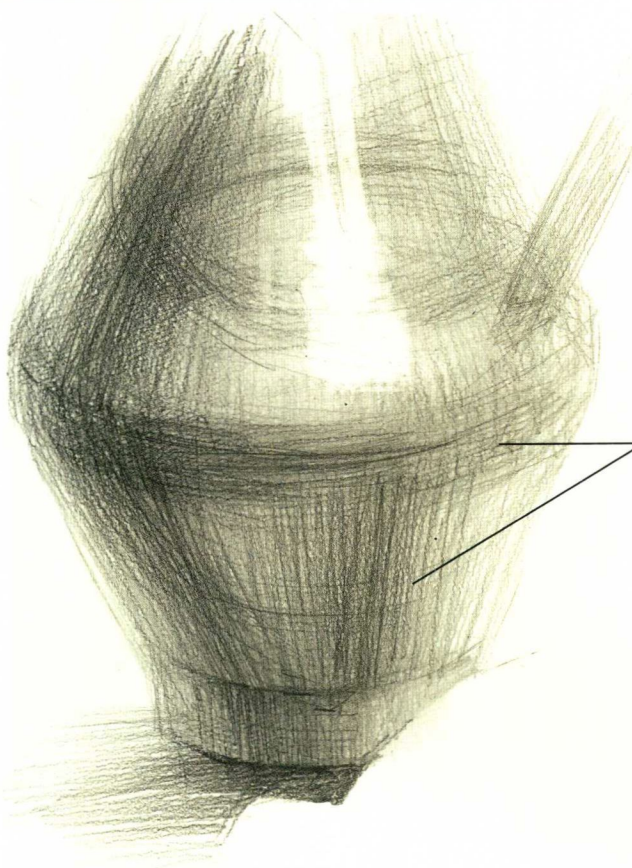
水彩画

把此图同下一页中正在完成中的图放在一起对比的话，就会发现它和铅笔素描一样，也画出了“看不见的笔触”。而旁边放有玫瑰花的陶器皿中，也残留着一些“看不见的笔触”的影子。

加入看不见的线

图画中的立体感，是通过画出物体凸出来或者凹进去的形状来体现的。为此，不光要画出人的眼睛能看见的阴影的笔触，而那些人们触摸实物时所感觉到的“看不见的线”，也有必要画出来。

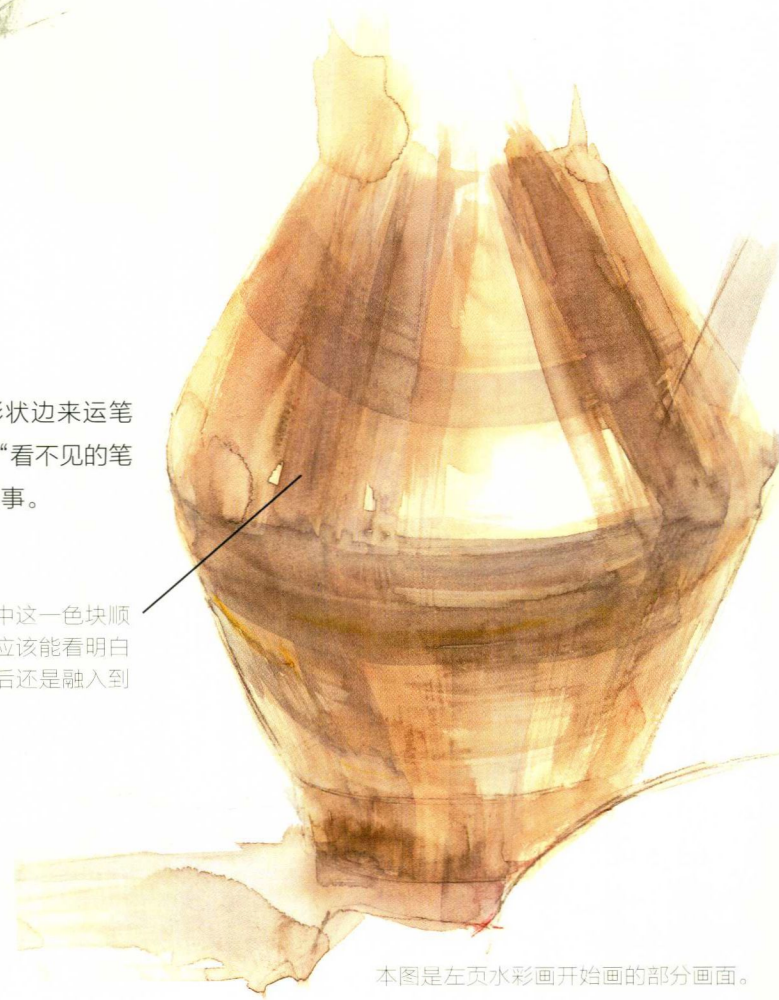

沿着主题的边画上线，这样一来就能增强画面的立体感。这条线最终和阴影的笔触重合在一起。

本图是左页素描在完成的过程中的部分画面。

加入看不见的笔触

跟素描一样，水彩画也是沿着物体形状边来运笔的。这便是表现立体感的笔触。水彩中的“看不见的笔触”和素描中的“看不见的线条”是同一回事。

在这幅水彩画中，沿着图中这一色块顺势往下画了一下，这一笔应该能看明白吧。实际上，这一笔触最后还是融入到了最终的颜色之中。

本图是左页水彩画开始画的部分画面。

目录

素描是绘画的基础	2
活用铅笔的线条和笔触	4
画素描的秘诀，就是高明地撒谎	6
前言	10

第1章 铅笔的使用方法 11

适合画素描的铅笔	12
HB	14
2H	16
3B	17
6B	18
4H	19
铅笔的拿法	20
如何削铅笔	21
软橡皮擦	22
硬橡皮擦	23
保护素描用的固定剂	24

第2章 从简单的静物开始画起 25

画一个苹果	26
画一串香蕉	30
素描的姿势和主题	32
画红茶罐	34
画圆罐	38
画酒瓶	42
为了表示出立体感	46

第3章 画稍微难一点的物体 47

画杯子与茶碟	48
画大盘子与洋葱	50
画转动的圆罐	54
什么是“モチーフ（绘画的动机）”？	58

第4章 让我们来挑战一下质感吧 59

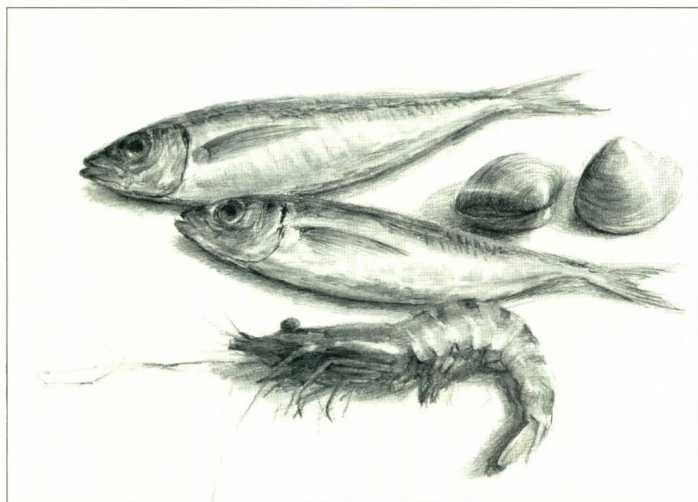
画竹荚鱼与虾、蛤蜊	60
画陶壶与大丁草	64
画银壶与汤匙	68
画玻璃酒杯与百合	70
画杯子与葡萄	74
布与塑料的质感	78

第5章 用单色来表现不同的色彩 79

用黑白色来表达	80
各种颜色的蔬菜	82
感觉到什么颜色了吗	86
画玫瑰	88
检查素描	92

第6章 画洋娃娃与人物 93

画洋娃娃	94
画脸	98
画人物	102

前言

我在指导学生画油画和水彩画的时候，常被那些大胆而独特的用色手法所折服。

可同时，我也不时地认为，如果他们有一点“素描的功底”的话，会画得更好。因为如果他们在学习画画的过程中，过早地走上上色的阶段，这样就会显得太过急躁，不利于今后更好地成长。

在具备基本的素描功底的基础上，画出故意破坏主题外形，或不画外形但看起来像是外形被破坏，用这两种手法画出来的作品的质感是完全不同的。

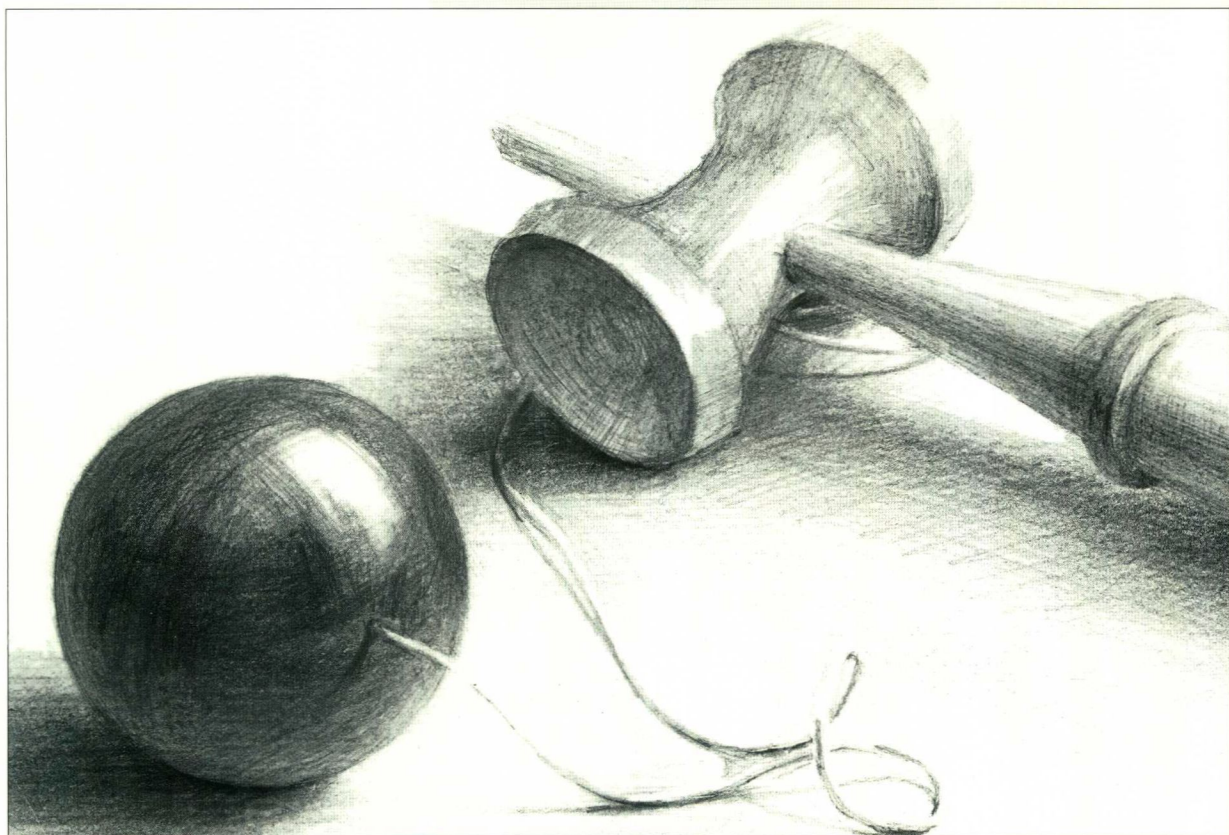
素描，是准确抓住物体的外形，同时要把握它的立体感、远近感的一种绘画训练。

在本书中，就素描的整个过程，如掌握物体基本形状的方法、立体感的勾绘、笔触的画法等，进行了详细的解说。画的素材则是选择我们身边常见的物品。至于素描工具呢，只要数支铅笔和一张画纸就够了。当你有了基本的“素描功底”，画油画、水彩的水平就会得到切实有效的提高。

第1章

铅笔的使用方法

五种软硬度不同的铅笔

适合画素描的铅笔

说到铅笔的类型，它们从9H到9B，有20多种，每一种铅笔的硬度和颜色的深度都是不一样的。在这么多类型的铅笔中，我们选取其中的五种，这五种铅笔是适合初学者使用的。

虽说选了以上五种型号的铅笔，但在本教程中使用HB铅笔的时候，也可以用跟HB铅笔近似的F或B型铅笔。而在使用2B铅笔的情况下，也可以挑选H或3H型铅笔，像这样我们稍微把选用铅笔的范围扩大一些也是可以的。