

Perfect Master Design

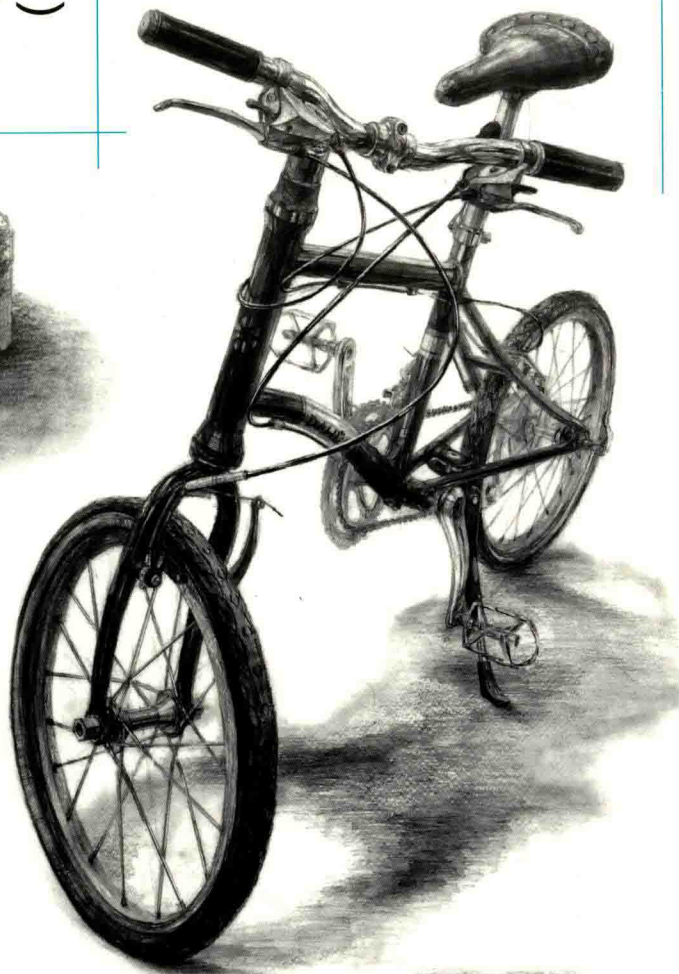
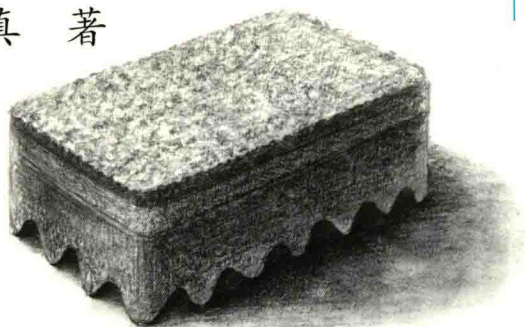
褚天姿 译

静物基础表现技法

(修订版)

铅笔素描大讲堂

[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

褚天姿 译

静物基础 表现技法

(修订版)

铅笔素描 大讲堂

[日] 国政一真 著

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. 静物基础表现技法 / (日) 国政一真著; 褚天姿译. — 2版(修订本). — 北京: 人民邮电出版社, 2017.4
ISBN 978-7-115-44377-9

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(2017)第045343号

版 权 声 明

PERFECT MASTER DESSIN:DESSIN NO KIHON KOUZA by Kazuma Kunimasa

Copyright©Kazuma Kunimasa 2012

All rights reserved

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

This Simplified Chinese language edition published by arrangement with

Seibundo Shinkosha 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 何建国
 - 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>
 - 北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 10 2017年4月第2版
 - 字数: 522千字 2017年4月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2014-0682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

致读者

我相信，选择了本书的读者，一定多多少少对绘画抱有兴趣。每个人都有不同的理由来学习绘画，也许您是下定决心想要认真地画一幅画，也许您是准备考入美术专业院校，或者是未来想要做一名漫画家、插画师，抑或是工作中必须要掌握绘画的技能，等等。

本书就是为了您而准备的。本书不仅面向初学者，那些有基础、想要提高水平的读者也能从本书中学习到想要的知识。

有的人也许会问：“绘画到底难不难呢？”

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，要想真正地掌握绘画，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	4
序	5

第1章 | 认识·思考

认识工具	18
善于使用铅笔	22
各种各样的笔触	35
培养画家的思维	43
学会控制光线	60
了解透视图	64
掌握形状的构造，并将其简化	76
完美的构图和失败的构图	95

第2章 | 开始绘画

蔬菜	104
水果	107
面包	109
纸巾盒	113
花布	118
自行车	120
花束	129

第3章 | 素描上色

用湿画法画草莓	146
通过风景画学习基本技法	147
给素描上色	149
洋酒瓶	156

Perfect Master Design

褚天姿 译

静物基础 表现技法

(修订版)

铅笔素描 大讲堂

[日] 国政一真 著

人民邮电出版社
北京

致读者

我相信，选择了本书的读者，一定多多少少对绘画抱有兴趣。每个人都有不同的理由来学习绘画，也许您是下定决心想要认真地画一幅画，也许您是准备考入美术专业院校，或者是未来想要做一名漫画家、插画师，抑或是工作中必须要掌握绘画的技能，等等。

本书就是为了您而准备的。本书不仅面向初学者，那些有基础、想要提高水平的读者也能从本书中学习到想要的知识。

有的人也许会问：“绘画到底难不难呢？”

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，要想真正地掌握绘画，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	4
序	5

第1章 | 认识·思考

认识工具	18
善于使用铅笔	22
各种各样的笔触	35
培养画家的思维	43
学会控制光线	60
了解透视图	64
掌握形状的构造，并将其简化	76
完美的构图和失败的构图	95

第2章 | 开始绘画

蔬菜	104
水果	107
面包	109
纸巾盒	113
花布	118
自行车	120
花束	129

第3章 | 素描上色

用湿画法画草莓	146
通过风景画学习基本技法	147
给素描上色	149
洋酒瓶	156

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、明暗来表现画面的绘画方式。

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用素描来呈现。另外，素描的工具也不局限于铅笔这一种，钢笔、木炭、墨或是蜡笔等都可以尝试使用。

素描也包括画稿、速写画及简略画等。

素描是所有绘画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易于上手了。学习了素描之后，定会对你的绘画水平的提高有所帮助。

本书主要介绍的是素描的基础。即使此前购买过本系列其他书籍的读者也不用担心，通过本书您也许能从不同的视角更加了解素描。本书选择了从风景写生到静物素描等案例，采用由浅及深的方式，尽量挑选大家感兴趣的主题进行讲解。

迄今为止市面上出售的书中都是介绍比较详细固定的素描。然而，由于素描本身仅用一种颜色的浓淡、明暗来表现，因此应该更自由、更随意地来表现。

这次我们选择不规律的图形及立体感来表现自己的作品。初学者如果不能发现自己作品中的优点，是无法真正提高绘画水平的，只有通过素描认识各种各样的表现方式并运用到自己的作品中去，才能真正地进步。然而，素描作品的好坏并不仅仅取决于形状和立体感。对现今的素描书已经失望的读者，或是想要追求形似及真实的立体感的读者，我们建议您选择本书，一定不会让您失望。

序

Perfect Master Design

描绘风景

我们先简单地描绘一下风景。

平时大家在作画时都会准备一个主题来进行创作，但并不局限于风景。这次我选择的是日本神户港的景色。大多数学习绘画的人都很想将美丽的风景描绘出来，也有人擅长使用漫画和插图背景作为对象来进行写生，在此我选择了比较容易表现的港口的风景。

港口的风景比较容易描绘，主要原因有以下几点。第一，港口包含了天空和海面，能够恰到好处地创造出一片空白的空间。画面中或密集或稀疏地分布着建筑物等，形成了一种韵律。第二，能让观者清楚地明白画作的主旨是自然和港口的建筑物。若是以山峰的景色为主题，对于初学者来说，在绘画水平及观察主题的技巧方法上都增加了难度。第三，建筑物属于人工建造的物体，有人认为直线的建筑物很难画，但其实恰恰相反，正因为是直线的物体才更加容易描绘。在描绘草原或是树林的时候，要从哪里开始下笔呢，该省略哪里比较好呢？相信大家都有过这样的困惑吧。神户港的特别之处在于，远处有山，中间是大型的建筑群，其中又有标志性的塔等建筑物，近景有海及漂浮在海平面上的船只等，非常适合作为写生的题材。当然，如果根据本书中的照片来描绘的话是比较有难度的，大家可以寻找一下自己身边适合作画的风景。最好选择有远景、近景和建筑物的地方。如果前面有河流或是海那就更好了。好啦，我们现在就开始吧！

首先，我们边绘画边要了解两个问题的原因，那就是“不明白的”和“做不到的”。失败是成功之母，我们在知道了失败的原因之后，就要努力寻找克服它的方法了。希望大家不要读完序言之后就弃之不理了，很多人都会有书读过了但却丝毫没有长进的情况。重要的不是读书本身，而是真的去动手、去实践、去绘画，这样才能成功。

Step1 | 准备

准备用具

① 铅笔

② 制图用自动铅笔

③ 铅芯笔（绘图活动铅笔）

④ 可塑橡皮

⑤ 橡皮

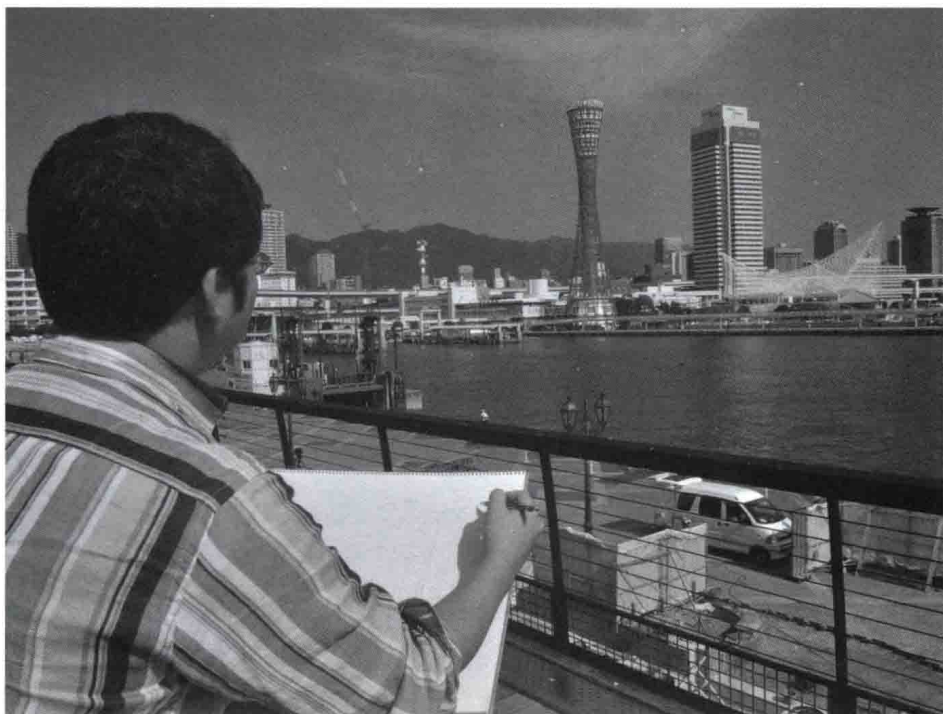
⑥ 写生本

⑦ 登山椅（折叠椅）

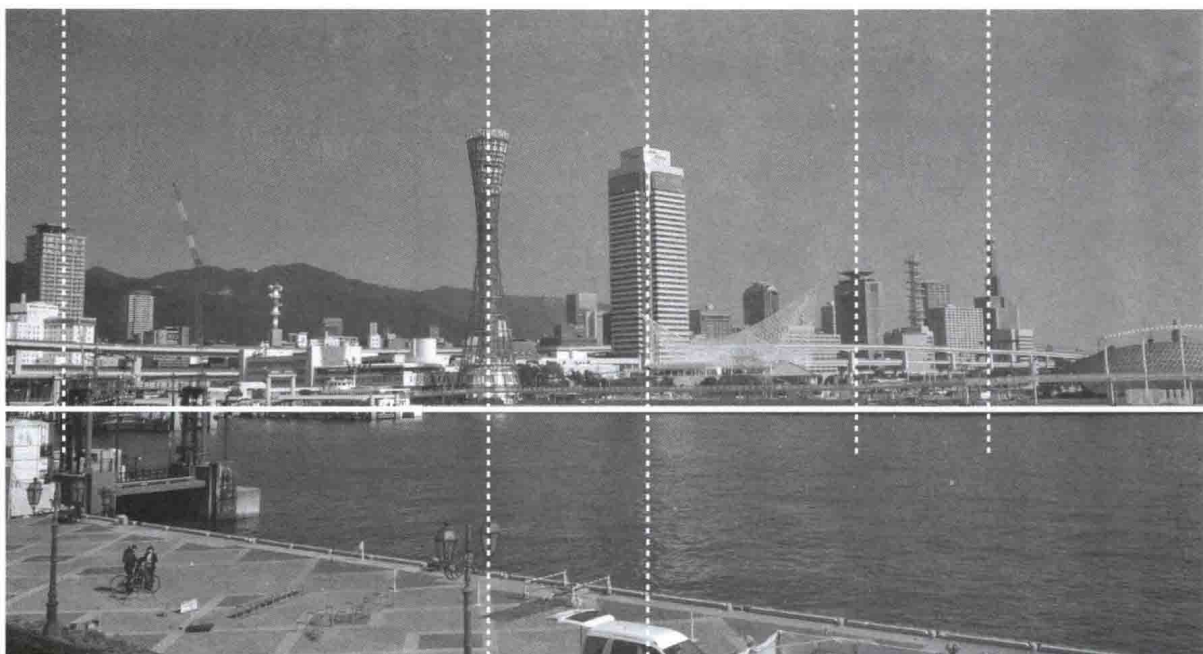
- ① **铅笔** 若没有铅芯笔，准备一支铅笔就足够了。如果仅仅是速写的话，根据软硬程度选择一支就够了。大面积涂抹的时候铅笔也很方便快捷。大家可以购买一些素描用的铅笔。
- ② **制图用自动铅笔** 这是比较方便的用具。在描绘建筑物的窗户等细小部分的时候，它是非常好用的工具。选择普通的 0.5 毫米铅芯即可。
- ③ **铅芯笔** 有很多品牌的铅芯笔可以选择。铅笔虽然也可以使用，但是在时间有限的情况下，使用铅芯笔可以省去削铅笔的时间，很方便。建议选择偏软的型号。

- ④ **可塑橡皮**……………可以粘在画板上的可塑橡皮不会像普通橡皮一样到处“跑”，是写生时必不可少的工具。但它并不能完全清除笔迹，想要完全清除要选择使用普通橡皮。
- ⑤ **橡皮**……………在写生过程中并不经常使用。熟练的人是基本不使用橡皮的，只有在最后清理污渍的时候才会使用。
- ⑥ **写生本**……………写生本的大小用“F”加数字来表示。正如油画布以“号”为基本规格，写生本“F”后面的数字越大，表示尺寸越大。本书中使用的写生本尺寸为F4(332毫米×242毫米)和F8(452毫米×379毫米)。
- ⑦ **登山椅(折叠椅)**……………外出写生时，经常希望有长凳、合适的石头或是台阶可以让我们坐下来绘画，但有时候总是找不到。便携式登山椅可以在画材店或是户外用品商店买到。也有三条椅腿可以收纳为筒状的样式可供选择。如果想节省成本，在百元店选择一把折叠椅子也是不错的。
- **便携画架**……………写生时如果有一个画架会很方便。我平时虽然不经常使用，但是想要认真地写生的时候还是会携带它。
- **帽子**……………戴一个有帽檐的帽子可以缓解日晒的困扰。
- **背包**……………在画材店购买的背包大多都是配合写生本的大小来制作的，也有收纳画架和椅子的空间。经常外出写生的人可以准备一个。

需要上色的人还要带好水彩工具，要准备的就很多了，然而并不是所有的都是必须的。总之，准备好铅笔、橡皮、写生本就足够开始绘画了。当然画架什么的也不是必须的，降低门槛，我们依旧可以轻松地开始画画！

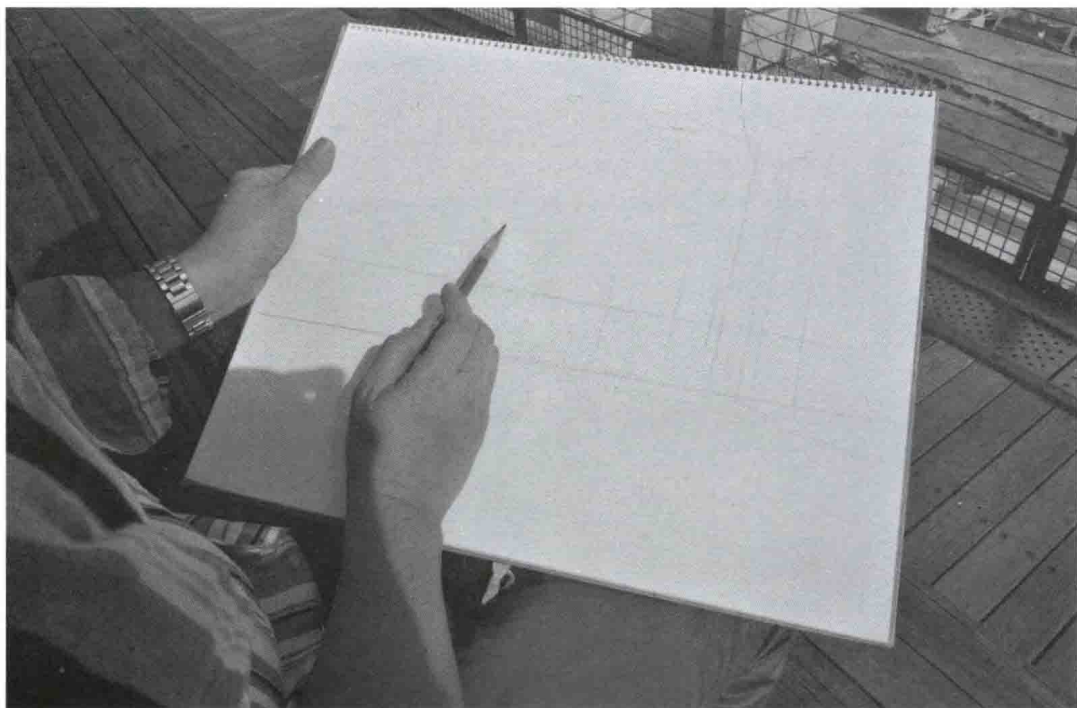

实际绘画时的样子。由于是观光地，为了不要太引人注目，没有准备椅子，而是坐在了路边长椅上。这时使用的画材只是笔和F8(452毫米×379毫米)的写生本。

实际作画时，你会从什么地方开始下笔呢？
初学者多选择塔和它周围的大楼，紧挨着下面的
建筑物。其实，在画这种风景画的时候，首先要

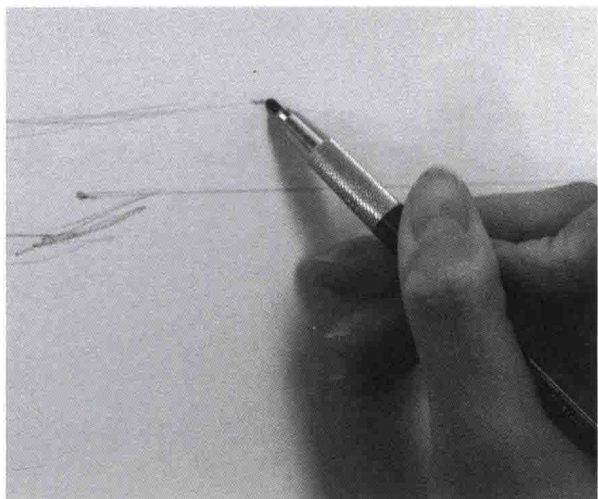
在画面中确定一条水平线（地平线），在水平线
上确定好显眼的建筑物的中心轴。

基准线即使不准确也没有关系。

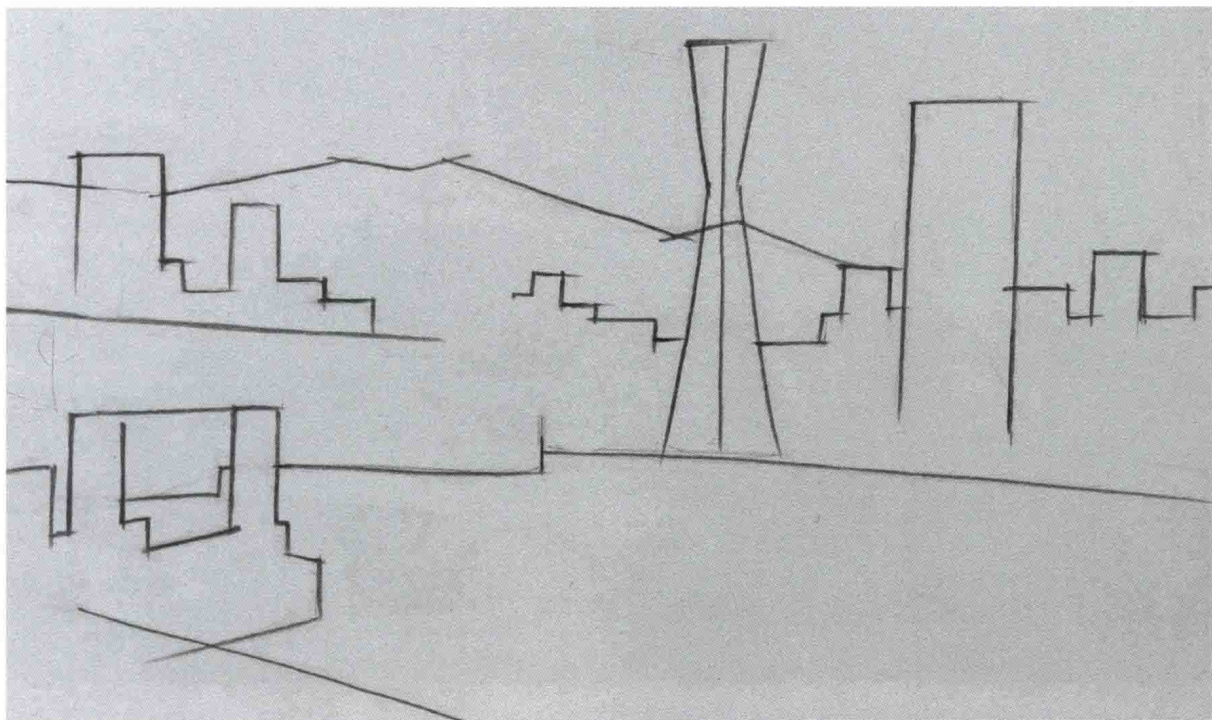
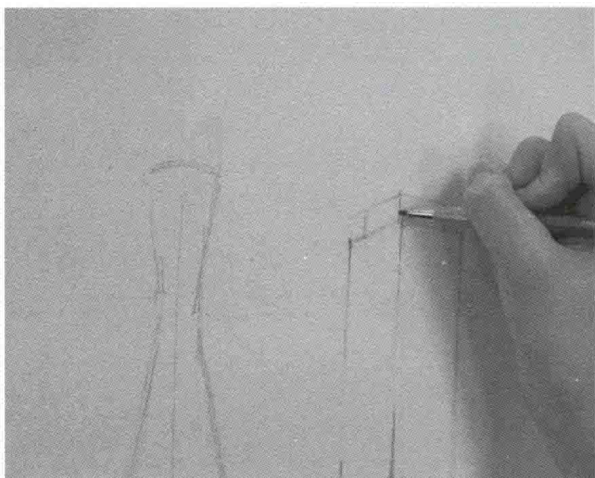
写生本如果尺寸过大会不方便携带，画面越
大，填充时花费的时间也更多。如果没有特殊的
理由，也要尽量避免使用小号的写生本〔F4（332

毫米 × 242 毫米）以下〕。大一点的写生本可以
当成小号的使用。平时 F8（452 毫米 × 379 毫米）
尺寸的写生本基本上偏大，但这次我们画的建筑
群比较复杂，所以会把整页纸用满。

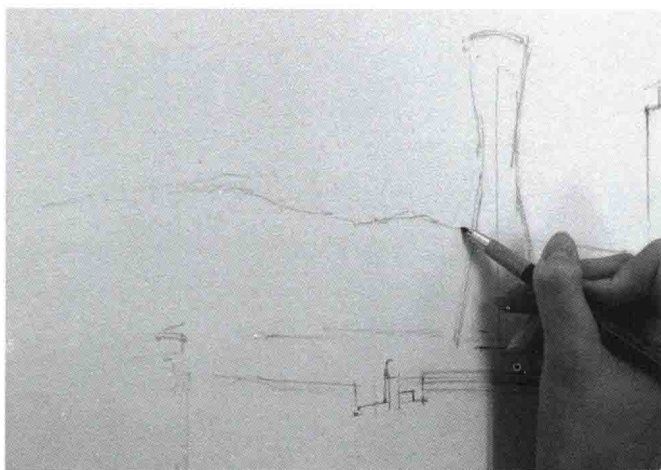

在画面中确认好基准线之后，我们就可以将主要的建筑物添加进去了。这时画出一个大概的样子即可。首先确定最有特点的塔及高层大厦，然后以此为基准描绘其他建筑群。

由于基准建筑物在画面的右侧，所以要把握好左侧建筑物的整体效果。紧接着画出海面与港口大致的交界处。

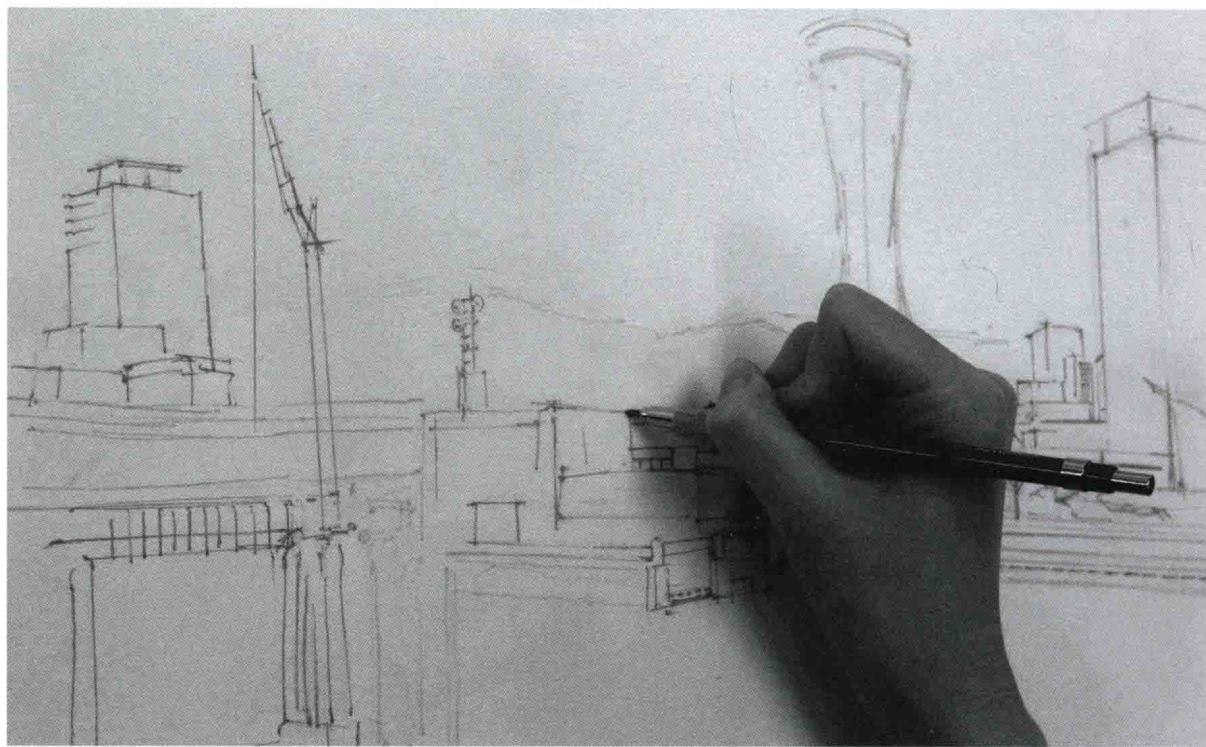
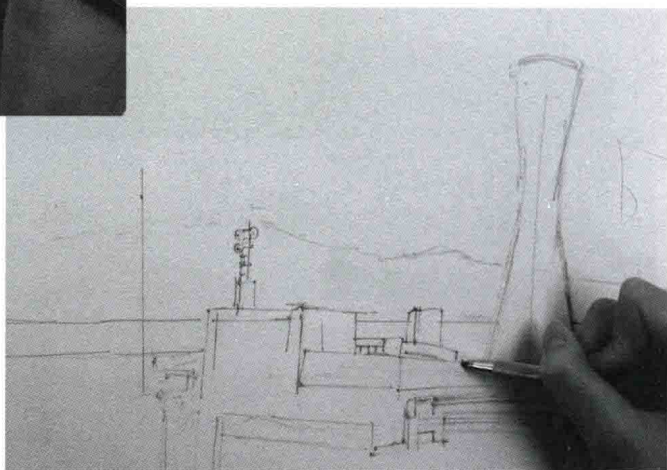

在绘画时要有这样的意识：开始绘画时并不需要将细节部分描绘出来，要冷静地对整体画面进行捕捉，这样才能避免错误，高效有序地完成作品。

添加背景中连绵的山峰。从大的、醒目的地方开始，画出大致的轮廓。

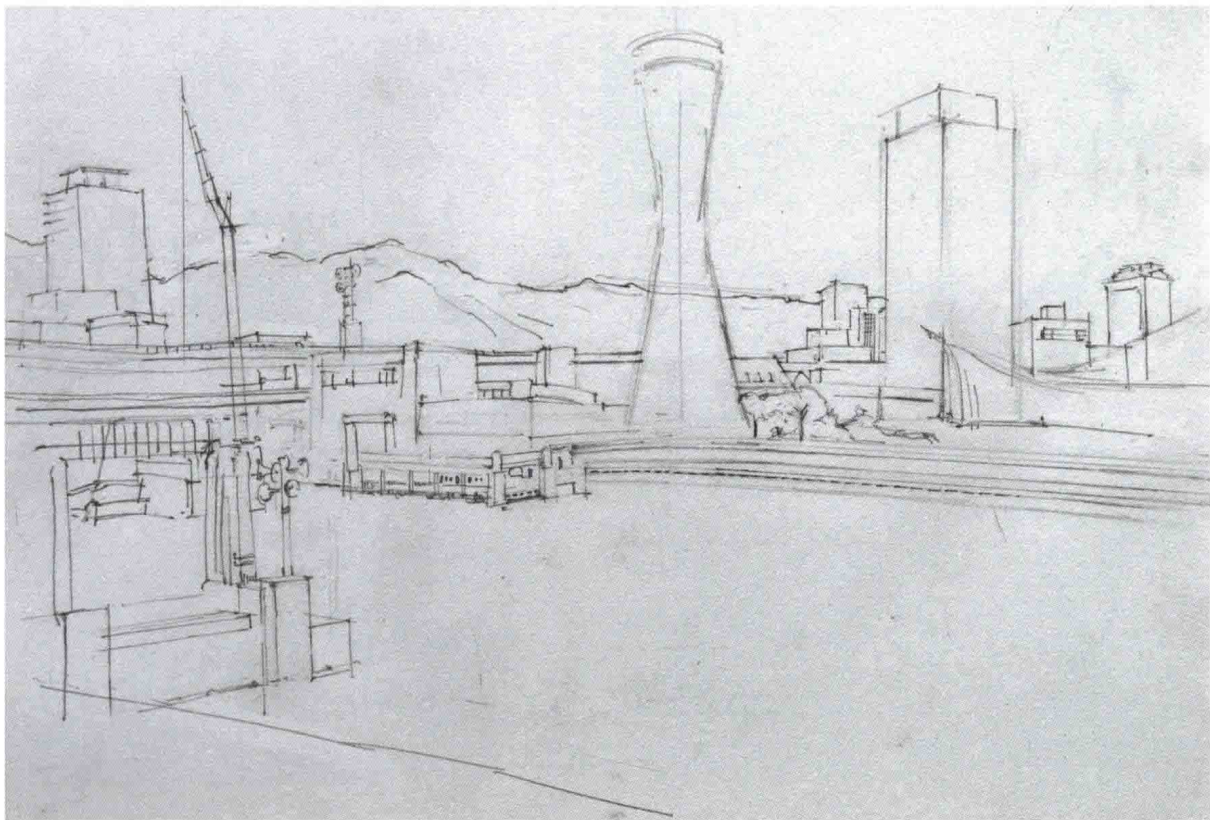
从大型建筑物开始，将它们用方形表示出来。平时我们从下往上观察高楼的话，越往上的部分会越狭窄，但本作品是从远处进行观察，所以不存在这种情况，用垂直线条表示即可。

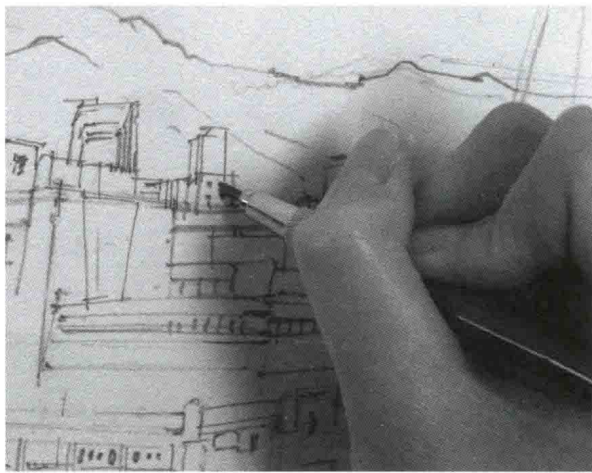
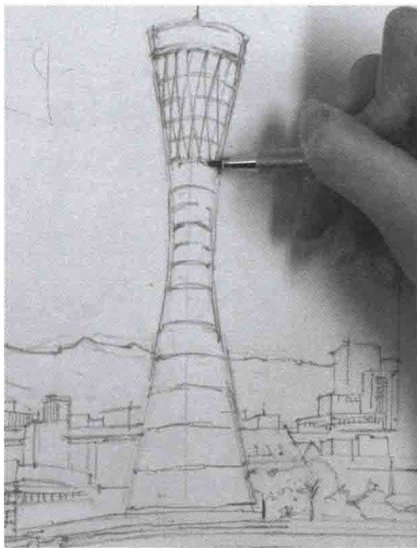
有的人认为用尺子画直线的话会使画面看起来生硬死板，所以不允许使用尺子。但这并不是绝对的。虽然用手画出的直线更自然、更独特，但是使用尺子画线更省时、省力。我这次选择的是用短线来描绘建筑物，这样不会使画面看起来过于死板。

下图为中间的步骤，稍微加入了细节的描绘。

大家需要注意的是画面左侧的建筑物。吊车左边的大楼虽然在画面上看着很近，但实际上是稍微有些距离的。这是由于画面右半边的大型建筑物过于集中，为了调整平衡，所以此画将实际位置上的大型建筑物在画面上做了偏移。这也是现场作画与照片不同的一个优点。

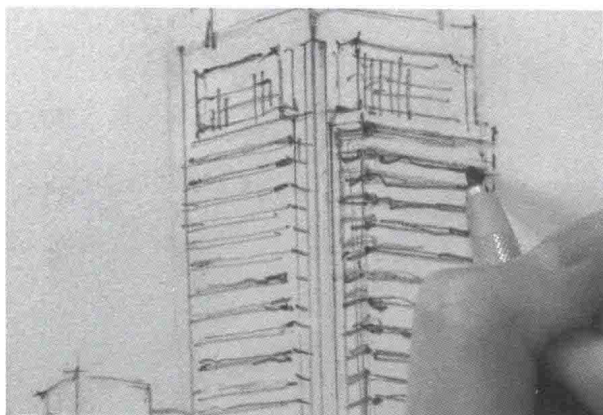

加入细节。窗户的数量不正确也没有关系，只要能画出情感内涵即可。

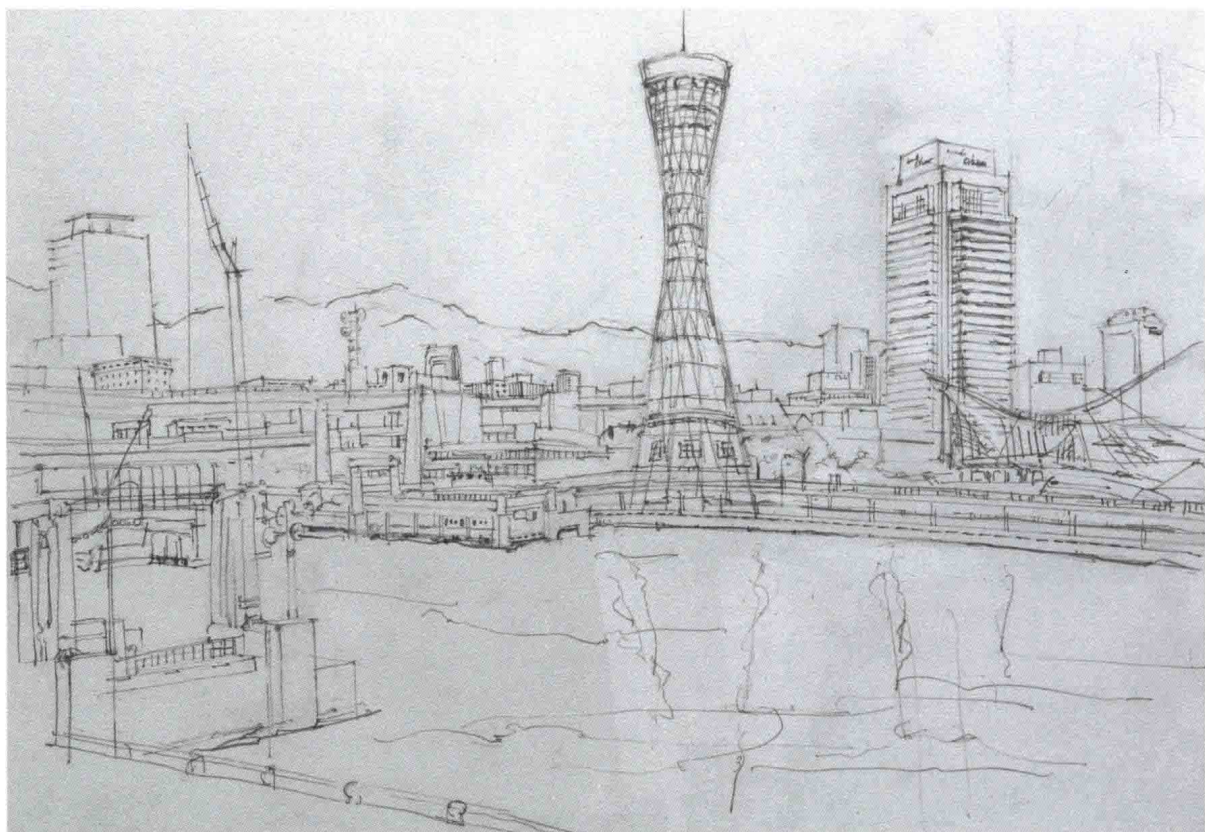

画出塔的支柱。

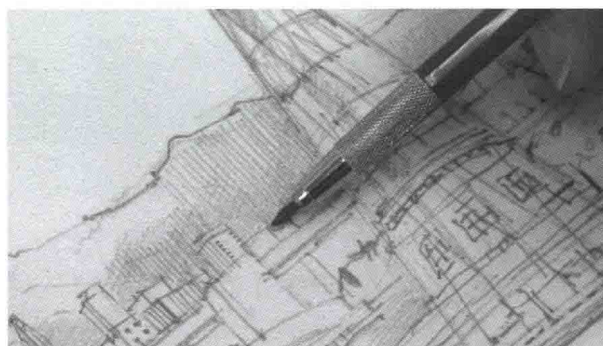
塔是整幅作品的主角，因此要边了解其基本构造，边仔细地进行描绘。

画出建筑物的窗户。

如果决定用水彩上色的话，在这一步就可以停下来准备水彩颜料了。由于这次只是铅笔素描，所以要继续用阴影来完成我们的作品。

绿色覆盖了背景中的山峰，所以在画面上看是很大面积的阴影部分。但是如果只是把这一部分涂黑的话，会使画面看起来很沉重，而且没有远近和立体感，明明是在远处的山峰，看起来却像近在眼前一样。因此我们要在其中稍微加入一些颜色的变化。特别要注意，其与建筑物的边界要清楚地区别开来。