

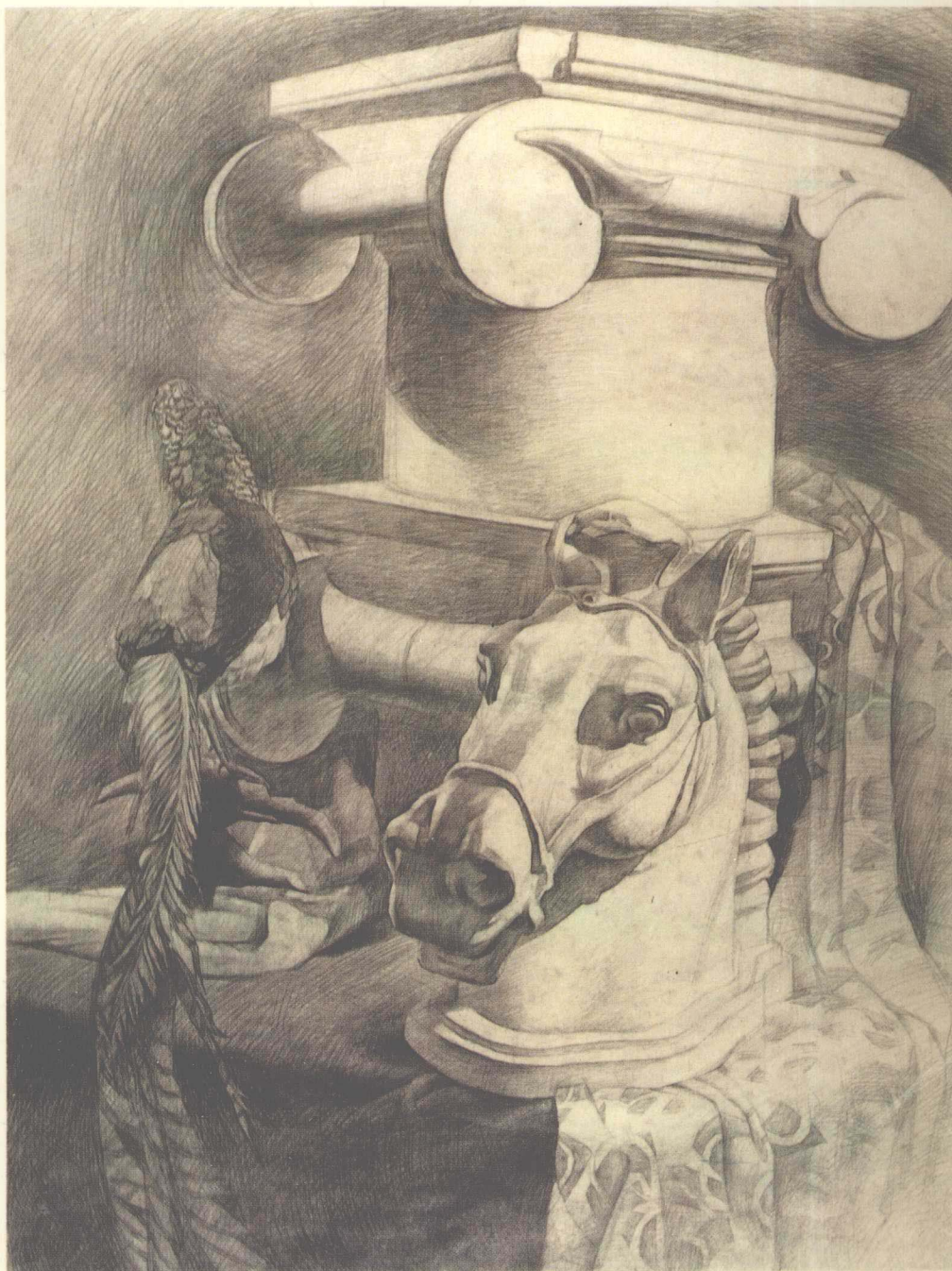
自学

成画家

丛书

ZIXUE CHENG HUAJIA CONGSHU

铅笔画技法

北京工艺美术出版社

自学成画家丛书

ZI XUE CHENG HUA JIA CONG SHU

铅笔画技法

粒 子 编著

王海燕

顾黎明 等绘

北京工艺美术出版社

责任编辑:元 素

装帧设计:白 鸽

作品作者:王海燕	顾黎明		
王克举	杨大伟	吕前卫	杨继峰
薛 雷	潘雪儿	单 博	王铁夫
李辉球	李 群	孟广伟	迟能德
蔡玉水	韩建萍	张华南	王良柱
任继飞	袁 俐	张小霞	刘劲蓬
李 君	张小玉	吴亚明	宋继芳

铅笔画技法

粒 子 编著

北京工艺美术出版社出版发行

(地址:北京市朝阳区惠新东街8号;

邮政编码:100029;电话64973292)

全国新华书店经销

北京美通印刷厂印刷

787 × 1092毫米 1/16开本 印张8

1995年6月第1版 1998年1月第3次印刷

ISBN 7—80526—153—9/G·53 定价:18.00元

《自学成画家丛书》总序言

朱乃正

通过自学的途径能成为画家吗？许多绘画爱好者都会抱着理想的希望在心底发问。回答应该是毫无疑问的。无论从中外美术史上许多杰出画家的传记里，还是在现实中，都可以列举出大量足以激励人们值得去努力奋斗的事例。

除了坚定执著的追求可以开掘并有力地促使人的艺术才能不断成长、发展外，对自学者有启导借鉴价值的书籍与学习材料的选取、吸收、运用，也是一个关系到如何造就自己的重要问题。当然，任何一本介绍绘画基础和技法的书籍都会提供自学入门的“A、B、C”。但是真正优秀的书籍，对绘画的基本概念、技法等知识的介绍与讲授，不能完全是经验性的，因为那将导致自学者受到某种经验局限的禁锢而裹足不前；与之相反，一本提供给自学者真有价值的绘画书籍，应当具有在讲解绘画艺术的基本概念、基础要求、技法步骤乃至具体工具使用方法的同时，还特别注意启发读者自己的潜能，使自学者从中真正领悟到绘画语言形成的规律。而自学者的个性与创造意识在体现规律的过程中是尤为重要的。如此，可以使自学者不断产生独自的思考，并在掌握具体技法的实践过程中，也能随之不断加强对于绘画艺术语言规律的认识能力，同时也必然会提高对绘画艺术作品的鉴赏层次。

正是由于上述宗旨，我们向大家推荐《自学成画家丛书》。本丛书在分别而系统地介绍每类画种、画法的前提下，除详细讲解其一般基础规律与具体技法之外，还更着重于启发读者对绘画艺术的认识能力，并由此而形成本丛书的系统构架。这就是它与一般纯技法类书籍所不同之处。它不会使自学者总在技法阶段中徘徊受阻；它能使读者感受到包含有多种方法相互比较的课程配置结构，以此来引导自学者由此及彼的融会通悟，而不至于视规律为僵死的程式与教条。因为那样恰巧是与艺术的规律相悖的，而且给真正有志于学艺者带来贻害。

古人论兵法时有言：“阵而后战，兵法之常。运用之妙，存乎一心。”其要义也在于把一般规律的掌握与个人的创造意识有机地融和起来，从而发挥出个人的创造潜能。一切有价值的艺术创作之生命魅力，正是在此基点上树立的。

如果这套丛书能使有志自学的读者确立上述的认识，那将是我们最大的幸慰。说明我们奉献的是可以自觉掌握与自由运用的艺术规律，是一把开启艺术大门进入广阔创造领域的钥匙，而不是僵硬的拐杖。

前言

对于学习绘画或学习图案设计的人来说，掌握好用铅笔画素描的技法，应当说是基础阶段的重要课程。

本书针对许多人在采用自学的方式时经常遇到的一些困难与问题，设计了一套便于自学者掌握铅笔素描技法的学习方法。即从“形”和“调子”这两个主要问题的主要方面入手，进行了详细的分析与讲解。例如，对于物体的形，从透视的方法上就强调了绘画者应把握好特殊性与准确性的合谐统一。并且结合画法步骤，提醒学习者在哪些关键点上不要陷入僵化的观察方法之中；还随时提醒学习者，应当如何综合感性认识，灵活运用技法，才能将所描画的对象，表现出具有生动性与新鲜性的形象。

书中不但重点讲叙了石膏像和人物的形与调子的画法，而且讲叙了许多种类的静物的不同质感的表现方法。

铅笔素描在初步描绘阶段是十分重要的。铅笔素描即使在未全部完成的状况下也可以大致明了其好坏。由于涉及到绘画者是在训练自己的基本功，因此书中举出许多人们身边存在的例子进行具体的示范。这些范例熟练地运用了从铅笔描画到着色的一系列技法，并且较好地展示出了铅笔素描基础功力的特点。

重视基本功的学习与掌握，可以使人少走弯路。俗话说：“磨刀不误砍柴功”。即使一时不顺手，仍希望学习者从绘画的基础技法上找寻原因。在绘画中，基本功永远具有重要性。

本书是为那些有志于成为画家，或者成为图案设计师的人们所准备的。

目 录

《自学成画家丛书》总序言

朱乃正

前言

第1章 描绘形的基本要素与方法

1. 形的概括方法 ————— 2
 轮廓线
 棱线
 构造的中心线
 概括形的基本原理
2. 基本形体的形与构造 ————— 6
 立方体 透视图法 依据2点透视法对立方体的观察
 圆柱体 透视图法 依据1点透视法对圆柱体的观察 椭圆的应用
 圆锥体
 球体 参考/从圆到球体的素描画法
3. 形与空间 ————— 18
 图案设计要求对形给予正确的描画 线的练习

第2章 调子的基本要素

1. 线与笔触 ————— 22
 铅笔的硬度 笔触的种类
 线与笔触的实践 参考/从名画看线与笔触
2. 光的方向与阴影 ————— 26
3. 明暗与固有色 ————— 28
 黑色 用眼睛细致地观察
 灰色
 白色
 肤色
 色味表现的尝试
4. 质感与量感 ————— 34
5. 远近表现 ————— 36
 没有过渡的调子 有过渡的调子
6. 学习调子的表现方法 ————— 38
 对调子进行正确表现的观察方法 调子的练习

第3章 石膏像的描绘

1. 描绘石膏像的基本方法 ————— 40
 用面观察物体 调子的趋势—明暗分割
 比例与画面 与背景的关系
2. 形与调子的实际描画 ————— 44
 高尔基像 阿波罗像 维纳斯像

莫里哀像	海盗像	伏尔泰像	
3. 描画的重点			54
从描画过程学习	大卫像	垂死的奴隶像	
4. 描画的重点			58
从完成的作品中学习	莫里哀像	被缚的奴隶像	

第4章 静物的描绘

1. 描绘静物的基本要领	60
适用的2点透视	
2. 物体的质感表现	62
没有光泽的物体	
有光泽的物体	
植物、动物的描绘方法	
一般物品描绘方法	
纸张的描绘方法	
状态的比较	
3. 物体的质感表现与背景的关系	74
4. 多个主体相互组合的基本构图	78
2个主体的组合	
3个主体的组合	
3个以上主体的组合	
5. 描画的要点	80
从制作过程学习	
6. 描画的要点	82
从完成的作品学习	
描绘静物的学习方法	

第5章 人物的描绘

1. 描绘人物头像的基本方法	94
2. 描绘人物半身、全身像的基本方法	100
3. 描绘人体的基本方法	109
参考/从名画学习描绘人体的基本方法	
描绘人物的辅助学习方法	

第6章 从铅笔素描到着色技法

1. 用毛笔进行素描	114
着色的基本方法	
铅笔淡彩的技法要点	
2. 铅笔表现的亮度与色彩本身的亮度对比	121

第 1 章 描绘形的基本要素与方法

以用铅笔画素描为例,关键是把握好描画对象的形和调子。这是两个最基本也是最重要的问题。可以说,所谓铅笔素描,就是由形和调子的画法组成的。

形的基本要素是线。在绘画中,要把所描画对象的轮廓线、棱线、结构的中心线等一一考虑清楚,并且准确地进行安排。这些线是构成形的要素。

生活中,许多描画对象都具备基本形体的特征。立方体、圆柱体、圆锥体、球体是一些基本的形。如何从线是描画形的基本要素这一概念出发,来把握形的画法,这是铅笔画的基本功。

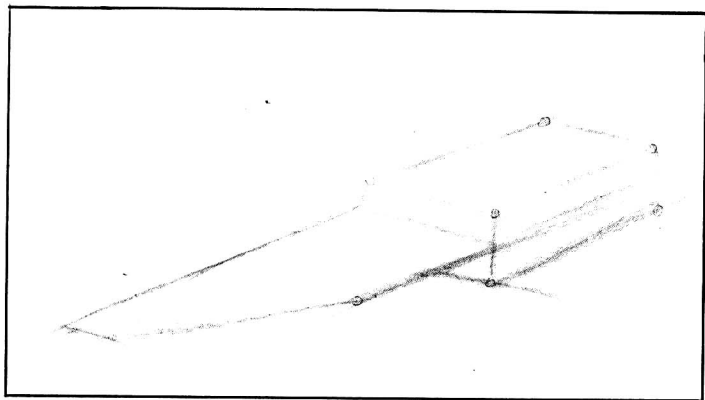
当进展到能够对描画对象的形从容地进行概括的时候,你的基本功就已经上升到了一个新的层面上。在接下去的进程中,你不会遇到理解上的困难了。

本章中还有一项关于感性认识方法的重要课题。这就是,由于描绘时是把三度空间的实体对象描绘为二度空间的画面,所以在画一条线的时候,也一定要伴随着面的意识。换言之,就是线——面——形,三者是彼此息息相关、如影随形的。因此,要借助于对那些基本形体的透视方法来把握。特别要注意认识好对象物与其所在的空间的关系,选择适宜、恰当且准确的观察方法,如角度、位置及光线等等。

总之,对于掌握描绘形的基本要素而言,要通过对课程的学习,把自己的大脑与眼睛训练成为能够进行素描的“指挥中心”。至于被指挥的手,能否画好不同的笔触,那只是熟悉程度而已。

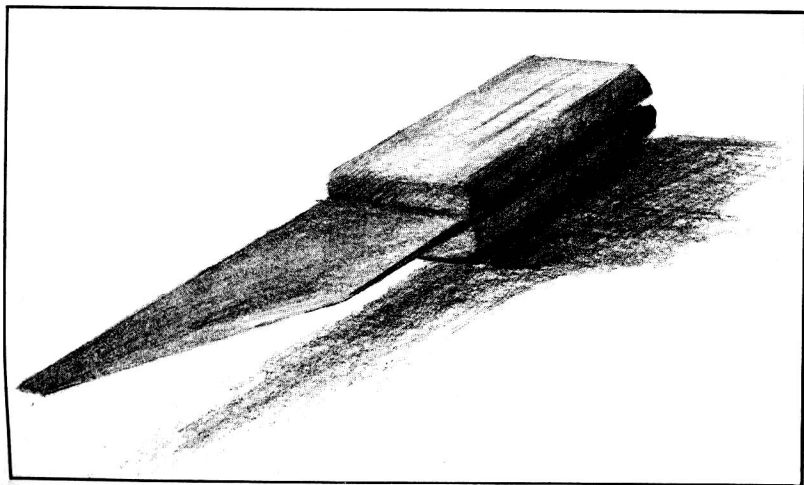
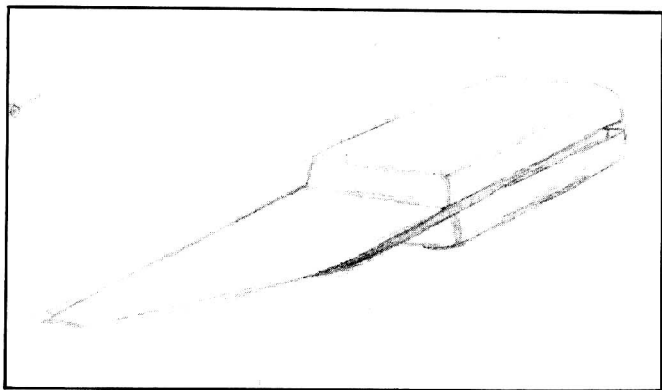
1. 形的概括方法——轮廓线

用轮廓线表现形的时候，可以按照把复杂的线单纯化的方法来把握。采用直线概括形是一种重要且快捷的手法。

①在捕捉大的形体要点时，尽可能用直线去连结。

再者，如果形的重点部位是准确的，那么即使在中途没有线的联系也行。

②进一步用线增强对于形体具有特征意义的重点细部，使之更接近对象的形。

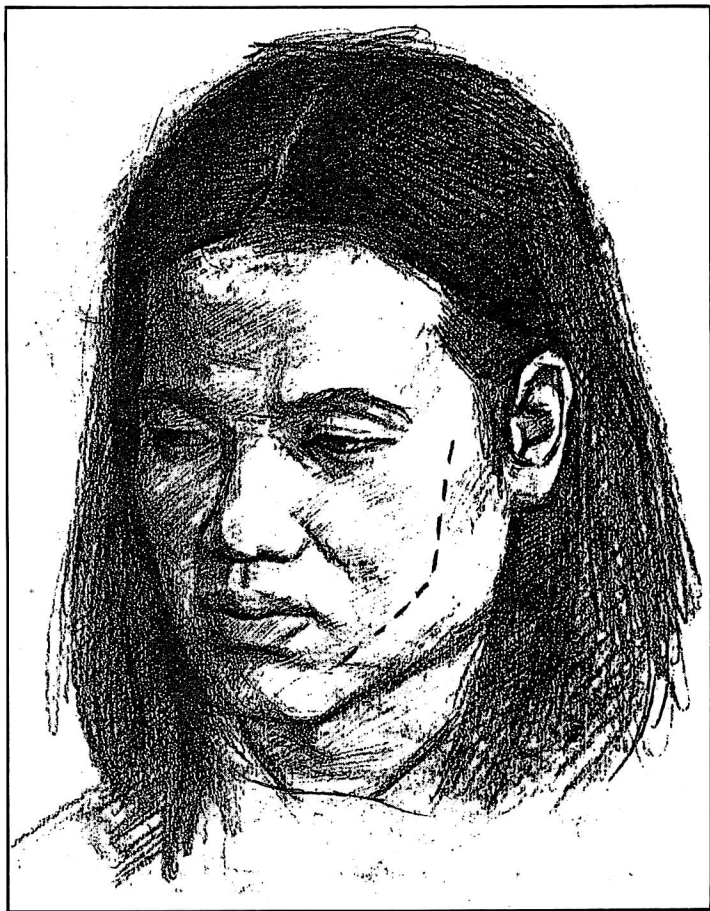
1. 形的概括方法——*棱线*

为了表现形的轮廓线的内侧，以及立体上的各种各样的面，要从这些面的组合之中，把大块的面的变化作为表现形的特征的重点

部位找出来。然后用单纯的线去掌握。因此，棱线被用来观察由直线构成的面的变化。现实中棱线成为描绘重点的情况很多。

这是棱线明快单纯的示例，看似繁杂，却属于基本性质的一种。

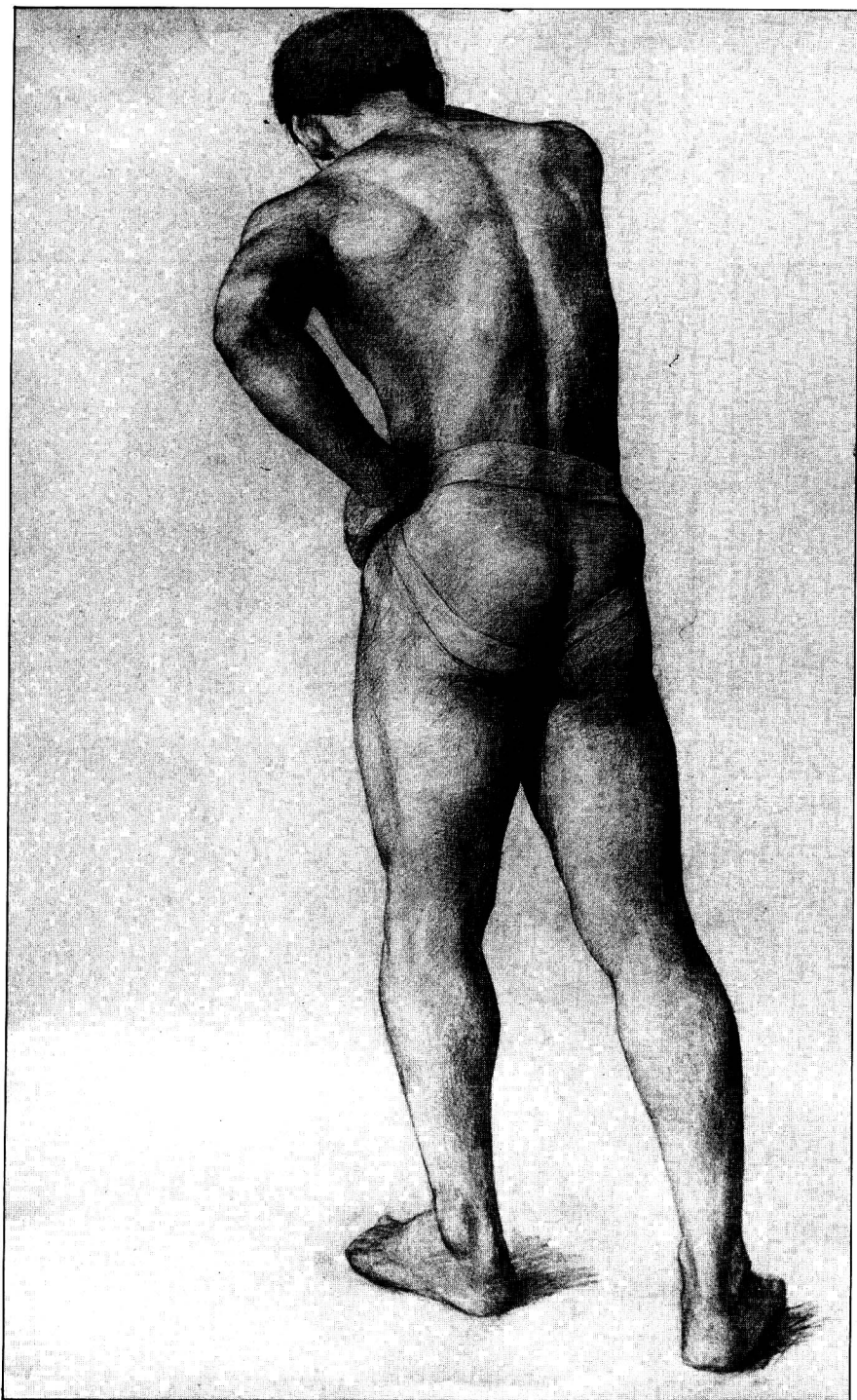

头部各部位都可视为面，而面的变化与可以视作为明确的线所描绘到的眼、口、鼻部分相比，重要的是要像面颊部位那样，用棱线去感觉被头部（大立体）所结构出来的形和面。

1. 形的概括方法——构造的中心线

在面的内部，决定对象的整体趋势及动态的关键部位是由构造的中心线所连贯的。对于面必须考虑到，在这条中心线上还有起充实内容作用的东西。用这条线去大体掌握

对象的直线是重要的。但是，由于这条线是为把握对象所设想的，所以在用铅笔描画的实际过程中，没有将其描绘出来的必要。

当把对象物体用轮廓线及棱线去掌握时，有必要考虑到，在这个物体的构造中所包含着的中心线。例如在描绘人物的场合，可以看到这条中心线所显示的动势。

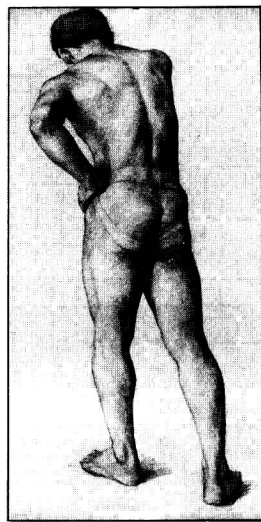
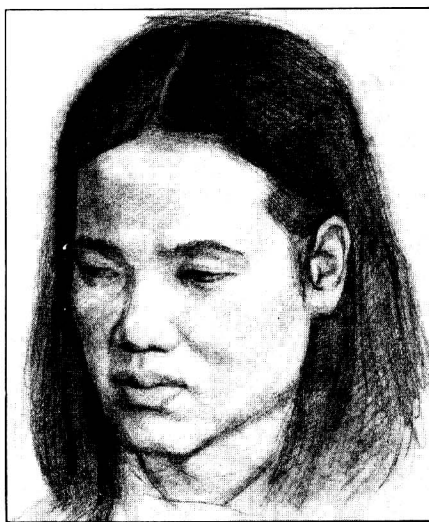
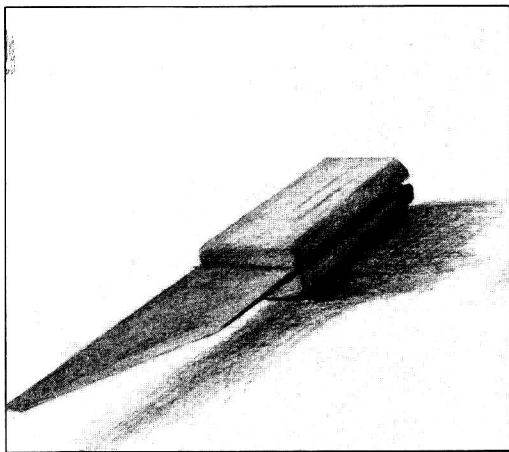
1. 形的概括方法——概括形的基本原理

一旦对物体的面进行了大体的概括，所有的对象物体都可以用立方体、圆柱体、圆锥体、球体这四种基本形体进行分解，并进一步

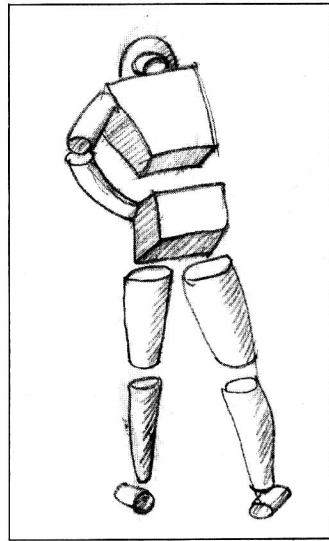
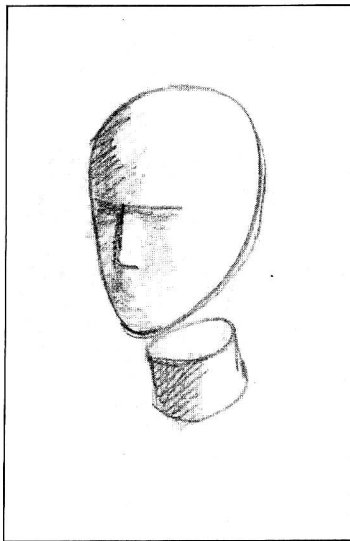
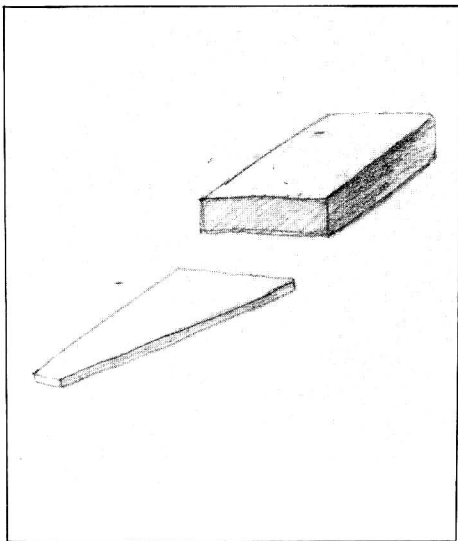
在认识上进行掌握。

在素描的时候，用这些基本形体去概括与解释，就能够准确地描绘形。

一切物体都含有可以视为立方体的形。

进一步地去分解，就会变化出基本形体的复合。

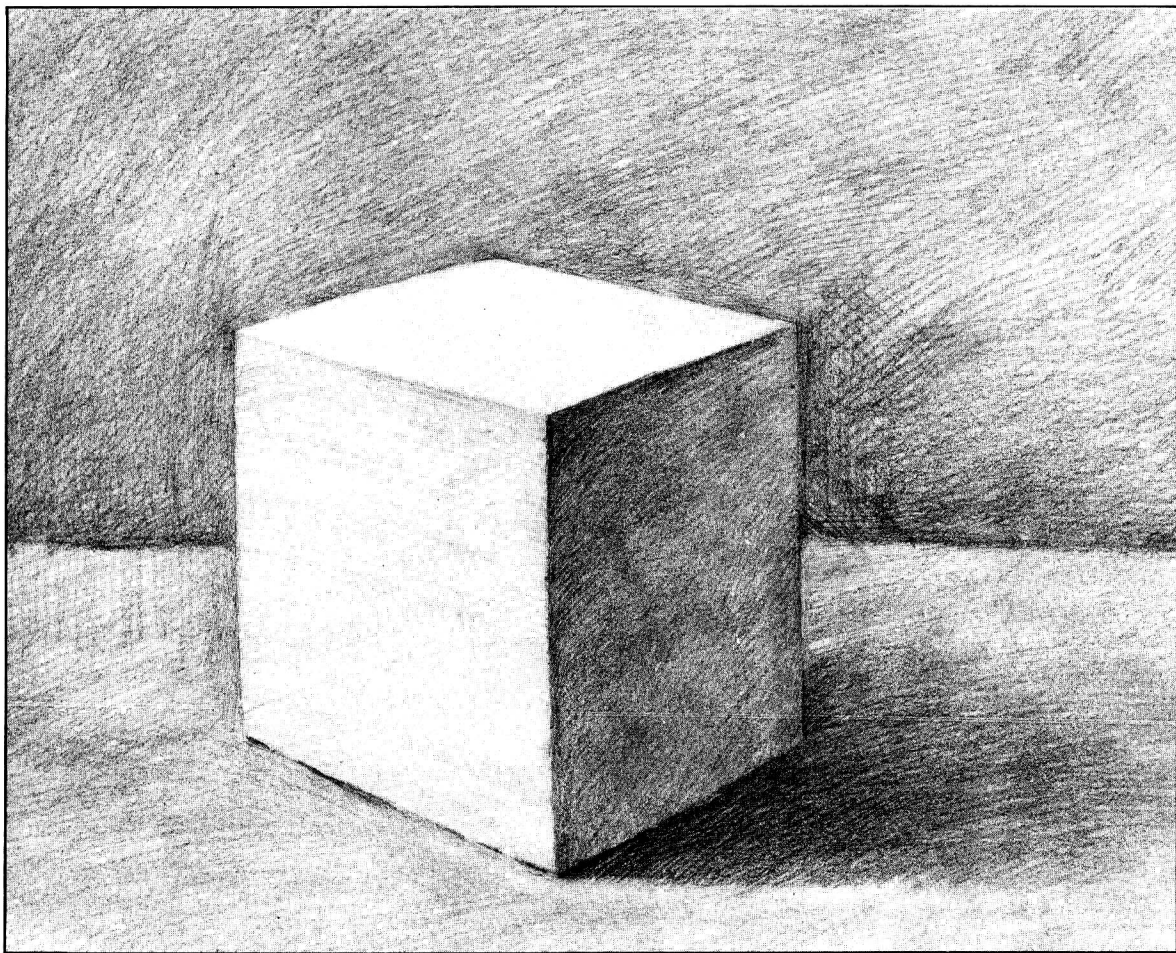

2. 基本形体的形与构造——立方体

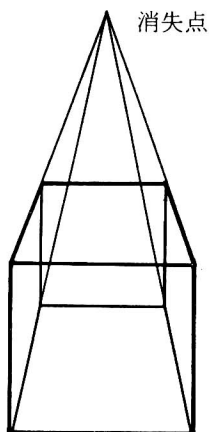
在素描中最基本的形体是立方体。素描时，大多是对三个面所进行的观察方法来决定立方体的表现。另外，利用面与面的分界线所造成的角度，也能够暗示出物体的深度。

在我们周围，由于以立方体为基本形的

对象物很多，因而描画立方体的调子的方法也是使用铅笔画调子的最基本的表现方法。所以对于学习素描的基本要素而言，立方体是一种非常合适的对象。

●透视图法

1 点透视法

立方体被放置在水平的面上，前方的面（正面）与画面平行的时候，上部朝向纵深的平行直线与眼睛的高度一致，消失成为一个点；而与画面本身相互平行的正面则为正方形。

消失点

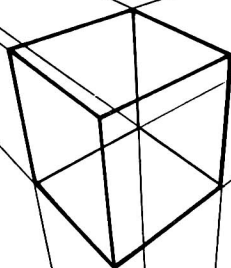
消失点

消失点

消失点

2 点透视法

立方体被水平地放置在画面上，立方体的四个垂面相对于画面倾斜的时候，往纵深平行的直线产生了两个消失点。在这种情况下，与上下两个水平面相垂直的平行线也产生了长度的缩小，但是不带有消失点。

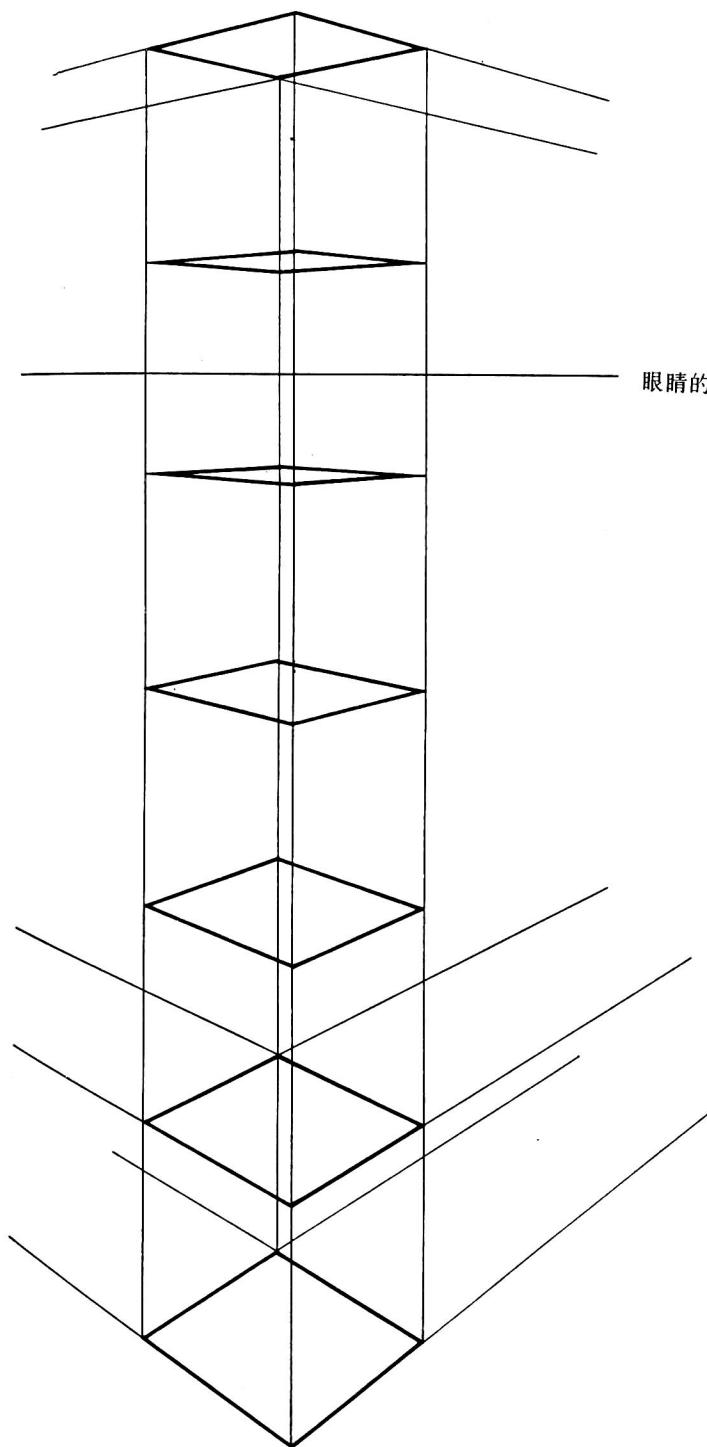
3 点透视法

在立方体与画面相对，并且面及棱线都不平行的时候，面的边线可以延伸为三个消失点。把立方体用俯角或仰角去看的时候；还有在不把视线大幅度地上下移动就几乎看不到较大的立方体的时候，也就产生了这种3点透视。

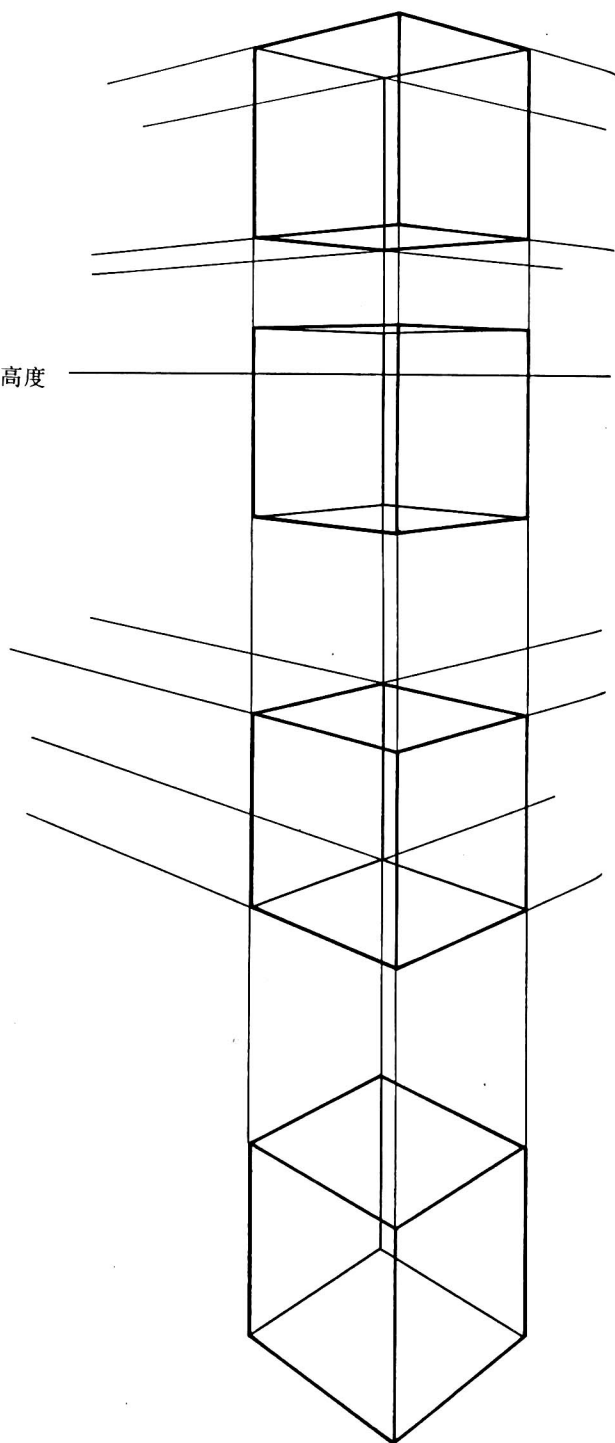
消失点

依据 2 点透视法对立方体的观察

由于眼睛的高度发生了变化，立方体的上方面与下方面在外观上的形的表现方法如图所示。面与眼睛高度相等时，当然会变成一条直线。

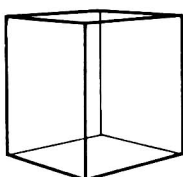
如果是普通的静物素描，这种 2 点透视是足够的。但是，对于超过了静止视野的上下方向的大的对象物，一定要用 3 点透视。

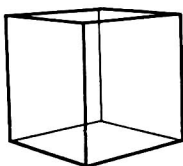
参考/好例子与坏例子

不好的例子

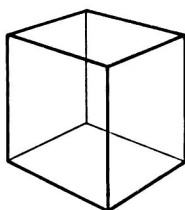
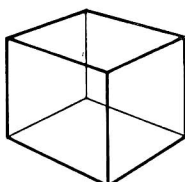
过高

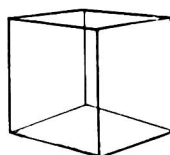
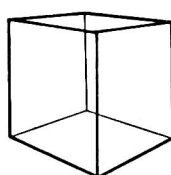
好例子

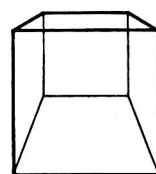
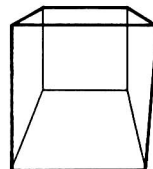
过低

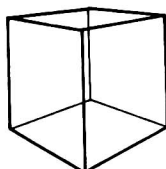
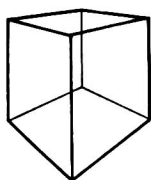
往左或右倾斜

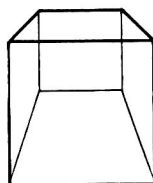
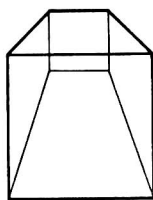
往后倾斜

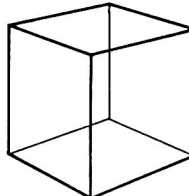
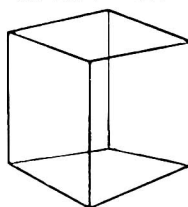
在透视图法
上没有什么不对，
但视点过近了。

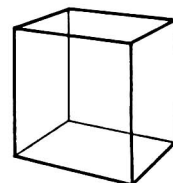
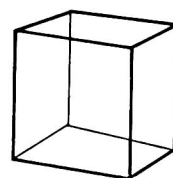
过于往纵深去了。

消失点不一致。

没有消失点。

不好的例子

好例子

2. 基本形体的形与构造 —— 圆柱体

圆柱体的两个端面是相互平行的正圆。正确地掌握这个从外观上看其形又是椭圆的正圆，是表现圆柱体的要点。

正圆由于眼睛高度上的视点变化，变成了各种各样的椭圆。在我们周围的对象物中，

例如看到了水杯的口或底的话，就会立刻明了这种形来自于经常使用的“主体形”。因此，精通椭圆的画法对于铅笔素描来说是极其重要的。

