

世界绘画经典教程

D&C
David and Charles

理查德·泰勒色铅笔教程

Learn to Draw in a Weekend

【美】理查德·泰勒 著 于佳 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程

理查德·泰勒色铅笔教程

Learn to Draw in a Weekend

【美】理查德·泰勒 著 于佳 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

世界绘画经典教程. 理查德·泰勒色铅笔教程 /
(美) 泰勒著; 于佳译. — 北京: 人民邮电出版社,
2014. 1
ISBN 978-7-115-33884-6

I. ①世… II. ①泰… ②于… III. ①铅笔画—绘画
技法—教材 IV. ①J21

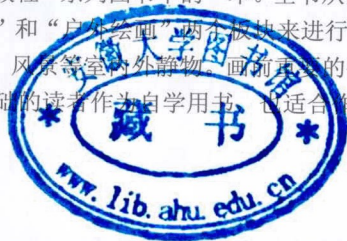
中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第283991号

版权声明

Copyright © Trudy Friend David & Charles, David & Charles Ltd 2011, an imprint of F&W Media International, LTD. Brunel House, Newton Abbot, Devon, TQ12 4PU
Simplified Chinese copyright © 2013 by Posts & Telecom Press

内 容 提 要

本书是“世界绘画经典教程”系列图书中的一本。全书从静物开始讲解色铅笔画的基本画具及基本技法,然后通过“室内绘画”和“户外绘画”两个板块来进行实战演练,绘画对象包括购物袋、花盆、花卉、园艺工具、树木、天空、风景等室内外静物。画前准备的准备工作描述得也很细致,有详细的绘画步骤和配图,适合具有一定基础的读者作为自学用书,也适合作为美术培训机构的教材。

-
- ◆ 著 [美]理查德·泰勒
  - 译 于佳
  - 责任编辑 郭发明
  - 执行编辑 何建国
  - 责任印制 方航

  - ◆ 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>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷

  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7.75
字数: 215千字 2014年1月第1版
印数: 1-3500册 2014年1月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2013-5574号

定价: 39.80元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目 录

内容介绍

8

画具

10

铅笔	12
彩色铅笔	14
水溶性铅笔	16
钢笔和墨水	18
水彩	20

基本技法

22

线条	24
色调	26
光和影	28
正形状和负形状	30
测量	32
版式	34
桌面透视	36

室内绘画：周六

38

圆形物体	40
圆形物体的描影	42
圆形物体上的投影	44
透明效果和反光效果	46
习作：透过玻璃杯看扭曲的形体	48
矩形物体	50
矩形物体的描影	52
矩形物体上的投影	54
添加细节	56
习作：打开公文包	58
静物	60
静物上的阴影	62
图案	64

前景 66

习作：亚麻套装 68

有机形态 70

质地 72

色彩 74

图形组合 76

习作：购物袋 78

窗户 80

门廊 82

习作：打开落地窗 84

户外绘画：周日 86

花盆 88

花卉 90

园艺工具 92

树木 94

习作：春色 96

农家小院 98

港口 100

咖啡屋和酒吧 102

商店店面 104

习作：市场 106

花棚 108

小棚屋 110

小茅舍 112

习作：木质粮仓 114

天空 116

建立纵深感 118

全景海景 120

习作：乡间小路 122

结束语 124

世界绘画经典教程

理查德·泰勒色铅笔教程

Learn to Draw in a Weekend

【美】理查德·泰勒 著 于佳 译

人民邮电出版社
北京

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

世界绘画经典教程. 理查德·泰勒色铅笔教程 /
(美) 泰勒著; 于佳译. -- 北京: 人民邮电出版社,
2014. 1

ISBN 978-7-115-33884-6

I. ①世… II. ①泰… ②于… III. ①铅笔画—绘画
技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第283991号

版权声明

Copyright © Trudy Friend David & Charles, David & Charles Ltd 2011, an imprint of F&W Media International, LTD. Brunel House, NewtonAbbot, Devon, TQ12 4PU

Simplified Chinese copyright © 2013 by Posts & Telecom Press

内 容 提 要

本书是“世界绘画经典教程”系列图书中的一本。全书从静物开始讲解色铅笔绘画的基本画具及基本技法,然后通过“室内绘画”和“户外绘画”两个板块来进行实战演练,绘画对象包括购物袋、花盆、花卉、园艺工具、树木、天空、风景等室内外静物。画前重要的准备工作描述得也很细致,有详细的绘画步骤和配图,适合具有一定基础的读者作为自学用书,也适合作为美术培训机构的教材。

-
- ◆ 著 [美]理查德·泰勒
  - 译 于 佳
  - 责任编辑 郭发明
  - 执行编辑 何建国
  - 责任印制 方 航

  - ◆ 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>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷

  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7.75
字数: 215 千字 2014年1月第1版
印数: 1-3 500册 2014年1月北京第1次印刷
- 著作权合同登记号 图字: 01-2013-5574号
-

定价: 39.80元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目 录

内容介绍 8

画具 10

铅笔	12
彩色铅笔	14
水溶性铅笔	16
钢笔和墨水	18
水彩	20

基本技法 22

线条	24
色调	26
光和影	28
正形状和负形状	30
测量	32
版式	34
桌面透视	36

室内绘画：周六 38

圆形物体	40
圆形物体的描影	42
圆形物体上的投影	44
透明效果和反光效果	46
习作：透过玻璃杯看扭曲的形体	48
矩形物体	50
矩形物体的描影	52
矩形物体上的投影	54
添加细节	56
习作：打开公文包	58
静物	60
静物上的阴影	62
图案	64

前景	66
----	----

习作：亚麻套装	68
----------------	----

有机形态	70
------	----

质地	72
----	----

色彩	74
----	----

图形组合	76
------	----

习作：购物袋	78
---------------	----

窗户	80
----	----

门廊	82
----	----

习作：打开落地窗	84
-----------------	----

户外绘画：周日 86

花盆	88
----	----

花卉	90
----	----

园艺工具	92
------	----

树木	94
----	----

习作：春色	96
--------------	----

农家小院	98
------	----

港口	100
----	-----

咖啡屋和酒吧	102
--------	-----

商店店面	104
------	-----

习作：市场	106
--------------	-----

花棚	108
----	-----

小棚屋	110
-----	-----

小茅舍	112
-----	-----

习作：木质粮仓	114
----------------	-----

天空	116
----	-----

建立纵深感	118
-------	-----

全景海景	120
------	-----

习作：乡间小路	122
----------------	-----

结束语	124
-----	-----

内容介绍

几个世纪以来，绘画一直都是艺术家们的命脉所在：列奥纳多·达·芬奇、巴勃罗·毕加索以及那些名字未被载入史册的众多艺术家们都曾经从事过绘画，但他们并非为了出产画作而绘画，而是为了绘画而绘画。

绘画是大多数人所遇到的第一种艺术形式。很小的时候我们就拥有彩色蜡笔了，步入校园的第一天，老师就鼓励我们用这些蜡笔来描绘校外的生活。我们每个人的身体内某处都蕴藏着一些绘画才能，而本书的目的就是帮助您将这种潜能发掘出来，并把它发展成为您终将引以为豪的力量。

仅用一个周末的时间就能学会绘画，这看上去似乎很荒谬，但是如果您合理地安排、利用周末时间——比如在摆早餐桌前先练习十分钟，等要去作园艺前再练习十分钟，坚持临摹日常生活中的物体——这样几周之后您就可以感觉到您的进步了。您在阅读本书的时候，我会一直陪伴在您的身边，希望我们未来的几个周末在绘画方面会收益良多。

本书使用指南

本书将带您从餐桌这样最基本的形体开始画起，通过若干阶段的练习，您就可以坐在港口岸边对船只、大海和天空进行素描写生了。您要跟随本书自始至终不断地练习和探索书中的各种绘画技巧，练习时间的长短随意。您会时常碰到“趣味练习”这个环节，这种限时练习不但会激励您抓住某种形体或物体的本质，而且又不会在线条或色调上耗费过多的时间。每次绘画开始的几分钟有着决定意义的，您完成的时间越短，绘图过程中越有自信，离成功也就越近了。

“分步练习”所设计的步骤顺序旨在向您展示从简单形体到复杂图像这个由浅入深的过程。您或许只是想要临摹一些画作，也可能是希望从生活中发现适合自己的绘画主题物并能够将它们描绘出来。将一个二维图像转换到一个二维的表面上来，这需要一定的技

术水平——然而将一个三维物体转换到一张二维画纸上，这才是您真正需要努力达成的终极目的。

当您阅读本书时，您会注意到书中的图画很少有被束缚在生硬的矩形边框或线条之中的，道理很简单——因为我知道如果那样做，我注定无法超越那四条人为的条条框框，我不喜欢这种束手束脚的绘画体验。

这就是为什么我提出这样的观点：什么时候绘画过程算是完结或者说完成了呢？如果您为自己设置一些可见的边界，那么您很可能认为当画超出了或填满了边界圈定空间的时候，您的画就算完成了。但是这种自我设限的做法实不可取的，因为您可能在还没有达到界限的时候就已经画完了，但却觉得似乎没到达设定边界还应该继续画点什么。我喜欢先画出一个主体，然后再围绕这个主体添加细节，何时停笔由我自己做主——我也强烈推荐您也这么做。

画具

事实上，几乎任何东西都可以用来画画——一根烧焦的木棍、一根蘸了咖啡的手指，甚至一只踩在沙中的脚。尽管如此，大多数人还是会用更加耐用的材料，大多数人通常会选择更为常规的铅笔和钢笔。但也不必对此过于讲究，圆珠笔或孩子们的绘图笔也可以用来画画。虽然办公用品专柜可能没有工艺品商店那么吸引人，但是两者出售的产品都足以满足您提高绘画技能的要求。

首先我们先来做一些“表面”工作——也就是说要在什么样的表面上进行绘画创作。一本 100 页左右的活页粗面纸速写簿对于初学者来说就足够用了，这种速写簿能够使您在叠放每张作品的时候都不会弄皱或撕裂画纸，而且粗面纸又是一种适用于钢笔、铅笔和水彩颜料的、绝佳的多用途画纸。不仅如此，活页速写簿还可以将您的画作装订在一起，方便您回顾各个阶段的绘画进展。

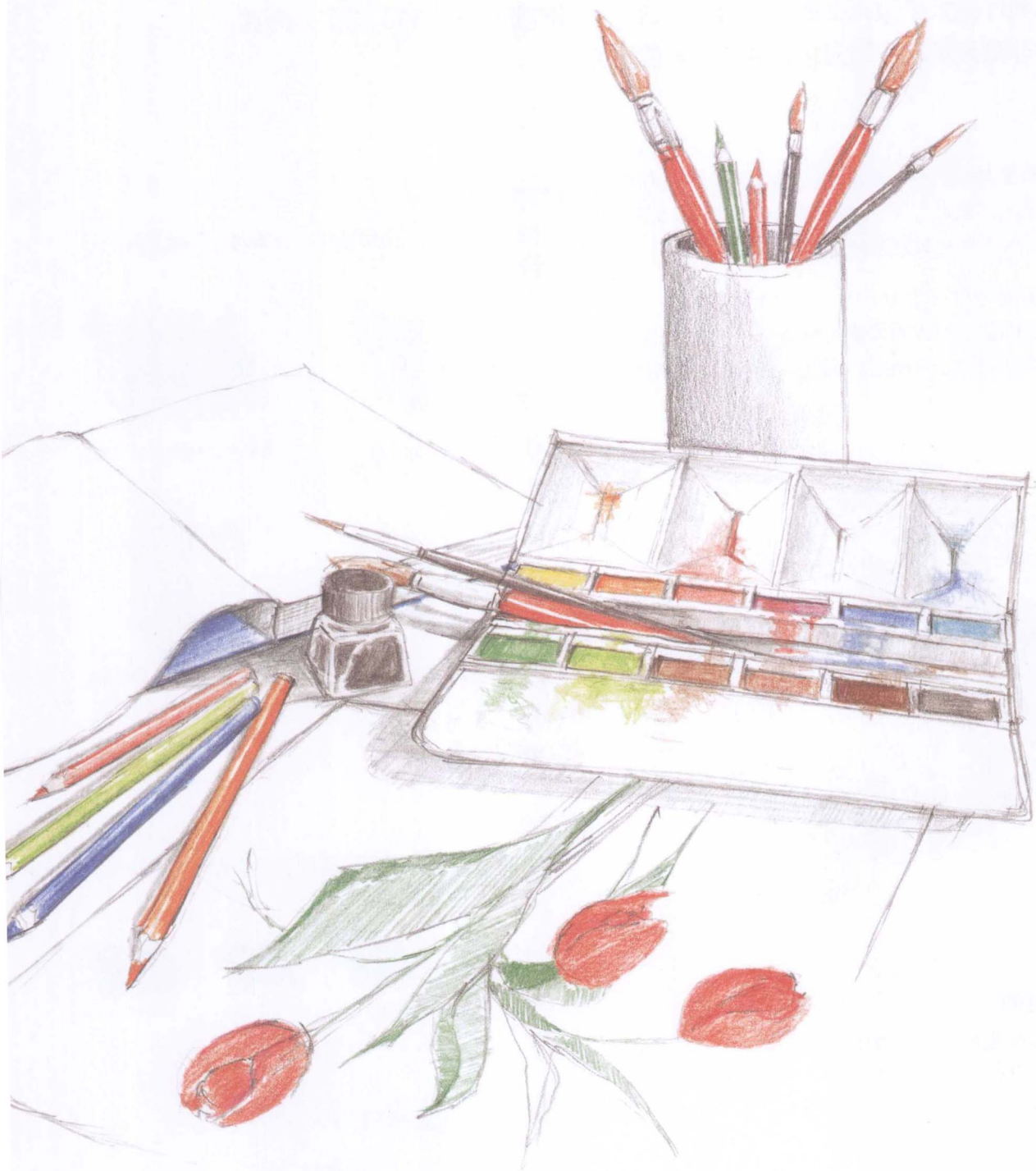
尽管关乎艺术的材料与工艺很难进行归类，我还是将绘画材料归纳为三个不同的类别：干性材料（如铅笔）、湿性材料（如墨水和水彩颜料），以及非常有用的干湿性水溶性铅笔。

让我们先从干性材料说起。任何一种铅笔都可以用来画画，其中 B 类（软）铅笔系列（包括 2B、4B、6B 和 8B 型铅笔）可以用来绘制各类题材。虽然标准 HB 型铅笔可以作为应急使用，但是由于其笔芯具有“中性”的特质，因此用途受到了限制。彩色铅笔虽然色彩丰富并且种类繁多，由于其色彩可以相互调和，因此可以被用在很多主题的创作之中。炭画笔、彩色粉笔和各种彩色蜡笔都属于干性绘画材料，但是这类材料都需要细心掌控，当您的绘画水平上了一个台阶后，就能够更加得心应手地使用它们了。

湿性材料包括墨水笔、墨汁和水彩颜料——没错，我把颜料也归为可以用来绘画的材料。如果绘画是利用线条和色彩记录下物体的形状，在二维平面上制造出三维空间和外形的效果，那么在这个意义下颜料则完全可以完美地、合情合理地使用。使用水彩颜料可以快速有效地为一幅画作着色，因为水彩具有半透明的特质，可以使底层的线描痕迹得以浮现，从而完整地保持了绘画技巧的精髓。同理，只要墨水不对覆于其下的钢笔或铅笔线描喧宾夺主，那么它就可以为整个绘画过程所用。

水溶性铅笔也是我最喜爱的材料之一，它们可以分为两类：一种是水溶性石墨铅笔，它可以当作常规的石墨铅笔来使用，也可以用湿润的笔刷刷洗来激活其中的灰色色素，从而营造出一种柔和水润的灰色调；另一种是水溶彩色铅笔，可以完全参照水溶性石墨铅笔的用法来运用，只不过要将两种或者更多的颜色调和在一起，然后用水在上面进行涂刷渲染，这样就彻底改变了最初的铅笔痕迹的本质。您也可以创作一幅单色调画作，而深褐色铅笔是您的首选。最后我们来介绍一下迟早会派上用场的辅助用品。我使用的是一种柔韧的可塑橡皮，这样就不会对画纸表面造成伤害；一把好的铅笔刀是至关重要的；您也可以在铅笔画的表面喷洒喷雾式固定剂以防止晕染。

铅笔

铅笔或许是大多数人在面对“绘画”这个术语时最先想到的工具了，而这也并非毫无道理，因为它既清洁又方便易寻。

铅笔其实就是一根设置在薄木外壳内的压制的石墨条（“笔芯”），而铅笔的类型及适用范围则由石墨的质地和级别来决定。

铅笔可以分为H（硬）和B（软）两类，在字母前辅以数字可以对其进行细分——9B代表极软，2B则代表较软，而画家们是很少会用到H类铅笔的。

组合笔画

有些具有柔和阴影的形体需要在其上进行线描以刻画细节，而铅笔对于绘制这类形式尤为适用。

铅笔绘画技巧

铅笔虽然简易，但用法却十分丰富，因此可以有多种笔画画法。

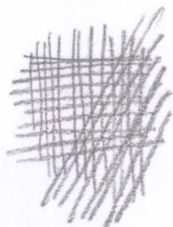
用笔芯的尖端进行线描。

用笔芯的边锋绘制阴影。

使用不同压力做一下实验——压力重些可以绘制深色线条，压力轻些则可以绘制浅色线条。

交叉影线技巧要求使用同等力道以保持线条均等。

等级

这些笔画显示了不同等级的B类铅笔所能达到的不同色调。

B 型铅笔

2B 型铅笔

4B 型铅笔

6B 型铅笔

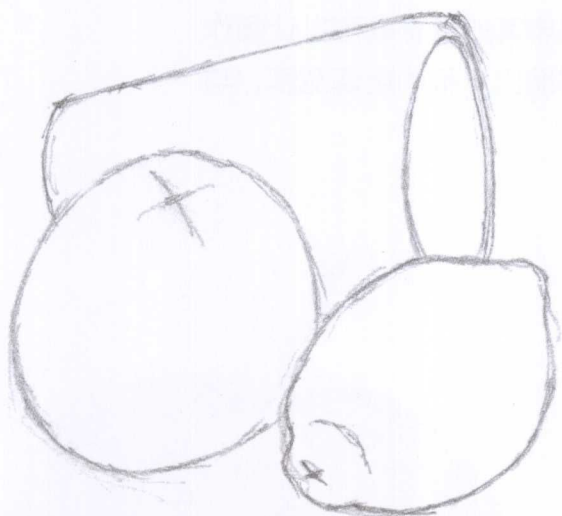
趣味练习

用B型铅笔绘制一个鸡蛋的轮廓，然后用2B型铅笔的边锋绘出鸡蛋的阴影，越到中心力道越轻，这样可以使亮度显得更高。

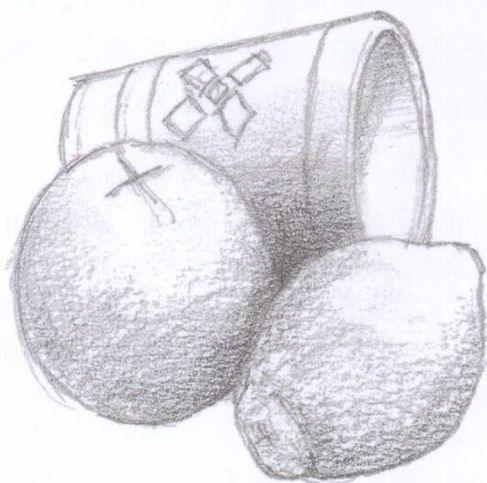
时限为2分钟。

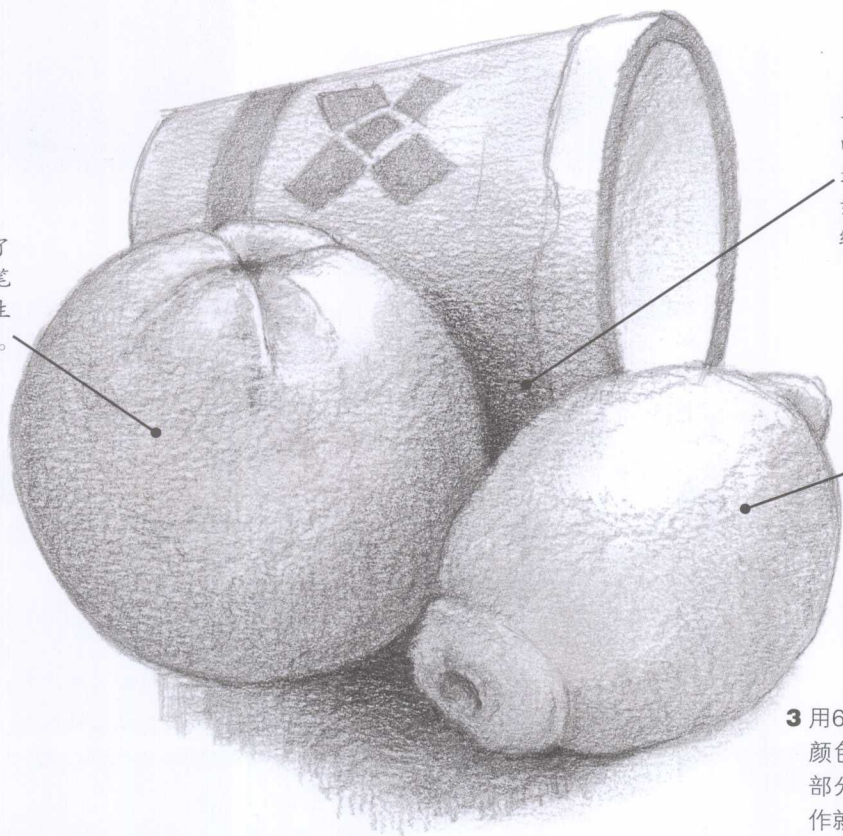
分步练习

1 用削好的B类铅笔的尖端勾出一组物体的基本形状。

2 然后用4B型铅笔的边锋采用环形运笔法来为这些形状绘制主要色调。

“中间”色调构成了橘子的基调，用铅笔的边锋绘制可以产生一种更为柔和的效果。

三个物体交会处的阴影部分颜色最深，要用6B型铅笔的笔尖来绘制。

画纸的表面与铅笔可以共同创造一种质地感。

3 用6B型铅笔绘制颜色最深暗的阴影部分，这样这幅画作就完成了。