

視覺設計研究所／編

鉛筆畫

實戰技法

鉛筆畫實戰技法

——視覺設計研究所編

本書的特色及使用方法

讓初學者易於了解的具體解說

本書以日常生活中最平凡、最簡單的鉛筆，做為繪畫的材料，從如何削鉛筆，如何取景，到實際的素描等，皆有具體而詳細的介紹。因此，本書除可幫助初學者由基礎入門，同時也為中級者介紹較高度的技巧。

豐富的主題與多層面的步驟分析

為使學畫者能隨時參考起見，本書收錄了各種不

同性質的習作，且其主題多屬日常的一般素材。同時，又以不同方式採多層面的步驟分析，讀者只需參考本書中的例子，即可輕易了解鉛筆畫的畫法。

舉例的作品範圍廣泛

本書所舉的作品範例包羅萬象，從古典風格到富個性化的各式作品，皆收錄其中。讀者若仔細研究這些作品即不難發現，透過多樣的使用方法，一支平凡的鉛筆可繪出令人讚賞的不凡畫作。本書亦將介紹有關鉛筆的廣泛使用法。

第一部 鉛筆畫的秘訣

1 工具與使用方法

鉛筆・紙・擦拭工具

6

2 取形

8

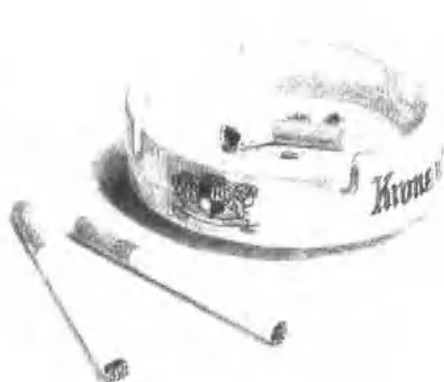
(1)香煙與煙灰缸

(2)蘋果

(3)花瓶

(4)碗與盤

(5)咖啡壺

3 表現質感

20

(1)肥皂袋

(2)不銹鋼的勺子

(3)皮鞋

(4)玻璃—白蘭地酒杯

(5)玻璃—醬油瓶

(6)輕的表現—布

(7)重的表現—陶製的鳥

4 平面與空間的表現

34

(1)錫製便當盒

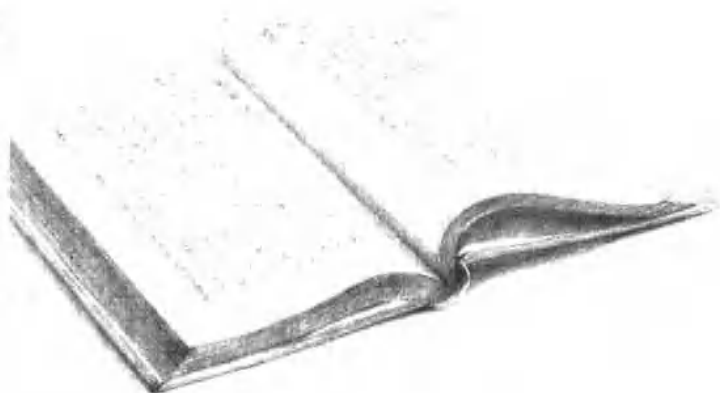
(2)橡膠手套

(3)蔬菜植物

(4)削子與木箱

(5)紙箱

(6)各種圖形的組合

5 與形一致的圖形、與內容一致的形

44

(1)書

(2)毛巾與帶

(3)手帕

6—局部與整體的關係 ———— 50

- (1)藤編的籃子與筆
- (2)鳳梨

7—畫整體 ———— 54

- (1)葡萄
- (2)雞

8—物體原色的表現 ———— 58

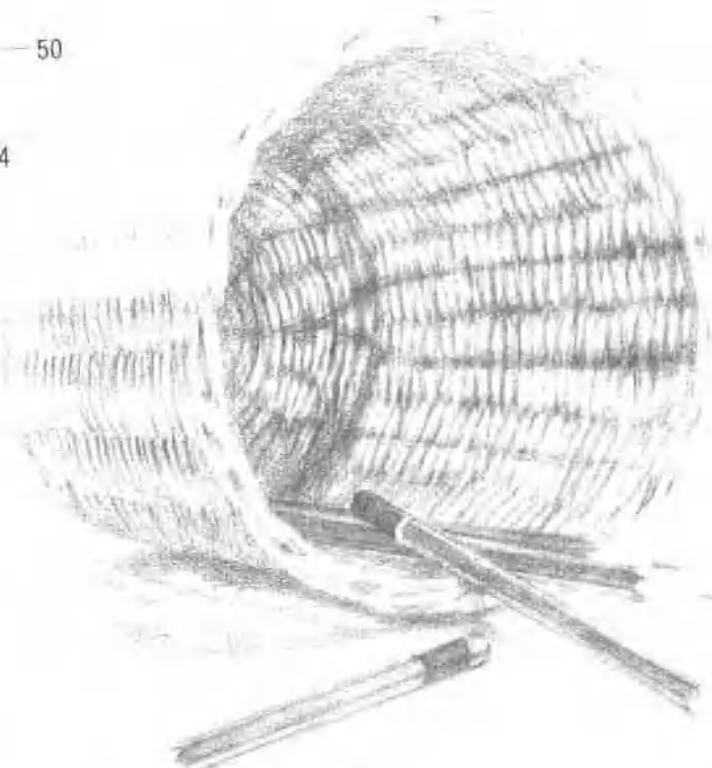
- (1)黑色高跟鞋
- (2)有鬍子的面具
- (3)陶製的人偶

9—理解形的組合 ———— 62

- (1)煤油爐
- (2)電話機
- (3)吹風機
- (4)木斛
- (5)薔薇

10—器具的形 ———— 68

- (1)剪票鉗子 (3)自行車
- (2)照相機

11—構圖 ———— 74

- (1)玻璃瓶與小樹枝
- (2)菜籠
- (3)籃子與毛線
- (4)玩具
- (5)噴霧器與貝殼
- (6)玻璃瓶與松枝
- (7)葫蘆

第二部 不同主題的畫法

1—花的畫法 ———— 88

- (1) 薔薇
- (2) 蘭
- (3) 秋海棠
- (4) 百合

2—風景畫 ———— 98

- (1) 碼頭
- (2) 街角
- (3) 車站與電車
- (4) 山脈
- (5) 海與海岸

3—動物畫 ———— 108

- (1) 貓
- (2) 狗
- (3) 狗（臥睡）
- (4) 鸚鵡
- (5) 熱帶魚

4—人物畫 ———— 116

- (1) 少女
- (2) 嬰兒與老爺爺
- (3) 自畫像
- (4) 女性像（側面）

第一部

鉛筆畫的秘訣

1 工具與使用法

當以鉛筆做為繪畫工具時，執筆者只要改變施於筆心尖端的力量，即可畫出各種濃淡不同線條或顏色，是十分便於把欲表現的筆觸及色調，直接傳達於紙上的

畫材。更重要的是，只要有紙，便可在任何地方，在短時間內作畫。現在就讓我們來嘗試簡單且表現力豐富的鉛筆魅力。

a 鉛筆

畫圖鉛筆因硬度而分成幾個等級，以HB為中心，最硬為8H，最軟到8B為止，硬的顏色較淺，越軟顏色越黑。一般來說只需具備4H~6B即可。

●筆心須削長一些。

筆心以小刀或美工刀來削，將比削鉛筆機的效果更好。

左手拿筆時，以姆指固定刀身，筆向身體拉近，削時若移動刀身則較危險。宜多加注意。

筆心若削長一點，則易畫出不同的粗線，同時平拉鉛筆時的筆法也較順暢。

●鉛筆的握法

若是想自由自在揮灑大膽筆法，即應握住鉛筆的後端；若要描繪細時，則應緊握鉛筆前端的部份。

小筆觸則使用
指尖部份。

要畫長條直線時，需連手一起移動。

要畫大的筆法，要使用整個手腕。

注意 觸摸鉛筆畫會使畫紙骯髒，線條不清，除了刻意塗擦外，切忌用手擦拭。作畫時最好小指抵住，以免手弄髒畫紙。

●筆法與色調

各種不同的筆法

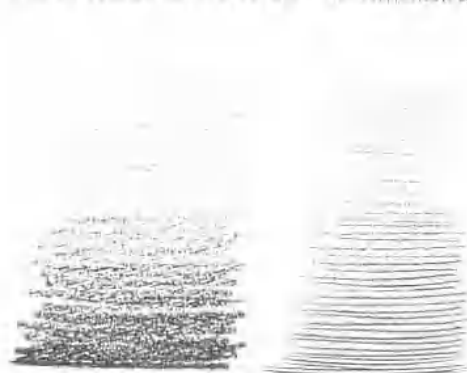
將筆放平

以筆心畫線

●色調的變化

只要控制畫前端的用力程度，即可繪出濃淡色調。

b 紙

畫紙以市售的圖畫紙及寫生薄最合適。鉛筆雖然適用於各種紙張，但粗紙容易破裂、起毛；而太光滑的紙，鉛筆則不易著色。

圖畫紙

使用最廣。其紙性最適合鉛筆。

肯特紙

適用於設計。表面比圖畫紙更光滑。

水彩紙

表面粗糙。利用此特點作畫別具風味。

素描紙

為素描用紙，有規則的紋路。線條與色彩會因紋路而起變化。

c 擦拭工具

今以市售的軟橡皮最宜，使用時不傷紙質，亦不會留下橡皮渣，且可撕下適當的份量，捏成所須的形狀使用。它又可自由變化：捏尖後可擦拭細部，又可攤平用來調整畫面的深淡。橡皮擦的種類繁多，雖容易擦得乾淨卻常會傷害紙質。此外其表面需常保持乾淨。

2 取形

取形正確是繪畫的基礎。乍看複雜的形實際都是由單純的形所組成。即使是凹凸不平的形，若由整體看來可視為一個面，所以在定形時，不必拘泥於細節的線

條，而將其整體化處理，使其更為簡明。

改為單純的形

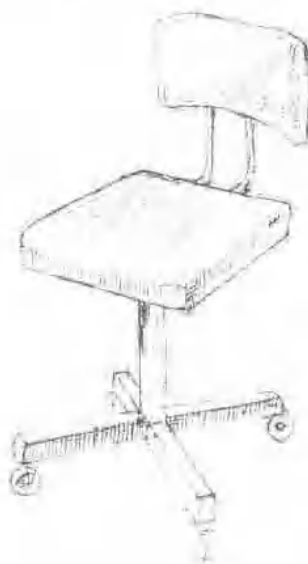
取形無需介意外表的細節或質感，應盡量使之單純化，以取出基本圖形。

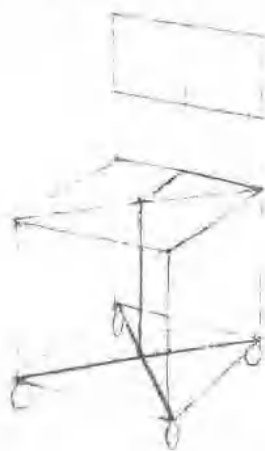
以圓柱為基本圖形。

掌握隱藏部份的形與綫

畫出隱藏的部份，如背側的圖形，並描出中心綫為標準，可糾正偏差。

在立方體中取出重心，座椅畫出對角綫可明顯看出腳的中心點。

由球形與圓錐形組合而成。

壺嘴為圓錐形。

比較上方與下方兩個圓的中心綫，可發現形是否端正或扭曲。

×

○

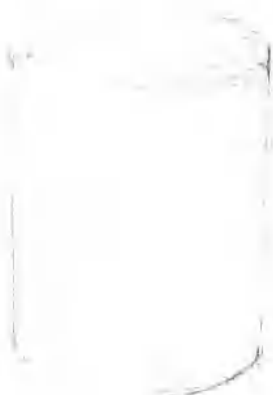
● 做法——慢慢地畫出全形

放在眼前之物，若想立即畫出其外形，是不容易的，首先必需大致掌握其整體，再慢慢地畫出所見之形。只要一步步進行，就可描繪成功。

1 取出單純化的輪廓

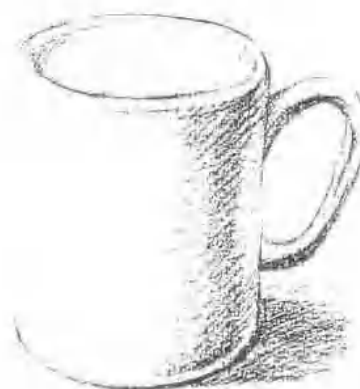
2 考慮光線來源，畫出淺影

3 以重覆的筆法描深，勾出立體感

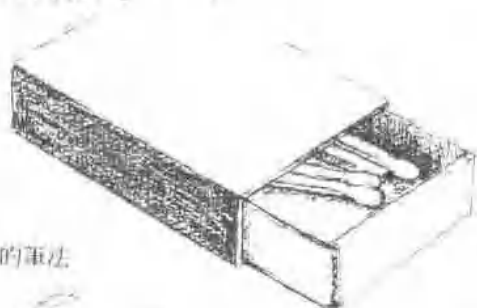

4 畫出質感才告完成

基本圖形 1 立方體・長方體

火柴盒（長方體）

軟鉛筆的筆法

骰子（立方體）硬

硬鉛筆的重
覆筆法。

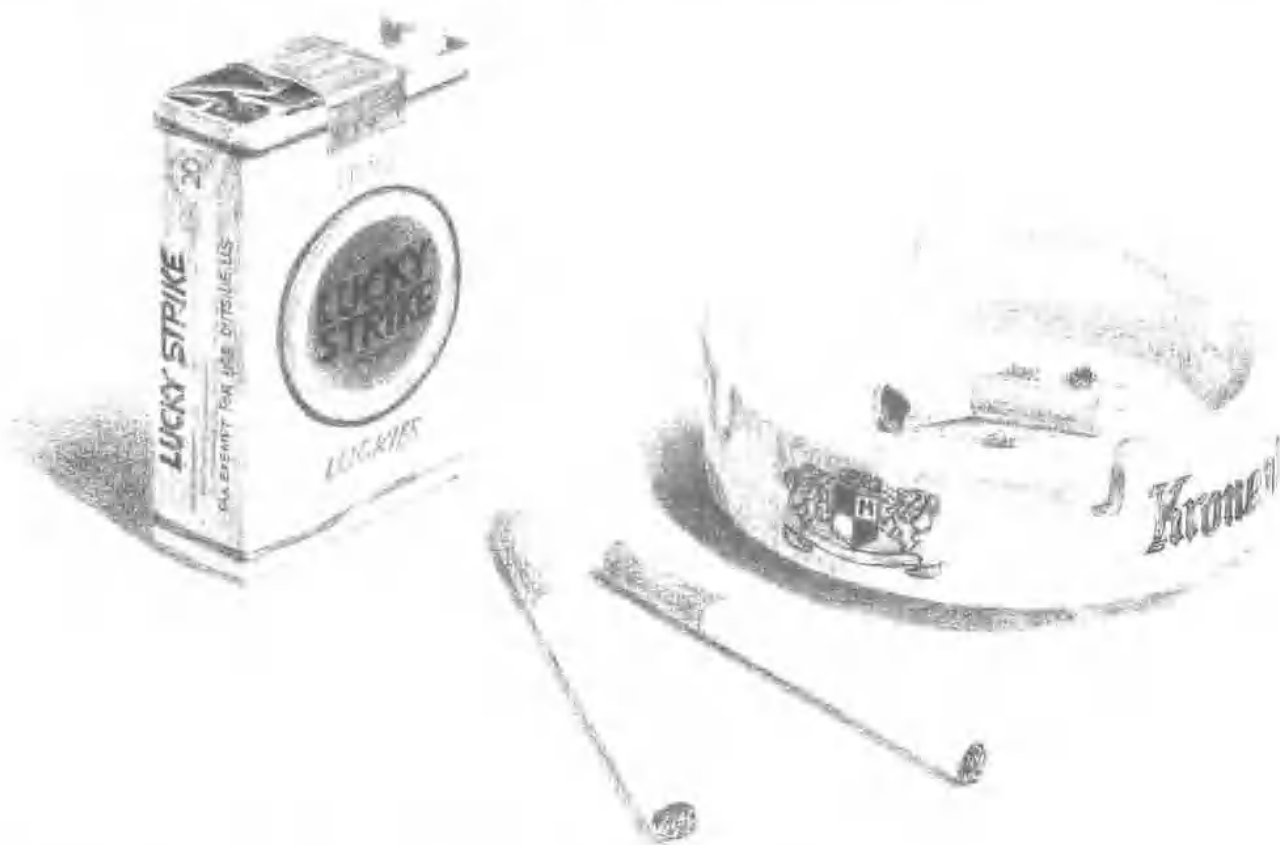
方糖（立方體）脆

軟鉛筆細而清
楚的筆法。

完成 先以淡色畫出桌面的色調，再畫出香煙與灰缸同在桌上的感覺。

煙灰缸應以稍硬鉛筆的重複筆法，畫出桌面硬的感覺（參照P. 20質感）。

畫出煙盒表面微鈔的反射光，即可將玻璃紙的質感表現出來。歪曲的煙盒線條表示出紙感，煙盒與香煙之色調不宜過於重複，以便顯示紙質的輕巧。

基本圖形 2 圓筒

圓筒形就是向內捲的形，捲入的螺旋部份，色調宜較淺較淡。

玻璃杯

空罐

1 基本線

所有垂直線皆須畫成平行，同時上，下二面的邊線亦要確定為平行。

2 影子部份須畫色調

掌握形的立體感要比畫表面的文字來得重要。

3

針對立體的形畫上符號文字 煙盒，煙灰缸上的文字，最重要是須與面的傾斜一致，此時可畫出煙灰缸置煙處的凹部，稜角部可改為圓滑的感覺。

完成 完整的蘋果與削去表皮的蘋果形成對比。

削去外皮的蘋果宜用極細的筆法描畫，而完整的蘋果則須用重覆的筆法來表現。

畫蘋果的秘訣

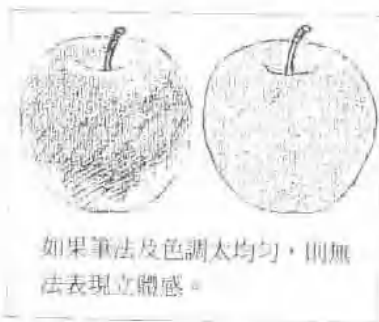
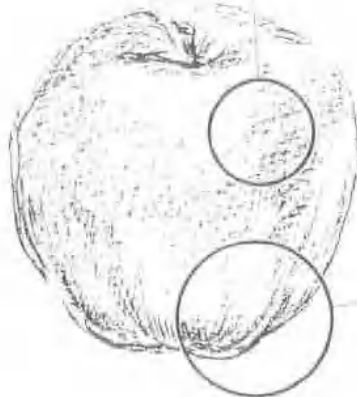
● 輪廓的畫法

蘋果的表面並不是單純的凹凸曲面，應注意表皮變化，並將變化處的輪廓勾勒出來。

● 以不同之筆法畫出立體感

突出的部份……以深色鉛筆畫出粗
細的筆法。

如果筆法及色調太均勻，則無法表現立體感。

深的部份……以手指擦刻意擦出筆法，或以硬鉛筆畫出筆法。

勾勒輪廓

一邊觀察蘋果特有的前與角，一邊以輕、淡的線決定出輪廓。

2 以筆法來創造立體感

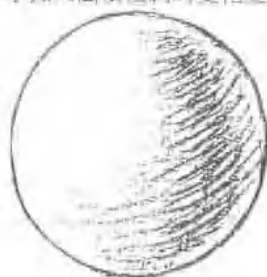
平放鉛筆來畫或以手指塗擦，以形成粗糙的大筆法，即可產生立體感。

球體的畫法

球體因其全形為圓，所以很難掌握面的變化和形的特徵。若在形體凸出的部份刻意強調，則易表現出色調，所以必須柔和地畫，否則很容易使球體有似隆起，抑或是凹了進去一般。

掌握大面積色調的變化處

畫球體的原理雖然相同，但可以不同筆法來表現特徵。

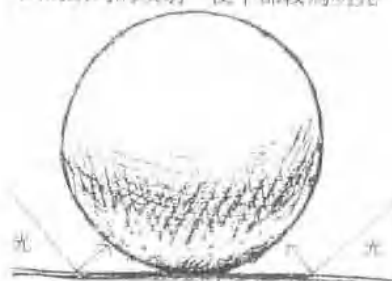
球——
完美的球體

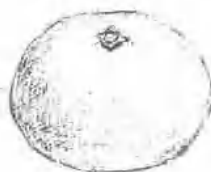
順著陰影畫出色調

因為桌角的反射，使下部較為明亮

橘子——
稍扁平的形

蛋——
前端細尖的形

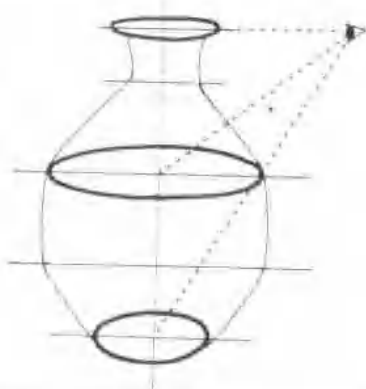
因為外形很簡單，所以更需要注意正確性。注意光線的來源可繪出陶器之質感。

1 淺淺地勾勒出形體

2 畫出陰影

●形的畫法
以同心圓掌握形體

越接近眼高的圓
越是細長。

●以大的面來分隔
以大的面來做為區分，
以觀察亮度。

●輪廓線要有強弱之分

形的變化處若能加深輪廓線，即可
掌握形體的氣氛。

X

若使用強弱相同的
線，則不易掌
握立體感。

●根據形來畫筆法

根據面的方向來畫筆法，則
易表現出形體。

順著向內捲曲的面來畫筆
法。

為直線式平面的
筆法

向內捲

螺旋狀

縱形的畫法

完成

以重覆的筆法順著形來畫，反射部位可以用軟橡皮壓出反射的白色部份。為了要表現出陶器表面的柔和性，可使用HB鉛筆，或用手指擦拭，即可表現出質感。

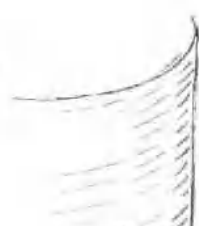
利用因反射而較光亮的部份，可加強形的感覺，前面的影子用較粗的筆法，內部則用手指擦拭，以便畫出前後的差異感。

以螺旋狀的筆法表現
內捲的面。

越向內筆法越細

雖然是個小細節，
卻影響整個畫面。

接觸面
要畫清楚。

以輪廓掌握其形

2 畫出淡的色調，以產生立體感

以有花樣的線條象徵

盤內的曲線

須掌握同心圓的關係

要注意底部的圓

圓的兩端是重要部份，要畫得準確

以筆法及色調密度來表前後的關係

以手指擦拭及以硬鉛筆畫出之筆法，可表現出後退的作用。而未經擦拭的筆法和軟鉛筆畫出的色調，看來會有前進的效果。

以手指擦拭（密）

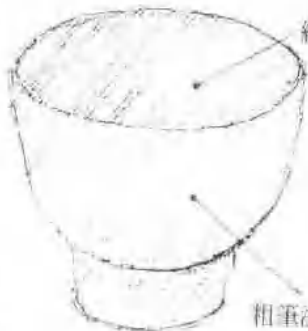
未經擦拭（粗）

硬鉛筆（密）

軟鉛筆（粗）

細筆法（密）

粗筆法（粗）