

绘画技法经典译丛

铅笔画技法

学习掌握铅笔画制作技法
创作自己的成功作品

〔美〕大卫·里维斯 编辑
黄今声 译

中国建筑工业出版社

铅笔画技法

绘画技法经典译丛

铅笔画技法

〔美〕大卫·里维斯 编辑

黄今声 译

中国建筑工业出版社

(京)新登字 035 号

图字 01-96-1604 号

图书在版编目(CIP)数据

铅笔画技法/(美)里维斯(Lewis,D.)编;黄今声译.

—北京:中国建筑工业出版社,1997

绘画技法经典译丛

书名原文:Pencil Drawing Techniques

ISBN 7-112-03221-0

I. 铅… I. ①里…②黄… II. 铅笔画-技法(美术)N.J214.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 01948 号

Copyright ©1984 by Watson-Guptill Publications
Originally published in the United States in 1984 by
Watson-Guptill Publications, a division of BPI
Communications, Inc., 1515 Broadway,
New York, NY 10036, United States of America

本书由美国沃森出版公司授权翻译出版
PENCIL DRAWING TECHNIQUES

绘画技法经典译丛

铅笔画技法

[美]大卫·里维斯 编辑

黄今声 译

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京振华印刷厂印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 7 插页: 16

1997年5月第一版 1997年5月第一次印刷

定价: 48.00元

ISBN7-112-03221-0

J·7(8363)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

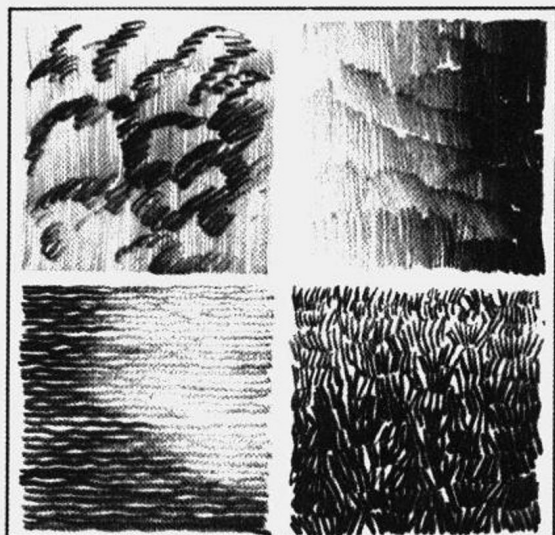
(邮政编码100037)

特别赞赏和感谢那些艺术家们，他们慷慨自愿地支持了本出版计划，同意让他们的作品和教学包含在这本书中。

我希望《铅笔画技法》一书将是第一流的专业指导书籍。

大卫·里维斯

目录

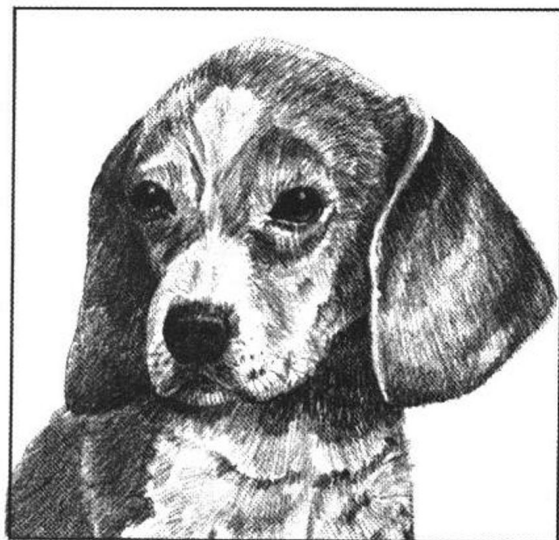

介绍	8
掌握铅笔	9
如何掌握铅笔	10—11
表现明度差别	12—13
表现形体	14
基本笔划	15

素描基础	17
视平线：透视基础	18—21
操作练习	22
画立方物体	23—24
使用草稿加工素描	25
画圆柱形物体	26—28
圆柱体描绘入门	29
画球形物体	30—31
画圆锥物体	32
用基本形构成物体	33

风景素描	35
用线和笔划构成肌理	36—37
观察风景的明暗关系	38—39
画第一张素描	40—43
组织重色块	44
铅笔的擦涂	45
港口景色的素描	46—47
画水面倒影	48—49
简化繁杂景色	50
为单调景色添加趣味	51
表现散乱的景色	52
建立趣味中心	53
扩展暗部色调	54—55

人像素描	57
画眼睛	58—59
画十几岁孩子	60—63
画男人	64—67

动物素描 69

画狗	70—75
画猫科动物	76—83
画马	84—89
画短尾灰兔	90—93
画小动物	94—95

水彩的素描稿 97

安排构图	98—99
建立明暗	100—101
记录细节的特点	102—103
评价形体	104—105
画趣味区域	106—107

掌握彩色铅笔 109

使用彩色铅笔	110
选择彩色铅笔	111
色彩的混合	112—113
改变明度	114
改变色彩纯度	115
提高眼睛的辨别力	116—117
用色彩表现结构	118
调子技法	119—121
用调子技法画花朵	122—125
在石膏涂层的纸上画花朵	126—129
磨光技法	130—131
磨光效果	132—135
使用彩色铅笔和溶剂	136—137
取得油画效果	138—140
使用无色混合笔	141—143

介绍

好的导师是最难得到的。当你开始一个新课题时,有人能够指点你,回答你的问题,引导你走上正确的路子,当你已经掌握正确可靠的方法后,又能鼓励你去探索新的技法。那真是太棒了。

在不止一位教师指导你时,你会得益于不同教师提供的新鲜的观察角度和想法。每位教师都能提供各自挑战性的课题,这是不能从单一观点得到的。在运用多样风格的情况下,可以扩展自己的视野,这就会鼓舞和激发你产生自己的想法和主意。

如果你想学习如何创造性地使用铅笔,《铅笔画技法》提供了这方面的指导。在艺术指导类书籍中,《铅笔画技法》的独特之处在于它不只是一位教师,而是包括了七位当代最杰出的画家。所以你能够从多位好导师那里获取确切的指导和建议,他们自己就是使用了书中特定的技法而取得成功的。这七位导师都是他们专业领域里著名的艺术家,曾经为业余的和中级的艺术家们写过成功的书籍。《铅笔画技法》中的生动部分,是由这些书籍中所选择段落组成的。他们共同帮助创立了沃森出版公司绘画书籍的范例。

《铅笔画技法》包含了许多画家的书籍,下面是关于他们的一些情况。

费迪南·派特瑞 讲授铅笔素描的两个重要部分。首先透彻地

解释如何掌握铅笔。这包括放松练习、明暗色调、形体的建立和基本笔划的使用等。然后费迪南·派特瑞探讨如何使用铅笔绘制风景,不是简单的速写,而是完整意义的素描。这些部分选自费迪南·派特瑞非常成功的著作《铅笔风景素描》。当然你也会知道他的其他著作,如《风景素描》、《素描入门》、《丙烯画》等。他提供了其中的绘画作品,书中还附有文登·勃莱克写的文字。

茹迪·德·瑞那 是美国最重要的写实主义画家之一。这里转载了他写的经典畅销书《如何画你所见》的内容。这位备受称赞的艺术家探讨了素描的基础,包括透视、基本形体和如何使用基本形来绘制物体。他写作了几本被广泛阅读的论述写实主义绘画的书籍。这些书籍包括:《魔幻写实主义水彩画》、《魔幻写实主义绘画技法》、《魔幻风景绘画》、《依据摄影创造绘画》。他还为文登·勃莱克的四本高度成功的关于丙烯画的著作提供了绘画作品,包括《丙烯画》、《丙烯风景画》、《丙烯海景画》、《丙烯绘画手册》。

道格拉斯·格瑞斯 是著名肖像画家,在人像素描章节中引用了他的著作。他是沃森出版公司出版的三本被广泛接受的关于肖像画的书籍的作者,包括《肖像素描》——本书引用其中的部分,还有《肖似的人像素描》和《木炭素描

写生》。

诺曼·亚当斯 能画出具有难以置信的迷人效果和启示性的动物肖像。庄严的狮子,玩耍的老虎,毛茸茸的兔子,马,狗,都呈现在这里。这一部分选自他与乔·辛格合写的《动物素描》一书。

约翰·勃拉克里和理查·勃尔顿 两位著名英国艺术家。他们的作品被用在讲述水彩素描稿的章节里。从中可以读到他们富于启发性的想法,关于使用铅笔来捕捉对象的要素,然后按计划来着色。约翰·勃拉克里的论述是摘自他的名著《乡村风景水彩画》一书。理查·勃尔顿的有关透彻观察的论述是从他高度成功的《水彩中的侵蚀肌理》一书中摘取的。

贝特·勃格森 他用色彩铅笔绘制的非常出色的作品,构成了色彩铅笔绘画的章节。从《色彩铅笔》一书中选取了包括扎实的指导和如何取得悦目结果的建议,例如色彩铅笔画的磨光法,以及与稀释剂一起使用色彩铅笔等。

当你完成这本书所提出的作业时,就会学到这七位当代最好艺术家的指导和思想。再加上书中配有沃森出版公司最好的素描书籍和两本水彩画书籍中的范例。这些教师会引导你走上你自己的绘画道路,鼓励你,提供你所需要的指导,使你能做到自信地创造性地运用铅笔。

掌握铅笔

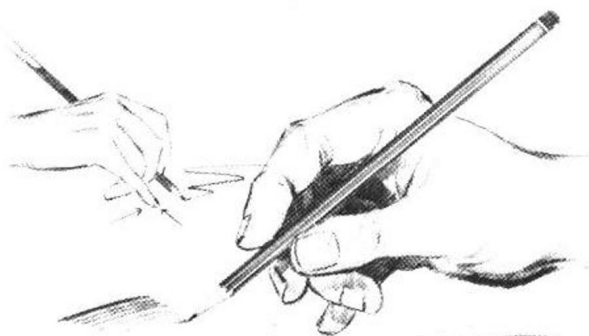
如同运动员在赛前要做好准备迎接竞赛的挑战一样,你也要在开始画素描之前做好准备。运动员在开始比赛之前,必须放松身心,消除紧张。艺术家也是一样,为了面对白色画纸的挑战,你也必须放松。

在这一部分,你会学到如何拿铅笔、如何放松。还要探索如何用铅笔表现明暗、形体、肌理以及如何擦涂明暗色调。

如何掌握铅笔

执笔

开始画素描的时候,可以采用两种不同的执笔方法。第一种方法是象写字那样执笔。第二种方法象通常拿油画笔那样——铅笔放在介于拇指和食指之间的手掌下。注意插图(右图),让小拇指的指甲顶在纸张上象导轨一样滑动,这样容易控制加在铅笔上的压力。用这两种方法执铅笔时,都不要握得太紧。

用你觉得最舒服的姿态执笔。费德南·派特瑞使用这两种方法,是因为对他来说这种姿势最自然。

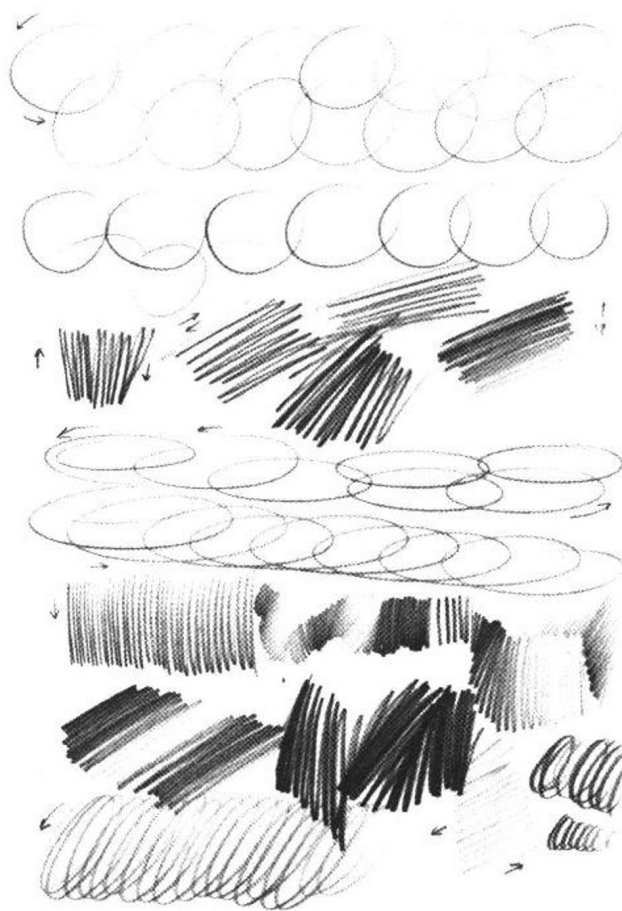

放松练习

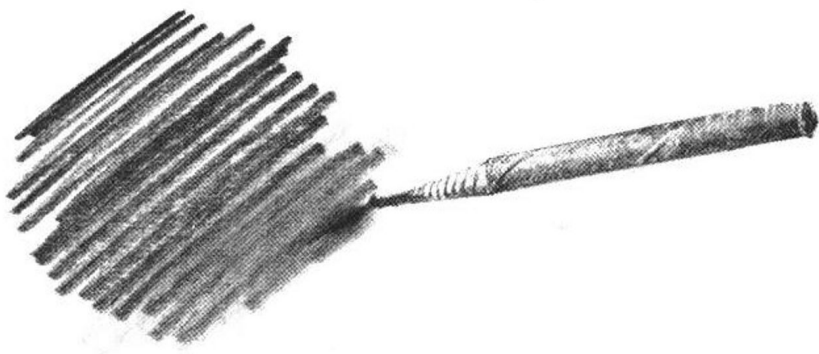
用一支 HB 铅笔,放松地画许多直线、圆形和椭圆形。不要用许多时间只画一种形,而且要画得非常快(右图)。要尝试不光用手指,而是要用整个手臂来充分控制铅笔。做过练习以后,你就能够连贯均匀的画圆圈、线条和调子。

开头练习画圆圈时候,先用小指头顶着纸面,手拿铅笔不碰纸面,离开纸面一点,做圆形运动。逐渐掌握了圆圈的节奏后,才落笔到纸面画圆。每一个圆圈都重复这样的过程,每次动作都要很快。先把铅笔重压向纸面画圆,再减轻压力来结束。要把圆圈画满整张纸。你掌握了节奏,圆圈就会画得清晰,接着再来画一张。

下一步,要画许多直线,变换各种不同的方向和压力来画线条,就会看到你居然能用线条画出那么多不同的效果。

使用不同牌号的铅笔来尝试这些放松练习。注意,用 B 号的铅笔可以取得深暗的色调。动作要快,使用手臂带动铅笔,不要只用手指带动铅笔。

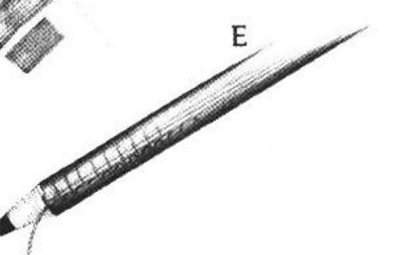
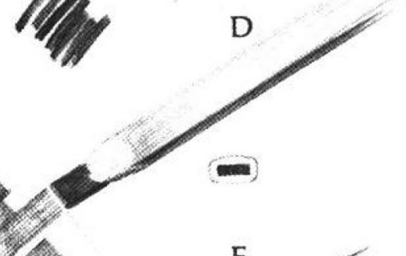
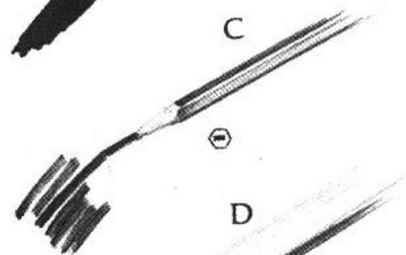
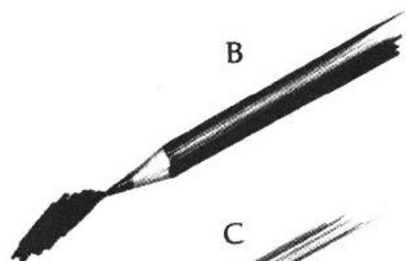
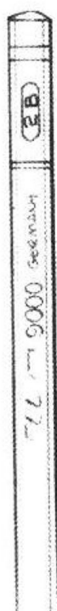
擦涂通常使用在 HB 到 6B 软铅笔画的线条上,也可以
用布或卫生纸卷在你的手指上来擦涂。

选择铅笔

只要翻看大型艺术品商店的商品目录,你就能看见许多不同类型的铅笔。有碳铅笔、素描铅笔、乌木铅笔、扁平速写铅笔、版面铅笔、木炭笔、瓷器记号笔等等。每一种都有特定的用途和自己的特色。例如乌木铅笔的颜色特别黑,适合用来复制你的作品。扁平的速写铅笔具有方形铅芯,削尖时凿子形的前端很适合用来画速写和用做建筑图的涂色。版面铅笔是在掩膜应用之前用来画广告版面的,它具有扁平的铅芯,大约 1/2 英寸(1.3cm)宽,现在多半用于画速写。木炭是油画家经常用来勾画素描稿的,通常还用来画肖像素描。瓷器记号笔是腊质笔,用来在光滑的表面上工作,例如可以在不能用铅笔着色的照片上着色。

费迪南·派特瑞使用的铅笔是石墨芯的,通常叫做“铅”笔。石墨铅笔按照硬度分为许多等级,规定较硬的铅笔以 H 来表示,较软的以 B 来表示。此外还辅以数字用来标明软硬的程度。例如 6H 是最硬的,而 2H 是派特瑞先生使用的硬铅笔中最软的,你会看到不同硬度的铅笔可以用来画素描中的明暗色阶。

不同工厂生产的相同标号铅笔,其软硬的程度可能不同。因此保有一套同一工厂生产的铅笔是一个好主意。这位艺术家使用一种六角形笔杆的铅笔,叫做“Castel 9000”,它是由 A. W. Faber 公司生产的。他用的铅笔包括:6H, 4H, 2H, HB,

2B, 4B 和 6B 等不同硬度。HB 是介于软铅和硬铅之间过渡型号。他还使用 Koh-I-Noor 素描铅笔、Venus 铅笔和 Eagle 的“Turquoise”铅笔,这些笔的质量都很好。

(A)所有工厂都在同一位置标明铅笔的软硬度。注意不要从有记号的一段削铅笔,以免失去硬度标记。(B)乌木铅笔的铅芯是圆形的,柔软、浓黑、(C)扁平速写铅笔或木炭铅笔的外形和其他铅笔是一样

擦出色调

不少画家画铅笔素描的时候用纸卷擦或揉,这样能取得非常细腻的效果,简直象照片一样。费迪南·派特瑞偶尔也在渐变的边缘用这个办法来取得柔和的混合。在画位置时他不推荐这种办法。有一种使用涂擦法来表现细微明暗差别的倾向。如果你在室外画画,光线变化很快,那时就很难做到。涂抹也会擦掉铅笔笔触的特殊肌理和迷人的地方。翻到 45 页,可以看到素描画擦涂技法的例子。

的,不过铅芯是方的,只能用刀片来削尖。(D)扁平的排版铅笔也叫做木匠铅笔。它的铅芯通常的宽度是 3/16 英寸(4.8mm)或 5/16 英寸(8mm),同样必须使用刀片来削尖。它可以快速覆盖大面积,所以经常用来画速写。(E)木炭铅笔有许多生产厂家和类型。其中一些可以象普通铅笔一样用转笔刀来削尖。这个图中的笔,是用纸包裹的,撕开纸条才能露出铅芯。

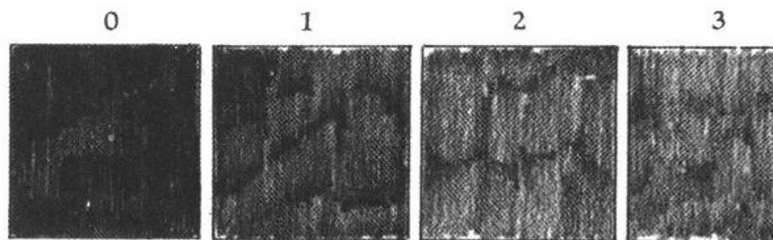
表现明度差别

绘画的构图中,明度的安排是最重要的。只用一只铅笔也可以显示出所有明度,不过得用能显示暗色调的铅笔才能做到,可以试用 2B 铅笔。通过改变 2B 铅笔在纸上的压力,你可以表达介于白和黑之间的所有明度。

另一个办法是使用不同硬度等级的铅笔来表现各种不同明度。你可以使用下面七种铅笔来表现白和黑之间的所有明度。

在你开始画任何素描之前,先用上面建议的铅笔,做一个包含所有十个明度值的色阶条。每个方块画成 1 英寸(2.5cm)见方,用垂直线和交叉线条来表现明暗。尽可能小心精确地画出各个明度(见上图)。

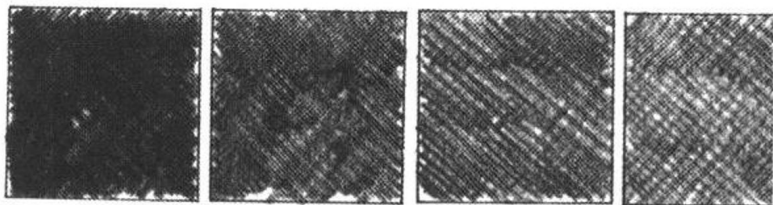
为了理解和表达明度,你还应该再做两个练习。1. 使用 6B、4B、2B、HB、2H、4H 和 6H 这七种铅笔,做一个从 0(黑)到 10(白)的明度色阶图。改换铅笔时要确切地保持色调的柔和渐变。可以看到,只是通过改换铅笔就能做到从一个明度转换到另一个明度的光滑的过渡。2. 第二个练习做同样的明度阶梯条(上图),不过不是用七支铅笔,而是只用一支铅笔,也能画出足够暗的黑色调。用一支 4B 铅笔通过改变压力可以表达所有的从 0 到 9 的色调。你用一支铅笔显示各种色阶的时候,纸张的肌理会成为重要的因素,因为在轻微的压力下,纸张的粗糙结构变得更为明显(对面页的下图)。

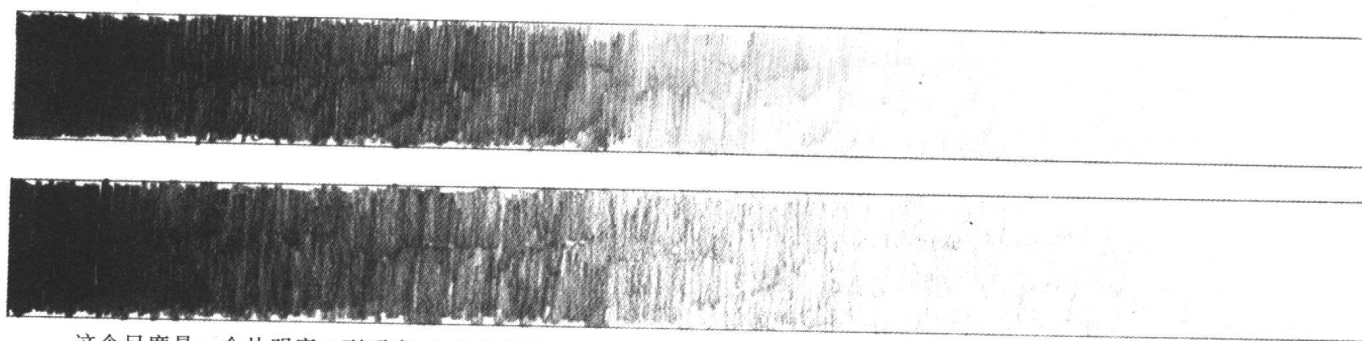
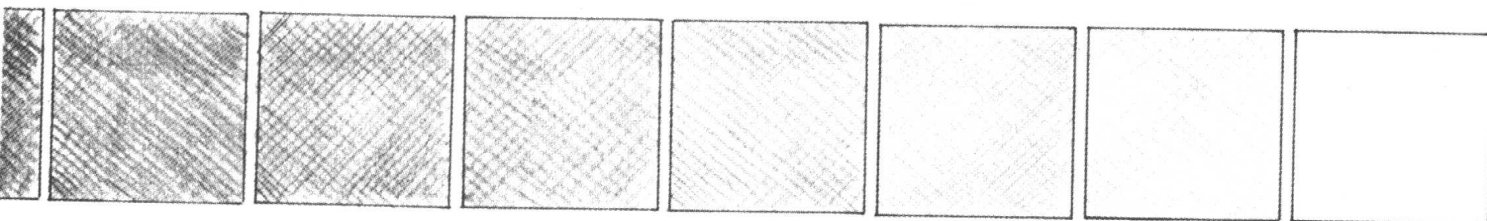
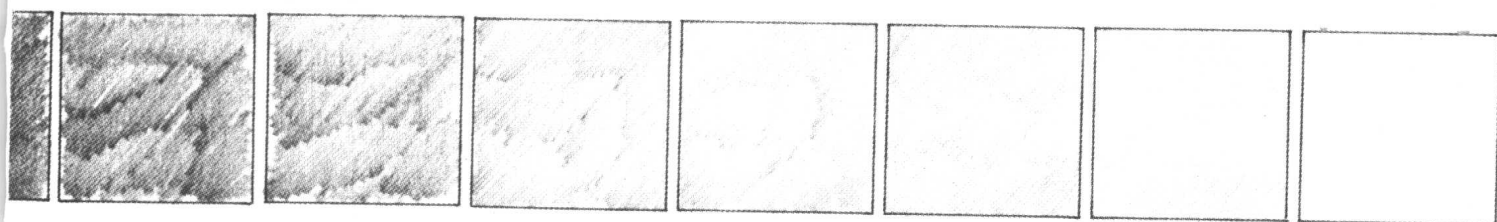
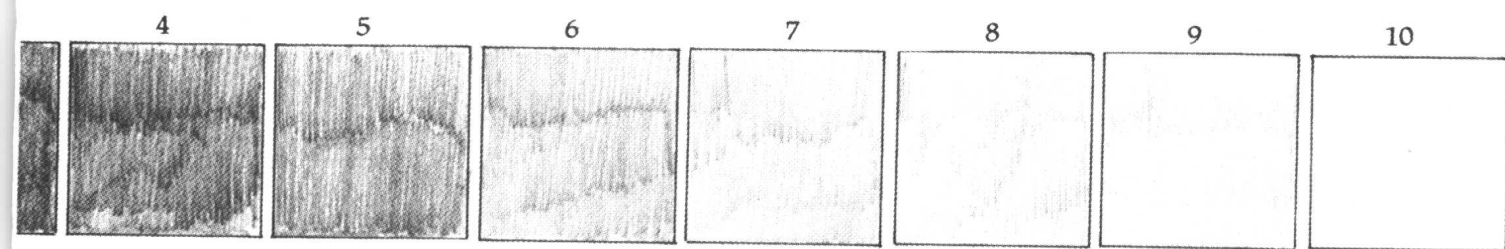
使用下列铅笔,画出白和黑之间的所有明度:6B 用于明度 0 和 1,4B 用于明度 2 和 3,2B 用于明度 4,HB 用于明度 5,2H 用于明度 6,4H 用于明度 7 和 8,6H 用于明度 9。明度 10 保持白纸。

这个色阶条使用与上面同样的铅笔来表现明度变化,只是笔划是斜画的。变换不同方向的笔划时,保持明度不变。

只用一支 2B 铅笔表达色阶的明度。这个色阶图是用交叉的线条和大小不同的压力绘制的。

这个尺度是一个从明度 0 到明度 10 的渐变明度条。用制作明度色阶条(上图)相同的铅笔,但是笔触混合在一起形成连贯的渐变的色调。这个图表使用 4B 铅笔,只用垂直线画成。你会注意到,画浅色调的时候,需要轻一些往纸上画。观察一下在浅色调的地方,肌理是如何变得明显的。

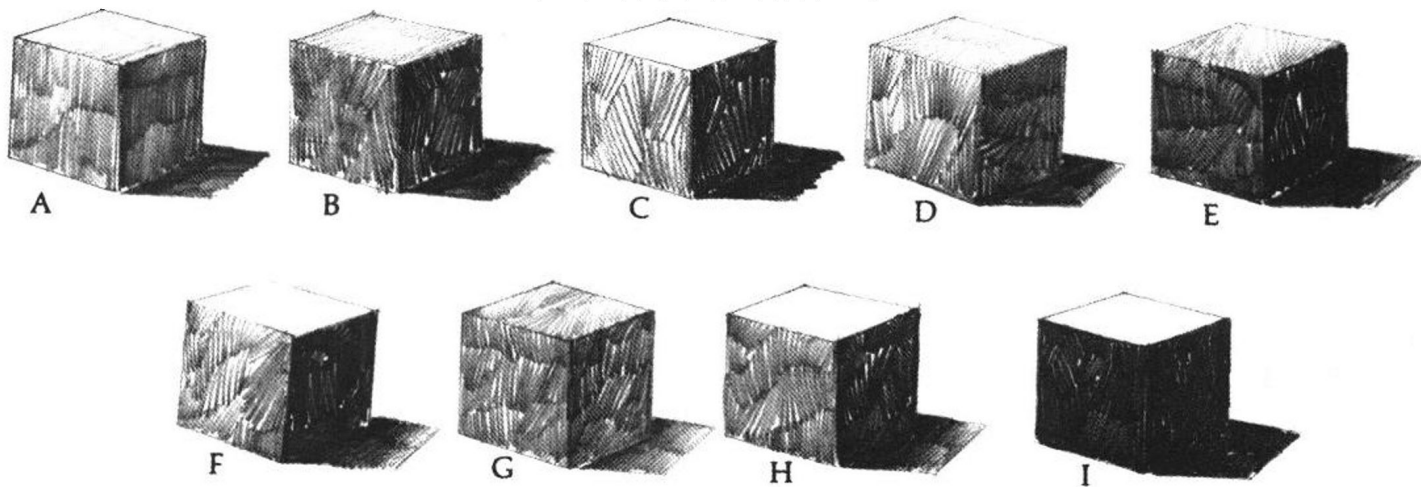
表现形体

在一张平面的纸上表现三度空间的形体,是素描中很困难的问题之一。显示三度空间的最好范例是绘制具有高度、宽度和深度的立方体。不过如果照明光源使用多来源的平光来照射,就会很难显示立方体亮面、中间调子面和阴影面的区别。使用单一光源直接照在立方体上,你就能看出它的高度、宽度和深度。立方体的每一个面都有自己的明度,不同明度反映不同的受光量。例如一个立方体,如果最亮一侧是亮度 9,阴影一侧是亮度 1,而另一个立方体是亮面明度 7,暗面明度 5,两者相比,前者的光影效果要强烈得多。

要采用与前面制作明度阶梯的同一方法,来表现立方体的这些不同明度,可以用一支铅笔以改变压力来表现这些明度,也可以使用所有七种硬度的铅笔(见下面)来

描画。(A 图)如果只用 2H 铅笔同时画浅色调、中间色调和暗色调,就很难取得强烈的光影效果。因为 2H 铅笔能达到的最暗色只是光值 6。(B 图)要是使用 HB 铅笔你就可以让立方体显示强烈些的光影效果。因为 HB 铅笔可以显示到光值 4 或光值 5。在中间调子面由于减少了铅笔压力可以得到更多的肌理效果。(C 图)当使用 2B 铅笔时,可以取得更强的光影效果。因为暗面现在可以深暗到光值 3。由于铅笔是柔软的,所以纸张的肌理变得更为明显。(D 图)通过使用 2H 铅笔画浅色调,用 HB 铅笔画中间色调,你可以较好地控制明度色阶的绘制。不过中间色阶和阴影的区别只有一个明度色阶的不同,这会显示出很弱的光影效果。(E 图)使用 HB 铅笔画中间调子,用 2B 铅笔画暗面可以取得强烈的光影效果。不

过这两个面的区别还是只有一个光值,显得形体不够丰富。(F 图)让亮面保持白纸原色,这样可以达到可能的最大亮度,这就如同在暗部使用更暗的光值一样加强了对比。(G 图)通过使不同面的光度尽量接近,可以取得暗淡光线效果。例如在风景画中造成一种很朦胧或模糊的大气效果。在这个立方体中,光值关系是 9,8,6。(H 图)要取得强烈的对比,你可以保持亮面白色,用 2H 铅笔把中间调画为光值 6,暗部用 4B 铅笔画为光值 3。你也许会愿意在你的大多数素描作品中尝试保持这种光值关系。(I 图)为了取得可能达到的最强烈的光影效果,保持亮部白色,中间调子光值为 4,用 2B 铅笔;暗部光值为 3,用 4B 铅笔。这样的效果有如强烈的聚光灯投射在物体上。

基本笔划

用于绘画一个区域的基本笔划有不多几种,在以后写生练习里,你还会找到许多你自己可以采用的笔划。

(下图)现在使用三支铅笔,2H、HB 和 2B,不过以后做其他一些练习时,要尝试用各种不同硬度的铅笔。不要企图把练习画成一张图画,尽管有些练习看起来也许象在描绘真实物体,但实质上是在单独练习各种笔划以及笔划组合。

下面是使用 2H、HB 和 2B 铅笔画的许多笔划和图形中的一部分。

(A 图)短的垂直笔划,使用 2H 铅笔,改变方向和压力。(B 图)短的笔划,采取相同的角度和压力,用 2H 铅笔。(C 图)短的水平笔划,压力平均,重叠,用 2H 铅笔。(D 图)长的垂直的不规矩线条,压力平均,用 2H 铅笔。(E 图)不同方向的短的曲线,用 2H 铅笔。(F 图)短的曲线,笔划方向同一,留有空白,使用 HB 铅笔。(G 图)短的弯曲笔划,用 HB 铅笔;垂直的背景使用 2H 铅笔,垂直笔划。(H 图)短的垂

直笔划,用 2B 铅笔,变换压力和方向。(I 图)短的垂直笔划平均压力,变换方向,用 HB 铅笔。(J 图)短的有角度的笔划,变换压力和方向,用 2B 铅笔。(K 图)2H、HB、2B 铅笔的组合,变化的短角度笔划,不同方向。(L 图)小的曲线用 2B 铅笔从左到右画,变化压力。(M 图)短的垂直笔划用 2B 铅笔,变化压力和方向。(N 图)垂直笔划,变化压力留白底。(O 图)2H、HB 和 2B 铅笔,短笔划,朝向不同方向。

