

铅笔速写技法

(美) 托马斯 C. 王 编著
温家骏 译

PENCIL SKETCHING

Thomas C.
Wang

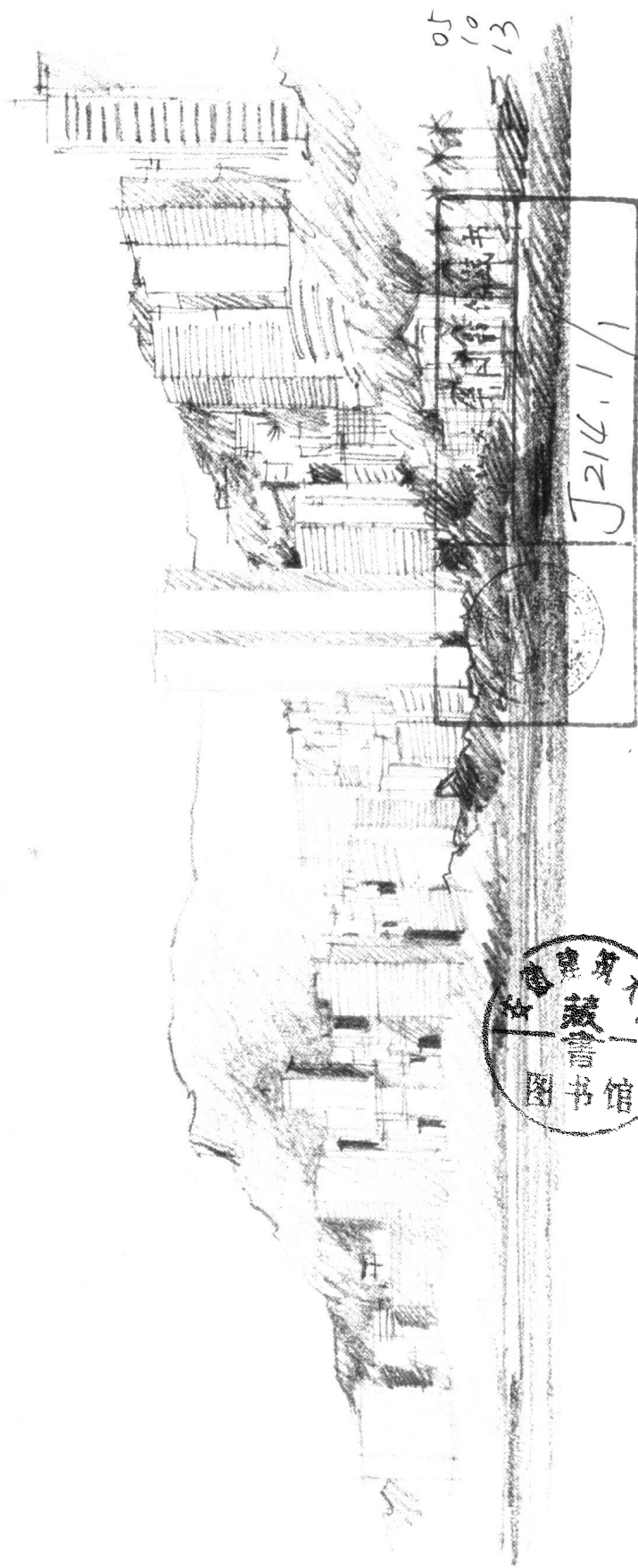
Second
Edition

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

铅笔速写技法

(美) 托马斯 C. 王 编著
温家骏 译

机械工业出版社
Machinery Press

0775686

~90

本书通过更新的内容,更加适应现今读者使用的需要。书中根据作者25年教学和实践过程中积累的一些素描的技巧手法,配以全新的图例和文字说明,更好地向读者传达铅笔画素描技法的要领。这正是学习并且掌握铅笔画素描的唯一途径。铅笔画素描是通向所有其他绘画技法宫殿的大门,而且精熟的铅笔画素描技法是成为一个伟大的艺术家必备的基础。本书能够成为所有未来的艺术家们进阶艺术的有用引导。

本书内容丰富、范例新颖,对建筑专业的学生学习铅笔画能够起到很好的辅导作用,同时也可以为建筑设计人员所借鉴。

Pencil Sketching Copyright ©2002 by John Wiley & Sons, Inc., New York.

All rights reserved.

版权所有,侵权必究。

本书版权登记号:图字:01-2003-6951

图书在版编目(CIP)数据

铅笔画速写技法/(美)王(Wang, T. C.)著;温家骏译.

—北京:机械工业出版社,2004.1

ISBN 7-111-13290-4

I. 铅… II. ①王…②温… III. 铅笔画—速写—技法(美术) IV. J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第099420号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑:彭礼孝

印刷:北京蓝海印刷有限公司

发行:新华书店北京发行所发行

2004年1月第1版·第1次印刷

890mm×1240mm 1/16·7.5印张·189千字

0 001-4 000册

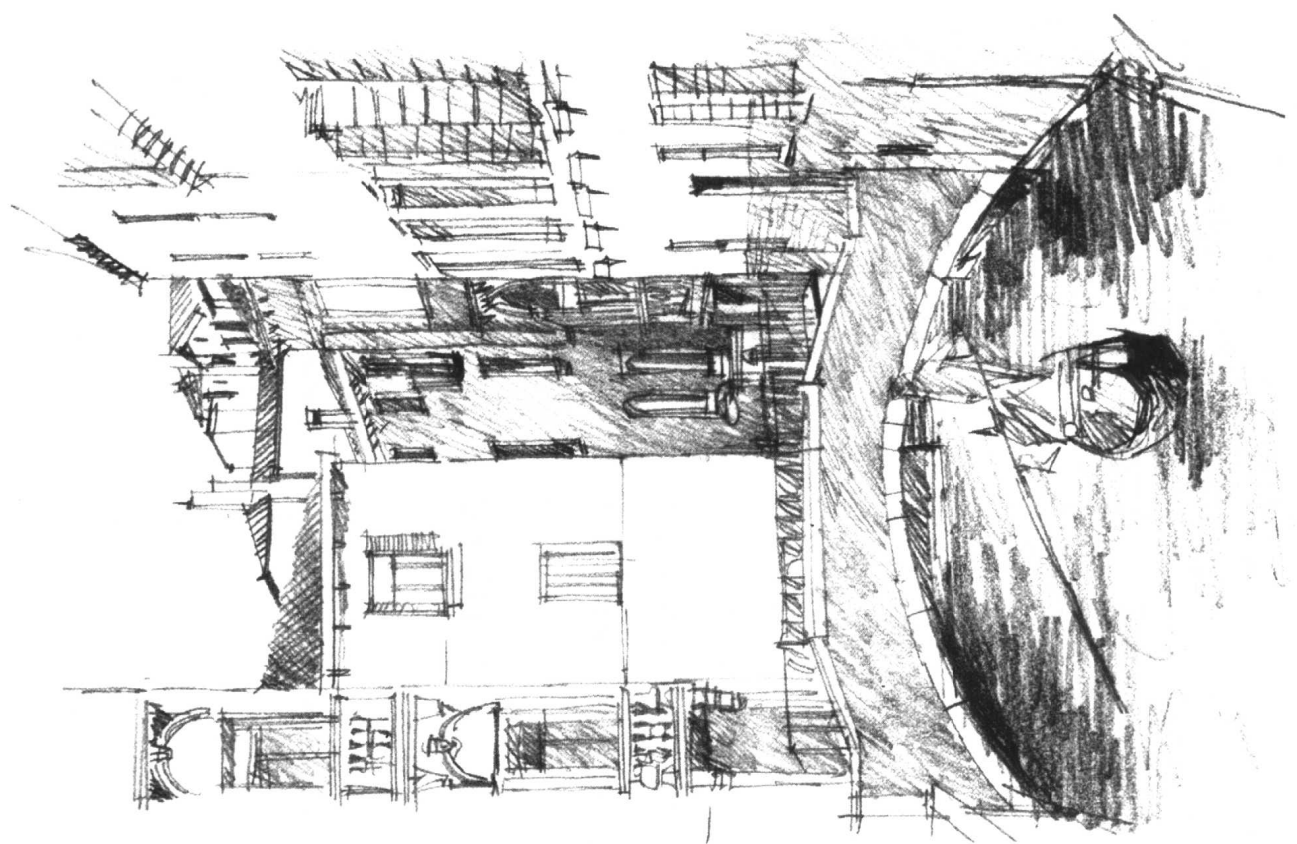
定价:25.00元

凡购买本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线电话(010) 68993821、88379646

封面无防伪标均为盗版

献给我的妻子杰奎琳，我的儿子约瑟夫，安德烈和马太

威尼斯

前言

我重新校订《铅笔画》这本书，是希望通过更新的内容，使它更加适应现今读者使用的需要。虽然20年前出版的版本仍旧实用而且内容全面完整，但我觉得其中大部分的例子已经过时了。而且，在25年的教学和实践过程中我积累了一些素描的技巧手法，我也希望能够在新版中加入这些经验之谈。我相信，所有这些全新的图例和文字说明一定可以使本书更好地向读者传达铅笔素描技法要领。本书有意省略了彩色铅笔素描，因为我很强烈地感觉到，学习素描和绘画一定要从简单的使用黑色和白色的方法开始。铅笔是非常特别的，因为传统的素描技艺一般不仅仅在于工具本身，更多地它溶入了艺术家的血肉和思想。就我个人而言，这正是学习并且掌握铅笔素描的唯一途径。铅笔素描是通向所有其他绘画技法宫殿的大门，而且精熟的铅笔素描技法是成为一个伟大的艺术家必备的基础。虽然现在有很多伟大的绘画“技师”，但我想使你成为真正的艺术家。我希望这本书能够成为所有未来的艺术家们进阶艺术的有用的引导。

目 录

前言	
1 绪论	1
2 材料和工具	7
铅笔	7
画纸	13
其他工具	17
3 技法	19
如何掌握铅笔	19
压力	23
手部的运动	27
线条和排线	31
4 素描	37
导言	37
观察和记录	39
5 构图	71
景观素描	41
树木	43
前景中的树木	51
背景中的树木	52
地形地貌	55
水体	59
建筑	63
描画都市风景	67
6 根据记忆写生	85
7 示例	91

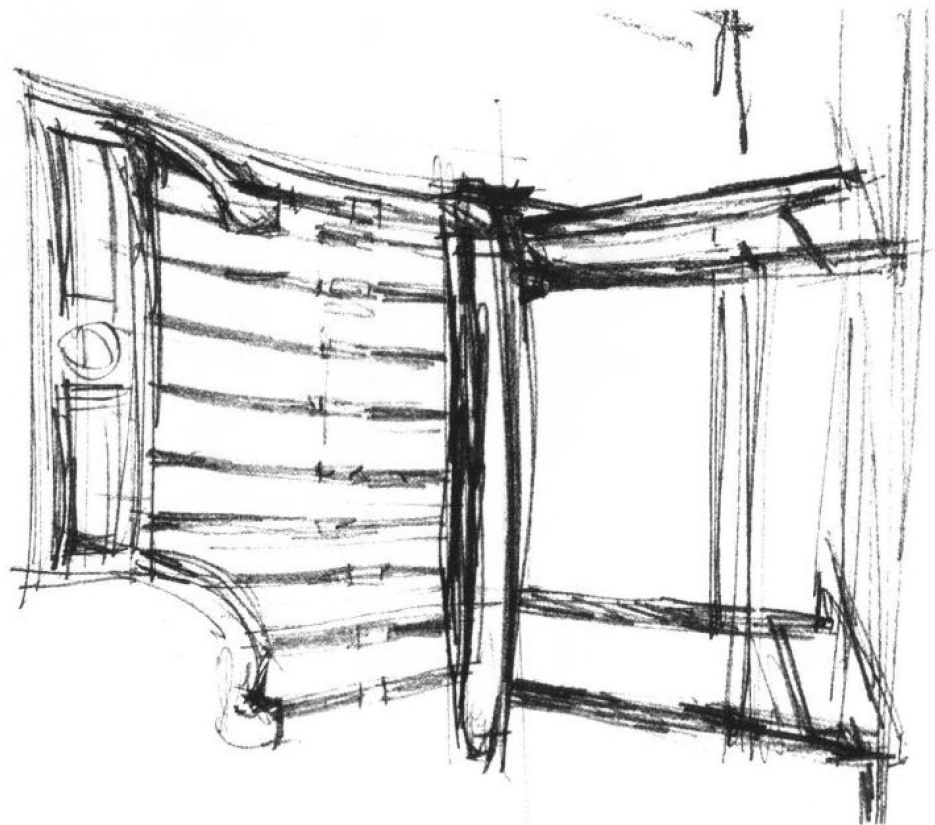
1 绪论

铅笔：工具

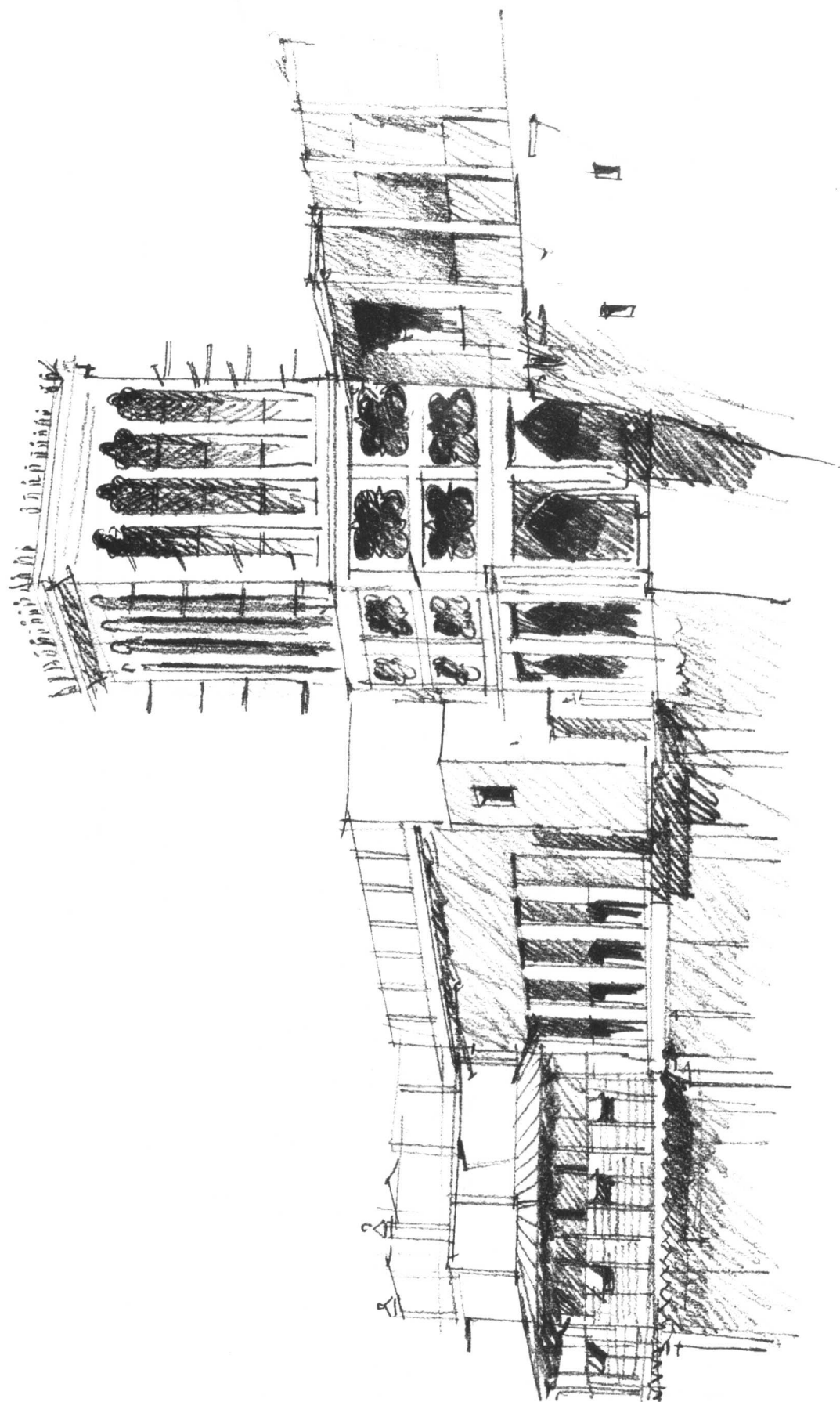
铅笔是独特的，铅笔也是多种多样的。没有任何一种绘画工具可以像铅笔那样表现如此多的效果。这是因为铅笔可以绘出不同粗细的线条，同一只铅笔可以被用作涂抹阴影、描画纹理，可以模仿不同色调的变化。

对于一些人来说，一支铅笔和一支钢笔或者一支签字笔没有什么不同，因为它们同样可以被用于素描。这样的想法忽略了一点，那就是铅笔的笔迹是非常独特的，它不能够被复制。这种在视觉上深刻理解和鉴赏它们之间不同之处的能力是非常基础的，而本书的写作目的正是阐明铅笔和其他素描工具在绘画效果上的不同。许多铅笔素描和绘画方面的出版物不敢冒险涉及这个问题的实质，更不敢详尽地探讨铅笔的特性。它们全都一笔带过绘画工具，而是很快地转入绘画技法的讲述和图例示范的表现上面，却很少花费时间谈及“铅笔素描的艺术”。

对于我来说，对铅笔素描真正的理解要远远超出了解最新水平的铅笔和其他工具。它在于有创意地观察，比如怎样将一个物体从复杂的外在环境中独立出来，它还在于艺术家和被观察物之间情感的交流和彼此的关照。我相信，对于这些创作原则的深入探讨一定可以使本书区别于其他同类出版物而大放异彩。

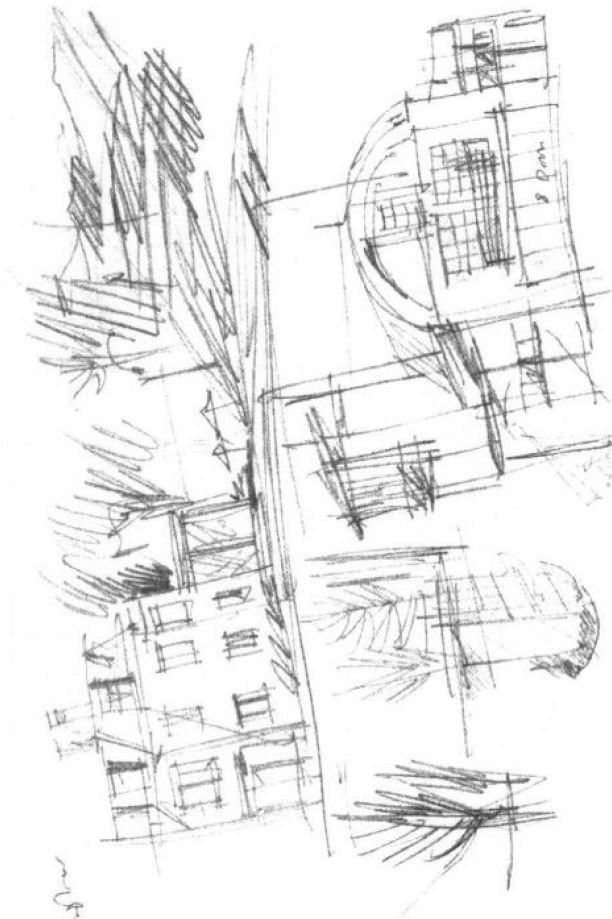
2号铅笔

巴林的风堡; 314 铅笔

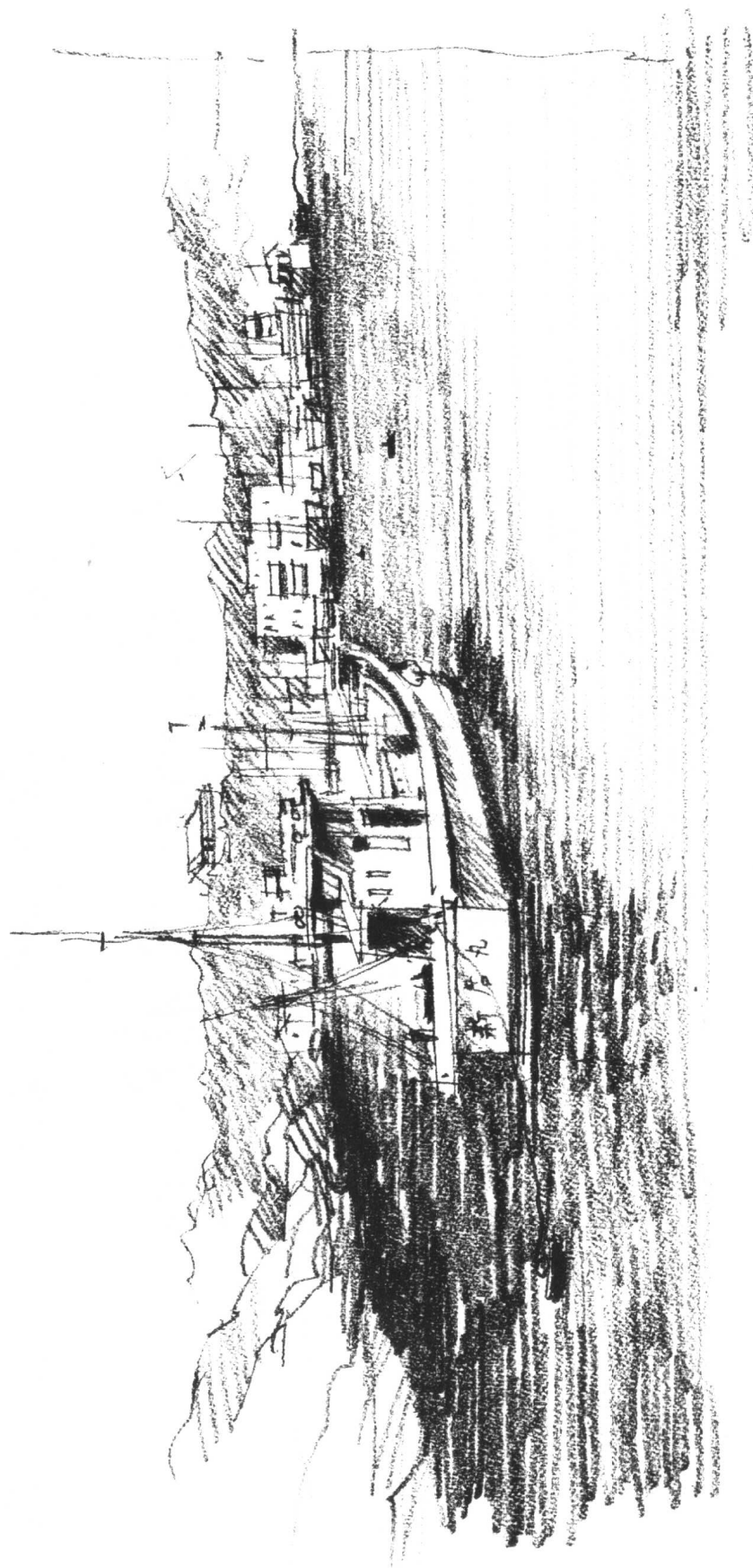
为什么要素描?

在过去的10年中,人们的绘画倾向于关注画面的色彩、风格、表现形式和作画的速度。这些绘画的特点是新型的工业技术和当代人们生活方式所带来的必然结果。但是这样的趋势对于艺术设计和绘画的教育没有什么积极作用。我把素描看作一门设计课程的基础,学习素描是所有未来的设计师所要学习的必备课程。素描强调的是眼手的协调。我们看到它,观察它,然后记录下来。铅笔便成为了图像转移和记录的媒介工具。铅笔成为了眼睛、头脑和手之间实实在在的物质联系。由于方便携带而且作为爱好,它不会花费很多钱,于是铅笔就成了理想的素描工具。另外,铅笔的灵活性和流畅性对素描初学者的使用而言也非常理想。人们从铅笔素描中学到的绘画知识和技法可以很容易地被转而运用到其他的设计领域。人们从中得到的好处是长久和无法估量的。

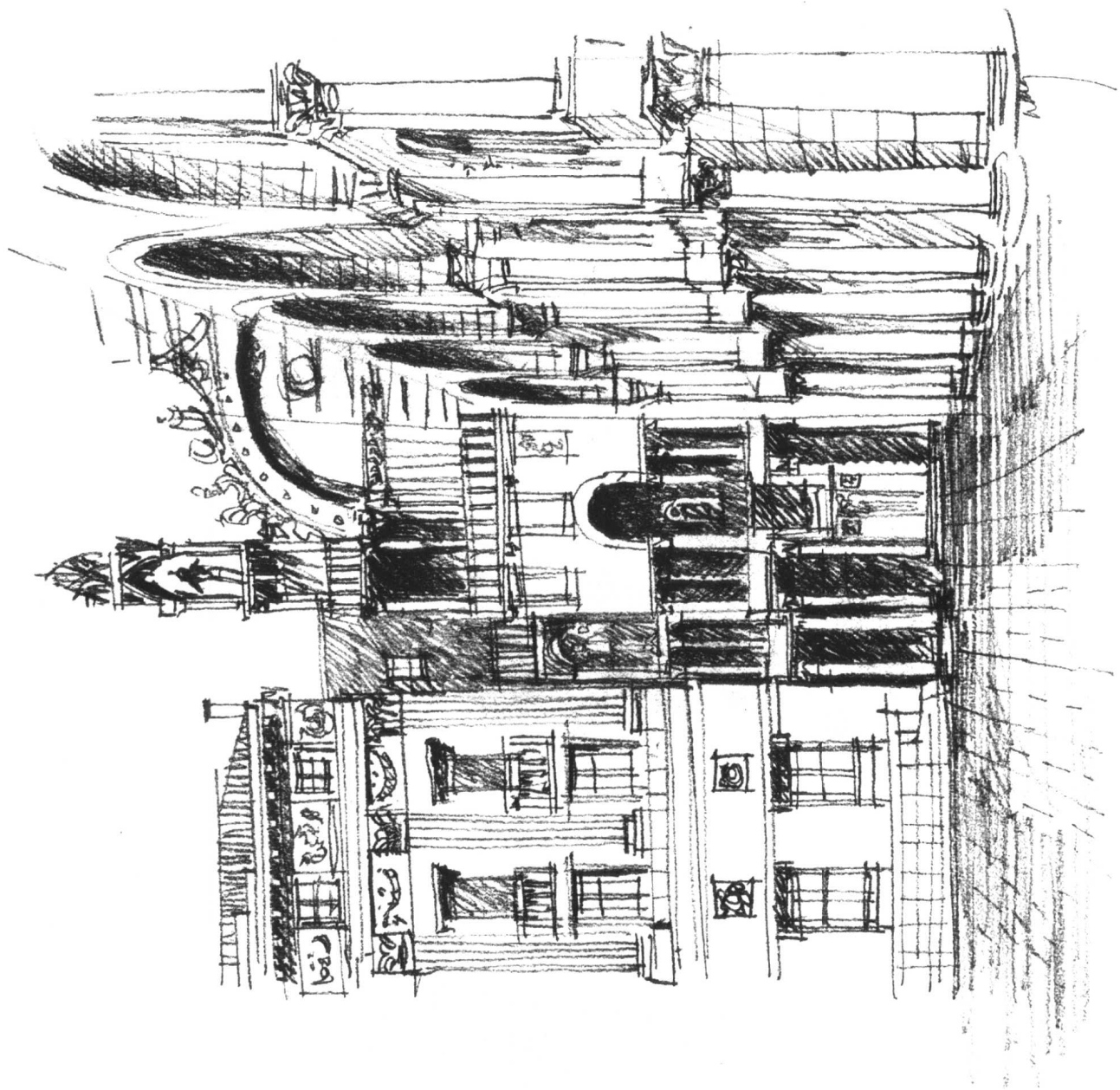

日本的 Ninomiya 海港：乌木铅笔，强调对比感

日本的 Sagami 海湾；乌木铅笔，强调暗色调

威尼斯，意大利；2B 铅笔

2 材料和工具

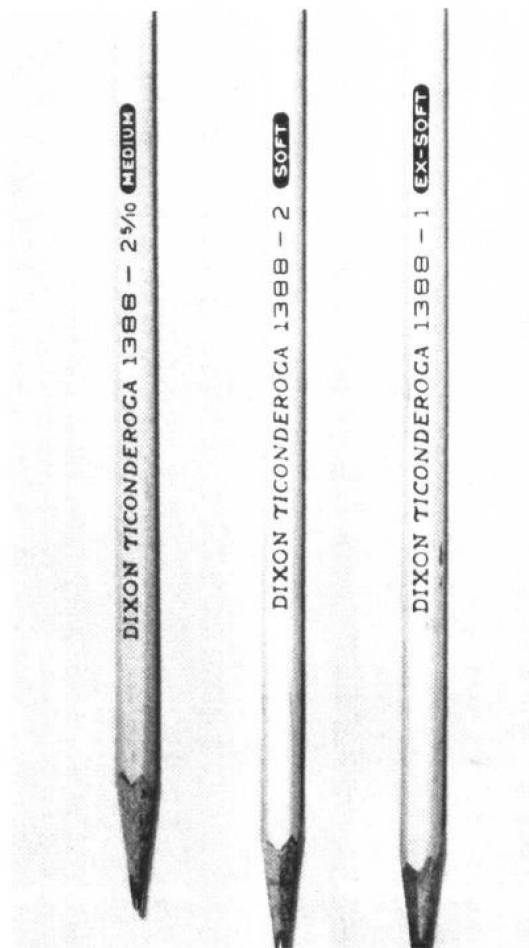
铅笔

我一般推荐初学者使用2号铅笔开始学习素描。从铅的硬度来讲,2号铅笔相当于HB的水平。这种铅笔的笔迹黑度中等,而且使用过程中铅的磨损程度比较适中,这意味着画者不需要很经常地削尖它。它容易控制而且接触画纸的感觉很好,非常适合初学者的使用。

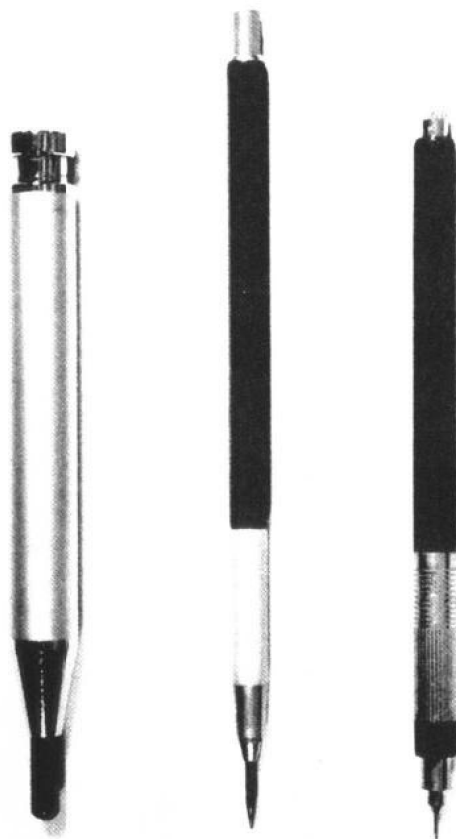
有许多种类的铅笔使用起来效果是差不多的,关键在于你要找到自己最得心应手的那种。一般铅笔拥有一个从很高的B到很高的H,依据等级不同而变化的标记。硬一些的铅笔用H的标记,而软一些的则用B标志。坚硬的铅笔主要用打草稿和工业图样的设计,因为坚硬的铅可以画出非常细、非常锐利和粗细一致的线。在电脑广泛应用以前,这种铅笔的使用在建筑设计中很流行,因为很小很整齐的文字和字母需要被写在精心描绘的建筑设计图纸上。但是,这种硬度很高的铅笔不适合于一般的素描和绘画,而软一些的铅笔则是理想的工具。软一些的铅笔能够画出更深的颜色,而且它在画纸上可以滑动得更流畅。不过因为这种铅的笔尖很快便会被磨损,软铅笔画出的线条不可避免地会变宽,前后不能保持绝对的一致。

不同种类的素描铅笔

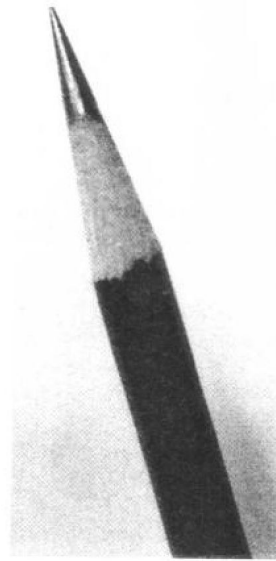

典型的铅笔种类
 中等硬度 = 2或HB
 软铅笔 = 3B
 极软铅笔 = 6B

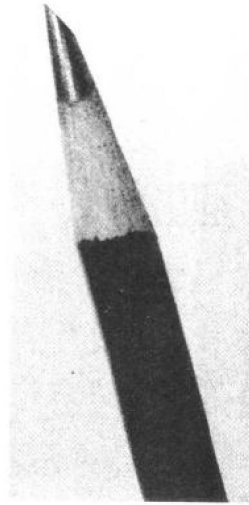

典型的持铅器

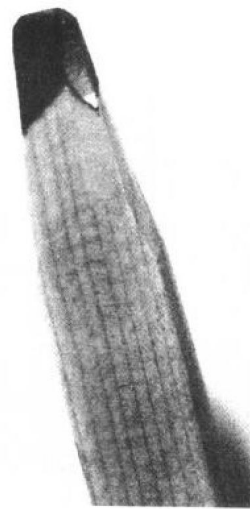
- 上面的一种装有 1/4in 直径的软铅。
- 其他两种是机械制图笔，它们只用作绘图。

卷笔刀削尖的 314 铅笔

重复使用后铅笔前端像个凿子

直角铅笔

314 绘图笔

还有一些其他种类的铅笔，比如木炭铅笔、制图铅笔、平头素描铅笔、乌木铅笔等。木炭铅笔有一个木炭的芯，除了可以像铅笔一样地被削尖，它和一般的炭棒别无二致。由于它被包裹在木头中，使用起来要干净得多。我喜欢平头素描铅笔，因为它的铅是方形或矩形的，当被削尖时就呈现出一个凿子头一样的平面。它能够画出宽阔的线条，当它被旋转和扭动时可以出现各种动态的效果。我的最爱之一是一般被称作314的优等的绘图铅笔，它有一个圆形棕黑色木制的外包装，里面铅笔芯的直径不少于 $1/8$ in。由于这样粗大的铅芯，削尖后露在外面的笔尖部分大约0.5cm长。长长的笔尖对于素描来讲非常有用，因为它可以做许多工作，从画一条细线到握住铅笔的一端画一条0.5in长的宽线条都可以。它的颜色比较深，色调非常强烈。

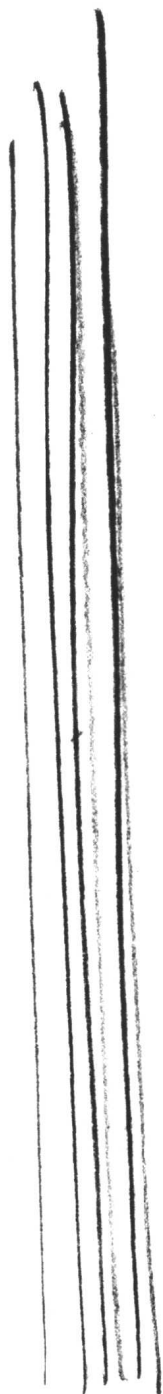
五种主要的铅笔以及它们性质的不同

H

2号或HB (普通铅笔)

3B (绘图铅笔)

乌木铅笔

炭棒