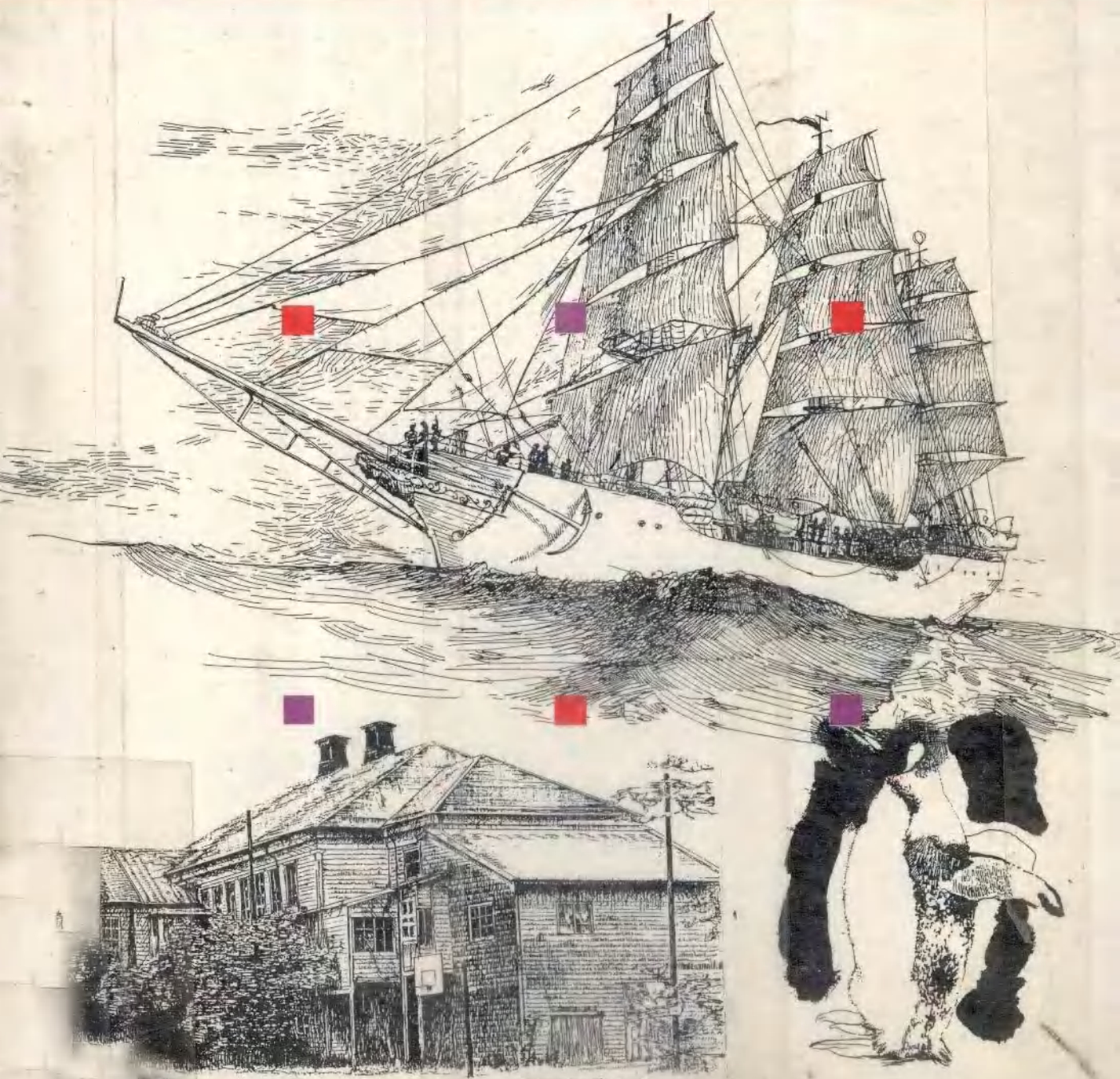

〈素描藝術系列四〉

鋼筆畫精選

龍和出版公司

鋼筆畫精選

編 譯 張 豐 榮

校 對 郭 玉 梅

打字完稿 齊 格 飛

1988年1月1日第1版

出 版 者 龍和出版有限公司

發 行 人 林 禮 祥

發 行 所 中和市中山路2段3巷22弄24號

郵撥 0744142 - 3 林禮祥

電話 2487116 · 2480415 · 2489622

登 記 證 局版台業字第3654號

製 版 沅立彩色製版印刷有限公司

● 版權所有 · 禁止翻印

● 如有落頁、倒裝，請將原書寄回，即寄新書。

鋼筆畫精選

本書的特點和用法

內容簡單易懂

對於用具的用法、物體的觀察法和畫法，都有最詳盡而清楚的解說。以實例配合解說，因此連初學者也容易了解。

作畫過程交待清楚

從用鉛筆打草稿，一直到以鋼筆來完成的整個過程，都循序漸近地逐一加以說明，所以對於每個階段的重點皆能一目瞭然。隨時提示讀者應該如何畫底稿，如何運用鋼筆等等，可使作品更臻完美。

舉例豐富，可激發學習情緒

書中示範的例子從簡單到複雜的東西都有，但是每一種作品都是周遭常見之物，因此倍感親切，從欣賞多樣的示範作品中，自然地可感受到鋼筆畫的魅力，也能逐漸熟悉各種技巧和方法。

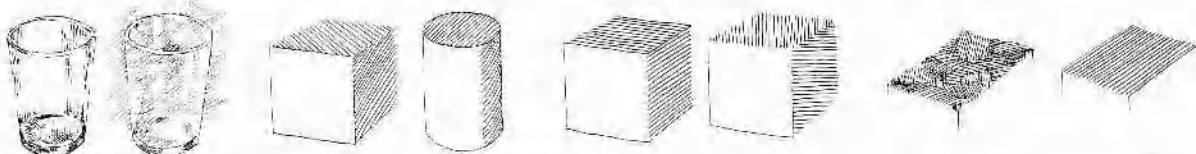
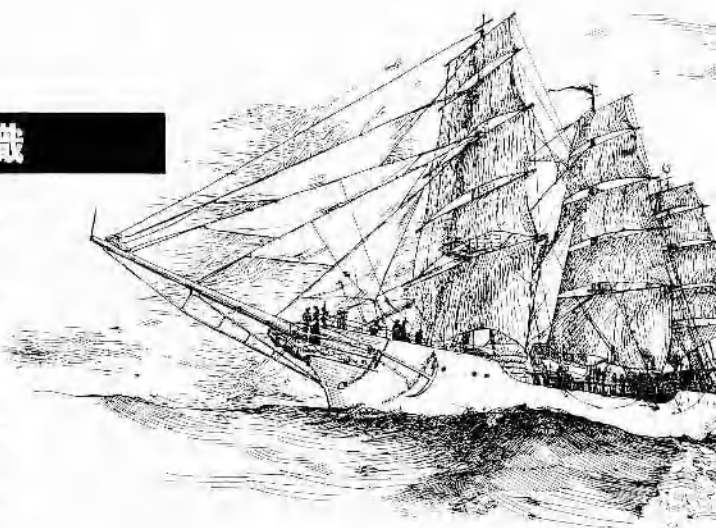
從基本書法到實際應用都廣為介紹

鋼筆的種類很多，本書裏頭也針對各式各樣的筆，以及筆尖之筆觸的變化和特徵做具體的解說。此外，還隨時介紹製造特殊效果的方法等等。由此各位即可知道鋼筆豐富的表現力了。

目錄

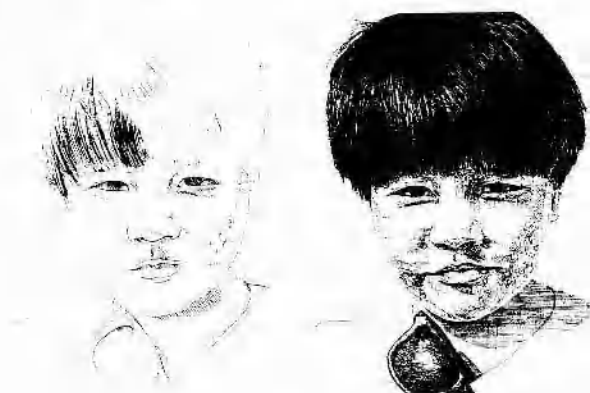
第一章 鋼筆畫的預備知識

- A 鋼筆的種類和筆觸..... 6
- B 巨匠所繪的鋼筆畫..... 8
- C 鋼筆畫的用具..... 10
- D 作畫順序..... 12
- E 筆觸的技巧..... 14
- F 畫出圖形..... 15
- G 明暗的表現..... 16
- H 輪廓的表現..... 17
- I 質感的表現..... 18

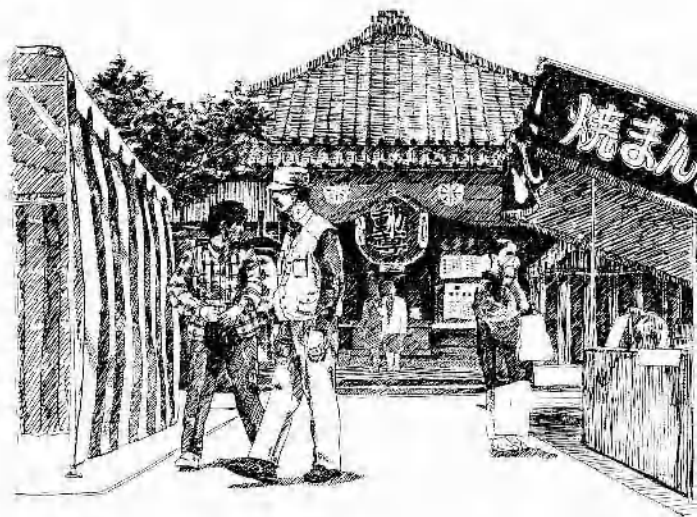
第二章 沿著形狀添加筆觸

- A 洋葱..... 20
- B 高背斜腿的椅子..... 24
- C 花椰菜..... 26
- D 皮製手提袋..... 27
- E 瀏海的髮型..... 28
- F 英國式茶壺..... 30
- G 鬱金香..... 32

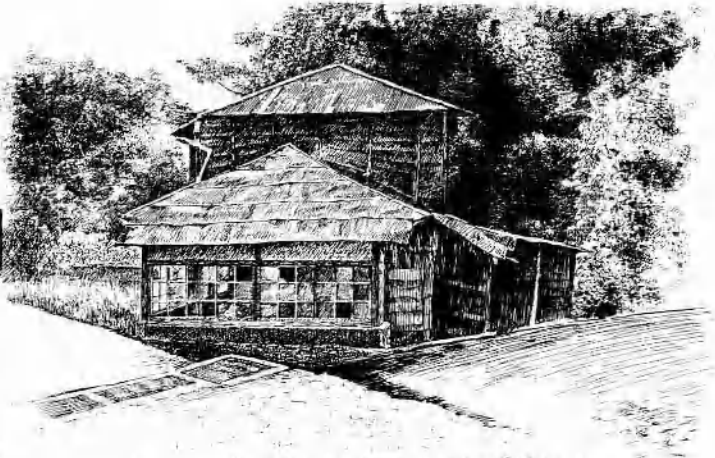
第三章 畫出明暗

- A 運動鞋..... 34
- B 小獵犬..... 36
- C 裸體像..... 38
- D 街景..... 39
- E 樹木..... 42
- F 西式建築..... 44
- G 男子的臉 (自畫像)..... 46

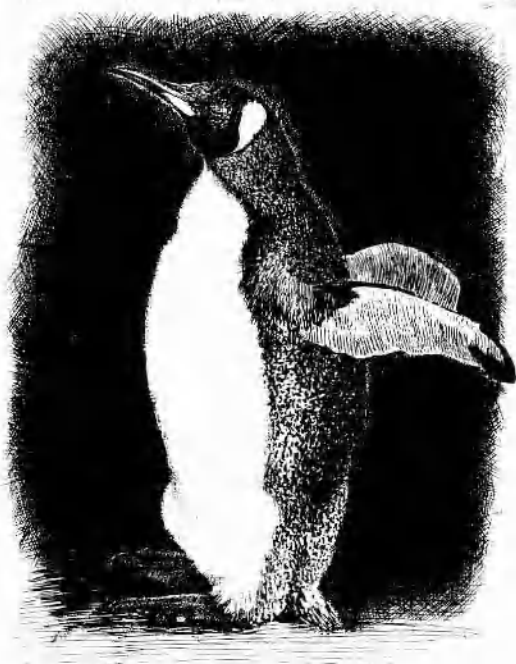
第四章 製造顏色的差異

- A 香蕉和蘋果.....48
- B 摩托車.....50
- C 罌粟花.....54
- D 草莓和筆筒.....56

第五章 劃分質感

- A 花剪.....58
- B 茶花和竹籃.....59
- C 鏡上的貝殼.....62
- D 玻璃碗和打火機.....64
- E 乾燥花.....66
- F 藤籃和手帕.....67
- G 盆景.....70

第六章 輪廓線

- A 摩托車.....72
- B 企鵝.....74
- C 郊遊.....76
- D 1980年代賓士.....77
- E 老婦人.....80
- F 魚.....82
- G 啤酒罐.....84

第七章 依據主題劃分清楚

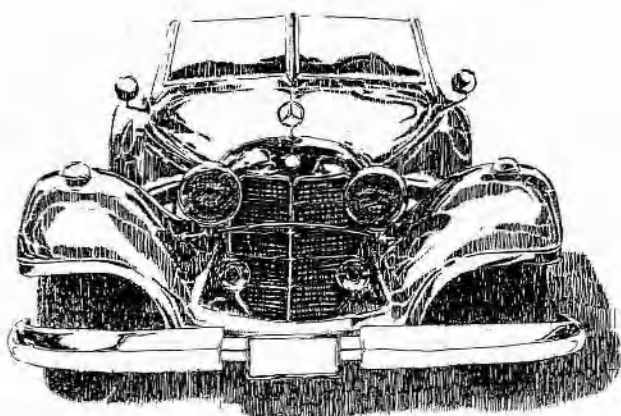
- A 玩具熊.....86
- B 棕櫚掃帚.....88
- C 廢屋.....90

描繪要訣

集中所有的用具來作畫的原因	11
注意事項	13
用筆觸的方向表現表面	15
讓輪廓線和筆觸的方向一致	15
曲面是曲線的筆觸	15
用斜線表現自然的面	15
明亮部分留白底，陰影部分加筆觸	16
以三個層次的色調捕捉明暗	16
造成明暗的筆觸	16
各種輪廓線	17
利用筆觸劃分質感	18
用筆觸的強弱突出主題	18
將洋葱畫成球體	20
捕捉洋葱的樣子	21
深度的表現	41
筆筆的筆觸	48
表現色差・1	49
表現色差・2	50
用陰影表現金屬的光澤	58
用高亮度部分產生鐵的味道	58
映在鏡中的影像須抑制色調	63
表現透明感的筆觸	65
籃子的編織紋路	68
用筆觸表現布面的凸凹	69
用明暗的對比表示輪廓	74
用輪廓線的有無製造遠近感	79
用對比的差別產生透明感	82
活用鋼筆的特徵	88
用手指畫畫看	90
噴畫	96
覆紙的方法	96
招牌的字	98
表現波濤的起伏	108
利用背景來提昇印象	112
筆筆的筆觸	115
各種樹的畫法	122

D 布製運動夾克	94
E 磐梯山	95
F 兩匹馬	96
G 街景	98
H 枯葉	100

第八章 用鋼筆畫出對比

A 爵士樂師	102
B 魚(嘉魚)	104
C 棧橋	105
D 仙人掌(銀色世界)	106
E 帆船	107
F 復活節的兔子	110
G 泡沫和啤酒罐	112

第九章 用鋼筆畫底稿

A 貓	114
B 動物園	115
C 公園	116
D 波浪	118
E 民房	119

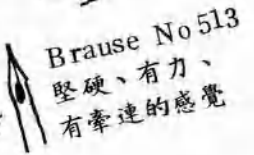
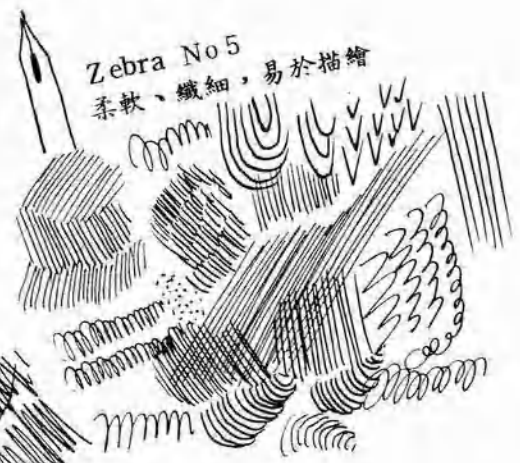
第一章

鋼筆畫的預備知識

鋼筆畫以其獨特的硬質和纖細的筆觸，不知迷倒多少畫家。鉛筆從柔軟的色調到剛硬的線條都可表現出來，相反的，鋼筆的筆觸就有不少限制了。形狀當然不用說，而質感和顏色的表現也是從一條細線開始畫起的。將線條重複，構成平面，再加上陰影，就成為立體的圖樣，這是鋼筆畫的基本，可說是非常簡單。進而若能記住筆尖的知識和畫線技巧，就能一睹廣受畫家們青睞的鋼筆畫世界了。

A 鋼筆的種類和筆觸

本書所用到的鋼筆，每一種都是極普遍性，而且易於購得的。若能記下筆觸的特徵，那麼在製作過程上就方便多了。

筆筆 線條粗而柔軟，
可做各種表現

匙形筆 線條
柔軟、畫感很好

圓筆 線條細
畫感有力

Round 筆
玻璃筆
線條細而
穩定

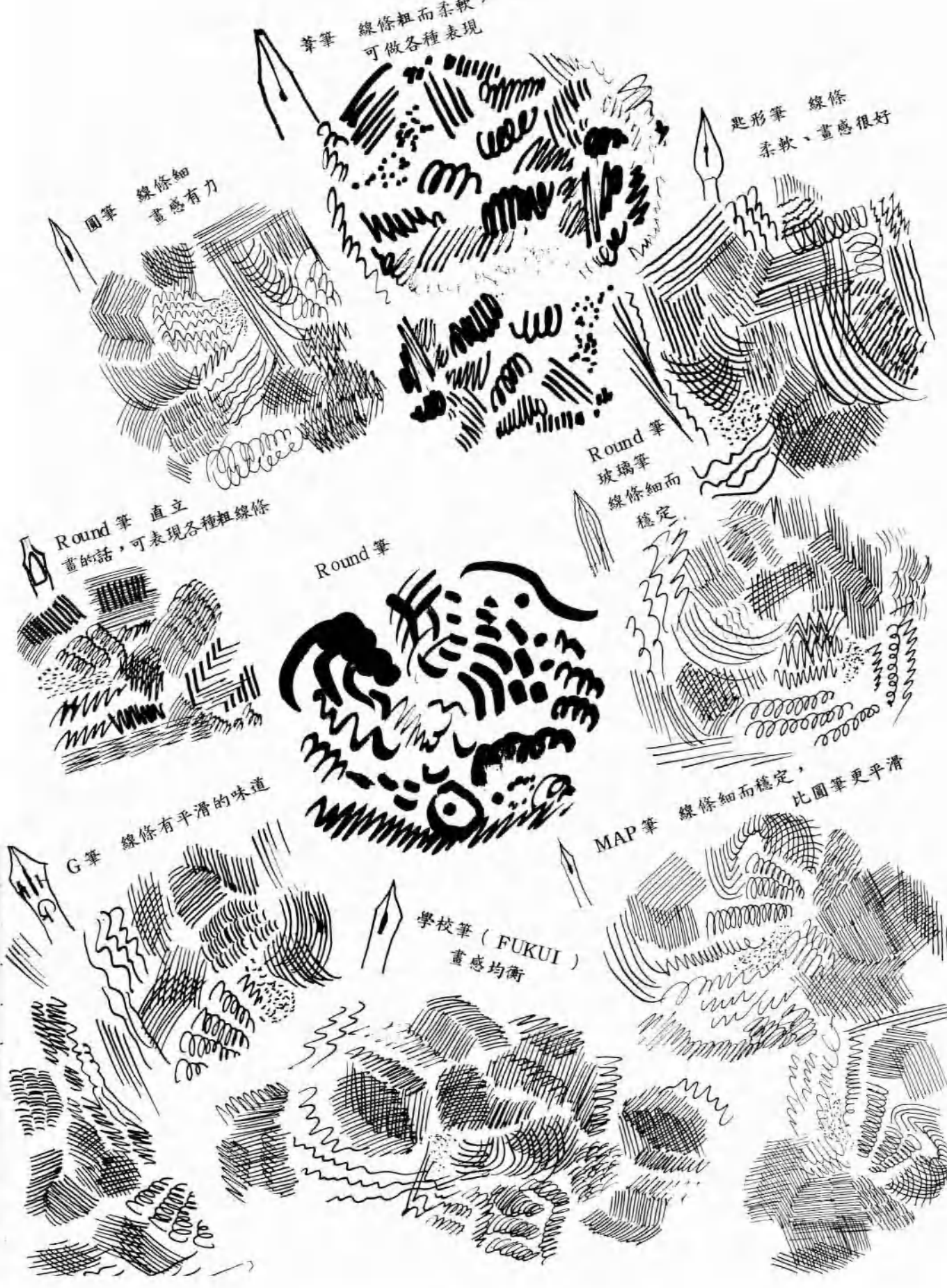
Round 筆 直立
畫的話，可表現各種粗線條

Round 筆

MAP 筆 線條細而穩定，
比圓筆更平滑

G 筆 線條有平滑的味道

學校筆 (FUKUI)
畫感均衡

B 巨匠所繪的 鋼筆畫

鋼筆畫的歷史非常悠久，許多畫壇巨匠都會致力過這方面的素描和作品。

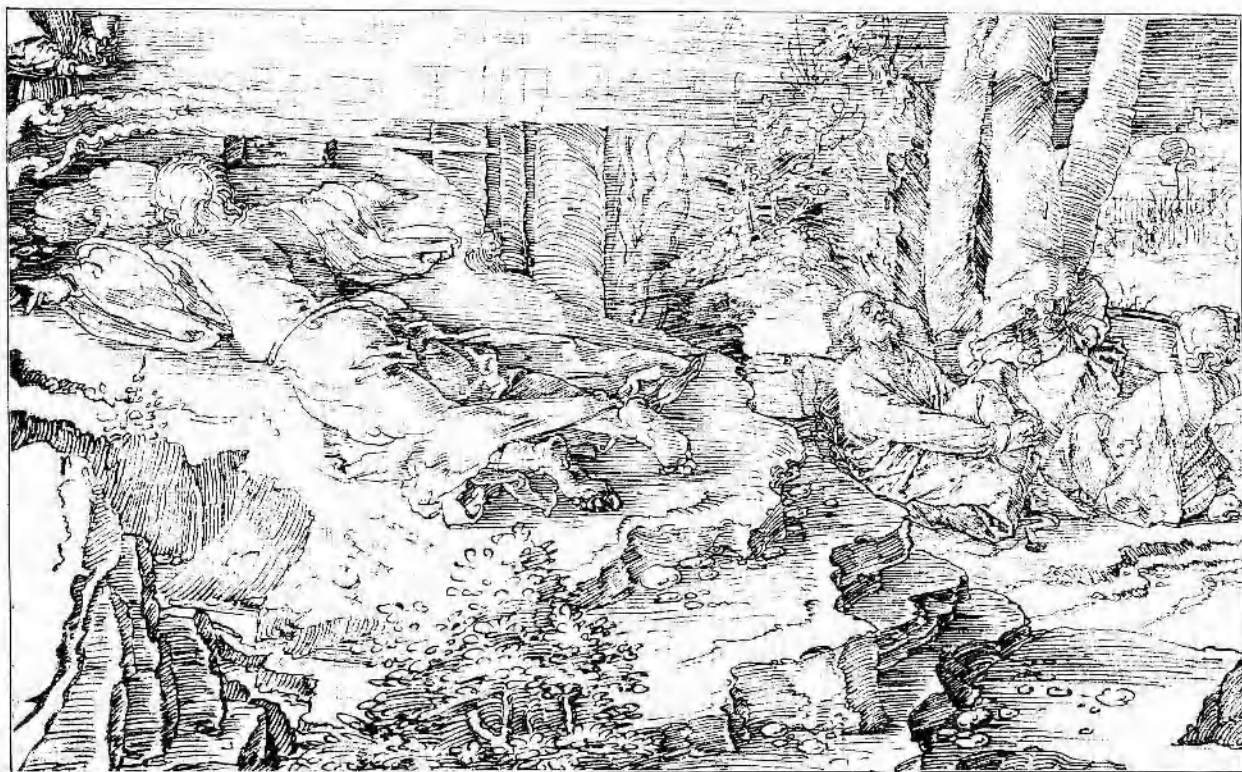
深深被鋼筆所具有的獨特筆觸與氣氛迷住的，就連現代的畫家也不例外。用鋼筆畫成的作品，比油畫更具親切感，而在學習基本技巧上，也被認為是很好的教材。各位在開始從事鋼筆畫之前，先觀摩大量的作品是很重要的！

魯賓士 樹藤（鋼筆、暗褐色墨水、黑粉筆、紅粉筆）

不只是鋼筆，還要用上粉筆。在細微技巧的表現上，正可運用鋼筆的特質。

迪勒 橄欖山的基督教徒（鋼筆、深褐色墨水）

利用影線，漂亮地表現形態和色調，這是鋼筆用法上的極佳範本。

4321820

▲ 達普蘭特 鄉村農家（鋼筆、暗褐色墨水、淡彩）
樹木—房舍和路旁的蘆葦等等，是以簡潔明確的鋼筆筆觸表現出來的。寬濶的風景傳達了生動的氣息。

韋恩·克霍 歷盡風霜的農民（羽筆、葦筆、墨水、黑鉛筆）
運用葦筆自由的筆觸，將各種粗度，長度和方向的筆觸組合起來。這是深深表露出鋼筆畫之魅力的佳作。

C 鋼筆畫的用具

只要具備鋼筆和墨水，就能在各種紙上作畫了。完全不用麻煩的用具即可立刻開始畫，這是鋼筆畫的魅力之一。但

1 鋼筆

有各種素材和樣式，各能表現不同的筆觸。

● 玻璃筆

用於寫細字和製圖上。

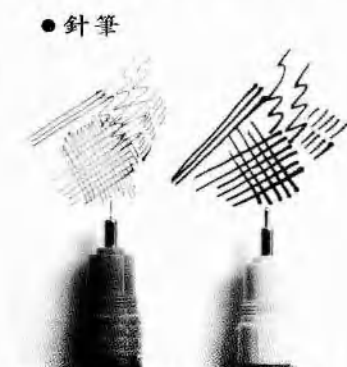
● 筆筆

這是在古埃及時代就被使用的筆。能畫出柔軟的筆觸。

● 竹筆

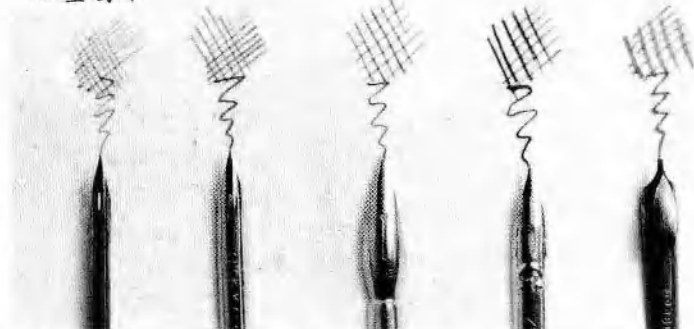
美術店也有賣，不過將舊筆削一削就能做成。其筆觸類似筆筆。

● 針筆

能畫出均衡的線條，不須沾墨水。種類繁多，從細到粗都有。

● 金屬筆

只有單純的筆尖，使用時必須固定在筆桿上。改換筆尖，就能產生線條的變化。這是邊沾墨水邊畫的筆，圓筆、G筆和匙筆等都是屬於此類，在鋼筆畫上也廣被使用。

2 筆桿

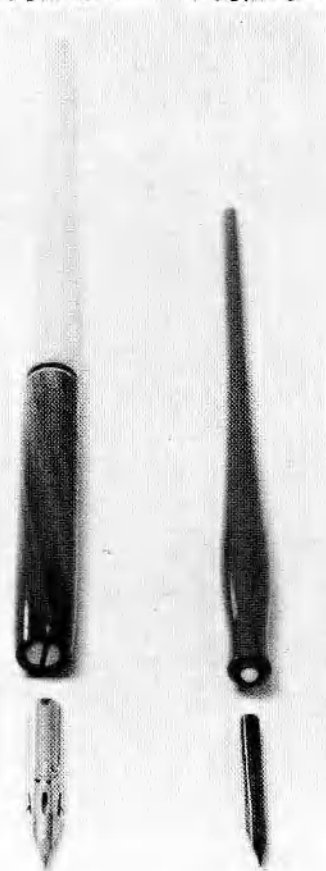
分為細桿和粗桿，所使用的筆尖也不相同。將筆尖插進去的時候，能牢牢固定地畫者為佳。插口過緊的話，筆尖無法進入裏面，結果是不夠穩定。另外，換裝的時候，若是用力過度，筆尖也會有受損之虞。因此，選擇能將筆尖順利固定的筆桿為佳。

粗桿

使用半圓形的筆尖插進入

細桿

使用圓形的筆尖插進入

只要具備這兩種筆桿，即能使用各種筆尖。選購時，以手能牢握者為佳。

是，正因為是簡單的畫，所以一定要注重材料的特性和組合技巧，而尋找合意的畫具也是很重要的。

3 墨水

對於銳利的筆觸，以分明的黑墨水較合適。若要追求不同的印象時，也可用到色數豐富的彩色墨水。只是要注意彩色墨水容易褪色。

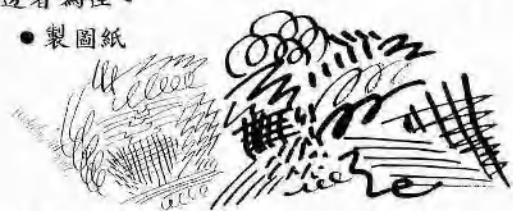

粒子細密的製圖用黑墨水，具有不透明的特性，耐水性也很強。另外，墨汁能夠製造深黑色，因此也能利用。一般的筆記用墨水則稍具透明感。

4 紙

選擇筆尖能暢行無阻地畫，墨水又不會滲透者為佳。

● 製圖紙

紙紋細緻，表面平滑，能夠活用鋼筆的筆觸。

● 水彩紙（圖畫紙）

若使用柔軟的鋼筆，即能製造趣味的效果

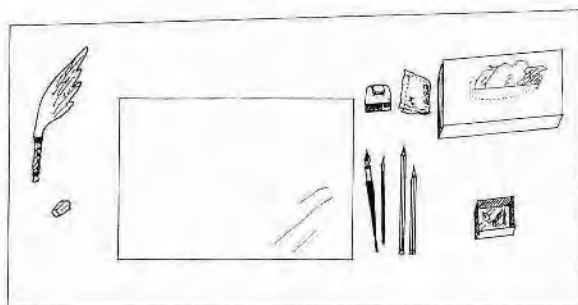
● 細紋的水彩紙也一樣。

● 不合適的紙

粗紋的紙容易被硬的筆尖刮傷，所以並不適用。表面會起毛球，墨水會滲透，以及吸收墨水之後表面會凹凸不平的紙都不宜採用。

集中所有的用具來作畫的原因

正想開始畫的時候，發覺所準備的筆尖不合適，然後忙著翻箱倒櫃尋找合適的筆尖。結果，襯衫的袖子沾到墨水，襯衫和製圖紙都弄黑了。為了防止這種心浮氣躁的心情，將整套的用具收齊在桌上是很重要的。再整理一個容易定下心的空間，就能集中精神來作畫。

D 作畫順序

爲了畫好形體所要用上的基本構圖，不管鋼筆畫、鉛筆畫和油畫都是一樣的。首先是捕捉單純的形狀、並掌握特徵。

用鉛筆畫出外形

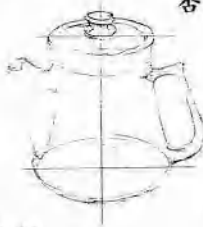
1 底稿

先用軟質鉛筆輕輕在紙上勾勒出形狀。若直接用墨水來畫，是沒辦法修改的。如果用到修正液，那麼紙上永遠會殘留污點。因此，用鉛筆畫底稿才是萬無一失的方法。

換成簡單的形狀

用中心線來確認形狀是否有偏差

只要畫出中心線，即知線條是否歪斜了。

鉛筆線自始至終都要淡而輕。在鉛筆畫的過程能掌握正確的造形的話，再用鋼筆來畫時也會安心多了。

2 用軟橡皮修整線條

用鋼筆作畫

4 用鋼筆畫輪廓

鋼筆的拿法與鉛筆相同

用鋼筆從鉛筆線上描出輪廓線，並調整形狀。線條最好不要有統一的感覺。

5 沿著鉛筆的陰影，重覆鋼筆的筆觸

仔細地畫，勿使筆觸雜亂

將鋼筆線一條條地重疊，造成陰影。雖然過程相當費心，不過能將線條的美感發揮無遺。

3 輕輕加上陰影

觀察光的方向、加上陰影。

只留下必要的輪廓線，中心線等等的輔助線則要擦掉。

鉛筆的底稿到此結束

確實決定陰影的範圍乃重點所在，所以用簡單的筆觸來表示出來。

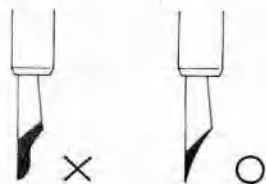
6 用軟橡皮擦塗擦鉛筆線即完成

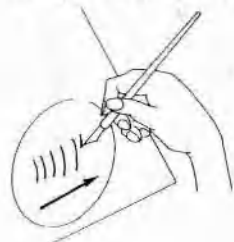
畫完之後，將殘餘在筆尖的墨水用水沖洗乾淨，並將水氣充分擦乾。這樣可以延長筆尖的壽命。

注意事項

●墨水不要沾太多
筆尖的墨水若積成珠粒狀，便很容易滴落下來而弄髒了畫面。因此，作畫時，應以沾著適量的墨水為宜。如果不小心沾太多了，也要在墨水瓶的周圍將多餘的部分去除。

●筆觸是由內向外
筆觸是要從手的內側向外側畫的。若以反方向來畫的話，尚未乾的墨水就會沾到手而弄髒畫面。另外，在內側畫夠的時候，也要等墨水乾掉後再進行下一部分。

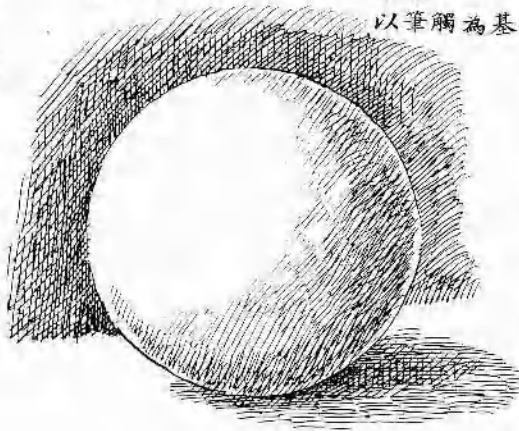
●筆尖要常常擦拭
有時筆尖會因附著了紙纖維而無法流利畫線。而且墨水也易於凝聚過來，所以每次用完後若不予理會的話，筆尖會變硬致使線條變粗，也容易生銹。對於這種困擾，只要能常常用衛生紙或柔軟的布擦拭筆尖的話，就能預防。將筆尖上的殘餘墨水沖掉，用布擦乾後好好收藏也不錯。

E 筆觸的技巧

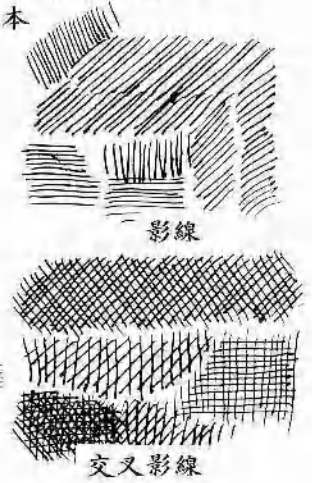
鋼筆不如鉛筆那樣能自由地加上統一的色調。它不管在表現色調和畫出形狀上，都是由筆觸一個個地重複而成。但是，即使是同樣的筆尖，若能在用法上花一點心思，即可產生各種變化的筆觸了。

僅僅是多費一點功夫，從一枝鋼筆上即能得到多具變化的筆觸了。

鋼筆畫 = 色調和筆觸的重疊 = 以筆觸為基本

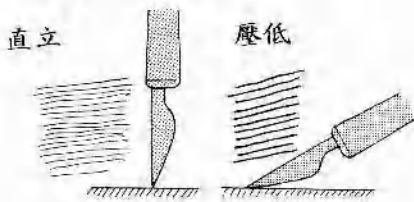

基本的筆觸

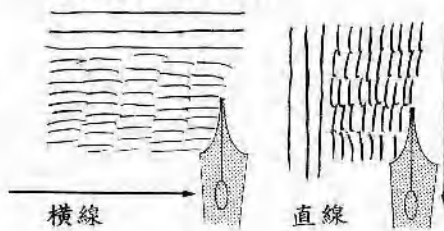

各種筆的筆觸

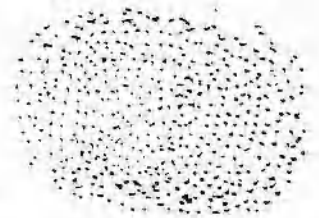
● 改變筆的角度

● 改變筆觸的方向

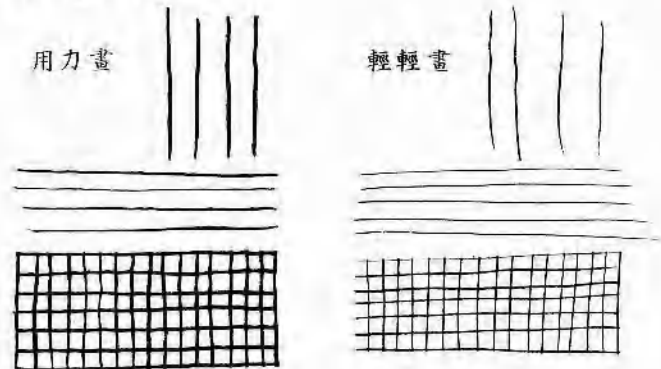
● 點畫

● 改變筆觸的速度

● 改變運筆的筆壓

● 特殊的筆觸

加重筆壓 拉過去

F 畫出圖形

沿著形狀添加筆觸

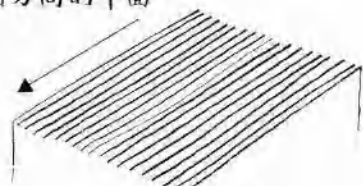
在同一方向反復添加筆觸的話，就能產生平面的感覺。若是用輪廓線所表現的面和用筆觸所製造的面一樣，那麼即能表現自然的形態。

用筆觸的方向表現表面

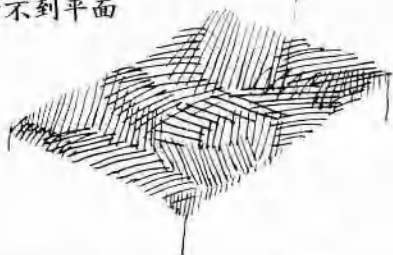
能看到波狀的表面

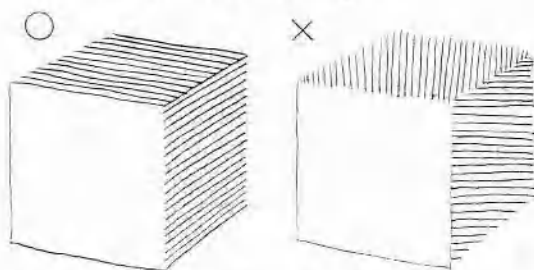
能看到箭頭方向的平面

看不到平面

讓輪廓和筆觸的方向一致

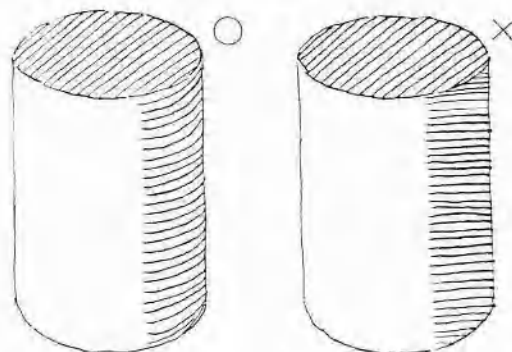

在與輪廓平行的方向添加筆觸

輪廓和筆觸的方向不一致，造成不自然的形狀

曲面是曲線的筆觸

圓筒的斜線還是沿著形狀加上曲線

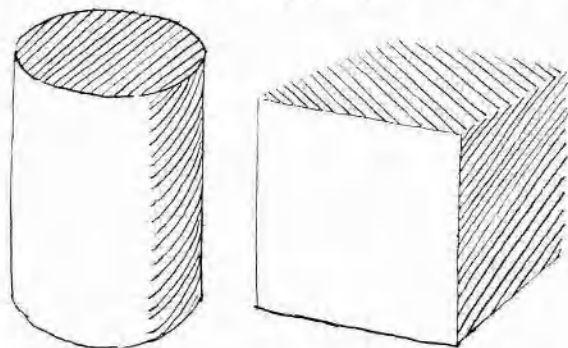

曲面上採用曲線的筆觸

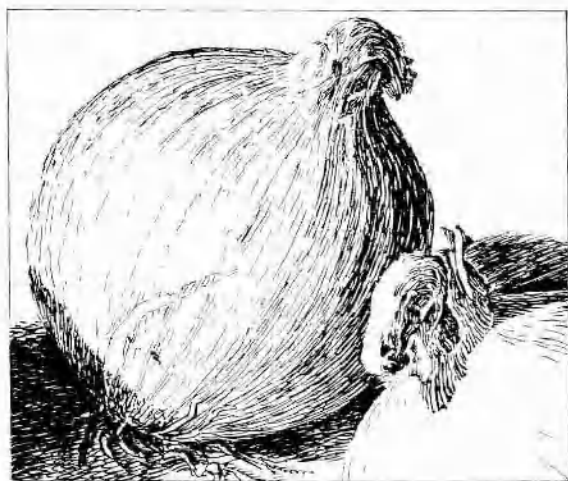
筆觸是直線，所以沒有弧度感

用斜線表現自然的面

對角線和平行的斜線最具有自然的平面感

自然的曲線

P20 範例—洋蔥