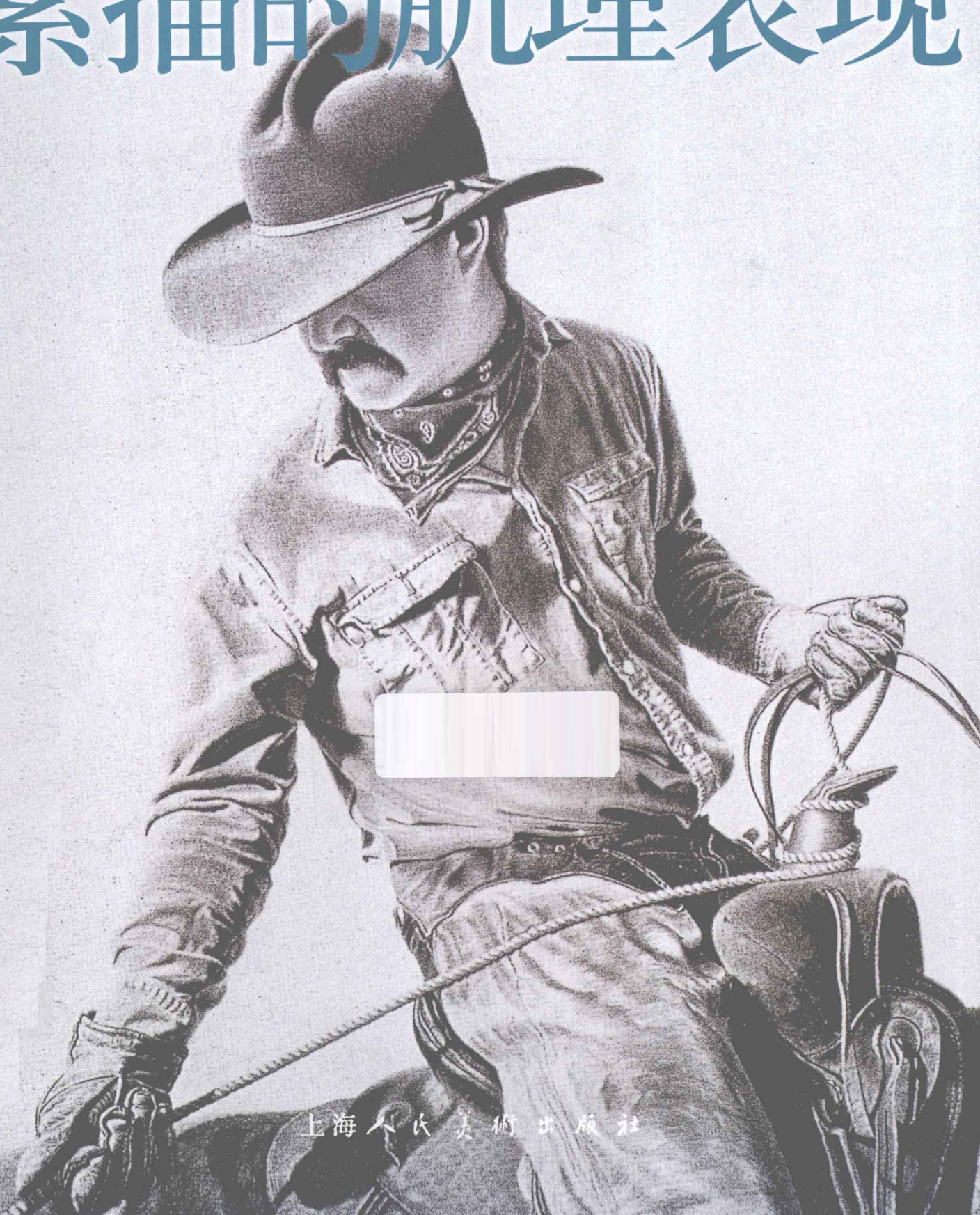

[美] J·D·希尔贝利 著 程姝 译

素描的肌理表现

上海人民美術出版社

素描的肌理表现

[美] J·D·希尔贝利 著

程 姝 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描的肌理表现 / (美) 希尔贝利著; 程姝译. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

(西方经典美术技法译丛)

原文书名: Drawing Realistic Textures In Pencil

ISBN 978-7-5322-8630-0

I. ①素... II. ①希... ②程... III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第197091号

Drawing Realistic Textures In Pencil. Copyright©1999 by J.D.Hillberry.
Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may
be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means
including information storage and retrieval systems without permis-
sion in writing from the publisher, except by a reviewer, who may
quote brief passages in a review.

Right manager: Ruby Ji

本书经美国FW出版公司授权, 中文简体版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2012-404号

西方经典美术技法译丛

素描的肌理表现

著 者: [美] J·D·希尔贝利

译 者: 程 姝

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

封面设计: 杜昀初

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美術出版社
(上海市长乐路672弄33号)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 8

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8630-0

定 价: 35.00元

素描的肌理表现

[美] J·D·希尔贝利 著

程 姝 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描的肌理表现 / (美) 希尔贝利著; 程姝译. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

(西方经典美术技法译丛)

原文书名: Drawing Realistic Textures In Pencil

ISBN 978-7-5322-8630-0

I. ①素... II. ①希...②程... III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第197091号

Drawing Realistic Textures In Pencil. Copyright©1999 by J.D.Hillberry.
Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may
be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means
including information storage and retrieval systems without permis-
sion in writing from the publisher, except by a reviewer, who may
quote brief passages in a review.

Right manager: Ruby Ji

本书经美国FW出版公司授权, 中文简体版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2012-404号

西方经典美术技法译丛

素描的肌理表现

著 者: [美] J·D·希尔贝利

译 者: 程 姝

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

封面设计: 杜昀初

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社
(上海市长乐路672弄33号)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 8

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8630-0

定 价: 35.00元

献给我的妻子维基以及我的孩子泰勒和洛根，因为写这本书时我可能冷落了他们，而他们并未对此抱怨。

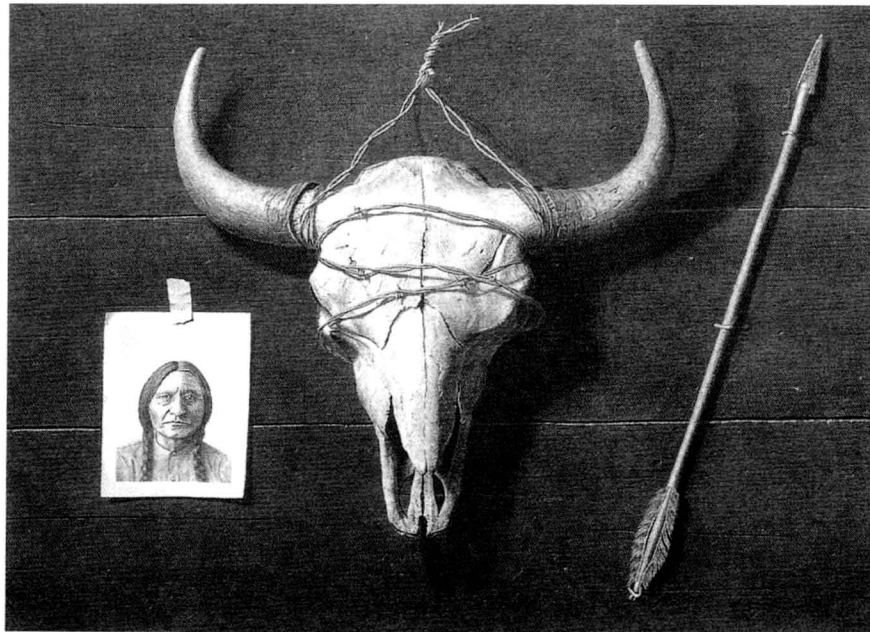
答 谢

每一个在勾勒、着色和雕刻上面花费足够时间的艺术家都曾经历过，当真正投入到绘画当中时，意识状态会产生一些微妙的变化。你不会感到时间的流逝，有意识的思考也消失了。这种沉思冥想的状态表明你的右侧大脑正在工作。而因为要解释绘画的技巧，左脑又在不停地干扰着右脑，破译出此刻正在做什么并把它转化成文字。大脑之间这样不停地转换就好比一会儿在洗热水澡一会儿又在冲凉水，然后又回去洗热水澡，如此反复。在此，我要向编辑乔伊斯·多兰致谢，因为他让我长期浸在凉水中得以解释我的方法。我还要感谢雷切尔·沃尔夫把我推荐给北方之光。

特别感谢我的父母，达尔文·希尔贝利和鲁斯·希尔贝利夫妇，是他们的鼓励使得我能够一直追求自己的兴趣。还要特别感谢我的兄弟托尼，他不仅是我最好的朋友、宗教顾问，偶尔还是我的临时模特儿。

我要感谢我的妻子，尽管我做得还很不够。女儿六个月大的时候，我告诉妻子，我想做一名全职画家并以此谋生。我十分感激她那么信任我。起初，我俩都没意识到我是多么需要她承担起养家的重任。如果没有她来操持家中的一切，我恐怕真的去找份“工作”来糊口了。

最后，我要感谢那些一直以来支持我并收藏我作品的人，以及感兴趣于我的绘画技巧的学生们。

文化奴役

炭笔、石墨和碳素铅笔、新月形水彩画板，29" × 39" (72.5cm × 97.5cm)，来源于 J.L.和苏希·威兹勒的收藏

目 录

引言

第 6 页

第一章

工 具

获取你所需要的一切工具，并开始学习
如何使用它们。

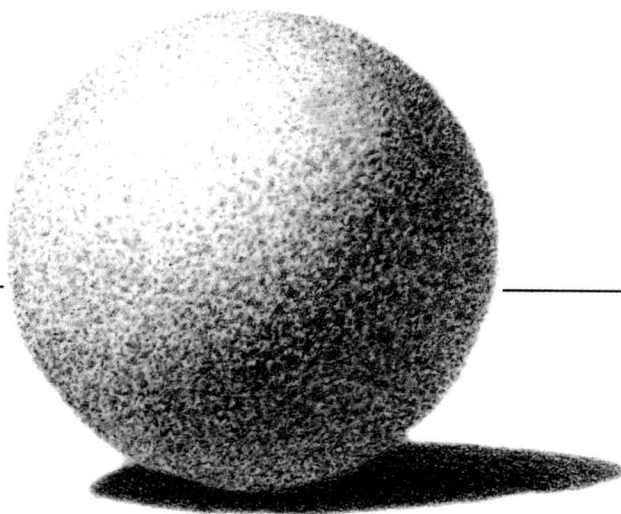
第 9 页

第二章

提示和技巧

学习一些技巧，指导你如何保持画面清洁，怎样
握笔，如何观察光线以及光线是怎样影响画面
纹理的。一步一步的示范将教会你关于基本
笔画、调和、工具的混和使用、轻擦、
制造凹陷和阴影部位的绘画技巧。

第 17 页

第三章

实物素描

七步示范将教会你如何画出破旧有凹痕和光滑得能反射物体的金属纹理，以及人物素描——包括眼睛、皮肤和头发——还有玻璃、风蚀的木头、皮革、有倒钩的电线的画法，示范还将指导你如何画出衣物及皮毛的纹理。

第 45 页

第四章

把所有的东西 放在一幅静物写生当中

按照两个完整而详细的示范画出美丽的图画。

第 99 页

索 引

第 126 页

引言

用绘画来表现任何你看到的物品的表面结构始于你的眼睛。你必须在学会辨认这些纹理之后开始临摹。别看书，先抬头看看周围。你的周围有很多种物质结构以及色彩。感觉一下你正在阅读的这本书光滑的纸质。再摸一摸你的衣服，你会感到这两者的质地是不同的。

如果在一个实物素描中，你想同时画上纸和衣服，就得抓住它们的本质特征使得纸看上去像纸，织物看上去像织物。而且织物的纹理要夸张些，以衬托出纸的光滑。我就是用这种反衬的原理来使得作品中的实物更加逼真。为了让

某种质地看起来更光滑，就应把它放置在一个粗糙的东西旁；为了让白色

的东西更白，就要把它放在颜色更暗的物品旁。不管你要画的是
什么，加大质地的对比度就能加强色彩的浓淡，使其更逼真。

在我看来，绘画可分为两类：轮廓线素描和色调素描。用线
条勾勒出物体形状的边缘，但不画影线使之看起来有立体感。

许多线条素描作品都很精细和完

美，但我更喜欢加上光

线、阴影和纹理。我是从

画线条素描开始的，但只限于

本身就有色彩明暗和纹理

的骨架。然

而，这是实物

素描很重要的一

部分。

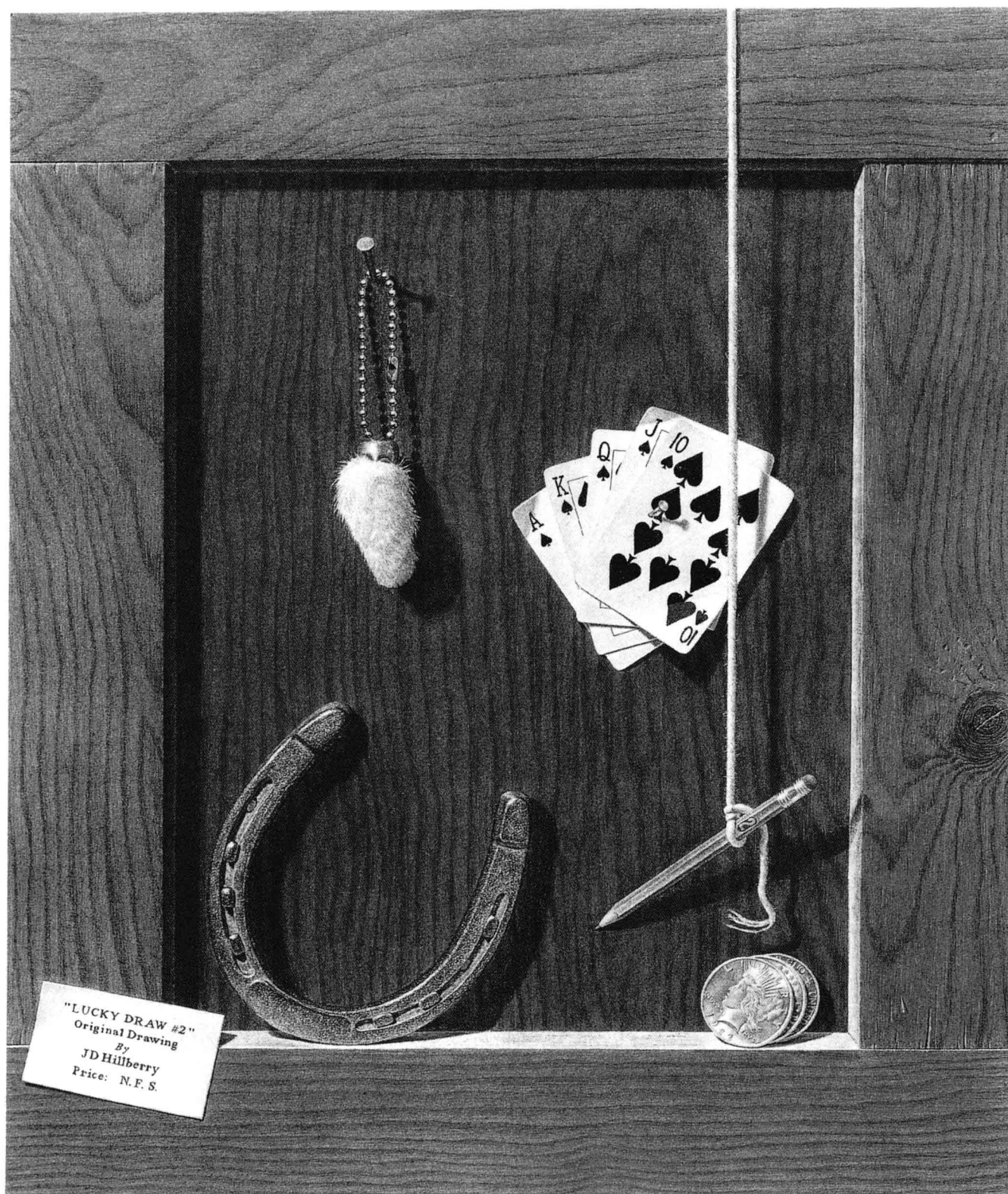

为了从这本书里学到尽可能多的东西，你应该知道如何勾勒
线条和形状。如果比例和角度不正确，即使加上纹理和阴影，看
上去也不会逼真。最常见的问题是，作品完成后，物体边缘会留
下很明显的线条。而在现实世界中，实物是不会包裹在线条里面
的，所以作画时要避免画太重的线条。

大球队联合会的梦想

作画于 140 磅（300gsm）的拱形水彩画纸上，炭笔、石墨
10" × 22"（25cm × 55cm）

摄影：理查德·斯达姆

第一章

工 具

只需一支铅笔和一张纸便能作画——这个想法让我吃惊，这是当我探索大量绘画技巧，环顾我搜集的所有绘画工具时发现的。我发现，用各种各样的铅笔、调和笔还有橡皮擦你就能增加绘画中逼真的效果。好处在于，相比用其他的绘画工具，我日常所用的工具都不贵，而且在许多传统的绘画工具商店里，买之前你都能试用你要买的铅笔和纸张。

一组幸运的牌#2

炭笔、石墨和碳素铅笔、新月形水彩画板

21" × 17" (52.5cm × 17.5cm)

摄影：理查德·斯达姆

铅笔

利用三种基本类型铅笔固有的特质，可以自动加大画面的明暗度，突出绘画对象的纹理。

石墨铅笔

大师级别的石墨铅笔要比老式的2号铅笔细软得多，可以在纸上画出更平滑的线条。这些铅笔都标上了字母和号码，从硬度很大到很软的都有。标有B的铅笔是最软的。B字母前的数字越大，这支笔就越软。现有最软的是9B铅笔，能够画出颜色最深的线条。硬一点的铅笔标有字母H，画出来的颜色要浅一些，其中9H是最硬的。硬的铅笔适合画精细的物体，因为笔尖一直很锋利。标有字母F的铅笔在软硬度上处于B和H之间。石墨铅笔的牌子很多。某一种2B铅笔可能和另一个牌子相差很远。我用 Berol Turquoise 牌的绘画铅笔。

炭笔

那些用惯石墨铅笔的人可能觉得炭笔用起来太生硬粗糙了，因为石墨笔在纸上一滑便能画出一条线，几乎不费力气。几年前，我碰巧用了 Ritmo 牌炭笔，它结合了炭笔的黑和石墨笔的光滑柔软，硬度从HB到3B不等。其他牌子的炭笔也能用，尽管可能画出来的纹理稍稍有些不同。所有的炭笔都很容易把画面弄脏，所以如果你不熟悉这些画笔的用法，请参阅第18页如何保持画面整洁这部分。

碳素铅笔

我使用两种不同类型的碳素铅笔：Wolff 牌和 Conté 牌，这两种都包含不同的硬度，跟其他铅笔一样都标有字母H和B。最近出厂的新版 Wolff 牌碳素铅笔比以往更光滑更黑。Conté 碳素铅笔由石墨和黏土构成。相比任何石墨笔、炭笔以及 Wolff 碳素笔，黏土能给人一种更温暖的色调。任何一支这样含有黏土的碳素笔和其他笔混用时，其固有的特性都能完美地区分开具有相似明暗度的物体。

石墨条

石墨条即一块长长的石墨，这样你可以用它宽宽的边缘来给大面积的地方上色。通常只有较软的B型号的石墨条。

炭条

炭条有两种。藤条炭条通常是用烧过的柳树条做成，有不同的大小尺寸，根据密度有较硬、中等和较软之分。该炭条很容易创造出天鹅绒般极其柔软的效果。压缩炭条是由重组的炭构成或是加入了黏土，这种炭条的软硬只分从中等到较软，因此可以画出极其黑的色彩。但也比藤条炭条更难擦掉或调和色彩。

Berol Turquoise 牌石墨笔

Ritmo 牌炭笔

Wolff 牌碳素笔

Conté 牌碳素笔

块状石墨条

较细的藤条炭条

块状藤条炭条

圆形压缩炭条

将铅从石墨铅笔中抽出

在学校，你最信赖也最常用的2号铅笔是不含铅的。铅是一种金属元素，跟铅笔中的物质——石墨毫无关系。

人们直到18世纪才完全认识石墨。它其实是炭的一种形式——是非金属元素。石墨此前被叫做 *Plumbago* 或黑铅。该名称一直持续到现在，今天石墨笔仍经常被叫做铅笔。

橡皮擦

橡皮擦不仅可以用来擦掉纸上你不需要的痕迹，还有一种能够制造出纹理效果的工具。我使用三种不同的橡皮擦。

橡皮笔

这是一种中空的塑料管，形状像自来水笔。圆柱状的乙烯基橡皮擦塞在笔管中，摁一下笔头橡皮擦便可伸长一截。用完之后再买也不贵。我用Pentel牌可缩回式自动橡皮笔。用的时候沿着石墨笔、炭笔或碳素笔已经涂过的地方擦，擦出细的、白的线条来，就好像用白色来作画一样。可以用刀片削去用过的部分，以保持尖端的锋利和清洁。这种乙烯基橡皮擦比软橡皮擦擦得更干净彻底，而且不会像硬橡皮擦那样留下残留物。

橡皮笔

硬橡皮擦

软橡皮擦

硬橡皮擦

这种橡皮擦可以像铅笔那样锋利。它用起来摩擦很大，可以透过已涂上的黑色刮掉画纸的表面一层。这也意味着如果你不小心可能会损坏纸。相比橡皮笔，硬橡皮可以擦掉更多笔迹，但也留下更多残余。如果你想保持橡皮边缘更加锋利，就用刀片削掉橡皮擦的末端。

软橡皮擦

这是一种柔软易弯曲的橡皮擦，可以揉捏成你所需的任何形状。如果我没有这样一块橡皮在手边，我都不会开始作画。用软橡皮轻擦也不会留下残余。事实上，我用它来粘走硬橡皮留下的残余。软橡皮没有前两者擦得干净，但有很多其他用处。我用软橡皮来：

- * 擦去用炭笔或石墨笔涂出的部分阴影地方，来显示反射的光线
- * 擦去白亮部分的污迹，给画面作最后的清洁
- * 混和使用炭笔，通过轻抚轻触的笔法制造出特殊的纹理
- * 清除另外两种橡皮擦末端留下的残余

调和工具

纸卷锥形擦笔

这些是卷得很紧的、两端都很尖的纸张。根据直径有不同的大小。使用它们从已有的线条擦出更大的阴影来或直接蘸在画笔上擦出柔和的效果。

纸卷擦笔

虽然这种擦笔和上一种很像，但有很大的区别。这种擦笔裹得更紧，而且只有一端是尖的。它没有上一种擦笔那样结实。这些区别足以擦出不同效果的阴影。

毛毡

我使用从工艺品店里买来的一些 1 平方英尺 (30cm) 的毛毡来制造出大量绘画作品里的阴影部分。我把它们剪切成 6 平方英寸 (15cm) 的小块，用起来更方便一些。每一块对应一种画笔，留下一块干净的用来将一种画笔的颜色与另一种调和在一起。把这些方块毛毡裁成小块，这样你可以把它裹得更紧像擦笔一样，在细微的地方擦出柔和的阴影。用遮蔽胶布把毛毡裹住。

纸张

纸张可以很好地调和颜色。用纸裹住你的一根或全部手指。纸的质地会影响调和的效果。一张有纹理的炭纸擦出的阴影就不同于一张光滑的打印纸。

面巾纸和纸巾

把面巾纸叠成一个小方块，用它的一角可以探进更小的地方，对于擦掉炭的残留很有效。由于面巾纸易破裂，所以需要调和的面积较大时用纸巾更好。注意不要用湿巾或有染料的面巾纸，那样会擦掉你已画好的部分。

擦拭用的软皮

当你需要一种质地柔软的材料时，一块干净干燥的软皮再合适不过了。但那些用来擦车的劣质皮革就别用了，如果在纸上用力擦纸会裂开。对于任何新的材料，在正式使用之前最好都试一试。用一张软皮在纸上擦一擦，看是否会掉色或留下残余。

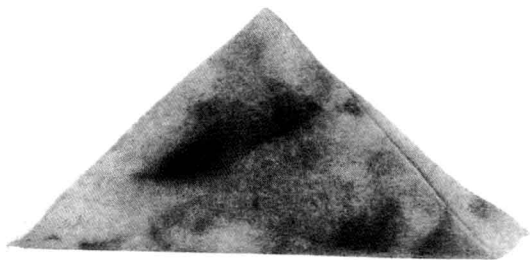
较大的擦笔

较小的擦笔

擦笔

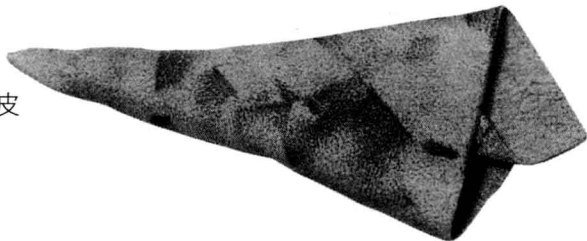
毛毡垫

较大的画刷

较小的画刷

软皮

小贴士

在你的擦笔上标上对应的画笔，以免混用。我用墨水钢笔在炭笔上标 CH，在石墨笔上标 G，在碳素笔上标 C。当你将一种画笔的颜色和另一种混和时，混用没关系。不过，在调和过程开始时，最好还是用干净的调和工具。

画纸

你所选用的纸张要比书中提到过的任何工具更能影响画面的效果。我会告诉你我用哪些纸，我为什么喜欢用那些，但你也可以去尝试着用其他种类的纸张。每一位画家在着笔时都有他独特的方式。对我有用的不一定对你也奏效。许多我所景仰的铅笔素描家推荐的纸我都用过了，但发现其中一些纸的表面真的很难作画。

根据作画对象选择正确的纸

为了在绘画中制造出各种各样逼真的纹理，你至少得找出两种你喜欢并使用的纸。其中一种应该较之另一种更粗糙不平。如果你的大部分作品表面都较粗糙，那么纸张的粗糙可以帮你省很多事儿。另外还要考虑一下作画时所需的明暗度。粗糙一点的纸画出来的画颜色较暗，因为纹理可以吸纳更多的笔墨。在平滑的纸上更容易画出精细流畅的作品。

别让画纸控制了你

没有比跟纸过不去还要更糟糕的事了，因为你总是输家。有些纸的表面有一定的网格花纹，会制造出带有方向性的图案。当你作画时，这种明显的图案可能会盖过你要画出的图形。如果你要画出逼真的效果，只有当作画对象有相似的纹理才能选用这种画纸。当试验这种纸时，两面都试一下，因为通常只有一面有花纹。

我最喜欢用的纸

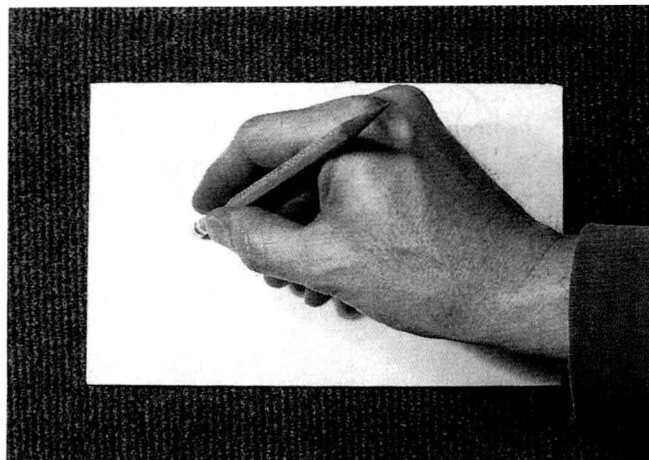
140磅（300gsm）的拱形水彩画纸。如果画的大部分都是线条流畅的物体，那么选用这种纸再好不过了。我用这种纸的背面作画，因为正面有较明显的花纹。它光滑的一面非常适合画精细的局部，不过在着色时仍会造成颜色中度灰暗。

斯特拉丝摩400系列绘画纸。这种纸的花纹是随意无规律的，但也并非100%的碎布优质纸，所以非常适合学生使用。这种纸含有木纸浆，时间长了会变黄，但不要为此而不去试试，因为它比大部分100%的碎布优质纸便宜。

水彩画板和绘画用纤维板。这些画板的表面也非常适合作画。如果你要画大幅的作品，那么厚的表面即使有纹路也不会太碍事。画大幅作品，如果画面线条较粗，我就用新月115号热压水彩画板，将斯特拉丝摩100%的碎布优质水彩画纸固定在上面。冷压纸和画板通常都很粗糙，但新月310号100%的碎布冷压绘画纤维画板表面非常光滑，适合很多绘画工具作画并制造出较暗的色彩。

将画纸的纹理展平

用光滑的纸来画流畅的物体，用纹理不平的纸来画粗糙的物品，让不同质地的纸助你一臂之力，这样最好不过。如果图画中既有流畅线条又有粗糙纹理，你就要权衡，相比之下哪种纸最适合所有物体。如果你选用的是一张光滑的画纸，那么可以通过技巧和绘画工具来画出更多纹理以制造粗糙的效果。这些技巧请参看第二章：采用纹理笔画，比如交叉影线和点刻法，选用较软的铅笔，用调和工具制造出更多的纹理，但也不要全部调和，还可以采用打凹痕的技巧来制造出表面纹理。如果你选用一张纹理较多的纸，如果需要在某些地方画上线条流畅的物体，就把那里的纹理展平。这一招在画表面光滑的物体诸如玻璃和金属时很有效。

展品纸张的纹理

用 Berol Turquoise 牌铅笔圆滑的末端来碾平纸张的褶皱。一小笔一小笔反复迂回的笔画最容易展平粗糙不平处。

画纸上已展平的部分

未展平部分会加大暗度

