

零点画室◎编著

6 5 4 3 2 1

零基础
学素描
系列

从零开始，实战演练，掌握花卉素描技法！
全程图解，一书在手，成为花卉素描达人！

天精通素描

馨香花语

- 4 个创意花卉素描表现
- 5 种花卉风景素描技巧讲解
- 6 种花卉题材素描技法
- 7 种冬季花卉特点把握
- 8 种春季花卉立体构造
- 9 种夏季花卉快速上手
- 9 种秋季花卉精彩呈现
- 900 多个步骤详细解说
- 1000 多张图片全程图解

清华大学出版社

零基础学素描系列

7天精通素描：馨香花语

零点画室 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书以“零基础”为起点,以“实战操作”为主,通过40多个精彩案例,由浅入深、循序渐进,将铅笔画的各种技法一网打尽,为读者奉献一本学习、临摹、益智的素描大全,让美丽花卉在笔尖绽放,让幸福在指间流淌。

本书既是一本花卉素描的速成手册,也是一本花卉素描的初学宝典,书中以两条线,帮助读者从入门到精通花卉素描技法,从新手成为花卉素描绘画高手。一条线是技术线,从花卉素描的基础开始,通过“取景观察+确定构图+绘制轮廓+确定色调+深入刻画+整体调整”,从纵向完成效果的绘制;另一条线是效果线,书中精选了“春季花卉素描+夏季花卉素描+秋季花卉素描+冬季花卉素描+花卉风景素描+花卉创意素描”等,从横向丰富大家的绘画思路。

本书的细节特色有:4个创意花卉素描表现+5个花卉风景素描技巧讲解+6种花卉题材素描技法放送+7种冬季花卉特点把握+8种春季花卉立体构造+9种夏季花卉快速上手+9种秋季花卉精彩呈现+900多个步骤详细解说+1000多张图片全程图解,帮助新手快速成长,学有所成!

本书适合花卉素描的初级读者,是美术爱好者学习花卉素描的最佳入门教程,也是美术培训及相关院校的首选教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

7天精通素描:馨香花语/零点画室编著. —北京:清华大学出版社,2016

(零基础学素描系列)

ISBN 978-7-302-41807-8

I. ①7… II. ①零… III. ①花卉画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 248017 号

责任编辑:杨作梅

装帧设计:杨玉兰

责任校对:吴春华

责任印制:宋 林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:190mm×260mm 印 张:21.75 字 数:520千字

版 次:2016年1月第1版

印 次:2016年1月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:48.00元

产品编号:063212-01

前言

本书是一本花卉素描技法入门的书，从花卉线稿、春季花卉素描、夏季花卉素描、秋季花卉素描、冬季花卉素描、花卉风景素描到花卉创意素描，简单、完整、详细地介绍了花卉素描技法的画法和要点，包括学习花卉素描阶段的所有知识点。

书中总结了一套严谨的风景素描初步训练方法，对取景、构图、打形、轮廓、透视、明暗的深入刻画与表现，均做了详细的分析并直观地体现在绘画步骤中，使初学者能在绘画学习中一步一个脚印，以最快的速度，学有所成！

本书主要有以下三大特点。

(1) 从零开始，超级容易上手的花卉素描教程。

书中内容完全从零开始，照顾新手读者，从最基础的风景素描开始学起，通过 6 个专题，如春季花卉素描+夏季花卉素描+秋季花卉素描+冬季花卉素描+花卉风景素描+花卉创意素描，进行系统的花卉素描学习，帮助读者轻松入门。

(2) 实战性强，在大量的实战演练中逐步精通。

书中以实战为主，特别是安排了 40 多个循序渐进的案例演练绘制，每个案例都以 15~20 步的方式进行讲解，全书共有 900 多个详细的步骤解说，帮助读者在实战中提高、精通各种花卉以及花卉风景的素描技巧。

(3) 全程图解，让素描技法一目了然、一学就会。

本书采用了 1000 多张图片，对各种花卉素描的构图、打形、线稿、明暗、质感等进行了全程式的图解，通过大量清晰的图片，让实例的内容变得更通俗易懂，读者可以一目了然，快速领会，举一反三，制作出更加精美漂亮的效果。

本书由零点画室编著，参加编写的人员还有：贺田平、谭贤、柏松、谭俊杰、徐茜、苏高、曾杰、张瑶、刘斌、罗磊、罗林、蒋鹏、田潘、李四华、刘琴、周旭阳、袁淑敏、谭中阳、杨端阳、卢博、徐婷、余小芳、蒋珍珍、吴金蓉、陈国嘉、曾慧、向彬珊、李龙禹、徐旺等人，在此表示感谢。由于作者知识水平有限，书中难免有错误和疏漏之处，恳请广大读者批评、指正，联系邮箱：itsir@qq.com。

本书所采用的图片、动画、模板和创意等素材，均为该素材所属的公司、网站或个人所有，本书引用仅为说明(教学)之用，绝无侵权之意，特此声明。

编 者

目录

第1章 素描绘画基础	1
1.1 素描知识	2
1.1.1 素描简述	2
1.1.2 花卉浅析	2
1.2 素描准备	3
1.2.1 传统的手绘工具	3
1.2.2 素描绘画的姿势	7
1.2.3 电脑绘画工具	8
1.3 Painter 入门	9
1.3.1 操作界面概述	9
1.3.2 Painter 操作界面中各部分的介绍	10
1.3.3 绘图实战	15
1.4 素描的线条	20
1.4.1 排线	21
1.4.2 轮廓线	22
1.5 素描的技法	23
1.5.1 外形特征	23
1.5.2 结构透视	24
1.5.3 构图基本法则	27
1.5.4 明暗层次	28
1.5.5 质感	29
1.6 花卉素描的步骤	31
1.6.1 观察	31
1.6.2 构图和打形	32
1.6.3 绘制轮廓	33
1.6.4 塑造明暗	34
1.6.5 刻画	36
1.6.6 整理	37
第2章 春之绘	39
2.1 春之绘线稿	40
2.2 春之绘素描	42

目录

2.2.1	报春花.....	42
2.2.2	木兰花.....	49
2.2.3	风铃花.....	55
2.2.4	杜鹃花.....	62
2.2.5	丁香花.....	68
2.2.6	郁金香.....	74
2.2.7	马蹄莲.....	80
2.2.8	灯笼海棠.....	86
第3章 夏之绘		97
3.1	夏之绘线稿.....	98
3.2	夏之绘素描.....	100
3.2.1	荷花.....	100
3.2.2	牡丹.....	106
3.2.3	玫瑰.....	112
3.2.4	雏菊.....	119
3.2.5	百合.....	125
3.2.6	桔梗.....	132
3.2.7	月季.....	138
3.2.8	栀子花.....	144
3.2.9	虞美人.....	152
第4章 秋之绘		157
4.1	秋之绘线稿.....	158
4.2	秋之绘素描.....	160
4.2.1	菊花.....	160
4.2.2	昙花.....	167
4.2.3	桂花.....	174
4.2.4	酢浆草.....	180
4.2.5	牵牛花.....	186
4.2.6	鸡蛋花.....	192
4.2.7	鸡冠花.....	199
4.2.8	朱顶兰.....	205
4.2.9	四季兰.....	212
第5章 冬之绘		221
5.1	冬之绘线稿.....	222

目录

5.2 冬之绘素描.....	224
5.2.1 腊梅.....	224
5.2.2 山茶花.....	230
5.2.3 水仙花.....	236
5.2.4 大丽花.....	243
5.2.5 仙客来.....	250
5.2.6 虹之玉.....	256
5.2.7 君子兰.....	263
第6章 风景绘	273
6.1 自然风景.....	274
6.1.1 出水芙蓉.....	274
6.1.2 山涧狗尾.....	281
6.2 人造风景.....	288
6.2.1 插花.....	288
6.2.2 书香.....	295
6.2.3 花窗.....	303
第7章 创意绘	311
7.1 组合创意.....	312
7.1.1 水生花.....	312
7.1.2 彩妆绘.....	321
7.2 设计创意.....	327
7.2.1 食人花.....	327
7.2.2 读书绘.....	334

第1章

素描绘画基础

鲜艳无比的花卉以最青春的信念打扮着人们的家园，所有的付出都为了美化热爱的家园，贡献自己的力量。

令人赏心悦目的盆花总是家里窗台上的贵宾，只要主人常常记得浇水，它们就会快活地萌芽长叶，专心致志地孕育醉人心田的花蕾，送给你一个又一个的惊喜。

珍贵的鲜花是每个人应该善待的生命，如果懂得体验花儿的艰辛努力，当你发现百花争艳时，也许会有一种特别的感动。

1.1 素描知识

用单色调的黑色铅笔对花卉进行刻画，运用线条将块面铺出，再进行黑白灰的深入塑造，通过表现出花卉的明暗交界线、暗面、灰面、亮面、高光等把对象立体地呈现在纸张上面。掌握这种铅笔素描的方法可以为我们学习其他素描或其他绘画形式打好基础。

1.1.1 素描简述

1. 素描的概念

素描是用一种统一的色调来表现各种颜色和光影的技法。

本书中的素描是指用铅笔画的素描，即铅笔素描。铅笔素描是一切图形艺术的基础，它不仅有形体的结构而且有因光线而产生的“三大面五大调”的更加模拟真实立体的效果。

2. 素描的特性

素描有别于彩色画，它着重线条的表现方式，以线条的粗细浓淡来描述物体的明暗深浅，并且无须顾虑物体细节的色调色值，借明暗光影的衬托来突显画面主题；同时，由于不需要考虑色彩，素描在明暗阶调上，分层非常详细，从而能通过不同的、微细的明暗变化，展现物体的立体感，具有更为充裕的塑造空间。

1.1.2 花卉浅析

自古以来，人们对美妙大自然的产物——花卉就产生了浓厚的赏识和兴趣。爱美，是人类的天性，鲜花就是美的象征。

花卉素描将人们喜爱的花卉形象再现于作品中，装点着人们的生活环境，提高和丰富人们的精神生活，在潜移默化中陶冶人的性情，促进人类精神文明的进步。

学习花卉素描之前，必须先了解花卉的类别，掌握各类花卉的基本生长规律，从而更好地将花卉用素描表现出来。

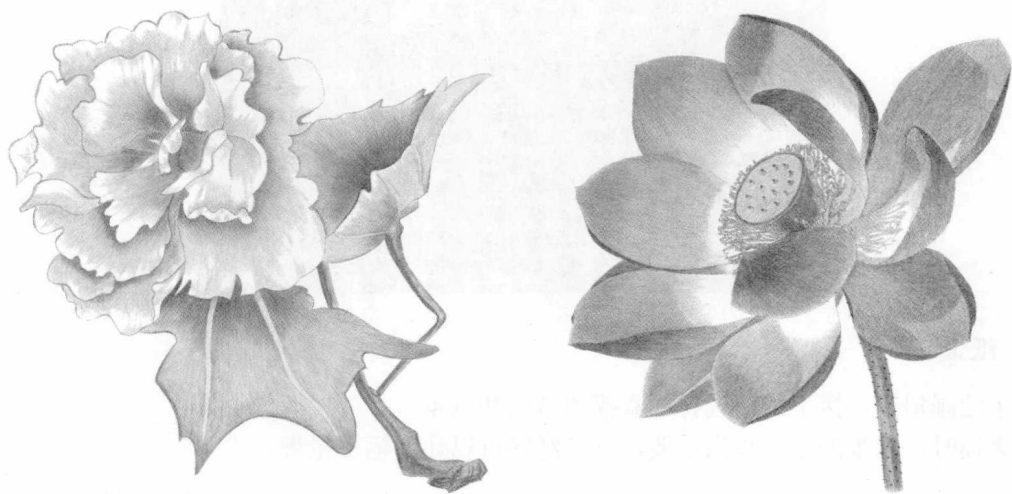
花卉有水生和旱生两种，旱生花卉一般分为草本、木本和藤本三类。

草本是指无木质化、低矮柔嫩的草类。如鸡冠花、兰花、水仙花等。

木本是指茎枝木质粗大、坚实硬挺的多年生树木类。有明显主干、树冠高大直立的为乔木，如玉兰等；枝干丛生，由根部丛生、无明显主干、较矮小的叫灌木，如丁香等。

藤本是指主茎细长，柔韧曲折，不能直立的植物，如牵牛花、香豌豆等。

常见的水生花卉多为草本，如荷花等。

1.2 素描准备

对于刚刚接触素描的人来说,做好绘画前的准备工作可以避免走许多不必要的弯路。俗话说“工欲善其事,必先利其器”,所以要做好一件事,准备工作是非常重要的。

本节将带领大家认识和了解素描常用的传统手绘工具和电脑绘画工具等,还将为大家介绍使用这些工具的窍门。有了这些前期准备,接下来的学习过程就会变得更加轻松和顺利了。

1.2.1 传统的手绘工具

素描使用的工具非常广泛,合理地选择适合自己的绘画工具,可以让绘制出来的作品更加生动而有质感。

1. 铅笔

铅笔是笔类中最常见的一种书写工具,但是首先要告诉大家——书写铅笔并不等于绘画铅笔。绘画铅笔会因为笔芯不同而有不同的软硬,画出的线条也会产生不同浓淡的画面效果。绘画铅笔分为两种,以 HB 为中界线,软的为 B~6B,数字越大,软度越强,色度越黑;硬的以 H 为代表, H~6H,数字越大,硬度越强,色度越淡。

买这么多笔是件很麻烦的事,而且每个人的习惯不一样,有的人只用一支 2B 铅笔便能画出一幅完整的素描图来。但对于初学者,不建议大家只用一支铅笔来绘画,用 HB、2B、4B、6B 这 4 种铅笔基本上就足够了。

HB 铅笔适合打形、绘制线稿图,颜色比较轻,画面也比较干净。

2B 铅笔适合上中间色调,颜色适中,轻重比较好把握。

4B 铅笔适合描画暗部及层次,色调比较饱满。

6B 铅笔适合刻画暗部细节,加深重色和气氛表现,色调比较深。

2. 纸张

有了绘画铅笔，接下来便选择画素描的纸张和画本。

画素描时，纸张的选择颇为重要，好的纸张可以让你笔下生辉。

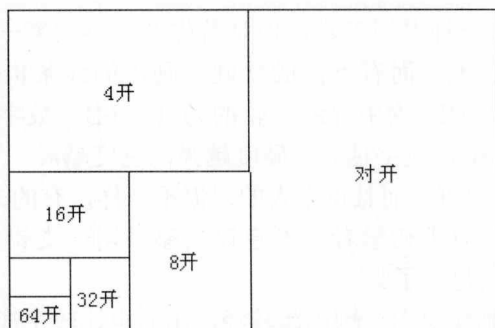

1) 纸张的厚度

素描纸质量的好坏，首先要看纸的重量。初学者练习用的素描纸，可选择 150g 左右的；用于收藏或考试的素描纸，可选择 200g 左右的。纸张重量越重，纸张便越厚，价钱自然也越贵。

2) 纸张的大小

素描纸最大是全开，还有对开、4 开、8 开，素描常用的都是 4 开和 8 开的纸张。

3) 纸张的纹理

素描纸表面一般都有粗糙的质感和明显的纹理，这样铅笔上色会比较容易，笔触表现得更加淋漓尽致。

素描纸的正背面纹理不一样，正面比较粗糙，背面比较光滑，一般应该在纸张的正面绘画，但是在绘制一些非常细腻的内容时，可以选用光滑的一面。素描纸粗糙的一面，可以很好地与铅笔融入在一起，让画面用于纸张本身的纹理显得真实美观；光滑的一面，铅笔在上面画出的痕迹不容易被擦掉，而且经常用橡皮会导致纸张的破损。

3. 橡皮擦

画面的干净程度决定了作画的质量，所以必须拥有将错误擦去的工具——橡皮擦。

在绘画的过程中，橡皮不仅是作为擦拭画错的线条来使用，更多的时候它像一支白色的画笔。橡皮擦作为素描的辅助工具是非常重要的，它分为一般美术橡皮和可塑橡皮两种，这两种橡皮交错使用会更加方便。

一般美术橡皮：轻轻擦拭简单省力，便于清洁。橡皮表面保持干净，能擦去细小线条，不影响周围画面。

可塑橡皮：它是素描中独一无二的工具，不仅可以随意变形，塑造成任意的形状，而且还具备橡皮的功能。其优点在于把擦掉的碎末粘在橡皮上，做到真正的无屑无尘。

► 技法要点

一般美术橡皮质地比较柔软、有弹性，在绘画过程中通常用来擦除画错的线条和调子。它的设计便于擦除大面积的痕迹，切开后利用尖角还能擦出较白的高光。

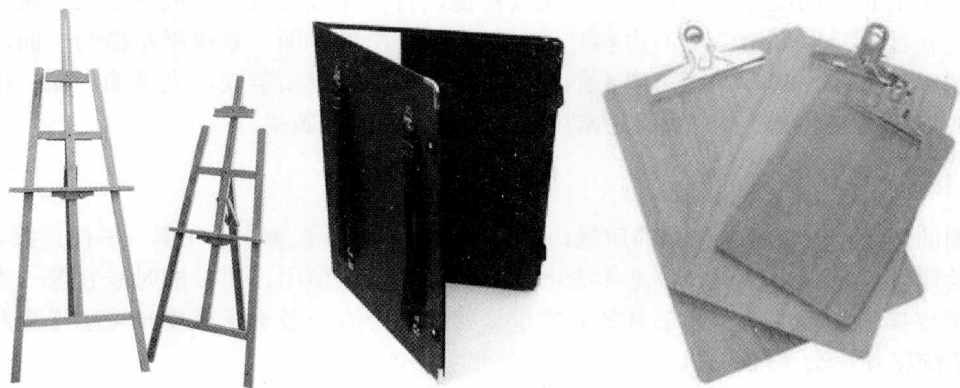
可塑橡皮是专门用于绘画的橡皮，其质地就像橡皮泥一样，可以捏成各种形状，可以擦大面积的痕迹，也可以捏成棱角擦很细小的局部地方。它的柔软度大大降低了对纸张的磨损，这是其他橡皮无法比拟的。使用可塑橡皮时，使用按压的方式来处理。

4. 其他手绘工具

除了铅笔、纸张和橡皮擦，还有一些好用的辅助工具在素描绘制过程中会起到很好的作用。

画架：用于固定画板，便于作画。

画板/画夹：用于摆放画纸，要平整、软硬适宜。

固定工具：常用的有宽边铁夹、图钉、纸胶带(将纸张固定在画板上，且胶带宽度均匀，画完后去掉胶带会留下一条规则、美观的白边)等。

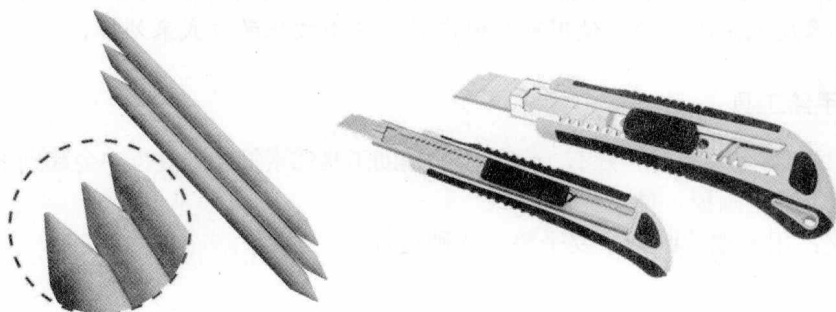

2B 自动铅笔：用来刻画细节部分。

纸笔：也叫擦笔，它是用纸卷加压造成的，可将铅笔色调涂抹减淡或进行柔和的过渡。清洁时，可直接撕去笔尖磨损的部分。

美工刀：最好准备两把，大的用来裁纸，小的用来削笔，这样可避免用来削笔的美工刀在裁纸的时候将纸张弄脏。

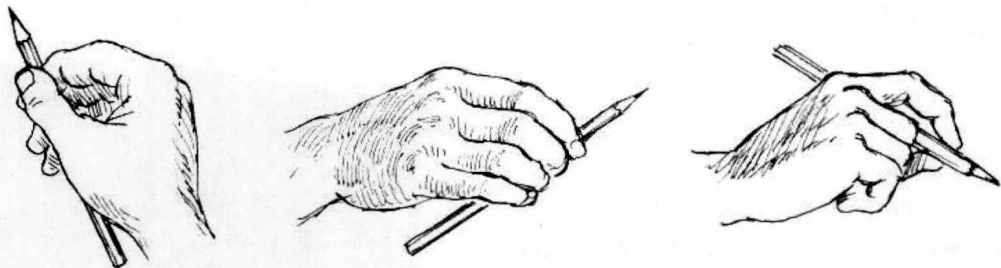
1.2.2 素描绘画的姿势

画素描的姿势和我们平常写字的姿势是不一样的，而且根据作品的画面大小，姿势也会有所不同。

1. 手姿

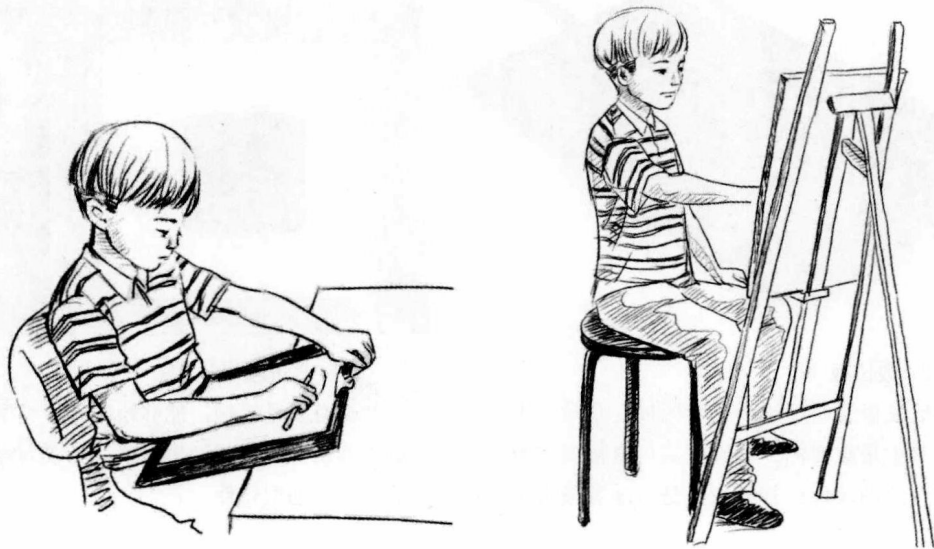
持棒式：笔杆握于掌下，拇指和食指夹画笔，中指起辅助作用，笔杆与画面保持 30° 左右的角度，手掌与腕部不接触画面(可用小指垫在画面上)，运动手腕而画出线条，特别适合绘制长的线条。持棒式作画时，手腕活动的范围大，能够画出各种需要的线条。

握笔式：与写字握笔方法相同，也可用小指垫在画面上，利用中锋运笔。但用握笔式作画时，手腕和胳膊运转不便，妨碍整体作画。

2. 身姿

画小幅作品的时候，使用画夹。可将画夹放在腿上，或依靠在桌子边缘，让画板稍微倾斜到视线舒适的角度。画大幅作品的时候，使用画架，背要挺直，将画板升降至视线合适的高度，根据实际情况，可站可坐。

► 技法要点

绘画时，别把笔握得太紧，试着将手和手腕放松，松弛地握着，消除肌肉紧张，这样所画线条的质量会即刻得到提升。

绘画时，最好不要将手压在纸张上面，这样长时间地绘画会让手变脏，也会让作品变花。

绘画时，尽量在有一定倾斜角度的画板上进行，垂直和水平的画板非常不利于作画，并且会让作品发生变形。

1.2.3 电脑绘画工具

与传统的绘画方法相比，用电脑绘制素描更加方便快捷，并且环保。现在越来越多的绘画者都在使用电脑绘画，下面就来介绍电脑绘画所需要的工具和所涉及的软件。

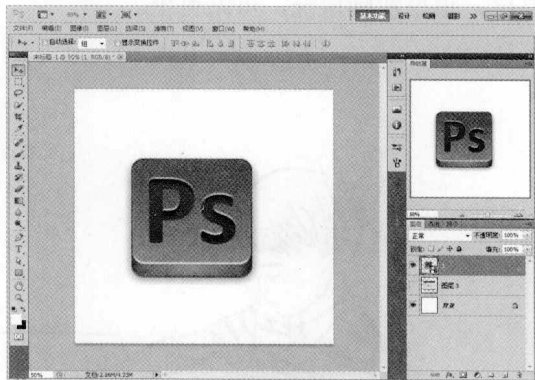
1. 电脑

一台电脑是数码绘图最基本的工具，可以使用鼠标进行单独绘制。建议最好使用台式机，显示器内存至少在 1GB 以上。

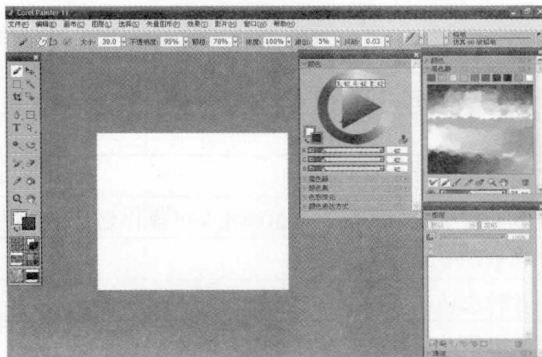
2. 数位板

数位板又叫手绘板、绘图板，是数码手绘工具中最重要的一件硬件，可直接安装驱动配合绘图软件进行绘画，是绘画者最常用的数码工具。

3. Photoshop

拥有多种笔触，能够绘制各种类型的素描画。其功能齐全，操作简单，是较为容易入门的一款辅助型软件。

4. Painter

Corel Painter 是顶级的仿自然绘画软件，专用于数码素描与绘画工具，拥有全面和逼真的仿自然画笔。

自带多种笔刷，使绘画者使用方便且可以绘制出绚丽多彩的图案来。

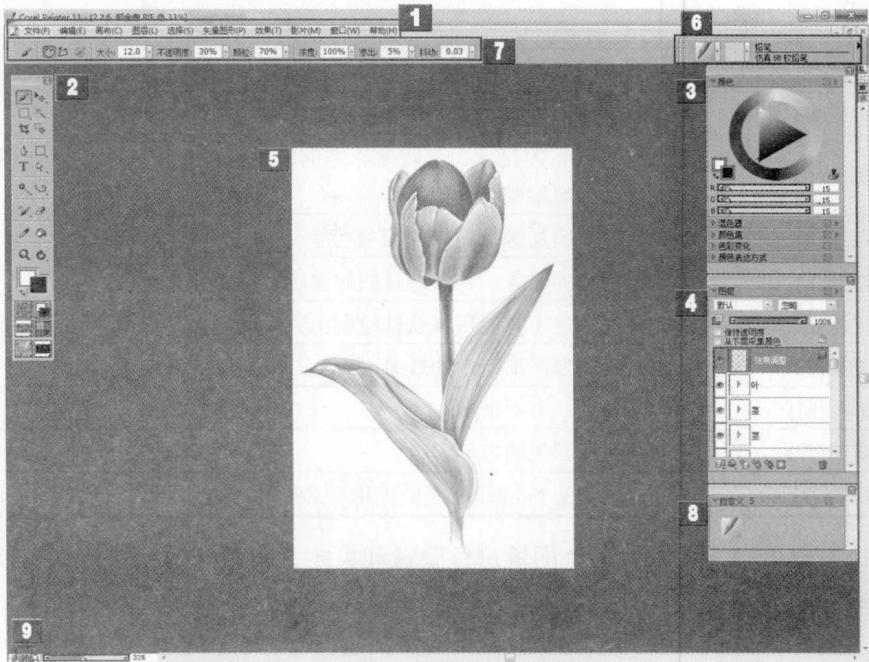
Painter 的操作界面方便，是绘画爱好者的首选软件之一。

1.3 Painter 入门

对于使用手绘板和绘画软件来进行素描绘制的用户来说，Painter 直观易懂的功能与清晰简洁的界面具有很强的亲和力。下面将简单地介绍 Painter 绘画软件。

1.3.1 操作界面概述

Painter 的窗口布局如下。

其中标有序号的各部分简介如下表所示。

标 号	名 称	介 绍
1	菜单栏	包括“文件”、“编辑”、“画布”、“图层”、“选择”等菜单项
2	工具箱	可使用工具箱中的各种工具来进行绘画的相关操作
3	“颜色”面板	可选取绘画所需的色彩
4	“图层”面板	可对图层进行相关的操作和设定
5	画布	软件中最为重要的区域,用于绘制图像,与绘画相关的操作都是在此进行的
6	画笔选择器	可以在多种画笔类别和笔刷变体中进行选择
7	属性栏	显示当前选定工具的各种选项,可使用和更改工具的选项和设置
8	“自定义”面板	可以将常用的画笔拖曳出来,创建自定义面板,以方便绘画
9	导航	在这里可以查看整个图像的弹出窗口,并在文档窗口中选择显示的区域,方便在放大窗口中查找区域

1.3.2 Painter 操作界面中各部分的介绍

1. 菜单栏

Corel Painter 11 - [2.2.6 郁金香.RIF @ 33%]

文件(F) 编辑(E) 画布(C) 图层(L) 选择(S) 矢量图形(P) 效果(T) 影片(M) 窗口(W) 帮助(H)

1**2****3****4****5****6****7****8****9****10**

标 号	名 称	介 绍
1	文件(F)	包括与文件管理相关的项目，如新建、打开、存储等
2	编辑(E)	包含撤销、复制、粘贴和变形等基本的图像编辑功能
3	画布(C)	可对画布的尺寸、分辨率、方向等进行设定，还可以添加标尺、网格、辅助线等绘图辅助工具
4	图层(L)	包含对图层进行编辑的相关功能
5	选择(S)	按需选择对象，并对选择的对象进行操作和修改
6	矢量图形(P)	某些特定工具能用该软件绘制出矢量图形。如钢笔工具
7	效果(T)	可给图像添加特定的效果
8	影片(M)	未涉及，可不考虑
9	窗口(W)	与面板相关的各种设定
10	帮助(H)	可以查阅 Painter 相关的使用帮助

在“窗口”菜单中,可以对各个面板进行隐藏和自定义设置,使用快捷键 Tab 可以快速进入全屏模式。