

“飞乐鸟的手绘时光”

# 铅笔素描

## 基础入门

飞乐鸟 著



网络第一人气铅笔绘画老师

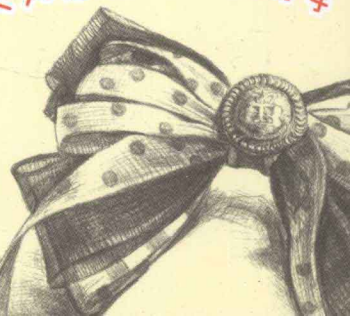
从零开始，一学即会，再也不用画火柴人了



教你三天变身为人人羡慕的绘画高手



中国水利水电出版社  
www.waterpub.com.cn

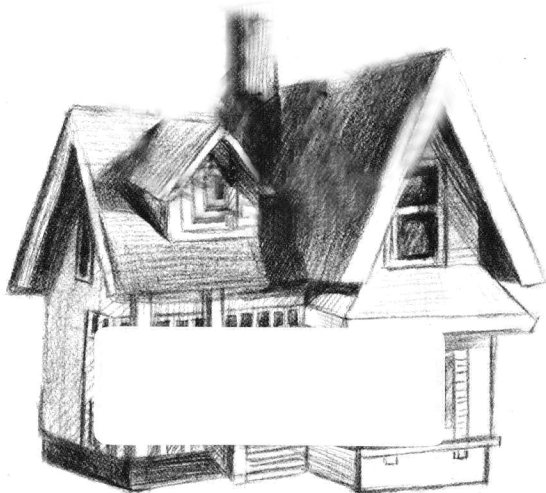


“飞乐鸟的手绘时光”

# 铅 笔 素 描

## 基础入门

飞乐鸟 著



中国水利水电出版社  
www.waterpub.com.cn

图书在版编目 ( C I P ) 数据

铅笔素描基础入门 / 飞乐鸟著. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2013. 4  
(飞乐鸟的手绘时光)  
ISBN 978-7-5170-0654-1

I. ①铅… II. ①飞… III. ①铅笔画—素描技法  
IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第032043号

书 名 : 飞乐鸟的手绘时光 铅笔素描基础入门

作 者 : 飞乐鸟 著

---

出版发行 : 中国水利水电出版社 ( 北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038 )

网址 : [www.waterpub.com.cn](http://www.waterpub.com.cn)

E-mail : [sales@waterpub.com.cn](mailto:sales@waterpub.com.cn)

电话 : ( 010 ) 68367658 ( 发行部 )

企 划 : 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话 : ( 010 ) 82960410、82960409

E-mail : [sales\\_bookexplorer@163.com](mailto:sales_bookexplorer@163.com)

经 售 : 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

---

印 刷 : 北京世汉凌云印刷有限公司

规 格 : 185mmx210mm 24开本 7印张 50千字

版 次 : 2013年4月第1版 2013年4月第1次印刷

定 价 : 28.00元

---

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

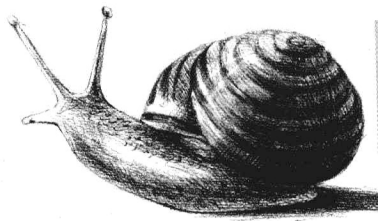
# 前言

快点丢开那些冷冰冰的几何石膏体吧！画画是一件有趣的事情，怎么能让我们快乐时光浪费在那些毫无生趣的石膏块上呢？绘画是一种享受，我们可以用画笔捕捉身边的花鸟鱼虫、飞禽走兽。放着零零碎碎物品的桌面、堆满毛绒玩具的墙角床边、在阳光下舒展身姿的小绿植，这些都是我们充满爱与灵感的创作源泉。

学画画就是要勤于动笔！本书以案例为主，从你身边的小东西开始，从零开始教你分析物体、观察物体，培养一双艺术家的眼睛。让那些刻板无趣的几何体离得远远的，认识形体不必非借助于它们，一块面包、一个棒球、一个蛋筒冰淇淋照样能让我们认识形体，玩转素描。此外，书中还有许多画素描时用到的小技巧和小知识，让你画起来一点都不费力，轻轻松松就能画出一张很棒的素描来！

光画些小物体可能还满足不了你，那么带上本子和笔一起去写生吧！黄金分割的构图法、自己搭建的取景框能让你轻松搞定构图。近实远虚的线条变化、各种排线的丰富表现力，让你轻松构建逼真的纸上三维空间。还等什么呢？快点准备好笔和本子，一起来快乐地学素描吧！

飞乐鸟



# 目录



## 前言

## I 素描学前须知

C H A P T E R

<b>1.1 关于铅笔素描</b> .....	8
1.1.1 什么是铅笔素描 .....	8
1.1.2 为什么要学习画铅笔素描 .....	10
1.1.3 画素描的步骤 .....	11
<b>1.2 画铅笔素描必不可少的工具</b> ...	12
1.2.1 小小绘图铅笔 .....	12
1.2.2 削笔的诀窍 .....	13
1.2.3 画素描必备的橡皮 .....	14
1.2.4 适合画素描的纸张 .....	15
1.2.5 对画素描有帮助的辅助工具 .....	16

## 2 走进黑白灰的世界

C H A P T E R

<b>2.1 用不同的方法握铅笔</b> .....	18
2.1.1 画轮廓和表现大面积明暗的时候 .....	18
2.1.2 需要刻画细部的时候 .....	19
<b>2.2 练习各种不同的线条笔触</b> .....	21
2.2.1 素描边线的作用 .....	21
2.2.2 排线笔触 .....	23
2.2.3 交叉笔触 .....	25
2.2.4 其他的自由笔触 .....	27
<b>2.3 素描中常用的构图方法</b> .....	29
2.3.1 中心型构图 .....	29
2.3.2 三角形构图 .....	30
2.3.3 黄金分割构图 .....	31
2.3.4 其他构图 .....	32
<b>2.4 透视与物体的结构</b> .....	33
2.4.1 透视的简单原理 .....	33
2.4.2 从多个角度看物体 .....	35
2.4.3 画出你“看不到”的结构 .....	37
<b>2.5 如何表现物体的体积</b> .....	39
2.5.1 了解物体的亮面、暗面和明暗交界线 .....	39
2.5.2 光源和物体明暗的关系 .....	41
2.5.3 光源和物体阴影的关系 .....	43
2.5.4 物体的自身形状和明暗关系 .....	45

# 4 素描简单的小物品

C H A P T E R



## 3 用几何体画身边小物品

C H A P T E R

<b>3.1 关于圆球体的练习</b> .....	48
3.1.1 阿尔卑斯奶糖 .....	48
3.1.2 海棠果 .....	50
<b>3.2 关于圆柱体的练习</b> .....	52
3.2.1 冷泡茶 .....	52
3.2.2 棒棒冰 .....	55
<b>3.3 关于长方体的练习</b> .....	
3.3.1 牛奶盒 .....	57
3.3.2 三明治 .....	60
<b>3.4 关于组合形体的练习</b> .....	
3.4.1 玩具火车头 .....	63
3.4.2 钻石 .....	66

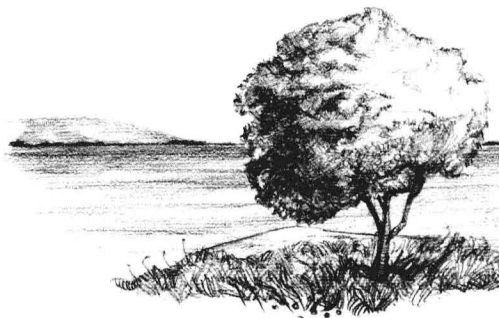
<b>4.1 素描中质感的表现</b> .....	70
4.1.1 柔软的物体 .....	70
4.1.2 硬而光滑的物体 .....	71
4.1.3 粗糙的物体 .....	72
4.1.4 透明的物体 .....	73
<b>4.2 新鲜的果蔬</b> .....	75
4.2.1 切开的橙子 .....	75
4.2.2 亮泽的小南瓜 .....	78
4.2.3 饱满的大蒜 .....	81
<b>4.3 可口的零食</b> .....	84
4.3.1 香甜的甜筒冰淇淋 .....	84
4.3.2 亲手做的草莓蛋糕 .....	87
4.3.3 脆脆的薯片 .....	90
<b>4.4 房间里的小摆设</b> .....	93
4.4.1 草编的大嘴乌鸦 .....	93
4.4.2 胖嘟嘟的小熊挂钩 .....	96
4.4.3 大肚子水獭玩偶 .....	99
<b>4.5 盒子里的饰品</b> .....	102
4.5.1 圆润的珍珠手链 .....	102
4.5.2 方形宝石吊坠 .....	105
4.5.3 蝴蝶结头饰 .....	108



# 5 充满活力的动物和植物

C H A P T E R

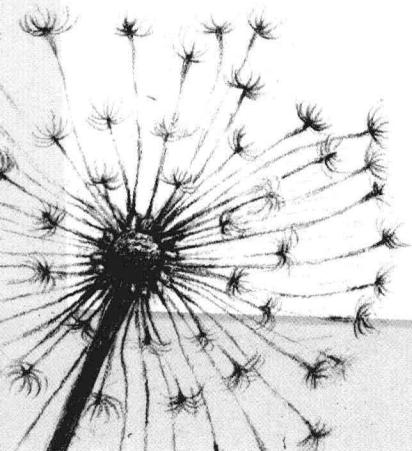
- 5.1 黑白灰是很丰富的“颜色” ..... 112
  - 5.1.1 黑白灰和颜色的浓度对比 ..... 112
  - 5.1.2 用黑白灰表现物体上的颜色深浅变化 .. 113
- 5.2 院子里的小型植物 ..... 114
  - 5.2.1 毛茸茸的蒲公英 ..... 114
  - 5.2.2 带着露珠的牵牛花 ..... 117
  - 5.2.3 娇媚的月季花 ..... 120
- 5.3 迷你小动物 ..... 123
  - 5.3.1 行动迟缓的蜗牛 ..... 123
  - 5.3.2 可爱的小瓢虫 ..... 126
  - 5.3.3 圆嘟嘟的小仓鼠 ..... 129
  - 5.3.4 长毛布偶猫 ..... 132
  - 5.3.5 母子龟 ..... 135
  - 5.3.6 小巧茶杯犬 ..... 138



# 6 可以装进画框的素描

C H A P T E R

- 6.1 构图要突出想表现的主体 ..... 142
  - 6.1.1 如何选取漂亮的角度 ..... 142
  - 6.1.2 自制素描取景框 ..... 143
- 6.2 心爱的美丽衣物 ..... 144
  - 6.2.1 最喜欢的一双高跟鞋 ..... 144
  - 6.2.2 精致的小花裙 ..... 147
  - 6.2.3 心仪的漂亮挎包 ..... 150
- 6.3 素描纸上的风景 ..... 153
  - 6.3.1 乡间的小屋 ..... 153
  - 6.3.2 河边的树 ..... 157
  - 6.3.3 路边的小吃店 ..... 161
- 附录 小物品展示图例 ..... 165







# 素描学前须知

C H A P T E R



在艺术绘画中除了色彩，就属素描更加包罗万象了。它可以利用单色来表达丰富的色彩，简化对象的复杂程度，并用一些方法集中掌握物体造型的基本规律。我们可以通过学习素描来掌握绘画的各项基本要素，了解造型规律，获得造型能力。

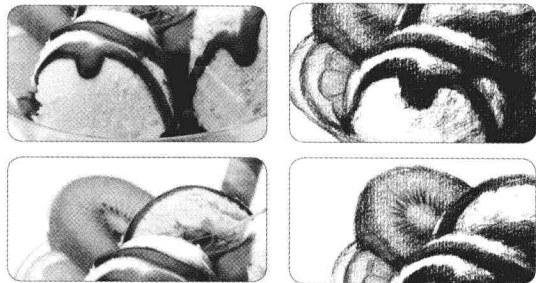
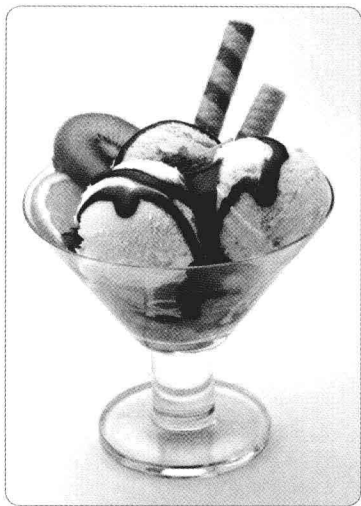


# 1.1 关于铅笔素描

用单色调黑色美术用笔对物体进行刻画，运用线条将块面铺出，再进行黑白灰的刻画，通过表现出物体的明暗交界线、暗面、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绘画形式打好基础。

## 1.1.1 什么是铅笔素描

铅笔画是指用铅笔画的画，包括铅笔素描、铅笔速写等，广义上也指素描。铅笔素描是一切图形艺术的基础，基本内容包括描绘线条、绘画基础、肌理明暗、人物素描、动物素描等等。



素描就是用一种统一的色调来表现各种颜色和光影的技法，如上图冰淇淋和猕猴桃的颜色区别。

因为“素描”的“素”就是指单一的颜色，但不一定是黑色，国外有很多大师用红色粉笔画的画，也叫“素描”。但是目前社会上或是美术学校所说的“素描”是不单有形体结构而且有因光线而产生的“三大面五调子”的更加模拟真实立体的效果。

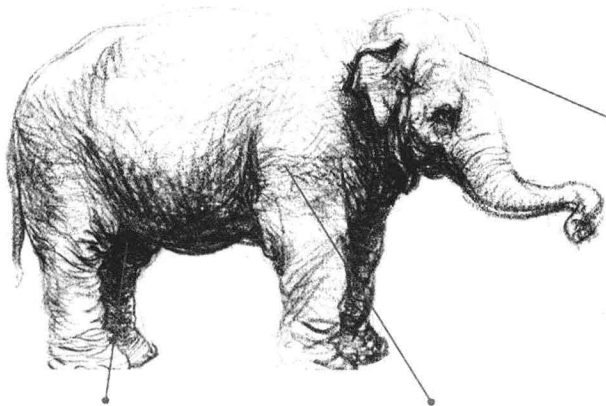
我们可以看出铅笔素描的门类也不止一两种。一支平凡的铅笔可以用复杂的技法将事物表现得极为真实，比如极限素描等等；还可以用简单的线条让事物充满意境，这便是铅笔素描的魅力。



像这样将整个事物逼真地表现出来，就是我们接下来要学习的铅笔素描了。

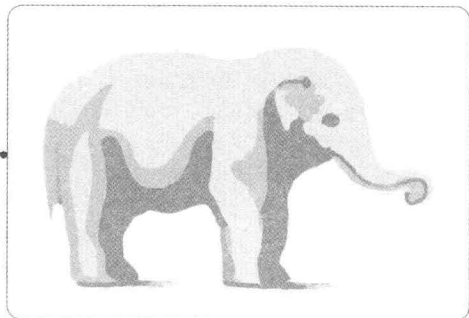
## ■ 铅笔素描与素描的区别

在广义上来说，素描泛指了一切单色的绘画，所有用同一颜色表现出来的作品基本上都可以称为素描，我们看到的素描作品更多的是一幅幅完整的作品，而铅笔素描则更多地侧重于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程，铅笔素描就犹如素描中的一个小分支。



先用深色和白色拉开光影对比，让物体显得生动真实，通常意义上叫做素描。

再用细致的线条绘制出物体结构、造型还有细节等等，这就好比是铅笔画。



我们将大象看成是一个个由浅色到深色的色块组成的图案。

也可以这么说，素描更注重的是光影的结合、黑白灰的融合以及画面的感觉，而铅笔素描给人的感觉更多的是用铅笔来描绘事物的形象和特征，将对象完整地诠释出来。

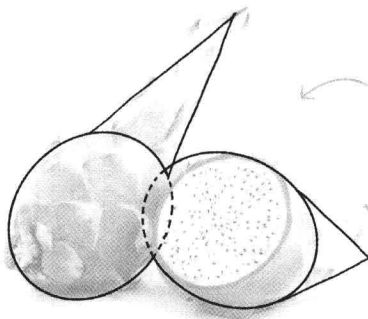
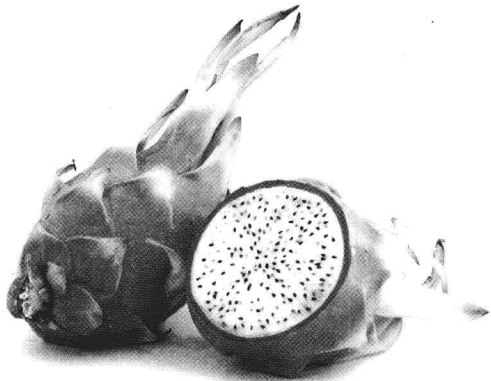


左边的一组作品和上面的一组苹果在技法上同出一辙。第一个图案表现光与影，第二个图案表现造型轮廓等等。

素描是代表人类创作能力的艺术品，在艺术领域具有很高的地位和价值。素描也是一切造型艺术的基础，所以素描才能成为绘画艺术和设计艺术的必修课。

## ■ 素描的学习

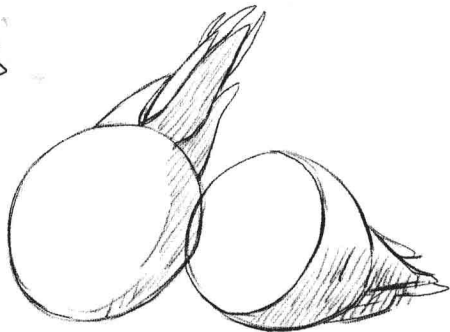
**1** 素描学习是一个长时间的训练过程，它所起的作用要随着学习的进步逐渐表现出来。素描学习是阶梯式的，我们每完成一个学习阶段，就能掌握一部分技能，就能使用这部分技能改变我们的生活环境。比如，我们学习了素描的“线条”技巧，就可以用它布置教室里的黑板报、装饰我们的家庭。素描的价值是多方面的，每个人在学习中，都可以根据自己的需要有所侧重，比如，可以通过对自然的仔细观察，描绘出“第二个自然”，有的时候还可以结合自身的实际，画出意想不到的东西。



比如我们绘制左边的火龙果，在绘画之前我们会在脑海中形成一个由几何图形整合成的图案。通过这样的组合图形找到下笔的关键，找出事物的结构。

**2** 如果我们用放大镜观察物体的局部或从远处眺望自然景观，就会发现所有物体都近似几何形状。在素描教学中，由人工制成的圆形、方形、三角形等几何形体，正是模仿了自然物体的基本形态，以便于初学者在“简单”形体当中发现物体形态的构成条件和变化规律，也使初学者在素描开始阶段，从简单物体的描绘中学习掌握素描的基本绘画要领。因此，素描学习将几何形训练设为第一课。

这样一来，我们基本就能在每次绘画前找到事物的特征结构，从而完美地将事物描绘出来了。

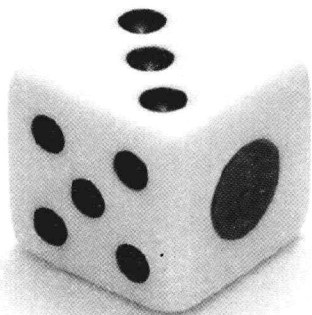


**3** 素描的工具是最简单的造型工具，只需一张纸和一支铅笔就能开始绘制。素描训练是用铅笔完成的，这种工具使用灵活，便于修改，既可以表现微小的变化，又可以涂成大面积的灰色；既可以进行短时间的练习，又可以进行长期的作业，很适合初学者对素描造型方法的反复学习和把握。

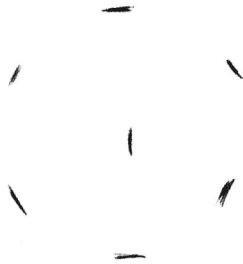
## 1.1.3 画素描的步骤

想要画出漂亮的素描作品，有一些基本的方法可以让大家学习，因为素描不同于一般的随意涂画，对形的准确把握要求特别高，所以在绘制素描作品的时候要尽量规范自己的方法。

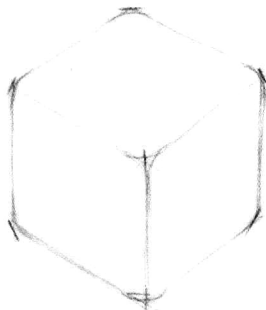
**1** 首先观察对象，仔细看看它的结构和整个造型轮廓。学会观察对象是画素描的第一步。



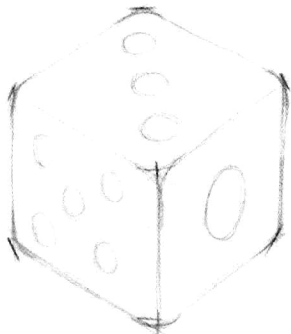
观察是画素描的第一步，在画素描的时候首先要构思，而不是直接将对象“搬运”到纸上。



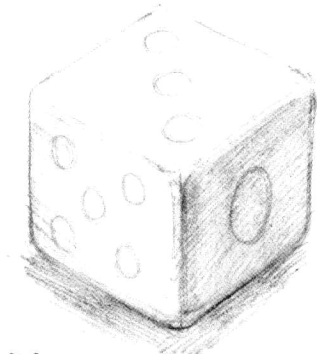
**2** 在纸上确定好对象的轮廓边缘，我们可以用点（或者线框）来定位。



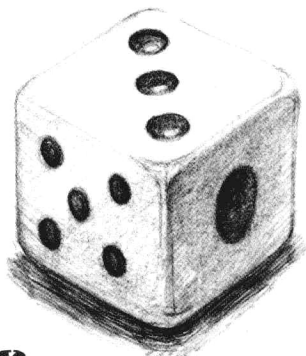
**3** 然后将整个轮廓画出来。注意透视的关系和结构的整齐。



**4** 接着画出描绘整个对象的线稿，画出上面的花纹图案等等。



**5** 用线条确定出对象的亮面、暗面和阴影。



**6** 深入刻画直到完成作品。

## 1.2 画铅笔素描必不可少的工具

合理地使用几件适合自己的工具，可以让绘制出来的作品更加生动有质量。

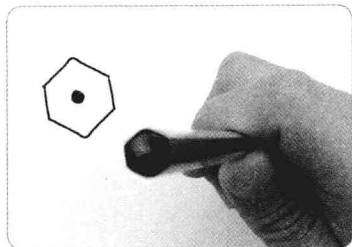
### 1.2.1 小小绘图铅笔

专业的素描铅笔有许多牌子可以供大家选择，我们只需要找到顺手的几支铅笔便可以创作出漂亮完美的作品。

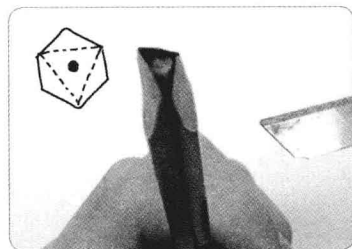


## 1.2.2 削笔的诀窍

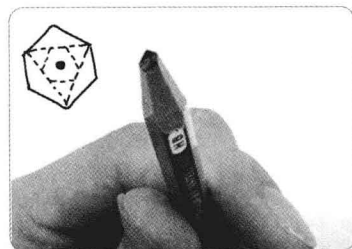
削铅笔可不是拿着一把工具刀随便地削削，不得不承认一支削得漂亮的铅笔确实能让你在画画时更加地得心应手。



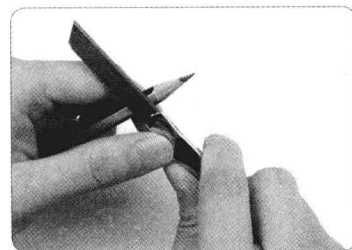
**1** 铅笔通常是六棱柱形状的。



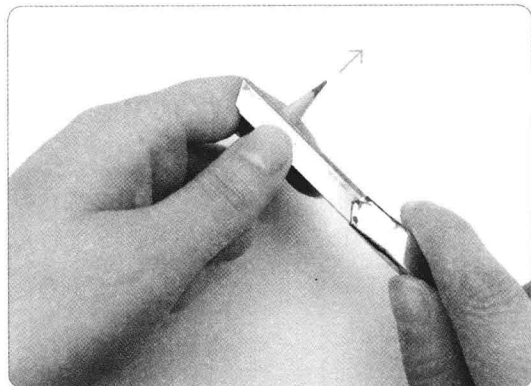
**2** 首先可以根据平面在上面削三刀。



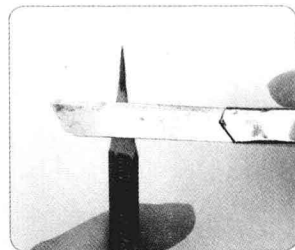
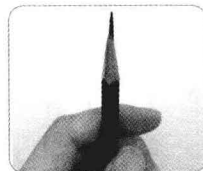
**3** 接下来再在三个棱角上面削三刀。



**4** 然后慢慢地将铅笔削尖。

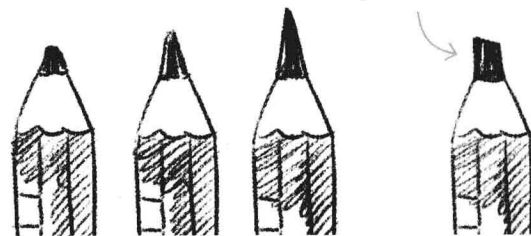


**5** 按照上图的箭头方向，把铅笔削均匀一些。



**6** 我们还可以尽可能地笔尖削得尖锐一些，这样就可以画出一些细致的花纹等图案了。

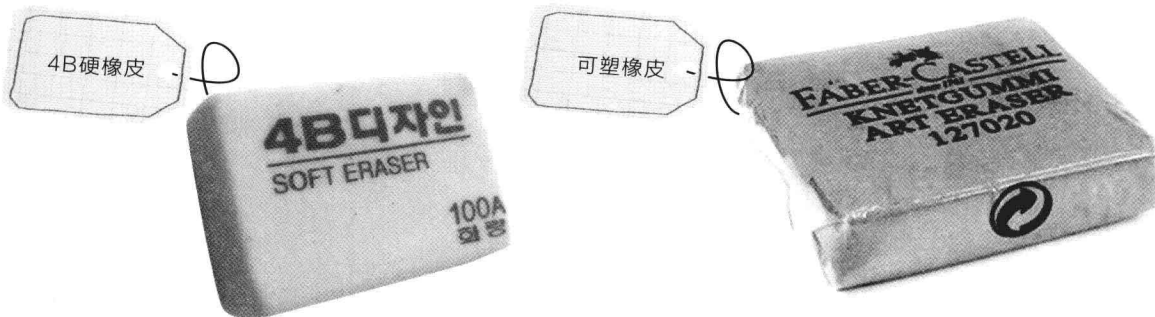
还有一种扁平笔芯的速写铅笔，这样的铅笔便不用削了。



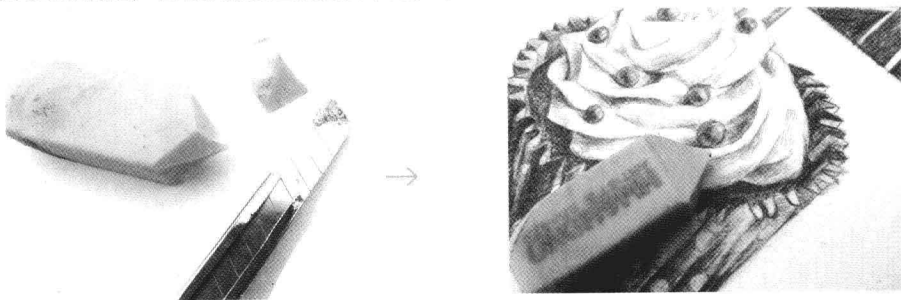


## 1.2.3 画素描必备的橡皮

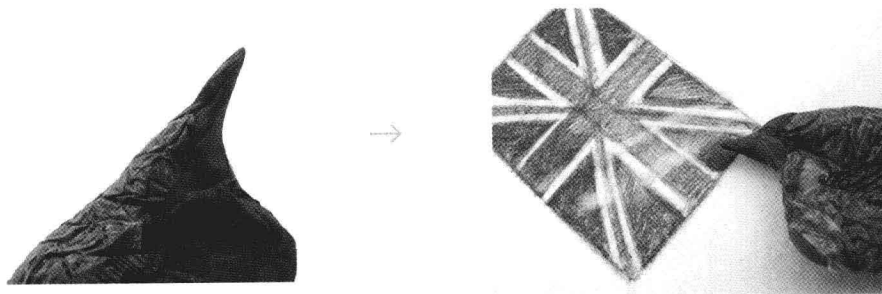
画面的干净程度决定了你的作画质量，所以我们必须拥有一块强力的橡皮擦来将错误的地方擦干净。不要小看橡皮擦，一块好的橡皮擦还可以美化你的画面。



橡皮一般分为硬橡皮和软橡皮（即可塑橡皮）。一般的硬橡皮只要比较有弹性，在擦的过程中不会有太多的屑就可以（如4B橡皮就可以），这种硬橡皮擦得比较干净。而软橡皮在后期处理画面效果时会用到，可以用来提高光，也可以用按压的方法来减淡深色。



硬橡皮可以用工具刀切割成各种所需的形状，特别是像这样的三角形，可以将微小的地方擦得干干净净。



软橡皮则可以捏成各种形状，给画面做出特殊的效果，比如在左图中的英国国旗上面模仿布料的反光效果。

可塑橡皮可以很方便地捏成你想要的形状来擦细节部分，在美术用品店或者一些书画社都能买到。

## 1.2.4 适合画素描的纸张

画素描时，纸张的选择也颇为重要，一张好的纸张可以让你笔下生辉，我们一般都选用有粗糙质感和纹路的纸张，这样可以让铅笔的笔触表现得更加淋漓尽致。

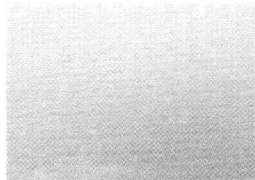


雷诺素描纸

### ■ 素描纸的两面



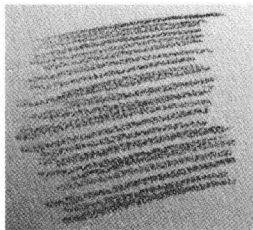
光滑的一面，铅笔在上面画出的痕迹不容易被擦掉，而且在这一面经常用橡皮擦会让纸破损。



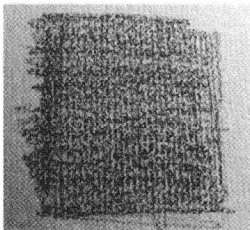
粗糙的一面，可以很好地和铅笔融入在一起，让画面拥有纸本身的纹理，显得特别的好看。

在画一些非常细腻的东西时，我们可以选用纸张光滑的一面。纸的表面颗粒密度有大有小，颗粒大的纸张画起来有质感，但颗粒小的纸张画起来工整。细致的铅笔笔触搭配上细颗粒纸纹画起来很有韵味儿。

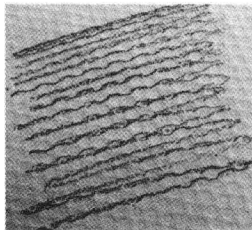
### ■ 不同纹理的纸上面的铅笔笔触



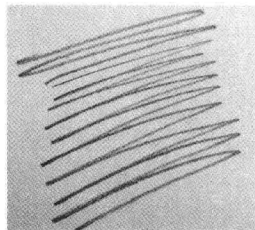
表面一般粗糙的纸。



专业的素描纸。



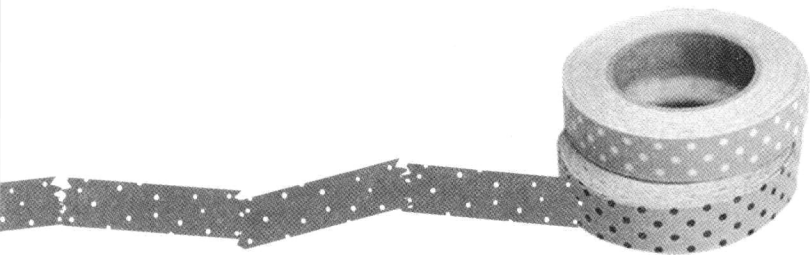
过于粗糙的水彩纸。



过于光滑的A4打印纸。

## 1.2.5 对画素描有帮助的辅助工具

素描的基本工具介绍完以后，接下来介绍一些辅助我们更好地作画的工具，我们可以适当地选择这样一些辅助工具来让我们的作品更完美。



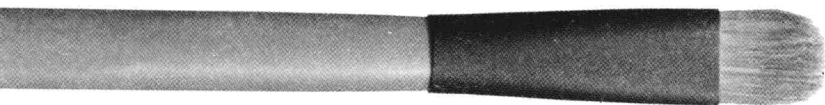
透明胶（纸胶带）

将画纸固定在画板上。



2B自动铅笔

刻画细节部分。



毛刷

给画面做出模糊的效果。



纸笔

让坚硬的线条变得柔和。



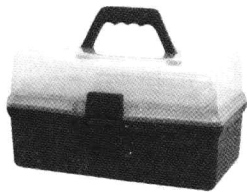
工具刀

除了裁纸、削笔之外还能刮出纹理。



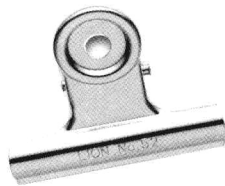
定画液

使画面不被弄花，定型画面。



工具箱

收纳所有的工具。



画夹子

固定纸张。