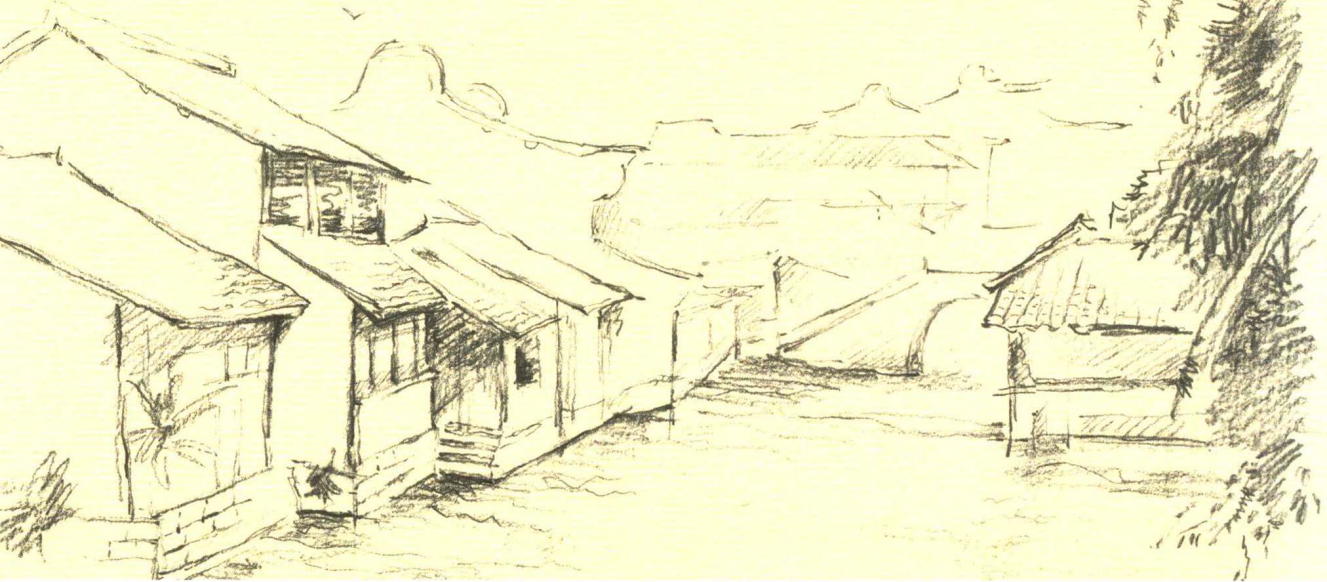

铅笔速写

从入门到精通

THE COMPLETE GUIDE TO PENCIL SKETCHING

· 飞乐鸟工作室 著 ·

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

铅笔速写 从入门到精通

飞乐鸟工作室 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

铅笔速写从入门到精通 / 飞乐鸟工作室著. -- 北京:
中国水利水电出版社, 2017. 5
ISBN 978-7-5170-5233-3

I. ①铅… II. ①飞… III. ①铅笔画—速写技法
IV. ①J214. 1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第047393号

书 名: 铅笔速写从入门到精通

QIANBI SUXIE CONG RUMEN DAO JINGTONG

作 者: 飞乐鸟工作室 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

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658 (营销中心)

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

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 三河市少明印务有限公司

规 格: 187mmx260mm 16开本 12印张 142千字

版 次: 2017年 5月第 1版 2017年 5月第 1次印刷

定 价: 35.00元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

入门篇

PART 1 认识速写

- 1.1 什么是速写 8
- 1.2 为什么画速写 9
- 1.3 跟“大神”学速写的风格和形式 10
- 1.4 你也能成为速写高手 15

PART 2 速写的工具

- 2.1 用什么笔来画速写 18
- 2.2 铅笔的使用 19
- 2.3 其他辅助工具 20
- 2.4 挑选合适的画纸 21
- 2.5 画板、画夹和画架 22

旧书 30

Painting 31

- 用线条表现明暗 32

花瓶 32

Painting 33

- 用线条表现质感 34

毛呢帽 34

Painting 35

- 用线条表现主次 36

郁金香 36

Painting 37

- 用线四法 38

3.3 握笔和色块 40

- 运用排线 40

Painting 40

- 将笔压平涂抹 41

Painting 41

- 涂擦块面 42

Painting 42

3.4 速写中色块的运用 43

- 线面结合表现丰富画面 43

青椒 43

Painting 44

- 利用色块表现空间感 45

小椅子 45

Painting 46

PART 3 线条和色块

3.1 握笔和线条 24

- 直线 24

Painting 25

- 曲线 26

Painting 27

- 小短线 28

Painting 29

3.2 速写中线条的妙用 30

- 用线条勾勒轮廓 30

PART 4 轻松画透视

4.1 掌握透视原理

- 近大远小
- 透视的产生
- 透视的变化

4.2 透视的运用

- 几何体的透视
 - 常见物体的透视
- 礼物盒

Painting

PART 5 为写生做准备

5.1 学习盲画法

- 什么是盲画法
 - 盲画法怎么画
- 摩卡冰淇淋

Painting

5.2 运用简化法

- 将外形简化
 - 将复杂场景细节简化
- 杯中花

Painting

5.3 构图很重要

- 速写中的取景与构图
- 郊外风光

Painting

实战篇

PART 6 身边的静物

6.1 静物的形状

- 用几何体来概括
- 几何体的组合

6.2 静物的质感

- 光滑质感
- 粗糙质感

6.3 美食来入画

- 香蕉
- 纸杯小蛋糕
- 美味薯条

6.4 瓶瓶罐罐协奏曲

- 西式茶杯
- 香水瓶

6.5 画画日用品

- 流苏包包
- 布艺台灯
- 复古小镜子

PART 7 描一描花草

7.1 花朵的形状

- 花朵和花瓣的外形
- 花朵的用线要点

7.2 花卉的叶子

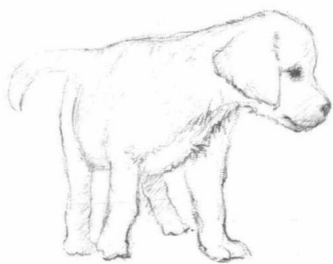
- 叶子的形状
- 如何用线画好叶子

7.3 画一画喜欢的花草

- 灿烂的向日葵
- 一株香水百合
- 盛放的玉兰
- 浪漫樱花

7.4 清新花草组合

- 瓶中花
- 小花束

PART 8 用画笔捕捉动物

8.1 观察动物的外形特征

- 动物的身体结构
- 动物的毛发和皮肤

8.2 捕捉动物的运动姿态

- 站着的动物
- 坐姿和卧姿的动物
- 画出动物的丰富动作

8.3 动物观察日记

- 可爱的小狗
- 家有喵星人
- 迷你小猪
- 小鹦鹉

110
110
112
114
115
116
117
117
119
121
123

PART 9 风景速涂

9.1 怎么画树

- 树冠的形状
- 表现树叶的笔触
- 如何画树枝
- 树木的虚实表现

9.2 山石的画法

- 石头的形状和组合
- 山的形状和虚实

9.3 云朵和流水

- 表现云朵的笔触
- 水纹的描绘方法

9.4 美丽的自然风光

- 椰树与沙滩
- 壮观的瀑布
- 草原小径
- 薰衣草田

126
126
127
128
129
130
130
131
132
132
133
134
134
137
140
143

PART 10 画一画建筑

10.1 建筑的透视

- 简单建筑的透视
- 复杂建筑的透视

10.2 细节的刻画

- 屋顶的形状和画法
- 墙面的画法
- 着眼主体，化繁为简

10.3 那些深入人心的建筑

- 雅典卫城
- 平遥古城
- 乌镇风光
- 小镇教堂

148
148
149
150
150
152
153
154
154
156
159
163

PART 11 人物速写

11.1 人物的外貌

- 头部的画法
- 头发的画法

11.2 人物的体型和动态

- 认识身体比例
- 人物动态速写
- 衣物的褶皱

11.3 给身边的人画张画

- 托腮的女孩
- 芭蕾舞者
- 倒水的男孩

11.4 小场景速写

- 街头艺人
- 看书的女孩
- 街道上的情侣

168
168
169
170
170
171
173
175
175
178
180
183
183
186
189

铅笔速写 从入门到精通

飞乐鸟工作室 著

图书在版编目 (C I P) 数据

铅笔速写从入门到精通 / 飞乐鸟工作室著. -- 北京:
中国水利水电出版社, 2017.5
ISBN 978-7-5170-5233-3

I. ①铅… II. ①飞… III. ①铅笔画—速写技法
IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第047393号

书 名: 铅笔速写从入门到精通

QIANBI SUXIE CONG RUMEN DAO JINGTONG

作 者: 飞乐鸟工作室 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

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658(营销中心)

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

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 三河市少明印务有限公司

规 格: 187mmx260mm 16开本 12印张 142千字

版 次: 2017年5月第1版 2017年5月第1次印刷

定 价: 35.00元

凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前言

P R E F A C E

速写有多重要呢？它是一种培养绘画基本功的有效训练，它能让我们的眼、脑、手高度配合，更好更顺利地把看到的一切转化为纸上的图像。同时，它还能为我们的创作打下基础。所以许多有名的画家每天都在练习速写也就不足为奇了！

作为初学者，想要快速学会速写并不难，本书可以让你真正从入门到精通。全书一开始就为你阐述了速写的概念，带你领略诸多大师的速写风格和用笔特点，让你从懵懂小白直接入门。然后从握笔画线开始，学习如何观察物体，最终学会用画笔捕捉并抓住物体特征。全书从生活杂货、动物植物，到建筑风景、人物写生，应有尽有。书中提供了高效的练习提高小窍门，一本书解答你关于速写可能遇到的所有疑问！

用聪明的方法来学习画画吧！速写不怕零基础，掌握方法并勤加练习，手残党也能轻松画好速写。

飞乐鸟工作室

入门篇

PART 1 认识速写

- 1.1 什么是速写 8
- 1.2 为什么画速写 9
- 1.3 跟“大神”学速写的风格和形式 10
- 1.4 你也能成为速写高手 15

PART 2 速写的工具

- 2.1 用什么笔来画速写 18
- 2.2 铅笔的使用 19
- 2.3 其他辅助工具 20
- 2.4 挑选合适的画纸 21
- 2.5 画板、画夹和画架 22

- 旧书 30
- Painting 31
- 用线条表现明暗 32
- 花瓶 32
- Painting 33
- 用线条表现质感 34
- 毛呢帽 34
- Painting 35
- 用线条表现主次 36
- 郁金香 36
- Painting 37
- 用线四法 38

PART 3 线条和色块

- 3.1 握笔和线条 24
 - 直线 24
 - Painting 25
 - 曲线 26
 - Painting 27
 - 小短线 28
 - Painting 29
- 3.2 速写中线条的妙用 30
 - 用线条勾勒轮廓 30

- 3.3 握笔和色块 40
 - 运用排线 40
 - Painting 40
 - 将笔压平涂抹 41
 - Painting 41
 - 涂擦块面 42
 - Painting 42
- 3.4 速写中色块的运用 43
 - 线面结合表现丰富画面 43
 - 青椒 43
 - Painting 44
 - 利用色块表现空间感 45
 - 小椅子 45
 - Painting 46

PART 4 轻松画透视

4.1 掌握透视原理

- 近大远小
- 透视的产生
- 透视的变化

4.2 透视的运用

- 几何体的透视
 - 常见物体的透视
- 礼物盒

Painting

PART 5 为写生做准备

5.1 学习盲画法

- 什么是盲画法
 - 盲画法怎么画
- 摩卡冰淇淋

Painting

5.2 运用简化法

- 将外形简化
 - 将复杂场景细节简化
- 杯中花

Painting

5.3 构图很重要

- 速写中的取景与构图
- 郊外风光

Painting

实战篇

PART 6 身边的静物

6.1 静物的形状

- 用几何体来概括
- 几何体的组合

6.2 静物的质感

- 光滑质感
- 粗糙质感

6.3 美食来入画

- 香蕉
- 纸杯小蛋糕
- 美味薯条

6.4 瓶瓶罐罐协奏曲

- 西式茶杯
- 香水瓶

6.5 画画日用品

- 流苏包包
- 布艺台灯
- 复古小镜子

PART 7 描一描花草

7.1 花朵的形状

- 花朵和花瓣的外形
- 花朵的用线要点

7.2 花卉的叶子

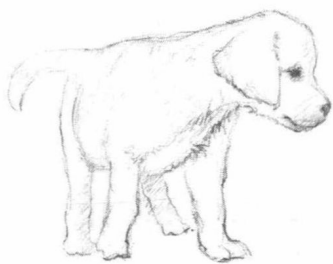
- 叶子的形状
- 如何用线画好叶子

7.3 画一画喜欢的花草

- 灿烂的向日葵
- 一株香水百合
- 盛放的玉兰
- 浪漫樱花

7.4 清新花草组合

- 瓶中花
- 小花束

PART 8 用画笔捕捉动物

8.1 观察动物的外形特征

- 动物的身体结构
- 动物的毛发和皮肤

8.2 捕捉动物的运动姿态

- 站着的动物
- 坐姿和卧姿的动物
- 画出动物的丰富动作

8.3 动物观察日记

- 可爱的小狗
- 家有喵星人
- 迷你小猪
- 小鹦鹉

110
110
112
114
115
116
117
117
119
121
123

PART 9 风景速涂

9.1 怎么画树

- 树冠的形状
- 表现树叶的笔触
- 如何画树枝
- 树木的虚实表现

9.2 山石的画法

- 石头的形状和组合
- 山的形状和虚实

9.3 云朵和流水

- 表现云朵的笔触
- 水纹的描绘方法

9.4 美丽的自然风光

- 椰树与沙滩
- 壮观的瀑布
- 草原小径
- 薰衣草田

126
126
127
128
129
130
130
131
132
132
133
134
134
137
140
143

PART 10 画一画建筑

10.1 建筑的透视

- 简单建筑的透视
- 复杂建筑的透视

10.2 细节的刻画

- 屋顶的形状和画法
- 墙面的画法
- 着眼主体，化繁为简

10.3 那些深入人心的建筑

- 雅典卫城
- 平遥古城
- 乌镇风光
- 小镇教堂

148
148
149
150
150
152
153
154
154
156
159
163

PART 11 人物速写

11.1 人物的外貌

- 头部的画法
- 头发的画法

11.2 人物的体型和动态

- 认识身体比例
- 人物动态速写
- 衣物的褶皱

11.3 给身边的人画张画

- 托腮的女孩
- 芭蕾舞者
- 倒水的男孩

11.4 小场景速写

- 街头艺人
- 看书的女孩
- 街道上的情侣

168
168
169
170
170
171
173
175
175
178
180
183
183
186
189

Part1 认识速写

初次接触速写时，心里一定会有很多疑问，速写究竟是什么？画速写有什么用？速写能画出什么效果？画速写应该如何起步？让我们赶快进入课堂，一起寻找答案吧！

1.1 什么是速写

PART 1

速写是什么？它是一种有计时概念的快速绘画。它着重于捕捉事物轮廓、动态和光影，快速地用简洁的线条把所看所想呈现在纸上。

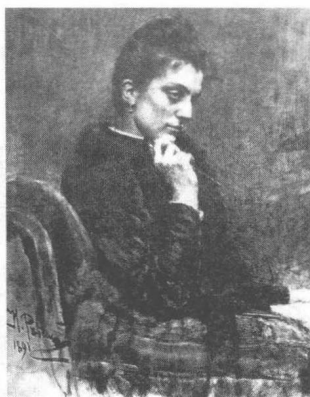
■ 速写印象

首先我们要对速写呈现出来的效果有一个印象，它区别于油画等细腻的艺术表现形式，主要用简练的线条或色块，短时间内扼要地画出事物的动态或静态形象，绘画工具对速写的限制很小，只要能画出图像的笔，都可以用来画速写。

· 油画

· 素描

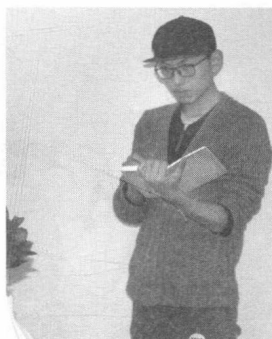
· 速写

很多初学者分不清素描和速写的区别。在西方并没有将素描和速写分离出来，而在国内简单地从作画时间上进行了划分。速写提倡将对象的主要形态特征凭第一感觉画出来，表现形式多种多样。素描是一种单色绘画，它对画面细节、空间、透视、虚实有很精确的要求。两种绘画形式没有高低之分。

■ 随时随地，更自由地绘画

速写的特点在于快速地记录。我们在生活中随时会遇到有意思或刺激灵感的事物。在画速写时不受姿势和环境的局限，无论是在室内、室外，还是运动的火车上，或是站、坐、趴着画，只要有纸有笔，就可以完成速写。

1.2 为什么画速写

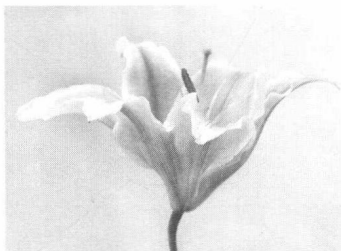
PART 1

速写时间短，在培养我们敏锐观察能力的同时，也能提高绘画造型能力。经常练习速写，能让我们熟练地画出事物的特征及动态，对创作构思画面内容有极大的帮助。

■ 提高造型能力

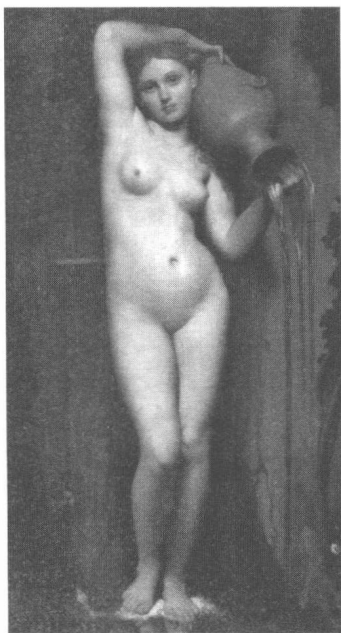
画速写时，画者在没有充足的时间进行分析和思考的情况下，必然以一种简约方式来表现。为使我们能在短暂的时间内画出对象的特征，必需培养出自己的绘画概括能力。

通过速写训练，能短时间内抓准百合的特点，用简洁干练的曲线即可勾勒出百合花瓣卷曲的特征。

■ 为自由创作打下基础

速写在18世纪之前是作为画家创作的准备阶段和记录手段而存在。如今的我们同样能继续采用这种有效的方式，为自由创作积累大量的素材和草图。

右图是安格尔的著名作品《泉》，以及他为《泉》的创作所画的速写草稿。

1.3 跟“大神”学速写的风格和形式

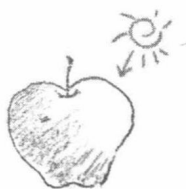
PART 1

速写作为一种灵活自由的绘画方式，呈现出了许许多多的风格和形式。现在我们就跟随大神们的脚步，去看看速写都能画成什么样，它们的表现方法是什么。

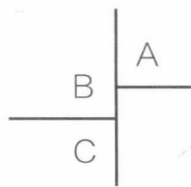
■ 古典风格速写

古典风格速写通过模仿自然光影和形态来创造心中的完美形象，速写结构严谨，用线松紧有度。人物外形以准确的线条勾勒，五官及体积的表现则用密集的线组成调子，将人物刻画成写实生动而又理想化的形象。

· 光影

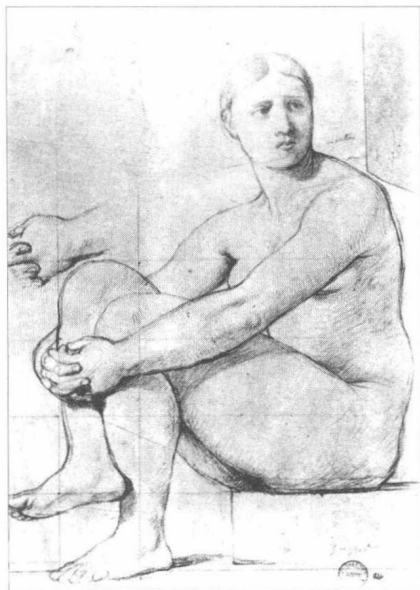
有的速写着重光影表现，用色块精确地捕捉事物的明暗变化。

· 形态

有些速写着重于抓准事物的形状姿态，光影多凭借线条轻重来表现。

A. 达芬奇

他用排列一致的线条营造柔和的调子，用虚实变化的轮廓线准确灵活地勾画人物外形，让人物犹如笼罩在薄雾中。

B. 拉斐尔

他的速写严谨，自然，线条洒脱、典雅，用排线的方式来概括明暗。

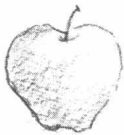
C. 安格尔

他强调线条的运用，以线条的轻重和粗细表现事物的轮廓及明暗变化。他的速写表现为高度提炼的简洁线条。

■ 写实风格速写

它同古典风格速写有许多共同之处，不同的是，古典主义着重表现高于现实的理想形象，而写实风格更倾向于表现真实的生活。像德加的舞女、伦布朗笔下的市民等。下面让我们从大师的用线方式上来了解一下速写的表现形式。

· 线面结合

线条和块面结合表现，画面疏密有致，层次丰富。

· 擦拭法

用涂抹的方式能快速表现出事物外形的光影，画面能产生一种朦胧的美感，对基本功要求较高。

A. 德加

德加的速写严谨又典雅，加上灵活的动态线条和简练的明暗表现，形成了他自己典型的速写风格。

B. 朱尔斯·帕辛

速写勾线轻松且虚实明显，暗部用擦拭法去营造一种朦胧轻快的效果。