

世界绘画经典教程

李·哈蒙德

素描教程

Lifelike Drawing
with Lee Hammond

【美】李·哈蒙德 著 | 陈易新 张迟 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

目 录

第1章 你能做到! 11

学习前和学习后的对比 12

第2章 技巧 17

铅笔素描所需画材 18

1. 自动铅笔和纸笔 18
2. 光滑的细料纸板或是双层纸或是更厚的纸板 18
3. 5mm2B 型铅芯自动铅笔 18
4. 纸笔 18
5. 可塑橡皮 18
6. 底部有刷子的打字机橡皮 18
7. 马鬃毛草稿刷 19
8. 粉珍珠橡皮擦 19
9. 可用喷雾定影剂 19
10. 画板 19
11. 尺子 19
12. 醋酸报告封面 19
13. 圆形和椭圆模板 19
14. 参考图片 19
15. 打字机橡皮 19

五大调子 20

1. 投影 20
2. 投影边界 20
3. 灰面 20
4. 反光 20
5. 亮面 20

使用过渡流畅的线条 21

1. 错误的过渡线条 21
2. 正确的过渡线条 21
3. 多用几只擦笔 21
4. 将擦笔倾斜一定角度 21

练习线条过渡的技巧 22

1. 柔过渡 22
2. 硬过渡 22
3. 素描调子的运用 22
4. 对比 22
- 练习过渡 22

学会观察基本形状 23

设置光源 24

1. 黑部对比出亮部 24
2. 写实类绘画中的反光 24
3. 如何提亮画面 24
4. 利用反光给你的画面增加真实感 24

三步万能画法 25

1. 设定明暗交界线和投影 25

2. 设定暗部 25

3. 设定亮面和灰面 25

分步示范——立方体 26

1. 画出轮廓 26
2. 设置暗素描调子 26
3. 画出灰面和提升亮面 26

拼图理论 27

使用网格画照片 29

用网格辅助创作 30

在纸上画网格 30

填入形状 30

分步示范——用区块绘图法画图形 31

1. 制作取景框 31
2. 把取景框放在一张照片上 31
3. 创造线条绘画 31
4. 填充黑色 32
5. 画出投影边界和反射光区域 32
6. 画半素描调子 32
7. 以混合素描调子来创造距离 32

使用自己的取景框 33

第3章 圆形 & 圆柱物体 35

从基本形状开始画起 36

1. 一个空的图形 36
2. 素描调子构成苹果 36
3. 从圆圈变成篮球 36
4. 素描调子构成番茄 36

多个相同球体组成的主体 37

1. 重复你的球体练习 37
2. 一次画一颗 37

分步示范——南瓜 38

1. 线条轮廓 38
2. 增加一些深色 38
3. 填充和过渡, 然后提升亮部 38

分步示范——练习硬边和软边 39

1. 勾出线条轮廓 39
2. 画出深素描调子 39
3. 混合过渡区域和提亮素描调子 39
4. 完成柿子椒 39

分步示范——简单的静物写生: 南瓜和苹果的组合 40

1. 从图画中擦去网格 40
2. 画出最深的投影 40
3. 画出半素描调子 40
4. 构建深色区域并建立过渡, 以提升亮色 41

练习绘画圆形物体 42

1. 用网格法绘画番茄	42	3. 设定暗部	63
2. 用网格绘画茶壶	42	4. 加深素描调子并过渡	63
椭圆	43	分步示范——玻璃罐和鸡蛋的组合	65
1. 利用透视创造椭圆	43	1. 转换绘画	65
2. 标准圆图	43	2. 首先涂上最深的素描调子	66
3. 竖直椭圆	43	3. 渲染中间素描调子	66
4. 水平椭圆	43	4. 混合过渡素描调子, 提升高亮区域的亮度, 最后检查 一下深色部分	67
身边的圆柱体	44	玻璃的图案	68
1. 有纹理的圆柱体	44	运用深色、混合中间素描调子并提升亮色	68
2. 用圆柱基本要素描绘生活中的物体	44	观察连锁图形	68
透视画法	45	观察冰块图案	68
1. 想象椭圆物体的所有边	45	分步示范——装冰块的玻璃杯	69
2. 从精准的线条绘画开始	45	1. 勾出圆柱体和无规则图形	69
3. 透视观察的作用是什么	45	2. 填充深色	69
分步示范——截树干	46	3. 加深和过渡, 然后提亮浅色	69
1. 从基础开始	46	不是所有的玻璃都透明	70
2. 画出纹理	46	1. 用浅色和投影表现玻璃	70
3. 加深素描调子提亮光线	46	2. 在彩色的玻璃上创造亮点	70
分步示范——喷壶	47	3. 反光的窗户	71
1. 勾出轮廓	47	4. 细节	71
2. 设定亮面和暗面	47	分步示范——墨水瓶	72
3. 填充剩余的素描调子	48	1. 勾画线条轮廓	72
4. 素描调子的过渡	48	2. 增加素描调子	72
5. 完成绘画	49	3. 过渡、加深和提亮素描调子	72
第4章 透视 & 矩形物体	51	4. 完成	73
透视基础	52	第6章 金属表面的物体	75
1. 简化的单点透视	52	金属表面需要深色	76
2. 两点透视	52	1. 铬合金要画出强烈对比	76
3. 高于视线的两点透视	53	2. 仔细关注绘画主体的图案	76
4. 在视线上的两点透视	53	分步示范——弹球	77
5. 水平线之上或虫眼视图	53	1. 勾出线条轮廓	77
6. 水平线之下或鸟瞰视图	53	2. 确定形状并增加素描调子	77
身边的矩形物体	54	3. 加入形状、过渡和提亮浅色	77
1. 把楼梯画成立方体	54	分步示范——项链	78
2. 寻找基本图形	54	1. 勾出线条轮廓	78
分步示范——房屋	55	2. 添加最深的暗色	78
1. 创造网格和线条轮廓	55	3. 加深、过渡和提亮亮色, 完成绘画	78
2. 擦掉网格以及上色	55	分步示范——锡铅合金茶壶	79
3. 完成绘画	56	1. 勾画线条轮廓	79
分步示范——房间	57	2. 清除网格线, 然后增加素描调子	80
1. 勾出轮廓	57	3. 画出暗部和灰部的调子	80
2. 填充投影	58	4. 添加背景并过渡	80
3. 加深暗部和整体调整	59	5. 调整和深入	81
第5章 透明物体	61	分步示范——长号	82
分步示范——玻璃瓶	62	1. 勾画线条轮廓	82
1. 转换绘画	62	2. 填充黑色、过渡然后开始为手添加明暗变化	82
2. 擦掉网格	62	3. 确定素描调子, 然后增加背景	83

第7章 纤维 & 其他纹理 85

学画 5 种基本褶皱 86

1. 圆柱或管状褶皱 86
2. 下垂褶皱 86
3. 揉皱的织物产生管状褶皱 86
4. 连锁褶皱和盘绕褶皱 87
5. 情性褶皱 87

分步示范——练习画褶皱 88

1. 勾画出线条轮廓 88
2. 重叠区域增加投影 88
3. 填充暗部 88
4. 过渡并提亮 88

使用 5 种基本褶皱创作纹理 89

1. 贝壳上的柱形褶皱 89
2. 篮子上的连锁褶皱 89

给纹理过渡 90

1. 明亮的眼睛和丝滑的鼻子 91
2. 闪亮的蝴蝶结 91

分步示范——皮质效果 92

- 完成后的皮质纹理 92
1. 先是线条轮廓，然后加深暗色 93
2. 混合素描调子，提亮高光部分 93

细节产生真实的纹理 94

1. 每块砖反射不同的光线 94
2. 透视改变投影和光线位置 94

分步示范——砖头 95

1. 线描 95
2. 填充和过渡 95
3. 增加暗色，提亮浅色 95

第8章 大自然 97

如何使用亮背景和暗背景 98

1. 寻找暗处覆盖亮部的区域以及亮部覆盖暗部的区域 98
2. 缺乏强烈明暗对比的叶子在亮背景中 98
3. 明亮的边缘与暗的背景形成对比 98
4. 暗素描调子烘托出的白色雏菊 99
5. 需要忽略背景的情况 99

分步示范——置于暗背景中的百合花 100

1. 绘制网格线 100
2. 去除网格线 100
3. 从百合花最暗的部分下笔 101
4. 用背景烘托明亮的边缘 101
5. 完成作品 101

描绘天空和云 102

1. 模糊或加强的方式创作云 102
2. 融合自然环境创作日落场景 102

分步示范——浮云 103

1. 起稿 103
 2. 刻画暗部 103
 3. 刻画暗部、亮部并处理明暗过渡以完成作品 103
- ### 分步示范——草和石 104
1. 线稿画 104
 2. 填画投影 104
 3. 深入刻画，完成作品 104

树木 105

用可塑橡皮打造不平整的质感 105

分步示范——枝叶浓茂的树 106

1. 线稿画 106
2. 定明暗调子 106
3. 添加灰素描调子和投影 106
4. 加深暗部，点画高光，加深投影，完成作品 107

深度和距离 108

利用大小和细节变化来表现远近 108

利用衬景表现深度和距离 108

距离越远，物体调子越淡 109

枯树的透视表现 109

为前景中的树木添加细节 109

分步示范——风车 110

1. 画线稿 110
2. 去掉网格线，填涂暗部 110
3. 添加投影，填画树叶 111
4. 收尾 111

第9章 水的画法 113

球形的水滴 114

1. 梨子上的水滴 114
2. 深色的叶子更突出了水滴的反光 114

分步示范——水滴的画法 115

1. 画线稿 115
2. 添加明暗和投影轮廓 115
3. 加深并晕染明暗 115

水面和波浪 116

1. 填充并晕染明暗关系表现水面 116
2. 波涛汹涌的水面 117
3. 平静的水面 117

分步示范——浪花 118

波浪有形状和明暗层次感 118

1. 先画波浪的形状 118
2. 添加投影 118
3. 晕染明暗调子，提亮高光 118

水面倒影 119

1. 平静的水面中近似镜面的效果 119
2. 水平波纹和波浪表现水的动感 119
3. 水中倒影在物体的正下方 119

分步示范——让水中的倒影更真实 120

1. 线稿画, 勾出轮廓线	120	2. 画投影	143
2. 加深素描调子	120	3. 加深投影, 柔和明暗	143
3. 柔和素描调子, 添加高光, 完成作品	121	分步示范——嘴	144
第10章 动物和昆虫	123	1. 线稿画	144
分步示范——动物毛发的写实画法	124	2. 初涂暗部和投影	144
1. 在网格内画线稿	124	3. 加深素描调子, 柔和线条, 凸显亮部	144
2. 细节和面部特征	124	4. 线稿画	144
3. 鼻子和眼部的深素描调子	124	5. 添加素描调子	144
4. 添加素描调子, 渲染并提亮高光部位	125	6. 加深素描调子, 柔和线条, 凸显亮部	144
光滑与粗糙纹理的表现	126	分步示范——耳朵	145
1. 光滑的皮毛——马	126	1. 线稿画	145
2. 粗糙的皮肤——大象	126	2. 画暗部	145
分步示范——土拨鼠	127	3. 加深素描调子, 柔和线条, 凸显亮部	145
1. 线稿画	127	头发	146
2. 去掉网格线, 刻画暗部和纹理	127	1. 画出头发的基本形状	146
3. 添加背景, 表现纹理	128	2. 柔和素描调子	146
4. 加深素描调子, 柔和效果, 完成作品	128	3. 凸显亮部, 深化暗部	146
怎样画好有翼的生物	129	分步示范——石膏像	148
分步示范——蝴蝶	130	1. 线稿画	148
1. 线稿画	130	2. 添画暗部	148
2. 轻轻擦去网格并重新画好翅膀的图案	130	3. 加深投影	149
3. 添画暗部, 表现花朵的细节	131	4. 深化并柔和素描调子	149
4. 深化暗部, 柔和素描调子, 完成作品	131	利用雕塑和石膏像来练习画人物	150
鸟类	132	1. 强光下强烈的明暗对比	150
1. 用投影表现白色的鹰	132	2. 综合技巧练习	150
2. 用柔和线条和花纹的方法表现猫头鹰的羽毛	132	分步示范——美少女肖像	151
分步示范——画猫头鹰的软毛	133	1. 线稿画	151
1. 画线稿	133	2. 先画眼部	151
2. 填涂眼睛以及最暗的区域	134	3. 画鼻子的主要投影	152
3. 深化暗部, 进一步刻画头部	134	4. 添画嘴部的投影	152
4. 柔和, 提亮, 刻画花纹	135	5. 加深并柔和面部素描调子	152
分步示范——鹰的羽毛	136	6. 完成作品	153
1. 线稿画	136	分步示范——用投影表现肌肉张力	154
2. 画投影区	137	1. 线稿画	154
3. 画背景: 柔化并将亮部提亮	137	2. 擦去网格线, 添画暗部和投影	154
分步示范——水中的鸭子	138	3. 用投影表达曲线	155
1. 线稿画	138	4. 柔和并加深素描调子, 提亮高光	155
2. 刻画暗部	138	分步示范——坐姿美少女的画法	156
3. 逐渐为花纹填涂素描调子	139	1. 擦去网格线并添画最暗的部分	156
4. 柔和明暗, 加深素描调子, 突出亮部	139	2. 添加形体的暗部和投影	156
第11章 人物	141	3. 加深素描调子, 柔和素描调子, 提亮高光	157
分步示范——眼睛	142	用相册捕捉全景	158
1. 线稿画	142	寻找细节全面的照片	158
2. 刻画暗部	142	大胆地修改照片吧	159
3. 刻画暗部	142	素描调子对比表现的焦点	159
分步示范——鼻子	143	关于作者	160
1. 线稿画	143	公制换算表	160

世界绘画经典教程

李·哈蒙德

素描教程

【美】李·哈蒙德 著 | 陈易新 张迟 译

Lifelike Drawing
with Lee Hammond

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

李·哈蒙德素描教程 / (美) 哈蒙德著 ; 陈易新,
张迟译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 6
世界绘画经典教程
ISBN 978-7-115-35262-0

I. ①李… II. ①哈… ②陈… ③张… III. ①素描技
法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第079725号

版权声明

Simplified Chinese translation copyright©2013 by Posts & Telecom Press, China

Simplified Chinese translation rights arranged with North Light Books, USA

内 容 提 要

本书是“世界经典绘画教程”系列中的一本。作者李·哈蒙德, 美国专业画家, 畅销书作者, 一直致力于为初级绘画者提供亲切、实用的素描教程, 本书即是写给初级绘画者看的绘画书, 是一本真正把理论和实践技法讲透的初级素描教材。

作者将这本书的内容和技法定位在基础素描技法书上。全书大至可以分为3个部分: 第1部分, 即第1章至第3章, 从常用的15种绘画工具开始, 分别介绍了如何画出过渡流畅的线条、练习线条过渡的技巧、如何观察基本形状、如何设置光源、如何借助网格开始绘画等基础技法, 让读者夯实绘画基础; 第2部分, 即第4章至第7章, 分别讲解了圆形、圆柱体、矩形物体、透明物体、金属质感的物体, 物体的纹理和质感表现等素描应用技法, 让读者能够充分了解和掌握中级的绘画应用技巧; 第3部分, 即第8章至第9章, 分别讲解了大自然的画法、水元素的画法、动物和昆虫的画法、人物的画法等, 让读者轻松掌握综合应用类的绘画技法。此外, 作者还针对相关主题, 分别配以画面效果比较生动的案例, 如水果、蔬菜、花卉、树木、天空、风景等, 进行示范讲解。

本书适合作为美术爱好者的自学用书及专业教师的参考书, 还可以作为相关美术院校和美术培训机构培训的教材。

◆ 著 [美] 李·哈蒙德

译 陈易新 张 迟

责任编辑 郭发明

执行编辑 何建国

责任印制 李 东

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京艺辉印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 10

字数: 213千字

2014年6月第1版

印数: 1—4 000册

2014年6月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2013-5572号

定价: 29.80元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

鸣谢

谨以本书献给那些购买本书、参与到我的研讨会和课堂，以及用邮件和信件一直温暖我、鼓励我的艺术爱好者们。能有你们这些支持者是我的荣幸。我很欣喜地得知，我的绘画经验让很多人得到启发并帮助他们实现了艺术梦想。艺术是如此精彩的礼物，希望读者将自己的才艺和经验分享给身边的每个人。

照老规矩，我要感谢那些在截稿之日还给予我无限耐心的人们。我伟大的亲人们理解我工作的强度和压力。我感谢他们每天对我的帮助和支持。

我还要感谢我的学生，他们总是带给我欢笑和灵感。没有他们的帮助，这些工作是完成不了的！

我要感谢彼得·慧林伯格（Peter Wellenberger）允许我有幸参照他母亲的照片绘画。

我要由衷地感谢我的编辑，蒙纳·迈克尔（Mona Michael）。她耐心的指导，精彩的想法和和蔼的态度帮助我创作出目前为止最棒的一本书。写书是一项团队工作，你们是最棒的专业团队！每一位 North Light Books 的工作人员，我表示由衷的感谢。你们给我家人的感觉，待我如贵宾而且认可我天马行空的创意。我实在太幸运了！

表面和纹理

双层绘图纸石墨画

14 英寸 × 11 英寸 (36cm × 28cm)

前言

很多年前我就意识到我爱绘画，而且我喜欢画任何东西！

这是一本可以学会画任何东西的教程书。你不可以从我撰写的其他书籍中提取实用技巧应用到所有适用的对象中。显而易见，本书就是“绘画宝典”，而且是所有艺术家创作任何作品的终极参考。

通过后面的学习和分步的演示，你将掌握运用简单的步骤绘画任何对象的技巧。请允许我做你的向导！

一旦你明白任何事物都是由基础图形组成而且使用 5 种明暗元素来创造现实图形和形状，你就已经具备画出你想要画的任何东西的能力了。风景、植物、水和天空、透明的玻璃、金属表面、砖块和布料，以及人物等，没有任何东西是你驾驭不了的。

你将了解到制图和分割绘图法的优势来画你所看到的東西，而不是你想象的东西。无论是你画一个单独的物体或是整个场景，这些技巧都是无价之宝。

通过本书，你将了解如何准确地描绘你想要勾勒的作品。创意是无限的。每次你看相册的感受都是不同的。这些照片不仅仅记录了你曾经的记忆，而且将成为你绘画的主题和创作的无限源泉！

雪莉 (Shelly)

双层绘图纸石墨画

17 英寸 × 14 英寸 (43cm × 36cm)

目 录

第1章 你能做到! 11

学习前和学习后的对比 12

第2章 技巧 17

铅笔素描所需画材 18

1. 自动铅笔和纸笔 18

2. 光滑的细料纸板或是双层纸或是更厚的纸板 18

3. 5mm2B 型铅芯自动铅笔 18

4. 纸笔 18

5. 可塑橡皮 18

6. 底部有刷子的打字机橡皮 18

7. 马鬃毛草稿刷 19

8. 粉珍珠橡皮擦 19

9. 可用喷雾定影剂 19

10. 画板 19

11. 尺子 19

12. 醋酸报告封面 19

13. 圆形和椭圆模板 19

14. 参考图片 19

15. 打字机橡皮 19

五大调子 20

1. 投影 20

2. 投影边界 20

3. 灰面 20

4. 反光 20

5. 亮面 20

使用过渡流畅的线条 21

1. 错误的过渡线条 21

2. 正确的过渡线条 21

3. 多用几只擦笔 21

4. 将擦笔倾斜一定角度 21

练习线条过渡的技巧 22

1. 柔过渡 22

2. 硬过渡 22

3. 素描调子的运用 22

4. 对比 22

练习过渡 22

学会观察基本形状 23

设置光源 24

1. 黑部对比出亮部 24

2. 写实类绘画中的反光 24

3. 如何提亮画面 24

4. 利用反光给你的画面增加真实感 24

三步万能画法 25

1. 设定明暗交界线和投影 25

2. 设定暗部 25

3. 设定亮面和灰面 25

分步示范——立方体 26

1. 画出轮廓 26

2. 设置暗素描调子 26

3. 画出灰面和提升亮面 26

拼图理论 27

使用网格画照片 29

用网格辅助创作 30

在纸上画网格 30

填入形状 30

分步示范——用区块绘图法画图形 31

1. 制作取景框 31

2. 把取景框放在一张照片上 31

3. 创造线条绘画 31

4. 填充黑色 32

5. 画出投影边界和反射光区域 32

6. 画半素描调子 32

7. 以混合素描调子来创造距离 32

使用自己的取景框 33

第3章 圆形 & 圆柱物体 35

从基本形状开始画起 36

1. 一个空的图形 36

2. 素描调子构成苹果 36

3. 从圆圈变成篮球 36

4. 素描调子构成番茄 36

多个相同球体组成的主体 37

1. 重复你的球体练习 37

2. 一次画一颗 37

分步示范——南瓜 38

1. 线条轮廓 38

2. 增加一些深色 38

3. 填充和过渡, 然后提升亮部 38

分步示范——练习硬边和软边 39

1. 勾出线条轮廓 39

2. 画出深素描调子 39

3. 混合过渡区域和提亮素描调子 39

4. 完成柿子椒 39

分步示范——简单的静物写生: 南瓜

和苹果的组合 40

1. 从图画中擦去网格 40

2. 画出最深的投影 40

3. 画出半素描调子 40

4. 构建深色区域并建立过渡, 以提升亮色 41

练习绘画圆形物体 42

1. 用网格法绘画番茄	42	3. 设定暗部	63
2. 用网格绘画茶壶	42	4. 加深素描调子并过渡	63
椭圆	43	分步示范——玻璃罐和鸡蛋的组合	65
1. 利用透视创造椭圆	43	1. 转换绘画	65
2. 标准圆图	43	2. 首先涂上最深的素描调子	66
3. 竖直椭圆	43	3. 渲染中间素描调子	66
4. 水平椭圆	43	4. 混合过渡素描调子, 提升高亮区域的亮度, 最后检查一下深色部分	67
身边的圆柱体	44	玻璃的图案	68
1. 有纹理的圆柱体	44	运用深色、混合中间素描调子并提升亮色	68
2. 用圆柱基本要素描绘生活中的物体	44	观察连锁图形	68
透视画法	45	观察冰块图案	68
1. 想象椭圆物体的所有边	45	分步示范——装冰块的玻璃杯	69
2. 从精准的线条绘画开始	45	1. 勾出圆柱体和无规则图形	69
3. 透视观察的作用是什么	45	2. 填充深色	69
分步示范——一截树干	46	3. 加深和过渡, 然后提亮浅色	69
1. 从基础开始	46	不是所有的玻璃都透明	70
2. 画出纹理	46	1. 用浅色和投影表现玻璃	70
3. 加深素描调子提亮光线	46	2. 在彩色的玻璃上创造亮点	70
分步示范——喷壶	47	3. 反光的窗户	71
1. 勾出轮廓	47	4. 细节	71
2. 设定亮面和暗面	47	分步示范——墨水瓶	72
3. 填充剩余的素描调子	48	1. 勾画线条轮廓	72
4. 素描调子的过渡	48	2. 增加素描调子	72
5. 完成绘画	49	3. 过渡、加深和提亮素描调子	72
第4章 透视 & 矩形物体	51	4. 完成	73
透视基础	52	第6章 金属表面的物体	75
1. 简化的单点透视	52	金属表面需要深色	76
2. 两点透视	52	1. 铬合金要画出强烈对比	76
3. 高于视线的两点透视	53	2. 仔细关注绘画主体的图案	76
4. 在视线上的两点透视	53	分步示范——弹球	77
5. 水平线之上或虫眼视图	53	1. 勾出线条轮廓	77
6. 水平线之下或鸟瞰视图	53	2. 确定形状并增加素描调子	77
身边的矩形物体	54	3. 加入形状、过渡和提亮浅色	77
1. 把楼梯画成立方体	54	分步示范——项链	78
2. 寻找基本图形	54	1. 勾出线条轮廓	78
分步示范——房屋	55	2. 添加最深的暗色	78
1. 创造网格和线条轮廓	55	3. 加深、过渡和提亮亮色, 完成绘画	78
2. 擦掉网格以及上色	55	分步示范——锡铅合金茶壶	79
3. 完成绘画	56	1. 勾画线条轮廓	79
分步示范——房间	57	2. 清除网格线, 然后增加素描调子	80
1. 勾出轮廓	57	3. 画出暗部和灰部的调子	80
2. 填充投影	58	4. 添加背景并过渡	80
3. 加深暗部和整体调整	59	5. 调整和深入	81
第5章 透明物体	61	分步示范——长号	82
分步示范——玻璃瓶	62	1. 勾画线条轮廓	82
1. 转换绘画	62	2. 填充黑色、过渡然后开始为手添加明暗变化	82
2. 擦掉网格	62	3. 确定素描调子, 然后增加背景	83

第7章 纤维 & 其他纹理..... 85

学画 5 种基本褶皱..... 86

1. 圆柱或管状褶皱..... 86
2. 下垂褶皱..... 86
3. 揉皱的织物产生管状褶皱..... 86
4. 连锁皱褶和盘绕褶皱..... 87
5. 惰性褶皱..... 87

分步示范——练习画褶皱..... 88

1. 勾画出线条轮廓..... 88
2. 重叠区域增加投影..... 88
3. 填充暗部..... 88
4. 过渡并提亮..... 88

使用 5 种基本褶皱创作纹理..... 89

1. 贝壳上的柱形褶皱..... 89
2. 篮子上的连锁褶皱..... 89

给纹理过渡..... 90

1. 明亮的眼睛和丝滑的鼻子..... 91
2. 闪亮的蝴蝶结..... 91

分步示范——皮质效果..... 92

- 完成后的皮质纹理..... 92
1. 先是线条轮廓, 然后加深暗色..... 93
2. 混合素描调子, 提亮高光部分..... 93

细节产生真实的纹理..... 94

1. 每块砖反射不同的光线..... 94
2. 透视改变投影和光线位置..... 94

分步示范——砖头..... 95

1. 线描..... 95
2. 填充和过渡..... 95
3. 增加暗色, 提亮浅色..... 95

第8章 大自然 97

如何使用亮背景和暗背景..... 98

1. 寻找暗处覆盖亮部的区域以及亮部覆盖暗部的区域..... 98
2. 缺乏强烈明暗对比的叶子在亮背景中..... 98
3. 明亮的边缘与暗的背景形成对比..... 98
4. 暗素描调子烘托出的白色雏菊..... 99
5. 需要忽略背景的情况..... 99

分步示范——置于暗背景中的百合花..... 100

1. 绘制网格线..... 100
2. 去除网格线..... 100
3. 从百合花最暗的部分下笔..... 101
4. 用背景烘托明亮的边缘..... 101
5. 完成作品..... 101

描绘天空和云..... 102

1. 模糊或加强的方式创作云..... 102
2. 融合自然环境创作日落场景..... 102

分步示范——浮云..... 103

1. 起稿..... 103
2. 刻画暗部..... 103
3. 刻画暗部、亮部并处理明暗过渡以完成作品..... 103

分步示范——草和石..... 104

1. 线稿画..... 104
2. 填画投影..... 104
3. 深入刻画, 完成作品..... 104

树木..... 105

用可塑橡皮打造不平整的质感..... 105

分步示范——枝叶浓茂的树..... 106

1. 线稿画..... 106
2. 定明暗调子..... 106
3. 添加灰素描调子和投影..... 106
4. 加深暗部, 点画高光, 加深投影, 完成作品..... 107

深度和距离..... 108

利用大小和细节变化来表现远近..... 108

利用衬景表现深度和距离..... 108

距离越远, 物体调子越淡..... 109

枯树的透视表现..... 109

为前景中的树木添加细节..... 109

分步示范——风车..... 110

1. 画线稿..... 110
2. 去掉网格线, 填涂暗部..... 110
3. 添加投影, 填画树叶..... 111
4. 收尾..... 111

第9章 水的画法 113

球形的水滴..... 114

1. 梨子上的水滴..... 114
2. 深色的叶子更突出了水滴的反光..... 114

分步示范——水滴的画法..... 115

1. 画线稿..... 115
2. 添加明暗和投影轮廓..... 115
3. 加深并晕染明暗..... 115

水面和波浪..... 116

1. 填充并晕染明暗关系表现水面..... 116
2. 波涛汹涌的水面..... 117
3. 平静的水面..... 117

分步示范——浪花..... 118

波浪有形状和明暗层次感..... 118

1. 先画波浪的形状..... 118
2. 添加投影..... 118
3. 晕染明暗调子, 提亮高光..... 118

水面倒影..... 119

1. 平静的水面中近似镜面的效果..... 119
2. 水平波纹和波浪表现水的动感..... 119
3. 水中倒影在物体的正下方..... 119

分步示范——让水中的倒影更真实..... 120

1. 线稿画, 勾出轮廓线	120
2. 加深素描调子	120
3. 柔和素描调子, 添加高光, 完成作品	121

第10章 动物和昆虫 123

分步示范——动物毛发的写实画法

1. 在网格内画线稿	124
2. 细节和面部特征	124
3. 鼻子和眼部的深素描调子	124
4. 添加素描调子, 渲染并提亮高光部位	125

光滑与粗糙纹理的表现

1. 光滑的皮毛——马	126
2. 粗糙的皮肤——大象	126

分步示范——土拨鼠

1. 线稿画	127
2. 去掉网格线, 刻画暗部和纹理	127
3. 添加背景, 表现纹理	128
4. 加深素描调子, 柔和效果, 完成作品	128

怎样画好有翼的生物

分步示范——蝴蝶

1. 线稿画	130
2. 轻轻擦去网格并重新画好翅膀的图案	130
3. 添画暗部, 表现花朵的细节	131
4. 深化暗部, 柔和素描调子, 完成作品	131

鸟类

1. 用投影表现白色的鹰	132
2. 用柔和线条和花纹的方法表现猫头鹰的羽毛	132

分步示范——画猫头鹰的软毛

1. 画线稿	133
2. 填涂眼睛以及最暗的区域	134
3. 深化暗部, 进一步刻画头部	134
4. 柔和, 提亮, 刻画花纹	135

分步示范——鹰的羽毛

1. 线稿画	136
2. 画投影区	137
3. 画背景: 柔化并将亮部提亮	137

分步示范——水中的鸭子

1. 线稿画	138
2. 刻画暗部	138
3. 逐渐为花纹填涂素描调子	139
4. 柔和明暗, 加深素描调子, 突出亮部	139

第11章 人物 141

分步示范——眼睛

1. 线稿画	142
2. 刻画暗部	142
3. 刻画暗部	142

分步示范——鼻子

1. 线稿画	143
--------	-----

2. 画投影	143
--------	-----

3. 加深投影, 柔和明暗	143
---------------	-----

分步示范——嘴

1. 线稿画	144
2. 初涂暗部和投影	144
3. 加深素描调子, 柔和线条, 凸显亮部	144
4. 线稿画	144
5. 添加素描调子	144
6. 加深素描调子, 柔和线条, 凸显亮部	144

分步示范——耳朵

1. 线稿画	145
2. 画暗部	145
3. 加深素描调子, 柔和线条, 凸显亮部	145

头发

1. 画出头发的基本形状	146
2. 柔和素描调子	146
3. 凸显亮部, 深化暗部	146

分步示范——石膏像

1. 线稿画	148
2. 添画暗部	148
3. 加深投影	149
4. 深化并柔和素描调子	149

利用雕塑和石膏像来练习画人物

1. 强光下强烈的明暗对比	150
2. 综合技巧练习	150

分步示范——美少女肖像

1. 线稿画	151
2. 先画眼部	151
3. 画鼻子的主要投影	152
4. 添画嘴部的投影	152
5. 加深并柔和面部素描调子	152
6. 完成作品	153

分步示范——用投影表现肌肉张力

1. 线稿画	154
2. 擦去网格线, 添画暗部和投影	154
3. 用投影表达曲线	155
4. 柔和并加深素描调子, 提亮高光	155

分步示范——坐姿美少女的画法

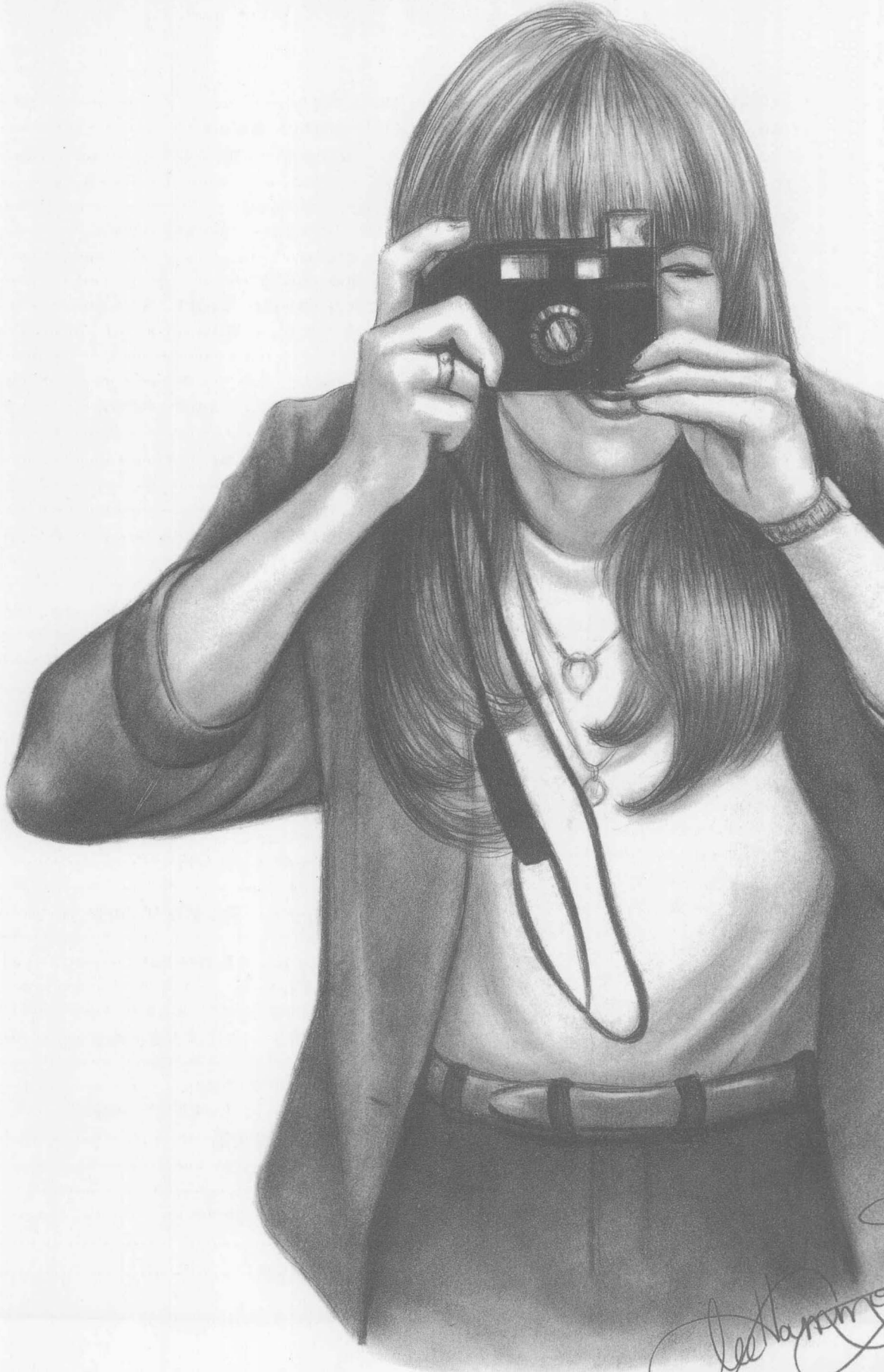
1. 擦去网格线并添画最暗的部分	156
2. 添加形体的暗部和投影	156
3. 加深素描调子, 柔和素描调子, 提亮高光	157

用相册捕捉全景

寻找细节全面的照片	158
大胆地修改照片吧	159
素描调子对比表现的焦点	159

关于作者

公制换算表

你能做到！

没有哪一个新手上来就什么都能掌握。我们从最基本的内容开始学习，然后逐渐进步。艺术创作也如是，在技巧逐步提升的阶段，每一个阶段都有适宜的水准。学无止境。

在我的工作室、教室和学习班里，学生们总能让我有所感悟。每一个人都是不同的，有不同的技巧、强项和想法。每个模特都是栩栩如生的，所以在画画的时候我尽量展示所有技巧。演示过程远远比说教来得有效。这就是我通过很多案例剖析和分步练习来撰写本书的原因。

如果你下定决心按照这些指导学习，你也能成为出色的铅笔素描画家。你能做到！

第一章

笑一个！

双层绘图纸，铅笔素描
14 英寸 × 11 英寸 (36cm × 28cm)

学习前和学习后的对比

下列案例是我的学生们画的。他们都是新手，在来我的课堂之前没有接受过任何正规艺术培训。一旦掌握了绘制形状、光线和投影的技巧，他们的进步是飞速的。

每个案例中的第一幅画作

都有相同点。这种手法是大部分艺术爱好者在艺术学习的初期阶段典型的手法。他们使用粗线条来描绘主体物的形状，然后所有素描调子看上去生涩而不流畅。大部分初学者还会纠结于绘画主体的比例和形状。

所有的学生进步飞快。当他们掌握了捕捉准确形状的技巧以及投影的使用技巧以后，他们的绘画作品看上去更逼真了。

按照接下来的练习你也将揭开绘制素描的神秘面纱。

学习前

大部分绘画只要通过增加对比就能明显地提升画面效果。中间素描调子（即过渡素描调子，介于亮素描调子和暗素描调子间）是衔接亮素描调子和暗素描调子的重要桥梁。本幅图缺少精细的中间素描调子的过渡，图画显得不够写实，线条过于粗糙而不够逼真，看上去更像是速写，而不是一幅完成了的画作。

翠西·沃克（Trish Walker）的作品

学习后

在这幅画中她能更好地控制手中的铅笔，顺畅的过渡以及中间素描调子赋予了作品更精美和专业的感觉。

翠西·沃克（Trish Walker）的作品