

素描慢时光

Sketching in Time

飞乐鸟工作室 著

中国水利水电出版社

www.waterpub.com.cn

飞乐鸟工作室 著

素描慢时光

Sketching Hours

图书在版编目 (C I P) 数据

素描慢时光 / 飞乐鸟工作室著. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2014. 4
ISBN 978-7-5170-1751-6

I. ①素… II. ①飞… III. ①素描技法 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第027147号

书 名: 素描慢时光

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(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

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京隆昌伟业印刷有限公司

规 格: 170mmx230mm 16开本 11印张 130千字

版 次: 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

定 价: 32.00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

Preface

希望时光慢些走，让我们能去体味生活中细微处的美好，用最简单的工具去表现那些被遗忘的角落或是一些不经意的瞬间。用手中的画笔记录下生活的轨迹，用舒缓的光影和色调来再现舒适、优雅的生活状态。

素描慢时光就像是一本生活的随手拍，记录下生活中随处可见却被我们忽略的小场景，如巷尾那只懒洋洋地晒着太阳的猫咪、橱窗中心心仪已久的小物品、一株被阳光照得闪闪发亮的植物……将这些画面表现出来，仿佛自己也被暖暖的阳光笼罩着。素描黑白的表现方式有一种回忆的味道，当你收集下这些生活的点滴细节，日后慢慢翻看，将会成为一本最好的回忆录。

跟随着本书的步伐，体会一种安静、淡然，品味生活的味道，收集让人感动的片段，让你体会不一样的素描慢时光。

飞乐鸟工作室

目录

Contents

前言

本书使用说明

Chapter 1

素描是铅笔在纸上的舞蹈

- 1.1 素描的基本工具 10
- 1.2 放飞笔尖的线条灵感 11
- 1.3 美好的构图 12
- 1.4 理解物体的结构 14
- 1.5 打造画面的空间感 15

Chapter 2

我最爱的生活

- 奶奶家的老窗子 18
- 阿伯出门去 24
- 一小株的时光 29
- 花园里的小朋友 34
- 我的悠闲慢生活 39

展示：悠悠书香

Chapter 3

回忆时光机

- 后院小餐桌 46
- 巷尾老地方 52
- 回忆穿梭在时光里 58
- 尘封回忆的箱子 64
- 儿时的棒球梦 70
- 斑驳的图书馆 76

展示：祖父的老花镜

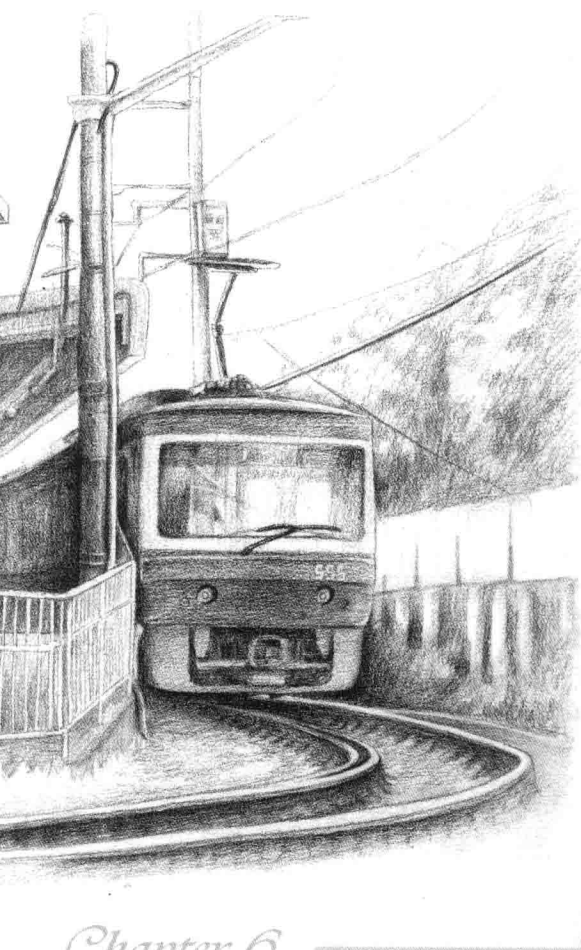
Chapter 4

有爱是最基本的生活态度

- 街角的爬山虎 84
- 夏夜纳凉 89
- 闲暇时刻的公园长椅 94
- 灰灰和它懒洋洋的午后 98
- 我最珍爱的小伙伴 103
- 邻家小院 109

展示：旧日的聚会

Chapter 5

最温暖的地方

- 宁静的书房 116
- 卧室里的一角 121
- 温馨小生活 127
- 晨光下的小鸟屋 133
- 回家路上 138

展示：晨曦中的小树林

Chapter 6

停留在街角

- 小巷纳凉 146
- 街边电话亭 152
- 林荫小路 158
- 窗外绽放的美丽 164
- 在街角的咖啡店 170

展示：清晨的阳台

飞乐鸟工作室 著

素描慢时光

Sketching Hours

图书在版编目 (C I P) 数据

素描慢时光 / 飞乐鸟工作室著. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2014. 4
ISBN 978-7-5170-1751-6

I. ①素… II. ①飞… III. ①素描技法 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第027147号

书 名: 素描慢时光

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 (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

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京隆昌伟业印刷有限公司

规 格: 170mmx230mm 16开本 11印张 130千字

版 次: 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

定 价: 32.00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

Preface

希望时光慢些走，让我们能去体味生活中细微处的美好，用最简单的工具去表现那些被遗忘的角落或是一些不经意的瞬间。用手中的画笔记录下生活的轨迹，用舒缓的光影和色调来再现舒适、优雅的生活状态。

素描慢时光就像是一本生活的随手拍，记录下生活中随处可见却被我们忽略的小场景，如巷尾那只懒洋洋地晒着太阳的猫咪、橱窗中心仅已久的小物品、一株被阳光照得闪闪发亮的植物……将这些画面表现出来，仿佛自己也被暖暖的阳光笼罩着。素描黑白的表现方式有一种回忆的味道，当你收集下这些生活的点滴细节，日后慢慢翻看，将会成为一本最好的回忆录。

跟随着本书的步伐，体会一种安静、淡然，品味生活的味道，收集让人感动的片段，让你体会不一样的素描慢时光。

飞乐鸟工作室

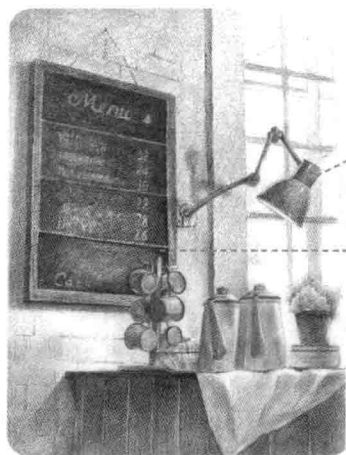
本书使用说明

本书分为6个章节，一共收录了27个案例加5个展示，除了第1章的技法篇外，其余每章都给出了多个完整的案例，从线稿的绘制到上色方法都有详细的介绍，希望能给喜欢素描的读者带来更多的帮助。

了解素描的概念

每一个刚刚步入造型艺术大门的学子总是先从素描学习入手，因为单色的素描绘画是研究造型方法与规律的最直接有效的形式。从这个意义上可以说，素描是一切造型艺术的基础。同时素描也是一门独立的艺术学科，优秀的素描作品并不逊色于任何一种绘画艺术品，古今中外大师们的素描艺术成就充分证明了这一点。

素描也就是将物体用线与面的方式呈现出来。在造型准确的基础上赋予物体明暗。在绘制过程中可以根据自己的喜好适当地删减或增加某一部分来表现自己想要表达的观点和意图。

本书的铅笔素描作品比较注重光影的表现，整个画面大的气氛感觉表现的都是一些温馨的生活小场景，以下面两个展示图为例。

如左图所示，描绘的是夏夜纳凉时和家人一起分享夏日冷饮和瓜果的温馨小场景，看到这样的画面是不是怀念起家的味道了？

这个案例表现了一对可爱的小动物，它们非常和睦，形影不离，趴在窗台上一起享受着暖暖的日光。

“窗外绽放的美丽”的基本绘制过程

下面以“窗外绽放的美丽”案例为例，对其整个绘画过程进行分析，让读者能更好地了解整本书的结构和框架。

Start

线稿的绘制

OK!

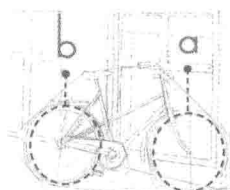
完成图

tips:

本书案例绘制过程中的重点分两部分。线稿部分的讲解是为了让读者更了解物体的结构和透视。案例细节部分的讲解是为了让读者更全面地掌握细节部分的刻画和笔触的运用。

线稿讲解

细节讲解

怎样营造画面的气氛？在绘制过程中，我们可以将花丛和自行车的部分分开来表现，绘制过程如下：

绘制自行车

画自行车时，先从颜色最深的轮胎画起，然后再画出自行车的支架和踏板等细节。要表现金属支架的质感，利用橡皮擦出高光就可以了。

绘制花丛

由于小花米较多，我们可以将其看成整体，在暗部先均匀地上层调子，用较松的波浪状笔触来表现花丛，暗部调子可以适当用斜交叉的笔触去表现。最后加深花朵之间的暗部，区别花瓣之间的关系。细节部分会通过局部放大图展示，以方便读者学习。

目录

Contents

前言
本书使用说明

Chapter 1

素描是铅笔在纸上的舞蹈

- 1.1 素描的基本工具 10
- 1.2 放飞笔尖的线条灵感 11
- 1.3 美好的构图 12
- 1.4 理解物体的结构 14
- 1.5 打造画面的空间感 15

Chapter 2

我最爱的生活

- 奶奶家的老窗子 18
- 阿伯出门去 24
- 一小株的时光 29
- 花园里的小朋友 34
- 我的悠闲慢生活 39

展示：悠悠书香

Chapter 3

回忆时光机

- 后院小餐桌 46
巷尾老地方 52
回忆穿梭在时光里 58
尘封回忆的箱子 64
儿时的棒球梦 70
斑驳的图书馆 76

展示：祖父的老花镜

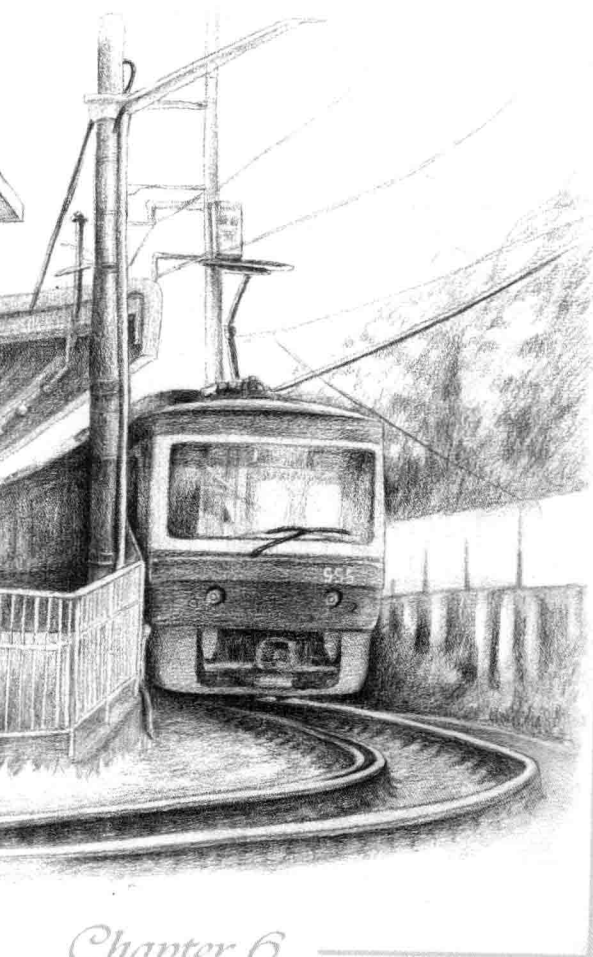
Chapter 4

有爱是最基本的生活态度

- 街角的爬山虎 84
夏夜纳凉 89
闲暇时刻的公园长椅 94
灰灰和它懒洋洋的午后 98
我最珍爱的小伙伴 103
邻家小院 109

展示：旧日的聚会

Chapter 5

最温暖的地方

- 宁静书房 116
- 卧室里的一角 121
- 温馨小生活 127
- 晨光下的小鸟屋 133
- 回家路上 138

展示：晨曦中的小树林

Chapter 6

停留在街角

- 小巷纳凉 146
- 街边电话亭 152
- 林荫小路 158
- 窗外绽放的美丽 164
- 在街角的咖啡店 170

展示：清晨的阳台

素描是铅笔在纸上的舞蹈

素描是用最简单的工具表现事物基本形态的一种绘画方法，而线条是素描训练中塑造对象的最基本单位，所以对初学者来说，掌握线条的曲直轻重、浓淡虚实极为重要，这样就能感受到素描独特的乐趣。赶快拿出铅笔，跟着我们一起体会在纸上起舞的感觉吧！

Chapter 1

1.1 素描的基本工具

你准备好了吗？我们要出发了哟！在我们开始这段简单又快乐的素描之旅前，大家先来认识一些必要的工具吧！

了解铅笔

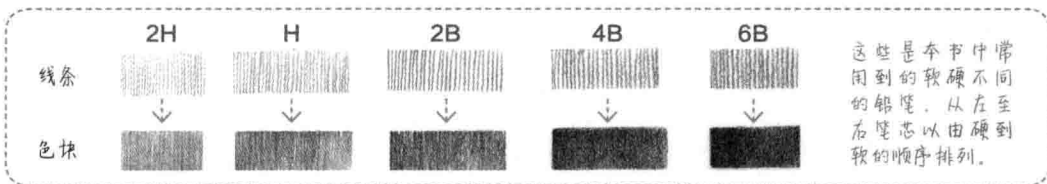
铅笔虽然常见，但你清楚地了解绘图用的铅笔了吗？绘图铅笔的笔芯有粗细软硬的区别，绘画时也会因为这些特点而画出不一样的线条效果。

笔芯是铅笔的根本哦！仔细观察你身边的绘图铅笔，就会发现笔芯有粗有细，也有软有硬，就是因为这些不同，才使我们的绘画更丰富多彩。

品牌标识 笔芯的软硬程度

下面展示的是不同铅笔画出的不同效果：

这些是本书中常用的软硬不同的铅笔，从左至右笔芯以由硬到软的顺序排列。

其他工具

素描本

素描本更适合外出写生时使用，方便携带。

图钉和夹子在画素描的过程中起着固定画纸的作用。

图钉

夹子

橡皮能轻松地将画面出错的部分擦去，而可塑橡皮能将画面效果处理得更加柔和。

橡皮

可塑橡皮

美工刀可用于削铅笔，除此之外，还可以刮出特殊的画面效果。卷笔刀在削铅笔时使用起来更方便。

卷笔刀

美工刀