

铅笔手绘

从入门到精通

唯美风景篇

● 麦砚岛 编著

／跟枯燥的学院教材说byebye，让你轻松绘出立体感、空间感、空气感／

铅笔手绘

从入门到精通

唯美风景篇

• 麦砚岛 编著

中青雄狮

中国青年出版社

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cypaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

铅笔手绘从入门到精通. 唯美风景篇 / 麦砚岛编著.
—北京：中国青年出版社，2014.4
ISBN 978-7-5153-2302-2
I. ①铅… II. ①麦… III. ①铅笔画—风景画—绘画技法
IV. ①J214.1
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 056887 号

策划编辑：王颖 沈莹
责任编辑：刘冰冰
助理编辑：张敏
封面设计：六面体书籍设计 李梓萱 孙素锦

铅笔手绘从入门到精通——唯美风景篇

麦砚岛 编著

出版发行：中国青年出版社
地 址：北京市东四十二条 21 号
邮政编码：100708
电 话：(010) 59521188 / 59521189
传 真：(010) 59521111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷：中国农业出版社印刷厂
开 本：880×1230 1/24
印 张：10
版 次：2014 年 6 月北京第 1 版
印 次：2014 年 6 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-2302-2
定 价：39.80 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系
电话：(010) 59521188 / 59521189
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

“北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。
封面用字包括：方正兰亭黑系列

目录 Contents

Chapter 1

基础知识

- ③ 01 常用工具及其使用方法.....6
- ③ 02 辅助工具.....7
- ③ 03 握笔姿势.....8
- ③ 04 削笔技巧.....9
- ③ 05 素描线条的表现方式.....10
- ③ 06 素描线条的表现技法.....11
- ③ 07 素描线条的种类.....12
- ③ 08 绘图网格.....14
- ③ 09 几何形体与风景景物的关系.....16
- ③ 10 风景的透视关系.....18
- ③ 11 调子明暗色阶对比.....21

Chapter 2

大自然的美景

- ③ Lesson 01 树木.....25
- ③ Lesson 02 树林.....31
- ③ Lesson 03 湖泊.....37
- ③ Lesson 04 海浪.....43
- ③ Lesson 05 云朵.....49
- ③ Lesson 06 天空.....55
- ③ Lesson 07 岩石.....61
- ③ Lesson 08 山脉.....67

Chapter 3

生活中的美景

- ③ Lesson 09 小木船.....75
- ③ Lesson 10 码头.....83
- ③ Lesson 11 小桥.....91
- ③ Lesson 12 木屋.....99
- ③ Lesson 13 风车.....107
- ③ Lesson 14 塔式建筑.....115
- ③ Lesson 15 门头.....123
- ③ Lesson 16 小巷.....131
- ③ Lesson 17 小镇.....139

Chapter 4

世界各地的美景

- ③ Lesson 18 丽江古城.....149
- ③ Lesson 19 桂林山水.....157
- ③ Lesson 20 水乡乌镇.....165
- ③ Lesson 21 明珠普吉岛.....173
- ③ Lesson 22 海岛夏威夷.....181
- ③ Lesson 23 瑞士乡村.....189
- ③ Lesson 24 雪国瑞典.....197
- ③ Lesson 25 塔城布拉格.....205
- ③ Lesson 26 水城威尼斯.....213

- 附录 风景素描作品图鉴欣赏.....221

铅笔手绘

从入门到精通

唯美风景篇

• 麦砚岛 编著

中青雄狮

中国青年出版社

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cypaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

铅笔手绘从入门到精通. 唯美风景篇 / 麦砚岛编著.
—北京: 中国青年出版社, 2014.4
ISBN 978-7-5153-2302-2
I. ①铅… II. ①麦… III. ①铅笔画—风景画—绘画技法
IV. ①J214.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 056887 号

策划编辑: 王颖 沈莹
责任编辑: 刘冰冰
助理编辑: 张敏
封面设计: 六面体书籍设计 李梓萱 孙素锦

铅笔手绘从入门到精通——唯美风景篇

麦砚岛 编著

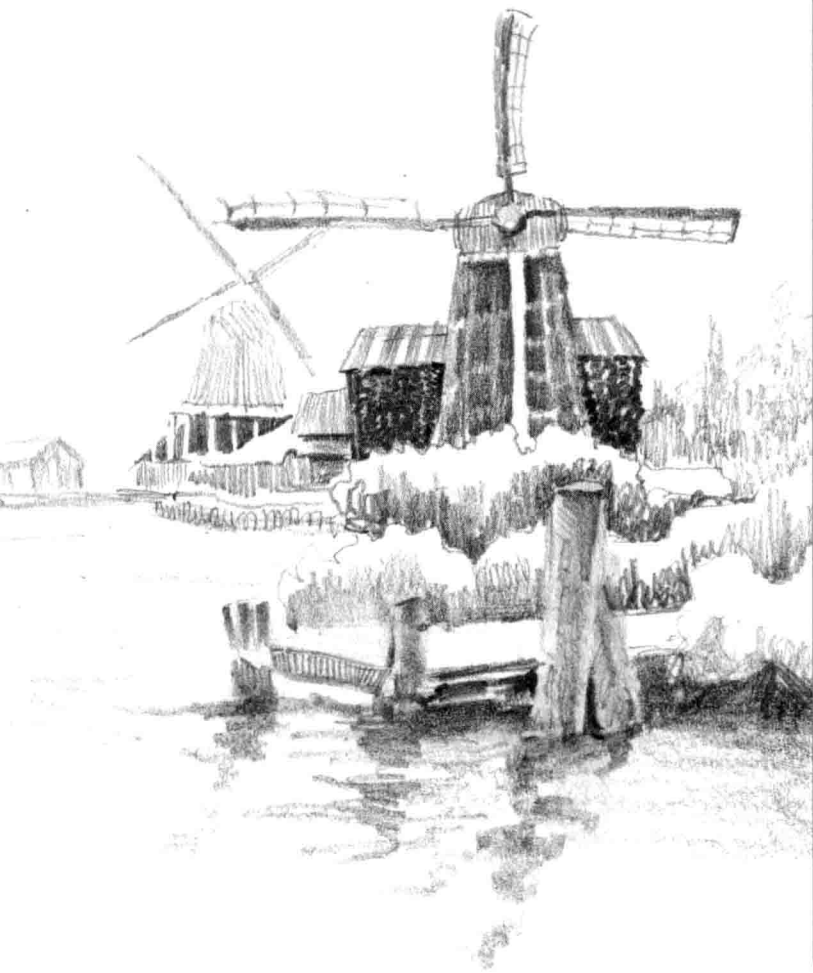
出版发行: 中国青年出版社
地 址: 北京市东四十二条 21 号
邮政编码: 100708
电 话: (010) 59521188 / 59521189
传 真: (010) 59521111
企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷: 中国农业出版社印刷厂
开 本: 880×1230 1/24
印 张: 10
版 次: 2014 年 6 月北京第 1 版
印 次: 2014 年 6 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5153-2302-2
定 价: 39.80 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系
电话: (010) 59521188 / 59521189
读者来信: reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

“北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。
封面用字包括: 方正兰亭黑系列

前言 Preface

素描，是指用单色或简单的颜色工具描绘对象的轮廓、体积、结构、空间、光线、质感等基本造型要素的绘画方法。素描也是人类历史上最早出现的绘画形式，是一种最古老的艺术语言，但直到15世纪文艺复兴时期，人们才发现了其独特的表现魅力。在这一时期，最具代表性的大师有意大利画家马萨丘、达·芬奇、米开朗基罗等人，他们发明并运用了透视学、解剖学和构图学原理，为素描表现的立体感和空间感提供了科学依据，逐步完善了素描。

为了使大家在高度紧张的工作之余，能发现打动自己的自然景物并将其概括表现出来，放松和愉悦自己，同时刺激大家的创造性思维，并提高审美水平，我们编写了这本书。本书对风景素描进行了由浅入深的剖析，详细讲解了构图、透视、明暗、笔触等方面的艺术处理方法，并提供了大量素描作品供大家鉴赏。还等什么，赶快动手吧！

Sketch
素描

目录 Contents

Chapter 1

基础知识

③ 01 常用工具及其使用方法	6
③ 02 辅助工具	7
③ 03 握笔姿势	8
③ 04 削笔技巧	9
③ 05 素描线条的表现方式	10
③ 06 素描线条的表现技法	11
③ 07 素描线条的种类	12
③ 08 绘图网格	14
③ 09 几何形体与风景景物的关系	16
③ 10 风景的透视关系	18
③ 11 调子明暗色阶对比	21

Chapter 2

大自然的美景

③ Lesson 01 树木	25
③ Lesson 02 树林	31
③ Lesson 03 湖泊	37
③ Lesson 04 海浪	43
③ Lesson 05 云朵	49
③ Lesson 06 天空	55
③ Lesson 07 岩石	61
③ Lesson 08 山脉	67

Chapter 3

生活中的美景

③ Lesson 09 小木船	75
③ Lesson 10 码头	83
③ Lesson 11 小桥	91
③ Lesson 12 木屋	99
③ Lesson 13 风车	107
③ Lesson 14 塔式建筑	115
③ Lesson 15 门头	123
③ Lesson 16 小巷	131
③ Lesson 17 小镇	139

Chapter 4

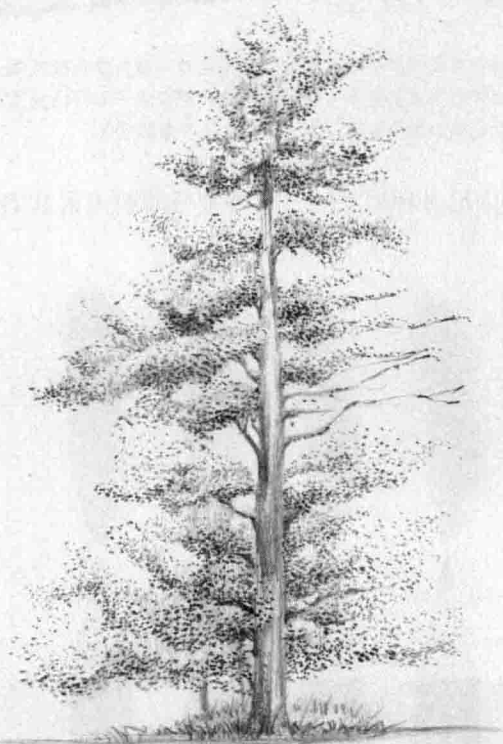
世界各地的美景

③ Lesson 18 丽江古城	149
③ Lesson 19 桂林山水	157
③ Lesson 20 水乡乌镇	165
③ Lesson 21 明珠普吉岛	173
③ Lesson 22 海岛夏威夷	181
③ Lesson 23 瑞士乡村	189
③ Lesson 24 雪国瑞典	197
③ Lesson 25 塔城布拉格	205
③ Lesson 26 水城威尼斯	213

附录 风景素描作品图鉴欣赏	221
---------------	-----

Chapter 1

基础知识

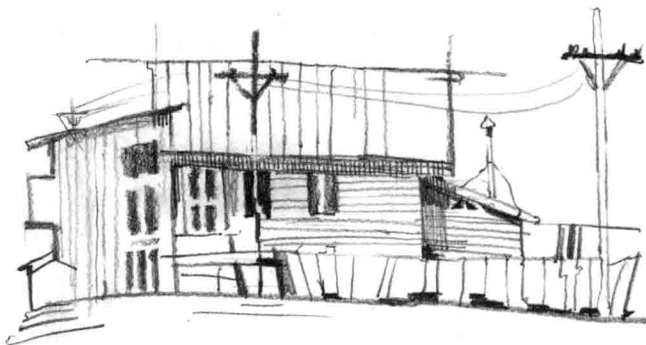
在绘画中材料就是表达的媒介。大家对钢笔、铅笔都很熟悉，但是突然将这些普通的书写工具用于表现精致细腻的素描画，一定非常难以理解吧。作为一个素描的初学者，首先把注意力放在表现素描的材质工具上是非常重要和必要的。俗话说，“工欲善其事，必先利其器”，我们必须注意素描工具以及它们不同的特性和使用方法。每种工具的使用方法及其产生的效果都是截然不同的，当你了解和掌握后就可以挥洒自如，不被工具控制地画画了。这样，你想表达和传递的思想、信息和印象就能准确地感染观者。下面我们就将介绍一些基本绘画工具的材料特性和使用方法。

① 常用工具及其使用方法

素描常用的笔，包括各种型号的素描铅笔（H—8B）、不同型号的炭笔（硬、软）、木炭条、钢笔、圆珠笔等。

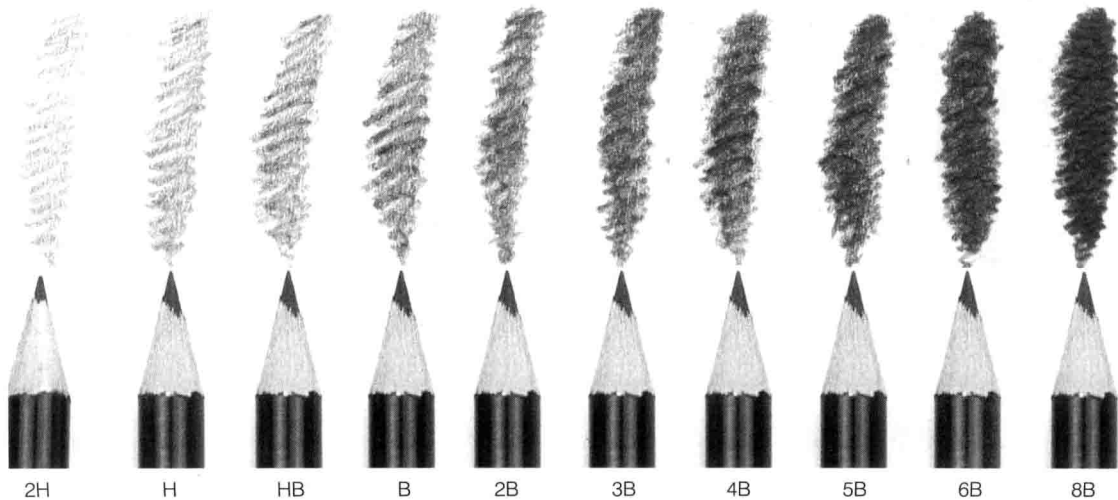

在众多笔中，最易于使用、表达和修改的，初学者应最先了解和掌握的要属我们从小就熟悉的铅笔了。它对于我们来说是既熟悉又陌生的，熟悉是因为我们很早就认识它了，陌生是因为不知道怎样用它画出一张精美的素描。

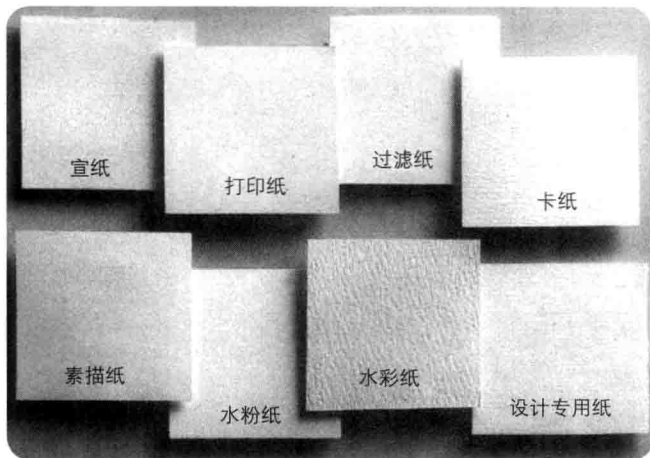
炭笔是一种极具美感的介质，很容易画出生动而富有变化的线条。初学者应了解炭笔所带来的线条变化和颜色变化都取决于笔杆的角度和用笔的力度，它能画出颜色有深有浅、宽窄变化丰富的线条

今天我们就重新来认识一下这位“老朋友”吧。其实铅笔是分很多种型号的，每种型号的石墨含量各不相同，而含量的多少直接决定了铅笔的软硬程度和颜色深浅。

02 辅助工具

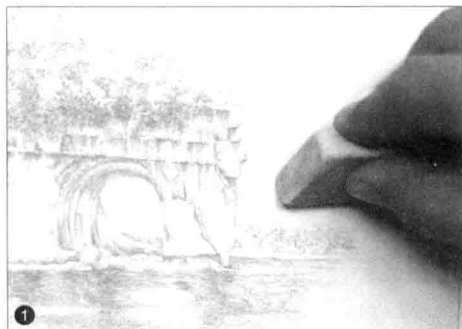
在我们开始学习素描之前，要将素描纸、橡皮、擦笔、图钉或胶带等辅助工具全部准备齐全。现在我们就了解这些辅助工具的基本用途和用法。

素描纸也有众多不同的种类和品牌，即使是同一品牌的纸张，其纸纹和克数也有差别，因此画出的感觉和效果也就不同。常见的纸张有宣纸、卡纸、素描专用纸、水彩纸、复印打印纸、水粉纸、过滤纸等。作为初学者，应首选素描纸

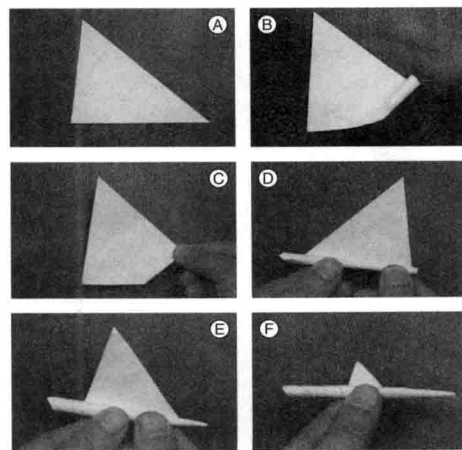

擦笔，用来调整画面层次和柔化画面整体效果。擦笔一般可以在文具店买到，当然我们也可以自制擦笔，如右图A到F所示，用纸巾就可以自制一个擦笔

绘图橡皮也有质地软硬之差，在素描绘画中它主要有两个基本功能

- ① 修改画面错误部分和清洁画面
- ② 将橡皮局部削尖，擦出高光、反光与亮部

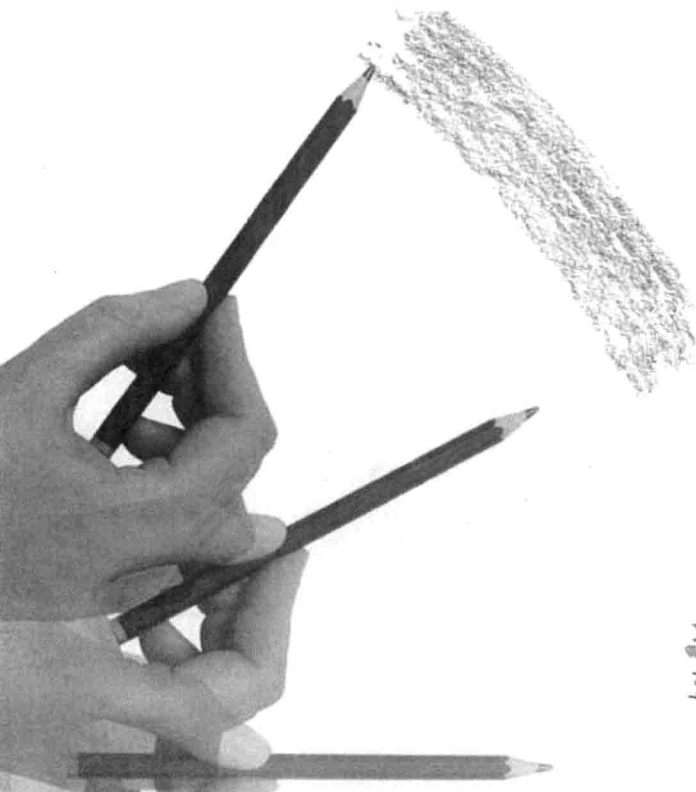

03 握笔姿势

我们对铅笔进行横握、竖握、侧握时，铅笔笔尖与素描纸接触的面积和位置都是不相同的，因此带来的线条效果也是不同的。如横握铅笔时，是铅笔的侧锋与纸面产生接触，因此排线就相对绵软；当侧握铅笔时，是铅笔的中锋与纸面接触，画出的线条相对干脆利落；而竖握铅笔时则是前锋与纸面产生摩擦，线条就比较灵动，变化丰富。

初学者看到专业院校学生的素描画时，常惊叹那整齐而又均匀的线条。其实素描线条的表现是有一定方法的，这就是我们要讲到的握笔姿势！

竖握姿势

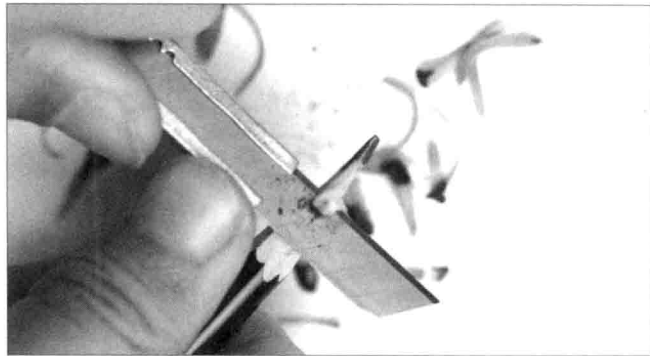
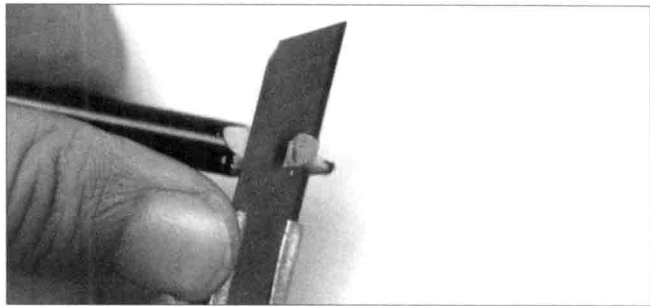
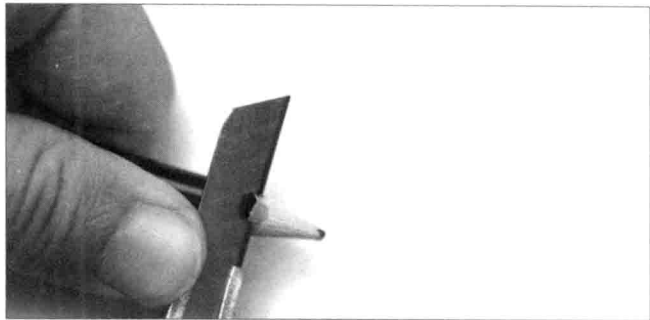
侧握姿势

横握姿势

④ 削笔技巧

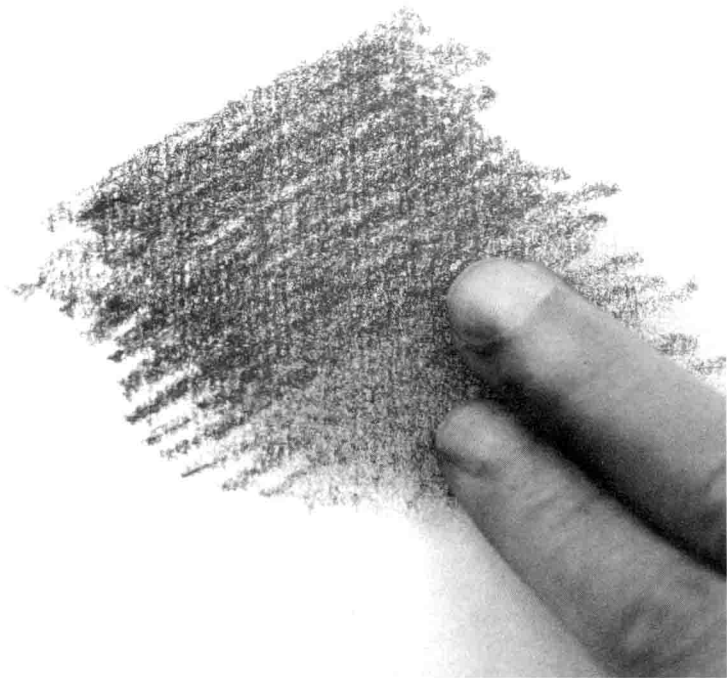
同一品牌不同型号铅笔的差别主要在于笔芯，而不同品牌铅笔的差别则在于包笔芯的木杆的质地。因此我们在削笔时要掌握一定的技巧。

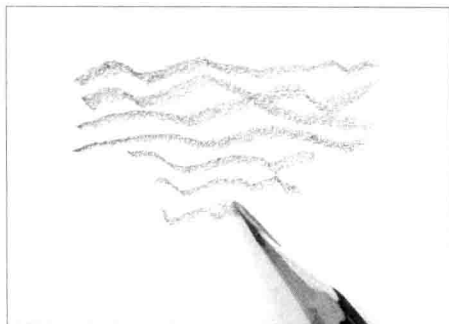
首先学习握笔和削笔刀的姿势，其次要注意左右手配合的力度及接近笔尖时力度和速度的把握，最后是控制好刮笔芯的方向和力量，以确保笔被削尖而且不断

05 素描线条的表现方式

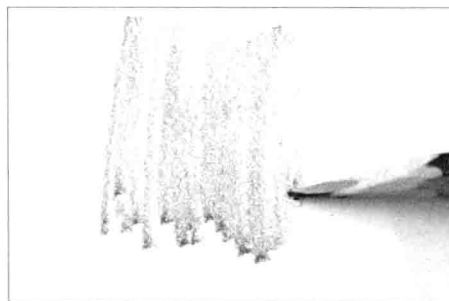
不同的线条语言，对应表达不同形态的对象，也能表达不同质感的对象。因此，在进行素描线条练习之前，我们首先要了解和掌握如何运用这些线条，以及运用在哪里更贴切。

排线与擦笔或手揉擦效果结合，在调整画面或物体之间关系时常会用到。

粗细柔和的自由线条，适用于表现风景绘画中的江水湖面或松软的岩层山石

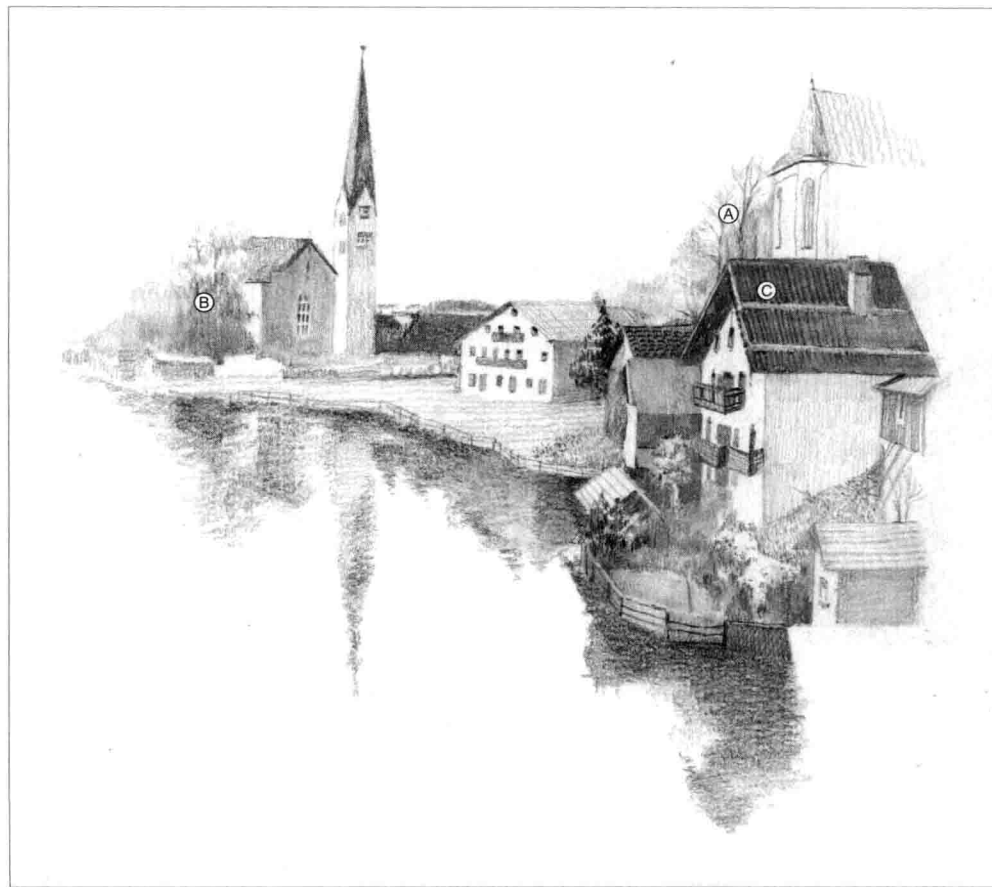
同方向线条均匀排列，适用于表现风景中的天空、远山和平地等

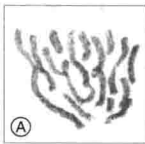
灵活多变的曲线条，在风景绘画中多用于表现云彩、烟雾、树丛等

06 素描线条的表现技法

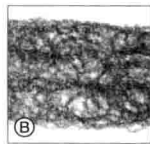
下图为一欧洲风情小镇，淡淡的阳光散落在大地上，湿润的空气使画面富有层次感，几何形的房屋建筑及其明快的颜色让人眼前一亮。我们在用素描表现这些场景时需要突出各自的特点。

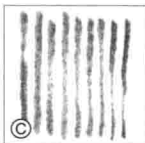
线条是素描绘画中的基本语言，我们必须掌握。这些线条语言和文字一样属于抽象符号，它们在现实中并不存在。

A

B

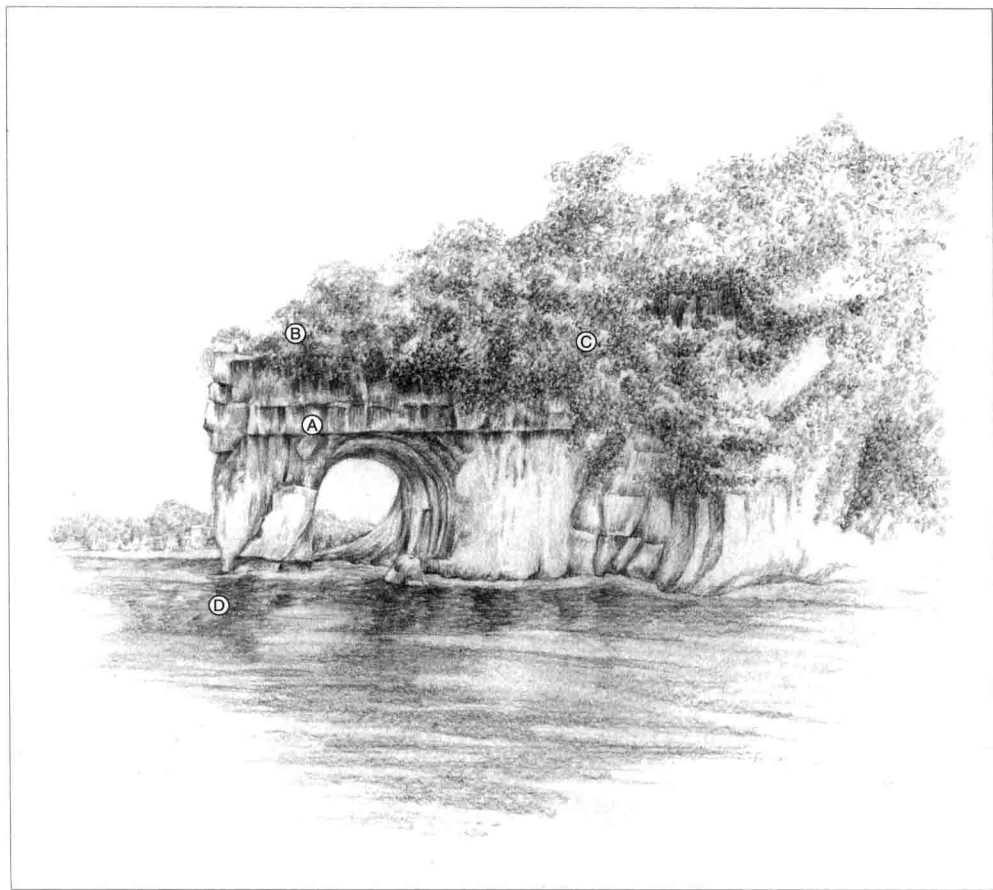

C

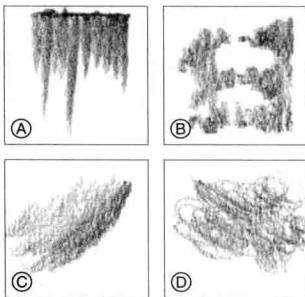
- ① 自由变化的曲线，灵动地组合在一起就表现出了远景中树枝的形态
- ② 绘制排线后用擦笔揉擦，让远景的小树丛产生远近感
- ③ 匀称的排线条，能表现出近景房屋顶部的瓦片肌理效果

07 素描线条的种类

这幅画描绘的是桂林象鼻山景区最为著名的风景。南方的山水总是给人以柔美之感，其极富生命力和韵味的景致使人陶醉。在这样一幅风景画中，细腻的气息无处不在。因此应多用点与线和排列方式，以表现出南方山水的柔美和精致。

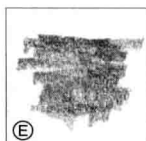
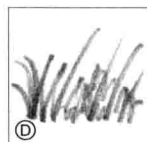
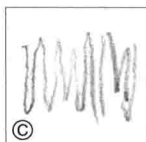
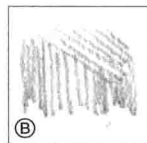
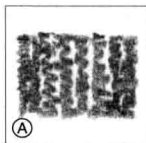
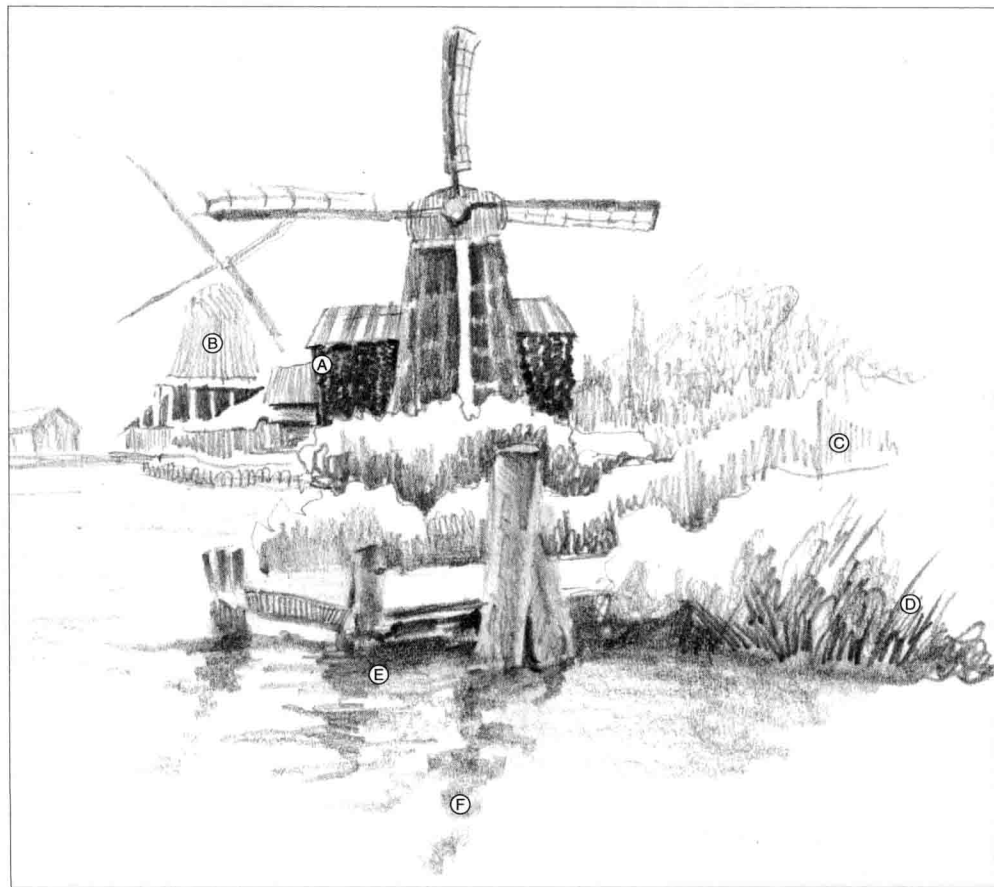
艺术家们有效地组织素描线条，形成各种物体形象，组成画面，在平面的二维空间展现出三维视觉效果。

- ① 运用规律的排线，表现出岩层的厚重质地
- ② 用4B铅笔侧锋旋转表现团状丛林，以表现出丛林密集蓬松的效果
- ③ 用2B铅笔中锋旋转、打点来表现远处丛林，以产生远近虚实的呼应效果，让画面层次更丰富
- ④ 最后表现水中倒影，将4B\5B铅笔横握，用力度轻重变化一致的排列线条表现倒影

不管是森林、湖畔、房屋还是草地，一切在自然中看到的景象，在素描绘画中都是用点、线、面来组织完成的，区别无非是直线还是曲线，线多、点多还是面多的问题。

- ① 浓厚酥软的曲线，用来表现作为视觉中心的风车小屋
- ② 粗大浓厚的直线，用以表现风车底座的厚重感
- ③ 运用轻淡柔和的排线表达远景效果
- ④ 刚劲有力的中锋线条，在表现草丛顽强生命力的同时，也拉开了前后景的距离
- ⑤ 4B/5B铅笔侧锋曲线表现中近景水中倒影，柔和浓黑
- ⑥ 2B/3B铅笔侧锋曲线表现前景水中倒影，柔和虚化