

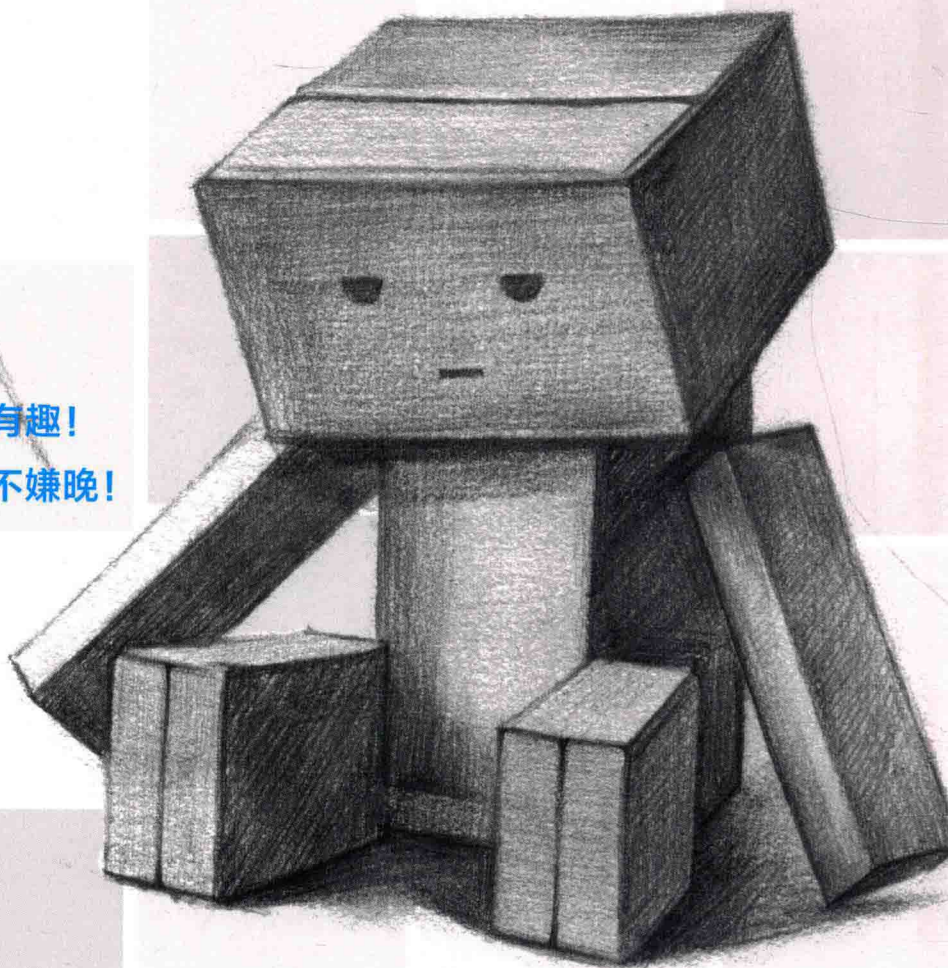
P E N C I L S K E T C H I N G

铅笔素描

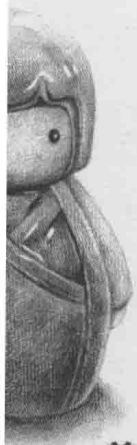
从入门到精通静物篇

飞乐鸟 著

新手画画启蒙必读！
让素描变得更容易、有趣！
享受画画的乐趣永远不嫌晚！

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

CONTENTS

| 目录 |

前言

CHAPTER 1

素描的准备

1.1 素描的基本知识	8
1.1.1 素描是什么	8
1.1.2 识别素描	8
1.1.3 学画画要先学素描	9
1.1.4 素描风格	9
1.2 素描的绘画材料	10
1.2.1 铅笔	10
1.2.2 纸张	11
1.2.3 橡皮	12
1.2.4 炭笔	13
1.2.5 辅助工具	14
1.3 素描不同效果的呈现方式	16
1.3.1 不同握笔姿势带来的不同笔触	16
1.3.2 素描各种线条的表现	17
1.3.3 不同纸张上的效果	19
1.3.4 不同型号铅笔的运用	20
1.3.5 一些特别的作画方式	21
1.3.6 结构素描	23
1.3.7 明暗素描	25
炭笔素描	27
铅笔素描	28
钢笔和墨水素描	29

CHAPTER 2

素描的认识

2.1 基本作图要领	32
2.1.1 绘画视角	32
2.1.2 选择角度与绘制草图	33
2.2 基本图形的绘制	34
2.2.1 圆的画法	34
2.2.2 正方体的画法	35
2.2.3 圆柱体的画法	36
2.3 光影与体积的表现	37
2.3.1 球体的光影表现	37
2.3.2 正方体的光影表现	37
2.3.3 圆柱体的光影表现	38
2.4 基本的构图法则	39
2.4.1 中心构图法	39
2.4.2 三角形构图法	40
2.4.3 黄金分割构图法	41
2.5 物体的测量与造型	43
2.5.1 取景框法	43
2.5.2 几何归纳法	44
2.5.3 测量法	45
2.5.4 寻找转折点法	46
2.6 阴影和色调的表现	47
2.6.1 亮部、暗部与明暗交界线的绘制	47
2.6.2 阴影大小、位置与虚实的表现	48

2.7 不同物体质感的表现 ————— 49

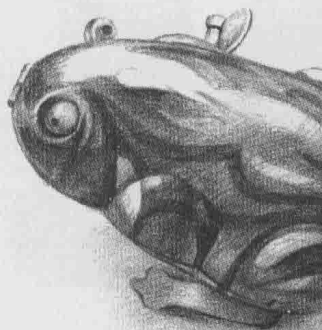
2.7.1 金属质感的表现 ————— 49

2.7.2 木头质感的表现 ————— 50

2.7.3 布纹质感的表现 ————— 51

2.7.4 玻璃质感的表现 ————— 52

2.8 试着临摹大师的画作 ————— 54

CHAPTER 3

素描的基础练习

3.1 球形物体的绘制 ————— 56

3.1.1 苹果 ————— 56

3.1.2 洋葱 ————— 57

3.1.3 篮球 ————— 58

3.1.4 罐子 ————— 59

3.2 方形物体的绘制 ————— 61

3.2.1 方形收纳盒 ————— 61

3.2.2 相册集 ————— 62

3.2.3 纸盒娃娃 ————— 63

3.2.4 小药盒 ————— 65

3.3 不规则物体的绘制 ————— 67

3.3.1 漂亮的蝴蝶结 ————— 67

3.3.2 剪刀 ————— 68

3.3.3 漂亮的洋酒瓶 ————— 70

3.3.4 猫头鹰玩偶 ————— 71

■ 各种形体的物品 ————— 73

CHAPTER 4

素描的进阶练习

4.1 我收藏的宝贝 ————— 76

4.1.1 扣子 ————— 76

4.1.2 香水瓶 ————— 77

4.1.3 木偶娃娃 ————— 78

4.1.4 小挂饰 ————— 80

4.2 厨房物品大收罗 ————— 81

4.2.1 砂锅 ————— 81

4.2.2 碗 ————— 83

4.2.3 造型特别的茶杯 ————— 84

4.2.4 盐罐 ————— 86

■ 各种小萌物 ————— 88

4.3 我家窗台魅力无限 ————— 90

4.3.1 可爱的多肉植物 ————— 90

4.3.2 鱼缸中的金鱼 ————— 92

4.3.3 闲置的喷水壶 ————— 94

4.4 丰富有趣的书桌一角 ————— 96

4.4.1 布质笔袋 ————— 96

4.4.2 钢笔 ————— 98

4.4.3 便签夹 ————— 100

4.5 抽屉里的装扮物品 ————— 102

4.5.1 手织毛线帽 ————— 102

4.5.2 银手镯 ————— 104

4.5.3 特别的钥匙扣 ————— 105

■ 生活中常见的各种小物件 ————— 107

CHAPTER 3 素描的强化练习

3.1 走进回忆的杂货铺

- 3.1.1 漂亮的漂流瓶 110
- 3.1.2 蘑菇头小人摆件 112
- 3.1.3 发条青蛙 113
- 3.1.4 复古储物盒 115

3.2 让人流连的零食小店

- 3.2.1 美味的曲奇饼干 117
- 3.2.2 记忆中的大白兔奶糖 118
- 3.2.3 棒棒糖 119
- 3.2.4 铁皮糖果罐 120
- 3.2.5 娃娃头雪糕 122
- 勾起回忆的小物 124

3.3 带上铅笔去看海

- 3.3.1 贝壳 126
- 3.3.2 沙滩鞋 127
- 3.3.3 背包 129
- 3.3.4 遮阳帽 131
- 3.3.5 照相机 133

3.4 安静的老书店

- 3.4.1 风铃 135
- 3.4.2 桌面上的咖啡杯 137
- 3.4.3 八音盒 139
- 3.4.4 木椅 141
- 质感很足的小物品 143

CHAPTER 6 静物组合的综合练习

6.1 厨房的调味品组合 146

6.2 背包里的小物品 148

6.3 茶几上的果盘 150

6.4 圆圆的陶瓷酒具 153

6.5 遗弃在墙角的瓶罐 156

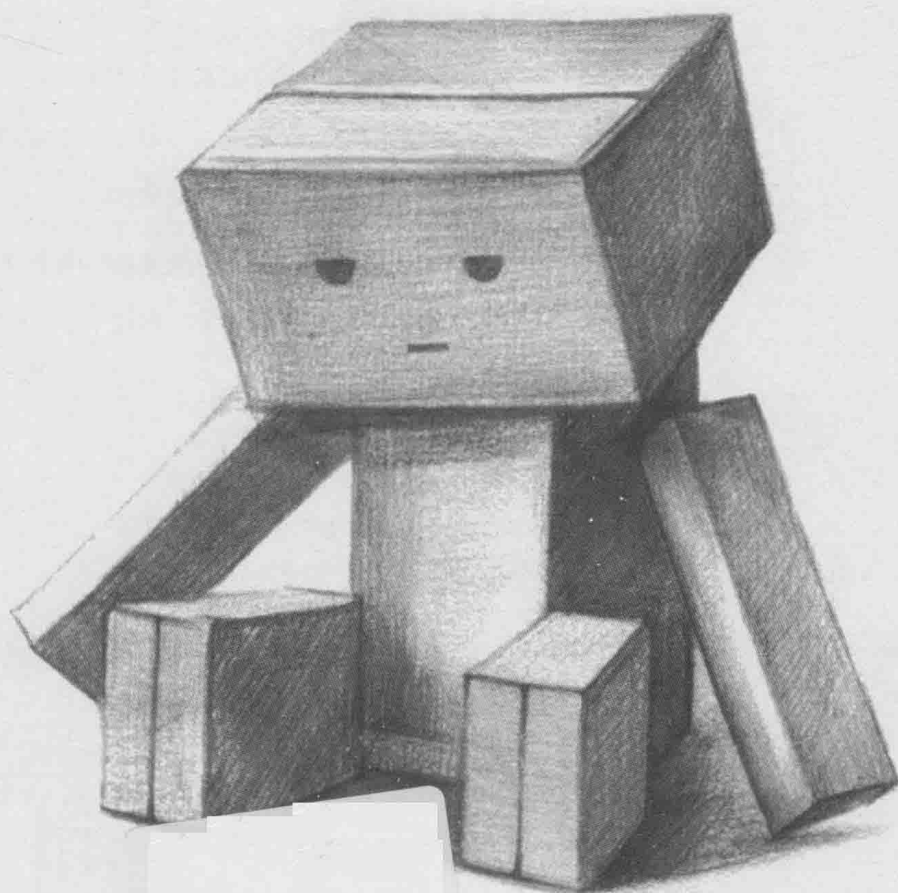
生活中的物品 159

铅笔素描

从入门到精通静物篇

飞乐鸟 著

中国水利水电出版社

www.waterpub.com.cn

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.cftongbook.com

图书在版编目 (C I P) 数据

铅笔素描从入门到精通. 静物篇 / 飞乐鸟著. -- 北
京 : 中国水利水电出版社, 2014. 11
ISBN 978-7-5170-2518-4

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第219006号

书 名: 铅笔素描从入门到精通 静物篇

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

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: 北京海石通印刷有限公司

规 格: 187mmx260mm 16开本 10印张 119千字

版 次: 2014年11月第1版 2014年11月第1次印刷

定 价: 29.80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

PREFACE

| 前言 |

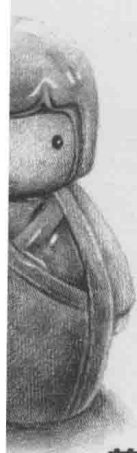
对于从未学过画画的朋友来说，没有能不能画得好，只有敢不敢动笔！其实画画是件愉快的事情，拿起画笔的那一刻是如此奇妙，感觉就像要将自己的世界搬到画纸上。那么还等什么，让我们马上开始探索素描技法的奥妙吧！

本书将从零基础开始教你学习静物素描，用详细的技法讲解，以阶梯式的学习方法，由易到难，从素描的准备到光影、构图的认识，再由最基础的几何体训练开始一步一步地进入强化练习。在观察对象并将其轮廓准确描绘出来的同时，把案例中一些基础的素描技法及要点结合起来，用平面纸上的素描画，真实再现我们眼中的静物，让有趣的案例在素描光影的变换下跃然纸上，使初学者也能简单快速地画出静物素描。

绘画其实很简单，但想要画好素描离不开勤奋的练习！一起运用手中的画笔，告别初学者，成为一个实力派的素描强者吧！

飞乐鸟

CONTENTS

| 目录 |

前言

CHAPTER 1

素描的准备

1.1 素描的基本知识	8
1.1.1 素描是什么	8
1.1.2 识别素描	8
1.1.3 学画画要先学素描	9
1.1.4 素描风格	9
1.2 素描的绘画材料	10
1.2.1 铅笔	10
1.2.2 纸张	11
1.2.3 橡皮	12
1.2.4 炭笔	13
1.2.5 辅助工具	14
1.3 素描不同效果的呈现方式	16
1.3.1 不同握笔姿势带来的不同笔触	16
1.3.2 素描各种线条的表现	17
1.3.3 不同纸张上的效果	19
1.3.4 不同型号铅笔的运用	20
1.3.5 一些特别的作画方式	21
1.3.6 结构素描	23
1.3.7 明暗素描	25
炭笔素描	27
铅笔素描	28
钢笔和墨水素描	29

CHAPTER 2

素描的认识

2.1 基本作图要领	32
2.1.1 绘画视角	32
2.1.2 选择角度与绘制草图	33
2.2 基本图形的绘制	34
2.2.1 圆的画法	34
2.2.2 正方体的画法	35
2.2.3 圆柱体的画法	36
2.3 光影与体积的表现	37
2.3.1 球体的光影表现	37
2.3.2 正方体的光影表现	37
2.3.3 圆柱体的光影表现	38
2.4 基本的构图法则	39
2.4.1 中心构图法	39
2.4.2 三角形构图法	40
2.4.3 黄金分割构图法	41
2.5 物体的测量与造型	43
2.5.1 取景框法	43
2.5.2 几何归纳法	44
2.5.3 测量法	45
2.5.4 寻找转折点法	46
2.6 阴影和色调的表现	47
2.6.1 亮部、暗部与明暗交界线的绘制	47
2.6.2 阴影大小、位置与虚实的表现	48

2.7 不同物体质感的表现 ————— 49

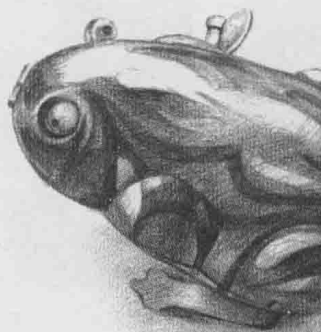
2.7.1 金属材质的表现 ————— 49

2.7.2 木头材质的表现 ————— 50

2.7.3 布纹材质的表现 ————— 51

2.7.4 玻璃材质的表现 ————— 52

2.8 试着临摹大师的画作 ————— 54

CHAPTER 3

素描的基础练习

3.1 球形物体的绘制 ————— 56

3.1.1 苹果 ————— 56

3.1.2 洋葱 ————— 57

3.1.3 篮球 ————— 58

3.1.4 罐子 ————— 59

3.2 方形物体的绘制 ————— 61

3.2.1 方形收纳盒 ————— 61

3.2.2 相册集 ————— 62

3.2.3 纸盒娃娃 ————— 63

3.2.4 小药盒 ————— 65

3.3 不规则物体的绘制 ————— 67

3.3.1 漂亮的蝴蝶结 ————— 67

3.3.2 剪刀 ————— 68

3.3.3 漂亮的洋酒瓶 ————— 70

3.3.4 猫头鹰玩偶 ————— 71

■ 各种形体的物品 ————— 73

CHAPTER 4

素描的进阶练习

4.1 我收藏的宝贝 ————— 76

4.1.1 扣子 ————— 76

4.1.2 香水瓶 ————— 77

4.1.3 木偶娃娃 ————— 78

4.1.4 小挂饰 ————— 80

4.2 厨房物品大收罗 ————— 81

4.2.1 砂锅 ————— 81

4.2.2 碗 ————— 83

4.2.3 造型特别的茶杯 ————— 84

4.2.4 盐罐 ————— 86

■ 各种小萌物 ————— 88

4.3 我家窗台魅力无限 ————— 90

4.3.1 可爱的多肉植物 ————— 90

4.3.2 鱼缸中的金鱼 ————— 92

4.3.3 闲置的喷水壶 ————— 94

4.4 丰富有趣的书桌一角 ————— 96

4.4.1 布质笔袋 ————— 96

4.4.2 钢笔 ————— 98

4.4.3 便签夹 ————— 100

4.5 抽屉里的装扮物品 ————— 102

4.5.1 手织毛线帽 ————— 102

4.5.2 银手镯 ————— 104

4.5.3 特别的钥匙扣 ————— 105

■ 生活中常见的各种小物件 ————— 107

CHAPTER 3 素描的强化练习

3.1 走进回忆的杂货铺 ———— 110

5.1.1 漂亮的漂流瓶 ———— 110

5.1.2 蘑菇头小人摆件 ———— 112

5.1.3 发条青蛙 ———— 113

5.1.4 复古储物盒 ———— 115

3.2 让人流连的零食小店 ———— 117

5.2.1 美味的曲奇饼干 ———— 117

5.2.2 记忆中的大白兔奶糖 ———— 118

5.2.3 棒棒糖 ———— 119

5.2.4 铁皮糖果罐 ———— 120

5.2.5 娃娃头雪糕 ———— 122

■ 勾起回忆的小物 ———— 124

3.3 带上铅笔去看海 ———— 126

5.3.1 贝壳 ———— 126

5.3.2 沙滩鞋 ———— 127

5.3.3 背包 ———— 129

5.3.4 遮阳帽 ———— 131

5.3.5 照相机 ———— 133

3.4 安静的老书店 ———— 135

5.4.1 风铃 ———— 135

5.4.2 桌面上的咖啡杯 ———— 137

5.4.3 八音盒 ———— 139

5.4.4 木椅 ———— 141

■ 质感很足的小物品 ———— 143

CHAPTER 6 静物组合的综合练习

6.1 厨房的调味品组合 ———— 146

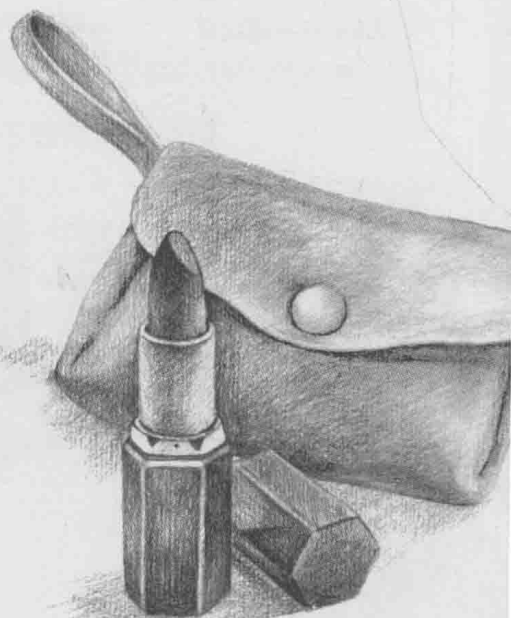
6.2 背包里的小物品 ———— 148

6.3 茶几上的果盘 ———— 150

6.4 圆圆的陶瓷酒具 ———— 153

6.5 遗弃在墙角的瓶罐 ———— 156

■ 生活中的物品 ———— 159

CHAPTER 1

素描的准备

本章我们开始了解素描的工具和材料，包括纸、笔、橡皮以及其他辅助工具。告别素描“门外汉”，认真地感受素描呈现的不同效果，并了解多元化的素描绘画形式，重新认识素描，打破对素描乏味、单一的认识偏见！

1.1 素描的基本知识

在学习之前我们先来认识一下素描，正确理解素描的概念及意义，避免黑白画的错误，同时要明白为什么学画画应该先认真学习素描。

1.1.1 素描是什么

许多人对素描只有狭义的认识，认为用铅笔或炭笔等黑色的绘画材料在画纸上画出物体黑白灰明暗关系的创作就是“素描”。其实“素描”的正确概念应该是泛指以线条画出物象结构与明暗的单色画，如右图中米开朗琪罗的练习作品，通过简单的明暗来表现手部的肌肉结构，这就是素描。同样，中国传统的人物水墨画和单色的写实水彩画，亦可称之为素描。

《手部素描练习》，米开朗琪罗，公元1508-1509

1.1.2 识别素描

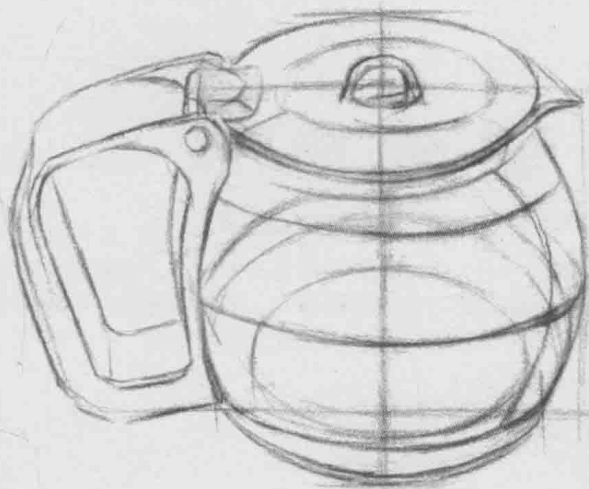
下面两幅画都是用线条画出的单色画，分析两幅画的差别，判断出正确的素描作品。

两幅画一对比，大家肯定毫不犹豫地确认下边这幅画是素描作品，这是我们最常见的一种素描创作题材以及作画方式。右边这幅画单从素描的概念上来看，单色、线条、平面创作、黑白灰的条件均满足，但是这幅画没有明确地展现出物体的结构，画面效果呈现的是一个平面纸上的平面世界，没有表现出物体的明暗关系，只是单纯地画出了黑白灰的不同色调而已，因此并不是素描作品。

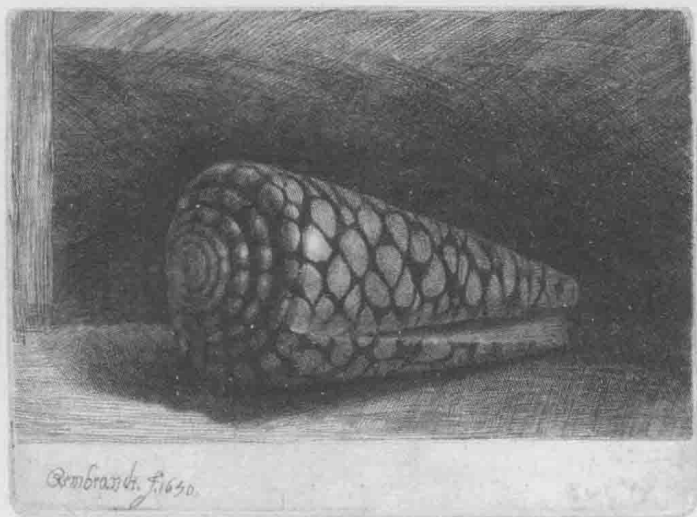
1.1.3 学画画要先学素描

为什么会有“学画画要先学素描”这一说法呢？对于学习绘画的人来说，素描的学习是非常重要的，是锻炼造型基础的基本功。我们平常看到的抽象画与素描的学习也是密切相关的，常有人曲解抽象画的概念，认为只是胡乱涂画，因此学习抽象画可以直接忽略素描学习。但是，对于那些不论写实还是抽象创作的大师而言，他们其实是有非常强的造型功底的。在毕加索的早期写实作品中你会发现物体的准确结构关系，同样在莫奈的印象色主义画中，能发现强烈的明暗素描关系。因此，对于画画的学习都必须先从练好扎实的素描基本功开始，这样不仅锻炼了我们对于物体细心观察，掌握其形态特征，准确画出物体的结构透视的能力，同时有助于色彩绘画中的色彩明暗表现。

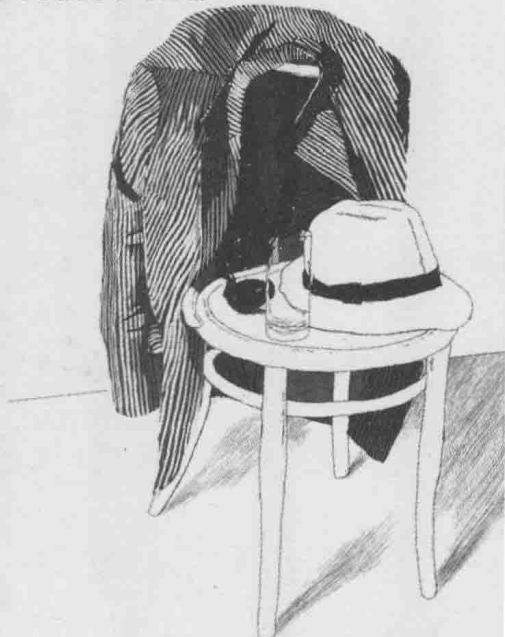

1.1.4 素描风格

下面是两幅截然不同的素描作品，出自于不同时期的画家。伦勃朗的素描作品用的是一种非常传统的表现形式，也是我们主要学习的创作方式，而大卫·霍克尼的作品是更具个性化和现代感的表现形式，在遵从物体本身的结构形式的基础上，用简洁明确的明暗色调将画面主观化，得到同样和谐但具有不同感受的视觉效果。这些不同形式的素描作品，使单调的素描学习变得有趣，更增添了我们对素描的学习热情。

【荷兰】伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因

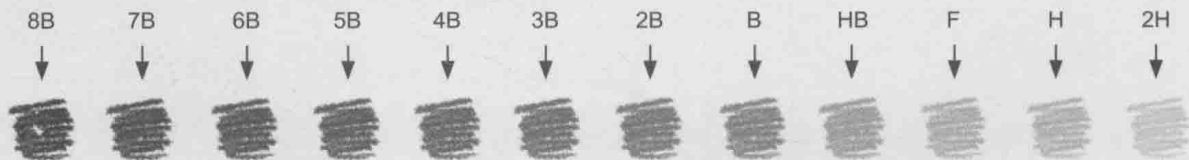
【英】大卫·霍克尼

1.2 素描的绘画材料

在开始学习素描之前,了解素描的常用工具是非常重要的。首先认识绘制素描的铅笔、纸、辅助工具等,掌握好它们各自的用途,避免在素描绘画中走一些不必要的弯路。

1.2.1 铅笔

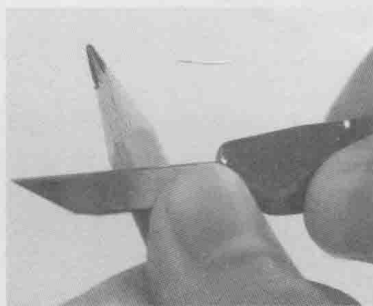
铅笔是素描绘画中最常用的一种绘画工具,素描铅笔不同于常见的书写铅笔,其笔芯的绘色灰度、软硬均不同,用素描专用铅笔能更好地表现出画面的素描效果。

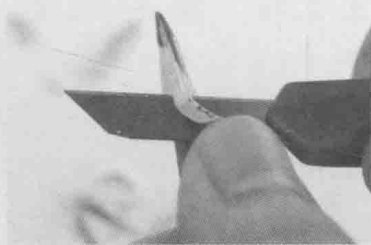
马可绘图铅笔的灰度表(从左到右,B数越多颜色越黑,H数越多颜色越浅)

市面上铅笔的型号划分得很细,铅笔品牌也很多,但差异并不是太大,选择容易上铅的铅笔即可。另外,每个人的习惯不同,不用购买全套铅笔,选择常用的HB、2B、4B、8B几支铅笔即可。

削铅笔技巧

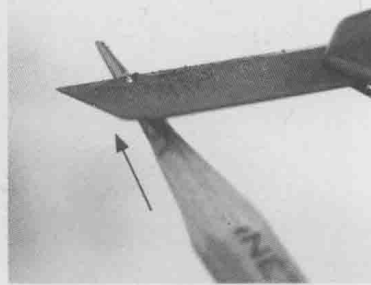
1 削铅笔时保持笔头和刀片有一定的倾斜角度,且相交呈十字状。

2 用拇指推动刀片,顺着同一个方向开始削铅笔,尽可能将笔头削得平整美观一些。

3 笔尖1~1.5cm长,注意用力不要过猛,以免削断。

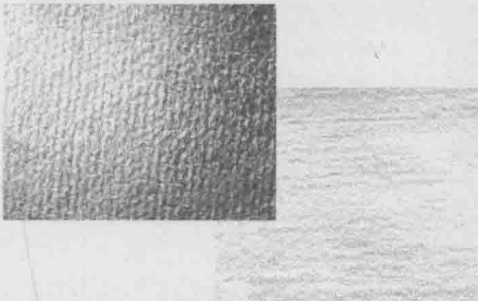
4 削笔尖时一定要保持一个倾斜的角度,一点一点地快速由下往上推动刀片。

1.2.2 纸张

选择合适的素描纸和画本对初学者来说是非常重要的，好的素描纸会有更好的表现效果，也可以增强画者的信心。另外，可以多尝试几种纸张，找到适合自己的，这样用起来会更顺手。

识别素描纸面

对于素描纸来说，没有绝对光滑的纸面，因为粗糙的纸面更加方便铅笔上色。对比素描纸正反面，在光滑的背面作画会使画面变灰，画不出强烈的黑、白、灰关系。

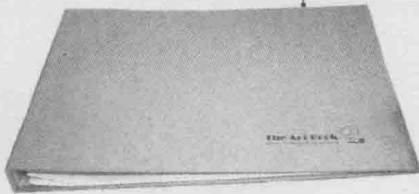
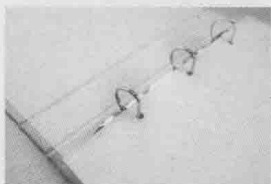
大干 8开 160g 素描纸

康颂 16开 160g 素描本

康颂 A4 速写本

飞乐鸟绘画本

素描纸的大小

要根据画画的环境和静物的大小确定所需纸张的大小进行素描创作，常用纸的最大尺寸为正全开（1开：787×1092mm），沿其宽边的中心点，两边对折平分分为两个等大的对开（2开），4开则在对开的基础上对折拆分，以此类推。一般常用素描纸为4开或8开，16开、8开的素描本更加方便携带。

全开：787×1092mm

1.2.3 橡皮

橡皮是素描绘画过程中不可缺少的辅助工具，不仅可以用来清洁画面、擦去错误的地方，还可以为画面做出一些特殊的效果。市面上的橡皮种类非常多，最好选择专业的素描橡皮，不易伤纸且清洁力更强。

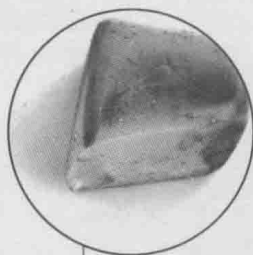
辉柏嘉可塑橡皮

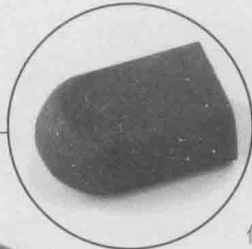
辉柏嘉蓝色超净橡皮

一般需要准备可塑橡皮和超净橡皮，可塑橡皮可以随意变形擦拭细节部分或大面积减淡线稿，且不会产生橡皮屑；超净橡皮对画面的清洁力更强、更省力，方便擦去多余的部分。

橡皮的使用方法

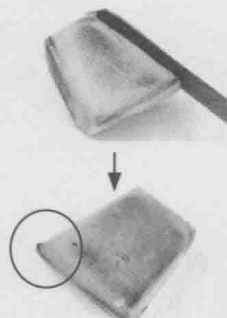

用橡皮切割后的尖角可以擦出画面的亮部细节，因此上色的时候可以统一上色，最后再用橡皮处理细节，这样绘画会更加快速、整洁。

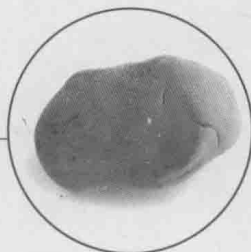

使用后逐渐被磨圆的橡皮可以清除大面积的铅笔痕迹或擦出模糊一点的边缘轮廓，方形橡皮则可以用来擦出细节和提亮画面。

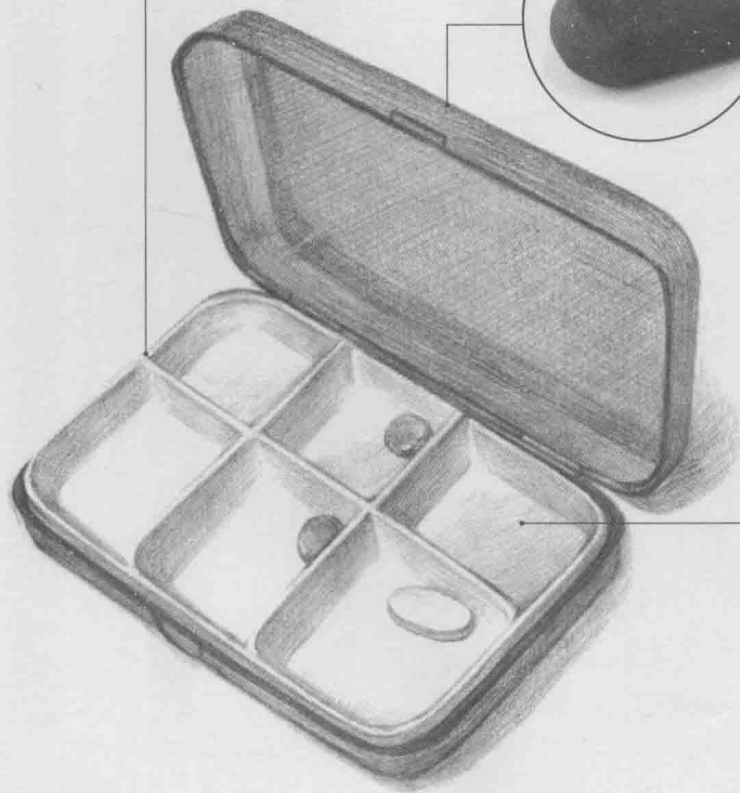
小技巧

用了一段时间的橡皮边缘会变得圆滑，不方便细节的擦除，可用美工刀切除橡皮磨圆的部分，得到的斜切面和尖角使用起来更加方便。

将可塑橡皮捏成团，适当压扁，然后在需要减淡的部分轻轻按压。

1.2.4 炭笔

炭笔也是常见的一种素描绘画工具，许多大师级的画家都喜欢用炭笔着色画面，因为炭笔着色黑白灰关系分明，整体色调表现非常明确、快速。但是相对于素描铅笔来说，炭笔不太好控制且不易于修改，并且不容易深入刻画细节。

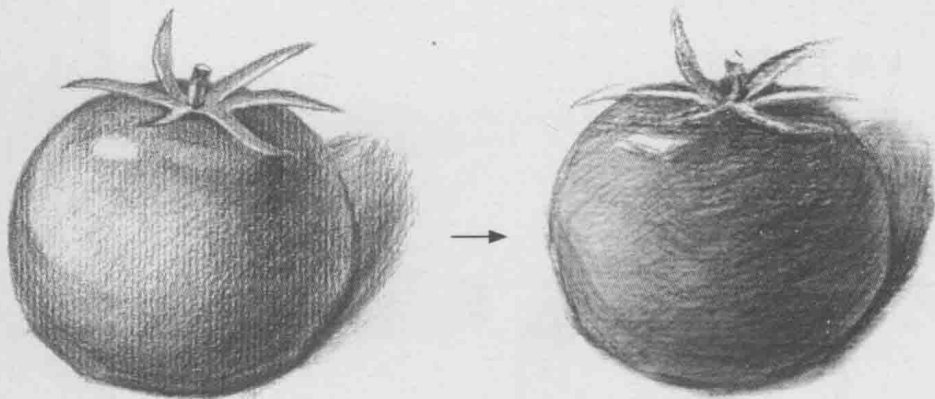
RAFFINE™ SKETCH 7010 素描专用炭笔(中)

MARCO 马可®

马可素描专用炭笔(中)

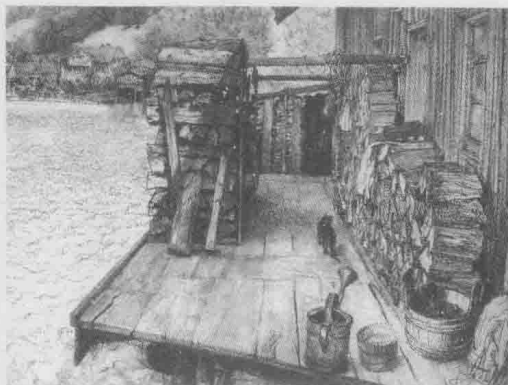
炭、铅对比

右图从左到右分别是铅笔素描和炭笔素描的小西红柿，对比它们的画面效果，铅笔素描更加精细，而炭笔素描的黑白灰关系则更明确一些。注意炭、铅不能相互覆盖，调子很难统一，因此最好不要将两者混合使用。

大师画作欣赏

缩小图一眼可以看出通过素描关系表现出来的所有景物的形态特征，其实画家并没有刻画细节，而是用素描的黑白灰和线条处理柴堆的物象特征，既让整个画面得到和谐统一的视觉效果，同时又在构图和明暗对比的强烈反差下延伸了画面空间感。

《水边的劈柴堆》，【德】阿道夫·门采尔，1889年