

铅笔素描 **的** 诀窍

飞乐鸟 著

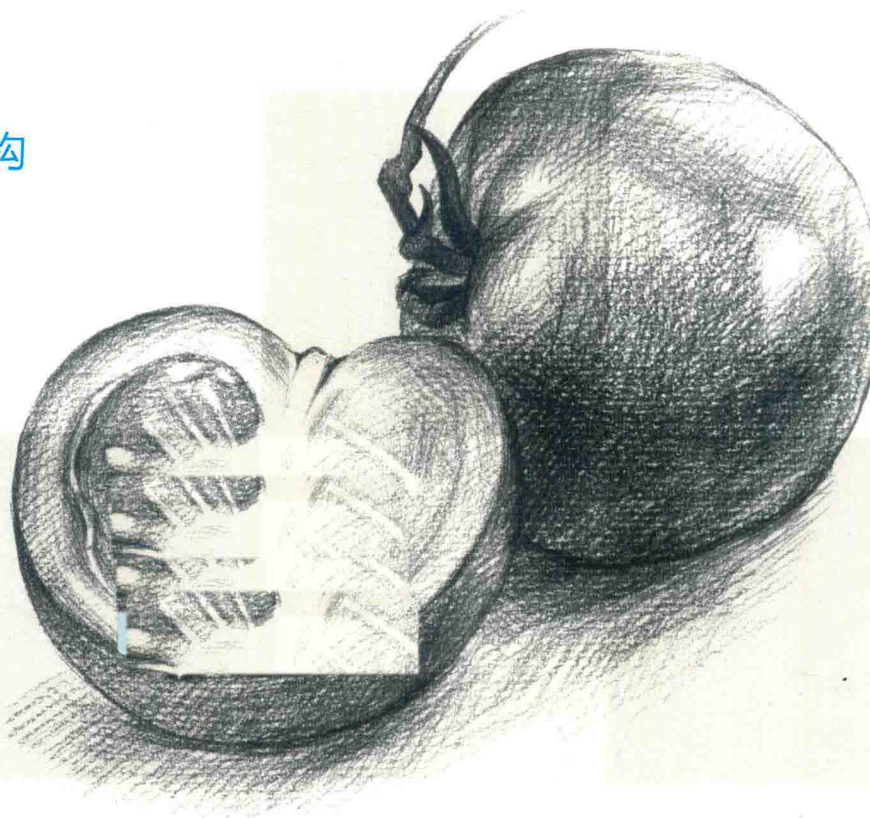
简便、快速、易上手的素描画技法

新手画画从入门到精通，
只有一步之遥。

掌握基础的线条与结构

精通必要的透视原理

熟练运用光影作画

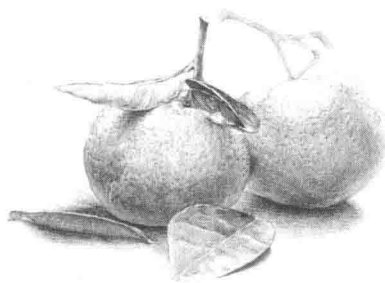
倾注顶级画师2年心血，亲手创作，终于提炼出了最快、最简便的铅笔素描技法，一心只想让你真正学会。

飞乐鸟最有分量的基础作画读本！

中国华侨出版社

铅笔素描的诀窍

飞乐鸟 著

中国华侨出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

铅笔素描的诀窍 / 飞乐鸟著. — 北京 : 中国华侨出版社, 2014.12

ISBN 978-7-5113-5085-5

I. ①铅… II. ①飞… III. ①铅笔画 - 素描技法
IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第307727号

● 铅笔素描的诀窍

著 者 / 飞乐鸟

出 版 人 / 方 鸣

责任编辑 / 王亚丹

出版监制 / 苗 洪

选题策划 / 黄泊鸣

封面设计 / 艺海晴空

经 销 / 新华书店

开 本 / 870mm×1280mm 1 / 16 印张 / 13 字数 / 250千字

印 刷 / 北京中科印刷有限公司

版 次 / 2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5113-5085-5

定 价 / 32.80元

中国华侨出版社 北京市朝阳区静安里26号通成达大厦三层 邮编: 100028

法律顾问: 陈鹰律师事务所

发 行 部: (010) 82605959 传 真: (010) 82605930

网 址: www.oveaschin.com

E - mail: oveaschin@sina.com

如果发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

| 前言 |

3天的时间，72个小时，真的就能学会画好素描吗？这听上去多少有些天方夜谭。但是3天的时间足够让我们系统地认识到“素描”这种绘画方式的表现技巧、特点和绘制诀窍。在学习了经过筛选重点和优化讲解的课程练习后，3天足够让你对“素描”的一切了然于胸，剩下的只是时间的积淀和技巧的磨炼而已。

这不仅仅是一本绘画技法书，它教给我们正确的观察对象的方法的同时，将素描基础技能的学习与视觉造型的思维要点结合起来。素描不仅仅是客观记录我们看到的事物，画面中展现的是我们眼中的世界、我们思维的火花，这也是绘画的魅力所在！本书通过对素描创新的理解和思考方法，从模糊视觉、结构理解等一些全新的角度进行讲解，提供一些绘画中的小诀窍和便捷方法，让读者在传统的枯燥素描过程中找到全新的理解和观察方式，这些小方法不单单可以用在素描这一种绘画方式中，还可以引伸到其他的绘画领域。

再多的纸上谈兵，再多的理论也比不上一次实践所能带来的收获。这本书不仅仅提供了各种新颖的绘画理论，还有各种时尚可爱的练习案例供你在纸上印证自己的学习成果。不同于传统画立方体的枯燥无味，复古的唱片留声机、雨后枯木上的小蘑菇、巴黎街角的咖啡馆等，这些看着就有意思的物品在一步步的讲解下变得简单易画，通过对本书中素描技法的学习新手也能轻松画出。还等什么呢，让我们拿起笔一起去描绘自己眼中的世界吧！

第一章 认识与观察是画好素描的基本要点

1 向你的素描朋友问好

- 1.1 我们所拥有的工具 _002
- 1.2 透过眼睛认识素描 _005
- 1.3 脑海中的轮廓 _009
- 1.4 什么是黑白与光影 _013

2 素描的表现方式

- 2.1 概述 _017
- 2.2 不同画纸的绘画表现 _019
- 2.3 橡皮的绘画表现 _020
- 2.4 不同画笔的绘画表现 _022
- 2.5 一些特别的作画方式 _023
- 2.6 用这些诀窍来画画 _027

3 铅笔——作画

- 3.1 削铅笔的方法 _028
- 3.2 笔触的表现效果 _031
- 3.3 试着临摹大师的画作 _034

第二章

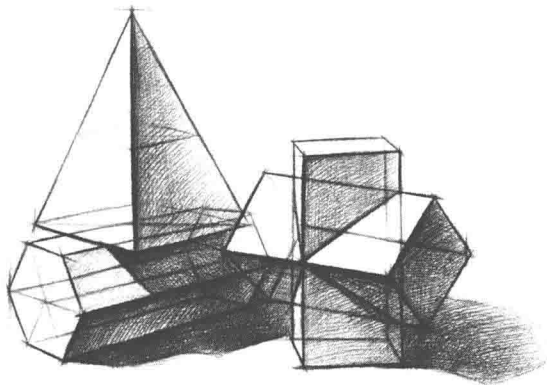
结合结构素描，深入分析透视及透视原理

4 线条与结构

- 4.1 素描的构图 _038
- 4.2 素描的结构 _042
- 4.3 以线为主的表现技法 _046
- 4.4 单体透视与多个物体透视 _050
- 4.5 以结构为主的表现技法 _054
- 4.6 以线面结合为主的表现技法 _057

5 透视的原理

- 5.1 透视的形成和概念 _065
- 5.2 平行透视 _071
- 5.3 成角透视 _074
- 5.4 散点透视与焦点透视 _079
- 5.5 圆的透视 _082
- 5.6 几何体组合 _085

6 光影与气氛

- 6.1 有光影便有了体积 _089
- 6.2 光影与块面 _091
- 6.3 阴影和色调 _094
- 6.4 影子的边缘 _099
- 6.5 明暗对比作画 _104
- 6.6 影子的妙用 _107

第三章 轻松运用素描作画的诀窍

7 绘制简单的小物

- 7.1 灌木丛里的蘑菇 _110
- 7.2 收藏的扣子 _113
- 7.3 漂流瓶 _116
- 7.4 复古相机 _119
- 7.5 铁皮打火机 _123
- 7.6 切开的多汁水果 _126
- 7.7 牛仔短裤的背面 _129
- 7.8 凋零的向日葵 _133

8 静物组合的绘制

- 8.1 唱片与留声机 _137
- 8.2 厨房调料架 _141
- 8.3 日式酒具组合 _144
- 8.4 手袋里的小物 _148
- 8.5 棒球手套 _152
- 8.6 咖啡与研磨器 _156
- 8.7 便携小工具箱 _159
- 8.8 藤垫上的仙人掌 _163

9 小场景的绘制方法

- 9.1 傍晚时的河边 _167
- 9.2 眺望远处的房顶 _171
- 9.3 远处的桥梁 _178
- 9.4 林中小屋 _185
- 9.5 街角咖啡馆 _192

第一章

认识与观察是画好素描的基本要点

素描是绘画的一个基础学科，能够准确地表达物体是素描的基本使命。但是画素描的乐趣绝不仅仅止于表现一个物体，在绘画的过程中，认识与观察也是画素描的一个十分有趣的环节。通过自己的观察，能够从中得到一些和平时很不一样的感受，可能你还能找到一些更有意思的方法来绘制素描哦！

1 向你的素描朋友问好

要开始绘制素描了，你是不是很开心，但也很紧张，怕自己画不出好的素描作品？那就先放松心情，想象素描是你的好朋友，这样你一定能够了解它并能绘制出好的作品。

1.1 我们所拥有的工具

开始画素描之前，准备一些好用的工具是很有必要的。所谓“工欲善其事，必先利其器”，好的工具不仅可让我们更方便地作画，也能够更好地表现出需要的画面效果。这些工具主要有铅笔、橡皮、转笔刀等。

素描铅笔根据笔芯的软硬程度，可以分成很多种，它们各有特点：

6B：笔芯很软，轻轻画颜色就非常的浓重，适合画大面积的深色，但是画的时候画面非常容易被手蹭花。

3B：铅笔芯也很软，同样适合画大面积的深色，只是颜色没有6B那么重。

2B：这个型号的铅笔在素描中运用得非常多，软硬适中的笔芯可以画轮廓外形，也可以大面积地画明暗。

HB：HB铅笔应该是大家使用最多、最熟悉的铅笔了，它的笔芯硬度很适合用来勾勒外形轮廓。

H：带H的笔芯都比较硬，适合用来画很小的细节，比如人物的五官等。

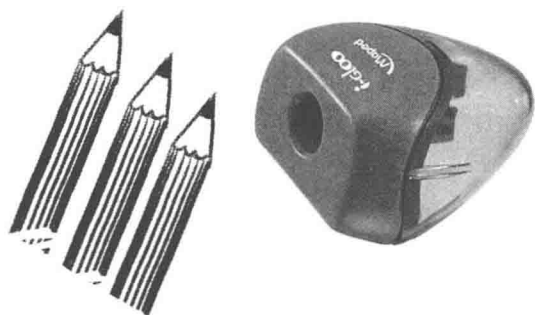
2H：这种笔芯就很硬了。基本不适合用来涂抹大面积的明暗，只能做一些细节上的调整。

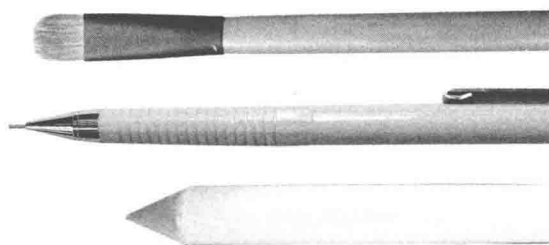
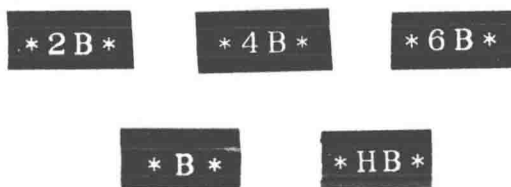
在购买素描铅笔的时候，可以根据自己的需要购买不同软硬度的铅笔各几支。一般来说，2B铅笔可以多准备几支，因为这种铅笔的使用率非常高。

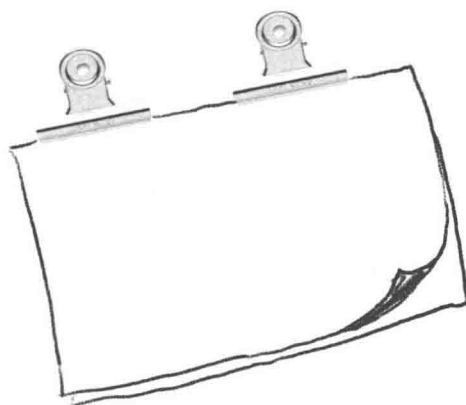
美术橡皮和可塑橡皮：这两种橡皮都很好用，美术橡皮不仅可以擦干净画面，也可以用来提亮高光等。可塑橡皮可以揉捏成需要的形状，提亮细节，或者整体按压减淡颜色。

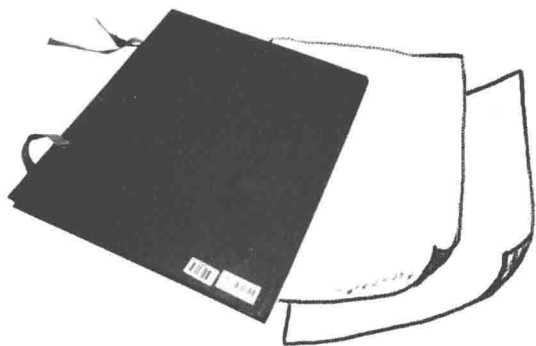
转笔刀：能十分快捷地削出尖尖的铅笔，从而勾勒细节轮廓。

各种辅助笔具，比如自动铅笔可以辅助勾勒细节，白纸笔可以用来揉擦画面。

夹子：能很方便地将画纸与画板夹在一起，防止画纸滑动。

素描夹：不仅可以用来当画板，也可以平整地收纳画纸和作品。

纸巾：画素描的时候，纸巾可以帮助擦淡画面，或者是创造朦胧的摩擦效果。

画箱：别让工具散落得到处都是，准备一个画箱，可以收纳所有的零碎工具，如果外出写生，更是不可缺少。

画架：画素描的时候有个画架很方便哦！可以更方便地作画，同时可以随时退后站远，观察画面效果。

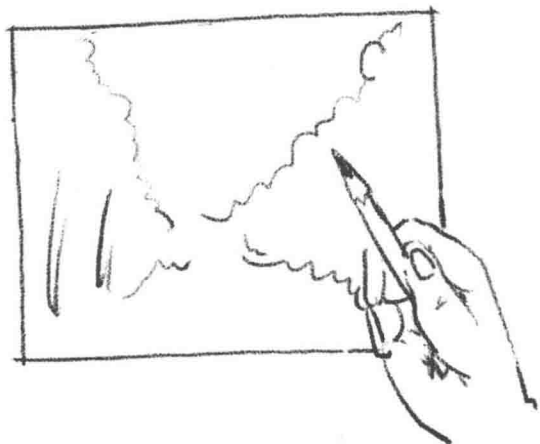

1.2 透过眼睛认识素描

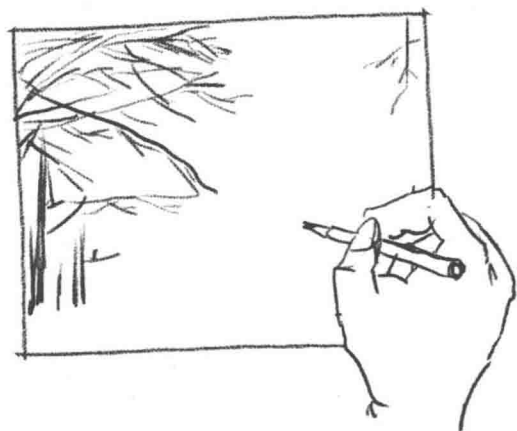
要绘制一件物品或一处风景，第一个环节当然是用眼睛去看，通过眼睛看，再结合观察分析，你会得到一些属于自己的感受，从而创造出一些属于自己的绘画方式。

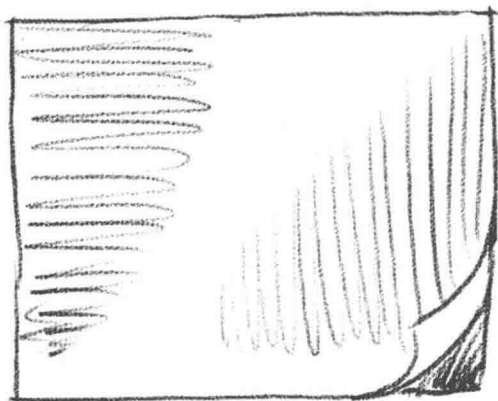
观察上图中的风景，给你留下最深刻的整体印象是什么呢？

有的人从整体观察看出整个风景中树的轮廓，因此从轮廓线条开始画起。

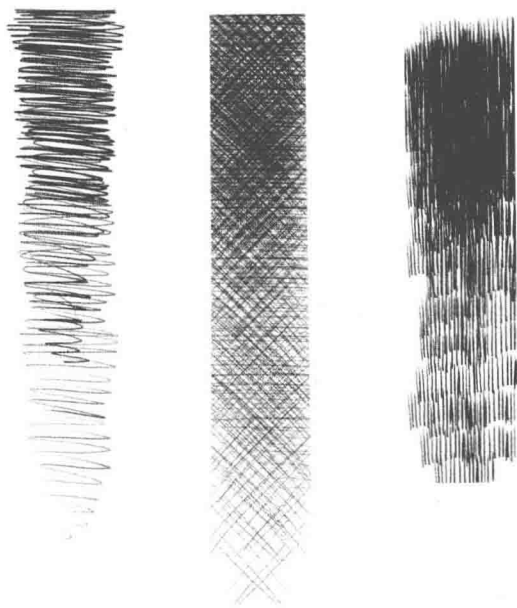
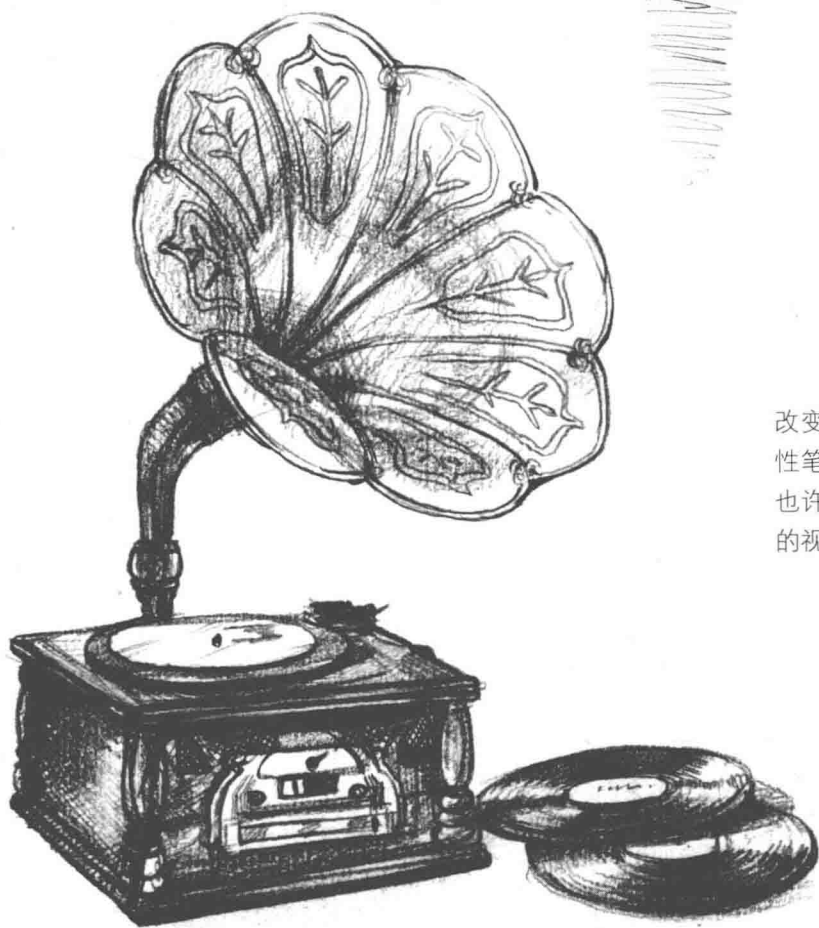

注重细节的人也许先看到前面清晰的树枝，那就从前面最清晰的部分开始描绘。

有的人看到了全局，首先感受到的是两块暗部颜色，那也没问题，可以从涂出暗部颜色开始作画。

这是一张中规中矩的素描画，描绘出了老式复古留声机各部分的明暗关系和质感。这种基础的画法表现出的效果很好，但是你也可以用其他方式去表现它。

改变一下，用一些你喜欢的创造性笔触去表现物体的明暗关系，也许你的个性笔触能够带来全新的视觉效果。

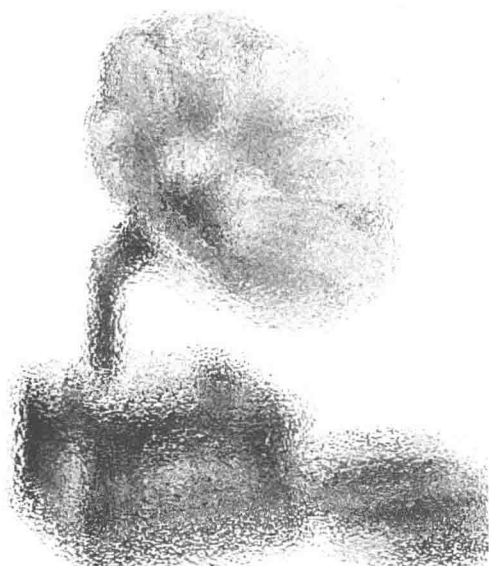
如果你喜欢作画，那么你就会知道在绘制细微部分的时候，眯上眼睛是将对象简单化处理的一个非常不错的方法，眯眼这种方法我们在后面的例子中会经常用到。

眯上眼睛，区分出暗部和亮部，将暗部涂出来，就是这么简单。

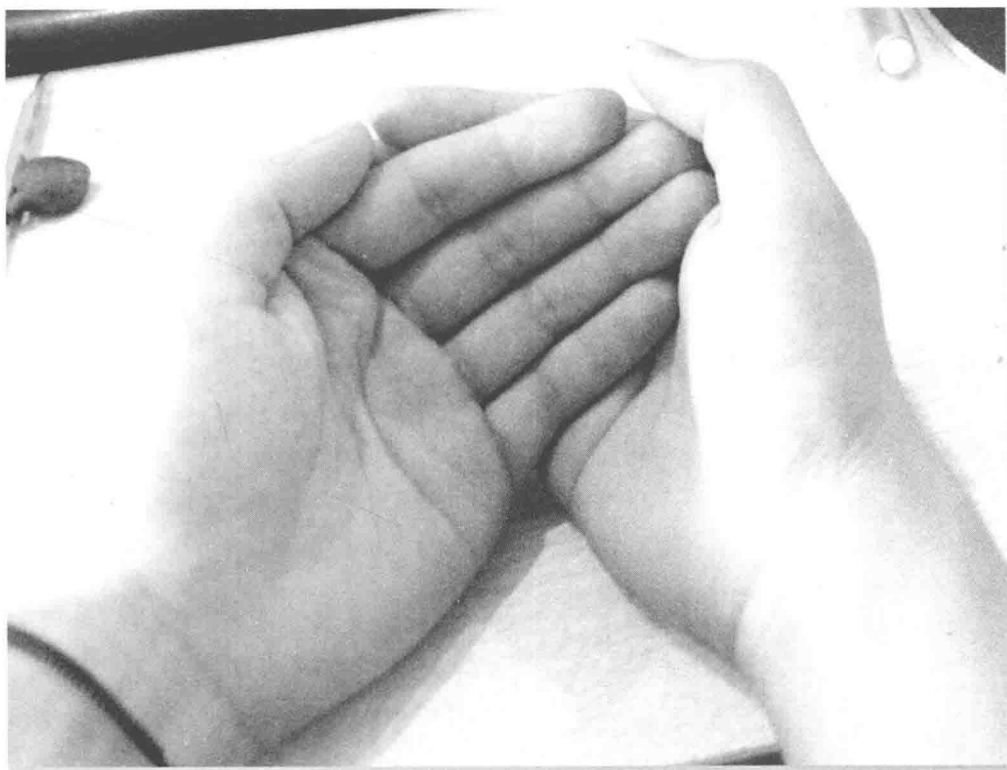
这种好像胶片的感觉是不是很棒？其实就是将暗部完整地涂出来，将亮部线条省略掉。

这种好像透过毛玻璃看上去的效果，可以用点画的方式画出来，模糊轮廓线条。

1.3 脑海中的轮廓

你一般都是怎么开始画画的？盯着一个点，然后开始从这个点描绘？还是整体地观察一遍，然后从外轮廓开始画？现在我们就来讨论一下轮廓的画法。

在绘画的时候基本都会存在一种现象，就是会过多地注意画纸上面的东西而缺乏对对象的注意，这样就大大减弱了画面的效果。如果试着将注意力更多地放在对象上，同时扫视画纸保持线条的准确，这样作画达到的效果就会有明显的提升。