

A detailed red-toned illustration of a woman's profile, facing left. She is adorned with a crown and a large floral garland. A bird with a crest is perched on top of her head. The entire illustration is set within a white circular frame on a textured, light brown background.

铅变万画

雨田三石铅笔人物插画技法

雨田三石 编著

YUTIAN SANSHI

铅变万画

雨田三石铅笔人物插画技法

雨田三石 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书中包含了铅笔人物画基本的和进阶的各种创作技法，步骤细致入微。作者在书中一再强调创作的重要性，即使没有绘画基础的朋友，也能很快学习到绘画的精髓，体会到绘画的乐趣。跟随本书一起动手吧，创作出属于自己的作品。

本书适合艺术爱好者、手绘创作爱好者、绘画爱好者参考阅读。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

铅变万画：雨田三石铅笔人物插画技法/雨田三石 编著. --北京：电子工业出版社，2016.5

ISBN 978-7-121-28487-8

I. ①铅… II. ①雨… III. ①铅笔画—人物画技法 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第063605号

责任编辑：田 蕾

文字编辑：赵英华 于庆芸

印 刷：北京市大天乐投资管理有限公司

装 订：北京市大天乐投资管理有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开 本：787×1092 1/16 印张：13.25 字数：381.6千字

版 次：2016年5月第1版

印 次：2016年6月第2次印刷

定 价：68.00元

参与本书编写的人员有雷磊（笔名：雨田三石）、单彤、韦祝宁、黄立夏、任宇、沈桂青、黄美艳、李珊珊、覃冬艳、韦秀珍、罗彩芬、牙芳美、韦阳、蓝柳艳、罗凤平。

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888，88258888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88254161~88254167转1897。

前言

记得 2009 年年后第一次踏上了北漂的旅途，第一份工作做的就是儿童绘本插图，那时候公司需要的是前期的手绘，没用到电脑绘图。因此，让我摆脱对电脑的依赖而专心研究自动铅笔在绘画中的性能带来的快乐和成就，从而也让我 and 铅笔结下了不解之缘。

编写的这部分铅笔人物绘画教程也是希望大家能多动手，让更多人觉得画画其实就是这么简单，离我们其实很近。

绘画是快乐的，当你孤独寂寞、闹心或者有什么想不开的时候，拿起笔和纸张诉说你的心情，让绘画成为你的知心朋友。

绘画不分贵贱，态度却有高低。如果真的喜欢绘画，千万别拿“画得不好所以不敢画”那么烂的理由当借口。你要知道，没有谁生下来就会画得很棒，都是靠日积月

累的练习，就连大师的作品后面也堆积着无数的草稿和无数的想法。现在画得不好并不代表永远画不好，就算别人低看了你，也千万别看低了自己。

虽然这本绘画教程不是特别全面，但是希望能够通过我平时创作的思路来启发大家，如果能从中获取一定的灵感也是不错的嘛。因为画画有时候是画多了才会有所感悟、有所启发，所以希望大家在看书的同时不要忘了手中的笔。手脑结合，这样进步就快了。画画嘛，本来就是一件愉悦心情的事情，也希望大家不要太过于把压力施加于绘画上，相反以绘画的方式释放自己内心深处的感悟和情怀。希望大家能通过这些绘画教程，了解到一些创作的方式，换一个心态去绘画可能会给你带来不一样的惊喜。

最后希望大家在绘画领域有新的突破和进步……

目录

第1章 手绘

- 1.1 什么是手绘 002
- 1.2 手绘的表现方式..... 003
- 1.3 工具介绍 007
- 1.4 绘画表现【人物】 021
- 1.5 常见的表现技巧..... 035
- 1.6 创作思维 051
- 1.7 创作练习 052

第2章 纸张和工具

- 2.1 纸张和工具的运用..... 056
- 2.2 创作的多样性 062
- 2.3 绘画过程 072

第3章 局部绘制

3.1 眉毛绘制过程	082
3.2 眼睛绘制过程	086
3.3 耳朵绘制过程	092
3.4 嘴巴绘制过程	094
3.5 头部绘制过程	096

第4章 创作步骤

4.1 细节表现	102
4.2 刻画技巧	109
4.3 深入创作	117
4.4 头发绘制技巧	137

第5章 作品欣赏

后记	202
----------	-----

第1章 手绘

1.1 什么是手绘

说到这个问题，相信大家的第一直觉就是常见的在纸上作画，说详细点就是运用工具（一般为铅笔、钢笔、毛笔或者马克笔）在纸上（而非电脑）绘画的一种形式。当下电脑绘图比较流行，不过个人认为跟手绘相比，后者显得更高大上一些。可以手绘自己喜欢的画，装裱起来挂在墙上，文艺气息就油然而生了。也可以手绘T恤，或是为自己喜欢的对象画一幅画像，还是会为自己的形象加分的。说来说去，手绘是有趣好玩的，跟电脑绘画不同，它通过手来控制画笔的力度和角度，有着更灵活的发挥空间。手与工具之间，和工具与纸的触感所带来的灵感，是电脑所不能替代的。

创作的过程本身就是探索的游戏，事实上手绘是随意自由的，可以任由大家发挥。不管画出什么样的作品，只要是当时的真实感受就是珍贵的，画画本身就是快乐的事，不需要带着太强的目的性。其实手绘所表现的形象更注重灵魂的表达。画者赋予形象以生命，也将灌注画者的个人气质。

手绘具有纯然的艺术气质，又具有一定的设计理性，这两种感觉水乳交融就能创作出好的作品。手绘将头脑中的形象和感觉呈现在纸面上，这时头脑中需要有对形象的设计，说白了也是一种记录，就像写日记一样，只不过日记是通过文字，而手绘再现的就是活生生的事物了，当然也包括当时的感觉、创意和灵感。

手绘所描绘对象的空间、形态、质感、色彩，这些方面都是相辅相成的，大家需要把握形态的尺度与比例、材质特征、色彩特征等，就好比一首歌曲中的音色一样决定了一幅画的形象语言的特色。

在一个完整的形象里，任何一个点、一条线、一个色块，都是构成画面的要素，通俗地说每一处笔触在整幅画面中都需要协调，需要符合一幅画面的整体性，就好比穿衣搭配，有一个感觉上不协调的配饰看起来就会觉得不舒服，其实是一样的道理。

然而也不要刻意玩弄技巧导致作品风格浮夸，那样会失去表现技巧的意义，需要不断地多画多积累，才会画出让人印象深刻的独特风格。

上面提到手绘是丰富而自由的，大家不应保有固有的概念和表现形式，应该充分发挥和利用各种工具的优势，不要僵化形象，虽然是参照对象作画，但不应拘泥于所画的对象，才能有所创新和突破，创作出不同感觉的作品。在表现技法中没有固定的规律和模式可模仿，有些经验是为了帮助找寻灵感，不适合生搬硬套，那样也没有价值，只有在练习过程中不断积累达到娴熟，才会自成风格。

如果大家希望在手绘中慢慢形成一定水准的表现技能和艺术风格，这些是要靠积累、思考和学习的。临摹是手绘中一个非常重要的环节，很多人问起：怎样将线条画得更流畅？怎样把握形的准确性？怎样把眼睛画得漂亮？其实最简单有效的办法就是多动笔，可以先从临摹开始。当你的临摹作品积累到一定数量时，一方面你已经吸取到别人的优点，另一方面你也在慢慢摸索并形成自己的风格了。

说句题外话，一直觉得手绘跟每个人的性格是有关的，我们从一幅画的笔触、神韵，就能够体会到绘画者的性格特点。比如说心思细腻的人，他的作品每一个细节都会刻画得非常严谨认真，注重细节；而个性比较随性的人，在创作时会比较喜欢一气呵成，笔触比较洒脱奔放，不拘小节。画面反映了人的性格，不同的性格造就了不同的画风。

而对于绘画本身来说，只有专注才能进行更深刻的思考，才能从中感悟到更深刻的内容，长此以往会使思维更加活跃。如果过于关注笔触、表现方式等表面的内容，就不会创作出太多引人深思和细细回味的作品。

1.2 手绘的表现方式

手绘的表现方式真的是非常多样化，随意性也很强。比如在海边玩耍，突然有灵感，那么直接在沙滩上拿手指那么一戳就可以绘制了。吃饭的时候想画画，可以拿番茄酱或者用筷子蘸点酱油在餐桌上创作。其实并不是教大家去破坏餐厅，只是说手绘是一种随手可得的一种技能。通俗一点说，只要用手能画出图案都可以叫手绘。前提是用手操作。手绘的工具，基本上在文具店、商场里面都可以买到。如自动铅笔、炭笔、毛笔、书法笔，等等。绘画用纸主要是速写本、水彩纸、

肯特纸（画漫画专用的）、复印纸和素描纸等。这些都是非常常见的创作介质。个人还是比较喜欢双 a 牌 80 克的复印纸，适合大部分初学者，在这里推荐给大家。原因很简单，30 元左右的价格就已经有 500 张，够用一段时间了，纸张也比一般的复印纸厚和白，在作画的时候墨水也不容易透到背面，背面也可以继续使用。各种工具在不同的纸张上作画效果也是不一样的。简单给大家介绍一下常规工具的作画效果。

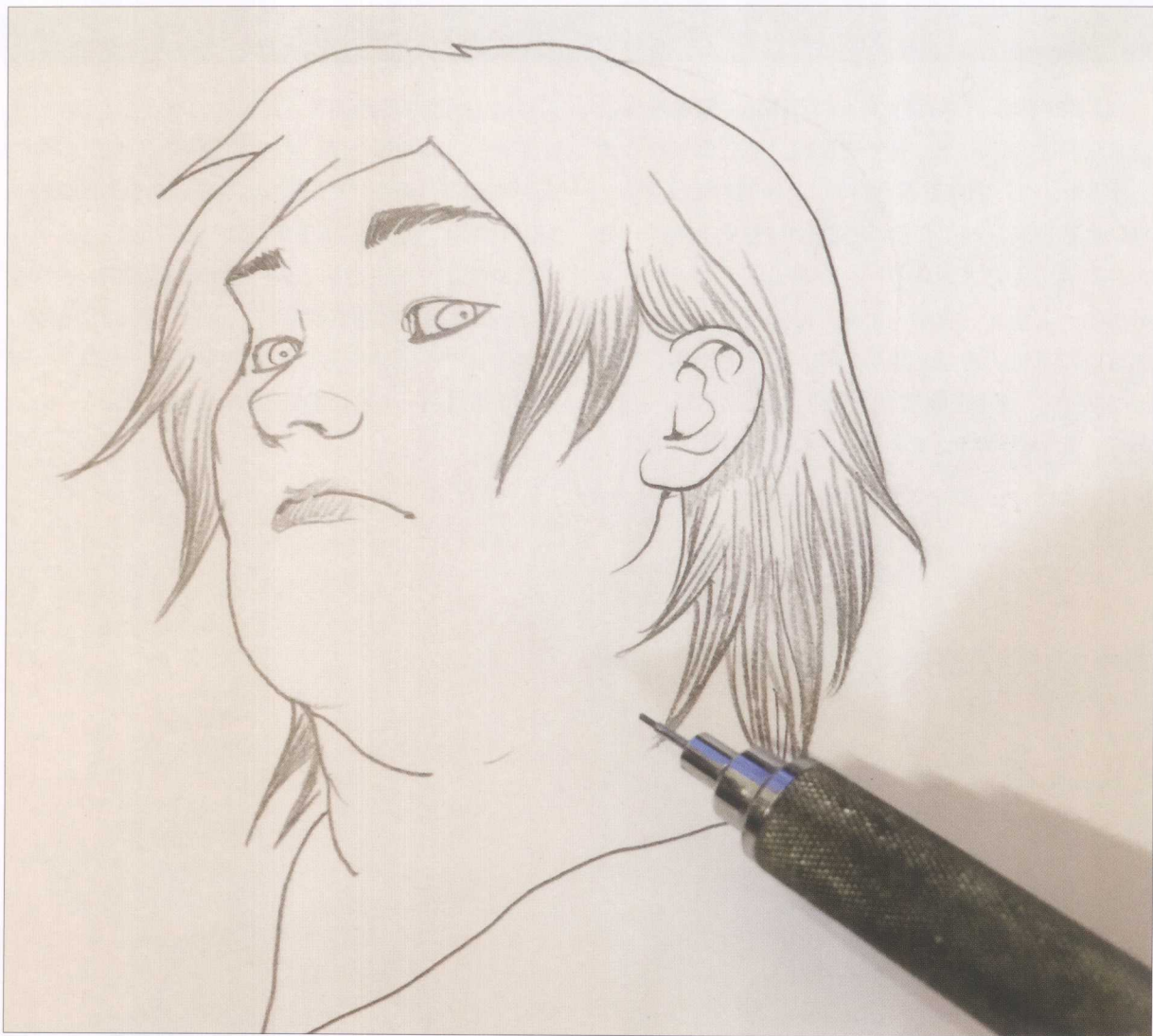

彩色铅笔效果

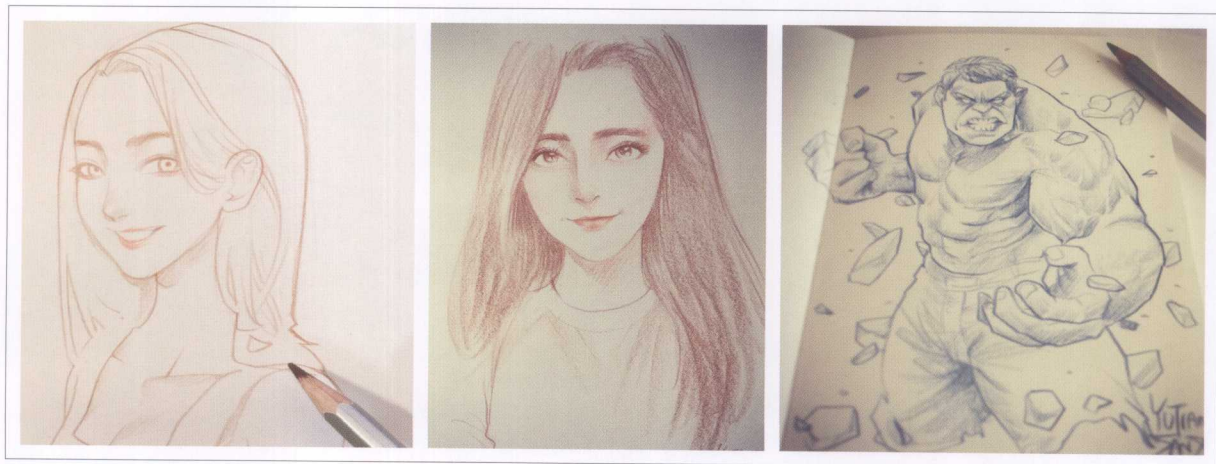
6B铅笔效果

很明显，它的笔触相对较粗，颗粒质感更明显。

自动铅笔效果

笔触细腻，“细节帝”的真爱。也有淡淡的颗粒感，属于精致版。

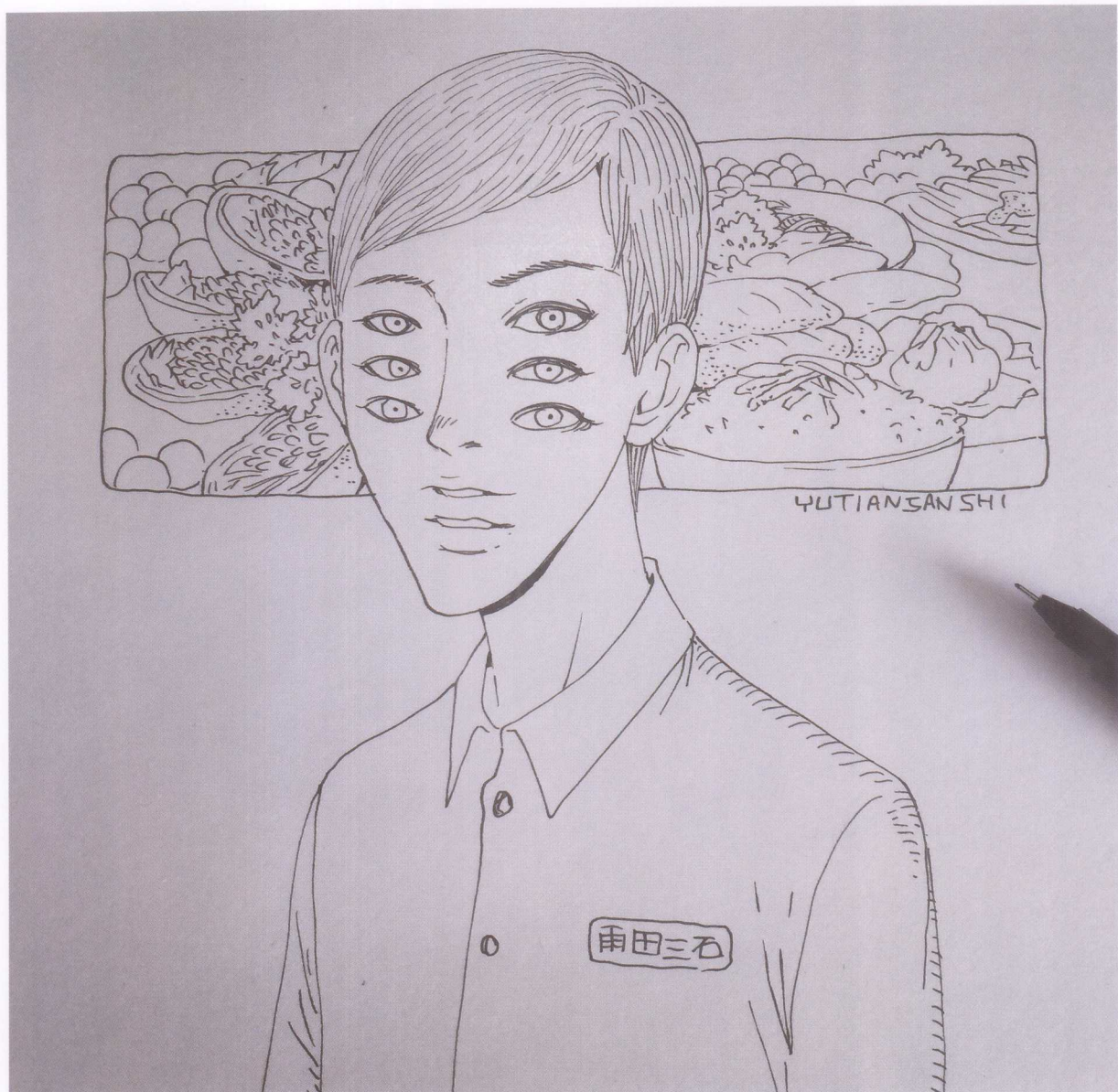
彩色铅笔效果

线条柔和，颗粒感也挺足。可以根据力度来表现线条的刚柔。

软毛笔效果

将柔中带刚表现得淋漓尽致。软的地方下笔轻一些，用弧线表现；硬的地方下笔重一些，转折的地方果断一些。

针管笔效果

笔触细腻，线条干净利落，善于表现物体的厚度和灰度。

除了要了解画人物和构图的知识，还得去了解一下绘画工具的笔触。了解了以后就会知道以什么力度、什么角度绘画，会产生什么样的效果，运用好这些效果就能完美表现出你脑子里面存在的那些画面了。所以对于初学者来说，大胆去尝试，去买各种稀奇古怪的笔来画，试出来的效果说不定就是形成你鲜明风格的因素之一。

【工具效果图】

再强调一点，除了了解每一种作画工具的性质以外，还要了解纸张的性质。举一个很简单的例子，墨水笔在复印纸上会留下凹凸痕迹。在水粉纸上的话，由于水迹被纸上的凹凸部分吸收均匀了，不会产生纸张起伏的变形，呈现的效果也大不一样。所以大家在绘画的过程中除了脑子里面想到的要怎样把人物画好看，也要多留意画笔在纸面上形成的效果。这样造型和效果相结合创作出的作品一定棒棒的！

总的来说，当你了解了工具以后，画画的时候就会胸有成竹。有一些朋友经常问我，有什么好的工具推荐吗。当然，我会把自己擅长的工具推荐给大家，XX牌子的挺好用的，然后小伙伴就去买了。没过多久就疑惑地问我，为什么推荐的笔画不出我平时创作的那种效果。

原因很简单，每个人了解和掌握的度不同，画出来的效果就不一样，并不是说用了XX牌的毛笔，就可以画出很潇洒的笔触，不经常练习的朋友依然会画出很生硬的笔触。所以工具虽然起着一定作用，但不是绝对的，关键在于熟练使用的程度和平时作画的积累。

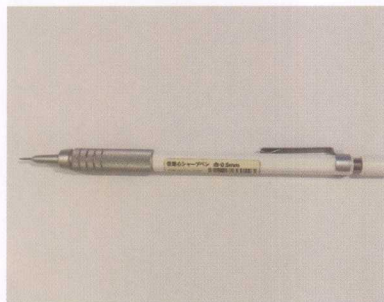
1.3 工具介绍

作画的工具是大家最关心的问题之一。绘画工具有很多种类，在这里也不一一列举了。只跟大家说一下我最常用的几种工具。

1.3.1 自动铅笔

方便轻巧，可随身携带。它比普通铅笔好用很多。第一，大部分的自动铅笔是塑料或钢制的笔身，耐摔、抗碰撞，从而能有效地保护笔芯。第二，不用削。尾部有按钮可使得笔芯前后伸缩。第三，笔尖细腻，分为很多大小型号，可以画很多小细节。我不是很在意笔杆外形，重点在于笔芯，我之前用的都是几块钱的自动铅笔，

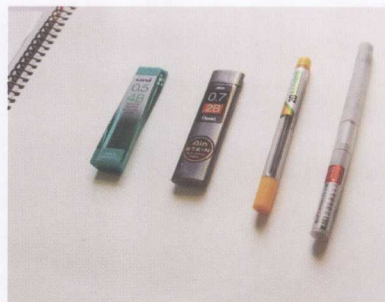
贵一点的也就几十块钱。选笔的时候，大家还是选择自己喜欢的、用起来顺手的比较好。大家可以多尝试，也不要害怕买错了会怎么样，其实好多东西都是未知的，没有绝对的对与错，只有当你用好了才能充分发挥它的特质，才能找出哪种感觉更适合自己的，更能表达自己想要的效果。我现在喜欢用最深的4B自动铅笔笔芯（如果有8B的就更好了），不一定适合每一个人，根据需要选就可以。手感的话就看大家平时的习惯，主要还是看握笔舒不舒服，比如塑料笔身，握笔是非常舒服的，长时间画也不会觉得手指硌得慌，但是笔触相对轻巧一些。而手劲大喜欢重心笔的朋友喜欢钢硬的，画起来比较有力度。

喜欢重心笔的个人推荐uni/三菱铅笔 M9-1010，轻便的在普通文具店就可以买到了。

自动铅笔【人物】

自动铅笔笔芯

为什么我会迷恋自动铅笔呢，这里有一段小故事，其实在毕业前我都是用电脑绘制图案和创作的，毕业后在出版社工作，因为公司需要手绘效果，那时起我就开始了铅笔线稿的路程。好，不扯太远，回来说一下铅笔给我的印象。

铅笔画出来的效果，可能是最具有灵性的。怎样算

是有灵性呢？瞎掰的么，当然不是。我是这样认为的，因为铅笔能够因力度和角度的影响改变效果，这是其他类型的笔所不能及的。用力的话线条就会变硬，颜色也会变深；力度小的话则会变淡。握笔的角度也能改变线条的粗细。还有一点，这一点也很关键，就是跟呼吸也有联系，吸气的时候和吐气的时候线条都是不一样的。

所以说铅笔是有灵气的，喜怒哀乐都可以从铅笔的线条中体现出来。

自动铅笔，除了细腻以外，微小的渐变排线也是很不错的效果，显得精致细腻还有空间感。自动铅笔所带

来的颗粒感没有普通铅笔那么强烈，但它却呈现了另一种不一样的表现空间。只要发挥好它们自身的优点，利用其他工具的优点来弥补不足的地方，那么创作的过程就会很多元化，作品也会与众不同。

以下几幅画是利用自动铅笔画出的效果

