

铅笔素描

人物篇

麦果 编著

从入门到精通

超值精华版

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗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

010-50856028

Email: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

铅笔素描从入门到精通：超值精华版. 人物篇 / 麦果编著.

—北京：中国青年出版社，2016.7

ISBN 978-7-5153-4327-3

I. ①铅… II. ①麦… III. ①铅笔画—人物画—素描技法

IV. ①J214.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 168395 号

铅笔素描从入门到精通（超值精华版）：人物篇

麦果 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) 50856188 / 50856199

传 真：(010) 50856111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：张海玲 沈 莹

责任编辑：张海玲

封面设计：吴艳蜂

印 刷：北京文海彩艺印刷有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：11

版 次：2016 年 11 月北京第 1 版

印 次：2016 年 11 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-4327-3

定 价：45.00 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 50856188 / 50856199

读者来信：reader@cypmedia.com 投稿邮箱：author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

前言 Preface

素描是所有造型艺术的基础，因其独具特色的表现形式而成为一种单独的艺术表现体系。素描不像其他绘画形式，没有很强的材料限制，工具能够随手得来。无论什么样的工具，只要能够发挥它的特性，都可以作为素描绘画的表现媒介。

每一幅素描作品都是生活的缩影、记忆的停留，画者用自己的符号形式叙述自己的快乐和感情。艺术不是技巧，但确实要通过“技巧”表达出来，所以画素描是一件技巧性很强的工作，也是一件很难得的事情。周而复始的一笔一划，看似很随意的笔画，却都是精心安排和经过多次斟酌完成的。所有的画面节奏，都离不开画者的经验和感觉的融入。

每个人的内心都有一种艺术情结。这是原本生长在我们内心中活生生的真实，需要我们发掘出来。让我们通过自己的努力，去发掘自己对绘画的情怀，回到真实朴素的个人情感的追求之路。

麦果

Sketch 素描

Contents

目录

什么是素描

素描的含义	6
素描的艺术特点	6
素描的分类	7
素描的题材	8
素描与速写的区别	9

1 Chapter 从零开始， 学习使用工具

1.1 工具介绍	11
1.1.1 了解铅笔	11
1.1.2 熟悉画纸	12
1.1.3 其他工具	13

3 Chapter 实战必备， 人像素描技法

3.1 面部外形特征	45	3.6 人物表情	56
3.1.1 正面	45	3.7 认识发型	58
3.1.2 侧面	47	3.7.1 女性发型解析	58
3.2 头骨到人像的转换	49	3.7.2 男性发型解析	59
3.3 头部骨骼的形态差别	50	3.7.3 常见发型及走向分析	60
3.4 常见脸型	51	3.8 对比照片画人物	62
3.5 认识五官	52	3.8.1 老人	62
3.5.1 眼睛	52	3.8.2 男性	65
3.5.2 鼻子	53	3.8.3 女性	68
3.5.3 耳朵	54	3.8.4 儿童	71
3.5.4 嘴巴	55		

4 Chapter 进阶掌握，石 膏像绘画技法

4.1 石膏五官解析	75
4.1.1 眼睛	75
4.1.2 鼻子	76
4.1.3 嘴巴	77
4.1.4 耳朵	78
4.2 切面与圆面的转变	79
4.2.1 石膏切面练习	79
4.2.2 石膏圆面练习	81
4.3 学画石膏像	83
4.3.1 头部石膏	83
4.3.2 带肩石膏	86

2 Chapter

打好基础， 掌握素描知识

1.2 巧用工具	15
1.2.1 削出满意的铅笔	15
1.2.2 橡皮也是素描利器	15
1.2.3 妙用炭精条	16
1.2.4 神奇的擦笔	17
1.2.5 巧用纸巾	18
1.3 不同素描用笔及效果	19

2.1 正确的绘画姿势	24		
2.2 巧用铅笔	25		
2.3 基本线条	26		
2.4 明暗层次	28		
2.4.1 涂色的流程	28	2.10 素描背景	37
2.4.2 叠色的种类	28	2.11 构图法则	38
2.5 着色方法	30	2.12 素描画法	39
2.6 色调变化	31	2.12.1 线描画法	39
2.7 高光样式	32	2.12.2 重点刻画法	41
2.8 光源角度	34	2.12.3 速写	42
2.9 交界线转折的速度	36	2.12.4 慢写	43

5 Chapter

千锤百炼，创作 人像素描作品

Example 1 棒球帽女孩	90
Example 2 纯真的味道	94
Example 3 时装女郎	97
Example 4 清风无痕	101
Example 5 童趣伙伴	105
Example 6 年代的记忆	109
Example 7 忠诚玩伴	113
Example 8 流金岁月	118
Example 9 时尚白与黑	122
Example 10 卷发女郎	126
Example 11 硬汉	130

Example 12 沧桑牛仔	134
Example 13 西域女牛仔	138
Example 14 精致绅士	142
Example 15 绅士与雪茄	146
Example 16 清纯年代	150
Example 17 细发飘飞	154
Example 18 墨色中国风	158
Example 19 呆萌宝贝	162

6 Chapter

范例赏析

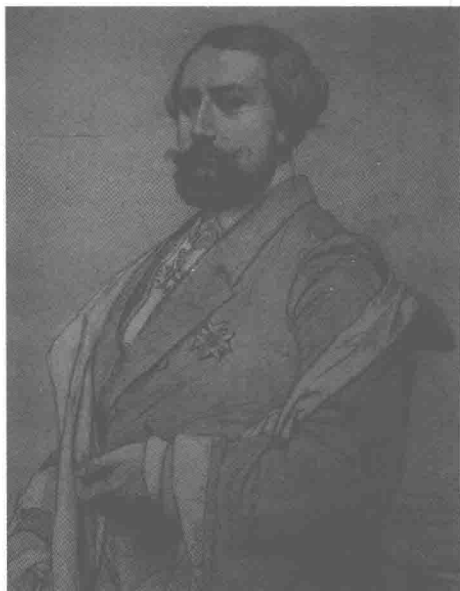
少数民族少女	167
回眸	168
古装风情	169
舞者的忧伤	170
沉思	171
怀旧经典	172
等待	173
雀斑女孩	174
藏女	175
释放	176

什么是素描

素描的含义

广义上的素描泛指一切单色的绘画，起源于西洋造型能力的培养。狭义上的素描专指用于学习美术技巧，探索造型规律，培养专业习惯的绘画训练过程。

简而言之，素描是单色画，却又不尽然，毕竟素描涵盖与牵连的东西太多，解决的问题也太多，素描过程是同一时间要考虑许多问题的综合思维活动。当今美术院校各专业都把它作为基础课，虽然各专业的侧重点不同，但素描的共性是相差不多的。同时，素描作为独立的艺术种类自有其独特的艺术价值。当然，专门的素描艺术家并不多，大都是兼职者。如诸位大师的素描作品，寥寥几笔的创作草稿就已经价值不菲，无需区分是基础性强的速写，还是独立的艺术品。这些即便看似寥寥几笔的素描作品，其背后的功力也非常了得，有时随便一条起伏弯曲的线条，体现的却是艺术家对形体、结构、特征、节奏、韵味、艺术史的深刻理解与掌握。

素描的艺术特点

由木炭、铅笔、钢笔等作为工具，以线条来画出物象明暗的单色画，称作素描。单色水彩和单色油画也可以算作素描，中国传统的白描和水墨画也可以称为素描。通常提到的素描多指铅笔画和炭笔画。素描是一切绘画的基础，这是研究绘画艺术必须经过的一个阶段。

素描通常采用可于平面留下痕迹的工具，如炭笔、钢笔、画笔、墨水、纸张等。轮廓和线条是素描的一般称谓。素描具备了自然律动感。用不同的笔触营造出不同的线条、横切关系和节奏、主动与被动的周围环境、平面、体积、色调、质感等。

素描是一种正式的艺术创作，以单色线条来表现直观世界中的事物，亦可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征，甚至抽象形式。它不像带色彩的绘画那样重视总体和彩色，而是着重结构和形式。

素描的分类

●铅笔素描

铅笔素描通常是素描练习的开始，不论是精细素描或是速写，都可以由易于修改的铅笔素描开始，并练习运用不同黑度和硬度的铅笔。铅笔的颜色越黑，铅芯的质感也越软，越疏松，可用来画较暗的部分。铅笔的质地越硬，颜色越浅，可用来画较光的部分。铅笔素描的画纸可选用纸面较粗的画纸，如150磅或200磅的模造纸，以软质橡皮为佳。

常见的素描习作可以静物写生、风景写生来作练习。初学者最好不要碳铅结合，因为碳笔亚光，而铅笔带有油性，操控起来难度较大。

●木炭素描

木炭素描使用的炭条通常用柳条烧制而成，画纸适合选用150磅或200磅的模造纸，可用软橡皮、馒头、面包等进行擦拭修改。

木炭素描常以石膏像作为练习的对象，因为石膏像为纯化的物体，无色泽，无强烈的纹理变化，经由光线照射后，可产生清楚的明暗对比，初学者常由头像入手。

铅笔素描

色铅笔素描

炭笔素描

炭笔、色粉笔素描

素描的题材

●肖像、静物、风景素描

素描原是为绘画、雕刻等艺术服务的，后因其流畅、充实和美观，发展成为独立的艺术。其题材可以取自任何事物，不受拘束，一般以肖像和风景为主，而西方的素描常是人物和静物。

●实用性与技术性素描

实用素描要清晰地记载一个客观事物，从总体上说，它不重审美，而突出技术设计。实用素描包括以科学为目的而进行的插图与说明。很多艺术家画过科学说明的素描。文学作品中的素描插图，一般是为某段文字描写而进行的图画说明，但因它表现了画家特有笔法风格，至今还享有崇高的艺术声誉。与此相关的还有漫画，这是用于社会批评而创作的一种假定性图画，并由此而发展成连环图画，进而演变成现代的动画片。

肖像素描

静物素描

铅笔风景素描

粉笔风景素描

素描与速写的区别

●速写的定义

速写 (quick sketch), 顾名思义是一种快速的写生方法。速写是中国原创词汇, 属于素描的一种。速写同素描一样, 不但是造型艺术的基础, 也是一种独立的艺术形式。这种独立形式的确立, 是在欧洲18世纪以后, 在此之前, 速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。速写在美术学科中是一种快速的写生技法。就像我们在做建筑的时候, 需要先设计一个建筑的轮廓, 速写也是同意, 它的英文为sketch, 中文是草图的意思。随着艺术的发展, 速写也成为了美术学习的必学科目。

●两者的区别

素描和速写的共同之处是都使用线条捕捉人和物体的动态或静态形象效果。一般都用于创作的素材。两者从本意上讲没有明显的区分, 速写可以画得复杂, 当然素描也可以画得简单。速写更注重的是对环境以及人物的瞬间把握与捕捉, 短期素描和速写比较接近, 而长期一点的素描除了对瞬间的把握之外, 更多的注重是对内在本质的绘制与体现。

炭笔速写

粉笔速写

粉笔风景速写

炭笔场景速写

1 Chapter

从零开始， 学习使用工具

相对于其他艺术表现形式，素描是简单的，但是素描画之所以也能成为一种艺术表现语言，自然具有它独特的艺术魅力。素描工具的种类很多，每一种工具有独特的表现形式，如何遵循规律且将不同工具的功能发挥到极致，才是我们画出多样素描画的关键所在。

1.1 工具介绍

1.1.1 了解铅笔

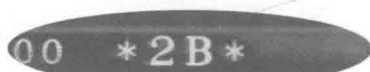
素描作画一般会选择专业的素描铅笔。这类铅笔和一般的铅笔有所不同，铅芯的硬度、黑度有很多不同的选择。我们可以根据需要进行选择不同型号的铅笔，画出有丰富层次的黑白画面。

常用的素描铅笔

●铅笔的型号

铅笔的铅芯根据材质分有不同的型号，H代表硬度，B代表黑度。字母前的数字越大，表示越硬或越黑。越黑的铅笔，越需要结合手腕的力度画出丰富的层次。硬度高的铅笔，变化相对就少一些。

不同的型号标注

●不同型号的效果

6H
一种型号较硬的铅笔，画出来的线条颜色非常浅，适合画浅灰色调。作画时笔尖尽量不要太尖，否则容易划伤纸面

6H铅笔

2H
一种硬度适中的铅笔，适合用于描绘亮面色调

2H铅笔

HB
HB是最常用的一种型号，素描中大部分色调基本是用这种铅笔画出来的

HB铅笔

2B
通常，画面中一些中等灰度的色调用2B铅笔来画

2B铅笔

4B
和2B铅笔结合使用，可以画出非常丰富的暗面层次

4B铅笔

8B
是一种线条颜色偏黑的铅笔，一般用于铺大面积的底色

8B铅笔

1.1.2 熟悉画纸

通常情况下，我们会选用素描纸和素描本来作画。这两种纸面上都有细微的肌理效果，可以很好地附着线条的颜色，而且质地较厚，适合反复修改而不易破损。

素描纸：分粗纹、细纹等样式，用之前应判断哪种更合适。细纹纸适合画线条比较明显的画面，线条的流畅感可以很好地表现出来。粗纹纸适合用炭笔、木炭条等较粗犷的工具作画，线条和色调会显得更有沧桑的力量感

素描本：纸张和素描纸较类似，也有粗细纹之分。素描本的优势是携带方便，易于收集成册，便于保护画作

TIPS 选择适合的纸张

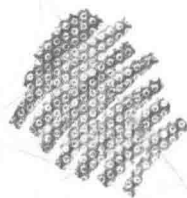
在画画的过程中，会出现许多灵活多变的环境、场景及人物形象，我们要善于利用手中的材料，找出合适的对象进行描绘。纸张的纸面、厚度有很大区别，只有选对了纸张，才会使笔的特性发挥出来

布纹纸：纸面上有近似布纹的纹理，完成的画面有较强的装饰性

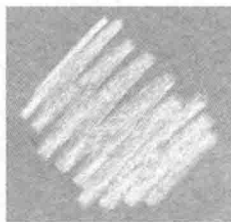
打印纸：纸面非常光滑，适合画较清晰的线条。粗犷的炭条等工具在上面不易着色，极易打滑

水粉纸：纸面上有较明显整齐的纹理。适合画大面积的有装饰感的色调，不宜画太多线条

平面纸：纸面较平整，质地略厚，适合画长期作业，而且能通过线条的反复刻画出有层次感的画面

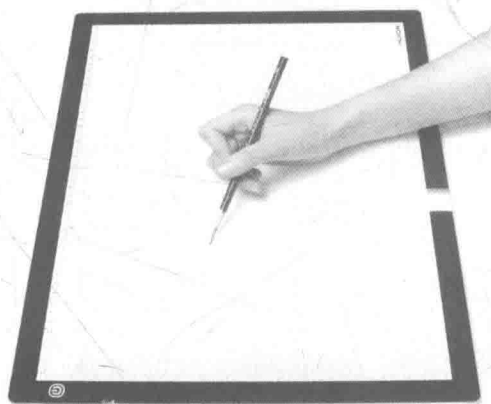
色纸：针对色粉笔的特定纸张，可结合白粉笔和少量色粉笔作画。适合碳铅笔和炭笔，铅笔画出的反光色调效果不是很理想，而且不易和色粉结合

素描纸：一种常用的纸张，纸面纹理和质地都比较适中，若没有特殊的作画要求，大部分作品可以用素描纸来表现

1.1.3 其他工具

除了传统的铅笔和画纸外，辅助绘画工具也必不可少，每种工具的产生都伴随着新的使用方法。这些工具对于完成新的画面效果或快捷作画有很大帮助，仔细掌握它们的用法可以使素描绘制事半功倍。

拷贝台：可以将已经画完的草稿转画到正式画纸上，避免在正式纸张上反复作画的困扰

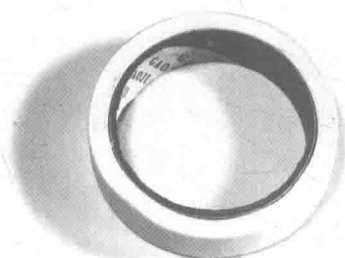

容色前

容色后

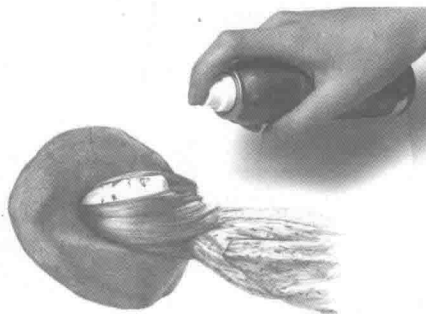
擦笔：一种细化和容色的工具

纸胶带：用于将画纸固定在画板上，易撕且不易弄伤画纸。现在一般多选用纸胶带

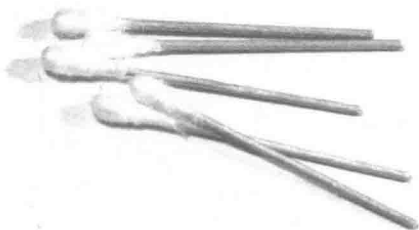
定画液：用来增加铅粉在纸面上的附着力，使作品长久保存不易损坏

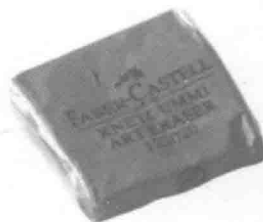
喷定画液的时候要正对画面，保持一定的距离。但不易喷得过多，否则画面会变黄，影响视觉效果

毛笔（毛刷）：作画过程中会有许多杂屑，用毛刷掸去杂屑可以有效地避免弄脏画面

棉签：用于容色画面，也可以淡化线条的敏感度

软橡皮：可以根据画面需要擦出不同的样式，软橡皮去除颜色时不是很彻底，对柔和色调非常有效

自动橡皮：使用非常方便，根据不同的需要选择不同的型号来处理画面，可以快捷地擦出线条等效果

电动橡皮：可以擦出非常干净的点和局部色块，不适合擦线条和柔和色调

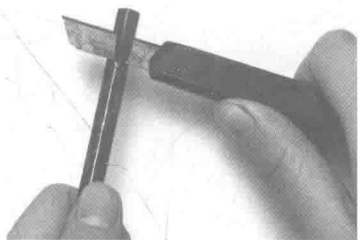
削笔刀：刀锋比较锋利，可以根据需要削出或尖或扁的笔尖形状

1.2 巧用工具

素描画是一种非常便捷的绘画形式，无论什么作画工具都可以用来完成一幅完美的素描作品。不过要想使画面达到精致，就要将工具的特性发挥出来。掌握和了解每种工具的绘画语言，是在画画之前的必修课程。

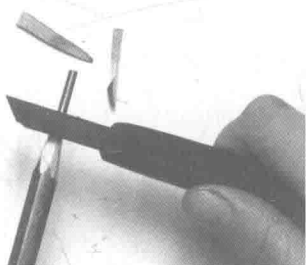
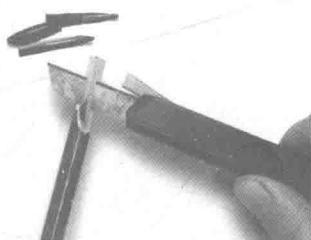
1.2.1 削出满意的铅笔

铅笔是绘画过程中非常重要的一种工具。笔芯有不同的材质，硬度也有区分，要根据实际需要削出合适的样式，尽量不要一概而论。只有削出满意的样式，才可以画出舒展和流畅的画面。

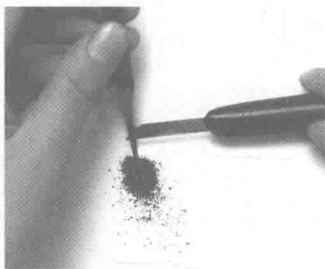

将刚入手的铅笔按照向外的角度削，大胆一些，但要按照相同的方向削

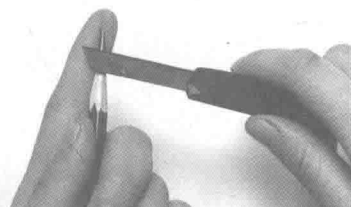
耐心地削出一定的长度和角度

先削出满意长度的铅芯，不要急于削笔尖

以垫纸为依靠，沿同一方向将笔尖刮出满意的尖度

还可以手指为依托，将笔尖削得更满意

1.2.2 橡皮也是素描利器

橡皮是素描画中不可缺少的工具。这里一定要突破传统概念，将橡皮升级为绘画工具，利用不同样式的橡皮可以处理出意想不到的画面效果。

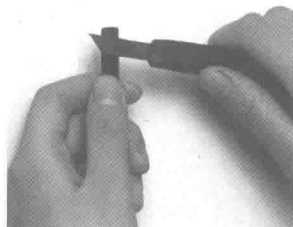
软橡皮可以捏出合适的形状，且根据不同的环境灵活多变，可以擦出柔和的过渡效果，但不易擦干净画面

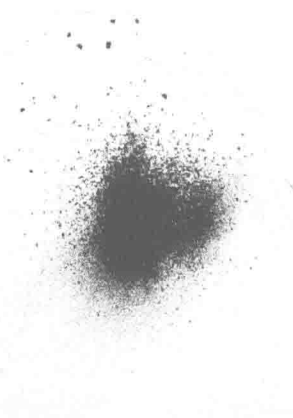
硬橡皮有棱面也有柔面，可以擦面，也可以擦线条。擦出来的线条富有变化而且清晰明了

1.2.3 妙用炭精条

炭精条出厂时一般是方头的，这样画出来的画面缺少变化，需要提前进行削尖处理。但不一定要削得非常尖锐，根据需要削出适合的尖度即可。削下来的粉末别随意扔掉，可以储存下来以备他用。

从炭精条上削下来的粉末可用于大面积的罩色，结合手指和纸巾等揉出相对统一平和的色调。粉末比较敏感且极易弄脏画面，所以作画的时候要非常小心，一般要一气呵成。完成后要及时用定画液加固。

炭精条是整根裸露的工具，所以角度变换相对较多，可以在同一幅画面中变换出线面结合、线面随时转换的效果。这样画面会非常有节奏感，色调相对饱满。

侧锋折线

横线

侧锋拖线

竖线

用侧锋表现的肩膀等会紧绷，而裙子用侧锋扫过非常有力量 and 垂感。还可以用侧锋扫出一些面的效果烘托气氛

1.2.4 神奇的擦笔

擦笔是一种非常好用的工具，用它可以画出柔和的面，也可以使细节非常逼真，提高画面的写实程度。

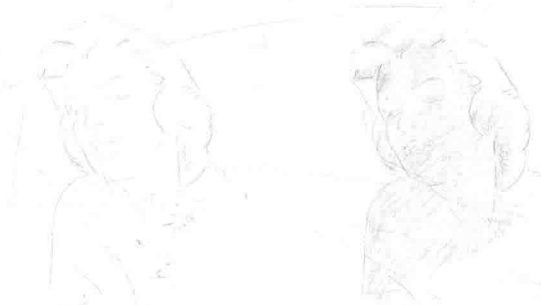
调整笔的角度和用笔的力度，可以擦出各种效果

侧锋能擦出渐变柔和的面，也可以柔和已有的色调

侧锋拖笔可以画出有方向感的渐变线条，弱化生硬感

01 先画出人物的线稿。

02 在需要上色的区域用软度笔排出线条，注意不要使用硬度笔。

03 用擦笔均匀擦出满意的色调，有些出了边线也没关系。

04 用铅笔进行刻画。

最后用橡皮提出画面的高光部分，使画面有层次感。用擦笔的笔尖柔和细节，同时可以用灵动的手法擦出周围的白色绒毛效果。