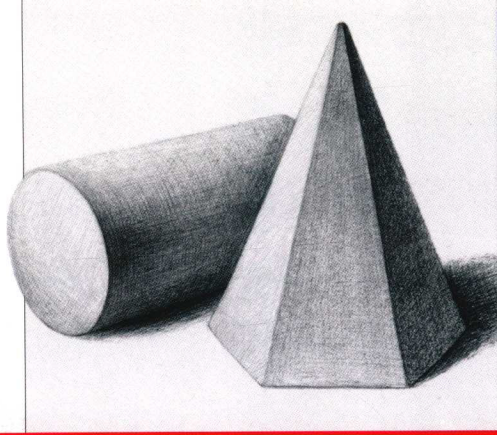

素描 铅笔 自学 圣经

● 从零起步，一本就够！
● 简单易学，
在家轻松学素描。

飞乐鸟工作室 著

送
12
堂视频课

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

铅笔素描自学圣经

● 飞乐鸟工作室 著

 中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

铅笔素描自学圣经 / 飞乐鸟工作室著. — 北京 :
中国水利水电出版社, 2018. 2
ISBN 978-7-5170-6260-8

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(2018)第011654号

书 名: 铅笔素描自学圣经

QIANBI SUMIAO ZIXUE SHENGJING

作 者: 飞乐鸟工作室 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 (营销中心)

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: 三河市祥达印刷包装有限公司

规 格: 187mmx260mm 16开本 14印张 166千字

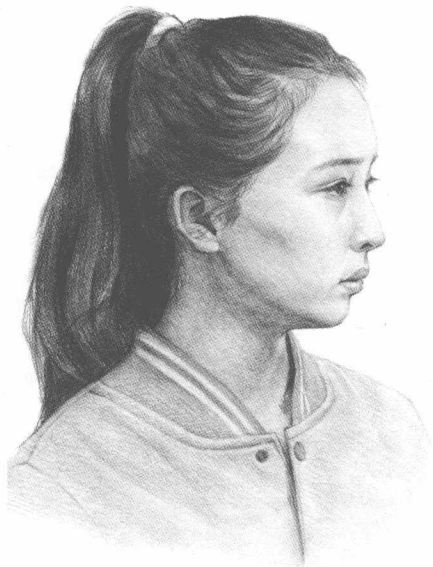
版 次: 2018年 3月第 1版 2018年 3月第 1次印刷

定 价: 59.90元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

目录

给小白的自学计划书..... 8

第一步

为你定制 一套素描工具

1.1 选择适合你的素描用笔..... 10

1.2 不同B数铅笔的明度..... 11

1.3 这样削出的铅笔更好用..... 12

1.4 橡皮擦的魔法..... 13

1.5 用了对的纸，你也可以是素描高手..... 15

1.6 好用的工具分享..... 16

【聊一聊】你问我答..... 18

第二步

学习素描 从练习线条开始

名画解读 达芬奇作品《手的习作》..... 20

2.1 用正确的姿势来画素描..... 21

2.2 画素描的专业握笔法..... 22

2.3 不同的基础排线技法..... 23

【Practice】一起画吧！..... 25

· 用综合排线区分三棱锥明暗..... 25

【Notice】自学误区..... 26

2.4 擦抹与排线结合的进阶技法..... 27

【Practice】一起画吧！..... 28

· 用擦抹法增加棉花的蓬松感..... 28

【Notice】自学误区..... 29

测试评分 检测你的“战斗力”..... 30

· 结合排线法和擦抹法来画鸡蛋..... 30

【聊一聊】你问我答..... 32

名画解读 伦勃朗作品《三棵树》…… 34

3.1 找到合适的角度来作画…… 35

3.2 用几何形就可以概括起型…… 36

【Practice】一起画吧！…… 37

· 简单的两个圆就能画出陶罐…… 37

【Notice】自学误区…… 38

3.3 对比测量的起型法…… 39

【Practice】一起画吧！…… 41

· 画一瓶可乐原来很简单…… 41

【Notice】自学误区…… 42

3.4 构图准则——让画面重点更突出…… 43

【Practice】一起构图吧！…… 44

· 让橘子成为画面重点…… 44

【Notice】自学误区…… 45

3.5 这样分割画面更好看…… 46

【Practice】一起构图吧！…… 47

· 将酒瓶重新摆放来分割画面…… 47

【Notice】自学误区…… 48

3.6 经典的构图形式…… 49

测试评分 检测你的“战斗力”…… 50

· 来为这组静物重新构图…… 50

【聊一聊】你问我答…… 52

名画解读 梵高作品《树林》…… 54

4.1 观察生活中的透视…… 55

4.2 一点就通的透视规律…… 56

4.3 每幅作品都有一条视平线…… 58

【Practice】一起画吧！…… 60

· 画出长方体的透视…… 60

【Practice】一起画吧！…… 61

· 画出一串葡萄的透视…… 61

【Notice】自学误区…… 63

4.4 几何形物体结构入门…… 64

【Practice】一起画吧！…… 67

· 方形笔袋的结构素描…… 67

【Practice】一起画吧！…… 68

· 西红柿的结构素描…… 68

【Notice】自学误区…… 70

4.5 简单几何形构成复杂物体…… 71

【Practice】一起画吧！…… 72

· 画出铜炉火锅也不在话下…… 72

【Notice】自学误区…… 74

测试评分 检测你的“战斗力”…… 75

· 准确画出陶罐的透视结构…… 75

【聊一聊】你问我答…… 78

名画解读 门采尔作品《饮水的马》…… 80

5.1 让你一看就懂的三大面与五大调…… 81

【Practice】作品课！…… 83

· 正方体的立体感…… 83

【Notice】自学误区…… 85

5.2 光源方向对明暗的影响…… 86

【Practice】作品课！…… 88

· 侧光下的圆柱体…… 88

【Notice】自学误区…… 90

5.3 光源强弱与明暗的关系…… 91

【Practice】作品课！…… 92

· 强光下的球体…… 92

【Notice】自学误区…… 94

5.4 光源与投影的联系原来如此紧密…… 95

【Practice】作品课！…… 96

· 十字锥圆柱…… 96

【Notice】自学误区…… 98

5.5 不同物体的固有色灰度转换表…… 99

【Practice】作品课！…… 100

· 固有色不同的面包片…… 100

【Notice】自学误区…… 102

测试评分 检测你的“战斗力”…… 103

· 十字柱…… 103

【聊一聊】你问我答…… 106

名画解读 克劳迪奥·布雷沃作品

《玻璃瓶》…… 108

6.1 光滑与粗糙质感的差异…… 109

【Practice】作品课！…… 110

· 光滑质感的青椒…… 110

【Practice】作品课！…… 112

· 粗陶罐和车厘子…… 112

【Notice】自学误区…… 116

6.2 凹凸质感的刻画…… 117

【Practice】作品课！…… 118

· 橘子…… 118

【Practice】作品课！…… 120

· 花菜和香蕉组合…… 120

【Notice】自学误区…… 124

6.3 表现纹路质感并不难…… 125

【Practice】作品课！…… 126

· 西瓜…… 126

【Practice】作品课！…… 129

· 白菜和土豆…… 129

【Notice】自学误区…… 133

6.4 褶皱也要用块面来表现…… 134

【Practice】作品课！…… 135

· 挂在墙上的衬布…… 135

【Practice】作品课！…… 138

· 衬布、釉陶罐、水果组合…… 138

【Notice】自学误区…… 143

6.5 留白法教你画出透明质感 144

【Practice】作品课! 145

· 高脚杯 145

【Practice】作品课! 148

· 可乐和玻璃杯 148

【Notice】自学误区 152

6.6 加强对比度, 画出金属感 153

【Practice】作品课! 154

· 水壶 154

【Practice】作品课! 157

· 小刀、啤酒瓶、水果 157

【Notice】自学误区 162

测试评分 检测你的“战斗力” 163

· 静物组合 163

【聊一聊】你问我答 166

第七步

肖像画的进阶训练

名画解读 安格尔作品《玛丽小姐》 168

7.1 头部的结构和透视 169

7.2 五官的结构与透视 172

【Practice】作品课! 176

· 正面石膏像——大卫 176

【Notice】自学误区 179

7.3 挑战完整肖像画 180

【Practice】作品课! 183

· 正面女青年头像 183

【Practice】作品课! 188

· 3/4侧面男青年头像 188

【Practice】作品课! 193

· 1/2侧面女青年头像 193

【Notice】自学误区 198

测试评分 检测你的“战斗力” 199

· 3/4侧面清秀男生 199

【聊一聊】你问我答 202

第八步

全身速写

名画解读 德加作品《坐着的男人》 204

8.1 人体的结构再难也不怕 205

【Practice】作品课! 209

· 男生站姿 209

【Notice】自学误区 211

8.2 挑战画出人体的运动姿态 212

【Practice】作品课! 214

· 女生蹲姿 214

【Notice】自学误区 216

8.3 学习了褶皱的画法, 衣纹当然不在话下 217

【Practice】作品课! 218

· 男生坐姿 218

【Notice】自学误区 220

测试评分 检测你的“战斗力” 221

· 女生站姿 221

【聊一聊】你问我答 224

铅笔素描自学圣经

● 飞乐鸟工作室 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

铅笔素描自学圣经 / 飞乐鸟工作室著. — 北京 :
中国水利水电出版社, 2018.2
ISBN 978-7-5170-6260-8

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(2018)第011654号

书 名: 铅笔素描自学圣经

QIANBI SUMIAO ZIXUE SHENGJING

作 者: 飞乐鸟工作室 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 (营销中心)

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: 三河市祥达印刷包装有限公司

规 格: 187mmx260mm 16开本 14印张 166千字

版 次: 2018年3月第1版 2018年3月第1次印刷

定 价: 59.90元

凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前言

这是为广大的素描爱好者和素描“自学者”量身打造的一本素描自学书。

全书从易到难分为几大版块，针对工具选择、线条练习、起型构图、质感刻画和肖像画的绘制等，一一作出了细致的讲解。将素描自学中的重点和难点：如何起型更加准确，怎样理解结构和透视，如何塑造物体的立体感和质感都做了非常深入而细致的分析，力求将每个知识点都讲透，可以让大家一看就懂。书中的每个知识点都保证细致、实用和贴心，而且都有相关的案例进行巩固，帮助加深理解。自学者从而可以更快地学习到要点，更快地进步。对于重要的知识点，还录制了视频进行讲解，可以更加直观地学习。

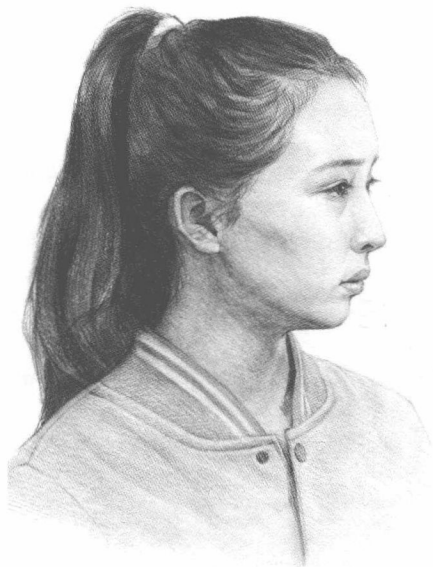
在本书中还设置有“给小白的自学计划书”，为在学素描中有疑问的小伙伴制定了一个科学的自学计划；而“名画解读”系统，则从技巧上分析名家杰作好在哪儿，让自学者从名画分析中学习正统的素描技法；还在“自学误区”中为大家总结小伙伴们学素描时容易犯的错误，并给出修正和避免这些问题的方法；同时又增设了“测试评分”的环节，让大家清楚地了解自己的作品处于什么水平，要怎样改进；最后每一章结尾设置的“聊一聊”，还让大家可以与工作室的插画师们直接对话，让他们为大家分享素描绘画中的经验技巧和一些有趣的经历。

学习素描，最重要的是找对方法并掌握相应的绘制技巧。跟着本书的步伐学习，然后多加练习，一定会成为素描高手。

飞乐鸟工作室

目 录

给小白的自学计划书..... 8

第一步

为你定制 一套素描工具

1.1 选择适合你的素描用笔..... 10

1.2 不同B数铅笔的明度..... 11

1.3 这样削出的铅笔更好用..... 12

1.4 橡皮擦的魔法..... 13

1.5 用了对的纸，你也可以是素描高手..... 15

1.6 好用的工具分享..... 16

【聊一聊】你问我答..... 18

第二步

学习素描 从练习线条开始

名画解读 达芬奇作品《手的习作》..... 20

2.1 用正确的姿势来画素描..... 21

2.2 画素描的专业握笔法..... 22

2.3 不同的基础排线技法..... 23

【Practice】一起画吧！..... 25

· 用综合排线区分三棱锥明暗..... 25

【Notice】自学误区..... 26

2.4 擦抹与排线结合的进阶技法..... 27

【Practice】一起画吧！..... 28

· 用擦抹法增加棉花的蓬松感..... 28

【Notice】自学误区..... 29

测试评分 检测你的“战斗力”..... 30

· 结合排线法和擦抹法来画鸡蛋..... 30

【聊一聊】你问我答..... 32

名画解读 伦勃朗作品《三棵树》……34

3.1 找到合适的角度来作画……35

3.2 用几何形就可以概括起型……36

【Practice】一起画吧！……37

·简单的两个圆就能画出陶罐……37

【Notice】自学误区……38

3.3 对比测量的起型法……39

【Practice】一起画吧！……41

·画一瓶可乐原来很简单……41

【Notice】自学误区……42

3.4 构图准则——让画面重点更突出……43

【Practice】一起构图吧！……44

·让橘子成为画面重点……44

【Notice】自学误区……45

3.5 这样分割画面更好看……46

【Practice】一起构图吧！……47

·将酒瓶重新摆放来分割画面……47

【Notice】自学误区……48

3.6 经典的构图形式……49

测试评分 检测你的“战斗力”……50

·来为这组静物重新构图……50

【聊一聊】你问我答……52

名画解读 梵高作品《树林》……54

4.1 观察生活中的透视……55

4.2 一点就通的透视规律……56

4.3 每幅作品都有一条视平线……58

【Practice】一起画吧！……60

·画出长方体的透视……60

【Practice】一起画吧！……61

·画出一串葡萄的透视……61

【Notice】自学误区……63

4.4 几何形物体结构入门……64

【Practice】一起画吧！……67

·方形笔袋的结构素描……67

【Practice】一起画吧！……68

·西红柿的结构素描……68

【Notice】自学误区……70

4.5 简单几何形构成复杂物体……71

【Practice】一起画吧！……72

·画出铜炉火锅也不在话下……72

【Notice】自学误区……74

测试评分 检测你的“战斗力”……75

·准确画出陶罐的透视结构……75

【聊一聊】你问我答……78

名画解读 门采尔作品《饮水的马》…… 80

5.1 让你一看就懂的三大面与五大调…… 81

【Practice】作品课！…… 83

· 正方体的立体感…… 83

【Notice】自学误区…… 85

5.2 光源方向对明暗的影响…… 86

【Practice】作品课！…… 88

· 侧光下的圆柱体…… 88

【Notice】自学误区…… 90

5.3 光源强弱与明暗的关系…… 91

【Practice】作品课！…… 92

· 强光下的球体…… 92

【Notice】自学误区…… 94

5.4 光源与投影的联系原来如此紧密…… 95

【Practice】作品课！…… 96

· 十字锥圆柱…… 96

【Notice】自学误区…… 98

5.5 不同物体的固有色灰度转换表…… 99

【Practice】作品课！…… 100

· 固有色不同的面包片…… 100

【Notice】自学误区…… 102

测试评分 检测你的“战斗力”…… 103

· 十字柱…… 103

【聊一聊】你问我答…… 106

名画解读 克劳迪奥·布雷沃作品

《玻璃瓶》…… 108

6.1 光滑与粗糙质感的差异…… 109

【Practice】作品课！…… 110

· 光滑质感的青椒…… 110

【Practice】作品课！…… 112

· 粗陶罐和车厘子…… 112

【Notice】自学误区…… 116

6.2 凹凸质感的刻画…… 117

【Practice】作品课！…… 118

· 橘子…… 118

【Practice】作品课！…… 120

· 花菜和香蕉组合…… 120

【Notice】自学误区…… 124

6.3 表现纹路质感并不难…… 125

【Practice】作品课！…… 126

· 西瓜…… 126

【Practice】作品课！…… 129

· 白菜和土豆…… 129

【Notice】自学误区…… 133

6.4 褶皱也要用块面来表现…… 134

【Practice】作品课！…… 135

· 挂在墙上的衬布…… 135

【Practice】作品课！…… 138

· 衬布、釉陶罐、水果组合…… 138

【Notice】自学误区…… 143

6.5 留白法教你画出透明质感..... 144

【Practice】作品课! 145

· 高脚杯..... 145

【Practice】作品课! 148

· 可乐和玻璃杯..... 148

【Notice】自学误区..... 152

6.6 加强对比度, 画出金属感..... 153

【Practice】作品课! 154

· 水壶..... 154

【Practice】作品课! 157

· 小刀、啤酒瓶、水果..... 157

【Notice】自学误区..... 162

测试评分 检测你的“战斗力”..... 163

· 静物组合..... 163

【聊一聊】你问我答..... 166

第七步

肖像画的进阶训练

名画解读 安格尔作品《玛丽小姐》..... 168

7.1 头部的结构和透视..... 169

7.2 五官的结构与透视..... 172

【Practice】作品课! 176

· 正面石膏像——大卫..... 176

【Notice】自学误区..... 179

7.3 挑战完整肖像画..... 180

【Practice】作品课! 183

· 正面女青年头像..... 183

【Practice】作品课! 188

· 3/4侧面男青年头像..... 188

【Practice】作品课! 193

· 1/2侧面女青年头像..... 193

【Notice】自学误区..... 198

测试评分 检测你的“战斗力”..... 199

· 3/4侧面清秀男生..... 199

【聊一聊】你问我答..... 202

第八步

全身速写

名画解读 德加作品《坐着的男人》..... 204

8.1 人体的结构再难也不怕..... 205

【Practice】作品课! 209

· 男生站姿..... 209

【Notice】自学误区..... 211

8.2 挑战画出人体的运动姿态..... 212

【Practice】作品课! 214

· 女生蹲姿..... 214

【Notice】自学误区..... 216

8.3 学习了褶皱的画法, 衣纹当然不在话下..... 217

【Practice】作品课! 218

· 男生坐姿..... 218

【Notice】自学误区..... 220

测试评分 检测你的“战斗力”..... 221

· 女生站姿..... 221

【聊一聊】你问我答..... 224

【给小白的自学计划书】

小白离高手
有多远？

	最终目标	现状 (根据自己的情况填写)	与目标的差距 (根据自己的情况填写)
素描基础技法 (自学时参考本书第二章)	能够用不同的握笔方法， 排出整齐细腻的线条并学 会擦抹调色的方法。		
起型和构图 (自学时参考本书第三章)	能合理地安排画面中的物 体，并能准确画出物体的 外形。		
结构和透视 (自学时参考本书第四章)	能准确理解透视的规律， 并画出物体的结构。		
立体感 (自学时参考本书第五章)	能完美地表现出物体的明 暗关系，并画出物体的立 体感。		
画出物体的质感 (自学时参考本书第六章)	能够在画出立体感的基 础上，准确地表现出物体 的不同质感。		
绘制人物头像 (自学时参考本书第七章)	准确理解头部和五官的结 构透视，并能画出不同角 度的人物肖像画。		
绘制人物速写 (自学时参考本书第八章)	准确理解人体的结构和动 态，并能画出不同姿态的 人物速写。		

阶段一	阶段二	阶段三	阶段四	阶段五
每天花半小时足够啦!				
能够用素描的握笔手势,画出中间粗两边细的线条。	进行大量的排线练习,能排出整齐的线条。	学会控制下笔力度,能够画出不同深浅的线条。	将擦抹和排线的方法结合到一起来表现色调。	
起型很重要,花一个小时来练习吧!				
进行观察练习,用几何形状来概括物体外形。	借助铅笔测量,能够画出物体准确的比例。	进行临摹练习,并注意构图要与原画一致。	用实物进行起型练习,物体的摆放要符合构图的规律。	能做到这里,你真的很棒!
结构和透视是素描中的一个难点,需要花一个小时来练习哦!				
观察生活中的透视变化,并将其描绘出来。	临摹几何体的结构素描,注意近大远小的透视变化。	临摹静物的结构素描,用几何体的思维来理解静物。	用实物进行练习,画出物体结构的透视变化。	
再坚持一下,每天花一个小时来练习,画出立体感不在话下!				
观察物体,学习分析它们的明暗关系。	借助相机的灰度模式,感受物体变灰后的色调。	改变光源方向和强弱,观察物体的明暗变化。	临摹简单的几何体,并画出几何体的立体感。	用几何体进行写生练习,画出几何体实物的立体感。
辛苦一点,每天用1.5小时来练习,马上就要晋升素描达人啦!				
仔细地观察不同质感的物体,感受它们不同的明暗变化。	临摹书中画好的单个静物,刻画出物体的质感。	临摹书中画好的组合物体,将不同的质感区分出来。	用静物进行写生练习,可以参考书中的案例和讲解。	
头像并没有想象中的那么难,每天花1.5个小时来练习,你也可以画得很好。				
观察不同角度下人头部和五官的变化,将其简单地画下来。	临摹书中的作品,分析不同部位的色调变化和立体感的塑造。	用比较清晰的照片来临摹,将明暗变化与结构相结合。	尝试进行头部写生练习,参考书中案例的明暗关系。	
速写就是要快速画出来,每天花半小时练习就可以啦!				
练习用简单线条画出书中案例的人体动态。	观察生活中的人,用简单线条画出他们的动态。	临摹书中的案例,注意其比例动态和线条的变化。	尝试进行写生练习,画出生活人物的速写作品。	自学练习完成,恭喜你成为素描高手!

第一步 为你定制一套素描工具

1.1 选择适合你的素描用笔

市面上不同种类和品牌的素描用笔有很多，了解不同素描用笔的性能和笔触效果，可以帮助我们选择适合自己的素描用笔，画出更好的作品。

◆ 不同的素描用笔

铅笔

铅笔画出的线条较为流畅，且易于修改。不同的型号可方便地表现不同的层次，是对新手最友好的素描用笔。

炭笔

炭笔画出的色调较深，具有比铅笔更好的表现力，但是线条较为生硬粗糙，不好掌握也不易修改，更适合有一定绘画基础的同学。

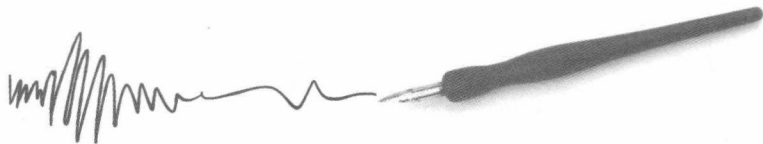
木炭条

木炭条与纸面的接触面积大，适合快速铺出色调，但是炭条的质地松软，适宜在附着力强的粗糙材质上作画。

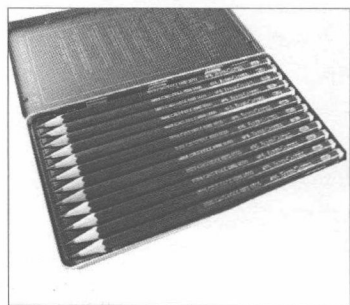
钢笔

钢笔画出的线条明确流畅，虽然不易修改，但也适合作为速写的工具。

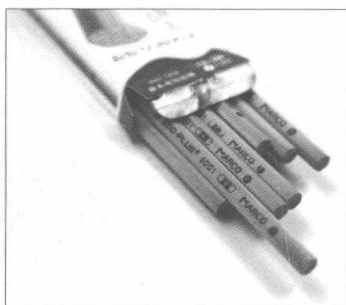
◆ 不同品牌的铅笔

辉柏嘉9000素描铅笔

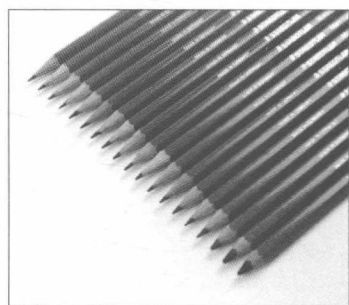
辉柏嘉铅笔木质紧实好削，笔芯可以擦得很干净，涂抹的效果良好，线条也非常顺畅。

马可6001素描铅笔

马可铅笔相对较硬，线条也比较顺畅，是一款性价比比较高的铅笔，适合平时练习使用。

施德楼100素描铅笔

施德楼铅笔除了最深的6、7、8B之外都可以擦干净，它的优点在于线条均匀而且无反光，在高考中使用比较占优势。