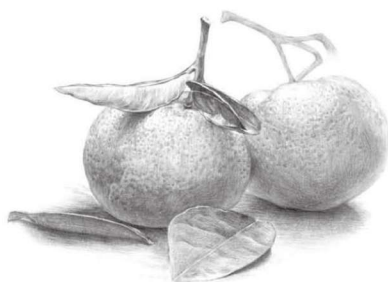

铅笔素描的诀窍

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2月第1版 2015年2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！

飞乐鸟

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

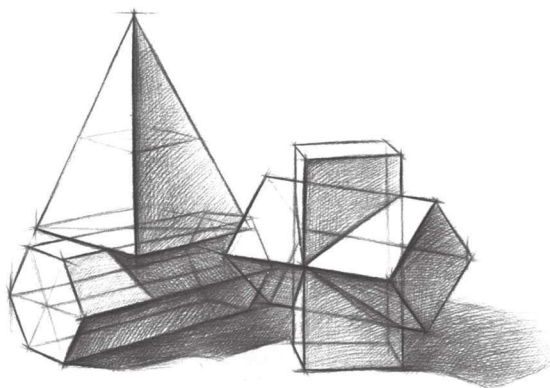
第二章 结合结构素描，深入分析透视及透视原理

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1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作用来勾勒外形轮廓。

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。

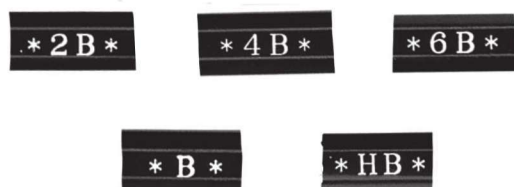
在购买素描铅笔的时候，可以根据自己的需要购买不同软硬度的铅笔各几支。一般来说，2B铅笔可以多准备几支，因为这种铅笔的使用率非常高。

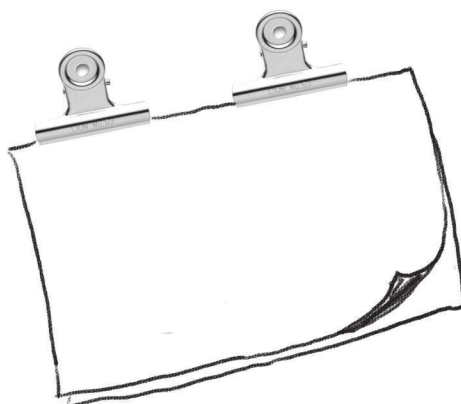
美术橡皮和可塑橡皮：这两种橡皮都很好用，美术橡皮不仅可以擦干净画面，也可以用来提亮高光等。可塑橡皮可以揉捏成需要的形状，提亮细节，或者整体按压减淡颜色。

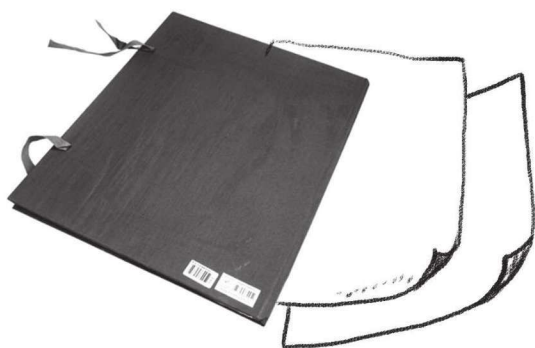
转笔刀：能十分快捷地削出尖尖的铅笔，从而勾勒细节轮廓。

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。

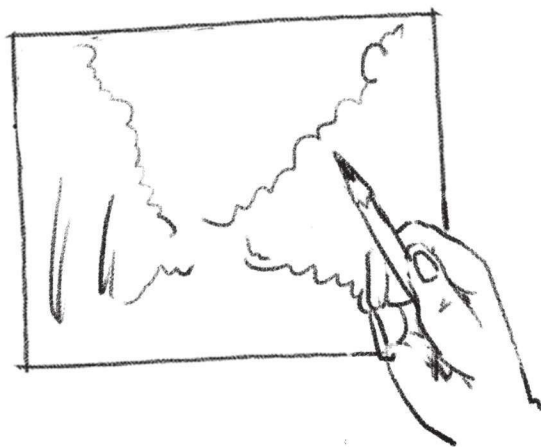

1.2 透过眼睛认识素描

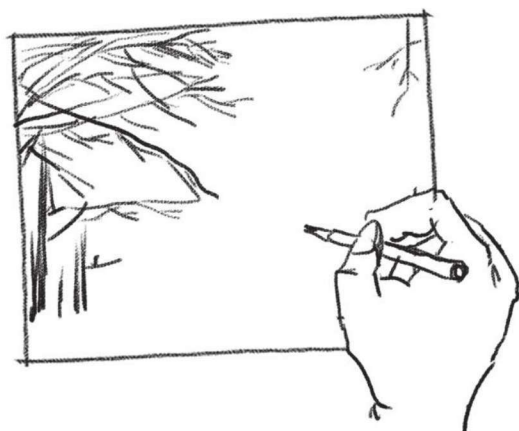
要绘制一件物品或一处风景，第一个环节当然是用眼睛去看，通过眼睛看，再结合观察分析，你会得到一些属于自己的感受，从而创造出一些属于自己的绘画方式。

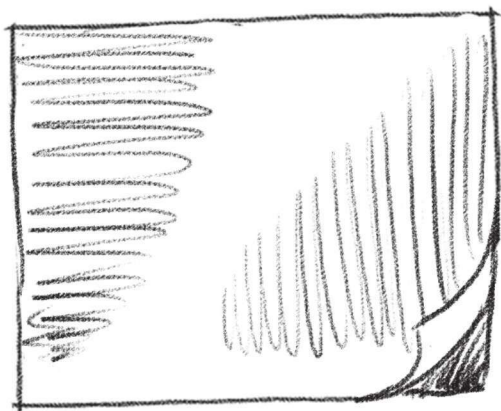
观察上图中的风景，给你留下最深刻的整体印象是什么呢？

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。

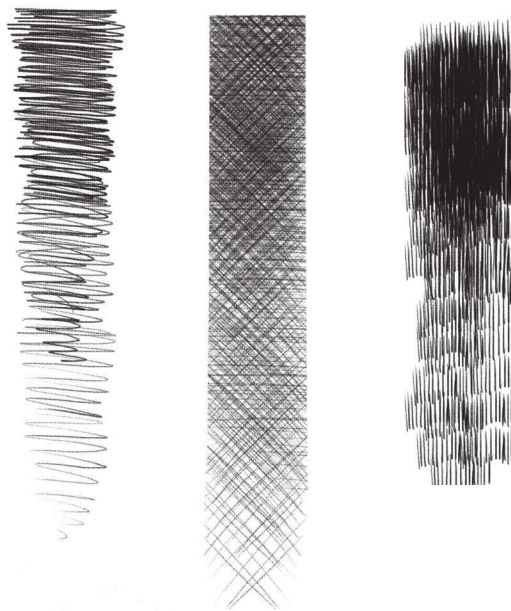
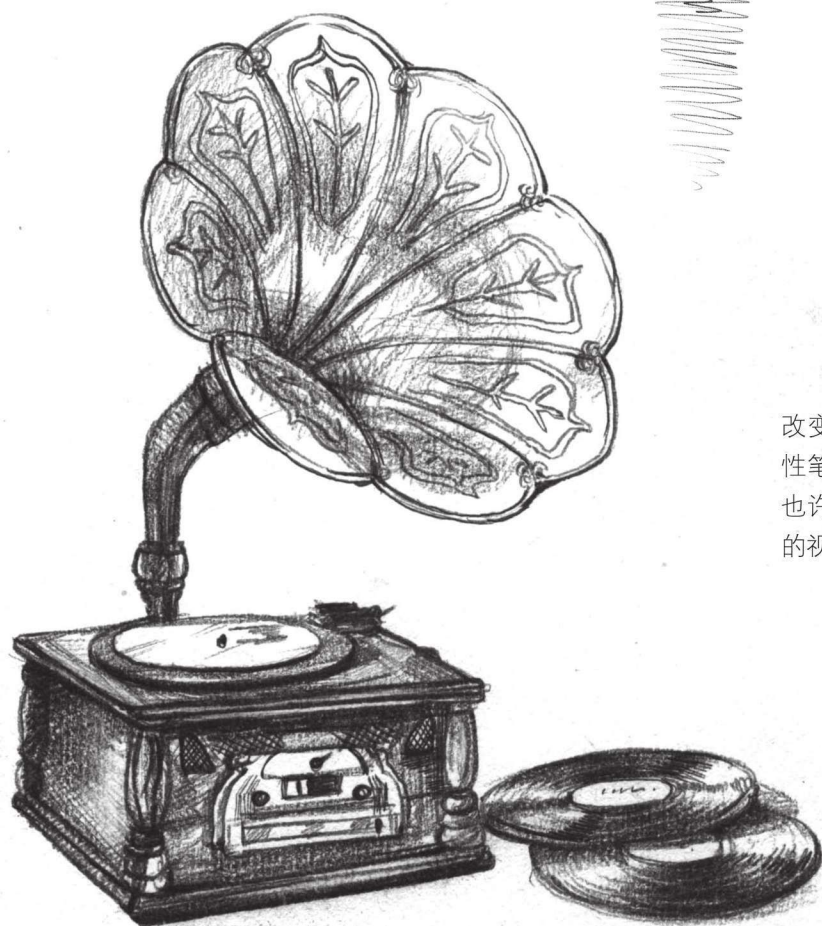

注重细节的人也许先看到前面清晰的树枝，那就从前面最清晰的部分开始描绘。

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。

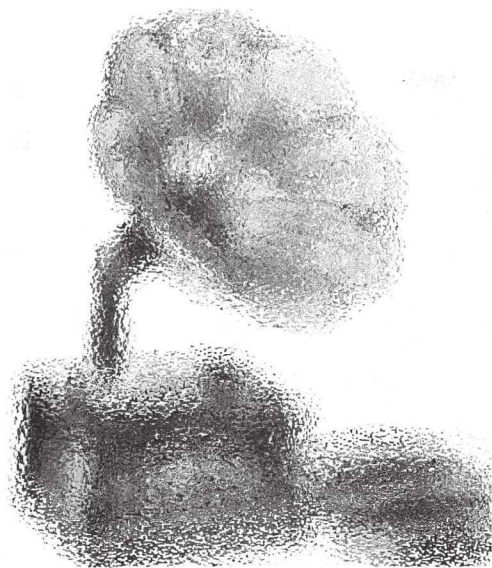
如果你喜欢作画，那么你就会知道在绘制细微部分的时候，眯上眼睛是将对象简单化处理的一个非常不错的方法，眯眼这种方法我们在后面的例子中会经常用到。

眯上眼睛，区分出暗部和亮部，将暗部涂出来，就是这么简单。

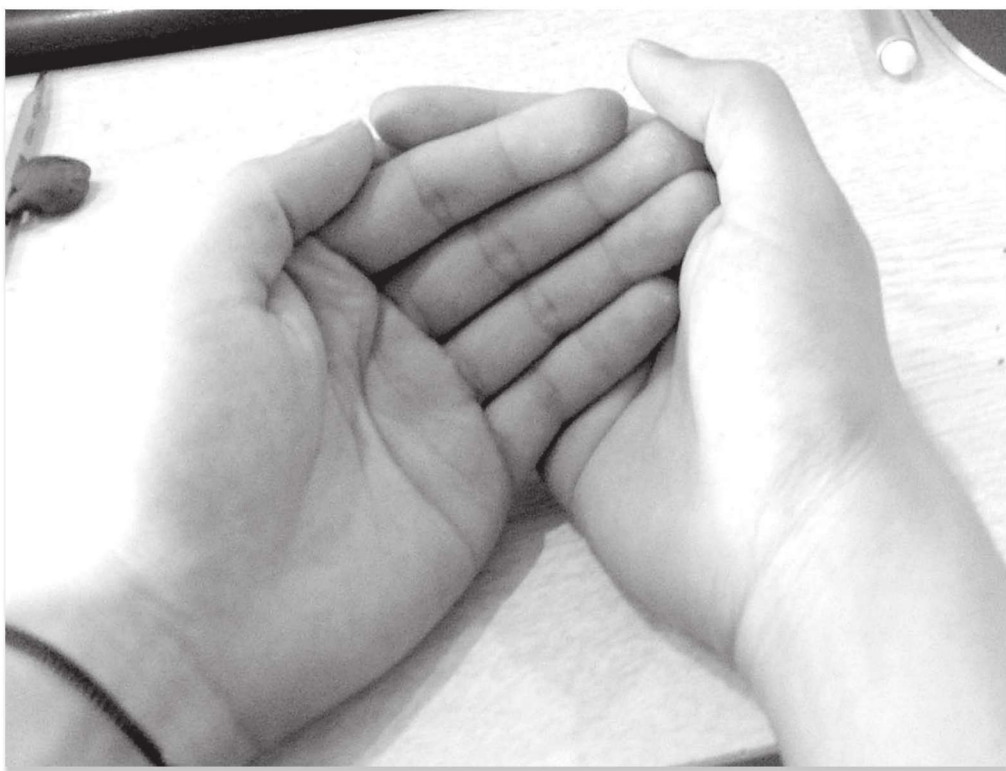
这种好像胶片的感觉是不是很棒？其实就是将暗部完整地涂出来，将亮部线条省略掉。

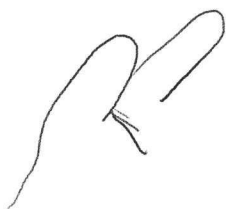
这种好像透过毛玻璃看上去的效果，可以用点画的方式画出来，模糊轮廓线条。

1.3 脑海中的轮廓

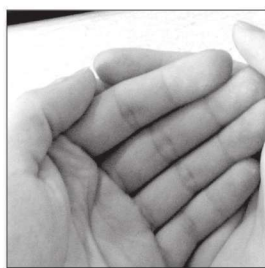
你一般都是怎么开始画画的？盯着一个点，然后开始从这个点描绘？还是整体地观察一遍，然后从外轮廓开始画？现在我们就来讨论一下轮廓的画法。

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。

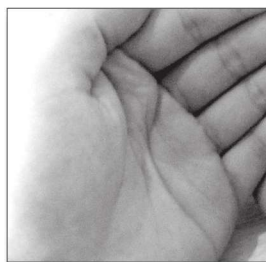
常规的作画方法一般都会从最前面、最清晰的一个点开始描绘，就像这双手的大拇指部分。

然后继续画出其他手指。因为脑海中已经有了手的印象，因此会不注意观察，而凭印象画出来，这就导致了外形有时会不准确。

画完左手后再画右手，这时候的外形更加不准确了。

最后再加上一些手上的褶皱，可以看出，凭印象画确实会出现很多问题。

在常规的作画过程中，你会发现其实绘制出的作品很大一部分取决于自己脑海中对事物的印象，根据大脑中的印象作画，会让你画出的事物形态与事物真实的形态之间存在一定的差距。