

铅笔素描从**入门**到**精通**

实战**1000**例，超简单易上手

新人**必读**素描基础教程

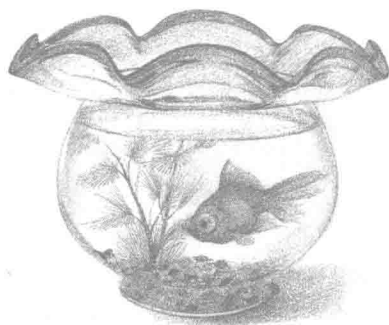
QIANBI SUMIAO RUMEN 1000LI

铅笔素描

入门1000例

露霖/编

全国百佳出版单位

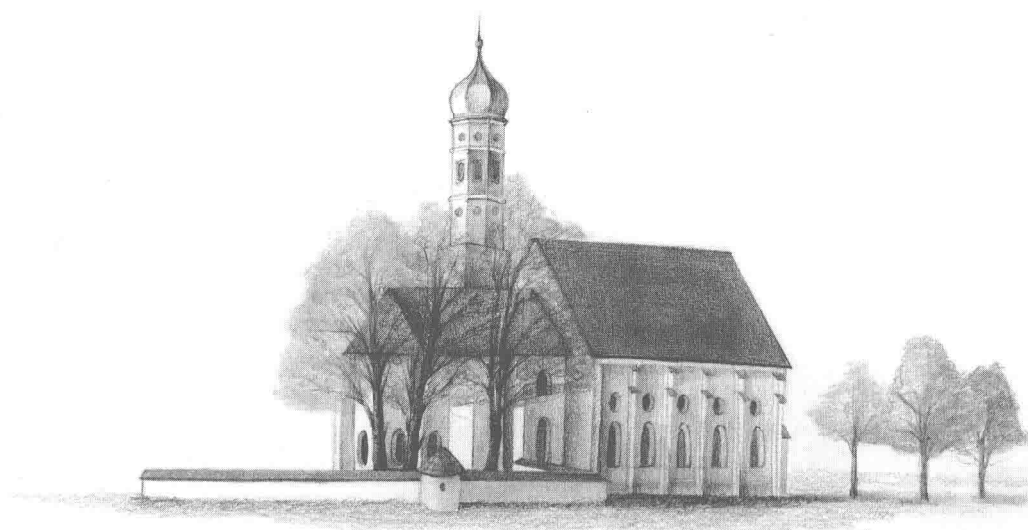
化学工业出版社

QIANBI SUMIAO RUMEN 1000LI

铅笔素描 入门1000例

露霖 / 编

化学工业出版社

· 北京 ·

编写人员名单 (排名不分先后)

罗惠丹 安亭瑟 樊润琴 殷 勇 黄丝语
马冠澜 王雪宁 钟育辉 陈 茜 张丹丹
沈学成 袁 超 张 勇 张 鹤 任丙未
洪 涛 魏月玲 冯 榆 罗冠宇

图书在版编目 (CIP) 数据

铅笔素描入门1000例 / 露霖编. —北京: 化学工业出版社, 2016.5

ISBN 978-7-122-26643-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第062509号

责任编辑: 徐华颖
责任校对: 战河红

文字编辑: 李 曦
装帧设计: 刘丽华

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 三河市万龙印装有限公司
880mm×1230mm 1/16 印张17 字数200千字 2016年7月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 49.00元

版权所有 违者必究

目录 contents

铅笔素描

一、铅笔素描学前须知·····	002
1. 铅笔素描用具 ·····	002
2. 作画姿势 ·····	004
3. 铅笔素描绘画步骤和绘画要点 ·····	005
二、结构素描·····	007
1. 结构与形体 ·····	007
2. 结构素描的观察方法 ·····	008
3. 线条的画法 ·····	008
4. 线条的表现 ·····	010
三、石膏几何体·····	026
1. 常见的石膏几何体 ·····	026
2. 几何体的强弱与虚实表现 ·····	027
3. 石膏几何体的画法 ·····	027
四、静物写生 ·····	050
1. 素描静物写生的基础 ·····	050
2. 静物素描构图 ·····	050
3. 素描静物的画法 ·····	052

五、身边的物品	069
六、石膏头像.....	103
1. 石膏头像的特点	103
2. 石膏头像的透视、构图	103
3. 认识常见的石膏头像	105
4. 头部的分面方法、五官的结构	107
七、人物	125
1. 人物素描概述	125
2. 人物写生的基本要领	125
3. 人物写生的画法要点	127
4. 五官的造型特征	127
八、场景.....	156

铅笔速写

一、铅笔速写基础知识.....	162
1. 什么是速写	162
2. 铅笔速写的构图方法	162
3. 铅笔速写的作画步骤	162
二、动物.....	163
三、人物.....	179
四、场景.....	228
五、建筑风景.....	250

铅笔素描

铅笔素描学前须知

结构素描

石膏几何体

静物写生

身边的物品

石膏头像

人物

场景

一、铅笔素描学前须知

1. 铅笔素描用具

铅笔素描写生使用的主要工具为铅笔、纸（素描纸、铅画纸、绘图纸、卡纸）、画板或画夹。

辅助工具为：橡皮或橡皮泥、美工刀、透明胶带、图钉、夹子、定画液。

铅笔：笔芯由石墨和胶泥混合制成。铅笔包括不同的型号，主要有 H、HB、B 三种。H 型号的铅笔笔芯较硬，画出的线条也较灰一些，适合写生中的长期作业；HB 型号的铅笔与 H 型号相比略微深些，可以画三小时左右的素描作品；而 B 型号的铅笔颜色较重，笔芯较软，主要用于大约在一小时内完成的速写创作。B 型号的铅笔用得比较多，一般准备 HB 到 4B 的铅笔就可以了。

在写生开始前，要对铅笔进行整理，把铅笔尖削成马蹄形，这样笔尖就有尖和面，适合画细致的形象与铺设大的明暗。在使用铅笔画画的时候，要注意线的运用，也就是说，画的线条要短一些，并且落笔和收笔用力要轻，中间行笔部分要重，这样画出的线条具有空灵感，画出的形象才生动鲜明。我们在画素描时要根据自己作画的时间长短来决定使用哪一种铅笔。

纸笔：用毛边纸、宣纸卷裹而成，将其前端削尖如笔状，用以擦、揉色调，画出细腻丰富的色调效果。

素描纸：素描纸分为两面，画形象的一面较为粗糙，有一定的纹理，笔在上面画时舒适、不打滑，而其他的纸张则大多数不具备这种特点。画素描经常用的就是素描纸。

铅画纸：专门用铅笔画素描的纸，纸质薄，质硬，表面粗糙，适合表现铅笔画的质感和层次。

绘图纸：质地紧密而强韧，无光泽，具有优良的耐擦性、耐磨性、耐折性。

卡纸：卡纸是介于纸和纸板之间的一类厚纸，纸面较细致平滑，坚挺耐磨。

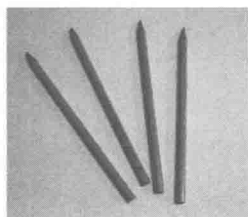
画板：绘画时用来垫画纸的平板，有的自带夹子，通常为木制，大小随使用者要求而定。

画夹：画夹可以用来夹纸，同时也可以作为画板使用。

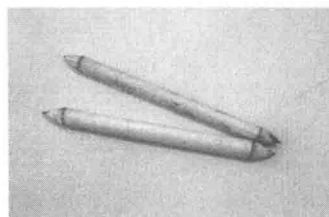
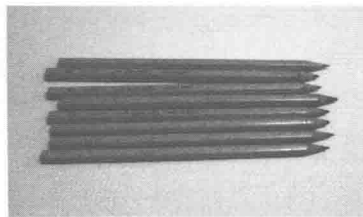
橡皮泥：橡皮泥和橡皮相比最突出的作用是可以把画得很深的地方沾得浅一点，并且保持绘画线条清晰不会花，橡皮只能完全清除铅粉，这是两者最大的不同之处。橡皮泥在人像、石膏像素描中应用较多。

定画液：画图经常用到的工具，液态。均匀喷在画面上使画面表层形成保护膜，避免画面笔触和颜料的磨损，保证画面的清晰度和延长褪色时间。一般喷 2~3 遍为宜。

透明胶带、图钉、夹子等工具是为了把纸固定在画板上所准备的。

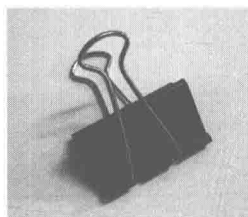
铅笔

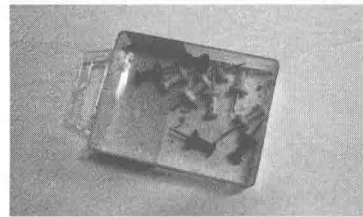
纸笔

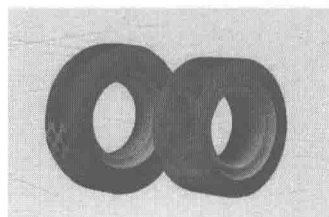
美工刀

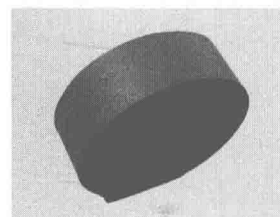
夹子

图钉

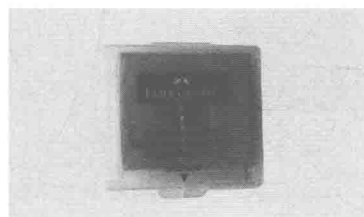
透明胶带

胶布

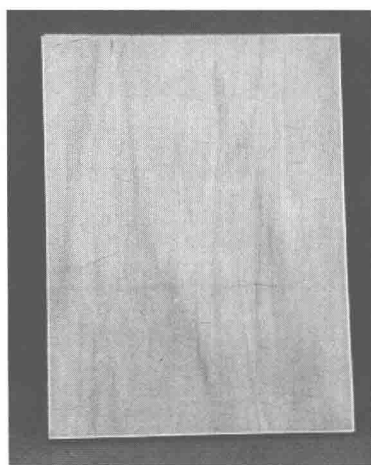
橡皮

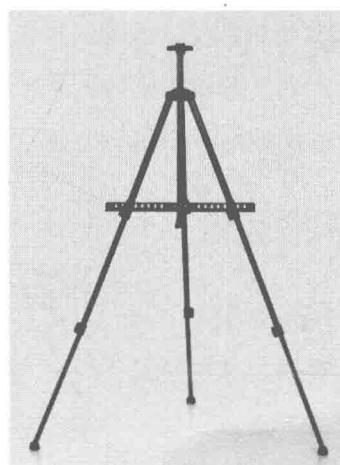
可塑橡皮

定画液

画板

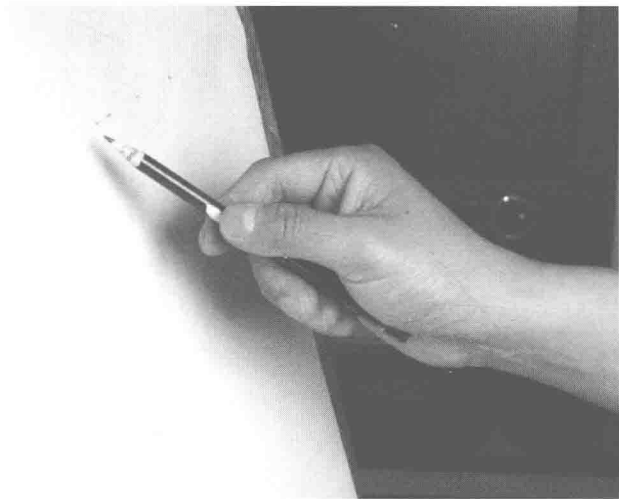

画架

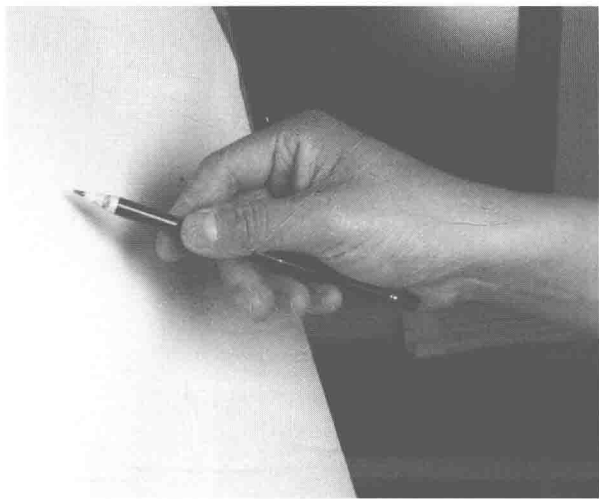
2. 作画姿势

(1) 握笔

素描的握笔方法和平时写字是有区别的。握笔的力度要轻，用拇指、食指和中指捏住铅笔，小指作支点支撑在画板上（或悬空），靠手腕的移动来画出线条。只有在细部刻画时才会采用像平时写字一样的握笔姿势，但依然是靠小指的支点来移动手腕完成。熟练以后，拿笔就没有固定的模式要求了。

(a)

(b)

正确的握笔姿势

(2) 画板的摆放

作画时，画板的摆放也很重要。画板应和视线垂直，画者和画板之间应保持可伸直胳膊的距离。这样在作画的过程中，就能始终照顾到全局，同时可以避免由于视角的原因造成的透视错误。当画板位置确定后，在作画的过程中就不要再移动，以避免因角度的变化导致画面的透视改变。

(3) 铅笔线条的运用

◎画线条时的注意事项

线条是素描训练中塑造对象的主要手段。对初学者来说，掌握线条的曲直轻重极为重要。在练习线条过程中，要注意用笔的方式，落笔时要体会手、腕、肘的运动对线条的影响，画出线条轻重、浓淡、疏密的关系，让线条在平稳、自然、有序、顺畅中得到轻松的展现。画线条时，要注意以下几点。

①一般是由上到下斜着画下来。注意落笔、起笔要虚，中间要实，线条不要画死板。

- ②线条排列要整体有序，要紧密而且均匀。
- ③线条的走向既要统一，又要有适当的变化。
- ④要根据物体不同面的转折与质感，灵活使用线条。

◎用排线线条表现明暗

素描中明暗的表现一般采用排线的方法。排线线条要粗细一致，疏密得当；线条要有规律性，根据形体结构安排组织线条，通过线条的轻重、虚实表现物体的起伏变化、前后关系以及结构规律；用笔要做到灵活运用，先软后硬。

常见的排线线条形式

3. 铅笔素描绘画步骤和绘画要点

(1) 铅笔素描绘画步骤

- ①观察分析。观察形象，把握形象的结构比例、明暗层次和透视关系，对画面的整体布局做到心中有数。
- ②确立构图。首先确定构图位置，使画面上物体主次得当，构图均衡又有变化，并画出素描对象准确的形体结构。

③深入塑造。通过对形体明暗的描绘(从整体到局部,从大到小),逐步深入塑造对象的体积感和空间感,要细致刻画重要的、关键的细节。

④调整完成。全面调整整体及局部间的相互关系(主要指形体结构,还包括色调、质感、空间、主次等),做到有所取舍、主次分明。

(2) 铅笔素描绘画的要点

①要具有准确性。在写生时,大的基本形要画准。形准包括外部的几何形体的准确和内部的骨骼形体的准确,这是画出完美作品的第一步。在调整阶段,虽然我们会做很多细致的描绘,但首先要注意对象的基本形,这样才会画出成功的作品。

②要具备鲜明性。对神韵的把握、刻画非常重要。要调动主观感受去捕捉对象的外部结构、特征和精神气质,不要用笔测量。并且要做到大的明暗关系明确,使体块饱满,同时要把明暗交接线画得准确而丰富。

③要具备生动性。要塑造出生动实在的物象。

④要有具体性。要准确刻画画面中的各个物象。

⑤要做到主次分明。有松有紧,力求做到关系紧,笔墨松。

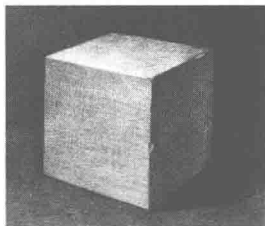
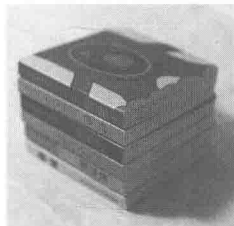
二、结构素描

1. 结构与形体

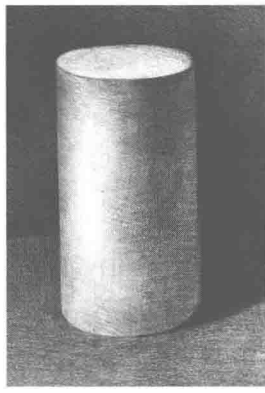
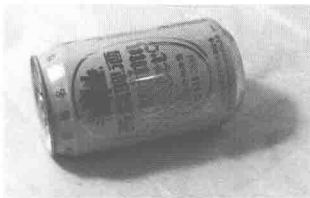
结构是形体的内在本质，形体是结构的外在表现。例如，立方体的结构是由大小相同的六个正方形平面按照垂直关系构成的，这一内部结构决定了立方体的外部特征，即相对的面互相平行，相邻的三个面互相垂直，相邻面的衔接呈现明显的棱线，相邻三个面的汇聚处形成棱角（高点），所有的面都按直角构成，除了水平面就是垂直面，整体形状对称而规则。圆球体的结构则以一点为球心，以一定的长度为半径，从球心到球体表面的任何一点都是相等的。这一内部结构决定了圆球体体面的“曲面”性质，即圆球体的体面均匀地沿着圆的轨迹方向而变化，没有任何的平面。相邻体面都呈现平缓、均匀的渐变，既没有棱线也没有棱角，从而构成了圆球体的外部特征。立方体与圆球体截然不同的内部结构，所呈现出截然不同的形体特征，揭示出了结构与形体的关系。因此，在素描造型中必须认真研究物象形体的内部结构，准确地把握客观的形体特征与体面关系。简单的几何形体是如此，复杂的形体也是如此，这是素描造型的基础。

简单的物体

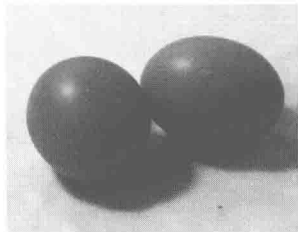
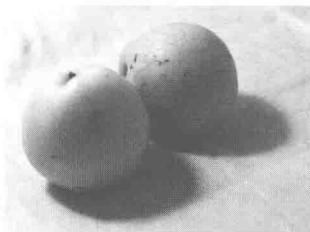
正方体

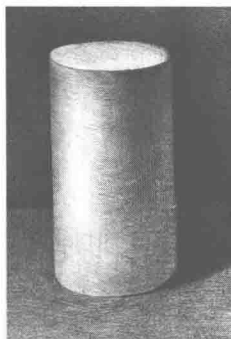
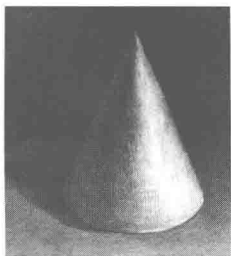
圆柱体

球体

复杂的物体

锥体
+
圆柱体

2. 结构素描的观察方法

结构素描是以研究对象本身的结构为中心的，它不受环境自然光线的直接影响。所以在观察对象时，可以不管光线在物象上产生的明暗投影，而把主要精力放在物象的结构本身上。要明白支撑一个物体的框架是什么，找到框架就找到了结构。不仅看清楚的地方要研究分析，看不清的地方也要研究分析。这样，就要求在观察对象时，要做到前后左右面面观，而不是将眼光一开始就停留在某一角度。例如，在画物体时，物体的长宽比例、大小比例、前后的透视关系比较、每个物体的高低比较和大面小面之间的比较，这些都是我们在观察时分析研究的对象。整体观察、整体比较，再整体去画，一下笔就要分清主次和前后关系。

要把握主动权，在写生的过程中，迅速准确地抓住大的主要结构，抛弃那些小的起伏，使画面达到强烈、准确、生动的效果。这些都来自于对物体的仔细观察和研究。

3. 线条的画法

(1) 起草线用长直线

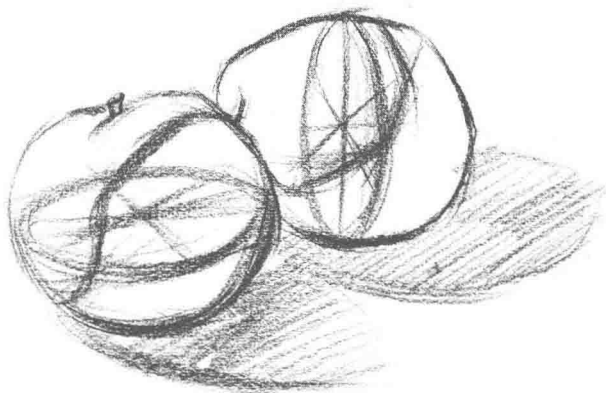
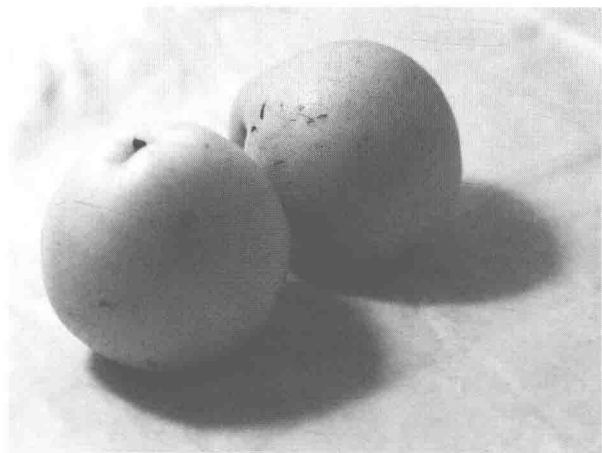
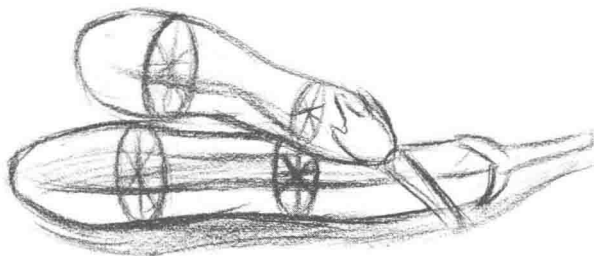
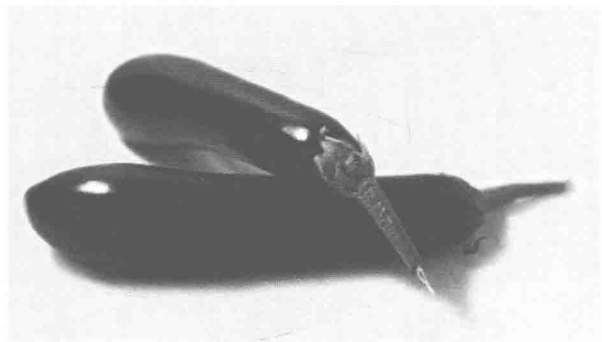
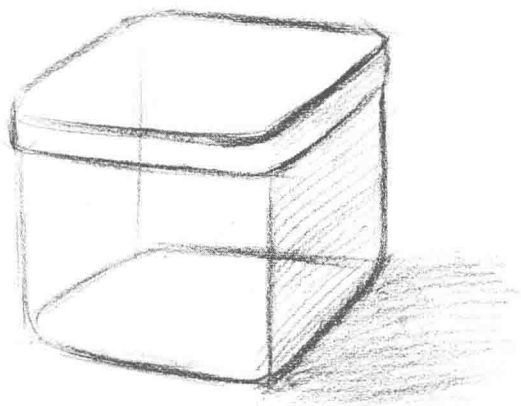
画几何体和静物较为简单，外轮廓大多以长直线为主，画长直线要一次性完成。抓住物体的整体感觉，再用长直线去体现物体的长宽比例、大小比例和前后关系等，基本确定完整的构图。

(2) 抓两头、带中间

“抓两头、带中间”主要是指找到准确的点，因为点一般都处在始端与末端，点如果找得准确，形

体也就抓住了。这个“点”是指具有明显形体变化的转折边缘，如瓶颈与瓶口、瓶颈与瓶肩等的结合部就有明显形体变化，这种点就是素描中的结构点。那么如何找准结构点呢？以球体为例，球体中，有无数个转折，也有无数的点，只能根据球体最高的转折点与最低的转折点来找，这样画球体就简单了。如果能准确理解点的位置，画一切物体都会变得简单。

(3) 线条的穿插

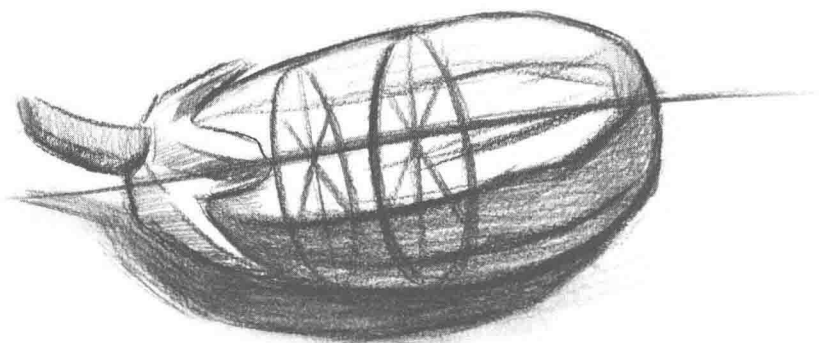

物体的形体结构

在基本点找到之后，便要用线条连接各点，使形体明确起来。我们所说的线条不是死板的线条，而是相互穿插的线条，有出来的地方，也有回去的地方，就是常说的“来龙去脉”。线条的穿插，必须符合其形体结构的规律，否则就容易产生该后面去的线条翻到前面，该前面去的线条却翻到后面的情况发生。一定要分清线条的前后关系、虚实关系和空间关系。

4. 线条的表现

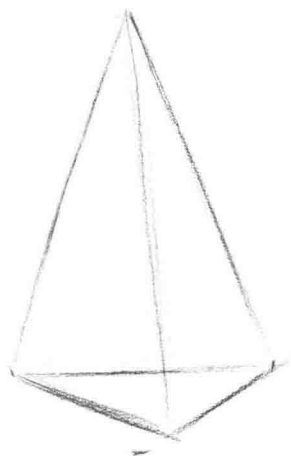
准确、优美的线条可以让画面充满生命力。线条是结构素描中最主要的艺术语言和表达方式，无论在塑造形体、表现体积和空间方面，还是表达情感方面，都显得十分明确，富有表现力和概括力。在开始学习时，首先要加强线条的熟练程度，要做大量的线条练习，从而提高线条质量。高质量的线条是肯定有力、轻松自如、有松有紧、有虚有实、有粗有细、有深有浅的，随着形体的变化而变化。只有做到变化中有整体、整体中有变化，画出的线条才富有生命力和动感。

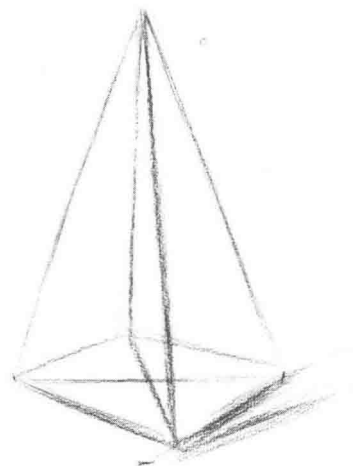
结构素描的线条表现方式

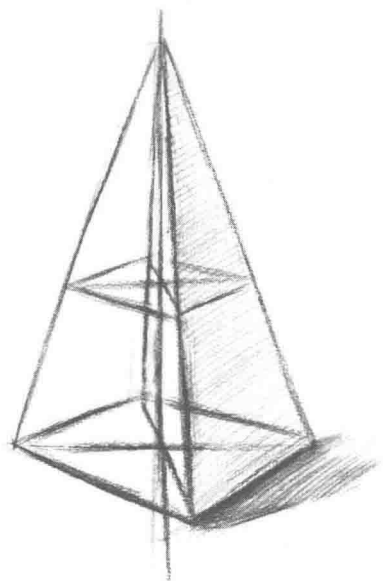
1. 仔细观察，用长线条概括地画出方锥的外轮廓形体。

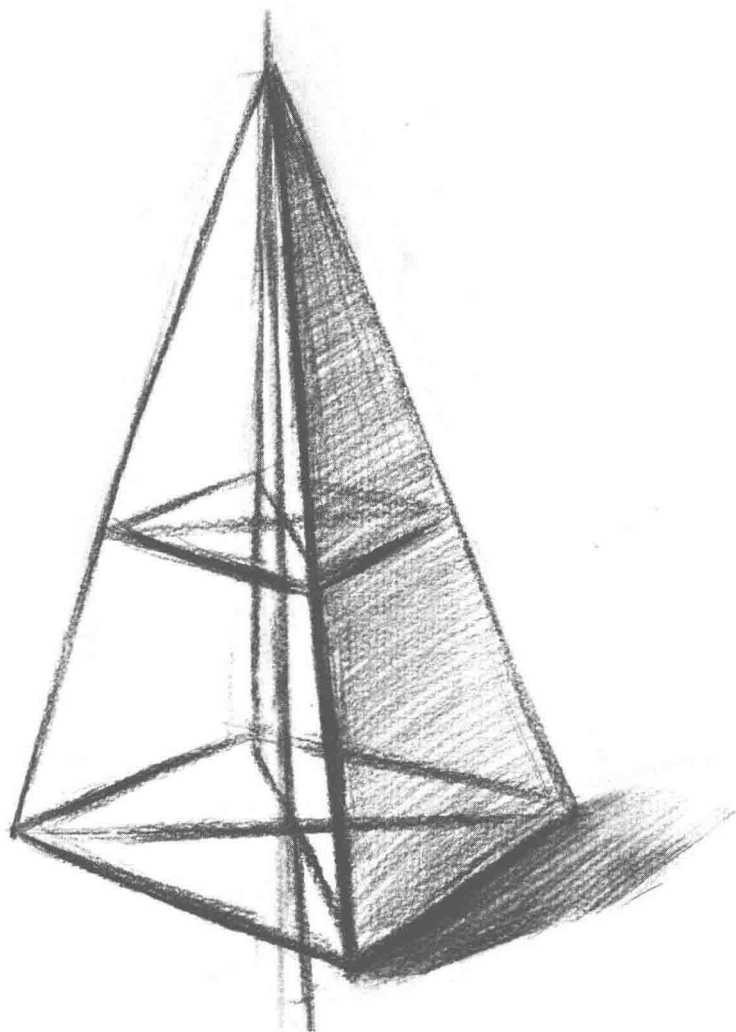
2. 准确画出锥体的外形并找出底部三角形的透视线位置。

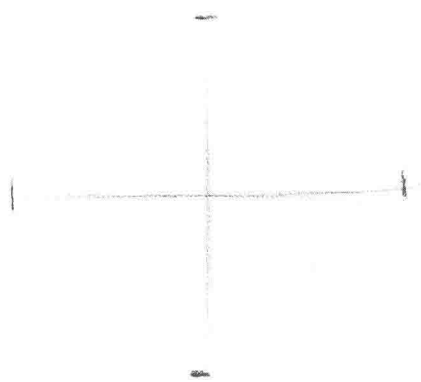
3. 强调物体的结构线，注意线条的虚实变化，表现出较强的结构体块感。

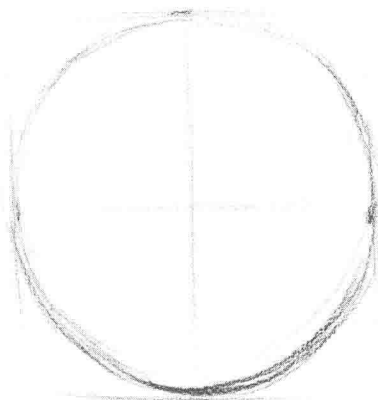
4. 沿结构线上色调，增强物体的明暗对比，加强画面的立体效果。

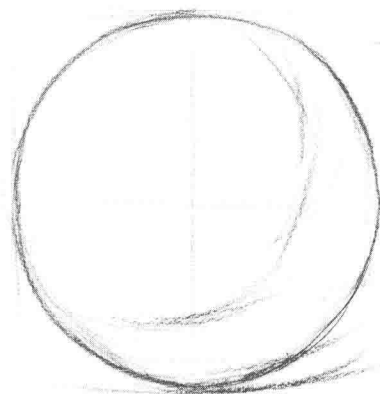
方锥体

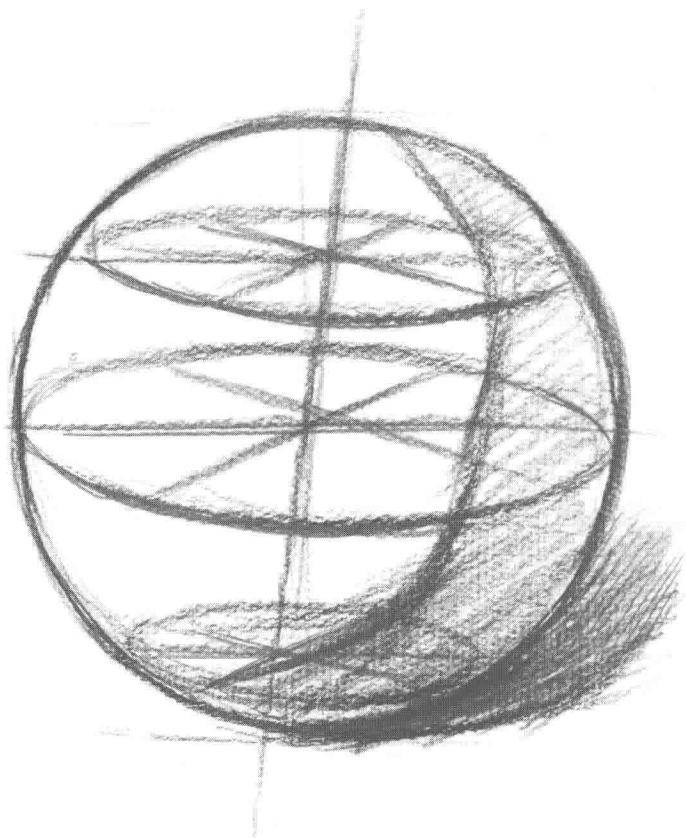
1. 仔细观察，用长直线确定圆球体在画面中的位置。

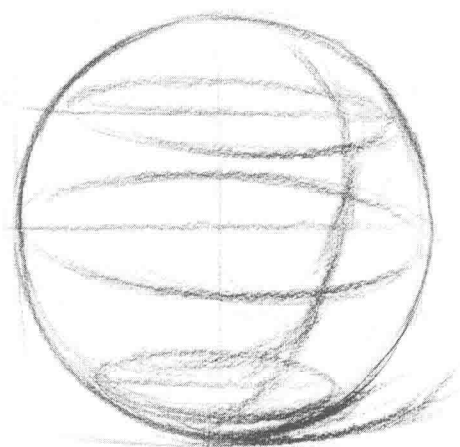
2. 根据圆球体的结构关系，画出基本的轮廓。

3. 进一步明确物体的外部轮廓，注意线条的虚实变化。

5. 进一步深入调整结构线，并加上投影以及暗部调子，表现出较强的结构体块感。

4. 用透视线检视物体的准确性并加以调整。

圆球体