

铅笔 手绘 大逆袭

零基础玩转铅笔画
(美) 威廉·安德鲁·卢米斯 著 徐娴 译

传递铅笔能量 享受美妙快感
石头剪刀布课外技能培训系列

FUN WITH A PENCIL

William Andrew Loomis

 新世界出版社
NEW WORLD PRESS

铅笔手绘大逆袭

图书在版编目 (CIP) 数据

铅笔手绘大逆袭 / (美) 卢米斯著; 徐娅翻译. —
北京: 新世界出版社, 2014.5
ISBN 978-7-5104-4286-5

I. ①铅… II. ①卢… ②徐… III. ①铅笔画-绘画
技法 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第081591号

铅笔手绘大逆袭

作 者: (美) 威廉·安德鲁·卢米斯 著 徐娅 译

责任编辑: 董晶晶

特约编辑: 冯飞云

责任印制: 李一鸣 黄厚清

出版发行: 新世界出版社

社 址: 北京西城区百万庄大街24号 (100037)

发行部: (010)6899 5968 (010)6899 8705 (传真)

总编室: (010)6899 5424 (010)6832 6679 (传真)

http: //www.nwp.cn

http: //www.newworld-press.com

版权部: +8610 6899 6306

版权部电子信箱: frank@nwp.com.cn

印 刷: 北京大运河印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 889 × 1194 1/20

字 数: 100千字 印张: 6

版 次: 2014年7月第1版 2014年7月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5104-4286-5

定 价: 32.80元

版权所有, 侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页等印装错误, 可随时退换。

客服电话: (010) 6899 8638

献给所有热爱铅笔的人。

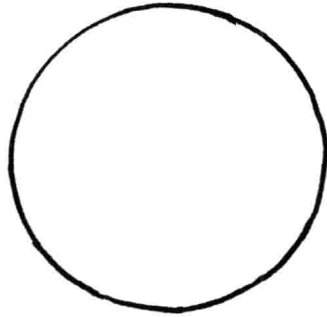

韦伯斯特先生将绘画定义为“描绘”，这个定义并没有表达出画画的过程中有多少“快感”，也许他根本就不知道这其中的快感。大多数人甚至在对绘画还几乎一无所知的情况下就喜欢画画。绘画始于原始人的岩画，而我们在今天的公共场所的墙壁上仍能见到壁画……因为画画太好玩也太容易了，要是不能画得好点可真丢脸。

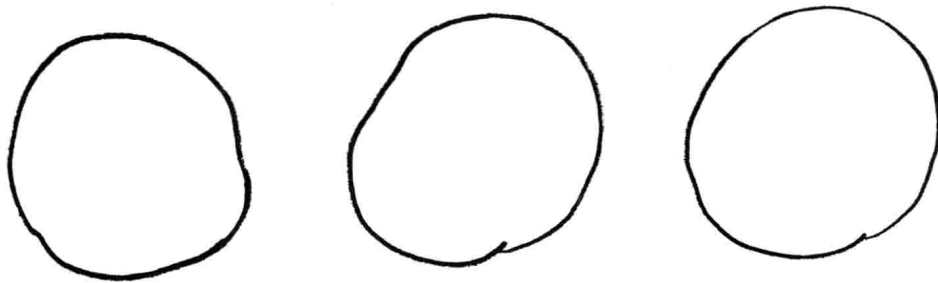
安德鲁·卢米斯 (Andrew Loomis)

你要知道的是，这本书是从教你画圆圈开始的……

画出来的圆圈可能会歪歪扭扭，就像家庭预算很难保持收支平衡一样，不过这不妨事。

别一开始就用这句陈词滥调给自己下定论：“我画不成直线。”要是徒手来画，我也画不成。倘若我们需要画一条笔直的线，用尺子就行了。那么就请试着徒手画，并且体会其中的乐趣。

大家好！

我是谁？哦，我是安迪（作者昵称）的一个微不足道却很有趣的手下，可我很重要哦！安迪交给我一项任务，于是我就当上了这本书的灵魂人物，长着大鼻子，还有别的乱七八糟的特征。这本书里所有的线条就由我来代表。我正确的名字应该是“基础级”，不过这个名字听起来太高端了，安迪觉得会把你们吓跑的，所以他管我叫“布鲁克教授”，那就这样吧。现在，我要给你讲几件好玩的事情。

安迪没法面对面地跟你说话，所以他就把我派到这来，这样咱们就能聚在一起聊聊了。这对于安迪来说可着实不容易，因为这家伙实在太爱聊天了，尤其爱聊他的“本行”。我们这个学习计划的基本原则是，利用你已经知道并熟悉的简单图形来作画，这些图形你肯定都能画得出来。

我们要按照一定的规则，用这些已知的简单图形构建出其他图形，否则那些图案太过复杂，很难画出来。比方说，头（或者说颅骨）的形状大致是个球形，那么我们要画头的时候就先画一个球，再一点点地把它修正成我们想要的形状，这样我们就“得到”了所需的轮廓，而不是猜测它的样子。只有那些最有才华、经验最丰富的画家才能一下子画出最终的轮廓，要达到这个程度，中间的过程最艰难不过，大部分人也正是因为这而放弃了学画。

但要是知道了“构建”的方法，画画就会变得简单容易了，成为谁都能消受得起的消遣。先画出初步的形状并进一步修正其轮廓，我们就能知道该在哪画出我们真正需要的线条。基本上所有的事物都能用简单的图形构建出来。

“大肚圣诞老公公，好像揣着一碗甜果冻。”这说的就是我们对圣诞老人的肚子做出的判断，我们能知道它是什么样的，一定是颤颤悠悠的！那么我们会想到在肚子前部画一个碗。假如我们的判断是正确的，那在这个基础上画出一个活灵活现的圣诞老人的肚子就是小菜一碟了。当然了，我们还会画出外套和裤子把他的肚子遮住，但衣裤肯定不会糟蹋了我们的好创意。我拿圣诞老人举例子，是因为他永远不会责怪我对他的外表指手画脚。我也可以拿你家隔壁的邻居举例子，他家装午餐的篮子也有可能是圆乎乎、颤悠悠的。所有的图形都可以简化为一个较为简单的图形，只要做一些修改，再添加点东西，就能还原为较为复杂的图形了。我们知道，头就像一个球。最简单的形状是球体、正方体和椭圆。

我们还不会走路的时候，就知道爸爸的新高尔夫球是球形；糖碗里的方糖是正方体；至于椭圆形嘛，嗯，最棒的例子就是复活节彩蛋了。当我说“画一条线”的时候，你无法知道我说的到底是什么意思。是要画一条直线吗？一条曲线？一条锯齿状的线？还是一条波浪线呢？线的样子有上千种，必须交代得确切些才行。可假如我让你画一个球、一个正方体、一个椭圆形、一个圆柱体、一个棱锥体、一个圆锥体或者一个长方体，你都能知道它们确切的样子，准确地理解我的意思。我们应该在脑海中想象出具体有形的“形状”而非“线条”，进而想象我们在把一团黏土捏成这些形状。你会从以上所述的方法中获益良多，因为你还没有开始学画就已经掌握了绘画的基本原则，这些原则浅显易懂。要是你一直都想象不出一个球的样子，那你就该立即放弃学画了。

当你逐渐开始用较为简单的形状构建各种图形时，你会发现这个过程非常神奇，而且最终呈现出来的结果十分精准而“具体”。令人惊讶的一点是，当你涂掉那些辅助线时，基本上没有人能猜到这些画是怎么画出来的。在别人看来，你的画又难又复杂，基本上就像你现在看我的画时的感觉一样。你的画有如出自专业画家之手，不过实际情况也的确如此，因为那些专业画家也要使用一定的方法来“构建”他们的作品，好让其显得“专业”。

如果你打算继续阅读这本书，哪怕只是出于消遣，那么你就会惊喜地发现你具备画画的能力，而这个能力你可能直到现在都还没有察觉到。果真如此的话，我就心满意足了。倘若这本书激发了你对绘画的兴趣，你也许就会发现，你的才能让你周围的人感到不可思议。那么记住我的话吧，我要讲述的这个方法简单实用，而且我相信，大概每个人都能掌握。

天啊！正合适！

好好看看这一页

圆形就是一个扁平的圆盘。如果你在它的“内部”画上线条，它就会变成一个立体的、实心的球。我们要往这个球上添加其他的图形，就如同把一团团黏土粘在它上面一样。我们会擦掉辅助线，但构建出来的立体图形会保留下来，呈现出真实物体的形状或样子。

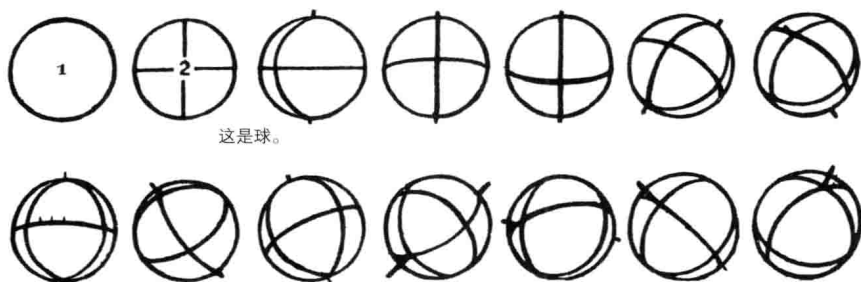
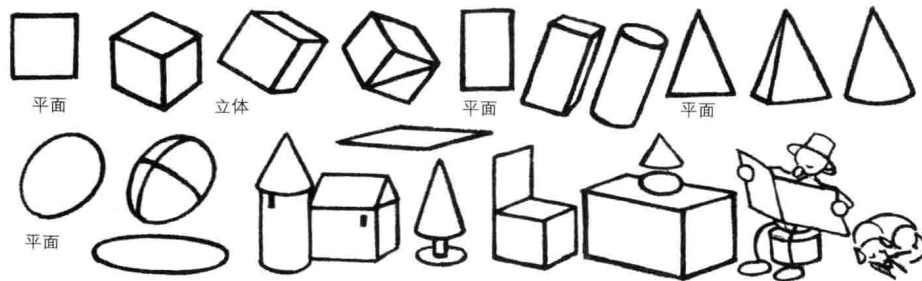

图1和图2看起来是“平的”，把它分成对称的两半，它看起来就是“立体的”。我们还构建了很多不同“姿态”的球，但并没有改变球的“轮廓”。

“简单图形”，我们的建筑材料。

目 录

第一部分 怎样画滑稽的面孔

- 我们开始吧! · 2
- 乐趣开始了! · 3
- 谁都能学会的方法 · 4
- 真的要比你想象的容易 · 5
- “布鲁克球” · 6
- 练习画这些“布鲁克球” · 7
- 最佳方法 · 8
- 往球上添加另一条线 · 9
- 变化无限制 · 10
- 用“块状”图形表现人物特点 · 11
- 布鲁克摆造型 · 12
- 表情 · 13
- 表情 · 14
- 不同的面部表情 · 15
- 绝招种种 · 16
- 绝招种种 · 17
- 绝技 · 18
- 不要漏看这一页 · 19
- 投影 · 20
- 变形 · 21
- 婴儿 · 22
- 幼儿 · 23
- 分割球形与平面的方法 · 24
- 分割球形与平面的方法 · 25
- 分割球形与平面的方法 · 26
- 分割球形与平面的方法 · 27
- 如何确定球形和平面的位置 · 27
- 分割球形与平面的方法 · 28
- 此方法的各种用法举例 · 29
- 一些基于第 34-37 页的分类画出的头 · 30
- 使用分割球形与平面的方法画出滑稽的脸 · 31
- 漂亮女孩 · 32
- 检查的方法 · 33
- 女性的头 · 34
- 20 个孩子的头 · 35
- 年轻人的头 · 36
- 老年人的头 · 37
- 哦, 伙计, 哦, 伙计! 真正好玩的部分从现在开始 · 38

第二部分 把头安在身体上

- 漫画人物 · 40
- 开始画吧! · 42
- 开始画人物了 · 43
- 杜欣库斯在活动。研究一下他身体框架的动作 · 44
- 故意失去平衡 · 45
- 画几个这样的动作 · 46
- 试着画画这些动作,再自己创作几个 · 47
- 往框架上添加部件 · 48
- 往框架上添加部件 · 49
- 一个展示人物动作的方法 · 50
- 人体模型杜欣库斯为你展示各个人体部件的动作 · 51
- 先画框架,再画出这些动作 · 52
- 画完这些,再试着自创一些动作 · 53
- 该如何利用杜欣库斯的各种姿势画画 · 54
- 画着玩吧 · 55
- 衣服 · 56
- 裙子 · 57
- 如何正确地画帽子 · 58
- 奇形怪状的帽子 · 59
- 手 · 60
- 脚 · 61
- 现在来画几个人物并给他们穿上衣服 · 62
- 画冰人菲利克斯试试 · 63
- 趣味变形 · 64
- 趣味变形 · 65
- 来娱乐一下吧 · 66
- 自己试着创作几个人物吧 · 67
- 试着画画下面这几个人物 · 68
- 我在引导你自己创作 · 69
- 这几幅画肯定很好玩 · 70
- 自己创作,不要只是临摹 · 71
- 现在来画几个不同种族的人物 · 72
- 你完全可以使用我们的方法画出这些人物 · 73
- 还有这些 · 74
- 我们身边的芸芸众生 · 75
- 乡下人 · 76
- 玛吉,当我们年轻时 · 77
- 安娜贝勒 · 78
- 简直就是天生的运动员 · 79
- 哦,亚当! · 80
- 漂亮的姑娘! · 81
- 表现透视 · 82
- 就此结束第二部分 · 83
- 我已将我之所有倾囊相授,下面该怎么办?! · 84

第三部分

为你画的人物创造一个生活的世界

透视 · 86

如何把人物放在地面上 · 87

透视在人体上的应用 · 88

常见错误 · 89

家具 · 90

如何从平面画出家具 · 91

从平面到房间内景—1 · 92

从平面到房间内景—2 · 93

从平面到房间内景—3 · 94

从平面到房间内景—4 · 95

光和影：规则 · 96

在地面上画阴影的简化方法 · 97

光和影 · 98

光和影 · 99

光和影 · 100

最后的山 · 101

时间到了，伙计，我们该走了。再见！ · 102

作者角 · 103

说一千道一万，顺其自然才是最好的指导方针 · 104

学习画真实的生活 · 105

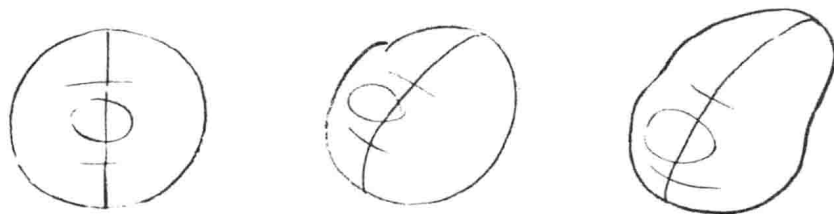
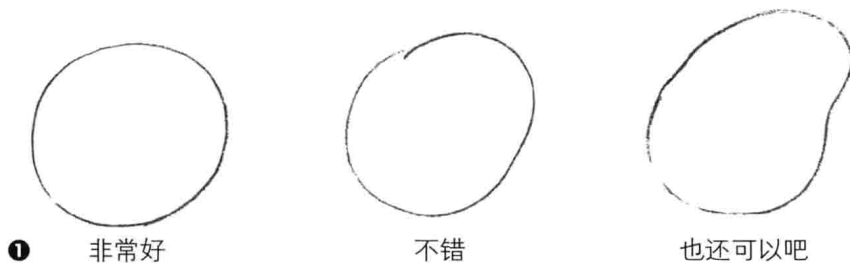
第一部分 怎样画滑稽的面孔

快去拿铅笔和纸来！你在本书中看到的所有的线条都要轻轻地画，一次只画一步，一直画到最后一步。然后用粗线条（也就是本书中的黑色线条）在浅色线条上面描画，完成画作。这就是你要学习的绘画方法！即在基本图形的基础上进行“拣选”或“添加”，我管这些基础图形叫“布鲁克”，跟我的名字一样。

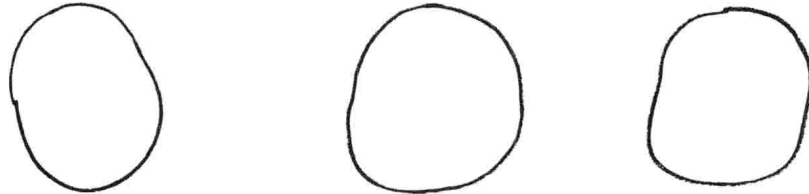
我们开始吧!

我在这本书的开头就向你交代过，你要知道的就是如何画一个歪歪斜斜的圆圈。不管你把它画成什么样，都能在它的基础上画成一张滑稽的脸。尽你所能去画吧，即使画出的圆圈像个土豆也无所谓。

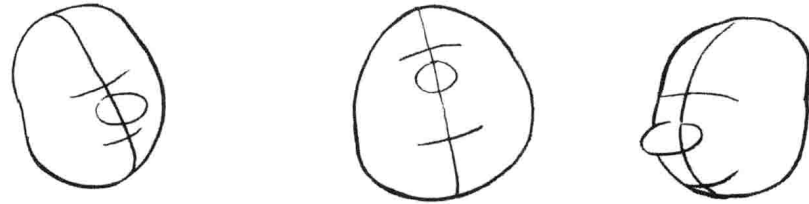

乐趣开始了!

这个了不起的想法是从一个“图形”开始的，然后以它为基础，画成其他的“图形”。筛选并去除用不着的线条，保留你想要的最终的线条。我画个样子给你看看，这样你就能理解这个过程了。

再画个圆圈。你画出的形状跟我这个不一样也没关系。

画成什么样都可以。然后按照我们上面讲过的规则继续画。要记住，两边的脸要相称，不要画得一边的脸颊或耳朵比另一边的大。

勾画过程中，所有的线条都要轻轻地画。你随心所欲地勾画草图时，这些线条会被你蹭得越来越模糊，最后你要“重重地”描画你想要的线条。

适当地画得夸张一点。你画出来的图形是独一无二的，所以这就是你“原创”的脸。

谁都能学会的方法

这些圆圈将变成各种各样的头，对你而言，画出这些圆圈简直“易如反掌”！太容易了。

画四个大小大致相同的球，不用很圆。

在这些球上添加一个小球，画在大球里面或者与大球挨在一起都可以。

在大球里画两条交叉的分割线，交叉点在鼻子底下。

像之前那样，在鼻子的上方和下方各画一条横线。现在开始“构建”（接下行）

剩余的部分。耳朵一般都放在与脸部的中线交叉并环绕（接下行）

头部的“赤道”上。你想把这张脸画成什么样都可以。真是乐趣无穷啊！