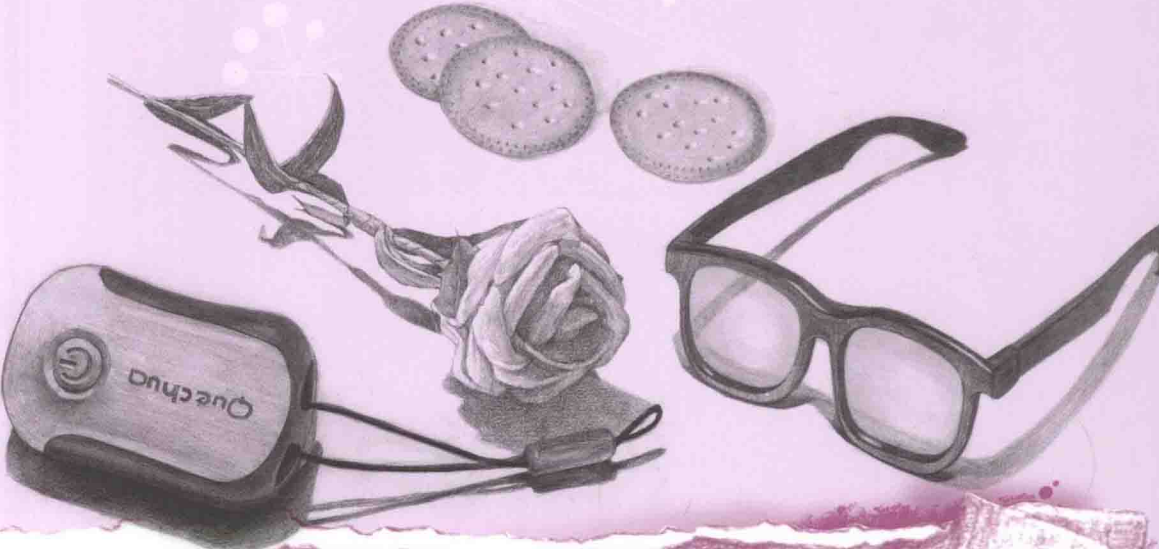

纸上立体素描

手绘技法

虫虫工作室 编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

跟随本书，学会画
具有三维效果的立
体素描！

虫虫工作室 编著

纸上立体素描

手绘技法

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

纸上立体素描手绘技法 / 虫虫工作室编著. — 北京:
人民邮电出版社, 2013. 7
ISBN 978-7-115-31583-0

I. ①纸… II. ①虫… III. ①素描技法 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第085829号

内 容 提 要

本书介绍了一种新颖的绘画形式——立体素描,其灵感来源于流行的街头立体画,选用铅笔作为主要工具,绘制完成的作品细腻而又真实。本书通过近30个贴近生活的绘制案例,向读者详细地讲解了立体素描的绘画要点与作画技巧;每个案例的最后还向读者展示了完成作品和真实场景的结合,效果十分逼真。跟随书中细致的绘制步骤作画,读者可以提高自信心,体会前所未有的成就感,从此对铅笔素描产生浓厚的兴趣。

本书图文并茂,适合对铅笔素描感兴趣的读者阅读。

◆ 编 著 虫虫工作室

责任编辑 郭发明

执行编辑 董雪南

责任印制 方 航

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

◆ 开本: 700×1000 1/16

印张: 11

字数: 291千字

印数: 1-4 000册

2013年7月第1版

2013年7月北京第1次印刷

定价: 29.80元

读者服务热线: (010)67172692 印装质量热线: (010)67129223

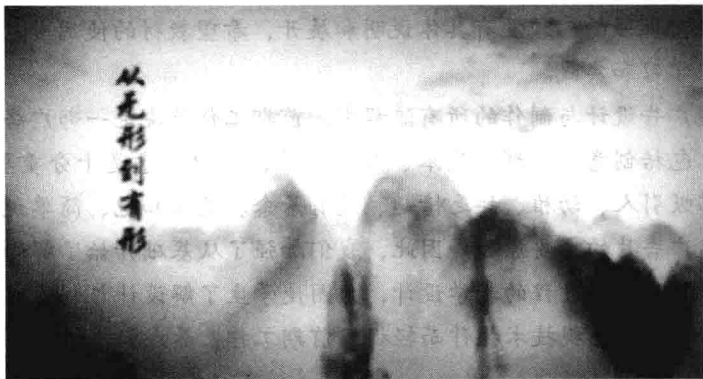
反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

中国的影视广告设计与制作这几年有了突飞猛进的发展,早期简单的字幕广告早已被色彩斑斓的数字制作广告取代。影视广告设计与制作巨大的市场空间和需求,以及计算机图形处理技术的迅猛发展,给国内影视广告业的发展提供了新的机遇与挑战。中央电视台形象广告《水墨篇》在2010年纽约广告节上获得金奖标志着中国影视广告创意和制作又上了一个新台阶。《水墨篇》秉承“民族的就是世界的”这一理念,以水墨作为核心载体,创造了一个新颖的表现形式,融合了中国传统文化和绘画的表现力,采用墨在水中晕染开来的方式,将墨的形态不断变幻,由山峦而至大海,由仙鹤而成游龙,乃至变幻出长城、太极等具有中国特色的元素,将中国传统的水墨画与现代的动画技术相结合,突破传统,赋予中国文化以新的生命力,有力地诠释出中央电视台品牌打造过程中“从无形到有形,从有界到无疆”的内涵,这种兼具领先技术和新颖创意的广告是我们广告专业学生学习的榜样与追赶的目标。

广告创意的欣赏

登录课程学习网站欣赏中央电视台形象广告《水墨篇》。

从开放教育广告专业教学安排和课程相互搭配的角度来看,“影视广告设计与制作”这门课是在学完了“广告创意”、“广告文案”、“优秀广告作品评析”等专业必修课后的 一门选修课。学好这门课对学生懂得影视广告设计与制

作的流程和提高实际设计与制作的实战能力将大有裨益。

2010年,我们课程组接下这门课程教材的编写任务后,查阅了大量的相关资料和类似的教材,发现在当前的影视广告教育教材中,还缺少一本全面的影视广告设计与制作教材。在已有的教材版本中,有的不够系统和深入;有的偏重于创意和设计;有的偏重于制作。我们认为有必要编写一本全面、系统,结合影视广告设计与制作工作过程,对设计与制作过程中的一些基本规律与技巧进行总结和归纳,体现课程实践性、过程性,方便学生自主学习和提高实践能力的教材。

影视广告设计与制作是一个很大的题目,因为它所涉及内容太多、太广,涵盖从创意到制作和播出的全过程,同时操作性、实践性很强,教材的编写可以从不同的角度切入。本教材充分吸取、借鉴了影视广告设计与制作的研究成果,借鉴了高等职业教育的“以过程为导向,项目式教学,教学做一体化”的教学理念,考虑了学生在职学习的特点,结合当前影视广告设计与制作的工作实际,以影视广告设计与制作的制作流程为切入点,将整个流程分解为一个具体的任务,就影视广告设计与制作创作过程中的第二次创意、拍摄前期准备、实际拍摄、素材准备和整理、后期制作等应该注意的问题进行比较详细的阐述,并结合影视广告创作的实际过程进行分析。在实际创作中,人们的创作理念总是在不断发展的,因而本书中讲述的并不是创作的抽象和永恒的规律,而是一些被实践证明是有效且可以应用到设计和制作中的原则。对制作过程中具体的技术性、操作性很强的内容,如一个镜头具体怎样拍摄、几个素材如何编辑等个性化很强的内容没有具体说明和展开,希望教材的使用者在具体的工作中观摩、学习和实践。

在影视广告设计与制作的所有流程中,前期工作是决定一部广告片成败的关键环节,包括创意、策划、剧本、分镜头等,其中创意是十分重要的一环。诉求点不够吸引人、幼稚、缺乏情趣、没有悬念、见头知尾、简单说教等,成为观众远离广告片的主要原因。因此,我们加强了从基础开始了解和认识影视广告设计与制作的全过程的教学设计,力图使学生了解设计与制作的基本知识和理念,不要过于重视技术操作而轻视了前期工作,养成勤思考、多动手、多观摩的习惯。

本教材是一体化设计,文字教材结合音像教材、网络课程学习网站以及多种互动手段,多方面配合共同完成学习任务。学习网站上将提供更为丰富的学习资源,希望网站能成为大家学习交流的平台。

本教材结构框架由课程组共同制定。湖北广播电视大学荣促潮高级工程师（过程六、过程七）、湖北广播电视大学李文副教授（过程三、过程四）、湖北广播电视大学叶梦讲师（过程五）、武汉国业联合文化创意产业有限公司教育总监杨浩（过程一、过程二）完成教材初稿，荣促潮负责本教材其他过程的修改，并进行统稿和审定。

在本教材编写过程中，湖北广播电视大学校长骆家宽教授、副校长胡雄教授、教务处处长施斌副教授、导学中心主任杨宏宇副教授十分关心并提出许多宝贵的意见。湖北大学余艳波教授、华中师范大学刘震副教授、湖北电视台刘继光高级记者审阅了教材的初稿和修订稿，提出了很好的修改意见。在此一并表示诚挚谢意。

由于影视广告设计与制作在不断发展以及编者水平有限，本教材难免有疏漏之处，还望各位专家、学者和读者提出宝贵意见，以便再版时修正。

声明：本书中的许多案例和图片，来源广泛，除特殊注明外，均摘自网络，未能一一注明，在此一并致谢。

编 者
2011 年 9 月

目录 CONTENTS

第1章 绘画工具基础知识

1.1 铅笔素描的准备 2

1. 素描铅笔..... 2

2. 素描纸张..... 3

3. 橡皮..... 3

4. 其他辅助工具..... 4

5. 铅笔线条的表现方法..... 7

1.2 认识铅笔素描..... 11

1. 素描的介绍..... 11

2. 各种材质质感的表现..... 11

3. 素材中几种常用的握笔姿势..... 12

4. 基本构图法则..... 13

5. 基础形体的绘制..... 14

第2章 装扮篇

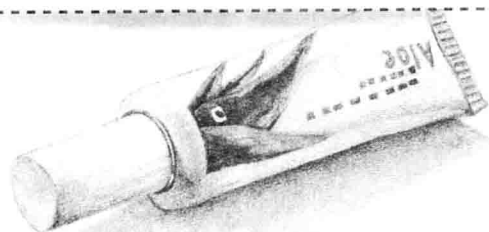
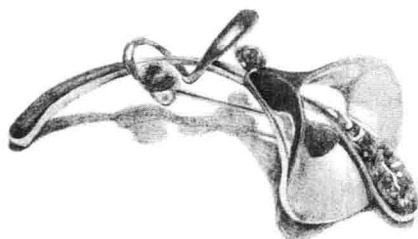
2.1 耳环 17

2.2 头花 22

2.3 指甲油瓶盖..... 28

2.4 胸针..... 34

2.5 乳液..... 40

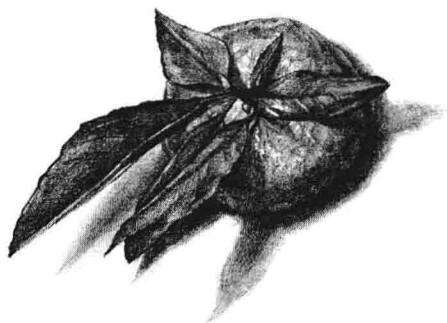
第3章 食品篇

3.1 蛋糕	47
3.2 饼干	52
3.3 苹果	58
3.4 柿子	64
3.5 核桃	70
3.6 橘子	76

第4章 学习与生活篇

4.1 几何形体	83
4.2 剪刀	88
4.3 手机	94
4.4 眼镜	99

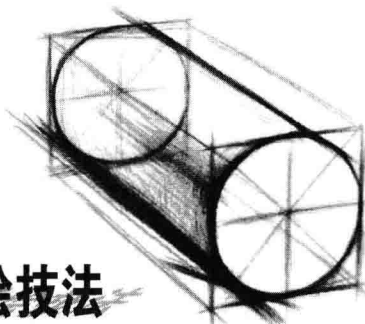

4.5 茶壶	104
4.6 定时器	110
4.7 小手电	116
4.8 瓶子	122
4.9 相机包	127

第5章 大自然篇

5.1 康乃馨	134
5.2 绿叶	140
5.3 吊兰	146
5.4 知了	152
5.5 蜜蜂	158
5.6 乌龟	164

纸上立体素描手绘技法

第1章 绘画工具基础知识

1.1 铅笔素描的准备

1.素描铅笔

素描铅笔按性质和用途可分为石墨铅笔、颜色铅笔和特种铅笔3类。这里主要介绍石墨铅笔。

石墨铅笔的铅笔芯以石墨为主要原料，可供绘图和一般书写使用。石墨铅芯一般用“H”表示硬质，用“B”表示软质，“HB”表示软硬适中，“F”表示硬度在HB和H之间。

常用的石墨铅笔共分 6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、F、H、2H、3H、4H、5H、6H、7H、8H、9H、10H共18个硬度等级，字母前面的数字越大，分别表明越硬或越软。此外，还有7B、8B和9B三个等级的软质铅笔，以满足绘画的特殊需要。

2H铅笔

HB铅笔

2B铅笔

3B铅笔

4B铅笔

5B铅笔

6B铅笔

7B铅笔

8B铅笔

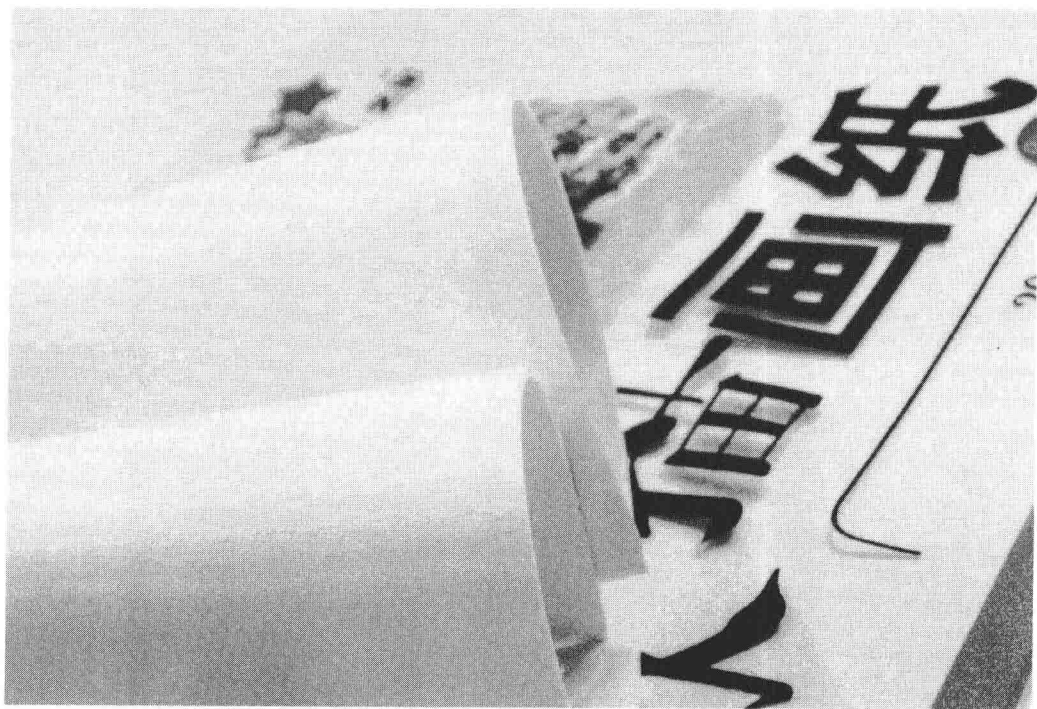

2. 素描纸张

素描纸除了白纸外，还有淡灰色纸，其质地有厚、薄、粗糙、光洁、结实、松软之分。一般情况下，我们用的素描纸都属于铅笔画用纸。这种纸张较厚，纸质密实，易擦拭修改；纸面纹理也比较粗糙，易显现线条笔触的色调变化。

素描纸的克数一般在120~160克是比较好的，因为这样的纸张比较结实，多次修改也不会对纸张有大的损伤。纸张的纹理一般分细纹、中粗和粗糙3种，不同的纹理表现出的效果是不同的，这里推荐中粗纹理。

选用素描纸的基本要求是耐擦、不起毛、易上铅。

素描纸

3. 橡皮

橡皮一般是由橡胶制成的，能够擦掉石墨或墨水的痕迹。

在素描中，橡皮是一个非常重要的工具，它的用法也多种多样。下面来介绍经常使用的几种橡皮和它们的使用方法。

我们不可以把橡皮看做一个简单的擦拭工具，它有很多的用途：可以把它削得尖尖的，在素描中提亮画面、给高光，起到画龙点睛的作用；橡皮还可以在画特殊东西的时候当做画笔，如画下雨的场景，可以提出小雨点的效果；橡皮还可以用来画头发，如白色的头发，一般就是用橡皮擦出来的；当然擦拭作用是它最基本的功能。

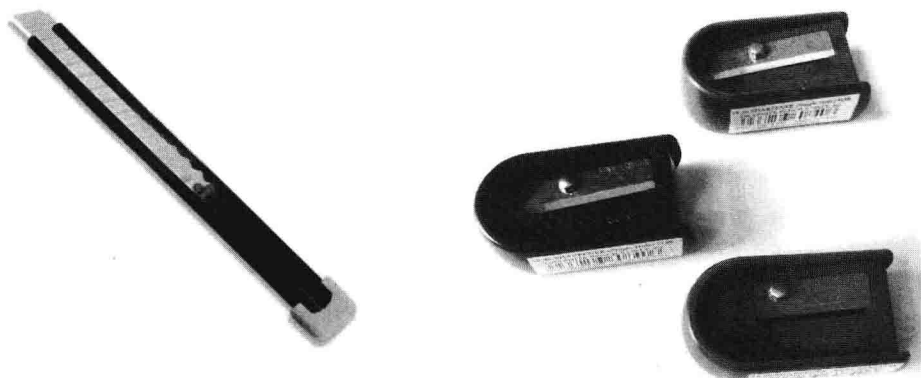

橡皮擦

4. 其他辅助工具

· 美工刀

美工刀俗称刻刀，是一种美术和手工艺品的常用刀，多由塑刀柄和刀片两部分组成，为抽拉式结构。刀片锋利，用来裁壁纸之类的东西，故也被称为“壁纸刀”。美工刀最大的特点是便于更换分段式刀片，使用的时候可以折去不锋利的一段，不需要磨刀即能一直保持锋利度。

美工刀

· 画架

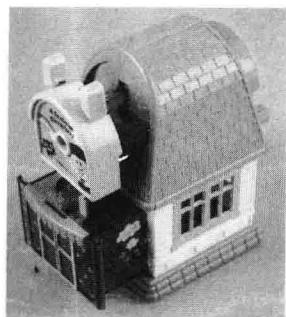
画架是一种很好的绘画辅助工具，因为直接用画板去画画很不方便，要是能有一个画架来支撑画板的话就会方便很多。可以调节画架的高度，在画画的时候画架还可以起固定的作用。

画架

· 转笔刀

转笔刀又称为卷笔刀，也被称为笔刨、削笔刨、削笔机等，用于削木制铅笔，分为机械式和手工式两种。

转笔刀

· 画夹

画夹通常由两片纸板组成，较大较硬，可以合叶式打开，内有夹层可放画纸，有单肩或双肩背带，便于携带，绘画时可将画纸铺在上面。

画夹通常用来夹纸，并同时作为画板来使用。把两块厚纸板用布裱糊，成为可折可开的夹子。夹子里面一半裱以光滑的纸，上面可以放纸画画；一半裱糊成口袋，用来存放画纸和铅笔等物件。在画夹上裱糊口袋的外侧装上一条较宽的带子，一端连在左上角，一端连在右下角，这样就可以挂在肩上携带。画夹放纸的那半面可以用手扶着直立起来进行写生，也可以反过来平铺着写生。

画夹

· 保护漆

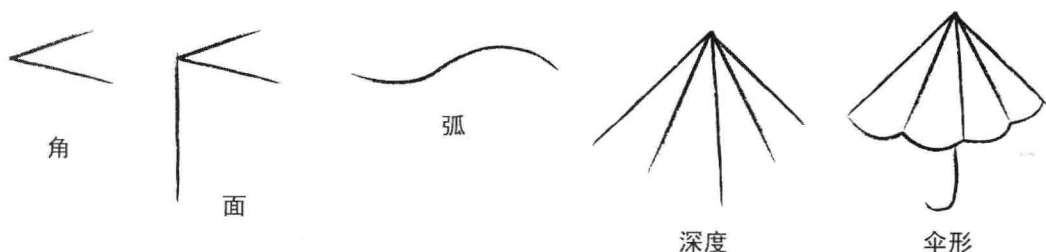
完成素描后，画面上的颜色并不会完完全全固定在画纸上。保护漆可以保护纸面，使其不易受到污损。

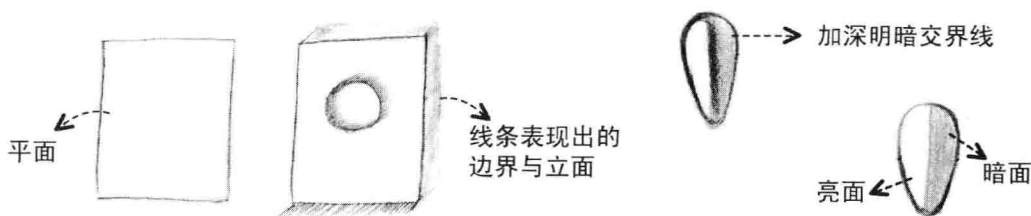
保护漆

5. 铅笔线条的表现方法

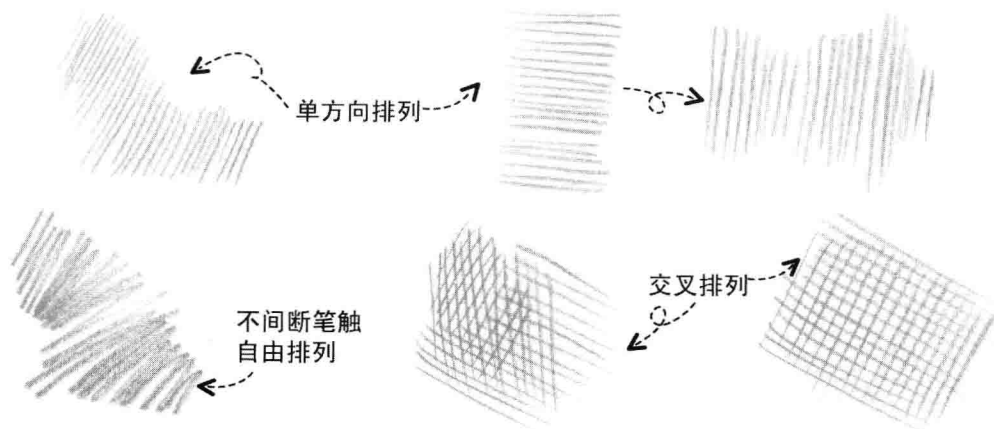
素描是用线条来组成物体形象的一种绘画形式，并且描绘于平面之上，通过线条形式引起观者的联想。例如，两条线相交所构成的角的形状，可以被认为是某平面的边界，另外，加上第三条线可以使画面具有立体感。弧形的线条可以象征拱顶，交会聚集的线条可表现深度。人们可以从线条的变化中得到可以领会的形象。因此，通过线条的手段，单纯的轮廓勾勒可以发展成精致的素描。

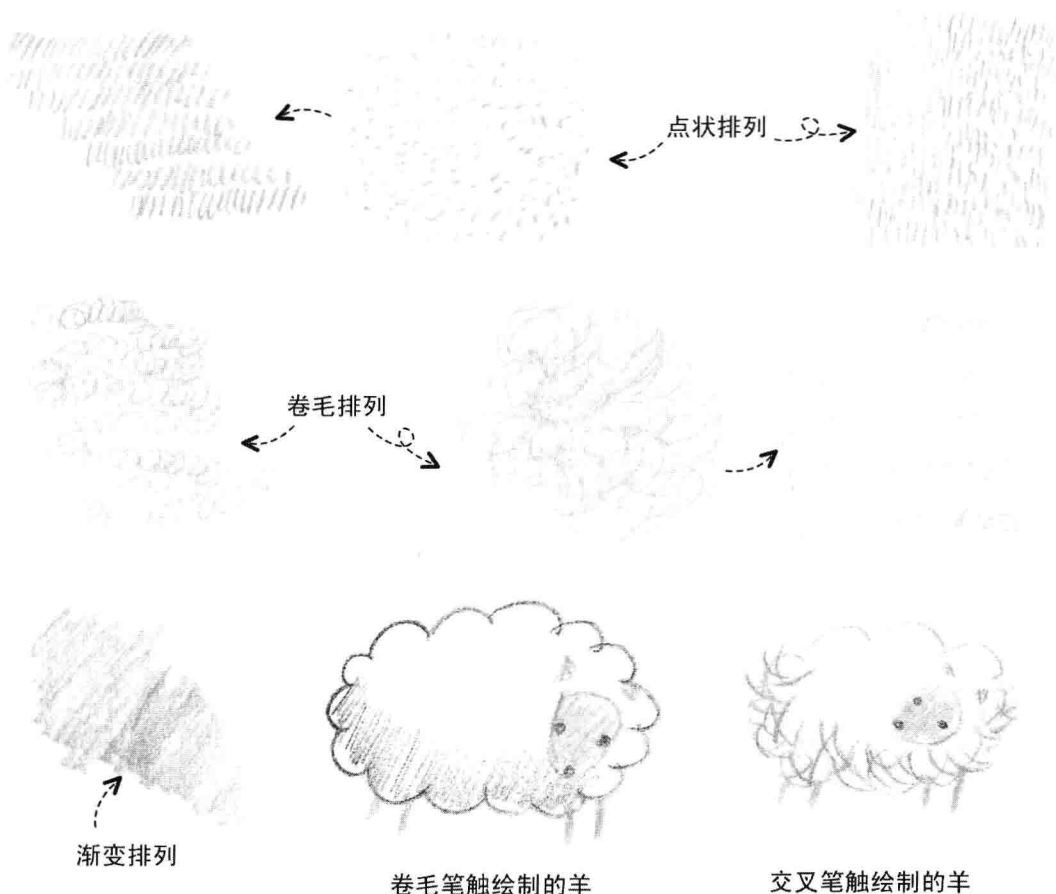

在素描中可以用线条区分立体与平面，至于色彩明暗是为了加强和理清整体与局部的关系。我们可以运用线条的开始、消失和中断来画出边界，并且形成平面。线条的粗细能表现物体的变化，甚至光和影也可用线条笔触的变化表现出来。

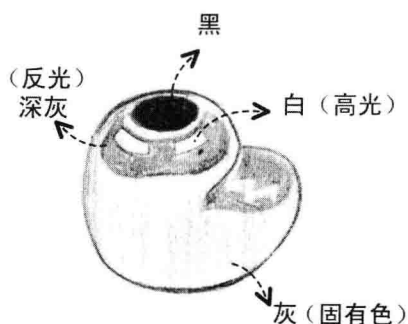
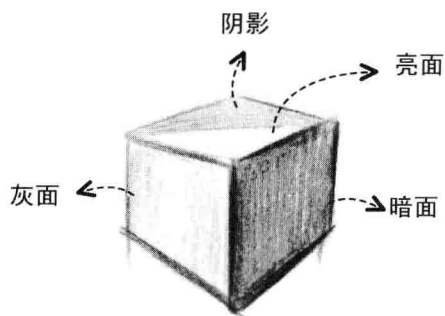
由于线条不同的排列方式可以产生不同的绘画效果，因此在绘画中常以下几种排线方法。

· 认识素描中的明暗

没有光我们的眼睛将看不到任何事物。有光照射物体才会产生明暗，才会呈现给我们一个立体空间。光直射处是明亮部，通常称为高光或亮面；光照射不到之处是黑暗部；反射光所形成的是中间灰色的部分。

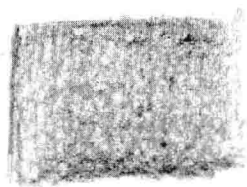

· 橡皮在绘画中的作用及注意事项

绘画时画得不满意就马上用橡皮擦去，这个习惯、一来会破坏画纸面，二来继续画时会越画越没有把握，因此应当避免这种习惯。

发现第一笔画得不对时，尽可能再画出第二笔，这样就有一个标准，容易改正。等浓淡明暗一切都画好之后，再把不用之处的铅笔线用橡皮轻轻擦去，这样整幅画面就清楚多了。

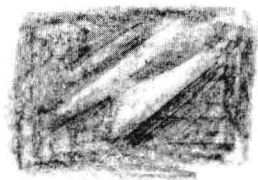
其实画面上许多无用的线痕，通常到最后都会被暗部遮住，我们只需把露出的部分擦去，这样比较省力。不用的线痕往往无形中会衬托主体，因此不擦去不但不会影响画面，有时反而还会收到意想不到的效果，这就是我们应该注意的地方。

平涂

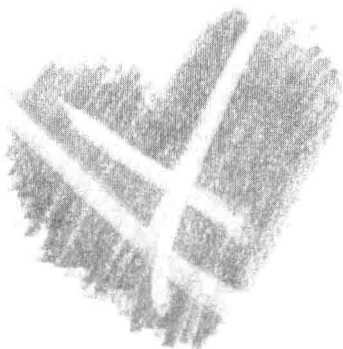

擦出高光

勾出褶皱边缘

以下是橡皮在绘画中使用后的效果。

干净尖头橡皮用力擦的效果

干净圆头橡皮反复擦的效果

干净圆头橡皮点出的效果

不干净圆头橡皮用力擦的效果