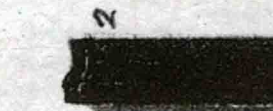
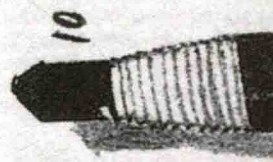
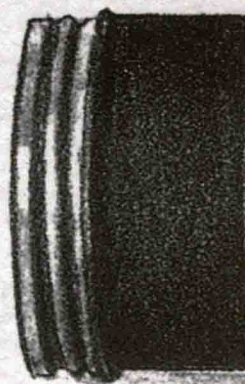

[美] 卢帝·德·瑞拉 著 王毅 译

看到什么都会画

—30堂素描练习课

上海人民美術出版社

看到什么都会画

[美] 卢帝·德·瑞拉 著

王毅 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

看到什么都会画 : 30 堂素描练习课 / (美) 瑞拉 (Reyna, R.) 编著 ; 王毅译. — 上海 : 上海人民美术出版社, 2016.1

(西方经典美术技法译丛)

书名原文 : How To Draw What You See

ISBN 978-7-5322-9633-0

I . ①看… II . ①瑞… ②王… III . ①素描技法 IV . ① J214
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 229124 号

This translation published by arrangement with Watson-Guptill, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2015-652

西方经典美术技法译丛

看到什么都会画

——30 堂素描练习课

著 者: [美] 卢帝·德·瑞拉

译 者: 王 毅

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

封面设计: 宋 燕

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海晨熙印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16 印张 11

版 次: 2016 年 1 月第 1 版

印 次: 2016 年 1 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5322-9633-0

定 价: 35.00 元

目 录

第一部分 绘画基础	9		
第1讲 物体的基本结构		画各种物体	35
画直线	11		
徒手画直线	11	第7讲 把基本形状结合到一起	
握铅笔	11	基本形状以及它们的联系	37
线条的角度与方向	11	画对称物体	37
		画画与观察	37
第2讲 视平线：透视的基线			
形状的改变与视平线	15	第8讲 地平面	
消失点	15	与物体的联系	39
透视中的立方体	15	轮廓	39
判断大小之间的联系	16	创建一个构图	39
低于视平线的物体	16	选择一个视点	39
练习	19	静物的透视	45
		画实物	45
第3讲 画立方体		总结	45
日常事物的立方体形状	21		
用线条来寻找	21	第9讲 光线与暗影	
处理细节	21	观察光线与暗影	47
用描图纸来细化	24	光线与三维	47
		明暗程度	47
第4讲 画圆柱体		使用全色调	47
画曲线	27	投影	51
观察圆柱形状	27	暗影边缘	51
细化圆柱对象	27	光线角度	51
椭圆与透视	27	光线高度	51
第5讲 画球体		第10讲 把实际颜色变成黑白色	
几何球体与物体形状	31	使用中间色调	53
纵深感与球体	31	轻重浓淡	53
		色调安排	57
第6讲 画圆锥体		表现纹理	57
圆锥体的对称	35	触觉感与纹理	57

第11讲 画静物		圆柱形人体形状	91
临摹与写生	58	对人体的一些测量	91
静物的安排与构图	58	透视缩短	91
设置正确的色调	58	画生活中的人	95
第12讲 炭精素描		画整个人体	95
木炭条与炭精条	61	人体上的光和影	95
炭粉	61		
橡皮与揉擦	61	第17讲 画手和脚	
纸张	61	画脚	99
色纸	61	画手	99
定色剂	65	找到你自己的喜好	99
炭精的多种用途	65		
炭精的易使用性	65	第18讲 画头与脸	
		一般步骤	103
第13讲 用炭精画静物		头的角度与各个面	103
四个要点	69	面部辅助线	103
清晰边缘与柔和边缘	69	男女面部特征	104
从草图开始	69	画实际的头和脸	104
静物的构图	72	画鼻子	104
实践与理论	72	画耳朵	104
		画眼睛和眉毛	110
第14讲 户外素描		画嘴	110
自然光	75	凭记忆来画	110
一天中不同时间的光线	75		
观察光线效果	75	第19讲 画儿童	
反光	75	画小孩的头	115
寻找基本形状	75	画青少年	115
利用取景器	81	儿童的男性特征与女性特征	118
现场素描	81	捕捉儿童的性格	118
第15讲 炭精户外素描		第二部分 用各种媒介来画	119
炭精的优劣之处	83	第20讲 水彩技巧	
捕捉大自然的各种状貌	83	颜料与调和	121
捕捉主要物体的大形状	83	各种画纸	121
炭精草图速写	83	刷笔	121
用炭精来完成	83	其他用具	121
		水彩特性	122
第16讲 画人体		平涂	122
基本的人体比例	91		

湿法	122	使用描图纸	143
分层	123	水粉颜料的浓度	143
干法	123	用手压着画时垫一张纸	144
线条效果	123	控制水粉	144
		水粉的适应性	144
第 21 讲 水彩素描			
初稿	127	第 26 讲 水粉户外素描	
首先是逼真	127	水粉与大自然	151
		要携带的材料	151
第 22 讲 水彩静物		选择对象	151
静物安排与光线	131		
分层技巧	131	第 27 讲 丙烯素描技巧	
去掉铅笔线条	131	刷笔、颜料和画纸	155
准备好色调	131	丙烯颜料的特性	155
		丙烯颜料的多种用途	155
第 23 讲 户外水彩素描			
携带绘画材料	135	第 28 讲 丙烯颜料的静物素描	
媒介与对象的吻合	135	构图与运动	159
		思考画面空间	159
第 24 讲 水粉的使用技巧			
水粉的特性	139	第 29 讲 墨与其他媒介的户外素描	
颜料	140	墨与其他用具	161
刷笔与画纸	140	两种用墨技巧	161
其他用品	140	多种媒介的户外素描	161
干法布色	141		
湿法布色	141	第 30 讲 用多种媒介画儿童	
熟练掌握技法	141	画裸体与画儿童	167
		用水粉画儿童	167
第 25 讲 水粉静物素描			
创建大的形状	143	结束语	172
不同纹理的平衡	143	索引	173

How to Draw What You See

看到什么都会画

[美] 卢帝·德·瑞拉 著

王毅 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

看到什么都会画 : 30 堂素描练习课 / (美) 瑞拉 (Reyna,R.) 编著 ; 王毅译 . -- 上海 : 上海人民美术出版社 , 2016.1

(西方经典美术技法译丛)

书名原文 : How To Draw What You See

ISBN 978-7-5322-9633-0

I . ①看… II . ①瑞… ②王… III . ①素描技法 IV . ① J214
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 229124 号

This translation published by arrangement with Watson-Guptill, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2015-652

西方经典美术技法译丛

看到什么都会画

——30 堂素描练习课

著 者: [美] 卢帝·德·瑞拉

译 者: 王 毅

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

封面设计: 宋 燕

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海晨熙印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 11

版 次: 2016 年 1 月第 1 版

印 次: 2016 年 1 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5322-9633-0

定 价: 35.00 元

致 谢

我非常感谢我的编辑黛安·凯西拉·海恩斯，在这本书的写作过程中，她是我珍贵的“不出声的合作者”。如同一位大师级的工匠，她耐心地把文本与图例配合到一起，这里修剪修剪，那里打磨打磨，直到所有地方都妥帖为止。一位编辑的才华在于从读者的立场来考虑问题，她仔细斟酌本书中的每一个句子，尽可能地让它们表达清晰。黛安·凯西拉·海恩斯精益求精、效率很高地完成了这本书的编辑，我对她非常感激。

For Marylin

献给玛丽琳

目 录

第一部分 绘画基础	9		
第1讲 物体的基本结构		画各种物体	35
画直线	11		
徒手画直线	11	第7讲 把基本形状结合到一起	
握铅笔	11	基本形状以及它们的联系	37
线条的角度与方向	11	画对称物体	37
		画画与观察	37
第2讲 视平线：透视的基线			
形状的改变与视平线	15	第8讲 地平面	
消失点	15	与物体的联系	39
透视中的立方体	15	轮廓	39
判断大小之间的联系	16	创建一个构图	39
低于视平线的物体	16	选择一个视点	39
练习	19	静物的透视	45
		画实物	45
第3讲 画立方体		总结	45
日常事物的立方体形状	21		
用线条来寻找	21	第9讲 光线与暗影	
处理细节	21	观察光线与暗影	47
用描图纸来细化	24	光线与三维	47
		明暗程度	47
第4讲 画圆柱体		使用全色调	47
画曲线	27	投影	51
观察圆柱形状	27	暗影边缘	51
细化圆柱对象	27	光线角度	51
椭圆与透视	27	光线高度	51
第5讲 画球体		第10讲 把实际颜色变成黑白色	
几何球体与物体形状	31	使用中间色调	53
纵深感与球体	31	轻重浓淡	53
		色调安排	57
第6讲 画圆锥体		表现纹理	57
圆锥体的对称	35	触觉感与纹理	57

第11讲 画静物		圆柱形人体形状	91
临摹与写生	58	对人体的一些测量	91
静物的安排与构图	58	透视缩短	91
设置正确的色调	58	画生活中的人	95
第12讲 炭精素描		画整个人体	95
木炭条与炭精条	61	人体上的光和影	95
炭粉	61		
橡皮与揉擦	61	第17讲 画手和脚	
纸张	61	画脚	99
色纸	61	画手	99
定色剂	65	找到你自己的喜好	99
炭精的多种用途	65		
炭精的易使用性	65	第18讲 画头与脸	
第13讲 用炭精画静物		一般步骤	103
四个要点	69	头的角度与各个面	103
清晰边缘与柔和边缘	69	面部辅助线	103
从草图开始	69	男女面部特征	104
静物的构图	72	画实际的头和脸	104
实践与理论	72	画鼻子	104
		画耳朵	104
第14讲 户外素描		画眼睛和眉毛	110
自然光	75	画嘴	110
一天中不同时间的光线	75	凭记忆来画	110
观察光线效果	75		
反光	75	第19讲 画儿童	
寻找基本形状	75	画小孩的头	115
利用取景器	81	画青少年	115
现场素描	81	儿童的男性特征与女性特征	118
		捕捉儿童的性格	118
第15讲 炭精户外素描			
炭精的优劣之处	83	第二部分 用各种媒介来画	119
捕捉大自然的各种状貌	83	第20讲 水彩技巧	
捕捉主要物体的大形状	83	颜料与调和	121
炭精草图速写	83	各种画纸	121
用炭精来完成	83	画笔	121
第16讲 画人体		其他用具	121
基本的人体比例	91	水彩特性	122
		平涂	122

湿法	122	使用描图纸	143
分层	123	水粉颜料的浓度	143
干法	123	用手压着画时垫一张纸	144
线条效果	123	控制水粉	144
		水粉的适应性	144
第 21 讲 水彩素描			
初稿	127	第 26 讲 水粉户外素描	
首先是逼真	127	水粉与大自然	151
		要携带的材料	151
		选择对象	151
第 22 讲 水彩静物			
静物安排与光线	131	第 27 讲 丙烯素描技巧	
分层技巧	131	刷笔、颜料和画纸	155
去掉铅笔线条	131	丙烯颜料的特性	155
准备好色调	131	丙烯颜料的多种用途	155
第 23 讲 户外水彩素描		第 28 讲 丙烯颜料的静物素描	
携带绘画材料	135	构图与运动	159
媒介与对象的吻合	135	思考画面空间	159
第 24 讲 水粉的使用技巧		第 29 讲 墨与其他媒介的户外素描	
水粉的特性	139	墨与其他用具	161
颜料	140	两种用墨技巧	161
刷笔与画纸	140	多种媒介的户外素描	161
其他用品	140		
干法布色	141	第 30 讲 用多种媒介画儿童	
湿法布色	141	画裸体与画儿童	167
熟练掌握技法	141	用水粉画儿童	167
第 25 讲 水粉静物素描		结束语	172
创建大的形状	143	索引	173
不同纹理的平衡	143		

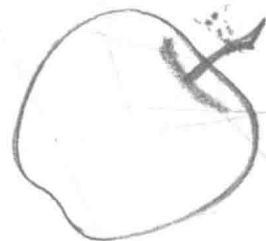
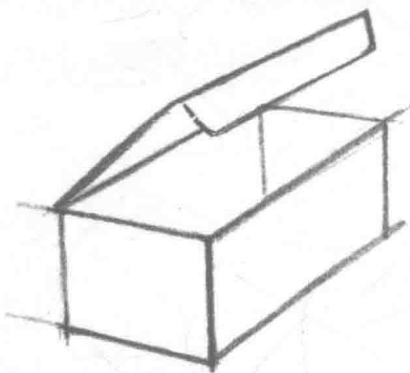
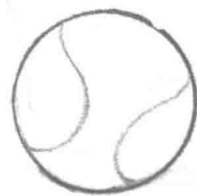
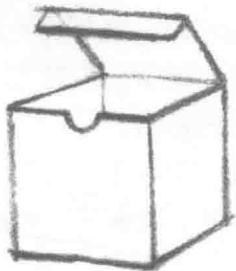
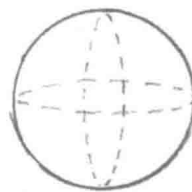
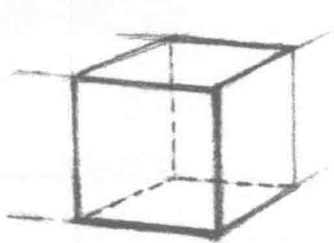
第一部分

绘画基础

我本人坚信，你必须学会按照自己的观察来画画，即真实地画。也就是说，你必须再现一个物体的三维和比例。要画出一幅真实可信的画，你必须学会观察一个物体的基本结构，不管它有多么复杂，不管看起来有多少细节让人眼花，你得发现它的基本结构。你不但要训练自己的手，还得训练自己的眼睛。

当然，客观地描绘一个物体的本领并不能使你成为一个画家，从来没有人说过复制自然（这事实上也不可能做到）可以产生艺术。但是，具有真实地画出自己所见之物的本能，这却是迈向画家的第一步。

换句话说，在本书中，你将学到如何真实地描绘。由你面前的物体来决定你的画，结果将是逼真地再现这个物体。当你学完了本书这30讲，你就具有了必备的一些技巧，可以像画家一样地表现自己了。学会了这样一些基本技巧，学会了画画的技能，你就有了一个坚实的基点去进行创造。这样，如果你愿意的话，你就可以超越一个学生的模仿阶段了。

图例A 生活中的物体可以严格地分为四种基本形状——立方体、圆柱体、圆锥体和球体，如同上面两排所显示的。不过，它们只是建立在这些基本形状上而已，并不就等于这些形状。如同下面那排所显示的，那个盒子虽然是立方体，但它打开了。那个玻璃杯的圆柱体形状朝下变细了。漏斗的圆锥形状被截掉了一部分。苹果是球体，但它有凸出和凹进的部分。

物体的基本结构

你所看到的任何一个物体都有一个结构或形状，或者是立方体，或者是圆柱体，或者是圆锥体，或者是球体。任何物体都可以视为这四种几何形状中的一种或几种的组合。就我们画画而言，一种几何形状就意味着一个有着高度、宽度和深度的三维对象。

所谓“基本形状”，并不是说事物就是严格的几何立方体、圆柱体、圆锥体和球体（它们当然也可以是，比如一个方盒、一个圆柱，或者是一个冰淇淋蛋筒）。这只是说，物体是建立在这四种几何形状上的。物体的形状因各种因素而不同，往往不会是严格的几何形状（图例A）。

这个原理对我是一种启示。我于是发现自己可以把握一个物体的整体形状了；然后，只要我愿意，我就可以增加我想要的细节。此外，由于这四种基本形状是实体，是三维的，你就能够使自己所画的任何东西具有一种体积和重量的感觉。

在下面三讲中，我们要讲解这四种基本形状中的第一种——立方体。我们或把它压扁，或把它拉高，或是拉长，依我们表现一个实际物体的需要而定（图例B、C、D和E）。世界上有那么多的事物，我们可以把它们的基本形状理解为立方体，所以我们就从立方体开始。不过，在画立方体之前，你先得练习画直线，因为是直线构成了立方体。

画直线

这一讲中你做所有的练习，所需要的只是一根标准的“办公”铅笔和一叠画纸。铅笔和画纸的种类非常之多，我没有必要去列举它们。事实上，对于你刚开始的练习来说，几乎任何铅笔和任何种类的纸张都可以使用。不过，随着你学习的深

入，就需要在它们上面有一点讲究了。

徒手画直线

由于你将要画的第一批物体基本上要求画直线，就让我们来寻找一些不依赖尺子之类来画直线的方法。我要求你们徒手画直线，因为带着尺子和三角形之类的东西过于笨重，很不实用，尤其是到户外去画时。而且，徒手画出来的直线，与尺子画出来的那种笔直的线相比，更有一种生命感与活力。

握铅笔

尽管上点年纪的人会认为徒手画直线很难，但如果你采用了正确的方式（图例F），其实很容易而且有乐趣。现在就开始来画吧，不要拖。即使你握铅笔的方式与我不一样，也毫无关系。

就用你平常写字的方式来握铅笔好了，怎样舒服怎样来（图例G和H）。画直线时要肘动而不是腕动。如果是腕动的话，你的笔画就会太短，画出来的直线会是断断续续拼接而成，并且费劲。

线条的角度与方向

在练习中，你会找到自己画直线的最好角度，找到之后，你所需要做的就是通过转动纸来画水平线、垂直线和斜线，全都试一试。我自己的角度是从西南方向朝东北方向来画。你所喜欢的方向可以是我这样，