

零基础绘画入门，手把手教你绘画基本功

如何画好 一幅画

素描基础篇

Sarah Parks
「美」莎拉·帕克斯 著
章放维 译

20

多幅示范作品

6大绘画秘诀

近100种技巧、攻略、

注意要点

江苏凤凰科学技术出版社

前言

大家普遍存在这样一种误解，认为只有天生就具有艺术天赋或创造力人才会画素描或油画。但事实上，绘画跟其他任何科目一样，只是一门学科。它需要学习技巧，并不断地练习这门技巧。只要你有想画画的强烈愿望，就自然有学习的动力；只要勤奋地练习，我教给你的技巧就会派上用场。你甚至会发现，突然有一天，人们都对你说：“我从不知道你这么有才华！”

说实话，我认为在绘画的道路上，没有人能停止学习——大部分优秀的艺术家都说他们仍在学习，他们所付出的努力，不管是大还是小，这都是一个不断学习的过程。他们就是这样进步的。当你真的把自己的所见所闻全都画出来后，那种成就感妙不可言——你学习本书后也会体会到。

我想让你们意识到，在铅笔和炭笔的王国里，你们也可以变得像一个艺术家那样有成就。我创作本书的热情正是来源于此。画了很久的素描后，在某一个时刻，突然想要用颜料来画画，你发现自己画得比以前好多了，那些绘画技巧你已经烂熟于胸了。我注意到，在许多绘画进修班上，学生们都是在艰难地奋斗，因为他们努力学习的主要是两门极具挑战性的学科——素描和油画——同时，他们的内心充满了挫败感，因为他们没有取得想要的成果。所以，他们对自己说，他们不是好的绘画者。事实上，这些进修班只是把马车摆在了马前面，所以一定要先学习素描技巧，然后再去练习油画或者其他绘画方式。

有些学生认为良好的素描基础是无用的，他们说自己是凭印象画画。印象派艺术家的素描都画得非常好，可是，他们在画人脸、人物

和风景方面都接受了大量的培训。这些艺术家作品的线条是印象派的，但是在构建作品的时候，他们可一点都没偷懒。莫奈的人物并不是支离破碎的，德加的《芭蕾舞女》和《马》仍然遵守了透视图的规则，爱德华·马奈和雷诺阿都是画人脸的好手。

许多宣称旨在面向初学者的书里面所讲的技巧，都混杂了很多华而不实、哗众取宠的信息和过多的高级技巧和素材。看到这样的书，很多刚刚起步的绘画者往往备受打击，或者根本就不知道该如何开始。我并不打算把大家淹没在各种绘画技巧、素材、颜料和方法的海洋中，因为，艺术是一片广袤的大陆，你穷尽一生也不可能精通所有的领域。我写这本书，只是试着把艺术的全貌展现出来，使其变成一幅激动人心、但却可以设法实现的宏伟蓝图。学习本书可以让你掌握基本的概念，这样，你以后就可以从事任何自己感兴趣的种类或是媒体工作。

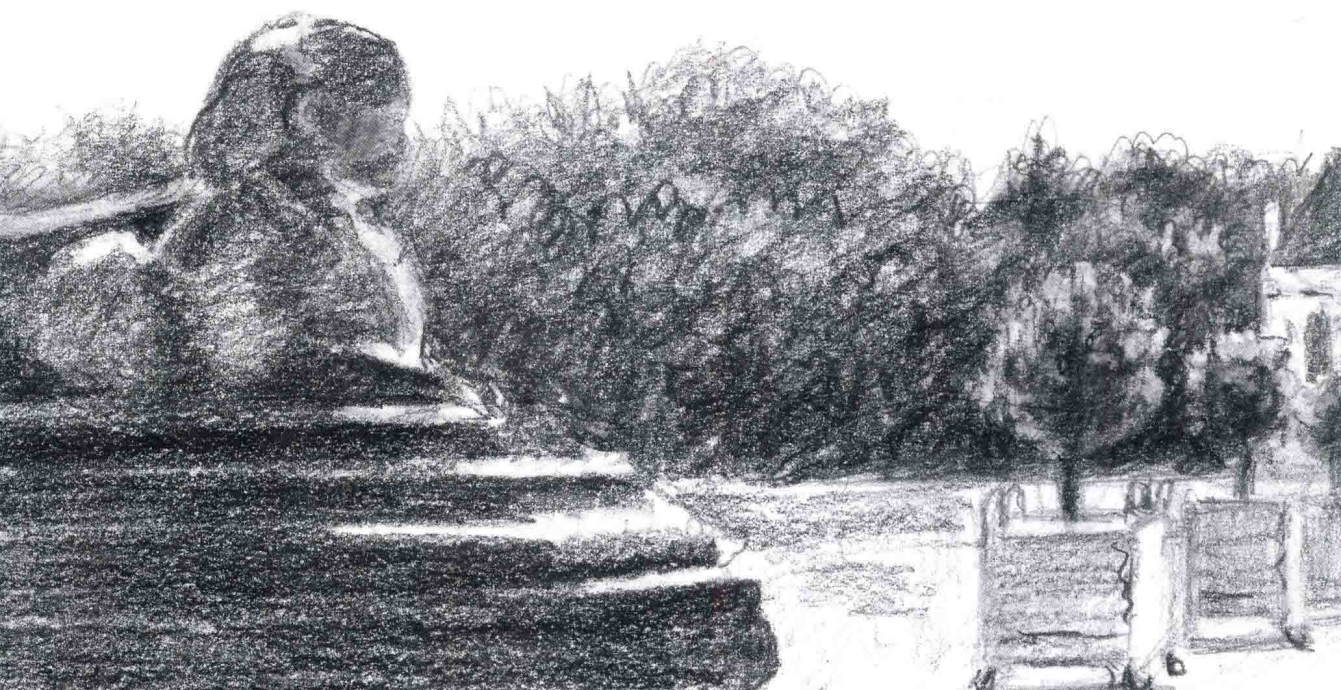
本书不是教你画某种特定的东西，而是让你可以画自己看到的任何事物，这需要系统的、有方法地学习，逐一积累概念，把基础打得牢固一点。如果你花时间学习，并对本书提供的技巧勤奋地加以练习，你会发现你能把周围的物体画得非常好，而不管这物体有多复杂。因为你已经知道如何去繁存简，然后在此基础上进行创作。

祝您画得愉快！

莎拉·帕克斯

目录

前言	6
第 1 章	
入门指南	9
在这一章里，你会发现一些以前没注意过的小窍门，它可以帮你在目前已经能画出的东西和未来想要创作的作品之间架起一座桥梁，让你可以轻松地实现目标	
备齐绘画工具	10
掌握握笔方法	17
了解铅笔的使用技巧	18
认识负空间	21
我的绘画秘诀	22
第 2 章	
构图 利用基本形状	25
训练你的眼睛，领悟光元素，更好地辨认构图中的基本形状	
辨认构图中的基本形状	26
识别光与影	27
赋予图形立体感	30

第3章

画草图和上阴影 绘画的开始和结束 33

学习最直接有效的技巧，掌握多种画草图的方法，给你的作品上阴影，使其更具真实感，迈出你绘画艺术之旅最重要的第一步

画草图 34

其他画草图的技巧 37

给你的作品上阴影，使其更具立体感 39

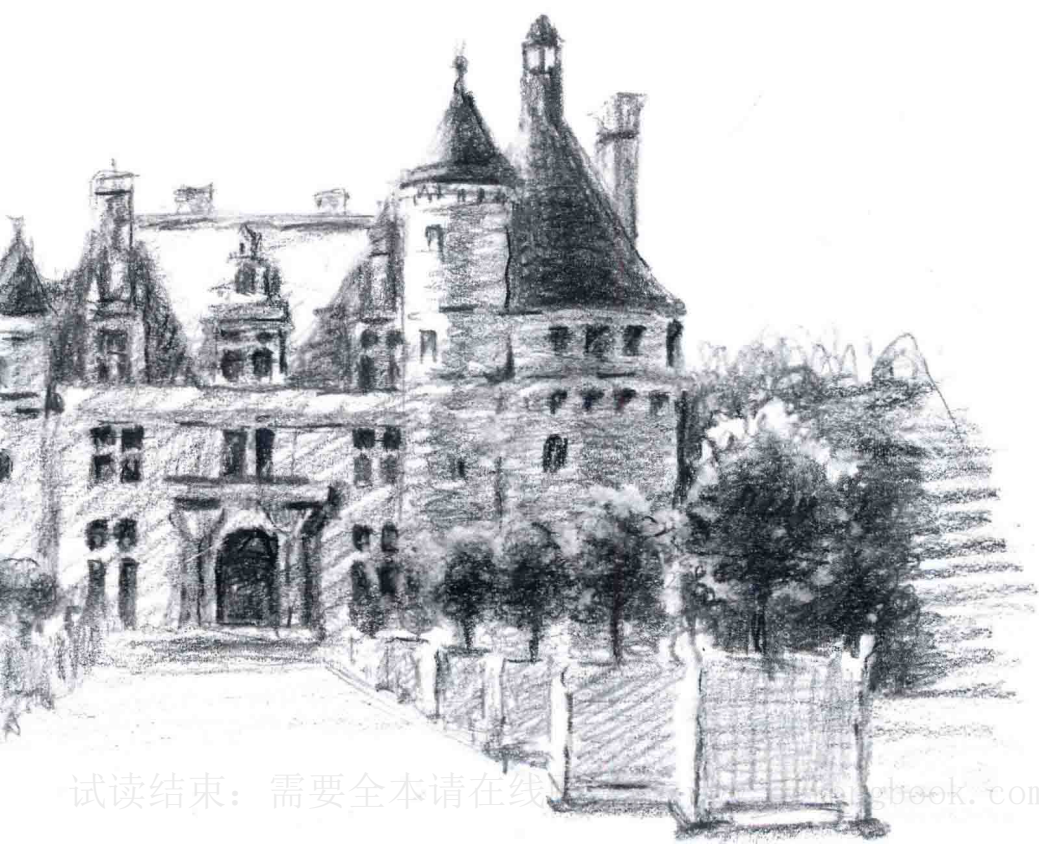
第4章

理解相对比例 49

通过学习用简单可靠的方法测量相对比例，画出你所看到的任何事物，从而帮助你迈出绘画艺术之旅中最关键的一步。

测量相对比例 50

作为比例的负空间 61

第5章

人体素描 63

理解人体的基本结构，赋予笔下人物以活力，从大局着眼，探索人体素描技巧。

动态素描 64

人体比例 68

使用人体模型 69

肌肉结构 71

第6章

人物头像素描 79

通过学习惟妙惟肖地刻画人脸的整体形状、结构和特点，挖掘你的艺术家灵感。

人物头部的比例 80

不同角度的面部比例 83

头部平面 85

眯眼观察面部明度 86

描绘面部特征 87

第7章

运用透视法 99

探索在二维平面上呈现三维立体效果的多种方法。

观察透视效果 100

灭点、地平线和正交线 101

视点 102

一点透视 103

两点透视 104

三点透视 105

其他透视 106

第8章

构图的要点 113

学习基本构图技巧，将平面的、无生命的草图转化成充满吸引力的、美丽的画作。

焦点 114

光照 116

三分法构图 117

深度刻画 118

简化 119

负空间 119

视觉引导线 120

取景和剪裁 122

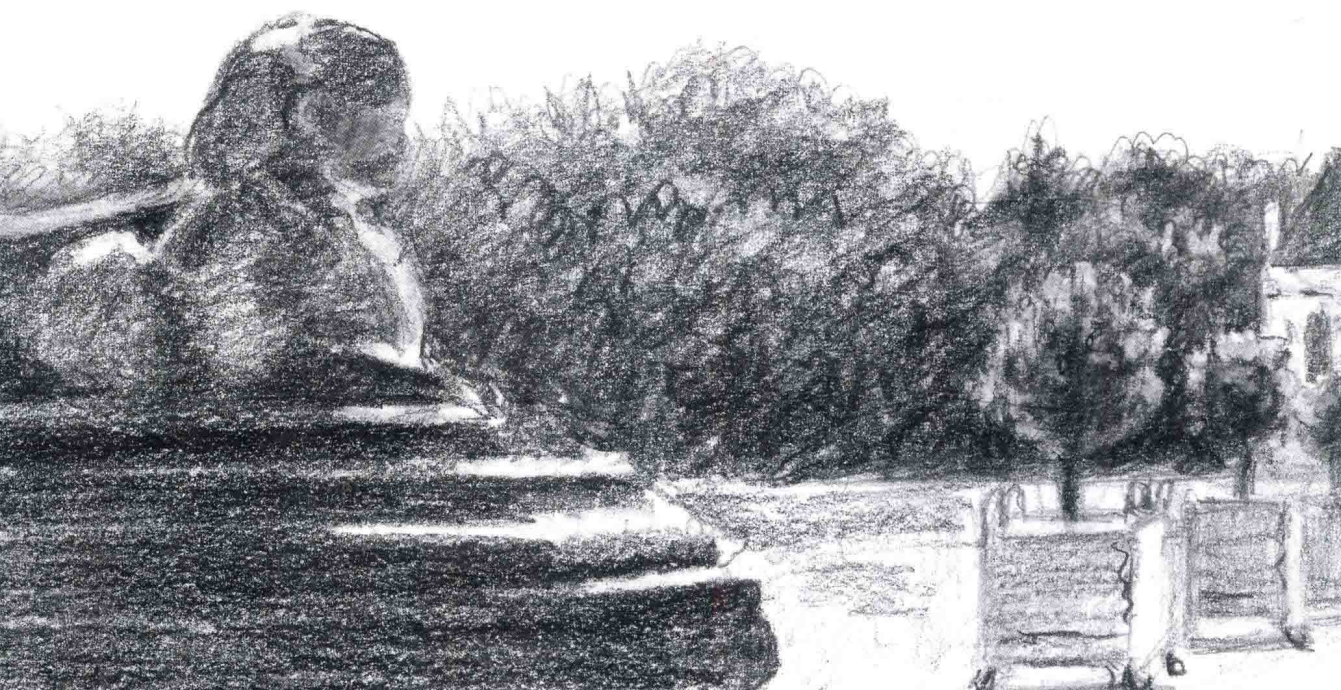
合并元素 124

结语 126

关于作者 127

目录

前言	6
第 1 章	
入门指南	9
在这一章里，你会发现一些以前没注意过的小窍门，它可以帮你在目前已经能画出的东西和未来想要创作的作品之间架起一座桥梁，让你可以轻松地实现目标	
备齐绘画工具	10
掌握握笔方法	17
了解铅笔的使用技巧	18
认识负空间	21
我的绘画秘诀	22
第 2 章	
构图 利用基本形状	25
训练你的眼睛，领悟光元素，更好地辨认构图中的基本形状	
辨认构图中的基本形状	26
识别光与影	27
赋予图形立体感	30

第3章

画草图和上阴影 绘画的开始和结束 33

学习最直接有效的技巧，掌握多种画草图的方法，给你的作品上阴影，使其更具真实感，迈出你绘画艺术之旅最重要的第一步

画草图 34

其他画草图的技巧 37

给你的作品上阴影，使其更具立体感 39

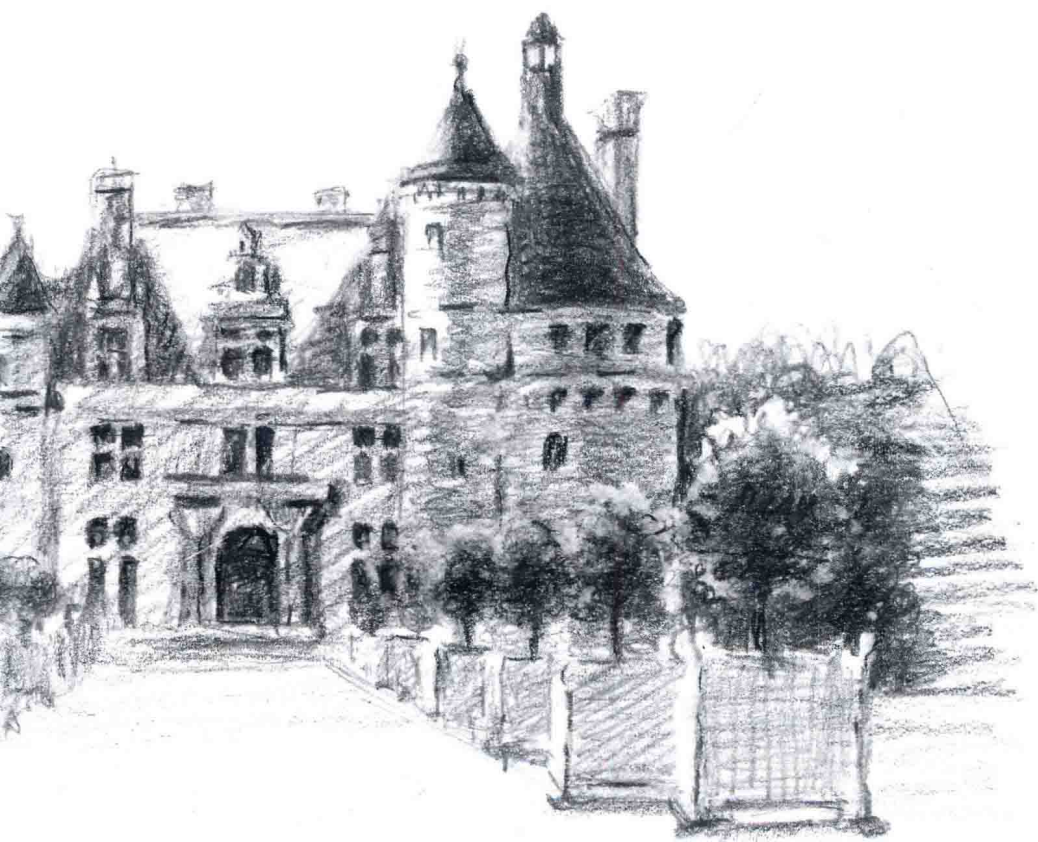
第4章

理解相对比例 49

通过学习用简单可靠的方法测量相对比例，画出你所看到的任何事物，从而帮助你迈出绘画艺术之旅中最关键的一步。

测量相对比例 50

作为比例的负空间 61

第5章

人体素描 63

理解人体的基本结构，赋予笔下人物以活力，从大局着眼，探索人体素描技巧。

动态素描 64

人体比例 68

使用人体模型 69

肌肉结构 71

第6章

人物头像素描 79

通过学习惟妙惟肖地刻画人脸的整体形状、结构和特点，挖掘你的艺术家灵感。

人物头部的比例 80

不同角度的面部比例 83

头部平面 85

眯眼观察面部明度 86

描绘面部特征 87

第7章

运用透视法 99

探索在二维平面上呈现三维立体效果的多种方法。

观察透视效果 100

灭点、地平线和正交线 101

视点 102

一点透视 103

两点透视 104

三点透视 105

其他透视 106

第8章

构图的要点 113

学习基本构图技巧，将平面的、无生命的草图转化成充满吸引力的、美丽的画作。

焦点 114

光照 116

三分法构图 117

深度刻画 118

简化 119

负空间 119

视觉引导线 120

取景和剪裁 122

合并元素 124

结语 126

关于作者 127

如何画好 一幅画

素描基础篇

[美] 莎拉·帕克斯 著

章放维 译

前言

大家普遍存在这样一种误解，认为只有天生就具有艺术天赋或创造力人才会画素描或油画。但事实上，绘画跟其他任何科目一样，只是一门学科。它需要学习技巧，并不断地练习这门技巧。只要你有想画画的强烈愿望，就自然有学习的动力；只要勤奋地练习，我教给你的技巧就会派上用场。你甚至会发现，突然有一天，人们都对你说：“我从不知道你这么有才华！”

说实话，我认为在绘画的道路上，没有人能停止学习——大部分优秀的艺术家都说他们仍在学习，他们所付出的努力，不管是大还是小，这都是一个不断学习的过程。他们就是这样进步的。当你真的把自己的所见所闻全都画出来后，那种成就感妙不可言——你学习本书后也会体会到。

我想让你们意识到，在铅笔和炭笔的王国里，你们也可以变得像一个艺术家那样有成就。我创作本书的热情正是来源于此。画了很久的素描后，在某一个时刻，突然想要用颜料来画画，你发现自己画得比以前好多了，那些绘画技巧你已经烂熟于胸了。我注意到，在许多绘画进修班上，学生们都是在艰难地奋斗，因为他们努力学习的主要是两门极具挑战性的学科——素描和油画——同时，他们的内心充满了挫败感，因为他们没有取得想要的成果。所以，他们对自己说，他们不是好的绘画者。事实上，这些进修班只是把马车摆在了马前面，所以一定要先学习素描技巧，然后再去练习油画或者其他绘画方式。

有些学生认为良好的素描基础是无用的，他们说自己是凭印象画画。印象派艺术家的素描都画得非常好，可是，他们在画人脸、人物

和风景方面都接受了大量的培训。这些艺术家作品的线条是印象派的，但是在构建作品的时候，他们可一点都没偷懒。莫奈的人物并不是支离破碎的，德加的《芭蕾舞女》和《马》仍然遵守了透视图的规则，爱德华·马奈和雷诺阿都是画人脸的好手。

许多宣称旨在面向初学者的书里面所讲的技巧，都混杂了很多华而不实、哗众取宠的信息和过多的高级技巧和素材。看到这样的书，很多刚刚起步的绘画者往往备受打击，或者根本就不知道该如何开始。我并不打算把大家淹没在各种绘画技巧、素材、颜料和方法的海洋中，因为，艺术是一片广袤的大陆，你穷尽一生也不可能精通所有的领域。我写这本书，只是试着把艺术的全貌展现出来，使其变成一幅激动人心、但却可以设法实现的宏伟蓝图。学习本书可以让你掌握基本的概念，这样，你以后就可以从事任何自己感兴趣的种类或是媒体工作。

本书不是教你画某种特定的东西，而是让你可以画自己看到的任何事物，这需要系统的、有方法地学习，逐一积累概念，把基础打得牢固一点。如果你花时间学习，并对本书提供的技巧勤奋地加以练习，你会发现你能把周围的物体画得非常好，而不管这物体有多复杂。因为你已经知道如何去繁存简，然后在此基础上进行创作。

祝您画得愉快！

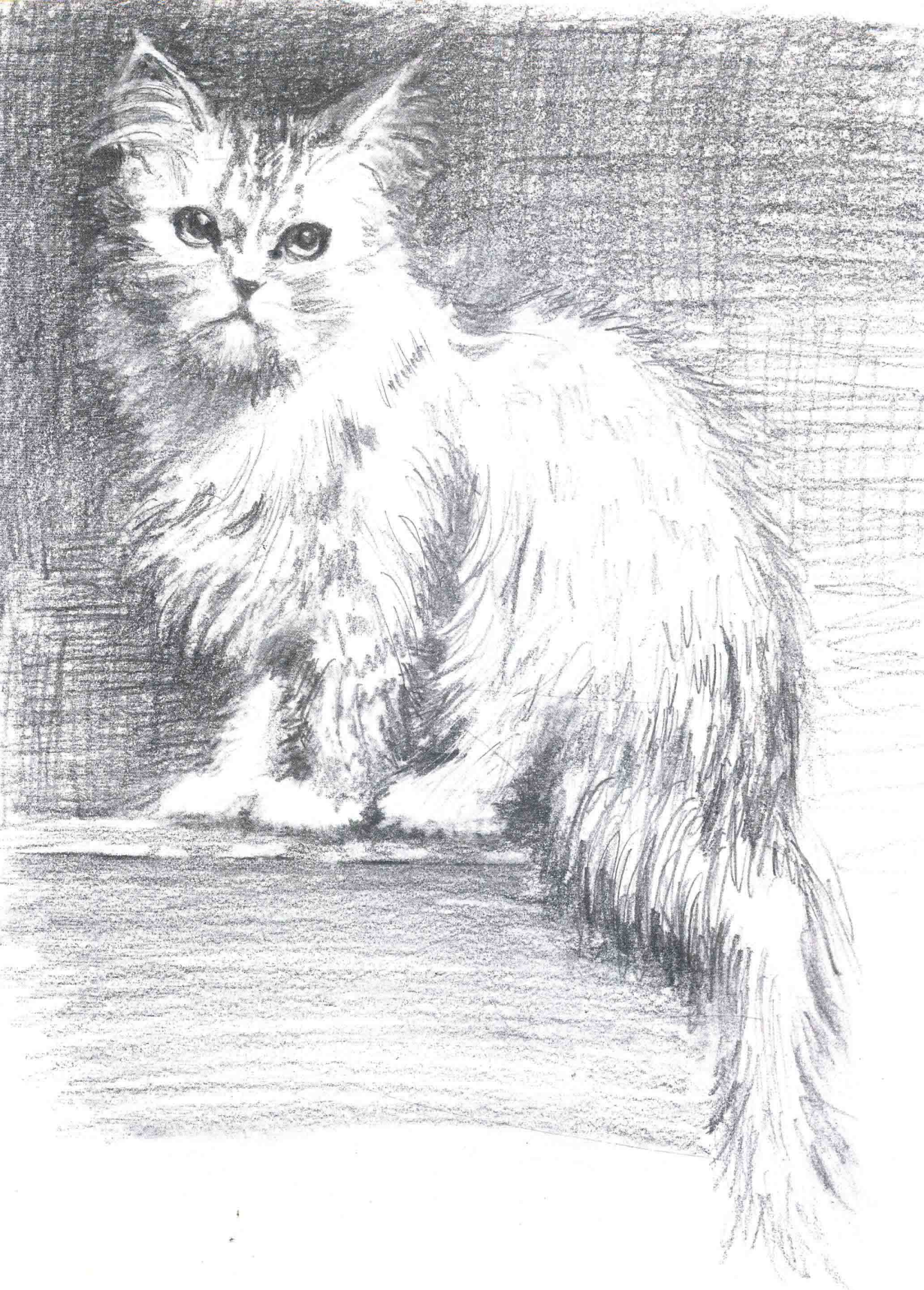
莎拉·帕克斯

中国人物雕像

炭笔素描

28厘米 × 22厘米(11英寸 × 8.5英寸)

第1章 入门指南

假如你和大部分初学者一样，看到漂亮的速写或是素描作品，就对自己说，我也想画！但你可能根本不知道，这些作品是怎么画出来的。如果你想创作出这样的作品，有大量的问题需要得到解答，不过，你知道该问些什么问题吗？这些问题你可以在哪里找到答案？若只是为了了解绘画的基础知识，我们很少有人愿意花时间东奔西跑，寻找上百种资源。那么，这本书将是你不可错过的选择。

假如你是一位有经验的画者，已经画了好几年的素描和油画，当你看到那些精致的素描或油画时，你的内心五味杂陈，有敬畏、挫折感……当你看到自己的作品时，你知道你已经在绘画的路上走了多远，但还是有一些东西没学到，这时，你就得挑选像本书这样的书来学习。

如果你比零基础的初学者多一点经验，不要觉得这本书里没有你想学的东西。在这一章里，你可能会发现一些以前没注意过的小窍门，它可以帮你在目前已经能画出的东西和未来想要创作的作品之间架起一座桥梁，让你可以轻松地实现目标。当然，如果你是一位彻头彻尾的初学者，更是要仔细阅读这一章哦！

波斯猫

铅笔素描

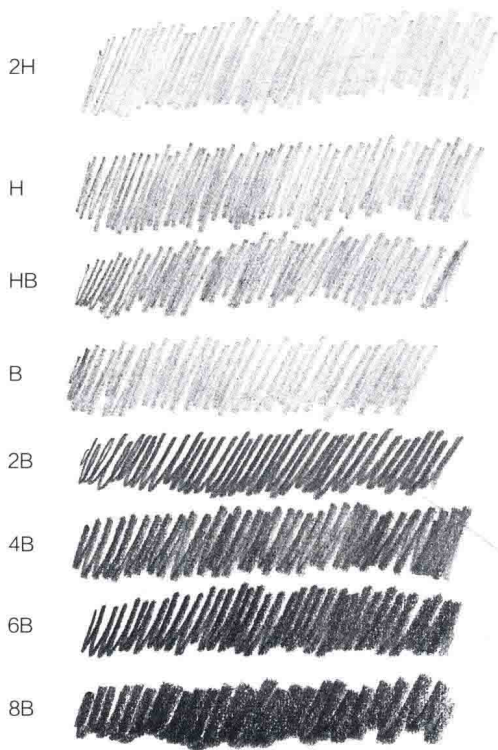
28厘米×22厘米(11英寸×8.5英寸)

本章内容

- 备齐绘画工具
- 掌握握笔方法
- 了解铅笔的使用技巧
- 认识负空间
- 我的绘画秘诀

备齐绘画工具

你想到的第一种工具可能是铅笔。没错，你所需的全部画画工具其实就是一支铅笔、一块橡皮和一张纸。然而，在你探索绘画世界所有奇妙的可能性的时候，你会想要展开想象的翅膀。这部分就是一个初学者的工具包。

铅笔

只要有一支常规的 HB 铅笔（普通的 2 号铅笔），你就可以画任何东西。当然拥有各种不同软硬度的铅笔，对你帮助更大。它们能画出各种不同的明暗层次。不管是很硬的、颜色较浅的（H 铅笔），还是很软的、颜色较深的（B 铅笔），都有自己的不同显色效果。

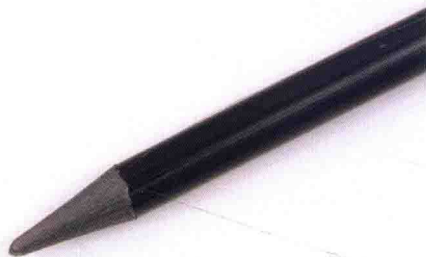
2H 或 H 铅笔很硬，你可以用来画最浅的色调或是草图，而 HB 铅笔可以画出很好的中调，B 和 2B 铅笔可以画更深一点的色调。如果要画很深很暗的色调，那么 4B、6B 或是 8B 的铅笔会是你的好帮手。笔芯越软，就越容易被削尖。熟悉你拥有的每一支铅笔的色调，这样，在握笔的时候就可以变化不同的力度。在这里，你可以用自己的铅笔画出明度等级。

请注意，在用铅笔层层涂抹，画出黑色色调的过程中，你可能会给纸涂上一层光泽，如果太过用力，有时候，还会留下一道凹痕。

其他种类的铅笔

无木铅笔（又称全铅铅笔）有一个好处，可以在纸上擦涂较大面积，因为这种铅笔是百分之百全铅的。没有外层的木头包裹，这样，画出来的线条更粗，不过，它们也更容易被折断。有它们在手，多粗的线条、多宽的色调你都可以信手拈来。

自动铅笔因为不用削，用起来很方便。无论去哪里，你都可以随身携带自动铅笔，而不用担心它们的笔尖会断。不过，自动铅笔在硬度和软度方面没有给我们提供太多选择，因为它们只有三种型号，笔芯从最细、最硬到最软、最深，型号分别是 5、7、9。

▲ 一支无木铅笔的笔尖。它是全铅的，没有木头，只在外层有一层薄薄的涂层。