

[美]马克·威灵布林克 [美]玛丽·威灵布林克 著 倪颖 译

从零开始 学画自然

简明&易学
教你成功画自然

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

从零开始 学画自然

[美] 马克·威灵布林克 [美] 玛丽·威灵布林克 著 倪颖 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Drawing Nature for the Absolute Beginner.
Copyright © 2013 by Mark and Mary Willenbrink. All rights reserved.
Published by North Light Books, an imprint of F+W Media, Inc., through
Copyright Agency of China, 10151 Carver Road, Suite 200, Blue Ash, Ohio, 45242.

图书在版编目 (CIP) 数据

从零开始学画自然 / (美) 玛克·威灵布林克, (美)
玛丽·威灵布林克著; 倪颖译. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2017. 2

书名原文: Drawing Nature for the Absolute
Beginner

ISBN 978-7-80501-923-9

I. ①从... II. ①马... ②玛... ③倪... III. ①绘画技
法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第140413号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2014-0560

责任编辑: 董维东
助理编辑: 刘舒甜
责任印制: 彭军芳

从零开始学画自然 CONG LING KAISHI XUE HUA ZIRAN

[美] 玛克·威灵布林克 [美] 玛丽·威灵布林克 著
倪颖 译

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地 址 北京北三环中路6号
邮 编 100120
网 址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经 销 新华书店
印 刷 鸿博昊天科技有限公司
版 次 2017年2月第1版第1次印刷
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 7.5
字 数 61千字
书 号 ISBN 978-7-80501-923-9
定 价 49.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

目录

- 3 简介
- 4 备齐材料
- 5 纸
- 6 其他工具
- 9 室内作画和室外作画

1 绘画技巧

- 12 速写和绘画
- 13 阴影和纹理
- 14 不同的方法
- 16 用基本的形状画出草图
- 18 定比、比较和转置

11 2 艺术原理

- 22 直线透视
- 24 明暗
- 26 光线和阴影
- 27 空间透视
- 28 构图
- 30 构图规划
- 32 问题及修正

21

3 自然中的主题

- 36 岩石及其形状
- 38 山
- 40 水
- 43 冰和雪
- 44 云朵和天空
- 46 花
- 49 树
- 50 树木结构和形式
- 51 树皮、树干和树桩
- 52 棕榈树和仙人掌
- 54 昆虫
- 56 鹿
- 58 小动物
- 60 鸟类

35 4 动手画吧!

- 66 石头
- 69 向日葵
- 72 沙滩上的贝壳
- 75 树干和树根
- 78 花和蝴蝶
- 82 岩层
- 86 瀑布
- 91 森林中的鹿
- 96 沙滩美景
- 100 大青鹭
- 106 树桩上的金花鼠
- 110 巍峨群山
- 114 雪中的黑额黑雁

65

- 118 保护好你的作品
- 119 结语

从零开始 学画自然

[美] 马克·威灵布林克 [美] 玛丽·威灵布林克 著 倪颖 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

目录

- 3 简介
- 4 备齐材料
- 5 纸
- 6 其他工具
- 9 室内作画和室外作画

1 绘画技巧

- 12 速写和绘画
- 13 阴影和纹理
- 14 不同的方法
- 16 用基本的形状画出草图
- 18 定比、比较和转置

3 自然中的主题

- 36 岩石及其形状
- 38 山
- 40 水
- 43 冰和雪
- 44 云朵和天空
- 46 花
- 49 树
- 50 树木结构和形式
- 51 树皮、树干和树桩
- 52 棕榈树和仙人掌
- 54 昆虫
- 56 鹿
- 58 小动物
- 60 鸟类

11 2 艺术原理

- 22 直线透视
- 24 明暗
- 26 光线和阴影
- 27 空间透视
- 28 构图
- 30 构图规划
- 32 问题及修正

35 4 动手画吧!

- 66 石头
- 69 向日葵
- 72 沙滩上的贝壳
- 75 树干和树根
- 78 花和蝴蝶
- 82 岩层
- 86 瀑布
- 91 森林中的鹿
- 96 沙滩美景
- 100 大青鹭
- 106 树桩上的金花鼠
- 110 巍峨群山
- 114 雪中的黑额黑雁

- 118 保护好你的作品
- 119 结语

21

65

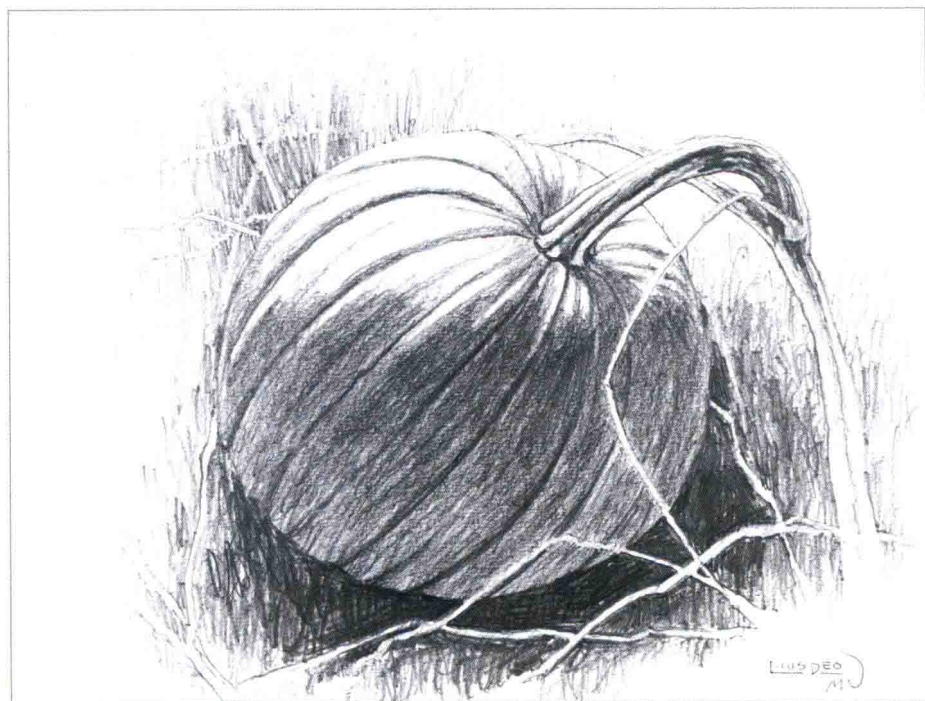
简介

你是否感受过在林中漫步时的宁静？是否体验过沙滩上狂风骤雨来袭时的激昂？如果不曾有过这些经历的话，绘画能让我们捕捉到这些瞬间，并将其与他人分享。

这本书能把你对大自然的热爱和对艺术的兴趣结合起来，从而使你的绘画技巧得到提高。你从中可以知道如何使用适当的工具，如何在绘画中使用技巧，怎样采用专业人士每天玩的“小把戏”。同时，你也可以了解到一些基本的艺术原理，并提升观察的本领。

绘画讲的是熟能生巧。在阅读这本书的过程中，当你出门享受大自然时，可以随身携带一本速写本、一支铅笔备用，也可以带上你的数码相机，拍下照片当作参照。

每个人都是艺术家，所以准备好，让我们来尽享绘画的乐趣吧！

南瓜
石墨铅笔画
22cm×28cm

材料

铅笔：

2B、4B、6B和8B石墨铅笔

纸：

23cm×30cm 中等纹理绘图纸

23cm×30cm 中等纹理素描纸

23cm×30cm 粗纹理绘图纸

其他工具

角尺

卷纸擦笔

圆规或规尺

绘图板

擦图片

折凳

软橡皮擦和塑料橡皮擦

灯箱

遮蔽胶带

铅笔延长器

转笔刀

固定喷剂

工具箱

描图纸

转印纸

色度卡

备齐材料

画自然所要准备的材料可以很简单，只需要一支铅笔和几张画纸即可。当然，你也可以选择更精良的装备。无论如何选择，对自己所使用的材料有所了解总是有好处的。

铅笔

使用不同型号的铅笔能收到不同的绘画效果。铅笔因其笔芯和笔杆的差异而有不同的分类。尽管铅笔中不含铅，但是人们经常认为铅笔的笔芯是铅做的。

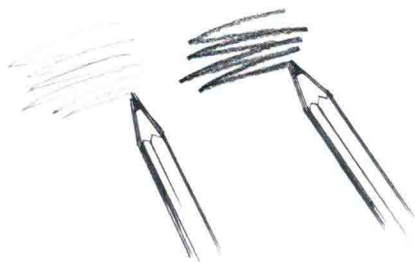
2B或非2B

印在铅笔杆上的数字和字母标识的是铅笔笔芯的软硬度。

通常用字母来标识铅笔笔芯的软硬度。H表示硬铅，B代表软铅，而标有F和HB的铅笔的笔芯则处于硬铅和软铅之间。数字代表在该字母所表示的软硬度范围内笔芯的软硬度，数值越高，则该字母所代表的特征越明显。即4H的铅笔笔芯比2H的更硬，而4B的铅笔笔芯比2B的更软。

硬铅笔笔尖的使用时间较长，但与软铅铅笔相比，它所能产生的明暗效果就要差得多。

在选择画画的铅笔类型时，只需要两支或三支铅笔就能画出明暗不一的一系列线条。

石墨铅笔、碳铅笔和木炭铅笔

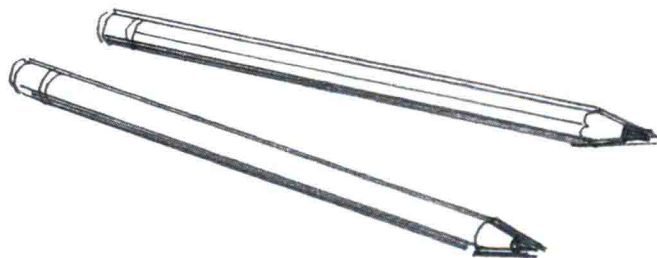
石墨、碳和木炭都普遍用于制造铅笔芯。如果想要画出最暗的黑度，使用石墨铅笔就能产生可控的效果。当然，也可以使用碳铅笔或木炭铅笔，这两种铅笔涂抹起来更为容易。

硬铅笔和软铅笔

硬铅笔的笔尖能更持久地保持锐利，但却不能像软铅笔那样产生丰富的明暗效果。

无木铅笔

这种铅笔没有常规铅笔的木质外壳，只是在石墨笔芯外面裹了一层漆。这种铅笔的笔芯很粗，可以用来画粗大的线条。因为没有外壳包裹，所以无木铅笔很容易折断。

彩色铅笔和粉彩铅笔

彩色铅笔颜色虽然繁多，包括白色、黑色及不同色度的灰色，但由于含有蜡质而不容易擦除。与一般的彩色铅笔相比，粉彩铅笔更软，也更容易擦除，同时也能提供多种色彩选择。

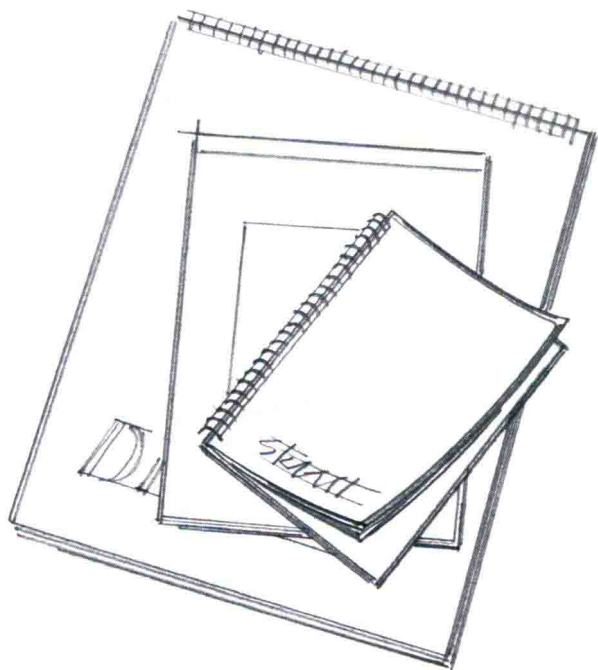
自动铅笔和铅笔杆

自动铅笔使用起来很方便，但由于其石墨铅芯很细，所以只能画一些较细的线条。铅笔杆可以装进的笔芯比自动铅笔要粗，画出的线条也更粗些。尽管铅笔杆外观看起来和木质铅笔很像，但还是有区别的。如果在使用时用力过大的话，其笔芯很容易折断。

在选择素描纸和绘图纸时，纸张的磅数、成分、表面粗糙程度、尺寸和规格都是考虑的因素。亦可选择灰白纸和彩纸作为画纸，它们本身的颜色可以作为画面色调的中间值。在这种情况下，可通过使用铅笔、彩色铅笔或粉彩铅笔来改变画作的明暗程度。

磅数

纸张磅数的不同，可以从其厚度得知。磅数越重，纸就越厚。与绘图纸相比，素描纸明显要厚一些，其磅数一般在50磅（lbs）到70磅（lbs）之间，即105克/平方米（gsm）到150克/平方米（gsm）之间。为了使其经得住橡皮的擦涂和铅笔产生的强压，绘图纸的磅数一般是90磅（190 gsm）或更高。

尺寸和规格

在购买绘图纸时，画纸的大小、成册或单张包装等因素都应纳入考虑范围。小素描本便于携带，而大素描本在描画取景较大的对象或绘制草图时就显得更为有利。较贵的画纸一般单张购买，仅在需要高质量画纸来绘制成品图时使用。

成分

纸一般由木浆（纤维质）、棉花或二者兼用而制成。木浆制的纸含酸，因此会随着时间的推移而发黄。棉制的纸不含酸，因此，纸中含棉量越高，越不容易发黄。

表面粗糙程度

表面粗糙程度亦可称为Tooth。纸张的表面有些光滑，有些粗糙，还有些介于两者之间。在绘制细节繁多的铅笔画时，宜选择表面光滑的画纸；而使用铅芯较软的铅笔，如炭笔和粉彩笔绘图时，选用表面粗糙的纸张为佳。

画板

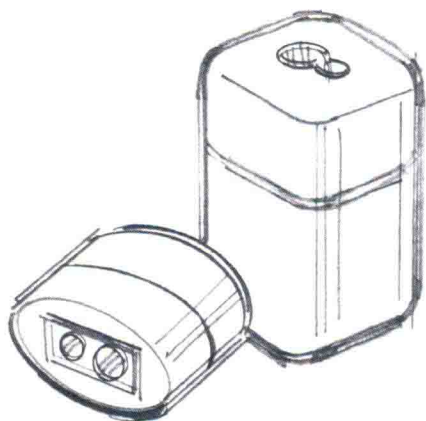
与纸垫或硬纸板相比，表面硬滑的画板在画图过程中能让你更好地控制铅笔。一些画板配有夹子以固定绘图纸，并装配有提手，方便携带。

其他工具

要让画画的过程更加顺畅，除了基本的工具以外，还需要一些其他的工具。

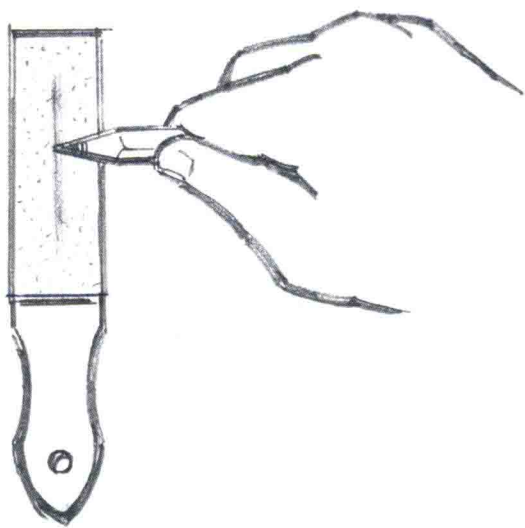
转笔刀

我们可以用转笔刀将铅笔削尖，也可以用工艺刀或砂纸板手工削笔。

手持转笔刀

小巧的手持转笔刀看起来有点儿怪，但是我们用它同样可以完成削尖铅笔的工作。

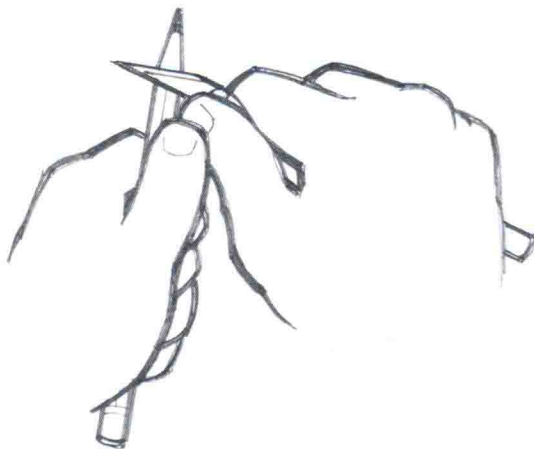
用砂纸板磨尖铅笔

要弄尖笔芯，还可将其置于砂纸板上，上下来回摩擦，直到把铅芯磨尖。

橡皮

在画画的过程中，有时候我们需要把一些画出的线条擦除。在众多种类的橡皮擦中，有两种最为常用：软橡皮擦和塑料橡皮擦。

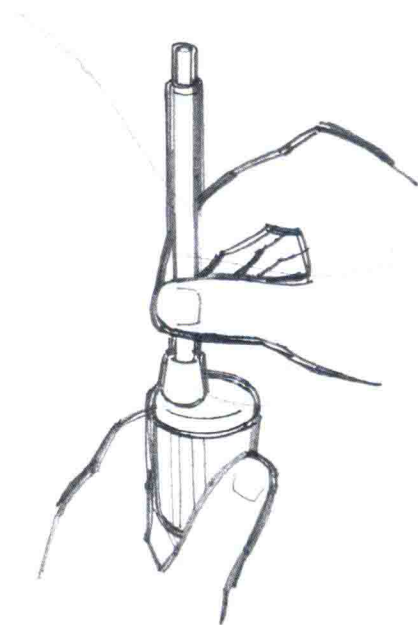
千万不要用铅笔杆上自带的橡皮擦，否则它会给你带来“意外”的结果。

用工艺刀削铅笔

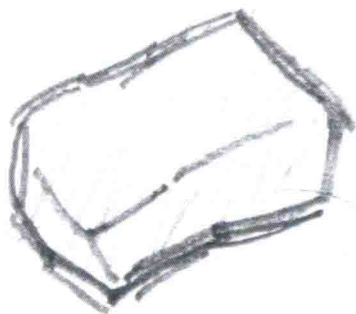
将粉彩铅笔和石墨铅笔削尖也许只能通过我们自己手动完成。

在用刀削铅笔的时候，一手要紧握铅笔，另外一只手拿工艺刀。刀锋朝外，抵在铅笔笔端。双手拇指相抵，握笔一手的拇指顶住持刀一手的拇指向前用力，形成杠杆效应，便可削去包裹在铅芯周围的部分木壳。旋转铅笔的位置，重复以上动作，直至削去一截铅芯周围的木壳，露出适当长度的铅芯为止。

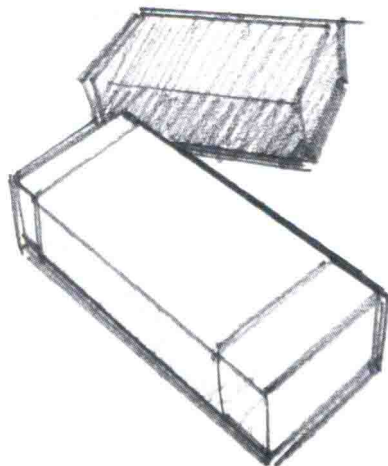
如何把铅笔杆中的铅芯弄尖

将笔芯的一部分露出铅笔杆，用削笔机把铅芯削尖。或把铅笔杆塞进削笔机，转动削笔机顶端部分，笔杆中露出的铅芯就被削尖了。

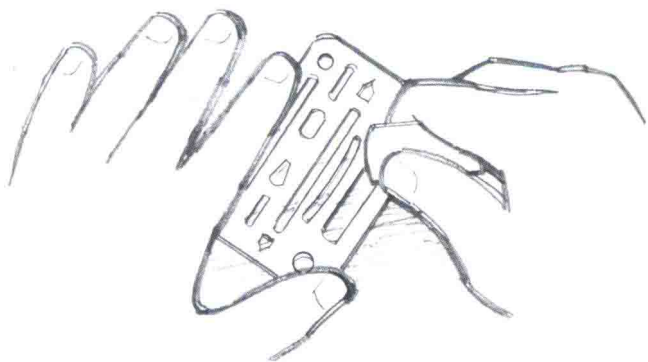
软橡皮擦

顾名思义，这种橡皮擦质地软，且犹如油灰般有黏性。它不像其他橡皮擦那样摩擦力大，因此不会使绘图纸表面变得毛糙。在画画过程中，可以把它按到画纸上再移开，即能达到擦除的效果。

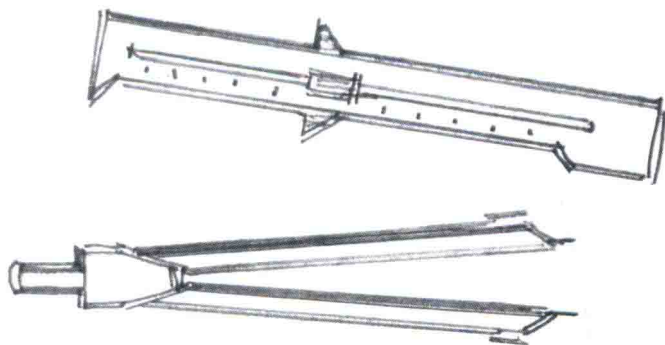
塑料橡皮擦

塑料橡皮擦有白色的，也有黑色的。其最大的特点就是在擦除时只会形成条状而不是渣末状的遗留物。

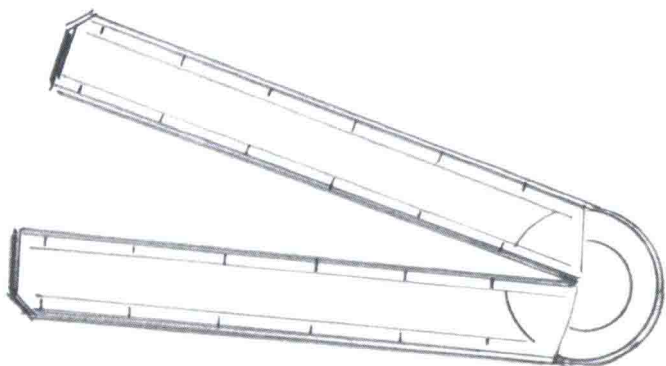
擦图片

这种金属或塑料的薄片可以用来圈定图画某一区域，达到定向擦除的目的。

确定比例的工具

两脚圆规形如罗盘的指针，在画画过程中可用来确定比例、比较大小，在对照片画画时使用。规尺是测量工具，用于测量照片或其他现实生活中物品的比例。

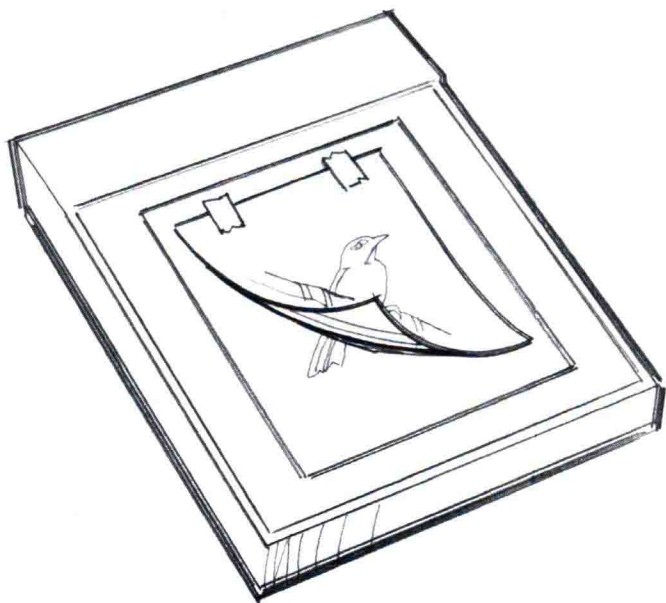
角尺

这种透明的塑料尺的两端可以绕其中心旋转，形成不同的角度。可以把它当作标尺来进行测量和确定比例，也可以通过它转置角度。

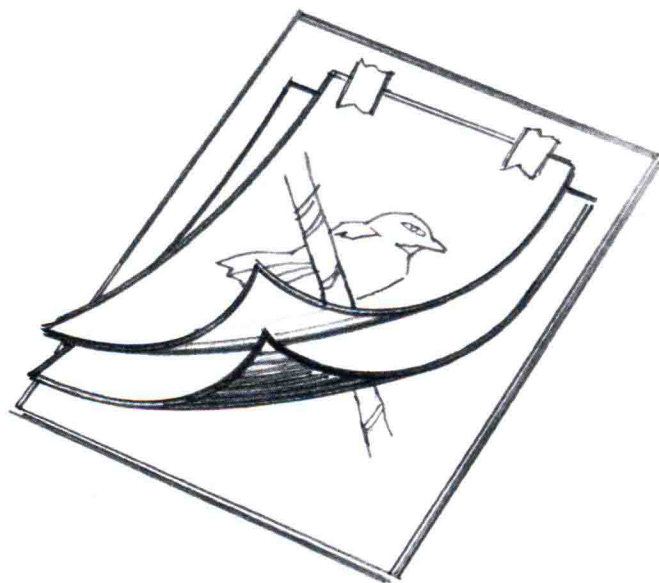
卷纸擦笔

这种擦笔由卷纸制成。轻轻地用它的一端擦拭画纸，就能使画作中的线条变得更为柔和。

灯箱

灯箱用来将先前绘好的结构简图描在画纸上，以避免将不想要的线条和过度擦拭的痕迹留在画纸上。使用灯箱时，将空白画纸覆于已画好的结构简图上，再将这两张画纸放到灯箱上，通过灯箱发出的光的透射，将下方的简图描到画纸上。

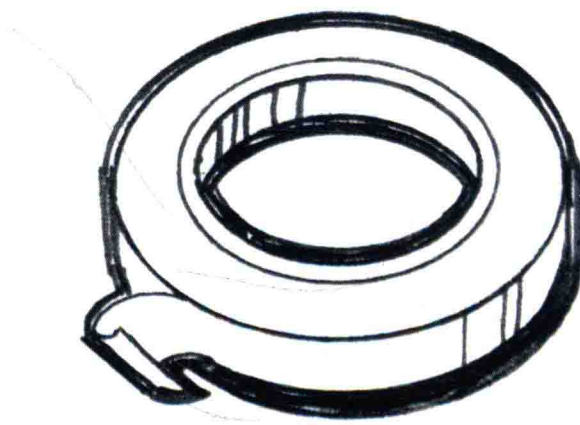
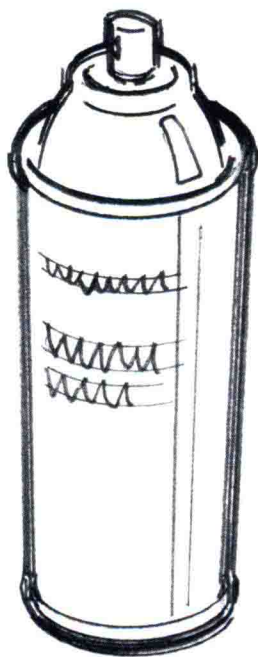

转印纸

转置图画的另外一种方法就是使用转印纸，也叫石墨纸。使用转印纸时，首先将初始简图覆于空白画纸上，再把转印纸置于两张纸中间，涂有石墨的一面向下贴合空白画纸。然后用硬铅笔沿着原图的线条重新描绘一遍简图。这样就能把转印纸上的石墨印到空白画纸上，从而完成转印。

固定喷剂

固定喷剂用来将线条固定在画纸表面，以防一些软铅笔如炭笔或粉彩笔的线条因擦拭而变模糊。固定喷剂在通风良好的空间中才能喷洒到画作上。

遮蔽胶带

遮蔽胶带用来粘合两张纸。我们之所以采用高级遮蔽胶带，主要是它黏性良好，在去除时不用过于担心被粘合的纸张被撕坏。

室内作画和室外作画

我们在室内作画时，经常是按着照片来画的，而室外写生则需要观察真实的、“活着”的事物。这两种方式各有其利弊。我们可以结合这两种方法，即同时参照写生素描和照片来完成画作。

室内作画

在室内作画时，可以享受舒适的工作环境，所有工具也可

以随时取用。此时，绘画的题材依赖于参照的照片和先前画的草图。

室外作画

在室外作画时，我们能实地观察绘画题材，但是参照对象的形状和光线可能会发生变化。

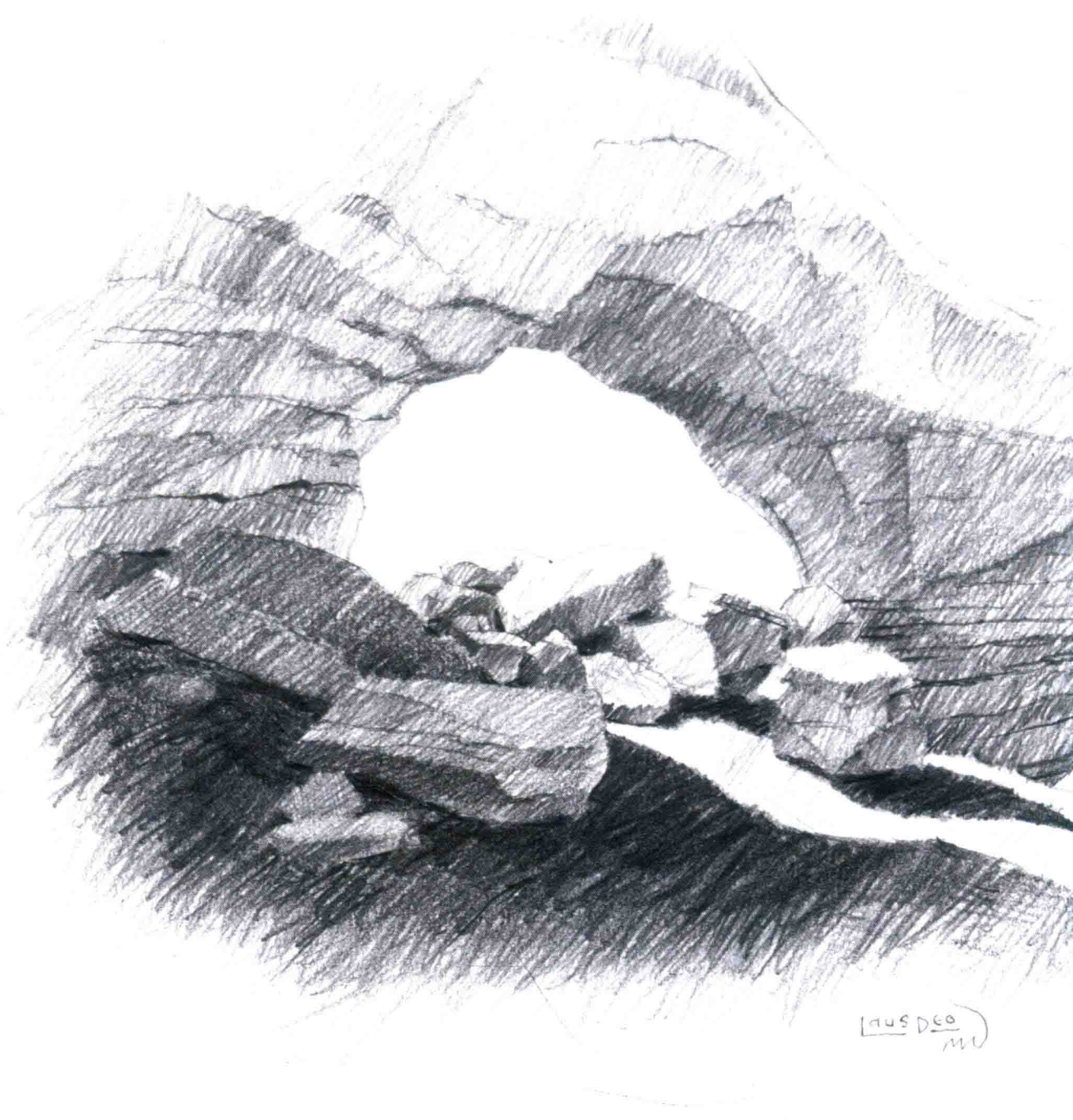
室内布置

在室内作画时，一张大的工作台和良好的照明效果是非常重要的。所需工具包括：参照照片、草图、画板、画纸、转笔刀、橡皮和铅笔。

室外装备

把所用工具装在一个小工具箱里，带上一张折凳，我们就可以在室外画画了。其他需要带的工具还有：画板、画纸、转笔刀、橡皮、铅笔，以及一台用来拍摄参照照片的相机。

LAUS DEO
MU

天然的桥
石墨铅笔画
28cm×36cm

1

绘画技巧

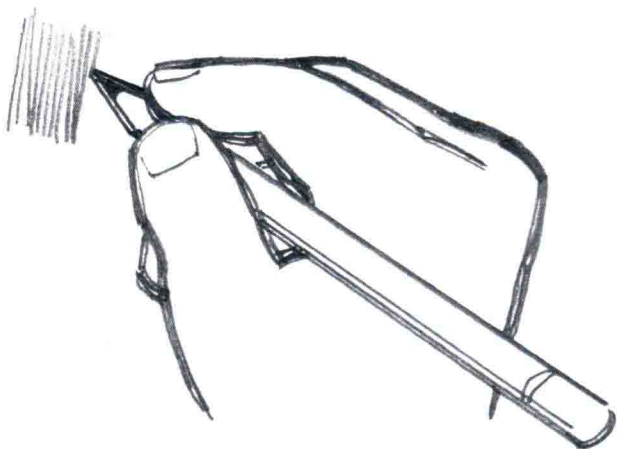
绘画时采用的技巧有铅笔的握法、线条的画法、画草图、定比例等。熟练地使用这些技巧可使画画的过程更为顺利。

速写和绘画

在观察和理解题材或设计画作的结构时，速写是一种较快但是略缺精准的方法。一幅画作是一件完成的艺术品，它可能是多张速写积累的爆发。

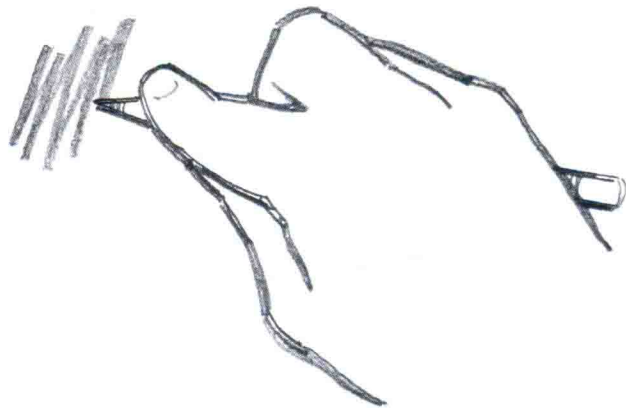
铅笔的握法与线条

线条的质量受几方面因素的影响：铅笔和画纸的种类，以及勾勒线条时握笔的方式。握笔的方式会对铅笔与纸面的角度产生影响，从而决定线条的宽度。当铅笔与画纸表面几乎平行时，笔尖与纸面的接触面最大，画出的线条就比较粗；当铅笔与纸面几乎垂直时，笔尖与纸面的接触面最小，故而画出的线条较细。

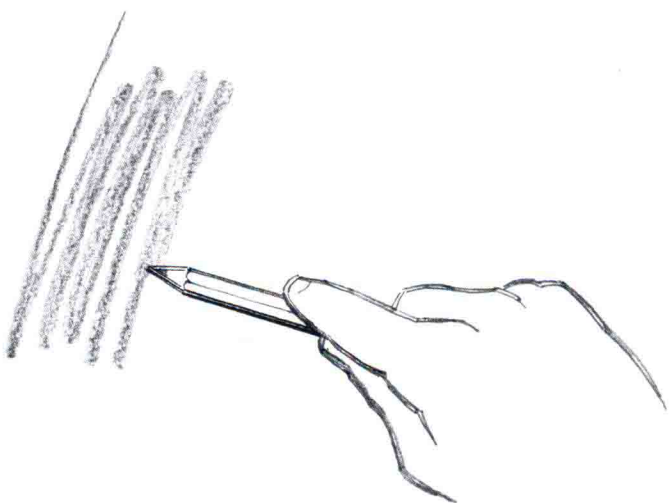
书写式

在画较细的和需要控制粗细的线条时，可采用握住接近笔尖部分的书写式握法。在画较长的线条时，可以握住离笔尖较远的部分，然而，这时对线条的控制度就减小了。

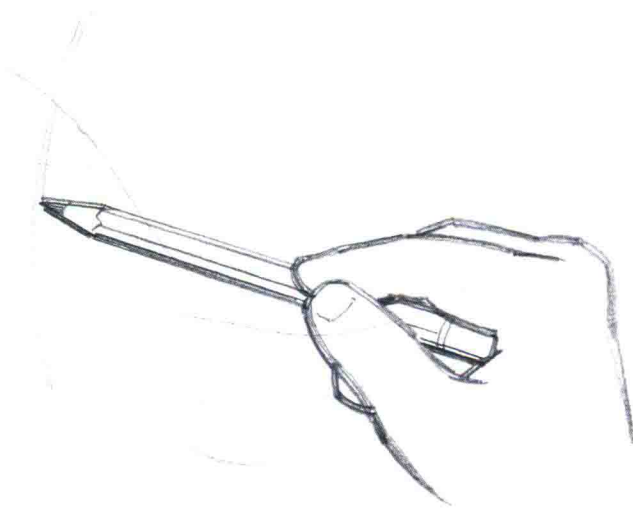
点压式

这种握法需要将铅笔平贴于纸面，食指放在接近笔尖的位置。此时，我们施于铅笔上的压力能容易地传导至笔尖，画出较宽、较浓的松散线条。与书写式握法相比，这种握法画出的线条感觉上可控制度更小。

松握式

这种握法需要像点压法一样使铅笔近乎平贴于纸面，但是食指要与笔尖有一定距离，铅笔的另一端则顶在手心。在画自由随意的素描时，采用这种握法能画出长而松散且较粗的线条。

画弧式

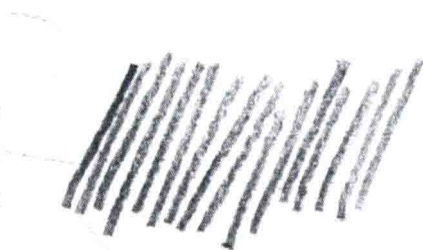
把手放在纸上，握住笔端。此时笔端位于手掌中，这样相当于使笔尖变得更长，所以能画出较长的弧线。

阴影和纹理

一幅画作的阴影和纹理会受到铅芯、握法、画纸表面质量等因素的影响。

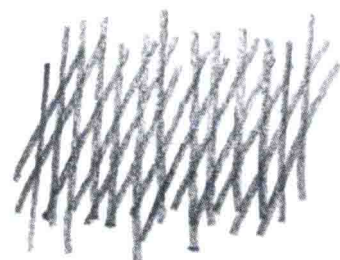
阴影

阴影由组成图案和表现方向的线条来体现，展示主题的浓淡（明暗）程度。我们可以通过多种方式在画作中表现阴影，其中有一些方式用起来会很自然。试着采用这几种技巧，或者你也可以用你自己的方式，来使所画主题得到最好的呈现。

平行线

通过画一组平行线来创造阴影效果。

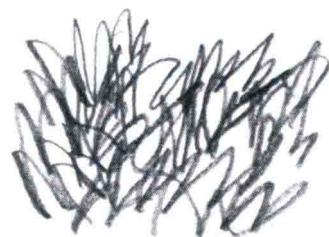
交叉线

堆叠平行线，画出交叉的阴影线。

渐变线

通过使每条线条的颜色由浓变淡，或在排列一组线条的过程中逐渐改变力度的大小，就能产生渐变的阴影效果。

涂画

在表现主题的纹理时，涂画法中两个常见的例子就是用细线条或圆形来表现主题的纹理。

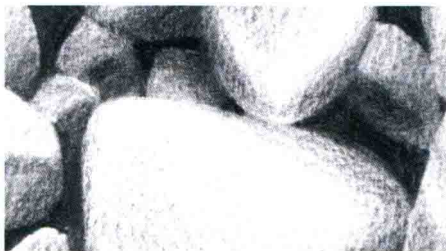
纹理的表现

通过绘图纸表面和铅笔的互相作用，就能够在画作中表现出主题的纹理。

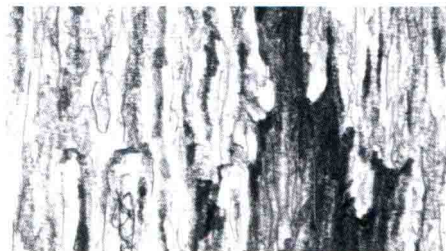
羽毛的纹理

在平滑的纸面上，同时使用硬铅铅笔和软铅铅笔产生明暗度的对比，就能表现出鸟儿的羽毛质感。

石头的纹理

在中等纹理绘图纸粗糙的表面上，用软石墨铅笔就能表现出石头凹凸不平的表面。

树皮的纹理

在中等纹理绘图纸粗糙的表面上同时使用硬铅铅笔和软铅铅笔，描绘大量的粗、细线条进行对比，就能表现出逼真的树皮纹理。

皮毛的纹理

在平滑的纸面上画出短且细的线条，就能表现出松鼠的皮毛质感。