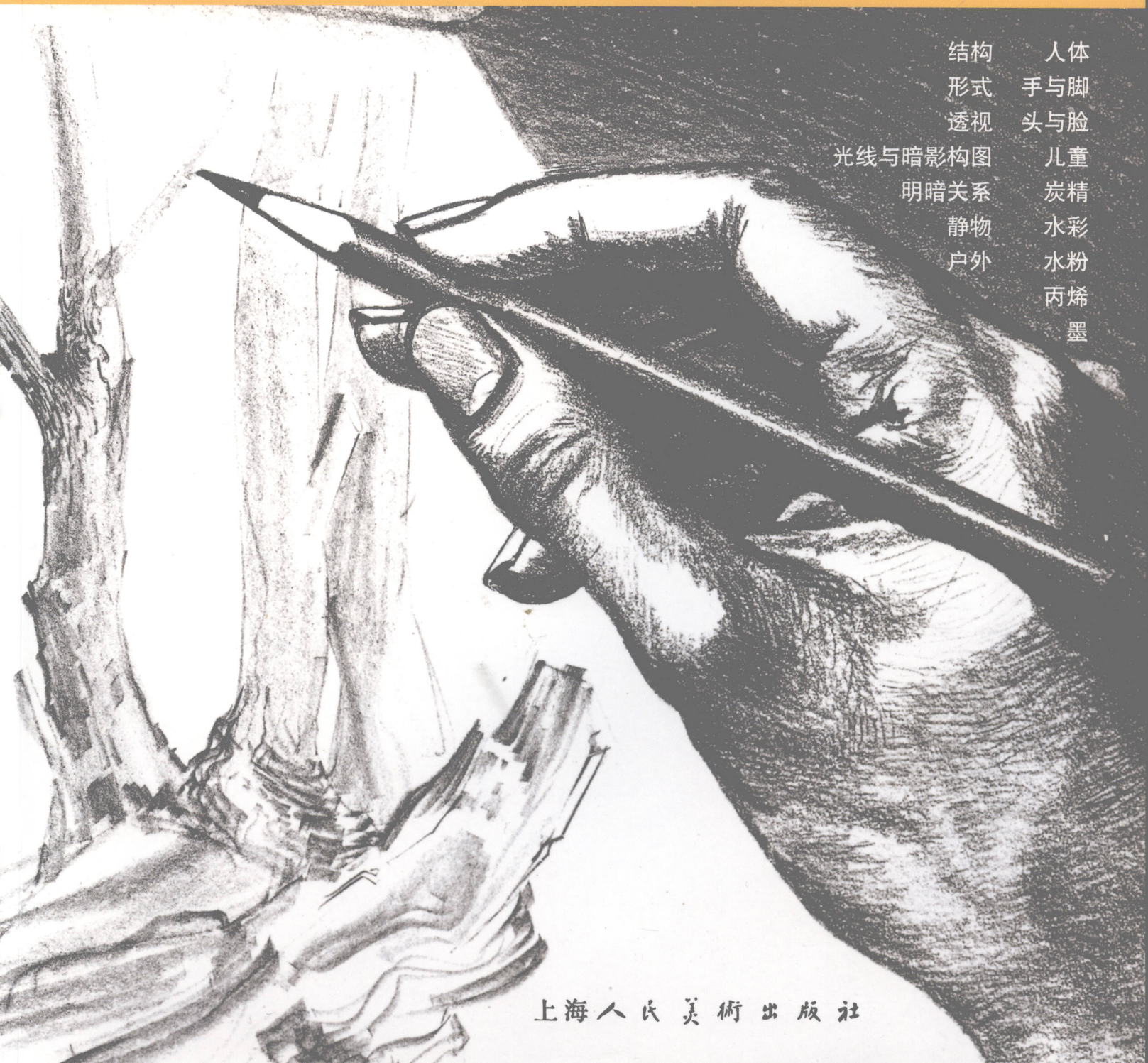

[美] 卢帝·德·瑞拉 著 王毅译

美国素描基础教程

结构 人体
形式 手与脚
透视 头与脸
光线与暗影构图 儿童
明暗关系 炭精
静物 水彩
户外 水粉
丙烯
墨

上海人民美術出版社

素描基础教程

美国素描基础教程

[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

美国素描基础教程 / (美) 瑞拉 (Reyna, R.D.) 著; 王毅译, 上海: 上海人民美术出版社, 2006
书名原文: How to Draw What You See
ISBN 7-5322-4930-1

I. 素... II. ①瑞... ②王... III. 素描-技法(美术)-教材 IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 083302 号

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or used in any form, or by any means—graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, or information—storage—and—retrieval systems—without written permission of the publisher.

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: 09-2006-350 号

美国素描基础教程

编 著: [美] 卢帝·德·瑞拉

译 者: 王 毅

封面设计: 邱敏翔

责任编辑: 姚宏翔

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 11

版 次: 2006 年 11 月第 1 版

印 次: 2006 年 11 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 7-5322-4930-1/G·295

定 价: 35.00 元

美国素描基础教程

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 里 琳

目 录

第一部分 绘画基础 9

第1讲 物体的基本结构

画直线	11
徒手画直线	11
握铅笔	11
线条的角度与方向	11

第2讲 视平线：透视的基线

形状的改变与视平线	15
消失点	15
透视中的立方体	15
判断大小之间的联系	16
低于视平线的物体	16
练习	19

第3讲 画立方体

日常事物的立方体形状	21
用线条来寻找	21
处理细节	21
用描图纸来细化	24

第4讲 画圆柱体

画曲线	27
观察圆柱形状	27
细化圆柱对象	27
椭圆与透视	27

第5讲 画球体

几何球体与物体形状	31
纵深感与球体	31

第6讲 画圆锥体

圆锥体的对称	35
--------	----

画各种物体	35
-------	----

第7讲 把基本形状结合到一起

基本形状以及它们的联系	37
画对称物体	37
画画与观察	37

第8讲 地平面

与物体的联系	39
轮廓	39
创建一个构图	39
选择一个视点	39
静物的透视	45
画实物	45
总结	45

第9讲 光线与暗影

观察光线与暗影	47
光线与三维	47
明暗程度	47
使用全色调	47
投影	51
暗影边缘	51
光线角度	51
光线高度	51

第10讲 把实际颜色变成黑白色

使用中间色调	53
轻重浓淡	53
色调安排	57
表现纹理	57
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

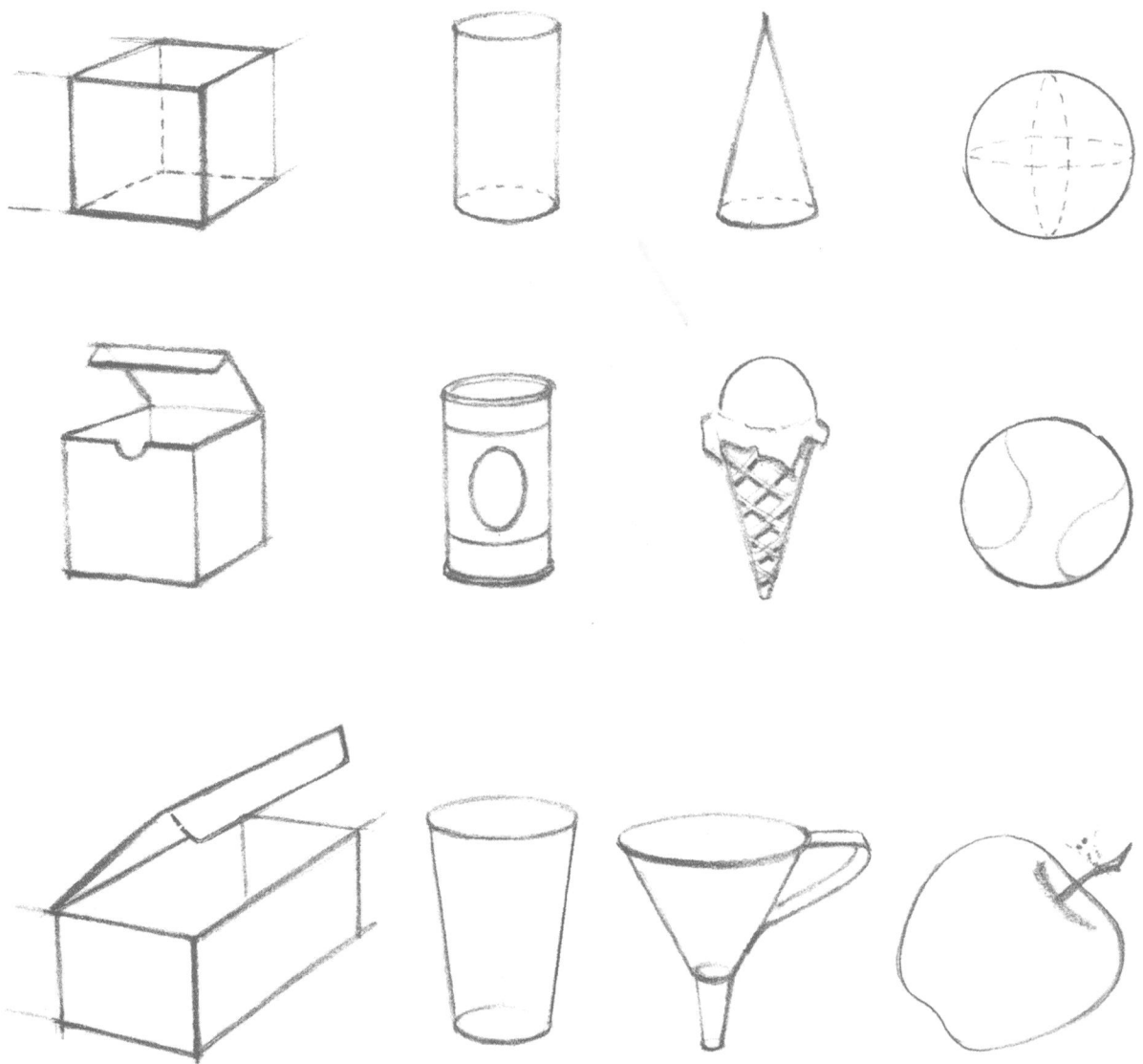
第一部分

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是要画直线,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。

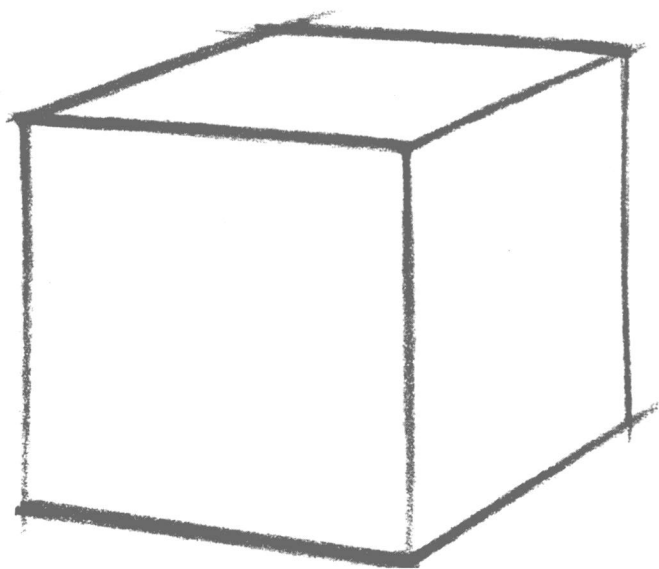
握铅笔

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。

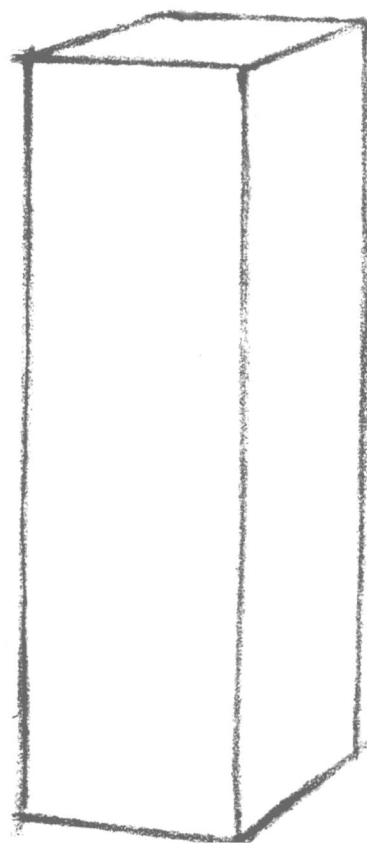
就用你平常写字的方式来握铅笔好了,怎样舒服怎样来(图例G和H)。画直线时要肘动而不是腕动。如果是腕动的话,你的笔画就会太短,画出来的直线会是断断续续拼接而成,并且费劲。

线条的角度与方向

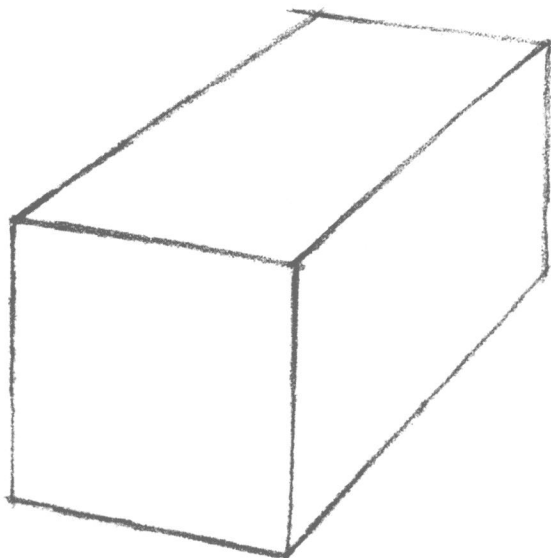
在练习中,你会找到自己画直线的最好角度,找到之后,你所需要做的就是通过转动纸来画水平线、垂直线和斜线,全都试一试。我自己的角度是从西南方向朝东北方向来画。你所喜欢的方向可以是我这样,

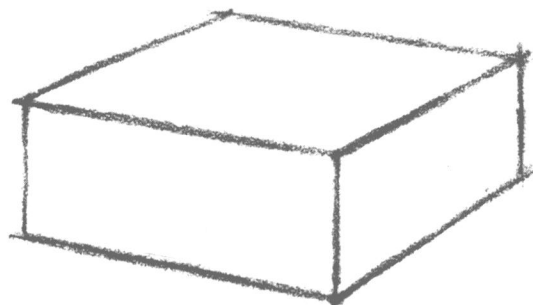
图例 B 这是一个几何立方体，它六个边的长度完全一样。

图例 C 这是一个立方形状。它不再是等边的，它的四个面是矩形，而两端是方形，但它仍然是立方体。它看起来就像是一块四分之一黄油。

图例 E 将二三个立方体组合到一起，你得到的就是这样一个立方体形状——有点像饼干盒。记住：尽管图例 C、D 和 E 不是标准的正方体，但它们仍然是立方体。

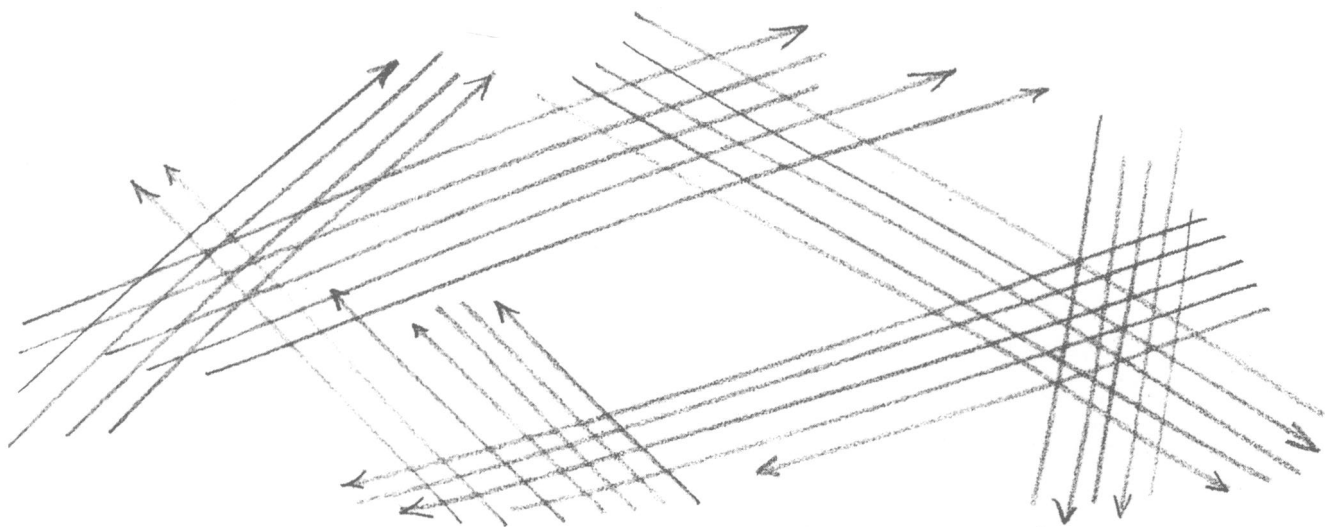

图例 D 如果你把一个正方体切成三等分的话，这就是其中的一部分。

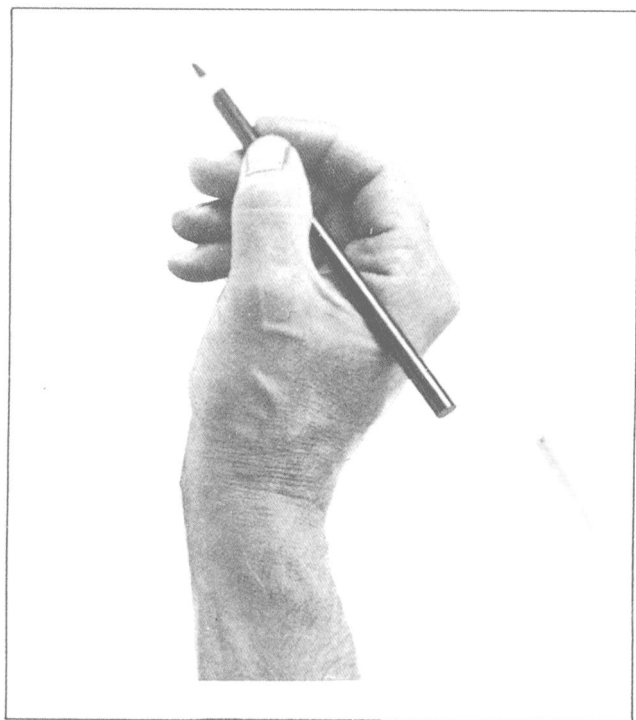
也可以是从西到东的水平线。线条的方向不重要。真正重要的是线条的流畅和直。

画直线时不要胆小，不要画一些短线。要一笔画下来。没有人会看或评价你画的这些练习线条，

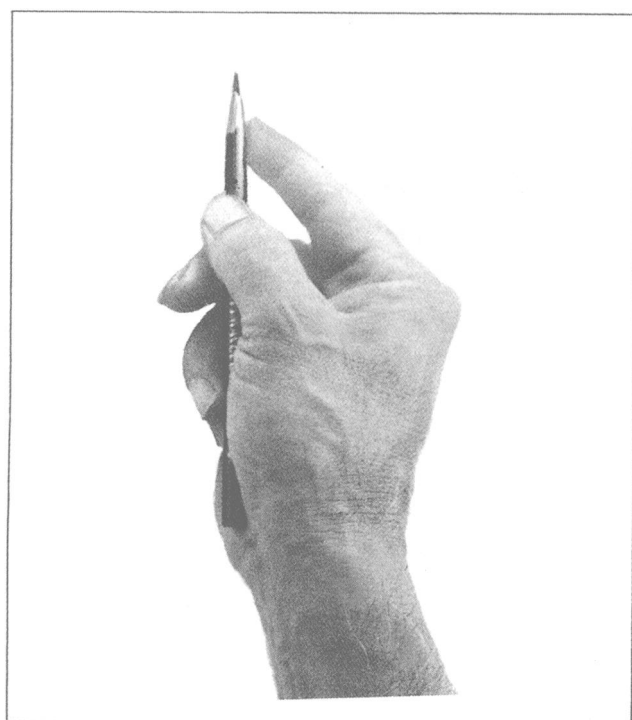
放松一点。放开了画，整条胳膊都动起来。如果你不用转动纸就可以画出任何方向的直线，那你就很厉害了。现在就来试试你能不能做到。

图例F 徒手一笔画直线。这里的箭头代表我画这些线是从左到右的，那些不同的角度靠的是转动纸。由于没有什么画不需要一点直线，所以直线很重要，要尽可能多地练习它们。

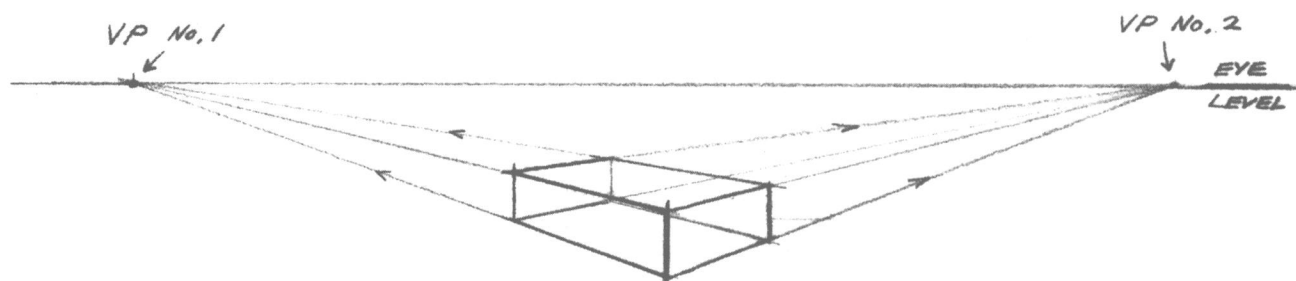
图例G 你可以用两种不同的方式来握铅笔，哪种舒服就用哪种。这里我使用的是通常的书写握笔方式。

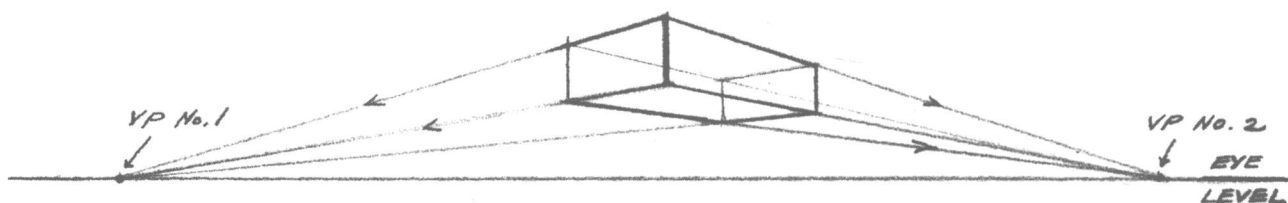
图例H 如果你愿意的话，也可以用这种方式来握笔，也就是“握在掌中”，这种方式和前面那种方式都好用。

图例A 从视平线来看，这个盒子那些边的交汇线条是从上面的边朝下来，从下面的边朝上来，然后交汇，消失在地平线（或视平线）的某些点上。这些点就叫“消失点”。

图例B 如果立方物体处于视平线之下，所有的交汇线就会朝上通向它们的消失点。箭头表示这些平行线伸展至视平线的方向。

图例C 如果立方物体高于视平线，所有的交汇线就会朝下通向它们的消失点。

视平线：透视的基线

在这一讲中，还使用你在第1讲中用过的那支铅笔，不过我再次强调，什么书写铅笔都可以。但最好是一直使用同一支铅笔，直到我要求你换成另外一种绘画工具时为止。

我认为，那些学画学得不好的学生，是因为没有意识到“视平线”。事实上，这个概念非常简单，非常明显，也许正是因为这个才被人们忽视。

视平线指的就是你眼睛观察物体时所处的高度。我建议你把这句话写下来，贴在一个常常能够看见的地方，这样它就变成了你的一个部分。如果你想成为一位画家，这个是很重要的。

形状的改变与视平线

为了真正说明我所讲的视平线，我希望你躺在地板上。要注意，你看到的是物体的底部而不是顶部。现在坐起来再看一看，体会一下与刚才的区别。站到一把椅子上，在你的视平线抬高的状态中再观察一下，物体上方的那些个面你就看到了。如果你爬梯子上到了天花板，你所看到的的就是所有物体的顶面。听起来很简单，是不是？它本身就这样简单！

消失点

图例A中的立方物体是正处在视平线上，所以只显示出它六个面中的两个。它的水平线分别朝上和朝下交汇于各自的消失点。所谓“消失点”就是视平线或地平上的一个点，一个立方物体边缘的平行线看起来在这一点会聚交汇。

交汇线、视平线和消失点，所有这些都与透视有关。“透视”一词来自拉丁文，意思是“看透”。换句话说，你看一个物体时就好像它是透明的，你可以看到它所有的边——无论是前面还是后面。

事实上，画一个透视物体，你所需要做的就是认真观察：一条边的角度和长度与另外那条边比较起来是什么模样？一个面的长度和宽度与它的相邻面相比是什么样子？在你观察一个物体时问问自己这样一些问题，有助于提高你的观察力。

图例B中的立方形状，它的那些线条都朝上通向消失点，因为我把这个物体放置在视平线之下了。图例C中的那些线条则是朝下通向消失点，因为我把这个物体放置在视平线之上了。一句话，如果物体在视平线上，那些线条（它们构成了这个立方体的各个边）就会从顶部的边朝下、从底部的边朝上，延伸至它们在地平线上的消失点。如果一个物体在视平线之下，所有的交汇线就会朝上延伸至地平线上的消失点。如果它在视平线之上，所有的交汇线就会朝下延伸至地平线上的消失点。

透视中的立方体

我之所选择一个立方体作为你的第一个对象，是因为这是最容易画的，可以用上你的直线。而且，立方体清晰地显示出三维的图像——高度、宽度和深度，你在纸面上必须将此表现出来。如果你能够把这种三维画出来，不管你画什么，就可以画得逼真了。

所以，从现在开始，就要用三维来考虑每一个事物。无疑，每一个三维都会不同。这个立方物体的高度超过了它的深度，或者说它的宽度是三维