

Basic 基础绘画技法

学习如何创作美丽画面

[英] 理查德·伯克斯 著 房晓怡 译

STEP-BY-STEP
Leisure Arts

~ 10 ~

上海书店出版社

理查德·伯克斯是一位富于实践精神的画家,同时也是一个职业刺绣工匠。在伦敦的哥登史密斯美术学院学习绘画之后,他很快爱上了纺织品,这使他开始尝试机械刺绣和织物拼贴。在这两个领域中他都进行教学和讲解工作。他撰写了许多美术介绍和刺绣方面的书籍,上过电视节目,为专业杂志撰写专栏文章。

基础绘画技法

献给尼古拉和帕特里克

基础绘画技法

[英]理查德·伯克斯 著

房晓怡 译

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

基础绘画技法/ (英) 伯克斯著; 房晓怡译. —上海: 上海书店出版社, 2004.4

(休闲艺术)

ISBN 7-80678-226-5

I.基... II.①伯...②房... III.绘画—技法(美术)

IV.J211

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第016847号

图字: 09-2003-399号

我感谢责任编辑罗莎琳德·格丝, 感谢她邀请我来写这本书。我感谢她和探索出版社的所有工作人员, 他们给了我鼓励和有益的指导。我要特别感谢温莎牛顿公司, 它提供了我示范所需的所有材料和器材。最后, 我还要感谢保琳·伽汉姆为打印手稿所付出的时间和耐心。

Text copyright © Richard Box 2000

Photographs by Search Press Studios

Photographs and design copyright © Search Press Ltd.2000

Copyright licence arranged with Andrew Nurnberg Associates

International Limited

出版社申明

所有本书中所采用的分步图片表现了作者理查德·伯克斯所演示的绘画技法。所有的范例都未曾被使用过。

基础绘画技法

著 者 (英) 理查德·伯克斯

译 者 房晓怡

责任编辑 黄步红 王 军

技术编辑 张伟群

封面设计 程 钢

出 版 世纪出版集团上海书店出版社

发 行 上海世纪出版集团发行中心

社 址 200001上海福建中路193号www.ewen.cc

印 刷 上海美术印刷厂

开 本 889×1194 1/16

印 张 3

印 数 1-5000

版 次 2004年4月第一版 2004年4月第一次印刷

书 号 ISBN 7-80678-226-5/J·126

定 价 18.00元

第1页

山 楂

210×297mm (8×11in)

印刷纸上的彩色铅笔画。

第2-3页

草地上的索尔兹伯里大教堂

420×297mm (16×11in)

白色图画纸上的炭精铅笔画(2B和3B)。

第5页

山 楂

297×210mm (11×8in)

图画纸上的炭精铅笔画。

目 录

前言 6

材料和器材 8

绘画用具·使用有限的色彩·画纸
器材·取景器的使用

铅笔 12

线条·色调·色调和肌理
构图·风景中的树(逐步演示)

炭笔和粉笔 22

线条·玻璃杯和水果(逐步演示)

彩色铅笔 30

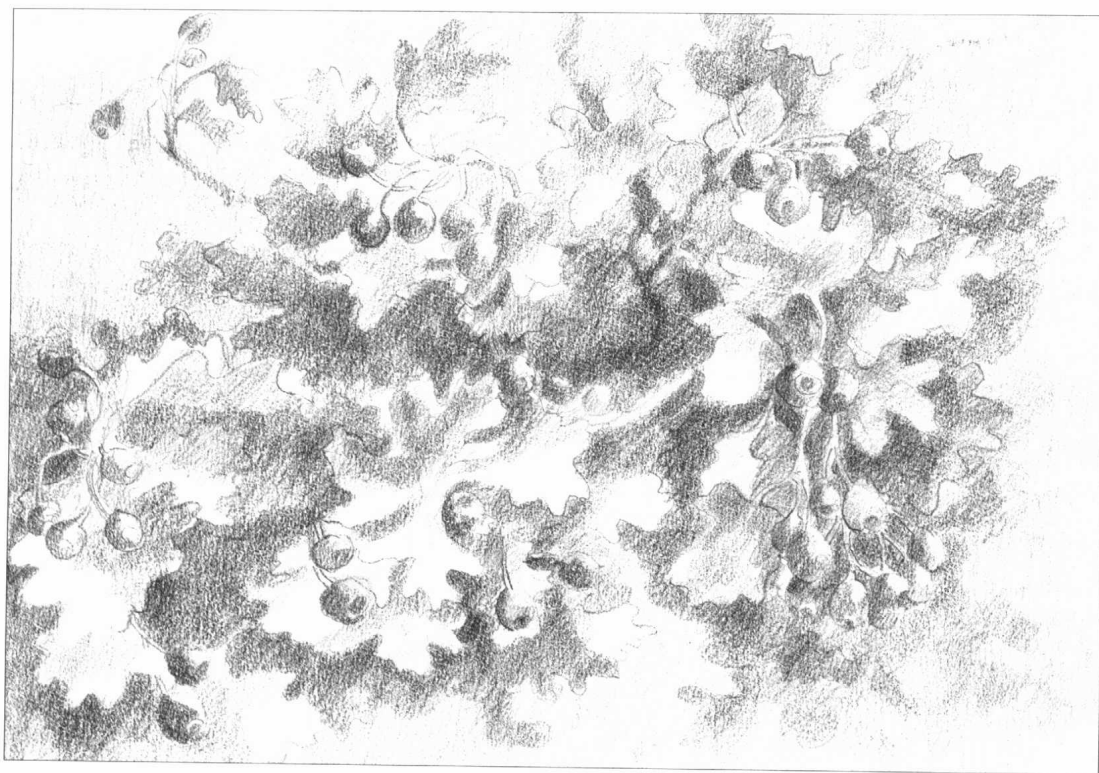
调色·草本植物(逐步演示)

色粉笔和龚戴色粉笔 40

线条
柠檬,辣椒和西红柿(逐步演示)

结论 46

索引 48

前言

我每天都祈祷上帝能让我像个孩子，像孩子那样以毫无偏见的方式看待自然。

吉恩·贝帕泰斯特·卡米尔·可罗特 (1796—1875)

绘画的念头是否让你充满恐惧？如果是的话，只需简单地对那个消极的、无关紧要的念头说：“今天不，非常感谢，我正在经历一次冒险！”我的学生对此熟稔于胸，他们以此来驱散想象中对于失败、闹笑话以及不知如何入手的恐惧。很快，他们学会了将精力集中到绘画的现实过程中，把这个过程作为一次冒险，一种发现的手段，一种热爱自然给予我们一切美好事物的方式。约翰·罗斯金曾说过：“我宁愿通过教授绘画，使我的学生们热爱自然，而不愿通过教他们观察自然，使他们学会绘画。”现在，你拥有了这样一次机会。

亨利·摩尔说过：“绘画是一种寻找你对待事物方式的手段，是一种让人更快地经历某些尝试的方法。”他的话也非常有益于我们将注意力集中到绘画过程本身。注意，他避免了提及“结果”！最终结果当然会发生。然而，它们依赖于方法。一旦我们学会了方法——甚至学会了享受这些方法——结果一定会出现。甚至，当一个结果出现时，它又把我们引向另一个结果。因此，绘画需要被看作是一次中途有暂停的连续航程——一次历险；任何绘画都不曾真正结束，正如同保尔·加德纳所说的那样，“它只在有趣的地方停留”。

本书旨在向所有渴望绘画的、渴望了解绘画本身奇妙天性的人们提供理论和实际的帮助。我们将探究所使用材料和器材的特性，以及用于作画的表面特性。我们将研究线条、色调、肌理和色彩的性质。我们将学习观察自然世界的方法，以使我们能更清晰、更感性地去认识它，使我们能以自己独特的、具有个人风格的方法表达我们的反思。

信不信由你，我们都曾经作画。绘画是一种先于文化的语言。在我们学会读写和算术之前，我们都画过画，而且没有人教过我们。或许，那时与现在之间的停顿要比你愿意承认的时间要长，但是一旦你开始这一历险，你现在所需要做的，仅仅是从你离开的地方重新开始。变回全神贯注、不受束缚的孩童时代的你吧，那激动人心的历险将充满奇迹。

对面

清晨的灿烂

265 × 420mm (10½ × 16½in)

图画纸上的彩色铅笔画。

材料和器材

开始时的费用并不需要很贵。你只需要几枝铅笔、一把美工刀、一块橡皮、一些纸、一块画板和几个夹子。当你变得更自信时，你可以向工具箱中添加更多的用具。

绘画用具

炭精铅笔 这是在绘画中最常用的铅笔。市场上有一系列铅芯不同的炭精铅笔，从最硬的（9H）到最软的（9B）。硬的铅芯通常用来画细而浅的线条，而软的铅芯则用来画稍粗一些的、比较深的线条。所有炭精铅笔画出的表面都具有光泽。

皮埃尔·努瓦（一种品牌：Pierre.Noire）铅笔 这类笔的色调比石墨铅笔更深，而且表面无光泽。它的系列从最硬的（H）到最软的（3B）。

炭铅笔 这类笔的效果介于石墨铅笔和皮埃尔·努瓦铅笔之间。它的系列从最硬的2H到最软的3B。

炭笔 炭笔分为条状和铅笔状两种。条状炭笔有各种不同的密度，往往比铅笔状炭笔要软。铅笔状的炭笔是炭核经过压缩制成的，有一系列的硬度。这两种炭笔的效果比上述任何一种笔都更为直接，更为生动。

白铅笔 这类笔通常用于彩色纸或带色彩的纸。它们可以单独使用，但通常与其他媒剂混合使

用来强调高光。

赭红色炭精笔和深褐色颜料笔 在黑笔和白笔创造出的白、黑、灰色调以外，这两种笔提供了另一种选择。它们的铅芯结构与木炭笔相似，与纸面的接触很直接。

彩色铅笔 这类笔很常用，也有很多不同的系列。大部分的彩色铅笔本身是透明的，通过颜色的层叠可以产生其他的色彩。

蜡笔和龚戴色粉笔 蜡笔分为条状和铅笔状两种。条状蜡笔的线条更为直接，而铅笔状蜡笔则稍硬一些。龚戴色粉笔的效果介于条状和铅笔状的蜡笔之间。这些笔本身都是不透明的，因此它们可以在纸上相互混合产生新的色彩。这种不透明的特点使其具有极佳的覆盖能力。由此，它们与彩色铅笔的性质正好相反。

美工刀 它最适宜用来削铅笔（优于卷笔刀）。它使你可以留出长长的一段铅芯——这样你就可以用铅芯的侧面来画粗的线条，用尖端画细节部分。

橡皮 这可以用来擦去不需要的线条或标出高光部分。非常柔软的腻子橡皮是最好的，因为它既不会弄脏画面，也不会磨损纸面。

使用有限的色彩

我时常只使用九种颜色——三种红色、三种黄色和三种蓝色——当使用蜡笔或炭精色粉笔时，我也使用白色。本书中的所有插图都来自于下列有限的色彩：柠檬黄、黄色、金黄色，鲜红色、红铅、樱桃红，浅蓝色、群青、深群青。

注意 炭笔、粉笔、赭红色炭精笔和深褐色颜料笔、蜡笔和龚戴色粉笔在使用时，会产生多余的粉末，你需要在作画时把这些粉末吹走。

对面
各种绘画用具

画 纸

图画纸 这是画图最常用的纸。它分为单张和便笺两种，各有不同的尺寸和重量（厚度）。

水彩纸 市场上有各种重量的水彩纸。纸面有三种类型，从相对光滑到非常粗糙。由于粗糙纸面上的高低不平，你的画中会出现微小的白色斑点，这能帮助你制造一种轻盈的效果。

粉画纸 这类纸表面粗糙，色彩丰富。它显然很适用于色粉笔和木炭笔，但你也能在上面用铅笔和彩色铅笔作画。事实上，由于你正在作一次绘画历险，为什么不尝试在所有的纸上使用各种用具，以发现不同的效果呢？

器 材

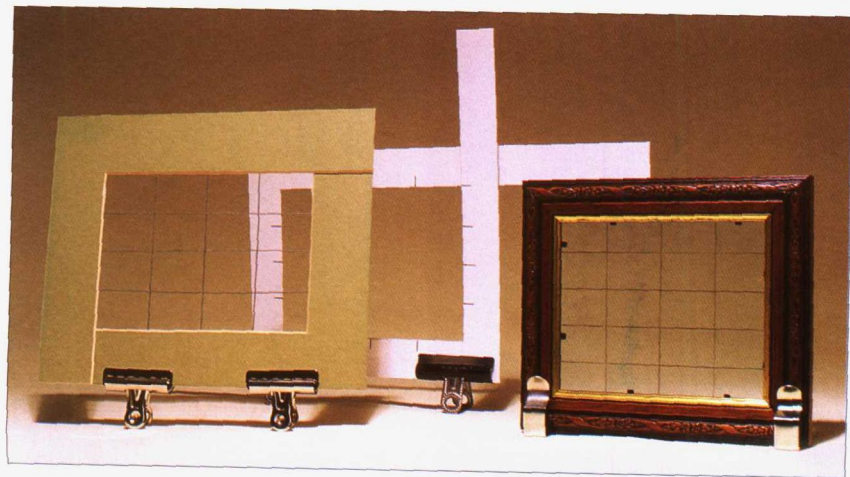
画板 我们需要用画板来支撑纸张。你可以买一块现成的画板，

但是一块打磨得很好的夹板，或一块中密度板也已经足够了。

夹子 用弹簧夹把纸固定到画板上。

画架 画架不是必须的，但是它使你能够隔开一定距离审视你的工作进度。

取景器 这可以帮助你构图。在下方的照片中，有三个简单的取景器。你可以自己方便制作这样的取景器。注意，它们都有规则的网格，或是安装在取景器上，或是标注在边框上。你的取景器必须和纸张大小一致（或者，你的纸张必须和取景器大小一致），这样，你就可以利用网格把题材的主要轮廓转移到纸上。

三个手工制作的取景器

左侧的取景器是由两个L型的画框制成的，两块L型板用胶水粘合成了矩形。在板的背面加上细金属丝，做成网格。

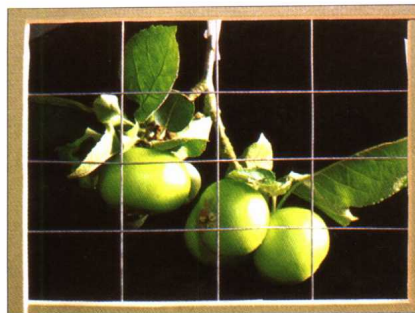
中间是一个可调节大小的取景器，通过夹子把两个L型的画框夹在一起制成。网格就是每个边框上的等距离的刻度。

最后一个取景器是一个小的相框，在玻璃的背面画上了网格。

取景器的使用

带有网格的取景器是非常有用的装置。画家使用它们已经超过了五百年。取景器不仅可以帮助画家“寻找他们的视野”，而且可以辅助他们协调比例。

确定主题，调整亮度，直到你对明暗对比感到满意。然后，用夹子把取景器固定在垂直平面上，调整它的角度，直到你对构图感到满意。在这里，我在黑色的背景前放了一根小的苹果枝条，对苹果打上聚光灯，强调深浅色调的对比。

注意，侧光如何在所有三个苹果上产生强烈的高光，在大部分的叶子上产生了完美的色调对比。

苹果

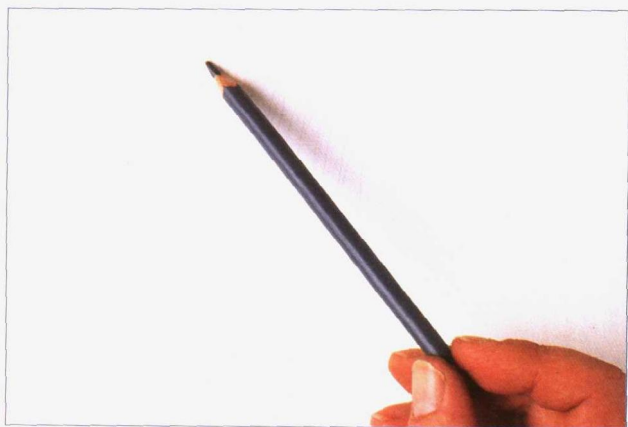
215 × 160mm (8½ × 6¼in)

这幅图画纸上的彩色铅笔画取材于上方这幅静物构图照片。注意纸边的网格标记如何与取景器的网格相对应。

铅 笔

让我们重回孩提时代，以一种没有成见、没有偏见的方式，来探索笔和纸的本性。发现它们像什么，它们喜欢做什么。孩子们对此类奇迹感到好奇，而拥有智慧的成人可以重新激发这种好奇的状态——柏拉图曾说过，“好奇正是哲学家的情感”。

在这一部分，我将展示如何在纸上画不同的线条。我先向你介绍色调和肌理，然后一步步地向你展示一幅简单风景画的绘画过程。

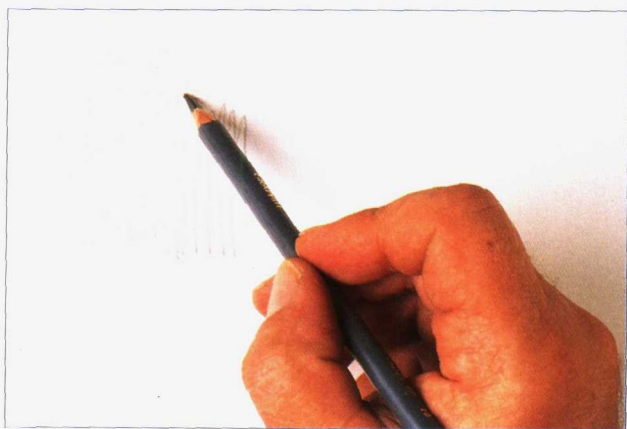

如果你轻轻握住笔的顶端，用腕关节控制笔，你能画出颜色很淡的长线条。

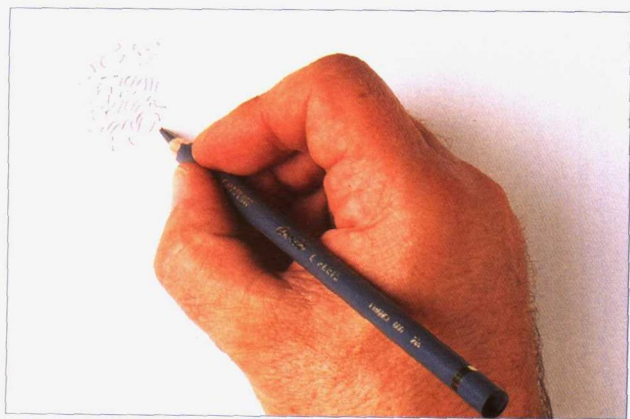
线 条

这一页上的照片展示的是如何在纸上画不同的线条：你可以改变你握笔的方式；你可以用腕关节或指关节来画；你可以用笔尖或笔芯侧面来画。

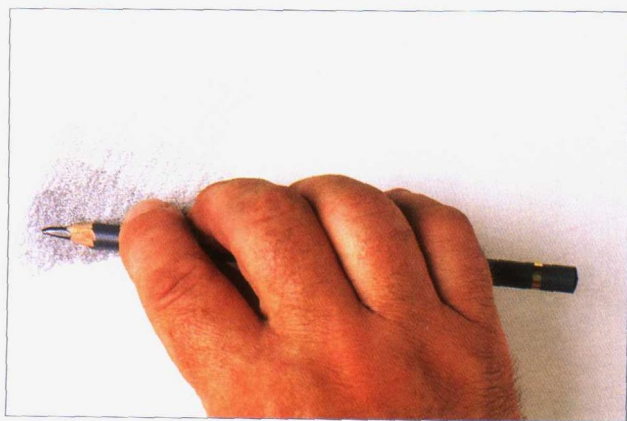
线条的特点也取决于所用铅笔的类型和等级，以及所用纸张的类型和质地（见对面一页）。

如果你把手指往下移，仍然用腕关节控制笔，你能画出深一些、短一些的线条。

如果你紧握住靠近笔尖处，指关节用力，你能画出非常短的深色线条。

如果你握住笔，让笔芯的侧面接触纸，你能画出很宽的线条。改变你握笔的力量来改变颜色的深浅。

水彩纸

图画纸

炭精铅笔H

炭精铅笔2B

炭铅笔H

炭笔2B

皮埃尔·努瓦笔H

皮埃尔·努瓦笔2B

尝试使用不同的笔和纸，观察你画的线条的不同性质。在这里我使用了六种笔，有用笔尖画的交叉线条，也有用笔芯侧面画的阴影。左侧是画在水彩纸上的线条，右侧是画在印刷纸上的线条。

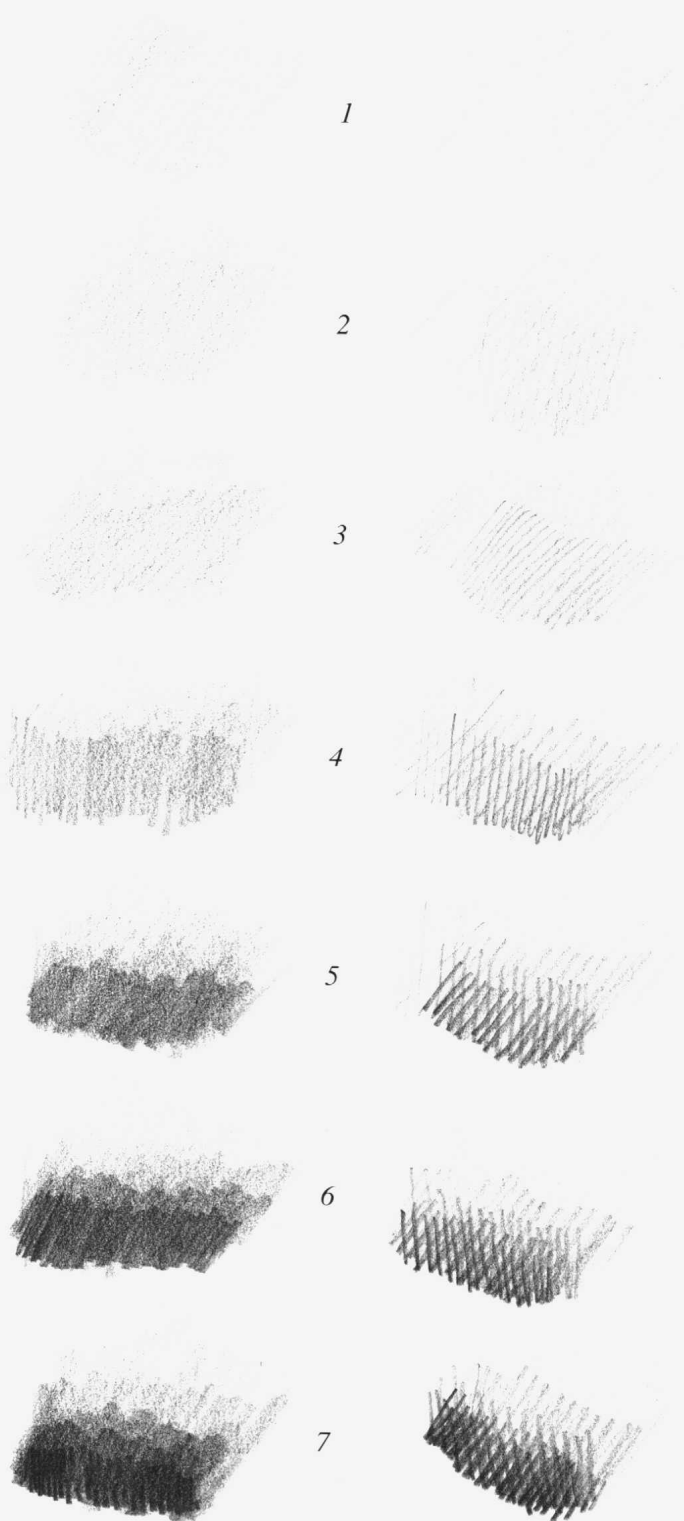
色 调

试着做这个练习。这个练习会帮助你感受深浅两极之间的色调变化。在这个例子中，我使用的是一枝2B炭精铅笔和一张印刷纸。

1. 轻轻握住铅笔的顶端。由手腕开始移动，画上很淡的阴影。尝试使用笔芯的侧面（左栏）和笔芯的尖端（右栏）。

2. 现在，保持第一步的握笔姿势和进行相同的动作，但是，保留一小部分第一步中的色调。

3-7. 继续这样有浅至深地加深阴影。每进行一层，就让你的手指更靠近笔尖一些，握笔更紧一些，把控制笔的部位从手腕移向指关节。留出一小部分先前的色调，这样你就制造出了一个由浅至深的浓淡序列。记住，一个序列是运用笔芯的侧面，而另一个运用笔尖。

这些是2B炭精铅笔在图画纸上画出的线条。它们有七层不同的色调，由深到浅逐渐过渡。左侧的线条运用的是笔芯的侧面，右侧的线条运用的是笔尖。

色调和肌理

使用你能找到的所有类型的炭精铅笔、炭铅笔和皮埃尔·努瓦铅笔，在不同类型的纸上作画。进一步发展第13、14页上的练习，画大量不同的线条。

使用有浅至深制造浓淡效果的方法（见对面一页）。不要拘泥于你的线条，你很快就能发现如何去创造许多不同的效果。

当你完成了这一练习，开始懂得如何用笔，你已为继续历险做好了准备。

构图

我必须对构图说点什么——即怎样在纸上安排你的题材。关于构图，书本上已有很多规定与指导。其中，最广泛使用的规则是，将最主要的景物放在稍稍偏离中心的位置：离纸的侧边、顶边或底边三分之一处。如同我们中的大部分人一样，你可能自然而然地这么做。

你也必须足够地重视主要景物之间的轮廓。这对于构图也同样重要。事实上，它们是“王位背后的实权！”

选择视角是另一个重要的考虑因素。所选择的视角应能看到色彩间的明暗对比。虽然色彩能感染我们的情绪，也是滋养我们的精神所必须的，但是色调的浓淡却能开启我们的意识，帮助我们分清事物。当你在室内作画时，尝试从不同角度对景物进行照明，注意你能获得的不同效果。

这些线条使用的是大量不同类型的铅笔。