

[英] 约翰·瑞内斯 著 陈晨 译

简明绘画教程

上海人民美術出版社

Wagon Market
4.9.93.

简明绘画教程

[英] 约翰·瑞内斯 著
陈 晨 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

简明绘画教程 / (英) 约翰·瑞内斯 著; 陈晨 译.—上海: 上海人民美术出版社, 2015.01
书名原文: The complete drawing course.
ISBN 978-7-5322-9298-1

I. ①简... II. ①约... ②陈... III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第264750号

The Complete Drawing Course
Copyright © Batsford
Text copyright © John Raynes
Illustrations copyright © John Raynes
The moral right of the author has been asserted.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner.
Right manager: Ruby Ji

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: 09-2012-545

西方经典美术技法译丛

简明绘画教程

著 者: [英] 约翰·瑞内斯

译 者: 陈 晨

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 杜昀初

版式设计: 夏 婧

技术编辑: 季 卫

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: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 10

版 次: 2015年1月第1版

印 次: 2015年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9298-1

定 价: 55.00元

目 录

什么是绘画? 6

学习观察 10

观察形状

正方体和正方形 12

椅子 14

花瓶和花 16

静坐的人物 18

形状和体积

以线条呈现尖锐边缘 20

用线条描绘圆形物体 22

用色调呈现尖锐边缘 24

用色调呈现圆形物体 26

透视与结构

消失点 28

椭圆和圆柱体 32

茶壶 34

船模 36

割草机 38

构图

引导视线 40

使用颜色 42

光线

直射强光 44

柔光 47

斑驳的光线 50

背光 52

图书在版编目(CIP)数据

简明绘画教程 / (英) 约翰·瑞内斯 著; 陈晨 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2015.01

书名原文: The complete drawing course.

ISBN 978-7-5322-9298-1

I. ①简... II. ①约... ②陈... III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第264750号

The Complete Drawing Course

Copyright © Batsford

Text copyright © John Raynes

Illustrations copyright © John Raynes

The moral right of the author has been asserted.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner.

Right manager: Ruby Ji

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: 09-2012-545

西方经典美术技法译丛

简明绘画教程

著 者: [英] 约翰·瑞内斯

译 者: 陈 晨

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 杜昀初

版式设计: 夏 婧

技术编辑: 季 卫

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: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 10

版 次: 2015年1月第1版

印 次: 2015年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9298-1

定 价: 55.00元

目 录

什么是绘画? 6

学习观察

10

观察形状

正方体和正方形

12

椅子

14

花瓶和花

16

静坐的人物

18

形状和体积

以线条呈现尖锐边缘

20

用线条描绘圆形物体

22

用色调呈现尖锐边缘

24

用色调呈现圆形物体

26

透视与结构

消失点

28

椭圆和圆柱体

32

茶壶

34

船模

36

割草机

38

构图

引导视线

40

使用颜色

42

光线

直射强光

44

柔光

47

斑驳的光线

50

背光

52

纹理

木头	54
石头与岩石	56
金属	58
玻璃	60
毛皮和羽毛	63
织物	66
水	69

技巧练习

72

景物写生

花瓶中的花	74
鱼和贝壳类动物	78
水果和蔬菜	82
玻璃瓶	88
自行车	92

风景

窗外景色	96
船与码头	100
码头上的船	104
峡谷与河流	108
海与悬崖	112

建筑物

房屋正视图	116
城镇风景	120
室内起居室	124
上坡的街道	128

肖像和人物

站立裸体像	132
着衣静坐的人物	136
头部肖像	140
群体肖像	144

写生簿	148
-----	-----

画错区域

切除与修补	150
延伸与遮蔽	152

制作画框	154
------	-----

致谢	156
----	-----

The Complete Drawing Course

简明绘画教程

[英] 约翰·瑞内斯 著
陈 晨 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

简明绘画教程 / (英) 约翰·瑞内斯 著; 陈晨 译.—上海: 上海人民美术出版社, 2015.01

书名原文: The complete drawing course.

ISBN 978-7-5322-9298-1

I. ①简... II. ①约... ②陈... III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第264750号

The Complete Drawing Course

Copyright © Batsford

Text copyright © John Raynes

Illustrations copyright © John Raynes

The moral right of the author has been asserted.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner.

Right manager: Ruby Ji

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: 09-2012-545

西方经典美术技法译丛

简明绘画教程

著者: [英] 约翰·瑞内斯

译者: 陈晨

策划: 姚宏翔

统筹: 丁雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 杜昀初

版式设计: 夏婧

技术编辑: 季卫

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: 上海丽佳制版印刷有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张 10

版次: 2015年1月第1版

印次: 2015年1月第1次

书号: ISBN 978-7-5322-9298-1

定价: 55.00元

目录

什么是绘画? 6

学习观察 10

观察形状

正方体和正方形 12

椅子 14

花瓶和花 16

静坐的人物 18

形状和体积

以线条呈现尖锐边缘 20

用线条描绘圆形物体 22

用色调呈现尖锐边缘 24

用色调呈现圆形物体 26

透视与结构

消失点 28

椭圆和圆柱体 32

茶壶 34

船模 36

割草机 38

构图

引导视线 40

使用颜色 42

光线

直射强光 44

柔光 47

斑驳的光线 50

背光 52

纹理

木头	54
石头与岩石	56
金属	58
玻璃	60
毛皮和羽毛	63
织物	66
水	69

技巧练习 72

景物写生

花瓶中的花	74
鱼和贝壳类动物	78
水果和蔬菜	82
玻璃瓶	88
自行车	92

风景

窗外景色	96
船与码头	100
码头上的船	104
峡谷与河流	108
海与悬崖	112

建筑物

房屋正视图	116
城镇风景	120
室内起居室	124
上坡的街道	128

肖像和人物

站立裸体像	132
着衣静坐的人物	136
头部肖像	140
群体肖像	144

写生簿	148
-----	-----

画错区域

切除与修补	150
延伸与遮蔽	152

制作画框	154
------	-----

致谢 156

什么是绘画？

什么是绘画？绘画内容广泛——人类在物体表面上所画的任何符号几乎都可以归为绘画。绘画既包含描绘完全抽象的形状和图案，又包含描绘只存在于想象中的思想（精神）状态和概念。

本书旨在呈现如何通过绘画来探索世界的外观以及其中的物体与生物，本书还将描述如何使用线条、色调与色彩以任何可用的绘画方式记录那些事物的形状和大小。也就是说，本书严格遵循视觉法。

强调真实世界中物体的外形不仅仅意味着依葫芦画瓢。所有绘画都是对现实事物理解后的呈现。即使是在一个物体周围画一条线也会涉及一种绘画语言，以及你对这个物体的理解——这条线代表着这个物体离开视线的边界，即我们所说的边缘。事实上，一个物体的边缘是没有线条的，但是我们能接受在物体的边缘处画线条，这是因为观察者能够理解这个区域代表着该物体所占的空间。我们所知道的最早的绘画是石器时代的洞穴壁画，那时人们已经使用这种用线条代表轮廓的绘画语言来描绘动物。洞穴墙壁上的人形图像更简单，简单的线条表示四肢和躯干，也就是所谓的简笔人物画。同样地，我们可以用线条画出轮廓和截面，呈现事物的大小和形状，甚至都不用依靠我们通常需要依赖的光线和阴影，我们所画的线条轮廓也能体现它们所包含的物体大小。

为什么这么做呢？为什么不画出颜色和色调的所有细节？有时候，把所有细节都记录下来是很有趣的，但是用最简单的方式描绘现实也是充满乐趣的。选择作画对象的一个特殊面并着重展现这个面，通过这种方式画出的图画比那些毫无特色的画更有表现力，因为后者无法向观察者展现画家的态度和兴趣。也正是这个原因，我喜欢看到

那些还未擦掉的最初轮廓线条，这些线条在完成的画面之下，证明了绘画的过程，也就是寻找最重要元素的过程。它在对观察

者说“我认为这个物体就是这样的”，它也可能在说“我认为这是这个物体最有趣的地方”。

即使是在这些非常严格的范围内，

你在绘画时也会涉及两种不同的态度，

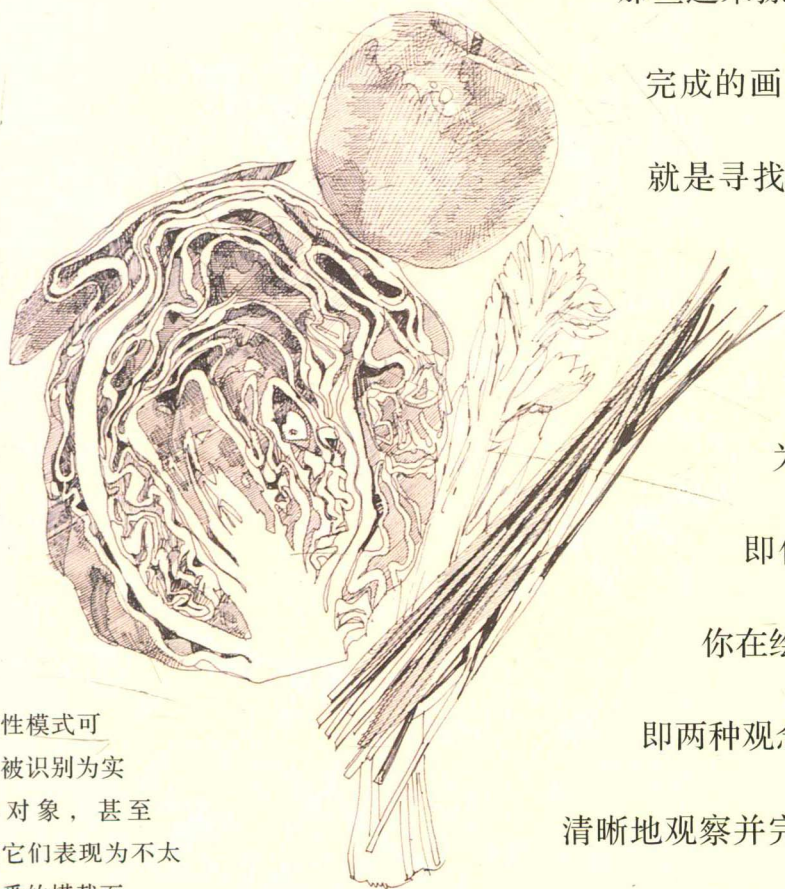
即两种观念。第一种着重于收集信息，试图

清晰地观察并完全客观地理解所画事物。第二种

不是要求你去理解并接受这个物体，而是在探索这

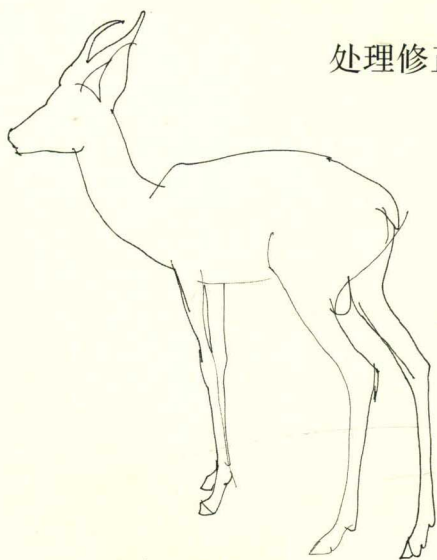
个物体后表达出自己的看法。在这种情况下，你会采取一种更主观的

方式，按照自己的意愿增加、删减或者修改所画内容。

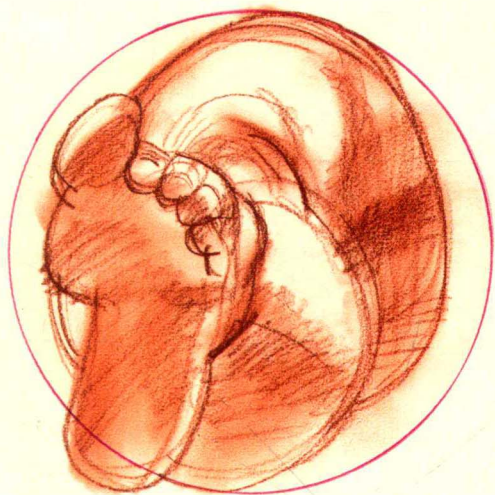

线性模式可
以被识别为实
体对象，甚至
当它们表现为不太
熟悉的横截面。

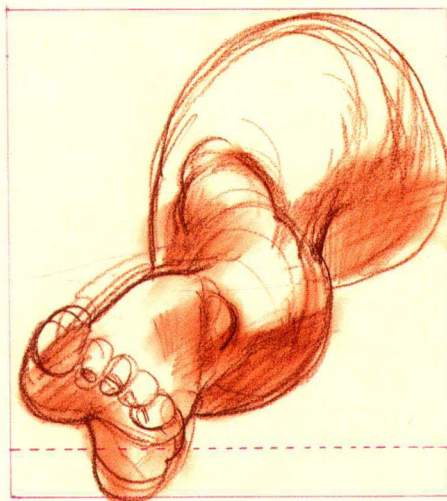
你可以选择描绘事物的某些特征，忽略另外一些特征，并且在某种程度上将上述两种方式结合。如果大脑不对所见物体进行处理修正，所观察的物体就会显得简单而直接。大脑会潜意识地将无意义的信息转化为更有用的信息。例如，如果从腿部的一端看大腿的结构，那它看起来更像是一个圆圈的形状，而不是其他观看者所认为的类似长圆柱体的形状。这就是透视缩短——画这样的图并不困难，只是我们很难去客观地观察这个物体。如何解决这个问题呢？我们很幸运，因为这很简单——通过检查和测量，我们可以确保大脑对所见事物的处理修正是正确的。

人类大脑很容易
从简单的轮廓推
断出实体形状。

即使这幅画经过大幅度的透视缩短，大脑还是能够辨认出这是一条腿，即使这个物体包含在一个圆圈内，大脑还是能够将它转变成细长的物体。

进行小幅透视缩短的腿仍然可以被大脑重新解读，但是在这条腿周围画一个方框，你就能客观地观察它。

本书封面的画作证明了观察的重要性。我们可以看到左侧的走廊屋顶，如果它和左侧墙壁在同一平面上，为什么我们看不到这面墙呢？因为这面墙与屋顶不在一个平面上；事实上，它和前墙构成一个锐角，因此当我们从前方望去，就看不见墙壁了。

本书将介绍如何观察物体的形状和外观，以及在观察物体之后，如何用各种绘画方式将物体呈现出来，其实绘画比观察更简单。

学习观察

10

锋利的边缘不一定是直角边缘——许多物体的尖锐边缘并不是直角，而是有着非常复杂的形态。这幅水墨画呈现出物体的光与影（尤其是哑铃的光与影），以及反射表面的色调。

客观绘画的最大障碍并非观察物体的真实形态。大脑通常会把所观察的事物想象得更令人接受、更有用，而阻止大脑的这种思维并不简单。比如，你看到的一条沟渠客观上可能很狭窄，因为这条沟渠的前后边缘部分在整幅图画中占据了很少的空间，但是你的大脑说：“啊，但是靠近沟渠的物体逐渐变小，因此，据我经验判断，事实上这条沟渠更宽，可能宽到人都无法跃过。我们最好小心点。”在现实生活中，这种解读很有帮助，可能至关重要，但是它却阻碍了客观绘画。

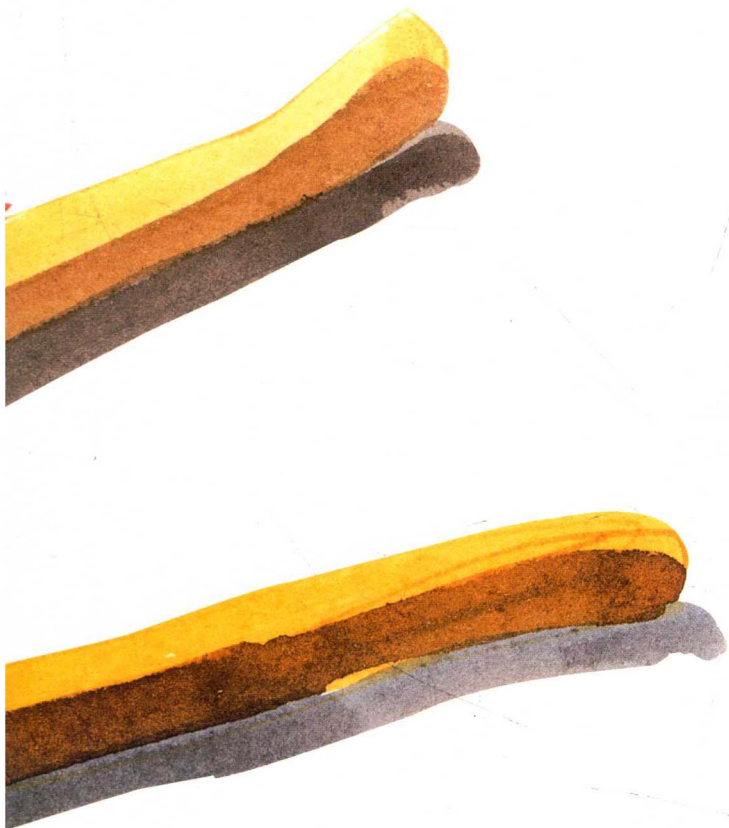
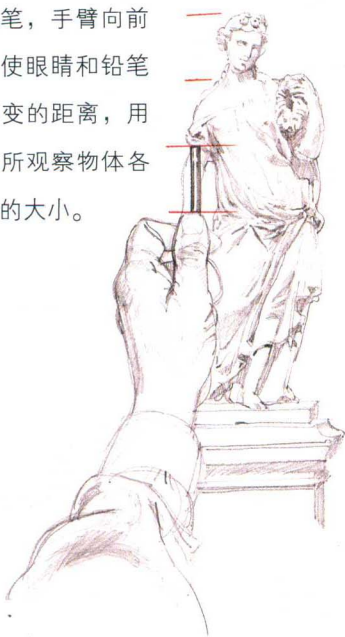
为了克服这点，你必须测量并比较所观察物体各个部分的大小。需要伸直手臂的“铅笔拇指测距法”（见下图）是一种非常好的衡量尺寸的方法。其次，用你原来的竖直感判断所观察物体的各个部分是否竖直、偏离了多少。如果你对自己的竖直判断没有信心，可以借助已知的竖直物体进行判断，比如门框。如果周围没有竖直物体，你可以借助铅垂线，或者用手轻轻捏住铅笔一端使其悬挂。

水平面与地平线平行，许多人造平面也是如此。只要有地平线作参考，我们就能很敏锐地判断不平行的表面。

取景框被分成垂直和平行的格子，可以用来判断平行和垂直的偏离程度，而且可以更清楚地看到物体的整体形状。

最终，你不需要动脑筋就能在脑中形成这样的格子。

手握住笔，手臂向前直伸，使眼睛和铅笔保持不变的距离，用笔比较所观察物体各个部分的大小。

正方体和正方形

12

学习观察

另见:

- 椅子, 第14页
- 用色调呈现尖锐边缘, 第24页
- 消失点, 第28页

在观察几何体时, 如果你借助简单的几何图形, 就能更清楚地理解它们。同样, 你也可以借助这些几何体来观察更复杂的物体。

虽然很多人觉得判断一条线的长度和方向很难, 但是几乎每个人都能判断两条线是否互相平行。我们也能立刻判断出两条相交的直线是否形成一个直角(90°)。因此, 我们可以很简单地判断一个正方形是否是标准的正方形。我们用同样的能力也能判断圆

形和三角形是否标准。我们能够敏锐地发现线条包围的几何图形所改变的角度和尺寸, 但是我们无法判断随机分布的线条所形成的角度和长度。因此, 在借助这些形状描绘真实物体之前, 你可以先在几张纸上徒手画一些简单的轮廓。

方向

我们周围有很多可参考的竖直线和水平线, 当你观察图形时, 它们是你脑中最重要的两个概念。你可以根据页面或者纸张的边缘来判断简单长方形或者正方形的线条方向。

