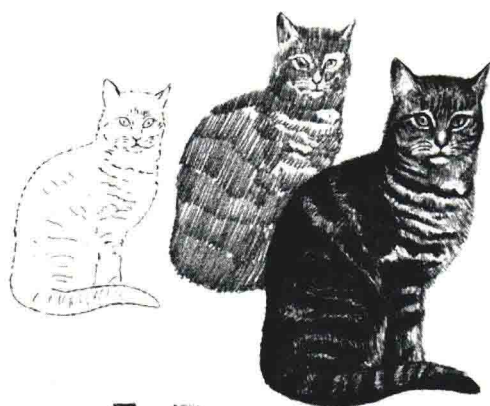

[英] 巴林顿·巴伯 著 张鹏宇 译

每个人 都能画

上海人民美術出版社

每个人都能画

[英] 巴林顿·巴伯 著

张鹏宇 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

每个人都能画 / (英) 巴伯 著; 张鹏宇 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2016.6

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: Everyone Can Draw

ISBN 978-7-5322-9865-5

I. ①每... II. ①巴... ②张... III. ①绘画技法
IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第072129号

Copyright © Arcturus Holdings Limited/Barrington Barber

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: 09-2014-669

西方经典美术技法译丛

每个人都能画

著 者: [英] 巴林顿·巴伯

译 者: 张鹏宇

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

特约编辑: 殷心悦

封面设计: 张 娴

版式设计: 徐晓莉

技术编辑: 戴建华

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: 20004)

印 刷: 上海晨熙印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 22

版 次: 2016年6月第1版

印 次: 2016年6月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9865-5

定 价: 55.00元

目录

前言 6

第一章

画材与线条 12

第二章

线描 30

第三章

调子与肌理 42

第四章

透视 64

第五章

构图 90

第六章

静物 110

第七章

风景画 130

第八章

城市风景画 168

第九章

动物画 186

第十章

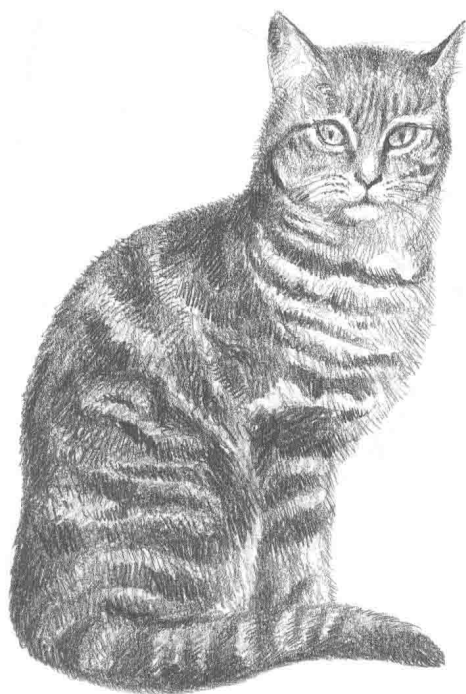
肖像画 204

第十一章

人物画 270

第十二章

绘画实践练习 336

每个人都能画

每个人都能画

[英] 巴林顿·巴伯 著

张鹏宇 译

上海人民美术出版社

目录

前言 6

第一章

画材与线条 12

第二章

线描 30

第三章

调子与肌理 42

第四章

透视 64

第五章

构图 90

第六章

静物 110

第七章

风景画 130

第八章

城市风景画 168

第九章

动物画 186

第十章

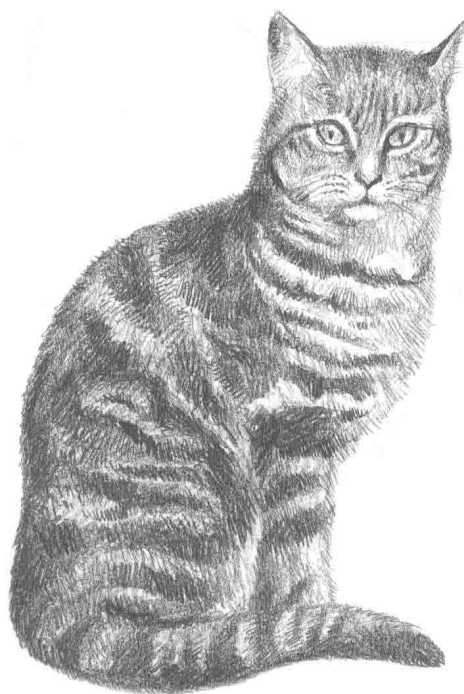
肖像画 204

第十一章

人物画 270

第十二章

绘画实践练习 336

前言

我们经常能听到有人说他们想画画，后面却总跟着一句“但是我不会”，这句话简直成了阻止他们尝试绘画的不可改变的事实。然而，绘画并不是什么天赋的、高人一等的能力。拥有绘画天分自然能让你如鱼得水，但没有天分并不意味着要对“绘画”敬而远之。作为一名年头已久的艺术教育工作者，有天分的学生我见得多了，恃才必然傲物，所以好多有天分的学生反倒没有零天分的学生那般脚踏实地地去学、坚持不懈地去练，自然而然的，他们在绘画领域的领悟和造诣就不高。我教过的学生上到70岁的老人，下到5岁的孩童，只要他们真正肯学，我都能教会他们怎样画画，怎样才画得好。那么，学习绘画的第一步就是自信。要相信自己在画前做了多少准备，在画面上投入了多少心血，都会体现在你最终的成品上，而且，在每学一样新的技巧、画法时，都要相信自己一定能够做好。

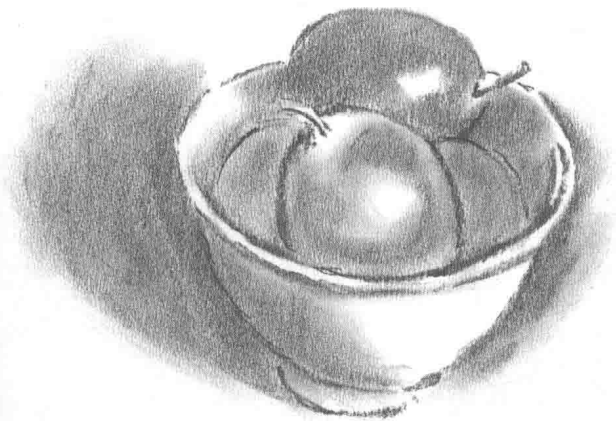
本书在章节设置上别有用心，便于读者跟随章节内容循序渐进、提升绘画能力。第一章介绍了几种最常用的画材。第二章讲解了最简单的绘画方法——线描。随着你对各种画材的掌握程度不断提高，便可以用明暗、色彩和肌理将线描画从平面中拉出来，塑造出立体感。

书中的章节练习会教给你观察的方法，观察是一个画家最重要的本领。在画人体时，观察力是检验人体比例是否失衡的最基础的标尺。在面部五官比例和人体比例两节中，主要依据的是美学经典比例。如果你需要表现个人独特的体貌特征，也会有章可循，因为说实话，我们有一多半人的体貌特征并不符合经典比例。

对于透视这一知识单立章节，讲解如何正确使用透视画大型建筑物，透视的原理并不因建筑物庞大的体积和复杂的结构而变，透视的重要性在于：如果你所画出的场景没有近大远小的感觉，那么你画的就是没有立体感的平面画。

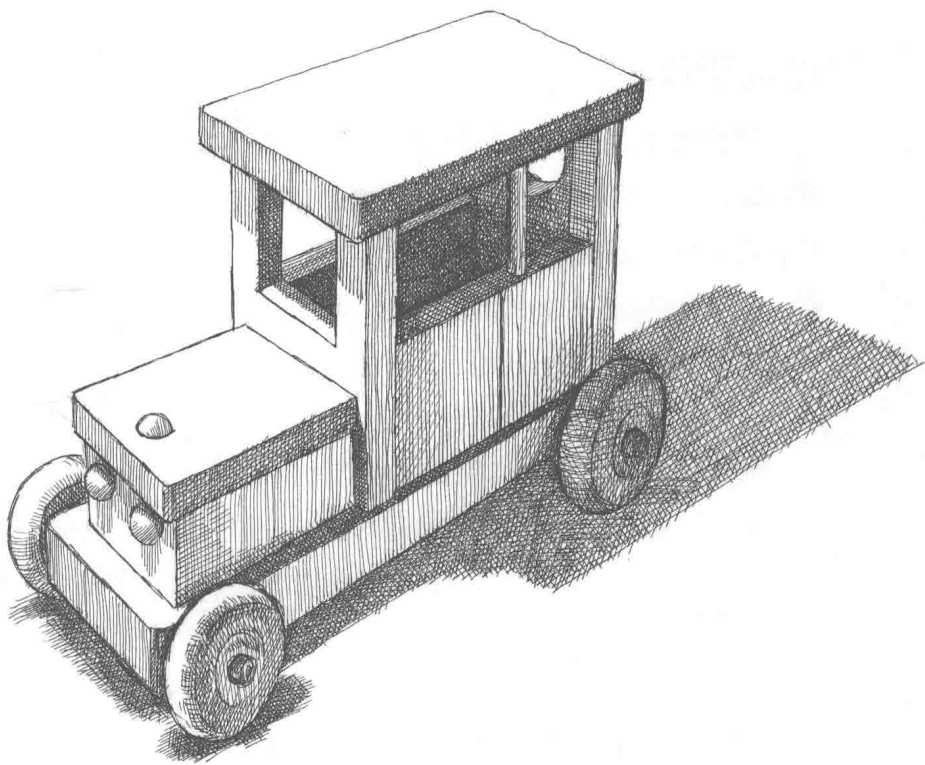
绘画初学者一开始都不会考虑构图，而熟悉绘画一段时间之后才开始注意到构图的重要性。为使画面显得正式、具有观赏性，我们需要学会构图。对构图的深入理解能够提升个人的绘画水平。

最后，我们会介绍一些实践内容，提升绘画技巧和能力。比如即兴绘画将画家交付给绘画冲动，使画家根据不同的场景即时反应出富有创意的应对方案和处理技巧。绘画的魅力在于它的永无止境：你会不断学到新颖的、有创意的绘画技巧和画面处理手段，并化为己有。这使艺术家们在晚年时仍然乐此不疲，并乐享其中。

绘画主题

本书会循序渐进地介绍不同种类的绘画主题以适应你不断提高的绘画水平。静物是最简单的主题，因为你可以按照自己的意愿摆放它们。难一点的物体，像三轮车、旅行包，再难一点的是植物，如果你应对自如，我们将进入风景画这一绘画类别的介绍。其间，在田园风景和城市风景中都会有所涉及的是明暗关系的变化——你需要学会处理不同的光线和照射角度塑造出的不同的光影效果。

动物难画是因为它们很少静止不动并任你摆布。你需要经常参照照片写生以熟悉各种动物的外形轮廓。当绘画的主题由动物变为人物时，人们出于对肖像的憧憬使得他们自愿为你充当模特，这对于你来说是一定的优势。但如果不能抓住人物面部的五官特征和细节，你的肖像画便会失去忠实性而失败。画出有说服力的肖像需要时间与经验的积累，到那时，表现所画对象相貌的相似性是一方面，表现人物的性格特质便上升为另一个层次了。

人体也许是最有难度的绘画主题了。人体结构之复杂让我相信即使是卓越的画家也不能把人体展现得毫无瑕疵。因此，最初的失败往往是正常现象，大可不必灰心。在一幅画面中画一群人则是难上加难，但如果处理得当，你会发现再险的山峰也值得去攀登——随着时间的积累，你在绘画领域小有成就时，你便会明白在永无止境的艺术之路上，为什么艺术家都如朝圣般地探索不息、追寻不止。

绘画用具

因为每个人从小就使用铅笔，并且习惯于使用铅笔，使得铅笔成为绘画初学者最基础的画材。随着自信心和绘画欲望的增长，你会接触到其他画材，认识每种画材独特的线条笔迹，享受使用不同画材提高绘画技巧这一过程。画材的介绍及其线条练习请详见14~29页。

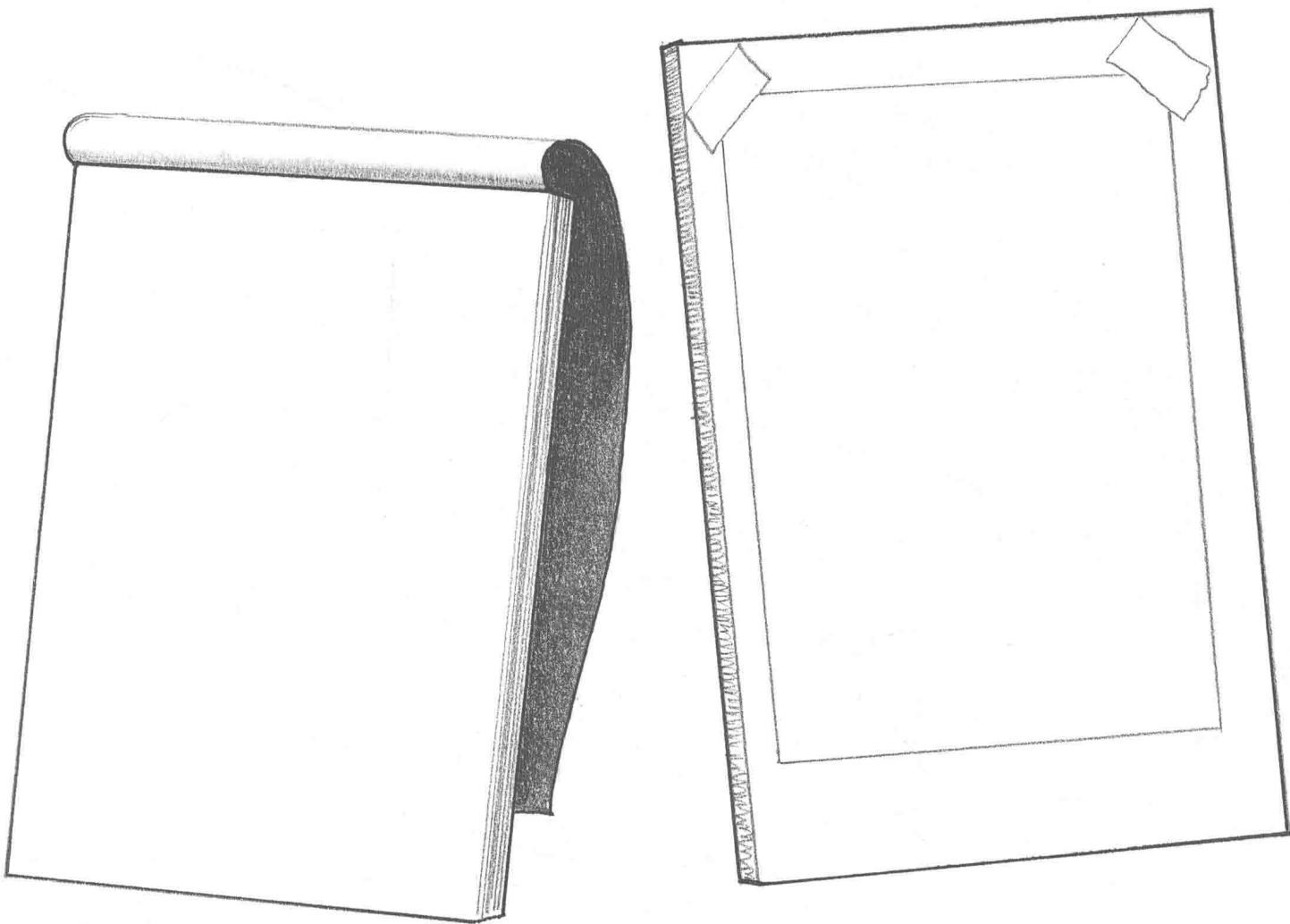
至于纸张的选择，你需要中等克重的绘画用纸，可以单张或者整本购买。速写本很受欢迎，因为你既可以回家使用，也便于外出随身携带。外出写生便于携带的纸张尺寸为A5、A4和A3，再大的尺寸不易携带也不好驾驭了。

家用画板可以从美术用品商店购置现成品。或者既便宜又简单的办法是自己从密度板或厚胶合板上锯下合适的尺寸作为画板。A2大小的画板是广

为接受的尺寸。锯好后，用砂纸把边框打磨平滑，并随个人习惯选择是否在画板表面涂底漆或乳胶漆以降低耗用磨损程度。你可以使用长尾夹或图钉固定画纸。我个人比较喜欢用美纹纸胶带将画纸粘在画板上。胶带更加轻薄、方便，使用得当的话还不会损伤纸张。

作画时，不管采取站姿还是坐姿，画面都需要倾斜一定的角度。如果你习惯于站立作画，尤其是在室外写生时，除非你是在用手掌大小的速写本作画，否则你需要用画架来支撑画板。你可以购买小型折叠画架或者大型三脚画架——我个人比较喜欢三脚画架。如果你以坐姿作画，家里也没有画架，可以把A2画板的底边抵在膝盖上，并将画板靠在桌边或椅背上，以固定画板。

把画板放在画架上也好，或者抵在桌边上也罢，你的视线都需要与画纸上的作画区域保持垂直关系。如果你的视线与画面不成直角，那么你所画的物体就会在无意识的情况下发生扭曲形变，等你后退几步，用更加客观的眼光观察整体画面时，便会发现不妥之处。握笔要轻，手腕要放松，手指不必对画材过多施力。尝试使用不同的握笔姿势——竖执法（持棒式）和横执法（写字式）（详见第10页）；尤其是站立作画时，画面倾角接近于直角，用竖执法握笔更加便于线条的流畅和运笔的舒展。

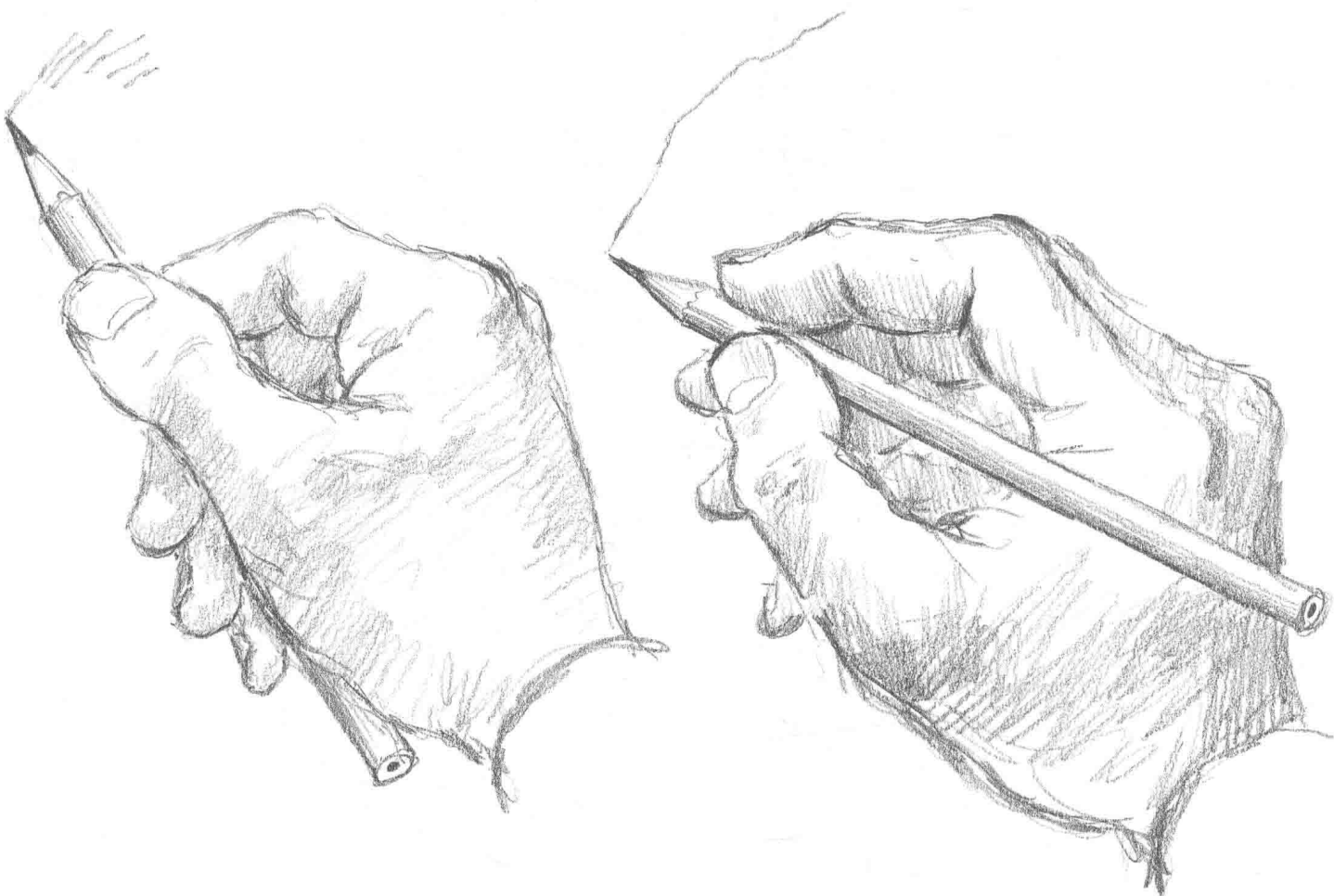
握笔时放松肩膀、手臂和手腕肌肉，用轻松灵活的动作绘制线条。运笔控制有道，收放自如，画面质量自然不会差。如果你的肌肉过于紧张，动作僵硬，那么先后退一步，练习排线动作，让自己慢慢放松下来。初学者总是担心自己画错一笔会毁了整幅作品，在作画时背负莫名的心理负担。但是请你记住，你之所以选择画画，是因为兴趣使然，是因为画画可以让你自由畅快地表达内心的世界，千万不要把艺术的乐趣当作心理的负重。本书的练习内容旨在让你享受整个学习过程，注重画功的进步，对于错误和失败保持积极淡然的态度。

绘画基础

在开始绘画前，你需要掌握一些有关绘画的基本知识：如何使用画材、如何目测比例等等。待技法熟练之后，你会逐渐发掘出适合于你自己的绘画技巧和风格。

握笔

不要认为介绍在绘画中怎样使用铅笔是很多余的事。我敢说学习握笔方法以及怎样用笔才能处理好线条关系是所有画家的入门第一课。握笔时不宜用力过大，有时在处理有难度的描绘对象时会不自觉得因精神紧张而对笔杆施加压力——只有握笔轻巧，才能运用灵活。按照下图所示练习握笔姿势。

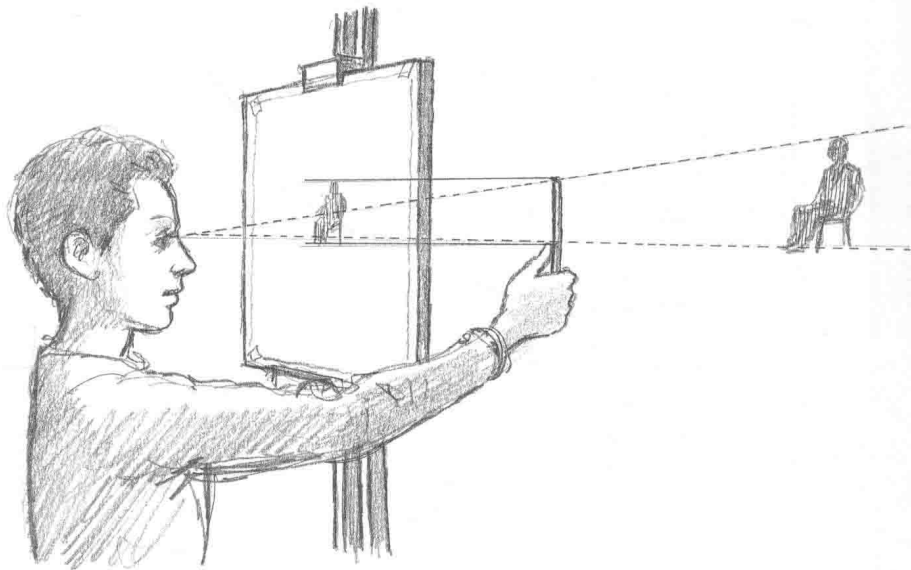
将你的铅笔握在手里，就好像在拿一根棍棒那样（故称为“持棒式”）。大拇指握在笔身上方，琢磨如何控制线条运作。握笔不宜用力过度。当画板放在画架上，板面与地面倾角接近直角时，持棒式握笔法更有利于线条的流畅表达。

下面再用平常书写时的握笔方法（故称为“写字式”），同样，握笔不宜用力过度。在初期练习时要经常变换握笔方式以熟悉两种握笔方法，以期两种方法都能运用自如。

目测比例

按照原物体等比例作画是最简单也是最惯用的绘画方法。但它不利于你绘画能力的提高，因为画家要能做到根据不同需求灵活调整物体的比例尺寸。

不否认按照物体在你视野中的尺寸等比例作画是不错的练习方法。画板必须与地面成垂直关系，你还需要一支长铅笔或者直棒作为度量的标尺。下面以人物画为例介绍目测比例的方法。

首先站在视野内没有障碍的地方，向前伸直手臂。一定要保持手臂水平，才能保证测量结果的相对准确。握住铅笔或者直棒，铅笔与地面成垂直关系。使铅笔的一端与模特的头顶平齐，再用大拇指按在与模特脚底平齐的地方。在纸上画出这段距离。如果你离模特较远，用铅笔量取的距离就会很短；相反，如果你离模特很近，你便需要很长的测量工具才量得出模特的高度。将自己与模特之间的距离控制在合理范围内，以便量取容易驾驭的高度。

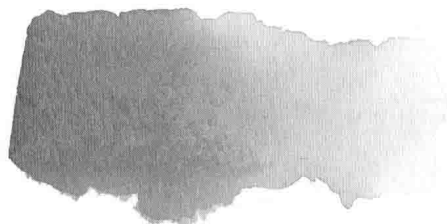
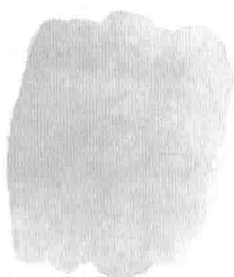
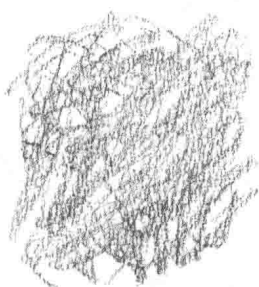
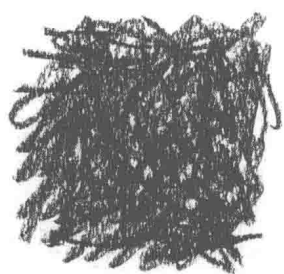
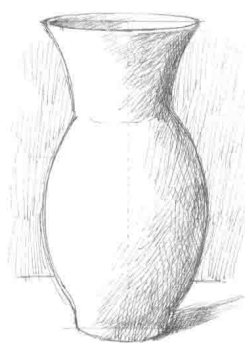
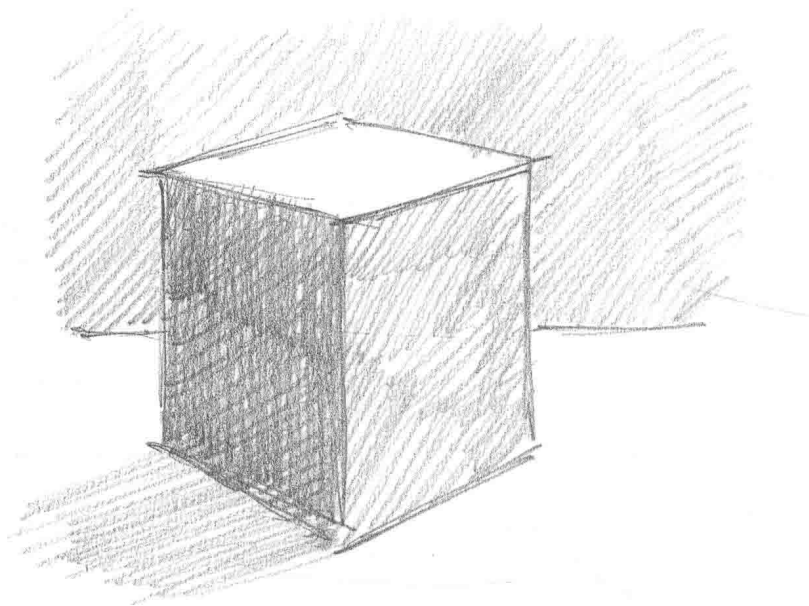

将人物画在量出的这段距离里，你会发现人物小得出奇，但如果你的量取过程准确无误，那么这个人物就是严格按照比例缩小的正确尺寸。每次目测量取比例时一定要保证手臂抬至水平位置。

取一张大开幅的画纸，A2或者A1大小。将模特满贯画面高度：头顶抵着画纸的上缘，脚底踩着画纸的下缘。请你的模特展开双臂，并尽量保持这个动作不变。现在整个人物已经画到画纸上，你会发现

人物的身体比例很容易就会画错。不要灰心，仅把这一次练习当作是一次挑战，并在日后不断抽时间修改完善。

下次再画人物时，选择小一点尺寸的纸张，比如你可以在速写本上画，将人物尽可能地画得很大。这会锻炼你对不同比例尺寸的处理能力，练得多了，你就会摸索出自己惯用的一个比例尺寸。时不时练习将物体画得很大，这种对大比例物体的处理能力也是一种不错的训练方法。

第一章

画材与线条

铅笔、墨水笔、炭条、水彩画笔都是绘画的常用画材，这些画材各自拥有独特的线条笔迹。画材的选择要依个人喜好和是否能做到对所画物体的最佳表达而定。你也可以尝试使用其他材料，比如，用树枝或者羽毛蘸取墨水——不同的材料会在画纸上留下不同的线条。

