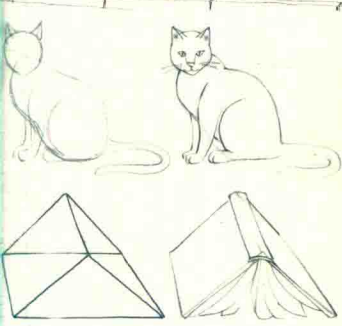
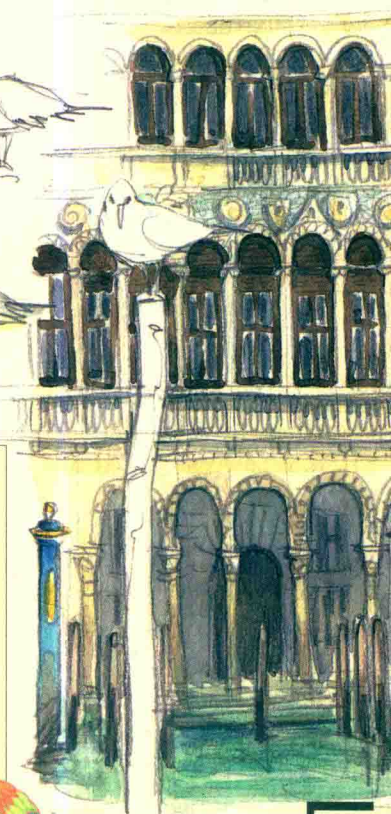
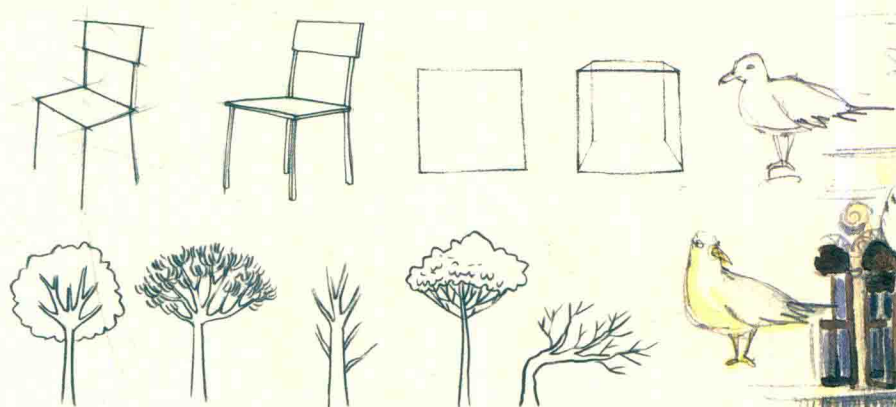
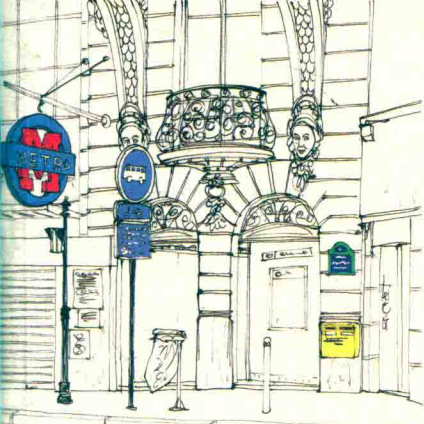




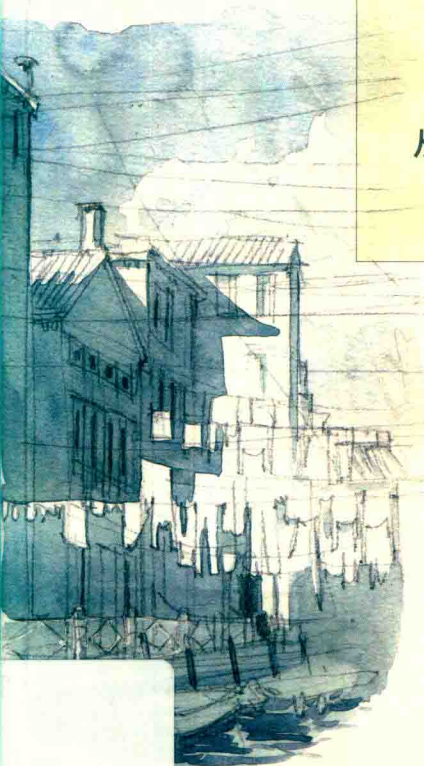
绘画的基本

零基础也能轻松上手的 6 堂绘画课

〔法〕莉丝·娥佐格 / 著 杜蕴慧 / 译

从比例讲解到构图与透视教你画出生动迷人的瞬间

48 项绘画主题 + 10 个独门秘技



Lise Herzog



技术出版社



Le dessin facile
La Méthode pour débiter à partir de formes simples

诚品
畅销书



绘画的基本

Le dessin facile



[法] 莉丝·娥佐格 / 著 杜蕴慧 / 译

图书在版编目(CIP)数据

绘画的基本 / (法) 莉丝·娥佐格著; 杜蕴慧译. — 成都: 四川科学技术出版社, 2018.7
ISBN 978-7-5364-9120-5

I. ①绘… II. ①莉… ②杜… III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第155600号

Le dessin facile by Lise Herzog

© First published in French by Mango, Paris, France - 2016

Simplified Chinese translation rights arranged through Dakai
Agency Limited

绘画的基本

HUIHUA DE JIBEN

著 者 (法) 莉丝·娥佐格
译 者 杜蕴慧

出 品 人 钱丹凝
责任编辑 张枫霖 郑 尧

封面设计 烟雨
责任出版 欧晓春

出版发行 四川科学技术出版社
成都市槐树街2号 邮政编码 610031
官方微博: <http://e.weibo.com/sckjcb>
官方微信公众号: sckjcb
传真: 028-87734039

成品尺寸 220mm × 220mm

印 张 13.5 字数100千

印 刷 北京和谐彩色印刷有限公司

版 次 2018年11月第1版

印 次 2018年11月第1次印刷

定 价 68.00元

ISBN 978-7-5364-9120-5

邮购: 四川省成都市槐树街2号 邮政编码: 610031
电话: 028-87734035

■ 版权所有 翻印必究 ■

前言

你梦想着自己会画画，但认为自己永远不可能画得好，因为总觉得画画太难了。你羡慕那些画起画来驾轻就熟的人，好像施了魔法似的。可是，画画跟魔法一点关系都没有，也没有什么了不得的秘诀。你需要的只是耐性、热忱和毅力。

画画是视觉的体操活动。你若希望学会画画，首先就得学会观察。如果你看得够仔细，并随时审视自己的画作，画画就会变得更容易。

小时候，我很喜欢画人物。我边画人物的脸孔，边告诉我自己：“很完美呢，画得就像真人一样。”过了一会儿，我会开始犹疑，然后试着用另

一种方式替同一个小人物加强描画脸孔，然后告诉自己：“这样才完美，更像真人了……”

在我们眼里，我们的画永远无法达到完美的境界。绘画的过程中，依据眼中接收到的信息以及自身的能力，我们会对眼前的结果感到满意，得到片刻的满足。然后，我们会进步，着手画下一幅画。而有的时候，我们感到气馁，尝试各种方法，和自己的画笔以及眼光闹别扭。我们觉得好沮丧，画画真难。然而，我们不该因此打击自己的信心。每一幅画都代表一个阶段，无论简单或困难，旧画作提供的养分终究会带领我们走向下一张画作。

试着不要催促自己画出美丽成功的画作，而是任自己在画画的过程中被引导。一幅画可以因为各种原因而显得美丽。

别丢掉你的画作，也别因为对它不满意就撕掉它。让它静置一段时间，下一回，你会在其中发现让你继续完成它的有趣特色。要不然，你也可以看着这幅画，告诉自己确实有进步了。

即使是“写实画”，风格仍会因人而异。每个人描绘主题的方法都与他人不同。多画画，尝试不同的方法，勇于实验，你将会一点一滴发掘出属于自己的风格。

实验也包括临摹或复制你喜欢的画作、风格、笔法和技巧。



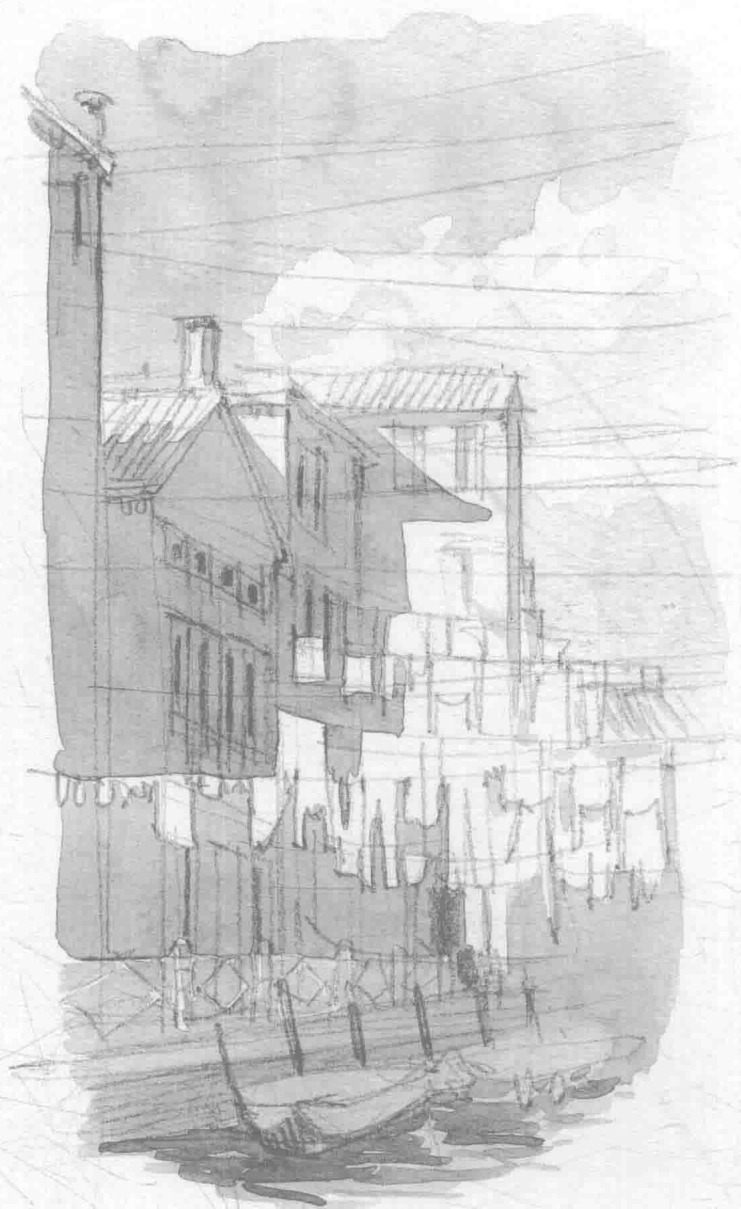
我所能给你的最好建议 就是：仔细观察！

用眼睛看、仔细观察，代表着问自己很多问题。这个组成元素跟那个元素相比有多大？这是什么形状？彼此的位置关系？

同样的观察分析也必须应用在小细节之中，譬如眼睛和鼻子之间的关系，脸颊的弧度……

观察还包括对环境的感知，或者眼前这个场景叙述的故事。我们也可以探索该用坚硬的还是柔软的线条表现某种情绪。

假以时日，你会在自己的纸页间感觉到那些优雅的瞬间，完成跃然纸上的成功画作。



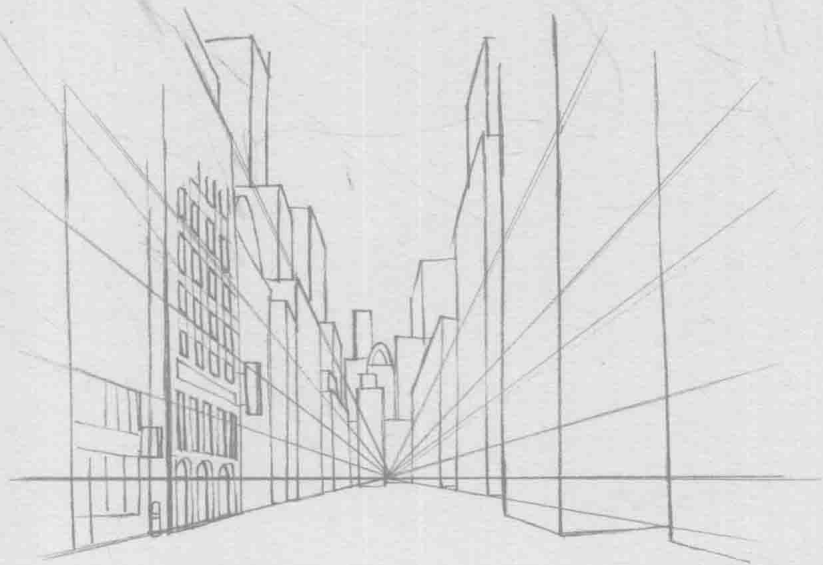
目录

需要哪些材料 以及如何下笔

纸张	4
工具	5
作画环境	7
几何形状原则	8
事前准备	9
丰富视觉以及完成画作	10

画动物

猫	14
猫科动物	18
狗	22
狼	26
狐狸	29
兔子	30
家鼠和野鼠	32
松鼠	34
马	35
马科动物	38
鹿	39
长颈鹿	40
乳牛	42
大象	43
熊	45
熊猫	47
鸟	48
家禽	53



画人物

人体的比例	56
动作	60
自由变形	62
手	63
脚	66
衣着	67
脸孔	68
表情	70
世界上的各种长相	75
自画像	76
卡通画	80



画静物

从方形到立方体	110
从三角形到锥体	114
从圆形到球体	116
复合形状	120
构图	122
透视	124
使用透视法画楼梯	127
中央单点透视	128
三点透视	129
高空透视	130
仰角透视	132
室内透视	133

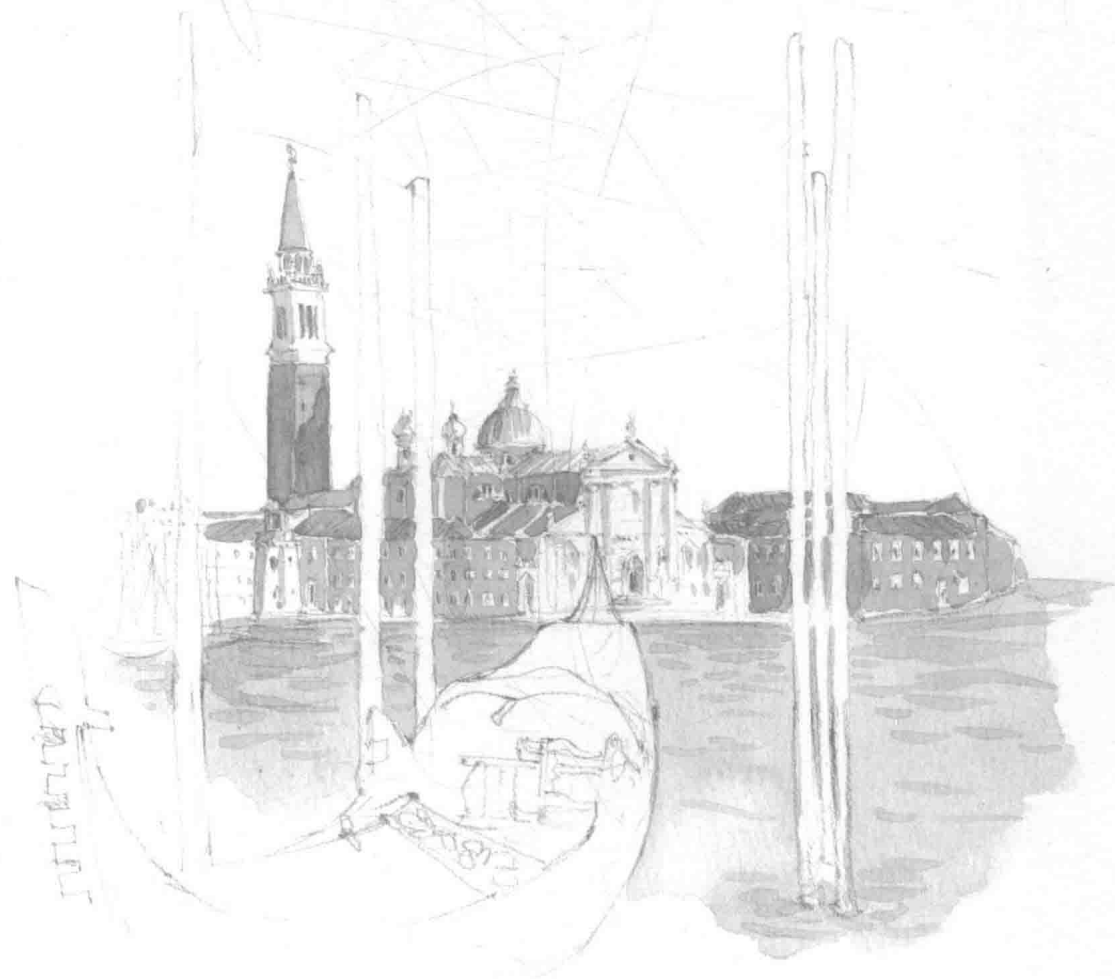
画风景

树木	84
花	94
花朵形态	99
花束与花丛	100
水	102
风景	104



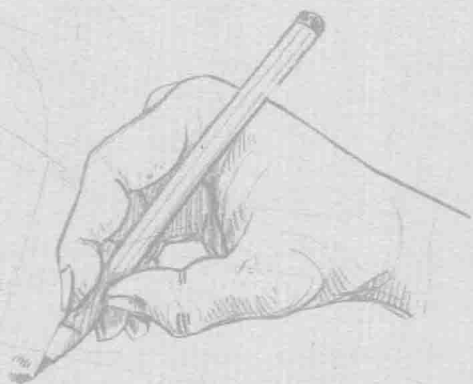
出发画画去

速写本	136
旅行绘本	146

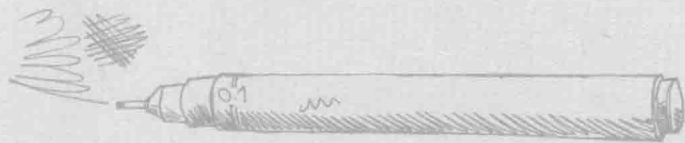




需要哪些材料 以及如何下笔



你可以在生活中及市面上找到许许多多的素材和工具。慢慢地，根据每一次绘画经验的累积，你会偏好那些你觉得用起来得心应手，效果又最令你满意的工具。然后，你会发现我们周遭的物体都是由相同的简单形状建构的。这些形状又构成简单的体积，就像骨架，支撑起建筑于其上的复杂结构。



纸张

“质感太好”的纸张会让人却步，对入门的新手并没有帮助。所以最好选用一般质量的普通纸张。刚开始试画时，使用素描纸就可以了。拿一块硬板子放在你的腿上，或将后方两个角垫高，斜斜地放置于桌面，然后将素描纸铺在上面。你可以用夹子将纸固定在板子上，而姿势只要你觉得舒服就行。素描纸有不同的表面纹理，有重量在120克、160克、210克以上的纸张，它们通常已经具

有相当强度，可以承受（或多或少）具有湿度的技法。重点是不要选用表面光滑或上光的纸张。

不过，在散装的纸上画画，你会忍不住丢掉自己不满意的作品。使用素描本能让你保留一路以来的进步历程。如果你使用的纸张比较薄，要记得只画在其中一面上，以免另外一面的笔迹穿透干扰。至于纸张大小，取决于你自己的喜好、绘画动作，或是空间限制。你可以先从A4纸开始。如果你习惯将主题画得小小的，连A4尺寸都让你觉得不知该如何下笔，那就用A5尺寸。相反，若你老是觉得纸面不够用，就选择大一点的纸张。

尽量尝试，尽情实验。你也许会发现画在牛皮纸上，或是画在有颜色的纸、纸板等上很有趣。

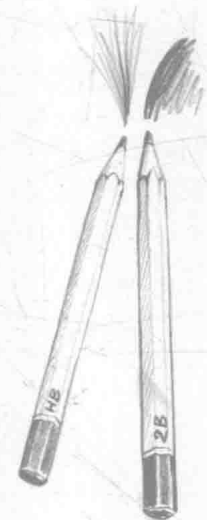


工具

一开始，使用哪种铅笔或圆珠笔都行。但是每一种笔都有它的好处。我们也可能依个人感觉，偏好线条比较黑的、极细的、粗的、淡的，甚至其他颜色的笔芯。

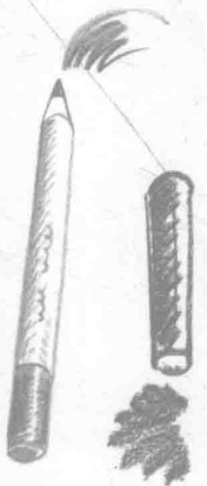
1. 铅笔

质量好的石墨铅笔，画出的线条比较容易清除。石墨铅笔有不同笔芯规格可供选择。2B、3B等比较“软”的笔芯画出的线条比较深。“硬”笔芯如2H或3H能够提供较浅色的线条。HB是石墨铅笔笔芯的最基本款。



2. 炭精笔

炭条和炭精笔是画阴影和明暗变化的有趣工具。如果你用的是炭条一类粉质的工具，就需要考虑在成品上喷一层保护喷胶，使用喷胶的地点最好是室外，或通风良好的室内。



彩色铅笔可以选择一般或水性彩色铅笔。

3. 橡皮擦

你可以选择使用塑料成分的橡皮擦，或软橡皮。塑料成分橡皮擦适用于石墨铅笔和彩色铅笔。软橡皮是擦除炭条及炭精笔线条不可或缺的工具，但也适用于其他铅笔。使用软橡皮擦时的动作，应为蘸取而非擦抹。最好随时准备一块干净的橡皮擦，以避免在画作上留下碍眼的灰色痕迹。

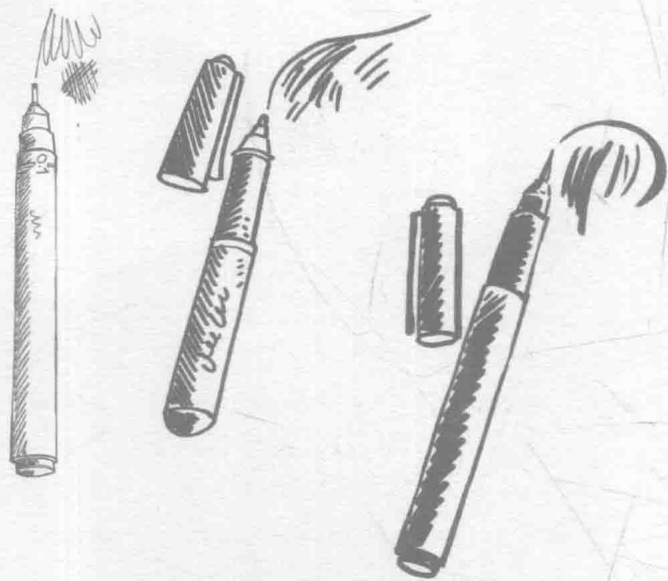
清洁传统橡皮擦的方法是在一张纸巾上擦拭，或用肥皂水清洗之后晾干。揉捏软橡皮能够让它变干净，一旦软橡皮吸收的碳粉量达到饱和，便必须丢弃换新。

如果你不确定橡皮擦的除污效果，最好先在画纸一角试擦。



4. 圆珠笔

使用圆珠笔画画很舒服顺手，因为它的笔尖既光滑又圆润。圆珠笔不但可以画出非常细又轻的线条，也可以表现粗厚凝重的笔触。



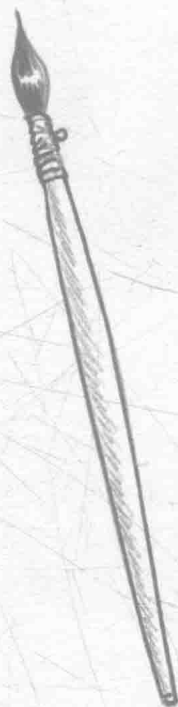
5. 马克笔

马克笔的种类非常多，从笔尖很细的，到像画笔一样柔软的都有，每一种都很有趣。有些马克笔的持笔方式是直立的。你可以多试用，找到适合自己持笔习惯的马克笔。



6. 蘸水笔

墨水配合蘸水笔使用，借由笔尖与纸面的摩擦，能带给画作细腻敏锐的线条。蘸水笔有专门绘画用的笔头，但是一般书写用的笔头也能胜任。将墨水稀释，能够呈现出不同浓淡的灰色调。此外也可使用不同颜色的墨水。



7. 画笔

画笔可以画出滑顺的粗细线条，接着再填色表现明暗。

作画环境

要画出好作品，首先就得做好事前准备。光线一定要充足，身体放松。如果你的手臂、背部、脖子等部位感到紧绷，就应该检视你的姿势，或换个位置。但是无论你的姿势是好是坏，在持续专注的状态下，体态都会变得紧绷。记得要适时深呼吸，伸展四肢！

如果是在室内作画，你又习惯使用右手，光源就应该位于座位左上方，以免你的手挡住光线。左撇子则应该反其道而行。在室外的话，就要等到最后一刻再画阴影，因为天然光源变化得很快。此外，画速写一类的自由线条跟描绘细节时，拿画笔的姿势是不同的。



需要描绘精准细节的时候，手指就必须靠近笔尖。

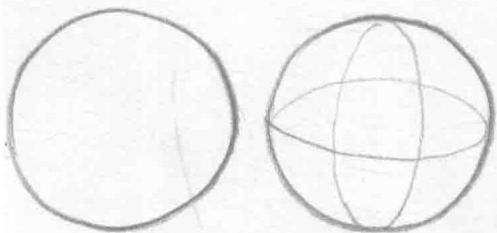


画速写时，你的手指和笔尖的距离应该比画细节时再远一些。

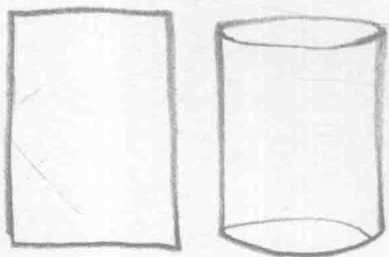
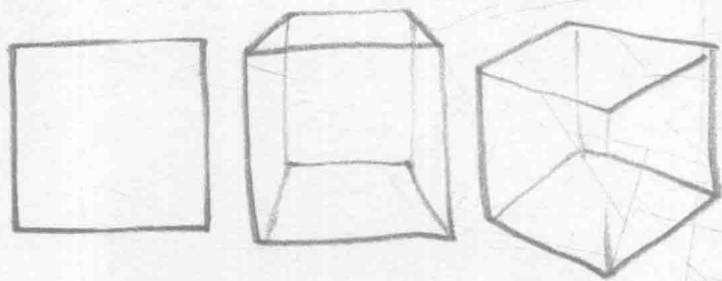
几何形状原则

乍看之下，眼前绘画的主题（对象、动物等）也许看似复杂，但事实上，它是由简单的几何形状组成的。仔细观察你的主题，想象它是透明的，分析它的基本组成形状，别被它的外形蒙蔽了。从简单的形状开始画，能够为你的画作打下稳固的基础。这些形状就是骨架，让你借以发展出更复杂的构造。

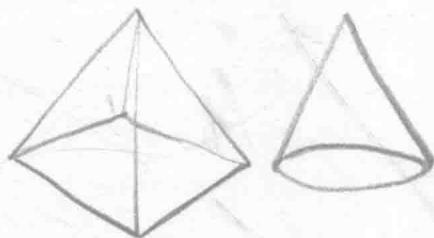
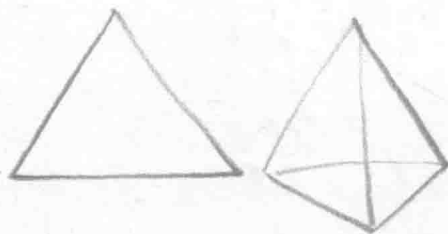
三种基本形状有：



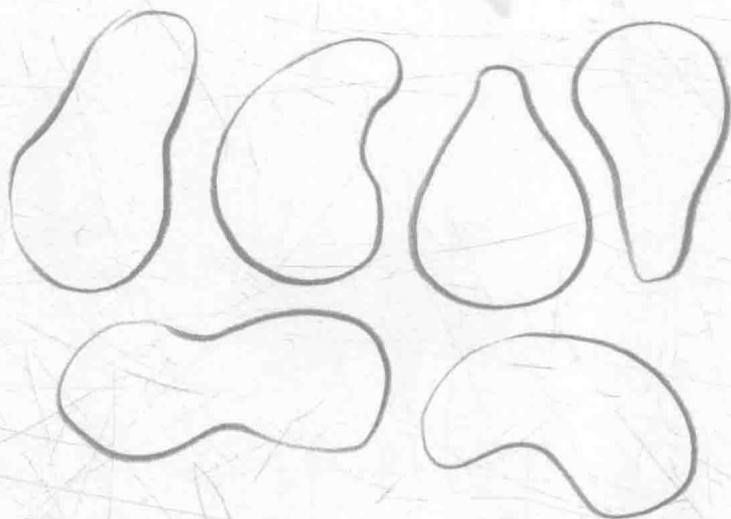
① 圆圈，可以发展成球体。



② 正方形，可以发展成立方体。长方形可以发展成圆柱体。



③ 三角形可以变成角锥体或圆锥体。



④ 我们也可以加上看起来像马铃薯的“柔软”形状，两侧有“重量”的椭圆形。如果需要的话，中央也许有些凹陷。这个形状在画动物的时候会经常运用，因为它既没有折角，也没有直线。

事前准备

打草稿是我们用很轻松的笔触为整幅画打下基础架构的过程。在这个步骤里，笔尖不能用力涂画纸面，手的动作和笔触都要柔软。草稿会渐渐进化，变得更精确、转化面貌。也许绘画主题本身也会变化，比如主题由动物变成了人物。

一旦基本的外形大致确定了，这就是基础架构，你就可以以稍重点的力道重新描绘一次轮廓，让线条更准确。但要小心避免让图画变得死板。

要点

在进入最后的完工阶段之前，你可以擦掉草稿中某些不必要或者位于明亮面的线条。但是，尽量不要养成将草稿擦得太干净的习惯。如果你的草稿线条很轻盈，你可以在其上用更确定的线条重新描绘过。如此，草稿线不但不妨碍视线，还能为画作架构带来活泼的生气。

草稿第一遍的线条是有动感、有生气的；在重新描绘的时候，你将会为图画添加稍微硬一点的线条。因此不要将图画封死在过于准确的线条限制里。用轻一点的笔触，保留一些呼吸的空间。最后，再加上明暗面、阴影、质感等细节，完成画作。



丰富视觉以及完成画作

如果你希望在完成速写之后，继续将画作的细节和质感表现得更丰富，就应该在刚开始的时候想好要使用的绘画工具。你可以先以浅色铅笔打速写稿，接着以颜色较深、较黑的铅笔完成作品；或者使用同一支铅笔，但加强下笔的力道。你也可以用马克笔或圆珠笔在铅笔稿上描绘后，用橡皮擦将铅笔稿清除，再继续最后的完稿。而且，一定要等马克笔稿干透后再用橡皮擦擦除！假使你想用湿性工具在马克笔画作上加工，就得等马克笔线条完全干燥固定，否则线条会晕开。而圆珠笔线条够淡又不会晕开的特色，是很好的折中选择。

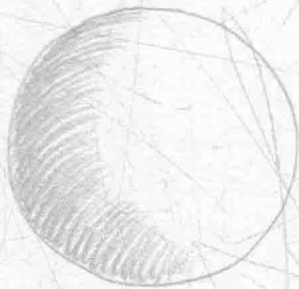
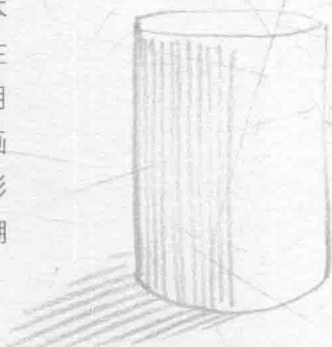
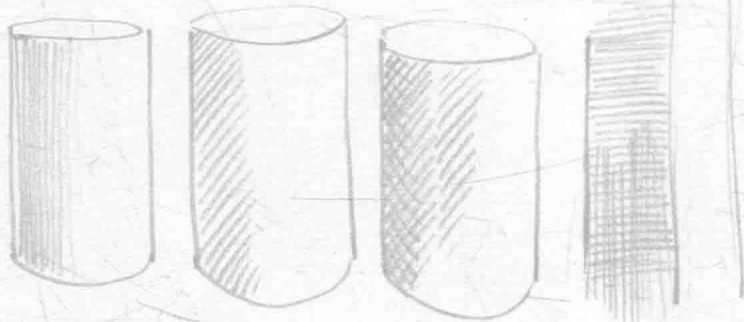
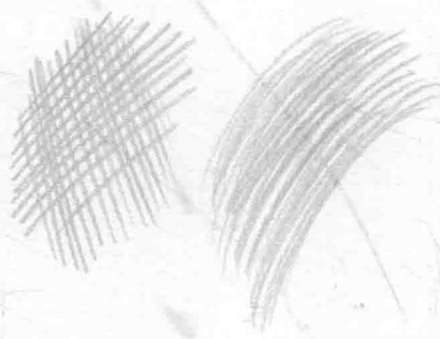
阴影和明暗

光线能给画作带来生气和立体感。首先，判定光线的来源在哪里。如果你看不太出来主题的明暗对比，眯起双眼看能够令明暗面更加明显。

我们除了观察物体本身的暗面，也要观察投在地面或是邻近平面上的阴影。我们可以借助短笔画和斜线画出阴影。被阴影笼罩的部分也应该用模糊化的手法表现。



短笔画可以是垂直、立体，或斜向的。可以全往同一个方向画，也可以彼此交叉。线条间隙越紧密，阴影便越深。



短笔画也可以当作曲线，尤其是当你想表现一个有圆弧面的形体时，比如花瓶。