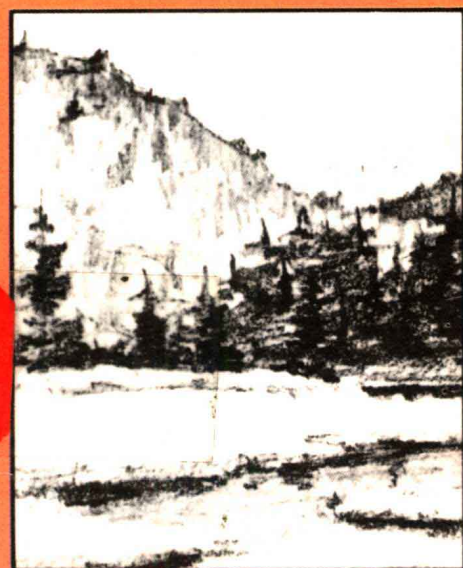
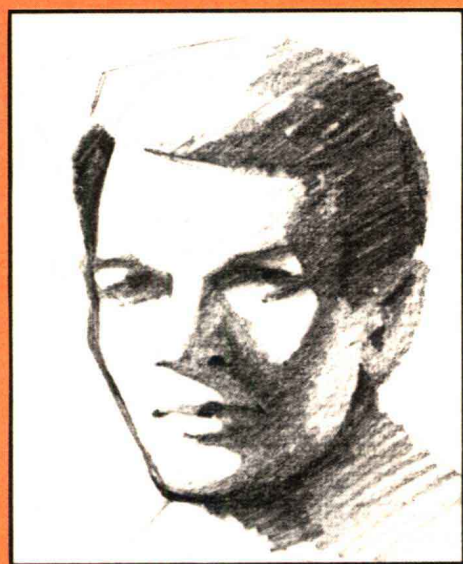
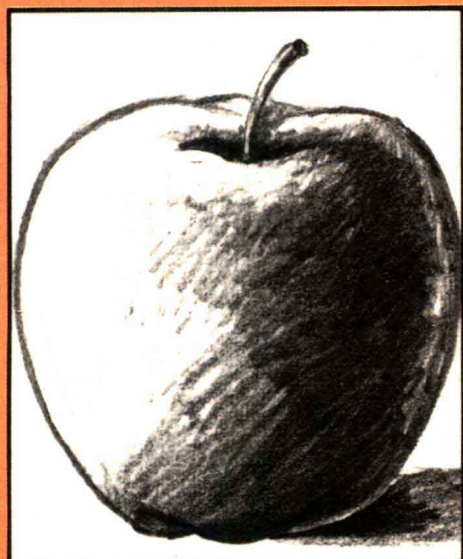

绘画技法经典译丛

绘画入门

分步详解的绘画指南

中国建筑工业出版社

[美] 温顿·布莱克 著

[美] 费迪南德·皮特里 绘

吴彤 译

绘画技法经典译丛

绘画入门

〔美〕温顿·布莱克 著

〔美〕费迪南德·皮特里 绘

吴 形 译

中国建筑工业出版社

(京) 新登字 035 号

图字: 01-97-0569 号

图书在版编目 (CIP) 数据

绘画入门: 分步详解的绘画指南/(美)布莱克 (Blake, W.) 著; 吴彤译. —北京: 中国建筑工业出版社, 1997

(绘画技法经典译丛)

书名原文: Starting to Drawing: A Step-By-Step Art Instruction Book

ISBN 7-112-03220-2

I. 绘… II. ①布… ②吴… III. 绘画-技法 (美术) IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 05104 号

Copyright © 1981 by Billboard Ltd.
Published 1981 in the United States
by Watson-Guptill Publications,
a division of Billboard Publications, Inc.,
1515 Broadway, New York, N. Y. 10036,
United States of America.

本书由美国沃森出版公司授权翻译出版
STARTING TO DRAW
WENDON BLAKE

绘画技法经典译丛

绘画入门

〔美〕温顿·布莱克 著

〔美〕费迪南德·皮特里 绘

吴彤 译

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京顺义振华印刷厂印刷

-

开本: 880×1230 毫米 1/16 印张: 5

1997 年 6 月第一版 1997 年 6 月第一次印刷

定价: 18.00 元

ISBN 7-112-03220-2

J·6 (8362)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

引 言	4	画不规则形物体分步详解	32
准备作画	5	铅笔画	34
绘画用品	6	范例 1. 厨房静物	36
起 步	8	范例 2. 花卉	40
测 量	10	范例 3. 岩石	44
比 例	11	范例 4. 山	48
透 视	12	粉笔画	52
视平线	14	范例 5. 漂流枯木	54
色 调	15	范例 6. 悬崖	58
画方形物体	18	范例 7. 男子头像	62
画方形物体分步详解	20	炭笔画	66
画圆柱形和圆锥形物体	22	范例 8. 倒下的树	68
画圆柱形和圆锥形物体分步详解	24	范例 9. 林木阴翳的岛屿	72
画圆形物体	26	范例 10. 女子头像	76
画圆形物体分步详解	28	画作的保存	80
画不规则形物体	30		

准备作画 学会画出眼前看到的事物，是一生中最令人愉快的成就之一。而且，做到这一点并不像想象的那样难。大画家出自天生而不是后天努力造就的，这种说法也许对，但画出眼前所见却是人人都能学会的技巧。大师级的作品当然需要天才的创造力，但一张简单、准确的画并不需要天赋，有理智的头脑和绘画的意愿就足够了。学习绘画和学习一项运动或一门乐器一样，所有的秘诀就在于持之以恒地练习。如果大家决定每周至少一次（两到三次更好）抽出二三个小时画画，就会发现您的画技在逐步地、但也是稳步地提高。显然，越是经常画，进步就越快，因此把计划由每周一次改为每周两次，那学习的进度也会加倍。要是养成了按时画画的习惯，就会意外地发现，绘画根本不是一项任务，而纯粹是一种享受，它让人乐在其中。如果目标是提高水平，那么随着对绘画的熟练掌握，就会看到您的画技又上了一层楼。

绘画讲逻辑 画出眼前所见并不是某种魔幻的、直觉的天赋，而是一个简单的、逻辑的过程。如果能学会画几种几何体，如正方体、圆柱体、球体和圆锥体，就可以画出实际中的任何东西。比如，树干基本上是圆柱体，一团树叶往往像表面凹凸不平、开了许多洞的球体。同样，石头像是一堆破碎的正方体，而很多常绿树木则基本上是圆锥体。看一下文艺复兴时期画家的肖像画就会发现，这些绘画大师常把人头看作蛋形，而蛋形实际上是拉长的球体。后文中将要学到如何画基本几何体，以及如何把它们转化为自然事物。

培养观察力 正像几百年来画家和绘画教师所说的，学画得先学会看。因此，开始时要学习怎样目测物体的高、宽和比例。然后学习透视知识，因为透视可使画出的东西富有立体感。既然世界上充满了色彩，而素描画是黑白的，学习掌握“色调”也就很重要。“色调”一词在这里解释一下：观看自然中的颜色时，假定大脑是一部装着黑白胶卷的照相机，这部相机将色彩记录为黑、白及各种级别的灰。色调就是从比较

中得出来的物体的灰度或亮度。这样一来，深绿色的松树就是深色调，画出来就是深灰。阳光下的海滩为亮色调，画成浅灰或留出白纸让沙地成为白色。学会正确判断色调不仅有利于画画，画出来的东西也会更准确。

画基本形体 接下来是学习怎样画基本形体——正方体、圆柱体、圆锥体、球体和蛋形，并将其转化为具体的事物，比如篮子、书、罐子、常绿树木、苹果和头像。还要学画非几何体，并依此作为基础学画不规则的形体，如山和树叶。

学习方法 基本形体学完之后，著名画家费迪南德·皮特里将一步步地作出示范，看看怎样运用这些知识画出完整漂亮的画来。他将用一张以长条面包为题材的静物画来示范画方形物体，用厨房用具如罐、壶和瓶子组成的静物来演示圆柱形物体，用蔬菜和水果组成的静物作为圆形物体的范例，通过研究起褶的布料来示范画非几何体。每个这样的范例都给出了正确作画的四个主要步骤。

范例 在此基础上，就要学到怎样画完整的静物画、风景画和肖像画了。皮特里将一步一步地示范。这些画包括：复杂的炊具静物画、一瓶野花、岩石的“室外静物”画、山峦风景、质感丰富的漂流枯木、陡峭的悬崖、男子头像、倒下的枯树、林木阴翳的岛屿以及一张女子头像。每一范例合理分出步骤，读者可以跟着学画。

绘画工具 每一个分步的范例会用到以下三种工具中的一种——铅笔、粉笔或炭笔。这些范例打算让读者尝试各种工具的多种用法，看看怎样通过线条、笔触、擦揉技法及其多样的组合来画外形轮廓和明暗调子。范例使用了多种纸张，可以看到铅笔、粉笔和炭笔在不同纸面上所表现出的特点。

简单为好 刚开始学画时,最好就准备两样东西:一支铅笔和一本白纸做的图画簿。纸的大小要有您正看着的这本书的两倍。一支办公用的铅笔就可以了,但得先试一下,保证轻轻划过纸面时可画出浅灰色调,而稍稍用力便能画出深色线条。如果愿意去美术用品商店购买,那就要一支HB铅笔,它是良好的多用画笔。再来一支又粗又黑的铅笔,通常标有4B、5B或6B,准备用来画深色的色块。图画簿中的画纸应是带浅纹的厚白纸,不能像打字纸那样光滑。学画粉笔画时,选用一支黑色粉笔或一支“共代”笔(Conte pencil)就行。炭笔画用“中”、“软”两种炭笔就可很好地满足要求。可以在同一图画簿上使用所有这些不同的画笔。

铅笔 说到铅笔画中的铅笔,我们通常是指石墨绘图铅笔,一般是一支稍滑的圆条形黑色石墨芯,外包一个稍粗的圆条形木棍。绘图铅笔大致可分为两类:软的和硬的。软铅笔较之硬铅笔可以画出更深的线条。软铅笔通常标记为B,再加上一个数字来表示软的程度——3B比2B更软,画线更黑。硬铅笔标记为H,数字的含义相同——3H比2H更硬,画线也更浅。HB介于软硬之间,因而被认为是多用铅笔。多数画家更偏爱软铅笔。准备试用不同的铅笔时,要把从HB到6B的铅笔全部买来。也可以购买不同粗细的圆条形铅笔芯,装在相应的金属或塑料笔套里使用。如果愿画宽线条,可去买大约为食指长短的截面呈矩形的铅笔芯。

粉笔 像石墨铅笔一样,黑粉笔或“共代”笔也是一根黑色粉笔芯,外包圆条形木棍。但一旦选用了铅笔式的粉笔,还应有一支截面呈矩形的较硬的黑色粉笔条或“共代”粉笔条。也可以购买装在笔套中的圆条形黑色粉笔芯。

炭笔 炭笔通常有两种式样。一种是细的炭笔芯外包木材,像石墨铅笔一样。另一种是炭笔芯外包圆条形纸筒,可在笔尖磨光后撕去一部分以露出新的炭芯。如果需要一套完整的炭笔,只要其中标有“硬”、“中”和

“软”的三支就够了(有些制造商把炭笔分为HB到6B的各级,就像铅笔一样。HB最硬,6B最软)。还应购买少量天然的炭条。也可以买些炭“铅芯”,像铅笔和粉笔一样装在金属或塑料笔套里使用。

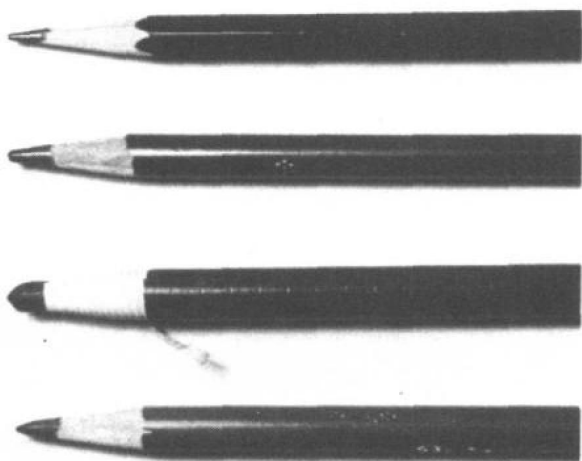
纸 总在普通白纸上画漂亮的画也没有什么关系,但应该试试其他纸张。炭画纸拥有条状的精细纹理和坚硬的表面,可使线条粗犷且易于擦揉,能创造出天鹅绒般的色调。还要试试一些表面参差、有不规则纹理的粗纹纸,这种纸使笔触粗犷且有颗粒感。请美术用品销售商拿出他最粗糙的图画纸,买几张试试看。

橡皮 对铅笔画来说,通常的擦除工具是软橡皮,一般为粉红色或白色。可以买拇指般大小的矩形橡皮;也可买铅笔式的橡皮,它外面包一层类似粉笔的可撕去的圆条形纸套。对于粉笔或炭笔来说,最好的擦除工具是炭画橡皮(一种柔软的方形灰色橡皮),可以像泥一样捏成任意形状。厚块状的肥皂橡皮用来清理画面上留白的区域。

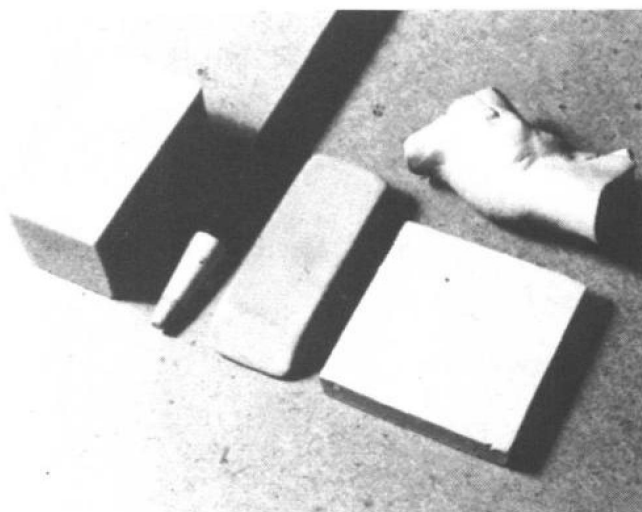
其他 您还需要一块支撑画纸用的木画板,或者一块软纤维板,上面可钉上分张的图画纸。买一些单面剃须刀片或锋利的小刀(最好带有安全可收的刀刃)来削画笔,再要一本砂纸簿(砂纸订成的小本)来修磨画笔。还要图钉,纸筒形的擦笔(粗细如拇指)以擦揉深浅调子,以及一筒可喷洒的固定剂(一种稀薄、无色的光亮漆),用来防止画面被抹脏。

工作区 坐下来画画时,如果使用右手,应确保光线从左边射来,要是左撇子就让光线从右边射来,这样就不致于使手在画面上投下影子。广口瓶是存放铅笔的好东西,插放时削过的一端冲上以保护笔尖。粉笔条或炭条要放在浅盒子或塑料餐具盒中,铅笔也可放在其中。橡皮要保持干净,别跟画笔放在一起,要放在小盒里或餐具盒的格子中。

11/10/09

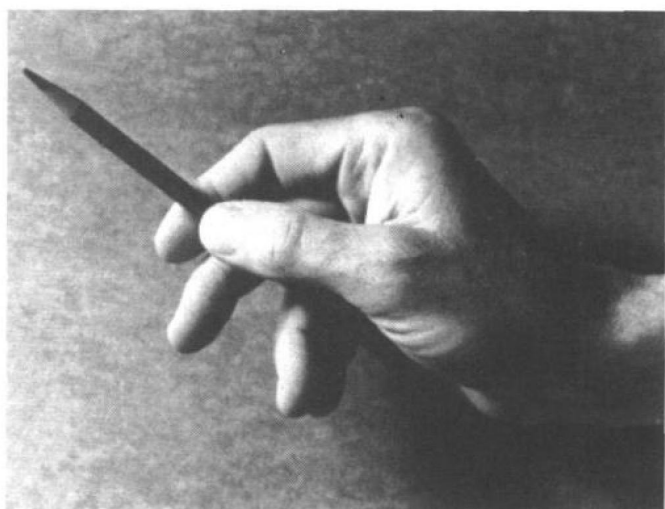
铅笔 用四种铅笔就能画出好多画来。最上的一支标有HB，是良好的多用铅笔。下一支是6B铅笔，笔芯粗软，可画粗重线条。第三支是中等硬度的炭笔，纸制的圆条形外套包着一根炭条，可一点一点撕去以露出笔尖。最下一支是粉笔，这是支长粉笔芯，包在一根木制的圆条形外壳中，就跟铅笔一样。（阅读本书时请记住，画家通常把石墨铅笔就叫做“铅笔”）

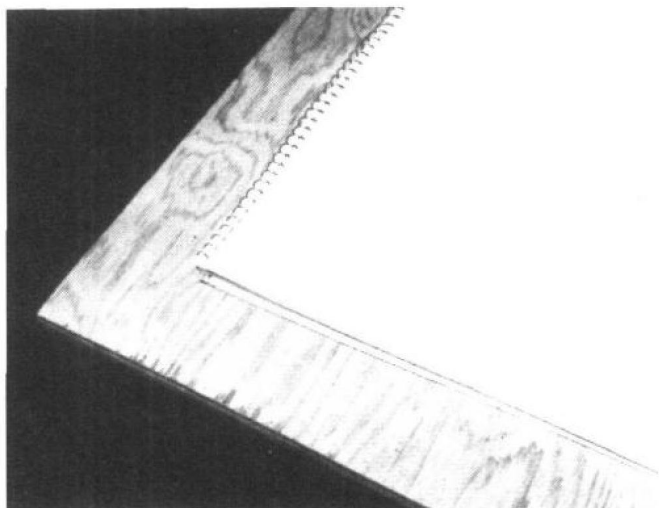
橡皮 从左到右依次为：肥皂橡皮，清理大面积留白区域时效果最佳；粉红色铅笔式硬橡皮，用于精确修改铅笔画的细小部分；楔形边棱的大块粉红色橡皮，用于修改较大面积的色块；炭画橡皮，用在炭笔画或粉笔画上最好。炭画橡皮捏起来像泥（如图中右上所见），可揉捏成需要的任意形状。使用时，在纸上提按橡皮即可，必要时才需揉擦。

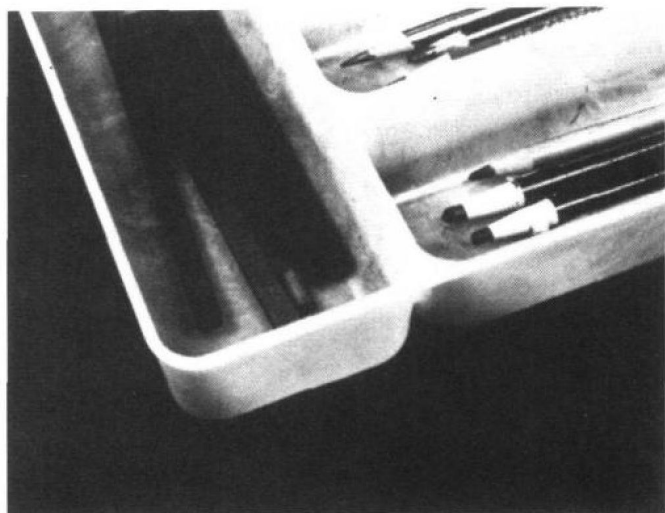
执笔之一 握铅笔的方法有两种。最普通的方法是像签名时那样的握法。但重要的是，要像本图中那样，握笔的地方离笔尖远一点。这样可画出粗犷自由的线条。事实上，要试着把笔握得更远，尤其在画幅面较大的画时，比如原大的头像。

执笔之二 很多专业画家的执笔就象指挥家手握指挥棒一样。这种握笔促使人扫出粗犷而有节奏的线条。比起在水平桌面上画画，在垂直或倾斜的面上画画更好，既然如此，那这种握法就很方便。试试这种方法，画的时候要挥动整个手臂。

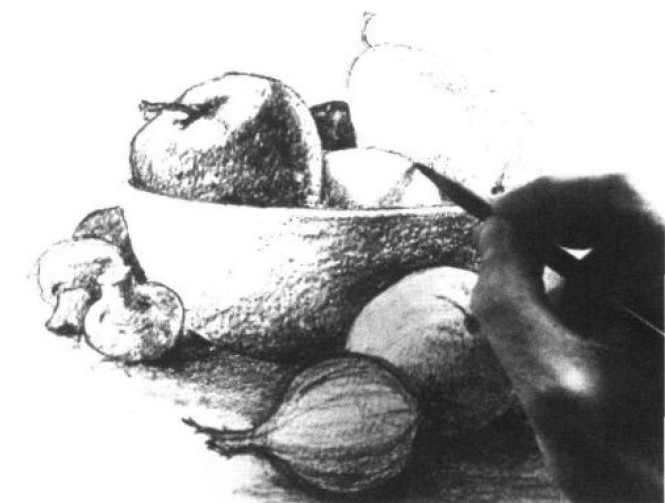
画板和图画簿 图画纸一般是一侧装订的,像一本书。最方便的是用螺旋扣装订的,如图所示,因为每完成一幅画,都可将其翻到后面。图画簿较软,自身不能支撑,所以要从美术商店买块木板,或简单地买块胶合板或纤维板。如果买的是成张的图画纸,那就买块软纤维板,上面可钉上画纸。

保存 铅笔、粉笔、炭条要仔细存放好,不能往抽屉里乱塞,以免折断。餐具盒(通常由塑料制成)里的格子可起保护作用,也可将画具分开存放。或者可收集长而浅的硬纸盒备用,比如小礼物的包装盒之类。

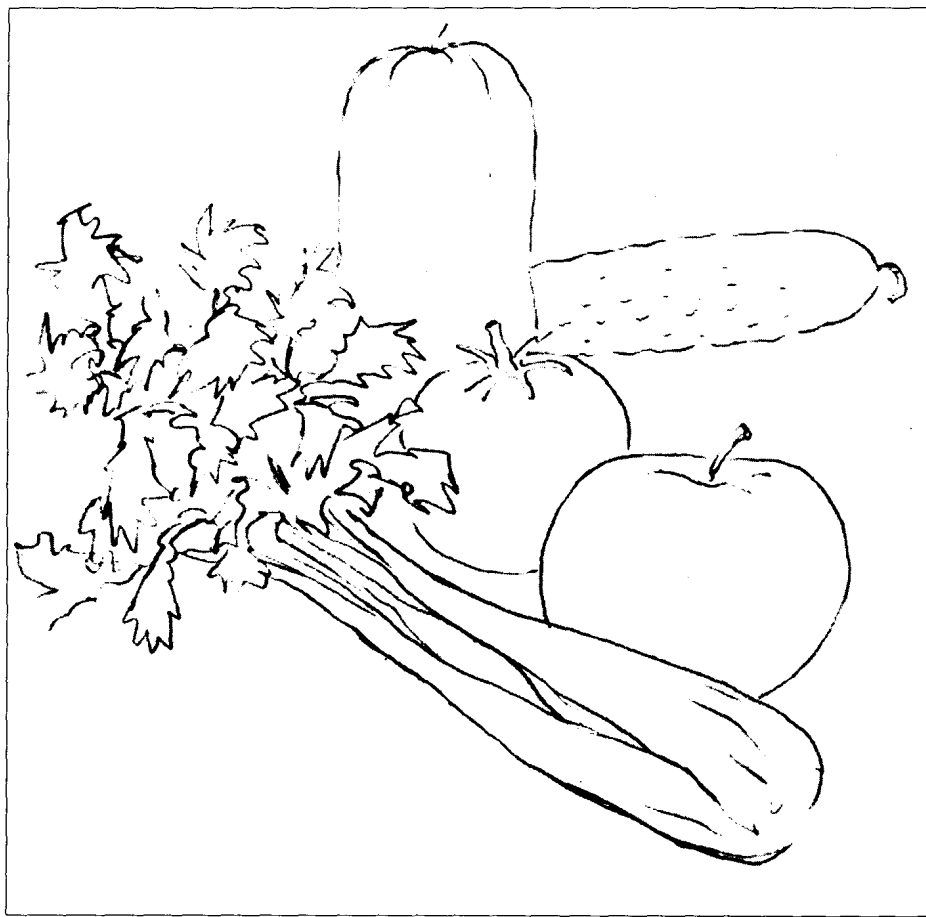

良好光线 充足的光线当然是需要的,但要特别注意光线的方向。如果用右手画画,就要保证光线从左肩上方射来。反之,若是左撇子,光线应从右肩上方射来。光线方向之所以重要,是因为人们当然不希望手和笔在纸上投下干扰性的影子。这张照片中,画家用右手,光线来自左方,铅笔没有留下影子。

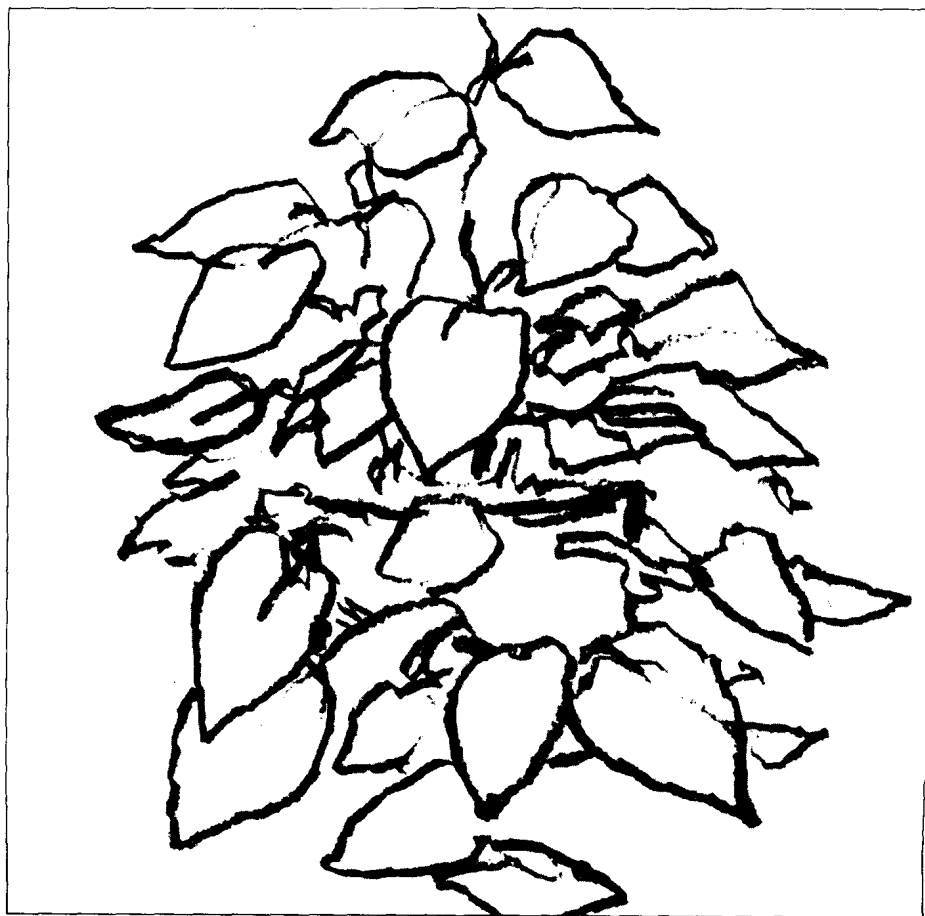

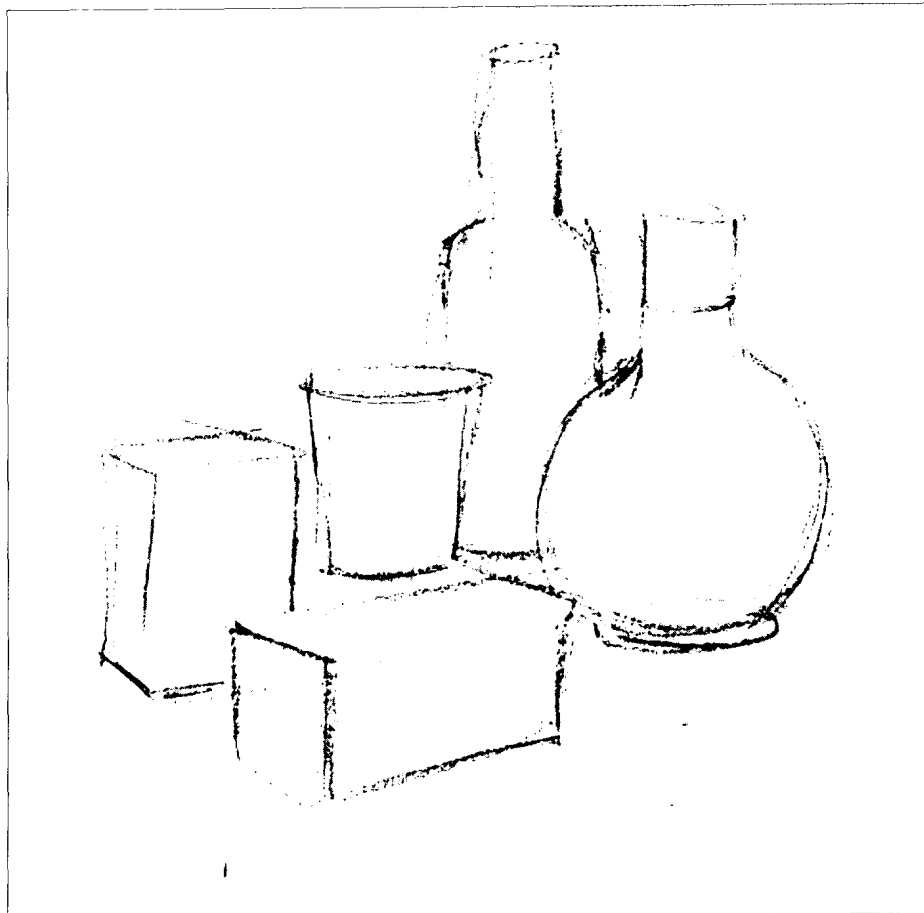
不良光线 本图展现的是光线从错误方向打来的情景。画家用右手,光线也来自右肩上方,铅笔在画面上留下了干扰性的影子,画家的手也留下一大片影子。显然,画家很难看清楚他的动作。

线描画 开始时,最简单的办法就是把几件日常物品随意放在桌上,然后用铅笔画几张线描画。削尖铅笔,用连续的细线勾出物体的外形轮廓。设想铅笔的笔尖就是手指尖,仔细用这个指尖划过对象的外缘。不要过多看画,画画时尽可能把目光留在对象上。线描画教人观察仔细,勾画简洁,是很好的练习。

试探性线条 线描画的线条不是非要纤细优美不可,读者用粗线条慢慢地试探着描摹物体形状,同样可以画好。拿出最粗的铅笔(或任何钝头铅笔),画一些日常事物。比如本图中这株枝叶茂盛的花卉。再次假想铅笔尖就是指尖,沿着物体的外缘移动。缓慢地运笔,找找在纸上画过的感觉,就像是在漆黑的房间里摸索着走路。这是另一类线描画——另一种提高再现和记录形体能力的方法。

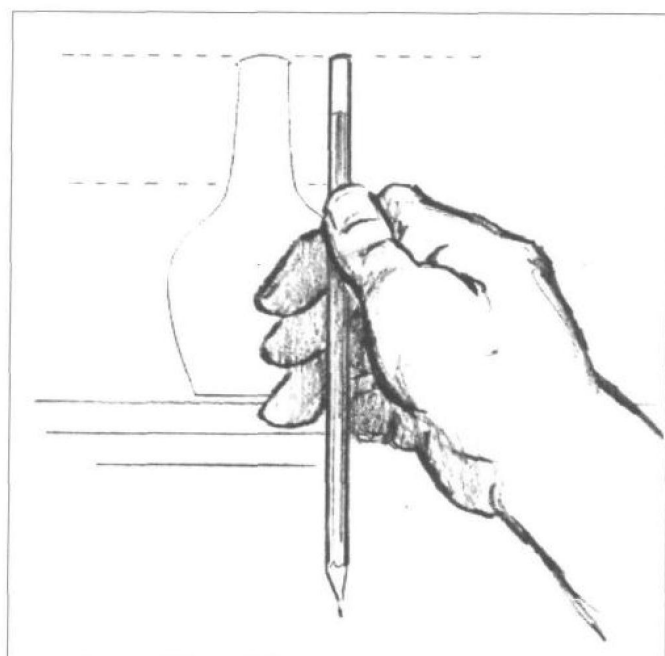
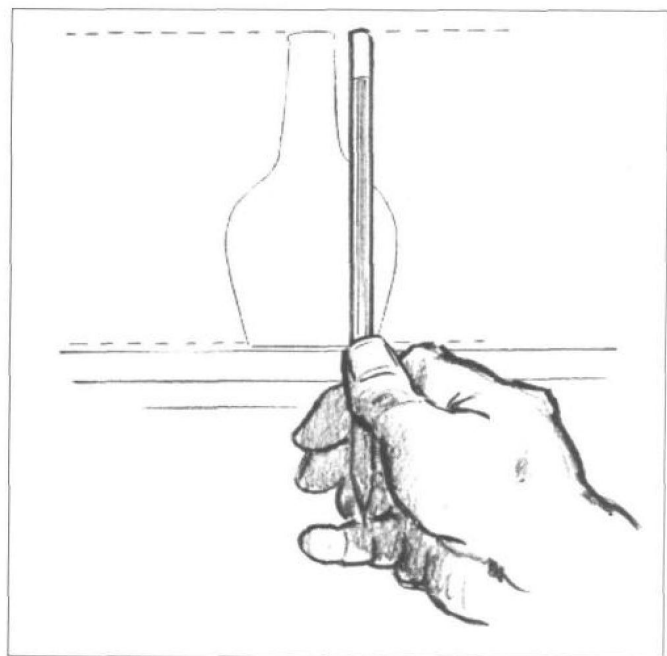

磨蹭的线条 用磨蹭出来的线条画画,是另一种有益的热身技巧。挥动整个手臂,沿形体轮廓用粗线快速勾画。反复描画,想几次就几次。也可以来回磨蹭。要通过大幅度挥动画笔,努力找准每一形体。不用细想也会很自然地发现,您把对象再现成了一系列简单的几何形。这幅画中,瓶子和杯子成了球体和圆柱体,盒子成了正方形。这个热身练习之所以重要,是因为绘画的成功秘诀之一就是懂得如何把对象简化为几何形体。

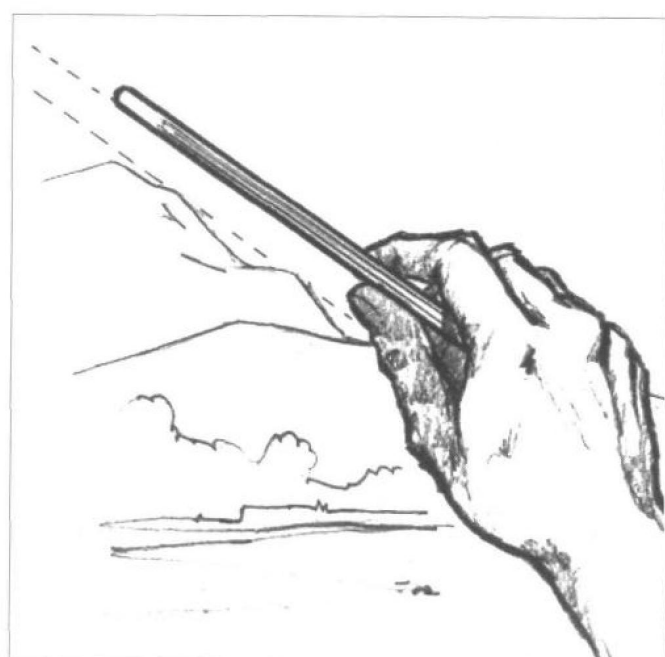
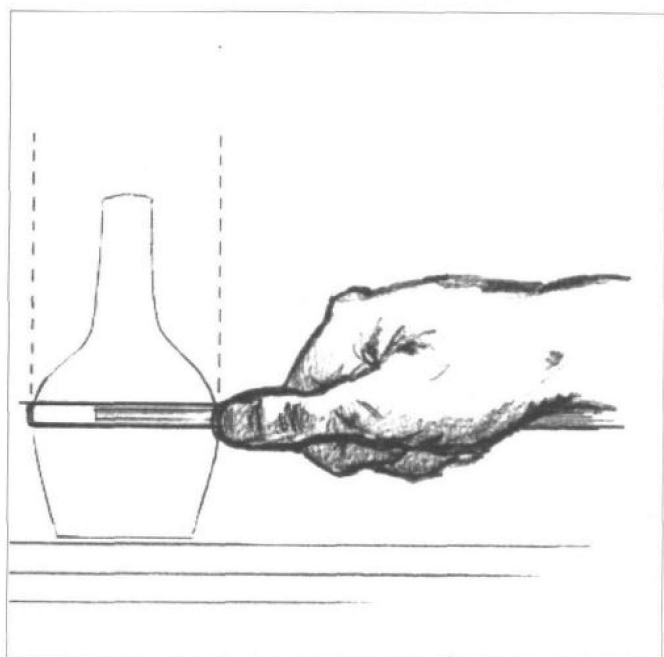

即兴画 即兴画的目的是捕捉画家所说的“运动”。当然,图中这瓶野花是静止地放在桌上的。但是人们的目光却在对象上快速移动,以之字形优美的曲线或折线运动。这样,对象就关联着一种运动的“感觉”。拿支铅笔,随目光的移动轻快地画出对象,不要停笔去准确描绘任何外形轮廓,就让铅笔在纸上自由飞舞。每个物体都有其内在生命力——即兴画让人们能发现它。

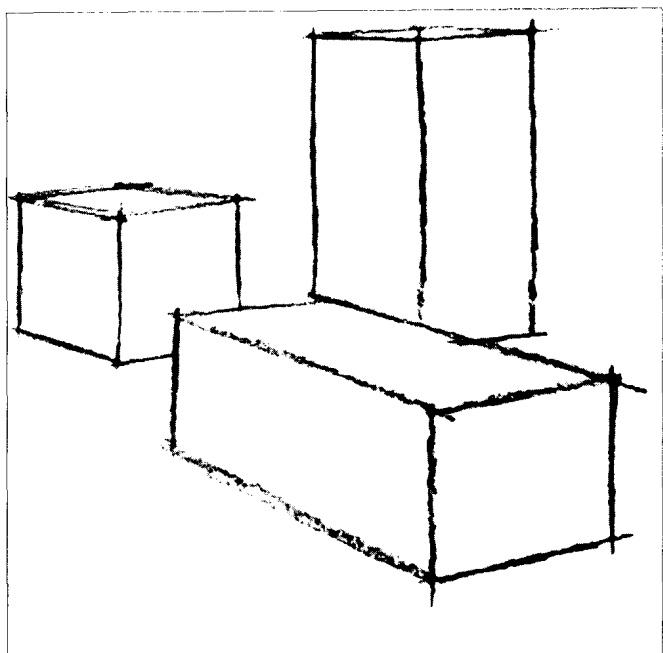
测量高度 画物体就必须量出其比例。测高时，将铅笔垂直竖起，手臂指向目标——本例中为一花瓶。手臂伸直，闭上一只眼，把铅笔的顶端和花瓶的瓶口对齐，拇指下滑，对齐花瓶底部。花瓶的高度约为铅笔长度的三分之二。

测自身比例 为比较花瓶全高和瓶颈的高度，握笔并伸直手臂，铅笔顶端对齐瓶口。然后，移动拇指至瓶颈结束的部分。瓶颈高度约为全高的三分之一。测量时要站在同一位置，不能前后移动。

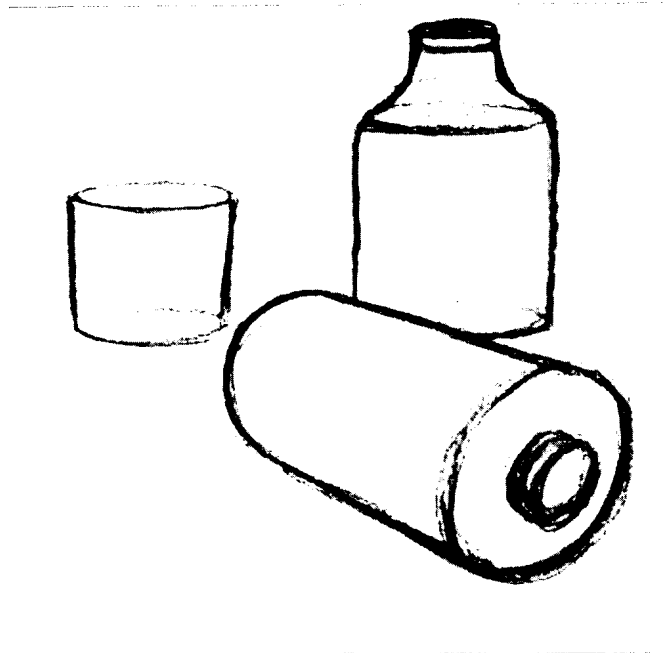

测量宽度 为比较高和宽，转动手腕使铅笔水平。把铅笔端部与花瓶一侧对齐，移动拇指直至指尖与花瓶的另一侧对齐。花瓶的宽度大约为高度的一半。（另一表述方式是花瓶高两份，宽一份）

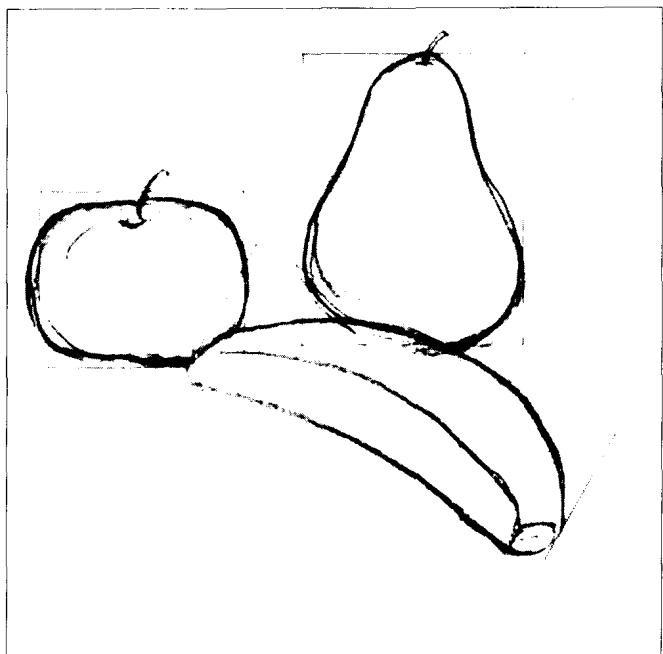
测量坡度 拇指——铅笔法也不失为测定斜坡坡度的好方法，比如山坡的坡度。转动手腕，使铅笔的倾斜程度与目标的坡度一致，然后迅速转到画纸上，画出一倾斜程度约等于铅笔的辅助线。按辅助线画出山坡，然后擦掉辅助线。

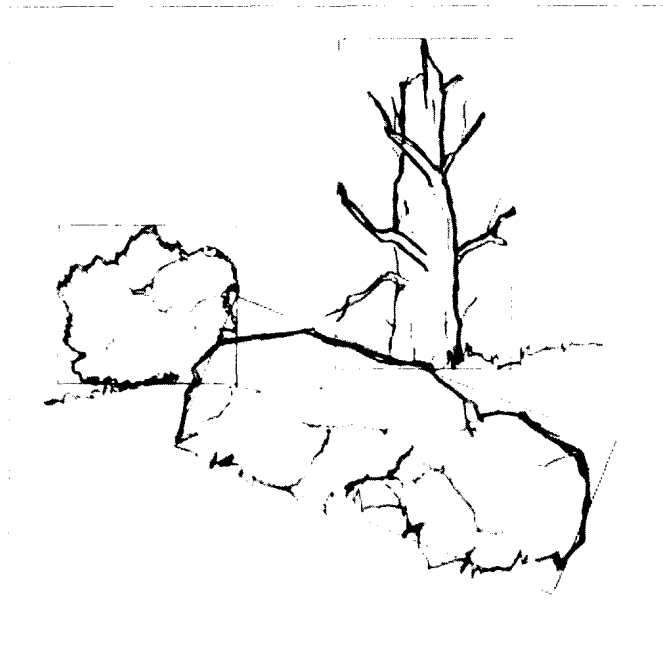
盒子 为培养判断比例的能力，在桌上放上几只普通硬纸盒。用拇指——铅笔法测量所有的盒子。左侧的盒子是个正方体，每个面的高、宽大致相等。右上的盒子，每个面大致是高三份宽一份。读者自己测一下平放的盒子。

瓶子 一看到圆柱形物体，就要自问，它可以装在什么样的盒子里呢？图中这些圆柱体的比例意外地与前图中盒子的比例相似。画这些形体时，甚至就可以从画盒子开始，然后在其内部画出圆柱体。

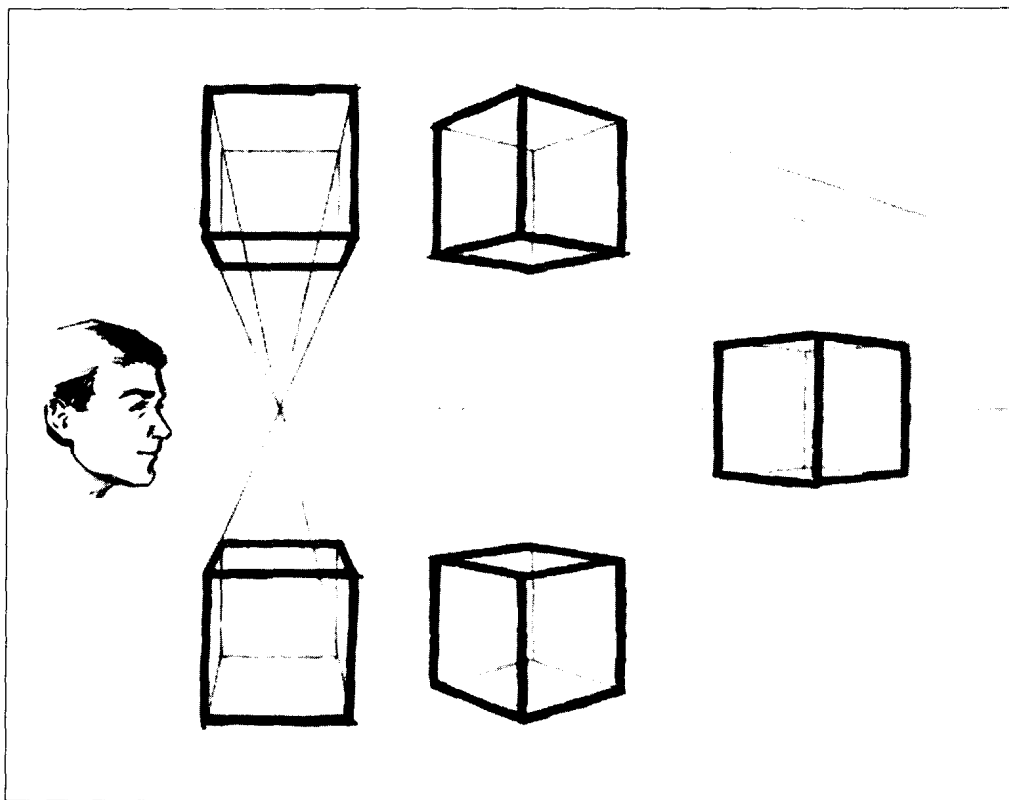

水果 画圆形物体，如图中的苹果、梨和香蕉，仍可玩盒子游戏。想象一下每个物体可以装在什么样的盒子中。甚至可以先画出盒子。像前图中的圆柱形一样，水果的圆形形体可以很痛快地装在上图的盒子里。

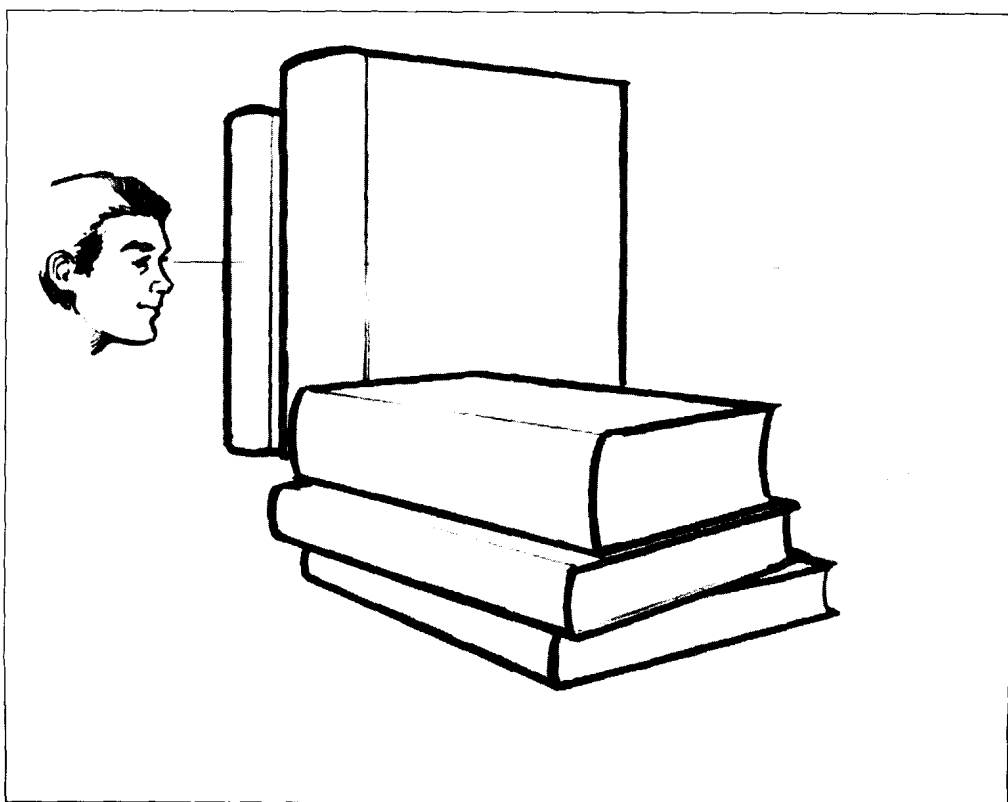

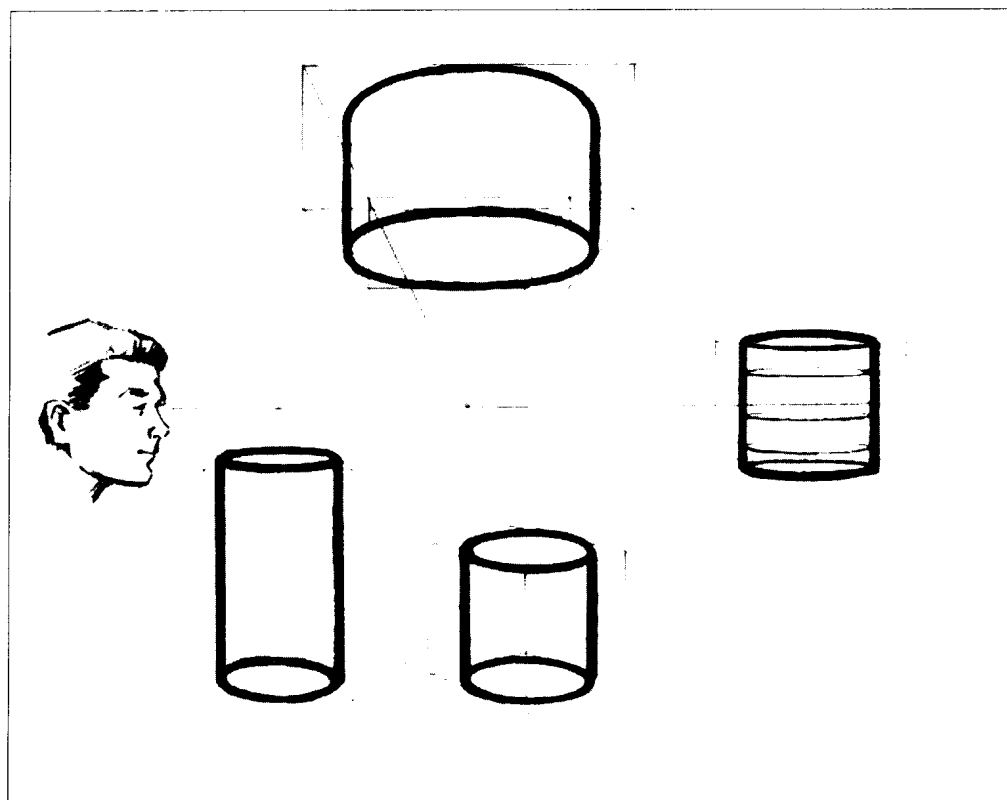
树和石 不规则的形体也可以玩盒子游戏，诸如灌木、断树和石头。左侧的灌木可装进大致为正方体的盒子，树干可装进约两份高一份宽的盒子中，岩石可装进长约为宽一倍半的盒子中。

矩形物体 平行的道路两边随着向远方延伸似乎会汇合在一起。所有平行的直线都有这种现象，这个现象叫做“透视”。向前注视的时候，眼睛中形成的一条想象中的线叫做视平线，比如本图中间的那条水平线。每条直线都以某种方式与这条视平线相联系。以这些盒子为例，水平线都平行于视平线，而竖直线都与之成直角。斜线则有很大不同：视平线以上，向下交汇；视平线以下，向上交汇。所有斜线都相交在视平线上。

画矩形物体 为练习用透视法画画，以桌上的书本为对象画一张铅笔画。坐下来，使视平线大约与桌子的后边高度相同。（记住：站起时视平线升高，坐下时视平线降低）立放的书本的垂直线与视平线相垂直。这些书的顶端高于视平线，所以其边缘向下倾斜。而平放的三本书在视平线以下，因此其斜边向上交汇。

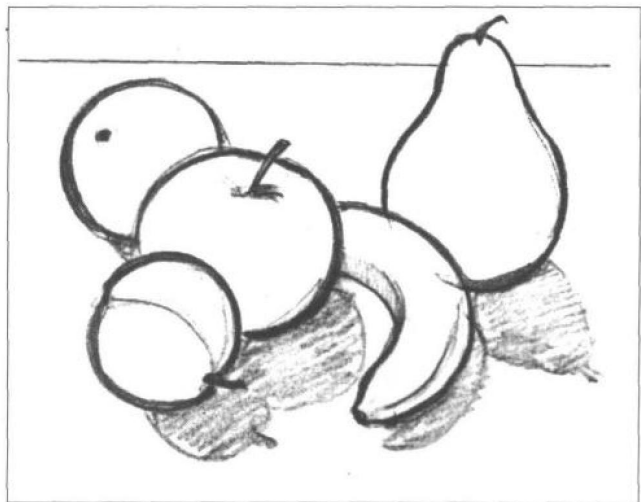

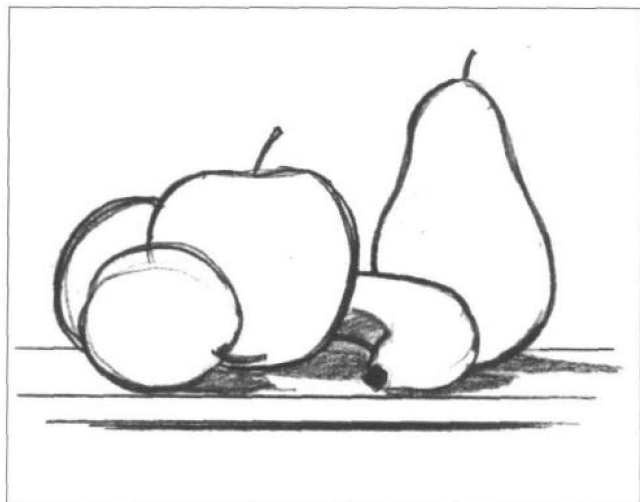
圆柱形物体 圆柱形物体也遵循透视法则。不管圆柱位于视平线之上还是之下，其垂直侧边与视平线都成直角。我们倾向于将圆柱体的上下底面看作椭圆。椭圆接近视平线时逐渐变得扁平。反之，远离视平线时变得更圆阔。本图中，圆柱体之外画上了方盒子，显示圆柱体和方盒子是遵循了同一规律。

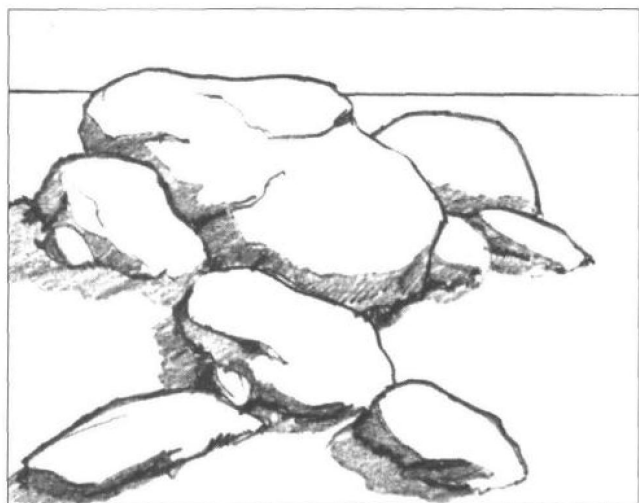
画圆柱形物体 在桌上放上一组厨房用的容器：玻璃杯、碗、茶杯、碟子，诸如此类。用铅笔从一个站立的位置画下它们。然后再从一个坐着的位置画。这样可看到视平线上下移动时，情景有什么变化。本图中，视平线碰巧与桌面的后边重合，刚好在画幅上边之下。除了一个玻璃杯口之外，其他器皿都在视平线以下。注意椭圆形状上的变化，底部的椭圆要比接近视平线的椭圆圆得多。

水果：视图之一 画家画的每样东西都与其视平线有某种联系。画几张水果的铅笔画，看看是怎么回事。本图表现了几个在视平线以下的水果。画家正站着向下看它们，可以看到所有形体的顶面，还有大片的影子。

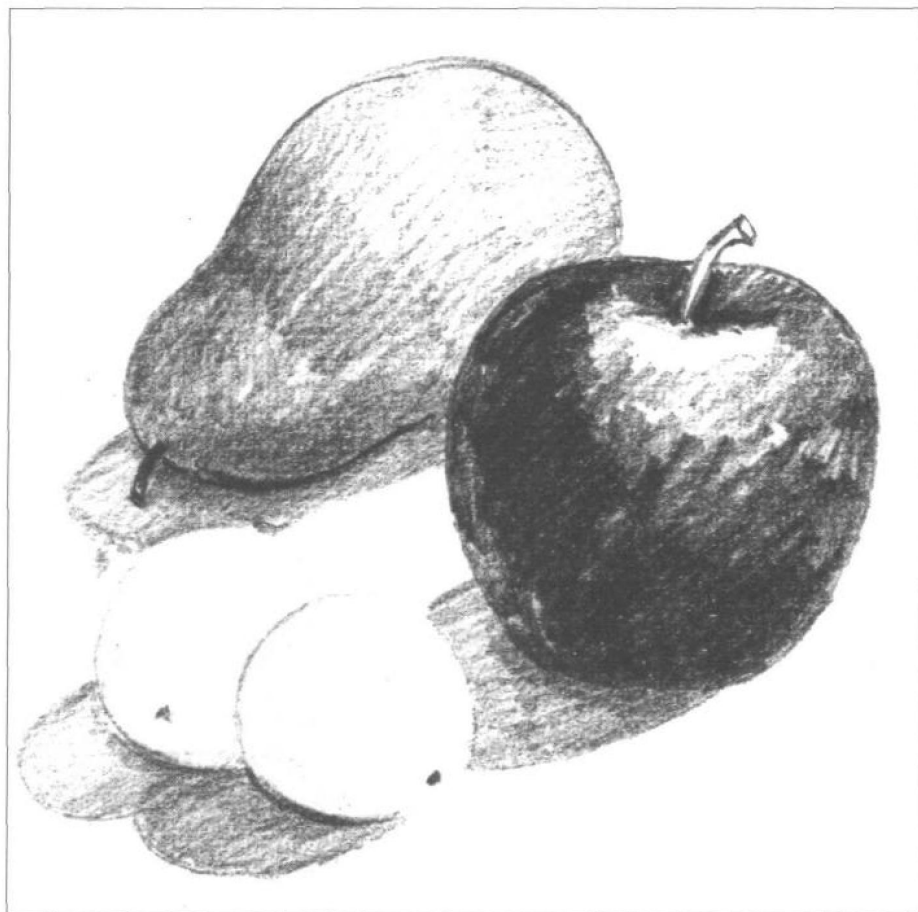
水果：视图之二 现在，坐下来，让视平线下降，可以见到同样这些水果的完全不同的图景。这张画里，画家从侧面看水果，所有的形体都大大改变了。影子的形状特别有意思：当人们从上面看时，它们远离视平线，轮廓圆滑；现在影子接近视平线，形状也扁平得多。还记得椭圆的透视吗？

岩石：视图之一 现在，到户外找些能从几个不同的视平高度画下来的形体。爬到岩石上，视平线会相当高。往下看另一堆石头并画下它们。石头的顶面看到得很多，而侧面看到得很少。还可看到石块在地上大片的影子。

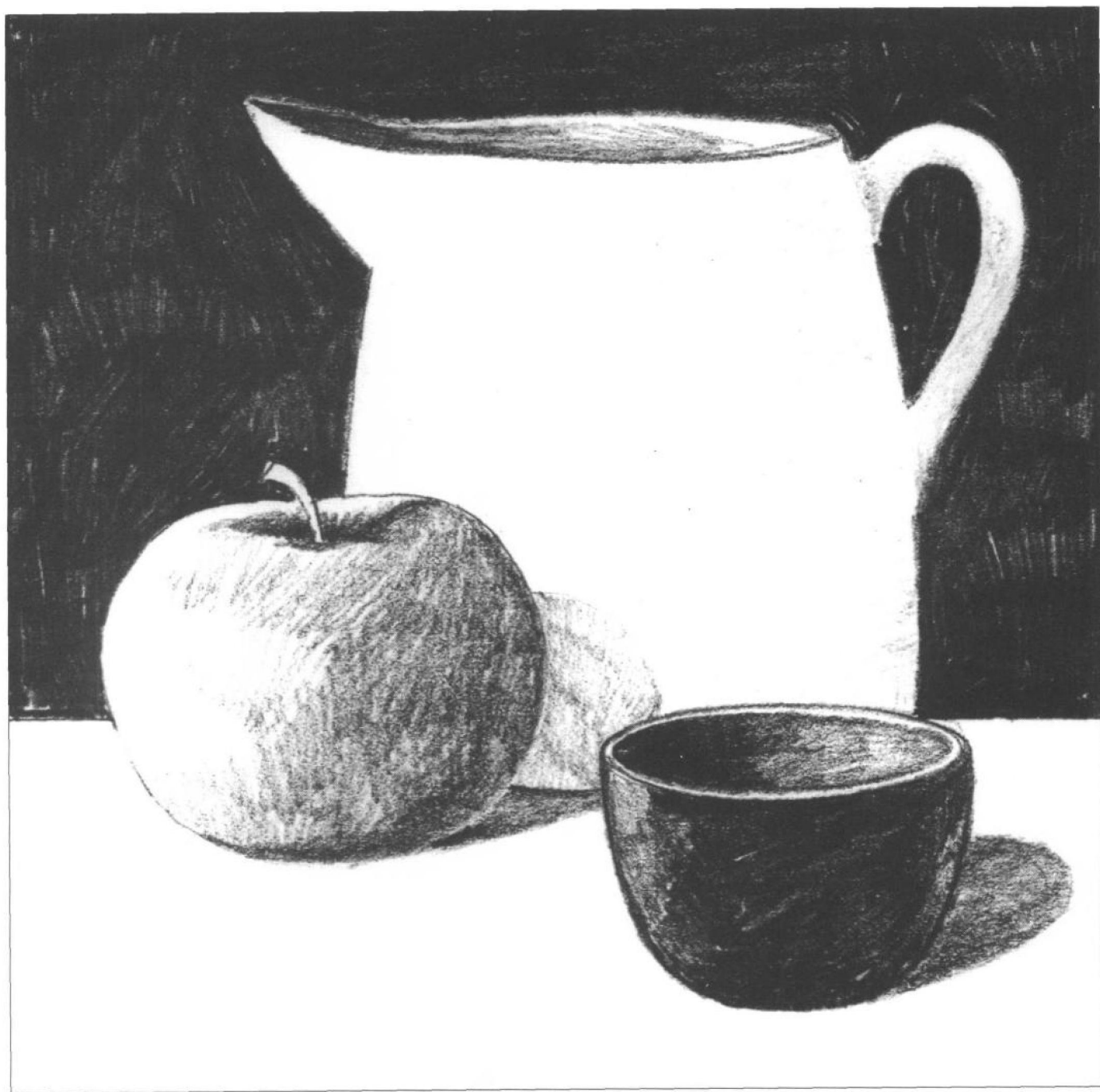
岩石：视图之二 爬下岩石，视平线下降。在同一堆石块前坐下来再画下它们，现在，岩石的侧面看到得多而顶面看到得少。地面上的影子也变得扁平。不管是画静物还是风景，激动人心的是发现视平线的变化可以带来一张全新的图画。

变色彩为明暗色调 用铅笔、粉笔或炭笔画画时，人们会把自然色彩变换为黑白色调。假设眼睛是架装上黑白胶卷的照相机，胶卷把自然色彩变成黑、白和不同等级的灰色，而将色彩转化为画家所说的“色调”。每种颜色都有一个色调。像在本图看到的：红色的苹果很暗，近乎于黑；而绿色的梨是一种中灰；两个黄色的柠檬是浅灰色，近乎为白。在家里四处转转，画画不同颜色的物体并试着找一下每个物体的正确色调。

在户外寻找色调 带着速写本到室外去，试着将景物中的色调转化为黑、白和不同级别的灰。深绿色的常绿树木是深灰，近于黑色。桦树的浅色树干在深色物体的衬托下呈现为白色或者浅灰色。本图中，左侧落叶树的浅绿树叶是浅灰，而稍深些的绿草则是深灰。

三色调 自然界中包含了无限多的颜色，反过来，这些颜色又形成了无限多的色调。人们不可能记录下色调的每一细微的变化。除此之外，色调过多使画面难以辨认。画家一般把一张画的色调尽量简化到很少，这样画起来更容易，画出的画也更令人满意。对简单的对象，只要着力于三种色调，就可以令人惊奇地画出一张好画。眯起眼，可以看到这幅画主要是由这些色

调组成：一个近于黑色的深灰调子，出现在背景和右下的杯子上；一个中灰的调子，出现在苹果、水壶和杯子的敞口处及影子上；留出的白纸，出现在水壶、桌面和苹果的受光一侧。睁开眼再仔细看，还能见到其他色调，比如水壶一侧上淡淡的影子，以及所有色调内部的深浅变化。但是，这幅静物画中，画家主要用了三种色调。