

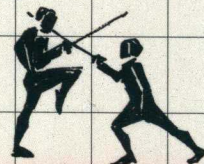
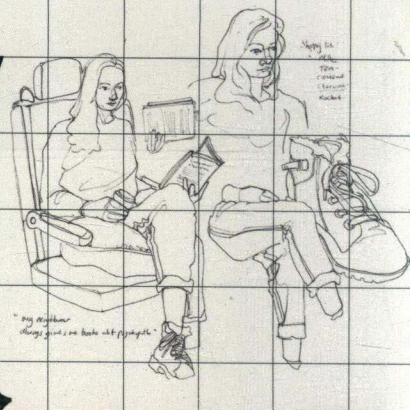
Draw

Fast, Fun & Effective

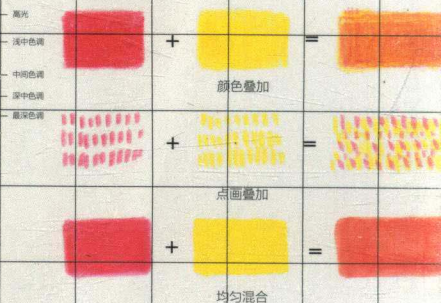
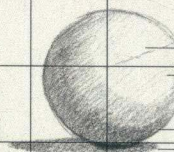
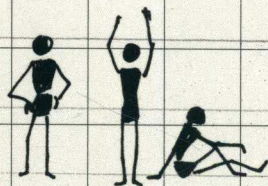
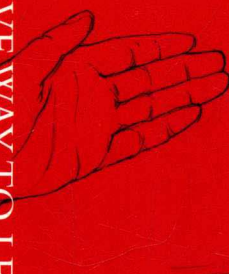
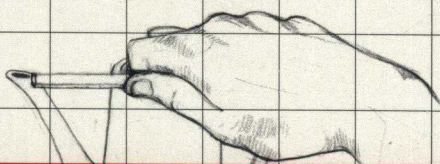
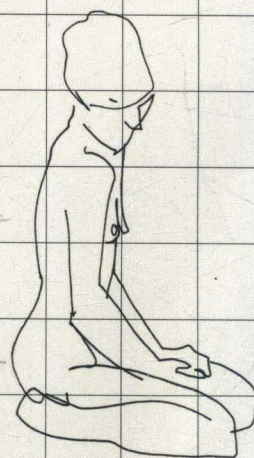
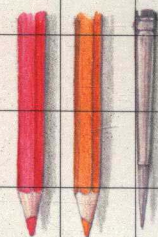
每个人都能画画

A FAST, FUN & EFFECTIVE WAY TO LEARN

[英] 杰克·斯派瑟 著
蔡军艳 译

"My neighbor
always gives me back a bit of my life."

凤凰文艺出版社
PHOENIX LITERATURE AND
ART PUBLISHING, LTD.

凤凰艺术空间
ART BOOK OF IFENGSPACE

每个人都能 画画

[英] 杰克·斯派瑟 著 蔡军艳 译

江苏凤凰文艺出版社
JIANGSU PHOENIX LITERATURE AND
ART PUBLISHING, LTD.

图书在版编目 (CIP) 数据

每个人都能画画 / (英) 杰克·斯派瑟
(Jake Spicer) 著 ; 蔡军艳译. — 南京 : 江苏凤凰文
艺出版社, 2019.4
ISBN 978-7-5594-3441-8

I. ① 每… II. ① 杰… ② 蔡… III. ① 绘画技法
IV. ① J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第047890号

书 名 每个人都能画画

著 者	[英] 杰克·斯派瑟
译 者	蔡军艳
责 任 编 辑	孙金荣
特 约 编 辑	冯怡心
项 目 策 划	凤凰空间/李文恒
出 版 发 行	江苏凤凰文艺出版社
出版社地址	南京市中央路165号, 邮编: 210009
出版社网址	http://www.jswenyi.com
印 刷	北京博海升彩色印刷有限公司
开 本	889毫米×1194毫米 1 / 16
印 张	11
字 数	176千字
版 次	2019年4月第1版 2019年4月第1次印刷
标 准 书 号	ISBN 978-7-5594-3441-8
定 价	88.00元

(江苏凤凰文艺版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换)

CONTENTS

目录

1 JUST DRAW

- 为什么画画 6
- 如何做到勤加练习 8
- 用什么来画 10
- 如何使用这本书 14

2 FIRST MARKS

- 每个人都能画画 16
- 练习 1: 画线条 18
- 练习 2: 画自己 20
- 练习 3: 画人物 22

3 MAKING DRAW

- 跟随自己的意愿开始画吧 24

●在家中 26

- 人物肖像 28
- 在家里画画 32
- 让静物生动起来 36
- 画动物 40

●室外绘画 44

- 在公共交通工具上画 46
- 城市手绘 50
- 乡村风景 54
- 画树 58
- 画“小人儿” 62

●在博物馆或画廊 66

- 半身像 68
- 临摹 72
- 像艺术家一样去盗取灵感 76
- 珍品速写本 80

●在工作中画画 84

- 依次叙述 86
- 为设计而画 90
- 地图和指示 94
- 终极“火柴人” 98

●人体写生课 102

- 热身练习 104
- 捕捉动态 108
- 负空间 112
- 色调素描 116
- 解剖课 120

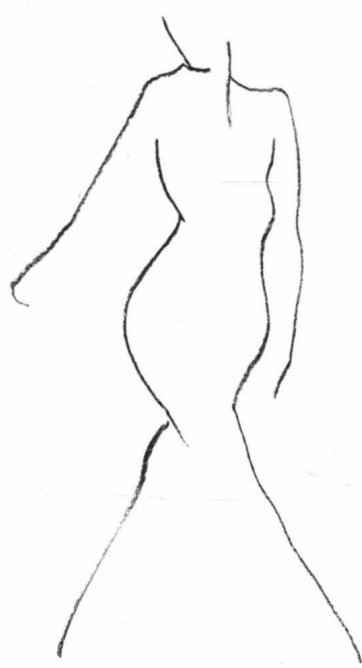
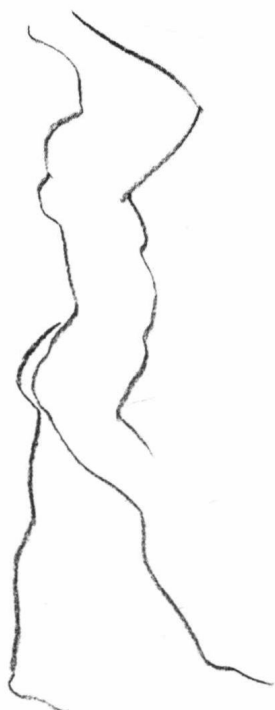
●绘图板上绘画 124

- 画纸团 126
- 画手 130
- 面料的褶皱 134
- 从屏幕到纸张 138

4 DRAWING SKILLS

- 关于画画 142
- 形象的来源 144
- 核心问题 146
- 边缘线 148
- 物体之间的关系 150
- 形状 152
- 色调 154
- 整体性 156
- 构图 158
- 构图框架 160
- 引导视觉方向 162

- 透视 164
- 色彩 166
- 颜色的运用 168
- 基本色理论 170
- 制定计划 172
- 致谢 174

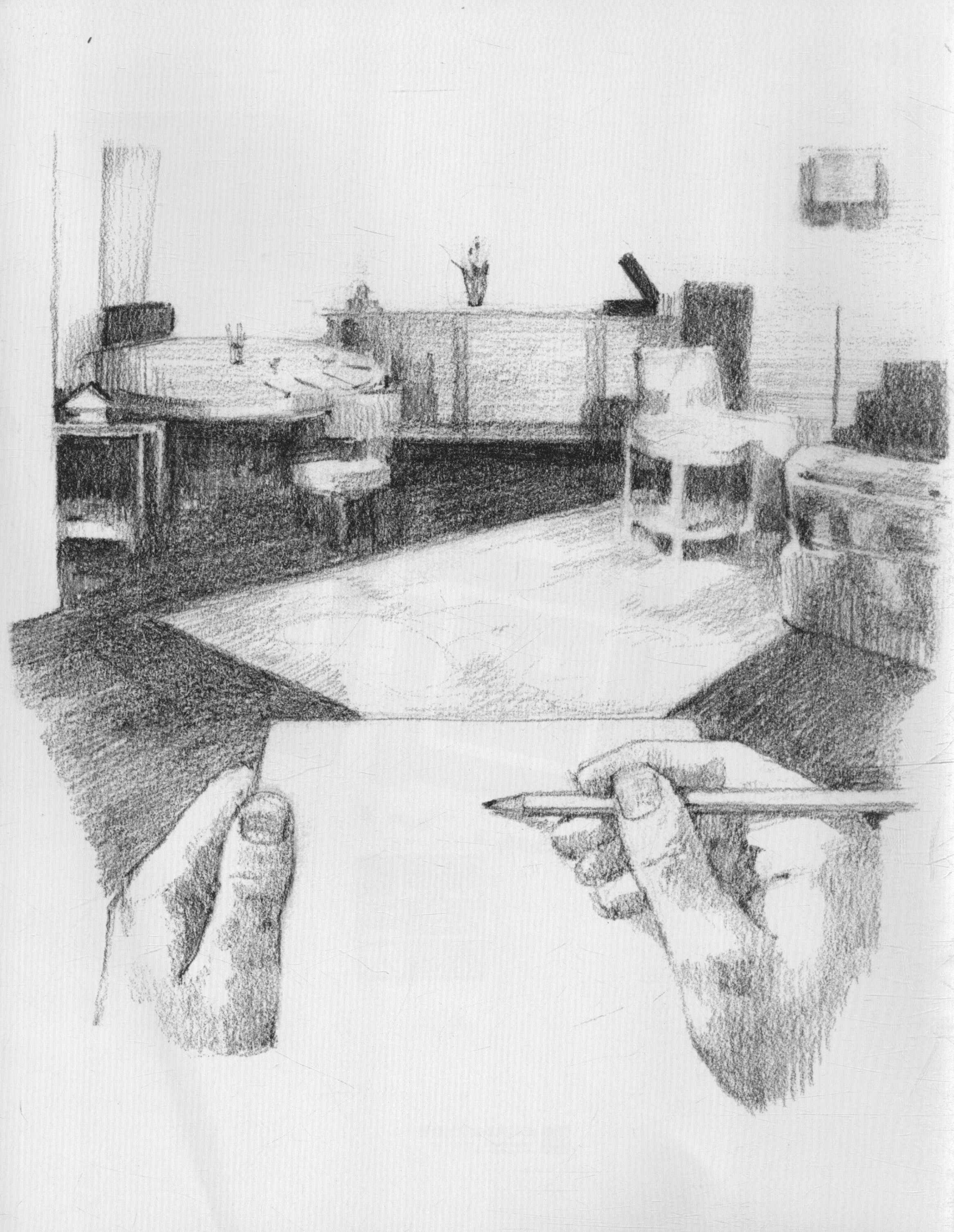

每个人都能 画画

[英] 杰克·斯派瑟 著 蔡军艳 译

江苏凤凰文艺出版社
JIANGSU PHOENIX LITERATURE AND
ART PUBLISHING, LTD.

每个人都能

画画

CONTENTS

目录

1 JUST DRAW

- 为什么画画 6
- 如何做到勤加练习 8
- 用什么来画 10
- 如何使用这本书 14

2 FIRST MARKS

- 每个人都能画画 16
- 练习 1: 画线条 18
- 练习 2: 画自己 20
- 练习 3: 画人物 22

3 MAKING DRAW

- 跟随自己的意愿开始画吧 24

●在家中 26

- 人物肖像 28
- 在家里画画 32
- 让静物生动起来 36
- 画动物 40

●室外绘画 44

- 在公共交通工具上画 46
- 城市手绘 50
- 乡村风景 54
- 画树 58
- 画“小人儿” 62

●在博物馆或画廊 66

- 半身像 68
- 临摹 72
- 像艺术家一样去盗取灵感 76
- 珍品速写本 80

●在工作中画画 84

- 依次叙述 86
- 为设计而画 90
- 地图和指示 94
- 终极“火柴人” 98

●人体写生课 102

- 热身练习 104
- 捕捉动态 108
- 负空间 112
- 色调素描 116
- 解剖课 120

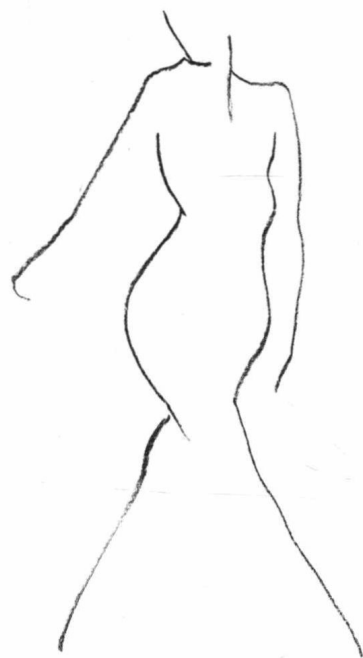
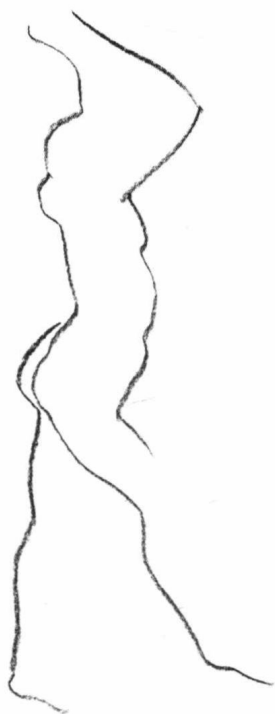
●绘图板上绘画 124

- 画纸团 126
- 画手 130
- 面料的褶皱 134
- 从屏幕到纸张 138

4 DRAWING SKILLS

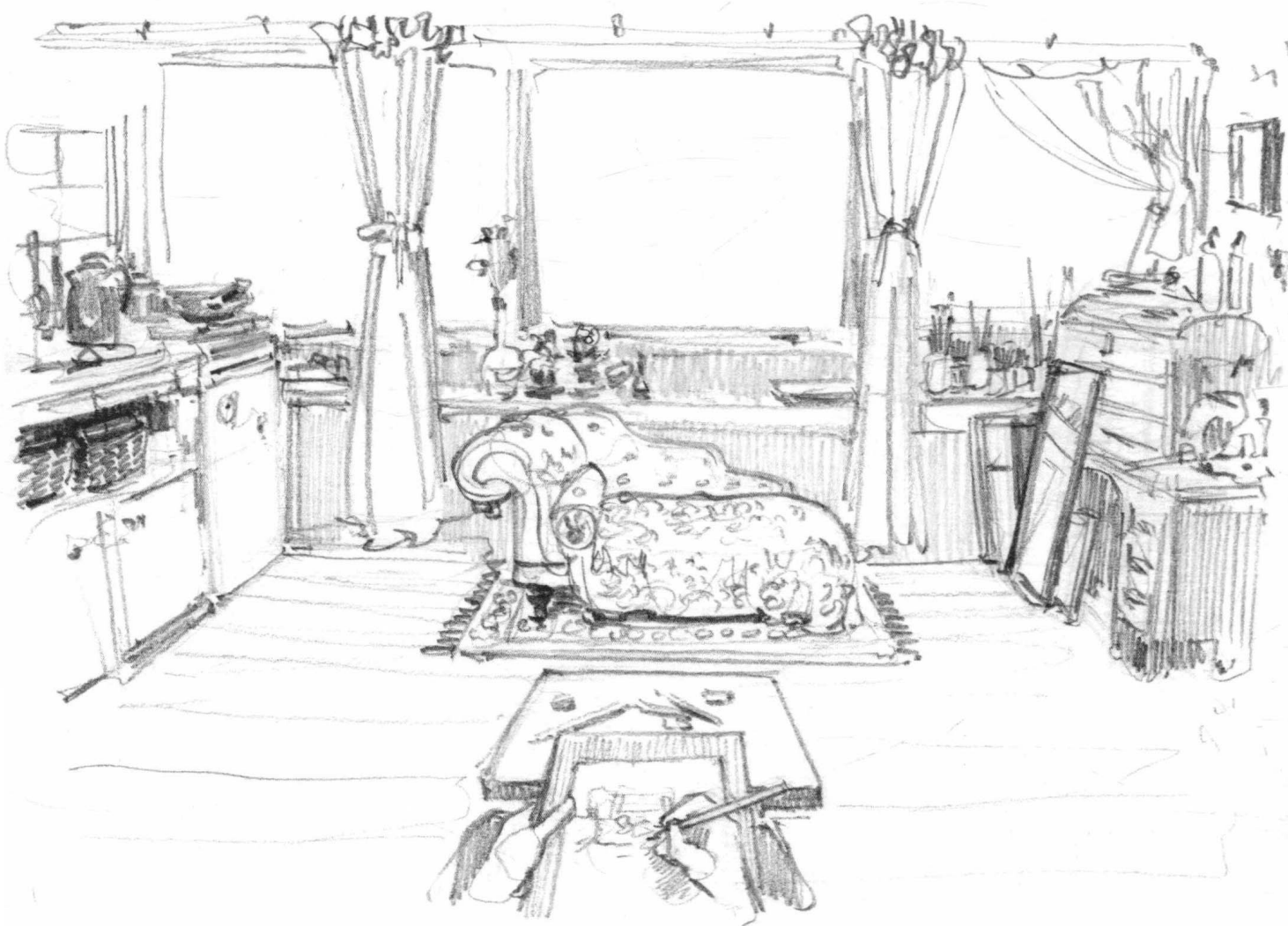
- 关于画画 142
- 形象的来源 144
- 核心问题 146
- 边缘线 148
- 物体之间的关系 150
- 形状 152
- 色调 154
- 整体性 156
- 构图 158
- 构图框架 160
- 引导视觉方向 162

- 透视 164
- 色彩 166
- 颜色的运用 168
- 基本色理论 170
- 制定计划 172
- 致谢 174

1 JUST DRAW 为什么画画

每个人都能学会画画，都可以进一步提高绘画水平。但是，许多人在很小的时候就放弃了，有些人偶尔画一画，而有些人则把绘画变成了日常生活的一部分。无论水平如何，提高绘画能力的唯一途径就是勤加练习。本书旨在增强你对于绘画的信心，并指导你如何轻松地把绘画融入日常生活。

绘画形式

一幅画是描绘了我们看到的，或是想象出的事和物。绘画是一种能很快地构建出观察到的事物或是使想法变为现实的方式。画家、版画家，以及任何以不同方式从事艺术创作的人，都将受益于基础的绘画技巧。绘画的形式多种多样，在本书中我将主要描述最常见的绘画形式。

思维工具

在我们周围，几乎所有的人造物品都是从一幅画开始的：从建筑物、家具、海报到雕塑。作为思维的辅助工具，在纸上画出观察到的事物让我们可以更全面地探索想法，这是比语言描述更清晰的方式。随着想法的变化，图画更容易修改。像任何语言一样，绘画也可以以活泼的方式表达，通过标记的方式进行沟通，为创造性思维和情感的表达提供一个出口。

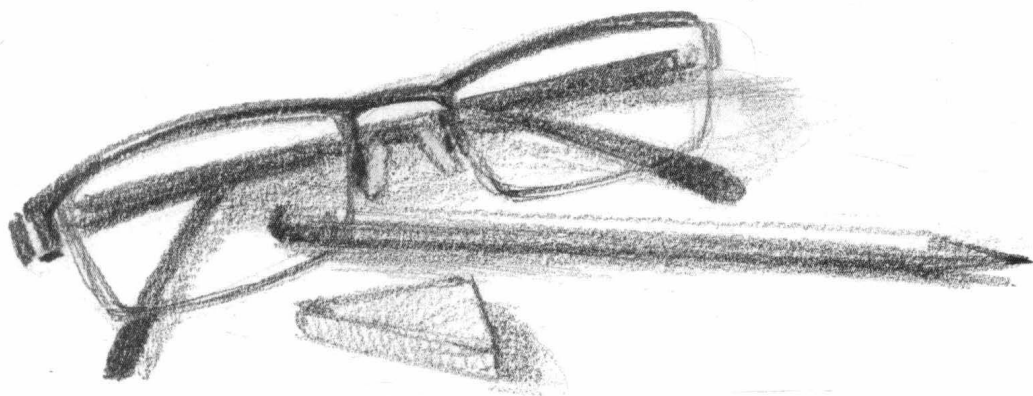
视觉传达

现代图像绘制技术越来越趋于机械化或数字化，因此，绘画通常会被看作是一种艺术实践。任何东西都可以是艺术，绘画更加纯粹，但不仅限于艺术用途，还可以把绘画看作一种语言。众所周知，语言可以用各种各样的方式来表达，如诗歌、文章、说明书，或是路标。绘画是一种具有自身特点的视觉语言，它有自己的词汇用于标记，也可以应用到各种领域。无论是标明方向的地图，还是家具摆放位置的示意图，或是动画的分镜图，其中的想法都可以通过绘画有效地表现出来。

学会观察

写生是锻炼视觉能力最直接的一种方式，它可以使我们不断地练习对事物的观察力，同时也能通过外界物品加强我们的注意力，训练我们如何迅速发现物体最显著的特点，还能激发好奇心并加深理解。

我们的视觉不断地受到冲击，变得越来越敏锐，更具洞察力。随着年龄的增长，我们会越来越无视周遭熟悉的东西，绘画能让我们在平凡中发现新鲜点和童趣感。

JUST DRAW

如何做到勤加练习

为了画得更好，需要找时间多练习。画画需要集中注意力，这本书能帮助你。把它当做一个善良且坚定的朋友，它会礼貌地提醒你，要想变得更好，就要多投入，多练习。首先要消除影响你画画的障碍，只有这样你才会积极地寻找时间和动力去练习。

时间

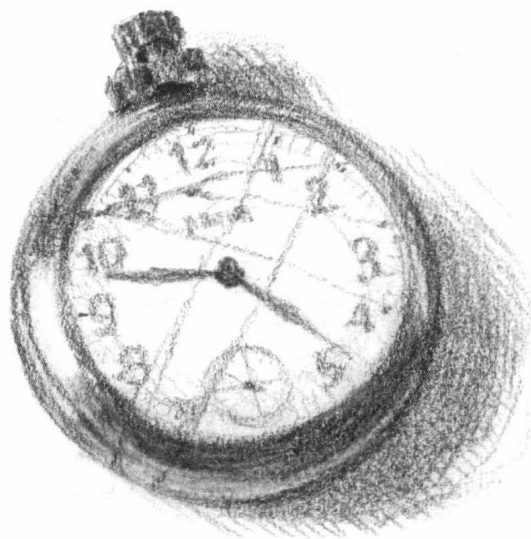
没有时间画画吗？一定要争取时间画。从容易完成的小目标开始，利用本书中的练习去善用时间，使练习形成一个体系。尝试在一周内进行3~4次练习，或者将绘画融入生活，变成常规性活动。比如，在早晨上班的路上画一些来来往往的人群，或者在等水壶烧开的时候在厨房里画画。利用其他活动的空隙时间来进行常规练习，然后再用一两个小时的时间坐下来，认真地在家或艺术课上画画。

题材

觉得没什么可画的吗？其实到处都有值得画的东西。诀窍是要学会找到你感兴趣的题材。学习如何在日常生活中发现兴趣点，本书第3章提供了很实用的建议来帮助你，找出你的兴趣所在。你是喜欢画大自然、人物还是建筑，在你所到之处寻找潜在的主题，因为灵感来自于你与周围世界的接触，而不是被动等待。

信心

担心自己画不好吗？这就是学习绘画的原因啊！记住，每个人都需要从某个起点开始。刚开始的画也许看起来很笨拙或不成比例，但它们也是练习绘画过程中的一部分，只有通过不断的练习才能得到改善。如果你担心自己的作品会被他人看到，可以先在属于自己的小空间里练习，慢慢地，再到公共场所去画，或者和朋友一起出去画画。当你还在学习的时候，可能会画出很多很多糟糕的作品，所以要对自己宽容一点，并坚持下去！

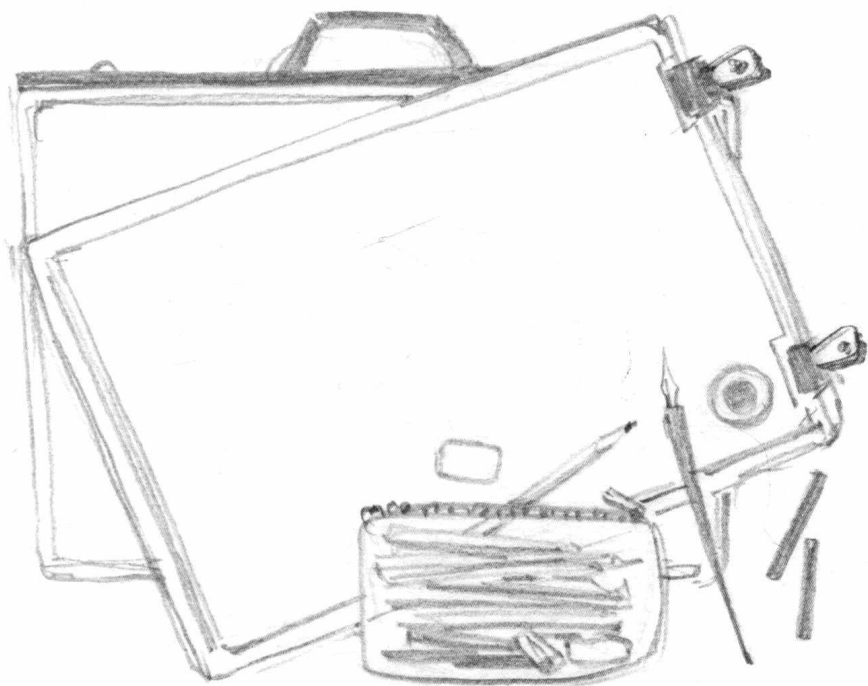

绘画工具

用什么画？一定要确保你能随时作画，如果没有准备好，那么就发掘你周围一切可用的工具。把绘画工具放在一个容易拿到的地方，并准备两套工具包：一套完整的工具包，在家或在艺术课堂上使用；另一套是简易的工具包，方便随身携带。

完整工具包

把你最喜欢的绘画材料整理到一起，将画纸放在文件夹或者纸筒里，如果有必要的话，也可以放上画板和速写本。还可以放入一些之前从未使用过的工具，以及常用工具的备用品，以备不时之需。为这些工具准备一个专用的工具箱或结实的袋子。

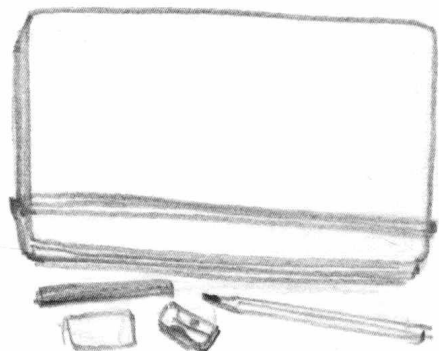
完整工具包

简易工具包

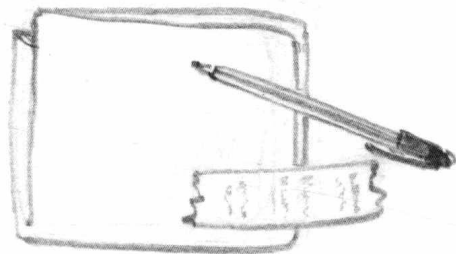
习惯随身携带一个简易工具包，里面装有结实的写生簿和小铅笔盒，铅笔盒里面可以装几支钢笔或铅笔，附带着削笔器和橡皮。平时就把它放在手边，这样你可以随时抽出时间来画上几分钟。要确保随时随地带着它，比如去工作，出去吃饭，甚至带着狗散步的时候……

就地取材

如果没有带工具包，就地取材也不错。用铅笔在收据背面画，或者用借来的笔在餐巾纸上画，也可以用木棍在沙子上画。总之，一个可用来在上面画画的平面和一些可以当笔用的东西就足够了。

简易工具包

就地取材

JUST DRAW

用什么来画

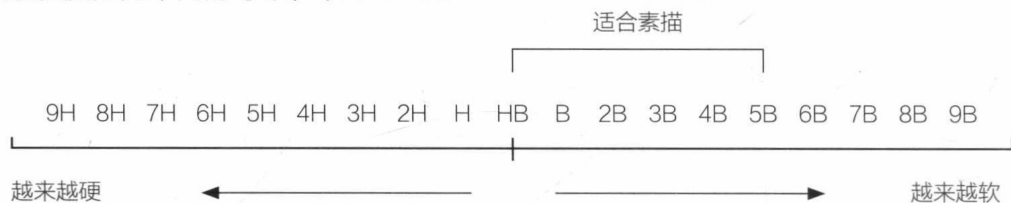
可用于画画的工具种类繁多，并且还在不断地增加。在起步阶段，这里介绍一些常规的绘画工具，也将在本书后面的讲解中使用到。

石墨

石墨质地光滑，呈灰色，表面有轻微光泽。石墨笔能画出均匀且连续的线条，且具有很强的灵活性，不仅容易擦掉，而且还很容易控制线条的走向。石墨笔按照软硬程度分为不同的等级，以 9H—9B

的标号来区分，标号“B”的较柔软，适合涂大面积的色调，标号“H”的则较硬，用来表现色调中更微妙的差别。

石墨碳棒与铅笔相似，但石墨碳棒由固体石墨制成，大小不一。它们通常更适合画粗线条，不需要削得太尖。粉末状的石墨可以用手指、刷子或卷纸快速擦出大片的色调。

从上到下：柳木炭条、葡萄藤木炭条和木炭笔

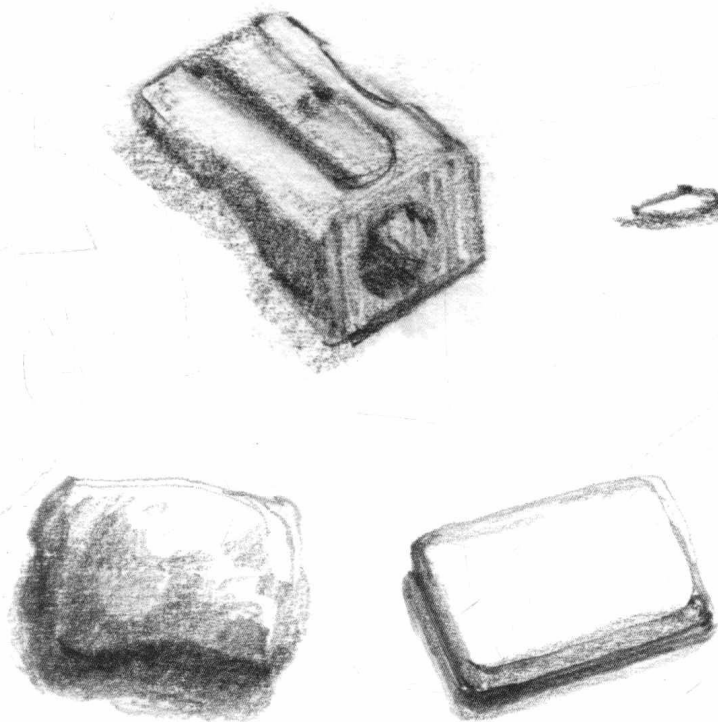
炭

炭表现出来的是亚光的黑色，却很有表现力，表达出不同深浅的线条，并且可以快速地画出色块。柳木炭条是由柳条烧制而成，质地较软，易碎，上色灵活，又可以很容易地擦掉，会留下较淡的痕迹。葡萄藤木炭条通常被切成规则的细长块，比柳

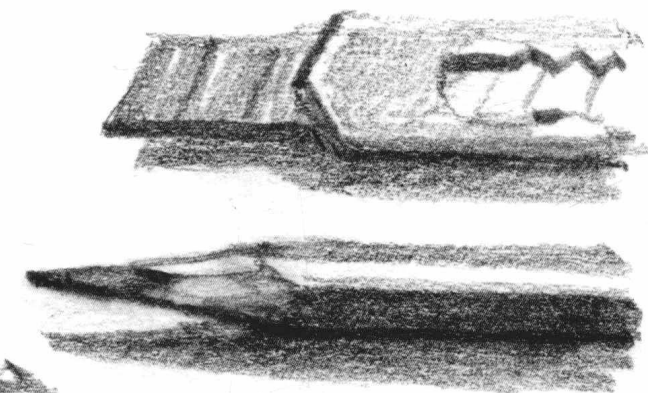
木炭条硬，且具有不同的软硬等级，可以表现色调的细微变化。炭笔是用蜡或胶黏剂把木炭粉固定在木棒或铅笔芯里，通常比普通的木炭条更硬、更密，也更难以擦掉。

削笔

依据个人喜好，不同的绘画工具需要用不同的方法处理笔尖。铅笔通常用卷笔刀或美工刀来削尖；炭笔容易粉碎，需要小心处理；而断掉的柳木炭条会留下锐利的边缘，可以用砂纸来处理；有些炭笔是手撕笔杆，可以直接撕开使用。

可塑橡皮和美术橡皮

擦除痕迹

炭笔最好用可塑橡皮去擦，你可以控制使用橡皮的力度，或轻或重。可塑橡皮擦除炭笔的痕迹时，橡皮也会慢慢变黑，但并不影响使用。美术橡皮是擦除石墨的理想工具，适合用于更精细的工作。用刀把橡皮切成合适的尺寸，试着把橡皮也当做一种绘图工具，一支白色的“笔”，可以用它从暗色调里提出亮色调，而不仅仅是消除错误。

固定

定画液对固定画面是很有用的，这样就可以在画纸上保留更多的层次，或者避免在搬运过程中将画面弄脏。特别是在速写本中，画面容易在对页上留下印记。石墨画通常不需要固定，而炭笔画几乎是必须的。专门用于绘画的高品质定画液必然是最理想的选择，但发胶也不失为一种便宜（而且味道更好闻一些）的替代品。

涂抹

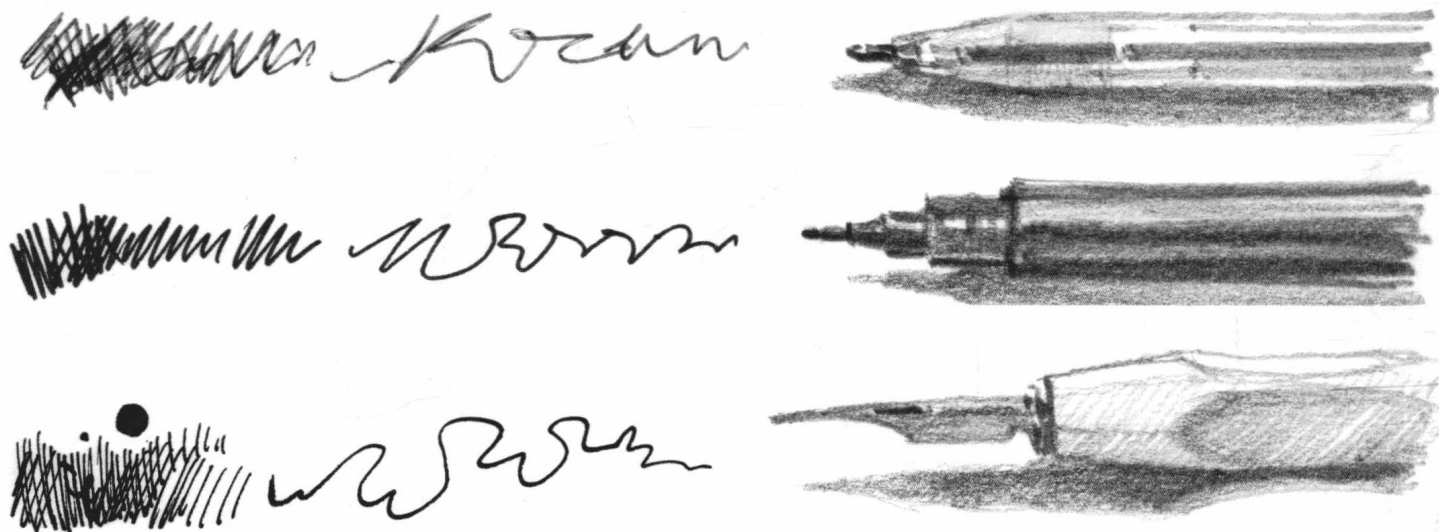
涂抹可能是一种懒惰地、不精确地处理色调的方式，但它又会带来一种与众不同的效果。卷纸、布、橡皮和手指都可以涂抹出不同的效果。

JUST DRAW

用什么来画

笔

用签字笔画的线条很实，也很难修改。通过控制用笔的力道，圆珠笔可以画出令人意想不到的效果。毡尖笔画出的线条很稳定，粗细总能保持一致，有些毡尖笔画出的线条会比较粗，并可以绘制出不同的色调和颜色，钢笔作为绘画工具，并不一定比那些便宜的同类笔更适合，用即将用完墨水的钢笔做实验吧，那断续的线条可能产生更有趣的效果。

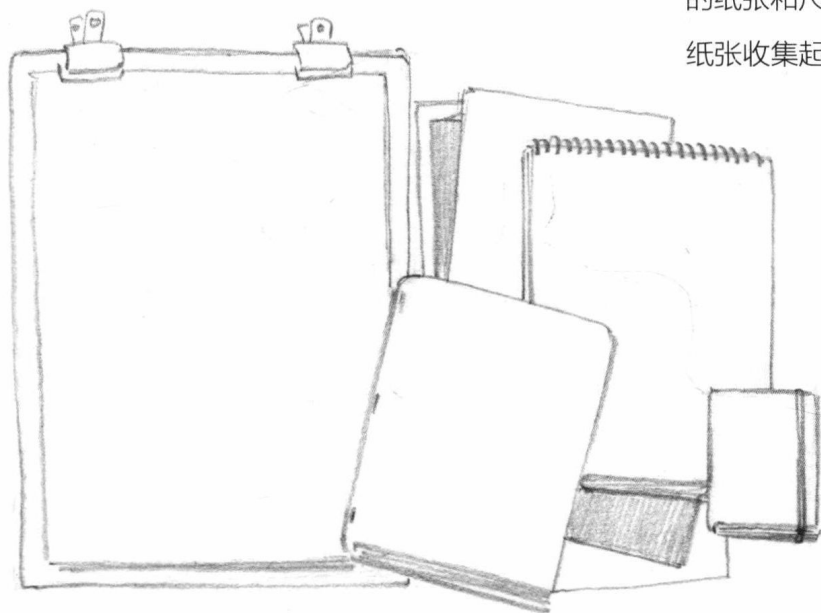
由笔尖和笔杆组成的蘸水笔可以创造出充满活力又变化丰富的线条，需要不断蘸墨，但线条还是非常一致的。找出最适合的笔尖是非常必要的，绘画和书写要用到不同的笔尖，使用后需要正确地清洗笔尖。除此以外，还有一些材料经过适当切割，蘸上墨水，也可用来做画笔，比如竹子、吸管、树枝、羽毛和刷子等，还可以用它们来尝试新的画法。

纸的类型

不要忽视绘画用纸的重要性，不同的材质会影响绘画表现的效果。优质的画纸适合大多数绘画材料（ $100\text{g}/\text{m}^2 \sim 200\text{g}/\text{m}^2$ ）。常规的办公用纸、笔记本和能找到的各种纸张都可以用来画草图，但通常会太薄，可能不易保存。糖纸和白报纸价格很便宜，但易碎、易褪色。用不同的纸做实验，找出你最喜欢的。追求细腻效果的艺术爱好者喜欢优质卡板纸，而喜欢厚重纹理的艺术爱好者可能更喜欢有质感的水彩纸。无论如何，如果想使画面更持久，最好用无酸纸，这样可以避免画纸随着时间变色。

纸的重量

纸的重量是以每令多少磅或每平方米多少克来衡量的。 $100\text{g}/\text{m}^2 \sim 200\text{g}/\text{m}^2$ 的纸是很适合用来绘画的。纸的重量会影响画的质感——虽然重量并不一定与质量有关。按照个人喜好以及绘画形式选择适合的画纸。

颜色和色调

纯白色纸是最常见的，也可尝试米白色、象牙色或浅黄色的纸，因为这些纸让画面看起来更柔和，并且可以使用白色颜料来提亮。也可以选择有色纸，但是最好提前测试画笔画在纸上的效果。

画板

作画时，你需要一个平滑的表面来固定画纸，并将它调整到舒服的角度。所以理想中的画板要比画纸稍大一些，坚硬且轻。可以用钉子、夹子或胶带把画纸固定在上面。

速写本

速写本比较实用、私密性强、便于保护画纸，使你的作品变得井然有序，小的速写本很容易随身携带。环装的速写本可以完全打开，使画纸保持平展。但如果使用时不精心，连接处很容易折断。硬皮的速写本可以起到支撑的作用，软皮的速写本比较便宜，但容易弯折。选择速写本时，还要考虑它的纸张和尺寸是否符合你的需要。也可以把零散的纸张收集起来装订成速写本。