

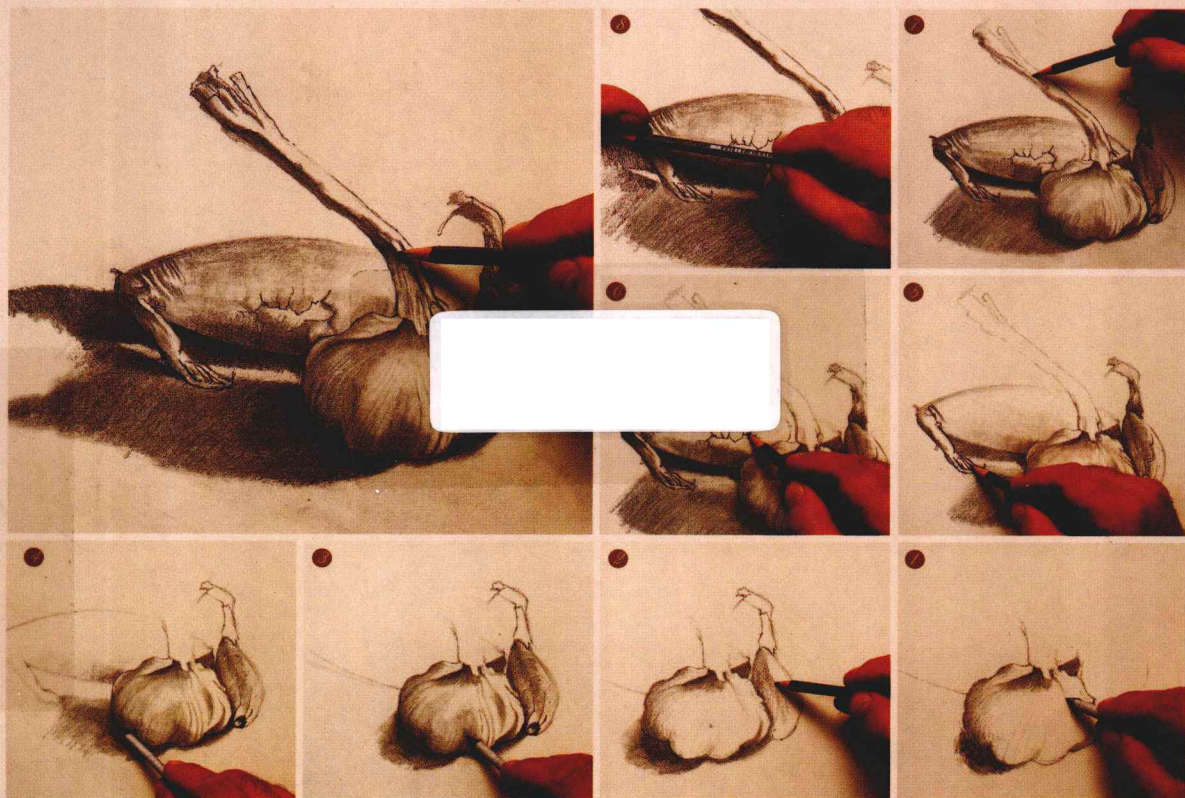
达夫 叶红婷 刘姝 编著

绘画自学

三月通

即学即会的神奇绘画教程 创意无限的魅力艺术宝典

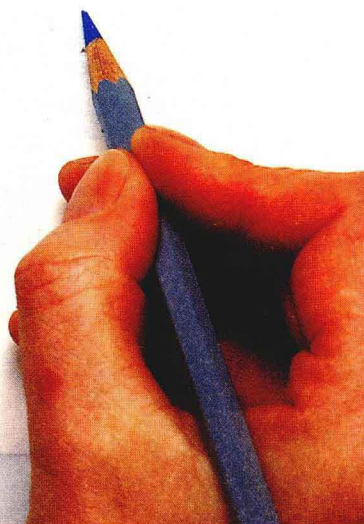
中国华侨出版社

绘画自学

三月通

达夫 叶红婷 刘姝 编著

中国华侨出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

绘画自学三月通 / 达夫, 叶红婷, 刘姝编著. —北京: 中国华侨出版社, 2013.2
ISBN 978-7-5113-3313-1

I .①绘… II .①达… ②叶… ③刘… III .①绘画技法 IV .①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 040787 号

绘画自学三月通

编 著: 达 夫 叶红婷 刘 姝

出 版 人: 方 鸣

责任编辑: 贺 威

封面设计: 李艾红

文字编辑: 郭 婧

美术编辑: 汪 华

经 销: 新华书店

开 本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 23.75 字数: 340 千字

印 刷: 北京尚唐印刷包装有限公司

版 次: 2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5113-3313-1

定 价: 29.80 元

中国华侨出版社 北京市朝阳区静安里 26 号通成达大厦三层 邮编: 100028

法律顾问: 陈鹰律师事务所

发 行 部: (010) 58815875 传 真: (010) 58815857

网 址: www.oveaschin.com

E-mail: oveaschin@sina.com

如果发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

上篇 了解绘画：绘画其实很简单

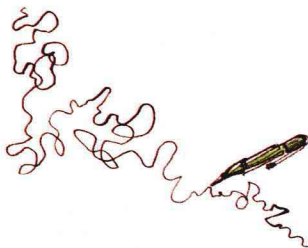
第一章 绘画是什么

绘画即创造力 /3

找支笔，画条线 /5

最根本的问题 /7

绘画到底是什么 /7

第二章 先来认识绘画工具

单色媒介有哪些 /10

缤纷的彩色绘画媒介 /13

彩色蜡笔 /15

试试钢笔和墨水 /18

不只在纸上作画 /21

其他工具 /23

画出简单的笔触和线条 /25

第三章 让左脑休息一会儿

画画桌上的马克杯 /29

停，回顾刚才的绘画过程 /31

暂时关闭左脑 /32

画一画面包圈 /33

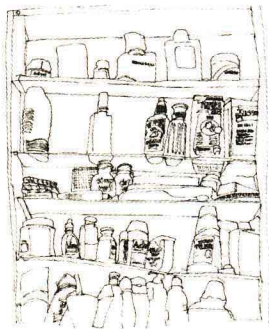
回头审视马克杯 /35

互补空间 /36

现在，可以让左脑参与进来了 /38

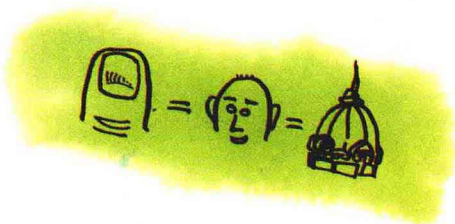
去浴室画化妆架 /39

更深刻的负形练习 /43

第四章 让图画立起来的秘诀

- 建立几何模型 /45
- 竖起你的拇指 /51
- 其他测量体系 /53
- 光与影的魔法——调子 /55
- 透视，纸间 3D /63
- 嘿，你已走上绘画之路了 /73

第五章 色彩与技法的魔术

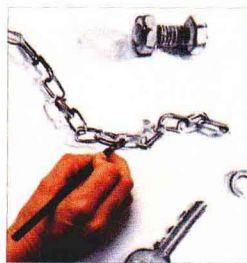
- 调和彩色铅笔的色彩 /77
- 蜡笔色彩的混合 /81
- 水溶性铅笔的色彩调和与晕染 /87
- 毛笔与色彩 /89
- 线条和淡彩结合的魔力 /93
- 遮盖技法 /97
- 用橡皮作画 /101
- 刀具也许比笔更好用 /104
- 怎样绘制平滑质地 /107
- 粗糙质地呢 /111
- 怎能不学画柔软质地 /115

中篇 技法提高：从入门到精通

第一章 让安静的“模特”跃然纸上——学习画静物

- 盆栽速写 /121
- 园中桌子 /123
- 旧物速写 /125
- 异域花卉 /127
- 炮制金属细节 /131
- 大蒜和洋葱 /135
- 诱人的水果 /139
- 放大小物像 /143

第二章 最有趣的素描体验——学习画植物

扭曲的枯树 /147

树丛速写 /149

速写罂粟花 /151

冬季的树 /153

向日葵园 /157

鲜花巷 /161

秋 叶 /165

第三章 多来点质感——怎样画建筑

教堂正面 /169

门道速写 /171

农舍速写 /173

古老的木质门框 /175

威尼斯的建筑 /179

都市风光 /183

阳光与阴影 /187

第四章 捕捉大自然的魅影——学习画景物

静静的河畔 /191

山路速写 /193

速写油菜花 /195

地中海上的海景 /197

雪后美景 /203

波光中的倒影 /207

大图景的绘制 /211

多岩的峡谷 /215

第五章 不仅是皮毛与骨肉——怎样画动物

农场里的母牛 /221

美洲豹速写 /223

短毛犬速写 /225

英国牧羊犬 /227

短耳猫头鹰 /231

鸡 /235

水中的金鱼 /239

第六章 其实没有那么难——学画人像

绘画中的人们 /243

海滩一景 /245

午餐速写 /247

男性肖像 /249

角色肖像 /253

舞者 /259

男子裸像 /263

祖孙肖像画 /267

下篇 随心绘画：让绘画变成生活的一部分

第一章 绘制绘画日记

为什么绘制绘画日记 /275

美好的一天 /278

糟糕没什么大不了 /279

合理安排时间 /283

用画笔倾诉 /285

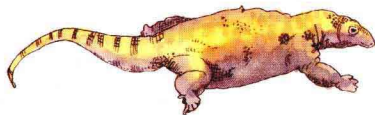
你真的了解这些吗 /287

记录你的思绪 /289

在其他材料上作画 /293

绘制地图 /294

写字即画画 /297

第二章 像画家那样看世界，像孩子那样画画

改变观察的方式 /299

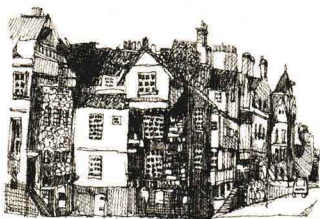
和孩子一起画画 /303

画错了 /306

善待自己 /308

重视细节 /310

发现韵律 /312

观察之旅 /314

裸身上阵 /316

第三章 激发灵感

感官实验 /320

调整节奏，感受生活 /322

用艺术的眼睛看世界 /324

跟上感觉 /326

结合思考，深入观察 /330

停下来，去学习 /332

意外收获 /334

相信直觉 /336

关于纸张 /338

整理生活 /340

水彩画的朦胧美 /342

看看你的进度 /343

第四章 坚持下去，超越自我

做好准备 /344

灵感只青睐有灵感的人 /346

稍微停一下也不错 /347

给自己限定时间 /348

专心绘画，冲破障碍 /350

行动起来吧 /352

紧急动员令 /354

第五章 相信自己的天赋

自我评价 /355

为错误喝彩 /356

相信自我 /357

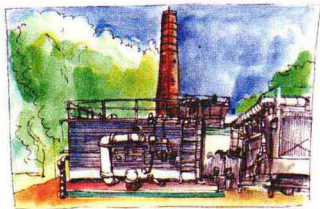
生命短暂，艺术长存 /359

勇敢在别人面前作画 /361

艺术没什么特别 /363

参观博物馆 /364

动员令 /366

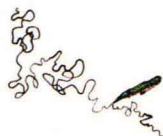
上篇

了解绘画：绘画其实很简单

第一章

绘画是什么

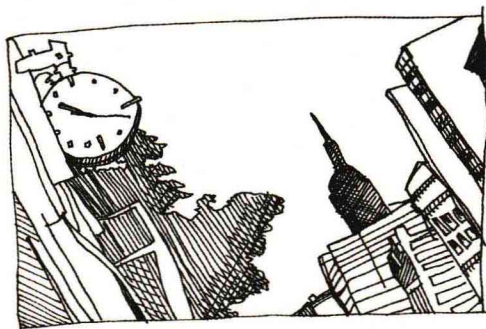
绘画即创造力

“让自己的生活更富创造力是件好事吗？”对于这个问题，我希望你能做出肯定的回答。如果你认为答案是否定的，至少你应该愿意花点时间去思考它错在哪里。否则本书对你来说将毫无意义。现在假设你觉得给生活带来更多的创造力是件好事，那么我们如何才能做到呢？怎样才能找到给生活带来创造力所需要的时间、精力和资源呢？

首先，让我们稍微介绍一下创造力产生的源泉——大脑。科学研究表明，大脑的左半球掌管理性思考，右半球掌管感性思维。左脑产生的思维虽然缜密，但难免会死板、缺乏变通。右脑产生的思维往往是根据直觉而来，经常是创造性、启发性的想法。但是一般人在生活中最常用到的就是左脑半球，右脑很少使用，创造力之门也紧紧关闭。

因此，如果你想拥有创造力，首先得摆脱单一使用左脑的情况，尽可能多地让右脑也参与到思考过程中。这样，你才能自由地、天马行空地发现事物之间的联系，享受创造力带来的乐趣。

然后，你得战胜自我，克服已经形成的思

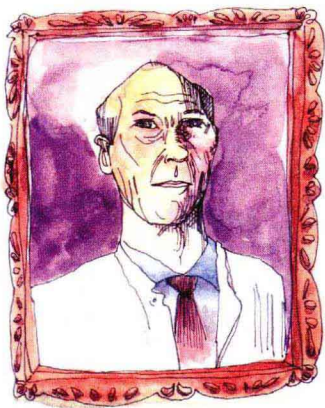
逛商场的时候，我站在玩具区的时钟下，所观察到的市中心街景。

维定式，正是这种思维定式限制了你看待事物的方式，禁锢了你的大脑。你得知道，每一天的生活都是全新的、独一无二的，努力去发现今天和昨天的不同，培养自己的探索精神。对于自己手头上的事，要充满信心，相信自己一定能做好。但是一旦有了全新的主意，不要害怕改变或放弃现有的方向，而要勇敢地去付诸实践。你会发现，即使失败也是令人激动的。

每一天，你都得努力使自己从全新的角度来观察日常生活，并从全新的角度出发去思考、去观察。

但是在你行动之前，还得找回一项你已经丢失的技能。在你还是孩子的时候，这个技能你稔熟于胸，不时使用；但是随着年龄的增长，你逐渐把它抛在脑后。这个技能十分有效，对拓展你的思路能起到立竿见影的作用，瞬间改变你观察世界的方式。学会它只需要几分钟，想精通却需要一生持

呀！

一次深呼吸、一杯可口的饮料、一次虔诚的祈祷……随便你选择能让你自己放松的方式，然后我们就开始学习绘画。

重新开始绘画带给我的快乐超出了我的表述能力，我无时无刻不在幻想自己做画。但是以前我却总是在想自己不能绘画，那是我力不能及的奢望。

——在写给兄弟的一封信中，文森特·梵·高如是说

续不懈的练习。

这项技能的名字叫作“绘画”。

我们把第一次开始绘画的地点选在私人空间里，这样即使你画得一团糟，也不用担心会遭到别人的取笑；你甚至可以尖叫着把画撕得粉碎，不用担心会有人进来打扰。

然后找几张纸，质地不用太好，复印纸可以，笔记本上撕下来的纸也可以，随你选择。

唯一的要求的是纸的尺寸要足够大：至少 20 厘米 × 28 厘米。这样你才能舒服、随意地在上面积手涂画。

不要吝啬买纸，储备充分。

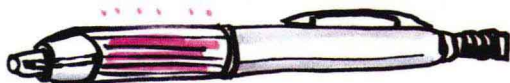
找支笔，画条线

圆珠笔、记号笔……只要你用得惯就可以，但是我建议最好不要使用又细又尖或者太粗的笔（如果笔尖太粗，当你想画圆圈的时候往往会画成一个点）。不过决定权还是在你。别用铅笔，也不要擦掉任何一条画下的线。如果你在落笔以后觉得不满意，那么在旁边重新画一条，就这么简单。现在，让我们稍微放松一下，先来看看你未经练习能画出什么样的作品。

画出下面的物体：

- (1) 一把椅子。
- (2) 一个马克杯。
- (3) 一张桌子。
- (4) 一个人。

画完后感觉怎么样？好玩吗？完成这 4 幅画对你来说很难吗？你看着自己的作品，会

这支酷酷的新笔是佩蒂送给我的，它画出的彩色线条闪烁着光芒。

当我想使用这支笔画画的时候，它笔尖的刷毛已经散了。

这支圆珠笔非常好用。

这是一支值得炫耀的记号笔。

我的新装备：这支笔能画出透明的白色线条。

我非常喜欢使用这支笔，它的外壳是塑料的。

我收藏的一大堆彩色铅笔。

偶尔使用。

如果你决定开始绘画，那么不要半途而废。每天坚持画点什么，因为不论你所画的东西有多么微不足道，你都能从绘画的过程中学到新的知识、积累下经验。而这些经验，对你今后的绘画生涯大有裨益。

——森尼尼

不要擦掉任何线条，在每幅画上都标明日期。不要只顾着回顾从前的作品，向前看，坚持画下去。

有一天，我7岁的女儿问我做什么工作的。我回答说我在学校工作，教人们如何绘画。她盯着我，脸上带着难以置信的神情，问：“你是说他们居然忘记了怎么画画？”

因为画得不好感到窘迫吗？你是不是没料到这几幅画居然会带给你意外的惊奇？

这几幅画，你是对照实物临摹的，还是凭记忆画出来的呢？

把你对这些问题的回答写下来，如果你有别的想法，也一起写下。可以写在画纸上面空白的部分，也可以另找一张记录下来。

然后把这几幅画收起来。一定要放好，以便将来能再找到。不要把它们撕毁、扔掉。相信我，等你绘画水平更上一个台阶后，再回头来看看这些手法幼稚的作品能带来很大的乐趣。我敢打赌你一定能从它们中找到令你着迷的地方。

A 点

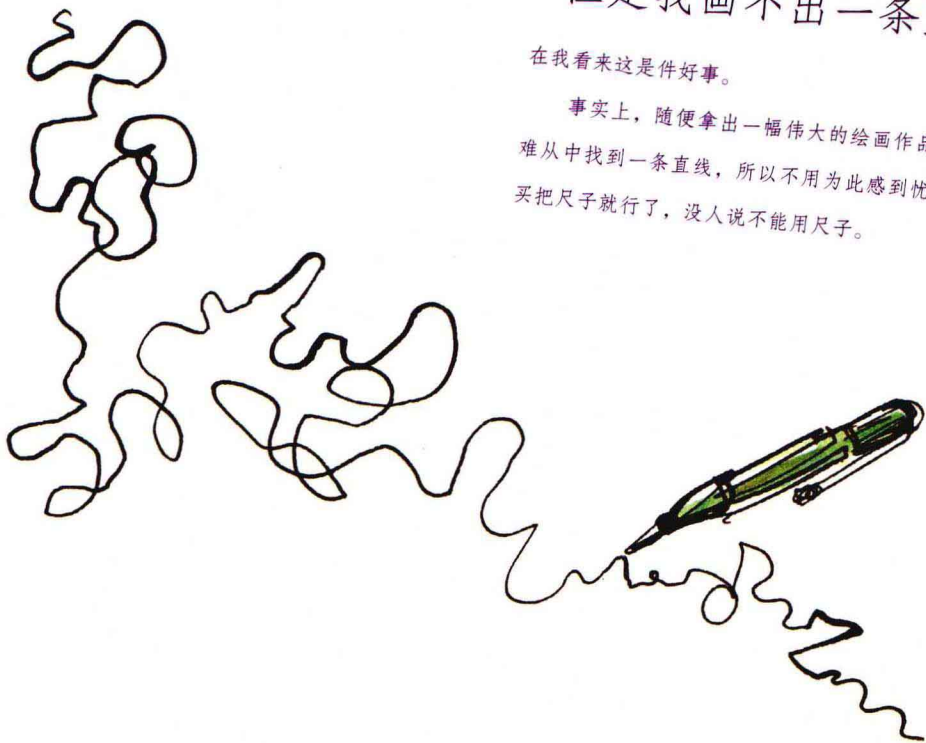
B 点

(把它们连起来)

但是我画不出一条直线！

在我看来这是件好事。

事实上，随便拿出一幅伟大的绘画作品，你很难从中找到一条直线，所以不用为此感到忧虑。去买把尺子就行了，没人说不能用尺子。

最根本的问题

和大多数有用的技能一样，学习绘画可以被分解成一系列课程。通过这些课程，你可以迅速掌握绘画的基本原理，然后用你的一生去练习，才有可能精通。当然，为了能在开始的时候保持住你的兴趣，取得一定的成就感是很重要的，这会让你感觉自己是走在正确的方向上。虽然能否坚持练习只取决于你自己，但是我相信过几天、也许一周的时间，你对绘画将有一些基础的了解，从此它成为你生活的一部分。而这时，才是我们的旅程真正开始的时候，困难和障碍也会随之而来。

你可以在每次练习绘画时，挑一部分练习一会儿。哪怕只有一个小时，也一定能使你这个初学者感受到创造力的存在。一旦你拿起画笔，我们就已经自由驰骋在绘画王国的高速公路上，前进的方向和速度都由你随心所欲地控制。不久，你就不再需要我坐在副驾驶的位置上指路，可以信赖自己做出独立的决定。让你的心指引前进的方向吧。

绘画到底是什么

直观地说，绘画就是手中握着笔，在纸上画出各种痕迹的行为。但是该如何运笔，又该画出什么样的线条呢？我们都知道，握球杆的手法对于高尔夫球这项运动至关重要。那么握笔的方法是不是对绘画也同样重要呢？答案是否定的，人们握笔的方法多种多样。

尽管不同的笔画出的笔迹不同，但是笔并不是绘画中的

关键部分。即使你给毕加索一支粉笔或一支炭条，他一样能画出美妙的作品。甚至他用自己的手指蘸着颜料画出来的仍是抽象派杰作。

绘画最重要的部分是看。绘画的精髓就在于看（看并不是指视力的好坏，马蒂斯在接近失明时画出的作品也一样优美）。

看是观察的方式、观察的角度。

放弃现在观察事物的方式，尽量挖掘新的角度。

把观察的速度放慢。

摒弃头脑中对眼前物体固有的感觉。

让你身边不画画的人画一个马克杯，他们的作品就是很好的对比：

所有人画出的圆形开口都是一样的。也许他们意识到从自己的角度观察，本来圆形的杯口看起来呈现椭圆形。非常好，这正是观察到的杯口形状。然后他们会画出直上直下的杯身，再增加一个半圆的把手。

但是只有杯底的形状，才能真正反映出作者的观察是否认真。不幸的是，所有人都画出了一条直直的横线作为杯底。你可能会说：杯底不就是这样的吗？那么让我们把一个马克杯摆到桌子上看看。

看到了吗？杯底和杯口一样是曲线的。

所以你应该画一条曲线代表杯底。

你可能会问：为什么会这样？其实为什么并不重要。忘掉你的经验，忘掉你了解的规则，忘掉透视法的理论原理，依靠双眼，画下你所看到的就足够了。

那么为什么大多数人都没有看到杯底是呈曲线形状的呢？

因为他们笔下的杯子，并不是他们实际观察到的杯子，而是头脑中对杯子的印象。

他们的思维过程如下：桌子是平的，杯底也是平的，如果我想在一幅画中表达平整的感觉，那么我需要的就是一条直线。

大脑对你的控制力，要比眼睛强得多。而大脑对你的控制，基本上都由左脑完成。对于一个人来说，忽略眼睛观察到的数据，直接从大脑中提取出另外一些当作自己所见，这一过程容易得难以察觉。

尽管这样，你看着自己画好的杯子，总感觉有些地方不对。你的眼睛说：“嘿，这看起来很奇怪，和我观察到的杯子不一样。”但是你的大脑却非常肯定这幅画是对的，于是拒绝接受眼睛的意见。所以你听取了大脑的意见，放弃了。不再思考究竟哪里不对，你有可能永远没有机会明白问题出在哪里。

如何解决这个问题？答案就是我们必须把大脑关闭，不要让它干扰你的观察。或者至少要把你大脑中顽固地坚持规则、坚持所谓的客观事实、坚持杯底一定是一条直线的那部分关闭。