

HOW TO SEE, HOW TO DRAW

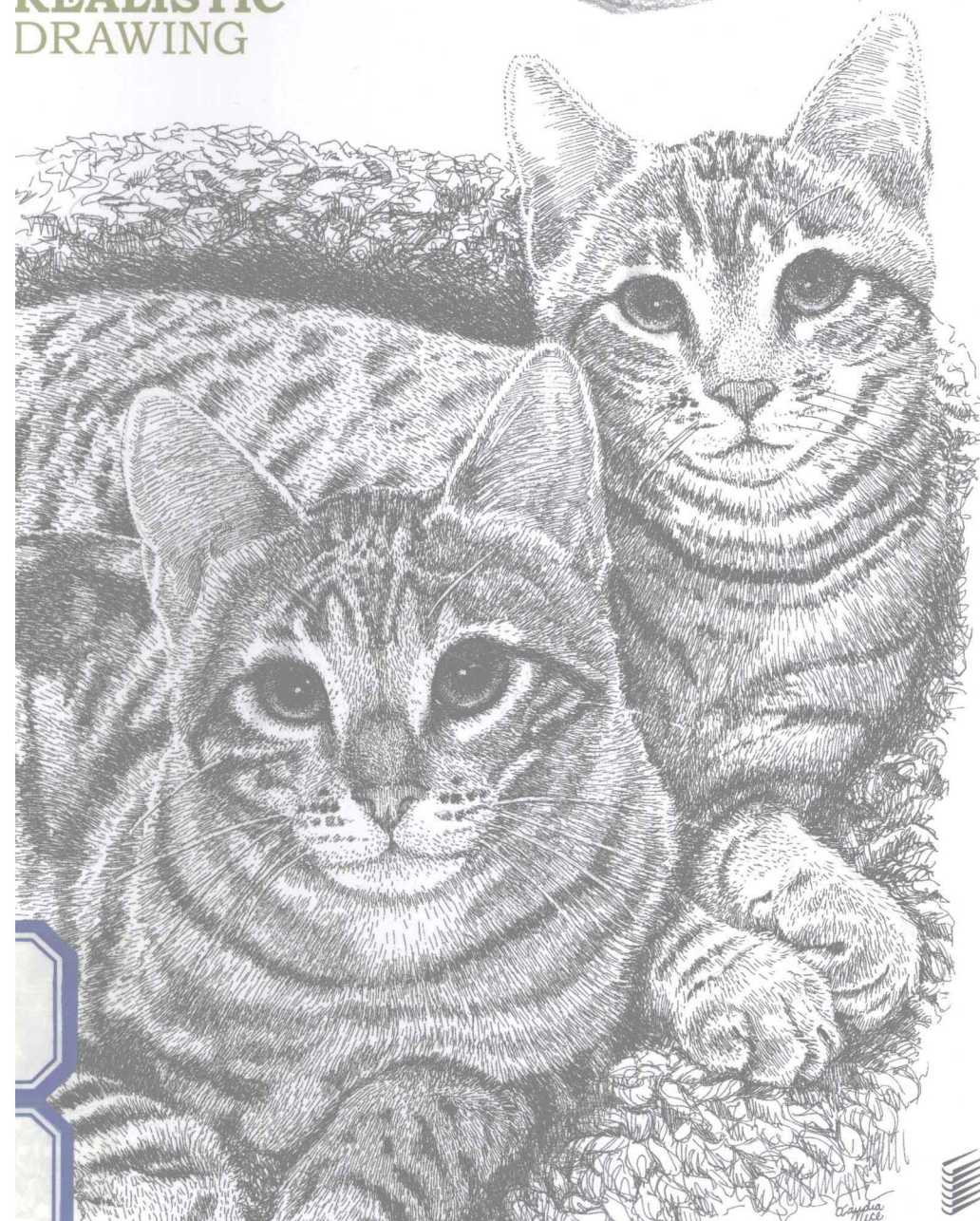
KEYS TO
REALISTIC
DRAWING

■ [美] 克劳蒂亚·尼斯 著
■ 孙峰 译

打开写实绘画之门的钥匙

如何观察 如何画

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

如何观察如何画

打开写实绘画之门的钥匙

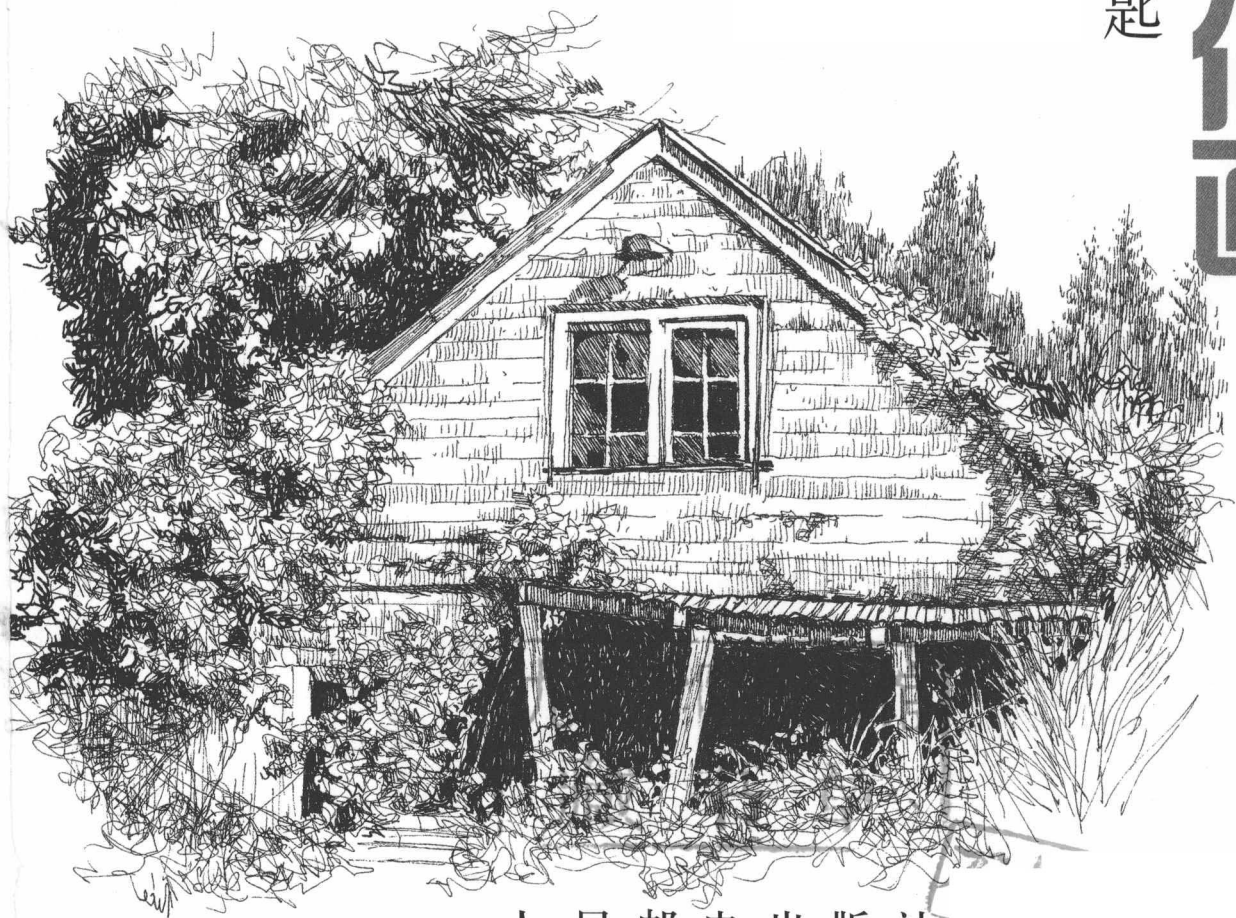
「美」克劳蒂亚·尼斯 著

孙峰 译

1558946

HOW TO
SEE,
HOW TO
DRAW

KEYS TO
REALISTIC
DRAWING

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

如何观察如何画：打开写实绘画之门的钥匙 / (美)
尼斯著；孙峰译. — 北京：人民邮电出版社，2012.8
ISBN 978-7-115-28709-0

I. ①如… II. ①尼… ②孙… III. ①素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第132417号

版权声明

Simplified Chinese translation copyright ©2012 by Post & Telecom Press, China
Simplified Chinese translation rights arranged with North Light Books, USA

内 容 提 要

一位杰出的写实主义风格画家，一部经典的素描绘画教程，这是一本凝聚了作者多年绘画经验的倾心之作。想象一下，如果您有将任何物体都绘制得精确、细致、充满强大的表现力的能力……在作者的帮助下，您可以做到这一点！如何观察，如何画——通过学习本书，您可以充分挖掘您的观察潜能，加强绘画时眼与手的联系，使用全新的视角和技巧绘制您身边的世界。

本书的观察与绘制技巧包括：使用各种绘制工具，摆脱固有思维的影响，观察线条、空间和形状，比例控制，修改绘画错误，通过透视画出角度与深度，构建光影效果，创造纹理与活力等。

无论您是绘画初学者，还是有一定基础的绘画者，本书讲解的内容都非常值得您参考学习。从今天开始，跟随克劳蒂亚的脚步，您会以全新的视角看待这个世界，并画出比以前更好的作品！

如何观察如何画——打开写实绘画之门的钥匙

- ◆ 著 [美]克劳蒂亚·尼斯
译 孙 峰
责任编辑 王雅倩
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京天宇星印刷厂印刷
- ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：10
字数：246千字 2012年8月第1版
印数：1-4 000册 2012年8月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2011-7810号
ISBN 978-7-115-28709-0

定价：35.00元

读者服务热线：(010)67132692 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

“观察是创作出精确素描的基础——本书谈论的就是如何更好地观察。”

——克劳蒂亚·尼斯

关于作者

克劳蒂亚·尼斯（Claudia Nice）出生于太平洋西北地区，她自学成才，通过描绘自然界而形成了现实主义的画风。她是一个多媒介画家，不过在外景绘画时偏爱钢笔、墨水和水彩画。克劳蒂亚还身兼Koh-I-Noor/Rapidograph和Grumbacher公司的艺术顾问和指导职位。她是英国艺术家协会顾问小组的美国代表。

克劳蒂亚游走于不同国家，在学校、俱乐部、商店以及贸易展上开办工作室、举办研讨会并教授示范课。她还在俄勒冈州胡德山附近美丽的卡斯卡德荒地经营着自己的教学工作室——Brightwood工作室（www.brightwoodstudio.com）。她的油画、水彩画和墨水画经常出现在美国及国际上的画展上。

克劳蒂亚创作出版过不下20本成功的美术指导用书。仅North Light出版的就包括《用钢笔和墨水描绘您最爱的主体》、《用钢笔墨水和水彩创造纹理》、《如何记录素描本日志》以及她出版于2009年的作品《带着画刷和钢笔，顺流而下》。

闲暇时，克劳蒂亚喜欢园艺、登山以及在她胡德山上住所后的荒地上骑马。

致谢

特别感谢我的编辑，凯西·基普（Kathy Kipp）。

even the raptor

猛禽虽然是天空的主人，
但它们的生命也是从一颗蛋开始的。

逐步掌握实景绘画的秘诀

想象一下拥有将任何主体精确细致地画出来的能力吧！在克劳蒂亚的帮助下，您就能做到！在本书中，您将学会如何挖掘观察的力量、如何增强眼睛和手之间的联系，以及如何使用新技巧准确地画出周围的世界。

不要操之过急，一步步慢慢来。克劳蒂亚是一名专业的美术教师，她将复杂的框架转变为了一系列简单易学的图形和色阶。通过书中几十个有趣的示范练习以及步骤详细的指导，您将学习画出丰富立体结构所需的所有技巧——基本绘画技巧和具有挑战性的绘画方法。

她的指导将涉及：

- 如何使用丰富的绘画工具满足您的风格和主旨要求
- 如何学会摒弃固有思维的影响，以便可以实事求是地观察线条、形状和空间关系
- 如何通过对比和比例控制来营造画面结构
- 如何通过使用网格线来找到、修改并避免绘画中的常见错误
- 如何理解并使用透视关系来营造空间立体感
- 如何运用光影来体现物体的外形
- 如何开发纹理的潜力，表现出画面的气氛和动感

克劳蒂亚的绘画包含许多主体，如肖像、风景、动物以及静物写生。您可以使用她的参照照片和绘画进行练习，也可以仿效她给出的练习自由绘画。从今天开始，跟上克劳蒂亚的步伐吧！跟随她娴熟的指导，您将以全新的眼光认识世界并越画越好！

前言

通过观察培养绘画技巧

一些画家可能会因为害怕挑战自己而没有发挥他们的潜力，但即使这样也不能断然评论其作品的优劣。绘画仅仅是一个人的观察技巧和动手动脑能力的反映。有些画家虽然掌握了娴熟的观察技巧，但他们追求的是在画面中表达情绪和感觉，而不是准确地表现主体。这是对风格的自主选择，与画得好坏没有关系。

本书针对的是那些希望提高自己真实绘画技能的读者。我相信绘画技能的培养如同幼儿学习字母，是可以学习的，而且会随着练习的增加而逐渐提高。当然，并不是所有孩子写出的字迹都清晰可辨。有的人粗心大意、毫不在乎自己写出的东西，而有的人在自己书写水平一般时就说“我只能写成这样了”；还有一些人非要用自己的方式来书写字母——所谓的抽象书写者。那些写得一手漂亮书法的成年人也并不是天生如此，他们经过了反复的练习和训练，绘画技巧的培养也是如此。

第一步，养成正确的态度。“我不行”这样的话和“我不愿意尝试”其实没有差别。“我不行”这种态度会让人止步不前。您正在阅读这本书，这说明您相信自己的水平可以进一步得到提高，而这正是一个好开始。

第二步，摒弃在画面中运用幼稚的符号和固有思维，它们会干扰您真实准确地观察理解主体的能力。对主体外形的固有认识一直存在于您的脑海中，当我们为主体复杂的外形所困惑时，它们就会跳入画面中。本书第2章将会帮助您理解并克服固有思维的影响。

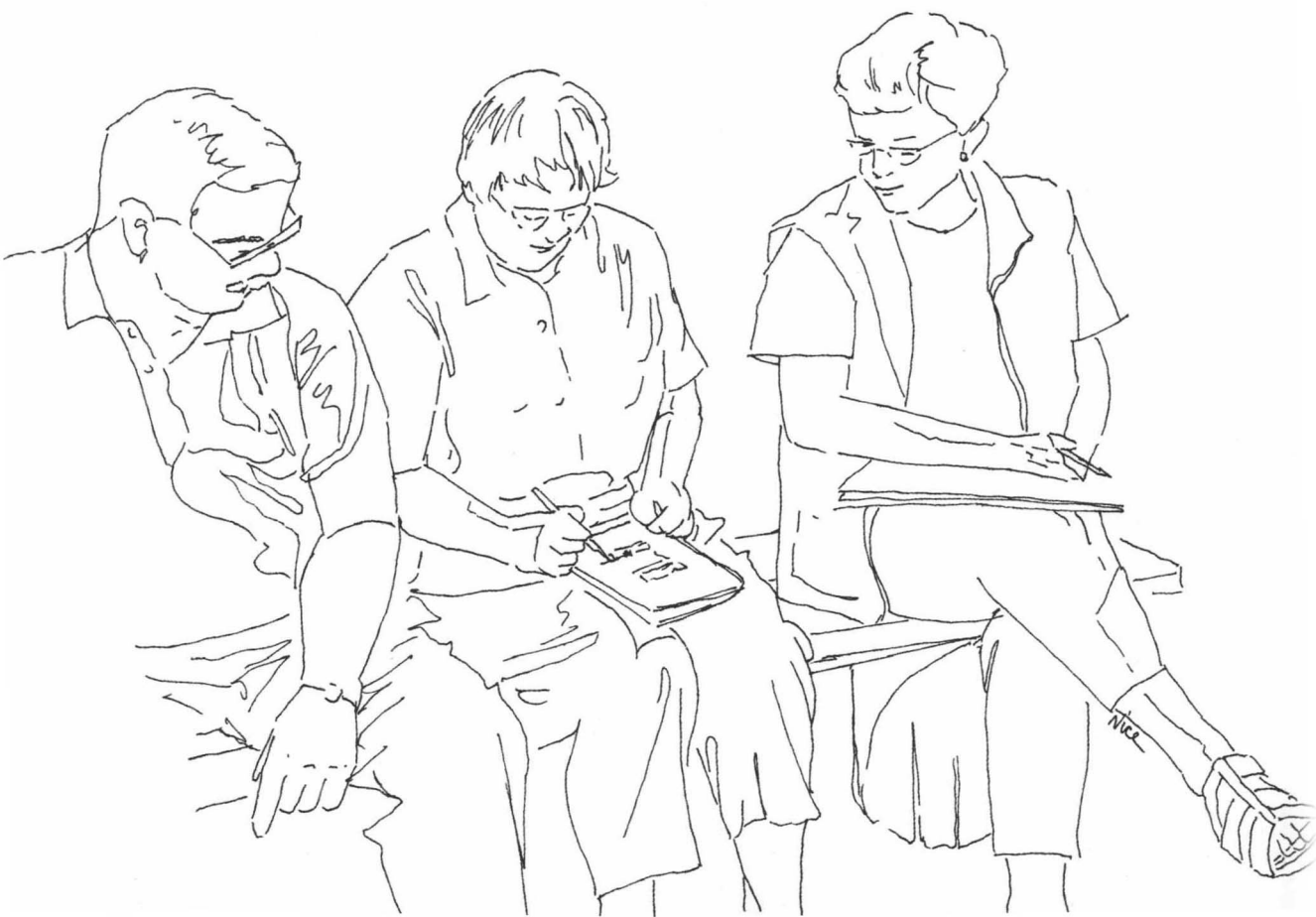
第三步，学习观察技巧。这不仅会提高您的绘画技能，还能让您以更加丰富细致的视角看待周围的世界。色彩和对比会因此而变得更加生动，形状会更加透明，纹理会显得真切自然。观察是创造精致画面的基础——这本书中包括了许多观察主体的方式。

培养绘画技巧的最后一步决定于您：练习、练习、再练习！

目 录

第1章 工具和标记	11	1.2.5 墨水画画纸	19
1.1 铅笔和木炭	12	1.3 素描本日志	20
1.1.1 石墨铅笔	12	第2章 摆脱固有思维的影响	23
1.1.2 铅笔刀	14	2.1 观察技巧	24
1.1.3 橡皮	14	实践练习	27
1.1.4 握笔	15	2.2 绘画风格	28
1.1.5 木炭	16	2.2.1 外部轮廓绘画	28
1.1.6 晕染因素	16	2.2.2 盲画轮廓	28
1.1.7 混合工具	16	2.2.3 轮廓线绘画	28
1.1.8 绘画表面	17	2.2.4 一笔画	28
1.1.9 使用观察网格	17	2.2.5 姿势草图	28
1.2 钢笔和墨水	18	2.2.6 快速画	28
1.2.1 蘸墨钢笔	18	2.2.7 色阶绘画	28
1.2.2 纤维笔尖钢笔	18	2.2.8 细节绘画	28
1.2.3 技术钢笔	18		
1.2.4 墨水	19		

2.3 盲画轮廓····· 30

实践练习 ····· 32

2.4 姿势素描····· 34

2.4.1 通过姿势素描练就

自由流畅的笔触····· 34

2.4.2 姿势素描绘画 ····· 34

2.5 正形状和负形状····· 36

第3章 使用形状和搭建块····· 39

3.1 基本几何图形····· 40

3.1.1 从何处开始 ····· 41

3.1.2 围绕主体 ····· 42

3.2 主要身体图形····· 44

3.3 骨头和肌肉····· 46

简略描绘马的外形 ····· 47

3.4 人物形象中的基本形状····· 48

3.4.1 描绘幼儿 ····· 50

3.4.2 使人物保持平衡 ····· 51

3.4.3 变圆柱为手指 ····· 52

3.4.4 缩短透视 ····· 53

3.5 使用椭圆形····· 54

实践练习 ····· 55

3.6 绘制负形状····· 56

3.7 合并形状····· 58

3.8 心里有数····· 60

第4章 对比思维····· 63

4.1 示范：在较高的主体中找到

中心点····· 64

实践练习 ····· 66

4.2 参考照片进行绘画····· 69

4.3 示范：在较长的主体中找到

中心点····· 70

4.3.1 进行大小对比 ····· 72

4.3.2 头与身的对比 ····· 74

4.4 快速素描····· 76

实践练习 ····· 77

4.5 示范：绘制对称的物体····· 78

实践练习 ····· 80

第5章 找到并修改绘画中的

错误····· 83

5.1 瞄准主体····· 84

5.1.1 借助网格线 ····· 86

5.1.2 避免绘画错误 ····· 88

5.2 验证角度····· 92

实践练习 ····· 94

5.3 简化风景····· 98

第6章 理解透视误差101

6.1 营造深度和距离感.....102

6.1.1 重叠的形状102

6.1.2 空中透视103

6.2 视平线.....104

6.2.1 保持正确的视角105

6.2.2 逐渐缩小的尺寸106

6.3 理解透视.....108

6.3.1 线性透视108

6.3.2 找到照片中的视平线109

6.3.3 单点透视110

6.3.4 两点透视112

6.3.5 实践练习I114

6.3.6 实践练习II.....116

6.3.7 零星的透视关系117

6.3.8 三点透视118

6.3.9 合并不同场景中的结构119

6.3.10 纠正透视错误120

第7章 通过光影揭示外形123

7.1 色阶.....124

7.1.1 研究光线125

7.1.2 光线、阴影和物体表面126

7.2 示范：画出色阶.....128

7.3 绘制透明物体.....130

7.3.1 玻璃物体130

7.3.2 球形物体131

7.4 描绘投下的阴影.....132

7.4.1 太阳投下的阴影132

7.4.2 实践练习134

7.4.3 人工光线和阴影136

7.4.4 固定主体138

7.4.5 水面倒影139

7.4.6 创造生动的效果140

第8章 创造纹理和活力143

8.1 光滑的纹理.....144

8.2 粗糙不平的纹理.....146

8.3 铅笔摩擦出的粗糙纹理.....148

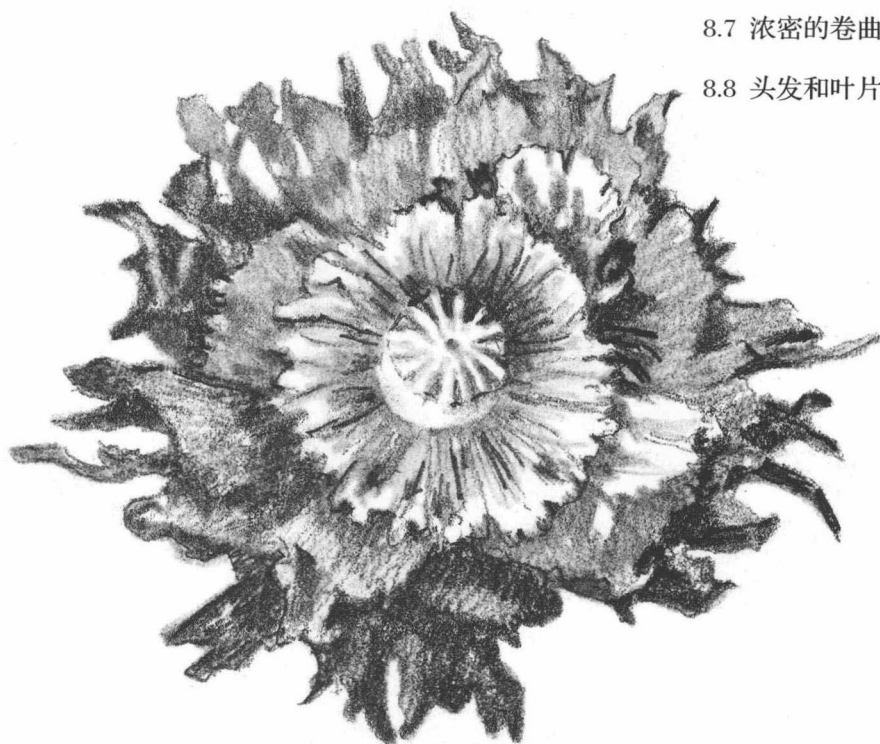
8.4 编织纹理.....150

8.5 灰尘纹理和颗粒纹理.....152

8.6 有图案的纹理.....154

8.7 浓密的卷曲纹理.....156

8.8 头发和叶片的纹理.....158

如何观察 如何画

打开写实绘画之门的钥匙

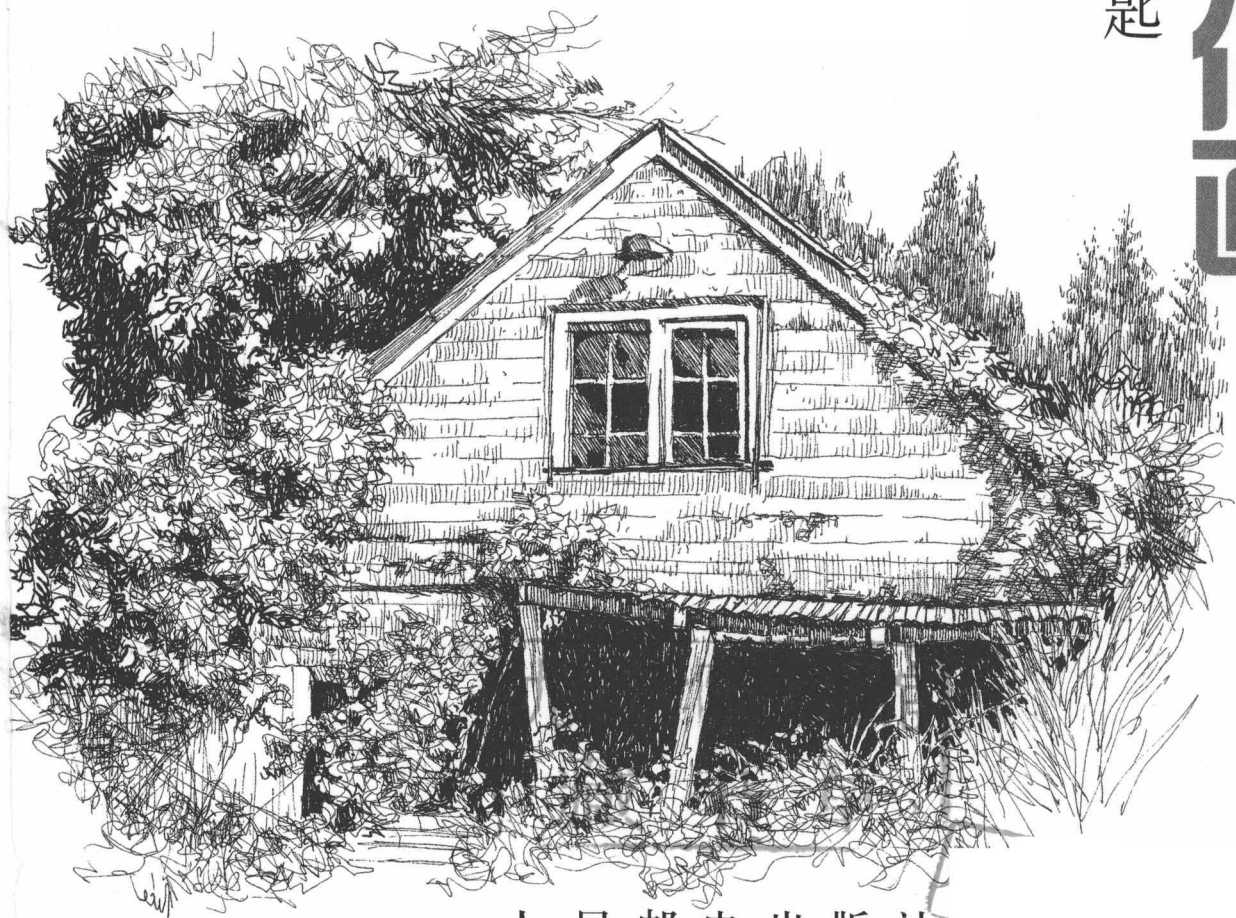
「美」克劳蒂亚·尼斯 著

孙峰 译

8

HOW TO
SEE,
HOW TO
DRAW

KEYS TO
REALISTIC
DRAWING

人民邮电出版社

北京

“观察是创作出精确素描的基础——本书谈论的就是如何更好地观察。”

——克劳蒂亚·尼斯

关于作者

克劳蒂亚·尼斯（Claudia Nice）出生于太平洋西北地区，她自学成才，通过描绘自然界而形成了现实主义的画风。她是一个多媒介画家，不过在外景绘画时偏爱钢笔、墨水和水彩画。克劳蒂亚还身兼Koh-I-Noor/Rapidograph和Grumbacher公司的艺术顾问和指导职位。她是英国艺术家协会顾问小组的美国代表。

克劳蒂亚游走于不同国家，在学校、俱乐部、商店以及贸易展上开办工作室、举办研讨会并教授示范课。她还在俄勒冈州胡德山附近美丽的卡斯卡德荒地经营着自己的教学工作室——Brightwood工作室（www.brightwoodstudio.com）。她的油画、水彩画和墨水画经常出现在美国及国际上的画展上。

克劳蒂亚创作出版过不下20本成功的美术指导用书。仅North Light出版的就包括《用钢笔和墨水描绘您最爱的主体》、《用钢笔墨水和水彩创造纹理》、《如何记录素描本日志》以及她出版于2009年的作品《带着画刷和钢笔，顺流而下》。

闲暇时，克劳蒂亚喜欢园艺、登山以及在她胡德山上住所后的荒地上骑马。

致谢

特别感谢我的编辑，凯西·基普（Kathy Kipp）。

even the raptor

猛禽虽然是天空的主人，
但它们的生命也是从一颗蛋开始的。

逐步掌握实景绘画的秘诀

想象一下拥有将任何主体精确细致地画出来的能力吧！在克劳蒂亚的帮助下，您就能做到！在本书中，您将学会如何挖掘观察的力量、如何增强眼睛和手之间的联系，以及如何使用新技巧准确地画出周围的世界。

不要操之过急，一步步慢慢来。克劳蒂亚是一名专业的美术教师，她将复杂的框架转变为了一系列简单易学的图形和色阶。通过书中几十个有趣的示范练习以及步骤详细的指导，您将学习画出丰富立体结构所需的所有技巧——基本绘画技巧和具有挑战性的绘画方法。

她的指导将涉及：

- 如何使用丰富的绘画工具满足您的风格和主旨要求
- 如何学会摒弃固有思维的影响，以便可以实事求是地观察线条、形状和空间关系
- 如何通过对比和比例控制来营造画面结构
- 如何通过使用网格线来找到、修改并避免绘画中的常见错误
- 如何理解并使用透视关系来营造空间立体感
- 如何运用光影来体现物体的外形
- 如何开发纹理的潜力，表现出画面的气氛和动感

克劳蒂亚的绘画包含许多主体，如肖像、风景、动物以及静物写生。您可以使用她的参照照片和绘画进行练习，也可以仿效她给出的练习自由绘画。从今天开始，跟上克劳蒂亚的步伐吧！跟随她娴熟的指导，您将以全新的眼光认识世界并越画越好！

前言

通过观察培养绘画技巧

一些画家可能会因为害怕挑战自己而没有发挥他们的潜力，但即使这样也不能断然评论其作品的优劣。绘画仅仅是一个人的观察技巧和动手动脑能力的反映。有些画家虽然掌握了娴熟的观察技巧，但他们追求的是在画面中表达情绪和感觉，而不是准确地表现主体。这是对风格的自主选择，与画得好坏没有关系。

本书针对的是那些希望提高自己真实绘画技能的读者。我相信绘画技能的培养如同幼儿学习字母，是可以学习的，而且会随着练习的增加而逐渐提高。当然，并不是所有孩子写出的字迹都清晰可辨。有的人粗心大意、毫不在乎自己写出的东西，而有的人在自己书写水平一般时就说“我只能写成这样了”；还有一些人非要用自己的方式来书写字母——所谓的抽象书写者。那些写得一手漂亮书法的成年人也并不是天生如此，他们经过了反复的练习和训练，绘画技巧的培养也是如此。

第一步，养成正确的态度。“我不行”这样的话和“我不愿意尝试”其实没有差别。“我不行”这种态度会让人止步不前。您正在阅读这本书，这说明您相信自己的水平可以进一步得到提高，而这正是一个好开始。

第二步，摒弃在画面中运用幼稚的符号和固有思维，它们会干扰您真实准确地观察理解主体的能力。对主体外形的固有认识一直存在于您的脑海中，当我们为主体复杂的外形所困惑时，它们就会跳入画面中。本书第2章将会帮助您理解并克服固有思维的影响。

第三步，学习观察技巧。这不仅会提高您的绘画技能，还能让您以更加丰富细致的视角看待周围的世界。色彩和对比会因此而变得更加生动，形状会更加透明，纹理会显得真切自然。观察是创造精致画面的基础——这本书中包括了许多观察主体的方式。

培养绘画技巧的最后一步决定于您：练习、练习、再练习！