

[加] 格兰特·富勒 著 冯晔 译

零起点学素描和绘画

上海人民美術出版社

零起点学素描和绘画

[加] 格兰特·富勒 著
冯 晔 译

上海人民美術出版社

目录

- 6 简介
- 8 工具
- 11 纸张

第1章

12 石墨技巧

线条质量 · 盲画轮廓画 · 硬线 · 软线 · 学会“观察” · 演示：转印图画

第2章

24 色调

伪三维 · 应用及混合色调 · 演示：创建一个三维效果 · 演示：用擦笔混合色调 · 演示：不使用擦脏的方法应用色调 · 演示：用铅笔混合色调

第3章

36 比例

绘图比例 · 按透视法缩短 · 演示：用比例法画一只猫 · 演示：用比例法画一只咖啡壶 · 演示：用网格缩放一张图

第4章

50 简单透视

单点透视及两点透视 · 在透视里蒙上阴影 · 透视与阴影 · 演示：练习两点透视 · 演示：更多地练习两点透视 · 演示：练习单点透视

第5章

60 户外

现场绘制 · 演示：探索色调和纹理 · 演示：更多的色调和纹理 · 演示：练习投射阴影和反射 · 演示：探索硬线物体上的软线 · 演示：用单点透视画一幅街景 · 演示：用多个消失点画一幅街景 · 演示：判断消失点

第6章

70 脸孔和身影

脸部剖析 · 面部轮廓草图 · 演示：人物素描研究 · 演示：计划一幅肖像 · 轮廓 · 人物动态素描

第7章

92 其他介质

钢笔&墨水 · 木炭笔 · 演示：用木炭笔画一只鹿 · 淡水彩画 · 演示：混合应用水彩 · 彩色铅笔 · 演示：混合彩色铅笔的颜色 · 演示：画秋天的树叶 · 演示：画睡莲之叶 · 水溶画 · 演示：创作大胆的向日葵 · 演示：用蜡粉彩制造出水彩效果 · 演示：绘制有色瓷器和反光玻璃 · 演示：写生素描 · 演示：用混合颜料画海景图

124 结语

126 索引

Start Sketching
and Drawing Now

J 24

185

零起点学素描和绘画

[加] 格兰特·富勒 著
冯 晔 译

上海人民美術出版社

目录

- 6 简介
- 8 工具
- 11 纸张

第1章

12 石墨技巧

线条质量 · 盲画轮廓画 · 硬线 · 软线 · 学会“观察” · 演示：转印图画

第2章

24 色调

伪三维 · 应用及混合色调 · 演示：创建一个三维效果 · 演示：用擦笔混合色调 · 演示：不使用擦脏的方法应用色调 · 演示：用铅笔混合色调

第3章

36 比例

绘图比例 · 按透视法缩短 · 演示：用比例法画一只猫 · 演示：用比例法画一只咖啡壶 · 演示：用网格缩放一张图

第4章

50 简单透视

单点透视及两点透视 · 在透视里蒙上阴影 · 透视与阴影 · 演示：练习两点透视 · 演示：更多地练习两点透视 · 演示：练习单点透视

第5章

60 户外

现场绘制 · 演示：探索色调和纹理 · 演示：更多的色调和纹理 · 演示：练习投射阴影和反射 · 演示：探索硬线物体上的软线 · 演示：用单点透视画一幅街景 · 演示：用多个消失点画一幅街景 · 演示：判断消失点

第6章

70 脸孔和身影

脸部剖析 · 面部轮廓草图 · 演示：人物素描研究 · 演示：计划一幅肖像 · 轮廓 · 人物动态素描

第7章

92 其他介质

钢笔&墨水 · 木炭笔 · 演示：用木炭笔画一只鹿 · 淡水彩画 · 演示：混合应用水彩 · 彩色铅笔 · 演示：混合彩色铅笔的颜色 · 演示：画秋天的树叶 · 演示：画睡莲之叶 · 水溶画 · 演示：创作大胆的向日葵 · 演示：用蜡粉彩制造出水彩效果 · 演示：绘制有色瓷器和反光玻璃 · 演示：写生素描 · 演示：用混合颜料画海景图

124 结语

126 索引

你需要什么？

绘画表面

200磅（425克）重水彩画纸的碎纸条
无酸铜版纸
质地中等的绘图板
纸板
描图纸

石墨笔

2H、HB、2B石墨棒
HB、B自动铅笔
2H、HB、B、2B木质铅笔

其他

圆珠笔
电吹风
彩色铅笔

木炭笔

电动卷笔刀

橡皮

胶带

8号合成圆形刷

纸巾

砂纸

直尺

擦笔

棉纸

透明套管

丁字尺

水彩铅笔

蜡粉彩

简介

A 虽然我从四岁就已经开始喜欢画画了，但是经过了好些岁月我也未能完成真正意义上的作品。在我进入艺术学校前，我甚至没有看到过画画特别好的人，虽然之后进入了艺术学校，这样的人也是少之又少，就算在学校里遇到这样的人，也只是打个照面而已，通常也只是对他短暂的一瞥。在那些学习绘画的日子里，我得到的口头指导比真实的实践和操作要多得多。

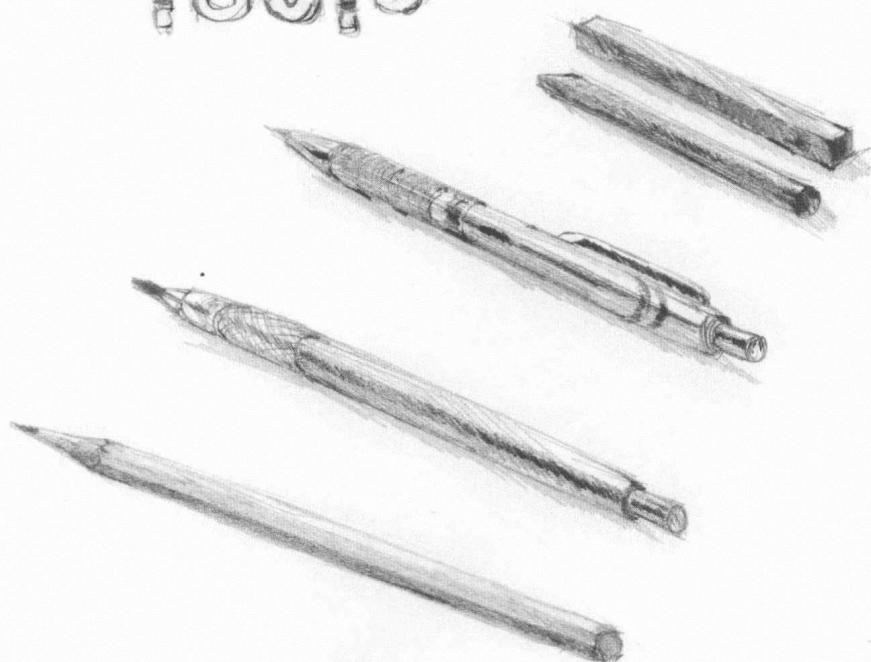
在经过了四年艺术学校的学习以后，我作为一名商业画家开始工作。我得到了动手练习的机会，这才开始意识到需要提高自己的画技。但是如果没有得到正确的指导，仅仅凭借天赋去奋斗，结果往往会失败，甚至只能给生活中其他方面的压力让路。后来，我得到了和专业画家亲密接触的工作机会和自我展示的机会，这些经历让我的作品变得大不一样。

为了传播这方面的专业知识，我记录下了自己的脚步，那是基于专家指导的成长历程。练习是提高自己画技的重要手段，而专业的指导可以让我们节约很多时间，避免很多麻烦和错误。

最重要的是，你需要把画画看作是一段愉快的休闲时光，一个寻找和探索的过程。如果把画画的过程当成是痛苦的试炼，那只能徒增压力，降低你的兴趣。学会把画画的过程看成是放松的另一种方式。拿起你的草稿本，不要害怕涂鸦和玩乐。

Tools 工具

石墨笔

石墨笔按照不同硬度分类。在相对较软的类型中，软度最高的是 6B——非常软；5B 稍微硬一点，然后是 4B、3B、2B 和 B。硬度逐渐加强，直到达到中点，就变成了 HB。在较硬的一边，是从 H 排列到 6H，6H 是最硬的。石墨俗称为“铅”，石墨笔的形式有木质铅笔、自动铅笔以及笔直的石墨棒。

石墨棒对于涂抹大面积的色调或是画很粗的线来说是很好用的。它们有不同的软度，但不是所有标度的都适合。自动铅笔的铅芯按照直径分为 0.5、0.7、0.9，在办公用品商店可以买到。它们适合画线条细的作品，比如每天练习画的草图。较大的计量器支架和铅芯都可以在商店里找到。2B 木质铅笔随处可见，但是所有从 6B 到 6H 标度的铅笔只能在艺术用品商店购买。

保持简单

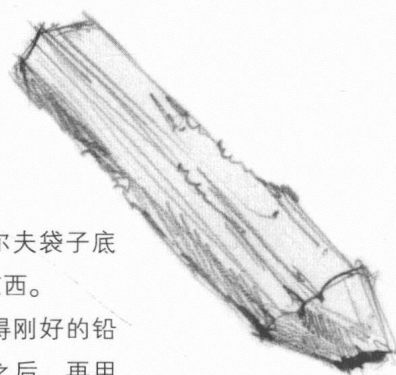
有一些特殊的铅芯，超越了这里讨论的范围。但上面介绍的铅芯对满足我们的绘画需求已经绰绰有余了。我很少用比 2H 更硬或是比 2B 更软的铅笔。

削尖铅笔！

不要尝试用你在高尔夫袋子底部发现的铅笔来画任何东西。

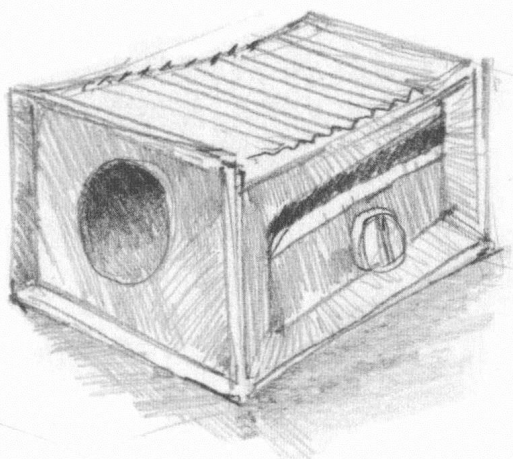
用一支崭新且削尖得刚好的铅笔。当用了差不多一半之后，再用它来记录高尔夫的分数吧！

木工铅笔

木工铅笔很适合画粗线条。它们的笔头可以被切成一个凿点，或是用砂纸把笔头磨尖，用来做一些特殊的绘画工作。在艺术用品商店和五金商店都可以买到它们。

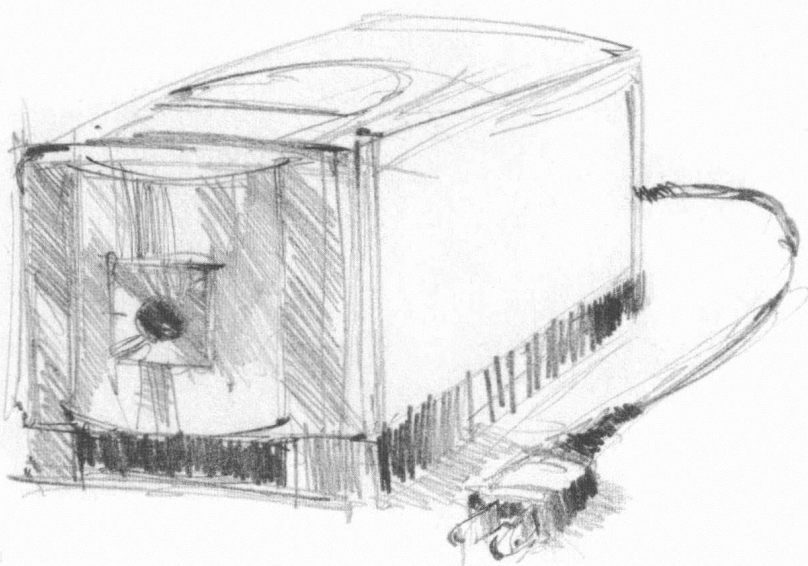
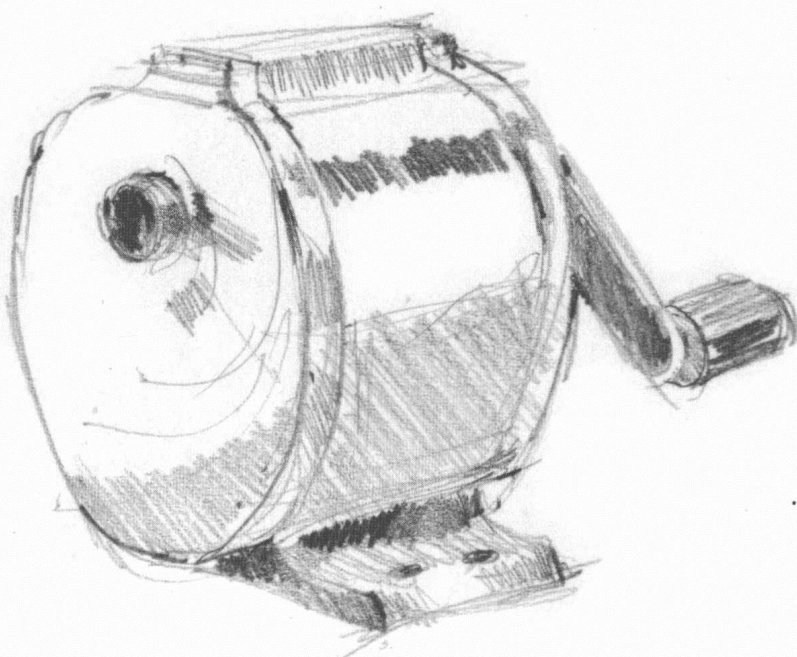

袖珍卷笔刀

没有理由去使用很钝的铅笔，因为有很多工具可以把铅笔削尖。有一些是年代久远的收藏品——比如小学时用的袖珍卷笔刀，现在依然为人们所用。但是如果你没有便利的地方可以处理削下来的垃圾，就会把一切弄得乱糟糟的。

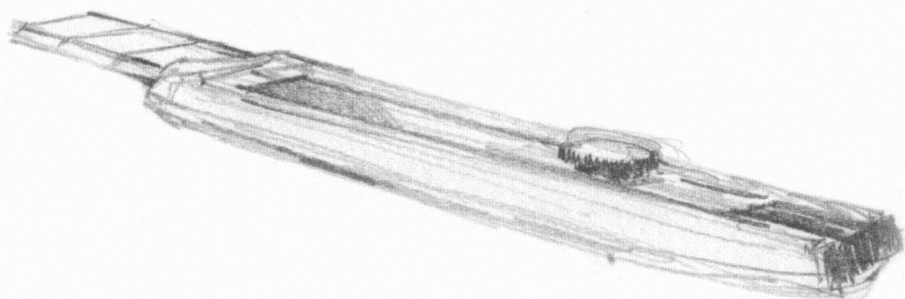
手动卷笔刀

谁会忘记那些老旧的手动卷笔刀？（它通常是靠着墙壁放置的，把刨出来的铅笔屑直接放到废纸篓里而不会留下其他垃圾。）它们需要定期使用漆刷来清洁手动卷笔刀的边边角角。给它们上一点喷淋油（可以在五金商店买到）会有更好的使用效果。

电动卷笔刀

在画室里最常用的卷笔刀是电动卷笔刀。时不时地清洁一下电动卷笔刀边角的垃圾，或者抹上一点油，对它们的使用大有益处。

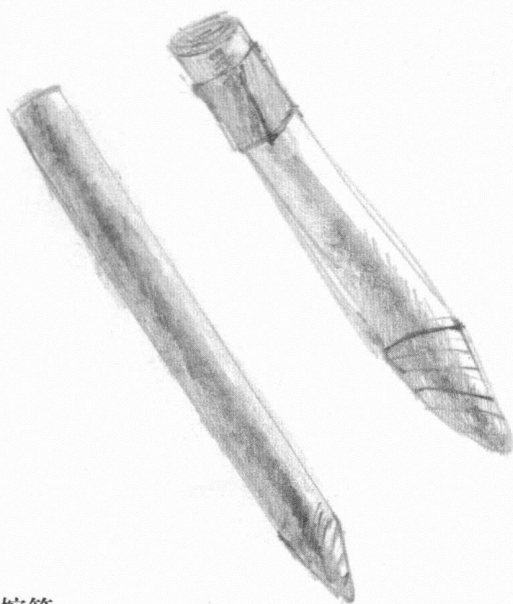
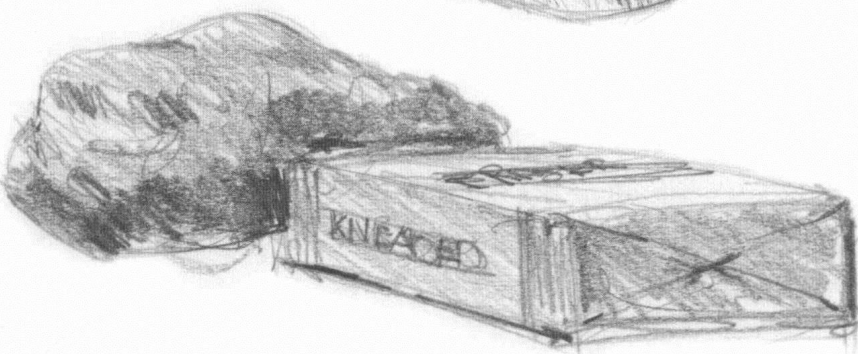
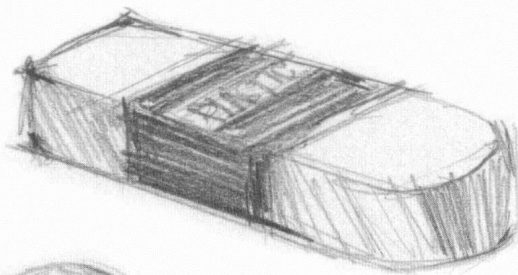

美工刀

可能你已经经历过好几次这样的情况，你想要使用的绘画工具塞不进卷笔刀的小孔里。稍去一些木头，注意别把铅芯削断，这是一种必须掌握的技巧。可伸缩的刀片是很便宜的，而且使用它可以让你绘画工作甚至是其他事情都变得得心应手。

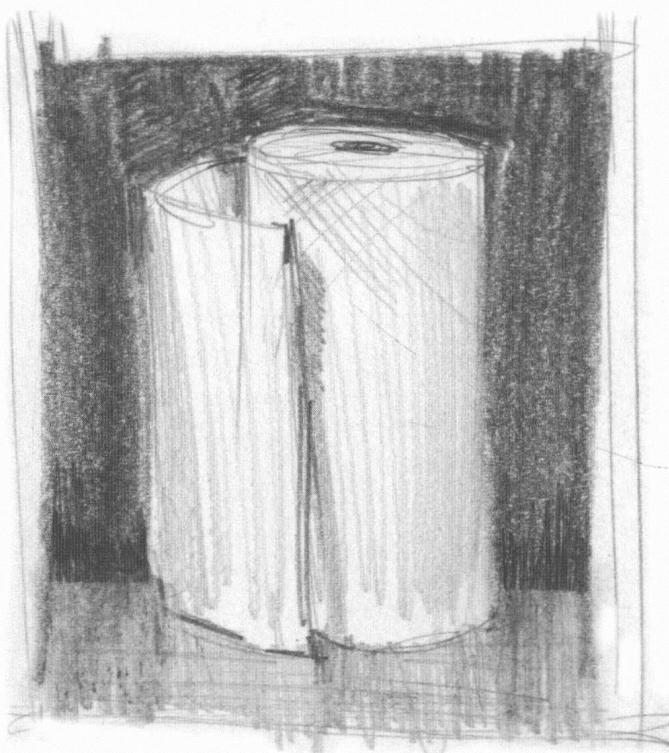
橡皮

不要用铅笔末端的自带橡皮。它很容易沾上石墨，还会擦坏纸张。两种比较好的橡皮是白塑料橡皮和揉捏橡皮。白色的塑料橡皮可以擦掉很顽固的线而不会破坏纸张。揉捏橡皮可以伸展和定型，配合你画画区域进行擦除。揉捏橡皮可以挤压，擦掉一根最简单的线，而且它们很容易清理，只需要简单的拉伸就能分散石墨颗粒。

擦笔

擦笔是由紧紧卷起来的纸包裹组成，可以被削成笔头。它适用于涂抹或混合石墨。擦笔可以从商店买或是在家里自己做。机器制造的立刻就可以使用。在家里做的时候，需要用砂纸把笔头磨尖。

纸巾

如果你的作品很容易被弄脏，请把纸巾放在你画画的那只手下面。

Paper 纸张

如何选择

当你第一次闯入当地的艺术用品商店时，你会发现绝大多数的纸都有一个新奇的名字。

- 牛皮纸——最初是用动物皮制成的，现在则是由塑化棉或是木浆混合而成；通常用于制作方案或是图表。
- 优质纸板（布里斯托尔纸板）——用英国的一座城市命名，这种纸板两面都可以使用。
- 绘图板——非常重，只有一个面可以使用。
- 粗面纸——通常作为散页出售，用于绘制铅笔画。
- 描图纸——法国制造，是无酸的纸张，这种纸张的设计可以用来保留住柔软的粉笔、木炭和其他东西。

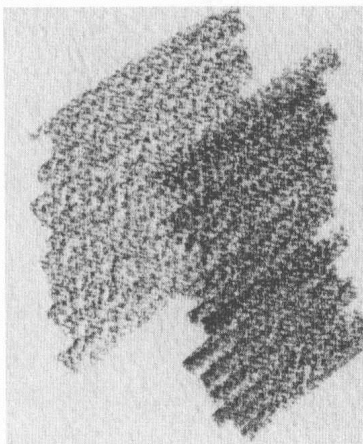
如同很多事情一样，你付出什么就能得到什么。千万不要抱有一些错误的思想，比如：“我要等到自己擅长使用好的材料才去购买。”

素描本

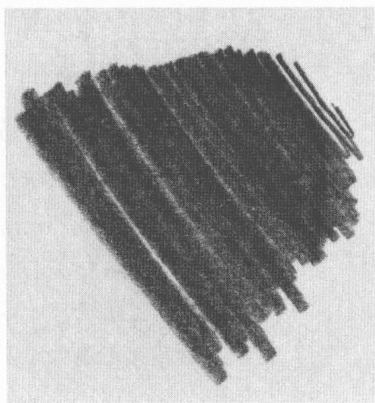
素描本的质量可以通过价格来判断。便宜的、带有很多页的素描本，通常意味着是由质量较差的轻质量纸张组成的。如果纸张太平滑，就不能很好地保留住石墨，所以你要选择摩擦性能强的表面，比如带有纹理或是有齿的表面。如果你想要把你的作品保存数代，档案性的材质是必需的，大多数高品质的无酸绘图纸就算经历一代的时间也可以一直保持白色。

你要随时随地带着一本旅行装的素描本，这样你在机场、大厅、公园、餐馆或是其他地方等待的时候就可以画素描了。

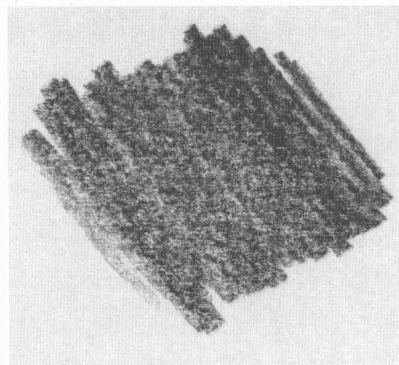
2B铅笔涂在粗糙的90磅（190克）的水彩纸张上

一些较重的纸张都有贴花的边缘。不同的压力会造成或多或少的粗糙纹理。

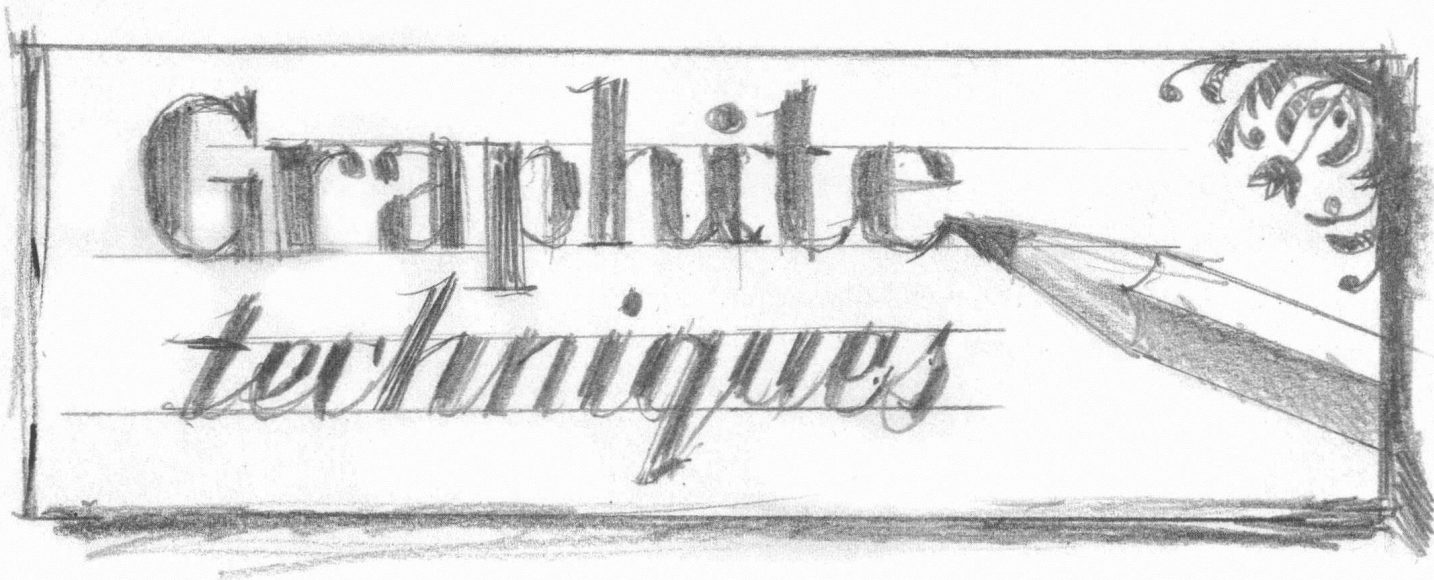
2B铅笔涂在基本速写本纸上

纸张上有足够的齿纹来展现纸张表面的内容。

HB铅笔涂在素描本的纸上

更多的压力以及更硬的铅芯可以把纸张上的齿纹磨平，然后保留更多的石墨粉到纸上。

如果你刚刚开始画画，你可能会比较关注比例——在正确的地方得到大小正确的形状，并且希望角度以及相互之间的关系都正确。尝试忘记这些，仅仅探索你可以用铅笔做到的一切。看看一支简单的铅笔可以创造出什么。笔尖可以划出一条直线，铅笔的侧边可以留下不同的痕迹。不同的压力和速度也会导致不同的结果。这种类型的实验一开始看起来好像不得要领，但是你必须和铅笔亲近起来，就好像音乐家要对自己的乐器很熟悉一样。涂鸦主要是发掘你眼睛、大脑和手的联系，这对于成功的画作创造来说很重要。这一章主要关注的就是帮助你掌握各种绘画工具，以及利用石墨以外的介质来探索石墨技巧。

线条质量

线条是画的主要成分，所以你必须从高质量的成分开始。

选择家里一个简单的物体开始画，比如咖啡杯。尝试着不把画面弄脏，画出完整的一幅画。这意味着不能用手指弄糊线条，创造出浅色色调。多多练习，就能通过给铅笔不同的压力，得到不同的明暗度（亮的和暗的）。

不要担心在刚开始练习画线条的这个阶段使用橡皮。就算纸上会留有你擦除线条的痕迹也没有关系。

先轻轻地画，然后再施加压力，你会慢慢找到具体的轮廓位置。

线条看起来就好像是铅笔在不断搜寻，然后得到了热情的回应，最终找到了正确位置。

太潦草

这是在学画的时候很容易犯的错误。这些线条表现出绘者的不确定和犹豫。练习如何让笔向前进，铅笔在纸上的状态需要比拿着它的时候更稳。这需要胆量。你可能觉得这样很冒险，因为很容易会失去物体的比例和形状，但是你需要通过铅笔“感觉”到纸张。

太单调

当你学会了如何大胆绘制，然后把铅笔长时间停留在纸张上的时候，你会发现这些线条看上去很单调。你可能会想到一些对策，但是在铅笔上施加的速度和压力却还是没有变化。

画得好

这是一个画得比较好的线条样例。在画画时变换了不同的速度和压力，使用了快速的亮线、稍慢速的暗线以及粗细不同的线条。你可能在刚画的时候暂时失去了准确的形状，但是这会让画变得更精彩、更生动。线条的质量比数学上的精确度更重要。

盲画轮廓画

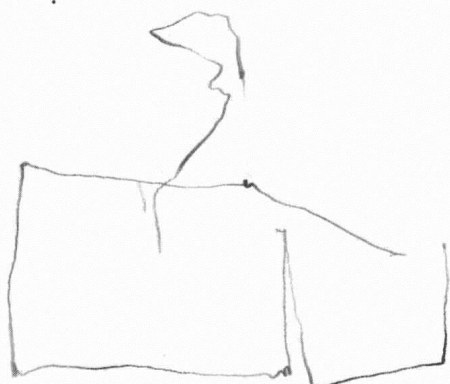
这是一般在艺术学校里让学生练习的绘画方式，用来锻炼他们的手眼合一。这个练习需要一直看着物体，找到轮廓上（外侧边缘）的一个起始点，然后追踪纸张上图形的整体形状。是的——不要看着你的手，也不要把手拿离纸面！

刚开始画的时候，画面看上去可能很傻，但是你要坚持下去。试着忽略纸上扭曲的线，也先不要考虑比例。现在需要关注的是物体的轮廓。观察轮廓分别在什么时候是光滑的、粗糙的、笔直的和弯曲的，什么时候是带有锯齿的等等。你的画可能和这页上的某

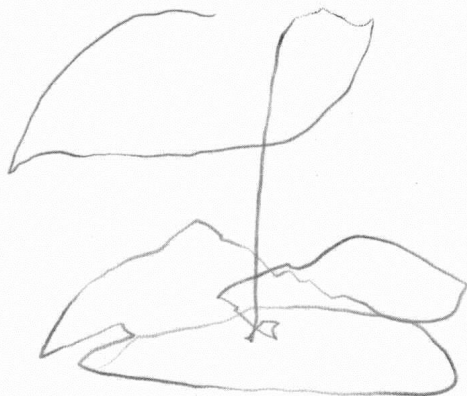
一幅看上去很相似。

你可能会觉得在画某个物体的时候不得要领，尤其是你很难在比例方面画得出色，但是现在最主要的目标只是练习如何提高线条的质量。你会立即发现画线条时的灵敏度、自信心和线条的质量都产生了差异。

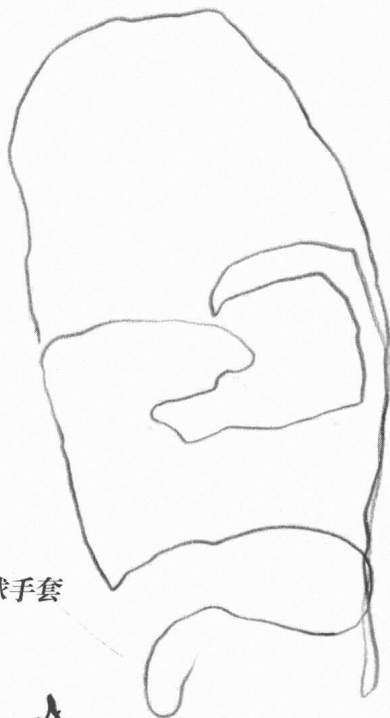
当你探索盲画轮廓画时，需要使用练习后提升过的灵敏度往返画线条，就和平时画画一样。研究物体的轮廓，检查纸上你所画的内容，然后再次研究这个物体。你会看到比你第一次认识到的更多，这些你所掌握的技巧会很快出现在你的画里。

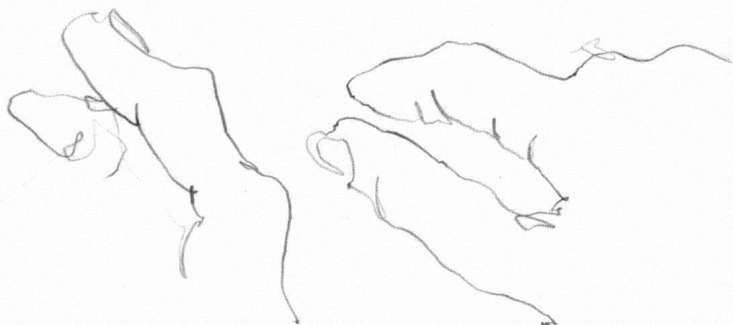
纸巾盒

植物

棒球手套

手指

练习画有机物的形状

有机物——比如花朵，练习画这些物体是很有趣的，因为它们相比建筑或人像来说，要求没有那么严格，不容易画坏。

