

给初学者的绘画手册

Drawing for Beginners

HAPPY
TIME

多萝西·福尼斯 (Vadim Koptieovsky) (美) / 著

蓝澜 谢幕娟 / 译

“我写这本书的本意，
是想要帮助你理清自己的思路，
就像通往艺术殿堂的路上的指示牌一样，
为你指明方向。”

——福尼斯

天津出版传媒集团

 天津教育出版社

给初学者的绘画手册

Drawing for Beginners

多萝西·福尼斯 (Vadim Koptevsky) (美) / 著
谢幕娟 蓝澜 / 译

天津出版传媒集团

 天津教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

给初学者的绘画手册 / (美) 福尼斯著 ; 蓝澜, 谢幕娟译. — 天津 : 天津教育出版社, 2012. 10
ISBN 978-7-5309-6894-9

I. ①给... II. ①福... ②蓝... ③谢... III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第224028号

给初学者的绘画手册

出版人 胡振泰

著 者 多萝西·福尼斯 [美]

译 者 蓝澜, 谢幕娟

项目策划 张国辰

特约监制 张园雅

本书策划 朱 静

责任编辑 谢 芳

封面设计 姜 唐

出版发行 天津教育出版社

天津市和平区西康路35号 邮政编码 300051

<http://www.tjeph.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 小森印刷(北京)有限公司

版 次 2012年10月第1版

印 次 2012年10月第1次印刷

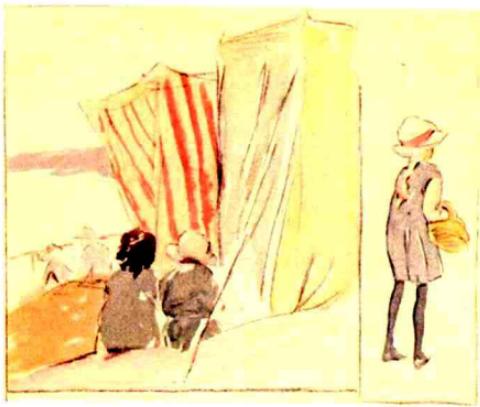
规 格 32开 (830×1120毫米)

字 数 100千字

印 张 8.75

书 号 ISBN 978-7-5309-6894-9

定 价 25.00元

仅以丁尼生的几句小诗献给我的父亲

——哈里·福尼斯

每一丝微风都能吹出一首优美的旋律，
每一滴露珠都能绘出一幅五彩斑斓的画，
每一道闪电都能留下深深的弧线，
而每一个想法，都会开出一朵花。

——丁尼生

序言 一些实用的建议

用铅笔画画

铅笔有很多优点，不会有墨水渗漏的隐患，而且使用起来很简单。你可以把它放进兜里随身携带，然后想用的时候立马就能掏出来。而且，除了定时削一削之外，你不需要对铅笔做其他的保养和护理。

削铅笔的时候，把铅笔的一头放进卷笔刀里，削掉一部分木头，露出里面的石墨芯之后，把笔头放在纸上，改用小刀轻轻地把石墨芯削尖。注意，不要把铅笔削得太尖，因为这是错误的做法。如果笔尖太过尖细，它就会把画纸戳破，这样我们用橡皮擦修改的时候，就很容易把这部分破损扩大；而且，过于尖细的笔尖容易折断，我们就得重新去削，这样不仅会浪费时间，也会浪费铅笔。

现在，简单地说一下正确的握铅笔的姿势。

就像握钢笔一样，用拇指、食指和中指，抓握铅笔的中间部分。

现在流行一种新的握笔方式，即用食指和中指握笔，也许这样的姿势对写字没什么影响，但我不得不说，如果你要用这种握姿画画，真没什么好处。

我之所以会这样说，是因为用拇指、食指和中指握笔，不会让手感觉疲劳。

我从来没有听到有画家抱怨说他觉得手很酸，即使他从清晨开始作画，一直到深夜才停止。其中的奥妙就在于他握笔的姿势有极佳的平衡作用，不会让他的某一根手指用力过度而感觉疲劳。

你可以自己试一试，让铅笔靠在虎口处，拇指和食指轻轻地握住它。有没有感觉这样握笔很轻松，几乎不用花太多的力气去抓紧铅笔？这就是上面所说的平衡作用，这个握姿只需要拇指和食指做出细微的动作，铅笔就能移动位置。现在，竖起拇指，如果你握笔的姿势正确，那么此时拇指应该靠在食指的根部。这个握姿下，小指将发挥中心支点的作用，你可以自己握笔试试：小指抵在纸上，铅笔以小指的指尖为圆心，上下左右移动。

我们可以练习其他的各种握笔方式：画细线的时候，手指应该握在铅笔的中端；画阴影的时候，应该握住铅笔的下端，笔尖在纸上来回涂抹以加重阴影效果；画细节图的时候，跟画阴影的握笔方法差不多，仍然是握住铅笔的下端。

中型黑色铅笔（medium HB）是画画中应用最广的铅笔，其中，B型或2B型铅笔适合用来画皮肤纹理和皮毛粗糙的动物。

纸面较硬的纸既可以用于铅笔画，也可用于水彩画。我们不建议你用滑面纸，或者是水粉纸，即使后者的绘画效果非常好，但不容易掌握。作为初学者，我们应该清楚，简单又容易掌握的方法最实用，因为它可以让你轻松把握自己的进度。

不要用那些有支架的铅笔，也不要选择有各种装饰物的铅笔，最简单最普通的铅笔才是最佳的画画工具。

用黑色的粉笔画画

黑色的粉笔和铅笔的形状很像，它也是一种非常好的画画工具，但它有一个缺点，就是橡皮擦很难把它的痕迹擦干净。所以，如果你没有足够的自信心和技巧，千万不要轻易用黑色粉笔作画。初学者们在起步的时候，还是老老实实地用铅笔比较好，等到熟练之后再用黑色粉笔。

用黑色粉笔画画，颜色会显得非常光滑，不会像铅笔画出来的那样，一看就给人一种非常油腻的感觉。因此，黑色粉笔很适合在素描的时候用，适合画表面粗糙的物体、动物、楼房、树木和风景画。

值得注意的是，它比铅笔更容易折断和破损，因此，我们在用黑色的粉笔画画的时候要特别当心。

用白色的粉笔画画

白色的粉笔往往是画面中最明亮的颜色，画纸的颜色则变成了中间色调。

我认为用铅笔、黑色和白色的粉笔来画动物，比如狗、兔子、山羊等，是非常有趣的事情。

白色的粉笔不需要像铅笔一样削尖笔头，而且稍稍用力，白色的粉笔就会变成粉末。这些粉末往往可以用来突出动物的轮廓，或者突出亮光的效果。

用彩色粉笔画画

彩色的粉笔是一种非常普通非常简单的画画工具。小孩子刚刚学画画的时候，往往都是先用一盒彩色的粉笔画，然后才用到颜料盒。

粉笔不像水彩一样，会渗入画纸里，它直接粘贴在纸的表面。

红色浆果要用红色粉笔画，蓝色的珠子就要用蓝色的粉笔，而一团混有黄绿蓝三色的丝线或毛线，自然就要用到黄绿蓝三种颜色的粉笔。

在蓝色上面涂一层黄色，或者在绿色上涂一层蓝色，在深褐色上涂一层红色，我们就能观察到色泽的变换，并从中学习如何混合色彩。用粉笔画画的时候，不能重重地往纸上涂，只能非常轻柔地刷一下。粉笔不需要削，把它放在手指间捻，就会有棱角出来。把粉笔的一端放在纸上摩擦，我们就可以让这一端有尖角，然后就可以开始画画了。

用画笔画画

用画笔画画，比用铅笔画的难度要大一些，但你得让自己去习惯这两个工具。

从一开始就用画笔，比中途再更换画笔要好。如果你开始的时候用的是铅笔，那么在你换上画笔的时候，你就得有另外一个重新适应和调节的过程，这是因为工具的变换会带来其他的改变。你可以观察一下，铅笔和画笔的握姿是不同的。

当你可以熟练使用画笔之后，你就会发现它是一件非常趁手的工具。

画家握画笔的姿势，跟他握钢笔和铅笔的姿势一样，然后他会根据画画的要求来改变姿势。

举个例子，如果我们要给一大片区域上色，那我们就应该握住画笔的上端。画笔的笔毛厚度、笔尖粗细都有一定

的要求，这是为了能够更好地画画。如果笔尖尖细，那么画出来的线条就会绵软无力；如果笔尖又短又粗，那根本没办法画出一条细线。

画笔的粗细应与铅笔差不多，太细的画笔达不到你想要的效果，而太粗的画笔则会让你的画缺少棱角。

如果你不小心把画笔放进清水里，只要颜料没有划开，那就不要太担心，把它擦干就好了。注意，这个擦干不是用毛巾来擦干，而是放在纸上擦，轻轻地，不要太过用力，否则纸面就会受损，留下一大片阴影。

上面说的纸就是吸水纸，先轻轻地用水洗一下，然后把画笔放到吸水纸上。

另外，用画笔画画的时候，记得用浅颜色画轮廓，不要用深颜色。

画笔蘸了颜料之后，你可以把笔尖放在一块布上轻轻地蹭几下，或者在一张吸水纸上滚动几下，这样就能让笔尖的毛变得紧凑顺滑。

当你给大片区域上色时，把画笔蘸上颜料，然后迅速地在纸上涂画。

至于阴影部分的处理，先等纸变干，然后蘸上清水往上轻轻地刷几下，阴影效果就出来了。

用炭笔画画

炭笔是最有趣，同时也是最难把握的画画工具，因此，我们只能在变成高手之后才能开始用炭笔画画。

虽然炭笔的难度系数最大，但我们得知道，没有任何一样画画工具可以取代炭笔的位置。如果我们一味地拒绝炭笔，只肯用铅笔，那我们将停滞不前，无法取得大的突破。

当你开始画画的时候，准备一盒葡萄藤炭笔（Vine charcoal）和一张纸；如果你不想用素描本，想用活页画纸，那我建议你把画纸钉在画板上，然后还要准备一个画架（只有站着画画，我们才能更好地把握各种尺寸，这一点在我们画大型物件的时候，尤为有用）。

炭笔有一些缺点：第一，它容易断，也容易碎；第二，它没办法用橡皮擦，清水也洗不干净，只能用定色剂来清洗。尽管如此，再也没有比炭笔更有趣更全能的工具了：它既能体现细节处的细腻感，同时也能展现粗犷大气的效果。

炭笔的握姿跟之前讲过的都不同，我们握炭笔的时候，要握着它的末端，而且手臂要向前伸直（在画大幅素描画的时候，这是最常用的姿势），不要像握铅笔和粉笔的时候一样握它的中端。

炭笔不用卷笔刀削，也不用把笔头弄成尖的，平直的笔头足矣。

把炭笔放在砂纸上磨，或者用小刀削，削的时候不要朝着笔尖削，正确的做法应该是：左手握笔，并让炭笔倚在食指上，然后沿着木头的纹理削（你我都知道，炭笔其实就是烧过的木头）。

当我们要涂改纸上的炭笔画时，虽然很多人会用橡皮擦，但面包块（尤其是搓成一小团一小团的面包）的效果会更好。

当我们用炭笔画画的时候，记得不要离画架太近，要隔开一步到两步的距离。站得远，定色剂就能均匀地喷洒在画纸上，否则，它就会变成一整团，把你的画纸弄得脏兮兮的。

Chapter 1 入门——从简单的开始 / 001

你还记得爱丽丝在仙境里发现那扇紧闭的小门时，她是多么渴望打开它，走进那个迷人的花园吗？

Chapter 2 画玩具 / 015

我们之中不乏一些喜欢画画的人，但却少有人能否认，当我们年轻的时候，我们是依靠幻想来画画的。

Chapter 3 自画像和其他肖像画 / 029

当我们第一次给其他人画肖像画的时候，最好是选择简单的姿势。现在，让我们从简单的姿势开始吧。

Chapter 4 画手 / 043

画家画的手足以体现他画作的水平，如果手画得精妙，那么其他的作品肯定也是佳作，反之亦然。

Chapter 5 画脚 / 057

画家们经常感慨，世界上有各种珍稀物品，然而漂亮的脚却是各种珍稀物品中最为罕见的。

Chapter 6 画头部、脸部、五官和头发 / 071

初学者总是容易把面部画得很大，把头部画得很小。

Chapter 7 正确把握人物的比例 / 097

我们第一次提笔画人物的时候，都会有意无意地用同样的比例去画大人和孩子。事实上，这是初学者经常犯的错误。

Chapter 8 静物绘画 / 103

房子、帽子、摩托车、椅子、床、船……这些静物对年轻没有经验的初学者来说，无疑是让人头疼的素材。

Chapter 9 宠物和动物篇 / 111

狗、猫、马和鸟，特别是鸟，当它们看到你拿起铅笔和纸的时候，就会撒蹄（翅膀、爪子、尾巴）就跑。

Chapter 10 色彩篇——认识和运用色彩 / 135

色彩是阳光下最具迷惑性的东西。两个人看到的色彩不是完全相同的，同样，两个人同时用两种颜料调出来的色彩也是有差别的。

Chapter 11 测量和透视画法 / 147

运用透视图法的一些规则，灵活运用垂线和平行线，测量并比较同一画作的不同部分，这些统统都能训练你的眼力，让你的思路更清晰。

Chapter 12 户外写生 / 175

狂热的年轻画家，心中充满对绘画的热情，对他们而言，再没有什么比户外写生更具吸引力了。

Chapter 13 如何画肖像画 / 197

惟妙惟肖地把对象特点画出来，在纸上逼真地描出一张脸庞，要获得这种能力，并不容易。

Chapter 14 如何下笔构图 / 213

现在我们大部分人都能在摄影技术里看到物体以前所未有的速度移动，我们也要在绘画领域探索一下这种引人入胜的艺术手法。

Chapter 15 明与暗 / 227

“是什么形成了事物的明暗？”这个问题问起来容易，要回答可不容易。

Chapter 16 修改我们的画作 / 243

如果你勇敢地决定找出自己的错误，那你就得收起你的骄傲，找你最亲近的朋友，虽然她或他对绘画一无所知，但也许能发现问题到底是出在哪儿。

Chapter 17 关于材料的准备 / 251

只用少量几种工具和材料，远比你一张接一张地换画纸，从这种颜料换到那种颜料，把粉笔换成炭笔，然后又换成蜡笔效率来得高。