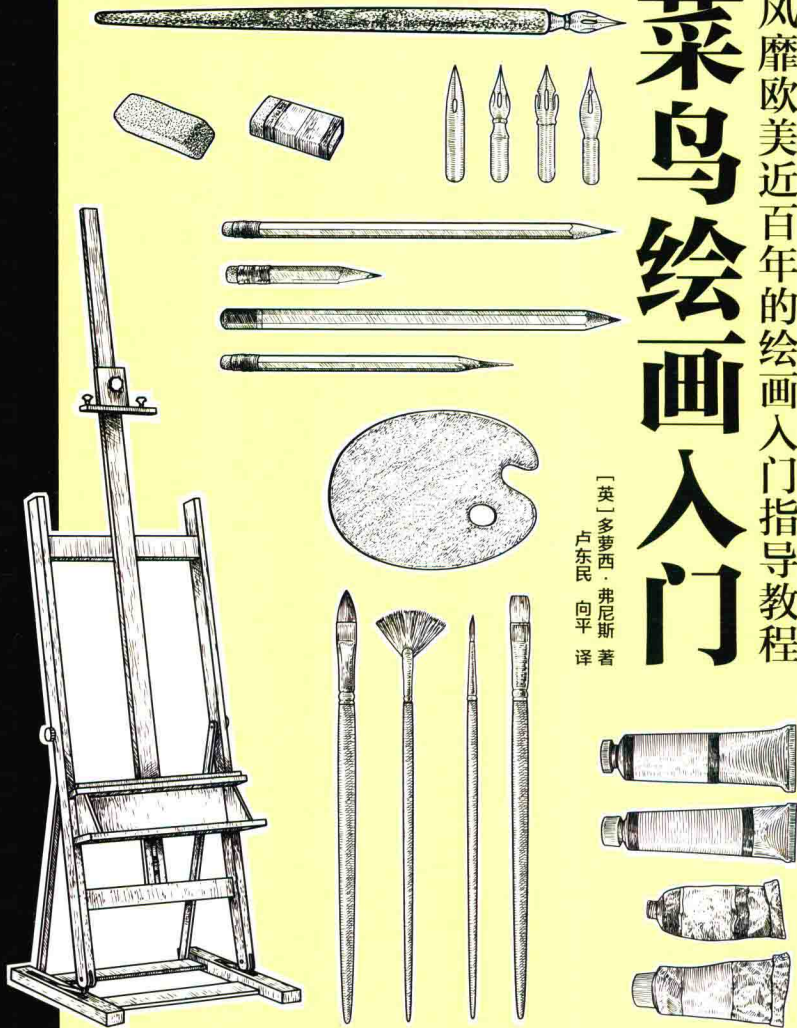

实现从零基础到高阶的不断突破

风靡欧美近百年的绘画入门指导教程

菜鸟绘画入门

「英」多萝西·弗尼斯 著
卢东民 向平 译

详细的绘画步骤 + 取自身边的素材 + 循循善诱的语言

风靡欧美近百年的绘画入门指导教程

菜鸟绘画入门

[英]多萝西·弗尼斯 著 卢东民 向平 译

图书在版编目 (CIP) 数据

菜鸟绘画入门 / (英) 多萝西 · 弗尼斯著 ; 卢东民等译 . -- 南京 : 江苏凤凰科学技术出版社 , 2019.4

ISBN 978-7-5537-9871-4

I . ①菜… II . ①多… ②卢… III . ①绘画技法
IV . ① J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 275752 号

菜鸟绘画入门

著 者 [英]多萝西·弗尼斯
译 者 卢东民 向平
责任编辑 祝萍
责任监制 曹叶平 方晨

出版发行 江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
印 刷 北京文昌阁彩色印刷有限责任公司

开 本 787mm × 1092mm 1/32
印 张 8
版 次 2019年4月第1版
印 次 2019年4月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5537-9871-4
定 价 39.80元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

“你是怎么画画的？”

你听到过一个小男孩对“你是怎么画画的？”这个问题的回答吗？

“我先想，”他说，“然后怎么想就怎么画。”

这是对是一个非常困难的问题的巧妙回答。

很多画家都不能给出如此简明的答案。我曾经非常幸运地见过很多画家，根据我的判断，伟大的画家可能会这样说：

“我怎么画画？就这样——给我一支画笔。”如果他要是直率到近乎野蛮的话则可能会这么说：“请不要问我这么愚蠢的问题。看——就是这样画的。”然后他会继续快速地画上几笔。对于这个回答，你可能会倒吸一口气，并且发现它并没有比前面那个回答更高明。

“我先想，然后怎么想就怎么画。”这个回答看起来很完美，它也确实很完美。然而，一幅画是怎么完成的呢？他先想，然后照着他想的去画。伟大的画家更喜欢用他的画笔来说话，而不是用语言——多半情况下，他可能会是个沉默寡言的人。

我们被告知，当一位日本画家要画一朵花的时候，他会仔细观察它从孕育蓓蕾到开花，再到结籽的整个生长过程。然后，他会拿起画笔，

开始画他对那朵花的记忆。至于他能否像他想要的那样用语言描述那朵花的样子，则是难以预测的。

我们必须用画笔和铅笔思考；我们必须先思考，然后再画我们所“想到的”。

我希望这本书可以帮助你理清思路。

它仅仅是一个带你走上伟大艺术世界的康庄大道的帮手。

CONTENTS | 目录

Chapter

4

画手

∴
043

Chapter

3

画你和他人

∴
031

Chapter

2

画玩具

∴
019

Chapter

1

怎样开始画画

∴
007

引言
几点专门提示

∴
001

Chapter

9

画动物

∴
099

Chapter

8

画静物

∴
093

Chapter

7

用正确比例画人像

∴
087

Chapter

6

画头、脸、五官和头发

∴
065

Chapter

5

画脚

∴
051

Chapter
14

动态与构图

∴
195

Chapter
13

怎样画肖像

∴
181

Chapter
12

户外素描

∴
159

Chapter
11

测量与透视图

∴
133

Chapter
10

美术中的色彩

∴
123

Chapter
17

材料

∴
233

Chapter
16

修改画作

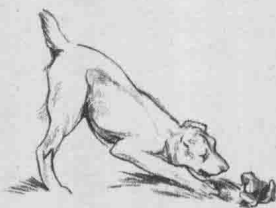
∴
225

Chapter
15

光与影

∴
209

引言

几点专门提示

用铅笔作画

一支铅笔具有很多优良品质：它干净，使用方便；它可以装在口袋里，随用随取；除需要削尖外，使用者不需要为它投入什么精力。

削铅笔时，你应该用一把锋利的小刀，一点一点地把木头削去。当看到一小部分铅芯^①露出来后，就把它放在一张纸上，逐渐将它磨成坚实而不太细的尖。如果笔尖过于锋利，就会带来麻烦，因为它极有可能会把画纸戳破，而且擦除起来也较困难。此外，细尖易折，折断了就需要再削，如此循环，便会造成宝贵铅芯的浪费。

作画时，还需要就握笔的姿势交代一两句。

当然，我们要像手执钢笔一样握着铅笔，把它放在拇指、食指和中指之间，用手拿着它的中间部位。

此外，还有一种很现代的手握钢笔的方式，即把钢笔放在食指和中指之间，但无论人们写作时如何看好这种姿势，它都不适合用来作画。

---

^①铅芯的主要成分是石墨。

针对把钢笔放在拇指、食指和中指之间的这种姿势，存在一种普遍的说法，就是手永远都不会感到累。

我从未听说哪位画家抱怨过手累，尽管他的工作会从早上一直持续到深夜，原因就在于他掌握了完美的握笔姿势。

请用食指和拇指取一支铅笔，并轻轻地握着它。你的笔尖可以随着两根手指的轻微运动保持平衡吗？请竖起大拇指，倘若你握铅笔的姿势正确，它就会平衡地倚在食指、中指和虎口位置，小指是手的中枢，手可以完全自由地从指尖弯曲。

你可以尝试不同的握笔姿势。要是为了画出轻盈、柔软和游丝般的线条，就轻轻地握在铅笔中间靠上的位置；要是为了画出丰满而有力的效果，就牢牢地握在铅笔中间靠下的位置，并在笔尖没离开纸面的情况下，来回摩擦；如果要作一幅精细而复杂的画，那么仍然握住铅笔靠下的位置就会产生令人满意的效果。

一支中性的 HB 铅笔通常会很有用。B 或者 2B 铅笔则是用来画有质感、毛皮粗糙的动物，等等。

像包装纸盒一样表面坚硬的纸对铅笔和水彩来说都很合适。而抛光的卡片则不适用，表面有压痕的纸也一样不适用。后者易于增添一种迷人却危险的效果。使用直接的方法不失为一种更加明智的做法。然后，你能确切地知道自己作画进程的不同阶段。

请不要用带有金属笔杆或者顶部有饰物的铅笔，普通的木质铅笔就是最好的工具。

用黑色粉笔作画

黑色粉笔具有铅笔一样的形状，它虽然是一种令人愉快的

工具，但是有一个缺点，即不容易擦掉。因此，使用黑色粉笔就需要具有相当的信心和经验。换句话说，在你开始画画的时候，要优先考虑铅笔，可以把黑色粉笔留到以后再用。

黑色粉笔提供的是丰富柔和的色调，而非华润的光芒，这就是它的特点。对于快速素描，在质地或者表面粗糙的材料上创作，以及动物、建筑物、树木、风景的素描来说，黑色粉笔都是很适宜的。

用白色粉笔作画

白色粉笔能提供亮度最高的光泽，纸张自身则形成了中间色调。

白色粉笔需要非常小的尖头，而且稍微用劲还会破碎或者折断。这些碎笔头对于装饰边缘，或者在最亮的光线中进行润色常常很有用处。

我认为没有其他东西比这三种工具更适于对动物，如狗、兔子和山羊等进行素描了。

用彩色粉笔作画

彩色粉笔是非常简单的工具。通常情况下，儿童会从一盒彩色粉笔开启通向颜料盒的第一步。

彩色粉笔不像水彩那样，会滴在纸上，它是一种非常合适的工具。

一枚红色浆果需要用红色粉笔来画；一颗蓝色珠子需要用蓝色粉笔来画；一团由蓝色、绿色和黄色交织在一起的丝绸或者

毛线，则需要用蓝色、绿色和黄色的粉笔来画。

通过用黄色映衬蓝色，或者蓝色映衬绿色，抑或是红色映衬棕色，我们可以获得一种色差度，即一种色彩的混搭，它能教会我们调和不同的色彩。用彩色粉笔作画时，不应在纸上过度用力，只要轻轻涂抹就可以了。当然，也不需要把彩色粉笔削尖。通过在手指间滚动彩色粉笔，我们通常就可以磨出一个锋利的小尖来。请在一张废纸上摩擦彩色粉笔，只需摩擦其中一面，这样就可以为轮廓清晰的绘画提供一个平整的画面了。

用画刷作画

虽然用画刷作画比用铅笔更加困难，但是，你应该养成两者都会使用的习惯。

一开始就选择用画刷作画，会更好些。如果起初用铅笔，然后再用画刷作画，便会迫使一个人更换他的工具，重新调整他的思维。我们手执铅笔时，审视一位模特的方式，会与我们手执画刷而注视相同的目标时大不相同。

假如你习惯了使用画刷，不久便会发现，它是一种合适的工具。

画家手执画刷的方式，同他手握钢笔或者铅笔的方式是一样的，他会根据对象的不同要求来调整位置。

比如，倘若我们要涂一层既宽又薄的颜色涂层，就应该自由地用手握着画刷手柄稍高的地方。一支尖度合适、饱满又坚实的画刷对作画来说是必需的。长而多毛的刷头画出的线会显得虚弱无力，如果是短而钝的刷头，则是根本就画不出线的。

一支像普通铅笔一样大小的画刷将会非常有用。如果太小的话，就不好用了，因为，用画刷作画的目的是为了画出风格较为粗犷大胆的作品来。

如果你把某个地方画砸了，请用清水清洗画刷，在它吸满水的情况下，拿着它从出错的地方掠过。然后，通过摩擦就可以擦掉这个搞砸的地方。请不要用力过猛，否则，纸面会受到损坏，其结果就是，除留下一处模糊的污迹或者一个污点外，再也无法上色了。

你也可以使用干净的吸墨纸，首先要轻轻地蘸点水，大部分时候也可以清除画错的地方。

请用浅色而非暗色进行素描。

为了获得一个细笔尖，请用颜色填充你的画刷，在一块布上抹抹，或者把刷头放在一张吸墨纸上滚几下。

为了在你的纸上画出更多颜色，要让画刷吸满颜料，并迅速地进行润色。

对于那些最暗的阴影部分，要一直等到画纸干了以后再画，尽可能节省颜料。

用炭笔作画

到目前为止，炭笔是最具有吸引力的，由于它是最难驾驭的工具，因此，把它留作我们最高级别的研究阶段就不失为明智之举了。

但是，我们必须牢记，没有工具能取代炭笔。如果我们逃避使用它，固执地坚持使用铅笔的话，就会丧失我们艺术发展的

自由。

你需要一小盒的葡萄藤炭笔（Vine charcoal）和一些米什莱纸（Michelet paper）。倘若你打算用纸而不是素描本——这是我强烈建议的——你还必须要有一副可以用大头针把画纸固定在上面的画板和画架。（只有站着，我们才能对大型画作进行充分操作。）

炭笔有几种令人不快的缺点。它既易折断又易粉碎，而且用它作的画，即使喷上了固定剂，也可以被擦掉。尽管如此，依然没有什么比炭笔更令人着迷和满意的工具。它同样可以应用于创作精致的效果和那些大胆又充满活力的人物形象。

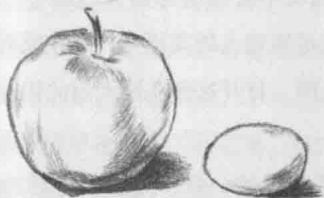
只要在手臂可控的范围内，都可以使用炭笔。通常情况下，如果对大型对象进行素描，画家就需要握住炭笔的末梢部位，这同粉笔和铅笔需要握在其中间部位不大一样。

它几乎不需要削尖，也从不需要有个尖头。一个扁平的切面就可以达到作画的目的。

请在砂纸上对炭棒进行摩擦或者用小刀刮削，刮削的时候不要朝着末梢或随意改变方向，而是要用左手握着炭棒，让它贴着食指。请顺着木炭的纹理向里刮削，因为，正如你所知，木炭就是燃烧过的木头。

将炭笔制作成药丸似的小球样的细屑，是比橡皮更好的清除工具，尽管人们经常使用的是橡皮。

当喷洒固定剂固定炭笔习作的时候，请不要站得离画架太近，站在一步或者两步远的地方比较合适，这样喷雾就可以轻轻地落下，并洒落在你的画作上。假如站得太近的话，液体就会成滴地落下，容易弄脏你的作品。

Chapter 1

怎样开始画画

还记得爱丽丝在仙境中发现的那扇关闭的小门吗？她是多么渴望把它打开并走进这座迷人的花园呀！现在就有一座像爱丽丝见到的令人着迷的花园，打开这座花园大门的钥匙就是你手中的画笔。

你喜欢画画吗？绘画能引起你的兴趣吗？你拥有一支铅笔、一盒粉笔，抑或一个颜料盒吗？

如果你拥有这些东西中的一样，就可以开启快乐时光的大门了。

还记得爱丽丝在仙境中发现的那扇关闭的小门吗？她是多么渴望把它打开并走进这座迷人的花园呀！现在就有一座像爱丽丝见到的令人着迷的花园，打开这座花园大门的钥匙就是你手中的画笔。

这座花园，就像爱丽丝的一样，充满了奇妙的惊喜。你永远无法知道潜藏在背后等待你的是什么，在这将会发现什么稀奇有趣、美丽动人的东西。你愿意进入这座花园吗？那么，请随我来。钥匙就在你的手里。

首先，我需要问你一个问题。你听说过威斯皮纳诺的牧童的故事吗？

很久很久以前，在意大利居住着一个牧童，非常喜欢画画，他经常捡起棍棒在满是尘土的道路以及砂质的岩石上作画。

你可能会问，他为什么要用这么粗糙的工具呢？那是因为，他可以接触并使用的只有这些材料。普通纸和羊皮纸对牧童来说，是可望而不可及的奢侈品。但是，乔托^①，却能用带尖的棍棒在地上愉快地作画，他拥有整座山坡，可以从中选择任何他要画的对象。他会画花儿、小草和松树，但他最喜欢画他的绵羊，他画

^① 1266—1337，意大利画家、雕刻家与建筑师，被认为是意大利文艺复兴时期的开创者，被誉为“欧洲绘画之父”。

它们时，满怀关爱之情。有一天，在乔托全神贯注地画画的时候，一位名叫契马布埃^①的画家碰巧路过那里，他的好奇心被唤醒了，于是从马上下来，走向乔托。让契马布埃感到无比吃惊的是，他看到路边有许多漂亮的画。

他同乔托交谈起来，不久便发现，这个小男孩的全部心思都在他单纯的画作上。作为一位睿智而又极为慷慨的人，他决定竭尽所能把乔托培养成一名画家。不久之后，这位牧童就离开威斯皮纳诺，前往佛罗伦萨了。在那里，他走进了这位画家的工作室。由于极具天赋，又超乎寻常的勤奋，他在艺术上取得了快速的进步。不久，他就超越了自己的老师，久而久之，便被誉为他那个时代最为杰出的画家。

这便是乔托的故事，他在爱德华三世^②继承英格兰王位十年后就去世了。

年轻人（有时候年纪大的人也不一定会更加睿智）喜欢为他们的懒惰开脱，会说“我不能画这个”，或者“我不能画那个”，“我手中没有材料”，或者“铅笔不大好用”。后一种借口听起来就像骑上一辆自行车，不用脚蹬就指望它能把你送到山上去一样荒唐可笑。

那位牧童可以用一根带尖的棍棒在一块柔软的地面上自学画画，可见材料的缺乏根本就算不上不努力的借口。

那些年轻的读者或许会大喊：“画！画！我画！为什么，

① 1240—1302，意大利佛罗伦萨最早的画家之一。

② 1312—1377，英格兰国王，1327年至1377年在位。

我连一条直线都画不成？”实际上，一条完美的直线是世上最难画的东西之一。世上有许多画家都无法轻而易举地画出一条直线。如果你研究大自然——她是我们最安全的向导——便会发现，你永远也看不到一条绝对笔直的线。假如看见了一条的话，也可以肯定，那是人为的。

一个普遍的理由就是，不可能画出一个物品的两个完全相同的面。你曾经在自然界见到过两个完全相同的“面”吗？——一棵树、一朵花，抑或是一棵小草的叶片，每一寸纹理、每一处色彩都一样吗？不妨四处找找，自己判断一下。

人类只有在数学上才可能做到精确，被迫用一面来平衡另一面，否则杯子、花瓶、房子都无法站立和独自支撑。大自然不受这种规则的束缚，大自然一直以来就是个艺术家。

你想知道最难画的东西是什么吗？毫无疑问，最难画的东西便是一个完美的圆。

说来奇怪，曾经就有一位画家因画圆而声名鹊起。他便是乔托，即我们刚才提到的那个牧童。在他的名字开始为人所知的时候，教皇派人对他做了更为深入的了解。他希望能雇佣意大利最聪明的画家，在罗马圣彼得大教堂的墙上作画。

你知道乔托是如何让使者相信他适合这份差事的吗？他拿出一大张纸，把画笔浸在红色的漆里面，然后一挥而就，画出一个完美、精确的圆。

“请带着它去见教皇吧。”他说。

教皇承认，画家们交上来的所有作品，在完美度上都没法同乔托的圆相媲美。从此，我们就有了“像乔托的圆一样圆”这