

引言

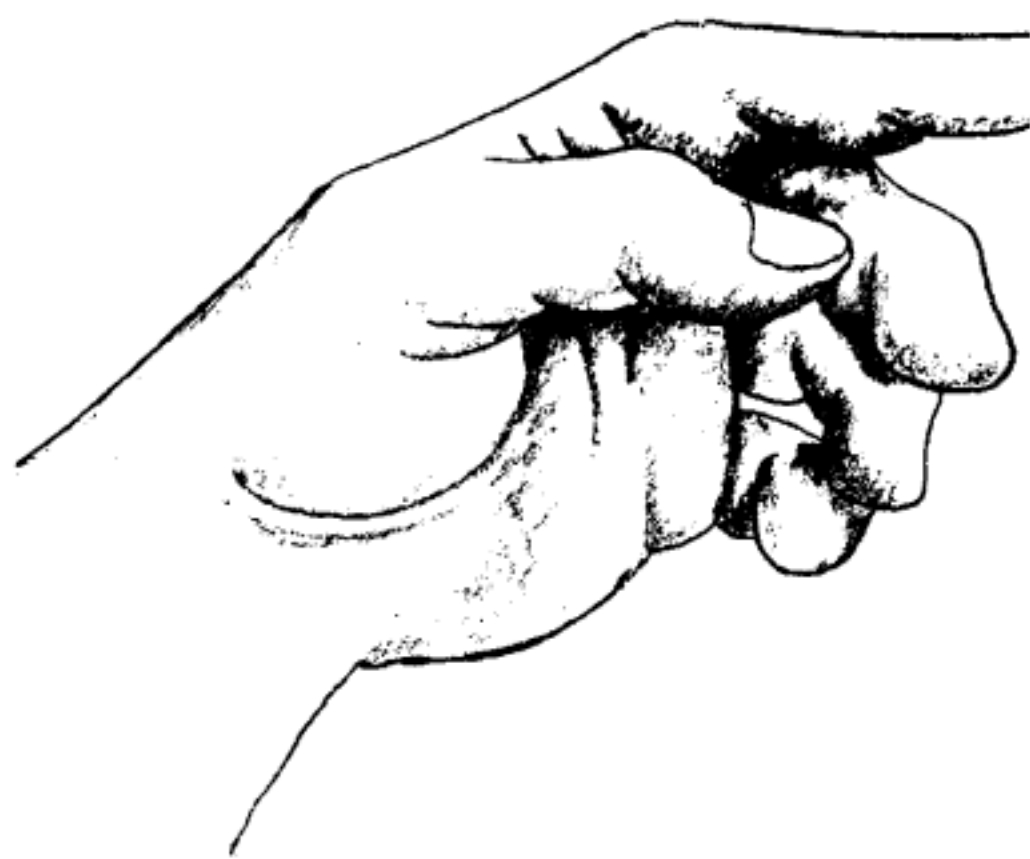
祝贺你！你拿起了这本书，是的，你真的能学会绘画。

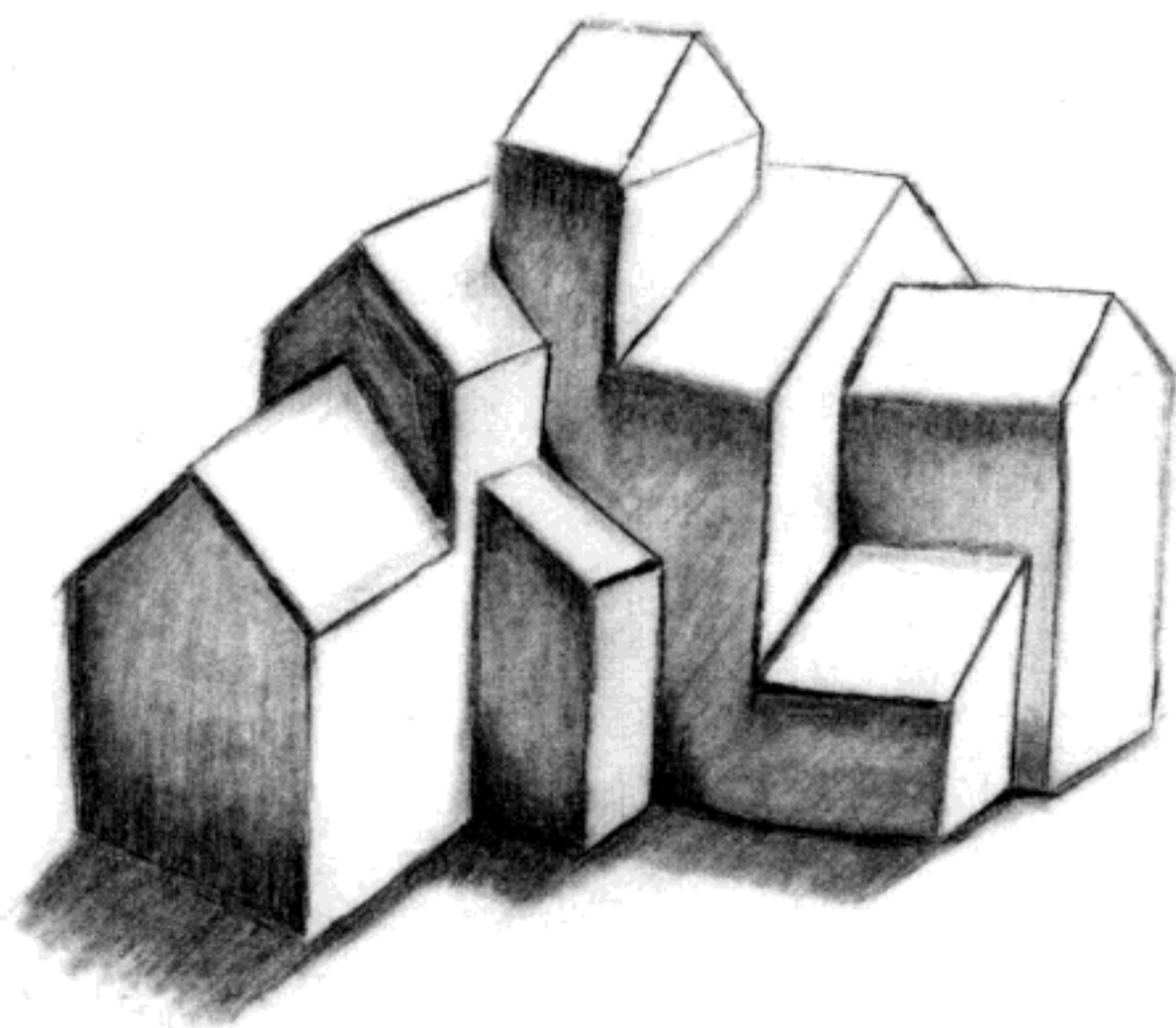
在猜什么？你做得很好！如果你只有一点或者根本没有绘画经验，即使你不相信自己有绘画天赋，那也只要找几支铅笔，在 30 天中每天挤出 20 分钟，就一定能画出令人惊奇的画来。对，你找对了老师，也找对了课本。

欢迎你来到这创造可能性的世界。你将学会创造现实的表演——展现从照片到风景，从你看到的周围世界到完全通过想象所画的三维图画。我知道，你可能会认为这是一句空话，我也明白，你有可能会怀疑和纳闷，我怎么能做出这样的陈述。好吧，证明我教学信心的最简单的方法，就是和你分享我以前学生成功的故事。

绘画是一种学得会的技能

在过去的 30 年里，我通过电视表演、因特网和录像，教了成百万的学生。许多孩子就是通过观看我在公共电视节目中的绘画课而长大的，并走上以插画、动画、服装设计、工程设计和建筑师为自己事业的道路。我教过的一些学生，有的帮助设计过国际空间站、美国宇航局的航天飞机和火星探索漫游者；有的参加了数字动画片项目，诸如《史瑞克》、《马达加斯加》、《鼠国流浪记》、《超人特工队》、《快乐的大脚》和《昆虫总动员》等。

金伯利·麦克米歇尔

还有一个秘密要告诉你，那就是学习是学习，绘画是绘画。不管你的年龄有多大，我的技术工作是对成人的，同样也是对孩子的，是的，我教过成千上万的成年人。在这本书里，我将向你深入浅出地介绍深奥的绘画概念、复杂的绘画理论，教你容易上手的方法，因为我从心底里是一个孩子。我一点也不会减少在绘画中的趣味性。

我是一个卡通插画家。这些课程将教给你一些基本技能，以使你能以任何风格（写生、照片、肖像）和任何媒介（油画颜料、水彩粉笔、蜡笔）来画三维图画。

我还将用阶梯和跟进的方法教你画画，当然这些方法已被我的学生证明是有效的。我几乎会把所有的注意力都放在我称为是“绘画的九大基本法则”的环节上。开始时，先学习基本形状，加阴影和定位。学下去，有更高級的透视、拷贝照片和写生。这些基本概念是在意大利文艺复兴时期发明和精炼的，已有五百多年的历史了。我会教你这些基本的东西，一次讲一个术语，一次走一步，一次画一条线。我相信，任何人都能学会绘画，绘画就像读和写一样，是一种学得会的技能。

绘画的九大基本法则创造了有深度的视觉幻觉（错觉）。现表述如下：

1. **压缩**：扭曲物体，以产生其某部分比较接近你眼睛的错觉。
2. **位置**：把物体置于画面较低的位置，以表示物体比较接近你的眼睛。
3. **尺寸**：把物体画得大一些，以表示物体比较接近你的眼睛。
4. **重叠**：把一个物体画在另一个物体的前面，以产生它比较接近你眼睛的错觉。
5. **阴影**：把一个物体背着光源的部分画得深些，以产生深度的错觉。
6. **投影**：把一个物体背着光源近处的地面画得深些，以产生深度的错觉。
7. **轮廓线**：画出一个包住物体的曲线，给其体积感和深度感。
8. **水平线**：画一条水平参考线，以区分画面中不同物体与你视线之间的距离。
9. **密度**：把物体画得亮一些、细节少一些，以产生距离上的视错觉。

不运用到一两个这样的绘画法则，想要画出三维图画，是几乎不可能的。这九个法则是基本元素，绝不会改变，当然也可以对其进行迁移，以得到更广泛的应用。

除了绘画的九大基本法则，还有另外三个法则要记住：绘画态度（Attitude）、额外细节（Bonus details）和不断实践（Constant practice）。我喜欢称它们为“成功绘画的 ABC”。

1. **绘画态度**：为自己加劲，“我能做这件事”的积极态度，是学好任何一种新技巧的关键。

2. **额外细节**：把你自己独特的想法和观察到的细节放入画中，使它真正成为你自己的表达。

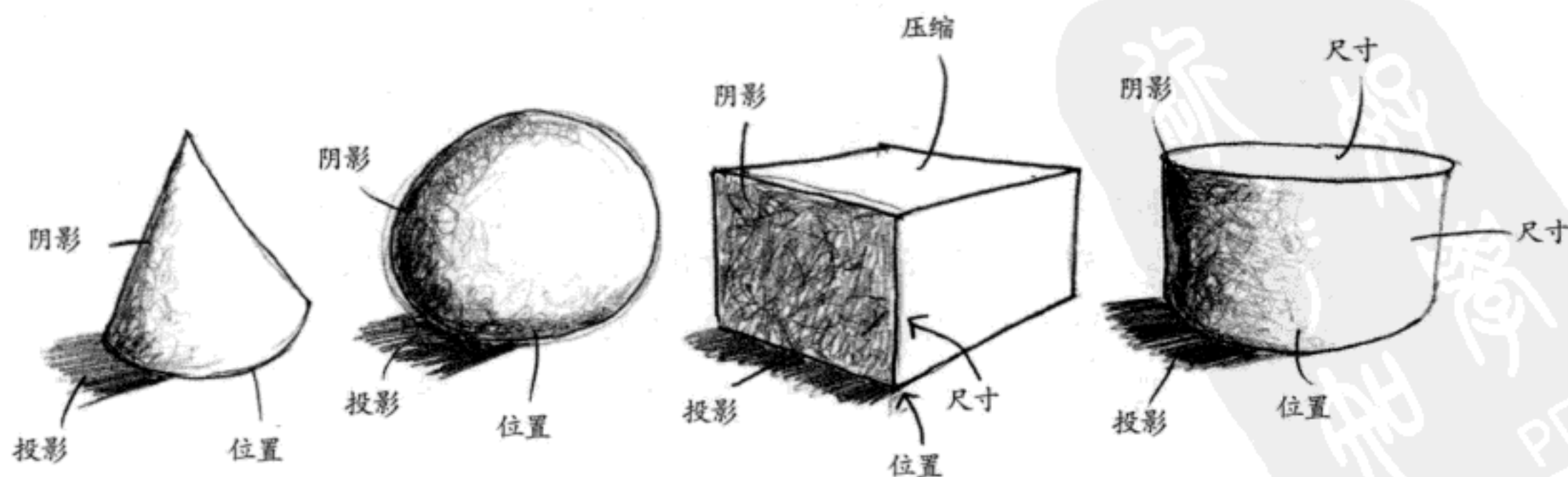
3. **不断实践**：每天重复运用新的技巧，是成功掌握这种技巧的关键。

可以说，你不操练这三个法则，就不能成长为一个艺术家。每一个法则，对于你的创造性的发展都是至关重要的。

在这本书里，我们将把注意力放在如何将九大基本法则运用于三维绘画的四个基本“分子”上，这四个“分子”也可说是四个建造模块：球、立方体、圆柱和锥体。

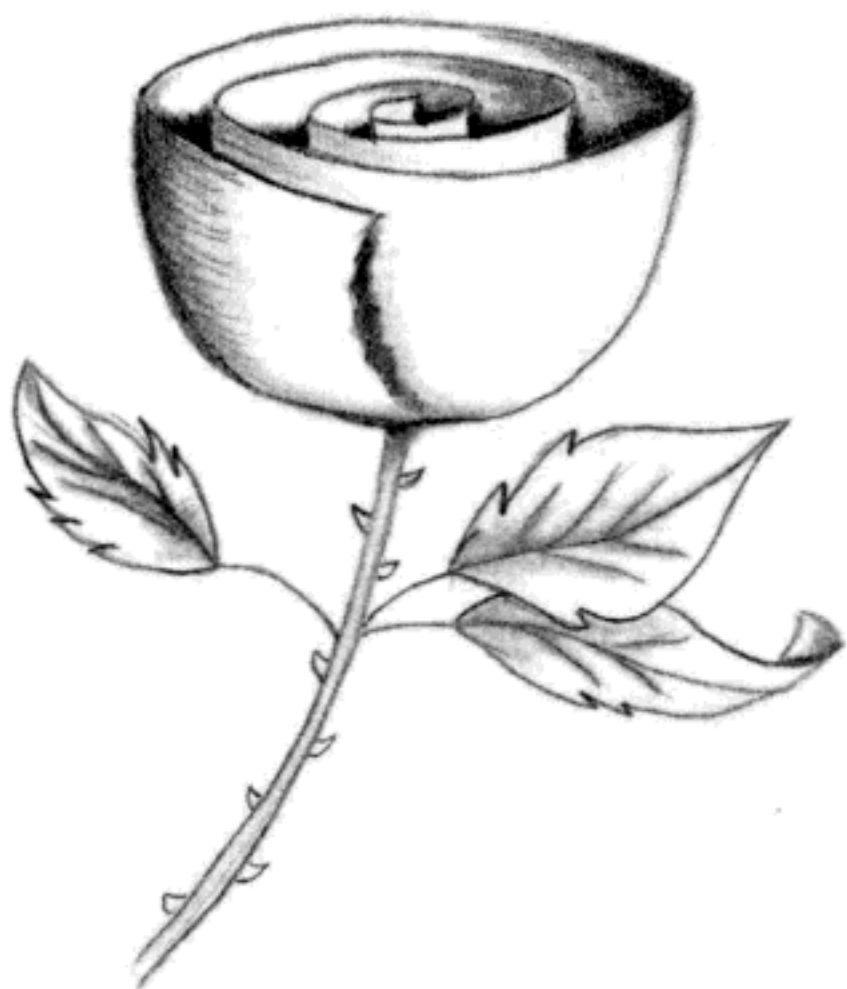
在每一节课上，我都会引入新的信息、新的术语和新的技巧。但是，我也会重复定义你前面已运用过的一些内容。事实上，我自己如此经常地重复，以至于会让你自然而然地想到，“这家伙真能重复那么多”！不过，我发现，只要重复、回顾、实践，就会走向成功。这也可以让你从你的课程中跳出来，寻找到它们的真谛。

绘画的九大基本法则创造了有深度的视觉幻觉（错觉）。

你也能学会绘画

在这30年的教学中，我受到最大的批评是“你是在教学生忠实地拷贝你的画！原创性何在？创造性何在？”这种评论我已听到不计其数了，而批评者却几乎从来没有在我的书上、课堂上、网上或公共电视系列节目中上过我的课。对此，我的反应总是这样的：“你有上过我的课吗？”“没有。”“到这儿来，拿好这支铅笔坐下。就坐在这张桌子边，上这堂‘玫瑰’的课。只要20分钟。过20分钟，你上好了这节课，我就来回答你的问题。”当然，大多数的批评者还是走开了。但有几个富有冒险精神的真的坐了下来，并且画了这朵“玫瑰”。这些思想探索者，当他们在桌子上画玫瑰的时候，会觉得眼前一亮，手也变得活跃起来，结果怎么样？不言而喻，大家都满意地笑了。

史蒂文·皮特斯彻

在这里，我要指出一点，想要学习怎么画，就一定得画。一个学生要受到人的鼓舞，就要真的拿起铅笔，在一张白纸上画下线条。我遇到过许多人，他们真的害怕这种想法。他们以为，白纸是一个解决不了的问题，只有天才的美术家才能掌握。但是，事实是学习如何应用九大基本法则来绘画，将给你坚实的信念基础，帮助你确立一种创造性的表达方式。

我们大家，我们每一个个体，在刚刚开始学步的时候，就爱上绘画了。我们在任何东西上都画，在纸上、桌子上、布丁上、花生奶油上，总之是在任何东西上。我们生来就具有这种充满自信心和创造性的惊人天赋。我们画的每一幅画，都是心灵的杰作。飞龙城堡是中世纪情结的一个完美写照。

我们的父母说：“小米基，告诉我，这张奇妙的画讲的是什么呢？”孩子一直这样受到鼓励，但是到了三年级和六年级之间的时候，就有一些人开始对我们说：“那不像是飞龙在上面飞的城堡！看上去像一堆船尾巴（或一些其他不恭维的评论）。”时间长了，足够多的反面评论侵蚀了我们创作的信心，到了某个节点，我们开始相信我们没有那种绘画或创造的“天赋”了。我们的兴趣转移了，再过十年，我们就真的相信，我们不能画了。

现在有这本书了，我将证明，借以下三点，你们就能学会绘画。

1. 鼓励自己再拿起笔。

2. 分享自己画三维物体时的即时成绩。你着手画的三维物体，看上去就是一个三维物体。

3. 当你经历了一次又一次美妙的成功，就在你的画后面，那令人惊异的美术家的自信心又会被重燃起来。这种自信心在你的心里，潜伏了几十年，现在又将慢慢地滋长，引导你重新把绘画这门学问一点一点地学到手。

现在来回答批评者的问题。“照着我的样子画，有何创造性？”我要回答的是：“你在一年级的時候，是否拷贝过、描摹过字母？”当然的喽，我们都这样的呀！我们就是这样学的，这样充满自信心地写我们的字母的。然后，我们学着写词，用这些词写成句子，“看马克跑”！接着把句子拼成段落，最后，把段落组成故事。这是学习一种交流技巧的逻辑进程。现在我就要把这种逻辑进程，运用到绘画这种视觉交流技巧的教学中。没有人听说过，有人因为没有写字的天赋，所以他们就不会写字母，不会写菜谱，不会写诸如“我们在星巴克见面”的留言了。这是多丢脸的事呀。我们都知道，学习写字这种通讯技巧是不需要天赋的。

我将同样的逻辑用于绘画中。这本书不是用来学习怎么画出博物馆里大师级的巨作，或者画出诸如《史瑞克》那样水平的动画。但是，这本书会为你打下基础，把你头脑里想的一幅图或你一直想作速写的照片、给朋友的驾驶路线、公司报告上的图标或图形画出来。我们期待看到的是在一个会议上，你心血来潮，在白板上画了一个没有要求你画的图形后，不会自嘲说：“对不起，这个图很难看。我从来都画不好。”

让我们追溯一下你的历史足迹。你在高中或大学的美术课里，老师把一大堆物体放在静止的桌子上，“给你们30分钟时间，画这些东西”。就这样。没有指导、没有路线图，也许只有含糊的评论，叫你“看”这一堆物体后面的空间。于是，你全力以赴，拼命地画，全然不理美术老师那些鼓励人的话语，“真努力！干得好！我们已经画了几百次了，大家一定搞得定”。最终你会从纸上看到你努力的结果：看上去就像涂鸦的一团团东西。

我记得，在大学静物写生练习课上，我总是要惹老师生气。我不停地和画架两边的同学闲聊。“你知道”，我凑近他说，“如果你在纸上把苹果画得低些，把香

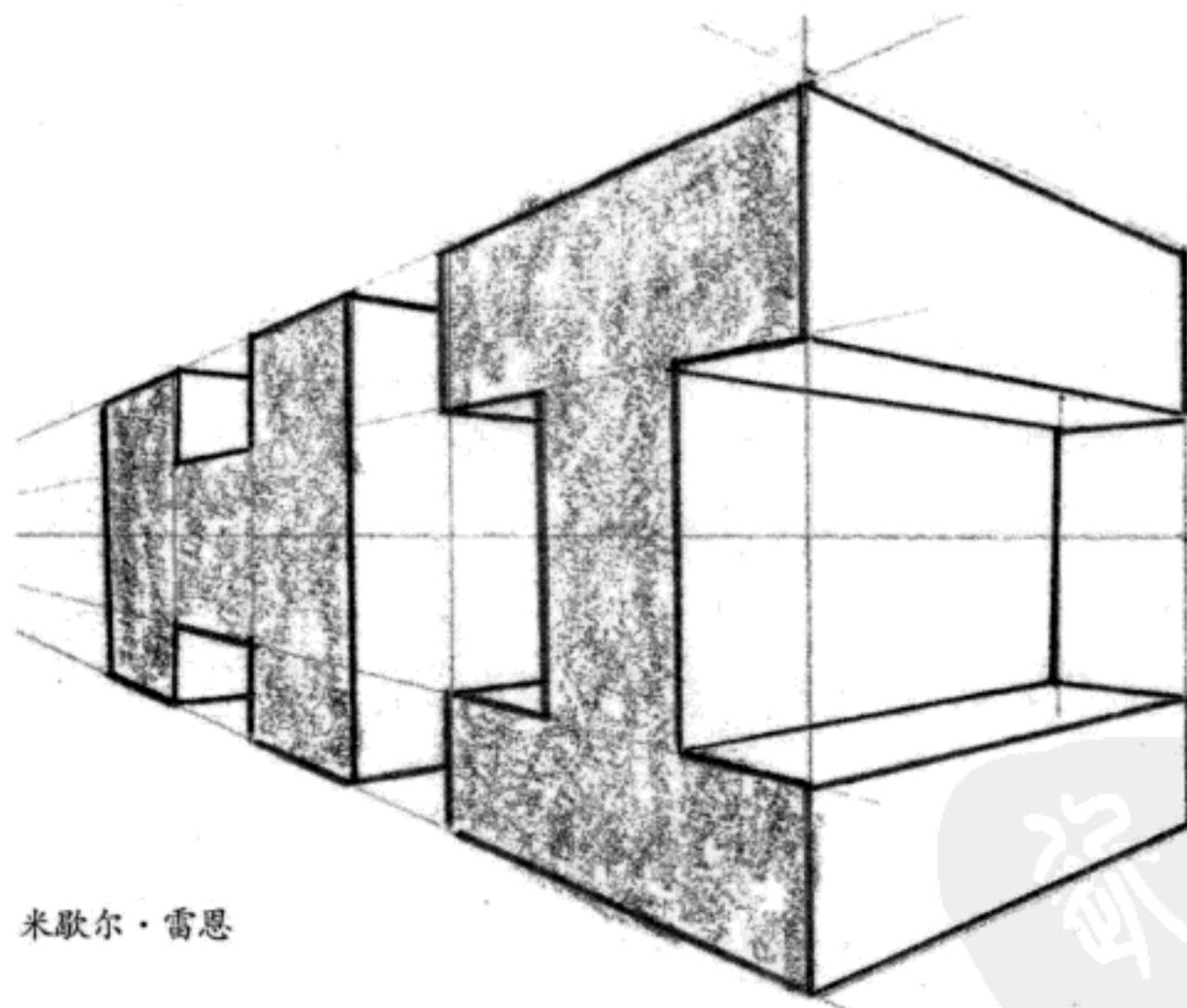

史蒂文·皮特斯彻

蕉画得高些,那么苹果看上去就更近些,就像在静止的、现实生活中的桌子上那样。”

美术教学 101 的现行方法,迫使学生通过一个不断试验和失败的长久过程来摸索该怎么画。这个方法可追溯到 1938 年,基蒙·尼古莱茨不同寻常的一本书,《自然法画画》(你应该备有的一本书)。在书中他说,“你越快犯上 5000 个错误,就会越快学会怎么去纠正它们”。这个方法对我来说,没有意义。我对这本书是尊敬的,但这是教那些专业学生的、经过深入思考的、经典的一本书……不过,为什么呢?我要问。当我能告诉他们只要“20 分钟”就可以学会的事情,为什么还要让那些泄了气的学生受到 5000 次的挫折呢?为什么不在一个更短的时间里,培养他们的兴趣,树立信心和学会技能呢?

本书“30 天”的方法,会在你的绘画人生中,促进你去成功、鼓励你去实践、树立你的信心、滋润你的兴趣。我怂恿你跟着我,作一个小小的创造性的冒险。给我 30 天的时间,我就会给你一把开启那深藏在身体里的绘画能力的钥匙。

米歇尔·雷恩

你要用到的工具

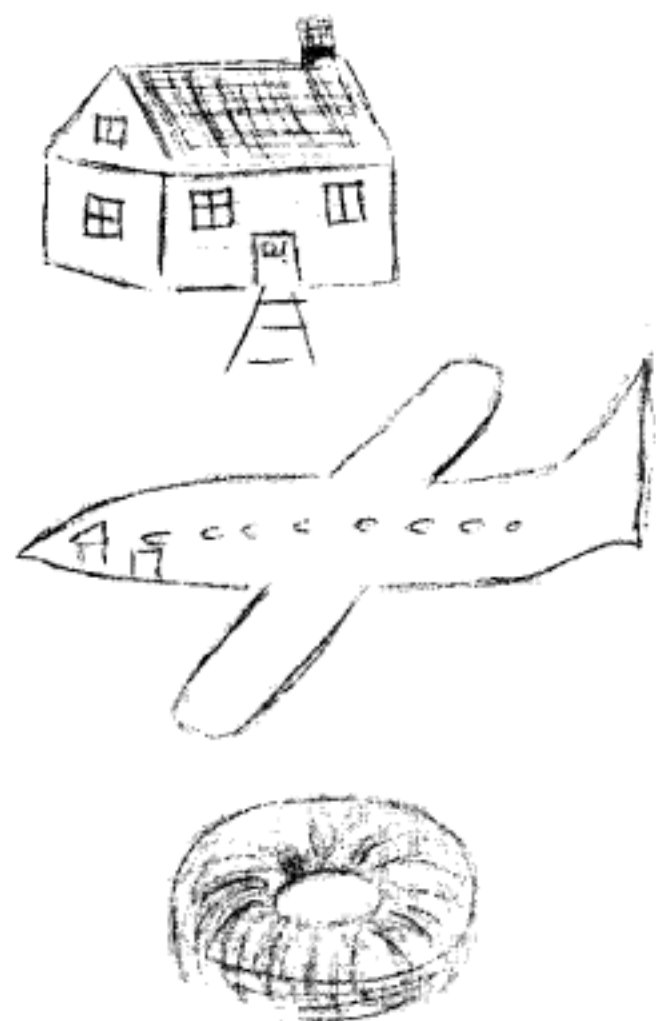
1. 这本书。
2. 用金属或塑料螺线订成的速写本，至少要有 50 页白纸。
3. 一支铅笔（近在咫尺，随手可取的一支铅笔）。
4. 一只绘画用的袋子，里面可放速写本和铅笔等（什么东西只要能用的都可以：可重复使用的买杂货的布袋、背包、有带子的书包。当你有一点时间可以画上几张图时，拿起袋子，画图工具全有了）。
5. 每天的安排或日历（可能是这张表里最重要的一项）。你一定要策略地、有条不紊地匀出（每天）20 分钟这一小段时间跟我画画。如果今天你已经定下了计划，那么请开始这 30 天的课程吧。

第一步

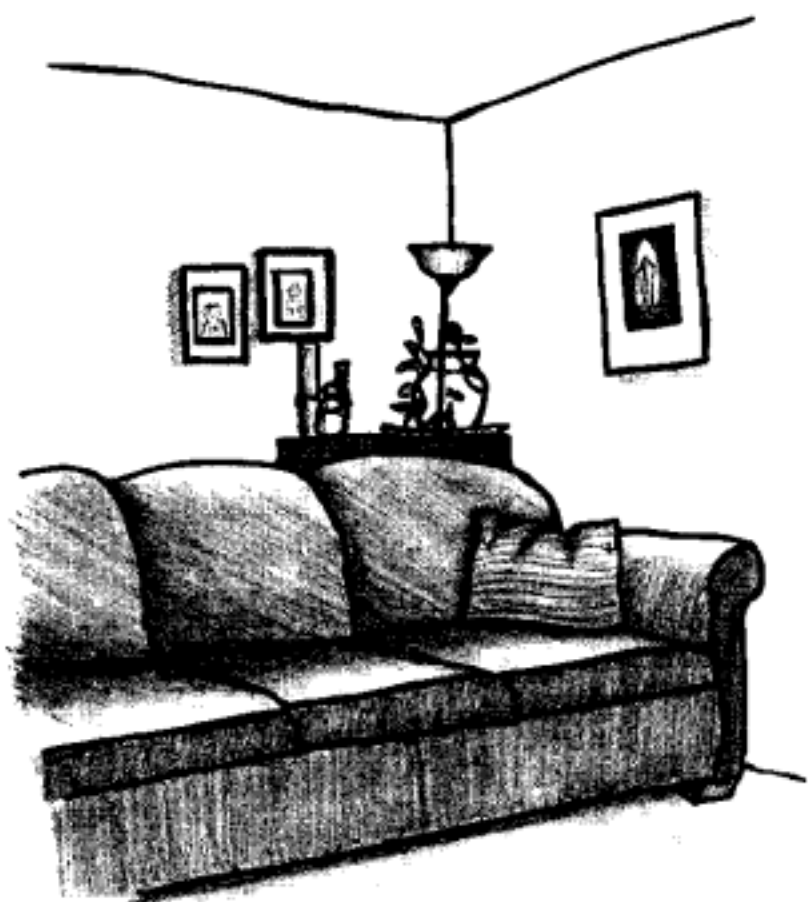
拿出你的计划书和铅笔——让我们一起来计划一下你第一个星期里的画图时间。我知道你每天的日程安排都很紧，所以我们得有一点创意。我们把你手中的铅笔当做是钢的凿子，你要在七天中的每一天凿出 20 分钟。我的目标是你得给我上一个星期课的承诺。我知道，一旦你在第一个星期（七天）履行了承诺，那你就算进了这扇门了，因为瞬间的成功是一种强大的激发力。如果你能每天都画，画上一星期，你就能成功地在 30 天里完成这本书的学习。我认为这是一种休闲的方法，也更能让人接受。你可以集中一个星期上几节课，并在课后仔细完成我布置的额外作业。我有过几个学生，一个星期只学一课，就这样他们也完成了全部课程，画出了惊人的作品。这完全取决于你，关键在于决不放弃。

第二步

开始画了！请拿好绘画袋坐下，做一次深呼吸，笑一笑（真的很有趣），打开袋子，开始吧。

学习前的速写作品，米切尔·伯罗斯

学习后的速写作品，米切尔·伯罗斯

测试自己

好，我的教学哲学和方法论谈够了，让我们拿起笔在纸上画起来吧！

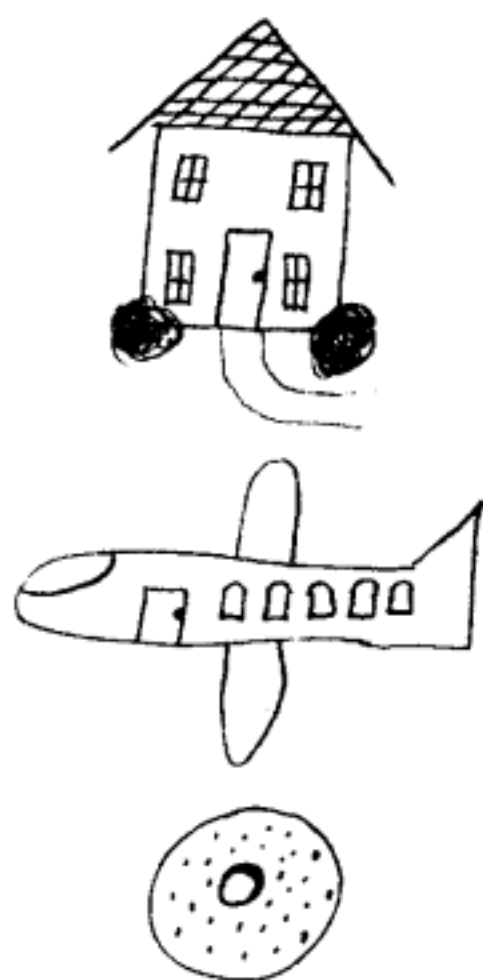
我们先以一个小小的测验开始，日后这将会是一个参考点。

我要你为我画几幅图，就当这些是“热身”吧。放松，因为只有你一个人看得到这些图。我之所以要你画下面的图，是想让你对自己的现有水平作一个评估，这样你就可以在30天后有一个直观的比较。即使你非常希望跳过这一步（当然没有人会知道的），也请你迁就我，迁就你自己，画下这些图吧。30天后，你真的会很开心的。

打开速写本。在第一页的顶上，写上“30天的第一天，导言：课前测验”，今天的日期、时间和地点（在每课时开始时，重复写这些课数、课题等信息）。

现在花两分钟画一幢房子，就靠你的想象，不要看任何图片；然后，再花两分钟画一架飞机；最后，花两分钟画一个面包圈。我相信你画起这些图来完全不会有压力。是一种乐趣吗？我要你把这些“热身”作品保留在你的速写本中。这样，你在学习完本书后就可以有参考对比了。相信我，你必将会对自己难以置信的进步惊叹不已。

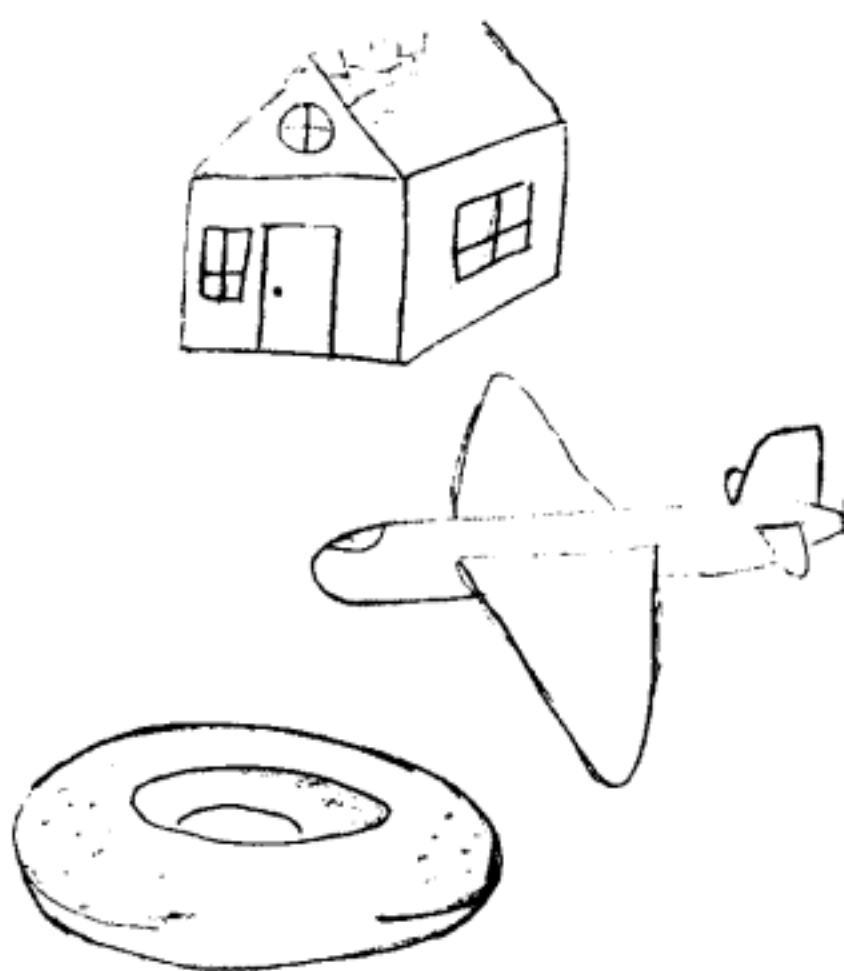
在这儿你可以看到米切尔·伯罗斯在她速写本中的“热身”画，她一直想学画画，但总未能如愿。在密歇根州伯代其我的一个美术工作室里，她为孩子报了名。像大多数家长一样，她坐在孩子旁边，一起听课。米切尔出于礼貌也入了班，参加了这30堂课的课程，并把她速写本上的作品拿出来和大家分享。注意，她初到我的工作室时，说自己连一条直线也画不好，她深信自己“一点美术天分都没有”。在教室里，她和她的孩子坐在一起，但是，米切尔和大家一起画画，是非常勉强的。我一遇见她就知道，我所希望来读这本书的成人读者群中，她是最合适的一个代表：她认为自己不会画，而且相信自己完全没有绘画天分。

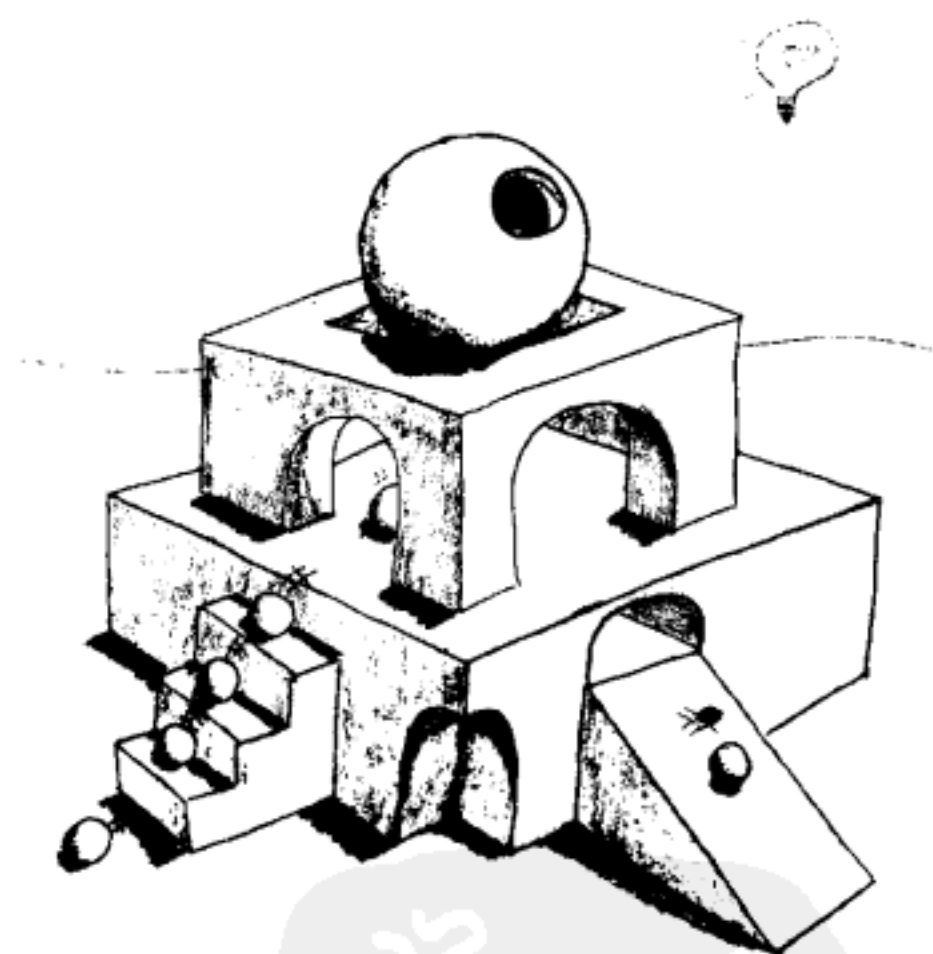
学习前的速写作品，崔西·波尔斯

学习后的速写作品，崔西·波尔斯

学习前的速写作品，米歇尔·雷恩

学习后的速写作品，米歇尔·雷恩

我解释说，这本《30天学会绘画》就是为她写的，并邀请她成为我实验组的学员。事实上，当我解释说，这本新书就是为她写的时候，在工作室里的其他家长也听见了，于是所有的家长都想来参加。一位非常热情的72岁的老爷爷，在跟我上了一堂45分钟的课后，感觉印象深刻，便志愿当了我的实验组学员。我会将许多父母或祖父母学员，以及许多其他学生，在这30天课程中所画的速写拿出来和大家一起分享。

我的学生来自整个美国，从纽约州到新墨西哥州。他们有着不同的年龄、不同的职业，从 IT 咨询到职业理发师，从商人到大学校长。他们都是“任何人一定能学会绘画”的见证人，不管他们是否有绘画的背景或经历。

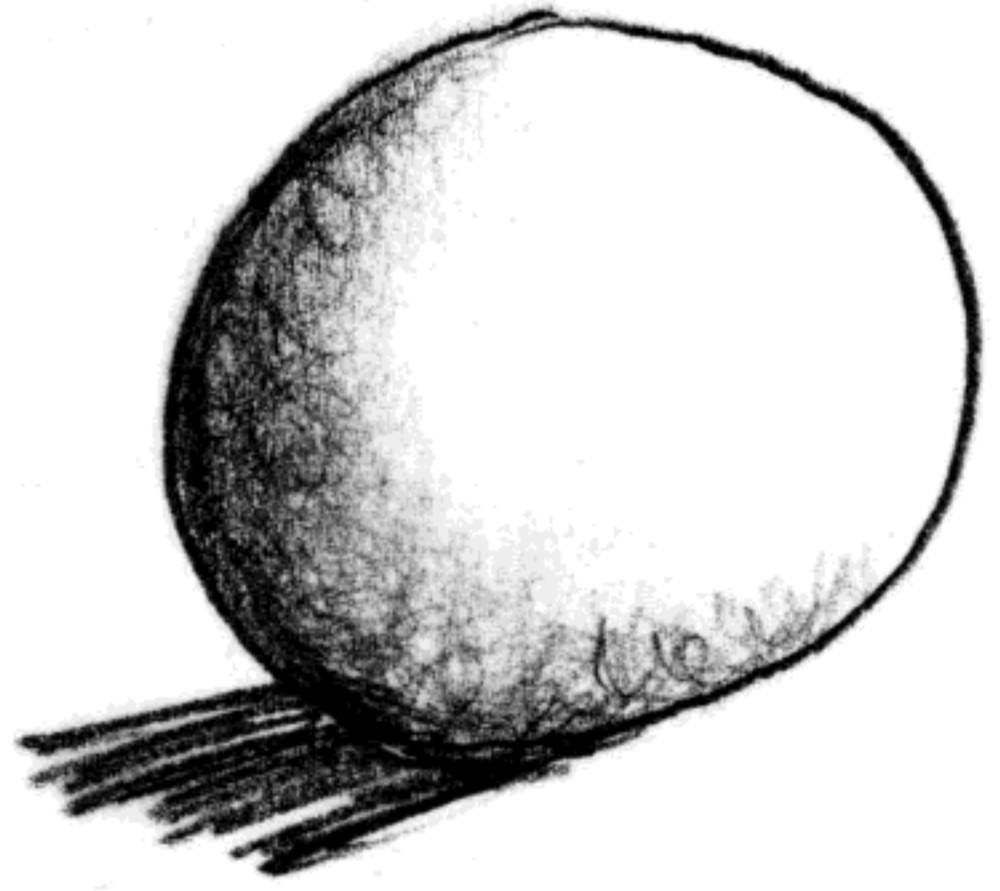
技能水平惊人的跳跃是正常的，毫不奇怪，你也会经历同样的过程。在本书的前几页里记录着特色鲜明的插图：眼睛、玫瑰和人脸，其中就有米切尔·伯罗斯画的。

在这儿，请允许我斗胆一言，作为一名教师，我不得不炫耀我学生的作品。不过我只是很想跟你分享他们绘画技能的巨大跳跃和他们创造性的自信。

那么你受到鼓舞了吗？激动吗？让我们开始吧。

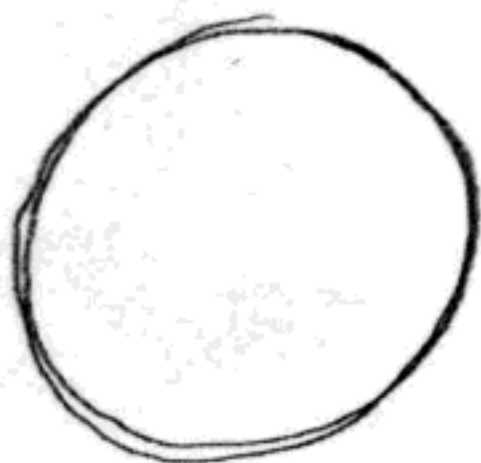

第一课：球形

在很大程度上，学习绘画就是学习如何在画面上控制光线。在本课中，你将学到如何识别光源的位置、如何寻找物体的影子等等。让我们先来画一个三维的球形吧。

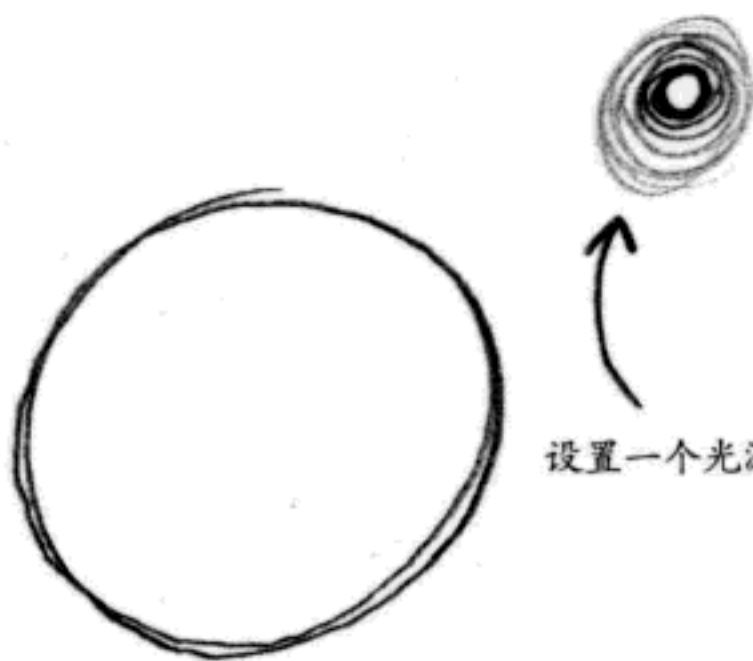
1. 请把速写本先翻过一页。画一个圆。如果你画的圆看上去像一个蛋，或者像一只被压扁的气球，请不要泄气。再试着把笔尖贴在纸上，画一个圆。如果你想的话，还可以拿一只咖啡杯，或从口袋里取一枚硬币，沿着它的底画一个圆。

请放松地画一个圆，不要有压力，随意一些。

2. 确定你要的光源在哪儿。你可能会说：“喔，等一等，光是什么呀？怎么确定光源在哪儿呢？我已经晕头转向了。”我说，别急，别急。不要把速写本扔掉。请读下去。

画一个三维图，并画出光线射来的方向，即光线是如何射到物体上去的。然后，画出物体背着光源部分的投影（也就是影子）。让我们来做一个试验，握住铅笔，将其置于距纸 2.5 厘米的地方，观察铅笔在纸上的影子。设想一下，如果房间里的光线在铅笔的正上方，那么影子就应该在铅笔的正下方；如果光线是从与铅笔成一

设置一个光源位置。

个角度的方向射来，那么在纸上的影子就会延伸出去，这是一个常识。明白光线从哪儿来，又到哪儿去，是引领你的画走向生活的一个有趣且有效的途径。接着，我们把铅笔的一端放在纸上，请注意影子的起点与铅笔是连着的，而且，这时的影子要比铅笔放在空中时更细、更深。这个影子也叫做投影。

接下来我们在一个球的右上方放置一个点光源，就像下图表现的那样，继续，在你的速写本上画一个小小的有点旋转的太阳来代表这个点光源。

3. 就像刚才说到的铅笔在桌子上会产生影子一样，我们正在画的球，也会在它旁边的地上投下影子。我们把投影比做是一只锚，用它可以将物体固定在画中的地面上。请看，我是怎么画出球的投影的。现在，请跟着我在速写本上，画下那只球背着光源的投影。如果你认为有点邋遢、凌乱、潦草，没有关系，这些图只是一种技能和视觉的训练而已。

请记住以下两点，它们很重要：一是确定光源的位置；二是投影是背着光源且紧连着物体的。

瞧！一个富有立体感的球画好啦！是不是很容易呢？

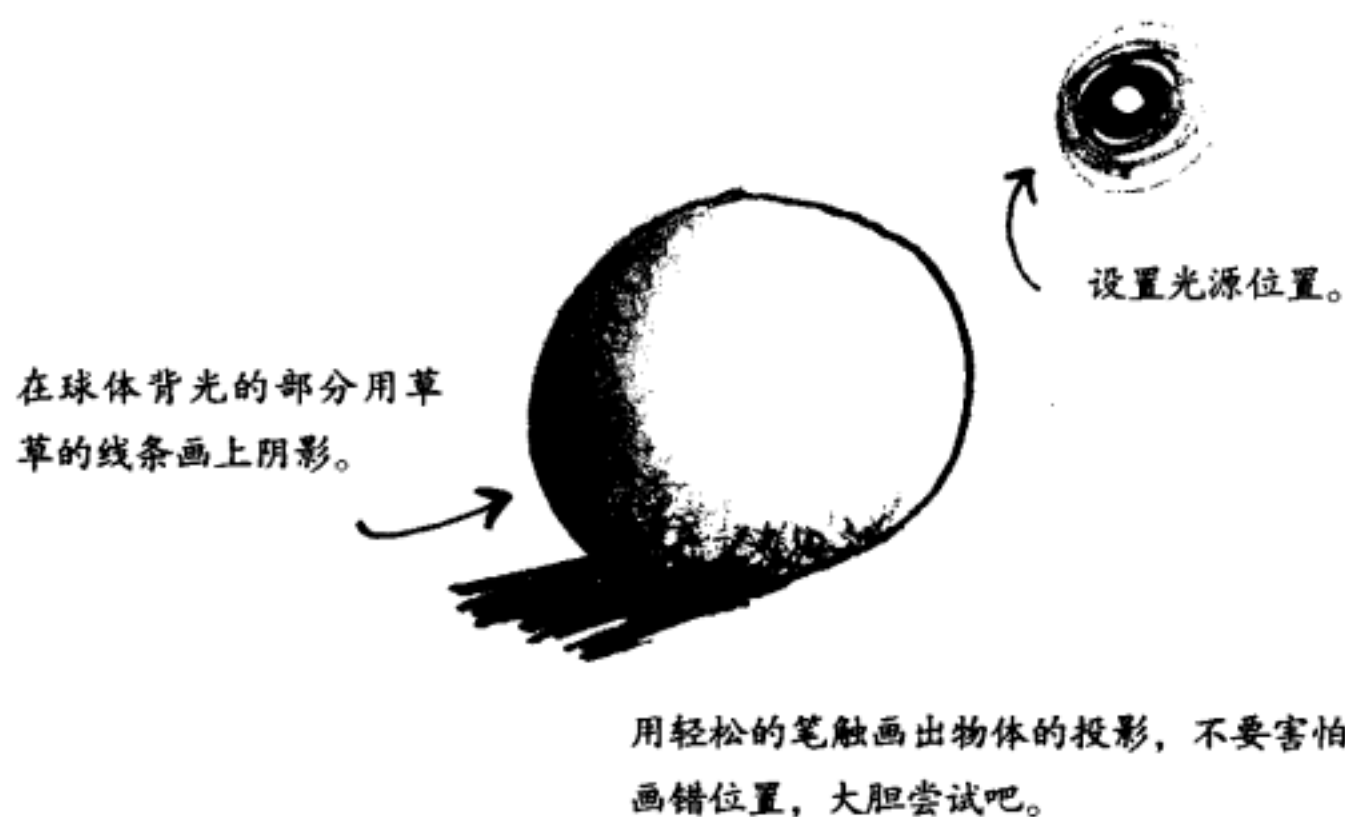

4. 在圆的背着光源的那部分涂上阴影，有些线条是不是画出了圆的边线？没关系，在这个阶段请不要太过注意画面的完整性。

注意，我在离开光源最远的圆的边缘处是怎样处理的：涂得更深一点。而在暗部向亮部过渡的地方我将其涂得浅了一点，这叫做调和阴影。这也是让平面物体从纸上“立”起来的有效方法。

5. 正如你在下图所看到的，我用手指去涂匀了画中的阴影。是的，你的手指就像油漆刷子一样，是一支非常好的画笔。

好，祝贺你。你已把一个涂上许多线条的圆变成一个三维的球了。

我们已经学了：

1. 画一个物体；
2. 识别光源；
3. 画阴影。

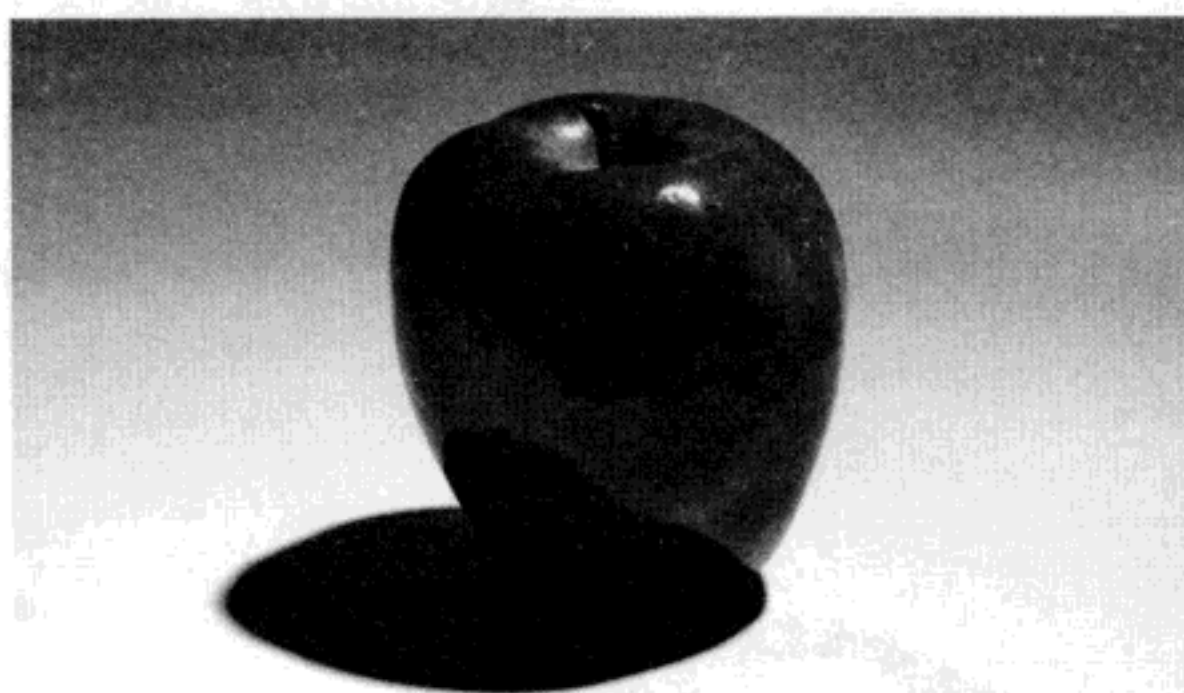
容易，小菜一碟。

第一课：课外作业

本书的一个重要目的是教你如何使用“绘画的九大基本法则”来画“现实”世界中的物体。在后面，我们将会使用你在画三维球过程中所学到的这些概念，来画你看到的周围好玩有趣的物体。你可以画放在桌子上的一只水果碗，或者速写生活中的一位家庭成员等等，这一切都不是梦想。

让我们先从一只水果开始吧，例如一只苹果。在后面的课程中，我们将画更富挑战性的物体，诸如建筑物、人等等。

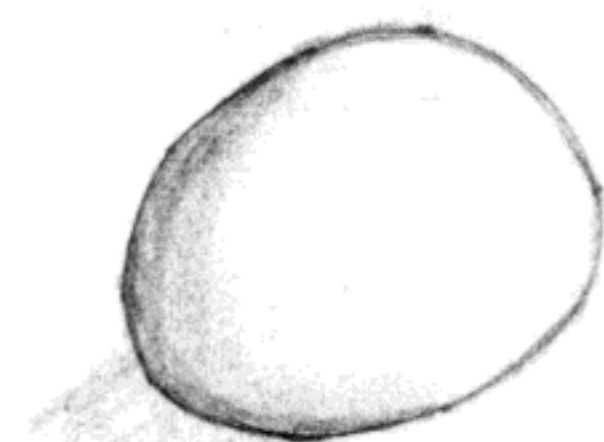
请看一只苹果的照片，注意光源是在右面较低处的位置。

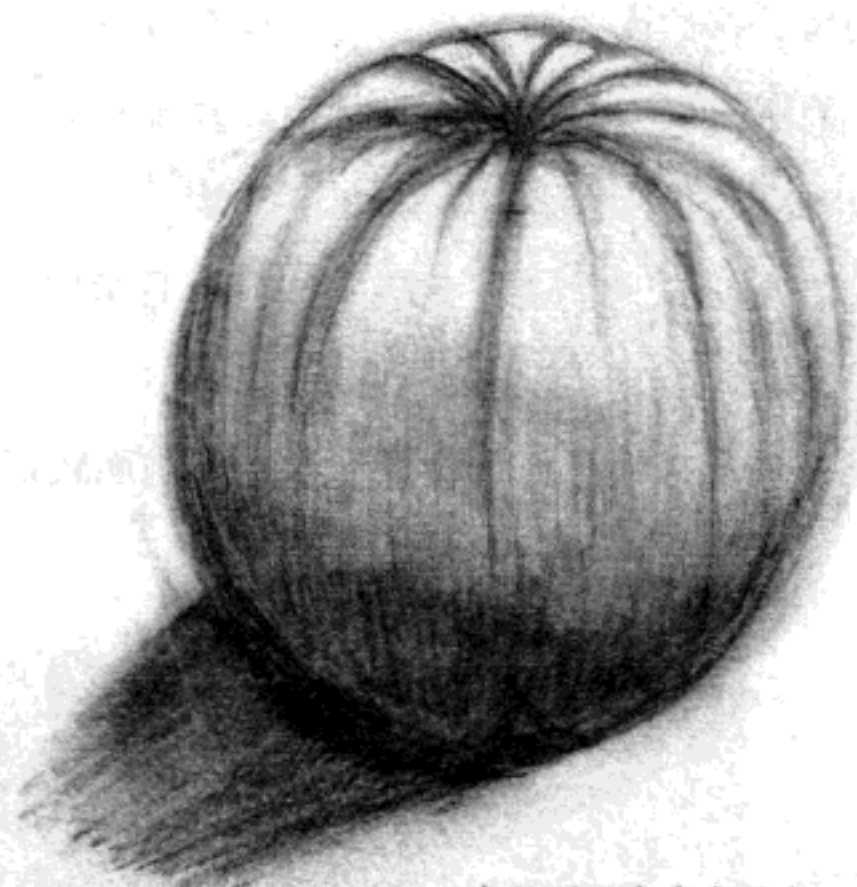
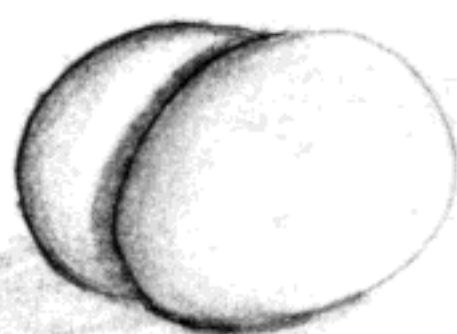
摄影：乔纳西·利特

新学网
PDG

学生作品

崔西·波尔斯

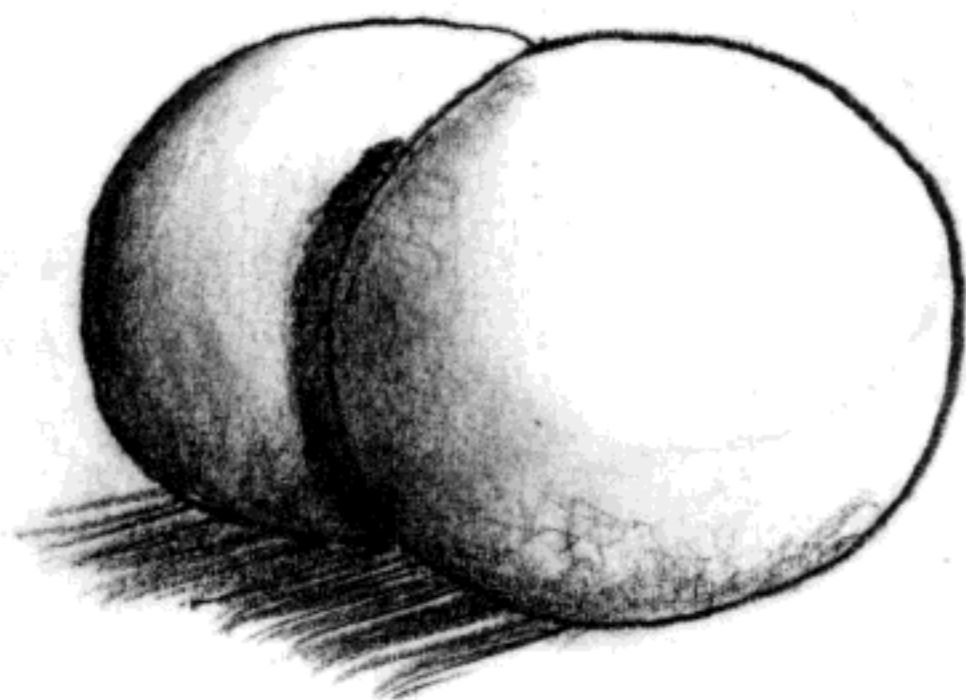

金伯利·麦克米歇尔

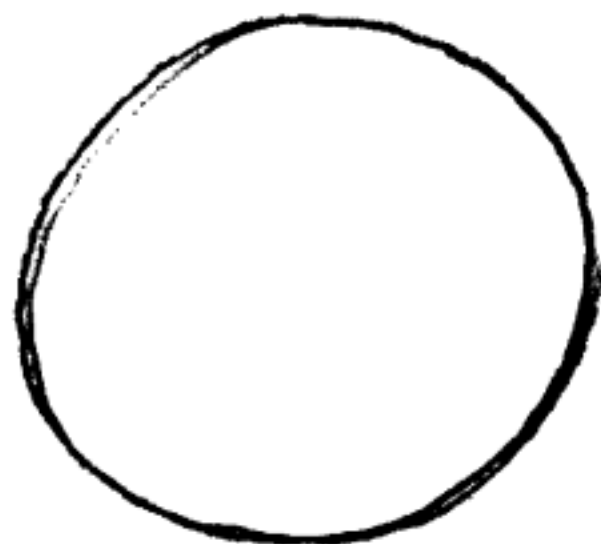
苏珊娜·科兹洛斯基

第二课：重叠的球

你已完成了第一课，恭喜你。现在，我们要用你画那个球的方法来画满地的球。

1. 若有空间，在同一张速写纸上画一个圆。

1

2. 在第一个圆的后面画第二个圆。怎么画？在你画第二个圆的时候，就要用到三个新的法则。一下子三个？不必害怕：我们会一个一个的讲解。请看下面一个例子。我在纸上画了第二个球，将其塞在了第一个球的后面，但比第一个球要小一点、高一点。这样做，我已用到三个法则：尺寸、位置和重叠。请在你的速写本上，把它们记下来。

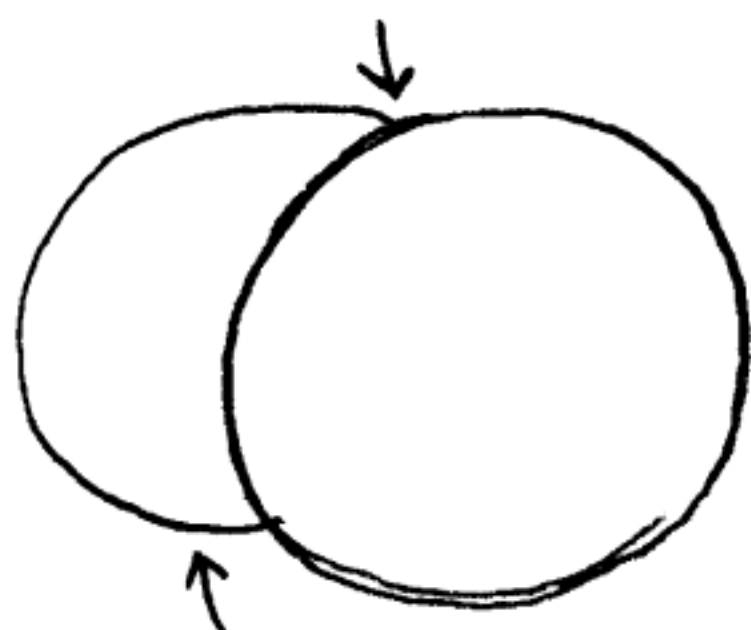
尺寸：把物体画得大一些，看上去它们就会离你近一点；把它们画得小一些，看上去它们就会离你远一点。

位置：把物体画得低一些，看上去它们就会离你近一点；把它们画得高一些，看上去它们就会离你远一点。

重叠：把物体画在另一个物体前面或挡住另一个物体，看上去它们就会离你近一点；若把它们塞到另外一个物体的后面，看上去它们就会离你远一点。

请画第二个球。注意，小一点，高一点，像我画的那样。对，它在第一个球的后面。

重叠关系。

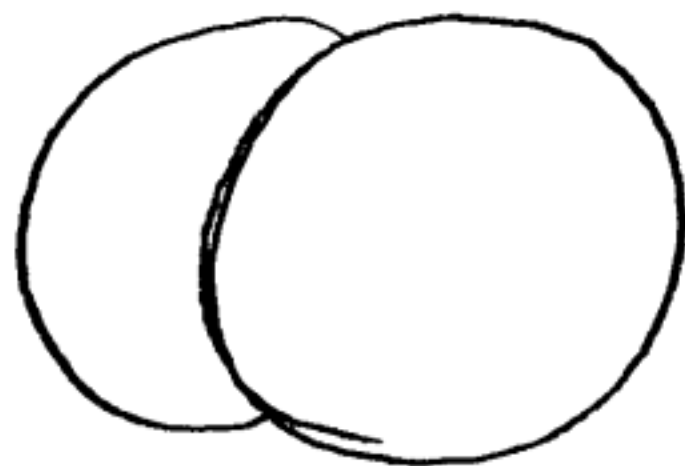
将后面一个球画得高一点，
这就是位置关系。

2

3. 确定你想象中光源的位置。这可能是真正绘画时最重要的一步。如果没有确定光源位置，那么你的画就没有了统一的阴影。没有统一的阴影，画面就会混乱，也无法表现出立体的感觉了。

设置光源位置。

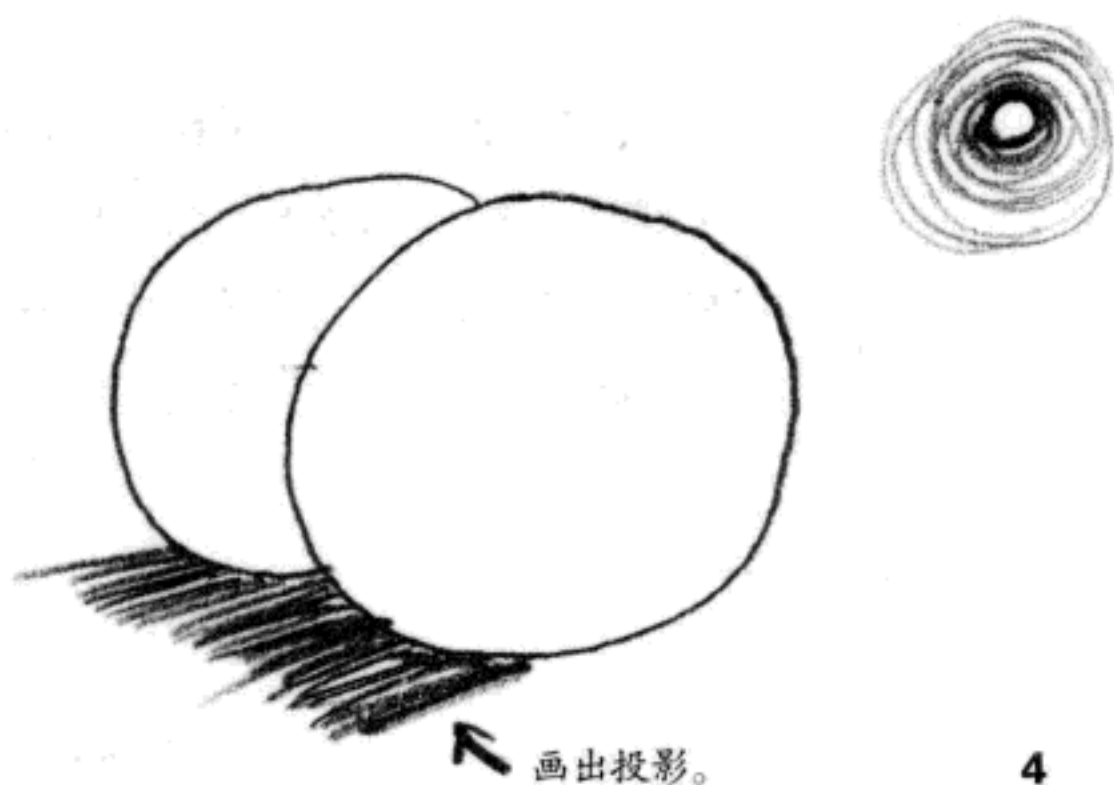
3

4. 在画投影的时候，要时刻记住光源的位置，记住它的影子总是在背对着光的那一边的。你不必用直尺来计算确切的数学角度，只要用眼睛观察一下即可。就像我前面说过的那样，一个好的立体投影，会把你的画“锚”在纸面上的。

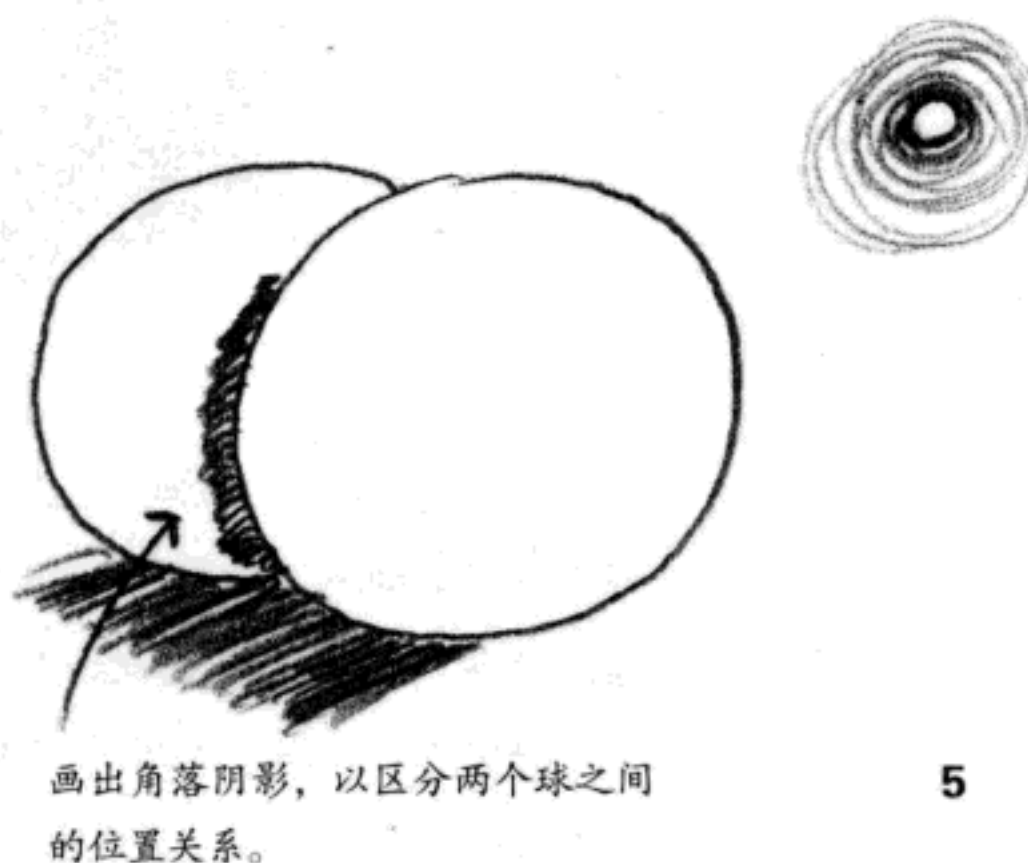
记住，任何时候，如果你对我的课程产生了迷惑，就请看一看我的速写范例，并将其重复一遍。要有耐心，所有这些信息我都会不断重复的。

5. 如果想在画面上将两个物体分开，那么可以在两球之间添加阴影（我将其称为“角落阴影”），它可以帮助你表现出两个物体之间的深度。注意，我是怎么界定在那个远的球上的影子的。角落阴影总是出现在前面物体的下面或后面的。试验一下，我们将握紧的拳头放在前面的桌上，观察每个手指和关节边缘的那些很小但又很深的角落阴影。请在速写本上写下：“角落阴影的用处是分离、界定和识别重叠物体。”

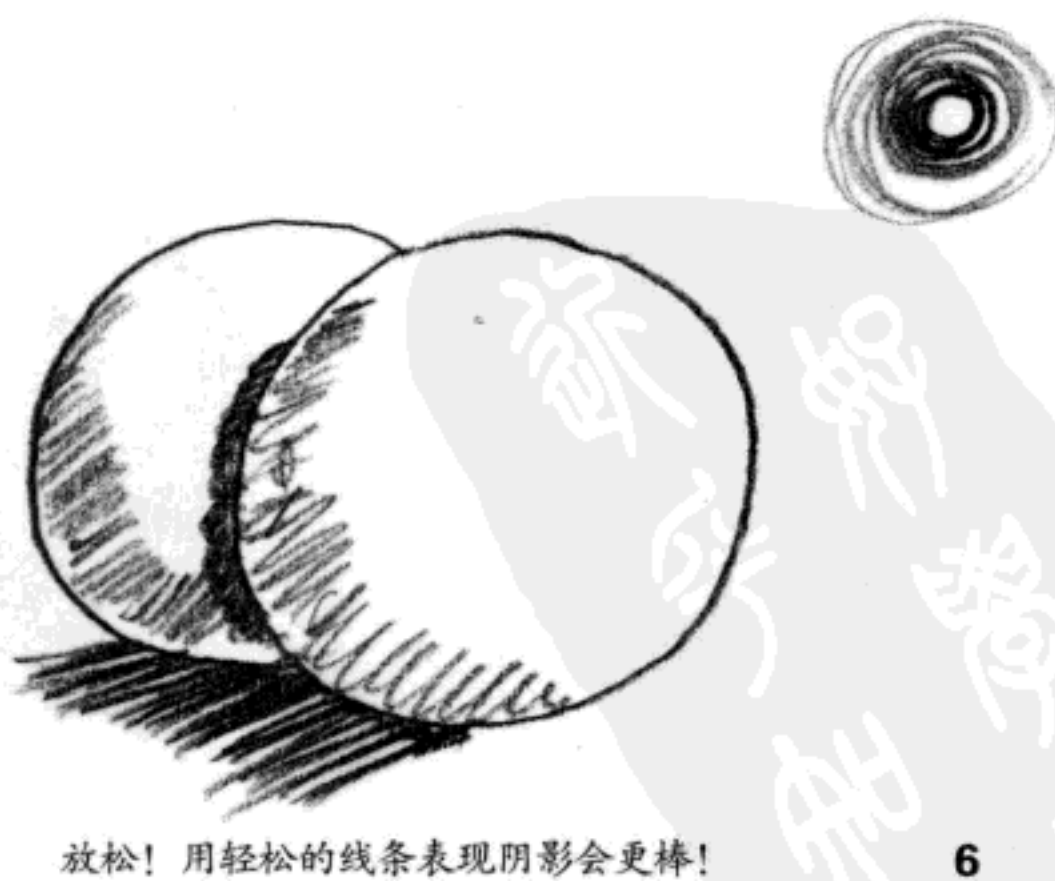
6. 放松地握住铅笔，在两个球上随意地画上一层阴影，注意阴影的位置是背着光源的。通常，我会分好几次来画阴影。第一次是画“粗略的”阴影。我想你应该注意到我画的阴影线都是整齐划一的，但是，目前你并不需要如此。只要在背着光源的地方，你可以用任何方式来表现这块背光的暗的区域。

4

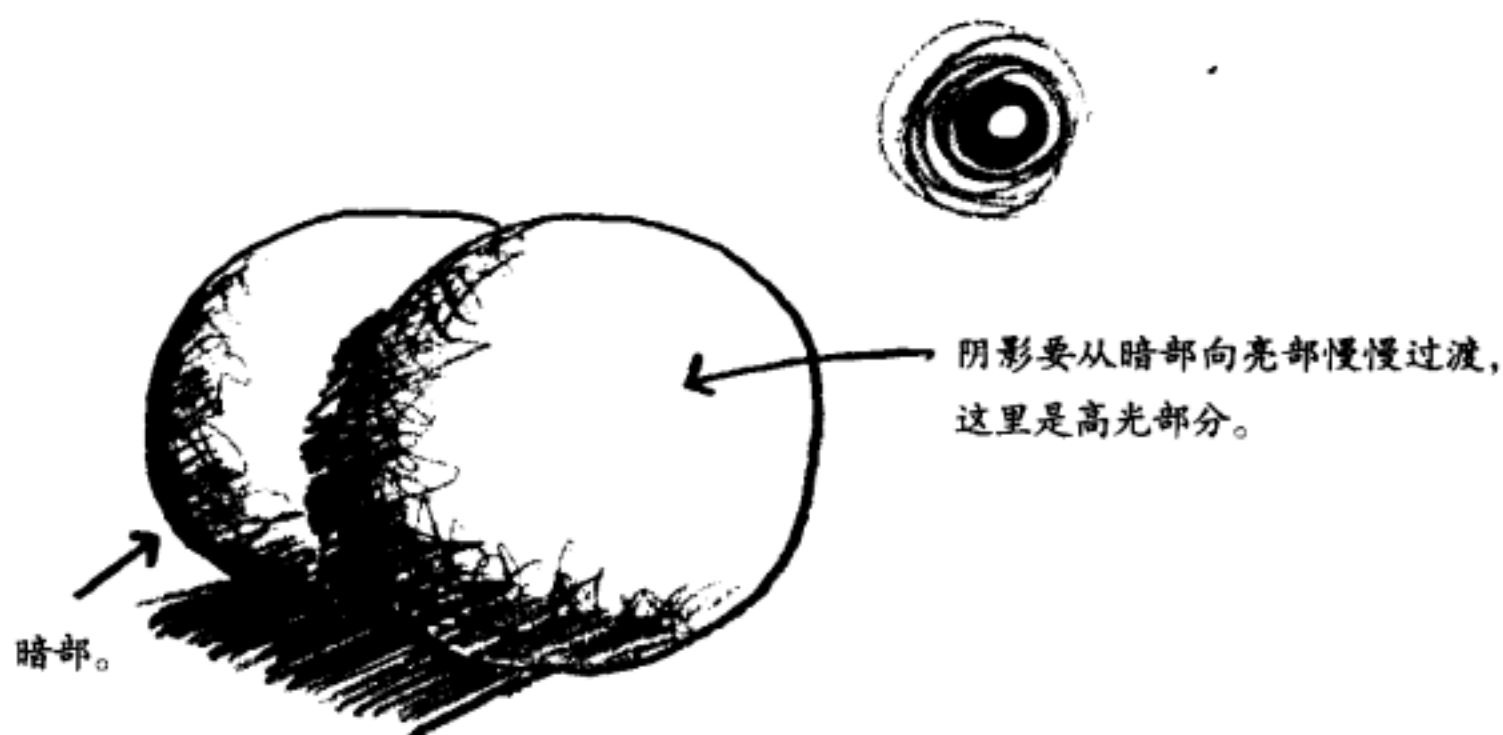

5

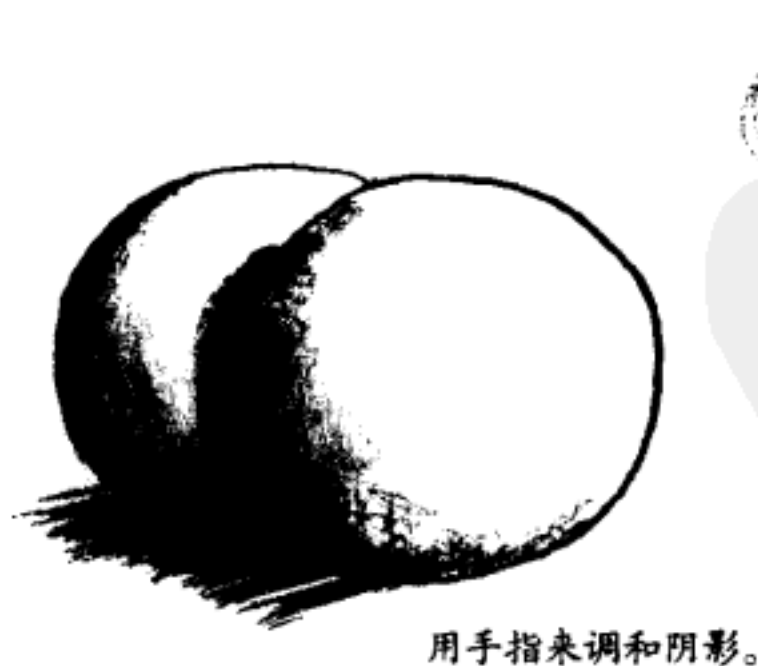
6

7. 然后再加深球上的阴影。先在圆的边缘处加深，然后慢慢向亮部过渡，即越来越浅。看下面的速写，注意我在前面一只球上所指出的最亮的地方，我喜欢将其称之为“高光”。高光是物体上接受到光最直接、最明亮的区域。在绘画中，当你应用阴影法则时，测定高光的位置也是十分重要的。

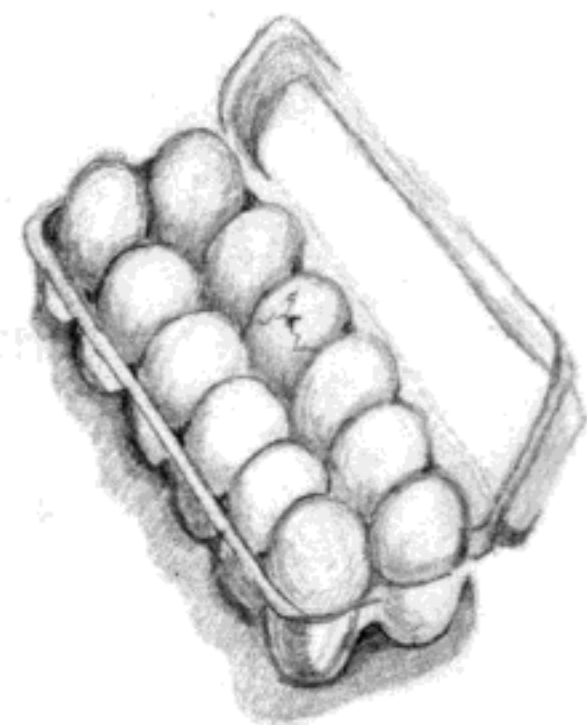
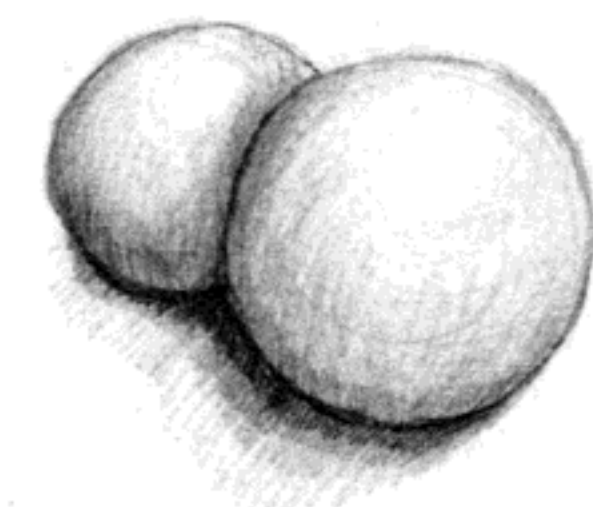
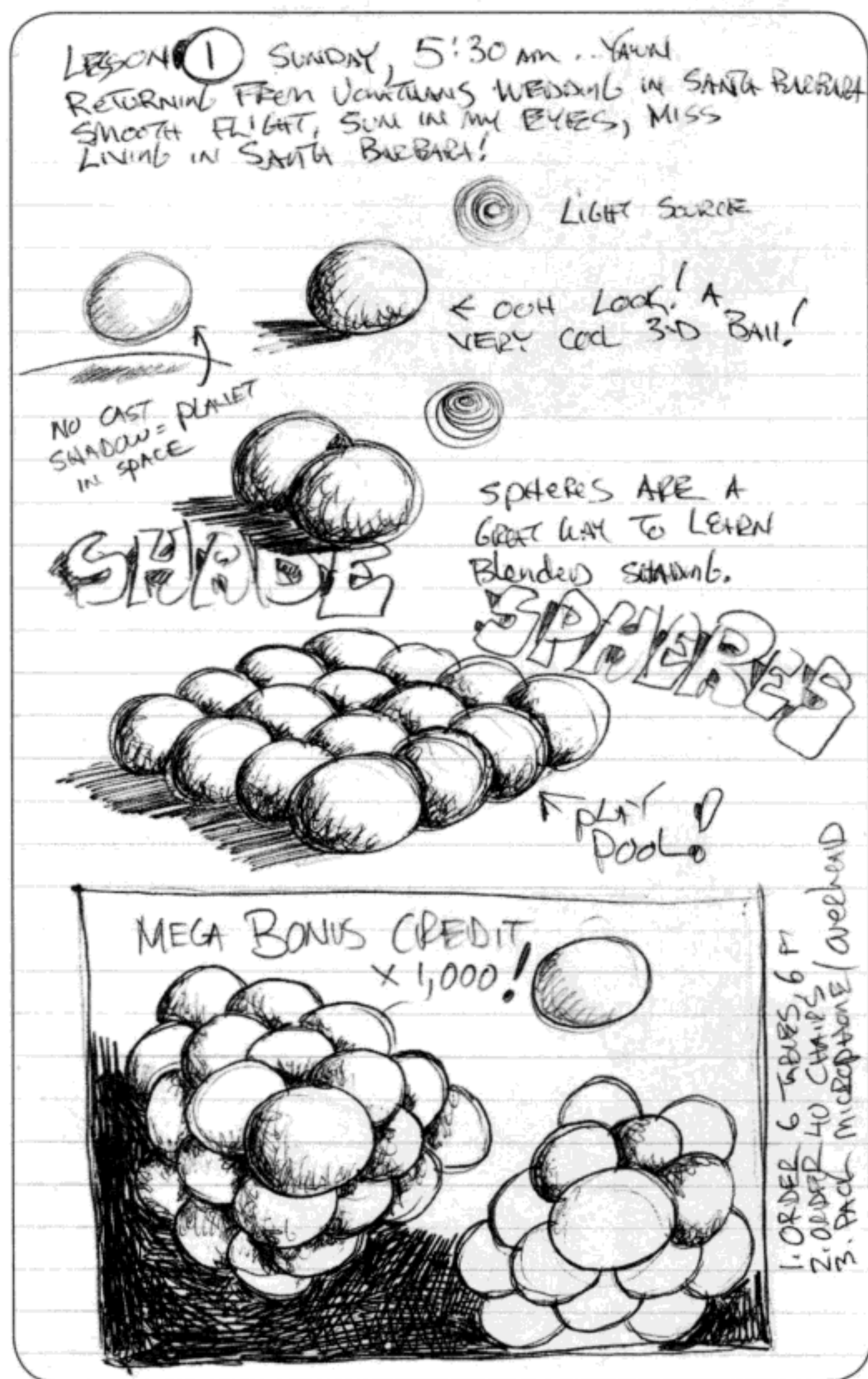
8. 在两个球上，继续“乱涂”更多的线条(即调和阴影)。现在是最好玩的一步了。用手指仔细地由深到浅地调和阴影，小心不要碰到高光部分。如果你弄污了阴影并越出边界，或者碰到了高光，也不要担忧，因为你大可用橡皮擦去多余的线条和污点。

好厉害呀！瞧你漂亮的三维表演！一件适合贴在家里冰箱上的作品诞生了。你可以自豪地在任何地方去展示它，或者就放在你伙伴的作品旁边吧，它确实很了不

起，不是吗？如果你把它贴在了冰箱上，那每当你走过厨房，就可以好好欣赏一下自己的大作，更别提听到朋友们的啧啧夸耀有多开心了。

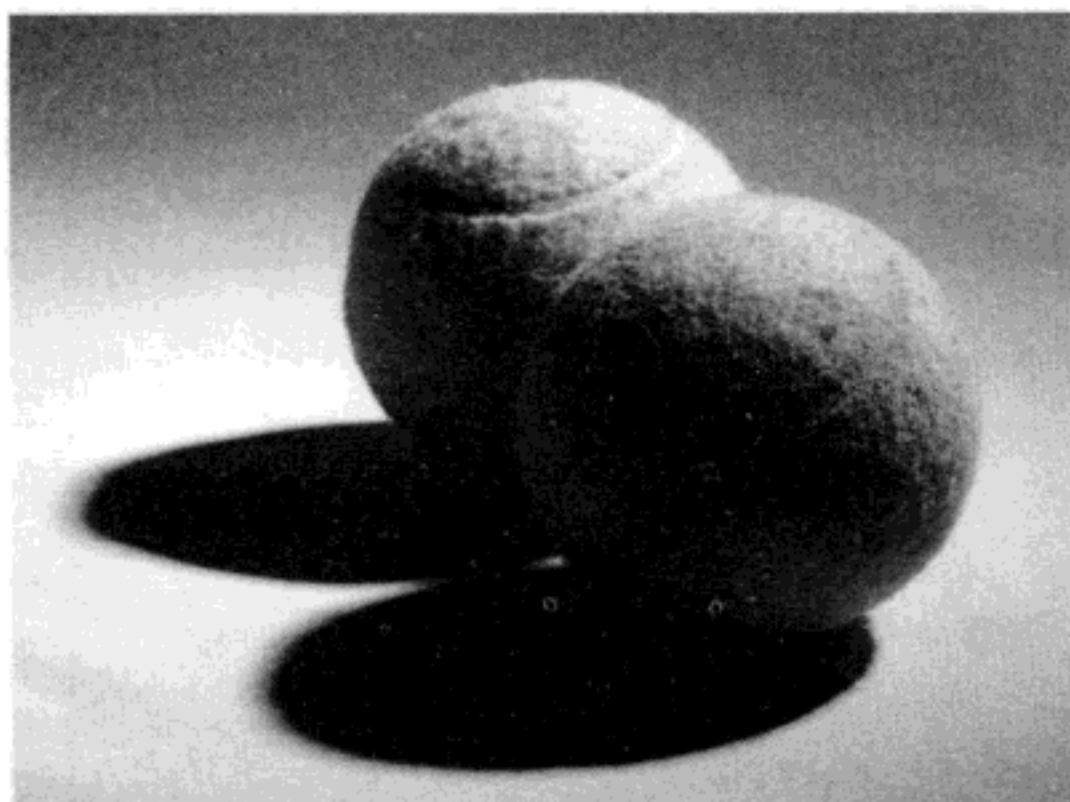
看一看我的家长学生，苏珊娜·科兹洛斯基速写本上的画吧。再看一看她又是怎么用这一课的知识来画现实生活中的物体的。

苏珊娜·科兹洛斯基

第二课：课外作业

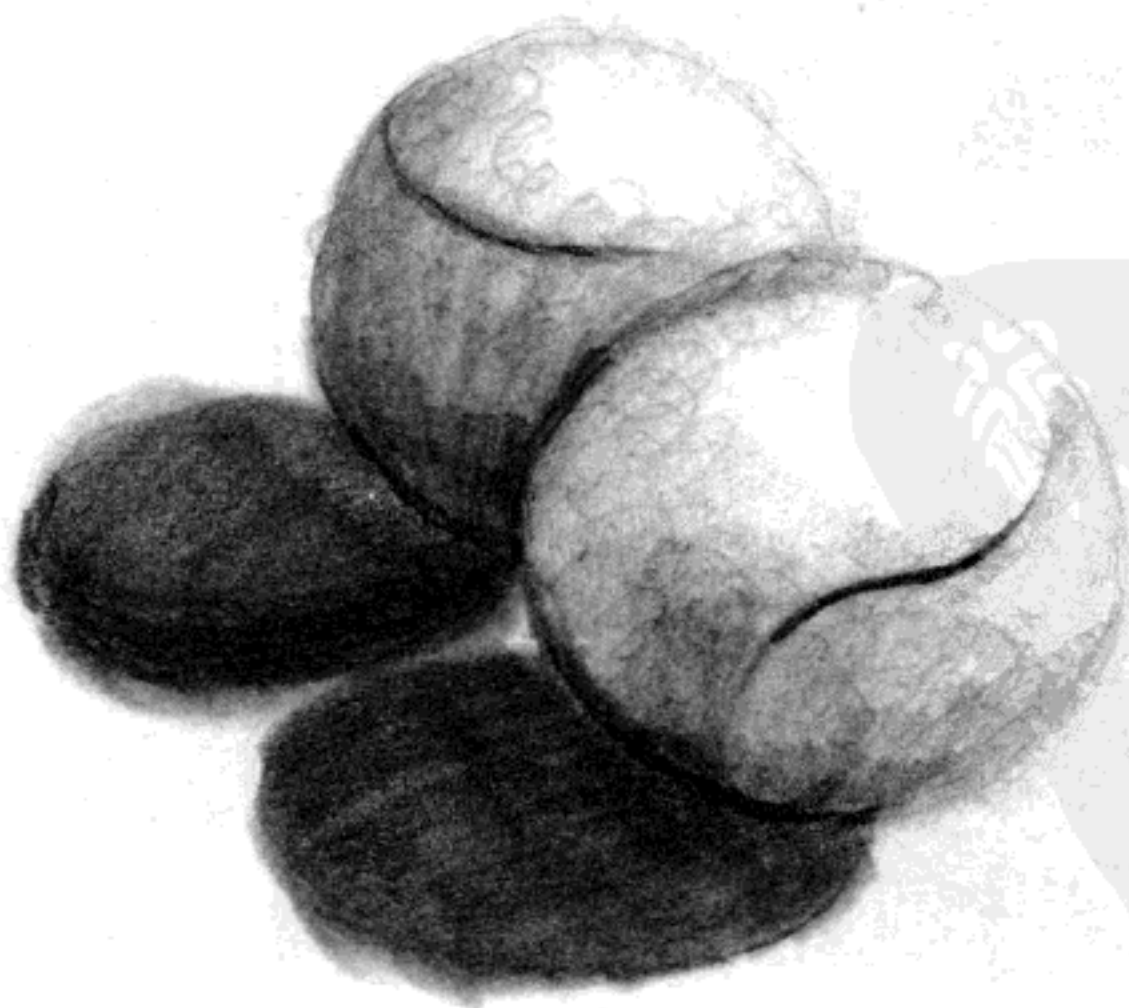
你已经学会画球了，那么就试着在你前面的桌上放两只看上去前后重叠的网球，并把所见画下来。绘画时要注意物体位置、影子和阴影的关系。

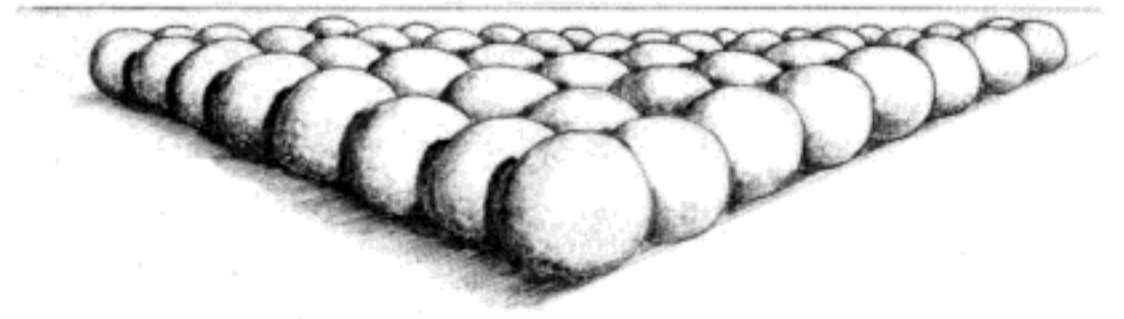
摄影：乔纳西·利特

学生作品

这儿是苏珊娜·科兹洛斯基在课外作业中所画的。

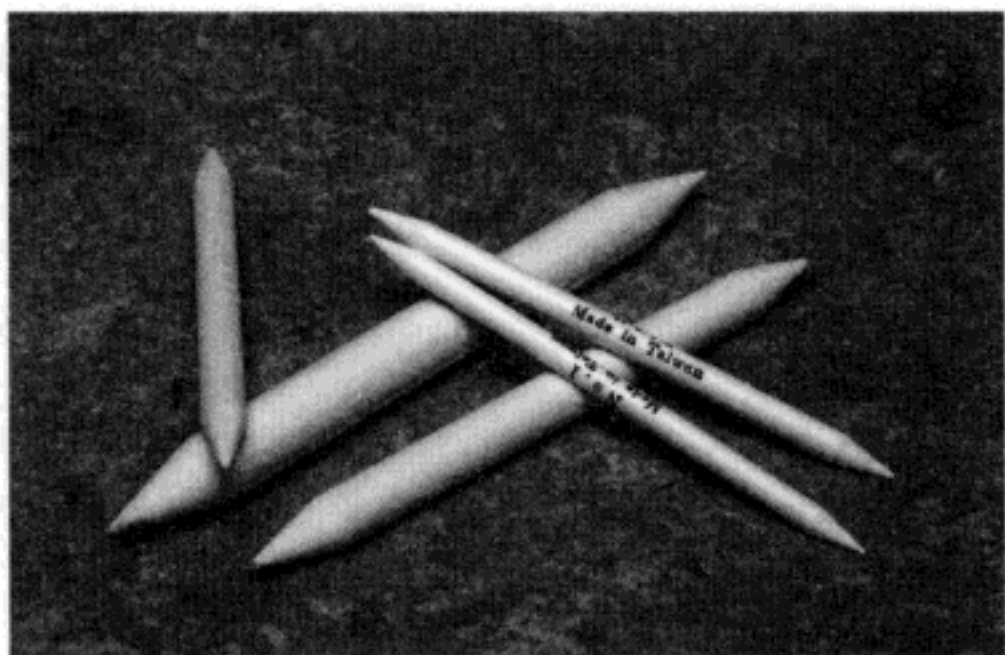
第三课：更多排列的球

你已经进入我们的课程了，是吗？想一想，这还仅仅是第三节课呢。想象一下我们有 30 节课哦，那是多么开心呀。你想学下去吗？后面的课程要多花你一点时间了，实打实的 20 分钟，如果有时间再多画一会儿那就更好啦。

在开始新的课程之前，我建议你去买一些新的、实在的绘画工具。之前，我一直没有提出这笔额外的费用，是因为我算计老到，想等你有点成就感后，才给你开出购置绘画用具的清单。这些物品完全可以自行选择。是的，一支普通的铅笔、一块橡皮，甚至你的手指也都是不错的绘画工具，一样可以使用。

摄影：乔纳西·利特

你可能需要的工具：

美工调和擦笔（3#）

擦笔是一种有趣的工具，它可以用来（代替你的手指）调和画面中的阴影，真是很厉害。这种工具在美术用品商店都可买到，你也可以在我的教学录像中看到我使用这种擦笔的过程。请登录 www.markkistler.com，点击“Online Video Lesson”。

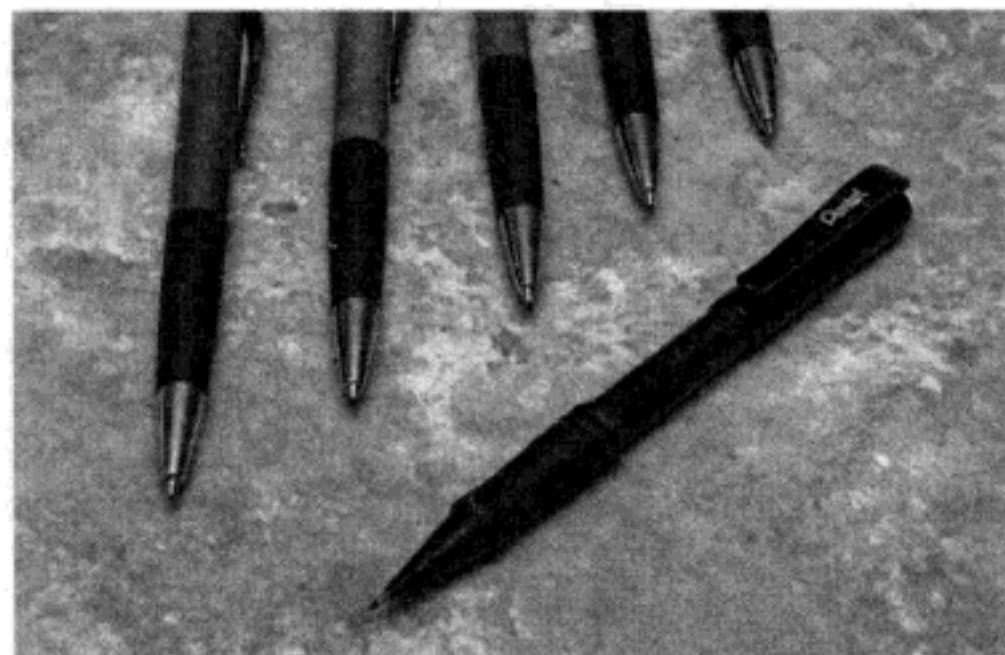

Pentel 活动橡皮

在办公用品商店或在网上都可买到。活动橡皮是极好的擦净工具。它看上去很像活动铅笔。只要按一下，橡皮就会伸出以供使用。

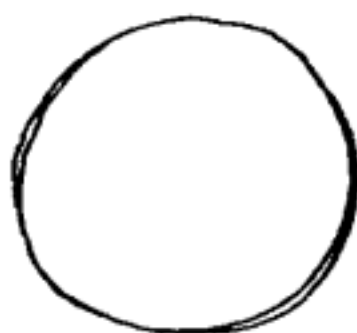
0.7 毫米的 HB 活动铅笔

市场上有数以百计的活动铅笔，大多数我都试过。图中 0.7 毫米的 HB 活动铅笔是我最喜爱的绘图工具。这种活动铅笔手感很好，而且调节铅芯方便，使用起来很舒适。对我而言，十分适意。你也可以选用另外一些品牌和型号的铅笔，主要看哪种更适合你。

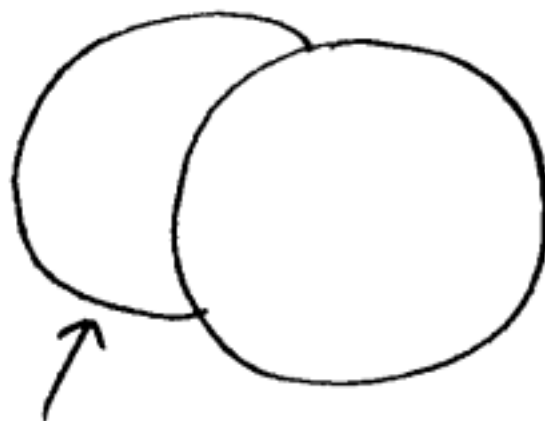
你瞧！你的画图包里有了这些工具，上课的开心程度会不会大大提高呢？这些工具现在已经足够了，让我们回到课堂上来吧。

1. 请回过头去看看本章开始的那幅画。复杂吗？难吗？如果你问我，我肯定会说不难，因为那其实就是由一个一个的圆所组成的。让我们从第一个圆开始吧。

1

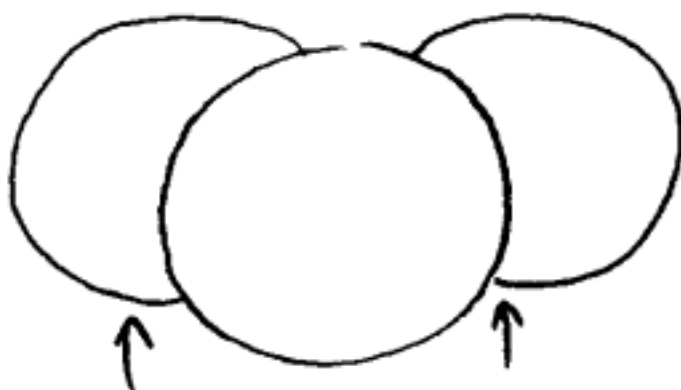
2. 在第一个圆的后面画第二个圆。其位置要向上面推一点，塞在第一个的后面（它们是重叠的关系），尺寸画得小一点。对，你已经画好了。这十分重要，是要贯穿整个课程的。

2

后面一个球要画得小一点，可以体现出两个球的前后位置关系。

3. 在第一个圆的右上方再画一个圆，把它推高一点，塞在第一个圆的后面，记得要比第一个圆画得小一些。

3

使用前后位置关系来体现球体之间的深度。

4. 请注意向上一排的三个球，它们肯定是越来越小，也越来越高的。

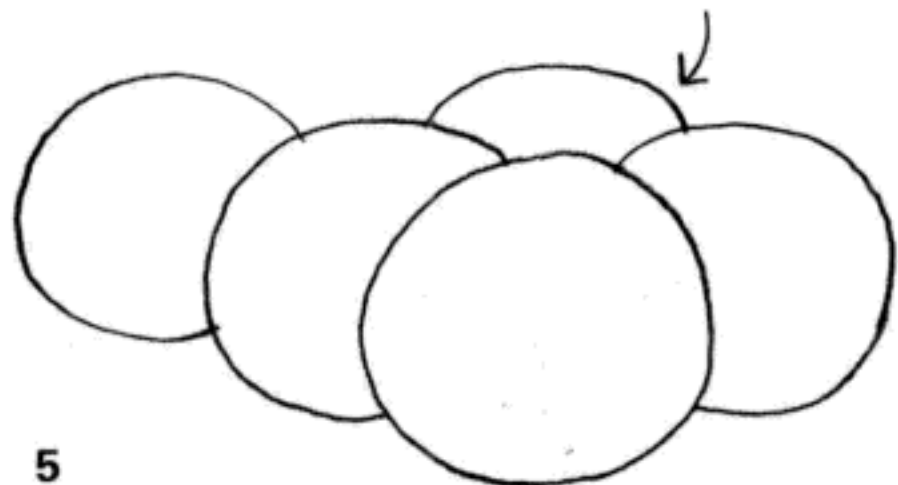
当你把物体画得小一些时，会产生一种幻觉，它们在图中的景深较厉害，这就是尺寸的基本法则。因此当你画后面一排球的时候，要比前面一排球小一点。可见，尺寸是创造景深的有力武器。

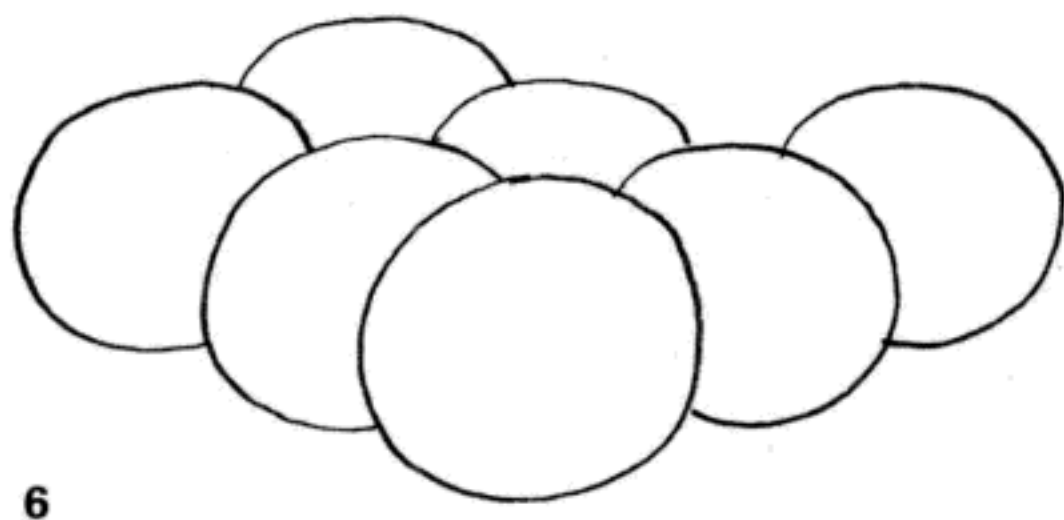
4

把后面一个球画得高一点，可以体现出球体之间的位置关系。

中间的球画起来很简单，只要用一条线表现就可以了。

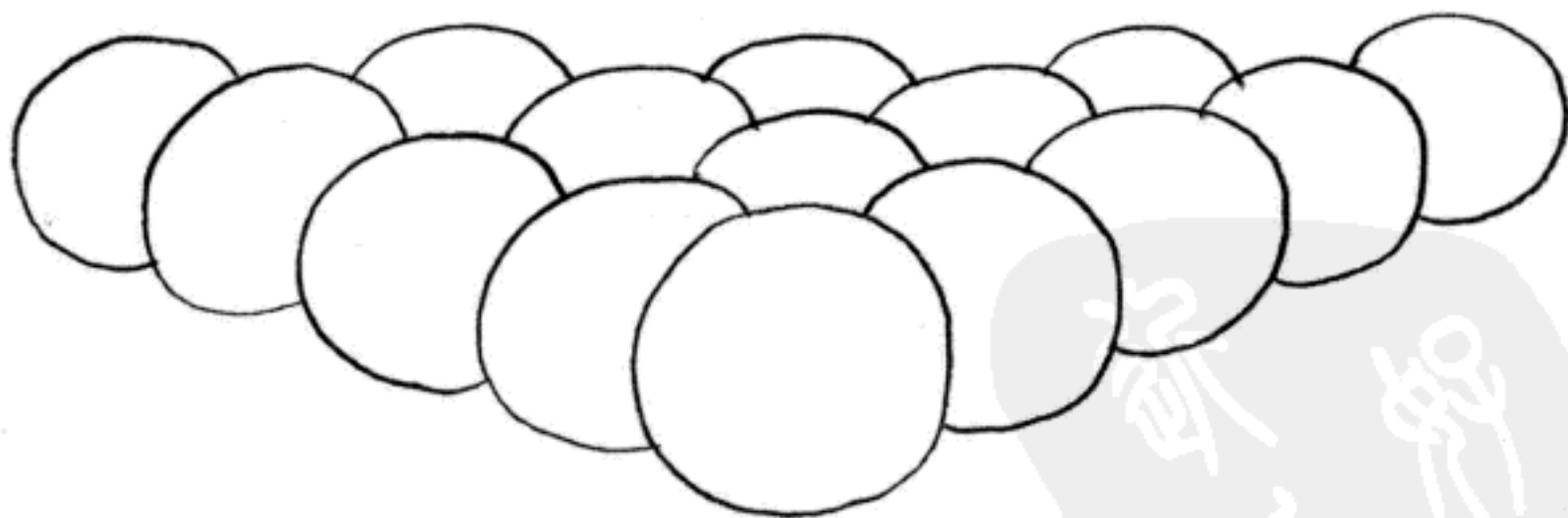

5. 此时在图中后面球的上方的空隙处，又探出了一个球。记住，球的尺寸要和景深度相一致。接着从后面画一条探出的曲线，这样你就有效地创造了一个三维图像了。你甚至不需要画阴影，不必调和阴影。是的，重叠是一个有点可怕、相对难理解的概念，但请相信，它也是一个创造三维空间的强有力的工具。

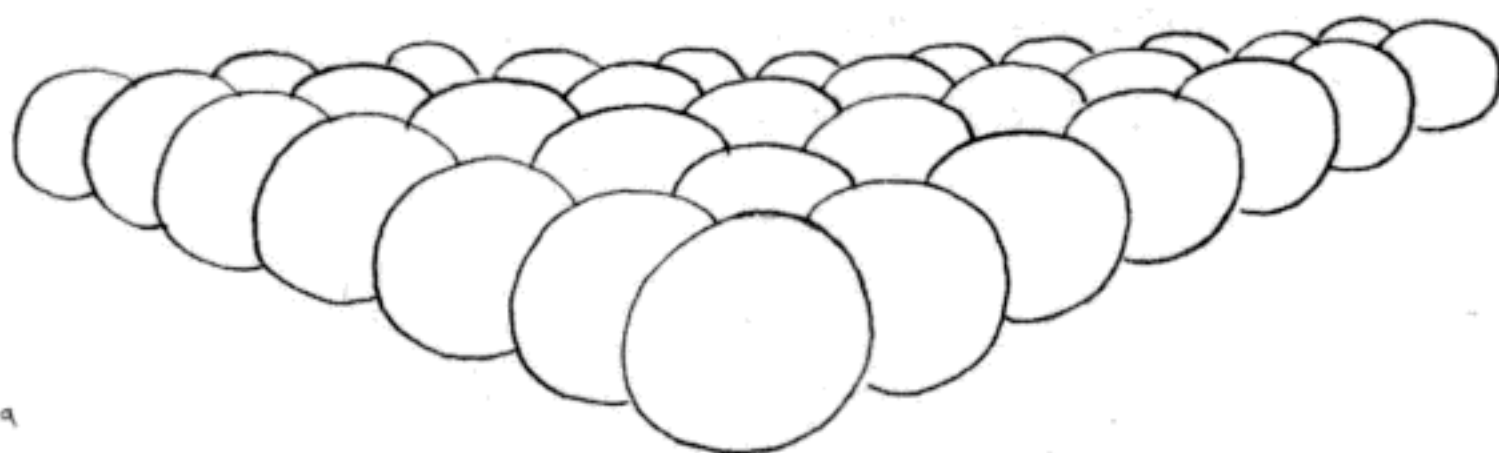

6. 画第三排的球，后面的球要小一些、高一些。你开始注意到多次重复了吗？学习画三维的图画，就是要重复和实践。我相信，你掌握了这种重复画球的方法，是会得到奖励、开心和满足的（我一直享受画课文中的图，即使我已经在30年的课堂教学中画了5000次之多）！练习可能是枯燥的，但是，如果你能坚持，就一定会得到回报。

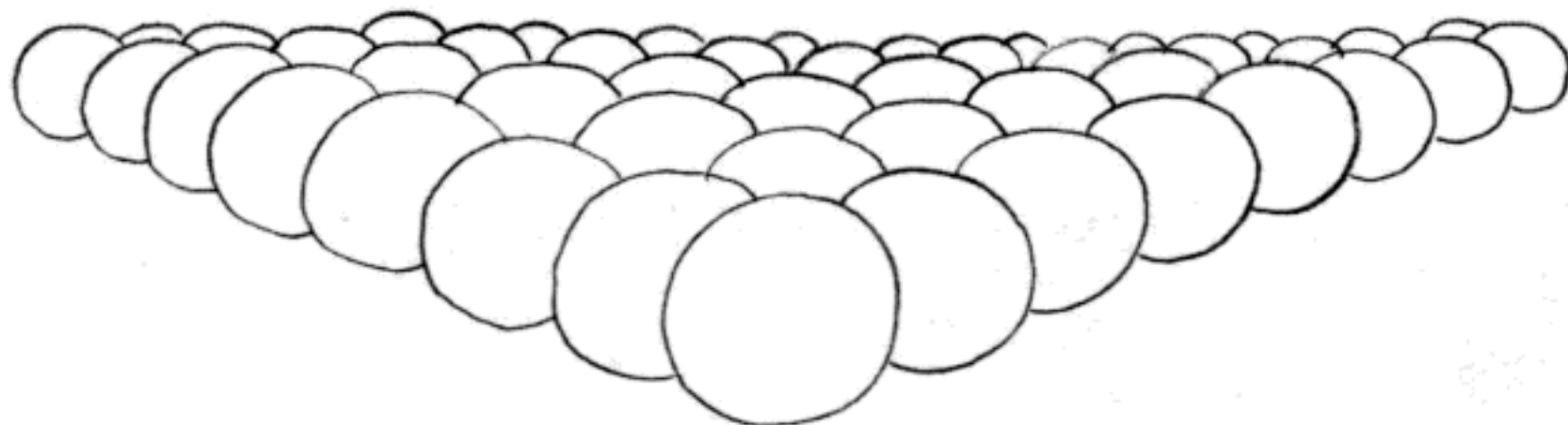
7. 画第四排和第五排的球。依照尺寸、位置和重叠法则，在你的画中，一排球比一排球地向远处、深处推去。我们尚未对画面作阴影处理。不过，这幅画已经有点离开纸张进入三维空间了，不是吗？

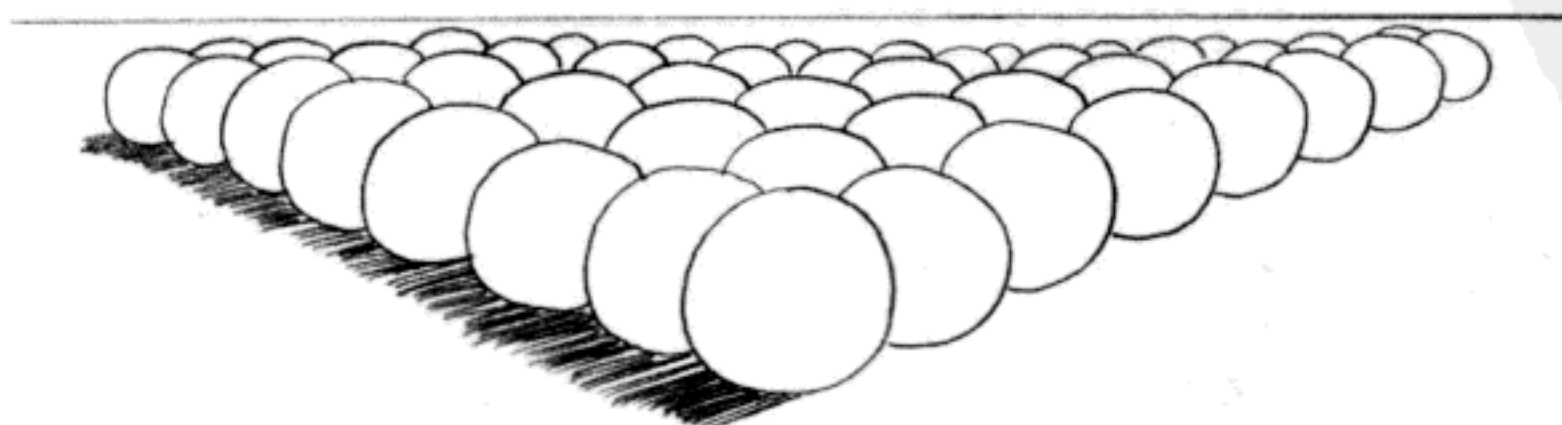
8. 去吧，去疯狂，去疯狂地一次又一次在你的速写本上，画出向深处推进的第六、第七排球。后面的球简直就是你推我挤的。你能清楚地看出前面一排和后面一排的球在尺寸上的差异吗？即使这些球在我们的想象中是尺寸相同的，但我们还是成功地创造出了一个幻觉，这些球在向后退去，一直到太阳落山的地方。

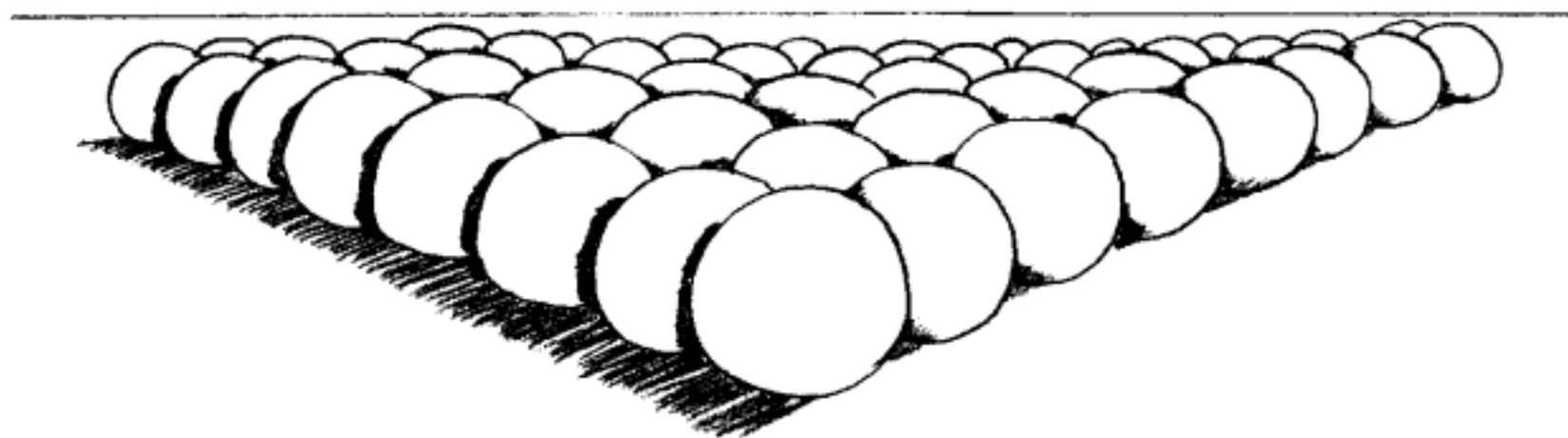
9. 我想过画 20 排的球，想叫你震惊一下。但是，我画到第九排就画不下去了。这个视觉处理太难了。这堆球看上去是三维的，不过，我们甚至还没有确定光源在哪里呢！现在你可以看出那三个概念是多么有用了吧：尺寸、位置和重叠，靠它们我们就可以创造出有效的深度。

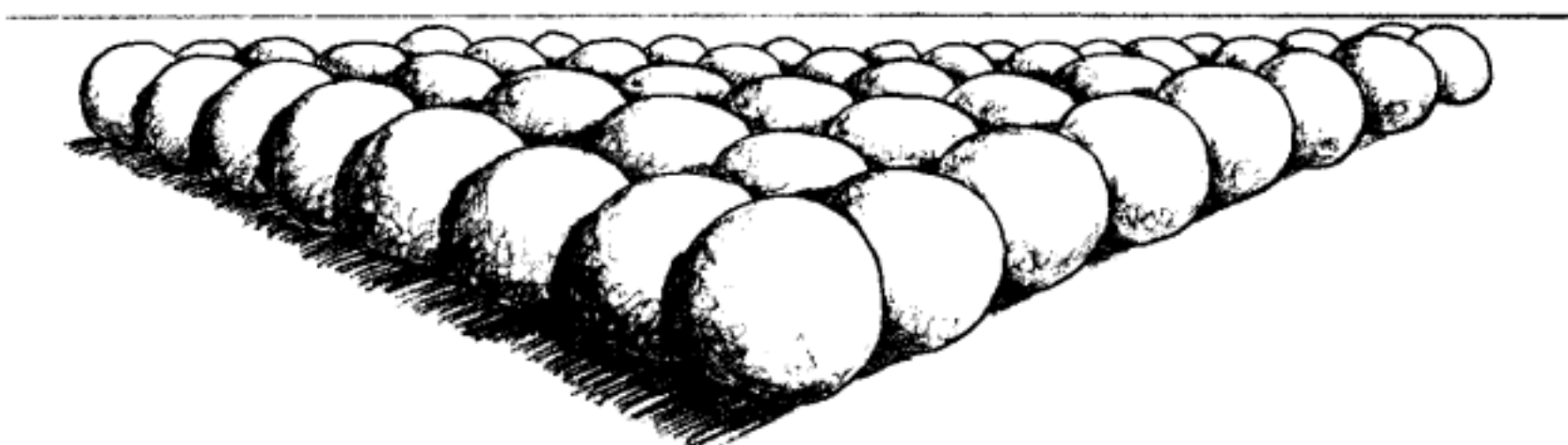
10. 最后，我们来确定光源的位置。为了保持一致，我们把光源定在右上方。我们可以心不在焉、随心所欲地确定光源的位置。你也可以试验把光源放在这堆球的上方或左上方。如果你想尝试更富挑战性的事，就把光源放在这堆球的中间，让中间哪一个球发出通亮的光来。在后面几课里，我们会移动光源的位置。言规正传，现在光源定在了右上方，那么投影就应该在左边地上背着光源的地方。现在，画一条水平的背景参考线，也叫做“水平线”。水平线可以帮助你画出景深效果。

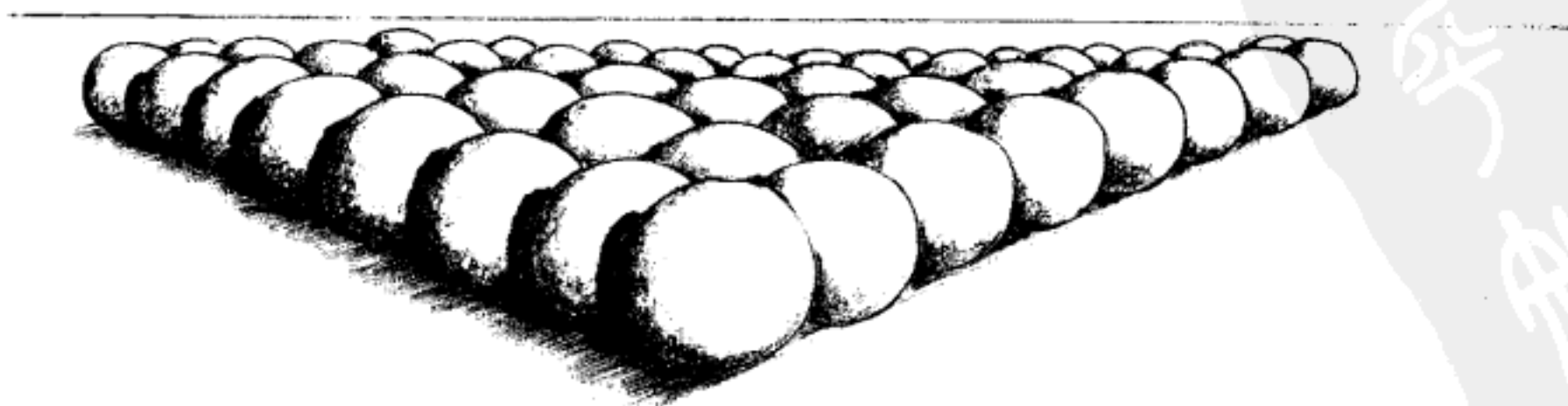
11. 下面是我最喜欢的一步。用力地按你的铅笔，加深角落阴影。注意，这张二维的图，立刻有了从画中蹦出来的视觉效果了。哇！角落阴影又一次表演了奇妙的魔术。

12. 在对所有的物体都加过一次阴影后，请继续完成加阴影的步骤，在远离光源的物体背光边缘处，涂画出淡淡的阴影。

13. 继续涂画阴影。每画一遍，离开光源更远的边缘就加深一点；相反与光源接近的，则要轻轻地涂画。用手指调和阴影，并向上朝着高光处仔细涂画暗部的阴影区域，记得离高光越近，涂得越轻。擦去多余的铅笔线。用橡皮轻轻拍点高光位置，看看发生了什么。好酷哦，嗯？你用橡皮拍点的地方将造成截然不同的、更加容易识别的高光。现在我们已经了解了所谓的“分等级的值”和“界定的反光”这样花俏的美术术语，你是不是已经觉得自己是一个专业美术学生了？我们刚学完第三课，就已经那么有趣了，请跟着我！读下去！

让我们来总结一下这三节课的重点：

物体画得较大，表示物体看上去较近。

物体画得较小，表示物体看上去较远。

把一些物体画在另一些物体的前面，就像在三维空间中把它们凸了出来。

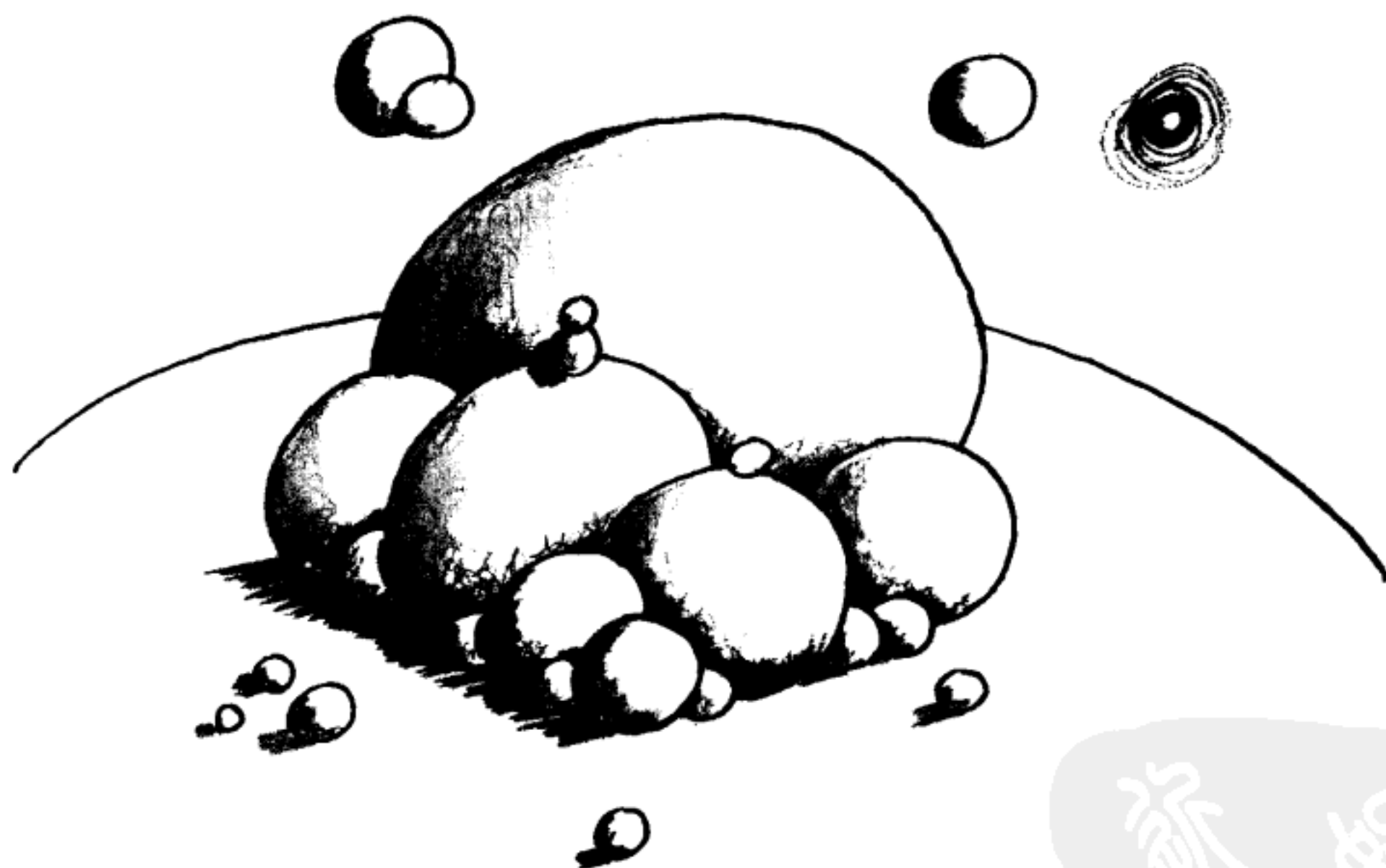
物体画得较高，表示物体看上去较远。

物体画得较低，表示物体看上去较近

背光的，就要画物体的影子。

画圆的物体，要调和阴影，从暗到亮，层层过渡。

第三课：课外作业

哇！我这么厉害地打破了前面一课的法则！最大的球居然在最远处，最小的球却在最近处。

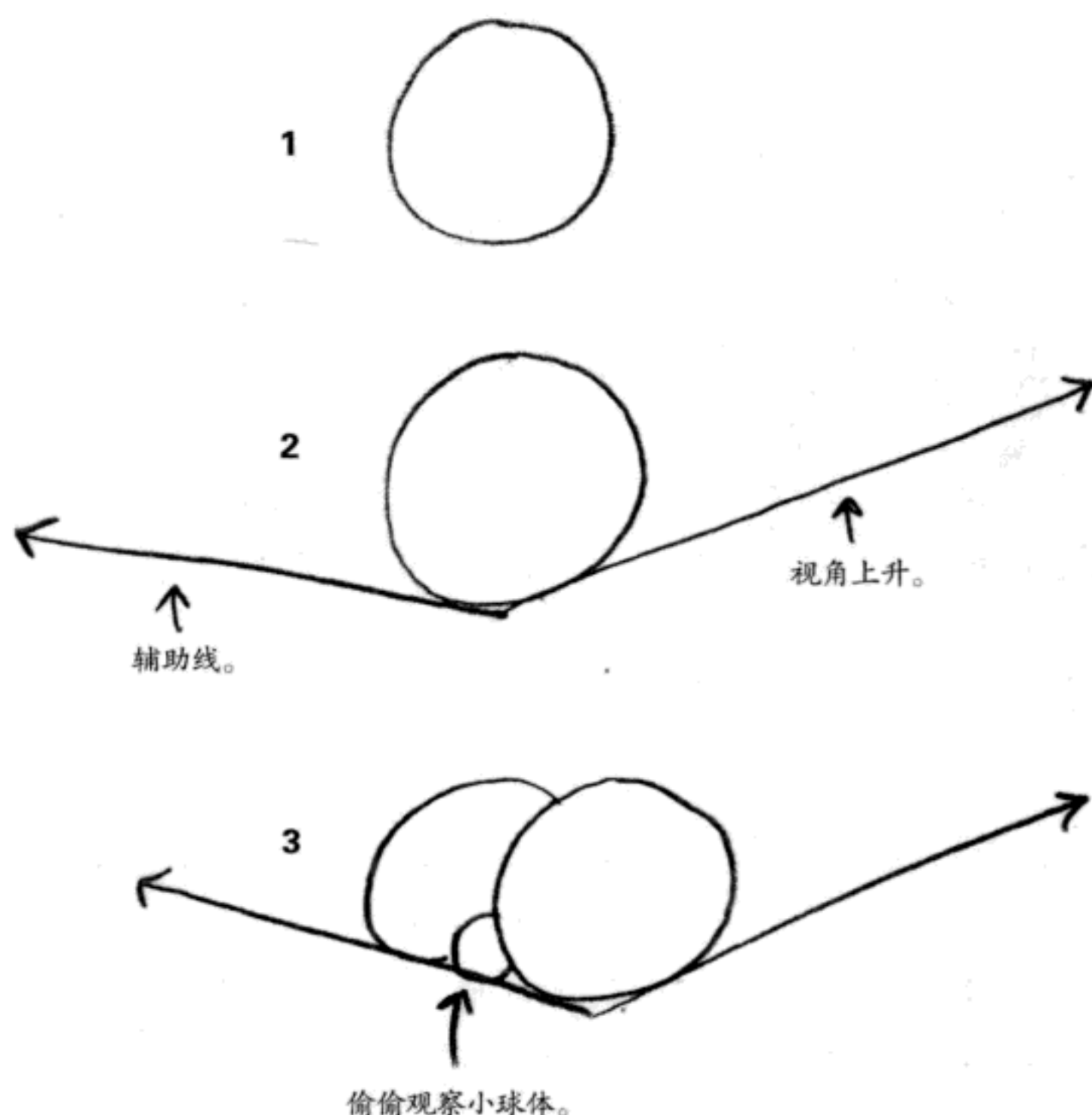
这是疯了！这不是把你在前面所教过的都颠覆了吗？完全不是。我画这幅画，是为了证明，还有一些绘画法则比之前提及的更强大，它们能创造出更丰富的视觉幻觉，请继续读下去。

我把这种不同水平的视觉幻觉和我儿子安东尼玩的游戏卡（这种游戏卡非常贵，一张卡要 60 美金！）作了一个比较。这种游戏卡每张都有着不同的力量来抗击其他的卡。比如说，你有一张名叫“软糖战士”的卡。假如“软糖战士”有 1400 的攻击力，它攻击那个只有 700 攻击力的“阉蚊大脑”卡时，可怜的“阉蚊大脑”肯定会被全歼、扫清、踩扁的。这儿的关联是：每一个绘画法则都有着它超过其他法则的威力……假设你画了一组星球，如果你希望它们有远近关系，那么你可以试着用重叠的绘画法则将其凸显出来，通常最小的、最接近视线的物体会让人感觉最近。可见，不同的绘画法则有着不同的优势，这就看你怎么去应用它了。

看前页的那幅画。最远的那个球，却是最大的，在它前面的都是一些较小的球或与之重叠的球。可见，在这里“重叠”打赢了“尺寸”这张视觉王牌。

再看这幅画。最近的一个球却是画得最小的。一般而言，最小的球是出现在最远处的。然而，在这个画面中此球是孤立存在的，且放在了画面较低的地方，所以它看上去就变得最近了。总结来说，“位置”又战胜了“尺寸”和“重叠”。

我并不打算命令你去记住这些绘画法则。但当你经过实践后，你会发现这些有趣而奇特的小法则会自然而然地出现在你的画面里了。

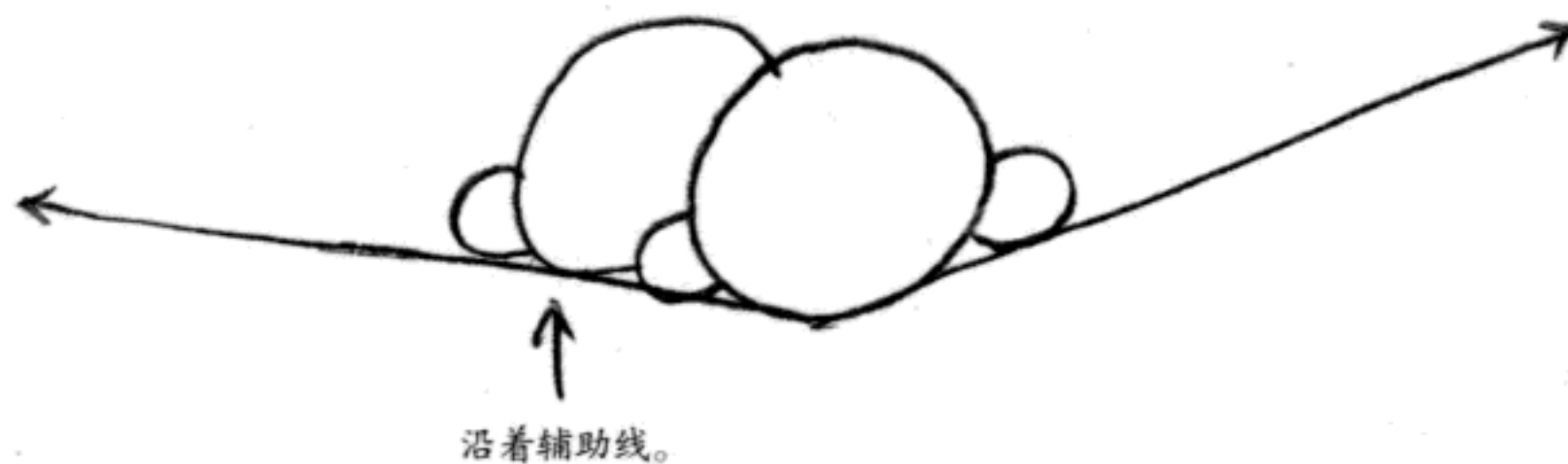

1. 画一个圆。

2. 画两条分别向左和向右发出的辅助线。辅助线会帮助你定位向后退去的一排排球的位置。在后面的课程里，你会常常用到辅助线。画辅助线，就只需要画一个向上的趋势，而不需画得太仔细。

3. 在第一个球后面，利用辅助线，定位更多的一些球。像我所画的，画一个探出“头”来的小球。注意，我是怎样利用辅助线来为球作定位的。

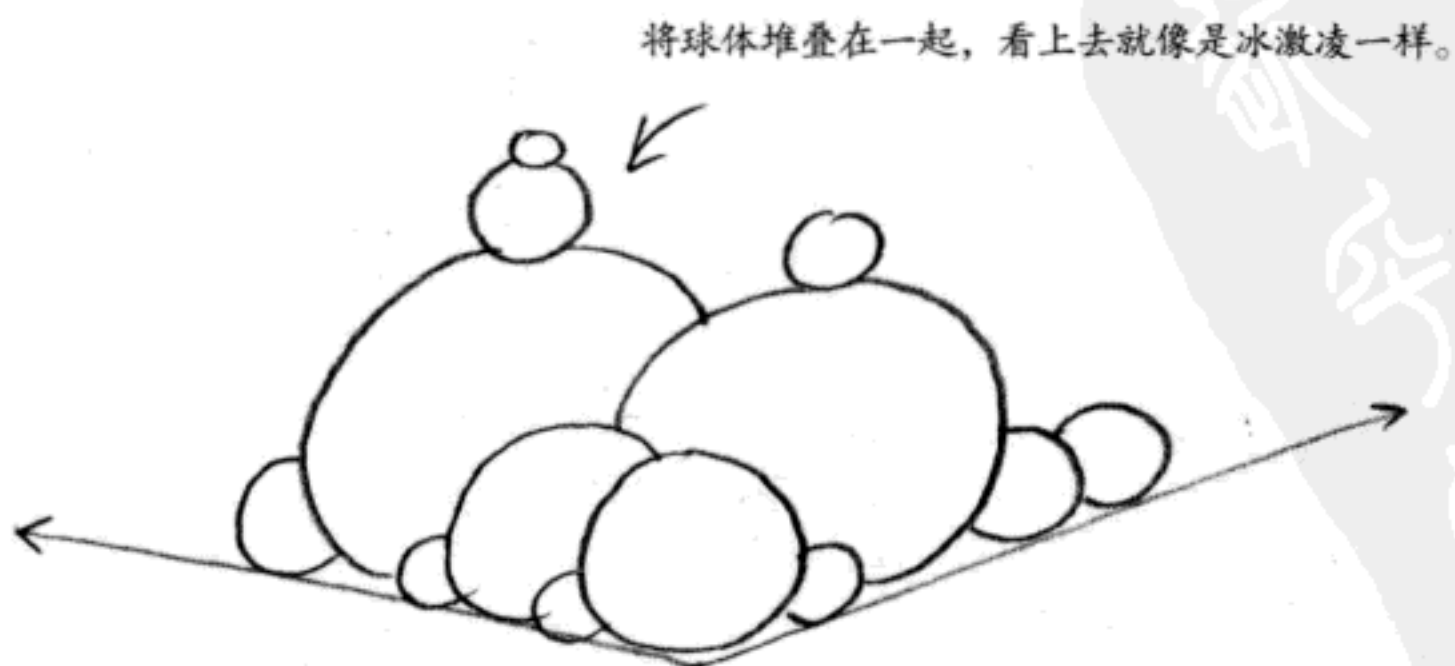
4. 继续利用辅助线为参照，画出更多尺寸不一的小球。注意辅助线是怎样帮助你把球放置到较高且更合适的位置的。

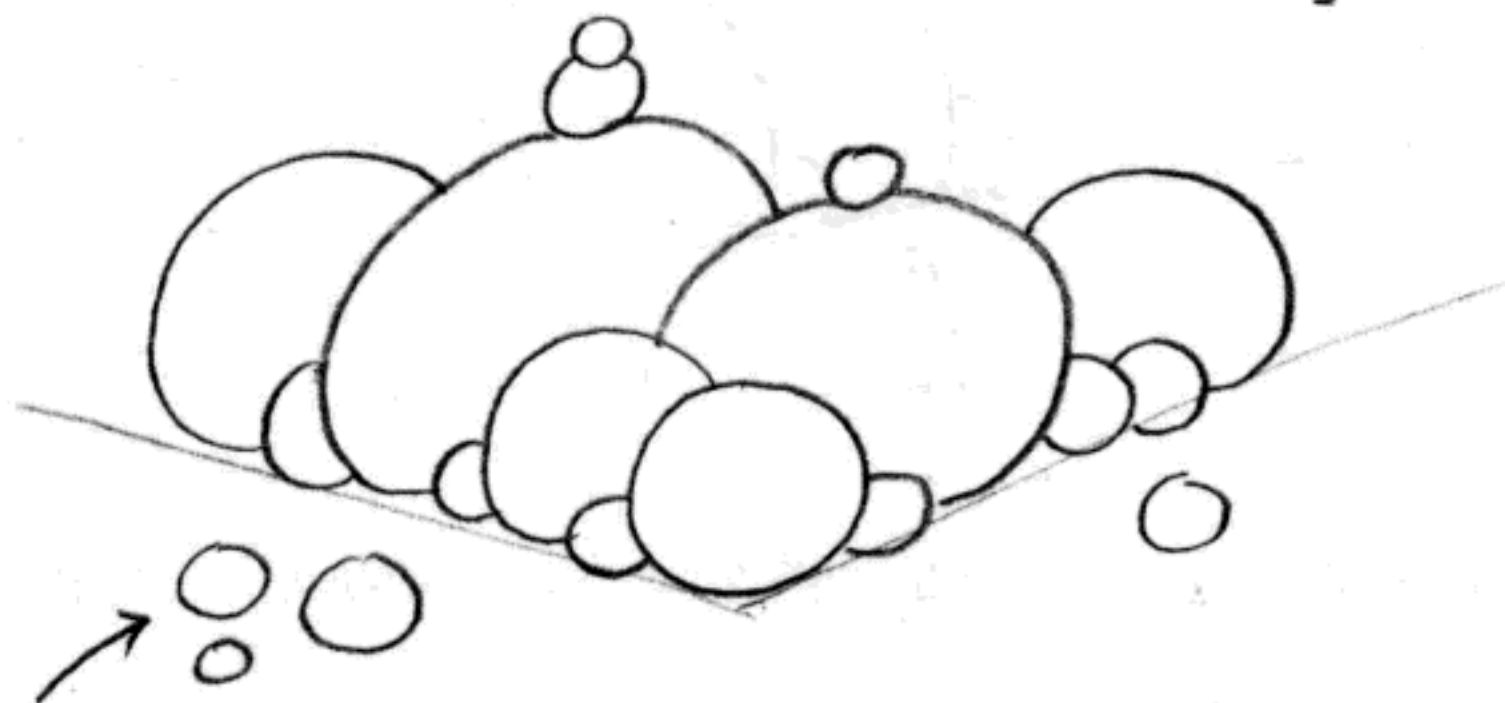
5. 再放几个大的球。在这里，我们使用了重叠的法则。即使有的球很小，但它们仍然出现在了最前面。是的，“重叠”胜过了“尺寸”。

6. 这张图是画来玩的，再画几个，叠在上面，多做几次练习。

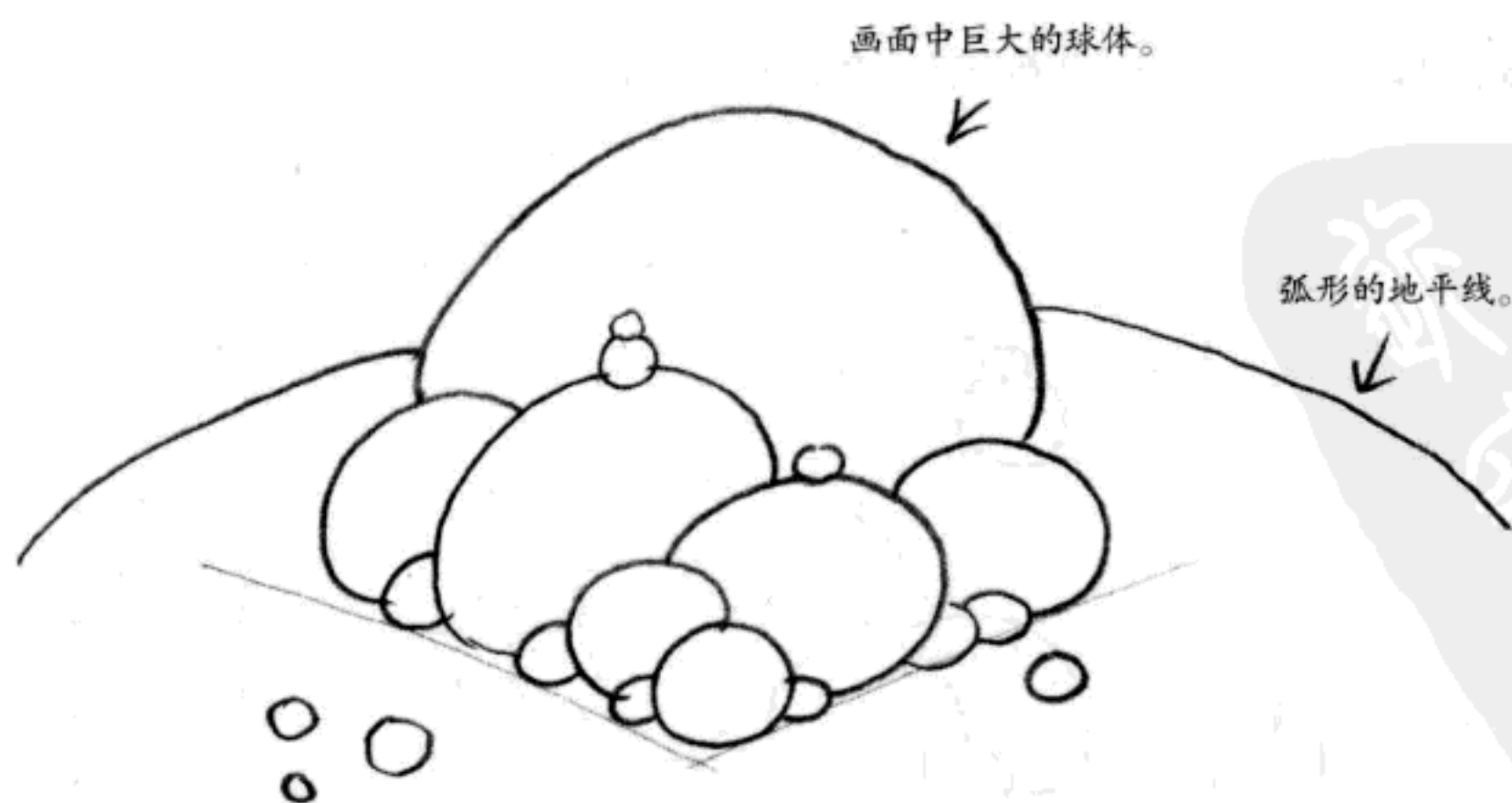

7. 有些小球从这堆球里逃出来了，寻求着少一点拥挤、少一点堵塞的生活。这些勇敢、独立的小球正在建立第一个“乡村前哨基地”呢。

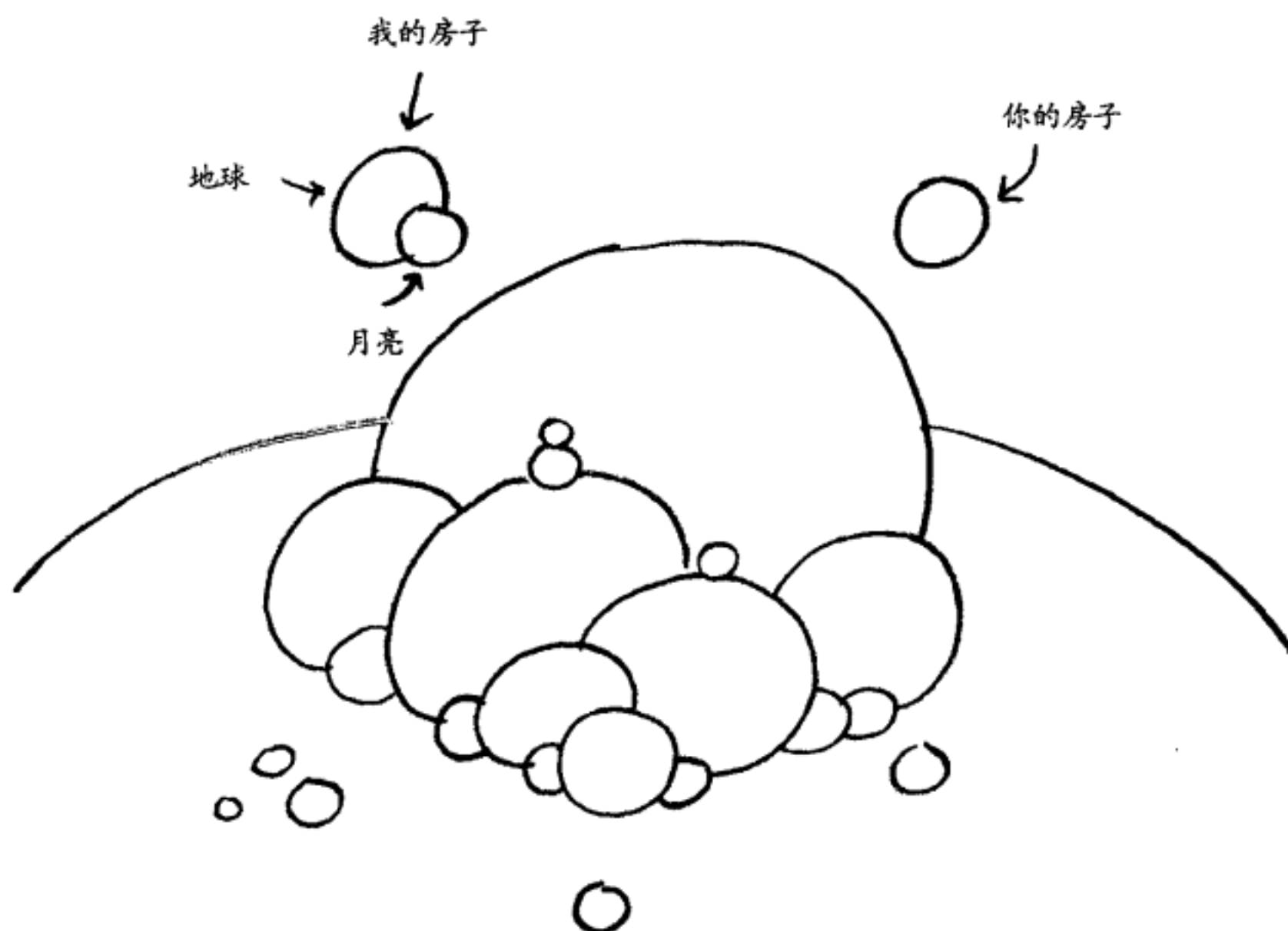

一些“勇敢”的球体逃出了拥挤的球堆！

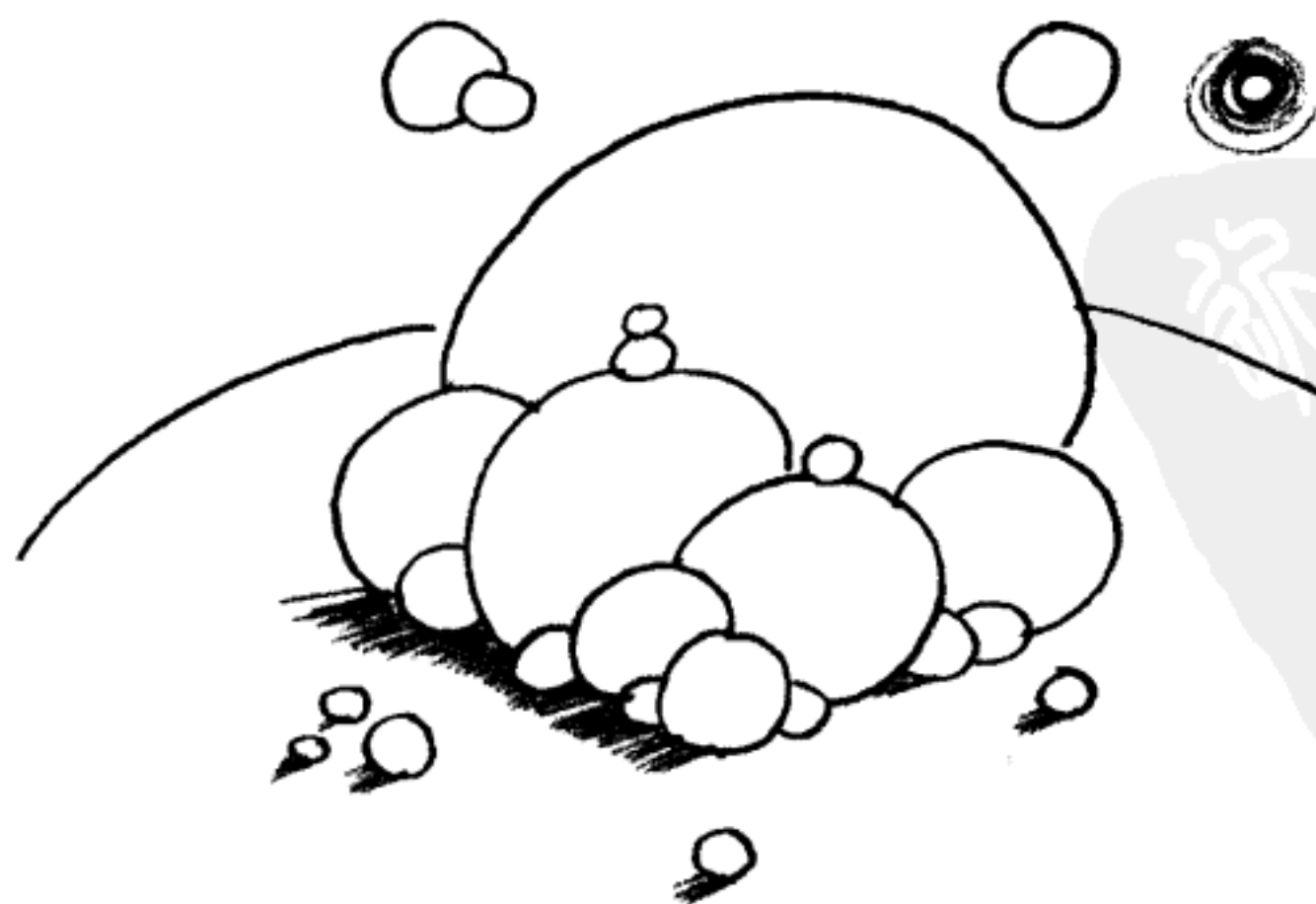
8. 这是所有球中最大的一个，如巨型木星尺寸的球画好了，整组球也就画好了。现在我们要学的绘画术语是“水平线”。水平线可以为你的眼睛增加一条有效的参考线，从而建立一个物体是在地上还是飘浮在空间的幻觉界定。通常我在所有的物体后面都会画一条笔直的线作为水平线。在这张图中，我想建立一个星球的感觉，所以，我将这条水平线画得弯曲了一点。怎么样，酷吗？

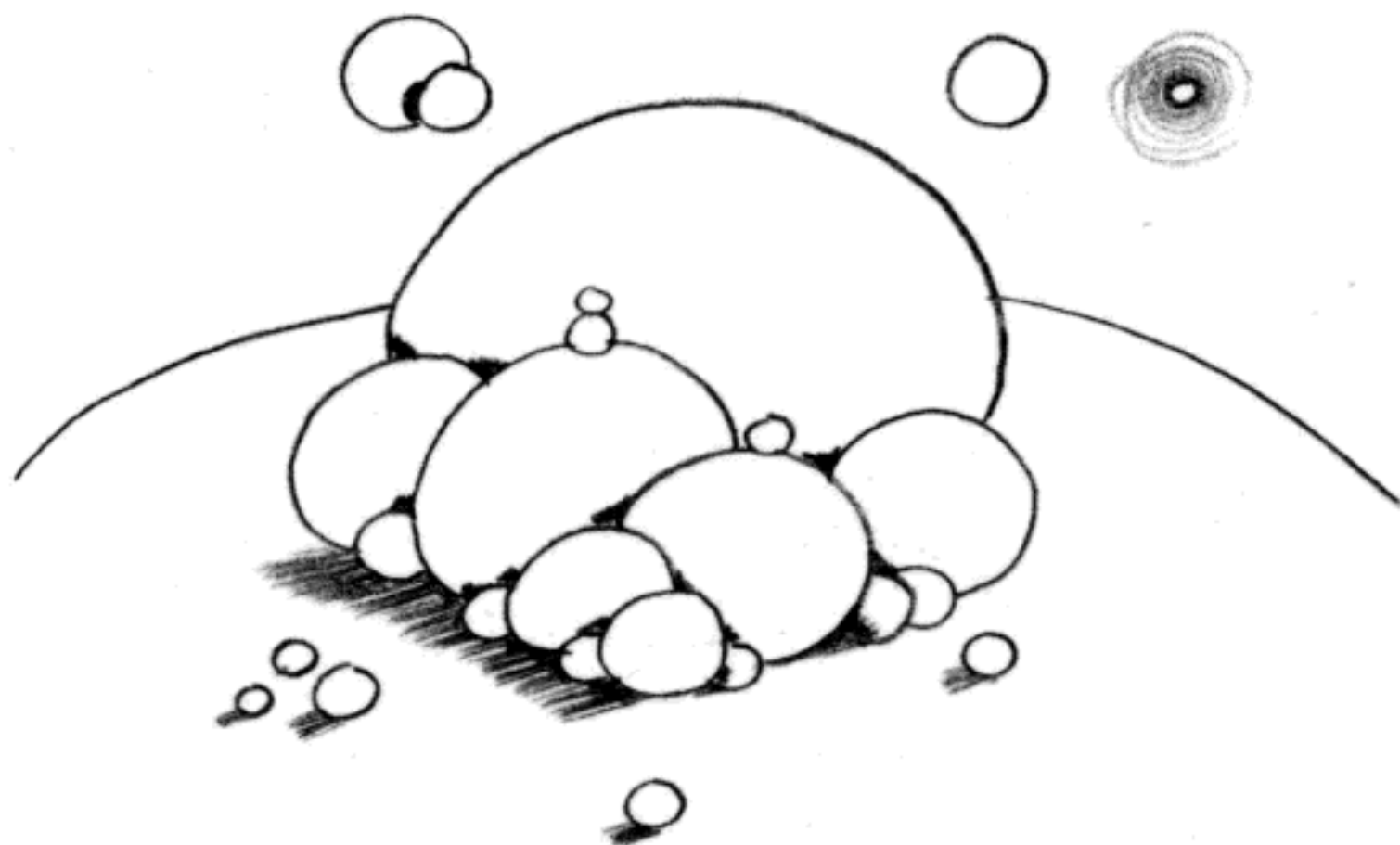
9. 在球堆上方的星球轨道上再画更多的一些球。用这种“额外添加”的方法，添加你自己想加的球的数量。你可以画空中的一排 37 个星球，并朝地平线向下重叠。

10. 确定光源的位置。开始添加背着光源的投影。为了保持光源的一致，我把光源定在了右上方。是的，我有想过在上面拍打它一下，朝你扔一个弧线球，将光源的位置改为左侧，但我没有。在后面的几课中，我也不会突然改变光源位置。注意，我已预先告诉你了。

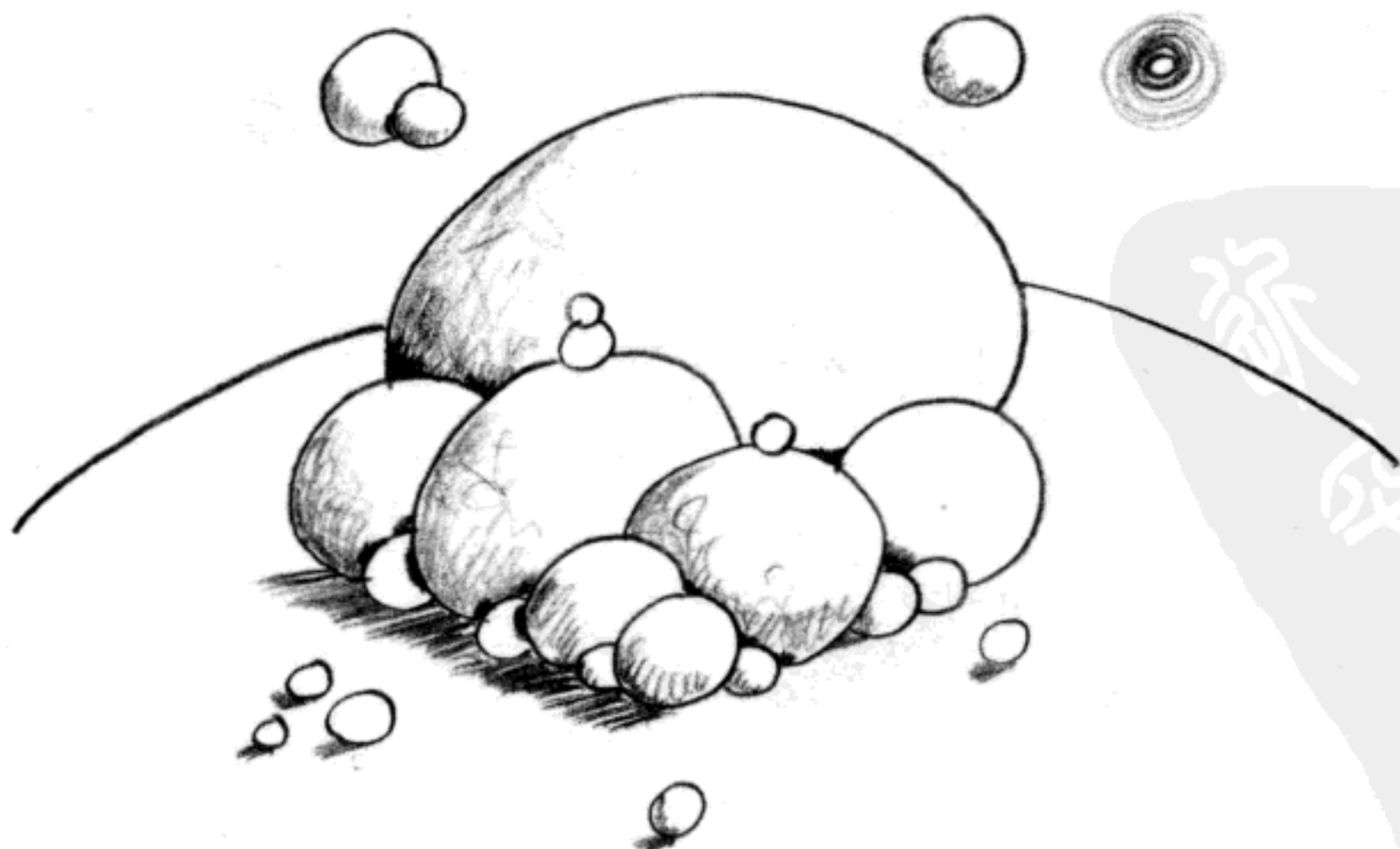

11. 上角落阴影时，要动点脑筋。在光源位置和你要画阴影的物体之间多观察一下。画的时候，铅笔使点劲，记得在所有的角落都要画上阴影。花点时间，这是本课中有趣的一步，好好享受吧。

12. 上过一遍阴影后，再用你的铅笔在这些球上“舞动”一下，在背着光的大片区域中轻轻地画上阴影。现在不要担心调和的问题，这只是为以后的工作画了一层底而已。

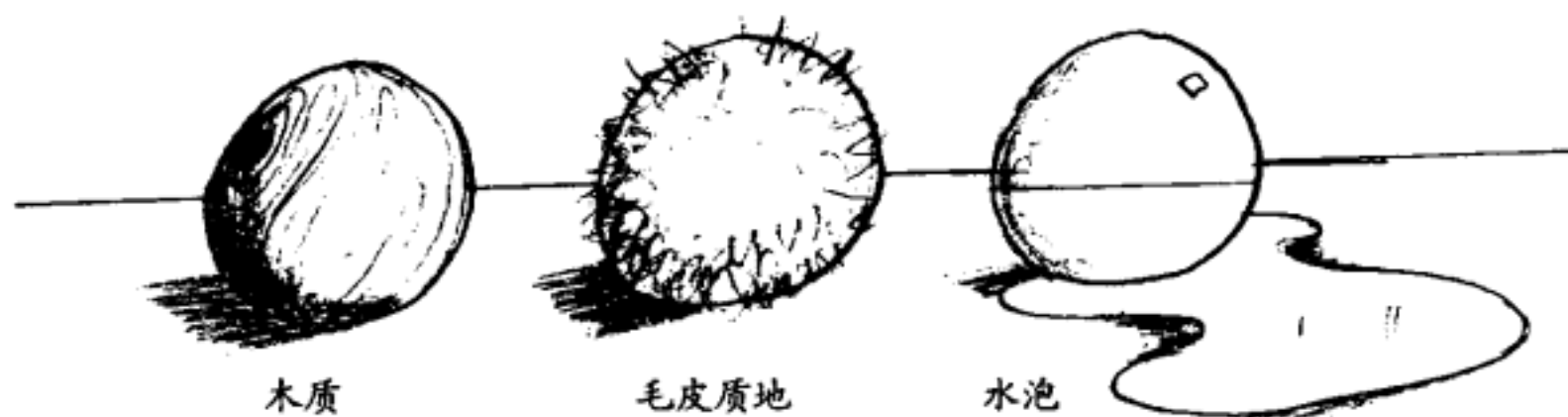
像这样在所有的球上画过几次阴影后，暗部的阴影差不多就画好了，这包括角落阴影、各个球之间的投影等。画完暗部后，我们接着再画灰面，即一点点向高光处过渡，此时要记住光源的位置，否则画面会出现混乱。你看见了吗？跟着我画三维图画，就是小事一桩。

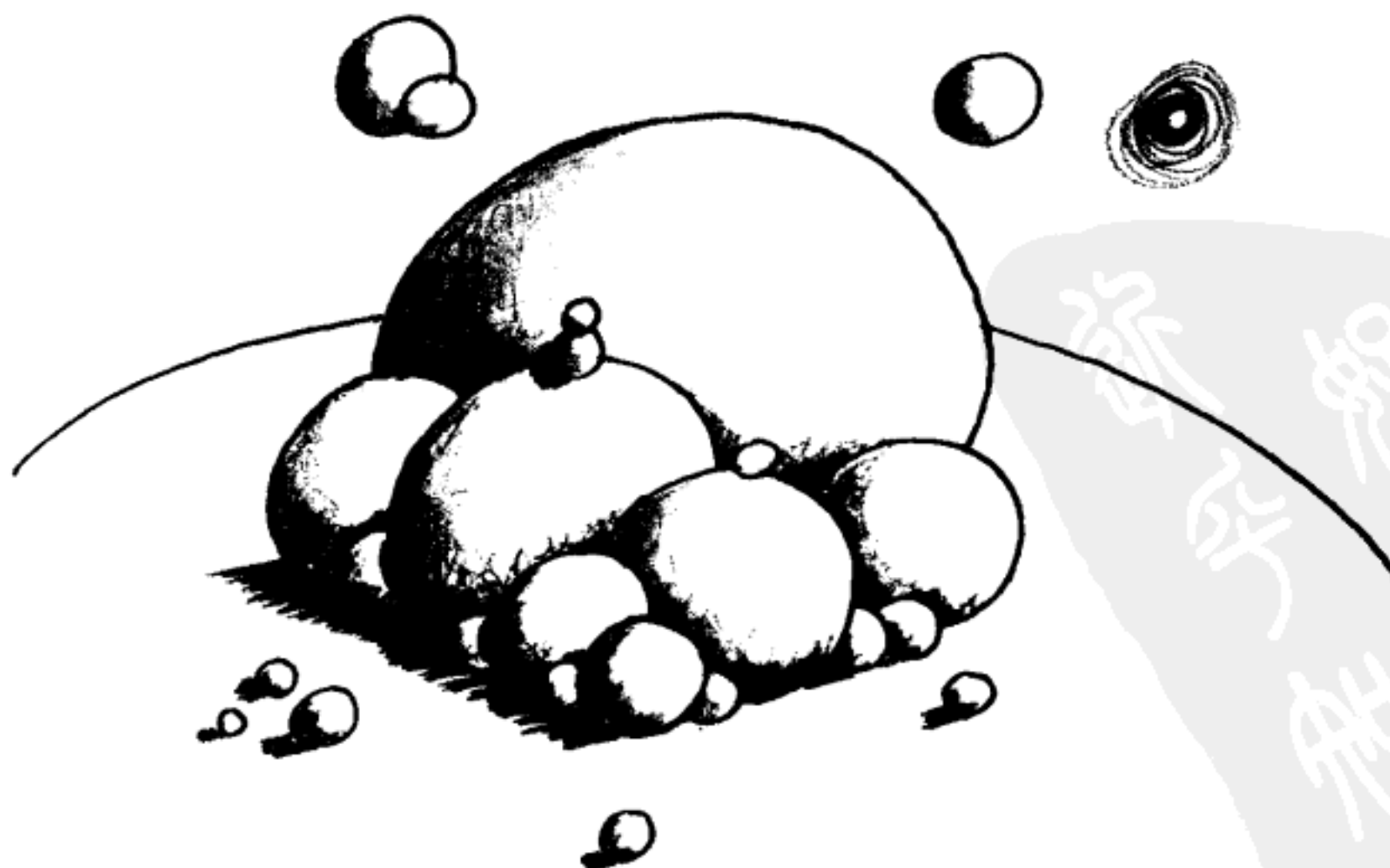
13. 调和阴影，最好能做到像玻璃那样平滑。如果你没有时间去购买一支调和擦笔，你的手指也将是很好的工具。但要注意控制好力度，不要涂画太深太脏。调和阴影的时候通常是从暗部向亮部慢慢过渡的，这个过程可能需要花一点时间。过渡的时候越“平滑”，球的表面看上去就越像“镜面”。说到这里，请允许我再向大家介绍另一个有用的术语：“肌理”。

肌理给予物体一种“表面的感觉”。你在那些球上画上弯曲的、螺旋状的木纹线，那么那些球就会给人一种木头的感觉。你也可以在每个球上画上一堆乱头发似的线条，突然，你会看到有一个非常奇怪的毛茸茸的球的出现。肌理会为你的画面增加许多识别的特征（在以后的课程中我们还会谈到关于这个原则的更多内容）。

质地研究！（质地：物体表面的触感）

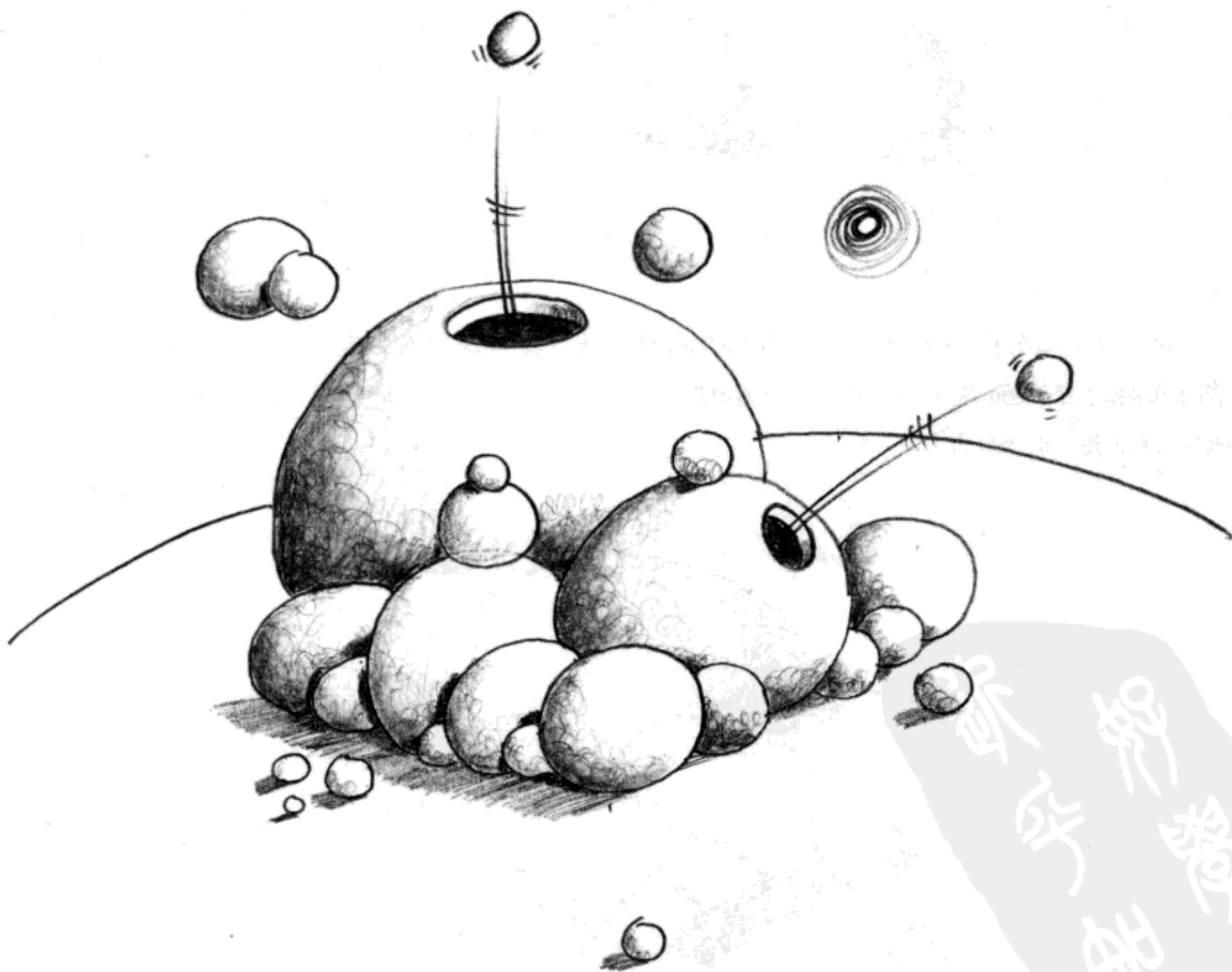

14. 为你的画增添一些额外的东西，让你的学习再进步一点。我会教你一些专门的技巧，这些都是你能画出精确三维图画所必需的。然而，绘画中真正让你学到，让你开心、享受的，都来自于你的各种绘画技巧和创造性的想象力。

最近我会频频带着四岁的儿子，花上个把小时，开车到休斯顿市中心。我们一踏上车，他就乐着叫喊：“Elmo！Elmo！Elmo（艾尔木）！”于是，我赶忙关掉预设的 NPR，换上 Elmo CD。现在我已把这些歌都记烂了。白天醒着在听，晚上做梦在听，就连做恶梦也在听。然而，经过 1500 次的重复播放后，我是真的喜欢上了其中的一首歌：“那是令人惊异的，你能够随着你的想象力驰骋在浩瀚的空间——你看到这些事情，你听到这些声音，你所感受到的一切！”

因此，我教你画是很容易的，但关键还是你以什么为起点？如何再提升？我认为答案只有一个：实践、实践、再实践。就这样一直增加、增加、再增加，直到你富有非凡的创造性和想象力。

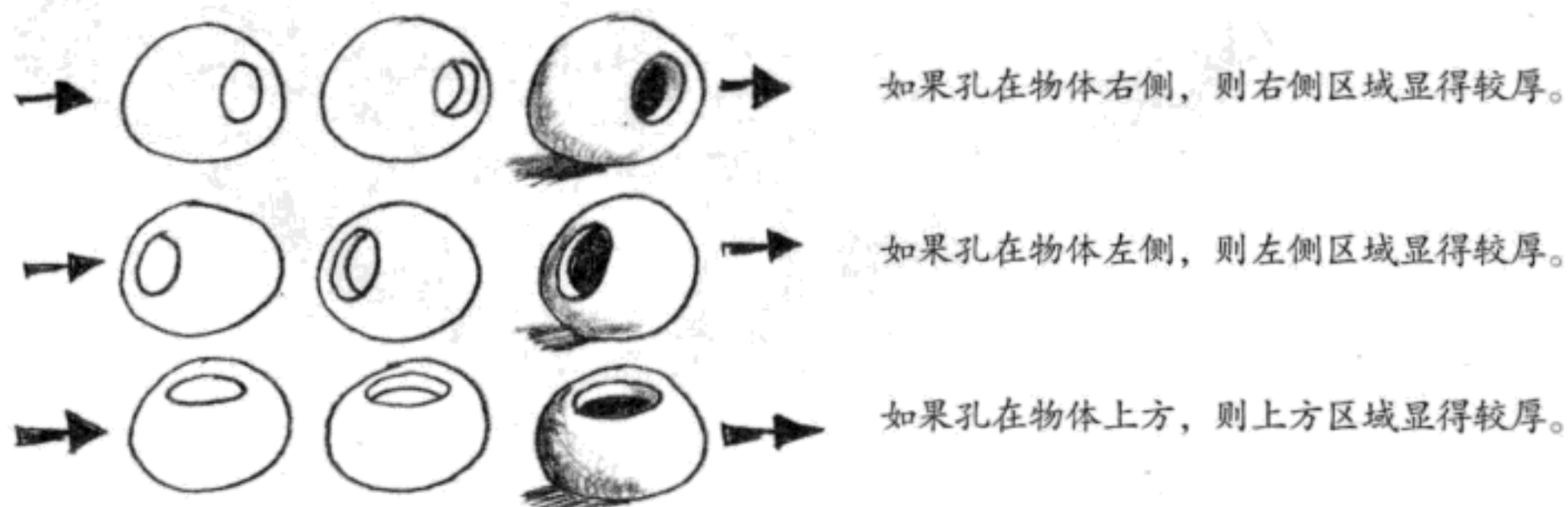
在一个较大的球上试着画一些小洞。画一些小洞和窗户，是学习怎么正确画出厚度的非常有用的实训练习。这里教你一些简单的方法，要注意窗、门、洞、裂缝和开启物的厚度所画的地方。

如果窗是在右边的，厚度应在右边。

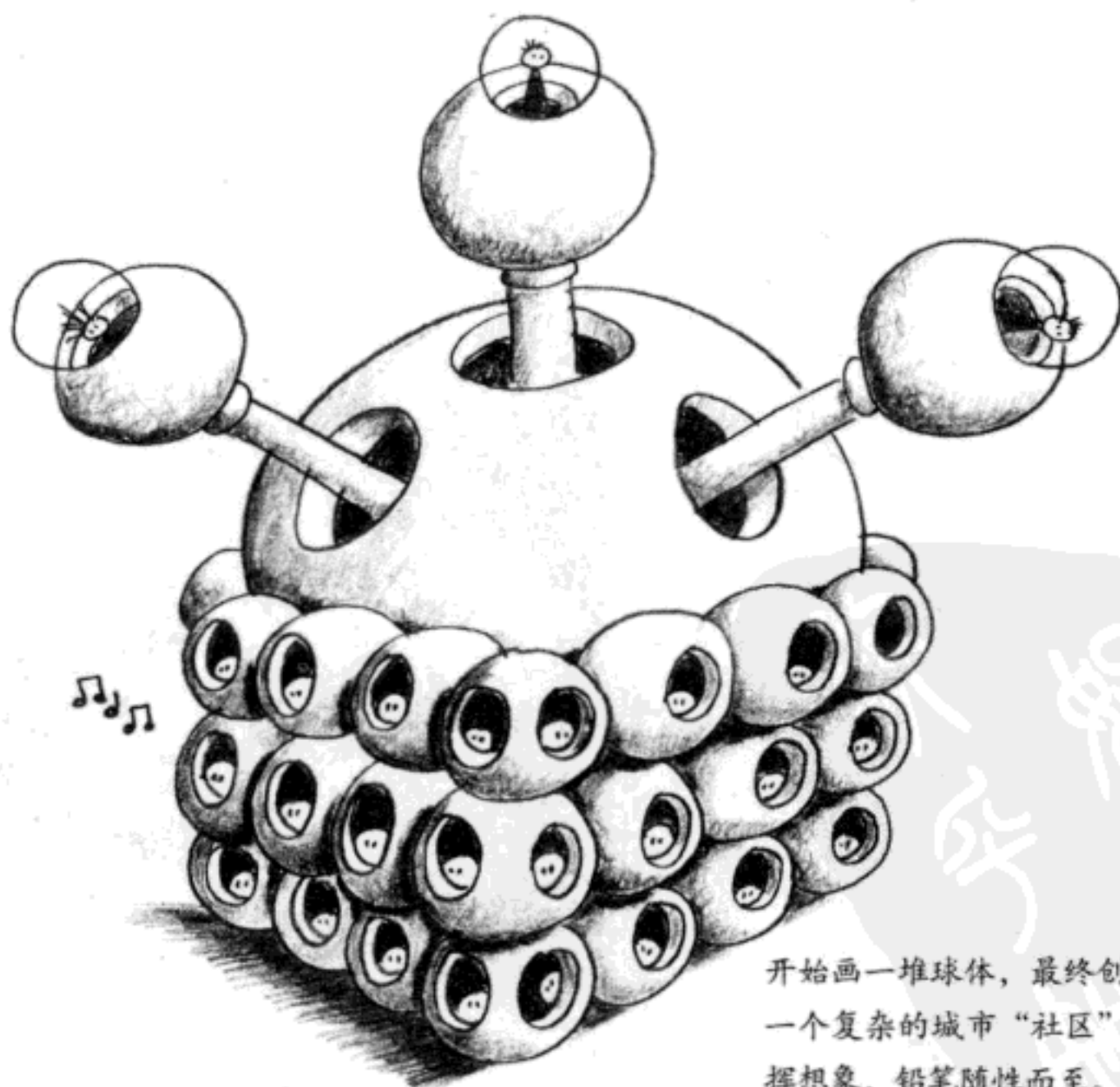
如果窗是在左边的，厚度应在左边。

如果窗是在上方的，厚度应在上方。

“厚度原则”

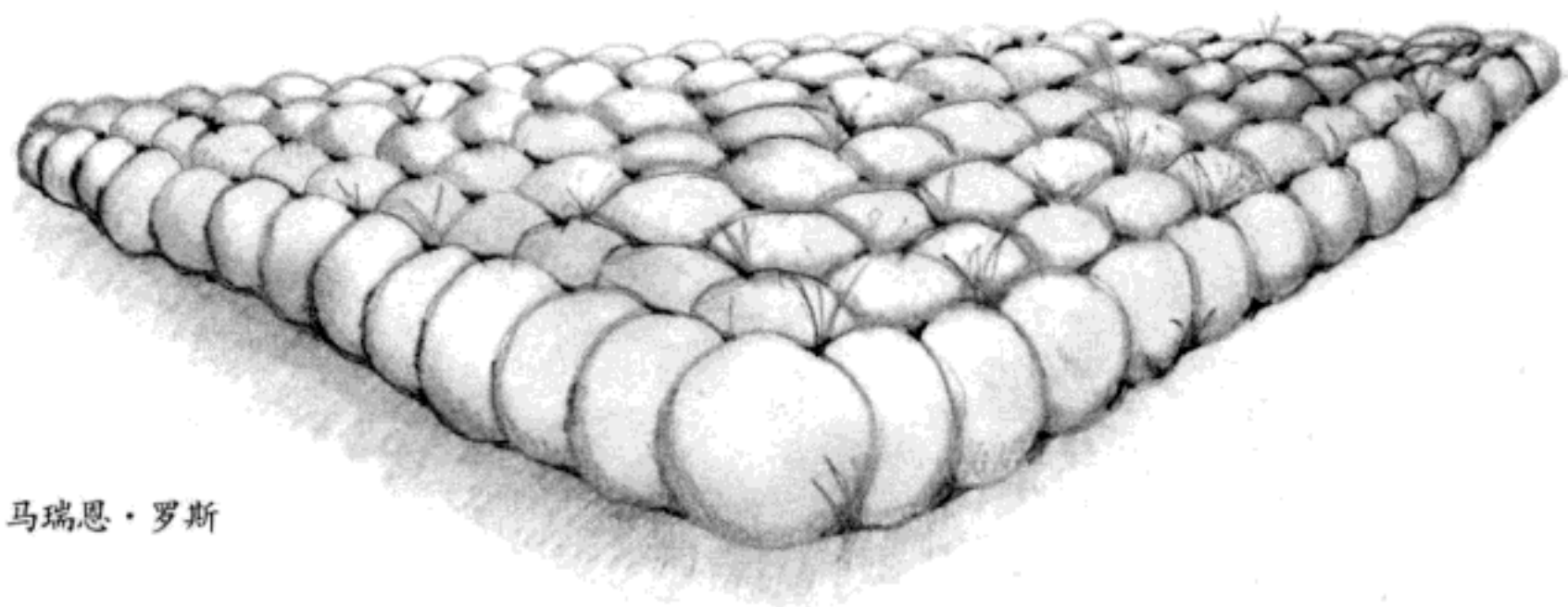
你会发觉，这堂课我上得很有趣。我开始有点疯了，在画中添加了许多窗户，并从中蹦出了卵石般的东西。在球和球之间，我画了一排排的门，滑板坡道和仓鼠旅游管。在最后一秒钟，我把笔收回，因为我不想让你们太快接受太多的想法。嗯，又来了，为什么不？加油！

开始画一堆球体，最终创作出一个复杂的城市“社区”，发挥想象，铅笔随性而至。

浏览其他一些学生完成这一课所画的图。你会发现，一些独特的绘画风格开始浮现出来了。每一个学生都是通过自己独特的途径来进入到这一课的。

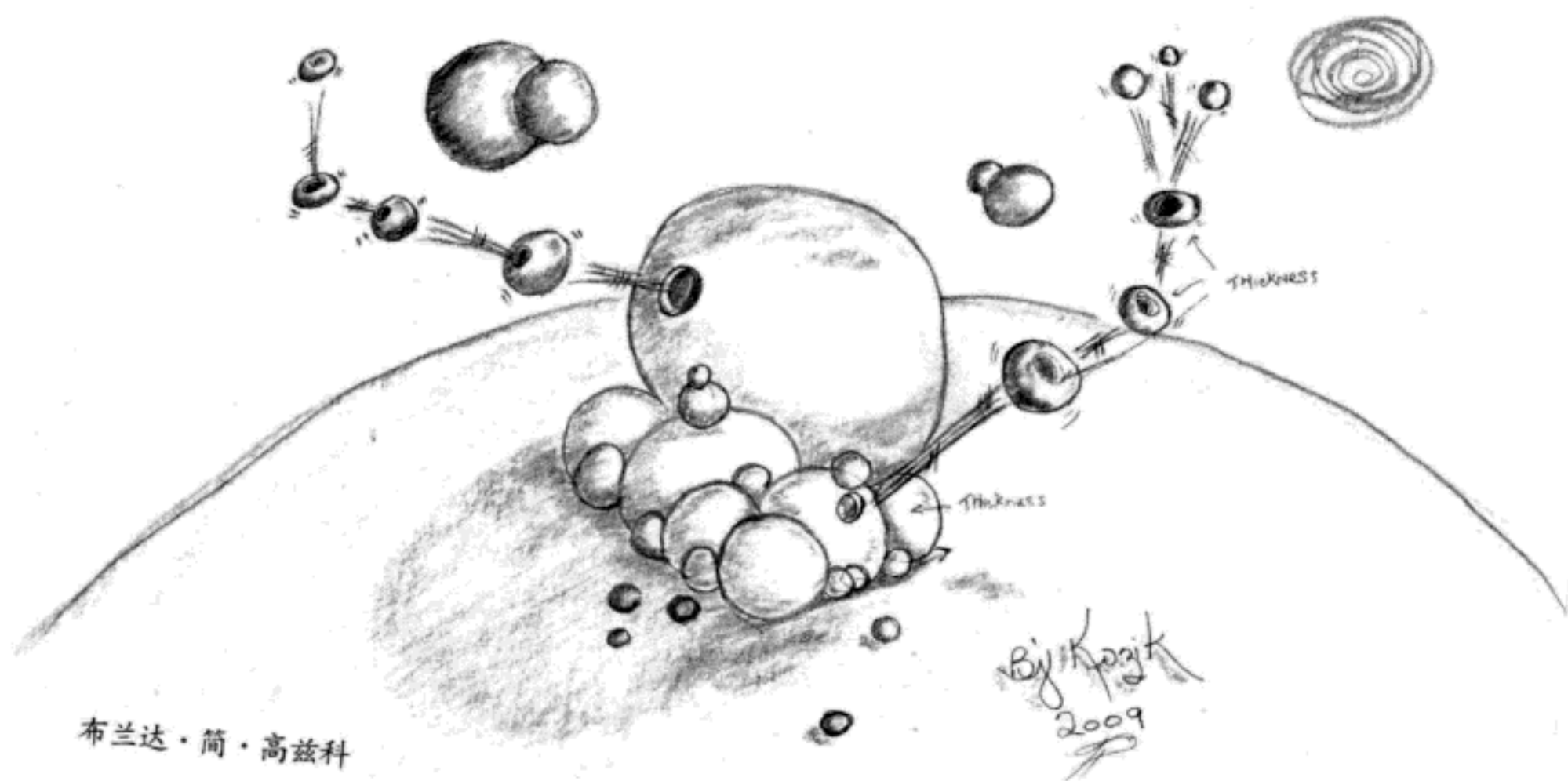
学生作品

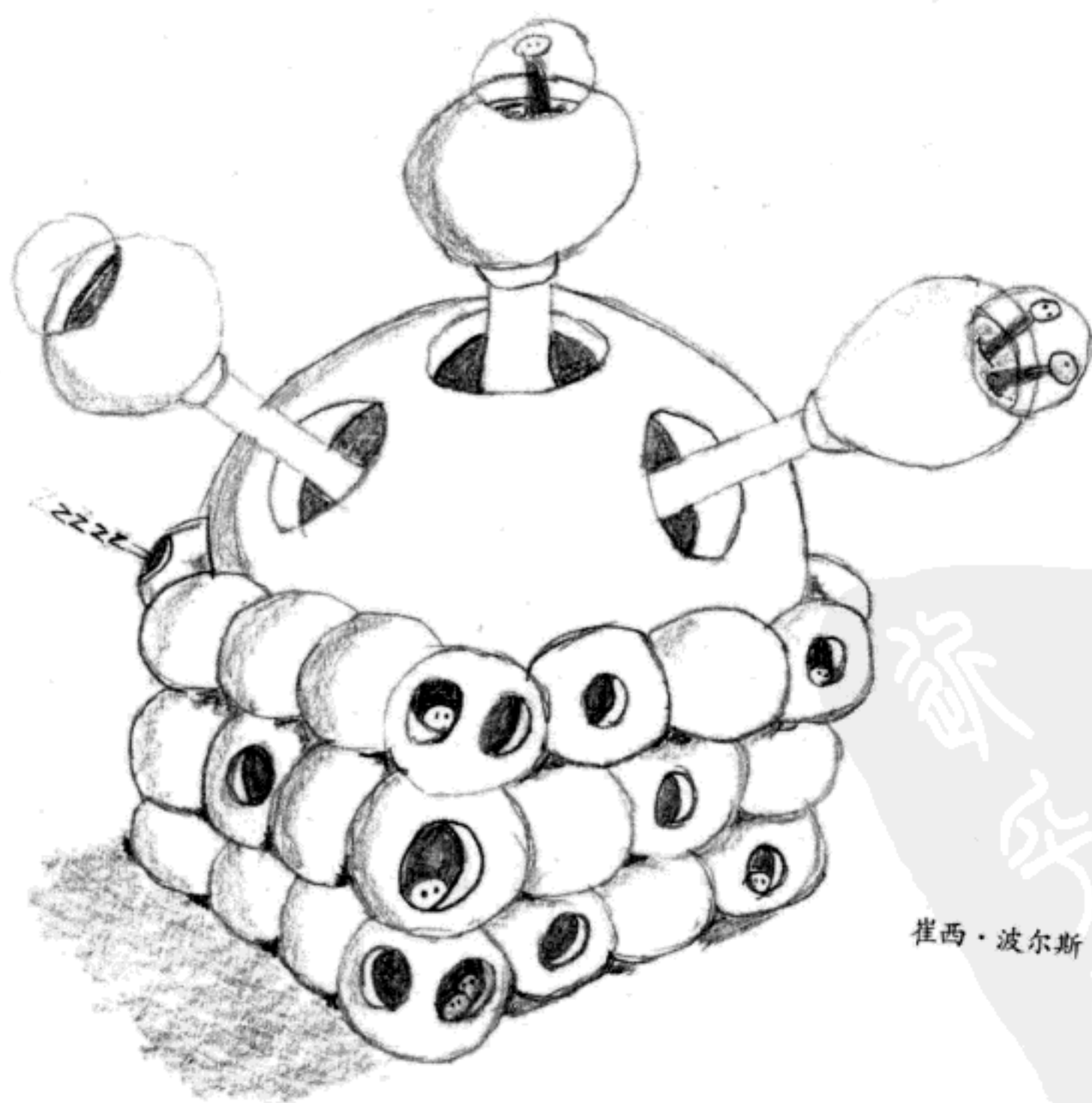
马瑞恩·罗斯

金伯利·麦克米歇尔

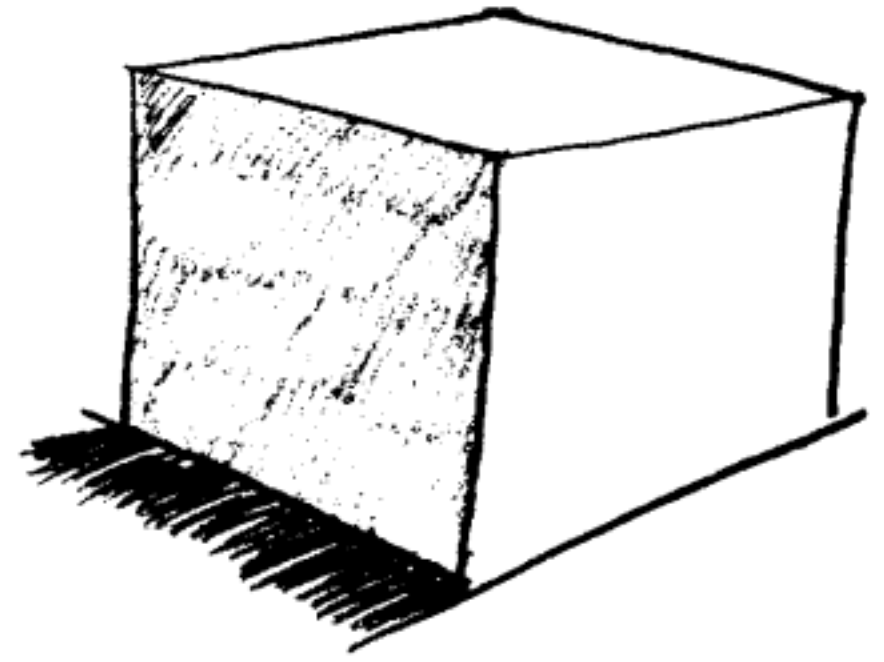
布兰达·简·高兹科

崔西·波尔斯

第四课：立方体

我们对于球，谈得多了点吧？让我们把议题移到至关重要的、十分直观的、众人皆喜欢的立方体来吧。立方体是这么的直观，以至于大家都喜欢用它来画盒子、房子、建筑物、桥梁、飞机、汽车、花儿、鱼类……鱼？对呀。立方体可以帮你画三维的细鳍鱼，帮你画人脸，凡是你能想到的，在周围世界所看到的一切它们似乎都可以。下面，就让我们来画一个立方体吧。

1. 在速写本新的一页上开始，写下课次、课名、日期、时间和地点。然后，画两个分开的点。

2. 将另一只手放在两个点之间，如图在你的手指上方再画一个点。

在你的速写本里随意添上日记、名人名言、小贴士，或者其他逸闻趣事。速写本越私人化，你就会越重视它，当然，你也会越来越多地使用它。来看看我的速写本：里面有日记、自省贴士、杂货店清单、想要做的事、航班时间，当然也有许多其他的文字内容。每当我想记录某些事时，我肯定会在第一时间就想起速写本。

3. 看一看已画的几个点。让两个新画的点尽量靠近一些。接下来，我们就来画一个压缩正方形。

4. 过两点画第一条线。

5. 再画下一条。

6. 加上第三条。

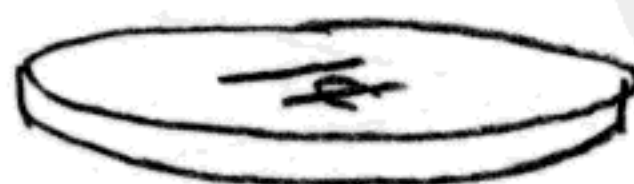
7. 画好一个压缩正方形，这是一个十分重要的练习。再画几个压缩正方形。注意，要将中间两个点画得靠近一些。如果这两个点画得太开，就会画成一个“开放”的正方形。我们要画的是一个压缩正方形。

压缩就意味着歪曲，使物体的一部分有一种接近你眼睛的错觉。例如，从你的口袋里拿出一个硬币。从正面看去，它是一个平的圆，一个二维的圆，有长度、宽度，但没有厚度。它的表面与你的眼睛距离是相等的。现在，把硬币翘起一点。它的形状变成了一个压缩的圆，一个有厚度的圆。现在这个硬币的三维全有了：长度、宽度和厚度。把硬币再翘起一点，让其一部分的边缘正对你的眼睛，此时一个压缩的形状也出现了。是的，你已歪曲了这个形状。

平的。

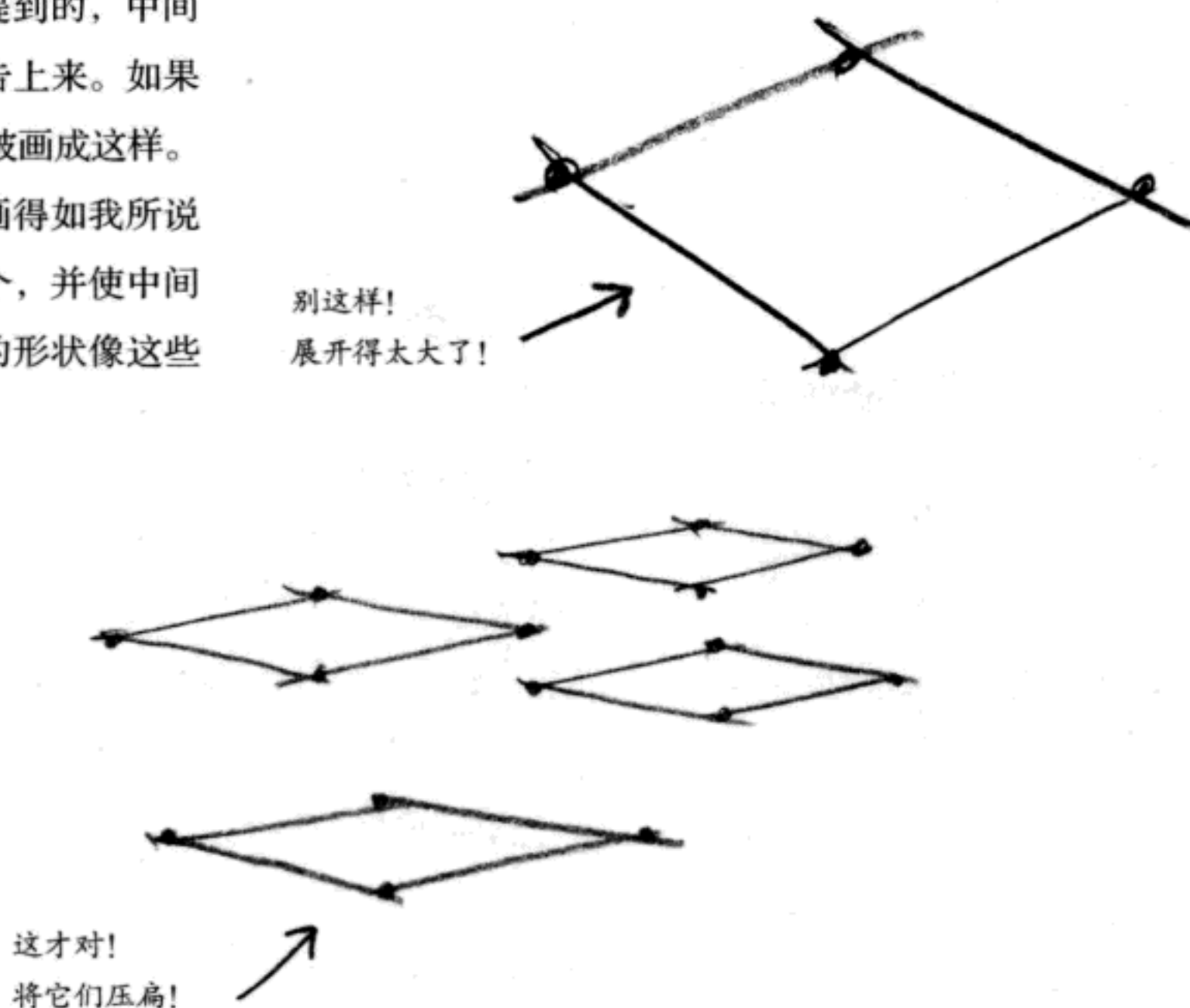

按照透视法缩短！
将它压扁！

其实在三维中画图，就是在平面二维纸上歪曲图形，以产生存在厚度的幻觉，这是一个基本点。在三维中画图就是歪曲形状，魔术般地欺骗眼睛，使人在看画中的物体时，有远近感。

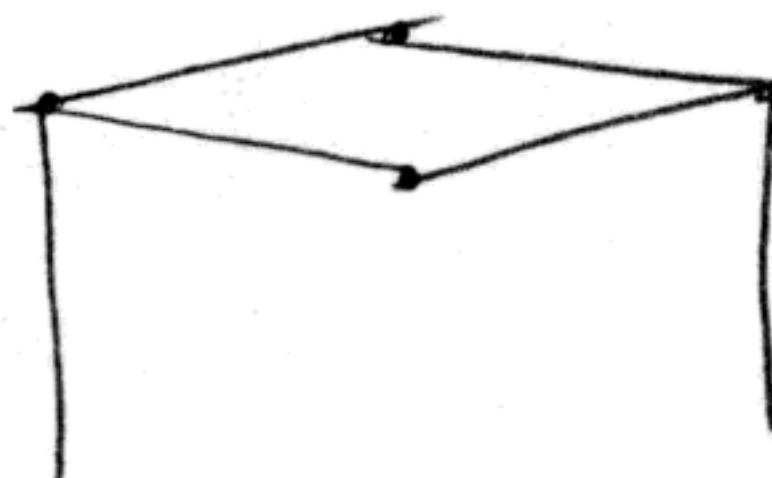
此刻，回到我之前所提到的，中间两点不要画得太分开的警告上来。如果分得太开，你的压缩图就会被画成这样。

如果你的压缩正方形画得如我所说的那么开放，那么再画几个，并使中间两点逐渐靠近，直到你画的形状像这些压缩图形一样。

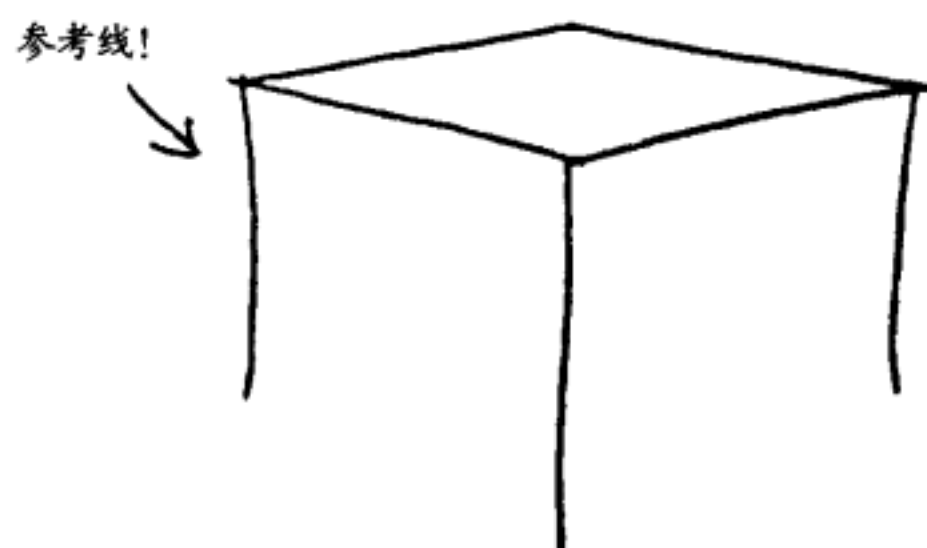

对了！现在是压缩图了。把这个概念记住。它是如此重要，以致在这本书的每一课中，都会以此作为开始。

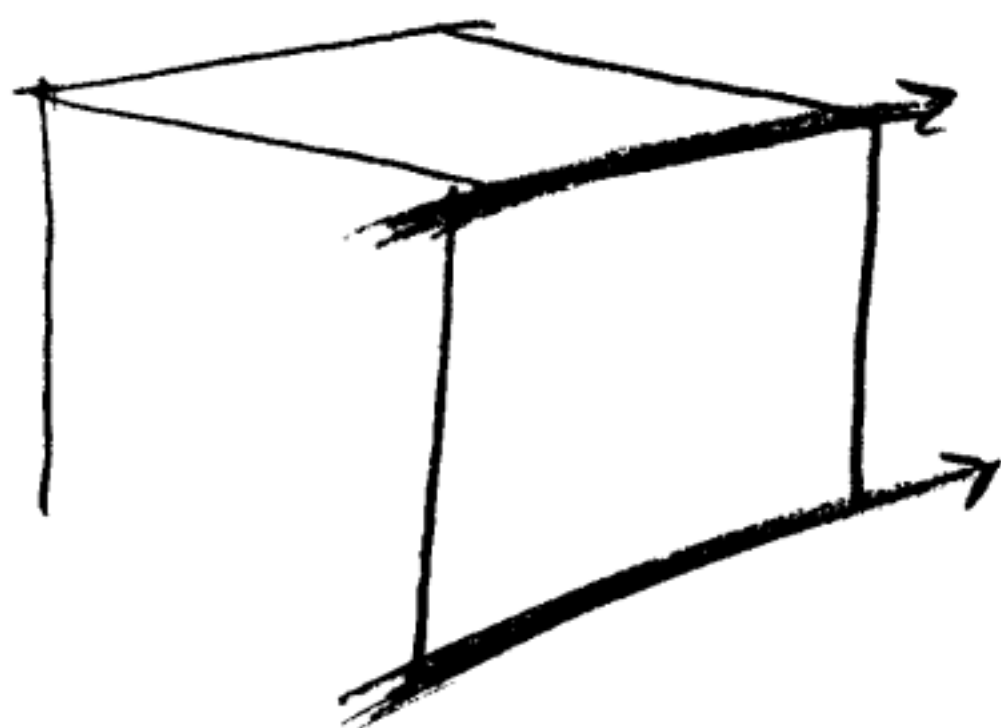
8. 画正方形的两条垂直的边。记住是垂直的，上下都直的两条直线，保持你的画看上去不是歪斜的。这儿有个诀窍，你可以使用速写本的边作为视觉参考。如果你的垂线和你纸张垂直的边一致，那你的画看起来就不会是歪斜的了。

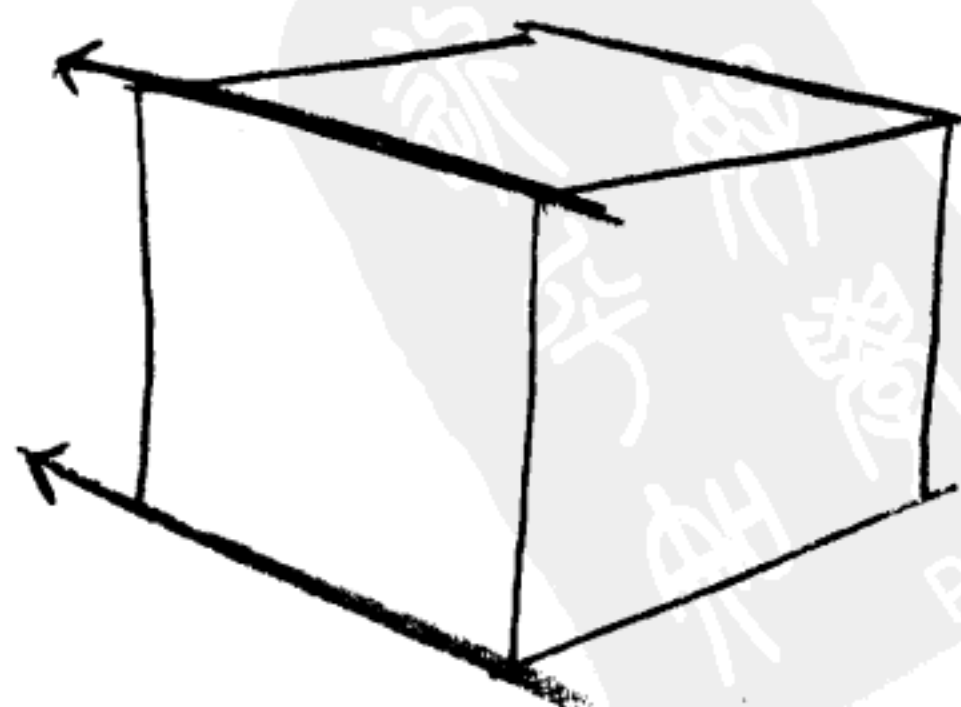
9. 用你刚才画的两条线作为参考线，再画中间一条线，记得要画得稍长和稍低一点，这些画好的线条将为你下面要画的一些线构成一定的角度和定下位置，这是创造三维图形的一个关键技术。

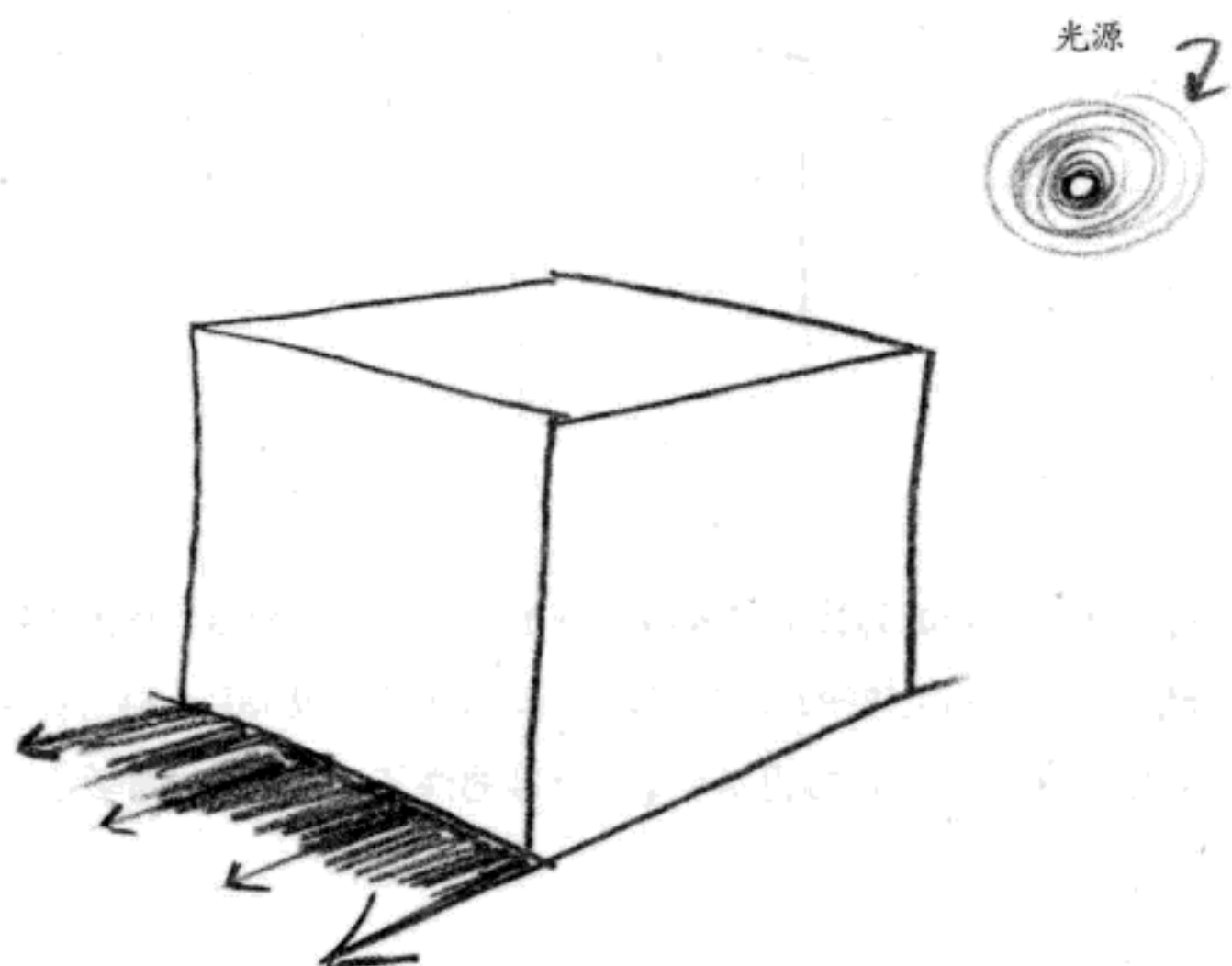
10. 用上面顶部压缩正方形右边的边作为参考线，画出正方体的右侧面。你的眼睛可以盯住顶部的那条线，并迅速画出一条线，这是一个很好的方法。若线条画过了头也没关系，待会儿可用橡皮擦去。我宁可在—幅画里有许多多余的线和弄脏的地方也不要全是精准的线条，我认为这样看上去才更像三维图画。

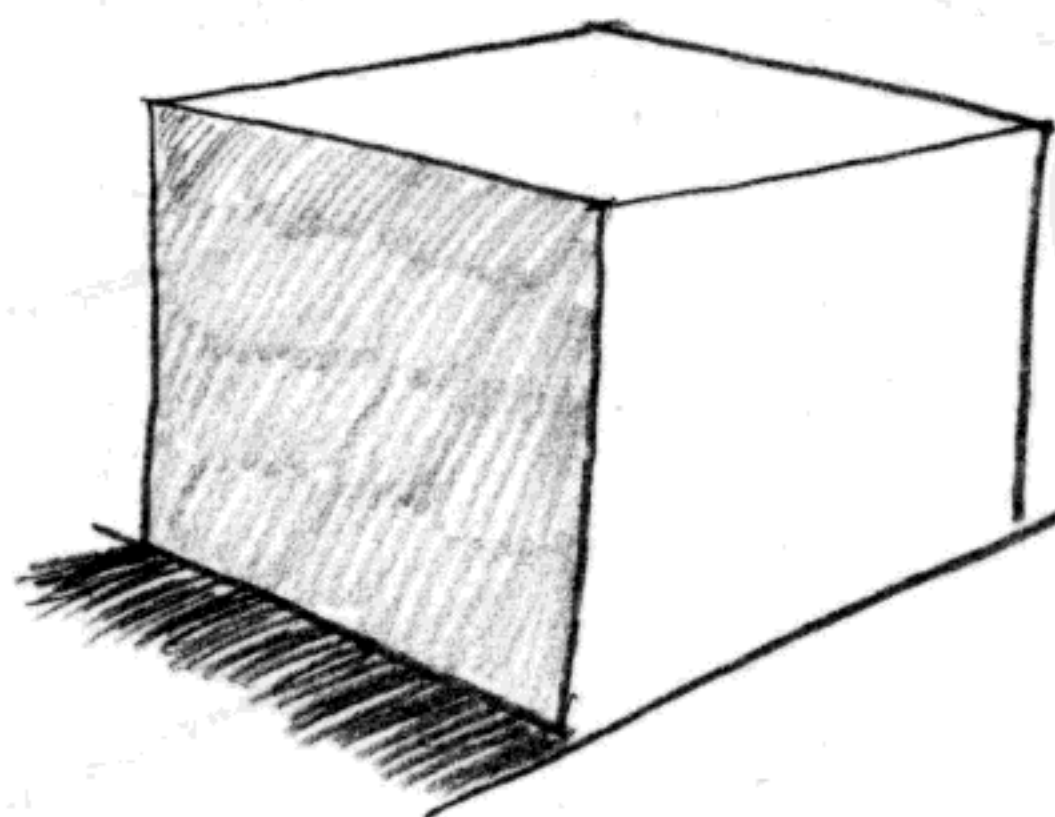
11. 利用上面一些直线所成的角，画出立方体的左侧面。参考直线！参考直线！参考直线！你能明白我在强烈激励你使用参考线进行练习吗？

12. 现在到了最有趣的画阴影的部分。建立你想象的光源位置。我把光源放在右上方。检查一下。我用了一条参考线，给出了立方体投影的方向。延长底面右边的一条线，我就有了与每次要画的投影线所匹配的参考线。看上去很好，是吗？这个立方体看上去真的像置于地面一样，是吗？这是“蹦”出的时刻，是你的画从平坦的纸面冲出来的瞬间。

13. 在背着光源的部分画出阴影后，你就完成了第一个立方体了。注意我一点也没调和阴影。我只在背光面上画了混合阴影。

第四课：课外作业

我们对刚才在学习中所画的三维立方体可再增加一些细节，以此将立方体提升或识别为三个不同的物体。

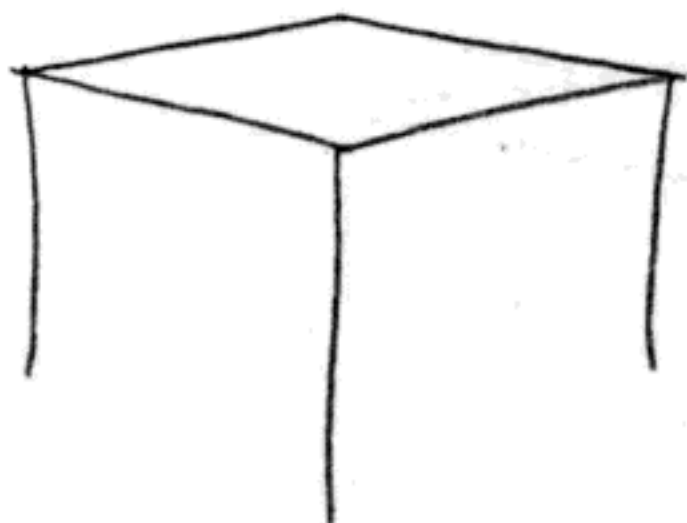
1. 我们将再画出一组三个立方体。为画第一个立方体先画两个辅助点。在本书中，我们把这些定位的点称之为“辅助点”。

2. 用你的食指放在两个辅助点的中间。在你学习绘画技能的初期，我就执拗地要求你有这样一个习惯，确实有点难为你了。不过，等学到 30 课时，那样去做已经是你的第二天性了。

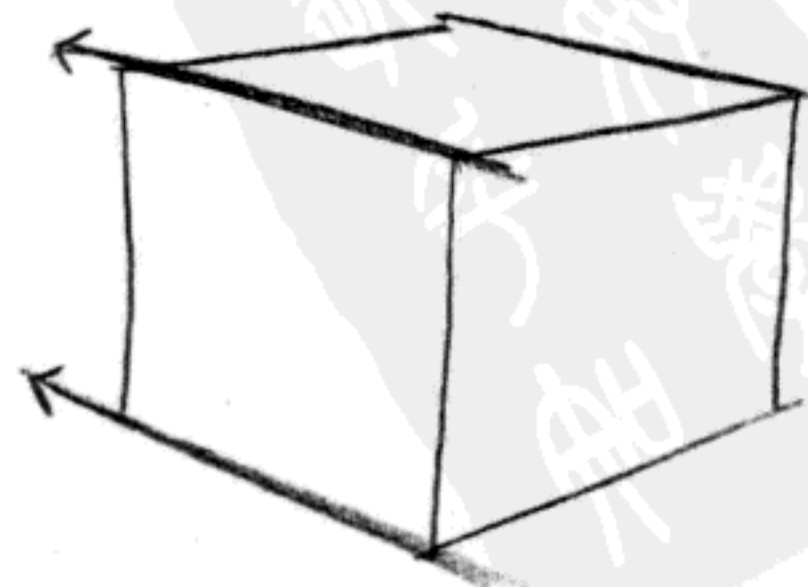
3. 将其连接成一个压缩正方形。如果你只有一分钟的时间来画一个图形，那么这是你在速写本上所画的一个了不起的图形了。比如，你的车行驶在江岸边的路上，前面有四辆车因红灯停着。你也只好泊车，那么请抽出速写本，潦草地涂上一串压缩正方形吧。你一点也不要担心前面的车开了没有。当要你向前开的时候，会有汽车喇叭声提醒你的。请随时带着绘画包，因为你不知道什么时候又要停车，这样，又有几分钟的时间可以练习了，不是吗？

4. 画两条垂直的边和一条中间的线。中间的那条总要画得长一些和低一些，使人看上去更近一些。用速写本的边作为你的参考线。

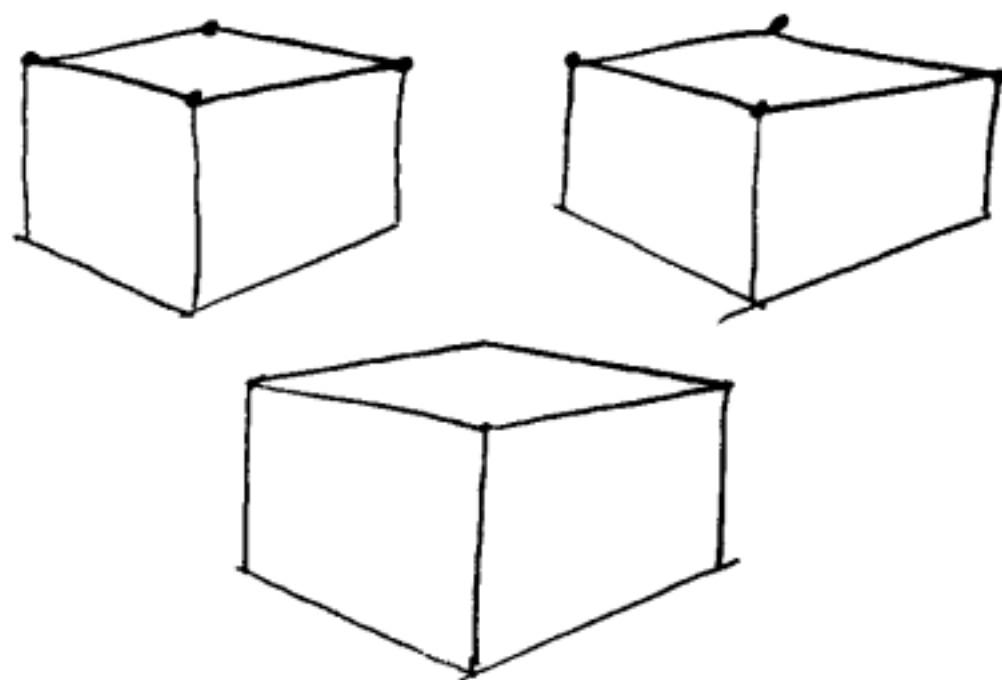
参考线！

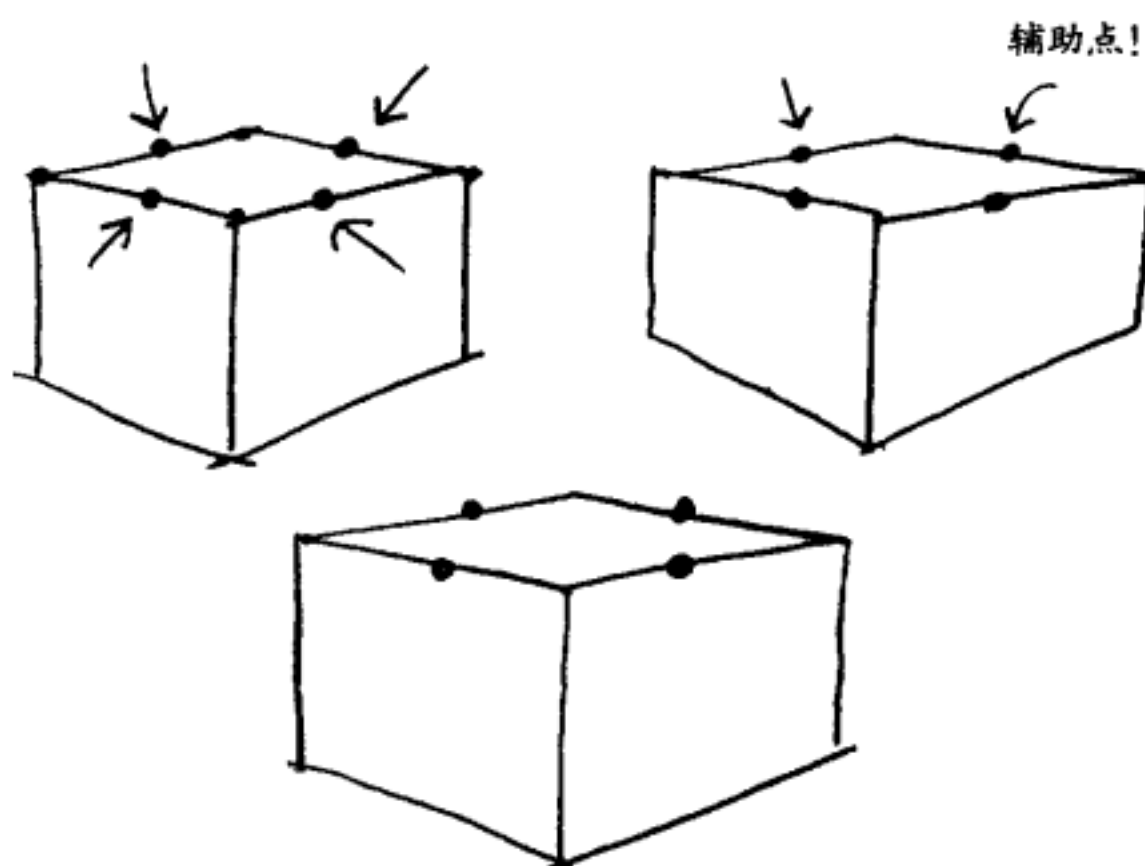
5. 用上面的那些线作为参考线，完成立方体。

6. 画三个立方体。

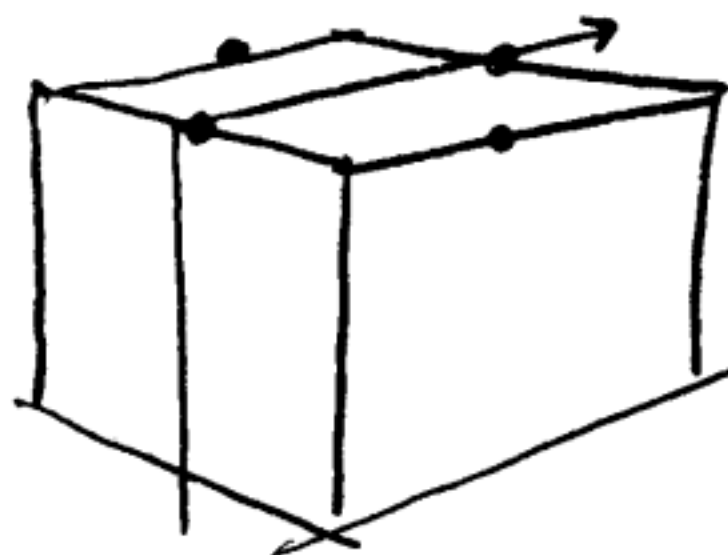

7. 在上面压缩正方形各边的中点位置，画出辅助点。

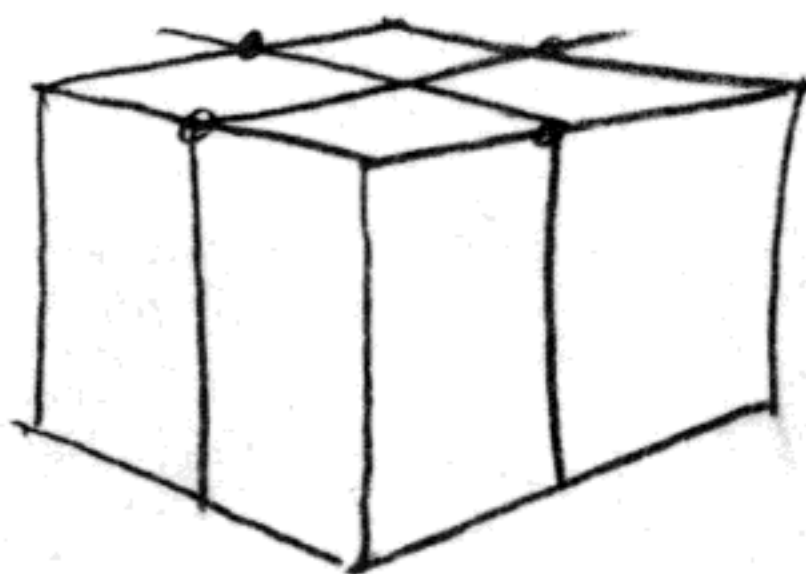

8. 我们一次用一个立方体。在第一个立方体上，让我们画一个旧式礼品包装的邮政包裹，就像在圣诞节我们收到老祖母寄来的那种包裹一样，用褐色的牛皮纸包好，再用丝带扎住。

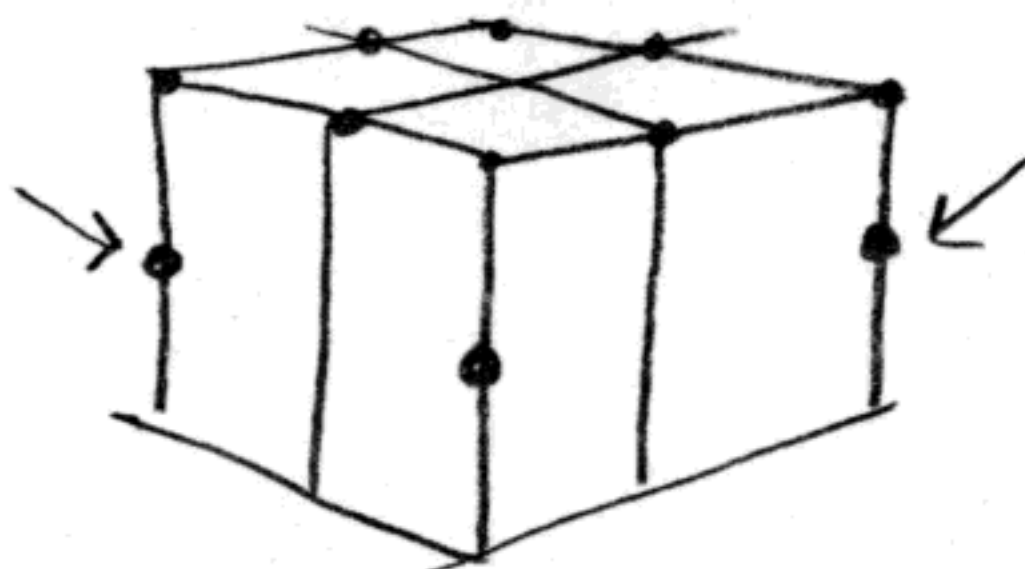
自左面上的那个辅助点出发，画一条垂线，再画一条线穿过顶部，与另一个辅助点相交。

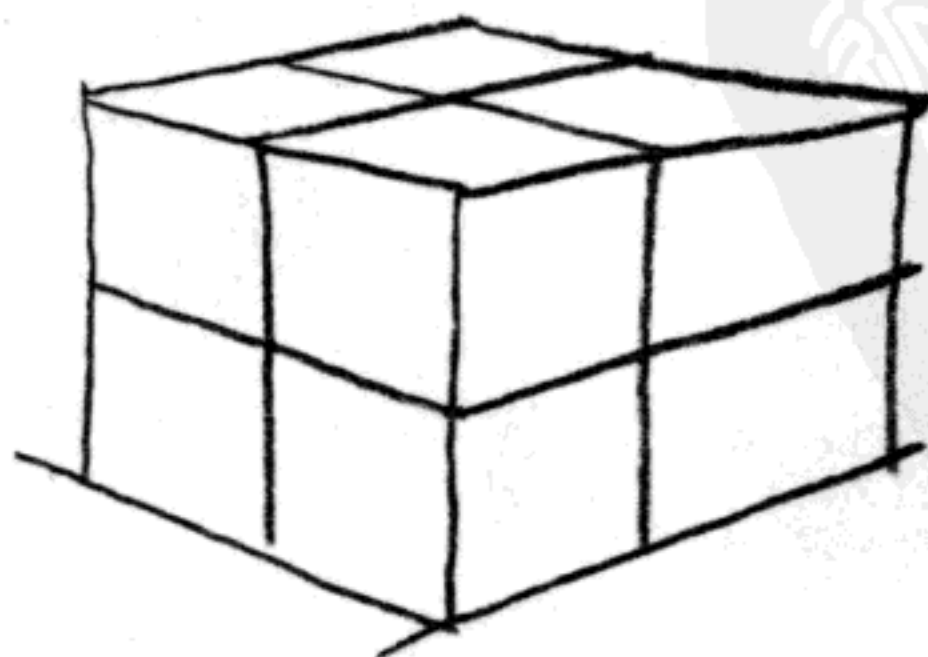
9. 在其他各个面上，如法炮制。看一看，你是怎样将线平平地穿过顶部的。在画线的时候辅助点尤其有用。在后面的课程中，你会看到我们是如何经常使用辅助点的。

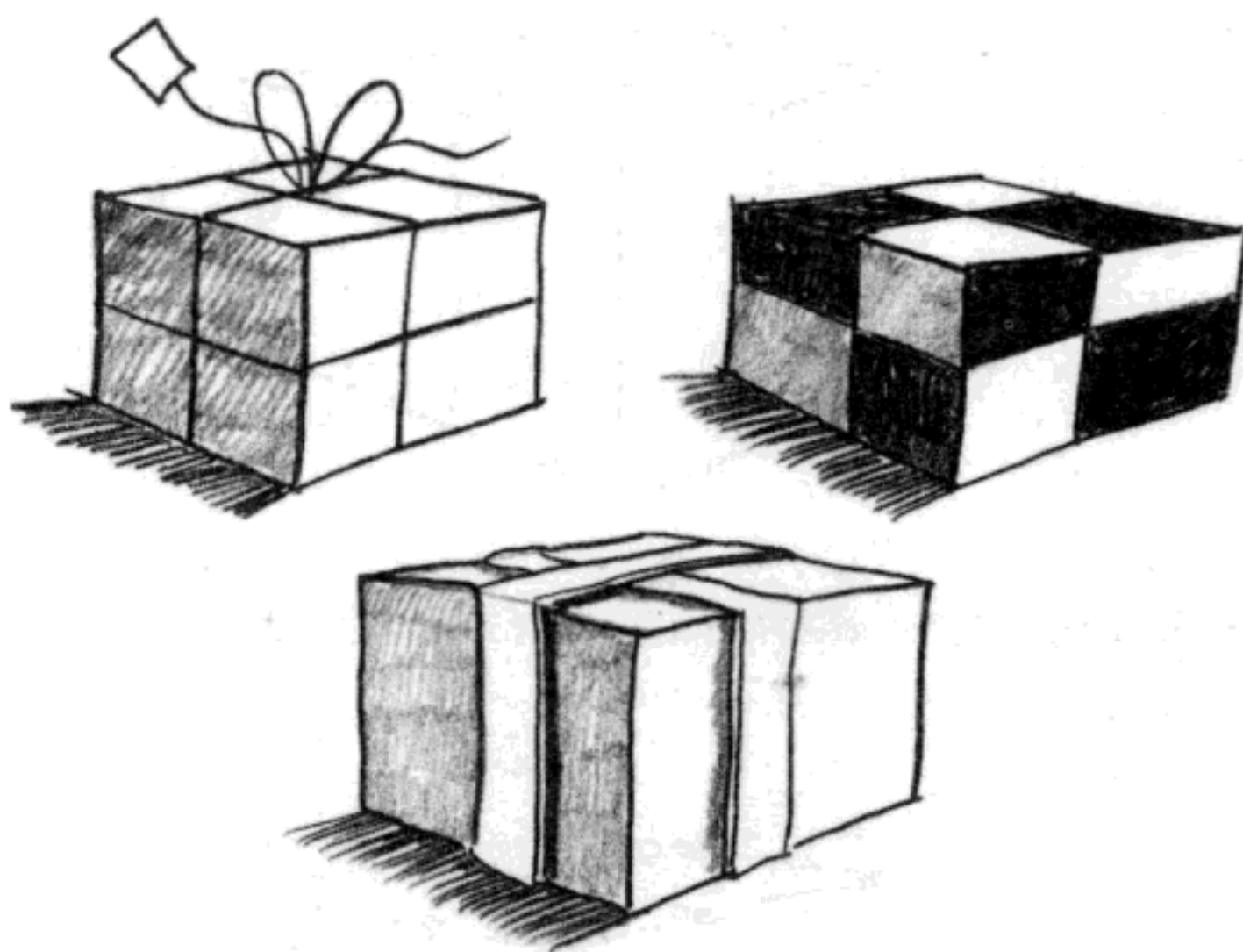
10. 再画上一些线，将包裹的各个面都画好，再用辅助点定位那些成角度的线的位置。在每条垂直的边的一半处，取辅助点。

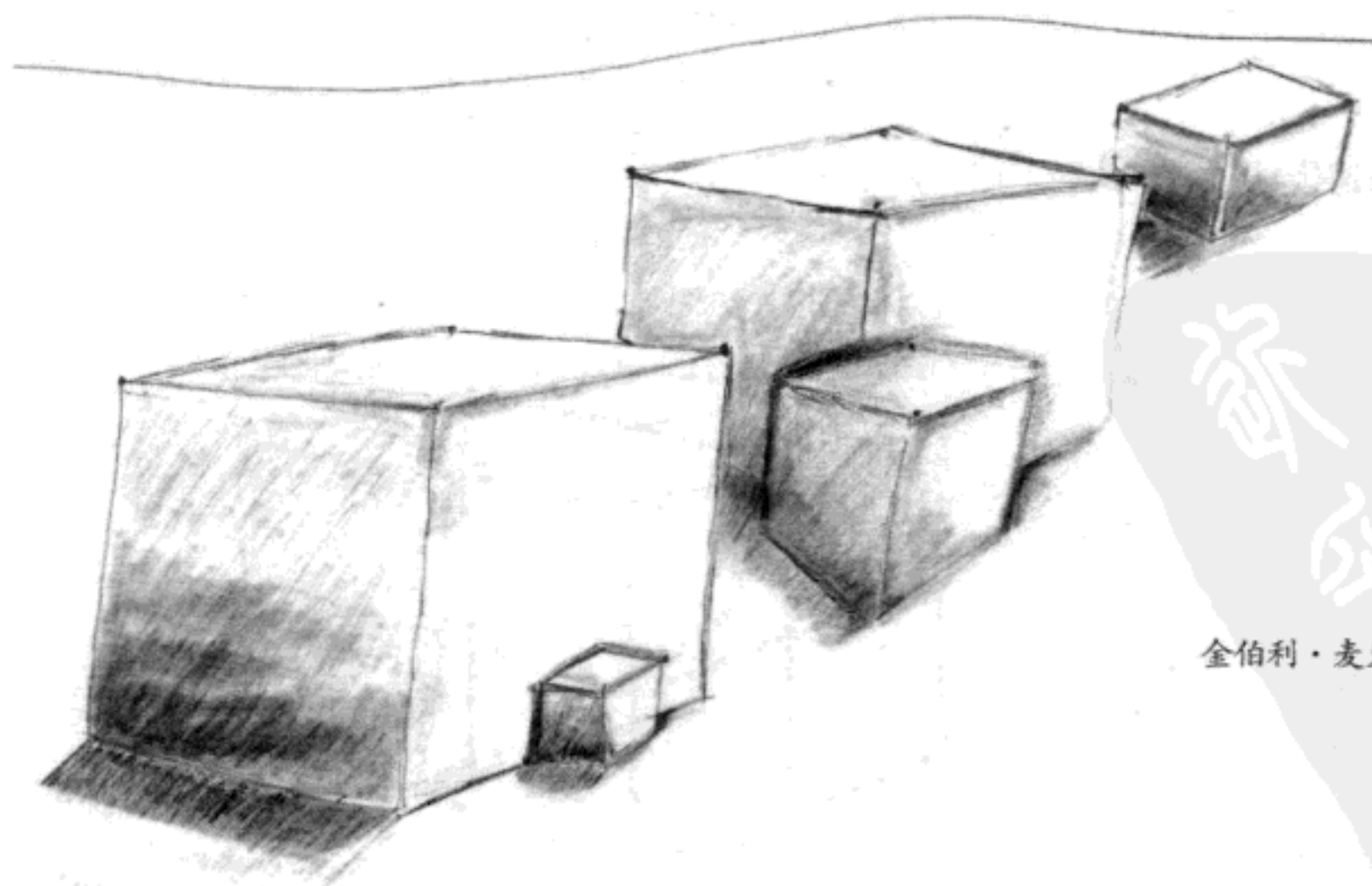
11. 画直线连接辅助点，如同上面一样。

12. 用这种方法，你可以将三个立方体分别画成：一个包裹、一个立方体游戏模块和一个用厚丝带包扎的礼盒。

还有一些好玩的。试着画一组五个立方体，一个和另一个重叠，就像我们以前画五个球那样。

金伯利·麦克米歇尔