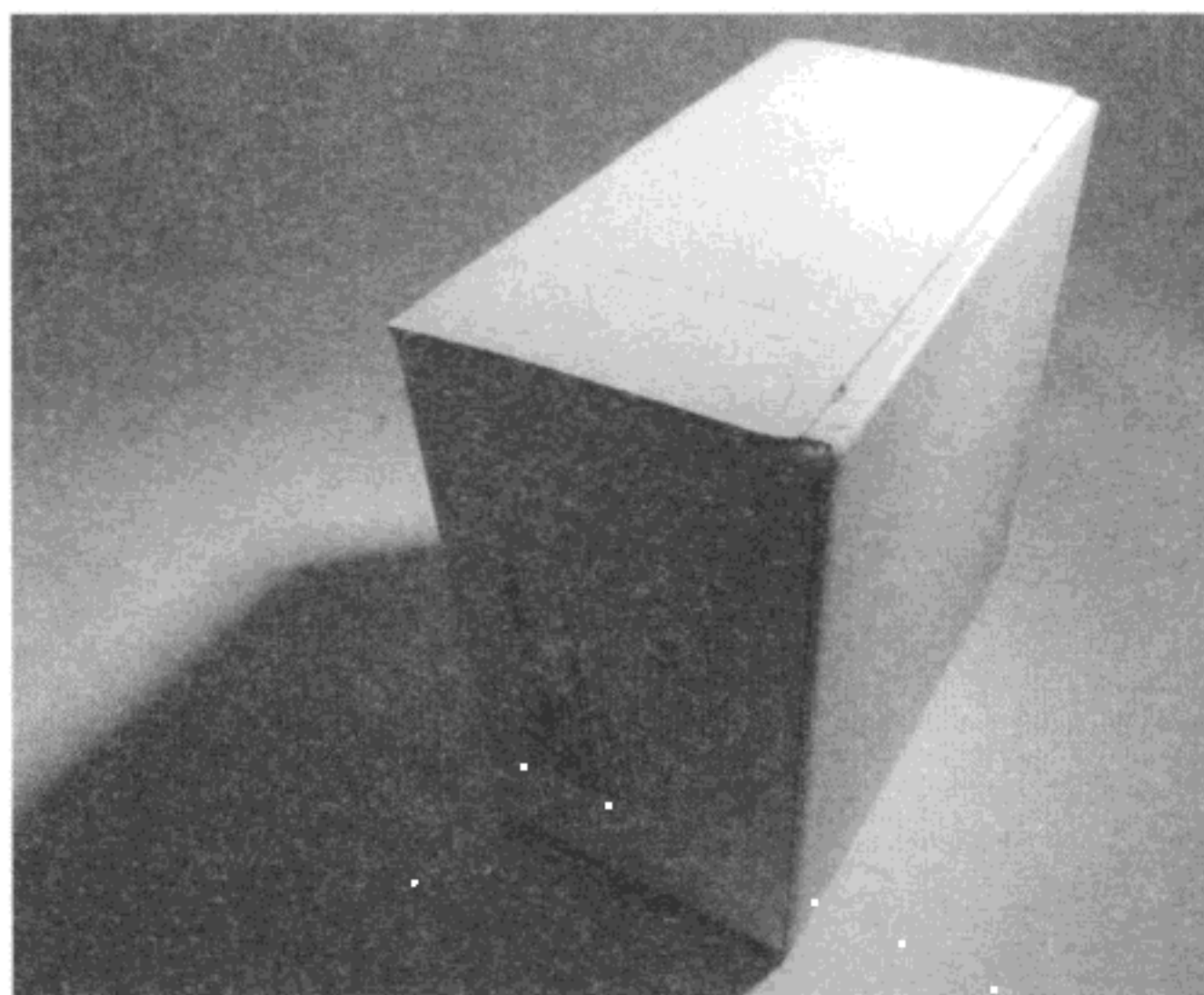

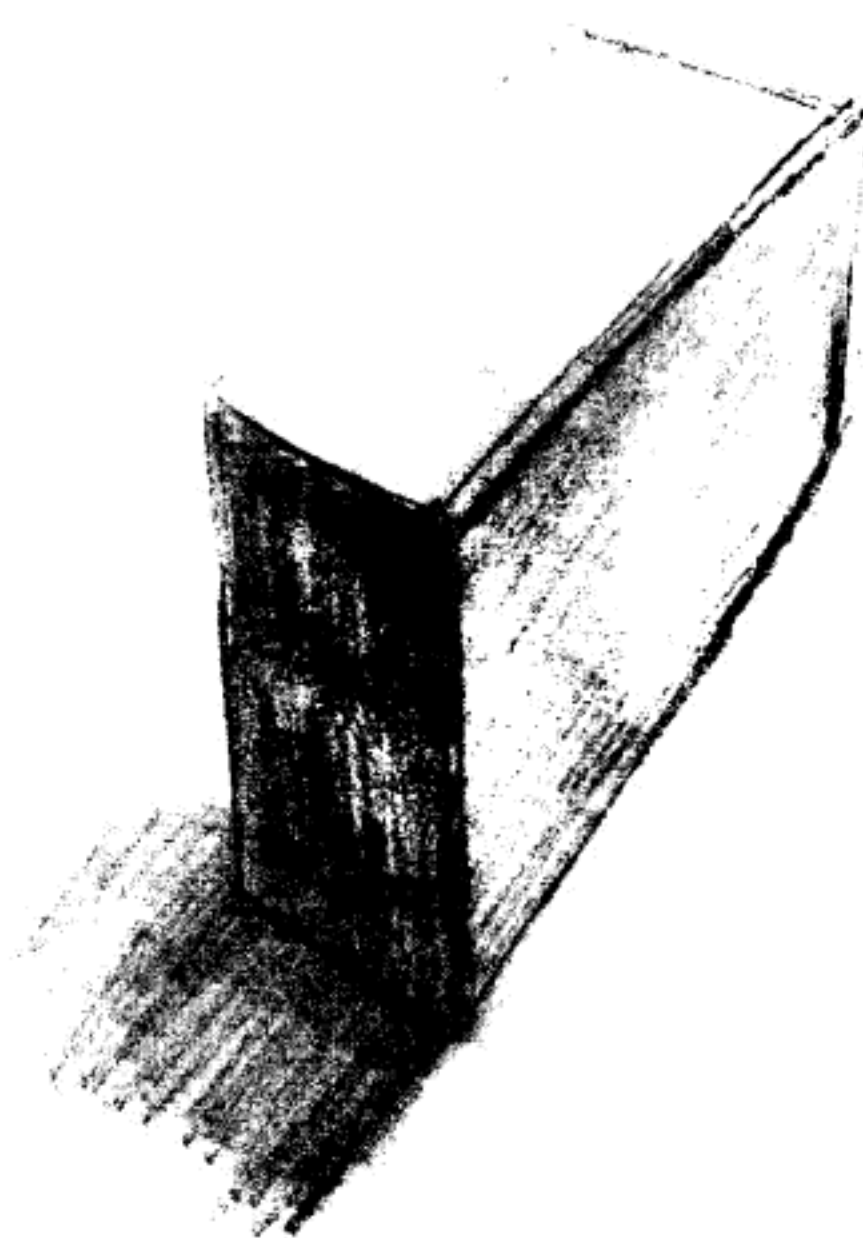
在你面前的桌上，放一只鞋盒，或者一只麦片盒子，又或者随便一只什么盒子。

摄影：乔纳西·利特

坐下，调整好你的位置，使你能看到盒子的压缩顶部，同样你也看到了这一课刚才学到过的压缩形状。现在，画这个放在你面前的盒子。

不要惊慌！记住你在这一课里所学的，让这个压缩正方形的知识帮助你徒手画你所看到的一切吧。仔细地观察压缩的角、阴影和投影。注意盒子上的字母随着盒子顶部和底部的压缩角发生了如何的变化。画得越多，你就越会看到周围现实世界中种种富有吸引力的细节。

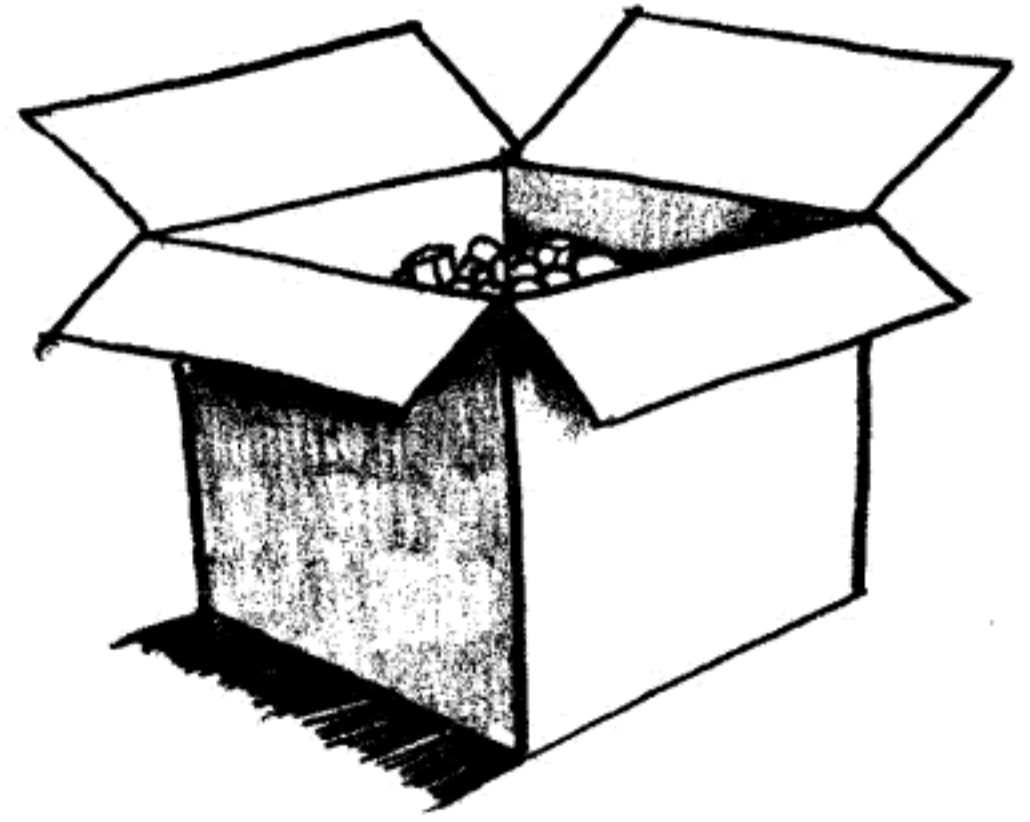

苏珊娜·科兹洛斯基

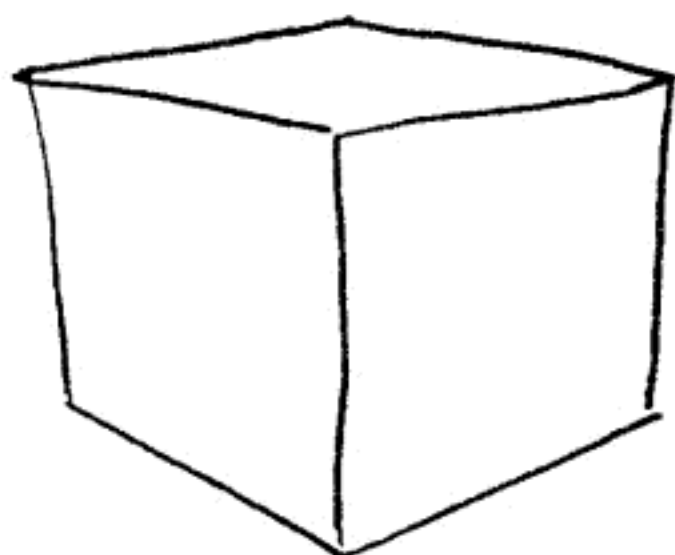

第五课：空心立方体

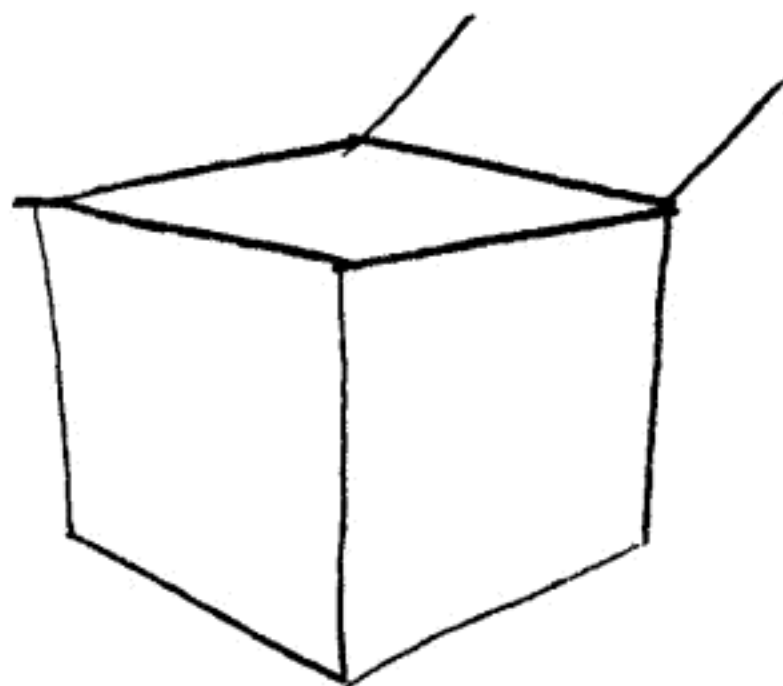

为了让你感觉到，你正在渐渐学会驾驭常令人气馁的又平又光的纸张，我想和大家一起来画这个空心的盒子，即空心立方体，这会是一个富有乐趣的挑战。

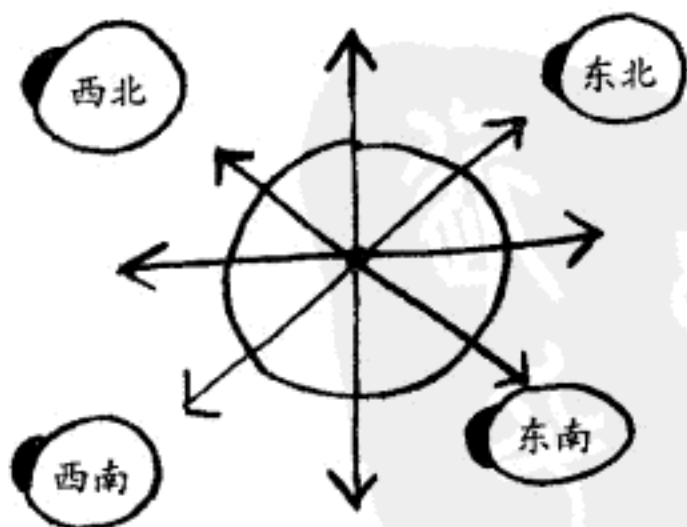
1. 轻轻地画一个立方体的草图。

2. 在立方体的后面画两条平行的斜线。

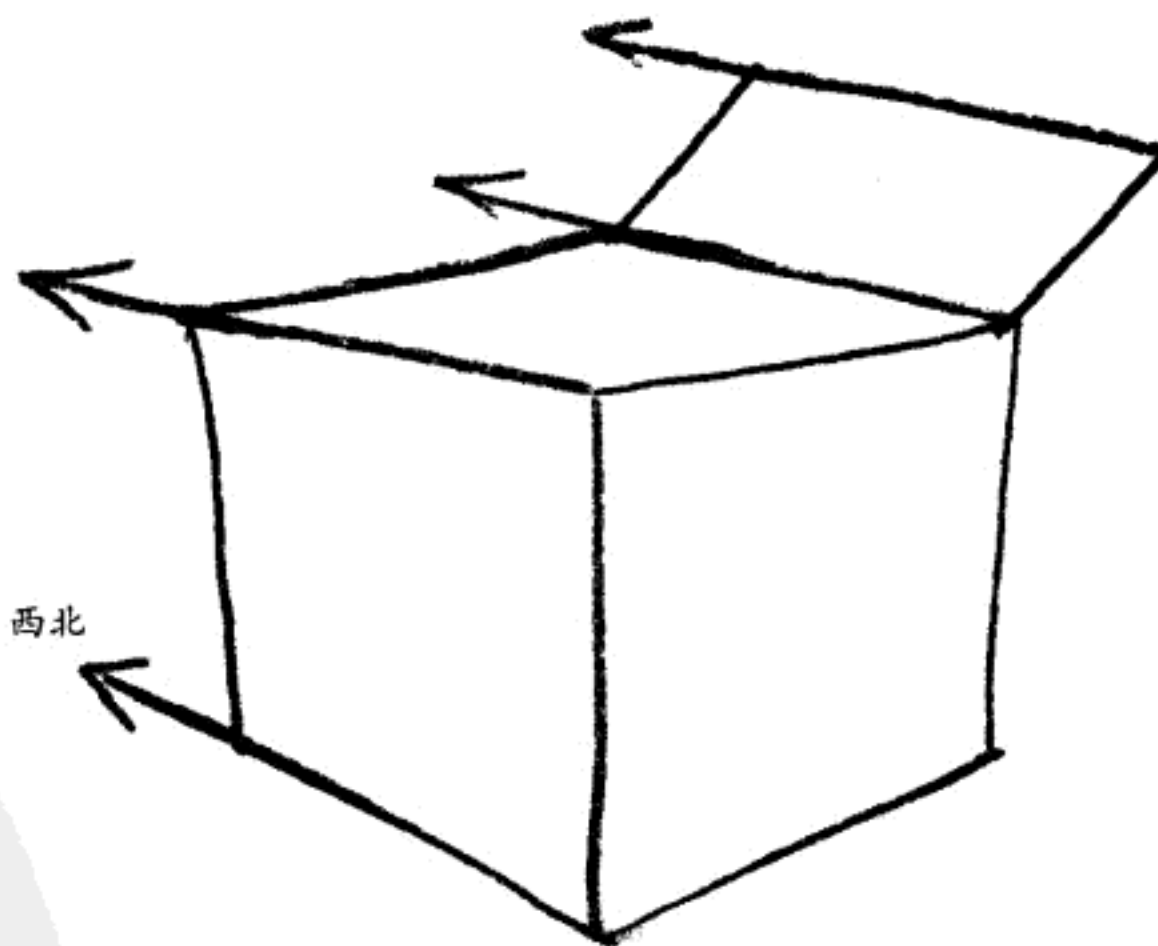
本书通篇要提到的四个最常用的直线方向是西北、东北、西南和东南。

平行线和垂直线

平行线是指两条直线朝同一方向延伸，但始终不相交。在我的脑海中，我将“平行”这一概念画了出来，于是在看到“平行”这个词的时候就仿佛看到了两条直线。垂直线就是两条直线以90度角相交，其中的竖线为垂直线。例如，此段文字方框中的竖线就是以90度角与书本的横向边缘垂直的。

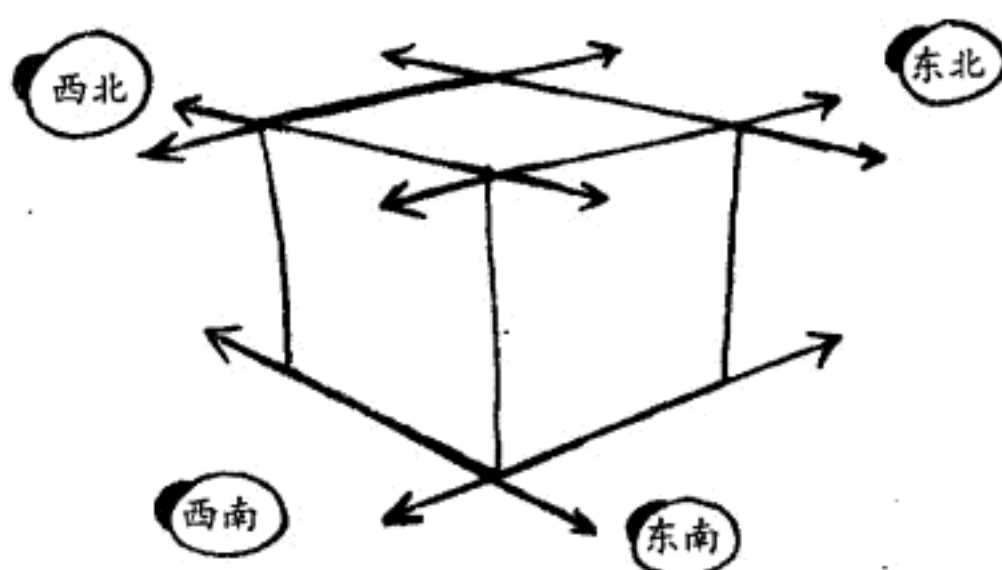
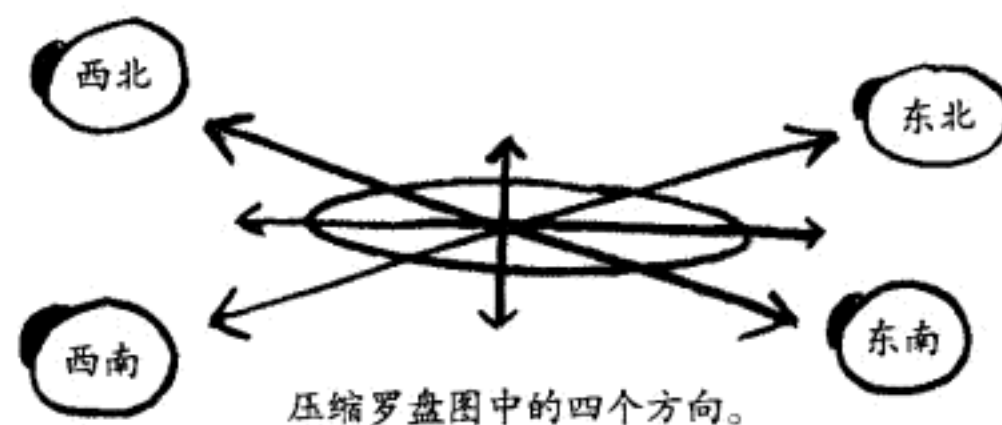
3. 一定要平行喔。请注意我画的盒盖最上面的那条边与稍向左倾斜有箭头的直线是相互平行的。我要把这个角定为西北方向，想一想指南针盘面上西北方向的指示。

现在我要压缩一个罗盘。如你记得的，压缩就是歪曲或“碾压”一个物体，从而使画面看上去有深度的感觉，其中物体的一个边缘会离我们的眼睛近一点。

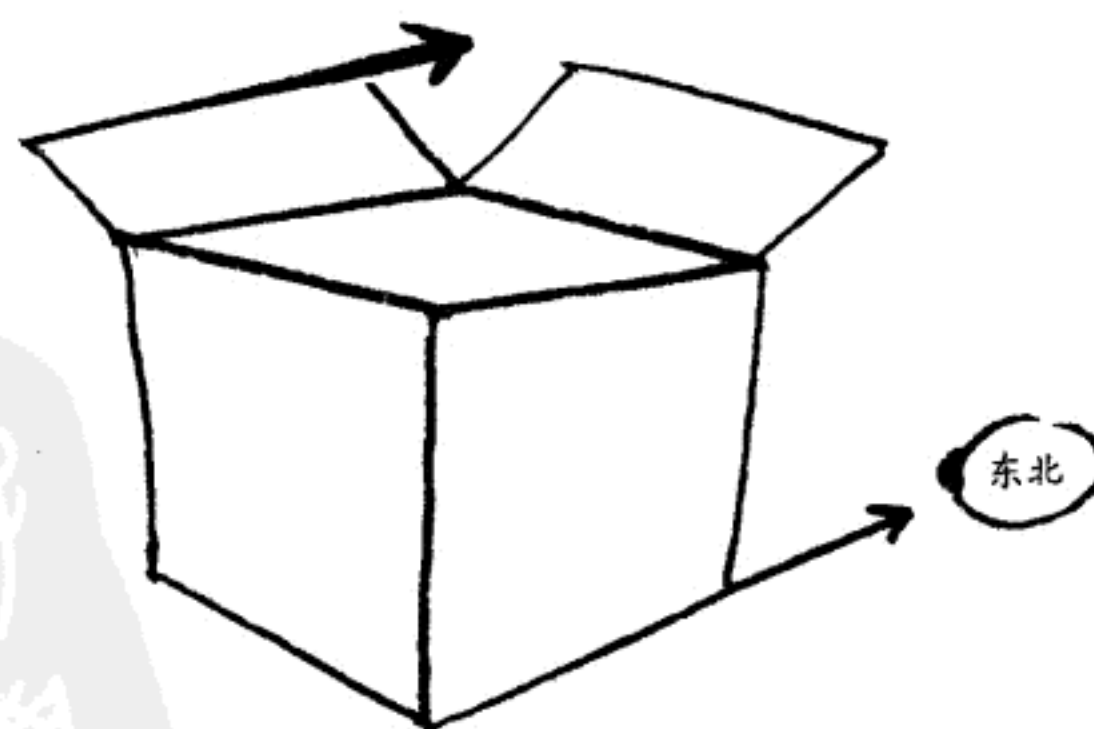
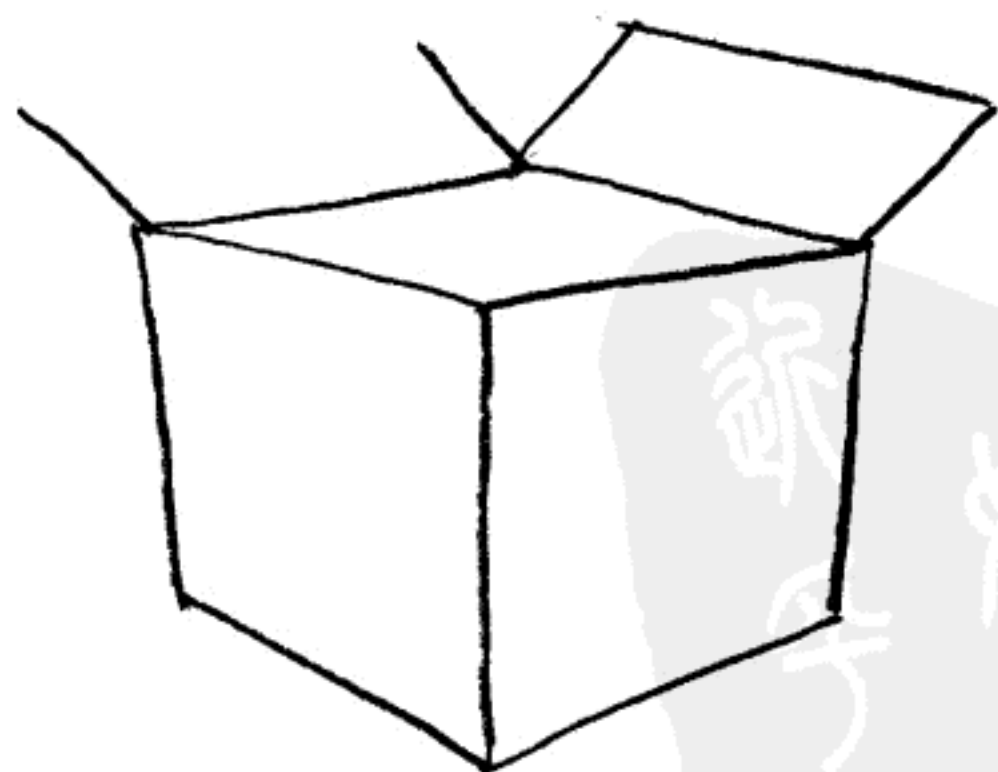
注意在这个压缩罗盘的图中，有四个方向——西北、东北、西南和东南，下图中立方体底面上的那四条直线正好分别对应了这四个方向，这对画立方体来说至关重要。

我将其称为“绘画方向的参考立方体”。这是一个帮助你定位直线、找准线条角度的绝妙工具。如果没有角度的一致性，你画的图就会给人感觉好像是下垂或者歪斜了一样。苏斯博士誉满世界，他画的人物、物体和周遭景物都是跌落和溶化状的。然而，在他的作品中，所画的一切都与绘画罗盘方向保持一致。无论翻到本书的哪一页，对照“绘画方向的参考立方体”，你都会发现所有的建筑物、窗、门、道路、车辆和人物都是严格遵循着这四个重要方向的。

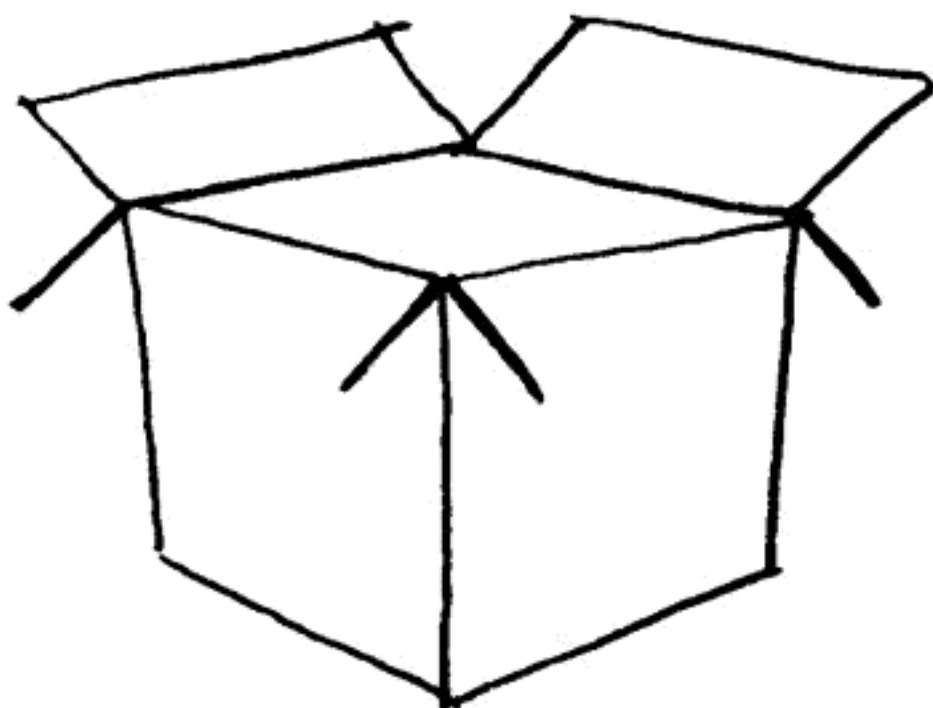

4. 画盒盖另外的边，向西北方升起两条平行的直线。

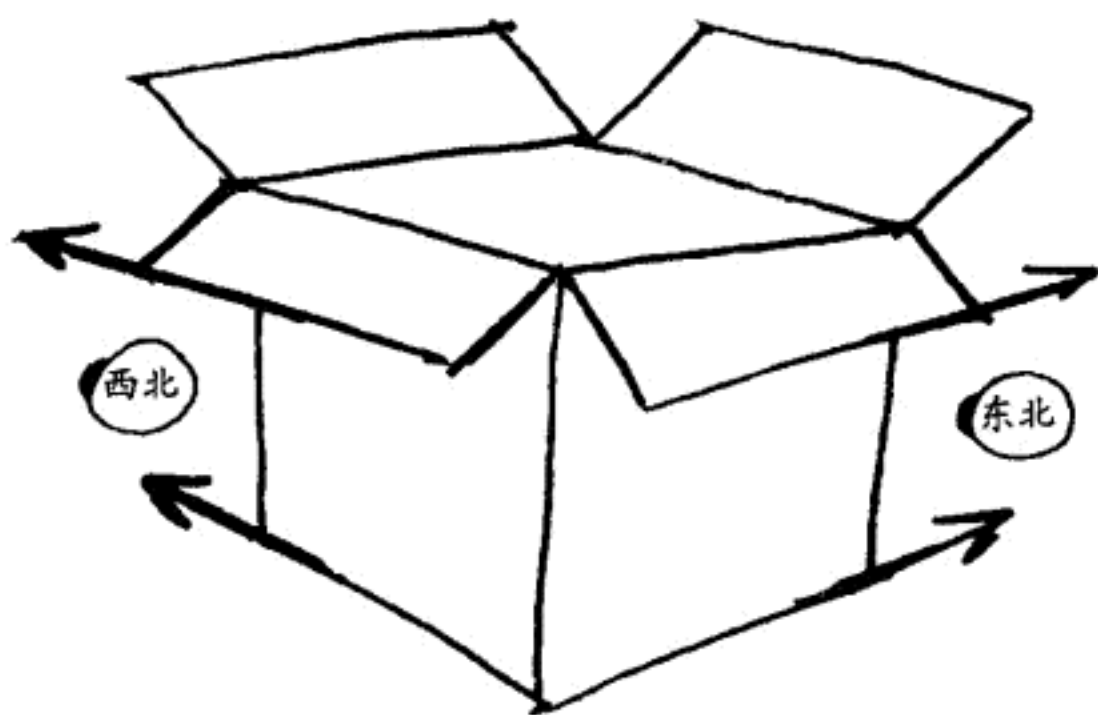
5. 对着盒底中东北方向的直线，画盒盖顶上东北方向的直线。

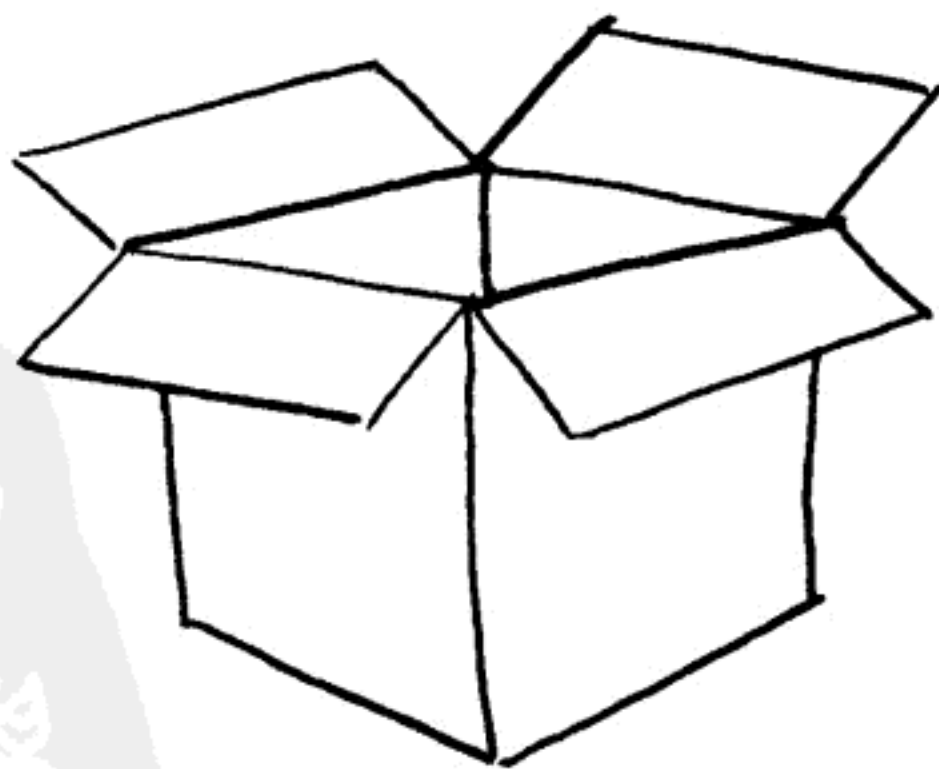
6. 在正对着我们的盒子的两个面上，分别画两条向盒子下方倾斜的直线。

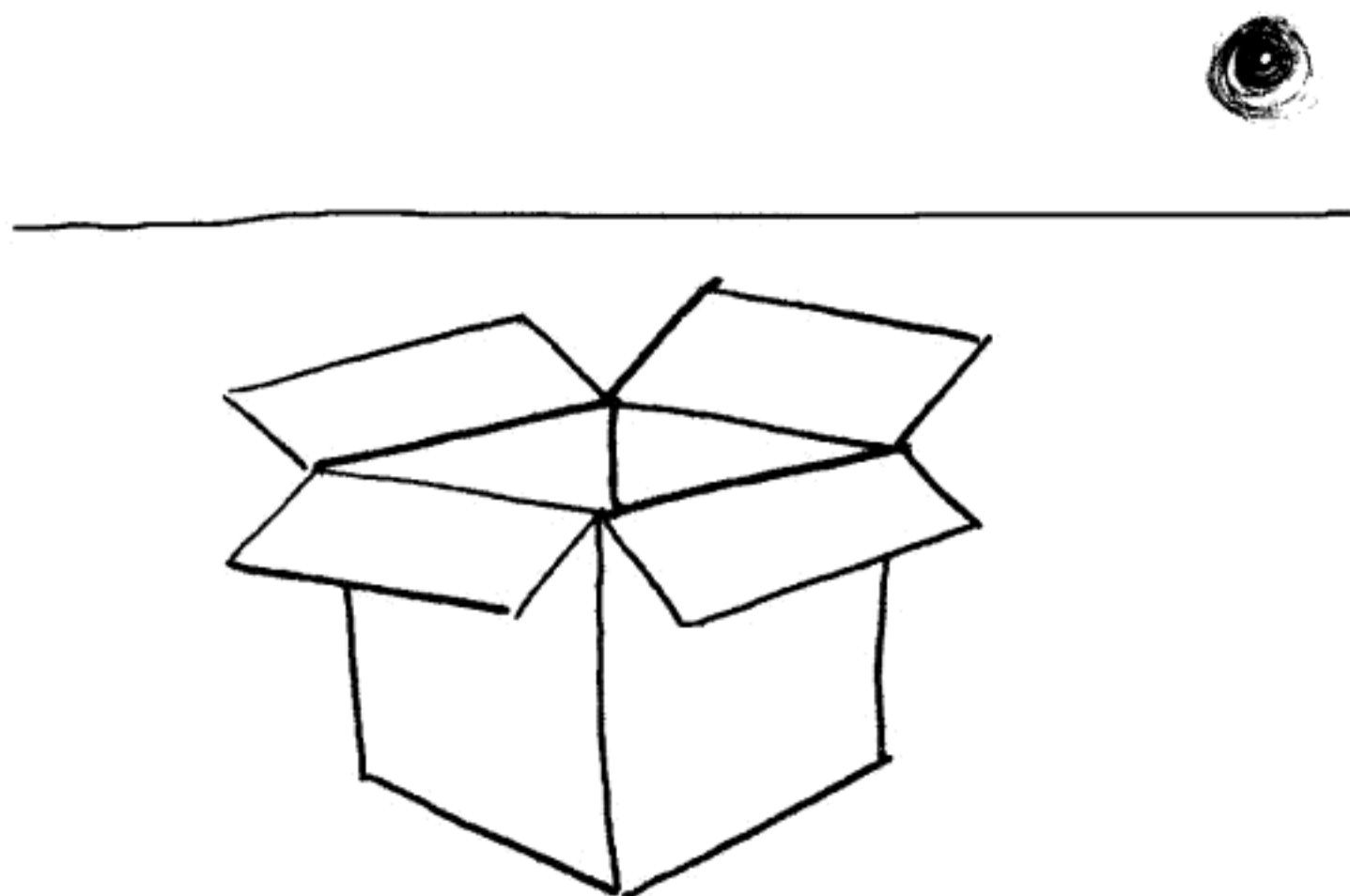
7. 再用盒底上的两条分别朝西北和东南方向的直线为基准，将盒子翻下的两个面的线条画完整。我将会常常重复这个画法。以已经画好的直线作为参考，并对着“绘画方向的参考立方体”不断核实角度，这样，你画的图看上去一定是坚实的、集中的，最重要的，它是三维立体的。

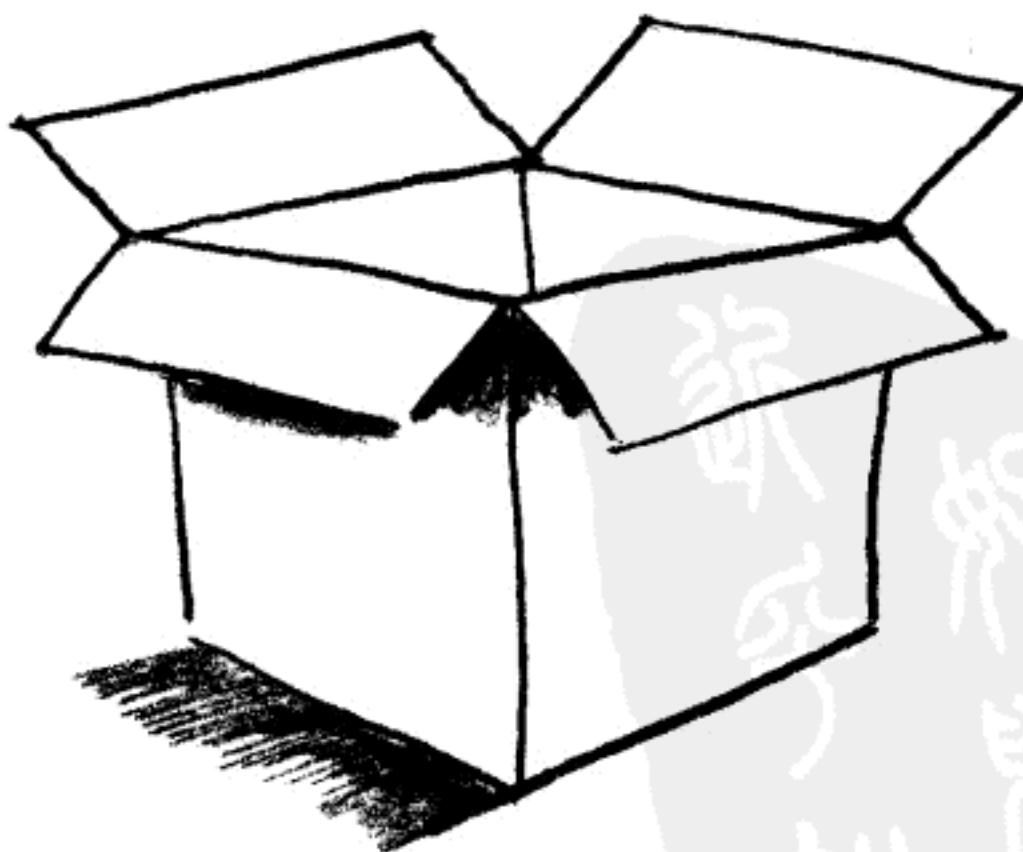
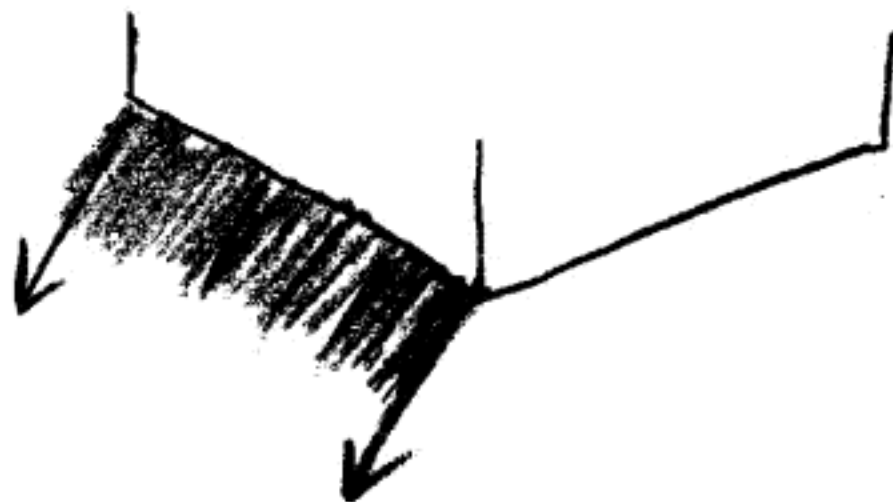
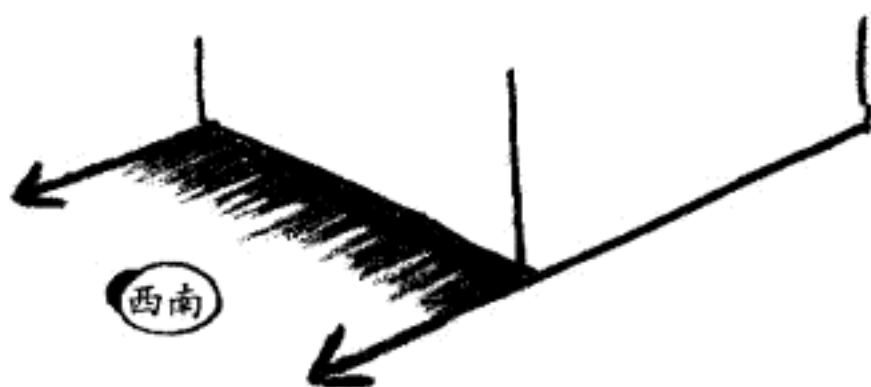
8. 在盒内的后面画一条短的窥视线。就这样一条短短的线条，会让整个图形变得立体，富有三维的效果。我为看到这个盒子瞬间在画面中出现“篷”的效果而感到高兴，这就是从二维转变到三维的神奇过程。我知道，这一切要归功于准确的结构，当然还有这条短短的线条。

9. 建立一条水平线和光源的位置。

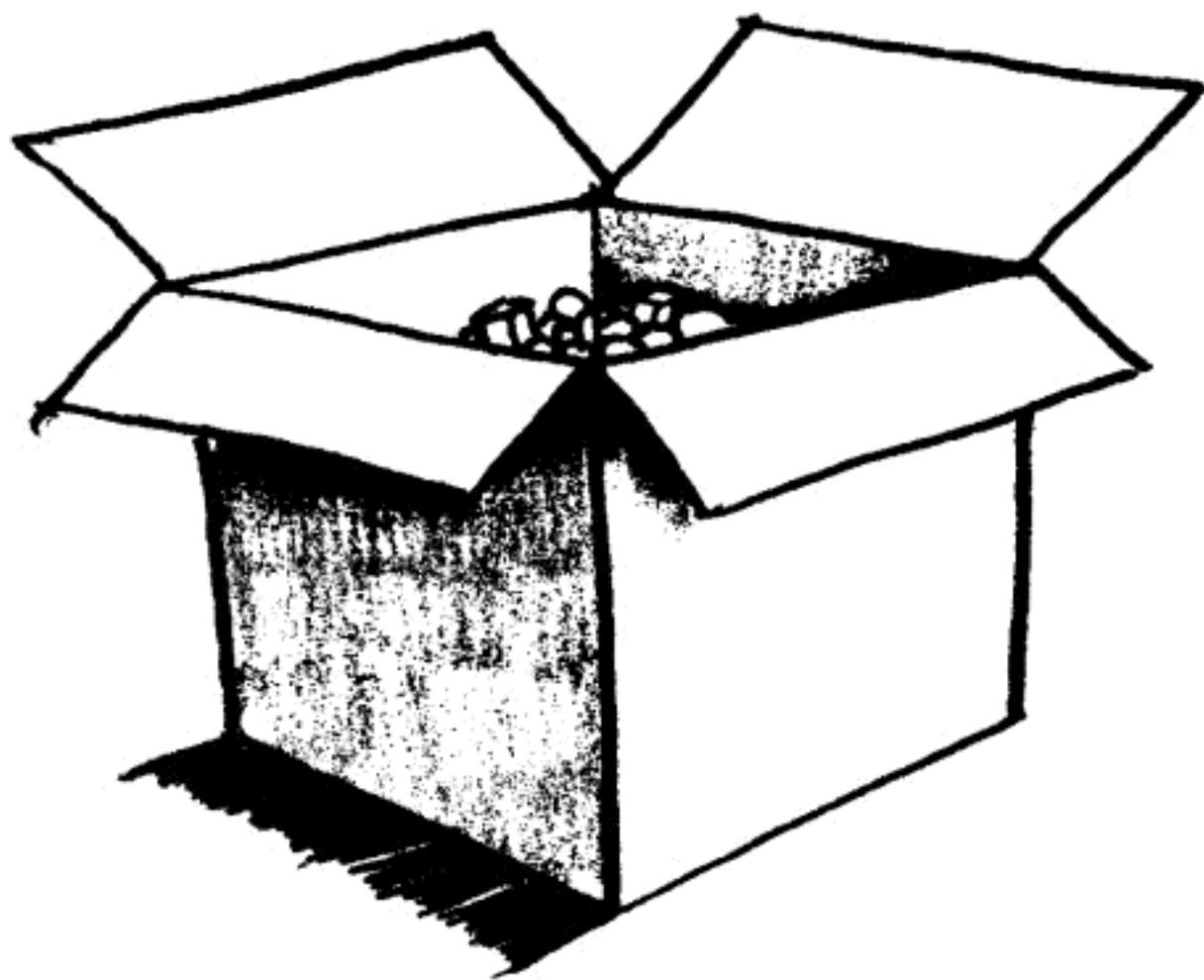

10. 用“绘画方向的参考立方体”作为参考，适当地画出盒子的投影。将盒子底部的一边延伸，在西南方向画一条辅助线。这个方向也是学生最容易把投影辅助线画得向下低垂的地方。注意我的投影线和辅助线的方向是相同的。

11. 像我所做的那样，为盒子朝下翻的两个面加上阴影，这是一个极好的小细节，也是大多绘画者一定会注意到的地方。看，加上阴影后，盒子的立体感是不是再一次加强了？这就是阴影的神奇之处，所以我们在绘画时，要注意刻画阴影的部分，当然也不要瞎画，必须要遵循客观规律（比如光源照射过来的方向等等）。如果你想让盒子的某一面更靠近你，也可以用这种绘画方法来实现。

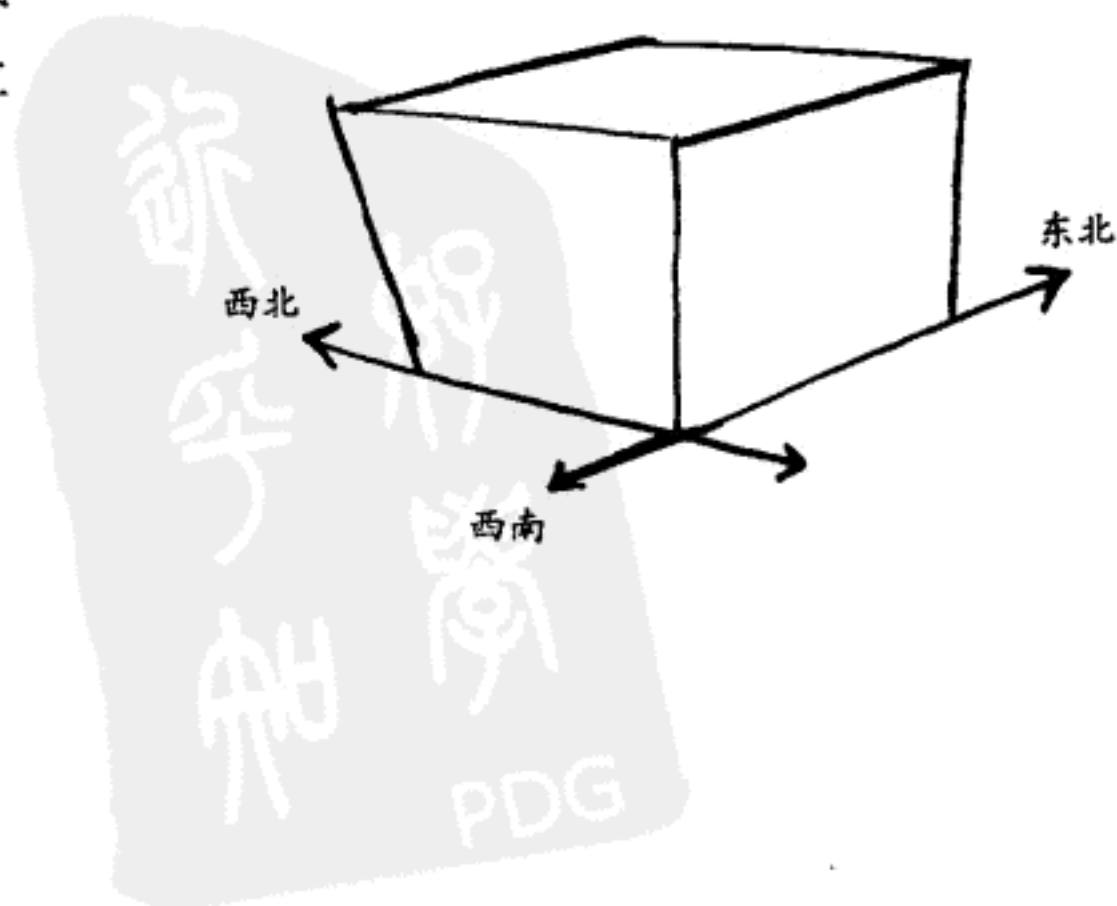
12. 终于到了最后一步：清洁画面，擦去多余的辅助线，加深轮廓，使这幅图画的外轮廓线更加清晰。你会发现，图画一下子从背景中冲出来了。记得在盒子左边和盒子内部背着光源的部分加上阴影。我在课上总是鼓励学生，添加特别的细节、巧妙的小想法，那富有创造性的想象，会如魔法般地赋予作品以特别的趣味。我在盒子里面放了一些小物件，它们勉强可见。注意，这就是细节，它们也为整幅作品增添了视觉情趣和快感。

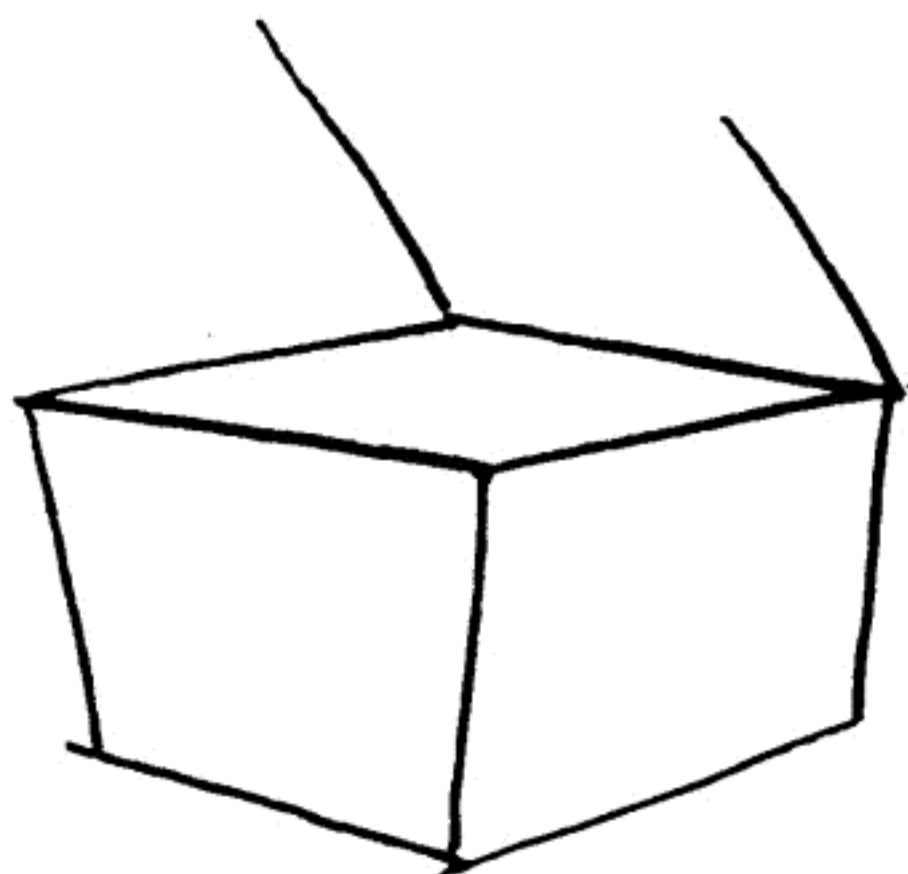

第五课：课外作业

说到要增加细节来提升作品，我想在这里以硬纸板盒为例做一点引申。假设我要把它画成一只装满珍珠、金币和无价之宝的珠宝盒怎样？我们大家在经济、偿还按揭、健康保险金等方面有着那么多的压力，那么让我们好好利用自己的假期，画些对自己有价值的东西吧。

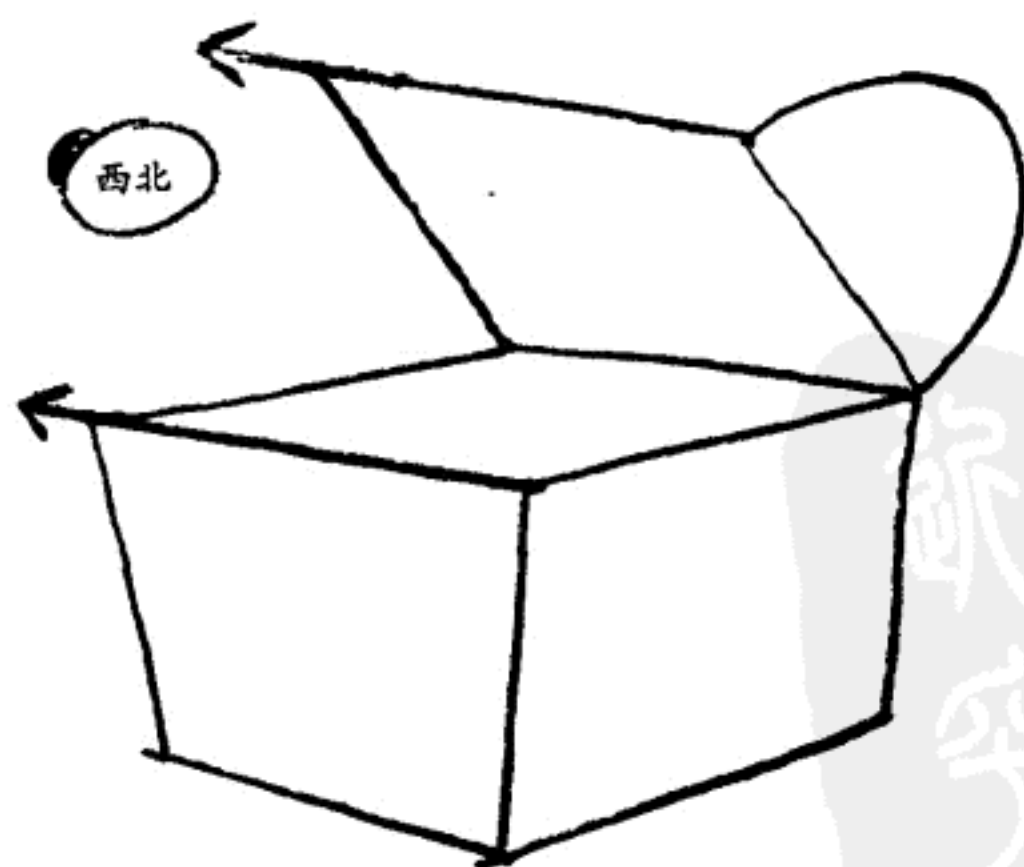
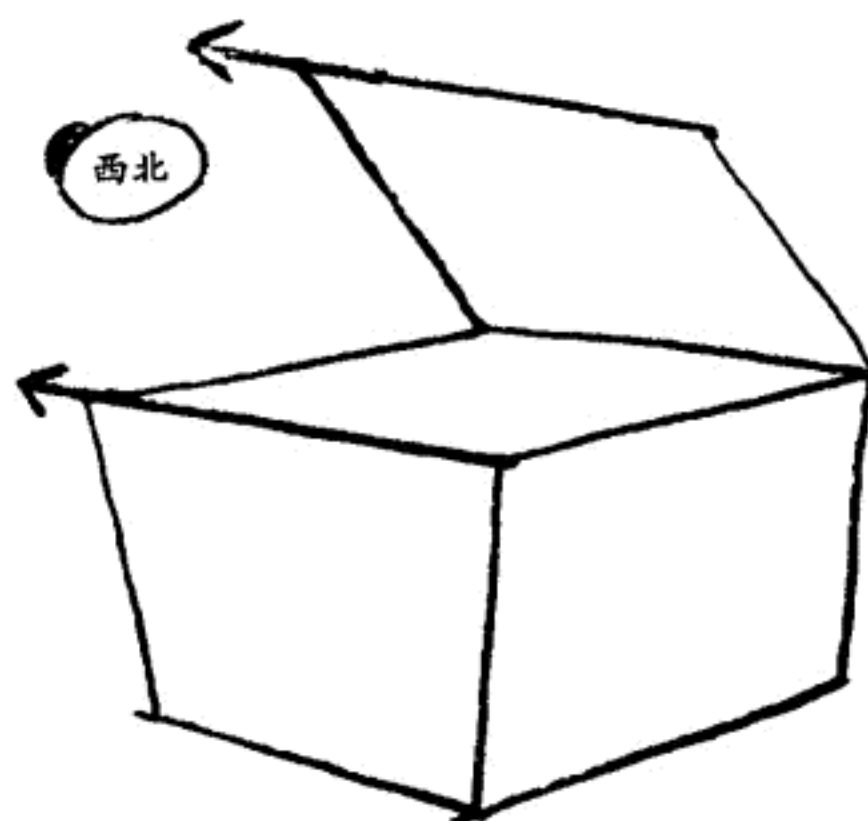
1. 先画一个基本立方体，为方便实践和加强记忆，我们在“绘画方向的参考立方体”中，先画上几条方向线。你会发现，有些线条斜了一点。

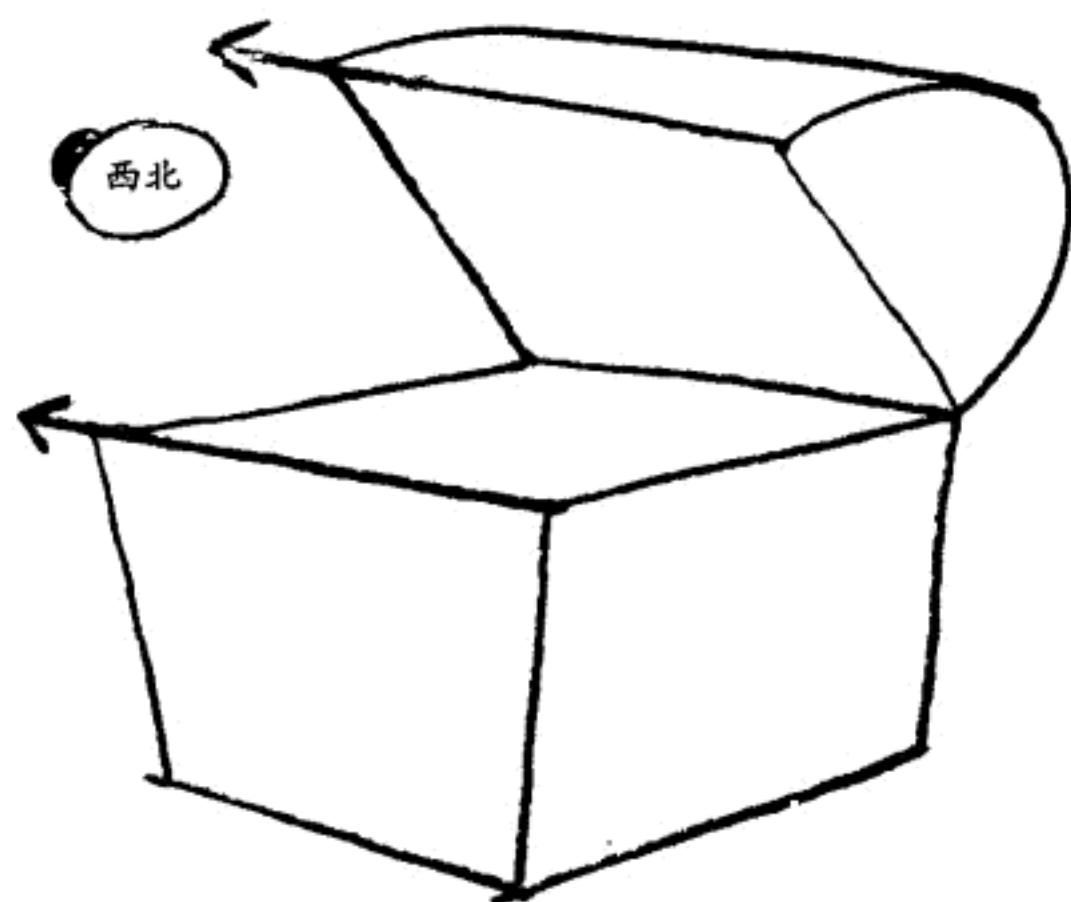
2. 画两条平行线，我特意将珠宝盒的口画得张开了一点。

3. 用你已经画好的线作为参考，向西北方向画出盒盖（即最上面的一条边）。

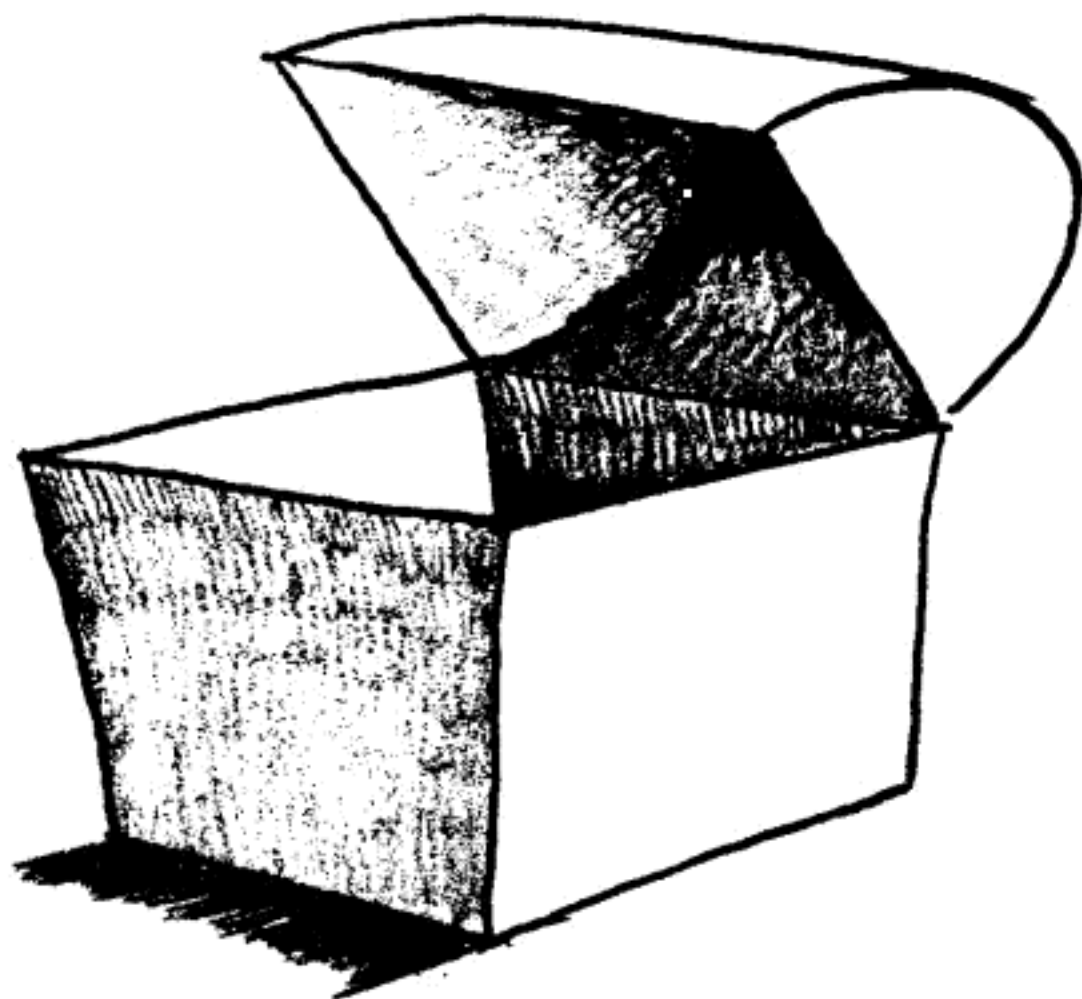
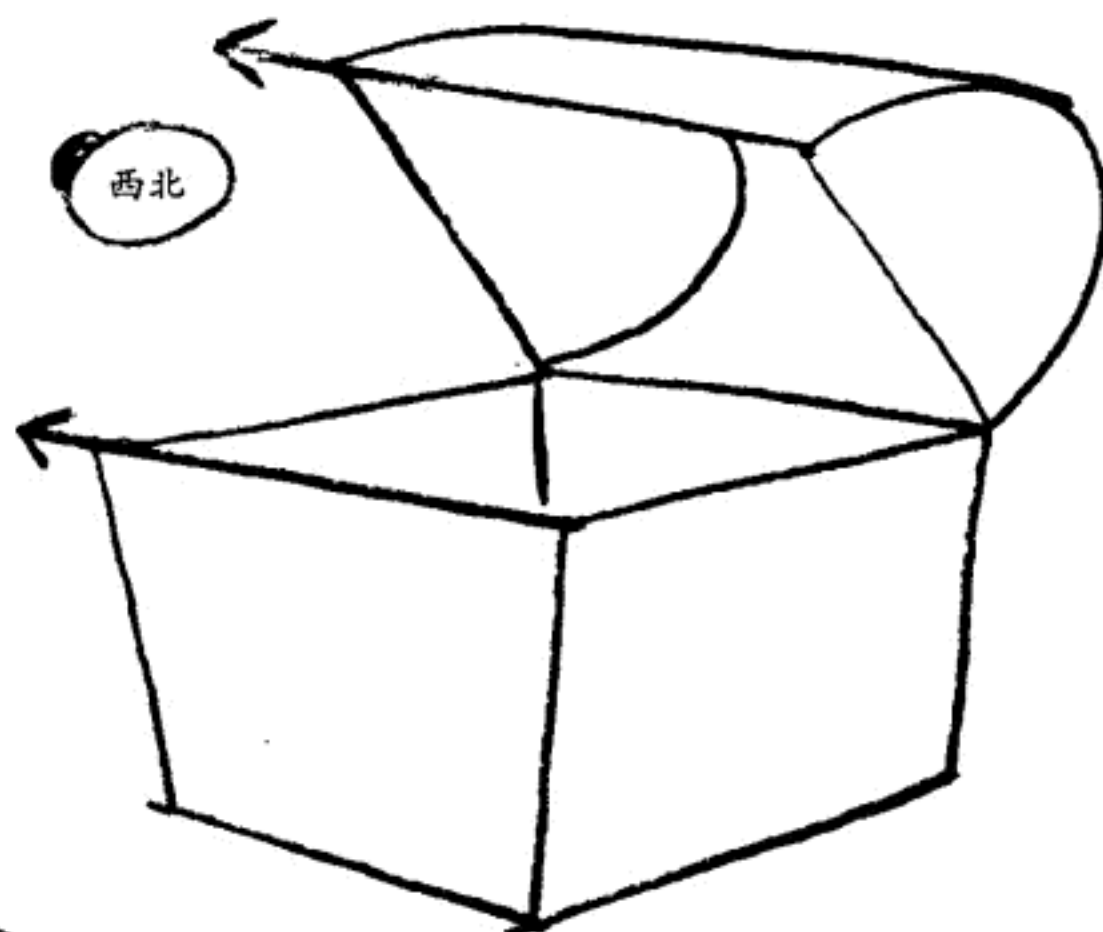

4. 画出盒盖前面一条弧形的边。

5. 用你已经画出的线作为参考，向西北方向画出盒盖的最上面一边。注意我把那条边画得要比西北方向稍斜了一点。因为所有西北方向的线，最后都会汇集到一个灭点。在下一课，我将会详细解释灭点这个概念。而现在你只要跟着我，把最上面的那条边，画得稍斜一点就可以了。

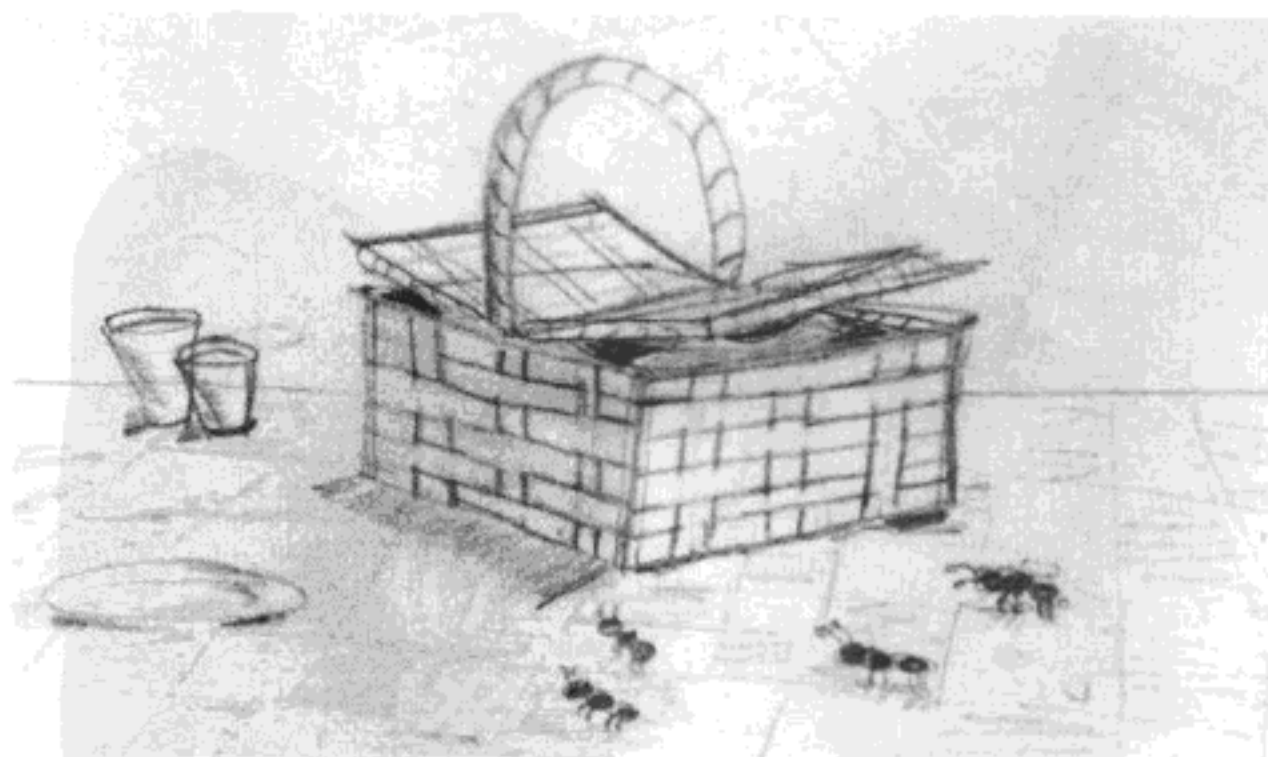
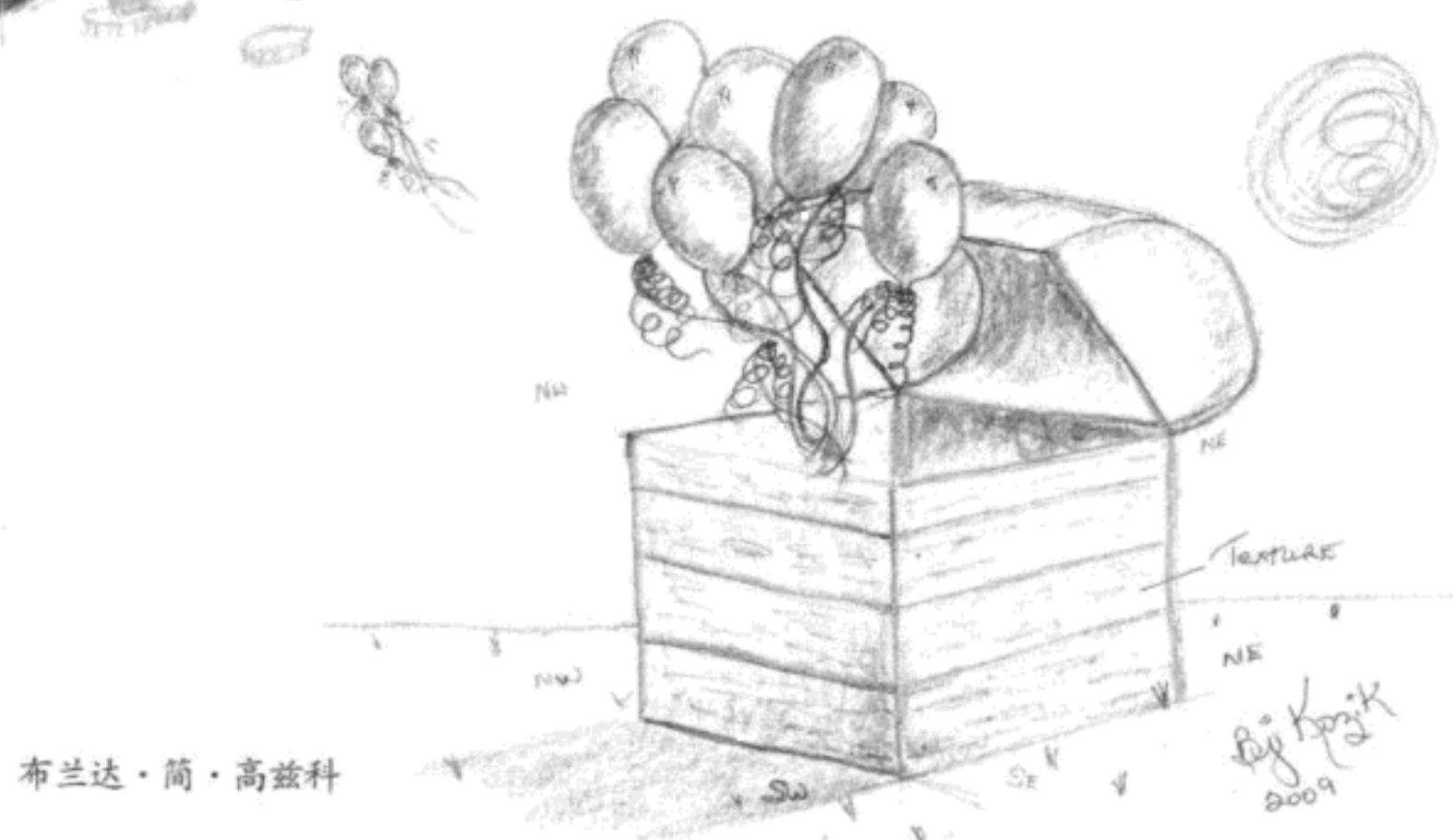
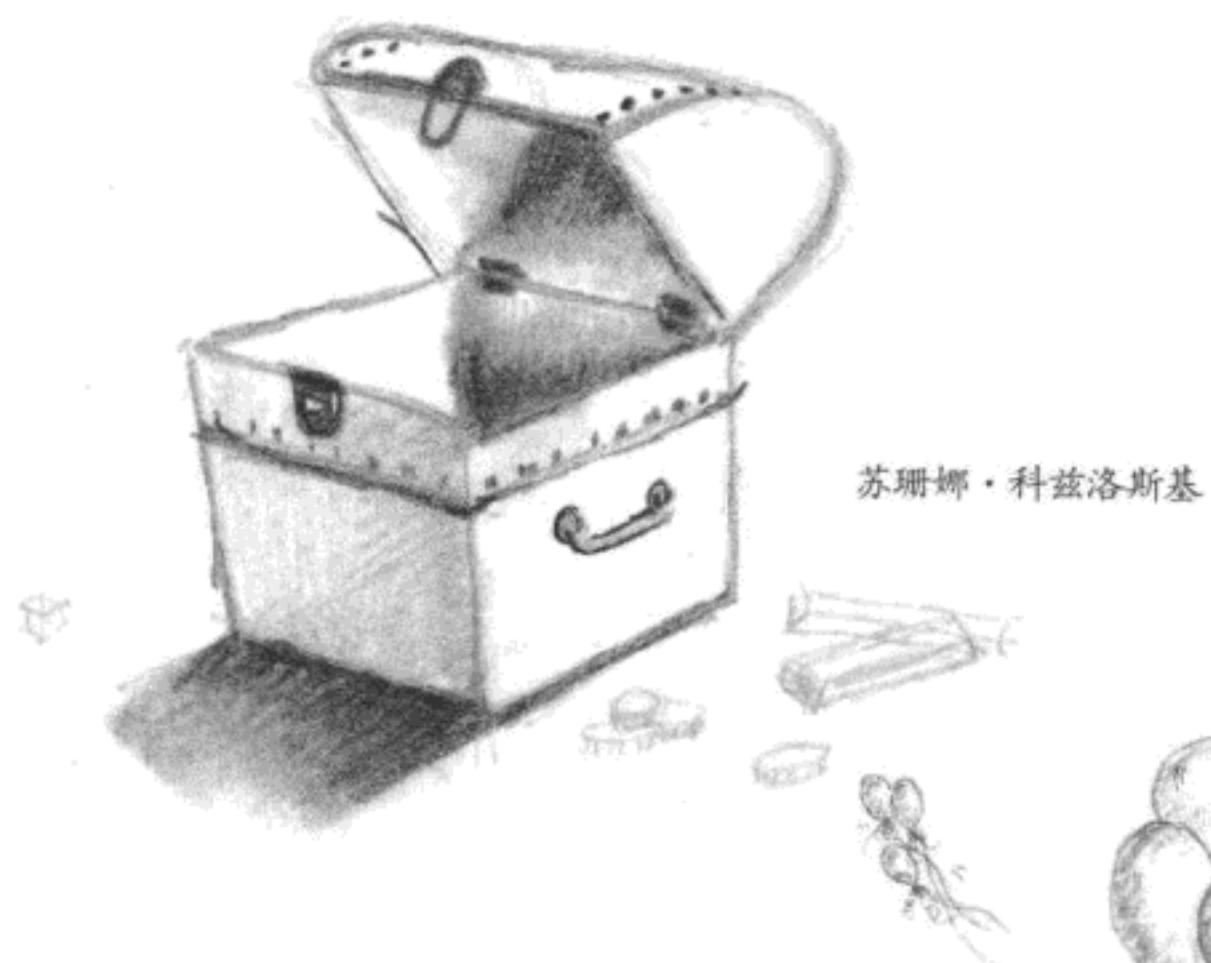
6. 画两条“窥视线”。这就是“篷”，我们的画跃入了三维世界的那一瞬间。你一定会喜欢上的。

7. 加入细节。擦去多余的线条。设定一个光源，并在背光的部分画上阴影、投影。请享受这一节课中加入细节的时刻，比如在珠宝盒中放入钱币、宝石、珍珠和你的宝贝。

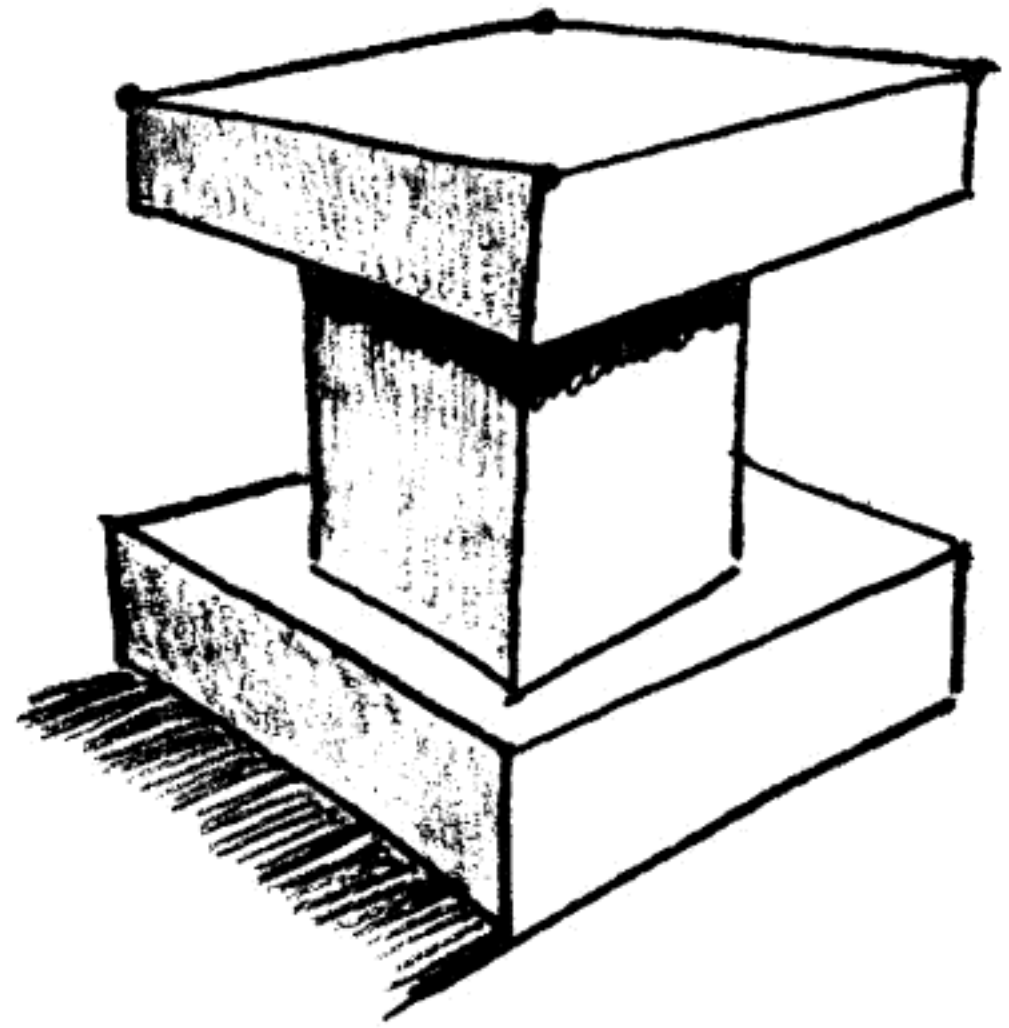
学生作品

请看学生们的作品，特别关注他们添加的极妙的细节部分。

第六课：堆放的桌子

这是充满乐趣和会有回报的一课，是受到我五年级美术教师博卢斯·麦克莱坦的启发而来的。他教孩子们的热情深深地影响了我。这一课将会把所有我们以前讨论过的概念和法则具体化到一幅三维的图画中。我以前有提到过这真是很有趣的一课吗？我打赌，你会享受这一课的，以致日后你常会在随手取来的废纸上堆放起立方体来的。

1. 我们从一个压缩正方形开始。记住，我竭力要求你对本书的每一节课都使用辅助点。我知道，你们已经对压缩正方形、盒子和立方体很拿手了。总之，请迁就我，每次、每时都用辅助点。这是有充足的理由的，在以后的课里，我会作详细解释。相信我，时间会证明一切。

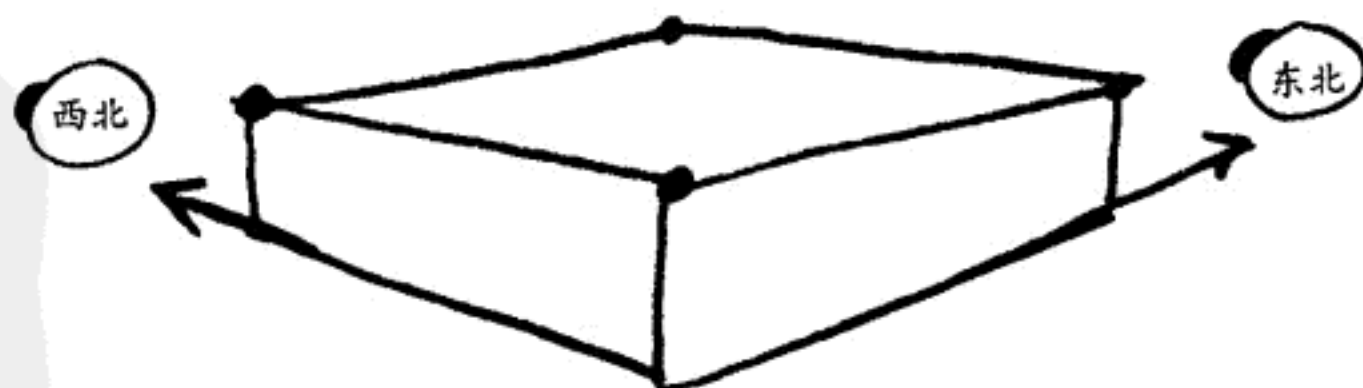

2. 画两条短的边，得到了桌子的顶部。

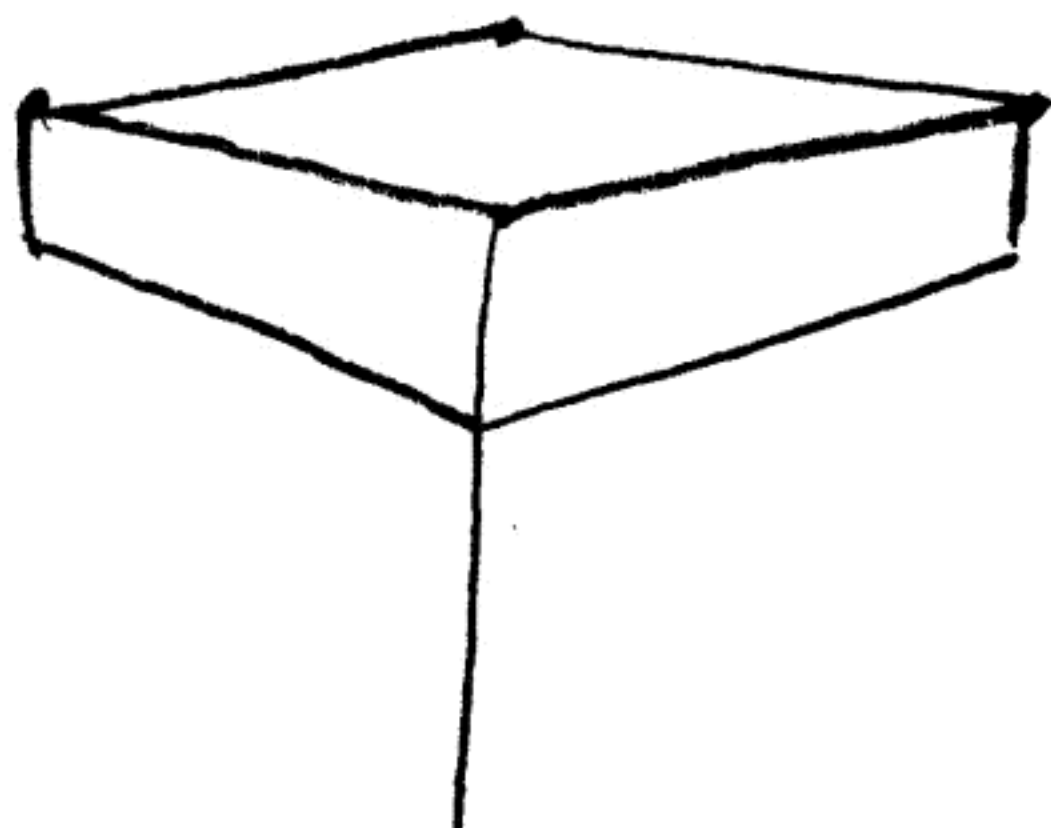
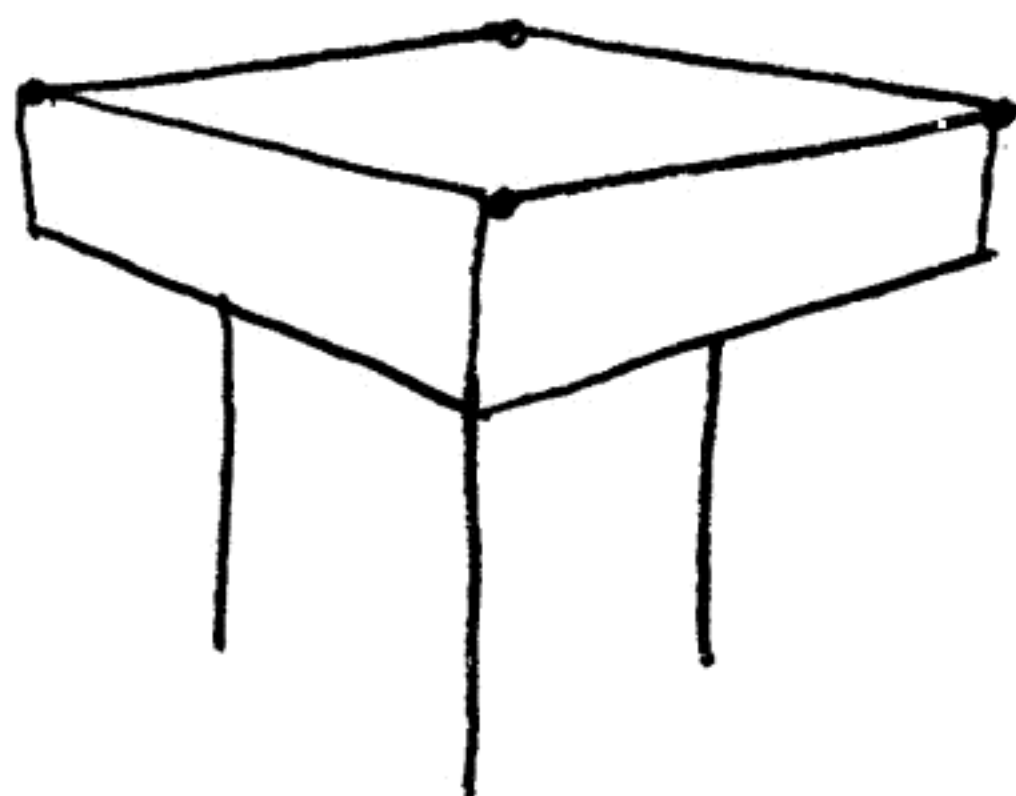

3. 画中间较长的线，想一想这一步用到了什么特别重要的绘画概念呢？

4. 用你已画的一些线条作为参考，向西北和东北方向画桌子顶部的底。

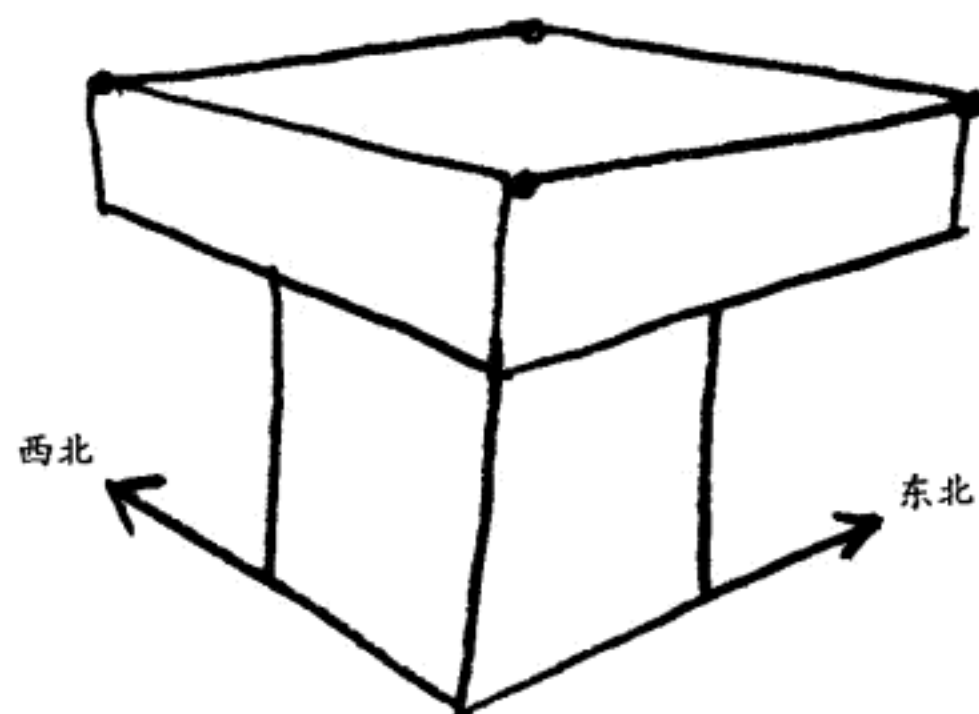

5. 延长中间的一条线，要画得长一些，得到桌子柱子前面的一条边。

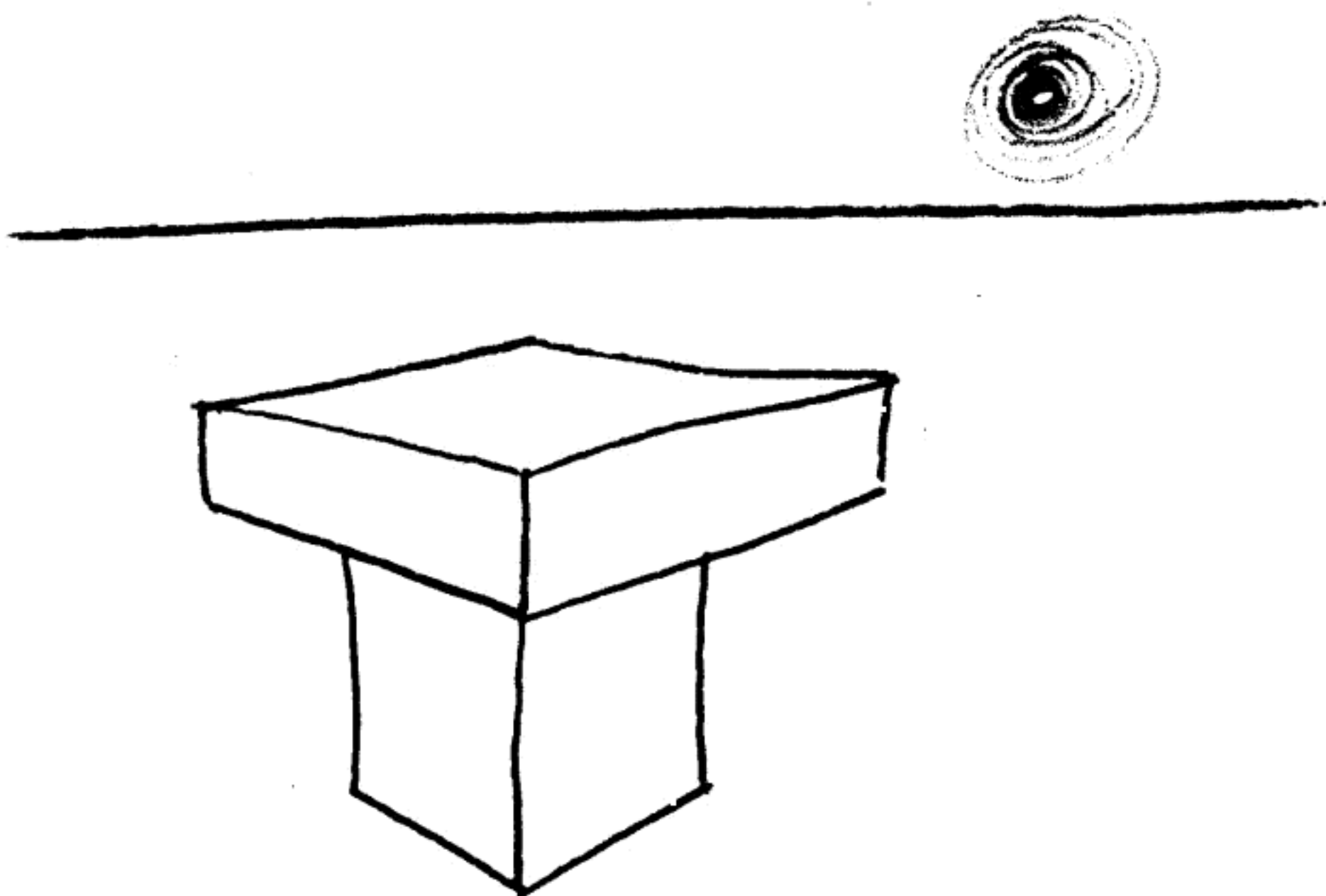
6. 如我画的那样，画桌子柱子的另外两条边。注意，这两条中的每一条都是和中间那条边垂直的，而且是离视线较远的，请参见我的图。我想，你阅读再多的文字也不如看看我直接画给你看的图吧。

7. 用你已画的一些线条作为参考（从现在开始我要删去或跳过这句话了），向西北和东北方向画桌子柱子的底。

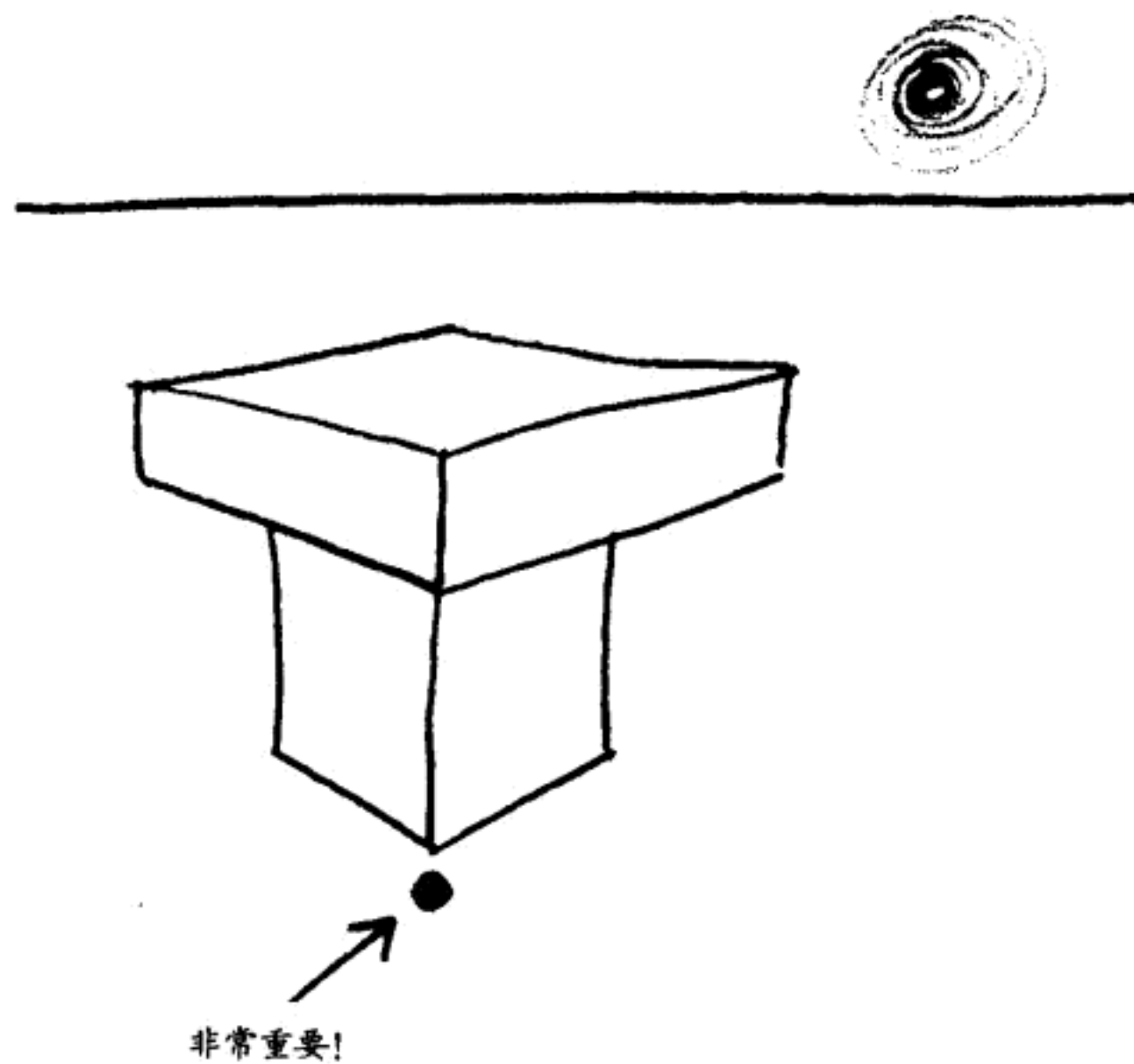

8. 在桌子的上方，画一条水平线，在其右上方设定一个光源。我在这一步画水平线是要对你解释一个重要概念。我们之前完成的图画都是从上面一个视点（透视点）出发看下面的物体的。水平线告诉我们的眼睛，物体在水平线的下方，并告诉我们的脑，厚度、影子和压缩都是从这一视点出发的。

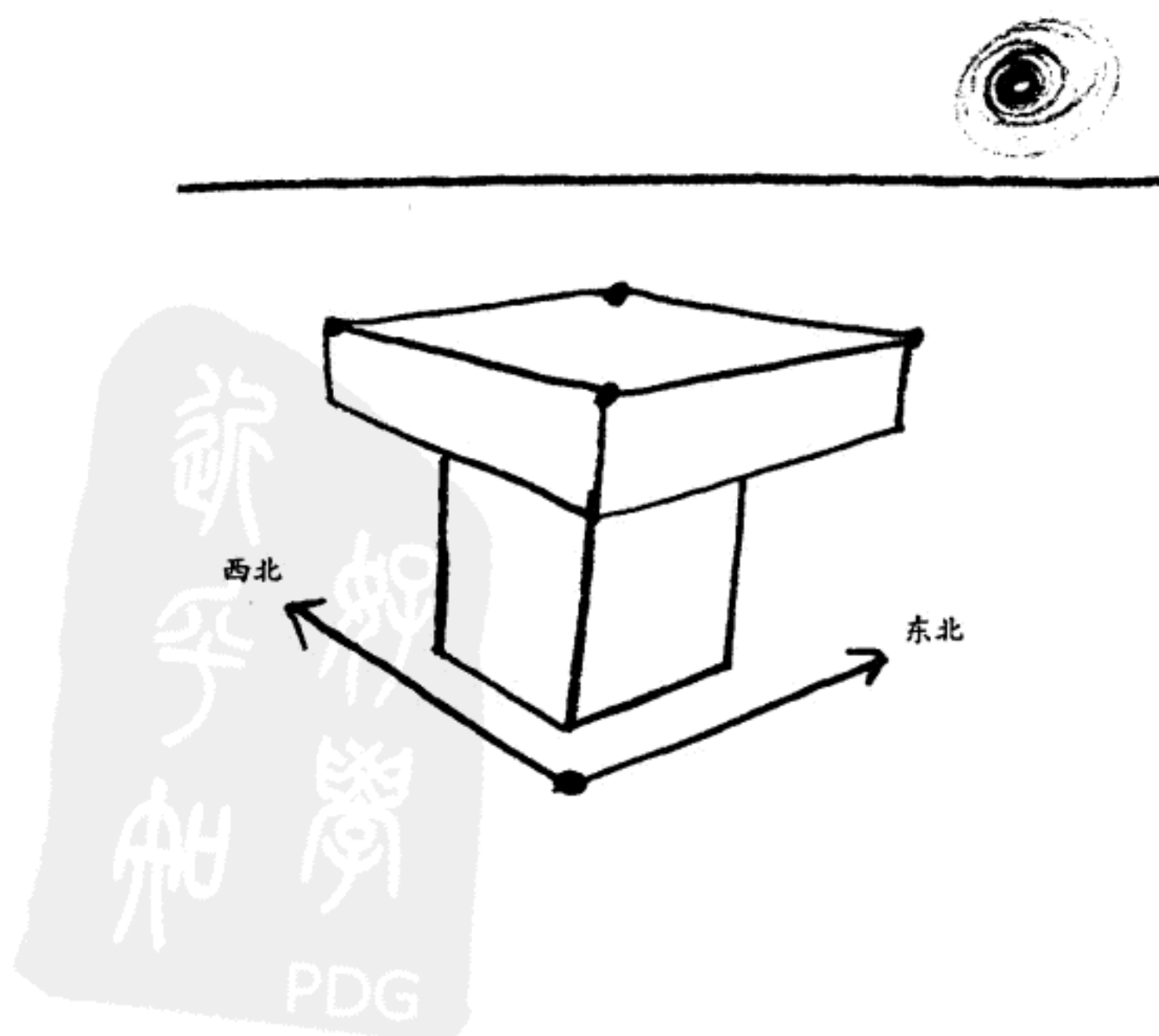
perspective（透视）这个词的起源是拉丁语 spec，意思是“看”、“这又想起”；spectacles（望远镜）；eyeglasses（眼镜）——看物体的辅助用具；spectator（观众）——看着事件的某些人；speculation（推测）——看可能性的行为。透视是一种在二维平面上看到的有深度、有错觉的方法。在后面的课程里，我会教你们如何用一个或两个透视点画水平线上的物体。而现在，你只要记住，如果你是在向下看物体，那水平线的位置就一定在物体的上面。

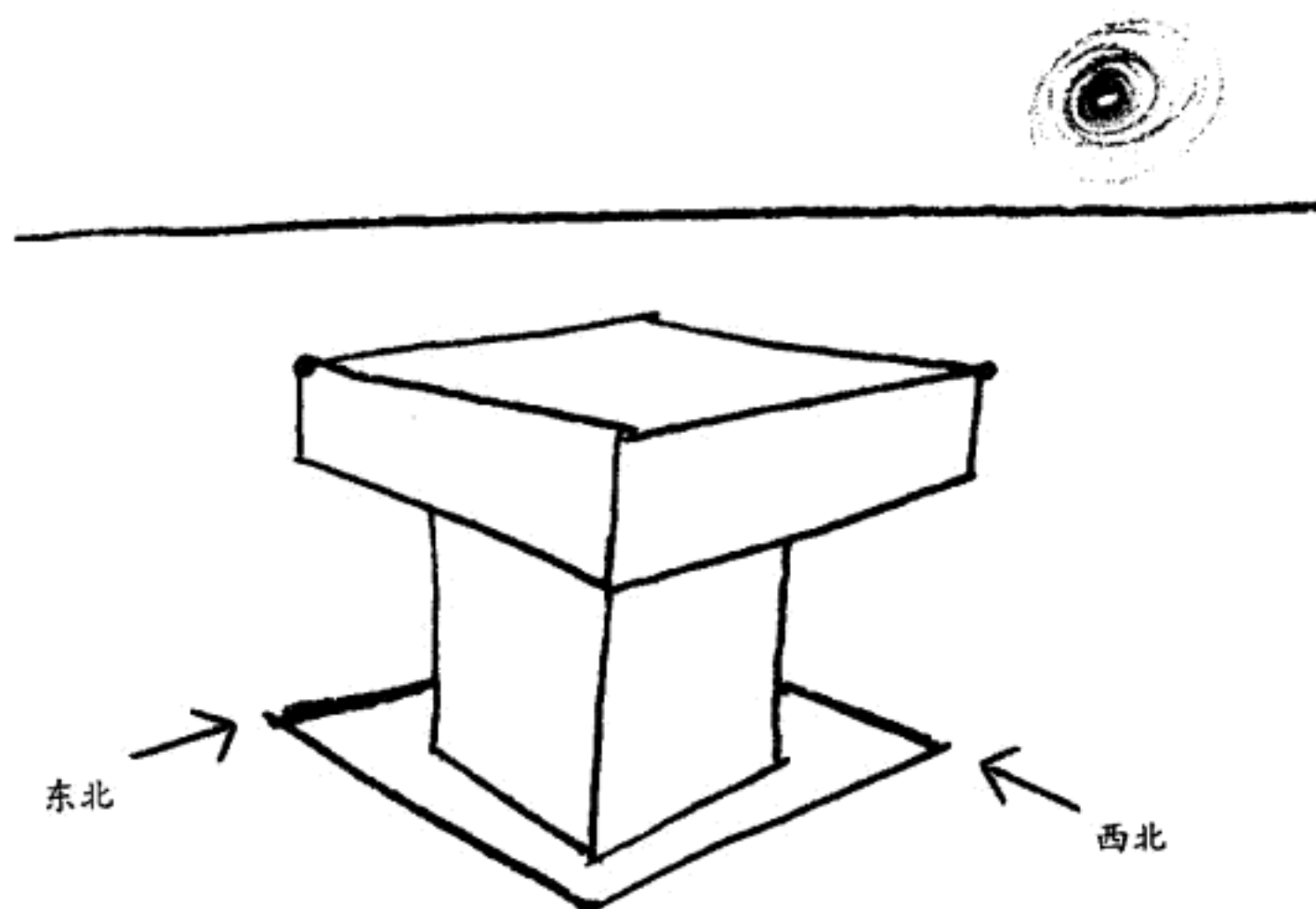
9. 注意，这是非常重要的一步。我们把辅助点放在桌子柱子前的一个角落下面。许多学生会忘记在这个练习中使用辅助点，这样会损害画面。如果你在画堆放的桌子时，不用辅助点，你的画就会逐渐变得倾斜；如果你学安迪·沃霍尔来画，就会有超酷的视觉效果；如果你画的是急转弯的、集中一处的、成比例压缩的堆放的桌子，那就会是一场灾难了。

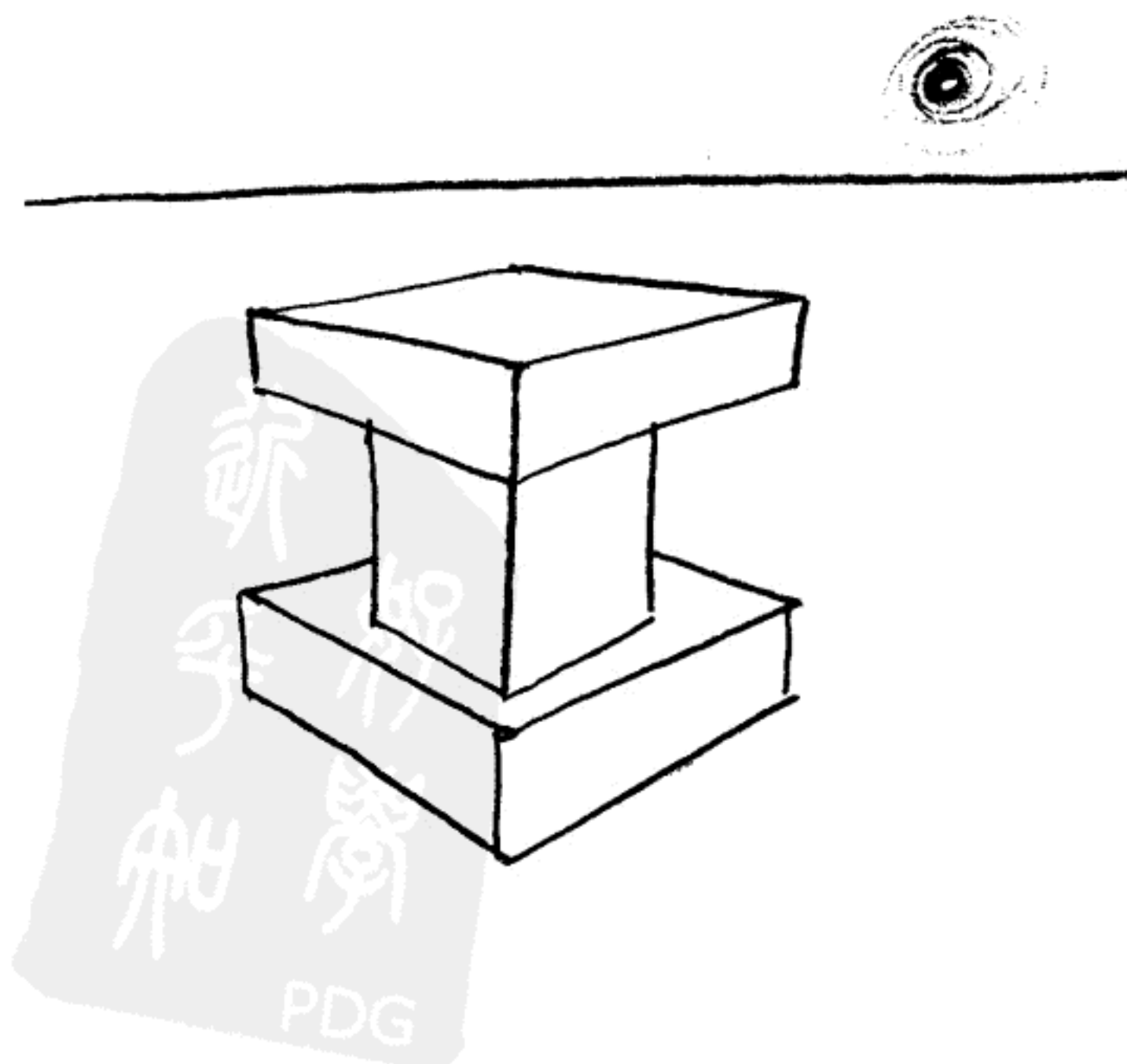
10. 用你已画的一些线条作为参考（又来了），向西北和东北方向画基座前面的边。

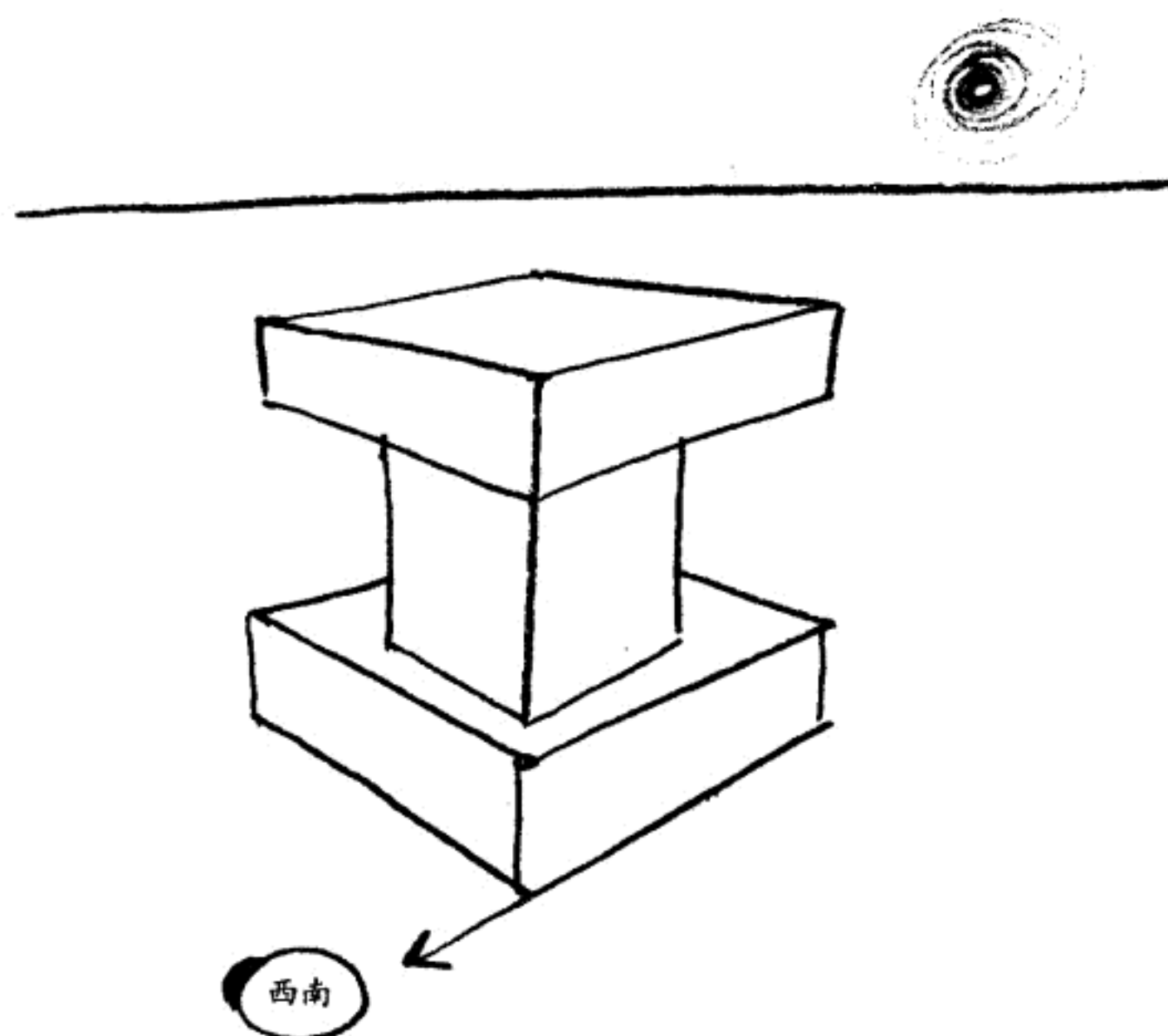
11. 注意！我们在画基座顶部后面的边时，会发现那需要画到柱子角落后面去了。那两条非常短的线条虽然被柱子挡住看不见，但仍然要画得与我们已经按西北和东北方向画的线条相一致。这是学生们在这一课里所易犯的第二个通病。学生们有一种强烈的倾向，会把这两条短线的端点分别和柱子的角落连接起来。这种直接把什么点与角落连接起来的错觉，是我们一定要避免的。画柱子后面的两条线。

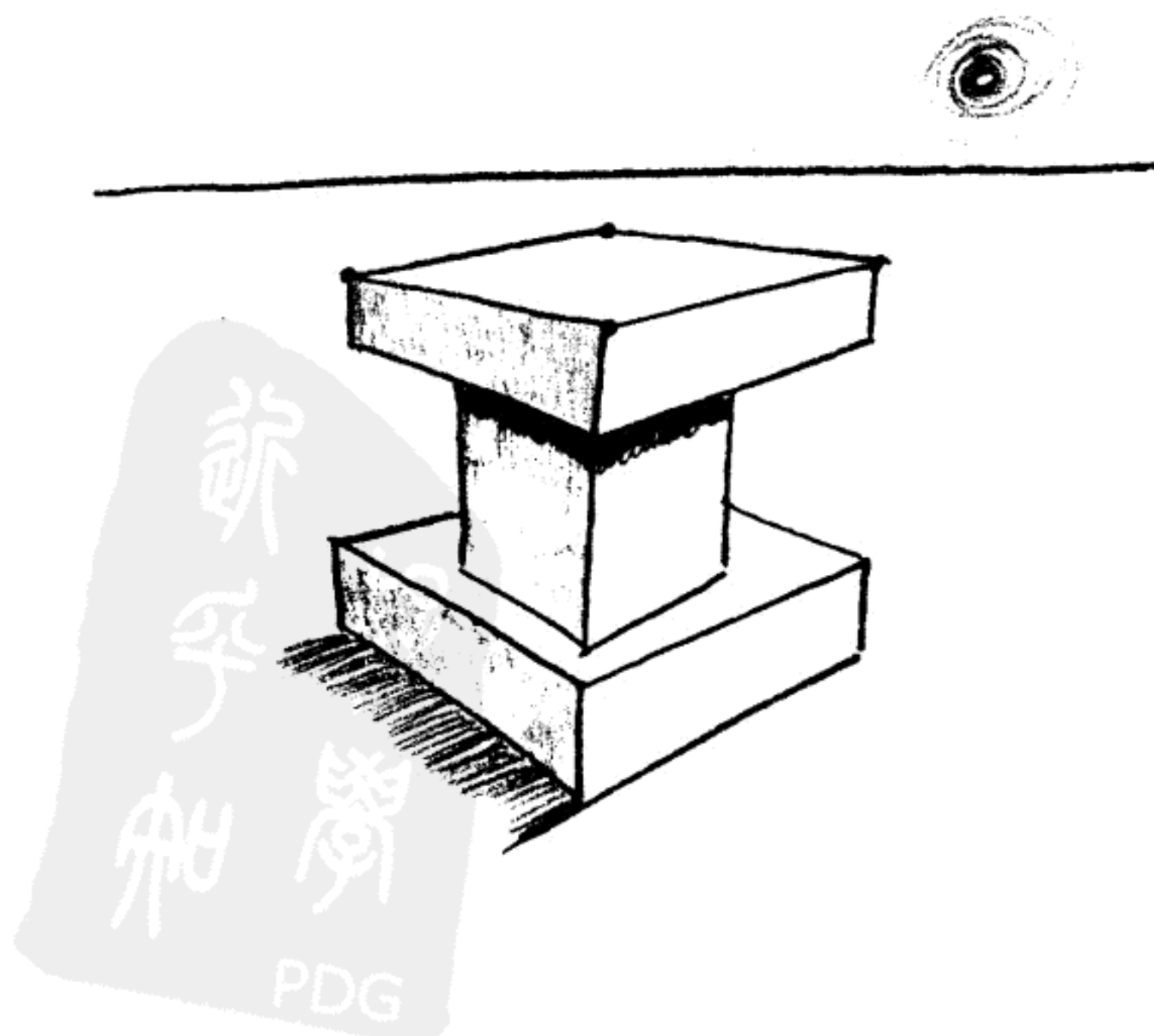
12. 完成基座。这时需要把前面的角落画得低一些。与之前一样，用你已画的一些线条作为参考，画基座底部向西北和东北方向的线条。

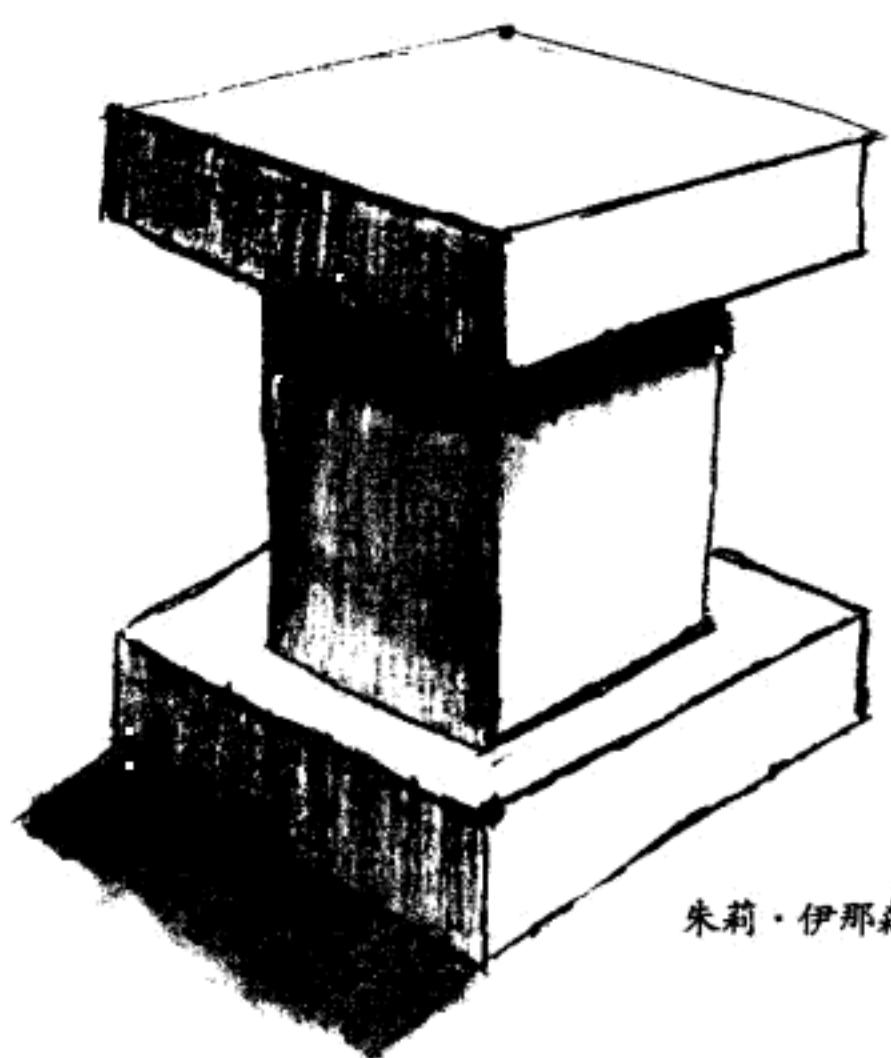
13. 用你已画的一些线条作为参考，延伸出投影方向的辅助线。

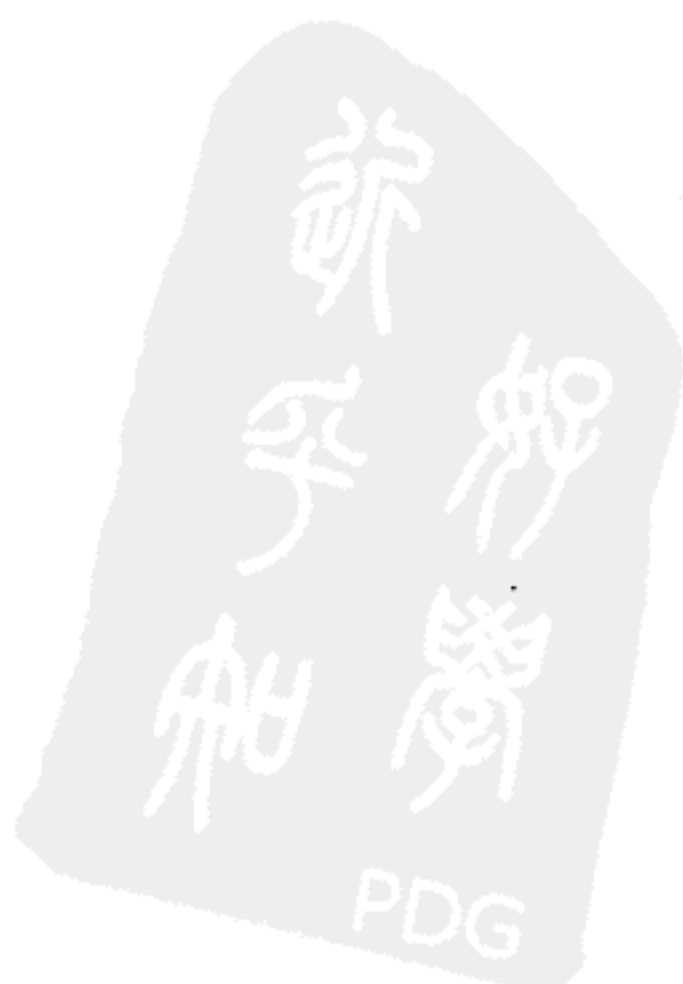
14. 在背着光源的地方添加投影、桌子和基座的阴影，加深柱子被顶部遮住的阴影。此时，你会发现柱子被推到了后面，桌子的顶部和基座反而凸了出来，这就是本课另一个“篷”的瞬间。

下面是一个很好的强化方法。现在，找一块表、一个钟或一只手机来为你计时。我要你为自己画这张桌子来记录时间。可以试着记录两三次，看看你能不能把完成这幅画的时间减少到两分钟以内。我要求我的学生都要习惯做这种计时练习，要求他们在规定的时间内完成作品。这是训练我们的手自如地画那些压缩形状、重叠角落的有效方法之一。最重要的是，我希望你可以通过练习把罗盘角度嵌入到你的记忆里。这样，大家的手就会对西北、东北、西南和东南方向有某种舒适感了。你画“堆放的桌子”的次数越多，那么在日后的课程里，你的笔触也就会越来越如意、越来越自信。这是一个可以细谈几天的极佳的绘画训练。

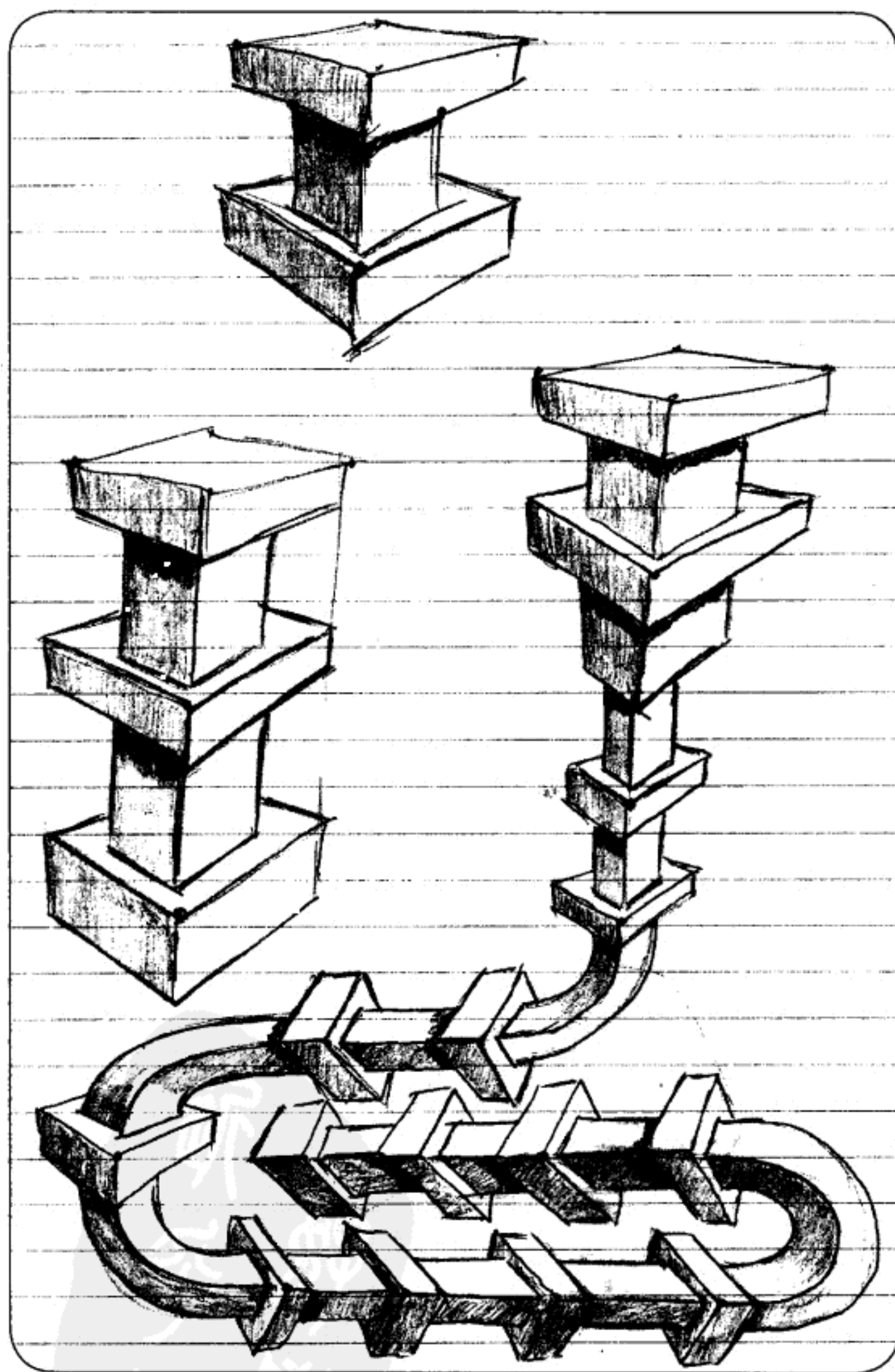
朱莉·伊那森

第六课：课外作业

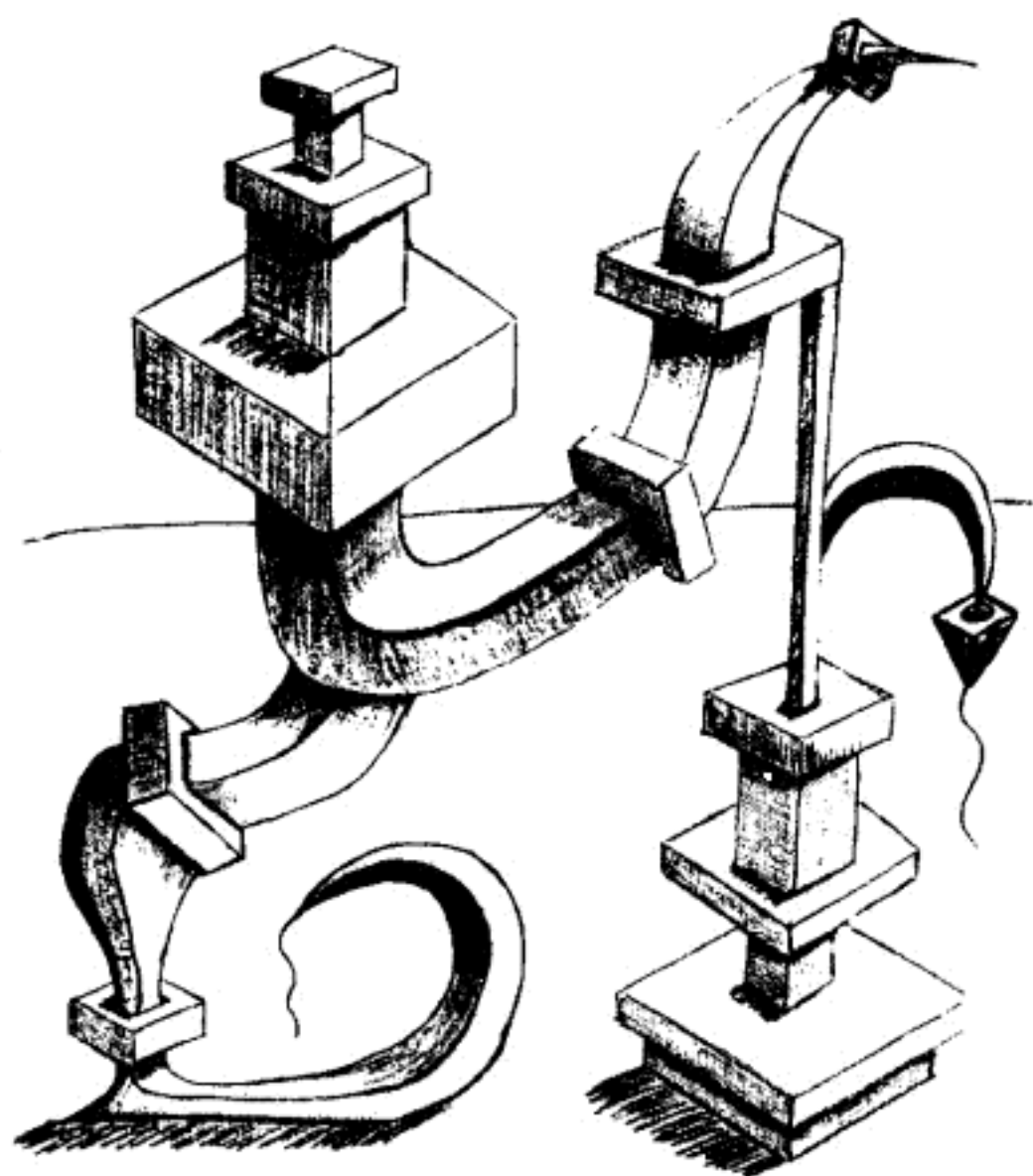
下面是本课真正的娱乐级别的练习。今天你想要把画伸展到什么程度？看看我的画纸。

你可以看到我是多么享受这幅超高且弯曲的桌塔。再看一看学生们在同一练习中所画的图吧。

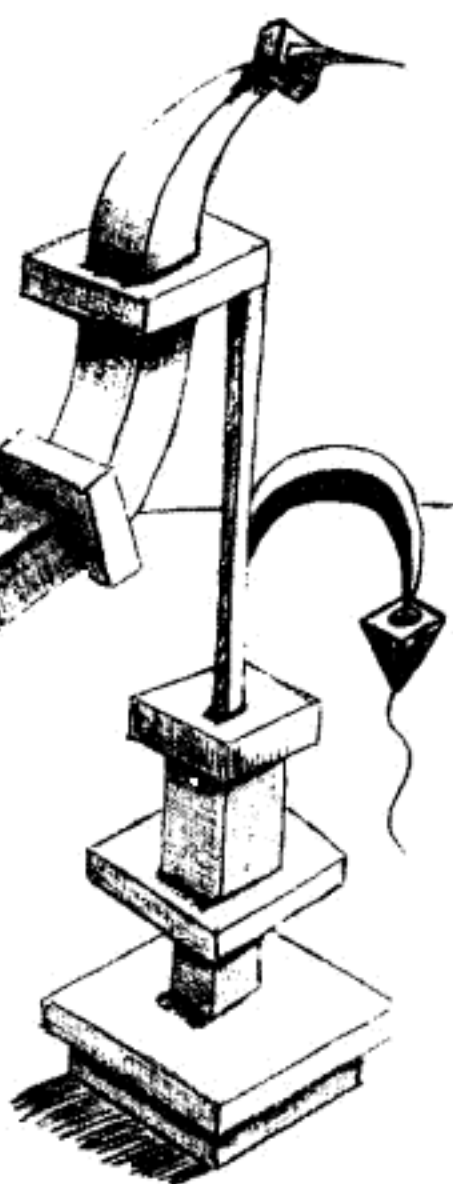

学生作品

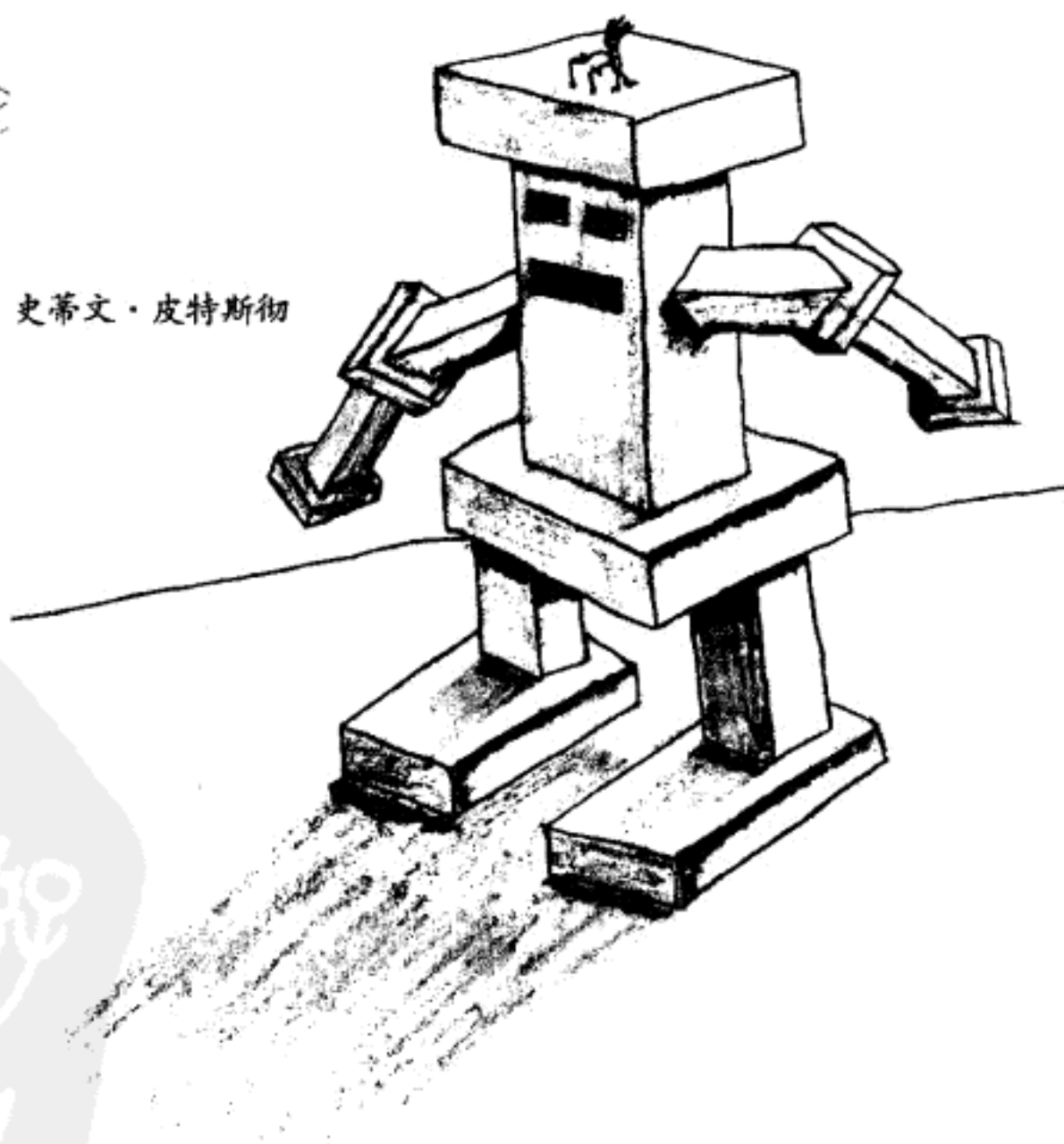
你能不能花 15 分钟左右的时间，来试画这只桌塔状的怪物？能的，来试试！在你的速写纸上要标明开始和结束的时间。我很确定，到头来你会在一天里花上 15-30 分钟的时间来涂鸦这些美妙而古怪的桌塔。它们不仅是一种极好的练习，也加固了诸如压缩、对齐、阴影、位置、尺寸和比例这些专门的技能。相信我，这些桌子城堡会让你上瘾的。

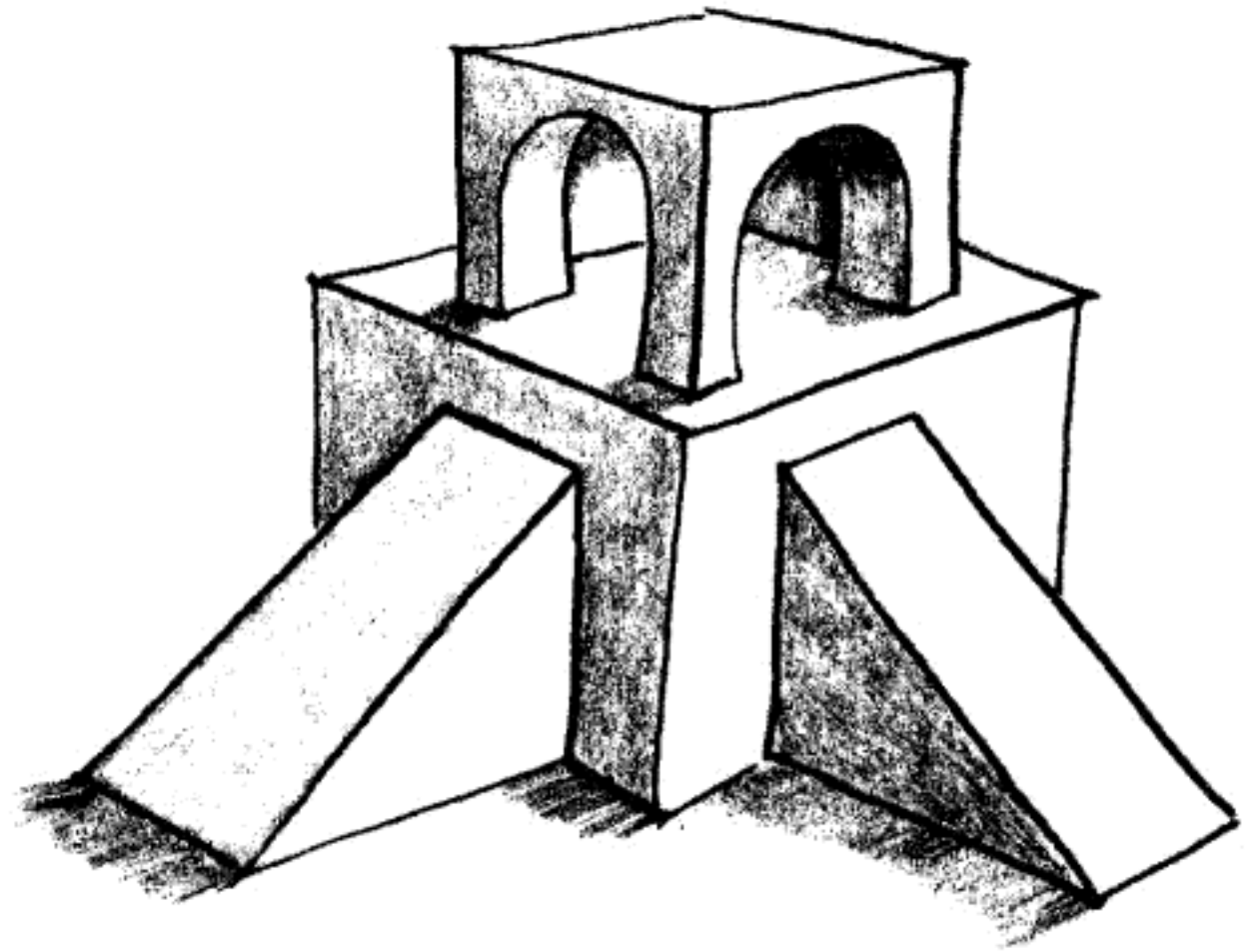
米切尔·伯罗斯

史蒂文·皮特斯彻

第七课：堆放更多的立方体

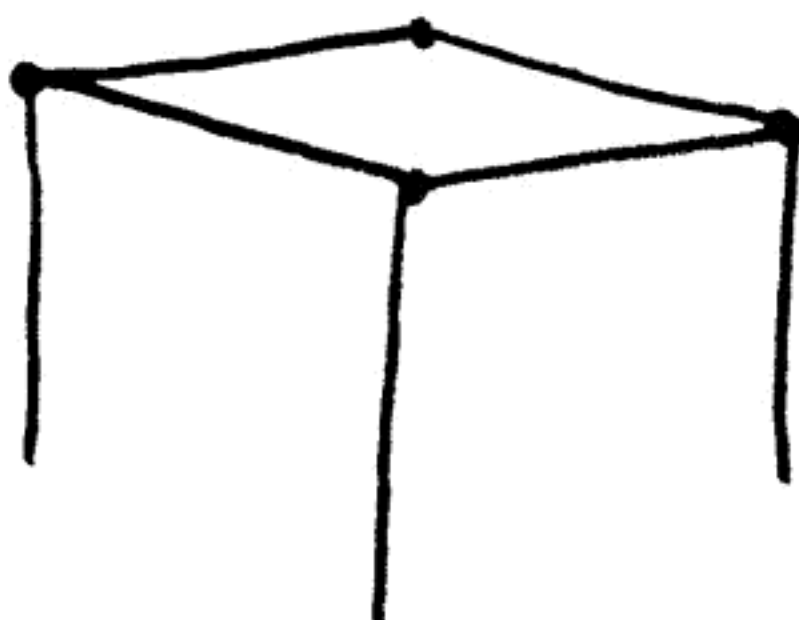

在这节课中，我将要教你画三维立方体的核心技能。希望通过学习，你可以完全拥有绘画立方体和组合立方体（即将不同形状的立方体互相搭建）的能力。在这节课的后半部分你会发现一旦有了使用立方体的能力，你就能画房子、树木、峡谷，甚至人的脸蛋了。你会问：“你怎么能将一个乏味的立方体转变成一棵树，或者一个人的脸呢？”我以后会告诉你。但是，首先请按照课程慢慢学下去。

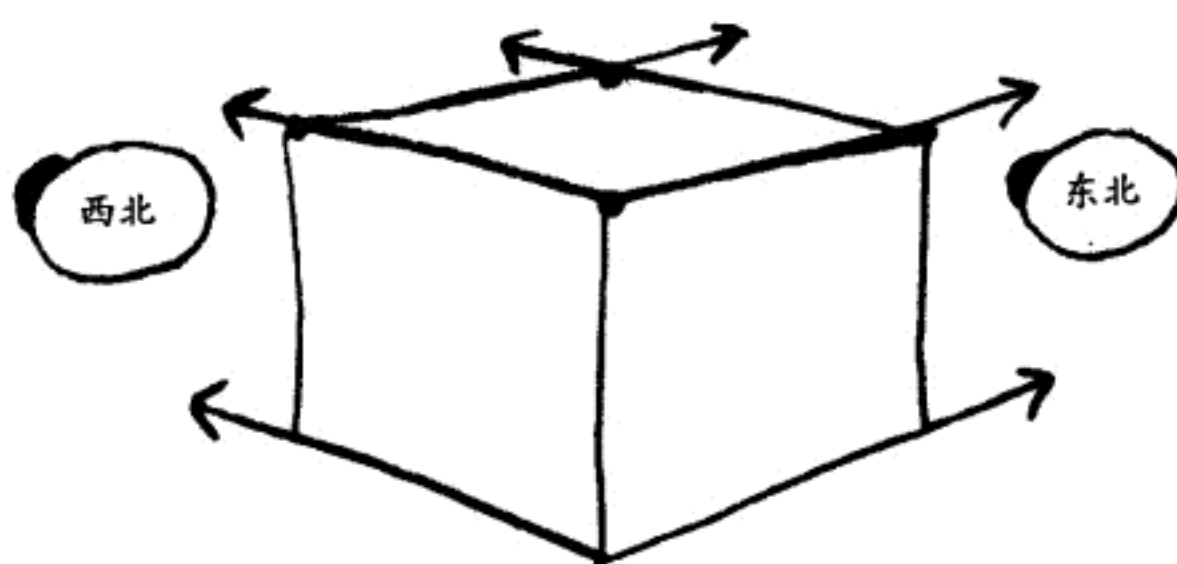
1. 使用辅助点画一个你已十分熟悉的尖尖的压缩正方形。

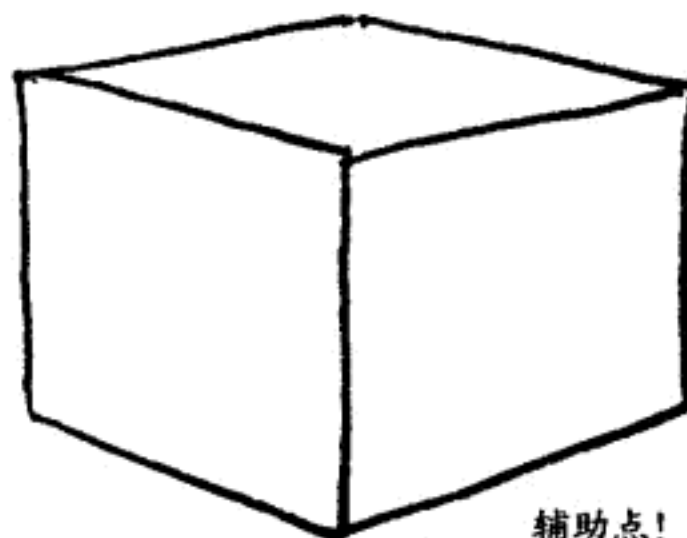
2. 轻轻地画几条下面的边，中间的一条要画得稍长一点（这就是开始形成形状的线条）。

3. 用你已画的线条作为参考，画出立方体的底。为复习起见，像我在这儿所做的那样，将所有向西北和东北方向的线条延伸。

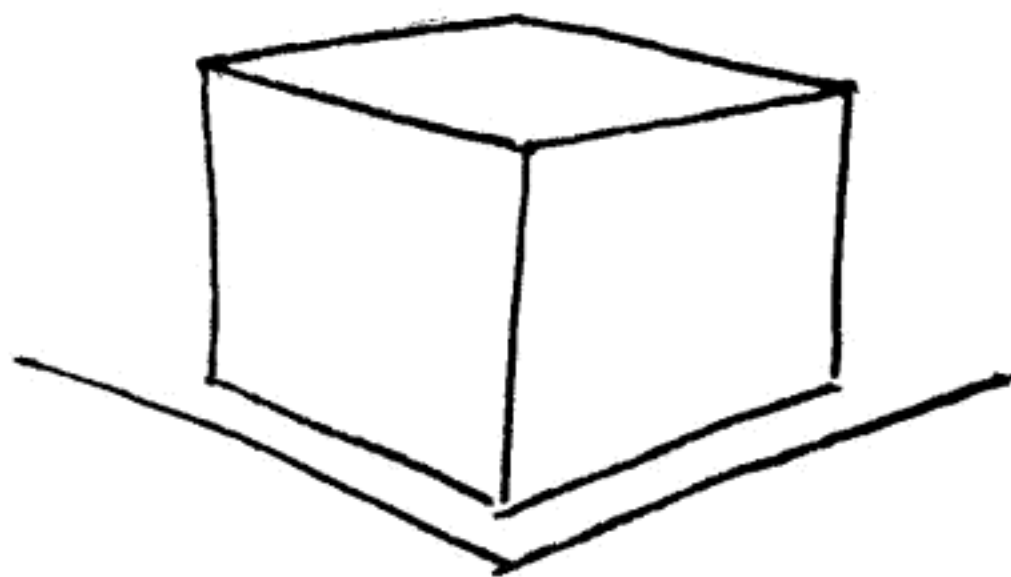

4. 在立方体最近的角落下方，画出至关重要的辅助点。此辅助点确定了第二层立方体的角度。如果你的辅助点画得太低，就会使第二层立方体发生扭曲，使整个建筑物不一致。

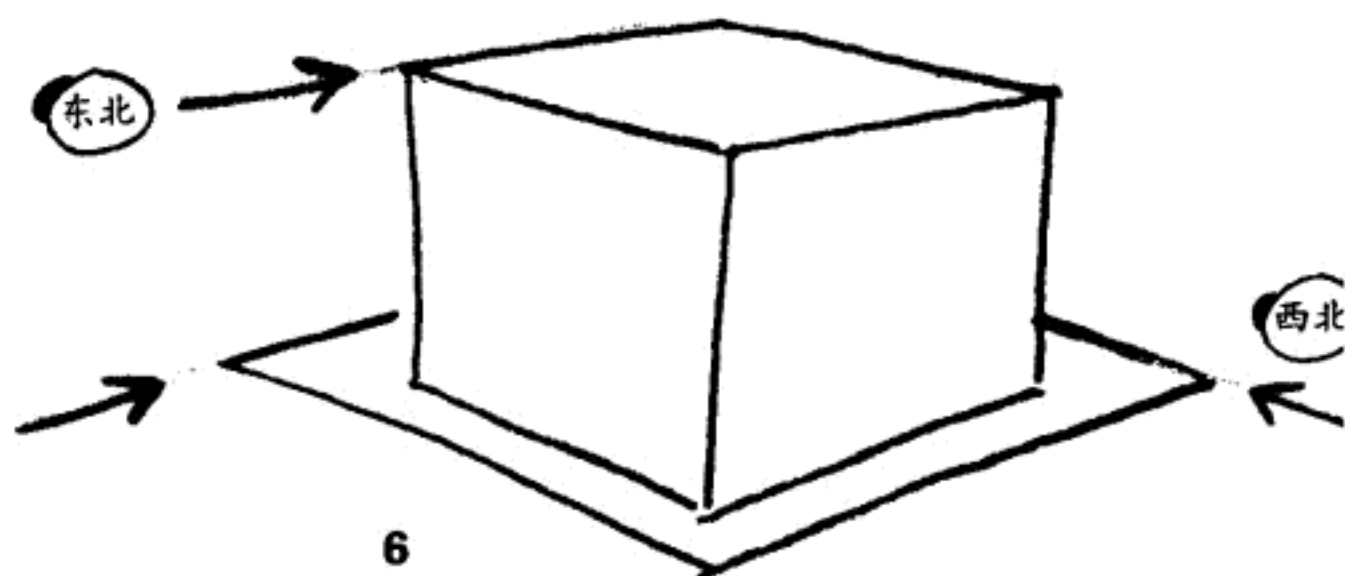
辅助点！
在立方体最近的角落下方。

5. 用你已画的一些线条作为参考，画第二层立方体向东北和西北方向延伸的两条边。我在画的时候会一直关注第一层立方体的几个角，尽量使第二层立方体的角度、线条方向和第一层保持一致。想一想你在驾车时，每分钟会瞥后视镜多少次，是的，做这个举动是用不着想的，因为这已扎根于你的下意识中了。我希望你们可以养成这个边观察、边对照、边绘画的习惯，就和你驾车那样舒适、自如。

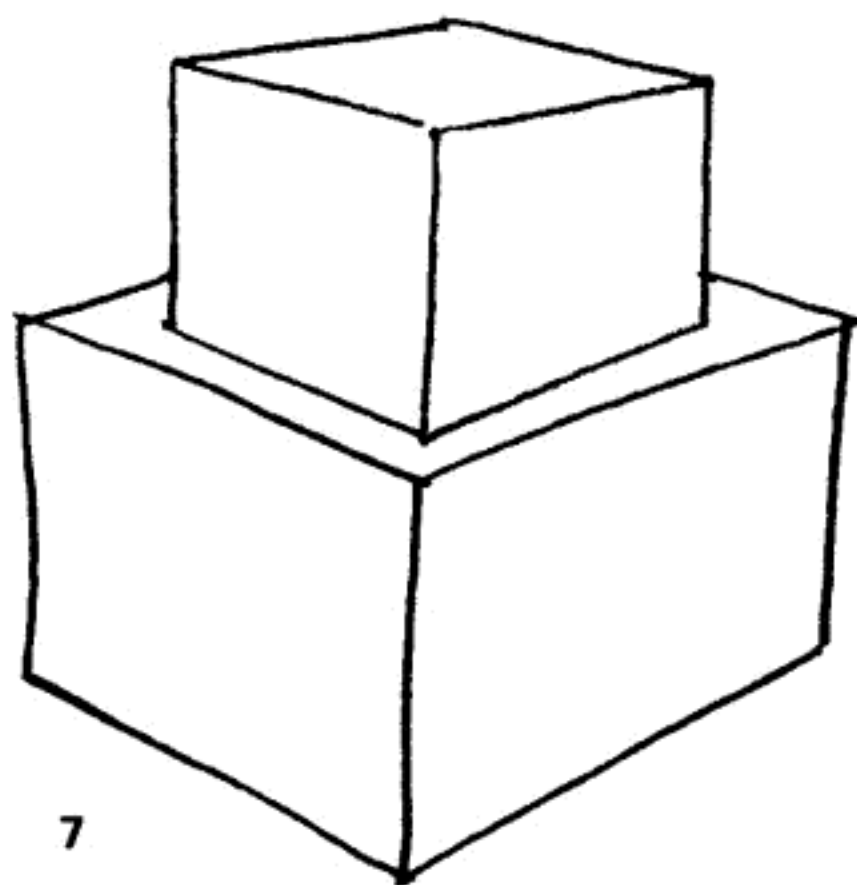
5

6. 看盒子顶上立方体的东北方向的角，并关注所有朝东北方向的线条。接着，拿起笔轻轻地依着那个方向画出线条，同时把这些线所成的角度也嵌入到你的记忆中去。经过几次这样的描摹练习，你就能很快地从立方体的左边、从角落的后面画出朝东北方向的线了。重复使用这个方法，在另外一边画出朝西北方向的线。看，这个建筑物的第二层立方体的顶画好了。还有一个我每次绘画都会用的方法：常常回归到那个原始的压缩正方形，一遍又一遍地试画压缩正方形相应的角度，然后大笔一挥画下我要的线条。

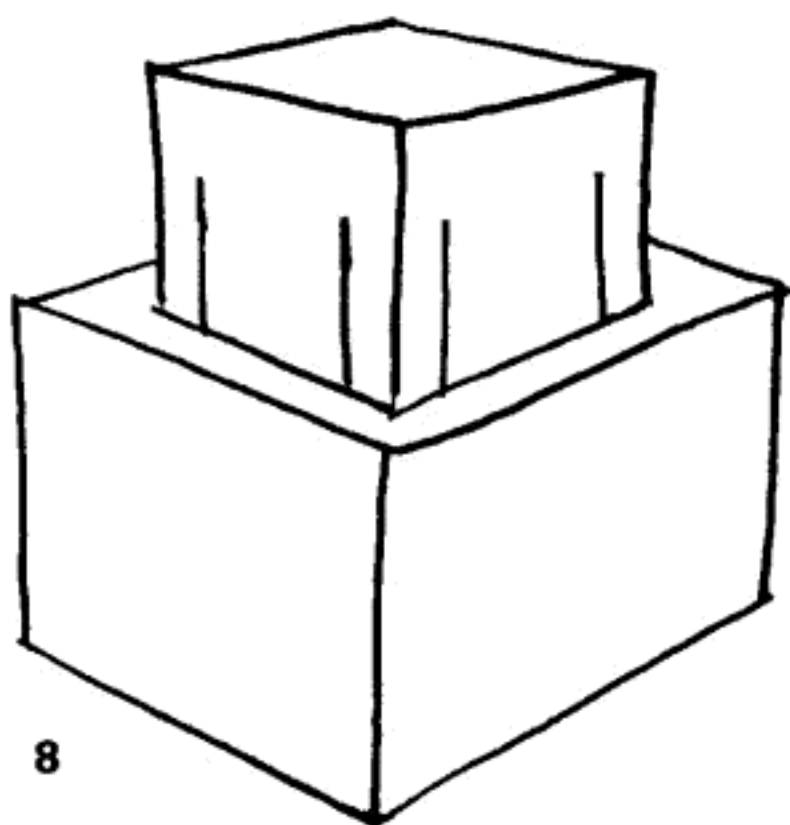

6

7. 完成建筑物第二层的立方体。朝着绘画罗盘箭头西北和东北的方向，仔细检查画中底面的各个线条。

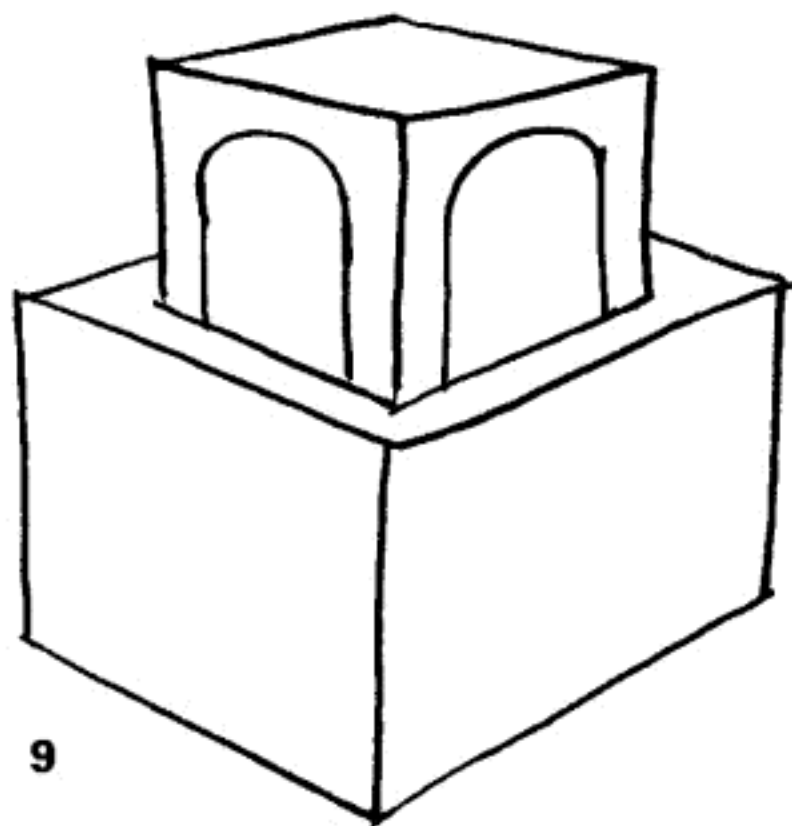
7

8

8. 在第一层立方体的两个面上，分别画两条垂线，就好像两扇门一样。要保证两条线是垂直的，是笔直向下的，你可以以画纸的边缘作为参考。你在画垂直线的时候，可以经常看看画纸的边缘，否则你会很容易将物体画得倾斜或者不稳。请注意，每一扇门近端的一边要比远端的那边稍长一点，这是用到了尺寸的概念。因此门的较靠近视线的部分要画得长一点，以产生它实际离你较近的三维幻觉。这也凸显了绘画的基本法则：要使物体看上去离你的眼睛较近，就要将其画得比其他物体稍大一点。

9. 为每一扇门画一条弧线作为门的拱顶。

9

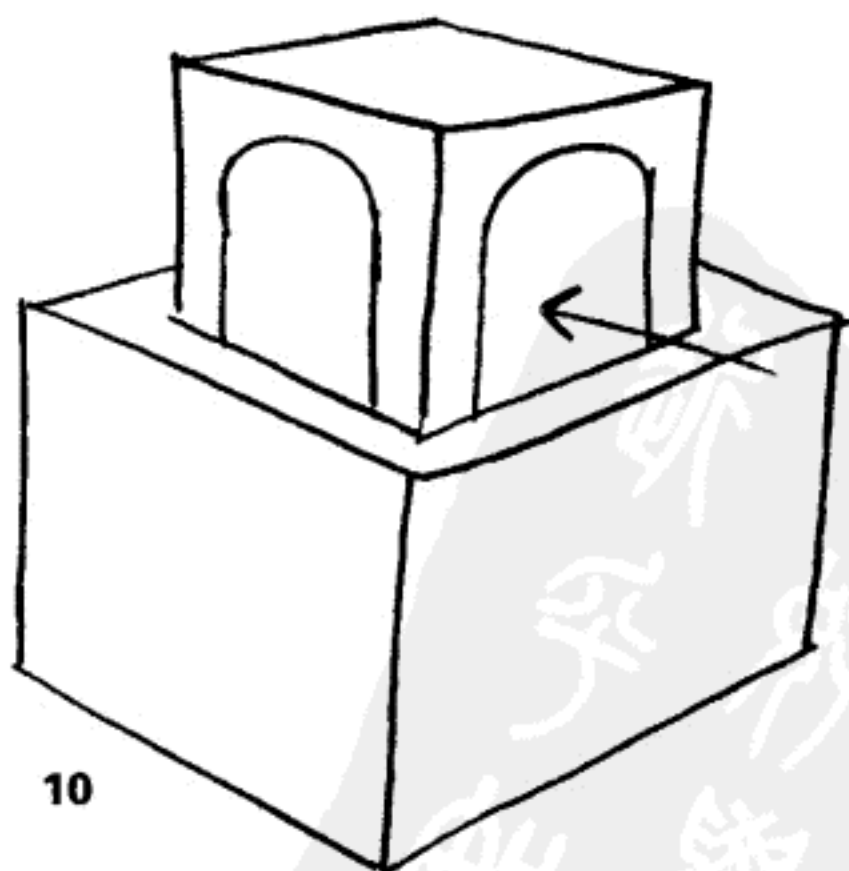
10. 为了让这个建筑物的立体感更强，为了让人们产生幻觉认为建筑物的入口是真实存在的，我们需要为这个门加上厚度。先来复习一下简单的厚度法则吧：

如果门是在右边的，那么其厚度也是在右边的。

如果门是在左边的，那么其厚度也是在左边的。

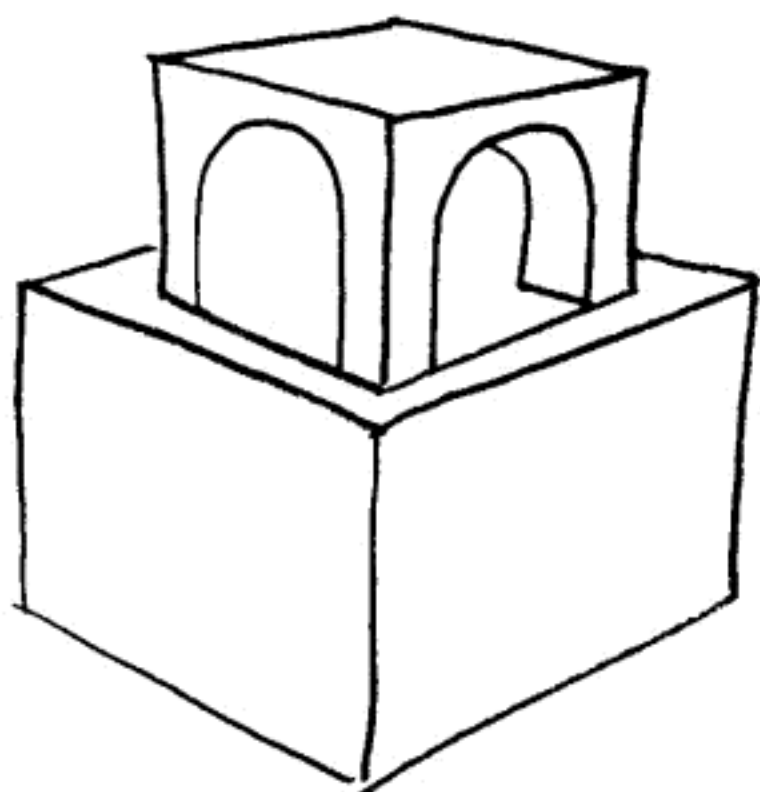
记住这个法则，诵读之，应用之。厚度法则对任何你要画的物体都适用——门、窗、洞或者入口等等。用心记住这个法则，它会帮助你去画一些更为复杂的图形，不会让你犹豫不定。

让我们先对右边那扇门应用一下厚度法则。如果门是在右边的，那么其厚度应该在哪一边呢？对，太好了。在右边。使用你的绘画罗盘线，向着西北方向，画出门口右边的厚度。

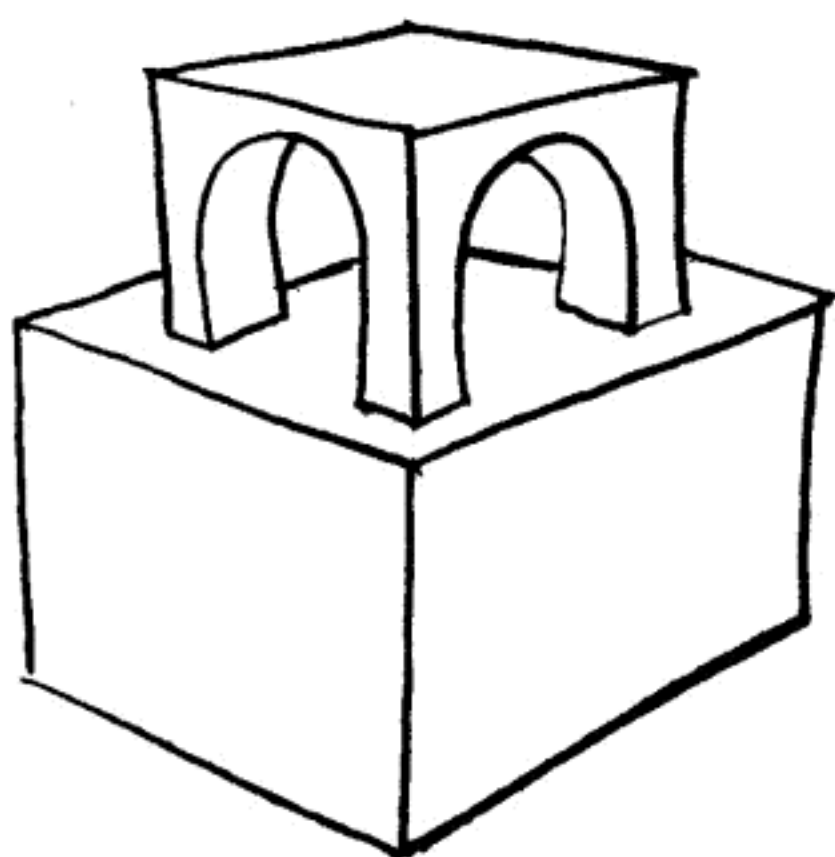
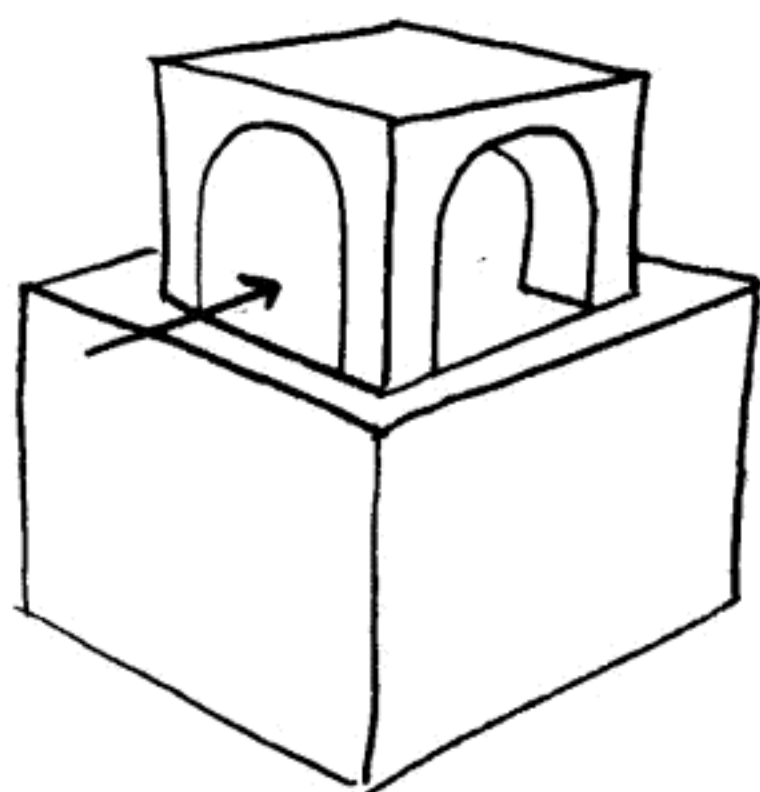

10

11. 画出外墙门的一条线条，注意它的上面是弯曲的，一扇门完成了。

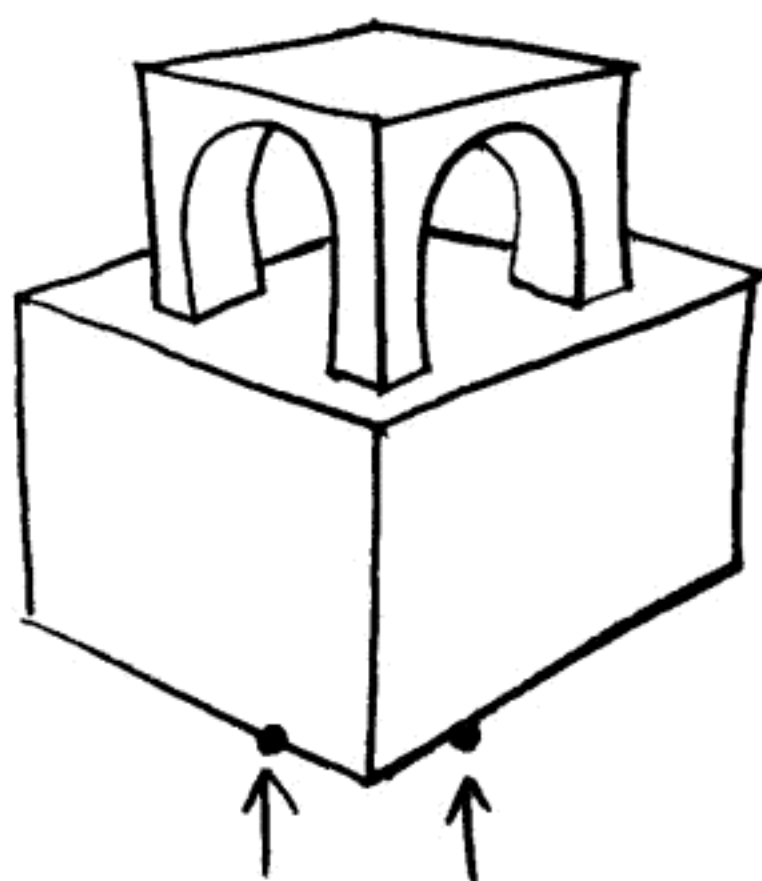
12. 再看左面的那扇门。使用前面的方法向着东北方向，在入口处的左边、门的左侧画上厚度。

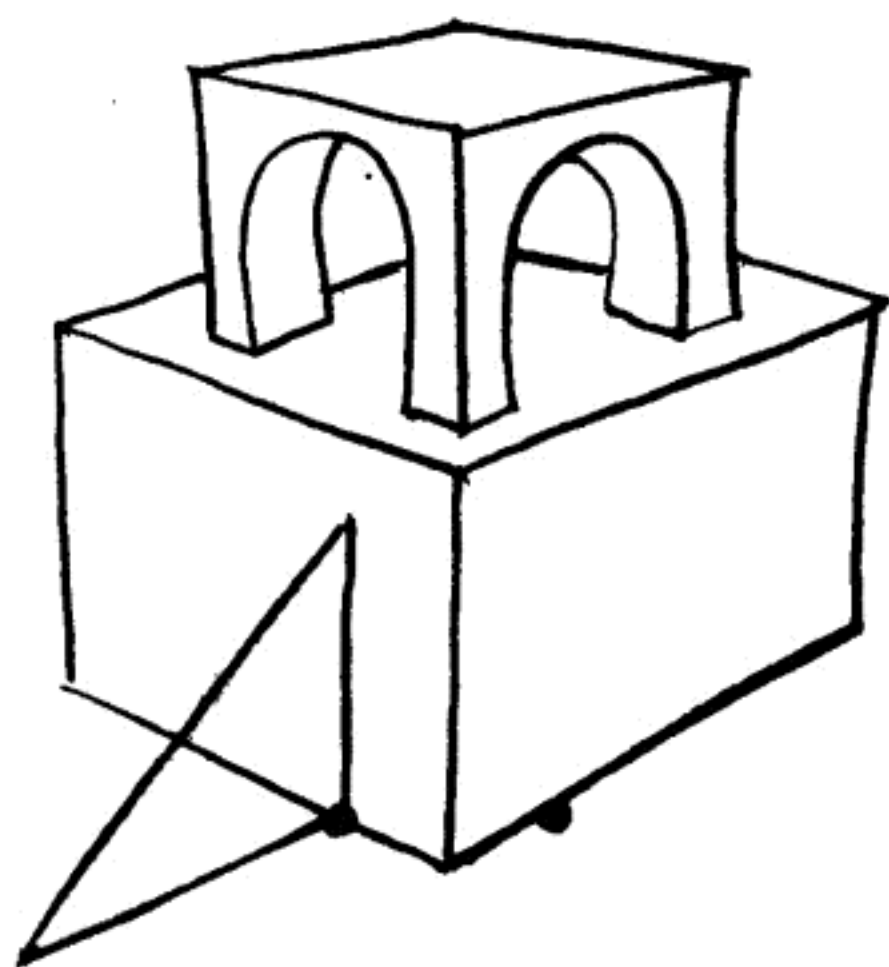
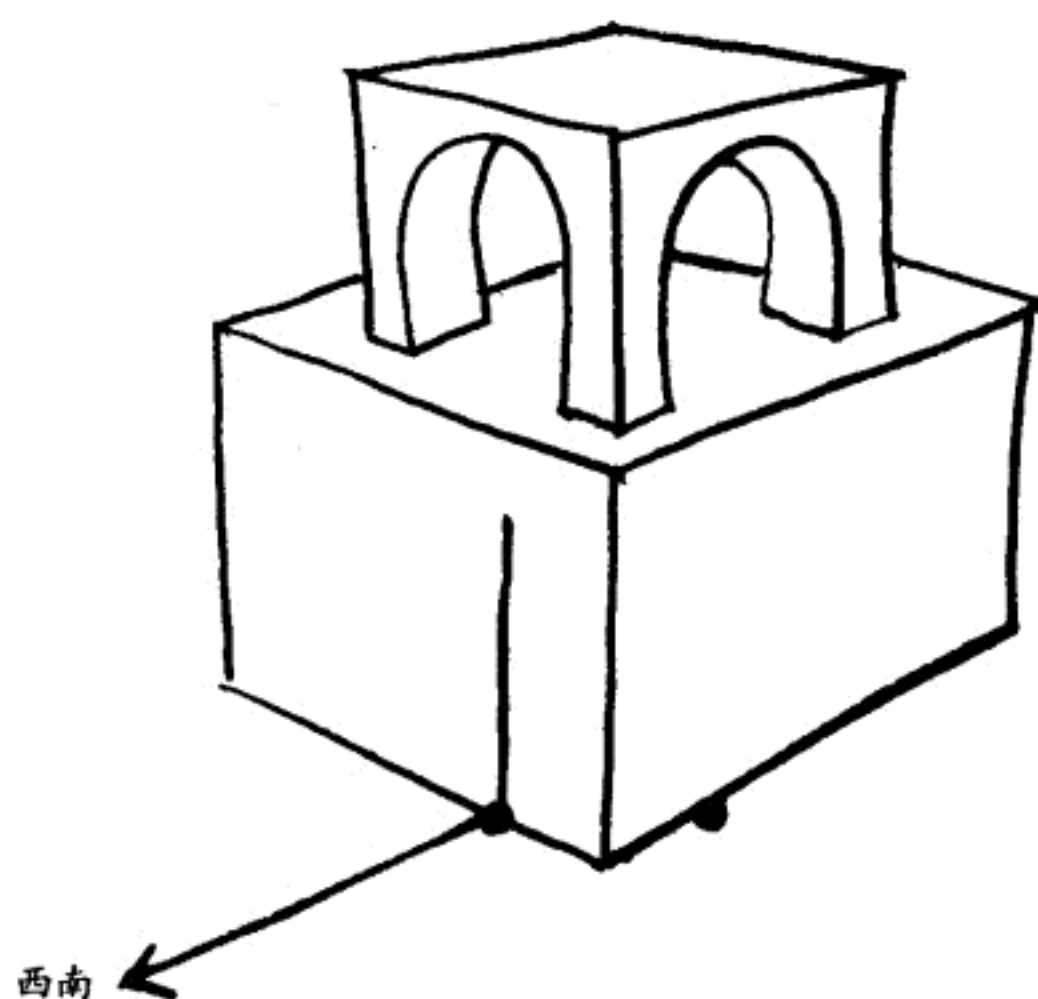
13. 擦去每扇门底部的辅助线。朝着西北和东北方向，适当画出两条线，建筑物的第一层就这样画好了。恭喜你，你轻松地创建了视觉上的错觉，让建筑物看上去有了一个门厅，或者说门里面有了一间房间。

14. 现在让我们再加上一些有趣的楔子，你可以把它们画成入口坡道、下班用的快速出口滑坡，或是孩子们玩的滑板坡道。这是一个告诉你三维图形很具魔力的好例子。在摊平的二维纸上，你可以不断地使用这种技巧来画各种建筑物、城市、森林，以至整个世界。一支笔、一张纸，加上你的想象和我教你的技巧，你就可以随意创建梦想中的世界了。

在建筑物两个侧面的底边上画两个辅助点。

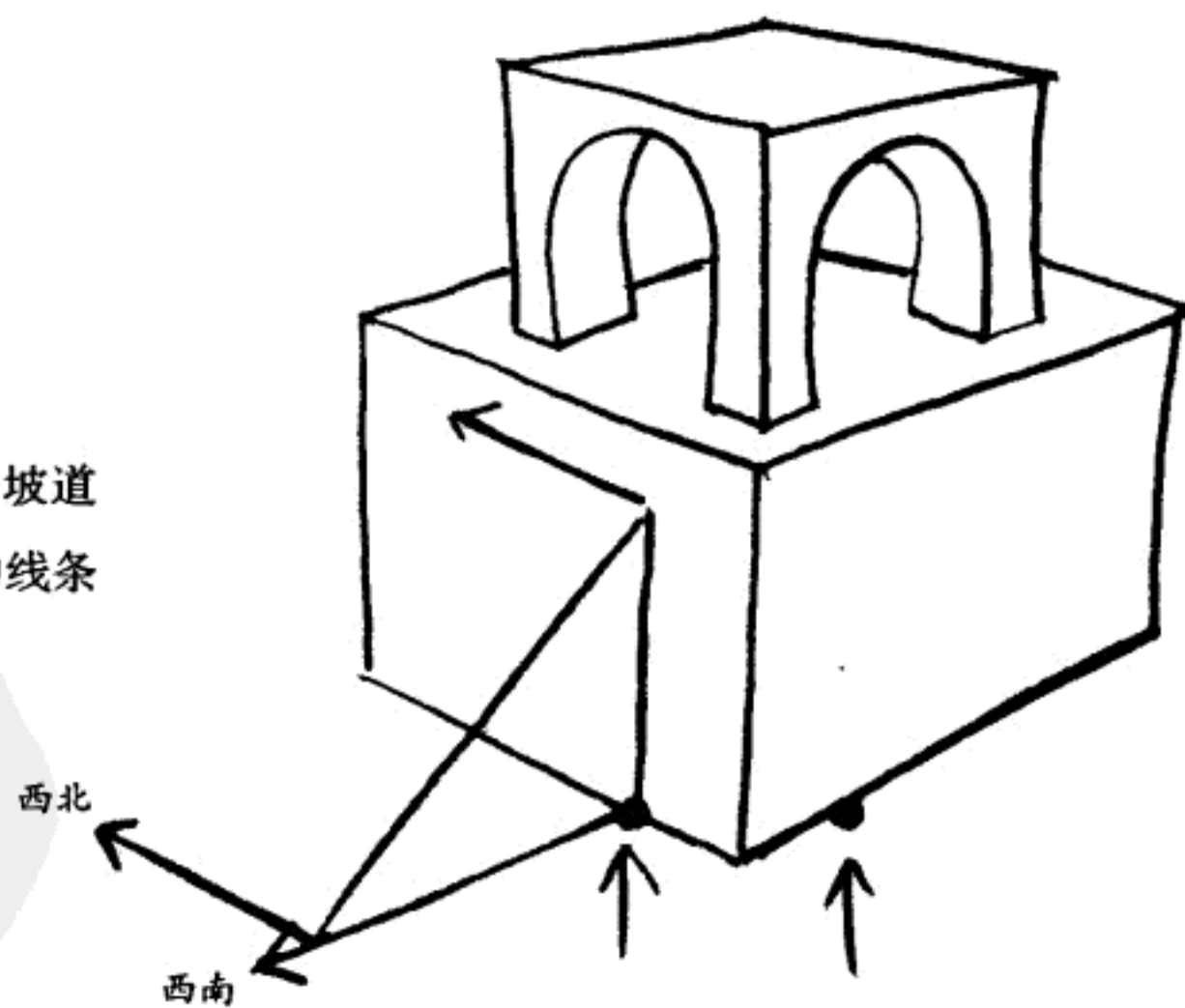

15. 在建筑物左边画一个坡道。首先在建筑物第二层左边的墙上画一条垂直的边，这条垂直边与地面会交于一点。从这个点出发，向西南方向画一条线。在前面的课中，我们画投影的辅助线时，也常常会使用到这个方向，记得吗？注意，一定要朝西南方向画线，并和之前画的朝东北方向的线条保持一致，因为东北和西南方向的线条差不多是一样的，只不过方向不同而已。看看我画的例子吧，定会比冗长的文字说明要清楚得多。

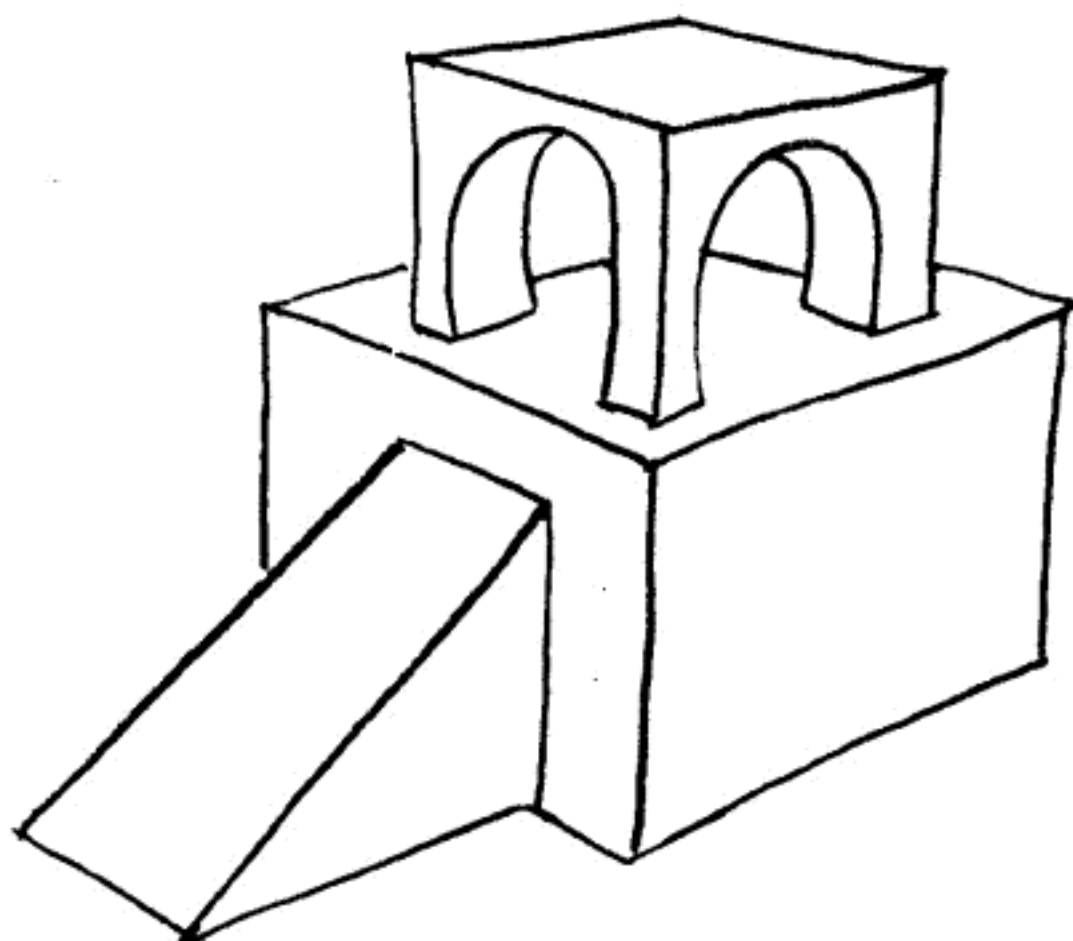
16. 完成坡道近处的边。

17. 朝着西北方向画两条线，这就是坡道的厚度了。请检查这个角度和之前所画的线条方向是否保持一致。

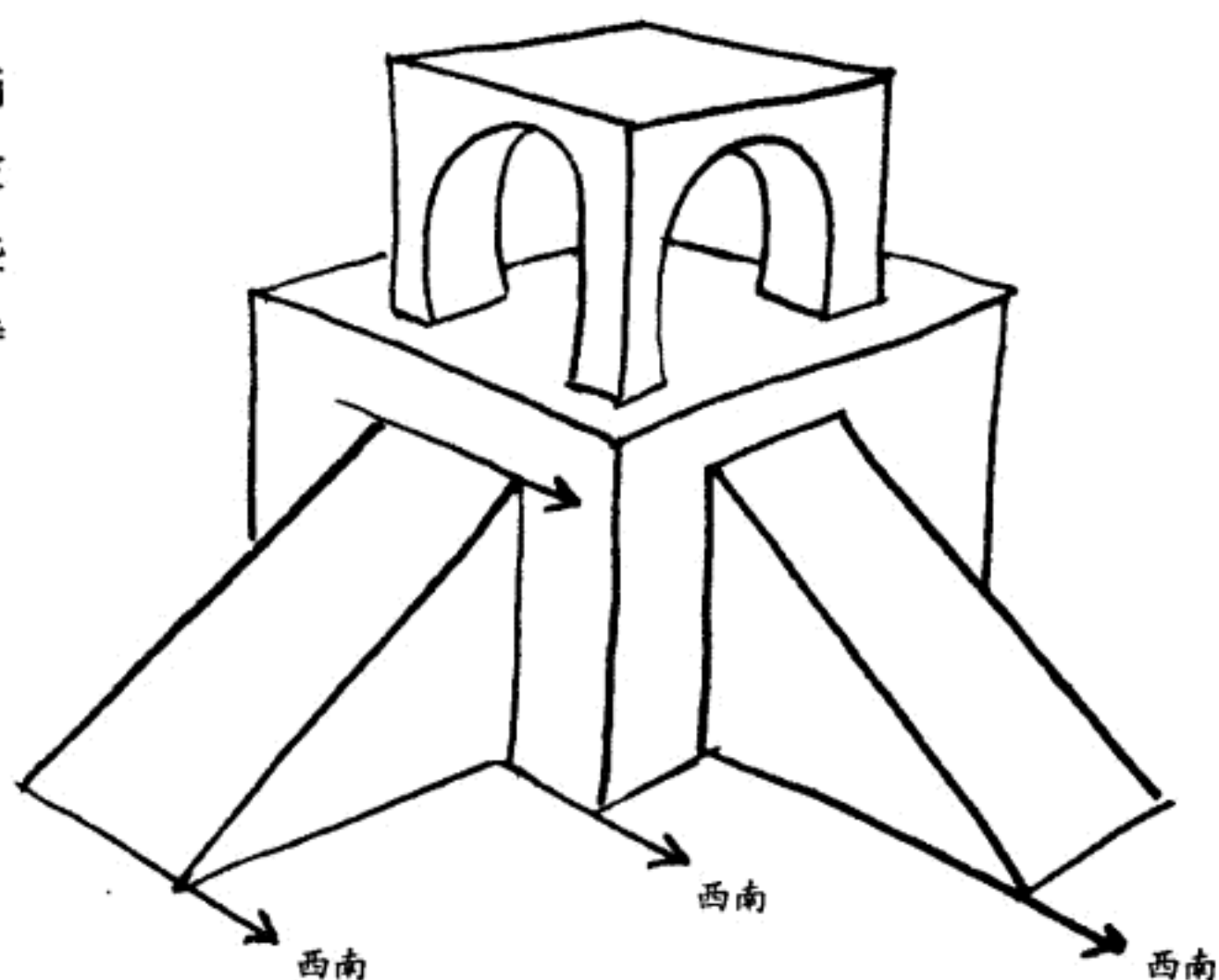

18. 画坡道远处的一条边，注意要和坡道近处这条边的角度和方向一致。发现了吗？我在画斜面底部的时候，比其顶部稍微长了一点。你一定要记住，在绘画中尺寸所起的不同作用。我要重申，要使物体看上去近些，那就画得大些；要使物体看上去远些，那就画得小些。在这个案例中，我就将斜面的底画得长了一些，以增强其视觉幻觉——它离我们的视线更近一些，而斜坡的顶部被推向了画面的深处且离我们的视线远了一些。

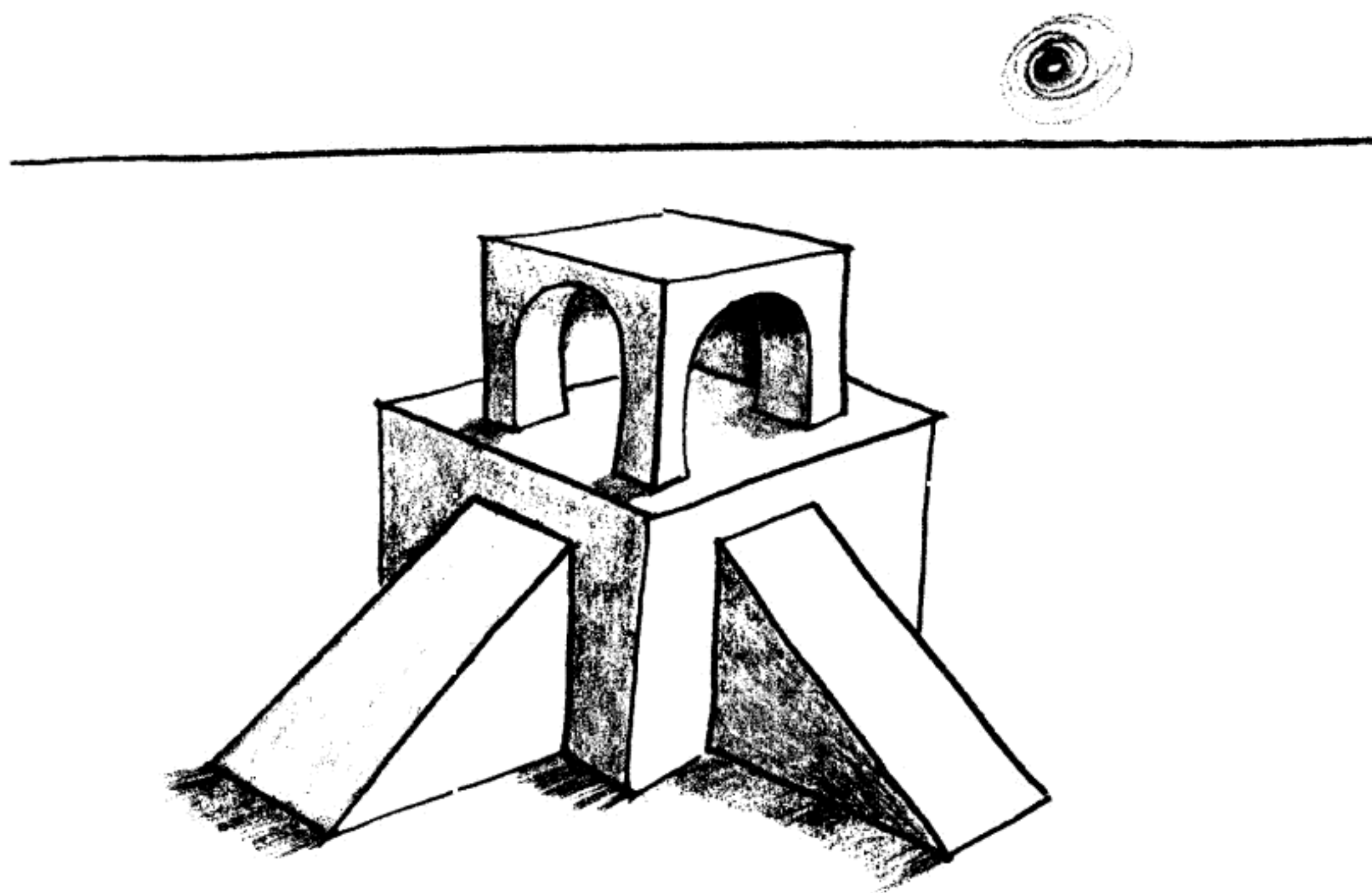
经常使用这些绘画法则（尺寸、位置、阴影和影子等等）、绘画罗盘方向（西北、东北、西南和东南），你就能画任何物体的三维图了。

19. 擦去斜坡后面的辅助线。用你已画的东北方向的线条作为参考画右侧的斜坡（当你画新的线条时，眼睛要多看看那些你已经画好的线条，以使两者的角度保持一致）。记住：提防底线有向下落的倾向，不要歪曲了。

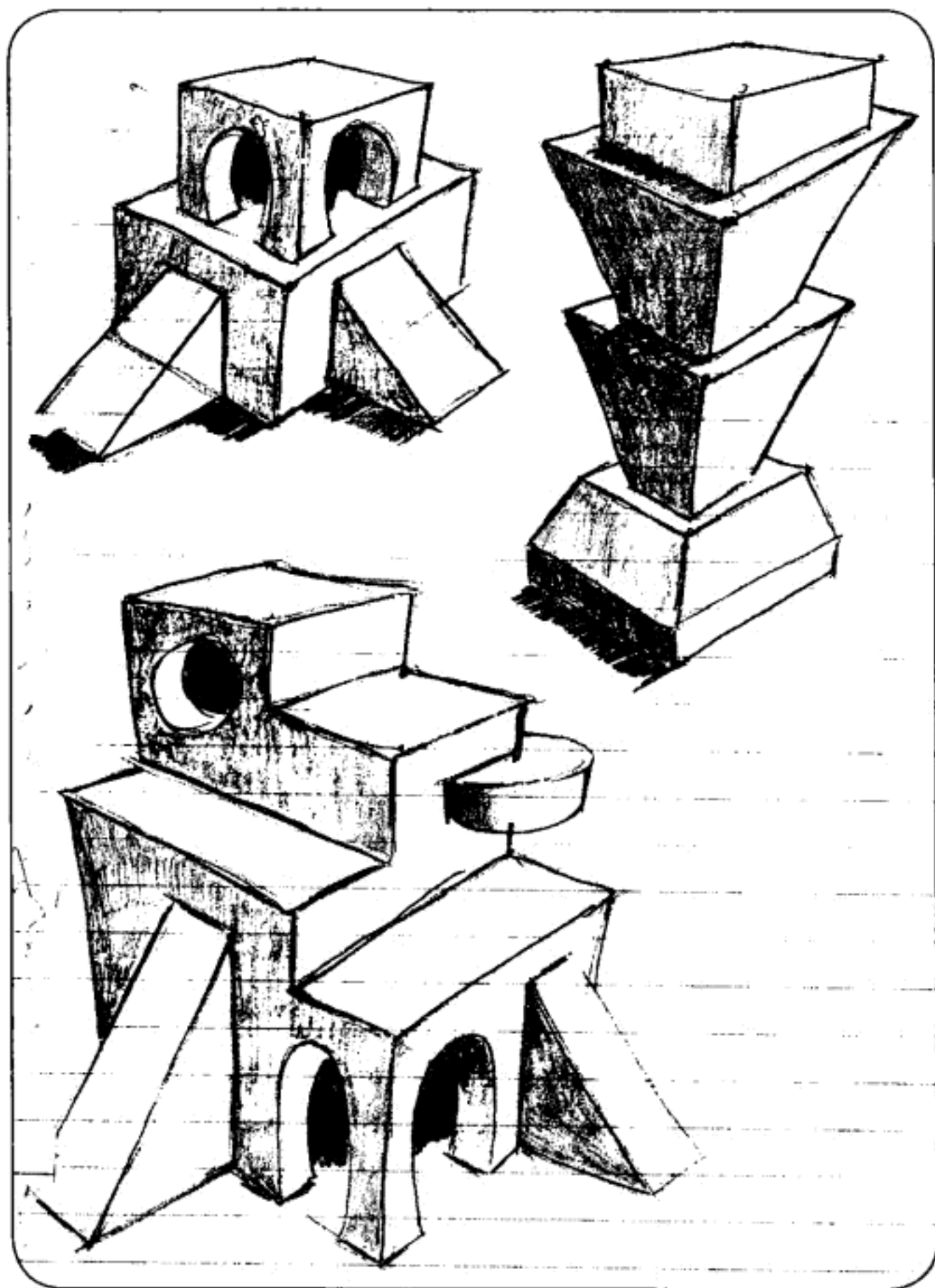
20. 在建筑物上方画水平线，定位光源，在所有背着光源的各个面上画上阴影。当你画建筑物时，以西南方向为参考画投影、阴影是再简单不过的了，只要延伸底面上的一条直线即可。然后擦去多余的线条和污渍。哇！你完成了第一次画建筑物的表演。祝贺你，干得好。

第七课：课外作业

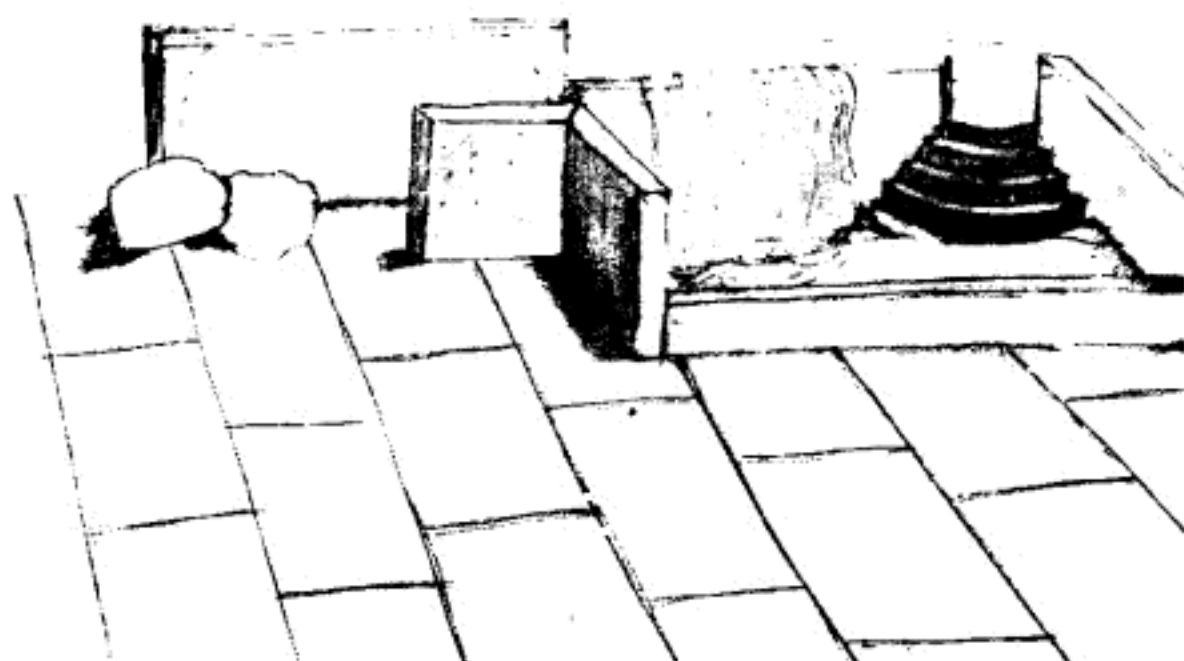
这里是非常有趣的两层斜坡建筑物的变形。变形一，我试着将原来垂直的边向内收缩。对这个结果我非常满意，你也来试试。如果愿意，你可以画九层那么高。现在开始画九层的斜坡建筑物，把朝下逐渐变细改为朝下逐渐变粗，再把高层建筑物画成粗细交替的，怎么样？画成三层向内三层向外的，怎么样？你可以看出我的奇思妙想。这个有趣的练习有一千多种可能的变形。

在变形二中，我试着将压缩的各层改为有斜坡、门、窗，附有一些古怪压缩圆柱体的旋转阶梯的建筑物。这些画看上去要比它本身更为复杂。先画一个非常坚实的、尖尖的压缩正方形。记住，你画的第一个压缩正方形就是整幅图的参考模板。有了这个良好的开始，好好享受复制我的变形二，一次一条线、一次一个步骤这样的过程吧。现在，你已经有了足够的知识和技巧来画你自己要画的画，用不着我来打断你了。耐心点，好好享受吧！

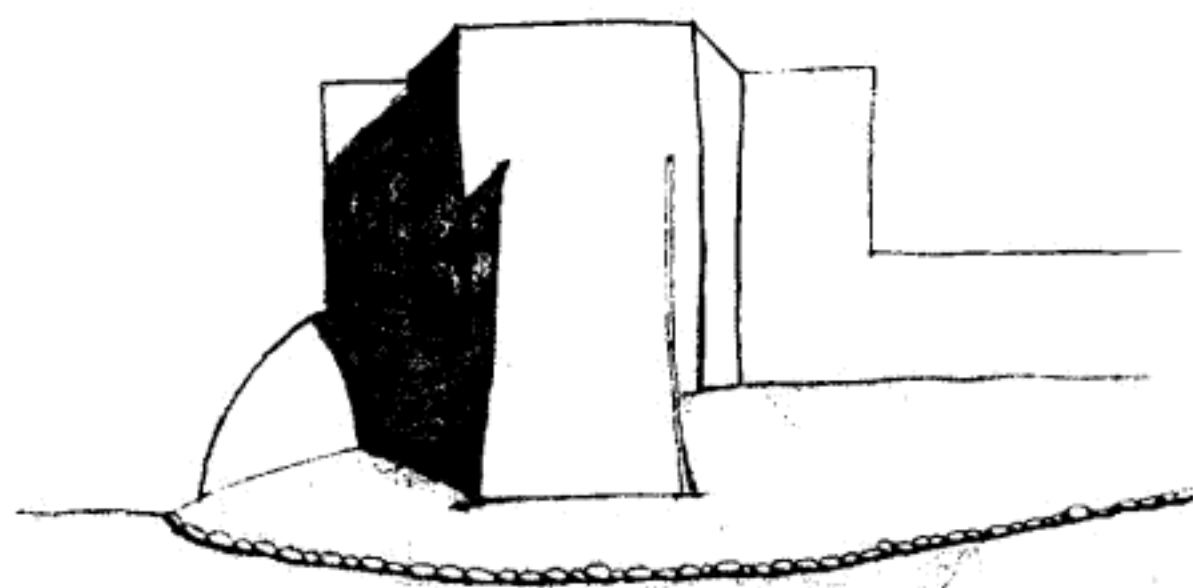
学生作品

看一下学生的作品，你会从中得到些灵感吗？

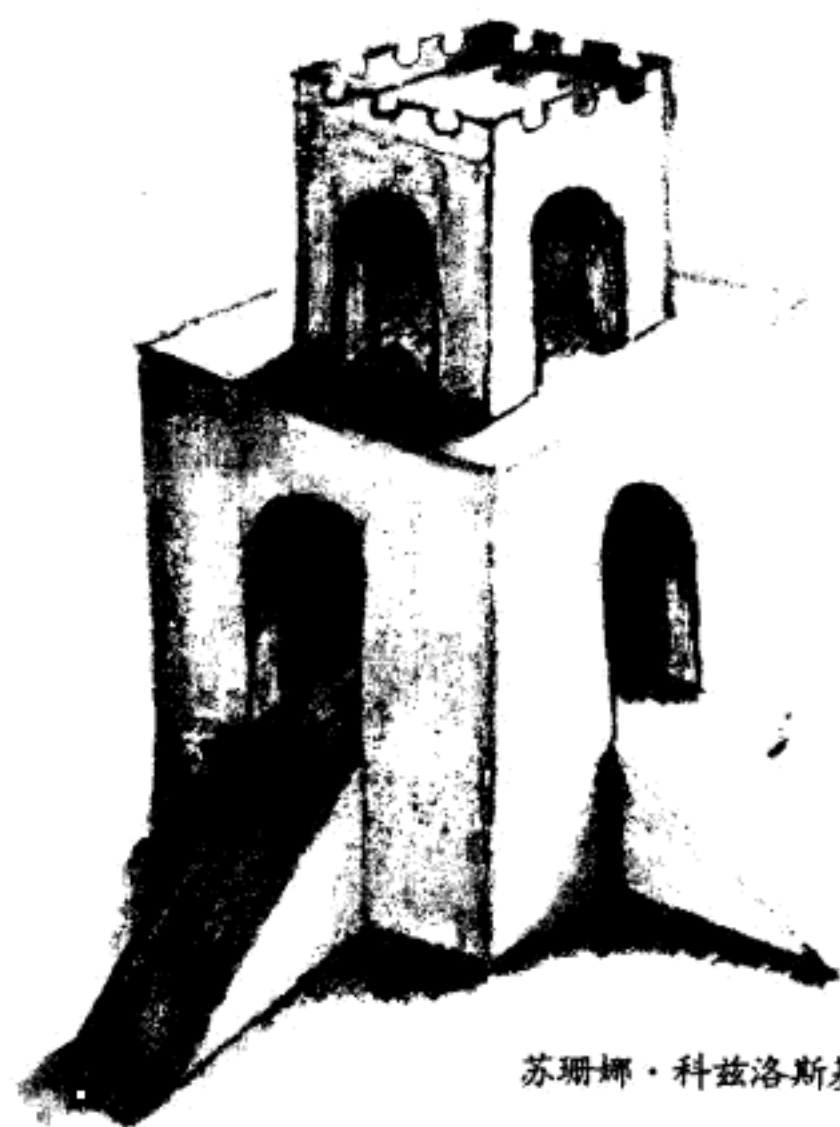
朱丽叶·爱默生

朱丽叶·爱默生运用了这一课中的几个原则，画出了她理想中的 SPA。

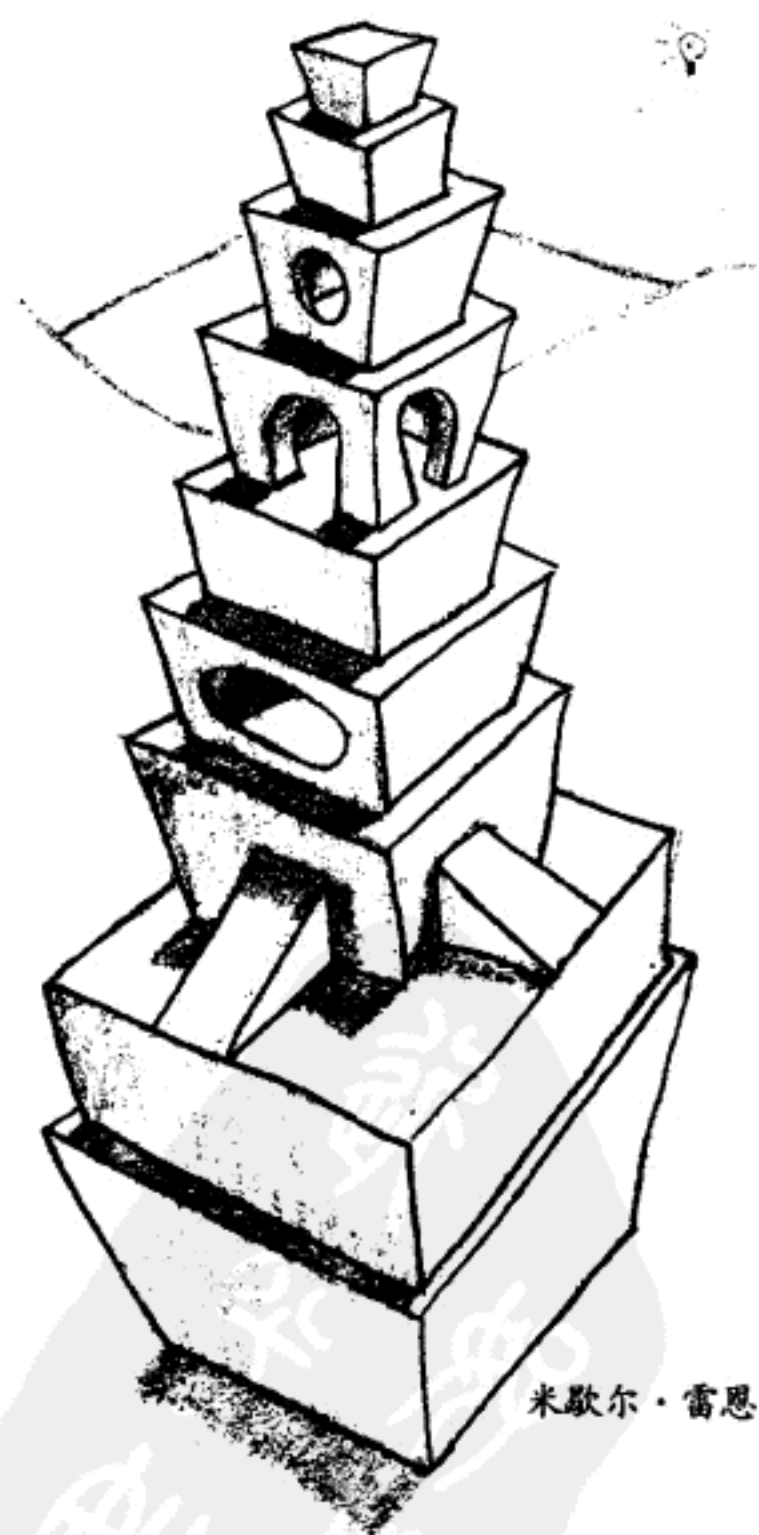

玛尼·露丝

玛尼·露丝的绘画技巧虽然还比较稚嫩，但她画的教堂却充满了个人色彩，真不错。

苏珊娜·科兹洛斯基

米歇尔·雷恩

第八课：好爽的考拉

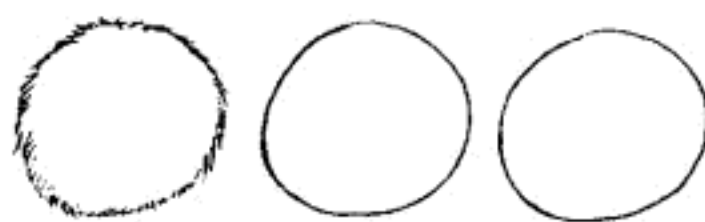
今天，我们先不顾盒子和结构，就凭我们的想象，来画一只考拉。会想到画考拉，是几年前我在澳大利亚巡回教学时受到的启发。在访问期间，学生们向我介绍了澳大利亚各种各样的珍奇宠物，一个学生还让我把一只考拉抱在了身上。另外他们还送了我不少呢，有针鼹鼠、折边帽蜥蜴、鸭嘴兽和一只小袋鼠。

于是，我每次都不得不在随身携带的速写本上画起动物来。当然，我还得教一个班级，教学生们怎么用绘画的九大基本法则去画这些奇妙的小生灵。在这节课里，我们就来画一只漫画考拉吧。今天的课程结束后，我建议你们去网上找三只真的考拉的图片，再用我将要教你们的方法去画画看。

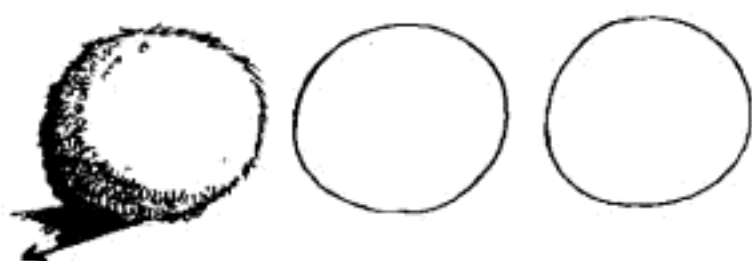
1. 非常轻地画一排三个圆。

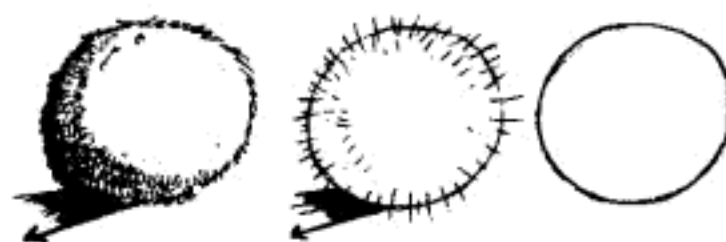
2. 在第一个圆上，画一些弯曲短划，从而使整条边有一种柔软且毛茸茸的肌理效果。

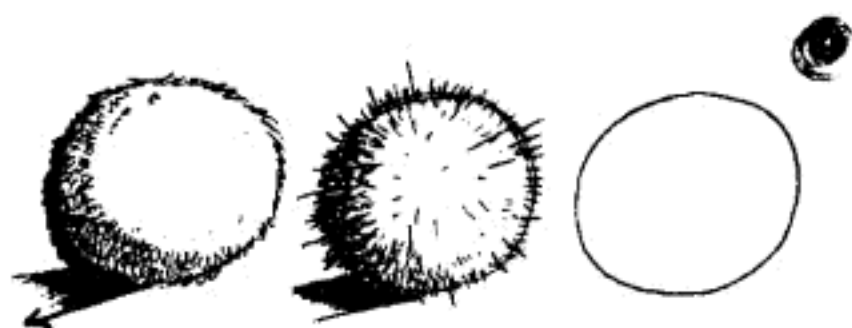
3. 继续在第一个圆上，画更多弯曲的短划，使之充满整个圆的左边，以产生一种有肌理的阴影的错觉。你可以利用肌理来画阴影。

4. 继续画下去。在第二个圆上，沿着圆的整条边画尖的短线条，以给人一种尖钉的错觉效果。

5. 把光源设定在纸的右上角的地方，在这个圆的左边再多加一些尖的短划。

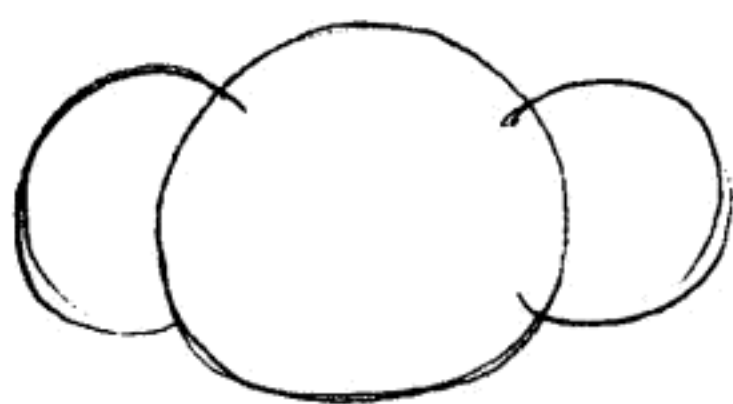
6. 绕着第三个圆乱画一些线条，一些圆状的线条，就像绕着圆在周围盘旋一样，以产生凌乱的绒球的效果。继续探索这种用肌理作为阴影的方法。

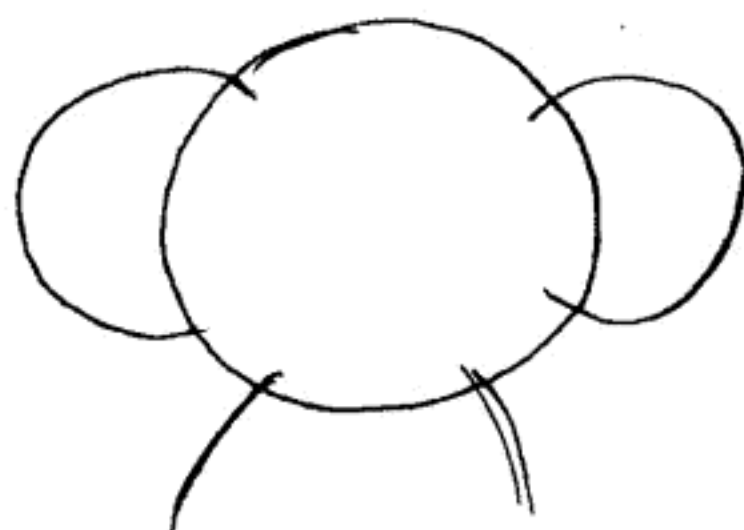
7. 现在我们来上这一课——画
考拉。先画一个淡淡的圆。

8. 轻轻地画出两只耳朵。

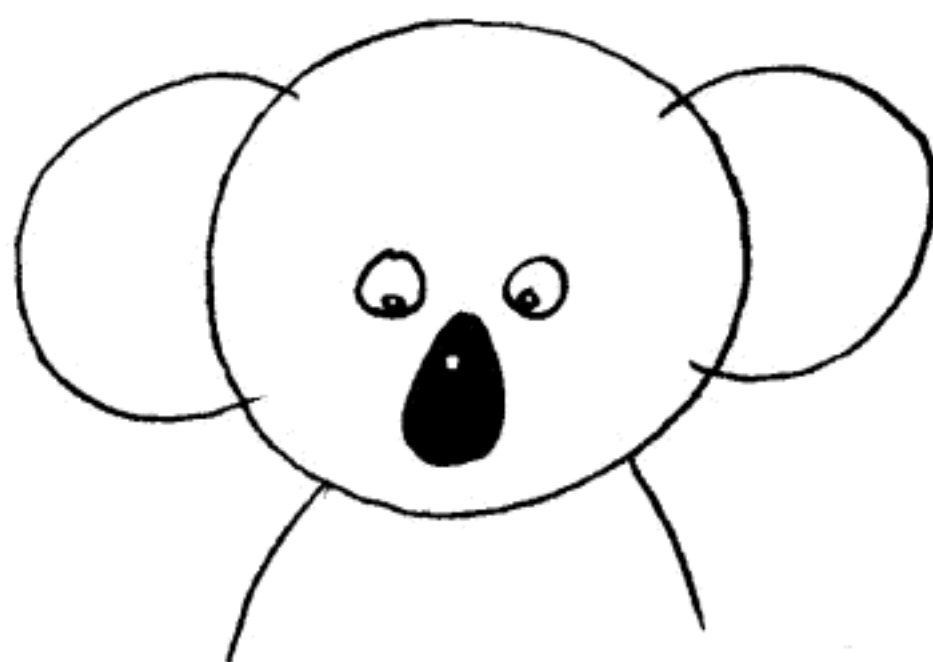
9. 轻轻地向下画出考拉的肩。

10. 当你在画它尖尖的鼻子时，记得要留出一个小小的白色区域，这就是高光部分，它会增加鼻子的立体感。在你要画其他动物时，如猫、狗、熊等等，都可以这样做。

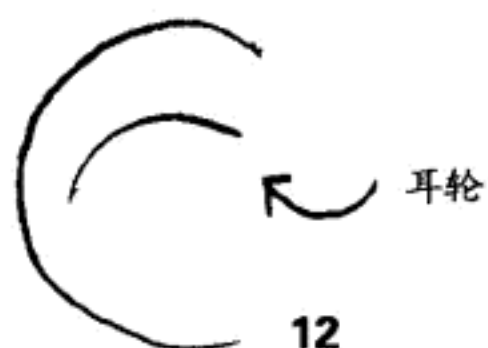
11. 用迁移反射的思想来画考拉的眼睛，在每个瞳孔里留下一个小的空心圆。

12. 让我们再凑近来看看耳朵部分。在我们对考拉耳朵的研究中，可以先在耳朵的上端，画一个“耳轮”。

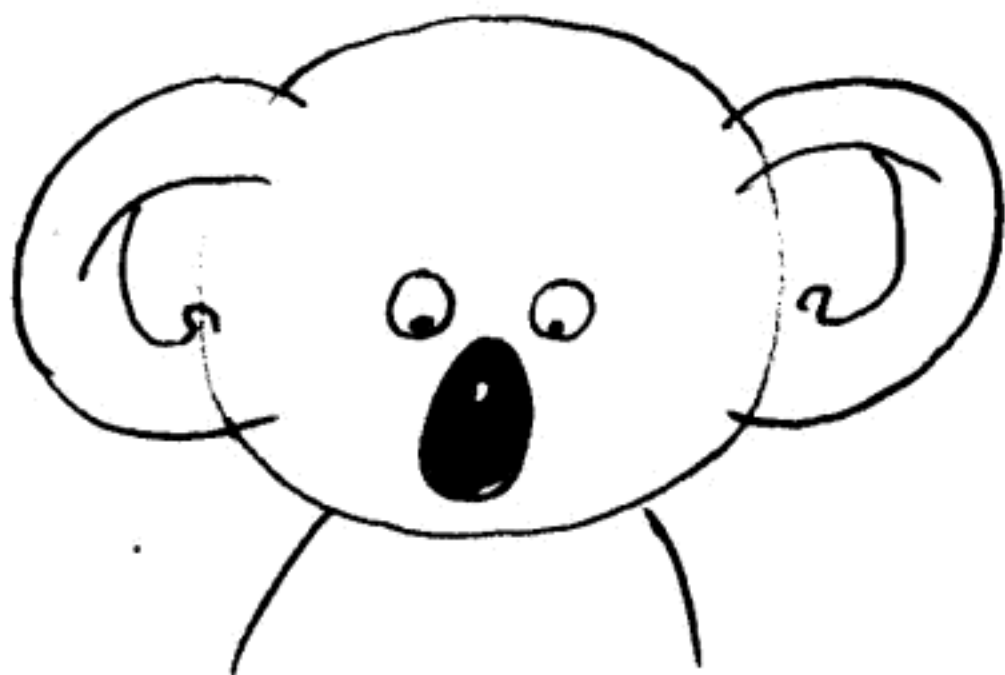
13. 画出“耳壳”，且与耳轮相交。

14. 在耳朵的底部画一个隆起状，这是“耳屏”。

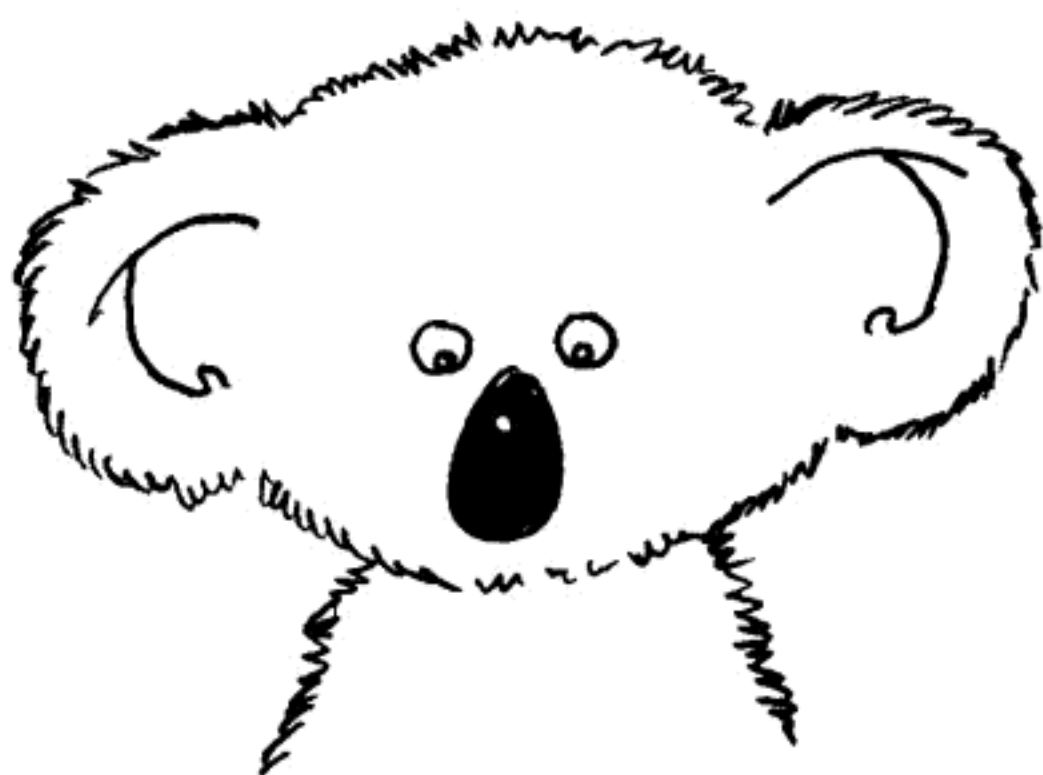

有效的视觉交流是怎样的？这是一个很好的例子。我能够写出几页的内容来解释耳壳是什么，它位于何处，它像什么。或者我也可以在纸上画上一些线条，再一一指出它们是什么。现在伸出手指，轻轻地在你的耳朵上，顺着耳轮、耳壳和耳屏划过去。你知道了什么？我们人类的耳朵结构和考拉是一样的。事实上，所有陆上哺乳类动物的耳朵都有耳轮、耳壳和耳屏。在今后的绘画中，你可以将这个细节迁移到你想要画的其他动物上去。

15. 画右耳，其结构和左耳是一样的。

16. 回顾本课开始时你画的毛茸茸的球。注意，与浑身满是尖尖的钉状物的球的感觉相比，我是怎样画出皮毛似的柔软的感觉的。现在就在考拉的轮廓线周围画出柔软的毛皮肌理吧。

17. 用更多的毛皮肌理为考拉的头像画上阴影，比如下巴下、耳朵的上部和耳轮线的下端等。

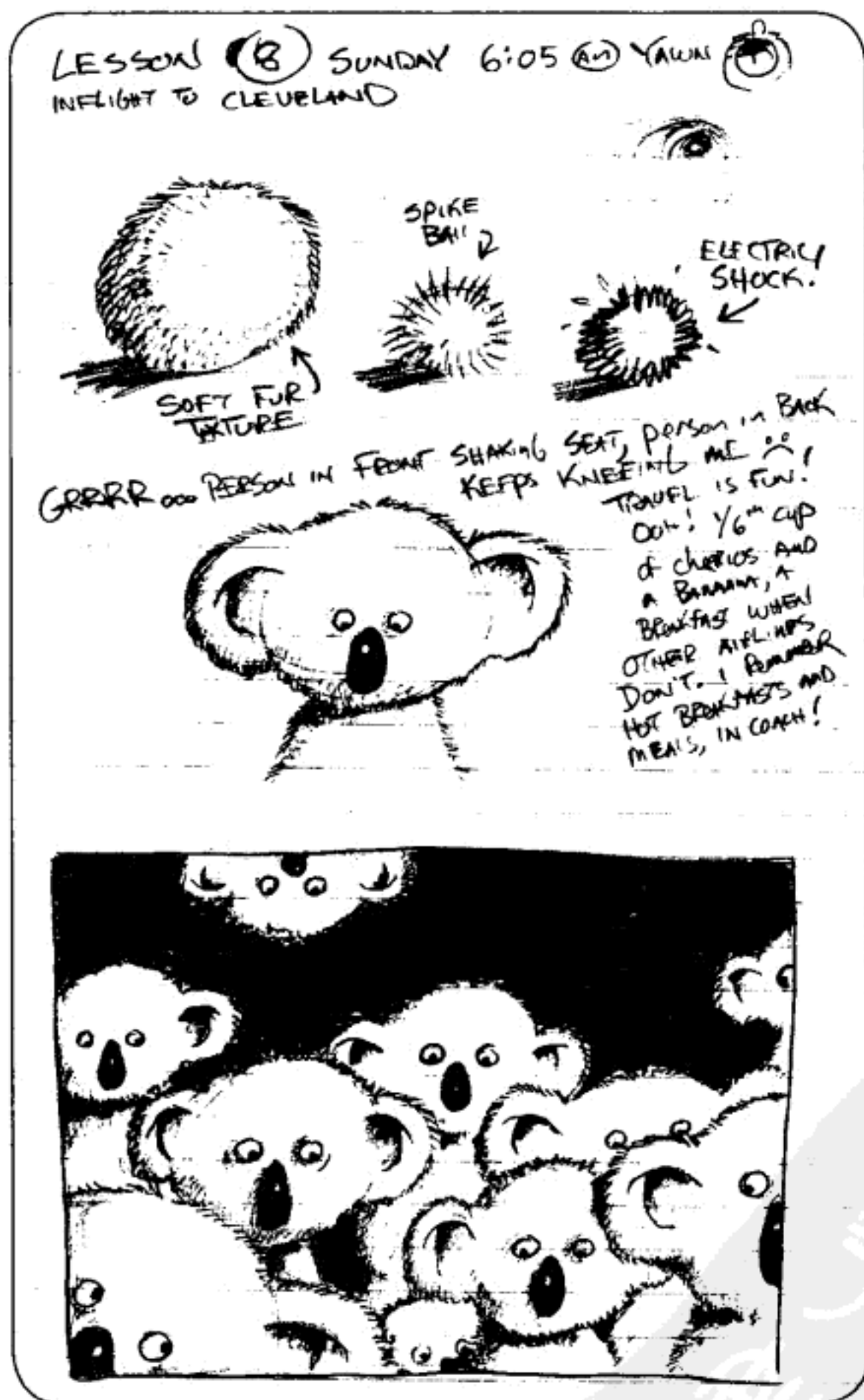

第八课：课外作业

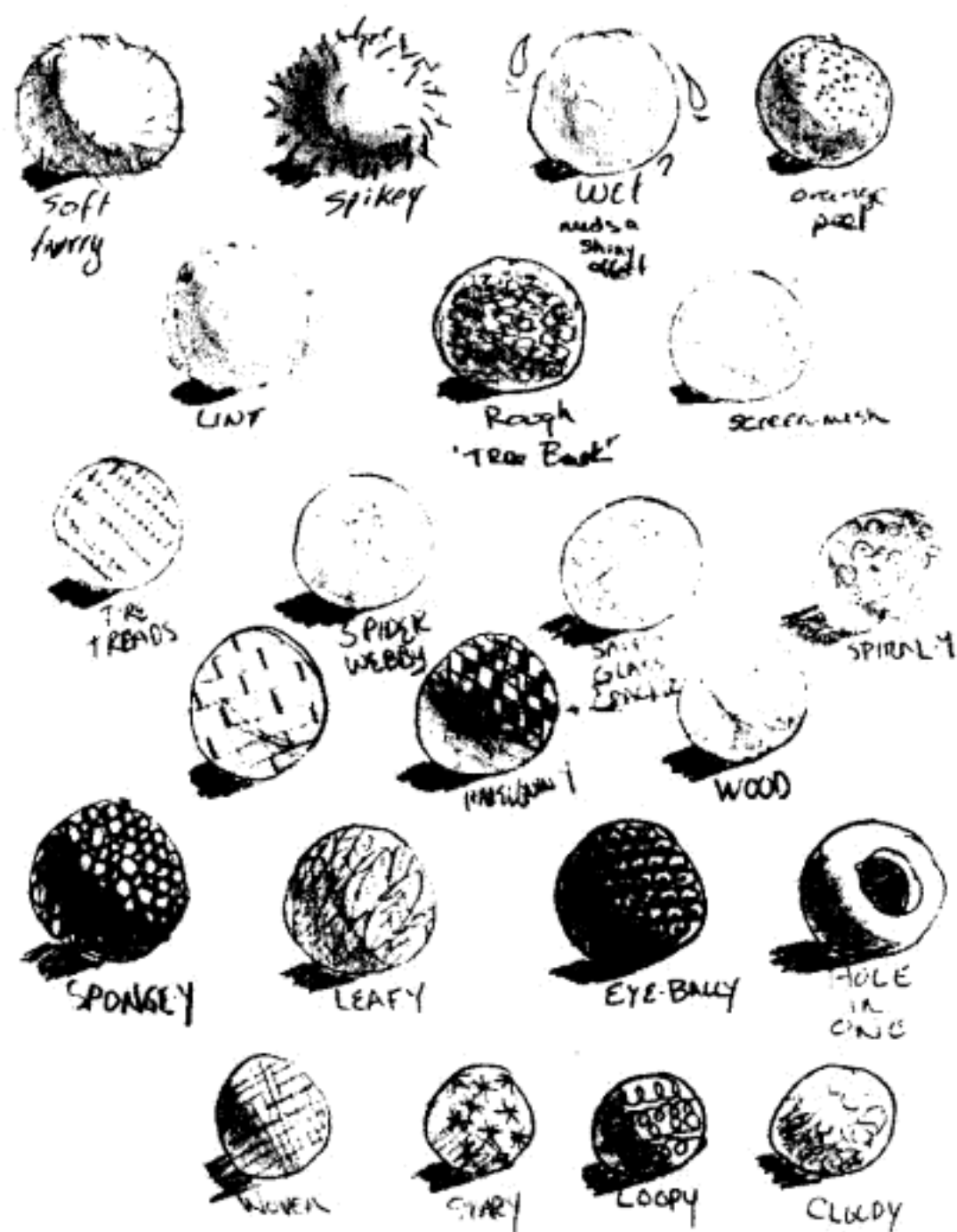
你已经画了一只漂亮的小考拉，为什么停住呢？画下去，画一群小考拉！好好享受这群考拉。许多重叠的和不同尺寸的考拉，在画中看上去就像被推到了深处一般。你可以加深前面考拉的线条，使它们看上去和你的视线更近一些。在画面中，产生这种物体被推深或被拉近的感觉，就意味着你已经在绘画中成功地取得了三维的、有深度的视觉错觉了。换言之，开始入门了。

现在请看一看我在速写本上画的一群考拉的图画。

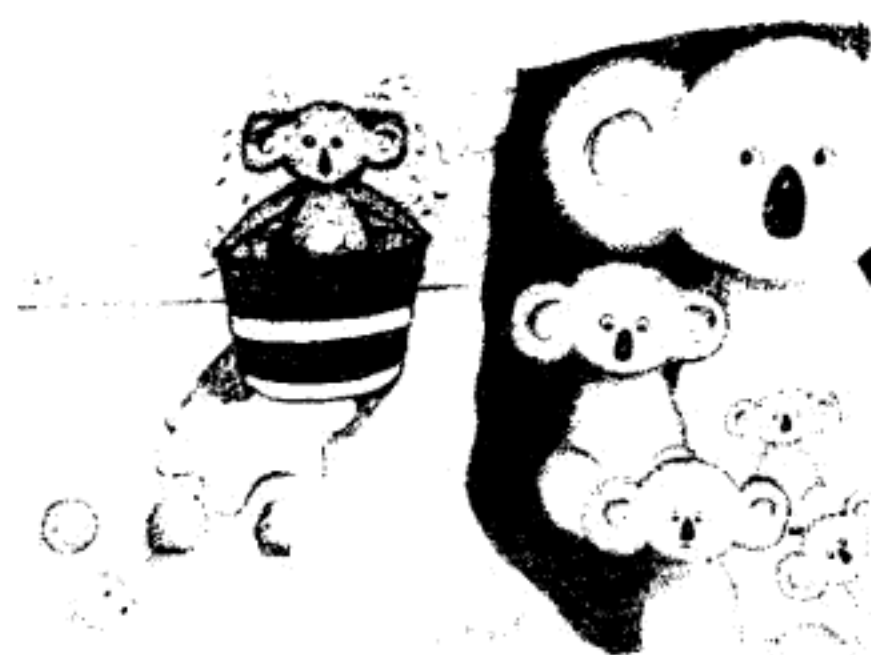
我突然有一个想法，请你在因特网上搜索自然界中考拉的照片。注意在现实生活中，它们的耳朵和鼻子的模样。再用本节课所讲的重要概念——肌理、阴影和重叠，把它们画出来，照片上的它们是不是有着更逼真的耳朵和鼻子呢？好好研究吧。

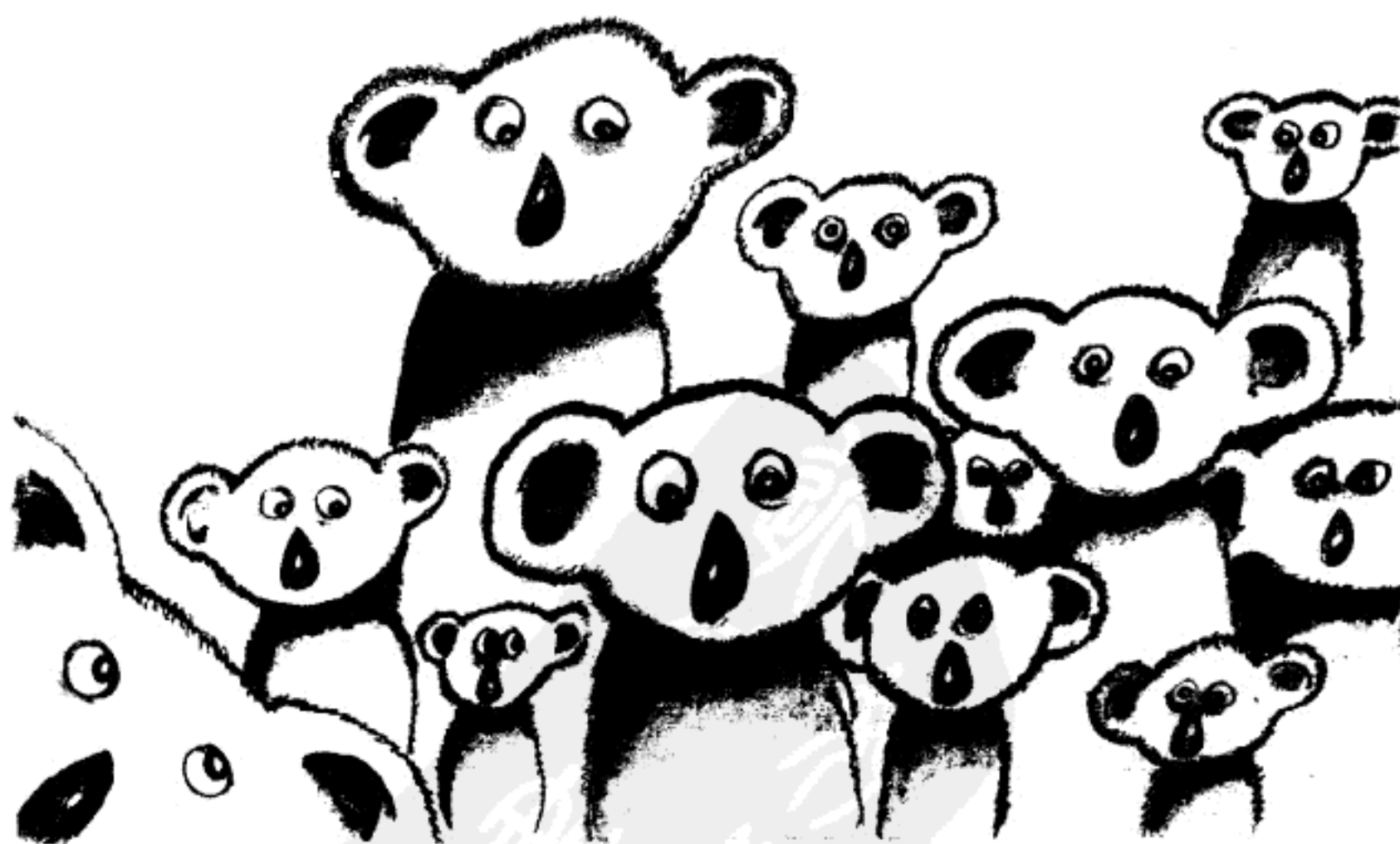
苏珊娜·科兹洛斯基用本节课的重要原则，画出了更真实的考拉。

安娜·尼尔森

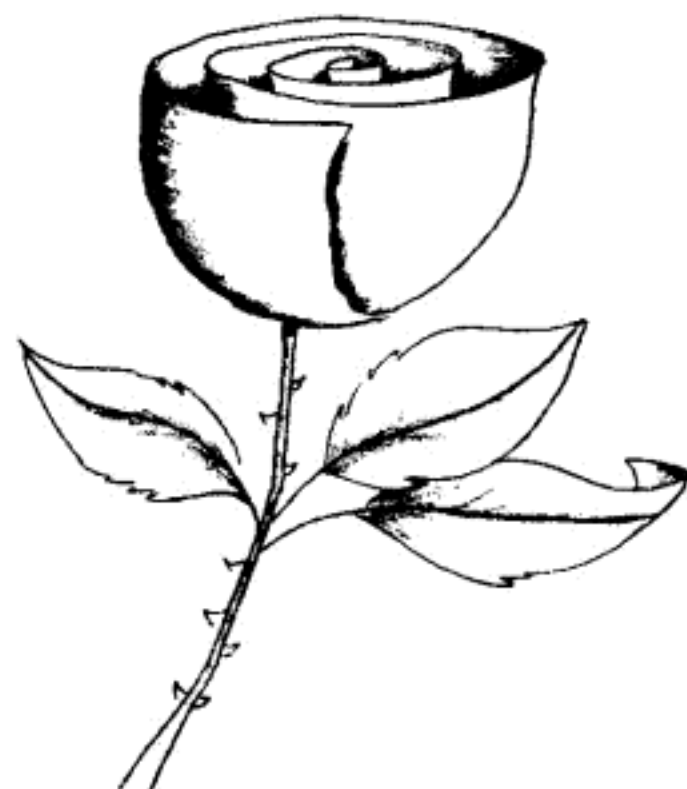

马瑞恩·罗斯

金伯利·麦克米歇尔

第九课：玫瑰

为了画好玫瑰，我们需要先来练习一下碗状的图形。我常常对学生说，音乐家以弹音阶热身，运动员以拉肌肉热身，我们美术家以画一些简单的基本图形、一些堆放的桌子、一些重叠的球，或者一碗宜人的麦片来热身。

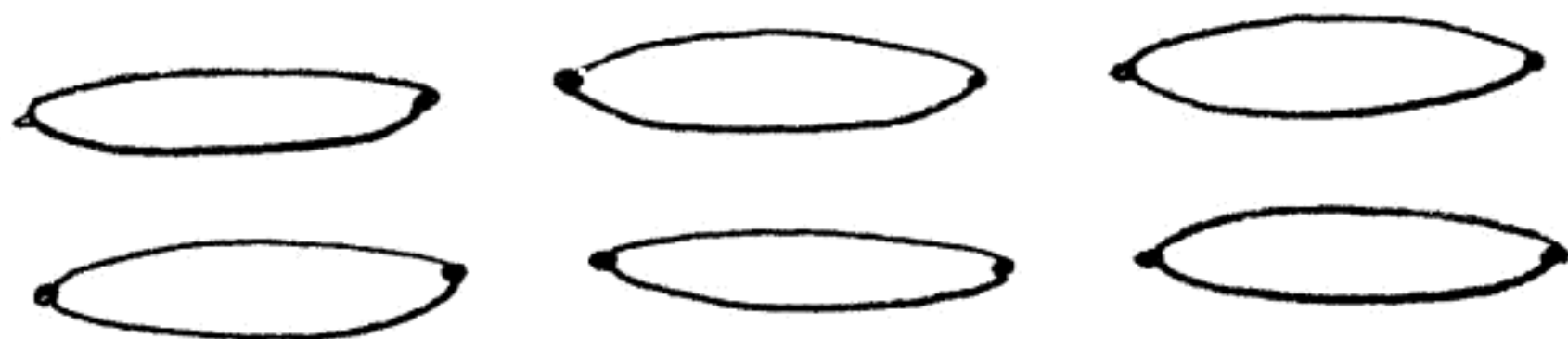
1. 画水平方向的稍稍分开的两个辅助点。

2. 用压缩的圆连接这两个点。

这种压缩的圆是那些关键图形之一，是用来画出成千上万种图形的基础。与压缩正方形的重要性等同，它们能使你画出盒子、桌子、房子、马等等。是的，压缩的圆能使你画出三维的曲面：圆柱面、碗、玫瑰、一只幼崽、一顶帽子、一只水母。如我所画，用辅助点练习画一排六个压缩的圆。

3. 画一只碗的碗体。

4. 设定光源在右上方，以西南方向为辅助线画出投影（没有辅助线时，需要凭借记忆绘画，注意不要画歪了）。画出碗的从暗到亮的调和阴影，以产生一个润泽、光滑的碗面。再在碗的里面，右上端的部分画上背光的阴影，看，是不是有一种强烈的、深度错觉的视觉效果了呢！即碗的立体感是不是更强了？那些调和阴影的细节，对你马上转换要画的玫瑰、百合、兰花或其他的花朵也是十分重要的。

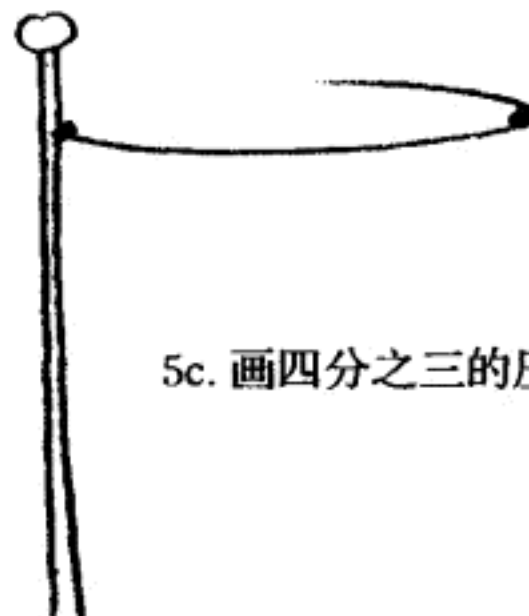
5. 在画玫瑰之前，我想介绍你一种我称之为“窥视”线的重要概念。这个表达褶皱或皱纹的微小细节，将帮助你使玫瑰花瓣在三维空间中呈现含苞待放的状态。熟悉这一点的最好练习就是画既简单又好玩的“舞动的旗帜”。

5a. 画垂直的旗杆。

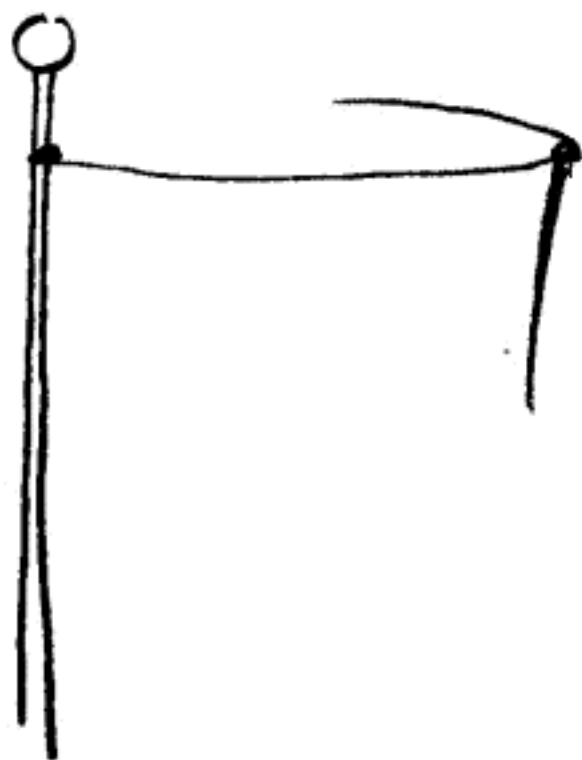

5b. 画两个辅助点。

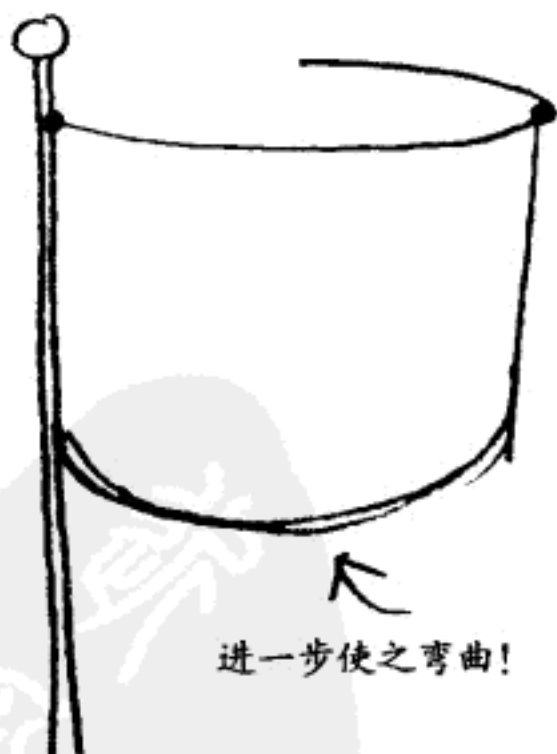

5c. 画四分之三的压缩圆。

5d. 画垂直且有厚度的旗子。

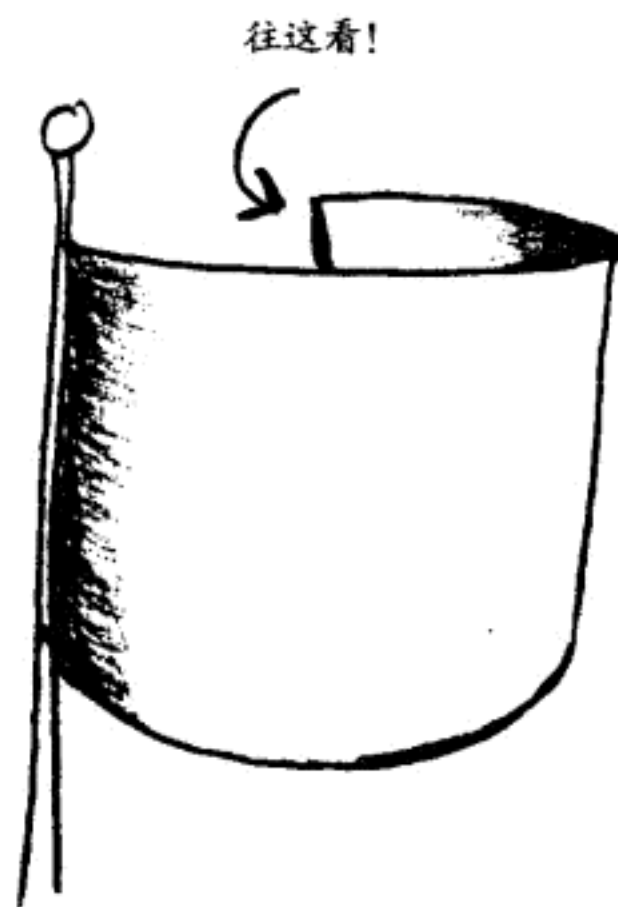

5e. 旗子前面底的边要画得比上面的边弯曲一点。因为旗子的底离开你的眼睛要远一些，所以通常会歪曲一点。

进一步使之弯曲！

5f. 画“窥视”线，这也是这个练习中最重要的线。别看只有小小短短的一条，它却可以使画面拥有巨大的视觉效果。当然，它也要同时遵循重叠、位置和尺寸的绘画法则。

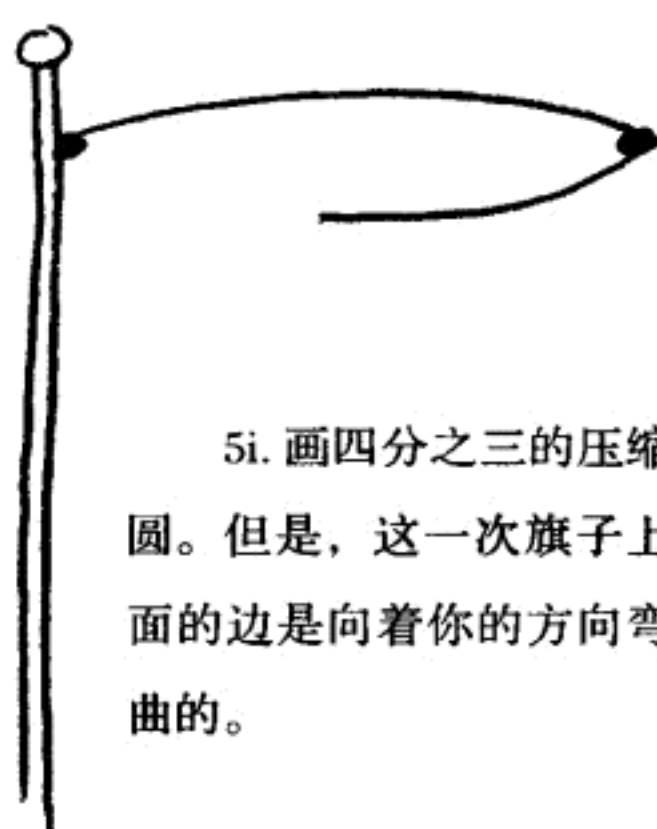
往这看！

5g.OK, 画得很好。
让我们反过来再画一次。

5h. 为画压缩圆, 先画
两个辅助点。

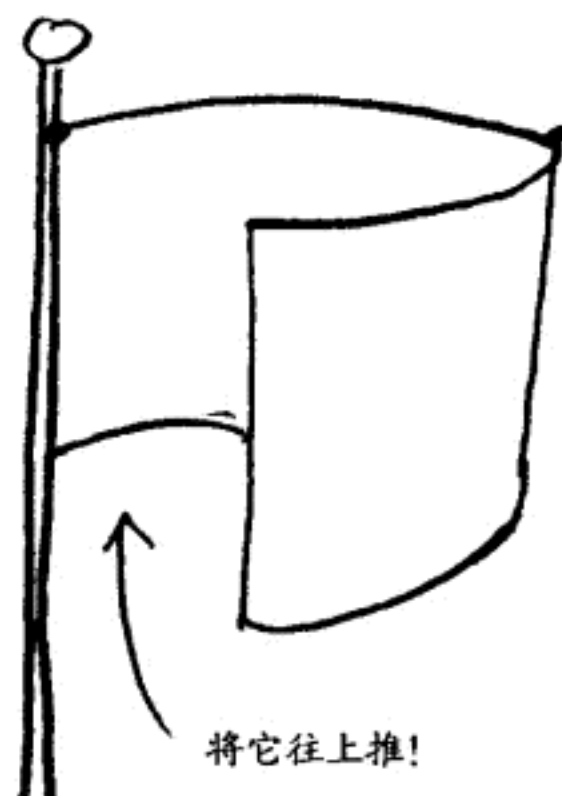
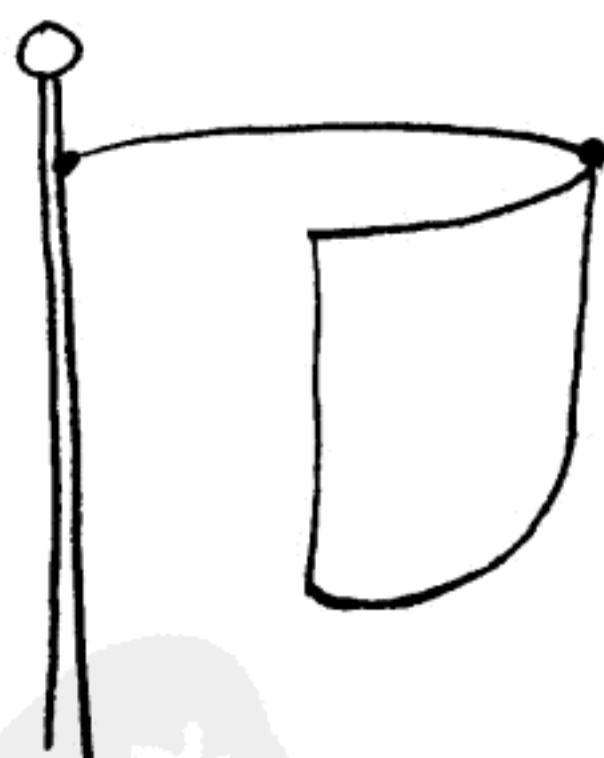
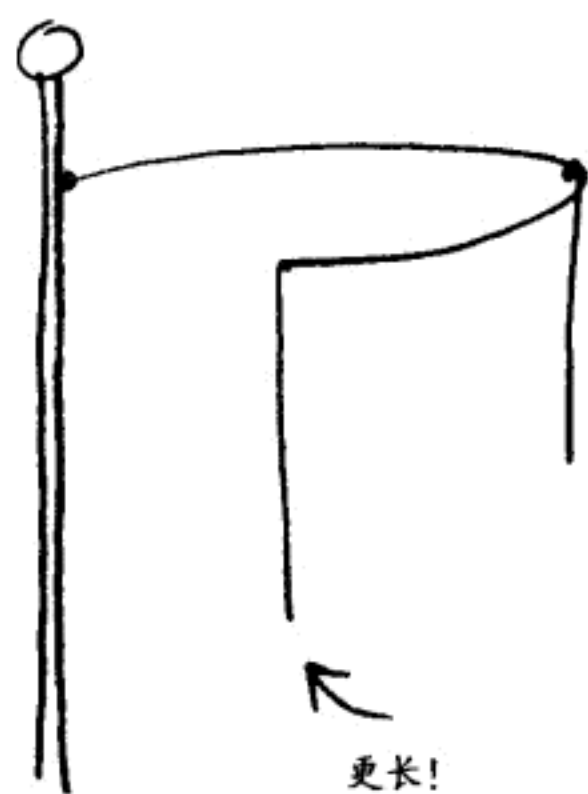

5i. 画四分之三的压缩
圆。但是, 这一次旗子
上面的边是向着你的方向弯
曲的。

5j. 画两条垂直的线条。前
面的那条要画得稍长些, 使其看
上去离视线更近一点。

5k. 画一条曲线, 表示旗子
前面部分的底。记住, 这条线要
比你想象中的弯曲得多。瞧, 弯
曲在这儿是你的朋友了。

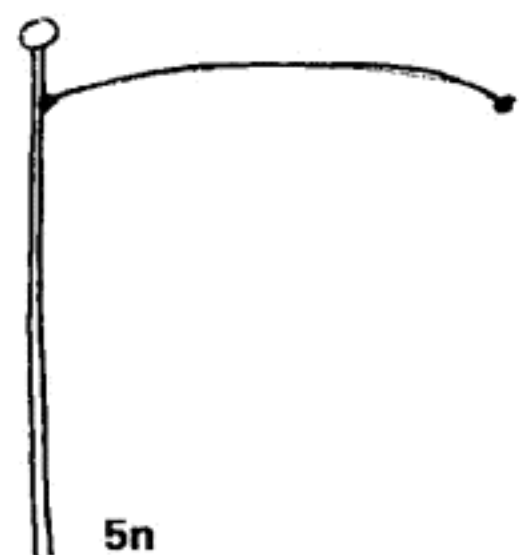
5l. 在靠近旗子底部后面的
角落处画一条更加向上弯曲的
线, 和你刚才画的正好相反。你
可以将上面的一条曲线作为参
考, 这样, 弯曲的原则又用到了。
只是后面一条曲线要比上面弯曲
得更厉害一点。

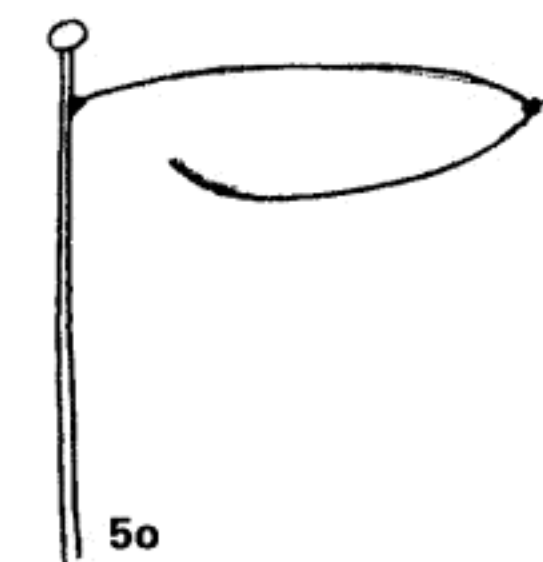
5m

5m. 现在，我们对这面弯曲旗帜中的压缩圆作进一步的扭曲，这个练习可以直接迁移到画玫瑰中去。再画一根旗杆。

5n

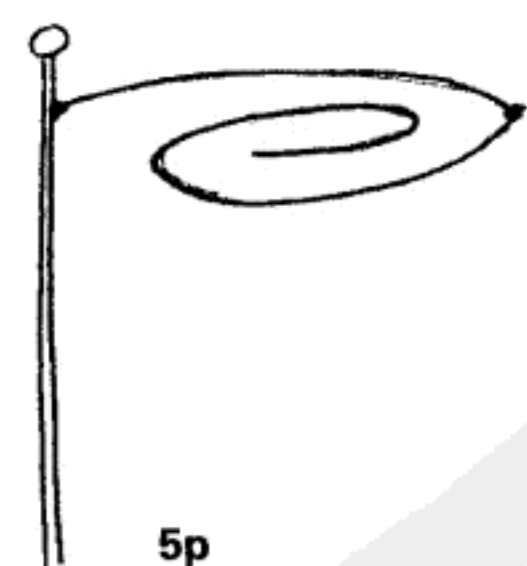
5n. 画两个辅助点。画朝着你弯曲的四分之三的压缩圆。

5o

5o. 画压缩圆向里旋转。

5p. 完成压缩圆的旋转。自刚才的端点出发，一直向内画弯曲的线条，直到中间的地方停止。我们在后面画水波时，也会用到这个方法。

5p

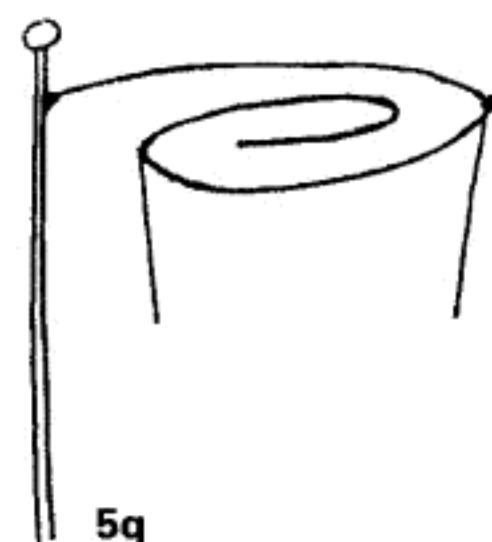
5q. 画旗子垂直的边的厚度。

5r. 画旗子前面的底，要比上面的边弯曲得厉害一点。

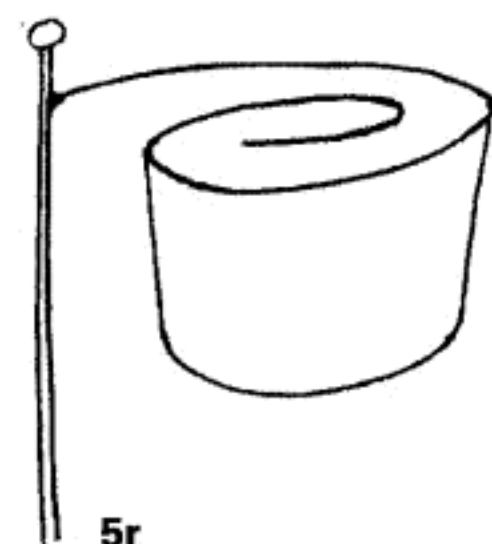
5s. 将后面的一条线向上推，让它弯曲，直到我们的眼睛看不见。

5t. 从里面边上的两点出发，画两条至关重要的窥视线。这就是“篷”的时刻，一个即在眼前的决定性时刻，这幅画瞬间跃入三维空间了。

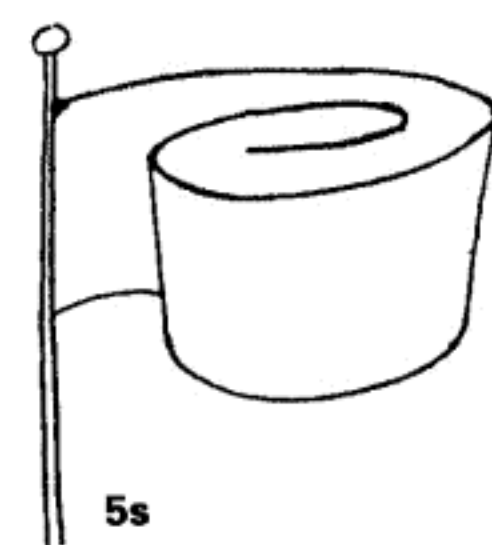
5u. 画角落阴影。一般而言，结构小一点的口子、裂缝、角落和缝隙的阴影会重一些。处理好这些细节，就能增强物体的景深感。

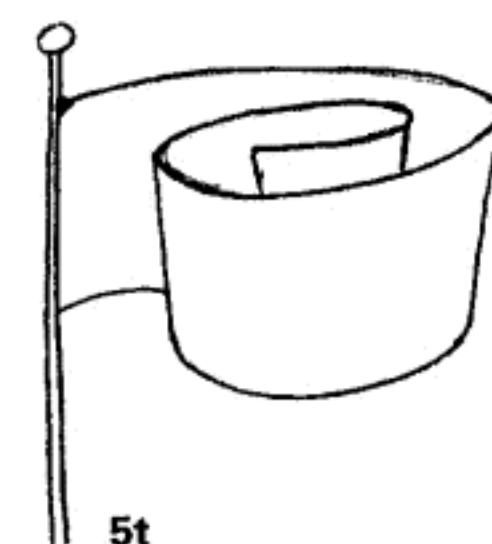
5q

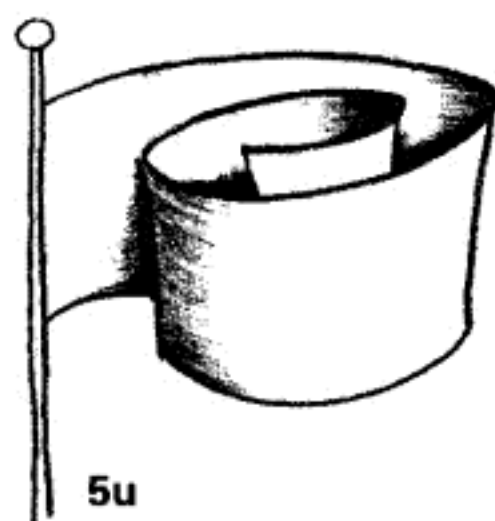
5r

5s

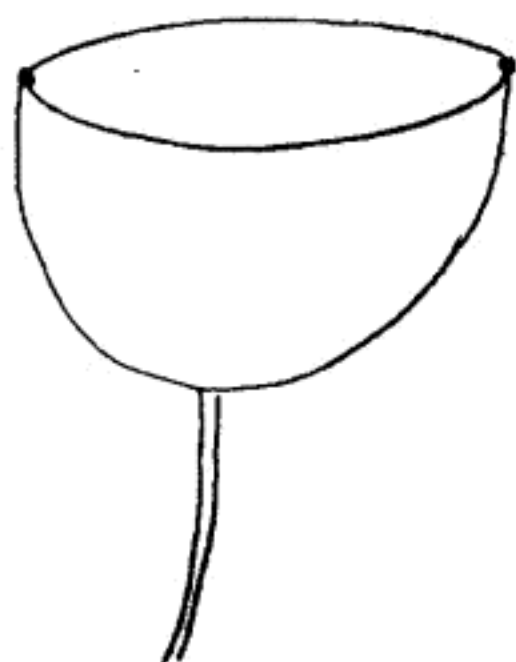
5t

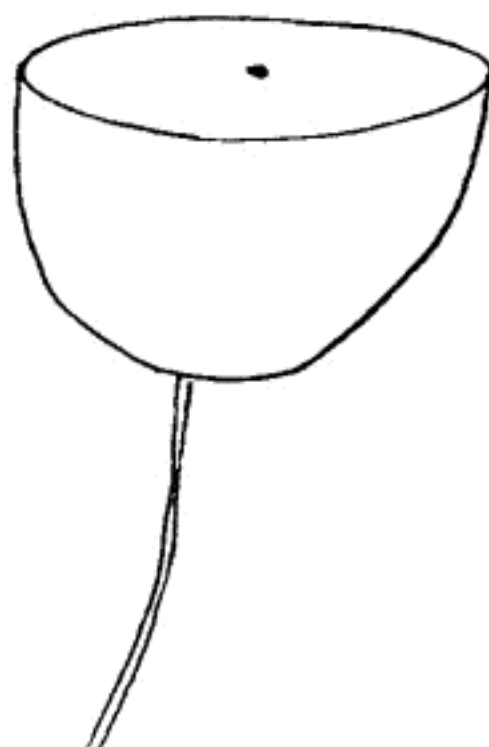
5u

我知道，之前说的那么多只是这节课的一个热身练习。在画一只碗和三面独立旗子时，你们十分耐心，做得很好。我们现在将利用你们刚才学到的技巧来画玫瑰。

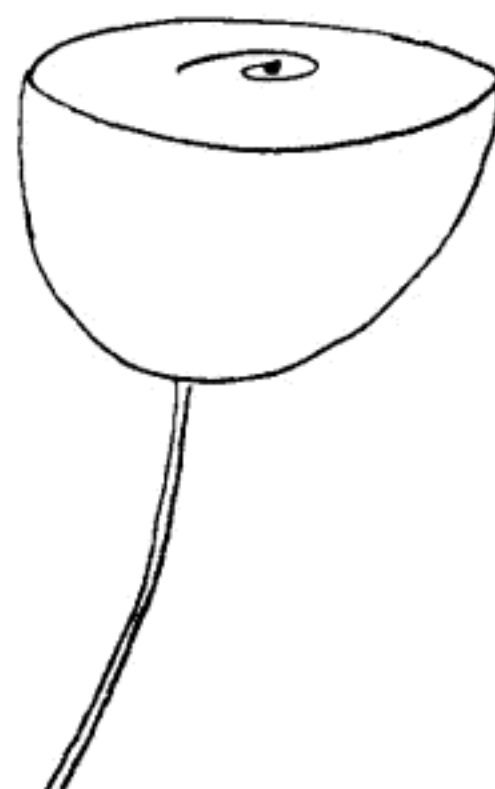
6. 先画一只压缩碗，再画花的茎。

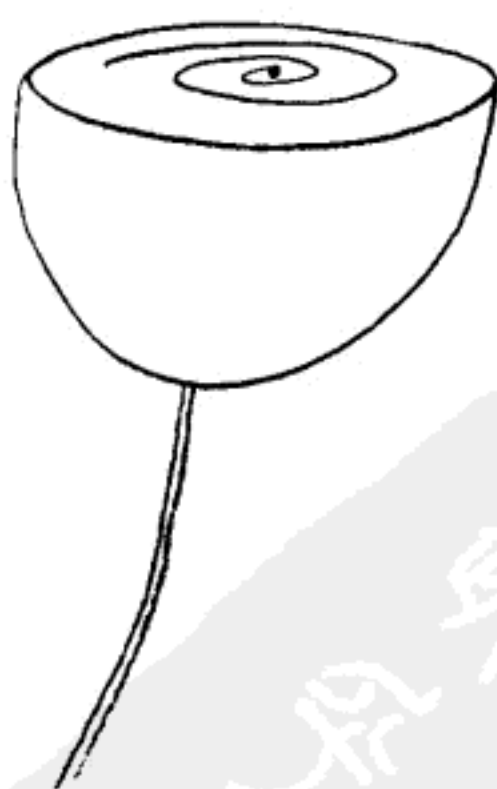
7. 在玫瑰碗的当中画一个辅助点。

8. 自辅助点旋转而出，画四分之三的压缩圆，即玫瑰花瓣。

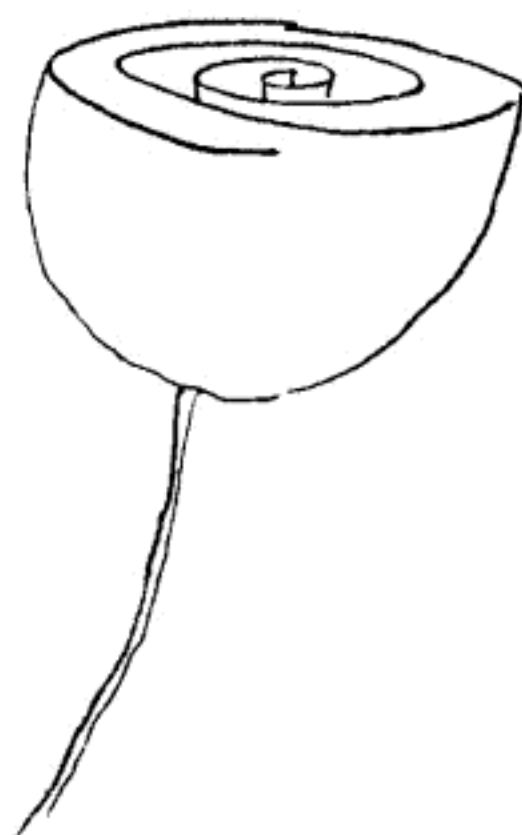
9. 继续旋转，这些旋转而得的压缩圆是被挤扁了的。这是一种扭曲的形状，也成为了三维空间中玫瑰的蓓蕾。

10. 在花瓣中心的地方完成旋转。擦去多余的线条。

11. 画玫瑰花瓣中央部分的厚度和第一条窥视厚度线。我们几乎到了“蓬”的时刻了。

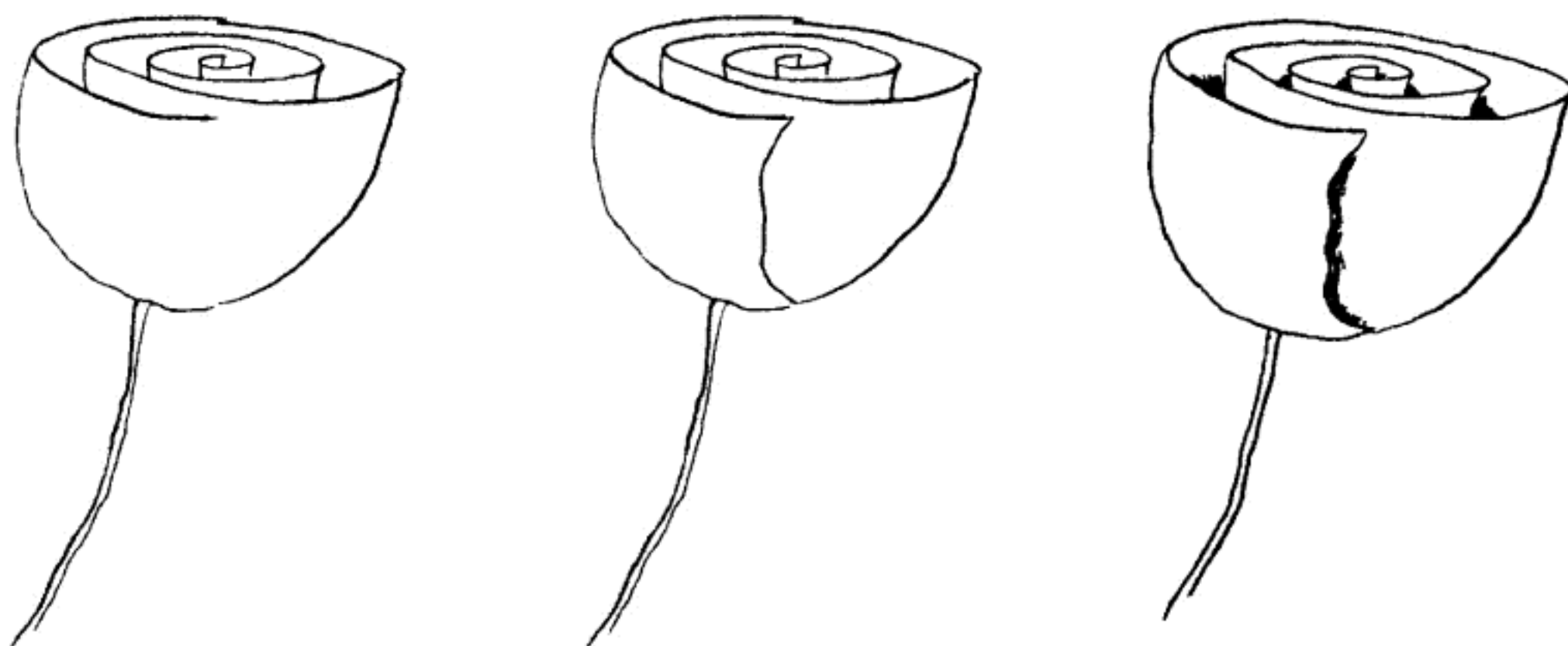

12. 画出另外一条窥视线。

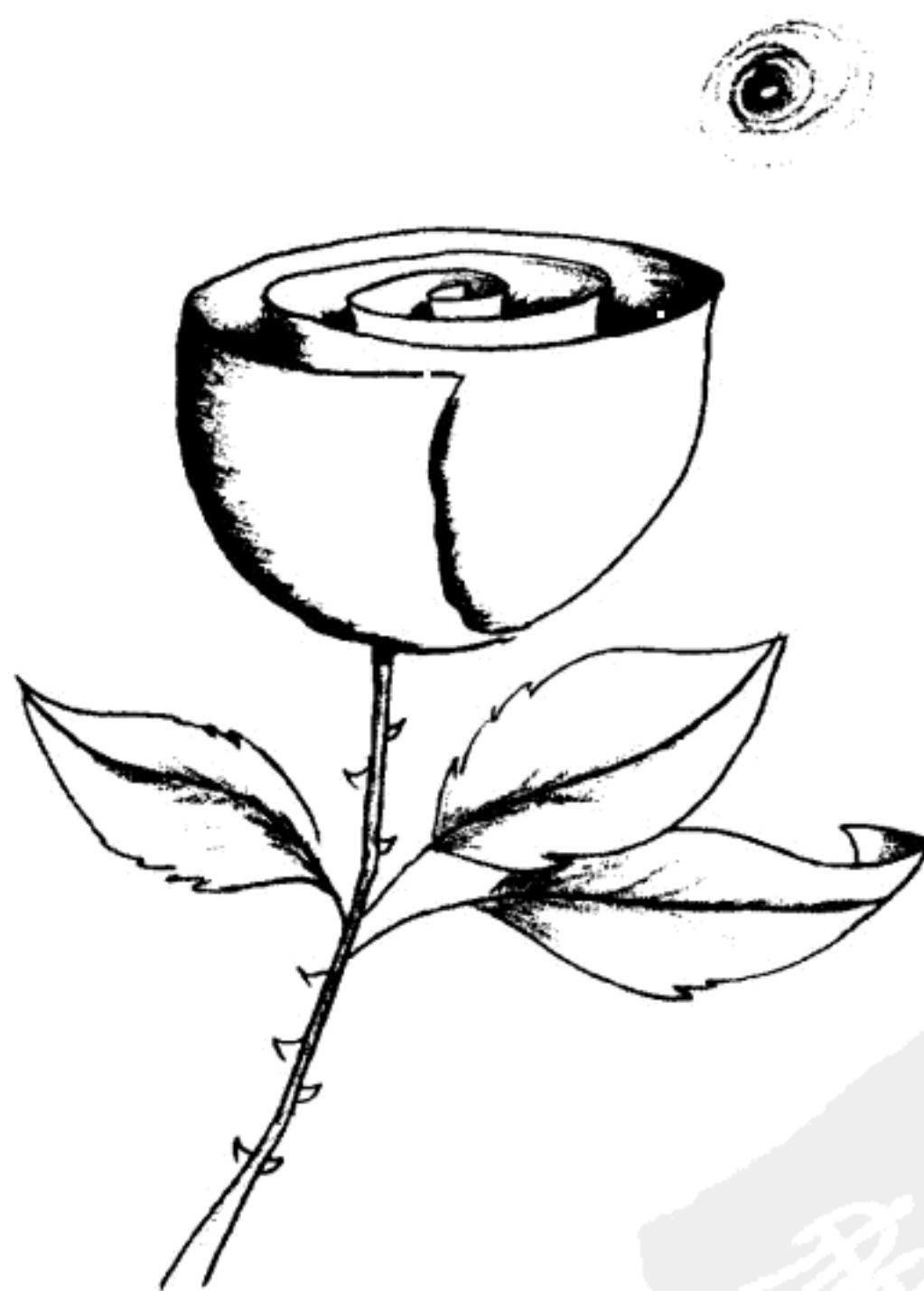
13. 画出余下的厚度线。

14. 画角落阴影。注意，我着

“篷！”，玫瑰花瞬间有立体感了。 重加深了玫瑰花瓣边缘的阴影。

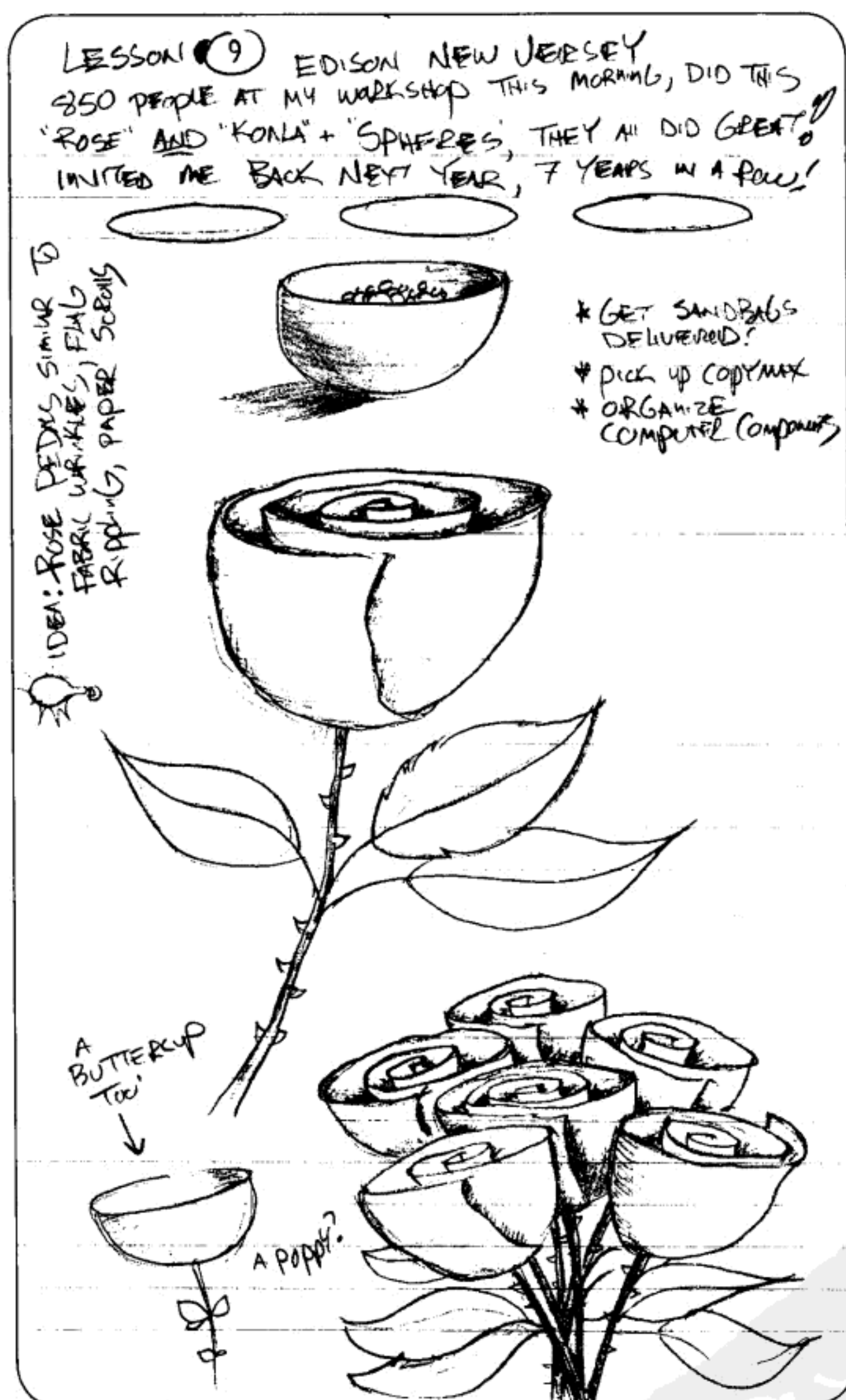

15. 将光源设定在玫瑰花的右上方，调和每个弯曲面背面的阴影。在茎上加一些刺，并画上叶子。

第九课：课外作业

看一下我速写本上的画，希望你可以得到启发，并试画有着六支玫瑰的花束。如果你真的喜欢这六支玫瑰的花束，请匀出 20 分钟的时间，在网上看我们的电视教学课吧（www.markkistler.com）。

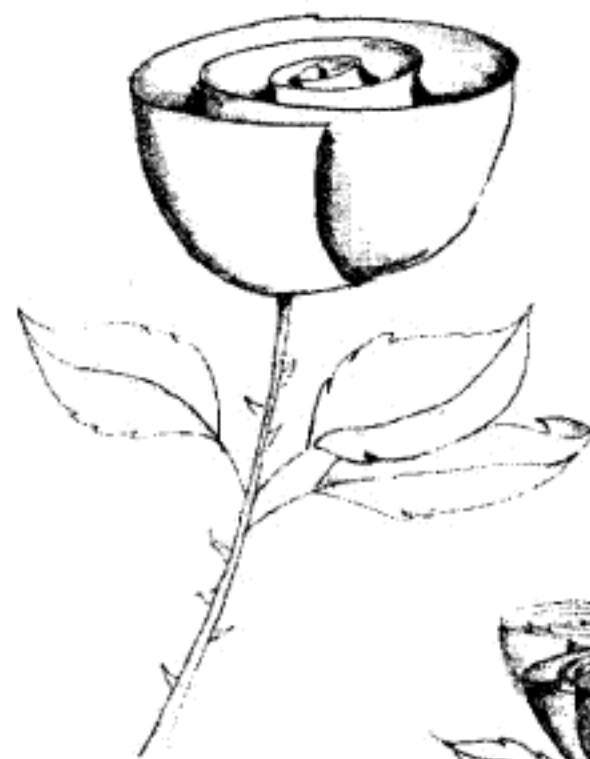
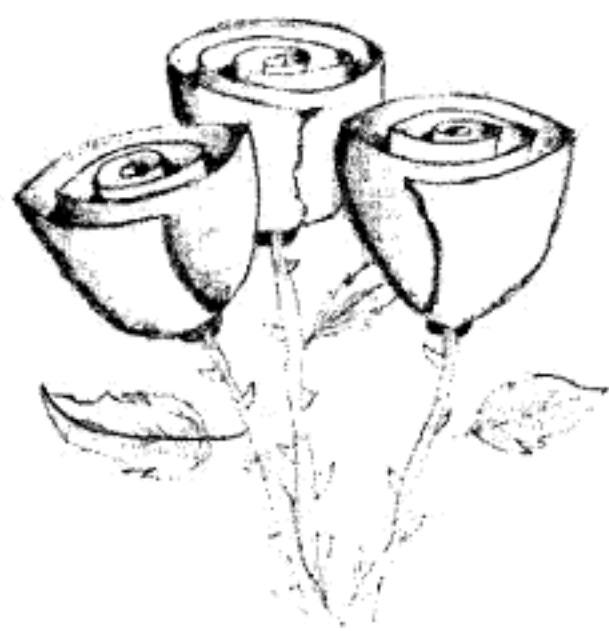

学生作品

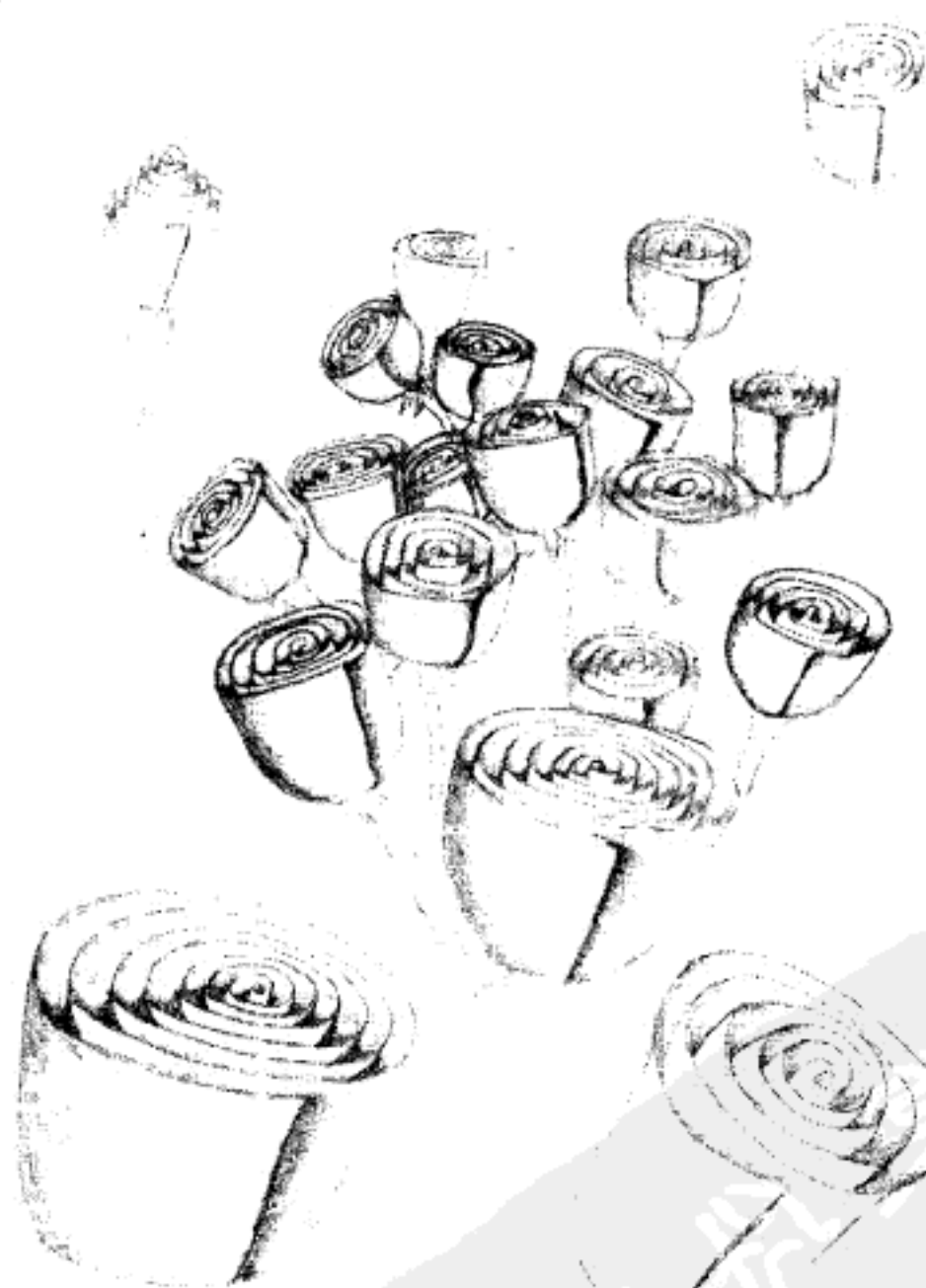
学生画的这些极妙的画。受到启发了吧，去画！画！画！画！

崔西·波尔斯

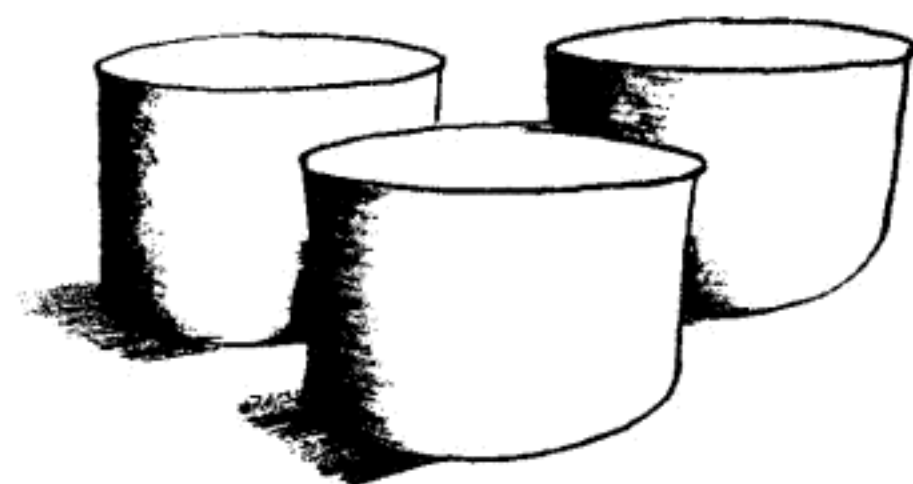
米歇尔·雷恩

马瑞恩·罗斯

第十课：圆柱体

在前面的几节课里，我们攻克了球体和球体的几种变形，又充满自信地画了立方体和立方体的几种变形。下面我们将学习另一个构造模块：圆柱体。

1. 为画一个压缩圆，画两个辅助点。

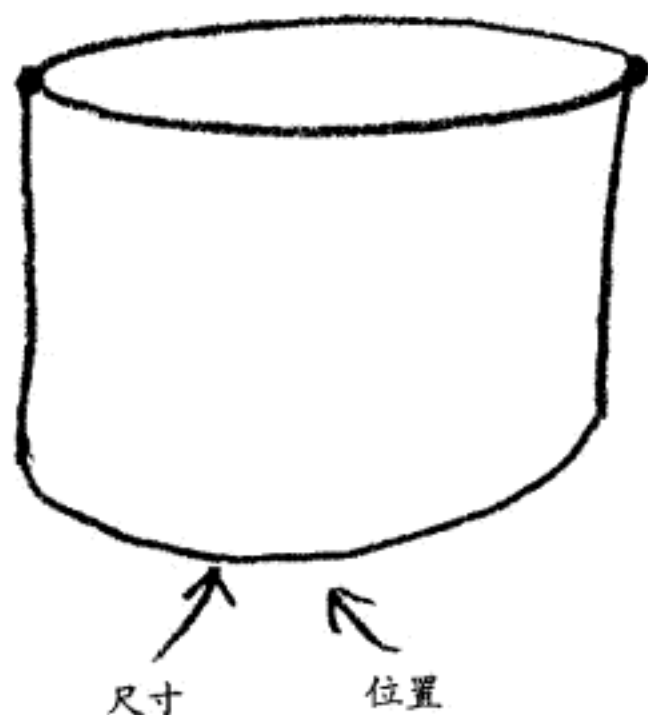
2. 画一个压缩圆。

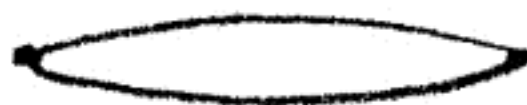
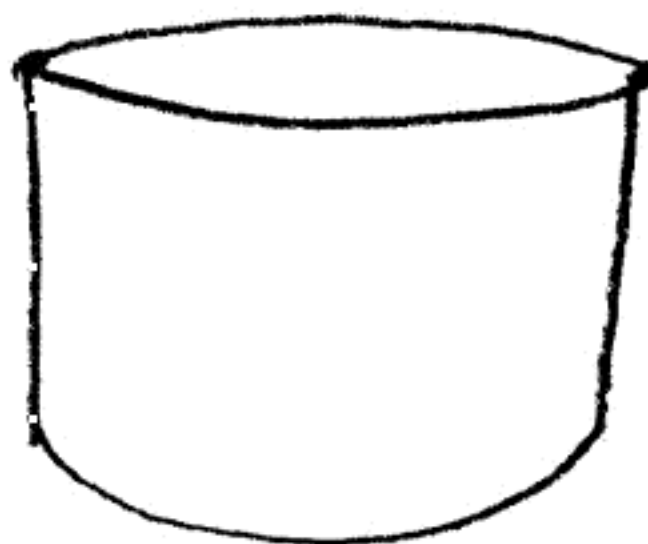
3. 画两条互相平行的垂直线，得到圆柱体的边。

4. 画一条曲线，作为圆柱体的下底面。注意，下底面的曲线要画得比上底面弯曲一点。下底面的这条曲线，同时用到了两个关键的绘画概念：尺寸和位置。

5. 画后面的两个圆柱体。在上底面中心的左上方，定位压缩圆的两个辅助点。

6. 完成压缩圆。

