

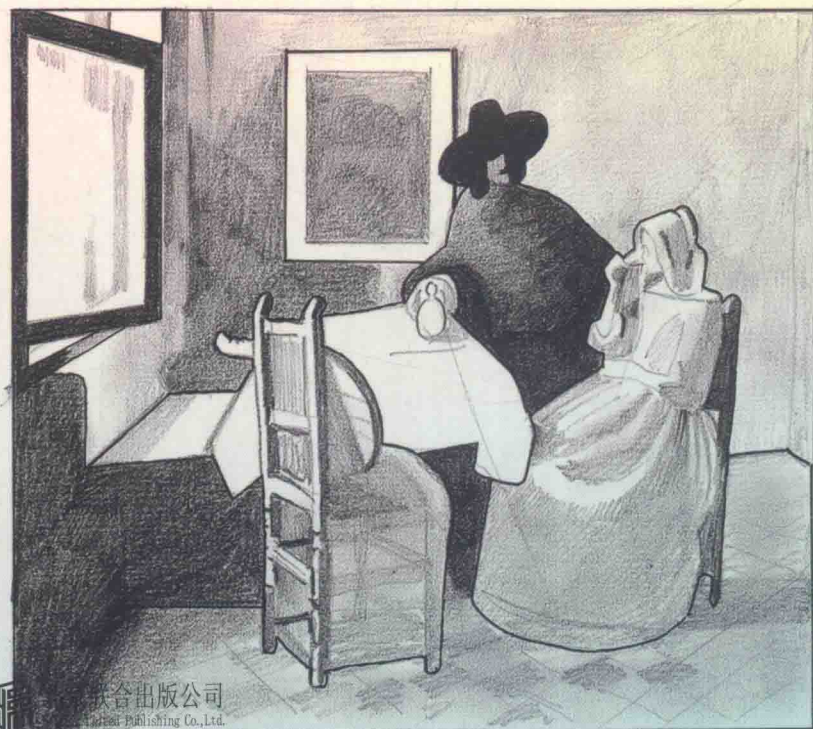
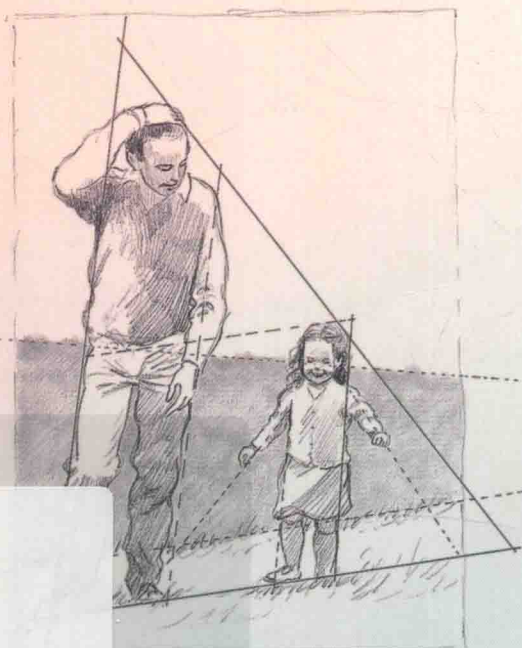
后浪出版公司

THE FUNDAMENTALS OF DRAWING TECHNIQUES

素描基本原理

(英) 巴林顿·巴伯 著 梁嘉欣 译

A PRACTICAL COURSE FOR ARTISTS

联合出版公司
United Publishing Co., Ltd.

后浪出版公司

THE FUNDAMENTALS OF DRAWING TECHNIQUES

素描基本原理

(英) 巴林顿·巴伯 著 梁嘉欣 译

A PRACTICAL COURSE FOR ARTISTS

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

素描基本原理 / (英) 巴伯著; 梁嘉欣译. -- 北京: 北京联合出版公司, 2015.6

ISBN 978-7-5502-5008-6

I. ①素… II. ①巴… ②梁… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第065332号

Copyright © 2003 Arcturus Publishing Limited

The Proprietor grants the Publisher the right to distribute the Translated Edition in the following territories:

Exclusive: Mainland China

Excluding: Hong Kong S.A.R, Macau S.A.R, Taiwan

Simplified Chinese edition copyright:

© 2015 POST WAVE PUBLISHING CONSULTING (Beijing) Co., Ltd.

本书中文简体版权归属于后浪出版咨询(北京)有限责任公司

素描基本原理

著 者: (英) 巴林顿·巴伯

译 者: 梁嘉欣

选题策划: 后浪出版公司

出版统筹: 吴兴元

特约编辑: 曹 阳

责任编辑: 刘 凯

封面设计: 周伟伟

营销推广: ONEBOOK

装帧制造: 墨白空间

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)

北京京都六环印刷厂印刷 新华书店经销

字数240千字 889×1194毫米 1/16 13印张 插页2

2015年6月第1版 2015年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5502-5008-6

定价: 49.80元

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-64010019

目 录

前 言 1

第1章 向大师学习 9

古希腊艺术 10
莱昂纳多·达·芬奇 12
拉斐尔 14
米开朗基罗·博纳罗蒂 16
彼得·保罗·鲁本斯 18
小汉斯·霍尔拜因 19
伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因 20
乔瓦尼·巴蒂斯塔·提埃波罗 21
让-安托万·华托 22
让-奥古斯特-多米尼克·安格尔 24
欧仁·德拉克罗瓦 26
约瑟夫·马洛德·威廉·透纳 29
埃德加·德加 30
皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿 31
乔治·修拉 32
保罗·塞尚 33
亨利·马蒂斯 34
巴勃罗·毕加索 36
亨利·卡尔 38

第2章 素描的经验 41

分析形状 42
技术辅助 44

详细的比例 46
透视缩短法 47
不同视平线的效果 48
不规则比例 50
“差别万岁” 51
暗面和亮面 52
角 度 54
连接三角形和长方形 55
人体结构 56
头 部 57
椭 圆 58
使用通用的测量单位 59
透视法 60
画面中的关系 61
空气透视法 61
透视法：阿尔伯特系统 62
透视法：视野 64
动 态 66
动态：受控的和不受控的 68
积累绘画技巧 70

第3章 形状和外形 73

建筑外形 74
形状识别 76
象征与联想 80
创造外形 82
描绘外形的方法 84

外形的共性 92
简化外形的练习 93
自然的形状 94
面部表情：毕加索 96
练习：画出外形 100

第4章 评估有效的方法 105

重点和位置 106
象征与联想 112
极端的表达方式 114

第5章 向自然界学习 121

植物和花 122
植物：生长形态 124
树木：生长姿态 126
形 状 127
树木：图案 128
观察头部 130
人体素描：五官 132
透视图：腿 134
透视图：胳膊 135
手 136
肌肉组织的差异性 137
人体：构图 138
关节的特写 140
衣服和动作 142
头 发 146
土 地 148
水 150
水：情绪的对比 152
天空：对比 154
天空：利用空间 156

第6章 极端的表达手法 159

奇怪到奇幻 160
讽刺漫画 162
讽刺的艺术 164
刻板印象 166
现代潮流 167
创造一个漫画形象 168
实 践 169

第7章 风格和技巧 171

工具和材料 172
铅笔素描 174
精确度 176
简单的勾勒 177
钢笔和墨水 178
用墨水和钢笔练习 182
练 习 183
线条与淡彩 184
淡色纸上的粉笔画 187
刮版技术 192
印迹技术 194
卡纸边缘技术 196
银针笔技术 197

第8章 艺术鉴赏 199

你看到什么？ 200
享受生活 202

出版后记 203

前言

为了大致看懂这本书的内容，你需要先掌握我在《基础素描》里所提到的基础素描技巧。如果你已经读过那本书，或者你知道的已经足够多，觉得不必阅读它，那么，欢迎来到充满趣味的下一阶段。和上本书一样，这本书主要是针对那些仍心怀宏愿的画家，他们已经为绘画付出了许多辛勤的汗水，并打算进一步提升他们的技艺。

如果你仍在使用从上本书学到的技巧，那真是值得赞许。而这本书的宗旨是鼓励你用一种更深层次的角度看待素描这门艺术，并且能更深入地进入艺术探索中。在这种方法的指导下，我们就不会那么容易在困难前打退堂鼓了，只要再多点坚持，多点练习，问题便会迎刃而解。如果你现在已经画得足够好，并已证明了自己的实力，那么你将会更容易取得进步。但即使这样，接下来这个阶段你还是会觉得不那么轻松。

所以，本书第一章的主题是与上本书首尾呼应的。你需要持之以恒地练习，不要介意在练习的过程中犯错误。只要你及早发现并改正，犯错误就不是一件坏事情。你将会发现，评价自身的技艺有助于你更客观地看待自己的作品。然而，你不可能在一夜之间吸收所有新知识，所以请耐心一点。而且你要记住，你为使一幅画更臻完美而不断修改所花的时间绝对不会白费，因为你正是从这个过程中不断改进自己的技巧。

和同样在不断完善自己的同行交流也可以帮助你取得进步。绘画不是一项私人的活动。相反，它是公开的。所以，一定要把作品拿给别人看。或许不是每个人都喜欢你的作品，你或许还要承受一些有损尊严的批评。只有这样，你才能以更客观的眼光再次审视自己的作品并思考别人的批评是否公正。当然，不是所有批评都正确。但是，我们通常都知道，它们何时会到来，以及我们应在何时采取行动。你最好的批评家是你的同行，因为他们会根据他们自身的绘画经验来提出见解。如果你认识一些职业画家，那就跟他们聊聊他们的作品，他们给你的建议会很有用。尽可能多地去一些艺术展览、美术馆和画廊，看看你的同行和对手在做什么。这个经历有助你向正确的方向前进。注意你自己的弱点，尝试去克服，但同时不要忽略你的强项。当你在更上一层楼的同时，尽量消除理论知识和专业技巧之间的鸿沟。总而言之，不要放弃。坚持不懈的努力通常比天赋更能让你受益。

你将发现什么

在下面的章节，我们将会看到各种素描，有些你会比较熟悉，而有些会比较陌生。我的许多例子都是一流艺术家作品的副本，它们提供了丰富的想法和做法，我们能从中借鉴。还有一些是我自己的作品，希望你们也能从中学到一些东西。考虑到艺术大师的这些素描以及它们是如何被创造出来的，我已经尝试将其与我们的素描经验关联在一起，并给出一些能提高你能力的建议。

解剖结构与透视等主题是很注重细节的，这正是运笔的困难所在。对页上有贯穿整本书的主题，它们将告诉你如何提升绘画技巧。同样包括在这篇前言中的还有些我们将要探索的体现这些主题的例子。

线条和风格：马蒂斯女佣副本（下图）中松弛但坚定的线条需要多年的绘画功力才能达到完美。但你没有理由不去尝试临摹，它会极大地提高你的绘画技巧。

生动的风格可以使哪怕一根线条栩栩如生。这尊希腊时期的青铜塑像（右图）的简单、精炼但原始的构图是一流的。如果看到这种水准的画作，我们应该动手模仿。

不同的展现方法：认真而精细的铅笔素描（左图），临摹自米开朗基罗；用钢笔线条和淡彩画出的流畅而不可预测的线条（右图），临摹自圭尔奇诺（Guercino）。

主 题

- 如何运用受明暗制约的形状创造出一种立体的效果（见第73—103页）。
- 能帮助我们提高素描准确度的构思和方法（见第41—71页）。我们也将考虑如何分析抛向我们视网膜的海量信息。
- 在画面中描绘一种情感状态或情绪（见第105—119页）。这是通过设计、题材的选择，或者技巧和绘图媒介完成的。以上这些都很有用，都能在书中找到。
- 向大自然学习（见第121—157页）。在该章和其他章节里，会有相应的绘图和分析的练习，你会了解如何更清楚地看出主题并描绘你所看到的图景。
- 讽刺画技巧（见第159—169页）。尽管这不是一个较大的艺术门类，但它的确折射出透过外表看到本质的艺术家的敏锐眼光。这远远超出了我们的日常感知。
- 那些重新发现世界的艺术家们的作品（见第9—39页）。原本看起来是那么普通的东西，通过他们的画笔马上就变得明确和生机勃勃。
- 画出你之所见的重要性。不画那些看不见的东西，这似乎是不言而喻的。但对于那些满脑子想法并且时不时想尝试一下凭空作画的艺术家来说，这条准则也必须遵守。经过训练，你能看到更多，感知得更清楚，并且画得更加精确，而最终的结果会更有说服力。反正你得试试，你会感到惊讶的。

你将怎样学习

希望这本书的建议能让你学习愉快。只要从现在开始坚持练习，我可以大胆地说，没有任何困难能阻挡你学好素描。

有些绘图风格和技巧会非常适合你，但是另一些则会让你付出很多努力。如果你不能马上熟悉这些风格和技巧，请不要担心，姑且把它们当做对你智力的一个挑战。如果你想绘画，你肯定是非常聪明的，不管你的学习成绩如何。你会发现，对新技巧的尝试将会改善你所使用的其他技巧。表面上看起来有难度的训练会补强我们的天赋。当你成功的时候继续鼓励自己，你会对绘画越来越有兴趣的。这，才是真正重要的。

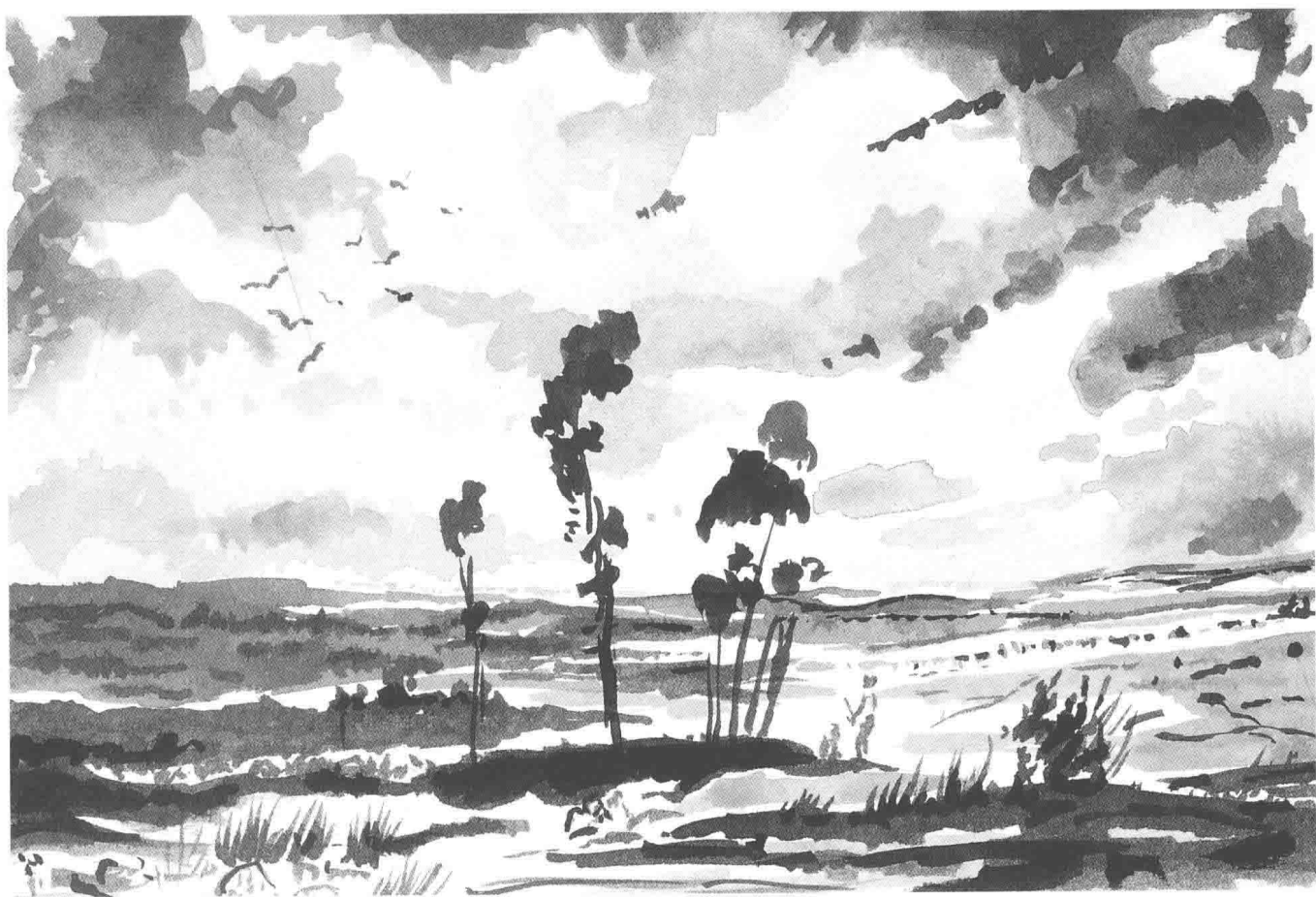
请谨记你对素描的决心和渴望，你对感官的正常使用是在视觉世界中开展深入研究所必需的。艺术是生命中绝妙的一部分，而素描又是色彩绘画与雕塑的基础。你越深入地从事艺术事业，你就越为我们的社会文化增加价值。

粉笔画的不同效果：两幅素描都属于古典风格，但请注意，它们看起来有多么得不同。在乌埃（Simon Vouet）的副本（左图）中，精心调制的色调使我们清楚地看到其美学价值。

在卡拉齐（Annibale Carracci）的副本（右图）中，你可以看出这幅素描是快速画成的。大多数表现色调对比的线条都朝向同一个方向，人物看起来很结实，并且肌肉健硕。

毛笔与墨水带来的不同效果：以上两幅风景画显出很不相同的效果，即使它们运用了相似的绘画技巧。

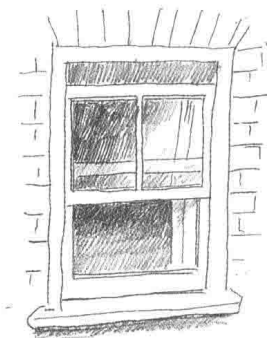
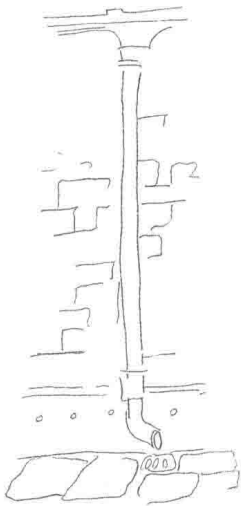
绘出你的世界

在我们正式开始之前，我希望你能记住，我跟你在一起的时间不应只是你学习书本内容的这段时间。这涉及到练习和养成好习惯的方式。

一种极宝贵的实践是定期画一画生活中的事物，比如画你身边的物品、人物、风景和细节。这些物体是有能量和气场的，这只有跟它们接触才可以感受到。照片和其他再现方式不能够完全代替绘画，而只可以用来做最后的参考（见对页上图的说明）。

随身携带速写簿，并尽可能多地使用它。经常练习速写能提高和磨练你的绘画技巧。你要有大量的画材——铅笔、钢笔、橡皮擦、削笔刀、墨水、各类型的画纸等，还要拥有一个可以放下所有画作的背包。

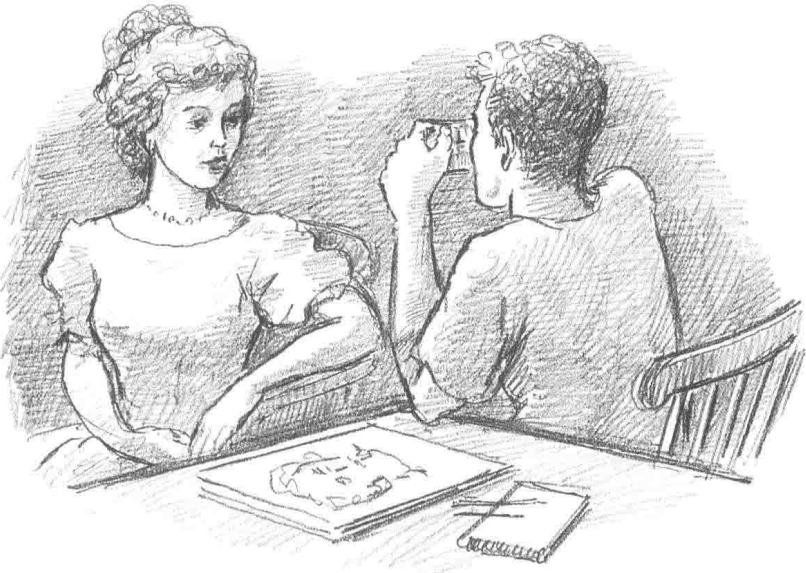
随身携带一个速写板，你永远不知道什么时候会突然碰到一个你很想画下来的场景。

这些是建筑不同部位的速写，是随时随地经常作画的结果。你经常会看到窗外的某些事物并产生想把它画下来的冲动，这是非常好的练习机会。

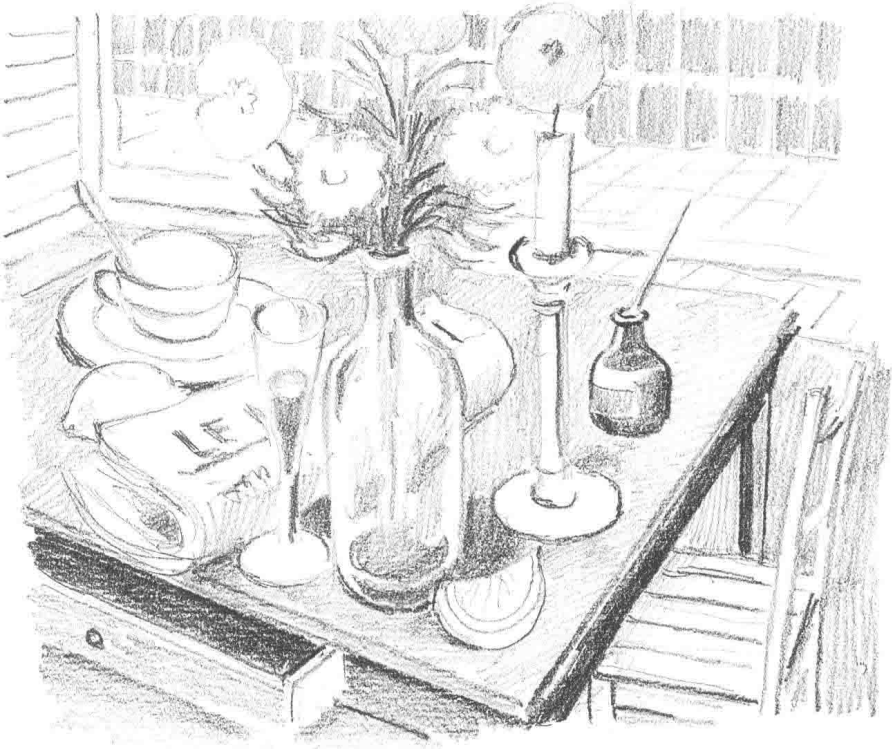
请不要扔掉你之前的作品，保存它们至少一年。在这段时间里，你会对画作的优缺点有更客观的看法，也会更清晰地知道哪些是成功的作品，哪些不是。在狂热创作的时刻，你并不能确定作品是好是坏，而是在乎最终的效果。只有在事后，你才会更加独立、更加清晰地作出判断。

建立一个存放作品的文件夹，定期把新作品放进去。这样，如果有人想看你的作品，你能有画作可展示。不要害怕给别人看你的画，依我的经验，人们通常会觉得画画是很有趣的。开心地做你现在做的事，享受你对这个视觉世界的探索吧。

当没有足够时间画下你生活中的有趣瞬间，那就先用相机将那些作画对象或者场景拍下来。这样比只是依靠别人的照片要好得多，因为你的视觉记忆总会提醒你当初想要捕捉的画面。

我希望能从这本书里学到“简单的价值”。成功的画并不一定要复杂精妙。看看这幅素描，它的质感是来自于简单形状和它们被整合进同一画面的二维效果。我不得不努力使这些形状保持简单。请你像我一样做这样的尝试。

第1章

向大师学习

这一章的目的并不是鼓励你去盲目地模仿拉斐尔、达·芬奇或是其他伟大画家的手法。作画时最重要的是敏锐的观察力。大师们都能极其敏锐地观察周围的世界。我特意没有为本章的插图添加任何文字说明，因为我希望你们把这一章作为一个观察的练习。

从这些例子中，我希望你能逐渐明白，如何通过改变笔触的长度和力度来为观察力服务。最终，在经过大量的练习后，你就会懂得如何借助笔触的重、轻、长、短来实现你想要的效果。我希望你能很快上手。

学习素描或色彩绘画的一个好处就是提升我们的观察能力，同时抛弃以往影响我们观看习惯的成见。这将会在以后提到的画家及其技艺中有所体现。

古希腊艺术

这些古希腊瓶画作品（最早可追溯到公元前510年）已经非常精致和优雅，好似出自现代大师毕加索或马蒂斯之手，只是马蒂斯做不到如此一丝不苟，毕加索大概也不会画出图中人体那么恰当的比例。花瓶上雕刻的线条让人联想到当时艺术家的娴熟技艺，这肯定少不了多年的训练。更让人惊叹的是，这些画并不是画在平坦的纸上，而是画在花瓶的曲面上。如此精简的线条对于所有有抱负的画家来说都是非常好的学习对象。

莱昂纳多·达·芬奇

通过达·芬奇（Leonardo Da Vinci, 1452—1519）的作品，我们能看出他异乎常人的天赋。他不仅比大多数人观察得更透彻，还有能力把观察所得表现在纸上。我们看到他用银针笔和粉笔如何轻易地勾勒出各种图案，有些棱角鲜明，有些柔和。在许多情况下，那些令人印象深刻的笔触围绕着画面并逐渐隐去。

达·芬奇通过著名的“晕涂法”（*sfumato*，意大利语是消失蒸发的意思）来调节画面的光线和形状。这是一种通过模糊的暗色调来呈现景深的立体效果的技术，不同程度的暗色让我们看到了不同色调所呈现的三维效果。

三维立体效果也通过细腻平均的线条来说服我们的眼睛，所以在色调方面要做到适可而止的优雅，而不能太用力。想达到这种专业水平，需要不断地练习，但这是十分值得的，它能帮助你更容易地画出你想要的画面和效果。技巧需要先精通然后忘却，但这需要时间去锤炼。

