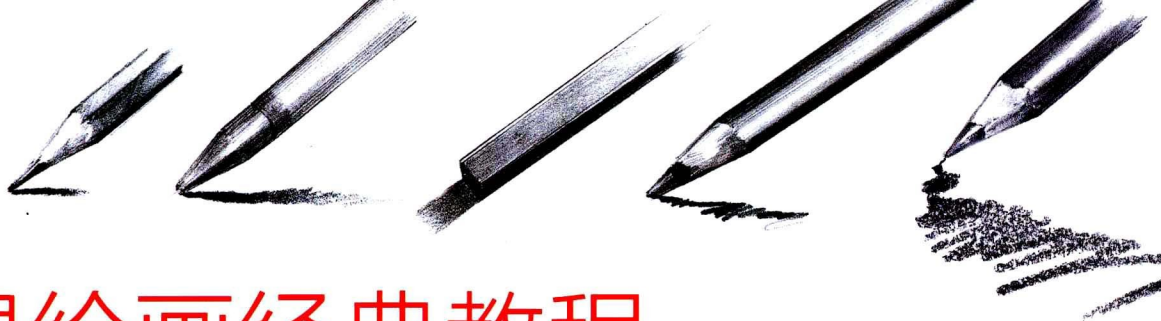

世界绘画经典教程

素描的重点与难点

DRAWING COMPLETE QUESTION & ANSWER
HANDBOOK

【英】特鲁迪·弗兰德 著
陈柳 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程

素描的重点与难点

DRAWING COMPLETE QUESTION & ANSWER
HANDBOOK

【英】特鲁迪·弗兰德 著
陈柳 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

世界绘画经典教程. 素描的重点与难点 / (英) 弗兰德著 ; 陈柳译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 2
ISBN 978-7-115-30325-7

I. ①世… II. ①弗… ②陈… III. ①素描技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第301874号

版 权 声 明

Copyright © Trudy Friend David & Charles, David & Charles Ltd 2011,
an imprint of F&W Media International, LTD. Brunel House, Newton
Abbot, Devon, TQ12 4PU
Simplified Chinese copyright © 2013 by Posts & Telecom Press

内 容 提 要

这是一本完整的、创新的素描绘画使用指南, 以一种独特的问答形式解答了绘画过程中常用的绘画问题, 并为绘画者提供了简单的解决方案。本书有 6 章, 主要介绍了以下主题的绘画方法: 树木与森林、花园、静物、建筑物、人物和飞禽走兽。

本书适合各种层次的绘画者学习参考。

世界绘画经典教程——素描的重点与难点

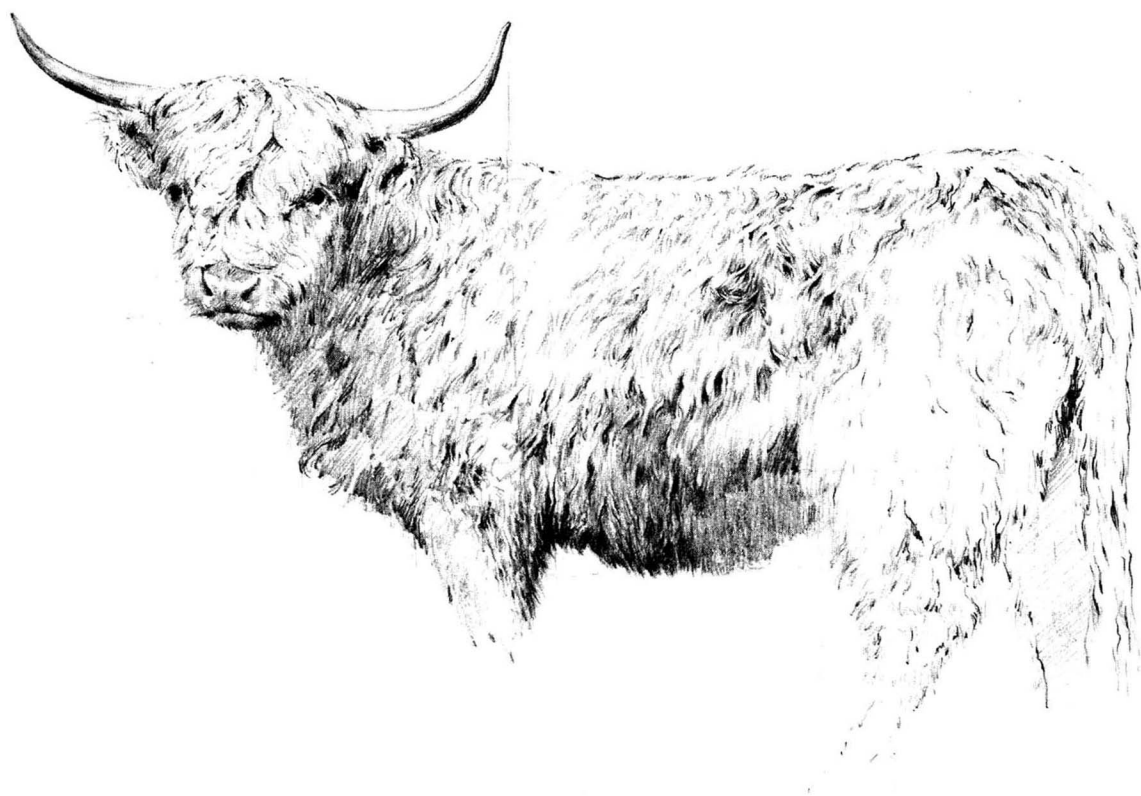
- ◆ 著 [英] 特鲁迪·弗兰德
译 陈 柳
责任编辑 王雅倩
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 8
字数: 243 千字 2013 年 2 月第 1 版
印数: 1-4 000 册 2013 年 2 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2012-3987 号

ISBN 978-7-115-30325-7

定价: 35.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

素描问题终极解决方案

目录

前言	6
绘画介质及使用	8
第1章 树木与林地	28
第2章 花园	44
第3章 静物	60
第4章 建筑物	76
第5章 人物	92
第6章 飞禽走兽	108
术语表	126
致谢	127

前言

本书将帮助您：

爱上艺术

以艺术为生

通过色调和纹理、线条和形态来认识整个世界

具备艺术家的眼光

一直以来，在学习过程中，我们都是先提出问题，然后学习他人的答案。学习绘画也可以采用相同的方法：向自己以及他人提问。本书旨在为最常见的绘画方法与技法问题提出简单实用的解决方法，它们是我们在学习绘画和拓展绘画技能时经常会遇到的问题。本书包含6个章节，主要介绍以下主题的绘画方法：树木与林地、花园、静物、建筑物、人物和飞禽走兽。书中主要介绍的是石墨绘画，这是最适合作为美术创作的入门方法，可以帮助学习者掌握绘画技巧（参见第125页）以及各种绘画材料的用法。单色画需要考虑色调值以及强烈对比的用法，这样才能丰富作者的艺术表现力。在下面的章节中，我将用标题提出问题，然后附以答案，并且配以插图和技法建议，希望我选择的问题能够帮助学习者拓展自己的绘画方法。

痕迹创作

表征画需要创作痕迹（单独运用或组合运用），用于有效地反映创作者所选主题的描绘效果。学习者可以练习如第10~11页所示的痕迹示例。

第18~21页是基于8种简单的铅笔笔触画法，经过各种不同的组合就可以表现任意主题。

拓展观察技能

为了使绘制的图像可以识别，我们需要拓展观察技能，方法是仔细观察我们的主题，尝试尽可能多地了解这些主题，然后再开始试探性素描。如果希望充分地表现主题，那么一定要绘制初始草图。

这时就需要问自己：“我的表现有信服力吗？”如果没有，那么：“为什么呢？”希望通过对本书相关主题的学习，读者们能够找到自己所需的答案。

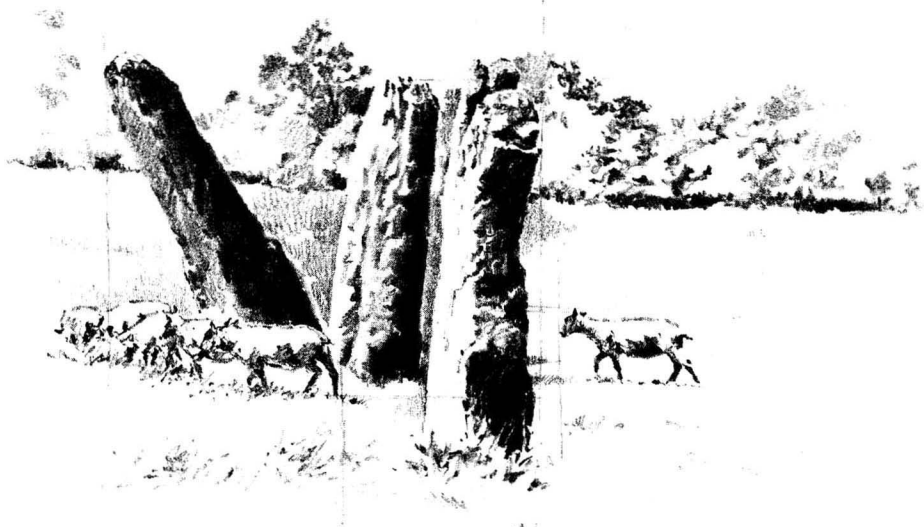

这个百合花练习使用平滑的收放压力笔触绘制——参见第18页。

就像这个人物速写一样，初始图样体现了创作者需要构思的一些问题。完成了这些构思，才能完美表现最终作品的细节。

在这里，我使用标线确定石头位置，确立它们之间的恰当比例，以及它们与相关“中间形状”的关系。添加羊群的目的是为了增强构图效果。

准确到位

使用垂直和水平标线创建自己的网格，同时根据参考资料和第一份草图（参见第58页）进行绘制，而不是根据刚性网格，这样有利于正确排列相应的形状。

这些标线不需要太长，能有效连接各点即可，这样可以避免混淆。我将介绍如何寻找适当的“V”形状，然后以它们为基准（并且通过它们）展开绘图。

绘画构图

图画视角的控制非常重要，它可以指引观查看图的视线。这可以通过多种方式实现，包括版式的考虑（接口孔径形状），具体参见第38~39页和第44~45页。

石头、纹理和形状的透视（参见第56~57页）和对比都需要考虑，本书将涵盖所有这些方面的内容。

提问

如果觉得一幅图画缺少意境或定义，那么就要问自己：“为什么？”究其原因，可能是因为没有充分利用好色调值，没有使浓暗区域与白底（未动过笔的部分）区域形成强烈对比。

您可能会觉得绘画的透视角度不正确，如果是这样，则可以通过不同的方式分析这个问题，如在物体之间绘制反面形状来修正它们的位置。通常，

在绘画时，只需着眼于简单的色调形状。在关联构图图中的各个形状时，要把主题忘掉（参见第88页）。

向自己提出这些问题，通过简单的逻辑可能马上就可以得到答案。

忘记主题

初始（试探性）草图是开始绘画的好方法，这时就可以提出一些问题，例如：“哪些元素应该与特定部分位于同一层？”然后，您可以根据“V”形状（参见第58页）绘制一些标线，从而解答这个问题，然后通过这种方法构建绘画基调。

在一开始，最好先试着忘记自己绘制的特殊主题，然后专注于形状及其相互关系。在完成初始草图之后，就可以在高级画纸上“描下”基本线条，然后开始创作最终的作品。

特鲁迪·弗兰德（Trudy Friend）

问： 哪些石墨介质可用于绘画？

答： 下面，我将从得韵（Derwent,英国美术用品品牌）介质开始介绍一些示例。

小贴士：通过练习绘制各种痕迹，可以了解铅笔类型。根据不同的画法在不同纸张表面上运用不同的力度，注意区分绘画效果。

石墨介质

1. 画图铅笔

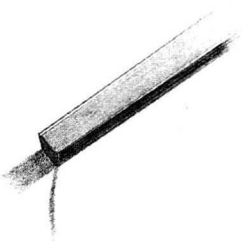

这种介质是高级铅笔。它们的用途十分广泛，一共有20个等级：从很软很容易混合的9B（可用于画出具有强烈对比的线条和颜色，从而形成生动有趣的速写画）到很脆的9H。硬度较高的铅笔可以画出精细的线条画和柔软微妙的效果。

2. 石墨棒

这种介质是纯艺术创作质量的石墨，包括固体棒和水溶棒两种形式，可用于干画或湿画。得韵彩铅硬度范围有4个：2B、4B、6B和8B。

3. 天然石墨块

这种介质包括软、中和硬3个级别，而且它们的用法非常灵活。石墨块具有交替出现的宽边和尖边，可用于创建自由且富有表现力的石墨画。使用它的宽边可以画出生动的纹理效果。

4. 素描与水溶性素描笔

这种介质是超宽的软石墨条，是随意素描和强线性艺术处理的最理想选择。用它们制作的素描铅笔有3种硬度：HB、2B和4B。水溶笔也有3种硬度：HB、4B和8B。

问： 您可以举例说明一些使用这些不同介质画出的痕迹吗？

答： 在开始绘画之前，最好先在素描本上尝试使用各种石墨介质绘制由线条和色调组成的抽象痕迹。下列示例是在温莎牛顿（Winsor & Newton，英国美术用品品牌）素描纸上绘制的。

使用石墨介质创作痕迹

下面的痕迹演示了使用各种硬度和类型的石墨介质画出的不同效果。

得韵绘图笔：9B

得韵绘图笔：H

石墨棒：8B

石墨棒：2B

天然石墨块：软

天然石墨块：中

素描和水溶性素描铅笔：深度水洗8B

水溶性素描铅笔：中度水洗4B

铅笔笔触动作

有了这么多的石墨工具（石墨块、石墨棒和各种硬度的铅笔），创作痕迹就成了一种无限制的体验。练习下面的示例，掌握一些描绘图像的方法。

1. 色调块

9B 铅笔

点

顿或压

短线

方向线

变压线

2. 各种方向的交叉之字形线

轻压

用力压

变压曲线动作

3.

密集点：点画法

密集短线

组合密集的短线和点

组合之字形动作、点和短线

4. 运用色调块确立铅笔芯的刻边

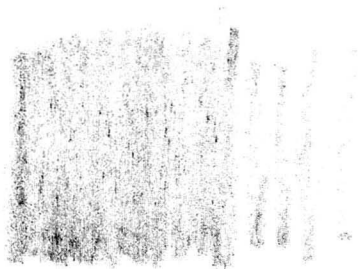

运用并排刻边线条创作平整色调区

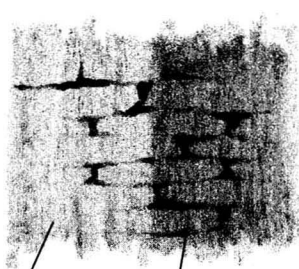

运用之字形动作绘制的线条

平行绘制的线条

5. 运用任意一种方法，垂直落笔，画出平整色调区（允许线条重叠）

第一层衬底

色调叠加

运用收放压力线条画出生动的张力线

6. 运用平滑流动线条创作平滑流动痕迹

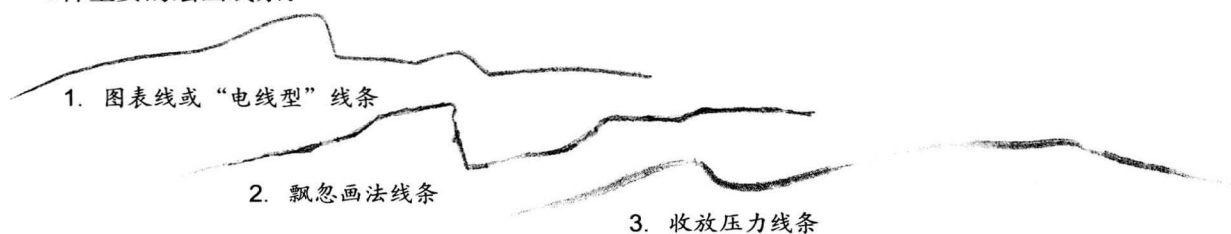
运用不均衡压力创作条纹效果（可用于描绘各种主题）

问： 绘制图像时需要掌握哪些痕迹的画法？

答： 首先练习线条和色调。下面提供了一些实现各种铅笔效果的画法。

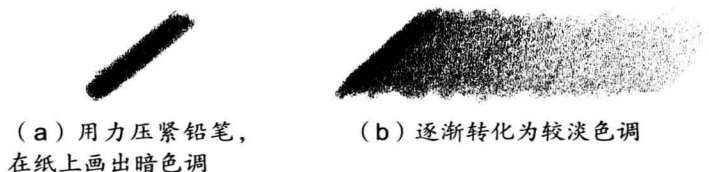
线条

3种主要的绘画线条：

色调

要创建色调，首先用力压紧铅笔并在纸上移动（a），在纸上移动时，通过减轻铅笔压力，逐渐转化为较淡色调（b）。

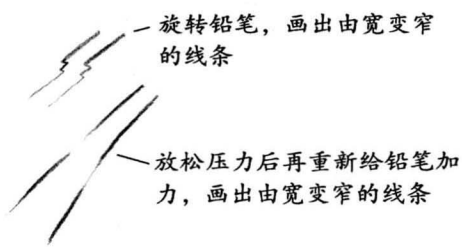

技法：线条与色调

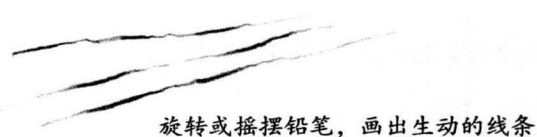
连续线条

独立线条

运用连续线条画出色调

带状渐变色调值

色调带是很有用的练习工具，可以运用铅笔创作出渐变的明暗色调，也可以帮助理解实现预期色调所需要的各级笔触压力。

创作色调带

首先用力压紧铅笔，
上下绘制笔触

保持笔触相互平行，且在形成连续色调区时保持接触（或重叠）；变换落笔方向，形成色调带

创作扫掠笔触

运用铅笔的宽刻边，就可以形成扫掠笔触。它们特别适用于绘制衣物褶皱的阴影。

画一条扫掠笔触

波状笔触形成的
柔和色调

两条笔触形成“V”字形

运用扫掠笔触，练习衣物褶皱的画法

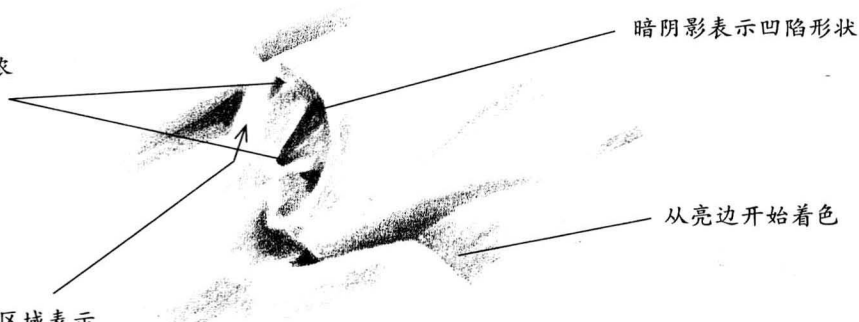
练习下面的图形，提高衣物绘画表现手法。

寻找“V”字形，用浓
暗色调进行增强

未落笔白纸区域表示
最亮光线

暗阴影表示凹陷形状

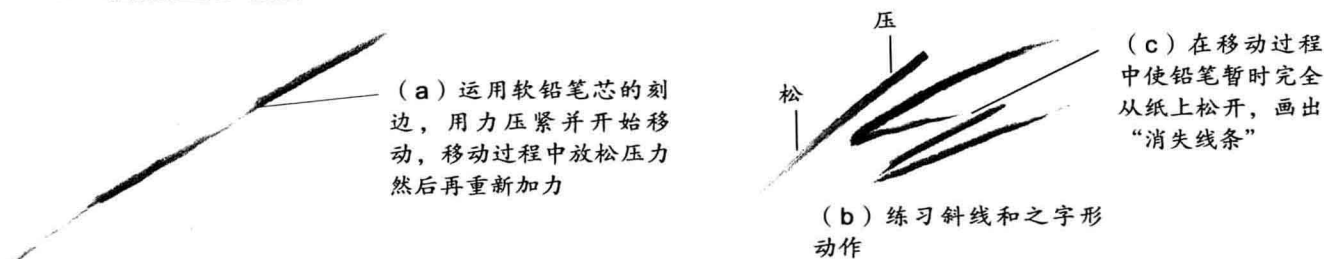
从亮边开始着色

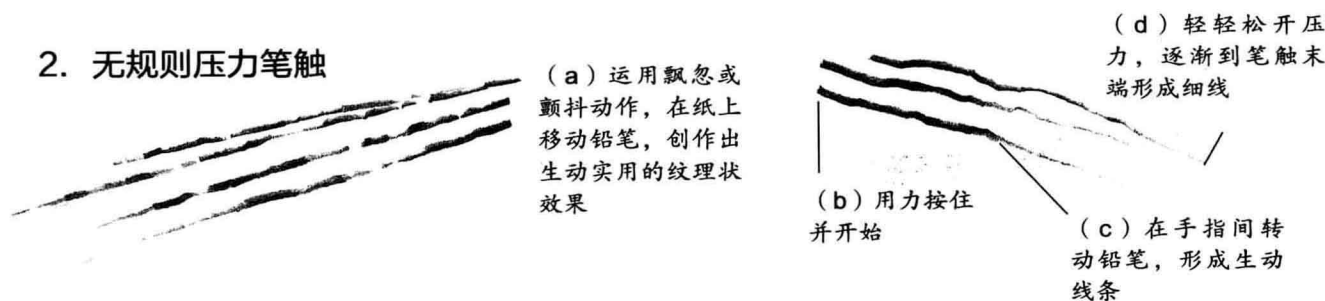
问： 一般需要练习的铅笔笔触动作有哪些？它们如何操作？

答： 下面的铅笔笔触动作都使用软绘图笔绘制（参见第29页介绍的标准硬度级别）。

1. 收放压力笔触

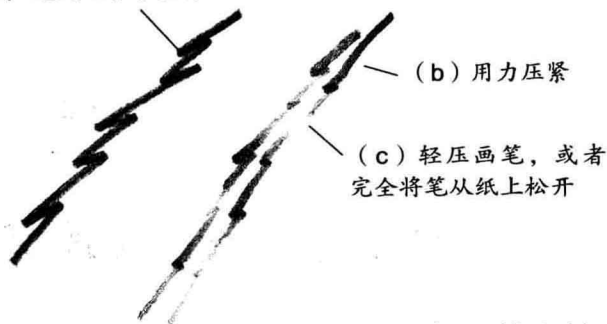

2. 无规则压力笔触

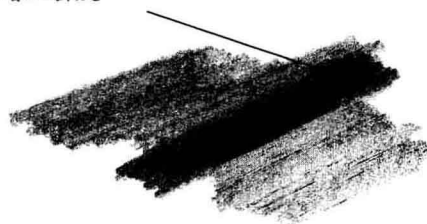
3. 之字形动作

(a) 以稳定均匀压力移动笔触，完成之字形动作

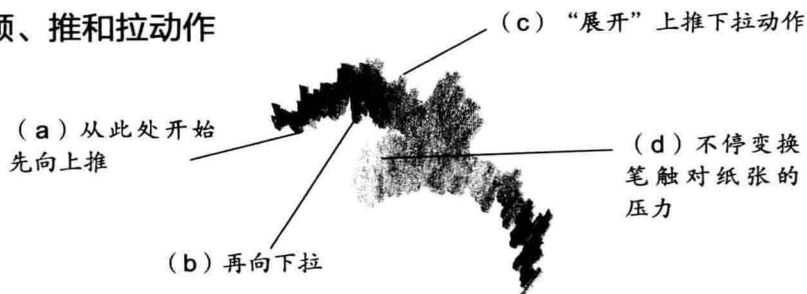

4. 擦写

倾斜笔触，擦过纸面（任意方向），可以通过叠加来增加密度

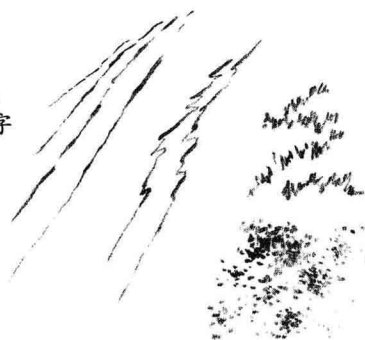
5. 顿、推和拉动作

小贴士：在铅笔芯上削出刻边，交替运用刻边与细边。

6. 精细的痕迹

运用铅笔尖点的最尖端，画出精细的线条、之字形、点等。

7. 扇形笔触动作

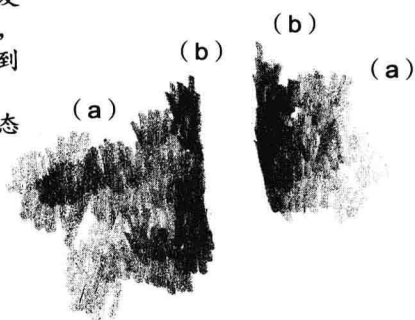
组合运用不同压力的短（密集）“扇形”笔触动作，同时利用空白纸面形成“中间形状”。

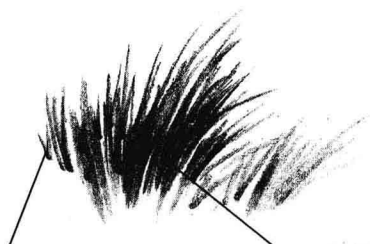
8. 使用发亮形态

(a) 先从将要描绘的发亮图像开始向远处移动，再运用不均匀动作移回到发亮形态的边界

(b) 这样就在发亮形态之后形成暗色背景

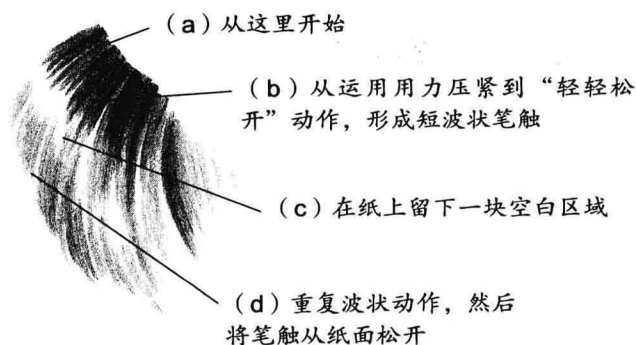
9. 扫掠笔触

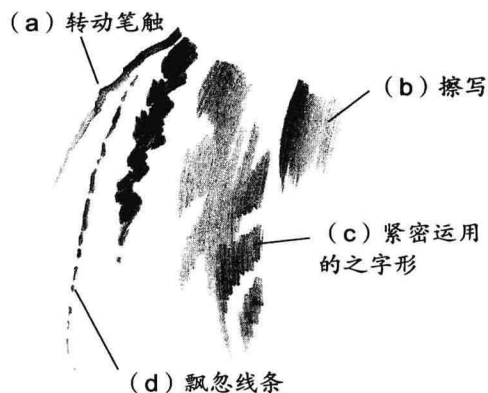
(a) 先向下移动，再运用快速上提笔触：这是一个连续的动作

(b) 将这些动作所形成的笔触聚集在一起（在不同的方向上），形成各种生动的形状

10. 波状笔触

11. 多样化

问： 如何使用相似笔触动作创作两个完全不同的主题？

答： 这只小鸡的鸡冠与下一页的生锈铁链运用了相似的处理手法。这两个主题都通过运用擦写画法（参见第19页）演示了叠加技法。运用不均匀（飘忽压力）边线来确定形状，也给这两个练习增加了生动性。

小鸡练习

飘忽动作： 变化铅笔尖压力，确定形态的边界

插画： 运用尖锐笔尖，在发亮形态之后插入暗色调

介质

- 得韵绘图笔：6B
- 复印纸

点画法： 在纸上移动笔尖，快速上下点画。控制点的稀疏距离，形成明暗色纹理

扫掠笔触： 运用波状或直线动作，画出平行笔触来描绘形态

消失与显现： 不需要画出所有形态。消失一些图像边界，似乎能更准确地描绘出自然效果

叠加： 在初始的淡色调底图上形成较暗的线条或色调层

边线： 为了避免形成平淡的图表式轮廓，需要变化铅笔压力，形成生动的边线