

素描艺术

90种开创性教学方法

〔美〕罗伯特·考派利斯 著
尹红 吴建梅 译

被誉为『艺术教育中的宝典』，它的出版是艺术教育界中一个重大事件。不一样的表达方式，对艺术表现、审美理解将产生重要的影响。

广西美术出版社

素描艺术

90
种开创性
教学方法

[美] 罗伯特·考派利斯 著

尹红 吴建梅 译

 广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描艺术——90种开创性教学方法 / (美) 罗伯特·考派利斯著; 尹红, 吴建梅译. — 南宁: 广西美术出版社, 2016.11

书名原文: Learning to Draw: A Creative Approach
ISBN 978-7-5494-1707-0

I. ①素… II. ①罗… ②尹… ③吴… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第283530号

LEARNING TO DRAW: A CREATIVE APPROACH

Copyright © 1966 by Robert Kaupelis

Published by arrangement with Dover Publications, Inc.

31 East 2nd Street Mineola, NY 11501 (USA)

All rights reserved.

素描艺术——90种开创性教学方法

SUMIAO YISHU——90ZHONG KUAICHUANGXING JIAOXUE FANGFA

著 者: [美] 罗伯特·考派利斯

翻 译: 尹 红 吴建梅

图书策划: 覃西娅

责任编辑: 覃西娅 黄冬梅

版权编辑: 韦丽华

责任校对: 王 雪

审 读: 陈小英

封面设计: 言 怡

出 版 人: 彭庆国

终 审: 姚震西

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530023

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司

版 次: 2017年3月第1版

印 次: 2017年3月第1版第1次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 9

书 号: ISBN 978-7-5494-1707-0

定 价: 58.00元

版权所有 翻印必究

致佩琪、坎姆、琪，以及我的学生们……

感谢信

热情洋溢的莘莘学子对我的教学方法的积极回应造就了此书。在此，我真诚地表达对你们的感谢！很遗憾的是不能把你们的所有作品囊括进此书。也特别感谢纽约大都会艺术博物馆、纽约现代艺术博物馆、芝加哥艺术学院、费城艺术博物馆和弗朗辛·克拉克艺术学院等，它们都很慷慨地授权给我从藏品中复制作品。

史蒂芬·H. 高德博格、查尔斯·伍赫特和约翰·F. 瓦格曼为本书的摄影做出了巨大贡献。唐纳德·霍尔敦和苏珊·梅耶是沃森·格普蒂尔出版社的编辑，感谢你们在编辑此书时对我的耐心和理解。我还要特别感谢霍华德·科南特，他不仅帮我编写了前言部分，还在我写书和阅读文本的早期阶段给予我莫大的鼓励，使得这些年来我在纽约大学任教成为可能。

最后还要特别感谢我的妻子佩琪对我的支持与帮助。

目 录

前言	9	打破构图常规	35
介绍	11	放大比例	36
1 绘画材料	15	将局部作为整体来画	36
对你的工具的态度	15	内心的自我	38
尊重和技艺	16	不同角度的自画像	38
使用整个管弦乐队	16	扭曲变形	39
纸	16	复杂机器	39
速写本	16	线条与树叶	40
钢笔和墨水	17	连续的线条	43
铅笔和石墨	17	角落也有景	43
炭笔和粉笔	17	七只脚	43
蜡笔	17	3 轮廓速写	45
橡皮	17	材料和主题	45
笔刷	18	方法	45
其他	18	寻找结构	49
2 绘画材料 轮廓素描	21	连续线速写	49
什么是轮廓素描	21	以少胜多	50
初练轮廓素描	22	对模特要求更多	53
不必担心出错	23	抓大造型	54
盲画一张轮廓画	23	移动的模特	55
主观变形	24	人物和人群组合	55
盲画	24	褶皱和鲜花	55
关于盲画的一些建议	24	回顾	55
用左手画	28	4 动态素描	57
从底部开始画	28	什么是动态素描?	57
从蚂蚁的视角来画	32	放松	57
黑纸白笔	33	两倍动态	58
将画纸打湿	33	动态素描的材料	58
细节研究	34	假设的动态	59
笔刷有何用	34	动态素描与轮廓素描的结合	59
		200个动态!	62

无生命物体的动态	62	观察与记忆	105
大笔刷画动态素描	63	观察整体	106
小笔刷画动态素描	65	几个对象及它们的关系	106
手的动态	65	复杂的造型	106
电视里的动态	65	回忆主要的造型	106
猫、狗和袋鼠	66	明确	109
纸巾	66	投影幻灯片和照片	109
5 现代素描	69	记忆顺序	110
推和拉	69	记忆素描来自生活	110
色调的控制	69	是记忆还是想象?	111
一个苹果或者三个苹果	70	8 自动素描	113
尝试画肖像	71	共鸣	113
褶皱和点	72	素描本身	113
在黑色上画白色、灰色	76	如何起笔	116
结合线	76	运动的舞台	116
硬和软的铅笔	76	独立!	118
干笔刷和雕塑的形式	77	9 从投影图像来画素描	125
主观色调	82	再次共鸣	125
用钢笔和墨水画素描	83	如何进行	125
6 模拟空间	87	共鸣、造型和结构	127
何为模拟空间	87	造型和媒介	127
没有对或错	88	直觉与理智	127
捆绑模特	88	结构—焦点	127
充满冰块的房间	88	更多变化	128
四条腿的凳子	89	投影的图像、现场模特和声音	129
无轮廓	89	10 探索造型	133
早期大师的处理方法	90	一个主题的变化	133
主体与背景的关系	90	早期的和现代的绘画大师的变化	136
一堆椅子	93	字母形式的变化	137
拼贴模拟空间	93	可能性的范围	138
素描与拼贴结合	96	词汇表	139
到街上去“感觉你的路”	96	参考文献	142
风景和湿的粉笔	99		
用水洗来写生	99		
天空的局限	100		
7 记忆素描	105		
无法观察	105		

素描艺术

90种开创性教学方法

亨利·马蒂斯 人体研究 钢笔墨汁 26.4 cm × 20 cm 纽约现代艺术博物馆 爱德华·史泰钦赠

素描艺术

90
种开
创性
教学
方法

[美] 罗伯特·考派利斯 著

尹红 吴建梅 译

广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描艺术——90种开创性教学方法 / (美) 罗伯特·考派利斯著; 尹红, 吴建梅译. — 南宁: 广西美术出版社, 2016.11

书名原文: Learning to Draw: A Creative Approach
ISBN 978-7-5494-1707-0

I. ①素… II. ①罗… ②尹… ③吴… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第283530号

LEARNING TO DRAW: A CREATIVE APPROACH

Copyright © 1966 by Robert Kaupelis

Published by arrangement with Dover Publications, Inc.

31 East 2nd Street Mineola, NY 11501 (USA)

All rights reserved.

素描艺术——90种开创性教学方法

SUMIAO YISHU——90ZHONG KUAICHUANGXING JIAOXUE FANGFA

著 者: [美] 罗伯特·考派利斯

翻 译: 尹 红 吴建梅

图书策划: 覃西娅

责任编辑: 覃西娅 黄冬梅

版权编辑: 韦丽华

责任校对: 王 雪

审 读: 陈小英

封面设计: 言 怡

出 版 人: 彭庆国

终 审: 姚震西

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530023

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司

版 次: 2017年3月第1版

印 次: 2017年3月第1版第1次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 9

书 号: ISBN 978-7-5494-1707-0

定 价: 58.00元

版权所有 翻印必究

致佩琪、坎姆、琪，以及我的学生们……

感谢信

热情洋溢的莘莘学子对我的教学方法的积极回应造就了此书。在此，我真诚地表达对你们的感谢！很遗憾的是不能把你们的所有作品囊括进此书。也特别感谢纽约大都会艺术博物馆、纽约现代艺术博物馆、芝加哥艺术学院、费城艺术博物馆和弗朗辛·克拉克艺术学院等，它们都很慷慨地授权给我从藏品中复制作品。

史蒂芬·H. 高德博格、查尔斯·伍赫特和约翰·F. 瓦格曼为本书的摄影做出了巨大贡献。唐纳德·霍尔敦和苏珊·梅耶是沃森·格普蒂尔出版社的编辑，感谢你们在编辑此书时对我的耐心和理解。我还要特别感谢霍华德·科南特，他不仅帮我编写了前言部分，还在我写书和阅读文本的早期阶段给予我莫大的鼓励，使得这些年来我在纽约大学任教成为可能。

最后还要特别感谢我的妻子佩琪对我的支持与帮助。

目录

前言	9	打破构图常规	35
介绍	11	放大比例	36
1 绘画材料	15	将局部作为整体来画	36
对你的工具的态度	15	内心的自我	38
尊重和技艺	16	不同角度的自画像	38
使用整个管弦乐队	16	扭曲变形	39
纸	16	复杂机器	39
速写本	16	线条与树叶	40
钢笔和墨水	17	连续的线条	43
铅笔和石墨	17	角落也有景	43
炭笔和粉笔	17	七只脚	43
蜡笔	17	3 轮廓速写	45
橡皮	17	材料和主题	45
笔刷	18	方法	45
其他	18	寻找结构	49
2 绘画材料 轮廓素描	21	连续线速写	49
什么是轮廓素描	21	以少胜多	50
初练轮廓素描	22	对模特要求更多	53
不必担心出错	23	抓大造型	54
盲画一张轮廓画	23	移动的模特	55
主观变形	24	人物和人群组合	55
盲画	24	褶皱和鲜花	55
关于盲画的一些建议	24	回顾	55
用左手画	28	4 动态素描	57
从底部开始画	28	什么是动态素描?	57
从蚂蚁的视角来画	32	放松	57
黑纸白笔	33	两倍动态	58
将画纸打湿	33	动态素描的材料	58
细节研究	34	假设的动态	59
笔刷有何用	34	动态素描与轮廓素描的结合	59
		200个动态!	62

无生命物体的动态	62	观察与记忆	105
大笔刷画动态素描	63	观察整体	106
小笔刷画动态素描	65	几个对象及它们的关系	106
手的动态	65	复杂的造型	106
电视里的动态	65	回忆主要的造型	106
猫、狗和袋鼠	66	明确	109
纸巾	66	投影幻灯片和照片	109
5 现代素描	69	记忆顺序	110
推和拉	69	记忆素描来自生活	110
色调的控制	69	是记忆还是想象?	111
一个苹果或者三个苹果	70	8 自动素描	113
尝试画肖像	71	共鸣	113
褶皱和点	72	素描本身	113
在黑色上画白色、灰色	76	如何起笔	116
结合线	76	运动的舞台	116
硬和软的铅笔	76	独立!	118
干笔刷和雕塑的形式	77	9 从投影图像来画素描	125
主观色调	82	再次共鸣	125
用钢笔和墨水画素描	83	如何进行	125
6 模拟空间	87	共鸣、造型和结构	127
何为模拟空间	87	造型和媒介	127
没有对或错	88	直觉与理智	127
捆绑模特	88	结构—焦点	127
充满冰块的房间	88	更多变化	128
四条腿的凳子	89	投影的图像、现场模特和声音	129
无轮廓	89	10 探索造型	133
早期大师的处理方法	90	一个主题的变化	133
主体与背景的关系	90	早期的和现代的绘画大师的变化	136
一堆椅子	93	字母形式的变化	137
拼贴模拟空间	93	可能性的范围	138
素描与拼贴结合	96	词汇表	139
到街上去“感觉你的路”	96	参考文献	142
风景和湿的粉笔	99		
用水洗来写生	99		
天空的局限	100		
7 记忆素描	105		
无法观察	105		

前言

罗伯特·考派利斯最新出版的这本书是艺术教育界的一个重大事件。该书不仅更新了基蒙·尼古拉迪斯的《素描的自然之道》理论，而且延伸和强化了大师独特性教学方法的高效性。

该书的出版是艺术教育事业的一个重大事件，不仅因为这本书能满足专业人士的迫切需要，而且因为它的教学方法结合了艺术、审美和教学的思考，故此与众不同。这本书最重要的特征就是作者对素描案例的选择和对其高度透彻的分析。这些特征结合了布莱恩·霍姆的《大师素描》和罗伯特·贝弗利·黑尔的《来自大师的素描课》书中的优秀内容。插图方面，考派利斯增加了很多来自艺术院校学生画的优秀作品。

本书必将得到大众热情的接受和广泛的使用，更重要的是，它有意无意间为那种忽视素描教学自身的发展、忽视对学生审美意识和艺术史知识的培养，以及还在继续使用正被淘汰的素描教学方式和创作方式等情况指明了一条光明大道。

无论是在正文的字里行间，还是在辅助的说明资料上，考派利斯都揭示了一种完全符合他原创的教学风格和审美水平的判断尺度。文本是有秩序的，同时也是灵活和适应变化的。他强烈地鼓励教师和学生使用他所建议的，同时也是他们感觉最恰当的方法。

在书中，考派利斯对他所选择作品的标题非常注意，标注中他也提供了具体而中肯、有分析和深层审美内涵的内容。他的语言直接明了，细致耐心，表述出有丰富实践经验的艺术家和教师有见地的观点，展现了素描艺术的线条、肌理、节奏、平衡和构图等特点。

如果有足够的教师和读者使用，这本书对艺术表现和审美理解将产生一种革命性的影响。我衷心地祝愿这种期待已久的解决艺术教育中最重要和最持久问题的方法，在今后得到充分的应用。

霍华德·科南特

纽约大学艺术教育系主任，教授

创意艺术处处长

“我是一个对政治感兴趣的男人，我很受其他男人所做、所说、所想，以及他们如何对我所做、所说、所想的影响。撇开主题和风格的表面处理，我画的是我与其他人的关系，指出我们的分歧和我们的相似之处。我在作品中想要表达的是无论从大师伦勃朗的每件作品，或者一幅印有禁止吸烟标志的男人的画面，对我来说它们都是艺术。”

——拉里·里维斯

拉里·里维斯
埃德温·登比的肖像
铅笔

42 cm × 50 cm

纽约现代艺术博物馆