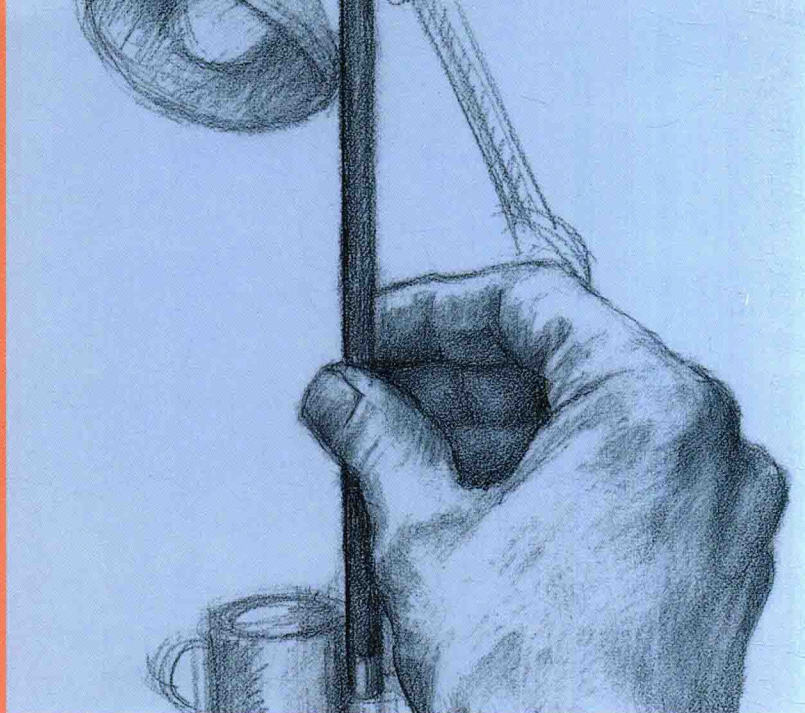
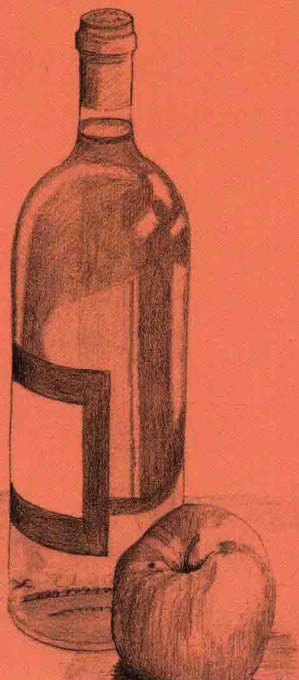

美国畅销20年的经典绘画教程

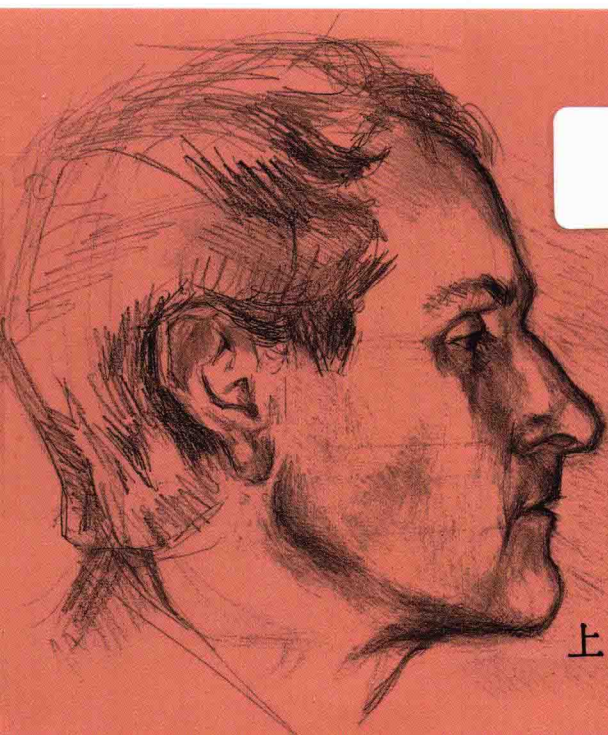
素描入门

1到99岁都可以从零开始，只要学会观察，就能学会绘画

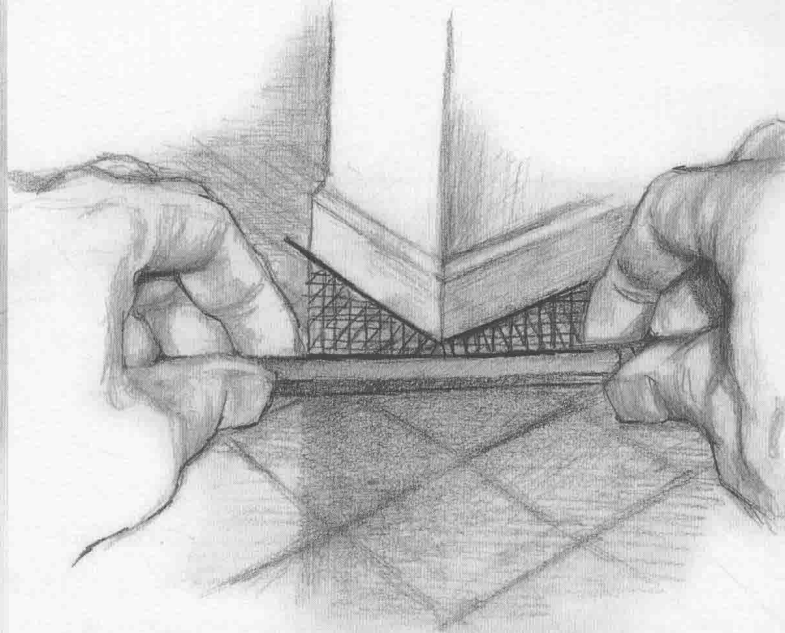
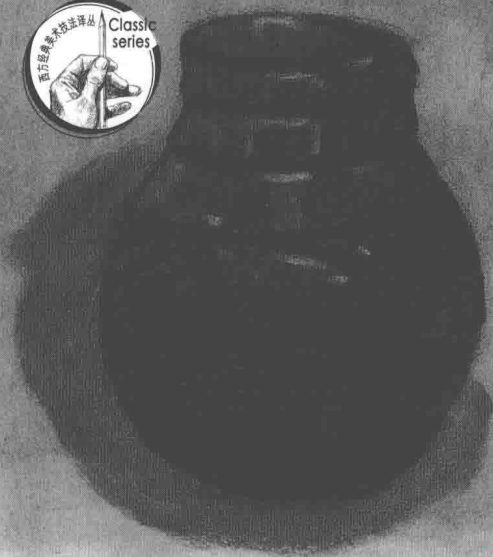
DRAWING FOR THE ABSOLUTE AND UTTER BEGINNER

[美]克莱尔·沃森·加西亚 著 路雅琴 译

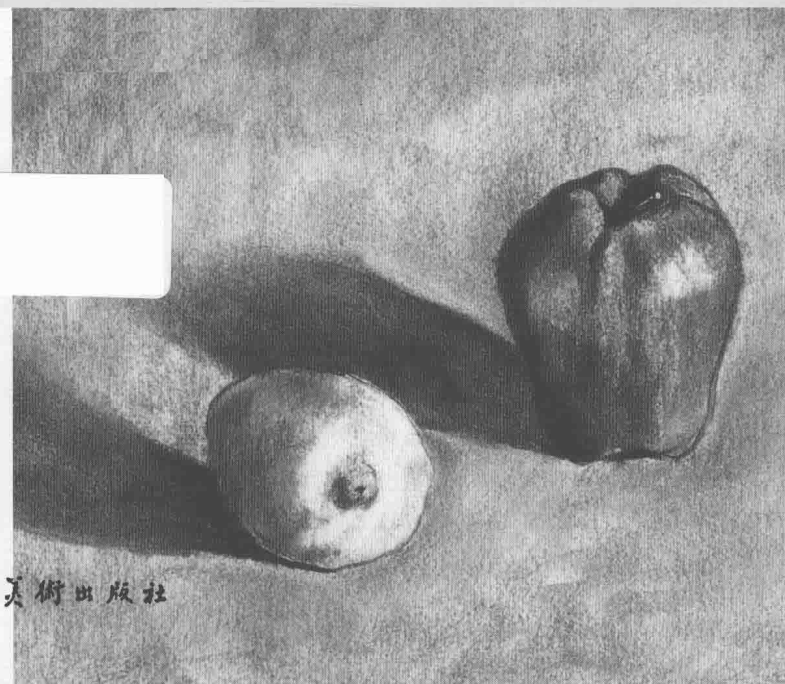

上海人民美術出版社

素描入门

[美] 克莱尔·沃森·加西亚 著 路雅琴 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描入门/(美)克莱尔·沃森·加西亚 编著;路雅琴 译.
—上海:上海人民美术出版社,2017.1

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: drawing for the absolute and utter beginner

ISBN 978-7-5586-0076-0

I.①素... II.①克... ②路... III.①素描技法
IV.①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第233059号

Drawing for the absolute and utter Beginner

Copyright © 2003 by Claire Watson Garcia

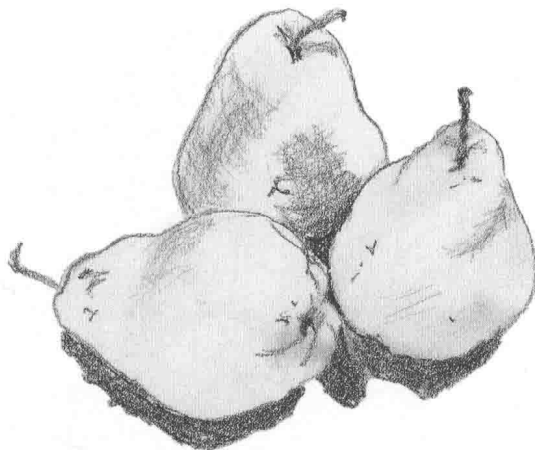
This translation published by arrangement with Watson-Guptill,
an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin
Random House LLC

Right manager: Doris Ding

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有,侵权必究

合同登记号:图字:09-2015-1008

译者简介:

路雅琴,女,1973年生,大连工业大学外语学院教师,副教授。主要翻译作品:《油画肖像经典技法》,《创意新思维》,《风景油画必备手册》,《透视如此简单》,《油画的色彩造型画法》,《机身》,《21世纪的意念力》,《10分钟脑力训练》等。

西方经典美术技法译丛

素描入门

著 者:[美]克莱尔·沃森·加西亚

译 者:路雅琴

策 划:姚宏翔

统 筹:丁 雯

责任编辑:姚宏翔

流程编辑:马永乐

封面设计:朱雪俊

版式设计:胡思颖

技术编辑:戴建华

出版发行:上海人民美术出版社

(地址:上海长乐路672弄33号 邮编:200040)

印 刷:上海丽佳制版印刷有限公司

开 本:889×1194 1/16 印张10

版 次:2017年1月第1版

印 次:2017年1月第1次

书 号:ISBN 978-7-5586-0076-0

定 价:38.00元

目录

引言

起步 8

如何使用本书 10

绘画用品 11

第一章

看到什么就画什么 13

记录边缘线: 画轮廓 14

练习: 画钢丝 14

记录上下颠倒的形状 16

练习: 上下颠倒作画 16

用画家的眼光看世界 19

第二章

把边变成物体 23

想好后再动笔 24

问题及解决办法 26

回顾你的三维画 28

寻找自己的亮点 29

把你的亮点说出来 30

第三章

增加准确性 35

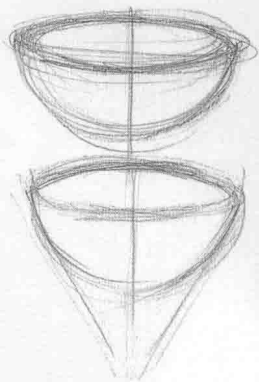
找一段固定的时间和

一个固定的场所画画 36

如何进行预览 37

练习: 预览蝴蝶脆饼 37

练习: 做签名的手势 38

练习: 画水平和垂直的线 38

练习: 画圆和较大的圆 39

垂线和水平线 40

练习: 画椭圆 40

练习: 画圆柱体 41

练习: 画碗 41

画底稿 42

练习: 画瓶子 43

如何画非对称物体 45

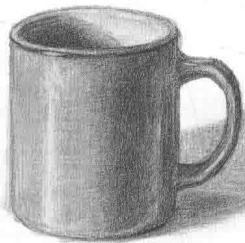
练习: 画不规则形体的速写 45

练习: 把手掌打包 46

其他提高精确度的工具 48

如何画角 50

小结 52

第四章

铅笔明度 55

如何确定明度 56

练习: 明度的运用

——用铅笔试画明度 56

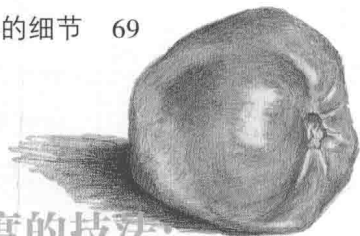
一步一步学画明度 62

问题及解决办法 64

打消追求完美的念头 68

练习: 画手的细节 69

习作 70

第五章

扩展明度的技法:

淡水彩、钢笔、铅笔 75

调制淡水彩 76

练习: 试画淡水彩 76

练习: 淡水彩铅笔习作 78

钢笔技法 80

练习: 试画钢笔笔画 80

练习: 画圆形或不规则形状 84

在铅笔淡水彩画上添加钢笔 85

在钢笔淡水彩画上使用铅笔 86

第六章

扩展明度的技法: 木炭条 91

大自然创造的最佳模特 92

练习: 试用木炭条绘画 92

阴影速写 94

一步一步画木炭条习作 96

如何处理较为复杂的主体 101

改进你的木炭画 102

其他工具 104

第七章

画面部, 正面肖像 107

研究一下面部: 从自己的脸入手 108

练习: 画草稿 108

练习: 画个人的面部特征 110

练习: 画鼻子的草图 115

练习: 确定脸的形状 117

练习: 添加明度, 产生立体感 118

面部表情 123

第八章

画面部, 侧面肖像 127

观察侧面肖像 128

练习: 画草稿 128

练习: 画面部特征 128

第九章

扩展明度的技法: 炭棒 133

练习: 尝试用炭棒绘画 134

逐步建立炭棒明度 135

练习: 用炭棒画有褶皱的织物 135

灰色色粉纸上的黑白炭棒画 136

第十章

静物群写生 139

其他画静物群的工具 140

画桌子的角度 141

一步一步画静物群写生 143

完善你的静物群素描 146

创建连续性与协调性 148

练习: 勾勒速写图 150

问题及解决办法 154

结尾

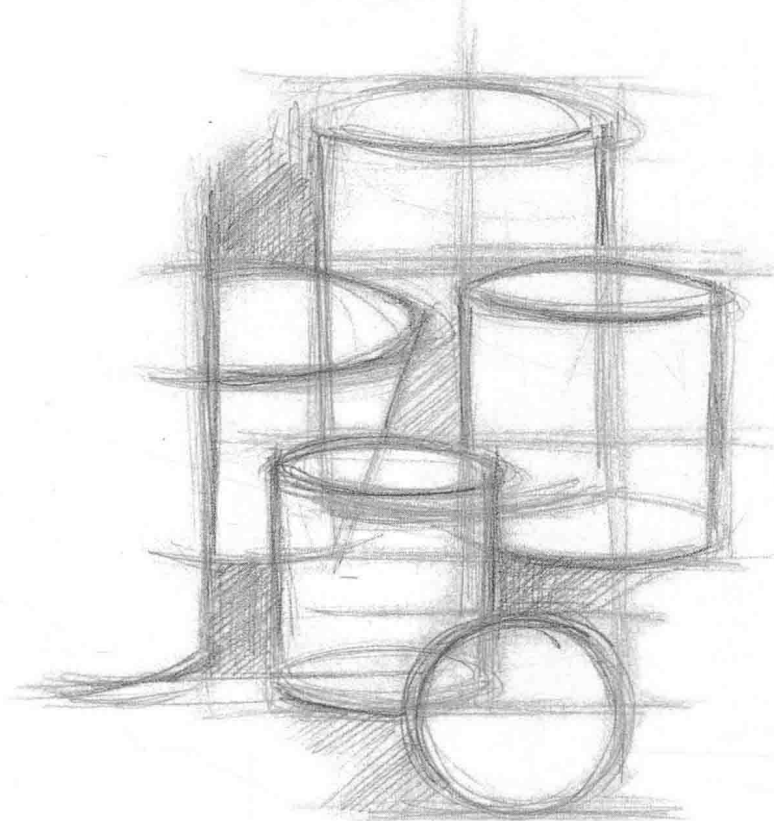
感受内心的审美趣味 157

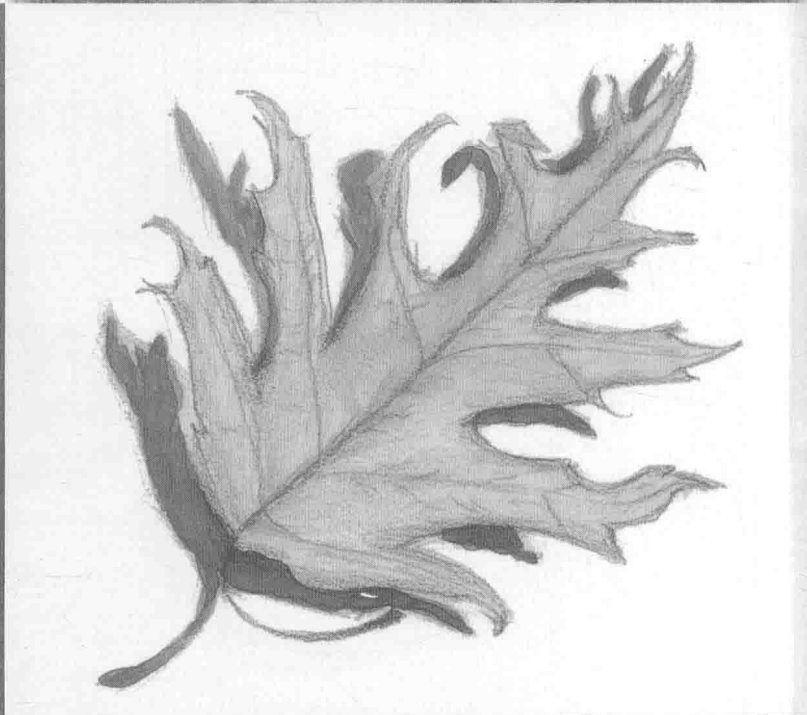
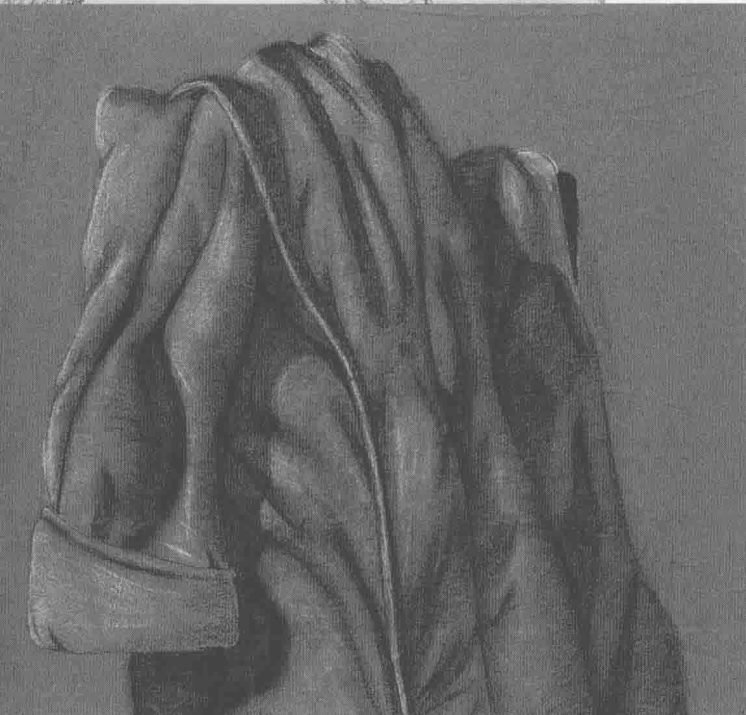
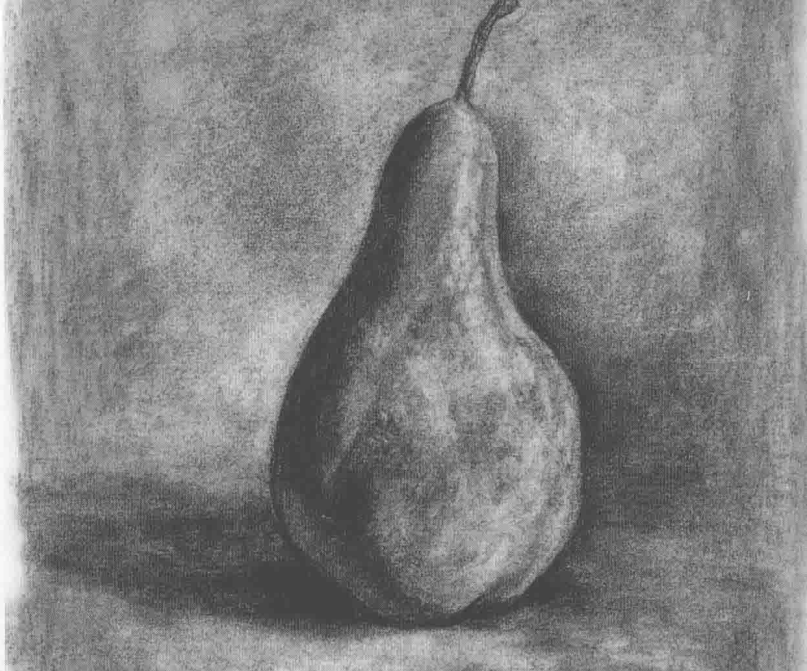
练习: 在自己的艺术作品中

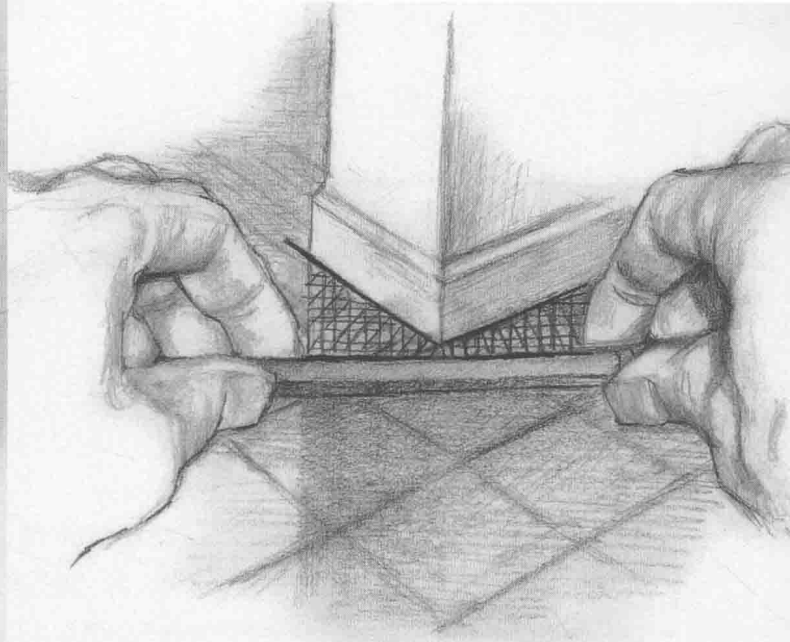
找到自己 157

DRAWING FOR THE
Absolute AND *Utter*
BEGINNER

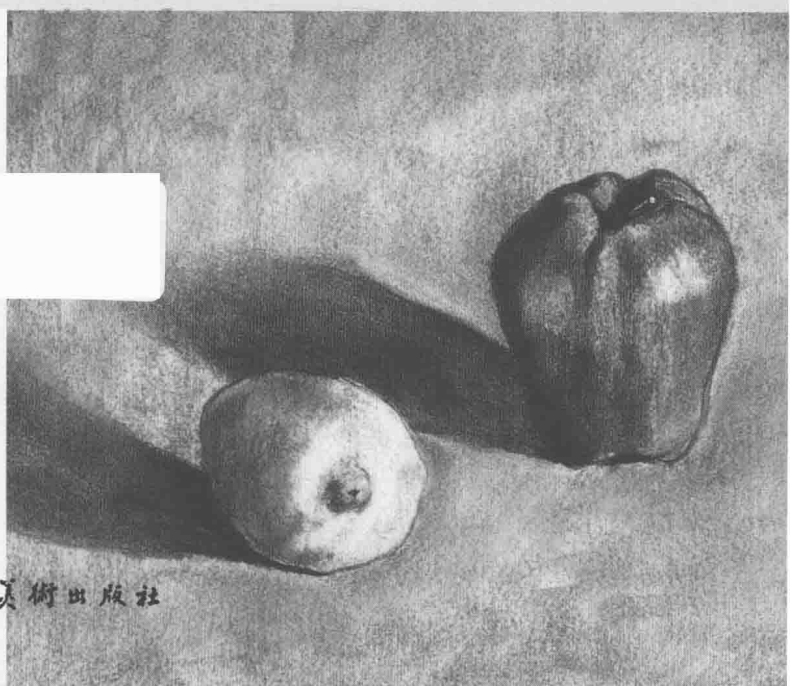

素描入门

[美] 克莱尔·沃森·加西亚 著 路雅琴 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描入门/(美)克莱尔·沃森·加西亚 编著;路雅琴 译.
—上海:上海人民美术出版社,2017.1

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: drawing for the absolute and utter beginner

ISBN 978-7-5586-0076-0

I. ①素... II. ①克... ②路... III. ①素描技法

IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第233059号

Drawing for the absolute and utter Beginner

Copyright © 2003 by Claire Watson Garcia

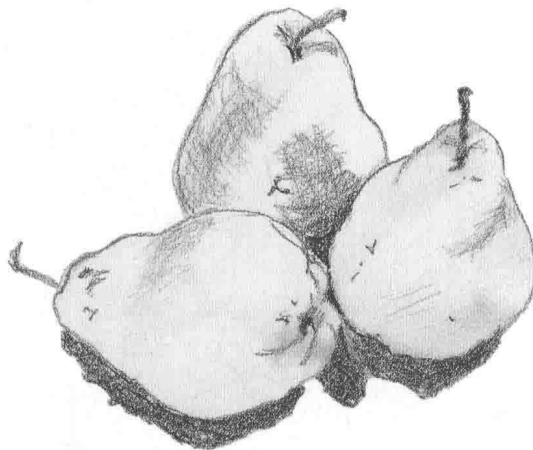
This translation published by arrangement with Watson-Guptill,
an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin
Random House LLC

Right manager: Doris Ding

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有,侵权必究

合同登记号:图字:09-2015-1008

译者简介:

路雅琴,女,1973年生,大连工业大学外语学院教师,副教授。主要翻译作品:《油画肖像经典技法》,《创意新思维》,《风景油画必备手册》,《透视如此简单》,《油画的色彩造型画法》,《机身》,《21世纪的意念力》,《10分钟脑力训练》等。

西方经典美术技法译丛

素描入门

著 者:[美]克莱尔·沃森·加西亚

译 者:路雅琴

策 划:姚宏翔

统 筹:丁 雯

责任编辑:姚宏翔

流程编辑:马永乐

封面设计:朱雪俊

版式设计:胡思颖

技术编辑:戴建华

出版发行:上海人民美术出版社

(地址:上海长乐路672弄33号 邮编:200040)

印 刷:上海丽佳制版印刷有限公司

开 本:889×1194 1/16 印张 10

版 次:2017年1月第1版

印 次:2017年1月第1次

书 号:ISBN 978-7-5586-0076-0

定 价:38.00元

谨以此书纪念我的父亲小温莎·海斯·沃森，
向他致以深切的爱，衷心的赞美与感激。

致谢

感谢家人对我的支持和爱护，特别感谢我的丈夫巴克斯特，女儿莉兹，母亲简，弟弟温，以及我故去的父亲。家人对我的意义无以言表。同时，我也向Watson-Guptill出版社的工作人员表示感谢。感谢高级策划编辑乔伊·阿奎利诺的独到眼光，感谢编辑罗比·卡普、书籍设计阿雷塔·布克和封面设计斯万·欧内斯特为本书奉献的智慧和才华，感谢本项目的产品经理赫克托·坎贝尔。我还要感谢位于康涅狄格州新迦南的银矿艺术学院的全体员工，尤其感谢安妮·康奈尔和琳妮·阿罗瓦女士。同时还要感谢我的好友黛比·博德里、詹妮·布朗森、卡利·龙宁、安妮·伍德及艾尔·罗伯茨，他们充满热情且独具慧眼，给我提供了大量无私的帮助。还要向康涅狄格州的帕特南影像处理实验室表示感谢，尤其感谢乔西·博克霍尔德和埃德·斯莫诺维奇。特别感谢银矿艺术学院的学生为本书所做的直接贡献，也感谢这些年我有幸教过的所有学生，我从他们身上获益匪浅。

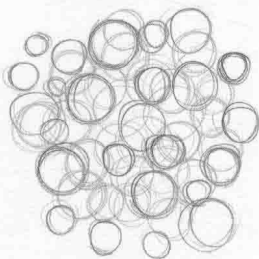
作者简介

克莱尔·沃森·加西亚是康涅狄格州新迦南知名的银矿艺术学院的画家和讲师。二十多年来，她开设的“超级初学者系列课程”和绘画训练营深受学生欢迎。她曾就读于加州大学伯克利分校的史密斯学院和加州工艺美术学院，目前居住在康涅狄格州的里奇菲尔德。

摄影：卡利·龙宁

目录

引言

起步 8

如何使用本书 10

绘画用品 11

第一章

看到什么就画什么 13

记录边缘线：画轮廓 14

练习：画钢丝 14

记录上下颠倒的形状 16

练习：上下颠倒作画 16

用画家的眼光看世界 19

第二章

把边变成物体 23

想好后能动笔 24

问题及解决办法 26

回顾你的三维画 28

寻找自己的亮点 29

把你的亮点说出来 30

第三章

增加准确性 35

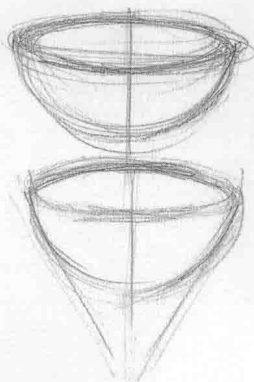
找一段固定的时间和

一个固定的场所画画 36

如何进行预览 37

练习：预览蝴蝶脆饼 37

练习：做签名的手势 38

练习：画水平和垂直的线 38

练习：画圆和较大的圆 39

垂线和水平线 40

练习：画椭圆 40

练习：画圆柱体 41

练习：画碗 41

画底稿 42

练习：画瓶子 43

如何画非对称物体 45

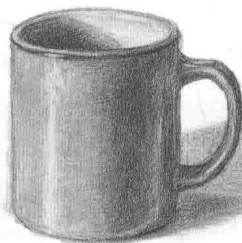
练习：画不规则形体的速写 45

练习：把手掌打包 46

其他提高精确度的工具 48

如何画角 50

小结 52

第四章

铅笔明度 55

如何确定明度 56

练习：明度的运用

——用铅笔试画明度 56

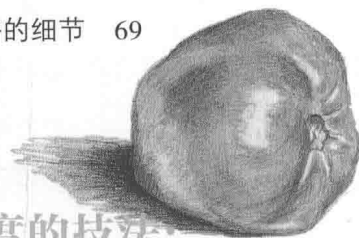
一步一步学画明度 62

问题及解决办法 64

打消追求完美的念头 68

练习：画手的细节 69

习作 70

第五章

扩展明度的技法：

淡水彩、钢笔、铅笔 75

调制淡水彩 76

练习：试画淡水彩 76

练习：淡水彩铅笔习作 78

钢笔技法 80

练习: 试画钢笔笔画 80

练习: 画圆形或不规则形状 84

在铅笔淡水彩画上添加钢笔 85

在钢笔淡水彩画上使用铅笔 86

第六章

扩展明度的技法: 木炭条 91

大自然创造的最佳模特 92

练习: 试用木炭条绘画 92

阴影速写 94

一步一步画木炭条习作 96

如何处理较为复杂的主体 101

改进你的木炭画 102

其他工具 104

第七章

画面部, 正面肖像 107

研究一下面部: 从自己的脸入手 108

练习: 画草稿 108

练习: 画个人的面部特征 110

练习: 画鼻子的草图 115

练习: 确定脸的形状 117

练习: 添加明度, 产生立体感 118

面部表情 123

第八章

画面部, 侧面肖像 127

观察侧面肖像 128

练习: 画草稿 128

练习: 画面部特征 128

第九章

扩展明度的技法: 炭棒 133

练习: 尝试用炭棒绘画 134

逐步建立炭棒明度 135

练习: 用炭棒画有褶皱的织物 135

灰色色粉纸上的黑白炭棒画 136

第十章

静物群写生 139

其他画静物群的工具 140

画桌子的角度 141

一步一步画静物群写生 143

完善你的静物群素描 146

创建连续性与协调性 148

练习: 勾勒速写图 150

问题及解决办法 154

结尾

感受内心的审美趣味 157

练习: 在自己的艺术作品中

找到自己 157

起步

“所有的孩子都是画家。问题是如何让他们长大后仍旧会画画。”

——巴勃罗·毕加索

“我退休了，但不愿无所事事（也不喜欢打桥牌）。家人向我介绍了这门持续十二周的绘画课程。本以为自己很难坚持下来，但我兴奋地发现，上了一节课我就能画出点东西了，我喜不自胜地给所有人打电话通报这个消息！”

——学员

安·波尔菲利奥

想学画画吗？你可能打算学画画，觉得画画很有趣，甚至可能成为你生活中重要的一部分。或许你还对画画充满激情，好像冥冥之中有一股力量引导着你。是啊，我们的祖先在远古时代就开始用原始工具在山洞的洞壁上作画了，所以，我们的绘画冲动是有历史由来的。

也许你有生以来一直有一个对绘画的秘密心愿（或许也没那么秘密），现在你觉得该付诸行动了。也许你是受到了孩子的感染，也想亲身体会一下创作的乐趣。或许你是一名教师，想帮助班级里那些未来的艺术家，又或许你刚刚退休，想让闲暇时光过得更有意义。也或许你只是想学一些素描的基本知识，为进一步学习如油画等其他艺术形式铺平道路。

通向绘画艺术的道路多种多样，但大家的目标是一致的，那就是用这种视觉语言表达出文字无法表达的内容。

素描是一种可以习得的技能，只要有激发自己潜力的决心，任何人都能学会素描。当你拿起一本素描课本时，你就向这个方向迈出了意义深远的一步，也是掌握这门技能的重要的第一步。

迈出了第一步后，下一步就是通过一种特定方法来满足一个素描初学者的需求。这本《素描入门》就是针对那些虽然毫无绘画经验却愿意开发自己的艺术特质的人量身打造的。本书教那些对艺术或绘画技巧一无所知的学习者从零开始，按照逻辑顺序，一步一步地掌握素描技巧，并理解如何使用、何时使用这些技巧。

本课程专为素描初学者们设计，但同时也适用于有绘画经验但缺少素描基础知识的人士，如平面造型师等。再比如，尽管摄影师对图像合成非常熟悉，但有时更愿意把照相机记录下来的东西用纸和笔表达出来。还有一些准初学者在刚要开发艺术潜质的时候错过了机会或被迫中途止步。或许是绘画权威的一句无意间的刻薄话打消了他们继续绘画之路的勇气，也或许是自己感觉从事创造性工作是个错误的，或是不现实的选择。对于以上所有这些人来说，绘画

“我发现对于自己认为不完美的事物，别人总能发现其美丽之处。所以说，学习绘画艺术的同时，也是在学习接受自我。”

——学员

安妮塔·圣梅尔

“在惠特尼博物馆做志愿者时我就想，要是我自己也能在艺术方面有所作为那就太好了！”

——学员

芭芭拉·科普斯

就像人暂时失去的语言能力，等他们长大成人后，终于愿意开发自己内在的绘画能力，用于表达并分享自己的所见、所思和所感。

书写是表达口头语言的一种方式，同样，绘画也是表达我们对视觉世界感知的一种方式。如果你识字并会写自己的名字，那你肯定能学会画画。

绘画是人类一种普遍的、未被充分利用的能力，完全在所谓“普通人”的掌握范围之内。可是，既然人人都有这一上天赋予的能力，为什么会画画的成年人少之又少呢？在小学阶段，我们人人都是艺术家。还记得当年用过的蜡笔、胶水、剪刀和颜料吗？那时的我们在使用视觉手段表达内心时游刃有余。可是到了十几岁时，我们当中的艺术家就消失殆尽了。这是怎么回事呢？

小孩子通常都对自己的绘画作品感到满意，而青少年和成年人却并非如此。青少年常常因为无法在纸上画出“可以接受”的作品而感到难堪。这并不是说具象艺术更类似儿童的图符艺术，而是因为青少年更渴望描绘出实实在在的视觉世界，儿童颇具表现力的图符艺术此时便让位于这种渴望了。就技法而言，基本绘画技巧可以在儿童到青少年这两个阶段之间搭起一座桥梁。只有通过行之有效的课程，学会新的必要的绘画技法，年轻艺术家才能找到一种方法，以表达自己新近形成的世界观，而先前那种天生的艺术进程也就戛然而止了。

在开始复活自己的艺术生命的青少年和成年初学者当中，很多人专注于挖掘自己的天赋。尽管他们很想开发自己的艺术潜能，但同时很担心自己天生“没有艺术细胞”，“永远学不会画画”。这当然不是事实。千万不要以为只有一小部分人适合从事有意义的艺术工作。绘画是一种可以发展的能力，绝对不是现成的、自然而然的才能。所以，学习绘画的最佳方法是忘掉挖掘天赋这码事，甚至忘掉关于绘画的所有长期目标。本课程会教你把注意力集中到每一步的学习上。经过完整的学习进程，你将理解绘画是怎么回事，并学会素描的技巧，从而信心十足地开始画画。

“我喜欢涂鸦，以后想上艺术学院。我想把脑子里的很多画面都在纸上画出来。”

——学员

米歇尔·G·卡皮里瑞

“我以前认为只有会画画和不会画画两种情况。现在我知道，只要多加练习，就能画得更好。”

——学员

海伦·洛布拉诺

如何使用本书

按照本书所列的方法，一个没有任何绘画经验的初学者用不到一天的时间，就可以了解足够的基础知识，进而画出可辨认的物体，并赋予其维度视觉。要实现这一目标不一定要学得很快速，你只需要了解，素描技巧就存在于你的意识表层。

本书的这种章节安排顺序旨在帮读者积累学习经验，每一章的内容都建立在前一章所讲的技巧之上。书的一到四章是线性次序，内容包含一些有关素描的概念，便于读者透彻理解后面章节所讲的内容。本书一定要从头开始读，这一点非常重要，因为开始部分能帮你理清概念，夯实基础。掌握了基础知识，开始画画时自然就信心十足了。学习素描的初始阶段，我们会做一些不易出错的练习，既能学到东西，又能建立信心，因而就能以最初的成功和对素描的理解为起点，逐步完善绘画技巧。

除了常用的素描技巧，我还要帮大家提升一种非常有用的能力，即建设性地评价自己作品的 ability。这一能力至关重要，有助于你加速学习的过程，并避免消极评价的倾向。实际上，本书能为你提供一个更好地了解自己、了解艺术的私人空间，同时能帮你树立信心，向怯场、自我评价太过苛刻等学习障碍发出挑战。

听听初学者们怎么说

本书收集了初学者和准初学者们的素描作品，因为他们与读者完成了同样的作业。在你学习的过程中，他们的故事、建议和鼓励会随时伴你左右。即便是绘画初学者，其作品也会反映出作者对某些特定形状、视觉对比、节奏等天生的偏好，这一现象非常有趣。同样的现象也会出现在你的身上，因为这种个人风格是瞬间就会显现的，无需有意识地做出努力。这是每个人走近绘画时的必然现象，并且这个现象永远不会发生任何改变。随着素描技巧的提升，你将学会如何用最完善的、令人满意的方法进行创作和表达。

走近素描是一件奇妙的事，因为你将看到并感受很多深刻的、神奇的、令人愉悦的事物。跟随我的授课进程一步步进行，听听其他初学者的肺腑之言，你将经历一次充满挑战的艺术探险。这次探险同时也是一次回报丰厚的发现之旅。

“看到小孩子们能自由表达，自由思考并乐此不疲，我不由产生了参加这个素描课程的念头，因为我也想像孩子们那样，享受他们那个年纪的自由，享受学习的乐趣。”

——学员
T·哈夫纳

我的课堂上学习效果最好的学生使用的是以下绘画材料。大部分材料美术商店都有销售,但“其他”一项里所列的物品有些属于超市出售的家居用品。第一章开头就要使用的钢丝,在五金商店可以买到,所以我建议你先去购买钢丝。如果你想用其他美术用品品牌替换这里推荐的,一定要记清楚此项物品的规格型号。在本课程的学习过程中,我们会针对具体练习随时提示你所需要的绘画材料,如下表所列。

画纸

- 适用于干媒介和淡水彩的14"×17" 素描本 (Strathmore 400系列, 80-lb)
- 6"×8" 素描本 (Strathmore相同系列)
- 14"×17" 新闻纸速写本, 中粗或粗面 (非光面)
- 19"×25" 色粉纸, 2张灰板 (Canson Mi-Teintes)
- 草稿纸 (复印纸, 打印纸, 白纸均可)

绘画媒介

- 2H、2B、6H、6B素描铅笔
- 2支黑色防水素描钢笔 (Uni-ball Vision牌, 超细和细)
- 2B炭棒, 黑色白色各2支
- 藤木炭条, 中软或软 (12支装)

湿媒介

- 小管黑色水彩颜料 (任意品牌, 27管)
- 6号圆头丙烯或水彩画笔, 软毛, 细笔尖 (Princeton Brush 4050号)

橡皮和调和笔

- 可塑橡皮

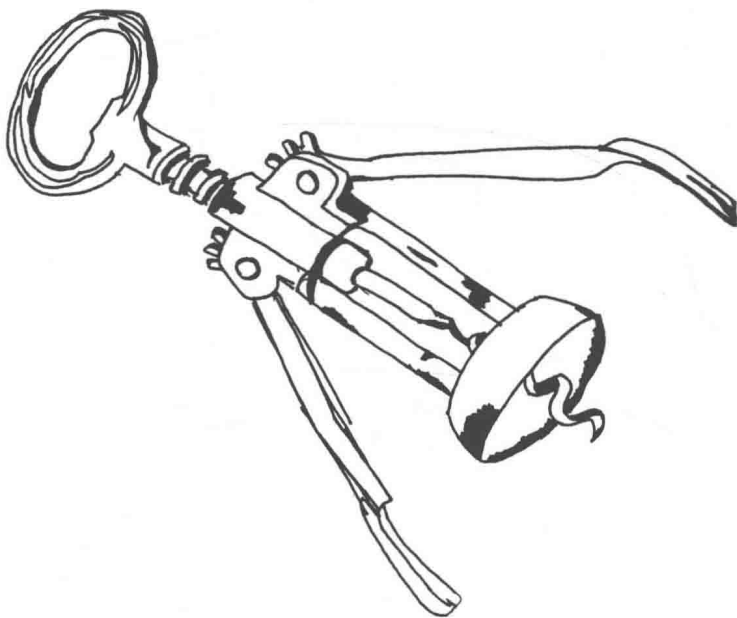
- 粉珍珠牌橡皮
- 2块铅笔橡皮
- 棉签

其他

- 24规格镀锌钢丝 (小卷)
- 固定喷剂 (Krylon品牌, 用于木炭画)
- 纸巾, 面巾纸
- 水壶
- 一次性色盘: 塑料或塑膜纸板, 或冷冻纸 (Reynolds品牌)
- 放绘画用品的工具箱或普通鞋盒
- 绘画用遮蔽胶带

可选用品

- 23"×27" 画板 (对画纸起支撑作用)
- 文件夹 (放置素描本和画完的作品)
- 2B炭铅笔
- 擦笔或纸擦笔 (用于混合木炭和粉蜡笔)
- 带夹子的灯

作者: 学员 苏珊·迪洛瑞托

