

附赠

80分钟教学视频

1000幅素描学习材料

西方学院派 素描教程

Lessons in Classical Drawing

大师作品中的素描知识与核心技法

[美]朱丽叶·阿里斯蒂德 著 孙苏宁等 译

上海人民美術出版社

西方学院派 素描教程

Lessons in Classical Drawing

大师作品中的素描知识与核心技法

[美]朱丽叶·阿里斯蒂德 著 孙苏宁等 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方学院派素描教程：大师作品中的素描知识与核心技法 / (美) 朱丽叶·阿里斯蒂德著；孙苏宁等译. —上海：上海人民美术出版社，2017.5

(西方经典美术技法译丛) 书名原文：Lessons in classical drawing

ISBN 978-7-5586-0287-0

I. ①西… II. ①朱… ②孙… III. ①素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 053568 号

Lessons in classical drawing

Copyright©2011 by Juliette Aristides

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

Rights 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：09-2015-1009

西方经典美术技法译丛

西方学院派素描教程：大师作品中的素描知识与核心技法

著 者：[美]朱丽叶·阿里斯蒂德

译 者：孙苏宁 王嘉琳 马振晗 朱田霖 刘琴 陈亚芬

统 筹：姚宏翔

责任编辑：丁 雯

流程编辑：马永乐

封面设计：金竹林

版式设计：朱庆荧

技术编辑：季 卫

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号 邮编：200040)

印 刷：上海利丰雅高印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16 印张 13

版 次：2017 年 5 月第 1 版

印 次：2017 年 5 月第 1 次

书 号：ISBN 978-7-5586-0287-0

定 价：98.00 元

目录

- 9 序言
- 10 导言
- 13 第一章 线条
画家眼中的世界
 - 14 基本准则
 - 16 开始画之前要观察
 - 17 形成一个总体画面
 - 22 线条的语言
 - 23 画好重要的线条
 - 26 不同类型的线条
 - 29 线条要灵活，且轻巧
 - 31 选择你的素描工具
 - 32 第一课：学习如何临摹素描作品
- 37 第二章 和谐的关系
比例研究
 - 39 向大自然学习
 - 41 画家的比例方案
 - 46 找到视觉标志点
 - 48 学习如何测量比例
 - 54 理解“视线—尺寸”方法
 - 56 修改你的作品
 - 58 不断审视你的视角
 - 60 第二课：按比例画素描
- 65 第三章 优雅的轮廓
线条探究
 - 66 无声线条的力量
 - 68 描绘形状
 - 70 画轮廓的方案
 - 72 寻找画面的“负空间”
 - 74 绘制轮廓
 - 77 安排画面的“节奏”
 - 80 线条的粗细浓淡
 - 83 用线条描绘“空间透视”
 - 86 第三课：富有节奏感的线条素描
- 91 第四章 深度的假象
三维
 - 92 判断几何实体
 - 98 利用简单几何形体
- 100 如何表现三维空间
- 104 利用线性透视
- 108 椭圆形的重要性
- 110 如何画椭圆形
- 111 绘制三维立体物体
- 112 绘制三维立体人物
- 115 绘制人体的三大部分
- 121 绘制人体上的小形体
- 122 第四课：富有体积感的素描
- 127 第五章 色调塑造
微妙灰色的调色板
 - 129 构思色调模式
 - 130 运用明度对色调模式进行简化
 - 132 绘制明度渐变
 - 134 运用明度构图
 - 140 理解相对亮度
 - 142 辨识阴影的形状
 - 146 选择视觉中心点
 - 149 寻找色调平衡
 - 152 绘制你要画的物体
 - 154 第五课：色调草图
- 159 第六章 光与影
形体和特征的塑造
 - 160 运用光线和阴影创造体积感
 - 161 光线的经典法则
 - 166 为你要画的物体布光
 - 170 运用阴影来创作
 - 172 阴影的两种类型
 - 174 剖析阴影
 - 176 “核心阴影”
 - 178 中间调
 - 180 反射光
 - 182 高光
 - 184 画形体素描的实用技巧
 - 198 将所有知识融会贯通
 - 200 第六课：形体素描
- 204 寄语
- 206 参考文献

LESSONS *in*
CLASSICAL
DRAWING

西方学院派 素描教程

Lessons in Classical Drawing

大师作品中的素描知识与核心技法

[美]朱丽叶·阿里斯蒂德 著 孙苏宁等 译

上海人民美術出版社

首页画：阿尔丰斯·穆夏（Alphonse Mucha，前捷克斯洛伐克画家），《画家女儿肖像》（*Portrait of the artist's daughter*），1922，彩色粉笔、水粉、棕色纸作品，15¹/₄英寸×12⁵/₈英寸（39厘米×32.5厘米），私人藏品，图片由“艺术复兴中心（Art Renewal Center, ARC）网上油画博物馆”提供。

扉页画：约翰·辛格尔·萨金特（John Singer Sargent），《威尼斯小巷》（*Venetian Passageway*），约1905，水彩、水粉、石墨、布纹纸作品，21³/₁₆英寸×14¹/₂英寸（53.8厘米×36.8厘米），美国纽约大都会艺术博物馆藏，1950年弗朗西斯·奥蒙德夫人赠。作品照片版权由美国纽约大都会艺术博物馆所有。

卷首语上方插图：维多利亚·赫雷拉（Victoria Herrera），《被花环环绕的天使》（*Seraphim adorned by Garland*），2009，炭笔作品，5英寸×21英寸（12.7厘米×53.3厘米）。

目录页插图：贝内特·凡德内斯（Bennett Vadnais），《白桦树》（*Birch Tree*），2008，石墨及白色粉笔作品，16英寸×12英寸（40.6厘米×30.5厘米）。

封面图：伊丽莎白·赞辛格（Elizabeth Zanzinger），《静坐的莎拉》（*Sarah Resting*），2008，炭笔画，20¹/₂英寸×18英寸（52.1厘米×45.7厘米）。

全书内插图均由詹妮弗·贝克用画刷及墨水绘成。这些作品出现在：22、29、40、42、48、50、54、55、68、72、74、78、83、100、129、130和161页。

致所有热爱素描的人

本书是无数人共同努力的成果。我要感谢乔丹·帕瑞蒂博士及两位杰出的电影制作人唐·波特先生和鲍勃·坎佩尔先生。另外，我还要感谢“艺术复兴中心（Art Renewal Center, ARC）”网上油画博物馆的弗雷德·罗斯和雪莉·罗斯，该机构一直都在支持传统艺术的发展。我还要衷心感谢伊丽莎白·赞辛格为本书所创作的最初封面和内容版式设计。感谢詹妮弗·贝克，她用一瓶墨水和一支小画刷为本书创作了插图。感谢莎拉·沙迪妮·霍华德为这本书所做的编辑工作。感谢本书主编埃里森·哈吉先生，他给了我很多支持和鼓励。感谢纳瑞妮·张为本书所做的调研和对我工作的支持。感谢金·本德海姆和苏珊·托伦斯为本书提供的宝贵支持。感谢芭芭拉·卡图斯为本书提供了由宾夕法尼亚高等艺术学院收藏的丰富素描素材。本书内的照片由安德烈·奥拉诺提供。此外，我要感谢曾经制作出版过无数艺术书籍的沃特森·格普蒂尔出版公司的执行主编坎达斯·拉尼先生，他对本书出版抱有很大的信心。感谢华盛顿州西雅图艺术学院（the Gage Academy of Art）的帕梅拉·贝莱雅为支持高等艺术所作的不懈努力。最后，我还要感谢我的家人：弗朗西斯·本德海姆、巴里·巴伯、蒂诺、娜塔莉亚、杰森和西蒙·阿里斯蒂德，他们为这本书的出版提供了关爱与支持。非常感谢所有为这本书及随书附赠的资料作出贡献的每一个人，你们的艺术创作给这个世界带来了美和意义。感谢每一个人，谢谢大家。

目录

- 9 序言
- 10 导言
- 13 第一章 线条
画家眼中的世界
 - 14 基本准则
 - 16 开始画之前要观察
 - 17 形成一个总体画面
 - 22 线条的语言
 - 23 画好重要的线条
 - 26 不同类型的线条
 - 29 线条要灵活，且轻巧
 - 31 选择你的素描工具
 - 32 第一课：学习如何临摹素描作品
- 37 第二章 和谐的关系
比例研究
 - 39 向大自然学习
 - 41 画家的比例方案
 - 46 找到视觉标志点
 - 48 学习如何测量比例
 - 54 理解“视线一尺寸”方法
 - 56 修改你的作品
 - 58 不断审视你的视角
 - 60 第二课：按比例画素描
- 65 第三章 优雅的轮廓
线条探究
 - 66 无声线条的力量
 - 68 描绘形状
 - 70 画轮廓的方案
 - 72 寻找画面的“负空间”
 - 74 绘制轮廓
 - 77 安排画面的“节奏”
 - 80 线条的粗细浓淡
 - 83 用线条描绘“空间透视”
 - 86 第三课：富有节奏感的线条素描
- 91 第四章 深度的假象
三维
 - 92 判断几何实体
 - 98 利用简单几何形体
 - 100 如何表现三维空间
 - 104 利用线性透视
 - 108 椭圆形的重要性
 - 110 如何画椭圆形
 - 111 绘制三维立体物体
 - 112 绘制三维立体人物
 - 115 绘制人体的三大部分
 - 121 绘制人体上的小形体
 - 122 第四课：富有体积感的素描
- 127 第五章 色调塑造
微妙灰色的调色板
 - 129 构思色调模式
 - 130 运用明度对色调模式进行简化
 - 132 绘制明度渐变
 - 134 运用明度构图
 - 140 理解相对亮度
 - 142 辨识阴影的形状
 - 146 选择视觉中心点
 - 149 寻找色调平衡
 - 152 绘制你要画的物体
 - 154 第五课：色调草图
- 159 第六章 光与影
形体和特征的塑造
 - 160 运用光线和阴影创造体积感
 - 161 光线的经典法则
 - 166 为你要画的物体布光
 - 170 运用阴影来创作
 - 172 阴影的两种类型
 - 174 剖析阴影
 - 176 “核心阴影”
 - 178 中间调
 - 180 反射光
 - 182 高光
 - 184 画形体素描的实用技巧
 - 198 将所有知识融会贯通
 - 200 第六课：形体素描
- 204 寄语
- 206 参考文献

序言

为什么要学习素描？一个简单的答案是：因为素描很有力量。素描是利用艺术的力量来表达广袤世界中的意识、情感、信念和真理的最基本的途径之一。

贝多芬的音乐成就始于音阶练习，莎士比亚的文学创作始于基础的文学知识。同理可知，要想成为画家，你要从最基本的素描知识学起。对视觉艺术家而言，对构图模式、比例、线条、明度、形体和空间感等要素的认知，是成功地对几乎所有艺术概念进行表现的关键。在本书中，这些关键技巧将会被一一呈现在你眼前。道理很简单，只有具备了成为一个好画家必备的知识，你才能把画画好。然而，在现今的实际生活中，很多人却犯了一个最大的错误：他们明明还没有在素描上投入多少心力，就忙着去创作绘画。素描是打开通往绘画世界中一切东西的钥匙；除此之外，没有捷径可循。

你的作品——不论是素描、绘画，还是雕塑——只有建立在扎实的基础知识上才能站得住脚。没有扎实的基础知识，是不可能利用艺术进行有效的沟通的。因此，对所有渴望成为画家的人来说，向一位训练有素、有真知灼见的素描老师学习基础知识是非常重要的。只有掌握了运用绘画媒介的独特技巧，画家才有获得艺术自由、创意自由和在高等艺术领域取得杰出成就的可能性。

虽然艺术的力量看起来非常神奇，但艺术创作的过程却一点儿都不神奇。伟大的艺术作品既不是借神明之力所成，也不是靠未知魔力凭空捏造出来的，它们是数个世纪以来艺术家们运用具体的手段和技巧进行艺术创作的结果。本书就继承并发扬了这一系列传统。

本书中所讲的很多创作知识及原理是数个世纪以来很多伟大画家们取得成功的基石。我认为，每一位阅读这本书或观看本书附赠资料的画家都应该学好这些知识。如果你能成为一名训练有素的画家，那么你绝对能用视觉艺术作品表达你想用语言表达的一切东西。

弗雷德·罗斯（Fred Ross）
艺术复兴中心主席

对页插图：朱丽叶·阿里斯蒂德（Juliette Aristides），《雅玛》（Yma），2010，炭笔有色纸作品，运用白色粉笔提亮，25英寸×18½英寸（63.5厘米×47厘米）。

纸上的痕迹构成一种视觉语言，将我们与不同时代画家们的思想联系在一起。素描成为画家与观赏者之间进行情感和思想交流的渠道。

导言

对艺术的热爱，是所有在艺术领域获得杰出成就的人内心中最直接、最持久且最永恒的动力。

——约翰·盖茨比·查普曼（John Gadsby Chapman），《美国素描教程》（*The American Drawing Book*）

对页插图：乔瑞·格莱兹纳（Jory Glazener），《韦泽莱的城门》（*City Gate in Vezelay*），2005，棕色墨水、棉浆纸作品，12英寸×12英寸（30.5厘米×30.5厘米）。门中微小人物的影像将我们的眼睛从画面前景带入画面背景。

在我还是个高中生的时候，我的艺术课成绩总是不及格。原因是，我想学的明明是怎么画画，但高中的艺术课只会教你做手工。高中艺术课只会教你怎么使用热胶枪，却无法让你懂得如何画画，或如何变成一个对这个世界更加有洞察力的观察者。

虽然当时我的艺术课成绩不怎么好，但是我却一门心思想要学习画画。那时候，在速写本上画素描对我来说是一个天堂、一个容身之所和一个神奇的地方。素描能将我的想法以一种有形的方式表现出来。在很多灰暗的日子里，素描是我心灵的一座灯塔。然而，尽管我在素描上投入了大量的时间和精力，我仍然经常因为技巧的局限性而遭受挫折，我无法逾越这由天资之外的技巧问题所造成的困境。

于是，我父亲和我决定不惜长途跋涉去拜访迈伦·伯恩斯通先生。一天晚上，我们到达他的住处，爬了两段楼梯来到他的工作室。迈伦先生亲自开门接待了我们。他浑身充满了权威人士的气场，把我吓得要死。他嘴里叼着卷烟，眼睛直视着我，眉毛一侧从他的眼镜上方高高地抬起，那架势像是要抓住我所有的绘画潜能考量一番。随后，他看着我的父亲说：“想让朱丽叶在我这里学画画，你可要花10万美金，而且即便如此，她说不定这辈子也成不了画家，只能当个女服务员。”

您真是会吓唬人啊，迈伦先生！

在伯恩斯通工作室学习是我当时所经历过的最艰苦的一段日子。我需要恶补过去所欠缺的一切东西。画素描原本对我来说是一件再自然不过的事情，突然间它却变得沉重无比。我的素描水平非但没有任何进步，反而变得更加糟糕了。然而，我在感到沮丧的同时，内心却也充满了因付出努力而换来的无上喜悦。我就像是换了一双崭新的眼睛，突然之间，我能看到之前做梦也想不到的各种关联、模式和关系。

从此，我爱上了学习艺术的过程，并且之后十年间，我一直与

我所能找到的最棒的人一起工作——在宾夕法尼亚高等艺术学院、国家设计学院和各种艺术工作室中。通过这么多年的练习，我学到了很多。我通过亲身体验懂得了学习艺术是一种终身追求，需要不断地发起挑战，然后得到回馈。同时，我还懂得了，素描是可以像数学、音乐或写作那样讲授的；任何人都能画素描。创作伟大艺术的秘诀就是将基础技巧与情感表达结合起来。一个学生最需要做的事情就是，学习经受时间检验的知识，同时以这些知识为基础，付出大量的时间进行练习。

在本书中，我会与你们分享一些有助于你们学会画素描的连续性步骤。我会将画素描的过程拆分成一些简单的小任务，通过这些小任务，你们能学到一些实用的基础知识。你们可以根据这些知识，依照自身的品位和愿望形成你们独特的素描技巧。随书附赠的资料会帮你弄清楚一些书中内容所欠缺的东西。将书与附赠资料结合起来学习，你会亲身感受到大师们的绘画技巧一点儿都不神秘。只要你付出足够多的时间去练习，这些知识终将在某一天成为你自己的东西。

这个世界需要更多的美。我希望你们鼓起勇气潜心去学习素描——同时，祝愿你们在学习的过程中享受素描的乐趣。

朱丽叶·阿里斯蒂德

认真地观察一朵花苞、一个贝壳或一个摇摆的吊钟，你会发现一种完美的、不可思议的规则感。你内心还会感到一种孩童时曾体会到的对自然界的敬畏感。有些事物既具备超乎生命的无限感，同时又是生命的一部分；它们于有限中催生无限。

——基欧吉·达克兹（Gyorgy Doczi），《局限的力量》（*The Power of Limits*）

几年前，我离开家乡西雅图，到纽约来了一次短暂的旅行。由于只有两天时间，我踏出午夜的红眼航班之后的第一个念头就是直奔主题，去看一些艺术品。

我的父亲从费城开车过来和我一起旅行。在去往我们打算参观的博物馆的路上，我的父亲一边慢悠悠地浏览着路边橱窗中的装饰品、广告和一些新奇玩意儿，一边说着“仔细寻找的话，艺术真是无处不在啊”之类的话。我不仅为他那慢悠悠的步伐感到心烦，而且一点都不赞同他的看法。我认为，正是他这种夸大其词的看法让艺术教育的门槛越来越低，低得都快要消失了。

尽管我俩的意见分歧存在已久，但当时我急着去博物馆，于是选择保持沉默。我们相安无事地慢慢溜达着，直到博物馆映入眼帘。我正要加快脚步，父亲却又转头盯着一个橱窗看起来。

这次吸引他注意的是一家售卖岩石、矿石和化石的店铺。我随意地朝橱窗里瞥了一眼，心想，这无非又是一家平凡无奇的店。然而，我却立即被一种异样感震惊了。橱窗里的每一样东西明显都是从地下发掘出来的，除了一件东西之外——一个亮闪闪的、近乎完美的金属正方体。我的好奇心大增，于是走进店中询问店主，为什么要在那么多天然品中放置一件人造物体。

店主向我走过来，用带着浓重希腊口音的英语对我说：“我们店里的东西都是纯天然的。那件东西是一块产自西班牙的矿石。我们根本没有打磨它。”这下，我完全被震惊了。

“这真是个奇迹！”当店主将这块矿石放在我手里时，我不禁惊呼。

“不！”店主说，“你才是个奇迹。你能听、能动、能讲话。你说这个石头是个奇迹？哈，它就是块石头而已。”

对页插图：米开朗基罗·博那罗蒂（Michelangelo Buonarroti），《圣家族与圣约翰草图》（*Studies of a Holy Family with the Infant Saint John*），约1505，钢笔、棕色墨水作品，11¼英寸×8⅓英寸（28.7厘米×20.9厘米），德国柏林国立博物馆藏品，图片由“艺术复兴中心”提供。

米开朗基罗通过绘制圣母和圣子的草图来深入理解作品自身的主旨，并对人物形象与脑海中艺术构思之间的冲突进行调和。有时候，通过调和二者冲突得到的结果要比一开始的构思更加深刻且富有美感。