

素描课程

架上绘画的开始

◎ [英] 吉姆·当道尔斯 著

◎ 刘畅 译

THE FUNDAMENTALS
OF DRAWING

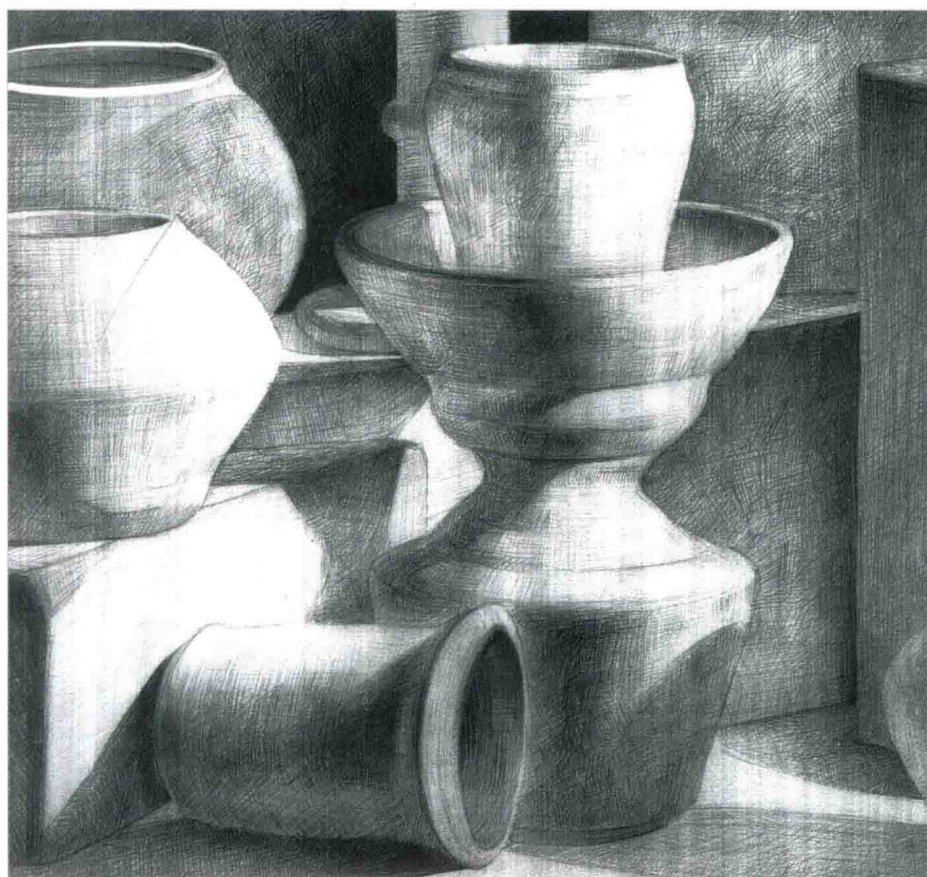
◇ 书中的一些示范已被成功艺术家使用了上百年的简单并实用的技法，能够有效地帮助绘画者以逻辑性的方式理解和组织一个复杂的场景。

◇ 一个看起来舒服的构图呈现出的是平衡与和谐的感觉，并且还包含一系列吸引眼球的场景元素。

素描课程

架上绘画的开始

[英] 吉姆·当道尔斯 著 刘畅 译

谨将此书献给我迷人的妻子、缪斯女神瑞尔，以及这些年来我教过的
所有聪慧勤奋的学生，本书的创作离不开他们的大力支持。

图书在版编目(CIP)数据

素描课程: 架上绘画的开始 / (英) 吉姆·当道尔斯著; 刘畅译. — 南宁: 广西美术出版社, 2016.11

书名原文: The Fundamentals of Drawing

ISBN 978-7-5494-1708-7

I. ①素… II. ①吉… ②刘… III. ①素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第283528号

原版书名《The Fundamentals of Drawing》

本书经 Walter Foster Publishing 授权广西美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 20-2016-066

素描课程·架上绘画的开始

SUMIAO KECHENG · JIASHANG HUIHUA DE KAISHI

著 者: [英] 吉姆·当道尔斯

译 者: 刘 畅

策划编辑: 覃西娅

责任编辑: 覃西娅 黄冬梅

版权编辑: 韦丽华

封面设计: 言 怡 陈 欢

排版制作: 李 冰

出 版 人: 彭庆国

终 审: 姚震西

责任校对: 张瑞瑶

审 读: 陈小英

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

邮 编: 530023

网 址: www.gxfinearts.com

市 场 部: (0771) 5701356

印 刷: 深圳市新联美术印刷有限公司

版 次: 2017年3月第1版

印 次: 2017年3月第1次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/8

印 张: 15.5

书 号: ISBN 978-7-5494-1708-7

定 价: 65.00 元

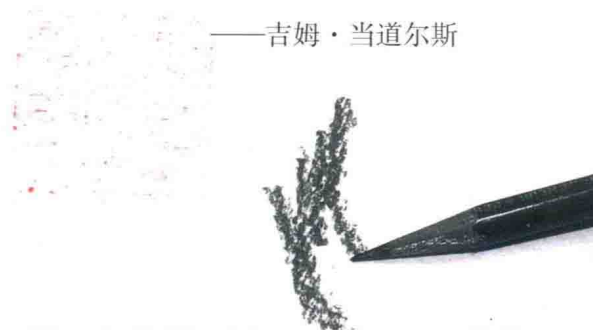
作者简介

吉姆·当道尔斯在美国加州州立大学长滩分校（CSULB）获得素描和绘画学士学位以及医学插图硕士学位。他还曾在斯科希甘艺术大学进修。吉姆现为美国加州富勒顿大学美术学院院长，并且教授具象素描、写生素描和插图课程。同时，他也在CSULB教授两门医学插图课程。吉姆是一名杰出的医学插画家，他有超过25年的医疗保健行业插画绘制经验。他的插画多次在插画家协会和医学插画家联合会中获奖。他曾受聘为一些顶级的制药公司、医疗产品公司、国际广告商和美国及国外的期刊制作插画。

致谢

在这里，我想要感谢沃尔特·福斯特出版社的史黛芬妮·米斯纳和瑞贝卡·雷佐。她们选择了我来写这本书，并且给予我自由，让我按照自己的意愿来进行写作。当然，还有最后她们在编辑上的耐心和指导。同时，我还想要感谢波莉·洪和戴伦·斯泰勒能在我需要的时候给予我帮助。还要感谢这25年来在我所工作过的学校中所有的同事。在与他们共事中，我得到了许多指导也学到了许多知识，并且其中有许多知识都对我写作本书有很大帮助。当然，最重要的是感谢我所有优秀的学生。如果我这里还遗漏了对哪些人的感谢，请给予我原谅。这本书的出版离不开你们的贡献、勤劳工作和无与伦比的才华。

——吉姆·当道尔斯

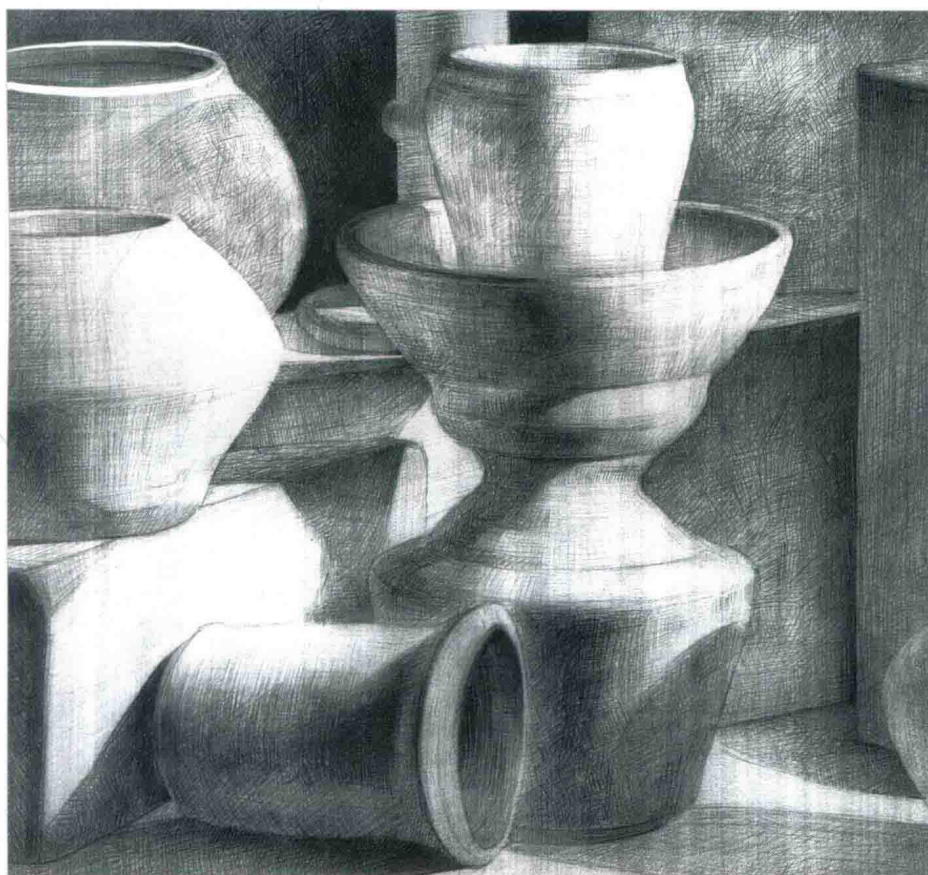
目录

前 言	4
第一章 过程与步骤	5
第二章 材料	13
第三章 如何观察和表述	21
比例和大小关系	22
第四章 画圆形的透视	31
椭圆形：透视收缩的圆形	32
第五章 透视和画平面	39
第一部分 透视	40
第二部分 画平面和XY网格	43
第六章 构图	47
构图的元素	48
构图法则	52
第七章 铅笔排线法	57
明度和光的逻辑	58
如何在画面上建立网格	66
第八章 墨水线条和调子	69
墨水	70
墨水线条及痕迹	71
第九章 炭条	75
石膏像素描	76
其他的一些主题	82
第十章 色彩	87
彩色铅笔	88
色粉笔	100
第十一章 线性透视	107
透视法则	108
斜面	122
空气透视	123
结 语	124

素描课程

架上绘画的开始

[英] 吉姆·当道尔斯 著 刘畅 译

谨将此书献给我迷人的妻子、缪斯女神瑞尔，以及这些年来我教过的
所有聪慧勤奋的学生，本书的创作离不开他们的大力支持。

图书在版编目(CIP)数据

素描课程:架上绘画的开始/(英)吉姆·当道尔斯著;刘畅译. — 南宁:广西美术出版社, 2016.11

书名原文: The Fundamentals of Drawing

ISBN 978-7-5494-1708-7

I. ①素… II. ①吉… ②刘… III. ①素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第283528号

原版书名《The Fundamentals of Drawing》

本书经Walter Foster Publishing授权广西美术出版社独家出版。

版权所有,侵权必究。

合同登记号:20-2016-066

素描课程·架上绘画的开始

SUMIAO KECHENG · JIASHANG HUIHUA DE KAISHI

著 者:[英]吉姆·当道尔斯

译 者:刘畅

策划编辑:覃西娅

责任编辑:覃西娅 黄冬梅

版权编辑:韦丽华

封面设计:言 怡 陈 欢

排版制作:李 冰

出 版 人:彭庆国

终 审:姚震西

责任校对:张瑞瑶

审 读:陈小英

出版发行:广西美术出版社

地 址:广西南宁市望园路9号

邮 编:530023

网 址:www.gxfinearts.com

市 场 部:(0771)5701356

印 刷:深圳市新联美术印刷有限公司

版 次:2017年3月第1版

印 次:2017年3月第1次印刷

开 本:889mm×1194mm 1/8

印 张:15.5

书 号:ISBN 978-7-5494-1708-7

定 价:65.00元

目录

前 言	4
第一章 过程与步骤	5
第二章 材料	13
第三章 如何观察和表述	21
比例和大小关系	22
第四章 画圆形的透视	31
椭圆形：透视收缩的圆形	32
第五章 透视和画平面	39
第一部分 透视	40
第二部分 画平面和XY网格	43
第六章 构图	47
构图的元素	48
构图法则	52
第七章 铅笔排线法	57
明度和光的逻辑	58
如何在画面上建立网格	66
第八章 墨水线条和调子	69
墨水	70
墨水线条及痕迹	71
第九章 炭条	75
石膏像素描	76
其他的一些主题	82
第十章 色彩	87
彩色铅笔	88
色粉笔	100
第十一章 线性透视	107
透视法则	108
斜面	122
空气透视	123
结 语	124

前言

本书的想法、概念以及技法均基于过去500年发展而来的学院式素描教学。此教学模式最初源于欧洲，而现在已经在全世界普及。这些传统的规则始终被广泛运用于教授正式的素描基础知识以及传授准确、写实的艺术表现的课堂中。

我所希望的是通过此书传授给认真学习的素描初学者一个可靠的基础，从而使他们能够在今后的绘画创作中拥有扎实的造型、空间阐述能力以及丰富的素描经验。

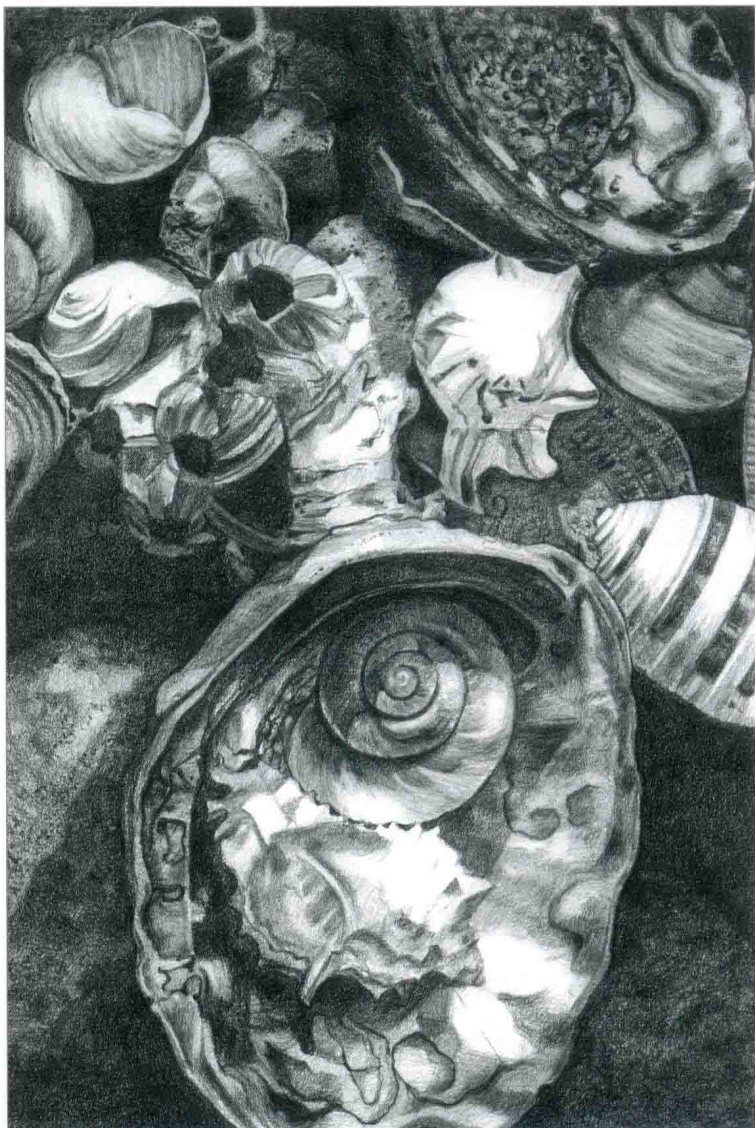
敏感度、注意力和热情是素描能够成功的最重要方面。我们天生都具有创造力，在一些孩子的成长中这种能力会得以继续培养，而有些孩子则会被压抑。作为成年人，我们仍然有能力去“挖掘”我们具有创造力的一面，但这个过程需要练习、耐心和指引。

敏感度

敏感度在素描中涉及工具的使用，以及能够运用视觉将对象的结构、组合和气氛一个个进行独立感知的能力。通过控制绘画工具接触到纸上的压力，画家能够创造出许多重量不同的线，比如长线条、短或波浪形的笔触、宽标记以及变化细微的排线调子等。这样的行为叫作“痕迹制造”，并且我们之中的大部分人在还没有学会走路和说话前就已经在做这件事了。通过指导，痕迹制造可以被训练从而达到能够描绘我们能辨认出对象的水平。然而，我们要知道并不是所有的痕迹都应该被以同等的方式描摹。创作出一幅成功的素描作品最重要的一点就是对线条质量变化控制的敏感度。

注意力

在素描中，注意力涉及集中精力并且能够清晰描绘出对象的能力。本书的侧重面在于通过观察将对象描绘成一幅写实的或具象的作品，也就是说尝试将一个三维的物体在二维的画面上表现出来。这是一种视觉的点金术，早在最初的洞穴壁画被创作时艺术家就开始不断地追求这种能力。注意力是创作绘画的一个重要技能，它可以通过耐心、练习及合适的创作环境来达到。对于我本人来说，这种集中注意力的环境可以通过安静或巧妙结合背景音乐（我比较喜欢古典音乐）制造出来。最为重要的是，要尽可能排除你内心的杂乱和消极思维，并且避免过度的视觉和听觉干扰。

学生素描，乔安娜·门多萨。

热情

热情对待素描就像对待我们的生活一样，它是一种对于意义的渴望，并且这种渴望可以实现、娱乐、治愈以及无限满足我们创作的冲动。你可以通过训练得到敏感度和注意力，但是如果你没有热情，你就永远不会有对绘画的渴望。这也是成为一个成功艺术家的重要因素——能够快乐且不知疲倦地画画。

开始

在本书中，我将带领你穿越一个有着许多步骤的旅程。这些步骤有些很简单，而有些很有难度，我希望以这样一个学习的过程来帮助你建立一个扎实的素描基础功底。我的目标就是在这个新的创作旅程中能够在每一个步骤中对你起到传授、调动以及启发的作用。

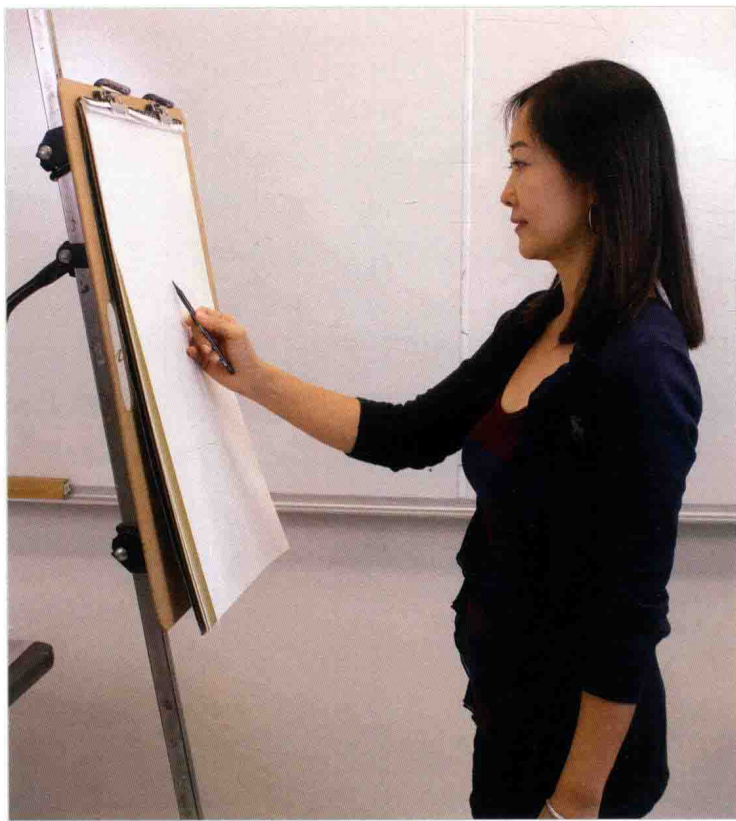
过程与步骤

在这最初的一章中，
我们将探索如何安排画面来达到最好的效果，
如何用笔来描绘不同的素描效果，
如何在画面中描绘出空间感，
以及怎样通过理解和对一些主要基础步骤的掌握来创作
一幅成功的素描作品。

要记住：一个长长的旅行始于脚下的每一小步。

绘画和观察的安排

能够同时看到对象和画面的一个理想方式就是尽可能地将画面垂直于地面，同时保持一个舒适简单的绘画姿势。眼睛应该是艺术家身上唯一一个移动的视觉器官，它们要在对象和画面之间不停地前后上下移动观察。画面与艺术家视线所形成的角度越大，艺术家就越难以舒适地观察对象，然而使用画架对于艺术家有许多的好处，最重要的是可以让艺术家的头部移动的角度较小。

使用画架能使绘画者在面对画面的同时也能观察对象。将画架置于稍稍偏向对象的一个侧面，这样你的眼睛只需要稍稍地前后移动就能够同时看到对象和画面。另一个好处就是你可以轻易地后退来审视整个画面。

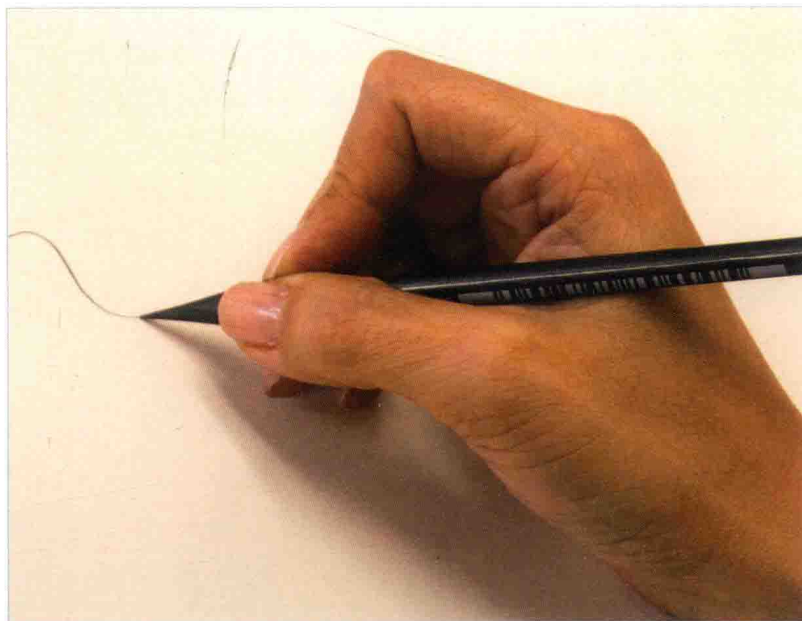

或许你也会选择使用画桌。画桌的垫板能够被抬起到一个与画架相似的观察高度。当然你也要尽可能地将画面调整到一个接近90度的视角，同时你要能够从抬起的画桌垫板边缘看到对象。

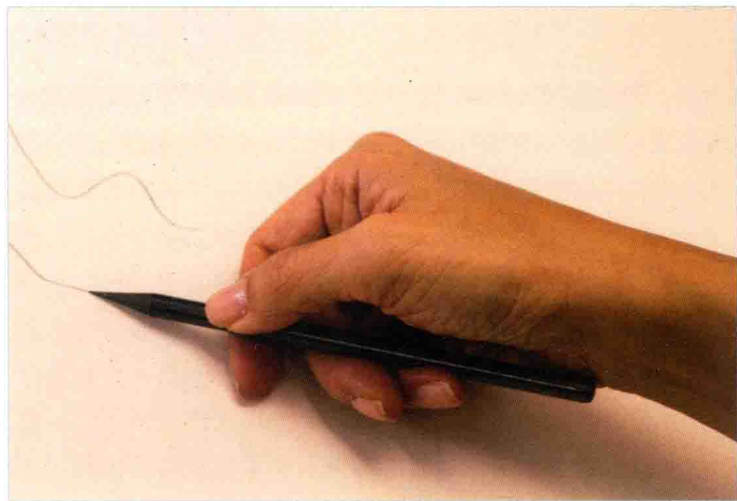
怎样拿铅笔

在素描中有两种拿铅笔的方式。第一种是基础下握式，或者称为书写姿势。在这种握笔姿势下，铅笔被置于拇指和食指之间的弯曲处，而手掌则平行于纸面。大部分的人会自觉地以这个方式握笔，因为这个姿势很舒服并且我们平时写字也会使用。如果你在描绘细节并且想要对笔尖进行更多的控制时这是一个理想的握笔姿势。

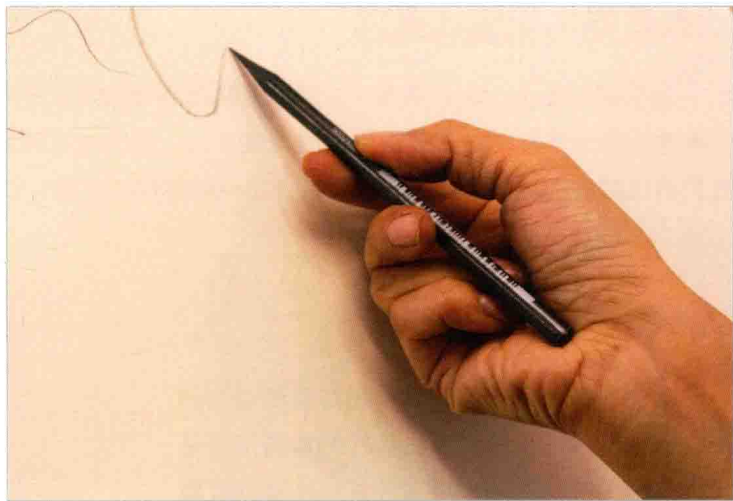
第二种姿势是上握式。在这个握笔姿势下，铅笔被舒适地置于手掌上，并且由拇指、食指以及中指来平衡和支撑笔杆。这个姿势可以有一些变化，比如手掌可以与纸面平行或呈直角，紧握笔尖时可以得到更多的控制，而上握至笔杆则可以绘制更多具有表现性的笔触。

下握式

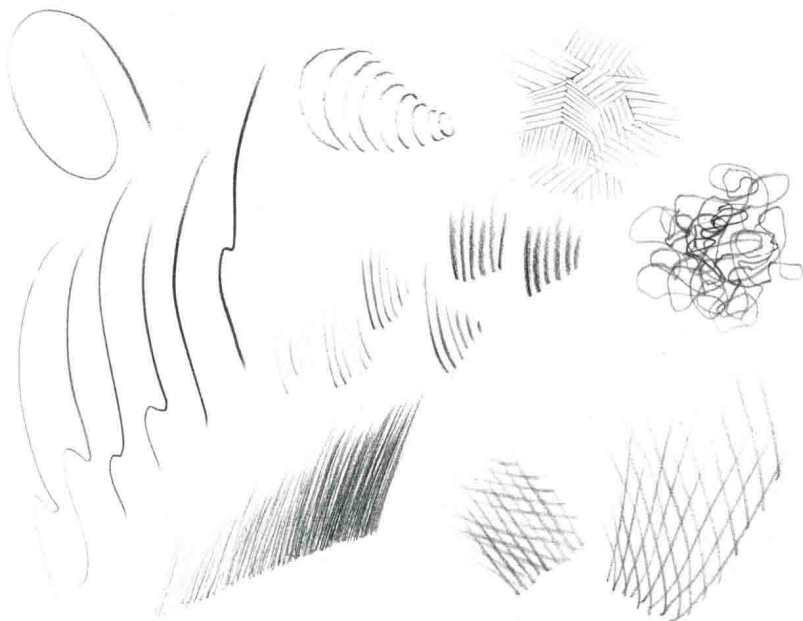
上握式①

上握式②

痕迹描绘

无论在何种文化之下，通过制造痕迹来记录对对象的诠释一直都是人类的主要目标之一。所有具象性的绘画作品都基于同一个抽象概念：痕迹或线的累积被认为是对现实的再现过程。这些痕迹也可以是装饰性的或非具象性的，但在这里我们涉及的痕迹描绘是一个对现实的认知和对对象的理解的表达方式。痕迹描绘可以通过工具的改变而产生出不同的效果。

线的重量

一条线的重量涉及这个线条的深浅程度，这是基于艺术家在下笔时选择使用了多少压力。一条被赋予重量变化的线条会比一条保持单一重量的线条更有趣且充满活力。试想一下，这种对比就好像是同一段莎士比亚戏剧的独白分别被一个经验丰富的演员抑扬顿挫地朗诵出来和被普通人平坦单调地读出来的差别。

线的重量和变化在一幅素描作品中能够传达出肌理、重量和照在物体表面上的光感。它还能够被用于将观众的视线聚焦到画面的某个位置上，因为线条的重量和变化越强烈越能够吸引视线的聚焦。当表现一个物体在另一个物体之前的时候，线的重量非常有助于表现这种视觉的层次关系。

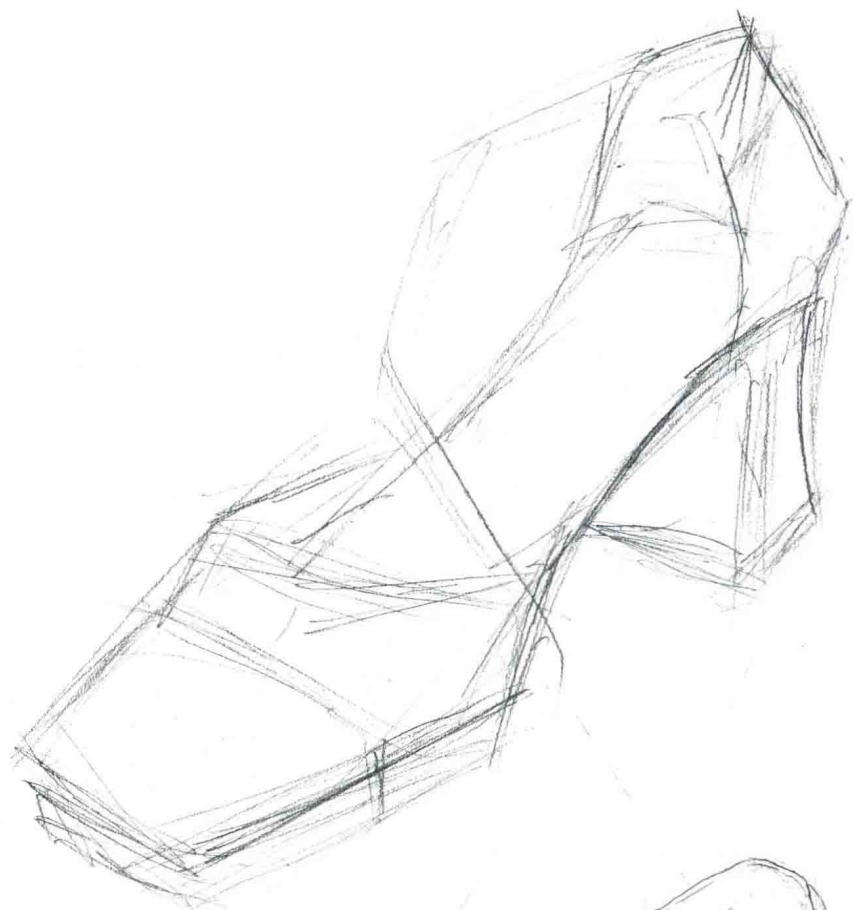
线条重量的变化可以被用来带领观众穿越作品的内容，从而制造出一个艺术家与观众之间的对话。

动态素描与轮廓线素描

在素描过程中，动态素描和轮廓线素描是两种相对立的表现方式，但它们却可以被同时用于一幅作品之中。动态素描是一种非常快速并且对对象较为概括的表现方式。轮廓线素描是一种速度较慢、富有条理性且精确到对象细节的表现方式。当我们将这两种截然不同的表现方式结合在一起使用的时候，它们可以成为绘制一幅成功素描的基础。

动态素描

动态素描是通过连续地使用富有流动性和韵律感的线条来诠释对象。这样的素描作品是没有任何细节刻画的。用这种方式来进行绘画可以让你的手先来一个热身，就像运动前的热身一样。动态素描还可以用来当作一幅需要细节刻画的素描作品的草稿。这种绘画方式需要手腕和手在画面上连续不断地移动，并且不会让笔尖离开纸面，也不会使用短和波浪形的线条和笔触。想象一下，铅笔其实是在沿着对象的结构而移动，而不仅仅是接触到纸面。要画好这种素描需要大量的练习和耐心，但这些努力是非常值得的。

轮廓线素描

轮廓线素描是一种不使用调子和明暗来描绘对象细节的绘画方式。这种素描方式并不仅仅是勾勒对象的外轮廓线，因为单纯勾勒外轮廓线只会表现出对象的一个单一的形状或外轮廓。这种素描方式通过对对象内外所有“可触及”的边缘的仔细观察和描绘能够在画面中表现出空间感。想要达到这种素描方式所要求的敏感度和技巧，我们的眼睛和手需要在对象的结构上缓慢仔细地游移，去寻找那些轮廓线的位置，而不是仓促地描绘。

盲画式轮廓线素描

在学习和锻炼你的观察技巧时，盲画式轮廓线素描是非常有价值的练习。在绘制一幅素描时不看纸面就会涉及要对对象仔细地观察和很好的手眼配合。你可以从对象结构的任何一个部分开始画，并且想象你的笔尖是在接触到真实的对象结构上。当你用连续的线条缓慢地沿着对象结构移动你的笔尖时，你只需看着对象而不是纸面。你可以在任何时候停下来，看一下你的纸面来将笔尖重新定位到准确的结构位置上，但是在你的眼睛离开纸面并看向对象之前都不要重新开始动笔。

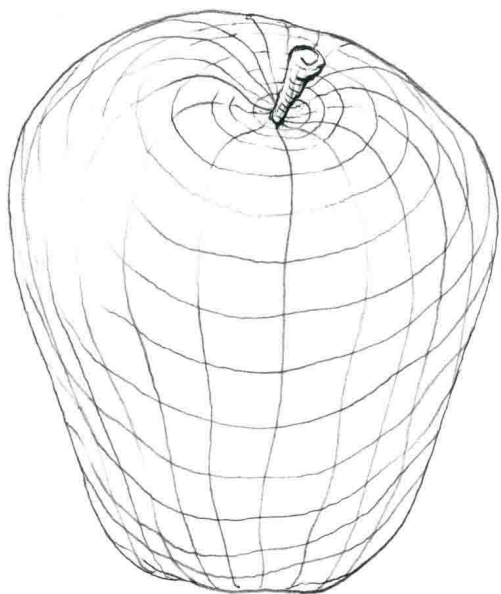
交叉轮廓线素描

交叉轮廓线素描是在二维纸面上表现三维物体的一种有效技法。这种技法是通过轮廓线素描来表现对象的块面和体积以及形状的。

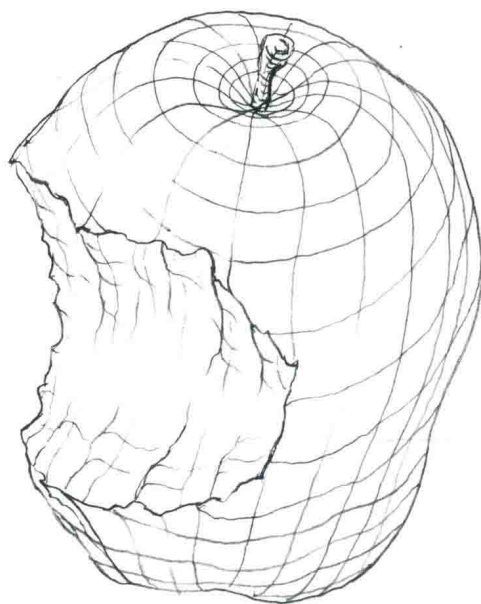
这种技法需要对画面的线条有敏感的控制，这包括描绘对象整个表面的线条重量变化，而不是单纯表现那些可触及的边缘。这种连续的排线方法是表现自然有机形体的理想手段。

想要了解如何开始这一类型的素描，你需要先考虑基础的三维几何形体，比如一个球体，你需要去了解那些水平和垂直的线在其表面是如何排列的。当这些彼此平行的线从球体的顶部和侧面移动时，注意它们是如何彼此接近直到几乎汇合到一起的，这也被称为透视收缩。

现在我们将这种技法运用到描绘更有机的结构上，比如，我们来看这种类型的笔迹如何展现出一个苹果的外部形状和形状之下的微妙变化。想象用电线或细绳沿着形体的外部进行包裹来代表这些绘画的线条。

要创建一个更三维的效果和更强烈的体积感，我们可以在形体的描绘上使用重量不同的线条。这些变化的线条能够带出深度感（靠近或远离观众的感觉），因为深一些的线条会显得更为靠前，而浅一些的线条则会显出向后退的感觉。这也是表现对象上光感的有效方式，比如浅一些的线条代表对着光源的区域，而深一些的线条则代表了阴影的区域。

透视收缩的形体

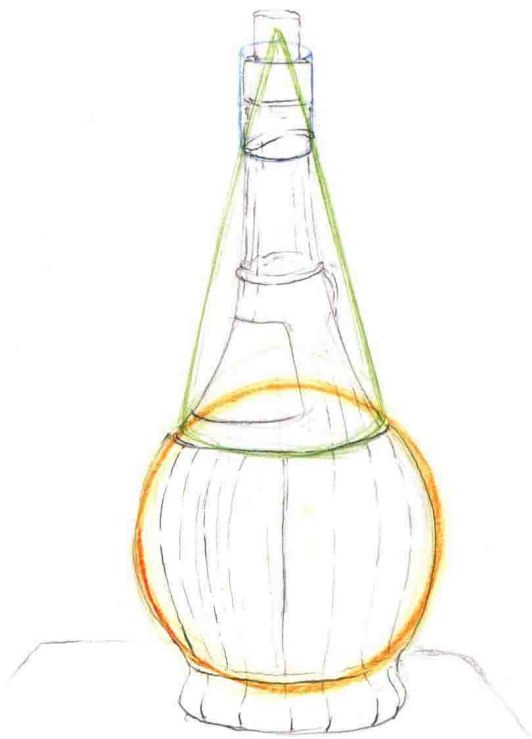
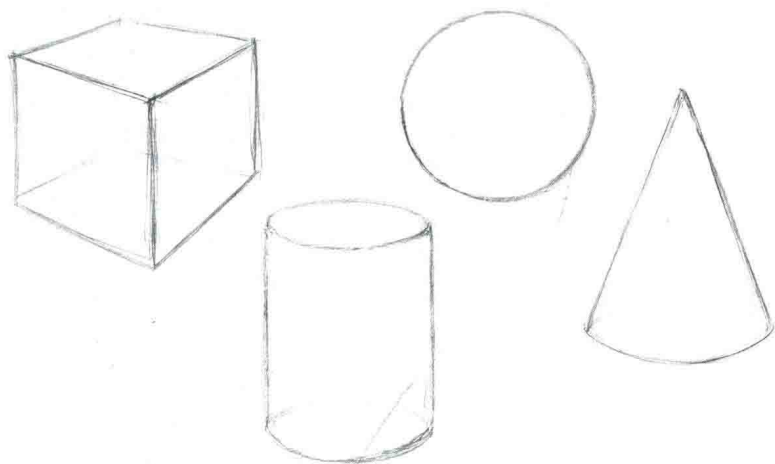
当从某一个角度看（有时称为直看）一个细长形的物体时，物体的总长度会看起来比其实际长度更小或更短一些，比如一只鞋。用透视收缩的规则来看这个形体会得到这种压缩效果的最好解释。我们将会在接下来的章节中在透视和其应用的内容里对此做一个更详细的探讨。

更多的考虑

形状

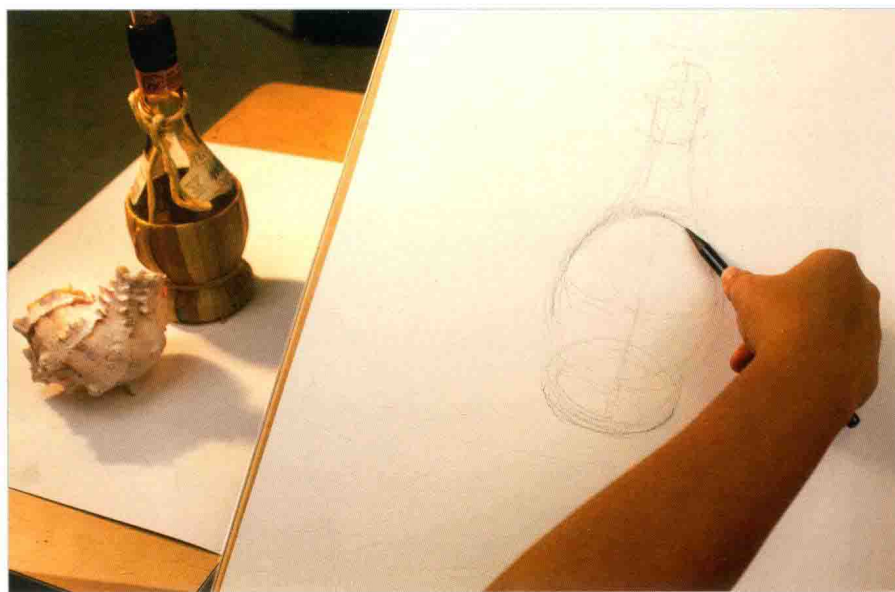
在开始时，绘制动态素描草稿的一个重要方面就是我们总是能从基本几何形状入手。无论是有机体还是人造物体，在它们之中最常见的基本形状都是立方体、球体、圆柱体和锥体。

以视对象为透明的方式轻轻地、松快地勾勒出这些结构的草稿，这样对象的深度和体积就一目了然了。

重叠的物体

当需要在一个小型的构图上容纳多个对象时，要从最远处的物体开始绘制动态草图。按照离你从远到近的顺序轻轻地且松快地勾勒出这些物体的草稿，让前面的物体结构重叠在后一个物体上。如果你将每个对象的初始形状的草稿都画了出来，这样每个物体就会拥有它们各自的三维空间或体积（也称作“印记”）。

当你完成了动态草稿时，你就可以从前景中离你最近的物体开始，在这些淡淡的草稿痕迹上开始进行轮廓线素描。要在完成了最靠近你的物体的轮廓线素描后才能开始画更远一些的物体，这样就避免了要擦掉那些穿越到前面物体的形状里属于后方物体的线或形状。

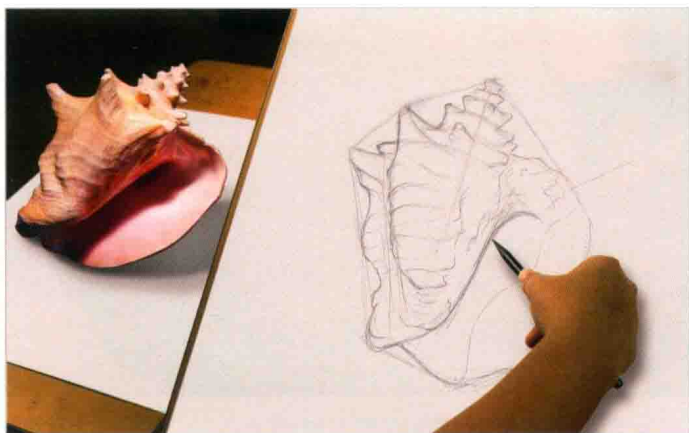
把以上所有的技法结合起来

将所有的这些技法同时用到一幅素描之中，你将会看到无论是从表面效果还是精准度上你的作品都得到明显的提升。为了能够更有效地将动态和轮廓线技法相结合，我们可以运用以下的一些窍门：

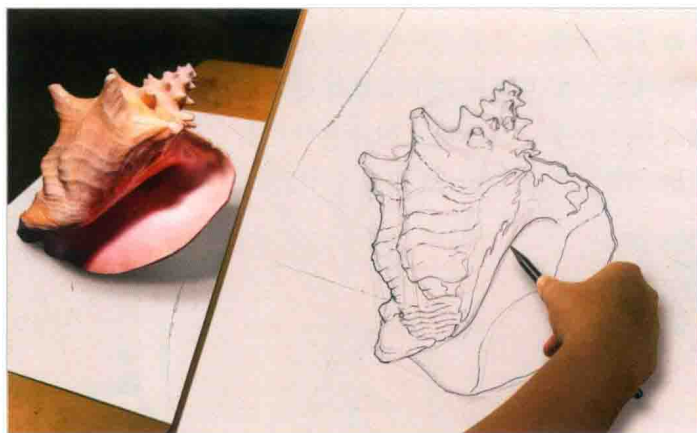
- 从一个快速的淡笔迹动态速写开始进行创作，这个速写应该要准确地表述出对象的大小、比例、结构和在画面上的位置。要记住的是，如果这个动态速写稿含有过多的细节并且用线太深，接下去的轮廓线素描就会显得多余且不自然。
- 接下来以轮廓线来描绘素描的最后一个层次，这个层次蕴含更多的细节并且拥有有趣的和表现性的线条质感和变化，从而能够吸引观众的视线。
- 在初始的草稿阶段应当使用一支较硬的铅笔，比如H或者F，而在画轮廓线的阶段则应当使用较软的铅笔，比如B、2B或4B。（更多关于铅笔硬度的细节请参阅第二章）

你的作业

在你的第一张作业中，你将需要着重练习本章一些最重要部分的内容。选择一个你所感兴趣的自然有机体对象，这个对象最好本身就拥有简单的形状和结构，并且有能够让你描绘的内部结构以及外部边缘轮廓。以下这种类型的海螺就是一个很好的对象范例。

1. 用一支H或HB铅笔来快速画出对象整体结构的动态草稿，这个过程最好不要超过3分钟。此阶段不要去考虑对象的细节和深线条。

2. 现在可以将速度放慢下来，然后以较重的线条在动态草稿上描绘出肯定的轮廓线。不要着急，最好在这个部分的练习花上20到30分钟。记住要描绘出对象结构上所有可触碰到的边缘而不仅仅是外部的轮廓。看看你在不使用阴影的情况下到底能够给你的观众呈现出多少你所描绘对象的信息。用B或是2B铅笔来完成最后的轮廓勾勒。