

美国艺术与设 计 专 业 品 牌 教 材

Mc
Graw
Hill

Education

美国基础素描完全教材

Drawing from observation

[美] 布赖恩·柯蒂斯 著

Mc
Graw
Hill

佛罗里达州柯洛盖博斯市
迈阿密大学使用

Drawing from observation

正确的绘画观察法

《美国基础素描完全教材》是绘画学习的入门教程。绘画的观察法，是指绘画者依据观察所见来描绘物质世界的过程。在本书中，不仅探讨了学习绘画观察法的长远意义，而且还提供了许多简便易行的方法和技巧。

逐步提高的技能

《美国基础素描完全教材》从最基础的技巧开始，即如何握住画笔；如何放置绘画对象；如何寻找作画的位置；如何画出敏感又有张力的记号和线条等等。本书还介绍了直觉轮廓勾画及理性分析的技巧，并在此基础上逐步增加复杂程度，包括怎样描绘不规则的物体以及成一点、两点和三点透视关系的物体等更多的技法。

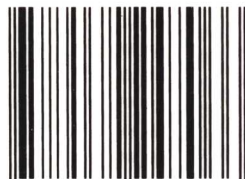
500 余幅插图

书中的插图辅助解释了绘画的规则和方法，并显示了采用这些规则和方法得到的结果。除了学生的优秀习作外，从漫长的绘画史中精心挑选出的众多素描和绘画作品，也极大地丰富了本书的图例。

可操作性的训练附录

为了激励学生不断进步，本书特别在附录中编写了一系列针对各章内容的习题。

ISBN 7-5322-4706-6

9 787532 247066 >

定价：42.00 元

美 国 艺 术 与 设 计 专 业 品 牌 教 材

美国基础素描完全教材

佛罗里达州柯洛盖博斯市迈阿密大学使用

[美] 布赖恩·柯蒂斯 著

彭 燕 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国基础素描完全教材 / (美) 柯蒂斯 (Curtis, B.) 著;

彭燕译. - 上海: 上海人民美术出版社, 2006

书名原文: Drawing from Observation

ISBN 7-5322-4706-6

I. 美… II. ①柯… ②彭… III. 素描 - 技法 (美术) - 教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 009231 号

美国基础素描完全教材

原版书名: Drawing from Observation

原作者名: Brian Curtis

原版书号: ISBN 0-07-241024-8

© 2002 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

本书经美国麦格劳 - 希尔教育出版集团授权, 由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签, 无标签者不得销售。

合同登记号: 图字: 09-2005-282 号

美国基础素描完全教材

著 者: [美] 布赖恩·柯蒂斯

翻 译: 彭 燕

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 杜廷华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 20.25

版 次: 2006 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 0001-5000

书 号: ISBN 7-5322-4706-6 /G. 263

定 价: 42.00 元

致 谢

我留意到这样一个现象：大多数上我的素描概论课的学生在看过以前学生的成功习作制成的幻灯片后，总是能不断画出不错的素描作品。我将他们学习过程中的这种积极变化归咎于两个因素：其一，幻灯片描述了教师要求学生必须注意的一些问题，因此是阐明一些重要内容时的良好教学辅助手段；其二，让现在的学生看到以前学生的成功习作，更能激起一种积极的竞争心态，这种心态使得他或她在完成期望实现的习作时不断“超越障碍”。这本书就来源于这样的观察，因此而被构思成“便携式幻灯片”。虽然这本书的内容最终包含了一些开始没有打算收录的内容，但我非常高兴地看到了这样一个事实：它至少记录和展示了我认为真正算得上非凡的一群学生身上所具有的好奇、敏感、活力和非凡造诣。

投稿学生

达芙妮·阿尔瓦拉多
伊芙林·阿尔瓦雷茨
戴维·安妮斯塔
玛丽·安通
索非亚·奥里齐奥
米歇尔·巴罗斯
马修·班尼特
伦伯斯·伯纳尔
伊丽莎白·伯德金
乔治·伯鲁吉
凯普·布朗
德尔克·布兰登
玛丽安娜·比欧盖斯
戴维·伯尔西
罗拉·伯尔西
丹尼斯·卡布里拉
莉莎·坎顿
美莉莎·凯西
比兹·赫尔南德兹

梅雷迪斯·金·桑
海伦·周
爱丽莎·克利尔里
玛琳达·克利尔里
奥兰·柯金斯
史蒂芙·科汉
埃里克·克拉姆
史蒂芙·克鲁兹
艾达·戴维拉
丹尼·德古格列尔姆
埃里森·德玛吉斯特
罗斯玛丽·顿巴
保罗·埃克洛夫
迈克尔·艾德森
谢里夫·艾莎
克利斯蒂娜·埃尔德里奇
萨尔瓦多·英格尔·迪玛若
玛贝尔·萨多依·伊斯特班
玛森·穆迪

多里·梭·法尔曼
凯利·费尼克
伊莲娜·费戈罗
戴维·佛洛里斯
克里斯托弗·方特斯
艾米塔·甘珠
胡安·加西亚
克利斯汀·范卡洛·吉里兰德
科特尼·格兰特
利兹·格雷
戴西·桂尔
格利高里·格尔斯凯
格里格·哈德赛尔
多纳·哈利斯
塔拉·哈德曼
雷·哈山
里贝卡·亨德森
安德里安娜·亨纳德兹
戴安·斯科提

卡森卓·霍克	巴巴拉·穆迪	杰西·史密斯
美莉莎·霍克	马提·莫尔	塔西·索琳
温迪·霍夫伯格	马克·缪尔勒	马克·斯普拉德尔
辛迪·霍根	玛里纳·穆吉斯	奥尼斯·苏巴
苏珊尼·胡	戴维·穆诺兹	莉莎·苏佩克
奥伦特·达维拉·伊萨	司各特·纽伯	杰奎琳·泰
卡门·卡恩	凯尔·牛顿	克利斯滕·锡勒
布鲁斯·卡萨芙	蒂米·尼盖恩	安东尼奥·托里斯
斯图尔特·考夫曼	司各特·尼克松	安·特拉维斯
罗伯特·金	史蒂芙·帕尔姆	弗朗斯·范戴克
苏珊·莱辛格	麦根·帕里维斯基	西恩·华莱斯
吉赛勒·拉法内尔	尤特·帕诺兹	雷蒙德·威尔登
霍姆斯·罗	卡洛尔·里维斯·帕萨罗	艾米·怀特
乔·拉撒罗	丹尼·佩特尔	米歇尔·怀特
玛文·李	安·玛丽·佩里兹	加布雷尔·威迪
安·克拉夫特·里蒙斯	布莱恩·佩提特	
玛利亚·里蒙斯	威廉姆·比塔克	
帕提·简·里文森	戴维·帕特菲里	
杰西卡·里维	比翠兹·奎塔利斯·玛蒂兹	
乔纳森·利普森	玛蒂内兹	
罗伯特·罗维利	胡伯特·拉米兹	
玛丽·玛尔穆	布莱恩·里迪	
塞蒂·玛蒂兹	希拉姆·罗德里格斯	
奥玛尔·玛斯里	乔斯·卢兹	
西尔塔·玛特罗	丹尼卡·里贝奇	
戴维·马修斯	拉菲尔·艾米里克·萨拉斯	
卡罗·马克斯菲尔德	凯勒·萨特拜尔	
玛格利特·迈克戈万	南茜·塞帕纳拉	
米亚·麦克格里格	里芙·斯古麦克尔	
罗杰·麦克马恩	莫里西斯·希拉诺·索托	
路易斯·门奇	穆罕默德·香提	
安吉拉·麦耶尔	米歇尔·西尔维斯特斯	
海蒂·米勒	斯格特·斯莫克兹尼克	

特别鸣谢

我要特别感谢我的编辑辛西娅·沃德，感谢她的耐心、慷慨支持、不断的鼓励和良好的建议。正因为她的付出才使这本书有了很大的提高。

本书的文字、图例和设计都是在苹果计算机上完成的，如果没有我在迈阿密大学的同事J·托玛斯·洛佩茨担任技术指导，就不可能完成这个任务。我也要感谢我的同事李斯·德洛斯特，感谢她为本书原稿做出的努力；感谢我的妻子苏·科根，她在该书漫长的编撰过程中给予我不断的支持和爱的鼓励。

在编撰这本素描教材的时候，我清楚地知道大量关于这方面的优秀书籍已经面世。但是我发现，这些教材似乎疏漏了一部分内容，那就是对艺术基本技能的提高、转换和培养学生空间感觉能力的关注。学生们需要将三维的感知在二维的平面上予以表现，满足这样的需求是我写此书的目的。

本书以 15 世纪布鲁内莱斯基、阿尔伯提、皮耶罗、莱昂纳多创建的观察方法为基础。虽然百余年以来的现代主义运动改变了文艺复兴时期空间透视的观察方式，但是学习观察绘画的技巧和尝试绘制“写实”的图画仍然很有必要。这种绘画方式对提高视觉洞察力很有帮助，也会让那些有意选择在艺术创作中丢弃这一技巧的人现出原形。它几乎也是每一门艺术类学科解决视觉问题的有效工具。我坚信，对绘画观察法的理解和研究是提高艺术直觉和自我意识的基础。

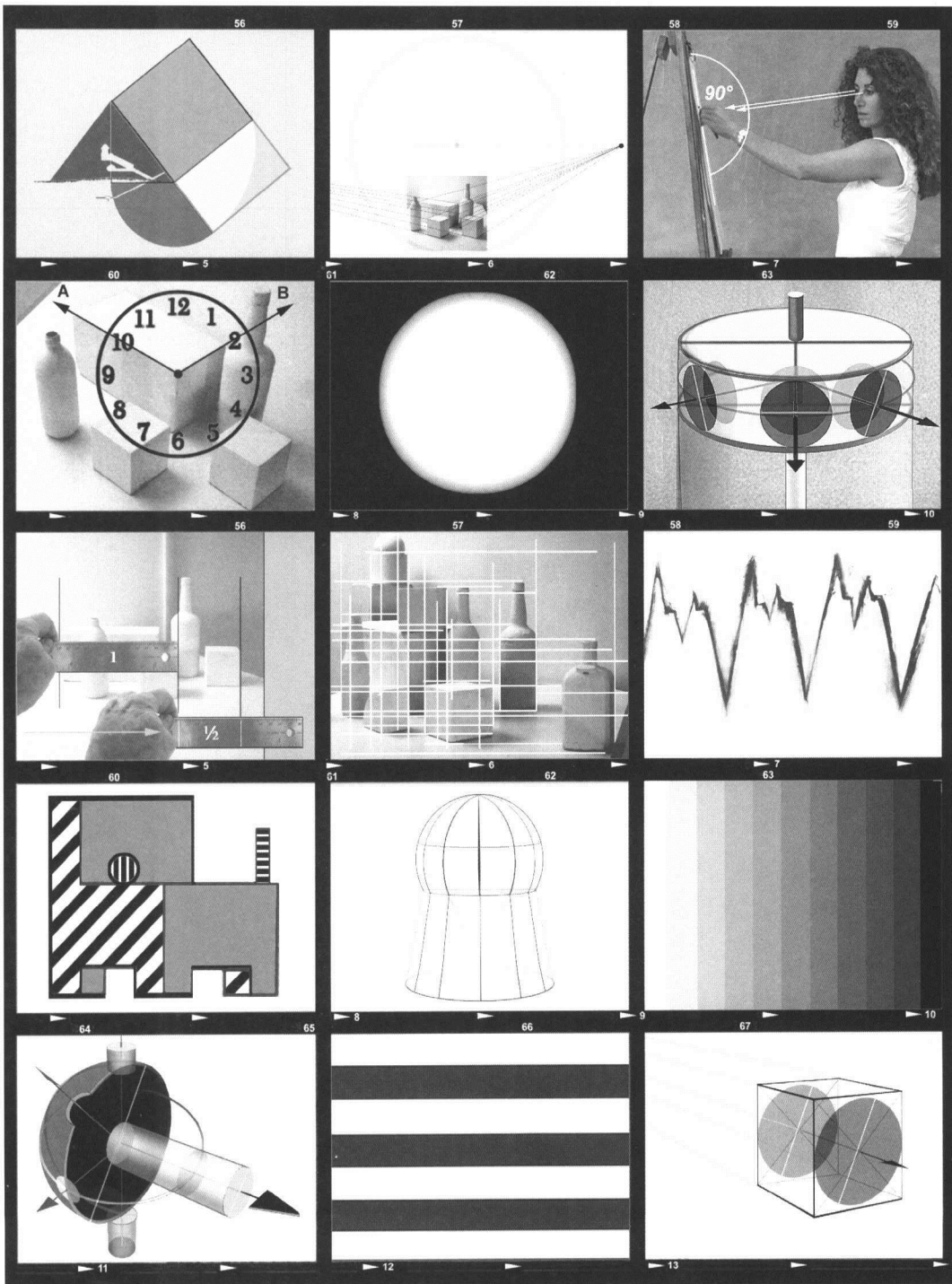
本书将通过一系列难度不断加大的绘画直觉技巧训练,提高学生通过观察准确表现他们双眼所见事物的能力。书中收录了大量的例子和图示,以对文字进行解释说明。完成该书学习任务的学生将会为以后更好地工作打下坚实的基础。

作为一名不断实践的画家,我理解同时也毫不犹豫地捍卫艺术创作中超越一切的自由。但是,作为一名艺术教师,同时我也逐渐理解规则的同等重要性。视觉敏锐度、耐心、眼手配合、严格的职业操守等基础要素和扎实的理论基础对于个人进行自由的艺术创作而言也是至关重要的。我希望本书能为未来艺术家们最初的努力提供帮助。

题 献

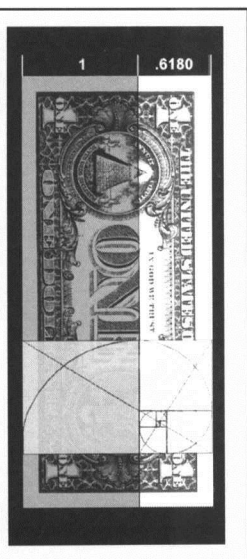
谨以此书献给素描课程中慷慨
奉献热情、活力、智慧和灵感众多的
学生们。

题
献

目 录

第一章	准备工作	1
第二章	材料	7
第三章	绘画技巧	15
第四章	直觉	29
第五章	观察网格	45
第六章	直觉观察	59
第七章	正/负形	71
第八章	比例	75
第九章	黄金分割	93
第十章	十字测量线	123
第十一章	透视圆形	149
第十二章	生物形态图形	183
第十三章	明暗对比法	207
第十四章	历史悠久的透视法	231
第十五章	直线透视——一点透视和两点透视	245
第十六章	直线透视——三点透视	275
附录	训练作业	299

第一章：准备工作

高度的敏感性

高度的敏感性	1
目的意识	2
充满活力的线条勾画	3
视觉再现的力量	4
运动知觉	5
身体感觉	6

“千里之行，始于足下。”

——中国谚语

在纸上绘画时,画笔接触纸面的敏感性,以及作画过程中辨别细微变化的能力,是素描作品最为重要的构成要素。这些都是艺术家所应具备的必要条件。但正是因为它们的精致和耗心费神,也显得复杂而富有挑战性。将大量的精力投入到通常被当作是非功利主义的行为中,本身就是一种挑战。集中精力于运用画笔在画纸上圈圈点点这样的固定模式,需要你暂时从周围充满刺激的环境中解脱出来,把注意力都集中到简单的直觉体验上。绘画需要积极和有目的的参与和投入,就像永恒的罗马谚语“把握今日”提醒的那样。这个短语是一条简短的忠告,它劝诫人们积极挖掘、用心体验并且拥抱每一个精彩的瞬间。这种聚精会神的直接体验,贯穿于绘画的整个过程中,也是素描绘画的精髓所在。罗马的谚语

第一章：准备工作

也同样蕴涵了素描与中国禅宗信条之间的关联。禅宗与素描都涉及鲜活、直接的视觉体验。它们也有同样的共识，那就是：如果你留意并且确定自己的所作所为，**精彩与美丽就可以通过简单、固定的行为获得**。素描就像参禅，是积极、投入而且是有目标的行为。

绘画要依靠建立在触觉和视觉体验上的高度敏感性，特别是通过简单、固定的方式获得的触觉和视觉体验。开始学习素描时明白这样一点非常重要，那就是素描的所有影响力首先就是由组成素描的符号和线条自身的特征、变化和敏感度决定的。明白、敏感并且能够掌握线条勾勒的特征和纸张表面的质地，这是决定素描生动性的重要因素。由素描作品刺激产生的视觉兴趣首先在于作品的清晰、充满活力、富于变化、节奏以及最为直接的构成线条。线条正是因为能够体现、保存并且沟通绘画行为本身的知觉体验而变得富有意义。在素描中最

关于花朵的布道

据说佛陀乔达摩·悉达多决定在他的一次布道中使用一件道具，也就是一种参禅的工具。走到一个山坡上以后，他静静地拿起了一朵花。下面人群中除了摩诃迦叶尊者以外，每个人都在等待着他开口说法。这时，只有摩诃迦叶尊者露出了微笑。他已经领会了佛陀想要表达的意思。佛陀走到微笑着的摩诃迦叶尊者面前，把手中的花交付给他，并赋予他无上的荣光和权力，成为禅宗最早的传播者。

摘自《禅宗指南与机车保养艺术》

“美丽是对生命狂喜的一种表达。”

——约瑟夫·坎贝尔

“素描的所有影响力首先就是由组成素描的符号和线条自身的特征、变化和敏感度决定的。”

初的内容总是线条本身。

确定一个生命体是活着还是已经坏死，感官灵敏度的刺激是率先采用的一个有效的手段。健康的肌体对感官灵敏度的刺激有反应，坏死的肌体却没有。因此，你从多大意义上讲还活着，很大程度上要根据你对感官刺激的接受和反应的情况进行衡量。生命活力接受和反应的指标，体现了你生命的活力程度，它在你目前进行的素描研究中同样是非常重要的因素。线条的变化与生物体中活力和能量的波动密切相关。就像医院里一台正在对病人进行监控的示波器上不断变化的信号一样（图 1.1），线条从粗到细、从亮到暗、从尖锐到平缓、从粗糙到光滑，这些变化可以帮助我们深切感知一幅精心绘制的素描作品。艺术家在绘画过程中所投入的体力劳动，在素描作品的线条中都会有明确的记录 and 显现。素描一旦完成，线条就变成了一种媒介，细心的观赏者可以通过对它们的重新组合而感知线条的变

“没有生命的艺术只能是件乏味的东西。”

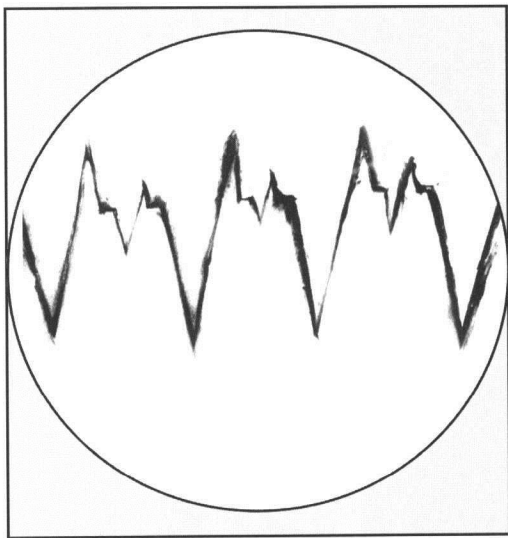
——亨利·詹姆斯

第一章：准备工作

化、力量、节奏和特征，体验艺术家绘画时最初的感受。对素描中线条的变化、力量和节奏的最初涉及并不仅仅是一种隐喻。无论真实还是想像中的视觉刺激，都能影响个体的**精神**和**肉体**。印度托钵僧（印度的苦行修道者，以其严酷的精神戒律著称）能够通过强烈的观想使肉体的某部分功能发生波动。然而西方的科学长久以来却不能控制自主的意识。在一次示范中，一名僧人通过聚精会神地观想，使一只手的体表温度升高而另一只手的温度却降低了。他想像自己的双手分别握着火和冰，这种感觉如此之真切以至于身体随之起了变化。托钵僧通过非凡的观想方式达到对通常被认为是“无意识”功能的控制，我们也有类似的经验和体会。眼泪、寒战、汗湿的掌心、鸡皮疙瘩、脸红、胃痛、头痛、心跳加速、定向力障碍，或者对幸福、安宁的感受等都是对内化影像的常见反应。伴随我们的肌肉、韧带、关节和器官的明显反应，这种对视觉刺激的反应能力，实际上也是审

“除去天生因素，智力在很大程度上就是一种独立、勇气和生存的功能发挥。”

——埃利切·弗罗姆

1.1 监控重要信号的示波器反映出生物有机体能量的波动和非常规状态。在素描中，线条质量的波动也与能量和活力的投注密切相关。