

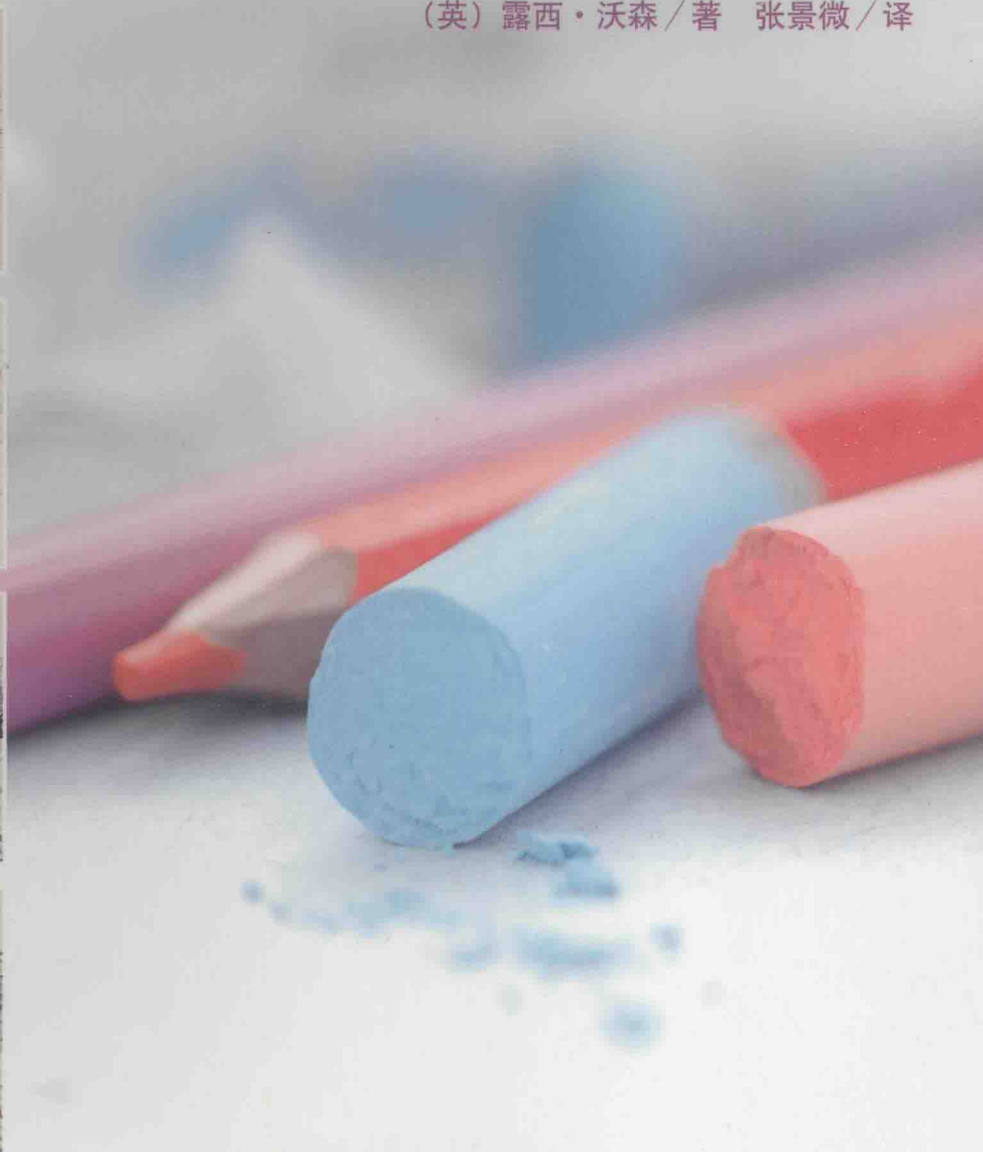
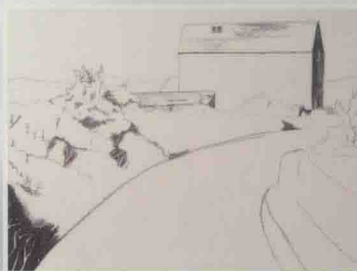

绘画艺术成功捷径丛书

素描工作室 I

Drawing Workshop I

(英) 露西·沃森 / 著 张景微 / 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

艺术成功捷径丛书

素描 工作室 I

(英) 露西·沃森 著

张景微 / 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描工作室. I / (英) 沃森著 ; 张景微译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2012. 8
(绘画艺术成功捷径丛书)
书名原文: Drawing Workshop I
ISBN 978-7-80501-476-0

I. ①素… II. ①沃… ②张… III. ①素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第087909号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-1452

A DORLING KINDERSLEY BOOK
www.dk.com
Original Title: Practical Art: Drawing Workshop I
Copyright©Dorling Kindersley Limited, 2005

责任编辑: 黄汉兵
特约编辑: 董雪南
责任印制: 张羽

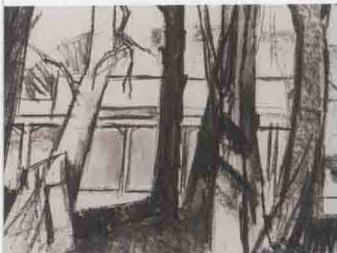
绘画艺术成功捷径丛书

素描工作室 I

SUMIAO GONGZUOSHI I
(英) 露西·沃森 / 著
张景微 / 译

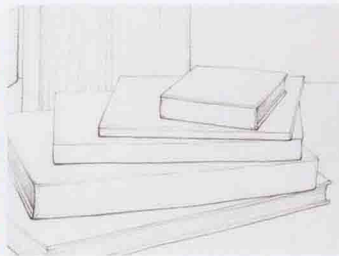
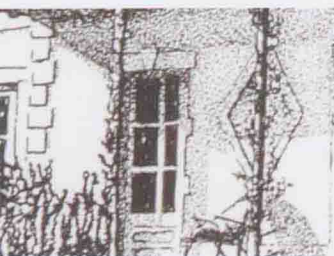
出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 北京华联印刷有限公司
版次 2012年8月第1版第1次印刷
开本 195毫米×255毫米 1/16
印张 8
字数 128千字
书号 ISBN 978-7-80501-476-0
定价 39.80元
质量监督电话 010-58572393

目录

导读	1
材料和技法	5
铅笔	6
针管笔、炭棒和粉笔	8
画纸	10
绘画工具	12
形状和比例	14
形状和体积	16
开始作画	18
添加色调	20
透视	22
构图	24
速写	26
捕捉瞬间	28
颜色理解	30
颜色应用	32

线条

线条的力量

佳作赏析

① 重叠的树叶

② 桌子上的书

③ 乡村小路

色调

明与暗

佳作赏析

④ 贝壳

⑤ 年轻女子画像

⑥ 鹦鹉写生

构图

设计画面

佳作赏析

35

36

38

40

44

48

53

54

56

58

62

68

75

76

78

⑦ 厨房静物写生

⑧ 水磨

⑨ 半躺人体写生

80

84

88

颜色

鲜明的配色

佳作赏析

⑩ 鲜艳的花朵

⑪ 集市货摊

⑫ 海滩上的女孩

95

96

98

100

106

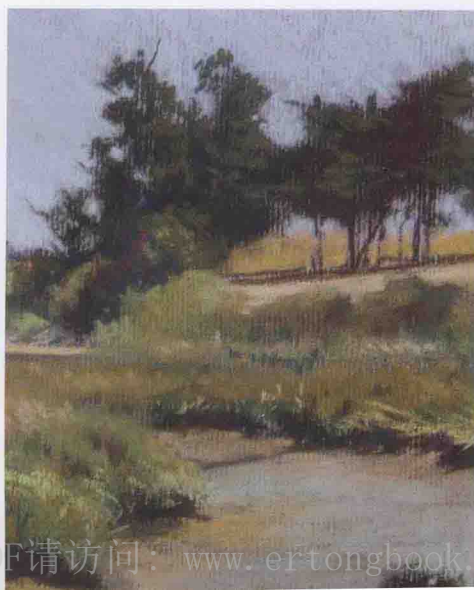
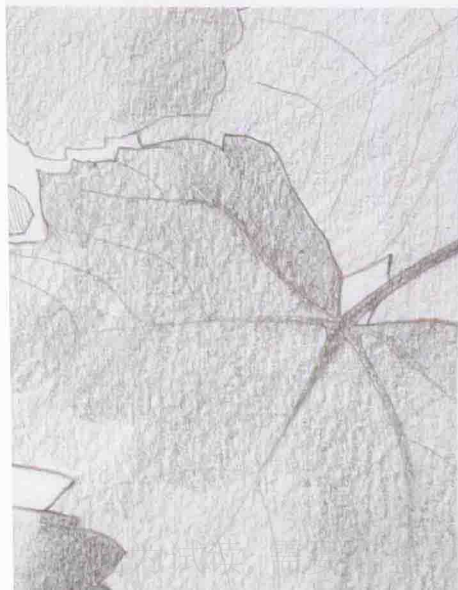
110

词汇表

致谢

116

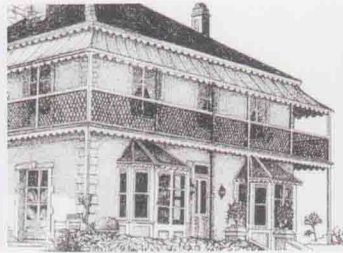
120

导读

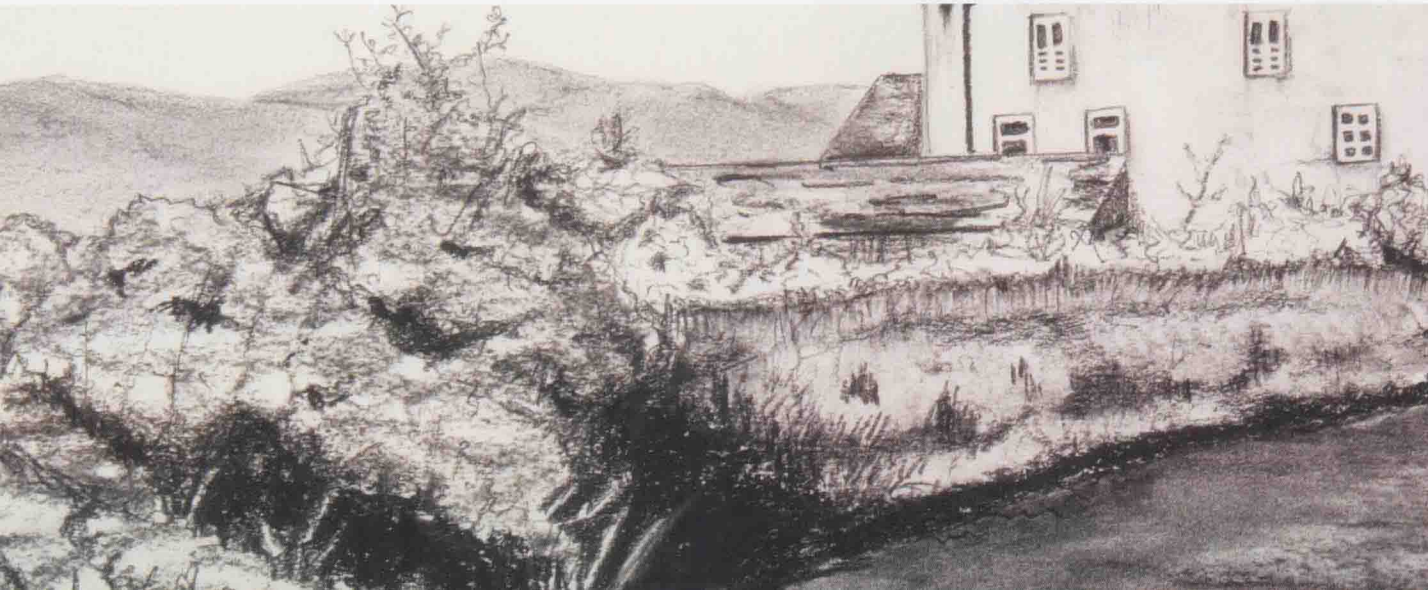
孩提时代的我们总能发现外面的世界非常有趣，随着年龄的增长，大脑会把看到的大部分事物删除，只把能帮我们找到路、识别面孔，或者穿上鞋等的重要信息吸收进来。然而，绘画的方法与这个过程截然相反。绘画一半的工作都是在仔细地观察，正是细致的观察让我们发现以前所熟悉的景象中原来充满了新鲜与奇异，让我们注意到了长久以来被忽略了的细节，让我们发现了自然或者人工世界的光辉。

绘画的现代透视

由于大脑对进入视野中的任何景物都会快速扫描一遍因此很容易忽略透视效果。众所周知，远处的公交车和我们面前的公交车大小是完全一样的。大脑对于头顶上的浩渺天空完全不顾，只看对自己有用的事物。大脑可以意识到建筑物的地平线是水平而非倾斜的。但是，绘画的时候则需要压制这种理性思维，把我们看到的呈现在纸上。远处的公共汽车看起来很小，就把它画成小的；如果测量结果告诉我们模特的眼睛位于脑袋的中间部分，就把眼睛固定在这个部位，而大部分初学者都把眼睛画得太高了；如果建筑物的地平线看起来是倾斜的，那么画出来的也就是斜的。这些简单的透视原则保证了绘画的正确性，并

且可以通过练习铅笔画来熟悉这些原则，并且提高熟练程度。自从保罗·塞尚在19世纪末对一碗水果进行了多角度观察以后，这些从文艺复兴就开始在西方文艺界流行的现实主义绘画原则受到了质疑。许多美术家不愿意假装画纸是三维的，他们更愿意去强调构图的质量。这很好，但是在打破规则之前一定要知道这些规则是什么，否则就会失去控制。一旦我们可以画出一个被认可的肖像，并且用透视缩短法画出一个人物，就可以随心所欲对人物进行拉长或扭曲来达到戏剧性的效果。等大家可以画出一一直伸向远方群山的小路，两边是微风吹拂、左右摇曳的树枝的时候，大家就可以从容不迫地将风景平面化了。

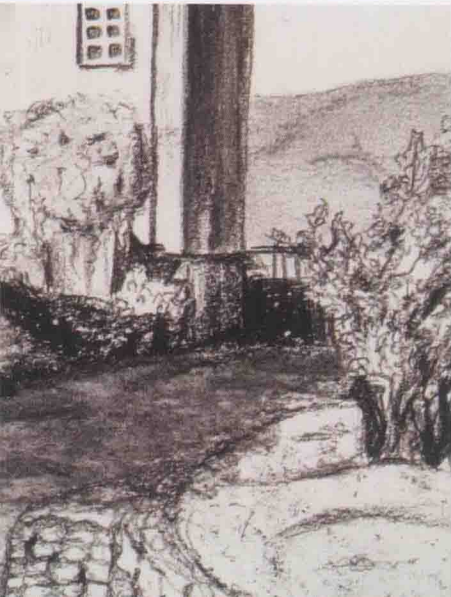

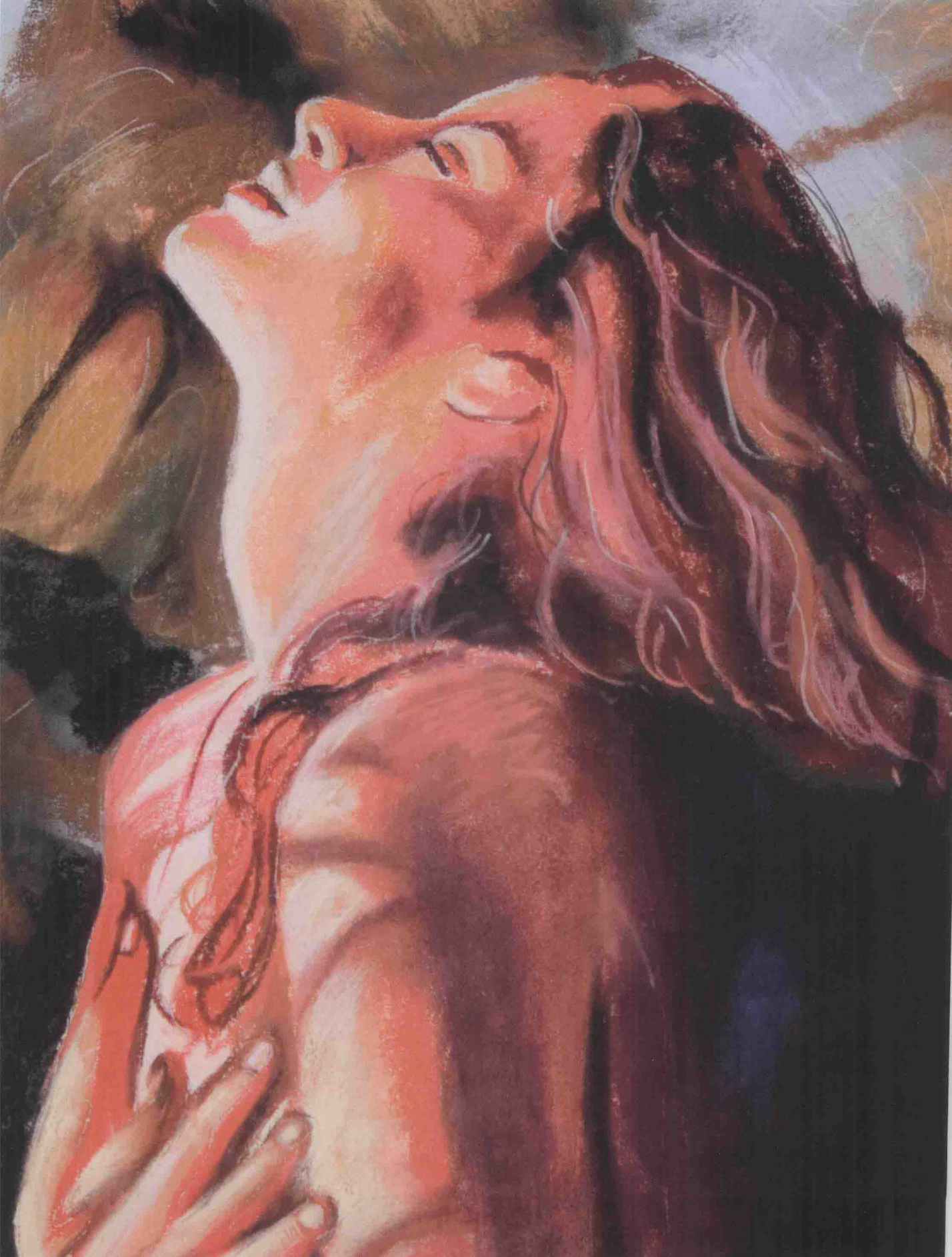

速写本

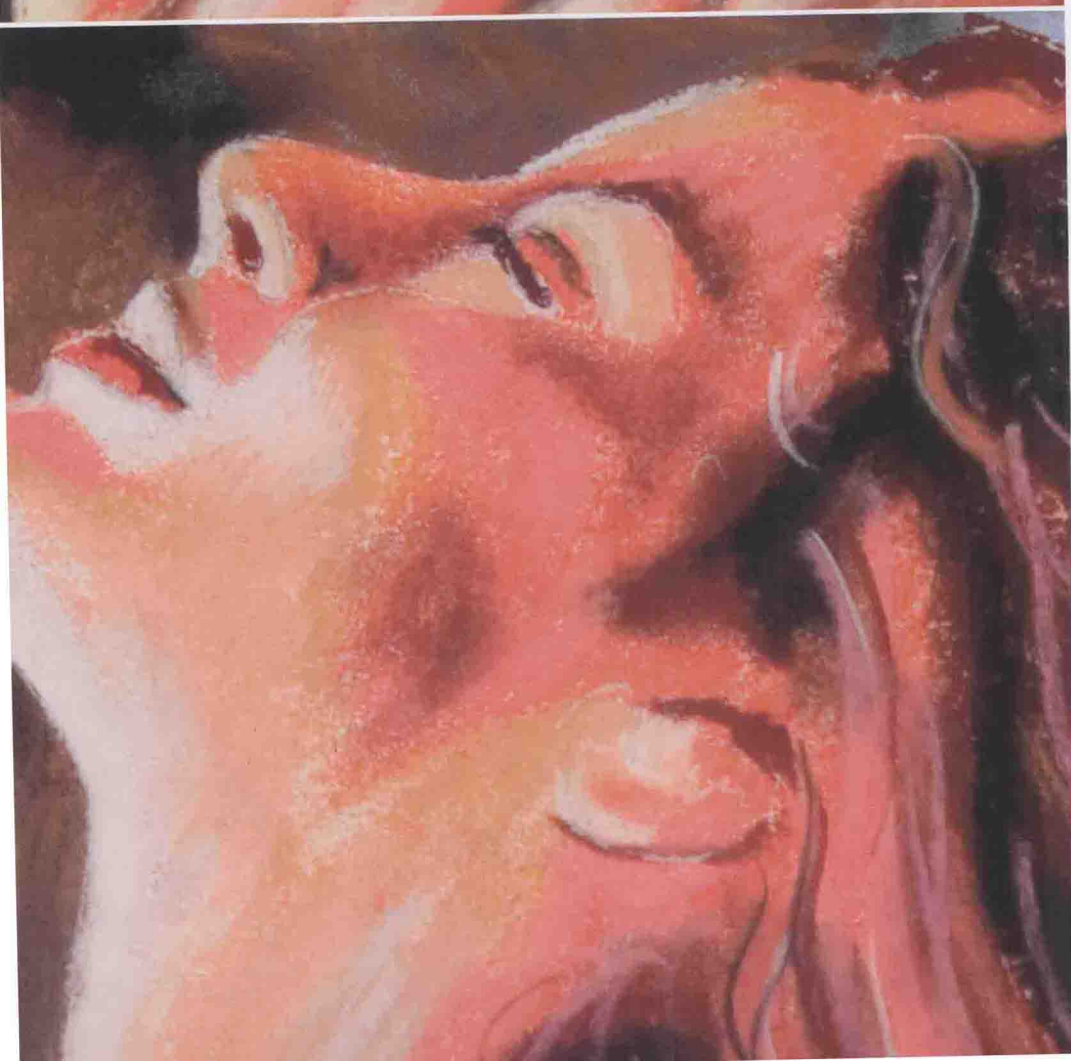
就像学弹吉他一样，有规律的练习可以给我们带来显著的进步。准备一个速写本，将每天发生的事情速写到上面，将自己的感情和想法以一种个人的、视觉的方式表达出来。尝试一下构图、小样速写、信手涂画，将眼睛看到的任何事物都照搬下来。我们没有必要向别人证明我们的努力。绘画可以给我们带来自发性和自由性。不要惧怕犯错，不要过度依赖橡皮，要接受自己的局限性，这样就会戏剧性地开阔大家的视野——真实的视野。随着信心的提高，画纸也要逐渐变大。应该尝试充分利用现有的绘画工具，并给自己的绘画上色。素描本身是一门艺术，同时也是水彩画和油画的重要基础。

本书的目的就是告诉你正常视觉和绘画视觉的区别，然后专业的画家会教你如何将看到的事物呈现在画纸上，不管使用的是铅笔、木炭、针管笔、彩色铅笔还是粉笔。一旦你理解了自己所用的材料并练习了绘画的技法，书中的绘画范例会帮助你运用自己所学的知识 and 技法去创作出一幅幅完整的作品。现在，你可以尽情地享受作品，把不能将大脑中的事物呈现在画纸上的挫折感摒弃，就像小时候那样，尽可能多地享受绘画带来的乐趣。

材料和技法

铅笔

铅笔功能多样，可以创造出粗细不等的线条和明暗不一的色调，便于携带，容易擦除，是绘画的理想之选。在用铅笔画画的时候，一定要放松，握笔不要太用力，手尽量

握住笔杆上半部以便画出粗的轮廓线条。绘画和写字不一样，如果握笔的手距离笔尖太近且太紧，画出线条就会歪歪扭扭。

石墨铅笔

石墨铅笔型号有很多种，从最硬的8H、9H到用来画阴影的最软的8B或者9B。初次绘画，可以使用B（黑色）、2B、4B和HB铅笔，这些铅笔软硬适中，此外还可以加上一个H（硬）铅笔。

铅芯笔的笔芯是可以伸缩的，所以无需使用铅笔刀。石墨棒的线条比较粗，因此适合大面积的粗线条作画。

铅笔种类

B 2B 4B 铅芯笔 涂漆石墨棒 六角石墨棒

橡皮和卷笔刀

可以将灰泥橡皮揉成一个小圆尖。塑料橡皮比较硬，但是不会毁坏画纸。这两种橡皮都可以用来制作高光，同样也可以用来进行擦除。可以用卷笔刀或者工美刀将铅笔削成尖状。

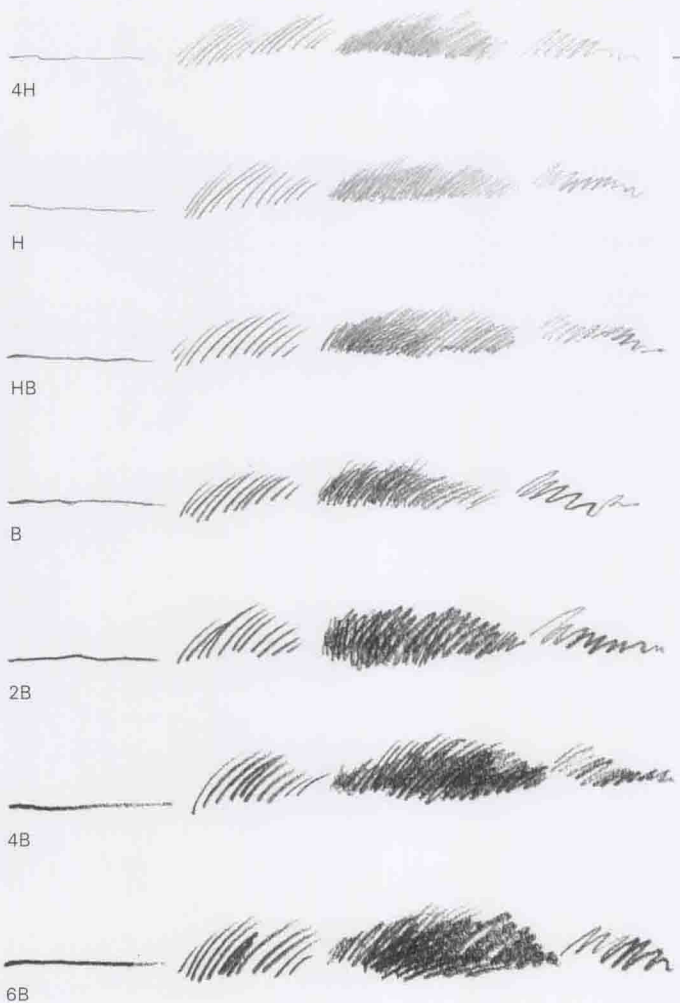
卷笔刀

灰泥橡皮

塑料橡皮

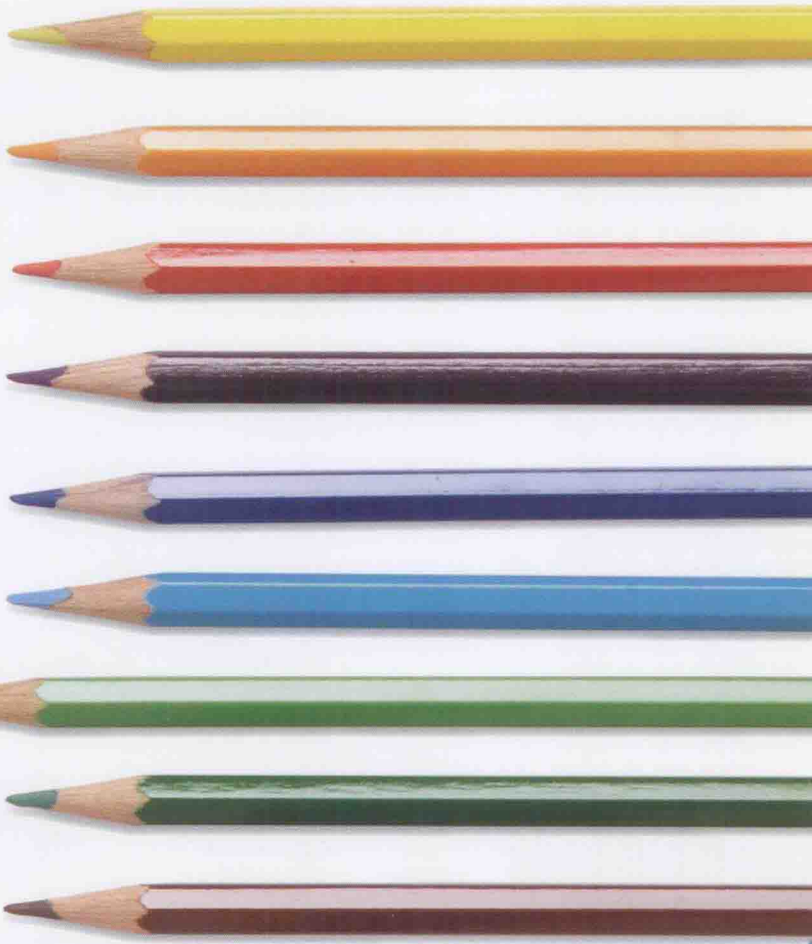
铅笔型号和线条：H铅笔是用来画细线条和刻画细节的，设计师和插图画家一般用型号大的H铅笔。柔软的B铅笔最适合绘画，且适合描绘渐变的色调。B型笔的型号越高，笔的色调就越黑，越柔和。

彩色铅笔

用12支装或者24支装的彩色铅笔来试验一下,看看自己是否喜欢这些工具。彩色铅笔的颜色众多(可以是一套彩色铅笔,也可以是单个彩色铅笔),可以满足画面各个区域不同颜色的需要,例如,风景画或者人物肖像。质量好的铅笔是不会褪色的。彩色铅笔是勾勒线条的首选,并且大家可以用不同的方式来使用彩色铅笔,还可将一种颜色画于另外一种颜色之上。

彩色铅笔笔触: 用铅笔来勾勒轮廓,描绘平行线条,或者构成网状来表现阴影,涂改,梳理彼此上面的颜色,或者画出距离很近的线条来制造大块颜色。

握笔

在绘画的时候,大家手腕一定要灵活,坐姿要直,不要弯腰趴在画纸上。大家可以尝试用不同的方法来握铅笔或者木炭棒,就像试验扔飞盘一样,比方说,在大家描影的时候进行尝试。大家还可以

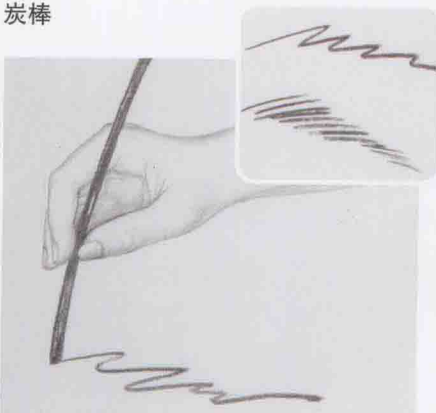
观察紧握铅笔和松散地握铅笔画出来的笔触有什么不同,同时还可以用整个胳膊来进行大范围的移动,尝试并解放自己的风格。

铅笔

握笔距笔尖越近,大家对细节的控制力度就越强,对细节的描绘范围也越大。手指一定要放松。如果大家握住笔杆的上端,那么动作就会更加自如了。

炭棒

炭棒很容易被折断,因此握的时候一定要轻,压的时候用力也要轻。大家可以折出一些小块炭棒,专门使用其边缘部分。压缩木炭(炭精条)会更短一些,一定要用放松的手指将其放置手掌中。

彩色蜡笔(油画棒)或粉笔

用色粉笔或者油画棒(油画棒)的一侧沿着画纸表面涂擦就会涂出一条很宽的色带。用力越大,色带的颜色越重。画线则用油画棒的尖端。

针管笔、炭棒和粉笔

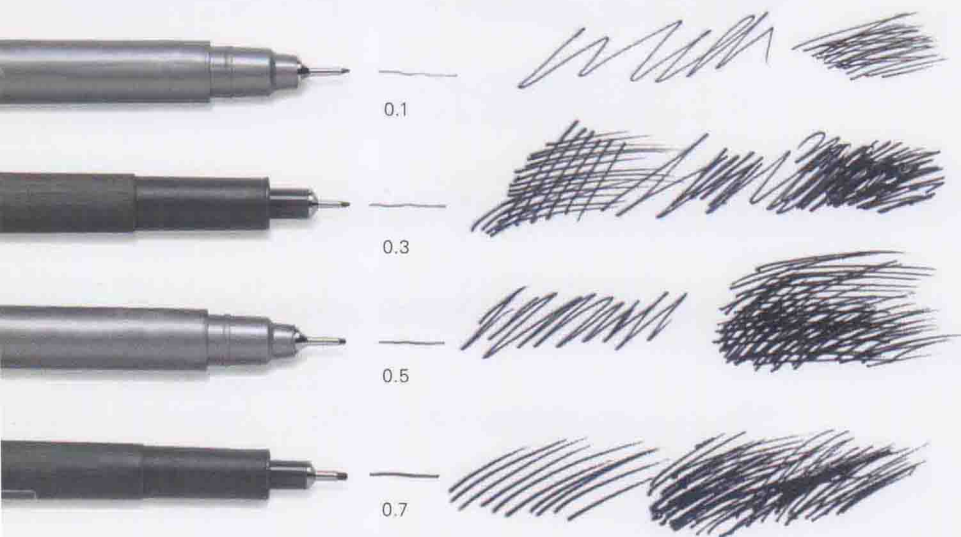
在用铅笔做了一些练习以后可尝试着用针管笔、炭棒或者粉笔来作画。针管笔非常适合快速素描或者刻画微小细节，而且像铅笔一样，携带起来很方便。炭棒易于描绘出更松散、更有表现力的画面。粉笔的色素含量很高，所以

颜色比较强烈，色彩也很鲜明。不管粉笔是硬的还是软的、蜡状的还是易碎的、单个的还是成套的都可以买来使用。

针管笔和墨水

针管笔和墨水非常适合线条的绘画，但是绘画之前一定要做好观察工作，因为一旦用针管笔画到了纸上就不能改变主意，就无法擦除了。不管是画

速写还是画色调，如果选择使用针管笔和墨水，那么就对自己有信心。除了刻画线条，还可以尝试用针管笔来创作色调。

针管笔：针管笔尖可以画出同一宽度和密度的线。想要改变线的粗细程度，大家就得改变所用针管笔的型号。针管笔的笔尖宽度是用毫米来衡量的。

炭棒

和针管笔不同，你可以很容易地擦除炭棒的笔触。炭棒的笔触会随着绘画者所施的压力大小及其用力角度而改变，它就像你延伸了的手，对于练习放松紧绷的手指非常有用。你可以用炭棒的尖部来画

线，用其一侧来擦出色调，同时还可以用铅笔刀、纸卷（擦笔）、棉签、橡皮、刷子、纸巾或手指来对其进行抹擦。

炭棒笔触：棉柳炭棒的笔触为灰色的，而炭精条的笔触则为柔和的黑色。可以用木炭铅笔来对图画的细节部分进行刻画。

木炭铅笔

炭精条

成型笔

棉柳炭棒

纸卷（擦笔）

便携笔

圆珠笔

毡尖笔

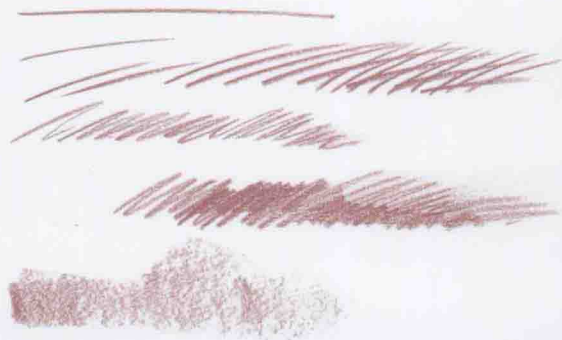

圆珠笔和毡尖笔携带和使用都很方便。这两种笔可以创造出令人出乎意料的，同时又赏心悦目的自然效果，尤其在速写时，极为有用。

硬、软和油性的粉笔

彩色蜡笔和彩色粉笔都是由胶将颜料做成糊状制成的。彩色粉笔呈粉粒状，比较柔软；彩色蜡笔则更加硬一些，也更加油一些。油性粉笔是用油和蜡

粘到一起的，因此硬度较高。和碳棒一样，必须给彩色粉笔的笔触上喷洒固定剂来防止画面被蹭掉和变形。

彩色蜡笔：彩色蜡笔的颜色十分丰富，除了有传统的土色，即红棕色（赤陶红）、红褐色（暖棕色）和深褐色（冷棕色），还有白色和黑色。

彩色铅笔：彩色蜡笔和彩色粉笔都可以制成铅笔的形式，这种形式的蜡笔和粉笔不容易断，适合刻画细节部位。

彩色粉笔：所有彩色粉笔的色素含量都是满额的，同一色相的粉笔的颜色有深有浅。对于初学者，可以选择 12 支装一套或者 24 支装一套的彩色粉笔。粉笔易碎，因此绘画时用力一定要轻。将整根粉

笔折断，然后用其一侧来给图画定色调，并且还可以用手指或者碎布对已上色区域进行抹擦或者混合。

彩色油粉笔：油性粉笔短而粗，因此适合大面积绘画和用来丰富颜色，不适合用来刻画细节。油性粉笔不像彩色粉笔那样易碎，很少需要固定，但是油性笔遇高温会变黏，因此如有必要，可以

把手放进冷水里降温。由于油性粉笔比较光滑，因此逐层上色比混色要容易得多。

使用固定剂（定画液）

固定剂是一种液态树脂，通常盛放于喷雾器中，可以很容易地将抹擦后的画面，例如彩色粉笔和油性粉笔的笔触，粘贴于画纸表面。在使用固定剂时应从画纸顶部慢慢横向连续喷至画纸底部，且喷雾器距画纸应为30厘米（12英寸）左右。最好在户外使用固定剂，或者至少应找个通风良好的房间。要避免使用过多固定剂，否则画面会显得没有生气。如果没有固定剂，发胶是个不错的替代品。

画纸

许多速写本使用的都是标准纸张，即纹理细腻的白色纸张，但是也可以选择纹理粗糙的速写本。表面粗糙的画纸价格会更贵一些，且需根据使用工具是木炭、粉笔还是水彩来选择画纸的厚度，此外，还有一种手工纸。在中

色调的画纸上画画是一件比较有趣的事情，既可以使用深色，也可以使用浅色。大家还可以在更厚一些的水彩纸上作画。

画纸种类

26×21½ 英寸图画纸适合大部分黑白画或者彩色粉笔画。这种纸表面光滑适度，适合多种用途。安格尔画纸有细小的天然纹理，适合木炭画或者粉笔画。粉彩纸纹理一般，因此

易碎的颜料可以附着在画纸上。画纸通常都有淡淡的颜色，就是为了避免白色画纸未覆盖住的小斑点会和附着在画纸上的颜色形成对比。

白画纸：图画纸和水彩纸为白色或者米白色，表面可以光滑，也可以有纹理。

粉彩纸：颜色齐全，有淡色、暗色、亮色和柔色。粉彩纸的底色是色彩设计中必不可少的考虑因素。

画纸型号

国际上销售的画纸大小都用“A”来衡量，且每个型号纸的面积都是其上一型号的两倍。A4纸为书写纸，适合外出时速写。A3和A2更适合绘画。大家可以买A1纸，然后把它裁成自己需要的大小，这样要比买小画纸或画板便宜许多。

A1: 840毫米×594毫米
A2: 594毫米×420毫米
A3: 420毫米×297毫米
A4: 297毫米×210毫米

速写本：活页速写本不仅携带方便，在现场使用起来也比较容易。并且速写本的硬封底犹如一个坚实的画板。

绘画效果

所选画纸的种类会影响画面的效果。同样一幅画，在光滑画纸和粗糙画纸上的效果完全不一样，在光滑画纸上所有的细节都被呈现了出来，但是粗糙纸画纸的表面会将笔触断裂开，于是就看不

到细节部分。在画彩色画的时候，在光滑画纸上的混色更平滑，更细致，而粗糙画纸上的混色则对比更鲜明。

光滑画纸

碳棒：在光滑的画纸上碳棒的笔触柔和，阴影部分也十分平滑。但是碳棒还是需要有一些纹理以便附着于画纸上。

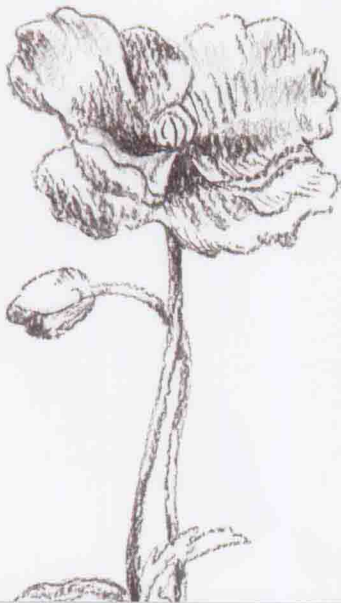

彩色铅笔：光滑的画纸可以呈现出所有的细节，比方说我们可以看到羽化的每条线，这样就创造了整体的微妙效果。

粉笔：粉笔滑过光滑的画纸，留下了浅浅的光泽。和木炭一样，粉笔更适合在糙纸上作画，因为糙纸可以让颜料附着其上。

糙纸

碳棒：碳棒更适合在糙纸上作画，这是因为碳棒可以依附在糙纸的纹理上，从而创造出断断续续的线条。用糙纸画出来的画面更加强烈、有活力。

彩色铅笔：糙纸的纹理断开了铅笔的笔触，并且层层颜色看起来也更深。一些细节刻画仍旧很明显。

粉笔：糙纸上粉笔画显得十分引人注目。糙纸非常适合松散的笔触，且适合用粉笔一侧来涂擦出大块颜色。

绘画工具

现在是在图画纸上尝试不同绘画工具的时候了。你可以画任何感兴趣的事物，包括家里的简单器物、楼房或者风景的细节等等。练习绘制自己所能想到的不同种类的线条、

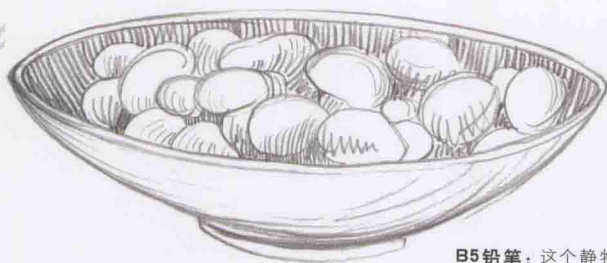
轮廓、涂鸦、螺旋线、点和涂抹效果。你可以用细线来刻画阴影部分，还可以使用影线（平行线条）和网格线（一系列网格）来进行刻画。

彩色铅笔：本图用彩色铅笔捕捉到了孔雀羽毛的线条形状和生动的色彩。

针管笔：这条带有流苏的腰带是用针管笔刻画的。仔细观察影线是如何随着流苏的形状来走的，是如何刻画出暗的一边和亮的一边的。

B5 铅笔：这个静物素描中浓重笔触和线描是用B5 铅笔创作出来的。

综合工具：这个熟睡的女孩画像使用了各种工具来画：作者用铅笔勾勒出了细线部分，用彩色蜡笔刻画出了粗线部分。