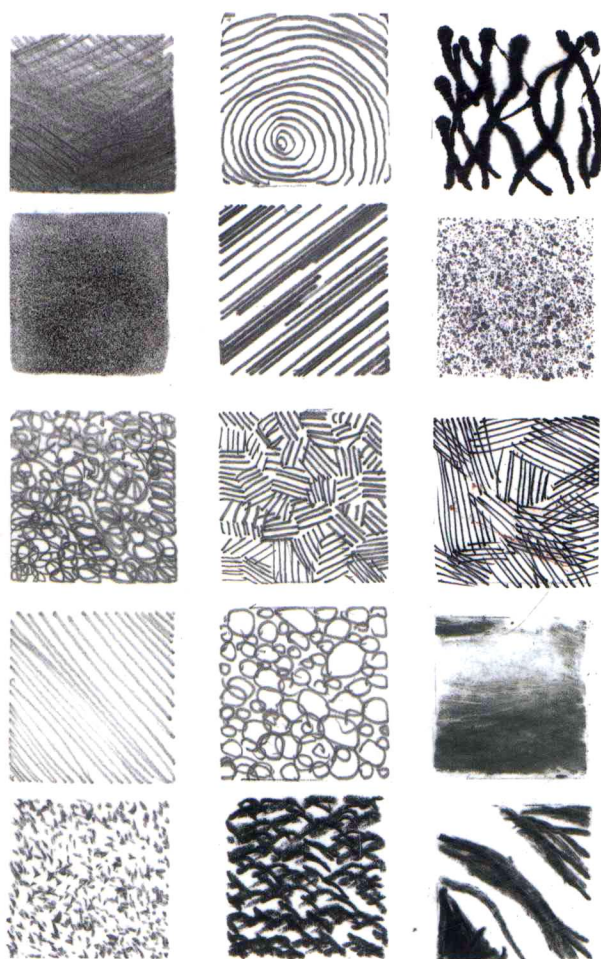

良好的素描能力为几乎所有的艺术形式奠定了基础。涂鸦是我们在孩童时期进行探索的人类的本能。然而，随着我们渐渐地长大，大多数人逐渐对自己具备的艺术创造能力失去了信心。但是，本书通过：

纸张与绘画工具

线条及其运用

基本的测量与形状

明暗练习与实验性的笔法练习

构图与透视

材质与光源

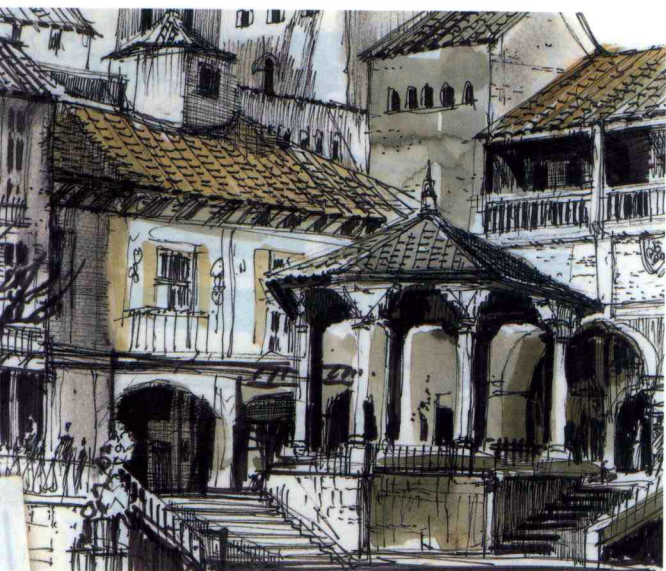
创建素材库

.....

给予了你再次找回自信的机会。

本书侧重于发展你的天分与艺术风格，在你的信心与能力不断增强的同时，探索了各类材料的作画特点。

迈克·卓别林曾是英国电视4台《挑战水彩画》系列节目中广受欢迎的专家，2003年，他成为了温莎·牛顿“透纳水彩画奖”的赞助人和著名皇家水彩画协会的成员，他将备受瞩目的绘画事业与对知识交流的热爱，以及对参与英国及世界艺术活动的热爱融合在了一起。

ISBN 978-7-5322-6974-7

9 787532 269747 >

定价：18.00 元

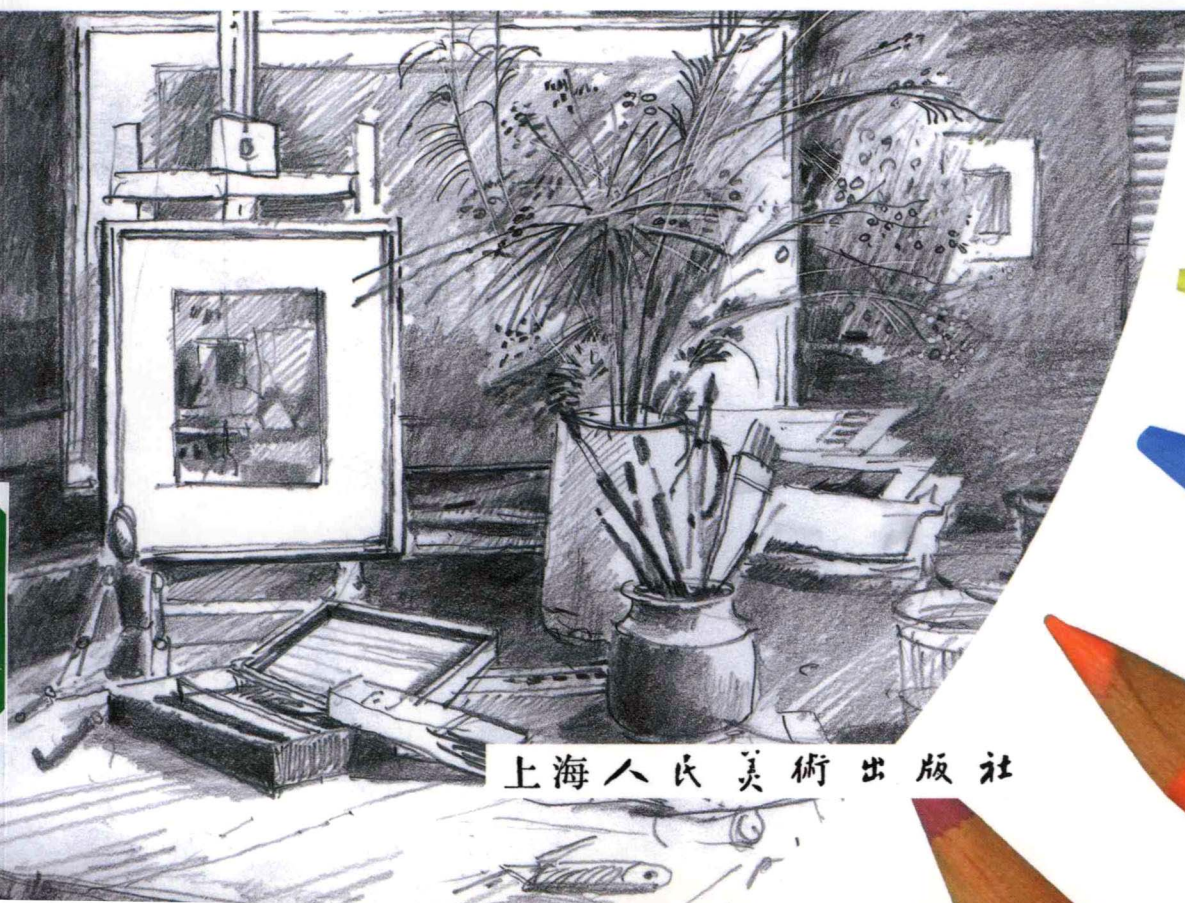
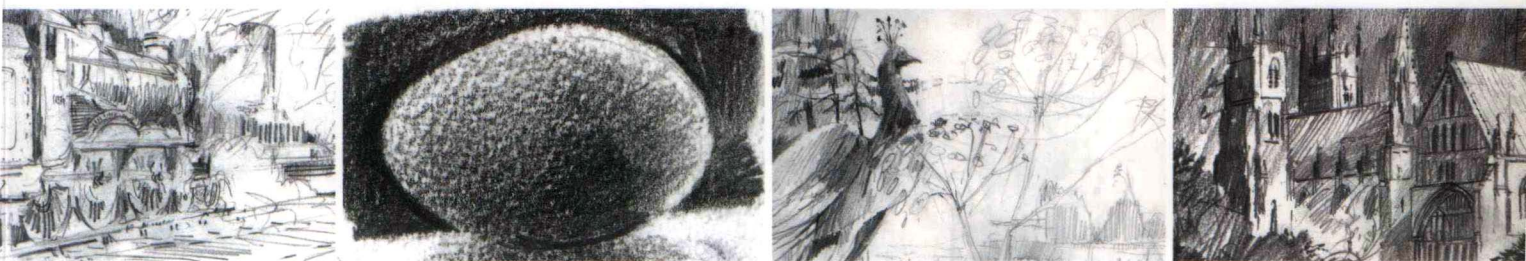
[英] 迈克·卓别林 戴安娜·沃尔斯 著

英国发现艺术自学教程

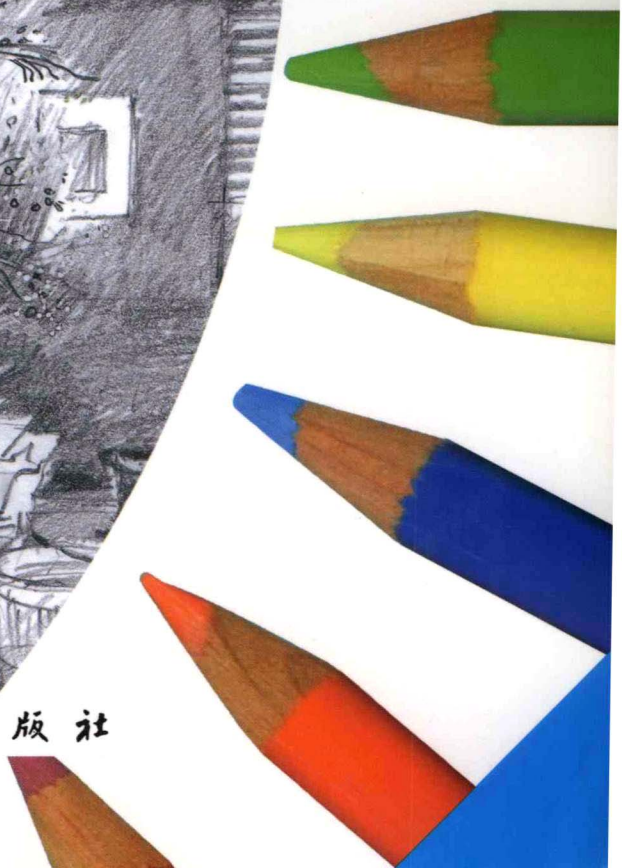
素描初步

FIRST STEPS TO BECOMING AN ARTIST

立志成为艺术家的第一步

上海人民美術出版社

良好的素描能力为几乎所有的艺术形式奠定了基础。涂鸦是我们在孩童时期进行探索的人类的本能。然而，随着我们渐渐地长大，大多数人逐渐对自己具备的艺术创造能力失去了信心。但是，本书通过：

纸张与绘画工具

线条及其运用

基本的测量与形状

明暗练习与实验性的笔法练习

构图与透视

材质与光源

创建素材库

.....
给予了你再次找回自信的机会。

本书侧重于发展你的天分与艺术风格，在你的信心与能力不断增强的同时，探索了各类材料的作画特点。

迈克·卓别林曾是英国电视4台《挑战水彩画》系列节目中广受欢迎的专家，2003年，他成为了温莎·牛顿“透纳水彩画奖”的赞助人和著名皇家水彩画协会的成员，他将备受瞩目的绘画事业与对知识交流的热爱，以及对参与英国及世界艺术活动的热爱融合在了一起。

ISBN 978-7-5322-6974-7

9 787532 269747 >

定价：18.00 元

英国发现艺术自学教程

素描初步

[英] 迈克·卓别林 戴安娜·沃尔斯 著

乐 韧 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

素描初步 / (英) 卓别林 (Chaplin, M.), (英) 沃尔斯 (Vowles, D.) 著; 乐韧译. —上海: 上海人民美术出版社, 2010.11

(英国发现艺术自学教程)

ISBN 978-7-5322-6974-7

I. ①素... II. ①卓... ②沃... ③乐... III. ①素描—技法(美术) IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第190366号

英国发现艺术自学教程——素描初步

原版书名: Discover Art Drawing

原作者名: Mike Chaplin with Diana Vowles

原版书号: 1-84193-272-8

© 英国 Arcturus 出版公司

本书经英国 Arcturus 出版公司授权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: 09-2010-349 号

英国发现艺术自学教程——素描初步

著 者: [英] 迈克·卓别林 戴安娜·沃尔斯

译 者: 乐 韧

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 陆尧春

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 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 3印张

版 次: 2011年1月第1版

印 次: 2011年1月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-6974-7

定 价: 18.00元

目 录

简介	第 6 页
纸张	第 8 页
绘画工具	第 9 页
装备	第 10 页
准备你的工作空间	第 11 页
线条及如何运用	第 12 页
各种笔法	第 14 页
硬与软	第 15 页
基本的测量	第 16 页
寻找简单的形状	第 18 页
负的形状	第 19 页
形式	第 20 页
明暗色调练习	第 22 页
阴影	第 23 页
实验性的笔法	第 24 页
亮与暗	第 26 页
灰度纸	第 28 页
人物的比例及动态	第 29 页
构图	第 30 页
透视	第 32 页
质感	第 34 页
光源	第 35 页
选择主题	第 36 页
建造资料库	第 38 页
走向绘画	第 42 页
一幅简单的风景画	第 44 页
一组静物	第 46 页

简介

用形象的符号记录我们周遭的世界并对它提出疑问，这是人类的本性。儿童在此过程中找到了快乐。可惜的是，随着我们的成长，我们会为了没有把事情做好而忧虑，以致没有明白绘画的真正规则。而且我们很容易会感觉到这样的忧虑会禁止我们享受绘画的乐趣。在此书中，我希望鼓励你们重新找回这种涂鸦的快乐，并找到你喜爱的方式来绘画，无论是快速的速写还是长期作业。如果跟随本书的简单步骤，探索线条、明暗、质感以及其他技术问题，不停地练习，使你的手与眼同步，你很快就能画得很好。本书虽然包含了那些简单的步骤，但同时也让你进一步理解，绘画不仅仅是记录物体，更要使画面具有戏剧性、激情、距离感或平静感等情感上的因素。一旦对自己的素描开始有了信心，你可能会探险油画，你会发现这两者之间的过渡是很容易的。

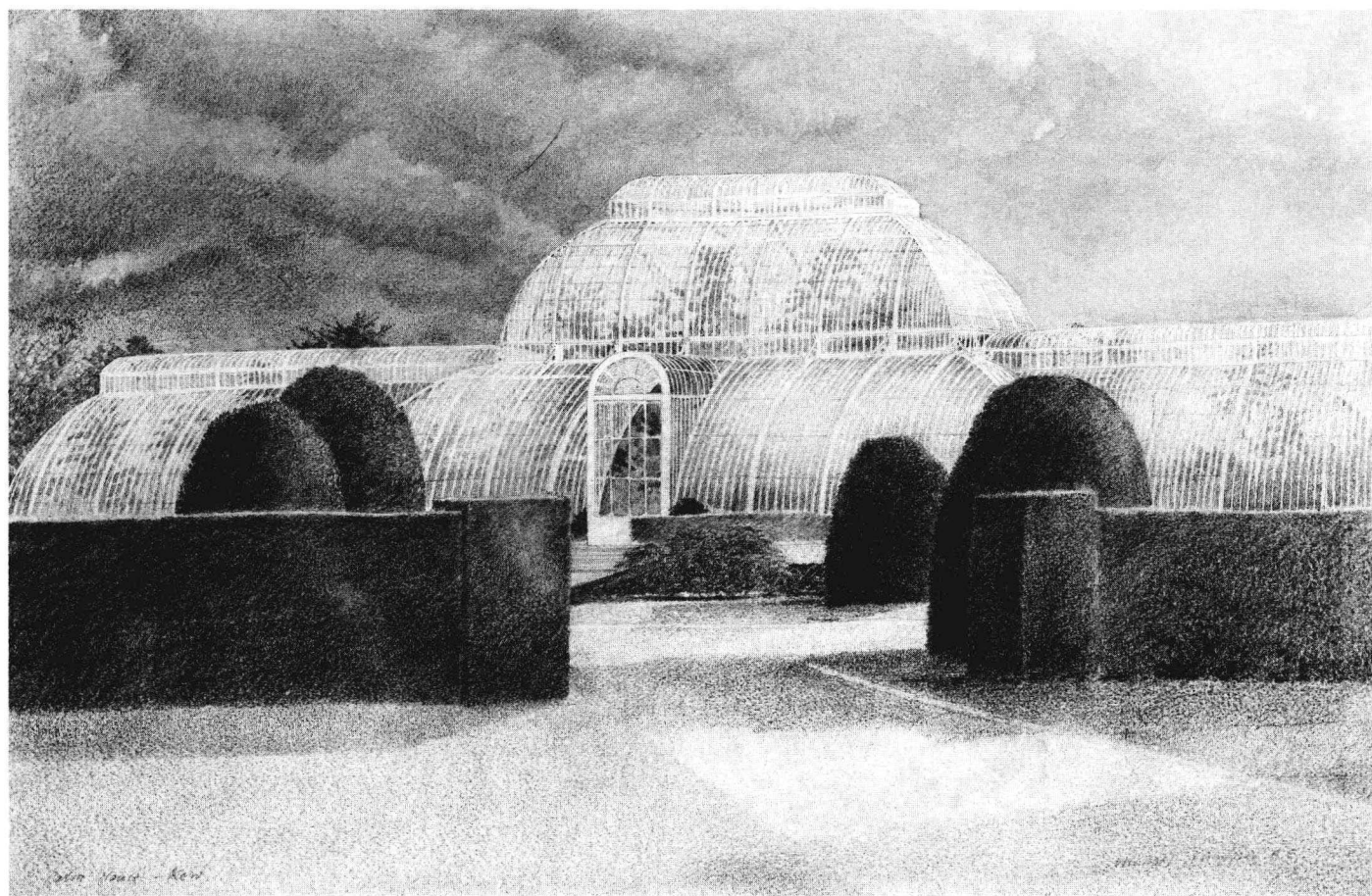
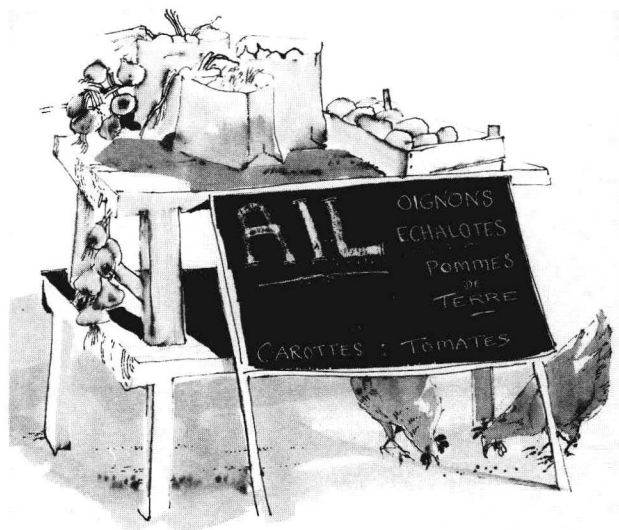
我绘制了这幅非常简单的线描，部分原因是为了快速记录下一个享受的经历，另一部分是为了看看这个场景适不适合被进一步描绘。这些动作真是优美，我用线条捕捉到了这一刻。

在这幅更为详尽的钢笔水墨素描中，我同样审视了明暗与空间。我将每一个细节都记录在画面上，直至画纸的边缘。这样，每一个小区域中都用了大量的细节，这幅不大的素描可以被转换成面积更大的绘画。

准备犯错误。没有人在学习钢琴时会不弹错一个音，所以不要因为犯了错而气馁。错误是学习过程的一部分，即使你的画很糟糕，通过积累更多的经验，你会画好的。不是每一个人都可以画得很优秀，但是大多数人可以做到画得好，这只需要毅力，需要大量的练习，以及享受从初学者走向艺术家过程的信心。

这幅简单的线描画的是法国一个卖大蒜的货摊，展示了当你带着速写本旅行时能享受到的乐趣。这样的素描只用了很短的时间，它也是一种记日记的方式。

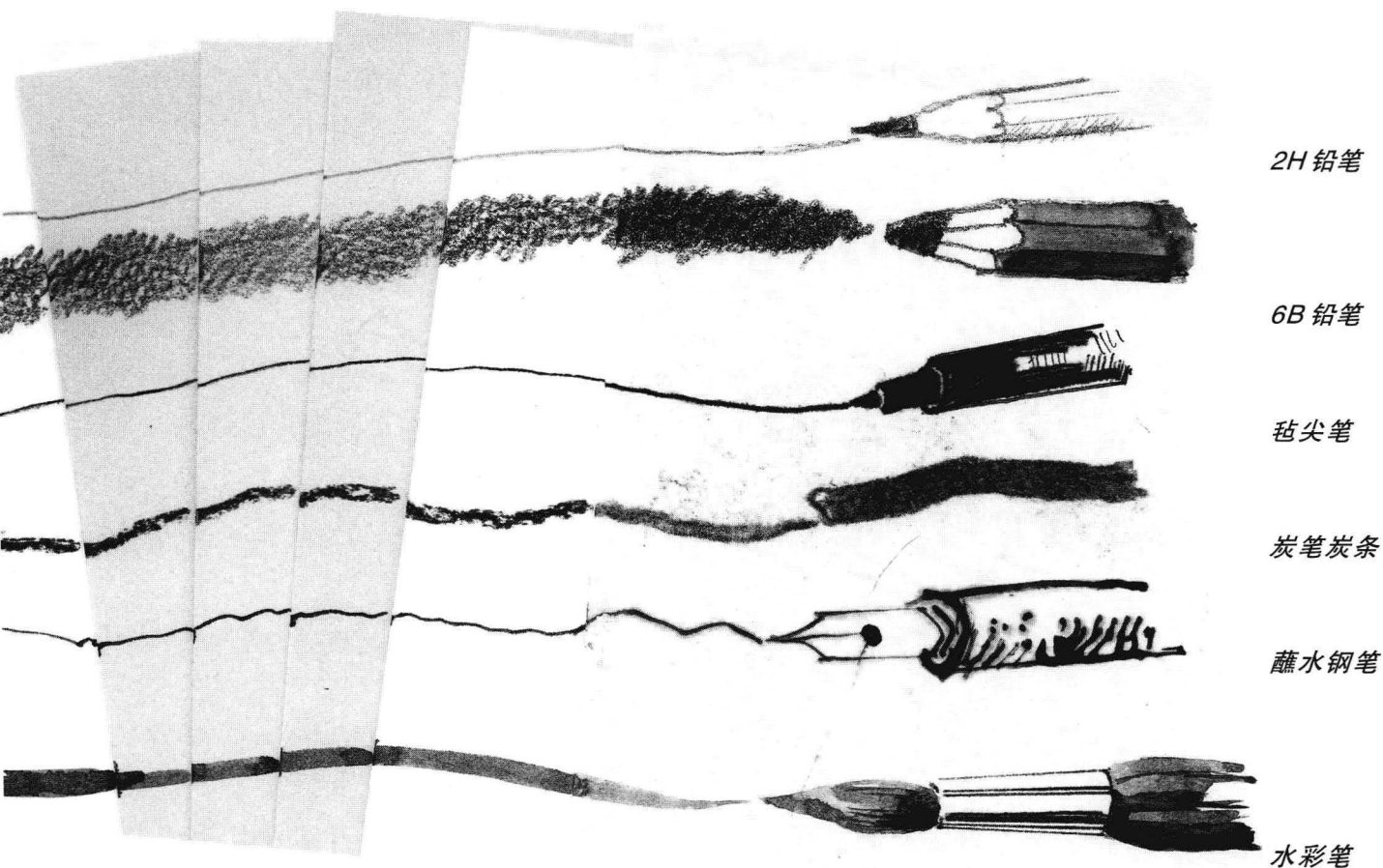

在结束了这幅我准备深入刻画的 Kew 花园中棕榈树屋的构图后，我在工作室中继续绘制了数个小时。这幅画的画面本来就不错，加上天空中淡淡的蓝色后，屋子可以更加突出了。这样，又向油画迈近了一步。

纸张

纸张有许多不同的种类，在练习习作性的素描时，你甚至可以使用贴在墙上的衬纸。而这种纸往往是由树浆与一种酸性物质制成的，就像报纸。它们在阳光暴晒后会变

成褐色。如果你想绘制可以长期保存的素描，那就需要更好一些的纸张了。

今天，大多数的文具店里都有美术用品，在那里你可以通过观察纸张背面的标志，轻松地选择和了解纸张的用途。一叠打印纸足以满足你早期学习的需求。令人困惑的是，这样的纸张也被误认为由树木制成。而事实上，它是在树浆被分离了酸性物质之后制成的，这样的纸张不会变暗或变浅。

随着学习的进展，你会想要尝试使用在艺术品商店

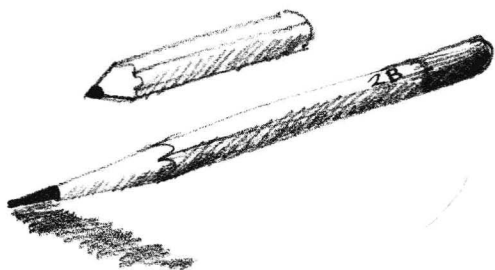
或是纸业专卖店中能买到的各种质地、各种厂家的纸张。棉纸是最好的纸张，有着长而硬的纤维，更可以经受擦洗以及水彩画家使用的腐蚀技巧。对于素描来说，纸面是十分重要的，从可以被钢笔细致刻画的光滑的纸，到为了独特艺术效果而制造的表面粗糙的纸。作为一个初学者，用不同的纸张制成一本速写本是很好的主意，这样你在开始作画之前就可以根据绘画的主题选择运用正确的纸张了。

绘画工具

在各种商店及交易会中，你会找到很多种的绘画工具，而作为一个初学者，你只需要对各种介质有一个初步的了解。当你变得更熟练时，你可以开始探索各厂商之间的工具和材料所产生的不同效果。

铅笔

铅笔的等级从 9H(最硬)到 8B(最软)。当我外出作画时，我常使用 6B 铅笔，它削尖后可以同时用来绘制明暗与线条。如果你想绘制一幅细致的绘画，然后加上明暗，那么 B 和 2B，或 3B 是很好的选择。大多数的艺术家口袋中会有一支 2B 铅笔，以备不时之需。

笔头被削得很长的铅笔，可以用来绘制线条或是明暗。

炭笔炭条

如同铅笔一样，炭笔也有从硬到软不同的等级，它能产生优雅的碎线而且适合绘制模糊的生动的画面。人们对炭笔又爱又恨，但即使你一开始不喜欢它，也不妨试一试，它会给画面带来大效果的线条和块面。如果一整天在绘制精细作品后想要放松一下，那么可以用它来作画。携带炭条易弄脏画箱，所以你可能更愿意购买被木料包裹的炭笔。然而，这样的炭笔所产生的效果更平均，也失去了炭条吸引人的不可预知感。

钢笔

一个钢笔头插在笔杆上，这是传统的钢笔。它们有着各种尺寸，适合用来刻画细部。然而如果你把笔尖从内向外画时，特别是在粗糙的纸面上，笔尖似乎会陷在纸中，运动不流畅。钢笔、水笔、圆珠笔和毡尖笔正常使用起来虽然较为顺手，但只有用圆珠笔画的画才能较长久保存。

墨水

墨水是水溶性的，比如钢笔的墨水可以被水稀释而产生淡的墨色，但并不耐晒。为了达到更好的效果，你需要较昂贵的墨水，例如 Rotring 墨水及印度墨水。当它们干了之后，将不再与水发生反应，你便可以在上面再加上墨汁。画柔软的线时，可以在纸上先打上干净的水。

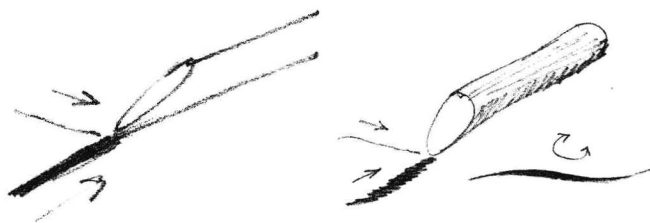
墨水可以是永久性的或是水溶性的。

蜡笔与色粉笔

以上所有的介质都是在浅色的表面上留下深色的笔法。然而有时候你可能会想在暗的表面上画亮的东西。平常学校里用的色粉笔很便宜和易于使用，在艺术品商店中还供应大量的各式蜡笔。

其他介质

鹅毛是一种令人愉快的传统介质，它像蘸水笔一样沾墨水，却可以推拉自如地画向各个方向，使你画起来更流畅。随便在你的花园中捡起一根树枝，剪出一个斜角，就能制成一个可以画细线和粗线的工具，线的宽度由你使用的角度而定。橡皮也可以被用来在阴影中画出浅的线条。尝试你认为合适的各种器具，看看它们会带来什么样的绘画笔触，艺术是百无禁忌的。

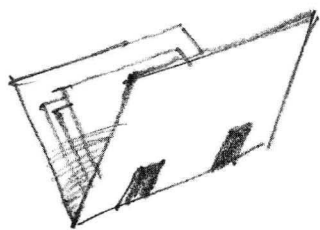
一根有着斜面的细小树枝可以画出粗细不同的线条。

装 备

艺术品商店中摆放了各种令你动心的装备，然而作为初学者，管住你的钱包更为经济，直到你发现了特别需要

画 板

你需要把纸放在一样东西上，在DIY商店中买到的厚硬木板就十分符合这样的要求。另外，在艺术品商店中也

能买到分量很轻的泡沫板。当我外出旅行时，我将两块泡沫板合在一起，将它们折起来形成对开本，可以保持画纸的平整。而在我作画时，把它们打开，就有了两倍大的画板了。泡沫板上很容易

产生压痕，当它们变得太凹凸不平时，我就扔了它，再买块新的。

画 架

需要将你的画板架起或放平，这样能尽量正面地看到画面。如果纸是平放着的，你会有一个离你身体近的紧缩着的画面。而再伸展手臂画远端的物体，这样的画面会因为透视而变形。把画板直向倾斜起来，使画板和画面的四角与你的距离相同，这样作画时也更舒适，特别是在绘制细部丰富的长期作品时更为重要。

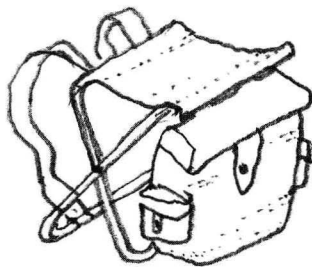
一个可以倾斜的绘画桌是很实用的，你可以站着作画，给予手臂自由的运动空间。除了它，桌面画架也不贵。或者在桌面上摆上一块砖，然后再把画板靠在砖上，这样的方法简单而成本低廉。除了砖块，一个装着沙袋的卡纸盒也可以。

的东西。至于上课时常用的必需品，你常常能找到更便宜的替代品。

座 凳

任何舒适的椅子都适合在家中工作。而外出写生时，一个带有凳子的背包是最理想的。它们可以在艺术品商店中买到，但是在野营及户外服饰店中更便宜。

其他用具

其他必备的用品有可塑橡皮以及用来削铅笔的美工刀，而不是卷笔刀。因为卷笔刀留下的笔芯很短，并不是你上明暗所需要的长的笔芯。可以掰下的一次性刀片非常便宜且容易携带。如果用炭笔作画，你会需要定画液喷雾剂，可以在艺术品商店中买到。

如果外出作画时忘了带它，那么也可以使用喷雾发胶。湿纸巾和餐巾纸在使用炭笔绘画中也是很有用的。你将会需要速写本、一瓶水。如果你想加上湿的色彩。我将航空公司用来装酒类的迷你瓶保留下来，因为我觉得对于出行来说，大小刚好。

外出写生时，总需要带上雨伞，主要是为了遮挡阳光而不是雨。当阳光强烈时，纸会亮得使你睁不开眼睛，尤其是你在绘制一幅很具象的作品时。一把伞可以使你的眼睛更舒适。太阳眼镜适合你绘制黑白的画作，但在绘制彩色作品时就不合适了。

准备你的工作空间

理想的工作空间当然是你自己的工作室，如果没有这样的幸运，那么试着寻找房间中只属于你的一块地方来工作。如果你每次都必须取出（放回）绘画工具，那最好是有整块的时间来作画。如果你的工具随手可取用，那么就算只有5分钟的时间，你也可以拿出速写本来练习。半个小时可以用来画多幅光源来自不同角度的简单物体的速写，或是探索某个特殊的材质，所以你不要觉得必须留出大段的时间才可以作画。

有北面光线的房间是最好的，因为不会有强烈的阳光或是阴影影响你的画面，为判断明暗关系带来麻烦。如果在灯光下作画，使用能发出类似北光的日光灯。这样的灯能在工艺品店或是好的灯具店买到。万向灯用来打有方向的灯光是很好的。

如果你有年龄较小的孩子，一个可以上锁的橱柜是很有用的，可以用来放置你的刀具、橡皮、固色剂等，它们要安全地放在孩子们拿不到的地方。你同样需要一个平

整干燥的地方来存放纸张。将它们放在你床下或是家具下的地板上是一种办法，你需要保证这些地板不是湿的。你可以成打地购买纸张，这样更便宜。但如果你不允许纸张发霉，那将是不经济的。

艺术品商店中带拉链的文件夹是一个能保持纸张干净、无尘和无污染的保险办法，它们还可以竖着放置。永远不要把便宜的纸张和高质量的纸张放在一起，因为前者中的酸性物质会污染后者的纤维素。

这幅描绘学校的建筑画是经过非常客观而又细致的刻画的。我舒适地坐在我的工作室中，前后用了4个小时完成了它。

我用了差不多5分钟的时间，站着绘制了这幅非常随意的农村建筑的钢笔水墨画，一种典型的写生素描。这同样是一个建筑练习，但是与本页中的另一幅画不同，这是因为不同的地点作画的缘故。

线条及如何运用

任何时候使用钢笔或是铅笔在纸上作画，你都会使用线条来表现你自己。随着经验的积累，你的手与脑会配合得更好，同时会学会运用最适合主题以及你所要传达

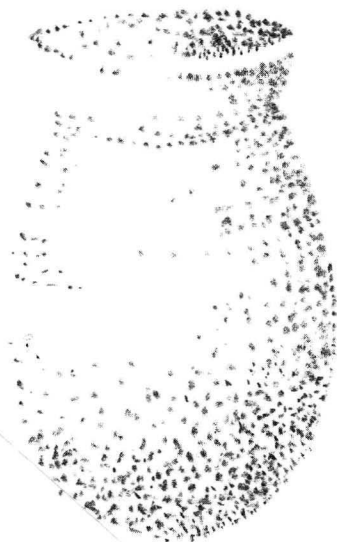
的信息的笔法来绘画。像握钢笔一样地握住铅笔，会带来指关节运动的紧张感。

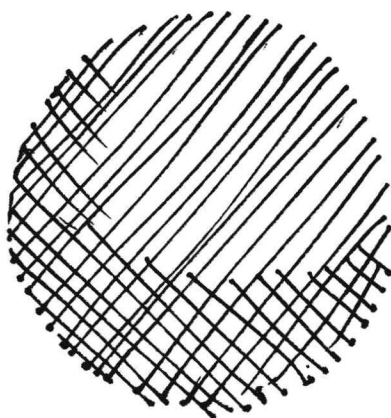
这个例子不仅仅是两组竖向的线，在它们之间有一条暗示的线。

当平面上出现一条线条时，由粗到细的变化能够体现体积感。

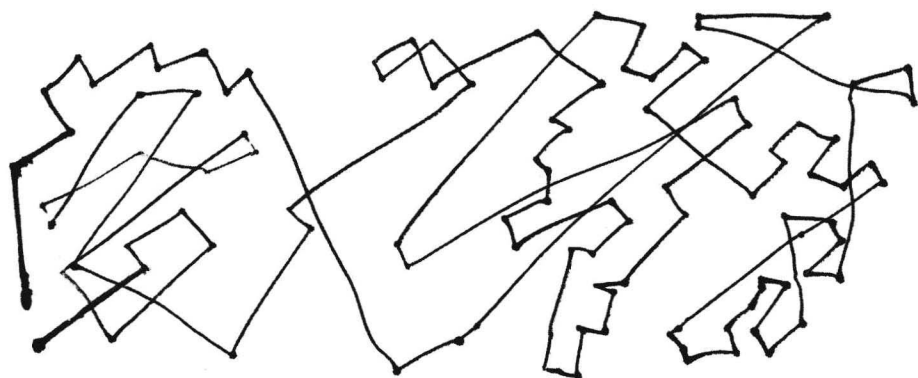
点画法技巧使用点来表现线条与明暗。

绘制平行的饱满的线，也就是上阴影，用来表达明暗。对于绘制更暗的色调，另一组平行线可以加在前一组线相对的角度上（以交叉线画出阴影）。

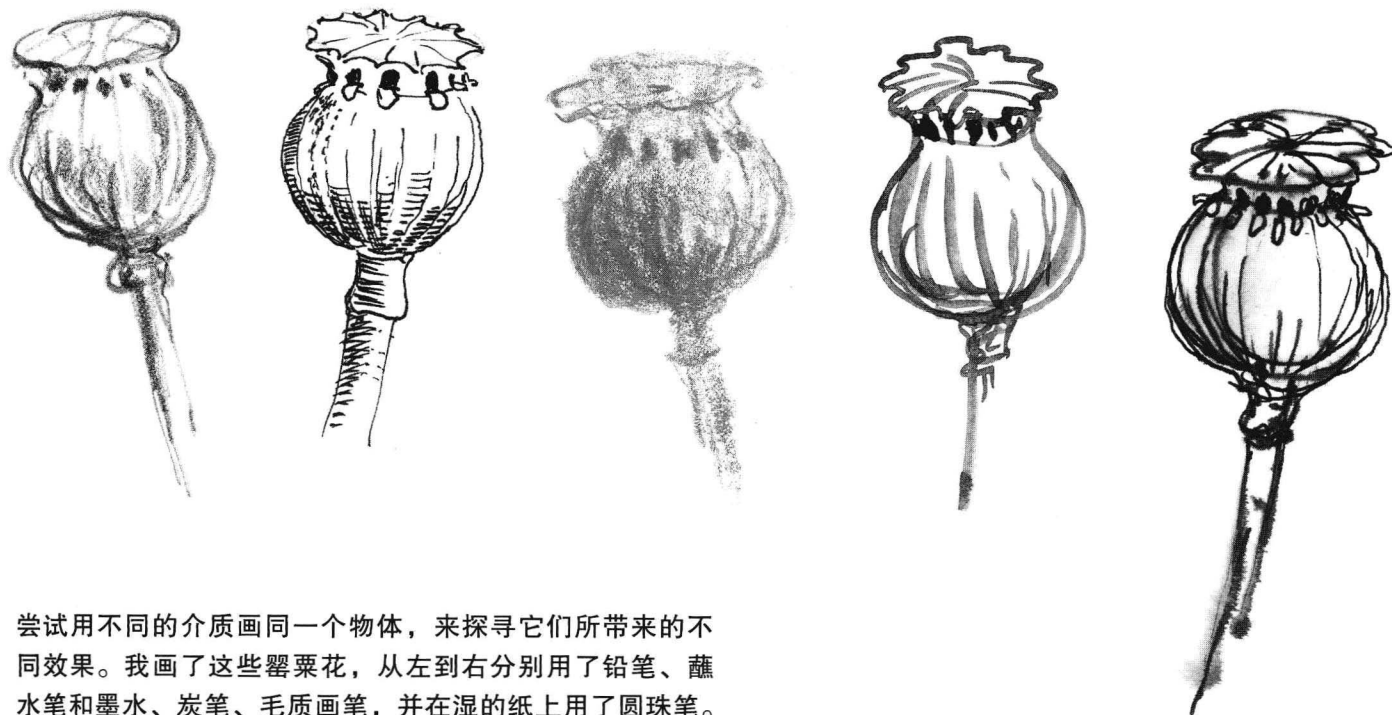
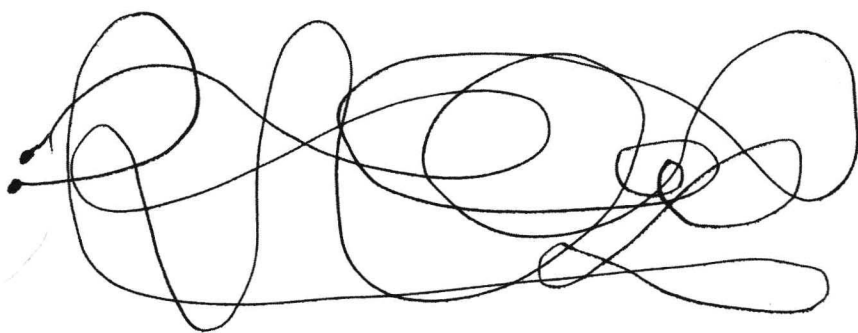

为了表现体积及明暗，沿着物体的形状，将其阴影用交叉线画出来。

拿起一支钢笔或是铅笔，放在纸上，然后不离开纸面地画出顿挫转折的线。画满整张纸，即兴地快速地画。会发现你将笔紧握在指关节之间，紧张的形式和连贯的线条形成了对冲的、动感的对角线。

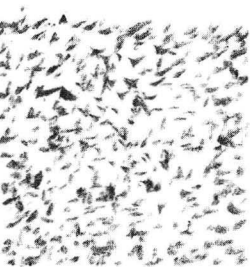
这一次用横扫的动作覆盖画面，同样不要使你的工具离开画面。你的线条会是懒散与流畅的，而你的手是放松的。通过这两个练习，你体会到这些线条是如何影响你的情感的，反过来，也会影响观众的情感。

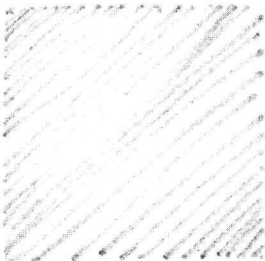
尝试用不同的介质画同一个物体，来探寻它们所带来的不同效果。我画了这些罂粟花，从左到右分别用了铅笔、蘸水笔和墨水、炭笔、毛质画笔，并在湿的纸上用了圆珠笔。

各种笔法

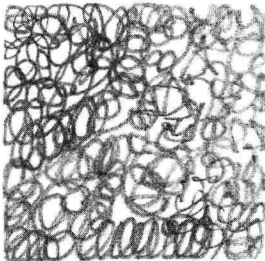
尽可能地寻找到绘画工具的不同特性，同时发明适合自己的使用方法及笔法。你的工具可以创造出来的笔法，远比想象的要多。在这一页上有一些笔法的例子，你可以在它们中发展出自己的笔法。

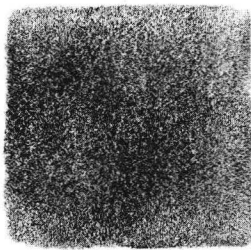
点画法：把铅笔垂直地握在手中，点在纸上。

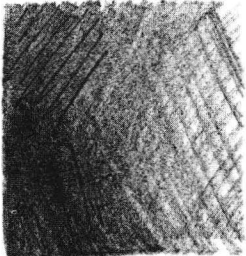
这是画明暗的一个简单的例子。

一条线不停地转圈直至填满空间。

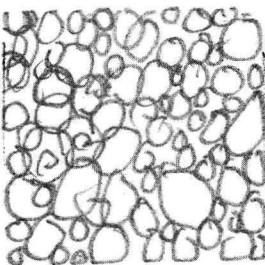
用手指将铅笔灰涂开。

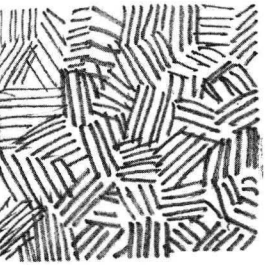
用软性铅笔对角排线，然后用手指涂抹。

倾斜地握着铅笔画出一组斜线。

用圆圈将同样明暗的部分连接起来，给予平铺的效果。

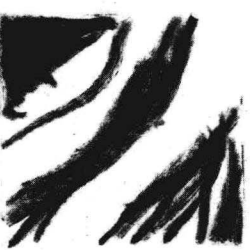
将排线从各个角度连接起来。

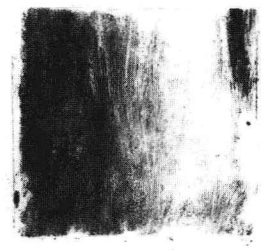
将浅与深的线等距离排列。

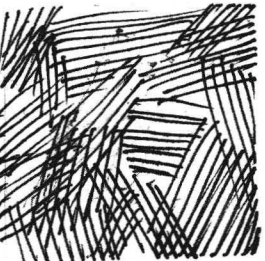
一条螺旋的连贯的线。

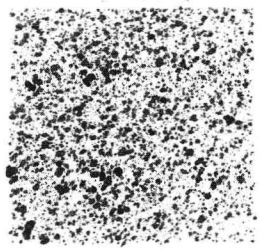
炭笔线。

涂抹的炭条。

与上面一样，但是这次用墨水来画，这样笔法变得更硬，更有前进感。

用牙刷把墨水洒在纸上。

用一根小树枝画在稍湿的纸上，边缘是柔和的。

硬与软

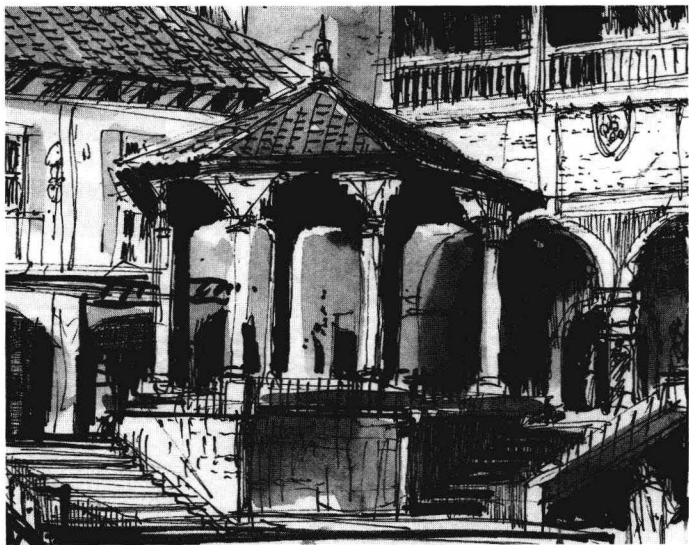
虽然在很多绘画中你会同时用到硬与软的笔法，但在有些情况下要根据画面要求来选择。如果你想让观众在画面中一个很远的景深里看到视觉中心点，那么选择使用较软的线条来画，因为它会带来一种后退的感觉，促使眼球去寻找物

体。反过来，硬的线会使物体从纸上跃向眼球。在你作画之前，考虑一下哪种表现形式更合适。尽管这页上的两幅画的色调很相似，但是它们表达的信息是不同的。

这幅画使用了边缘柔软的线条，它融合在纸上，看起来焦点有点松散。这样的技巧很适合用来画有着柔和的树叶、草以及旧房子组成的乡村景色。

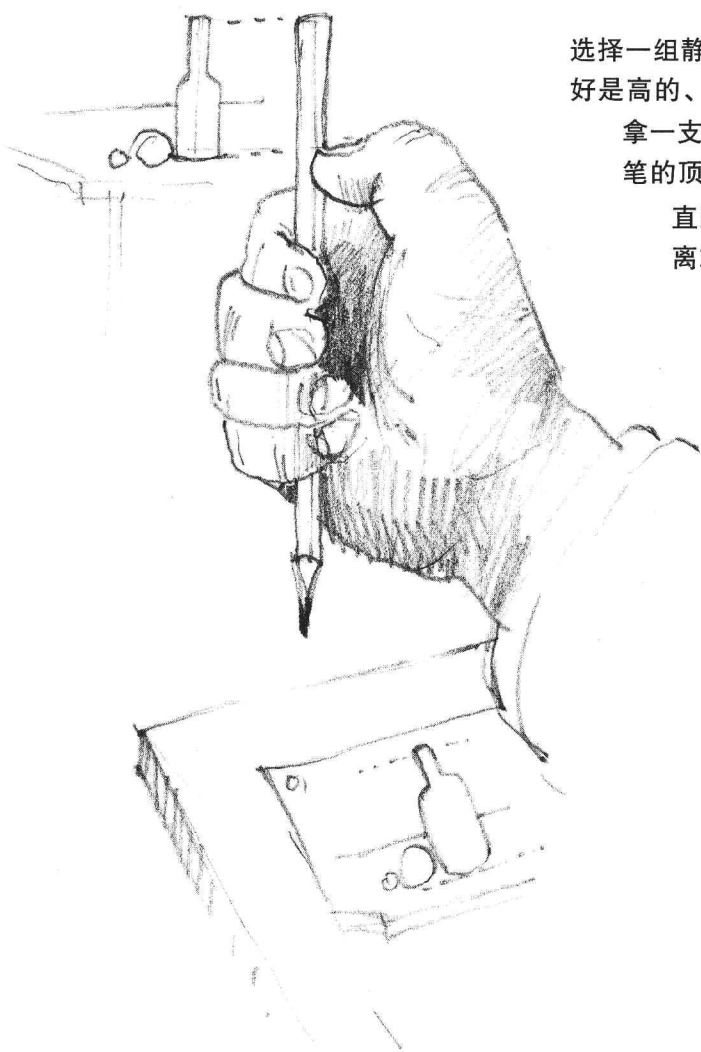
这座繁华都市中的建筑被深色的线所表现，意在表现陈旧的环境（一个公共澡堂）以及地中海的阳光。

基本的测量

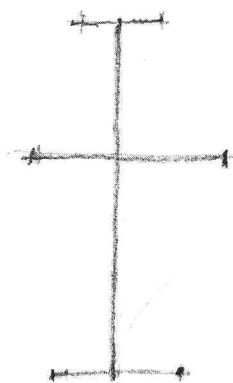
准确地测量构图中的元素可以为你画作的成功奠定基础，所以在绘画中不要跳过这个步骤，不然画得越深入

越难纠正错误。用一组小型的静物来练习是增进测量能力的简单方法。

选择一组静物中的一个物体来作为空间、大小、高低的参考点，最好是高的、简单的物体，在这个例子中就是瓶子。

拿一支铅笔，把你的手伸得笔直，闭上一只眼睛，然后将铅笔的顶端与瓶子的顶端齐平。将你的拇指随着笔杆向下移，直到与瓶子的底部齐平。这段从铅笔顶端到你拇指的距离就成为一个测量基数，用来确定其他物体的大小。从瓶子的宽度开始，查看它的宽度是长度的几分之几，以此类推测量其他的物体。

当你定下了高度和宽度的标记后，把它们连起来，你会得到物体的形状，接着，明暗色调能给予它们体积感。

