

上海人民美術出版社



[美] 伯特·多德森 著 蔡强 译

素描的诀窍



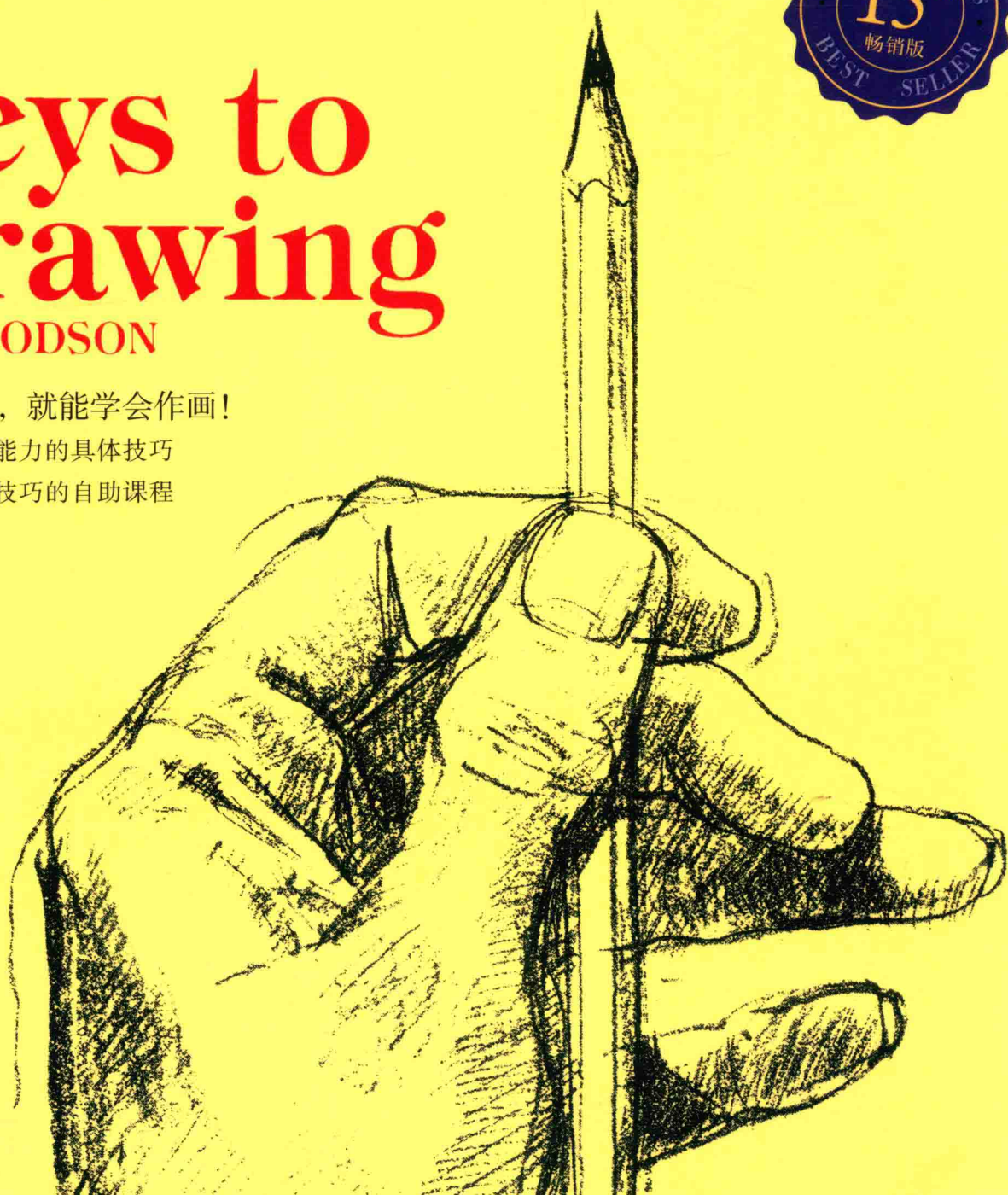
Keys to Drawing

BERT DODSON

只要能握笔，就能学会作画！

55种提高绘画能力的具体技巧

48节帮助掌握技巧的自助课程



素描的诀窍 (15周年畅销版)

[美] 伯特·多德森 著

蔡 强 译

刘 玉 民 校

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描的诀窍: 15周年畅销版 / (美) 多德森 (Dodson, B.) 著;
蔡强译. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.5

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: keys to drawing

ISBN 978-7-5322-8824-3

I. ①素… II. ①多… ②蔡… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第278781号

合同登记号: 图字09-2011-161

本书中文版由美国NORTH LIGHT BOOKS公司授权上海人民美术出版社出版

素描的诀窍 (15周年畅销版)

编 著: [美] 伯特·多德森

校 对: 刘玉民

译 者: 蔡 强

责任编辑: 姚宏翔

封面设计: 丁 雯

技术编辑: 朱跃良

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 14印张

版 次: 2014年5月第1版

印 次: 2014年5月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8824-3

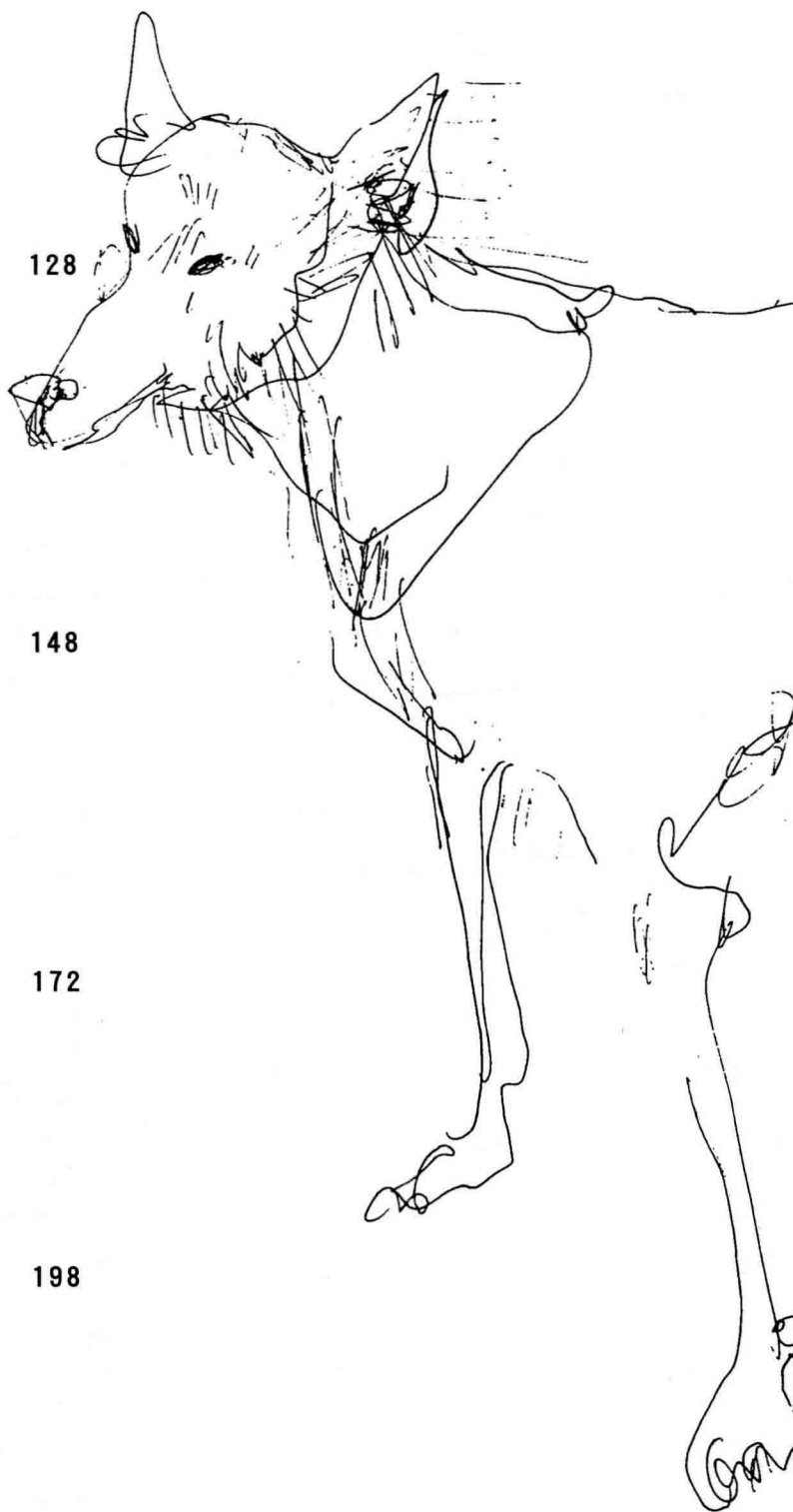
定 价: 28.00元

目录

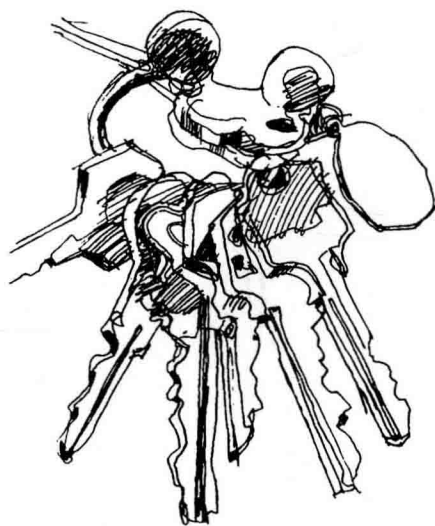
	前言	8
第一章	作画步骤	10
	内在对话	
	诱发词	
	盲画	
	再勾勒	
	观察与认识	
	眯眼法	
	个性化	
	开发形状意识	
	聚焦法	
第二章	艺术家笔势	40
	区分你的两种笔势	
	临摹	
	仿效	
	自由笔势	
	控制笔势	
	探究作画工具	
	抹擦	
第三章	比例：测量事物	70
	目测法	
	找中点	
	使用垂直线和水平线	
	寻找对比测量	
	透视缩短	
	夸大比例	
第四章	光的效果	102
	映射	
	造型	
	处理边缘	
	分析光	
	夸大氛围	
	合并形状	



	用光设计	
第五章	深度效果	128
	重叠形式	
	缩小尺寸	
	聚集线条	
	淡化边缘与对比	
	透视作图	
	目测角度	
	眼睛水平线及交汇点	
	勾画椭圆	
第六章	笔触效果	148
	清晰化与简笔化	
	感觉线条	
	重复和变化	
	对比笔触	
	统一笔触	
	距离拉远	
	线条变换	
第七章	图案与构图	172
	使用形状构图	
	感觉图案	
	取景	
	图片裁切	
	跨板中的对立面	
	识别相切部分	
第八章	绘画与想像	198
	连接两个袋子	
	创造性作画	
	见惯不惯	
	按顺序作画	
	根据不同素材作画	
	探索主题	
	结束语	221
	后记	222



素描的诀窍 (15周年畅销版)





素描的诀窍 (15周年畅销版)

[美] 伯特·多德森 著

蔡 强 译

刘 玉 民 校

上海人民美术出版社

素描是可以这样学的

素描是什么？素描是现代人学习美术的开门钥匙。

素描是当下中国艺术院校招考美术学生时的必考大课。大多数人对素描的学习，都有一种敬畏的心态，好像素描是美术学习过程中的一个艰难的过程。我们似乎也早已习惯要求那些怀揣艺术梦想的孩子们一定要按部就班地从素描的规范程序起步。当然，即使是我们这样的专业出版机构，每年也会把程序化摹写和临摹的素描图书作为重点出书选题，而且我国现有的美术书店里也大面积摆放着此类素描图书。真的好像全世界只有学习这样的素描才能成才，这样对吗？我也一直问自己。中国的应试教育体制把控着中国美术人才培养的道路，难道通往罗马的大道只有一条吗？

其实，艺术学习不应该只有一种范式，一种套路。历史上中国美术的人才培养并没有素描这样一种课程，素描学习是伴随着西方文化进入中国后才逐渐引入的。有史记载，素描学习进入中国美术教育大概是从1912年开始的，至今不过一百年的时间。西方绘画教育真正对我国美术产生颠覆性影响的是在新中国成立后。我国开始引进苏联（俄罗斯）美术教育模式，也是在上世纪五六十年代，几乎中国所有艺术院校同时按照苏式教学标准开课授业。今天回顾往事，俄罗斯绘画的写实主义精神追求对那一时期的中国美术发展影响巨大，客观地看待这一历史，是值得肯定的，因为素描基础教育的严谨和规范对中国社会主义主题绘画创作是有积极作用的。但是，直至今日，几十年过去了，艺术教育的形式仍然只有一种，并且无多样化的改变，这必定走向僵化。充满想象力和创意的艺术实践和自然科学的逻辑推进绝对不是一回事，艺术教育的僵化弄不好就将走向艺术的反面。本人曾在上世纪九十年代到俄罗斯的列宾美院、苏里科夫美院访问交流。我深切感受到了俄罗斯巡回画派辉煌的历史，同时也看到了他们当下艺术教育明显落伍的现状。在我担任上海人民美术出版社负责人之后，我就在想，处于新的历史时期，并且作为中国知名的美术出版机构，当然要为艺术教育的百花齐放做些贡献。虽然我们不能完全改变应试教育的体制，但总还要做出一些努力。于是，引进出版国际上优秀艺术教育图书成为我社新的出书方针，《素描的诀窍》一书就这样应运而生了。而该书一下子成为很多人关注的好书，这也是我们在引进当初没有想到的。

如今是信息爆炸的时代，每年都有大量的新书涌现，图书要做到长销实属不易。《素描的诀窍》脱颖而出，历年不衰，让我们真要分析一下本书受读者欢迎的原因，这或许对所有出版者都有启发。

首先，本书学习美术的理念是新颖的，它告诉喜欢绘画的读者，学习绘画不是少数人的专利，画画并不神秘，只要喜欢就可以画，而且你也可以画得很好。把一本技法图书的主题创意放在此处，这在若干年前我们引进此书的时间里，美国作者的思维的确走在了我们的前面。其次，本书在编写思路上都突破了传统素描技法学习的法则，即学习绘画不是从动手动笔开始，而是从观察生活的方法开始。本书把素描的观察放在学习的第一位，技法学习放在第二位。学习素描不是先从技法的循序渐进，而是观察能力的循序渐进。也就是说，首先要把自己的眼睛变成一位画者的眼睛，有了画者观察生活的眼力，再逐步提升你的动手动笔的表现技能。所以，学习过程的精心编排是生动和活泼的，与老式的素描范式形成强烈的反差。当然，有了以上两点说它是好书还不够，本书还有一个值得称道的地方，它用了一个最吸引读者的书名《Keys to Drawing》（素描的诀窍），这成为了一本图书大卖的“诀窍”。另外，我社的编辑为此书的长销也做出了努力。书籍定价适中，甚至可以说是美术图书中较低价位，14个印张，28元定价，充分为普通美术爱好者而考虑。而且我社一直积极宣传推广此书，各大网络书店也都把此书放在重要位置持续推荐，为此书的成功铺好了道路。

综上所述，好书长销的法则和实践在《素描的诀窍》一书身上达到了较完善的统一，可以成为出版典型案例。可是，我在本文的最后还是要强调，我们出版人都要关注中国美术教育的发展，一本好书解决不了中国美术应试教育的所有弊病，只有一批这样的好书才能真正推动中国美术教育和创作的大繁荣，我们仍需要共同努力。最后还是要祝《素描的诀窍》持续畅销，因为，素描确实可以这样学习。

上海人民美术出版社社长兼总编 李新



目录

	前言	8
第一章	作画步骤	10
	内在对话	
	诱发词	
	盲画	
	再勾勒	
	观察与认识	
	眯眼法	
	个性化	
	开发形状意识	
	聚焦法	
第二章	艺术家笔势	40
	区分你的两种笔势	
	临摹	
	仿效	
	自由笔势	
	控制笔势	
	探究作画工具	
	抹擦	
第三章	比例：测量事物	70
	目测法	
	找中点	
	使用垂直线和水平线	
	寻找对比测量	
	透视缩短	
	夸大比例	
第四章	光的效果	102
	映射	
	造型	
	处理边缘	
	分析光	
	夸大氛围	
	合并形状	



第五章

用光设计

深度效果

128

重叠形式

缩小尺寸

聚集线条

淡化边缘与对比

透视作图

目测角度

眼睛水平线及交汇点

勾画椭圆

第六章

笔触效果

148

清晰化与简笔化

感觉线条

重复和变化

对比笔触

统一笔触

距离拉远

线条变换

第七章

图案与构图

172

使用形状构图

感觉图案

取景

图片裁切

跨板中的对立面

识别相切部分

第八章

绘画与想像

198

连接两个袋子

创造性作画

见惯不惯

按顺序作画

根据不同素材作画

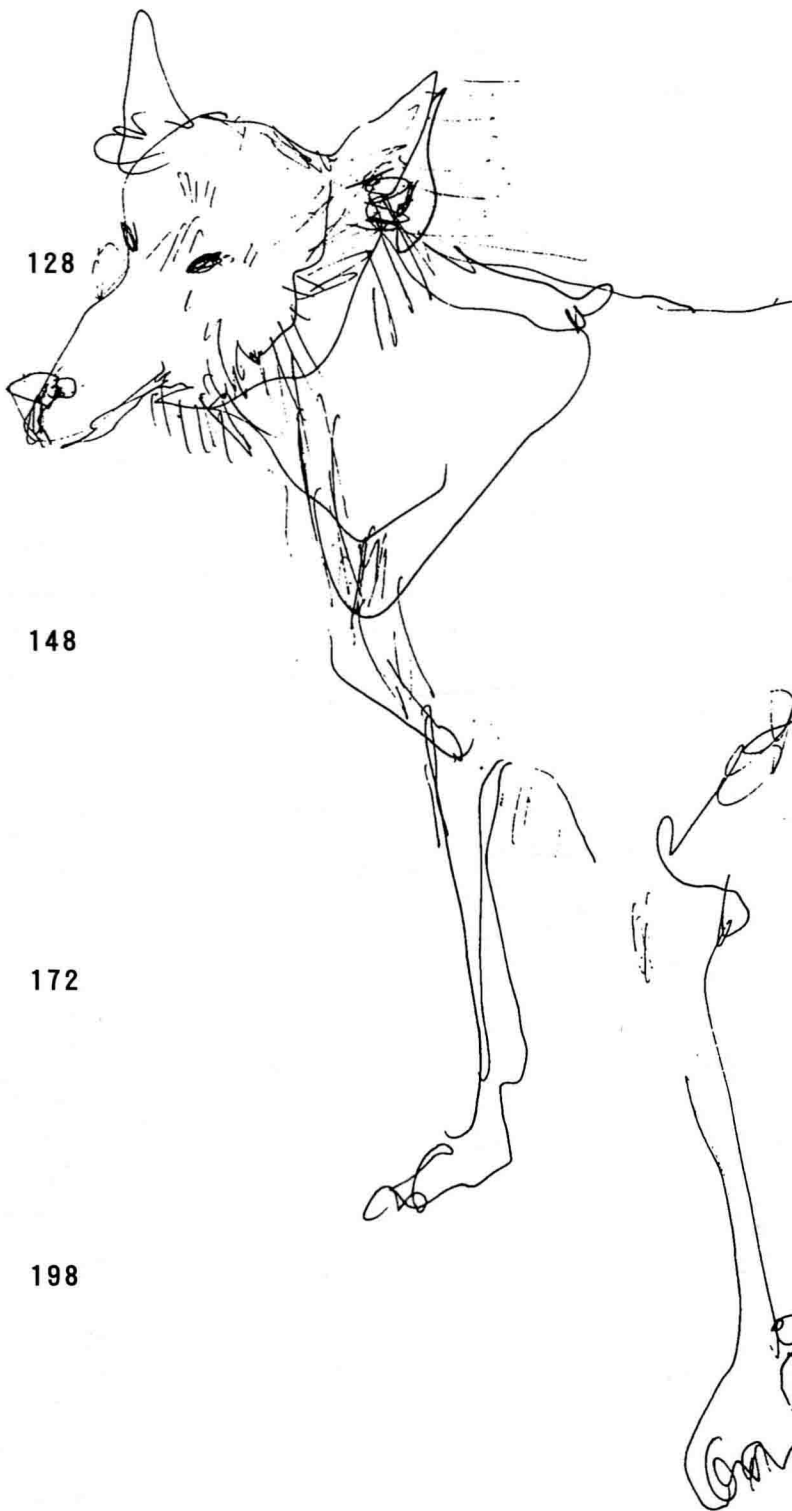
探索主题

结束语

221

后记

222



前言

在一部老西部片中有这么一个场景：主人公丹尼·凯伊受到街上一个持枪无赖的挑战，要与他比试枪法。在凯伊走出大门之前，好意的朋友给了他一些最有可能获胜的忠告。“现在太阳在西面，所以让他站在东面。”一个老计时员朋友说。“他个子高，所以你要蹲得低些。”另一个朋友说。还有的建议：“他用右手射击，所以你要向左边倾斜。”凯伊拼命试图记下所有这些建议，但当他走到门前时，就已经彻底给搅糊涂了，口中咕哝的竟是：“现在太阳升高，所以要朝西面倾斜……他朝左边蹲，所以要向下射击……他在他右侧的东面，所以要向左侧射击……”

如果在作画时也要记一大套指令，那么我们的反应就会像电影场景中的丹尼·凯伊一样。我所认识的人中，没有一个是按照这种死记指令的方法来作画的，因为在作画时要记住一大堆细则实在是太困难了。你只要记住作画有许多诀窍，而这些诀窍你可以在本书中找到。你也会在使用这些诀窍时将它们融入自己的作画方法之中。我们不可能一下子掌握所有的知识。我们所能做的就是，集中思想在作画对象上，并且相信自己的眼睛。从本质上说，《素描的诀窍》这本书就在于要你学会相信自己的眼睛，学会用不同的方法来增强这种信任。作画主要是一个观察的过程，而不是去严格运用法则。其他的一些诀窍——如叠笔、形象化、合并以及映射等——不过是把观察的结果用艺术家的语言表达出来而已。所有这些都可以在轻松自如、逐步逐步地学会。

除了相信自己的眼睛以外，还有一点最能说明画家的特性，那就是好奇心。我认识一个画家，他最近发现一只死鸭子，并把它带回画室作画。为了更好地了解鸟是怎么飞行的，他仔细地研究翅膀羽毛的排列，并借助风干机来观察。他对鸭子的腿和脚也做了研究，注意到这些器官所在的部位靠近身体后部——这虽然使得鸭子走起路来显得笨拙，但在游泳时却特别适合而且有力。作画过程帮助他了解鸭子。对这位画家来说，绘画是满足其科学好奇心的一种方法。我还认识一些画家，迷住什么，就画什么，他们相信即使是从普通的物体中也能创作出非凡的主题。这些画家感兴趣的是形状、色调、笔触的相互作用。对他们来说，绘画满足了视觉上的好奇心。不管是科学的好奇心，还是视觉的好奇心，亦或是两者都有，有一点是一致的，那就是你带着好奇心走近所要了解的领域，而正是这点使得你的绘画获得了用其他方式所无法得到的威信和美丽。

《素描的诀窍》中的每一章都包含一些设计，这些设计是让读者对所讨论的诀窍进行运用。每章的最后都有一个回顾及设计自我评估部分。这些设计都有的放矢，要求在一定时间内解决一定数量

的问题。其中有一些设计要求明确，从特殊角度对物体进行观察，或是夸大现实。这样做并不是为了要画出好看的图，而是要让你了解新的观察方法并作出反应。

这本书中包含了大量作画的类型——快速作画、草图作画、写生簿作画以及完整的构图作画。有些地方使用了照片作为辅助，以免产生不真实的印象。除非有另行注明，书中绘画都为作者本人所作。

读者可以按顺序阅读书中各章内容设计。不过，如果你也像我一样相信机运，倒也不妨根据情况选择最为适合自己的阅读顺序。



第一章 作画步骤

内在对话·诱发词·盲画·再勾勒·观察与认识·眯眼法·个性化·开发形状意识·聚焦法

内在对话

绘画艺术是一种手、眼与脑之间神奇协作的行为。每个部位都要经过训练并养成习惯。对许多学生来说，要在绘画方面有所提高，就得改变坏习惯，培养好的新习惯。比如，作画时想的是什么？是否能记得住？也许你的思想并不集中。也许你根本啥也没想。然而，如果你同我们大多数人一样，那么就时常会在作画中进行一段内在的对话。这种对话可能对你的绘画有帮助，也可能会妨碍你作画，关键就看它属于下面的哪一类型。

批评性对话

“那只手臂画得不像。”

“脚不可能那样摆。”

“我从来就画不好腿。”

“我为什么要费这么大的劲画脸？”

实用性对话

“那个形状看起来像什么？”

“那条肩膀线是水平的，还是有些歪？”

“从膝盖到脚的距离大，还是从膝盖到腰的距离大？”

“轮廓线的凹凸程度要多大？”

也许你能看出这两种类型对话的区别，也许你也相信后者要比前者更好。即使你已经养成了批评性对话的习惯，要改变它也不难。

作画时你看哪儿？是画本身呢，还是作画对象？如果不确定，就做做这个试验。当你作画时，让别人看你的眼睛。眼睛停留在作品上的时间长，还是停留在作画对象上的时间长？这个问题很重要，也是提高水平的一个关键。如果眼睛主要集中在作画对象上，就会画得更好些。为什么呢？我们回头看看那两种类型的对话。当你关注的是作品，特别是在刚开始作画时，你就会对自己所做的努力加以判断。结果就导致了一种自我干涉、自我分析的批评模式：作品中的东西不是“错的”就是“不像”。你可能更多的是依赖于所学的规则和技巧，而不是去画实际观察到的事物。你也可能会变得没有耐心。初学画者往往会因为依赖于批评性对话而变得迷惘、困惑。这就像中国人曾用过的水刑，自头上重重浇下来，最后把作



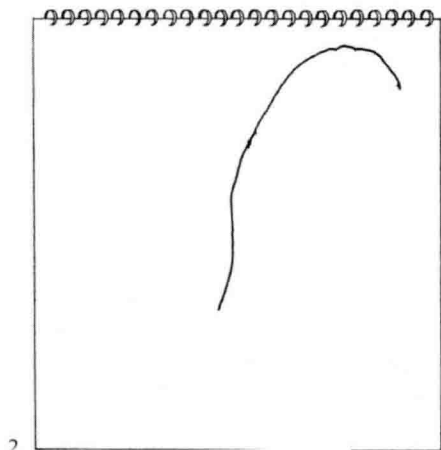
在作画中，普遍存在着这样一种现象，即注意力过多地集中在画纸上，而不在对象上，这样就削弱了作品的效果。



如果将注意力集中在对象上，同时扫视画纸以保持线条到位，那么作画技能就会有显著提高。



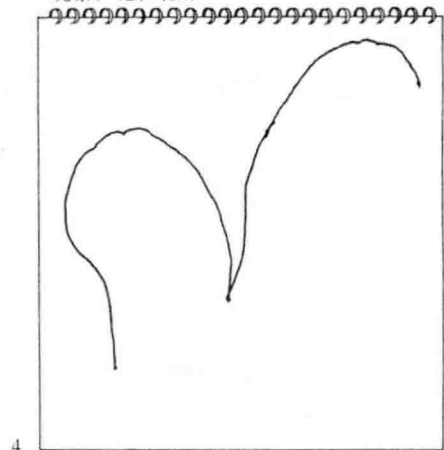
1 观察，记住轮廓……



2 画线条……



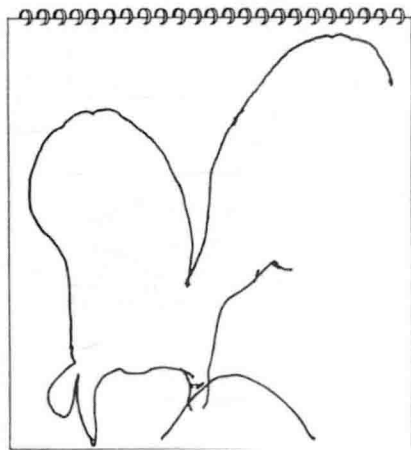
3 回到对象上……



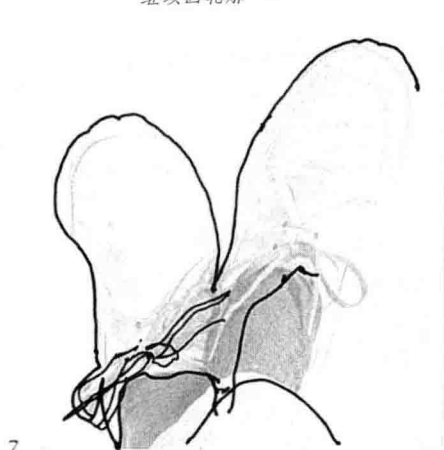
4 继续画轮廓……



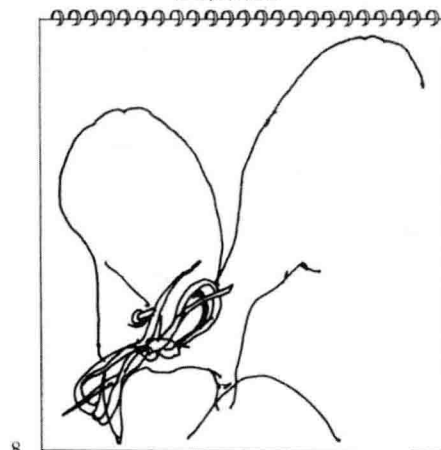
5 回到对象上……



6 边观察边作画



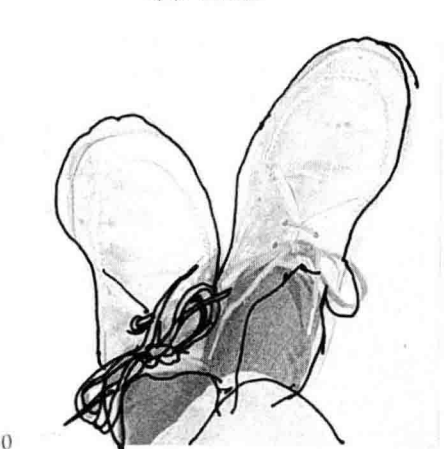
7 对象（盲画）……



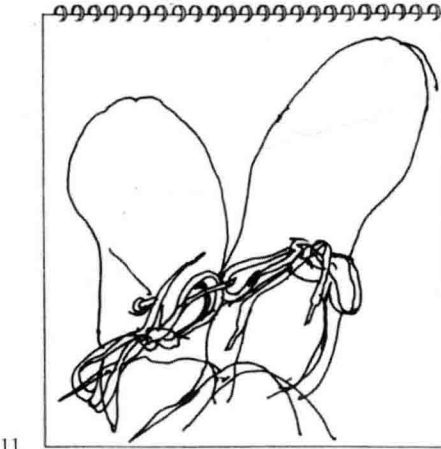
8 查看线条，再勾勒



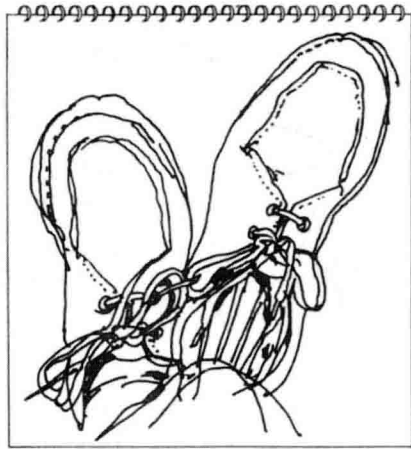
9 回到对象上……



10 回到对象上……



11 继续以上步骤……



12 直到完成作画