

绘画艺术成功捷径丛书

素描工作室II

Drawing Workshop II

著/[英] 玛丽·克莱尔·伊莎曼 译/尤佳娟

中国文联出版社

素描 工作室II

素描 工作室II

[英] 玛丽·克莱尔·伊莎曼/著
尤佳娟/译

中国文联出版社

A Dorling Kindersley Book

www.dk.com

Original Title: Practical Art: Drawing Workshop II

Copyright © Dorling Kindersley Limited, 2007

图书在版编目 (CIP) 数据

素描工作室. II / [英]伊沙曼著; 尤佳娟译.

北京: 中国文联出版社, 2009.1

(绘画艺术成功捷径丛书)

ISBN 978-7-5059-6161-6

I. 素… II. ①伊… ②尤… III. 素描—技法 (美术)

IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第192419号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2008-6205号

书 名	素描工作室 II
作 者	[英]玛丽·克莱尔·伊沙曼
译 者	尤佳娟
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	张海君 侯亚静
责任校对	李临庆
责任印制	焉松杰 侯亚静
印 刷	鸿兴印刷(中国)有限公司
开 本	810×530 1/16
印 张	8
插 页	2页
版 次	2009年1月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-6161-6
定 价	80.00元

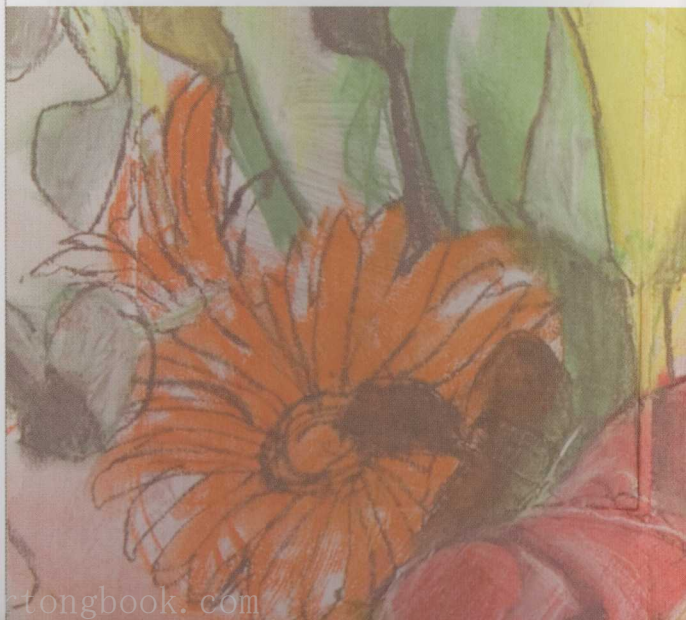
您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

目录

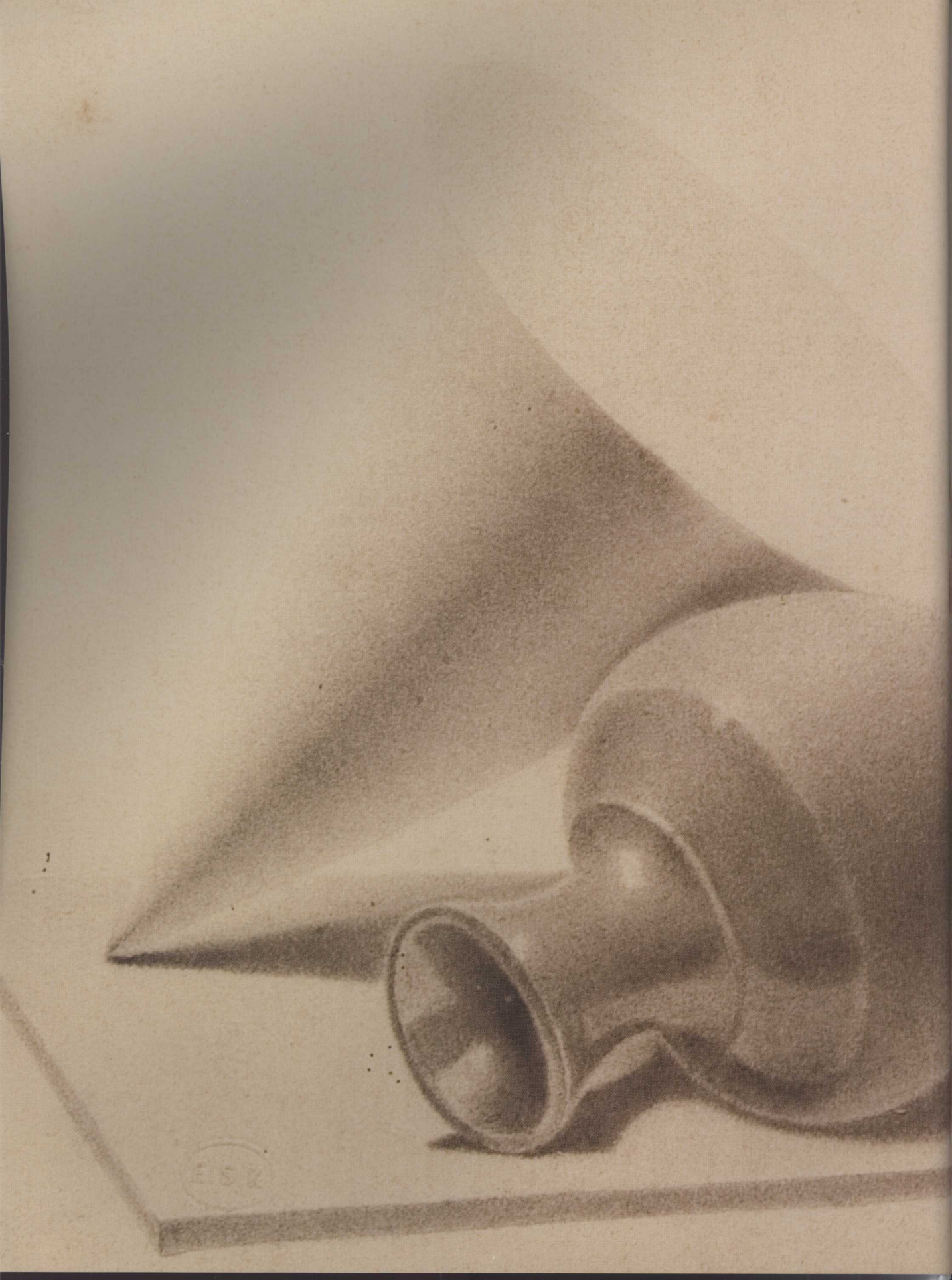
导读	6
准备	10
铅笔、钢笔	12
炭笔和粉笔	14
纸	16
绘画调研	18
画前准备	20
测量和绘图	22
风景画	24
透视	26
空间色彩	28
构图和假象	30
佳作赏析	32
① 建筑物艺术装饰	34

② 威尼斯装饰图	38	⑦ 坐姿	84
③ 热带风景	44	⑧ 穿舞装的女孩	88
静物画	50	⑨ 自画像	92
光与物体	52	概念	98
空间、绘画媒介和表达方式	54	过程和思想	100
佳作赏析	56	连续性创作	102
④ 红鞋子	58	佳作赏析	104
⑤ 瓶中花	64	⑩ 考古发现	106
⑥ 瓶和罐	70	⑪ 投影图像	112
人物画	74	⑫ 几何构建	118
经典裸体画	76	词汇表	122
重点人体形态	78	索引	126
人体的戏剧性艺术	80	致谢	128
佳作赏析	82		

导读

什么是素描？传统素描被认为是次要艺术——是绘画或雕塑的准备阶段，或纯粹的技法。而这些概念忽视了素描作为探究内容、绘画过程和技法的巨大创造潜力。令人高兴的是，这一潜力现在已经被认识 and 了解，在现代艺术和设计实践中素描正经历着变革。这一艺术的复兴有两个主要原因：一是便捷性，素描不需要昂贵的绘画工具或材料，而且作品容易完成、继续和修改。素描常作为瞬间表达能力的体现、本质内涵思想的提炼而让绘画本身引人注目，同时也是一种能够刻画细节、精心创作和扩展的艺术表达形式；二是多样性，从古典静物

和风景到高级数字处理和抽象表达，素描几乎涵盖了一切。它包括铅笔分析绘画、炭笔肖像姿势绘画和丰富的具有油画特质的油彩蜡笔绘画。实际上，没有任何一种绘画表达形式能如此多样。理解绘画中各种思想和过程有助于你突破基础概念和传统惯例从而提高创作实践的能力。你将创作的不仅仅是你有能力创作的作品，而且是真正令人感兴趣的作品。

意图是什么

绘画首先要了解自己的意图。你的主题是什么？怎样画？或许更重要的是，你为什么要画？仔细观察你周围的世界寻找视觉激情之处，在素描簿中记录和扩展你的想法，思考和调研是所有启迪性作品的基础。一旦决定了主题和目的，你需要合适的方法进行创作，考虑你描绘的主题的特点。例如，简单的一束花有多种描绘方

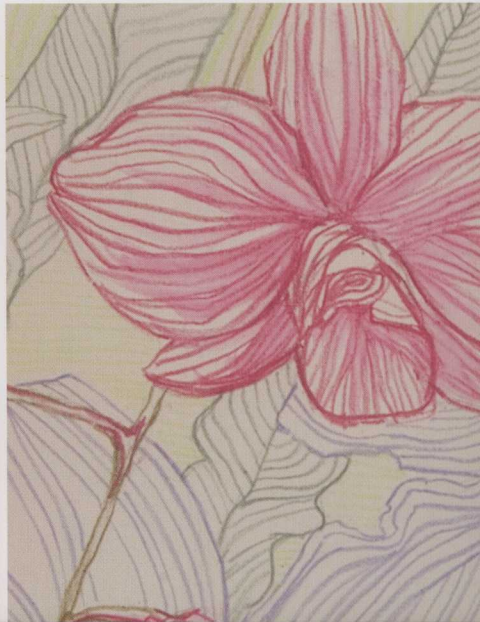
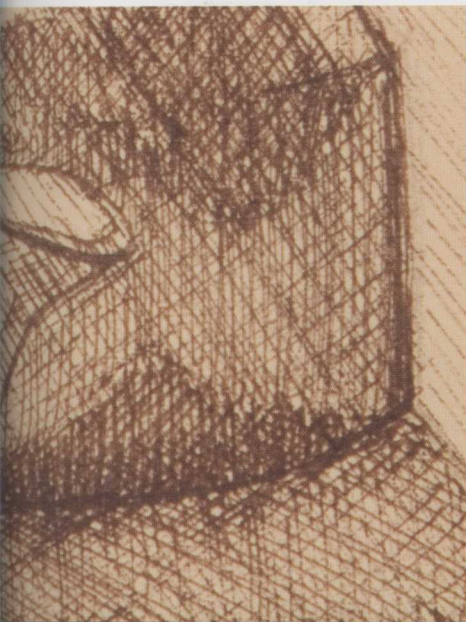

式，像自然的、丰富多彩的、有纹理的、鲜艳有生气的和短暂的等等。选择拓展哪一方面、用什么样的介质使你的绘画活动达到目的。尝试新方法，刚开始有些方法不奏效，但能调动你大脑自我批评的神经，帮助你在分析过程中完善绘画结构——如果你的绘画水平正处于更高的提升阶段，这一点非常关键。

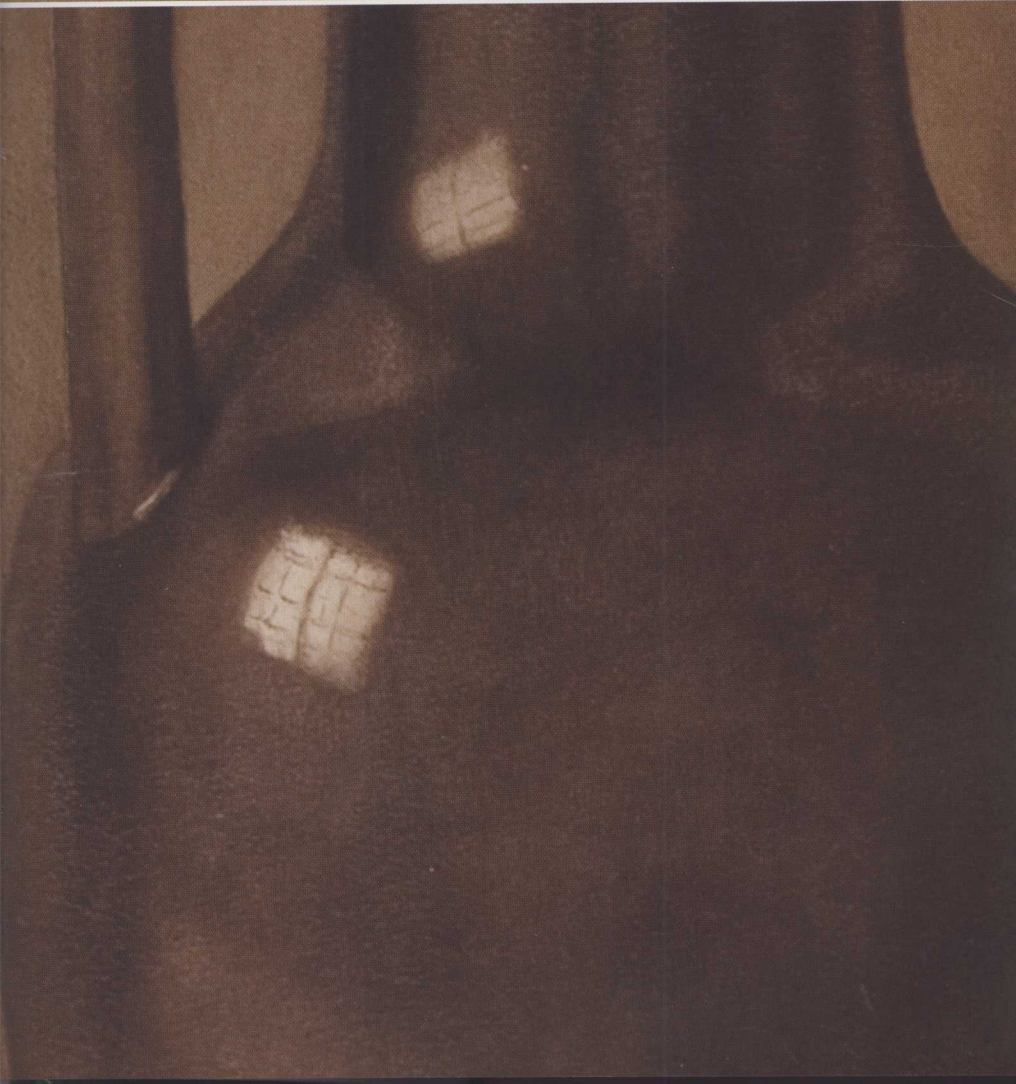
本书的最后一章对现代创作方法的简单阐述，也是拓展

现代社会绘画主题的精准方式，那就是促使你探索新内容和新过程。现代绘画与古典绘画相区分的原因是整整一代艺术家在绘画原始的内容中加入了新的元素。在一个肖像无所不在且显得过剩的时代，他们使素描恢复了单纯、直接的魔力，给古代艺术带来了新生。

准备

铅笔、钢笔

绘画是与自我表达的自由性紧密相联的，即便如此，没有一定的工具作为眼睛和手的延伸你也不能创作。绘画的基本工具最简单、最易携带的有铅笔、钢笔。

花时间寻找你感兴趣、适合你喜好的工具是值得的，它们有助于培养和发展你自己独特的绘画风格。

铅笔的使用

绘画最常用的工具是“铅”笔——实际上笔芯不是用铅而是用软性碳质石墨混合黏土做的。每一种铅笔笔芯有一定的密度。试一试每种铅笔的质地。

没有木质包住的更粗的炭笔可以用来覆盖大面积的色彩，画宽点或粗线条。

铅笔和炭笔

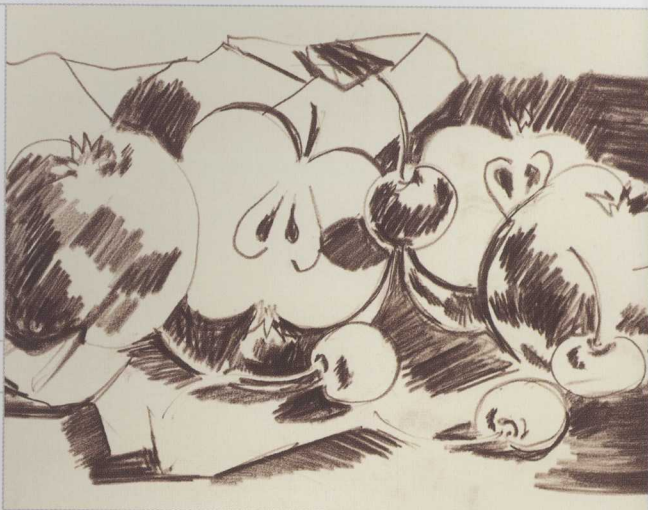

铅笔

涂漆石墨笔

六边形石墨笔

铅笔和炭笔有从最硬的 9H 到最软的 9B。绘画时可用一种铅笔，也可使用多种铅笔。

石墨的属性 直接、生动的笔画用黑色软石墨笔呈现烟灰状的软线条，仍不失活力。石墨使观众对类似的静物写生产生兴趣。

橡皮擦和转笔刀

灰泥橡皮擦

绘图橡皮擦

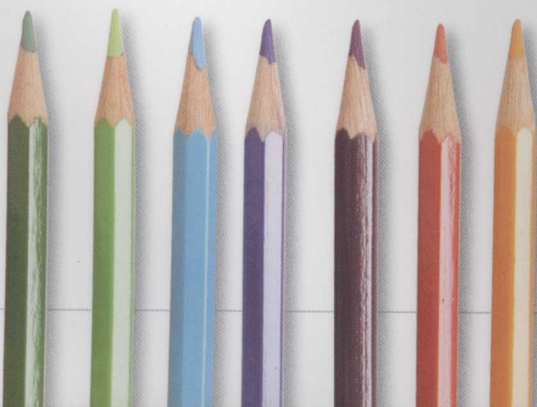
转笔刀

柔软的去污橡皮或坚硬的绘图橡皮擦不仅用来擦掉你的错误，它们本身就是绘画工具。削刀和裁纸刀削尖石墨边缘。

彩色铅笔

彩色铅笔笔芯的主要成分是颜料和粘土，同时有石蜡。石蜡的作用是锁定画面颜色以防画面弄脏。彩色铅笔颜色分明，可以呈现各种图案阴影。

彩色铅笔平滑的笔画和其感光性不仅能够呈现大自然柔和的色彩，更能体现大自然强烈的色彩。

钢笔的使用

现在各种钢笔很容易买到，用来画素描很方便，就像下面这幅即兴风景画。上好墨水，由于墨水规格的一致性，即使墨水色彩范围有限，笔触的

性质仍可预见。羽毛笔和蘸水笔需要另蘸墨水，具有随意的笔触特征。

针管笔 0.1

针管笔 0.7

圆珠笔

毡头墨水笔

针管笔和一次性水笔 用于连续呈现笔触宽度和质地；针管笔笔尖的笔触宽度单位是毫米。圆珠笔和毡头墨水笔是即兴素描的有效工具。

墨水的使用

毛笔和钢笔都可以用墨水。毛笔用墨创造出流动的书法效果。绘画用的画笔通常是圆形、突出的笔头，这与油画用的平笔刷的笔头对比鲜明，两者的笔头都是用合成纤维或是自然动物的毛发制成。蘸水笔创造出特殊风格的线条，几乎可以使用各种类型的墨水。钢笔有装墨水的内胆，大多数不能装印度墨水。

墨水的流动性 水墨画画笔的笔毛用于锁住墨汁，因此可以画连贯的线条。从需要不断蘸墨水的蘸水笔到出水性一致的钢笔，墨水的流动性也会随载体的不同相应发生变化。

墨水的种类

墨水和具有墨水性质的流动丙烯酸颜料一样，有多种色彩可供选择，可以相互混合，调出任何色彩。墨溶于水也可不透水；印度墨水加入虫漆后便具有防水的特性。干了的墨汁通过加水其水溶性得以“稀释”用于创造水墨色彩效果。

水墨画画笔

书法笔

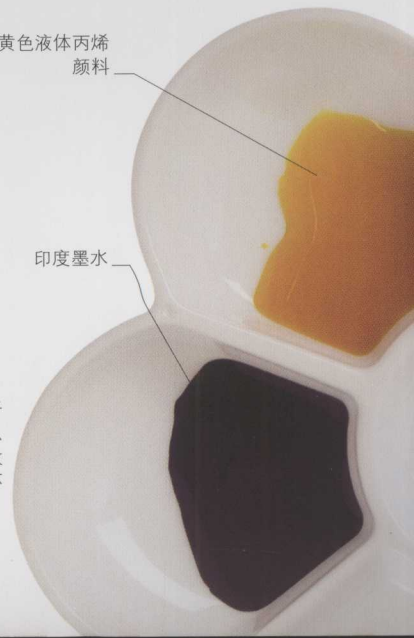
蘸水笔

钢笔

黄色液体丙烯酸
颜料

印度墨水

炭笔和粉笔

像炭笔和粉笔这样质地柔软的绘画工具无论是用于单色画还是彩色画都能呈现大面积的色彩和线条，特别适合创造大尺寸的作品。印象派画家喜欢用彩色粉笔“干画”，

颜色大胆而炫目——单词“粉笔”并不意味着色彩的苍白无力。

炭笔的运用

炭笔的原材料来自用高温下烧焦的柳树枝或山毛榉。炭笔笔触易被擦拭，易变模糊，使你留下用手绘画的痕迹。充满活力和表现力的绘画作品倚

借炭笔得以很好地表达，画中的肖像用宽线条、大色块，同样通过炭笔精彩呈现。

柳条炭笔

炭笔

炭精条

造型笔

炭笔画工具 柳炭条易碎、粉状质地，容易表现实体感觉。柳炭条作成铅笔或被压缩——炭粉与精细黏土以及黏结剂混合——质地更紧密更耐久。用手指或带橡皮头的造型笔能够模糊或晕开笔触。

炭笔笔触 流动、生动和模糊的笔画是大多书炭笔作品主要绘画笔调。

海狮头像 这幅炭笔素描笔触多样：少量的线条勾画水面；海狮头部用更粗、更暗的笔调；模糊海狮下面的笔调帮助呈现动物的倒影。

固色剂（定画液）

定色剂是用溶解在无色溶剂的树脂制成，装在喷灌里，气味强烈，使用时最好在通风的地方。定色剂在炭笔画和蜡笔画中作用重大。在绘画过程中定期用定色剂喷在作品上给绘画区域定色。定色剂也可以在作为最后的封层让你的作品妥善地保存。

彩色粉笔

彩色粉笔起源于十六世纪，名字来源于法语单词“pastiche”，意思是“混合”或“糊状物”。用纯颜料和黏结剂混合碾磨成糊状，然后搓成棍状

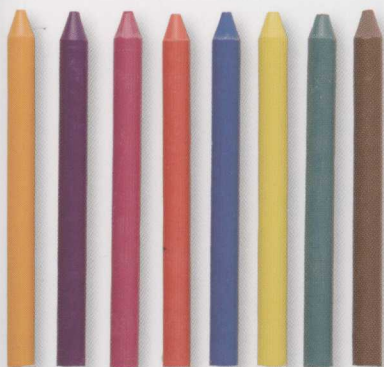
笔芯，用于制作软粉笔。其他粉笔是通过改变粘结剂的性质和所用颜料的质地来制作的。更软的蜡笔往往用纸封套以保存完整。

油性粉笔

用油性或蜡性黏结剂为基础原料制成。油性粉笔用来呈现厚重、黄油般的怀旧感。油画纸上可用油性粉笔；加松节油的油蜡笔融化后可用于创造柔和模糊的色场。不需要用定色剂。

水溶性粉笔

是最新发明的粉笔，含水溶物质乙二醇，粉笔蘸水后可创造出扩散的墨状效果。

彩色粉笔

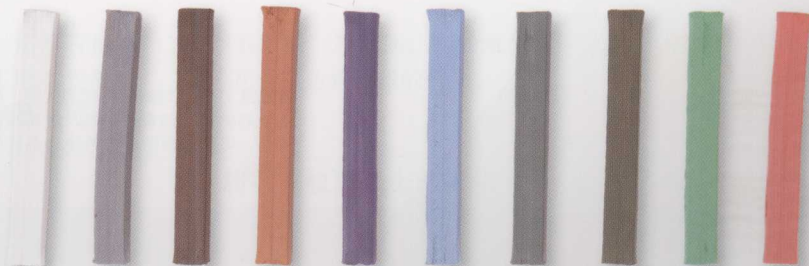
起源于十八世纪，颜色为传统的褐色，例如血红色、赤土色和深褐色。

粉笔

木制铅笔状的柔软粉质粉笔最适合画精细线条作品，特别是与更粗的粉笔共同处理大幅作品，是画细节的理想工具。

粉质蜡笔

这些蜡笔是用石灰石混合颜料制成的，色彩比纯粹的颜料蜡笔更明亮，呈现细腻柔和的色彩。要用定色剂保持颜色清新。

纹理纸 由于纸张粗糙表面上的突起能够锁住蜡笔松散的颜料，它适合做图案底子。这两幅简单的素描表现出色调的效果：深棕和白色。在彩色画纸上也能画出别致的效果。

纸

纸因重量、颜色、纹理和制作工序的不同而品种多样。便宜的碱性纸、速写的理想纸张、用木质纸浆直接生产的机制纸，价格低廉，往往容易发黄和变脆。加入

棉和亚麻纤维手工或机械生产的艺术纸具有良好性能的绘画表面，且保存时间长，成本更高。

纸的种类

有光泽、平滑的纸张适合细腻的铅笔画，但如果除了铅笔，还需用其他介质，如色调石墨、或墨水，最好选择有一定厚度的纸张，这样纸张可以避免受潮、翘曲和起皱，用力涂擦也能承受。纸的重

量是用每单位面积（平方米）重多少（克）来表示的。标准的水彩纸大约 300g（每平方米 300 克），办公用纸是 80g。

重铜版纸 粗糙的表面、坚固耐用的质地很适合用于大张蜡笔画和炭笔画。纸张的纹理锁住易碎的颜料，使色彩更加丰富。

装饰纸 小型装饰纸可作笔调大胆、颜色强烈的绘画的背景衬托，放在画面顶部，可用于拼贴画或传统油画底层的衬层。

图画纸 常用图画纸品种繁多，是流水线作画的理想材料。

水彩纸

印度手工纸

档案纸