

[英] 萨拉·西蒙伯尔特 著
林曦 译

以实用之技
创新之道
描绘你周围的世界

THE
DRAWINGBOOK

DK **素描之书**

江摄影出版社

DK素描之书

[英] 萨拉·西蒙伯尔特 著
林曦 译

Original Title: The Drawing Book
Copyright © Dorling Kindersley Limited 2004,
Copyright text and author's artworks © Sarah
Simblet 2004.
A Penguin Random House Company

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字: 11-2017-281 号

图书在版编目 (CIP) 数据

DK素描之书 / (英) 萨拉·西蒙伯
尔特 (Sarah Simblet) 著; 林曦译. — 杭
州: 浙江摄影出版社, 2018.4

ISBN 978-7-5514-2087-7

I. ①D… II. ①萨… ②林… III. ①

素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017)
第311913号

DK 素描之书

[英] 萨拉·西蒙伯尔特 著

林曦 译

责任编辑: 王思嘉

装帧设计: 杨 喆

责任校对: 朱晓波

责任印制: 朱圣学

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路 347 号

邮编: 310006

网址: www.photo.zjcb.com

制版: 浙江新华图文制作有限公司

印刷: 深圳当纳利印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 16.25

2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5514-2087-7

定价: 128.00 元

目录

前言

7

序言

8

绘画入门

8

画本和纸张

20

姿势与握笔

22

动物

24

文献资料

26

形象与气氛

28

动作

30

图标与设计

32

钢笔与墨水

34

用墨水作画

36

捕捉特点

38

熟睡的狗

40

龟

42

鸟的骨架

44

植物与花园

46

植物学研究

48

布满装饰的花园

50

树的速写

52

石墨与橡皮

54

裁剪与构图

56

负形

58

无花果树

60

夏花

62

刺老鼠簕

64

建筑

66

建筑大师

68

声音的规则

70

虚构未来

72

视线

74

单点透视

76

创造一个想象的空间

78

透视的深入研究

80

阶梯手术室

82

威尼斯生活

84

巴黎的街道

86

器物与装置

88

静物

90

视觉工具

92

基准点

94

光与错觉

96

更多的错觉

98

如何画椭圆

100

调子

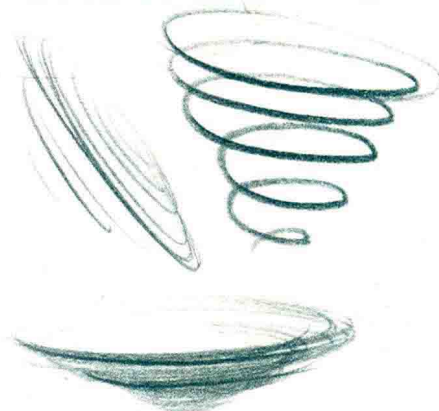
102

用铁丝画画

104

人工制品与虚构物体

106

人体

108

姿势与造型

110

舞蹈艺术

112

激情

114

测量与透视缩短

116

动作速写

118

手与脚

120

炭笔画的手

122

描绘等高线

124

视觉侦探

126

人体解剖蜡像馆

128

肖像画

平衡	132
解剖	134
启示	136
自画像	138
银尖笔	140
头部与颈部	142
必要的观察	144
画肖像	146
不同年纪的人	148
角色	152

服装

织物与布料	156
角色服装	158
蛇蝎美人	160
上色材料	162
研究与设计	164
服装的结构	166
纹理与图案	168
着装的角色	170
刻画姿态	172

群像

投影	176
磁场	178
人类的状况	180
一次性钢笔	182
旅行日志	184
抓住瞬间	186
大运河	188
路口	190
旅行大篷车	192
马戏篷	194

地球和环境

流动的空气	196
暴风雨	198
自然地貌	200
炭笔	202
风景	204
从不同角度作画	206
破损的船只	208
大暴雨	210
力量的笔记	212
山脉	214

抽象线条

过程与和谐	218
记录时间	220
吟唱与祈祷	222
构图	224
恰到好处	226
拼贴	228
禅意书法	230
夜曲	232

神与兽

影响的痕迹	238
萦绕心头	240
缠绕	242
毛笔	244
毛笔笔触	246
怪物	248
戈雅的怪物	250
吞噬	252

术语汇编

鸣谢

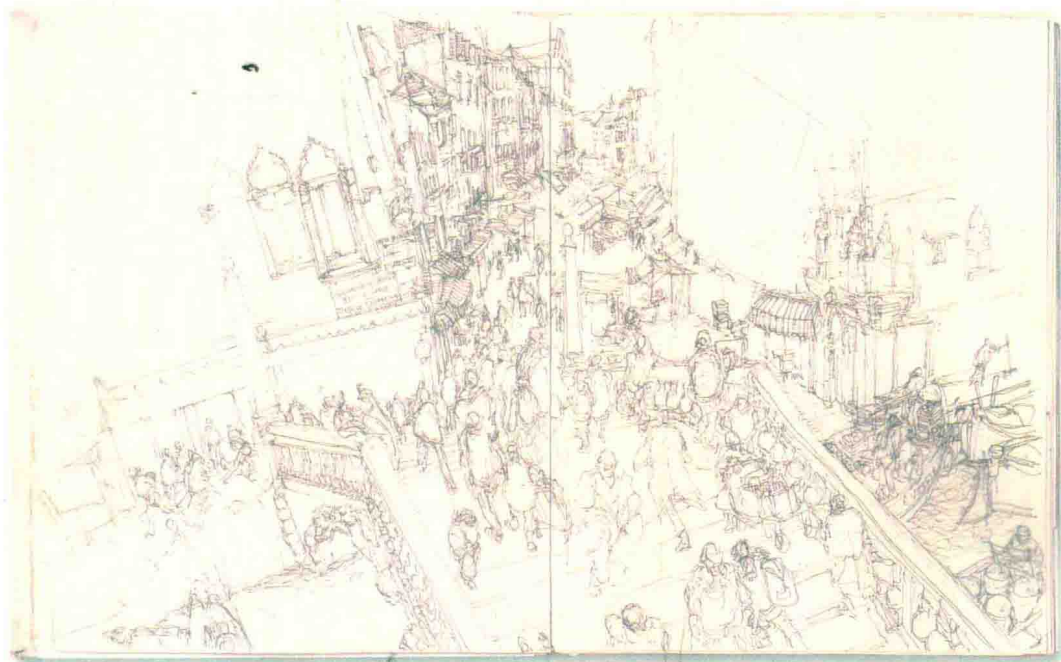
256

260

DK素描之书

[英] 萨拉·西蒙伯尔特 著

林曦 译

THE
DRAWINGBOOK

DK素描之书

DK素描之书

[英] 萨拉·西蒙伯尔特 著
林曦 译

Original Title: The Drawing Book
Copyright © Dorling Kindersley Limited 2004,
Copyright text and author's artworks © Sarah
Simblet 2004.
A Penguin Random House Company

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字: 11-2017-281 号

图书在版编目 (CIP) 数据

DK素描之书 / (英) 萨拉·西蒙伯
尔特 (Sarah Simblet) 著; 林曦译. — 杭
州: 浙江摄影出版社, 2018.4

ISBN 978-7-5514-2087-7

I. ①D… II. ①萨… ②林… III. ①

素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017)
第311913号

DK 素描之书

[英] 萨拉·西蒙伯尔特 著

林曦 译

责任编辑: 王思嘉

装帧设计: 杨 喆

责任校对: 朱晓波

责任印制: 朱圣学

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路 347 号

邮编: 310006

网址: www.photo.zjcb.com

制版: 浙江新华图文制作有限公司

印刷: 深圳当纳利印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 16.25

2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5514-2087-7

定价: 128.00 元

目录

前言

7

序言

8

绘画入门

8

画本和纸张

20

姿势与握笔

22

动物

24

文献资料

26

形象与气氛

28

动作

30

图标与设计

32

钢笔与墨水

34

用墨水作画

36

捕捉特点

38

熟睡的狗

40

龟

42

鸟的骨架

44

植物与花园

46

植物学研究

48

布满装饰的花园

50

树的速写

52

石墨与橡皮

54

裁剪与构图

56

负形

58

无花果树

60

夏花

62

刺老鼠簕

64

建筑

66

建筑大师

68

声音的规则

70

虚构未来

72

视线

74

单点透视

76

创造一个想象的空间

78

透视的深入研究

80

阶梯手术室

82

威尼斯生活

84

巴黎的街道

86

器物与装置

88

静物

90

视觉工具

92

基准点

94

光与错觉

96

更多的错觉

98

如何画椭圆

100

调子

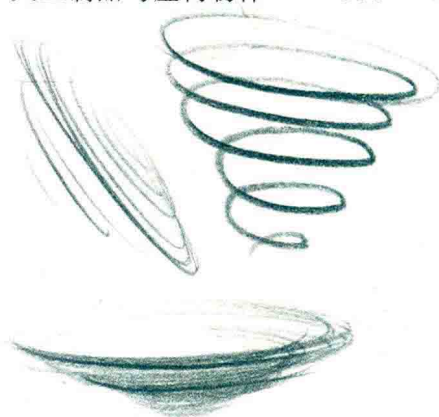
102

用铁丝画画

104

人工制品与虚构物体

106

人体

108

姿势与造型

110

舞蹈艺术

112

激情

114

测量与透视缩短

116

动作速写

118

手与脚

120

炭笔画的手

122

描绘等高线

124

视觉侦探

126

人体解剖蜡像馆

128

肖像画

平衡	132
解剖	134
启示	136
自画像	138
银尖笔	140
头部与颈部	142
必要的观察	144
画肖像	146
不同年纪的人	148
角色	152

服装

织物与布料	156
角色服装	158
蛇蝎美人	160
上色材料	162
研究与设计	164
服装的结构	166
纹理与图案	168
着装的角色	170
刻画姿态	172

群像

投影	176
磁场	178
人类的状况	180
一次性钢笔	182
旅行日志	184
抓住瞬间	186
大运河	188
路口	190
旅行大篷车	192
马戏篷	194

地球和环境

流动的空气	196
暴风雨	198
自然地貌	200
炭笔	202
风景	204
从不同角度作画	206
破损的船只	208
大暴雨	210
力量的笔记	212
山脉	214
	216

抽象线条

过程与和谐	218
记录时间	220
吟唱与祈祷	222
构图	224
恰到好处	226
拼贴	228
禅意书法	230
夜曲	232
	234

神与兽

影响的痕迹	238
萦绕心头	240
缠绕	242
毛笔	244
毛笔笔触	246
怪物	248
戈雅的怪物	250
吞噬	252
	254

术语汇编

鸣谢

256

260

前言

我

们通过描绘周围的环境而学会观察世界，并运用想象力去感受真实生命的存在。把这些东西结合起来会产生无穷无尽的可能性。绘画在每一位艺术家和创作者的生活中都占据着独特的位置。一个孩子在敏感地探索世界，一位雕塑家、服装设计师、建筑师或者工程师在工作，一位作曲家在谱写一首曲子，一位制图师在测绘一片土地，抑或是量子物理学家试图理解宇宙的波动时，他们都在绘画。对于我个人而言，绘画是观察、思考和感受的即时表达。它是研究思想和记录智慧的工具，是经验的反映。绘画是一面镜子，通过它，我认识了我在世界中的位置，了解了我是如何思考的。我会一直画下去，不仅为了创造艺术，还因为绘画是我与生活结合的方式。它使我兴奋、激动。

我的一些作品能覆盖整面墙。我爬上梯子，把它们画在拼接起来的纸张上，这样它们就能把观者容纳进去。而另一些作品或可以手持观看，或应邀被小心地组装在户外的一些地方，例如隐藏在门铰链上或街道的长椅栏杆上。我期待着一些人可以发现它们，但是大部分人不会注意，随着时间的流逝，它们慢慢地褪色直至消失不见。还有些作品会以传统的方式装框后悬挂在画廊里，参与个人或集体的展览。我也编写关于绘画的书，特别是旅行日记。它们占据了我工作室里的整整一个书架，我会在写完之后的许多年里不断地回顾翻看。可以说，正是我对这些内容的热爱，加上它们对于许多艺术家的重要性，才激发了我对这本书标题与架构的设想。不管你选择什么样的颜色、质地、形状和尺寸开始绘画，这本书都像是一辆完美、便捷的私享专车，带你探索即将开启的绘画之旅。

十二年来，我很荣幸能去大学、艺术学校和当地社区做客座讲师，教授绘画课程。我和不同年龄、不同理想、不同经历的人一起工作，小到上学的孩童，大到年迈的老人，从大学生到教授同事，还有夜班保安、医生、地质学家和特效制作师。最有意义的挑战莫过于新手了，他们迟疑着、观望着，当我走近的时候他们很确定地告诉我他们不会画。我知道，只要他们愿意配合，我很快就能证明他们的想法是错误的，而且几节课之后他们就能自如地画画了。我们每个人都能学习画画，而第一步就是要相信自己。

Sach Sinbret

记忆中的阶梯教室

这张钢笔画是我在攻读博士学位期间运用想象力画的。那时我正在学习解剖学，并且在研究过去我们是如何看待并理解（通常是误解）自己的身体的。我还在研读奥古斯丁《忏悔录》中关于记忆的注解，他描述他想象着自己徜徉于图像化的知识空间。这些灵感促使我虚构了一些博物馆，它们的空间仅仅是由物体及其活动来塑造的。

序言

绘画入门

我们人性深处有一种做标记的原始冲动。你无法阻止孩子在雪后一片洁白无瑕的草地上奔跑，他们踏出的每一个脚印都带着非常强烈的留下印记的渴望。大多数成年人也依然能感受到，潮水退去后在犹如巨大的画布般平静的沙滩上留下痕迹所带来的快感。无论在家中还是办公室，我们都会在打电话、听讲座和开会时随手涂鸦，画一些杂乱的形状或卡通形象。有时候我们是因为无聊才画画，但更多的时候画画确实能帮助我们更加集中精力去接纳被传达的信

息。我们的日常生活被画包围着，不仅仅是那些挂在墙上的作品，画简直到处都是——地图、标识、外墙涂鸦、logo、包装，还有我们衣服上的图案。我们被具有线性和色调属性的图像化信息轮番轰炸，并终其一生都在解读它们。当我们去到一个并不能逐一阅读文字的国家，我们所感受到的那种从现代商业社会的过量信息中解脱出来的感觉并不是绘画带给我们的。绘画是无国界、超越语言障碍的。我们总能读懂彼此的画面。

洞穴中的手

在这个画面中，一大群人隔着上千年的时空朝我们挥手问候。这些远古的轮廓是用土质颜料在岩石上摩擦画出来的。比起现代的很多涂鸦签名，它们带有更自然的亲和力。

平图拉斯河手洞

公元前 13000—前 9500 年

第一张肖像

记不清是什么原因，在我的第一张肖像画中，头发显得非常重要。我对于睫毛的重视程度不亚于整个脑袋。现在我觉得这张画表现出了某种亲近，反映了我近距离观察我父亲的脸得出的印象。即便这是幼童的创作，可每个人都能理解这样的画面。

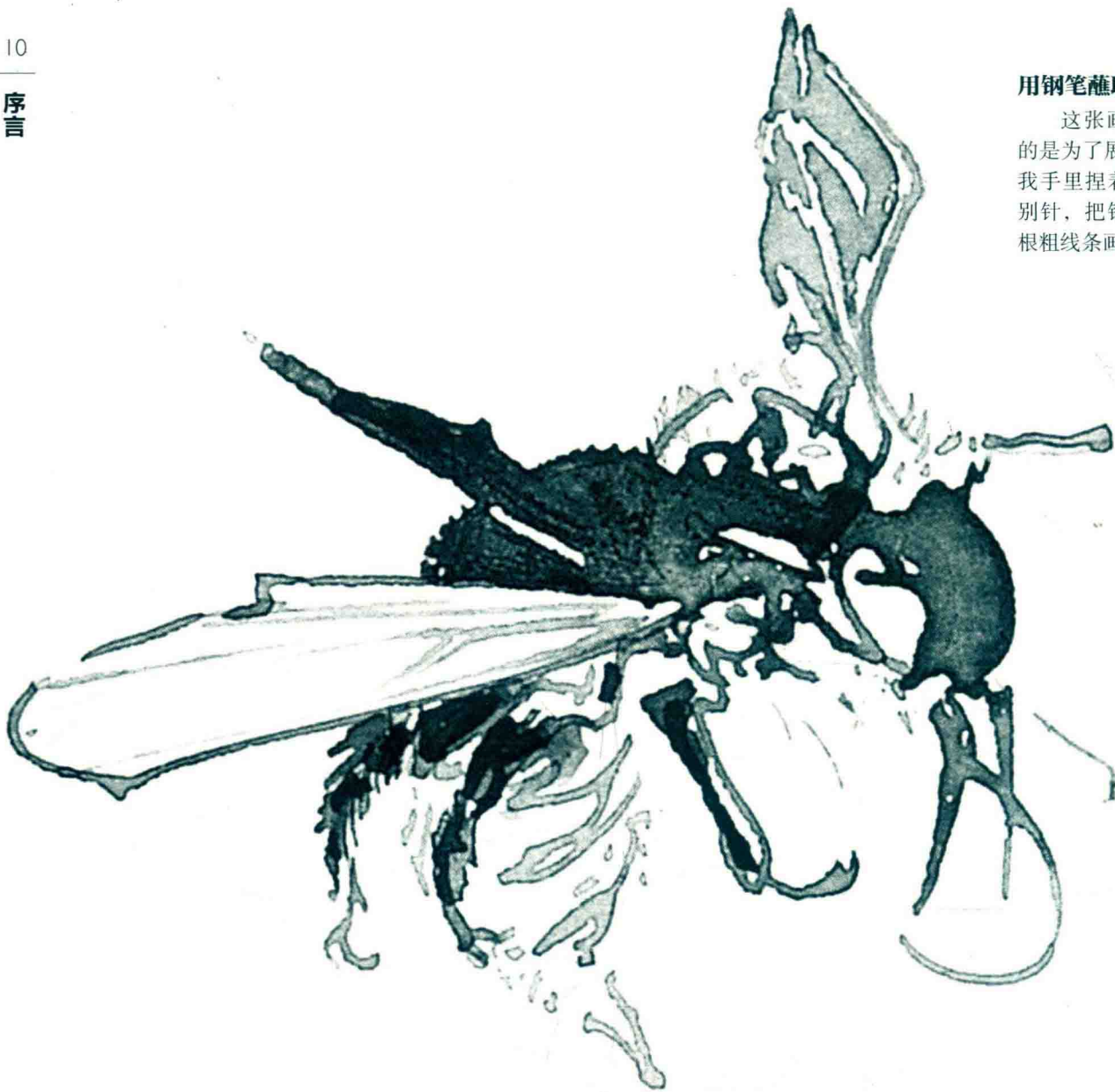
制作标记

似乎可以很合理地假定，从我们有意识地运用双手的那一刻起，我们就开始制造图像化的标记了。在类似上一页的洞穴绘画中，我们能看到得以留存至今的最古老的图像。当时社会的狩猎群体在每天的辛苦谋生之余创作了它们，题材包括人们自己和他们赖以生存的动物。洞穴艺术并不是为了装饰目的而诞生的，而是当时人们生活的基本组成部分，是一种对于存在感、力量感和归属感的表达。

在1974年9月的一个特别的午后，两岁半的我和母亲坐在一起。她给了我一本便笺和一支红色蜡笔，让我画一张爸爸的画像。直到这一天，我像所有幼童一样，欢快地涂鸦着，享受着蜡笔划过纸面的感觉，以及每一笔所呈现出的色彩，但是我还从来没有试图象征性地描绘我的世界。上面的这张画就是我交给母亲的答卷，她一直保留着，这是我踏进愉悦的涂鸦王国的第一步。

用钢笔蘸取墨水画出的蜜蜂

这张画是被放大过的，目的是为了展示它的质地与结构。我手里捏着固定了蜜蜂标本的别针，把钢笔蘸了墨水，用几根粗线条画出了它。

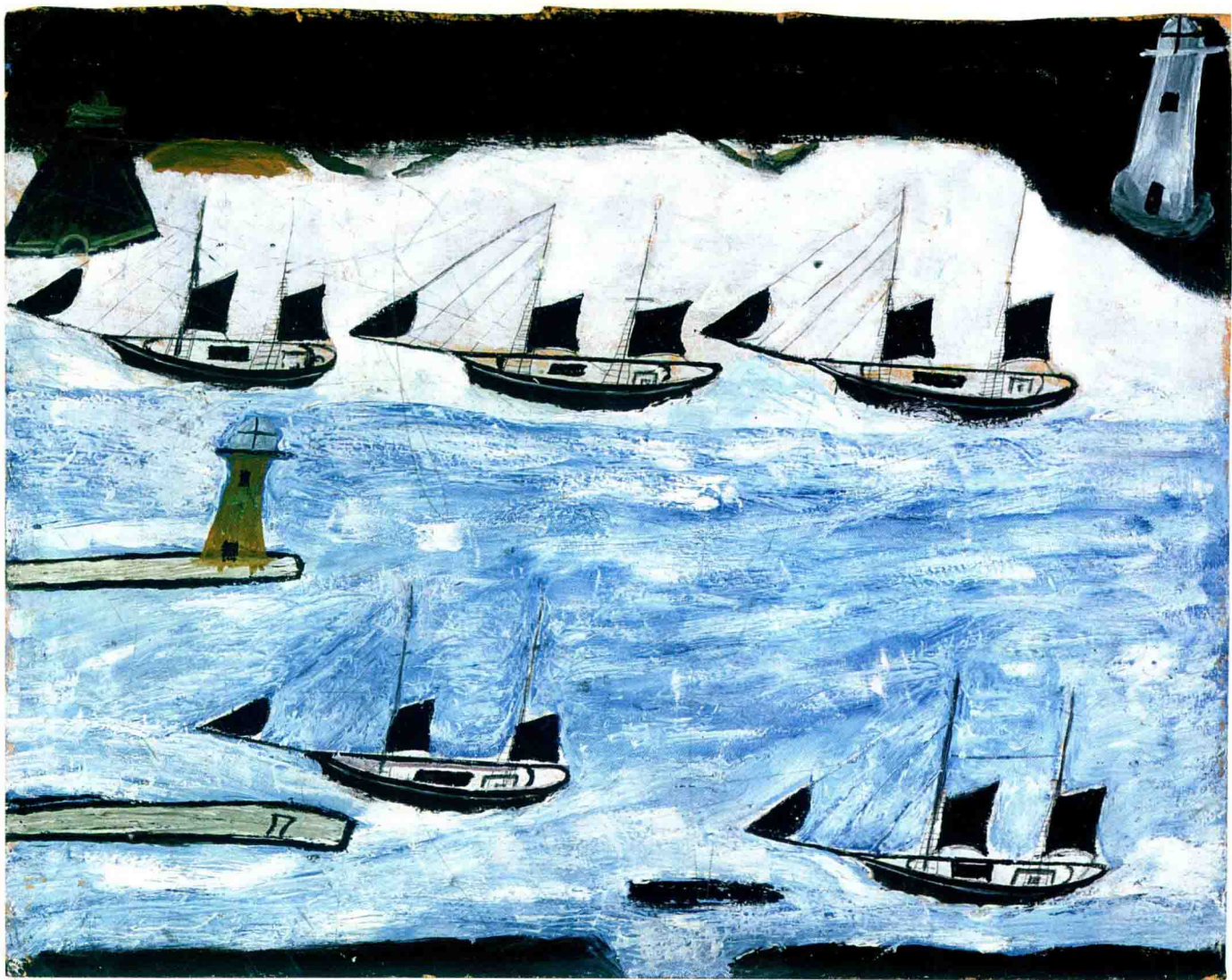

画之进阶

从生命的某一刻开始，我们试图控制那些标记，画出了一根线，然后把线连成了一个圈，后来在圈的基础上画出不同形状的、我们认识的人和物。小孩子都喜欢画画。在想象的美好世界中专注好几个小时，这样的行为在他们的成长过程中起着关键作用。但是到了青少年，我们中的大部分人不再继续画画了。约束感情悄悄潜入，对于好与坏的认知终止了我们的自信。这个时候，很多人会坚持认

为自己不会画画，但他们仍然会在用语言表达失败或不到位的时候求助于画面。比如，我们都会毫不犹豫地给一位问路的陌生人画张地图。

当开始重新学习绘画时，评估自身能力和观察的方式是很重要的，不管你认为这些能力有多弱小，甚至还没成形。向前迈进时，你要对能使你的作品表现出个性的那部分感到骄傲，而不要因为别人更喜欢或者告诉你哪一种方式更好而有所动摇。

独特的风景

这张关于船、港口和大海的画作，充满天性而又精致，它是阿尔弗雷德·沃利斯坐在家里凭借记忆创作的作品之一。沃利斯是康沃尔郡一位退休的渔夫和拾荒者，在七十岁那年妻子去世后，他开始把画画当作一种“陪伴”。他使用船和游艇剩余的涂料以及蜡笔，在从纸箱上裁剪下来的卡纸上作画。

《港口中的五艘船和灯塔》

约 1925—1942 年

135 毫米 × 255 毫米

阿尔弗雷德·沃利斯

想象一下，要是有人干涉了阿尔弗雷德·沃利斯对于比例和透视的感知，上面这幅精巧的画作会失去多少魅力。当你阅读本书或者参加任何艺术课堂时，请记住，所有建议只是建议而已。在尝试了一个新的想法之后，你必须决定要继续沿用还是放弃它。享受自己对绘画的控制权吧。

有时我会碰到这样一种情况，某个学生对于

一种特定的绘画方式感到抵触而备受折磨。有人曾经告诉他们必须要这样画，而他们也从未质疑过。我问他们画画的目的是什么，他们最想得到的是什么，在庞大而多样的图形语言中，哪些元素对于他们的目标来说最合适。每一位艺术家的旅途都充满了艰辛和原则，但它们确实能帮助人们朝正确的方向迈进。

画之视野

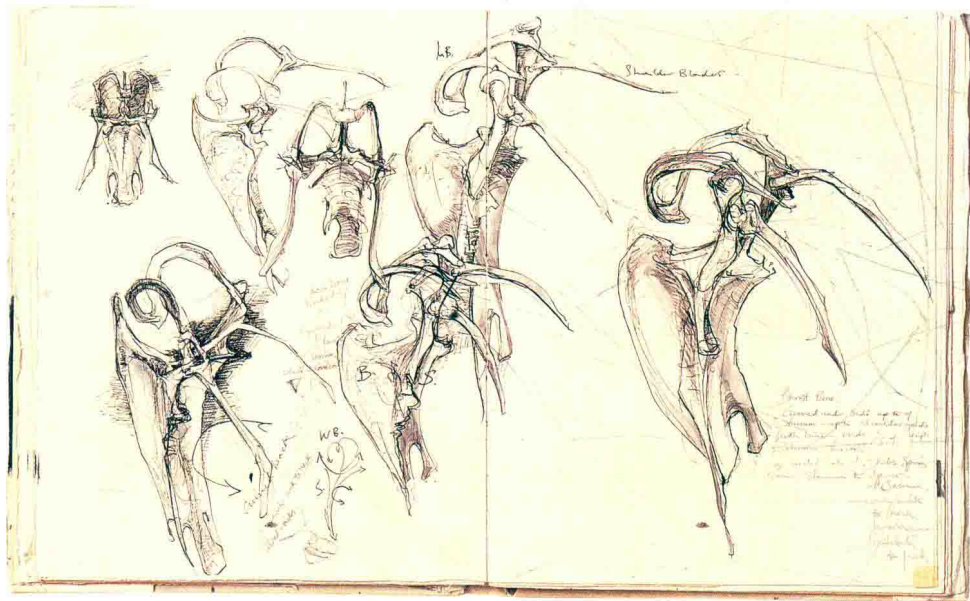
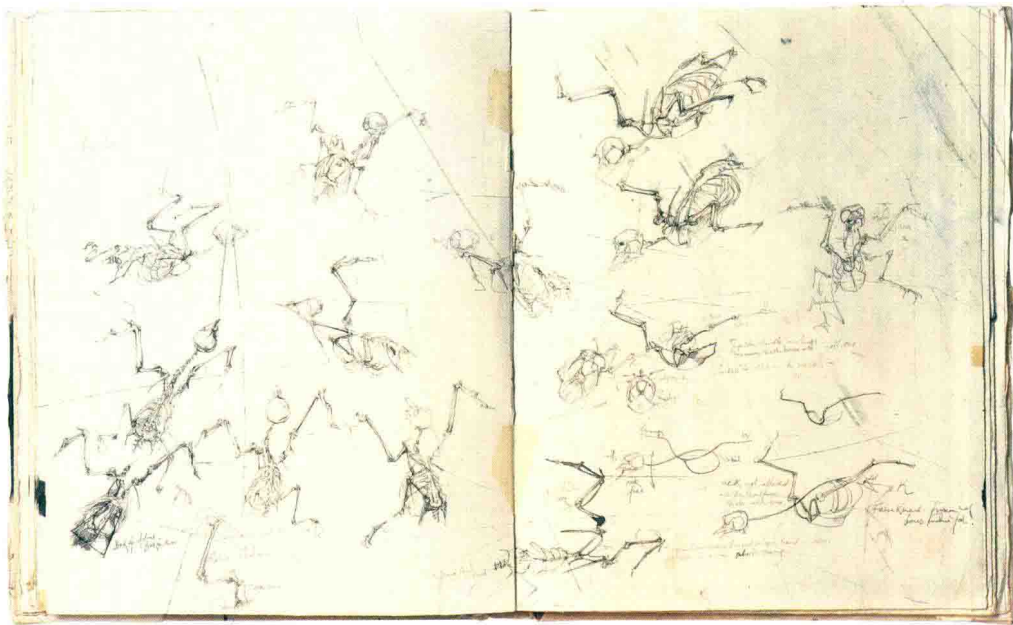
每个艺术家眼中的世界都不尽相同。艺术史学家恩斯特·贡布里希爵士，在他的著作《艺术的故事》开篇就曾这样写道：“实际上没有艺术这种东西，只有艺术家而已。”我希望，这些透彻而有力的文字可以被深深地根植于这本书中。当我们回顾沃利斯的海景图（见11页）时，它在我们成人挑剔的眼里并不精确，但我们心中的那个孩子知道，这是对大海、船只以及波涛汹涌的海港上那令人惊叹的海风所做出的

包容而清晰的解读。艺术家如果把一个物体框定得太死，就会把它的精神内核赶走，从而失去了那个最初吸引我们关注它的东西。想象力是我们借以充实生命的工具，所以，打开你的视野吧，鼓励别人也这样做。

观察到的世界可以成为我们的主题，但是我们绘画的必须是亲身经历的世界。我们没有义务去

关于鸟的研究

右图跨页中模糊不清的凌乱线条是为了研究鸟的动作以及骨架在失重情况下的状态。下图中另一种鸟的胸骨、锁骨和肩胛骨似乎能独立组成一个新的生物。

想法和发明

右图中所展示的这些机械都能抽水。从阿基米德螺旋到达·芬奇自己发明的杯形轮，整张纸上都洋溢着专注的思想。注解与图示在视觉上达到了平衡。文字通常是倒过来写的，这并不是为了掩饰什么，而是个人的选择。可能这对于左撇子来说更为方便，抑或是这样的挑战能带来习惯性的享受。

《阿基米德螺旋和水轮》

1503年

列昂纳多·达·芬奇