

365 个绘画的诀窍

[美] 凯瑟琳·泰瑞尔 著 王嘉琳等 译

随时可读
的绘画技巧
百科全书

上海人民美術出版社

365个绘画的诀窍

[美] 凯瑟琳·泰瑞尔 著 王嘉琳等 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

365个绘画的诀窍 / (美) 凯瑟琳·泰瑞尔 著; 王嘉琳等 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2017.1

书名原文: Sketching 365

ISBN 978-7-5586-0092-0

I. ①3... II. ①凯... ②王... III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第233178号

Copyright © 2014 by RotoVision SA

Right manager: Doris Ding

本书简体中文版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: 09-2015-065

365个绘画的诀窍

著 者: [美] 凯瑟琳·泰瑞尔
译 者: 王嘉琳 马振晗 刘 蕊
张晓斐 高腾悦

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 马永乐

封面设计: 金竹林

版式设计: 胡思颖

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 11

版 次: 2017年1月第1版

印 次: 2017年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0092-0

定 价: 68.00元

目录

引言 培养绘画自信心·····	06	质感·····	49
第一章 绘画基本功·····	12	以照片为绘画参照物·····	50
培养10种新绘画习惯·····	14	绘图的方法·····	52
学会如何观察·····	18	规格和剪裁·····	54
如何根据观察作画·····	22	重点、焦点和反差·····	56
痕迹创作·····	24	平衡与和谐·····	58
测量·····	26	统一与多样·····	60
形态、造型和体积·····	28	韵律、重复和图案·····	62
空间和比例·····	30	动态·····	63
透视·····	32	准确性与创造性之争·····	64
线条和边线·····	34	如何不断进步·····	66
光线、阴影和色调值·····	38	自我评估和改进·····	66
辨识色调值·····	40	他人评价·····	67
创作单色画·····	43	作品精益求精·····	68
研究色彩·····	46	高阶绘画练习·····	69
		装裱的准备工作·····	70

写生工具，莉兹·斯蒂尔（钢笔、墨水和水彩）

第二章 选择题材	72	其他类型的铅笔.....	126
写生.....	74	彩色铅笔.....	128
静物.....	74	粉彩.....	132
人物.....	78	炭笔.....	136
头像画.....	80	水性材料.....	138
人体素描.....	82	钢笔和墨水.....	138
着衣人像.....	85	画笔.....	141
群像.....	86	水彩颜料.....	142
自然界.....	88	数码工具.....	144
家畜.....	88	混合材料.....	146
野生动物.....	91	特殊绘画支撑物.....	147
植物与花卉.....	94	画纸和素描簿.....	148
画景：室内场景.....	98	纸张存放问题.....	152
家中和房中一景.....	98	素描簿.....	153
咖啡馆和餐厅.....	100	绘画工具.....	156
画廊和博物馆.....	102	削笔器.....	156
队列和候诊室.....	104	比例图工具.....	157
旅途.....	105	擦画工具和水彩留白胶.....	158
画景：室外风景.....	106	混色工具.....	160
建筑物和街景.....	107	抛光工具.....	161
风景.....	110	刻痕工具.....	161
树木和植被.....	112	工作室和户外绘画装备.....	162
水域和船只.....	116	充满自信!.....	164
天空和云朵.....	118	绘画资料	166
地志画.....	120	资料提供者索引.....	170
第三章 善用绘画材料	122	术语表.....	172
干性材料.....	124	致谢.....	174
石墨铅笔、石墨棒和石墨粉.....	124		

SKETCHING 365

365个绘画的诀窍

[美] 凯瑟琳·泰瑞尔 著 王嘉琳等 译

上海人民美術出版社

目录

引言 培养绘画自信心·····	06	质感·····	49
第一章 绘画基本功·····	12	以照片为绘画参照物·····	50
培养10种新绘画习惯·····	14	绘图的方法·····	52
学会如何观察·····	18	规格和剪裁·····	54
如何根据观察作画·····	22	重点、焦点和反差·····	56
痕迹创作·····	24	平衡与和谐·····	58
测量·····	26	统一与多样·····	60
形态、造型和体积·····	28	韵律、重复和图案·····	62
空间和比例·····	30	动态·····	63
透视·····	32	准确性与创造性之争·····	64
线条和边线·····	34	如何不断进步·····	66
光线、阴影和色调值·····	38	自我评估和改进·····	66
辨识色调值·····	40	他人评价·····	67
创作单色画·····	43	作品精益求精·····	68
研究色彩·····	46	高阶绘画练习·····	69
		装裱的准备工作·····	70

第二章 选择题材	72	其他类型的铅笔.....	126
写生.....	74	彩色铅笔.....	128
静物.....	74	粉彩.....	132
人物.....	78	炭笔.....	136
头像画.....	80	水性材料.....	138
人体素描.....	82	钢笔和墨水.....	138
着衣人像.....	85	画笔.....	141
群像.....	86	水彩颜料.....	142
自然界.....	88	数码工具.....	144
家畜.....	88	混合材料.....	146
野生动物.....	91	特殊绘画支撑物.....	147
植物与花卉.....	94	画纸和素描簿.....	148
画景：室内场景.....	98	纸张存放问题.....	152
家中和房中一景.....	98	素描簿.....	153
咖啡馆和餐厅.....	100	绘画工具.....	156
画廊和博物馆.....	102	削笔器.....	156
队列和候诊室.....	104	比例图工具.....	157
旅途.....	105	擦画工具和水彩留白胶.....	158
画景：室外风景.....	106	混色工具.....	160
建筑物和街景.....	107	抛光工具.....	161
风景.....	110	刻痕工具.....	161
树木和植被.....	112	工作室和户外绘画装备.....	162
水域和船只.....	116	充满自信!.....	164
天空和云朵.....	118	 绘画资料	 166
地志画.....	120	资料提供者索引.....	170
 第三章 善用绘画材料	 122	术语表.....	172
干性材料.....	124	致谢.....	174
石墨铅笔、石墨棒和石墨粉.....	124		

引言

培养绘画自信心

写作目的

我在本书动笔前不禁想起创作这类图书的初衷。一个人的绘画知识随时间积累，譬如小窍门和技法等，分享总是一件乐事！

写作时，我始终记得万事开头难这个道理，所以希望大家熟能生巧。你无需从头到尾一页不落地看完这本书，然而我建议你先浏览引言，再决定接下来要读哪一部分。

绘画的定义

手绘是一种老少咸宜、自然随性的活动。儿童和年轻人乐在其中，而成年人放弃作画的情况并不少见。但许多人始终念念不忘那份对绘画的喜爱，梦想着重拾画笔。

“每日作画，持之以恒而不懈怠，其意之深非在于尺幅之大小，而在其增益良多也。”

——琴尼诺·琴尼尼（1370—1440）

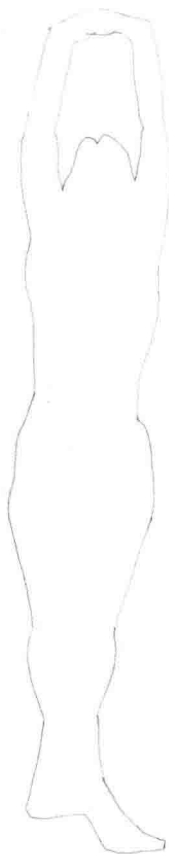
《伦敦伯灵顿宫外的庭院》，凯瑟琳·泰瑞尔（钢笔、墨水和彩色铅笔）

绘画给人的印象

绘画蕴含丰富内涵。绘画可源于观察，以不带个人情感的分析性画风记录所见之物；绘画也可萌生于想象，通过再创造将人们心目中的形象具体化；绘画还可脱胎于情感，折射出我们对某种物体的感触。

绘画具有多种表现手法。例如，写实风格记录人们的观察所得，精确而忠实；印象派手法展现一刹那的灵感，朦胧而瞬息万变；表现主义画作呈现人们对物体或事件的看法，或主观或多愁善感。

事实上，绘画是一切视觉艺术之基石。本书将具体绘画技法乃至使用诀窍一一收录其中。

《人体画》，凯瑟琳·泰瑞尔（钢笔和墨水）

《仓鸮的羽毛》，莎拉·莫里什（丙烯墨水）

第一章介绍与绘画相关的一些重要概念和技巧，第二章分为多个不同的主题，为你升华画技提供更多的实用性技法。

书中所有的绘画技法和主题皆可用于彩色绘图和黑白素描，不限任何绘画材料。绘画材料之丰富绝对超乎你的想象。在第三章你将了解到不同类型的绘画材料、相关工具和器材，书中每幅图画皆是相关应用的范例。

绘画的作用

彩色绘图和黑白素描有多种使用原因和途径，比如：

- 记录所见之物或所到之处。
- 提升作画和痕迹创作的技艺。
- 一种艺术史研究方法，如临摹过往艺术家的作品。
- 一种理解手段，如理解物体的构造或工作原理。
- 创造性活动的一部分，一种构思方法。
- 一种抒发情感的方式。
- 在有限时间内完成的快速画。
- 对其他艺术类型的初步研究。
- 另一幅画作的略图或模板。
- 供收藏家购买或博物馆收藏的美术展览品。
- 用于广告等商业用途的平面艺术。
- 技术图纸，例如建筑师的画。

彩色绘图和黑白素描是我个人两大热忱所在。孩提时代和求学时期我大量作画。成年后我投身高等教育事业和专业研究，事业起飞多年后又重新开始画画。

我发现彩色绘图和黑白素描在助我平衡工作和生活方面发挥了弥足珍贵的作用——在充斥着分析和数字的工作中，它们就是我的“中场休息时间”和休憩机会。从此我再也没有放下画笔。

绘画的益处

有时生活会妨碍作画，然而一旦我们再次爱上它，像童年时那般沉溺其中，它就会伴随我们一生，带来丰厚回报。

这些回报多不胜数，有多少种作画的人，或许就有多少种绘画的益处。这是一种伟大的创造性消遣活动，适合各年龄段，尤其是退休人士，这也是激发智慧、锻炼脑力的好方法。对许多人来说（包括我在内），图画是一种记录节庆和长途旅行的方式，效果奇佳且意蕴深长。用画将美景永远珍藏！

画画也是工作、居家时放松身心、摆脱日常生活压力的妙方。作画是如此地灵活方便：无论家中还是户外，你可以在任何地方写生，这意味着源源不断的创作以及成就感！绘画让你发挥才华，享受工作以外的成就感，还有什么比这更美好呢？随着我们不断进步，画技逐渐成熟，自信心也在增强——我们认可自己的能力和定位。世事难料，也许某一天画画会成为你的新职业呢！

下一页：《希腊春天的花朵》，凯瑟琳·泰瑞尔（粉彩）；作者坐在希腊一片路旁草坪上观察五月和煦的清晨，据此创作了这幅画。

下图：《伦敦圣詹姆斯公园》，凯瑟琳·泰瑞尔（彩色铅笔）；多图拼成的大幅全景素描。

关于本书

本书的构思和创作对象是那些对绘画萌生兴趣、想要加深了解的人士。

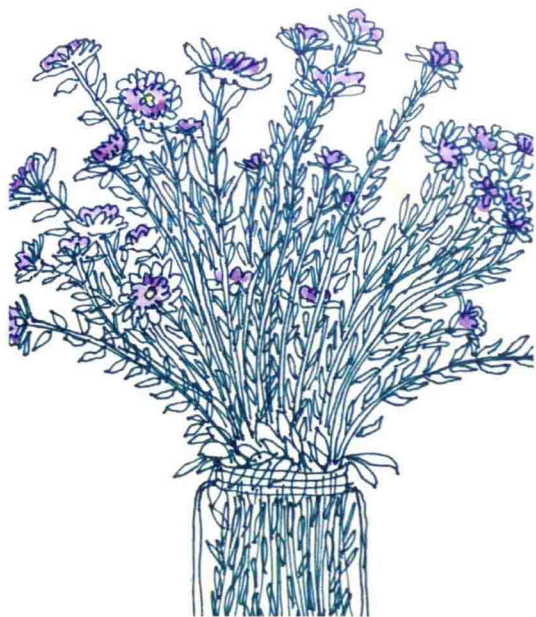
本书适用于有一定画技却长期疏于动笔者，以及不愿继续临摹照片、意欲着手观察和实地写生之人。

本书也供颇有绘画经验、有志于开阔视野的画家使用。

为照顾各类读者的需要，书中技法从基础入门向高级逐步进阶，并提供大量实用的指导建议。

《众生相》，丽思·沃特金斯（钢笔、墨水和水彩）

《安息日的花卉》，卢文·达特纳（钢笔和水彩）

“画海无涯。一笔绘万物，永葆好奇心。”

——约翰·辛格·萨金特（1856 - 1925）

你可以随时翻阅这本书，随心选择阅读内容。只要你开始作画并持之以恒，待画技稳步提高后，你就会发现自己从某些技巧中受益良多。传统和现代风格相结合的画例也是本书特色之一。有些也许是你早已熟悉的作品，有些将为你带来新的绘画手法和技巧。

绘画诀窍按主题进行分类，为你的进步提供准确实用的建议。本书的使用方法并无对错之分：可选择你感兴趣的小窍门和技法，学习顺序也因人而异。

当你的绘画作品集因不断积累各种创作成就和技法应用而变得越来越厚时，别忘记回顾这些技法和要诀。高级技巧起初看似复杂，但随着时间推移，你会发现自身理解能力在不断提高。在每幅画旁边记下所用技巧的心得，以备日后参考，不失为一个好方法。你还可以查阅资料和文章，了解更多绘画及相关知识。如果在创作时遇到瓶颈，不妨再次翻开这本书，从中汲取灵感，让你得以从另一个角度解决问题。

《绘画课》，沃尔特·泰勒（电脑绘图）

