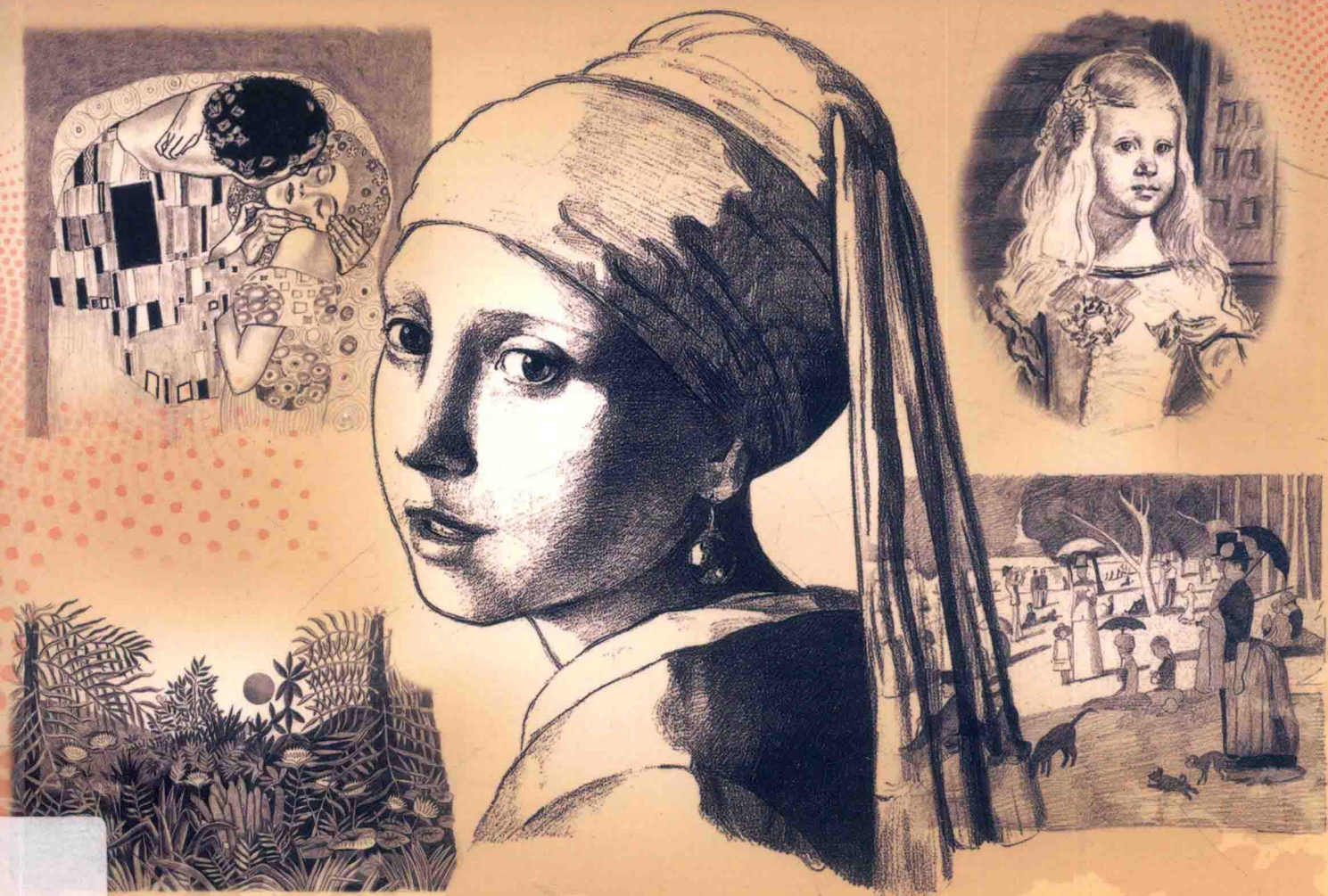

[英]巴林顿·巴伯 著
毛培茜 译

跟大师学绘画

经典技巧实用教程

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

跟大师学绘画

经典技巧实用教程

[英]巴林顿·巴伯 著

毛培茜 译

北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

Copyright©2008 Arcturus Publishing Limited

图书在版编目(CIP)数据

跟大师学绘画 / (英)巴伯著; 毛培茜译. — 北京:
北京美术摄影出版社, 2015. 11

书名原文: Draw Like the Masters

ISBN 978-7-80501-845-4

I. ①跟… II. ①巴… ②毛… III. ①绘画技法
IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第214646号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-7155

责任编辑 董维东
执行编辑 刘 佳
责任印制 彭军芳

跟大师学绘画

GEN DASHI XUE HUIHUA

[英]巴林顿·巴伯 著

毛培茜 译

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地 址 北京北三环中路6号
邮 编 100120
网 址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经 销 新华书店
印 刷 鸿博昊天科技有限公司
版 次 2015年11月第1版第1次印刷
开 本 210毫米×230毫米 1/16
印 张 19
字 数 220千字
书 号 ISBN 978-7-80501-845-4
定 价 59.00元
质量监督电话 010-58572393

跟大师学绘画

目 录

引言·····	7
线条画·····	8
色调·····	26
纹理·····	64
形态·····	82
空间·····	112
怎么画? ·····	130
这有多真? ·····	154
风格·····	172
作品的几何学·····	214
简化作品·····	238
细节的分析·····	260
现在, 画这个·····	288

跟大师学绘画

经典技巧实用教程

[英]巴林顿·巴伯 著

毛培茜 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Copyright©2008 Arcturus Publishing Limited

图书在版编目 (CIP) 数据

跟大师学绘画 / (英)巴伯著;毛培茜译. — 北京 :
北京美术摄影出版社, 2015. 11

书名原文: Draw Like the Masters

ISBN 978-7-80501-845-4

I. ①跟… II. ①巴… ②毛… III. ①绘画技法
IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第214646号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-7155

责任编辑 董维东
执行编辑 刘 佳
责任印制 彭军芳

跟大师学绘画

GEN DASHI XUE HUIHUA

[英]巴林顿·巴伯 著

毛培茜 译

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地 址 北京北三环中路6号
邮 编 100120
网 址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发 行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司
经 销 新华书店
印 刷 鸿博昊天科技有限公司
版 次 2015年11月第1版第1次印刷
开 本 210毫米×230毫米 1/16
印 张 19
字 数 220千字
书 号 ISBN 978-7-80501-845-4
定 价 59.00元
质量监督电话 010-58572393

目 录

引言·····	7
线条画·····	8
色调·····	26
纹理·····	64
形态·····	82
空间·····	112
怎么画? ·····	130
这有多真? ·····	154
风格·····	172
作品的几何学·····	214
简化作品·····	238
细节的分析·····	260
现在,画这个·····	288

引言

《跟大师学绘画》介绍的是一种由来已久的方法，即通过模仿大师的画作来提高自身的绘画技巧。早些时代，在大师级画家管理的工作室中，经常会有助手或学徒仔细临摹大师本人或其最杰出弟子的画作。临摹要越精确越好，因为只有这样才能帮助年轻的学生学到绘画的艺术。最近有一种观点认为，所有画家的作品都应该是自己的原创，而且，原创就不应有任何的引用。本书介绍的方法不同于这一观点。见习画家应该尽可能在风格与质量上与大师保持一致。当见习画家临摹的作品成熟以后，他就会被委托创作大师本人和其工作室他人画作的某些部分。通过这种方式，他就会逐渐成为工作室画作的主要创作者。当他掌握了所有的技巧之后，就会被允许创作自己的作品。通过这种方式，他可能就会成立自己的工作室，过一段时间再聘用几名有潜力的年轻人。这些年轻人将会经历和他一样的过程。通过这一体系，不需要多长时间，就可以培养出许多有能力创作多种不同风格艺术品的画家。即使是只用作参考的工作室内部作

品，都要被画在大家公用的素描簿上。这本素描簿包含工作室所有画家的作品，是大家共同努力的见证。如果过一段时间出现了一名颇具声望的新生代画家，他就会给之前常规的艺术品临摹提供新的观点，从而改变这一体系。但是，常规的工作程序依然没有变化，还是基于学生通过临摹大师的作品，学习他的技巧这一方法。

当你踏上学习绘画这条路之后，你就会意识到，要想临摹得准确，难度会有多大。但是，假以时日，你就会逐渐看出并理解绘画技巧的微妙之处。一旦了解了原作在细节上的处理方式，你在自己创作时就可以加以运用。而且，只要达到这个程度，即使你的画作是从某一大师之处衍生而来的，也会开始显现出自己的特点。就在这个时候，你自己的风格便开始显现出来。

所以，临摹这一经久不衰、久经验证的方法，确实会有效地提升你的艺术修养。只要坚持临摹自己能找到的最好的大师的作品，你的绘画技巧就一定会提升。

线条画

绘画最基本的形式就是，一堆符号在一个平面上的创造过程。更精确地说，是铅笔、墨水、木炭或粉笔画出来的线条的组合过程。本章节囊括了一些大师级画家的作品。这些人之所以能够达到其绘画效果，依靠的正是描写题材的高质量画线。线条画的历史发展进程，在此不一一描述。现在大家知道的是，早在法国和撒哈拉沙漠洞穴的墙上，我们就发现过史前的线条画。所以，除了引用古典希腊时期的一个例子之外，我挑选了从文艺复兴时期到现在的一些作品。这些作品既有自己的特征，又可以体现各种线条的处理方式。在许多例子中，我都会做进一步详尽的解释。

本章的画作也并不是简单的略图，因为这些作品都能够向我们表明，一位大师是如何通过绘画工具的运用来传达重量感和物质感的。稍微处理一下线条，大师就能告诉我们，一个立体图形是处于运动还是静止之中。所有有追求的画家都应努力向大师学习，用简单的方法来界定形态：好的画作不一定要用复杂的方法。

本章的例子可以清晰地表明，了解多种巧妙处理线条的方法之后，画作质量就会大幅度提高。线条的力度、敏感度、浓淡转变的能力等，只要可以表达出来，无须使用复杂的方法，画家就能表现出多种效果。

米开朗琪罗·博纳罗蒂 (1475—1564)

米开朗琪罗可能是艺术史上最具有影响力的一个人物，因此，用他来开篇是个不错的选择。研究一下他的画作，再看一下他的同代人以及追随者的作品，你就会意识到米开朗琪罗的影响力有多么深远。此处的临摹画涵盖了米开朗琪罗首创的各种技巧。这些钢笔画风格自由、形式简单，却能表现

出运动中的人物形象；米开朗琪罗非常了解解剖学，这使他在人体素描中能够创造出一种触觉感。他清楚地证明，人类形态中不存在真正的空洞，只有肌肉群之间的下沉。这是所有学习人体素描的学生都应该注意到的一点，并以此来提升自己画作的可信度。

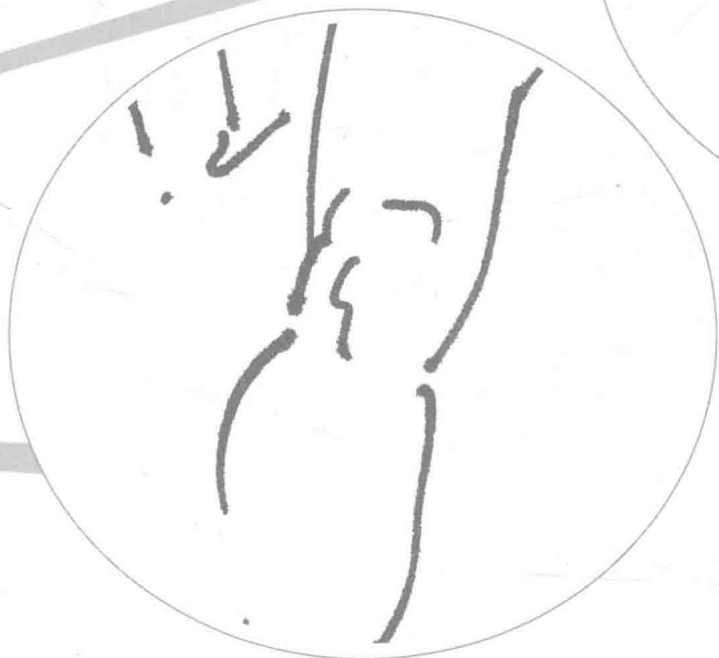

仔细观察米开朗琪罗画作的细节，你就会意识到自己正在观摩一位大师的作品，因为他用最简单的方法取得了最大的效果。

■ 留意面部轻微的漫画风格以及多变的线条。

■ 腿部的简单素描足以告诉你，这部分肢体在做什么动作。

■ 几条波形曲线，漂亮地把优雅的腿部膝关节表达出来。

圭尔奇诺(1591—1666)

我很少看到有人能像画家圭尔奇诺这样，用墨水画出如此绝妙的人体素描。在这个例子中，线条极为简单，看起来像是匆忙之间完成的一幅写生。流动的线条似乎能够营造出立体的空间，同时还具备其独特的绝妙诗意。试试这样画一幅画：要尽快，不要兼顾所有细节，只描绘出最重要的部分。尽量用最少的线条描绘出实物的感觉。你需要直接描绘几次生活中的事物，才能理解这一技巧的含义。

