

[美] 安德鲁·路米斯 著 孙苏宁 译

向大师 学素描

ANDREW
LOOMIS

上海人民美術出版社

向大师学素描

[美] 安德鲁·路米斯 著
孙苏宁 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

向大师学素描 / (美) 安德鲁·路米斯 著; 孙苏宁 译
—上海: 上海人民美术出版社, 2016.01
(西方经典美术技法译丛)
书名原文: Successful Drawing
ISBN 978-7-5322-9720-7

I . ①向 ... II . ①安 ... ②孙 ... III . ①素描技法 IV . ① J214
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 280778 号

SUCCESSFUL DRAWING

by

ANDREW LOOMIS

Copyright ©

This edition arranged with TITAN BOOKS

through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia

Simplified Chinese edition copyright:

2016 SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

All rights reserved.

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: 09-2015-525

西方经典美术技法译丛
向大师学素描

著 者: [美] 安德鲁·路米斯

译 者: 孙苏宁

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

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 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16 印张 10

版 次: 2016 年 1 月第 1 版

印 次: 2016 年 1 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5322-9720-7

定 价: 45.00 元

目录

(插图页用斜体字标注)

一切绘画均始自这些形体中的一个或多个形体	10	透视实体的不均等间距	43
基础知识	11	透视中的简单投射	44
想象你的画纸代表着开放空间	15	垂直比例尺的投射	45
草稿图	16	建筑物的透视	46—47
五P原则	18	为你的画面画比例	48—49
五C原则	19	用比例画框格的内侧面	50—51
每幅素描都有一条水平线	21	室内立面图的比例	52
每幅素描都有一个维度问题	23	如何用透视画弯曲的表面	53
铅笔的不同笔触效果	24	简单投射	54
一幅好画始于探究	26	用透视复制一个图案	55
隐藏的透视	28	斜面的透视法	56—65
画家须知的透视	29	将一个实体以任意角度投射在地面上	66
正方形和正方体	30	人物的投射	67
圆形和圆柱体	31	尺寸的投射	68
圆形和圆锥体	32	人物的透视	69
圆形和球体	33	人物的投射	70—71
空间体中的圆形形体	34	斜面上的人物	72—73
用空间体画圆形物体	35	倒影	74—75
如何正确地画空间体	36	透视中的常见错误	76—77
特定尺寸的空间体	37	基本形体上的光线	78
利用对角线测量深度	38	基本形体上的光线	79
按比例画画	39	球体上的光线	81
平行透视(单点透视)中的斜线	40	球体阴影的透视	82
成角透视(两点透视)中的斜线	41	阴影的透视	84—88
透视实体的均等间距	42	光线下的复杂形体	89
		光线下的复杂形体	90

目录

平面	91—93	光线下的 人物素描作品示例	113—121
形体上的光线示例	94—97	运用形体上的光线手段绘制人物	122
将形体上的光线运用到漫画中	98	肖像素描作品示例	123—133
漫画素描作品示例	99—105	绘制 着装人物	134
用人体模型学习解剖	106	着装人物素描作品示例	135—143
用人体模型画画	107	绘画长廊	145
人体模型素描作品示例	108—111	绘画长廊	145—157
光线下的人体	112	结束语	159

SUCCESSFUL DRAWING

安德鲁·路米斯的其他作品

《大师的人体素描》

《头与手的素描》

ANDRE III
L'ART III III

向大师学素描

[美] 安德鲁·路米斯 著
孙苏宁 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

向大师学素描 / (美) 安德鲁·路米斯 著; 孙苏宁 译
—上海: 上海人民美术出版社, 2016.01
(西方经典美术技法译丛)
书名原文: Successful Drawing
ISBN 978-7-5322-9720-7

I . ①向 ... II . ①安 ... ②孙 ... III . ①素描技法 IV . ① J214
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 280778 号

SUCCESSFUL DRAWING

by

ANDREW LOOMIS

Copyright ©

This edition arranged with TITAN BOOKS

through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia

Simplified Chinese edition copyright:

2016 SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

All rights reserved.

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: 09-2015-525

西方经典美术技法译丛
向大师学素描

著 者: [美] 安德鲁·路米斯

译 者: 孙苏宁

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

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 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

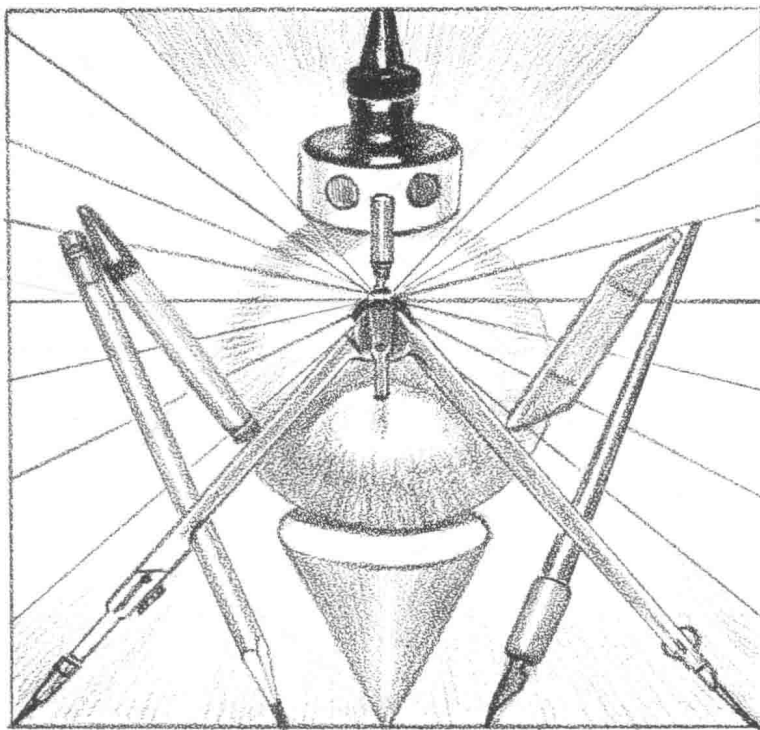
开 本: 889 × 1194 1/16 印张 10

版 次: 2016 年 1 月第 1 版

印 次: 2016 年 1 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5322-9720-7

定 价: 45.00 元

谨以此书献给英文艺术院 (Art Bug)

目录

(插图页用斜体字标注)

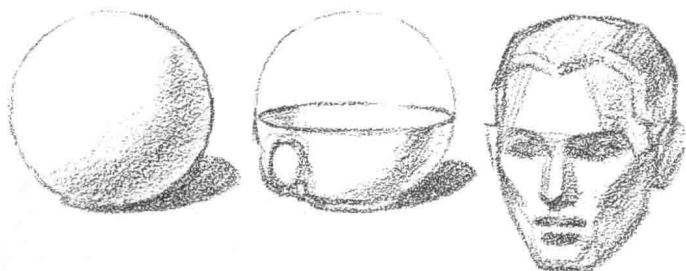
一切绘画均始自这些形体中的一个或多个形体		透视实体的不均等间距	43
	10	透视中的简单投射	44
基础知识	11	垂直比例尺的投射	45
想象你的画纸代表着开放空间	15	建筑物的透视	46—47
草稿图	16	为你的画面画比例	48—49
五P原则	18	用比例画框格的内侧面	50—51
五C原则	19	室内立面图的比例	52
每幅素描都有一条水平线	21	如何用透视画弯曲的表面	53
每幅素描都有一个维度问题	23	简单投射	54
铅笔的不同笔触效果	24	用透视复制一个图案	55
一幅好画始于探究	26	斜面的透视法	56—65
隐藏的透视	28	将一个实体以任意角度投射在地面上	66
画家须知的透视	29	人物的投射	67
正方形和正方体	30	尺寸的投射	68
圆形和圆柱体	31	人物的透视	69
圆形和圆锥体	32	人物的投射	70—71
圆形和球体	33	斜面上的人物	72—73
空间体中的圆形形体	34	倒影	74—75
用空间体画圆形物体	35	透视中的常见错误	76—77
如何正确地画空间体	36	基本形体上的光线	78
特定尺寸的空间体	37	基本形体上的光线	79
利用对角线测量深度	38	球体上的光线	81
按比例画画	39	球体阴影的透视	82
平行透视(单点透视)中的斜线	40	阴影的透视	84—88
成角透视(两点透视)中的斜线	41	光线下的复杂形体	89
透视实体的均等间距	42	光线下的复杂形体	90

目录

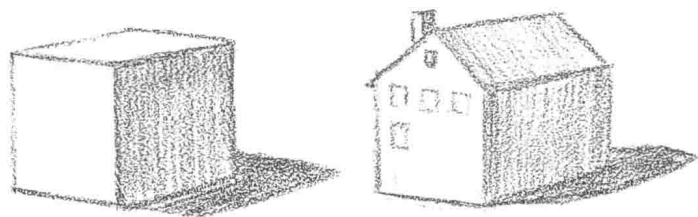
平面	91—93	光线下的人物素描作品示例	113—121
形体上的光线示例	94—97	运用形体上的光线手段绘制人物	122
将形体上的光线运用到漫画中	98	肖像素描作品示例	123—133
漫画素描作品示例	99—105	绘制着装人物	134
用人体模型学习解剖	106	着装人物素描作品示例	135—143
用人体模型画画	107	绘画长廊	145
人体模型素描作品示例	108—111	绘画长廊	145—157
光线下的人体	112	结束语	159

向大师学素描

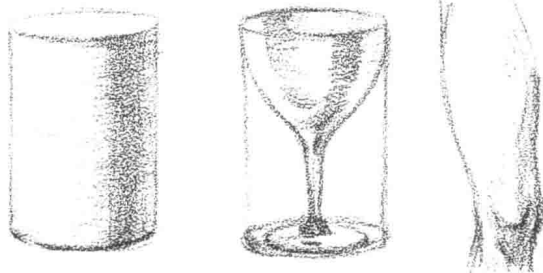
一切绘画均始自这些形体中的一个或多个形体

球体

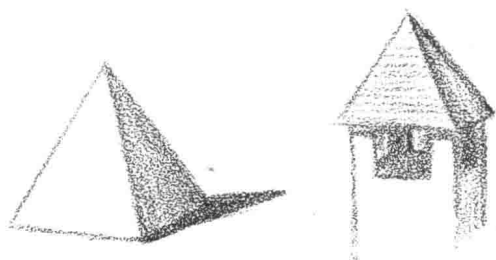
正方体

圆柱体

圆锥体

金字塔形

基础知识

艺术正处在它的黄金时期。现今有数千人怀有一种想要画画的欲望，这是前所未有的，并且有绘画欲望的人数还在全国范围内不断增加。这些人当中，很多人把艺术当成一种打发时间的工具或一种业余爱好；而另外的那些人，如果他们确信自己有足够的实力能够在艺术上取得成功的话，更乐意把绘画当作一种谋生手段。

对于绘画的天赋或天生的绘画能力是什么，以及技艺知识是什么，我们总是存在着困惑，因为知识总是惯常地被过分解读成是一种天赋。从另一方面来讲，没有构图知识的话，一幅画是很难成为成功之作的。事实上，在天赋的表现方式出现之前，我们根本不知道什么是天赋。这些天赋的表现方式是我们在自然法则对人的视觉起作用的同时，合理地与自然法则进行精确分析和理解的结果。

绘画是纸上的视觉。不仅如此，它是一种个体的视觉，与个体感知、兴趣、观察、性格、人生观体系及其他一系列同源的诸多性质相关。绘画只能是视觉，且画作若欲成功，它更不应该是除此之外的任何东西。绘画与其他创意艺术紧密相连，都是个人情感愿望的外在表达，意在使他人感知到我们的内在情感。我们要让他人倾听、观看，同时欣赏我们试图表达的东西。这也许是因为我们希望自己独特的成就能够得到赞扬，也许是因为我们有一个自认为值得引起人们注意的信息要传达，又也许是因为我们认为这种努力能使自己成为一个更有用的人或能作为获取生存所需的途径。

我们这些选择绘画作为自我表达途径的人必须

要知道，绘画有某些基础知识，我们要借助这些基础知识才能进步，绘画在这一点上同文学、戏剧或者音乐等是一样的，它们也有各自的基础知识。但不幸的是，与其他创意活动相比，绘画基础知识的定义在实践学习中通常并不清晰。商业美术尽管是一个较新颖的职业，但这个领域中的领军人物们正开始花时间和精力从事商业美术的教育工作。

在创作领域中取得成功的作品，通常要附带一些独树一帜的、让作者从众人中脱颖而出的东西。一个画家仅靠他的基础知识，无需重复其他画家的表现，就能取得同样的成功。如果有方法让画家互相帮助的话，这方法就是不断增加自身的技艺知识，而不存在于某人作品的特质中。我们的技艺知识需要共享，正如在科学领域和其他职业领域中一样，每一个人都在吸取知识，然后反过来贡献知识。不让讲素描的人拿自己的作品作例子是一件困难的事，但我可以肯定，这本书里有很多素材可拿来作例子，学生们无需参考我的特定风格或者绘画技巧就可以将它们运用到自己的作品中去。

假设我们面前有两幅画。一张很吸引人，另一张则不然。这张好，那张坏。为什么呢？我相信我能指出隐含的理由，而且这些理由都非常容易理解，但是非常奇怪的是，在艺术书籍和绘画课堂上你不会经常看到和听到它们。对一张画的反应同个体的情感和体验相关，而且据我所知，至今为止它是与艺术教育完全分离的。如果画家们不理解这种反应，我不相信艺术能走太远。有的画家可能一辈子都不明白为什么他的作品没有吸引力，甚至连有

基础知识

些成功的画家们都可能不太明白他的作品为什么吸引人，尽管拜天所赐他们的作品能吸引人。

想要明白一幅绘画是否吸引人，我们必须认识一种能力。每个正常的人都具备这种能力，它从孩童早期一直贯穿我们的整个成人时期，我认为，用“智能感知”（intelligent perception）这个词来形容这种能力很是贴切。它是与大脑相协调的视觉，是通过接触获得的一种“正确的”意识。时不时地，我们的大脑认可某些效应或者表象为事实，并且一直遵守着这些事实。我们通过学习大小、比例、色彩还有质感来区别出一种表象与另一种表象，所有这些意识合并在一起构成了我们的“智能感知”。有了空间和纵深意识之后，即使对透视法的科学原理一无所知，我们也能立刻感知到扭曲或变形，这是因为扭曲或变形的外表同经验教给我们的“正常的”或“真实的”的样子不相符。形体被记录在我们的大脑中，即便对解剖学和比例关系一无所知，我们虽然不能给出一个好的口头描述，但仍能立刻辨认出一张脸的样子。比例意识告诉我们这是一个孩子，那是一个侏儒；这是一只小狗崽，那是一只小狗。“智能感知”还包括对体积和轮廓的感觉，这让我们能区分出天鹅和家鹅的不同或家鹅与鸭子的不同，不论观赏画的人还是画家们都具备这种特质。作为独立个体，我们每个人都在潜意识里受到光线的影响，我们知道外表会随着日光、人造光、暮光或强烈太阳光的不同而随之改变。这种感知是天性的一部分。

一旦观察者看到比例、扭曲、形状、颜色、质感的变化，他就能立即意识到某些地方出了问题。最聪明的模仿也欺骗不了他。商店橱窗里的人形模特对任何人来说都是模型。我们凭借早已记录在大

脑中的效应，区分出了肉体和蜡像的不同。

画家们不能忘记这种“智能感知”，并且要期待自己的作品能确定得到智能感知的回应，甚至是正面回应。要确信你的观众对你的作品的反应正如你的作品对生活本身的反应一样。“智能感知”认为，唯有真实才是有说服力的。外行人用不着懂得任何艺术知识，就能判断自己喜不喜欢你的作品。我们可以用各种论证、证据还有辩护来解释，可以解释到自己声嘶力竭，但是这丝毫影响不了深植在人的观念中的东西。如果我们画作中的色彩深浅或效果不真实，观赏者会感觉到这种不真实，我们也没有办法说服他们去相信。

精神层面的回应要深入得更远。每一幅画都有其存在的原因及画面背后的意图，如果我们能让观赏者明白我们的意图，我们就在捕捉他们的兴趣上又成功了一步。每一个人不仅生活在自然的效应中，也生活在经验中。生活不仅包括能看到的，还包括能感受到的。在绘画中植入一种观赏者既有的情感能够确保更进一步的回应。你只能感受到你自己的感情，你的作品中的任何感情必须来自你本身，要相信你的大多数情感在别人身上也都存在，我们能和电影或戏剧中的角色产生共鸣就是证明。我们喜不喜欢一个表演，很大程度上取决于表演能否激起我们的个体情感，这个原因也决定了我们喜不喜欢一件艺术作品。

如果一幅画对观赏者的“智能感知”来说是有说服力的，那么这幅画在形体、质感、空间感和布光上就是正确而真实的。同时，它还能激起观赏者的个人情感。这样一来，画家就确保了自己的作品能得到正面回应。

绘画不应该讲授特定的或者某个人的技巧，