

大师级写实绘画全解析

变幻的形式

【美】雷切尔·鲁宾·沃尔夫 编著

上海人民美術出版社

大师级写实绘画全解析

变幻的形式

【美】雷切尔·鲁宾·沃尔夫 编著

李悦雯 李之瑾 傅玉立 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大师级写实绘画全解析·变幻的形式 / (美) 沃尔夫著; 李悦雯, 李之瑾, 傅玉立译. -- 上海:
上海人民美术出版社, 2016.1
书名原文: Strokes of genius 1 : the best of drawing
ISBN 978-7-5322-9761-0

I. ①大... II. ①沃... ②李... ③李... ④傅... III. ①绘画 - 作品综合集 - 世界 IV. ①J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 297084 号

原版书名: Strokes of Genius 1: The Best of Drawing

原作者名: Rachel Rubin Wolf

Copyright © 2012 by F+W Media

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic
or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission
in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passage in a review.

Published by North Light books, an imprint of F+W Media, Inc.

Rights manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经 F+W Media 出版社公司授权, 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: 09-2013-780

大师级写实绘画全解析: 变幻的形式

著者: 【美】雷切尔·鲁宾·沃尔夫

译者: 李悦雯 李之瑾 傅玉立

责任编辑: 徐捷 钱吉苓

版权经理: 徐捷

审读: 张炜

装帧设计: 方永

封面设计: 乔轶马泓

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)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网址: www.shrmms.com

印刷: 广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

开本: 889×1194 1/16 8.5 印张

版次: 2016 年 1 月第 1 版

印次: 2016 年 1 月第 1 次

书号: ISBN 978-7-5322-9761-0

定价: 78.00 元

关于作者

雷切尔·鲁宾·沃尔夫是一位独立编辑兼艺术家。她曾为北之光出版社编辑和撰写过很多艺术类书籍, 例如《水彩画的秘密》、《最美的水彩画》、《灵感乍现》、《最美的画丛书》、《最美的野生动植物艺术》、《最美的肖像画》、《丙烯画的风格和技巧》、《海滩和大海的绘画》、《描绘光的气氛》。她还获得了很多北之光出版社的艺术书籍出版项目, 如《艺术鉴赏》和《野生动植物的艺术》。

感谢刘旻、张俊珺、陈洁对本书编辑工作的帮助。

目录

介绍 7

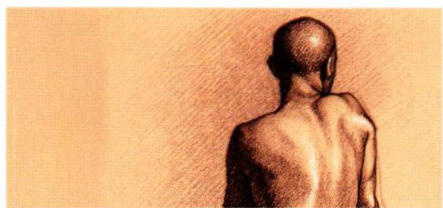
第一章 速写簿 8

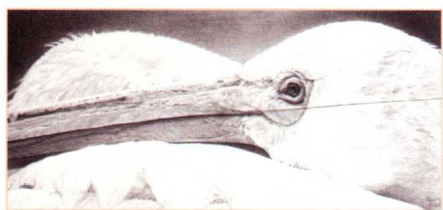
第二章 人物画 26

第三章 静物画及其他 44

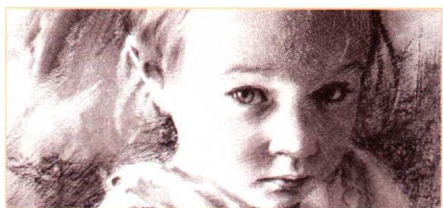
第四章 人体画 58

第五章 动物画 74

第六章 风景画 98

第七章 肖像画 118

大师级写实绘画全解析

变幻的形式

【美】雷切尔·鲁宾·沃尔夫 编著

李悦雯 李之瑾 傅玉立 译

上海人民美術出版社

《凯利是在休息吗？》，唐纳·M.科尔泽 (Donna M. Krizek)

材料：炭铅

尺寸：30cm×41cm

《朱莉》，塔容·帕森斯 (Taaron Parsons)

材料：木炭笔

尺寸：30cm×23cm

凸显个性

这幅画像根据我侄女的三岁照片绘就。我想通过某一恰到好处的姿势来显现其活泼的个性。我先在高克重的冷压插画硬纸板上用51毫米笔刷蘸取丙烯酸石膏粉轻轻地涂上一层。待石膏干燥后，用各种型号的木炭条作画。这幅作品看上去画得轻松，实际上经过了仔细的刻画。我用橡皮擦出亮部，再用手指抹开暗部。创作完成后，喷上固定液。

《施瓦力 (Shivali) 》

尼拉·施瓦林·莫汗 (Niranjan Shivling Mhamane)

材料：炭铅

尺寸：29cm×20cm

目录

介绍	7
----	---

第一章 速写簿	8
---------	---

第二章 人物画	26
---------	----

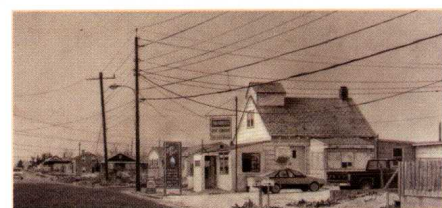
第三章 静物画及其他	44
------------	----

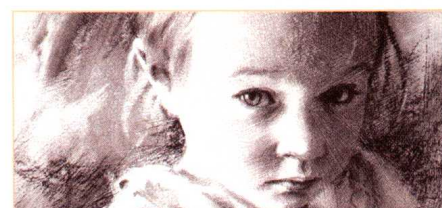
第四章 人体画	58
---------	----

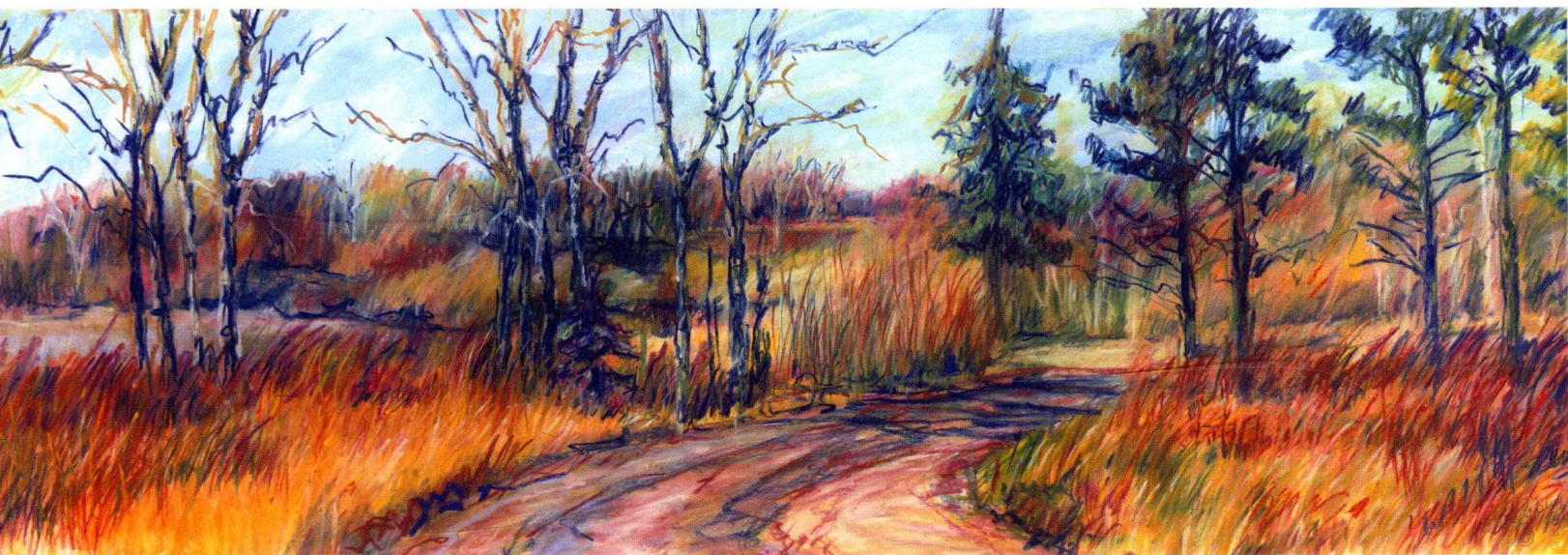
第五章 动物画	74
---------	----

第六章 风景画	98
---------	----

第七章 肖像画	118
---------	-----

《美好的一天》，瑞塔·拜尔·科瑞干（Rita Beyer Corrigan）

材料：色粉笔

尺寸：41cm×127cm

介绍

过去的17年间，我主编过九本《Splash：水彩之最》系列图书，为这些书撷取素材并装订成册的过程是令人激动的。尽管我喜欢做Splash系列图书的编辑工作，但一直以来我同样喜爱欣赏画作，这本书收录了一些当代艺术水准最高的艺术家作品，我很高兴看到北之光出版社决定继续发行该书。

当我还是个小女孩，放学回家时会尤其留心观察路边的风景。例如，树木在冬日的照耀下显得盘根错节。随着我逐渐丰富的艺术学习经历，我开始对人体写生得心应手。曾经仔细观摩过伦勃朗和李奥纳多的作品。凡·高笔下那粗犷的线条和他对空间、形态的独特视角引发了我极大的学画热情。

我在本书编撰过程中逐一甄选优秀的绘画作品，将它们按不同的门类编排成独立的章节，其中“静物画及其他”这一章还多了些抽象画和难以归类的画作。此外，每幅作品均附有画家朋友们的创作感想或赏析文章。

日常生活中，您若有片刻休闲时光，哪怕是坐在咖啡桌前，不经意地走过书架，看到此书后翻阅几页都会感受到艺术之美。我们仍将继续努力开发这一系列图书的选题。对于我们来说它已颇具历史意义，是您值得珍藏的佳作。

雷切尔·鲁宾·沃尔夫

Rachel

速写簿

第一章

建筑速写

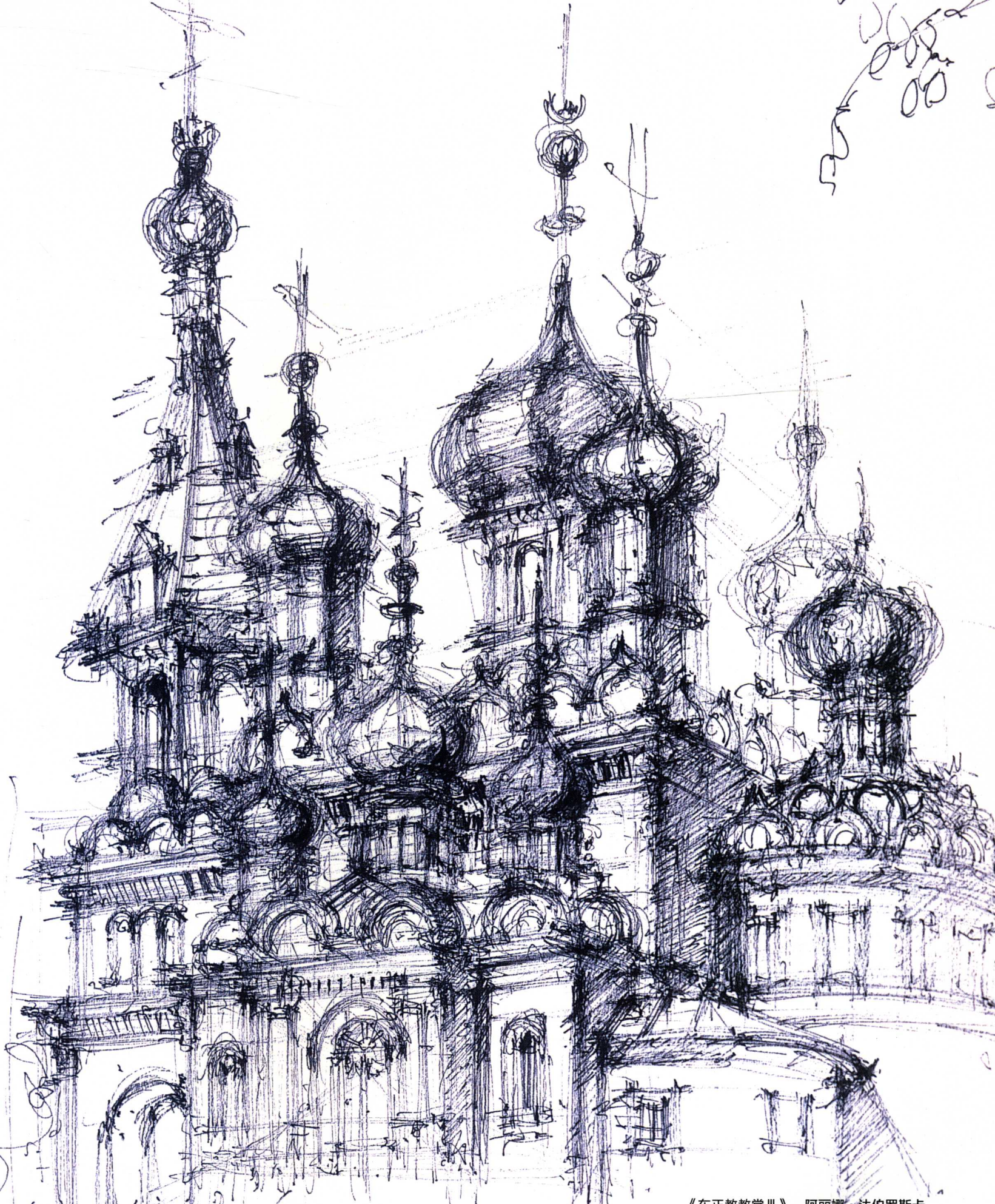
第8~11页上的所有画作都是我在现场绘就的。作画时，我先轻轻地用钢笔画出较浅的线条，随后再逐渐加深。如果只是想创作一幅钢笔墨水画，那么我就会铺上阴影，用交叉影线来加深调子。

《英国伦敦塔桥》，阿丽娜·达伯罗斯卡（Alina Dabrowska）

材料：钢笔、墨水

尺寸：28cm×22cm

《东正教教堂Ⅲ》，阿丽娜·达伯罗斯卡

材料：钢笔、墨水

尺寸：28cm×22cm

Handwritten text in Russian script at the bottom of the page, likely a signature or inscription related to the artwork.

《东正教教堂（波兰托马舒夫）》，阿丽娜·达伯罗斯卡

材料：钢笔、墨水、马克笔

尺寸：28cm×22cm

《波兰小镇卡齐米日多尔尼》，阿丽娜·达伯罗斯卡

材料：钢笔、墨水、马克笔

尺寸：28cm×22cm

背上包去速写

身为一名作画技巧娴熟的建筑师，我格外留心画面的透视结构、大小比例、线条质感、光影效果、调子变化、画面肌理以及色彩关系。如果决定为钢笔墨水画上色，那么我会先看看画面上线条的粗细，而后想想画面中前景与背景的关系，思考是否要拉开前后空间层次，再用马克笔从最淡的调子画起。我在北美洲、欧洲、加拿大阿尔伯达省旅游时，背包中必定有速写簿、钢笔和马克笔，随时准备着画下周围有趣、新颖的事物。

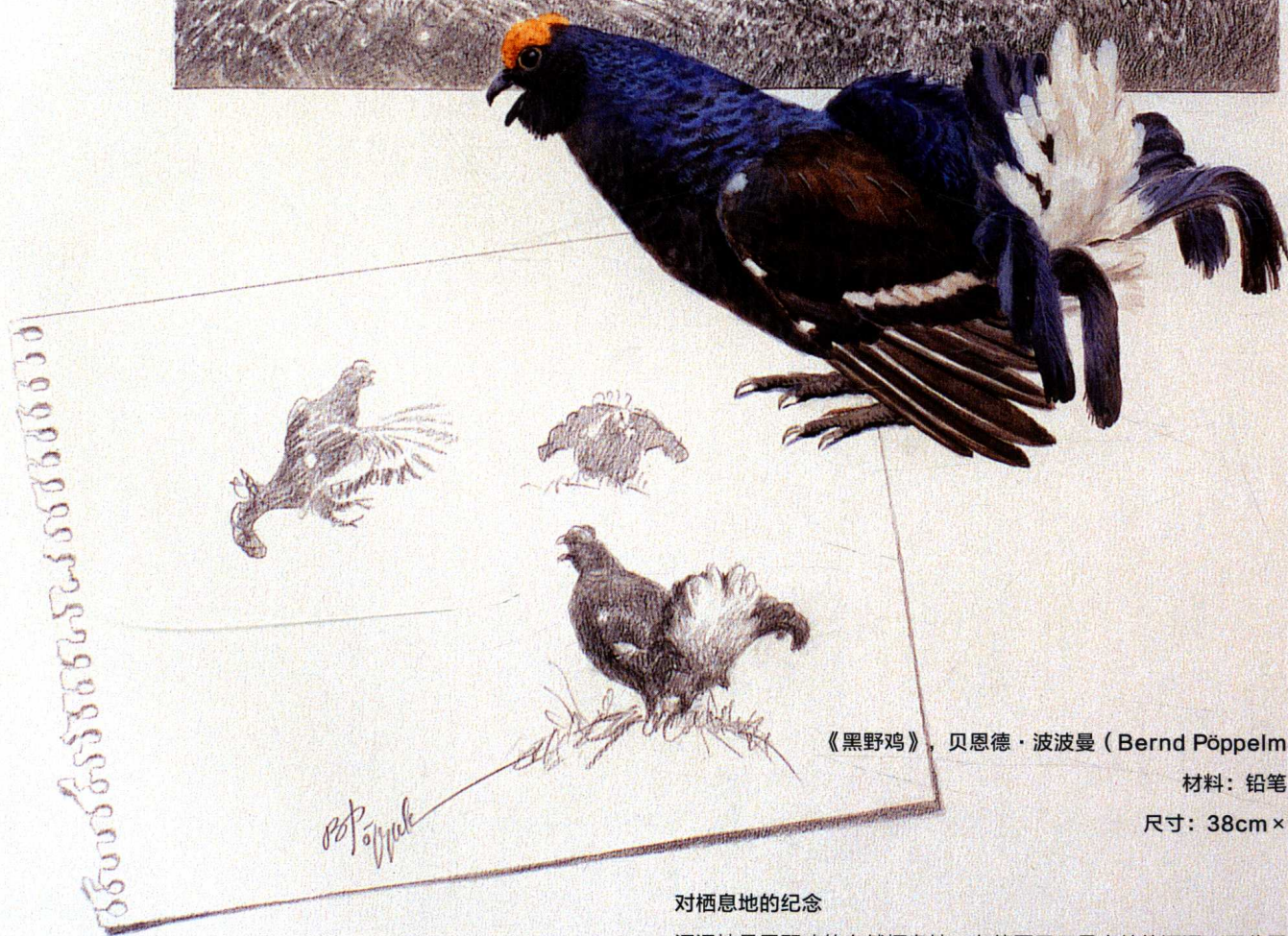

《在罗斯福岛看纽约》，阿丽娜·达伯罗斯卡

材料：钢笔、墨水、马克笔

尺寸：28cm×22cm

《黑野鸡》，贝恩德·波波曼 (Bernd Pöppelmann)

材料：铅笔、水彩

尺寸：38cm × 30cm

对栖息地的纪念

沼泽地是黑野鸡的自然栖息地。在德国已不见大片的沼泽，因此黑野鸡也不见了踪影。创作这幅画就是为了纪念黑野鸡的生存环境。我参考了照片上的细节并结合另外几幅现场写生完成了风景部分的刻画。然后用铅笔勾勒出这幅风景画的边框，画上阴影，营造出拼贴画般的效果。最后，我还用水彩为野鸡上色，使作品的层次更加丰富。

《维兰莎瓦》，尼拉·施瓦林·莫汗（Niranjan Shirling Mhamane）

材料：铅笔

尺寸：29cm × 20cm

印度海景画中的细节刻画

去维兰莎瓦旅行时，我看到了云彩、太阳、地平线、海洋、波涛、远处的船只、石头，这些在水平方向上重复出现的形式元素令我选择了垂直构图。我分别用HB、2B和4B铅笔仔细地勾勒出画面结构上的线和形。海滩上的椰子壳、枯叶、乌鸦也成了点缀我画面下方空白处的细节形象。我在旅途中尝试用速写簿忠实地记录下我之所见，这幅速写便是如此。