

世界绘画经典教程

彼得·格雷

素描专业教程

The Essentials of Drawing
Skills and Techniques for Every Artist

【英】彼得·格雷 著 | 刁海鹏 译

人民邮电出版社
PEOPLE'S POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程

彼得·格雷

素描专业教程

【英】彼得·格雷 著 | 刁海鹏 译

The Essentials of Drawing
Skills and Techniques for Every Artist

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

彼得·格雷素描专业教程 / (英) 格雷著 ; 刁海鹏
译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 1
世界绘画经典教程
ISBN 978-7-115-36829-4

I. ①彼… II. ①格… ②刁… III. ①素描技法—教
材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第190986号

版权声明

Simplified Chinese translation copyright©2013 by Posts & Telecom Press, China

Simplified Chinese translation rights arranged with North Light Books, USA

内 容 提 要

本书是“世界经典绘画教程”系列书中的一本。作者彼得·格雷,英国专业画家,畅销书作者,一直致力于为绘画爱好者提供亲切、实用的素描教程,本书即是写给绘画者爱好者的素描技法书,是一本真正把理论和实践技法讲透的素描教材。

作者将这本书的内容和技法定位在基础素描技法书上。本书分为2个部分:第1部分,讲解了素描的基本技巧,从如何观察开始,分别介绍了如何选择画具,如何判断画面中的块面、形状、轮廓和细节,如何观察基本形状,以及透视理论、透视实践、透视形状、三点透视、线条的变化、纹理等内容,帮助读者夯实绘画基础;第2部分,讲解了素描的基础应用,分别讲解了取景、构图、有限的色调、连续的线条、钝头画笔的使用、几何形状和结构、高光、戏剧化照明、空间深度,以及不同主题的创作等素描应用技法,让读者能够充分了解和掌握专业绘画技巧。

本书适合作为美术爱好者的自学用书及专业教师的参考书,还可以作为相关美术院校和美术培训机构培训的教材。

-
- ◆ 著 [英]彼得·格雷
 - 译 刁海鹏
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 何建国
 - 责任印制 李 东
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 8 2015年1月第1版
 - 字数: 170千字 2015年1月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2014-1138号
-

定价: 35.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目录

第一部分——基本技巧.....7

看见和观察..... 9

画具.....11

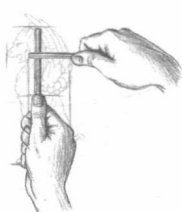
基本的绘画步骤.....13

分块.....15

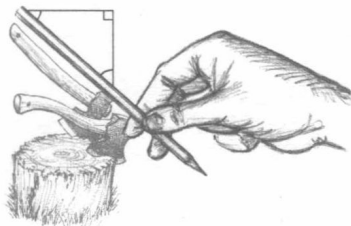

画面.....17

测量比例.....19

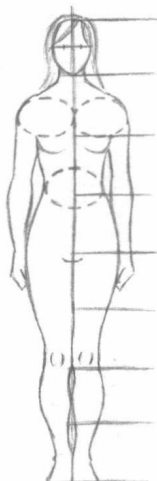

倾角测量.....22

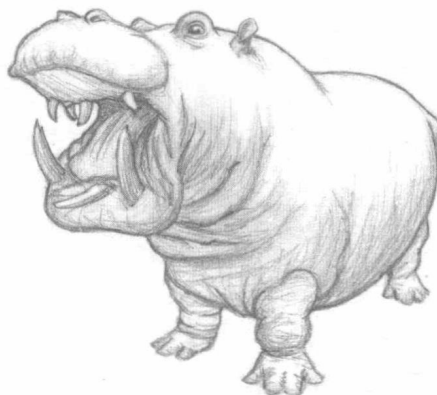

人体.....23

头部.....26

轮廓的感觉.....29

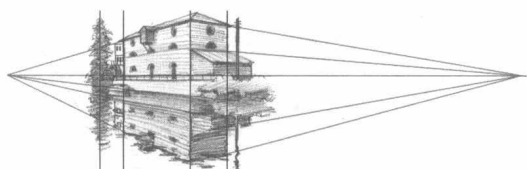

后退的倾角.....31

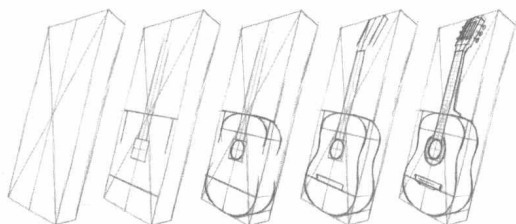
透视理论.....33

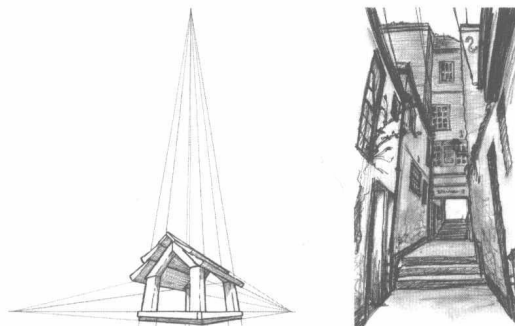
透视实践.....37

透视形状.....39

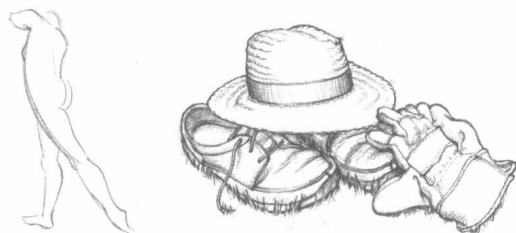

三点透视.....41

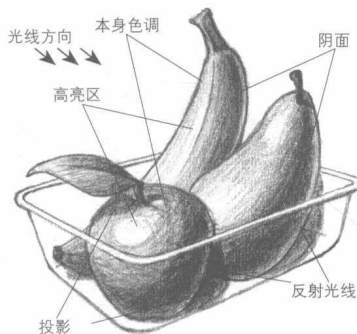

线条的变化.....43

纹理.....45

阳面和阴面.....47

描影和交叉影线.....49

碳素笔.....51

空气透视.....53

透明介质.....55

水彩速写.....57

毛笔画.....59

毛笔画的色调.....61

马克笔.....63

不透明介质.....65

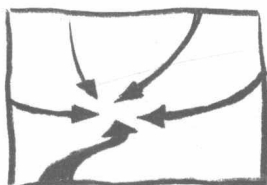
第二部分——基础应用..... 67

取景和选择.....69

构图.....71

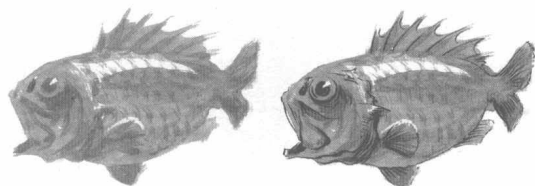

有限的色调.....73

连续的线条.....75

钝头画笔.....77

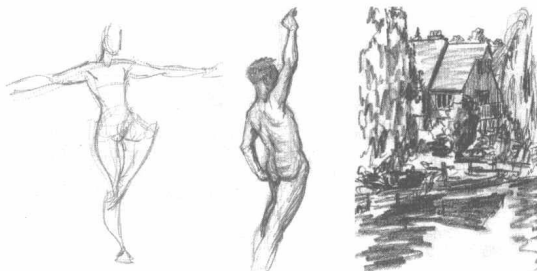

比例问题.....79

限时创作.....81

速写.....83

简单的轮廓.....87

优雅.....89

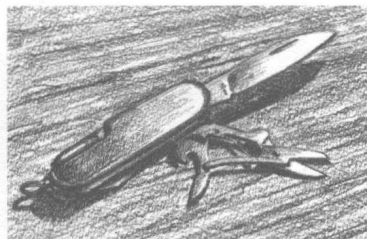

对称.....91

几何形状和结构.....93

高光.....95

戏剧化照明.....97

背光.....101

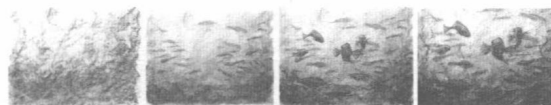

均匀光.....103

氛围.....105

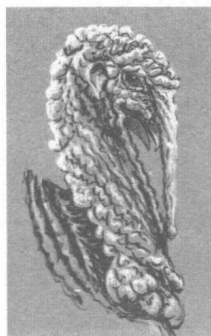

空间深度.....107

表面.....109

写实.....113

复杂的场景.....115

破旧不堪.....117

个性.....121

怪异.....125

叙事.....127

世界绘画经典教程

彼得·格雷

素描专业教程

【英】彼得·格雷 著 | 刁海鹏 译

The Essentials of Drawing
Skills and Techniques for Every Artist

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

彼得·格雷素描专业教程 / (英) 格雷著 ; 刁海鹏
译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 1
世界绘画经典教程
ISBN 978-7-115-36829-4

I. ①彼… II. ①格… ②刁… III. ①素描技法—教
材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第190986号

版权声明

Simplified Chinese translation copyright©2013 by Posts & Telecom Press, China

Simplified Chinese translation rights arranged with North Light Books, USA

内 容 提 要

本书是“世界经典绘画教程”系列书中的一本。作者彼得·格雷,英国专业画家,畅销书作者,一直致力于为绘画爱好者提供亲切、实用的素描教程,本书即是写给绘画者爱好者的素描技法书,是一本真正把理论和实践技法讲透的素描教材。

作者将这本书的内容和技法定位在基础素描技法书上。本书分为2个部分:第1部分,讲解了素描的基本技巧,从如何观察开始,分别介绍了如何选择画具,如何判断画面中的块面、形状、轮廓和细节,如何观察基本形状,以及透视理论、透视实践、透视形状、三点透视、线条的变化、纹理等内容,帮助读者夯实绘画基础;第2部分,讲解了素描的基础应用,分别讲解了取景、构图、有限的色调、连续的线条、钝头画笔的使用、几何形状和结构、高光、戏剧化照明、空间深度,以及不同主题的创作等素描应用技法,让读者能够充分了解和掌握专业绘画技巧。

本书适合作为美术爱好者的自学用书及专业教师的参考书,还可以作为相关美术院校和美术培训机构培训的教材。

-
- ◆ 著 [英]彼得·格雷
 - 译 刁海鹏
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 何建国
 - 责任印制 李 东
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 8 2015年1月第1版
 - 字数: 170千字 2015年1月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2014-1138号
-

定价: 35.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目录

第一部分——基本技巧.....7

看见和观察..... 9

画具.....11

基本的绘画步骤.....13

分块.....15

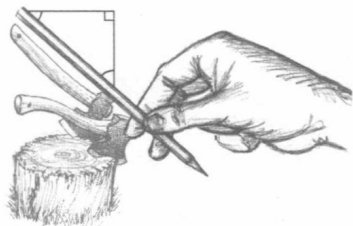

画面.....17

测量比例.....19

倾角测量.....22

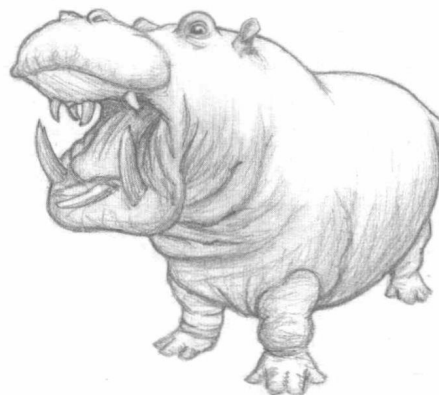

人体.....23

头部.....26

轮廓的感觉.....29

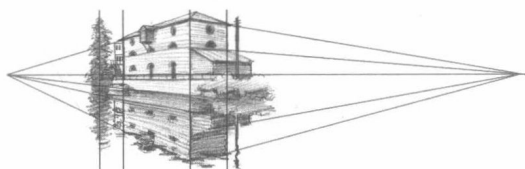

后退的倾角.....31

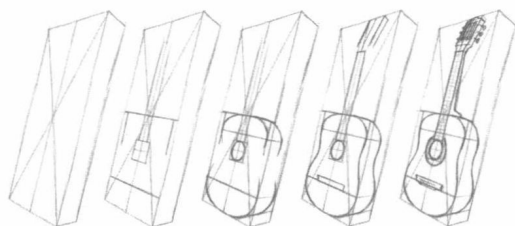
透视理论.....33

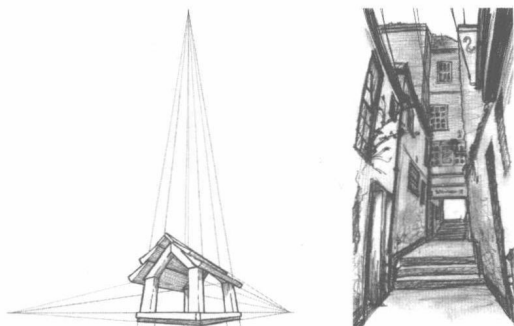
透视实践.....37

透视形状.....39

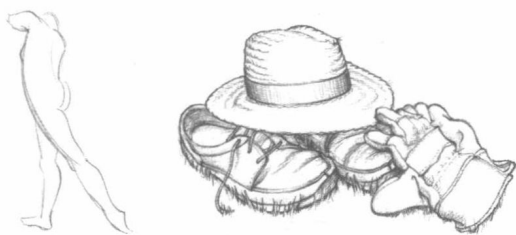

三点透视.....41

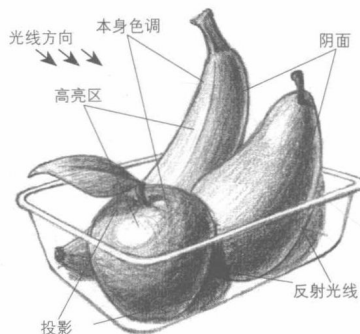

线条的变化.....43

纹理.....45

阳面和阴面.....47

描影和交叉影线.....49

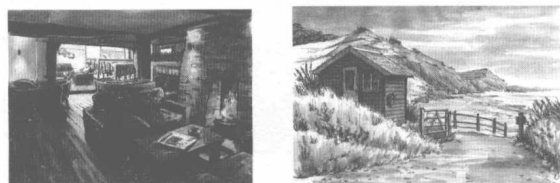
碳素笔.....51

空气透视.....53

透明介质.....55

水彩速写.....57

毛笔画.....59

毛笔画的色调.....61

马克笔.....63

不透明介质.....65

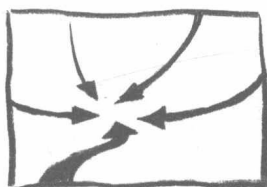
第二部分——基础应用..... 67

取景和选择.....69

构图.....71

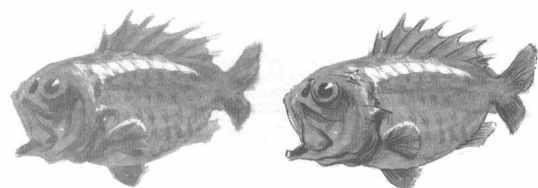

有限的色调.....73

连续的线条.....75

钝头画笔.....77

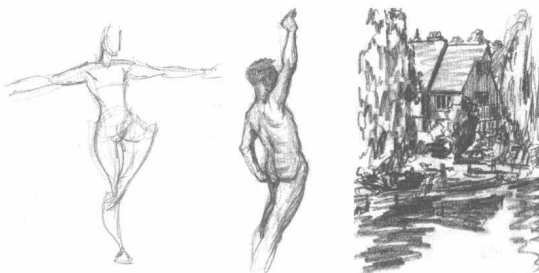

比例问题.....79

限时创作.....81

速写.....83

简单的轮廓.....87

优雅.....89

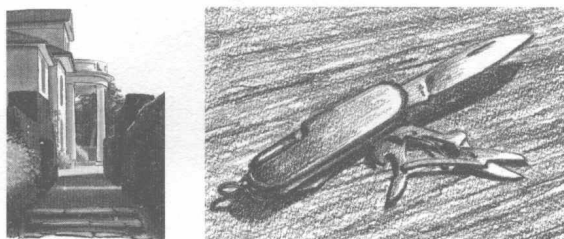

对称.....91

几何形状和结构.....93

高光.....95

戏剧化照明.....97

背光.....101

均匀光.....103

氛围.....105

空间深度.....107

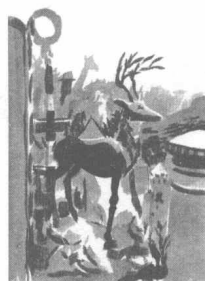

表面.....109

写实.....113

复杂的场景.....115

破旧不堪.....117

个性.....121

怪异.....125

叙事.....127

第一部分——基本技巧

很多人对自己的绘画能力心中没底，但你如果的确在读这本书，这一事实本身就表明你拥有学习绘画的基本素质，即你有尝试一下的意愿。很多人觉得自己不会画画，并且对此深信不疑，连提笔试一下都觉得多此一举。这样的人数量之多，让人吃惊。

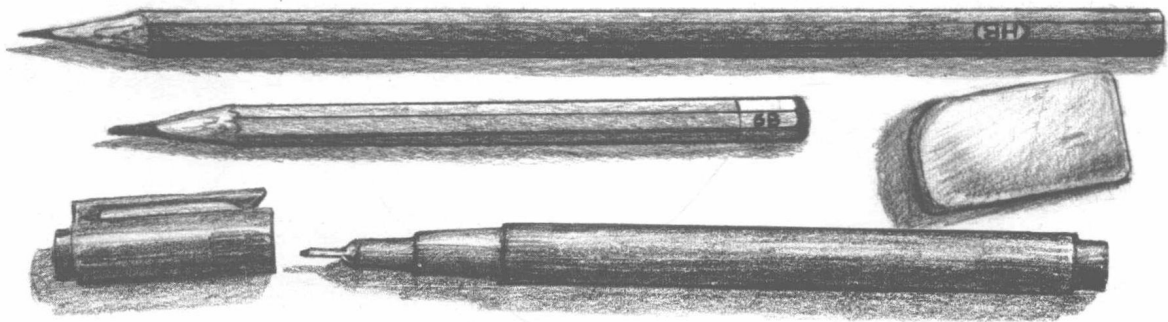
要是说这本书适合初学者使用，只能算说对了一半，因为在绘画领域，根本不存在“初学者”一说。其实，每个孩子都有绘画的冲动，并且下笔时自信满满。在纸张上留下奔放笔画的自信心是画家最宝贵的一笔资产。本书的目的就是要

让能力各异的读者找到自信。

虽然本书涵盖了所有传统的绘画主题——静物、风景、建筑和室内设计、人物和动物以及肖像，但并未把它们作为单独的研究对象。相反，本书的章节设置将各个绘画过程串联起来，从最基础的绘画技巧开始，将每个新的绘画主题都当作一个进步台阶，循序渐进，让学习者逐渐形成一种精密的绘画风格。

不过，不要将精密单纯地理解为复杂和费时。本书的主要目的就是为了让读者慢慢建立这样的理念，即绘画绝对不是如照相机般地简单复制。对真实性的渴望是初学者练习绘画的大忌，这也是为什么他们一落笔便灰心丧气的原因。相反，我们应该追求简单，简洁的作品就是精密的作品。任何一个笨蛋都能把事情搞复杂，但要保持清晰的意图并知道何时应一笔带过，这就需要动动脑筋了。

在看完本书的第一部分后，你心中就会对所有的绘画基本理论有个总体的了解，包括比例、透视、光与影、笔画等。你观察绘画对象和绘画技巧的眼界也会大大拓宽，能够辨别出最吸引你的研究区域，进而开始形成你自己的绘画风格。然后，你就可以准备进入第二部分，满怀信心地开始用简洁的笔触进行积极的艺术创作了。

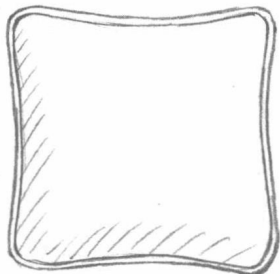

看见和观察

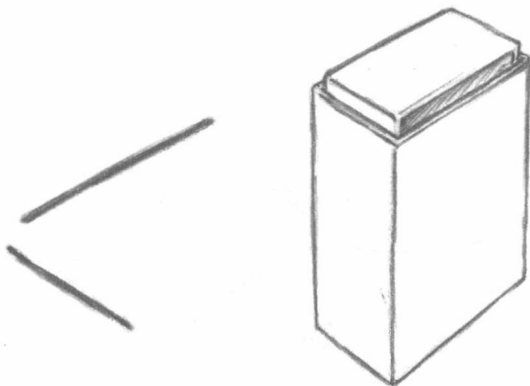
我们整天都在看这看那，但在繁忙的生活中，我们看的目的仅仅是为了分清谁是谁。例如，你向厨房橱柜里面看，选了一只玻璃杯，倒满水，然后随随便便地喝了一口。你可能从未花一秒秒钟想过橱柜门的木质纹理、水龙头的轮廓、玻璃的反光，或透过杯中之水观察神秘、扭曲且上下颠倒的世界是什么样子的。

对物体不经意地“看”，次数再多也不可能创作出一幅好的绘画作品，只有通过一段时间的研究、分析以及对你知之甚详的事物进行二次学习，并最终认识到事情未必总是如你想象的那般后，才有可能创作出好作品。不仅要学习“看”，还要学会“观察”，这样你就会与周围的世界（它簇拥着你、和你交流并时常引你遐思）建立一种新的关系。

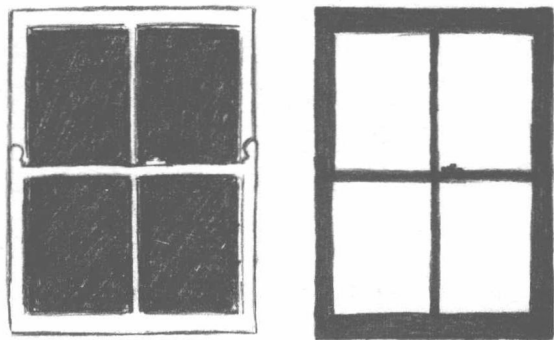
第一幅画是一个清晰的靠垫形状：四条边缘的轮廓勾画得十分准确，少量的阴影表现出体积，周边用简洁的双线条围合。

下一种画法是现实生活中更加常见（至少在我家里）的靠垫形象，它被压出了许多褶皱，并与观众呈一个角度放在那里。我们几乎从不会正对一个物体描画它的原始状态，那样画也没什么意思。

任何人都不会相信这些线条在同一个平面上。它们的角度非常明显，但是要画一个立在水平面上的逼真的火柴盒，你必须这么画。

这是两幅关于白色窗框的绘画作品。夜间，白色窗框便从黑暗中凸现出来，而白天，明亮的天空使这一景色完全改观，白色看上去成了黑色。鉴于视觉世界是可变的，因此我们每一次绘画时都必须认真观察，你总会有新的发现。

任何画家都看得出来这是一个小姑娘的形象，但认清绘画主题和把它画出来完全是两码事。下面让我们来看初学者在遇到这类情况时常见的几种错觉吧。

对大多数人来说，人物的主要特征都集中在脸上，通过面部可以辨认出人物的主要特征和表情。但是你注意到面部有多大吗？根据我的计算，它还不到整幅画面面积的百分之五。在这张侧面视图中，面部轮廓在头部的最边缘，且仅仅出现在头部的下半部分。

现在来看看头部有多宽。它可不是你以为的鸡蛋形，而是相当得圆（从侧视图看）——比大多数初学者在作品中画得还要圆。此外还要注意耳朵靠得多后。

再看看颈部向前倾斜的程度（并非如很多人以为的那样直立），以及颈部在领口内和领口以上的长度。衣领（我们知道是圆的）更像一个扁平的矩形。而初看上去利落地挽在头后的头发，也不那么利落：发际线周围还散布着少量的发丝（耳朵旁边的较长），发辫中还偶尔滋出些许发丛。请注意她的奔儿头、心形的嘴唇、三角形的眼睛等。

清晰正确地观察和判断事物是成为画家的第一步。现在你要做的就是学习如何在纸上把这些再现出来。