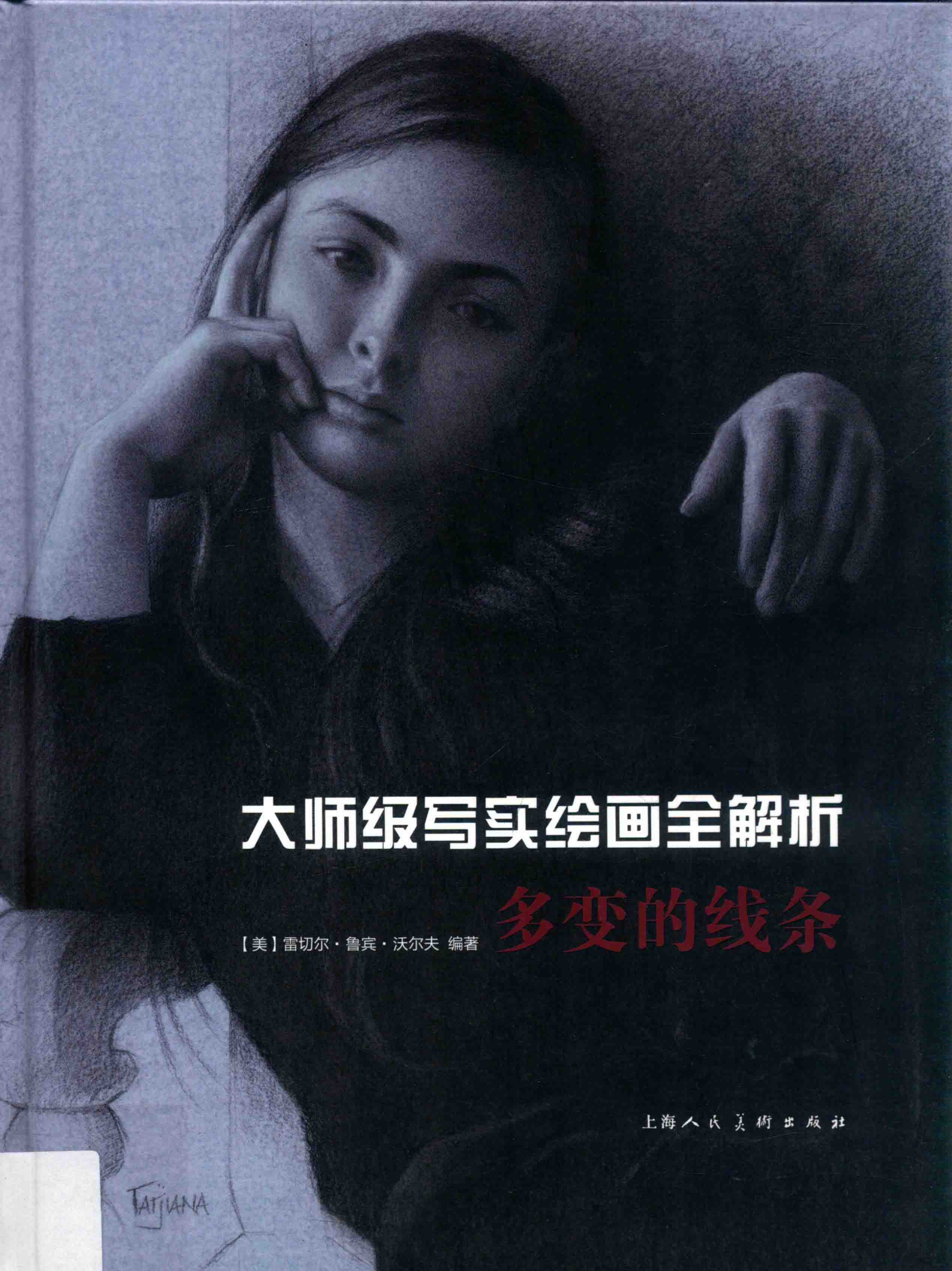

大师级写实绘画全解析

多变的线条

【美】雷切尔·鲁宾·沃尔夫 编著

上海人民美術出版社

TATIANA

大师级写实绘画全解析

多变的线条

【美】雷切尔·鲁宾·沃尔夫 编著

韩子仲 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

大师级写实绘画全解析:多变的线条/(美)沃尔夫编著;

韩子仲译. -- 上海:上海人民美术出版社, 2015.1

书名原文: Strokes of genius

ISBN 978-7-5322-9190-8

I. ①大… II. ①沃… ②韩… III. ①绘画 - 作品综

合集 - 世界 IV. ① J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 207711 号

大师级写实绘画全解析:多变的线条

原版书名: Strokes of Genius 4:Exploring Line

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: 09-2013-959

大师级写实绘画全解析:多变的线条

编 著:【美】雷切尔·鲁宾·沃尔夫

译 者: 韩子仲

责任编辑: 徐 捷

装帧设计: 刘 旻 宋 浩 陈 洁 周 涑

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: 广东博罗县园洲勤达印务有限公司

开 本: 889X1194 1/16 8.5 印张

版 次: 2015 年 1 月第 1 版

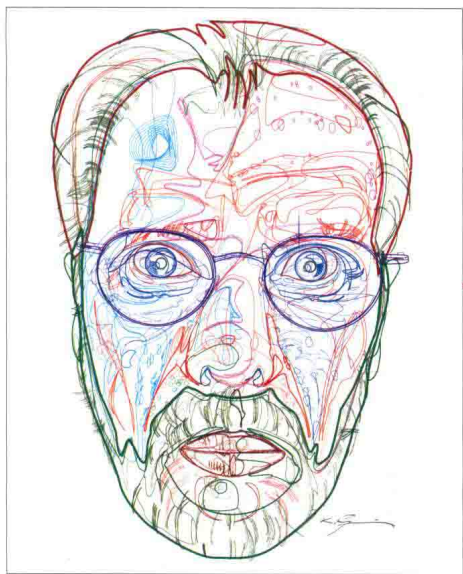
印 次: 2015 年 1 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5322-9190-8

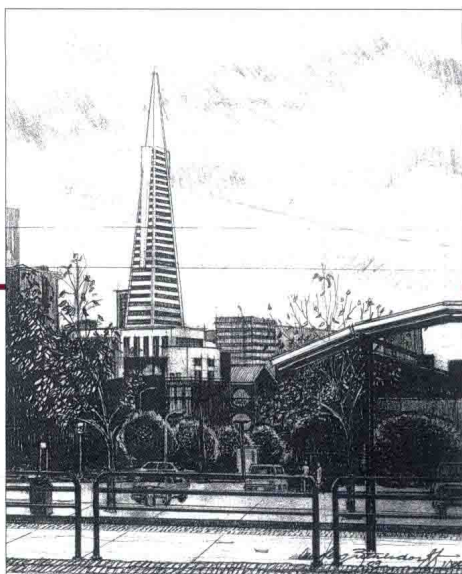
定 价: 68.00 元

目录

介绍.....7

1 肖像.....8

2 风景.....34

3 静物.....62

4 人物.....86

5 动物.....114

大师级写实绘画全解析

多变的线条

【美】雷切尔·鲁宾·沃尔夫 编著

韩子仲 译

上海人民美术出版社

伦敦 | 保尔·G·梅利阿 (PAUL G.MELIA)

材料：针管笔、水彩、白报纸

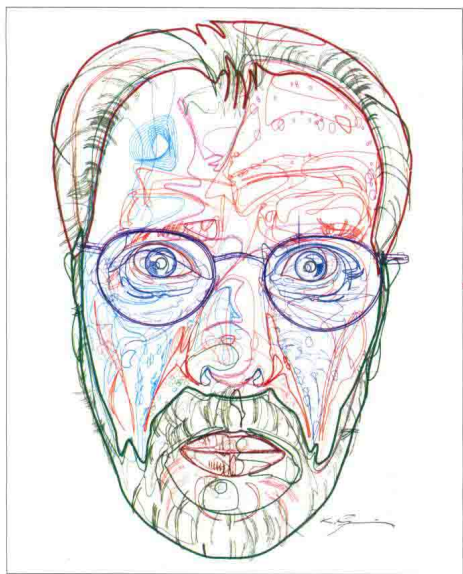
尺寸：29cm×38cm

这张画是我在工作室里根据前两次去欧洲旅游时拍摄的数百张照片组合而成的。对于我这个老建筑发烧友来说，伦敦真是一座让人着迷的城市，因为那里到处都是老建筑。每一街区的拐角都会给你带来绘画的灵感。我流连忘返于此——金色屋顶的国会大厦，白金汉宫门口换岗的卫兵，到处是雕塑、皇室居所和古迹——没有一处是相同的。这张画用时约4—6个小时。

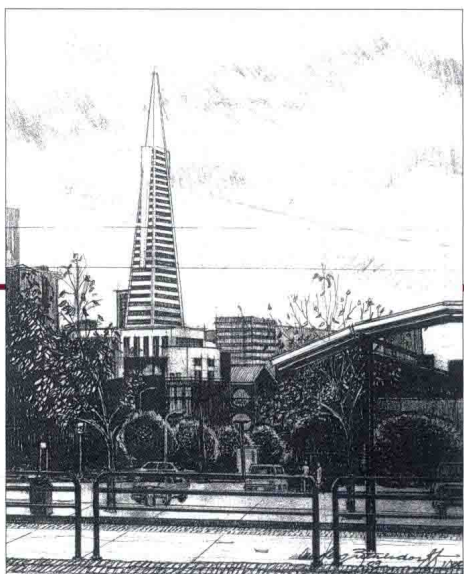

目录

介绍.....7

1 肖像.....8

2 风景.....34

3 静物.....62

4 人物.....86

5 动物.....114

悲伤 | 乔安娜·波尔热·罗格莱斯

材料：印度墨、纸

尺寸：51cm × 38cm

结构线不能有半点含混，它反映了你的观察、思考方式，还有你在作画时的思维变化——这些都将引导观者更快地进入画中。

——乔安娜·波尔热·罗格莱斯 (JOANNE BEAULE RUGGLES)

介绍

在本书中，我们将主要探寻“线”以及艺术家关于线的思考。对于很多人来说提到绘画首先想到的就是线。艺术家处理线的方式就如同笔迹一样有着自己的个性且成为了个人易于识别的标志。我们可以举出很多这样的例子：凡·高（Van Gogh）、伦勃朗、塞尚（Cézanne）、丢勒（Dürer）等等。

在进行本书组稿前，我希望艺术家们能给出一些关于线的个人观点（当然这不是强制的），结果我完全被眼前这些充满智慧和思想的文字吸引住了，谁说艺术家只会看而不能写呢？！在这些作品中，线可以是尝试性的或自信果敢的，富有美感或粗糙不加修饰的，混乱的、有序的、柔顺的甚至是暴力的。工具的选用直接影响着线的质感，但更重要的是艺术家如何使用工具以及如何画面上营造出气氛。绘画，尽管是平面二维的，但在本书中艺术家们却给出了不一样的答案，让我们看到了更多的可能性和延展性。

朱利·L·伊列克（Julie L. Jilek）将绘画与雕塑进行了比较，她说：“我像一个雕塑家那样研究线条，开始时我围绕形象用大胆的笔触展开，然后再慢慢深入……”

乔·L·麦克·科西尼（Joe L. Mac Kechnie）在线中感受到了音乐：“动感的线条好像紧绷的琴弦，当它发自艺术家内心时，我能感受到这种精美的乐声。”

对于乔安娜·波尔热·罗格莱斯而言，绘画如同一次令人兴奋的冒险活动：“绘画对我来说就是一次冒险，就如同拿着钢笔和墨水行走在钢丝上一样。”而与乔安娜不同，贝茨·科勒（Bets Cole）的绘画体验就好像在讲解文法，她说：“线是一个艺术家的形容词、动词和名词。”

不同的线条诉说着不同的内容。“松动的线条总是能传递出更多的信息。”查尔斯·乔斯·毕菲亚诺（Charles Jos Biviano）如此说。霍利·辛尼斯卡（Holly Siniscal）认为“风格化的线条更能表现出质感”。艾伦·埃亨伯格（Ellen Erenberg）：“我钟爱的线条是那些如窃窃私语般的……”

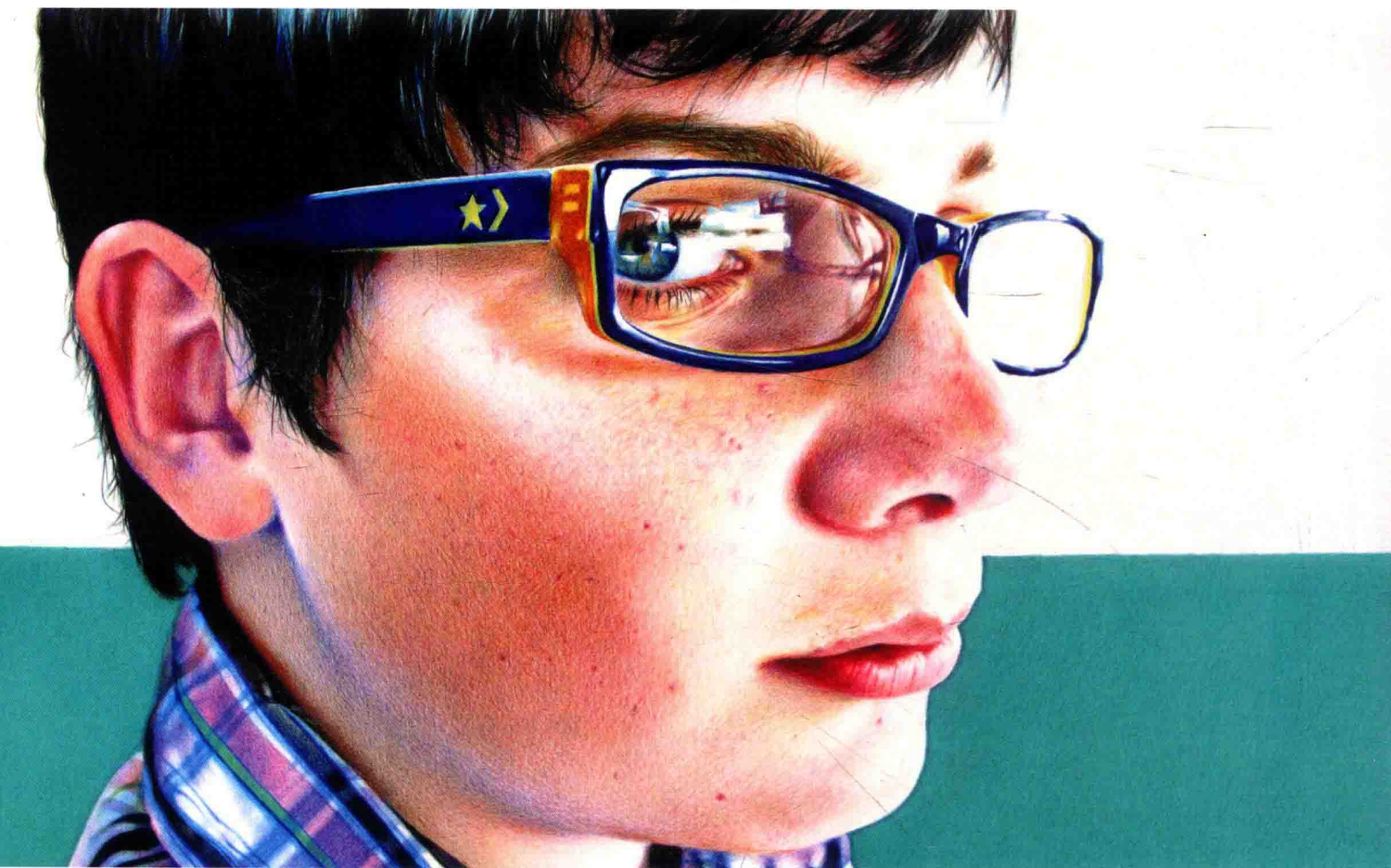
在此我很乐意向读者们推荐两条艺术上的建议，我对此深有体会。我们多年的老朋友，朱迪·贝特斯（Judi Betts），她是我所知道的一位在艺术上得到了很多乐趣的人，她告诫我们：“艺术家的创作应该更多地表现为随机的而不是如搜索引擎那样的！”最后是杰罗姆·C·格特切（Jerome C. Goettsch），他提醒我们：“要成为一名生活的观察者，并努力去捕捉每天所发生的事。”

我认为对于艺术家来说，这都是很好的建议！

雷切尔·鲁宾·沃尔夫

1 肖像

伽伦 (GALEN) | 唐贾·冈特 (TANJA GANT)

材料：彩色铅笔、光滑的布里斯托纸板

尺寸：32cm × 61cm

我创作的素材主要来源于那些已经具备很好表情、线条和透视的照片。在《伽伦》这张画中，我用彩色铅笔从亮部画到暗部，再将背景分割成两个不等的部分进行描绘，以增加画面戏剧化的效果。不仅如此，我还用素描画了一个非常细致的底，用彩色铅笔在这个底上排线描绘，以表现出更丰富的层次和质感，但请记住，无论用什么技法都是为了要更准确地表现出绘画对象。这完全就是一种态度！

等待中的女士 | 斯塔尔·盖勒 (STAR GALLER)

材料：木炭、纸本

尺寸：51cm×41cm

我喜欢自画像，因为它记录了我生命中不同阶段的状态。装扮自己是我最大的兴趣爱好，甚至已经成为我生命的一部分。另外，我收集的服装和化妆品已经占满了整个衣柜，当我在表现这些物品时，我会觉得这把能帮我摆脱当前境遇的钥匙是如此的遥不可及。

未被混合的线条是如此极具弹性，它们可以勾勒出形象，使边缘清晰、引人入胜。——凯文·M·伍斯特（KEVIN M.WUESTE）

继承人 | 凯文·M·伍斯特

材料：木炭和炭笔、白报纸

尺寸：61cm × 46cm

这张作品参考了律师科拉伦斯·达尔罗（Clarence Darrow）的几张照片。它演示了一幅肖像是如何从简单、抽象的形态中构建出来的。我用强烈的斜角线和清晰的明暗对比来控制造型，并不断变化线条的质感和改变炭笔的压力，以此来完成明暗的微妙过渡。尽管这种纸的色调通常都是浅燕麦色的，但仔细控制其中各部分的明暗值仍然可以将白衬衫的感觉表现得淋漓尽致。

我像雕塑家那样去研究线条，开始时我围绕形象用大胆的笔触展开，然后再慢慢深入，并研究哪些部分应该强化，哪些部分只要有节制地一笔带过即可。——朱利·L·伊列克

莫霍克人（克利斯蒂娜）（CHRISTINA）| 朱利·L·伊列克

材料：木炭笔、白垩笔、康颂纸

尺寸：30cm×41cm

《莫霍克人》是一张3小时的人体习作，是我第一次尝试使用炭笔绘画。在此之前，我习惯用丰富的色彩和具有表现力的混合媒介进行拼贴，以表现出强烈的符号及具有压迫性的色彩感受。有时单色绘画要求更高，如对明暗的处理、边线的控制等，同时还要求绘画者要有更精准的造型能力。当我还是学生时，曾被老师鼓励要多用橡皮来作画，然而今天它已成为我必不可少的工具了。我享受写生中的变化：在动态中去调整、取舍、精细地组织，以寻求微妙的平衡，且这些都将在同一时刻发生。

卓娅 (ZOEY) | 乔·L·麦克·科西尼

材料：软藤木炭条、炭精条、纸本

尺寸：61cm×46cm

卓娅既是模特也是艺术家，所以她摆的动作很能激发画家的创作欲望。我先用炭精条轻灵地勾画出她大致的轮廓。我喜欢飘忽的且有些松动的轮廓线，我认为这种幽灵般的线条更能挑逗观众的眼睛，营造出动感和深度。然后，我再用藤木炭条快速地确定阴影形状，并用手指和可塑橡皮擦出模糊的阴影效果。这种蹭擦会为画面增加动感。最后的粗线条是用扁平的炭精条来完成的，那些线条纯粹源自我个人的偏好，它们是直觉的、动感的，也是戏剧化的。