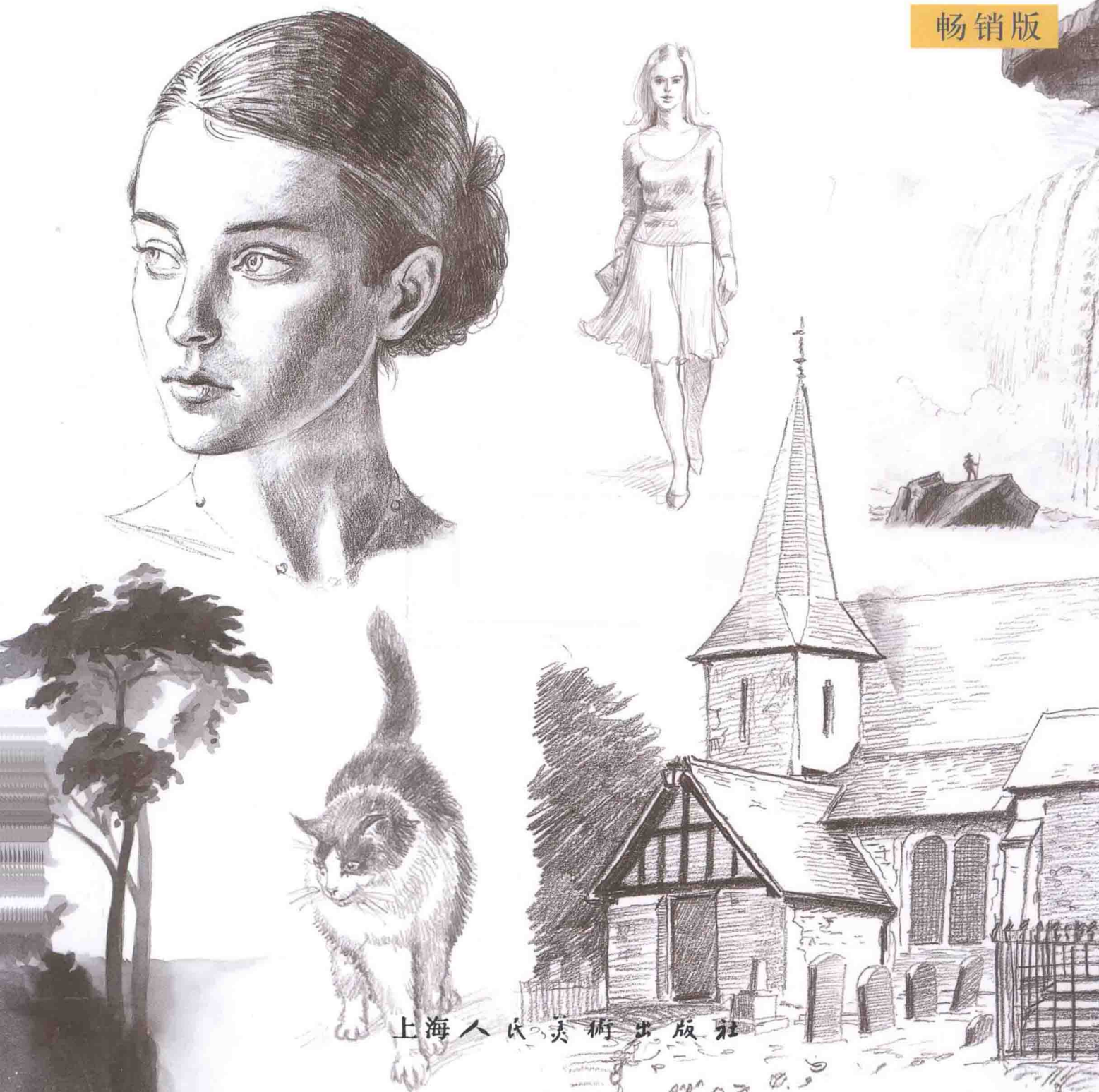

[英] 巴林顿·巴伯 著 赵文婷 译

素描完全教程

畅销版

上海人民美术出版社

素描完全教程

畅销版

[英] 巴林顿·巴伯 著

赵文婷 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描完全教程: 畅销版 / [英] 巴伯 著; 赵文婷 译.
—上海: 上海人民美术出版社, 2015.01
书名原文: The complete introduction to drawing
ISBN 978-7-5322-9079-6

I. ①素... II. ①巴... ②赵... III. ①素描技法—教材
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第155866号

Copyright © 2007 Arcturus Publishing Limited

All rights reserved

The Copyright Act prohibits (subject to certain very limited exceptions) the making of copies of any copyright work or of a substantial part of such a work, including the making of copies by photocopying or similar process. Written permission to make a copy or copies must therefore normally be obtained from the publisher in advance. It is advisable also to consult the publisher if in any doubt as to the legality of any copying which is to be undertaken.

Right manager: Ruby Ji

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: 09-2013-960

西方经典美术技法译丛

素描完全教程 (畅销版)

著 者: [英] 巴林顿·巴伯

译 者: 赵文婷

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

特约编辑: 孙 铭

封面设计: 朱庆荧

技术编辑: 戴建华

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: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 19

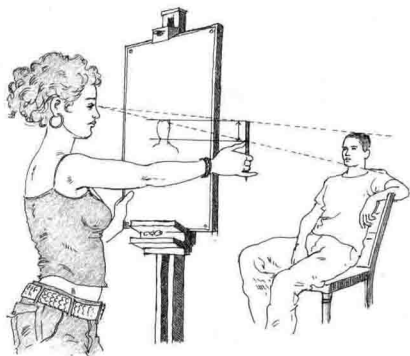
版 次: 2015年01月第1版

印 次: 2015年01月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9079-6

定 价: 48.00元

目录

9 前言

11 第一章

基本作图要领

12 姿势和握笔法

13 画草图

14 测量和构图

16 机械绘图工具

18 材料与工具 1：铅笔、石墨棒和炭笔、刮板、钢笔和墨水

20 材料与工具 2：毡尖笔和记号笔、笔刷、橡皮和削笔刀

22 基本绘画练习

24 阴影和色调练习

26 更多阴影

28 三维图像

30 椭圆和圆柱

32 单一物件的基本画法

34 成熟画家画的单一物件

36 几何构图

38 正式与非正式

41 第二章

画物件与静物画

42 简单物件

44 较复杂的物件

46 由简入繁

48 实物周围的空间

50 画生长物与结构：盆栽

51 画生长物与结构：树

52 亲手实践

53 邻居的车

55 第三章

材料、光和透视

56 材料 1：皮革、玻璃、金属、篮状编织物

58 材料 2：陶器、纺织品、纸

60 自然材料：蔬菜、花、头发

62 石头和树

64 水和空气

66 光的效果

68 头部的光效

70 透视

71 锥体视觉

72 一点透视

73 两点透视

74 绘画透视的诞生

76 物体的透视效果

78 身体的透视收缩

81 第四章

自然世界

82 石块、岩石和巨砾

84 山

85 贝壳、松果和坚果

86 植被

88 补充植被

90 风景中的树 1：形态运用、形式与装饰

92 风景中的树 2：色调印象、图案成形

94 风景构图 1：取景

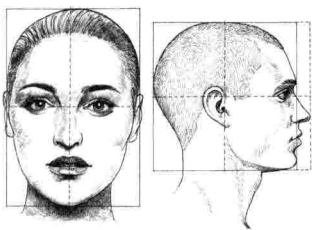
96 风景构图 2：剧场般的大自然

98 选角度

100 图像分割

102 小型动物

104 大型动物

107 第五章 人体绘画

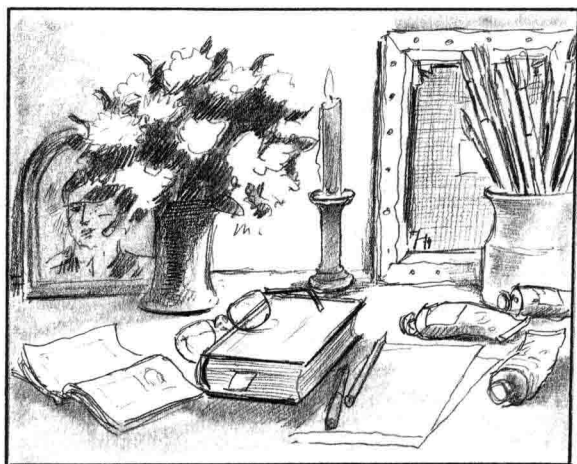
- 108 基本比例
- 110 骨架
- 112 肌肉结构
- 114 头部比例
- 116 头颅与它的肌肉
- 118 男女特征
- 119 达·芬奇所画之人体比例图
- 120 人体图像举例
- 122 人体比例举例
- 124 画效果
- 126 描绘体态
- 128 其他体态
- 130 动感体态
- 132 平衡与姿态分析 1
- 134 平衡与姿态分析 2
- 136 身体细节——躯干
- 138 身体细节——手脚
- 140 人体透视
- 142 斜卧裸体的大师作品
- 144 人物的服装：古代世界、中世纪和文艺复兴
- 146 装饰服饰：远东、更多装饰
- 148 量身定制的衣服：裁缝的艺术
- 150 现代服饰
- 152 脸和头部
- 154 特殊角度下的头部、手臂和腿
- 156 脸与表情 1：微笑、惊讶、生气、恐惧、大笑、满意
- 158 脸与表情 2：欣喜、渴望、怀疑、讨厌、高傲、“过来”、义愤

161 第六章 几何构图

- 162 几何初探
- 164 划分图纸
- 166 划分画面
- 168 马奈的画法
- 170 展现华丽的几何构图
- 172 三人成群
- 174 室外构图
- 176 创造画面深度

179 第七章 画风景

- 180 各种风景
- 182 取景
- 184 四处观望
- 186 画面分区
- 188 景观选择
- 190-195 画风景

197 第八章 画静物

- 198 一些静物画法
- 200 观察静物结构
- 202 古老的构图：桌面
- 204 古老的构图：装饰性静物
- 206 古老的构图：经久不衰
- 208-213 画静物

215 第九章 画肖像

- 216 请君入框
- 218 勾勒肖像
- 220 另一种画法
- 222 五官细节 1：眼睛、嘴、耳朵
- 224 五官细节 2：鼻子、发际线
- 226-231 画肖像

233 第十章 画人物

- 234 构图方法
- 236 主体分区
- 238 画动作：捕捉瞬间姿态
- 240 肢体语言的简画法
- 242 真实的肢体语言 1：昂首阔步、疑惑、自信、绝望
- 244 真实的肢体语言 2：自信、尴尬、轻蔑、愤怒或藐视
- 246 一个伟大画家的灵感
- 248-253 构建人物画

255 第十一章 历史借鉴

- 256 古代艺术
- 258 中世纪艺术
- 260 文艺复兴早期的人物画
- 262 文艺复兴的精髓
- 264 文艺复兴后期发展
- 266 19 世纪初期
- 268 19 世纪法国
- 270 19 世纪的德国画作
- 272 现代绘画
- 274 温斯洛·荷马和新世界 1
- 276 温斯洛·荷马和新世界 2
- 278 20 世纪的新世界
- 280 抽象画 1
- 282 抽象画 2

285 第十二章 风格与影响

- 286 大师作品
- 288 新大师作品
- 290 笔刷下的静物
- 292 铅笔下的静物
- 294 风景
- 296 简单的外观与色调
- 298 用松散的线条反映动态
- 300 越过平凡

302 索引

BARRINGTON BARBER

**THE COMPLETE INTRODUCTION TO
DRAWING**

素描完全教程

畅销版

[英] 巴林顿·巴伯 著

赵文婷 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描完全教程: 畅销版 / [英] 巴伯 著; 赵文婷 译.

—上海: 上海人民美术出版社, 2015.01

书名原文: The complete introduction to drawing

ISBN 978-7-5322-9079-6

I. ①素... II. ①巴... ②赵... III. ①素描技法—教材

IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第155866号

Copyright © 2007 Arcturus Publishing Limited

All rights reserved

The Copyright Act prohibits (subject to certain very limited exceptions) the making of copies of any copyright work or of a substantial part of such a work, including the making of copies by photocopying or similar process. Written permission to make a copy or copies must therefore normally be obtained from the publisher in advance. It is advisable also to consult the publisher if in any doubt as to the legality of any copying which is to be undertaken.

Right manager: Ruby Ji

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: 09-2013-960

西方经典美术技法译丛

素描完全教程(畅销版)

著 者: [英] 巴林顿·巴伯

译 者: 赵文婷

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

特约编辑: 孙 铭

封面设计: 朱庆荧

技术编辑: 戴建华

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: 上海市印刷十厂有限公司

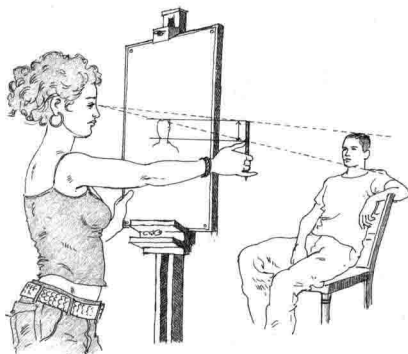
开 本: 889×1194 1/16 印张 19

版 次: 2015年01月第1版

印 次: 2015年01月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9079-6

定 价: 48.00元

目录

9 前言

11 第一章

基本作图要领

12 姿势和握笔法

13 画草图

14 测量和构图

16 机械绘图工具

18 材料与工具 1：铅笔、石墨棒和炭笔、刮板、钢笔和墨水

20 材料与工具 2：毡尖笔和记号笔、笔刷、橡皮和削笔刀

22 基本绘画练习

24 阴影和色调练习

26 更多阴影

28 三维图像

30 椭圆和圆柱

32 单一物件的基本画法

34 成熟画家画的单一物件

36 几何构图

38 正式与非正式

41 第二章

画物件与静物画

42 简单物件

44 较复杂的物件

46 由简入繁

48 实物周围的空间

50 画生长物与结构：盆栽

51 画生长物与结构：树

52 亲手实践

53 邻居的车

55 第三章

材料、光和透视

56 材料 1：皮革、玻璃、金属、篮状编织物

58 材料 2：陶器、纺织品、纸

60 自然材料：蔬菜、花、头发

62 石头和树

64 水和空气

66 光的效果

68 头部的光效

70 透视

71 锥体视觉

72 一点透视

73 两点透视

74 绘画透视的诞生

76 物体的透视效果

78 身体的透视收缩

81 第四章

自然世界

82 石块、岩石和巨砾

84 山

85 贝壳、松果和坚果

86 植被

88 补充植被

90 风景中的树 1：形态运用、形式与装饰

92 风景中的树 2：色调印象、图案成形

94 风景构图 1：取景

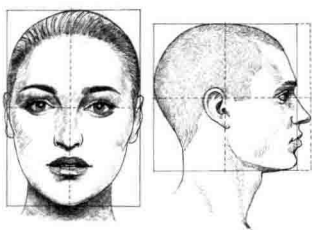
96 风景构图 2：剧场般的大自然

98 选角度

100 图像分割

102 小型动物

104 大型动物

107 第五章 人体绘画

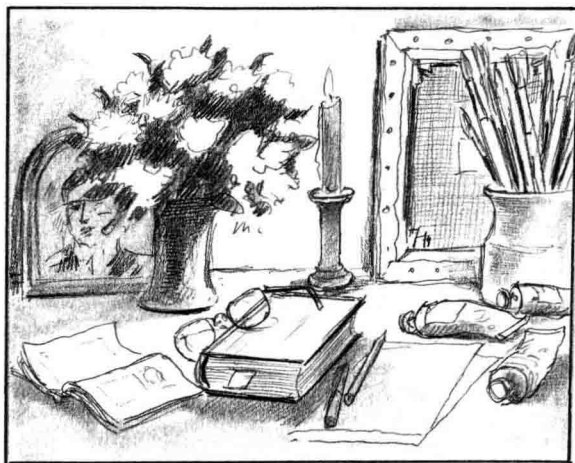
- 108 基本比例
- 110 骨架
- 112 肌肉结构
- 114 头部比例
- 116 头颅与它的肌肉
- 118 男女特征
- 119 达·芬奇所画之人体比例图
- 120 人体图像举例
- 122 人体比例举例
- 124 画效果
- 126 描绘体态
- 128 其他体态
- 130 动感体态
- 132 平衡与姿态分析 1
- 134 平衡与姿态分析 2
- 136 身体细节——躯干
- 138 身体细节——手脚
- 140 人体透视
- 142 斜卧裸体的大师作品
- 144 人物的服装：古代世界、中世纪和文艺复兴
- 146 装饰服饰：远东、更多装饰
- 148 量身定制的衣服：裁缝的艺术
- 150 现代服饰
- 152 脸和头部
- 154 特殊角度下的头部、手臂和腿
- 156 脸与表情 1：微笑、惊讶、生气、恐惧、大笑、满意
- 158 脸与表情 2：欣喜、渴望、怀疑、讨厌、高傲、“过来”、义愤

161 第六章 几何构图

- 162 几何初探
- 164 划分图纸
- 166 划分画面
- 168 马奈的画法
- 170 展现华丽的几何构图
- 172 三人成群
- 174 室外构图
- 176 创造画面深度

179 第七章 画风景

- 180 各种风景
- 182 取景
- 184 四处观望
- 186 画面分区
- 188 景观选择
- 190-195 画风景

**197 第八章
画静物**

- 198 一些静物画法
- 200 观察静物结构
- 202 古老的构图：桌面
- 204 古老的构图：装饰性静物
- 206 古老的构图：经久不衰
- 208-213 画静物

**215 第九章
画肖像**

- 216 请君入框
- 218 勾勒肖像
- 220 另一种画法
- 222 五官细节 1：眼睛、嘴、耳朵
- 224 五官细节 2：鼻子、发际线
- 226-231 画肖像

**233 第十章
画人物**

- 234 构图方法
- 236 主体分区
- 238 画动作：捕捉瞬间姿态
- 240 肢体语言的简画法
- 242 真实的肢体语言 1：昂首阔步、疑惑、自信、绝望
- 244 真实的肢体语言 2：自信、尴尬、轻蔑、愤怒或藐视
- 246 一个伟大画家的灵感
- 248-253 构建人物画

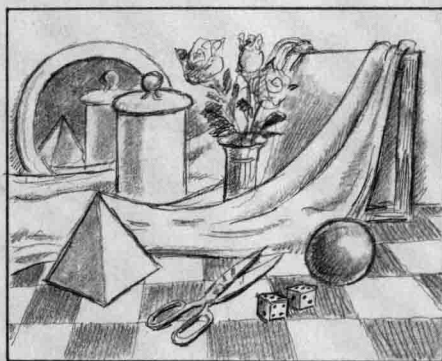
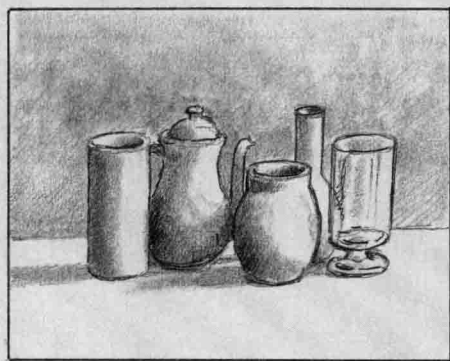
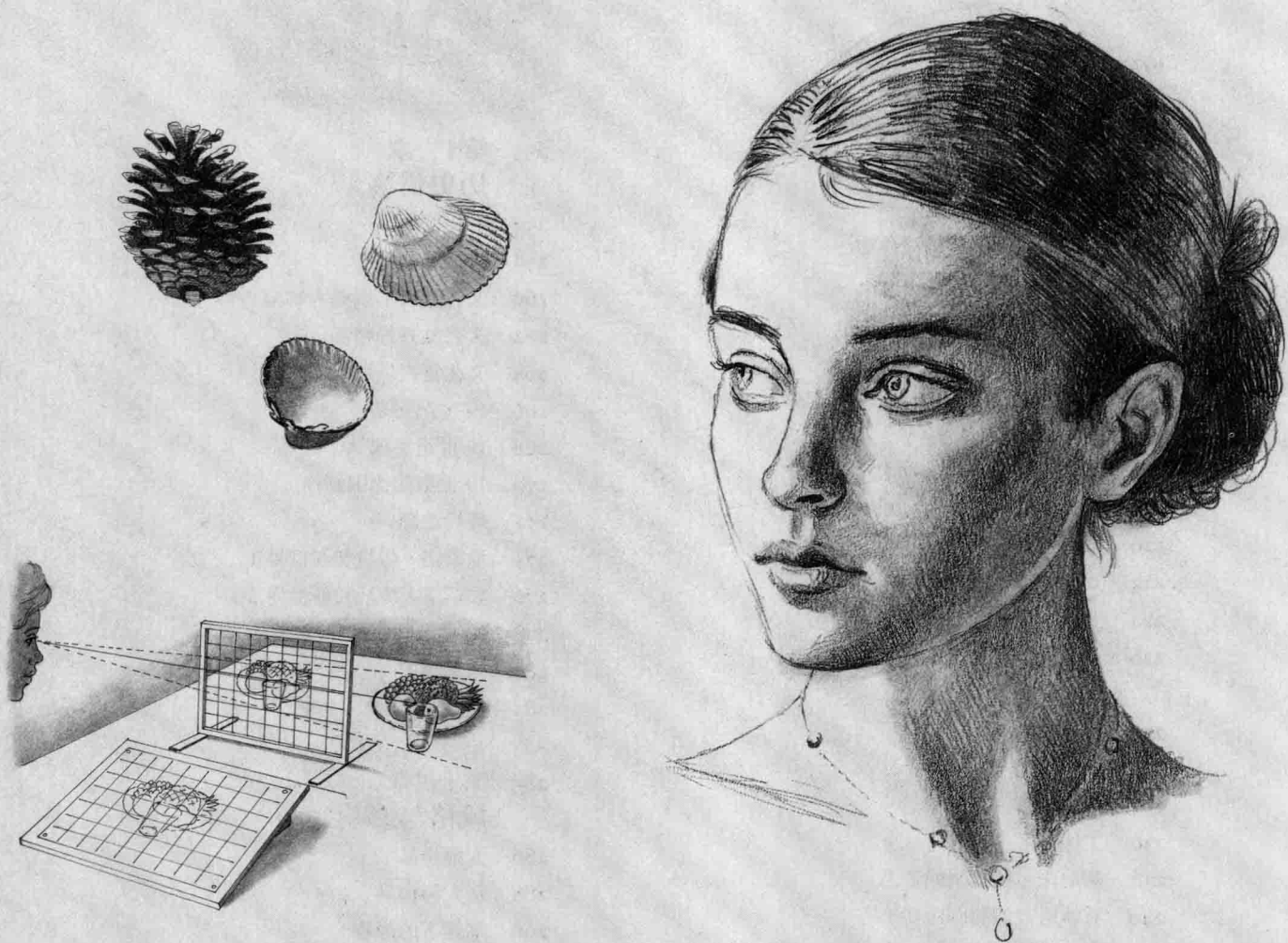
**255 第十一章
历史借鉴**

- 256 古代艺术
- 258 中世纪艺术
- 260 文艺复兴早期的人物画
- 262 文艺复兴的精髓
- 264 文艺复兴后期发展
- 266 19 世纪初期
- 268 19 世纪法国
- 270 19 世纪的德国画作
- 272 现代绘画
- 274 温斯洛·荷马和新世界 1
- 276 温斯洛·荷马和新世界 2
- 278 20 世纪的新世界
- 280 抽象画 1
- 282 抽象画 2

**285 第十二章
风格与影响**

- 286 大师作品
- 288 新大师作品
- 290 笔刷下的静物
- 292 铅笔下的静物
- 294 风景
- 296 简单的外观与色调
- 298 用松散的线条反映动态
- 300 越过平凡

302 索引

前言

绘画是一件有趣的事情，但有时也会令人气馁。我想帮助你找到逐步改进绘画技巧的方法，从而使你对绘画的热情有所增长，无论你所受的正规绘画教育有多少，这都是有可能的。没受过多少训练就开始画画有一大好处，就是你可以对你所要画的对象持有一种新鲜感。所以，即使你在绘画上完全是个新手，这本书也可以帮助你在绘画练习中获得一些经验。

你最先需要掌握的绘画技巧是协调你的眼睛和手。这听上去难，其实不然，因为我们很自然地就会协调这两者，比如当我们将东西捡起来时，接住一个球时，写一张单子时，又或是进行其他日常事务时，它们都在相互配合。眼睛能够看到的東西比我们通常所认为的要多很多，我们的大脑会立刻非常精确地分析眼睛所搜集的这些信息。而我们的手可以在需要的时候，准确地移动到正确的方向，并且力气的大小和对所要做的事情的判断都是恰到好处的，这一点十分惊人。

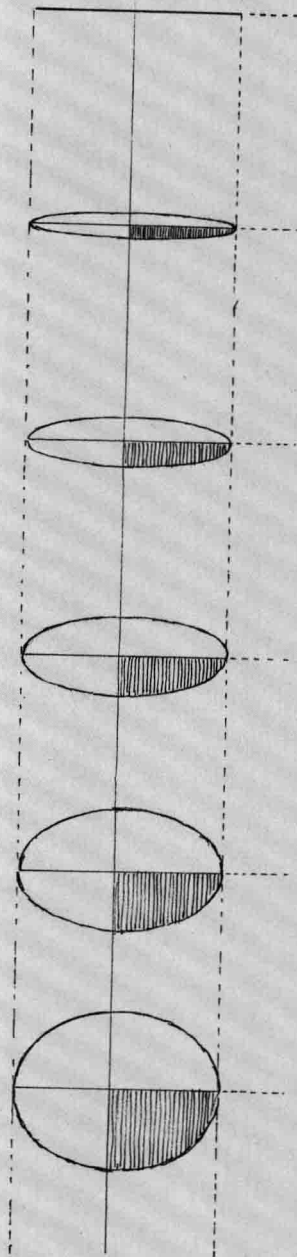
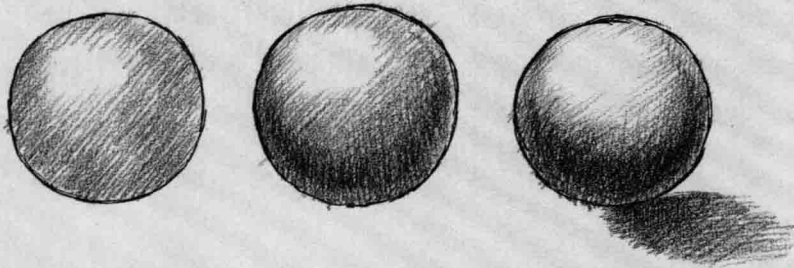
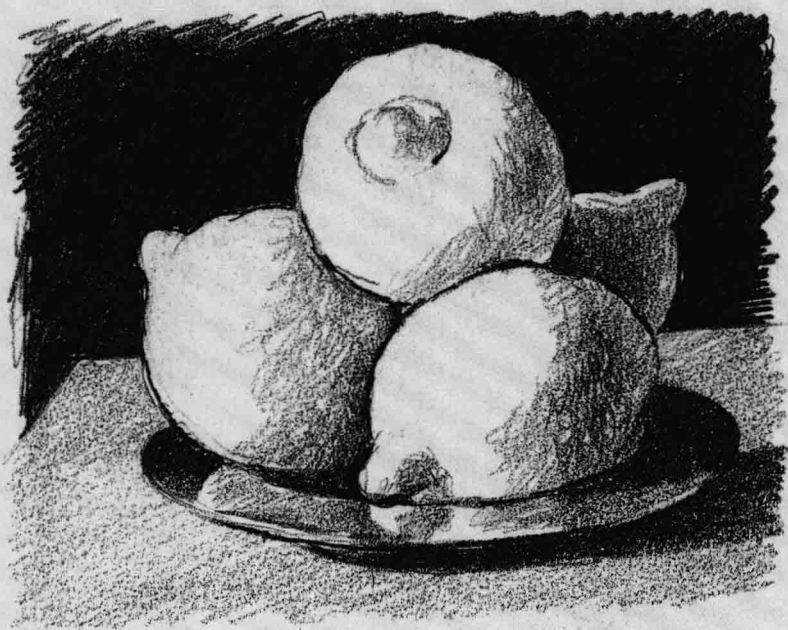
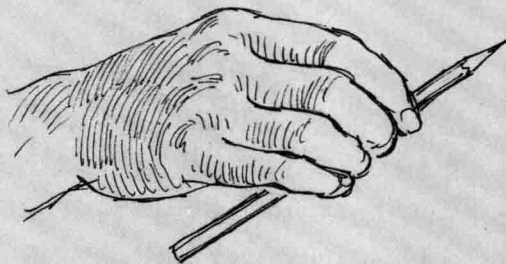
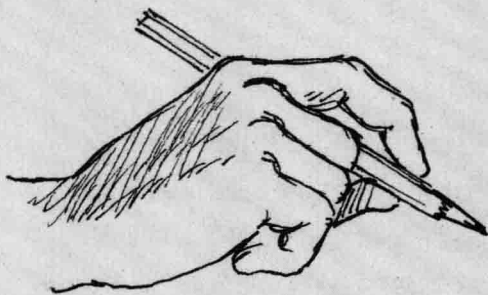
当你作画时，这些技巧会自然而然地帮助你，只要你没有因为想太多而难以下笔。事实上，想得太多通常是你绘画能力提高过程中最主要的绊脚石。很多我在这本书中所涉及的绘画练习都是历时久远的，为许多画家所采用。

我们将罗列刚开始绘画时所需要的材料，以及如何使用这些材料，使它们发挥最佳用途，这样，你就不用再花时间自己研究了，当然我也建议你自己尝试使用每一种绘画材料。

书中将会有一系列帮助你更好地协调眼睛和手的练习，如果你真的想画好，就需要反复练习。我也将强调以下两点的重要性：1. 仔细观察，2. 实际检验你的观察。书中练习的主旨也在于此。

我将指导你画各种各样的事物，从很小的东西，比如别针、火柴棒，到很大的东西，比如高楼。你也将学习如何画植物、花朵、石头和山。我们也会学习处理一些元素，像泥土、空气、火、水，还有空间。接着，我们要画人物的形体和脸，并且学习将所有这些组合在一起，这样，到最后你就能将你所想到的任何东西都通过图画完整地表达出来了。

技巧不是一蹴而就的。从刚开始绘画，到经过努力练习能较熟练地画出一些作品，是需要一段时间的。但是我能保证，如果你完成这本书中所有的练习，并且定期练习，你的绘画将有显著的进步。那么，我就祝你好运，画得愉快！

第一章：基本作图要领

当你作画时，你并不是在创造你所画的对象，你只是在纸上做一些记号，而这些记号代表着我们的某种视觉经验，代表着我们所熟悉的一种观察世界的角度。也就是说，我们所画的事物是眼睛所看见的事物的轮廓和形状的反映。所以，做记号是很重要的，我们需要练习改进做记号的能力，使我们能够更熟练、更得心应手地作图。

当我们开始绘画时，首先要考虑的可能是该如何调整好我们的姿势。因此，在本书的这一部分，我们将讨论你该坐着还是站着画画，你该如何拿你的绘画工具，如何获取你的视角，如何确定所画图像的大小等等问题。明白这些是很有必要的，虽然其中很多是常识。

我将向你介绍几种简单的绘画练习方法，以增强你对自己的绘画方式的信心。另外，我们也将探讨几种绘画工具和它们的用途，这些工具能够帮助你画出自然的事物。