

世界绘画经典教程

BARRINGTON BARBER

第2版

跟巴伯学素描

DRAWING CLASS

LEARN TO DRAW IN JUST 12 LESSONS

【英】巴林顿·巴伯 著 易洪霖 杜玉敏 译

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程

BARRINGTON BARBER

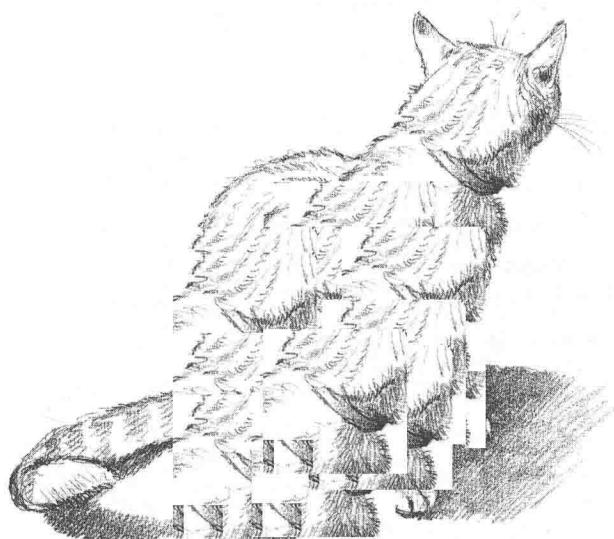
第2版

跟巴伯学素描

DRAWING CLASS

LEARN TO DRAW IN JUST 12 LESSONS

【英】巴林顿·巴伯 著 易洪霖 杜玉敏 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

世界绘画经典教程·跟巴伯学素描 / (英) 巴林顿·巴伯著；易洪霖，杜玉敏译。— 2版。— 北京：人民邮电出版社，2017.9

ISBN 978-7-115-46334-0

I. ①世… II. ①巴… ②易… ③杜… III. ①素描技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第169726号

版 权 声 明

Copyright © 2000 Arcturus Publishing Limited

Simplified Chinese Copyright © 2017 by Posts & Telecom Press

内 容 提 要

出版了众多经典之作的巴林顿·巴伯这次带来的作品是细致、亲切的学院派绘画教程。

本书共十二堂课，从最基本的绘画要素开始，一步一步地指导读者如何画素描。读者可以从在纸上做最简单的记号开始学起，一直到后来能够对静物、风景、肖像和人物进行仔细、全面的构图和绘画练习，最后一定会惊叹于自己绘画水平进步的神速！

本书讲解深入浅出，是作者一生教授经验的积累和艺术创作的感悟总结，能给读者带来很深刻的启发。本书不仅适合绘画初学者，也适合有一定绘画基础的读者阅读。

◆ 著	[英]巴林顿·巴伯
译	易洪霖 杜玉敏
责任编辑	王雅倩
责任印制	陈 薇
◆ 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	
北京市艺辉印刷有限公司印刷	
◆ 开本：787×1092 1/16	
印张：19	2017年9月第2版
字数：643千字	2017年9月北京第1次印刷
著作权合同登记号	图字：01-2012-3986号

定价：49.80 元

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

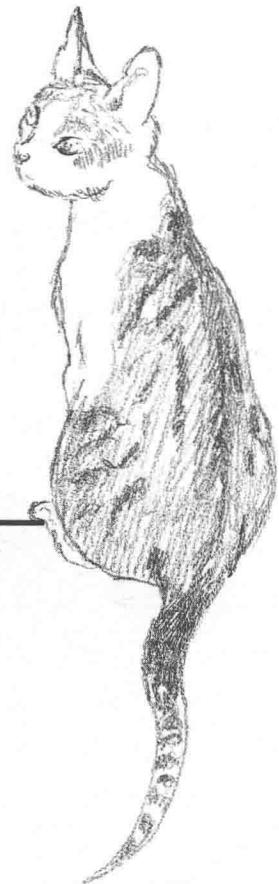
反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147 号

欢迎进入巴林顿·巴伯的

绘画课堂

你将在前所未有的
12堂超细致绘画课中
轻松学会画画

开始你的绘画之旅吧……

序言

绘画并不是一件非常难的事情——每一个人都在幼年时期学过走路、说话、读书和写作，而学画画比这些容易多了。绘画作品只是画者在纸上做的“记号”而已，它代表了画者的视觉感受。如果你渴望学画画，那么只要具备基本的观察能力和一点点的耐心，并愿意花时间纠正任何错误，那么你一定可以学会有效率地绘画。最后这一点非常重要，因为错误本身并不坏——只要你把它们都改正了，并且知道下一次该怎么做，那么它们就是你进步的踏脚石。

这本书中的许多练习结合了艺术系学生和专业艺术家们代代相传的方法。如果按照这些方法一步一步努力学习，你的绘画技巧将有非常明显进步。只要不停地绘画写生、重复练习技巧，你会发现你的绘画技能正在迅速地提高，你的绘画作品也会更加出色。不要被沿途的困难吓倒，用你的决心和大量的实践去战胜它们吧。虽然有时像在与自己做斗争，但是这恰恰意味着你在积极地学习。最重要的事情就是定期练习，并不断纠正你发现的错误。不要对自己不耐烦，因为你花费在改进画作上的时间是非常值得的。

只要条件允许，多和其他画者一起画画，这也有助于你的进步。可能看起来绘画是一个很私人的事情，但它其实也是项大众活动，毕竟你的画作是给其他人看和欣赏的。把你的作品给其他人看看，听听他们说什么，不要盲目接受或拒绝他们的表扬和批评，回头审视一下你的作品，看看他们是否看到了你没看到的地方。如果其他人的意见不是很中

听，不要生气。不管是称赞还是批评都不要紧，除非它们能让你更客观地看待你的作品。虽然在最开始一位经验丰富的艺术家给你的建议十分宝贵，但到最后你必须是你自己最严厉的批判者，你一定要搞清楚一幅作品究竟是好在哪里，或者败在何处。

如果有机会，和专业艺术家谈谈他们的工作，去画展和画廊欣赏一下当代或先前大师们的作品，感受一下那些争奇斗艳的绘画作品，这些经历有助于引导你走上正确的道路。虽然这本书将帮助你在自己的道路上绘画得更出色，但你也要靠自己去发现自己的弱点和长处，并去纠正前者，发扬后者。

勤能补拙，当感到气馁时不要放弃。即使你从来没有进入皇家科学院或泰特现代美术馆学习、工作，但画画仍是一个奇妙的、能给人带来满足感的事情。尽情享受绘画的乐趣吧！

巴林顿·巴伯

■ 目录

绘画工具	8
第一课	
线条、形状和纹理的基础训练	10
第二课	
轮廓和色调	34
第三课	
选择绘画主体	56
第四课	
外面的世界	82
第五课	
人物绘画	98
第六课	
材料和技法	124
第七课	
透视画法	154
第八课	
动物世界	176
第九课	
创造性构图	196
第十课	
静物	224
第十一课	
脸部和肖像画	248
第十二课	
探索山水画	274
索引	304

世界绘画经典教程

BARRINGTON BARBER

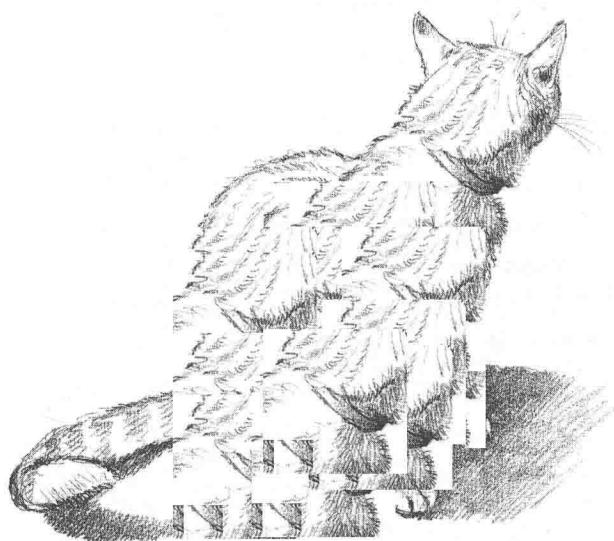
第2版

跟巴伯学素描

DRAWING CLASS

LEARN TO DRAW IN JUST 12 LESSONS

【英】巴林顿·巴伯 著 易洪霖 杜玉敏 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

世界绘画经典教程·跟巴伯学素描 / (英) 巴林顿·巴伯著；易洪霖，杜玉敏译。-- 2版。-- 北京：人民邮电出版社，2017.9

ISBN 978-7-115-46334-0

I. ①世… II. ①巴… ②易… ③杜… III. ①素描技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第169726号

版 权 声 明

Copyright © 2000 Arcturus Publishing Limited

Simplified Chinese Copyright © 2017 by Posts & Telecom Press

内 容 提 要

出版了众多经典之作的巴林顿·巴伯这次带来的作品是细致、亲切的学院派绘画教程。

本书共十二堂课，从最基本的绘画要素开始，一步一步地指导读者如何画素描。读者可以从在纸上做最简单的记号开始学起，一直到后来能够对静物、风景、肖像和人物进行仔细、全面的构图和绘画练习，最后一定会惊叹于自己绘画水平进步的神速！

本书讲解深入浅出，是作者一生教授经验的积累和艺术创作的感悟总结，能给读者带来很深刻的启发。本书不仅适合绘画初学者，也适合有一定绘画基础的读者阅读。

◆ 著	[英]巴林顿·巴伯
译	易洪霖 杜玉敏
责任编辑	王雅倩
责任印制	陈 莉
◆ 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	
北京市艺辉印刷有限公司印刷	
◆ 开本：787×1092 1/16	
印张：19	2017年9月第2版
字数：643千字	2017年9月北京第1次印刷
著作权合同登记号	图字：01-2012-3986号

定价：49.80 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：京东工商广登字 20170147 号

■ 目录

绘画工具	8
第一课	
线条、形状和纹理的基础训练	10
第二课	
轮廓和色调	34
第三课	
选择绘画主体	56
第四课	
外面的世界	82
第五课	
人物绘画	98
第六课	
材料和技法	124
第七课	
透视画法	154
第八课	
动物世界	176
第九课	
创造性构图	196
第十课	
静物	224
第十一课	
脸部和肖像画	248
第十二课	
探索山水画	274
索引	304

序言

绘画并不是一件非常难的事情——每一个人都在幼年时期学过走路、说话、读书和写作，而学画画比这些容易多了。绘画作品只是画者在纸上做的“记号”而已，它代表了画者的视觉感受。如果你渴望学画画，那么只要具备基本的观察能力和一点点的耐心，并愿意花时间纠正任何错误，那么你一定可以学会有效率地绘画。最后这一点非常重要，因为错误本身并不坏——只要你把它们都改正了，并且知道下一次该怎么做，那么它们就是你进步的踏脚石。

这本书中的许多练习结合了艺术系学生和专业艺术家们代代相传的方法。如果按照这些方法一步一步努力学习，你的绘画技巧将有非常明显的进步。只要不停地绘画写生、重复练习技巧，你会发现你的绘画技能正在迅速地提高，你的绘画作品也会更加出色。不要被沿途的困难吓倒，用你的决心和大量的实践去战胜它们吧。虽然有时像在与自己做斗争，但是这恰恰意味着你在积极地学习。最重要的事情就是定期练习，并不断纠正你发现的错误。不要对自己不耐烦，因为你花费在改进画作上的时间是非常值得的。

只要条件允许，多和其他画者一起画画，这也有助于你的进步。可能看起来绘画是一个很私人的事情，但它其实也是项大众活动，毕竟你的画作是给其他人看和欣赏的。把你的作品给其他人看看，听听他们说什么，不要盲目接受或拒绝他们的表扬和批评，回头审视一下你的作品，看看他们是否看到了你没看到的地方。如果其他人的意见不是很中

听，不要生气。不管是称赞还是批评都不要紧，除非它们能让你更客观地看待你的作品。虽然在最开始一位经验丰富的艺术家给你的建议十分宝贵，但到最后你必须是你自己最严厉的批判者，你一定要搞清楚一幅作品究竟是好在哪里，或者败在何处。

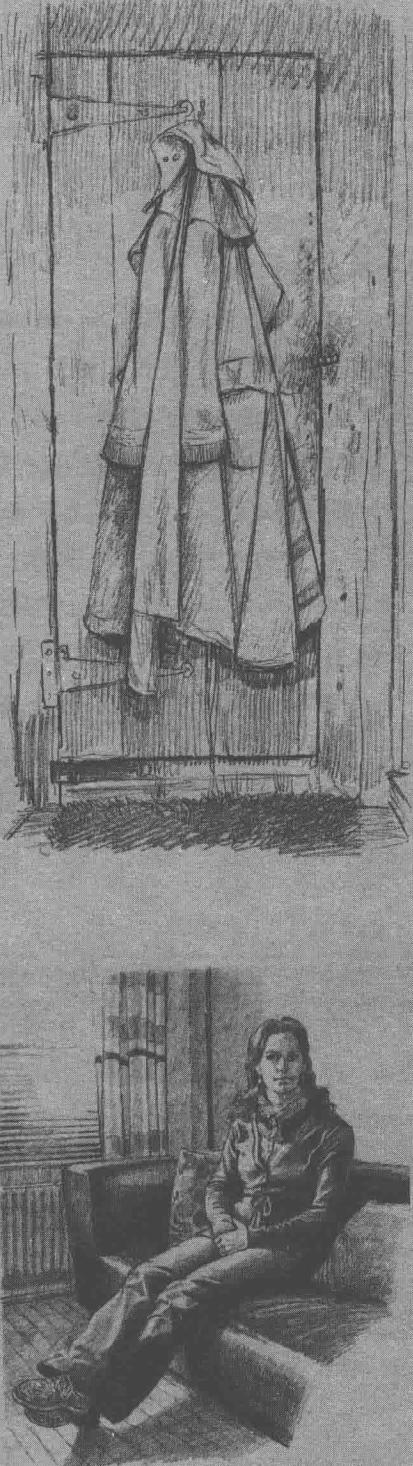
如果有机会，和专业艺术家谈谈他们的工作，去画展和画廊欣赏一下当代或先前大师们的作品，感受一下那些争奇斗艳的绘画作品，这些经历有助于引导你走上正确的道路。虽然这本书将帮助你在自己的道路上绘画得更出色，但你也要靠自己去发现自己的弱点和长处，并去纠正前者，发扬后者。

勤能补拙，当感到气馁时不要放弃。即使你从来没有进入皇家科学院或泰特现代美术馆学习、工作，但画画仍是一个奇妙的、能给人带来满足感的事情。尽情享受绘画的乐趣吧！

巴林顿·巴伯

■ 目录

绘画工具	8
第一课	
线条、形状和纹理的基础训练	10
第二课	
轮廓和色调	34
第三课	
选择绘画主体	56
第四课	
外面的世界	82
第五课	
人物绘画	98
第六课	
材料和技法	124
第七课	
透视画法	154
第八课	
动物世界	176
第九课	
创造性构图	196
第十课	
静物	224
第十一课	
脸部和肖像画	248
第十二课	
探索山水画	274
索引	304

绘画工具

在一开始学习画画时，铅笔是最普通的工具。一般人都用过铅笔，用铅笔绘画会非常趁手。当你感到更有信心，并准备进一步练习绘画技巧时，你会想尝试用各种不同的工具画出不一样的线条来，享受不同绘画工具带来的乐趣。本书第125~154页有不同绘画工具的介绍，以及使用它们可进行的绘画练习。

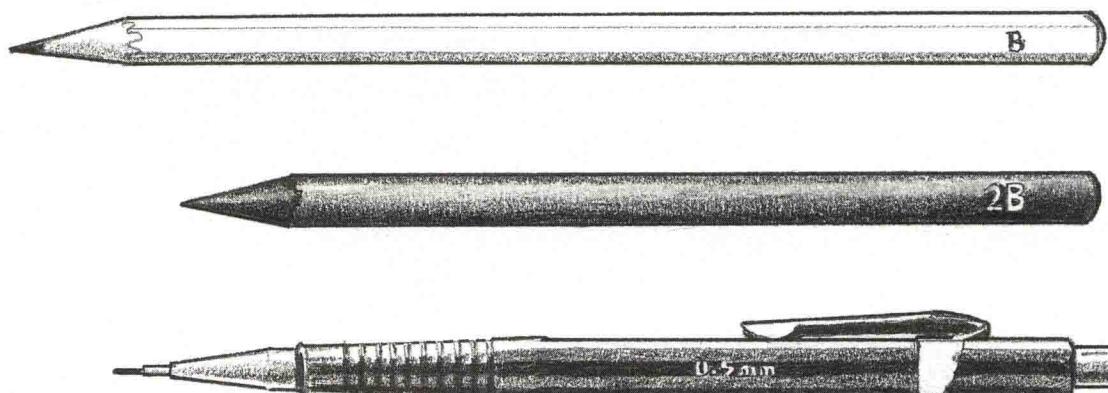
为了将物体画下来，你需要中等重量的绘图纸。可以买一张张的绘图纸，也可以直接买速写本。速写本十分普遍，它不仅可以随身携带，也可以在家中随意使用。外出写生时，比较方便的纸张有A5、A4和A3大小的纸——带任何过大的材料都是不明智的。

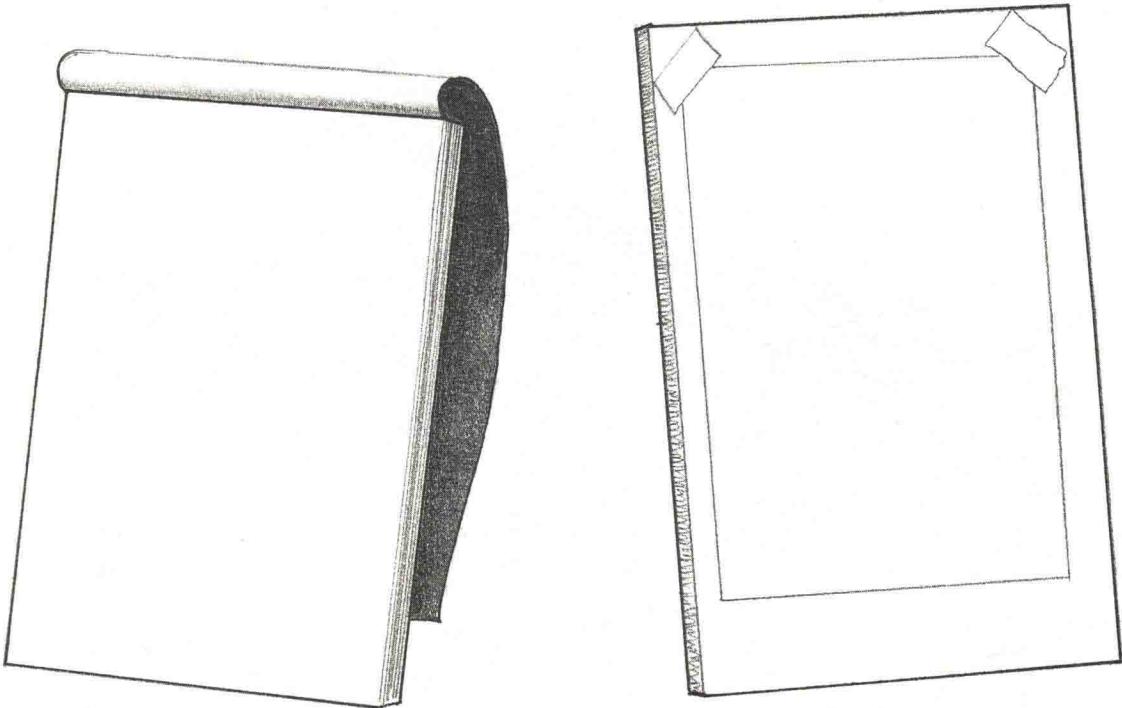
在绘画用品商店可以买到现成的家用画板，不过用中密度纤维板或者厚胶合板加工一下也是一个既省钱又方便的办法。A2大小

的画板就够用了。用砂纸打磨画板的边缘，使它更光滑。如果你愿意，还可以用底漆或白乳胶漆喷涂画板，保护它不受磨损。固定画纸的话，传统的回形针或图钉就可以，不过我更喜欢用遮蔽胶带。遮蔽胶带很轻，易于调整，也不会损坏画纸。

不论你画画时是站着还是坐着，你都需要把你的画纸调整到一个合适的倾斜角度。如果你采用的是最到位的绘画姿势——站立，那么你可能需要一个画架来支撑你的画板，除非你用的是小型速写本。你可以买小型折叠画架或者大点儿的径向画架——我喜欢后者。如果你喜欢坐着绘画，并且没有画架的话，那么可以把一个A2大小的画板立在膝盖上，并让它依靠在桌子边缘或者另一个椅子背上。

不论你使用的是画架，还是其他更随意

的支撑工具，你都应该保证画纸上正在描绘的部分与你的视线垂直。如果你的视线与画纸表面呈倾斜的角度，你可能会不知不觉地将物体画得轻微扭曲了，而且这种情况只有你后退几步，更客观地观察画面时才会发现。握好你的铅笔或者其他正在使用的绘画工具，并适当地放松——你的手不需要像虎钳一样紧紧抓着它。用铅笔试试以不同的方式绘画，不管是普通的笔触还是“刷”的笔触。特别是当你站着画画时，画面越垂直，就越容易画出侧锋“刷”的笔触。

绘画时，放松你的肩膀、手臂以及手腕——平和、轻松的动作更有助于你画出好的作品。如果你感觉画得越来越紧张和局促，可以稍微退后一点，选择勾画绵长的线条，直到你的动作再次放松下来。作为初学者，当画得比较顺利时，你可能会担心一不小心画糟了，从而会非常紧张。完全不需要这样！你要记住你是来享受绘画的乐趣的。本书的练习案例将会教你如何享受你的绘画过程，帮助你进步，而不是只盯着自己的错误。

第一课

线条、形状和纹理的基础训练

这一课主要是为那些绘画初学者设计的，不过即使你已经相当有绘画经验了，你也会发现进行基础绘画练习是个不错的放松方式。对于初学者来说，如果想要画得逼真，就必须得通过不断地练习来提高基本技能。

所以，这一部分包括绘制线条、明暗色调、纹理和简单形状的练习。而描绘简单形状需要对铅笔有一定的控制能力，对这种能力的练习绝对不是无意义的事情。当你绘制的图形有简单的透视关系时，你可能会获得一些经验。

为了更好地从生活中熟悉绘画，以上说的这些都应该建立在绘制你自己身边物体的轮廓的基础上。作为一个艺术家，如果你想拥有真正的实力，这肯定是必不可少的一步。同样地，如果你想将作品画得更好、更完美，你就绝不能停下练习的脚步。本章的最后是一些练习案例，教你如何通过添加纹理使绘画作品看起来更真实。

