

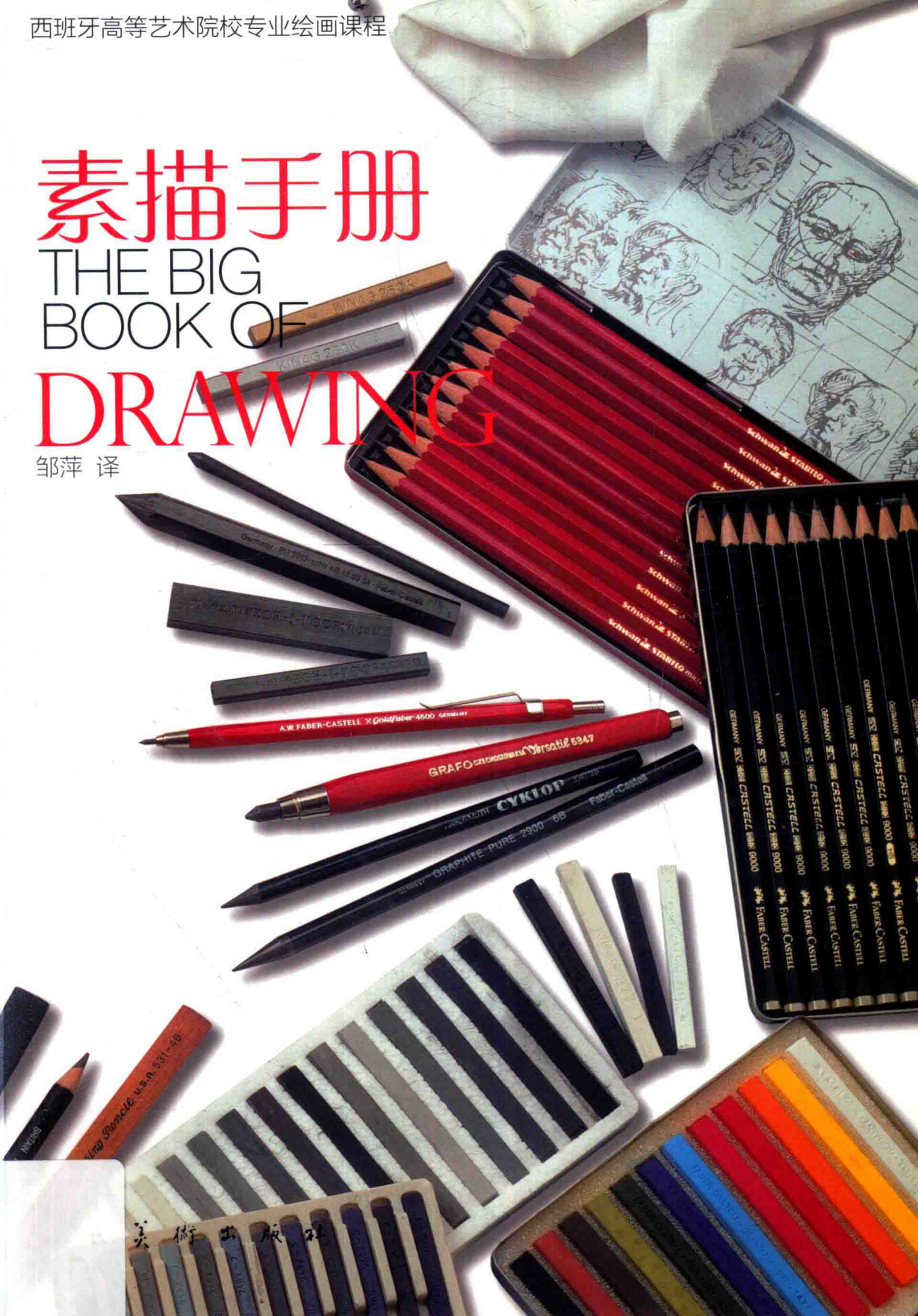
西班牙高等艺术院校专业绘画课程

素描手册

THE BIG
BOOK OF

DRAWING

邹萍 译

美術出版社

素描手册

西班牙高等艺术院校专业绘画课程

邹萍 译

常州大学图书馆
藏书章

人民美术出版社
北京

Original Spanish Title: El Arte del Dibujo

© Copyright ParramonPaidotribo—World Rights

Published by Parramon Paidotribo, S.L., Spain

This simplified Chinese translation edition arranged through THE COPYRIGHT AGENCY OF CHINA

著作权合同登记号: 01-2013-6421

图书在版编目(CIP)数据

素描手册 / (西) 戴维·桑米格尔著; 邹萍译. -- 北京:
人民美术出版社, 2017.11

ISBN 978-7-102-07786-4

I. ①素… II. ①戴… ②邹… III. ①素描技法—手册
IV. ①J214-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第225375号

素描手册

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601 (010) 67517602

邮购部: (010) 67517797

翻 译 邹 萍

责任编辑 薛倩琳

装帧设计 张芜铭

责任校对 马晓婷

责任印制 刘 毅

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 全国新华书店

版 次: 2017年11月 第1版 第1次印刷

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 15

印 数: 0001—5000册

ISBN 978-7-102-07786-4

定 价: 58.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

Text for the Work

David Sanmiguel

Exercises for the Work

Josep Asunción; Vincenc Balles-
tar, Almudea Carreño, Mercedes
Gaspar, Gabriel Martín, Ramon Noé,
Esther Olivé de Puig, Joan Sabater,
and David Sanmiguel

Photographs for the Work

Estudio Nos & Soto; Parramon files

铅笔素描

- 软芯铅笔和硬芯铅笔
- 种类与应用
- 石墨铅笔
- 线条、排线和面
- 铅笔素描用纸

炭笔素描

- 炭芯、炭棒和炭铅
- 炭笔的使用
- 炭笔素描的辅助材料
- 炭笔素描用纸

红色粉素描

- 红色粉与粉笔
- 红色粉素描基础
- 红色粉素描用纸

墨水素描

- 墨水及其种类
- 蘸水笔素描
- 苇杆笔素描
- 笔刷素描
- 墨水素描用纸

彩铅素描

- 形式与变化
- 绘画技法
- 调色与配色
- 彩铅用纸

色粉素描

- 干色粉的性质
- 色粉的种类与颜色
- 线、面和调色
- 色粉的固定与修正
- 油性色粉
- 色粉用纸

彩墨素描

- 色彩的混合
- 浸染
- 彩墨用纸

马克笔素描

- 马克笔的种类与用途
- 马克笔素描技法
- 书写工具
- 马克笔用纸

客观素描

98

模板与横格纸

100

基本形与几何体

102

框定位置

104

框定位置的步骤

106

描述性线条

108

示范: 用铅笔构图

110

示范: 用线条绘制室内一角

112

符合透视的素描

114

透视的概念与术语

116

视平线

118

消失线与灭点

120

平行透视

122

锥形透视

124

空气透视

126

示范: 城市透视

128

示范: 风景画中的透视暗示

130

造型与明暗

132

明暗关系

134

光与明暗法

136

上调子的技巧

138

排线阴影

140

涂抹阴影

142

同时对比

144

示范: 橄榄树, 强烈的线条与质感

146

示范: 排线阴影

148

示范: 逆光风景

150

习作与速写

152

速写的媒材

154

人体速写

156

风景速写

158

示范: 城市速写

160

示范: 裸体速写

162

表现性素描

164

诠释

166

图像游戏

168

未完成的画面

170

格式化和变形

172

示范: 诠释静物

174

示范: 诠释花卉

176

静物素描

182

组织静物

184

自然中的静物

186

花卉静物

188

示范: 凸显主体的构图

190

风景素描

194

风景画的构图

196

视点与水平线

198

统一风景

200

表现天空

202

水的画法

204

示范: 风景画中的天空与大气

206

示范: 从明暗到色彩: 公园

210

动物素描

214

几何归纳法

216

源于自然的速写本

218

速写练习

220

示范: 用红色粉和深褐色色粉画母牛

222

人体素描

224

比例和轮廓

226

人体概论

228

捕捉动态

230

示范: 人体素描步骤

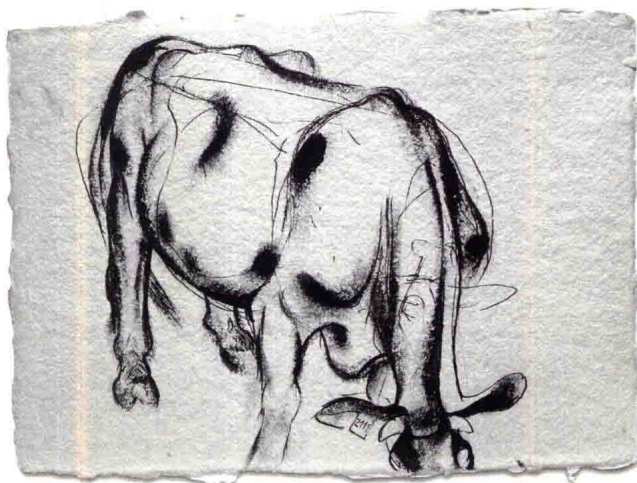
232

示范: 红色粉裸体

234

示范: 色粉俯卧裸体

236

素描手册

西班牙高等艺术院校专业绘画课程

邹萍 译

人民美术出版社
北京

Original Spanish Title: El Arte del Dibujo

© Copyright ParramonPaidotribo—World Rights

Published by Parramon Paidotribo, S.L., Spain

This simplified Chinese translation edition arranged through THE COPYRIGHT AGENCY OF CHINA

著作权合同登记号: 01-2013-6421

图书在版编目(CIP)数据

素描手册 / (西) 戴维·桑米格尔著; 邹萍译. -- 北京:
人民美术出版社, 2017.11

ISBN 978-7-102-07786-4

I. ①素… II. ①戴… ②邹… III. ①素描技法—手册
IV. ①J214-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第225375号

素描手册

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601 (010) 67517602

邮购部: (010) 67517797

翻 译 邹 萍

责任编辑 薛倩琳

装帧设计 张芜铭

责任校对 马晓婷

责任印制 刘 毅

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 全国新华书店

版 次: 2017年11月 第1版 第1次印刷

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 15

印 数: 0001—5000册

ISBN 978-7-102-07786-4

定 价: 58.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

Text for the Work

David Sanmiguel

Exercises for the Work

Josep Asunción; Vincenc Balles-
tar, Almudea Carreño, Mercedes
Gaspar, Gabriel Martín, Ramon Noé,
Esther Olivé de Puig, Joan Sabater,
and David Sanmiguel

Photographs for the Work

Estudio Nos & Soto; Parramon files

素描手册

THE BIG
BOOK OF

DRAWING

邹萍 译

人民美術出版社

铅笔素描

- 软芯铅笔和硬芯铅笔
- 种类与应用
- 石墨铅笔
- 线条、排线和面
- 铅笔素描用纸

炭笔素描

- 炭芯、炭棒和炭铅
- 炭笔的使用
- 炭笔素描的辅助材料
- 炭笔素描用纸

红色粉素描

- 红色粉与粉笔
- 红色粉素描基础
- 红色粉素描用纸

墨水素描

- 墨水及其种类
- 蘸水笔素描
- 苇杆笔素描
- 笔刷素描
- 墨水素描用纸

彩铅素描

- 形式与变化
- 绘画技法
- 调色与配色
- 彩铅用纸

色粉素描

- 干色粉的性质
- 色粉的种类与颜色
- 线、面和调色
- 色粉的固定与修正
- 油性色粉
- 色粉用纸

彩墨素描

- 色彩的混合
- 浸染
- 彩墨用纸

马克笔素描

- 马克笔的种类与用途
- 马克笔素描技法
- 书写工具
- 马克笔用纸

客观素描

98

模板与横格纸

100

基本形与几何体

102

框定位置

104

框定位置的步骤

106

描述性线条

108

示范：用铅笔构图

110

示范：用线条绘制室内一角

112

符合透视的素描

114

透视的概念与术语

116

视平线

118

消失线与灭点

120

平行透视

122

锥形透视

124

空气透视

126

示范：城市透视

128

示范：风景画中的透视暗示

130

造型与明暗

132

明暗关系

134

光与明暗法

136

上调子的技巧

138

排线阴影

140

涂抹阴影

142

同时对比

144

示范：橄榄树，强烈的线条与质感

146

示范：排线阴影

148

示范：逆光风景

150

习作与速写

152

速写的媒材

154

人体速写

156

风景速写

158

示范：城市速写

160

示范：裸体速写

162

表现性素描

164

诠释

166

图像游戏

168

未完成的画面

170

格式化和变形

172

示范：诠释静物

174

示范：诠释花卉

176

静物素描

182

组织静物

184

自然中的静物

186

花卉静物

188

示范：凸显主体的构图

190

风景素描

194

风景画的构图

196

视点与水平线

198

统一风景

200

表现天空

202

水的画法

204

示范：风景画中的天空与大气

206

示范：从明暗到色彩：公园

210

动物素描

214

几何归纳法

216

源于自然的速写本

218

速写练习

220

示范：用红色粉和深褐色色粉画母牛

222

人体素描

224

比例和轮廓

226

人体概论

228

捕捉动态

230

示范：人体素描步骤

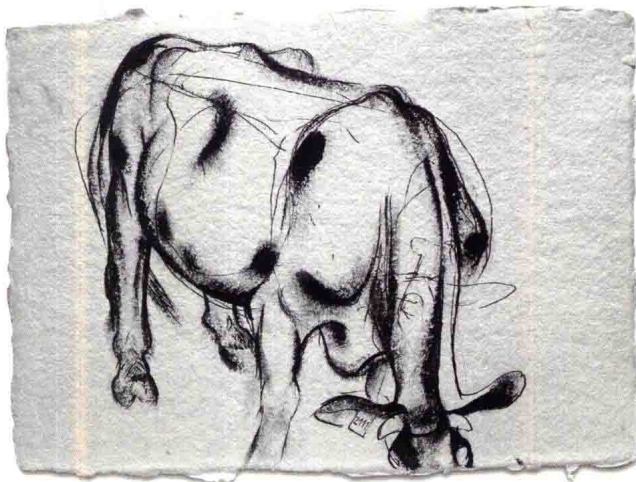
232

示范：红色粉裸体

234

示范：色粉俯卧裸体

236

简介

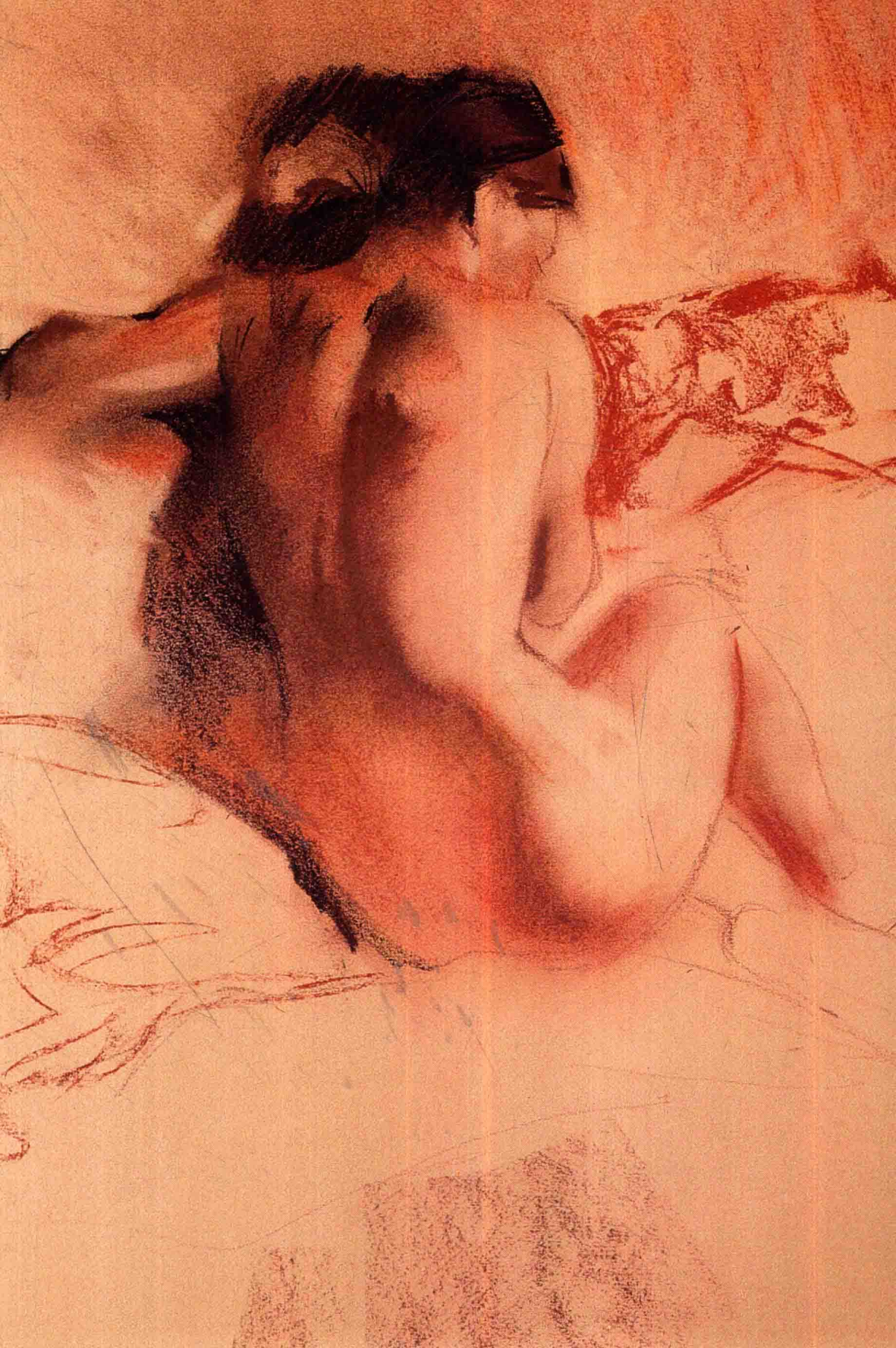
创造性可以是发于天然、不期而遇，但更多的是源于人类自身的努力，无论是哪一种，都是一种通道，联通着艺术家对其作品的构思与执行。

素描是视觉艺术的基础，也是艺术思想交流与表达的必要工具。它已经成为学习艺术的核心法则。即便是在当今最杰出的艺术家的作品中，我们也能看到素描作为“轴线”与“引擎”的存在。任何一件艺术作品都是从草稿发展而来的，并且一般来说，素描草稿是最精彩的部分。

本书将简要叙述素描的材料、步骤及技巧。全书分为四个部分，概述了素描的四个主题，并汇编了艺术家可能面对的技法上的疑问。

本书也可作为练习册、参考书或灵感集使用。感谢书中出现的作品提供者，为我们呈现了各种主题与风格。

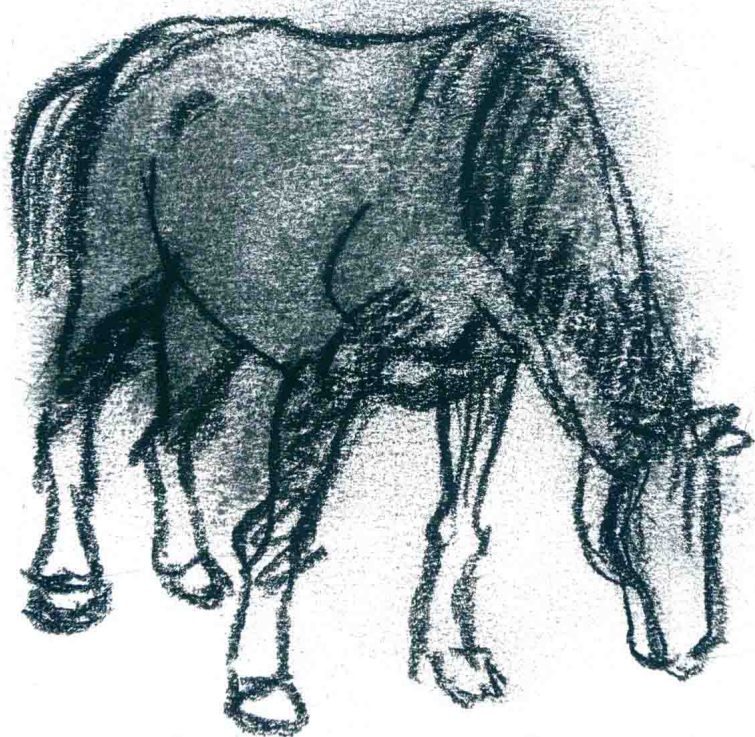
黑白素描

- 铅笔素描
- 炭笔素描
- 红色粉素描
- 墨水素描

素描是艺术家最原始的表达方式，甚至文字也是来源于象形符号。炭条是最早的素描媒介，属于单色媒材。白纸黑笔是最简单的艺术表达形式，也是本书所陈述的核心内容。

木炭和铅笔是两种最基础的绘画材料。几乎其他所有的材料都衍生于它们。甚至可以这样说：驾驭了这两种材料，艺术家就驾驭了几乎所有的艺术技巧。除了木炭和铅笔素描，这部分还介绍了红铅笔素描和墨水素描——两种同样经典与广泛应用的绘画材料。

下文涉及这些基本材料的历史、来源和制作，更重要的，我们会将注意力放在这些材料所产生的众多不同的效果上。

铅笔素描

传统“铅笔”的“铅”是石墨做的。第一支铅笔产生于 16 世纪中叶的英格兰。原始的铅笔是将石墨包裹在羊皮中使用。随着它在欧洲的广泛传播，不同版本的铅笔也应运而生，直到意大利艺术家们发明了一种木制的外套，使得铅笔更便于握持。

石墨先是被削成薄片，再磨成小棍，然后塞入长木条的凹槽之中。而铅笔则到 18 世纪中叶工业革命晚期才开始被批量生产。

阿道夫·门采尔
(1815~1905)

人物习作

J. 保罗·盖蒂博物馆

铅芯的构成

18世纪末，出现了一种制造现代铅芯的技术，即将石墨捣碎，然后与陶土混合，再将混合物烘烤使之变硬。陶土添加得越多，铅就越硬。那时铅芯的直径大多为2.5mm。

石墨铅笔的铅芯

石墨是一种铅灰色矿石，1564年发现于英格兰博罗代尔。最初被人们误认为是铅的一种，直到1779年瑞典化学家卡尔·威廉·谢勒证实了它其实是碳元素的一种。因为是书写媒材，所以1789年德国地质学家亚伯拉罕·G·威尔纳将其命名为“石墨”。对“铅”称呼的混乱一直持续到今天，当我们提及铅笔的铅芯时，仍然称之为“铅”，而不是“石墨”。

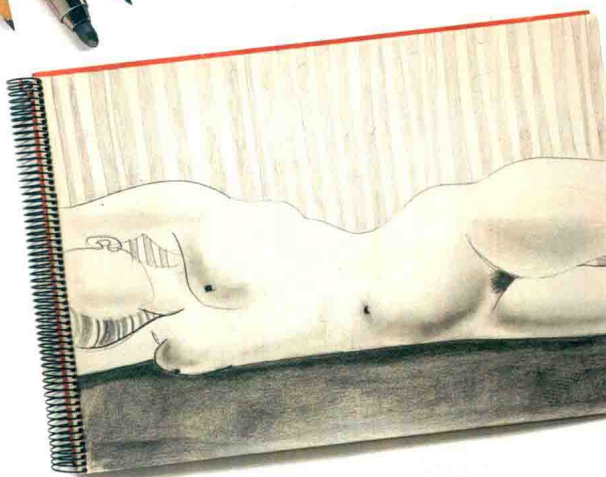
石墨是一种矿物（结晶碳），触感油滑，与硬质面接触时会留下浓重的痕迹。

使用石墨时，只需要轻轻地与纸面接触即可。

石墨的制作方式有很多种，但与陶土混合并进行烘烤这一步骤是必需的。

石墨棒与铅芯其实是由不同比例的矿物质与陶土混合制成的。

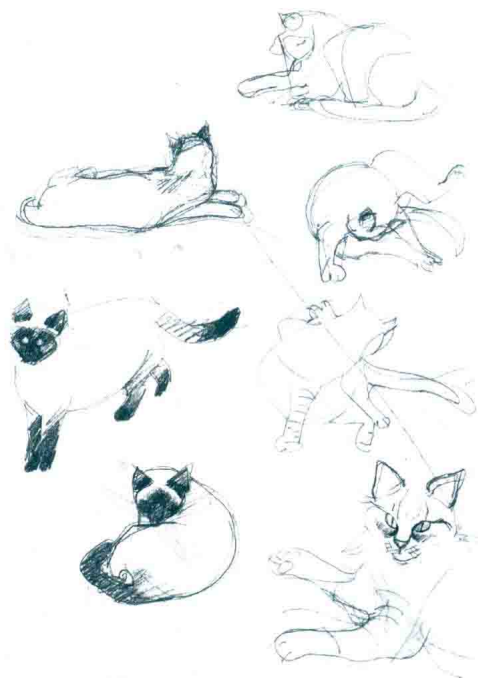

软芯铅笔和硬芯铅笔

硬芯铅笔可以画出舒适、优雅、精确的线条，也比较软芯好削尖。不过，因为软芯的灵活性和勾画的力度会产生多种效果，在画素描时会更实用。生产商按照铅笔的硬度为其分级，最多可达20种不同的硬度等级。

硬度范围

铅笔上的数字代表铅芯的硬度。数字越高，硬度越大。在写字铅笔的分级体系中，H和B及其后面的数字代表了铅笔的软硬程度。有些铅笔上会印有字母F，这说明铅芯很硬可以把笔尖削得很长。HB是指不硬也不软，这种软硬适中的笔最适合书写。

下图为各种石墨铅笔，展示了铅芯不同的密度。

当综合使用硬铅和软铅时，不同的勾画力度会有不同的效果（软铅的颜色会很重）。

专业的铅笔一般分为13个等级，如下图所示。

