

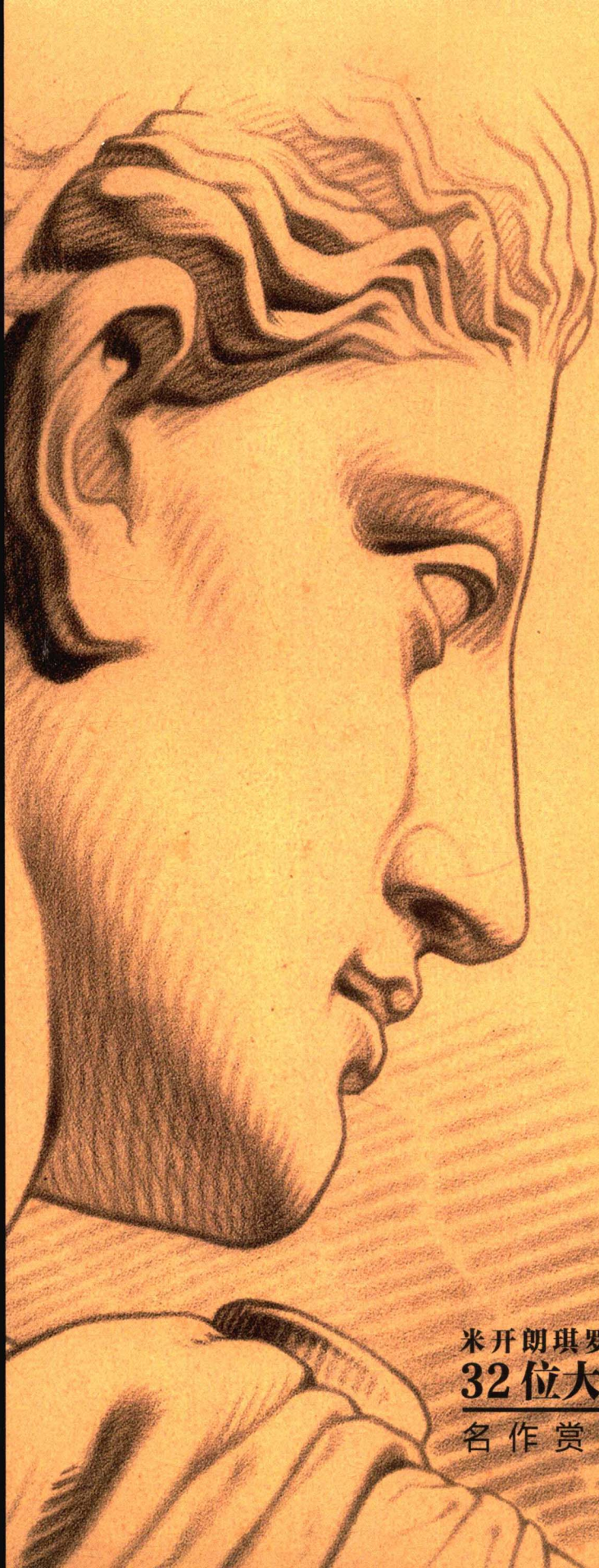
成为素描高手

经典人物素描进阶教程

【美】乔恩·德马丁 著
张欣 译

米开朗琪罗、拉斐尔、大卫等
32位大师的素描诀窍
名作赏析 步骤详解

江苏凤凰科学技术出版社

DRRAWING A TELLER
THE FIGURE HOW TO DRAW IN A CLASS
STYLE

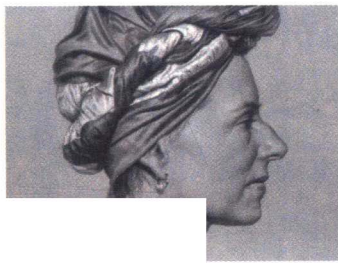
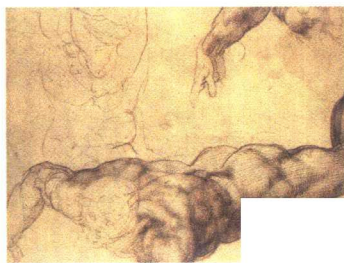
DRAWING ATELIER

THE FIGURE HOW TO DRAW IN A CLASSICAL STYLE

成为素描高手

经 / 典 / 人 / 物 / 素 / 描 / 进 / 阶 / 教 / 程

【美】乔恩·德马丁 著 张欣 译

图书在版编目 (CIP) 数据

成为素描高手 / (美) 乔恩·德马丁著 ; 张欣译

— 南京 : 江苏凤凰科学技术出版社 , 2018.6

ISBN 978-7-5537-9017-6

I . ①成… II . ①乔… ②张… III . ①人体画—素描
技法 IV . ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 031622 号

DRAWING ATELIER:THE FIGURE

Copyright ©2016 by Jon deMartin

Published by North Light Books,an imprint of F+W Media,10151 Carver Road,Suite 200,Blue Ash,Ohio,45242.

Simplified Chinese Copyright ©2018 arranged by Copyright Agency of China

凤凰含章文化传媒 (天津) 有限公司独家享有中文简体字翻译、出版及发行权, 未经许可, 书中任何图片和文字, 不得转载、摘编或者复制。

江苏省版权局著作权合同登记 图字: 10-2017-019号

成为素描高手

著 者 [美] 乔恩·德马丁
译 者 张 欣
责任编辑 张远文
责任监制 曹叶平 方 晨

出版发行 江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
印 刷 小森印刷 (北京) 有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 11
字 数 98 000
版 次 2018年6月第1版
印 次 2018年6月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5537-9017-6
定 价 56.00 元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

目录

5 术语

7 序

1 工具、基本技巧和临摹

10 工具

11 基础绘画要求

12 测量校准

14 明暗技法1: 影线

16 明暗技法2: 纹理

20 明暗技法3: 擦拭

22 善用纸张

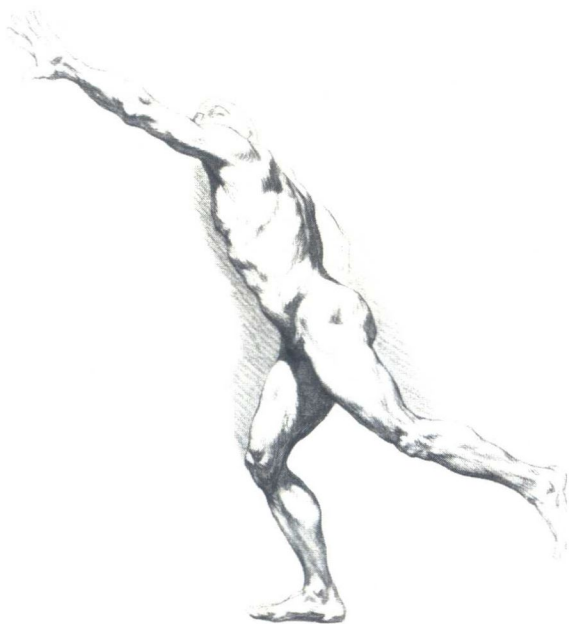
2 透视、塑造形状和轮廓

26 立方体

28 圆柱体

30 球体和卵形

40 轮廓: 可视边界和基础边界

3 白纸和淡色纸

52 白纸

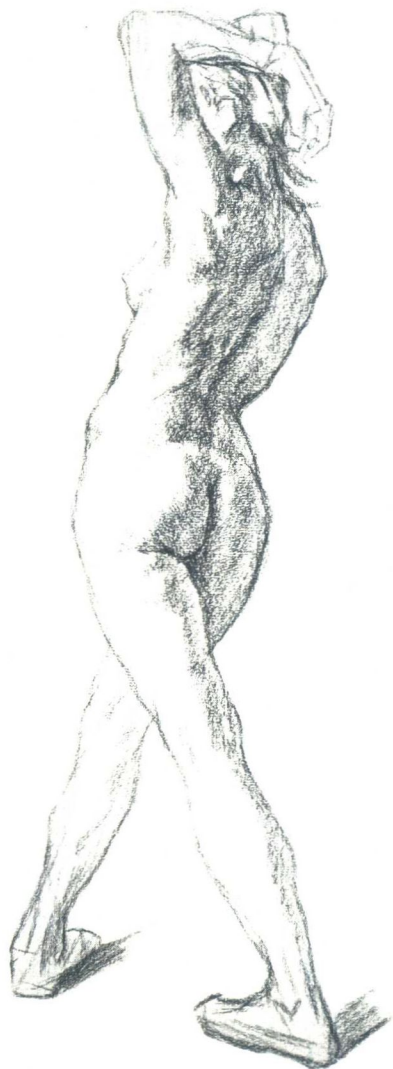
54 白纸和淡色纸上的红粉笔

56 淡色纸上的创作

60 选择你的绘画工具

4 形体塑造

- 64 人体测量
- 69 示例——用视觉透视法矫正比例
- 71 示例——从人物背景出发绘画
- 75 前缩透视原则
- 76 平面图：透视法的关键
- 77 立体几何和简化人物
- 80 绘制前缩透视肢体
- 82 临摹大师作品
- 83 构建和塑造前缩透视人物

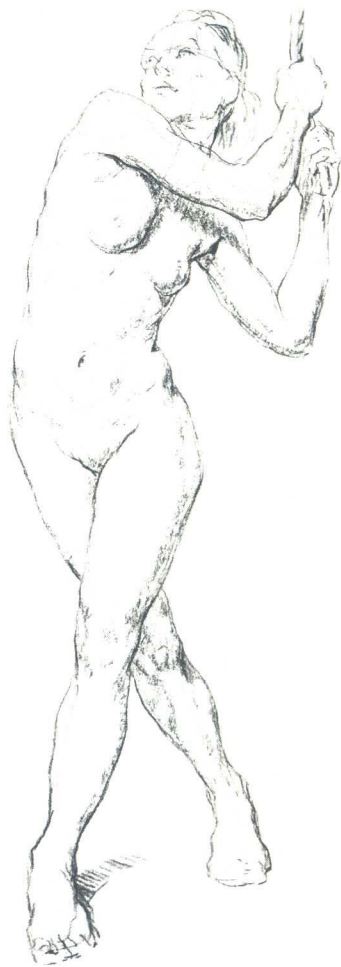

5 面部特征

- 92 线条
- 94 嘴和鼻子
- 95 示例——绘制嘴的主视图
- 96 示例——绘制嘴的多角度透视图
- 101 示例——绘制鼻子的主视图
- 102 示例——绘制鼻子的多角度透视图
- 104 眼睛
- 105 示例——绘制眼睛的主视图
- 106 示例——绘制眼睛的多角度透视图
- 108 耳朵
- 109 示例——绘制耳朵的主视图
- 110 示例——绘制耳朵的多角度透视图
- 112 塑造图形

6 头、手和脚

- 116 创作开始：最初的草图
- 117 测量第一步：高度和宽度
- 119 线性比例
- 121 经典比例
- 122 示例——在淡色纸上塑造头部
- 126 头部前缩透视
- 133 进一步研究
- 134 示例——绘制头部前缩透视图
- 138 手的比例与解剖学
- 139 透视和运动
- 140 作用线
- 141 手的绘制过程
- 142 脚的比例和解剖学
- 143 脚的标志点
- 145 示例——绘制脚
- 147 灵感速写

7 动态人物

- 150 内轴和表面中心线
- 156 线条：人体素描的基础
- 158 以解剖学为指导
- 160 捕捉外部形态
- 162 动态创作
- 163 示例——动态人物：一分钟姿势
- 166 示例——动态人物：五分钟姿势
- 169 示例——动态人物：二十分钟姿势

174 | 索引

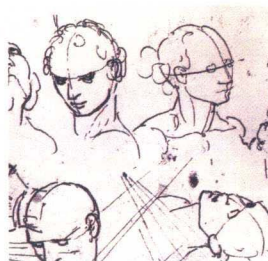
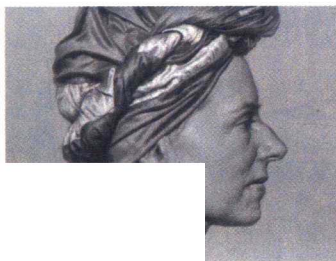
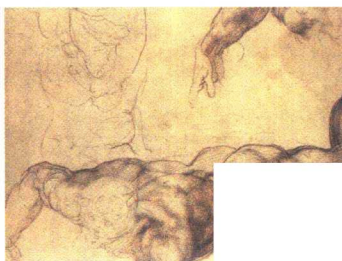
DRAWING ATELIER

THE FIGURE HOW TO DRAW IN A CLASSICAL STYLE

成为素描高手

经 / 典 / 人 / 物 / 素 / 描 / 进 / 阶 / 教 / 程

【美】乔恩·德马丁 著 张欣 译

目录

5 术语

7 序

1 工具、基本技巧和临摹

10 工具

11 基础绘画要求

12 测量校准

14 明暗技法1: 影线

16 明暗技法2: 纹理

20 明暗技法3: 擦拭

22 善用纸张

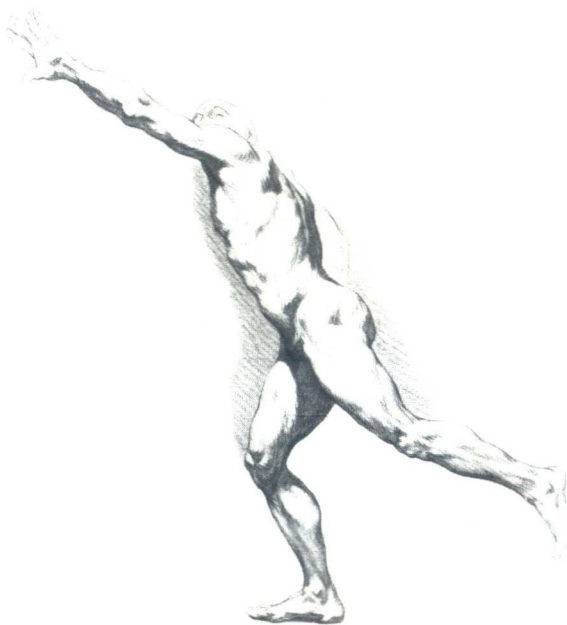
2 透视、塑造形状和轮廓

26 立方体

28 圆柱体

30 球体和卵形

40 轮廓: 可视边界和基础边界

3 白纸和淡色纸

52 白纸

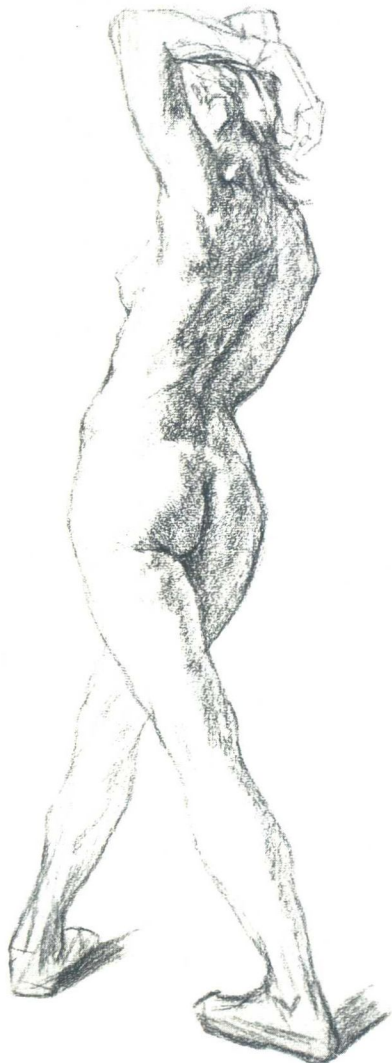
54 白纸和淡色纸上的红粉笔

56 淡色纸上的创作

60 选择你的绘画工具

4 形体塑造

- 64 人体测量
- 69 示例——用视觉透视法矫正比例
- 71 示例——从人物背景出发绘画
- 75 前缩透视原则
- 76 平面图：透视法的关键
- 77 立体几何和简化人物
- 80 绘制前缩透视肢体
- 82 临摹大师作品
- 83 构建和塑造前缩透视人物

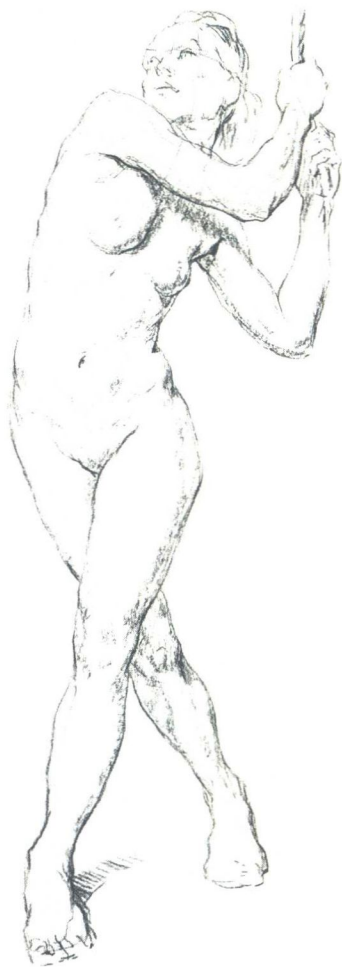

5 面部特征

- 92 线条
- 94 嘴和鼻子
- 95 示例——绘制嘴的主视图
- 96 示例——绘制嘴的多角度透视图
- 101 示例——绘制鼻子的主视图
- 102 示例——绘制鼻子的多角度透视图
- 104 眼睛
- 105 示例——绘制眼睛的主视图
- 106 示例——绘制眼睛的多角度透视图
- 108 耳朵
- 109 示例——绘制耳朵的主视图
- 110 示例——绘制耳朵的多角度透视图
- 112 塑造图形

6 头、手和脚

- 116 创作开始：最初的草图
- 117 测量第一步：高度和宽度
- 119 线性比例
- 121 经典比例
- 122 示例——在淡色纸上塑造头部
- 126 头部前缩透视
- 133 进一步研究
- 134 示例——绘制头部前缩透视图
- 138 手的比例与解剖学
- 139 透视和运动
- 140 作用线
- 141 手的绘制过程
- 142 脚的比例和解剖学
- 143 脚的标志点
- 145 示例——绘制脚
- 147 灵感速写

7 动态人物

- 150 内轴和表面中心线
- 156 线条：人体素描的基础
- 158 以解剖学为指导
- 160 捕捉外部形态
- 162 动态创作
- 163 示例——动态人物：一分钟姿势
- 166 示例——动态人物：五分钟姿势
- 169 示例——动态人物：二十分钟姿势

术语

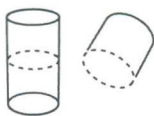
轴线

穿过某一图形中心的一条直线。

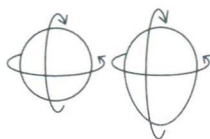
基础边界

用于描绘某一图形起始位置的一段封闭曲线。

横截面

某一三维物体与一平面的交叉部分，切面的端视图可以穿过整个图形。

双向弯曲

某一图形分别沿两个方向旋转。

可视边界

某一图形的外部边界或外部轮廓。

重叠线

显示一个图形在另一个图形之前。

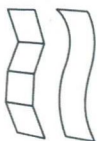
峰值点

某一图形的最高点。

凸出的图形

形如某一图形从一更大的表面下逐渐升起。

平面

某一扁平的或略微弯曲的单一水平表面。这一概念被画家用来简化复杂水平表面或者曲面。

空间曲线

空间中，由三维运动轨迹形成的曲线。

表面中心

纵向或者横向穿过某一图形表面中心点的线。（和轴线相对，轴线是穿过图形内部中心的直线。）

序

本书希望大家清晰地解释早期绘画大师作品中所蕴藏的法则。书中包含的大部分信息源于我和我的老师迈克尔·阿维亚诺（Michael Aviano）长期不懈的努力协作。我们都对传统素描有着极大的热情，特别是文艺复兴时期、巴洛克时期以及18世纪创作的作品。这些时期的画作看起来非同凡响，其逼真程度仿佛被推到了一个全新的高度。创作这些作品的艺术家，习惯于利用线条和明暗来创造三维的形态。

本书中，我们会专注于线条的力量，以及如何利用线条来创造第三个维度。学习如何解构和重建生活中（或者想象中）的图像，能够使你跟随创造力的脚步任意畅游。想要达到这种熟练的程度需要练习，而且你必须按照正确的方法进行训练。你需要一种让自己满意的方法。如果你的方法是优秀的，那么结果也会是优异的。

从2008年开始，我为《美国艺术家·绘画》杂志撰写了一系列关于人物素描基础的文章，本书的大部分内容就以这些文章为基础。我增加了分步的示例和额外的素描图以增强文字的说明效果，我希望可以一边讲述一边演示给大家。许多情况下，我加入了图解说明来展示我在创作中的思维过程。

我们会从经典的素描材料和方法开启第一章节，这些方法源于查尔斯-安托万·容伯（Charles-Antoine Jombert）著于1740年的一部绘画著作《学习设计的方法》（*Méthode Pour Apprendre le Dessin*）。之后，在挑战前缩透视这一难题前，我们会进一步了解轮廓、比例以及如何测量。此外，我们还将涉及头部、手部和脚部的轮廓特征。

最后，我们将会探索人物速写。我认为，在那之前，花费更长的时间来学习人物素描的原理，钻研绘画技巧更为重要。正如里奥纳多·达·芬奇（Leonardo da Vinci）所说：“勤于学，而后敏于行。”

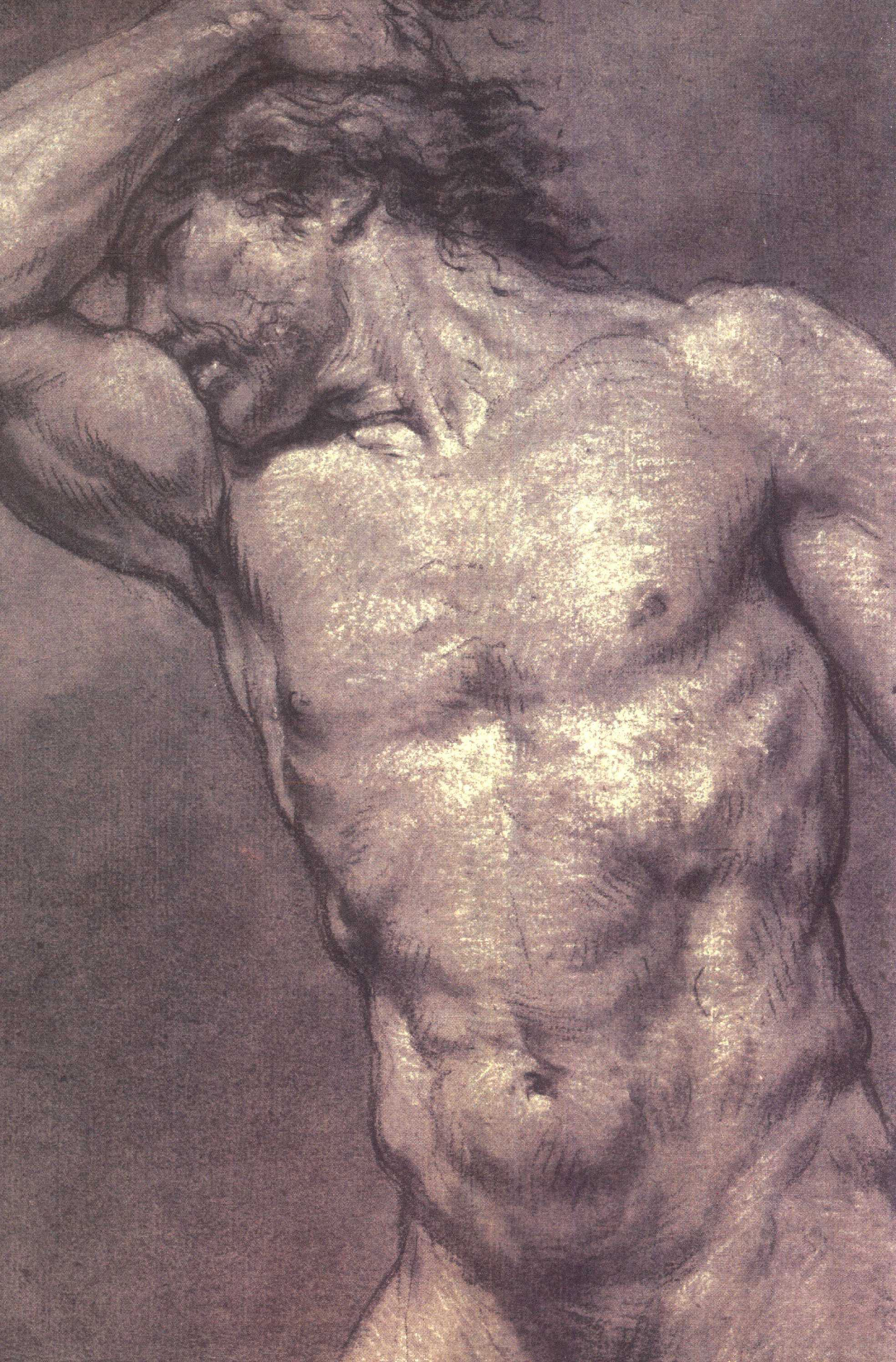
无论是强调线条，还是侧重明暗，抑或两者兼备，你掌握的技巧越多，想象力的练习空间就越大，而想象力才是你最大的财富。

坐着的海伦

乔恩·德马丁（Jon deMartin），2007年

棕褐色粉笔，白色粉笔，淡色纸

23"×16"（58cm×41cm）

1

工具、基本技巧和临摹

近百年来，临摹雕版画、铜版画、平版画和素描作为一种普遍的训练方法，已经广泛应用于绘画学习之中。本章所要讲述的内容源于18世纪的经典技法，而这些技法主要来源于查尔斯-安托万·容伯著于1740年的一部绘画著作《学习设计的方法》。

这里涵盖的所有方法和技巧，可以帮助你扩展自己的艺术词汇，丰富自己的工具种类，充实自己的经验技能。这些解决问题的技巧对于临摹大师画作、创作原创艺术作品都有很大的帮助。在创作过程中，你运用的技巧越多，你的作品就会越丰满。

你将在本章中学习到以下内容：

- 临摹的多种技法。
- 阴影的不同画法。
- 如何选取恰当的用具来更好地表达一幅作品。
- 在没有老师指导的情况下，如何对自己的作品进行自查。

裸体的男人

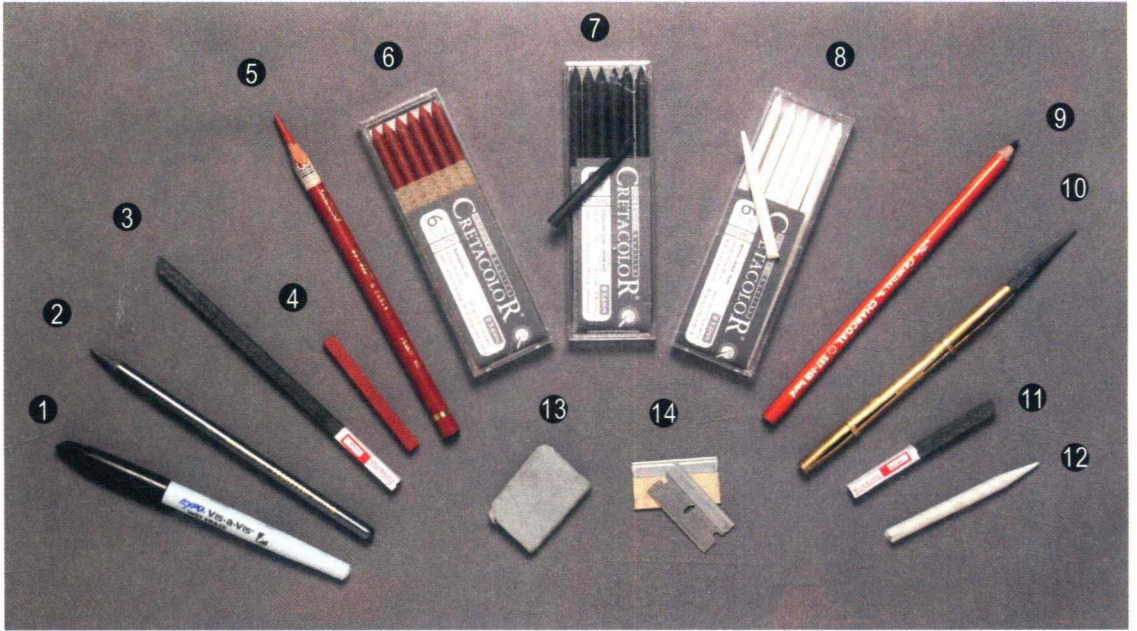
雅克-路易斯·大卫 (Jacques-Louis David)

黑色粉笔，白色粉笔，淡色纸

24"×18" (61cm×46cm)

工具

在开始大量的临摹练习前，首先要确保你选择了合适的绘画工具和阴影画法。不同的绘画工具和纸张，会在一定程度上影响临摹的效果。下面的图片展示了一些你可能会使用到的工具。在本章的后续内容中，针对不同的训练，我会随时为大家推荐适合的工具，以及告诉大家我偏爱这些工具的原因。

绘画工具

1. 黑色水性记号笔
2. HB石墨铅笔
3. 葡萄藤炭笔
4. 蜡笔棒 2451, 血红色
5. 蜡笔
6. 红色蜡笔 262-02
7. 黑色炭笔（中号）
8. 白色粉笔
9. HB木炭铅笔
10. 蜡笔/粉笔笔杆（蜡笔夹）
11. HB炭棒
12. 擦笔
13. 可塑橡皮
14. 单刃刀片

基础绘画要求

选择构图方式

在开始绘画之前，你需要做的第一件事就是确定物体的高度是否大于它的宽度。如果高度超过了宽度，那么通常你要纵向开始构图；如果物体的宽度大于高度，那么就横向开始构图。

拿好你的画笔

当你手握画笔画画时，你应该尽可能地握住远离笔尖的位置。这样可以帮助你画出更加清晰自然的线条。如果你使用的是粉笔，我推荐使用粉笔夹，这样可以起到延伸的作用。假如你正手握一小截粉笔，那么你可能过于频繁地用到自己的手腕，然而主要用肩膀和手肘发力才是更为科学的绘画方法。

选好你的位置

保持站姿或者坐姿，确保你和所画物体之间有足够远的距离。这样当你在实物与画作之间切换视线时，可以不必重复抬头或低头的动作。同时看到实物和画作，可以帮助你更加有效精确地比较两者的差异。

画得大一些

请养成一个习惯，一旦你确定了构图，就在画纸上画出网格线，这些标记可以帮助你更好地布局。习惯于画得更大一些，因为这样可以帮助你画出实物的各个部分。错误在较大的比例下更容易被发现，同时画得大一些有利于你的画作涵盖那些细微而又美丽的图形结构。学习以较大比例绘画，会让你在以较小比例绘画时画得更为容易。但是反之则不然，如果你习惯了小幅绘画，今后大幅绘画会变得很困难。当进行指定作品临摹时，应确保你的作品至少与原画保持相同的尺寸。

开始画吧

尽可能用最最少最淡的线条画第一遍草图，能达到捕捉大体想法的目的即可，它只需要看起来和最终定稿的样子接近就好。各种绘画的通用法则则是不要急于完成任何一个单一的小部分，而是要轻轻地勾画出一个整体。换句话说，在完成任意一个部分之前，你应该明确所有主要部分的样子，这样可以帮助你轻松地及时进行修正。无论画作进展到了哪个阶段，它都应该始终保持相同的清晰度。

保持尖锐

你的笔尖应该尽可能又长又尖。这样你就可以更加容易地画出清晰优美的一笔，而非生硬粗糙的线条。我更喜欢用单刃的刀片来削尖画笔，效果很好。请注意，在削尖画笔时始终保持合适的距离，以确保当你用手指转动铅笔或粉笔的时候可以使用一个笔杆。你需要的是一个长长的圆锥形笔尖。