

上海人民美術出版社



[美] 伯特·多德森 著 蔡强 译

素描的诀窍

经典版

Keys to Drawing

BERT DODSON

- 55种提高绘画能力的具体诀窍
- 48节帮助掌握技巧的自助课程
- 8张评估自身进步的自评列表
- 让它们带你去重新认识视觉艺术



图书在版编目 (CIP) 数据

素描的诀窍：经典版 / (美) 多德森 (Dodson, B.) 著；蔡强译. —上海：上海人民美术出版社，2011.4
ISBN 978-7-5322-7233-4

I. ①素… II. ①多…②蔡… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第047942号

合同登记号：图字09-2000-267

素描的诀窍 (经典版)

原 著：[美] 伯特·多德森

校 对：刘玉民

译 者：蔡 强

责任编辑：姚宏翔

封面设计：丁 雯

技术编辑：陆尧春 朱跃良

出版发行：上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号)

邮编：200040 电话：021-54044520

网 址：www.shrmms.com

印 刷：上海市印刷十厂有限公司

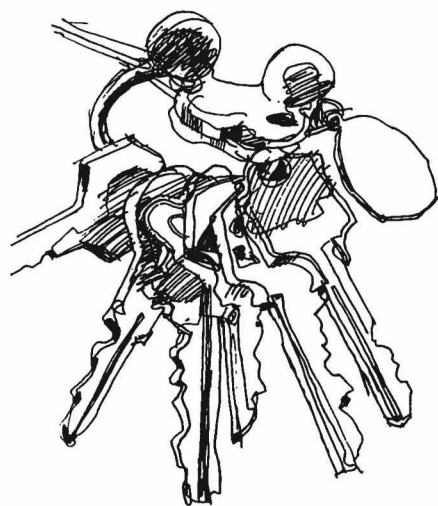
开 本：889×1194 1/16 14印张

版 次：2011年4月第1版

书 号：ISBN 978-7-5322-7233-4

定 价：28.00元

素描的诀窍 (经典版)





素描的诀窍 (经典版)

[美] 伯特·多德森 著

蔡 强 译

刘 玉 民 校

上海人民美術出版社



素描的诀窍 (经典版)

[美] 伯特·多德森 著

蔡 强 译

本书中文版由美国 NORTH LIGHT BOOKS

公司授权上海人民美术出版社出版

图书合同登记号：09—2000—267号

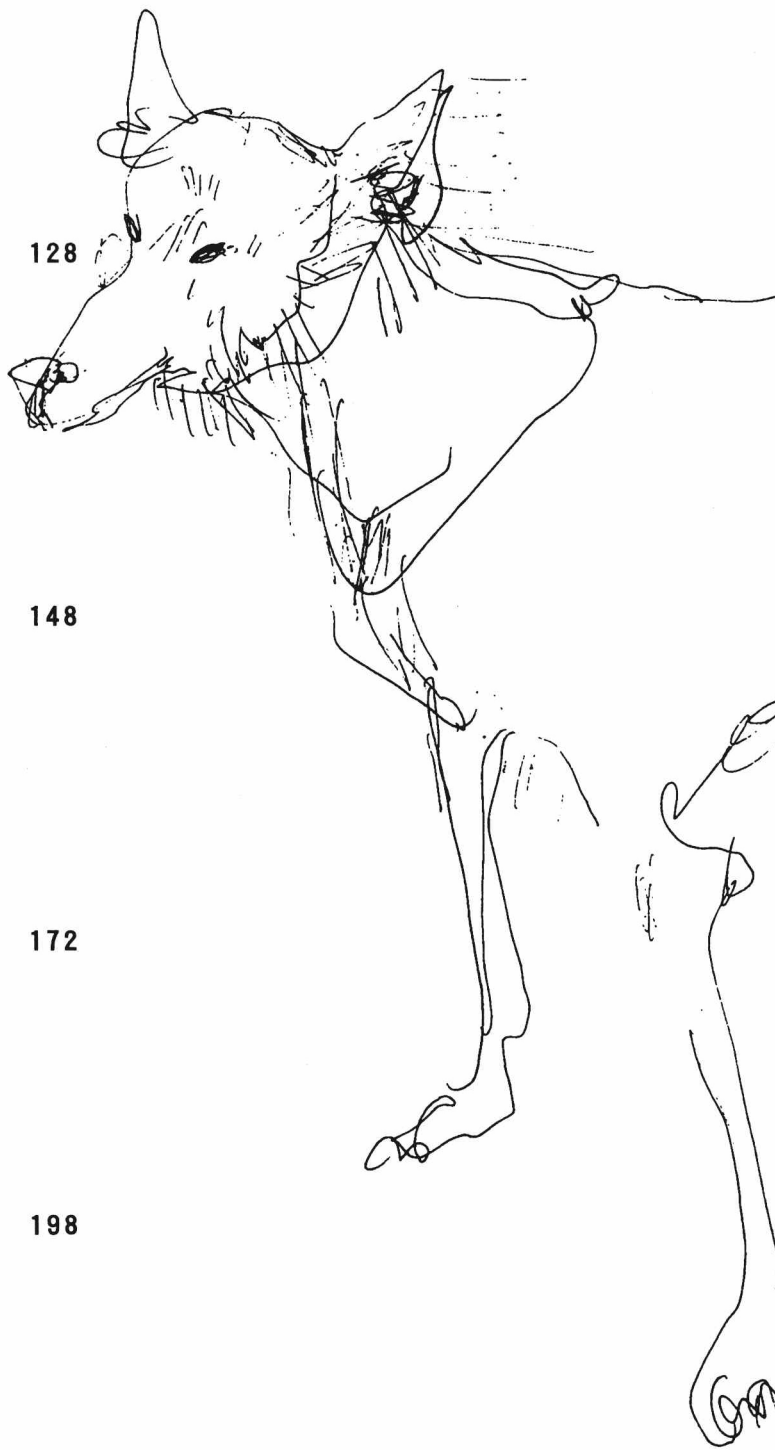


目录

	前言	8
第一章	作画步骤	10
	内在对话	
	诱发词	
	盲画	
	再勾勒	
	观察与认识	
	眯眼法	
	个性化	
	开发形状意识	
	聚焦法	
第二章	艺术家笔势	40
	区分你的两种笔势	
	临摹	
	仿效	
	自由笔势	
	控制笔势	
	探究作画工具	
	抹擦	
第三章	比例：测量事物	70
	目测法	
	找中点	
	使用垂直线和水平线	
	寻找对比测量	
	透视缩短	
	夸大比例	
第四章	光的效果	102
	映射	
	造型	
	处理边缘	
	分析光	
	夸大氛围	
	合并形状	



	用光设计	
第五章	深度效果	128
	重叠形式	
	缩小尺寸	
	聚集线条	
	淡化边缘与对比	
	透视作图	
	目测角度	
	眼睛水平线及交汇点	
	勾画椭圆	
第六章	笔触效果	148
	清晰化与简笔化	
	感觉线条	
	重复和变化	
	对比笔触	
	统一笔触	
	距离拉远	
	线条变换	
第七章	图案与构图	172
	使用形状构图	
	感觉图案	
	取景	
	图片裁切	
	跨板中的对立面	
	识别相切部分	
第八章	绘画与想像	198
	连接两个袋子	
	创造性作画	
	见惯不惯	
	按顺序作画	
	根据不同素材作画	
	探索主题	
	结束语	221
	后记	222



前言

在一部老西部片中有这么一个场景：主人公丹尼·凯伊受到街上一个持枪无赖的挑战，要与他比试枪法。在凯伊走出大门之前，好意的朋友给了他一些最有可能获胜的忠告。“现在太阳在西面，所以让他站在东面。”一个老计时员朋友说。“他个子高，所以你要蹲得低些。”另一个朋友说。还有的建议：“他用右手射击，所以你要向左边倾斜。”凯伊拼命试图记下所有这些建议，但当他走到门前时，就已经彻底给搅糊涂了，口中咕哝的竟是：“现在太阳升得高，所以要朝西面倾斜……他朝左边蹲，所以要向下射击……他在他右侧的东面，所以要向左侧射击……”

如果在作画时也要记一大套指令，那么我们的反应就会像电影场景中的丹尼·凯伊一样。我所认识的人中，没有一个是按照这种死记指令的方法来作画的，因为在作画时要记住一大堆细则实在是太困难了。你只要记住作画有许多诀窍，而这些诀窍你可以在本书中找到。你也会在使用这些诀窍时将它们融入自己的作画方法之中。我们不可能一下子掌握所有的知识。我们所能做的就是，集中思想在作画对象上，并且相信自己的眼睛。从本质上说，《素描的诀窍》这本书就在于要你学会相信自己的眼睛，学会用不同的方法来增强这种信任。作画主要是一个观察的过程，而不是去严格运用法则。其他的一些诀窍——如叠笔、形象化、合并以及映射等——不过是把观察的结果用艺术家的语言表达出来而已。所有这些都可以在轻松自如、逐步逐步地学会。

除了相信自己的眼睛以外，还有一点最能说明画家的特性，那就是好奇心。我认识一个画家，他最近发现一只死鸭子，并把它带回画室作画。为了更好地了解鸟是怎么飞行的，他仔细地研究翅膀羽毛的排列，并借助风干机来观察。他对鸭子的腿和脚也做了研究，注意到这些器官所在的部位靠近身体后部——这虽然使得鸭子走起路来显得笨拙，但在游泳时却特别适合而且有力。作画过程帮助他了解鸭子。对这位画家来说，绘画是满足其科学好奇心的一种方法。我还认识一些画家，迷住什么，就画什么，他们相信即使是从普通的物体中也能创作出非凡的主题。这些画家感兴趣的是形状、色调、笔触的相互作用。对他们来说，绘画满足了视觉上的好奇心。不管是科学的好奇心，还是视觉的好奇心，亦或是两者都有，有一点是一致的，那就是你带着好奇心走近所要了解的领域，而正是这点使得你的绘画获得了用其他方式所无法得到的威信和美丽。

《素描的诀窍》中的每一章都包含一些设计，这些设计是让读者对所讨论的诀窍进行运用。每章的最后都有一个回顾及设计自我评估部分。这些设计都有的放矢，要求在一定时间内解决一定数量

的问题。其中有一些设计要求明确，从特殊角度对物体进行观察，或是夸大现实。这样做并不是为了要画出好看的图，而是要让你了解新的观察方法并作出反应。

这本书中包含了大量作画的类型——快速作画、草图作画、写生簿作画以及完整的构图作画。有些地方使用了照片作为辅助，以免产生不真实的印象。除非有另行注明，书中绘画都为作者本人所作。

读者可以按顺序阅读书中各章内容设计。不过，如果你也像我一样相信机运，倒也不妨根据情况选择最为适合自己的阅读顺序。



第一章 作画步骤

内在对话·诱发词·盲画·再勾勒·观察与认识·眯眼法·个性化·开发形状意识·聚焦法

内在对话

绘画艺术是一种手、眼与脑之间神奇协作的行为。每个部位都要经过训练并养成习惯。对许多学生来说，要在绘画方面有所提高，就得改变坏习惯，培养好的新习惯。比如，作画时想的是什么？是否能记得住？也许你的思想并不集中。也许你根本啥也没想。然而，如果你同我们大多数人一样，那么就时常会在作画中进行一段内在的对话。这种对话可能对你的绘画有帮助，也可能会妨碍你作画，关键就看它属于下面的哪一类型。

批评性对话

“那只手臂画得不像。”

“脚不可能那样摆。”

“我从来就画不好腿。”

“我为什么要费这么大的劲画脸？”

实用性对话

“那个形状看起来像什么？”

“那条肩膀线是水平的，还是有些歪？”

“从膝盖到脚的距离大，还是从膝盖到腰的距离大？”

“轮廓线的凹凸程度要多大？”

也许你能看出这两种类型对话的区别，也许你也相信后者要比前者更好。即使你已经养成了批评性对话的习惯，要改变它也不难。

作画时你看哪儿？是画本身呢，还是作画对象？如果不确定，就做做这个试验。当你作画时，让别人看你的眼睛。眼睛停留在作品上的时间长，还是停留在作画对象上的时间长？这个问题很重要，也是提高水平的一个关键。如果眼睛主要集中在作画对象上，就会画得更好些。为什么呢？我们回头看看那两种类型的对话。当你关注的是作品，特别是在刚开始作画时，你就会对自己所做的努力加以判断。结果就导致了一种自我干涉、自我分析的批评模式；作品中的东西不是“错的”就是“不像”。你可能更多的是依赖于所学的规则和技巧，而不是去画实际观察到的事物。你也可能会变得没有耐心。初学画者往往会因为依赖于批评性对话而变得迷惘、困惑。这就像中国人曾用过的水刑，自头上重重浇下来，最后把作



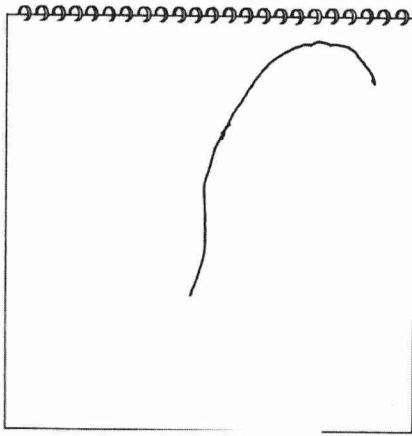
在作画中，普遍存在着这样一种现象，即注意力过多地集中在画纸上，而不在对象上，这样就削弱了作品的效果。



如果将注意力集中在对象上，同时扫视画纸以保持线条到位，那么作画技能就会有显著提高。



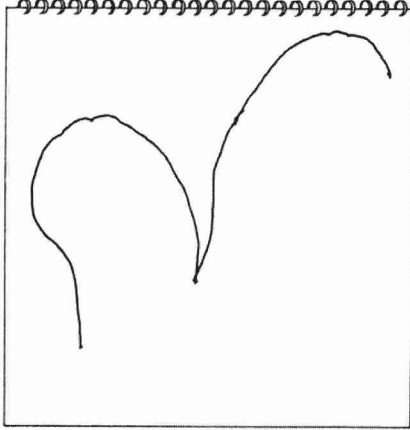
1 观察，记住轮廓……



2 画线条……



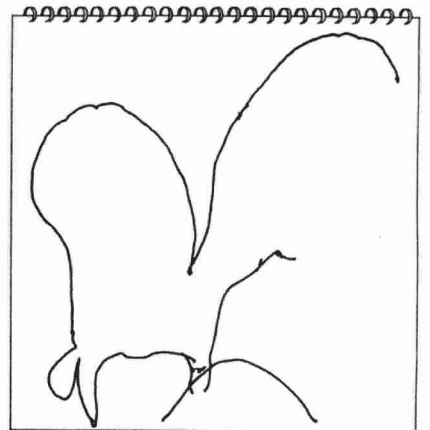
3 回到对象上……



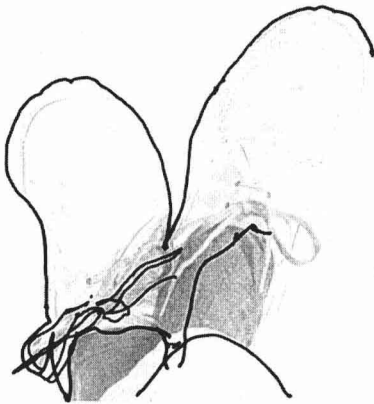
4 继续画轮廓……



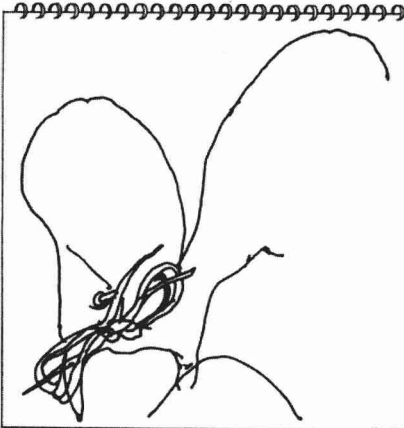
5 回到对象上……



6 边观察边作画



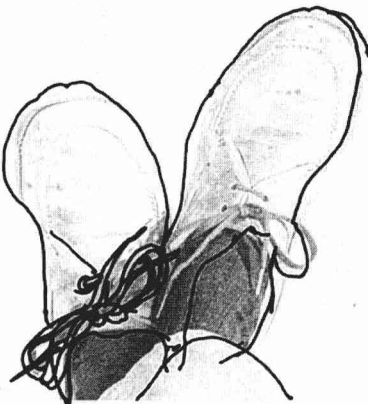
7 对象（盲画）……



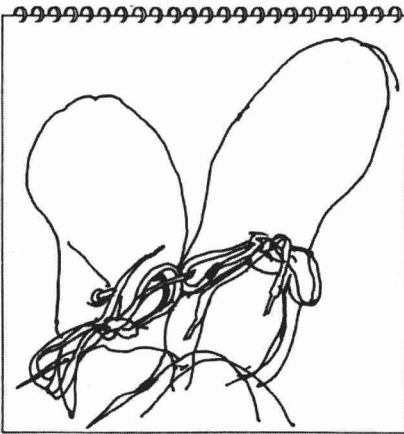
8 查看线条，再勾勒



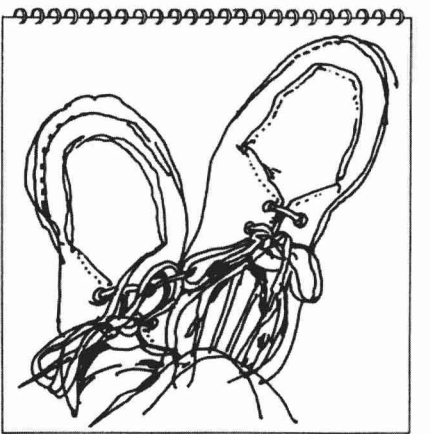
9 回到对象上……



10 回到对象上……



11 继续以上步骤……



12 直到完成作画

画的所有快乐冲得一干二净。

如果把思想主要集中在作画对象上,就会产生实用性对话。它是一种真正发生于你和所画对象间的对话,能提供给你有关形状、角度以及度量的信息,使你得以在纸上将它们表现出来。

有时,内在的实用性对话就仅仅是一个不断重复的词,这个词描述出了你在作画对象上试图捕获并表达的感觉。这些词就叫做诱发词,它们可以使你一直保留着那种感觉。当你的手在画纸上移动时,轻声对自己说出像“尖”、“锋利”、“长”、“圆”、“错综”或“刚硬”这样的词(通常重复地说),它们可以使你不断保持对面前对象的感觉,同样也使你更容易将这种效果准确地创造出来。

观察, 记忆, 作画

描绘出作画过程相当简单:观察对象,记下轮廓或形状;在脑海中将那个轮廓或形状保留片刻,而后在还有很深记忆时把它画下来。观察,记忆,作画。观察,记忆,作画。注意,在这个序列中并不包括“思考”。事实上,可以把绘画看做是一个不经思索、无须知识的过程。画家、作家弗雷德里克·弗兰克在他的著作《我的眼睛在热恋》中是这样表达的:“手所要做的就是像不问是非的地震仪一样,记下一些东西,而对其意思却无须了解。画家有意识的个性介入得越少,作品就越为真实、越为贴切。”

左页的插图按顺序描述了素描过程。我们先观察对象两只脚(图1),记住位置高的那只脚的脚尖轮廓,而后开始在纸上描画线条(图2)。现在再回到对象上(图3);估计一下这根线与另一只脚在哪儿交叉,然后把它画下来(图4)。观察,记忆,作画。观察,记忆,作画。就这样,一种自然的节奏形成了。而手的速度也会随着轮廓的变化而变化。



盲画

“观察,记忆,作画”这个过程可以压缩成一个单一的行为,叫做盲画。在盲画时,眼睛要盯着对象,而手则不停作画。全神贯注时,往往会出于本能这么做。但在它成为习惯之前,还是应该要不断训练自己这么做。

在图3中,观察的是另一只脚的轮廓。在图4中,开始画它。到了图7,转回观察对象,但铅笔与画纸还保持接触,继续作画。盲画是一种加强眼、手协作的重要方法,其结果是能够对轮廓作出更为细致的记录。不过,它在比例精确度方面有所欠缺,因此在盲画过程中最好穿插“观察,记忆,作画”的方法。在刚开始作画时,这样做非常有效。

设计1—A——脚

对自己交叉着的脚作画,着重强调轮廓和细部的精确。只使用线条——尖笔头的铅笔、钢笔、圆珠笔或毡毛笔(细笔尖)。

选一种舒服的方式坐下,伸直双腿,两脚交叉,将本子或画纸靠在大腿前部,便于看清脚部。运用这里所讨论的“观察,记忆,作画”法,尽量仔细观察脚部,并把它描绘下来。要多看作画对象。在作画时,试着使用“盲画”,至少三四次。不要抹擦,而要在画中留有两个以上的“叠笔”。作画时间至少半个小时。

再勾勒

我们中大多数人都对自己所犯的错误持否定的态度。对于一个作画者来说，这样的态度毫无帮助，需要重塑。在绘画中，反复尝试是不可或缺的。画出线条，然后与对象的轮廓进行对比。毫无疑问会发生变形，而其中的一些需要加以改正或调整。你可能会擦掉这些线条，但是现在最好还是把它们留在那儿，只要在边上画出更为精确的线条。这个过程叫做“叠笔”，它有两个优点：(1) 你无须浪费大量时间去擦线条，而可以将这些时间花在更好地观察对象上；(2) 带有叠笔的作品看上去显得更有活力。51页上的德加作品中，在手臂和躯干上就有大量的叠笔。下面的这幅画也是充满了叠笔。

通过运用叠笔，我们看到了作画过程，看到了物体形态的显现，看到了更为精确的轮廓，同样也看到了调整和改正。

即使叠笔使画面看起来很乱，你也无须担心
.....





……叠笔说明了绘画是一个富有生气、不断变化的过程。