

世界绘画经典教程
彼得·格雷
素描基础教程

The Complete Guide to
**DRAWING
& ILLUSTRATION**

[英] Peter Gray 著
苏宝龙 吴庭萱 译

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程

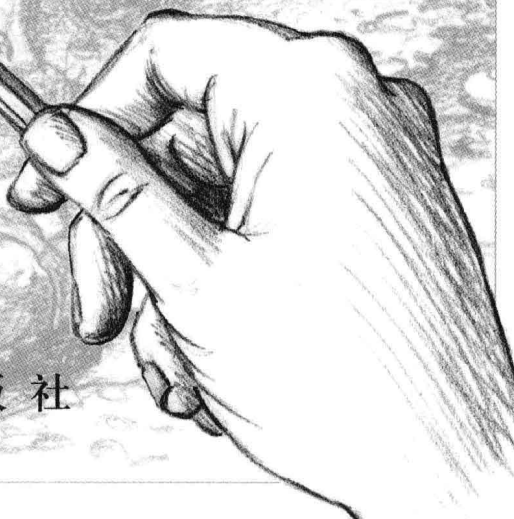
彼得·格雷

素描基础教程

[英] Peter Gray 著 苏宝龙 吴庭萱 译

The Complete Guide to

**DRAWING
& ILLUSTRATION**

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. 彼得·格雷素描基础教程 /
(英) 格雷 (Gray, P.) 著; 苏宝龙, 吴庭萱译. -- 北京
: 人民邮电出版社, 2013. 7
ISBN 978-7-115-31659-2

I. ①世… II. ①格… ②苏… ③吴… III. ①素描技
法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第075843号

版权声明

Copyright©2006 Arcturus Publishing Limited

内 容 提 要

本书为《世界绘画经典教程》系列图书之一,其原版图书《The Complete Guide to Drawing and Illustration》于2006年出版,在欧美国家一直畅销,是一本经典的铅笔素描教程书。

全书共分8个章节,第1章和第2章讲解了铅笔素描基础知识;第3章和第4章讲解了如何运用铅笔素描画自然风景、城镇风景的技法;第5章至第7章讲解了如何运用铅笔素描画人物头部、人体的技法,以及如何创作人物素描的技法;第8章讲解了如何运用铅笔素描画动物的技法。

通过本书的学习,读者可以轻松掌握最实用的铅笔素描绘制的原则和技法,相信无论是初学者还是经验丰富的专业人士,都能从中汲取养分,提高自己的艺术创作水平。本书适合铅笔素描爱好者阅读学习,也适合作为大中专院校相关专业和培训机构的教材使用。

-
- ◆ 著 [英] Peter Gray
 - 译 苏宝龙 吴庭萱
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 何建国
 - 责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
 - 邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京艺辉印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 16.5
 - 字数: 363千字 2013年7月第1版
 - 印数: 1—4000册 2013年7月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2012-8400 号

定价: 49.00 元

读者服务热线: (010)67172692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

前言

我经常听到有人说：“我要是会画画就好了。”也许你心底也想说这句话。听到这句话后我立刻想到的是“你为什么不学习绘画呢？”对于我们能学习的所有技能来说，绘画也许是最容易上手的，学习它需要的工具最少：一支铅笔和一些空白的纸张就可以了。

事实上，几乎所有人都画过画。谁没有画过指示方向的粗略地图，或者在电话簿上涂鸦呢？它们都包含了两种绘画的基本元素：选择和简化，以及自由地用画笔绘制。绘画的第三个基本元素是观察。在日常生活中，人们会觉得周围的事物司空见惯，但是在绘画的过程中，我们会打破自己的思维习惯并注意观察微妙的形状和结构、纹理和图案以及明暗效果。我们会将视觉开发为洞察力。

绘画是一种艺术形式，但艺术并没有条条框框或者泾渭分明的界限。然而，为了更清晰地介绍这种领域广阔且种类繁多的活动，本书内容涉及广泛领域的主题。从简单的物体绘画逐渐提升到描绘我们周围的环境、人物和动物的各个方面。在这个过程中，本书会介绍一定数量的艺术理论，但是我已经努力将这部分内容缩至最小并尽可能通过实际操作进行演示。

本书是专门作为教程编写的，主题之间有承前启后的过渡关系。要获取最佳的学习效果，应遵循从前至后的阅读顺序。本书非常适合完全没有接触过绘画的初学者学习，也适于有些绘画经验的人学习，本书介绍了许多基础的绘画练习。你可以根据自己的喜好找到适合自己的学习顺序，直接学习到感兴趣的主题和技巧。

绘画表达的内容要比使用设备复制或捕捉的图像所含的内容多得多。绘画还可以帮助你开发主题、构图和找到独特的表达方式。与其他绘画指导手册不同，本书的目标是引导你向富有想象力的最终结果前进，介绍每个主题的创意范围，从而帮助你素描发展为进行各种形式的插图绘制和设计。在进行分步骤练习时，你可以尝试不绘制本书提供的绘画对象，自行寻找类似的绘画对象并运用这些处理步骤，从而创建全新的绘画而不是仅仅进行复制。

我希望能够通过本书向你展示绘画实践操作和处理过程中的奥秘。这个世界上确实存在一些天才，但是这些人毕竟是绝对的少数，而且大多数画家都是通过着魔般的兴趣和持之以恒的毅力获得炉火纯青的技艺的。当你观看画家的作品时可能会认为这些作品是不费吹灰之力完成的，但是这正是画家想要使你获得的感觉。在所有成功绘画作品的背后都存在着大量的构思、错误的应用和失败的开头。即使最高明的画家也会一直反思自己的失误并努力进行改进。在这种情况下，完成艺术绘画的难度与幼儿第一次蹒跚学步的难度一样高；绘画的探索旅程是由各个阶段组成的而且永无止境。有趣的发现会出现在每个转折点。前进的征程有时候会非常艰辛，但是也有豁然开朗的时候。综上所述，绘画永远都不会使人觉得乏味，如果你发现某个主题很乏味，可以将其视为不适于在当前阶段学习的主题，并跳过它继续学习后面的内容。学习本课程的最佳方式是寓教于乐。像现实生活中的许多事情一样，你为绘画付出多少就能够从绘画得到多少回报。这是一项需要献身、试验和游戏的活动，而且可以向你回馈成就感并提高你对周围世界的欣赏水平。

彼得·格雷
于萨德伯里市
2006年

目录

前言

第1章 入门笔画

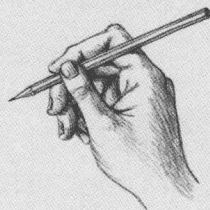
基本材料和要求

准备工作

线条和辅助线

形状

球形和椭圆

6

8

10

11

14

15

第2章 物体和观察

素描——立方体和圆柱体

判断角度

判断比例（视觉尺寸调整）

保持简洁性

形体

构图

纹理

使用墨水

使用水彩笔

装饰设计

设计镶边

色调

带色调的静物

构图——色调

闪亮和反射

光源

光暗效果图案

使用木炭绘画

填充画框

绘制室内环境

18

20

22

23

24

24

27

29

32

33

35

37

39

40

42

44

46

48

49

50

52

第3章 自然风景

构图——分解画框

更改透视图

空气透视图

纹理和效果

树木形体

绘制树木

绘制树叶

绘画材料

在室外进行绘画

细节习作

大型绘画

构图——选择

使用铅笔绘制风景

使用木炭条绘制风景

54

56

57

58

61

62

63

63

65

66

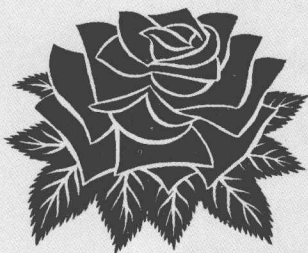
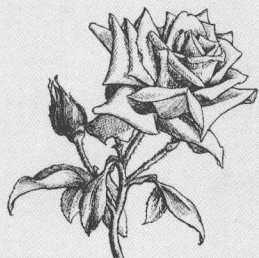
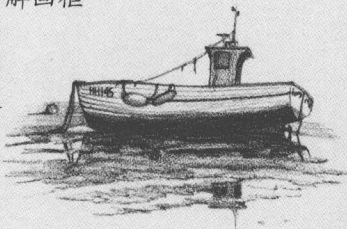
68

71

72

74

75

使用彩色蜡笔绘制风景
使用刮板绘制风景
以自由方式绘制风景
创造风景
风景设计

第4章 进城

进城
网格
一点透视
一点透视的应用
两点透视
多个消失点
汽车
光泽和火花
废墟和腐朽
三点透视
绘制结构
从素描到作品
绘制建筑插图

第5章 画脸

头部构造
面部五官
简易自画像
头部侧面
不同的角度
自画像(四分之三视图)
加入色调
年轻到年迈——婴儿
年轻到年迈——儿童与少年
年轻到年迈——中年与老年
人物写生
表情
速写
布光
实验
构图——肖像
毡头笔肖像
墨与蜡
自发速写
参考照片作画
漫画
搞笑漫画

第6章 人体画像

骨架

76 肌肉组织
78 比例
79 体型
81 做自画模特
84 人物的不同视角

86

88 平衡与紧绷程度
89 透视缩短
91 人体与画面深度
93 手部
96 脚部与脚踩
102 人体写生课
104 按比例提升
106 服装——折叠与褶皱
108 水溶性铅笔全身画像
110 竹笔墨全身画像
112 众生相
114 儿童速写
116 新闻写生
118 从蜡像到艺术品

第7章 创造人物

没有模特的人物画
开始画动态
人物图解
肢体语言
插画与交流
构图——场景设想
插图类型
比例和角色
动态人物
超级英雄人物
卡通形象——动作
卡通形象——表情

第8章 动物世界

身体结构
基本动物构造绘画
马的侧视图
全新视角
快速彩色蜡笔研究
实体动物绘画
细节和纹路
宠物画像
动物解读
动物卡通

170
171
173
175
177
179
181
183
185
189
190
194
196
198
200
202
204
206
210

212

214
216
218
220
222
224
226
228
232
234
238
240

242

244
246
248
250
252
253
255
258
260
262

166

168

世界绘画经典教程

彼得·格雷

素描基础教程

[英] Peter Gray 著 苏宝龙 吴庭萱 译

The Complete Guide to
DRAWING
& **ILLUSTRATION**

NLIC2970928445

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. 彼得·格雷素描基础教程 /
(英) 格雷(Gray, P.) 著; 苏宝龙, 吴庭萱译. — 北京
: 人民邮电出版社, 2013. 7
ISBN 978-7-115-31659-2

I. ①世… II. ①格… ②苏… ③吴… III. ①素描技
法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第075843号

版权声明

Copyright©2006 Arcturus Publishing Limited

内 容 提 要

本书为《世界绘画经典教程》系列图书之一,其原版图书《The Complete Guide to Drawing and Illustration》于2006年出版,在欧美国家一直畅销,是一本经典的铅笔素描教程书。

全书共分8个章节,第1章和第2章讲解了铅笔素描基础知识;第3章和第4章讲解了如何运用铅笔素描画自然风景、城镇风景的技法;第5章至第7章讲解了如何运用铅笔素描画人物头部、人体的技法,以及如何创作人物素描的技法;第8章讲解了如何运用铅笔素描画动物的技法。

通过本书的学习,读者可以轻松掌握最实用的铅笔素描绘制的原则和技法,相信无论是初学者还是经验丰富的专业人士,都能从中汲取养分,提高自己的艺术创作水平。本书适合铅笔素描爱好者阅读学习,也适合作为大中专院校相关专业和培训机构的教材使用。

-
- ◆ 著 [英] Peter Gray
 - 译 苏宝龙 吴庭萱
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 何建国
 - 责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
 - 邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京艺辉印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 16.5
 - 字数: 363千字 2013年7月第1版
 - 印数: 1—4 000册 2013年7月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2012-8400 号

定价: 49.00 元

读者服务热线: (010) 67172692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目录

前言

第1章 入门笔画

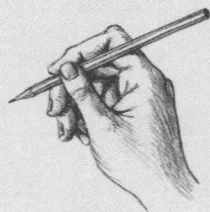
基本材料和要求

准备工作

线条和辅助线

形状

球形和椭圆

6

8

10

11

14

15

第2章 物体和观察

素描——立方体和圆柱体

判断角度

判断比例(视觉尺寸调整)

保持简洁性

形体

构图

纹理

使用墨水

使用水彩笔

装饰设计

设计镶边

色调

带色调的静物

构图——色调

闪亮和反射

光源

光暗效果图案

使用木炭绘画

填充画框

绘制室内环境

18

20

22

23

24

24

27

29

32

33

35

37

39

40

42

44

46

48

49

50

52

第3章 自然风景

构图——分解画框

更改透视图

空气透视图

纹理和效果

树木形体

绘制树木

绘制树叶

绘画材料

在室外进行绘画

细节习作

大型绘画

构图——选择

使用铅笔绘制风景

使用木炭条绘制风景

54

56

57

58

61

62

63

63

65

66

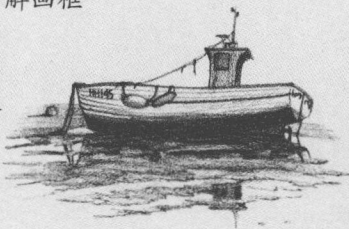
68

71

72

74

75

使用彩色蜡笔绘制风景
使用刮板绘制风景
以自由方式绘制风景
创造风景
风景设计

第4章 进城

进城
网格
一点透视
一点透视的应用
两点透视
多个消失点
汽车
光泽和火花
废墟和腐朽
三点透视
绘制结构
从素描到作品
绘制建筑插图

第5章 画脸

头部构造
面部五官
简易自画像
头部侧面
不同的角度
自画像(四分之三视图)
加入色调
年轻到年迈——婴儿
年轻到年迈——儿童与少年
年轻到年迈——中年与老年
人物写生
表情
速写
布光
实验
构图——肖像
毡头笔肖像
墨与蜡
自发速写
参考照片作画
漫画
搞笑漫画

第6章 人体画像

骨架

76 肌肉组织
78 比例
79 体型
81 做自画模特
84 人物的不同视角
86 平衡与紧绷程度
88 透视缩短
89 人体与画面深度
91 手部
93 脚部与脚踝
96 人体写生课
102 按比例提升
104 服装——折叠与褶皱
106 水溶性铅笔全身画像
108 竹笔墨全身画像
110 众生相
114 儿童速写
116 新闻写生
118 从蜡像到艺术品

第7章 创造人物

122 没有模特的人物画
124 开始画动态
126 人物图解
128 肢体语言
130 插画与交流
131 构图——场景设想
133 插图类型
134 比例和角色
135 动态人物
136 超级英雄人物
137 卡通形象——动作
138 卡通形象——表情
140

第8章 动物世界

142 身体结构
146 基本动物构造绘画
147 马的侧视图
149 全新视角
153 快速彩色蜡笔研究
156 实体动物绘画
157 细节和纹路
159 宠物画像
160 动物解读
164 动物卡通

第9章

168

前言

我经常听到有人说：“我要是会画画就好了。”也许你心底也想说这句话。听到这句话后我立刻想到的是“你为什么不学习绘画呢？”对于我们能学习的所有技能来说，绘画也许是最容易上手的，学习它需要的工具最少：一支铅笔和一些空白的纸张就可以了。

事实上，几乎所有人都画过画。谁没有画过指示方向的粗略地图，或者在电话簿上涂鸦呢？它们都包含了两种绘画的基本元素：选择和简化，以及自由地用画笔绘制。绘画的第三个基本元素是观察。在日常生活中，人们会觉得周围的事物司空见惯，但是在绘画的过程中，我们会打破自己的思维习惯并注意观察微妙的形状和结构、纹理和图案以及明暗效果。我们会将视觉开发为洞察力。

绘画是一种艺术形式，但艺术并没有条条框框或者泾渭分明的界限。然而，为了更清晰地介绍这种领域广阔且种类繁多的活动，本书内容涉及广泛领域的主题。从简单的物体绘画逐渐提升到描绘我们周围的环境、人物和动物的各个方面。在这个过程中，本书会介绍一定数量的艺术理论，但是我已经努力将这部分内容缩至最小并尽可能通过实际操作进行演示。

本书是专门作为教程编写的，主题之间有承前启后的过渡关系。要获取最佳的学习效果，应遵循从前至后的阅读顺序。本书非常适合完全没有接触过绘画的初学者学习，也适于有些绘画经验的人学习，本书介绍了许多基础的绘画练习。你可以根据自己的喜好找到适合自己的学习顺序，直接学习到感兴趣的主题和技巧。

绘画表达的内容要比使用设备复制或捕捉的图像所含的内容多得多。绘画还可以帮助你开发主题、构图和找到独特的表达方式。与其他绘画指导手册不同，本书的目标是引导你向富有想象力的最终结果前进，介绍每个主题的创意范围，从而帮助你素描发展为进行各种形式的插图绘制和设计。在进行分步骤练习时，你可以尝试不绘制本书提供的绘画对象，自行寻找类似的绘画对象并运用这些处理步骤，从而创建全新的绘画而不是仅仅进行复制。

我希望能够通过本书向你展示绘画实践操作和处理过程中的奥秘。这个世界上确实存在一些天才，但是这些人毕竟是绝对的少数，而且大多数画家都是通过着魔般的兴趣和持之以恒的毅力获得炉火纯青的技艺的。当你观看画家的作品时可能会认为这些作品是不费吹灰之力完成的，但是这正是画家想要使你获得的感觉。在所有成功绘画作品的背后都存在着大量的构思、错误的应用和失败的开头。即使最高明的画家也会一直反思自己的失误并努力进行改进。在这种情况下，完成艺术绘画的难度与幼儿第一次蹒跚学步的难度一样高；绘画的探索旅程是由各个阶段组成的而且永无止境。有趣的发现会出现在每个转折点。前进的征程有时候会非常艰辛，但是也有豁然开朗的时候。综上所述，绘画永远都不会使人觉得乏味，如果你发现某个主题很乏味，可以将其视为不适于在当前阶段学习的主题，并跳过它继续学习后面的内容。学习本课程的最佳方式是寓教于乐。像现实生活中的许多事情一样，你为绘画付出多少就能够从绘画得到多少回报。这是一项需要献身、试验和游戏的活动，而且可以向你回馈成就感并提高你对周围世界的欣赏水平。

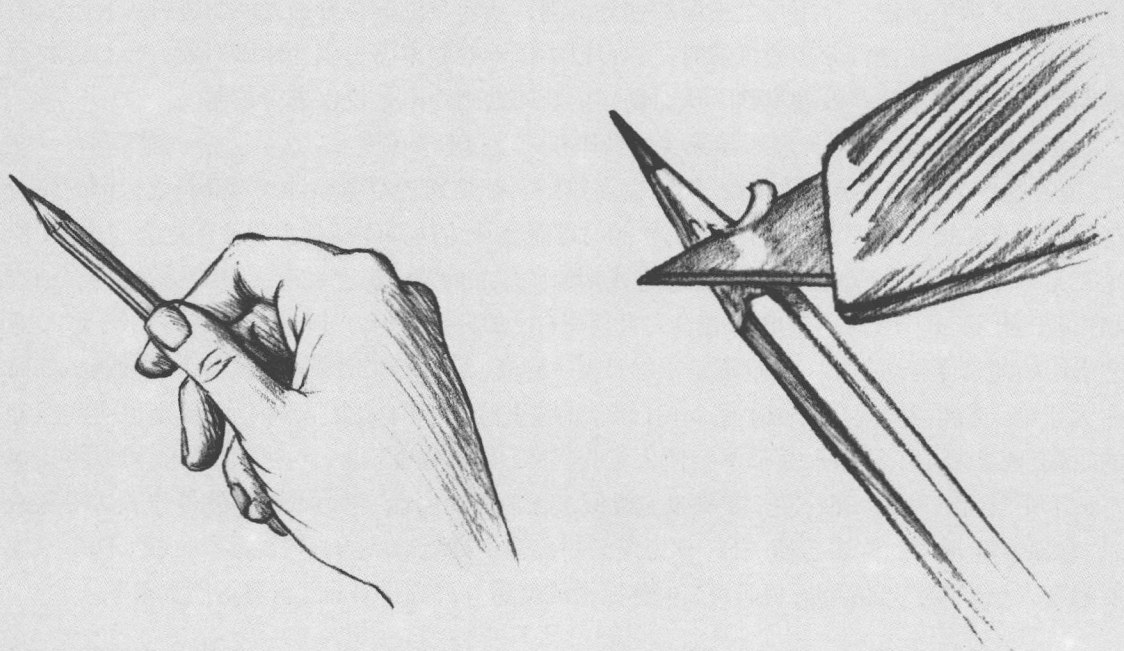
彼得·格雷
于萨德伯里市
2006年

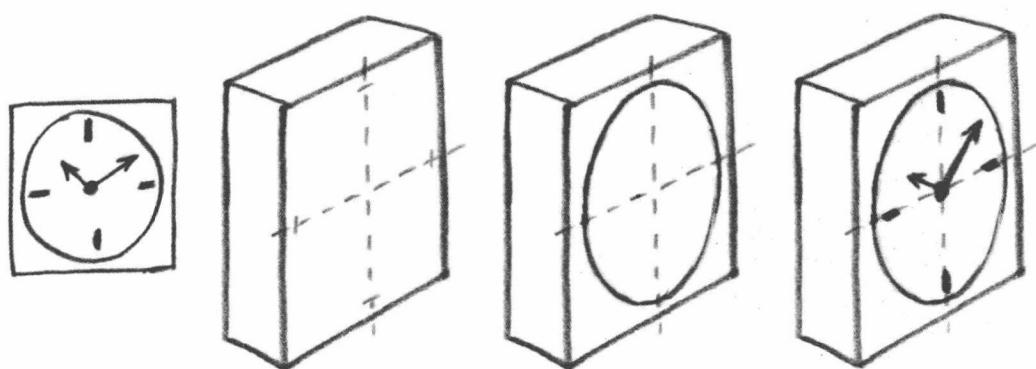
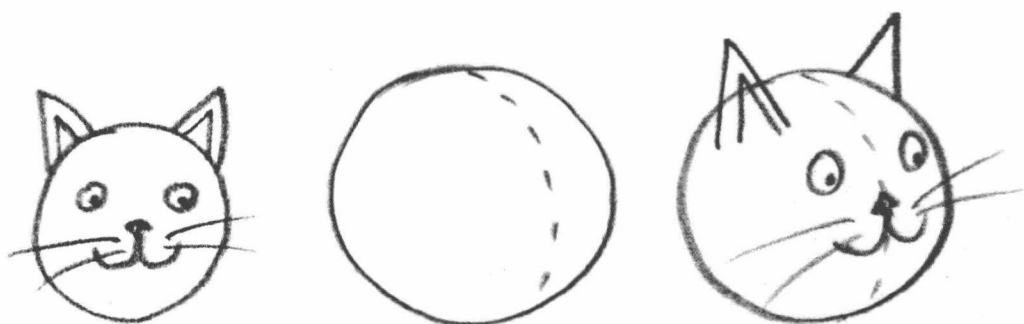
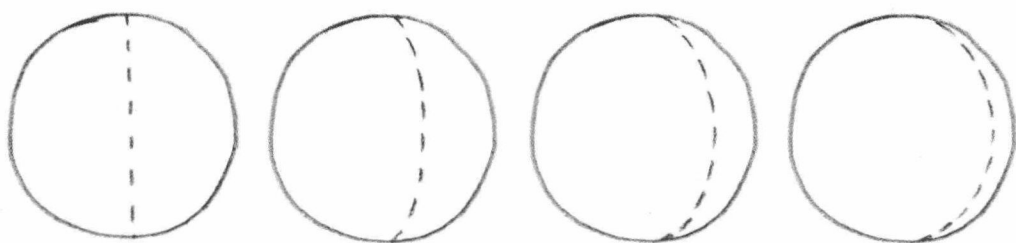
第1章 入门笔画

在创作绘画作品前，画家会打开他的素描本，选择一支铅笔并削尖它，然后进行短暂的创作构思，在这个过程中画家会感到兴奋甚至感到恐惧。在一尘不染的画纸上画出第一笔是需要一些勇气的，但是一旦这一笔落下了那么后面的笔画就会随之而来。

本章为初学者介绍初始笔画的使用方法，从而为你扫除创作思想上的障碍。在最开始的时候你绘画的目标应该是信心和表达方式，为了达成该目标甚至可以牺牲精确度。你通过一些非常简单的练习就可以提高水平，而且可以使你在握着铅笔时感到舒适自然并在绘图纸上绘制出漂亮的线条。

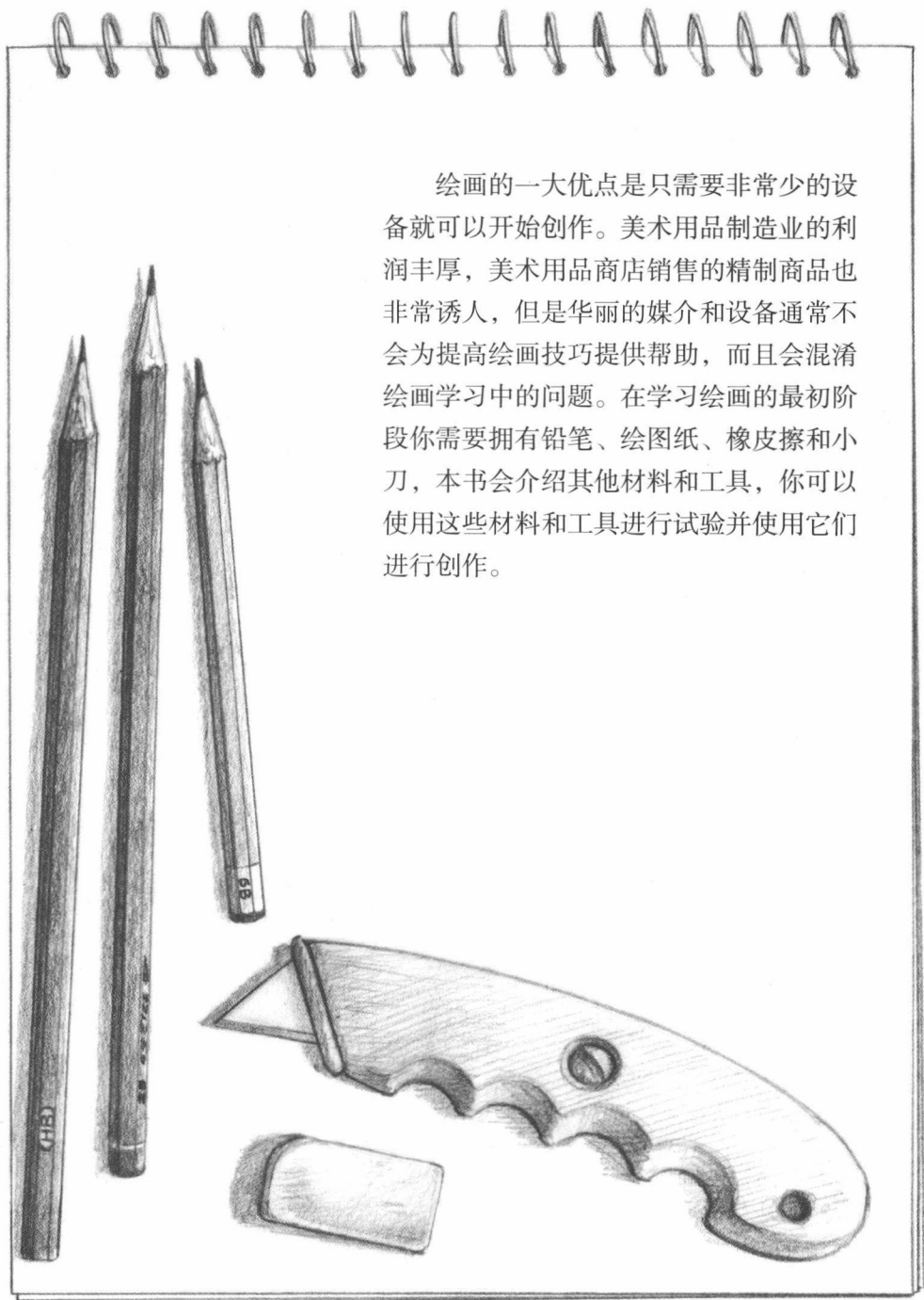
如果你已经拥有了一些绘画经验，那么你对本章的内容可能会感到非常熟悉。不论你感觉自己处于哪个水平等级，温习基础知识只有好处没有坏处，因此我强烈建议你至少阅读本章前面几页的内容，即使你不做练习。

基本材料和要求

绘画的一大优点是只需要非常少的设备就可以开始创作。美术用品制造业的利润丰厚，美术用品商店销售的精制商品也非常诱人，但是华丽的媒介和设备通常不会为提高绘画技巧提供帮助，而且会混淆绘画学习中的问题。在学习绘画的最初阶段你需要拥有铅笔、绘图纸、橡皮擦和小刀，本书会介绍其他材料和工具，你可以使用这些材料和工具进行试验并使用它们进行创作。

铅笔

尽管使用任何铅笔都可以掌握基本绘画技巧，但是较廉价的铅笔可能无法达到令人满意的处理效果。在美术用品商店多花一些钱购买高品质的铅笔是值得的。这些铅笔的硬度等级用带有编号的H（硬）至B（软）表示。在学习绘画的初始阶段可以使用的铅笔等级有H、HB、2B和6B。

橡皮擦

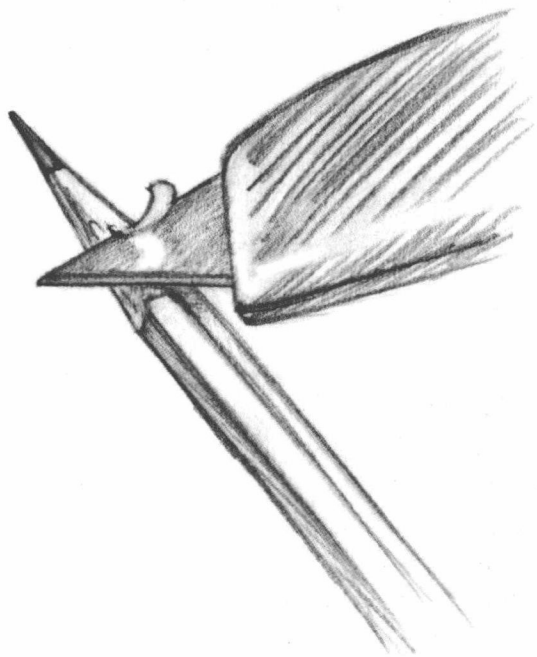
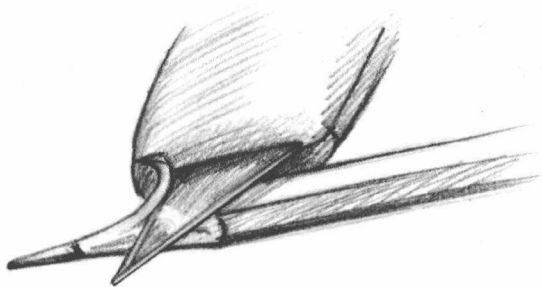
橡皮擦是非常关键的绘画工具。使用橡皮擦绝对可以擦除任何错误和粗糙的辅助线，它们是绘画过程重要的组成部分。应该购买既不太硬也不太软的高品质橡皮擦；美术用品市场有数十种橡皮擦，但是它们的作用基本上是相同的。当橡皮擦的边缘变钝后，可以使用小刀修剪出用于处理绘画作品的锐利边缘。在进行高精度擦除处理时，我通常会使用铅笔形的特殊橡皮擦，而且我会将这种橡皮擦削出尖锐的笔尖。

绘图纸

在当前的绘画阶段，实际上使用任何纸张都可以达到目的。使用廉价的A4草稿纸可以取得不错的效果，同样使用复印纸或便条纸也可以取得很好的效果（如果不使用画板，那么你需要在画纸下面垫一块比画纸稍微大一点的木板）。你的绘画技巧提高得越多，绘图纸品质的重要性就越大，但是在学习绘画的初始阶段使用价格昂贵的绘图纸仅会限制你绘画和犯错误的自由。

削尖

锋利的小刀对于塑造铅笔笔尖非常重要。对于绘画来说，理想的笔尖是露出较长铅笔芯的尖锐笔尖，而不是使用铅笔刀削出的常规笔尖。在削铅笔时应使刀锋与铅笔形成锐角，并向远离你身体的方向削铅笔。

准备工作

绘画是一种同时运用眼睛、大脑和手的工作过程。为这些元素提供最佳工作机会非常重要。

眼睛

应尽可能在照明条件良好的环境中进行工作，最好在日光或明亮的漫反射灯光环境中工作。如果你需要戴眼镜，那么就应该戴着眼镜工作！

大脑

绘画过程中会伴随着许多快乐元素。你会犯许多错误而且必须放弃许多的画，并重新开始绘画。应努力进行大胆的绘画，从最开始就以这种方式进行绘画，而且应接受绘画过程中的任何错误。

手

以写字的握笔方式握铅笔只能通过手指控制铅笔在较小的范围内移动。对于绘画者来说，铅笔的大多数移动都是通过手腕、肘部和肩部实现的。不同的握笔方式可以为铅笔的使用提供必要的自由，从而创建整个笔画。下面显示了用于实现不同绘画技巧和效果的几种握笔方式。

这是一种常规的握笔方式，在绘制模糊的底稿和较长的曲线时可以取得特别好的效果。以松散的力度握住铅笔杆中间的位置，可以应用各种落笔力度。

将铅笔手柄端深入手掌中的握法可以绘制出很好的粗体、有角笔画和较深的阴影效果。

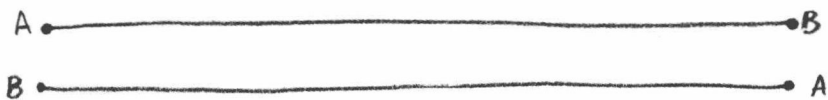
该握笔方法与常规的书写握笔方法非常类似，但是该握笔方式更加竖直，在绘制较细的细节或者使用较小的素描本时，这种握笔方式可以取得很好的效果。

这种握笔方式使用拇指和手指的尖端握住铅笔，通过这种方式可以绘制非常微妙的线条和阴影。

线条和辅助线

所有绘画都是从一条单独的线条开始的，然后添加不同色相、长度、方向和形状的其他线条，直到绘制出图像为止。如果你是一位初学者，那么应该花一些时间专门做这些简单线条的绘制练习。做这些练习的目的是提高手的灵活度，并增加你落笔的自信心。

使用最软的铅笔（最好为6B）在便条纸上绘制出A和B两个点。尝试用一个流畅的动作在它们之间绘制一条直线，在绘制时移动整个手臂并努力保持较重的均匀的力度。然后从相反的方向再次尝试绘制该线条，再从上下方向尝试绘制该线条。使用不同的握笔方式进行试验，以体会自然而然的绘画感觉。