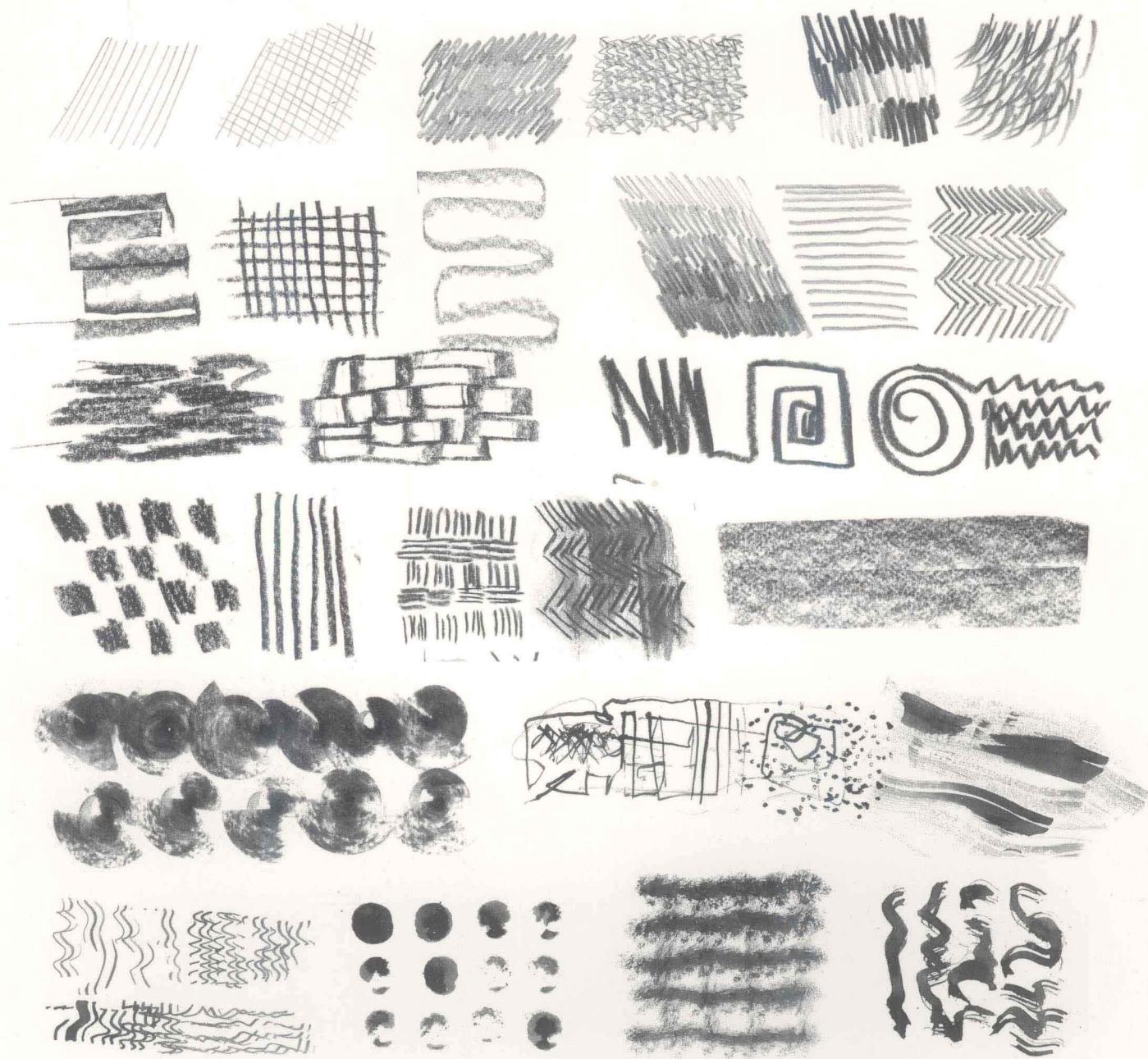

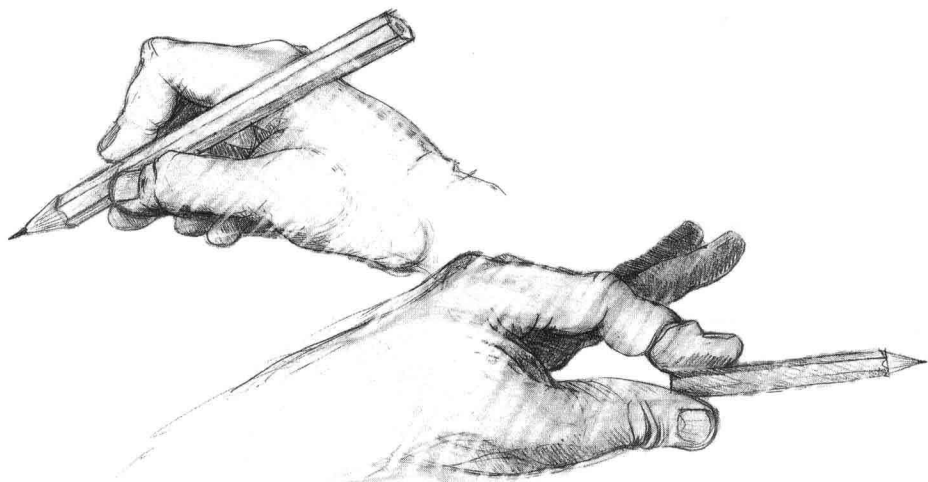
换个角度学素描

THE COMPLETE BOOK OF DRAWING TECHNIQUES

[英] 彼得·斯坦尼尔/著 杨璐/译

一位经验丰富的艺术教师写的素描书。
一切只为培养你的观察力、表达力、审美力，
让你重新认识绘画，换个角度学素描。

上海人民美術出版社

换个角度 学素描

THE COMPLETE BOOK OF
DRAWING
TECHNIQUES

[英] 彼得·斯坦尼尔/著 杨璐/译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

换个角度学素描 / (英) 斯坦尼尔著; 杨璐译. —
上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

书名原文: The complete book of drawing
techniques

ISBN 978-7-5322-8674-4

I. ①换… II. ①斯… ②杨… III. ①素描技
法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第215425号

换个角度学素描

原版书名: Complete Book of Drawing Techniques

原作者名: Peter Stanyer

Copyright © 2003 Arcturus Publishing Limited

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher.

本书的简体中文版经Arcturus出版社公司授权, 由上海人民美术出版社独家出版。版权所有, 侵权必究。
合同登记号: 图字: 09-2013-262

换个角度学素描

著 者: [英] 彼得·斯坦尼尔

译 者: 杨 璐

责任编辑: 徐 捷

文字编辑: 林 晨

封面设计: 肖祥德

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路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 13印张

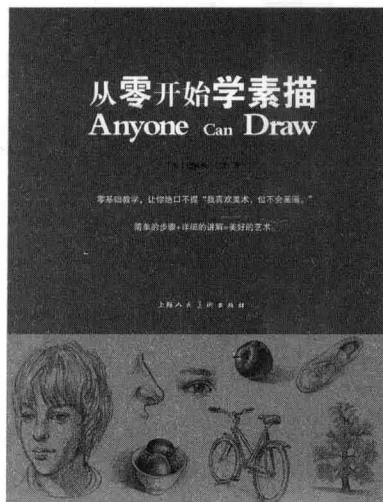
版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8674-4

定 价: 45.00元

邀请您一起阅读更多引进版图书：

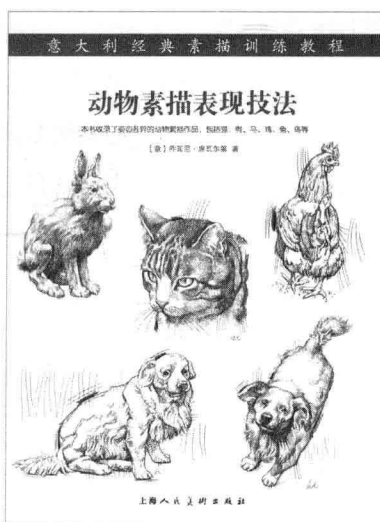

《从零开始学素描》

即使你没有基础，甚至不相信自己有绘画天赋，但只要找到一支笔，并满怀信心，就一定能够画出令人惊叹的作品。本书的每个练习都有分解步骤，让复杂的技巧轻松易懂；没有枯燥的理论，完整、简单、有趣、易学；为你量身定制学习计划，有效提高绘画能力。128页，38元。

《30天学会绘画》

超过500个的步骤示意图+让画面变得立体的九大绘画法则+75位非专业学生的学习作品+已经被时间证明的绘画建议和技巧=告诉你如何快速地将简单的图形衍变成各种事物、人物和建筑物的方法和诀窍。240页，45元。

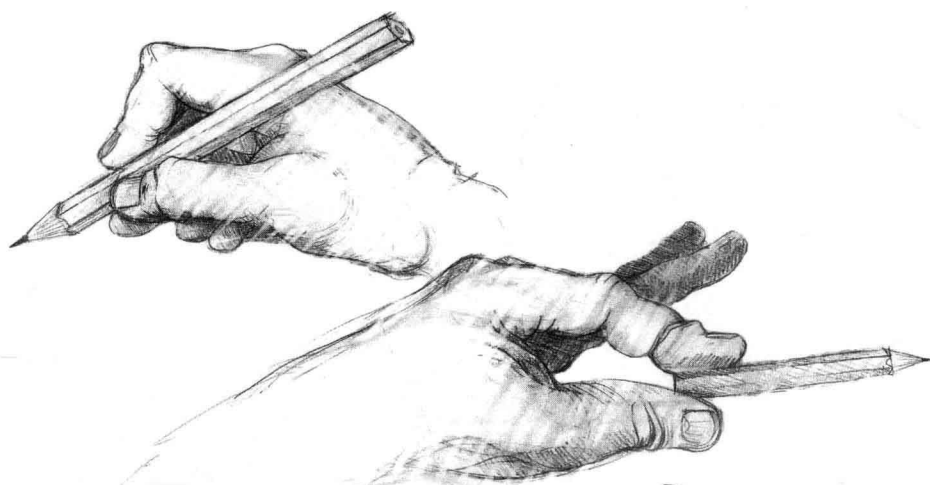

意大利经典素描训练教程系列

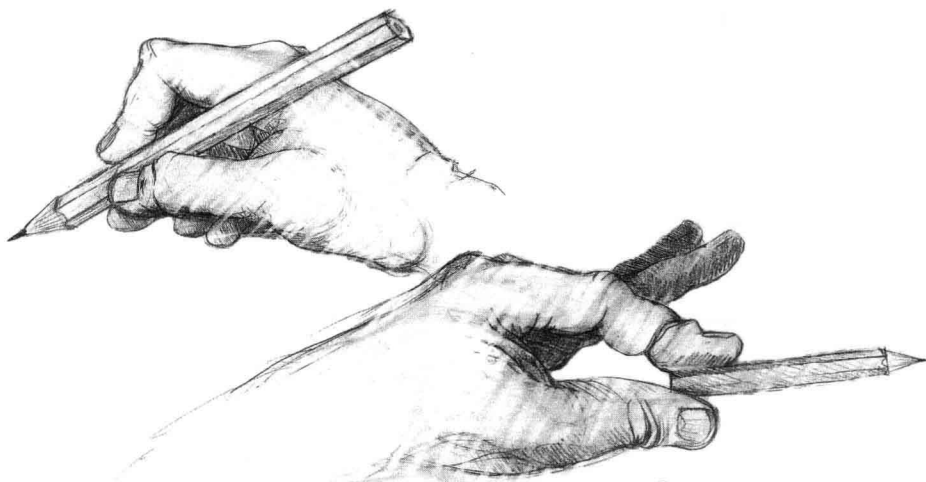
该系列图书自引进出版以来得到了广大读者的喜爱。书中的知识点描述详尽，文字简单易懂，图例还可以用来临摹描绘，非常适合美术专业学生、画家和业余爱好者使用。64页，24元。

目录

简介	6
第一章 铅笔	9
1.材料与示例	10
2.握笔方式	22
3.铅笔的表现手法	30
第二章 炭笔	80
1.材料与示例	84
2.如何握炭条	98
3.其他类型的炭笔	100
4.炭笔的表现手法	104
5.压缩炭棒的表现手法	120
6.棉柳木炭条的表现手法	140
第三章 钢笔、墨水、毛笔和纸	155
1.各类媒材介绍	156
2.各类媒材的表现手法与示例	165
结束语	207

换个角度 学素描

换个角度 学素描

THE COMPLETE BOOK OF
DRAWING
TECHNIQUES

[英] 彼得·斯坦尼尔/著 杨璐/译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

换个角度学素描 / (英) 斯坦尼尔著; 杨璐译. —
上海: 上海人民美术出版社, 2014. 1

书名原文: The complete book of drawing techniques

ISBN 978-7-5322-8674-4

I. ① 换… II. ① 斯… ② 杨… III. ① 素描技法 IV. ① J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第215425号

换个角度学素描

原版书名: Complete Book of Drawing Techniques

原作者名: Peter Stanyer

Copyright © 2003 Arcturus Publishing Limited

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher.

本书的简体中文版经Arcturus出版社公司授权, 由上海人民美术出版社独家出版。版权所有, 侵权必究。
合同登记号: 图字: 09-2013-262

换个角度学素描

著 者: [英] 彼得·斯坦尼尔

译 者: 杨 璐

责任编辑: 徐 捷

文字编辑: 林 晨

封面设计: 肖祥德

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路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 13印张

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8674-4

定 价: 45.00元

目录

简介	6
第一章 铅笔	9
1.材料与示例	10
2.握笔方式	22
3.铅笔的表现手法	30
第二章 炭笔	80
1.材料与示例	84
2.如何握炭条	98
3.其他类型的炭笔	100
4.炭笔的表现手法	104
5.压缩炭棒的表现手法	120
6.棉柳木炭条的表现手法	140
第三章 钢笔、墨水、毛笔和纸	155
1.各类媒材介绍	156
2.各类媒材的表现手法与示例	165
结束语	207

简介

素描，就像写作和演讲一样，是一种沟通形式。作为我们表达感受、思想和情感的方式，它可以是多种多样的。在广泛的艺术和设计领域中，画家们把素描当作是一种视觉传达的特定工具，并通过运用各种技巧来表达、探索和展现自己的想法。

因此，除非画家对现有素描的类型有清晰的认识，并对其表达的语言形式非常了解，否则要完成一件优秀的素描作品几乎是不可能的。这一点也常常被素描老师们忽略或误解。

第一次接触素描

通常我们第一次接触素描就是试着把观察到的东西画下来。它可以是肖像、静物或者风景。当我们还年幼时，一般是通过记忆来完成绘画的，而当我们开始富有生活经验的时候，往往会更倾向于写生。这通常也是我们所遇到的第一个问题，因为我们脑海中已经形成了这样的想法：想要把所看到的物品一毫不差地画下来。往往这些看似追逐视觉真理的学生，在用这个特殊的方法来完成素描时，都会遭到挫败和打击。因为我们不能复制现实，只能创作一个能够表现现实的作品，或者说是最符合我们目标的作品来再现现实——这就是所谓的隐喻。我们要做的是将素描

作为表现手段，运用它来帮助画家或设计师达到创作初衷，而并非追求真实。现在我来阐述一下如何打破我们固有的思维以及如何利用素描来更好地满足创作需要。就像之前所说的，画素描的原因有很多，也有很多方法、技巧可供选择。接下来讲的就是作为学生或初学者画素描的一系列“原因”。在使用本书的时候，首先你应该明确你为什么希望或需要画这种类型的图画，然后再找到书中相对应的部分，得到方法和知识。

素描的类型

1. 记录灵感

在众多的素描方法中，其中一个就是把素描当作记录灵感的工具。我们常常会采用草图的形式来表现它的即时性。这是自发的、鼓舞人心的，因为当一个人正在用素描记录他的思考过程时，也同样会激发出他新的想法。通常来说，它们被记录在速写本或是废弃的纸张上，呈现为一些零碎的构思。等将来这些零碎的想法发展为一个完整的创意时，这些保存下来的图纸就会变成更为实质的内容。许多领域的画家们都曾用这个过程来丰富他们最初的想法，从文艺复兴时期的“三杰”——米开朗基罗、拉斐尔和达·芬奇，17世纪的伟大画家伦勃朗，到如今的迪士尼

电影设计师都曾用过这个方法。

2. 调查研究和信息收集

画家们通常会为一个特定的主题或任务进行调查研究和信息收集，完成这个工作的地点一般是特定的，比如说博物馆、图书馆、画廊、工作室或是野外。当然地点主要取决于你的项目类型。调查研究包含画家所需要的各类信息：形状、大小、材质、图表信息、技巧、纪实等等。这种类型的工作通常靠绘图和记笔记来完成。信息收集和调查研究其实是一样的，都要靠画家不断地收集来完成，并把它作为视觉资源进行分门别类地储存，它就相当于一本视觉词典，可以在任何时候拿出来参考。在艺术领域里，信息收集比调查研究的应用范围更加广泛，因为它能记录画家的视觉兴趣。如果你看过达·芬奇的作品，就会惊叹于他的探究精神——不断地从自然科学里收集信息。这样的视觉词典就是我们探究精神的最好例证，它保存着我们对视觉世界的兴趣。

3. 示意图

这些类型的素描通常具有指示性，例如地图，当有人不清楚方向的时候，我们会画个简单的地图来告诉他该怎么走。在不同的文化背景中，示意图也能用来提示我们去了解宗教以及哲学意义。一些需要自己组装的物品，如家具、模

型和其他形式的装置都附有示意图。

4. 理论图

理论图在艺术史上是非常重要的，因为它能使我们了解到比例和空间。这些图纸通常被分为透视图和测绘图。理论图还会被运用到人体比例、建筑设计以及自然写生当中。

5. 临摹

临摹就是以素描为媒介，学习吸收其他画家以往的绘图技巧。在接下来的章节中，临摹将经常会被提及。通过临摹，可以使初学者增加对素描的感性认识，也可以学到一些基本的绘画方法，吸取他人的经验和表现技巧，解决自己绘画过程中遇到的问题。

6. 写生

无论是画家们直接画下来的，还是从记忆中提取出来的，这些都属于写生的范畴。写生对象包括静物、人体、环境以及风景等。需要提出的是，在我们写生的时候，必须要清楚地知道我们想要从中获取些什么，怎么接近我们的创作初衷，使用哪种绘图语言和技巧来完成它才是最合适的等等。学生和初学者们常常会忽略这一点，就像出去旅游不知道目的地在哪里一样。在写生的时候，我们的目标应该是确定用哪种技巧来表

现，这种技巧必须要和我们已经选择的素描主题相符合。在接下来的章节中，我会不断讲到很多写生的方法和技巧。在历史上，许多画家都有过写生的经历，他们把写生当作是一种信息收集的练习，并用视觉知识来补充思想，供将来使用。

7. 演示图

“演示图”经常以它的意大利名字Modello被提及。这些图通常是受人委托所画的。它们也被称为画家的设想图。画这个的目的是要让委托人知道完成后的作品大概是什么样子，如此一来，画家和赞助人就可以在主要的工作开始前达成共识。这样做是为了避免一些错误的发生，而这些错误有时会给双方带来巨大的损失。

8. 线描图

艺术家们通常会画一些线描图，并将其作为一种具有文化内涵的标志性符号。作为学生或初学者，我们应该形成一套自己的符号思路，以帮助表达自己的情感与思想。我们还应该利用符号、线条、形状、影调、材质等多做实践。这对初学者来说是极其重要的，千万不要忽视这些元素在作画过程中起到的作用。线描是从严格的传统文化中发展而来的。已知的最早的例子是波斯和中国的制图术。在绘图时，必须要学会去遵循这些传统作画原则。

9. 纯素描

这类型的素描指的是我们出于自身审美兴趣而完成的作品。然而插图也被归于其中，因为它可以独立存在，也可以用来解释文本。当它穿插在文本中的时候，就会给读者带来视觉上的享受，充分地展现其长处。

本书以独特的方式汇总编辑而成，不仅为初学者和美术学生介绍了素描技巧，也旨在告知各位在画素描时应具有怎样的情感和态度。大家可以在绘画过程中，将这些技巧、方法与合适的媒介结合在一起，创作出属于自己的作品。当你觉得已有足够的经验时，也还可以努力去丰富自己的想法、探索个人的风格。敢于打破传统、突破技巧、创新理论，才是一个画家应有的品质。

最后在这里我要感谢菲利普·罗森的《素描》、杜贝瑞和维纳兹的《透视和其他画法系统》为本书做出的参考。

第一章 铅笔

不同种类的铅笔、橡皮擦

简介

铅笔是一支大约六七英寸长，以石墨棒为笔芯、软木材（例如雪松）为外包层，且有一端笔芯露在外面的绘图工具。人们第一次使用未经加工的石墨棒是在17世纪，在这之前都是使用铅棒或银棒作为绘图工具的。到了19世纪初，人们才开始使用以木材为外包层的现代铅笔。

铅笔的工作原理是：移动的笔尖会与纸相互摩擦产生粉末，而绘画时的压力会使这些粉末留在纸纤维间，从而留下痕迹。

石墨是碳的一种形式，也称为矿物黑，它是现代铅笔的主要成分。铅笔的软硬度主要取决于在石墨中掺入的黏土的剂量，最软的铅笔含很少或根本不含黏土。铅笔的选用取决于画家所要达到的艺术效果。

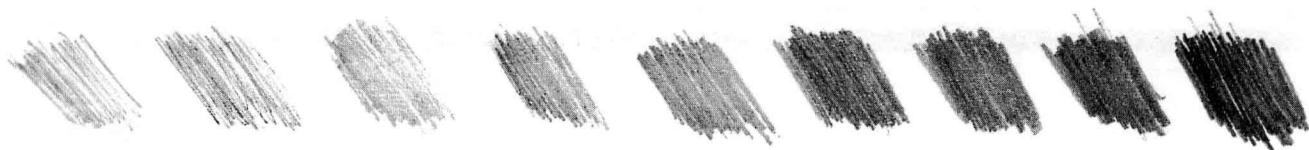
在使用铅笔的过程中，笔芯会被慢慢磨损掉，当快要用完时，我们需要用削笔刀或刀片将

铅笔削尖，使笔芯露出来。削铅笔也被看作是一项非常重要的技术活，因为用不同方式削出来的铅笔留在纸上的笔触是不一样的。削铅笔的方式有很多种，我们应该不断的实践中学习该如何使用各种铅笔，以满足我们的绘画需要。

不管使用什么媒材画素描，你都必须要清楚地了解不同的铅笔所具有的优点和局限，因为它们有着各自特定的用途。在接下来的章节中，我将告诉大家该如何选择合适的铅笔或石墨材料。

后面几页将展示用不同铅笔画出来的几种效果。在看的过程中，请拿起铅笔跟着试试看，去体会不同涂绘带来的感受。这样做不仅能打开你的思路，为素描创造新的可能，还能增强你对铅笔本身的“感觉”，而这种感觉恰好对我们的创作很有帮助。并且，熟悉各种绘图媒材对我们能否创作出好的作品至关重要。

材料与示例

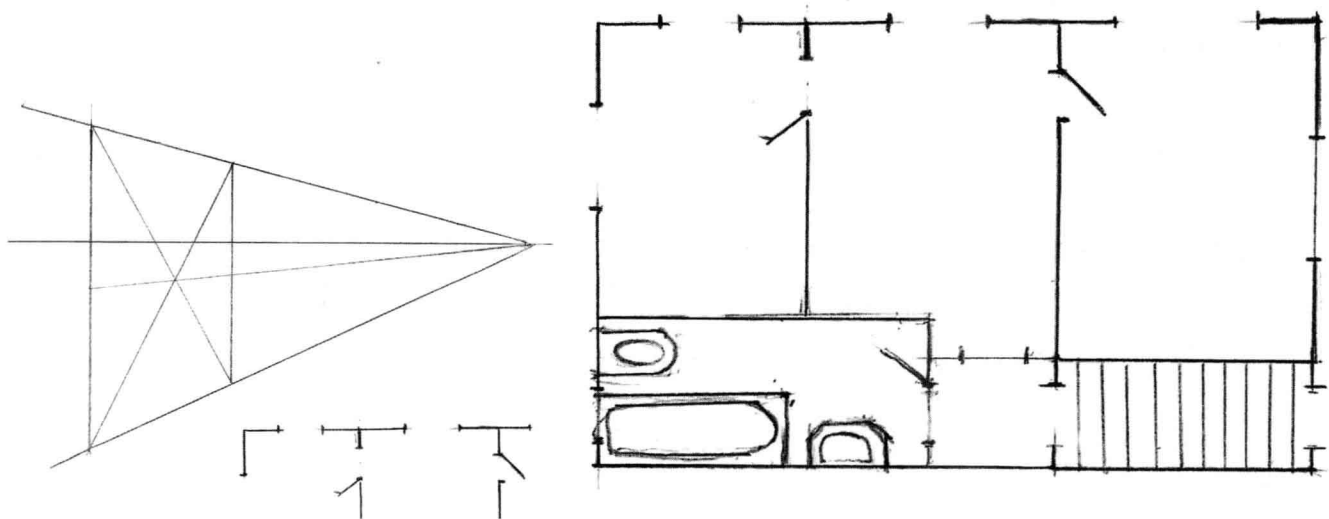
硬铅

硬铅用字母H表示，由HB、H、2H~9H组成，前面的数字越大笔芯越硬，画出来的颜色越浅。从上图可以看出，用不同硬度的铅笔画出来的记号几乎没什么变化，只是在浓度上有所不同。

设计师和建筑师们常常会使用硬铅来绘制细节，创作精确的工程技术图，例如透视图和其他投影图。虽然用硬铅画出来的记号变化非常少，但它同样可以作为一种素描的表达方式。跟软铅一样，硬铅也能通过画交叉影线来表现明暗，只是软铅画出来的线条更加柔和而已。

硬铅图纸类型

我们前面讲过，设计师、平面设计师和建筑师常常会使用硬铅来刻画精确的细节。因为最终的图纸必须是精准的，这样工匠才能按照指示来完成这个建筑或设计。这类型的图纸可以通过多种方式来呈现：平面图、各种透视图或平行投影图。

用硬铅画的记号

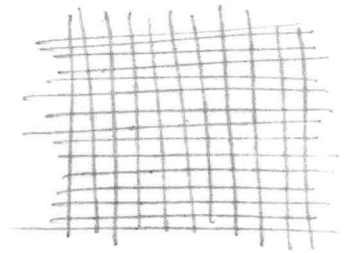
注：以下不包括用7H~9H硬铅画的线条

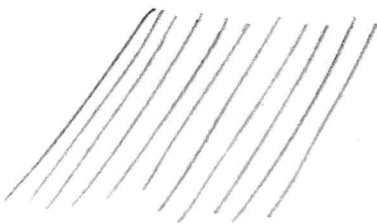
6H: 垂直线

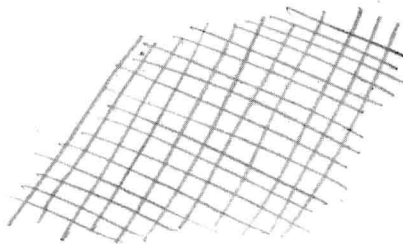
水平线

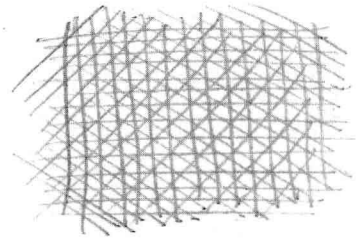
垂直线和水平线

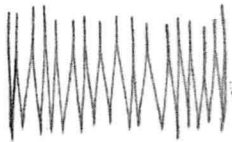
5H: 左斜线

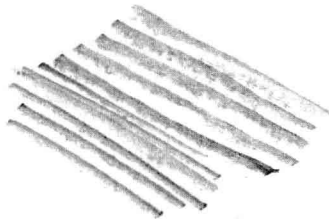
左右对角线重叠

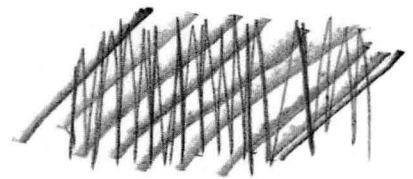
水平线、垂直线和对角线重叠

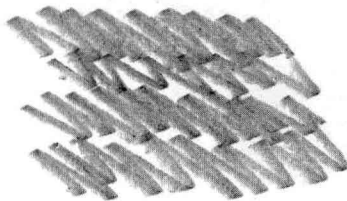
4H: 锯齿形线

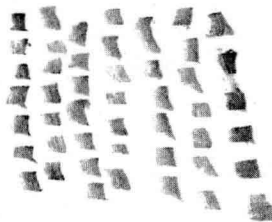
用铅笔侧锋画的右斜线

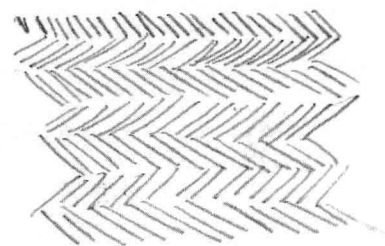
前两种线条的重叠

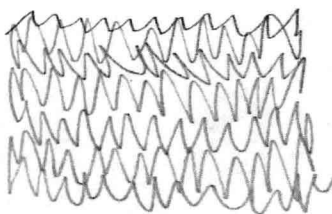
3H: 用铅笔侧锋画的一排排的锯齿形线

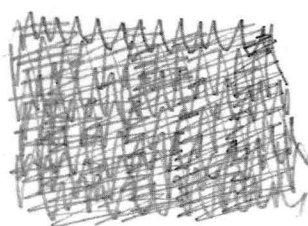
用铅笔侧锋拖动出的有间距的虚线

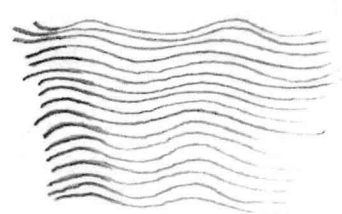
人字形图案

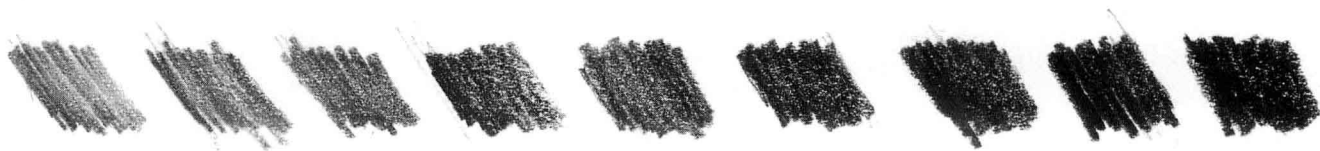
2H: 一排排的波浪纹理线

水平和垂直的波浪线重叠创造出的针织纹理

波浪水平线

软铅

与硬铅相比，软铅能更好地表现出对象的色调和质地。软铅用字母B表示，由HB、B、2B~9B组成，前面的数字越大，就代表铅笔笔芯越软，画出来的颜色越浓、越黑，而HB则代表软硬适中的铅笔。

这些铅笔专为艺术家而设计，使他们能够通过画交叉影线甚至更简单的线条来刻画出对象的

色调及纹理，从而表达出自己特定的想法。最软的铅笔可以用来铺色调，虽然我觉得用石墨棒可能更适合。不过这取决于你所画区域的大小。比如说，如果是一张小图，至多A3大小，那么软铅可能是最合适的，但如果你想画更大的色调，则建议你使用石墨棒，细的自动铅笔是唯一可以像硬铅一样刻画精准细节的软铅。

