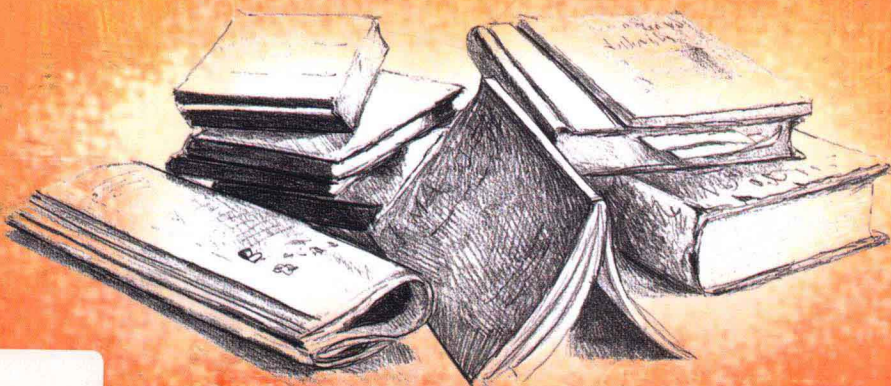
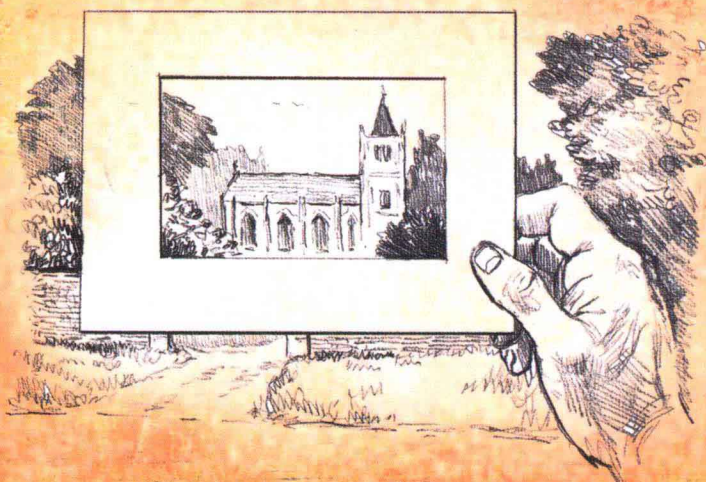

[英] 巴林顿·巴伯 著 魏婷 译

素描完全教程

2

西方经典美术技法译丛

《素描完全教程》
姐妹篇

倾情奉送配套视频教程
超值体验尽在

上海人民美術出版社

素描完全教程

2

[英] 巴林顿·巴伯 著

魏 婷 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描完全教程 2 / [英] 巴伯 著; 魏婷 译.
—上海: 上海人民美术出版社, 2014.01
(西方经典美术技法译丛)
书名原文: Drawing Masterclass
ISBN 978-7-5322-8181-7

I. ①素... II. ①巴... ②魏... III. ①绘画技法—教材
IV. ①J21
中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第246058号

© 2010 by Arcturus Publishing Limited / Barrington Barber
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any
means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise,
without prior written permission from the publisher.
Right manager: Ruby Ji

本书简体中文版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: 09-2012-669

西方经典美术技法译丛

素描完全教程 2

著 者: [英] 巴林顿·巴伯

译 者: 魏 婷

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

特约编辑: 孙 铭

封面设计: 杜昀初

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 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 16

版 次: 2014年1月第1版

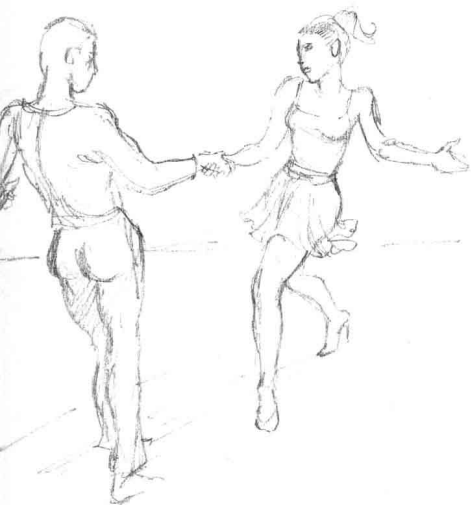
印 次: 2014年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8181-7

定 价: 48.00元

测量长度单位换算表

转换	成为	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1

目录

序言 6

课题一：从静物画入手 8

课题二：植物静物画 26

课题三：内景——房子内外 44

课题四：外景——画本地场景 64

课题五：单人肖像 78

课题六：复合静物画 104

课题七：主题性静物画 122

课题八：探索风景 140

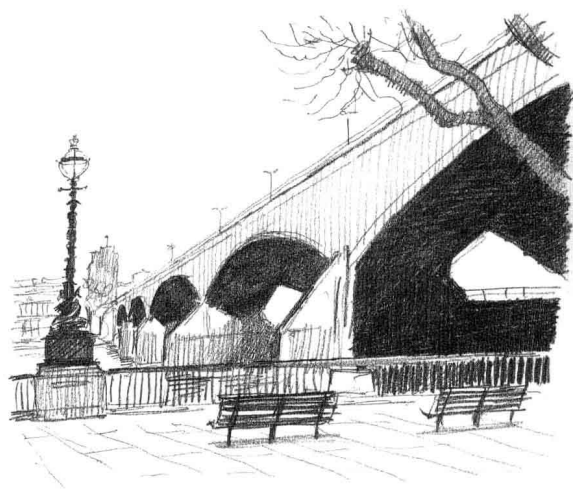
课题九：风景画的构图 152

课题十：城市全景图 180

课题十一：人物画 200

课题十二：群像 228

课题十三：自画像 246

BARRINGTON BARBER

DRAWING MASTERCLASS

素描完全教程

2

[英] 巴林顿·巴伯 著

魏 婷 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描完全教程 2 / [英] 巴伯 著; 魏婷 译.
—上海: 上海人民美术出版社, 2014.01
(西方经典美术技法译丛)
书名原文: Drawing Masterclass
ISBN 978-7-5322-8181-7

I. ①素... II. ①巴... ②魏... III. ①绘画技法—教材
IV. ①J21
中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第246058号

© 2010 by Arcturus Publishing Limited / Barrington Barber
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any
means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise,
without prior written permission from the publisher.
Right manager: Ruby Ji

本书简体中文版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: 09-2012-669

西方经典美术技法译丛

素描完全教程 2

著 者: [英] 巴林顿·巴伯

译 者: 魏 婷

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

特约编辑: 孙 铭

封面设计: 杜昀初

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 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 16

版 次: 2014年1月第1版

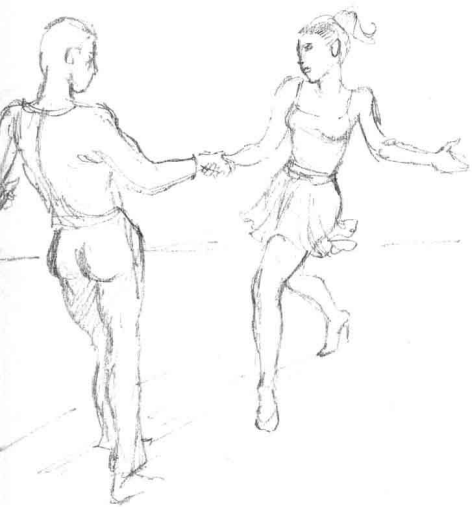
印 次: 2014年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8181-7

定 价: 48.00元

测量长度单位换算表

转换	成为	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1

目录

序言 6

课题一：从静物画入手 8

课题二：植物静物画 26

课题三：内景——房子内外 44

课题四：外景——画本地场景 64

课题五：单人肖像 78

课题六：复合静物画 104

课题七：主题性静物画 122

课题八：探索风景 140

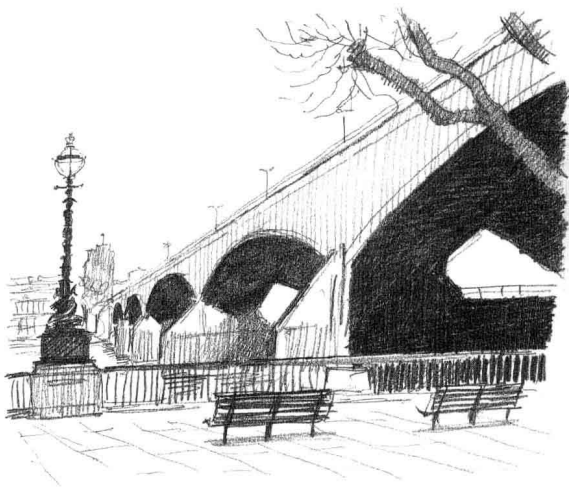
课题九：风景画的构图 152

课题十：城市全景图 180

课题十一：人物画 200

课题十二：群像 228

课题十三：自画像 246

序言

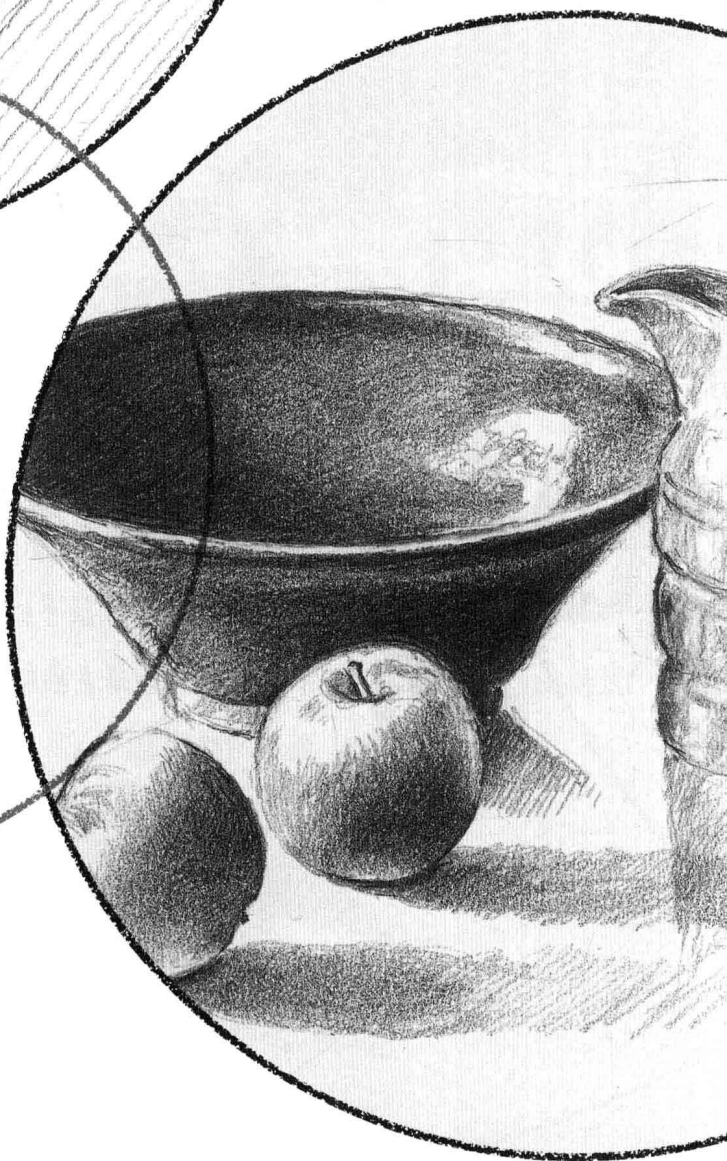
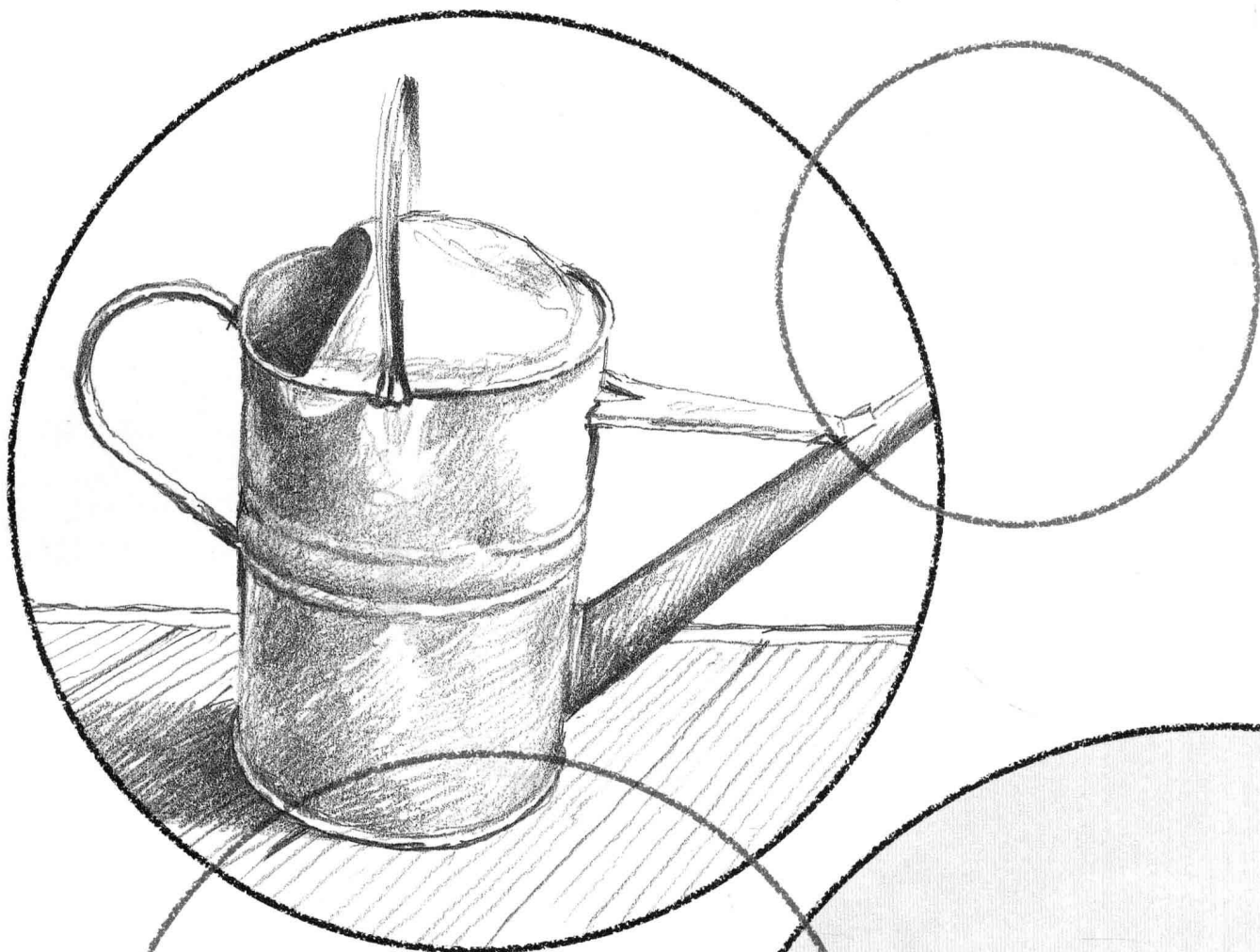
这本书由多个课题组成，你将从中学到表现各种题材的基本绘画技巧，而书的最终目的在于你能够利用所学画出一幅大型作品。此外，书中大量的练习会帮助你在未来形成自己独特的艺术风格。所以，对你而言，重要的不仅仅是最后的那幅专题作品，还有过程中的这些练习。

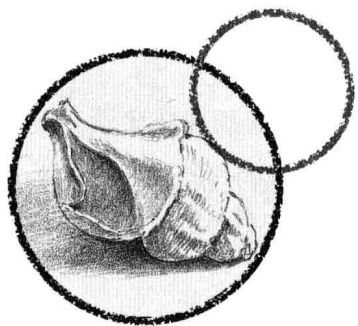
绘画并不神秘——即使你从小都没有摸过画笔，现在开始系统地学习仍然可以掌握这门艺术。每一门学科的关键都在于练习，熟能生巧。由于这本书的形式比较特别，你可以从任意一页开始读，经过一段时间的努力都可以画出一幅完整的画来。然而，如果你确实零基础，我有必要提醒你一下书的开头是最容易的，而书的末尾则比较复杂。基于多年教授绘画和美术的经验，我精心设计了这些练习。当然，美术有很多种教法，但我的方法是经过多方验证和肯定的。

每一个课题都是独立成篇的，所以你可以专注于某一个题材，这样也许能取得更好的成绩。但是，如果一开始你画不出范例的那种效果，也不用灰心丧气。要知道所有的例子，包括我自己和名家的作品，都出自经验丰富的专业画家之手。实际上刚完成一幅作品时，你往往不能客观地评价它——先放到一边，几天甚至几个星期后你会对自己的成果有一个更全面的认识。

尽情地享受这个创造的过程吧！你将会明白为什么从来没有人能到达它的顶峰，这也是它的魅力所在。即使像我一样握了一辈子的画笔，你仍然有更远的路要走。

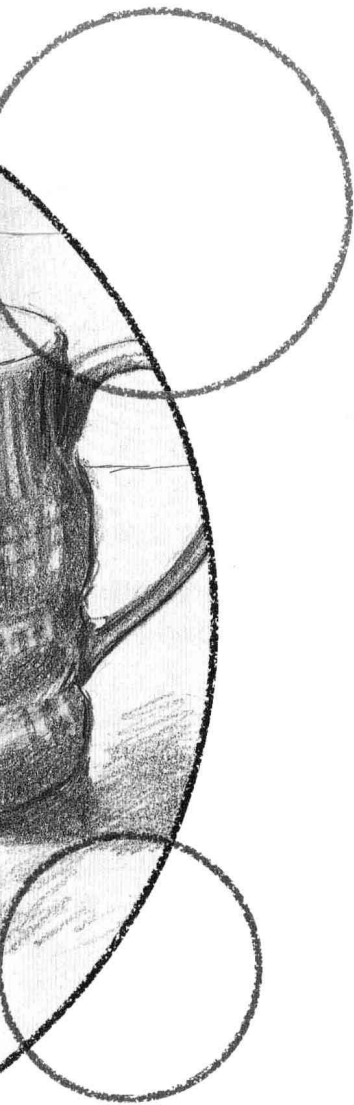

课题一：从静物画入手

这一章的开头是一些简单的练习。初学者能从中掌握画画的流程。然而，即便你已经是一名合格的画家，也最好做一下这些练习，因为像这样重复地画线能帮你找到画画的感觉，不至于眼高手低。

当你完全掌控了手中的铅笔，就可以开始观察家中的日常用品，画一些简单的素描。接下来的这一步也不难，那就是把几个物体放在一起，形成一个合理的布局，画一幅静物画，来看一下你的绘画技能。我给出了几个常见的物品，仅供参考，你可以选择任何感兴趣的東西。

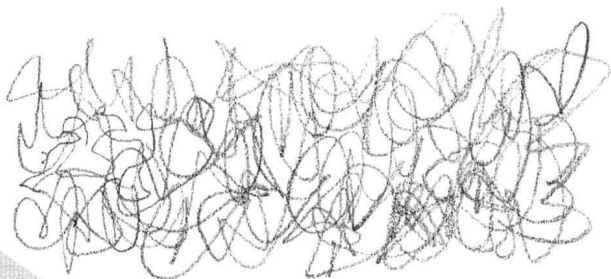
在本章的最后几页，我列举了一些复杂一点的大型题材。如果你进步神速，可以全身心地投入这些练习之中。关键在于享受画画这个过程，而不是一味地担心自己画得好不好；只要你试着去观察，并记录下自己所看到的東西，你就会发现的确熟能生巧。我并不能保证把你变成一个艺术天才，但是只要付出一点点努力和一点点坚持，你就能迅速地提高绘画技能。

简单的线条

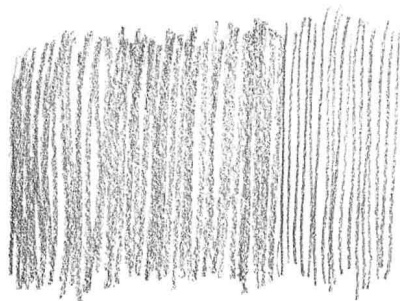
在画现实生活中的物品之前，我们最好先做一些简单的练习来热热身。

尽管前几页主要是针对初学者，有一定经验的读者们也会从中获益良多。

1

首先，画一条不时交叉的连续曲线，注意铅笔在纸上会产生怎样的效果。其实这个练习只是为了说明材料的质感和画的视觉效果同等重要。如果没有认识到这一点，你会发现你的画缺乏一种浑厚感。

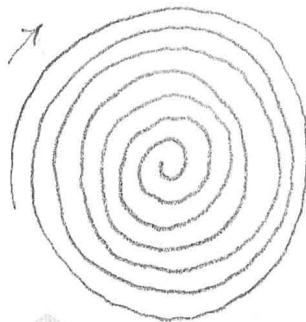
2

当你觉得涂鸦的时间已经够长了，再画一组平行垂直线。让它们紧紧地挨在一起，形成一片阴影。

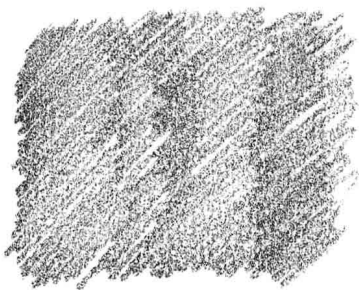
3

然后画一些等长等距的水平线，间距稍宽，尽可能地画直。这时你开始能够掌控手中的铅笔，画出想要的效果。

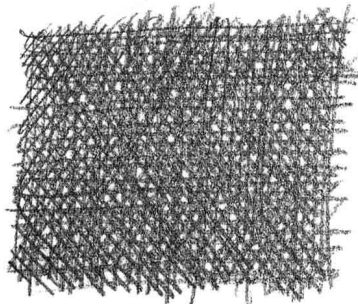
4

现在画一个漩涡。从外沿开始画，慢慢向内移动，直到中心为止。接下来反其道而行之，从中心开始慢慢向外移动。

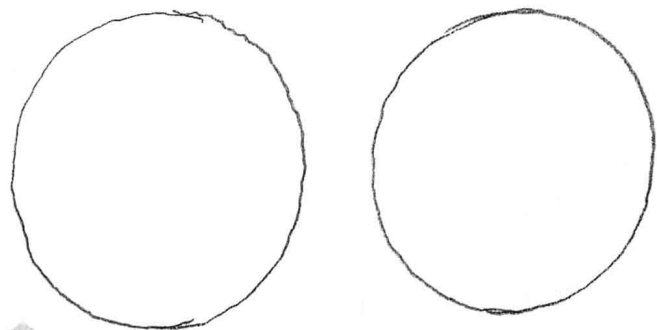
5

接下来画一片矩形的阴影，色调由浅至深。用铅笔尽量自然地沿着同一方向画斜线。整个矩形的色调应尽可能地均匀。

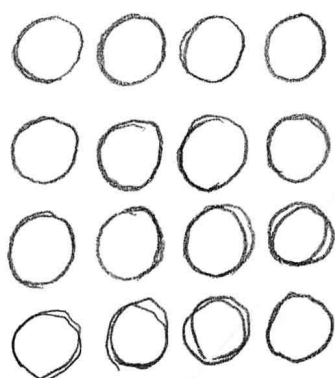

6

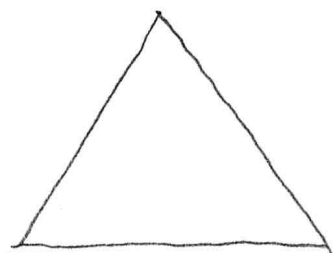
先画一层密密的垂直线，再画一层与之交叉的水平线，最后添上一层相互交叉的斜线。正如你所见，这样就形成了一片深色的阴影。

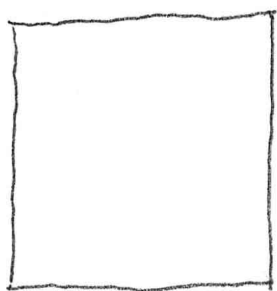
7 现在尽量画一个完美的圆。画好之后想象一下它应该是什么样的，然后再画一个。这个练习远远没有前面的那些简单，但却颇有益处。

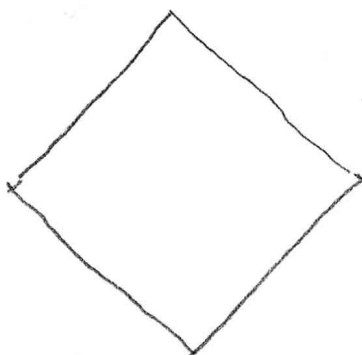
8 画几个小圆，把它们排成四五列。这个练习的要求是这些圆要尽量一模一样，并有序排开。这次你将学会如何分配空间，排列图形。

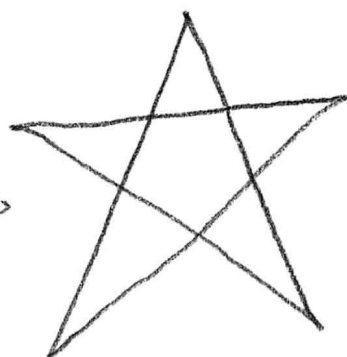
9 下面我们将练习画一系列简单的几何图形，首先是一个等边三角形——也就是说，它的三边相等。

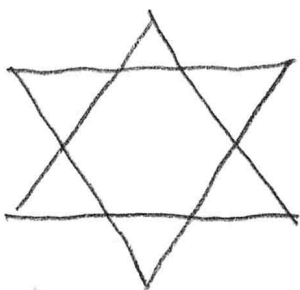
10 现在画一个正方形，注意它的四边相等，所有的角都是直角（90度）。

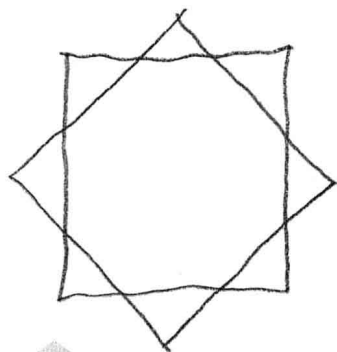
11 接下来再画一个斜正方形，单角朝下——稍微有点难。

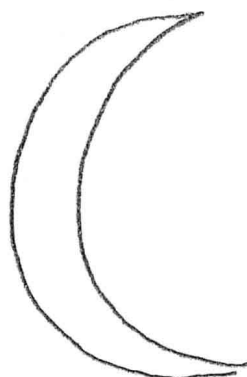
12 一笔画一个五角星，可能要先练习几次才能成功。

13 画两个交叉的等边三角形，让它们形成一个六角星。

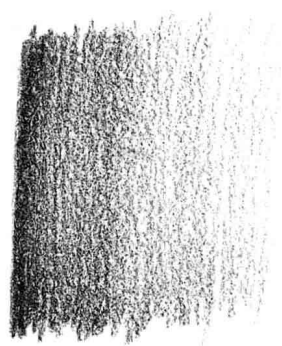
14 接着画两个交叉的正方形，让它们形成一个八角星。

15 现在画一个月牙，实际上它就是两个圆的重叠部分。

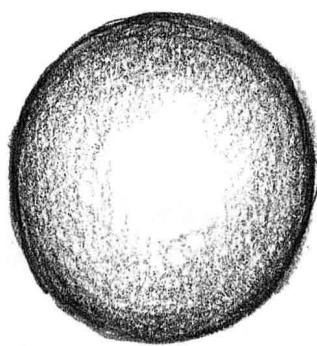
练习单元

为了画出立体感强的三维图形，下一步我们将重点研究色调。

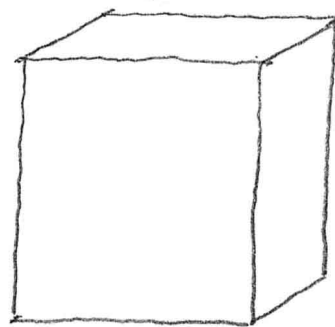
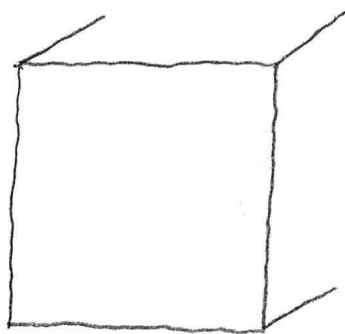
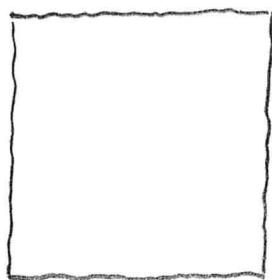
1

首先，用垂直线来画阴影。这些线要慢慢变浅，直至完全消失。

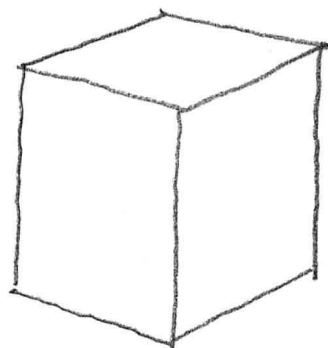
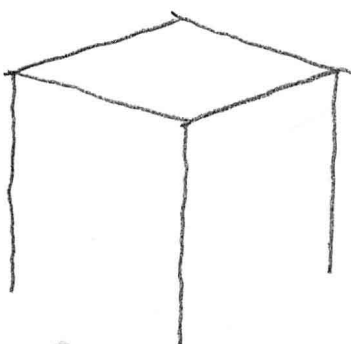
2

现在画一个圆，沿着它的边加一圈阴影。当铅笔向中心移动时，色调也要随之变淡。正如你所见，这个形状非常类似于球体。

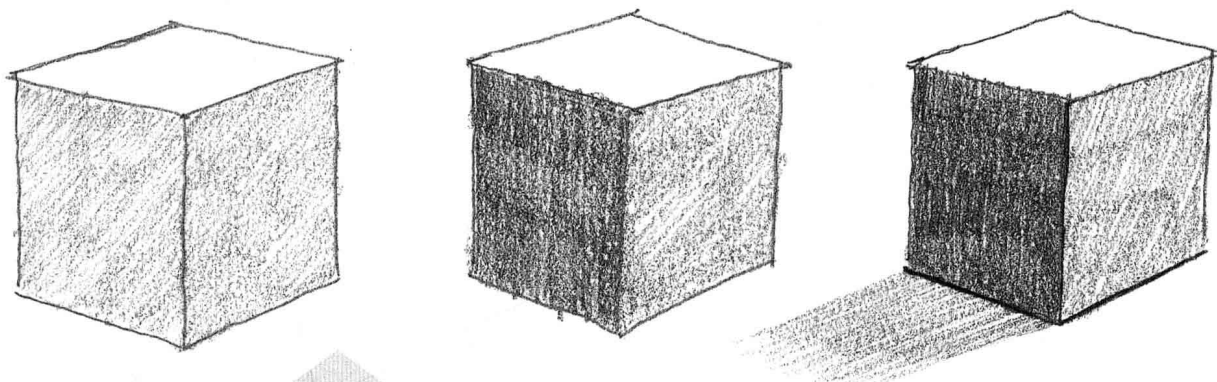
3

如图所示，先画一个正方形，再以它的三个顶点为起点画三条平行线。接着再画两条与边平行的线。这样在你眼前就出现了一个传统的立方体——一个三维图形。

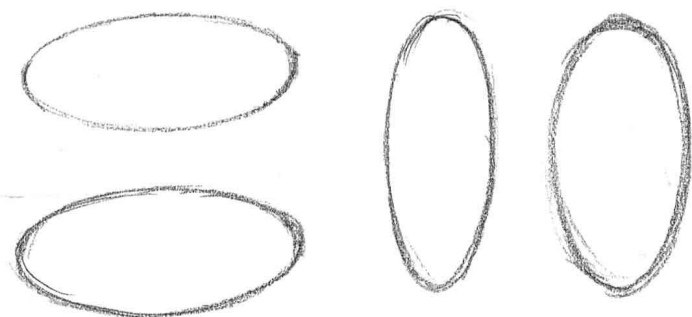
4

扁平钻石的形状近似于一个立方体。以正方形的三个顶点为起点画三条垂直线，再将它们相连，就形成了这样的一个立方体。

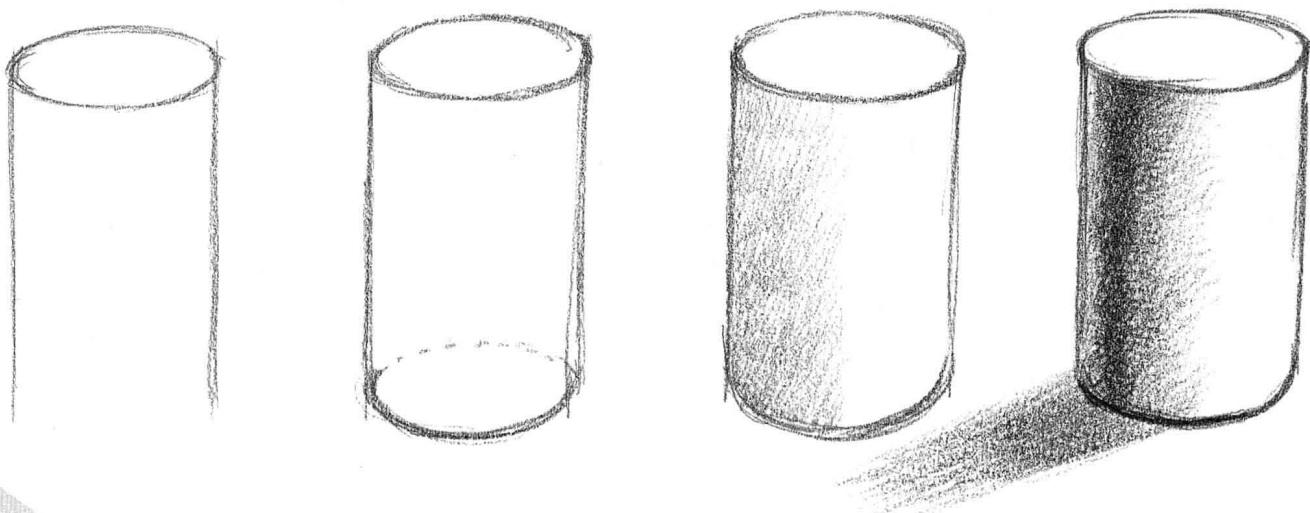
5

为立方体的两侧加上均匀的阴影，使它具有一定的三维效果，注意，色调不要太深。然后稍稍加深一下左面的阴影，再从这面出发画一个投影。这些都会加强它的立体感。

6

下一个练习是画一些椭圆。当你斜着看圆时，就会看到类似椭圆的曲线图形。除非你从正上方看，否则一个玻璃酒杯的底座和杯口看起来也会像椭圆。画几个椭圆，了解一下这个形状，记住它们必须是连续不断的曲线，不能有任何突起或扁平的地方。让其中的几个立起来，这样的话从某个角度看过时，它们就像轮子一样。

7

现在你可以运用画椭圆的技巧来画一个圆柱。先画一个椭圆，再以它的长轴的两个顶点为起点画两条垂直线。在这两条线的下端再画一个椭圆。为了让这个圆柱更有立体感，把第二个椭圆的上半部擦掉。

这些都画好以后，再在圆柱的左侧浅浅地涂上一层阴影，让色调愈来愈淡，直至到中部完全消失。在阴影的左部画一长条，进一步加深这一块的色调，但是注意不要紧挨圆柱的边线。最后，像画立方体时那样画一个投影。