

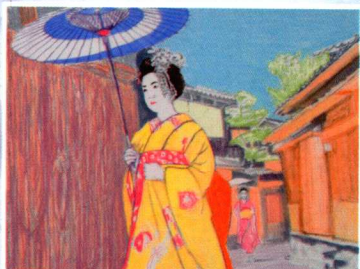
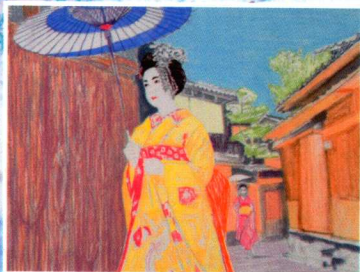
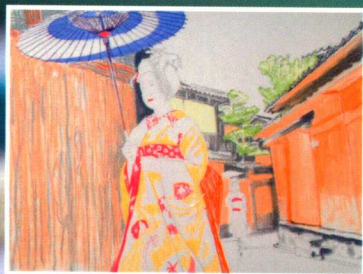

绘画艺术成功捷径丛书

素描工作室 II

Drawing Workshop II

(英) 玛丽·克莱尔·伊莎曼 / 著 尤佳娟 / 译

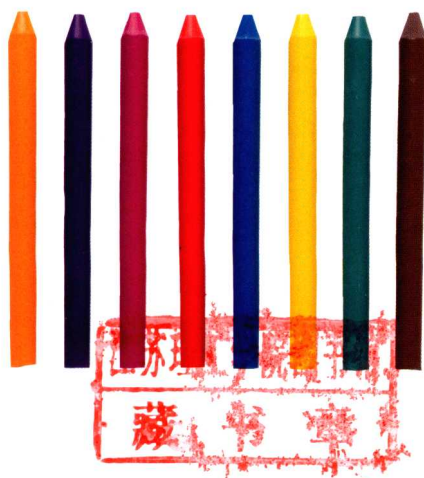

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

绘画艺术成功捷径丛书

素描 工作室 II

(英) 玛丽·克莱尔·伊莎曼 / 著

尤佳娟 / 译

江苏理工学院图书馆

21286112

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描工作室. II / (英) 伊莎曼著; 尤佳娟译. —
北京: 北京美术摄影出版社, 2012. 8

(绘画艺术成功捷径丛书)

书名原文: Drawing Workshop II

ISBN 978-7-80501-477-7

I. ①素… II. ①伊… ②尤… III. ①素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第087923号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-1453

A DORLING KINDERSLEY BOOK

www.dk.com

Original Title: Practical Art: Drawing Workshop II

Copyright©Dorling Kindersley Limited, 2007

责任编辑: 黄汉兵

特约编辑: 董雪南

责任印制: 张羽

绘画艺术成功捷径丛书

素描工作室 II

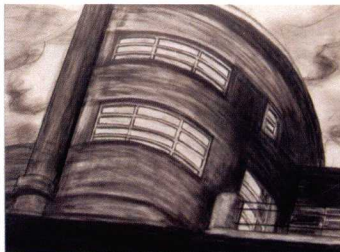
SUMIAO GONGZUOSHI II

(英) 玛丽·克莱尔·伊莎曼 / 著

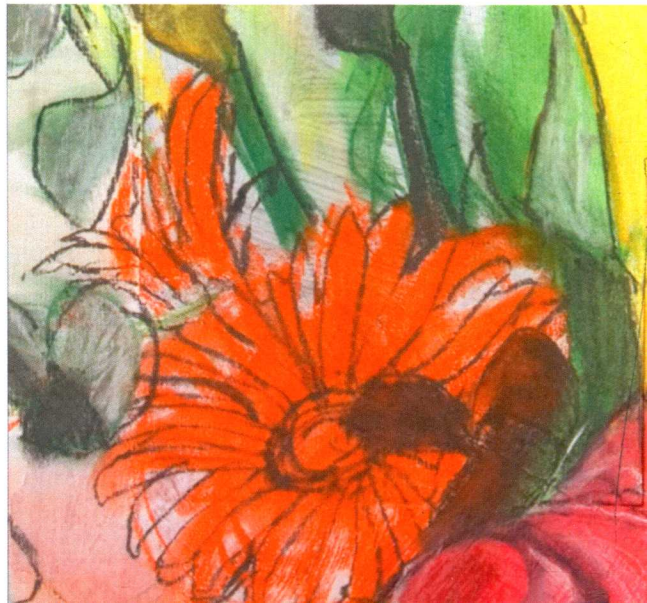
尤佳娟 / 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 北京华联印刷有限公司
版次 2012年8月第1版第1次印刷
开本 195毫米×255毫米 1/16
印张 8
字数 128千字
书号 ISBN 978-7-80501-477-7
定价 39.80元
质量监督电话 010-58572393

目录

导读	1
准备	5
铅笔和钢笔	6
炭笔和粉笔	8
纸	10
绘画调研	12
画前准备	14
测量和绘图	16
风景画	19
透视	20
空间色彩	22
构图和假象	24
佳作赏析	26
① 建筑物艺术装饰	28

图书在版编目 (CIP) 数据

素描工作室. II / (英) 伊莎曼著; 尤佳娟译. —
北京: 北京美术摄影出版社, 2012. 8

(绘画艺术成功捷径丛书)

书名原文: Drawing Workshop II

ISBN 978-7-80501-477-7

I. ①素… II. ①伊… ②尤… III. ①素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第087923号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-1453

A DORLING KINDERSLEY BOOK

www.dk.com

Original Title: Practical Art: Drawing Workshop II

Copyright©Dorling Kindersley Limited, 2007

责任编辑: 黄汉兵

特约编辑: 董雪南

责任印制: 张羽

绘画艺术成功捷径丛书

素描工作室 II

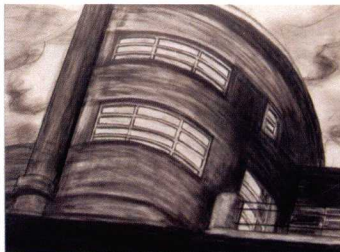
SUMIAO GONGZUOSHI II

(英) 玛丽·克莱尔·伊莎曼 / 著

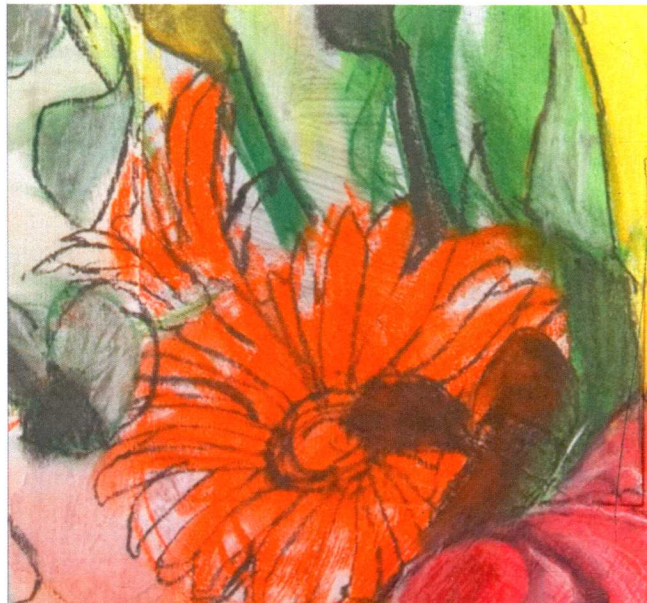
尤佳娟 / 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 北京华联印刷有限公司
版次 2012年8月第1版第1次印刷
开本 195毫米×255毫米 1/16
印张 8
字数 128千字
书号 ISBN 978-7-80501-477-7
定价 39.80元
质量监督电话 010-58572393

目录

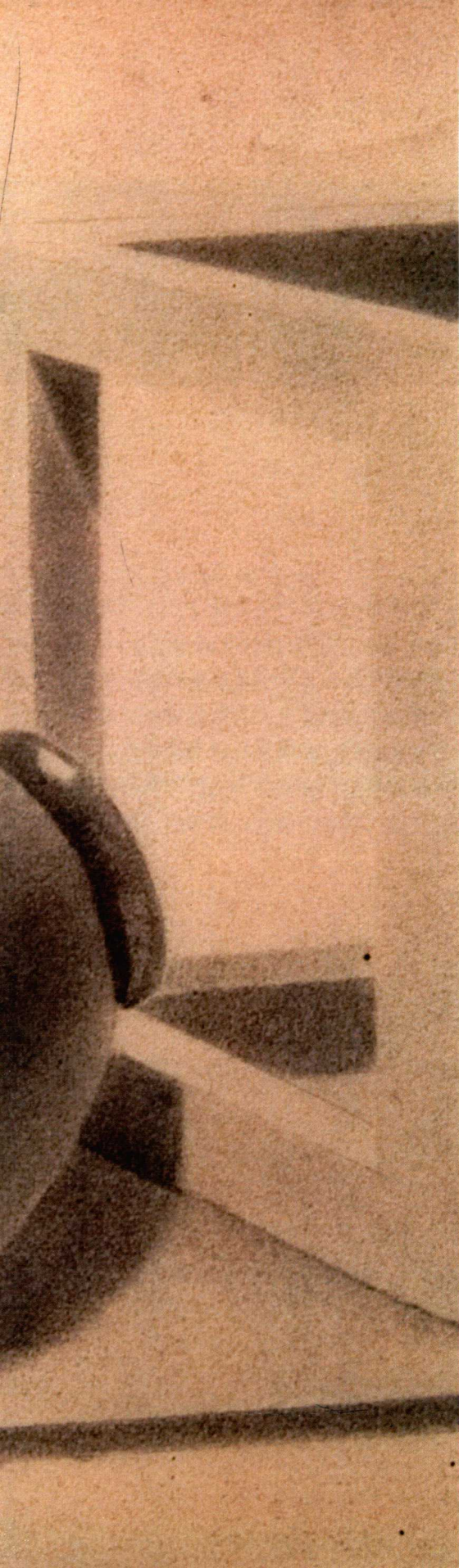
导读	1
准备	5
铅笔和钢笔	6
炭笔和粉笔	8
纸	10
绘画调研	12
画前准备	14
测量和绘图	16
风景画	19
透视	20
空间色彩	22
构图和假象	24
佳作赏析	26
① 建筑物艺术装饰	28

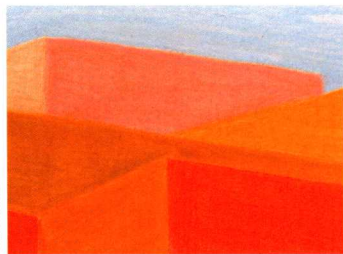
2 威尼斯装饰图	32	7 坐姿	78
3 热带风景	38	8 穿舞装的女孩	82
		9 自画像	86
静物画	45		
光与物体	46	概念	93
空间、绘画媒介和表达方式	48	过程 and 思想	94
佳作赏析	50	连续性创作	96
4 红鞋子	52	佳作赏析	98
5 瓶中花	58	10 考古发现	100
6 瓶和罐	64	11 投影图像	106
		12 几何构建	112
人物画	69		
经典裸体画	70	词汇表	116
重点人体形态	72	致谢	120
人体的戏剧性艺术	74		
佳作赏析	76		

导读

什么是素描？传统素描被认为是次要艺术——是绘画或雕塑的准备阶段或纯粹的技法。而这些概念忽视了素描作为探究内容、绘画过程和技法的巨大创造潜力。令人高兴的是，这一潜力现在已经被认识 and 了解，在现代艺术和设计实践中素描正经历着变革。这一艺术的复兴有两个主要原因：一是便捷性，素描不需要昂贵的绘画工具或材料，而且作品容易完成、继续和修改。素描常常作为瞬间表达能力的体现、本质内涵思想的提炼而让绘画本身引人注目，同时也是一种能够刻画细节、精心创作和扩展的艺术表达形式；二是多样性，从古典静物风景

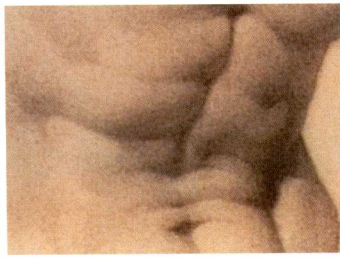
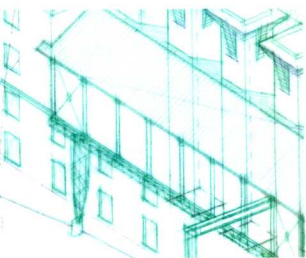

到高级数字处理和抽象表达，素描几乎涵盖了一切。它包括铅笔分析绘画、炭笔肖像姿势绘画和具有油画特质的油彩蜡笔绘画。实际上，没有任何一种绘画表达形式能如此多样。理解绘画中各种思想和绘画过程有助于你突破基础概念和传统惯例，从而提高创作实践的能力。你创作的将不仅仅是你有能力创作的作品，而且是真正令人感兴趣的作品。

意图是什么

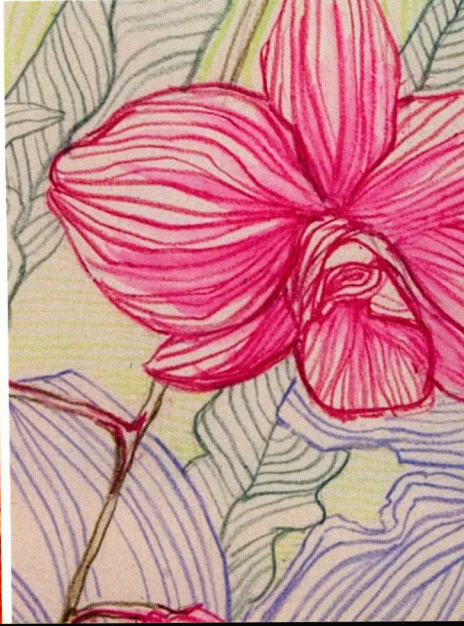
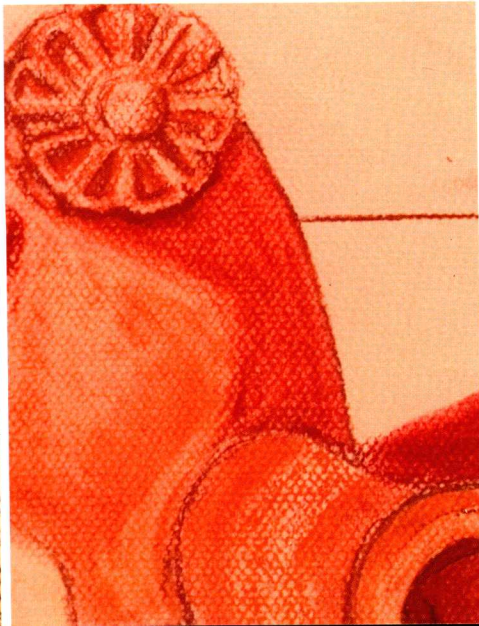
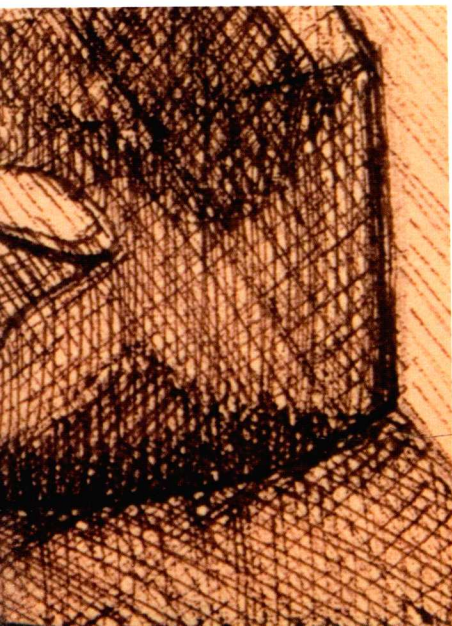
绘画首先要了解自己的意图。你的主题是什么？怎样画？或许更重要的是，你为什么要画？仔细观察你周围的世界，寻找视觉激情之处，在素描簿中记录和扩展你的想法，思考和调研是所有具有启发性作品的基础。一旦决定了主题和目的，你需要合适的方法进行创作，考虑你描绘的主题的特点。例如，简单的一束花有多种描

绘方式，像自然的、丰富多彩的、有纹理的、鲜艳有生气的和短暂的，等等。选择拓展哪一方面，用什么样的介质使你的绘画活动达到目的。尝试新方法，刚开始有些方法不奏效，但能调动你大脑自我批评的神经，帮助你在分析过程中完善绘画结构——如果你的绘画水平正处于更高的提升阶段，这一点非常关键。

本书的最后一章对现代创作方法的简单阐述，也是拓展现代社会绘画主题的精准方式，那就是促使你探索新内容和新过程。现代绘画与古典绘画相区分的原因是整整一代艺术家在绘画原始的内容中加入了新的元素。在一个肖像无所不在且显得过剩的时代，他们使素描恢复了单纯、直接的魔力，给古代艺术带来了新生。

准备

铅笔和钢笔

绘画是与自我表达的自由性紧密相连的，即便如此，没有一定的工具作为眼睛和手的延伸你也不能创作。绘画的基本工具中最简单、最易携带的有铅笔、钢笔。花时

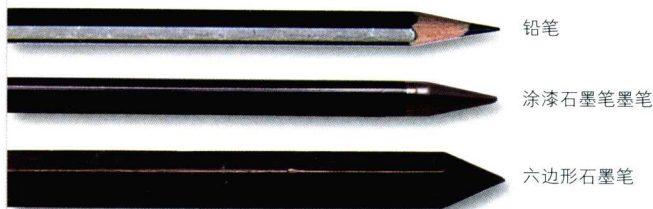
间寻找你感兴趣、适合你的工具是值得的，它们有助于培养和发展你自己独特的绘画风格。

铅笔的使用

绘画最常用的工具是“铅”笔——实际上笔芯不是用铅而是用软性碳质石墨混合黏土做的。每一种铅笔笔芯有一定的密度。试一试每种铅笔的质

地。没有木质包住的更粗的炭笔可以用来进行大面积的涂抹，画宽点或粗线条。

铅笔和炭笔

铅笔和炭笔有从最硬的9H到最软的9B。绘画时可用一种铅笔，也可使用多种铅笔。

橡皮擦和转笔刀

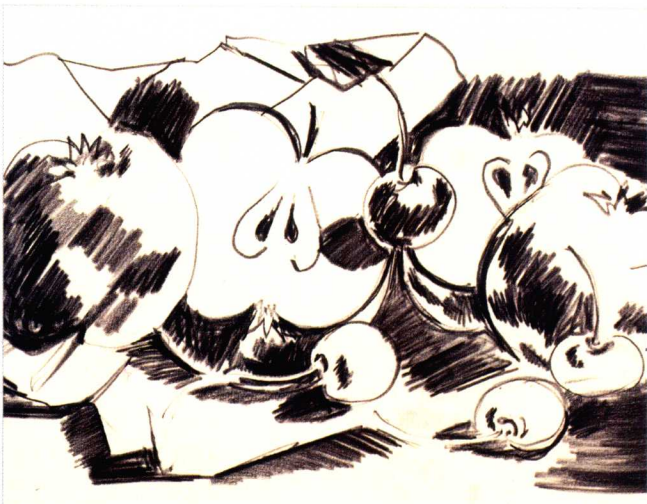
灰泥橡皮擦

绘图橡皮擦

转笔刀

柔软的去污橡皮或坚硬的绘图橡皮擦不仅用来擦掉错误，它们本身就是绘画工具。削刀和裁纸刀用于削尖石墨边缘。

石墨的属性：直接、生动的笔画用黑色软石墨笔呈现烟灰状的软线条，仍不失活力。石墨使人类对类似的静物写生产生兴趣。

彩色铅笔

彩色铅笔笔芯的主要成分是颜料和黏土，同时有石蜡。石蜡的作用是锁定画面颜色以防画面弄脏。彩色铅笔颜色分明，可以呈现各种图案阴影。

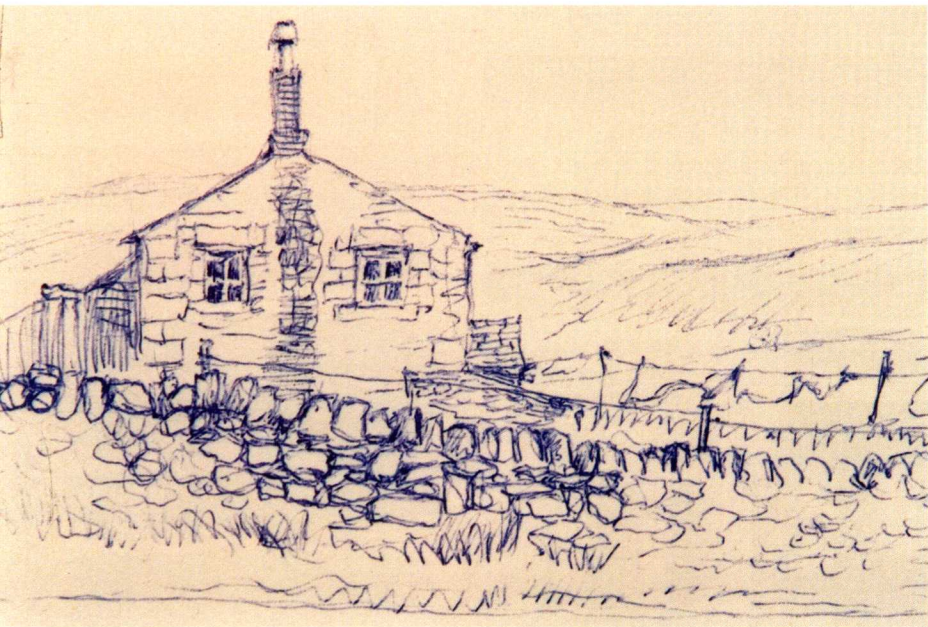
彩色铅笔平滑的笔画及其感光性不仅能够呈现大自然柔和的色彩，更能体现大自然强烈的色彩。

钢笔的使用

现在，各种钢笔很容易买到，用来画素描很方便，就像下面这幅即兴风景画。在绘画之前，给钢笔装好墨水，由于墨水规格的一致性，使墨水

色彩范围有限，但笔触的性质仍可预见。羽毛笔和蘸水笔需要另蘸墨水，具有随意的笔触特征。

针管笔 0.1

针管笔 0.7

圆珠笔

毡头墨水笔

针管笔和一次性水笔：用于连续呈现笔触宽度和质地；针管笔笔尖的笔触宽度单位是毫米。圆珠笔和毡头墨水笔是即兴素描的有效工具。

墨水的使用

毛笔和钢笔都可以用墨水。毛笔用墨创造出流动的书法效果。绘画用的画笔通常是圆形、突出的笔头，这与画油画用的平笔刷的笔头对比鲜明，两者的笔头都是用合成纤维或是自然动物的毛发制成。蘸水笔创造出特殊风格的线条，几乎可以使用各种类型的墨水。钢笔有装墨水的内胆，大多数钢笔都不能装印度墨水。

墨水的种类：墨水和具有墨水性质的流动丙烯酸颜料一样，有多种色彩可供选择，可以相互混合，调出任何色彩。墨溶于水也可不透水；印度墨水加入虫漆后便具有防水的特性。干了的墨汁通过加水使其水溶性得以“稀释”用于创造水墨色彩效果。

水墨画画笔

书法笔

蘸水笔

钢笔

黄色液体丙烯酸颜料。

印度墨水。

墨水的流动性：水墨画画笔的笔毛用于锁住墨汁，因此可以画出连贯的线条。从需要不断蘸墨水的蘸水笔到出水性一致的钢笔，墨水的流动性也会随载体的不同而发生相应的变化。

炭笔和粉笔

像炭笔和粉笔这样质地柔软的绘画工具，无论是用于单色画还是彩色画都能呈现大面积的色彩和线条，都特别适合创造大尺寸的作品。印象派画家喜欢用彩色粉笔

“干”，颜色大胆而炫目——单词“粉笔”并不意味着色彩的苍白无力。

炭笔的运用

炭笔的原材料来自用高温下烧焦的柳树枝或山毛榉。炭笔笔触易被擦拭，易变模糊，使你留下用手绘画的痕迹。充满活力和表现力的绘画作品倚

借炭笔得以很好地表达，画中的肖像用宽线条、大色块，同样通过炭笔精彩呈现。

柳条炭笔

炭笔

炭精条

造型笔

炭笔画工具：柳炭条易碎、粉状质地，容易表现实体感觉。柳炭条做成铅笔或被压缩——炭粉与精细黏土以及黏结剂混合——质地更紧密更耐久。用手指或带橡皮头的造型笔能够模糊或晕开笔触。

炭笔笔触：流动、生动和模糊的笔画是大多书炭笔作品主要绘画笔调。

海狮头像：这幅炭笔素描笔触多样：少量的线条勾画水面；海狮头部用更粗、更暗的笔调；模糊海狮下面的笔调帮助呈现动物的倒影。

定色剂（定画液）

定色剂是用溶解在无色溶剂中的树脂制成的，装在喷灌里，气味强烈，最好在通风的地方使用。定色剂在炭笔画和蜡笔画中作用重大。在绘画过程中定期用定色剂喷在作品上给绘画区域定色。定色剂也可以作为最后的封层，让你的作品能够妥善地保存。

彩色粉笔

彩色粉笔起源于16世纪，名字来源于法语单词“pastiche”，意思是“混合”或“糊状物”。用纯颜料和黏结剂混合碾磨成糊状，然后搓成棍状笔

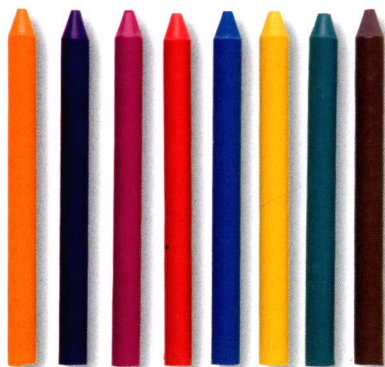
芯，用于制作软粉笔。其他粉笔是通过改变黏结剂的性质和所用颜料的质地来制作的。更软的蜡笔往往用纸封套以保存完整。

油性粉笔

用油性或蜡性黏结剂为基础原料制成。油性粉笔用来呈现厚重、黄油般的怀旧感。油画纸上可用油性粉笔；加松节油的油蜡笔融化后可用于创造柔和和模糊的色场。不需要使用定色剂。

水溶性粉笔

是最新发明的粉笔，含水溶物质乙二醇，粉笔蘸水后可创造出扩散的墨状效果。

彩色粉笔

起源于18世纪，颜色为传统的褐色，例如血红色、赤土色和深褐色。

粉笔

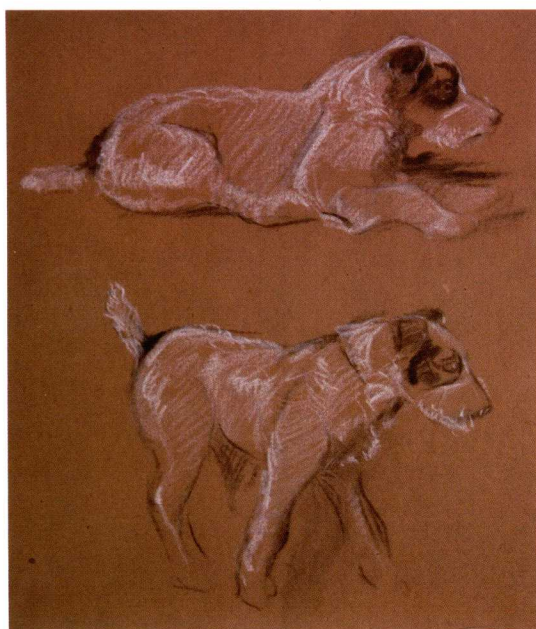

木制铅笔状的柔软粉质粉笔最适合画精细线条作品，特别是与更粗的粉笔共同处理大幅作品，是画细节的理想工具。

粉质蜡笔

这些粉质蜡笔是用石灰石混合颜料制成的，色彩比纯粹的颜料蜡笔更明亮，呈现细腻柔和的色彩。要用定色剂保持颜色清新。

纹理纸：由于纸张粗糙表面上的突起能够锁住蜡笔松散的颜料，因此它适合做图案底子。这两幅简单的素描表现出色调的效果：深棕和白色。在彩色画纸上也能画出别致的效果。

纸

纸因重量、颜色、纹理和制作工序的不同而品种多样。便宜的碱性纸、理想的速写纸张、用木质纸浆直接生产的机制纸，价格低廉，往往容易发黄和变脆。加入棉和

亚麻纤维手工或机械生产的艺术纸具有良好性能的绘画表面，且保存时间长，成本更高。

纸的种类

有光泽、平滑的纸张适合细腻的铅笔画，但如果除了铅笔，还需用其他介质，如色调石墨或墨水，最好选择有一定厚度的纸张，这样纸张可以避免受潮、翘曲和起皱，用力涂擦也能承受。纸的重

量是用每单位面积（平方米）重多少（克）来表示的。标准的水彩纸大约300克（每平方米300克），办公用纸是80克。

重铜版纸：粗糙的表面、坚固耐用的质地很适合用于大张蜡笔画和炭笔画。纸张的纹理锁住易碎的颜料，使色彩更加丰富。

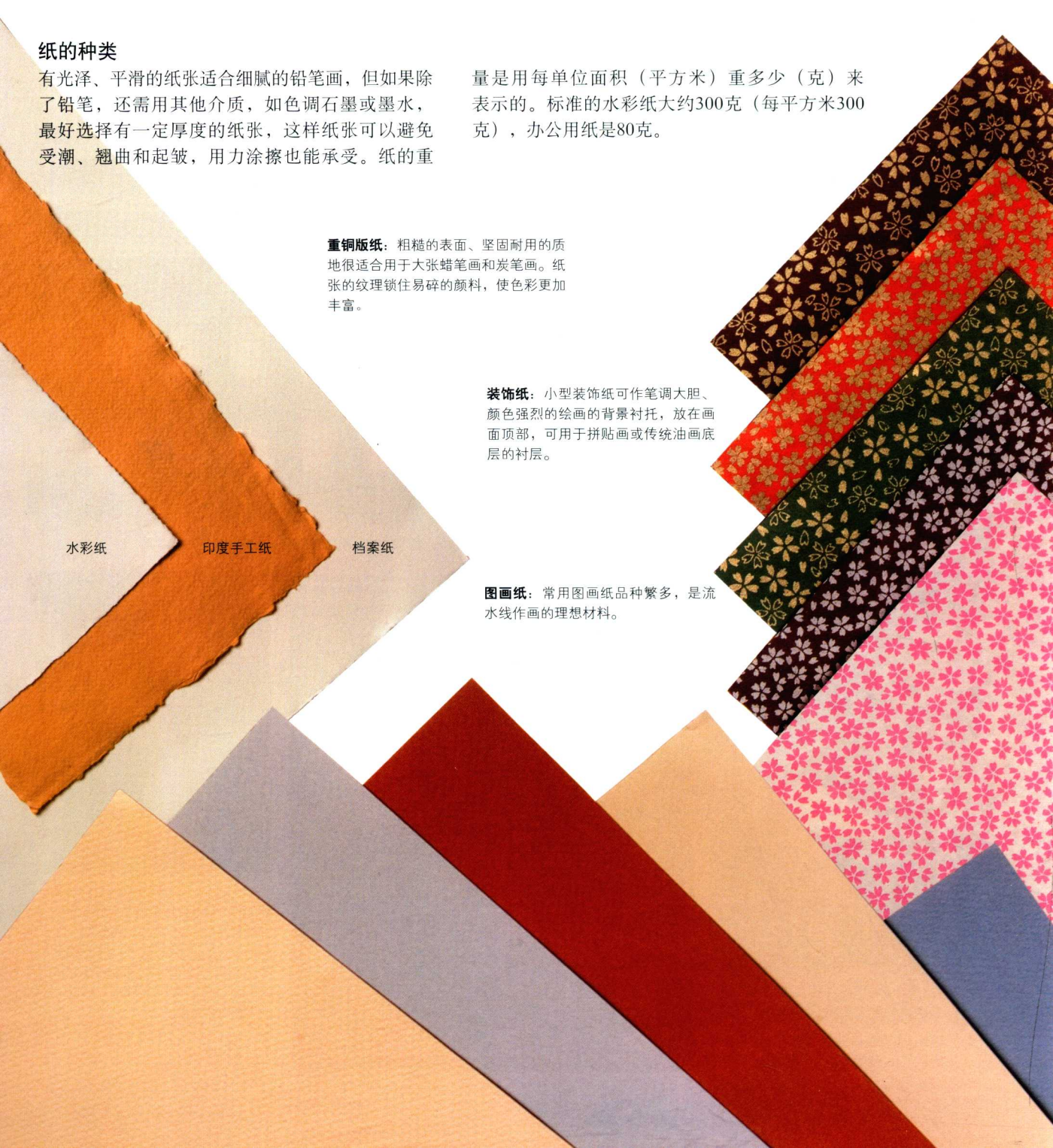
装饰纸：小型装饰纸可作笔调大胆、颜色强烈的绘画的背景衬托，放在画面顶部，可用于拼贴画或传统油画底层的衬层。

图画纸：常用图画纸品种繁多，是流水线作画的理想材料。

水彩纸

印度手工纸

档案纸

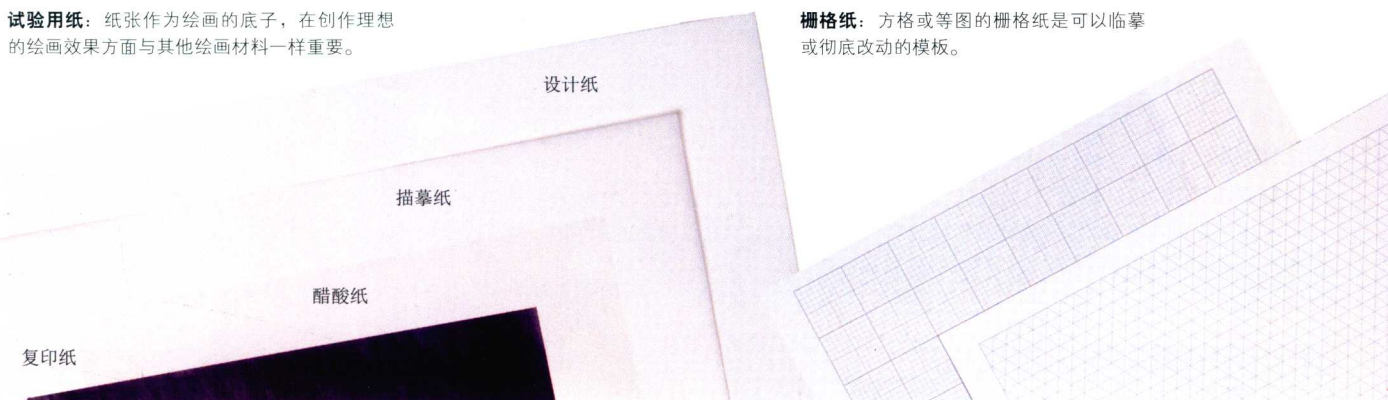
可选择纸张

特殊纸能够有助于拓展你的创作题材。例如，透明的醋酸纸可铺在你已完成的画作上进行创作，描图能帮助你从其他图像提炼出要素，融入你的绘画中。信封、公共

汽车票和明信片都可以垫在醋酸纸下面，在你构图时可借鉴信封、汽车票和明信片上的要素。

试验用纸：纸张作为绘画的底子，在创作理想的绘画效果方面与其他绘画材料一样重要。

栅格纸：方格或等图的栅格纸是可以临摹或彻底改动的模板。

纸面的交互作用

画纸表面会影响绘画效果。特殊蜡纸涂有一层浮石粉或软木粒子用于锁住颜色。相反，一些手工纸有光滑的涂层，这样，绘画工具（如一支精致的钢笔）可以

顺利地“滑”过画面。有的纸张原料故意加入纤维或干花，以达到理想的效果。

炭笔在纹理纸上的素描

在粗糙有纹理的纸张上用炭笔素描，笔触与纸张凸起的部分紧贴创造出颗粒状的绘画效果。

画笔和墨在平滑纸张上的素描

画笔蘸上墨汁在平滑的纸张上均衡流动；当画面干时，形成突起的纹理。

粉笔在纹理纸上的素描

在柔和的纹理纸张上彩色粉笔与纸张贴合创造出立体的效果、细腻的笔调和鲜艳的阴影。

钢笔在平滑纸张上的素描

纤维头墨水笔均匀地将墨水绘在厚重平滑的画纸上。可以用水稀释墨汁。

绘画调研

对任何一位画家来说，创意和视觉参照物的收集是一个持续的过程。你的写生簿就是视觉日记——将周围世界快速画下来，同时收集丰富你未来作品信息的想

法。无论走到哪都带上写生簿，将任何有关作品的文字、图形、纹理的纸张夹入绘图本，以构建你自己的私人创意图书馆。

写生簿和对开本

写生簿是你不用担心害怕的“游戏”和实验之地（即使凡·高的写生簿也有“错误”）。写生簿形状和尺寸多样，即使最便宜的写生簿也能满足需

求，但是，许多画家喜欢质地良好的绘画纸。节俭的方法是选择你喜欢的纸张装订成本。

购买：你的写生簿是你的朋友，不论是一本昂贵的斑纹册或一本简单的便笺簿。

小公事夹：多张折叠起来的纸制成的小本子，在分页和保存活页主题速写时很有用。

活页纸速写

通过犯错误你学习绘画；为了犯错误，你需要大量练习绘画。学会在任何可能的时候、在任何可画的媒介上创作，将绘画变成习惯——任何尝试性的创作和绘画笔误都是独一无二的，无可替代的。

日常信纸：浅黄色信封的粗糙平面很适合圆珠笔即兴作画。

包装纸：有图案的包装纸为创造色彩绚丽的蜡笔画提供了生动有韵律的绘画材料。

