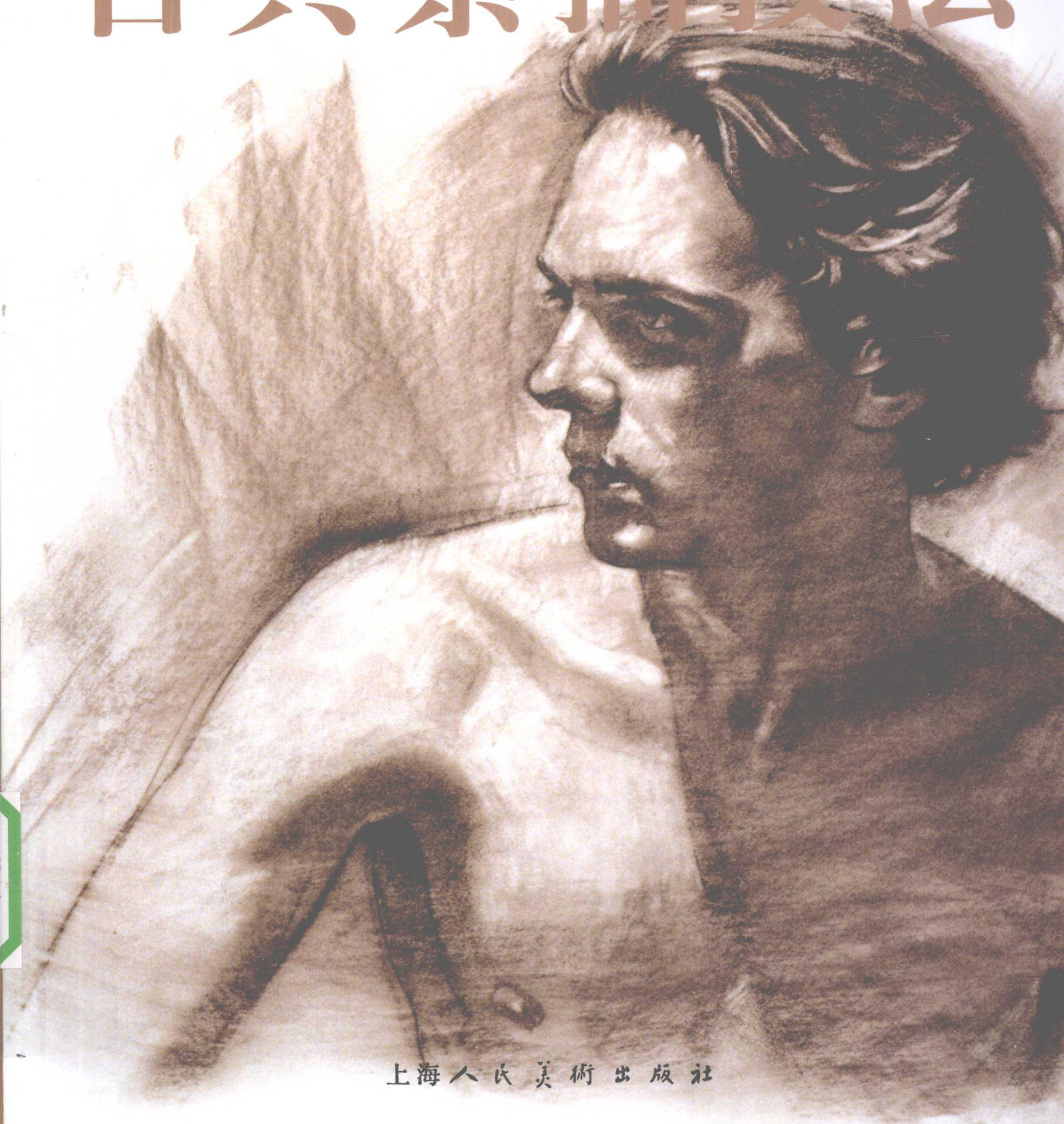

[美] 罗伯特·巴雷特 著 梁卿 译

古典素描技法

上海人民美術出版社

life drawing

古典素描技法

如何画得准确、富于表现力

[美] 罗伯特·巴雷特 著
梁卿 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

古典素描技法 / (美) 罗伯特·巴雷特 著; 梁卿 译.
—上海: 上海人民美术出版社, 2010.6

(西方经典美术技法译丛)

ISBN 978-7-5322-6818-4

I. 古… II. ①罗… ②梁… III. 素描—技法 (美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 083781 号

Life Drawing: How to portray the figure with accuracy and expression.

Copyright©2008 by Robert Barrett. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Publications, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio 45236. (800)289-0963. First Edition.

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: 09-2010-229号

西方经典美术技法译丛

古典素描技法

著 者: [美] 罗伯特·巴雷特

译 者: 梁 卿

策 划: 姚宏翔

责任编辑: 赵春园

装帧设计: 赵春园

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海锦佳装璜印刷发展公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 10

版 次: 2010年06月第1版

印 次: 2010年06月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-6818-4

定 价: 38.00元

作者小记

罗伯特·巴雷特 (Robert Barrett) 是造诣精深的油画、壁画和插图画家, 兼任犹他州普罗沃杨伯翰大学 (Brigham Young University, 简称 BYU) 视觉艺术系教授。他的作品多次参展, 包括“纽约插图画家协会” (the Society of Illustrators)、纽约的“美国导演工会” (the Director's Guild of America)、“纽约国家艺术会” (the National Arts Club, N. Y.) 和“犹他州插画年展” (the Annual Utah Illustrators Exhibitions) 等。他还在“插图画家协会”、“斯普林维尔艺术博物馆” (Springville Art Museum)、“圣乔治艺术博物馆” (the St. George Art Museum)、“金柏利艺术中心” (the Kimball Art Center)、“雷帕迪美术馆” (Repertee Gallery) 和德国柏林

的“布萨美术馆” (the Busam Galleries) 等举办过个画展。

罗伯特当年获“德国学术交流奖学金”去欧洲学画, 还获得“美国国家艺术基金会”和“犹他州艺术委员会”联合颁发的奖金, 担任“金柏利艺术中心”的驻馆画家。《国际艺术家》 (International Artists)、《西南美术杂志》 (Southwest Art)、《艺术家杂志》 (The Artist's Magazine) 和《美国艺术家》 (American Artist) 等杂志先后对他的作品做过专题报道。他的作品也散见于《插图画家协会年鉴》 (Society of Illustrators' Annals)、《交流艺术》 (Communication Arts Magazine) 和《印刷杂志》 (Print Magazine) 等刊物。

他的客户有旅游杂志《海上冒险》 (Viking USA)、《户外生活》 (Outdoor Life)、《美国历史》 (American History)、《男孩生活》 (Boy's Life) 和妇女杂志《麦考尔杂志》 (McCall's Magazine) 等。罗伯特为“布拉德福德交易公司”完成了限量版收藏画, 为“米尔庞特艺术出版公司” (Millpond Press) 绘制印刷品。他不久前还为“协同出版社” (Concordia Publishing House) 创作了题为《造物的真实故事》 (The Real Story of the Creation) 的童书插图。

罗伯特在犹他州立大学获得绘画专业艺术学士 (BFA)、在衣阿华大学获得绘画专业的创作艺术硕士 (MA) 和艺术硕士 (MFA) 学位。1995 年, 他荣获杨伯翰大学颁发的“卡尔梅瑟优秀教师奖”。2004 年, 他再度荣获“卡尔梅瑟研究与创新艺术奖”。他还是“插图画家协会”、“美国彩粉画协会” (the Pastel Society of America)、“美国肖像画协会” (the Portrait Society of America) 以及“萨尔玛根地俱乐部” (the Salmagundi Club) 的资深会员。

封面作品

迪安

纸上彩粉画

30"×22" (76cm×56cm)

画家本人藏品

第二页作品

休息

纸上彩粉画

22"×30" (56cm×76cm)

布莱恩·阿恩斯特和鲁思·阿恩斯特

(Brian & Ruth Arnst) 夫妇藏品

公制换算表

从	到	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
码	米	0.9
米	码	1.1

致谢

20世纪60年代末，我在犹他州立大学求学期间，有幸师从一位有天赋的艺术家和肖像画家学习素描和绘画。他叫阿尔文·吉廷斯（Alvin Gittins），英格兰人，操一口浓重的英国口音，我觉得这口音为他的话平添了权威感。他潜心教学，成了包括我在内的许多学生的良师益友。

阿尔文认为，如果画家技巧不足，不能给素描和绘画赋予权威感，画作就很容易失败。他深信，艺术上的标新立异、哗众取宠终究掩饰不了作品的平庸。阿尔文觉得，素描可以展示画家的真正功力。如果他所言不假，那么，磨练技艺的过程可以让画家学会敏锐地观察，并把观察和思考培养成为一种生活方式。

多年的教学经验告诉我，如果教师不胜任、不合适，再详细的教学大纲也弥补不了。好老师不但自己求知欲强，还知道怎么指点学生。他们擅长培养和引导有天赋的学生，既重理论，又重技巧。他们明白，不懂技法的天才、缺少修养的灵感、拙于技巧的创意，都难成大器。

我在绘画生涯中，有幸聆听良师的教诲。我还有幸与一批志同道合的同事为伍，他们的观点、热情和经验与我相仿。我要向他们致谢，感谢他们对我的影响和支持。我感谢拉尔夫·巴克斯代尔（Ralph Barksdale），他执著于人物素描，多年来我们经常共同探讨这个话题。我想对同事理查德·赫尔（Richard Hull）和贝萨恩·安德森（Bethanne Andersen）表示感激，他们鼓励素描事业的发展，在杨伯翰大学认真教学和指导学生。与他们的交往让我受益匪浅。我还想对好友伯顿·西尔弗曼（Burton Silverman）致谢，他的作品总是令我钦佩，他对素描一往情深，也让我感动。伯顿多次在杨伯翰大学展示作品，还几度前来犹他州讲学、办工作室。除此以外，我们的几名学生在纽约实习时也承蒙他多方照顾。

我向画家谢里·麦克劳（Sherrie McCraw）、安东尼·赖德（Anthony Ryder）、鲍勃·达西（Bob Dacey）、默里·廷克尔曼（Murray Tinkelman）、托马斯·布莱克希尔（Thomas Blackshear）、约翰·科利尔（John Collier）、C·迈克尔·杜达什（C. Michael Dudash）、沃尔特·莱恩（Walter Rane）、邦尼·卡特（Bunny Carter）、杰夫·海因（Jeff Hein）、罗恩·迪亚斯（Ron Dias）、威廉·莫恩（William Maughan），以及其他许多愿意前来杨伯翰大学讲学、示范、抒发个性、畅谈观点的同仁表示感谢。我常常觉得，他们的渊博让我比学生们收获还大。我也向威廉·惠特克（William Whitaker）致谢，他在本院办过讲座和演示，还在画室指导过学生。

我还要感谢多年来听我指导的学生们。身为老师，与禀赋高、潜力大的学生们朝夕相处是我的特权。虽然学生们背景不同，水平不一，但我相信，每位学生都独具才华。最让我欣慰的是亲眼目睹他们技艺精进，从卓有天赋到真正具备画家素质。学生们勤学上进，能把内在的价值理念灌注到个人、组织和美学范畴的选择中，更是给了我额外的回报。

我感谢“美术与传播学院”（the College of Fine Arts and Communication）的院长斯蒂芬·琼斯（Stephen Jones）多年来的支持和友谊，也感谢视觉艺术系。我还要感谢北光出版公司的编辑瓦妮莎·莱曼（Vanessa Lyman），特别向凯利·梅瑟利（Kelly Messerly）致以诚挚的谢意，感谢他们在本书问世的漫长过程中对我的耐心帮助。

最后，我想表达对家人的谢意，感谢他们从始至终给予我的爱和支持：感谢我的父母，他们一直鼓励孩子们从事创作、接受教育。我是个幸运儿，双亲都擅长素描和绘画，颜料味是从小闻惯的。我感谢几个子女在不同时期给我作模特，感谢他们对家庭和事业的热爱。感谢我的妻子威姬（Wicki），她始终陪伴我，鼓励我，默默奉献。没有她的支持，这本书就无从谈起。

献辞

感谢过去和现在的学生们，感谢立志学习人体素描的同道。

目 录

前言 8

内容简介 10

1 画室照明和材料

12 | 要成为一名画家，就要知道怎么充分利用手头现有的工具。

2 姿势素描

18 | 姿势素描是素描入门的好办法。

3 人体结构

28 | 简化复杂的形，创造真实的人体。

4 比例

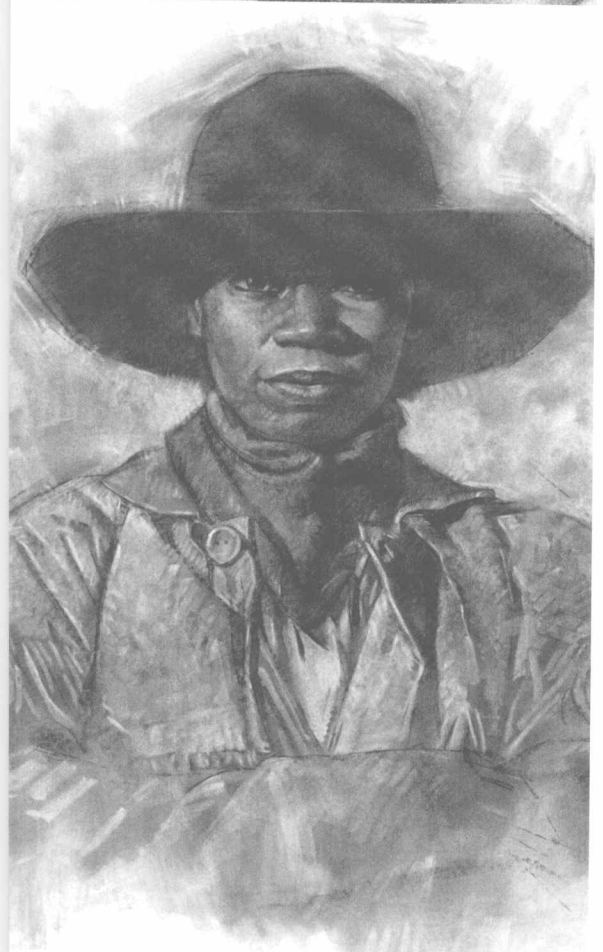
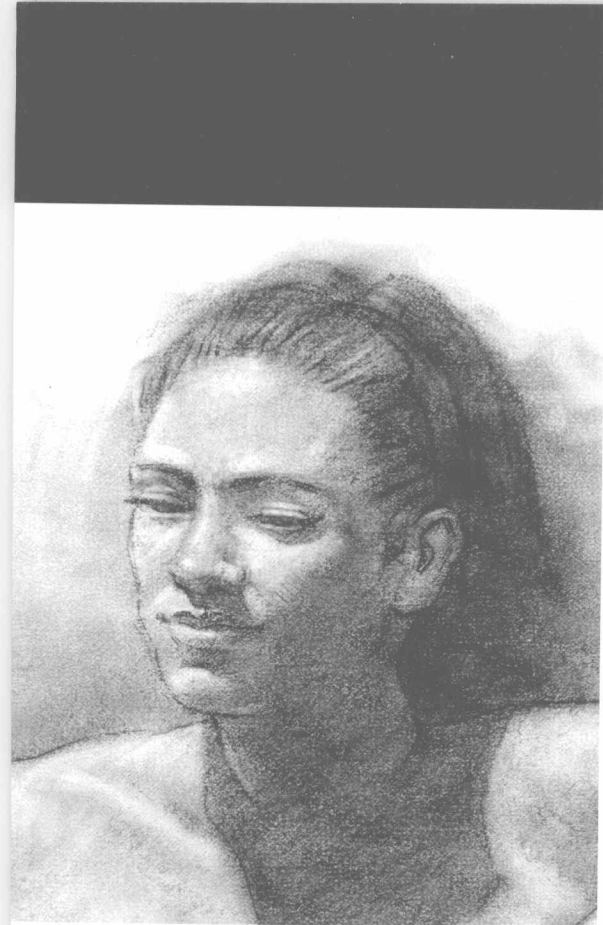
38 | 用有效的比例关系给作品增加可信度。

5 人体分布、测量和辅助线

48 | 用人体分布和测量来加强素描的客观性和精确性。

6 设计解剖

58 | 超越生理学，实现设计解剖的艺术运用。

7 人体解剖

68 | 学会真实可信地组合人体各部分。

8 头部和手脚

78 | 捕捉人体鲜明却难画的特征。

9 光与影

88 | 用明暗创造逼真的空间和形体感。

10 衣物

100 | 要画好衣物，必须理解衣物下面的形。

11 虚实

114 | 用虚实表现立体感。

12 空气透视法

124 | 用空气透视法表现纵深感。

13 兴趣中心点

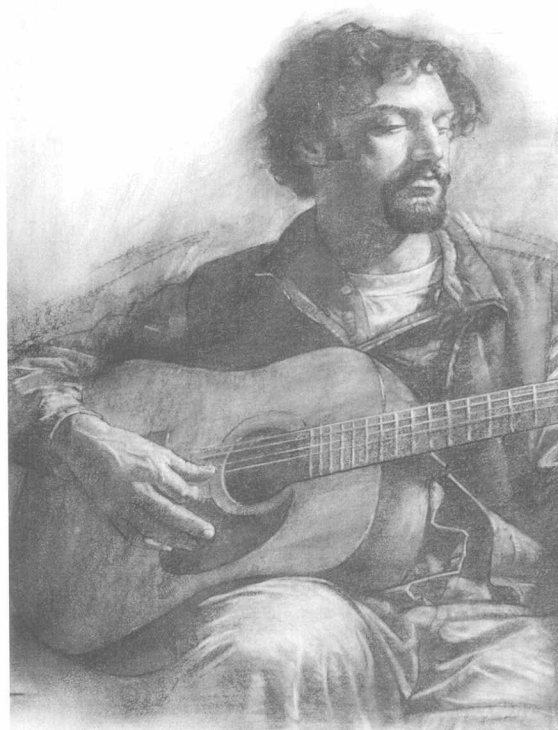
132 | 学会运用兴趣中心点，创作动人的素描作品。

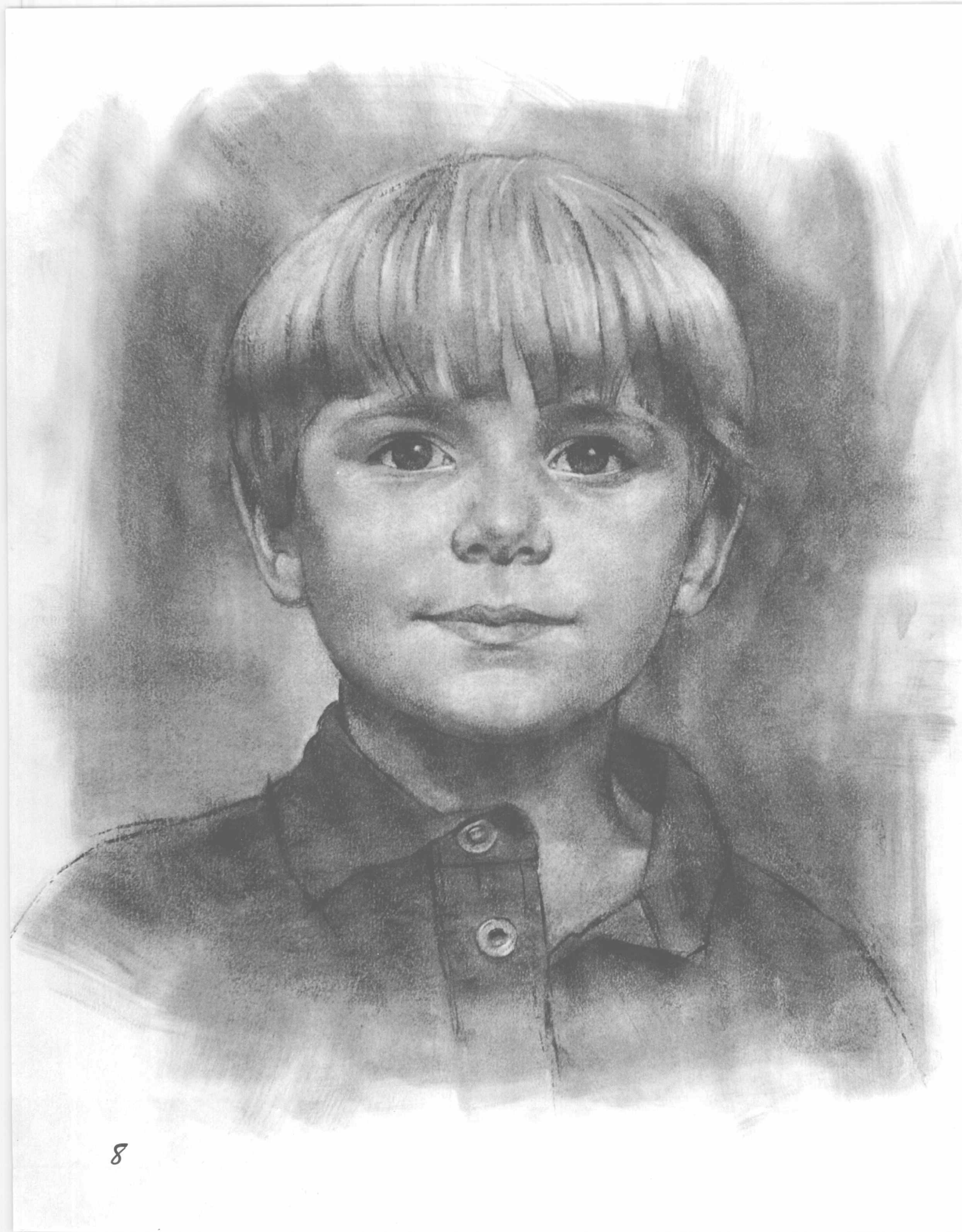
14 速写本

140 | 了解这个有用的素描工具。

作品赏析 150

索引 158

前言

多年来，我的插图事业始终与杂志和印刷艺术的兴衰亦步亦趋，近年来则明显衰落。我发现杨伯翰大学的插图教学园地成了这门遗失的艺术门类的避难所。即便我的工作重心转向了为自娱而画（更好听的词是美术），杨伯翰大学对我的支持也似乎非但没有削弱，反而加强了。我应邀去不少地方讲学或者办工作室，其中不乏大学院校和独立的美院及博物馆，但没有一处像犹他州的普罗沃那样，让我感到格外温暖、亲切和欣慰。我想，这在很大程度上归功于杨伯翰大学插图艺术教学的灵魂人物罗伯特·巴雷特一如既往的默默支持。随着我对他的了解加深，我意识到，在他内敛低调的外表下，掩盖着弘扬艺术、弘扬通过素描走上艺术创作之路的坚定决心。

我虽然见过罗伯特的几帧具有历史意义的插图画，却是前不久才真正了解他的造诣之高深，因为他对自己创作的大量插图画表现得很谦虚。近几年来，他在“美国插图画协会”的年会上十分活跃，办过几个小型素描工作室。也是在年会上，我了解到他的教学水平很高，真正做到了教学相长。

罗伯特·巴雷特素描的对象都是真实人物，他透过自己平和的心性观察他们。模特多是跟他一道对素描孜孜以求的年轻人，只不过他是老师。他的模特（学生居多）男女都有，展示了丰富多样的性格和心境。如“卡米尔”（Camille, 156 页）、埃文（Even, 105 页）和“休息”（Repose, 2 页和 151 页）都可见一斑。后一幅“休息”尤其体现了罗伯特的透视技巧，他用极少的肖像“信息”，传递出年轻姑娘复杂的心绪。我们只看到姑娘的侧影，她的心事重重已经跃然纸上。除了这种浑然天成的技法，他还在造型时大量使用明暗色调，表现人物的戏剧性。罗伯特还会用材料巧妙地改变画面的氛围，把色粉笔或炭精棒从棕黑改为棕红，再改为威尼斯红等。

这种把具有视觉冲击力的画与切中肯綮的指导相结合（按照由简就繁的绘画步骤）的做法可以牢牢地抓住学生（未来的画家或业余爱好者）的注意力，加强辅导效果。素描可以基本满足我们对绘画的一般要求，即积极参与人类生活，哪怕绘画者只充当了一双善于观察的眼睛。它唯一欠缺的是我们对色彩的挚爱；据说德加就发过牢骚，他倒很想只画素描，可是有时候偏要用到色彩。

罗伯特的作品蕴含深厚，旨趣多多，本书可以让读者一览无余。看到罗伯特·巴雷特的素描作品，为它们的人性光辉和初显的画家潜质折服时，很可能会忘了创作者还是一名出色的教师。只有细心的读者才能明察秋毫。

伯顿·西尔弗曼（Burton Silverman），N.A.

贾米森（Jamison）

纸上彩粉画

20"×16" (51cm×41cm)

布莱克·巴雷特（Blake）和科拉·巴雷特
（Cora Barrett）夫妇收藏

伯顿·西尔弗曼简介

伯顿·西尔弗曼自 1956 年起在多家画廊和博物馆举办过展览。他在纽约、波士顿、费城、美国首都华盛顿以及国际美术机构比如“墨西哥市美术馆”（the Mexico City Museum of Art）、伦敦的“皇家艺术学院”（the Royal Academy of Art）等举办过 32 场个展。2002 年旧金山的“艺术大学”授予他荣誉博士学位。2004 年他荣获“美国全国肖像画协会”（the National Portrait Society）颁发的金奖。2005 年，他获得“纽文顿·科洛普希基金会”（the Newington-Cropsey Foundation）授予的终身成就奖。他的画作被 20 多家公共机构收藏。2006 年，他在杨伯翰大学美术馆举办了题为“私密目光”（The Intimate Eye）的回顾展。

西尔弗曼的作品入选新墨西哥州陶斯（Taos）的“全景艺术画廊”（Total Arts Galley）、科罗拉多州丹佛的“1261 画廊”和纽约的“切尔西画廊”（Gallery Henoch）。

内容简介

我早在前几年就打算写这本书。当时是应一部分学生的执意要求，在杨伯翰大学美术馆举办了人体素描展。接着我又在“斯普林维尔艺术博物馆”和“圣乔治艺术博物馆”举办了画展。几家全国发行的杂志报道了我的作品，作品很受欢迎。我因此认定，当前人们对传统素描兴趣浓厚。这种对人体素描、对由浅入深地学习素描技法的兴趣，近几年又呈上扬势头。一半可能是市场需求使然，过去20多年来娱乐业大量吸纳写实主义绘画作品，另外还有别的因素，也许跟后现代社会美学潮流的演变、艺术发展周而复始的规律、复苏逝去的美好事物的思潮等有关。

20世纪以来，轻视素描在艺术和设计学校越来越普遍。60年代，人们修订了艺术学校的教学大纲，允许学生广泛自学。手眼协调技能被情感的探讨取代，深受达达派影响的老师要么干脆取消素描课，要么把它改得面目全非。我的经验是，“素描”这门课虽然没从课程表上取消，但它的内容却延伸到了包括社会意识、政治学、种族和环境问题的大讨论。

美术教学中，素描技法的学习不再被视为学生从事绘画的必由之路，也不再被看作与培养学生用画家的眼光观察和思考息息相关。另一方面，插图课却没有中断常规技法的传授，坚持传统素描的原则，对维持这门写实主义传统艺术的活力功不可没。

我的结论是，学习人体素描可以是目的，也可以是实现其他目的的手段。不过，它首先也是画家功力的衡量标准。人体是造物的奇迹，它体现了形体、结构、比例、对比、动作和情感的综合。配以衣物和装扮，它还能叙事。几百年来，绘画大师不懈努力，想用各种工具和技法把人体画得真实可信。

古希腊人也许最早确立人体比例的标准，依据近乎理想的身体发育确立了美的标杆。他们认识到，人体永远体现理想的设计和完美的结构。他们还认识到，灵、肉和神三者密不可分。学习大师杰作，就是要明白，高超的艺术造诣是高度的视觉敏感与炉火纯青的绘画技法的结合。事实上，人类的努力大多脱不开用严格的训练来磨砺天赋，使之臻于完美。要想画好人体，就要专心一意，融会贯通地运用几条原则。

画家詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒（James McNeil Whistler）用钢琴打比方，说琴键就像视觉艺术家的“音符”。他说，有的画家满足于坐在钢琴前，煞有介事地准备“奏乐”；有的满足于会弹几个音符；还有的不肯满足，总想学着多弹几个音符。虽然好的素描未必是要素复杂的，不过，掌握了工具和技法，画家的选择机会就多些，或简化，或澄清，或加强，以增强作品的说服力。学会正确的技法并做到贯通、举一反三，也许还必须首先去除错误的方法和认识。

在技法正确的前提下，素描能让画家用视觉手段真实可信地表达思想，同时培养对绘画、对视觉的自信。我认为，这种能力可以加深

概念，刺激想象，应该活到老、学到老。

实际上，技法学习不是束缚，而是解放。掌握了传统素描的技法，不仅能让画家更加敏锐地观察外部世界，把它打上自己的烙印反映出来，还能刺激想象，进入创作领域。系统知识与感性并非相互排斥。学好素描必须下功夫，将来却可以受益无穷，况且素描学习既有趣又好玩。希望书中所讲的技法能为你的绘画助一臂之力。

坐着的女人

纸上彩粉木炭画

30"×22" (76cm×56cm)

画家本人收藏

画室照明和材料

适当的照明是素描的必备条件

这幅素描画的是我以前的一名学生，地点是画室，灯光呈 45 度角从左上方斜射下来。注意光如何决定了水平和垂直的面。

卡米尔 III

纸上木炭画
28"×22" (71cm×56cm)
画家私人收藏

照明

能在适合人物素描的地方作画当然最好。这样的地方通常天花板很高，光线呈 45 度斜射进来。画家早就发现，在这种适量的光照条件下，可以更好地观察和确定人体结构的明暗。主要是因为我们生活中的光往往来自上方，偶尔来自侧面，很少来自下方。这就决定了我们观察到的大千世界的形。这种 45 度侧光既能呈现水平和垂直的面，又能揭示两种阴影：明暗交界面和投影（见 55 页）。

北侧光

与南半球相比，北半球的北侧光较为柔和，清冷，变化也较小。太阳东升西落，冬天转到最南端。北半球天空是柔和的散射光，温和而优美。自然光的简单动人每每让我欣喜，好像里面含有非常空灵的东西。

单一光源照明

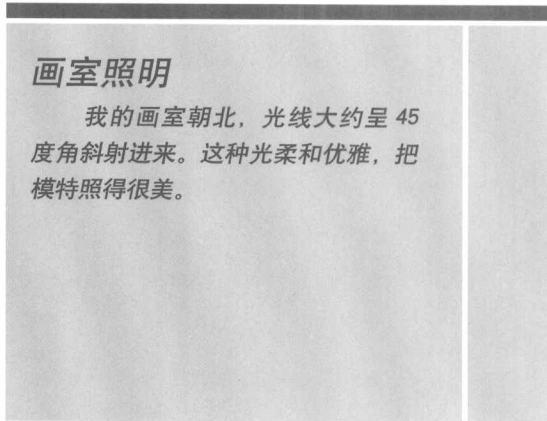
在传统素描中，适量的单一光源而非两三个光源是最好的。你会发现，模特身上最亮的地方是垂直于或者与光源几近直角的表面。你必须训练自己“观察”光。素描基本上是把你的所见与所知相结合。

人造光

我偶尔也使用头顶人造光。人造光往往是暖色调，比较明亮刺眼，意思是明暗反差大。此外，它的投影比自然光更为清晰锐利。

画室照明

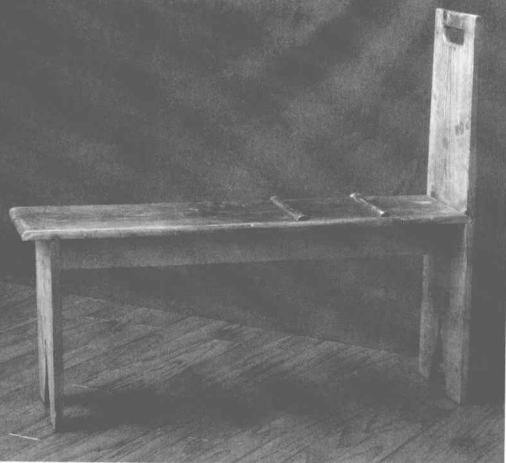
我的画室朝北，光线大约呈 45 度角斜射进来。这种光柔和优雅，把模特照得很美。

画室材料

用好的材料

记住：用好的材料是值得的。用你买得起的最好材料。我本科时的一位老师常说：“用好面包也难做出美味的苏法莱。”

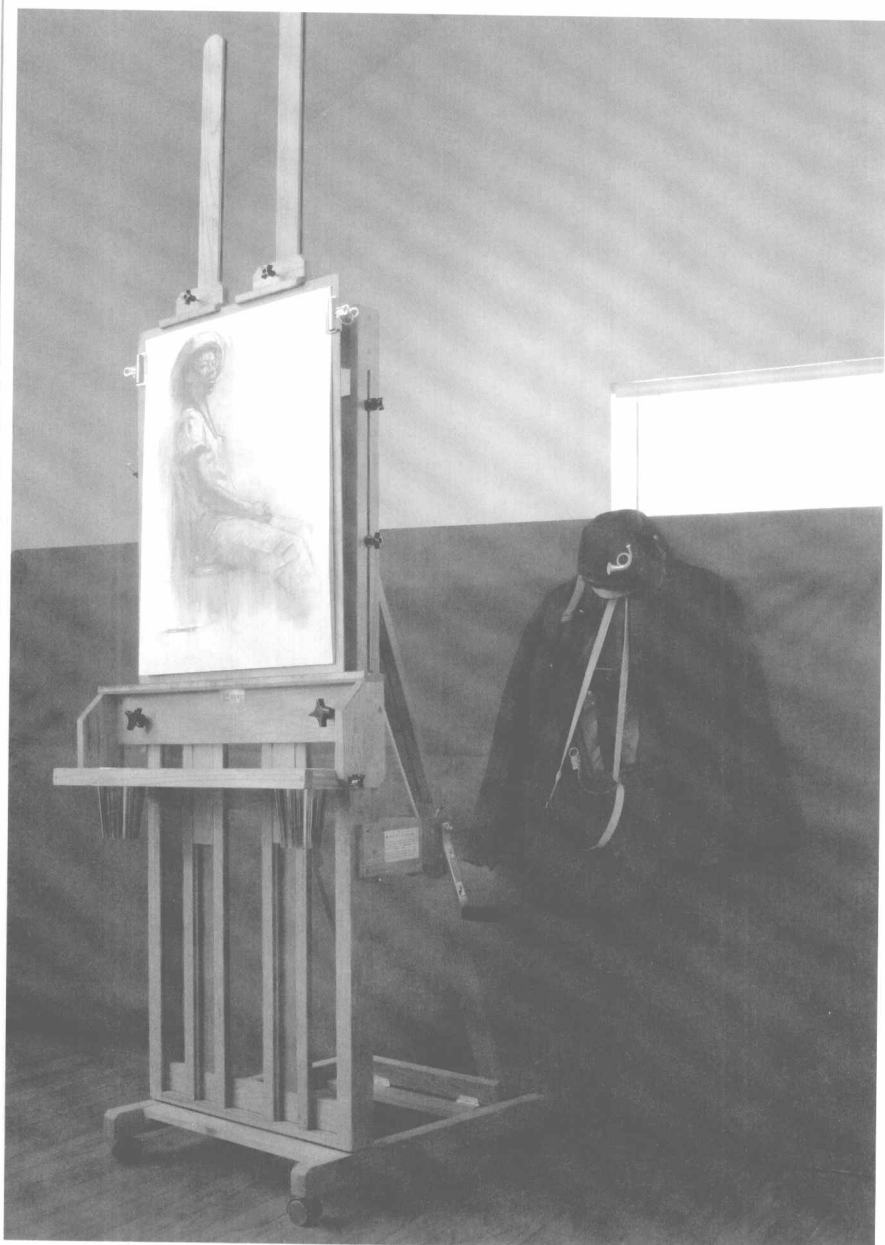

简易画架 ▲

我也使用简易画架，它对素描低于视平线的人体很好使。有了它，我可以从画板上方及两侧直接观察模特。

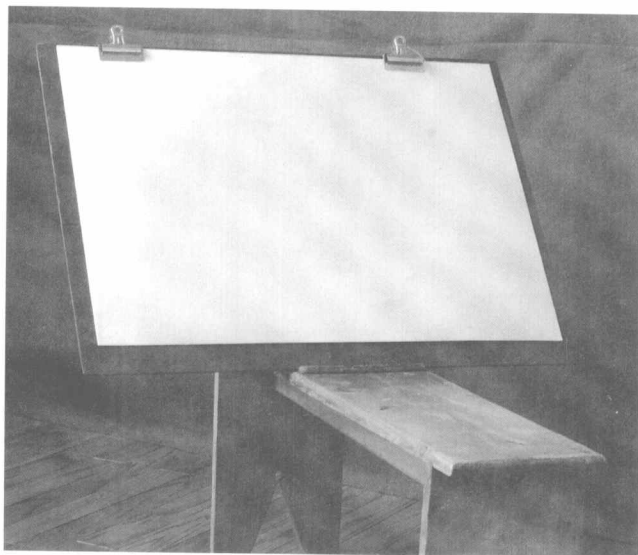
画板和画纸 ►

画板平放在画凳上。画板固定在简易画架的一脊，画纸用两个铁夹固定在画板上。让手和手臂在作画时能够自由挥动是很重要的。

选择升降画架 ▲

购买升降画架时，要选择能灵活调节的。它应该能前后倾斜，能上下调节画板的高度。如果配有放置画具的架子更好。

素描用具

我用各种文具画过素描，现在用的是 Nupastel 牌彩色粉笔和木炭笔，和 400 系列 Strathmore 仿古粗面双层厚卡纸或者光面纸。

我把砂磨块削成大小不等的尖，我使用各种素描用笔、纸卷、橡皮，偶尔也用笔刷来达到我想要的效果。我喜欢人物写生，不过我有常年画插图的经验，必要时也能照着照片画素描。使用你能买到的最好文具，可以让绘画又快又轻松，当然还能画得好。

圆规 Nupastel 牌彩色粉笔

纸巾

素描用具

橡皮 擦笔

木炭笔和炭精棒

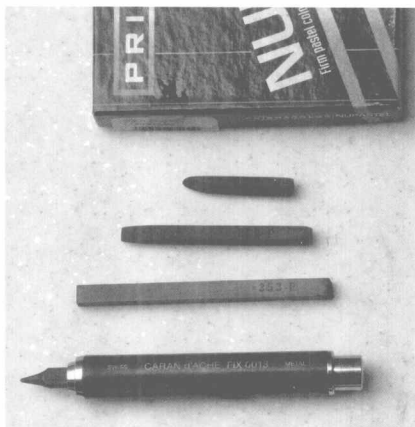
刀片

砂磨块

我素描时使用的各种文具。

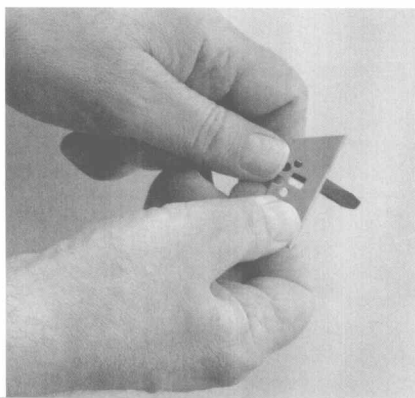
Nupastel 牌彩色粉笔 ▶

照片中是各种 Nupastel 牌彩色粉笔。盒子旁边是里面装的彩色粉笔的颜色种类。如果同样的色粉笔你买了一整盒，可以把同色、不同长短和粗细的色粉笔装在一个盒子里。你也可以把它们收在色粉笔文具盒里。注意，每盒 Nupastel 牌彩色粉笔都有名称和色彩的标注。用过以后，要依照这些标注把它们重新收好。

把色粉笔削尖 ▶

除了砂磨块，我发现刀片也很好用。在削色粉笔时一定要刀背对着自己。

木炭粉

用笔刷涂抹木炭粉或色粉笔的粉末时，方法基本上跟用水彩笔洗一样。然后再用橡皮擦出亮色调，用木炭笔或色粉笔画出暗色调。

笔法 ▲

这些是使用色粉笔的各种笔法。把它放平，画出宽线条；把它竖立，画出细线条。作画的力度也影响到线条的明暗虚实。记住，着力轻比着力重容易修改。

用具

色粉笔和炭笔

Nupastel 牌彩色粉笔 用土黄色粉笔画人体素描，效果最好。你可以论盒买，记好盒子上的型号以便将来查看。你可以用整根粉笔，也可以根据特别的需要把断头削尖，再打磨或勾画出你想要的形体。

炭笔 你可以用葡萄藤炭笔、压缩炭笔或木炭条。把它们结合使用。

白粉笔或白色炭笔 它们很适合用来在彩色画纸上提升明部的高光。

文具盒、削笔刀和橡皮

色粉笔盒 使用它们便于整理和创作更多细节。它们价格低廉，有多种可选的品种。

砂磨块 它们价格低廉，手头可以常备几只用于处理不同的颜色。

刀片 你可以用日用刀片和绘画刀片（有把无把都行）来削木炭条和色粉笔。

橡皮 要买铅笔形状的软橡皮、塑料橡皮和墨水橡皮。有一块软橡皮就像多了几只笔刷。它可以拉伸，可以捏成各种形状和粗细。

擦拭工具

擦笔 它们是用来把细小复杂的地方处理得柔和。

纸巾 用来擦拭大块地方，制造朦胧的效果。（你也可以用手背和手指来擦拭。）

画纸

新闻纸 18"×24" (46cm×61cm) 或 24"×36" (61cm×91cm)。这种纸适合画姿势素描或草图。

Canson Biggie 速写纸 18"×24" (46cm×61cm)。一种无酸画纸（适合中等程度的素描）。

400 系列 Strathmore 双层素描纸 22"×28" (56cm×71cm)。较高水平的素描可以使用它的粗面或光面画纸。

Stonehenge 印刷纸 适合木炭素描。

Canson 纸 在彩纸上素描时使用。中性或土黄色最好。

其他用具

圆规 用来测量相对距离。

小镜子 可以观察物体的镜像反射，改正素描错误，保证客观准确。

木盒 用来装素描用品和各种文具。

画板 使用美森耐纤维板（Masonite）或硬质纤维板做的简单画板。用硬质 Gator 做的画板特别轻，便于携带。

铁夹 有不同型号和大小的铁夹可供选择。素描时用来固定画纸。