

向大师学 绘画

[美] 罗伯特·贝弗利·黑尔 著

ROBERT BEVERLY HALE

朱岩 译 刘静 审校

*Drawing Lessons
from the
Great Masters*

55
周年
畅销版

素描 基础

畅销全球55年的经典素描教程
影响几代艺术家的绘画终极指南

伯里曼公认的继承者黑尔的传世之作
通俗易懂地分析大师的艺术表现技巧

左页图片局部放大，右页原图全幅呈现
从左至右，深入探究名作中的每个细节

收录达·芬奇、伦勃朗、丢勒等西方美术大师的

100幅 × 素描 × 手稿

上海人民美术出版社

向大师学绘画

*Drawing Lessons
from the
Great Masters*

素描基础

ROBERT BEVERLY HALE

[美] 罗伯特·贝弗利·黑尔 — 著

朱岩 — 译

刘静 — 审校

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

向大师学绘画:素描基础(55周年畅销版)/(美)罗伯特·贝弗利·黑尔 编著;朱岩 译. — 上海:上海人民美术出版社,2017.1
(2017.3重印)

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: DRAWING LESSONS FROM THE GREAT MASTERS

ISBN 978-7-5586-0081-4

I. ①向… II. ①罗… ②朱… III. ①素描技法

IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第233060号

Drawing lessons from the great masters:45th Anniversary Edition

Copyright © 1964 by Watson-Guption Publications

This translation published by arrangement with Watson-Guption, an imprint of
the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC

Right manager:Doris Ding

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:09-2015-1011

西方经典美术技法译丛

向大师学绘画:素描基础(55周年畅销版)

著 者:[美] 罗伯特·贝弗利·黑尔

译 者:朱 岩

审 校:刘 静

策 划:姚宏翔

统 筹:丁 雯

责任编辑:姚宏翔

流程编辑:马永乐

封面设计:棱角视觉 高洪亮+姚立华+林成发+段秀欣

版式设计:胡思颖

技术编辑:季 卫

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)

印 刷:上海丽佳制版印刷有限公司

开 本:889×1194 1/16 印张17

版 次:2017年1月第1版

印 次:2017年3月第2次

书 号:ISBN 978-7-5586-0081-4

定 价:55.00元

前言

应邀撰写这篇前言时，我感觉惊喜无比但又有点惴惴不安。一切形成了一个奇妙的圆圈。此刻的我正在撰写这篇前言，而三十年前，正是得益于这本书，我才成为了如今的我。

我的祖母是一位艺术家，她对我十分疼爱。在我十二岁时，她送给了我一本罗伯特·贝弗利·黑尔所著的《向大师学绘画：素描基础》。我一直热爱绘画，但黑尔的书让一切大为不同。在随后的数年中，我极为仔细地钻研书中的插图和文字解释，一丝不苟地临摹了书中几十幅插图并将基本的几何概念应用于自己的图画之中。

撰写这篇前言让我对自己的绘画生涯开始进行深深的思考。从年少尚幼时，我便在本书上花费大量时间，时至今日，我已经绘制了众多的人像素描和人物肖像。我曾师从多位出色的老师，也受到过许多才华横溢的同事和聪慧过人的学生的影响。我个人专注于自然观察绘画技巧，这是黑尔鼓励大家超越他的技巧。我也接触过黑尔在本书中未曾提及甚至他并不赞同的方法和理念。但是，如今以艺术家和教师的身份重新考量绘画时，我还是选择回归到本书所涵盖的深刻而有力的绘画原理中。当时他向我所清晰展示的一切形成了我日后所有绘画工作的基石——深刻领会解剖结构并运用几何理念令其井然有序。

黑尔通过插图和文字解释让读者得以魔法般地窥见一个失落的世界，窥见一个激发你鼓起勇气迈入的世界。他对爱好幻想、野心勃勃的年轻艺术家说：“当今在世的画家当中根本就没有能与本书中哪

怕最逊色的画家相媲美的人。”这听起来像是个挑战，就如石中剑一样，引人拔剑，一试身手。读到这样的话语，谁能不大受激发、不想跻身于那些魔法般的巨人团体呢？我知道，很多艺术家朋友们和我一样都受到了那崇高挑战之语的启发。

自从1964年原著第一版问世以来，艺术世界已经发生了让黑尔先生感到难以相认的剧烈变化。也许在他看来，这些变化有着许多他并不看好的过度娱乐化和令人不悦的东西。但我的感觉是，这些变化包含着我最为期待的对于发展人物素描更为宽广深厚的热情探索，一如书里谆谆教诲的那样。最近的30年里，黑尔先生所珍爱的古典素描传统已经出现了生机勃勃的复兴迹象。新的艺术家和众多流派充斥在我们周围，他们正以自己新的方式使严肃的人物素描得以深化发展，正像黑尔书里有力的辨析所鼓励的那样。我的周围正有越来越好的素描作品不断涌现。不远的将来，像书里所说的在世艺术家画不过古典大师的判断也许不会成真，如果真是那样，那只是再次验证黑尔先生的远见卓识了。

雅各布·柯林斯

序 言

我一向认为，要是谁真的想在人体素描方面有所造诣，那么他就应该去向当今最杰出的人体素描画家求教。但问题是，当今在世的画家当中根本就没有一位真正擅长人体素描的画家，甚至可以说，他们当中根本就没有能与本书中最逊色的画家相媲美的人。这种状况解释起来有点复杂，但追根究底，我想，只要是有头脑的绘画研习者都能理解造成如此局面的美学因素和历史原因。然而事情也并没有我们想象的那么糟糕，随着近年来复制技术的发展，人们有机会随时随地研究学习大师的经典之作。

俗话说：“师父领进门，修行在个人。”在绘画学习中尤其如此，导师为学习者提供的帮助非常有限，仅局限于解决一些技术问题而已，而其他的功夫全靠学习者自己去摸索、练习和领会。不过，在本书中即便是对书中素描练习的简单检视，也能向你揭示大量的技术难题，并让你有机会学习大师们对于这些技术难题令人叫绝的解决方案。

显而易见的是，我所尝试解释的画室实践方法是本书中所有艺术家们的共同之处。因此，本书中的图例作品既非按照年代顺序进行排列，也不按照其风格加以分组，其编排顺序完全是为了让文本主题更加清楚明了。此书中图例的选择还有另外两个目的，一是从不同角度展示身体各个部位，二是展示包括头部、手部和脚部的众多绘画习作。书中所有图例都尽可能放大到本书版式所允许的最大范围，而且为了细节研究的便利，很多图例作品较原作还做了进一步放大。

致谢辞

我要感谢艺术大学生联盟主任斯图尔特·克劳尼兹、大都会艺术博物馆素描馆馆长雅各布·毕恩和大都会艺术博物馆图画馆馆长A.艾特·梅耶，感谢他们在本书编写的过程中提供了无比热情的帮助。我要特别感谢我的夫人妮可·麦拉玛斯·黑尔为我所付出的一切。我还要特别感谢本书的编辑唐纳德·霍尔顿，是他一直以来给予我鼓励，为我提出了很多宝贵的建议。本书中的所有图片都来自说明文字所注明的博物馆和Fratelli Alinari照片博物馆。

目 录

序言 5

图例清单 9

导言 11

第一章

学画素描 13

象征物表现意图·形体：它们的形状、明暗和位置·练习绘画线条·基本几何形状·形体的相互关系与并置排列·学会用多面体盒子来思考

图例 17

第二章

线条 33

外边线·面与面的交界·色与色的交界·调子与调子的交界·用线条来造型·轮廓线·线条显示调子的变化·线条的多种功能

图例 37

第三章

光与块面 57

光的重要性·作用于块面的光·色彩、光线和明暗·光线与三维形体·高光、暗部及反射光·基本形体的相互关系·形体内块面与内曲面的明暗·学会画明暗关系·投影·创造自己的光源·光线如何破坏形体·跳动的·光·明暗块面中的反常情况·明暗关系的颠倒·高光的反常·用线条表现明暗效果·形体的前后关系·反射光·光与方向·艺术家控制光线·务必做出的决定

图例 67

第四章

体块 87

体块与总体形状·体块与比例·体块与明暗调子·线条和体块·体块与细节的从属地位·创造体块概念

图例 93

第五章

位置、朝向或方位 109

确定朝向·确定朝向中的问题·运动中的形体·模特总是在动的·明暗调子和形体的朝向·朝向与线条·位置与真实的形状·朝向与衣褶

图例 115

第六章

艺用解剖学 141

不用模特画素描·学习解剖·骨骼决定身体形态·买些骨骼来进行研究·肌肉的起始端和终止端·进化论的方法·地球引力与四肢动物·地球引力与人类·直立姿态的进一步结果·功能的重要性·功能组合·用线条区分功能组合·解剖学上的错误

图例 149

第七章

把握全局方能驾驭自如 209

素描的各种要素彼此关联·构图与透视·研究美术史·成为真正的艺术家

图例 213

图例清单

约翰·亨利·弗塞里	《忒提斯哀悼阿喀琉斯之死》	18
安尼巴·卡拉契	《站立的裸女》	20
鲁卡·卡姆比亚索	《组合人体》	22
鲁卡·卡姆比亚索	《耶稣被引领十字架受难》	24
尼古拉斯·普桑	《圣家族》	26
赫鲁瓦·杜米埃	《堂吉诃德与桑乔·潘扎》	28
列奥纳多·达·芬奇	《圣母, 圣子及其他习作》	30
雅各布·达·波托莫	《坐着的裸体男孩》	38
达·芬奇的学生	《头像》	40
拉斐尔·桑乔	《马上人与两个裸体士兵的搏斗》	42
阿尔布莱特·丢勒	《男子头像》	44
伦勃朗·范·兰	《双手紧握的妇人》	46
约翰·亨利·弗塞里	《拥抱》	48
丁托莱托	《弓箭手》	50
彼得·勃鲁盖尔	《画家与鉴赏家》	52
安东尼·华托	《坐在地上的妇人》	54
阿尔布莱特·丢勒	《女人体》	68
贞提尔·贝里尼	《青年肖像》	70
阿尔布莱特·丢勒	《黑人头像》	72
彼得·保罗·鲁本斯	《伊莎贝拉·布兰特的肖像》	74
雅各布·达·波托莫	《妇女头像》	76
弗朗索瓦·布歇	《为“巴黎的审判”而作的习作》	78
拉斐尔·桑乔	《裸体男子的格斗》	80
阿尔布莱特·丢勒	《五个裸体, 为“基督复活”而作的习作》	82
丁托莱托	《“维纳斯与火神伏尔甘”草图》	84
列奥纳多·达·芬奇	《人体比例标准图》	94
阿尔布莱特·丢勒	《站立的裸女》	96
列奥纳多·达·芬奇	《老者头像》	98
米开朗基罗·波纳罗蒂	《利比亚女巫的习作》	100
安尼巴·卡拉契	《普利菲摩》	102
安尼巴·卡拉契	《普利菲摩》	104
列奥纳多·达·芬奇	《为圣母玛丽亚和圣安娜而作的草图》	106
提香	《骑士与倒下的敌人》	116
彼得·保罗·鲁本斯	《为爱神墨丘利的降临而作的习作》	118
伦勃朗·范·兰	《两个工作中的屠夫》	120
彼得·保罗·鲁本斯	《头部与手部的习作》	122
阿尔布莱特·丢勒的摹本	《手的研究》	124
埃德加·德加	《调整舞鞋的舞女》	126
列奥纳多·达·芬奇	《肩部与头部的外形分析》	128
安东尼·华托	《九个头部的练习》	130
丁托莱托	《披衣站立的人》	132
彼得·勃鲁盖尔	《夏日》	134
雅各布·达·波托莫	《受胎告知》	136
桑德罗·波提切利	《为寓言形象“富足”而作的习作》	138
伯纳德·西格弗瑞德·艾尔比努斯	《人体肌肉与骨骼图案 1747》图1	150
伯纳德·西格弗瑞德·艾尔比努斯	《人体肌肉与骨骼图案 1747》图2	152
伯纳德·西格弗瑞德·艾尔比努斯	《人体肌肉与骨骼图案 1747》图3	154
安德列亚斯·委赛利斯	《人体结构 1543》图21	156

安德列亚斯·委赛利斯	《人体结构 1543》图22	158
安德列亚斯·委赛利斯	《人体结构 1543》图23	160
伯纳德·西格弗瑞德·艾尔比努斯	《人体肌肉与骨骼图案 1747》图1	162
安德列亚斯·委赛利斯	《人体结构 1543》图26	164
伯纳德·西格弗瑞德·艾尔比努斯	《人体肌肉与骨骼图案 1747》图7	166
安德列亚斯·委赛利斯	《人体结构 1543》图32	168
安德列亚斯·委赛利斯	《人体结构 1543》图33	170
安德列亚斯·委赛利斯	《人体结构 1543》图35	172
伯纳德·西格弗瑞德·艾尔比努斯	《人体肌肉与骨骼图案 1747》图4	174
拉斐尔·桑乔	《裸体男子的格斗》	176
巴乔·班提勒里	《西斯廷天顶画中的裸体男子》	178
列奥纳多·达·芬奇	《马背上的裸者》	180
鲁卡·西格诺里	《裸体男子的后背》	182
雅克·卡诺	《解剖研究习作》	184
雅克·卡诺	《站立的裸体男子》	186
安德烈·德尔·萨托	《手部研究习作》	188
拉斐尔·桑乔	《变形研究习作》	190
列奥纳多·达·芬奇	《手》	192
彼得·保罗·鲁本斯	《手臂和腿部的研究习作》	194
米开朗基罗·波纳罗蒂	《耶稣像的习作》	196
菲里皮诺·利皮	《青年竞技者》	198
安东尼奥·普拉约罗	《亚当的身体》	200
安德烈·德尔·萨托	《脚部和手部的研究习作》	202
米开朗基罗·波纳罗蒂	《男子背部与腿部的研究习作》	204
米开朗基罗·波纳罗蒂	《裸体男子像》	206
让·奥古斯都·多米尼克·安格尔	《帕格尼尼像》	214
乔万尼·巴蒂斯塔·提埃波罗	《天使》	216
伦勃朗·范·兰	《熟睡的女孩》	218
安德列阿·曼坦那	《朱迪斯和她的女仆》	220
拉斐尔·桑乔	《描摹米开朗基罗“大卫”像的习作》	222
彼得·保罗·鲁本斯	《裸体妇女》	224
安德烈·德尔·萨托	《老者头像》	226
安德烈·德尔·萨托	《一个使徒的头像》	228
米开朗基罗·波纳罗蒂	《侧面头像》	230
安东尼奥·皮萨奈罗	《骡子》	232
阿尔布莱特·丢勒	《钉在十字架上的耶稣》	234
拉斐尔·桑乔	《赫拉克勒斯与半人半马怪兽》	236
米开朗基罗·波纳罗蒂	《裸体的研究习作》	238
雅各布·达·波托莫	《男子裸体》	240
彼得·保罗·鲁本斯	《为“亚伯拉罕与墨琴察克”而作的习作》	242
埃德加·德加	《为“不幸”而作的习作》	244
柯勒乔	《吹笛的男孩》	246
安德烈·德尔·萨托	《合拢的双手》	248
彼得·保罗·鲁本斯	《小男孩的肖像》	250
伦勃朗·范·兰	《沙斯姬亚抱子下楼》	252
朱利奥·罗曼诺	《两个人体》	254
弗朗西斯科·戈雅	《三个掘地的男子》	256
伦勃朗·范·兰	《裸女》	258
弗朗西斯科·戈雅	《户外初醒》	260
奥古斯特·罗丹	《脱衣的人体》	262
米开朗基罗·波纳罗蒂	《裸体青年》	264
温斯洛·霍默	《海滩上的渔家女》	266

向大师学绘画

*Drawing Lessons
from the
Great Masters*

素描基础

ROBERT BEVERLY HALE

[美] 罗伯特·贝弗利·黑尔 — 著

朱岩 — 译

刘静 — 审校

前 言

应邀撰写这篇前言时，我感觉惊喜无比但又有点惴惴不安。一切形成了一个奇妙的圆圈。此刻的我正在撰写这篇前言，而三十年前，正是得益于这本书，我才成为了如今的我。

我的祖母是一位艺术家，她对我十分疼爱。在我十二岁时，她送给了我一本罗伯特·贝弗利·黑尔所著的《向大师学绘画：素描基础》。我一直热爱绘画，但黑尔的书让一切大为不同。在随后的数年中，我极为仔细地钻研书中的插图和文字解释，一丝不苟地临摹了书中几十幅插图并将基本的几何概念应用于自己的图画之中。

撰写这篇前言让我对自己的绘画生涯开始进行深深的思考。从年少尚幼时，我便在本书上花费大量时间，时至今日，我已经绘制了众多的人像素描和人物肖像。我曾师从多位出色的老师，也受到过许多才华横溢的同事和聪慧过人的学生的影响。我个人专注于自然观察绘画技巧，这是黑尔鼓励大家超越他的技巧。我也接触过黑尔在本书中未曾提及甚至他并不赞同的方法和理念。但是，如今以艺术家和教师的身份重新考量绘画时，我还是选择回归到本书所涵盖的深刻而有力的绘画原理中。当时他向我所清晰展示的一切形成了我日后所有绘画工作的基石——深刻领会解剖结构并运用几何理念令其井然有序。

黑尔通过插图和文字解释让读者得以魔法般地窥见一个失落的世界，窥见一个激发你鼓起勇气迈入的世界。他对爱好幻想、野心勃勃的年轻艺术家说：“当今在世的画家当中根本就没有能与本书中哪

怕最逊色的画家相媲美的人。”这听起来像是个挑战，就如石中剑一样，引人拔剑，一试身手。读到这样的话语，谁能不大受激发、不想跻身于那些魔法般的巨人团体呢？我知道，很多艺术家朋友们和我一样都受到了那崇高挑战之语的启发。

自从1964年原著第一版问世以来，艺术世界已经发生了让黑尔先生感到难以相认的剧烈变化。也许在他看来，这些变化有着许多他并不看好的过度娱乐化和令人不悦的东西。但我的感觉是，这些变化包含着我最为期待的对于发展人物素描更为宽广深厚的热情探索，一如书里谆谆教诲的那样。最近的30年里，黑尔先生所珍爱的古典素描传统已经出现了生机勃勃的复兴迹象。新的艺术家和众多流派充斥在我们周围，他们正以自己新的方式使严肃的人物素描得以深化发展，正像黑尔书里有力的辨析所鼓励的那样。我的周围正有越来越好的素描作品不断涌现。不远的将来，像书里所说的在世艺术家画不过古典大师的判断也许不会成真，如果真是那样，那只是再次验证黑尔先生的远见卓识了。

雅各布·柯林斯

序 言

我一向认为,要是谁真的想在人体素描方面有所造诣,那么他就应该去向当今最杰出的人体素描画家求教。但问题是,当今在世的画家当中根本就没有一位真正擅长人体素描的画家,甚至可以说,他们当中根本就没有能与本书中最逊色的画家相媲美的人。这种状况解释起来有点复杂,但追根究底,我想,只要是有头脑的绘画研习者都能理解造成如此局面的美学因素和历史原因。然而事情也并没有我们想象的那么糟糕,随着近年来复制技术的发展,人们有机会随时随地研究学习大师的经典之作。

俗话说:“师父领进门,修行在个人。”在绘画学习中尤其如此,导师为学习者提供的帮助非常有限,仅局限于解决一些技术问题而已,而其他的功夫全靠学习者自己去摸索、练习和领会。不过,在本书中即便是对书中素描练习的简单检视,也能向你揭示大量的技术难题,并让你有机会学习大师们对于这些技术难题令人叫绝的解决方案。

显而易见的是,我所尝试解释的画室实践方法是本书中所有艺术家们的共同之处。因此,本书中的图例作品既非按照年代顺序进行排列,也不按照其风格加以分组,其编排顺序完全是为了让文本主题更加清楚明了。此书中图例的选择还有另外两个目的,一是从不同角度展示身体各个部位,二是展示包括头部、手部和脚部的众多绘画习作。书中所有图例都尽可能放大到本书版式所允许的最大范围,而且为了细节研究的便利,很多图例作品较原作还做了进一步放大。

致谢辞

我要感谢艺术大学生联盟主任斯图尔特·克劳尼兹、大都会艺术博物馆素描馆馆长雅各布·毕恩和大都会艺术博物馆图画馆馆长A.艾特·梅耶,感谢他们在本书编写的过程中提供了无比热情的帮助。我要特别感谢我的夫人妮可·麦拉玛斯·黑尔为我所付出的一切。我还要特别感谢本书的编辑唐纳德·霍尔顿,是他一直以来给予我鼓励,为我提出了很多宝贵的建议。本书中的所有图片都来自说明文字所注明的博物馆和Fratelli Alinari照片博物馆。