

『名家讲稿』

哈定

绘画技法讲稿

哈 定◎著 哈 维◎编

上海人民美術出版社

■「名家讲稿」

哈 定

■ 绘画技法讲稿

哈 定◎著

哈 维◎编

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

哈定绘画技法讲稿/哈维编. —上海: 上海人民美术出版社, 2017.6

(名家讲稿)

ISBN978-7-5586-0267-2

I. ①哈… II. ①哈… III. ①素描技法 ②水彩画—绘画技法 IV. ①J214 ②J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第050767号

名家讲稿

哈定绘画技法讲稿

著 者 哈 定
编 者 哈 维
主 编 邱孟瑜
统 筹 潘志明
策 划 张旻蕾
责任编辑 张旻蕾
文字整理 朱子韵
技术编辑 朱跃良

出版发行 上海人民美术出版社
(上海长乐路672弄33号)

印 刷 上海印刷(集团)有限公司
制 版 上海立艺彩印制版有限公司
开 本 889×1194 1/16 10印张
版 次 2017年6月第1版
印 次 2017年6月第1次
印 数 0001-2500
书 号 ISBN 978-7-5586-0267-2
定 价 65.00元

哈定

前言

哈定是我国第二代水彩画家中最杰出的水彩画大家和美术教育家，上海油画雕塑院一级美术师、中国美术家协会会员、上海美术家协会理事。

哈定 1923 年出生于上海，祖父哈少甫是著名的书画家和文物鉴赏家，曾继吴昌硕之后任西泠印社的第二任社长。哈定从小受家学熏陶，1942 年又进“充仁画室”，师从张充仁先生学习水彩画和油画，成为张充仁先生的得意弟子和助手。20 世纪 40 年代后期，哈定已是上海著名的肖像画家，先后被聘为上海交通大学画室导师和上海震旦女中的美术教师。

20 世纪 50 年代初，在上海美专、苏州美专沪校相继迁离上海，在上海美术教育出现空白的情况下，哈定开办了“哈定画室”，为国家培养了不少社会急需的美术人才。同时，他还先后编写了《怎样画人像》、《怎样画铅笔画》两本专著，由于哈定先生严谨的治学且重视在实践中对绘画规律的总结，使这两本书的实用性很强，一经面世就受到认可和广泛欢迎，不仅填补了当时我国基础美术教学教材的空白，在全国各地喜爱绘画的莘莘学子中、在需要提高专业能力的各类美术工作者中均产生了积极的影响。

时隔六十年，今天有越来越多当今美术界的权威、专家、学者、画家谈起哈定先生在五十年代出版的两本书：《怎样画人像》与《怎样画铅笔画》，仍旧对他们年轻时怎么得益于这两本书的影响并帮助他们走上专业道路记忆犹新。我们可以粗浅地了解一下这两本书当时的出版发行数据，1954 年《怎样画人像》（初版）由当时的四联出版社出版，一年多内连续加印了 8 次，共计 41000 册，每次加印都是供不应求。1956 年 12 月，上海文化出版社又出版了新一版的《怎样画人像》，一年半内连续加印 5 次，到 1958 年第 6 次印刷，总印数达 159000 册。1957 年，上海文化出版社又出版了哈定先生的另外一本专著《怎样画铅笔画》，一年内加印 3 次，至 1958 年 5 月第 4 次印刷，总印数达 125000 册。可见这两本书传播之广、影响之深、评价之好。

哈定与“哈定画室”作为新中国的职业画家和私人教学机构，在全国美术界具有很大的影响。关于以“哈定画室”为代表的私人画室在美术教育中所起的作用却研究很少，长期以来处于被“忽略”和边缘化的境地。然而，哈定和“哈定画室”的教学实践证明，在整个五十年代乃至更长的时间里，“哈定画室”对当时上海的美术教育而言是不可或缺的，确实起到了补白、添彩的作用，可以说为上海的美术教育事业添上了浓墨重彩的一笔。

不仅如此，哈定先生在水彩画的教学实践和理论研究上，以及对东西方艺术哲学的研究中均颇有建树。他从英国、法国水彩画风变革中获得了许多技巧和启发，并吸收了中国传统水墨画笔墨的气韵，形成并完善了其丰富凝重、纯正又富含东方雅典精神的绘画风格。哈定先生在晚年专注于佛法的修证，并对众多不同的美学观点进行了独立的研究与思考，从而在造型艺术的美学理论上也有了新的启悟和突破。

本书精选了哈定先生《怎样画人像》《怎样画铅笔画》与《水彩画技法初步》三本书中的经典绘画理论与技法，并集哈定先生 40 年绘画生涯的代表作品。相信定能给对从艺的青年起到良好的指导作用，同时也能带给读者艺术上的享受和启迪。

自序

哈定与张充仁先生（左）

20 世纪 50 年代，农村写生

为领导人画像

《怎样画人像》、《怎样画铅笔画》
书影

我的人生历程

第一时期：20 世纪四十年代至五十年代末

这是我学习与生活相互交融的时期，正值抗日战争，父亲从事的古玩行完全处于停滞状态，生活的压力使我无法求学深造。此时张充仁老师让我免费学画，并聘我为助教，使我的生活得到基本的保障。抗战胜利后，我为了一家生活，不得不停止画室上课，每晚前往舞厅、咖啡馆为美国军人画速写像，籍以谋生，也籍此练习素描。两年后，我希望在水彩和油画上多锻炼，将写生作品放到上海永安公司、大新公司出售，同时在各大照相馆陈列油画肖像，接受顾客定件。我在谋生卖画中同时进行学习。

解放后，风景画及顾客定制肖像逐渐减少，我以画领袖像为主业。1952 年参加文化局举办政治讲习班后，在文化局的鼓励下，也应上海业余美术教学的需要，开办美术短训班“哈定画室”，从此开始了教学为主的艺术生涯，同时也参加上海美术家协会举办的创作和各类展览。1960 年文化局开办上海美术专科学校，聘我为专职教师。又因国家遭受重大的自然灾害，1962 年全国贯彻八字方针，美校停止招生，文化局要我恢复“哈定画室”，教学期间，我带领学生到公园、农村各处写生。我总是先作示范，我教即我学。20 世纪五十年代，我将教学和自学的经验体会进行总结，先后为写了两本绘画基础教学系列图书：《怎样画人像》和《怎样画铅笔画》，集学习、绘画、教学于一体，使我深深感到：坚持长期的努力自学，胜过一时的深造。

第二时期：1957 年至 1966 年参加上海美协

五十年代，中国社会发生了可喜的重大变化，党的文艺方针是文艺为工农兵服务，为建设社会主义服务，这是一个接受党的文艺思想教育的学习期。我定期参加上海美术家协会的政治学习，进一步阅读有关现实主义文艺理论方面的书籍，并在专业方面自学人体解剖。在美协的倡导下，深入工厂、农村，我持着艺术为建设社会主义服务的主张，作品以反映工农业发展的新貌为主题。这一时期的创作，画家们无不以油画为主。传统的水彩画题材，在东西方无不以静物风景

为主，人物题材也局限于肖像，极少去表现复杂的人物群像。创作方面不外是受水彩技法的限制，另一方面也是受传统观念对水彩画认识的限制，认为水彩是“轻音乐”，而油画才是“交响乐”。

1962年全国水彩画座谈会共同倡议：水彩也要像油画一样，创作重大题材，反映现实生活。我当即表态，决心改变过去主题性人物创作以油画为主的想法，我要把水彩的技法进一步提高，使水彩也能担起主题性人物创作的担子，为我国的水彩画发展和提高作出贡献。

这一时期我的主题性人物油画创作主要有《少年儿童列车》、《小牧童》、《农忙》、《炼钢工人》、《带来工人万棵心》及《研究》等。水彩有《放鸭》、《听新书》、《看年画》及《途中》等。为结合基础水彩教学的需要，我在教课时常作水彩示范，画一些静物；也为追求艺术美，在深入生活和旅行写生中，画一些风景小品，例如《浦江晨曦》、《中央商场》、《赣江炊烟》、《残雪》等作品。

第三时期：1978年至八十年代中期

我受聘于上海画院任专职画师，当时的文艺环境是百花齐放，百家争鸣。我回顾青年时代所阅读的欧洲艺术大师的传记，20世纪五十年代两部让我印象深刻的电影《翠堤春晓》及《苏里柯夫传》，无一不是终身为艺术而奋斗。

1962年的“英国水彩画三百年作品展览”，介绍了英国水彩画从淡彩到繁荣所经历的全过程。我参观后感到遗憾的是，最感兴趣的作家如透纳和佛令特的作品实在大少。早期的那些作品，虽呈现扎实的素描基础但偏于繁琐，缺乏水彩画的特色，现代崇尚的简洁明快的风格尚未出现，作为专业人士来欣赏，感到很不过瘾。我当时曾下过决心，如果今后能不生活所累，我将坚持水彩的写实风格，并要结合中国的水墨画传统技法，充分融会中西，发挥水彩明快流畅的特色，将形式之美结合在具象中发挥，并将艺术之美作为艺术追求的最高目标，我比前一时期更重视技法和形式美，但不搞形式主义。我不将主题性人物创作看得高于

在黄浦江边写生

在工地现场给学生讲课

摄于镇江、扬州写生途中

与藏民分享创作过程

为美术训练班藏族学员作示范写生

在上海船厂体验生活、收集素材

在画室创作

静物、风景，也不否定艺术作品对社会的教育作用。这一时期为艺术而艺术的思想高涨，作品热情奔放如水彩画《满江秋色》、《金色的池塘》、《海浪》、《天目晨林》、《塞外风光》。

我曾多次去邻近各省写生，南方最远到了海南岛。之后，我对中国边远地区少数民族的风土人情有着特殊的兴趣，我以追求艺术之美的思想，展开了对人物精神、地理风貌、民族风情的着意的刻画，题材的多样促使我在技法上不断地探索与突破。我努力在不失原有水彩传统明快流畅的特色下，使水彩兼有油画那样丰富的色彩感和凝重的表现力，并将水彩画写生小品发展到大型的水彩创作，我的一系列少数民族人物风情创作，突破了水彩画传统的“轻音乐”格局，达到了我理想中的状态。这一时期的代表作有：《母亲心中的花朵》、《帕米尔高原的花朵》、《勤劳的藏族姑娘》与《老牧民》等。

第四时期：八十年代中期至 2000 年

青年时期开始，我对宇宙人生的奥秘深感兴趣，艺术生涯中深入大自然，对万物各自的本能感到惊奇，并出自内心地探求和思考，在教学和创作之余，对各种宗教经典进行研读。八十年代中期，我先后参访了大同石窟、敦煌莫高窟、新疆千佛洞，并应邀赴西藏讲学，在藏期间参访了许多寺院艺术，我惊叹这些佛教艺术的水平之高，更被这些不留姓名的无私奉献的工匠精神所感动，因而我进一步对作品所表现的佛法内容进行研究，历时十余年之久。

以后我的思想发生了巨大的变化，转而认为，艺术家唯有认识到“天地与我同根，万物与我一体”才能在“无私”“无我”，我以前辈艺术大师李叔同（弘一法师）为榜样，皈依佛门，受戒参禅，定慧等待，成为虔诚的佛门在家居士，并以新的思想基础投入创作作品如水彩《转经老人》、《圣典中的乐队》、《法号声声》，油画《世界屋脊》等，都是我思想初步转变时期的作品。

1991 年退休赴美后，我更进一步研究佛法，定期到洛杉矶净宗学会听经闻法，认识到万法平等，一草一木无不是“佛性”的显现“山河大地皆如来，翠竹黄花皆智慧”，任何美好的自然景物，无不体现出宇宙人生的真谛，都是智慧的光芒，

在洛杉矶海边作画

值得描绘和歌颂艺术表现自然与人生的真善美，用以提升人们的思想情操，远离世俗情欲、物欲的追求。我从学佛法得到的体会：佛法是科学的宇宙观和人生观，是全面的人生品德教育。

同时洛杉矶的灿烂阳光、碧海白沙和天真无暇的儿童都是我作画的题材。这一时期的代表作有“洛杉矶海边”系列，如《玩冲浪的孩子》、《与鸽同乐》、《向往》等水彩作品，表现大自然与天真童心的合一。

我的心路历程虽然经历了四个不同的时期，但不是绝对的否定过去，其中每个时期各有特色而已。有些思想认识有所发展和修正，也有连贯的部分。

最后的心声

久居加州，1996年冬返沪，很难适应天气度化，且咳嗽不止。为创作《上海起飞》并要在短期内交卷，也为表明佛弟子应有的态度，理应积极响应，为此全身心投入创作，放弃了去医院治疗，每日在室外寒风中各处收集素材。当作品完成交出后，终于积劳成疾，因急性肺炎住院一个半月。期间反思，我已进入高龄，艺术事业理应告一段落，因此谢绝了英国画廊正准备举办“哈定水彩画展”的邀请。回顾过去曾为苏里柯夫临终时手中还拿着画笔的情景而感动流泪，如今了悟宇宙人生的真谛应有不同的自我要求，务必在有生之年，不失时机地做一些更为重要并影响深远的工作。

哈定

■ 目 录

上篇·怎样画素描 1

总论 2

立体和素描 4

何谓素描 / 三面五调 / 平面和圆面 / 立体和透视 / 素描的相关性 / 素描和距离 / 素描和光源 / 投影

素描的步骤和原则 8

六个步骤 / 素描过程的分析 / 怎样利用相似三角形来确定物体的比例和位置 / 打轮廓和衬明暗的几个原则 / 分块分面 / 从形出发

素描的手法和应用 13

画线条的手势 / 画线条从细到宽的方法 / 初学者对线条应有的认识 / 几种线条的画法 / 精细素描和速写所用线条的不同

构图 16

什么叫构图 / 构图的一些重要原则和方法

静物 23

静物画取材 / 静物画的准备和布置 / 确定光线 / 确定角度 / 勾轮廓方法举例 / 静物习作举例

风景 28

原则 / 取景 / 构图 / 表现方法 / 光线 / 距离 / 物体形状的分析 / 风景习作举例

动物 32

观察和认识 / 画动物画时应该注意几点 / 动物的简单解剖 / 用简单的线条来表现动态 / 动物习作举例

人像 36

头部解剖 / 面部画法 / 面部表情 / 临摹 / 观察力与人像写生

人体 55

解剖参考 / 画人体的几个原则

下篇·水彩画技法探索 69

水彩画技法解析 70

概述 / 静物 / 风景 / 人物 / 创作

如何画街道风景 122

主题性人物创作的探索 124

范画欣赏 129

哈定艺术活动年表 145

上篇

「怎样画素描」

总 论

在开始学习铅笔画之前，我们先把学习过程中可能碰到的困难和问题来谈一谈，使读者们在遇到困难时能知所适从。首先，我们应当知道学习铅笔画的主要目的是为了打好素描基础，因为素描是一切绘画的基础，这是决定一切绘画和创作成败的因素之一。铅笔由于用具简单，便于携带，是练习素描最适当的工具。一幅具有表现力的铅笔画，有它独立的价值，同样也可以成为一幅优秀的艺术作品。

我们不仅要在室内画石膏像与静物，还应该时常出去写生。不论是公园里的花、草、树、木，马路上的车、马、行人以及城市建筑，乡间的田野、农舍、牛、羊、家禽等都可以作为写生的对象。但是一般初学者，往往由于怕难为情，怕自己画得不像样而被人批评，就不敢出去写生了，其实不应该有这种顾虑。因为每一个成功的画家，都曾走过一段初学的道路。至于批评，只要是中肯的，我们应该虚心接受，至于怕难为情，怕周围拥上许多人来看画，那更不值得顾虑，只要你专心画，就无暇去顾及了，这一切都会渐渐习惯。所以初学者应该鼓起勇气去写生练习，因为只有这样，才能进步！

在学习过程中，每一个人都会碰到失败的作品，这是在初学时经常有的事。我们应当认真地检查失败的原因所在，总结经验教训，一次比一次地减少错误和加强正确的认识，就会进步。可惜有些初学者，只停留在情绪的苦闷上，而忽略了每次失败的宝贵教训，以致不加总结就把画丢在一边，有的甚至把画撕掉或者怀疑自己的能力，这种种不正确的态度，都是妨碍进步。此外，对于绘画的理论、技术和风格，也应该有正确的认识。我们必须钻研和掌握绘画的基本理论和原则，因为其中有的是根据科学原理，有的是前人

遗留给我们的宝贵经验，它们将有助于我们的学习。但是有了这些理论和知识，并不等于我们能掌握它。唯有通过不断的实践，才能达到运用自如、得心应手的境地。何时才能称有了一定的绘画能力，就是所谓有了技术，等到技术成熟之后，就自然会产生风格。想要达到这一步，我们必须首先通过勤练勤学，从而掌握一定的技术，使我们具有扎实的素描基础。可是一般初学者，常有下面两种错误的学习态度：一、在素描基础未巩固之前过多地摹仿前人的绘画风格，不从实际出发，其实绘画风格和画家的思想感情有关。比如画家杜米埃（Daumier）和安格尔（Ingres），因为他们对事物的认识和感受不同，所以表现方法也各异。前者用线比较繁复而奔放，后者用线却是严谨而洗练。对初学者来说，应该先掌握基本素描的原则与方法，等到有相当的基础时，再吸取名家绘画风格中的经验和优点；二、认为学习理论太麻烦，学了理论却反而不敢画了，因此不重视理论学习，不去仔细钻研。要知道学习绘画，必须依据理论指导，否则就无异是在暗中摸索，不容易进步。

绘画是集中了现实生活中的某些形象，通过线条、明暗、立体和色彩，来表达人类的思想和情感的艺术。既然是表达人的思想和情感，对于绘画来说，“人”就自然而然地成为主要的描绘对象了。因此，人物画是特别值得我们加以重视与研究的。

学习人物画应该先从人像开始，然后再研究人体。因为人像的重点是面部，人的面部比其他任何部分更能表现出内心的思想与情感，是全身较重要的部分。初学者在通过研究和描绘面部的训练后，再描绘人体其他部分时，就会觉得容易了，同时，也为将来描绘人物群像准备了条件。要是我们没有较好的人像绘画

基础，那么对于刻画面部表情也就不会有把握。一幅群像创作，每个人的面部都像一套模子翻出来的，没有个性，缺乏生命，这样的创作，也就谈不上有什么思想性了。所以人像画得成功与否，直接地影响到创作的成败。况且，人像画也有其独立的价值。一幅具有性格特征的人像画，也就是一幅优秀的创作。过去和现在就有过不少的优秀的人像作品，一直为人们所赞美和喜爱，例如达·芬奇的《蒙娜丽莎》、伦勃朗的《自画像》、列宾的《斯塔索夫肖像》等，都是异常优秀的。巨幅群像创作，例如达·芬奇的《最后的晚餐》、伦勃朗的《夜巡》和列宾的《哥萨克酋长们回复土耳其苏丹的来信》，都是举世闻名的成功之作。他们的创作之所以特别成功，就是因为他们对人物有着长期深入的观察和精湛熟练的表现技巧。

上面已经说明了学习绘画人像的必要性和重要性，现在我们来谈谈学习人像的方法和步骤：

临摹——临摹是初学者认识绘画的方法，吸取优秀经验的最初步骤之一。对于临摹先要有这种正确的认识，否则就容易发生偏差，变成临摹而临摹，就成了抄袭。我们不仅要从过去的优秀作品中吸取经验，而且要在写生过程中去发现问题，以便推陈出新，将过去的方法加以改进。

石膏写生——在开始学习人像写生时可以先从石膏头像着手。因为真人面部有色彩且富于变化，素描有立体明暗，对初学者来说都比较难掌握。而石膏是静置物，色彩单纯简明，轮廓、块面和明暗容易观察，写生者有比较充分的时间去描绘和校正。

人像写生——人像写生在绘画上具有两种意义：第一，对于练习铅笔画和木炭画来说，是透过有色彩的真人面部而作一种素描的训练；第二，对于画水彩画和油画来说，是对面部色彩的练习和研究。此外，在练习人像写生的同时，我们应当训练自己去认识对象的性格、情感和内在的思想，也就是训练观察力。观察得越深入，人像也就能画得越准确、越生动。

临摹、石膏写生和人像写生这三个步骤，还可以采用间隔轮替的方法来训练。比如临摹了一张老人像，再画一张老人石膏头像，然后再去请一位老人来写生，这样进步会较快。最后，希望读者们在理论与实践的互相结合下，循序渐进地进行学习。

选自《怎样画铅笔画》《怎样画人像》
序言，由编者重新整理而成。

立体和素描

一、何谓素描

素描在广义上是一切单色画的统称，在狭义上是指物体的造形和它的明暗与层次。绘画的造形，必须认识光在物体上的变化。物体所以能显现出它的立体感，因它具有不同明暗面，之所以产生不同明暗面，是因为各面与光源所成角度的不同，例如：向光的面比较淡，侧光的面比较灰，背光的面就比较深。图1—4是平面立体的典型例子，图5—8是圆面立体的典型例子，而图1与图5、图2与图6、图3与图7、图4与图8都是从平面立体到圆面立体的对照。

二、三面五调

几何形立体是一切物体造形的基础，其中以立方体、圆柱体和圆球体最为典型。因此，我们在研究一切物体造形之前，首先对最基本的几何形立体作精确的分析和研究。经过观察、分析和比较，我们不难得出“三面五调”的造形规律。

三大面——任何物体必定占有长、宽、高三度空间。以立方体最为明显，因而在平面上表现物体的立体感，最少也要有三个面，自然界很多物体是由无数复杂的面组成的，决不止三个面，但用构成立体感的基本三大面的观念去看物体，在着手描绘的时候可以比较容易掌握块面分析，而善于找出其中最主要的块面，以构成这物体的基本形。

五调子——物体受光源的角度不同，受光就有强弱之分。因此在明暗方面至少就产生了淡、灰、深三个最基本的调子。在淡面中包括高光，深面中有反光，因此就具有高光、淡、灰、深和反光五个调子。

一般素描具备三大调就可以。但在进行精细的素描时，必须具备五个基本调子。**高光**：物体的受光部分，由于它本身质地光泽，最亮的部分叫高光。它在表现具有光泽物体时极为重要，高光部分在光泽少的物体上就显得较弱。**淡调**：物体正对光源知受光部分，明度仅次于高光。**灰调**：物体的侧向光源部分，也就是中间色部分。在圆面上是淡面与深面的衔接部分。**深调**：物体的背光部分，是一般物体最深的部分。**反光**：背光部分，因为受到其他受光物体反射而来的间接光源所产生的明度。注意反光部分的明度不能超出受光部分。若适当的加强反光，往往使画面的物体具有更强的立体感。

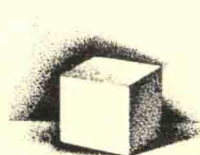

图 1

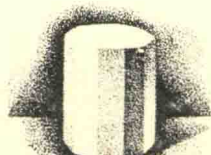

图 2

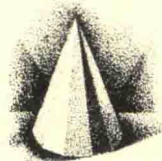

图 3

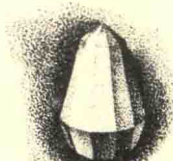

图 4

图 5

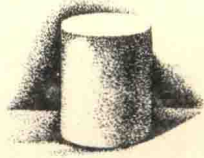

图 6

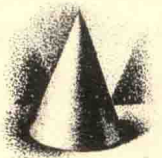

图 7

图 8