

人物默写教程

FIGURE DRAWING WITHOUT A MODEL

(美) 蒂纳著
王毅译

人物默写教程

罗恩·蒂纳 著

王 毅 译

David & Charles

SH

上海画报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

人物默写教程 / (美) 蒂纳著; 王毅译. — 上海: 上海画报出版社, 2003

ISBN 7-80685-206-9

I. 人... II. ①蒂... ②王... III. 人物画—技法 (美术)—教材 IV. J211.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 107656 号

策 划: 邓 明
责任编辑: 赵寒成
特邀编辑: 屠月芳
技术编辑: 鲍 屹
李 荀

人物默写教程

(美) 蒂纳 著

上海画报出版社出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

全国新华书店发行

上海出版印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 10 印数 0001—3600

2003 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-80685-206-9/J · 207

定价: 28.00 元

目 录

章节	页码
前言	6
1 依据真实来画	11
2 结构与比例	29
3 练习	53
4 运动中的人体	62
5 依据创造来画	87
6 性格与表情	105
7 画面构成	121
8 连环画	145
结束语	158

人物默写教程

FIGURE DRAWING WITHOUT A MODEL

人物默写教程

罗恩·蒂纳 著

王 毅 译

David & Charles

SH

上海画报出版社

献词

献给里克。如果没有她的话，这本书永远也写不出来。

除第 7、48、88、89、106 和 116 页上的一些图画外，书中其他所有图画均为本书作者所作。未经授权，不得擅用。

目 录

章节	页码
前言	6
1 依据真实来画	11
2 结构与比例	29
3 练习	53
4 运动中的人体	62
5 依据创造来画	87
6 性格与表情	105
7 画面构成	121
8 连环画	145
结束语	158

前言

本书讲解创造性的人体素描。它将告诉你怎样用自己的想象来创作素描，而不是在画室里面摆出姿势的模特，靠观察来进行素描，换言之，也就是凭自己头脑中的形象来作素描。

这并不是一件唯有具备艺术天才的人才能够做到的事，每一个人都能做到。当人们称一位画家是“天才”、“富有天赋”、“富有创造性”、“富有原创性”时，这通常就是说，他或她的才能是罕见的，在某种意义上是神奇般地与生俱来的。绝大部分关于素描的技法书籍，都在强化着这种神话——尽管它们可能是完全无意的。这些书籍的作者通常都回避关于创造性的想法，几乎无一例外地集中于讲解如何根据一个摆好了姿势的模特、一个静物或者是一片风景来进行素描。偶尔，他们也多少会讲到使用照片作为素描的基础，但又认为这会导致干瘪贫乏、没有活力，总是把这种练习作为没有办法才去使用的最后手段。于是，创造性似乎就成了那些稀有天才们的专属领地，他们大概用不着去读那些如何去做的技法书籍！

或许那样的天才的确是迥然不同地异乎常人，但那些创造出虚构形象的画家肯定不是这样。我们中间的每一个人，都具有在自己的头脑中构思形象的自然能力。

我们阅读文学作品，使用的正是这样的能力。依据作品的描绘，我们可以创造出那些虚构的情节、背景和人物，

从上往下：模特素描，原作尺寸为横长45cm；中间为速写，原作尺寸；最下面是为伯纳德·金的作品《最后的钥匙》绘制的泰罗形象草稿。

它们仿佛真的一般。这些创造出来的场景,其视觉效果可能没有看录像带那样清楚,但主要的内容是会出现的。如果我们进一步发展一些必要的技巧,我们就可以使用这样的内视觉来作为创造性素描的来源。

人们通常把不用模特的素描称为记忆性素描,但是,这个名称很容易让人误解,它让人觉得这种素描就像面对模特来画一样,只不过是把记忆下来的形象复制出来罢了。

储存在头脑中的形象似乎是看得见的,但一旦人们要把它画出来时,它马上就变得难以把握了,最后画出来的东西,十有八九退化成了某种极为常见的形状,毫无价值,与头脑中原来想象着的那种宏大构思全不相干。

所以,我们所需要的就是一些手段,能够利用储藏在大脑中的那些信息。人的记忆因看到的和记住的那些场景与事件而非常丰富,这些场景和事件,有些来源于我们的亲身经验,有的来自于我们看过的电影和读过的书籍,也有一些是因我们的意愿、希望或者是恐惧而想象出来。在这本书中,我将告诉你,为了自我表达的目的,你如何去利用这些丰富的资源。

在选择什么样的人体形状的问题上,我认识到应该选择人们普遍认为是最为难画的那些形状。为什么要这样做?事实上,在这个世界上的所有事物中,你或许对人体是最为熟悉的,这是一种你一直在吸收的知识,你在吸收这种知识时或许从来没有意识到过,一辈子可能都如此。你知道如何用自己的身体做出高难度的动作——你可以倒立而不至于翻到,你可以走、跑、掷、踢、跳舞……

然而,当你要画这些动作时,这种终生学习的所得并不是一下子就能够以一种可以用得上的形式来加以利用的。这是因为,这些知识是作为一系列的身体技能来分类储藏在你脑中,只有在你真正想去做这些相关的动作时,你才会用它们。这些知识非常坚固地、排它性地储藏在大脑中“身体技能”的那个部分,当你画画时想用它们是取不出来的。你完全知道这些知识,你看到一张人体动作的素描,它没有什么明显的毛病,但若是你要来解释为什么应该这样画,你仍会觉得很难说得出来。所以,当你读这本书时,你可能会发现它的内容有很多你颇熟悉,但与此同时又显得新鲜。你早已经知道这些知识了,但你也许从来没有用一种理性的、分析的方式来思考过它们。

孩子们在想画画时,人体几乎必定成为他们最先去画的东西之一。他们在这样做时,一点也不受约束,压根不会想到要去参考一个摆出了姿势的模特;的确,这样的想法对于他们来说会是非常奇怪。这一页的上面,是一个孩子画的妈妈,画中那些重要的地方,如微笑和准备拥抱而伸开的手臂,非常显著地画了出来;而那些不重要的细节,如脖子、膝盖和肘部,就完全省略了。这并不是因为这个孩子不想去画一张准确的画,相反,她是在画对她来说妈妈身上最重要的东西——妈妈对自己想她会做出来

一个6岁孩子画的妈妈

我父亲的肖像画

上方：为杂志上一篇谈论病房沮丧的文章所作的插图。

下方：为奥利弗·斯威斯特的小说连环画所作的两张人物草图。

的情感反应。如果真有一个摆出了姿势的模特，她对这个作画过程所起的作用只能是妨碍。

素描的目的是什么，这是一个有争议的话题。无疑，素描必须与它所画的对象有某些相似，否则人们就不知道它画的是什么是了。然而，当你依据一个摆出了姿势的模特来画，需要集中精力对其进行仔细观察，这就可能关闭了你的想象之门。所以，一方面是生活本身对于画家的经验极其重要——也许是最为重要的，另一方面则是：如果你以为这就是全部的话，它同样也会限制住你。如果不能认识到这种限制，面对模特来画就不但不能成为创造性的跳板，反而会开始变成妨碍，一种过于狭窄的妨碍。

人体是画家所能得到的最富有表现力的单个形状，也是进行有意义的想象性解读的最适宜对象。我们可以去画世界上的任何东西——只要我们知道它的形状就可以了，但只有当我们画人的时候，我们才真正可以说我们也同样了解所画之人在想什么。当我们画人时，我们事实上是在画我们对于这个世界的体验。靠着种种微妙的表现手段，我们可以赋予自己的情感反应以可视的形式。我们可以强调、伸长或者是扭曲通常的比例关系，以便更轻而易举地传达我们对人是怎么的理解。

本书的目的之一，就是要把素描的使用，发展成为你的想象的催化剂。通过素描练习——无论是有模特的还是没有模特的，让它能够成为打开你大脑的钥匙，这样你的各种想法就会被引导出来，最终，你的创造性也就被培育出来了。

我坚信，我们之中的每一个人，在绘画方面都有这种能力的内在种子，人人都是这样，任何人都可以做到。不过，如同其他任何能力一样，要把它

做好，也需要练习——尤其是分解成不同部分的练习，大量的练习。你画得越多，你这方面的能力就越好，你所释放出来的个人独特的创造性就越多，这样，你画出来的东西就会浸透自己的原创性和个性。

所以，在这本书中，我们将谈论想象性素描的基本技巧，谈论那些实实在在可以论证的东西。由于我是一个职业的插图画家，所以我作为职业而画出来的东西，对于非艺术家来说是可以理解的：我关心的是这样一种绘画，对于一般人的眼睛，它们是熟悉亲切的。读者们，现在是你们自己的事了，你们自己来选择一种想象的飞行，我希望，在下面的这些内容中，你们能够发现怎样来展示自己的翅膀。

上方：一个 15 岁女孩的沉思
左边：伊卡洛斯像

这是我速写本上的一页,为原作尺寸,表现的是从二楼的窗户所看到的伦敦一条繁忙的街道。它费时约一小时,我先画街景中那些有着短暂停顿的单个的人和人群,最后画那些行走中的人,补充画面上的空白。由于描绘的人物实际上是在不同的时间出现的,所以,他们的相对尺寸就有所差异。

第一章 依据真实来画

要依据记忆来把一个东西画好,要培养和临时迸发出自己的创造性,你首先得建立一个关于绘画对象的基本知识的仓库。通过依据真实来画,是建立这个仓库的最好办法。通过观察研究,你可以从容不迫地、轻松地学到大量有关比例、形式和结构的知识,当然,在这个过程中,你的绘画能力也会得到发展。任何高头讲章中收集到的事实知识,都不能替代这种有价值的练习。

花园里的一个家庭和观看电视的速写。

当你的绘画对象是人时,这种练习就尤为重要。如果你想画出活灵活现、令人信服的人物素描来,你就不但需要第一手的关于身体形状和构造的知识积累,你还必须获得人们是怎样站、怎样坐、怎样动的透彻了解。基于这个原因,你的速写本是要经常使用的。

速写本

如同一位作家需要一个笔记本来记下自己的简短感想和思考,如同一位运动员需要测验和身体训练来保持高峰状态,一位画家也需要一个速写本来保持自己的技能和视觉记忆的锐利。你的速写本是你最富价值的资产,任何一个不使用速写本的画家在这一点上都是较差的。日记、工作笔记和周围生活的记录,这些结合在一起,将成为你学习能力和视觉记忆的展开。

用于人物速写,一个小小的写字本,不打格的白纸,大约 $23\text{cm} \times 12.5\text{cm}$ 大小,这就足够了。事实上,任何白纸的小本子都可以用。用不着买那种昂贵的、纸质很好的本子,这种本子还可能带来不利的一面,你会觉得用它来快快勾勒一点东西或者是记下几句话,有点舍不得,有点“浪费”了。使用速写本,你得准备着挥霍它,如果心疼本子的费用,你就做不到这一点。

现在有若干不同规格的硬皮笔记本,里面是不打格的白纸,价钱也适中。我通常使用三种规格的:一种大约为 $15\text{cm} \times 10\text{cm}$, 很容易插进衣袋里;第二种尺寸约为 $23\text{cm} \times 15\text{cm}$ 大小;第三种大约是 $30\text{cm} \times 20\text{cm}$, 我把它放在一个手提包里,

旅行时用。(我发现公共汽车站和火车站是极好的画人物速写的地方。)

初学速写,最好的地方或许是家里。家人是理想的描绘对象,因为他们就你身边,而且常常就处于一种活动之中,这些活动不涉及大量的动作,比如阅读、看电视等。绝大部分家人也都愿意合作,当她们做某种家务比如洗衣服时,你画她们,她们总是很友好。

为了保持你的绘画对象的合作态度,我劝告你每次画的时间不要太长。有时,你的确可以说服任何一个人宁静地呆上足够长的时间,让你画出一张细致的画;但是,绝大部分速写的最大价值就在于它是急就章。你可以快速学习怎样寥寥几笔就捕捉住一个姿势或者是一种性格的要点。这样的画,反而具有更大的活力。

在熟悉的环境做了一些写生素描后,你很快就有了足够的信心要拿着自己的速写本出门去了。在户外,如果你找到了一个合适的、不妨碍别人的地方来安置自己,人们很少会来打扰你。

你必须养成不间断画画的习惯,不管去什么地方,都带上速写本。任何时候,只要闲着,就从口袋里拿出它,画自己周围的那些人。在公共汽车站等车,坐在咖啡馆里,这都是一些好机会:找到适宜的位置,快速勾勒附近的人们。我发觉那种能够插在衣袋里的铅笔和圆珠笔,在这些场合,都是很理想的工具。

速写本上的纸,只用一面。之所以要这样做,有三个原因。

第一个原因是:质量不高的纸张,常常会“透光”。这样,你画在

公共汽车站速写

