

中国青年出版社

向大师学绘画

Drawing Lessons
from the
Great Masters

素描基础

朱岩译

[美] 罗伯特·贝弗利·黑尔

ROBERT BEVERLY HALE

向大师学绘画

素描基础

罗伯特·贝弗利·黑尔

纽约大都会艺术博物馆美国绘画与雕塑馆馆长

纽约艺术大学生联盟素描和艺术解剖学导师

哥伦比亚大学素描副教授

朱 岩 译

中国青年出版社

(京)新登字083号

责任编辑：邓中和
特约编辑：林 栋
装帧设计：吕敬人
版式设计：许 欣
电脑制作：许 欣

北京市版权局著作权合同登记

章图字01-1997-0546号

图书在版编目(CIP)数据

向大师学绘画·素描基础/[美]罗伯特·贝弗利·黑尔;朱岩译.-
北京:中国青年出版社,1998.3
ISBN 7-5006-2807-2

I. ①向…
II. ①黑…②朱…
III. ①绘画理论-普及读物②素描-技法(美术)
IV. J20

中国版本图书馆CIP数据核字(97)第28335号

Copyright©1964 by Watson-Guptill Publications
First published in 1964 in the United States and Canada by Watson-Guptill
Publications, a division of Billboard Publications, Inc.
1515 Broadway, New York, N. Y. 10036

中国青年出版社出版 发行
社址：北京东四十二条21号
邮政编码：100708
印刷：山东省新华印刷厂德州厂
889×1194 1/16 15.75印张
1998年3月北京第1版 1999年12月山东第4次印刷
印数：15,001-20,000册
定价：40.00元

罗伯特·贝弗利·黑尔是美国著名美术教育家。

《向大师学绘画·素描基础》是罗伯特·贝弗利·黑尔编写的教材。这本书在美国产生了广泛的影响。

中国青年出版社独家购买了本书在中国的出版权。

本书以近百幅西方美术大师的人体素描作品为例，

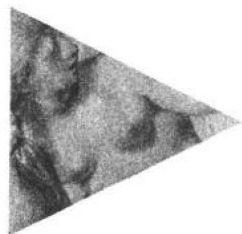
生动具体地分析了大师的表现方法与技巧。

本书有很高的学术价值，又通俗易懂，是艺术院校学生、美术爱好

者的教材，是艺术院校教师教学的工具书。

序言
 导言

第一章

学画素描

13

意图通过象征物来传达·形体: 它的形态、明暗和位置·线条练习·基本几何形体·形体的相互关系与排列·学会用多面体盒子来思考

图例说明

- 约翰·亨利·弗塞里
 忒提斯哀悼阿喀琉斯之死 16
- 安尼巴·卡拉契
 站立的裸女 18
- 鲁卡·卡姆比亚索
 组合人体 20
- 鲁卡·卡姆比亚索
 耶稣被引领十字架受难 22
- 尼古拉·普桑
 圣家族 24
- 赫鲁瓦·杜米埃
 唐·吉珂德与桑乔·潘扎 26
- 列奥那多·达芬奇
 圣母、圣子及其他习作 28

第二章

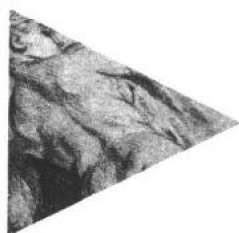
线条

31

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

图例说明

- 雅各布·达·波托莫
 坐着的裸体男孩 34
- 达芬奇学生所作
 头像 36
- 拉斐尔·桑乔
 马上人与两个裸体战士的搏斗 38
- 阿尔布莱特·丢勒
 男子头像 40
- 伦勃朗·范·兰
 抱手的妇人 42
- 约翰·亨利·弗塞里
 拥抱 44
- 丁托莱托
 为弓射手而作草图 46
- 彼得·勃鲁盖尔
 画家与鉴赏家 48
- 安东尼·华托
 坐在地上的妇女 50

第三章

光与块面

53

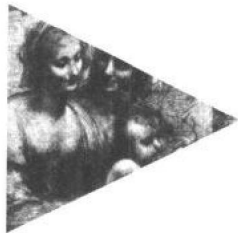
光的重要性·光线作用于面·颜色与明暗关系·光线与三维形体·高光、暗部及反射光的灰度·基本形的相互关系·形体内块面与内曲面的明暗·学会画明暗关系·投影·创造你自己的光源·光线也会破坏形体·光的跳动·明暗块面中的反常情况·明暗关系的颠倒·高光的反常·用线条表示明暗关系·形体的前后关系·反射光·光与方向·光线由艺术家来控制·果断做出决定

图例说明

- 阿尔布莱特·丢勒
 女人体 60
- 简特·贝里尼
 青年肖像 62
- 阿尔布莱特·丢勒
 黑人头像 64
- 彼得·保尔·鲁本斯
 伊莎贝拉·布兰特肖像 66
- 雅各布·达·波托莫
 妇女头像 68
- 弗朗梭瓦·布歇
 为“巴黎的审判”而作的习作 70

- 拉斐尔·桑乔
裸体男子的格斗 72
- 阿尔布莱特·丢勒
五个裸体，为“基督复活”
而作习作 74

- 丁托莱托
“维纳斯与火神伏尔干”草图 76

第四章

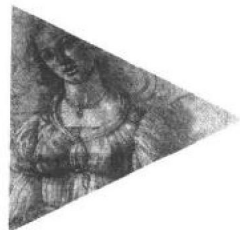
体块

79

体块与总体形状·体块与比例·
体块与明暗调子·线条与体块·
体块与细节的从属性·创造体块
概念

图例说明

- 列奥那多·达芬奇
人体比例标准图 84
- 阿尔布莱特·丢勒
站立的裸女 86
- 列奥那多·达芬奇
老者头像 88
- 米开朗基罗·波纳罗蒂
利比亚女巫的习作 90
- 安尼巴·卡拉契
普利菲摩 92
- 安尼巴·卡拉契
普利菲摩 94
- 列奥那多·达芬奇
为圣母玛丽亚和圣安娜
而作草图 96

第五章

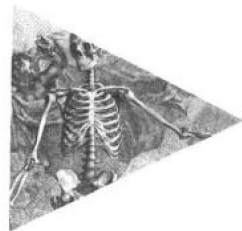
位置 朝向或方位 99

确定朝向·确定朝向中的问
题·动作变化中的形体·模特
总是在动的·明暗调子与形体
的方位·朝向与线条·位置与
真实的形状·朝向与衣褶

图例说明

- 提香
骑士与倒下的敌人 104
- 彼得·保尔·鲁本斯
为罗神墨丘利的降落而作的
习作 106
- 伦勃朗·范·兰
两个宰肉的屠夫 108
- 彼得·保尔·鲁本斯
头部与手的研究 110
- 阿尔布莱特·丢勒的摹本
手的研究 112
- 埃德加·德加
调整舞鞋的舞女 114
- 列奥那多·达芬奇
肩部与头的外形分析 116
- 安东尼·华托
九个头部的练习 118
- 丁托莱托
披衣站立的人物 120
- 彼得·勃鲁盖尔
夏日 122
- 雅各布·达·波托莫
受胎告知 124

- 桑德罗·波提切利
为寓言形象“富足”而作
习作 126

第六章

艺用解剖学

129

画素描不用模特·学习解剖·骨骼
决定身体形态·买些骨骼来研究·
肌肉的起始端和终止端·进化论的
观点·地球引力与四肢动物·地球
引力与人类·直立的进一步结果·
功能的重要性·功能组合·用线条
区分功能组合·解剖上的错误

图例说明

- 伯纳德·西格弗瑞德·艾尔比努斯
人体肌肉与骨骼图表 图1 134
- 伯纳德·西格弗瑞德·艾尔比努斯
人体肌肉与骨骼图表 图2 136
- 伯纳德·西格弗瑞德·艾尔比努斯
人体肌肉与骨骼图表 图3 138
- 安德列亚斯·委塞利斯
人体结构图 图21 140
- 安德列亚斯·委塞利斯
人体结构图 图22 142
- 安德列亚斯·委塞利斯
人体结构图 图23 144
- 伯纳德·西格弗瑞德·艾尔比努斯
人体肌肉与骨骼图表 图1 146
- 安德列亚斯·委塞利斯
人体结构图 图26 148
- 伯纳德·西格弗瑞德·艾尔比努斯

人体肌肉与骨骼图表 图7 150

•安德列亚斯·委塞利斯

人体结构图 图32 152

•安德列亚斯·委塞利斯

人体结构图 图33 154

•安德列亚斯·委塞利斯

人体结构图 图35 156

•伯纳德·西格弗瑞德·艾尔比努斯

人体肌肉与骨骼图表 图4 158

•拉斐尔·桑乔

裸体男子的格斗 160

•巴乔·班提勒里

西斯廷天顶画中的裸体男子 162

•列奥那多·达芬奇

马背上的裸者 164

•鲁卡·西格诺里

裸体男子的后背 166

•雅克·卡诺

解剖研究 168

•雅克·卡诺

站立的裸体男子 170

•安德列·狄·萨托

手部研究 172

•拉斐尔·桑乔

变形研究 174

•列奥那多·达芬奇

手 176

•彼得·保尔·鲁本斯

手臂与腿部的研究 178

•米开朗基罗·波纳罗蒂

耶稣像的习作 180

•菲里皮诺·利皮

青年竞技者 182

•安东尼奥·普拉约罗

亚当的人体 184

•安德列·狄·萨托

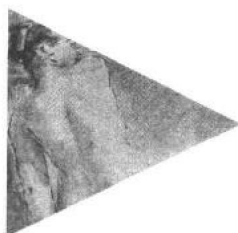
脚和手的研究 186

•米开朗基罗·波纳罗蒂

男子背部与腿的研究 188

•米开朗基罗·波纳罗蒂

裸体男子像 190

第七章

把握全局方能驾御

自如

193

素描的各种要素是相互关联的·构图与透视·研究美术史·向真正的艺术家迈进

图例说明

•让·奥古斯特·多米尼克·安格尔

帕格尼尼像 196

•乔万尼·巴蒂斯塔·提埃波罗

天使安琪尔 198

•伦勃朗·范·兰

熟睡的女孩 200

•安德列阿·曼坦那

莎乐美和她的女仆 202

•拉斐尔·桑乔

米开朗基罗的“大卫”像

习作 204

•彼得·保尔·鲁本斯

裸体妇女 206

•安德列·狄·萨托

老者头像 208

•安德列·狄·萨托

一个使徒的头像 210

•米开朗基罗·波纳罗蒂

侧面头像 212

•安东尼奥·皮萨奈罗

骡子 214

•阿尔布莱特·丢勒

十字架上的基督 216

•拉斐尔·桑乔

赫克勒斯与半人半马怪兽 218

•米开朗基罗·波纳罗蒂

裸体研究 220

•雅各布·达·波托莫

男子裸体 222

•彼得·保尔·鲁本斯

为“亚伯拉罕与墨琴察克”而

作习作 224

•埃德加·德加

为“不幸”而作的习作 226

•柯勒乔

吹笛的男孩 228

•安德列·狄·萨托

合拢的手 230

•彼得·保尔·鲁本斯

男孩头像 232

•伦勃朗·范·兰

莎士基娅抱子下楼 234

•朱利奥·罗曼诺

两个人体 236

•弗朗西斯科·戈雅

三个掘地的男子 238

•伦勃朗·范·兰

裸女 240

•弗朗西斯科·戈雅

郊外初醒人 242

•奥古斯特·罗丹

脱衣的人体 244

•米开朗基罗·波纳罗蒂

青年裸者 246

•温斯洛·荷麦

海滩上的渔家女 248

我一向认为，如果你真想在人体素描方面有所造诣，就应该去求教于当今最杰出的人体素描画家。但问题是，在活着的画家中，我们也许根本找不到这样一位精于人体素描艺术的大师。或者，连与本书中最逊色的画家技艺水平相当的人也找不到。这种现状解释起来兴许很复杂。任何有头脑的学生都能理解，造成如此的局面在于美学和历史方面的原因。但事情还没有想象的那么糟，因为近来复制技术的发展，为我们随时研究古典大师的作品提供了便利条件。

师傅领进门，修行靠个人。解决素描中的技术问题也一样。即使一幅简单的素描练习，也得面对许多技术难题。在这本书里，你可以学到大师们许多精彩的处理。

自从画室的教学实践以来，我始终分享着这些大师作品给我带来的身心愉悦，并试图通过我的理解不断接近他们。书中的图例作品既不照年代顺序排列，也不按风格加以分组。现在的编排完全是为了使教材能够清晰明了。作品的分析尽量从不同的角度揭示出身体各部分的画法，包括对头部、手和脚的研究。所有的素描作品都尽可能放大到版式允许的最大范围，其中许多作品为方便细节研究，比原作还有所放大。

很荣幸让我来写这篇导言。对罗伯特·贝弗利·黑尔的著作和他作为教师的才能我一向很钦佩。他在艺术大学生联盟从事素描和艺用解剖方面的教学已经二十多年，不计其数的艺术家受益于他的丰厚学识和真知灼见。

这本书是为那些想以艺术作为职业的专业艺术家而写的，也是写给那些对艺术严肃认真的广大业余爱好者的。它的出版可以说是非常的及时。

目前，我们正在目睹对写实主义和描写性绘画术的兴趣的复兴。就在几年前，优秀的写实人体素描看似正在绝迹，一种狂热的风潮袭来，连最好的美术院校也不能幸免。在许多所谓传授艺术的殿堂里，素描教学不受重视，甚至完全被冷落了(好在艺术大学生联盟从未发生这种情况)。这种狂热风潮目前看来还在任其自然地发展着。但另一方面，提高素描水平重新被理解为绘画必不可少的基础，无论这种绘画是哪种风格和流派倾向。有一点可以肯定，现代艺术运动的那些大师们的成就决不是偶然的，他们无一例外地接受过绘画基础的训练。

黑尔的这本书里选择了一百幅自文艺复兴以来著名大师的素描作品，它们体现了或者说综合了西方美术传统的基本表现方法。

黑尔先生深厚的学养和善辩的口才使他的讲座成为艺术大学生联盟名不虚传的叫座课程，对此大家都有深刻的印象。据我所知，他是当代一流的艺用解剖学家，他洞察敏锐，知识渊博，并且总是力求新解，从不墨守陈规。他反对固执己见和武断教条，他知道感受和理解是因人而异的，他也深知艺术当随时代而变。

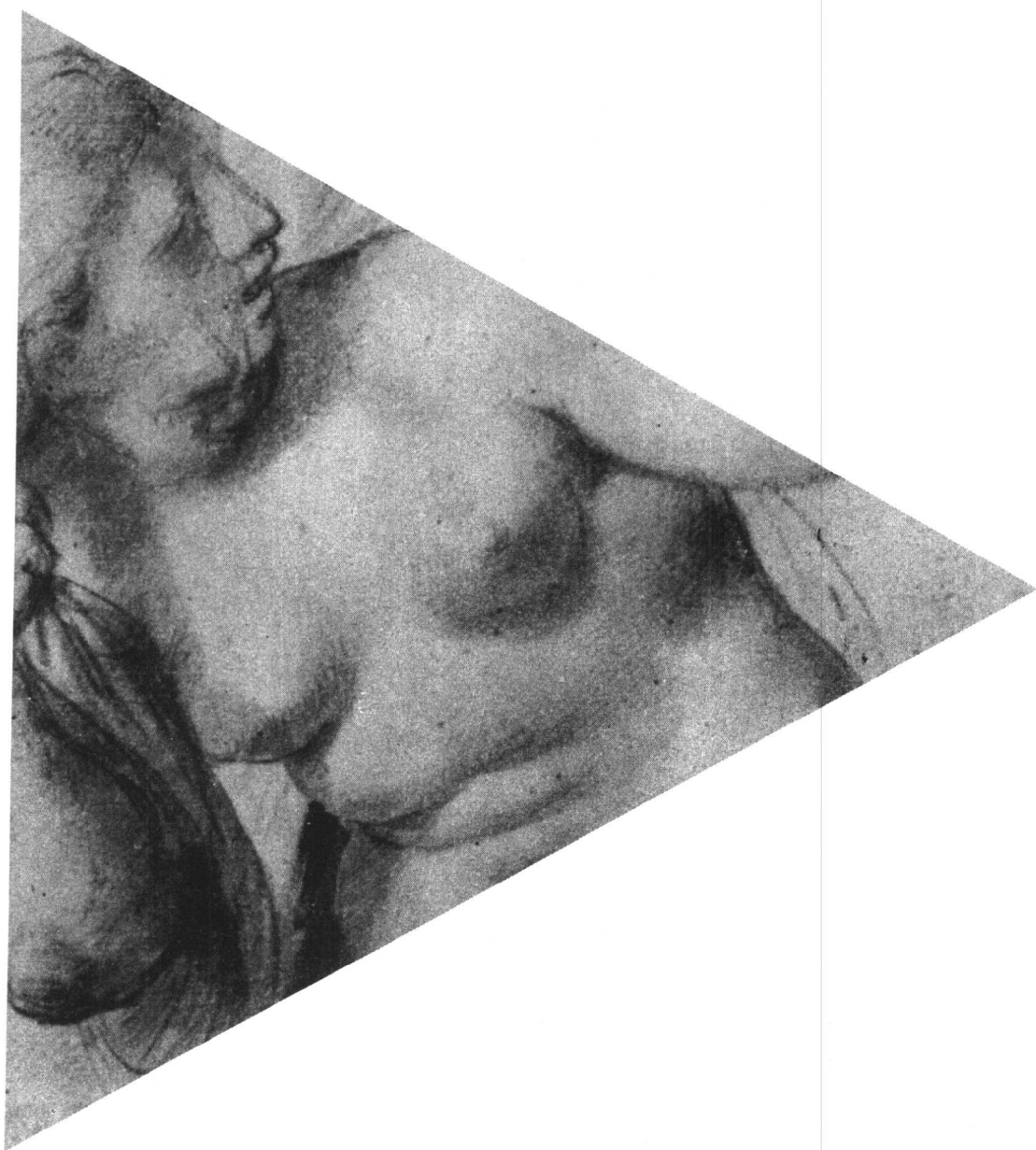
在本书中，黑尔先生撷取传统造型艺术的精华，结合他的教学体系，选取了大师们精美的素描作品加以分析。他指出，人体素描教师应尽可能不受各人形象外表的蒙骗，而首先要对对象的人体结构、明暗关系、类型样式、运动和节奏有所了解。

黑尔先生通过分析告诉我们：大师们在他们的作品中巧妙地运用了艺用解剖学的知识，这就如同他们运用光线、体面、个人感受和观点一样重要。换句话说，作者强调的是，正是因为大师们综合运用了这些品质，才使他们的素描作品成为杰作和个人风格的表达。

对于严谨求学的学生们来说，现今提供给他们的素描教材都显得过于简单化了。用简单的方式提出复杂的问题并无害处，但是过于简单必然导致肤浅空洞。本书简明阐述了学好素描的基本要领，但它决没有流于简单化，这是黑尔这本书的高明过人之处。

黑尔先生了不起的贡献之一就是：他能使我们懂得一幅好的素描作品如何变成一个好的素描老师。他以通俗易懂、深入浅出的方式让每一个初涉艺术之门的读者大开眼界。

纽约艺术大学生联盟执行主任
斯图尔特·克劳尼兹

第一章 学画素描

学画素描

像世上许多其他技能一样，素描是一种在同一时间里要思考好几件事的思维活动。因为有意识的思维似乎一时只能想到一件事，而潜意识的思维在我们画画的时候却会兼顾到许多东西。所以，整个学画的过程中，要求我们认识到潜意识思维与一定数量的物体之间的联系，以便潜意识活动能尽力为我们所控制利用。

实际上，我倒倾向于认为一个艺术家在他还没有全部掌握所学的技能之前，不能算做一个有造诣的画师，这种技能包含他潜意识才能的一部分。如果不做到这一点，一个艺术家要表达自己的意图是相当困难的。

当然，初学者和门外汉容易把技术与艺术混为一谈。读到这里时，务必请你记住：技术不过是达到目的的一种手段，绝不能与目的本身相混淆。

意图通过象征物 来传达

现今我们所见到的各种类型的素描——无论是远古的前辈画的，还是不同地域的人画的，是孩子们画的，或是二十世纪最前卫艺术家画的——都是艺术家在努力表达与观者的交流、沟通的结果。在这本书里，我们要研究的素描类型是西方传统的素描：即是在创作方法和手段上通常称作写实的素描。这种类型素描的基本特征是通过象征的手段传达一种意图，这些象征物必须是三维形式的立体形象。简单地说，就是艺术家设想出一个形体，并把它画出来，而看了这幅画的其他人就能知道他想表达的意图。

形体：它的形态、 明暗和位置

首先，为画出一个特定的形体，你必须意识到这个形体的存在状况。画人体的时候，让初学者最感困难的原因之一就是许多形体结构是他们从未听说过、想到过的。对他们来说，这些形体确实就不存在。比如，许多初学者不知道胸廓这个人体上最大的形状，更少人知道阔筋膜张肌了，没有这些形体结构知识要想真实可信地表现骨盆部位就不可能。的确，这条肌肉在人体处于某种姿势时占了人体整个轮廓的15厘米或更多一些的分量，可以想见它是何等重要。

一旦意识到一个形体结构的状态，你就应确切画出形状的轮廓位置。要是不把形体的确切形状定下来，你靠什么向别人传达你的准确造型呢？

还有，你要运用自己头脑中已有的知识、而不是靠其他什么办法来给形体确定光线。你可以用强光使女性的乳房看上去像一个平面的白色圆片，或是任何什么似乎不太真实的球体形状。

最后你要确定形体在空间中的位置。当然你不希望同时去画两个或更多不同的位置，也不希望画出来的形体位置与真实的形状不符。

线条练习

当然，对初学者来说，很快熟练掌握这么多东西是很困难的。况且，由于手生，他不可能把他想表现的形状精确地画出来。也因为他的手这时显得过于笨拙，不可能处理好画面所必需的明暗关系。

必须清楚地认识到画素描并无捷径可走。只有实践，通过自始至终的实践才能掌握。

那么，打开你的本子，从简单的线条练习开始。你会发现想画一条很直的线条都很困难，画一条垂直线比画一条水平线更难。可以试着画一个正圆形，画上上千条你感觉就好多了。重要的是不能灰心。据说只有天才的拉斐尔才能画出完美的圆形。

基本几何形体

你可以先画立方体、圆柱体和球体。这些都是最简单的基本形体。艺术家们觉得所有形体都是由这些形体构成、或由这些形体的局部所组成的。

不久你就会发现许多形体介于立方体和圆柱体之间，或是圆柱体与球体之间。比如，一只蛋既不是圆柱体，也不是球体，它的形体是介于两者之间的。你可以设想，不断削去立方体的四个棱边，它会变成一个圆柱体，再削去圆柱体的顶部和底部，就成为球体的模样。用这种办法，你能感觉这些形体之间的关系，这对研究明暗层次关系很重要。

很快你就能画出你想要的任何简单的形体符号——造型。慢慢地，你会通过组合简单的形体，或是简单形体的局部画出任何复杂的形体造型，你会认识到复杂的形体就是这样构成的。

形体的相互关系与排列

一旦你能画出我们刚才讨论的简单形体的造型符号，你就会意识到你已经掌握了造型语言最为重要的“词汇”了。画一个立方体，你在表现一个方盒子；画一个圆柱体，你表现了一根柱子；画一个球体，就表现了一只网球。用这些简单的符号你可以表现成千上万种东西。通过组合这些形体，你可以创造出无穷无尽的客观物体。

像任何语言一样，造型符号要通过相互关系和排列才易于识别。在立方体边上画一只调羹，这个立方体立刻就变成了一块方糖；把立方体画在房顶上，它将变成烟囱；在圆柱体边上画一股烟，它就成了了一支香烟。将它置于头下，这个圆柱体又变成人的脖子。再如一个球体，在其上面加一截梗子和一片叶子，它就成了了一只苹果。把它放进维纳斯的手里，这个球体便成为希腊神话里赫斯珀洛斯的金苹果了。

学会用多面体盒子来思考

学习素描的时候，最重要的是培养一种把任何东西都看作是简单几何形体的习惯。必须坚持这样做，它可以使你感受到形体的完整性，略过初学者容易关注的琐碎的细节。尤其是这样做可以让你从大体块着眼，增进你从整体出发的思考能力，应当使之成为一种本能的习惯，它是学素描的学生应当养成的最重要的习惯。

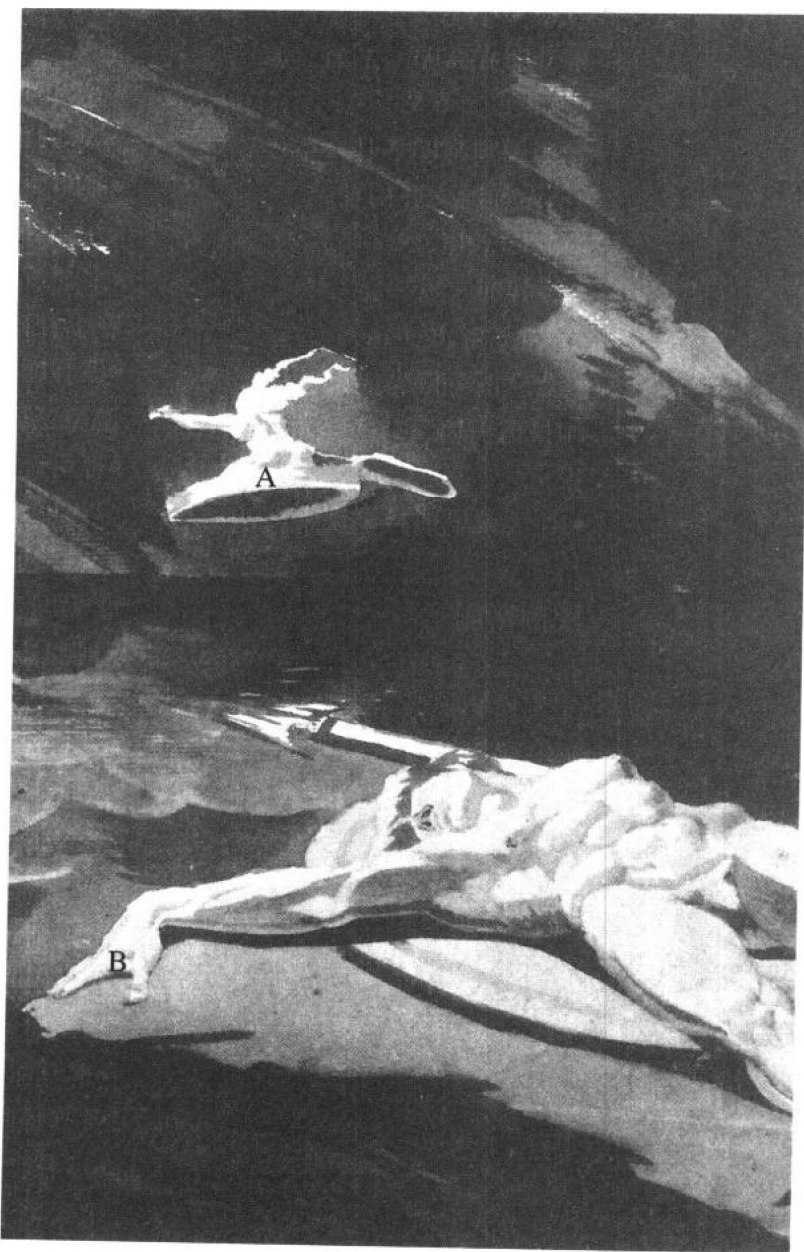
你会发现，用多面体盒子——方块状的、圆柱形状的、球体状的——来思考，对你会很有帮助。画一个物体的时候，你可以先想象这个物体是一个盒子，从中你就能找出这个物体的最简单的几何形性质。你的书本、你的椅子、你的室内，你的房子都是块状的方盒子。画几个圆柱体形状的房子，便包括了你的灯罩、树桩和邻居家的气罐。画一个球状的盒子，大到可以像月球，小到恰好相当于你的眼球。

或许驰骋你的想象会更好。你会很快想到也许这大千世界只存在很少的几个基本形状，在看似风马牛不相及的客观事物中，却有着某种几何关系。大海仅仅是地球的表皮，它却和一根别针的圆形针尖存在某种关联。

再者，想象你自己走进这些盒子里面。默想你周围的平面和那些曲折的表面。这种练习可以使你熟悉内部的几何面，这些几何面是怎样相衔接，凹凸的运动又是怎样的。进入一个块状的盒子，你就在一个想象的房间内部；进入圆柱状的盒子，你就在卷起的头发里面；进入一个带有半圆形顶部的圆柱体盒子，你就已经站在古罗马万神殿里面了。

最后，把你各种尺寸规格的盒子施以明暗色度显现出来，在这些盒子的外部、内部或局部的地方。这样，我们就能明白一些艺术家们如何表达各自不同的主题，诸如环抱的山丘，激浪翻滚的内部动感，以及最为重要的人体。

约翰·亨利·弗塞里
John Henry Fuseli (1741-1825)
忒提斯哀悼阿喀琉斯之死
黑色粉笔加水彩
400 × 505mm
芝加哥美术学院藏

(A)弗塞里把这个形体设计成一个圆柱体。他知道如何画这个圆柱体及怎样处理其明暗调子。因此他把圆柱体安排在易于显示其真实形状的角度，想好了把这个圆柱体放在哪儿，冲着哪个方向运动，并用光使其明暗格外鲜明，看上去一目了然。

现在让我们把目光转向更精妙细微的地方，注意阿喀琉斯的手。弗塞里在(B)的位置上把食指外

展肌处理成一个蛋形，并施以与身体其余部位完全一样的明暗，因此，手上那部分亮的面积显得单调而略大一些。

值得一提的是所有岩石的形状处理得很有特点，岩石拆解成几个面，并施以和忒提斯身上相同的光线调子。