

(美) 罗伯特·贝佛莱·海尔

XIANG

DA

SHI

XUE

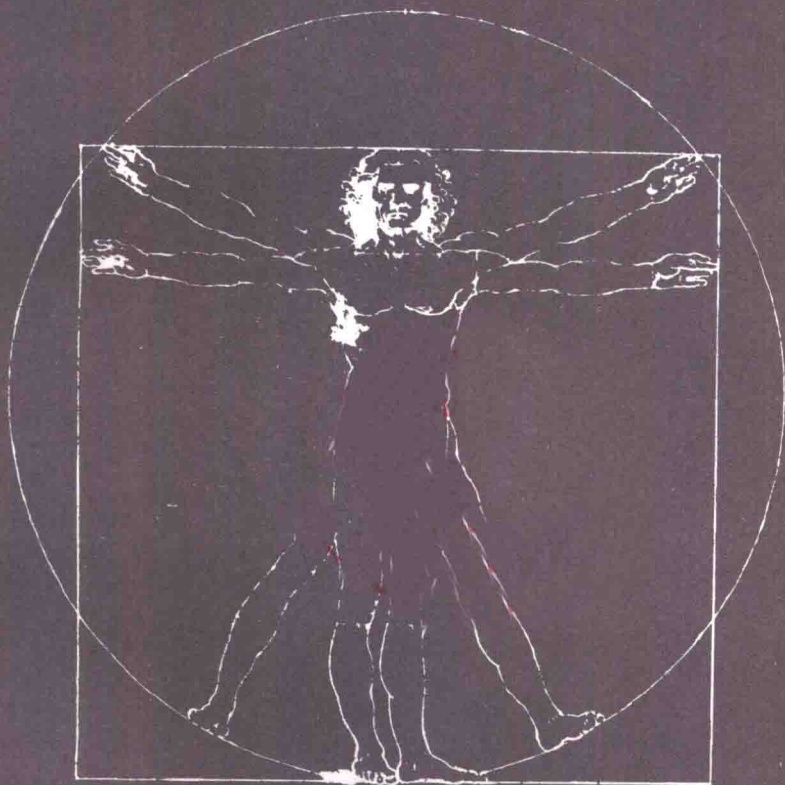
SHI

MIAO

向大师学素描

向大师学素描

(美) 罗伯特·贝佛莱·海尔

上海人民美術出版社

出 版 说 明

罗伯特·贝佛莱·海尔是美国现代美术教育家，他对于人体素描和艺术解剖学有丰富的教学经验。此书是他讲稿的一部分。作者以一百幅自文艺复兴以来著名大师的素描作品为图例，研究和分析古代大师传统的基本表现方法，着重指出绘画对象的形体结构、明暗、运动和节奏，强调了那些是构成素描艺术的决定因素。我们希望这本书的出版能为我国美术教育工作者和美术爱好者提供一些资料，起到一定的参考借鉴作用。

——编者

目 次

介绍罗伯特·贝佛莱·海尔的《向大师学素描》	1
作者介绍	2
导 言	3
第一课 学习素描	5
第二课 线	25
第三课 光和面	49
第四课 体块	78
第五课 位置、朝向或方位	98
第六课 艺用解剖学	128
第七课 胸有全局 指挥若定	194
译 注	252

介绍罗伯特·贝佛莱· 海尔的《向大师学素描》

这是目前所有素描专著中最富有建设性的一本有价值的好书，它的出版是我们美术教育事业中一件大事。罗伯特·贝佛莱·海尔，是美国最杰出的人体素描和艺术解剖教师，他把素描基础教学的古典画法振兴起来。凡是认真研读过这部书的，无论美术家、美术院校的师生，甚至业余美术作者们，都能从仿效古代大师的画法中学到杰出的素描技巧。

这本素描教程对于艺术家和专学美术史的学生来说，也是相当重要的，因为古代大师的素描方法是和艺术思想有着深远的关系的。

在按古代大师的素描作品编制的教程中，作者认真探讨了众位大师一百幅素描的基本原理，条分缕析，向读者阐述每一个前辈艺术家是怎样处理他们在画素描中碰到的问题的。

各个章节分别讲解了画法：线、光和面、体块、方位和指向、艺用解剖知识。每一章均以著名素描大作为范例，从图解到细部的分析，始终注重的是素描的形成过程，从而让读者深刻理解到这些大师们的成就之处。作者举例叙述的艺术巨匠有：米开朗琪罗、列奥纳多·达·芬奇、拉斐尔、安德列阿·德·萨托、波提切利、提香、鲁本斯、丢勒、伦勃朗、华托、戈雅、安格尔、杜米埃、德加、罗丹等人。

——美国大学生美术联合会新闻

作者介绍

罗伯特·贝佛莱·海尔是美国人体素描和艺术解剖的著名导师；美国大都会美术馆绘画和雕塑馆馆长；大学生美术联合会素描导师和解剖学讲师；哥伦比亚大学素描副教授。

海尔先生1901年出生于波士顿。他先在哥伦比亚大学取得学位，并在大学的建筑学科完成研究论文。后来他继续去巴黎，在枫丹白露学素描，然后参加纽约大学生美术联合会，和乔琪·B·勃里奇曼、威廉·C·默纳尔蒂合作。1942—1949年间，他是美国《艺术新闻》杂志的编辑同仁。

海尔先生作为一位精于素描的人，其作品曾在斯坦福艺术博物馆展出，1960

年3月，他是纽约斯坦福画廊的第一个参加者。他曾为大英百科全书写过有关素描条目，在格鲁迭大百科全书上写过关于“美国绘画史”的条目，此外，他还给《纽约人》杂志写过诗，给《小姐》杂志写过小说。海尔先生从1944年起教素描。他的这本书即是他长年积累的讲稿的一部分。用素描原作为例解，为世界各国学美术的学生、专业画家和美术教育家提供了新的资料。

正如美国大都会艺术馆馆长杰恩·j·罗默先生所说的：“海尔先生细心研究和分析了古代大师在画室里的实践，这对于美术院校的师生和美术史论工作者都是颇有意义的，它是目前出现的最令人满意的一本美术指导书籍，它对所有美术爱好者都具有吸引力。”

导 言

我很高兴让我来写这篇导言，我对罗伯特·贝佛莱·海尔的著作和他曾经作为教师的才能是很钦佩的。二十年来他一直在“美术大学生联合会”教素描和艺用解剖，无数美术家从他的真知灼见中获得了教益。

这本书是为专业美术家写的，是为那些准备把美术作为他们的职业的人写的，也是为那些在认真学习美术的业余美术工作者写的。这本书的出版是非常及时的。

当前，我们目睹的是一种对现实主义和描写性绘画术的兴趣的复兴。若干年以前，好的人体素描似乎注定要被毁灭了，受这种狂热的冲击甚至在最知名的美术学校里也不能幸免。在许多传授美术的场所，素描不被重视，而且甚至完全被忽视了（我得荣幸地指出，这在“美术大学生联合会”里是从未有过的）。可是这种狂热目前看来似乎在听其自然发展着。另一方面，好的素描正再一次地被理解为绘

画的基础，不管这种绘画是什么风格和倾向的。毫无例外，在当代美术运动中那些大画家的成就显然不是偶然的，它有赖于他们良好的绘画基本训练！

罗伯特·贝佛莱·海尔的这本书包括着一百幅自文艺复兴以来的著名大师的素描，它们体现了或者说综合了西方美术传统的基本表现方法。

凡是听过他在“美术大学生联合会”里名不虚传的讲学的人，没有一个不被他那渊博的知识和善辩的口才给大家留下深刻的印象。据我所知，他是当代第一流艺用解剖学家，他广闻博识，见解过人。他对问题的探讨从不墨守陈规，总是充满着朝气。他避免固执己见和武断，他能考虑到个别人理解力的不同，他意识到艺术上不断变化着的现象。

在这本书中，海尔先生从最好的造型观点出发，对他为配合文章体系所选的每一幅大师的素描进行了分

析。他指出，从事人体素描的教师应尽可能不受个别形象的外表假象所欺骗，务必首先要熟悉对象的艺术结构、明暗、类型、运动和节奏。

在海尔先生的分析中，着重指出艺术家在艺用解剖上所显示的知识，是和艺术家对光线的处理、对体面的运用、他的感觉和个人的观点一样重要的，换句话说，不论在他解释一幅名作中，还是在文章的论述中，强调的是那些决定构成素描质量的因素。

许多讨论素描的书——至少是那些对学习认真的大学生来说今天仍有价值的书——显得过于简单了。以简单的方式提出复杂的问题是无害的，但是过于简单必然导致浅薄。《向大师学素描》这本书则指出了简捷地学好素描的要点，但不是过于简单化。这就是海尔先生这本书的极大优点。

纽约美术大学生联合会执行理事
斯特华·克劳涅斯

第一课 学习素描

素描也象若干其它技能一样，是一种同一时间内可思考几件事物的思维活动，因为有意识的思维似乎一时只能思考一件事，而当我们绘画的时候的下意识思维却必得兼顾许多事物。所以，学画的整个过程要求我们使下意识的思维和一定数量的物质建立联系，这样，下意识活动可以大部分控制在我们的手上。

事实上，我偏向于认为，一个艺术家在他还未全部掌握所学的技能以前，不可能算为有才能的画师，这种技能乃是下意识武库中的一部分。除非这位画家都具备了这一切，否则我知道他想充分表达自己的意图是很难的。

当然，学生和外行们容易把技术和艺术混为一谈。当你读到这几页时，你应记住，技术不过是达到目的的一种手段，而绝不能与目的本身相混淆。

观念由象征物来传达

现在各种类型的素描——不管它是很久以前的人画的，还是遥远的地方的人画的，是孩子们画的，或者还是

二十世纪最先进的美术家们画的——都表现了艺术家为把自己的意图传达给观者所作的那种努力。在这本书里，我们打算研讨一种传统类型的素描：即那种被公认为创作真实的形象的方法和手段。这一类素描的基本特点是，通过象征的手段来传达一种观念，这些象征物提供立体形式的形象，简而言之，美术家设想一个形，并把它画出来，而观赏他所画的形象的另一些人就得到他所想表达的观念。

形体：它的形态、明暗和位置

然而为了画一个特定的形体，你首先必须意识到这个形体的状况。画人物，对于初学者来说，极困难的原因之一就是在人的身体上有许多初学者所未听说也从未想到过的形状。对他们来说，这些形状确实并不存在。例如，许多初学者意识不到胸廓这个人体上最大的形状；他们很少知道阔筋膜张肌，缺乏对这一部位形状的知识是不能正确表现骨盆的位置的。确实，这些肌肉在人体处于某种姿势时占了人体整个造型的 6 英寸或者

更多一些，可以想象它的重要性。

一旦你意识到形体的状态时，你应确切定出它的轮廓位置。如果你不把形的确切轮廓定下来，那你怎样能向别人传播你的精确造型呢？

而且，你应当用你自己胸中有数的、而不是靠别的什么方法来给形体确定的光线。妇女的乳房，你可以投以强光使它成为象个平面的白色圆片筹码那样，或者几乎很不真实地象个球状体。

最后，你应确定形体的空间位置。当然你并不希望同时去画两个或者更多不同的位置，也不至于会把形体画在不能正确暴露造型轮廓的位置上。

线的练习

确实，对初学者来说，一下子把所有这些事都记住是困难的，况且他那还不习惯的手不可能把他所想表现的造型精确地画出来，至于指望他的手来造成必要的浓淡（明暗）关系，则是更艰巨了。

你必须认识到画素描没有康庄大道。只有实践，所有的途径都离不开实践。

那么，拿起你的本子，开始画一些简单的线。你将发现要画一道笔直

的线是很难的，而画一条垂直线比画一条水平线更难些。有人试画正圆形，画了不下一千次，然后他才觉得比较熟练。最重要的是不能泄气。据说，只有神圣的拉斐尔才能达到圆熟的境地。

基本的几何形体

你要练习画立方体、圆柱体和球体。这些些简单的基本形体；美术家发觉所有其他形体都是由这几种形体，或由这些形体的局部所组成的。

不久你将发现，许多形体是介于立方体和圆柱体之间，抑或圆柱体和球体之间的。例如，一只蛋既不是圆柱体，也不是球体；它的造型是介于两者之间的。你会想到，将立方体的四边棱角削去，可以成为圆柱体，将圆柱体的顶部和底部弄圆，就会出现球体的模样。用这种方法，你能发觉这些形体间的相互关系，而且这些形体对于作为明暗色度的学习标准是多么重要。

不久你将发现，你可以作出任何你所想要的简单形体的符号——造型。过一段时间，你将领会到，你能画出由那些简单的形体（或者简单形体的局部）组合而成的任何混合形体

的造型。

相互关系和排列

一旦你能创造一些我们这里所讨论的简单形体的符号时，你就能掌握视觉语言的最重要的“词汇”了。画一个立方体，你就可设想成一个方盒子；画一个圆柱体，你就可设想一根柱子；画一个球体，你就设想一只网球。你可以用这些简单的符号来说明成千上万的事物。将这些形体综合起来，你便能创造出无穷无尽的客观造物。和语言一样，形的符号也是通过相互关系和排列来经常取得一致的。在你的立方体旁边画上一只调羹，这个立方体将立即会成为一块方糖。把立方体放置在房子顶上，它将变成一个烟囱；而在你的圆柱体上画一股烟，它将成为一支香烟。将这个圆柱体置于人的头下，它就成了人的脖子了。至于谈到球体，在其上面加一截梗子和一片叶子，它将成为一只苹果。把它放进阿芙洛蒂德的手里，这个球体便成为一只苹果，一只赫斯珀洛斯的金苹果了。

学习用多面体积木来思考

在你学习素描时，最重要的是要

尽量养成把你所见的一切都看成简单的几何形体的习惯。要经常不断做这种分类，它可以使你整体地去感觉一种形体，不要理会那些容易引起初学者十分偏爱的细节。尤其是，它能增长你从整体出发的思考能力，应当使这种能力成为一种本能的习惯，它是学习素描者所能养成的最重要的习惯。

你将发现，依据多面体积木——圆柱体、球体等木块——来思考的益处。当你画一个物体的时候，你可以把物体想象成一块积木。这样，你就能感觉你的主题所具有的简单几何形性质。你的书、你的椅子、你的室内、你的房子都能从积木堆里找到适当的形体。创作几个圆柱体积木，便包括了你的灯罩、树桩和邻近的煤气桶。拿起一个球形积木，你可以视需要想象，大到可成为月亮，小到恰好相当于你的眼球。

也许让想象力再奔放一些更好。你将很快认识到，世界万物只有很少几个基本形状，在这些纷纭复杂的客观事物之间，不过是一种几何关系。大海无非是地球的皮肤而已，它和球形的针头有着亲戚关系。

接着，想象你自己走进这些积木

里面。默想你周围的平面和那些弯曲的表面。运用这种想象可使你熟悉内部的几何面，这些几何面是怎样相衔接，凹面的运动又是怎样的。进入一个立方体积木，你就是在—间房间内了；进入圆柱体积木，你就钻在一股卷发里面；进入—圆柱体带有半圆形顶部的积木，你可能在罗马的全神庙里了。

然后，我们将在这些大小繁多的积木上设想—些明暗色度：在它们的外部，在它们的内部，或在它们的局部。这样一来，我们开始懂得艺术家们所处理的各种不同的题材，诸如环抱的山丘，激浪翻滚的内部动势，直至最重要的人体。

图 版 说 明

约翰·亨利·傅赛里^②(1741—1825)

《忒提斯痛悼阿喀琉斯之死》

水彩加黑粉笔

15 3/4" × 19 7/8" (40 × 50.5cm)

芝加哥美术学院藏

傅赛里在这里设计了一个象圆柱体那样的(A)形。他知道怎样画圆柱体和懂得圆柱体上的调子变化,因此他把圆柱体处理成更易展示其真实造型的角度,使圆柱体的定位明确,也可看出它的运动趋向。这个形的明暗度很清晰,使人一目了然是个圆柱体。

现在让我们把视线移向更细微一些的事物上,注意阿喀琉斯的手。傅赛里在(B)位上被称作食指外展肌的那块肌肉肯定成一个蛋形,画家在这个蛋上所施的明暗和身体其余部位所施的明暗是完全一致的,因此,手上那部分亮的面积显得单调而又大了一些。

注意傅赛里还以同样手法处理形状不同的那些岩石。他把岩石概括成几个面,并施以和忒提斯人体上的明暗相同的光线调子。

安尼巴里·卡拉契③(1560—1609)

《一个裸女的立像》

红粉笔

14 7/8" × 9" (37.5 × 22.8cm)

温莎皇家图书馆藏

这幅素描主要是由立体的简单象征物所组成的。乳房是浑圆的球体；腹外斜肌(A)是一简略的蛋形；腿股是蛋形；左边胳膊上的屈肌群(B)是个蛋形。请观察阔筋膜张肌(C)，艺术家把它设想成一个双蛋形象征物。当模特儿向前微弯身子时，画家们经常这样来构思的。

