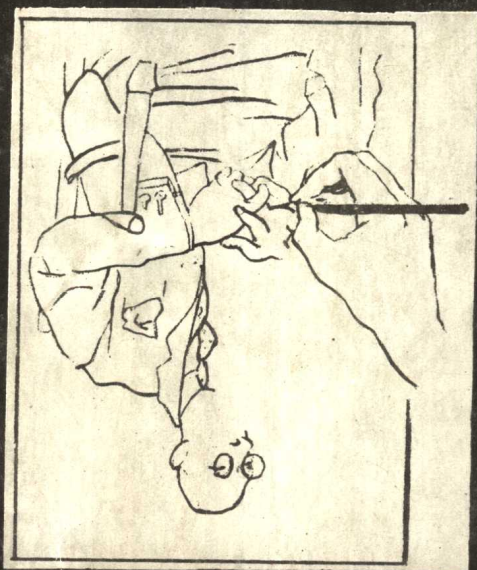

用右脑画素描

〔美〕贝蒂·爱德华兹 著

沈慧伟 译

郑胜天 校

湖南美术出版社

用右脑画素描

〔美〕贝蒂·爱德华兹著

湖南美术出版社

责任编辑：胡建斌
整体设计：胡建斌

用右脑画素描

湖南美术出版社出版（长沙市人民路61号）
湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷三厂印刷
开本：787×1092毫米 1/16 印张：7 1/4 字数：7万
1989年9月第1版 1989年9月第1次印刷
印数：1—1000册

ISBN 7-5356-0325-4 J·270 定价：8.25元

目 录

第一章	画素描与骑自行车	1
第二章	运用素描——无声的语言来表达自己的	11
第三章	右脑和左脑	14
第四章	实现从左到右的思维模式的穿插转换	23
第五章	按回忆作画——一个人的艺术经历	32
第六章	摆脱象征符号体系 认识轮廓边线	43
第七章	认识空间的形状: 空白的作用	51
第八章	新模式中的透视	63
第九章	比例的重要性	75
第十章	大胆面对对象 从容地进行肖像素描	86
第十一章	进入立体塑造阶段 表现光和影	101
第十二章	画出内心感受	107

第一章

画素描与骑自行车

画素描是个奇妙的过程。作画与观察关系之密切，使人难以把二者分开。你会不会画取决于你会不会用艺术家的眼光去观察，而这种观察能极大地丰富你的生活。

教素描很象教人骑自行车，用言语往往难以表达清楚。教人骑车时，你也许会说：“你这样上去，踩踏板，保持平衡，就可以骑了。”显然这说明不了什么问题。最后你只好说：“我上去骑给你看，看着我怎么骑。”

教素描的道理和这一样。美术老师和绘画技法书的作者们总要对学生强调“改变观察方法，要学会观察”，关键是他们想要说明的观察方法就象怎样才能使自行车平衡一样地难以说明。因此，老师最后只好说：“你看看这些作品吧，继续画，画多了，你慢慢就会了。”几乎人人都能学会骑车，可许多人却永远也学不会画画。更确切地说，大多数人从来就没有学会观察而达到能画的程度。

●神奇的本领

会观察而能作画的人不多，所以人们往往把画家看作具有某种天赋的特殊人物。对大多数人来说，绘画过程是神秘莫测的。从西班牙北部阿尔塔米拉洞窟中发现的旧石器时代艺术遗迹。人们也许把原始艺术家看作是具有非凡能力的人。

画家们很少揭示绘事之奥秘。所谓画家，就是那些通过长期训练或是偶然发现了艺术的观察方法而画得较好的人。要是你这样问一位画家：“这肖像（或风景）你是怎么画出来的，看上去怎么这么象呢？”他会说：“我想，这方面我大约有某种天资。”或说：“我真的不知道，我一动手画，往往就水到渠成。”或许说：“我只是对着人或风景，把看到的画下来就是了。”最后这种坦率的回答似乎比较合乎事实，可仔细一想，它并没有真正说明绘画的过程，因而仍使人感到绘画的本领是捉摸不定的。

人们对绘画技巧的这种好奇心理往往使他们钦慕画家及其作品，而却不能鼓舞他们自己也动手去画，也无助于老师向学生解释绘画过程的来龙去脉。人们常常认为自己根本不会画画，所以没有去上美术课的必要时。这就象人们觉得自己不会说法语，不该参加法语班，或者因为不会盖房子而没有必要学木匠活一样。

●素描可学也可教

其实，任何视力正常，眼、手动作能基本协调的普通人（比如有穿针引线或是抓获棒球的能力），都能够学会素描技能。与人们的习惯看法相反，素描的关键不在于手头的技术。只要你写的字能让人看懂，字迹清楚，你就具备了足够的作画能力。

画素描所要强调的不是怎样用手，而是怎样用眼。学画素描不仅是学技巧，通过这本书，你能学会如何去观察，也就是说，学会怎样用艺术家所特有的方法去处理视觉所接受的

信息。这种处理视觉信息的过程与你平时的不一样，它要求以不同的方式来运用你的大脑。

近年来，人们已开始用新的科学方法来解析构造复杂、神通广大的人脑。我们所要学的内容之一就是人脑的特殊功能。看它是如何使人把所看到的東西描绘成画的。

●素描与观察

从某种程度上来说，画素描的奥秘就在于能否实现大脑思维模式的转换，即用不同的方式去观察、理解对象。一旦你能用有经验的画家所采用的特殊方法去看待世界时，你也就能画了。这并不是说象达·芬奇、伦勃朗这样的大师们的作品就不再伟大了。科学研究的结果反而使大师们的不朽之作更让人佩服，因为这些画似乎能帮助观者升华到画家认识事物的模式上来。任何人，只要他能以艺术家的方法去认识和观察，都可以掌握素描的基本技巧。

●学会观察，一举两得

画画难就难在观察。你可能不同意我的看法，可能觉得自己已经很会观察了，就是画得不够好，可事实恰好相反。本书中的练习能帮助你改变思维方法而获得双重的益处。其一，通过有意识的努力，使你的右脑开窍，以体验一种略为不同的意识方法。其二，使你用新的眼光去看待一切事物。这两者都能帮助你学好素描。

许多画家曾谈到自己在画画时看东西的眼光与平时不同。画画能使他们处于某种特殊的思想境界。在这种特殊的主观境界里，画家感到自己沉浸在某种激情之中，所谓“完全进入角色”。此时此刻，他们能把握平时不能把握的种种关系，时间的概念会消逝，语言在意识中淡漠下去。他们感到自己敏锐清醒而又轻松自如，体会到一种难以解释的舒畅痛快、生气勃勃的境界。

●注意不同的意识状态

大多数艺术家在从事绘画，雕塑或任何其它形式的艺术活动时进入一种特殊的意识状态，为一种激情所驱动。这种特殊的意识状态对你也许并不完全陌生，因为在从事许多非艺术性的一般活动时，你也许曾体察过自己内心极微妙的意识状态的转换。譬如我们醒着的时候，时常会进入神思恍惚，似梦非梦的境地。又譬如人们常说读书能使他们忘掉自己。其它如沉思、跑步、做针线、打字、听音乐等亦能较明显地使人实现意识状态的转换。画素描当然也是其中之一。

我觉得在高速公路上开车也能使人产生与画素描时相类似的那种特殊感觉。在开车时我们所注意的也是视觉形象。要把握物体间距离与空间的种种信息，要明察整个交通体系的各个方面。不少人发现在开车时他们能进行创造性的思考，时间的概念会变得模糊，而焦躁不安的心理会消失，而代之以一种自由自在的快感。这种精神活动所激发的大脑中的那部分与绘画是相同的。当然，要是开车的条件不利于这样做（如我们迟到了或同车的人与我们对话），那么这种意识状态的转换就不会发生。其中的道理第三章再讲。

这样说来，学画的诀窍在于给自己创造一定的条件，使大脑能以不同的形式来处理信息——即实现向特殊的意识状态的转换，从而使自己变得更善于观察。进入这种“绘画思维模式”后，即使从来没有学过画的人，也能把看到的東西画出来。一旦熟悉了这种模式，你就

能够有意识地控制自己的思维方式的转换。

●靠自己的创造力去画

在我眼里，你是个具有创造潜力的人，可以用绘画来表达你自己。但我们现存的语言、技术、文化与教育制度在很大程度上可能忽视了你的创造才能、直觉和想象力。而我的目的就是帮助你把这种潜力挖掘出来，使你能主动地发挥它们。我会教你怎么画素描，但要知道画画只是手段而不是目的。素描能使你的右脑的特殊功能得以开发，能使你以不同的眼光去观察世界。大艺术家罗丹说得好：绘画能使你成为造化的知己，使你慧眼顿开而欣赏到这种美妙的形式语言并用它来表达自己。

在画素描的过程中，你会深入地开掘被日常生活中无休止的琐事所埋没了的那部分智能。实践会使你逐渐学会从整体上去理解对象，抓住事物的内在特征并对对象进行可能的提炼加工。这样，不管是你生活中遇到的，还是工作上的问题，都可以通过这种新的思维方式，通过对脑力的充分利用而得到创造性的解决。

素描既有趣又有益。更重要的是它能当作一把钥匙打开通往其它人生目的的大门。我希望这本书能帮你更主动地依靠自己的思维方式来发挥你的各种能力。本书的练习所提供的众多效应能使你在作决策和解决问题时增强自信心。人脑的创造、构思的潜能几乎是用之不竭的。通过画素描，你能让自己及他人了解到这种能力，能更好地表达自己的思想。德国画家丢勒曾这样说：“通过绘画，秘藏在画家心中的珍宝通过他们的创作而展现在人们的眼前。”

让我们牢记这绘画的真谛，开始锻造打开这艺术之门的钥匙吧。

●我的方法：通往创造力的途径

本书的练习和题目是专门供那些一点也不会画画，想学但又认为自己没有绘画天才，甚至怀疑自己最终能否学会的人使用的。本书所作的探讨与其它绘画教科书不同。其它的教科书大多是针对那些已具有一定技巧只是有待发挥的人提高而用的。

本书主要内容有九课。我花了约五年时间给不同年龄和职业的人们讲授这些课程。几乎所有的学生都是从零开始的。他们曾非常担心自己是否具有潜在的绘画能力。然而，这些学生几乎毫无例外地达到了较高的素描水平，并有信心通过其它绘画课程或自学进一步提高他们的绘画技巧。

大多数学生取得了可观的成就。其中最令人感兴趣的是他们进步的高速度。我相信任何一个没有经过艺术训练的人如能学会用艺术家的眼光去观察，即用大脑的右半球去观察，那么，不再教他其它技法，他也能够作画。换句话说，你本来是知道如何作画的，只是原来的观察习惯妨碍和阻扰着这种能力的发挥。本书所提供的训练将有助于排除这种干扰和破坏。这种练习会提高你的洞察能力，或者说可以使你的两种思维方法既能独立地，又能协调地起作用。正如许多学生告诉我的那样，他们的生活似乎更加充实了，因为他们能观察得更多更好。

●写实作为一种达到目的的手段

本书大多数练习将提高你的写实素描能力，使你能极其逼真地画出在自然界观察到的人

和物的形象。然而，我并不是想说写实画法在各方面都比其它画法更有价值。在某种意义上，写实画法是学画者的必经之路，尤其对十岁至十二岁的儿童来说，写实画不失为一个理想的学画方法。

学会写实技巧可有以下三个方面的价值：首先，通过写实，你会学到深刻细致的观察方法；其次，你会对自己的创造能力建立起信心。对许多非美术家来说，这种自信是不可能通过其它途径建立起来的。甚至有的专业人员如美术老师，设计师，职业画家和雕塑家也来听我的这些课并向我吐露了使他们问心有愧的秘密：其实他们不会画画，有时为了掩饰这个事实，不免要煞费苦心，着实是可恼又可笑。摆脱这种苦恼的有效方法就是解放他们潜在的写实能力。是画家也好，不是画家也好，学了书中的方法，都可使自己的潜能得到开发，从而信心十足地运用整个大脑的强大功能去钻研其它艺术形式。第三，你还能学会运用不同的思维方式，其取之不尽的潜力能使你深刻地看待问题，创造性地解决问题。

●为何从头像入门？

本书中许多练习和教学程序都是为掌握肖像习作而编排的。在此我想说明一下为何肖像习作对于初学者是有益的。广义上说，各种素描都是一样的，没有难易之分。画静物、风景、杂物乃至臆想的物体，与画肖像所用的观察和表现技巧是相同的。全是一回事。首先要能看到，然后把看到的東西画出来。（臆想时的对象是通过心灵的眼睛“看到的”）。

那么我为什么要选择肖像来作为练习呢？原因有下列三个方面：其一，初学者往往认为与其它的画相比，人的脸部最难画，因此，一旦看到自己能画肖像，就有了信心，有利于进步；其二，更重要的是人脑的右半球是主管辨认人的容貌的，既然我们要开发的是右脑，那么选择为右脑所熟悉的对象就是合乎情理的；最后，人的容貌本身就妙不可言。只有你画了某人的肖像后，你才算真正了解他的面部特征。我的一位学生说：我在学画之前似乎从来也没有认真地观察过任何人的脸，然而，现在最奇妙的是每个人在我看来都是那么美！

●素描的材料与工具

本书所需的材料是比较简单的，只需要一些便宜的白报纸或图画纸，铅笔及橡皮。4B绘图铅笔较好，因铅蕊软滑，所画线条浓而清晰。一般铅笔也可以用。画了一个阶段以后，可能还要增加一些其它材料。如木炭条，毡笔及褐色、灰色等各种有色铅笔。然而，一般性的练习，纸、铅笔、橡皮就足够了。

●练习由浅入深，步步提高

在多年的教学中，我曾采用过不同进度，不同程序及各种混合训练。本书所用的程序安排被证明最有利于学生的提高。头三章着重于我在教学中所强调的一些理论；其中包括有关人脑半球功能方面最新的研究结果和概述。我已将这些研究结果用于教学之中。

做第四章练习之前，得先熟悉一下这些练习的安排，了解一下为什么它们能够奏效。这样编排是为了让学生能步步提高、帮助他顺利地过渡到新的信息处理模式，尽可能少受旧模式的干扰。因此，我要求各位在看这些章节时循序渐进，练习也按它们在本书中出现的先后去做。

书中的练习经我一再削减已到了最低限量。若是时间允许，可再增加一些练习。你可以自己寻找课题，安排作业。练得越多，进步也就越快。为了尽量提供练习机会，本书除正文中所要求的练习外，还配有不少补充练习。这些补充练习也能提高你的信心和技能。

大部分的练习，我建议你在动笔之前先读一下要领。要求你先看作品的时候，看了再画。你应该把自己所有的画稿都收集起来，装在画夹内或纸袋里，这样，到了本书学完，就可以拿出来检验一下自己的进步。

●学画前的作品——有价值的记录

在此，我要求你先画四张画来记录你受训前，即被下述理论“污染”之前的绘画能力。通常这个要求使初学者大伤脑筋，坐立不安。但如果你现在这样做了，当学到第四章，开始按指导作画时，你会感到有信心学会素描，并已准备着手了。

准备好铅笔，在纸上写明日期以便今后对照，每张至少画十到二十分钟：

1. 不看任何对象，信手画一个人。
2. 写生一个人的头部。如一位在看电视或睡着的人，或对镜自画，不要用照片。
3. 画自己的手，姿势不限。
4. 写生一把椅子。

画完后在每张画的背面写上你的感受。如画中哪个部分使你感兴趣，哪些部分觉得讨厌。

这些保留的学前作品是极有价值的，因为它能使你看到自己的进步。随着技艺的提高，他们会出现某种“健忘症”，不记得他们受训前的画是什么样子。进步的速度越快，批评的眼光反而越尖锐。甚至有些已得到相当提高的学生会对自己最新的作品感到不满。原因是：没有达·芬奇画得那么好。到了那时，这些学画前的画就提供了衡量进步的客观标准。现在请你把画好的画收起来。等你学到了新的技巧后，我们再把它们拿出来比较。

●学生前后习作的对比

现在我想让各位看看学生们的一些习作。这些作品显示了学生在受训前后的二个月内绘画技巧上的明显变化。这些作品的作者大多只参加了九个星期的课程（每星期一次，每次三小时）。他们受到的指导和训练与本书的大致相同。（学生作品举例）见第6、7、8面

你可以看出，这些习作表明了学生们学画前后在观察与作画方法上的变化，其差别之大，让人觉得前后的作品似乎出自两个人之手。

这九周的课程中，基本要领是学会怎样认识对象。你所看到的他们在作画能力上的变化反映了他们在观察能力上同样深刻的变化。我们应该把这些作品看作是学生们认识能力提高的标志。

我的学生普遍取得了类似的收获，几乎无一例外。当然你也会有收获。实际上，这儿列举的许多插图都是具有代表性的学生习作。

●试 笔

J · 布默画
1978年1月3日

J · 布默画
1978年3月5日

G · 坎波斯画
1973年9月2日

G · 坎波斯画
1973年11月10日

A · 阿贝尔画
1976年9月28日

A · 阿贝尔画
1976年11月16日

L · 伊凡斯画
1978年4月2日

L · 伊凡斯画
1978年5月8日

T · 尼尔生画
1978年8月8日

Tom Nelson
September 3, 1978

T · 尼尔生画
1978年9月3日

K · 达尼尔画
1974年2月5日

K · 达尼尔1975年
2月学完全课程后。

为了解除受训前的那种紧张，请按下列练习活动一下你的手。对初学者（甚至对许多颇有经验的画家），没有比一张洁白无瑕的纸张更令人望而生畏的了。要克服这种畏惧心理，只有提起手来，大胆地，无拘束地，充满信心地下笔。为了使你熟悉素描材料，消除畏惧心理，请你铺好白纸一张，然后把铅笔握在手里。

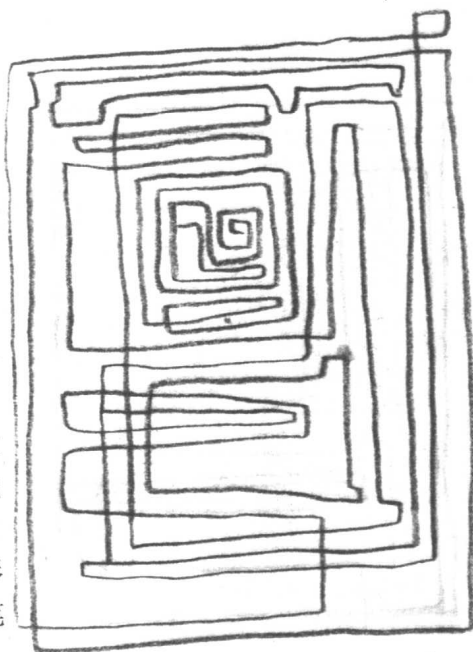
从白纸的边缘下笔，沿四周大胆自如地画一条线。画到纸角处，顺势拐弯，同时不要让铅笔离开纸面（图1—1）。然后朝垂直方向从纸张的上端画到下端，再向水平方向横画，要使线条与纸边及邻近的线条保持平行。接着拉回来，跟原先那部分的线条重叠交错，加重或强调某些线条使之形成各种图案。让线条的方向、长短、粗细等根据自己的想象随时变化。并要意识到每根已拉成的线条和已形成的图案都能使你自然地联想到下一笔。这样便会一笔笔脱颖而出。

上述练习后，再画一张。这次除了勾边的线条外，再画上些对角线（图1—2）。然后再试几张由圈状，菱状构成的图形，线条的形状不限。法国画家德拉克洛瓦的画充分显示了各种线条的表现力（图1—3）。

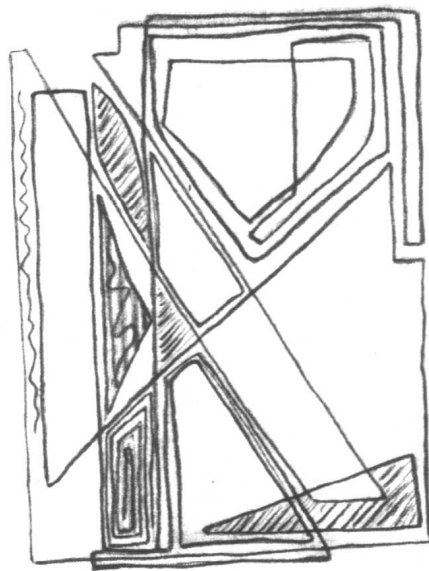
●小 结

前面我已谈了本书的基本前提——素描技巧不但可教、可学、还能使你一举两得。当你逐渐沟通了善于创造，富有直觉的右脑时，你能学到视觉艺术的基本技法，即把看到的一切画在纸上的能力。其次，通过本书提供的素描训练，你还能培养更具有创造性的思维能力，能运用于你生活中的其它方面。

学完本课程后，你将会达到什么水平呢？这要取决于个人精力与求知欲。要相信潜力是存在的，但凡事必须从头做起。有必要时常提醒自己：不管是莎士比亚的诗，贝多芬的音乐还是凡高的画，都是从初学开始的。

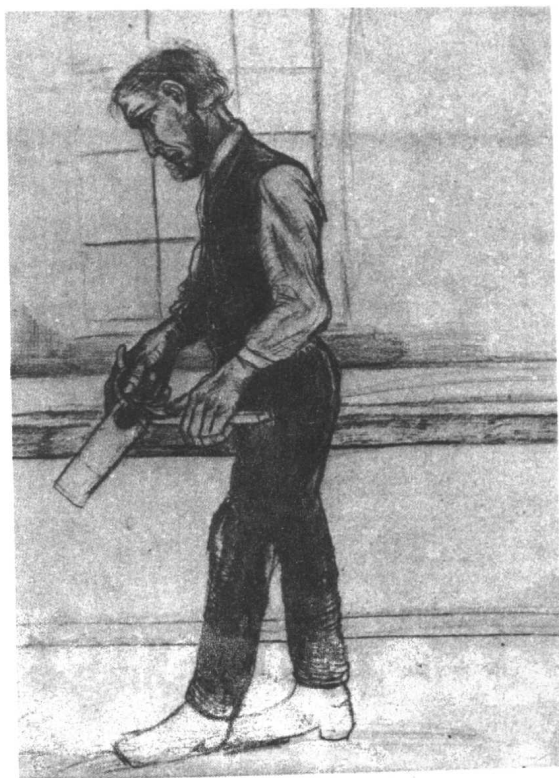
（图1—1）

（图1—2）

(图 1—3) 阿尔及尔妇女 德拉克罗瓦

(图 1—4) 《木匠》 凡·高

凡·高的艺术生涯是在他生命最后十年中开始的，即从他27岁到37岁逝世止。起初的两年，他只是靠自学画素描。这幅画可以看出他为了解决比例形体作了不少努力。两年后，他的作品《悲伤的女人》则显示他已解决了素描的难题，给人留下深刻印象。

(图 1—5)
《悲伤的女人》 凡·高

第二章

运用素描——无声的语言来表达自己的

本书的目的是传授观察与素描的基本方法，而不在于教导你如何表现自己。但本书能提供你某些从千篇一律的表达方式中解脱出来的方法。一旦摆脱了它们，你即能以自己的方式运用你自己的独特的素描风格灵活地表现出你的个性。

假如把你的书写当作一种类似素描的表达形式，那么我们可以说你已经在运用艺术的基本要素之一——线条来表达自己的了。

准备一张白张，在纸正中以你平时签名的方式写上你的名字，然后，试用以下眼光来看待你的签名：现在看到的是一张创作，一张由你的文化修养为基础而构成的作品。其实这并不假，试问哪位画家的作品不跟画家本人的修养密切相关呢？

每次签名，就是你用线条来表现自己的过程，所用的线条与毕加索在（图2—1）这幅素描中所用的线条道理是一样的。你反复使用的签名的线代表着你；正如毕加索的线代表着毕加索。书写过程中所用的无声的艺术语言，表达了某种意思，因此，线条可以辨认。通过下面这些线条，你能讲得出这是个什么样的人吗？

Dale G. Smith

Dale G. Smith

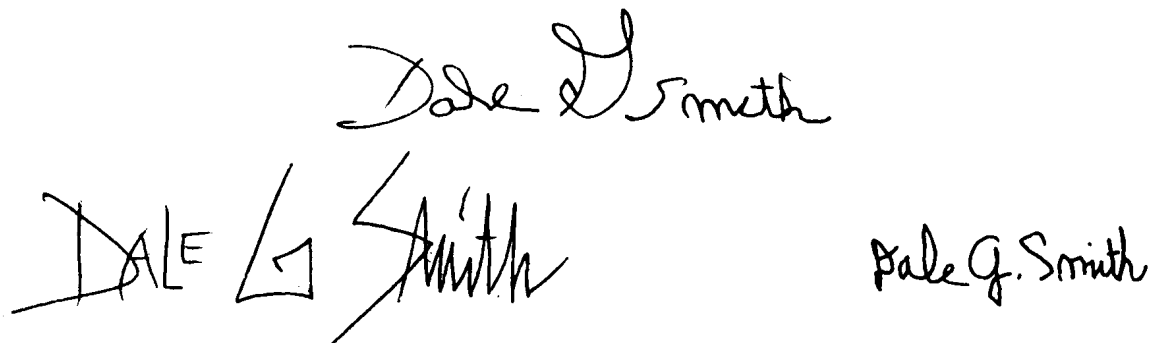

（图2—1）

速写本之一页 毕加索

你也许会同意这样的看法：这个 Dale G Smith 性格较外倾而不是内倾，比较喜欢穿色彩鲜艳的衣服，不喜欢灰调子的，而且至少从外表看比较开朗，健谈，甚至很出挑。当然，正确与否，这只是猜测。而关键是许多人看了签名后会作出诸如此类的猜测，因为这些正是 Dale G.Smith 那无声的语言所传达的意思。

这是另一个 Dale G.Smith 的签名。要是问你这个人怎么样，你会说也许这人比较保守，文静、可靠、可能不太有冒险精神。那么第三个 Dale G.Smith 怎么样呢，请你根据下列字体所传达的无声的信息作出相应的回答：

再回过来看看你自己的签名。并体会线条所传达的信息。先用三种不同的笔迹写下你的名字。再回想一下对这些不同笔迹你有什么印象。你的名字由一定的笔划所组成，它本身没有改变，那么是什么使你产生不同的印象呢？

请看（图 2—2）（图 2—3），看了这对舞蹈人物后，你是否觉得似乎能听到音乐声？请仔细体会一下这些线条是如何产生音乐感的。

（图 2—2）

（图 2—3）

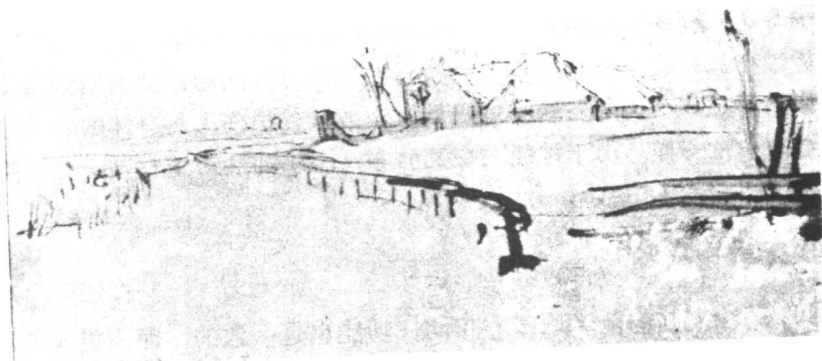
让你看到并产生印象的是每根划出来的线条，或整组线条的个性特征。你根据下笔的速度，笔迹的大小，粗细和疏密，作者运笔的轻重缓急及笔势强弱即它的整体面貌来体会。各人签名之特别，在法律上被认为是“特有的”，其他任何人都不能代替。

你的签名不只是作为你个人身分的证明，它还能表达你的个性和创造力，是你活的写照。从这个意义上说，你已成功地运用了自己特有的无声语言（线条）了：这便是素描的基础。因此，在以下章节里，我们不打算在你已会做的事情上多费笔墨，而要强化怎样去观察，使你能用具有特色的线条去描绘观察认识到的一切。

●素描是画家的镜子和心象

素描不仅表现了你要画的对象，又表现了你自已。你对外部世界所观察到的对象理解越深，刻划得越明确，观众对你就看得越清楚，你對自己也就更为了解，这不是没有道理的。因此，素描是画家心象的显示。（图2—4）是伦勃朗的作品《冬景》，通过这些流畅而带有意味的简练线条，我们不仅可以看到冬天静静的景色，还能通过风景看出画家的个性。

本书的练习旨在增强你的观察理解能力，使你的个性风格及你可贵的独特画风完美地脱颖而出。随着观察方法的改善，你的素描功夫会不断提高，自己的风格也逐渐形成。要保护她，浇灌她，珍视她，因为风格表达了你自已。正如禅宗的神箭手所说：靶本自心。

（图2—4）

冬景 伦勃朗