

河北省

高等院(校)艺术设计教材
艺术设计基础教程

素描

主 编 高宏刚
副主编 田力勇 吴东良
河北教育出版社
二十一世纪
高校精品课教材

二十一世纪
高校精品课教材

河北省高等院（校）艺术设计教材
艺术设计基础教程

素描

本书主编 高宏刚 © 河北教育出版社

副主编 田力勇 吴东良

河北省高等艺术设计教材编辑委员会

主 编 靳宝栓

副主编

罗磊明 高俊峰 王国斌 张俊来 朱赛鸿

张家信 王继平 吴 民 杨文会

刘立钧 张子言

编 委 (以音序排序)

付 杰 高宏刚 黄 远 李连志 李秀泽

林 涛 林宇新 刘 田 刘小岭 吕耀东

牛运功 苏继红 王志强 吴纪伟 张奎英

章洪涛 赵姜军 邹 寅

图书在版编目 (CIP) 数据

素描 / 高宏刚, 田力勇, 吴东良编著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2008. 8

河北省高校艺术设计教材

ISBN 978-7-5434-6866-5

I. 素… II. ①高…②田…③吴… III. 素描-技法(美术)
- 高等学校-教材 IV. J214
中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第130291号

出 版 河北教育出版社 <http://www.hbep.com>

(石家庄市联盟路 705 号 邮编 050061)

发 行 河北麦田图书有限责任公司

(石家庄市联盟路 705 号河北教育出版社东三楼)

电话: 0311-87731224)

责 编 赵 雷

制 版 翰墨文化艺术设计有限公司

印 刷 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 7.25

印 数 1-2000

版 次 2008 年 8 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5434-6866-5

定 价 32.50 元

版权所有 翻印必究

目 录

→ 第一章 素描概论	1
第一节/素描的基本概念和学习的重要性	2
第二节/怎样学习素描	3
第三节/素描发展简介	5
第四节/提高素描的欣赏水平与审美情趣	9
第五节/素描的基本语言	13
思考与练习	18
→ 第二章 素描的工具材料及表现手法和透视	19
第一节/素描的工具材料	20
第二节/素描中的透视原理	22
思考与练习	24
→ 第三章 素描写生初步	25
第一节/石膏几何形体写生	26
第二节/组合静物写生	29
思考与练习	34
→ 第四章 人像写生	35
第一节/石膏头像写生	36
第二节/人物头像写生	41
第三节/人体写生	45
第四节/着衣人物写生	56
思考与练习	64

→ 第五章 设计素描	65
第一节/设计素描概述	66
第二节/结构设计素描	69
第三节/具象超写实素描	71
第四节/抽象设计素描	77
第五节/装饰素描	92
第六节/创意素描	95
第七节/中国绘画图形元素在设计素描中的借鉴	102
思考与练习	111
→ 参考书目	112

第一章 素描概论

第一节 素描的基本概念和学习的重要性

从广义的素描含义讲,素描是美术表现形式的一种,艺术家运用素描的工具,通过线条、色彩和材料,在画纸上或画布上去描绘对象,都可以称为素描。

米开朗基罗曾说过:“素描是构成油画、雕刻及其他种类绘画的本质和源泉,并且是一切科学的根子,那种已经掌握了这种东西的人可以相信自己占有一笔巨大的财富。”因为凡是绘画、工艺美术、建筑等造型艺术范围的基本功,都离不开素描训练这一课题,通过素描这种最直接、最简便的形式,使学生科学地、循序渐进地把握造型基本功和绘画语言规律,培养学生顺利进入艺术大门,仍然是一条非常可靠的途径。

首先,初学绘画者从素描学习开始,无论其使用的工具、材料和技法,都相对其他画种较为简单,这样学生就可以把学习的主要精力放在对造型基础的研究上,如形体、解剖、透视空间、构图等。学习设计专业还要掌握抽象造型语言如点、线、面及对比与谐调的构成规律。中国绘画中的图形设计是中国造型艺术特有的一种形式,具有独特的中国审美特征,学习和了解这些内容,对在设计作品中体现中国文化特点是非常有好处的。

素描也不仅仅是造型艺术的基础,同时它还是一门独立的美术表现形式,画家可以通过素描自身的不同技法与语言特点,表达对生活的感受和人生与社会的思考。如我国著名艺术家王式廓所作的《血衣》,就是运用素描质朴的笔调和黑白对比的手法,充分展示了旧时代受苦农民对封建社会强烈控诉的悲愤情绪和气氛。这种运用素描语言形成的艺术感染力也是其他画种所代替不了的。

素描学习还可以通过画家自身的体验与实践,根据其性格特点逐步形成自己独特的艺术表现风格。如荷兰画家凡·高的素描作品中奔放急促的旋转笔触,体现出了画家内心情感的涌动及对生活的无比热爱。

素描的训练过程,不只是简单对各种技能的熟练掌握,还应通过对生活的观察与提炼,来培养学生正确观察问题、分析问题、概括问题和解决问题的能力,同时不断提高艺术审美能力和艺术感受能力。所以素描学习是培养一个艺术家综合素质的过程。在现代美术与设计中,更强调运用艺术家的思想与智慧进行新的创造。如何在生活中发现独特的美,在作品中来表达自己与众不同的思想观念及情感,通过素描学习都能够得到体验和收获。它可以培养和树立艺术家高尚的人文情怀,甚至对人格与品格进行塑造。所以它既是学习艺术的起点,又是每位艺术家终极追求的目标,它

是艺术家成长的奠基石。

学习素描可分为三个不同的阶段。

第一阶段可以称为初级素描阶段。绘画者仅凭借自己的爱好和直觉的美感印象来作画，形体单纯、简朴，并保留了一些对象的特点，这种直观的印象在绘画中是十分重要的，它有难得的可靠性和全面性，是真正艺术品所必备的条件。但由于绘画者对素描的基本语言和表现手段缺乏理性的认识，画面的线条与色调缺乏统一感，认识和表现缺乏自觉性和艺术个性。

第二阶段是素描的研究阶段或深入阶段。虽然第一阶段的直观印象比较新鲜，但毕竟停留在表面，对对象只是一个粗浅的和被动的认识，其中有许多的偶然性和错误。这些都会影响作品的艺术质量。这一阶段开始对素描中的一些科学理论和规律进行深入的研究，如人体解剖、透视、体面的构成、色调规律等，并对造型进行严格、系统的训练。这个时期学生作业的特点是：通过对自然属性和规律的研究，能够较准确再现出自然形体，调整画面呆板的线条与色调并掌握了一定的表现技法（对对象的观察有了一个整体的意识）。这些“基本语言”的掌握，为今后的“起飞”阶段奠定了良好的基础。在训练过程中，由于学生研究的着眼点不同，对形象的美感相对比较薄弱，这是正常现象，只要在教师的正确引导下，是会逐步得以改善的。

第三阶段为素描的成熟阶段或表现阶段。这时画者的技巧已经达到熟练的水平，并开始由被动变为主动地绘制形象。随着审美能力的不断提高，对形象的美感和特征有强烈的表现意识，为达到这种目的甚至不惜采取各种手段，如“装饰”“变形”等。开始走向从“有法到无法”的较高境界。

此阶段的素描，虽然有一种从形体又回到原始“初级平面”的感觉，但已经发生了质的变化，对形体理解已不再是一知半解，也有别于当初的胡涂乱抹，所描绘的作品更具合理性，艺术的表现和艺术的个性更加鲜明、主动。

随着艺术家修养的不断提高，素描成为传达画家感情的媒介和工具。

第二节 怎样学习素描

一、整体地观察和表现对象

初学绘画的人，开始总是提出如何去画的问题。有经验的老师就会告诉你，“你不是不会画，而是不会看。”这就要求我们通过眼、脑和手的训练，培养观察问题、分析问题和解决问题的能力，并且始终在“整体的关系中”去观察对象和表现对象。所以整体观察在绘画中是非常重要的。

没有经过绘画训练的人，看对象总是孤立的，局部的，这样看一点画一点，最后完成的是一个拼凑和琐碎的形象，也就无法表现对象总体特征和精神气质，失去画面整体效果。

我们需要的是一个整体观察对象的方法，就是一下子看到对象的全部。从对象基本形入手，有经验的画家，常采用逆光照明的方法，看对象大的剪影效果。画对象的头，同时注意与其胸、颈之间的比例关系。画脸，要注意脸和五官的比例关系。把对象的上下、左右和前后及空间关系同时去比较，这样在比较中才能得到一个较准确的对象比例关系。观察描绘画面的明暗色调也是通过色块之间的比较，才能确定出对象每部分黑白灰的深浅位置。

素描作品中每一个具体形象，都是由许多局部组成的，要想把这些局部组织成一个完整的整体，就要通过相互间的存在和比较来完成。从整体到局部、又回到整体的表现方法，是绘画写生的正确方法。画时先从确定对象最大的关系入手，从小到大，由简到繁地逐步深入。可以把复杂的对象概括成几何形体，这样更便于理解形和抓准形。开始起稿的时候，要多用直线，要“曲线直画”，待大形定准后，再逐步用较圆的线条深入。在找大形的过程中，还要学会运用各种辅助线来不断修正形体。

素描的深入阶段，实际是画面关系逐步发展的阶段，每画一个地方，都要考虑到整体全局观念，只盯住局部把某一点画好，都是孤立的和不正确的方法。因为画面只有在全面关系的比较中，才能检查出错误。素描的深入，也不是把所有部分都平均对待，要注意突出主要部分，减弱次要部分，画面要有取有舍、有虚有实，这样的作品才达到较好的艺术效果。

素描整体的观察方法，只是学习素描的一种基本方法，要想把对象画得鲜活，具有强烈的艺术感染力，还需在所画对象的“意境”上下苦功夫。

画家开始从观察对象到最后完成表现对象，实际可以分为三个过程。第一过程是面对自然对象之美，引发画家的情感，并有强烈的表现欲望。第二过程是自然对象给画家的这种感受又通过画者内心引起某种联想，并注入画家自己的主观情感和思想观念。这个过程是把一个初步的自然对象逐渐演变为一个艺术形象的再创造的过程，也是一个艺术家对自然对象“练形”和“练意”的过程。这个阶段的完成往往会因人而异，有时时间可能是很短暂的，有时也可能需要推敲很长时间。经过画家不断努力，新的艺术形象会在画家的头脑中愈来愈清晰。最后画家把这个新的艺术形象使用最能充分表现这种情感的艺术形式表现出来，去感染观众，并引起共鸣。这就是中国绘画中的从“眼中之竹”到“胸中之竹”，最后再到“纸上的竹”的艺术形象创作过程。

当我们面对对象写生时，一定要多用心去想、去体验和思考，在真正动笔落墨之前，实际最后完成后的形象画面已经在大脑中基本形成。画的过程是逐渐接近和完成脑中形象的过程，而不是总被动跟着客观对象转来转去地画。把握了这个艺术感受总的整体，画面才会有生气，有精神，有意境。无论你是用具象造型的方法，还是抽象造型的方法，都体现着这种创造艺术形象思维的过程。具象造型是通过具体写实形来完成这种艺术感受和形象，而抽象造型则是通过把对象简化夸张，运用抽象的点、线、面和符号来表现和完成的。

画面整体感也是一张作品成败的关键。首先要明确主次关系，要突出重点。画面点线面的构成安排及画面中构图的安排要得当，并注意物体间相互的对比关系，如画面物体中线的粗线变化、形体面积的大小、聚散、强弱变化等。可以把写实的造型的体块，看成抽象的点、线、面来安排，要使它它们之间的搭配体现出对立统一的原则。前人的构图经验都可以借鉴，如在画面中多用近似形，少用对比形，对比形应该是画面的主体部分，这样画面的宾主关系就突出了。为了更充分表现你的情感和画面的审美需要，可以打破生活的原形，运用黑白颠倒、东挪西借的方法去重新组织布置画面。

二、感性和理性相结合

我们在写生时，面对一个鲜活的生活形象，都会有一个直观的感觉，如一位清纯、秀美的少女或一位质朴厚厚的农民工，能给我们留下一个很深的印象。这种第一直观感觉非常重要，它有难得的

可靠性和准确性,也是我们作品完成好坏的一个很关键的因素。

如果我们只凭着一些理论和概念去描绘对象,得到的结果只能是一个没有性格特征的机械制图。我们要求的素描作品,应该是通过鲜明的艺术形象去打动观众。在素描训练当中,除达到外形的准确,还要求学生去表现对象的性格特征、精神气质,达到以形写神、重在神似的目的。在我们绘画初始,要一下抓住对象的第一印象和新鲜感,并且始终能够保持到作品的最后完成。但是这种新鲜感觉毕竟只是停留在表面上,对对象只是一个粗浅的认识,这些都会影响作品的进一步刻画。只有通过一定的理性分析,从感性认识阶段上升到理性分析阶段,因为只有理解的东西,才能更深刻地去感受它。好的作品总是高度感性和高度理性结合的产物。

在素描练习当中,一定要把这种新鲜感觉与理性分析研究相结合,特别是初学者,对素描中的一些科学知识和理论要认真对待,反复研究,熟练掌握。如素描造型中的解剖、结构、透视、明暗、色调、构图规律等。系统扎实地学习和掌握这些知识,能够使我们更好、更深入地理解和表现对象,为下一步艺术创作打下一个坚实的基础。

在素描的训练过程中,还要经常穿插进行一些速写和默写训练,这对提高学生的观察能力以及理解能力有着十分重要的意义。

速写的练习,一般都是要求在较短的时间去完成。这样就迫使画者去抓对象的主要特征和动态表情。这样经过长时间的训练,就能够培养和提高学生敏锐的感觉能力和形象的概括能力。速写对长时间课堂素描来说,是一个很好的补充。默写是凭记忆作画,一般是先对对象有较深入的观察、研究,对其结构特征动态规律胸有成竹后,凭记忆画出来。多进行记忆训练,对培养学生的理解能力很有好处,并能够为今后创作打下良好基础。

另外,抽出一定时间进行一些名师作品临摹,是非常有好处的。从古今中外一些前辈的优秀作品中学习好的经验,从中找到一些规律性的东西,是丰富自己表现手段的好方法。再在前人的经验基础上,进行创新,逐步形成自己的艺术风格。

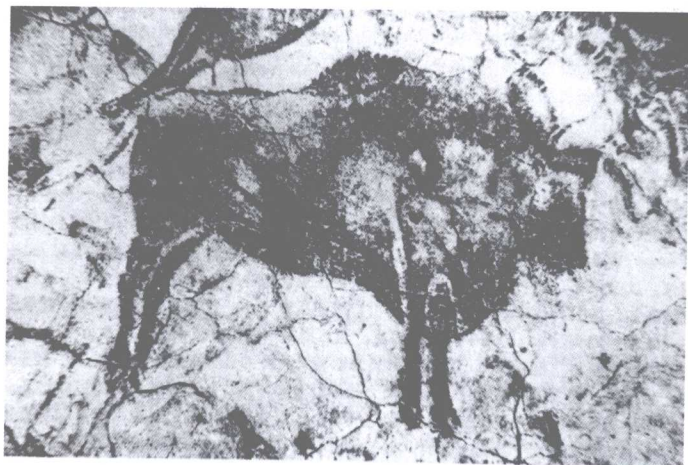
第三节 素描发展简介

素描艺术发展的历史,实际就是素描语言不断演变,不断发展的历史。

素描艺术,可以追溯到原始社会。那时原始人在山涧的穴壁上用木炭画些简略的动物图形,手法简单,且是一些不甚熟练的轮廓线。随着时间的发展和生活范围的扩大,开始在崖壁上描绘或刻制一些生活、狩猎的图形。例如西班牙的阿尔泰米拉山洞穴壁上发现的约一万五千年以前野牛、长毛象等图画,创作者已经具有熟练的技巧,能够正确表达出对象的形态动作,甚至表达出对象的精神感情,并懂得运用彩色矿土如赭石色等晕染对象的明暗。贡布里希在《艺术发展史》中写道:“……考古学家一开始不相信这样生动逼真的动物竟会出自冰河时代的人。”在我国也发现了距今六七千年以前的半坡彩陶纹饰,也是我国最早出现的绘画作品。其表现内容多为鱼的各种纹样,有的已属于抽象造型;把鱼的表现特征如头、身、尾等分解为黑白、点、线造型因素,形成独特的美感意识和表达方式。

在15世纪前的西方，画家一直用线描的形式为当时教堂壁画或建筑纹样画草图，并不把素描作为一门独立的绘画种类。

16世纪初，意大利出现了文艺复兴运动，这个时期诞生了许多著名艺术家和素描大师，如达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、提香、丢勒等。当时的人文主义者宣扬把人的思想从神的世界拉回到现实，颂扬自然之美和人的力量，崇拜科学。在这种活跃的环境中，许多艺术家深入研究了透视学、解剖学、明暗、构图，并将这些因素运用到绘画和素描作品当中，极大丰富和发展了素描的手段和技巧，使过去的线描更加富有变化，能用线来表现物体的结构和不同质感。创造了明暗画法和线与明暗相结合的方法，使作品呈现出明暗体积以及空间透视。每位艺术家又由于各自不同的手法形成不同的风格，使素描真正成为造型艺术中的一个独立画种。达·芬奇的素描作品构图巧妙，明暗色阶微妙，刻画细致深入，他谙熟解剖学，画出了大量表情丰富的人物形象。在使用工具上，他经常把钢笔与铅笔结合使用，他画的天使习作，是文艺复兴时期素描的精品。

↑ 野牛（西）阿尔泰米拉山洞

↑ 天使习作（意）达·芬奇

米开朗基罗喜欢使用炭笔作画，他的画线条雄健有力，体积结构鲜明。他画的人体素描尤为出色。以创作许多圣母与圣婴形象著称的拉斐尔，非常强调线条的表现因素，他的线条轻快、流畅，以其纯朴自然与和谐而引人入胜。威尼斯画派代表提香，在研究了拉斐尔与米开朗基罗的作品后，逐渐探索出自己的风格和技法，他的素描不拘“绳法”，线条简洁明快，明暗对比响亮，虚实富于变化，对后期的欧洲绘画产生很大的影响。

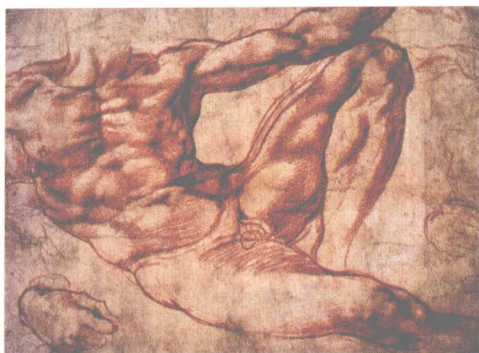
丢勒是德国文艺复兴时期的代表人物，他画的肖像素描力求忠实于对象，笔法准确、简练、细致，画面轻重、强弱节奏感强，所做《母亲像》以其对本质和性格特征的描写而具有强烈的感染力。

荷尔拜因的素描多用铅笔绘制人物肖像，他的造型达到了高度的准确。

17~18世纪的素描在继承文艺复兴时期风格的基础上继续发展，并更多地表现体积感、肌肉感和人体的复杂运动，使用的工具和技法更加多样化。

比利时画家鲁本斯擅长画男女人体，其形象丰满圆厚，肌肉的质感和厚度感极强。他作画一般多用粉笔画在浅棕色纸上，以显示出男性肌体的真实感觉。

西班牙画家格里柯，以明暗光线为主要表现手段，把人物体形拉得修长，颇具现代时装画的人

↑ 创造亚当 习作 红色粉笔
(意) 米开朗基罗·波纳罗蒂

↑ 卡德利娜
(意) 拉菲尔

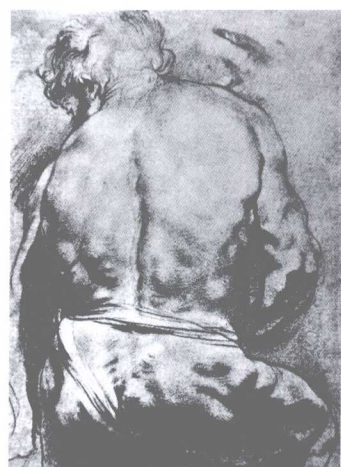
↑ 迫害阿芒 拱顶壁画中的人物习作
红色粉笔 (意) 米开朗基罗·波纳罗蒂

↑ 画家母亲像 炭笔
(德) 阿尔布莱特·丢勒

↑ 埃利奥特像 荷尔拜因

↑ 男子的背部 (比) 鲁本斯

物比例特征，在他的作品中有一种神秘不安的情绪。

荷兰画家伦勃朗，先用钢笔勾画出人体的体积结构，再用水墨在暗部加以渲染，用笔简约严整，造型十分厚重。

19~20世纪初，法国成为世界美术的中心。在此产生了一个接一个的美术运动——古典主义、浪漫主义、现实主义及印象主义等。由于各派画家群起，素描的艺术形式也更加丰富多变。

法国古典派画家安格尔，十分强调线条在素描造型中的作用，要求自己“以最简练的手段来表达丰富的印象”。在严谨洗练的线条中，可以看出画家深刻的观察力。

德拉克洛瓦是浪漫主义画派的代表，坚持与古典主义抗衡，他的素描热情奔放，构图重气势，重视人物感情和动势的描绘，强调画面的对比因素，经常使用水墨工具来作画。

杜米埃是现实主义画家之一。他有非常敏锐的观察和记

↑ 莎士比亚抱子下楼 (荷) 伦勃朗

忆能力，画素描从来不用模特，凭想象就能把物体的轮廓、体积、动态表现出来。他一生完成了大量的素描作品，显示出画家的高度技巧。杜比埃使用流动不定的细线条，并加以墨色块，形成自己独特的素描风格。所表现的内容具有鲜明的讽刺性和战斗性，就其社会意义来说超过许多画家。

印象派出现后，素描的形式更加多样化和具有个性的风格。对以往严谨的造型逐渐淡化，作品更加随意、自由。如德加在继承安格尔线描的基础上，用线更简明、清新，有虚有实，使画面有很强的节奏感。

↑ 为莫瓦德歌夫人肖像画的习作
红色粉笔、黑色炭笔
(法) 安格尔

↑ 喝大锅粥 (法) 杜米埃

后期印象派主要有高庚、凡·高、塞尚等人。他们的作品更强调自己的主观感受。凡·高的素描常以狂热的激情表现劳动平民和景物，用笔粗重，人物特征表现鲜明，其绘画语言激奋而纯朴，对近代画家有很大的影响。

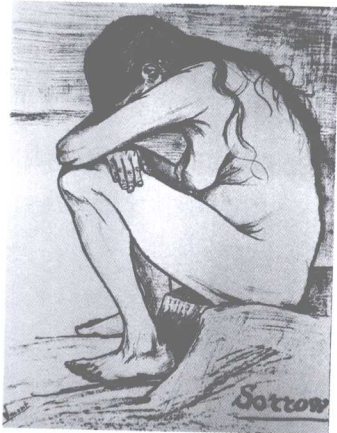
现代派画家使立体造型渐渐又回归到平面造型，艺术形式和语言更加单纯简洁。马蒂斯是野兽派的代表人物。早年研习十七、十八世纪作品，后来受后期印象派影响，并吸收波斯绘画、东方民间艺术形式，形成单纯化风格。他的方法是先画一张十分写实的素描，然后根据这张画画另一张，并连画几次甚至数十次，最后使形象变得完整概括。他的线条均匀流畅，手法轻便自如，具有儿童的稚拙。毕加索是立体派的主要人物。他不是提供具体对象来反映现实，而是通过变形来表现对象的“真实”。画家采用在一个画面上同时用不同角度表现对象的画法来构成形象，有的作品附以报纸、瓦楞纸等实物拼贴以加强画面视觉效果和表现力。他对现代艺术各流派颇具影响。

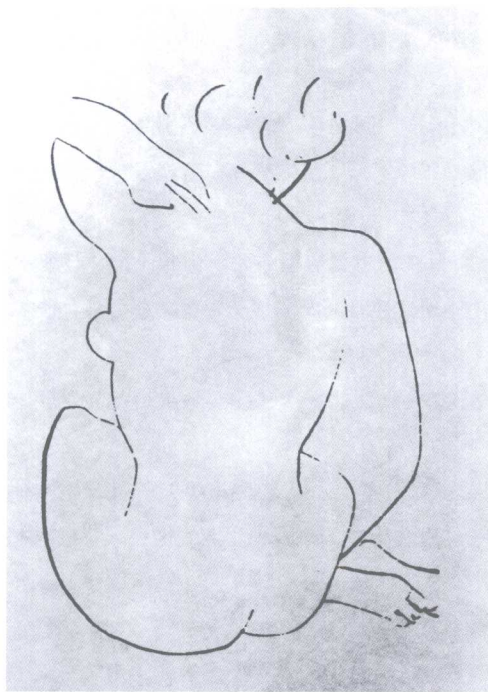
↑ 女裸体 (法) 德加

法国布拉克，早年与毕加索共创立体派，后画风大转，形象具体，色调明快。他的素描人物，用笔独具特色，画面静中有动，富有音乐般的节律感和装饰效果。

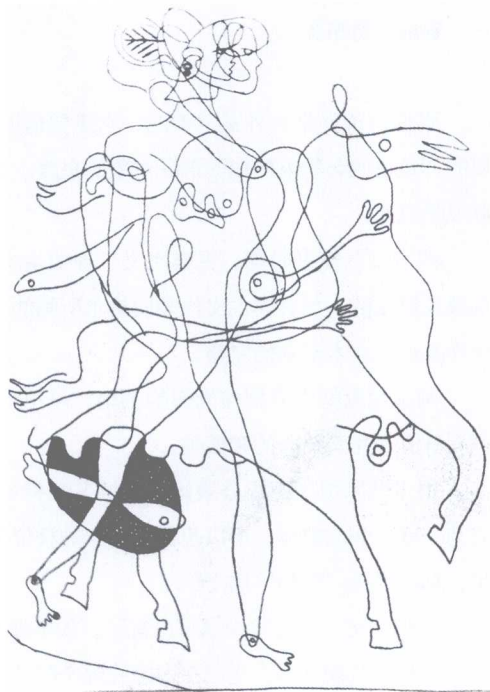
我国传统绘画有几千年的历史，“白描”一直是其表现的主要形式，它简练纯净，不重明暗和立体，主要通过线条来表现形体的外轮廓，并十分重视线条自身的形式美。在物象的造型方面重写神写意，主张“似与不似”，形成自己的一套理论和方法。

↑ (荷) 凡·高

↑ 坐着的裸女（法）马蒂斯

↑ （西）毕加索

↑ 素描（法）布拉克

↑ 永乐宫壁画（局部）

第四节 提高素描的欣赏水平与审美情趣

对开始学习绘画的人，不断提高自己的欣赏水平、培养审美能力是十分重要的。美感是一种高级的情感，是人对客观事物美的认识和感受。美的形式有各种形态，通过学习和了解一些基本规律，我们就可以明白哪些是有美感的，哪是有没有美感的或是不符合审美要求的。

一、素描的造型美

素描,实际是一种美学形态,它需要借助某些科学知识,如解剖学、透视学、构图等。但最后目的不是达到与物象酷似而再现对象的呈度。如果对素描的认识离开了美的规律,素描就成为某种图解或是工匠。

西方文艺复兴时期,古典主义、现实主义都是以具象写实为主要造型方法,但也是以体现唯美规律为原则的。如古典主义代表安格尔所画的女人体,为体现女性背部的曲线美,经常将脊柱加长,使作品达到艺术形式的完整。

画家伦勃朗充分把握光影的主动,采用聚光的手法,加强画面的主次、虚实效果,使光影明暗产生既有变化又统一的和谐美。

很多艺术家为更充分表达对象的某些特征,还采用变形的造型手法。绘画造型实际都是把实体变为二度空间的虚体,所以也都是物象的移位和变形。在具象造型中,女人体比例的加长,背景的挪用,都已经是“巧妙”的变形了。

变形的美,在古代中国早已有了。如半坡彩陶的鱼纹,就是原始人把鱼的形状进行了抽象归纳,才有了艺术鱼的造型。变形在中国绘画中叫“稚拙美”,是文人绘画追求的最高境界,用摆脱形似的方法,追求笔墨的稚拙趣味。西方现代画家毕加索也是通过对人物的变形来达到“丑美”的目的。

抽象造型是现代文明对物象微观世界的认识。它是通过对微观世界的点、线、面等因素表现出来的。通过点、线、面的重复、渐变、对比、肌理等韵律,产生出节奏美感和形式美感。

二、素描的韵律与节奏美

大自然中存在着许多韵律和节奏的因素,如黑白、大小、长短、刚柔、强弱、点线、山脉的线条、森林的轮廓、水的流动等,画家通过在画面上有秩序的构成,就形成画面的节律美和形式美。对比与和谐就是表现这种形式美的主要方法。对比是反衬、变化美,它贯穿在造型的各种因素中,如黑白、点线、主次、疏密等。对比通过相互衬托的作用,可以使形象更突出,事物的本质更加鲜明,明暗色调更加醒目,画面更富于变化,是艺术家常用的手法之一。

意大利画家莫蒂利阿尼的素描人物肖像,充分运用线的曲与伸的对比矛盾,使形象变形与扭曲。脸部的鸭蛋形,脖子的细长与头部形成转动关系,眼睛的一高一低,都组成画面舒畅的节奏感。

德国画家柯勒惠支,充分运用黑白的对比与相互渗透关系,使人物造型鲜明、有力,具有强烈的表现力和感染力。

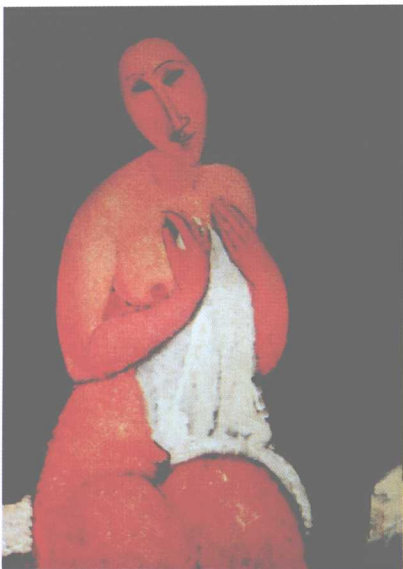
点在画面的多少与疏密关系,也可以产生响亮的节奏感,如现代画家石鲁所画的荷叶,都是用大小不同的泼墨点组成,最后以线画梗,作品自然合法,显出韵律的美感。

不同的技法与材料的对比,也会产生画面美的效果。现代画家克利姆特,特别强调材料和肌理的对比,在作品中经常使用金箔、螺钿和其他材料并以矩形和圆形构成画面,使作品富丽高贵并有强烈的装饰感。

和谐美主要来自均衡,素描中主要是指线、明暗和技法等诸因素的统一性。美国画家萨金特的作品,非常重视对背景的处理,通过背景和前面人物线与色的呼应关系,充分表现人物的内心世界和

精神气质。

中国的诗词最讲和谐美，如在《红楼梦》中有一首写秋的诗：“秋风惨淡秋草香，耿耿秋灯秋夜长。一望秋窗秋不尽，秋风秋雨作凄凉。”一个秋字的反复，形成诗的主旋律。

↑肖像(意)莫蒂利阿尼

↑自画像(德)柯勒惠支

↑风荷图 石鲁

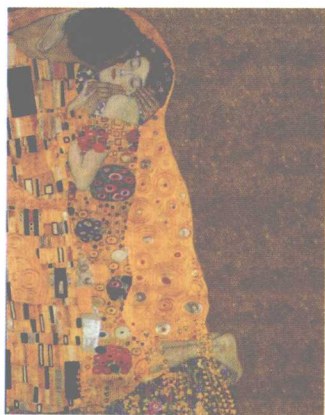
三、素描的线条美

线条是人类抽象思维的成就，中国的书法就是线的艺术，从楷书的工整平正到行书草书的奔放流畅，证实了书法发展从达意到抒发感情的过程。

线条在素描中的表现最为普遍，画家用线来造型，表达思想。它还可以决定画家的艺术风格，如米开朗基罗的线条粗壮有力，体现出力量感；劳特累克用线草率、凝练，表现出作者对下层人民的忧郁；画家柯罗经常使自己的技法服从对象的气质，他画的女孩肖像，线条轻松活泼，表达了作者对对象的真诚热爱；中国画家吴作人的素描，又结合中国绘画的特点，显示出独特的形式。

线的美感不但来自物体的内外轮廓，还来自线的力度感、节奏感和运动感。线条只有在运动中才会产生艺术魅力，如拉斐尔所画圣母、圣婴的形象温婉美丽，就是充分运用生动活泼、刚柔变化的线条来进行表现的。

德加所作的许多“舞女”素描作品，画面中那些生动的舞姿令人难忘，画家运用流畅、快速的线条变化，使整个人物姿态仿佛处于运动之中，充分发挥了线的表现力。

↑克利姆特

↑肖像(美)萨金特

四、素描的装饰美

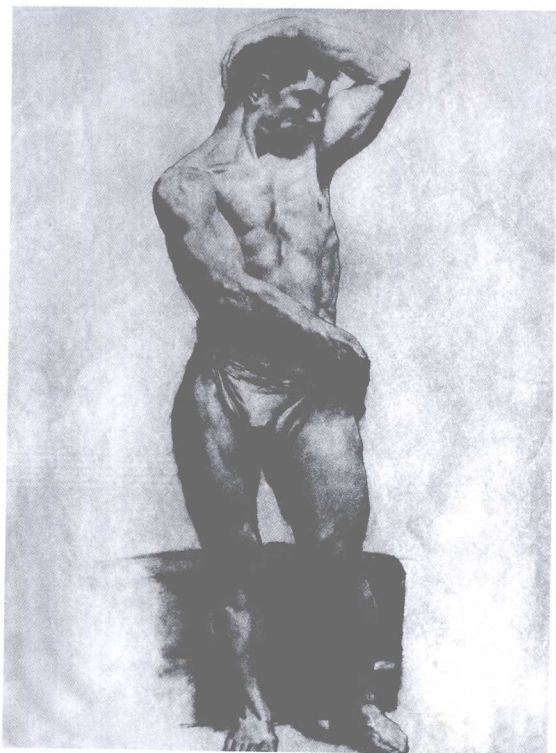
装饰美是形象美的规律化，它通过对形进行图案化、重复和规范，达到应物象形的装饰美。现代画家霍德勒，在艺术上追求画面的秩序感和平面感，喜欢用相似的形象做有规则的排列，常用四五个人的动作表现同一种姿态，造成画面极强的装饰效果。

马蒂斯作品受到东方艺术影响，追求概括的形体和绘画的平面感、装饰感，排除西方传统的透视法和明暗法，尽可能在二度空间的平面上传达自己的感受，所画的形象不加任何虚实、明暗处理，只以均匀、准确的线条勾画出形象的轮廓，以表达他和谐、宁静的绘画宗旨。

中国的艺术最讲装饰美，如中国京剧中的布景和道具，有极强的概括性和规范性，同艺术化的脸谱和图案化的服饰，构成强烈的装饰美感。中国古代壁画早已使形象装饰化，中国民间绘画在此造型基础上，还在不同人物、动物身上修饰象征性的纹样，使造型古朴、奇特，具有独特的艺术美感。高金爱所画中国传统京剧人物具有代表性。

↑ 舞女（法）劳特累克

↑ 男人体 吴作人

↑ 中国传统京剧人物 高金爱

↑ 伏虎 安塞农民
高金爱