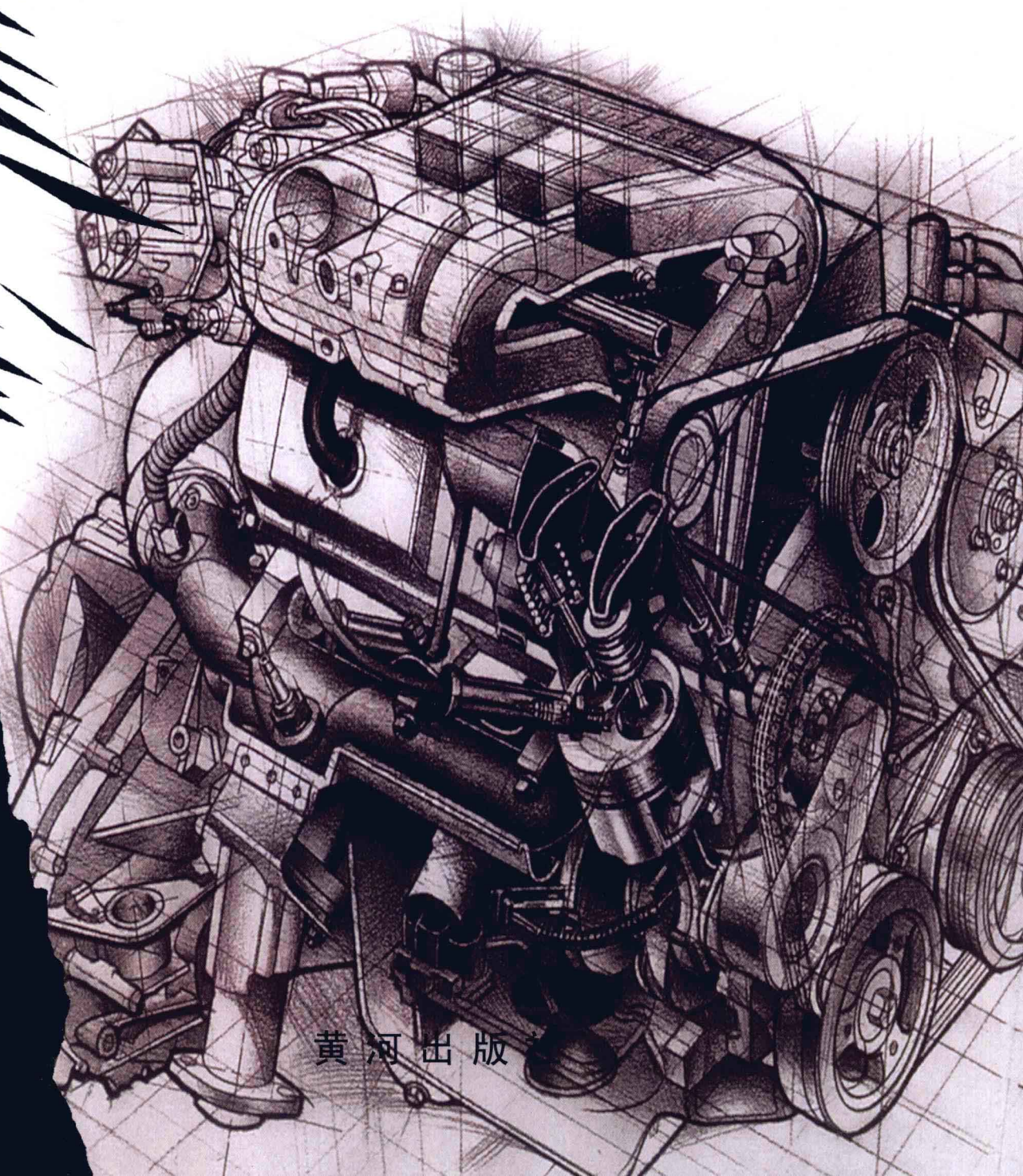

新观念艺术设计丛书 主编 魏 嘉

新素描

New Concept Sketch

逢国园 赵圣龄 编 著

黄河出版

新观念艺术设计丛书

主编 魏 嘉

新 素 描

编著 逢国园 赵圣龄

黄河出版社

责任编辑 李玉专 封面设计 王 巍 监制 武景生

图书在版编目(CIP)数据

新素描/逢国园,赵圣龄编著. —济南:黄河出版社,2008.9

(新观念艺术设计丛书/魏嘉主编)

ISBN 978-7-80152-981-7

I.新… II.①逢…②赵… III.素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 121993 号

丛书名 新观念艺术设计丛书

主 编 魏 嘉

书 名 新素描

编 著 逢国园 赵圣龄

出 版 黄河出版社

(济南市英雄山路 21 号 250002)

印 刷 济南丰利彩印有限公司

规 格 889 毫米×1194 毫米 16 开本

8 印张 224 千字

版 次 2008 年 9 月第 1 版

印 次 2008 年 9 月第 1 次印刷

印 数 1—1000 册

书 号 ISBN 978-7-80152-981-7/J·44

总定价 276.00 元 (全 7 册)

“高等学校要贯彻教育方针,按照培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的高级专门人才的总体要求,逐步构建起注重素质教育,融传授知识、培养能力和提高素质为一体,富有时代特征的、多样化的人才培养模式”,这是教育部对 21 世纪我国高校人才培养的总体要求。

“新观念”“新视点”艺术设计丛书正是根据这个培养模式的框架和艺术设计教育的特点编撰而成的。它主要由绘画基础、设计基础和专业设计三个板块构成。丛书力求以新的观念,从新的视角,解读现代艺术设计的新理念、新思维和新方法,使读者在了解国内外艺术设计发展历程的基础上,理解艺术设计的基本理论和知识,掌握艺术设计的专业表现技能和创作方法,提高艺术设计实践的基本能力。

此套丛书秉承理论与实践相结合的原则:既有理论的升华,又有佳作的赏析;既有知识的解读,又有方法的传授;是一套既有参阅性,又有指导性的艺术设计丛书。“重技轻道”(重视技术方法、缺失设计理论文化内涵)和“重道轻技”(高谈阔论空洞理论,鄙视实际操作能力)都是偏废和误导,而只有“道”“技”并重,齐头并进,才是艺术设计的真谛。

愿新观念、新视点艺术设计丛书能为广大师生和从业人员提供“道”与“技”两个方面的参考和帮助。

2008 年 9 月于百花公园寓所

前言 FOREWORD

素描的目的主要用于探索和研究我们在现实空间中把观察到的视觉对象的形状结构的变化如何表现在二维平面上,此外,素描也是描绘形形色色的视觉对象、视觉感受、视觉想象的简便而朴素的绘画形式。大千世界中的一切都是有色彩的,但是素描艺术取材广泛,凡是我们看见的、想象的或梦到的一切形象都是可以用素描或单色绘画表现出来。

素描也是独立的艺术作品。

素描是对丰富多彩的世界进行单一色彩系列的视觉描述和表达,就视觉艺术而言,绘画中所描绘的一切都是通过感觉而起作用。素描没有多色彩这一元素,这使它的艺术语言更加纯粹、单一;优秀的素描作品往往是通过高超的技法而诱发出细腻而丰富的色彩感觉,因而我们能够从优秀的素描作品中领略到独特的力度与美感,素描虽然没有五颜六色的视觉刺激,但它比色彩画更微妙、更纯朴、更真实、更理性。

素描是一切造型艺术的基础。素描是任何美术专业的必修课,是培养造型能力,表现能力及创造能力的重要手段和途径。目前的素描教学对待物象的描写基本采用以再现为目的的表现方法,偏爱肤浅表面的逼真和肖似而不做抒发胸臆,寄托情思的深层次的追求,压抑了我们的创造性和表现欲。随着教育体制的不断完善,许多美术教育工作者都进行了大胆的尝试与创新。素描作为直接影响艺术家造型思维方式及造型基本素质和能力的基础训练,一直受到艺术教育家及设计师的高度重视。传统素描的训练只局限于对物象作客观记录与描绘的训练方式,这已明显不能适应当今艺术的发展趋势,要突破传统素描训练再现性、写实性的框架,建立强调主体性和表现性的、跨学科的现代素描造型体系已是当务之急。

本书对素描的基本概念、对传统写实素描的造型语言以及对现当代素描的造型表现语言、对素描的视觉感受及材料的综合运用等进行了分析和探讨,试图对传统素描、现代素描、当代素描、设计素描与设计之间的基本概念,以及他们之间的内在联系进行阐述,以使读者对视觉艺术的欣赏与理解能力有所提高;对专业学生理解素描、艺术与设计之间的渊源;理解素描、黑白艺术等单色艺术的造型规律、理论、技能、技巧等,培养单纯朴素的审美观,提高造型能力、拓宽思维创造力。

本书对当代新素描造型语言仅仅是做了初步的探索。

编 者

2008年6月

目录

CONTENTS

总 序

前 言

第一章

素描概述 1

- 一、素描的发展 (1)
- 二、素描是一切造型艺术的基础 (8)
- 三、当代艺术与新素描 (9)
- 四、新素描与设计 (12)

第二章

空间与透视 14

- 一、素描的视觉思维 (14)
- 二、立体与空间 (15)
 - 1. 二维空间 (15)
 - 2. 错觉空间 (16)
 - 3. 不确定性的空间 (18)
- 三、线透视原理 (19)
 - 1. 透视原理 (19)
 - 2. 透视常用术语 (20)
 - 3. 透视图的类型 (20)
 - 4. 圆面、圆柱体与球体的透视变化规律 (22)

第三章

新素描造型语言的拓展 25

- 一、造型语言的构成 (25)
 - 1. 点、线、面 (25)
 - 2. 形状和体积 (29)
 - 3. 比例 (30)

4. 明暗与结构	(30)
二、构图	(33)
1. 构图形式美的法则	(33)
2. 传统形式美的线性构图形式	(34)
3. 当代素描构图特点	(41)
三、新素描造型语言	(44)
1. 具象的荒谬	(44)
2. 涂鸦画法	(46)
3. 原生艺术	(46)
4. 反透视效果	(47)
5. 叙事风格	(51)
6. 波普艺术	(52)
7. “政治波普”	(54)
8. 方案艺术	(55)
9. 镜像素描	(56)
10. 矛盾空间	(57)
11. 挪用手法	(57)
12. 正形和负形	(58)
13. 异变图形	(60)
14. 影子图	(60)
15. 偶发性画法	(62)
16. 现成物体	(64)
17. 拼贴法	(64)
18. 拓印法	(66)
19. 图像合成	(67)
20. 拟人化	(69)
21. 异化与非人化	(69)
22. 照片加工	(71)
23. 照片写实主义	(71)

第四章

新素描丰富的表现形式

73

一、具像素描	(73)
二、抽象素描	(85)
三、意象素描	(87)
四、设计素描	(93)
五、结构素描	(98)
六、装饰素描	(103)
七、表现主义与新表现主义素描	(106)
八、综合材质素描	(113)

参考文献

119

第一章 素描概述

一、素描的发展

素描,是普通而又普及的一种图画方式;素描,它是用来传达视觉信息最快捷有效的形象表现语言,也是人们思想意识相互交流的主要方式之一;素描,是人类区别于动物智慧所赋予的艺术天赋之一,30000多年以前,其他动物只给我们留下了它们的蹄爪印迹,而我们的远古祖先却用他们渔猎生活、茹毛而饮血的双手给我们留下了他们才华卓绝的岩壁洞穴素描速写绘画;在绘画史中,素描是人类最早从事造型艺术活动的方式之一,原始绘画艺术作品都是一些没有经过严格训练的远古祖先所画,他们并没有接受今天所谓“素描”的训练这是不言而喻的,如西班牙的阿尔塔米拉岩洞壁画及法国南部拉斯科的岩洞壁画洞窟,岩画的题材以动物为主,描绘的几乎全是巨大的食草动物,这些出自原始祖先之手的素描绘画让人们惊叹(图1-1),原始绘画表明在视觉艺术中素描是最原始而古老的绘画形式。

(图1-1) 阿尔塔米拉野牛(洞穴壁画)[西班牙]
约公元前20000年

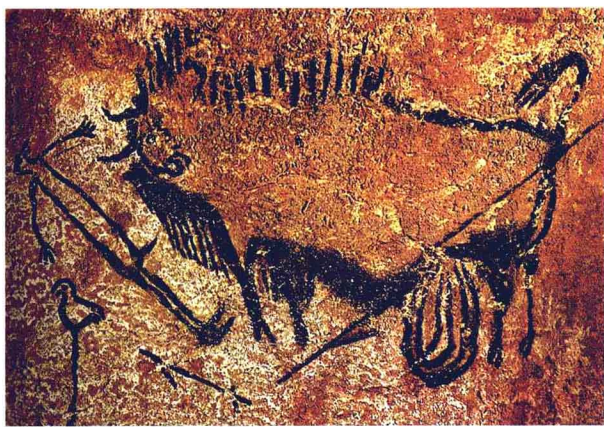
在远古时代,人类最早的绘画都是单色画,他们采用天然形成的颜料,如木棍烧制而成的炭、用烧鹿脂的灯烟画成,或用自己研制的朱红色的矿物颜料等,用线条勾勒,或用平涂的方法描绘出动物或人物的影像,这些远古壁画基本上是用单一颜色进行描绘的,应该说这就是我们人类祖先最早的素描图画。图示(1-2)西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画《二头野牛》,此画位于阿尔塔米拉洞窟的侧洞,即顶部

(图1-2)二头野牛(拉斯科洞壁画)

绘有一群野牛的“公牛大厅”。此画生动地表现了野牛的形体和动态,用线条描绘基本绘画轮廓,并加晕染,体现了旧石器时代的欧洲先民独特的艺术表现力,能够表现具有写实风格的动物形象。画的线条是采用原始的毛笔勾勒的,色彩的表现是用平涂和喷绘(即口含颜料通过骨管吹到画面相应的部位,能产生浓淡变化,以表现出体积感)的方法。图示(1-3)拉斯科洞穴壁画位于法国西南部,1940年发现。全洞由主厅、后厅和边厅以及连接各部分的洞道组成。在主厅和两个通道的壁顶部描绘了大量的野牛、驯鹿和野马等原始动物。动物轮廓是用粗壮而简洁的黑线条勾勒,并用红、褐、黑色渲染出动物的体积和结构,气势夺人。

人类最早是以素描图画的语言而相互传达信

(图 1-3) 拉斯科洞穴壁画 约公元前 17000 年以前

息的,人类的语言文字由素描图画而演变成象形文字的,例如古埃及的象形文字只是连续排列的一个个小图画(图 1-4)。研究表明史前人类以图画素描代替语言文字有一万多年之久。

(图 1-4) 古埃及绘画中的象形文字

古埃及美术以其丰富的内容展示了古老的文明之国的文化精神,古埃及壁画的基本特征是十分独特的。首先,它强调功利性,其次,表现出强烈的神性意识和宗教观念。古埃及壁画的造型特点是头部侧面画法,身体一律呈正面,这是古埃及浮雕和绘画保持了 3000 年不变的造型规范,即表现人物形象,头部为侧面,而眼睛是正面的;肩部及上半身是正面的,下肢则是正侧面的。图示(1-5)古埃及绘画中的女性表现,尤其是侍女、乐女的曲线体形及动作造型端庄优雅、体态显得轻盈活泼,充分表现出女性柔情的一面。此外古埃及绘画中的人物的大小比例取决于他们的等级关系,而不是他们的实际大小。

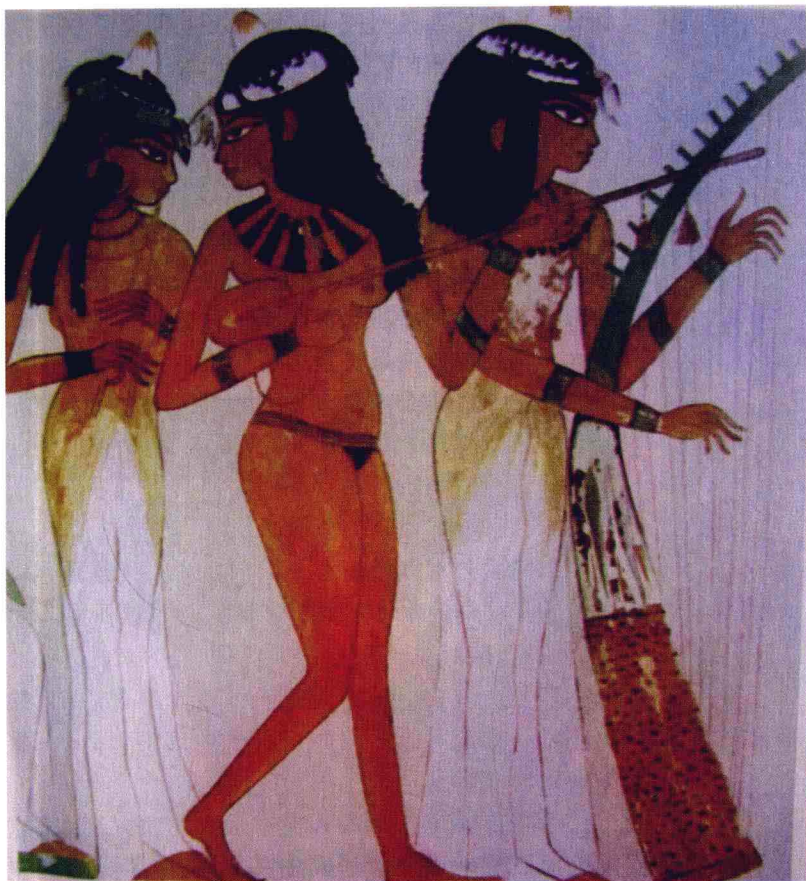

(图 1-5) 古埃及绘画中的女性表现 公元前 1500 年

早在公元前 1500 年古埃及人在表现众多人物、动物或其他物体时运用了重叠投影法。用这种方法可以成功表现出事物的前后关系(图 1-6);此外古埃及绘画构图及造型特点是多采用水平线分割画面,画面布局较满,很少留有空白,图示(1-7)的构图即反映了埃及绘画构图及造型特点。图示(1-8)三个乐女壁画,于公元前 1390 年绘制,乐女们的造型虽然依照埃及艺术独特的正面律的样式表现,但是仍生动地描绘出乐女们不同的动态、神情,乐女黄褐色的肤色与深蓝色的头发及各式饰物

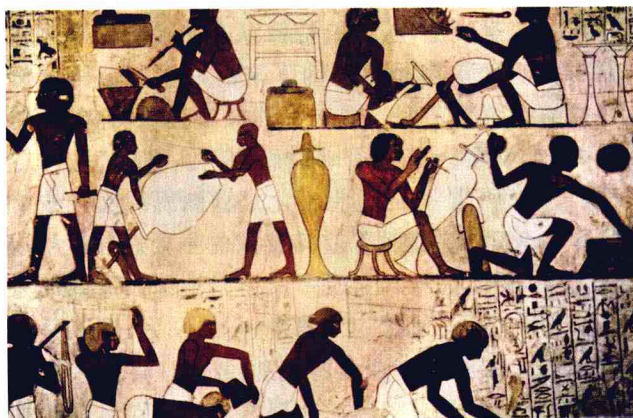
(图 1-6) 人物、动物重叠投影法 约公元前 1500 年

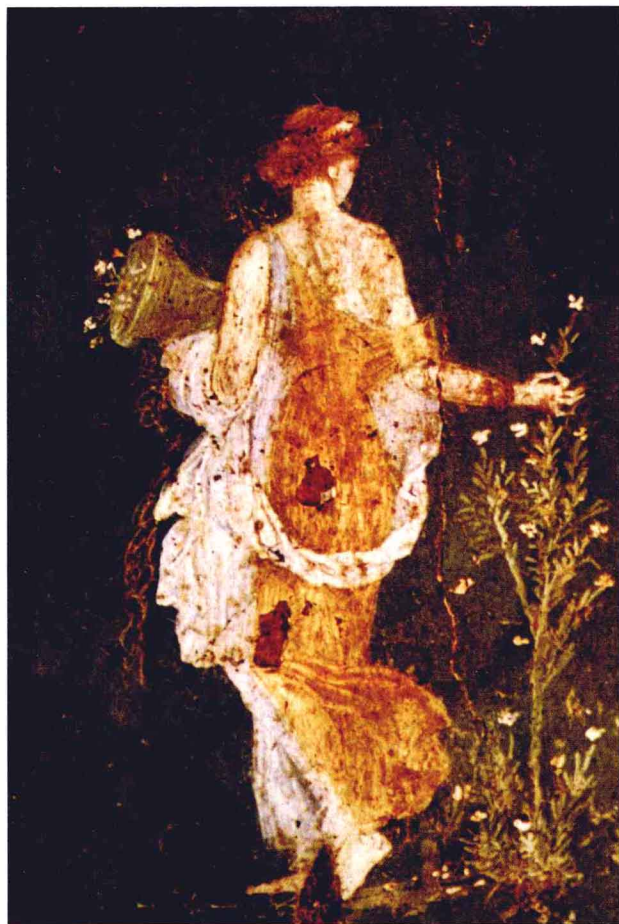
(1-8)三个乐女壁画 公元前 1390 年绘制

(图 1-9) 朱雀图 曾侯乙墓内棺漆画

(图 1-7) 古埃及绘画构图及造型特点

相配,人物关系彼此呼应,既对比鲜明,又和谐统一。埃及人运用的绘画技术被 19 世纪的艺术家们,尤其是被画家高更奉之为最能表现生命力的方法。

中国画用墨的浓淡、线条的粗细描绘或皴擦在纸上画出雄伟壮丽的山水画,画出不求形似,但求神似的人物画和花鸟画。无论是中国或是西方,无论是原始艺术还是现代艺术,用线条造型有着共同的形式特征。而中国人对线条的理解和表现是独特而无与伦比的。线条是我国历代绘画的基本造型手段。(图 1-9),我国曾侯乙墓内棺漆画,这幅朱雀图画于曾侯乙墓内棺上,是一幅装饰漆画。朱雀的造型夸张,并作了相应的艺术处理,使其富有强烈的装饰意味,线条流畅圆润,变形精简得当,韵味十足,表现了很高的艺术概括能力。看出我国古代绘画也同样达到了很高的水平。此后我国的传统绘画基本上是沿着这种以线造型为主的路子发展下来的。

在绘画历史上,在现代科学技术出现之前,绘画艺术一直追求记录眼睛所见到的现实世界,写实主义的传统素描是建立在感官知觉记录上的。

希腊古典艺术对西方美术最大的贡献,在于它完整而理想地确立了写实主义原则;希腊美术的主要特点是将崇高与壮美、典雅与优美、和谐与规律性以及庄严与静穆的艺术品格融进艺术创造中,特别是对人体艺术的创造与探索,为人类的艺术宝库开辟了最具魅力的美感空间和塑造了十分精粹的艺术典型,为人类贡献了高不可及的艺术典范之作。那些由米隆、菲迪亚斯、波利克里托斯、普拉克西特列斯、斯珂帕斯、利西普斯等雕塑大师完成的艺术品,至今仍是人类艺术史上熠熠生辉的珍珠。古希腊的壁画,保存下来的很少,从仅存的残缺壁画来看,古希腊的壁画虽然仍以线的造型为主,但已向立体的表现演变,从古希腊保存下来最多的雕刻作品以及从文学作品中流传下来的许多著名画家画素描的高超技艺能以假乱真的故事说明:古希腊的绘画和它的雕刻同样有着极高的艺术水平。

古希腊、罗马的思想文化是欧洲思想文化史上的第一个高峰。陶器是古希腊人的主要辉煌艺术成就之一,古希腊陶器上的图像是以精练而成熟的素描线条在陶器的底子上画出物体的图形,尤其是各式各样人物的造型或姿势,都十分精确传神,惟妙惟肖。希腊瓶画是实用工艺品和绘画相结合的一种艺术样式,希腊陶器工艺先后流行三种艺术风格,

(图 1-10)古希腊、古罗马时期的壁画二幅

(图 1-11) 古希腊陶瓶画腹部展开图(约公元前六世纪)

(图 1-12) 古希腊陶瓶画 为少女荡秋千的萨堤洛斯特(约公元前五世纪)

因此考虑到东方人的审美和实用,主要以动植物装饰纹样为主,有时直接采用东方纹样;其次是增强了装饰趣味,将动植物加以图案化。黑绘风格指在红色或黄褐色的泥胎上,用一种特殊黑漆描绘人物和装饰纹样的陶器。红绘风格与黑绘风格相反,即陶器上所画的人物、动物和各种纹样皆用红色,而底子则用黑。故又称红彩风格。流行于公元前6世纪末到公元前4世纪末。这种风格的优越之处是能够灵活自如地运用各种线条刻画人物的动态表情,充分发挥线条的表现力。

自文艺复兴以来人们从漫长的中世纪的宗教束缚中解放出来,欧洲文艺复兴时期的人们总结了被扼杀了的古代希腊罗马时期以人为本的科学文化精神,从拜占庭灭亡时被抢救出来的手抄本到罗马废墟中发掘出来的古代雕像,这些古希腊科学与艺术再现了那个时代的辉煌艺术成就。所谓文艺复兴就是复兴伟大的古希腊的一切科学与艺术!意大利作为古罗马的后代,是古希腊罗马时期文化的直接继承者,欧洲文艺复兴时期的文化是继古希腊、罗马后的欧洲文化史上的第二个高峰。意大利文艺

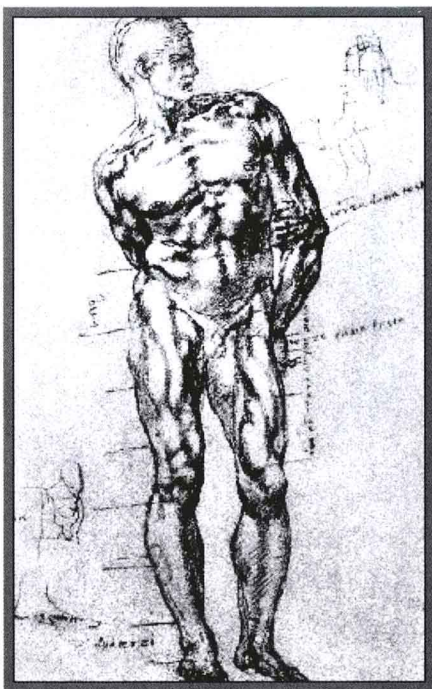
复兴可分为初期、盛期和晚期。初期以佛罗伦萨为中心,自乔托始到波提切利止;盛期主要以达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔的艺术成就为标志;晚期则是以提香为代表的威尼斯画派。

以意大利为代表的欧洲文艺复兴时期的素描,标志着西方写实素描走向成熟和完善。绘画传统写实素描逐步系统化主要是从以达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔主宰画坛的文艺复兴盛期开始的,这个时期占有支配地位的是科学与艺术,尤其是绘

(图 1-13) 文艺复兴时期的素描 达·芬奇人物素描

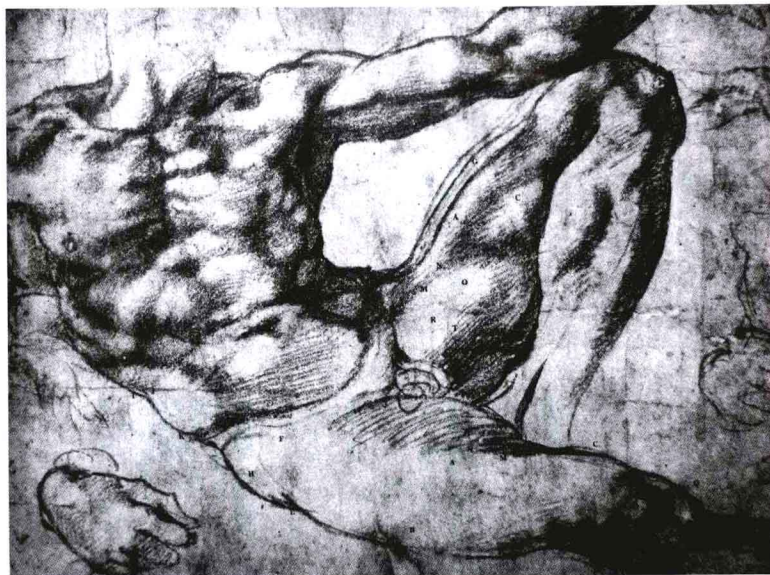
画艺术,因为它不仅能创造美,而且能使现实的美和理想的美借画中形象得以永存人间。艺术是客观世界在艺术家头脑中的反映,是一切文明的形象结晶,因此艺术风格必将受到时代思潮、自然环境的影响和制约。这个时期运用了明暗调子、数学比例、解剖学、透视学等,以科学的态度进行造型艺术的研究、发明和创造;这个时期的画家们一般既是画家又是建筑师、雕塑家、工程师和科学家。传统素描

(图 1-14) 米开朗基罗 人体素描之一(标有比例)

(图 1-17)
丢勒 人体块
面分析图

(图 1-16)米开朗基罗人体素描之二

(图 1-15)意大利画家达·芬奇自画像

是艺术创作过程中的起步阶段,即作品的草图和副本,文艺复兴时期的大量优秀素描、速写作品说明:假如没有大师们的素描、速写的天才功夫,文艺复兴时代的艺术就绝不会取得辉煌的成就。图示(1-15)是达·芬奇自画像(素描,约作于1512—1515年)这是画家晚年所绘的素描自画像,简洁、流畅的线条与局部体现明暗关系的块面结合得恰到好处,显示了这位伟大艺术家的高贵气质与内在的精神力量。他深邃的目光仿佛要洞悉世间的一切奥秘。这幅自画像是达·芬奇的传神写照,是素描肖像中不可多得的杰作。

在线条的基础上使用明暗调子的微妙画法来表现物体的逼真立体感是从文艺复兴时期开始的。达·芬奇通过对受光物体的观察发明了明暗五大调子层次的明暗法,据说他让学生通过画鸡蛋来练习明暗调子的微妙的过渡(这五大调子的区分一直沿用至今),他提出依靠线和面的透视来表现物体形状是“绘画科学的第一条原理”。文艺复兴时期许多画家的素描作品都强调明暗的柔和过渡,忌明暗之间出现明显的分界,但是他们的速写、手稿和草图则又特别强调物体的外形和轮廓的结构线条,所以他们的基本画法是在勾画物体外形结构时加上明暗色调,其着重点还是轮廓外形的结构线条的刻画。

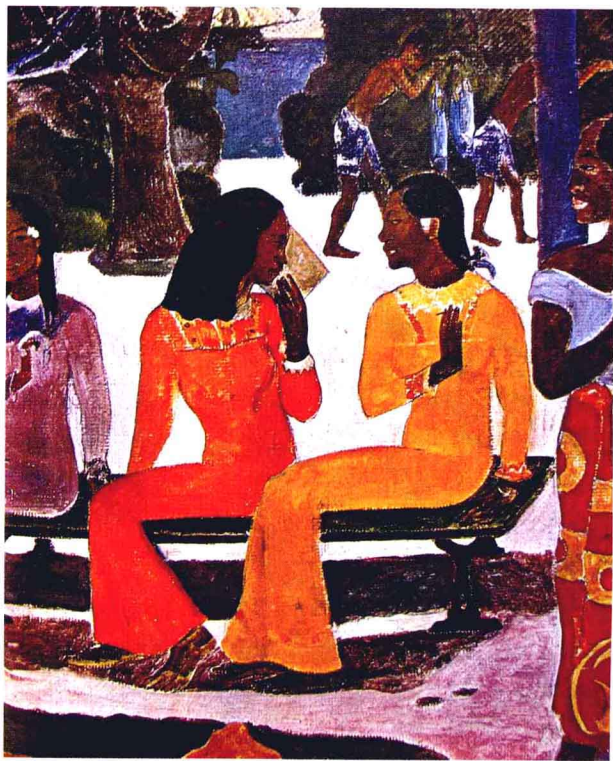
欧洲学院派的素描造型训练是为了追随文艺复兴时的古典主义理想美,1590年由波伦亚(意大利城市)卡拉契三兄弟创立的波伦亚美术学院,它

是欧洲第一所美术学院。他们倡导素描在绘画中占有重要地位,强调绘画技法的规范性。波伦亚美术学院成为欧洲各国美术学院的参考标准。卡拉齐兄弟为了有意识地恢复意大利文艺复兴盛期的传统,改变中世纪以来工匠画法的学习方式,运用文艺复兴以来绘画创作的成果和科学研究的精神,按一定的程序,系统地培养绘画人才。

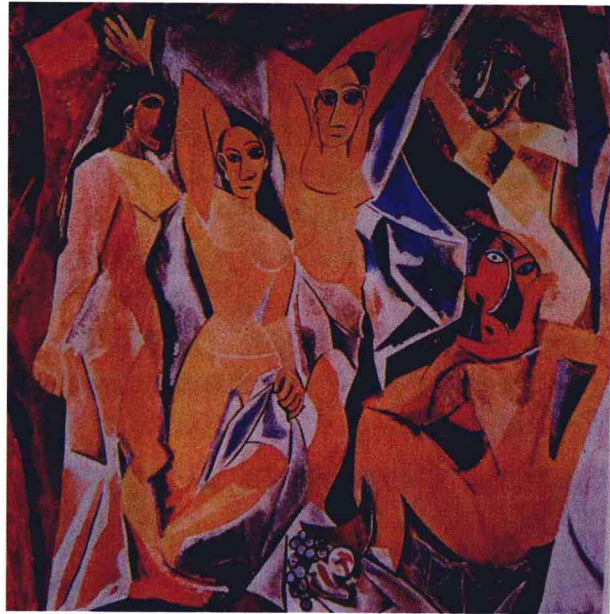
17 世纪开始,欧洲艺术中心逐渐转向法国、西班牙、荷兰等地区。素描的表现形式趋向自由的多元化的追求;18、19 世纪是法国写实主义绘画发展的鼎盛时期,法国学院派的素描训练同样是围绕绘画作品草图和副本这一点展开的,特点是强调视觉写实,它着力于培养一种以准确性为原则的视觉机制,对形体严谨的描绘,以及对构图的对称与均衡的敏锐感觉。美术学院中普遍采用的素描教学模式由三个渐进的训练阶段组成:一是临摹大师的素描作品;二是进行石膏模型写生;三是严格的人体写生训练。通过这种古典主义素描的严格训练,有助于系统地掌握造型艺术的基本方法,有助于系统地掌握造型中的形状、体积、结构、比例、解剖、透视、构图、明暗等整体关系的观察和描绘的综合能力。传统素描的训练绝对是以写实为主的,是从整体到局部,再从局部回到整体调整的系统而严格的描绘体系。法国画坛出现了大批成就卓著的大画家(华多、大维特等),以及 19 世纪法国浪漫主义、古典学院派、印象主义等创造性的素描风格。德拉克罗瓦是浪漫主义的代表人物、安格尔古典学院派的代表人物、印象主义的代表人物是莫奈,其他具有代表性的画家还有柯罗、毕沙罗、杜米埃、德加、修拉、罗丹、梵高、塞尚等。此外,德国出现了门采尔、珂勒惠支两位素描大师,俄国的契斯加可夫创立的素描教

(图 1—18)塞尚 玩纸牌者 1892 年

(图 1—19)高更 市场(局部)1892 年 73×92cm

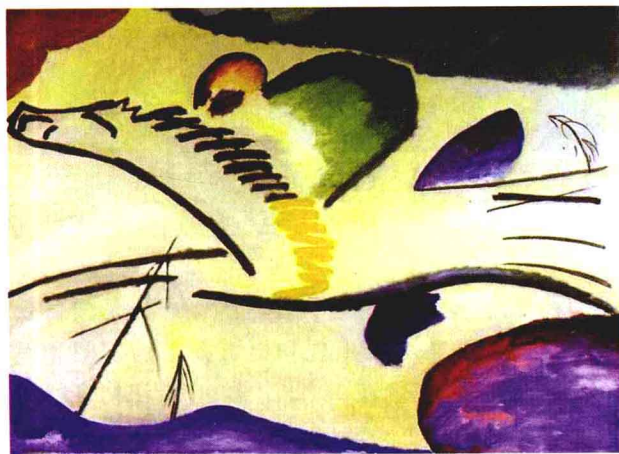

(图 1—20)毕加索 亚维农的少女 1907 年 243.8×233.7cm

学体系造就了列宾、苏里可夫、谢罗夫等一代批判现实主义画家。

在 20 世纪以前,绘画技术的高超只是模仿现实,随着工业革命的出现和摄影技术的发明和发展,西方的视觉艺术在 19 世纪末 20 世纪初开始从古典主义和浪漫主义转向印象派绘画,继而又出现了后印象派、野兽派、表现主义、立体派、未来派、达

达主义、超现实主义、抽象主义、波普艺术、照相写实主义等画派。画家们以主观自我为方向,反传统、反照相、反写实。现代艺术有着完全不同于传统的内容,绘画不是对现实的复制、照相、再现,而是艺术家内心活动的自发的反映,成功的画家必须发展自己独特的艺术风格。后印象派的代表画家是塞尚,塞尚被称为“现代绘画之父”,他的作品与传统绘画如照相写实般的写实主义是截然不同的,他在他的绘画作品中呈现出绘画的理性和概念化,而且他把艺术定义为个人视觉意识的表达和研究。现代绘画后来经由野兽主义、表现主义、达达主义、立体主义、超现实主义的闪亮登场,直到抽象主义为止而将客观物象一步步地扭曲、分解、重构、简化和抽象化。塞尚对绘画所进行的研究是在传统的基础上进行创新的,他的绘画对后来的艺术有着承上启下的作用;凡高和高更则是表现主义的先驱,表现主义绘画兴起于20世纪初,其风格语言乃至精神内涵都在西方现代主义诸艺术流派中独树一帜;野兽派的代表是马蒂斯;立体主义是由毕加索为代表的,他的杰作“亚维农的少女”是他立体派的开山之作,这幅作品中画面左边的三个裸女形象,显然是古典型人体的生硬变形;而右边两个裸女那粗野、异常的面容及体态,则充满了原始艺术的野性特质。就连人体有机的完整性和延续性,都遭到了否定。因而这幅画“恰似一地打碎了的玻璃”。在这里,毕加索破坏了许多传统的东西,无论是形象还是背景,都被分解为几何块面,这些碎块并不是扁平的,个别部分被衬上阴影而具有了三度空间的感觉,这些非同寻常的块面,使它们具有与曲线和直线等元素的完整性与统一性。

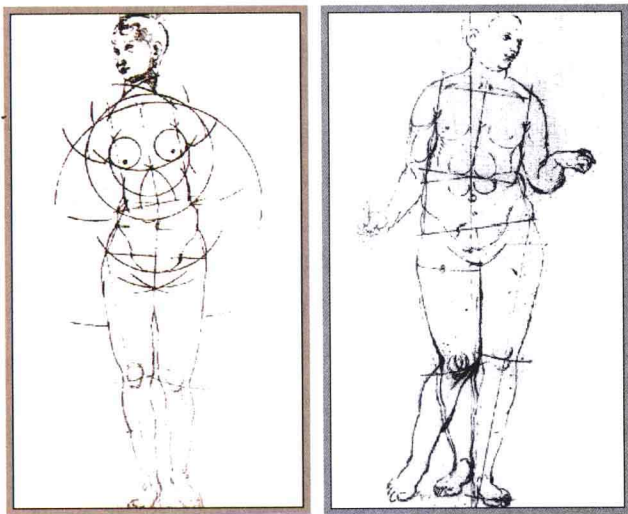

(图 1—21)康定斯基 抒情 1911 年

现代艺术的几个特征:(1) 艺术纯粹性,艺术品就是艺术品而不是别的什么。在创作中只考虑形式要素,忽略其他因素;(2)原创与不可复制性,现代艺术不象古典艺术那样容易临摹,现代艺术具有不可复制性,艺术的发展不是进步,是改变;(3)形式至上,事实上古典艺术也非常讲究形式感,但古典艺术的形式服从内容表现,或者说,形式隐藏在形象的后边,而现代艺术是为形式而形式,赋予形式以独立价值和功能;(4)自我中心。现代艺术家多闭门造车,表现自我;(5)将艺术非人化;(6) 把艺术视作游戏和无价值之物;等等。

二、素描是一切造型艺术的基础

素描传统的定义是以单色线条画影绘形,或是以单色块面涂画塑造视觉形象,但这并不是说只有

(图 1—22)丢勒 人体比例研究图一

(图 1—23)丢勒 人体比例研究图二

(图 1—24)勃雷 建筑中的人群 素描稿

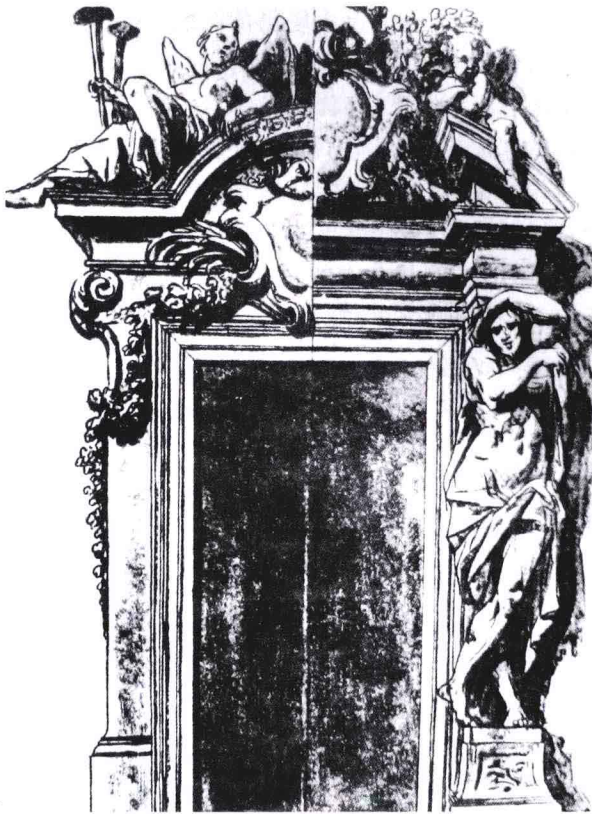
用黑白灰的无彩色系画成的画才叫素描,实际上很多画家都喜欢用有颜色的工具或在有色纸上画素描,或换言之,现在的素描主要是用黑、白、灰的线条和调子来进行造型,但也有使用一种甚至使用几种彩色描绘的(如用棕色和红色等),或用一种彩色加黑并在此基础上加白粉,也属于素描。素描的目的主要是进行艺术的初步练习以及进行对造型艺术作深入研究的构图、草图及绘画创作。米开朗基罗说:“素描是绘画、雕塑、建筑艺术的最高点,是所有绘画种类的源泉和灵魂”。

(图 1-25)
提香为创作油画
《圣塞巴斯先》所
作的素描稿

自文艺复兴以来的艺术家们已经明确地确定素描是一切造型艺术基础(包括:绘画、雕塑、装潢设计、建筑设计等)——无论以何种方式从事造型艺术,素描都是基础;无论以何种方式从事绘画艺术,都是以素描的方法开始的。文艺复兴时期,如意大利的达·芬奇、米开朗基罗,德国的丢勒、荷尔拜因等大师的大量的素描作品,这些大师们的作品说明素描是作为他们为绘画创作所提供的草稿和练习;也有大量的建筑设计师的素描作品,一些雕塑家为雕塑作品而画的素描等说明素描是基础的根本性质。

素描是绘画艺术,但是建筑艺术、摄影艺术、舞蹈艺术、文学、电影艺术、科学研究,等等,都要用到它,其它领域中所涉及到的视觉造型都属于素描研究的内容,不同的用途产生不同的素描;素描作为艺术家和设计师进行艺术创作和设计的草图、方案,是艺术创作(油画、水墨画、雕塑、版画等)和艺术设计(广告设计、服饰设计、环境艺术设计、工业

(图 1-26)瓦列里阿尼 为建筑门饰所作的素描稿

设计、家具设计、动画设计、园林设计等)创意过程中最原始、最直接的形象表现。素描作为培养造型能力最有效的艺术手段,它注重训练和培养人的眼、脑、手的配合能力以及对客观事物敏锐的观察能力、正确的认识能力、准确的理解能力和独特的表现能力;素描作为艺术家创作的一种表现形式,具有独特的审美价值和艺术价值。素描之所以是涉猎极为广泛的艺术领域,是由于素描意识长期存在于艺术家的潜意识形态之中,无形的影响着艺术家对生活的独特理解以及对美好事物的追求,从而引发并创造无限的想象空间,因此,可以说素描是一切视觉艺术、一切绘画表现的开路先锋和开拓展现其他涉及视觉研究领域必不可少的重要探索手段,而尤其是在艺术与艺术设计之路上,艺术家们必须依靠素描行走。

三、当代艺术与新素描

1. 关于当代艺术

“当代艺术”的概念是指:“在时间上指的是今

天的艺术,在内涵上也主要指具有现代精神和具备现代语言的艺术。之所以现在普遍用‘当代艺术’的提法,是因为用‘现代艺术’的名词容易与已经有过的‘现代派艺术’相混淆,同时,‘当代艺术’所体现的不仅有‘现代性’,还有艺术家基于今日社会生活感受的‘当代性’,艺术家置身的是今天的文化环境,面对的是今天的现实,他们的作品就必然反映出今天的时代特征。”(当代艺术的“大美术视野 信息来源:美术报 作者曹明求(国家一级美术师、中国美协会会员))

当代艺术的几个特征:

1) 回归与反叛 新绘画就是绘画向绘画本身的回归,当代艺术家不反对传统,因为人类有丰富的传统文化资源,每一个时代都有反映这个时代的

(图 1-27)基亚(意大利)湖的女人 1983 年 196×225cm

代表性的作品,都有与这个时代相适应的特殊的艺术作品。从艺术发展史的角度来看,每当一种艺术形式走到极端的时候,紧接着的必然是一种回归,而这种回归并不是对从前艺术的简单重复,而是通过善待传统、滑稽的模仿传统、利用过去以更新自我,而且一般具有反叛和反讽性。在当代艺术史中作为人类文明史上的一种重要形式的绘画艺术,尽管受到“后现代主义”的冲击,丧失了原有的古典传统,尤其是在二十世纪六十年代左右的西方世界,当纯抽象艺术、极简主义、观念艺术大行其道的时候,很多艺术理论家断言“艺术终结”、“绘画已经死亡”了,就在此后不久具有后现代主义特征的新绘画艺术以反叛、回归、宽容的全新面目登上世界的

艺术舞台,“新绘画”的出现宣布作为人类一种重要表达情感形式的绘画艺术是绝不会丧失它存在的价值和意义的。被冠之以“新”字的绘画艺术流派始于西方 70 年代后期,进入 80 年代后,绘画艺术中出现了德国新表现主义艺术、意大利超前卫艺术、法国新自由形象、英国新精神、美国新意象艺术等新术语。新绘画艺术家们的前卫性表现在重新恢复那些已经被抛弃的或曾在艺术史上流行过的东西,并重新确立艺术的独立性,重新使用最有价值的持久性材料来创作他们的架上艺术。当代艺术的“回归”现象也是人们对现代科技图像的反叛。

2)偶然性、即兴式、随意性 代表人物是新表现主义画家巴塞利兹,他使用油画、素描等方式表现人体、风景以及静物等。他的名言是:“新颖的绘画不会来自某种流派,它总是一个独一无二的画家出乎意料的作品!”他的作品以人物形象、自然景物的头脚倒置、上下颠倒来对形象进行表现。

3)借用 新绘画让传统艺术重新循环,回归传统的材料、形式,“回归原状的轮廓,回归原状的抽象化;二手的形式、借来的风格、重新采用的意象,全部应用了起来;创新的形式是人们最熟悉的人,以及由人构成的现实社会和现实生活。”(paper800.com 复归与反叛——论后现代主义新绘画)

4)不受限制,多元化 新艺术的特征是引起轰动或引人注目,而不是理性,不是形式的或叙述的逻辑。复归与反叛是后现代主义新绘画的典型特征,艺术的多元化必然因为对过去文化艺术传统的复归变为新的时代特征,绘画的这股复归潮流是伴随着文化以及社会的发展趋势同时到来的,只是它可能在绘画领域表现得更加激烈一些,艺术的这种与现实紧密结合的社会属性,必然使它永远充满生机活力,并且由于它对现实文化的敏感反应,将使它永远走在社会发展的前沿,成为代表人类社会文化精神的使者。

5)折衷、综合 当代艺术家们好似美术史上的游牧民族,自由地借鉴艺术史上现成的风格和绘画方式,将各种不同的绘画风格、样式、材料媒介,根据自己的需要选择应用在自己的创作之中。

后现代主义新绘画艺术的复归与反叛这两个显著特征:复归是一种形式,反叛才是它的本质。当代绘画,如新表现、新具象、新古典、新意象、新抽象、涂鸦艺术、原生画派、新波普、新几何、新构成、