

STUDIES OF DRAWING STUDIES OF DRAWING ●

STUDIES OF DRAWING

STUDIES OF DRAWING ●

STUDIES OF DRAWING STUDIES OF DRAWING ●

金一德 徐君萱 编著

素描研究

浙江美术学院出版社

素描研究

田金去书

浙江美术学院出版社

(浙)新登字第11号

素描研究

金一德 徐君萱编著

浙江美术学院出版社出版
(杭州市南山路218号)
(邮政编码: 310002)

浙江省新华书店 经销
浙江新华印刷二厂 印刷

开本: 787×1092毫米 1/16
字数: 28千 图: 297幅
印张: 12.25 印数: 00001-2000
1993年6月第一版
1993年6月第一次印刷

ISBN 7-81019-212-4/J · 186

定价: 12.50元

序 言

素描之道，众说纷云。对它的源起、功能、规律以及它与各类造型艺术的关系等，历来都有争议。有争议便有探索；有探索就有进步。在学术问题上，本无绝对的标准，特别是在当今多元化的潮流下，企求以一种学术观点一统天下，既无必要，也是不现实的。

纵观东西方绘画，不论从历史发展的观点，抑或是从画家个人的角度，都是从无法到有法，再从有法到无法。素描亦是如此。问题是我国原来的素描教学方法过于单一，观点也比较狭窄，这显然是不利于个性的发展和创造精神的培养的。

素描问题，应该从历史和世界的高度去考察，研究它的发展变化，研究各流派的长短得失，以及东西方在审美上、画论、画理上、以至表现手法等方面的异同，撷采众华，为我所用，从而把握素描的真谛，开拓素描研究的新领域，使我国的素描艺术日趋繁荣。

《素描研究》的作者在这方面跨出了可喜的一步，他们以严肃的治学态度，选取了众多的各种风格的素描作品，并从比较研究的角度，加以深入浅出的论述和探讨，用以开扩素描研究的思路，既帮助读者理解作品，也在素描研究方向上给人们以思索的余地。是为序。

关 良

1985年3月

目 录

第一章 总论

- 一、素描在造型艺术中的地位..... 1
- 二、素描的规律..... 2
- 三、重视美学观的训练和培养..... 3

第二章 要求

- 一、石膏像 12
- 二、人体 12
- 三、肖像 13

第三章 方 法

- 一、分析 57
- 二、综合 59
- 三、速写 60

第四章 技巧

- 一、造型 92
- 二、线条 92
- 三、黑白 93

第五章 传统

- 一、传统与时代..... 134
- 二、欧洲素描艺术的沿革..... 134
- 三、对现代派素描艺术的再认识..... 135
- 四、从中国传统艺术中吸取滋养..... 136
- 五、努立创立民族的素描体系..... 137

后 记..... 187

第一章 总 论

一. 素描在造型艺术中的地位

素描是一门学科,又是一门艺术样式,历来被称作为:“造型的精髓”、“绘画的根柢”。人类的造型艺术始于素描,从原始洞窟壁画、崖画和原始工具上的纹饰,可以看到人类的祖先远在发明文字以前,很早便具备天赋的造型本能,并且创造了许多极为生动的艺术形象,至今仍不失借鉴的意义;之后,随着时代的变迁,素描与其它形式的绘画一样发展丰富,在国内外历史上涌现出许多有杰出成就的大师,他们的作品灿烂如满天星斗,成为人类精神文明建设的重要组成部分。

素描作为造型艺术的基础,对于认识和理解客观对象、培养正确的观察方法和工作方法、锤炼艺术语言和探索诸般艺术规律,具有头等重要的意义。由于素描具有简练而又直接地掌握和发挥各种造型因素的性质和功能,所以它是艺术入门和不断进取的必由之途。素描对于艺术训练来说是一门主课,是从艺者必不可缺的基本功,对于画家则是始终需要探索的课题,素描的研究,贯串于一个艺术家的一生。

素描研究不仅要获得技能,而且要懂得艺术,它不仅要求对自然的造型结构规律作深入的研究,同时也需要对如何反映自然的艺术规律进行深入的探讨。作为艺术院校的素描教学,不止是单纯的手工艺技术训练,而是整个艺术教学的一个组成部分,艺术教育与科技教育是不同的,艺术教学要求培养和爱护学生的艺术个性,发挥他们各自的主动性和独创性,因为作为素描的目的本身,便包含了一个学艺者在面对自然形态的时候,将如何观察、如何思考、如何加以表达的问题,素描发挥着改变自然形态,组织艺术结构的作用,而在这些领域当中,总是因人而异,存在着千差万别的变化,强求一致,或以单一化的模式强加于人,不仅扼杀艺术的创造力,同时必将影响到多种风格、流派的发展,不利于艺术的繁荣。

素描对于各种类型绘画形式的发展,有着密切的关系,两者往往互为补充,相互促进。素描的思维方法、审美趣味和表现技术很明显地影响着其它画种和创作风格。什么样的素描表现方法,必将导致相应的绘画形式,不同的绘画形式,在素描表现方法上应该有所区别或各有侧重。特别是作者在风格的探索和形成过程中,素描研究更具有举足轻重的作用,一般地说,作品的风格面貌,基本上是素描面貌的改头换面后的重现,包括色彩方面的处理,也同素描的性质有直接的依存关系,作品中凡属绘画性的问题,都源出于素描。作者通过对画面结构、造型、黑白处理、点、线、面的运用等,达到画面的对比与均衡,并致力于艺术形象的再创造,从而使艺术日臻完美,逐步形成为独特的艺术风格。风格是个性的表现,是艺术上成熟的标志,但必须在掌握了比较坚实的素描基础之后,风格的形成才有可能,而画家一旦熟练地掌握了素描基础和表现技巧,就能随心所欲地表达自己对物象的真切感受,在形象和色彩处理上显示自己的个性,形成为个人独特的艺术面貌。从前辈画家的艺术道路来看,往往是素描形式上的突破带来创作形式上的突破,而任何一种艺术形式风格的贫乏,往往由于缺乏素描功力所造成。基础、形式、风格是统一的。

素描通常是指以简单的工具、朴素地描绘，达到准确而生动地表现对象。根据素描不同的功能，又区别为研究性素描和表现性素描两大类型。研究性素描，或称习作性素描，它的任务是对物象作深入细致的全面研究，以达到充分地理解认识对象，并通过不断的实践，训练观察方法和表现方法，它并不要求画面表面的完整、美观或技法的圆熟，甚至物象某一片断或局部也可作为研究的对象，这类习作，有时需要象“数学计算一样地去分析”，要付出艰辛的劳动，作画时宁可画得“冷”一些，“笨”一些，反复的次数多一些，以求达到对造型结构的基本规律能透彻的理解和熟练的掌握，从而在表现对象时，可以驾轻就熟、得心应手，其中对素描的基本要素，应逐步形成为个人潜意识的组成部份，就象一个精通射击要领和有丰富实战经验的士兵那样，在临阵作战时，已无需背诵任何口诀和死搬平时训练中那套条令、程序了。表现性素描，指的是有明确的表现意图，或是在技法方面作某些探索和创新，在充分理解和把握对象的基础上，满怀激情地把对象概括而又生动地表现出来，这类素描在描写客观对象的同时，往往较多地倾注自己的感受，并运用自己独特的艺术语言和手法，使作品更具有欣赏的价值，这样的素描，在某种程度上已可以作为独立的艺术作品而存在了。不同目的和不同类型的素描，其所需要的表现能力的基础虽不尽相同，但就培养塑造形象的能力来讲，基本训练的素描，对各种形式的造型艺术有着很大的共同性和适应性。

二、素描的规律

规律也就是客观事物发展的自然法则，也就是事物本身的辩证法。人们应在主观的思维中正确地反映这些客观辩证法，认识和掌握客观事物的规律。素描规律也是在艺术实践中客观存在的辩证法，掌握和运用这些规律，使我们在素描实践中取得主动权，获得真正的自由，由“自在”而转化为“自为”，从而“心手相应”、“运用自如”，逐步达到预期的最佳效果。这是提高素描水平的关键所在。

造型艺术是一种从视觉上表达客观世界的手段。不论是艺术创作还是基础训练，都涉及到视觉的认识规律问题，它支配着从感觉到表现的全过程。素描的“从感觉到表现”实际上是从感觉经过思维到创造的过程，它反映了素描的总规律。

在被描绘的对象面前，我们肉眼感官首先接触到的是它的表面现象，这个表面现象对于我们认识这一事物来说是一个十分重要的来源，我们必须尊重这一表面现象所给予我们的一切最生动、最微妙的视觉感受，敏锐地把握这一表面现象所提示的主要造型特征。艺术上所说的表面现象或称“表象”，并不是仅指自然对象本身，而必需通过造型的手段组织与客观物象相一致的视觉形象，以符合人们感觉的方式，这样才能达到对观者的感受性。自然是艺术的源泉，研究自然规律，通过表现的过程再现自然，这是素描的中心课题，但是，表现自然并不是艺术的唯一目的，而最终目的则是通过对自然的描绘寄托与抒发人们思想情感，前者是手段，后者才是目的。

研究自然规律，不仅是单纯的直观或直觉，更重要的是需要理解。“认识的感性阶段有待于发展到理性阶段”。（《实践论》）感性——理性——感性，如此循环反复，从而不断地加深对事物的认识。在整个作业进行中，感性与理性两者是相互补充的，同时因作业进行的各个阶段或对不同作业课题要求上，各有所侧重。艺术上的“观察”，与普通人的“观看”，是有区别的，“观察”包括对自然的选择、判断、并加入了作者的想像和加工。随着“观察”的不断深化，必需进一步研究和把握对象的内部规律和内在本质，本质寓于现象之中，这与共性寓于个性的道理是一样的，人物的精神气质、性格特征也往往会在外形上留下痕迹，物象的外

在表象是可视的，而物象的本质却往往是内在的，是不能以简单的直观去认识的，必需对表象进行“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”的加以改造，不断地进行发掘和分析。所谓分析，也有两种截然不同的方法，一种是自然主义的分析，用机械的方法画得和对象一样，不分巨细主次、面面俱到，成为对象各种因素的翻版；另一种是现实主义的分析，就是要通过简练的手法突出主要部分，即那些表现对象精神气质、风格特征、结构、体积和运动等本质因素。只有在具有对自然的深刻认识、理解的基础上，才能在复杂的对象面前，不受表象种种偶然的、非本质的因素所蒙蔽，而直接把握对象的实质所在，才有可能对对象进行有效的艺术概括。素描通过所谓“画家的眼睛”再反映出来的客观物象，必然带有画家的主观认识、理解和判断，而且要用画家所创造的形式来加以表现。这种表现随着认识的不断深化而丰富完善起来，素描的表现，既是经过了一定的概括与提炼，它便不仅是一般现象的积累或感觉的记录。它必须把对对象的特定认识和特定感受准确、生动地表达出来。这种观察与表现的过程，也便是素描中的分析与综合，即从物象内部的分析出发，逐渐达到外部的综合——艺术处理，它在开始阶段是使我们看到普通人所不能看到的東西，在充分的分析基础上，恢复到既具有表象特征，又具有深度的面貌，正如博巴教授所说的：“素描是从我们看不见的东西开始，而以看见的东西结束，知道这件事是重要的，为了不机械的摹仿形状和外貌”。

物质第一性、感性认识与理性认识相结合、客观与主观相结合，这些辩证唯物主义的观点，贯串于素描的观察、思维、认识和表现的全过程，构成了素描的基本规律。

三、重视美学观的训练和培养

素描教学是艺术教育的组成部分。艺术教育首先是人的教育，是思想的教育，是世界观与方法论的教育，是艺术观和审美观的教育。应该从美学观的高度来认识和解决素描的追求目标和辨别艺术格调的高低，从美学这个角度来说，一件好的艺术作品，应该是真、善、美三者和谐统一的有机体，只有真实的内容、诚挚的感情、质朴、和谐的形式，才能创造出真正艺术美的作品；相反，凡是虚假的、违反客观规律的、对人有害无益的因素，则是不符合美的要求的。

“美”除了它的自然属性和社会属性之外，它的艺术属性和它的外在形式，是有规律可循的，应当把视觉的训练与对形式美的研究结合起来，如关于点、线、面的处理，画面各个因素的比例配合和均衡和谐，主次、虚实关系、构图与结构的形式美等等。形式和内容是不可分的，这些看来似乎属于形式范畴的因素，同样是作品的有机组成部分，是作者借以表达自己思想感情的语言，其中体现着艺术的规律，作者若能自觉地、自由地运用这些规律，他就能使素描的水平不断得到提高。对于作为素描所特有的明确而简练的造型语言和特有的艺术表达方式，也有待于实践中加以发挥和提高，要培养健康的审美观、研究造型手段本身的表现力，既不能把素描当作照相机式的机械模仿，也不宜过细、过杂地追求绘画因素的全面体现，或是盲目地向别的画种看齐，这样势必伤失素描自身的形式美感，大大降低了素描的艺术价值。

为了提高作者的审美素养，除了增强知识面，注意生活的积累外，还应重视对中外古今遗产的继承和创新。素描在东、西方都有优秀的传统，它犹如一条长河，是由历代画家所创造的理论 and 作品所源源不断汇集而成，是后浪推前浪，不断发展、前进的，各个历史时期都有一批开拓者在进行不懈的努力，使传统推陈出新，不断丰富。我们要从中吸取滋养、开阔

眼界，师前人但又不为其所束缚，并使精学和博采结合起来，学不精深，难以有真知灼见；学不广博就不能融会贯通，举一反三。通过研究前人的长短得失，分析作者的感觉与表现，然后综合规律，化为己有。只有当我们懂得这些规律并能自由地运用这些规律的时候，我们才能获得美的全部，进入高度完美的艺术境界。

历代大师的作品，为我们提示了极好的范例，他们作品中所反映的客观物象，比之真实的生活更高、更美，这些生动的艺术形象，经久而不衰，至今仍具有极大的感染力。这进一步证明了“生活不等于艺术”的客观真理。素描如果仅是照抄生活，只求形似对象，就完全排斥了作者主观的能动作用，混淆了艺术和生活的区别，扼杀了艺术的独创性，也违背了艺术创作的规律。中国的传统画论中，历来提倡“外师造化，中得心源”和“以形写神、形神兼备”的，后来，更明确提出了“作画妙在似与不似之间”的论点。“似与不似之间”是一个完整的概念，是不能分割的，“似”是客观，“不似”是主观，“似”是实，“不似”是虚，“虚实相生、绘事乃成”。“不似”之“似”，应该是更“似”对象，它屏弃了事物中所有偶然的和非本质的东西，不拘泥于表面细节的刻划，而达到了形神兼备、气质俱胜的境地，这样，也就有别于“自然形态”，有别于照片。这个不似之“似”，是素描中的艺术因子，有待我们去探索和创造。

图1 汉代营城子墓壁画

图2 宋·武宗元

图3 唐·韦洞墓壁画

图4 宋·牟益

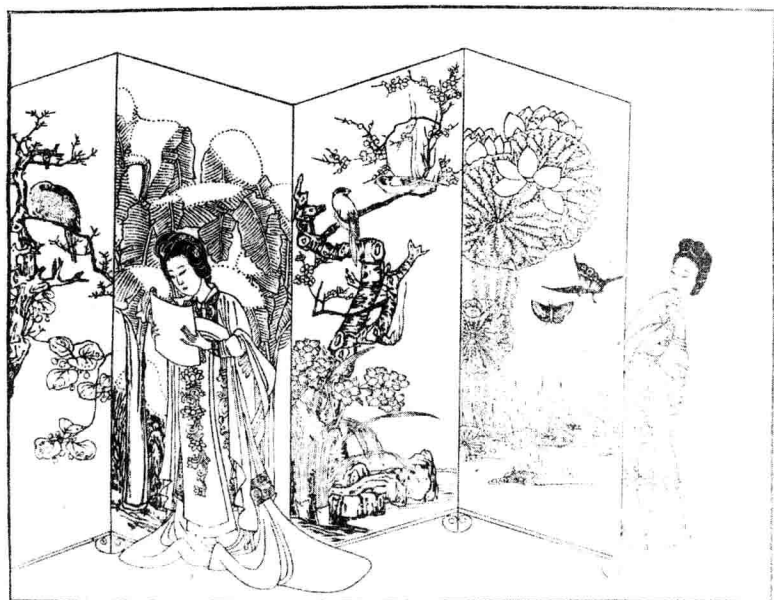

图 5 明·陈洪绶

图 6 (意)米开朗琪罗

图7 (西班牙)委拉斯克斯

图8 (意)约·萨柯司

图 9 (法)德拉克洛瓦

图 10 (法)杜米埃

图 11 (德)珂勒惠支

图 12 (法)马蒂斯

图 13 (挪威) 蒙克

图 14 (西班牙) 毕加索

图 15(罗)莱素

图 16 (罗)巴巴

第二章 要 求

素描教学是以研究人体结构为中心的课题下展开的。通过系统的素描训练，树立正确的观察方法，在实践中掌握人体结构的规律性知识，能正确地概括地表现对象的形体特征和气质特征。

素描训练有一定的顺序。目前国内大都是从石膏像到头像、半身人体、半身肖像、全身人体、全身肖像的长期作业的顺序进行。每张作业的时间太长，缺少探索各种表现方法的训练机会，忽视了判断力与想象力的培养，我们认为有必要改进和发展。

素描是表现对象，不是单纯地描摹对象。训练中既要有冷静的科学分析，又要有热情的有创造性的表现。要把长期的素描、短期的速写、默写结合起来。一般一年级画石膏像和短期人体速写，二年级以画长期人体素描为主，三年级画人体速写和肖像素描为主，四年级画少量的人体速写和肖像速写。这个顺序是从石膏过渡到人体和肖像。人体从低年级的短作业到中年级的长作业再到高年级的短作业。其中有少量四十课时以上的长作业，有大量一至四课时的短作业和默写作业。一个长期的素描作业（包括石膏像、人体、肖像）要求画完一张素描以后，再在同一个位置上画三至五张速写和默写。组成一个完整的训练课题。

石 膏 像

选用中外优秀雕塑作品作为素描训练的一个阶梯，便于掌握素描的一般方法，理解艺术的造型和自然物像之间的区别，理解形和神的关系，研究和吸收大师们的造型处理方法。目前多数采用希腊罗马的古代石膏像，这是需要的，但选用的面可以扩大，中国古代优秀的佛像雕刻，印度、埃及的雕刻，和近代大师们的雕刻，都可以选作教材。扩大我们对造型方式的视野。

我们从鲁本斯、贝尼尼、修拉、卢奥和马蒂斯的五幅石膏像素描中可以理解到画石膏像素描的意义和方法，他们是在研究和掌握人体的结构和借鉴前辈大师的造型方式，研究素描的一般表现技法。这和学中国画先从临摹入手的意义有相似的地方。目前有一种不好的倾向，把具有高度艺术价值的石膏像看成是一件普通的静物来描绘，兴趣集中在光线投射和石膏质地的表现上，用大量的时间做浮光掠影的表面文章。不研究结构和大师们的艺术处理，误入这种歧途，在素描艺术上很难登堂入室。

人 体

人体是素描训练的主要课题。人体素描的研究中心是结构问题。所谓结构就是研究人体内部构造，它包含解剖结构和形体结构两个方面。形体结构是解剖结构决定的，是对解剖结构的几何方式的概括。我们用解剖分析和几何分析的方法去研究人体结构。

人体结构 { 解剖结构：人体骨骼肌肉的相互衔接方式和位置。
形体结构：人体内含的几何形体的相互衔接方式和位置。

素描中强调对结构的研究，使素描训练不停留在表面上，而能抓住对象的内在因素。学