

高等学校美术学科
技能课程教材系列
主编：孔新苗

素描

SUMIAO

著：史国强 刘 钢

山东美术出版社
SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

素描

高等学校美术学科
技能课程教材系列
主编：孔新苗

SUMIAO

山东美术出版社
SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

著：史国强
刘 钢

图书在版编目 (C I P) 数据

素描 / 史国强 刘钢著. — 济南: 山东美术出版社,
2003.1 (2003.3 重印)
(高等学校美术学科技能课程教材系列 / 孔新苗主编)
ISBN 7-5330-1702-1

I. 素... II. ①史...②刘... 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 (2002) 第 095857 号

出 版: 山东美术出版社
济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)
发 行: 山东美术出版社发行部
济南市民生大街 43 号 (邮编: 250001)
制 版: 深圳彩视电分有限公司
印 刷: 利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司
开 本: 889 × 1194 毫米 大 16 开 8.75 印张
版 次: 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 3 月第 2 次印刷
定 价: 30.00 元

序

中国艺术教育在近 20 年来发展迅速,使高校艺术专业在校生的整体水平有大幅度提高。另一方面,由于高校生大多是从高中直接升入大学,他们对美术学科知识领域的认识往往局限于应试知识的范围,对美术作为一门注重对历史人文传统的全面理解;注重学习过程中创造性思维与实践的自觉;注重艺术技能以情感表达为根据的经验性特质的把握,这些学科重要特点的认识相对不足。

我们由这一分析形成了本教材的基本编写思路,其出发点可以概括为这样两点:

1. 深化对技能知识的理解。区别于已往教材从美术的具体技能知识展开的体例,本教材侧重通过学习经典作品,将对美术技能知识的学习和理解,与提高学生对技能知识的人文内涵领会;与创造性应用技术手段的自觉性培养相联系,力图提高学生对技能手段、作品视觉效果与情感表达、绘画实践之间内在关系的领悟能力。

2. 以经典作品构筑学习空间。教材是一门课程教学过程的知识平台,作为艺术教学,教材应给任课教师在教学过程中的创造性发挥提供充分空间。本教材采取了少文字,多图版的编写方式,力求在各种风格手法的充分展示中拓宽课程的知识内容,让教师可以根据课程和学生的特点而展开有所侧重的分析与阐释,提高教材与学习过程的互动性。同时,广泛选自各种艺术流派经典作品的彩色图版,将为学生减轻一些课外购书的负担。

最后要提及的是,中国美术学学科知识内容的一个重要特点,是“中西交汇”,但中西美术背后的文化、哲学传统又是有很大差异的。作为技能课教材在体例上不专门涉及这一问题,但通过对不同创作现象的展示,学习者可以通过对不同作品的审美品格、创作追求和制作手法的分析理解,加深对中西美术的差异与融合实践的领会。在当代开放的信息化文化语境中,空洞的概念或狭隘的偏激,都是艺术学习的障碍。

面向未来的中华艺术,需要在与世界艺术的广泛交流中获得新的生机。

新的创造,必然要求新一代创造者有新的知识素质。

孔新苗
2002年5月
于山东师范大学

目 录

序

第一章 素描的概念与意义……1

第二章 素描的风格……16

- 一、古典风格的素描……16
- 二、写实风格的素描……17
- 三、表现风格的素描……17
- 四、抽象风格的素描……17

第三章 素描的要素……54

- 一、线条……54
- 二、明暗……55
- 三、质感……55
- 四、形……55
- 五、空间……56
- 六、构成……56

第四章 素描的表现手法……57

- 一、线性素描……57
- 二、调子素描……57
- 三、结构素描……57
- 四、综合材料素描……58

第五章 素描的分类……74

- 一、静物素描……74
- 二、石膏像素描……74
- 三、肖像素描……75
- 四、人体素描……75

1 素描的概念与意义

“素描”是与彩色绘画相对应的一种绘画形式，是一种单色的绘画。素描是一舶来词，是英语中 drawing 的意译，其最早的意思是指绘画之前的素材或草图，后来词义扩大，在《布列塔尼克百科事典》[Encyclopedie Britannica]中是这样为素描定义的：“所谓 drawing，主要以线条表现物体、人物、风景、象征符号、情感、创意或构想的艺术形式。”中国古代称其为“粉本”，也就是绘画在施色前的素稿，并有“非彩为素，摹画为描”的说法。汉语《辞海》中有关素描的词条是这样写的：“素描主要以单色线条和块面来塑造物体形象。它是造型艺术基本功之一，以锻炼观察和表达物象的形体、结构、动态、明暗关系为目的。通常以此为习作或创作起稿，也有用素描形式进行创作的。高水平的素描画也具有独立的艺术价值。使用工具有铅笔、木炭、钢笔和毛笔等。”这段文字比较全面的概括了传统素描的基本性质和特征。

绘画艺术的产生和发展是与人类早期试图模仿自然的心理需求分不开的，我们可以从西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画、古埃及和古希腊的图画中，看到人类早期的素描，都是以单色或线条作为描绘形象的最基本要素。那时的绘画都是平面的，与现实物象有着很大的距离。

14世纪文艺复兴时期,随着人类认知水平的提高,科学知识的发展,画家们借助当时的科学成果和方法,如透视法、明暗法、比例法、解剖学等,创造了在二维平面上产生三维空间幻觉的方法,全面掌握了运用线条、明暗模仿自然的造型规律和技巧,奠定了素描艺术再现自然的坚实基础。文艺复兴三杰之一的画家达·芬奇认为,画家的眼睛要像镜子一样映照自然。17世纪意大利画家兼教育家卡拉奇兄弟创办了美术学院,其拟定的教学方法把素描教学摆在了重要的位置。他们要求学生首先对先辈大师的素描进行临摹,对希腊、罗马的雕塑进行素描写生,然后再进行模特儿写生。通过这种方式继承、研究和掌握大师们的素描技法,掌握和提高造型的能力,因此开创了西方学院式素描教学的先例。

19世纪末20世纪初,随着时代的发展素描的表现手法发生了观念性的变化,正如印象派画家德加所概括指出的,“所谓素描不是表现形态,而是表现对形态的看法。”马蒂斯则提出了“准确的描绘不等于真实”的口号,动摇了几百年来传统素描的样式,打破了解剖、透视、明暗等自然法则的制约,画家可以根据自己的意念重新组合视觉因素,画家可以用不同的艺术观念探索绘画艺术的多种可能性,而不必拘泥于对眼睛所见进行写实再现。从此,素描艺术出现了写实、表现、抽象并存的五彩缤纷的多元局面。

中国传统绘画有着自己的造型语言系统,其在审美理想和造型观念方面与西方绘画有所不同。在中国传统绘画中素描即线描,在与相邻的书法艺术的相互影响与作用下,建构了一种完全有别于西方绘画的“外师造化,中得心源”的创作思维与技术方法,是东方艺术特有的绘画创作境界。20世纪初,我国开始引进西方素描教学。到目前,中国高等美术院系基本形成了中、西两种素描体系并存的局面。

素描被誉为是一切造型艺术的基础,历代艺

术大师都非常重视素描,文艺复兴时期的艺术大师米开朗基罗说:“素描是绘画、雕塑、建筑的最高点,素描是所有绘画种类的源泉和灵魂,是一切科学的根本”。19世纪法国画家安格尔也曾经指出:“绘画的表现力,要求有丰富的素描知识,因为缺乏素描知识不可能获得优秀的成绩,所以只有在素描上具有特殊的才华,才能达到这种极大的准确性,富有表现力的画家都是卓越的素描家”。法国现代派画家马蒂斯说:“我相信通过素描学习绘画是重要的,如果说素描是属于精神王国的,那么你首先要画到把精神培养出来,才能引导色彩走上精神的道路”。俄罗斯著名美术教育家契斯恰柯夫指出:“素描是一切艺术的基础,是根本,谁要是不懂得或不承认这一点,谁就没有立足之地。”从以上诸绘画大师的话语中我们不难体会到素描的重要性。

素描不单单是一个技能问题,它本身包含着绘画艺术所具备的规律,因而是造型艺术的基本功。它首先是对观察方法、表现方法和绘画观念的训练。通过学习素描,能学会整体的观察,锻炼眼、脑、手的协调能力,并学会运用透视学、解剖学、明暗法则,以及对比、质感和构图等一系列造型技术规律的掌握。可以这样说,学习素描,把眼中的自然形象转化为艺术形象,在有限的平面上创造三度空间和多度空间,进而深化对形与画面的思考,由造型摹仿的学习进入造型创造的艺术表达,这具有任何艺术学习过程所无法替代的重要意义。从古典素描到现代素描,我们可以清楚的看到素描是绘画艺术的前沿,有什么样的艺术观念,就有什么样的素描意识、素描手法。所以素描所训练的造型素质是多方面的,它包括对事物的观察、认识、审美、判断、思考和创造等。

素描又是一门独立的绘画形式,许多素描作品本身就具有独立的艺术审美价值。素描是一种既朴实无华又博大精深的造型艺术语言。

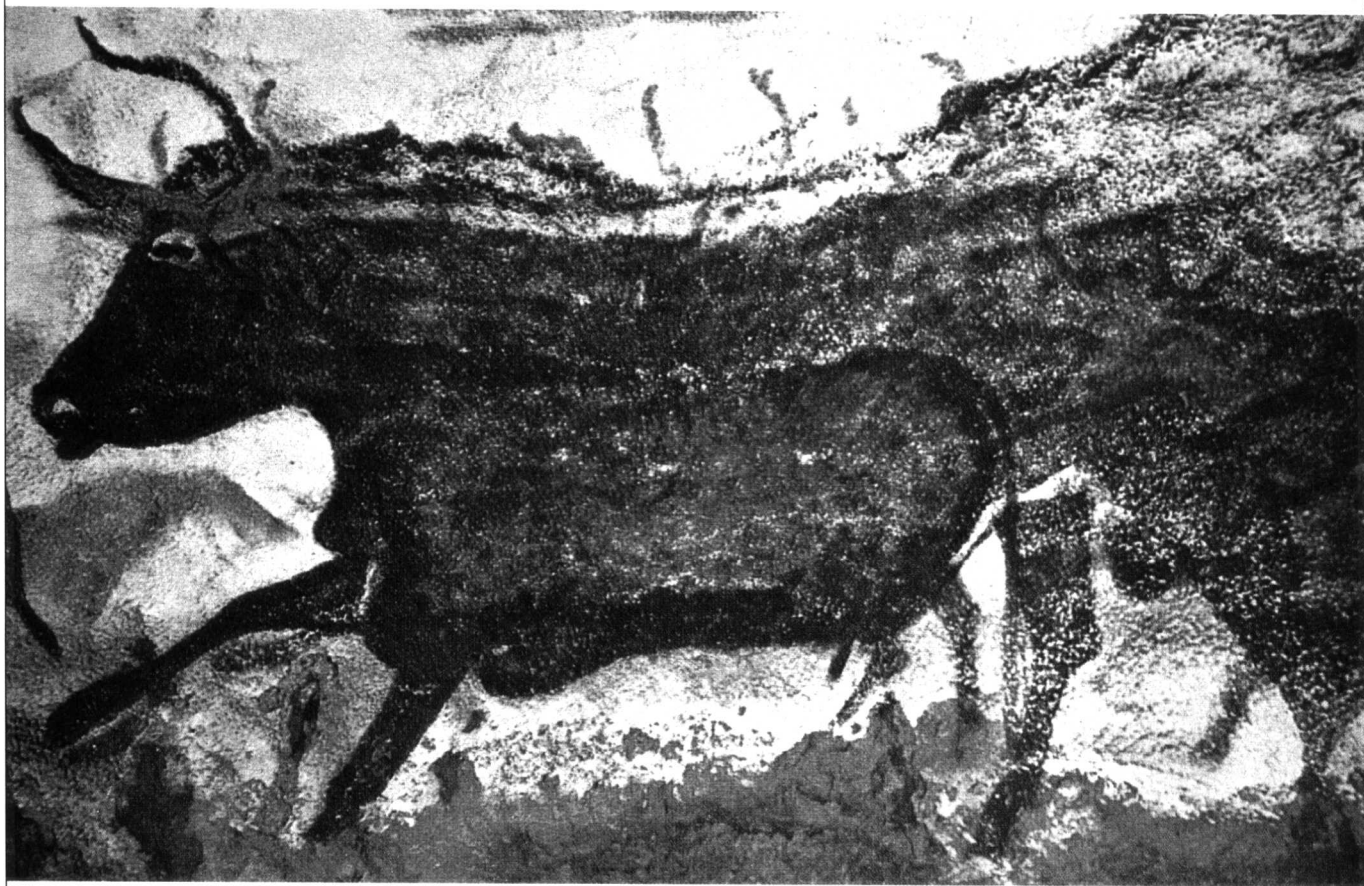

图1 《拉斯克野牛》 洞穴壁画 (法)

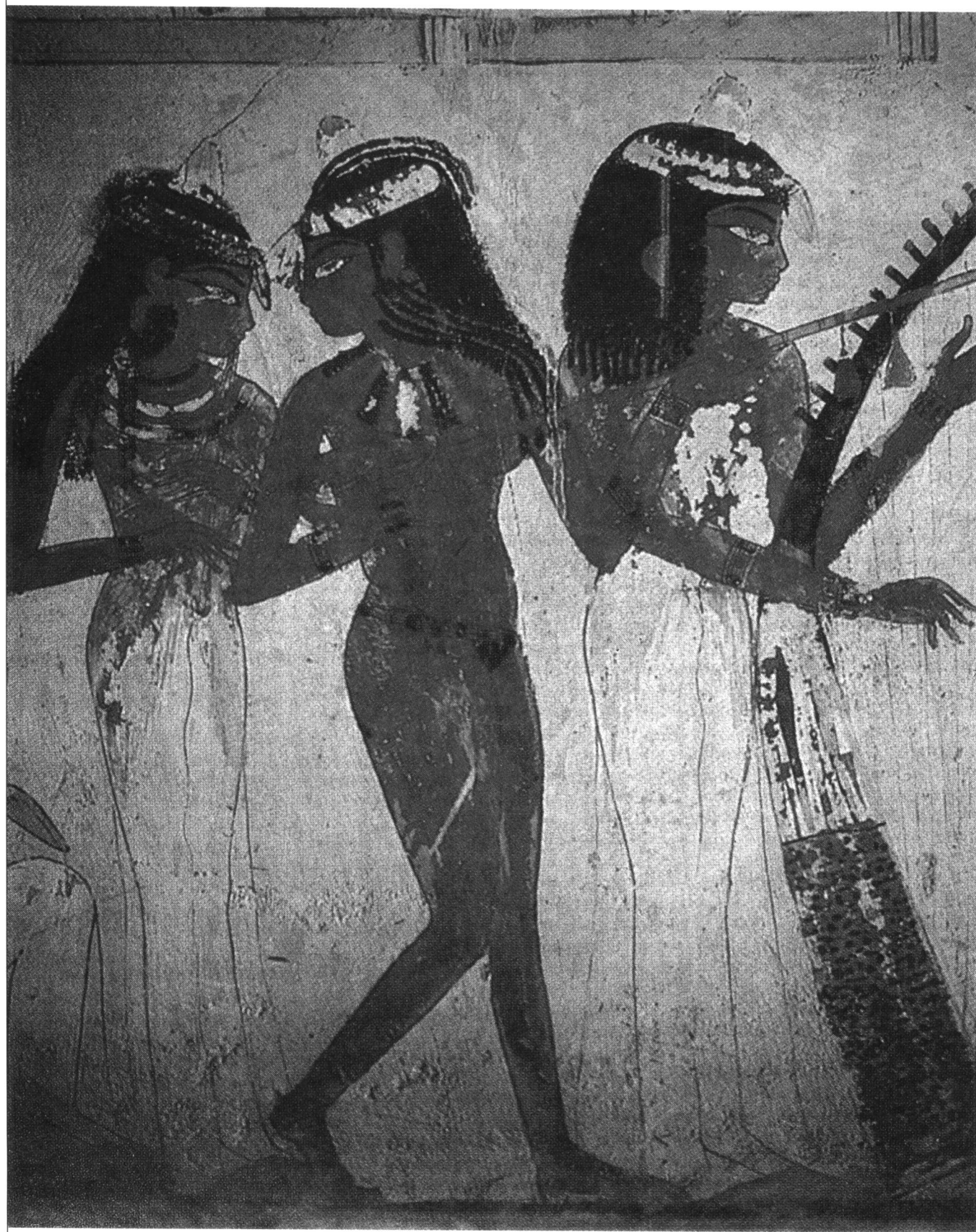

图2 《三个女乐师》 纳赫特墓壁画（埃及）

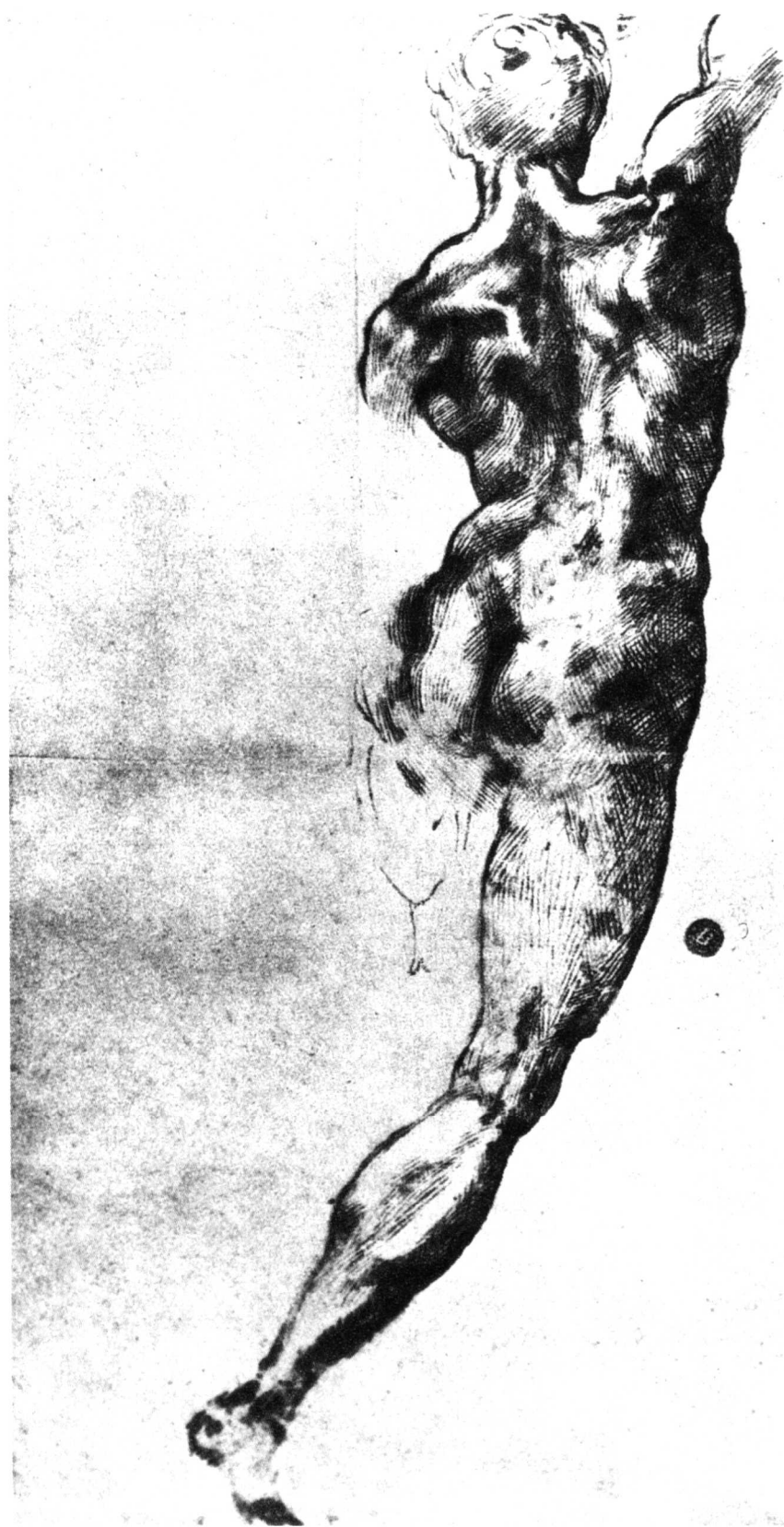

图3 《男裸体背影》 米开朗基罗（意）

图4 《圣女亚里山德里亚》 圣·拉斐尔(意)

图5 《圣母子及圣安娜》的创作草图（局部） 列奥纳多·达·芬奇（意）

图6 《斜倚的女裸》 卡拉奇 (意)

图7 《卢西恩·波娜帕特之女的肖像》 安格尔（法）

图8 《赫特尔夫夫人》 德 加 (法)

图9 《穿长裤的土耳其宫女》 马蒂斯 (法)

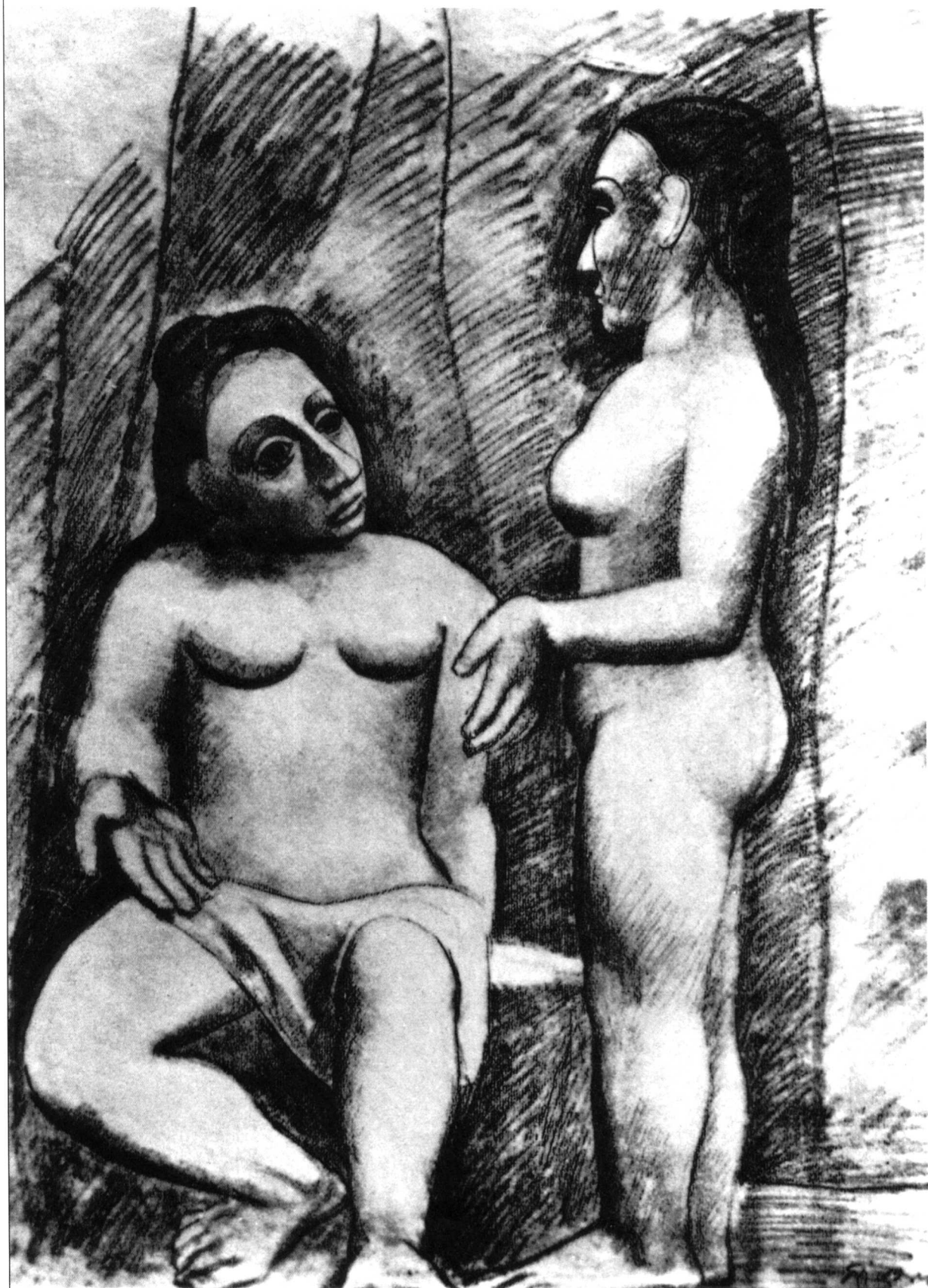

图 10 《两个裸女》 毕加索 (西)