

美 国 艺 术 与 设 计 专 业 品 牌 教 材

当代素描 新概念训练教程

[美] 蒂尔·塞勒 / 克劳迪亚·贝笛 著

上海人民美術出版社

THOMSON

美 国 艺 术 与 设 计 专 业 品 牌 教 材

当代素描新概念训练教程

(根据美国汤姆森学习出版公司英文第五版翻译)

[美] 蒂尔·塞勒 / 克劳迪亚·贝笛 著

赵 琦、何积惠、周燕琼 译

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代素描新概念训练教程 / (美)塞勒(Sale, T.),
(美)贝笛(Betti, C.)著;赵琦、何积惠、周燕琼译.
上海,上海人民美术出版社:2006.12

书名原文:Drawing A Contemporary Approach

ISBN 7-5322-4887-9

I. 当… II. ①塞… ②贝… ③赵… ④何… ⑤周…

III. 素描-技法(美术)-教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第127692号

当代素描新概念训练教程

原版书名:Drawing A Contemporary Approach

原作者名:Teel Sale / Claudia Betti

原版书号:ISBN 0-534-61335-7

©2004 Wadsworth, a division of Thomson Learning, Inc.

本书经美国汤姆森学习出版公司授权,由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有,侵权必究。

合同登记号:图字:09-2006-298号

本书的出版者已购买了此书的中文版权。为了与原版书的整体风格保持一致,中文版不再替换书中的某些图片。由于难以与每一幅图片版权所有者取得联系,见此信息后,希望相关者持有有关证明材料及时与出版者联系,以便按现行中文图书标准支付稿酬。

当代素描新概念训练教程

著者:[美]蒂尔·塞勒 / 克劳迪亚·贝笛

译者:赵琦、何积惠、周燕琼

(赵琦译1-3、5-7章、何积惠译10-12章、周燕琼译4、8、9章)

责任编辑:钱欣明

技术编辑:陆尧春

出版发行:上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

印刷:上海锦佳装璜印刷发展公司

开本:889×1194 1/16 26印张

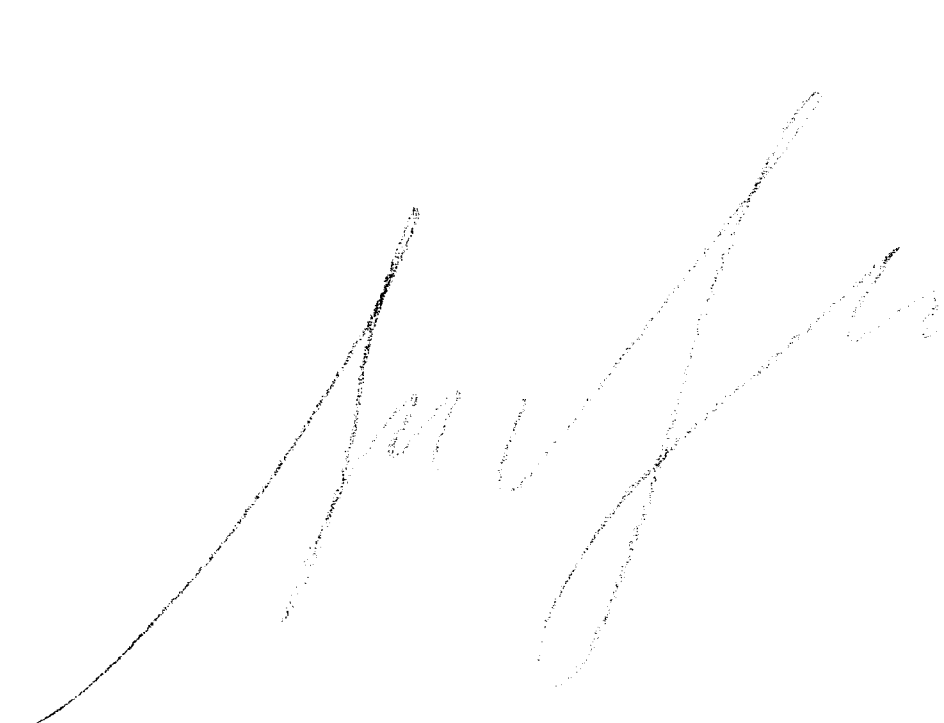
版次:2006年12月第1版

印次:2006年12月第1次

印数:0001-5000

书号:ISBN 7-5322-4887-9/G·287

定价:58.00元

An abstract line drawing consisting of several long, sweeping, and intersecting lines that create a sense of movement and depth. The lines are drawn with varying thickness, suggesting a hand-drawn or charcoal-like texture. They originate from the left side of the page and extend towards the right, with some lines crossing each other.

前言

在当代艺术世界里，不论就艺术审美还是艺术实践而言，素描（译者注：英文的 DRAWING 一词，其含义较中文通常意义上的“素描”一词宽泛，它包含平面上线条作为主要媒介的所有的绘画形式。为了阅读的通顺，本书仍沿用习惯译法）都占有一方十分重要的天地。在过去长达一个世纪的时间里，素描领域新观念层出不穷，艺术家们纷纷尝试进行创新，并重新思考过去的一些重要的素描定义，这些都属于当代艺术的范畴。在21世纪，素描的作用更为重要，它影响着人们如何去重新思考和定义一些重要艺术问题，比如说现代主义和后现代主义的发展历程，比如说艺术和语言的关系，比如说当代艺术与艺术史的关系，以及艺术在社会政治中所扮演的角色等等。

本书的原英文书名是 DRAWING A CONTEMPORARY APPROACH，如直译就是《素描——当代的理解》，其中的“当代”一词应有两层含义：一是指本书讨论的素描手段是崭新的；二是指本书中提出的艺术观念以及选择插图的角度立场是现代的。我们已经强调指出艺术的多重重要作用，这就意味着我们的讨论不会仅仅局限于传统范畴。我们希望通过对本书的学习之后，学生们不仅能从挑战的角度来看待当代艺术与之前艺术的关系，还能从延续的角度来看待它们，能认识到当代艺术深深扎根于它那悠久的历史传统之中。在一个文化观念激烈变动的时代，艺术家也在四处开拓新的艺术方向，使他们的作品能适应整个文化转向的需要。

在本书中我们通过对空间关系的研究来展现之前的艺术元素。整本书围绕

着一系列相关问题而展开，而每个问题的设置都是为了提高学生的艺术水平，介绍画法经验，提高学生的自信心，加深他们对艺术元素的了解，从而让他们在绘画世界中发挥积极作用。此外，本书还介绍了一些新的艺术词汇，它们反映出一些艺术新观念以及艺术界中的新话题。

根据自身的经验我们知道，运用本书中介绍的方法。学生们可以自学素描，本书中设置的各个问题都是经过了我们的精心考虑，符合逻辑顺序的。在最新的第五版中，为了适应时代变化，反映最新艺术实践，我们还新增了大量的新问题。这些新问题都经过了精心设计，能诱导学生们去积极热情地解决它们，并在解决问题的过程中激发学生的情感，开发他们的智力。这些将来的艺术家—学生们通过对一系列基本步骤和多种技巧的学习之后，他们会发觉自己原来也拥有观察和实践的能力。为了帮助学生们实现这一目标，我们在相应的章节中还特地增设了速写簿和计算机运用两个内容。

在第五版中，我们试着将当代艺术家们所进行的全部素描实践都囊括在本书讨论范围之内。因此素描过程和分析的基础有所扩大。我们调查了当代艺术家为了推翻一个现有的艺术形象结构使用了哪些艺术手段，调查了他们是如何突破传统艺术空间的限制的。

作者对艺术实践的投入和研究的勤勉是本书的特点。通过引用大量的习作、版画、水彩画、油画、摄影以及雕刻作品，向当代艺术家展示了摆放在他们面前的多得令人难以置信的机会。而艺术作品收列的广泛性同时也进一步向学生们展示了素描在各个艺术领域中所起到的不可替代的作用。

为了跟上当代艺术发展的新趋势，在这个新版本中我们还收入了许多国际艺术家、少数民族艺术家以及自学成才艺术家的作品。学习另一种文化的艺术就好比学习另一种语言一样，它可以拓宽我们的视野，加深我们对于艺术的理解，使我们深入到艺术的根基深处。

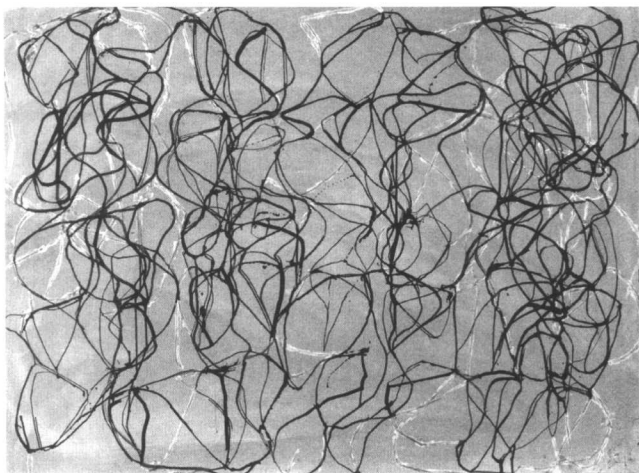
在这个新的版本中，我们对旧的所有的章节都作了改动，增添了对新作品的分析，使之适应当代艺术的新发展。在第二部分的开头一节“艺术元素的空间关系”中，我们增加了对于空间关系传统处理方法的讨论，插图也相应调整得更为丰富。整本书中的插图数量大大增加。此外，我们还做了一些其他重要调整，比如在第十章“艺术主题的发展”中，我们不仅介绍了形象、人物或者肖像画中出现的新主题，还介绍了以文字、形象为主题的素描。

第11章，起名为“考察当代艺术”。我们希望在这章中能清晰勾勒艺术界中关于某些重大问题的一些主要看法和观点。在这章中，我们探讨了现代主义艺术和后现代主义艺术的发展历程；素描在一些新兴艺术领域中所发挥的作用，比如挪用艺术、装置艺术、人体艺术、系统艺术（systems art）以及另类艺术等。

我们希望这本书能给学生们指引出一条成功之路，使他们在视觉、智力、想象力以及审美情趣上都得到提升；我们希望他们能借此明白艺术是我们时代的一面镜子，而我们有责任去认真反思它所反射的东西。

作者

第一部分 概述

第1章 素描：观点与定义 3

- 主观素描和客观素描 15
- 信息性素描 18
- 示意素描 19
- 图示性纪录 20
- 主观性表现 22

第2章 学会看：大势草图和起稿 33

- 大势草图 38
- 画素描前的准备 46
- 大势草图的几种类型 47
 - 块面大势草图的训练 49
 - 线面结合的大势草图训练 50
 - 随意线大势草图训练 53
 - 静态大势草图训练 55
 - 大势草图训练指南 57
- 其他起稿画法 58
 - 连续线素描训练指南 59
 - 组织线素描训练 60
 - 组织线素描训练指南 62
 - 轮廓线“盲画”训练 62
- 小结 67
- 速写簿作业 68

作业1 大势草图 68

作业2 连续线和组织线素描 69

作业3 轮廓线盲画 69

作业4 自动画 70

第二部分 绘画元素的空间关系

空间的分类 80

当代空间画法的先驱 83

当代空间画法的发展 92

电子化空间的影响 96

情绪性空间 97

 速写簿作业 98

作业1 做一个空间收集档案 98

第3章 形、平面和体积 99

形 99

正负空间 106

习题3.1 复合形练习 111

习题3.2 正形和负形之间的互换 111

习题3.3 正和负的几何形 111

习题3.4 创造负空间 112

习题3.5 剪贴负空间 113

习题3.6 封闭的，创新的正空间和负空间 114

绘画平面的形 115

用作平面和立体的形 117

习题3.7 作为平面和体积的形状 121

习题3.8 平面分析 122

习题3.9 擦拭平面绘画 122

习题3.10 基本体积 123

习题3.11 塑造和重叠 125

小结：不同种类的空间 125

 速写簿作业 126

作业1 根据格式安排构图布局 126

 计算机作业 126

作业1 用计算机来决定或修正形状

第4章 明暗色调 129

明暗色调的作用 129

怎样创造明暗色调 134

任意使用明暗色调 139

习题4.1 任意使用明暗色调 140

明暗色调的描绘功能 140

用明暗色调来描绘物体结构 140

习题4.2 用明暗色调来描绘物体结构 140

习题4.3 用明暗色调来描绘方位 141

用明暗色调来描绘物体的重量 141

习题4.4 用明暗色调来描绘物体的重量 142

用明暗色调表达光线 144

习题4.5 如何简化明暗色调 146

习题4.6 明暗色调的四种分割 147

习题4.7 光线的种类 148

习题4.8 素描的色调 149

使用明暗色调来描绘空间 150

习题4.9 使用明暗色调来描绘空间 150

明暗色调的表达作用 151

习题4.10 明暗色调的反转 152

习题4.11 主观地运用明暗色调 153

习题4.12 用明暗色调创作抽象作品 154

小结：明暗色调的空间特征 156

 速写簿作业 156

作业1 使用“拇指画”的技法 156

作业2 将速写簿与实际的创作内容相联系 157

 计算机作业 157

作业1 将色彩转化成明暗色调 157

第5章 线 159

确定线的性质 162

其他艺术分类中的线 166

近几十年里线的应用 167

线的类型 170

轮廓线 170

复习：轮廓线绘画的步骤

习题 5.1 慢速轮廓线 172

习题 5.2 夸张轮廓线 173

习题 5.3 快速轮廓线 175

习题 5.4 交叉轮廓线 176

习题 5.5 有色调的轮廓线 177

机械线 178

习题 5.6 运用机械线 178

结构线 179

习题 5.7 运用结构线 179

抒情线 180

习题 5.8 运用抒情线 181

收缩的、突兀的线 181

习题 5.9 运用收缩的、突兀的线 181

书写：草书和书法线 182

习题 5.10 运用草书和书法线 183

暗示线 183

习题 5.11 运用暗示线 184

模糊线 184

习题 5.12 运用模糊线 186

离奇线 186

习题 5.13 运用离奇线 187

小结：线的空间特性 188

 速写簿作业 189

作业 1 概念化素描 189

作业 2 接力画 190

 计算机作业 190

作业 1 计算机绘画和线的性质 190

第 6 章 肌理 193

现代艺术中肌理的作用 193

肌理的传统分类

真实肌理 204

模拟肌理 205

虚构的、传统的或象征性的肌理 205

习题 6.1 运用真实肌理 207

- 习题 6.2 运用模拟肌理 207
- 习题 6.3 运用虚构肌理 208
- 习题 6.4 运用传统和象征性的肌理 209

20世纪的肌理 209

添加异物所形成的肌理 209

- 习题 6.5 旧作品的拼贴 214
- 习题 6.6 运用拼贴艺术的技术 214
- 习题 6.7 运用集成技术 216

转移肌理 216

- 习题 6.8 运用拓印技术 217
- 习题 6.9 从印刷品表面转移图像 218

小结：肌理的空间特征 219

速写簿作业 220

- 作业 1 在表现水的绘画作品里，
辨认作品所用的肌理技术的类别 220

作业 2 记录肌理的技术 220

计算机作业 221

- 作业 1 用计算机制作肌理 221

第7章 色彩 223

色彩的功能 223

色彩媒介 225

- 习题 7.1 使用色彩媒介 227

有关色彩的术语 227

- 习题 7.2 运用自然色彩和光学色彩 228

配色体系 228

- 习题 7.3 运用单色体系 230
- 习题 7.4 运用补色配色体系 231

暖色调和冷色调 231

- 习题 7.5 运用冷暖色调 232

色彩的空间作用 232

现代色彩观念的早期渊源 233

- 习题 7.6 研究对现代色彩处理的影响因素 236
- 习题 7.7 使用象征性的色彩 237
- 习题 7.8 运用色彩集成艺术 237

小结：色彩的空间特征 237

速写簿作业 238

作业 1 使用色彩创作一幅风景速写 238

作业 2 使用色彩来表现情绪性的内容 239

 计算机作业 239

作业 1 用计算机制作类似马蒂斯的剪纸 239

第 8 章 反透视——绘画平面的构成之道 241

视平线和基线 246

 | 习题 8.1 使用视平线和基线 249

空间透视 250

 | 习题 8.2 使用空间透视 251

直线透视 252

 | 习题 8.3 确定消失点 255

一点透视 255

 | 习题 8.4 运用一点透视 257

两点透视 258

 | 习题 8.5 运用两点透视 259

三点透视 261

 | 习题 8.6 运用三点透视 262

散点透视 262

 | 习题 8.7 运用散点透视 264

多点透视 264

 | 习题 8.8 运用多组透视 266

反透视 / 平版画

画面和超扁平风格 267

前缩法 269

 | 习题 8.9 运用前缩法 269

小结：空间的错觉 270

 速写簿作业 270

作业 1 创作一些会产生空间错觉的形态 270

作业 2 使用不同的地平线 271

第三部分 当代的观点

第9章 绘画平面的组织 275

对传统构图法的挑战 275

用当代绘画技法来处理绘画平面 277

主导性的边缘 277

习题 9.1 形成绘画平面 280

习题 9.2 确定绘画平面 280

连续性的构图 281

习题 9.3 连续性的构图 283

绘画平面上图形的安排 283

习题 9.4 在绘画平面上安排图形 288

习题 9.5 填满绘画平面 289

绘画平面的分割 290

习题 9.6 用栅格构图 295

习题 9.7 划分绘画平面 296

习题 9.8 在作品中穿插图形 296

习题 9.9 运用线条来安排画面秩序 297

小结：个人解决方案 / 不同类别的构图秩序 297

 速写簿作业 298

作业 1 拥挤的绘画平面 298

作业 2 注意边缘的处理 298

作业 3 分割绘画平面 299

 计算机作业 299

作业 1 把图形重叠在一起 299

第10章 主题的演绎 301

一些作品的演绎主体 301

分享主题

作为图像的文字 302

挪用的图像 309

人物 / 人体艺术 / 肖像绘制 309

习题 10.1 文字与图像 313

习题 10.2 参照的画框 314

习题 10.3 挪用 / 向艺术史致敬 315

习题 10.4 另类的自画像 315

习题 10.5 风格不同的自画像 316

习题 10.6 心理肖像 316

个体性母题或主题 317

Handwritten mark

习题 10.7 个体性主题：一系列的对立/变形 319

习题 10.8 演绎一个母题 321

群体性主题 322

Handwritten mark

习题 10.9 风格/视觉研究作业 323

小结：一个主题的演绎 324

Handwritten mark

速写簿作业 325

作业 1 视觉和语言描述 325

作业 2 文字与图像的并列 325

Handwritten mark

计算机作业 326

作业 1 利用计算机产生的图像 326

第 11 章 考察当代艺术 329

为什么要考察当代艺术？ 329

现代主义和后现代主义/选项 330

新的题材内容，新的策略 335

挪用和重新语境化 336

装置 337

电影 339

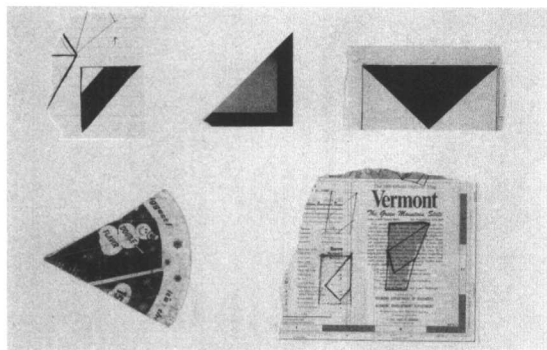
人体艺术/探索身份 341

地图/图表/设计图 343

系统/结构/信息艺术 346

门外汉艺术 347

小结 348

第四部分 实用指南

指南 A 材料 351

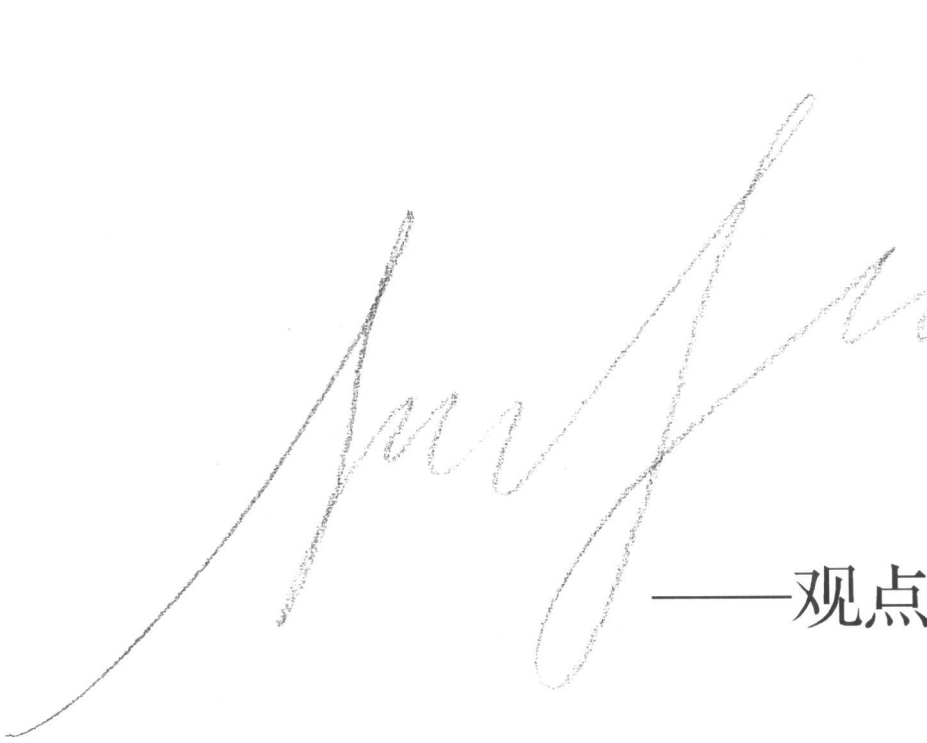
纸 352

炭笔、蜡笔和粉笔 354

铅笔和石墨棒	355
橡皮	355
墨水和钢笔	356
颜料和画笔	356
其他材料	356
非艺术器具	357
指南 B <i>持有一本速写簿</i>	359
为什么要持有一本速写簿?	360
适合速写的题材	363
小结	368
指南 C <i>突破艺术障碍与严谨的评价</i>	369
纠正问题素描	369
涉及形式的问题	370
严谨的评价	371
开始动笔画画	373
指南 D <i>展现</i>	375
醋酸纸	377
塑料封套	378
层压	378
干裱	378
衬边	379
小结: 选择一种展现方法	382
术语汇编	383
建议阅读的书目	388

第一部分

概述

第1章

素描 ——观点与定义

素描是艺术的真实测验。
——安格尔 (J. A. D.INGRES)

素描(包括平面上以线条为主要媒介的绘画形式)是一种不同于任何其他艺术的表现方式,它为创作者与欣赏者提供了一个彼此沟通的共同基础,使两者之间的对话成为可能。素描让人们在情感、理智和精神等多个层面参与创作的过程。艺术家常常借助于时间、空间和自身的能量来使他们的思维和想法物质化,没有比素描更好的方法来表述这些思维和想法。素描能赋予脆弱的物质以概念性的强度,它能以横扫画面的笔触来记录事物瞬间的动态。素描可以像讲悄悄话似的亲密无间,可以像画家的笔触那样富有个性,也可以像艺术家的签名那样有其独特的风格。素描创作是思想和精神二者的延伸,它是一种激情行为,它激起人们对“看”和“想”的极其重视。素描被称为是最能使人愉悦的艺术。

素描因为它的即时性和其创作过程的可知性而具有吸引力。英国艺术评论家约翰·伯格 (JOHN BERGER) 在《视觉的意义》一书中写道:“完成了的图像包含了‘看’的经历,……而画本身包含着时间”。多