

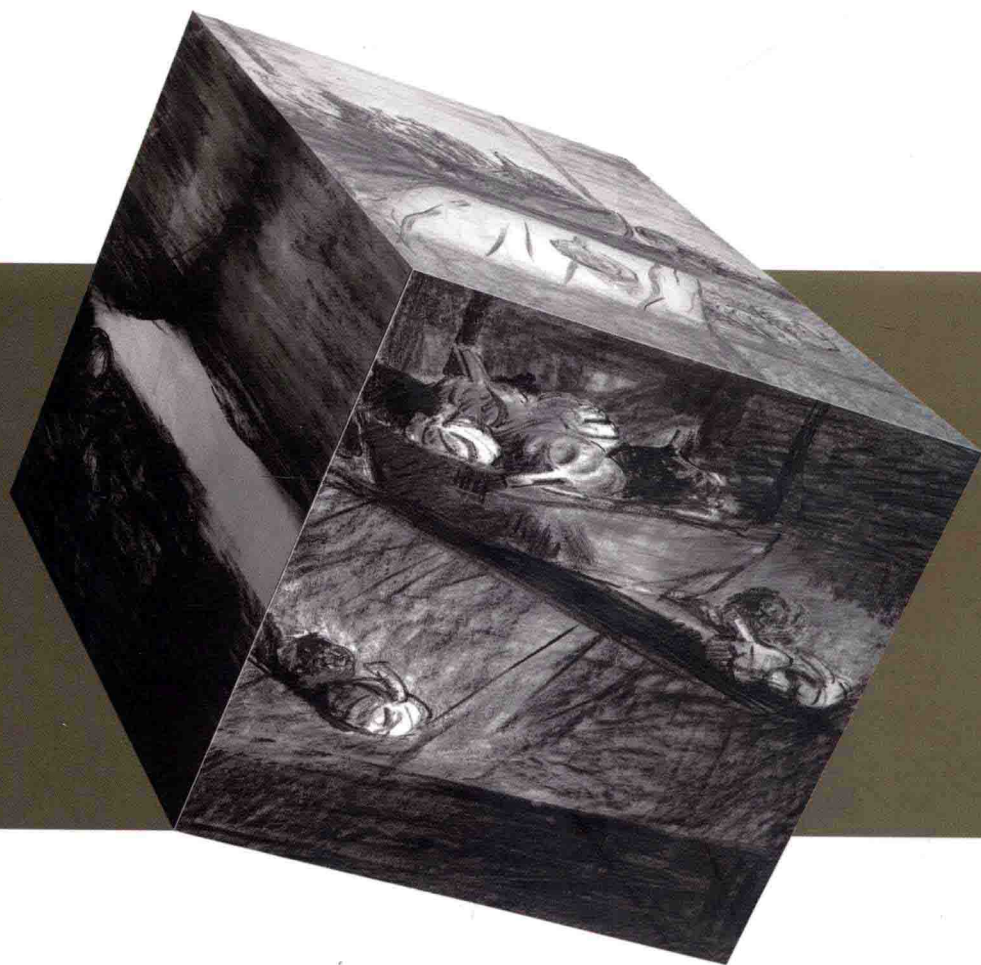
全国高等院校美术与设计专业**课题式实验教学**规划教材

丛书主编：李国庆 许开强

素描

主编 童 坤 冯松涛

美术与设计实验教学如何在有限的时间与空间内，通过设置一定的情境与条件，引导学生探究式的自主学习，促进学生积累知识经验并获得创作体验，提高综合能力与创新精神，取决于所采取的教学形式和与之相应的方法内容。

Quanguo Gaodeng Yuanxiao Meishu yu Sheji Zhuanye Ketishi Shiyao Jiaoxue Guihua Jiaocai

全国高等院校美术与设计专业课题式实验教学计划教材

SUMIAO

素描

主 编：童 坤 冯松涛

副主编：柯希仑 蒋文兴 龚海波

朱 君 方志凌 蔡增杰

本作品中文简体版权由湖南人民出版社所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目CIP数据

素描 / 童坤, 冯松涛主编. -- 长沙: 湖南人民出版社, 2012.12
全国高等院校美术与设计专业课题式实验教学规划教材 / 李国庆, 许开强主编
ISBN 978-7-5438-8977-4

I. ①素… II. ①童… ②冯… III. ①素描技法-高等学校-教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第279461号

素描

主 编 童 坤 冯松涛
责任编辑 肖贵飞 孟庆智
编辑部电话 0731-82683364
装帧设计 杨丁丁 罗志义

出版发行 湖南人民出版社[<http://www.hnppp.com>]
地 址 长沙市营盘东路3号
邮 编 410005
经 销 湖南省新华书店

印 刷 长沙湘诚印刷有限公司
版 次 2013年2月第1版
2013年2月第1次印刷
开 本 889×1194 1/16
印 张 9.5
字 数 220千字
书 号 ISBN 978-7-5438-8977-4
定 价 48.00元

营销电话: 0731-82683348 (如发现印装质量问题, 请与出版社联系调换)

第一部分

素描发展概述

课题一

现代主义以前的素描

课题目的

本课题通过讲解素描基本理论以及史前至现代主义萌芽时期的素描发展脉络，要求学生掌握素描艺术发展的基本线索和主要原因，重点掌握文艺复兴至现代主义之间的素描观念和表现形式，掌握学院派素描形成的历史背景和风格特征。

课题要点

1. 素描形成和发展的动因。
2. 文艺复兴与学院派素描之间的关系。
3. 素描形式演变的基本规律。

一、素描的基本概念

素描是用单一颜色来描绘对象的画种。它舍弃了对象的色彩关系,用单一颜色的线条或明暗描绘对象的外形、比例、结构、体积、空间、质感和明暗的变化,是一切造型艺术的基础。

随着时代的前进与艺术观念的转变,素描的内涵在不断扩大。以往用来指代一种写实的基础绘画方法,但现在认为,它还可以指一种视觉形态的艺术表达。素描作为一种视觉形态呈现,不仅是指代一种方法、一种形式,更是画者观物态度与观看方式的显现。

素描的表现形式有三种:一是线描法;二是以明暗手段表现物象体积的明暗法;三是线条与明暗的结合,亦称线面结合法。

二、现代主义以前的素描发展脉络

现代主义美术产生并兴起于19世纪中后期,本课题研究史前至现代主义产生之间的素描发展脉络。

(一) 史前素描

距今约两万年前的法国拉斯科岩洞壁画和约在一万年以前的西班牙阿尔塔米拉山洞窟的壁画,被认为是史前最有代表性的素描作品,其形象生动、线条奔放简练。

(二) 古代素描

中国古代素描的历史也就是中国传统线描和水墨的发展史,原始社会线条流畅的陶器纹饰,西周春秋的壁画、青铜器,先秦时期的帛画,都形象地说明线条在很早以前已成为中国绘画的造型基础。

古埃及壁画以线造型为主,造型概念而程式化,具有浓厚的东方色彩。古希腊的壁画和瓶画虽然仍以线造型为主,但已向立体的表现演变,造型十分精美,人物生动,线条流畅,具有极高的艺术价值。古罗马继承了古希腊时期的传统,但并未取得进一步的发展。

中世纪的素描插图大部分仍然是线描,但都十分软弱、幼稚。按照基督教禁欲主义观念,人物形象都刻画得面无表情。这一时期没有专门的画家,工匠绘画水平是很低的,造型能力出现了倒退。

（三）文艺复兴至现代主义萌芽时期的素描

素描走向成熟是以意大利文艺复兴的开始为标志的。这个时期代表文化发展趋向的是人文主义。新时期的诗人和艺术家逐渐拥有独立的社会地位，他们排斥教会哲学，相信人的力量和人的生活权利。他们崇拜古希腊和古罗马的文化艺术，要求复兴古典文化。文艺复兴破除了中世纪以来基督教神权统治的思想束缚，要求文艺面向实际生活、研究自然，这些促成了文化艺术的空前繁荣。素描也在这时出现了突飞猛进的发展并趋向成熟。这种发展和成熟的标志有三个：

首先，绘画材料较之以前多样化了，素描逐渐发展为独立的画种，许多画家开始探索素描独立的表现形式。素描画法由以线描为主向线条与明暗结合转变，产生了一大批杰出的素描作品。

其次，随着社会的发展，科学与艺术的结合日益紧密，画家们在广泛实践的基础上创立了科学的绘画基础理论和艺术理论。特别是关于解剖学、透视学、光学和构图学等领域的理论研究成果直接推动了素描的发展。画家们很快掌握了写实的技巧和表现真实空间感的能力，奠定了文艺复兴以来写实素描风格的基础。

再次，美术学院的诞生确立了素描作为绘画基础的坚实地位。美第奇家族为了有意识地恢复并保持意大利文艺复兴盛期的传统，于1562年在佛罗伦萨创办了美术学院。学院改变了中世纪以来美术青年工匠式的学习方式，系统吸收了文艺复兴时期创立的基础理论和表现技巧，按照一定的程序对学生开展教学。这种以素描基础训练作为主要学习手段的美术学院教学体系在意大利出现之后，很快就普及到了欧洲各国，并对

全世界的美术教育产生了广泛而深远的影响。

●作品解析

古埃及的壁画主要表现充满生气的生活情景。古埃及壁画《冥神奥赛里斯与法老王》

（如图1-1-1）中的形象既不来自观察，也非凭空想象。绘画者根据实际的目的和用途去创作，因此画得不精致、不漂亮，但是完整、圆满。他们不是按照任何偶然表现出来的样子去描绘自然，而是根据自己

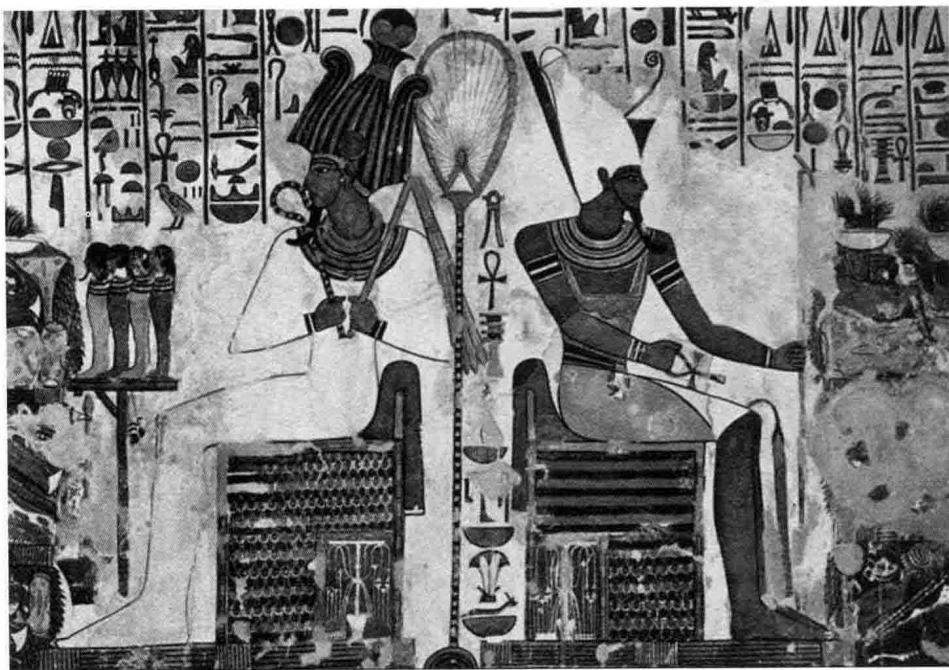

图 1-1-1 古埃及壁画《冥神奥赛里斯与法老王》

的记忆去描画,并且遵循着严谨的法则,以保证记忆中的形象能完整地呈现出来。画面中的每一根线条、每一块形状都有特定的含义,所有的东西都必须从它的最有特色的角度表现出来。比如画人的头部,面孔画成侧面像,眼睛却画成完全正面形,人体的上半身画成正面的,而从腹部向下的两腿却画成侧面,直到双脚都是侧面形态。生活中的人不可能是这个样子,那为什么要画成这种样子呢?这既与创作的目的有关,也因为受到认识水平和理论水平的制约。

达·芬奇根据“我们的一切知识都来源于知觉”这一基本观点分析绘画和现实的关系,指出自然是绘画的源泉,绘画是自然的模仿者;又根据古罗马以来绘画的发展史,指出如果画家取法自然,则绘画昌盛,不取法自然,绘画就衰微,从哲学和历史两方面说明画家必须以自然为师。他的《男子头像》(如图1-1-2)造型严谨、神态生动,画面并未施以浓重的调子,而是依靠简练的线条穿插组合而成,这当然是深入观察的结果,但更得益于画家对解剖和透视知识的精准把握。达·芬奇认为画家不仅要依靠感官去认识世界,而且要运用理性去揭露自然界的规律。达·芬奇的素描技巧娴熟、线条简练和谐、块面转折微妙,均得益于对明暗规律和形体结构的精湛研究。他笔下的人物形象是现实与理想结合的产物,生动而又崇高,散发出人文主义的精神气质。

作为19世纪新古典主义的代表,安格尔代表着保守的学院派,与当时新兴的浪漫主义画派对立,形成尖锐的学派斗争。安格尔并不是生硬地照搬古代大师的样式,他善于把握古典艺术的造型美,把这种古典美融化在自然之中。他的《青年男子肖像》(如图1-1-3)中的男子神采飞扬,人物造型干脆利落,绝无拖沓浪费之笔。安格尔继承了文艺复兴以来写实造型的技巧,同时对模特的心理状态保持敏感,他在现实中提炼出来一种干净洒脱的美,这种美与古典精神结合形成了安格尔独树一帜的素描风格。

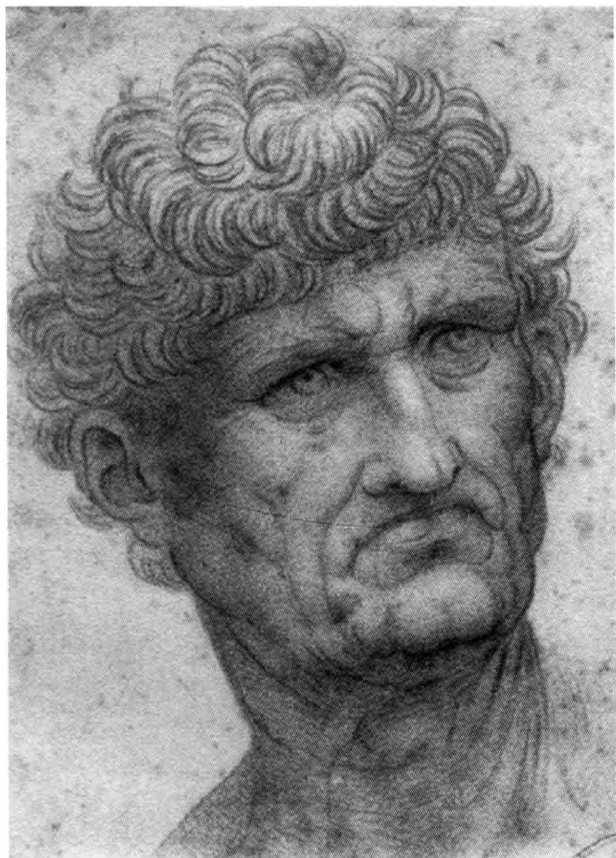

图 1-1-2 达·芬奇《男子头像》

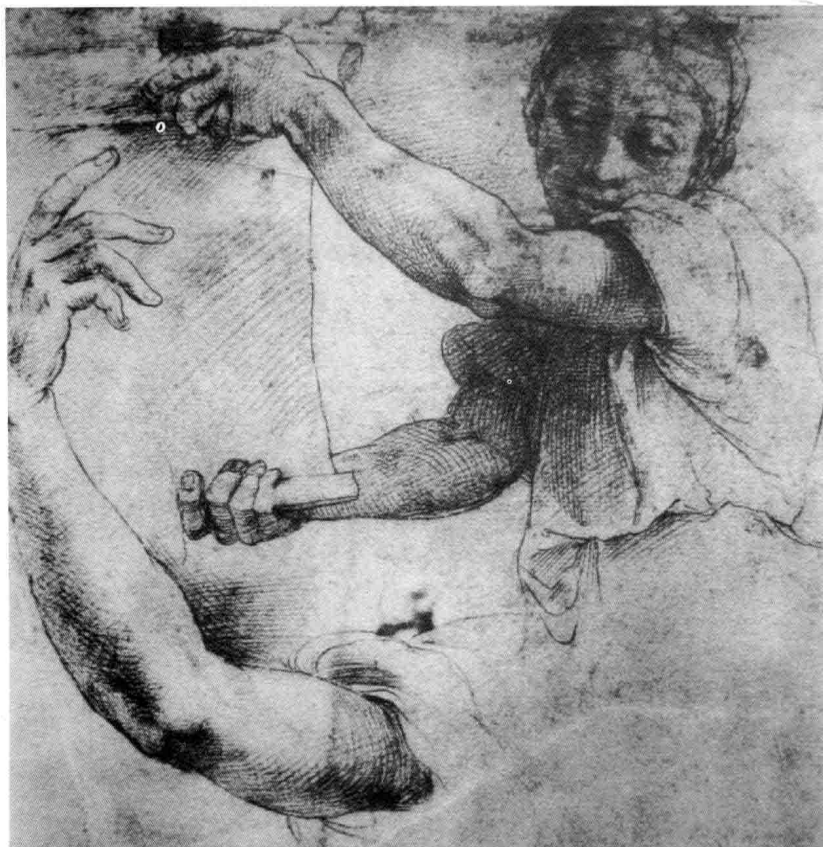

图 1-1-3 安格尔《青年男子肖像》

▲作品欣赏

达·芬奇 《圣母子、圣安娜和圣约翰》画稿局部

拉斐尔 《人物习作》

凡·戴克 《十字架》

达·芬奇《肖像习作》

米开朗基罗《素描习作》

鲁本斯《男子肖像》

鲁本斯《女子肖像》

拉斐尔 《头像与手的习作》

课题训练

1. 临摹大师素描作品，要求深入表现。
2. 以文艺复兴以来的一位画家为研究对象，分析素描发展与时代变革之间的关系。

扩展阅读

1. 推荐画家：
达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、鲁本斯、安格尔。
2. 推荐网站：
<http://www.fine-art.com/>
<http://www.tate.org.uk/>
3. 参考文献：
[1] 格罗斯. 艺术的起源 [M]. 北京：商务印书馆，1984.
[2] [美] 德博拉·A·罗克曼. 教素描的艺术 [M]. 上海：上海人民美术出版社，2003.
[3] 吕胜中. 造型原本 [M]. 北京：三联书店，2002.
[4] 何新. 艺术现象的符号 [M]. 北京：人民文学出版社，1987.
[5] 贡布里希. 范景中译. 艺术的故事 [M]. 南宁：广西美术出版社，2008.
[6] 应金飞. 素描的高度 [M]. 杭州：浙江人民美术出版社，2009.
[7] 张敏杰. 黑白画的高度 [M]. 杭州：浙江人民美术出版社，2012.

课题二

现代主义以来的素描

课题目的

本课题通过讲解现代主义产生的历史背景和现代主义时期素描的主要表现形式，要求学生理解现代主义产生的必然性和艺术发展的一般规律，认识素描在这一时期的呈现方式和艺术地位，对现代主义以来的素描风格形成客观理性的评价。

课题要点

1. 19 世纪末和 20 世纪以来的素描风格和艺术思潮。
2. 现代主义素描的核心思想和代表人物。
3. 现代主义素描与传统素描的关系。