

研究
RESEARCH

The research of drawing:
Position and state of language

素描研究

方位与语态

于艾君·著

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

素描研究：方位与语态 / 于艾君著. — 长春：吉林美术出版社，2011.6

ISBN 978-7-5386-5672-5

I. ①素… II. ①于… III. ①素描技法—研究
IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 093850 号

素描研究 方位与语态

THE RESEARCH OF DRAWING:
POSITION AND STATE OF LANGUAGE

【出 版 人】 石志刚

【策 划 人】 高银河 王 嵘

【作 者】 于艾君

【责任编辑】 李 卫

【特邀编辑】 王 嵘

【装帧设计】 王 嵘

【出版发行】 吉林美术出版社

【地 址】 长春市人民大街4646号 (www.jlmspress.com)

【经 销】 全国新华书店

【制 版】 沈阳大禹奥博电脑设计制作有限公司

【印 刷】 浙江影天印业有限公司

【开 本】 965×635mm 1/8

【印 张】 51

【字 数】 350千字

【版 次】 2011年6月第1版 2011年6月第1印刷

【书 号】 ISBN 978-7-5386-5672-5

【定 价】 128.00元

本书如发现印装质量问题,请直接与印刷厂联系调换。

www.jmdtw.com
网上购书有惊喜!

图书策划
项目统筹

頂點原創圖書工作室
dingdianyuanchuang@163.com

编辑部长期征集出版下列美术类稿件: 基础学习类、高考应试类、技法表现类、精品画册类、学术文化类。
欢迎您赐稿交流。编辑部联系电话: 15712335835 E-mail: dingdianyuanchuang@163.com QQ: 1374817155

研究
RESEARCH

The research of drawing:
Position and state of language

素描研究

方位与语态

于艾君·著

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

ISBN 978-7-5386-5672-5

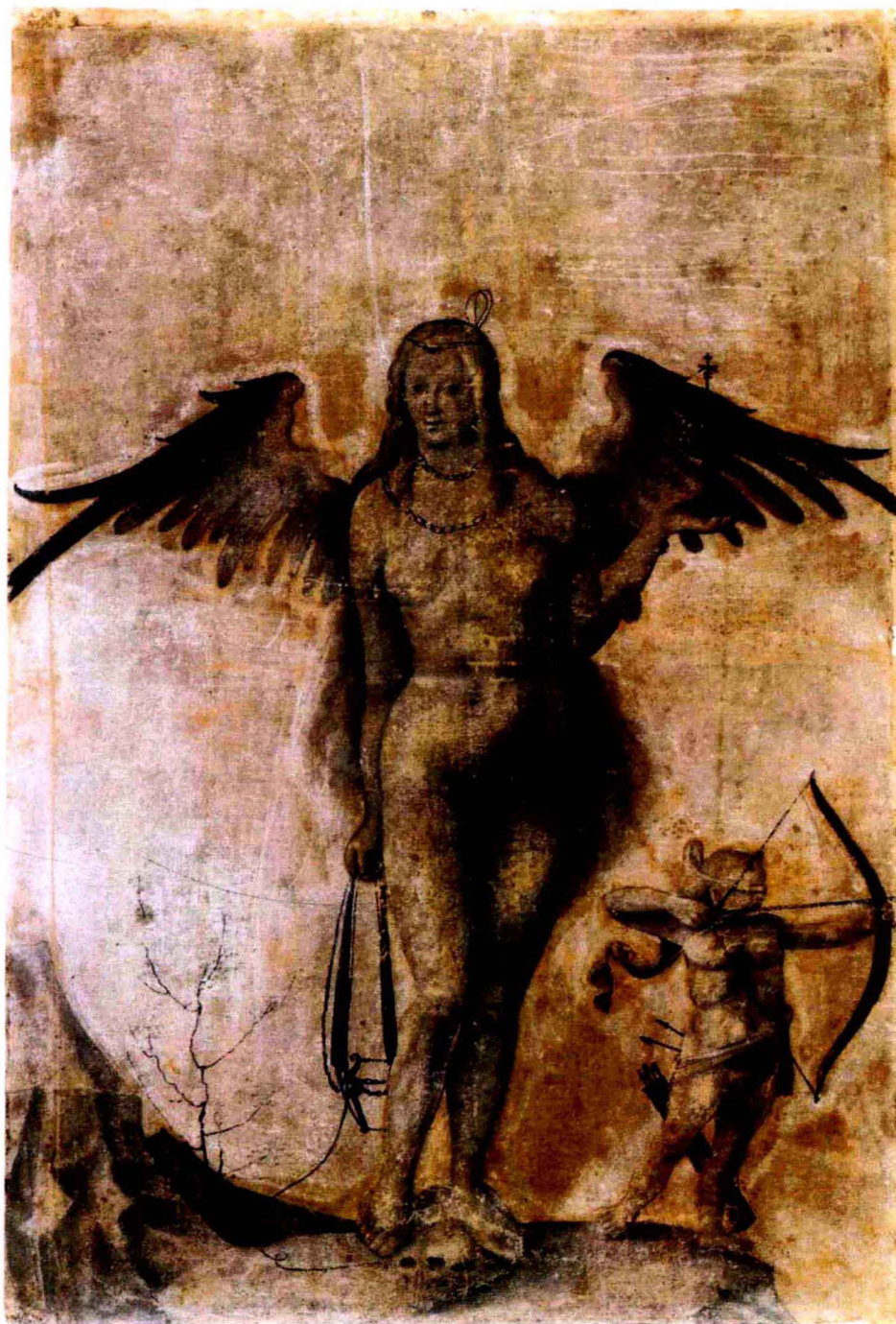

9 787538 656725 >

定价: 128.00 元

阿尔布莱特·丢勒 Albrecht Dürer
(1471—1528年，德国) / 《老者像》
纸上水彩，铅笔并以羽毛笔蘸白垩提亮

丹尼尔·霍佛（老） Daniel Hopfer the Elder

(1470—1536 年，德国) / 《有翅膀的女裸体和丘比特》 / 钢笔
黑色墨水 淡墨绘制于棕黑色底子的纸上 / 39.2 × 26.3 cm

汉斯·荷尔拜因（小） Hans Holbein the Younger

（1497 或 98—1543 年，生于德国奥格斯堡，卒于英国伦敦）：圣徒詹姆斯像两件，1527 年，钢笔、黑色墨水。淡墨绘制于棕色底子的纸上，并以白垩粉提亮（左 20 × 10 cm，右 19.8 × 10.2 cm）。

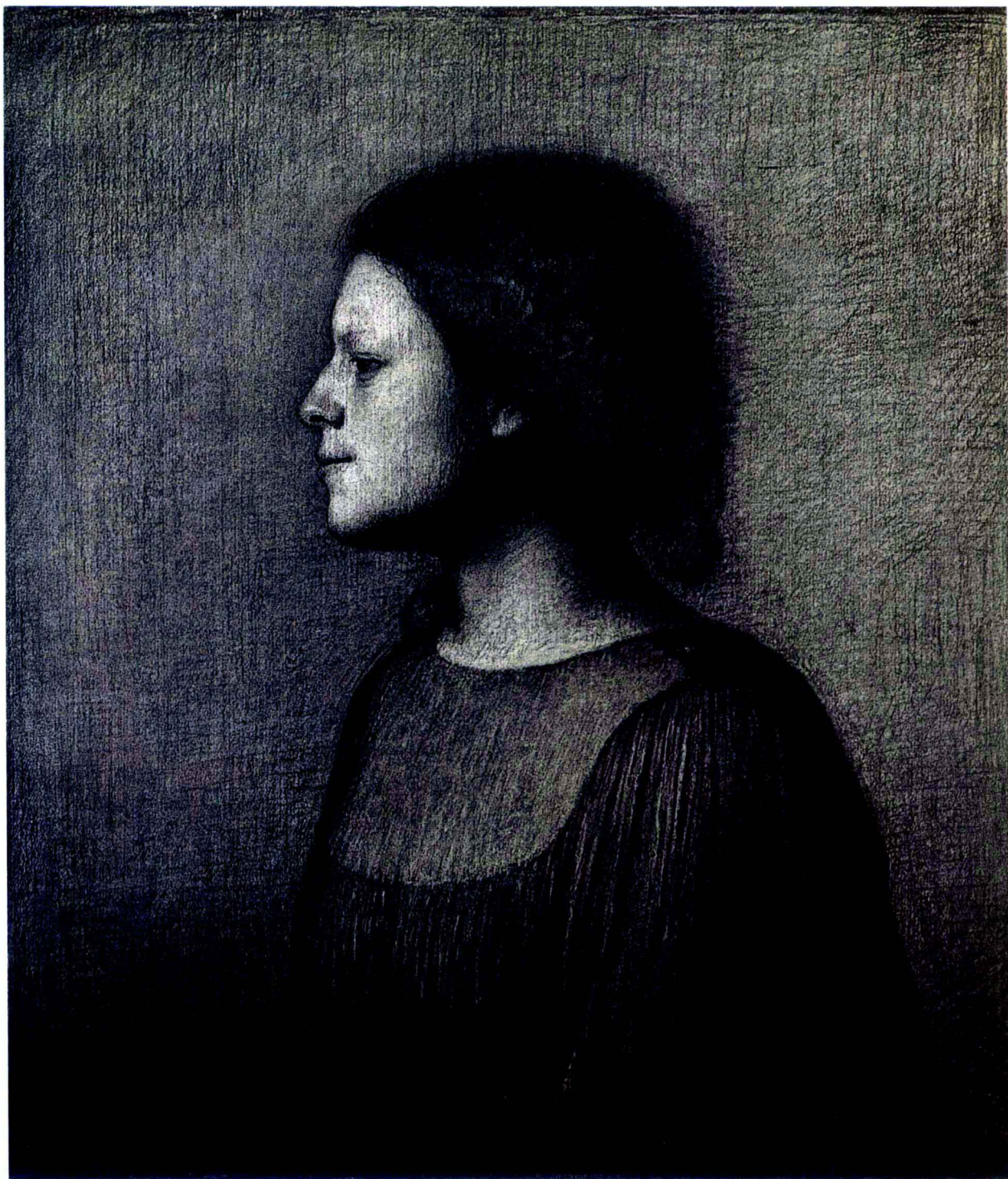
亨利·摩尔 Henry Moore

(1898—1986 年, 英国) / 《在防空洞中》 /
1941 年 / 纸上综合材料 / 38.1 × 55.9 cm

詹森 Horst Janssen

(1929—, 德国) / "For Verena" /
1965 年 / 纸上铅笔 / 25.1 × 36.9 cm

奥德·诺德鲁姆 Odd Nerdrum

(1944—挪威) 《女孩侧面像》/1992—1993年/
布上炭笔/95.6 × 77.5 cm

关于本书

素描基本的物质形态是纸上绘画。它曾经以“基础”的方式、途径存在并流传。

其实，素描不仅作为基础，对其他媒介或方式的造型艺术“输出给养”，同时，作为当代视觉艺术的一部分，素描更要也正在吸收其他艺术表现方式的长处和经验，进行内部的语言转换和自由意义上的艺术“反哺”。本书以30余万字严密客观的叙述和近1100幅图例，为我们呈现了素描的某种“不伪品质”。其中，作者提出“自由素描”的概念，并对“素描现象”进行探讨阐述，由此，我们看到，素描的方向和位置应是立足于基础性并从“基础”出发，成为“造像”或视觉文化的重要部分。

研究
RESEARCH

素描研究

方位与语态

丁·迪恩 Icarata Dean

四世系列画之一 2004年 布面右翼板工综合材料

前

PREFACE

素描，至简而又如此重要。其意义和含义不言而喻却又可以被当做“基础”而展开，当我们将其放到当代文化的背景中加以考察，就不能不发现，它除了一度被混淆为基础或基本功的全部内容和含义以外，还可以使我们想到“理性”、“设计性”、“纯粹”、“朴素”等更为本质的相关词汇，这可以说是素描在美学意义上的延伸。

当然，在学院和技艺的前提下，所谓基本功并没有过时，更没有变得无用，而是随着社会生活、文化现象等大的时代因素的变化而得以演化和拓展，作为行使基本功职能或方式之一的素描当然需要适应不同时代中不同艺术取向对基础的“各取所需”的要求。我们看到，当代，尤其当代国内素描教学与研究已经从以往单一的“再现”式写实面貌，渐变为多种语言方式并存这样一个基本情况。在国内，各种文化艺术现象、时尚、娱乐——包括来自韩剧、卡通文化，各种“玩酷”的前卫艺术，当然，更有经济转型期被空前唤起的物欲对人的精神领地的威胁等，使美术之外的因素对人——尤其是当代知识分子的人生观、艺术观进行着“和平演变”，这在许多人尤其是青年学生的生活和创作细节中已表现得尤为明显。这个时候，我们在何种意义上准确把握素描的技艺和认知观念，重寻“素描品质”，在继承学院素描传统的前提下，以当代人的视角拓宽基本功内涵，的确是一个大问题。它需要在写形状物的同时对素描进行文化上的梳理，包括概念阐述、技法精要，关涉当代图像的现象研究等等为引发点的对素描的“全景式”关照。

也就是说，素描不仅作为基础，对其他媒介或方式的造型艺术“输出”给养，同时，在将其作为当代视觉文化一部分的前提下，素描更要也正在吸收其他艺术表现方式的长处和经验，进行“内部”的语言转换和“自由”意义上的艺术反哺。

在素描出版物方面，近年美术界同仁中已有许多著述和相关画册，它们为丰富和提高我们的素描水平起到了不可估量的作用。近年也多有国外素描出版物的翻译介绍，尽管仍如隔岸观火，难以对我们的素描教学和具体创作实践提供有针对性的、较为系统的研究借鉴。但也丰富了我们的视界，提供了可资比较的参照系。可以说，在如今芜杂多元的文化语境下，中国的学院素描教育基本保留了被西方主流院校“轻视”而萎缩的传统技艺。正是在这个前提下，我院油画系青年教师于艾君写有这本《素描研究》，他善于也乐于从素描的角度去认识和把握绘画，并将此贯彻在当前的素描课堂中。本书图文并茂，颇耗心血，论述严密合理，可贵的是他并没有罗列作品，也并非仅仅重复素描的既往经验，而是试图在教学中引导学生对传统素描的认知理解和技能掌握的同时，走向开放的“素描文化”，从“基础”的技艺出发去认识具有内省倾向的其他艺术景观中的有益部分，从而为素描找到更因人而异的定位。因此，本书无论在对学院基础教学的经验探讨或理论补充的意义上，还是以平实、客观的笔调对以“文化视角”观照素描并使之成为当代视觉经验一部分的“自由素描”的理论阐述上，或建立在对多个时期的素描作品的技艺剖析之意义上，都是值得向大家推荐的。相信必会对国内素描教学与研究起到一定的参考作用。

韦尔申

2011年5月

韦尔申，鲁迅美术学院院长、教授，中国美术家协会副主席

目录

第一部分 素描说

- 01 概述 / 18
- 02 素描的基本演化脉络 / 27
- 03 素描作为原本 / 24
- 04 素描作为意图 / 28
- 05 观看方式和进阶方式 / 34
- 06 素描教学的方向探讨 / 38
- 07 主观性形态 / 42
- 08 具象素描的永恒性 / 46
- 09 准确与精确 / 54
- 10 必然的细节 / 58
- 11 肖似、逼真与写实 / 62
- 12 作品欣赏与解读 / 66
- 13 文艺复兴时期的素描特色 / 70
- 14 素描教学选介 / 72
 - 16世纪罗马圣卢卡学院的素描教学 / 72
 - 17世纪巴黎皇家绘画雕塑学院的素描教学 / 73
 - 18世纪中期以后的欧洲美术学院的素描教学 / 74
 - 柏林艺术大学自由绘画专业的素描教学 / 75
 - 美国华盛顿大学的素描教学——以巴尔·夏克曼的“形体结构”素描教学法为例 / 76
 - 俄罗斯列宾绘画建筑雕刻学院的素描教学 / 79
 - 国内美术学院的素描教学 / 81
- 15 素描话题 / 84
 - 关于“将错就错” / 84
 - “非学院”素描 / 85
- 16 素描的基本元素 / 88
 - 线 / 88
 - 线与线性 / 88
 - 轮廓线 / 89
 - 书写与书法 / 90

- 线描 / 90
- 速写本 / 98
- 调子 / 100
 - 调子与光影 / 100
 - 色调的对比 / 102
 - 色调的情绪与表现性 / 104
- 质地 / 105
 - 自然质地 / 105
 - 绘画质地 / 106
 - 超越质地 / 107
- 17 基本常识与要领 / 110
 - 结构 / 110
 - 空间 / 112
 - 比例、比例感 / 114
 - 形状 / 116
 - 气氛与气质 / 117
 - 表情 / 122
 - 表现力 表现性 表现主义 表现 / 118
 - 提炼与概括 / 119
 - 表象与本质 / 123
 - 基础与基础性 / 120
 - 抽象与具象 / 121
 - “版画效果” / 122
 - 简化与省略 / 123
 - 视觉力度 / 125
 - 构图 / 127
 - 透视 / 128
 - 透视法的基本类型 / 129
 - 写生的基本要领 / 130
 - 写实性写生的整体观 / 133
- 18 素描的用途 / 135

第二部分 传统素描题材

- 19 (现成品) 临摹 / 138

- 20 静物素描 / 140
 - 静物画的样式 / 141
 - 静物素描的质感与情感 / 142
- 21 景物素描 / 144
 - 景物素描简述 / 144
 - 景物(素描)的精神前提 / 144
 - 景物素描的透视和空间 / 145
 - 建筑素描 / 148
 - 景物素描的基本技巧 / 148
 - “静物化”的景物 / 149
 - 景物画中的抽象因素 / 149
- 22 人物素描·肖像 / 150
 - 头部的基本解剖与比例 / 150
 - 肖像素描的基本概念 / 151
 - 表情与焦点 / 153
 - 肖像素描的技艺属性与对象之间的“制约”关系 / 154
 - 自画像 / 159
 - 照片对肖像画的影响 / 160
 - 对目前国内高考的素描肖像之简要分析 / 162
- 23 人体素描 / 164
 - 人体素描小史 / 164
 - 从解剖说起 / 165
 - 一个前提 / 168
 - 人体素描的表现性 / 169
 - 人体素描写生的基本原则 / 172
 - 人体素描的几种训练手段或表达方式 / 174

第三部分 素描志

- 24 美学意义上的素描类别 / 178
- 25 相关链接中国古代壁画和书简 / 182
- 26 写形状物·石膏像素描 / 184

- “写形状物”类素描的标准探讨 / 184
 - 素描写生中的“观看” / 185
 - 石膏像素描 / 188
 - 习作的“确定性” / 189
 - 国内美术学院对“习作性”素描的教学要义 / 191
 - “写形状物”类素描的技法要点 / 192
 - “不惟技巧” / 193
- 27 “记录性” / 196
- 时代的肖像 / 196
 - “最初的艺术性” / 197
 - 素描的史料性质 / 197
 - 作为日记的素描 / 198

第四部分 自由素描

- 28 “超真实” / 204
- 29 从绘画性角度考察自由素描 / 208
- 30 创作与创作性 / 210
- 31 象限与自由 / 214
- “比较素描” / 214
 - “现象”的素描 / 215
- 32 写生追问：自由素描的“前夜” / 216
- 33 建构因素举例 / 218
- 从写生开始 / 218
 - 以传统题材和造型观为基点的新素描 / 221
 - 不同语言方式之间的“意图共谋” / 222
 - 时空观 / 225
 - 探询或表现内心情境 / 226
 - 对图片或影像的转换或在素描中使用影像画面的客观性语言 / 228
 - 幻象与联想的素描化 / 232
 - 平面性语言 / 233
 - 重复 / 235
 - 独特的视角 / 237
- 34 综合的想像力 / 238
- 35 写实与表现 / 244
- 36 自由素描的规划与设计 / 246
- 37 自由素描的独立性与当代性 / 248
- 38 作为语言的材质技艺 / 254
- 39 “坏画” / 258
- 40 素描中的“色彩” / 260
- 被“设计”的色彩因素 / 260
 - 时间性的色彩 / 261

- 41 自由素描个案举例 / 262
- “素描影像” / 262
- 电影人路易斯·爱德华多·奥特的“素描电影” / 262
 - 米可罗斯·萨鲁辛兹的动画电影《苍蝇》 / 263
 - 黑泽明的绘画和素描 / 265
 - 威廉·肯特里奇的素描电影 / 265
 - 孙逊的“素描电影” / 266
- “文学”素描 / 267
- 韦尔乔的素描 / 267
 - 君特·格拉斯的素描 / 268
- 42 自由素描的中国现象举例 / 270
- 姜吉安 / 270
 - 康海涛 / 274
 - 李文旻 / 276
 - 刘文涛 / 278
 - 马国峰 / 280
 - 吴啸海 / 282
 - 于艾君 / 286
 - 周丽 / 288

第五部分 素描材质

- 43 概述 / 294
- 44 材质及其性能 / 296
- 素描纸 / 296
 - 木炭（条）、炭（碳）化铅笔 / 297
 - 炭精（棒） / 298
 - 粉笔、色粉笔 / 298
 - 石墨铅笔和石墨棒 / 299
 - 彩色铅笔 / 300
 - 蜡笔 / 300
 - 银尖笔 / 301
 - 圆珠笔 / 301
 - 毛笔、墨水 / 302
 - 橡皮、橡皮泥 / 303
 - 钢笔 / 303
 - 刀片 / 304
- 45 其他材质及其基本技巧 / 304
- 粉笔画的基底制作 / 304
 - 单版画 / 304
 - 喷漆 / 304
 - 画布 / 305
 - 木板 / 305
 - 印度墨水 / 305

- 可以用作转写的化学溶剂 / 305
- 46 技术问题 / 306
- 裱纸 / 306
 - 放大或缩小素描 / 306
 - 手工做有色纸 / 307
 - 两种或两种以上材料的结合使用 / 307
 - 固定剂的使用 / 307
- 47 作品保存 / 310

第六部分 国外具象素描个案举例

- 列奥纳多·达·芬奇 (Leonardo Di Ser Piero Da Vinci) / 314
- 阿尔布莱特·丢勒 (Albrecht Durer) / 316
- 葛饰北斋 (Katsushika Hokusai) / 318
- 文森特·凡·高 (Vincent van Gogh) / 320
- 凯绥·珂勒惠支 (Käthe Kollwitz) / 324
- 康坦斯·佩尔梅科 (Permeke) / 325
- 亨利·摩尔 (Moore Henry) / 328
- 安东尼奥·洛佩兹·加西亚 (Antonio Lopez Garcia) / 329
- R·B·基塔伊 (R.B. Kitaj) / 329
- 奥德·诺德鲁姆 (Odd Nerdrum) / 330
- 拉斐尔·马大维 (Rafael Mahdavi) / 332
- 歌特弗里德·赫伦韦恩 (Helwein) / 333
- 迈克·艾森 (Michael Esson) / 336
- 奥马尔·嘉里亚尼 (Omar Galliani) / 341

第七部分 相关理论摘要

国外部分 / 346

国内部分 / 355

附录 相关术语名词

理论常识部分 / 386

材质技法部分 / 394

部分作者 / 作品索引

国外部分 / 398

国内部分 / 401

主要参考文献