

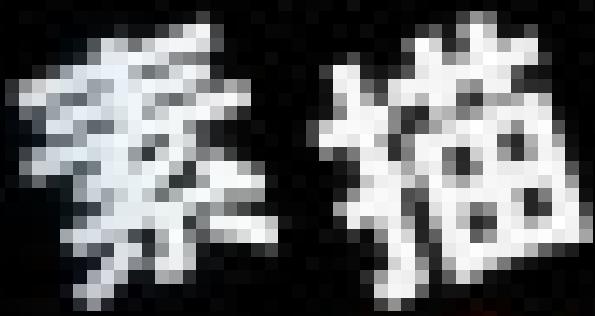
美术设计备考丛书 丛书主编 张建新 荆雷

陈佶生 主编

素描 备考

高等教育出版社

WINTER 2008

DESIGN

美术设计备考丛书
丛书主编 张建新 荆 雷

素描 备考

陈佶生 主编

高等 教育 出版 社

内容简介

本书是《美术设计备考丛书》之一

本套丛书的读者群是经过三年高中洗礼的美术设计类高考生，旨在给广大高考生提供一份比较直观、全面且水平较好的素描备考资料，让高考生在较短的时间内尽快提高本专业成绩和专业素质，顺利通过各大高校的专业测试，进入高校继续深造。

作为造型艺术的基础——素描，一直是美术类院校招生中不可缺少的考试科目。从高中开始，无论进不进美术班，每个想考进美术院校的学生，都必须经过三年的基本功训练，才能得心应手地面对素描考试。

本书对素描的基础理论、基本要素和石膏像、人物大像的比例、透视、形体的塑造方法，以及对考生备考的心理素质、试卷评析等方面，作了客观、详细地阐述和分析。此书还对如何临场发挥，如何面对不同专业的命题创作，如何树立素描创作理念，如何运用不同的表现手法去塑造形体，如何掌握大部的解剖结构和形体结构等方面，进行了深入研究。本书配有大量的、不同风格、不同流派的国内外素描优秀作品，以提高考生的艺术修养和鉴赏能力。

本书图文并茂，可读性强，同时也可供素描爱好者参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

素描备考/陈佶生主编 —北京：高等教育出版社，
2001

ISBN 7-04-009755-9

I 素… II 陈… III 素描—高等学校—入学考
试指南 IV G634.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 027400 号

责任编辑 关伟 封面设计 张建新 责任绘图 刘晓红
版式设计 周顺银 责任校对 王雨 责任印制 宋克学

素描备考

陈佶生 主编

出版发行 高等教育出版社

社址 北京市东城区沙滩后街 55 号 邮政编码 100009

电话 010-64054588 传真 010-64014048

网址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 中国科学院印刷厂

开 本 787×1092 1/16 版 次 2001 年 7 月第 1 版

印 张 10.25 印 次 2001 年 7 月第 1 次印刷

字 数 240 000 定 价 33.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前　　言

《美术设计备考丛书》是应广大美术设计专业高考生的需求而编写的美术设计系列丛书。旨在给广大考生提供一份比较直观全面且质量较好的美术设计备考资料，为准备参加美术设计专业高考的学生提供切实有效的帮助。

本丛书的最大特点是除了完整、系统的基础理论及技能训练辅导外，增设了分析考题的程序、临场发挥的表现手法等问题的系统化指导，并以考生答卷为例，详细分析了临场把握的技巧和如何充分发挥自己最好专业水平的方法。

在行文体例上，本丛书突出强化了专业学习的层次感和程序性，从最基本的造型基础入手，逐步进入专业基础及专业设计层次。

第一个层次 造型基础类

在《素描备考》、《色彩备考》编写中，改变了目前流于市场的大部分同类型书籍的仅注重绘画性指导的宽泛教育方式，更有针对性地根据美术设计专业要求，为高考生提供较全面的素描、色彩理论及技能指导。

第二个层次 专业基础类

《美术史常识备考》是为适应美术设计高考生参加专业高考口试或笔试需要，在中外美术简史的基础上概括精练而成，本书对广大美术高考生及美术爱好者提高美术修养也将起到积极的作用。

第三个层次 专业设计类

《装饰画备考》、《平面设计备考》、《服装设计备考》、《室内设计备考》、《工业造型设计备考》是不同专业高考生的重要专业指导用书。

突出由浅入深、循序渐进的学习次序，吻合各类美术院校对同一专业的不同要求，提高高考生的应试能力和鉴赏水平是我们编写这套备考丛书的主要宗旨。

参加本套丛书编写的作者，均是经验丰富、长期从事美术设计各专业教学及招生考试工作的资深教师。

本系列丛书中，《素描备考》由陈信生主编，《色彩备考》由远宏、刘志强主编，《装饰画备考》由郑军主编，《美术常识备考》由荆雷主编，《平面设计备考》由孙迎峰主编，《服装设计备考》由陈闻、王希元主编，《工业造型设计备考》由何晓佑主编，《室内设计备考》由周长积主编，周长亮、韩文杰副主编。全套丛书由清华大学美术学院著名陶艺家、博士研究生导师杨永善先生主审，在此表示感谢！

丛书主编

2001年2月

目 录

1 绪论	1
2 素描风格与教学的历史沿革	3
3 素描的基础理论	8
(一) 分析、归纳、理解物象	8
(二) 整体观察和第一印象	8
(三) 形神兼备和个性的表现	8
4 素描的几种表现方式	10
(一) 全因素素描	10
(二) 线结构素描	11
(三) 研究性素描	11
(四) 表现性素描	12
5 素描写生的一般常识与要领	13
(一) 三大面	13
(二) 五大调子	13
(三) 高光与反光	13
(四) 二度空间	13
(五) 三度空间	14
(六) 四度空间	14
(七) 黑、白、灰	14
(八) 光源	14
6 素描的工具和使用	15
(一) 笔	15
(二) 纸	15
(三) 橡皮	15
(四) 纸笔和手指	16
7 素描的基本要素	17
(一) 透视	17

(二) 构图	18
(三) 比例	19
8 石膏像的临摹和写生	20
(一) 石膏像的临摹	20
(二) 石膏像的写生	20
9 人物头像临摹和写生	25
(一) 头部解剖结构	25
(二) 头部形体结构	26
(三) 五官之间的关系	30
(四) 头部的类型与特征	30
(五) 头像写生的方法步骤	32
10 速写	36
(一) 速写的概念	36
(二) 速写的方法步骤与写生考试	36
11 不同专业的命题创作	39
(一) 工业设计专业命题创作	39
(二) 雕塑专业命题创作	41
12 调整心理状态	44
13 试卷评析	45
14 作品欣赏	106
参考书目	157
后记	158

1

绪论

1999年版的《辞海》对“素描”这一词条的解释为：“素描是绘画的一种。主要以单色线条和块面来塑造物体形象。水平较高的素描画有独立的艺术价值。使用工具有铅笔、木炭、钢笔和毛笔等。素描也是绘画的专业术语，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，也可直接用于创作。”

素描一般用铅笔、木炭、钢笔等作画，但有时也运用墨水、淡彩或颜料来作画。素描在欧洲的演变与发展经历了一个漫长的时期，并始终与艺术观念、观察方法和表现方法联系在一起。早在古希腊时期，艺术家们所作的素描就已运用了明暗法和透视法来造型，对现代素描产生了深刻的影响。但此时的明暗法还只是从形体的凹凸入手，在固定光源下光的折射作用尚未发现；透视法只能处理物体的近大远小，但无法表现物体与物体之间距离及物体近大远小的规律性。

直到一千多年后的意大利文艺复兴时期，米开朗基罗、达·芬奇、拉菲尔等几位天才的艺术家才发现比较准确地运用素描上的明暗关系及远去物体按规律缩小的法则。尽管在漫长的中世纪里僧侣画师们出于宗教的激情与需要，离开了自然的真实描绘，去创作他们感觉和想像的世界，但希腊人的“摹仿说”与罗马人对“逼真”的要求，直到文艺复兴时期方结出硕果。

由于“透视法”的发现，对人体解剖的研究（据说米开朗基罗1529年任佛罗伦萨卫戍总督时，在地下室就解剖过许多尸体），明暗法则的建立，西方文化中的科学性、理性及人文精神方面，都对绘画艺术产生了深刻的影响。具象的写实绘画终于向人们展示了它的魅力和辉煌的成果。素描，作为对实物写生研究与艺术的表现手段，也在这个时期逐步成熟起来，具有了独立的艺术地位，并作为独立的绘画作品参加了美展。17世纪时，那种师傅带徒弟“作坊式”的艺术教育发展成为“学院式”教育。几乎所有的素描基本法则和观察方法都在这一二百年间臻于完善，并在学院教育系统中进行传授，而后人们又在明暗光线上作了更为精彩的运用和发展。至19世纪，艺术家们继承了几个世纪以来的伟大发现，把重视“眼所看到”的要求又提高到一个新的高度，其间在色彩上的新发现，也深刻影响到对素描明暗法及光线折射原理的运用。

到20世纪，艺术家们对这些法则又加进更多个人的理解与认识，其间也蕴涵着东西方艺术的交融所产生的巨大影响，从而使素描的本质、功能、样式发生了极大的变化。这些变化同时也深刻地影响了艺术家对素描教学的重新认识与教学体系的实践。至今，在世界各地的美术院校中，都存在着对当今素描的改革问题。但“素描”仍在各个设计专业中发挥重要作用，仍是造型艺术领域中的基础。

历经世界艺术巨匠、天才艺术家的创造，在“线结构造型”方面积累了丰富而独特的经验。融东西方造型体系及方法，中国的“白描”、日本的“浮世绘”，对“线结构”的认识与把握，始终是将更本质的表现与抒情写意相结合，并对线在造型中的地位和作用赋予了更深、

更广的含义，线除“约形”之外，还具有相对独立的审美价值。中国画论中对笔墨的论述与中国画创作实践几百年来对西方的线结构造型产生了很大的影响。由此看来，东西方造型领域中的认识与理解，有相同的因素，也存在着差异。如何继承与发扬我国传统的绘画论，同样是我们现代素描教学中不可忽视的课题。这方面的基础教学任务是在以后的课题中完成的。本书内容是针对美术高考中考生如何进行石膏像写生、人物头像写生及临场发挥而编写的。

五四新文化运动的发生，不仅把西方文化体系，同时也把西方素描教育体系引入了中国。大批的留学生归国，大力提倡西式绘画与西方教育体系。随着新文化思想的深入，各式各样学校的建立，西洋式的艺术教育逐渐在中国普及。以刘海粟、徐悲鸿、林风眠为代表的几代艺术教育家，从法、德、日、比利时等国带回的素描知识与教学方法，对中国的素描教学产生了深远的影响；20世纪50年代留学苏联的金山石、留学德国的舒传熹等艺术教育家们，以及契斯佳科夫的素描教育体系，对我国当时的素描教育体系都产生过一定的积极作用。

改革开放以来，如何汲取精华，结合自己的特点，建立适合中国国情的教学体系，已成为几代艺术教育家们的努力方向，并由此举办过几次全国性的素描讨论会议。这些讨论对加深认识，提高素描教学质量产生了积极的影响。针对“素描”几个世纪的演变史及我国多年的素描教学状况，可大体总结为：素描是以研究实物模特儿形象为基础，训练绘画造型能力，用线条、块面、明暗去塑造物象的立体形象。为解决素描的观察方法、表现手段及材料用具，结合不同的媒介，便产生了绘画中的不同画种门类和不同的风格、流派。

高等美术院校中的素描课程，既有自身的规律，亦有知识的积累。它不仅传授技术，也培养观察的方法，更是提高艺术表现能力、艺术素质和艺术审美能力的必修课。

2

素描风格与教学的历史沿革

在中世纪的西方美术学习中，学生们首先要向一位有名望的匠师拜师学艺，当老师的助手，临摹手抄本的插图，看老师怎样画圣父、圣母、圣徒的形象，逐渐地掌握了画这些形象的技巧。这些形象往往是因袭的、缺乏个性特征的，以至不用摹本也能作画。有时为了画他们感兴趣的某些形象，而在摹本中又找不到时，便开始产生了面对自然写生的欲望和要求。那时的美术作品主要是以宗教、神话为题材，主要轮廓用较生硬的线条勾画，每个形象是程式化的。15世纪初，意大利佛罗伦萨的艺术家们已经不满足这些中世纪流传下来的陈旧模式，开始在画室中请模特儿摆出所需姿势供他们写生和研究。当时在艺术领域里发现了远近透视法，并利用透视法来表现深度，与此同时，艺术家们又发现了用光和投影表现物体的立体感和运用明暗层次增强深度感。

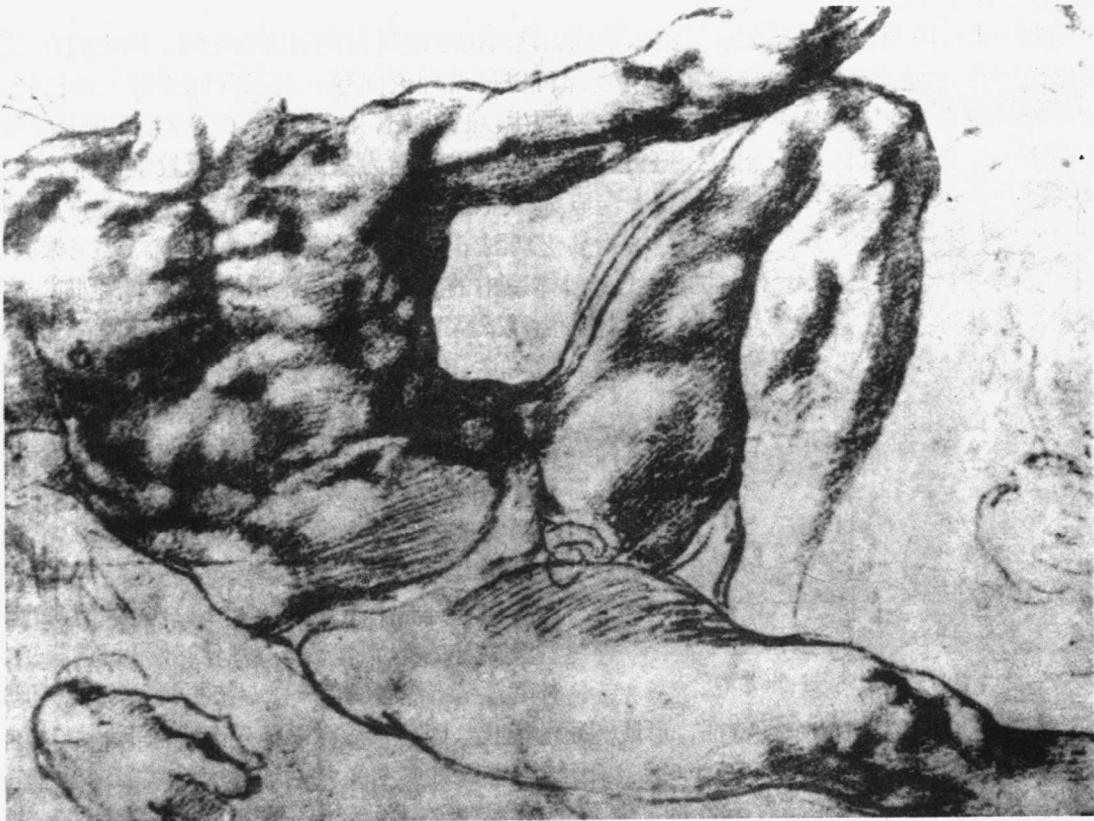

图 2-1 素描习作 米开朗基罗(意)

到了16世纪意大利文艺复兴时期的鼎盛时期，许多年轻的学子来到有名的艺术巨匠的工作坊里学徒，学到了艺术创作的技巧，临摹了老师的素描、版画、油画和雕刻作品，尤其对古代雕刻翻制的石膏像进行了大量的素描写生。由于对知识的执著追求，他们已不满足从古典

雕塑写生中学习人体解剖结构，进而亲手解剖尸体，以便更深入地了解人体内部的骨骼、肌肉的秘密。为了创作形象，他们作了大量的人体模特儿素描写生和解剖研究。也就是从这时起，素描写生才真正成为艺术家研究自然、学习美术最有效的基础和手段。这时产生的素描作品既有对解剖结构的深入研究，也有对人体动态的生动表现。严谨的造型和生动的线条，准确的明暗关系和有虚有实的调子，构成了那个时代的素描风格，也为后人留下了大批杰作。仔细分析一下，米开朗基罗在著名的西斯廷小教堂内的壁画《最后的审判》和天顶画《创世纪》作品中创作的人物，可见整幅作品就是用黑、赫、红三种颜料画的素描作品（见图 2-1）。

14岁开始学素描的德国画家丢勒，也是先从临摹作品入手，然后对人体和大自然的各种形象进行写生研究，给后人留下了大量的素描作品。比丢勒小 26 岁的德国画家荷尔拜因同样给我们留下了经典的素描范画。以他们为代表的德国素描，没有华丽浮躁的技巧，而具有朴实浑厚的特点。丢勒的素描线条肯定深刻，结构突出夸张。荷尔拜因的素描则色调柔和、微妙，形象逼真、造型精确，他可以根据自己的素描草稿创作出惊人的油画作品。就是从那时起，开始有了到自然中去写生的画家，并创作出纯粹的“风景画”，而不像以前风景只作为人物画的背景而出现。

意大利从 16 世纪初开始创立了美术学院，这时的学院带有画家协会性质。画家们在那里

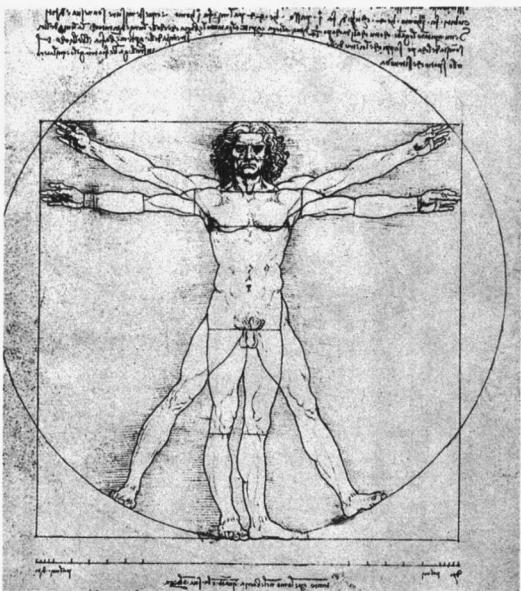

图 2-2 维特罗乌斯人 达·芬奇(意)

可以探讨理论问题，可以共同进行人体模特儿写生。17 世纪，法国建立了皇家绘画雕塑学院，确立了以素描为基础的学院派教学体系，使美术教学摆脱了中世纪以来作坊帮工式的师徒传艺方法，是艺术教育的一大进步。学院派教学体系中的某些教学规范沿袭至今，例如：按照由浅入深、循序渐进的原则安排课程；先临摹后写生，先画石膏人像局部，然后画整体；先画古希腊的石膏像，再进行真人模特儿写生等。逐步解决比例、结构、形体塑造等问题（见图 2-2）。

美术学院鼓励学生向古典艺术学习，临摹古代雕刻名作。老师要求学生在进行人体写生时，脑子里要牢记这些形象，把这些形象融入写生之中，达到优美和完整的效果，这样的人体写生素描就具有了学院派的典雅风格。但这些形象同时也缺乏生气和个性特征，形成僵化的模式，因此学院派素描逐渐走向下坡。

18 世纪 70 年代到 19 世纪上半叶，法国绘画中以古典主义派领袖之一为代表的达维特，曾在美术学院学习过，作品有著名的《荷拉斯兄弟之誓》、《马拉之死》等。达维特建立的古典画派同样以古代雕刻为范本，重视素描，追求古典美，后来他当了皇家美术学院院长并成为美术院士（见图 2-3）。

继达维特之后，法国学院派古典主义代表人物安格尔，1791 年入图卢兹美术学院。1797 年随达维特学画。1806—1824 年在意大利研究美术。1835—1841 年任罗马的法兰西美术学院

图 2-3 人物习作 雅克·路易·达维特(法)

院长。他在意大利时曾研究意大利文艺复兴早期的画家、现实主义绘画奠基者马萨乔的画，并崇拜拉菲尔。安格尔继承了达维特晚期创作中的两个方面：一是大幅历史画、神话画中的冷漠的、理性的古典主义；二是肖像画中的现实主义。他认为艺术之道在于“通过希腊人与拉菲尔的媒介，去研究自然”。他是一个刚愎自用的人，要求人人拜倒在他的面前。除了达维特以外，那个时代的画家个个受他的攻击。他的素描结实简洁，线条准确洗练，人物造型端庄典雅，为后世画家所重视。他不愿别人称他为肖像画家，而自认为是历史画家，可是没有一幅成功的历史画传世。他重线描而轻色彩，与浪漫派的德拉克罗瓦针锋相对。安格尔把素描的重要性提到一个新的高度，他认为素描本身占一幅画 $\frac{3}{4}$ 的重要位置，他坚信画家是靠素描功夫来造就的。他教导学生说：“线条——素描，这就是一切，即使烟雾也必须用线条来表现。”他强调素描要画美的形体，但这种美不是从画古典艺术中去寻求，而是要对模特儿本身进行探索。要得到优美的形必须使形体圆润，并要防止内部结构的细节跳出来。就是今天看来，他的素描教学理论和实践也很值得借鉴和学习。

法国著名艺术评论家西尔维斯特说他是“一位中国画家，是误生在 19 世纪的雅典废墟上的人”。他的杰作有早期的《土耳其宫女》和晚期的《泉》。他一生只留下 50 多幅画，因为他要求精细，画得很慢，往往几年后还要刮去部分重画。他的素描作品线条柔美而富有弹性，并且简练精确、干净利落。他也是这样要求学生的。他的素描是这种新学院风格的典范（见图 2-4）。

到了 19 世纪和 20 世纪，在美术学院的素描课程中，把研究结构和调子摆到重要位置，而且很重视表现技法。画石膏像时，重点不仅放在形象的解剖结构上，还要表现出层次分明、丰富多彩的明暗关系。此时的素描作业，目的是要完成一幅细致、严谨、优雅的作业，这就是近代学院派素描的完美性。但这些技巧高超、制作精巧的素描所带来的弊病，就是过分追求画面光滑、细腻、干净的表面效果，从而削弱了对模特儿的鲜明印象和表现激情。正如后来的印象派画家毕沙罗所说：“我看到了什么、感觉到什么就画什么，学院派的画家们和我一样也看到了同样的事物，也有同样的感觉，但是他们不敢如实地画出来。”这说明印象派及以后的画家对学院派艺术的反感。在他们看来，学院派的艺术是虚伪的、不真实的。为了表

图 2-4 人物习作
让·奥古斯特·多米尼克·安格尔(法)

图 2-5 玩纸牌的人 保罗·塞尚(法)

体夸张，强调画家的主观表现（见图 2-5）。

现代艺术的创始人毕加索（1881—1973），出生在西班牙。曾在马德里美术学院学过画。15岁时已具有了坚实的素描功夫，能画出严谨的“学院派”作品。而法国野兽派的代表画家马蒂斯（1869—1954）的线描功力，更是达到了炉火纯青的地步。正是因为他们有了厚实的素描基本功，其作品中才有了线条、色彩、形态的愉悦和舒适。大色块的对比与黑、白、灰和谐，他的作品一般带有装饰趣味的东方艺术的特点（见图 2-6）。

随着社会的发展和科技的进步，艺术也在日新月异地发展。用计算机进行绘画和美术设计，或用照片作素材辅以机械手法完成绘画，处处体现了现代高科技的成果。尽管如此，镜头代替不了人的视觉，计算机也替代不了人的大脑，它们只不过是人的视觉和思维的一种延伸和拓展罢了。作为艺术家、画家、雕塑家、设计家，直接面对客观物象所作的素描是最根本的基本功。素描写生永远是主要的考核内容之一。随着时代的发展，素描风格也在演变，但作为造型基本技法，素描始终具有重要的基础地位。这是因为：素描手段简捷、工具简单，在技法上容易掌握，并能迅速地表现所观察和思考的事物。通过长期、反复的素描训练，能提高观察能力和艺术思维能力；通过研究素描来理解、分析人和自然的内在结构、外在形体，达到从内在的解剖结构和外在的形体起伏的相互关系中，掌握画人体的技巧，并通过综合性的素描把这种理解融入表现感性、生动的形象之中。自然物象由于

现真实，要更深入地研究模特儿和自然。这个“真实”不是对客观物象的表面摹拟，而是表现出模特儿和自然物象所组成的画面形象之间的内在关系。这也是法国画家塞尚的追求。

保罗·塞尚（1839—1906），出生在法国南部的一个农村小镇，23岁才到巴黎学画，报考美术学校未被录取，便自学绘画，常与印象派画家毕沙罗一起画室外风景。塞尚认为绘画的目的不是表现瞬间的光色变化，而应是对体积、结构、空间、透视、节奏的探索；他特别强调物体的体积感、质量感和厚重感。在他看来“形体”第一，“色彩”第二。他常用粗犷、刚劲的线条来勾勒物体的轮廓，使形

图 2-6 自画像 巴勃罗·毕加索(西)

光源、环境的不同，必然表现出特定的体积、明暗、空间关系。综合这些特定关系并准确地表现出来，画面就具备了视觉效果的真实性，这就是素描写实的基本功夫和要求。在此基础上，由于不同的专业和不同的爱好，对造型方法的选择和偏爱产生了不同特色的素描种类，有全因素素描、线结构素描、块面造型素描、光影效果素描，还有变形性素描，既体现了画家造型语言的独特的创造性，也更多地体现了画家本人的审美情趣和艺术理想。在长期的素描训练中，考生可以借鉴大师们的方法，摹仿他们的风格，体会他们的思想，学习他们的高超技艺，拓展自己的表现语言，这样才会逐步画出不同专业具有自己独特风格的素描作品，并具有独立的艺术欣赏价值。

3 素描的基础理论

学习素描要从临摹入手，尤其是高考前这一阶段的基础训练，它具有一定的科学性、技术性的要求。学习过程一定要由浅入深、循序渐进，尽量避免由于认识上的误差而导致表现方法上的毛病，要真正掌握学习要领，学好基础理论知识。

(一) 分析、归纳、理解物象

面对一个石膏像或一个人物头像，要想进一步认识和把握，首先必须对他们进行分析、归纳、理解和研究，包括形象特征、解剖结构、形体结构、有典型意义的细节等。然后才有可能更有意识地把握物象，这是一个由感性认识上升到理性认识又使感觉更加敏锐、更加主动的过程，也就是我们古人的“胸有成竹”。

我们着重强调分析、归纳和理解的整体关系，这样才能除去迷惑我们的纷杂细节和表面的现象，做到主动地去刻画、表现物象。用艺术家的眼光，用绘画的法则和技法，艺术地去表现看到的和想到的。

(二) 整体观察和第一印象

作画前，我们一定要把摆在面前的石膏像或人物模特儿的各个局部作为一个视觉整体，纳入到画面的基本构图内，暂时省去形体、结构和调子等局部。首先，把物象的外部轮廓大形和基本特征抓住，牢牢记住他们给你的第一印象。然后，把每一局部都作为整体关系的一部分，和其他部分反复比较，及上下、左右的对比，只有从整体对比中才能准确地表现出某一局部的真实的形体关系。

深入刻画时还要从某一局部入手，但在我们意识中已构成一个整体的框架，来控制自己的兴趣，避免专注到局部的细节上而破坏了这个整体的框架。深入刻画时，为了更有效地做到把握整体关系，除紧紧抓住“第一印象”外，还要特别重视大的比例关系、形体关系和基本色调、空间层次关系，把丰富多彩的细节变化和色调的微妙变化，不断调整、充实、加强或削弱，最后归纳到这个框架中，使画面效果既真实、生动，又能自由地发挥自己的格调。

(三) 形神兼备和个性的表现

自然中的物象，如风中摇动的树与叶、飞翔中的鸟、飘逸的云朵和奔腾的海浪，任何一个运动中的物象或有生命的物体，各有各的神采。把这些物象从空间上和时间上刻画成平面的、静止的二维空间中的图形，这就是素描和绘画的表现形式。通过造型手段，真实地再现这些物象的特征，使其生命、运动和个性变得活灵活现、栩栩如生、跃然纸上。这就是“形神兼备”艺术创造的过程，也是表现物象个性特征的过程。这个过程不是对客观物象的模拟，也不是对客观物象的简单拷贝，而是通过作画者的艺术思考，根据自己的心灵需要，运用不同的造型样式、不同的表现手段，来达到自己表现意图的过程。

如果我们被一幅石膏像人物素描或一幅人物头像写生作品所打动，它肯定具有生命力和运动感，还具有鲜明的构成图样。然后才看到作品的体面关系、形体结构、明暗关系、光感、

立体感、空间感、质感与量感，看到它们是用什么样的线条组合排列而成的，怎样用线的粗细、长短、疏密组成画面的。最后才分析到这幅素描是属于“线结构素描”、“全因素素描”，还是“研究性素描”、“表现性素描”。

4

素描的几种表现方式

艺术家们的绘画作品和素描作品，是把自然界中未经人类加工整理过的自然形态（也叫“自然形”），经过艺术家加工后再造型而创造出来的形态。并使其具有了实用性、趣味性、观赏性、艺术性。应该感谢人类的劳动创造和前辈艺术家们创作了这些再造型。这些艺术家有波提切利、乔尔乔内、米开朗基罗、达·芬奇、拉菲尔、提香、鲁本斯、乔瓦里·盖尔齐诺、伦勃朗、华托、托马斯·庚斯博罗、戴维·威尔基、雅克·路易·达维特、欧仁·德拉克洛瓦、安格尔、柯罗、米勒、库尔贝、埃德加·德加、莫奈、修拉、马奈、雷诺阿等。尤其值得一提的是19世纪后期法国印象派画家、被称为“现代派艺术之父”的塞尚，是他首先将自然形还原成几何形，并组成自己绘画艺术造型的语言，给后来的造型艺术领域带来了一场伟大的革命。

产生了凡·高、惠斯勒、符鲁贝尔、谢罗夫、佐恩、斯瓦宾斯基、克里姆特、劳特累克、波纳尔、蒙克、柯勒惠支、马蒂斯、鲁奥、莫迪里阿尼、克利、米罗、蒙德里安、毕加索、勃拉克、夏伽尔、康波夫、费申、贝克曼、柯柯希卡、席勒、沙恩、杜布菲、培根、德库尼、戈尔基、达利、巴巴、巴尔蒂斯、古图索、怀斯、弗洛伊德、阿利卡、霍克尼、哈克特良等20世纪素描大师们。他们主张把绘画回归到朴素、适度和秩序上。把严谨、纯正的线造型、格律美，经过高度概括的线条提炼，表现出深邃的功力和物象的个性特征。

(一) 全因素素描

全因素素描也叫“光影调子素描”，一般采用明暗法。这种素描需要依靠空间透视的原理（近大远小、近实远虚），表现形体在空间中的诸种因素。主要特征是在固定的光源下，以明暗调子来控制形体的结构关系、焦点透视关系和空间关系，这种素描适合长时间研究和表现形体细腻的造型方法，强调一种光影的气氛，美术学院油画系学生多采用此表现方式（见图4-1）。

图4-1 石膏像写生 伊里亚·列宾(俄)