

高等院校艺术设计及美术教育专业教材

素描

PENCIL SKETCH

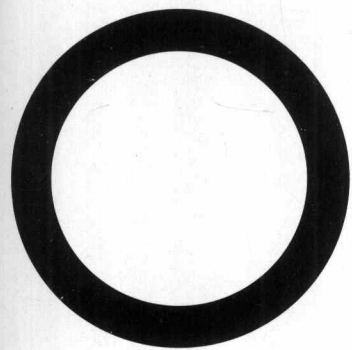

谷中良 崔贺亭 等编著

河北美术出版社

0465247

高等院校艺术设计及美术教育专业教材

素描

PENCIL SKETCH

谷中良 崔贺亭 等编著

河北美术出版社

编审委员会：靳尚谊 杨永善 张绮曼
谷守纲 广 军 苏高礼
高中羽 张立辰

编 委 会

主 任：杨文会 张晨光
副 主 任：徐福厚 罗磊明 曹宝泉
编 委：孟东生 张成来 李槐清
吴建刚 王继平 米宝山
孙冀东 张俊来 宋鸿钧
夏万爽 刘晓岭 牛运功
张新武 张奎英 郭宝君
张志强 马威池 王彩峰
刘景森 王青海 邹 寅

策 划：张晨光 曹宝泉
责 任 编 辑：苏建民
装 帧 设 计：北京妙音通广告有限公司

图书在版编目 (CIP) 数据

素描 / 谷中良等编著. — 石家庄：河北美术出版社，
2002.7

高等院校艺术设计及美术教育专业教材

ISBN 7-5310-1932-9

I. 素... II. 谷... 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 040784 号

高等院校艺术设计及美术教育专业教材

素 描

出版发行：河北美术出版社

地址：石家庄市和平西路新文里 8 号

制版印刷：河北新华印刷二厂

开本：889 毫米×1194 毫米 1/16

印张：5.75

印数：1-5000

版次：2002 年 7 月第 1 版

印次：2002 年 7 月第 1 次印刷

书号：ISBN7-5310-1932-9/J·1621

定价：31 元

总 序

学科建设的新成果

在以往的艺术设计和美术教育领域里,还不曾有过统一规定的教材。各个院校教学所使用的教材,都是自己编写的或是参考兄弟院校的教材进行综合的,这是多年来艺术教育的实际情况,应该说也是符合艺术教育客观规律的。艺术设计和美术教育的教材是不可能强求一致的,应依照教学大纲的基本要求,发挥各个院校的特点和长处,采用多种教学内容和教学方法,有利于相互影响和补充,有利于提高教学质量。

艺术设计和美术教育既应该严格地遵循专业目的的基本要求,又应该允许在教学中有自己的特点和侧重,甚至形成自己院校教学的优势。因而,在艺术设计和美术教育中,教材的建设更显得特别重要。有人说,教材就如同一部电影或戏剧的剧本,是付诸实现和表现的根本,是进行教学和专业训练的根本。教材是根据本学科的教学任务,编选和组织具有一定专业范围和深度的理论知识和专业技能的体系,以系统的教科书的形式来具体反映的。

河北省艺术类院校及美术出版单位,一直重视教材的编写工作,长期积累,积极倡导,不断充实,努力改革,使艺术设计与美术教育的教材配备成套,付梓成书,这对于教学质量的提高,无疑会起到很好的作用。

去年,在这套教材编写的准备会上,我听到了主编杨文会教授的设想和计划,他特别强调了教材要以学生接受知识的规律为主线,培养学生的创造性思维,并作为提高学生整体素质的组成部分。通过专业课的教材,向学生灌输自学的能力和方法,自主把握专业方向,学会在专业领域里进行理论思考,形成自己的学习方法,提高学习的能力。我认为这些想法是很好的。他们在不断努力地去实践,取得了初步的成果。这套教材在内容方面既有长期教学经验的积累,又增加了新的、系统的反映当前科学技术成果的内容,把文字和图片结合在一起,从艺术教育的特点出发,相信会发挥很好的实效。

这套教材的编写要求明确,不是简单的材料汇集和罗列,也不是作业过程的繁琐描述,而是教师们在长期的教学实践中,不断学习、总结和研究,对规律和方法的科学把握,同时吸纳了各方面有益的经验,丰富了教材的内容。教材建设不是一蹴而就的,需要坚持不懈,持之以恒。这套教材的出版,不仅为学生提供了学习的课本,也促进了与其他省市及兄弟院校教材的交流。相信在以后的教学实践中,会有更多更好的教材出现。

楊永善

2002年5月

目 录

第一章 素描概述

第一节 素描的概念	1
一、素描	1
二、作为独立艺术形式的素描	1
三、作为艺术创作构思的素描	3
四、作为造型基础训练的素描	3
第二节 素描的发展史	4
一、中世纪以前的素描——前素描时期 ...	4
二、文艺复兴——素描科学法则的建立 ...	6
三、17世纪的素描	8
四、18世纪的素描	9
五、19世纪的素描	10
六、20世纪素描艺术的多元化	12

第二章 素描基础知识

第一节 素描的基本要素	14
一、形态要素	14
二、结构要素	14
三、空间要素	15
第二节 素描的基本形式	15
一、调子素描	15
二、结构素描	16
第三节 透视 变形 空间	17
一、学习透视的目的意义	17
二、绘画透视的基本概念	18
三、透视学的基本原理	18
四、中国传统绘画特殊的观察 方法——散点透视	18
第四节 素描的观察方法	23
第五节 素描的工具和材料	24

第三章 素描基础训练

第一节 素描写生的方法步骤	26
第二节 静物写生训练	26
一、静物写生的目的意义	26
二、静物写生的要点及重点内容	27
第三节 石膏像写生训练	27
一、石膏像写生的目的意义	27
二、石膏像写生的要点及重点内容	27
第四节 人物头像写生训练	30
一、人物头像写生的目的意义	30
二、头部的解剖结构	30
三、人物头像写生的要点及重点内容 ...	30
第五节 人体写生训练	36
一、人体写生的目的意义	36
二、人体解剖与结构	36
三、人体造型的基本规律	36
四、人体动态的基本规律	46
五、人体写生的要点及重点内容	47
第六节 着衣人像写生训练	47
一、着衣人像写生的要点及重点内容 ...	47
二、手和脚的刻画	49
第七节 表现性素描的训练	53
一、表现性素描训练的意义	53
二、寻找有意味的形式	54
三、创造性地运用表现语言	54

第四章 大师作品欣赏

大师作品欣赏	56
后记	86

第一章 素描概述

第一节 素描的概念

一、素描

素描是由西方传来的一个画种,在我国有近百年的历史。素描在英文中称为“drawing”,也就是“朴素描写”的意思。实质上素描是与色彩绘画相对而言的绘画的名称,凡是以铅笔、炭笔、木炭条、钢笔、毛笔等单色工具在纸面、板面、墙面上所做的图画均可称为素描。

素描是美术创作的基础,是各美术门类学习的基本功,正如文艺复兴时期的伟大艺术家米开朗基罗所说:“素描,它是构成油画、雕刻建筑以及其他种类绘画的源泉和本质,并且也是一切科学的根子。那种已经掌握了这种东西(素描)的人,可以相信自己占有着一笔巨大的财富。”俄国著名的美术教育家契斯恰柯夫也指出:“素描是至高无上的,许多艺术家因它而光辉灿烂,素描固如磐石,许多艺术家的城堡以它为奠基。素描是一切造型艺术的基础。”

素描是艺术家研究世界的一种特殊方法。这种

方法不仅使我们认识自然中的形态成为可能,我们还可以创造性地把握这些自然形态,使它们成为艺术形象。从基础训练的角度来看,素描是研究物象,积累造型知识技能的手段;从创作的角度来看,素描对于掌握了专业知识的画家来说,则是实现创作意图的手段,是创造艺术形象的基础。

在素描中,根据不同功能可分为造型基础训练素描、艺术创作构思的草图式素描、独立艺术形式的素描。素描基本形式可分为调子素描、结构素描。

二、作为独立艺术形式的素描

素描作为一种独立的艺术形态,有其独特的艺术价值。美术史上出现过不少擅长创作性素描的大师,并留下了许多杰出的素描作品。法国古典主义画家安格尔创作了大量的素描肖像。《小提琴家帕格尼尼》、《斯塔马蒂一家》以精练准确的线条,深刻

图1 (法) 安格尔

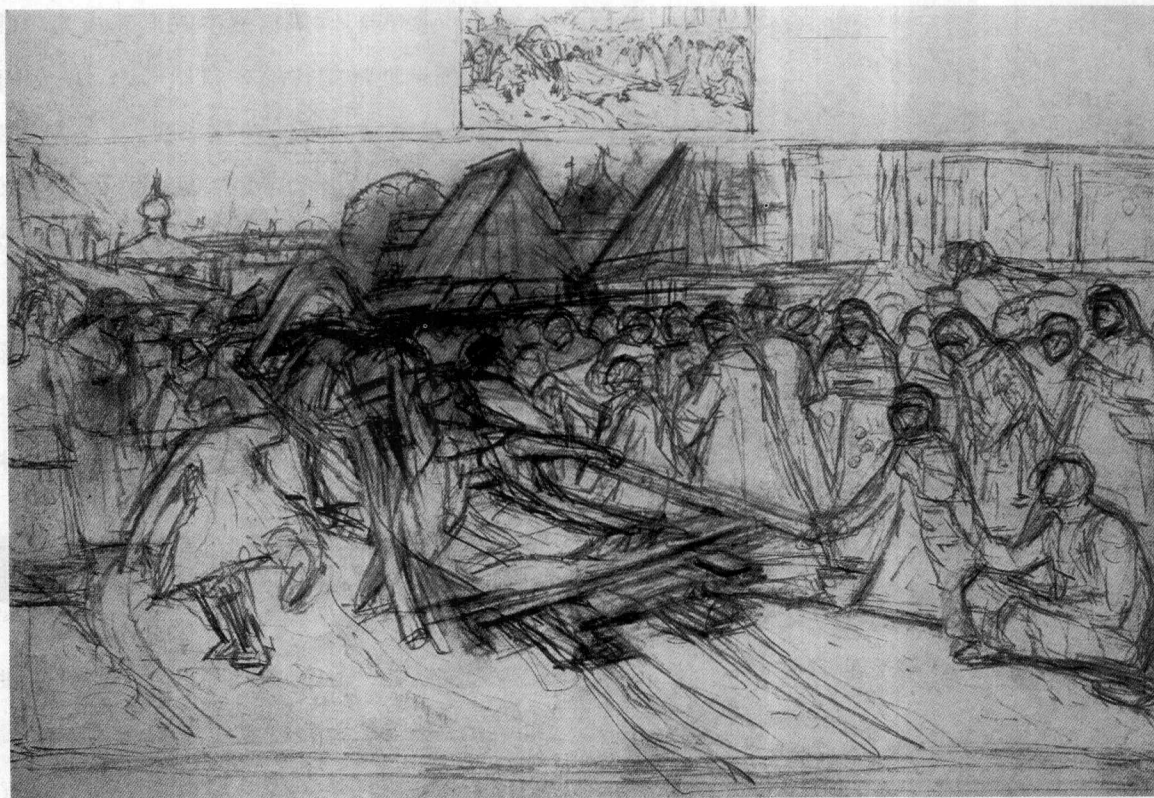

图2 (俄) 苏里柯夫 女贵族莫洛卓娃 创作草图

图3 (德) 荷尔拜因 创作草图

图4 (中国) 陈丹青 西藏组画 创作草图

地揭示了人物的个性特征与精神世界,显示出独特的魅力。我国已故画家王式廓先生创作的素描《血衣》,以其气势恢宏的构图、生动感人的艺术形象,表现了我国土地改革时期惊心动魄的斗争场面,成为我国美术史上的一座丰碑。此外,以素描形式绘制而成的独幅画、组画、文学作品插图,也都具有独特的审美价值,深受人民群众的喜爱(图1)。

三、作为艺术创作构思的素描

在艺术创作中,作者为了更好地表现作品的主题思想、创作灵感或意图,往往用素描草图的形式表现出来。如19世纪俄罗斯巡回展览画派画家苏里柯夫在一个冬天的早晨,看见一片银白色的雪地上落着一只黑色的乌鸦,这种黑白强烈对比的形式美感启发了苏里柯夫,他马上用素描草图的形式画出

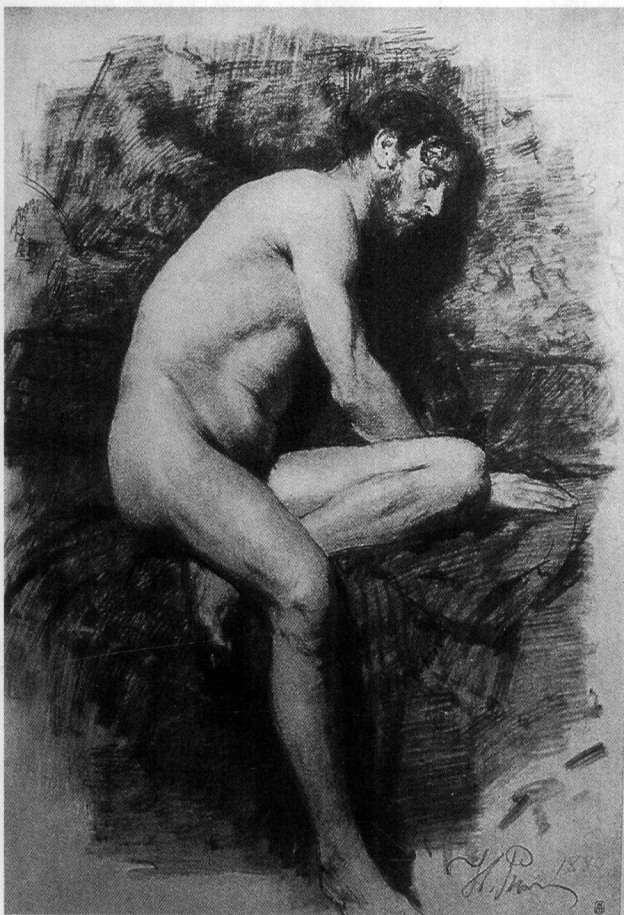

图5 (俄)列宾 人体习作

了最初的《女贵族莫洛卓娃》,他把莫洛卓娃画成穿着黑色大衣,坐在雪橇上,四周是一个银白的世界。达·芬奇为了画《最后的晚餐》,用大量的素描草图研究画中人物的性格、身份、动态,并根据模特儿画了大量素描、速写,同时用文字与草图记录他的创作灵感,通过不懈的努力,才画出了《最后的晚餐》这幅不朽杰作(图2~图4)。

四、作为造型基础训练的素描

作为造型基础训练的素描是从事艺术专业的学生为了打好造型基础,通过科学严密的教学安排,在教师的指导下,有计划、有目的、分阶段进行训练的一种习作性素描,学生在这一阶段,通过对石膏、静物、人像、人体、风景写生,旨在培养正确的观察方法,学会透视、比例、解剖结构等基础知

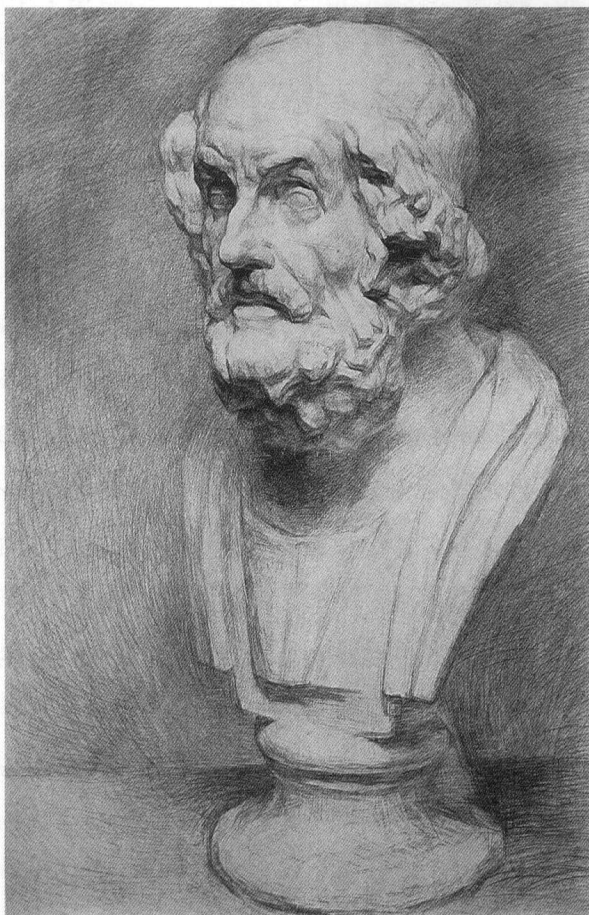

图6 孟禄丁 石膏像习作

识,熟习工具材料性能,掌握熟练的表现技能技巧,为将来进入艺术创作打下坚实的基础。

基础训练阶段不仅是知识技能训练,也是造型意识、提高思维能力的过程,写生并不是被动地描摹自然,要学生学会运用思维进行分析判断,学会概括和取舍,用造型的眼光本质的艺术的表现。在这个过程中学生审美能力提高了,形式感受的能力提高了,同时造型修养也提高了(图5、图6)。

第二节 素描的发展史

一、中世纪以前的素描——前素描时期

我们的祖先早在五万年至五千年之间,当人类进入母系社会,结合着原始巫术信仰以及对自然现象、动物、植物作图腾崇拜时就已经开始了造型活动,表现形式有骨刻、石刻、原始洞窟壁画和陶器纹样。这些朴素的造型样式可以说是人类最早的素描,这些造型活动是利用羽毛、人发或动物毛做笔,有的是用打磨锋利的石器在石板、崖壁、洞穴、器物上画刻,这些手法直率、情感真挚的早期艺术品是先民在对自然的观察中所体现出的观念和情绪反应。在西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画上我们看到,从仅用轮廓和刻线到采用形体转折的明暗法、线面结合的方法显示出造型手法从原始向高级阶段转化的演进,这一演进极有力地说明了人类造型与手段上不断求索的心理。史前人类对于动物的观察十分敏锐,反复出现的长毛象、野牛、野马、驯鹿动态神情表现生动,线条奔放,各类姿态的动物仅凭记忆默写而能尽形神之妙。史前遗留下的素描不仅对研究人类艺术的发生、发展有着巨大的史料价值,同时也给我们留下了极有欣赏价值的艺术珍品(图7)。

贡布里希说:“地球上处处都有某种形式的艺

术。不过艺术的发展作为一种持续不断的奋斗过程,其历史却并不始于法国南部的洞穴,也不始于北美的印第安人,那些奇特的起源时期跟我们今天之间,没有一个直接的传统能把它们联系起来。但是,我们今天的艺术,不管是哪一所房屋或者是哪一张招贴画,跟大约五千年前在尼罗河流域的艺术之间,却有一个直接的传统把它们联系起来,于是,埃及的艺术对我们就无比重要。”古埃及人相信支配万物是不变的法则和永恒的秩序,在表现现实生活方面,艺术家几千年遵循着古老的传统范式一成不变。如用线描表现轮廓,一律的侧面头上画出正面的眼睛,正面身体加上侧面的双脚,在人物比例上都有严格的规范,人物大小按出场人物地位尊卑而定,次要人物往往画得生动,而主要人物如帝王将相由于受制于伟大崇高观念的约束而一般画得呆板僵硬,由于绘画必须是为一种目的服务,所以重要的不是好看不好看,而是完整不完整。古埃及的素描主要是那些墓室壁画的草图和设计稿,画法是先画红色线条勾出轮廓草图,再用黑色线条修改定

图7 演奏的巫师 特洛亚费莱尔洞

型，其工具是用一种草茎切成凿子形状以代笔，到了公元前五百年左右才转向用芦苇笔蘸用木炭粉和阿拉伯树胶的“墨汁”作画，古埃及画家除了在墓室壁上、石板、石片上作画外，也少量地在昂贵的草纸上作卷画（图8）。

希腊文明的起步开始并不是十分值得夸耀的，它的背景是东方古老的埃及，但希腊人从公元前七世纪建起帕台农神庙到公元前四世纪雅典被斯巴达人入侵，希腊光辉的终结，前后不到三百年，希腊人在如此短的时间内却为全部西方文化，不仅在政治方面、科学方面，尤其在艺术方面，确立了典范地位，这不能不说是个奇迹。

希腊的绘画是用来装饰神庙的，一般是画在墙上或神庙嵌板上，由于时间的久远，基本上完全绝迹，但希腊为我们留下了大量的陶器和陶瓶。这些陶器、陶瓶上的装饰成为后人研究希腊绘画仅存的资料，我们从大量留存下的瓶画上可以看出早期希腊的素描还受着古埃及艺术的影响，如一律的正面像，侧面的脸部正面的眼睛，人物呆硬死板，但随着时间的发展，希腊的绘画发生了重大变化，值得提出的是在有些瓶画的素描中出现了透视缩短的方法，这说明希腊人已经打破了埃及人采用了几千年的戒律，开始了对自然、空间的探索，不仅画自己所知，而且开始以不可遏制的表现欲画自己所看，自己所感（图9）。

古希腊初期素描很重视轮廓的表现力，形成一种轮廓画法，决定造型能力的重要因素是线的功力，为了更好地描述荷马史诗那些动人的英雄们的故事，艺术家精细地在陶瓶上勾画出人物的轮廓，然后用锋利的工具将这些表现形体关系的界线刻出来，在刻出的线的凹沟内涂上白色或紫红色颜料，人物布局、构图以及轮廓线的方向都考虑到瓶罐本身的形状，相得益彰，极有装饰效果。

希腊罗马时代留下一些纪念性素描作品，其中海尔库拉涅乌出土的大型单色素描是画在大理石板上，手法凝练，线面结合，风格典雅很有菲底亚斯的风格。在希腊罗马时代虽然没有留下太多素描的遗迹，但据史料记载，希腊罗马时代素描的样式很多，为装饰神庙，在木板上、墙壁上、石板上以棕色、黑色蜡笔和炭棒作画，还有在羊皮纸上的素描，有些是为壁画创作准备的速写草图，以后出现了银笔、铁笔和钢笔，也使用毛

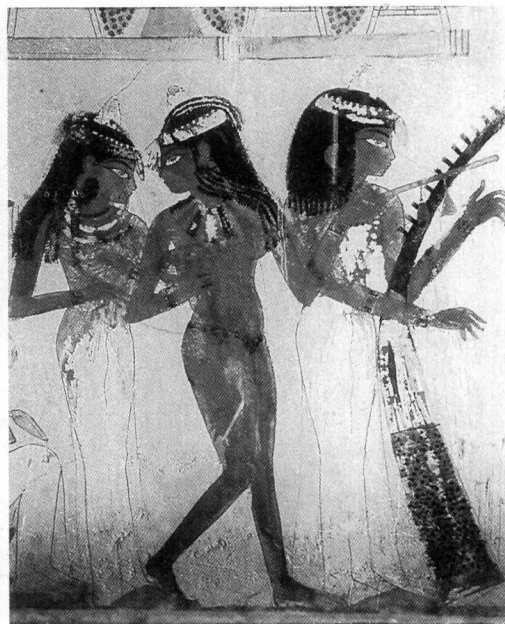

图8 古埃及墓室壁画

图9 古希腊瓶画

笔和海棉橡皮，另外还有木炭与类似铅笔的矿物质材料，有的是用削尖的芦苇笔画在草纸上和羊皮纸上，线条效果细致，为中世纪细密画的发展奠定了基础（图10）。

中世纪是指自公元5世纪至15世纪的一千年间，这一千年是古代学术衰落直至文艺复兴的漫长岁月。英国自然科学史家波尔丹说：“这是人类由希腊思想和罗马统治的高峰降落下来，再沿着

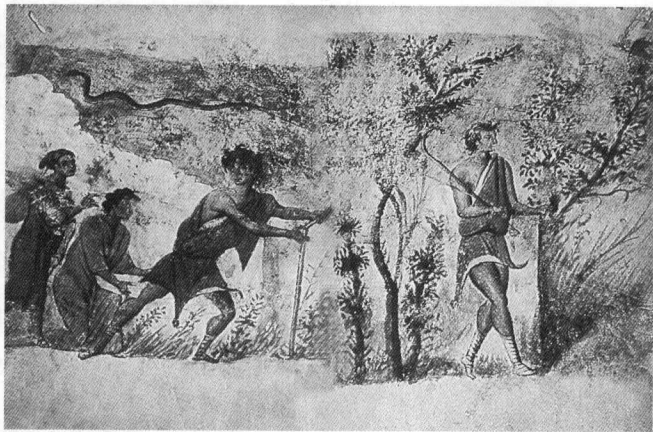

图10 中世纪羊皮纸插图 佚名

现代知识斜坡挣扎上去,所经历的一个阴谷。”伴随着基督教的兴起,整个中世纪的素描是从反对偶像到提倡圣像,将绘画变成宣扬基督教教义的书写工具的一个转变过程,早期基督教美术是从罗马的地下墓窟中诞生,是教徒为了美化信仰,用最质朴的形式,最简单的工具画在洞窟的墙壁上的速写,内容是象征救世主耶稣基督的鱼,象征圣灵的鸽子,表示永恒的孔雀,后来逐渐有了表现摩西事迹,预言者但以理,带着迷途羔羊的基督等一些情节绘画。随着基督教作为国教地位的确立,罗马帝国的拜占庭出现了相对的艺术繁荣时期,中世纪的素描主要是拜占庭时期的袖珍画,这种袖珍画主要是为了图解圣经故事的手抄本插图,其独特的线描造型并不在意表现人物的真实性,而是强调形体的平面化装饰效果。在法国的科比和雷姆斯修道院缮写室,英格兰的坎特布里文契斯修道院,以及德国南部的一些地区,都有着不同风格的线描书籍插图,线条有力,形式多样,其中以德国的版画插图最佳,线条刚劲有力,富有极强的力度感,这些画大部分由铅笔或钢笔绘制,堪称中世纪素描的代表。

拜占庭艺术千余年的历史到后期虽有企图摆脱宗教束缚的愿望,但由于没有意大利文艺复兴那样的经济基础,终究摆脱不出宗教势力的桎梏。尽管如此,它还是受希腊、罗马艺术的影响,又吸收了古埃及和两河流域美术的营养,为人类艺术做出了

一定的创造性发展,它的广为流传,使东西方艺术得以交流,为文艺复兴奠定了基础。

二、文艺复兴——素描科学法则的建立

1. 文艺复兴时期意大利的素描

欧洲经历了黑暗的中世纪之后,首先在意大利迎来了人性解放的曙光,艺术家发现在天堂与地狱之间,还有着那么美好的现实生活。尽管绘画表现的主题仍然离不开基督教圣经故事,但艺术家已经敢于按自己对人生的理解,在传统的宗教传说中寄托主观的情感。艺术家满怀激情,面向大自然吸收营养,开始了对空间、透视、人体解剖的研究,科学素描体系的萌芽初见端倪。初期艺术学习仍沿用传统的作坊式师傅带徒弟的方式,以后从隐修院里发展起来的系统教育,开始向社会扩散,形成最初的一些大学组织。文艺复兴的初期的素描基本还是中世纪传下来细密画手抄本插图,在羊皮纸上用银笔、钢笔、羽毛笔作线描,桑德罗·波提切利是15世纪佛罗伦萨具有特殊地位的画家,他为后人留下了极丰富的素描遗产,其中为但丁《神曲》所画插图,以线描见长,准确、精练,表现出非凡的想像力和创造力。随着艺术家对素描表现形式的不断探索,出现了用一种含有少量颜料的骨粉,经稀释后平铺于纸上作底色,用银笔去画线条,然后在受光和亮部的衣褶处施以白色,整个画面出现了黑白灰的丰富调子,使形象有了一种浮雕感。

意大利素描的风格流派不同,手法多样。佛罗伦萨画派精于表现结构的严谨和轮廓的准确,早期的曼坦那、比沙内罗以及盛期的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔是这一风格的重要代表。威尼斯画派由于处于沿海城市的特殊地理位置,宗教情绪浓厚,以哥特式晚期风格的贝里尼一家为代表创造出一种调式素描,这是一种重光影体面关系的线面结

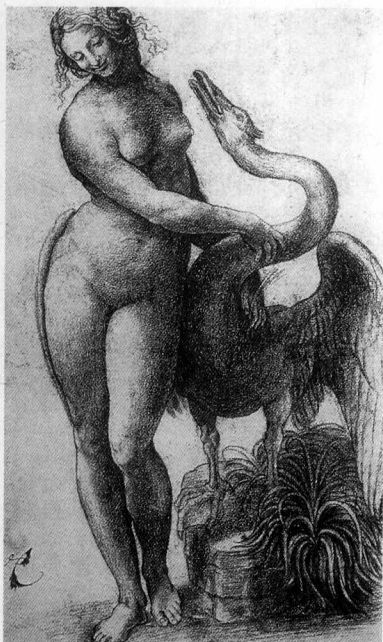

图 11 (意) 达·芬奇

图 12 (意) 米开朗基罗

图 13 (意) 拉菲尔

合的风格,表现出一种直观的新鲜的创造情趣(图11~图13)。

2. 文艺复兴时期尼德兰的素描

尼德兰就是现今的荷兰和比利时、卢森堡,由于位处水路交通要道,逆河上行可直达德国、法国以至瑞士,自由贸易在13世纪就很发达,自由的空气,促成了那里自然、明朗的文化运动和艺术运动,到14世纪尼德兰出现了真正意义的文艺复兴运动。尼德兰与意大利有着不同的传统,在中世纪末期,哥特式建筑中的彩色玻璃画最早就产生在这里,尤其是后来盛行的细密画,用树胶调色,画在象牙上或羊皮纸上,因此形成了精雕细刻的画风,这一特点对以后尼德兰的美术的发展有深刻的影响,比如在凡·爱克为油画创作所做素描稿中,充分体现了画家观察和表现自然的耐心、细致和精确。在其他画家如凡·德尔·维登、包西等画家的画作中都有体现。彼得·勃吕盖尔是16世纪尼德兰最伟大的画家,他的创作生涯与尼德兰人民争取摆脱西班牙残酷统治,争取独立自由的斗争相联系,他以亲身的生活经历以及对农村生活敏锐的观察和惊人的记忆力,刻画了许多有血有肉、有着浓郁乡土气息的农民形象,被誉为“农民画家”。他靠写生、记忆,用不同的工具表现农村风景,狩猎以及农民劳作、休息的素描,精练、朴实、观察入微,带有鲜明的尼德兰民族传统风貌。

3. 文艺复兴时期德国的素描

长于理性思维的德国人在文艺复兴时期有着自己鲜明的民族特色,以阿尔卜列希特·丢勒和荷尔拜因父子为代表,艺术理念趋向古典,重

图 14 (德) 丢勒

图 15 (德) 荷尔拜因

视在现实生活中对物写生，其素描和速写表现出严谨、扎实、缜密的风格。丢勒13岁画的自画像准确、精细，已经显露了他天才的造型功力，他精通素描和版画，既观察敏锐又有极高的表现技巧，在他的笔下，人物生动且具个性，造型坚实，精确并且带有德国风格的神秘感。荷尔拜因父子都是德国15世纪末杰出的艺术家，小荷尔拜因因其成就与影响更大，留下了许多带有场景的肖像作品，他在涂有肉色基调的纸上用铅笔或炭笔和彩色粉笔所画的人物头像柔和而又准确，人物面部表情丰富而细腻，在线条准确微妙的变化中，显示出画家对人物内心世界敏锐的洞察和高超、严谨的写实画风。他的素描不仅在当时深受人民以及上层王室的高度赞赏，直到今天也是我们学习素描的范本（图14、图15）。

三、17世纪的素描

17世纪，资本主义在欧洲各国先后产生，英国资产阶级革命的爆发，标志着欧洲封建社会即将结束，人类历史进入了一个新的时期，这一时期艺术活动蓬勃向上，伟人辈出，产生了像伯尔尼尼、鲁本斯、凡·代克、委拉斯贵支、伦勃朗这样一些巨匠。这也是一个充满信心和乐观精神的时代，艺术赞助人和艺术家都有广阔的行动和思考的天地。

这一时期的意大利在经历了宗教革命之后，罗马教皇重新赢得了全世界的宗教领导地位，罗马城成了艺术家云集和施展才华的地方，而巴洛克艺术的兴起就是在为天主教会和宗教贵族效劳中产生的。“巴洛克”一词是18世纪史学家对17世纪绘画因违背意大利文艺复兴古典、严肃、含蓄、和谐艺术常规的贬义，实际上每一个时代都有自己的艺术，“巴洛克”艺术有着自己鲜明的时代特征，它一反文艺复兴后期墨守成规的老路，另辟蹊径，它生动、豪华、气势宏伟，注重动感和光的效果，“巴洛

克”绘画的重要代表是佛兰德斯人彼得·保罗·鲁本斯和他的弟子凡·代克。鲁本斯是一个多才多艺而又高产的画家，常常是自己画出素描和色彩的草图，由他的徒弟进一步去完成。所以他为我们后人留下了大量素描和速写。他的素描人物造型健壮有力，妇女肥胖，线条动感强烈，具有处理形体和衣饰的高超的技巧，人物动态生动和富有活力。鲁本斯的素描风格明确地显露出他巨幅创作的“巴洛克”风格。凡·代克不满12岁就成了鲁本斯的助手，他擅长肖像画，其素描既有鲁本斯的豪放，也有荷尔拜茵的严谨、工细。他创造了一种肖像式在英国流行了二三百年（图16）。

17世纪，在意大利公开与官方的天主教巴洛克美术唱反调的是以卡拉瓦乔为代表的一群现实主义画家，卡拉瓦乔对于描绘现实生活中的普通人的感情倾注了极大的兴趣，他主张用下层社会的人民生活来描绘宗教题材，他画素描善于用强烈的光影对比突出画面的主体，省略一切不必要的细节，是一个具有鲜明个性的画家。

17世纪荷兰画家伦勃朗是世界历史上最伟大的画家之一。他为后人留下了2000多幅素描和速写，他对当时社会底层的人民怀有深厚的同情，所画人物能较深刻地揭示出对象的内心世界和性格特征。他的素描常采用红和黑粉笔，有的将钢笔、炭笔和墨水混合使用，用笔肯定、豪放，动态生动准确。他极善用光的效果，黑白节奏强烈，突出了环境空间，同时又揭示出人物的内心世界。有人说伦勃朗即使一幅油画都没有留下来，仅以他的铜版画和素描便可堪称世界最伟大的画家而光芒万丈（图17）。

17世纪的法国，出现了以普桑为代表的古典主义回潮，留学罗马的普桑系统地研究了古代美术家留下的素描，从他的绘画中能明显地看出从轻松的世俗趣味到严谨风格的演变，他的古典主义被后继者发展为学院主义的公式化。

图16 (荷) 鲁本斯

图17 (荷) 伦勃朗

四、18 世纪的素描

18世纪欧洲美术的中心在法国。一种精制的装饰风格成为当时的一种风靡时尚,这就是“罗可可”艺术,起初这种风格是为了反对路易十四放纵的浮华风气而产生,具有一定的革新意义,但由于这种风格同样是在服务于宫廷,迎合贵族趣味中诞生,所以总起来说格调不高,表现出一种快乐的轻浮和轻巧的装饰。

18世纪初值得提出的重要画家是华托,华托将光色的魅力带进了素描中,他是在威尼斯画派和鲁本斯作品的启发下开始了这一风格的探讨,他有深刻的洞察力,所画素描动态自然优美,技巧纯熟惊人,具有特殊的艺术魅力(图18)。布歇是“罗可可”风格最典型的代表,他的作品以宫廷贵妇和裸体神话人物见多,人物动态夸张而做作,景物描绘繁复琐细,给人一种矫揉造作之感。18世纪的法国

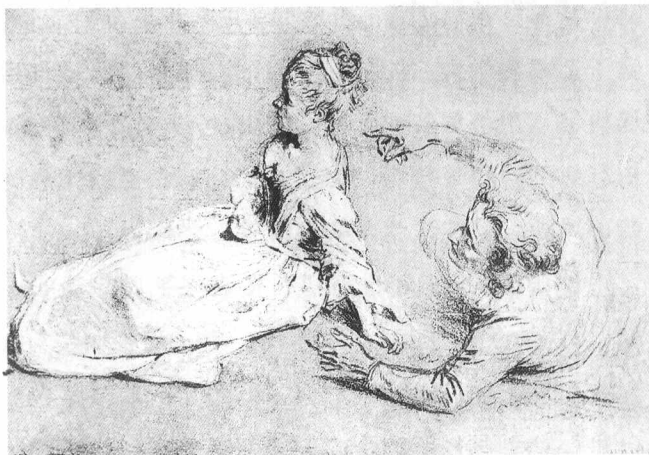

图18 (法) 华托

出现了一批肖像画家,其中最杰出的是拉图尔,他善于抓住人物的内心特征,他也为贵族画像,但华丽中不失真实,他用色粉笔画素描,朴实、生动、技巧高超。

1789年法国大革命爆发,艺术上出现了新古典主义运动。这次古典运动,很重要的一点是它排斥

了抽象的脱离现实的绝对美的理念和贫乏、缺少血肉的形象，它以古典美为典范，但从现实中汲取营养，它干预生活，在法国大革命时起过一定的战斗作用。新古典主义运动的代表达维特创作了许多重要的作品，如《荷拉斯兄弟的宣誓》、《马拉之死》、《拿破仑加冕式》。为了创作这些巨制，达维特画了许多素描，许多人，包括一些大臣、使节、主教都曾被请到他画室做模特儿，他的素描构思精妙，描绘严谨。达维特的学生安格尔是两个世纪之交伟大的素描大师，他极重视造型的准确和严谨，重视线条的提炼和运用，他要求线要清晰明确，他吸收了从古希腊瓶画到18世纪绘画中运用线条的造型经验，创造出自成一派、稳健、朴素而有变化的勾线风格。他十分重视一个画家的素描修养，说：“如果我要在我自己门上挂一块匾额，我将在上面写上‘素描学派’四个字，因为我坚信，一位画家是靠什么造成的。”

另一位与达维特同时代的画家普吕东，他不像达维特那样热衷理性，而是更多地表现激烈的感情，富于艺术想像力。他是那个时代的素描大师，擅长用黑粉笔运用色调表现光感，他画的女人体柔润华滋，依靠熟练的明暗技巧，创造出柔美感人、朦胧飘忽的绘画风貌。有“法兰西的柯雷乔”之称。

法国18世纪还出现了一批表现平民生活的画家，如夏尔丹、于贝尔·罗贝尔、让·巴蒂斯特·格累兹，他们坚持深入生活，主张“用自己的眼睛观察自然”，如夏尔丹所创作的一系列厨房画，观察细腻，造型严谨，在朴实的画风中生动地再现出市民阶层朴素的生活情趣和善良的道德情操。

五、19世纪的素描

19世纪20至30年代兴起了浪漫主义艺术思潮，浪漫主义重个性的描写，强调主观情感的表现，色

彩强调响亮、对比，构图追求骚动不安，人物一般处在不平衡的冲动状态中。法国浪漫主义的前驱是席里柯，他重视生活速写，创作态度十分严肃，为创作《梅杜萨之筏》，他走访了幸存者，到医院对垂危的病人和死尸进行写生，研究病人痛苦的神色，所以欣赏《梅杜萨之筏》这幅作品，画面充满紧张的气氛，如临现场，那种生的希望和死亡的矛盾挣扎，表现得淋漓尽致。

德拉克罗瓦是浪漫主义运动的主帅，他一生致力于素描的研究，在游历摩洛哥和阿尔及利亚等国家的过程中，画了大量生动感人的速写，为日后从事创作积累了丰富的素材，他欣赏米开朗基罗造型的宏伟气魄、鲁本斯的激情和伦勃朗的深沉，同时也十分敬佩他的论敌安格尔细腻的笔法，柔和而单纯的造型。德拉克罗瓦的素描用笔洗练、概括，善于运用不同的工具和手法表达自己的情感(图19、图20)。

浪漫主义运动到了后期走向了卖弄空洞情感，脱离真实的艺术，取而代之的是法国现实主义艺术思潮，这一运动的领导者和命名者是法国的居斯塔夫·库尔贝。他创造了许多生动感人，有血有肉的下层劳动人民的形象。《石工》里那老石工跪地扔锤、年轻石工吃力地搬运石头的形象；《筛麦农妇》中那跪地双手盘筛、剔除杂物的健壮的妇女的形象，都是画家在现实生活中反复速写得来。库尔贝不想以任何人为师，他要以自然为师，他要的是真实而不是好看，他反对陈腐的官方学院派，倡导反映现实生活的劳动人民的艺术。法国的现实主义画家还有杜米埃和巴比松画派的米勒、特罗扬、柯罗等，杜米埃以笔代刀，针砭时弊。其素描质朴醇厚，无半点夸张虚假，他运用多种工具，如钢笔、铅笔、炭笔混合淡彩，探索素描新的表现手法，对柯罗、毕沙罗、修拉都有很大的影响。柯罗留下了大量的户外风景写生，他用木炭和擦笔描绘郊外风景，表现

图19 (法) 安格尔

图20 (法) 德拉克罗瓦

暮霭黄昏中田园朦胧的诗意。被称为“农民画家”的米勒长期生活在农村，专事描绘勤劳朴实农民的日常生活，他的素描简约朴实，追求形象的完整、安详，他有熟练的技巧和惊人的表现力，描绘了农民勤劳、善良、纯朴、诚恳的品质，也表现了他们怯懦、顺从、听天由命的弱点。

19世纪对德国现实主义绘画做出重要贡献的门采尔，他的素描以独特的风格而著称于世，他常用

木工扁头铅笔作画，线条粗犷、泼辣，造型严谨，解剖准确。他运用古典风格的线描同运用阴影色调同样娴熟，他充分利用素描这一形式，挖掘生活之深之广，在历代画家中是少有的，从而奠定了他现实主义创作的精微和厚重（图21）。珂勒惠支是德国批判现实主义最伟大的代表，也是一个热情歌颂无产阶级革命运动的艺术家的，她创作的铜版、石版画和木刻作品，具有现实主义的高度概括和鲜明、强烈地表现主义双重品格。她的素描人物造型强烈，生动深刻，为我们创造出许多使人难忘的艺术形象，珂勒惠支对于形式美的探索和贡献具有先锋前卫的意义。

19世纪也是俄罗斯造型艺术迅速发展的时期，19世纪初，布留洛夫开始反对学院主义因循相袭的守旧传统，反映出进步的生活美学的意趣。他提倡把默写与写生结合起来，在素描教学中重视质感和空间透视的表现，并提倡个性的发挥，这样就把素描教学从僵化的学院传统中解脱出来。到19世纪下半叶及20世纪初，契斯卡柯夫建立了一套更加完备、科学的素描教学体系，培养了一代代优秀的画家。此时俄罗斯批判现实主义昌盛，广阔的生活画面，鲜明的民主主义倾向，深刻的心理描绘是这一时期艺术的共同特征。巡回画派的创作素材，来自人民群众的现实生活，与俄国的民族历史有较为紧密的联系。因此这个画派的风俗画、风景画、肖像画、历史画都得到了广泛的发展，与创作同步，素描也有很高的成就。列宾、苏里柯夫、希施金、列维坦以及谢洛夫都是巡回画派的素描和速写的高手，其素描强调从整体到局部再回到整体的程序性，并将解剖透视贯穿素描的全过程。他们都留下了大量的素描、速写作品，这些作品造型严谨，手法洗练、细腻，人物造型具有强烈的俄罗斯性格。

19世纪末，随着科学技术的迅猛发展，在法国诞生了印象主义画派，由于对光的专注和色彩处理

图 21 (德) 门采尔

图 22 (法) 德加

的独特技巧,也使印象派画家们的素描发生了新的变化,他们脱离文学、宗教、哲学等所有绘画以外的东西,企图以纯感觉的方式识透眼睛所看到的世界,他们有时淡化形体边缘,用非常自由的速写方法,描绘物体在特定空间环境中的气氛,他们使用的工具通常是黑粉笔、炭笔和铅笔,有时也施加一些淡彩。

德加是 19 世纪伟大的素描大师,他的素描最突出的是能极敏锐、准确地捕捉人物瞬间的动态,尤其是他创作的舞女形象,柔和而清晰,模糊而真切的画风显示出画家控制形体高超的技巧,创造出自己独特的素描语言(图 22)。

19 世纪 70 年代后,印象派的画家保罗·塞尚不再拘泥于印象主义者的光色分析和一味地捕捉转瞬即逝的自然现象,开始注重对物体形状和固有色分析,他认为自然界中的一切物象都可以概括成圆柱、圆锥和圆球体,这一观点给后来的立体主义以很大的启示。凡·高的素描用原始的芦苇笔,以点和卷曲的线表现阳光和空气,看似笨拙,实则鲜明强烈,在形式求索中体现着画家真挚的情感。他的许多素描近乎是自己苦闷、憔悴的心灵的直白。

六、20 世纪素描艺术的多元化

20 世纪是一个充满矛盾冲突的世纪,两次世界大战的爆发,经济危机,科技与信息时代的迅猛发展,快节奏的生活方式,都使人们的思维方式和价值观念发生着颠覆性的变化。这一时期艺术流派纷呈迭起,每一流派都持守对艺术、对人生的理解,呈现出不同的艺术风貌。

从 1905 年法国出现“野兽派”之后,相继“表现主义”“达达主义”“抽象主义”“立体主义”“超现实主义”纷纷亮相,这就是艺术史中所说的“现代派”时期。这一时期的素描,一个共同的特点是强调画家个人的主体意识,始终追求艺术表现的主动性和创造精神,在素描中力图摆脱模仿与再现,强调内心独白的主观意象的表现。他们认为自文艺复兴以来的素描运用透视法,并不能表现视觉经验的真实,所有绘画实际上是用一种人们习以为常的模式对真实世界的虚构。他们以极端个人主义的方式,把全部精力集中于素描内涵的发掘上。野兽派画家马蒂斯主张“准确地描绘不等于真实”。在他的素描中,我们看到的是一个纯静的线的世界,形体随感觉不经意地变形,素描成了他抒发个人情感的工具。他说:“我经常不把素描作为手工艺技术来练习,而看做是比什么都重要的表达思想情绪的方法,这是一种使表现更简洁、更自觉的单纯的方法,不拐弯抹角而能够直接抓住观众心理的就是素描。”表现主义代表画家基尔非拉研究伦勃朗和丢勒的素描后指出:“我不想完全服从自然去画,而是要在更大范围和不同尺度中去表现自然。”表现主义造型观的一大特点是夸张、变形,有意追求粗野与狂乱,反映出第一次世界大战后人类绝望的心理。抽象主