

21世纪高等院校艺术设计专业“十三五”规划教材

◎ 顾 问 / 鲁晓波 蒋啸镝

◎ 丛书主编 / 张夫也 孙建君

Structure Sketching

结构素描

(第二版)

主 编 ◎ 臧卫军 郭红娟

● *Structure Sketching*

南京大学出版社

21世纪高等院校艺术设计专业“十三五

◎ 顾问 / 鲁晓波 蒋啸镝

◎ 丛书主编 / 张夫也 孙建君

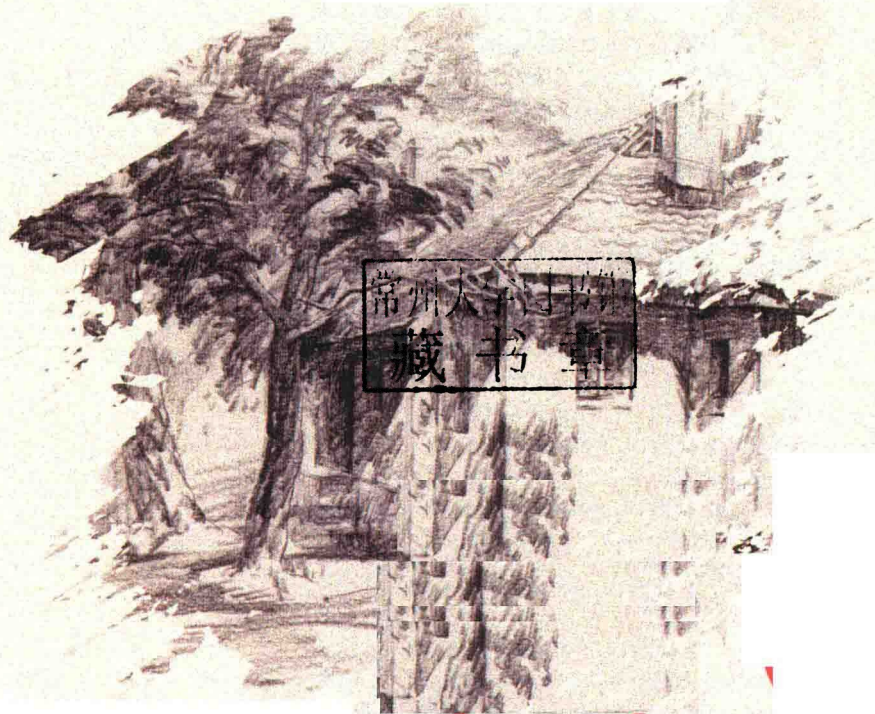

Structure Sketching

结构素描

(第二版)

主 编 臧卫军 郭红娟
副主编 李 光 刘中美

Structure Sketching

 南京大学出版社

内 容 提 要

本书介绍了东西方结构素描的发展演变,厘清了结构素描的形成与发展脉络,对结构的艺术语言和线条与明暗的造型手段作了深刻分析。从静物、风景和人物写生等多方面入手,对写生中的构图、观察方法以及绘画的步骤和表现方法作了详尽的阐述;同时对写生中经常遇到的问题进行了分析、讲解,并配以图例说明,使学生能更有效地掌握素描写生的方法;还选取了国内外一些优秀的素描写生作品,并对不同风格、手法及表现语言进行了解读,帮助学生提高艺术审美能力和欣赏能力。

本书可供高等院校美术教育、平面设计、环境设计、服装设计等专业的学生使用,也可作为高职高专院校及各类培训机构的教学用书,还可供相关专业人士和爱好者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

结构素描 / 臧卫军, 郭红娟主编. — 2版. — 南京:
南京大学出版社, 2016.1
21世纪高等院校艺术设计专业“十三五”规划教材
ISBN 978-7-305-16365-4

I. ①结… II. ①臧… ②郭… 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(2016)第009565号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路22号 邮 编 210093
出 版 人 金鑫荣

丛 书 名 21世纪高等院校艺术设计专业“十三五”规划教材
书 名 结构素描(第二版)
主 编 臧卫军 郭红娟
责任编辑 许斌成 编辑热线 010-82896084
审读编辑 黄雪媛

照 排 广通图文设计中心
印 刷 北京彩和坊印刷有限公司
开 本 889×1194 1/16 印张 6.5 字数 184千
版 次 2016年1月第2版 2016年1月第1次印刷
ISBN 978-7-305-16365-4
定 价 42.00元

网址: <http://www.njupco.com>
官方微博: <http://weibo.com/njupco>
官方微信号: njupress
销售咨询热线: (025) 83594756

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

21世纪高等院校艺术设计专业“十三五”规划教材

顾问

鲁晓波 清华大学美术学院院长, 教授, 博导
蒋啸镝 湖南师范大学教授

丛书主编

张夫也 清华大学美术学院教授, 博导
孙建君 中国艺术研究院工艺美术研究所所长, 研究员, 博导

专家指导委员会名单 (按姓氏拼音排序)

白天佑	甘肃政法学院艺术学院院长, 教授
陈劲松	云南艺术学院设计学院院长, 教授
陈卢鹏	韩山师范学院副教授, 国家室内高级设计师
戴 端	中南大学建筑与艺术学院教授
杜旭光	河南师范大学美术学院副院长, 教授
高俊峰	河北科技大学艺术学院院长, 教授
谷 林	齐鲁工业大学艺术学院教授
关 涛	沈阳理工大学艺术设计学院副院长, 教授
郭线庐	西安美术学院院长, 教授
何人可	湖南大学设计艺术学院院长, 教授, 博导
贺万里	扬州大学美术与设计学院院长, 教授
胡玉康	陕西师范大学美术学院教授, 博导
荆 雷	山东艺术学院设计学院院长, 教授
李 兵	绵阳师范学院美术与艺术设计学院副院长, 教授
李 杰	中国传媒大学教授, 导演
李 林	淮海工学院艺术学院院长, 副教授
林 木	四川师范大学美术学院教授
刘同亮	徐州工程学院艺术学院副院长
马 刚	兰州财经大学艺术学院院长, 教授
潘 力	大连工业大学服装学院院长, 教授
彭 红	武汉科技大学艺术与设计学院教授
舒 平	河北工业大学建筑与艺术设计学院副院长, 教授
陶 新	辽宁何氏医学院艺术学院副教授
万 萱	西南交通大学艺术与传播学院教授
王承昊	南京晓庄学院美术学院院长, 副教授
王健荣	湖南师范大学美术学院教授
吴余青	湖南师范大学美术学院教授
谢 芳	湖南师范大学美术学院教授
徐伯初	西南交通大学艺术与传播学院教授, 博导
许 亮	四川美术学院设计艺术学院副院长, 教授
许世虎	重庆大学艺术学院院长, 教授
杨贤艺	长江师范学院美术学院副院长, 教授
姚月霞	苏州大学应用技术学院副教授
虞 斌	九江学院艺术学院副院长, 副教授
袁恩培	重庆大学艺术学院教授
詹秦川	陕西科技大学设计与艺术学院院长, 教授
张建伟	河南师范大学美术学院院长, 教授
赵 勤	江西科技师范大学美术学院教授, 硕导
钟 磊	浙江树人大学艺术学院副教授

Preface | 序言

在研究造型艺术时，我们不能忽视素描的重要价值和意义。从繁复的事物中提取单纯的基础造型进行研究，抓住事物本质的元素，创作出最单纯的造型形态，无疑是造型艺术的初衷和基础。为此，中外历代艺术家都曾做过很多探索和实践，为素描艺术的发展积累了丰富的经验。

素描作为艺术创作的基础，其作用是不可忽视的。例如，以明暗层次为主的一些油画艺术要有明暗层次丰富的素描形式去表现；以黑白灰强烈对比为主的版画艺术，需要以黑白灰强烈对比的素描形式去表现；以线条为主的中国画艺术，需要以线性素描、结构素描的形式去表现等。现代艺术的多元化必然使得造型艺术对基础训练提出更新、更高的要求，因此，担当基础重任的素描艺术，必须适应时代发展的需求。

科学技术、社会经济的发展使造型艺术出现了多元化的局面，原来的工艺美术已经扩大为设计艺术，而设计艺术也已经派生出环境艺术设计、工业造型设计、公共艺术设计、服装设计、陶艺设计、装饰设计、动画设计等众多造型艺术形式，这些造型艺术都需要有适应它们的新的素描造型方式，以前单一的素描形式显然已不能满足新形势的需求。我们在教学实践中明确地意识到，结构素描有不可忽视的重要价值。实际上，结构素描本身并不是一个新鲜的事物，只是我们对它的研究不够，对它有所忽视，现在我们重新研究它，就是要重新认识它的重要意义。

在深入研究结构素描时，我们更进一步地认识到，结构是客观物体存在的本质，对结构的理解和认识，是描绘客观物体最重要的因素，也是创造崭新艺术形象最重要的技能。怎样从被动地抄袭对象到主动地理解对象、表现对象、创造形象，使“画者从对自然形态的奴隶地位，变成主动掌握自然形态的主人”（方增先语），这是一个值得思考的问题。希望本书能在这方面给读者以有益的启示。

张心发

西安美术学院教授

前言

Foreword

■ 结构素描是素描表现的一种重要形式，在当代艺术多元化的形势下，素描作为一门基础课程，应该引起我们的重视，需要我们对它的概念、原理、表现方法等进行分析和研究。

本书的编者是教学一线的专业教师，具有丰富的教学经验，并取得了显著的成绩。为了适应当前基础教学的需要，在西京学院艺术学院领导和南京大学出版社的支持下，编者结合近年的教学实践经验，编写了此书，希望能为当前艺术教育的改革贡献微薄之力。

在多年的教学实践中，编者深感基础教学改革的重要性，并在全大学生艺术展演活动中发表了《对我国高校美术教育基础教学改革的思考》一文。此文得到专家们的认可并获奖，之后又成为西京学院艺术学院教学改革立项项目，结合此项目，编者于2012年编写了《结构素描》第一版。本书在第一版的基础上作了进一步探索，理论更加具体化，并且具备实践性和可操作性。

本书具体章节分工如下：第一章由西京学院臧卫军和郭红娟编写，第二章和第六章的部分内容由西京学院郭红娟编写，第三章、第四章以及第六章的部分内容由西京学院李光编写，第五章由河南职业技术学院刘中美编写。全书由臧卫军、李光老师统稿、审定。

由于教学改革是一个不断发展的事业，需要不断探索、完善，在探索中必然有很多值得进一步改进的地方，我们殷切希望能够得到专家的指点，也请广大读者提出宝贵意见。

编 者

目录 Contents

第一章 结构素描概论 / 001

- 第一节 素描和结构素描概述 / 001
- 第二节 西方素描的发展 / 005
- 第三节 中国素描的发展 / 014
- 第四节 结构素描的学习方法和目标 / 017

第二章 结构素描的表现语言 / 020

- 第一节 线条为主的表现语言 / 021
- 第二节 线条与明暗结合的表现语言 / 022

第三章 结构素描的基本表现 / 025

- 第一节 透视的常用方法和空间表现 / 025
- 第二节 结构的认识和表现 / 033

第四章 结构素描常用工具及观察方法 / 039

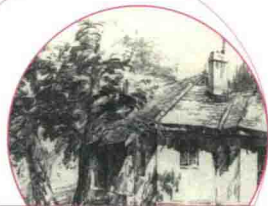
- 第一节 结构素描常用工具 / 039
- 第二节 结构素描观察方法 / 049

第五章 结构素描写生与创作 / 051

- 第一节 结构素描写生前的准备 / 053
- 第二节 静物写生 / 054
- 第三节 风景写生 / 059
- 第四节 人物写生 / 066
- 第五节 结构素描的创作练习 / 073

第六章 优秀作品欣赏 / 079

参考文献 / 098

第一章 结构素描概论

本章知识点:

- 1.素描的概念;
- 2.学习素描的意义;
- 3.中西方素描的发展;
- 4.学习结构素描的方法和目标。

学习目标:

通过对本章的学习,了解素描和结构素描的基本概念;理解素描的意义;了解中西方素描的发展以及结构素描的方法和目标。

第一节 素描和结构素描概述

一、素描概述

1. 素描的概念

“素描”是从西方传来的术语,原词“design”来自法文“dessin”和“dessein”,是设计的意思,译者根据绘画的特征和民族文化传统习惯将该词译为“素描”,成为绘画中的特有名词。

从广义上讲,素描一般是指单纯、朴素的单色画,主要借助于单色的线条或明暗来表现物象的造型,对客观事物的形态、结构和特征以朴素的绘画形式表现。除色彩以外,素描对客观事物造型的形体比例、解剖结构、透视空间、明暗调子、质感、量感、姿态运动等造型因素和表现法则做了全面的研究,如图1-1所示。素描是培养造型基本功的主要手段,是一切造型艺术的基础语言,也是造型艺术领域中的基础学科。

从狭义上讲,素描是使用单色工具、借助于单色线条的组合来表现物象的造型的绘画形式。

总而言之,素描可把不同事物用艺术的方法表现出来,可以表现出作者的幻想和意念,是一种根据直观印象描绘现实的方法,把分析事物特征作为描绘的前提和主体,并从中发现创作的因素,如图1-2所示。

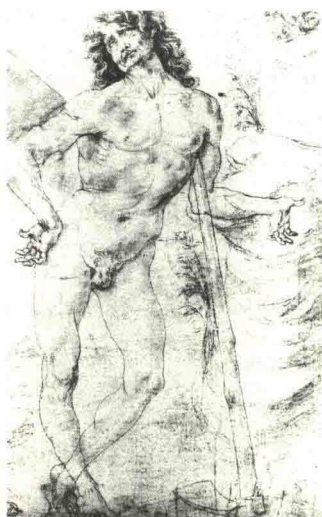

图 1-1 《亚当》 波拉约洛

图 1-2 《一个睡熟男婴》习作 巴希乔

2. 学习素描的意义

素描被誉为一切造型艺术的基础，历代艺术大师都非常重视素描，文艺复兴三杰之一的艺术大师达·芬奇认为：“画家的心应该像镜子一样，将自身转化为对象的颜色，并如数摄进摆在面前的一切物象的形象，假如你不是一个用艺术再现自然一切形态的多才多艺的能手，也就不是一位高明的画家。”（图1-3）

文艺复兴时期的艺术大师米开朗琪罗说：“素描是绘画、雕塑、建筑的最高点，素描是所有绘画种类的源泉和灵魂，是一切科学的根本。”（图1-4）

19世纪法国画家安格尔曾经指出：“绘画的表现力，要求有丰富的素描知识，因为缺乏素描知识不可能获得优秀的成绩，所以只有在素描上具有特殊的才华，才能达到这种极大的准确性，富有表现力的画家都是卓越的素描家。”（图1-5）

法国现代派画家马蒂斯说：“我相信通过素描学习绘画是重要的，如果素描是属于精神王国的，那么你首先要画到把精神培养出来，才能引导色彩走上精神的道路。”（图1-6）

图 1-3 《手》习作 达·芬奇

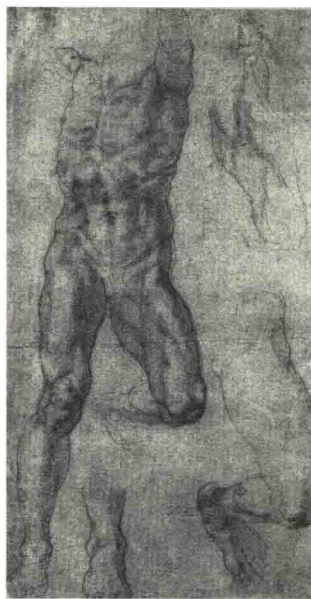

图 1-4 《人体》习作 米开朗琪罗

图 1-5 《女人肖像》 安格尔

图 1-6 《斜躺抱头的女人》 马蒂斯

俄罗斯著名美术教育家契斯恰科夫指出：“素描是一切的基础，谁要是不懂得或不承认这一点，谁就没有立足之地。”契斯恰科夫认为，素描对于艺术家来说是一个思维的过程，因此，如果没有素描，就不可能有高度的艺术。“艺术最高的一方面就是素描，而其他所有添加的东西都只能是起辅助的作用。”素描就是“艺术中最刚强、坚实、稳固和崇高的东西”。

素描作为造型艺术的基础，为创作服务，是其他艺术造型的手段。它是绘画创作的草图，是建筑、雕塑、艺术设计的设计稿，对造型艺术具有一定的服务性质。例如，属于设计性质的素描稿，最后以其他

物质材料完成造型，如服装效果图、建筑示意图、雕塑设计图等都是如此。在作品完成后就看不到素描的底稿了，它渗透于造型的结构和形式当中，虽然失去了独有的形式，却成为造型的基本内涵，如图1-7所示。

素描作为独立的画种，本身就具有独特的审美价值。在印象派以前的绘画当中，已经出现了色彩绘画，但以光色原理为前提的色彩绘画不多，主要是以形体结构为基础，从固有色和物象的明度出发，以素描的观念进行造型，所以当时的作品从审美价值上来看，素描的因素往往大于色彩的因素。当然，素描与色彩不能混为一谈，但是素描的确包含了绘画中除色彩以外的一切东西。正如契斯恰科夫指出的那样，素描是艺术的高峰，这也说明了素描具有独立的审美价值。另外从中外艺术大师的作品中可以看出，优秀的作品并不会因为无色彩而失去它的价值，相反，其以素描这种独有的艺术形式创造了其他画种难以达到的艺术成就，因此优秀的素描作品一直光辉灿烂、经久不衰（图1-8）。

二、结构素描概述

1. 结构素描的概念

结构素描是排除自然光线对物体的直接影响，以研究物象本身固有的结构为要旨，以线条为表现手段的一种素描方法，这种表现方法在中西方艺术中广泛应用，如图1-9所示。

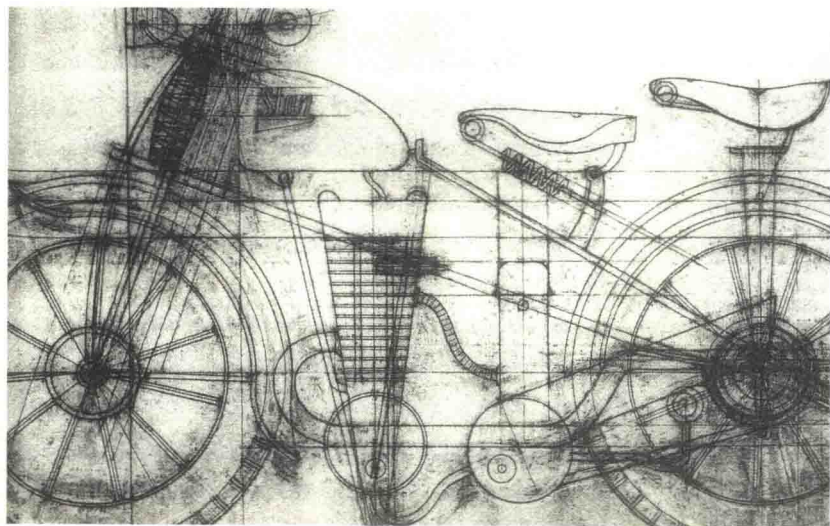

图 1-7 《摩托车素描稿》 科拉菲克

图 1-8 《帕格尼尼像》 安格尔

图 1-9 《正在作战的男人们》 拉斐尔

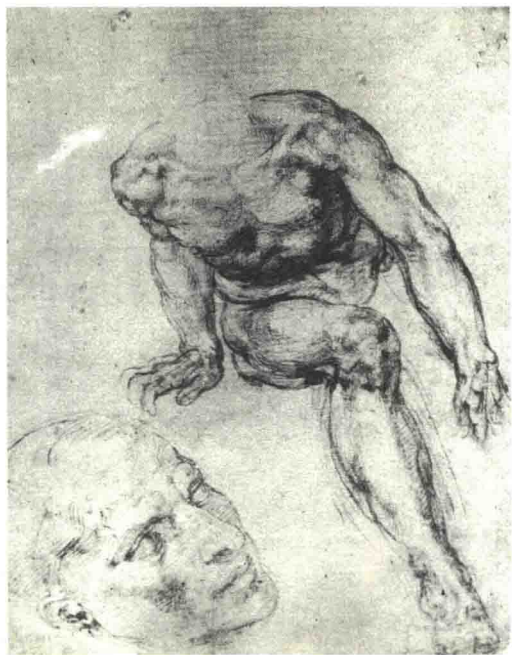

图 1-10 《作者的裸体及头像》习作 米开朗琪罗

2. 结构的含义

结构本为建筑学上的用语，原意为组合与连接，绘画上借用其来表述造型的组合关系，内容更为广泛、深刻，超出了建筑学所指的范畴。我们所说的“结构”，包含两个方面：

一是自然形态结构，分为有生命的和无生命的两种。前者如动物和植物，凡属这类形象的都有生命活力和各自的生态结构，由严谨的生态结构、生命组织形成独特的形态结构；后者如山川、河流等自然风貌，是无生命的自然结构，虽无生命但因受自然力的作用而形成了各种不同的地质结构和外貌特征，形成了不同的结构关系。

二是人工形态结构，是人类根据生活要求对自然形态进行加工而产生的新形态，如亭台楼阁、桥梁屋宇、生活用品等，它们是人们根据生活需求、审美心理和物理规律等，利用自然资源和科学技术创造的人工物象，具有严谨的结构关系。随着科学技术的发展，人类创造的物品越来越多，并具有时代的特征和历史的烙印，显示出人类伟大的创造能力。不论哪种结构，在素描造型中“结构”都是不可避免的问题，如图1-10所示。

人体结构是素描研究的重要课题，是复杂物象结构的浓缩体，变化丰富而微妙。通过对人体结构的研究和造型训练后，其他形态结构的表现就显得更为简单。人体结构包含解剖结构、形体结构、构成结构和透视结构。

(1) 解剖结构。解剖结构以生理科学为基础。骨骼、肌肉是构成人体物质的基础，骨骼对人体起着支架和保护体腔的作用，就像建筑上的钢筋框架一样重要，人体比例的长短及体型的大小，都与颅腔、胸腔、盆骨的形状和颈椎、脊柱、胫骨、股骨、桡骨、肱骨之间的综合组织相关。肌肉附于骨骼之上，有组织地起着起承转合的作用，使之形成一体。肌肉的外形特征对人体造型有重要的作用，人物表情的变化、运动力度的强弱等都由肌肉伸缩的机能表现出来。

(2) 形体结构。形体结构以解剖结构为基础，从几何学观点概括出体积关系，把自然形态简化为立方体、长方体、圆柱体、圆锥体、圆球体、多角体、多面体等几何形体，并找出它们之间的组合关系，以组成有机的整体。其对三度空间的立体表现具有重要的意义，是概括形体特征和塑造结构的有力手段。

(3) 构成结构。构成结构是指画面的构成关系，它

包括形象结构中的解剖因素、形体因素和画面的构图因素、表现因素,是自然法则和艺术法则的结合形式,使各种造型因素部分与部分、部分与整体之间构成协调统一的形式美,使构图不偏不倚、恰到好处;造型准确生动,形神兼备;黑白布局均衡协调、富有变化。

(4) 透视结构。透视结构是指物象在空间的缩形,它符合透视的规律,将遵循焦点透视的法则。为了形成画面的整体气氛,必须运用透视的规律,处理好形体近大远小的缩形变化和空间距离的深远层次,将其统一在特定的时空中。基本练习必须从眼前的具体对象出发,找出准确的实际关系,不能用概念和规律代替,如图1-11所示。

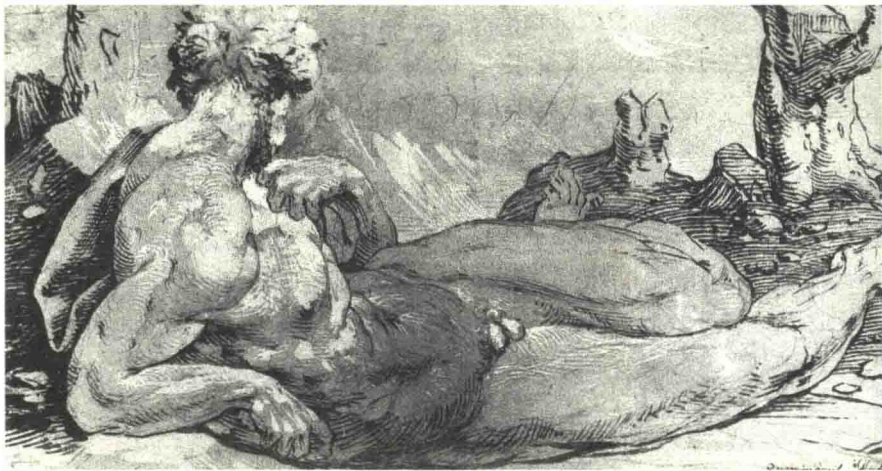

图 1-11 《横卧的裸体》 贝卡富米

人体结构所包含的四个结构是互相联系、相辅相成的。在造型过程中,不同阶段有不同的侧重点,但不能孤立对待,在实践过程中,应将这些结构逐步有机地结合在结构的整体中。

第二节 西方素描的发展

任何学科的形成,都是随着人类社会物质生产和文化科学的发展与进步,经历漫长的历史过程而逐渐完善的。素描当然也不例外,起初比较简单、朴素,后来逐渐发展、深化。现就西方素描和中国素描的演变来说明素描的发展,这对提高素描造型的认识会有一定的帮助。

一、史前、古代的素描

1. 素描的雏形

早在旧石器时代,原始人就在骨片、石板、岩洞和陶器上用最简单的工具和朴素的形式刻画出各种形象,这形成了素描的雏形。从世界各地发现的岩画和发掘的文物上的人物、动物、植物等形象和装饰纹样,证明了素描产生于远古时期,同时展示了人类早期艺术创造的智慧 and 才能,具有很重要的历史价值和艺术研究价值。这些画的内容,以野牛、野马、驯鹿、大象等动物结合人类捕猎场面而构成,以现实的形象表现一种超现实的意念,与巫术、图腾等神秘的观念结合在一起。刻画用的工具,是用羽毛、人发或动物毛扎

图 1-12 《群牛》 法国尼欧洞壁画

图 1-13 《受伤的野牛》 西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画

图 1-14 《群马》 法国拉斯科洞窟壁画

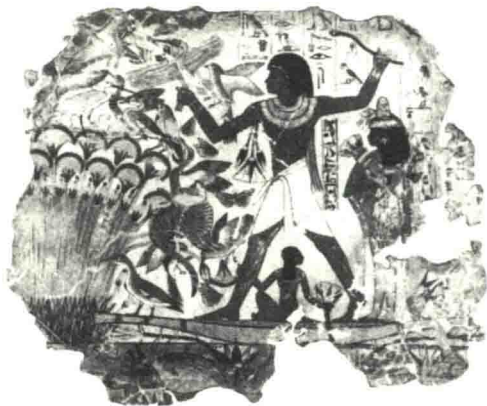

图 1-15 《猎鸟图壁画》

在木棒上做成的画笔，或用打尖的锐石等，如图1-12所示。

2. 岩画

自17世纪以来，人们先后在欧、亚、非、美、澳等大洲发现了几千个岩画点，其上记录了距今四五万年前远古时代的人类生活。岩画以它全球性的宽度和历史性的深度，成为世界性的研究课题，它不仅形象地记录了原始人类的狩猎、游牧、祭祀、娱乐舞蹈及部落征战等生活场面，而且显示了人类最早的艺术智慧。19世纪70年代于西班牙北部阿尔塔米拉洞窟中发现了距今至少一万年的绘画遗迹，石壁上的野牛、驯鹿及猛犸，形象逼真，笔法洗练，风格古朴，显示了相当高的艺术水平。其中《受伤的野牛》是最著名的代表作，受伤倒地的野牛，四足卧地、眼睛大睁，虽已无法站起来，但它在极力挣扎中显示出的力量仍然布满全身。它低下头，怒视前方，似乎用双角抵御着继续刺来的标枪，其生动的艺术表现令人惊叹不已（图1-13）。拉斯科洞中壁画上的动物，画得虽然没有那么细微，但画幅巨大、线条粗犷、轮廓准确，飞动奔走之神态栩栩如生、鲜明有力（图1-14）。远古人类在敏锐的观察中赋以高度的兴趣和激情，予以简练概括的表现，产生了人类最早的艺术品岩画。它有以下几个特点：

（1）构思与当时的巫术和图腾紧密相关，既有功利的目的，又有神秘观念的寄托。

（2）表现的对象来自于对现实的观察，有野牛、野马、驯鹿、骆驼等，也有人、太阳等，皆与生活密切相关。

（3）形象基本上都是侧面描绘，有写实、变形、装饰等多种手法，但神似重于形似，以形传神，高度概括，简明扼要。

（4）表现手法有刻、凿、画等，工具简单，形式朴素，以线条为主，平面剪影式也不少。

3. 古埃及的素描

古埃及的素描，受万物永恒不变、神权高于一切思想的影响，概念的公式化在素描中占了主导地位。画家们用默写、想象的方式造型，一般都是在侧面头部画上正面的眼睛，正面身体加上在侧面的双脚，人物比例设定有一定的数据规范，以人物身份的尊卑定比例大小，这种画法因脱离了生活现实而走上概念公式化的道路，使得造型僵化、缺乏生活的活力。所以，柏拉图曾指出：“埃及艺术两万年中处于未经改变的保守状况。”直到十八王朝的阿赫摩斯统治时期，宗教思想的革新给艺术带来了活力，素描造型也出现了新变化，产生了四分之三侧面和正面的动态，写实主义的风格逐渐崛起，并有了新的发展，如图1-15所示。

4. 古巴比伦的素描

现存的古巴比伦的绘画和素描作品很少,从残存下来的壁画和工艺品中可以看出,当时素描造型已经将线条和明暗结合起来,并善于应用黑白色块组织形象,具有浮雕半立体的效果。例如,马里王国遗址壁画残片中,人物、神祇和野兽的形象准确、生动,写实风和装饰风相结合。公元前3000年前的一件银壶上所刻的人神合一的形象,比例准确,线条洗练、流畅,变化微妙,具有质感。它既受到埃及的影响,又有新的发展。

5. 古希腊的素描

古希腊在文学、艺术、哲学和自然科学等方面的高度发展,为人类历史留下了灿烂文化遗产和精神财富,它既是欧洲文明的发源地,也是欧洲艺术的摇篮。希腊自由民阶层“神人同性同形论”的观念,使其艺术根植于民主与世俗的土壤中,以现实形象为素描造型的基础,使艺术具有了生活的气息,把造型的水平推向了一个新的阶段。

古希腊初期的素描很重视轮廓线的表现力,形成一种轮廓画法,以线的动力感作为造型的主要因素,所以在单色平涂的壁画中,第一步都是用线条画出人物的准确形象,再以色彩平涂。陶画艺术又是希腊素描的另一种表现形式。起初人物的造型受埃及风格的影响,较为平淡、幼稚,动物形象逼真生动、线条流畅,不过,到了后期由于受宗教思想的影响,日渐衰落。

二、中世纪的素描

公元5世纪到文艺复兴开始之前,由于政治腐败、战争频繁,社会动荡不安,加上宗教神权的统治及其禁欲主义对人世现实的排斥,严重地影响了西方艺术的发展,大约在一千多年漫长的时期中,艺术创作处于停滞的状态,即使艺术家们创作了一些作品,也都是为了宗教故事和圣像说教服务的。从中世纪素描表现的内容来看,除了对绘画、雕塑的模仿与范画、画帖、设计草图和风景写生稿之外,多为因陈相袭,缺乏变化,而且有艺术价值的作品很少。但一些为了了解自然规律的写生稿和具有生活趣味的插图还是具有一定艺术价值的。

中世纪的宗教约束了素描和绘画的发展,僵化的宗教观念代替了古希腊、罗马时代崇尚自然的精神,尤其是对人物的塑造,以严格的主观规范背离了生活的现实,屈服于宗教圣像的约束,人物形象成为千篇一律的干瘪模式,不再追求真实,而由概念所代替,生动的形象予以定型化的凝固,失去了生命力,只反映了基督教的神秘色彩。在后期的作品中现实主义的因素有所增长,如杜乔·迪·博尼塞尼亚(1255—1319)就是代表人物之一。他画的《圣母子荣登圣座》以丰富的现实主义内容一改圣像画的禁锢而显示出活力,他开始摆脱拜占庭的画风,向古典主义回归,重新重视对生活的观察描写,插图中出现了活跃的动向,人物造型比较真实,富有质感,如图1-16所示。当时的风景画概括生动、线条奔放,对生活的意味、质感、量感、空间感等都有一定的表现,乔托(1266—1337)的作品就是代表之一,为后来文艺复兴时期的表现技巧打下了基础。可惜他很少留下素描作品,但从他的《逃往埃及》和《哀悼基督》作品中可以窥测到他的素描风格,如图1-17所示。

图 1-16 《圣母子荣登圣座》 杜乔·迪·博尼塞尼亚

图 1-17 《哀悼基督》 乔托

图 1-18 《维纳斯的诞生》 波提切利

三、文艺复兴时期的素描

自14世纪之后，欧洲各地区，在封建社会内部产生了资本主义，新型的资产阶级展开了对宗教神权和封建统治的斗争，使其获得了政治上、文化上的解放。在美术领域，以人文主义思想和现实主义的创作方法冲破了中世纪基督教的禁欲主义，将美术推向了一个崭新的历史时期。正如恩格斯所说：“这是人类先前从未经历过的最伟大的、进步性的变革，这个时代需要有巨大的人物出现。并且确实也产生了按思考能力来说、按热情和性格来说、按多才多艺和学识渊博来说都是巨大的人物。”

文艺复兴时期的美术最早出现于意大利资本主义较发达的佛罗伦萨。14到15世纪期间，佛罗伦萨当地产生了一批世界一流的画家，如波提切利和萨托等。波提切利所绘的线条精细而富于变化，体、面和线条结合得十分完美，如图1-18所示。萨托对人体结构作过详尽的研究，线条准确而有力量，并使形体轮廓与明暗概括地结合，特征鲜明，表现生动。

到了16世纪，文艺复兴发展到了全盛时期，这个时期把人文主义的思想与科学认识有机地结合起来，对解剖学、透视

学都有了精辟的研究,全面掌握了线条、明暗造型的规律和手段,成功地塑造了人物性格和主题情节,并赋予了新时代的精神。写生素描以及描写历史事件、生活风俗的构图、肖像、风景画等,普遍发展起来。达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔成为当时杰出的代表,登上素描高峰之巅。达·芬奇的素描,造型技巧简练和谐,转折微妙,结构严谨,表现生动,将科学的逻辑性和艺术感性的形象性完美地结为一体。其高超的技巧,体现在他将结构与空间透视、明暗规律和谐地统一的卓越成就上,这完全得益于他对明暗渐变规律和解剖结构的精湛研究。他笔下的人物形象是现实与理想结合的产物,表现了人文主义的精神气质,例如他画的《圣母子·安娜和小约翰》,摒弃了传统对圣母的理解,创造了人间富有母亲情感的写实形象,如图1-19所示。这幅素描用炭笔描绘在淡褐色纸上,使用的是他创造的特殊明暗法,即从明暗间徐徐转变,使得轮廓没有明显线条,若在薄雾之中,高光处加白,就会产生特殊的效果。米开朗琪罗一生追求艺术的完美,他根据表现的需要,不断变换手法,在人文主义思想的主导下,将写实的手法和浪漫的想象相结合,使作品充满了悲壮的力量和冲突,从他的人体素描和创作稿中可以感受到人物结构和运动中表现出的狂飙般的力度。例如,他为壁画《利比亚巫女》而习作的素描,为表现利比亚的活力,曾作多幅男性及女性的人体素描。图1-20就是他根据男性人体所作的写生,他是按壁画所需要的部分而画的,头饰及衣服遮盖部分都未画出,或只有简略几笔,人体上身在一个方向,下肢则剧烈扭转到另一个方向,对手脚乃至脚的大拇指作了专门描绘。这种姿态既来自现实,又超越现实,充满力的感觉和英雄气概。图中三次描绘了左脚趾紧张用力的姿态,两次描绘了左手的细节,表现出米开朗琪罗对人体各部肌肉表情反复研究、精益求精的精神和精湛技能。拉斐尔以人文主义为指导,把生活中的形象加以理想化。他的素描以线条柔和、纯净著称,具有活泼、流利的特点。

文艺复兴时期的素描,达到了史无前例的高峰,现实主义精神与人文主义理想结合的美学观给素描造型带来了强大的生命力,由多才多艺的大师们的勤奋实践,奠定了科学形体法则的基础,其基本思想与认识方法至今被人们视为素描造型的普遍规律。素描成为文艺复兴时期整个造型艺术的基础。15世纪后期到16世纪初,素描进入了辉煌发展的时代,杰出的大师层出不穷,诞生了不少杰作,成为欧洲素描最珍贵的史料和艺术作品,如图1-21所示。

四、17至19世纪的素描

17至19世纪,艺术大师们的实践与研究发展并丰富了素描的表现技法,获得了更加卓越的成就。如佛兰德斯的杰出的素描大师鲁本斯(1577—1640),他的素描大部分是人体研究和人像速写。他致力于对米开朗琪罗和拉斐尔等艺术大师的研究,深受其影响,

图 1-19 《圣母子·安娜和小约翰》 达·芬奇

图 1-20 《利比亚巫女》 米开朗琪罗

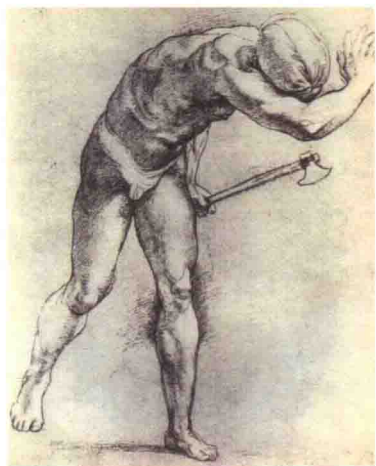

图 1-21 《屈身的男人》 拉斐尔

图 1-22 《拉依翁洞的达尼埃尔》鲁本斯

图 1-23 《假寐的少女》伦勃朗

图 1-24 《斯塔玛蒂一家》安格尔

到后期他的素描则明暗减少；更多依靠线条对局部描绘，形象丰满圆实，时而略显夸张，富有生命力，如图1-22所示。荷兰画家伦勃朗（1606—1669）的素描，在继承意大利和尼德兰的基础上形成了自己独特的风格，构思深刻，手法豪迈，擅长用概括的构图和凝聚的光线突出主题人物，刻画对象的内心世界；其晚年喜用毛笔绘画人物，笔法纵横、线条粗犷，如图1-23所示。

18世纪，法国的伟大匠师华多、圣·奥本、布歇及大卫等，意大利的提埃波罗、格瓦基，英国的庚斯博罗等人的素描，明察秋毫，琢磨入微，手法洗练，丰富多彩，风格严谨，线条精确，气质豪迈。华多的速写本从不离身，以备随时描绘不同人物的动态、表情以及穿着各种服装的人物形象，他技巧熟练，笔法轻快，深受威尼斯画派和鲁本斯的影响，突破学院派的束缚，开创了抒情的画风。安格尔（1780—1867）是法国现实主义巨匠，19世纪古典主义的代表者，他与德拉克洛瓦为代表的新兴的浪漫主义相对抗，成为古典派的支柱。他的素描以其精湛的线条和简要的明暗，表现出的艺术形象别具一格，造型极为严格，清晰流畅的线条精确严密、含蓄有力。他认为离开了素描的功力就谈不上艺术的成就，他说：“素描要落笔精确，但要一气呵成。素描若是干净利落而意味深广，这就是艺术了。”所以他以“素描学派”自称，可见他对素描给予了极大重视，同时拥有他独特的风格。安格尔笔下的人物形态简洁，极富理性，他不仅用线去反映形与结构，还体现物体的质量感，主张素描要具有像古代大理石雕像那样的凝结性和冷静性，如图1-24所示。

19世纪，法国浪漫主义画家席里柯、德拉克洛瓦和现实主义画家杜米埃所做的素描中充满了生活的气息，表现了人民的愿望与力量。席里柯的素描形体结实、线条有力。杜米埃的素描运用大块明暗对比，突出人体的轮廓和动势，富有节奏感。德拉克洛瓦认为大师们的素描之所以如此卓越，就是他们真实地表现了运动，因此他的素描不拘于一笔一画的准确，却非常强调动势和气氛，下笔流畅生动，富有激情，一气呵成。另外还有普吕东、库尔贝、米勒和德国的门采尔等画家的素描都与劳动人民的生活紧密相关，他们成为杰出的现实主义素描大师。普吕东追求“理想之美”，画风优雅，富有激情，他的素描常用铅笔画于带色纸上，柔和精美，因富于抒情意味而享有盛名。库尔贝高举现实主义的旗帜，忠实地描绘劳动人民的生活，他的素描具有淳朴真挚的特色，他喜欢描绘清晨、黄昏的景色，却不像印象派画家那样把光线、空气当作研究的主题，而是把光线看成和暗部的对比所构成的诗意的素材，情景交融、形体浑重、气氛宁静，充满了劳动人民的诗情画意，受到全世界的尊重。门采尔的作品较早地反映了德国的工人生活，他在创作之前，都要作速写和素描，积累了大量生动的资料，他是一位有名的“素描大师”。他的素描非常重视人物的动势姿态和情感气质的表现，线条流畅，结构清晰，线面结合，富有生机，如图1-25和图1-26所示。