

美国现代素描教程

表现素描与创作

罗伯特·考派利斯 Robert Kaupelis

艺术表现 · 审美理解

观念 · 自信 · 敏感 · 创新 · 素描材料 · 轮廓素描 · 动态素描 · 立体画 · 立体空间
自动画 · 记忆画授课方法 · 50 位大师作品 · 100 习题

美国现代素描教程

美国现代素描教程

亨利·马蒂斯 HENRI MATISSE 图像研究 钢笔水墨 18-3/8" × 8" 现代艺术博物馆藏 爱德华·斯坦馈赠

美国现代素描教程

——表现素描与创作

罗伯特·考派利斯著

(ROBERT KAUPELIS)

纽约大学艺术系与艺术教育系教授

乔伟、王红、陈永国译

审校：万伯乐

吉林美术出版社 / 长春

(吉)新登字 06 号

Originally published in the United States in 1966 by
Watson-Guptill Publications, a division of BPI Communications, Inc., 1515 Broadway,
New York, 10036, United States of America.

此书由美国华森·哥特出版公司授予吉林美术出版社

中文版出版发行权

吉林省版权局著作权合同登记

图字：07-1998-248 号

美国现代素描教程

罗伯特·考派利斯著

责任编辑：张学杰

技术编辑：赵岫山

封面设计：秦旭萍

版式设计：万伯乐

吉林美术出版社出版发行

(长春市人民大街 124 号)

辽宁美术印刷厂印刷

开本：880 × 1230mm

1/16

印张：8.75

印数：4000 册

1998 年 9 月第一版第一次印刷

定价：38.00 元

(版权所有，不准翻印)

谨以此书献给派基、吉姆、凯、以及曾为吾师的数百名学生……

作者致谢

本书的问世,应归功于对我的教学方法予以热情支持和积极反馈的数百名学生们。对他们我只能道一声谢谢。而对于其作品与名字出现在书中的画家们,则予以特别致谢。大都会艺术博物馆、现代艺术博物馆、芝加哥艺术学院、费城艺术博物馆和斯特灵与弗朗西尼·克拉克艺术学院,均为本书的出版做出慷慨的奉献。史蒂芬·H·戈尔伯格(Stephen H Goldberg)、查尔斯·乌雅特(Charles Uht)和约翰·F·瓦迦曼(John F Waggaman)承担了本书图版的摄影工作。华森·哥特出版公司编辑唐纳德·霍尔登(Donald Holden)和苏珊·麦耶尔(Susan Meyer),由于耐心和理解而理应获金奖。霍华德·柯楠(Howard Conant)不仅为本书撰写了前言,还对本书初期的写作予以鼓励,校读全文,并使我有幸在纽约大学教授绘画多年,在此一并致以特别谢意。而对于我妻子派基(Pecky)所做的贡献,则需专章详叙。

目录

引言 9

序 11

1 素描材料 15

如何看待材料 16 · 尊重技术 16 · 使用各种材料 16 · 画纸 16 · 写生簿 17 笔与墨水 17 · 铅笔与铅条 17 · 粉笔与炭笔 17 · 蜡笔 18 · 橡皮 18 · 画笔 18 · 其它 18

2 轮廓素描 21

什么是轮廓素描? 21 · 轮廓素描练习一 22 · 切勿在乎“好素描” 23 “盲画”轮廓 23 · 有意“变形” 24 · “盲画”素描 24 · 关于轮廓素描的几点建议 24 · 用左手作画 27 · 从底端开始 28 · “蚁眼”作画 32 · 黑底白画 33 · 润湿画纸 33 · 细节研究 34 画笔有什么作用? 35 · 延伸 35 · “夸张” 36 · 部分用作整体 36 · 内心的自画像 38 · 综合自画像 39 · 长与瘦 39 · 复杂的机器 40 · 线条与树叶 40 · 连续的线性轮廓 43 · 角落 43 · 七只脚 43

3 轮廓速写 45

什么是轮廓速写? 45 · 轮廓速写的对象与材料 46 · 方法 46 · 寻找结构 49 · 连续线性速写 49 · 以少胜多 50 · 超越模特儿 53 · 放大! 54 · 活动的模特 54 · 组合与人群 55 · 饰布与鲜花 55 · 温习 55

4 动态素描 57

什么是动态素描? 57 · 放松 57 · 加倍 58 · 动态素描所需材料 58 · 设想动态 59 · 综合动态素描和轮廓素描 59 · 200 个动态! 62 · 静止的姿态 62 · 大笔画动态 63 · 小笔画动态 65 · 电视 65 · 猫、狗、袋鼠 66 · 纸巾 66

5 形体素描 69

推与拉 69 · 控制调子 70 · 一或三个苹果 71 · 试着画一幅肖像 71 · 饰布与点 74 · 黑、白、灰 76 · 线面结合 76 · 硬铅笔与软铅笔 76 · 枯笔与雕塑 79 · 随心所欲的色调 82 · 笔与墨水 83

6 塑造空间 87

什么是塑造空间? 87 · 没有对错 88 · 缚住模特儿 88 · 冰屋 88 · 四条腿的凳子 89 · 并非剪影 89 · 大师所为 90 · 物体与背景相联系 90 · 一堆椅子 93 · 用拼贴式塑造空间 93 · 素描与拼贴式的结合 93 · 使“感觉”进入街道 96 · 风景与湿粉笔 99 · 用淡彩塑造 99 · 无限与有限 100

7 记忆素描 105

无观察能力 105 · 观察与记忆 105 · 整体观察 106 · 若干物体与其相互关系 106 · 复杂形体 106 · 回忆主要形体 106 · 日常所见 109 · 幻灯片和照片 109 · 连续记忆 110 · 人体模特记忆素描 111 · 记忆还是想象? 111

8 自动素描 113

移情 113 · 素描本身 113 · 如何开始 113 · 行动的舞台 116 · 独立自主! 117

9 映像素描 125

再移情 125 · 步骤 125 · 自信 127 · 形体与媒介 127 · 直觉与理智 127 · 不聚焦的结构 127 · 变奏 128 · 映像、模特儿和声音 129

10 探索形式 133

对同一题材进行变体 133 · 对古今大师作品进行变体 136 · 字母变体 137 · 可能的范围 137

引言

罗伯特·考派利斯的卓越新作《美国现代素描教程》的面世,是美术教育界的一件大事。自基蒙·尼柯拉伊德的《自然素描》问世以来,我们还不曾有人奉献一套不啻更新,而且发展那位导师独特高效的教学方式的绘画教材。

此书的确是一部关于美术教育的卓著,这不仅由于它满足了紧迫的专业需求,还由于它集美术、美学和教学为一体,其融汇方式之特别可谓任何其它绘画教材所不及。而其特别之处在于它融汇了尼柯拉伊德的许多最佳教学方法。考派利斯这部新作的另一重要特点还在于其所选画例和对古今大师素描的精辟分析,可谓融布莱恩·霍尔姆斯的《大师素描》和罗伯特·贝弗利·哈尔《大师素描教程》于一炉。除这些精选作品外,考派利斯收入了许多美院学生的优秀作品。

此书一定会受到学人的热烈欢迎和广泛使用,而更为重要的是,它将为美术教学指明道路。无论有意与否,美术教学界已经忽视了自身的发展,忽视了学生的审美意识和美术史教育,在绘画教学和其它创造性表现方面继续延用过时的方法。

考派利斯以其图文并茂的新著揭示了高水平的风格和审美判断力,充分体现了他的凿实的创造性教学方法。本书恰如他本人的教学那样既井然有序又灵活多变。他特别鼓励教师和学生以最适于其自身感性的方式使用他提出的方法。如果读者亦步亦趋地照搬书中的建议,那他会大失所望的。

这本书还有一些有意义的,不同凡响的可荐之处,其中之一就是考派利斯为其所选作品而做的精湛说明,为这些作品潜在的审美特性提供了明晰、中肯、透彻而极其有用的分析。他以一位成功的实践艺术家和教师的身份对线条、结构、节奏、均衡和构图进行了直接、明确可信的,颇具洞见的评说。

如果广大教师和读者认可,这本书将对艺术表现和审美理解产生革命性的影响。我真诚地希望这部为学人期待已久的解决美术教育中两大难题的著作将得到最充分的应用。

霍华德·柯楠
纽约大学艺术教育系教授
主任、美术创作部主任

拉里·里弗斯
LARRY RIVERS
《埃德汶·丹比肖像》
铅笔
16-3/8" × 19-3/4"
藏于纽约现代艺术博物馆

“我是政治家。其他人的所做、所说、所想以及他们对我的所做、所说、所想的反应均对我们产生影响。姑且不谈对主题和风格的表面处理，我所画的是我与其他人的关系，这种关系指出了我们的差异和我们的共性。我在我的作品中看到了每一种艺术，从伦勃朗到作为艺术品而呈现在我们面前的‘请勿吸烟’的标牌。”

— 拉里·里弗斯

序

说实话，这本教程是我多年来在纽约大学教授“绘画基础”课时所运用的练习和方法。本书教法来自课堂经验，但我已对这些课堂经验加以改造和解释，使其既适于在称职的教师指导下的学生，又适于自学的学生。

方法

任何一本书都不能取代你从一位潜心于艺术的教师那里所得到的动力和知识，本书也不例外。然而，我希望本书将为自学者提供某些指点，并为在教师指导下的学生提供补充的绘画经验。

如果浏览一下全书，你会一眼看出我对素描教学有一个明确的观点，但却是极其灵活和开放的观点。当然不指望学生们或其它教师全盘接受我的观点。你可以根据个人需要或特定的课堂场合，对范例和书中提出的任何可行性画法和建议，或接受，或拒绝，或重新解释，但仍能从本书所阐述的素描方法中获益匪浅。我所提出问题的顺序不是神圣不可改变的，我在课堂上就常常以不同的顺序提出这些问题。

图例

对古今大师的素描进行认真广泛的研究，对于你的艺术发展尤为重要，你应该用大量的时间研究本书所涉及的图例和书后参考书目中所列之事。这里全幅印制的大师素描并非要呈现一部素描史。我选择这些作品是为表明可能有的表现意图，因为这些作品都具有深刻的审美性，也图示了我在本书中提出的问题。

研究大师作品,尤其要看到组织各种因素来创造一幅完整素描作品的方式,它使一幅画的各部分显得有机连贯,服从于整体结构。由于这个原因,我把大师作品分布全书,甚至在与所论课题或问题无直接关系时亦然。

书后参考文献索引尽管有限,但却能为你寻找其它大师作品的复制品提供一些线索。当然,你不能错过去博物馆和艺术馆研究大师原作的任何机会。

小规模选登的学生习作,旨在展示其它学生是如何处理这些练习的,尽管并非每一种练习都收入本书。这些习作并非是解决问题的唯一方法,因此不应产生限制作用,而应提倡数百种丰富的创造性方法。这些图例有的出自于大学生之手,但在教授学生时我曾成功地用来解决许多问题。

模特儿

书中所及大部分问题都以人体为主题。这反映了我的偏见,因为我认为任何其它主题都不具有象人体这样的动态和视觉吸引力。

尽管裸体模特儿对学习素描有绝对好处,但也并非局限于此。你的家人、朋友或同学可能会穿紧身衣或泳装自愿做你的模特儿。家里人在看电视时或许会相对静些,而在公园、公共汽车站或游泳池你能发现数百名同样身材的模特儿。一面大镜子也能使你通过描绘自己的姿态来解决许多问题。此外,如果没有摆出姿态的模特儿,那就不用静态物体来解决大部分问题吧。

基本原理

初学作画的学生或许急于要知道哪些是素描的基础原理,这恰恰提出了一个棘手的和有争议的问题。

在(排斥世界上四分之三人口的文化传统的)西方文明中,我们往往把文艺复兴时期发展的价值、技术和技巧看作是基础。尽管这种看法仍不失其活力,但是,自文艺复兴时期以来,尤其是在近百年来的美术史上所发生的众多事件已经改变了这些价值,我们许多人都认为:照像般的现实主义,准确的透视,均匀的造型与技巧的完美构成了基本原理,但下列因素和有关的价值构成了素描的真正的、基本的原理,其它所有的因素会接踵而来。

观念 指审美意识的丰富性,以任何艺术创造形式对范围广泛、深刻的美的表现和形式的接受及反应能力。

自信 你必须有自信心,潜心于素描,最好是专注于你所画的每一幅画。你必须培养必要信心去画任何主题,这样才能将其变成具有个性的审美表达。

敏感 即指对明显特点的的反应和感觉能力,以及对诸如形式、内容、题材、材料和技巧之间更为微妙的关系的感受。

材料 如果要把你的表现意图明确地表达出来，最重要的是对材料的潜能和局限性有充分的了解和感知。

美术史 安德列·马尔罗曾经注意到艺术产生于艺术。熟悉美术史是绝对必要的，这有助于理解人类过去艺术成就和我们目前对艺术的态度、认识和价值观，包括过去现在的艺术、社会和经济状况。

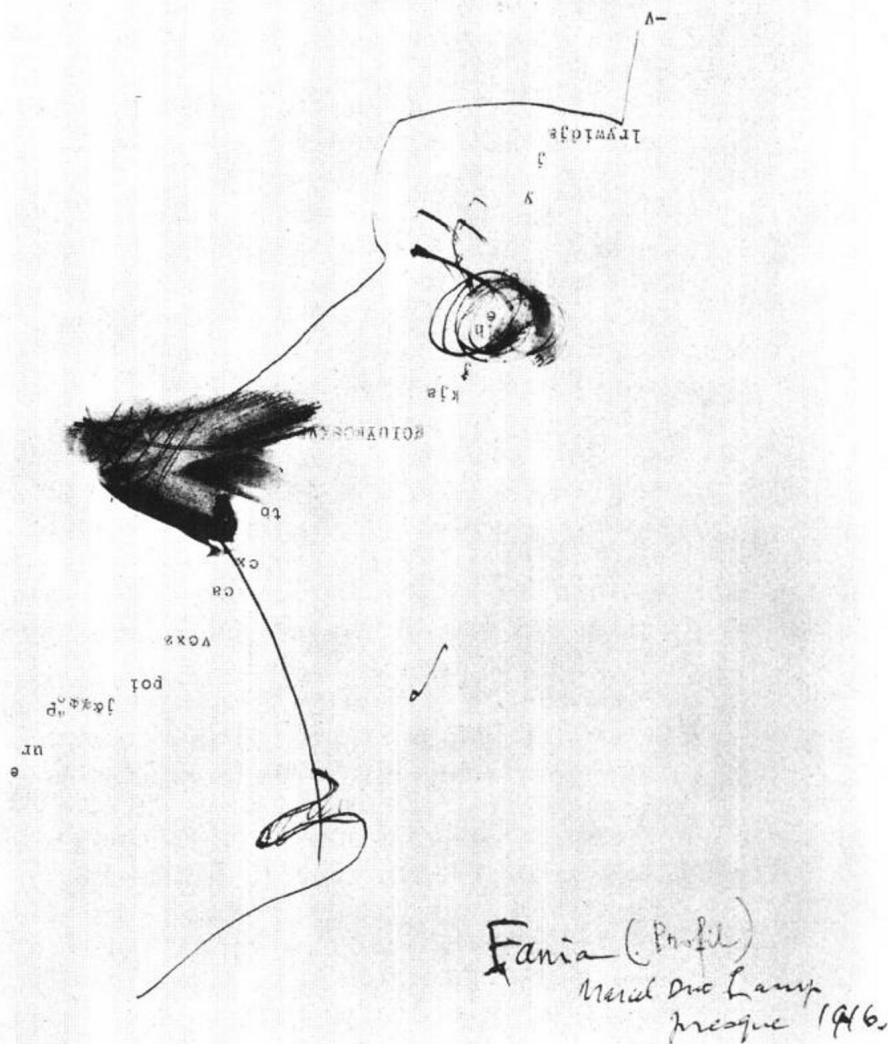
灵活性 即指你的技巧和知识适用于你所面对的任何新的不同的艺术问题或判断的能力。一位灵活的艺术家的创作应该能松散、能紧凑，能大、能小、能局部、能整体、能快、能慢、能精细、能粗犷；线条可用可不用，橡皮也可有可无。他既可为了破坏而建设，又可以为了建设而破坏。

理解力 理解来自一切感性认识，尽管对于艺术家来说视觉可能是最重要的。你必须在理智和直觉两个层次上理解（你自己的和别人的）形式、事件、体验和意图。我们往往依据身体感知和感情理解不可名状的事物。对于作用于不同层次的理解，最好用一个例子来说明：扬帆远航的非艺术家也许会比艺术家画出更完整、更好、更详细的单桅帆船图。虽然作为一幅单桅帆船图其效果比较完整，但作为一件审美实体则未必完整。艺术家的主要资本在于他的理解是以审美为基础的。

创新 在形式和表现内容上，要使你的作品成为你自己的作品，它就必须是独特的，有个性的。发明一部机器去描画那些圆滑的、非个人性的、脸谱式作品是完全可能的，但是创造具有审美意义的作品却要求有非凡的、不同以往的、具有个性的形式和表现。此即创新。

我真诚希望本书的练习和建议将帮助你掌握某些即便不是全部的要领。最后，由于你不可能仅通过阅读此书而学习绘画，由于任何一本书或课堂教学都不可能“教”你绘画，所以我建议你要带着你的写生簿使其成为你自身的一部分。

而现在，你必须做的就是画，画，画，看着画面，画，画，画，看着画面，画……

马塞尔·杜桑
MARCEL DUCHAMP

《法尼亚》

路易斯和瓦尔特·阿伦斯伯格收藏
藏于费城艺术博物馆
A·J·乌雅特摄影

对于造成第一次世界大战之惶恐的社会抱有幻灭感,许多艺术家开始破坏那个社会的所有价值,包括它的审美价值。这些要艺术家把那个法语词“达达”用作结盟口号,其字面意义是“摇木马”。他们的艺术作品的特点是自发性的行为、动作、自动的反应,以日常形式、客体和残骸的变形为特征。杜桑用钢笔、墨水和打字机打出的毫无意义的词语创造出一幅肖像画。达达派画家虽然在态度上是反美学的,但却通过扩大我们的审美手段和审美反应而为当代艺术有所贡献。他们是自蔑艺术家。

1 素描材料

任何可以画上颜色、墨水或染料物质以及任何能在纸张、木板、纸板、陶土或其它表面上画出痕迹的物质都可用作素描材料。

我们一想到素描，往往只想到铅笔、钢笔及毛笔，然而其它材料如具有可用特性，也可能被采用。马塞尔·杜桑在本章例画中不仅把他的手指作为绘画工具，还使用了打字机！

不同大小的枝叉能画出有趣的线条。用网球蘸颜料或墨水能在作品上画出大胆粗犷的线条，或大片的调子。绳索和带子能产生摆动紧张的画面效果，因为我们无法象控制铅笔和钢笔尖那样牢固地控制绳索和带子的端头。褶皱的锡箔纸蘸墨可被当做橡皮章印在色调区，产生不同凡响的质地。同样，玉米棒、海绵或其它质感极强的材料都能产生富有情趣的色调效果。

用烟斗通条的顶端能画出线条，或将其侧部划过纸面而产生变化丰富的线条。用牙刷或梳子也可获得同样效果。用剃须刀划过墨汁或颜料未干处，动作节奏的不同导致千变万化的线条、色调和纹理。色调区域变干后同样可用剃须刀划过该区域。若想涂抹写生薄上的墨线或铅笔线，唾液是最便利的。此外，还有麦秆纸、晒衣夹、压舌板、羽毛、蔬菜、沙子及指甲锉。

尽管这些建议听似怪异，我却经常看到有人使用这些材料。说实话，我觉得材料本身并不重要。重要的是你如何对待材料，这对你的绘画方法有着深远的影响。