

美育丛书

美术系列

素描速写艺术欣赏

范梦 著

山西教育出版社

范梦著

素描速写艺术欣赏

美育丛书·美术系列

主编

李凌 (中国音乐家协会副主席)

王琦 (中国美术家协会副主席)

常务编委

华夏 (研究员 《美术》主编)

屠治九 (中国音乐学院教授)

山西教育出版社

社 长 任兆文
总 编 辑 左执中
责任编辑 李之杰
装帧设计 李晓兰
尾 花 王小云

素描速写艺术欣赏

(“美育丛书”美术系列之一)

范 梦 著

*

山西教育出版社出版发行

(太原并州北路 69 号 邮编: 030001)

新华书店经销 山西新华印刷厂印刷

*

开本: 787×960 1/32 印张: 7.5 字数: 125 千字

1997 年 1 月第 1 版山西第 2 次印刷

印数: 3001—8000 册

*

ISBN 7-5440-0793-6
G·794 定价: 7.50 元

内 容 提 要

以广大中学生和青年为读者对象的“美育丛书”(国家“八五”规划重点图书),由美术、音乐舞蹈、其他艺术三个系列共 35 本小册子组成。《素描速写艺术欣赏》是美术系列之一。

《素描速写艺术欣赏》全方位地介绍了作为美术的第一入门的有关知识。素描是艺术的立足之地,是一切造型艺术的基础,如何欣赏素描,也可说是欣赏一切造型艺术的基础。可读性极强的、生动具体的、全面的素描基础知识,各类素描风格、流派代表作的具体赏析,富有趣味性、引人入胜的速写常识,深入浅出的分析、平易通俗的语言,为更高一层的美术欣赏作好准备、进行铺垫和当好名作赏析的引路人,是本书的一大特点。

本书基础知识与美术欣赏并重,全书收古今中外的素描速写名作佳品 100 余幅,不仅能引导读者在美术的殿堂里浏览、鉴赏艺术作品,而且也是爱好美术的青年们的一本有价值的自学读物。

编 者 的 话

1990年夏，刚成立的山西教育出版社在讨论选题，研究近期、长期的图书出版规划时，决定在未来的五年内出版一套以中学生（包括具有中等文化程度者）为读者对象的“美育丛书”。当年10月在北京成立了以中国音乐家协会副主席李凌、中国美术家协会副主席王琦为主编的编委会。1991—1992年，新闻出版署组织专家、学者进行多次研究论证后，确定“美育丛书”列入国家“八五”规划重点图书。

“十年树木，百年树人”，培育、造就一代新人是百年大计。在建设有中国特色的社会主义的新时期中，随着经济建设的蓬勃发展，建设社会主义精神文明成为突出的任务。培育“四有”新人，贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，把美育作为教育的重要组成部分已成为国人的共识。美育的核心是提高人的素质，是提高青少年的精神风貌和文明程度，改善、提高艺术欣赏和艺术创造的能力。实践证明，提高人的素质，不单是文化知识水平的提高，更需要审美观念、理想、意识、修养、能力、感受、情趣、标准的提高。

艺术教育不能等同、也不能完全替代美育，但

艺术教育能潜移默化地陶冶性情、纯洁心灵，是美育的中心环节，艺术美是美的集中体现，则是毋庸置疑的。艺术来自于人民，艺术也应该回归到人民之中；美来自于生活，同样也应该回归到生活之中。“美育丛书”旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，在美的世界中浏览、徜徉，在美的境界里遨游、驰骋。这套最基本的审美读物，紧紧围绕审美教育这个中心，重点是培养青少年健全的审美心理结构，包括感觉、知觉、情感、想象、理解等心理能力的提高与相互协调，扎实地加强审美意识，提高艺术鉴赏水平和识别能力。

知识浩若海洋，“隔行如隔山”，真正的全才是没有的。正像一位著名的画家所说：我非常爱听交响乐，觉得很美，但它美在哪里，不知其所以然。“美育丛书”深入到各个艺术领域和门类之中，努力做到既知其然又知其所以然，让读者领略、体味人类几千年文明史上丰富多采、目不暇接的艺术瑰宝，璀璨夺目、美不胜收的传世精品，艺术大师们的创作实践和杰出贡献。古今中外的艺术精品数不胜数，“美育丛书”尽可能地把优秀的、传世的、含金量极高的、富有审美价值的名作佳品介绍给读者。

“美育丛书”三个系列共400万字的35本小册子，基本上包括了人类创造的精神财富中各门各类的艺术领域。每本独立成册的书，主要篇幅是针对本艺术门类品种进行具体的、实在的审美鉴赏教育，对古今中外的传世名作佳品，从形式、风格、流派等方面浓墨重彩地进行具体细微的评

述，从具体作品的具体感受和赏析中训练培养审美体验和艺术欣赏能力。丛书的编辑方针是深入浅出，既从艺术入门必须掌握要领的A、B、C说起，又深入到各个艺术领域的具体门类品种之中。在美术系列中，读者既可以欣赏到绘画的各类画种和雕塑，还可以欣赏到工艺和民间美术、中国书法、印章与篆刻。在音乐舞蹈系列中可以欣赏到器乐、声乐、中外民歌、电影电视音乐以及舞蹈艺术。在其他艺术系列中可以欣赏到自然美，以及和我们日常生活相关相伴的建筑、园林、服饰、影视、邮票、摄影等艺术美。

提高图书质量，名副其实地成为国家重点图书，是丛书全体作者的奋斗目标。丛书编委会提倡大专家写小文章，大手笔写小册子，既通俗易懂又品位较高、雅俗共赏。丛书的作者们兢兢业业，用最精炼的文字和严谨的结构写好每一个选题。《美，在你身边》是从书的开宗明义之篇，在与读者促膝谈心中，谈美的对象、美的类型，谈美的奥秘、美与人生。全书生动有趣地揭示出纷繁复杂的大千世界中，美是什么？美在哪里？怎样才算美？怎样才更美？雅俗、文野、深浅、高低的区分，美与人生之间内在深刻的联系……明确地、实在地告诉人们：美，并非是远在天边的、不可捉摸的、神秘莫测的、抽象无形的事物；美，近在眼前，看得见，摸得及，听得到，觉得着；美，就在我们身边；每个人都应该、都可以拥有更多的美，拥有美的生活，拥有美的人生。美术是个大艺术领域，门类品种之多为各姐妹艺术之冠。

《美术审美漫话》是美术系列的提纲之作，只写了七万余字就把方方面面的问题说清讲明，把一个最难做的深奥的题目作了恰当的表述、准确的描绘、惜墨如金的处理，体现了作者厚积而薄发的功力。音乐同样也是大艺术领域，《音乐审美漫话》是音乐舞蹈系列的挈领之作，只用八万余字同样把音乐欣赏的14个方面剖析得深刻条理。油画作品何止成千上万，但真正的传世精品只不过100余幅。《油画艺术欣赏》展示的41幅世界名画将引您进入油画艺术的圣殿，饱览和具体赏析各种风格、各种流派、各个时代的代表作的魅力和艺术美。

“十年磨一剑”的内涵是精益求精。“美育丛书”绝大多数小册子，都经过一改二改，乃至三改后才成稿。丛书编写中一部分作者曾知难而退，一部分作者则因病因故辍笔，有的甚至尚未完稿即离开人世。这给丛书按时按质完成带来极大的困难。难能可贵的是不少作者激流勇进、知难而上，步履维艰地为严肃读物争一席之地表现了可敬的奉献精神。广大读者深深感谢他们，向他们致意！并永远记住他们！

1995年10月

范 梦 版画家、

美术史论家。1938 年生于大连市,山东冠县人。山东师范大学教授。先后就读于北京大学和中央美术学院。兼有文字与绘画的双项才能,早年曾发表过小说、散文诗,几十年来交替运用钢笔、画笔发表美术论文百余篇,美术作品 50 余幅。版画作品多次入选全国美展,素描与木刻曾在美国、日本等国及台湾地区展出。出版专著有《东方美术史》、《西方美术史》、《中外画家谈素描》、《东方美术百图》等以及电视片《中国现代版画史》、《西方美术史》等。

现为中国美术家协会会员、中国版画家协会会员、山东美学学会理事。

801/4-26

国家“八五”规划重点图书

《美苑丛书》书目

· 美术系列 ·

· 音乐舞蹈系列 ·

· 其他艺术系列 ·

目 录

绪 言	1
一 素描的种类	4
1. 几何形体	4
2. 静物	6
3. 石膏像	9
4. 人物头像	11
5. 半身像	13
6. 着衣人物	15
7. 人体	17
8. 写生	20
二 素描风格的演变	26
1. 原始人类的意念摹仿	26
2. 早期文明的抽象装饰	29
3. 文明发展期的线条写真	33
4. 文艺复兴的科学透镜	35
5. 巴洛克的生活、罗可可的	

	曲线	40
	6. 19 世纪的写实高峰	42
	7. 现代素描的全方位铺展	55
三	名家对素描的见解	67
	1. 关于技巧	67
	2. 关于风格	80
	3. 关于人体	87
	4. 关于修养	93
	5. 其他	100
四	中国素描作品赏析	109
	1. 古代传统线描	109
	2. 现代新法素描	114
	3. 当代素描	120
	4. 石膏像习作	131
五	外国素描作品赏析	139
	1. 南非原始壁画	139
	2. 埃及线型凹浮雕	142
	3. 希腊瓶画	143
	4. 文艺复兴时期的作品	145
	5. 大发展的人体素描	151
	6. 近代西方素描	154
	7. 现代素描	168
六	速写是什么	177
	1. 边缘综合画种	177
	2. 素描的一个分支	179

3. 锻炼技巧的最好手段·····	183
4. 认识生活的良好契机·····	187
5. 创作的宝贵素材·····	190
6. 报刊的新闻图像·····	192
七 中国速写画家·····	195
1. 絮语·····	195
2. 风景写生·····	199
3. 舞台速写能手·····	201
4. 生活场景记录·····	203
5. 民族形象的追踪者·····	205
6. 速写画家满天下·····	209
八 外国速写画家·····	212
1. 为创作所用·····	212
2. 人生、风景、动物·····	214
3. 以速写自学成材·····	220
4. 人景合一的镜头·····	223
后 记·····	227

绪 言

这是献给青年人的一本普及性美术读物，主要阅读对象是那些有志于美术事业和非美术专业而又有美术兴趣的中学生、中专生及低年级大学生，还包括已经走向社会的青年美术爱好者，当然也可以作为专业美术院校青年学生的课外读物。

年轻人思想活跃，好奇心强，常是在游玩中寻找着自己一生事业的立足点。本书力求在可读性与一定趣味性之内，为青年人提供尽量多的知识面。

素描知识可分为两大类：第一类是基础知识，它包括一些基本概念、训练方法等，这些应结合实践才可谈深谈透，是专门的技法书承担的，本书不多涉及。第二类是理论知识，这一类涉及的范围十分广阔，首先对素描的类别，接下来对素描风格的演变及画家们自己对素描的见解应有所掌握，这就又涉及美学、心理学及宗教、历史等诸多方面的知识。为了适应青年人的心理，本书

全然从“欣赏”的角度，尽量配合一些画面将枯燥的知识给予视觉形象展现。作品欣赏能够开阔青年人的眼界、提高审美能力、加强美感意识，并从较高层面上向画家学习技巧本领。因此，本书把重点放在作品的分析欣赏方面，使之占有了较多的文字篇幅。但是青年朋友需要注意两点：一是不要把具体的作品欣赏与艺术欣赏混同起来，后者有着相当广泛的内涵，否则，一些成绩斐然、技巧高超的著名画家就无法参与艺术欣赏的介绍了。二是对素描速写的欣赏必须紧密结合技法展开，因为严格意义上的素描与速写，是不能成为正式“作品”的，它相当于体育比赛前的练功，音乐戏剧表演之前的排练，是没有正式穿上运动服、没有正式化妆走出场地与前台的一种准备活动，这就是为什么综合性大型美术展览一般不收素描，美术院校也一律不设“素描系”而把它归入基础部，成为所有专业的共同课的缘故。所以，素描是所有美术家共同具备的技巧，大成就的美术家一般都在素描方面具有大本领。素描作品的欣赏也就不像其它各专门的画种那样有那么多社会思想、历史意义、精神刻画、构思构图等等，而更多的是对那些在基础知识之上的技法程序以及各类硬件功夫的分析介绍。

速写，本属于素描的一个分支，由于它的实用价值大、运用面宽，在中国已发展成与素描平行并列的亚艺术门类。本书在速写的用途介绍中

融入了少量的技巧分析，接下来寻找一批在速写方面有突出成就的中外画家，对整体风格加以分析，而较少着眼于具体作品技巧。第七章第6节“速写画家满天下”及第八章第3节“以速写自学成才”是作者对青年读者的总结性忠告，尤其是对失去上专业美术院校机遇的业余美术青年的殷切期望。

希望读者，尤其是青年读者，能从这本书中获得收益，产生美术兴趣、增加审美意识，磨炼美术技能，以名家为楷模，迈向艺术创造的殿堂。

