

中等职业学校学习用书

J214-43
W33

青
岛
出
版
社

素描

青
岛
市
教
委
职
业
技
术
教
育
教
研
室
编

S K E T C H

A0942923

图书在版编目(CIP)数据

素描/青岛市教委职业技术教育教研室编著. —青岛: 青岛出版社, 2000. 8

ISBN 7-5436-2303-X

I. 素... II. 青... III. 素描-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 42590 号

书 名 素 描

编 著 者 青岛市教委职业技术教育教研室

出版发行 青岛出版社

社 址 青岛市徐州路 77 号(266071)

邮购电话 (0532)5814750 5814611—8662 5840228

责任编辑 曹永毅

装帧设计 刘 媛

印 刷 青岛人民印刷厂

出版日期 2000 年 11 月第 1 版, 2000 年 11 月第 1 次印刷

开 本 16 开(787×1092 毫米)

印 张 6.25

字 数 110 千

ISBN 7-5436-2303-X/J·113

定 价 13.80 元

前 言

为进一步提高我市中等职业教育美术专业的教育质量,为社会培养合格的实用美术人才,近年来,我市中等职业学校加大了课程结构改革的力度,突出强调了专业的基础理论教学,加强了教学的基础建设。但是作为美术专业的基础课教材,仍不能适应教学的要求,原有教材知识相对陈旧、教学观点滞后的问题必须尽快改变。为此,青岛市职业教育教研室组织力量编写了美术专业基础教材。《素描》、《水粉画》、《图案》既作为美术专业的必修教材,又可作为非美术专业的选修教材,也可作各类职业学校开展艺术教育的教材。

这3本书的特点是:

1. 坚持理论联系实际,改变长期以来,美术专业只重技术传授,忽视理论知识教学的倾向。

2. 坚持由简到繁、由易到难,力求突出循序渐进的原则。

3. 强调基础性,尽量拓宽知识覆盖面,努力增强学生更广泛的适应能力。

4. 突出实践性,引导学生在大量的实践应用中获得发展和提高。

美术教育不仅要教会学生美术的基本功和应用能力,还应努力提高学生正确的审美观和审美能力。这是编写本书的重要出发点之一。

《素描》一书主要由窦凤至老师执笔,所选作品也主要是他本人所作。本书由青岛市职业技术教育教研室审定。

因时间匆忙,水平所限,本书编写过程中有诸多不当之处,请在使用过程中批评指正。

青岛市教委职业教育教研室

第一章 概 论

第一节 素描的意义

素描,既是造型艺术的基础,又是绘画的一种形式。它主要的特点是单色绘画,一般都画在纸上,常用的工具有铅笔、木炭条、炭精条、钢笔和毛笔等。素描主要着眼于物象的形体造型,与色彩画相比,较为单纯,所以它往往被当作造型训练的基本手段。

中国画论中原来没有“素描”这一词,我们现在所说的“素描”是西方传来的术语,原词来自法文 dessin,是“设计”的意思,根据绘画的特征和中华民族的文化传统及汉语的词义被译为“素描”,并成为绘画中的特定名词。素描是一切造型艺术的基础,所以,历代艺术家都非常重视素描,力图用素描把现实的物象描绘得符合实际。

文艺复兴时期的艺术大师米开朗基罗(1476—1564)曾说:“素描是绘画、雕刻、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。”他还说:“素描功夫的深浅对于一个画家的成败有着直接的影响。”大画家瓦萨利(1511—1574)说:“素描是一切造型艺术的基础。”法国新古典主义画派的素描大师安格尔(1780—1867)认为“素描——这是高度艺术的诚实,除了缺乏色彩,素描是包罗万象的”,“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,如拉菲尔就是一例”。俄罗斯美术教育家契斯卡柯夫(1832—1919)指出“素描是一切艺术的基础,是根本,谁要是不懂得或者不承认这一点,谁就没有立足之地”,并说“艺术最高的一个方面就是素描”。法国画家马蒂斯(1869—1954)说:“我相信通过素描学画是重要的,如果说素描是属于精神王国的,那么你首先得画到把精神培养出来,才能引导色彩走上精神道路。”素描又是为创作服务,为其他艺术造型服务的手段。西班牙画家弗兰西斯科(1564—1654)指出:“素描——这是用于一切艺术的东西……为了能表现出某种特具形式的物体的美丽和优雅,这个任务就得由素描来担当了。”如各种绘画创作的草图、建筑、雕塑、实用美术的设计稿,以及资料性的素材收集等,都是为创作做准备,具有一定服务的性质。有的素描稿本身是属于设计性的,最后以别的物质材料完成造型,如建筑的示意图、服装效果图、雕塑的草图、工业产品设计草图等都是这样。有的素描稿

则随创作的完成而被其他造型手段所淹没,转化为其他的形式,如油画、中国画的素描底稿都是这样。在完成作品后就难再看到素描的底稿了,素描底稿渗透于造型的结构和形式中,虽然失去了它独有的形式,却成为造型的基本内涵,以简便的方式为艺术家的创造构思和表现形式的探索研究作了充分的准备,提供了条件,因而艺术家的创作活动才能顺利进行。

一、素描教学的目的和任务

素描教学的目的和任务就是通过素描的教学,培养学生健康的审美观,提高学生的艺术修养和鉴赏水平,使学生掌握素描的基础知识、基础理论和基本技能,从而准确、生动、深刻地表现对象,并要求学生在全面掌握造型的形式因素、自然形态、结构规律及艺术表现法则的同时,培养学生的审美意识及造型观念。

1. 树立正确的审美观点,提高审美能力

培养学生健康的审美情趣,发展学生表现美、创造美的能力,对于学生是十分重要的,而对美的评价的结果则更为重要。要在现实中做出正确的判断,必须教育学生树立起正确的审美观。要培养正确的审美观,首先要让学生认真学习艺术基础知识,提高艺术素养,还应培养学生美的感受能力、想像能力和鉴赏能力,加深对美的理解,树立起正确健康的审美情趣。表现美、创造美、歌颂美是艺术家的天职,教师应遵照审美规律,引导学生通过审美活动,形成和发展感受美、鉴赏美、创造美的能力。培养审美意识,发展审美能力,这是素描教学中的一个重要问题。

2. 培养学生正确的观察方法

正确地认识对象,通过审美感知形成审美感受。作为视觉艺术的素描造型,首先是通过视觉的观察、认识、判断、选择来进行的。正确的观察是创作出高品位作品的基础。这就要求学生在观察时变局部观察为整体观察,变平面观察为立体观察,变自然观察为艺术观察。学好素描首先应解决好观察问题,这一点要贯彻作画的始终,乃至习艺的终生。

3. 培养学生正确的造型能力

通过实践练习,掌握自然形态的结构规律及艺术表现的技法,研究造型,这是素描的核心问题。它的中心课题首先是研究所表现的客观形体的自然结构,研究物质世界客观形态的组合方式,进而研究正确的表现方式,进行艺术的再创造,把自然形态的物象,通过画者的表现,转化为艺术的形象。

4. 培养学生艺术的创造能力

在素描造型的过程中,不能消极被动静观地对待客观对象,而是要富有想像力地创造性地感知、理解和表现美。在掌握和研究造型规律的同时,去寻找个人在观察认识和表达意象上的特殊程式,通过一定的形式表现出自己的观察和理解,也就是以自己的艺术见解寻求表达对象本质的独特形式。

总之,素描教学的目的和任务,简单地说,就是研究造型的法则和结构规律,提高学生的审美能力,培养其造型的基本功,使学生有敏锐、深刻、正确的观察分析能力,能够正确地认识形象,并具有准确生动的表现能力;能够艺术地表现形象,掌握造型的全面因素,为艺术造型打下坚实的基础。

二、素描教学的原则

素描是一门独立的画种,许多画家以这种形式进行创造。素描又是造型艺术的一门重要基础课,美术专业、美术设计专业都用它来培养学生对形体的观察、理解和表现能力。由于当今素描的画派和画风很多,不同艺术流派对素描持有不同的见解,因此难以求得完全一致的原则和方法,从学术方面看这也是一种正常现象。如果仅从基础素描教学的要求出发,那么应贯彻下列诸原则:

1. 贯彻理论联系实际的原则

在素描教学中只重视技术传授而忽视理论知识是比较普遍的现象。结果对客观的表现,常常停留在感性的表面的描写,而难以进入本质的表现,直接影响到技能、技巧的提高。所以在素描教学中应渗透素描欣赏与艺术史论知识,从起源、特点、功能、演变、现状、发展、美学价值逐一向学生介绍,使学生掌握较系统的理论知识。当然理论的理解不等于技能的掌握,但正确的理论是指导实践的指针,成功的实践是正确理论的验证。正确的认识是不断实践的总结。实践——认识——再实践——再认识这一往返无穷的过程,就是认识世界的普遍规律。学习素描造型技能同样不能违背这一规律,这也是我们掌握素描技能的根本程式。

2. 从简到繁,由易到难

任何知识和技能都是在有秩序的进程中获得的。科学性、逻辑性、程序性,从简到繁,由易到难,循序渐进的规律性是不能回避的必须要素。但素描学科较其他学科复杂,因为动手画起来,有关造型的一切因素都要涉及到,不论是科学的理论还是艺术的表现技巧,几乎牵扯到整个艺术造型的各个方面。

3. 素描训练应眼、脑、手并用

素描训练是离不开眼、脑、手的。眼的观察、脑的思维、手的操作必须有机结合,缺一不可。石涛早就提出了这种“三位一体”的作画活动的内在关系。不过,眼见的不一定能想到,脑子能想到的不一定都能看到。见到的和想到的也不是手能画出来的,经常出现脱节。手的表现力往往落后于眼的观察和脑的思维,即眼高手低,即使有这种现象也是正常的和不可避免的,这是我们不断提高的前提。在眼脑同时作用下,才能发挥手的表现力。这三者在实践活动中互相促进,不断发展和提高。

第二节 素描的类型

素描不同类型的出现,是生产技术的发展、物质文明与精神文明建设和文化艺术繁荣的结果,与时代意识形态、民族气质、文化传统、科技水平、地域条件紧密相关。早期的素描较单纯,随着时代的发展而逐渐趋于多样,形成不同类型的素描。对于各种类型素描的区分,并没有公认的标准,往往是根据材料、形式、用途进行区分,实际上彼此也没有什么严格的界限。

一、从范围上讲,有广义和狭义之分

就广义而言,凡是一切单色绘画或以黑白为主要特征的绘画,均列入素描的范畴,如中国画中的白描、水墨画、焦墨画、铜版画、速写、创作草图、绘画底稿等。狭义上讲,素描是具有第一手创作价值的黑白画原作,直接体现画家造型观念和创作意图的单色画。

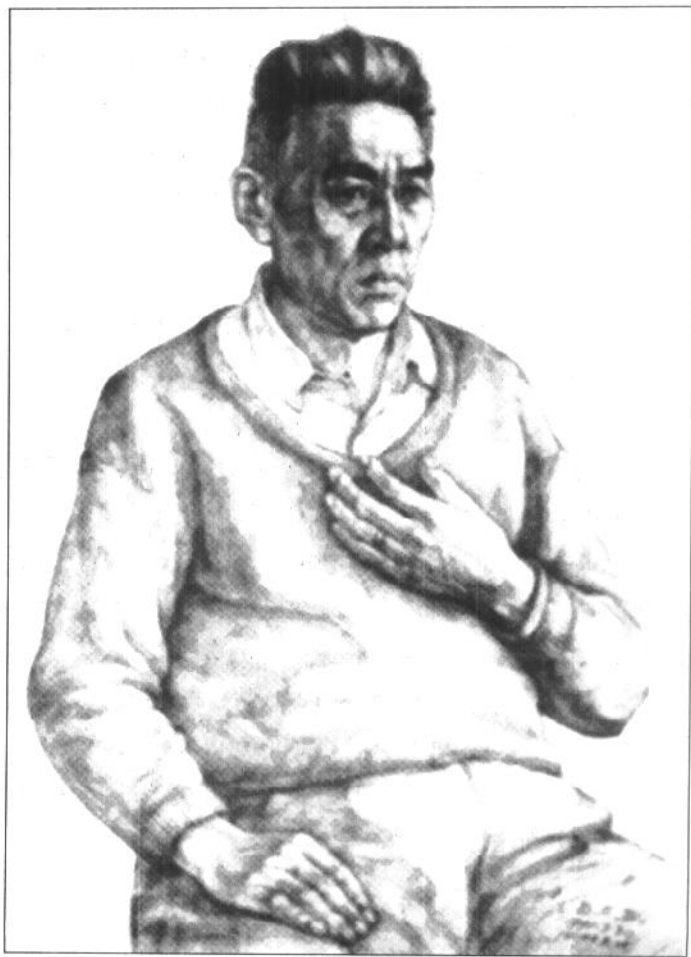
二、从素描的目的区分,可分为四种

1. 练习性素描

通过相对静态的石膏几何体、静物、石膏像、人物模特的写生和生活速写等,着重研究形体结构,掌握造型法则。练习表现技巧,训练基本功是艺术类院校学生普遍采用的一种形式。见图1。

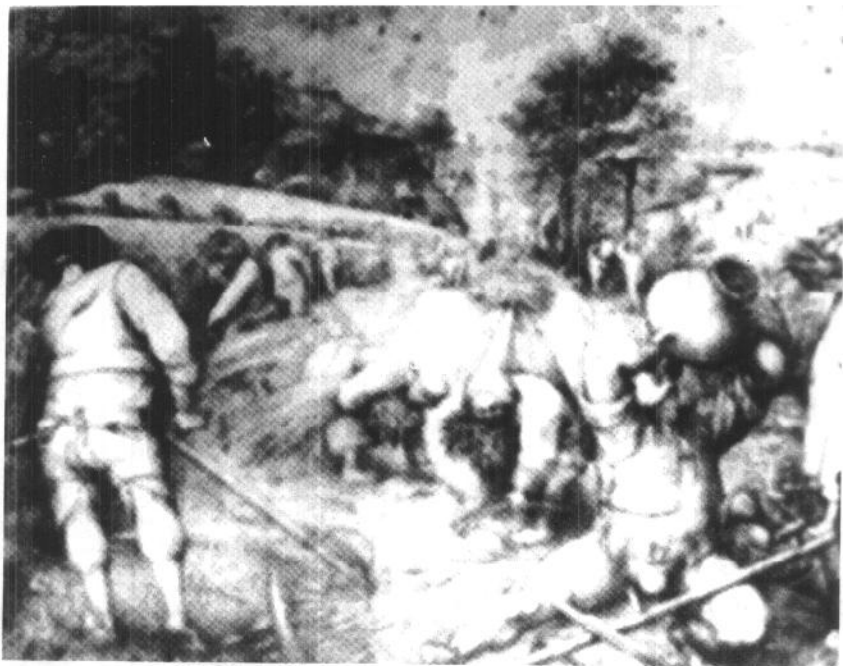
2. 创作性素描

主要是指画家运用已掌握的素描造型技能和表现形式,艺术地体现创作意图的绘画,与其他创造性绘画完全一样,仅是排除其他颜色,以单色的形式表现画意,以造型严谨、

(图1) 奚凤至作

刻画细微、朴素雅致见长。见图 2。

(图 2) 勃鲁盖尔作

3. 服务性素描

主要是为其他绘画和创作制作的草图和底稿。如中国画、油画、版画、水彩画、年画、连环画、工艺设计、雕塑造型等画的底稿或创作构图。底稿一般都是着色前的的大体轮廓, 比较简略, 随着不同画种的特定形式的出现而被掩盖。见图 3。

(图 3) 捷列波夫作

4. 资料性素描

主要指画家根据创作需要或出于对生活的感受,搜集研究物象形体特征和结构而画的素材。储存形象,积累资料,供画家创造造型时使用,所以将形象的结构本质、变化的规律、个性特征放在主要位置,仔细描写,对可变的光色和表现技法没有太多要求,重在实用。每位画家都以各自不同的方式积累自己所需的形象资料,尤其是连环画家。见图4。

(图4) 门莱尔作

三、从表现形式上,可分为五种

1. 线描素描

主要以线条为主要手段刻画形象,以二度空间为特征。这种素描排除光线对形象的影响,着重轮廓、结构、比例、姿态等不同透视角度下的组合关系所形成的形象特征的表现,形体轮廓清晰,结构明确,特征突出。中国画白描,讲究“骨法用笔”,在神韵功力的基础上追求造型的洗练和精确性,以“达到增之一笔则多,减之一笔则少”的精练程度为最高境界。见图5。

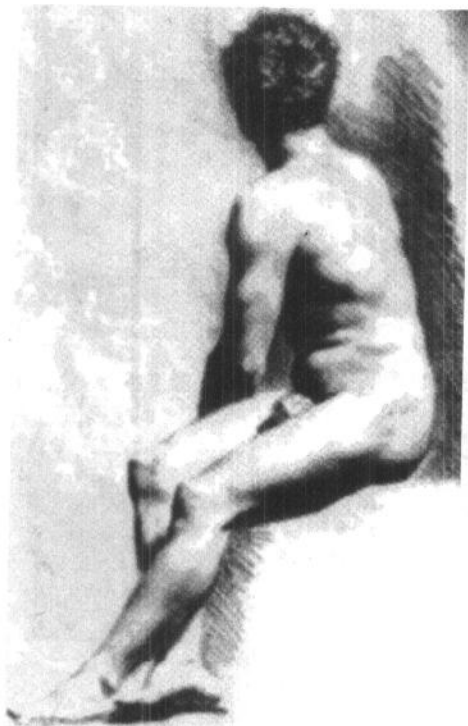
(图5) 施先丽作

2. 明暗素描

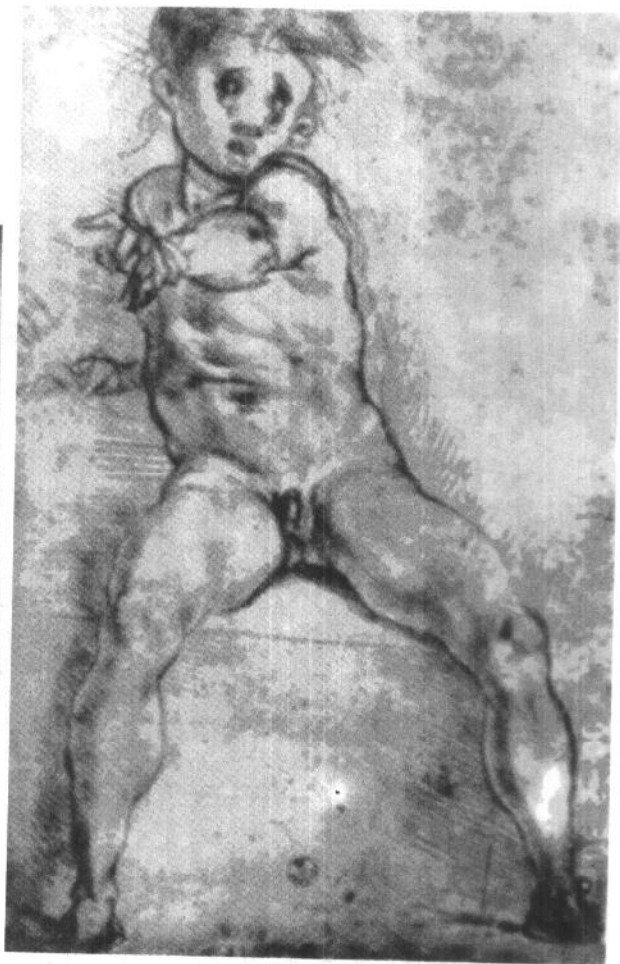
以光线作用于物体的光学现象为依据,运用特定光源照射产生的明暗关系,表现具体形象的立体感、质量感、空间感及真实性,以达到“幻觉的真实”,具有较强的表现力。这是欧洲千百年来现实主义绘画的特长,曾达到登峰造极的地步。利用光照强弱所产生的明暗虚实和黑白层次变化丰富的调子,可以充分表现物体结构所形成的凹凸起伏、明露暗藏、平远纵深、质地差异等三度空间物象形态的特征,具有科学性和真实性的感染力。因此,这种形式成为美术院校长期以来素描造型训练的一种主要方式,至今仍占有重要的地位。见图6。

3. 线面结合素描

这是吸收线条、明暗两种不同造型手段的长处,线面技法相结合的一种造型形式,既注重明暗关系所产生的立体、空间、虚实等变化,又注重结构的刻画、线条块面衬托互补,使形体结构明确、厚实,变化多样,富有美感。见图7。

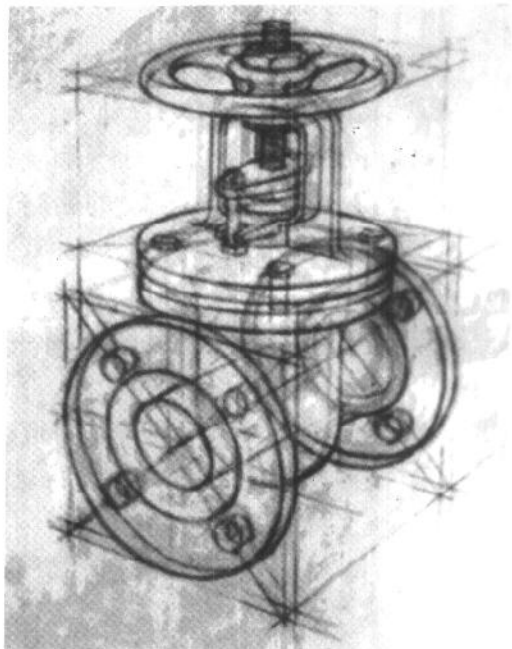
(图6) 普吕东作

(图7) 波托莫作

4. 结构素描

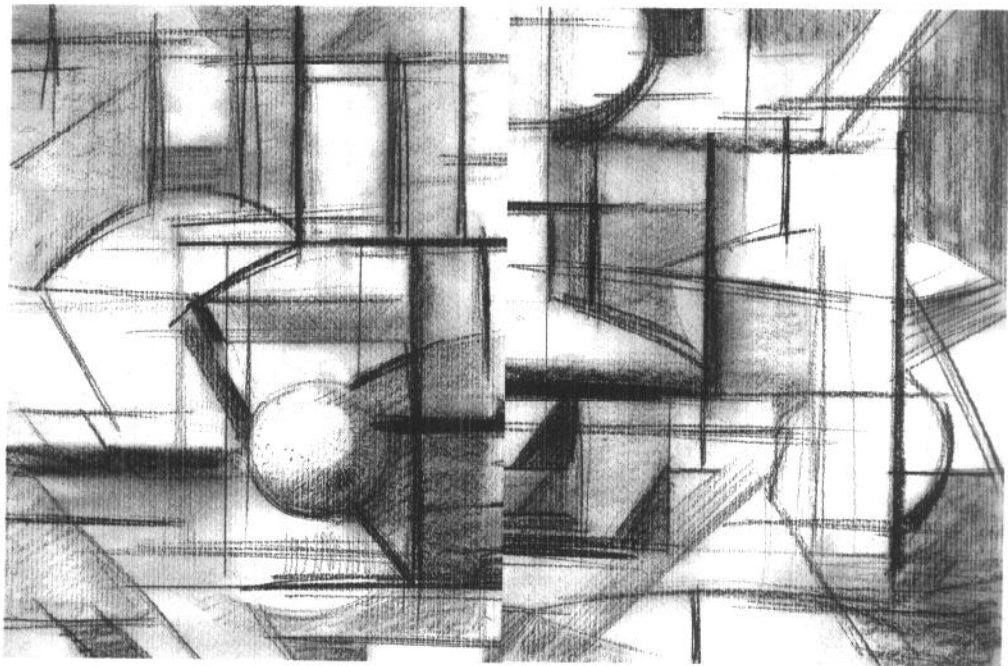
结构素描主要以线来表现和研究物体的结构。素描的本质因素是结构,在任何光线下,结构是不变的,所以结构是不变因素(可变因素是光影)。通过结构素描的学习,让学生掌握物体结构关系,更好地把握素描的本质。艺术设计专业应大力提倡结构素描。见图8。

(图8) 郑子云作

5. 设计素描

设计素描即是通过素描去进行构思和想像。这是近年来素描在形式上的巨大变化,在素描教学中注重训练学生的思维,提高学生的能力。这种素描教学所建立的基本视觉思维方式是:通过素描认识自然,发现设计。见图9。

(图9) 王文作

四、根据素描流派,可分为五种

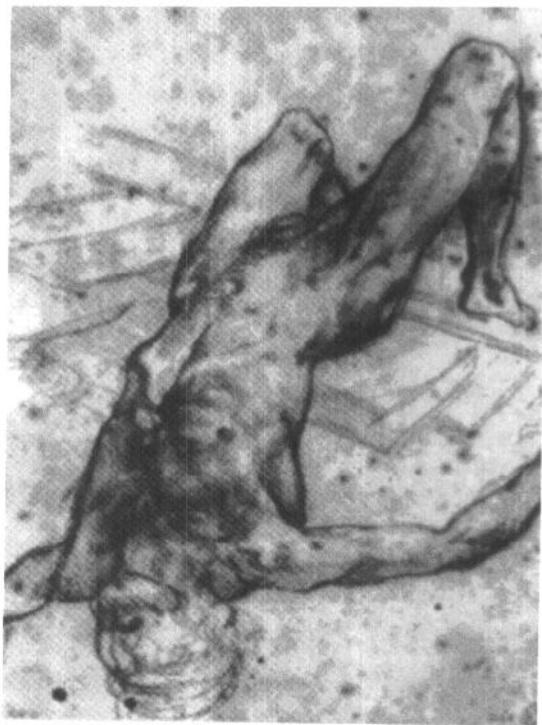
素描从古至今从流派上讲,十分丰富,各具风采,但大体上可以归纳为古典、浪漫、现实、印象和现代五大流派。

1. 古典派

古典派崇尚自然合理性。在理性观察的指导下和写生求实的基础上追求造型的理想化、形象的真实感和艺术的完整性,使其具有典雅的审美价值。历代美术院校把古代希腊、罗马和文艺复兴时期的作品奉为典范,尊为素描教学的基本原则和惟一标准,以致形成后来的学院派。如普桑曾系统地研究过古代美术,是17世纪法国古典主义的领导者。他的素描充分显示了摆脱世俗趣味转向高雅严谨的风格。18、19世纪法国新古典主义的达卫和安格尔,更崇尚古典,造型严谨,线条精练,充分表达了人物的精神气质,留下了不少稀世素描珍品,成为古典主义的代表人物。见图10。

(图10) 安格尔作

(图11) 席里柯作

2. 浪漫派

浪漫派是在19世纪欧洲浪漫主义文艺思潮下所产生的美术流派,主张摆脱学院派和古典主义的羁绊,反对刻板僵化的艺术教条,提倡发挥艺术家的想像力和创造性,以激烈奔放的情感反映激荡的生动现实,用夸张的手法塑造形象,向古典派发起冲击,使艺术的发展获得新的生命力。浪漫派的代表是席里柯和德拉克洛瓦。席里柯是浪漫派的先驱。他以现实为题材,努力探索新的表现方法,热情体现新的主体思想,他为《梅杜萨之筏》等作品所作的素描,完全体现了一种浪漫主义的精神(见图11)。德拉克洛瓦运用运动的线条和笔法表现素描本身的形式美,追求意境的创造,大胆探索一种激烈运动的线条和笔法,

表现素描本身的形式美,追求意境的创造,强调姿态的动感和人物的精神气质,表现出生命的活力。

3. 现实派

又称现实主义或写实主义,19世纪产生于欧洲,与浪漫派同为文学艺术史上的两大流派。现实派主张客观地观察、认识自然和社会,深刻反映现实生活本质,反对脱离社会生活、刻板僵化的学院风气;抛弃概念化、理想化的模式,研究社会生活中的真实美和时代特征,反映现实主义生活。杜米埃、库尔贝、米勒等为其主要代表人物。杜米埃用绘画表现劳动人民的生活状况和思想感情,始终为自由民主而斗争。他的素描气魄豪放,用笔洗练有力,明暗对比强烈,艺术形象概括深刻,激动人

(图12) 库尔贝作

心。库尔贝确立以生活的真实为艺术创作的原则,坚决反对用虚伪的官方艺术来反映自己时代的精神面貌,突出地显示了自信的性格和反抗精神(见图12)。米勒主要描写朴实的农民生活,歌颂劳动人民的伟大,他的素描忠实反映了现实生活的本质。

4. 印象派

产生于19世纪的法国,可分为前期和后期。前期的莫奈、西斯莱等人研究出用外光表现对象的方法,主张用对物象“同时观察”的方法来代替过去对物象逐个细看的“连续观察”的方法;着重光色的表现,进入纯粹感觉的领域,舍弃轮廓线的画法,用多变的线、点、明暗色调或故意模糊的笔迹,表达形体在某种特定气氛中光与色的感觉,不再追求形体固有的结构和实感,显示出一种空间的活力和轻松。

后期则不满足于对外光的片面追求,反对客观主义地描写自然,提倡抒发主观感情和自我感受,对客观形象予以变形的夸张,强调内在的本质结构,表

现物象的具体性和稳定性,重视形的构成及线条与色块的处理,使之富有厚实感和装饰的效果,对后来的野兽派、立体派和表现派等流派产生了很大的影响,代表画家有塞尚、梵高、高庚和劳特累克等。见图 13。

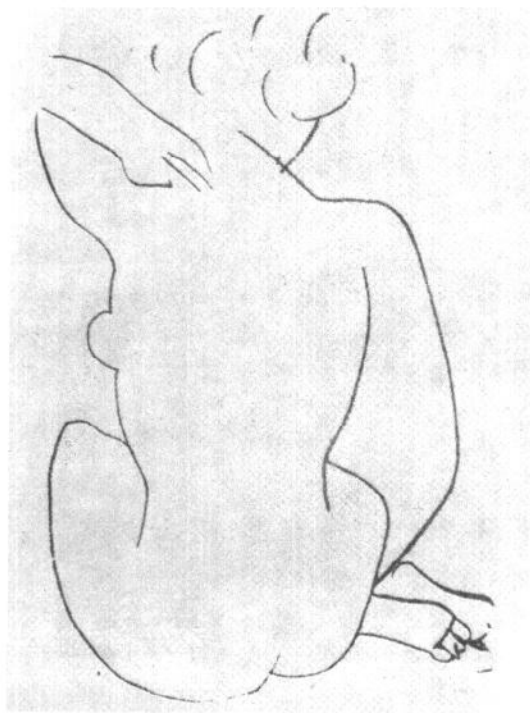

(图 13) 梵 高作

5. 现代派

它是野兽派、立体派、未来派、达达派、抽象派、波普派、表现派、超现实主义、照相写实主义等流派的总称。各派之间主张不同,但却都是否定古典主义的遗产、反对现实主义传统的。素描对现代派来说,已失去了它原有的造型意义,成为各种不同观念的符号。如以毕加索、勃拉克为代表的立体派,把体和面作为表现的重点,不受时间、空间的限制,以球体、锥体、圆柱体为基础,把自然形体分解为几何切面,使其重重叠叠,或者画面上同时出现无数的面,以显示其长度、宽度、深度。再如以马蒂斯、特朗为代表的野兽派(见图 14),形象夸张变形,线条粗犷质朴,追求原始人或儿童的稚拙。抽象派则彻底摒弃客观世界的具体形象,作抽象游戏,表现最大限度的糊涂和混乱。他们的代表人物是瓦尔基、杜布菲、培根等大师。超现实主义则以下意识的幻觉表现荒谬混乱的感觉和印象,运用“心理自动化”的无意识创作思想来激发自己的想像力。克利以天真烂漫孩子似的想像,神秘而稚拙的线条,创作出了把想像和抽象巧妙结合的梦幻世界。米罗在他所冥想的天地中,描绘出了具有象征意义的奇奇怪诞的

有机生物形象。以上种种都背离了艺术反映现实的基本原则,其随心所欲达到今天都无法理解的境地。由于物极必反的原因,20世纪60年代美国出现了照相现实主义,主张纯客观地表现真实,以放大的手法,将人的皮肤、毛孔等生物细节表现得非常精微,如哈卡特良的《老人》。见图15。

(图14) 马蒂斯作

(图15) 哈卡特良作

思考题

1. 谈谈你对素描的认识。
2. 学习素描的目的是什么?
3. 素描的种类包括哪些?

第二章 素描的演变和发展

第一节 西方素描的演变和发展

一、古代素描

按照现有的资料,最早的单色素描造型的绘画作品可追溯到旧石器时代法国拉斯克洞穴与西班牙阿尔塔米拉洞穴的壁画。那些野牛、驯鹿、野猪之类的动物是原始人类对自然力和形体的赞美。这些对形象的记载与追求,可以说是造型艺术的萌芽。由于采用单色绘制(红赤色),大概这就是最早最原始的素描艺术。画面粗犷而有力,具有象征与巫术作用。造型是按照物体锥形轮廓寻找的一种感觉。

见图 16。

(图 16) 受伤的野牛

古希腊、古罗马时期,由于崇尚体育运动的社会风尚,绘画作品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,所以在单色壁画中,第一步都使用线条画出人物的准确形象,再平涂以色彩。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,但动物形象却逼真生动,线条流畅,不过到了后期由于宗教的思想影响,日益衰退。见图 17。

(图 17)
希腊陶画

巴比伦古国留下的绘画和素描作品很少,从残留下来的壁画和工艺品可以看出当时素描造型已经将线条和明暗结合起来,善于应用黑白色块组织形象,具有浮雕半立体的效果。

二、中世纪的素描

公元5世纪到文艺复兴开始之前的素描,由于严格的主观规范背离生活现实,屈服于宗教偶像的约束,所以人物形象成为千篇一律的模式,失去了生命力,反映了基督教的神秘色彩。到了后期,画家作品中现实主义的因素增长,如杜乔·蒂·巴宁逊尼(1255—1319)就是代表人物之一。他画的《圣母》具有丰富的现实主义内容,产生了新的活力。乔托(约1260—1336)的作品也是代表之一,为后来文艺复兴时期的表现技法打下了基础,可惜他很少留下素描作品,从他的《逃往埃及》和《犹大的接吻》作品中可以窥测到他的素描风格。

三、文艺复兴时期的素描

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,从14世纪到15世纪不到一百年的时期内,佛罗伦萨地区就产生了一批世界一流的画家,如波提切利和萨托等。波提切利的线条精细而富于变化,体面和线条结合得十分完美。萨托对人体结构作详尽的研究,线条准确而有力量,并使形体轮廓与明暗概括巧妙结合。

到了16世纪,文艺复兴发展到了全盛时期,把人文主义的思想与科学有机结合起来,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,并赋予作品新时代的精神。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、米开朗基罗、拉菲尔成为杰出的代表。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合为一体。鉴于他对结构与空间透视、明暗渐变规律和解剖结构的精练研究,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,如他的《圣母子·安娜和小约翰》(见图18)素描画稿。他摒弃了传统观念对圣母的理解,创造了人间的富

(图18) 达·芬奇作