

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过

全国高等学校美术专业课程教材

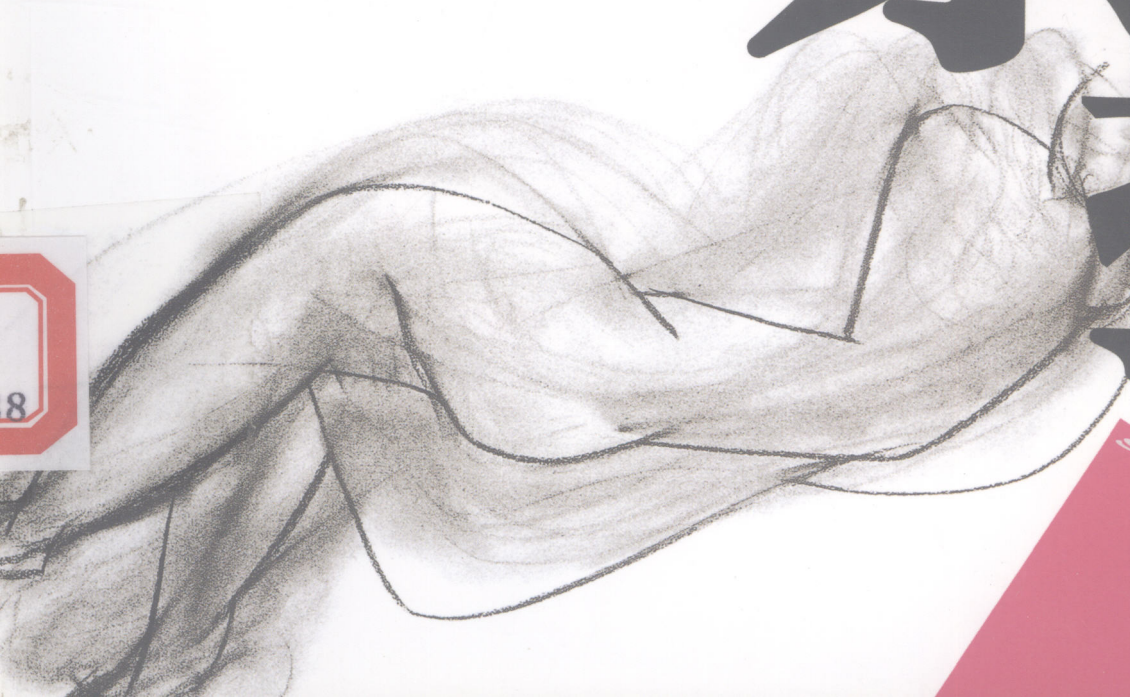
西南师范大学出版社

XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

罗晓航 文川 编著

新世纪美术教育丛书

素描

SUMIAO SUMIAO

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过

全国高等学校美术专业课程教材

素描

■ 罗晓航 文川 编著

新世纪美术教育丛书

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 罗晓航, 文川编著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2006. 9

(新世纪美术教育丛书)

ISBN 7-5621-3725-0

I. 素… II. ①罗…②文… III. 素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 105260 号

新世纪美术教育丛书

素描

著 者: 罗晓航 文 川

责任编辑: 王 煤 汤 立

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆金雅迪印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 9.75

字 数: 277 千字

版 次: 2006 年 10 月第 1 版

印 次: 2006 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5621-3725-0 / J·399

定 价: 48.00 元

总序

西南师范大学出版社出版的《新世纪美术教育丛书》几年前已开始分别以教材的形式出版,有的已再版数次,销路颇畅,读者反映颇佳;最近又被教育部体育卫生与艺术教育司审查通过,定为全国高等学校美术专业课程教材。为适应美术专业教学发展的需要,根据教育部2005年3月颁布的关于《全国普通高等美术学(教师教育)本科专业课程指导方案》,出版社对该套教材进行了新的调整,组织编写了《外国美术史》、《素描》、《水彩画》、《水粉画》、《艺术概论》、《雕塑》、《中国民间美术鉴赏》、《艺用人体解剖》、《版画》以及各类美术选修课教材。

新改版的作者队伍来自清华大学美术学院、中国美术学院、西南大学美术学院、四川美术学院、南京师范大学美术学系、华南师范大学美术学系等全国十几所艺术院(系)校的美术教师,撰稿人都是身在教学第一线,对所写学科有多年的教学经验,有长期的学术积累。其中有博士生导师、教授、中青年业务骨干。因此每一种教材都有很强的实用性,同时具有较高的学术价值。

这套教材有几个突出特点:

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文,都着眼于面向21世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形势需要,本套教材根据新的课程方案,增添了设计类科目教材多种,即《现代西方设计概论》、《设计素描》、《设计色彩》、《立体构成》、《平面构成》、《商品包装设计构成》、《书装设计构成》等,占全套教材的五分之一。这里只是要说明全书的策划者所具有的前瞻性的思想意识。在撰文过程中,所有的作者都力求融合新知识、新思路,使自己的著作对读者有新启示。有些作者是由欧美留学归国的,或数次出访欧美的,他们直接吸取了西方文化。暂时

没有机会出国的作者在当今信息十分发达、很容易获取新知识的条件下，都努力汲取西方文化中有益的东西，使自己的著作具有一副新的面孔。这些都是为了赶上世界潮流，与世界接轨，以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目，这套教材几乎都涉及了。从基础训练的素描、速写、色彩、设计，到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法等，应有尽有。而每一种教材也都力求系统完整，以使读者首先把握住该教材的总体，在这个前提下，再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出，通俗易懂，可赏可读，已成为突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、美术史等理论性很强的专题，读者也不会觉得诘屈聱牙，难以卒读，而是朗朗上口，余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识，书中图文并茂，印刷精美，使本套教材很富有吸引力。

当然，这套教材也同其他教材一样，并不是十全十美的，也存在一些不足，需要不断改进。出版这套教材已不仅仅是西南师范大学出版社一家的事情了，在某种意义上说，它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情，因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信，在参与编写单位的支持下，在撰稿专家的共同努力下，在整个美术界专家和同仁的共同关怀下，该套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀，写了上述一些看法，是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术系教授、博士生导师 李福顺

新世纪美术教育丛书编审 委员会委员

(排名不分先后)

丛书策划:宋乃庆

王 煤

孙志钧	首都师范大学美术学院	院 长	教授	■
秦秀杰	东北师范大学美术学院	副院长	教授	■
李 岗	哈尔滨师范大学艺术学院美术教育系	主 任	教授	■
康书增	新疆师范大学美术学院	副院长	教授	■
李桂金	天津师范大学艺术学院美术系	主 任	教授	■
陈 航	西南大学美术学院	院 长	教授	■
周安平	西南师范大学出版社	社 长	编审	■
王 林	四川美术学院		教授	■
陈和西	湖南师范大学艺术学院	院 长	教授	■
李向伟	南京师范大学美术学院	院 长	教授	■
黄丽雅	华南师范大学艺术学院	主 任	教授	■
帅民风	广西师范大学美术系	主 任	教授	■
张玉泉	西北师范大学敦煌艺术学院	副院长	教授	■
何 洁	清华大学美术学院	副院长	教授	■
赵 健	广州美术学院	副院长	教授	■
张 弘	广州美术学院美术教育系	主 任	教授	■
余国华	福州大学厦门工艺美术学院	副院长	教授	■
张小鹭	厦门大学艺术学院	副院长	教授	■
汪晓曙	广州大学艺术学院	院 长	教授	■

第一章	02	素描的概念
	一	02 概述
	二	02 素描艺术的发展
第二章	14	素描的造型要素
	一	14 线条
	二	14 明暗
	三	17 形体与结构
	四	20 空间
第三章	24	素描的表现方法
	一	24 明暗体积表现方法
	二	26 线条表现形式
	三	28 线条明暗结合
	四	30 结构素描表现形式
	五	31 综合材料表现形式
第四章	32	素描学习的分类和训练
	一	32 研究性素描

第五章

二 36 表现性素描

三 37 关于素描学习中的一些要点

40 素描的课题

一 40 静物写生

二 44 石膏像写生

三 52 人像写生

四 64 人体写生

五 77 半身人像和全身人像写生

第六章

84 素描的短期作业

一 84 什么是速写

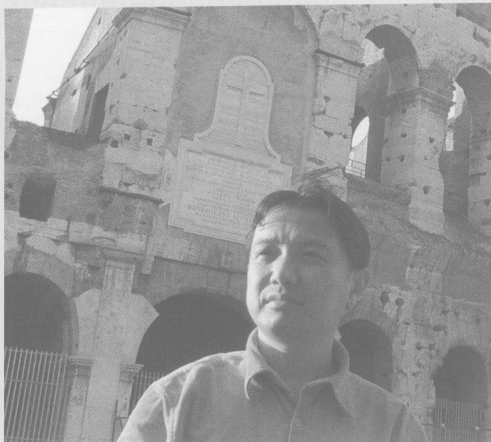
二 84 速写训练的目的和意义

三 86 速写的训练方法

四 89 速写训练的要点

五 91 速写训练的练习课题

101 作品欣赏和图例

罗晓航

1956 年生于重庆,1982 年毕业于四川美术学院油画系留校任教,中国美术家协会会员,中国油画协会会员,四川美术学院油画系副教授,油画系基础部主任。

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several bold, sweeping strokes.

文川

1981 年生于四川省雅安市,2004 年 7 月毕业于四川美术学院,获学士学位,2004 年 9 月四川美术学院油画系攻读硕士学位。

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a prominent horizontal stroke and a vertical stroke.

第一章 素描的概念

画像 法国 安格尔 19世纪

一 概述

素描在绘画艺术中,是相对于彩色绘画的一切单色的绘画形式,是以单色的线或明暗等造型因素,对客观物象的形态和结构特征表现的一种绘画形式。素描是舶来词,是英语 drawing 的意译,其最早的意思是指绘画之前的素材或草图。中国古代称其为“粉本”,也就是绘画在施色前的素稿。除了色彩因素外,素描包含了造型艺术的一切基本法则、规律和要素,因此它是一切造型艺术的基础。素描在绘画艺术领域中又是一种独立的表现样式或手段,所以素描又是一门独立的画种。(图 1-1~3)

二 素描艺术的发展

绘画艺术的产生和发展是与我们人类早期试图模仿自然的心理需求分不开的,从人类早期活动场中的岩画可以看到,人类早期绘画都是以单色或线条作为描绘形象的最基本要素,那时的绘

画都是平面的,与真实的物象有着很大的区别。(图 1-4)

随着人类认知水平的逐渐提高,科学知识的发展,到 14 世纪文艺复兴初期,在欧洲,画家们借助当时科学成果,总结前人的经验和方法,利用透视法、解剖学、光影、比例等手法,创造了在平面的纸或画布上表现立体空间幻觉的方法。画家们全面掌握了运用线条、明暗来模仿自然的造型规律和技巧,奠定了素描艺术再现自然的基础。也正是在文艺复兴初期,素描才作为一种独立的艺术形式开始出现,随着画家们对客观事物研究和认识的深入,在一些画家的写生和草图画本中出现了精湛的素描作品;尽管这个时期的素描多是创作中的局部写生,或者是研究人物的比例结构、解剖关系所画的草图,但文艺复兴时期艺术大师的作品为我们深入研究自然规律和人类自身的造型规律,提供了诸多的范例,对以后的造型艺术的发展有着非常深远的影响。(图 1-5~8)

16 世纪德国画家丢勒将素描

图1-1 天使 意大利 委罗基奥 15世纪
如果我们仔细观察的话,可以发现脸部线条中有许多细密的小孔,早期的艺术家就是通过“打孔漏粉”来转摹形象的。

图1-2 八十七神仙卷 佚名 宋代

图1-3 朱莉娅头像 英国 奥尔巴赫 20世纪

图1-4 拉斯克野牛 法国 原始洞穴壁画
从绘画形象的角度来看,似乎经历了平面 → 立体 → 平面和立体并存这样三个阶段。

图1-5 男子头像 意大利 达·芬奇 15世纪
达·芬奇在这幅作品中很明显地在着重处理脸部的光影变化,而对毛发的细节忽略不计。

图1-6 手的习作 意大利 达·芬奇 15世纪

图1-7 圣母子 意大利 米开朗其罗 16世纪
在这幅作品中,可以隐约看到圣母头部的动态变化,起先是向左侧低头注视圣婴,而后艺术家又改为向左侧视画外。

图1-8 人体与手的习作 意大利 米开朗其罗 16世纪
画面下方是米开朗其罗对其雕塑的构思,通过简单的线条穿插与组合,构成了人体的姿态变化。

图 1-9 兔 德国 丢勒 16 世纪

图 1-10 肖像 德国 荷尔拜因 16 世纪

图 1-11 生病的男孩 意大利 卡拉奇 17 世纪

从卡拉奇的作品中,我们可以看到他的审美趋向是偏重文艺复兴的绘画,因此可以理解他在教学设置中的传统趣味。

作为独立的艺术形式来表现。在他的作品中,美的因素和素描造型的基本要素都把握得非常好;他善于把握各种表现技巧,其作品有着独特的审美价值。在 16~17 世纪的欧洲,素描不仅是画家们研究形象和创造形象的手段,而且还是将美学理念应用于作品的重要媒介,同时也是培养学生形成个人风格和艺术教育的手段。(图 1-9~12)

17 世纪意大利画家兼艺术教育学家卡拉奇创办了美术学院(波伦亚美术学院,1598 年由卡拉奇三兄弟创立),并在拟定实施的教学方法中,把素描教学摆在了相当重要的位置,他要求学生首先要临摹学习大师们的素描,对古希腊、古罗马时期的雕像进行写生练习,然后再进行真人模特的素描写生,使学生通过学习、继承、研究掌握大师们的素描技法,以提高自身的造型能力,开创了西方学院艺术教学的先河。在此期间正是欧洲风格主义艺术的形成和发展初期,众多的艺术家已不满足较单一的造型方法,对素描造型的观念由客观理性、严谨细腻的描绘开始走向感性色彩更强的表现形式;这样,艺术家们追求素描造型就表现得更自然和自由,使这时期素描的形式趋向更加多样化;艺术开始从宗教走向生活,从宫廷画室走向室外的大自然,这就不可避免地对素描的表现内容和表现风格带来很大的变化。(图 1-13、14)

18 世纪的素描在风格表现上更趋畅快、活泼、自由,在这一时期出现了很多优秀的艺术家,特别是西班牙画家戈雅尤为突出。当时古典主义、浪漫主义的众多大师的素描作品虽已有很高的独立价值,但作品强调的是素描的独立因素及其功能。而新古典主义运动代表风格的画家安格尔的素描作品继承了达维特的风格,使理想化的新古典主义得以规范和典型化;安格尔

图1-12 妇人肖像 荷兰 鲁本斯 17世纪

图1-13 坐着的基督 西班牙 委拉兹贵支 17世纪
尽管委拉兹贵支长期担任着宫廷画师的职务,但从他的宗教和宫廷绘画中仍能感受到新鲜的气息。

图1-14 基督传道 荷兰 伦勃朗 17世纪
在伦勃朗的宗教绘画中,其人物形象和构图形式,都较过去更加自然和生活化。

画的素描线条更概括准确，其作品形态简洁且极富理性，显示出了他高超的艺术功底。

(图 1-15~19)

19 世纪是以法国为中心的写实性绘画达到鼎盛的时期，画家们更注重本人的感受，使素描的发展更呈个性化发展态势，其中米勒、马奈、德加、塞尚、马蒂斯等的素描作品都很鲜明地显示出了各自的风格(图 1-20~23)，然而到了 19 世纪末 20 世纪初，随着

欧洲艺术的发展，艺术的表现发生了观念性的变化，素描的表现手法也随之发生了巨大的变化，正如印象派画家德加所说：“所谓素描不是表现形态，而是表现对形态的看法。”马蒂斯则提出了“准确的描绘不等于真实”，打破了自中世纪以来素描艺术里受透视、解剖、明暗、比例等自然法规的制约，动摇了几百年来素描的样式；前卫的画家根据自己的意念和艺术观念重新组合视觉因

素，为探索新的绘画艺术形式提供了可能性。而在俄罗斯 19 世纪被称为“契斯恰柯夫素描教学体系”已在学院逐步完善，其宗旨是：摆脱为艺术而艺术的传统学院派的教学，倡导艺术表现现实生活；该体系以写生作为主要学习和训练的方式，要求学生在写生中积累相当的经验后，将物象的客观形象和艺术表现结合起来。契斯恰柯夫的素描教学体系特点，则是在画素描的同时注重训练画家的色彩感觉，

图 1-15 两个女孩子 法国 华托 18 世纪

从华托和布歇的作品中可以很明显地看出艺术家的笔法更加流畅，人物的审美趣味也较之先前的作品有着明显变化。

图 1-16 女人体 法国 布歇 18 世纪

图 1-17 赶牛的人 西班牙 戈雅 18 世纪

图 1-18 拍胸的青年 法国 达维特 18 世纪

图1-16 自画像 法国 安格尔 19世纪

图1-21 舞女 法国 德加 19世纪
浴女和舞女是德加相当热衷的主题。他一方面追随了安格尔对线条的高要求,另一方面在线条的具体使用上显出了新一代艺术家的自信。

图1-17 玩扑克的男子 法国 塞尚 19世纪
作为「现代主义之父」的塞尚,其作品最大的特点在于概括和归纳。

图1-20 喂婴的农妇 法国 米勒 19世纪
艺术家用几乎是单向性的松软线条通过重复叠加的表现技法构成主体人物的背景,营造出一种静谧的画面氛围。

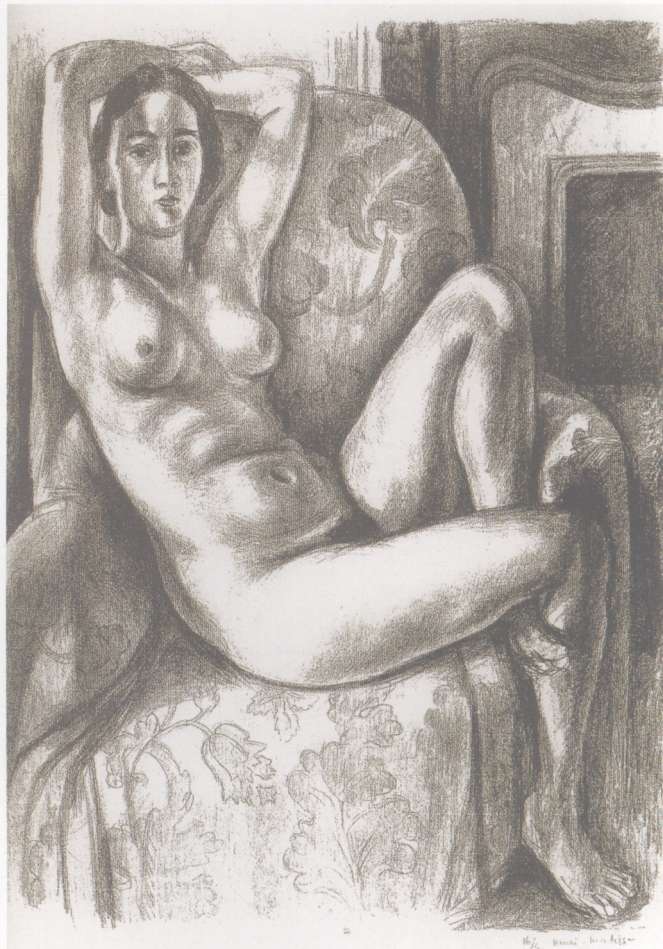

图1-23 人体 法国 马蒂斯 20世纪

图 1-24 阿尔齐布舍娃肖像 俄罗斯 列宾

图 1-25 青年男子肖像 俄罗斯 菲钦

所以明暗色调在素描中占着很重要的位置,契氏的体系着重提高画家的表现质感和研究透视与解剖等方面的知识。

在“契斯恰柯夫素描教学体系”的影响下俄罗斯产生了一大批卓越的画家,如克拉姆斯柯依、列宾、谢洛夫、希施金、尼古拉、菲钦等杰出的素描大师。

(图 1-24~26)

在近代艺术发展过程中观念的作用被进一步强调,甚至认为观念决定内容和表现形式,使绘画从表现客观到表现主观意识产生了根本的变化,艺术家的个性化因素,也在艺术上起了决定性的作用,如康定斯基、克利、米罗、毕加索等人的素描作品更富于抽象的激情、稚气,同时也更简练和图案符号化,其形式因素更强调了构成的美感。在现代素描艺术中,画家的个性化因素和个人感性或者理念起到了更主要的作用,抽象或意象成为了现代素描的主流。而与之相对的具象的超现实主义素描,则是将素描的写实性运用到极至,并在造型中加入现代人的审美意识观念,更强烈的表现了画家的艺术思想。(图 1-27~30)

现代艺术的发展和个性化因素的强化及各种文化现象相互的渗透和结合使概念的形态化在重组与架构上不断有新的观念的建立,都给素描艺术的发展变化带来了新的表现形式;尽管素描的风格特点是多元化的,但总的来说,体现的是视觉的竞象之美。

中国传统绘画有自己的造型表现样式,其艺术的审美思想和造型表现观念与西方绘画有所不同;在书法艺术的影响之下,线描在传统绘画中起着欧洲绘画中素描的作用,且表现的语言样式完全有别于西方绘画;它渗透着东方的文化精髓,构建了一种“外师造化,中得心源”的创作思维和技术方法,有着东方文化艺术特有的境界。20

图 1-26 侧站的男人体 俄罗斯 契斯恰柯夫

图 1-27 无题 瑞士 克利 20 世纪

图 1-28 宴会 西班牙 米罗 20 世纪

图 1-29 室内 西班牙 毕加索 20 世纪

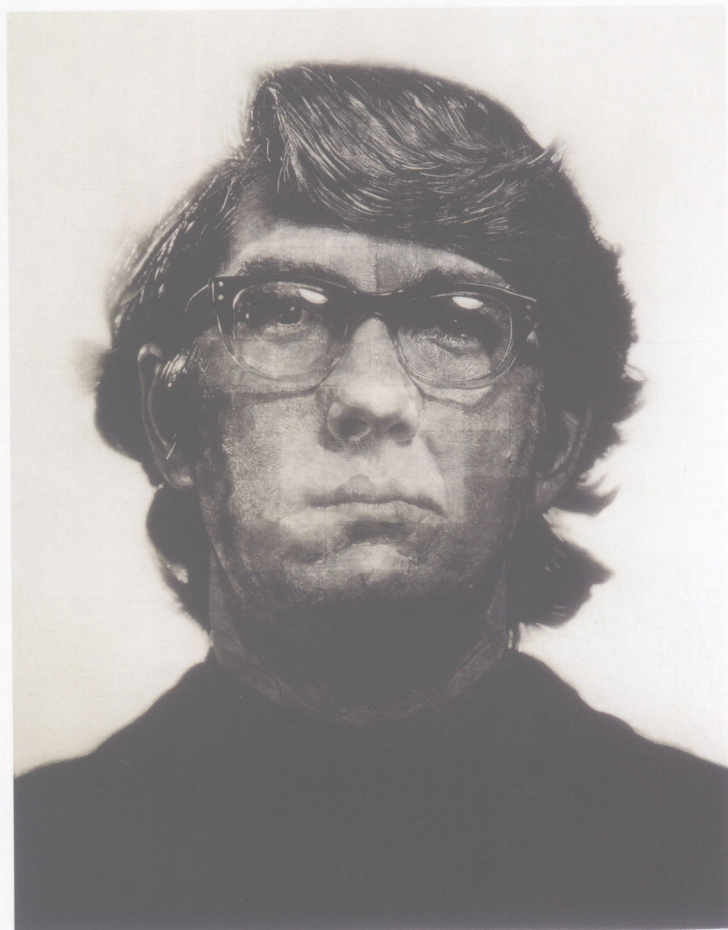

图 1-30 基思 美国 克洛斯 20 世纪