

● 罗晓航 编著

新世纪
美术教育丛书

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

全新版

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

新世纪
美术教育丛书

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

全新版 素描

● 罗晓航 编著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 罗晓航编著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2018.12

(新世纪美术教育丛书)

ISBN 978-7-5621-9411-8

I. ①素… II. ①罗… III. ①素描技法 IV.
①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 244617 号

新 世 纪 美 术 教 育 丛 书

素 描

罗晓航 编著

责任编辑: 王 煤 邓 慧

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路 2 号

邮编: 400715

网址: www.xscbs.com

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: 重庆康豪彩印有限公司

幅面尺寸: 210 mm×280 mm

印 张: 9.5

字 数: 200 千字

版 次: 2018 年 12 月第 1 版

印 次: 2018 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-9411-8

定 价: 62.00 元

新世纪美术教育丛书 (全新版)编审委员会

(排名不分先后)

丛书策划:王 煤

孙志钧	首都师范大学美术学院	教授 ■
秦秀杰	中央民族大学美术学院	教授 ■
李 岗	哈尔滨师范大学美术学院	教授 ■
康书增	新疆师范大学美术学院	教授 ■
李桂金	天津师范大学美术与设计学院	教授 ■
刘曙光	西南大学美术学院	教授 ■
陈 航	西南大学美术学院	教授 ■
米加德	西南师范大学出版社	教授 ■
倪建林	南京师范大学美术学院	教授 ■
何平静	广西师范大学美术学院	教授 ■
张玉泉	西北师范大学美术学院	教授 ■
何 洁	清华大学美术学院	教授 ■
赵 健	广州美术学院	教授 ■
张 弘	广州美术学院美术教育学院	教授 ■
林志强	福州大学厦门工艺美术学院	教授 ■

罗晓航

1956年生,四川广汉人。

1982年毕业于四川美术学院油画系。

1986年中央美术学院壁画系研修班结业。

四川美术学院油画系教授,硕士研究生导师。

国家艺术基金专家库评委,教育部硕士论文复查网评专家。

创作的油画及壁画作品曾参加中国青年美展,第七届、第八届全国美展,中国大同国际壁画双年展、专题展,中国油画学会专题展,中国艺术博览会,四川省美术作品展,重庆市美术作品展,并多次获奖。

目录

第一章 素描的概念 / 001

一、概述 / 001

二、素描艺术的发展 / 002

第二章 素描的造型要素 / 019

一、线条 / 019

二、明暗 / 021

三、形体与结构 / 022

四、空间 / 026

第三章 素描的表现形式 / 029

一、明暗体积表现形式 / 029

二、线条表现形式 / 032

三、线条与明暗结合表现形式 / 034

四、结构素描表现形式 / 037

五、综合材料表现形式 / 038

第四章 素描学习的分类和训练 / 039

一、研究性素描 / 039

二、表现性素描 / 042

第五章 素描的课题 / 045

一、静物写生 / 045

二、石膏像写生 / 052

三、人像写生 / 064

四、人体写生 / 077

第六章 素描的表现语言与创作 / 103

一、意象语言研究 / 105

二、抽象语言研究 / 107

第七章 素描的速写与长期作业 / 109

一、什么是速写 / 109

二、速写训练的要点 / 110

三、速写训练课题 / 113

四、素描的深度表达 / 116

作品欣赏 / 121

结束语 / 146

第一章 素描的概念

一、概述

在绘画艺术中,素描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进行表现的绘画形式。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是一种独立的表現样式、手段,所以素描又是一门独立的画种。(图 1-1、图 1-2)

图 1-1 小汉斯·荷尔拜因作品(德)
在中世纪或更早,艺术家就用素描绘制工作用的草图或放大稿,在这幅图里就可以看到放大的格子。

图 1-2 《八十七神仙卷》(宋) 佚名
中国古代壁画是在墙上放大的白描,人们称其为“粉本”,也就是绘画在施色前的素稿。

二、素描艺术的发展

1. 中世纪古典素描

绘画艺术的产生和发展是与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出,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 1-3)

随着科学的发展和人类认知水平的逐渐提高,到 14 世纪文艺复兴初期,欧洲的画家们借助当时的科学成果,总结前人的经验和方法,利用透视法、解剖学、光影、比例等,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、明暗来模仿自然造型的规律和技巧,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的研究和认识的深入,

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某局部写生或者是为研究人物的比例结构、解剖关系所画的草图,但这些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,对之后的造型艺术的发展有着非常深远的影响。(图 1-4~图 1-7)

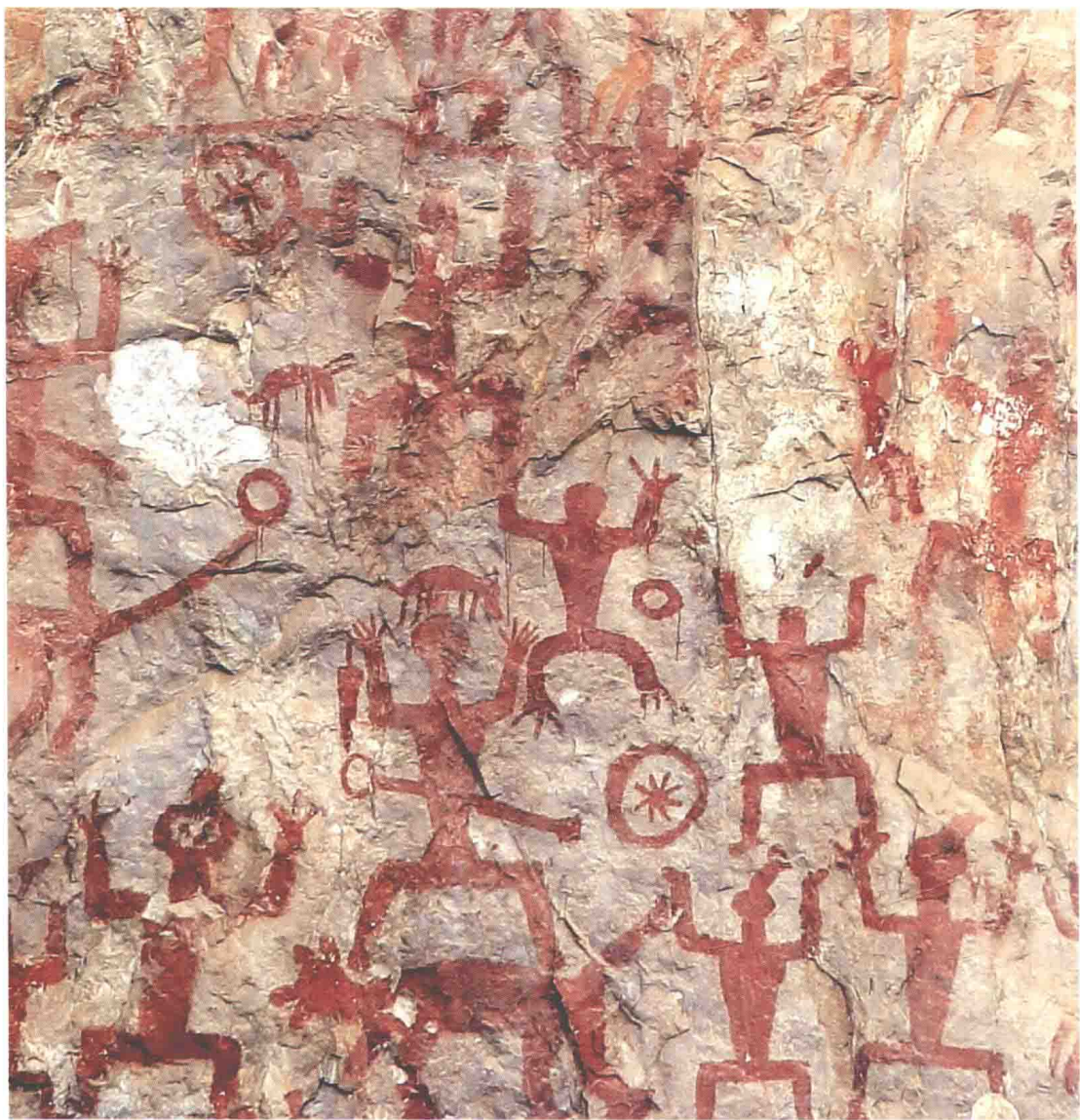

图 1-3 广西花山岩画

从广西花山岩画可以看出,人类早期绘画多以单色线条的形式表现对象。

图 1-4 《兔》 阿尔布雷希特·丢勒(德)

14 世纪文艺复兴初期，欧洲的画家们借助当时的科学成果，利用透视法、解剖学、光影、比例等，创造了在平面的纸或画布上表现立体空间幻觉的方法，丢勒就是当时典型的代表。

图 1-5 《壁画稿》 拉斐尔(意)

文艺复兴三杰之一的拉斐尔的上墙之前的壁画素描稿，已经把人物的形象、结构、光影等清楚地表现出来了。

图 1-6 小汉斯·荷尔拜因作品(德)

荷尔拜因的素描不但生动准确地描画出对象，还略用色粉笔施色使画面更饱满。

图 1-7 《自画像》

阿尼巴尔·卡拉奇(意)

意大利画家阿尼巴尔·卡拉奇不单是个伟大的艺术家，他还创办了美术学院教授学生绘画技艺，为世界艺术教育做出了很大的贡献。

16 世纪,德国画家丢勒将素描作为独立的艺术形式来表现。作为那个时期的艺术大师,丢勒有着高超的素描表现技巧,其作品有着独立的审美价值,在素描艺术发展历史上有着很深远的影响。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对学生进行艺术教育的手段。

16 世纪末,意大利画家兼艺术教育家卡拉奇兄弟创办了美术学院(波伦亚美术学院,由卡拉奇三兄弟创立),并在拟定实施的教学方案中把素描教学摆在了相当重要的位置,他们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,提高自身的造型能力,这开创了西方学院艺术教学的先河。在此期间,艺术家们更加追求素描造型表现的自由和自然,因此这时期的素描的形式趋向多样化,艺术开始从宗教走向生活,从宫廷画室走向室外自然,这就不可避免地给素描的表现内容和表现风格带来了很大的变化。(图 1-8~图 1-11)

图 1-8 《基督讲道》 伦勃朗(荷)

伦勃朗的绘画把每一个人物的动态、光影、黑白画得非常生动,展现了他高超的技艺。

图 1-9 《侏儒》 委拉斯开兹(西)

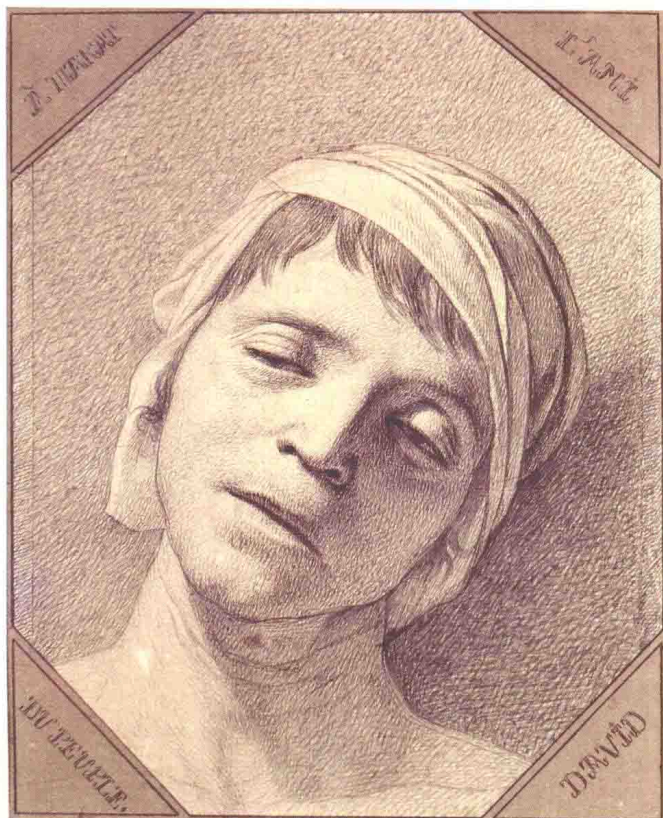

图 1-10 杰克·路易斯·达维特作品(法)

法国画家达维特是新古典主义运动的领军人物,他的素描和油画功底非常深厚。他画风严谨,技法精工,创作了很多富有激情的绘画作品。

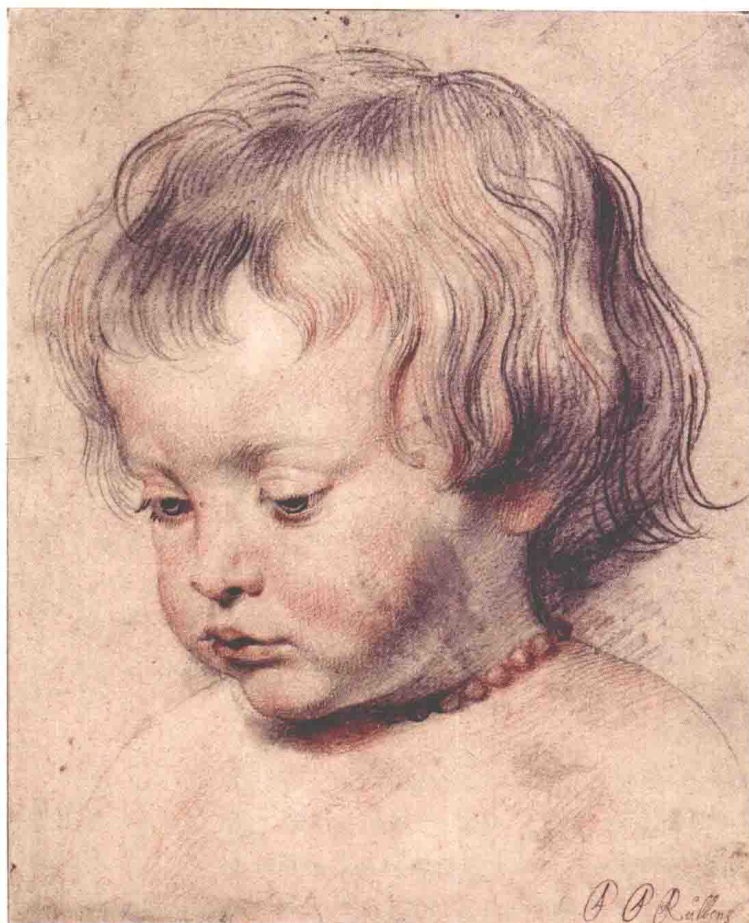

图 1-11 《小孩肖像》 彼得·保罗·鲁本斯(佛兰德斯)

该画作笔法洒脱自如,整体感强,线条生动,铅笔与色粉笔完美结合。

2. 古典浪漫主义素描和写实表现性素描

18 世纪的素描在风格表现上更趋畅快、活泼、自由,这一时期出现了很多优秀的艺术家,西班牙画家戈雅尤为突出。当时古典主义、浪漫主义风格的众多大师的素描作品已有很高的独立价值,但这些作品强调的是素描的独立因素及其功能。新古典主义风格的代表画家安格尔的素描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。安格尔的素描线条更加概括、准确,形态简洁极富理性,显示出其高超的艺术功底。(图 1-12~图 1-14)

图 1-12 《贵妇人》 让·奥古斯特-多米尼克·安格尔(法)

安格尔的此幅作品线条概括、准确,人物神态生动传神,显示出其精湛的绘画技艺。

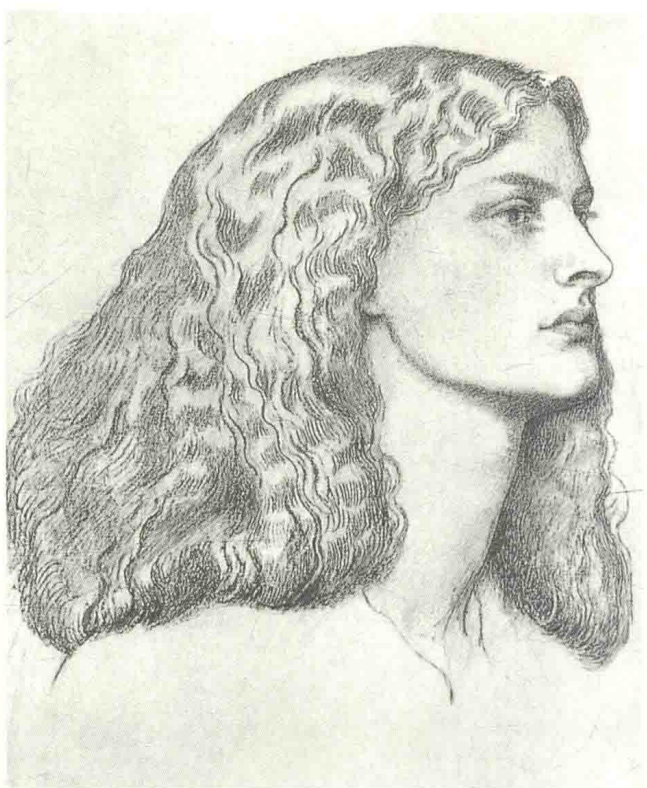

图 1-13 《安妮·米勒》 丹特·加布里埃尔·罗赛蒂(英)

艺术家的情感决定艺术作品的精神气质和审美倾向,罗赛蒂由于他自身的特殊经历,感情被压抑、扭曲,因而他作品中所表现出来的艺术形象常给人一种病态的感受。

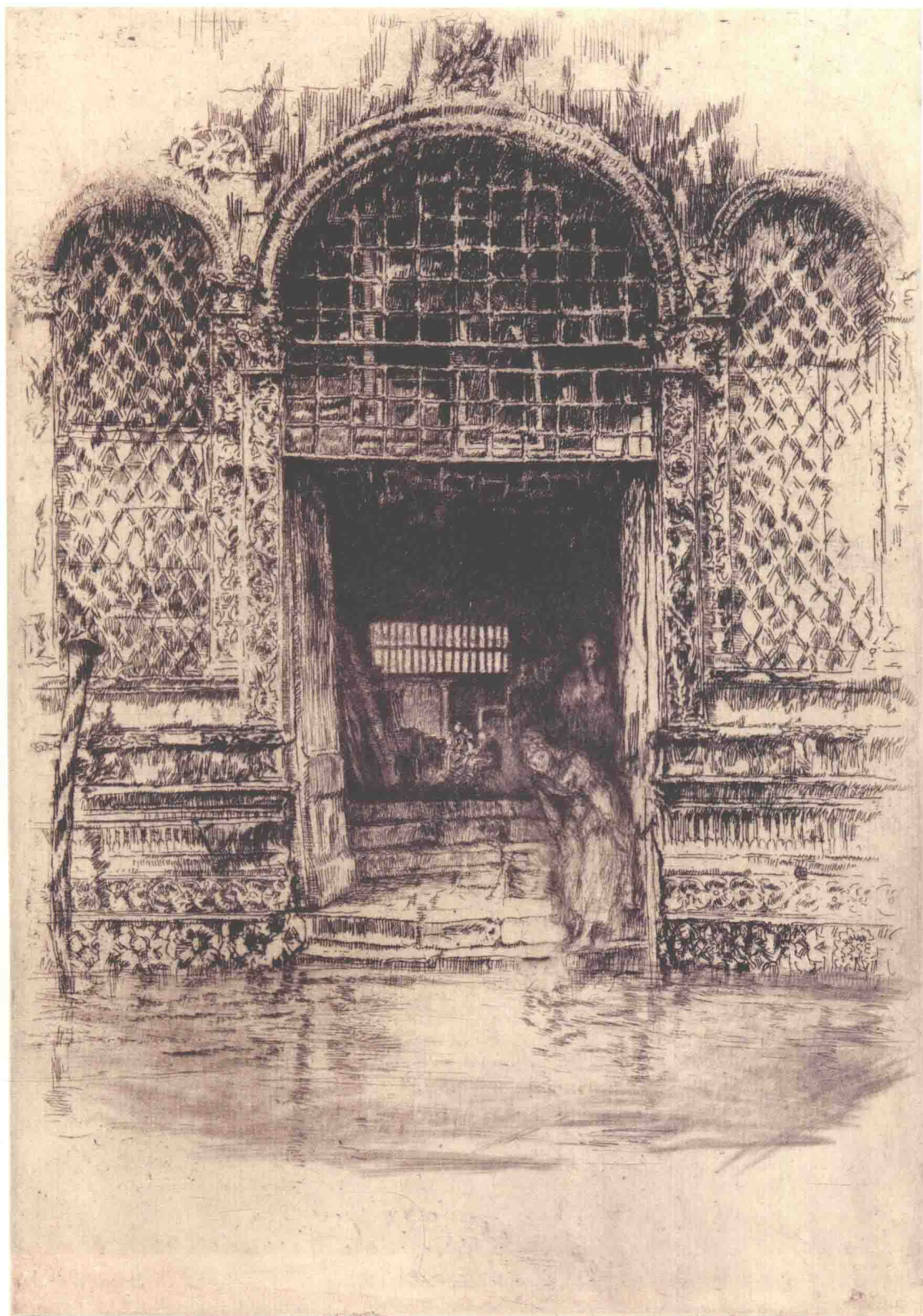

图 1-14 詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒作品(美)

惠斯勒倡导的印象主义与欧洲兴起的印象主义风格并不一致,在艺术创作中,他不抛弃传统,亦不拘泥于传统。他力图追寻各种技法和效果的创造和革新,并取得了很高的艺术成就。

19 世纪是以法国为中心的写实性绘画达到鼎盛的时期,画家更注重本人的感受,素描的发展呈个性化发展态势,米勒、德加、门采尔、凡·高等的素描都很鲜明地显示出了各自的风格(图 1-15~图 1-18)。到了 19 世纪末 20 世纪初,随着欧洲艺术的发展,艺术的表现发生观念性的变化,素描的表现手法也随之发生巨大的变化,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“准确的描绘不等于真实”,打破了自中世纪以来素描艺术受透视、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,探索新的绘画艺术形式的可能性。而在俄罗斯,契斯恰科夫素描教学体系在学院逐步完善,其宗旨是摆脱为艺术而艺术的传统学院派教学模式,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

图 1-15 《穿着斗笠的放羊人》 让-弗朗索瓦·米勒(法)
米勒从来没有画过农民反抗的场面,这也许是他温厚的人道精神中含有宗教情绪的缘故。但粗衣陋食的劳动者形象,实际上就是对纸醉金迷、灯红酒绿的上流社会的一种抗争。

图 1-16 埃德加·德加作品(法)

德加特别强调用记忆的方法作画,反对像莫奈和其他印象派画家那样完全对景写生的方法。他说:“眼睛看到什么东西,就表现什么东西,这是一件好事。如果你把记忆的东西用素描形式固定下来岂不是更好,那就是想象力加记忆力共同产生的变相作用,这样就会得到更强烈的印象,也就是说这才是真正东西的再现。”

图 1-17 阿道夫·冯·门采尔作品(德)

门采尔的许多素描作品,都是在日常生活中随手画出来的,在晚会上、宫廷舞会中、议会桌旁、火车车厢里、旅馆中……只要有所感,就一定要把对象刹那间形象画下来。

图 1-18 文森特·威廉·凡·高作品(荷)

凡·高的素描和他的油画一样富有激情,但又非常朴实,这给了我们一个启示:任何五颜六色精彩的创作后面都要有坚实的基础。

和艺术表现结合起来。契斯恰科夫素描教学体系的特点是在训练素描的同时注重训练画家的色彩感觉，所以明暗色调在素描中占很重要的位置。该体系还要求画家提高表现质感的能力和透视与解剖方面的知识。在契斯恰科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、吉普林斯基、谢洛夫、希施金、费欣等，他们都是杰出的素描大师。(图 1-19~图 1-21)

图 1-19 亨利·马蒂斯作品(法)

马蒂斯晚年的艺术是极其简练的、带有平面装饰性的艺术，然而他的伟大之处正在于能够超越令人乏味的、狭小的装饰天地，创造了“大装饰艺术”的概念。马蒂斯晚年的创作仍和野兽派时期一样激进。