

素描

素描

新

新世纪
高等
美术
教材

* 程丛林 主编

艺术与设计基础教学

2

S U M I A O S U M I A O

新

SUMIAO

- * 构建开放式素描教学新平台
- * 汇集各高等院校推荐作品
- * 沿承素描传统, 解决时代课题
- * 点击基础要点, 强调程式训练

出版集团 四川美术出版社

四川出版集团 四川美术出版社

J214
154

素描

* 程丛林 主编

S
M

C2006109317

图书在版编目(CIP)数据

素描/程丛林主编.—成都:四川美术出版社,2005.7

(新世纪高等美术教材丛书,2614-X)

ISBN 7-5410-2614-X

I.素...II.程...III.素描—技法(美术)—高等学校—教材.IV J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第054658号

新世纪高等美术教材

XINSHIJI GAODENG MEISHU JIAOCAI

素描

SUMIAO

程丛林 主编

责任编辑:何启超

封面设计:刘春明

责任印制:戴勇

责任校对:培贵 倪瑶

电脑制版:廖振宇 邓静雯

出版发行:四川出版集团 四川美术出版社(成都盐道街3号)

邮政编码:610012

经 销:新华书店

印 刷:成都经纬印务有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:10

图 片:417幅

字 数:185千

版 次:2005年8月第1版

印 次:2005年9月第2次印刷

书 号:ISBN7-5410-2614-X/J.1942

定 价:37元

著作权所有,违者必究 举报电话:(028)86636481

本书若出现印装质量问题,请与工厂调换

工厂电话:87645376 地址:成都市金仙桥路12号

《素描》 编委会

主 编: 程丛林

副主编: 杨寒梅

特邀顾问: 马一平

万启仁

编 委:

(按姓氏笔画顺序排列)

邓育林

王崇学

田 丰

甘庭俭

左泊舟

刘遂海

李开能

李 青

邱光平

张 洪

陈 强

吴培森

杨绍军

杨寒梅

杨春生

赵靖路

罗能建

侯文辉

徐仲偶

徐 艳

陶 晶

曹 阳

程丛林

程 平

曾 涛

《新世纪高等美术教材》编审委员会

主 编： 黄忠贤（四川大学艺术学院 院 长 教授）
马一平（川音成都美术学院 院 长 教授）
林 木（四川大学艺术学院 教授）
（四川师范大学视觉艺术学院 院 长）
程丛林（四川大学油画艺术研究中心 主 任 教授）
梅锦辉（四川美术出版社 副社长 副编审）
田 曦（四川美术出版社 副社长 副编审）

编 委： 吴 翔（上海东华大学设计艺术学院 院 长 教授）
魏绍龙（上海师范大学美术学院 院 长 教授）
刘境奇（广东省轻工设计学院美术学院 院 长 教授）
冉昌光（四川师范大学设计艺术学院 院 长 教授）
张 林（重庆邮电学院传媒艺术学院 院 长 教授）
刘遂海（成都大学美术学院 院 长 副教授）
李晓寒（西华大学国际动画学院 院 长）
叶 苹（江南大学设计艺术学院 副院长 教授）
朱 飞（南京艺术学院尚美设计学院 副院长 教授）
徐伯初（西南交通大学艺术与传媒学院 副院长 教授）
甘庭俭（西南民族大学艺术学院 副院长 教授）
张 苏（四川大学艺术学院 副院长 副教授）
徐仲偶（四川大学艺术学院 教授）
（四川师范大学视觉艺术学院 副院长）
龙 全（北京航空航天大学新媒体艺术系 主 任 教授）
巴 荒（北京中国电影艺术中心 高级编辑）
刘春明（四川师范大学视觉艺术学院平面设计系 主 任 教授）
洪志钧（南京工程学院设计系 主 任 教授）
陈小林（四川大学艺术学院 四川师范大学设计艺术学院 教授）
何启超（四川美术出版社三编室 主 任 副编审）

策 划： 何启超 陈小林 翟幼林 徐仲偶 黄振国

总序

进入二十一世纪后，在社会文化大转型的背景下，我国高等美术教育的格局和内涵发生了巨大的变化。这种变化具体体现在三个方面：一是独立的老牌美术学院的扩充和开放性与其他综合性大学以及民间资本对美术教育的青睐，打破了高等美术教育单一的办学与教学模式，美术类专业已经成为我国高校中专业增长最快的学科门类之一。二是大美术观已基本确立，传统的“纯美术”与设计艺术以及一些新兴的美术门类（如动画、新媒体艺术等）形成了共存互动的关系。三是与整个艺术的变革与发展态势相一致，艺术在当代文化背景中与其他学科有了一种更深刻的内在关联性，由重艺术的训练向重观念和创造性思维的培养转换。

在这种新的形势下，高等美术教育的教学内容和教学方法及手段的变革势在必行，特别是教材的建设更需加大力度。基于我们对当下中国高等美术教育发展态势的把握与认识，以及高等美术教育教学的实际需求，我们组织了若干高等艺术院校或艺术专业中的一批有较高学术造诣和丰富教学经验的专家、学者编写这套系列美术教材，以满足众多美术与设计院系教学的实际需要，促进高等美术与设计教育的发展，加快复合型、创新型美术人才的培养。在这套教材的编写过程中，我们力求做到四个结合：

一是创新性与基础性的结合。作为造型艺术的美术，在其发展的过程中形成了许多富有长久价值的知识体系和普遍性规律，作为教材必须尊重这些知识和规律，因而这套教材自然包括作为造型艺术基础教学内容的素描、色彩等和具有悠久传统的油画、国画、设计基础等教材。当然，美术总是随着时代的变革而发展的，一些新兴的艺术门类因文化与科技的发展以及审美趣味的变化而出现，即便是传统学科其内涵也随着时代的发展而不断扩展，出现新的观念、新的表现方法与手段，因而，编写以往没有或薄弱的课程教材是我们不能忽视的，体现新的观念、新信息、新知识更是各部教材尽力而为

的。唯有如此，才能体现出时代性与创新性。二是系统性与启发性的结合。所谓的系统性包含两方面的含义，一是这套教材力求编出我们当下作为美术类专业教学所需的主干课程的教材，二是在各部教材中力求结构的完整、知识点与信息全面准确。但是，对一些正在发展与变革的艺术观与表现形式，特别是一些探索性的艺术家的艺术思想与表现方法，我们要尽力给予一定的描述与介绍，给予学生更大的思考的空间和更多的启发性。三是理论性与实用性的结合。作为教学重要载体的教材，对基础知识、基本概念、基本技能技巧的系统准确介绍是不可缺少的。美术创作——无论那种美术门类的创作都呈现出将物质材料精神化或将精神物质化的过程，这就决定了美术各门类具有明显的实用、实践性品质。因而，这套教材必须对实用性较强的教材的编写给予特别的关注。同时，在各部教材中对技术与操作层面的内容介绍也予以十分的重视。四是经典性与开发性的结合。教材，特别是艺术教材有着重要的示范性。其知识点与观念的介绍必须具有代表性、经典性。特别是范画的选择力求选用经过时间检验的名家的名作，让学生了解人类的艺术成就，树立民族自信心和多元文化艺术观。即便是选用学生的范画，也要选用那些具有针对性、启发性、独创性的作品。这样，以便使学生在前人或他人的视觉经验中吸取有益的养料，以滋养自己的艺术生命。当然，经典性与代表性本身不是制约开拓性的块垒，所以在这套教材中，自然要融入一些并未成经典、甚至还不被所有的人认同的观点和作品，让学生在学习过程中去甄别良莠，认识与感受处于动态发展过程中的艺术的特性。

总之，本套教材在结构和内容上尽力体现素质导向、兴趣导向、创造导向和发展导向的现代美术教育的课程理念。当然，由于种种原因这套教材或其中一些教材初版未必达到了我们的出版目标和期望，我们将不断听取使用学校师生们的意见，认真修订与完善，使之达到我们预期的目标，成为大家喜爱的系列教材。

黄宗贤

2005年8月于锦江河畔

引 言

美术方向的新生，入学后都有一段素描课程。老师很少按照书面教材去讲解，大多数教师凭借自己的经验和偏好，结合学生的具体情况进行指导，使学生逐步加深对素描的认识。多少年来，素描这门课，因为溶入了个人化的因素，至今保持着活力，总有一些生动在里面。对照之下，教材文本就显得僵硬，显得可有可无。但是，站在新生的角度，有一本系统的教材在手还是有用的，有参考作用。记得14岁那一年，当我第一次得到契斯恰柯夫的《素描教学》，震惊和敬畏，幻想和激情极大地促使我选择了从事艺术。

能不能编一本对教师和学生都有吸引力的教材呢？

我认为是可能的。把教材文本视为纸质媒介，在这个物定的媒介中展示我们各自的教学理念和成果，并关注他人教学情况的信息，来一个资源共享，把独特的见解和深入的实践整合在素描的知识框架内。

前不久，在四川大学的红瓦宾馆，参与编辑这本教材的各院校专业人士，以及院系负责人与出版部门的主管人员坐在一起，彼此沟通情况，交流想法，提出建议，达成共识，最终形成方案。大家一致赞同：该教材再版时，将对图文重新增补、调整。在不断地修订中，使之更加切近教学的实际。会上，大家还认同这样的提议：创造条件，举办与素描教学相关的作品展示和学术研讨，用以促进我们参与其中的素描教学工作，促进各院校专业教师间的来往。

应该说，当大家的愿望得以实现，我们就有了一个开放的(open)、本土的(local)、专业的(professional)交流平台。这个平台将有助于教师和学生双边地互动和提升。

为此，我愿意和同行们一起努力，摸索更加有效果的素描教研途径。

程丛林

2005年6月18日于德国

目 录

引 言

---

001 第一章 素描概述

001 第一节 素描的概念

002 第二节 西方素描的演变和发展简述

012 第三节 我国写实素描教学体系发展概况

012 第四节 素描的分类

---

015 第二章 素描基础知识

015 第一节 素描的基本要素

020 第二节 素描的工具材料及使用

027 第三节 透视

042 第四节 解剖

---

059 第三章 素描写生基础训练

059 第一节 石膏几何形体写生

062 第二节 静物写生

075 第三节 石膏头像写生

081 第四节 人物头像写生

090 第五节 着衣人像写生

096 第六节 人体写生

107 第七节 素描风景写生

113 第八节 速写

124 第九节 素描极限训练

---

137 第四章 设计意识训练

138 第一节 特写训练

142 第二节 材质肌理训练

146 第三节 意象构成训练

151 第四节 意象变化训练

---

154 编写说明

第一章 素描概述

第一节 素描的概念

素描即单色绘画，是相对于彩色画而言的绘画的总称。所以，凡是用铅笔、木炭笔（条）、钢笔、毛笔、炭精条（笔）、银笔等绘画工具在纸面、布面、皮革、木板、墙（岩）壁等平面上所作的图画均可以称为素描。除常见的铅笔画和钢笔画外，中国画的白描和水墨写意画以及西画中的单色粉笔画、铜版画、石版画和其他表现形式的插图等等都应属于素描的范畴。（图1-1-1至图1-1-3）

“素描”是个外来词，在中国的画论中没有这一概念。是近现代东西方文化交流过程中，翻译者结合中国绘画的特点和汉语词义，根据法文原词design和dessein（设计）译造了“素描”这一现今绘画领域中的特定概念名词。

实际上，在我国古代典籍中早就有了关于素描的论述。在《论语》和《考工记》中，分别有“绘画后素”和“凡画绩之事后素功”的记叙，是中国最早的素描论。并且早在春秋战国前，中国绘画就区分出彩色与单色两种形式，并进一步指出了两者的关系，有“绘事后素、素以为绚”的记叙，即是说彩色图画是在素底子上和简略的草图上进行的。而这一“素描基础论”的概念出现在西方，则是15世纪文艺复兴时期，比中国迟了两千多年。

《辞海》里面对“素描”一词解释为：“绘画术语。主要以单色线条和块面来塑造物体的形象。它是造型艺术基本功之一，以锻炼观察和表达物象的形体、结构、动态、明暗关系为目的。

通常以此为习作或创作起稿，也有用素描形式进行创作的。”因此，素描从其功用上讲，它是理解和掌握绘画造型语言基本知识的最有效手段。在素描学习中，除色彩方面的知识外，造型艺术全部的法则和规律都将涉及，这包括形体、线与面、明暗、结构、比例、空间、布局和运动等知识。新古典主义画派杰出的代表、法国画家安格尔极其重视素描，他说：“除了色彩，素描是包罗万象的”，“绘画的表现力，要求丰富的素描知识，因为缺乏素描知识，不可能获得优秀的成绩。实际上表现力不可能在最大的准确性之外表现出来，只有在素描上具有特殊的才华，才能达

图1-1-1 《花山祭神图》岩壁朱绘
40cm × 200cm 春秋—战国

到这种极大的准确性。在大师中间富有表现力的油画家，都是卓越的素描家，拉斐尔就是一例。”

另外，素描可看作是绘画艺术领域中独立的表现形式或艺术种类，有其独特的艺术魅力。它可以是艺术家创作活动的辅助工具，

图 1-1-2 《夏玉秋声图》绢本墨笔
151cm × 63.7cm 明 夏昶

图 1-1-3 《舞乐杂技画像砖》绢本墨笔 38cm × 44.7cm 东汉

在艺术家的创作过程中产生大量的习作，研究性草稿等；也可以是设计家的构思中介，在设计家的构思、构想过程中产生众多创意草图和设计稿。这些素描作品都饱含艺术家和设计家的个性风格、专业水准和学识修养。

在当今艺术教育中，结合不同专业方向的需求，基础素描教学更加贴近各专业的特征。但是，作为基础训练的素描教学，目的在于培养正确的观察能力、分析能力、综合能力和造型表达能力，所以应是一个“由浅入深”、“从简到繁”、“循序渐进”的完整的训练体系。

第二节 西方素描的演变和发展简述

一、史前时期素描

人类绘画始于何时已很难确切考证。考古学的发展和努力，让我们知道远在距今一万多年前的人类原始社会时期就出现了绘画。在一万五千年或两万年前的旧石器时代，就有原始人用极其简单粗糙的天然材料在洞穴岩壁上做画了。后来，原始人还

在动物骨片、石板和陶器上留下各种形象，这些是人类绘画的原始雏形，也是素描的最早形式。自17世纪以来，全世界各大洲发现了数千个岩画点和很多的留有原始图像的岩石残片、陶器等。运用粗陋的石制工具刻画，用有色矿物颜料粉调和动物油脂或血液制成颜料，用动物毛发、鸟羽毛绑扎在木棒上制成画笔来涂抹颜料或直接用手涂绘。题材几乎全是动物，以野牛、野马、驯鹿、大象等动物为主，有的画还表现人类狩猎场面。这些动物、人物形象大都是简略的轮廓和剪影效果，具有强烈的原始表现力。以西班牙阿尔特米拉(Altamira)山洞中的作品和在法国多尔涅省的拉斯科(Lascaux)洞穴壁画最为出名(图1-2-1)。世界各国岩画具有共同特点：工具材料粗陋单一；手法或刻或画，粗犷简单；造型简明稚拙；以线为主，形象扁平。

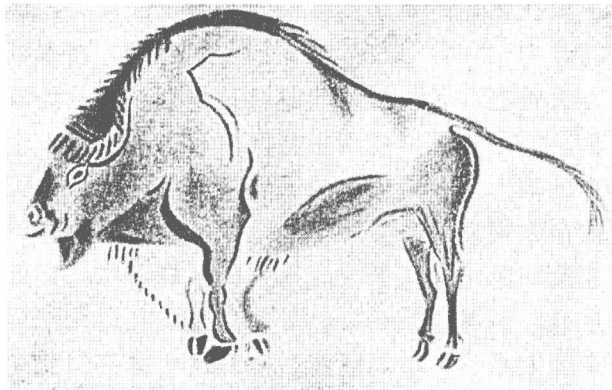

图1-2-1 《野牛》阿尔特米拉洞穴壁画局部 西班牙

二、古代时期素描

在史前远古时期原始人的造型观念和方法，从近代发现的岩画和彩陶等形式中的形象来看，有许多的共同之处，差异性不是很大。都怀着对自然的崇拜，用最简单的工具，以模拟、夸张、象征的手法和古拙的形式，记录和表现了自己的原始生活和审美意识，不论从内容到形式，基本一致。随着人类社会的进步和文化的发展，中西方艺术逐渐走向分流，在漫长的历史长河中，形成各自不同的传统。

古埃及艺术受其“万物永恒不变、神权高于一切”

思想的影响，概念的公式化呈现在素描中占主导地位。从大量墓穴壁画中可知其造型主要用默写、想象的概念化方式。人物形象大多是侧面头部画上正面的眼睛，正面的身躯加上侧面的双脚。并且，人物的比例上定有数理规范。造型僵化，缺乏生活气息。直到十八王朝的伊库提脱统治时期，因宗教思想的革新，才有了新的发展。

古希腊、古罗马时期的素描受古埃及及绘画风格影响，但有所发展。从这一时期的壁画和瓶画上可以看出，其素描以线为主要造型手段，在单色平涂的画面上，都首先用线条画出人物的准确形象，再平涂色彩。(图1-2-2)

图1-2-2 《阿喀琉斯与埃阿克斯玩骰子》
黑绘陶瓶 公元前530年左右

三、文艺复兴时期素描

继史前远古的洞窟壁画以崇尚自然古朴起，历经了封闭、专制并禁锢艺术自由创造的古埃及和对世界文明有着深远而广泛影响的古希腊、古罗马艺术发展的漫长过

程,跨越长达近千年封建的中世纪,直至预示着西方素描已正式步入成熟期而进入举世闻名的意大利文艺复兴。自此,便确立了素描成为一种独立的绘画形式存在于世,并影响着整个西方乃至世界美术的发展。同时,就世界素描的产生、演变和发展历程总体而言,又是随着美术史的系统脉络而演进的。各个时期各国都涌现出众多的画家,无论是属于什么派别,他们均以承前启后、不断探索的精神为世界素描的发展作出了卓越的贡献。

特别是从15世纪末文艺复兴时期到20世纪,由各国画家的不断求索而发展的素描艺术,构建了世界绘画艺术宝库中的重要部分。尤其是意大利文艺复兴以来各国画家素描的传世珍品所体现出的艺术特色,更为后来者的创造提供了学习、借鉴的可能。

在漫长的中世纪时期,因政治腐败、社会动荡、加上宗教神权的统治,以及禁欲主义对现实生活的轻视,禁锢了艺术的自由发展,这完全不同于古希腊、古罗马时期崇尚自然的精神。中世纪绘画的人物形象缺少变化,因袭概念。不过,到中世纪末期,画家们笔下的人物形象不再干瘪和概念,开始有“人”的特点,画面空间也趋向现实的深度。

13、14世纪以后,意大利的佛罗伦萨等几个城市逐渐成为欧洲经济和商业的中心,新型的资产阶级要求个性解放,反对宗教神权教条的束缚和禁欲主义,要求尊重人的一切权利。这种人文主义的思想,将文艺发展推向了一个全新的伟大时期,产生了众多伟大的画家。

逐渐走向成熟的文艺复兴美术将人文主义思想和科学结合,对解剖学、透视学也作了精辟深入的研究,探索线条和明暗的造型规律,素描题材也丰富多样,并初步建立了完备的古典写实训练体系。

意大利文艺复兴早期素描代表人物有波提

图1-2-3 《为寓言形象“富足”而作习作》
纸本钢笔 31.5cm × 25.5cm 波提切利(意)

切利和萨托。波提切利的线条精妙,富于节奏(图1-2-3)。萨托的素描,形象准确生动,形体的轮廓和明暗有机结合,显示其对人体结构的深入研究。

16世纪,文艺复兴发展到了全盛时期,文艺复兴美术三杰之一的意大利画家达·芬奇,是文艺复兴时期艺术与科学的主要代表。其素描造型技巧高超、转折微妙、结构准确、明暗柔和,将科学理性融于绘制过程,具有浓厚的典雅气息。同为文艺复兴美术三杰之一的米开朗基罗是具有强烈个性和风格的艺术大师,其素描表现手法丰富,技巧娴熟。人体素描因准确的结构和剧烈的动态而具有强烈的内在张力(图1-2-4)。拉斐尔的素描刻画入微,线条柔和纯净。安格尔推崇道:“伟大的美术家拉斐尔和米开朗基罗是坚持用线条的,他们再一次以细腻的笔触肯定了线条的意义,从而使轮廓显得生趣盎然,他们给素描注入了活力和激情。”

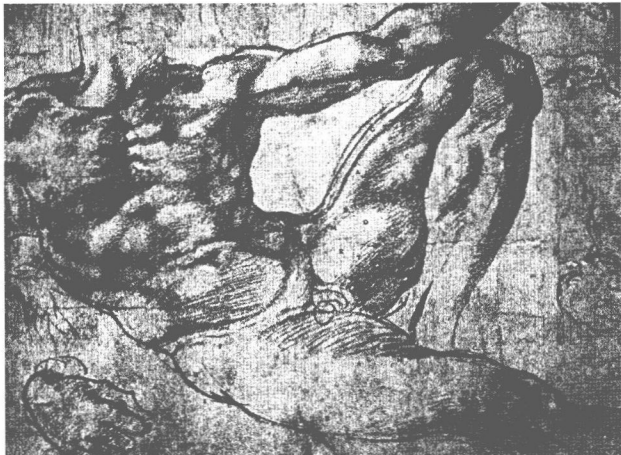

图 1-2-4 《裸体·亚当写生》纸本蓝色粉笔
19.3cm × 25.9cm 米开朗基罗（意）

另外，意大利文艺复兴时期的威尼斯画派，在素描方面也具有很高的成就，有众多的杰出代表。乔尔乔内对意大利北部绘画的发展做出了贡献，其作品色调柔和，明暗过渡微妙，与提香一起同为乔凡尼·贝里尼的学生。提香的素描线条强硬，明暗对比强烈，其素描语言有强烈的感染力。丁托列托的素描作品热情奔放，用笔洒脱，动势感强烈。（图 1-2-5）

文艺复兴运动很快遍及欧洲大地，凡·爱克、勃鲁盖尔、丢勒、荷尔拜因等是众多伟大画家中的杰出代表。在美术史上，凡·埃克被看作是油画的发明者，是尼德兰早期文艺复兴时期最重要的画家之一。他的素描肖像画用笔细密，虚实得当，具有独特的优美风格。同为尼德兰杰出代表的勃鲁盖尔，是欧洲美术史上第一位深刻表现农民生活的伟大艺术家。勃鲁盖尔的素描继承了丢勒的风格，线条精确纤细，刻画细微生动。德国人文主义美术的划时代人物丢勒是德国素描的一代宗师，同达·芬奇一样，都深入研究过人体比例和解剖。丢勒的素描具有强烈的个性特征，笔法细腻，造型坚实，具有深刻的表现力（图 1-2-6）。荷尔拜因的肖像素描最为出色，线条精练，用笔严谨，技巧娴熟。

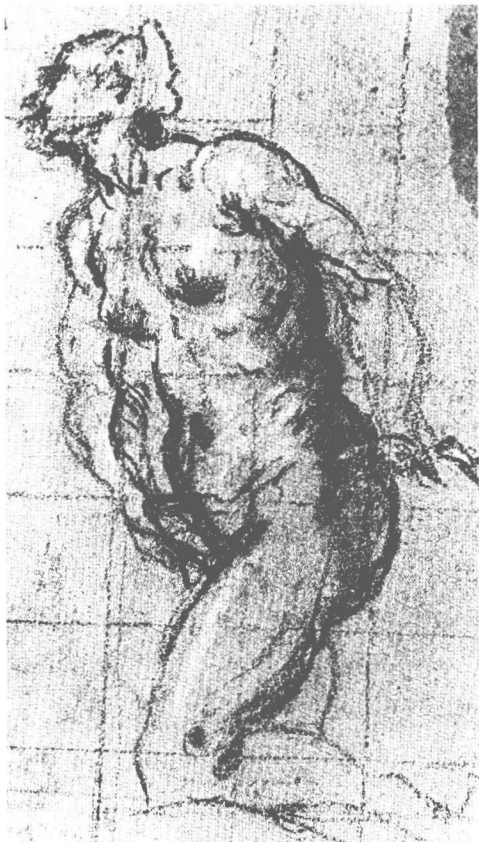

图 1-2-5 《夏娃》纸本钢笔、薄涂
25cm × 14.8cm 丁托列托（意）

图 1-2-6 《耶稣的头像》
纸本钢笔、薄涂 27.5cm × 21.1cm 丢勒（德）

四、17、18 世纪素描

文艺复兴之后,17~18世纪的欧洲,是各国在政治制度、宗教、自然科学和艺术诸方面发展和探索的时代,整个欧洲呈现出一派多姿多彩的面貌。人类自文艺复兴觉醒之后,以新的人生观和科学观探索着自然的奥秘,以更加活跃的求知欲和好奇心去观察自然和认识世界,从而取得了许多的重要成就,产生了大批伟大的学者和艺术家。在政治上出现了新的国家和新的政权形式。并且,自16世纪宗教改革后,统一的基督教会发生了分裂,产生了新教。所有这一切,无疑影响到艺术的发展和演进,使艺术呈现出不同于文艺复兴时期的多元化局面。巴洛克、罗可可、古典主义、写实主义(现实主义)等各种风格倾向相互交织,并行发展,各领风骚。

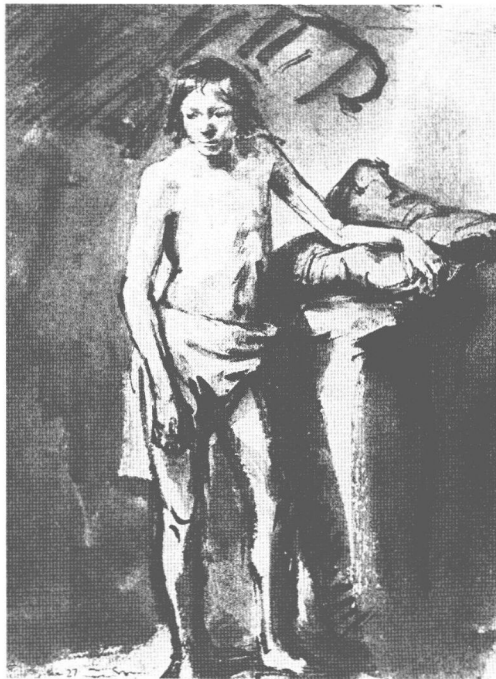
在素描方面,各个时期的大师们经过勤奋地实践研究,发展并丰富了素描的表现技法,取得了卓越的成就。

法兰德斯(今比利时)画家鲁本斯,是当时杰出的素描家,广泛研究学习过文艺复兴时期意大利各派艺术家绘画,尤其致力于米开朗基罗和拉斐尔等艺术大师的研究。他的素描主要以人体研究和人像速写为主。作品以线造型为主要手段,略施明暗,而形象丰满圆实,体感强烈,富有生命力(图1-2-7)。17世纪荷兰最杰出的艺术大师伦勃朗素描,在继承意大利和尼德兰素描传统的基础上形成了自己独特的风格。其素描作品构思深刻,手法豪迈创新,着力于刻画人物的内心世界。伦勃朗晚年时期的素描,多用毛笔描绘人物,笔法粗放纵横,线条粗犷,极具表现力(图1-2-8)。法国17世纪的古典主义画家尼古拉·普桑深受意大利艺术的影响。他的素描讲究构图的稳定和平衡,线条洗练,明暗概括。华托·布歇和弗拉戈纳尔是法国18世纪罗可可绘画的主要代表人物。华托素描多为速写,描写不同人物的动态、服饰及表情,技巧熟练,笔法轻快,富有装饰味(图1-2-9)。布歇的女人体素描较为出色,体态柔美,用笔洗练。(图1-2-10)弗拉戈纳尔是反映18世纪享乐精神的一位画家,

图1-2-7 为《兽穴中的丹尼尔》而作的写生
纸本粉笔 50.2cm × 30cm 鲁本斯(法)

图1-2-8 《站着的男人体》纸本鹅毛笔、毛笔和色粉笔
19.5cm × 13.2cm 伦勃朗(荷)

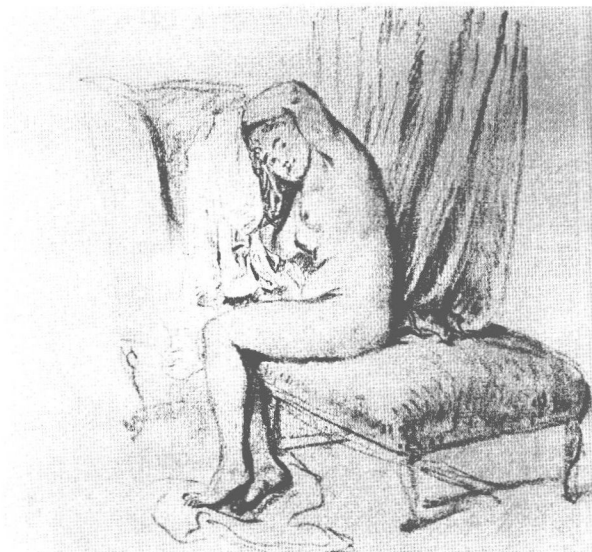

图 1-2-9 《沙发上的裸女》纸本粉笔
22.5cm × 25.4cm 华托 (法)

图 1-2-10 《坐着的裸妇》纸本粉笔
37.1cm × 23.5cm 布歇 (法)

也是著名的风俗画和肖像画家。其素描用笔洒脱流畅，光影效果强烈，富有生气。

五、19 世纪素描

18 世纪下半叶法国大革命席卷了整个欧洲，世界发生了惊人的变化，在新的时代里，艺术观念得以更新改变，人们开始关注过去很少谈论的风格问题，并有意识地去追求不同的风格样式，形成流派纷呈的新局面。随着自然科学的发展，人们对光和色彩有了深入研究。中国、日本等东方艺术的引入，让新的视觉语言和审美观念得到前所未有的重视。因此，新古典主义、浪漫主义、写实主义（现实主义）、印象主义等各种艺术运动和思潮相继产生，将欧洲艺术发展推向高潮。如果站在模仿写实的角度来看待艺术发展的话，古希腊可视为第一个高潮，意大利文艺复兴是第二个高潮，19 世纪以法国为中心的艺术运动就可以称作欧洲艺术发展的第三次高潮。

法国 19 世纪新古典主义的代表者安格尔，极度重视素描在艺术创作中的作用。他的素描线条精湛优美、明暗简洁，注重人物性格特征的描绘，主张素描应具有古代大理石雕像一样的凝结和冷静（图 1-2-11）。他说：“素描要落笔精准，但要一气呵成。素描若是干净利落而意味深广，就是艺术了。”风格优雅的画家普吕东，也是新古典主义时期颇具影响的人物。他追求“理想之美”，素描作品常用铅笔作于有色纸上，用明暗手段造型，人物形象温柔、恬静，画风柔和。同时，法国浪漫主义绘画大师席里柯与德拉克洛瓦的素描也有很高成就。席里柯的素描形体结实，结构准确，线条有力。德拉克洛瓦的素描强调动势和气氛，下笔流畅生动，饱含激情。（图 1-2-12）

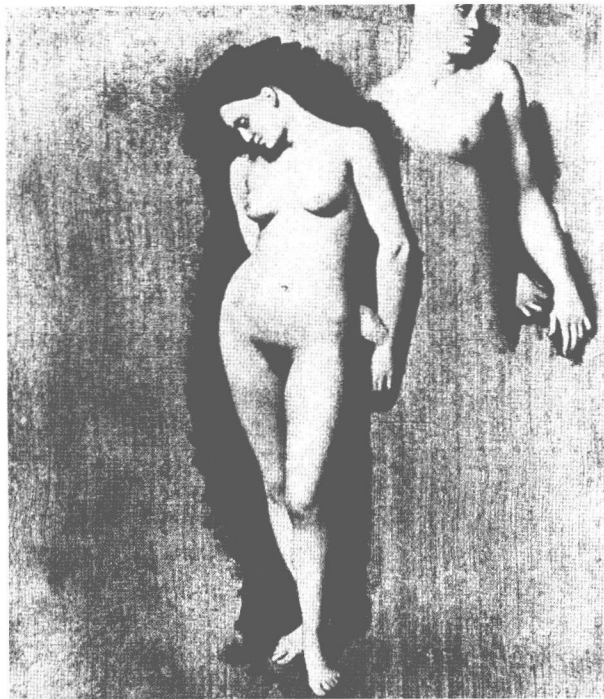

图1-2-11 为《安德洛墨达》画的习作 布画单色油彩
45.1cm × 35.5cm 1819 安格尔(法)

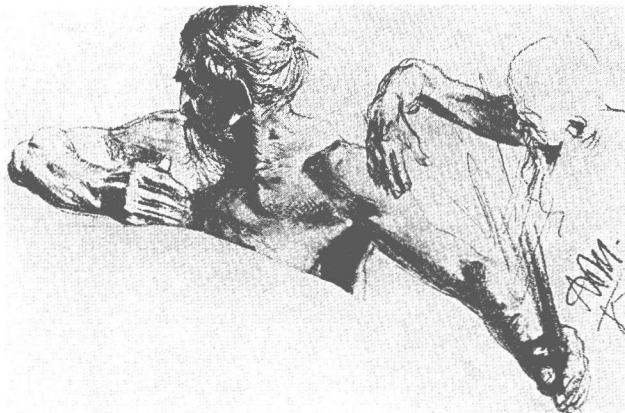
图1-2-12 《自由女神》习作 铅笔 德拉克洛瓦(法)

库尔贝、米勒、杜米埃和门采尔等现实主义大师的素描都与普通人的生活相关,充满了生活气息。库尔贝高举现实主义的旗帜。排除一切艺术的理想化,主张师法自然。他的素描光感强烈,下笔浓重,体现出形象厚重、结实的体量感。米勒出生于农村,对劳动人民怀有浓厚的感情,故他的素描具有质朴的风格,厚重纯净,且喜欢描绘清晨、黄昏的景色,气氛宁静,画意真切。杜米埃是法国杰出的漫画家和独具风格的油画家。其素描线条流畅,人物夸张,给人一种速写似的生动感受,个性十足。门采尔的素描多为德国工人生活,重视人物的动态姿势和情感气质的表现,线条飘洒流畅,线面结合,饱含生机。(图1-2-13)

19世纪中叶,继现实主义之后出现了印象主义运动,一批青年画家致力于探索色彩,描绘瞬间印象,突破了传统的绘画模式和色彩观。重新建立起新的色彩观和绘画手法。印象主义运动先后出现印象派、后印象派等流派,逐渐影响到整个西方艺术观念的转变,最终导致了现代艺术的产生。在素描表现手法上,摒弃传统素描技法线造型的边缘线、轮廓线方法,出现更加自由多变的造

图1-2-13 为《海王星》画的习作 铅笔
20.8cm × 31.2cm 1887 门采尔(德)

型方式。素描材料也日趋丰富，着力于色光变化，研究瞬间变幻的黑白灰层次和空气感的表现，素描造型从传统的写实造型慢慢地转向其他内容，具有了新的性格和活力。

印象派画家大多致力于色彩、光线的研究，素描不多，但却也有相当特色。马奈的素描人体多以线勾勒轮廓，施以淡彩，人像造型简练，洒脱地用笔对整体的光影印象表现有力（图1-2-14）。雷诺阿的素描大多为女性人像或女人体，整体氛围柔软疏淡，多种材料的复杂利用，表现出女性温婉细腻的气质。德加的素描语言生动，受意大利文艺复兴素描和安格尔古典主义的影响，却独具一格，擅长用色粉笔表现运动中或休息时的芭蕾舞演员，表现手法流畅生动（图1-2-15）。“点彩派”大师修拉是新印象主义的代表，其素描运用独特的方法，用纯粹的明暗来塑形，完全

图1-2-14 《坐着的女裸体》纸本红色粉笔
28cm × 20cm 马奈（法）

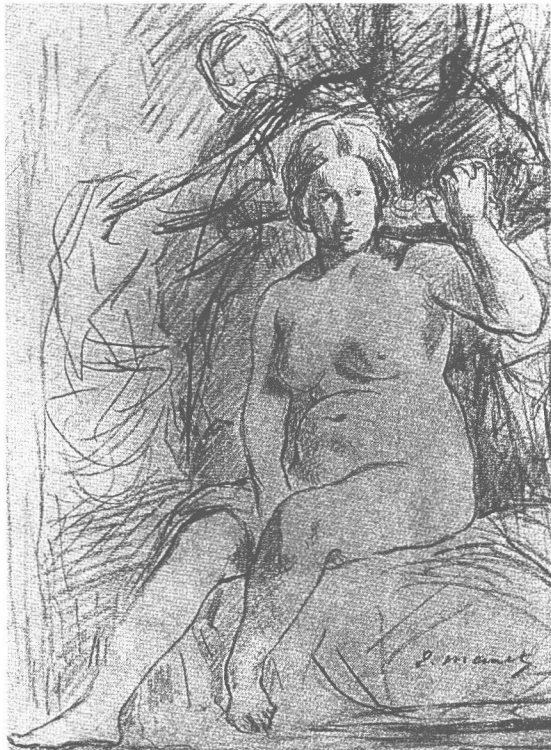

图1-2-15 《浴后》色粉笔
72cm × 54cm 1905-1907 德加（法）

抛弃轮廓线，追求空气氛围和光线的整体视觉效果，独树一帜。

荷兰后印象派伟大画家凡高的素描，同他的油画一样，透出炽烈的个人情感，用点线的排列表现变幻的视觉感受，形象狂乱，形式独特。高更的素描注重表达形象的心灵真实，造型原始。

另外，从印象派始，不单是绘画艺术领域抛弃了传统的观察分析方法和审美趣味，追求新的审美法则，在雕塑领域同样受到新艺术思潮的冲击。近代雕塑“三大支柱”罗丹、布尔德尔和马约尔是现代雕塑的代表。罗丹素描很具特色，多为创作草图，其人体速写线条灵动洒脱，用大笔淡彩染画，轻灵优美。马约尔的人体素描造型生

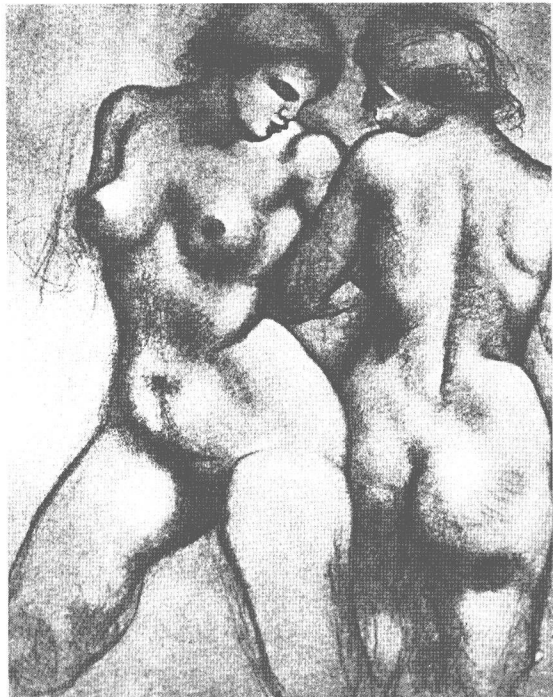

图1-2-16《两个裸妇》黑、白粉笔
2.2cm × 9.5cm 1937 马约尔(法)

动,明暗手法独特,具有雕塑般的体量感。(图1-2-16)

19世纪是俄罗斯艺术真正繁荣和发展的年代。先后在美术界出了现实主义和巡回展览画派。俄罗斯在学习欧洲素描教学体系的基础上,结合自身政治文化发展需要逐渐形成自己的写实素描教学特色。先后出现众多伟大的画家和美术教育家。对俄罗斯绘画发展有很大影响的伊凡诺夫,他的人体素描显示出了出色的古典主义造型能力,造型结实,手法简洁(图1-2-17)。列宾的素描,形象生动,极具艺术感染力,同瓦斯涅佐夫、亚洛申科的素描一起深刻地表现了俄罗斯人的性格风貌。俄罗斯美术教育家契斯恰可夫,在学院传统教学基础上,确立了新的素描和油画教学体系。他的人体素描造型严谨,调子变化微妙,技法娴熟,完美和谐(图1-2-18)。尼古拉·费欣的素描则独具一格,其像素描造型适度夸

图1-2-17《男人体习作》铅笔 1820 伊凡诺夫(俄)

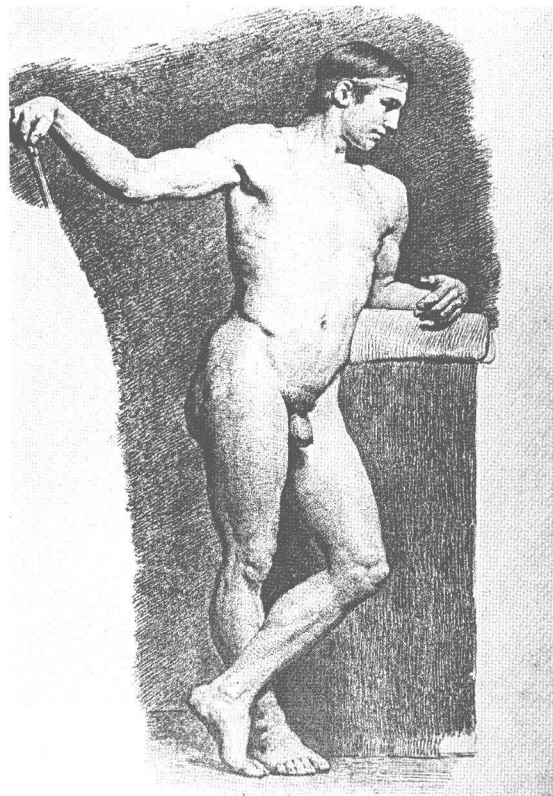

图1-2-18《男人体习作》铅笔 1856 契斯恰可夫(俄)

