

艺术丛书

素描艺术

■ 范 梦 著

山西出版集团
山西教育出版社

素描艺术

范 梦 著

山西出版集团
山西教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描艺术 / 范梦著. — 太原: 山西教育出版社, 2008.4 (艺术丛书)

ISBN 978-7-5440-0793-1

I. 素… II. 范… III. 素描 - 鉴赏 - 世界 - 青年读物

IV. J214-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 054363 号

素描艺术

☐出品人: 荆作栋

☐出版策划: 李之杰

☐著作者: 范 梦

☐责任编辑: 杨 文

☐复 审: 仇小燕

☐终 审: 刘立平

☐特邀编辑: 李之杰

☐责任校对: 金 皎 祝 哲

☐封扉设计: 薛 菲

☐版式设计: 薛 菲

☐电脑制版: 山西新华印业有限公司彩色制版中心 (地址: 山西省太原市双塔西街 32 号 电话: 4157624)

☐图文制作: 岳 颖 贾兴国

☐出版发行: 山西出版集团 · 山西教育出版社

[太原市馒头巷 7 号 邮编: 030002 电话: (0351) 4729782 传真: (0351) 4035711]

☐印 刷: 山西新华印业有限公司新华印刷分公司

[太原市双塔西街 32 号 邮编: 030012 电话: (0351) 4120948]

☐发 行: 新华书店

☐印装监制: 郭 勋

☐开 本: 787 × 960 毫米 1/16

☐印 张: 19

☐字 数: 408 千字

☐版 别: 2008 年 4 月第 1 版

☐印 次: 2008 年 4 月山西第 1 版第 1 次印刷

☐印 数: 0001-5000 册

☐书 号: ISBN 978-7-5440-0793-1

☐定 价: 31.00 元

● 如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换 ●

内 容 提 要

《素描艺术》从微观上引领您进入素描世界里驰骋、遨游，在素描艺术的殿堂里浏览、徜徉。

素描是一切绘画乃至整个视觉艺术的基础，应该以指导实践的技巧训练为主，纯理论只居次要位置，但本书却兼有技法分析与艺术理论的两种功能。

从作品的创作角度分析，素描只是半成品，但本书却把它作为真正意义上的艺术品奉献给读者。

素描的主要读者群是初学者和热爱美术的青年人，但本书同样也能让成熟的艺术家的文化人阅后感到充实。因为，它本身就是一本图文并茂、雅俗共赏的读物和艺术性很强的画册。

本书前几章对素描的基本常识做了简略的阐释，能让各个层面的读者对素描的面貌有一个概略的宏观了解，为进入具体的素描艺术的审美世界作好铺垫。

本书大部分是对具体作品的赏析，包括了中国人习惯用的“速写”和学院派的素描——课堂上长期作业的静物、人体，以及生活中的各类写生人像、风景、场景，还有画家创作的素描草稿等，包括了中国和西方世界几百年来的名家素描代表作。全书还适量地选用了虽非名家精粹但堪称精品的素描，以飨读者。

这是一本介绍素描艺术的书，但作者巧妙地收入了素描作品近300幅，并融入了一些美学、心理学及历史、宗教等多方面的知识，如同中国画论所谓“墨分五色”那般，把一个黑白艺术的素描舞台描绘成绚丽斑斓的艺术殿堂，许多杰出的素描作品，给读者带来隽永的回味和艺术美的享受。

本书为艺术丛书之一。

范梦 著名版画家、美术史论家。1938年生于大连市，祖籍山东冠县。1956年被保送到北大东语系，1957年转考入中央美术学院美术史系，1958年转入版画系，1962年毕业后在长春市总工会吉林市工艺美术研究所工作，1980年调山东师大美术系，担任素描及外国美术史课程。

范梦从大学一年级起发表了中学时代写就的小说与散文诗；1960年起在《人民日报》、《红旗》杂志、《中国青年》等中央一级报刊发表版画作品；1981年起出版个人专著。至今已先后发表版画作品数十幅，美术论文近百篇。主要著作有《东方美术史》（季羨林作序）、《西方美术史》（吴达志作序）、《世界美术通史》（王琦作序）、《中外画家谈素描》（靳尚谊作序），以及《中外画家谈素描》、《素描速写艺术欣赏》、《东方美术史图》、《世界美术简史》等13部，共300万字。还编导拍摄了电视教学录像片《西方美术史》、《中国现代漫画史》，参与编纂《东方文化大词典》（外国美术部分）。

现为山东师范大学教授、中国美协会员、山东版协顾问、山东藏书票研究会名誉会长、山东美学学会理事、中国东方文化研究会理事。

CONTENTS

目 录

001 · 前 言

004 · 第一章 素描的种类

004 · 一 几何形体

006 · 二 静物

007 · 三 石膏像

009 · 四 人物头像

010 · 五 半身像

011 · 六 着衣人物

012 · 七 人体

015 · 八 创作

017 · 第二章 素描风格的演变

017 · 一 原始人的意念模仿

019 · 二 早期文明的抽象装饰

021 · 三 文明发展期的线面写真

023 · 四 文艺复兴的科学法则

029 · 五 绘画世俗化、素描学院化

031 · 六 19世纪的写实高峰

041 · 七 现代素描的全方位铺展

047 · 第三章 名家对素描的见解

047 · 一 关于技巧

055 · 二 关于风格

058 · 三 关于人体

062 · 四 关于修养

067 · 五 其他

072 · 第四章 写生与速写

072 · 一 写生漫笔

078 · 二 速写絮语

090 · 三 中国速写杰作

106 · 四 外国速写杰作

121 · 第五章 中国素描杰作赏析

121 · 一 中国素描历程

125 · 二 古代线描

130 · 三 静物、石膏像

143 · 四 人物肖像

162 · 五 人体动态

172 · 六 风景、动物

191 · 七 习作、草图

199 · 八 素描创作

215 · 第六章 外国素描杰作赏析

215 · 一 外国素描历程

217 · 二 古代素描

221 · 三 人物肖像

239 · 四 人体动态

254 · 五 风景、动物

266 · 六 习作、草图

274 · 七 素描创作

292 · 后 记

前言

我希望通过这本书引起各个层面的读者,特别是青年人对素描的兴趣,并对美术产生广泛而持久的爱好。为了达到这个目的,本书就必须具有知识性,让读者看完之后感到充实,有所收益,产生充电效应,进而转化为求知和创造的动力。单靠语言文字罗列出素描知识,太单调枯燥,引不起人们的阅读欲望,更谈不上兴趣了。为了克服这一点,本书选用了大量精彩的素描画面,让生动的形象随时跟踪着抽象化了的文字符号,使进入读者脑海中的文字知识随时被图像翻译解读出来,大脑细胞的跳动可能也就会更迅速而有变化,索然无味也就会被强烈的求知欲所驱散,眼睛在兴奋了的大脑的驱使下也就会一行一行、一页一页地看下去,素描以及美术的知识也就一步一印地在脑海里扎下根来。

当然,仅有图像的同步配合还不够,文字本身必须生动活泼,使之具有可读性及趣味性,让各层面的读者在茫茫的书海中清晰地感受到美术的闪光,被素描中的各类艺术形象所吸引。

这本书特别是献给美术爱好者,也是献给年轻人的。年轻人思想活跃、好奇心强,常是在游玩中寻找自己一生事业的立足点。本书力求用可读性铺路,让知识性融入趣味性中,让青年人在阅览本书文字、观赏素描画面中品尝到艺术形象带来的乐趣。如若你已经是大学生,会把它放到床头桌边,作为专业学习之余的一种读物;若你即将成为大学生,则可能会从中找到自己未来事业的发光点,并由此书引领你开始进入漫长无尽的欣赏艺术和创造艺术的历程。

在美术的大家庭中,素描是年龄最大的。当人类还没有文明,还在山洞里过着野猎群居的生活之时,原始人就拿起了烧烤野兽剩余下的木炭在洞窟的墙壁上画下了印象最深刻的野牛、野马、野猪、驯鹿等各类动物。

一切的绘画种类都是由这最原始的洞穴壁画中的素描派生出来的。素描不仅是最原始的,也可能是最“长寿”的。按照进化论和发展论的观点,宇宙万物都有始有终,美术也有它衰败和消亡的一天。在美术从发展到消亡的过程中,我认为用单一的黑白物质(炭、铅、墨……)留下

来的形体，将会是最后消亡的美术作品。

素描的范畴是最广泛的。仅从美术范畴来讲，一切造型艺术，包括建筑、设计、各类工艺美术、雕刻原稿乃至石料，都要先有素描稿，画出最初的原始形，才能步步加工而最终成为高楼大厦、精美工艺品或生动的雕塑形象。就纯美术的架上绘画而言，从最简单的圆球方块之几何形体、各类家用静物、自然景观、动物植物、人物形象、人体造型……都必须首先用素描画出来，然后才能用你的专业语言，画成油画、国画、版画、壁画……这就是为什么所有学美术的人都必须首先从学素描入手的原因所在。

素描是最基本的、最深入的、最细致的，谁素描画得好、过得硬，谁的艺术创作往往就具有超群的水准，反之亦然。那些有杰出艺术成就的美术大师，往往也是素描本领过得硬的。这难道还需要点名举例吗？你若不同意那就往下看，通览本书全文，其中所有的例证都会让你信服。当然，你不能也不应该把素描理解得太狭窄了，那样的话就会把素描仅仅理解成画几个石膏像和关起门来画几张人体的作业。

素描是最真实的，包括客观物象的真实和心灵的真实两个方面。建立在观察基础之上的素描，几千年来都以画得像——真实为第一义，这种写实主义是画家和学生观察和表现能力的基本标杆。现代主义素描虽然客观物象仅仅是个参照物，甚至没有客观物象，但画家的出发点和最终目的还是尽最大努力把心灵意念之主观世界全部真实地展示出来，否则，他为什么要去画那些变体乃至抽象的图形呢？

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，是专门写技法的书承担的，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：首先是对素描的类别，接下来是对素描风格的演变及画家们自己对素描的见解，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，并尽量多配合一些画面，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，又可深入观察到画家的美学观。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。二是对素描的欣赏必须紧密结合技法展开，因为严格意义上的素描，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彩排，是没有正式穿上运动服、没有正式化妆穿上服装走出场地来到前台时的一种准备活动，这就是为什么综合性大型美术展览一般不收素描，美术学院也一律不设“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，有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他各专门的画种那样有那么多的社会思想、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工夫的分析介绍。

这里需要强调：

1. 上述有关“排练”和“彩排”的比喻，并不是降低素描的艺术观赏性；更不能说明它没有艺术性，不值得单独观赏。从另一个角度讲，最原始、最真实、最直接的艺术冲动，也就是人们常说的所谓“灵感”，往往是被艺术家用素描的方式迅速抓住，凝固于纸上，然后再浸入理性的思考，慢慢完善创作方面的其他因素，使之成为不同形式的“作品”。

2. 素描作为美术基本功的训练手段，是我国专业美术队伍受了西方学院派的影响而形成的一种约定俗成的“偏见”，也就是带有相当大的片面性。浏览一下几百年来西方美术大师的作品，他们不是为了练基本功去画素描，而是在画素描的过程中练就了一身过硬的美术基本功。也就是说，对大师们来讲，无所谓前台、后台或排练、彩排，他们时刻在台上，时刻在表演，终生穿着运动服或演出服。他们的每一幅素描，都浸透着艺术生命的细胞，都让我们在观赏中得到极大的美感和心灵上的满足。因此，这一本《素描艺术》对中外美术大师素描杰作的介绍增加了很多的篇幅。

3. 以素描为手法，带有主题、情节及各类因素的正式创作，也被本书突出并强调而多选了一些，以便读者清楚地感受到：素描也是可以搞创作的，而且其精彩程度不亚于色彩或笔墨创作的作品。这样的作品往往是以大量的生活写生性素描为依据，加以综合、构思、构图创作而成的。

在没有关起门来画人体，用以强化基本功训练之前，是无所谓长期“写生”的。因为所有画家所寻找的被画对象均来自生活，是学院派把素描弄得过分狭窄，成了室内的“代名词”。这时，只好单开出一个“写生”之词，让画家走出画室，把在生活中捕捉到的形象或景物归到里边。其实，说到底，写生还是素描，不过不是在室内慢条斯理地磨蹭着画，而是到生活中去高度集中地快速抢画出来的。可见，写生也就往往归到速写一类。

“速写”一词本身的出现，就已经旁证了“素描”不是“速描”，而是“慢描”或是“慢写”。其实，正如“写生”是从室内室外之分的角度谈素描一样，“速写”是从时间长短角度谈素描。速写，也许就是唯有20世纪的中国因受了俄罗斯契斯恰柯夫素描体系的过深影响，从而派生出来的画法和说法。

在本书中我们更多地把速写与写生紧密地结合在一起来论述，就是因为它们都是补长期作业的学院派“素描”之短。并不是说速写脱离了素描，而成为与其平行并列的另类画种。

速写，属于素描的一个分支，由于它的实用价值大、运用面宽，在中国已发展成为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，接下来介绍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的技巧。

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，提高艺术欣赏能力，进而磨炼美术技能，以名家为楷模，迈向艺术创造的殿堂。

第一章 素描的种类

“素描”是与彩绘相对而言的一个名词概念，它的含义相当丰富而广泛；也超出了美术的范畴，成为美学、文学、戏剧、舞蹈等的共同用语。它包括一切用固体材料（铅笔、木炭、炭棒、垩笔等）和用液体材料（水墨、水彩、水粉、钢笔等）所作的单色的图画，有的素描也用有限的几种颜色制作。

“素描”仅就美术而论也有广义与狭义之分。广义讲，一切非彩的视觉图像，即一切单色的黑白画面，都可归属素描之列；狭义讲，由于美术分类很细，为了易于区分，人们往往把室内相对静止的、时间稍长的黑白画面直接称“素描”，而把其他的称为漫写、速写、写生、草图、底稿等等。这已经成了一种习惯与共识，美术院校的课程也是如此安排和用词的，并在此基础上，依据由简入繁、由低到高的法则将素描分成各个种类。

004 随着社会发展的需要，素描的形式也越来越多样化，用途也越来越广。除了艺术部门所必需之外，在宣传、教育、科研、生产等部门也需要它。

素描作为一门独立的艺术创作体裁已有悠久的历史。在艺术实践中素描还可分为创作性素描和习作性素描。习作性素描的各种基本练习主要是通过写生的方式，对生活中的各种物象的形态、变化，仔细观察、感受、研究和分析，培养对生活的观察能力和艺术表现能力。习作性的素描不仅为创作性的素描作准备，同时还是各种造型艺术的基础。

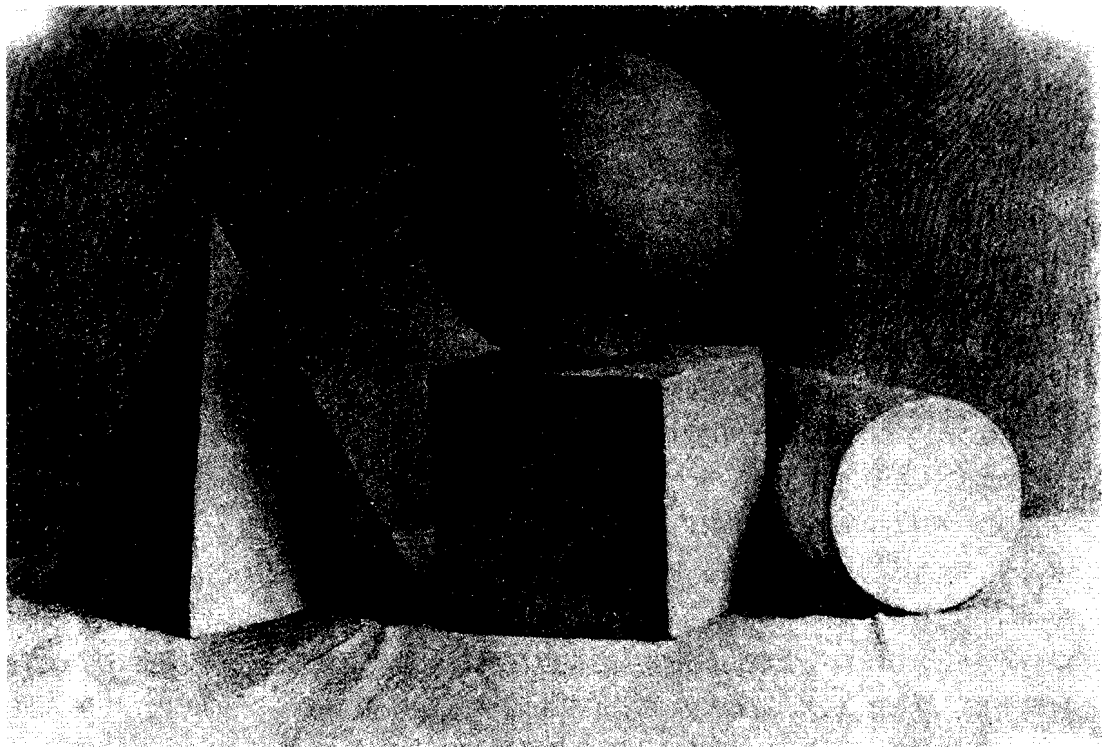
一 几何形体

宇宙万物，无论形状多么复杂，体积多么庞大，都可以概括成最简单的几何形体。比如人类生活的大地，近看辽阔无边，错综复杂，然而从别的星球上看地球，原来它也不过是个球体。现代摩天大楼无论多么高大挺拔，结构多么复杂，但所有的楼房无非是大小不一的长方形、三

角形等及其组合。从人类到各种动物，其形状无论是多么丰富而有变化，都可以用球体、圆柱体、多边柱体或锥体来概括表现。因此，这球、方、柱、锥的几何形体，便是人类对地球上的千形万体的外在世界最简练的概括。除了点、线、面这三个形的基本要素，便是球、方、柱、锥这几个基本形体了。所以，学习绘画也好，欣赏美术也好，都应先从画几何形体或认识几何形体开始。

几何形体在球、方、柱、锥四类之上，还可以有所发展，如各类长方体、多面体、斜切面体、多尖形体及各类穿插组合体。

几何形体是在形与体方面对客观世界作了高度概括的。为了排除对初学者的干扰，使其更具“素描”意识，同时也免除了这世界上万紫千红的色泽，因而多以白色石膏作为原料，这样，更能呈现外形轮廓以及物体在光下的明暗深浅变化。

□图1 几何形体 习作

这幅《几何形体》(图1)在略暗的背景中摆放着四件几何形体：中间是正方体，上方是圆球体，左边是锥形体，右侧是放倒的圆柱体。在一定的光线下，它们各呈不同的调子：光从右上方射来，横放的圆柱体最浅亮，不但切面是白色，几乎不必上调子，背光面也由于旁边的正方体

受光面的反光而呈极浅的色调，只在交界处略有浅的灰调。相反，由于对比反差大，它与正方体之间的光影区域却又是全画最深的。

正方体看似好画，但在不用直尺的情况下把因有透视关系而并不是正方形的三个面组合，画成给人以正方体的感觉，对一个初学画的青年人来讲也并不是一件容易的事。三面各有不同色调：右立面最浅，朝上的侧面其次，背光面最深，而下方由于底座的反光面又发浅。

球体是最难画的，因为它不存在“侧面”而必须是“正”圆形。球体的灰调子是渐进的，边缘线上下虚，右线浅，与背景拉开空间。

左侧锥体离光源最远，色调最重。

几何形体是对世间万物的极限概括，也是美术学子学习美术技巧的第一步。

二 静 物

几何形体过于简单了，会给人以冷酷之感。世界上有几件东西是纯白色的方块和圆柱圆球？客观世界不仅有各种形状和体积，更有各种颜色和光泽。形体给人以力量，色彩给人以情绪。人类总是带着这样两个镜片观看周围世界的一切，一旦丢了一个，便会有一半的失落感。为了补偿视觉心理的不足，在经历了短暂的石膏几何形体训练之后，很快便应进入“静物”练习阶段。

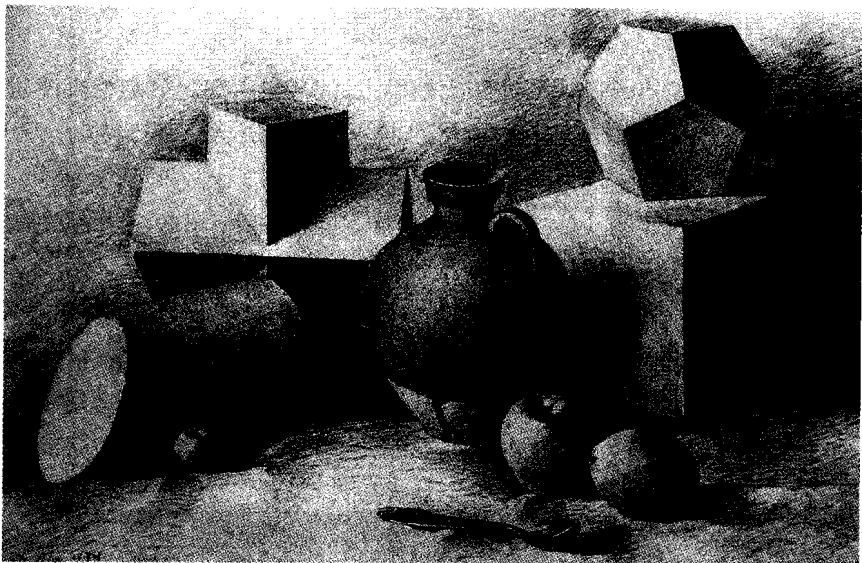
静物，可以说是复杂化的、带色泽的几何形体，是人们日常生活中经常看到用到的一切美观实用的物品。静物不仅比几何形体复杂，而且有色彩、有重量感和质地感；有生气、有情意，从而有生命感。这些静物虽然是“静”的，但却像“活”的，与人的生活脉搏息息相通。中国传统国画中的人物画和山水画与西方传统油画中的人物画和风景画相同，但中国画中的“花鸟画”在西方油画中却改成了“静物画”。花鸟画是士大夫阶层的文人画种，是有闲阶级茶余饭后的玩赏物，与多数的民众生活相距甚远。西方的静物画是市民阶层生活富足起来的需要物，500年前尼德兰文艺复兴便是在市民艺术的基础上发展起来的。以茄子辣椒、锅碗瓢盆为内容的静物画进入了千家万户，摆到了刚刚有了点多余金钱的小市民的房舍里，成为平民百姓家庭的装饰物，使他们的生活环境活起来，美起来。静物画作为一个真正的独立画种，虽然在当代中国美坛上没有站稳脚跟，而且至今仍没有几个真正的静物画家，但在西方却是几百年经久不衰，是中下层民众家庭不可缺少的、美化的宠物。随着经济的发展、生活水平的提高、审美眼力的扩大，中国人也会越来越喜欢静物画的，因为它与民众的生活太贴近了。

静物写生的题材内容是很广泛的，如石膏模型、生产工具、生活用品、文具、生物标本、瓜果、花果等。

在布置静物时，一般都要把静物布置在视平线以下，静物的背景可以利用自然环境，也可以用衬布衬托。背景要与静物的内容相适应。光线的选择也是静物写生的一个很重要的方面，光源可以是自然光也可以是灯光，光线照射包括正面光、侧面光、顶光、逆光等几种。静物的配置要

注意多种静物之间、静物与环境背景之间的明暗、调子深浅的对比和层次的变化。

下面是一幅美院附中学生的作业。选此画的目的是想为报考美术院校及附中的美术爱好者提供一点借鉴，帮助他们认识一下如何才是一幅好静物画以及如何画好它。

□图2 静物习作

此静物包括两大部分：1.白色几何形

体，有方体、柱体、多面体。2.多色生活用品，有陶罐、苹果、梨、铁勺等（图2）。

一般情况多在入学不久的低年级安排静物作业，因为形体不复杂，色调差异较大，容易区分，对刚入校的学生如何用笔，如何由简入繁地画形，如何由浅入深地上调子等，都提供了明白可行的视觉形体。

此画为18个学时，即接近一周的学习时间（每天上午）。这件作业得了91分，可能是班级的最高分。整体看，作为十五六岁的高一学生，画到这个程度也算很不错。几何形体没有不对称或歪斜扭曲之处，几件用品也都画得较真实。18个学时不算短，画不像可以反复修改，加之个人观察不到的，老师辅导时可能会指出来，甚至替画一下，所以形的问题算是初步解决了。每个具体物件通过明暗也初步画出其立体感，包括较难的勺子和陶罐。这些都是打高分的原因。

此画的不足之处：1.各物件本质的色调区分得不够。比如陶罐，即使受光面也不可浅于后边的白色几何形体；另外，苹果与梨的不同色调未画出，如苹果的红润、梨的粗皮等；白铁勺画成了黑铁勺。2.物体间的虚实关系不协调，尤其水果及铁勺，外形太清楚，有单薄感。3.暗影画得太生硬，使静物没有融会到环境之中。

三 石膏像

美术最主要的任务是画人，可是画人太难了。人体的头和眼睛总在动，表情也常起变化，刚学画几何形体与静物的青年学生一时难以画好人像。所以画好石膏像便成了开始画人像的第

一步。

石膏像的特点是色调单纯和比较稳定,使初学者在研究造型规律时,较真实人物的写生易于获得准确性。石膏像还具有洁白、反光度强、调子层次分明等特点,便于画者理解形体结构面的转折与光暗变化的密切关系。

石膏像的种类有头像、胸像、半身像、全身像等,一般初学者常画头像或胸像。随着素描练习的进展,结合学习的需要,再进一步选择半身像、全身像。

石膏像艺术性很强,它本身就是一种艺术品,在描绘的过程中要很好地体会原作者在作品上表达出来的艺术风格的特点和艺术感染力,注意形体比例的准确性和质感的表现。

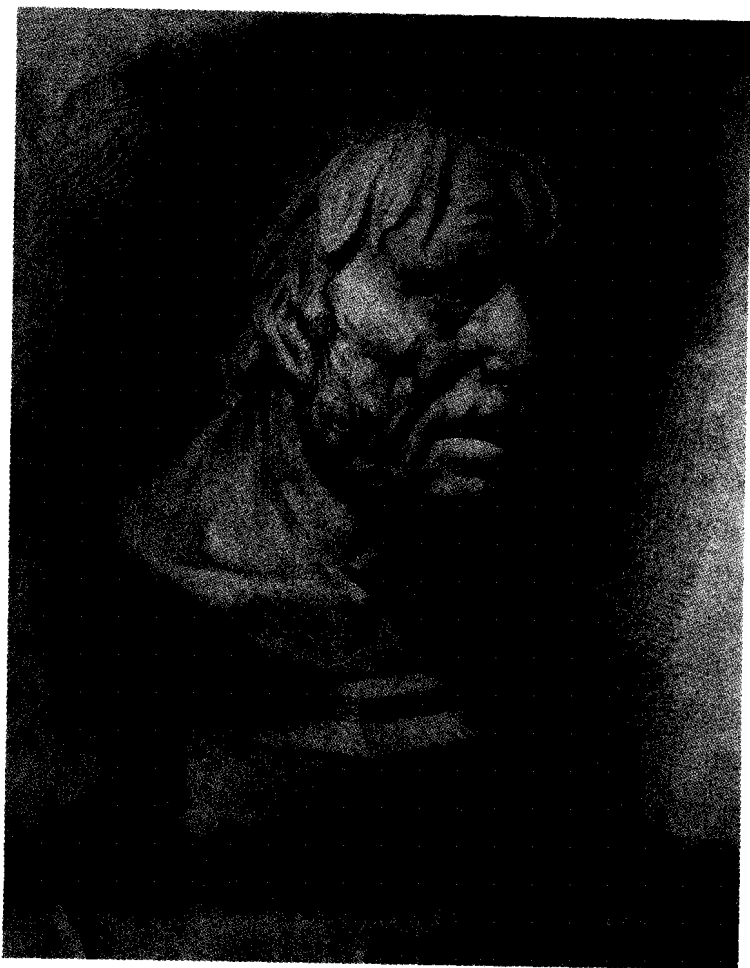
欧洲两千多年的美术史,为后人留下了许多脍炙人口的经典雕刻,由它们翻制的石膏像成为当今世界各国学画者的楷模对象。这些著名雕刻的石膏像之所以备受欢迎,主要是由于它们那高

超的技巧与完美的造型,征服了人们的眼睛与心灵的缘故。

西方自文艺复兴至今的几百年,中国自20世纪初至今日的近一个世纪,无数画家、美术教师、美术爱好者,对这些石膏像都百看不厌、百画不厌、如醉如痴、反复磨炼。现在,基本功扎实的美术家,无一不是当年先在这些石膏像上下过一番苦功的。

目前我国习画的青年人在美术院校课堂上常画的石膏像分两大部分。一部分是古希腊罗马时代雕刻作品的石膏像复制品,一部分是欧洲文艺复兴时期及以后的几位雕刻大师所雕刻的作品的石膏像复制品。

《海盗》是其中最常画的一件。它的原作是一件青铜雕像,是公元前2世纪希腊时代的作品,它所表现的是公元前5世纪希腊文化繁荣期的一位大喜剧作家阿里斯托芬(前446—前

□图3 海盗范梦