

美术教育丛书

主编 邢凯 徐永义

素描

王智明 著

黄河出版社

美术教育丛书

素描

王智明 著

黄河出版社
1999年·济南

美术教育丛书

主编 徐永义 邢 凯

编委 (按姓氏笔画排序)

王智明 孔新苗 邢 凯 任世忠
刘雪茜 李善阳 李瑞祥 李作义
李 瑞 宋丰光 张 炀 张继晓
张宪平 郑祖玉 姚 铭 赵勤国
徐 正 徐永义 耿龙武 韩 玮
戴否昌

策划 邢 凯 徐永义 耿龙武

责任编辑 耿龙武

封面设计 李 瑞 张宪峰

书名 美术教育丛书(素描)

著者 王智明

出版 黄河出版社

发行 黄河出版社发行部

(济南市英雄山路 19 号 250002)

印刷 莱芜市印刷厂

规格 787×1092 毫米 16 开本

11.75 印张 170 千字

版次 1999 年 4 月第 1 版

印次 1999 年 4 月第 1 次印刷

印数 1——4000 册

书号 ISBN 7-80152-093-9/J·001

定价 260 元(共 10 册) 本册 26 元

序

徐永义

很长时间以来，我就想编撰一套关于研究美术理论与设计艺术的教育丛书，以探讨绘画艺术的规律性与艺术设计的理论基础。

作为一个美术教育工作者，在美术教育多年的实践中，尝尽甘苦，深感美术理论与形式语言的创新是多么之艰辛，被好多主观上想要解决而未能很好解决的课题所困扰。为此，想借助美术教育界同仁，中青年画家们的才智共同探讨研究，以期能有所突破，这就是编撰这套丛书的想法。在本丛书创意过程中，得到了出版界好友邢凯同志与耿龙武同志的大力支持，一同策划草拟了本丛书编写要求，提出了突出理论性、实用性的原则：

1. 对美术专业各门类的观念情态与形式美感做全面系统的理论诠释。
2. 在形式语言的研究上，着重于科学性的理解和规律性的把握。
3. 增加艺术鉴赏的内容，从人类审美需求的嬗变中去引导学生的艺术思维和理解造型艺术的本质特征。
4. 要充分展示美术专业各门类的发展史，以便正确理解造型艺术风格样式的演变与社会发展的关系。
5. 全面地分析研究美术专业各门类的风格特征、形式语言、技法特色及其材料工艺。

这些问题大体上取得了创作集体的共识，也吸取了各册作者在编撰过程中的个人特色，这样会弥补丛书中的长短不足，形成集体优势。

这套书就这样编撰成了，成败优劣有待读者与同仁评说。借这个机会还想就个人的思维模式谈点粗浅的看法。

近现代，美术专业的各门类都形成了自己的独立体系，有着丰富的实践与成就。至于造型的结构性与设计的构成因素还没有形成规律性的理论思维；对于其历史发展与嬗变，也没有人深入地研究，更没有获得多学科的支持，形成宏观的综合性理论探讨。尽管人类经过数千年的艺术实践，但实践并不等于理论，也不会在实践中自然生出理论来。没有正确的理论指导，即便是富有才能的艺术家也很难创造出惊人的旷世之作，这是无数历史经验所证实了的。

应该承认，以往研究美术学理论的人并非没有，而且各有成就。特别是在西方，现代艺术把哲学、历史学、宗教学、艺术学等人文科学作为支柱，形成了现代艺术样式的多元世界。我国也在把美学、心理学及审美体验和艺术创造联系起来进行研究，较深刻地揭示了“美术”作为一种审美现象的内在精神及其形式语言的规律性、科学性。尽管这些观点与方法的研究对于美术学理论技法的更新成绩斐然，但这些研究仍是局部和肢

体的，只能作为一种理论基础的延伸，而不是将形式规律作整体、宏观、综合的思考。如果不能从造型语言的客观真实出发以艺术家的情感、意志、修养等精神因素去对客观世界作心理评价，实现情感与理性、艺术与科学的有机辩证统一，就无法形成美术学理论研究的整体构建。

但是，要实现这一构想谈何容易，绝非一朝一夕就能奏效的。从我国的现状来看，从事美术事业的人成千上万，可是，对美术学形式语言规律性的研究者甚少；而且这些做研究的人员中，专业画家少而专事理论写作者多。这就很难避免理论与实践的脱节，也很难实现理论对实践创造的指导性。

要建立美术学的理论研究基础，当然应该围绕着艺术形式的自律性进行探讨，诸如美术学原理、中外美术史、艺术美学、艺术心理学等，并能由此拓展开来形成对形式语言的把握，使造型语言的形式构建在表情内涵、整体秩序与运动规律的统一中实现。

人类对绘画与设计语言的可读性总是给予极大的关注，艺术作品中的形式语言要能寄托人们的思想情感和审美理想才能被接受。在风格样式上对视觉形象的表述采用夸张、装饰、变形等手法，都是为了使主体形象更加鲜明、生动、有力。在这种情况下，必须使形式与内容形成有机的整体。

美术创作的形式语言是艺术家赖以生存的基石。但是，从美术史的发展中看，令人敬佩的是艺术家的独特个性，其独创性愈是突出便愈能摆脱个性之囿而具有普遍意义，并且这种独特的个性几乎不受美术理论的束缚。同样，一件艺术作品所以具有经久不衰的魅力，也不能从美术理论中得到令人信服的解释。诚然，这完全是由于艺术家的构思方式、语言形式以及审美取向使然；但这不是说可以轻视对美术的本质特征及其所体现的规律性的研究，恰恰相反，在艺术表现上对形式语言的科学性理解是至关重要的。对形的体面认识、对色彩实体的光色分析以及对整体结构关系的理解，是形成艺术个性的基础。

我们所说的艺术个性，首先应该是中国的，应具有鲜明的民族性。只有把握住中国美术的形式语言特色，才有可能立足于人类艺术之林，因为每个民族的发展经历与人文精神不同，对绘画与设计的思考方法和表现形式也不一致。如若完全用西方的艺术理论来规范我们，至少是不能完全体现中华民族精神。但是，近百年来的绘画与设计理论，基本上是建立在西方艺术理论的基础之上的。如果认为美术理论个性与共性具有相互关照的关系，那么西方人的科学理论、正确观点与先进经验，我们怎么能视而不见呢？问题是，要体现本民族的艺术思维方式。如果我们能从民族艺术的实践出发，以其共性与他国艺术相融合，以其个性与别国美术相比较，并且将语言形式之美与艺术实践、生活体验结合起来，中华民族的美学思想与美术理论将会大大提高一步。

以上就是我们编写这套美术专业理论与技法教育丛书的出发点。有关理论的创建应该是我国目前美术教育中所欠缺的。尽管我们对这些问题的提出，对其特性、规律的分析理解未必都称得上是多么成熟的理论研究，特别是对一些概念的界定和对具体的理论技法的再认识还谈不到理论上的建树，但是书中把美术学与民族文化、形式语言规律、审美取向、生活体验联系起来进行研究，至少在方法论上是全面的。如果能较为深刻地揭示出“美术”作为一种审美现象的本质特征及其所体现的形式美感并进行规律性的总

结，对于美术教育与艺术实践来说，总比那些狭隘的个人技术与经验之谈要有意得多。

当然，美术作品必然要实现其本体构建，“美术”作为一种空间的艺术形式不可能不依靠形象因素而只去表现抽象概念，同时又不得不警惕视觉对艺术的冲击。只有依靠“美术”自身的内在规定性调节艺术与存在的相互关系，才能突出形式语言在表现上的决定性作用。这样，美术创作的全部最终要集中反映在表现技巧这一具体问题上来。在这里，认识活动的决定性作用就被表现手段的实践性所代替。所以，本丛书也在表现技法的建设上给读者做了多种可能性的展示。期待读者能够除了依靠自己的艺术素质与悟性以外，还要依靠科学的实践，去理性地开拓表现技巧，逐步形成具有条理性与程序性的多种表现手法。

总之，艺术表现的形式语言不只是以单纯的形式感存在于美术创作之中，常常被艺术家赋予一定的精神内涵，从而引起不同的心理反应。所以，我们欣赏美、创造美要求多层次。希望不仅要看到艺术家的天赋与修养，还要能看到艺术家在驾驭形、色、结构上的精湛技巧。因此，作为一个艺术家，一定要把握客观，并要丰富生活经历，提高审美品位，培养高尚情操。这样，广泛的多样性就会被采纳，再经过消化、融和，个性的发展就会更加鲜明。虽说艺术家的个性发展会受到客观社会的制约，但却也存在着极大的主观能动性。

一九九九年元月十日

(序作者为山师大美术系主任、教授)

概 述

做任何事情，都需要具备一定的能力和素质。做人，也需要有做人的素质和能力，一个素质低下、毫无能力的人肯定会一事无成。而会不会画画，懂不懂审美，也是做人的重要素质和能力之一。

人们天生都是爱画画的，幼儿时期都非常自信地用铅笔或蜡笔到处画小人、小房子，只是在长大以后，看到那些经过专门训练的人画得那么好，有些人就失去了自信，认为自己不会画画，有的甚至还真的厌倦了绘画。事实上人们只要保持在绘画方面的一颗童心，经常画一些自己喜欢的东西，并适当地学一些有关绘画的知识，那么人人都可以成为画家；即使成不了被社会所公认画家，至少对于陶冶性情、做好有关的工作是会有益的。

立志学画画、当画家的人自不用说，必然要从本书要讲的素描开始，逐步地学习各种绘画的技能和知识。而保持着画画爱好的人，平时最惬意的事情之一也是随手拿起铅笔或钢笔，画一些自己所喜爱的造型或图案，并从中得到无穷的乐趣。如果能在工作和生活中发挥自己的爱好，这爱好则会逐渐成为其专长。

由此可见，素描这种绘画形式的作用是非常之大的，不仅是专业美术学生的必修课，而且是普通人的一种基本的精神需要和行为素质。而这也正是我们要对其进行全面而系统地研究的缘由之所在。本书面向有一定基础的美术工作者、爱好者，美术专业的学生，从理论到技法，尽可能全面而深入地探讨素描艺术问题。目前有关素描的论著很多，有的编写得也很好，但仍有很多理论、观念以至于技法方面的问题有待于进一步系统地探讨和研究。如素描的概念问题，从当代艺术观念来看，它不仅是线条加明暗的一种绘画形式，而是从最初的“初稿”、“习作”，发展到现代及当代以单色或以简单媒介制作的多种类的绘画形式。素描不只是一种基础训练手段，而更是一种观察方式、认识方式和造型思维方式。造型仍然是素描的核心问题，但如今，造型的概念已不仅是把握物象之形，而且是构造画面之形。造型能力不仅是摹写物象的能力，而更是主动构造、创造画面形式的能力，是通过对可视物象的研究，达到对“形”这个表现要素的理解，进而自觉地从“形”的角度去感受自然和周围的一切，自如地运用“形”去组织画面，以表达一定的感觉、情感和思考。

再如素描艺术的发展，从原始时代到当代，究竟经历了哪几个阶段，都有些什么特点，有哪些比较典型的画家、作品等等，尤其是现、当代素描，由于其风格样式的多元化趋向，其演变脉络不亚于乱麻，需要理出一些头绪来。

对素描理论问题，一般有关素描的论著大都仅限于一些基本规律、基础知识的研究和介绍，而缺乏理论的深度和系统性。美术理论是一门边缘学科，既要有技法研究和实践经验的总结，又要从美学、心理学、生理学层面对各种审美现象进行系统而深入的探讨。我们的素描研究经过这种深入探讨，既可以理解素描的创作与欣赏中有其深层的心

理动机，体现某种内在的精神需要，也可以理解素描作品中一些基本的视觉效果的产生，有其科学的原理。理解了这些原理，就能够更深入、更清晰地理解把握素描造型的基本概念、基本规律。比如说，关于造型中的形体与空间问题，其基本内容就是心理学层面上的“图形－背景”结构，而空间透视现象则是眼睛的生理条件所决定的；至于画面的基本审美效果的形成，则无不与审美心理学中的“格式塔”原理有关，实质上就是一种“整体结构”理论。我们在造型训练和创作中所一再强调的整体观察、整体把握的方法和要求，就是出于这样的原理。

素描与其他绘画及各种审美活动一样，本质上都是一种体验过程，因而各种实际问题都需要在绘画实践中具体地解决。要想真正地理解素描，就需要按部就班地画一些静物、石膏、人像以及人体，通过实践解决不同层次的造型技法和意识问题，认识、理解一些理论问题。反过来说，理论和意识问题解决了，就可以在具体绘画体验中起到一种引导和催化的作用。

素描体验主要要解决的是对“形”的感受和把握能力的问题。“形”的问题不仅是素描中的最基本和最实质性的问题，而且也是一切造型艺术中的最实质性的问题。通过素描学习，完成一些造型课题，可以逐步培养对“形”的感受能力，认识到不同形状对于人的视觉刺激所产生的心理作用，即造型的基本规律，就会更加理解造型的意义。

任何艺术活动本质上都是一种创造活动。在对素描造型有了一定的体验和理解以后，还应当进而搞一些创作，进行一些构图练习和创作意图表达练习。在素描学习中，通常注重的是比例、空间、形体结构等等，这固然很重要，但独立观察、判断和自我意识的培养也应是基本功的一个方面。应当结合创作练习，在基础素描训练中加强自我意识和独立观察思考能力的培养，从而逐步找到自己独特的造型感觉和绘画语言。

在素描训练和创作中，古今中外历代的大师、著名的画家和杰出的素描作品，都是我们的好老师。应当看到，每一幅优秀作品都从一定的角度很好地解决了素描造型的基本问题，并体现出作者独特的造型意识和审美感受，因此，作品欣赏也是我们学习素描的重要途径。通过作品欣赏，首先要解决我们所遇到的各种具体问题，借鉴一些好的造型技法，提高我们的造型能力，强化我们的造型意识。在此基础上，还要从前辈大师的艺术风格、艺术观念和表现手法中汲取有益于自己的养分，以使自己尽快在艺术上成熟起来。

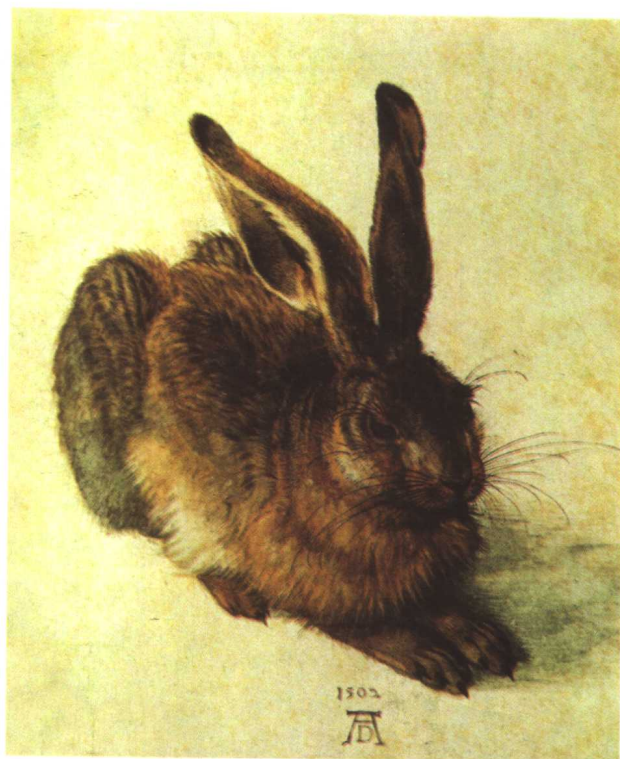

彩图1 《圣安娜与圣母子》画稿 (意) 达·芬奇

彩图2 人体习作 (意)拉斐尔

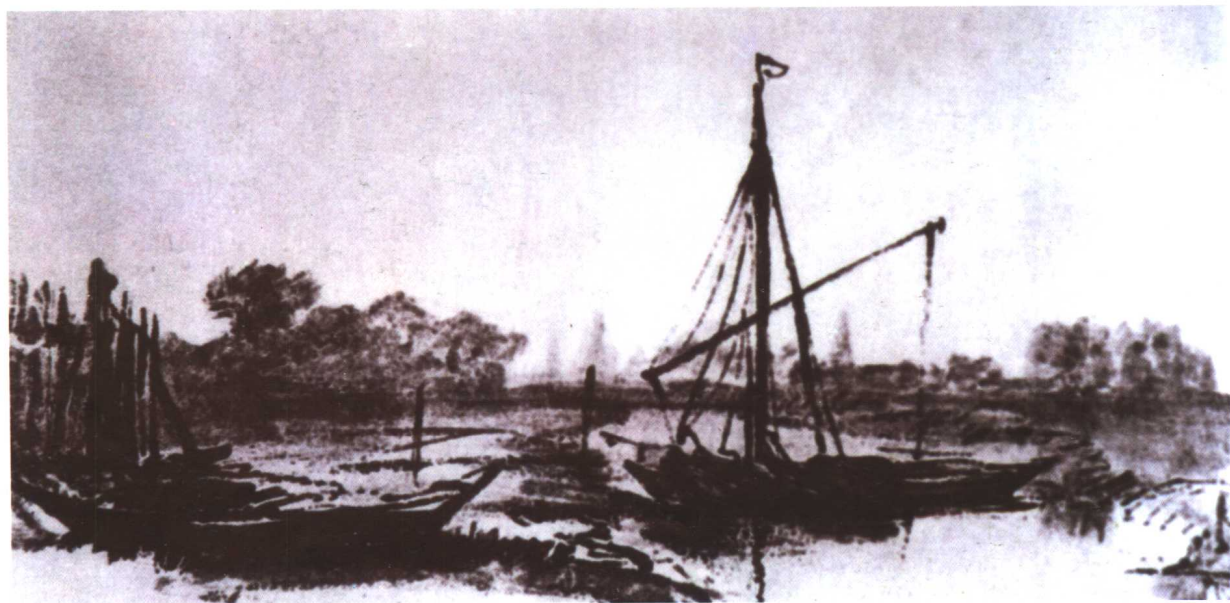
彩图 3
野兔
丢勒

彩图 4
理查德·苏恩维尔爵士
荷尔拜因

彩图 5
弓箭手
(荷) 伦勃朗

彩图 6
泊舟
(荷) 伦勃朗

彩图 7
《黑孩子头像》习作
(法) 瓦托

彩图 8
摩洛哥速写
(法) 德拉克洛瓦

彩图 9
整理舞鞋的芭蕾舞女
(法) 德加

彩图 10 冬晚 (美) 惠斯勒

彩图 11 轧钢厂工人 (德) 门采尔

彩图 12
《查波罗什人》习作
(俄) 列宾

彩图 13 观赏雕塑 (西班牙) 毕加索

彩图 14 半裸像 (奥) 埃贡·席勒

彩图 15 弗里特利希大街 (版画)
(德) 乔治·格罗斯

彩图 16 露水情侣
(德) 奥托·迪克斯

彩图 17 肖像 (瑞士) 贾克梅蒂

彩图 18 低头的男孩 (英) 卢西恩·弗洛伊德

彩图 19 人体 (法) 本那卡·科莱尔

彩图 20 (法) 本那卡·科莱尔

彩图 21 坎贝尔汤罐与钞票 (美) 安迪·沃霍尔

彩图 22 坐在沙发和弯木靠椅上的模特们 (美) 佩尔斯坦

