

现代

MODERN
SKETCH

素描

李川 著

素描

科学出版社

代

M O D E R N

描

S K E T C H

现

景

李川 著

科学出版社

内 容 简 介

艺术的创造和实践与时代文化的发展紧密相关。从新中国成立初起,艺术院校立足于现实主义题材,引进了前苏联的教学模式,这一教学模式在 60 多年来一直占据着素描教学的主导地位。但随着改革开放的深入,文化艺术的视野愈见广阔,各艺术院校也逐渐在修正和改革自己的艺术教学课程。现代素描作为各美术专业的基础课程,适应社会文化的需求和进一步发展是必然和必须的。

现代素描相对于传统素描语言来看,更多的是对绘画本体语言做进一步的研究和实践,是一个艺术家个人风格语言形成不可缺失的重要环节。现代素描着重解决的是“怎样画”的问题,试图通过各种方法尝试和探索绘画的各种“可能性”,不仅能提高读者的造型能力,还能提高读者的思维能力和想象力。

全书共分 5 章,详细介绍了变化中的现代艺术、中国现代艺术教育发展、观看方式和表现方式、现代素描训练方法和当代艺术中的素描语言(图集)。全面、系统的教学让读者能轻松学习现代素描,大量集思维创新、构图方法为一体的作品呈现更是让观者直观地感受现代素描。

本书内容是笔者在四川美术学院任教近十年教学实践和教学经验的总结,书中列举的训练方法思路清晰、图例丰富,适合所有大、中专院校美术专业学生和艺术爱好者学习、欣赏。

图书在版编目(CIP)数据

现代素描 / 李川著. —北京: 科学出版社, 2012. 1

ISBN 978-7-03-033211-0

I. ①现… II. ①李… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 279780 号

责任编辑: 张 静 / 责任校对: 杨慧芳

责任印刷: 新世纪书局 / 封面设计: 林 陶

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科技出版传媒集团新世纪书局策划

北京市艺辉印刷有限公司印刷

中国科技出版传媒集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2012 年 4 月 第 一 版 开本: 16 开

2012 年 4 月第一次印刷 印张: 13.25

字数: 322 000

定价: 65.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前言

对素描的学习和重视，相信是每一个有志于艺术道路的人无法轻易掠过的课题，这个课题有开始而没有结束。它不是阶段性的，它是一个终身计划。素描的学习不只是一种技能的训练，更应该是一种思维的训练和一种工作的方法。

几十年来中国的各大艺术院校因为地域、资讯、师资等不同，素描的教学也有着各自的特点和区别，但基本都是在现实主义这样一个大的框架下进行的，其间也经历过许多思考和改变。例如：如何在引入西方教学模式的框架下保持民族文化；如何把两者进行有机融合等。毋庸置疑，现代中国艺术的基础教学基本遵循了前苏联的教学模式，即使是像中国画这样的专业，入学考试也和其他专业没有太大的区别。基于多年的艺术教育现实状况，本书并不想成为一个裁判，在两者之间判定一个正确的答案。而只是希望在“可能性第一”的前提下，通过踏踏实实的教学实践呈现艺术的创新性和创造

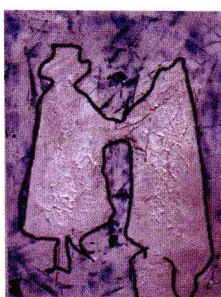
性。理性的判断应当超越简单的“非此即彼”二元对立，这样才能给艺术的多元性、复合性等因素提供更深厚的营养。

本书所涉及的主要范围是“印象派”以来的主要艺术思潮和艺术家个体语言研究，训练方法和训练课题吸取了当代西方艺术教育的一些手段。例如：在训练中更加注重个性和语言的拓展；对现成品以及材料的重视和运用等。本书的训练方法摆脱了单一技术的训练，提供了大量的作品做参考，书中扩展了对更广义的文化艺术脉络的参照，这也同样是连接基础训练和创作的一个重要环节。

因为个人视野和能力的原因，书中难免有错漏，甚至暴露出无知，希望专家们在掩卷长叹之余不吝赐教！

李川

2012-2-9

目 录

Chapter 1 001

变化中的现代艺术

Chapter 2 015

中国现代艺术教育发展

第1节 中国现代艺术教育的产生 016

第2节 “文革”后的当代美术教育 019

Chapter 3 023

观看方式和表现方式

第1节 整体与局部 028

第2节 客观与主观 034

第3节 空间与时间 038

第4节 抽象与具象 050

Chapter 4 055

现代素描训练方法

第1节 线条 056

一、轮廓线 066

二、结构线 071

三、表现性线 076

四、书法线 081

第2节 明暗 088

一、色调的作用 092

二、明暗的描绘性功能 097

第3节 拼贴和肌理 102

一、肌理的分类：真实肌理和描绘肌理 102

二、拓印肌理 108

三、利用现成品拼贴 111

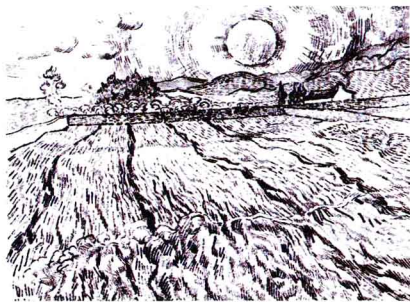
四、图像和文字拼贴的运用 116

第4节 正负空间 120

第5节 透视 127

一、焦点透视 130

二、散点透视与多点透视 133

CONTENTS

三、反透视 138

第6节 色彩 144

一、色彩的功能 144

二、不同色彩材质的运用 145

三、客观性色彩与主观性色彩 150

四、主观色彩专题训练课题 158

第7节 情绪 159

情绪训练专项课题：蒙克语言的研究 160

第8节 抽象语言的尝试 166

第9节 一个物体的多种表现方法 175

Chapter 5 185

当代艺术中的素描语言（图集）

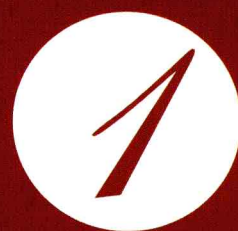
附录 200

注释 204

参考文献 205

后记 206

Chapter

变化中的现代艺术

现代艺术的革命就是点、线、面的革命。

——保罗·克利 (Paul Klee)

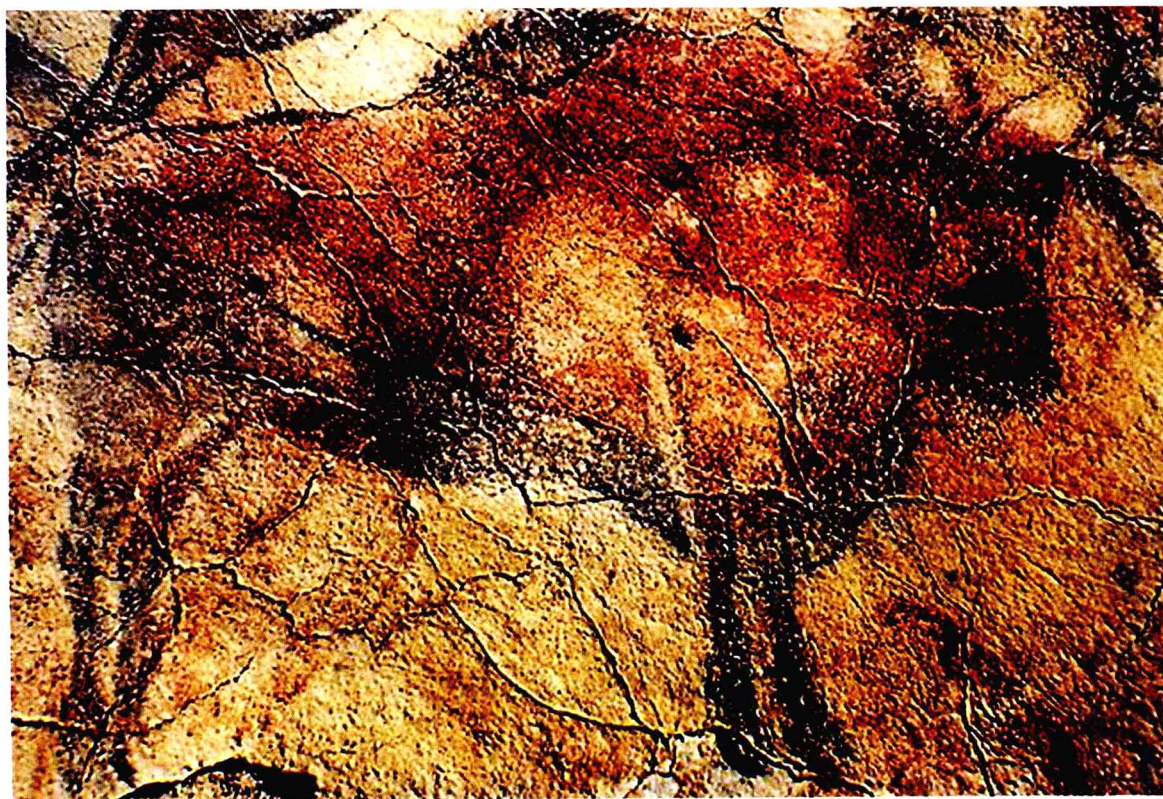
画画并不意味着盲目地去复制现实，它意味着寻求各种关系的和谐。

——保罗·塞尚 (Paul Cezanne)

不管是在艺术实践领域，还是在单纯的审美领域，对绘画艺术略微有点了解的人都知道素描的重要性，素描的英文是Drawing，百度百科中是这样定义的：由木炭、铅笔、钢笔等以线条来画出物象明暗的单色画，称作素描。在《大不列颠百科全书》中是这样定义的：素描是一种正式的艺术创作，以单色线条来表现直观世界中的事物，亦可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式。它不像绘画那样重视总体和色彩，而是着重结构和形式。中文的含义略微狭窄，本书所涉及的素描概念更为宽泛，它包含了在平面上线条作为主要媒介的所有绘画形式。

人们很难在历史的痕迹中去清晰地界定素描出现的时间，但素描在人类绘画史上所代表的意义是难以想象的。

1879年，一位五岁的小女孩，随着父亲进入位于西班牙北部阿尔塔米拉 (Altamira) 的一处洞穴里，发现了第一件属于旧石器时代的史前绘画。

● 西班牙阿尔塔米拉 (Altamira) 洞穴画

这些绘画经考证大约是公元前12 000年左右绘制的，后来其他人又在法国拉斯科（Lascaux）发现更多的洞穴壁画，这些壁画的主要题材是动物，有野牛、马、鹿，此外，还有人像，其中绘制得最精彩的是野牛和鹿。这一时期的作画者充分显示出初期绘画技巧，充分利用岩壁的形状、色彩及洞窟结构，从矿物中提取颜料。从氧化铁中得到黄色、褐色和红色，从氧化锰中得到黑色，从高岭土中得到白色，从木炭中提取黑色，把经过刮削和研磨的颜料加上水，使之成块。然后用兽皮、植物纤维扎成的毛笔、毛刷或模版甚至手指涂抹颜色，运用均涂、渐层、影线、点化、空白等方法使其呈现颜色变化。这些技巧充分表现了对象的形体与动作。

● 法国拉斯科（Lascaux）崖壁画

绘画记录着生活，并呈现出人类和自然之间的关系，研究美术史除了研究绘画本身的造型规律外，还应当将其放入到当时的社会背景中来考察。

从乔托（Giotto）到列昂纳多·达·芬奇（Leonardo da Vinci）、米开朗基罗（Michelangelo Buonarroti）、拉斐尔（Raphael），文艺复兴时期艺术家们所创造出来的高度至今依然散发出灿烂的光辉，素描在这个时期大多被用作创作或设计建筑草图等。素描不仅用来呈现创造性的构思和图像，也在绘制过程中表现创作者的手法技巧和想象力。

14~17世纪起源于意大利的文艺复兴，发源于佛罗伦萨，后扩展至整个欧洲。这场文化运动强调对古典文献的重新学习，文艺复兴代表了西方和中世纪以前的古典文化的连接以及对阿拉伯人的知识（尤其是数学知识）的吸收。从中国逐渐传播到西方的印刷术，极大地扩展了艺术、诗歌、建筑等领域新技术的应用，这些新技术引起了艺术和文学在格式和内容上根本的变化，从而导致知识爆炸。

哥白尼1543年出版了《天体运行论》，提出了与托勒密“地心说”体系不同的“日心说”体系；

意大利思想家布鲁诺在《论无限性、宇宙和诸世界》、《论原因、本原和统一》等书中宣称，宇宙在空间与时间上都是无限的，太阳并非宇宙的中心；伽利略1609年发明了天文望远镜；哥伦布和麦哲伦等人在航海地理方面的发现，为“地圆说”提供了有力的证据。这些科学发现进一步促进了人文主义的产生，文艺复兴时期的艺术歌颂人体美，主张人体比例是世界上最和谐的比例，并将其应用到建筑上。这时，虽然绘画、雕塑仍以宗教故事为主题，但表现的都是普通人的场景，神不再是高高在上。文艺复兴使人们开始专注于现世生活质量。

解剖学、透视学和几何学等在绘画中的运用，极大地改变了艺术史的进程，并进一步影响到18、19世纪欧洲的绘画艺术，波澜壮阔的文化运动影响到当时社会的各个方面，这一时期人类文明所创造的经典作品在现代的欧洲依然随处可见。这期间出现了众多优秀的艺术家，创作了许多精湛的作品，如伦勃朗（Rembrandt）、鲁本斯（Peter Paul Rubens）、华托（Jean Antoine Watteau）、安格尔（Jean Auguste Dominique Ingres）等。

● 乔托 (Giotto) 作品

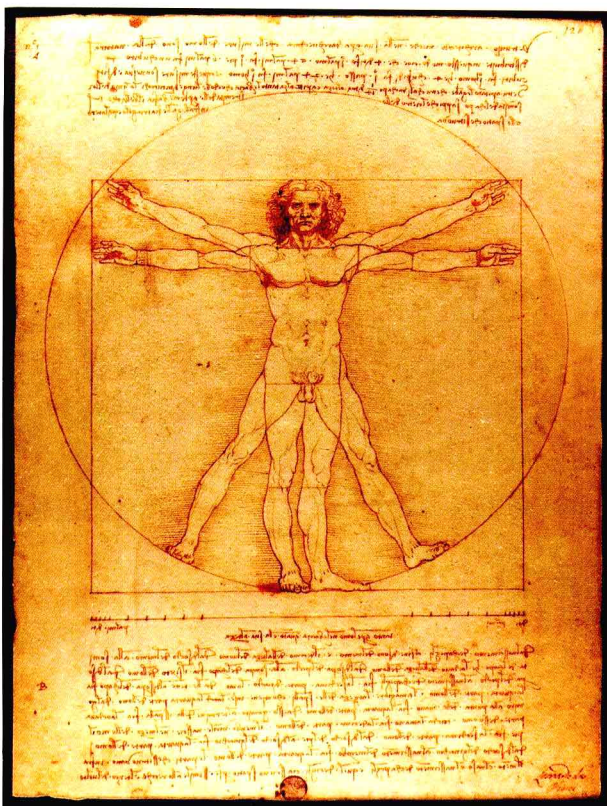
乔托的作品在中世纪绘画的基础上，通过人物和环境的重叠，加大了画面的纵深感。

● 列昂纳多·达·芬奇 (Leonardo da Vinci) 作品

达·芬奇的作品以严谨的解剖、比例和透视，准确地还原了对象的真实。

● 米开朗基罗 (Michelangelo Buonarroti) 作品

米开朗基罗的作品充满了力量感。

● 拉斐尔（Raphael）作品

拉斐尔的作品意境柔美、充满爱的味道。

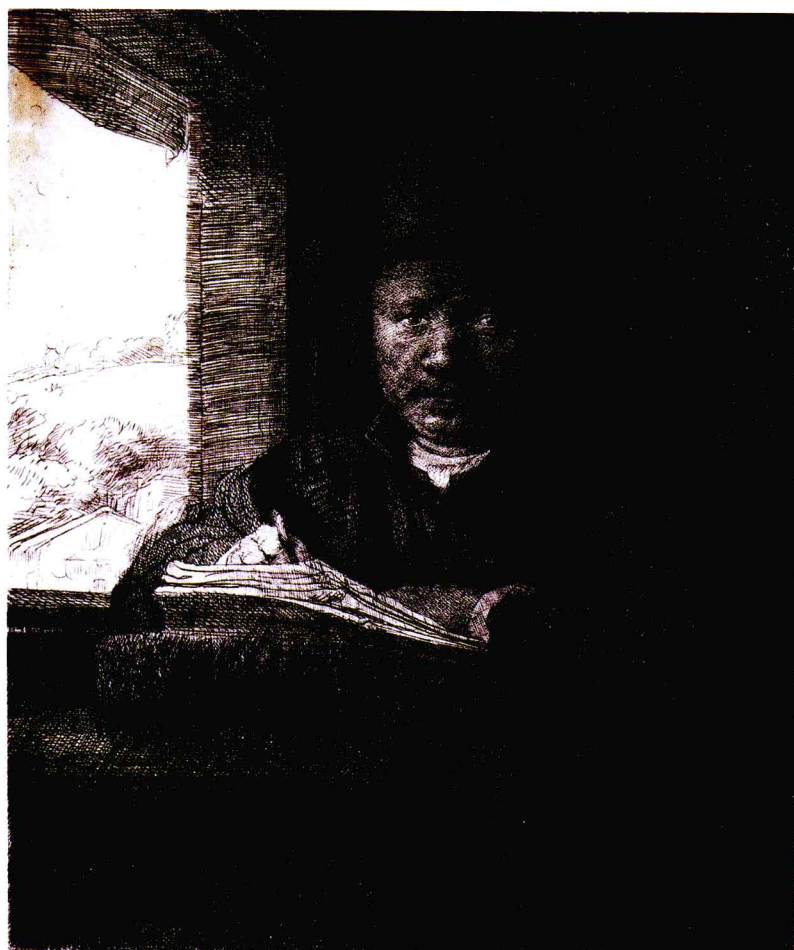

● 鲁本斯 (Peter Paul Rubens) 作品
鲁本斯的作品线条老辣、充满动感。

● 安格尔 (Jean Auguste Dominique Ingres) 作品
安格尔的作品细腻、精致。

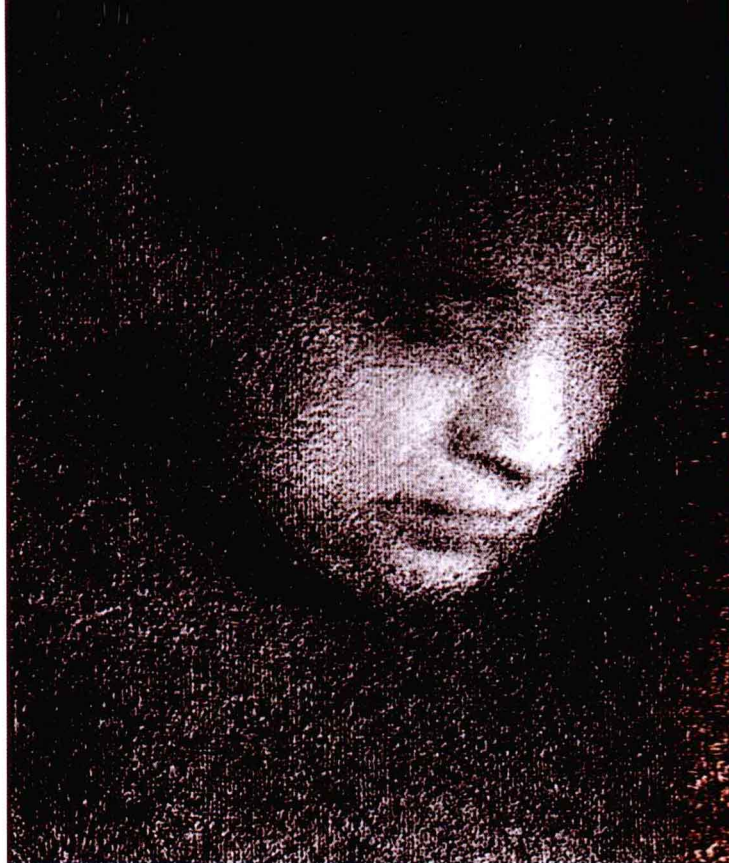
● 伦勃朗 (Rembrandt) 作品
伦勃朗的作品喜欢运用光线来突出画面的主体物。

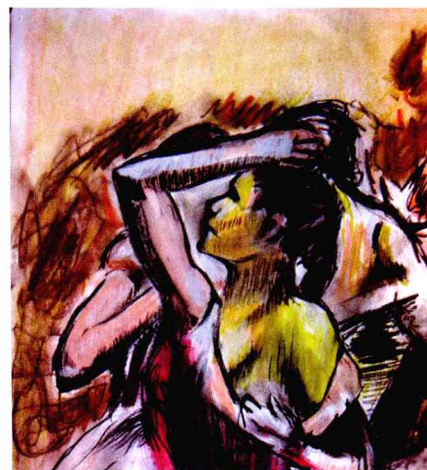
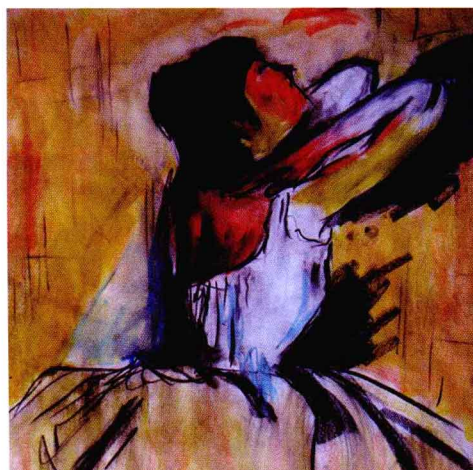
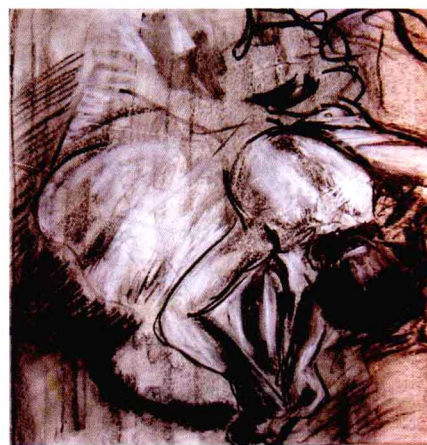

● 华托 (Jean Antoine Watteau) 作品
华托的作品空灵、自然。

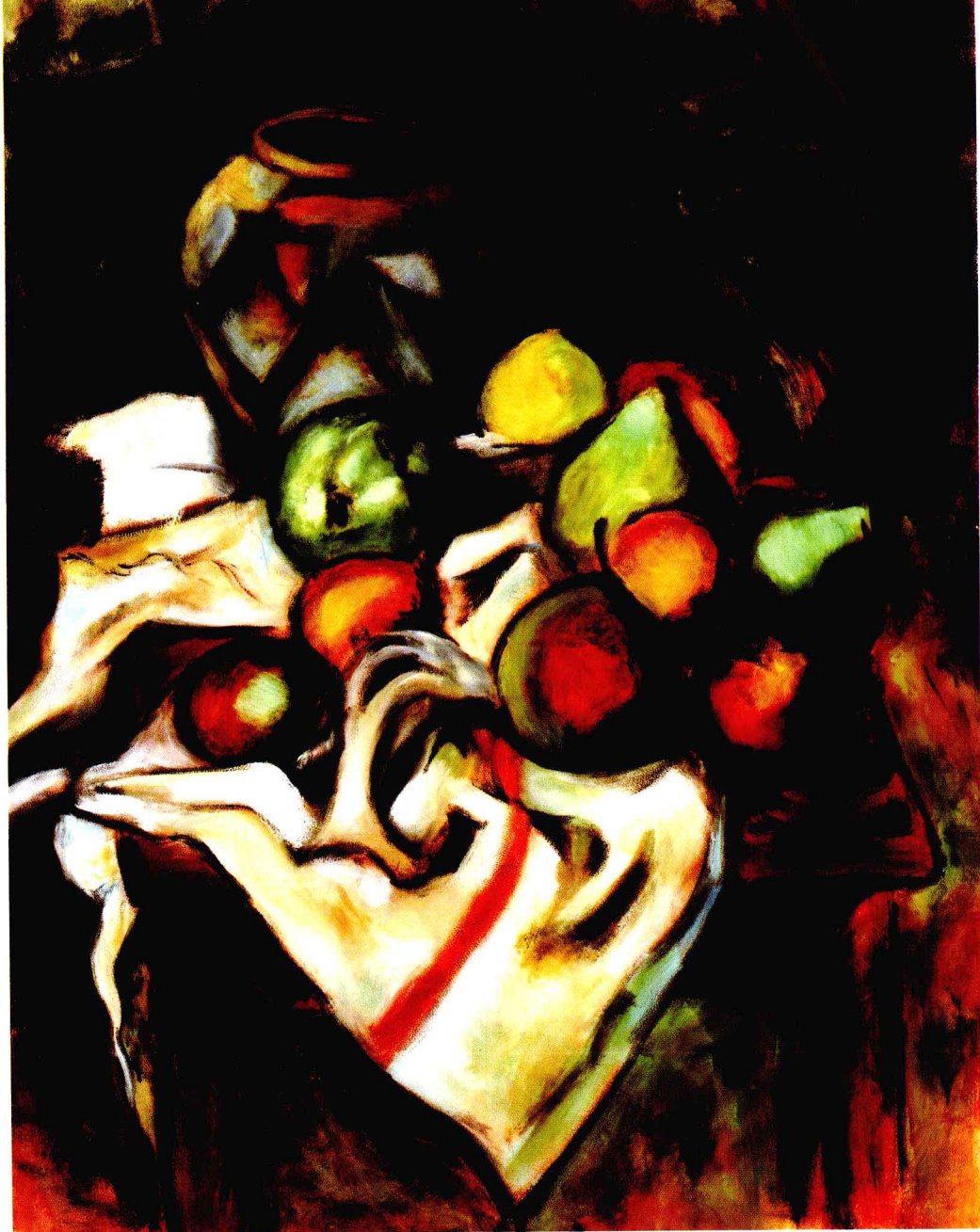
1623年英国国王詹姆士一世允许设立专利权保护新发明，极大地刺激了许多新发明的产生。随着封建制度于18世纪初在西方消失，贵族及大地主所享有的各种特权也随之消失。这些改变推动了自由贸易，形成了更大规模的市场，工商业蓬勃发展，旧有的家庭式工业生产模式已不能满足贸易发展的需要，人们致力改进生产技术和生产模式以增加产量。18世纪中叶，詹姆斯·哈格里夫斯（James Hargreaves）发明的珍妮纺纱机揭开了工业革命的序幕，而英国人瓦特（James Watt）改良蒸汽机之后，一系列技术革命引起了从手工劳动向动力机器生产转变的重大飞跃。蒸汽机的使用改变了人们对空间和时间的认识，艺术家们敏感地体验到了这些变化，开始在创作中反映这些新的刺激，如立体主义对画面空间拓展的尝试、未来主义在平面上追求表现时间和速度等。

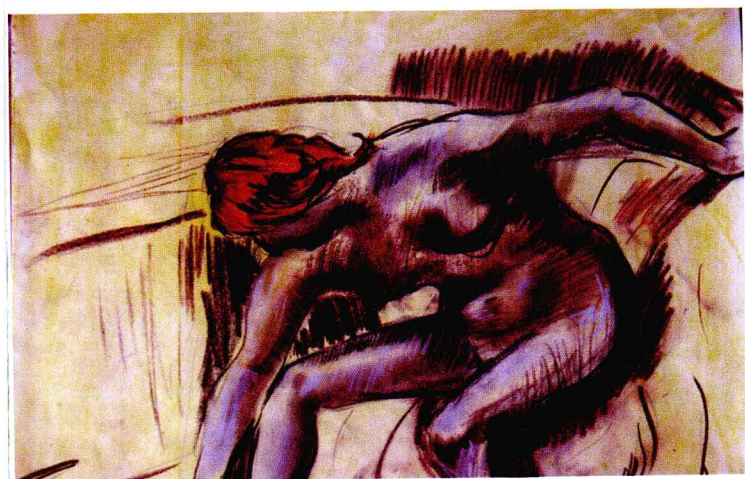
● 乔治·修拉（Georges Seurat）作品

● 德加（Edgar Degas）作品组图

● 保罗·塞尚 (Paul Cezanne) 作品

19世纪末期的印象派带来了素描的独立，乔治·修拉 (Georges Seurat) 以及德加 (Edgar Degas) 的作品明确展示出重新定义、发现和复苏素描艺术的观点。被誉为“现代艺术之父”的保罗·塞尚 (Paul Cezanne) 用理性化的概念创造出自己的绘画世界，在他的世界中，所有的形体都被归纳为圆柱、圆锥等几何形体。塞尚的方法直接催生了立体主义 (Cubism) 的诞生。立体主义在画面中对拼贴图片的使用，进一步模糊了素描与照片、真实与虚幻之间的界限，对现成品的利用被一些理论家认为是300年来绘画中最重要的转折。

“从文艺复兴时期到19世纪末，被认为是保守媒介的素描，很少创新。它被看成是创作的第一步，是用来辅助油画、雕塑和建筑等艺术创作的手段。”^①。传统上素描通常是创作完整作品的第一步，在现代素描中，虽然艺术家们还是把素描作为创作的起点，但更强调其本身是一门独立的艺术，并且素描也可以是一幅完整的艺术品。

从19世纪到今天的近一百年间，绘画风格的演进从未停滞过，特别是照相机的发明不仅从观察，并且从表现方式上把绘画逼上了“绝路”，正是这样，艺术家们开始重新思考个人在创作和绘画中的独特性和唯一性。从塞尚（Paul Cezanne）到毕加索（Pablo Picasso）、康定斯基（Wassily Kandinsky）等都在寻求艺术语言的拓展和创新。从梵·高（Vincent Willem van Gogh）充满表现主义激情的线条到波洛克（J.Jackson Pollock）泼墨式的绘画语言，传统素描的概念已很难定义艺术家们的创造了。而在当代艺术的实践中，素描的定义和尝试更加的广阔。

● 塞尚（Paul Cezanne）
作品

● 毕加索（Pablo Picasso）
作品

● 康定斯基（Wassily
Kandinsky）作品

● 梵·高（Vincent Willem
van Gogh）作品

● 波洛克（J.Jackson
Pollock）作品

