

世纪高等院校艺术设计精品规划教材

丛书主编：郑巨欣 丛书主审：李超德 王安霞

Sketch

素描

主 编：李 鹏 许雪梅

副主编：关佳男 张光远 石海涛

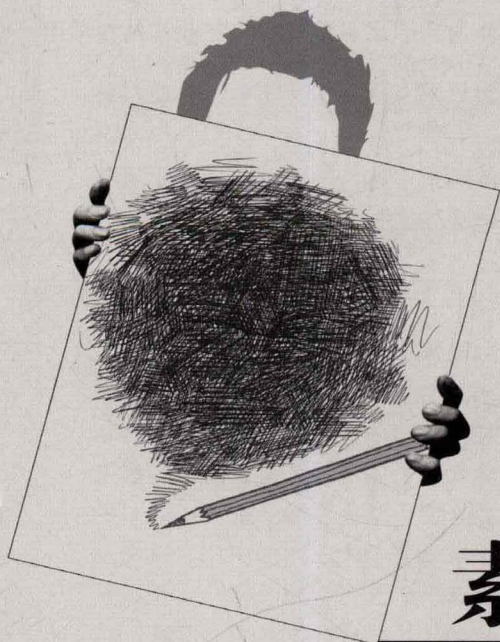

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

21世纪高等院校艺术设计精品规划教材

丛书主编/郑巨欣

丛书主审/李超德 王安霞

素描

主 编 李 鹏 许雪梅
副主编 关佳男 张光远 石海涛
参 编 李清刚 徐小征 张新文
何 峥

 天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本教材图文并茂地介绍了素描的基础知识、素描的形式与种类、素描的工具、素描的观察方法、素描的基本要素以及绘画步骤等,内容充实、范例详尽、点评精确、易于理解,强调基础知识、基本技能的传授与掌握,注重培养学生敏锐的观察、分析能力,对空间的认识能力和表现能力以及设计构想方面的逻辑思维能力。

本教材适合高等院校艺术设计相关专业使用,也可作为高职高专院校相关专业基础教学用书及美术爱好者自学参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 李鹏, 许雪梅主编. — 天津: 天津大学出版社,
2010.1

21世纪高等院校艺术设计精品规划教材
ISBN 978-7-5618-3297-4

I. ①素… II. ①李… ②许… III. ①素描—技法(美术)
—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第219471号

出版发行 天津大学出版社
出 版 人 杨欢
地 址 天津市卫津路92号天津大学内(邮编: 300072)
电 话 发行部: 022-27403647 邮购部: 022-27402742
网 址 www.tjup.com
印 刷 北京奥美彩色印务有限公司
经 销 全国各地新华书店
开 本 210mm×285mm
印 张 6
字 数 106千字
版 次 2010年1月第1版
印 次 2010年1月第1次
定 价 36.00元

21世纪高等院校艺术设计精品规划教材

编审委员会

学术顾问

张道一 东南大学教授, 博导, 江苏省美学学会会长

丛书主编

郑巨欣 中国美术学院艺术设计系主任, 教授, 博导

丛书主审

李超德 苏州大学艺术学院院长, 教授, 博导

王安霞 江南大学设计学院副院长, 教授, 硕导

专家成员

(按姓氏笔画排序)

丁庆博	山东理工大学美术学院艺术系主任, 教授
马 建	北华大学美术学院副院长, 教授
邓咏梅	西安工程大学服装与艺术设计学院副教授
王建国	吉林艺术学院传媒学院院长, 教授
王玉峰	东北师范大学人文学院视觉艺术系主任, 教授
王默根	河北理工大学艺术系主任, 教授
王同兴	哈尔滨学院艺术与设计学院院长, 教授
冯 东	西北工业大学艺术研究中心主任, 教授
刘 昆	石家庄铁道学院建筑与艺术分院艺术设计系主任, 副教授
刘刚田	河南科技大学艺术与设计学院副院长, 副教授
朱嘉凡	吉林农业大学发展学院传媒艺术学院教授
陈 冰	河北大学工艺美术学院环境艺术设计系副教授
陈明艳	温州大学美术与艺术设计学院副教授
杜旭光	河南师范大学美术学院副院长, 副教授
贡小明	河北科技大学艺术系研究生办公室主任, 副教授
李倍雷	大连大学艺术学院院长, 教授
李新君	山东工艺美术学院视觉传达设计学院副教授
李美霞	天津师范大学艺术设计系视觉传达教研室主任, 副教授
李秀洋	邯郸学院艺术与传媒学院教授
肖 艳	沈阳理工大学应用技术学院艺术设计系副教授
杨 军	吉林师范大学美术学院副院长, 副教授
杨兴国	洛阳大学艺术学院艺术系基础教研室主任, 副教授
张 刚	湖南工业大学包装设计艺术学院副教授
林学伟	哈尔滨理工大学艺术学院院长, 教授
苑广华	河北工程大学建筑学院艺术设计系主任, 教授
唐 建	大连理工大学建筑与艺术学院副院长, 教授
唐家路	山东工艺美术学院艺术学系教授
徐雅客	青岛大学美术学院副院长, 教授
黄 凯	安徽工程科技学院艺术系主任, 教授
韩明辉	大连东软信息学院数字艺术系副教授
楼正国	鲁东大学美术学院艺术设计系主任, 副教授

设计是人类合目的的活动和观念的产物，与我们的生活和社会的发展密切相关。这种相关性，有赖于教育。教育是人类社会的延续机制，人类依靠教育而成长。其中，书籍可谓人类进步的阶梯。

在国内外的书籍中，设计类的书籍并不少见，但用于学校教学的设计类书籍，相比哲学、医学和法学等方面的书籍，以及艺术类的其他经典学科如绘画、音乐等书籍，却显得很不成熟。这种状况与设计本身的历史及其所体现的价值极不相称。因为设计源于人类最初的生活方式，从饮血茹毛到衣被群生，从禀自然而生到工具的发明，设计促成了人猿揖别和文明的出现。但是在漫长的古代社会，设计难以与绘画、音乐等相提并论，尽管它也可以参赞造化，巧夺天工。降至百年前，设计率先在欧洲发展为独立的行业，我们通过对西方的学习也逐步形成了设计的思维形式和内容构建。在过去的近半个世纪里，中国的经济和城市建设，具体到衣、食、住、行、用等，都发生了令人瞩目的变化，我们不仅利用设计极大地满足了社会需求，并且憧憬更加美好的未来。与此同时，我们也不由自主地进入了一个越来越多地被设计的社会。在这样一种发展态势下，尤其是在中国，设计类书籍的不够成熟是完全可以理解的。当设计日渐成为社会的主导力量时，人们的审美、创造和思考便不能驻留在过去，但创新有如破茧化蝶，因此，推进设计教育的发展，需要我们以系统观审视设计类书籍的出版策略，基于传统的比照和时代的发展变化，编写出一套具有可持续价值和指导作用的精品教材显得尤其重要。

面对纷繁复杂且无处不在的设计，在当下应该出版什么样的教材才是合适的，不同的人可能有不同的回答。我们与其随波逐流，倒不如稍作停歇，先对教材的用途作一番本质的思考。编写教材，首先考虑的应该是当代设计教育的指向。今天的设计已经不再是花卉写生变化，设计的主体也已不再是制作瓶瓶罐罐，设计随着近半个世纪以来中国的巨变，已经与城市发展、人们的生活品质和国家形象紧密地联系在一起。今天的设计，是一项兼顾艺术和科学的充满智慧和人文关怀的人类活动。其非凡之处，在于能将恣情的感性瞬间凝聚起来，指向理性目标，从而有效地完成思维物化的过程。设计的功能性已将目标与理念准确地落实为可在日常工作中直接应用、可操作的设计准则和控制要点，落实为对社会人文系统的建构。当我们将这样一个庞大的设计系统纳入教学体系时，为了给学生传授设计方面的知识，通常的做法就是设立相关课程。设计作为一个知识体系，相对于课程来说，其内容是相对稳定的，而课程却灵活得多。在设计的教学过程中，课程与课程名称从本质意义上说其设定并非一成不变，但课程应有相对独立的主题，以有助于知识单元的归属和教学秩序的稳定，使专业的建设情况、基本思路和特色更加明晰。所以当前设计教学需要的书籍或教材，应是具有相对独立主题，并且具有内在联系和核心价值追求的一套系列丛书。

像这样的一套教材，在撰写、编辑和出版发行中，势必会有引导性、整体性、适用性、先进性、精良性和稳定性等方面的要求，其难度可想而知。但是我相信，这项工作已有前贤和同人奠定的基础，现经我们共同努力，一定能够更好地将设计理论与实践有机化，更加鲜明地赋予其时代特色并反映当下教学的最新成果，全面、系统并深入浅出地诠释课程内涵和设计原理，以充分体现教材分类分层指导的针对性和有效性。与此同时，我们也真切地期待，这套教材在使用的过程中，能够成为有效提升设计教学水平的重要媒介，从而为进一步推动我国设计教育事业的繁荣和发展作出积极的贡献。

邢巨欣

素描是一门独立的绘画艺术，作为一种绘画的语言和形式，它有着独特的审美价值和艺术性。作为视觉艺术教育中最重要的基础课程，学习者不仅可以从中学习到对自然形态的描绘方法，还可以从中认识到视觉艺术的规律和基本的造型要素，对比例、透视、轮廓、明暗、体积、质感、肌理等有所认识，从而拥有一定的美学思考能力和艺术感知力。

素描是造型艺术的重要基础，是美术中最单纯的造型方式，也是每位习画者和美术爱好者在基础训练阶段的必修课程。学习素描的过程，既是培养造型能力和提高艺术素养的过程，又是对自身进行高层次形象思维训练的过程。

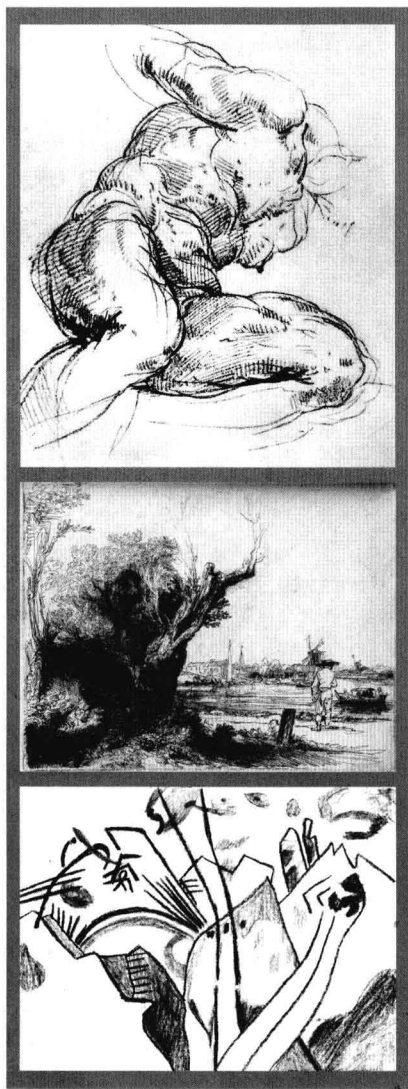
面对21世纪带来的新变化，有关素描课程教学改革的争议愈加深入，如何赋予传统的素描以新的内涵，对素描介入社会的功能如何从更宽泛的角度去认识和理解，这些都是需要认真去思考的问题。传统的素描基础教学重在“以技入道”，其内容偏专偏窄、陈旧重复，往往用统一的方法步骤要求学生，限制了学生的个性发展和创造性。其结果是学生虽然能“有一定的技术，画得准画得像，有立体感”，但却普遍缺乏艺术的表现力，面对客观物象，不会提炼和概括，不会提取和选择，更不会抽象和变化，总是停留在模拟对象、再现对象的低级层次，没有创造和创新，画面既不生动也不感人。

编者认为，素描能力首先要体现在感受能力方面，其次才是写实能力。本教材始终立足于培养和提高学生的审美感受能力、整体意识、整体观察以及整体把握画面的造型能力。教材从素描基础知识入手，阐述了素描的形式与种类、素描的工具、素描的观察方法、素描的基本要素以及绘画步骤等内容，强调对各种造型手段、各种材料的综合实验，为进一步学习做好相应准备。通过对基础知识的归纳总结和对大师作品的分析，可使学生掌握更加全面的理论知识和表现技法。其中，国内外名师的大量作品图例，给初学者提供了很好的学习与借鉴范本，能迅速提高素描表现技能。

本教材既保留了传统素描课程教学中有价值的观点和方法，同时把一些有关素描课程教改的新思想和新精神渗透和融入其中，本着由浅入深、以点带面、删繁就简、切合实际、通俗实用的原则编写，以拓宽学生的视野、调动学生的创新潜能。

总之，编者力求给予学生一个高起点，启发学生对自然形态本质的认识，引导学生透过表象抓住本质，体现自然世界内在的共性规律。因编者水平有限，书中错漏之处，欢迎读者批评、指正。

编者

第一章 素描概述/1

- 第一节 素描的基本概念/1
- 第二节 素描的产生和发展/1
- 第三节 素描的作用及其重要性/10

第二章 素描的形式与种类/12

- 第一节 写实性素描/12
- 第二节 形式意象素描/27

第三章 素描的工具/34

- 第一节 画笔/34
- 第二节 纸张/43
- 第三节 辅助性工具/45

第四章 素描的观察方法/48

- 第一节 学习素描即是学习观察和理解/48
- 第二节 整体观察与立体观察/49
- 第三节 正确的观察方法在素描学习中的重要性/53

第五章 素描的基本要素/55

- 第一节 比例/55
- 第二节 透视/57
- 第三节 形体与结构/60
- 第四节 空间/62
- 第五节 明暗与色调/63
- 第六节 质感与量感/65

第六章 素描绘画步骤演示/69

- 第一节 素描静物的作画步骤/69
- 第二节 素描人物半身像的作画步骤/71
- 第三节 素描风景写生的作画步骤/75

第七章 作品欣赏/78

参考文献/90

第一章 素描概述

学习目标

通过本章的学习了解素描的基本概念,对素描有一个基本的认识;了解素描在各个时期的发展及演变;了解素描的作用和重要性。

能力目标

概括素描在各个时期的发展和演变过程;通过对大师素描作品的欣赏,深入理解素描的重要性;正确理解素描与创作的关系以及素描的作用。

第一节 素描的基本概念

从广义上讲,素描是相对色彩而言的,一般指的是单纯、朴素的单色画,以单色的线条或明暗为描绘方式在纸或布等材料上表现宇宙万物的形态、结构、色调、明暗、空间、位置、质感、量感、律动、内涵的绘画。以素描的方法表现形体,摒弃了对象表面色彩及光色繁复变化的影响,表现了形体的本质,如同建筑的框架、墙基,形成了建筑的基本格局,而建筑的颜色、墙面、室内外装修则是附着在上面的元素,如果没有前者后者就无从依附。狭义地讲,素描是一门独立的艺术学科,它专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程,是一种根据直观印象描绘现实的方法。

素描是人类美术活动中最古老的一种造型手段,也是最早独立的一种绘画形式,同其他绘画一样,具有独立的审美价值。可以说,素描是我们认识生活、认识大自然的特殊手段。不仅如此,它还能极富有创造性地表现生活、表现大自然,使之升华成为艺术。在素描艺术的背后,可以说是科学、美学、哲学、心理学等一个个独立的、有系统的艺术世界。它有着自身的造型语言、结构规律、力度与内涵。谈及素描艺术的自身价值,伟大的文艺复兴巨匠米开朗琪罗给予了高度的评价。他说:“素描是绘画、雕刻、建筑的最高点;素描是所有绘画种类的渊源和灵魂,是一切科学的根本。”换言之,素描是一切造型艺术的基础。

我们学习素描是为了认识对象,研究对象,然后表现

对象。只有通过系统的学习和严格的艺术思维能力的训练,才能有效地积累认识生活的知识和表达的能力,以便于运用各种艺术形象来表达自己的思想、认识与观念,这也是我们学习素描的目的。

第二节 素描的产生和发展

一、早期素描

人类文明的产生和发展,深受环境、民族、宗教、时代等要素的影响。艺术也不例外,素描是艺术学科中的一种,它的产生和发展都是随着人类社会物质生产和文化科学的发展与进步,经历了漫长的历史过程而逐渐发展完善的。

人类开始懂得绘画是从素描开始的。根据考古发现,目前世界上最早的绘画是法国西南部拉斯科的岩洞壁画和西班牙北部阿尔塔米拉山的洞窟壁画。前者距今约2万年,是旧石器时代的绘画遗迹;后者约在1万年前,是旧石器时代晚期绘制的。这一时期的画作被称为史前古代素描,这些画的内容,主要由野牛、野马、驯鹿、大象等动物及人类捕猎场面构成。原始人用最简易的材料描绘他们在狩猎活动中的主要猎获物。其中以西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画《受伤的野牛》(图1-1)最为著名。中国古代也产生了相当于素描的绘画形式,其原始社会的岩画、彩陶等都是用线条形式刻画的,也可以看出素描造型的因素。

图1-1 《受伤的野牛》（西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画）

随着人类的进步，绘画逐渐由简单到复杂，素描也从原始阶段逐步得到发展。在世界美术发展史上，继史前时期的绘画之后，最引人注目的是古埃及和古希腊的绘画。它们都以线造型为主，但古希腊的壁画已趋向于对立体感的表现。我们可以从保存下来的古希腊瓶画中看出当时古希腊艺术的素描水平（图1-2）。尤其是黑像式，造型优美、结构严谨，本身就是一幅素描杰作。

图1-2 古希腊瓶画

同时期的我国战国时期的帛画与古希腊的绘画有异曲同工之妙。如《人物御龙图》，帛画正中绘一有胡须的男子，峨冠博带，上遮华盖，侧身驭龙。全图人物形象富有神采，尤其是配长剑、执缰绳的姿势，颇有大丈夫气概（图1-3）。线条亦有轻重刚柔之变，色彩平涂与渲染兼用，运笔潇洒自如。此后我国的传统绘画基本上沿着这种以线造型为主的道路发展下来。

随着中世纪封建统治的日益强盛，基督教的发展和神权至高无上的统治，绘画大部分是为装饰基督教堂、王侯宫殿、贵族邸宅而画的壁画，还有用笔画在羊皮纸上的插图。

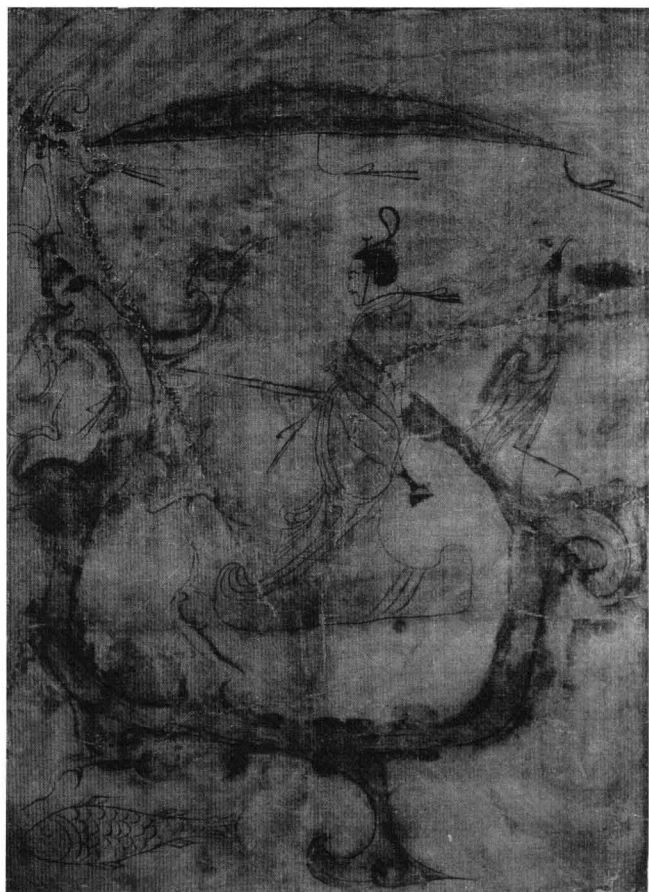

图1-3 《人物御龙图》（战国）

这些插图是保留下来的素描之一，但基本上都是线描，大多十分软弱、幼稚。按照基督教禁欲主义的观点，人物形象都刻画得面无表情。画匠们的素描一般画在羊皮、木板、绢绸、竹片、兽皮或墙壁上，略显单调呆板，它的真正发展是在文艺复兴运动到来之后。

二、走向成熟的素描

早在14世纪，文艺复兴的发源地意大利就出现了独立的素描作品，出现了较知名的画家，如贾第和比萨内罗等。到了16世纪，文艺复兴发展到了全盛时期，对解剖学、透视学等都有了全面的研究，对线条、明暗造型的规律和手段都有了全面的掌握，生活素描以及描写历史事件、生活风俗的构图、肖像、风景画等都全面发展起来。最杰出的代表有达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔。

达·芬奇的素描，造型简练，结构严谨，表现生动，是科学的逻辑性和艺术感性的完美结合。如达·芬奇的素描画稿《圣母子，圣安娜和小约翰》（图1-4）。

图1-4 《圣母子，圣安娜和小约翰》达·芬奇

米开朗琪罗是追求个性和风格的艺术家，从他的人体素描习作（图1-5）和创作素描稿中可以感受到结构和运动的力量感以及他研究人体各部肌肉表情的完整和素描的精湛技能。

图1-5 米开朗琪罗作品

拉斐尔的素描具有柔和和优美的特点，表现技法细腻生动，线条富有韵律，如他的作品《圣女卡德利娜》（图1-6），动态优美，线条生动且富有韵律，是文艺复兴时期线条素描的典范之作。

图1-6 《圣女卡德利娜》拉斐尔

素描技法在大师们的手中得到了完善，形成了一套有形有体、生动、自然、柔和、优美的素描艺术语言。在材料的运用上，有的利用了纸的颜色作灰色调，加上少量的白颜料作高光，增加了色调的层次；有的索性加上了淡淡的色彩，被称为淡彩素描。

这一时期，北欧的艺术也得到了蓬勃发展。德国画家丢勒、荷尔拜因以及尼德兰画家博鲁盖尔等，为后人留下了杰出的素描作品。他们以冷峻、严谨的画风体现了日耳曼民族所特有的思辨性格。如丢勒的素描作品《老人习作》（图1-7）造型结实，笔法有力，线条精确。这幅习作是丢勒为创作《圣彼耶罗尼姆斯》所作的，虽说是习作，但刻画细致深入，形体塑造完整，技法精湛，老人沉思的神态，那饱经风霜而布满皱纹的脸，以及那苍苍的银鬓，都刻画得十分细腻。

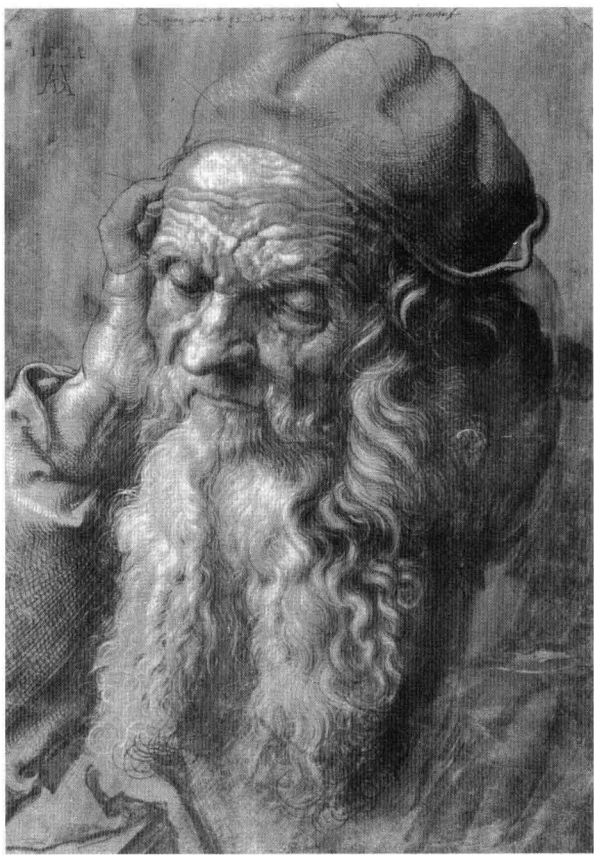

图1-7 《老人习作》 丢勒

意大利文艺复兴盛期，一些艺术大师相继去世之后，意大利流行着一种因袭某些大师风格的所谓风格主义。而当时也有反对风格主义的，其代表人物是卡拉瓦乔（1573—1610）和卡拉齐兄弟阿尼巴·卡拉齐（1560—1609）、洛多韦科·卡拉齐（1555—1619）、阿果斯丁诺·卡拉齐（1557—1602）等人。卡拉齐兄弟为了更有意识地恢复意大利文艺复兴盛期的传统，于1585年在小仑亚城创办了美术学院，他们改变了中世纪以来美术青年工匠的学习方式，运用文艺复兴以来美术创作和基础理论的科学成果，按一定的程序，对美术青年进行系统的培训，素描开始作为绘画基础训练的主要方法。这种以素描基础训练作为主要学习手段的美术学院在意大利出现之后，很快就普及到欧洲各国，并影响了全世界的美术教育。

经过这种美术学院素描基础训练培养出来的画家，认为观察自然的本来面貌已经没有必要了，并逐渐形成了一种僵死的、概念的、公式化的所谓学院派素描体系，最后把文艺复兴时期尊重自然、推崇研究自然、极其重视写生的写实传统完全抛弃了。这种学院派素描基础训练对美术基础教育的统治，如果从《绘画法典》算起的话，由17世纪下半叶到19世纪末，最后在浪漫主义、现实主义和印象主义的冲击下，由动摇到开始崩溃，历时近200年。

三、17、18世纪的素描

17世纪，欧洲美术的发展进入巴洛克时期。巴洛克的含义为“扭曲的珍珠”。相对于文艺复兴时期的静态、均齐、统一、平衡，巴洛克艺术风格凸现其动态、不均齐、不统一、不平衡的特征。这个时代素描艺术的总体特征是：注意明暗对比和光影冲突，注重体积表现、轮廓的虚实、节奏与变化。这个时期产生了鲁本斯、伦勃朗、委拉斯开兹等艺术大师，他们在继承文艺复兴传统的基础上创造出了新的风格。他们在线条加明暗的古典式画法基础上，加强了明暗手法和感性因素，使画面的气氛和形象、色、立体感增强。绘画已着重使用明暗手法，画家开始发挥明暗的感人力量，使画面的气氛、形象的立体感都得到加强。明暗已成为作画的主要手段。通过明暗表现物体的面和体积的方法，可以说已从主要是线条或线条加明暗的画法中独立出来。弗兰德斯的鲁本斯是杰出的素描大师，其作品大部分是人体研究和人物速写，造型丰满，动态夸张，富有活力和激情（图1-8）。荷兰画家伦勃朗的素描，在继承意大利和尼德兰的基础上形成了自己的绘画风格（图1-9），他善于集中光线突出主题，其造型生动，笔法纵横，线条粗犷。他画了大量的风景素描，反映了他对大自然的强烈感受和艺术上的独创性。他的作品对后来的素描和速写产生了很大的影响。

图1-8 鲁本斯作品

图1-9 伦勃朗作品

18世纪,欧洲的主流艺术风格是洛可可。洛可可意为“华丽的贝壳”,用来形容18世纪法国宫廷艺术柔媚、纤细、华丽的风格和趣味。素描材料与技法运用上与17世纪相比没有太大变化,变化的是审美的品位和格调,它体现了宫廷和贵族阶层的生活情趣,表现其优雅、悠闲的生活状态,体现其享乐以及感官愉悦的审美倾向。洛可可风格的代表画家有华托、布歇和弗拉戈纳尔。华托的素描造型准确,笔法轻快,富有韵味(图1-10)。布歇的作品高尚优雅,却不乏亲切感(图1-11)。18世纪的法国流行在有色纸上用黑色作画、用白色提亮的三色素描和用彩色粉笔创作的素描作品,丰富了素描的表现形式和艺术语言。

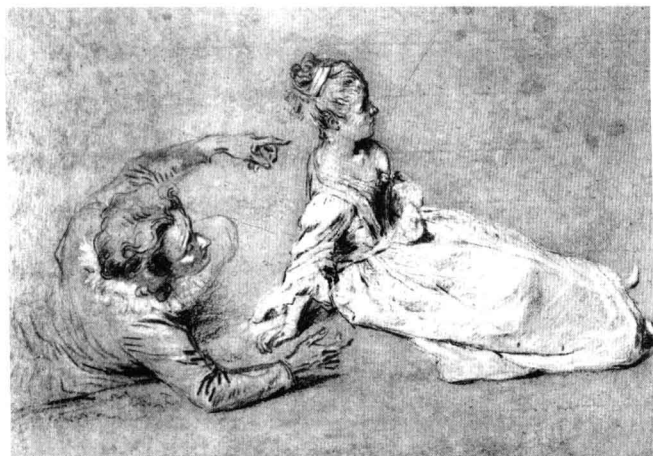

图1-10 华托作品

图1-11 布歇作品

四、19世纪的素描

19世纪法国古典主义画派的主要人物是大卫(1748—1825)和安格尔(1780—1867),他们的素描轮廓精确优美,结构严谨,是循着学院派素描的风格发展下来的。安格尔高超的造型水平和精湛的素描技巧,进一步把古典主义学院派艺术推向了一个新的高峰。他的素描作品线条优美,结构严谨,笔法精妙,形神兼备,在追求线条的精练及造型的整体与局部的关系方面很有独到之处。安格尔更是追求线条的简练与准确,他的素描细节精雕细刻而不失整体,堪称古典主义素描的典范。

19世纪是西方画坛取得一系列变革和发展的时期,艺术创作和探索异常活跃,名家众多,画派纷呈。重要的画

派有法国的巴比松画派、现实主义、浪漫主义、古典主义、印象主义、新印象主义、后印象主义、纳比派、奥地利的分离派、俄罗斯的巡回展览画派等。

19世纪中叶，学院派教学（其支柱是素描基础训练体系）已成众矢之的。首先出现的是以德拉克洛瓦（1798—1863）为代表的浪漫主义画派。德拉克洛瓦是浪漫主义大师，他的素描充满了激情，下笔快速，富于节奏和动感，他主张素描“从中心画起，从椭圆形的整体开始，而不要起始就注意细致的轮廓”，“轮廓应该在最后产生”（图1-12）。

图1-12 德拉克洛瓦作品

图1-13 米勒作品

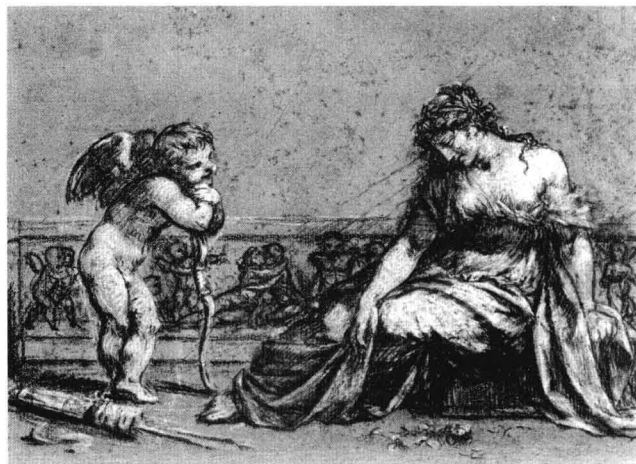

图1-14 普吕东作品

图1-15 门采儿作品

接着是现实主义画派，以库尔贝（1819—1877）、杜米埃等为代表。他们坚持以生活真实为创作依据，反对代表官方趣味的学院派因袭虚伪的艺术。库尔贝主张素描基础训练应以现实生活为楷模，他曾为不满学院教育的学生开设画室，用农民的牛代替模特。杜米埃的素描运用大块的明暗对比，突出人物的轮廓和动势，富有节奏感。还有米勒、普吕东、德国的门采儿等画家的素描都与劳动人民生活密切相关（图1-13至图1-15）。

柯罗、巴比松画派、印象画派则索性走出画室写生，在光色的表现上对绘画进行革新。他们厌恶学院派迎合官方趣味的虚伪做作，主张作品无所谓表现意义，只是画家视觉印象与自我感觉的反映。19世纪70年代，印象画派崛起，在强调色彩感觉的新观念的影响下，他们冲破原来依靠边缘演示体积的轮廓线的素描手法，省略细节，用色粉笔、炭笔或水粉等工具，以轻松的、自然的、生动的、真切的画风，去捕捉自然界中瞬息变幻的形与色。他们的素描不大着重刻画人物的自然形态，只重视对形象的感受和对气氛的渲染，有的风景素描只注意记录光的印象和对笔触的组织，使绘画真正成为画家感受和表达情感的手段，也使素描逐渐脱离了“稿本”的模式，而与创作结合起来。例如印象派画家德加，他经常用彩粉笔画舞女等题材，把素描的画法和较简单的色彩画法结合起来，然后沿着素描技巧的道路谋求色彩创作的新综合（图1-16）。印象派中马奈的素描简练概括，注重大的感觉，画的女人身体以线造型施以淡彩（图1-17）。毕沙罗比较用心于素描的构图经营（图1-18）。雷诺阿的素描，描写细微，他用钢笔、软木炭、白粉笔画女裸体和肖像，创造出了一种能表现女性肌肤细腻感觉的复杂技法。

图1-16 德加作品

图1-17 马奈作品

图1-18 毕沙罗作品

塞尚用砖石般坚实的线条和明暗色块表现人物和其他物体，注重画面的平面结构。他认为一切物体都是由球形、锥形等几何形体构成的，其立体主义思想和造型方法颠覆了文艺复兴以来写实绘画的观念和传统，从而拉开了现代绘画的序幕（图1-19）。凡·高的素描，用点线去表现变幻、运动的形象，一切形象在狂乱的幻觉中升华，反映了他的精神境界（图1-20）。高更的素描，侧重于追求心灵的真实，一切都是出自自觉的表现，一切形体回归于原始，不受外界表面现象的迷惑（图1-21）。

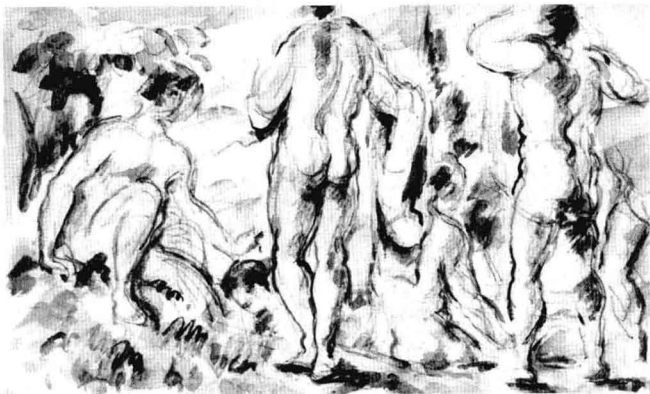

图1-19 塞尚作品

图1-20 凡·高作品

图1-21 高更作品

与法国画家不同，奥地利画家埃贡·席勒，以果断肯定、略带苦涩的线条表现男女人体和肖像，造型严谨之中又含有某种忧伤的感情（图1-22）。珂勒惠支的素描独具一格，用笔果断有力，线条粗放犀利，人物形象概括，绘画中始终饱含着画家无限的忧愁和爱心（图1-23）。她所创作的素描人物，舍弃繁杂和琐碎的枝枝节节，对人物进行概括的、意象性的描绘和表达，具有特殊的艺术感染力。

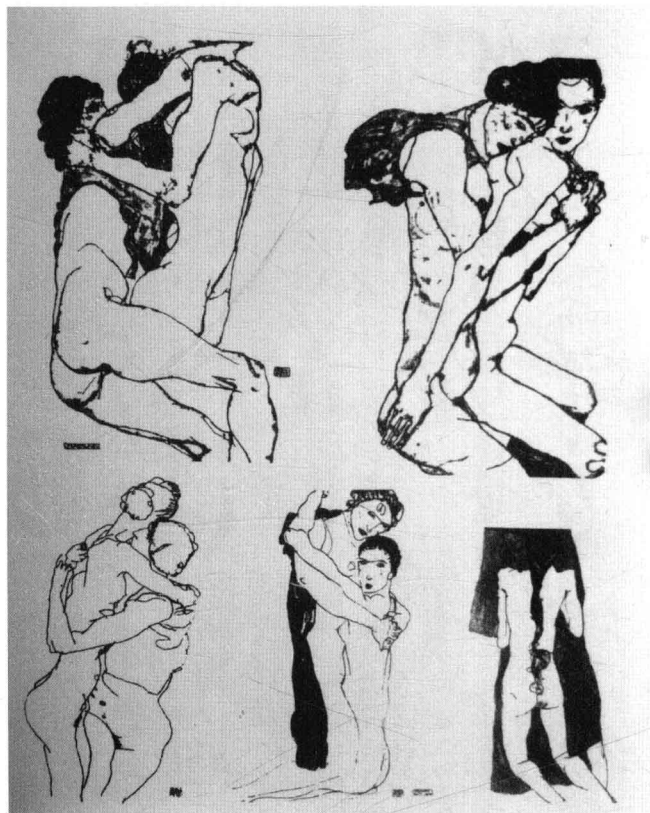

图1-22 埃贡·席勒作品

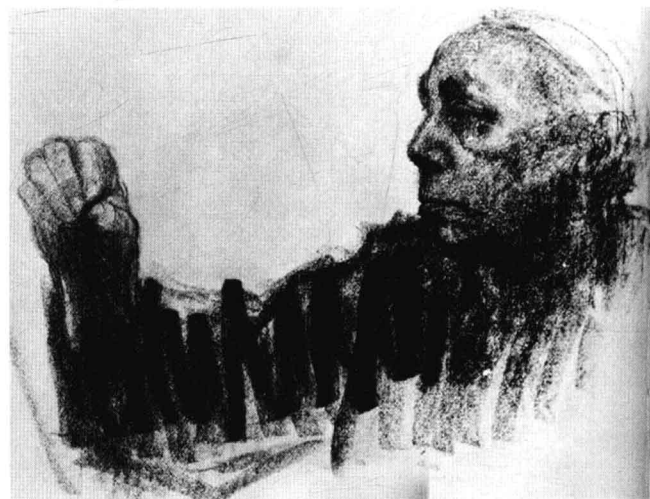

图1-23 珂勒惠支作品

这个时期,各国坚持和发展写实传统的画家、学派和教学体系很多。对新中国成立初期美术教育影响比较大的俄国契斯恰柯夫(1832—1919)的素描教学体系,它是在19世纪70年代印象画派兴起时酝酿成熟的。契斯恰柯夫强调素描基础训练的程序性和系统性,继承了巴洛克艺术开始的明暗法,针对当时学院派以轮廓线条加明暗的素描格式,提出了三度空间的透视造型法则。他认为“素描画的不是线,而是形……画的是线,而见到的是两条平行线等之间所包含的体积。”契斯恰柯夫素描教学体系和各国同时出现的坚持写实传统的教学体系一样,他们坚持了对自然和客观规律的研究,发展了自文艺复兴就提倡的写实传统,这一传统在学院派素描基础训练统治美术教育期间,几乎被古典规范淹没了。契斯恰柯夫素描教学体系虽然存在缺点,对发挥学生视觉记忆、速写、默写和形象想象力能力方面注意不够,但它毕竟为当时俄国现实主义画家打下了扎实的造型基础,又直接影响了前苏联的美术教育以及我国20世纪50年代的美术教育,对提高我国美术创作的造型能力是有帮助的(图1-24)。

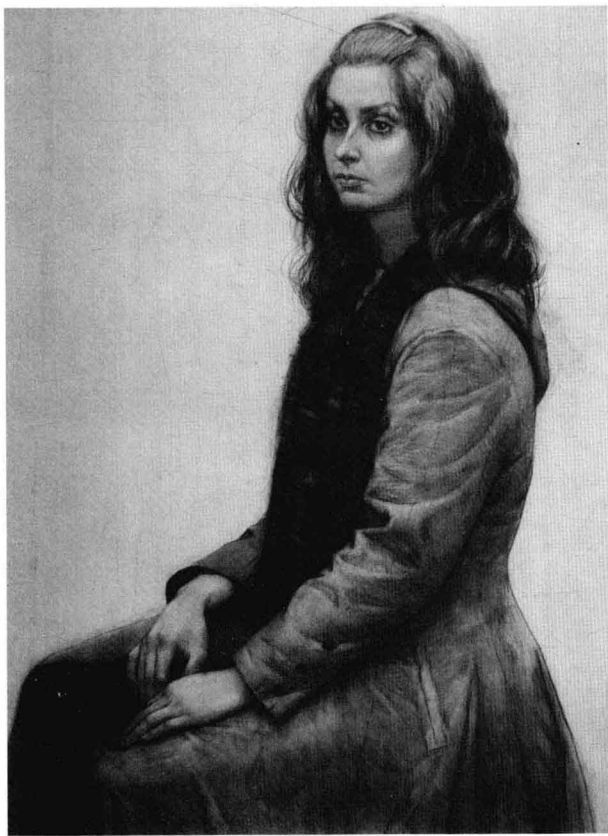

图1-24 列宾美院学生作品

五、20世纪的素描

19世纪末期,西方画坛涌起了现代艺术的思潮。进入20世纪后,又相继出现了野兽派、立体派、未来派、超现

实主义、抽象主义、达达主义等。野兽派的画家强调夸张变形,色调对比强烈,线条厚重简朴,追求独特的装饰性、原始性和童真趣味;表现主义画家追求粗放的写意效果,线条有力,常用双曲线描绘形体,画面节奏紧张,形象怪诞,情绪忧郁,常带有明显的刺激性。

以毕加索(1881—1973)、勃拉克(1882—1963)为代表的立体主义画派是塞尚艺术主张的直接受益者,他们从塞尚关于结构秩序的言论中得到启发,把自然形体概括成基本几何形体,并重新进行综合。立体主义绘画在造型观念上有了较彻底的转变,对结构秩序的把握从客观转向主观,从物象转向画面,从具象的转向抽象的(图1-25)。当然,完成这种转变的不仅仅是立体派,表现主义的代表人物康定斯基(1886—1944)从实践到理论上都是抽象艺术的先行者和领导者,他明确指出:“素描的实质是能否将艺术家对于与外部现象真实无关的造型追求和谐起来。”并进而提出了一系列抽象艺术理论(图1-26)。

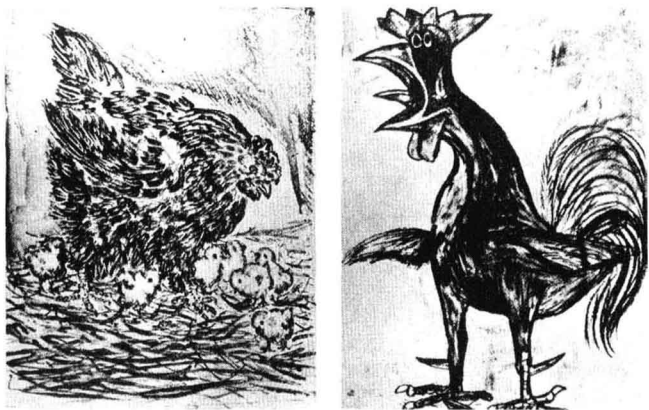

图1-25 毕加索作品

图1-26 康定斯基作品

与表现主义艺术一样,具有强烈表现性的还有以西班牙画家达利(1904—1989)为代表的超现实主义艺术。达

利具有很强的写实能力，他在作品中用写实的技法，表现超乎常理的、极端怪诞的形象与情景，其作品表现出了对战争和动荡生活的恐怖与困惑。尽管他本人曾投靠反动的独裁政权，但他的作品在美术界和社会上还是有很大影响力（图1-27）。

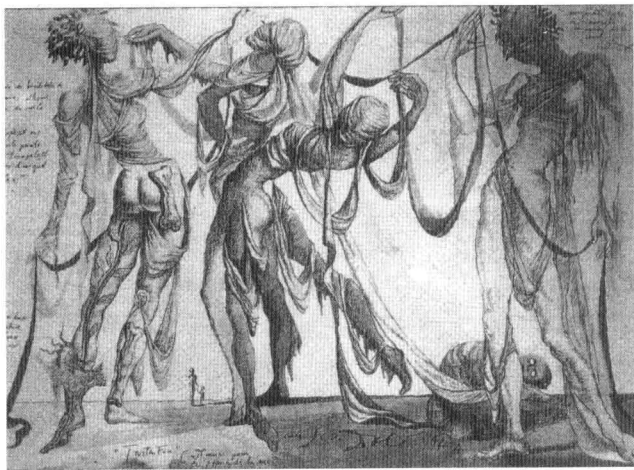

图1-27 《死亡精神》达利

荷兰人蒙德里安（1872—1944）是从另一角度研究纯抽象的艺术形式，他自称为“新造型主义”。我们从“树”的系列素描中可以看出他如何从自然写生发展到研究平面中的形与空间的力动关系，可看出形体如何被简化成纯形式的构成（图1-28）。

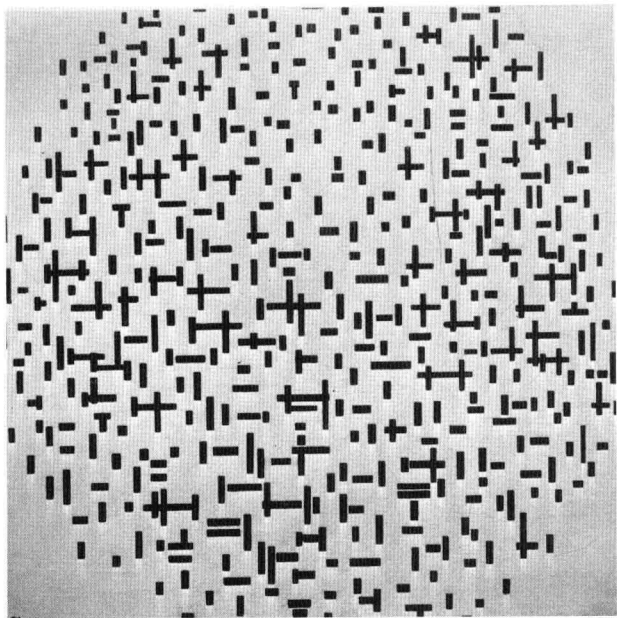

图1-28 蒙德里安作品

当现代主义艺术家们无所不用其极地进行各种反传统探索的时候，现代主义作为一种思潮已经走到了尽头，这

也正应了“物极必反”的古语。20世纪末，第二次世界大战后的西方发达国家进入了所谓“后工业社会”，伴随着科技和经济的高速发展，新的消费意识和新的生活观念无孔不入地渗透到包括艺术节在内的各个精神领域，以至于在艺术界形成了一种新的思潮——后现代主义。

20世纪50年代，波普艺术的产生为后现代主义的出台拉开了帷幕，英国艺术家汉密尔顿、美国艺术家罗森伯格等用画报图片和街道垃圾拼凑成全新概念的艺术品，表现出他们对当代文明的独特认识。安迪·沃霍尔因在绢上印制影星玛丽莲·梦露的肖像而在美国家喻户晓，不过他平时最常画的题材还是罐头、瓶子等最不引人注意的东西。

“后现代艺术”是一个非常混杂的概念，或者说是一个包罗万象的概念。许多当代艺术家并没有有意识地追逐这种潮流，其作品也很难与“后现代”的观念挂上钩，但在社会及艺术界大发展的趋势下，这些艺术家的作品都或多或少地有了“后现代”的影子，至少他们已走出了现代主义“抽象—表现”的圈子，回到了现实，但又不同于古典的写实艺术，形成了既有个人感觉，又有当代特点的独特风格（图1-29）。

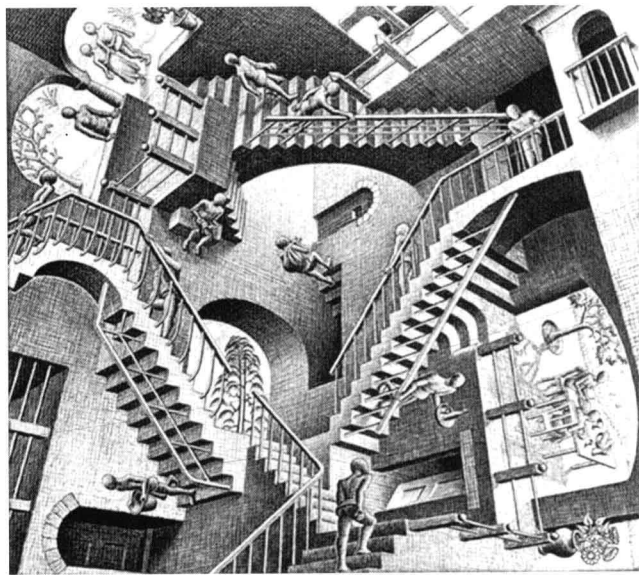

图1-29 基里科作品

第三节 素描的作用及其重要性

素描是造型艺术领域中的基础学科，它不仅研究造型的基本法则，而且还研究艺术的规律和表现，同时对现代人造型观念的形成和审美意识的觉醒具有极为重要的作用。在绘画造型艺术中，素描是一切造型艺术的基础，各画种都可以运用、借鉴素描的一些基本规律来锻炼造型能力，如整体观察、分析比较的方法和有关形体结构、解