

高等院校艺术设计专业教材

21 世纪设计基础新主张

设计素描

■ 田忠利 杨虹 编著

西南师范大学出版社

XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

设计素描/田忠利等编著. —重庆:西南师范大学出版社, 2009.2

ISBN 978-7-5621-4376-5

I. 设… II. 田… III. 素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 003930 号

设计素描

编 著 者: 田忠利 杨 虹

责任编辑: 王 煤

封面设计: 梅木子

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南师范大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆市海阔特彩色印刷有限公司

印 刷: 重庆长虹印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 10

字 数: 230 千字

版 次: 2009 年 3 月第 1 版

印 次: 2009 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-4376-5

定 价: 48.00 元

第一章		002	素描概论
	一	002	素描的含义
	二	003	素描的演变和发展
第二章		046	透视原理
	一	046	透视的基本概念
	二	049	透视的分类
	三	053	透视学中的几个名词的解释
	四	054	平行透视
	五	056	成角透视
第三章		060	点、线、面
	一	060	点——生命的开始
	二	066	线——生命的延伸

CONTENTS

目录

设计素描
SHEJI SUMIAO

		三	069	面——生命的完善
第四章			078	光线与形体
		一	078	光线与形体的关系
		二	096	材质与光影效果
第五章			104	构图原理
		一	104	构图基本规律、程式法则
		二	112	构图与现代构成学的关系
第六章			124	人像写生
		一	126	头部结构
		二	132	人像的形与神
		三	146	人像在创作中的运用
			157	参考文献

高等院校艺术设计专业教材

21世纪设计基础新主张

设计素描

■ 田忠利 杨虹 编著

SHEJI SUMIAO SHEJI SUMIAO

SHEJI SUMIAO SHEJI SUMIAO

SHEJI SUMIAO SHEJI SUMIAO

西南师范大学出版社

列宾美术学院作品

第一章 素描概论

一 素描的含义

“素描”一词是西方传来的绘画术语,源于法文 dessin 和 dessein(设计)。在《辞海》中的注释为:“绘画术语,主要以单色线条和块面来塑造物体的形象。”

在我们今天的素描基础训练过程中,素描一般是指单色画而言。简单的理解,是一种主要借助于单色的线条或明暗调子来表现客观物象的形态构造特征的绘画形式。它主要研究客观物象的形体和结构、透视和空间、明暗和虚实、质感和量感、静态和动态、神情和气韵等造型因素和艺术表现法则。

中西绘画造型体系确立后,西方画家在科学、理性和逻辑思维模式下,以二元对立的方式和主观探真求实的态度,面对自然界,忠实对象,穷其物理,力尽其真,锲而不舍。画家们视素描是一切造型艺术的基础语言,是培养造型基本功的主要手段,也是学习绘画的不二法门。文艺复兴时期的艺术大师米开朗基罗曾说:“素描是绘画、雕刻、建筑的最高点,素描是所有绘画种类的源泉和灵魂,是一切科学的根本。”素描大师安格尔认为:“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。有什么样的素描,就产生什么样的作品,它像演员一样,台下有什么样的基本功,就在舞台上演出什么样的角色。”至20世纪初,西方现代绘画的兴起,才打破了这一法规,淡化了这些箴言。

中国绘画则较早地超越了素描作为“模仿自然”这一绘画基础训练的束缚,而是追求在观察和表现大自然客观物象时,画家主观情绪、感受与客观物象自身具有的形貌特征,及其所散发出的美的韵致和意趣相统一、浑化,追求所谓“超以象外”,“得其环中”。中国画家强调绘画造型“妙在似与不似之间”,否则,“得其形似,则无其气运。具其色彩,则失其笔法”。绘画造型水平永远无法达到高超的境界。

二 素描的演变和发展

任何学科的形成,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完善的。艺术学科中的素描,当然也不例外,起初比较简单朴素,后来逐渐发展深化,伴随绘画的发展,在不同时期,形成了不同风格,并建立起不同国家、不同民族和不同流派的完善的素描体系。现就中西方不同历史时期的雕刻和绘画造型风格、特点的演变,来说明素描的发展,对素描造型认识的提高会有一定的帮助。

早在人类的洞窟壁画中,我们可以发现最初的单色绘画。法国拉斯科洞窟壁画描绘了野牛、驯鹿和野马等原始动物(图1-1)。画面用线粗阔,造型洗练,特别是对眼睛的刻画,充满粗犷的原始气息和野性的生命力。西班牙阿尔塔米拉山洞的原始壁画《受伤的野牛》(图1-2)用粗细浓淡变化的线条,准确细致地刻画了野牛的动态和结构。拉斯科和阿尔塔米拉山洞的原始壁画对动物的体积和结构进行渲染,力求达到再现自然的效果。

中国内蒙古阴山和广西北宁明花山等地原始岩画中的人物、动物等主体形象被夸大,突出其基本特征,造型稚拙,不注重细节刻画,既无层次变化,又无浓淡区别,多以单

图 1-1 马

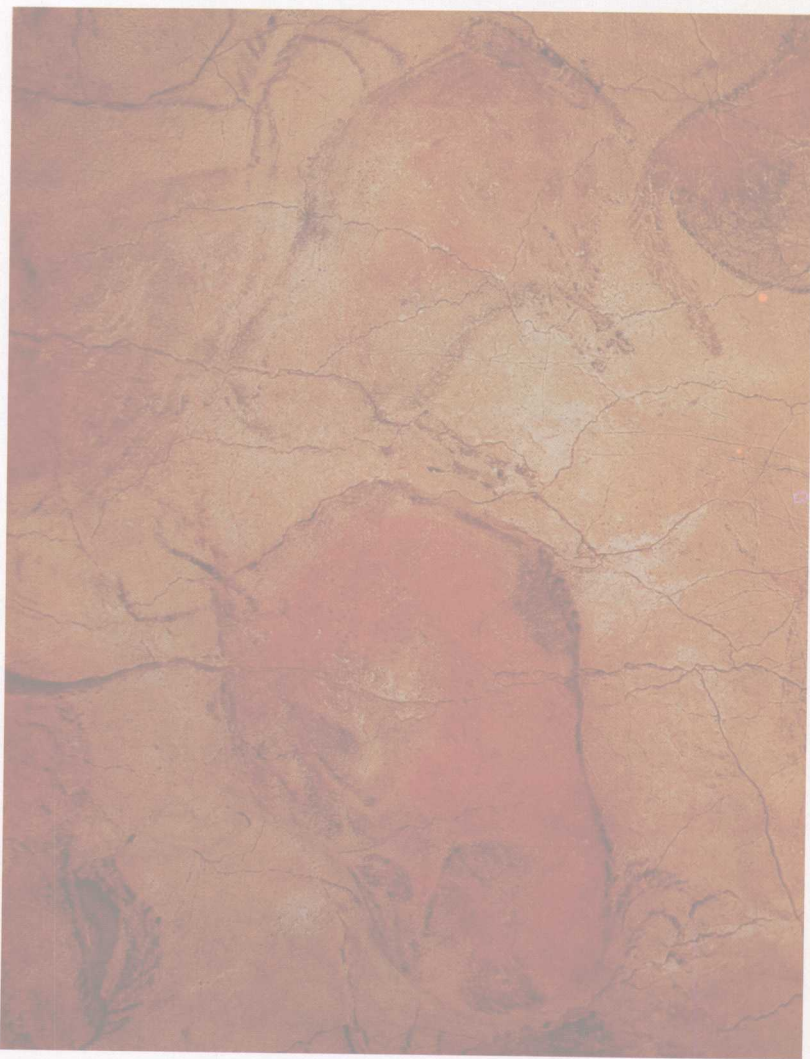

图 1-2 受伤的野牛

图 1-3

图 1-4

图 1-5

图 1-6 阿喀琉斯和埃阿斯玩骰子

色平涂,辅以简单的线条,呈剪影行,形式感非常强烈。(图 1-3、4)

中国原始岩画与法国拉斯科和西班牙阿尔塔米拉山洞的原始壁画都是单色绘画,我们也可看作是人类最早的素描作品。如果我们将二者所用的绘画工具、表现方法、形象形态和表现内容进行比较,就会发现不管东方或西方,人类艺术的发生在本原上是相同的,只是世界各民族在其漫长的历史发展过程中,由于地理、文化、语言及受其制约的思维模式的不同而分道扬镳,逐渐形成了各自的传统体系。

无论东方或西方的原始绘画,都反映出人类审美感知和艺术创作的一条重要规律:“得其精而忘其粗,得其内而忘其外,见其所见,不见其所不见,视其所视,而遗其所不视。”

1. 西方素描的演变和发展

古埃及、古希腊、罗马时期的素描

古代埃及是世界上文明发源地最早的国家之一,与中国、巴比伦、印度并称为东方四大文明古国。在人类艺术史上,埃及人以其杰出的智慧,通过对社会生活的悉心观察和独特理解,创造了独具民族风格的雕刻、绘画。

古埃及是一个王权高度集中的奴隶制社会,法老高踞古埃及社会顶端,神权和王权思想高于一切,宗教可以说渗透了埃及人的全部生活,也对艺术产生了重要影响。古埃及在绘画题材和表现方法上严格服从统治者的要求,概念的公式化的程式在绘画造型中占了主导地位。画家用默写、想象的方式进行人物造型,一般都是侧面头部画上正面的眼睛,正面身体加上侧面的双脚,且都表现内踝一面,看上去仿佛两只左脚,人物比例上有一定的数据规范,形成“正面律”风格。而且,以人物身份的尊卑决定比例大小,如主人比奴仆大,甚至比他的妻子大。古埃及的画家追求强烈的秩序感和稳定、质朴、和谐的画面效果。虽然画面简练概括,写实中带有美化的色彩,并具有强烈的独特装饰趣味,但是这种画法脱离了生活现实而走

上概念公式化的道路,使造型僵化,缺乏生活的活力。由于其相对封闭的地理环境和社会原因,这种程式在古埃及以后的几千年艺术中基本不变(图 1-5)^①。到新王朝末期,新的宗教思想给艺术带来新的发展和变革,在素描造型上,艺术家们开始在壁画的人物造型上刻画四分之三侧面和正面的动态。

古希腊人很早就受益于东方民族的智能,尤其是古埃及灿烂辉煌的艺术创造为古希腊艺术提供了丰富的可鉴资源。例如,从古希腊的瓶画中(图 1-6),可以看出那时的人物绘画造型继承了古埃及公式化的绘画风格。后来古希腊画家用自己的眼睛去观察和发现自然形状,竭力表现和再现“一个个别的人体”,开始使用“短缩法”,破天荒地第一次把一只脚画成正面,体现出熟练掌握人体解剖和运动的知识,素描达到了前所未有的熟练程度。

希腊艺术家把对人的关注深深地植入艺术创作中,他们由衷地认为:人是宇宙万物中最完美的客体,特别是在雕刻方面,将这种人文主义精神充分地体现在对神话的艺术表现中。希腊雕刻造型艺术既是写实的、再现的,又是富于理想的、表现的。因为她遵循“艺术模仿自然”(亚里士多德)的理论,并且,她是以神话的方式对人的肯定和赞美,所以,古希腊雕刻造型艺术既呈现出一种写实美,又洋溢着一种理想美。从米隆的作品《掷铁饼者》(图 1-7)的头、躯身、腿之间所形成的动态,我们可以发现当时的艺术家仍然受古埃及造型法则的影响,不过从人物的比例关系、骨骼结构和肌肉形状看,艺术家已经开始使用模特做创作参照,使人物造型更加真实可信。

罗马人用武力征服了希腊,但在文化艺术上却深受希腊的影响,希腊艺术在内容、形式和技巧方面都给予罗马极大的影响。古罗马时期的人物雕刻造型特征继承了古希腊的理想化的风格,并趋于写实,强调表现人物强烈的个性和复杂的内心世界。(图 1-8)

^① 《艺术的故事》英·贡布利希著三联书店、《外国美术简史》中央美术学院美术史系外国美术史教研室编著。高等教育出版社)

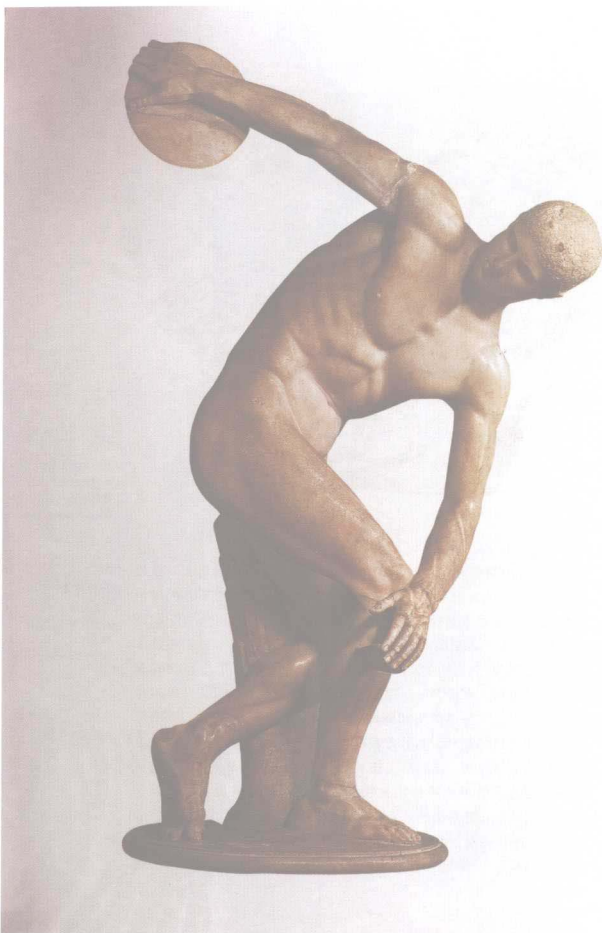

图 1-7 掷铁饼者

图 1-8 卡拉卡拉

今天,我们虽然很难看到古希腊、罗马时期流传下来的手绘素描作品,但从流传下来的雕刻艺术作品中的造型语言和形式上,我们可以发现,这一时期的素描以极具动力感的线条作为造型的主要因素,重视轮廓线的表现力,并形成一种轮廓画法。特别是古希腊以现实形象为素描造型的基础,强调模拟自然,使其艺术有了生活的气息,同时也体现出艺术家熟练掌握人体解剖知识和运动规律的能力,把造型的水平推向了一个新的阶段,素描上达到了前所未有的熟练程度,对以后的意大利文艺复兴时期的人物雕刻、绘画艺术产生了重要影响。(图1-9)

中世纪素描

自公元476年西罗马帝国灭亡到15世纪文艺复兴运动开始的一段时期,史称中世纪。基督教在这一时期的欧洲文化艺术中占统治地位。基督教起源于东方,形成、确立并发展于西方,因此,欧洲中世纪艺术不能单纯理解为宗教艺术,而是融合东方文化、古希腊罗马和蛮族文化的艺术。

欧洲中世纪绘画基本上是为宗教服务的。画家的责任是以线条和色彩来表现教士传授给人们的宗教信仰。宗教约束了素描和绘画的发展,僵化的宗教观念,代替了古希腊、罗马时代崇尚自然美和理想美的精神。以拜占庭绘画为代表的中世纪绘画极其保守,既为教会又为皇帝服务,画家在绘画创作中无法表现他们的个性。特别是在人物的塑造上,强调刻板的已有主观规范,背离现实生活,完全屈服于宗教偶像的约束,人物形象毫无生机可言。画家不再追求真实,由已有的概念和手法代替生动的形象,并使其定型化,如失去了生命的木偶,反映了基督教的神秘色彩。从素描表现的内容来看,除了对绘画、雕塑的模仿以及设计草图和风景写生稿之外,多为缺少艺术价值、因陈相袭、缺乏变化的素描作品。拜占庭绘画另一个重要特点是具有明显的东方色彩。喜欢颜色而不注重造型,喜欢装饰而不强调真实的表现,素描和形只占第二位,他们的变形和程式化是为了突出色彩取得装饰效果。对体积

图1-9
青年像

的表现被压到最低程度,绘画中透视的表现也是非常随意的,画家只对物象的深刻空间加以略微的暗示。(图 1-10)

到了中世纪后期,画家在作品中开始摆脱拜占庭画风的影响,绘画的现实主义因素逐渐增长,乔托的作品就是代表之一,为后来文艺复兴时期的表现技巧打下了基础。

文艺复兴时期的素描

西方文艺复兴是指 14 世纪到 16 世纪西欧与中欧国家在文化思想发展中的一个时期。这一时期的欧洲各地区,在封建社会内部产生了资本主义萌芽,新型的资产阶级为挣脱精神上的奴役,求得政治上和文化上的解放,展开了对宗教神权和封建统治的斗争。在美术领域内,被禁锢多年的古典文化又引起了人们的重视。艺术家们以人文主义的思想和现实主义的创作方法,冲破了中世纪天主教的禁欲主义,将美术推向了一个崭新的历史时期。人文主义的特征在于它与封建文化的宗教性质截然对立,艺术家提倡人性以反对神性,强调个性自由。文艺复兴时期的美术就是在这样一个社会背景下发展起来的。文艺复兴初期的艺术家们虽然崇尚古希腊、罗马的建筑、雕刻艺术,从中汲取营养,但是他们却非盲目崇拜,也从未机械地模仿,而是把师法自然放在了艺术创作的首位。

到了 16 世纪,文艺复兴发展到了全盛时期,艺术家们把人文主义的思想与科学认识有机地结合了起来,在科学、理性和逻辑思维模式下,以二元对立的方式和主观探真求实的态度,面对自然世界,忠实研究和表现对象,力尽其真。文艺复兴时期的画家们在艺术创作过程中为了追求绝对真实地“模仿自然”,已不满足于依靠感官去认识自然世界,还要求用理性去理解世界。他们将艺术与科学相结合,视素描为认识、研究和真实表现自然世界的手段,并采取科学实验的方法研究光影变化。他们熟练运用数学和几何原理,经过详细的计算,演推出透视法则,并热衷于透视法在绘画作品中的运用。他们甚至勇闯宗教禁区,直接解剖尸体,解析人体内部结构。文艺复兴时期的画家们在绘画“模仿自然”的过程中,追求惟妙惟肖并达到

图 1-10 逃亡埃及

图 1-11 圣母子·安娜和小约翰 达·芬奇

图 1-12 达·芬奇自画像

图 1-13 利比亚巫女 米开朗基罗

幻觉真实的效果,以提高绘画艺术真实的感染力。达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔成为杰出的代表,登上素描高峰之巅。

达·芬奇在素描作品《圣母子·安娜和小约翰》(图 1-11) 中将科学的逻辑性与艺术的感性形象性完美地结合起来,画中人物形象结构严谨,却不乏生动。画家用炭笔在淡褐色纸上运用简练、和谐的笔法将人物形象结构作微妙的过渡处理,从明到暗,徐徐转变,使得脸部轮廓逐渐消失在若有若无的薄雾之中。通过明暗调子,高光处理,形成立体感很强的凹凸起伏、纵深层次、质感效果,更加突出了人物形象的客观真实性。这些高超的素描艺术技巧,完全得力于他对光学原理、明暗渐变规律、透视法则以及人体解剖的透彻研究。(图 1-12)

米开朗基罗在绘画创作中为了有力地表现人物形象的动态结构和狂飙的力度,借助科学理性的逻辑思维方式,通过对人体的肌肉组织和骨骼结构形态的解剖学研究,他能在人物写生时透过皮肤看到内部结构。比如,在壁画《利比亚巫女》(图 1-13)的素描画稿中,画家为了准确、生动、真实地表现力的感觉和英雄气概,曾三次描绘了左脚趾紧张用力的姿态,还两次描绘了左手的细部。因为细部语言的准确、有力,可以强化整体的艺术感染力。米开朗基罗非常重视人体各部位“肌肉的表情”研究,凡此,都体现出其素描语言中内涵的科学理性探索精神。(图 1-14)

拉斐尔在自己的绘画中,把生活中的形象加以理想化。他的素描以柔和、纯净、活泼而流畅的线条著称。安格尔谈论素描时曾说过:“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。”如他画的《圣女卡德利娜》(图 1-15)身体扭转,头部回旋,线条富有韵律,深刻地表现了卡德利娜虔诚的情感,不仅是拉斐尔的代表作,同时又是文艺复兴时期线条素描的典范。

图 1-14 「卡希那之战」中战士习作 米开朗基罗

图 1-15 圣女卡德利娜 拉斐尔

图 1-16 “受胎告知”衣褶习作 达·芬奇

图 1-17 圣塞巴斯提安 提香

图 1-18 雕像习作 丁托列托

文艺复兴时期的画家们在素描训练中对立体造型更加关注,开始用块面塑造人体,就像雕塑家用泥塑像一样,使笔下的物象达到像雕塑那样的效果。在造型上力求雄伟,而把色彩放在了第二位。画家们在素描作品中精心安排的衣褶取代了花哨的衣着。他们全面掌握了线条、明暗造型的规律和手段,达到画面平衡的效果,成功地塑造了人物性格和主题情节,并赋予了新的时代精神。写生素描以及描写历史事件、生活风俗的构图、肖像、风景画等,也普遍地发展起来。(图 1-16)

15~16 世纪意大利东北部濒临亚德利亚海港的威尼斯,聚集了一批画家,如贝利尼(家族)父子、乔尔乔内、提香、丁托列托等,他们的绘画以构图新颖、形象饱满、感情奔放、宁静优美、色彩绚丽为特征,形成意大利文艺复兴时期著名的威尼斯画派。该画派在素描方面同样具有很高的成就,为意大利文艺复兴作出了积极的贡献,并产生了深远的影响。(图 1-17、18)

图 1-19 画家的母亲 丢勒

意大利文艺复兴运动很快就波及到了荷兰、比利时、德意志等国家,凡·爱克兄弟、丢勒、荷尔拜因都是这一时期杰出的代表画家。丢勒是德国名垂不朽的一代素描宗师,他的许多素描作品成为对后来学院派教学产生深远影响的经典之作。他写实技巧之坚实,造型之精到典雅,达到了尽善尽美的境界。(图1-19、20)荷尔拜因画了大量的素描人物肖像画。他以精练的线条,准确细致地将不同人物特征和内心世界生动地刻画出来。他所具有的生动传神和严谨的画风以及画中内在的力量,是别的画家无法比的。(图1-21)

现实主义精神与人文主义理想结合的美学观,给文艺复兴时期的素描带来了伟大的生命力。文艺复兴时期的画家们在勤奋实践中,以客观物象为依据,以观察为前提,以直接写生为手段,极力强调造型的严谨和准确,通过科学实验研究,创造出了一套完整的三维空间、立体造型方法和人体解剖学,形成了素描科学体系,其基本思想与认识方法,至今仍被人们视为素描造型的普遍规律,并作为西方传统绘画造型的基础。

总之,文艺复兴时期的素描,把写实技巧推向了一个史无前例的高峰,从而为欧洲绘画造型的科学法则奠定了基础。

17~19 世纪的素描

17 世纪到 19 世纪,随着西方绘画的发展,也丰富了素描的表现技法,并涌现出了一大批杰出的素描大师。他们通过素描实践研究,创作出丰富的优秀素描作品。如法兰西的鲁本斯致力于文艺复兴时期米开朗基罗和拉斐尔等艺术大师的研究,并深受其影响。他的素描大多是人体研究和人像速写,用线娴熟,刻画人物形象生动,强调肌肉的丰满圆实,时而略显夸张,富有很强的生命力。(图1-22、23)荷兰画家伦勃朗的素描,在继承意大利和尼德兰的基础上,形成了自己独特的具有写意性的古典绘画风格。伦勃朗在素描作品中从画面意境需要出发,创造性地运用概括的构图和集中的光线,以突出主题人物。尤其是他的人像素描,运用随意生

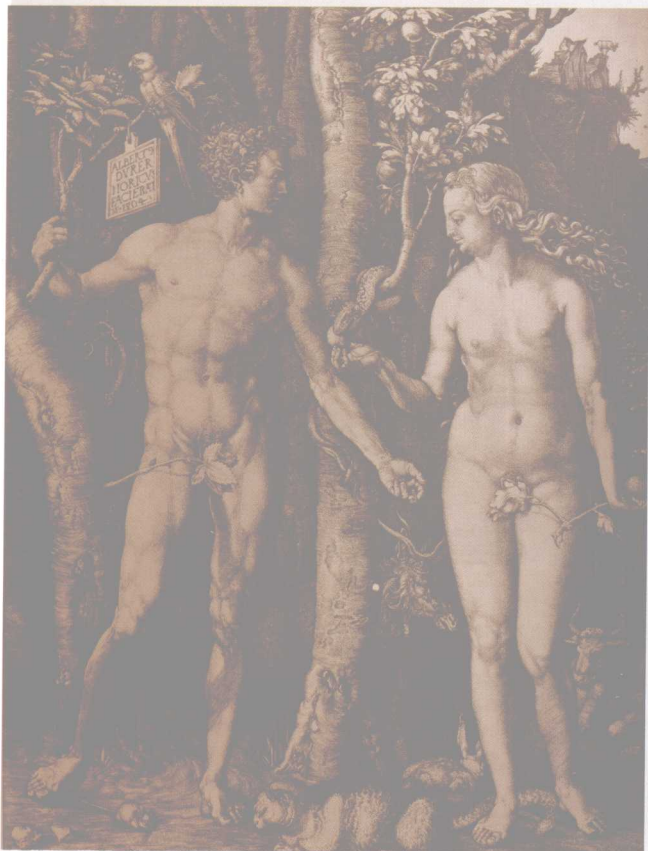

图 1-20 亚当和夏娃 丢勒

图 1-21 男人头像 荷尔拜因

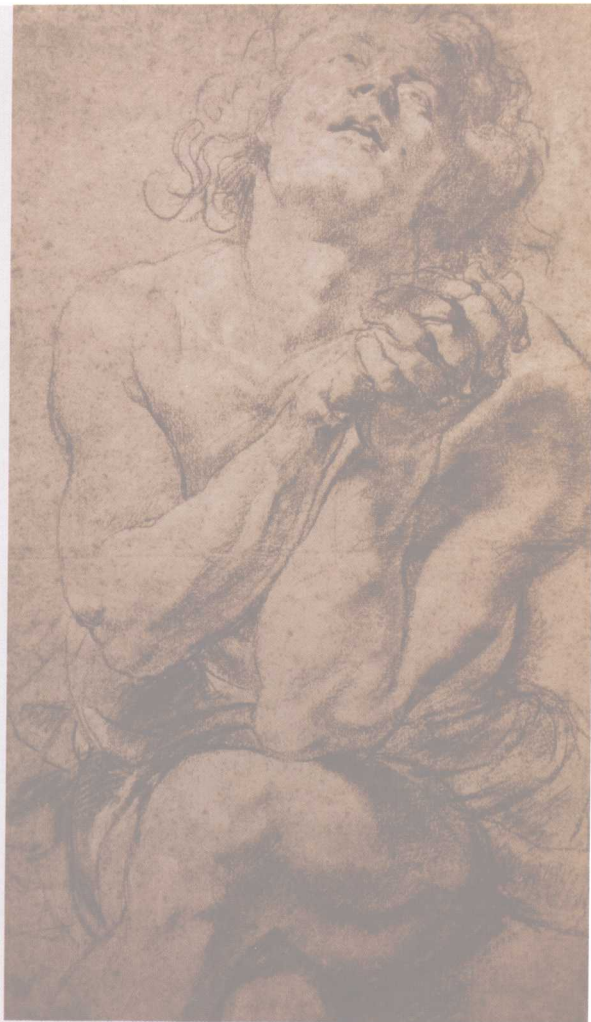

图 1-23 但以理在狮子坑 鲁本斯

图 1-22 伊莎贝拉头像 鲁本斯