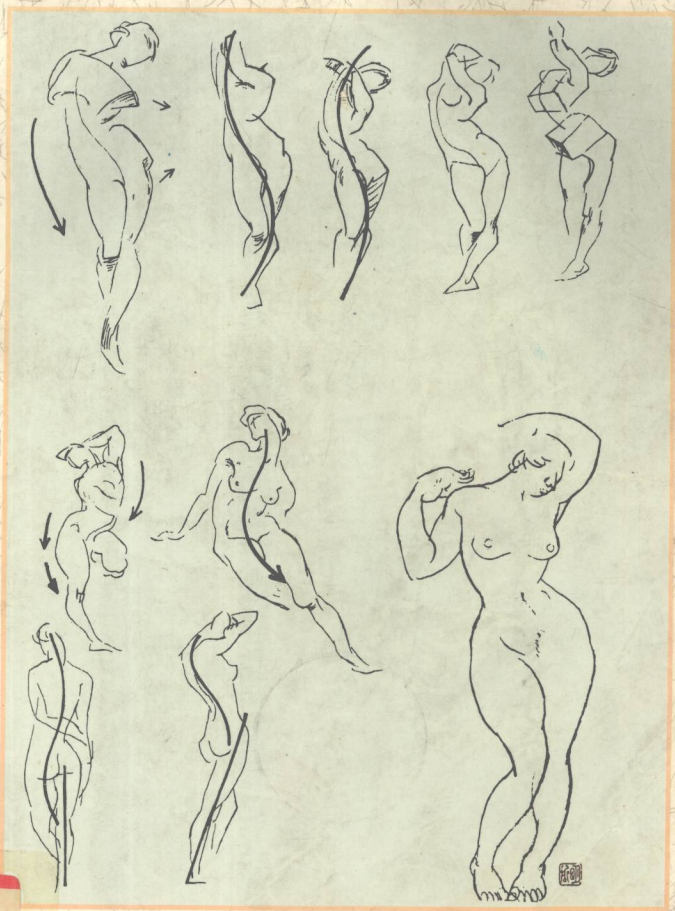

丁一林 胡明哲/著

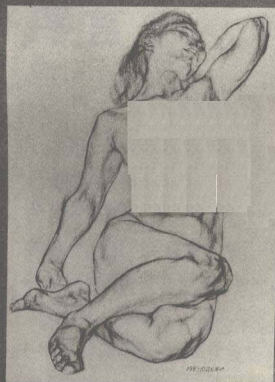
当代素描教程

北京工艺美术出版社

J214

DANGDAI SUMIAO JIAOCHENG

当代素描 教程

当代素描教程 丁一林 胡明哲/著

北京工艺美术出版社出版发行
(地址:北京市东城区北池子大街甲6号;
邮政编码:100006;电话:5230675)
全国新华书店经销
北京市美通印刷厂印刷

787×1092毫米 1/16开本 8印张
1994年12月第1版第1次印刷
印数:1—5000册

ISBN7-80526-135-0/J·83 定价:15.00元

内容简介

每一个进入美术院校的人,从最初报考直至学业结束,画素描能力的强弱以及素描作品的优劣始终是衡量其成绩与才能的重要尺度。

近年来,有关学习素描的出版物已有许多,但是以新的观念、新的角度和宽阔的视野,并能以明晰的思路与语言来阐述高等美术学院素描教学的方法及规律的书还属凤毛麟角。本书的两位作者均为中央美术学院的研究生,后又留校执教,他们积累了大量的实践经验,从一个新的角度对素描教程进行了认真的思辨,随之还设计出具体可行的操作方案。因此本书对教与学的两方面都具有其不可忽视的参考价值。

本书适于美术工作者、爱好者及报考美术院校的学生。

序言

朱乃正

近十年来,有关素描教学的各种论著和出版物已不胜数。就其大部份而言,都是美术家在自己实践中获得的经验和思考。这对广大美术初学者和读者无疑提供了许多入门的选择。但是以新的角度和宽阔的视野、并能以明晰的思路与语言来阐述或提出高等美术学院素描教学中十分重要的问题,还属凤毛麟角。由丁一林、胡明哲二位先生合著的《当代素描教程》是他们从八十年代初当研究生攻读时就非常着意研究,尔后又在双双留校执教过程中,从大量实践积累引发的思考中逐渐酝酿而成的果实。所以,无论对教或学两方面,都有其不可忽视的参考价值。

素描是欧洲的传统绘画语言,已有数百年的历史。这一属于外来的品种传到中国尚未足百年,也就是说,从本世纪初,随着中国新文化运动的发生,在接受西方文化的同时,也带来了欧洲的美术教育。由于西方科学、技术、经济的发展以及文化、哲学、思维、审美等多方面的因素,他们在美术院校的整个专业课程设置中,特别强调作为重要基础的素描。为此,建立了极为严格的素描体系与教学规范。我国的美术院校从一开始也就遵循这一原则进行基础训练。每一个进入美术学院的人,从最初报考乃至学业结束,素描的优劣,始终是衡量其成绩与才能的重要标尺。尽管素描是外来语言,但一旦进入中国,它本身也就随着我国各个时期政治、经济、科技、文化的发展而演进变化,也充分反映出时代的印记。从二、三十年代最早一批赴欧美、日本留学归来的先辈办学施教直至四十年代,就已奠定了良好基础。进入五、六十年代后,虽较前系统深入,但也有单一模式的偏狭之弊。到了八十年代,自我国改革开放以来,才得到更新更充分的发展,尤其在各种文化思潮的影响下,素描作为基础训练仍益显重要。但由于艺术的多元化发展进程加速,同时也给素描提出许多新的课题,促使人们重新认识素描,探讨其意义与价值。

· 由徐悲鸿先生为首的名师所缔创的中央美术学院的素描教学,具有世所公认的传统优势。近年来,又逐渐形成了多方位探索研究的可喜局面,更多的中青年优秀教师积极热情地运其才智,并以显著的成效受到社会的广泛关注,影响着全国的美术教学。本书的作者,便是其中一员。

综览本书,我们可以得到一个简括的认识:作者力图从一个新的角度对素描进行了认真的深层思辨,并在尊重传统素描的基础上对其中一些根本性的问题提出己见,随之还设计出具体可行的操作方案。概言之,他们首先认为:学习素描就是学习绘画最基本的思维方式,而这一最基本的绘画思维方式即是**造型意识**的观点。素描不仅要培养驾轻就熟地描绘或再现视觉中具体物象的能力,更重要的是学会运用**造型意识**,独立创造性地去组织物象,构成画面,抒发情感与内涵思想。正如前贤所谓:与其说画家是在用手画,不如说是在用脑画。任何一个有感知经验的过来人,都会深切体会到培养**造型意识**在素描教学中的份量。作者认为,平常说用的造型之“**型**”与造形之“**形**”,音

同而意异。“型”易被理解为模型、原型。意在依照原物之模样，予以再现自然物象的仿效；而“形”乃指形状，图形。造“形”的要旨在于揭示绘画中的创造性的表现因素。作者取用后者而舍去前者，就是要明确地告诉读者：素描的最终目的与审美意义不在于描摹自然原物之表象，而在于创造构成画面表现力之艺术真形。由此作者在提出解决画面造形的新课题的同时，也强调了素描中的画面造形，是相对于研究自然物象的具体造型规律而言，二者在素描训练中是难以截然分割的两个方面或两个互补的阶段，是一个完整的眼、手、心相谐的运行过程。作者还指出，画面造形不等于工艺设计的平面构成，而是面对具体物象时，利用有限的语言去充分发掘造形变化无尽的潜力，从而锻炼组构画面图形的能力。

当然，凡一己之见说，难免有其局限或偏颇。但应充分肯定的是，只要人的实践在发展，则认识也必然随之发生变化。人们对素描的认识、理解，也会通过实践不断发展。在这如同长河不息无止向前发展的过程中，即使有点点滴滴新的真知灼见，都是得之不易的建树，都有其价值而必须予以珍视。本书的出版即缘于此见。

殷切希望看了这本书的读者能够得到有益之共识。

一九九四年甲戌之春
撰于悟未悟斋

(京)新登字 210 号

责任编辑:毛白鸽 游 牧

封面设计:粒 子

版式设计:张一兵

图书在版编目 (CIP) 数据

当代素描教程/丁一林, 胡明哲著.—北京:北京工艺美术出版社, 1994.12

ISBN 7-80526-135-0

I. 当… II. ①丁…②胡… III. 素描—技法(美术)—教材 IV.J214-43

中国版本图书馆CIP数据核字(94)第09876号

目 录

第一章 素描基础训练的目的	1
第二章 造形意识	5
第一节 何为造形意识	5
第二节 绘画的形态	8
第三节 睁开造形的眼睛	13
第三章 对以往知识的再认识	17
第一节 比例	17
第二节 透视	18
第三节 明暗	22
第四节 线条	29
第四章 造形能力的培养	33
第一节 石膏静物造形训练	34
第二节 头部造形训练	48
第三节 人体造形训练	65
第四节 画面造形训练	98
补记:关于素描教学的思索	107
名作欣赏	111

第一章 素描基础训练的目的

要记住：一幅画本质上是一个按某种安排涂满颜料的平面，其次才是一匹战马、一位裸女或某件轶事。

——莫里斯·德尼

艺术必须在自身手段范围之内，在自己单独的世界中创造奇迹。

——E·H 贡布里希

亲爱的朋友，无论你怀着什么样的愿望打开这本书，我们都要明确地告诉你：这里所讲的不仅仅是如何画好一张石膏像或一幅女人体的具体技法。本书的目的，在于指导你掌握一种绘画的观察方式和思维方式，使你具有作为一个真正画家的素质和能力，并力求教会你掌握一门能表达你内心精神世界的视觉语言。

首先，我们需要搞清一个问题，即什么是素描？素描训练的目的是什么？

要想讲清这个问题，先要弄清什么是绘画？在古今中外究竟有没有一些与绘画殊途同归的东西？绘画有没有自己最基本的原则和规律？

几千年来艺术的发展，尤其是现代艺术的发展，为我们开辟了无限广阔的天地。然而我们不能不正视这样一个事实：只要是绘画，不论其表面呈现出何种令人陶醉的风格样式，不论画家本人自觉还是不自觉，一幅画，只不过是一些造形符号、一种视觉图形的组合、一个按照某种安排涂满颜料的平面。这就是绘画的本质。当我们进入画家所创造的世界，欣赏那精美的形象、辽阔的空间和深邃的思想时，我们往往会忘记：这其实只是一张纸、一块布，或者确切地说是一个简单的平面。因此，绘画是使平面丰富、生动起来的艺术，画家的任务是研究如何在这个平面上创造出种种视觉效果。

这种视觉效果不外乎是图形的、色彩的、肌

理的，这就是绘画最基本的艺术语言。

绘画，从来都是在用这些最基本的艺术语言表达着画家对世界的理解，只不过抽象主义画家对艺术语言进行简化，表现其元素自身采取了直接的体现形式，而写实主义画家们则对于艺术语言采取了间接的体现形式。正如康定斯基所说：“一个艺术家采用的是写实的还是抽象的形式，其意义是无关紧要的”。从绘画艺术语言这一角度来看，它们之间有着共同的规律和内在的联系。绘画的历史，其实是绘画语言不断延伸、不断丰富、不断完善的历史。

我们学习绘画，并不是学习如何认识和研究自然规律，而是要学习掌握一套绘画艺术语言及形式规律。作为一个艺术家是否老练，也就在于他是否能够灵活运用绘画艺术语言，精通形式规律，而不在于他是否“全面透彻”地把握了自然。

绘画艺术语言的最基本内容之一就是形。从某种意义上说，绘画就是绘形。

因为画面上的一切都是以“形”的形式出现的，无论是色彩、笔墨、线条、肌理还是黑、白、灰色调。尽管“形”不能完全独立，有着与其它要素不可分割的联系，但是任何人也不能否认它在画面上的决定性作用。因此，学习绘画首先要学习造形。

什么是造形？

造——指创造、构造。形——指画面图形。

造形能力——指在画面上创造、构造图形的能力，并不是指如实描摹物象的能力。

这种对造形的定义是有别于传统概念的。这是既包括运用绘画艺术语言去把握自然物象，也包括运用绘画艺术语言自如地构造画面。

各种绘画风格在造形的本质上是同一的，但就培养造形能力而言，素描是最直接、最便利、最理想的形式。通过素描来研究造形语言，培养学生进入艺术之门，仍然是一条应该肯定的、行之有效的途径。就同学习一门外语一样，素描——当它以基础训练形式出现时，它能使

得对绘画艺术语言形式规律的理解；素描——当它以一种独立绘画形式出现时，它本身就是画家表达心灵境界的个性化语言。这种双重性决定了素描既是绘画入门的基础功课，又涵盖着艺术的本质内容。它既可以完成一个常人到艺术家的基本转变，也是陪伴一位艺术家终生的基本功和语言形式。在这个意义上，与其说素描是一种很强的技术性训练，不如说素描是一种关于绘画最基本思维方式和观察方式的训练，是对未来艺术家基本素质的训练。从狭义的素描训练开始，培养出一个未来艺术家所具备的完善能力，这就是素描训练的目的。

(图1、2)

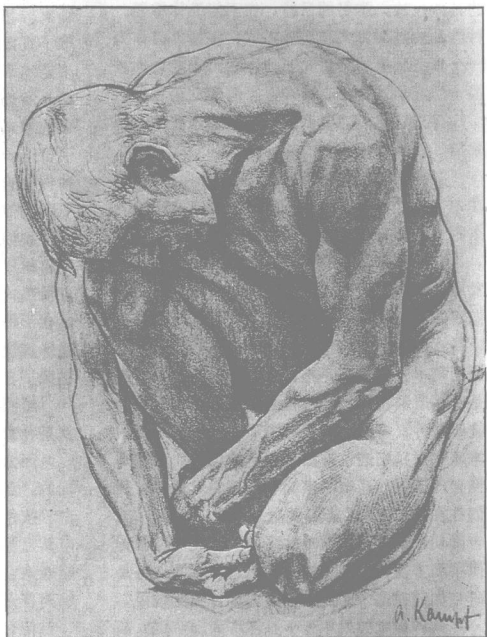

图1 《男人体》 [德]康波夫

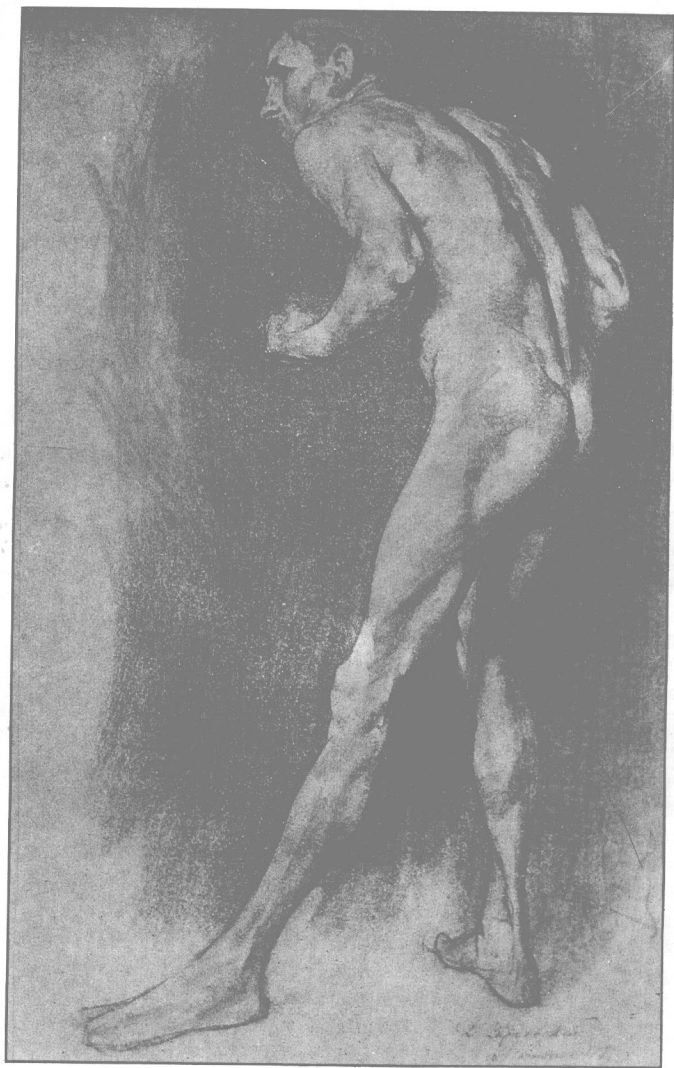

图2 《男人体》 [俄]卡尔陀夫斯基

让我们再次倾听米开朗基罗与安格尔的声音吧：

素描，它是构成油画、雕刻、建筑及其它种类绘画的源泉和本质。并且是一切科学的根子，那种已经掌握了这种东西的人可以相信自己占有着一笔巨大的财富。

——米开朗基罗

画素描绝不单纯是打轮廓，素描不是仅由线条所组成的。素描——它还具有表现力，有内在的形，有画的全局，这是艺术的雏形。请注意在素描之后将产生什么吧！素描本身已包含着全画四分之三强。如果我要在自己门上挂一块匾额，我将在上面写上“素描学派”四个字。因为，我坚信一位画家是靠什么造就的。

——安格尔

第二章 造形意识

一切知觉中都包含着思维，
一切推理中都包含着直觉，
一切观测中都包含着创造。

——R·阿恩海姆

心灵是视力和观察的真正工具，而眼睛则充当一种容器，接收和传递意识的可见部分。

——普林尼

第一节 何为造形意识

意识是人脑的一种机能，是一种能动的、自觉的能力。

造形意识是人脑创造图形、并运用图形自觉思维的能力。当我们面对自然和画面时，能不能时刻用造形意识去感受对象，并敏感地、本能地处理好画面上形与形之间的关系，使画面具有一种有意味的感染力，这就是衡量你是否具备造形意识的标准。

我们之所以把造形意识单独提示出来并加以强调是因为绘画的训练首先是意识的训练。画面上所出现的一切其实是画家精神的体现，绘画的过程实际上是意识物化的过程。意识的转变会带来绘画形式、风格等一切表面效果的转变。

造形意识首先体现在观察上。

一切自然物象都具有多义性和模糊性。所谓“纯真之眼”不过是个天真的梦想，要树立“绘画之眼”。正是造形意识在我们心灵的深处左右着、指导着这只“绘画之眼”。心理学家的研究告诉我们：“观看”从来不是对迎面而来的事物简单地、照相式地记录。观看是一种自觉的、积极的、具有高度选择性的活动。心里寻找什么，视觉才能发现什么。作为画家，只有树立了造形意识这种绘画最基本的意识，才能

使自己的眼睛从出现在我们面前的一切事物中发现绘画的意义；才能从绘画的角度选择、把握对象并组织画面。没有造形意识，我们的观察就不是绘画的观察。

假如我们要为自己的亲人画幅肖像，把亲人的形象表现在画面上并借这个形象表达出我们的情爱，可不是一件轻而易举之事。不客气地说，不是每个画家都能做得好。

对于一个初学者来说，当他面对着那亲切的目光和熟悉的身影时，肯定会觉得手中的画笔似千斤沉重，越是情感奔流，就越是手足无措。笔下出现的与心中所想的相差千里。正如罗丹所说：“如果没有体积、比例、色彩的学问，没有灵敏的手，最强烈的感情也是瘫痪的。”确实，情感不会产生形式，而是形式产生情感。找不到表现情感的形式，一切都等于零。也就是说：一个人能够为他亲身体验到的无形状的东西找到形状，并加以表现的时候，才能被称之为画家。

对于一个艺术家，即使他对对象有着再深的感情，他也要把对象看作是一个纯粹的造形存在，一个朦胧的画面视觉效果。他考虑的只是画面中形与形的关系、明与暗的关系或线与线的关系，他把握着这一切，使它们最大限度地对整个作品的意境做出贡献。

在这一过程中，深爱着的人被“残酷”地

作为绘画的媒介，被分解为面的结构，变成了黑、白、灰和线条。这时，艺术家心中的情感是在对这种绘画关系的研究和推敲之中流露出来、表现出来的。也就是说，艺术家把自己强烈的情感物化为画面上形、色、肌理的视觉形象了。(图3)

图3 《母亲像》 [德]丢勒

有人曾问马蒂斯：“对一个西红柿，你吃的时候与你画的时候看上去是不是都一样呢？”马蒂斯回答：“不一样，当我吃它时，它看上去就是普通人眼中的样子。”

不论我们面对亲人还是面对一个西红柿，只要被画在画面上，就必须变为画面造型的一部分，必须转变为绘画艺术语言。在这种转变中，要自觉抵制与造型无关的各种其它因素的干扰，要自觉战胜对事物通常意义上的认识。在这里用“战胜”一词是毫不夸张的，因为如前所述：自然万物都有其自在的完整性、多义性与特殊性，都有着与我们直接的或间接的联系。但是，要使它们成为画面的一部分，就要除去它们自身的完整、多义与独特，只取它造型的一面，并使它服从画面的秩序。必须不顾及事物物理的以及科学的合理，而仅仅考虑画面造型的合理。无论它是有生命的、无生命的、有形的、无形的，各具何种功能，在画面上都要变成纯粹的图形，并对这些图形进行再组合、再排列，构成画面造型上的艺术秩序和形式美感。画家通过这些图形关系去进行思维，通过这些图形关系暗示或揭示出自己要表达的内在意义，这就是从自然到画面的转变。在这一过程中，造型意识起着决定性作用。从简单地把物体看成空间中的形状，处理几个形、几根线，到能够在任何复杂、巨大、层次丰富的画面上牢牢把握和运用形的表现力，使它成为自己的艺术语言，往往需要“艰苦卓绝”的过程，远非一日之功。

因此，培养造型意识是极其重要的，是素描训练的目的。

在素描学习的初级阶段，造型意识体现为对事物的一种“剥离”，即剥离一切表面现象，只剩下事物的形状特征并由此去把握它。虽然自然中的物体都有着—个确定的空间造型，但是这个造型的特征平日总是被复杂的表面现象所掩盖，形状的轮廓也往往与其它因素混杂交织，并不清晰呈现，由很多细碎形体总合后的整体也往往不能简化为用眼睛扫一下就能够直

接理解。对此，我们只要稍微想一想长着头发、胡须、眉眼的头就会明白，即使在一张人体照片中，也不会找到在一幅画上或是一幅雕塑中所表现出的那种确定而清晰的造型关系。（图4）

图4 《女人人体》

[法]马约尔

在这一时期，要“把人不当人画”、“把物不当物画”。通过“剥离”对象，净化了对象，把复杂的形单纯化，把模糊的形明确化，把各种微妙的感觉都压缩到形体之中，建立一种空间中的形体概念，并习惯于这种观察方式和分析方式。虽然这是一种被动的训练，还不能悟到造型的真正含义，但是通过顽强地学习、通过教师的塑造，我们混乱的视觉和朦胧的意识会逐步清晰。一旦能够把这种费力的观看变为一种有意识的本能、变为自己身心的一部分时，

就会突然感到：造形，原来这是事物的普遍存在！生活似乎又恢复了自身面目，剥离开的一切又可以附加上来，但这其中已经有了本质的不同。可以说这时我们已初步获得了造形意识。正如一位禅宗大师所说“在你研究禅宗之前，山是山，河是河，在你研究禅宗时，山不复为山，河不复为河，然而一旦你觉悟了，山又是山，河又是河了。”

到此为止，我们的艰苦训练取得了巨大的成果，认识上产生了巨大的飞跃，是不是我们造形意识的训练可以告一段落了呢？不是，我们的任务还远远没有完成。

回想本章开始时“为亲人画像”的例子，那时，我们曾对怀着创作热望的青年说：“光有情感不能直接创造艺术，先要冷静地训练自己的眼睛和手，使之具备绘画的思维及绘画之眼”。现在初学者的眼睛起了根本的变化，戴上了画家必须具备的“有色眼镜”。但仅此还是不够的，初学者还要重返本性的创造状态中去，注重自身感受和直觉，尽量开拓自己的创造潜能，将在初级训练阶段中被压抑的想象力和表现力释放出来，为造形注入情感，使形式产生魅力。这是造形意识训练的高级阶段，只有完成这一步，我们才可以说：素描学习的目的已经达到，可以告一段落。

如果说在素描训练的初级阶段我们重点研究的是如何利用点、线、面、黑、白、灰表现空间中的形体结构，那么在素描训练的高级阶段则要重点研究这些空间中的形状具有何种内在意义。黑、白、灰，点、线、面也要从自然物象中升华出来，成为各具表现力的语言要素。自然的空问应还原为画面的空间，物体的结构也应还原为画面的结构，我们从立体又回到了平面。

运用造形意识研究自然和研究画面，是造形训练中不可分割、不能偏废的两个重要环节，也是素描训练中一个完整的整体。因为素描培养的造形能力并不是塑造物体模型的能力，而是创造画面的能力。

从培养造形意识的过程中，可以直接洞见艺术创造行为的本质和规律，接触到精神物化的全过程，具备造形意识会对一个初学者今后的艺术造诣产生重大的影响。过去，人们往往只关注造形的效果，而忽视“造形”，这实际上是一个行为过程，是对画面不断选择、重新组合的思维过程。培养造形的能力，首先要建立造形的意识。

第二节 绘画的形态

造形意识就是对画面图形的思索，而画面图形则是由绘画的形态构成的，也就是说：造形意识是通过绘画形态的研究体现出来的。以下通过对绘画形态的具体分析对造形意识进行进一步阐述。

一、造形的简化原则：

传说上帝用少量的粘土创造了世界。艺术家也像上帝一样用简化的原则来创造、处理着画面。通过简化自然去把握自然，通过尽可能精炼的形式组织复杂的材料，把画面变为有秩序的、一眼即可通观的整体。

然而，简化不等于简单。简单——指艺术中不仅形式上，而且传达出的意义上都单调而乏味，是简单的形式产生出了简单的效果。简化——指的是在单纯的形式中蕴含着深刻的含义，表面形式上“简单”，其实质内涵却很丰富，这才是艺术的简化原则。正像安格爾所说：“线与形愈是简单，就愈富有美和魅力。”

在基础素描中，简化原则十分重要。它体现在：从观察到表现的每一步骤中都要对复杂物象进行最大程度的简化，减掉一切与造形无关的细节，从自然中抽出形的本质，把存在于物象身上的形、色、肌理转化为绘画语言的排列组合，并使其尽量单纯而明确。同时还要学

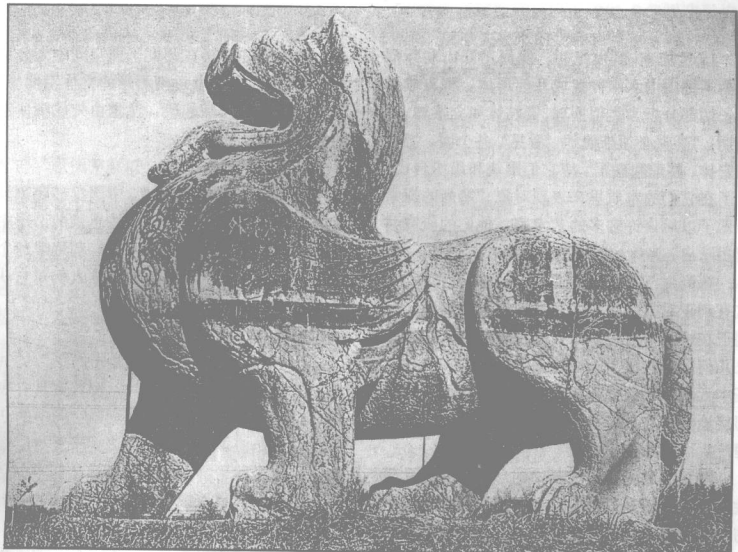

图5 中国南北朝时期的石雕

会在简化的造形中注入丰富的精神情感，学会在那一形一线中蕴含无穷感觉的绘画技巧，传达出丰富而深刻的内在含义。

这是中国古代石雕，其造形简洁、明朗、强烈，体现出一种被压抑的内在力量，传达出一个民族博大、飞扬的正气。(图-5)

无论谁站在马约尔的雕塑前，都会为概括、饱满、单纯的造形所传达出的一种庄严神圣的精神而感动。简化了的形式却构成了令人浮想联翩的象征性语言。

安格尔用针尖似的铅笔，一笔不改画出的精美肖像以及荷尔拜因质朴与概括的造形，其中蕴含着无穷的韵味，这使我们想起这样两句名言：“少即是多”“以一当十”。(图6)

图6 《男青年肖像》 [法]安格尔