

THE  
COMPLETE WORKS OF CHINESE  
ART DESIGN CLASSIFICATION

素描·速写

---

ART DESIGN  
中国美术·设计分类全集

[绘画基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

# 中国美术·设计分类全集

素描·速写

THE COMPLETE  
WORKS OF CHINESE  
ART DESIGN CLASSIFICATION

[绘画基础卷]

■ 辽宁美术出版社

### 图书在版编目 ( C I P ) 数据

素描·速写. 刘汉民等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2013

(中国美术·设计分类全集)

ISBN 978-7-5314-5437-3

I. ①素… II. ①刘… III. ①素描技法②速写技法  
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第063551号

---

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 42

字 数: 870千字

出版时间: 2013年4月第1版

印刷时间: 2013年4月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东 李 彤 申虹霓 郭 丹 方 伟

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲

ISBN 978-7-5314-5437-3

---

定 价: 210.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

# 总目录/CONTENTS

## The Complete- works

Chinese of  
Design art Classifi-  
cation  
Art  
Design  
of Works

### 第一篇

形态与意图·素描书 / 于艾君 著

### 第二篇

绘画素描 / 刘汉民 编著

### 第三篇

速写全面研究 / 王德山 编著

### 第四篇

速写 / 王 雷 宫丽慧 刘海静 倪 岩

赵 越 郭红亮 张立波 编著

# 总目录/CONTENTS

## The Complete- works

Chinese of  
Design art Classifi-  
cation  
Art  
Design  
of Works

### 第一篇

形态与意图·素描书 / 于艾君 著

### 第二篇

绘画素描 / 刘汉民 编著

### 第三篇

速写全面研究 / 王德山 编著

### 第四篇

速写 / 王 雷 宫丽慧 刘海静 倪 岩

赵 越 郭红亮 张立波 编著

# 序言

美术的种类及其主要特征是美术本身的基本规律的重要内容之一。它也是进行美术创作及鉴赏首先需要掌握的基本知识。它通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种艺术。17世纪欧洲开始使用这一名称时，泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等。

绘画，不仅种类和形式丰富多彩，而且由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异，世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为，从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画，与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画，是世界上最重要的两大绘画体系。它们在历史上互有影响，对人类文明作出了各自的重要贡献。

绘画是美术中最主要的一种艺术形式。它使用笔、刀等工具，墨、颜料等物质材料，通过线条、色彩、明暗及透视、构图等手段，在平面上创造出可以直接看到的并具有一定形状、体积、质感和空间感觉的艺术形象。这种艺术形象，既是现实生活的反映，也包含作者对现实生活的感受，反映了画家的思想感情和世界观，同时还具有一定的美感，使人从中受到教育和美的享受。

从绘画的种类、形式来讲，绘画在整个艺术门类中是最丰富多彩的艺术形式之一。从画种来分，它可以分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具和表现技法不同，又可分成不少样式。从绘画表现的题材内容来分，一般习惯把绘画分成肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。同样的，这几种绘画也不限于使用某一种物质材料和工具，即油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画，其他画种也大都可以用来画上述几种题材的绘画。

中国画，简称“国画”，指在中国民族的土壤上长期形成和发展起来的、在世界美术领域中自成独特体系的中国民族绘画。它是用毛笔、墨以及中国画颜料，在特制的宣纸或绢素上作画。按表现题材，可分为人物、山水、花鸟等；按表现手段和技法，可分为工笔、写意、水墨等画法；按幅面样式，可以分为立轴、横卷、册页、扇面等款式。中国画十分重视笔墨，运用线条、墨色和轻重彩色，通过勾皴点染，干湿浓淡并用，来表现客观物象的形体结构，阴阳向背；运用虚实疏密结合和“留白”等手法来取得巧妙的构图效果。中国画特别讲究“形神兼备”“气韵生动”，不但主张要“外师造化”，而且还要“中得心源”。中国画在画面上还题写诗文，加盖印章，将诗文、书法、篆刻融为一体。西画，指区别于中国传统绘画体系的西方绘画，简称西画。包括油画、水彩、水粉、版画、铅笔画、钢笔画等许多画种。传统的西洋画注重写实，以透视和明暗方法表现物象的体积、质感和空间感，并要求表现物体在一定光源照射下所呈现的色彩效果。

但是，不管是东方绘画，还是西方绘画，绘画作为一种重要的艺术形式，有其共同的特点。这主要表现在它是通过可以直接看到的、有形有色的、具体的艺术形象来反映生活和抒发画家对客观现实的感受的。

这套《素描·速写》丛书是介绍绘画的基础课程，分为《形态与意图·素描书》《绘画素描》《速写全面研究》《速写》。本套丛书融知识、技能、创造、艺术为一体，使临习者掌握绘画造型的基本方法与技能，并拓展艺术思维与想象力，提高艺术表现力与创造力。了解绘画的不同风格与表现形式，能运用所掌握的造型能力表达自己的思想和情感世界。

# Preface

The classifications and main features of the fine arts, one of the significant contents of fine arts' basic laws, are also the basic knowledge that should be grasped before any art creation and appreciation. Fine art often refers to a kind of visual art including painting, sculpture, arts and crafts, architectural art and some other forms or art, which are carried out in some space, and display some forms. When this term was firstly used in Europe in the 17th century, it referred to anything possessing aesthetic value like painting, sculpture, literature, music and so on in a general sense.

Painting has not only various categories and forms, but also distinct differences in art forms, means of expression, art styles and some other aspects as a result of the differences in social politics and economics, cultural tradition and some other fields in every state and nation. It is generally accepted that eastern painting, (developed from some eastern countries with ancient cultures including ancient Egypt, Persia, India and China), and western painting, (originating from ancient Greek and Roman painting with Europe as its center), are the most important two painting systems in the world. These two systems have mutual impact in history and have made significant contributions to human civilization respectively.

Painting is one of the main art forms in the fine arts. By using some tools like brushes and knives, some materials like ink and paint, and some means like lines, colors, lights and shades, perspective and composition, the painters can create visible artistic images on flat surface with certain shape, size, texture and space. This kind of artistic image reflects the real life, the painter's feeling about real life, and their thoughts, emotion and world view. Besides, it has some aesthetic value and educational function and can bring enjoyment of beauty to us.

From the perspective of categories and forms, painting is one of the richest artistic forms in all kinds of art. It can be divided into Chinese painting, oil painting, engraving, water color painting, gouache painting, charcoal drawing, sketch and so on. Some of them can be subdivided into many forms because of the differences in the usage of materials, tools and display techniques. From the perspective of the themes and contents displayed in painting, it is usually divided into portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting. But these forms of painting are not limited in using some certain materials and tools, that is to say, portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting can be displayed in oil painting. Most of other kinds of painting can be used to present the forms of painting mentioned above as well.

Chinese painting, as a unique system in the field of

world fine arts, refers to the Chinese national painting system originating and developed from China national land over a period of time. Writing brushes, Chinese ink and paint are used to draw pictures on some special Xuan paper or silk. In terms of theme, Chinese painting includes figure painting, landscape painting, flowers and birds painting etc. In terms of the means of expression and techniques, Chinese painting has fine brushwork, freehand brushwork, Chinese monochromes and so on. In terms of the width and breath of the painting, it has many styles like vertical shaft, horizontal reel, sheets and painting on fans. Chinese painting emphasizes the use of brushes and ink. Shape, structure, shade and position of objective images can be shown by the use of lines, color of ink, quantity of different colors and the techniques of drawing the outline with light ink strokes and dry or wet inks. Methods of combining virtual and reality, density and spacing and leaving white space can achieve fantastic effect of composition of a picture. Chinese painting pays attention to "unity of form and spirit" and "vivid artistic conception". It stresses on getting inspiration not only from the nature but from the instinct as well. Poems and seals are always parts of Chinese painting, which combines poems, calligraphy and seal cutting altogether. Western painting refers to the western pictures being different from the traditional Chinese painting system. Western painting includes oil painting, water color painting, gouache painting, engraving, pencil drawing, pen drawing and many other painting styles. Traditional western painting emphasizes reality. Size, texture and sense of space of subjects are displayed by perspectives and light and shade. Color effects of subjects under some light should be displayed in western painting, too.

However, as a significant form of arts, eastern and western paintings have some common features, namely, painting reflects life and expresses artists' feelings towards objective reality by some visible and specific artistic images with shapes and colors. This series of Practical Copy Technology of Ancient Painting introduce the basic courses of Chinese painting, including "Character", "Birds and Flowers in Song Dynasty", "Birds & Flowers in Both Northern Song Dynasty and Southern Song Dynasty", etc., totally seven books. This series of books involve knowledge, skills, creation, arts together, which could make copiers master the basic methods and skills of Chinese painting style, expanding their art thinking and imagination, improving artistic expression and creativity. It shows different styles and artistic expressions of Chinese painting, making our copiers express their own thinking and emotion worlds by their mastery of Chinese painting styles.





第一篇 / 形态与空间 · 素描书

# The Complete- works

Chinese of  
Design art Classifi-  
cation

Art  
Design

of Works  
Complete

著/于艾君



## 目录 Contents

序	韦尔申	第一部分 素描原本	1 素描说 <sup>012</sup>	2 素描的基本演化脉络 <sup>014</sup>	3
素描作为意图 <sup>015</sup>	4 素描作为原本 <sup>020</sup>	5 素描作为观看方式和阶梯 <sup>022</sup>	6 素描教学的基本方向 <sup>025</sup>	7 素描教学中的主观性形态 <sup>028</sup>	8 具象素描的永恒性 <sup>031</sup>
9 素描的“准确”与“精确” <sup>036</sup>	10 必然的细节 <sup>038</sup>	11 对素描作品的欣赏和解读 <sup>042</sup>	12 文艺复兴时期的素描技法特色 <sup>045</sup>	13 素描教学选介 <sup>047</sup>	14 素描话题 <sup>057</sup>
15 素描的用途 <sup>059</sup>	第二部分 素描的基本元素	16 线 <sup>062</sup>	17 调子 <sup>074</sup>	18 质地 <sup>079</sup>	第三部分 素描的基本概念
知识和要领	19 基本概念与知识 <sup>086</sup>	20 基本要领 <sup>108</sup>	21 肖似 逼真与写实 <sup>111</sup>	22 静物素描 <sup>118</sup>	23 景物素描 <sup>122</sup>
第四部分 传统素描题材	24 人物素描·肖像 <sup>128</sup>	25 人体素描 <sup>143</sup>	第五部分 素描志	26 美学意义上的素描类别 <sup>156</sup>	27 相关知识要点 <sup>158</sup>
28 写形状物 <sup>161</sup>	29 “记录性”素描 <sup>172</sup>	第六部分 自由素描	30 自由素描的特质 <sup>180</sup>	31 从绘画性的角度考查自由素描 <sup>182</sup>	32 “创作性” <sup>186</sup>
33 在“象限”与“自由”之间 <sup>189</sup>	34 对“写生”的追问——自由素描				

的“前夜”<sup>190</sup> **35** 自由素描的“真实”<sup>192</sup> **36** 自由素描的空前独立性<sup>193</sup> **37** 自由素描的建构因素<sup>194</sup> **38** 综合的想像力<sup>217</sup> **39** 表现类素描与写实类素描<sup>222</sup> **40** 自由素描的设计性<sup>226</sup> **41** “自由素描”个案举例<sup>226</sup> **42** “坏画”<sup>230</sup> **43** 素描中的“色彩”<sup>233</sup> **44** 自由素描的当代性<sup>234</sup> **第七部分 素描材质** **45** 概述<sup>246</sup> **46** 素描的材质及其性能<sup>247</sup> **47** 其他材质及其基本技巧<sup>256</sup> **48** 素描的技术问题<sup>257</sup> **49** 素描的保存<sup>261</sup>

**第八部分 国外具象素描个案研究 50~59** 安东尼奥·洛佩兹·加西亚/ 赫伦韦恩/ 基塔伊/ 列奥那多·达·芬奇/ 阿尔布莱特·丢勒/ 佩尔梅科/ 奥德·诺德鲁姆/ 凯绥·珂勒惠支/ 文森特·凡·高/ 葛饰北斋<sup>264~278</sup> **第九部分 相关理论摘要** 塞尚/ 凡·高/ 蒙克/ 雷东/ 马蒂斯/ 康定斯基/ 柯科施卡/ 保罗·克利/ 阿波里奈尔/ 勃拉克/ 毕加索/ 蒙特里安/ 布郎库西/ 汉斯·霍夫曼/ 培根/ 列奥纳多·达·芬奇/ 亨利·摩尔/ 鲁道夫·阿恩海姆/ 丹纳<sup>280~288</sup>

**[附录一] 相关的术语名词** **[附录二] 部分作者/作品索引** **主要参考文献** **后记** 于艾君

当我们把素描——其基本的物质形态是纸上绘画——这个属于老生常谈的话题放到当代文化的背景中加以考察,就不能不发现,它除了一度被混淆为基础或基本功的全部内容和含义以外,还可以使我们联想起“理性”、“设计性”、“纯粹”、“朴素”等更为本质的相关品质,这可以说是素描在美学意义上的延伸。

当然,在“学院”的前提下,所谓基本功并没有过时,更没有变得无用,而是随着社会生活、文化现象等大的时代因素的变化而得以演化和拓展,作为行使基本功职能或方式之一的素描当然需要适应不同时代中不同艺术取向对基础的“各取所需”的要求。我们看到,当代,尤其当代国内素描教学与研究已经从以往单一的“再现”式写实面貌,渐变为多种语言方式并存这样一个基本情况。各种文化艺术现象、时尚、娱乐——包括韩剧、卡通文化,各种“玩酷”的前卫艺术,当然,更有经济转型期的难以节制的物欲对人的精神领地的威胁等,使美术之外的因素对人——尤其是当代知识分子的人生观、艺术观进行着“和平演变”,这在许多人尤其是青年学生的创作和生活的细节中已表现得尤为明显。这个时候,我们在何种意义上重新树立——“大素描”的观念,在深度继承学院素描传统的前提下,以当代的视角拓宽基本功的内涵,真的是一个大问题。它需要在“写形状物”的同时对素描进行文化上的梳理,包括概念阐述、技法精要,关涉当代图像的现象研究等等为引发点的对素描的“全景式”关照。

就是说,素描不仅是作为基础,对其他媒介或方式的造型艺术“输出”给养,同时,在将其作为当代视觉文化一部分的前提下,素描更要吸收其他艺术表现方式的长处和经验,进行“内部”的语言转换和“自由”意义上的艺术反哺。

以往的素描教材更多探讨共性意义上的技术,近年虽多有国外翻译教材的介绍,仍如隔岸观火,难以对我们的素描教学和具体创作实践提供有针对性的、较为系统的研究借鉴。本书作者于艾君近年一直致力于基础素描的研究与教学,颇有心得。可贵的是他并没有仅仅重复素描的既往经验,而是试图在教学中引导学生从既往对素描的狭隘理解和技能掌握走向开放的“素描文化”,从“基础”的技艺出发去认识具有内省倾向的其他艺术景观中的有益部分,从而为素描找到文化上的定位。因此,这本书无论在对学院基础教学的经验探讨或理论补充的意义上,还是以平实、客观的笔调对以“文化视角”关照素描并使之成为当代视觉经验一部分——的“自由素描”的理论阐述上,或建立在作者对包括自己素描作品的集成展示与技艺剖析的意义上,都是值得向大家推荐的。我们期待它的出版。

是为序。

韦尔申

2005.10.28



第 一 部 分

素描原本

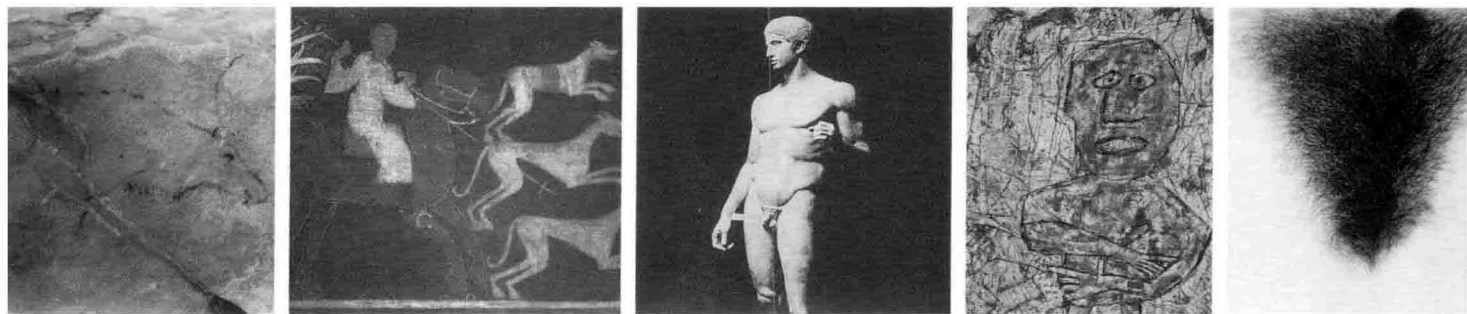
The First Part  
Origin Sketch

# 1 素描说

一提到“素描”，我们许多人头脑里一定会立即反应出那些在纸上用铅笔或炭笔所画的头像或人体——通常是单色的、挥洒自如并最终凝固在平面上的生动的、恒定的、与对象相像的形象。是的，这可以说是素描也是素描史的基础或者说基本形态。也可能有人会马上想到“质朴”、“朴素”、“一针见血”等等用于形容素描品质的词。都不错，可以说，素描的演化就是人类视觉“再现”梦想的演进。图1-1~1-5就展示了从远古岩洞里朴素抽象却形象感极强(因为当时技术手段

纪80年代的绘画，着力刻画头脑中的写实形象，小心翼翼的笔触和整齐的轮廓线。那时候，文艺复兴可以说刚刚过了临产期，画面还没有显示出欧洲文艺复兴盛期时的那种主动娴熟的再现技艺。后者如图1-7。艺术家以铅笔这种简单的工具将“镜像”式的写实语言发展到某种极端，这就使这种通过某种写实方式达到的“镜像”具有了语言的性质。

“素描”，不得不说，它在绝大多数人的印象里是个具有西方色彩的词，这与国内现行高考体制下我们所接受的传统或接近传统的学院教育有很大关系。在造型艺术的范畴内，可以说，学院是素描的土壤，而素描既是艺术的本体形式之



从左至右：

图1-1  
《驯鹿》(城堡山钱币洞)。10000年前。碳笔岩画。

图1-2  
圣包德略画师：《贝兰加圣包德略教堂壁画》。约1125年。现藏马德里普拉多博物馆。

图1-3  
《Doryphorus》。古希腊作品的罗马复制品。公元前450—公元前440年间。

图1-4  
J·杜布菲作品。

图1-5  
吉姆·戴恩(美国)：《发》。1970年。铅笔、牛皮纸。58.4×58.4厘米。

的局限，相对于“镜像”式的绘画，它们的“写实”则呈现为抽象性的符号)的描绘，到古希腊罗马的再现技艺，中世纪的“禁欲”艺术，再到伟大的文艺复兴，新古典主义、现实主义、印象主义以至现代主义以后的素描发展史中的个案线索——素描其实在后期印象主义以后，就已经从原来对物象的纯粹记录，渐次转化为素描的元素服从且服务于内心对审美形象的需要，服务于视觉对“美”的多样化需求。也就是说，当人们不再满足于再现带来的官能享受和对视幻觉的单一需要，乏味于纯粹再现的素描技艺或美学探讨的陈词滥调时，素描就一点点地从以使用性为宗旨的实用性技艺转化为海阔天空的艺术。

尽管如此，素描其实仍可看作是心理和社会诉求的“再现”——只不过它变得由外而内——由对被记录的物象“镜像”式的展现转为内心的对被转述的“物象”的需要。尽管后者有许多时候以当代的视角使用和发展极端“镜像”式的素描语言。前者如图1-6。可以看出，这件作于15世

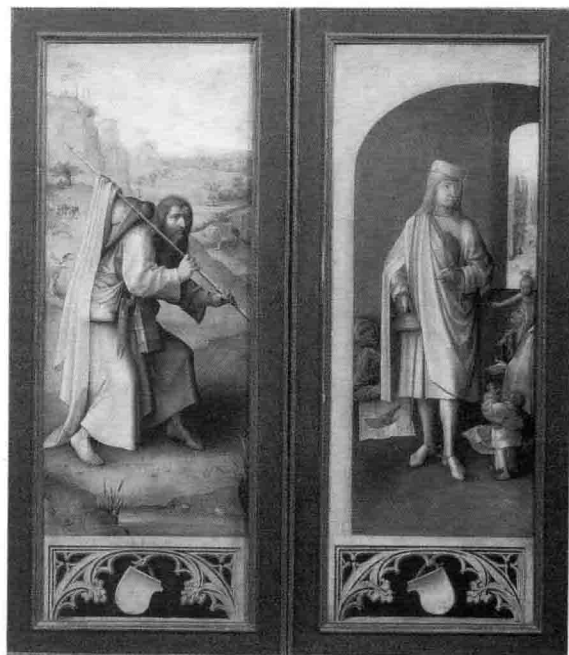


图1-6  
二联屏画。1482年。  
左：163.7×247厘米；  
右：127×247厘米。





图 1-8  
J·杜布菲：《Henri Michaux  
的肖像》。1947年。板上  
印度墨水。31.8 × 48.9  
厘米。



图 1-7  
J·凯莉：  
《两个被废弃的轮胎》。  
纸上铅笔。  
20 × 23 厘米。

一，又可以将其作为艺术的土壤。说到学院，尤其对于国内来说，其积极要大于它消极的一面——使人的视觉认知渐成理性和系统——而且主要以素描的方式——通过传承中的技艺训练使得人们对“美”的需要成为可以向着良性延续的现实。

不难发现，汉语中“素描”这个词的定义很大程度上是在材料的层面上而言的。纸，包括早期由于纸张的缺乏而用于素描绘画的羊皮纸，涂了石膏层或经过其他技术处理的木板，铅笔和炭化铅笔，相对于油彩或石头来说，都是最方便最容易得到的，同时也是最容易使意图、想法立竿见影地外化为视觉形象的绘画工具。孩子总是最先注意手边的玩具或糖果——而有的大人不时地回过头来，在孩子身上发现那些从自己生活中消逝了的事物的“原本”。最直接的例子如杜布菲（图 1-4、1-8），他就直接地在画面形式和涂写状态上追求或照搬儿童画的某些经验。当然，作为艺术家，他是在主动思考和寻求，而不是完全如儿童那样，在无知与无畏中进行自发式的绘画。

素描其实就属于这样一种可以将其发展成某种可能的“原本”。

承载素描的物质形态是简单的，但当我们注意到它作为“视觉产品”这一特性时，其他用于研究或阐释绘画甚或艺术的中国古代画论，源自西方文化体系的文化阐释学、文化理论和存在学、现象学等理论知识系谱，包括某些成功有趣的个人创作经验，都为素描艺术提供了理论注脚和生动的实践经验。由于教师的能力和课时等多种原因，素描很难在课堂上实现它的全面意义，很难在完成以技艺训练为主的作业同时完整地讲授、研究上述理论、认知等方面的问题。只能在平日的教学和实践逐渐体会、渗透和“有感而发”。

可以说，素描朴素的、有基础意义的手艺性与工业文明所催生下的现代或后现代艺术形态之间，以及具体到与上述理念支撑下的其他造型艺术之间不仅不矛盾，而且是一种相互促进，互通有无的关系。甚至还可以说，素描这门源自古老文明的手艺或者说文化，在当下文化背景下，如果需要被激发出更大的力量，则非有此认识不可