

第1章 素描概述

素描不仅是美术院校的一门重要基础课,更是艺术世界里的一门重要学科,素描也是现代美术教育中最基础的教学手段和方法,是造型艺术的基础,它是艺术家认识世界、表现世界最行之有效的手段。本章主要讲解素描的基本概念、素描的产生和发展;素描的分类及工具与材料介绍、作画姿势握笔方法等基本知识,通过这些内容的学习,可以为今后学习素描打下一定的理论基础。

学习要点:

1. 素描的概念
2. 素描的发展
3. 素描的分类
4. 素描的工具与材料
5. 素描作画姿势及握笔方法

第一节 素描的概念及发展概况

一、素描的基本概念

广义上的素描,泛指一切单色的绘画;狭义上的素描,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。素描主要表现物体的形体、结构、透视、比例、运动、空间、明暗等各种造型关系。从以下几个方面做进一步理解。

(1) 素描是相对于色彩画而言的一种绘画形式。素描是借助单色线条或块面来塑造形象,是一种对客观物象的形态和结构特征进行单色表现的一种绘画形式。

(2) 素描是一切造型艺术的基本功。造型包括造型的观念、造型的美学原则、造型的形式要素和造型的表现手法等,素描的研究内容涵盖了除色彩之外的所有绘画造型的内容。

(3) 素描是画家和设计师为美术创作收集素材,表现构思、创作、设计意图及交流设计方案的语言和手段。

(4) 素描作为绘画的一种表现形式,是具有独立审美价值的画种。以素描形式表现的肖像、风景、静物、组画、连环画以及主题画,都是绘画创作的一种形式。优秀的素描作品同其他绘画作品一样,也是人类造型艺术的重要组成部分。

二、素描的发展概况

1. 西方素描的产生和发展概述

世界素描的产生、演变和发展,就总体而言,是随着美术史的系统脉络而演变的。在不同的时期,各国都曾出现过著名的画家和具有世界影响力的素描作品(如图1-1所示)。无论属于什么派别的画家,他们均以承前启后、不断探索的精神为世界素描的发展做出了卓越的贡献。

2. 原始、古代的素描

史前艺术,一般指大约公元前50000年至5000年的远古艺术,在50000年至15000年前的旧石器时代晚期人类进入母系社会,结合原始巫术信仰以自然现象、动物、植物作图腾崇拜而开始了造型艺术的创造。这一时期的创造均以朴素形式进行,无论骨刻、石刻装饰纹样、原始洞窟壁画或陶器纹样和石板画,所用的有限颜色都属于素描范

畴。素描是世界上最早的绘画形式,人类最早开始懂得绘画是从素描开始的。根据考古的发现,现在所知世界最早的绘画是距今2万年前的法国拉斯科洞穴壁画(如图1-2所示)和约在1万年以前的西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画(如图1-3所示)。前者是旧石器时代的绘画遗迹;后者是旧石器时代晚期绘制的。原始人用最简单的材料和最简单的表现形式——线条、图案、符号,来描绘自然,记录人们的生活。

图 1-1 自画像 达·芬奇 (意大利)

图 1-2 法国拉斯科洞穴壁画

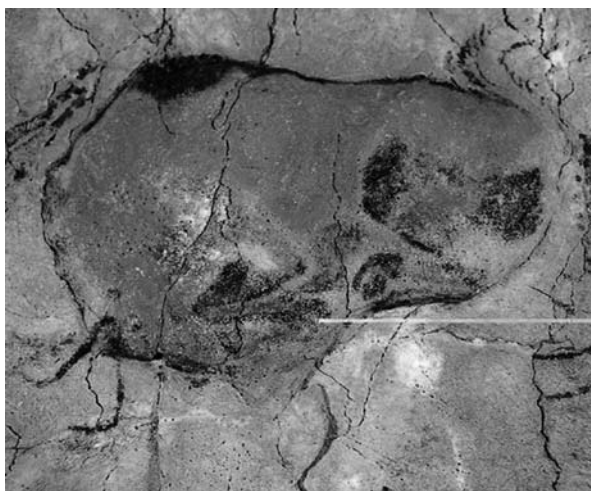

图 1-3 西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画

3. 古埃及与美索不达米亚的素描

古埃及素描传统的表现技术几乎和象形文字一样成为一种规范化公式的产物。这一时期素描造型体现出较强的装饰性,但表现手法较单一、雷同,如用线描表现轮廓,用默写想象方式造型,一律在侧面头部画上正面眼睛,正面身体加上侧面的双脚的“正面律”定型样式(如图1-4所示)。甚至在人物比例上都有严格的数据规范,如人物全身长度由手指到腕关节长度决定等。

图 1-4 古埃及绘画作品

到了纪元前500年左右才转向使用芦苇笔作素描勾线,素描勾线则用阿拉伯树胶以水调和木炭

粉制成的黑色流体作“墨汁”。古埃及素描除少数使用昂贵的草纸作卷画外,大多在石板上完成,大部分石片、石板上画出的草稿是为壁画和雕像服务的设计稿,也有少数用作插图的草图。

在现今伊拉克一带的两河流域(底格里斯河与幼发拉底河),古希腊人称为美索不达米亚,其历史文化悠久。美索不达米亚素描与绘画作品留下不多,从工艺品线刻和残存的壁画残片上可见其当时的素描造型已经将线条和明暗法结合起来而使作品具有了立体效果,且善于应用黑白色块组织形象。

4. 古希腊、罗马时期的素描

古希腊艺术被称为“欧洲艺术的摇篮”,也是西方艺术的鼻祖。古希腊素描的总体特点是造型优美、比例得当、形象写实;非常重视线的表现力,形成了一种轮廓画法,色彩单纯,线条流畅,疏密有序,具有独特的质朴之美。古希腊的瓶画,能够反映出古希腊素描创作的风格与成就,是我们今天研究希腊素描的重要史料和依据(如图1-5所示)。

图 1-5 古希腊瓶画

希腊罗马时代画家的素描样式很多,有在木板上画的素描,有在石板上以棕色、黑色和炭棒画的素描,还有在羊皮纸上画的素描,这些作品大都是作为壁画创作稿的依据。当时还以素描形式作建筑设计图和绘制地图。古希腊罗马素描经过临摹和变化流行于中世纪。据记载,当时使用的素描工具有:银笔、铁笔、钢笔、毛笔与海绵橡皮,还有木炭与类

似铅笔的矿物质材料,并以削尖的芦苇笔画在纸上或羊皮纸上,线条效果细致。

希腊罗马时代留下了一些纪念性的素描作品,其中海尔库拉涅乌出土的大型单色素描是刻在大理石石板上的作品,以黑赭色线条画出的这幅作品极为高雅,可以说是模仿菲底阿斯的风格,很像巴特农神殿中的命运三女神之衣纹处理,手法自由洗练,是早期线面结合法素描中的一种风格优美华丽的作品,希腊、罗马晚期作品逐渐显示出走下坡路的趋势。

5. 中世纪的素描

中世纪指公元前5世纪罗马帝国终结到公元15世纪文艺复兴开始之间。中世纪由于基督教的宗教道德观影响和禁欲主义思想,一切世俗的艺术活动均被视为感官享受而严厉禁止,文化艺术只能为宗教服务,因而教堂和宗教艺术得到了极大的发展。中世纪绘画是为基督教服务的一种艺术,这一时期的绘画主要体现在马赛克镶嵌壁画(如图1-6所示)、彩色玻璃窗画和手抄本插画上,素描创作很不景气。因为当时很少有画家面对自然和客观物象认真写生作画,素描只是师傅的画稿和范本。

图 1-6 中世纪宗教画

中世纪素描的总体特点是:线性轮廓,平面化造型,人物形象呆板、概念化和程式化。素描常用的工具主要有:铅笔、银笔、木炭笔、毛笔、芦苇管笔、鹅毛管笔等。

6. 文艺复兴时期的素描

16~17世纪意大利文艺复兴时期的素描,在西方素描发展史上是一个具有重大历史意义的丰碑,标志着西方素描走向成熟,文艺复兴时期的素描具有划时代的意义。素描是文艺复兴时期整个造型艺术的基础,意大利的素描又代表欧洲素描的主要倾向,对西方整个美术发展有深远的影响。文艺复兴时期大师杰出的贡献奠定了素描科学形体法则的基础,其基本思想与认识方法至今仍被人们视为素描造型中的普遍规律。到文艺复兴盛期,素描不仅在绘画中具有特殊的意义和作用,而且具有独立的审美价值,形成一个独立的绘画品种,画家和雕刻家均具有扎实的素描绘画基础和修养。

文艺复兴时期素描艺术技法上的特点,主要体现在以写实传神为首要任务,开创了基于科学理论和实际考察的表现技法,把解剖学、光学、几何学及透视原理等方面的知识运用于素描创作中,对素描技法的提高做出了巨大的贡献。素描常用的工具主要有:银笔、炭笔、木炭、黑色铅笔、棕色铅笔、黑色粉笔、蜡笔、毛笔、芦苇管笔、鹅毛管笔等。

达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔被誉为文艺复兴“三杰”。他们的艺术创作也集中体现了欧洲文艺复兴时期美术的高度(如图1-7所示),他们的出现把文艺复兴带入了盛期。

达·芬奇是站在文艺复兴时期素描艺术的高峰之巅的画家,他将绘画的造型观与表现方法都推向一个崭新的阶段。达·芬奇认为绘画是一门科学,并从艺术理论和自然规律上进行了深层次的探究。达·芬奇造型技巧明确、简约和谐、转折微妙,均得助于对明暗渐变规律和解剖结构的精湛研究,达·芬奇在16世纪发展了人体比例学,用圆形、正方形和三角形去求证人体的典型比例,这种比例也只能在意大利人的形体中找到依据(如图1-8所示)。

图 1-7 人物素描作品 达·芬奇（意大利）

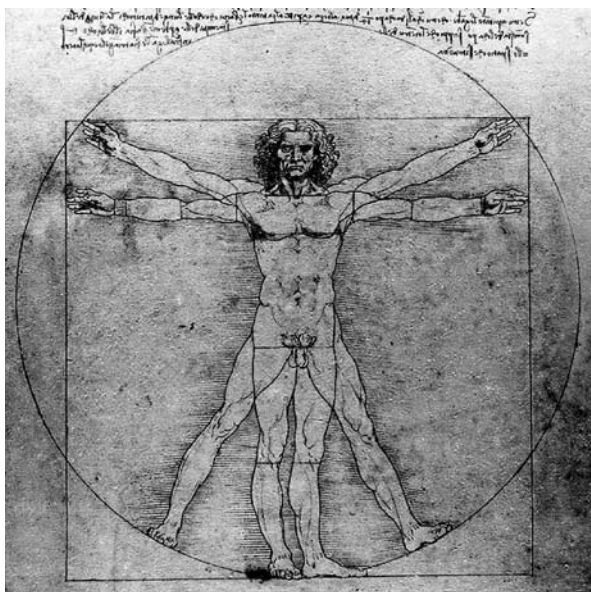

图 1-8 人体比例 达·芬奇（意大利）

文艺复兴时期另一位伟大的素描巨匠是米开朗琪罗,他是一位具有强烈激情,追求风格与个性的艺术家。达·芬奇一生运用着比较恒定的深厚而典雅的风格进行创作,而米开朗琪罗的造型手法却不断变换,充满了悲壮的力量和冲突,无论雕刻或绘画都具有很强的体块和力度,画笔如同他的雕刻刀,随着人体的体面变化而刀劈斧砍,形成坚实硬朗的人物造型(如图1-9所示)。米开朗琪罗的素描传达的都是一个恒定的主题——结构和运动,在这一主题后面隐藏的则是力度。

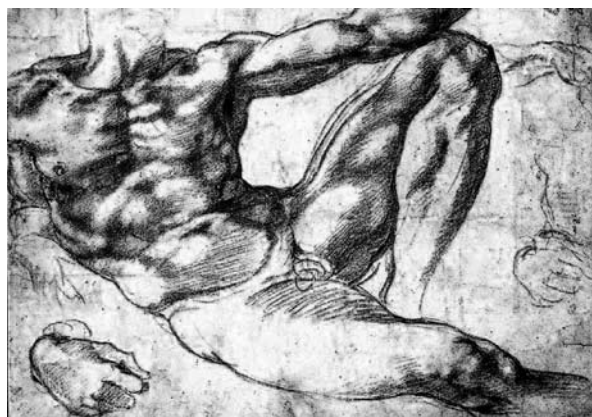

图 1-9 人体素描作品 米开朗琪罗（意大利）

拉斐尔也是文艺复兴时期的顶级素描大师,他的作品博众家之长,形成了自己独特的风格,是手法主义的代表人物,也代表了当时人们最崇尚的审美趣味,成为后世古典主义者们最崇拜的画家,他的作品也成为后世古典主义者不可企及的典范。他的作品以“秀美”著称,画作中的人物清秀,场景祥和。他所画的圣母画像都以母性的温柔以及青春健美,体现了人文主义思想。他留下了数量可观的素描习作,其绘画手法灵活生动、刻画精微,人物既强调理想化又尊重自然,既有米开朗琪罗的结实雕塑感,又有达·芬奇的刚中带柔之感(如图1-10所示)。

图 1-10 人物素描作品 拉斐尔（意大利）

这一时期的代表画家还有荷尔拜因、提香、波提切利、丢勒、乔托、乔尔乔内、马萨乔等,他们在素描方面都具有极高的造诣(如图1-11~图1-14所示)。

图 1-11 人物素描作品 荷尔拜因(德国)

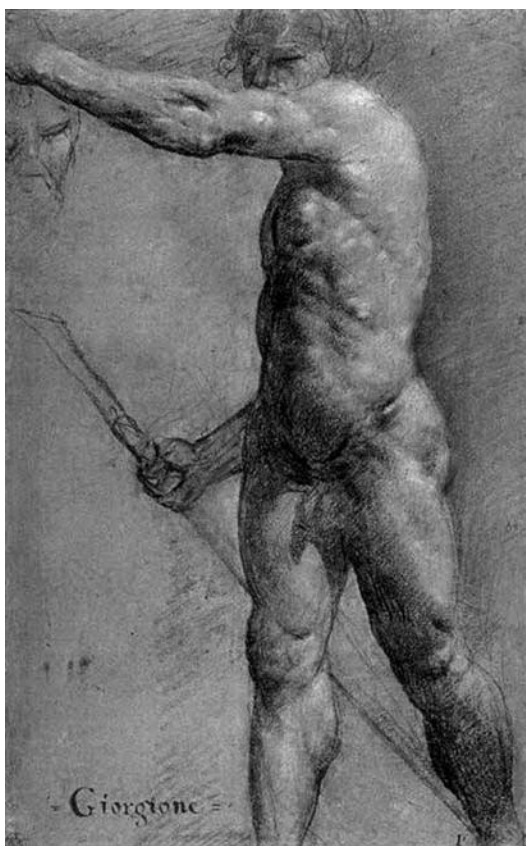

图 1-12 人物素描作品 提香(意大利)

图 1-13 人物素描作品 波提切利(意大利)

图 1-14 人物素描作品 丢勒(德国)

7. 十七八世纪欧洲的素描

十七八世纪的欧洲美术是美术史发展上的一个重要阶段。这是一个承前启后的阶段,它上承文艺复兴,下启欧洲的19世纪。这一时期素描艺术的总体特征是:注意明暗对比和光影处理,注重人物造型、空间真实、体积表现、轮廓的虚实、节奏与

变化。

这一时期涌现出了不少杰出的素描大师,如鲁本斯(德国)、伦勃朗(荷兰)、委拉斯开兹(西班牙)等。他们在创作大量的油画的同时,也产生了许多为油画而创作的优秀的素描稿件,这些素描稿件以写实形象出现,表现出了精湛的写实技艺(如图1-15~图1-18所示),风格上线条流畅、奔放,人物形象生动准确,在素描的历史进程中,起到了不可估量的作用。鲁本斯素描中的人体和人物形象富有内在的生命力和形式张力,轮廓虚实多变,肌肉的表现富有弹性,作品洋溢着生命的活力。伦勃朗的素描极为注意光线的表现,擅长用明暗对比来突出体积,素描中的线条主要表现光线和体积。

图 1-15 人物素描作品(一) 鲁本斯(德国)

图 1-16 人物素描作品(二) 鲁本斯(德国)

图 1-17 人物素描作品 伦勃朗(荷兰)

图 1-18 人物素描作品 委拉斯开兹(西班牙)

8. 19 世纪欧洲的素描艺术

19 世纪的法国,迎来了继古希腊与文艺复兴运动后的第三次艺术发展的高潮。许多优秀的艺术家聚集在巴黎,使巴黎成为艺术中心,并且相继涌

现出了不同风格的画派。

(1) 古典主义与浪漫主义画派

古典主义画派注重的是素描关系、光影效果,色彩放在第二位。画面造型严谨,大多表现的是静态下的情景,古典主义画派最具代表性的人物是安格尔(如图1-19所示)。浪漫主义画派强调个性表现、主张创作自由、重视想象和感情、强调对色彩的表现和渲染,画面构图的动感较强。在造型上较松弛,线条奔放流畅。代表人物有席里柯和德拉克洛瓦(如图1-20和图1-21所示)。

图 1-19 人物素描作品 安格尔(法国)

图 1-20 人物素描作品 席里柯(法国)

图 1-21 人物素描作品 德拉克洛瓦(法国)

(2) 现实主义画派

现实主义是艺术发展进程中的一种独特的艺术现象,指19世纪产生的艺术思潮,又称为“写实主义”,以现实的、具体的、变化中的人的精神世界及生活遭遇为描写对象,从人与周围环境的关系中探讨人生底蕴,进行真实的审美反映。这一画派的宗旨是实事求是地表现生活和自然的关系和矛盾。这一时期的素描大师有米勒、库尔贝、门采尔等(如图1-22~图1-24所示)。

图 1-22 人物素描作品 米勒(法国)

(3) 印象派

印象派抛弃了在画室内作画的传统画法,而主张画家亲自到户外去作画,到大自然中去感受真实的阳光和色彩。印象派是个反传统的典范,更进一步地运用科学化的描写法追求对外光的表现,他们观察到自然界的一切景物都会在阳光下不断变成彼此之间的光影关系。代表人物有:莫奈、德加、雷诺阿等(如图1-25~图1-28所示)。

图 1-23 人物素描作品 库尔贝 (法国)

图 1-24 人物素描作品 门采尔 (德国)

图 1-25 人像素描作品 莫奈 (法国)

图 1-26 人物速写作品 (一) 德加 (法国)

图 1-27 人物速写作品 (二) 德加 (法国)

图 1-28 人体素描作品 雷诺阿（法国）

（4）后印象派

后印象派是法国美术史上继印象主义之后的美术现象。后印象派在把印象派的对光影的执着承接过来的同时,更加强调内心主观的感受和表现。如果说印象派是科学地、客观地研究表现世界,那么后印象主义画派,注重的则是如何在绘画中强调表现画家的主观情感和内心世界,不再片面追求外光和色彩效果在画面上产生的真实感觉,而是具有更为主观化的感情因素和象征性的精神观念,这种观念的变革,具有划时代的意义。代表人物有:塞尚、梵·高、高更等(如图 1-29 ~ 图 1-31 所示)。塞尚注重物质的具体性、稳定性和内在结构的表现;梵·高追求线和色彩自身的表现力以及画面的装饰性;高更则注重于艺术表现的原始性和象征性。

（5）契斯恰科夫素描教学体系

19 世纪末,俄国美术教育家契斯恰科夫总结了自文艺复兴以来的现实主义教学的传统方法,经过实践制定出了一套完整的素描教学体系——契

斯恰科夫素描教学体系,该体系对后来推行的美术教育规范化的理论基础和实践手段,产生了深远影响。

图 1-29 人物素描作品 塞尚（法国）

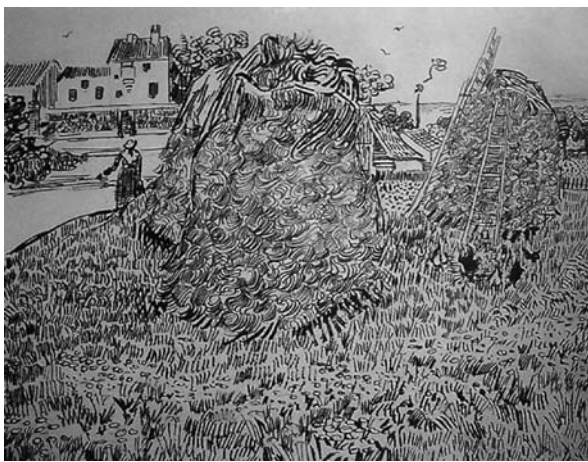

图 1-30 人物素描作品 梵·高（荷兰）

契斯恰科夫素描教学体系强调对自然和生活的观察,强调科学论证的态度,强调观察、理解和表现的系统过程,以精确描写模特、重视质感表现、重视透视空间为训练模式,要求学生必须以精通解剖作基础(如图 1-32 所示)。在形体教学中强调立体造型原则,反对为线条而线条的画法,形成了以体面结构表现形体这一该体系的素描特点。在教学