

中国高校艺术专业技能与实践系列教材

新素描教程

主编 李兵

人民美術出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

新素描教程 / 李兵主编. -- 2版. -- 北京 : 人民
美术出版社, 2021.12
ISBN 978-7-102-08721-4

I. ①新… II. ①李… III. ①素描技法—教材 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2021)第250978号

中国高校艺术专业技能与实践系列教材

新素描教程 XIN SUMIAO JIAOCHENG

出 版 : 人民美术出版社

(北京市朝阳区东三环南路甲3号 100022)

网 址 : www.renmei.com.cn

电 话 : 发行部 : (010) 67517602

网购部 : (010) 67517743

原版编辑 : 陈 林

再版编辑 : 皮金灵

版式设计 : 芦大海 程秋雨

封面设计 : 翟英东

责任校对 : 白劲光 黄 薇

责任印制 : 宋正伟

印 刷 : 北京鑫益晖印刷有限公司

经 销 : 全国新华书店

开 本 : 787毫米 × 1092毫米 1/16 印张 7.75

版 次 : 2010年8月 第1版

2021年12月 第2版

印 次 : 2021年12月 第1次印刷

印 数 : 7601-10600册

ISBN 978-7-102-08721-4

定 价 68.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

中国高校艺术专业技能与实践系列教材

新素描教程

主编 李兵

目录

1 第一章 素描概述

2 为什么要画素描——素描形式有哪几类——具象素描的形成——意象素描的形成——抽象素描的形成——独立的中国传统艺术准备系统——素描对我们现代人有什么意义——素描不仅仅是一门技术

9 第二章 欧洲古典素描认识

10 解码：线与轮廓线 明暗法 透视要点 人物解剖要点

10 背景指南：人文思想与科学精神的自由结合

10 巨匠语录

18 课题一：轮廓与结构——线条表现——短期写生

26 课题二：空间与物体——色调表现——较短期写生

35 第三章 欧洲古典素描再认识

36 解码：光影与面 体块与体积 体量与重量 质感与物质感 表情与神态

36 背景指南：内在情感与外部世界的双向探究

36 巨匠语录

41 课题三：体积与深度——量感、质感表现——较短期和中期写生

46 课题四：全息认识——人体、着衣人物、风景——综合表现——较长期写生

63 第四章 西方现代素描认识

64 解码：表现 形式语言 设计 装饰

64 背景指南：挣扎反叛与人性原始感官诉求的多元价值观

64 巨匠语录

71 课题五：表现性素描——短期、中期写生

75 课题六：画面构成及形式语言——短期、中期写生、创意

89 第五章 当代素描可行性——中国传统绘画准备系统认识

90 解码：易 阴阳 象 画论 线条的独立审美价值 写意 笔墨 传神

90 背景指南：中华文化之美的重新发掘

91 经典语录

98 课题七：我们学习中国传统绘画应采取的态度

99 课题八：中国传统艺术造型感性认识——较长期写生

105 课题九：中国传统艺术研究实践——临摹与研究

119 参考书目

第一章 素描概述

为什么要画素描——素描形式有哪几类——具象素描的形成——意象素描的形成——抽象素描的形成——独立的中国传统艺术准备系统——素描对我们现代人有什么意义——素描不仅仅是一门技术

第一章 素描概述

为什么要画素描

早在文字出现之前，人类就在石壁、洞穴里留下了“素描”模样的图画，无论是有关狩猎、畜牧活动的写实性描绘，还是关乎精神活动的写意性符号传达，肯定有不得不记下来的缘由。现在看，说这是素描的起源并非妄言，因为它的功能和我们当今对素描的认识相同。人类生活自始至终需要一种最朴素的生存记录和愿望表达。不管东方、西方人类文明初始，本能行为是一致的。

图 1-1 法国拉斯科克斯岩壁画（旧石器） 用线条表现“看见过”的事物，是人类精神生活最本能的行为。

图 1-2 西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画 将描绘对象“塑造”，这是线条表现之后的一种进步，因为在观察和表现上有了“面”的概念。

图 1-3 表现对象已高度符号化，与文字的简洁有相同作用。 广西花山岩画

图 1-4 葫芦形人面纹彩陶瓶（仰韶文化半坡型）造型的装饰性源于器物形状限。陕西临潼姜寨出土

西方直到 15 世纪以后，才有了人文思想笼罩下的“专业”素描，不仅接上了古希腊罗马的香火，并且在以后的数百年间辐射全欧，大放异彩，完成了写照生活历史的素描经典。

图 1-5《圣母与圣安娜》达·芬奇(意大利) 达·芬奇的艺术创作，代表了欧洲文艺复兴的最高成就。现在看，他的素描仍然是写实性素描的最高典范，因为组成素描的基本要素这个时期已经完备。

图 1-6 甲骨与文字(商) 用甲骨凿烧取象是上古巫师与“神”沟通的方式，看似一种天象，意象实则已存储于卜者头脑，再补以文字，意义绝非表面所呈现的视觉图形，而是展开的想象空间。此行为过程可看成是中国绘画准备系统形成的最早模式。

中国传统艺术虽然没有素描的提法，但中国传统艺术的辉煌成就证明了独自走过的路程及其另一套准备系统。典籍所载的伏羲画卦(传距今六七千年)实际就是中国“文人画”最早的“基础”。伏羲画的卦，一方面被保留卦象，预留了极大的数理阐释空间，成为了中国智慧学术的起源，另一方面，卦象被后人演化为文字和图形，是书法和绘画艺术的源头。因为是最朴实与最简洁的方式表达着经过心灵体验的宇宙观、自然观和生命思想，所以有颠扑不破的真理因素，千百年来生命力源源不绝，时更时新。

由于素描的描述、表意功能与人类生活息息相关，所以说素描是人类思想和视觉感受最直接朴素的表达，是人与生俱来的一种精神需求。无论古代当代，自有素描基因生存的道理。

图 1-7《男人体》契斯恰柯夫（俄国） 如果不熟悉此画的人，可能会误以为这是一张高密度的黑白人体摄影。“契斯恰柯夫素描教学体系”在我国是响当当的，20 世纪 50 年代由苏联传入我国，一统基础训练达十余年，至今仍有影响。19 世纪契氏体系不仅支撑了当时俄罗斯现实主义绘画，也代表了欧洲学院派将“真实再现”走到了极致。

图 1-8《少女裸体》巴尔蒂斯（法国） 巴尔蒂斯是 20 世纪抵抗现代艺术风潮，坚持古典精神的巨匠。

素描形式有哪几类

人类初始的素描都差不多，都始于表意或象征的符号，最后形成了文字。涂绘传承并不因文字的发明而断裂。向绘画高端发展时无疑都朝着逼近人们视觉“真实”的目标前行，东西方皆如此，只是后来，有的走到了极端（欧洲写实，有的“亢龙有悔”），适时停住（古代中国工笔），走到极端的到头来不得不退回原点，另辟蹊径（欧美现代），没走到极端的中途开掘出了更大的意象空间（中国传统写意）。价值取向上东西方也有极大差异，有人解释是地域气候影响下人种气质的不同，有人解释是自然观念造就人的思维模式两样，结果独存，无须究诘。若以当下语境普遍认可的方式划分，素描形式大概有三类：具象素描、意象素描和抽象素描，或称写实素描、表现素描、抽象素描。

具象素描的形成

从古希腊罗马经文艺复兴到 19 世纪的工业革命，素描走的是一条实证路线。换句话说，素描支撑着“造型艺术”——要达到人们所看到的“真实”。如何“真实”呢？那就是“科学”的运用。如比例、透视、解剖、光影、调子等方法的知识积累。再经由专门的学院派锤炼而成为一门学科，将“真实再现”走到了极致。

图 1-9 《女子像》马奈（法国） 光影简化印象手法颇似中国写意，但有模特儿作依据，具有“表现”因素。

意象素描的形成

随着照相技术的发明，整个“造型艺术”遭到致命打击，终极价值被诘问，改弦更张，重回原点，向他们曾经小觑的“不科学”的东方艺术学习，体验原始思维形态，其结果便是西方现代素描（绘画）的产生。

现代素描虽脱胎于古典素描，但它抛弃了古典素描必须的解剖、透视、明暗法，而将派生的结构、节奏、黑白、线条等元素平面化并夸张放大，加之材质美感组合成为“形式”，实质是消灭“真实”。由于“现代素描”宽泛的评价，各民族民间绘画、儿童线条画和涂鸦都被纳入到了素描的范畴，因为它们与“真实”有一段距离，所以更具表现性、更有“形式”意味。为此，我们可视现代素描为广义素描。现代素描以其“表现性”特色而与具象素描形成反差，再因“意象”一词很有中国特色（虽与“表现”词义甚远），故广被接受。凡具有可辨识形象的，可称为意象表现素描，完全没有形象的就划归抽象素描。

图 1-10 《六祖撕经》局部 梁楷（宋） 意存对象动作，着眼于线条形成的关系，具有意象和表现的要素。中国写意画一般没有模特儿作依据。

图 1-11 《女人》德库宁（美国） 既表现对象，同时也要消灭对象，不知不觉间就表现了自己，这幅素描在意象与抽象之间。画史称德库宁的风格为“抽象表现主义”。

抽象素描的形成

抽象绘画，是西方现代绘画中最重要的一种风格样式，由于画面没有易辨识的一般经验库存“形象”，所以就被称为“抽象”。抽象素描便是抽象绘画的准备草图或是独立完成品，通常是以符号、几何形以及“音乐性”线条的节奏和黑白为内容。严格意义上来讲，抽象画的称谓并不确切，至少是片面的，它只能界定一般视觉经验之外“看不懂”的程度，并不能解决实质问题。所以，抽象具象只是一个相对省事的分法，一幅绘画，无论抽象还是具象，必有走入门径的路标，“抽象”自然也是可读的。

图 1-13 米罗（西班牙）的抽象素描 隐约间有可辨识形象，但本画意义并不在此，而是着重于画面的重与轻、线条粗与细的对比产生的画面构成及思想表达。

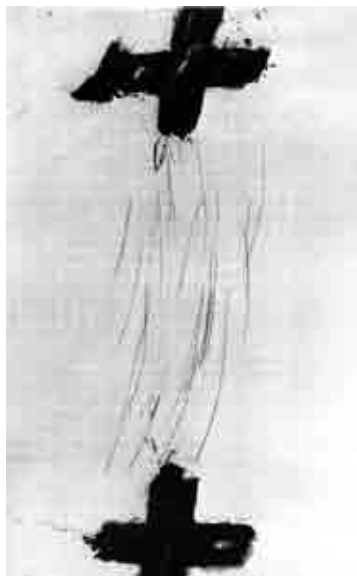

图 1-14 《两个黑十字》塔比埃斯（西班牙）十字在此画中是形象还是符号？是具象还是抽象？读者可以有自己的判断。神秘的是，十字形在很多民族的远古就已出现，在当今社会，仍然影响着我们的生活。

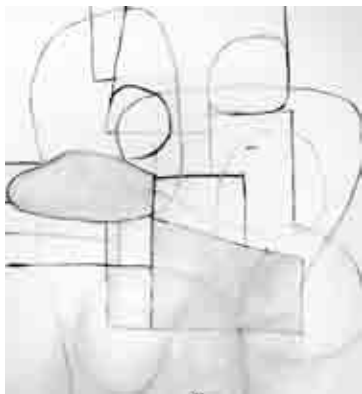

图 1-12 《歌》帕尔特海姆（德国）此画用线条构成的封闭形，但无可辨识形象，其意义就是封闭形状不同而产生的“意味”，并由此产生的心理感受或审美感觉。

图 1-15 《毛公鼎》（西周）拓片 金文又称钟鼎文，现实生活中已不再使用，但在书法创作中仍然是一种形式的依据。有些字似图画、似符号，当作绘画看时，有抽象的意味。

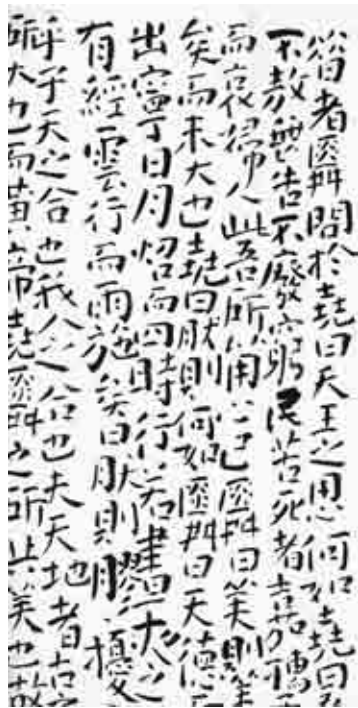

图 1-16 楷书书法 局部 傅山（清）易辨识的汉字被松散结构后亦“抽象”，草书也会产生这种现象。

图 1—17《荷叶螃蟹》徐渭（明） 徐渭的大写意、写物、写心、畅神，达到了庄子“解衣般礴”的境界。若从画面的构成看，所有对比关系都融在其中，有意无意，实为天意。

图 1—18《渔父》（宣纸彩墨）林风眠 林风眠是西方现代手法与中国传统审美结合最早的倡议者，在实践上也最为成功。此画为林风眠晚年所作，题材取自楚辞，表现手法似乎回到了早年所探寻的现代风格呈现的线条分割形式，造型夸张饱满，但整幅画所透出的老辣苍茫与齐白石、黄宾虹晚年作品有异曲同工之妙。如何东西方相融，石涛所说的“无法之法是为至法”对青年是勇气，对老年人就是一种境界。

独立的中国传统艺术准备系统

中国传统艺术没有西方那样系统的素描概念，但有更为独立且宽泛的“准备系统”。远溯伏羲氏以“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情”（《易·系辞下》）开始，观“象”寻造化之“法”系统一以贯之地传承了几千年，并得以完备。

中国绘画的整个流变主线，都是易经思想及其卦象所生发的。所谓阴阳、所谓变易，由变易而辩证、由辩证而畅通，大自然的生生不息，都是由生命顺自然大道变易而来。观念方面看，天人合一的象数推演，使终极的虚空补之于文学诗歌的情思；从行为方面看，由“画卦”而文字，由文字而书法，由书法而画法，得以一脉相承。最高境界就是一种自然。

末而言之，中国绘画的素稿、粉本、绢素，以及“素以为绚”“绘事后素”所指，倒与西方素描草创阶段同类不同时，非“准备系统”主旨。

素描对我们现代人有什么意义

当今世界,由于科技迅猛发展,文明也愈来愈趋于标准化,人们将物质享受、财富追求首选为人生目标,古圣贤的智慧之术也被贴上了快餐文化标签,当代之人,完全体会不到能使心灵快乐的知识追求、真理探究是一过程而非结果。我们学习素描,就是希望用自己的眼睛重新发现自然奥妙,在描绘研究的过程中忘记功利、忘记目的,获得与自然交感通达的快乐时间。踏入造化轨迹的方式有许多种,获得快乐的手段也多种多样,但素描的方式是最原生、最简便、最直接、最细致的手法。我们每天都要观看,怎样看得快乐、看得有意义,怎样看才能符合于“道”,通过素描记录所观所想,通过素描技巧不断精进,自然而然就有了“心得”,也就具备了“德”性,这时,离“道”就不远了。无论追求艺术还是实践技术,都具有心灵提升和行为“教化”的双重意义。

素描不仅仅是一门技术

素描发展到今天,它的主要功能已得到普遍认知。

1. 素描决定一个艺术工作者的艺术发轫及其成就的动力来源。

2. 素描是将观察、思考、想象以图示方式呈现的最质朴的表达手法。

3. 素描既是艺术的准备系统,也是独立的艺术形式。

所以说素描作为观看方式的艺术,技术是呈现结果的必经之路。但技术并非只是一个标准,它的目的再简单不过,能够促使素描感染力发挥,即艺术作用展示的,便是好技术。当技术成为程式、成为教条、成为目标,与自然无涉、与心灵无缘时,技术就失去了自身的意义。

素描作为“基础”(即“准备系统”)的技术功用和“独立审美价值”的艺术功能不应被割裂。当技术角色登场时,艺术作用就隐藏到了背后,一件素描的完成,这两者是密不可分的;作者、观者着眼点不同,作品所呈现的某种因素分量亦不均;一件成功的艺术品价值虽然由多方面原因促成,但技术的重要作用要占五成以上;另有些时候,技术占了绝对优势,甚至为技术而技术,其艺术价值的含量反而会降低甚至跑到了艺术的对立面,这是需要警惕的。

链接:素描的物质材料与工具

依托底:使用最广的当属纸张,其他如纤维板、木板、瓷盘、素壁皆可做素描的依托底。纸张因其易得且实用,是长期作素描的首选。当今绘画材料市场,纸张种类有千百种,从选料到生产工艺,自有高低档之分,但对绘制素描而言,只有适合表现与否以及材料性能是否得以发挥功效的区别,对艺术价值本身无决定影响。考察纸张的质量,主要看质地的紧密疏松、颜色、纹理,木浆、棉麻的含量等等。如纯木浆高克度的素描纸适合于初学者反复地描画,颜色纸适合于色粉笔,中国的宣纸、皮纸适合于软性或水性材料。对材料的熟悉过程也是物质材料美感的体验、实验过程。

附着物:附着物是使托底呈现黑白图像的物质颜料。古老的红土、木炭、墨水仍在使用。素描最佳的颜料能轻易上手、表达自由、使用流畅,所以干性粉质材料以石墨**铅笔**、木炭、色料**炭黑**、**红土**、**白垩**和水性材料如水彩、丙烯、墨汁等使用最广。

工具:使用工具是使附着物得以施展的必须手段,两者有时是一回事。使用最广的素描工具依次为**铅笔**,即石墨。石墨原料含量和填充物的多少决定铅笔的软硬。**木炭**,柳木条烧制而成,因附着力较差完成后须喷固定液。**炭精棒**,由色粉和胶水挤压而成,胶较重。**色粉笔**,由色料及无色填充物和胶水压制而成,胶较轻。**蜡笔**、**油画棒**,蜡和油为色料胶合剂。**毛笔**,动物毛或替代物制成,用来进行水墨、水彩、丙烯等颜料的稀释、调和、描绘。**板刷**、**喷笔**、**钢笔中性笔**等。

另外,手指、布头、橡皮也是干性材料不可缺少的辅助工具。