

内 容 提 要

本书系统梳理了素描的基本理论、基本方法、基本技能，强调对经典的解读研习和创造性思维意识的引导，力图从常规素描教材的框架中脱离出来，使其具备更新颖、更全面的实践性与指导性。选择和介绍欧洲文艺复兴以来各个时期的优秀素描作品和艺术，同时选用我国优秀画家的素描作品，介绍中国传统素描工具，弘扬我国传统绘画艺术。本书有别于一般的素描基础技法层面的讲解，着眼于素描的宏观审美和艺术创新，旨在为高等院校美术专业的教师与学生构建一座沟通的桥梁，探讨素描在当代美术教育体系下的多元呈现。它既是高等院校素描类相关专业的教材，也可作为素描普及读物，适用于所有美术爱好者和美术工作者。

图书在版编目（CIP）数据

素描 / 陈光龙，张慕超，杨传喜主编. — 北京：
航空工业出版社，2023.2
ISBN 978-7-5165-3283-6
I. ①素… II. ①陈… ②张… ③杨… III. ①素描技
法—教材 IV. ①J214
中国国家版本馆 CIP 数据核字（2023）第 030253 号

素描 Sumiao

航空工业出版社出版发行
（北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座四层 100028）
发行部电话：010-85672663 010-85672683

北京荣玉印刷有限公司印刷
2023 年 2 月第 1 版
开本：889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印张：10

全国各地新华书店经售
2023 年 2 月第 1 次印刷
字数：243 千字
定价：65.00 元

目录

第一章 素描基础理论

第一节 素描概述	3
一、素描的含义	3
二、素描的起源与发展	3
第二节 素描的工具与材料	18
一、笔	18
二、纸	20
三、辅助工具	21
第三节 素描的方法与步骤	22
一、素描的方法	22
二、素描的步骤	22
第四节 构图与透视关系	26
一、构图	26
二、透视关系	29

第二章 再现与表现

第一节 线条与轮廓	35
一、线条与轮廓概述	35
二、素描线条的类型与应用	37
第二节 空间与体积	53
一、空间与体积概述	53
二、构建三维空间的方法与步骤	54
三、构建体积的方法和步骤	63
第三节 光影与块面	70
一、光影与块面概述	70
二、光影块面的表现与画面氛围的构建	72
第四节 质感与肌理	87
一、质感与肌理概述	87
二、质感的处理方法	89
三、肌理的类型与组织构造	98

第三章 传统造型与创意设计

第一节 传统造型	111
一、传统造型概述	111
二、传统造型风格	114
三、审美意识	116
四、造型题材	117
五、传统造型表现方法	118
六、造型材料简介	119
第二节 创意设计	121
一、创意设计概述	121
二、创意设计实践	126

第四章 优秀素描作品欣赏

第一节 国内优秀素描作品欣赏	137
一、徐悲鸿（1895—1953）	137
二、吴作人（1908—1997）	138
三、蒋兆和（1904—1986）	139
四、叶浅予（1907—1995）	140
五、王式廓（1911—1973）	141
六、吴冠中（1919—2010）	142
第二节 西方优秀素描作品欣赏	144
一、桑德罗·波提切利（1445—1510）	145
二、达·芬奇（1452—1519）	145
三、米开朗琪罗（1475—1564）	145
四、拉斐尔（1483—1520）	146
五、丢勒（1471—1528）	147
六、荷尔拜因（1497—1543）	148
七、安格尔（1780—1867）	149
参考文献	150
后 记	151

第一章

素描基础理论

- 第一节 素描概述
- 第二节 素描的工具与材料
- 第三节 素描的方法与步骤
- 第四节 构图与透视关系

| 本章概述 |

素描作为高等院校美术专业的基础课程，也被称为“绘画的基础和绘画的骨骼”。本章重点介绍素描的基础理论知识，包括素描的含义、起源与发展、工具与材料、方法与步骤、构图与透视关系，以增加学生对素描的了解和认识，使学生初步掌握素描的基本表现方法、步骤，逐步提高学生对素描的理解水平。学习素描可以帮助学生理解艺术与科学、艺术与生活的关系，使学生更加热爱自然，萌生对美好生活的追求和向往，提高鉴赏力和审美力，培养人文精神，陶冶高尚情操。

| 目标导航 |

知识目标

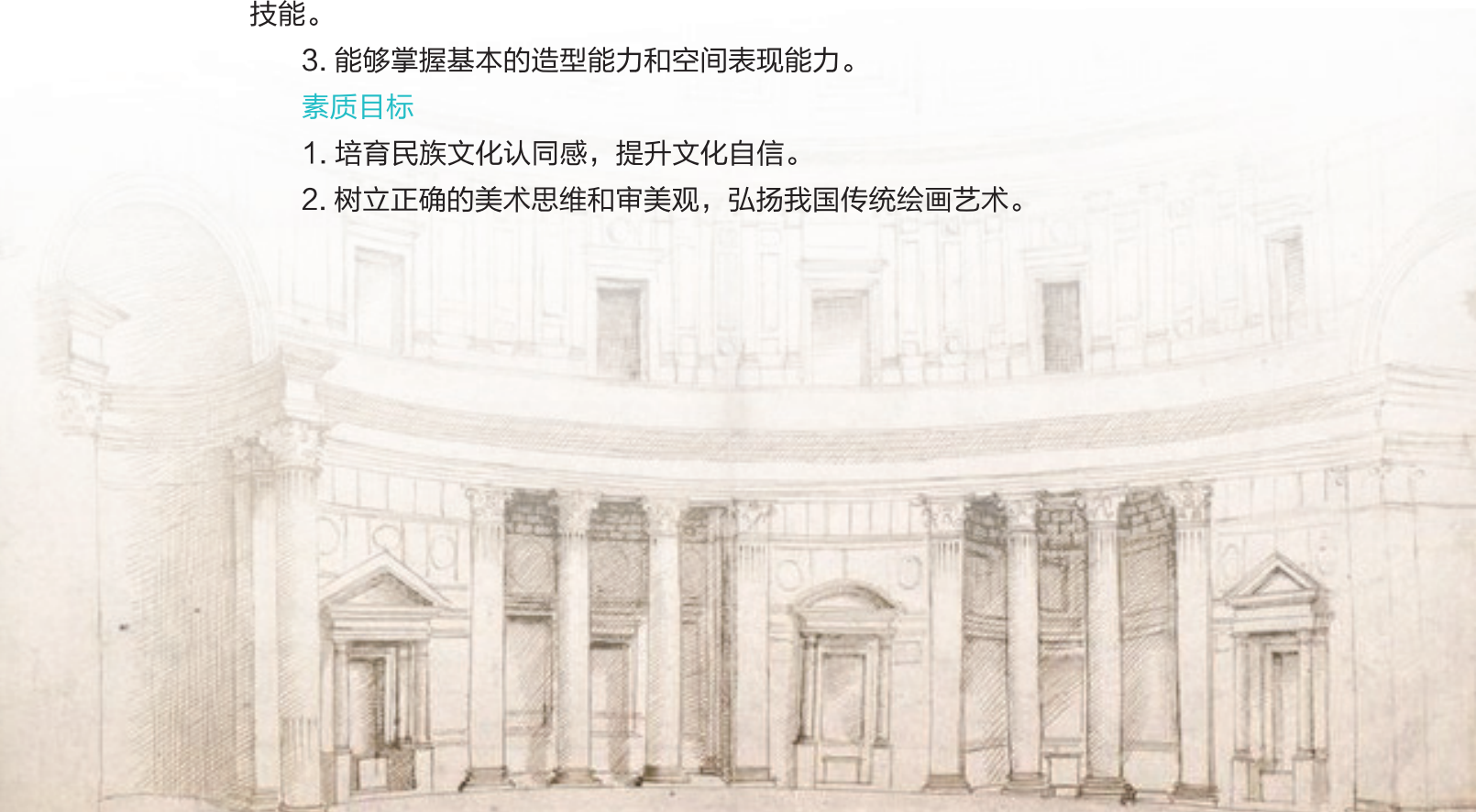
1. 了解素描的发展历史及各个时期的风格特征。
2. 掌握素描的工具与材料、构图原则、透视关系等相关知识。
3. 掌握素描的基础理论知识。

能力目标

1. 通过学习素描的基本理论知识，了解各个历史时期的素描风格特征及其影响。
2. 能够熟练运用素描的工具、材料，掌握素描的基本表现方法和绘画技能。
3. 能够掌握基本的造型能力和空间表现能力。

素质目标

1. 培育民族文化认同感，提升文化自信。
2. 树立正确的美术思维和审美观，弘扬我国传统绘画艺术。

第一节 素描概述

一、素描的含义

什么是素描？

“素描”是一个外来词，最早源于文艺复兴时期的意大利，意大利文为“disegno”，音译为“迪赛诺”。“素描”是意大利文艺复兴艺术理论中的一个核心概念，含有构思、设计、制图、图画等内容，比我们通常所说的“素描”的概念和内涵更为宽泛。“素描”真正的发展是在15世纪文艺复兴到来之后。

我国《论语·八佾》中曾提出“绘事后素”，其意为：以白底无色为衬，然后施以五彩。“描”在我国古籍中有摹、写、画等意，因此，我们可以将“素描”理解为：非彩为素，摹画为描，即一切单色绘画均可称为“素描”。从现代绘画教学的角度来说，“素描”一词属于西方绘画造型艺术，它具有更为宽泛的概念和内涵。从广义上来说，素描既是一门造型艺术学科，也是一门艺术样式；从狭义上来说，素描是一种造型手段和造型基础。学习素描，对于我们认识和理解对象、培养观察方法、探求艺术规律、培养艺术个性有着重要的意义。

素描一方面来自理智，另一方面又从无数的自然界物体的形式结构中获得普遍的见解，因为自然界物体的形式结构是完全按其自身的规律构成的，都是独具特点的，都是无比卓越的。

——瓦萨里

素描被称为“一切造型艺术的基础”，素描训练是美术教育中的首要环节，可以提高我们对美好生活的表现能力。它一般是指用单色或少量色彩进行表现的绘画形式，是我们描绘生活、描绘自然的一种绘画手段，偏重于对客观世界的描绘与反映。同时，素描也是一门独立的艺术学科，它利用黑、白、

灰和点、线、面等艺术元素再现客观事物的空间、明暗、质感，具有独特的艺术价值和审美价值。自文艺复兴以来，人们日益把素描看作一种独特的绘画形式，而不仅仅为创作其他艺术形式而作的画稿。

素描的历史是画家个性风格和艺术思潮演变的历史，学习素描的历史演变过程，有利于我们对素描的深入理解和把握。

二、素描的起源与发展

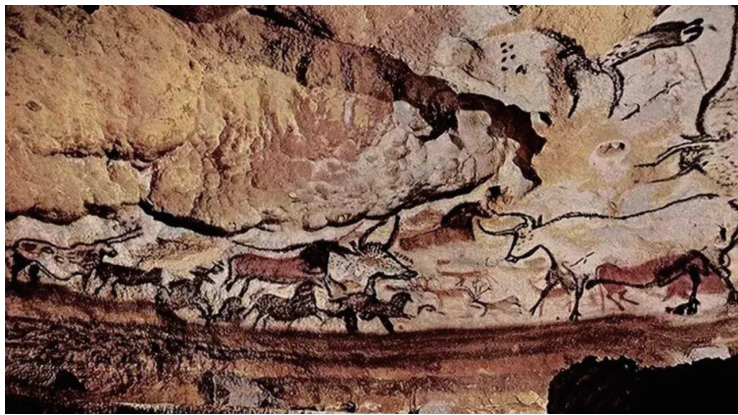
（一）古代时期

1. 原始时期

人类早期的绘画是以线条符号等最简单的表现形式来表现作品的。英国史学家丹皮尔（1867—1952）说：“在旧石器时代晚期，我们在人所居住的洞穴的墙壁上发现了素描和绘画

的最早的例子。其中许多都有高度的艺术价值，有一些还可以说明原始人的信仰，因为据说上面画着魔鬼和巫师。还有一些经常出现的雕刻，描写了丰产崇拜和丰产巫术，也可以说明原始人的信仰。”这是一种本能的图画记录，虽然没有太多主观的审美意识，但这种具有象征意义和巫术色彩的绘画，已经具有节奏、对比、和谐的艺术原理，表现了审美对象的精神本性、运动和生命。

史前洞穴壁画可以说是我们已知现存最早的素描作品，具有代表性的是法国西南部比勒高省多尔多涅附近的拉斯科岩洞壁画（图 1-1-1、图 1-1-2）和西班牙北部阿尔塔米拉山的洞窟壁画，前者距今约 2 万年，后者距今约 1 万年。法国拉斯科岩洞壁画上的野牛、野马等动物绘画虽然是带有图腾和巫术色彩的绘画作品，但是已具备了绘画的基本艺术原理，体现了原始人的艺术思维和形体塑造能力。它利用线条表现动物的造型特点，粗犷而有力，具有节奏、对比等绘画元素，体现出了审美对象的美感，表达了原始人的直觉、审美和情感。

▲ 图 1-1-1 拉斯科岩洞壁画 1

▲ 图 1-1-2 拉斯科岩洞壁画 2

2. 古埃及时期

古埃及时期的绘画一般指公元前 332 年前的埃及美术。古埃及是人类文明发源地之一，古埃及艺术是人类最早的文化遗产之一。这一时期的绘画主要被用于寺庙或陵墓的装饰与祭祀活动。素描的造型和象形文字相似，绘画严格遵循“正面律”的原则。也就是说，在表现人物时，为了使人物的形象特征更加突出和完整，画家会在正侧面的头部画正面的眼睛，肩部用正面来表现，腰部以下用侧面来表现，人体的比例按照身份的尊卑来决定。虽然这种画法会使人物略显呆板和僵化，但却有一种永恒不朽的意味（图 1-1-3、图 1-1-4）。

古埃及绘画具有鲜明的民族特色，构图采用一条水平线，平面展开，没有透视的变化，呈现出刚劲、宏伟、庄严的风格特点，反映了当时的宗教文化，折射出了古埃及的时代特征，同时也表明人类绘画发展到了一个新的阶段。

▲ 图 1-1-3 《三个女乐师》

▲ 图 1-1-4 《捕禽图》

3. 古希腊时期

古希腊是西方文明的发源地。恩格斯说：“没有希腊、罗马奠定的基础，就不可能有现代的欧洲。”古希腊艺术分为四个时期，分别是荷马时期（公元前12世纪至公元前8世纪）、古风时期（公元前7世纪至公元前6世纪）、古典时期（公元前5世纪至公元前4世纪中叶）、希腊化时期（公元前4世纪末至公元1世纪）。

古希腊时期的哲学、文学、建筑、绘画、数学等都达到了人类文化发展的高峰期，对后世产生了重要而深远的影响。古希腊艺术以人为表现主体，追求完美、理想的艺术形式，人体比例、黄金分割等艺术概念都出自这一时期。西方绘画严谨理性的写实精神和崇高庄重的艺术品格，是从古希腊时期萌芽的（图1-1-5）。

古希腊时期的绘画、雕塑水平达到了一个高峰。在这一时期，陶器上的绘画和素描造型严谨、神态生动、线条流畅，留存下来的雕塑作品可以说是那一时期造型艺术的典范（图1-1-6）。

▲ 图1-1-5 《米洛斯的维纳斯》/阿历山德罗斯

(a)

(b)

▲ 图1-1-6 弗朗索瓦陶瓶

4. 中世纪

中世纪一般指从公元476年西罗马帝国灭亡到公元15世纪文艺复兴运动开始的这段时期，它被史学界形容为“无知和迷信的时代”和“黑暗时代”。中世纪是西方艺术史上的一个特殊时期，处于古典文明的结束与复兴之间，包括早期基督教美术、拜占庭美术、爱尔

兰—撒克逊和维金美术、奥托美术、加洛林美术（图 1-1-7）、罗马式美术和哥特式美术。这一时期受到封建王权和宗教神权的制约，基督教占据统治地位，艺术成为传播宗教和歌颂神权的工具，这在很大程度上决定了人们的社会生活方式和意识形态，具有浓厚的宗教色彩，极大地压抑了艺术个性，并排斥古希腊艺术传统（图 1-1-8）。

▲ 图 1-1-7 查理曼大帝的加洛林美术作品

▲ 图 1-1-8 《狄奥多拉与侍从们》

中世纪时期的艺术为宗教服务，人和自然的观念淡薄，素描的造型逐渐退化到早期几何图形时代，不注重对客观世界的真实描写，以夸张、变形等手法强调当时的精神追求，往往流于概念化和程式化。虽然这一时期的艺术处于发展停滞状态，但并不等同于宗教艺术，而是在东方文化、古希腊文化、古罗马文化等基础上融合多种文化源流的基督教艺术，是西方文化的一种特殊表现形式。中世纪的艺术成就主要表现为建筑的高度发展，拜占庭教堂、罗马式教堂、哥特式教堂（图 1-1-9）在艺术和设计上都取得了很高的成就。与此同时，雕刻、镶嵌画、壁画也取得了不同程度的发展与繁荣。

▲ 图 1-1-9 米兰大教堂

（二）文艺复兴时期

文艺复兴是14—17世纪发生在欧洲的一场思想文化运动，兴起于意大利，贯穿艺术发展的始终，于16世纪达到顶峰。文艺复兴倡导以人为核心的人文主义价值观，艺术家们通过科学的实践和探索，从自然入手，在古希腊和古罗马艺术中汲取营养，逐渐确立了艺术与自然的关系，为后来的艺术发展提供了科学的方法和理论支撑，开启了一个艺术新时代。

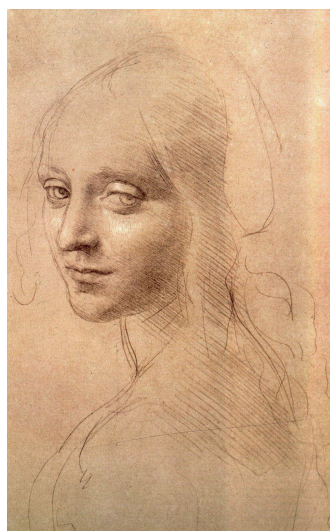
1. 意大利

意大利是文艺复兴的发源地，文艺复兴时期是西方美术史上的经典时期，也是西方素描艺术的重要发展时期。在这期间，西方素描开始走向成熟，成为世界绘画艺术长河中的新篇章，出现了众多绘画天才与艺术巨匠，影响了世界美术的发展。在早期文艺复兴时期，乔托（1266—1337）作为佛罗伦萨画派的创始人，他的素描体现了自然规律，注重透视关系，是欧洲中世纪与文艺复兴时期的分界线，为文艺复兴时期的现实主义艺术奠定了基础。马萨乔（1401—1428）是意大利文艺复兴绘画的奠基人、先驱者，被称为“现实主义开荒者”，是人文主义最早的里程碑，也是第一位使用透视法的画家。他对现实生活的观察细致入微，注重写实，其作品热情奔放、豪爽有力，具有明显的雕塑感。

从意大利文艺复兴开始到兴盛，期间出现了波提切利、达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、提香等绘画大师（图1-1-10至图1-1-13）。达·芬奇被称为“明暗对比法之父”，他利用从明到暗的色调变化来塑造形体，自此，明暗关系成为素描的重要因素，对象的轮廓被软化和融解。在这一时期，素描作品各具特色，透视学、解剖学和构图学原理的运用，为素描的立体感和空间感表现提供了依据，使线条动感犀利、生动含蓄，造型精准，具有强烈的人文主义色彩。意大利的文艺复兴运动使素描成为凝聚艺术家艺术才华与创作灵感的一门独立的艺术语言和艺术形式，发掘出了明暗法、透视法、解剖学等原理，为影响至今的写实性绘画语言的发展奠定了基础。

▲ 图1-1-10 《地狱》习作 / 波提切利

▲ 图 1-1-11 岩间圣母素描
草图习作 / 达·芬奇

▲ 图 1-1-12 《男子头像》习作 /
米开朗琪罗

▲ 图 1-1-13 《少女侧面肖像》/
拉斐尔

2. 德国

德国文艺复兴发端于 15 世纪，美术史上一般将 1420 年至 1540 年这段时期称为德国文艺复兴时期。德国的素描在西方传统绘画中占有重要地位，从开始形成到鼎盛时期，出现了一批杰出艺术家，为世界艺术做出了不朽的贡献。他们善于抽象思维，其素描表现重视客观、强调结构，严谨的理性和抽象化的线条表现使德国素描在欧洲独树一帜，其中以阿尔布雷希特·丢勒（1471—1528）、格吕内瓦尔德（约 1475—1528）、小汉斯·荷尔拜因（1497—1543）为代表（图 1-1-14 至图 1-1-16）。他们的作品充满人文主义精神，关切人的生活，人物形象真实生动，洋溢着对生活的热爱，具有肯定现实生活、肯定人性、歌颂大自然的情怀等特点。自此，肖像画与风景画开始作为独立的绘画形式出现。

▲ 图 1-1-14 《青年男子》/ 丢勒

▲ 图 1-1-15 《老人头像》/ 格吕
内瓦尔德

▲ 图 1-1-16 《男子侧面像》/
小汉斯·荷尔拜因

（三）巴洛克时期

巴洛克（baroque）一般认为是出自葡萄牙语“barroco”，指外形有瑕疵的珍珠，意为“不合常规”。其原指不同于文艺复兴风格的一个带有贬义的称呼，现在一般指17世纪盛行于欧洲的一种艺术风格，包括绘画、雕刻、建筑等，强调运动，追求新奇。

欧洲巴洛克时期的绘画产生于16世纪下半叶，兴盛于17世纪，美术史上把17世纪称为巴洛克时代。巴洛克时期的绘画不同于文艺复兴时期艺术的理性与平静，它打破了宁静与和谐，强调丰富的想象力和运动感，表现为夸张与豪华，具有较强的戏剧性和浓厚的宗教色彩。可以说，运动与激情是巴洛克艺术的灵魂。

17世纪的画家不再追求线条的明晰和优美，不再追求局部的逼真、繁杂和微妙，而是寻找一种整体意象，探寻光影明暗所产生的深邃的空间，不再将线条视为唯一手段，而是开始通过团块、体面来表现。

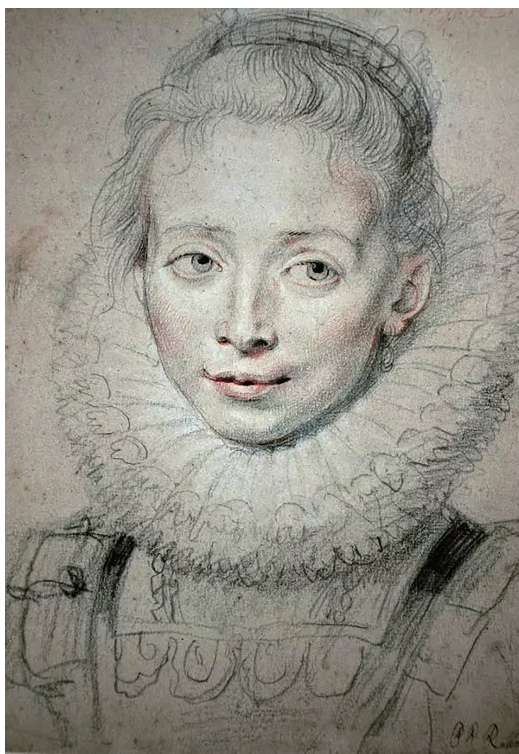
1. 佛兰德斯

佛兰德斯在历史上泛指古代尼德兰南部地区，大致包括现在的比利时、卢森堡和法国东北的部分地区。基于特殊的地理位置与文化传统，受宫廷贵族和教会团体的影响，佛兰德斯绘画呈现出了独特的面貌，不再有文艺复兴时期尼德兰艺术的淳朴自然，而是显示出一种富丽堂皇的装饰性特征。其艺术以绘画为主，其次是建筑和雕塑。这一地区最重要的巴洛克画家有彼得·保罗·鲁本斯（1577—1640）、雅各布·约尔当斯（1593—1678）、和凡·戴克（1599—1641）。

鲁本斯是巴洛克时期最杰出的画家之一，他极其重视素描的作用，搜集了历代大师的素描并临摹学习。他常用鹅毛笔、彩色粉笔画作，看似粗略的用笔中却准确地暗示了空间、体积和主次关系。鲁本斯认为，素描的美在于清澈，形式必须充满生命力，情感需要通过运动来表现，作品笔法应洗练概括、生动自然（图1-1-17、图1-1-18）。

▲ 图 1-1-17 《画家妻子伊莎贝拉肖像》/ 鲁本斯

▲ 图 1-1-18 《少女肖像》/ 鲁本斯

油画作品中的巴洛克精神在他的素描中得到了体现，线条充满活力、内外交织、贯穿一气。约尔当斯是鲁本斯的合作者之一，主要艺术成就是继承和发扬了佛兰德斯风俗画的传统。

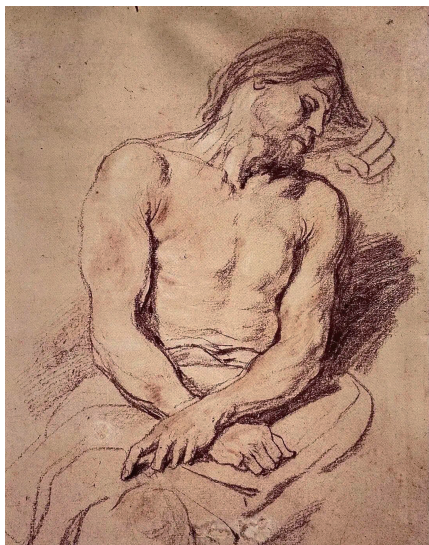
凡·戴克为佛兰德斯画家，后成为英国国王查理一世的宫廷首席画家。他是鲁本斯绘画的主要助手，也是欧洲巴洛克时期的肖像画大师。戴克的肖像画具有轻松高贵的风格，表现出对生命的热爱和对自我的肯定、赞美，对18世纪的英国肖像画影响深远（图1-1-19）。

2. 荷兰

16世纪的尼德兰革命是历史上第一次成功的资产阶级革命，标志着荷兰共和国独立，具有重要的历史意义。新的社会结构、文化气氛和繁荣的经济培养了杰出的思想家、科学家、艺术家。这一时期的艺术在文艺复兴的影响下，继承了尼德兰民族的艺术传统，以写实、纯朴为主要特点，在风景画、风俗画、肖像画和静物画上得到了全面发展。这一时期出现了众多杰出的画家，代表人物有弗兰斯·哈尔斯（1581—1666）和伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因（1606—1669）。

哈尔斯是荷兰现实主义画派的奠基人，也是17世纪荷兰杰出的肖像画家。他运用洒脱而准确的笔触来塑造形体，注重对人物的表情和心理状态进行把握，使画中人物形神兼备，具有典型的性格特征。

伦勃朗是这一时期荷兰最杰出的现实主义绘画大师，是欧洲17世纪最伟大的画家之一，也是世界绘画史上最优秀的素描大师之一。他一生画了不计其数的素描作品，虽然有些是用墨水寥寥勾勒几笔，但仍然不失为完整意义上的艺术品。伦勃朗的素描不仅是观察、记录生活的手段，也是一种独立的艺术表现形式，可以说是艺术史上最富有个性的艺术文献。他的素描多是为创作所画的习作，采用一种率直的图式和方法，不拘泥于工具材料，墨水笔、芦秆笔下的素描线条宽厚、流畅、生动，富于表现力，具有极强的艺术感染力（图1-1-20、图1-1-21）。

▲ 图 1-1-19 《睡着的模特》/ 凡·戴克

▲ 图 1-1-20 《侧面老人》/ 伦勃朗

▲ 图 1-1-21 《浪子回头》草图 / 伦勃朗

3. 法国

一般意义上的法国巴洛克艺术是指路易十四时期（1638—1715），它是欧洲巴洛克艺术风格的鼎盛时期，但其艺术特征与欧洲南部和东部的巴洛克风格有所不同。

法国画家尼古拉斯·普桑（1594—1665）是17世纪法国巴洛克时期的重要画家，同时也是法国古典主义绘画的奠基人，被称为“法国绘画之父”。他的作品富于想象力和创造力，他认为没有好的素描就没有好的绘画，所以他在创作每一幅油画作品前都要进行充分的素描准备，用笔洗练，不拘细节，通常用大块的笔墨来烘托整体效果，以达到一种朴素、崇高的艺术境界，同时表现出巴洛克艺术风格的激烈性和华丽感（图1-1-22、图1-1-23）。

▲ 图 1-1-22 《阿卡迪亚的牧人》/ 普桑

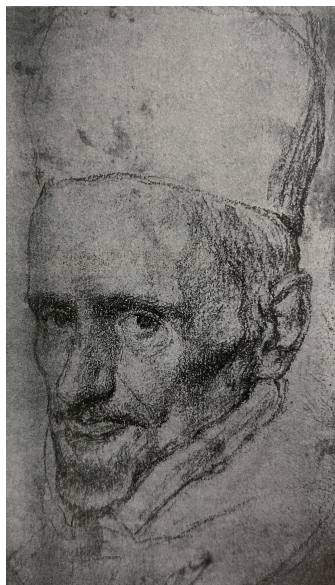
▲ 图 1-1-23 《抢劫萨宾妇女》/ 普桑

4. 西班牙

17世纪上半叶，西班牙艺术的黄金时期开始，现实主义绘画的代表画家是何塞·德·里贝拉（1591—1652）、弗朗西斯柯·德·苏巴朗（1598—1664）和迭戈·罗德里格斯·德席尔瓦·委拉斯开兹（1599—1660）。委拉斯开兹是西班牙17世纪绘画的代表人物，也是欧洲画坛的绘画大师。他的作品大多是肖像画，因为他的素描多是直接起稿于画布上，所以保存下来的素描很少（图1-1-24）。

（四）法国时期（18—19 世纪）

法国美术是欧洲美术的重要组成部分。法国人把17世纪称为“大世纪”，“太阳王”路易十四在欧洲的政治主导权构建了法国的文化基础。在17世纪初期，法国绘画还受到了意大利和佛兰德斯绘画的影响。自18世纪以来，法国艺术逐渐取代了意大利艺术，进一步确立了其在欧洲的统治地位，开启了法国艺

▲ 图 1-1-24 人物肖像 / 委拉斯开兹

术的辉煌时代。法国艺术的发展可以说是西方近现代艺术的转折点。

1. 洛可可艺术

18 世纪上半叶, 法国出现了一种表现上层贵族生活趣味和美化女性为核心的艺术形式或艺术风格, 被称为“洛可可”艺术。它以上流社会贵族的享乐生活为表现对象, 画面多是描绘裸体或半裸体的女性, 配以自然景色或人文景观, 以精致细腻、感官刺激为追求, 直接反映出贵族社会的审美趣味。这是法国宫廷权势和财富结合的产物, 很快成为流行于欧洲的艺术样式。其艺术特征表现为浮华做作、轻快华丽、甜腻温柔、纤弱娇媚, 代表画家有让·安东尼·华托(1684—1721)、弗朗索瓦·布歇(1703—1770)和让·奥诺雷·弗拉戈纳尔(1732—1806)。

华托是法国 18 世纪洛可可时期最重要的画家。他一生留下了大量的素描、速写和油画, 以杰出的绘画能力敏锐地捕捉人物的动态和表情, 他喜欢用红、黑、白三色来进行素描练习, 将光色迷离、风格华丽的情调融入素描, 对后来印象派画家的素描技巧影响极大(图 1-1-25、图 1-1-26)。

▲ 图 1-1-25 《女性头像多角度》习作 / 华托

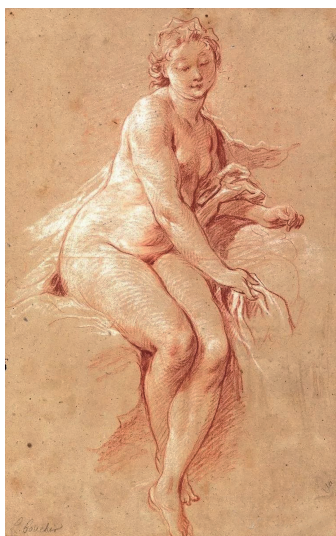
▲ 图 1-1-26 《男子头像》习作 / 华托

布歇是将洛可可风格发挥到极致的画家, 曾担任法国美术院院长。他的作品中多次出现中国元素, 如青花瓷、花篮、团扇、中国伞等, 并绘有《中国皇帝上朝》、《中国捕鱼风光》、《中国花园》和《中国集市》等油画。曾有人这样评价他: “优雅性感就是他的缪斯, 它渗透了布歇的一切作品。”他的素描习惯使用红色和黑色, 用白色提亮高光处, 以明暗的朦胧感去表现女性体态的丰腴(图 1-1-27、图 1-1-28)。

弗拉戈纳尔的绘画技巧丰富多样, 既可以精微细腻, 又可以粗犷写意。同时, 他还是一个勤奋的素描画家, 现存素描作品有 2700 幅左右, 大部分为习作和版画的草稿, 题材也比较广泛, 作品中时常带有暧昧的意味(图 1-1-29)。

▲ 图 1-1-27 《年轻女子肖像》/ 布歇

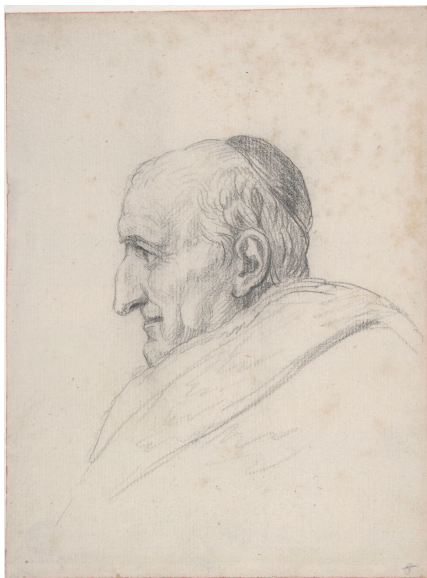
▲ 图 1-1-28 《坐姿人体》/ 布歇

▲ 图 1-1-29 创作草图 / 弗拉戈纳尔

2. 新古典主义艺术

从 18 世纪中叶到末叶，罗马庞贝遗址的发掘使得古希腊、古罗马艺术重新受到艺术家的推崇，艺术家们试图在古代找到艺术灵感，于是出现了以雅克·路易·大卫（1748—1825）和让·奥古斯特·多米尼克·安格尔（1780—1867）为代表的崇尚严谨理性、静谧细腻的新古典主义艺术。新古典主义以古希腊、古罗马艺术理想美为典范，以文艺复兴时期的美学为创作指导思想，崇尚古风、理性和自然，强调理性而忽略感性，强调素描而忽视色彩（图 1-1-30、图 1-1-31）。

▲ 图 1-1-30 《教皇头像》习作 / 大卫

▲ 图 1-1-31 《贵妇人和狗》/ 安格尔

18 世纪的古典主义有别于 16 世纪的古典主义，主要受到法国启蒙运动主张的面向生活的美学观念影响，“它排斥抽象的、脱离现实的绝对美的概念和贫乏的、缺乏血肉的形象”。19 世纪下半叶，法国印象派的出现为传统艺术的发展找到了新的思路，它既传承了欧洲绘画的传统法则，又融合了东方艺术的风格特点。

3. 浪漫主义艺术

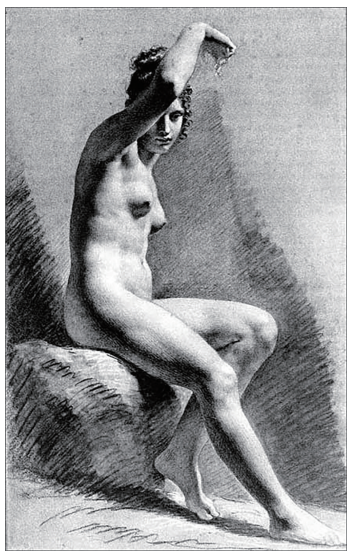
在这一时期，浪漫主义不再像古典主义那样追求静穆的理性和理想的崇高，而是重视发挥艺术家个人的想象和创造。其作品画面构图变化丰富，色彩对比强烈，笔触热烈奔放，具

有强烈的感情色彩，充满诗意和幻想。黑格尔说：“浪漫主义所要表现的对象是‘自由的、具体的心灵生活’。”在浪漫主义的作品中，素描不仅仅是形体的塑造，更是一种情感的表达和情绪的宣泄，素描的语言更加自由多样。浪漫主义艺术的重要画家有皮埃尔·保罗·普吕东（1758—1823）、泰奥多尔·席里柯（1791—1824）和欧仁·德拉克洛瓦（1798—1863）。

普吕东是一位出色的肖像画家，他的肖像作品非常注重人物情感的表现，因而被称为“浪漫主义的奠基人”。他的素描注重明暗谐调，时常利用侧光来突出形体，从而具有一种朦胧飘忽感，耐人寻味（图 1-1-32）。

席里柯被称为“法国浪漫主义的前驱者”，他曾赴意大利考察学习，多次临摹米开朗琪罗的作品，尤其偏爱其强烈的运动感和有力的造型（图 1-1-33）。

德拉克洛瓦是法国著名的浪漫主义画家，他继承了文艺复兴以来欧洲各艺术流派的成就和传统，对印象主义画派影响深远（图 1-1-34）。

▲ 图 1-1-32 《举起手臂的女人体》/ 普吕东

▲ 图 1-1-33 《梅杜萨之筏》习作之一 / 席里柯

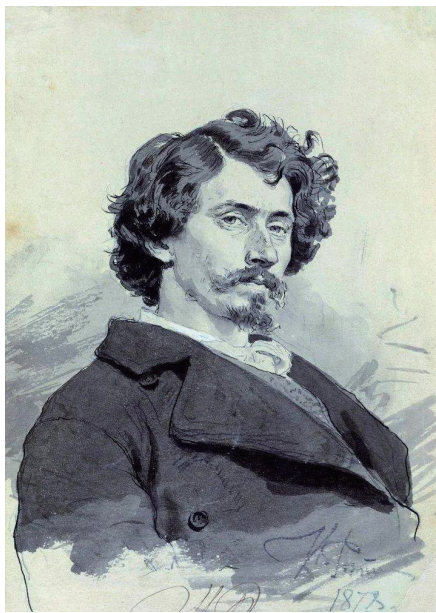

▲ 图 1-1-34 《搏斗的男子像》/ 德拉克洛瓦

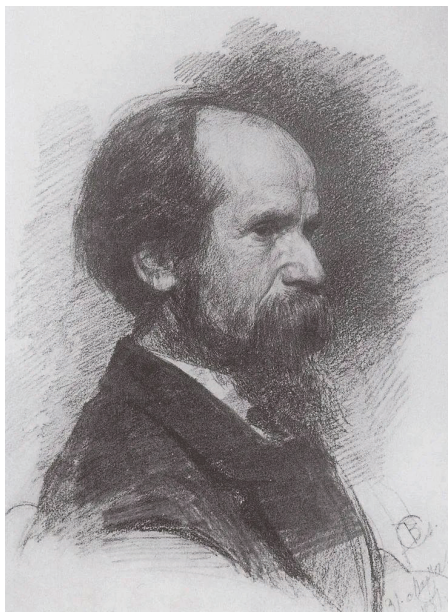
（五）19 世纪俄罗斯素描

俄罗斯素描在世界素描史上占有重要地位，其中以“契斯恰柯夫素描教学体系”最为著名。它继承了欧洲巴洛克艺术中的明暗法则，并且融合了古典主义的理性审美，强调素描程序性和系统性的基础训练，使素描教学更趋系统化和科学化。

这一素描体系由俄罗斯美术教育家巴维尔·彼得罗维奇·契斯恰柯夫（1832—1919）创立，他重视对自然和生活的观察，强调观察、理解和表现的系统过程，强调形体在素描中的核心地位，提出：“我们是在形体之中，所以我们便于在形体中理解一切。”契斯恰柯夫创造性地归纳出了素描的表现手段，即通常所说的“五大调子”，这一素描教学体系推动了俄罗斯现实主义绘画的发展，发展了自文艺复兴以来的欧洲艺术的写实传统，培养了列宾、苏里科夫、谢洛夫等一大批优秀的俄罗斯现实主义绘画大师（图 1-1-35、图 1-1-36），对我国现代美术教育也产生了深远的影响。

▲ 图 1-1-35 《自画像》/ 列宾

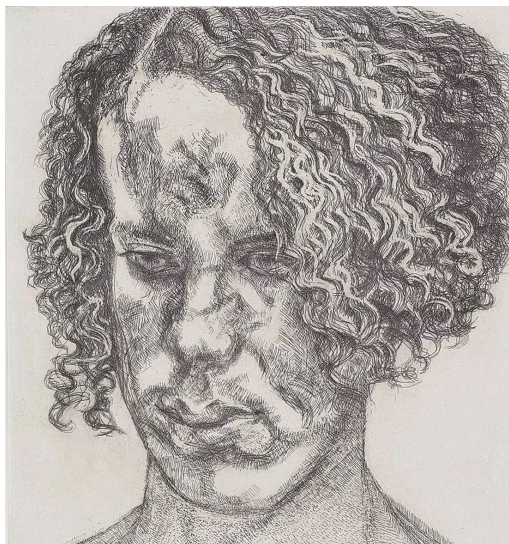
▲ 图 1-1-36 《契斯恰柯夫肖像》/ 谢洛夫

（六）现当代时期

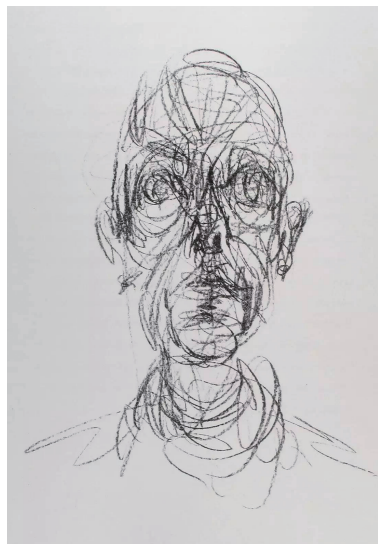
进入现当代时期，素描呈现出不同于传统的特点和多元化的发展趋向，超越了具体形象的限制，寻找象征人们内心感觉的符号。艺术家们更加注重内心的自我表现和各种表现形式、手段的创新，看重视觉记忆、想象力和具有独特个性的表现手法。马蒂斯认为：“素描首先就是表现……它只有摆脱了表面的真实，才能取得表现的真实。”

素描的改变体现为艺术观念上的改变，素描已经不是被限定在一个定义上的形态了，而是看重欣赏者自由解释的未定存在，是一种欣赏形式加入的美学。现代美术流派纷呈，各种主义的出现和科技的发展，令素描不可避免地受到各种新的理念、新的思维方式的冲击。现代绘画反对学院教育的素描，主张素描从个人的特殊性出发，诉诸个人的直觉而显露个性，忽略与传统的接续，忽略历史的熏陶（图 1-1-37 至图 1-1-39）。

素描的演变与发展总是伴随着绘画表现技巧的逐步成熟和观念的不断蜕变与演进。当我们浏览素描的历史长廊时，不难发现，完全割

▲ 图 1-1-37 肖像 / 卢西安·弗洛伊德

▲ 图 1-1-38 肖像 / 贾科梅蒂

裂传统的全新创造是不存在的。对时代问题的关切，对生命力的抉择，对线条、明暗、结构等形式因素的敏感，始终是每个艺术家不变的目标。

▲ 图 1-1-39 《静物》/ 莫兰迪

20 世纪以来，随着中西文化交流的深入，以徐悲鸿、林风眠为代表的我国第一代艺术教育正式将西方素描引进中国。新中国成立后，一批优秀学子被选派去苏联学习，使得苏联的素描学派对我国的素描教学体系产生了深远的影响，随后，我国逐步建立起了自己的素描教学体系（图 1-1-40、图 1-1-41）。

▲ 图 1-1-40 《血衣》习作 / 王式廓

▲ 图 1-1-41 《陈散原像》/ 徐悲鸿