

素描概述

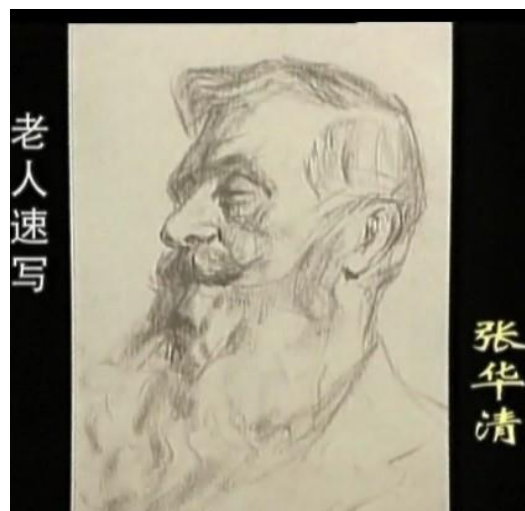
这一讲的主要内容有以下四节：第一节，素描艺术的产生，及其历史发展阶段中的一些特点；第二节，素描艺术表现的形式及其功用；第三节，素描的基础训练，也就是素描的一些基本俗语、一些基本概念；第四节，素描的工具和材料。通过以上这四讲，我们会对素描这一学科、这一种绘画形式，有一个总的了解；同时，通过对古代历史阶段过程当中的一些画家的一些作品的欣赏，可以扩展我们的视野、提高我们的艺术素养，这是非常有意义的。

什么叫素描

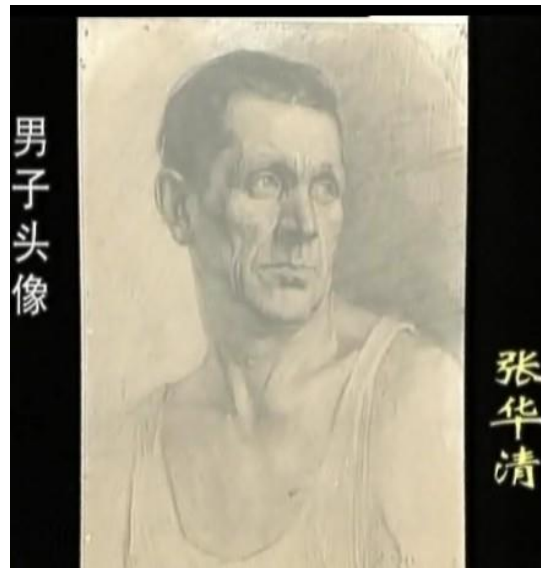
素描作为一个单色的绘画，是一种单色的绘画形式。以下通过几幅作品，说明素描这一概念。以下是 50 年代和 60 年代中间有六年的时间，我在前苏联列宾美术学院留学时的几幅学生时代的作品。

《站着的男人体》是在苏联留学时三年级的作品，是在普通的铅画纸上用铅笔画的。

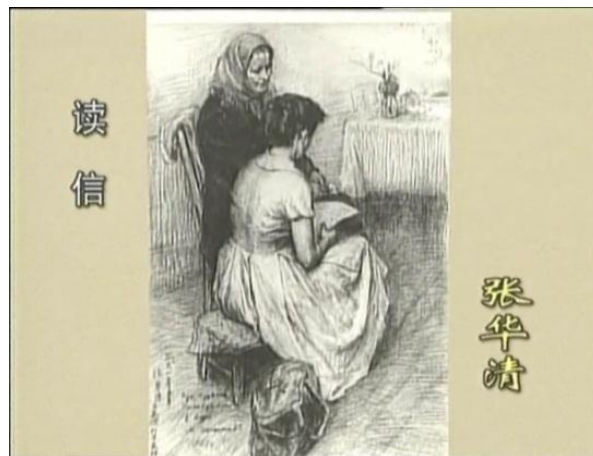
《老人速写》是用棕色炭精棒在普通的白报纸上画的人像速写。

《男子头像》是我一年级时用铅笔完成的素描。

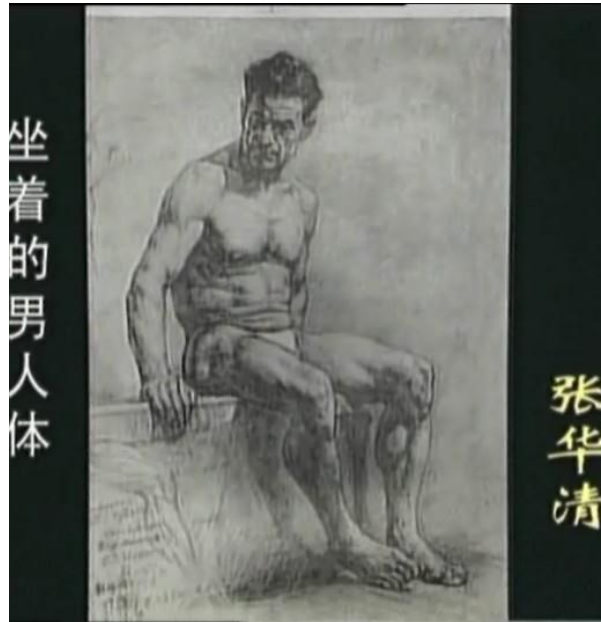

以上两幅《工人头像》也是一些用棕色炭精棒画的速写。在工厂深入生活的时候，画的一些工人，画得很快，都是速写。

《读信》是我学习素描课的最后一张素描。内容描述了女儿正在给自己的妈妈读远方

哥哥的来信。该作品是在整张的波兰卡纸反面上画的，其反面是米黄色，纸质比较粗，用炭笔画起来效果比较好。这张作品得到了老师很高的评价，并且被选入莫斯科艺术出版社 1963 年出版的《苏联美术学院素描教学示范作品集》中。

《坐着的男人》是我在四年级画的一个坐着的男人，是在白纤维纸上用炭笔画的。在画的过程中，我首先画了解剖图作为参考，研究他的结构，表现这个男子的肌肉非常发达、健康和有力。

素描艺术的产生和发展

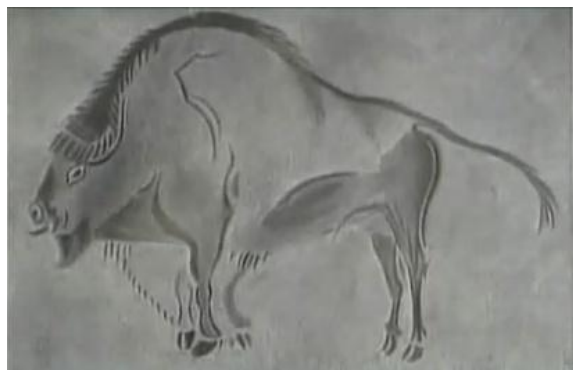
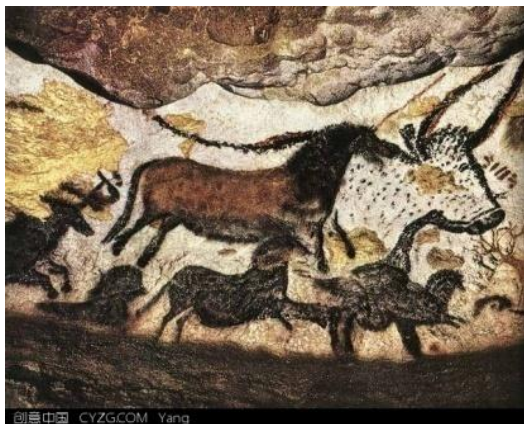
一、素描艺术的起源

素描这种单色的绘画形式从古代原始人类的旧石器时代就诞生了。

素描艺术的发展，经历了一个漫长的历史进程。在公元前几万年之前，西班牙的阿尔塔比拉洞穴中就出现了描绘牛的图形的壁画。在法国的拉斯科洞穴中，也有一些古代原始人类画的壁画，这些壁画非常自然，线条流畅，十分生动有力。

西班牙的阿尔塔比拉洞穴中的牛壁画

法国拉斯科洞穴中的壁画

这些壁画大都是用单色绘成的，可以称作是一种原始的素描形式。此后，随着社会的发展，素描这种艺术形式得到了进一步的发展。公元前三千年，古埃及创造了辉煌、巨大的纪念碑式艺术。人们一直在探讨，在当时生产条件十分低下的状况下是如何建造这些巨大艺术作品的？现在，一些历史学家研究发现，古埃及人也是通过素描造型的法则来进行的，他们首先设计图，确立造型，然后培养人才，推广泛普。在建造法老这样巨大的雕像时，古埃及

人采用了人体比例法，这一幅古埃及人体比例造型分割图是当时人物造型依据的范本。他们将直立人体按中指的长度比例分成了 21 格，并将身体各部分严格规范，有了这种方法以后，许多大型雕塑都是严格按照这一规范进行建造的。在法老的陵墓里，古埃及人绘制了大量的壁画，这些壁画都是用线条进行严格的造型，非常精美。古埃及人的这种素描造型，对后来素描艺术的发展起了非常大的推动作用，对其后的古希腊以及古罗马的艺术产生了极大的影响。希腊人吸收并发展了这种艺术形式，古希腊造型艺术深受当时哲学思想和人文观念的影响，即追求一种美的现实，古希腊在现实主义艺术的发展上，取得了杰出的成就。古希腊时期的雕塑，达到了世界艺术史上辉煌的高度。雕塑作品维纳斯成为美的象征，当时的壁画和一些工艺品上的造型也非常出色，十分完美。可以说，这时素描的造型能力在表现现实人物的技巧上得到了进一步的发展。公元前 432 年，雕刻家，巴里克列特提出了人物运动中心论，古希腊人已经开始探索如何在表现方法上进一步丰富。

古埃及人体比例造型分割图

从原始社会一直到古埃及、古希腊的艺术当中的素描造型的发展，如果说取得了一定的成绩，我们只能说那个时候的素描真的是最初的形式，它是为其他的艺术发展作为一种辅助的手段而已。但是到了意大利文艺复兴时期，素描艺术就完全走向成熟，已经成为一种独立的绘画艺术形式。以下通过文艺复兴时期的一些作品来了解一下素描形成发展的一个过程。

欧洲早期素描作品

保存下来的 15 世纪欧洲早期的一幅素描作品。

费里宾诺 (意大利)

意大利画家费里宾诺用简单的素描形式来表现现实生活。

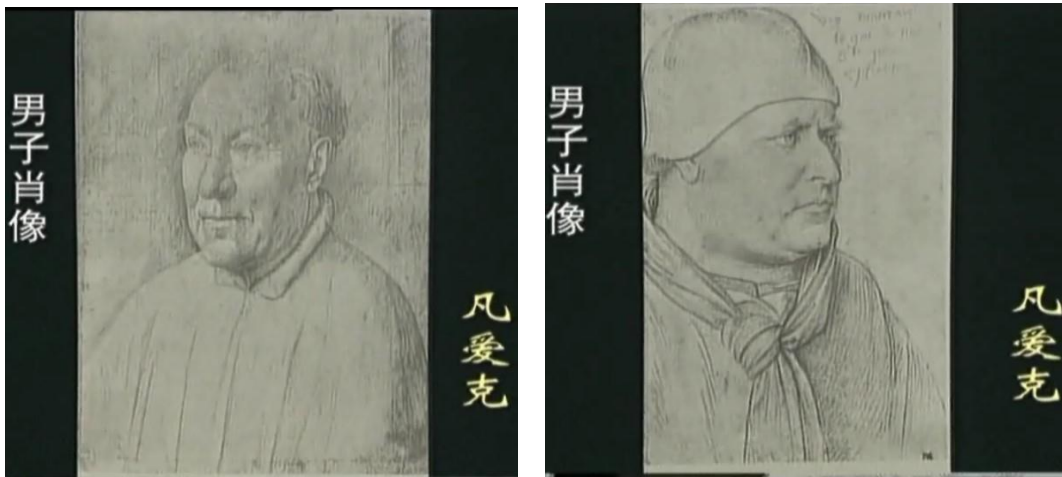
祷告

卡尔帕乔

卡尔帕乔用简单的几根线条表现了当时祷告的一种场面，他画的人物非常生动。

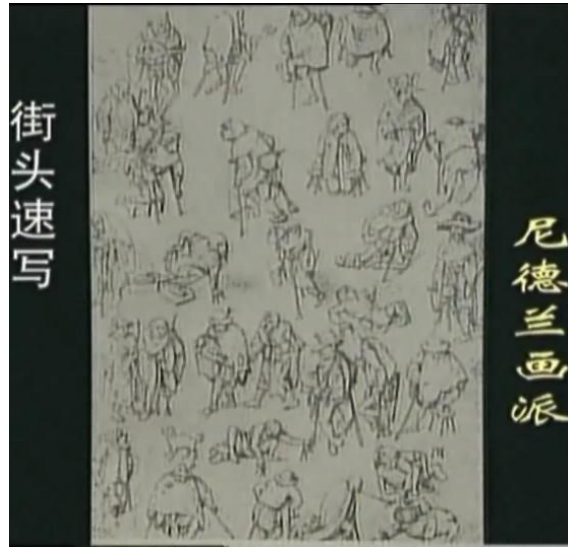

十五世纪大画家多米尼科的《倒水的姑娘》画的十分生动，线条流畅。

凡爱克的肖像作品

十五世纪到十六世纪初，出现了很多知名的画家，如十五世纪的尼德兰画家凡爱克画的很多肖像已经达到了很高的水平，他的人物刻画准确，在素描语言上非常简单。

尼德兰画派画家在街头画了很多速写，表现在街头流浪、乞讨、卖唱的人，再现了当时社会生活的一个个侧面。

二、文艺复兴时期的素描

文艺复兴时期最著名的画家有米开朗基罗，达芬奇和拉斐尔等，他们的作品达到了完美的高度。

这幅素描是达芬奇为一张油画而作的素描稿，人物塑造得非常生动。

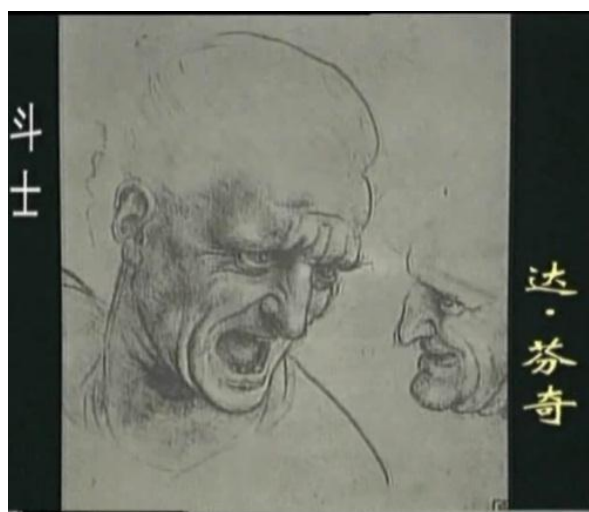

这幅素描是达芬奇的一幅风景素描，用硬笔画成。

这是达芬奇用炭、铅笔相结合画的《衣纹》。

这幅作品是达芬奇描绘在战场中厮杀的战士肖像，我们似乎听到了战士叫喊的声音。

丢勒的作品

以上三幅作品是德国文艺复兴著名的画家丢勒的作品。老人肖像是在一张灰色纸上用硬笔画成的。兔子画的很细致也很生动，这是在素描历史上画动物最成功的作品之一。

《侧面像》是文艺复兴时期大师拉斐尔的作品，线条非常简练生动，几根线条抓住了人物的关键部位，画得非常准确，给我们一种丰富的立体感，达到了一种精到的程度。

米开朗基罗的作品

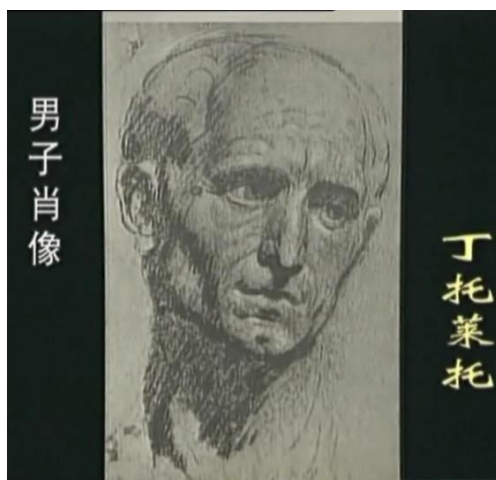
米开朗基罗的素描大多是为他的西斯廷壁画作的画稿，这张《西斯廷壁画素描稿》对人物的局部做了研究。

文艺复兴时期的另一位大师提香的素描也非常生动。《厮杀的骑士》描绘的是厮杀的骑士有一种倒下的动感，这也是为他的大幅油画而画的草图。

《约翰与亚格尔》是著名画家卡列乔的作品。

这幅《男子肖像》是威尼斯画派大师丁托莱托用木炭条和粉笔画成的。

文艺复兴时期的素描达到了极高的完美程度。

三、十七世纪的素描

鲁本斯的作品

十七世纪尼德兰的画家鲁本斯也是一位在素描艺术上非常有成就的画家，他的肖像给人一种生动鲜活的感觉，他的素描作品《女人肖像》是为了一幅油画做的素描稿。

约尔旦斯的作品

约尔旦斯画的肖像和创作草图也非常出色。

伦勃朗的作品

十七世纪荷兰著名画家伦勃朗的作品画得很精练。伦勃朗的素描语言有点像水墨一样，大的结构画的非常好。

可以说素描艺术在文艺复兴时期达到了很完美、很高的程度，但是有一部分素描是为了进行创作的一种辅助的草稿，有一部分是一种独立的艺术形式。同时，在文艺复兴时期已经发明了透视学和解剖学，两门学科作为一种科学正式诞生了，这对素描来说也是有利的一个推进，为以后的发展奠定了基础。到了十七世纪以后，在巴隆美术学院的基础上，正式建立了美术学院，开始了正规的素描教育。之后，整个的素描艺术得到了新的发展。

四、十八至十九世纪的素描

十九世纪法国最著名的画家之一安格尔，他的素描作品以线为主、造型十分严谨而著称。

安格尔的素描作品

法国浪漫主义画家德拉克洛瓦和席里柯，他们的作品非常生动有力，表现了他们浪漫主义的情怀。以下是席里柯的一幅著名油画《梅杜萨之筏》的素描小稿，从小稿中我们可以看出人物已经很完整，为以后的油画奠定了基础。

席里柯的《梅杜萨之筏》

德拉克洛瓦的《弹钢琴的女人》

德拉克洛瓦的这幅作品《弹钢琴的女人》是用水笔和炭笔结合创作的，给人一种动感，和以往的素描作品大不一样。

康斯坦布尔的风景写生

柯罗的小孩肖像

这时，英国的一些风景画家如康斯坦布尔等，他们的素描作品非常有特点，大的黑白色块对比显得气势磅礴。法国的风景画家柯罗的素描作品虽然不多，但是很严谨，他画的风景素描和他的油画风格很一致，有一种特殊的气氛。

这是法国现实主义绘画的代表人物库尔贝的《男人肖像》，法国现实主义作家米勒的作品多是以劳动人民为主体的。在他的作品中，线条比较粗犷，富有田园诗意。

杜米埃的素描

十九世纪，法国著名画家杜米埃的素描，和他的版画风格很一致，明暗对比强烈，语言简练。

马奈的女人肖像速写

后来的印象主义画家马奈在表现形式上则更加自由、简练。马奈的这幅女人肖像速写画得非常生动，很简练，这幅画似乎在几分钟之内就完成了。

德加的作品

十九世纪印象主义画家德加画了很多舞蹈演员，他的画十分自然，线条主次分明，德加经常用单色素描或者用简单的几种颜色来表现这些舞蹈演员的形象。

这幅是德加用棕色画的《浴女图》。

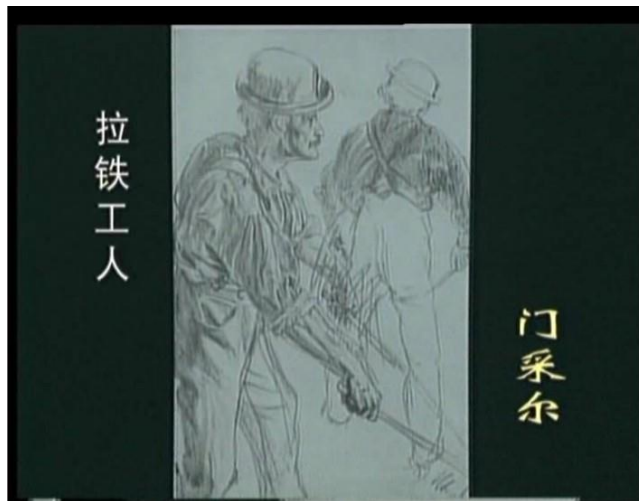

雷诺阿也画了很多简练明快的素描，他的很多素描都是为他的油画创作做准备的，《跳舞者》是他为著名的油画《跳舞者》画的素描稿。

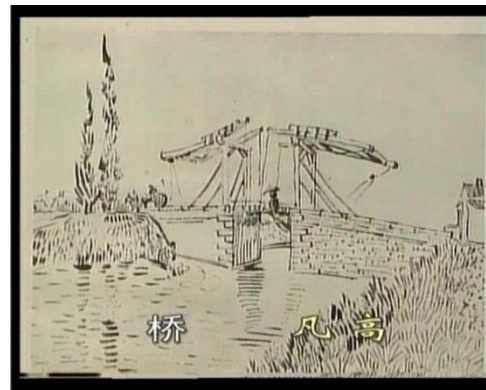

莫奈的作品

莫奈也画了很多素描作品，这一幅画的是他妻子的肖像。用笔简练，捕捉住了优美动人的眼神。

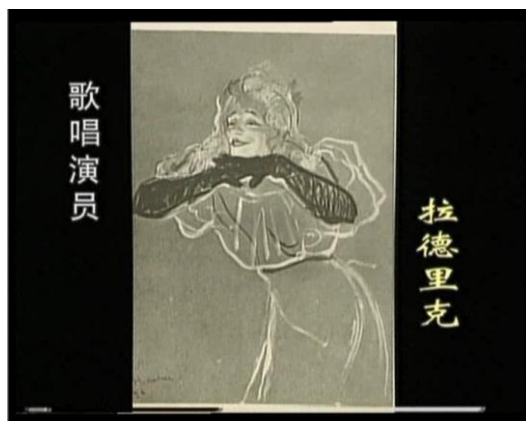

在十九世纪的欧洲，出现了一大批在素描艺术方面很有成就的画家，德国画家门采尔就是其中之一，他画的《炼钢工人》形象很有力。

凡高的作品

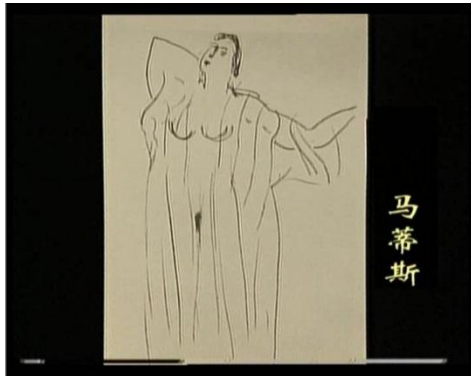
凡高的素描也很有新意，很多也是为他的油画作的素描稿。以上三幅作品是他的代表作品，只用点、线表现物体，充分，有力度，富有强烈的艺术个性。

拉德里克的作品

拉德里克为穷人画了很多速写，以上是两幅表现咖啡馆等巴黎的一些世俗生活。

俄罗斯在 19 世纪对素描艺术的发展做出了突出的贡献，从 19 世纪末到 20 世纪初，艺术呈多元化的发展趋势，随着现代绘画诸流派的兴起，素描艺术的风格与派别真可谓异彩纷呈，从以下四幅素描作品中我们就可以感受到素描表现语言更为丰富、更趋现代性了。

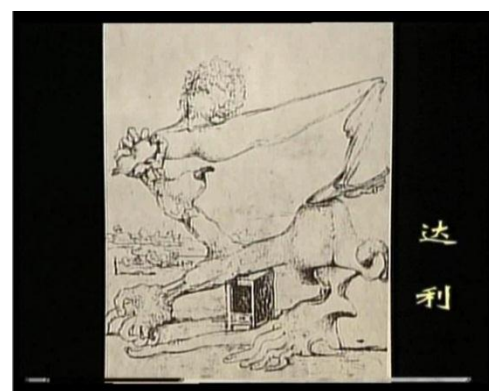
马蒂斯的作品

珂勒惠支的作品

埃贡·席勒的作品

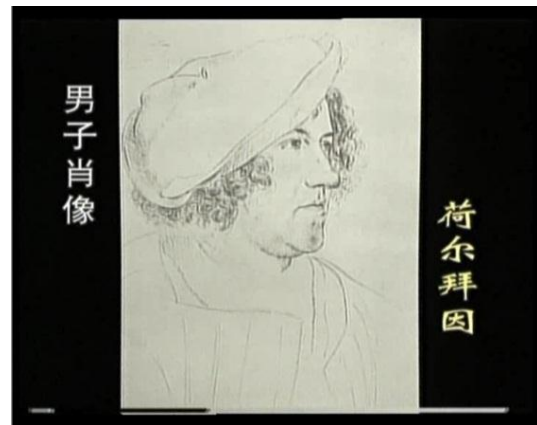
达利的作品

通过以上作品的欣赏，对素描发展的历史有一个简单的轮廓，使我们知道了什么叫素描，素描是怎样产生的及素描发展简单的知识。

素描的表现形式及其功能

从以上的作品当中我们可以看到历代画家采用的表现形式，也是非常多种多样的，但总的来说，它是由简单到复杂，表现手段越来越丰富，并且得到了很大的发展。当然，一直到20世纪和21世纪，这种表现形式语言、表现的工具材料和素描的风格艺术形式更加丰富了。

素描的表现语言归纳起来有三种：一种是以线为主的表现形式，用线来画素描。古代的人，文艺复兴时期的大师，德国代表作家荷尔拜因等基本上就是用线达到了很完美的高度。至于表现的这些肖像，虽然是几根线，但是它表现的内容让我们看到了体积，这和古代用线是平面的相比，显然是大加进展了，达到了非常准确完美的程度。

荷尔拜因的作品

近代的画家，如 19 世纪后期印象派大画家凡高是大家所熟悉的，他素描作品很多都是他画的自画像、风景或一些场面，他们多数都是用线来表现的。用线表现在近代很多画家的作品中都有体现，虽然是用简单的几根线条，但是表现出来的内容是非常充分、有意义的。

第二种是以线为主，辅以明暗，或者是，以明暗为主，辅以线条，所以说两边的线和明暗相结合的，甚至于在一个画家里头就采用不同的方法。我们以俄国的画家菲钦他画的素描为例，像下图所展示，主要以线为主，辅之以一些明暗，很单纯，但是又很充分。像有些肖像，表现的表情，也非常充分，以线为主，辅以明暗，加以表现。

第三种是完全以明暗、快面来表现，甚至在一个画家里头，也采用这样的方法。下图这张小孩肖像，就完全是以明暗、快面为主的，那么以明暗快面甚至于完全没有线的，像我们刚才看到的这个德拉克洛瓦，好多画家都是以一种大的明暗调子来表现的，所以这是简要地说，我认为素描的表现形式和方法，不外乎有这三种。

那么从素描的作用和功能这个角度来分，我认为可以分成以下三种：第一种就是创作性素描，就是以单色的绘画形式来完成一幅创作，是独立的有艺术价值的作品，叫做独立的创作性素描；这种素描譬如说大家熟悉的，中国近代的画家王式廓先生的素描作品《血衣》，这幅作品在中国革命博物馆展出，是他用了几年的时间画的，他在中央美术学院教我们的时候，就是画了这一幅，并围绕这一题材，画了很多形象，当时他说想用十年的时间画成油画，但很遗憾，他不久就去世了，所以也没有完成他的遗愿。这一张素描作品，可以说是我们素描艺术中的一个代表作品。

第二种是带有创作性的研究性作品，有很多的作家，在创作油画或者壁画作品前，会画很多草图，来不同变化它的构图，来进行研究，探讨如何表达他的思想，这样完成的素描，叫创作性研究性素描。像米开朗基罗，他画的素描都是为了他的壁画，他为西斯廷的壁画画了很多人体、脚、手和局部，都是带有研究性的，为了创作的需要，完成的这方面的素描，从它的价值上来讲，都是非常宝贵的，但是从功能上说，它是为创作服务的。

第三种主要就是教学性素描，这种教学性素描是培养画家最基础的一种重要教学科目。从17世纪欧洲美术学院诞生以后，进行素描就是美术学院的主要课程，它的主要特点是用单色的绘画形式，来培养画家的造型能力和一些基础的知识。所以在美术教育界来讲，认为素描是一切造型艺术的基础，当然也有人对这种提法有争论，但是从古代到现在，很多艺术家和教育家都认为，在造型艺术中，素描是一个基础学科。也就是说一切造型，包括各种门类的造型艺术，都要从素描基础开始，没有造型基础，其他艺术就很难达到一定的高度，所以在美术学院它是一个主要的教学科目，这叫做教学素描。

素描的基础知识

第三节讲一讲素描基础训练的一些基础知识，和有关素描的一些常用术语及其概念。

首先我想讲素描基础训练，它的主要目的是培养正确的观察方法和造型能力，所以不能认为素描就是照葫芦画瓢，看到什么画什么，这不是我们素描练习的目的。我们的目的是通过对素描练习，提高我们对于事物，对于对象的一种认识能力和分析能力。从这个意义上说，我们素描练习的过程，不是一个简单的绘画过程，而是一个训练我们的眼睛、正确的观察和理解对象以及表现对象的技巧的能力，造型的技巧能力，就是说训练我们的眼，手，脑的思维能力。首先要观察，要分析对象，理解对象，把握对象的本质，然后抓住它主要的东西来加以表现。

那么素描里主要东西构成的一些基本的要素应该是什么呢？首先是构图，构图一词来源于拉丁文，原意指布局、构造、创作等。在绘画方面是指艺术的要素和主要部分经一定的排列顺序组成一个画面的规则和方法。构图很有学问，简单地说，构图的规律就要掌握，既有主要的又有次要的，既有变化又有统一。

第二点是形体，形体是客观物象显现的外部表现形态，它以三维的立体性存在于空间。形体是素描造型的重要构成因素之一。我们素描的时候常说形体观念，这里包括两个

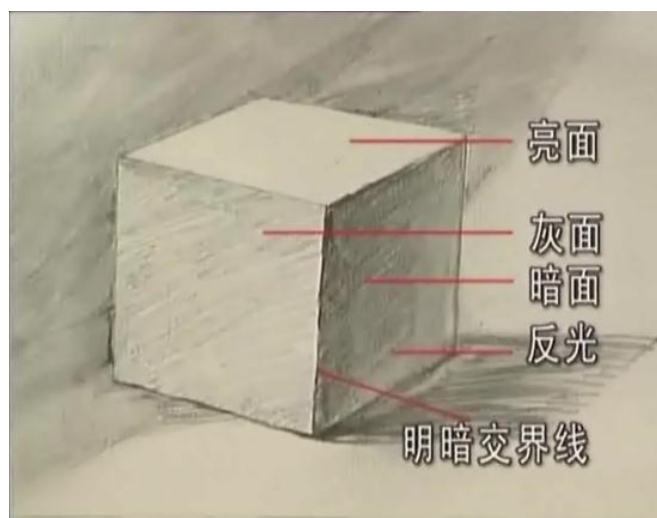
含义，一个是自然对象的形，是方的还是圆的还是圆锥形的，还是长方形的等等，这样便于我们把它的特征；体，则是指物体的体积，即物象的长度，宽度，深度，具有三度空间，是塑造物象体积的主要因素。

第三是线条，线是点的延续，线在素描造型中是重要的艺术语言之一。在自然界，并不存在着线，而是用线这种形式来表现物体的形，所以线在素描里非常讲究，我们在上一集里看到古代的，文艺复兴以前的作品主要是以线为主，在现代艺术中线的表现这种形式在素描这个领域里还是非常重要的。

第四是比例，比例是指物体的长度、宽度以及物体之间和物体自身各部分之间的一种度量的分割对比关系。表现万物时我们必须利用它的对比关系、比例关系，所以在素描练习当中，要正确训练我们对比例观念的认识、掌握比例，把握比例的适度，这是我们素描练习的一个重要内容。

第五是空间，空间是物质存在的广延性，对客观世界而言空间是无边无际的，对具体事物而言空间则是有限的。我们说的空间实际上是指物质存在的一种广延性，这种空间的观念是我们在素描里要经常注意的，我们经常说素描的空间感好，空间感表现得不好，这对我们掌握素描语言非常重要。

第六是明暗，明暗是指物体的外部形态因受光不同而产生的深浅变化的不同色调。物体明暗层次的变化有其一般规律，我们归纳为三大面，五个调子。掌握明暗规律正确地表现明暗关系可以增强物体的立体感，空间感和质感。值得注意的是，为了明暗而明暗的观念是不对的，在素描练习中，只有当明暗色调能够表现物象的形体，结构等本质因素时，它才具有真正的意义。

第七是结构，结构指物体的内部构造和其各组成部分之间的结合，构成的关系及它们的有机联系。我们在进行素描练习时要注意结构，防止我们仅从表面模仿。要理解物体的内部结构，才能更准确地画出它外边的形。

另外，在素描的基础练习里，除了以上谈的这些种种因素以外，还有一个重要的概念需要我们很好地研究学习，那就是解剖和透视的规律。透视学是专门的一个学科，用短时间很难讲清楚，但我们在素描练习时，一定要把握住透视的变化，所以大家在平时，要看一些有关透视学的书，了解透视学的一些基本原理。最后一个解剖方面的知识，这是必不可少的，这里有专门的教材，希望大家都能够把握住。

以上所讲，都是本人对关于素描的一些基础知识和常用术语的理解，供大家参考。

素描的工具和材料

下面讲本讲的第四节，素描的工具和材料。这里主要讲当代素描绘画时常用哪些材料比较好，向大家作以推荐。

当代用的绘画材料，第一种就是铅笔，因为掌握铅笔的技巧比较容易，一般来说我们推荐初学素描的人打轮廓时用比较硬的铅笔，上明暗时用笔号是3B或4B的铅笔，既硬又软，比较适合初学者画线条，画明暗的方法。所以我们推荐用软的铅笔，画的时候手下留情，要轻淡一点，从最淡到最深，掌握它的尺度。

铅笔

第二个叫炭笔，炭笔也是画素描的一个很好的工具，炭笔是用碳粉和胶粘合做的，所以比铅笔软，画素描时比较黑，它从最淡到最深，拉的距离比较多，表现物体的时候，调子拉得比较远，比较丰富。

碳铅笔

钢笔是比较普及的一种速写工具，画素描很少用它，但是画速写非常好，因为它的线条比较自由流畅，也比较细，如果掌握得好的话，那是很生动的。钢笔画它没有快面，它要画快面的画是用线条塑成的。

还有一种是木炭条，木炭不容易掌握，容易画脏，所以在画的时候要特别小心，另外木炭画画完以后容易脱落，不容易保存，唯一的办法是喷一次胶，乳胶加点水喷一次，也就比较能够牢固了。

木炭条

另外一种就是炭精棒，大部分是黑色炭精棒和棕色炭精棒，这两种颜色，当然也有其他颜色，但比较适合素描的是棕色的，比较温和。

炭精棒

上面我们讲了一些主要的素描工具，这些工具中比较容易掌握的是铅笔，用铅笔进行素描基本练习比较适合一点，其他就是木炭，另外就是炭笔，这三种比较好，画速写，钢笔或炭精棒比较快，画快面比较快。另外我们素描用的画板，画架，画凳，这些大家应该都懂得，也没必要重复。以上讲的这些画具，在我们美术商店都能买到。

以上是我们讲的素描教学的第一讲，以上讲了四节，主要的内容请大家参见我为中央广播电视大学美术专业编写的一本教材，名字叫《素描艺术与素描教学》，由辽宁教育出版社出版。