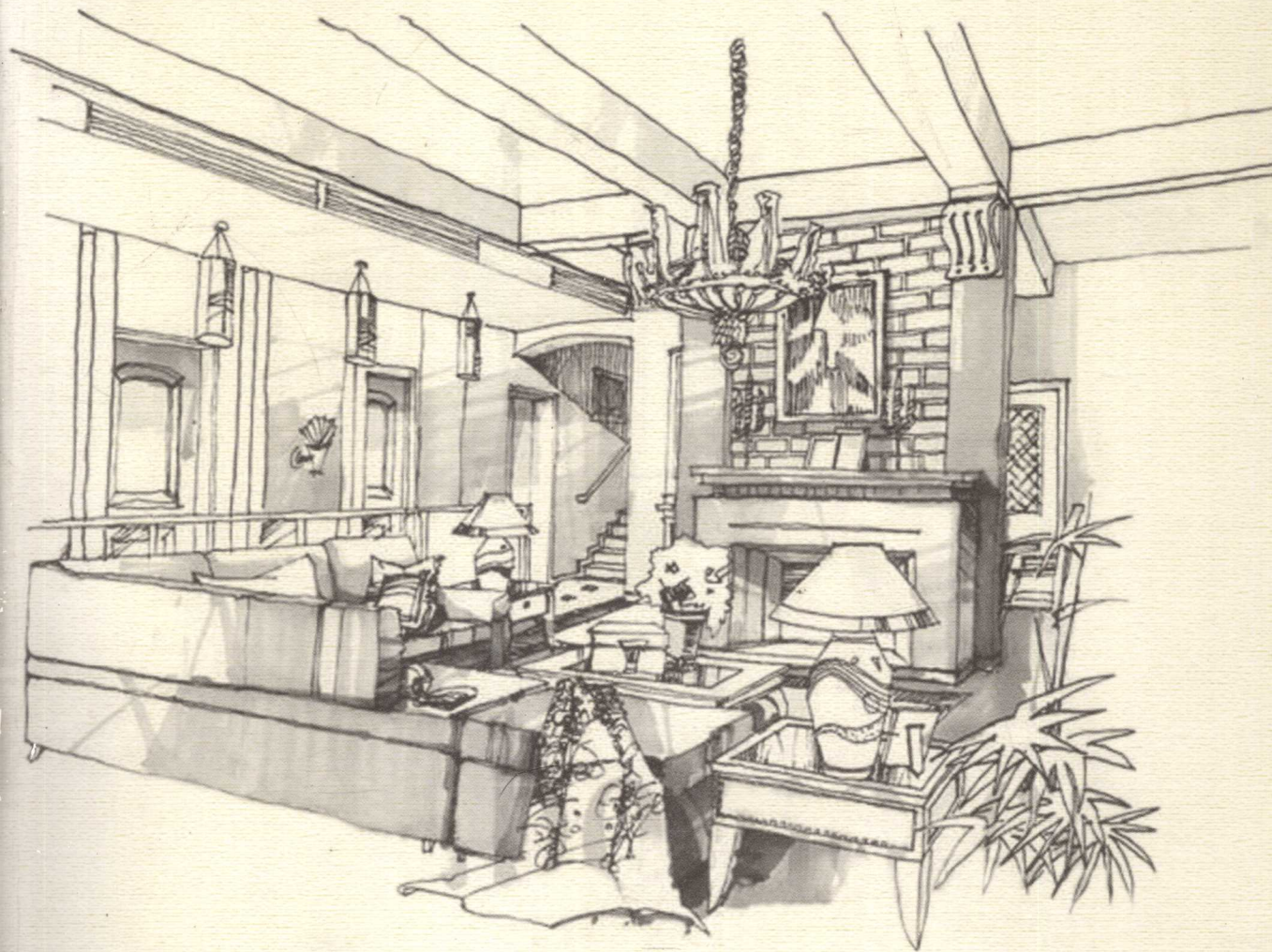

建筑装饰 绘画基础——素描

殷之明 主 编

宋 坚 史 宏 王华沙 副主编

科学出版社

www.sciencep.com

全国高职高专建筑装饰技术类系列规划教材

建筑装饰绘画基础——素描

殷之明 主 编

宋 坚 史 宏 王华沙 副主编

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书是全国高职高专建筑装饰技术类系列规划教材之一。素描是一切造型艺术的基础。任何从事视觉艺术的相关人员都需具有一定的素描造型能力和审美能力。本书介绍了素描的概念、目的,素描的种类和各种素描的训练方法、作品欣赏,具有专业、实用、审美和针对性强等特色。本书专业方向明确,概念清楚,重点突出,文字简洁、易懂,易教、易学。

本书可作为高等职业院校、高等专科学校和成人高等教育艺术设计类、装饰类专业的学习用书,也可供五年制高职院校、中等职业学校师生参考,对从事美术类的相关人员也有较高的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

建筑装饰绘画基础——素描 / 殷之明主编. —北京: 科学出版社, 2007
(全国高职高专建筑装饰技术类系列规划教材)

ISBN 978-7-03-019230-1

I. 建… II. 殷… III. ①建筑装饰—绘画—技法(美术)—高等学校: 技术学校—教材 ②素描—技法(美术)—高等学校: 技术学校—教材
IV. TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 092503 号

责任编辑: 彭明兰 / 责任校对: 赵 燕

责任印制: 吕春珉 / 封面设计: 耕者设计工作室

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2007 年 7 月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2007 年 7 月第一次印刷 印张: 6 1/2

印数: 1—3 000 字数: 154 000

定价: 25.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈双青〉)

销售部电话 010-62136131 编辑部电话 010-62132124(VA03)

全国高职高专建筑装饰技术类系列规划教材

编 委 会

主任委员 李振格

副主任委员 (按姓氏笔画排序)

关俊良 杜绍堂 袁建新 韩 勇 童安齐

委 员 (按姓氏笔画排序)

刘海波 李 芬 李 蔚 李 燕

李竹梅 李学泉 李春亭 张国华

殷之明 曹 干 逯海勇 彭士君

彭明兰 戴 杰

前 言

素描，一直以来都被认为是一切造型艺术的基础，它主要是训练从事视觉艺术类相关人员的造型能力，并提高他们的审美能力。随着科学技术的发展，全球经济一体化进程的加快，专业的细化，尤其是计算机网络技术、多媒体信息技术的运用，素描也在知识结构、认知观念甚至学习方法上都发生了深刻的变化。素描的内容已超越了传统，同时，服务于各种设计专业的素描教学方法也应运而生。针对现代教育的特点，传统的素描教学方法和教材远远不能适应现代教学的需要，各专业的素描教学应有侧重点、针对性，尤其高职高专层次更应突出其自身的办学特点来选定教材。

本教材属全国高职高专建筑装饰技术类系列规划教材之一，服务于高职高专建筑装饰设计专业类的学生，在编写内容上有更多的侧重点和针对性，除了介绍传统素描的方法外，还增加了现代素描的内容，并把透视相关内容也编入本教材中，使之与建筑和设计相结合。

本书由殷之明担任主编，宋坚、史宏、王华沙担任副主编，参编人员有王玉婷、李莹、黎斌、顾泽旭。

本教材在编写过程中参考了众多学者的研究成果及其作品，在此谨向这些作者表示衷心的感谢！

由于编者水平、时间有限，书中难免有疏漏之处，敬请广大读者批评指正。

目 录

前言

第1章 概述	1
1.1 素描的概念	1
1.1.1 素描的定义	1
1.1.2 素描主要的研究对象和应用领域	2
1.1.3 学习素描的目的	2
1.2 素描的种类	3
1.2.1 光影素描	3
1.2.2 结构素描	4
1.2.3 设计素描	5
练习	7
第2章 形体与结构	8
2.1 形体	8
2.1.1 几何形体	9
2.1.2 自然形体	10
2.1.3 变形	11
2.2 结构	12
2.2.1 结构与立体	12
2.2.2 结构与空间	14
2.2.3 内部结构	15
练习	17
第3章 透视	18
3.1 素描与设计中常用的透视	18
3.1.1 一点透视	19
3.1.2 二点透视	20
3.1.3 多点透视	23
3.2 透视变化的基本规律及其应用	23
3.2.1 透视的变化规律	23
3.2.2 透视在素描中的应用	25

3.2.3 透视在设计中的应用	26
练习	29
第4章 素描造型	30
4.1 结构造型	30
4.1.1 结构造型特点	30
4.1.2 结构造型的方法步骤	33
4.1.3 结构造型中应注意的问题	38
4.2 光影造型	39
4.2.1 光影造型的特点	39
4.2.2 光影造型的方法步骤	43
4.2.3 光影造型中应注意的问题	46
练习	47
第5章 设计素描	48
5.1 表示与表现	49
5.1.1 表示	49
5.1.2 表现	49
5.2 具象与意象	50
5.2.1 对各种视觉因素的表现	50
5.2.2 对各种视觉形式的表现	53
5.2.3 意象与变形的表现	57
练习	59
第6章 画例赏析	60
参考文献	94
后记	95

第 1 章

概 述

1.1 素描的概念

1.1.1 素描的定义

素描是一切造型艺术的基础。从古希腊到文艺复兴，从汉象画砖到寄情山水乃至现代绘画、装潢艺术、数字艺术，素描无不为之提供了造型的保障。

在不同时期素描的功用和训练方法有所不同，但目的是一致的。随着时代的发展、科技的进步，素描的内涵和训练方法也得到了极大的扩展，从过去西方单一的光影素描、东方的线描水墨，发展到了现代的结构素描、设计素描、素描创意等等，运用到不同专业的教学中。

素描的工具可以是铅笔、钢笔、炭笔、毛笔等等，但色彩必须是单一的黑、白、灰的统一。

古人讲：“非彩为素，摹画为描。”素描就是用单色进行的绘画形式，有以线为主的、以结构为主的、以光影体面为主的、以创意为主的，是意念、情景、情调视觉化的一种表达方式（图 1.1 和图 1.2）。

图 1.1 伏见文男作品（一）（日本）

图 1.2 伏见文男作品（二）（日本）

1.1.2 素描主要的研究对象和应用领域

1. 素描的主要研究对象

素描的研究是从光照射到物体上开始的。光线照射到物体上，使物体形成具有立体感、空间感、质感、量感的实体。这样的实体在特定的光照下、特定的环境中，给人产生的感受包括了形式美感和由实体给人产生的联想创意造型。不同的素描表达样式及训练方法，适用于不同专业的特定需求，例如光影素描更适合绘画和雕塑的造型需求，结构素描、设计素描，更适合艺术设计类的专业需求。

素描研究的对象主要有如下几个方面：

- 1) 通过素描训练与表达来提高观察能力。
- 2) 通过素描训练与表达来提高造型能力。
- 3) 通过素描训练与表达来提高审美能力。
- 4) 通过素描训练与表达来提高创造能力。
- 5) 通过素描训练与表达来提高表达能力。

2. 素描的应用领域

素描主要运用于视觉艺术领域，覆盖了绘画、雕塑、艺术设计的造型及表达，并运用在摄影、摄像、电影、电视戏剧的画面影调、画面构图和场景的形式美感等地方。

在不同的艺术门类中，素描的功用会有所侧重，但素描的造型性、审美性、感受性与表达性是相通的。

1.1.3 学习素描的目的

我们学习素描总的来说是为了提高造型能力、审美能力和表达能力。

1. 造型能力

作为学习素描的初学者，造型能力尤为重要。从观察方法到构图、打形，从对线条的运用与掌握到画面的整体关系与协调统一，还需要充满激情的投入去画。训练的虽是技巧，可目的是为了造型能力。

2. 审美能力

审美属于精神层面的。爱美是人的“天性”，但审美能力和创造美的能力则是要通过一定的途径进行长期培养，才能逐步提高，这贯穿于素描学习的始终。开始学习素描

时老师就会启发学生，如何在观察的过程中去感受、去发现，在画的过程中去表达画面中的形式美感。画面中的构成、线条、明暗、结构都是围绕着一幅画完成后的“美”而展开的。只有通过长期探索积累，有意识的去发现、总结，审美能力才能逐步提高。

3. 表达能力

素描中的表达能力更多的是技术上的因素。语言上的表达能力更多的是靠掌握词汇的多少和语法的合理并巧妙运用。素描上的表达能力就要靠方法技巧的运用，只有熟练的掌握了素描画法的技术，才能画出理想的画面。不同的物体有不同的画法，想要画出理想的画面，就需具备较强的素描表达能力。

1.2 素描的种类

1.2.1 光影素描

光影素描是运用光影明暗、线条、构成来表现物体的立体、空间、质感、量感的一种绘画形式。

光影素描在欧洲使用较早，从文艺复兴时就比较盛行。早期它是画家用来收集创作素材，记录生活场景，人物动态、表情，用来训练初学者的造型手段，20世纪初被徐悲鸿等人引入了我国的美术教育。好的素描作品同时也具备了独立的审美价值。在现代，素描已发展成为一个独立的画种（图1.3～图1.5）。

图 1.3 某书封面作品

图 1.4 刘荣春作品（一）

图 1.5 刘荣春作品（二）

1.2.2 结构素描

结构素描是以线条为主来表达物体的形态。相对于光影素描而言，结构素描更多的是用来训练学生的观察、理解能力、对事物形态的认知能力，着重于研究物像的形体结构、形体与形体各部分之间的组合关系，突出物体形象的结构特征的造型方法。

19 世纪工业革命的发展，以包豪斯为首的新型设计美学体系，使素描的面貌发生了很大的变化。画家的主观思维、主观表现以及对形式美感的追求，为结构素描带来了生机，工业产品的开发，设计为结构素描提供了土壤。运用逻辑思维的联想、推理、判断和透视知识来完成对物体结构的表达。结构素描是为众多艺术设计专业所采用的一种绘画形式。

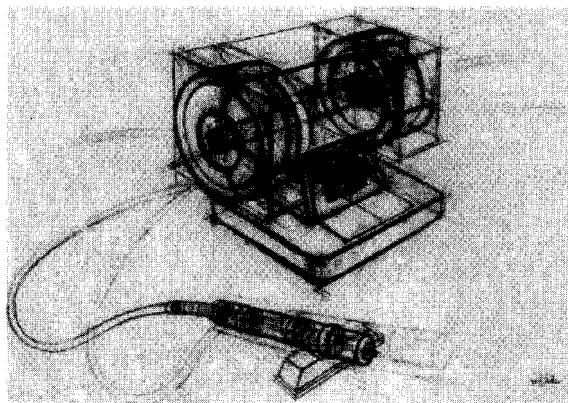

图 1.6 刘钰作品

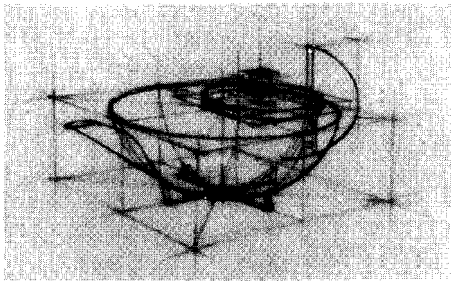

图 1.7 韩凤元作品

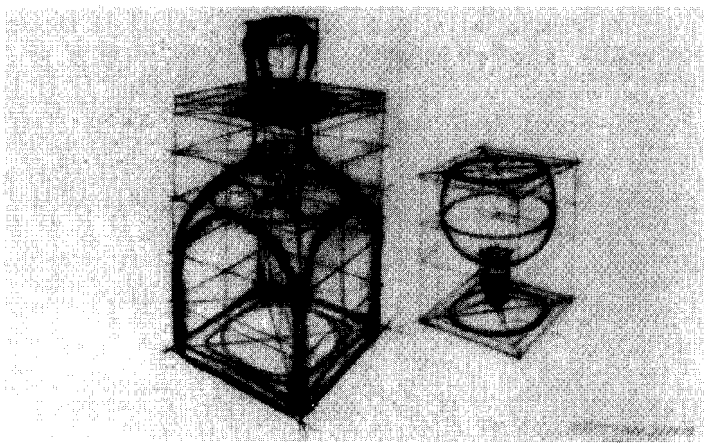

图 1.8 田敬作品

1.2.3 设计素描

设计素描是艺术与科学的有机结合，感性与理性的共同体验，以透视学为主要依据，运用严谨的逻辑思维，以线为基本表现形式，创造幻想中的空间形态和意向的表达。

随着现代艺术设计学科的发展，设计师以现代科学技术和工业生产条件为前提，研究市场的现状和需求，开发新产品，传达设计形态，为生产商和消费者提供产品的外观样式。

设计素描与结构素描在功用上都是为视觉艺术设计服务的，但在训练过程中又有所侧重，根据服务领域不同而不同。

结构素描更多的是研究形体的结构空间关系，而设计素描更多的是意向表达。图 1.9~图 1.12 为设计素描图。

图 1.9 德加作品

图 1.10 毕加索作品

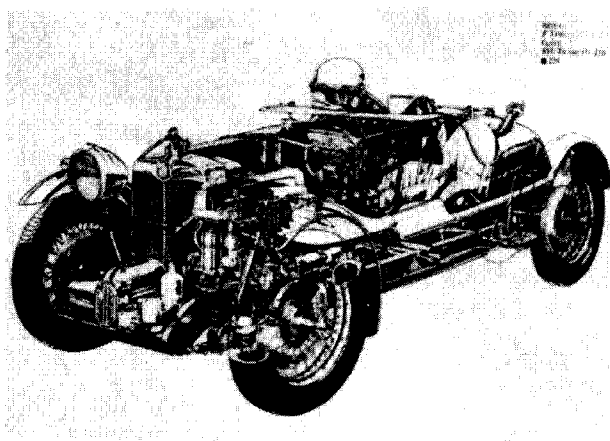

图 1.11 日本学生作品（一）

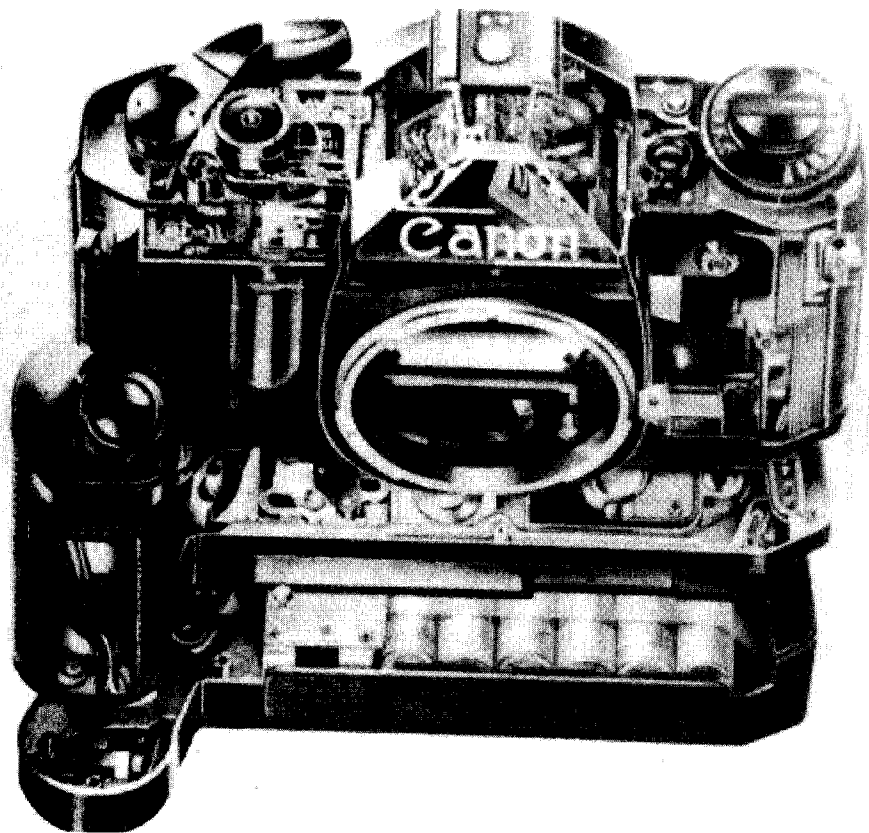

图 1.12 日本学生作品 (二)

练 习

- 1.1 素描主要研究的对象和应用领域是什么?
- 1.2 熟悉光影素描、结构素描、设计素描的概念。

第 2 章

形体与结构

构成形态特征的因素有形体、结构、比例、明暗、运动、空间、质感、量感等等，尽管这些因素之间总是相互依存、紧密联系着的，但其中的形体、结构是最本质的、固定的因素。在素描训练中，了解和掌握物体的形体特征、结构方式是培养素描造型能力的基础。

2.1 形 体

在造型艺术的范畴中，形体是体现物体存在于空间中的立体性质的造型因素，是素描造型的基本依据。

对形体的认识，我们可以将其分解为“形”和“体”两个因素。

形，即物像的形状，是我们识别物像特征的基本依据之一。

体，即物体的体积，就是物体占有空间的方式。体积包含高度、宽度、深度（或厚度），被称为造型艺术的“三维空间”。

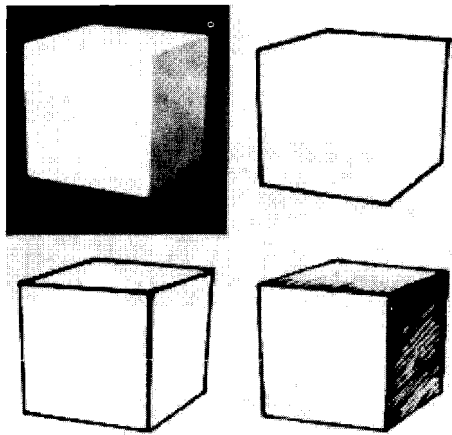

图 2.1 体积感的表现

在造型艺术中，如果在画面上只表现了高度和宽度，不表现厚度或深度，往往只能反映物像的外形，形的感觉是产生了，体积的感觉却没有。由此可见，“形”是指平面的概念，“体”才是具有三维空间的立体概念，就像圆是平面的，球是立体的一样。以立方体为例，当我们把一个能看到正、侧、上三个面的立方体的外形勾下来时，仅仅是一个平面的六边形，表现不出立体的感觉，只有当正、侧、上三个面的交接线都勾出来时，才能认出是立方体。如果把各个面加上明暗调子，体积感就会更强（图 2.1）。

在素描中，“形”与“体”既有各自独立的意义和价值，又是相互联系，不可分离的一对统一体。形是体积的外像，而体积又必须以形来体现。形依附于一定的体，体必须具有一定的形。

从以上的分析我们可以得出两方面的启示：第一，不能把轮廓线理解为单纯的外轮廓线，不然体积观念的建立是非常困难的；第二，在素描造型中，一开始就要用形体的观念去观察、分析、表达物像。

2.1.1 几何形体

法国画家塞尚指出：“一切物体的形态，无论构造多么复杂，都可以概括为几种几何形体，即球体、圆柱、圆锥和立方体的结构形式。”把具体的形象概括为单纯的几何形体，再用抽象的几何形体去认识具体对象，以此掌握形体变化的基本规律，是学习素描、塑造和再现客观物像的一把“钥匙”。

常见的几何形体有立方体、柱体、球体、锥体等，这些几何形体的组合、变化可形成丰富多姿的形态（图 2.2）。

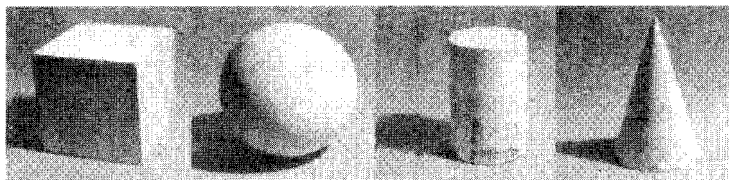

图 2.2 几何体

物质世界的一切形体，无论其内部结构如何复杂，外部形态如何变化，都可以概括为简单的几何形体的组合，便于理解和掌握，如人体的头部、躯干、四肢可概括成立方体、长方体，动物的头部、躯干也可概括成立方体、长方体（图 2.3），鸟类可概括成卵、蛋、扇形（图 2.4），建筑物的各种造型、日常生活用品等都可概括为几何形体（图 2.5 和图 2.6）。

几何形体中的立方体、圆柱体、锥体、球体在建筑中的运用。

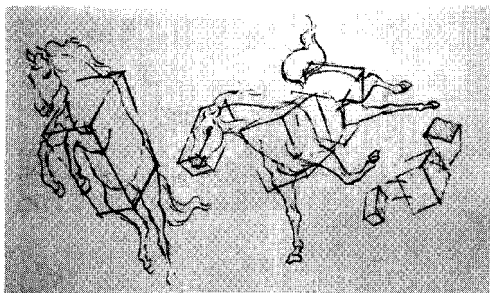

图 2.3 马的几何形体

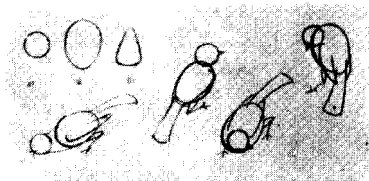

图 2.4 鸟的几何形体

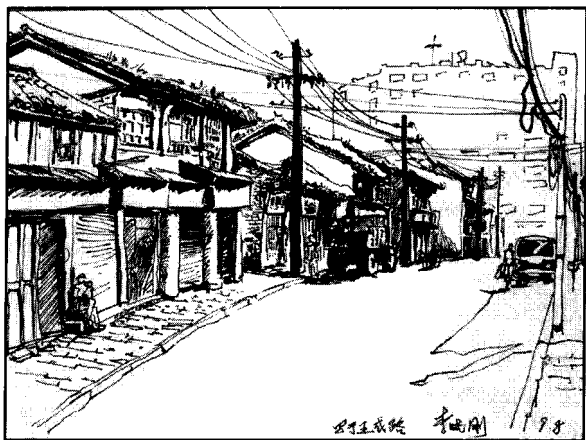

图 2.5 李晓钢作品（一）

图 2.6 李晓钢作品（二）

我们在观察物像时，应首先注意其整体呈现的基本几何形。构成物像的基本形不同，则物像的形体特征就会不同。基本形是物像的大关系，把握住对象的基本形，就抓住了其形体特征，而准确地把握物像的形体特征便奠定了素描造型的基础（图 2.7）。

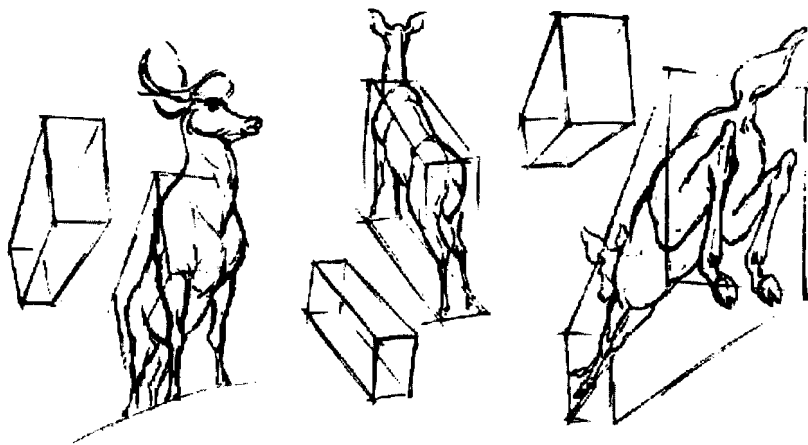

图 2.7 动物形态分析

2.1.2 自然形体

自然形体一般指的是大自然里的物像，例如人、动物、昆虫、山川、河流、岩石、植物等。这些自然形体在大自然的作用下，各自具有自身形像特征，人们会根据鲜花、草木的形像感受婀娜多姿的优美体态，并显示出生命活力的气息。根据峻岭山川、行云流水、日月星辰感受到大自然的真切（图 2.8 和图 2.9）。

自然形态不仅造型优美，而且有着自己的结构规律。在素描的训练过程中只有通过客观自然形体的全面本质的观察理解，才能获得对客观物像的正确认识，才会被包含