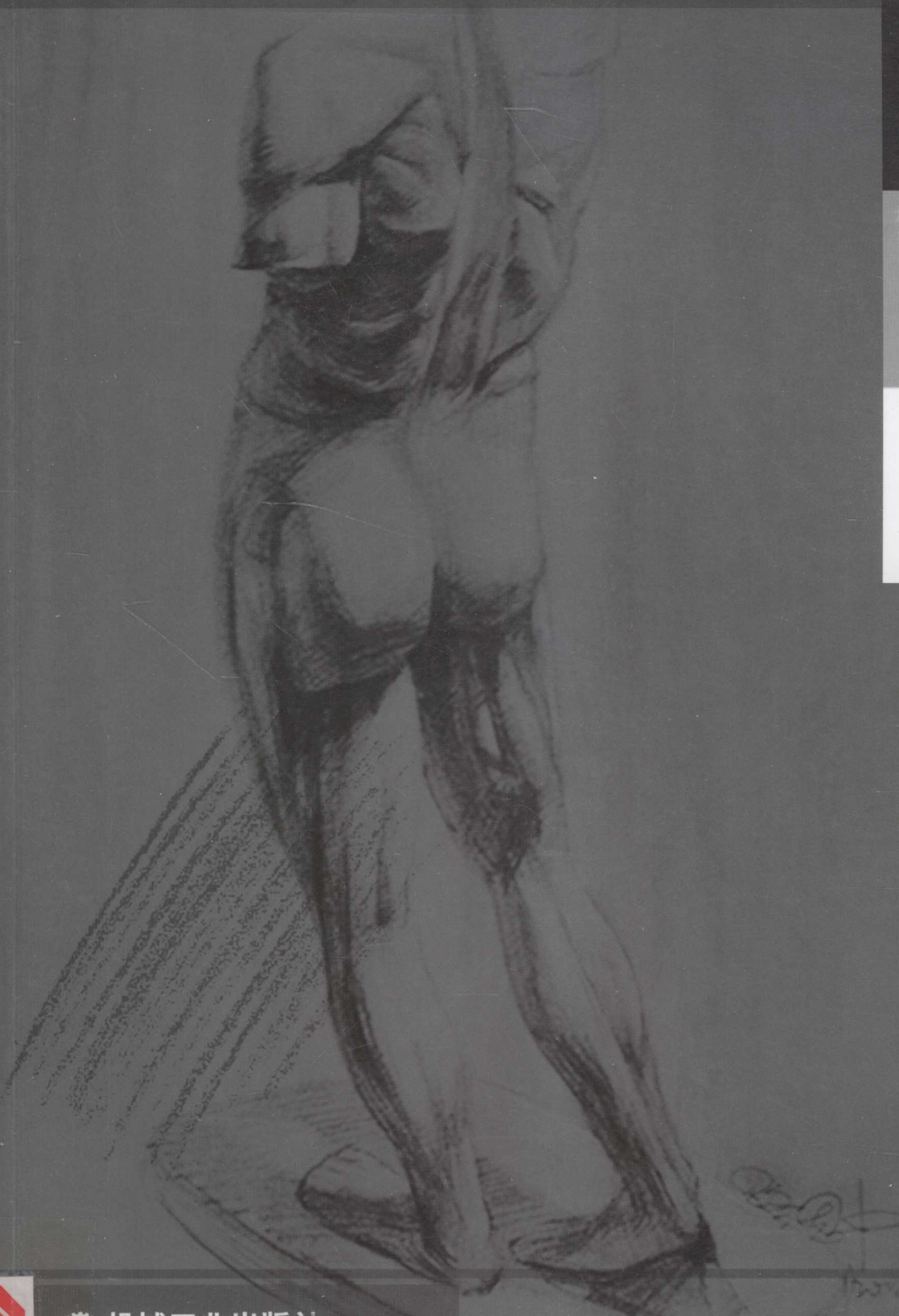

SKETCH

素描

赵志刚 董巍 主编

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

SKETCH

素描猫

主编：赵志刚 董巍
参编：齐岍婧 荣 慧 石 亮 刘宇峰 陈永辉
钮立华 洪恒玉 李登科 吴梦莉 孙 丽
黄明尹 邵 琨 李倩谊 张新峰 刘 洋
邢 涛 杜进桐 杨 栋 刘志坤 王 伟
张 宇 区文柱 杨耀东

本书可以说是素描内容的一个汇总,介绍了素描、速写的知识。它不仅介绍了基础知识,更为重要的是它详尽地介绍了素描基础、素描基本要素、素描的表现方法、结构素描和明暗素描、几何形体组合及静物写生、石膏像和人物头像写生、速写、作品欣赏等内容。

本书内容新颖,编排合理,论述清晰,既可作为平面设计、网页设计和动漫设计人员培养素描基础的教材,也可以作为高等院校和技能培训学校的教学训练用书。

图书在版编目(CIP)数据

素描/赵志刚,董巍主编. —北京:机械工业出版社,2010.2
ISBN 978-7-111-29531-0

I. 素… II. ①赵… ②董… III. 素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第006683号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:罗筱 责任编辑:罗筱 封面设计:路恩中

责任校对:常天培 责任印制:李妍

北京汇林印务有限公司印刷

2010年3月第1版·第1次印刷

210mm×285mm·8.5印张·200千字

标准书号:ISBN 978-7-111-29531-0

ISBN 978-7-89451-412-7(光盘)

定价:29.00元(含1CD)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换
电话服务 网络服务

社服务中心:(010)88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010)68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010)88379649

读者服务部:(010)68993821

封面无防伪标均为盗版

前 言

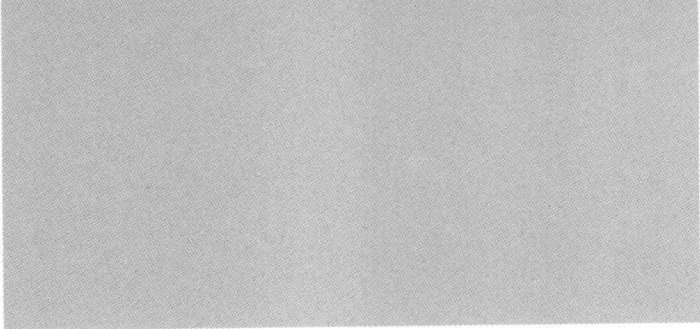
素描，作为绘画的基础课程，许多人对它早已有了比较深入的研究。而对于美术设计专业而言，如何培养学习者对形体及结构的观察能力，则给传统的素描和速写赋予了新的内涵。

本书在编写时主要针对美术设计专业学生学习特性而取材。由于我国近些年来美术设计产业的高速发展，美术设计行业已经成为一个突出的行业。为了能更好的因材施教，从实际出发，加快对这类人才的培养，本教材力图把传统的素描和速写课程教学中解决形体塑造能力的方法贯穿在每章之中，力图体现由浅入深、以点带面、删繁就简、切合实际、通俗实用的原则，以拓展学生的视野、调动学生创新能力并寻求一种新的教学方法，使学生能够在时间短、基础弱的情况下得以迅速的提高。

全书共8章，具体内容如下：第1章素描基础；第2章素描基本要素；第3章素描的表现方法；第4章结构素描和明暗素描；第5章几何形体组合及静物写生；第6章石膏像和人物头像写生；第7章速写；第8章作品欣赏。本书具有以下特点：

1. 内容讲解专业。
2. 完整的知识体系。本书遵循由浅入深的原则，逐一讲解美术基础中素描和速写的运用，内容全面、知识详实。
3. 经典的范例选择。本书在选择案例时，非常注重案例的实用性，尽量避免重复，以最少的内容达到最好的教学效果。

为了使本书具有较强的可读性，作者选用了具有广

泛代表性且比较精彩的范例，在整个写作过程中尽可能地做到深入浅出、图文并茂，并在中间穿插关键性的提示。另外，力争在操作步骤上尽可能详细，避免出现遗漏和较大的跳跃，读者只需要按书中讲述的步骤进行操作就可以达到预想的效果。

同时，为了丰富本书内容，随书光盘提供了大量优秀作品的源文件和国外优秀大师的作品。

本书在编写过程中，汇集了大量业内专家和美术教育培训讲师多年的教学工作经验，最终完成了本教材的编写。本书由赵志刚和董巍主编，邢涛、石亮、孙丽、刘洋、黄明尹、张宇、荣慧、杜进桐、王伟、洪恒玉、区文柱、杨耀东、邵琨、刘宇峰、杨栋、李登科、吴梦莉、刘志坤、李倩谊、齐帼婧、陈永辉、钮立华、张新峰提供素材和帮助，所以本教材是团队的功劳。同时要感谢机械工业出版社所有的编辑，在他们的共同努力下，才使本书得以问世。由于时间匆忙，加之能力有限，书中纰漏之处还请广大读者包涵，同时也希望读者能够对本书提出宝贵的意见。

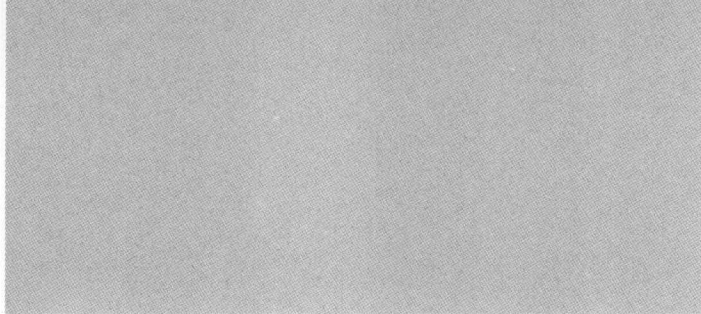
编者

目 录

前言

第1章 素描基础	1
学习目标	1
范例导入	1
各知识点内容	2
1.1 素描的概念及功能	2
1.2 素描发展简史	4
1.3 作画工具、材料及使用	11
单元小结	14
第2章 素描基本要素	15
学习目标	15
范例导入	15
各知识点内容	16
2.1 透视	16
2.2 比例	21
单元小结	25
本章作业	25
第3章 素描的表现方法	26
学习目标	26
范例导入	26
各知识点内容	27
3.1 观察方法	27
3.2 绘画中的点、线、面	34
单元小结	39
本章作业	39
第4章 结构素描和明暗素描	40
学习目标	40
范例导入	40

各知识点内容·····	41
4.1 结构素描·····	41
4.2 明暗素描·····	47
单元小结·····	56
本章作业·····	56
第5章 几何形体组合及静物写生 ·····	57
学习目标·····	57
范例导入·····	57
各知识点内容·····	58
5.1 几何形体组合写生·····	58
5.2 静物写生·····	60
单元小结·····	70
本章作业·····	70
第6章 石膏像和人物头像写生 ·····	71
学习目标·····	71
范例导入·····	71
各知识点内容·····	72
6.1 石膏像写生·····	72
6.2 人物头像写生·····	76
单元小结·····	81
本章作业·····	81
第7章 速写 ·····	82
学习目标·····	82
范例导入·····	82
各知识点内容·····	83
7.1 速写的基本知识·····	83
7.2 速写基础·····	86
7.3 人物静态速写·····	95

单元小结·····	98
本章作业·····	99
第8章 作品欣赏 ·····	100
习作欣赏·····	100
向大师致敬·····	112

第1章 素描基础

学习目标

在完成本单元的学习后，您将能够掌握：

素描的概念

素描的功能

西方素描的产生和发展

我国素描的产生和发展

笔的种类

素描常用的纸张

素描创作的辅助工具

素描创作时执笔的方法

范例导入

素描是一切造型艺术的基础，这不仅因为从造型本身的层面来看，素描是一切造型形式能够被理解或表达的基本依据，更重要的还在于素描所使用的语言与人类认识事物的基本方式一致。

在中国《辞海》里对素描的解释是：主体以单色线条和块面来塑造物体的形象。它是造型艺术基本功之一，以锻炼、观察和表达物体的形、结构、动态、明暗关系为目的。

中国传统绘画中的作画步骤，是先画素色底稿（粉本），然后上颜色（绘事），如图1-1所示为吴道子《八十七神仙卷》素描稿局部。

在《西洋美术辞典》（雄狮图书公司出版）这本书中，与素描相关的解释，只有速写一项，文中认为作品

图1-1 吴道子《八十七神仙卷》素描稿局部

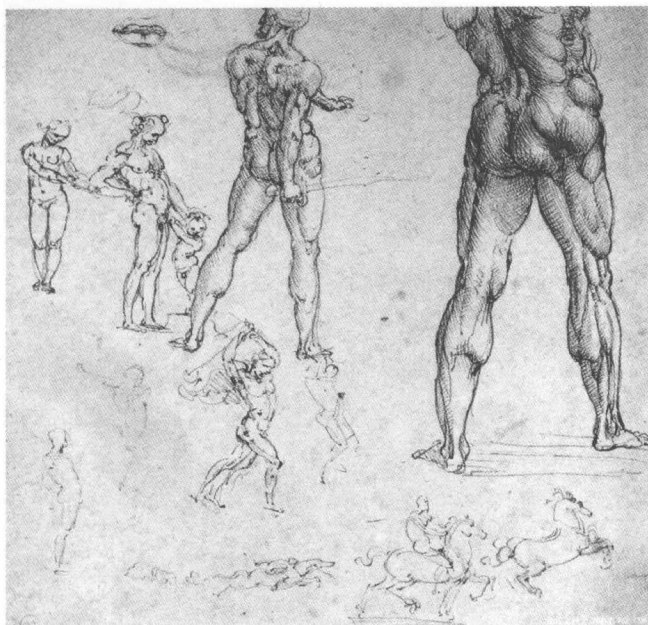

图1-2 达·芬奇素描草图

图1-3 风景素描草图

图1-4 色粉笔素描

或作品部分的粗略草图，是艺术家针对光影、构图和全幅之规模等要点所做的研究和探讨；它是全幅画的初步构图或其中之一，如图1-2为达·芬奇素描草图。

一幅出自风景画家的速写素描通常是一幅小而快的记录，用来表现风景的光线效果，同时也是为了将来重新作画时的构想做准备，如图1-3所示。

各知识点内容

1.1 素描的概念及功能

入门造型艺术，需要经过严格的素描训练。素描基本功训练既包括对透视学、投影学、解剖学等自然科学规律的认识，也包括对造型的观念、造型的美学原则、造型的诸形式要素和各种艺术表现方法的实践及认识。

1.1.1 素描的概念

素描起源于西洋造型能力的培养，广义上的素描，涵指一切单色的绘画。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。

就绘画材料而言，画家已不单用一种颜色画素描，而用多种颜色表现物象。除了用铅笔、碳笔、色粉笔等干性材料，还用钢笔、毛笔、水彩等液体材料画素描，大大地丰富了表现形式，如图1-4所示为德加的色粉笔画效果。

美术是表现事物的一种手段。美术的基础是造型，艺术造型是人按照自然方式进行的复杂劳动，是一项需要长期训练才能形成的特殊技能。艺术造型不只是塑造孤立静止的物体形态，更重要的是表现物

体中各种形式的有机关系。掌握艺术造型的方法，需要恢复人的自然思维方式和操作方式，需要研究自然物体的形式特点和认识它的变化规律及条件。素描是解决这些造型问题的最佳途径，这在艺术造型的实践中得到了完全证明，因此，素描被称为“造型艺术的基础”。

1.1.2 素描的功能

素描从功能上可以分为研究性素描、表现性素描和速写三类。

研究性素描也称为素描习作。它是通过大量实践和反复训练，对物象由感性认识上升到理性认识，从而获得把握绘画规律、准确塑造物象的能力。

研究性素描可以不要求画面的完整性，对物体进行局部分析研究，以深刻理解对象的构成并深入地表现对象。如结构素描，它是从对象的几何结构特点和解剖结构出发，用线条表现体积和物象之间的穿插、榫合和空间关系，如图1-5所示。

表现性素描是在充分理解物象的基础上主观地表现物象的一种素描形式。表现性素描可以从对物象的感受上进行夸张，突出强调物象的特征，加大和扩大对象特征的认识，以便充分地提示物体的本质。夸张的着眼点主要是来自作者的感受，这类素描不是客观地再现，而是主观地表现，如图1-6所示。

速写是指在较短的时间内，用简洁的手法捕捉变动易失物象的一种素描表现形式。

速写可分为习作性速写、创作性速写和为创作收集素材的速写。习作性速写训练的目的在于培养观察能力、记忆能力和艺术概括能力，如图1-7所示。

创作性速写带有较强的主观性，它是在感受对象的基础上，强化和夸张其特征，使物象更加突出，更具表现力，如图1-8所示。

为创作收集素材的速写有较强的目的性，它可以是局部的，也可以是完整的，如图1-9所示。

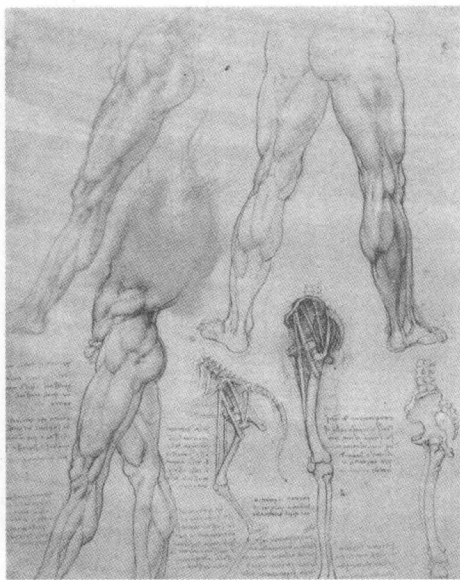

图1-5 结构素描

图1-6 女子(法国 马蒂斯)

图1-7 习作性速写

图1-8 创作性速写

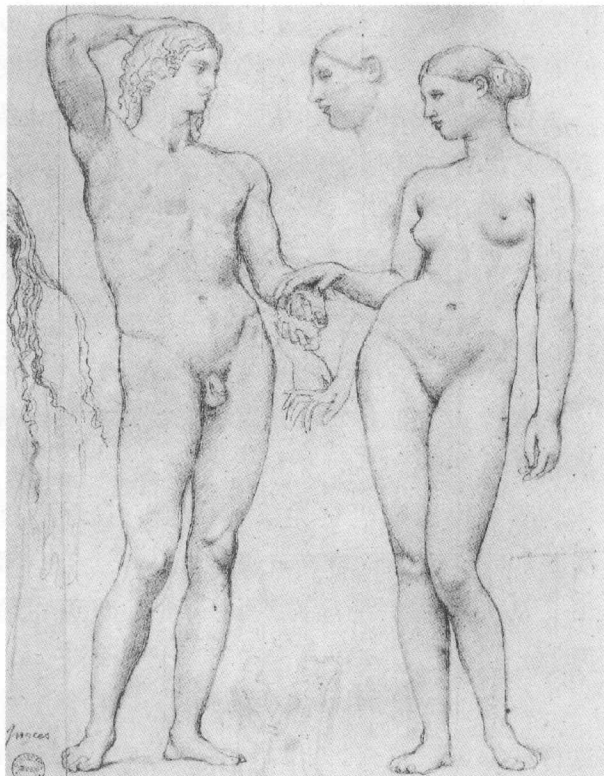

图1-9 为创作收集素材的速写

1.2 素描发展简史

素描是人类绘画史上最古老的一种表现形式。至少在一万五千年前，就已经出现了绘画的图样。原始人用树枝、石头或木棒在居住的岩洞上描绘狩猎场景和动物形象时，就产生了素描的雏形，如图1-10所示为西班牙岩画《受伤的野牛》。

1.2.1 西方素描的产生和发展

古希腊的建筑与雕塑对素描的影响极大，《莫色雷斯的胜利女神像》、《米罗的阿佛罗狄忒》（或叫米罗的维纳斯）等，如图1-11和图1-12所示。

素描的产生和演变经历了一个相当漫长的年代。14世纪意大利文艺复兴，推动了欧洲的文化、艺术进入了一个新的历史时期。随着人类认识水平的提高和科学知识的发展，艺术

图1-10 受伤的野牛

图1-11 莫色雷斯的胜利女神像 (希腊)

图1-12 米罗的阿佛罗狄忒 (希腊)

大师们在绘画艺术上运用了解剖学、透视学、光照原理以及比例关系等，使平面上产生了三维空间立体的幻觉，运用线条表现明暗，仿照了自然的造型规律，如图1-13所示。

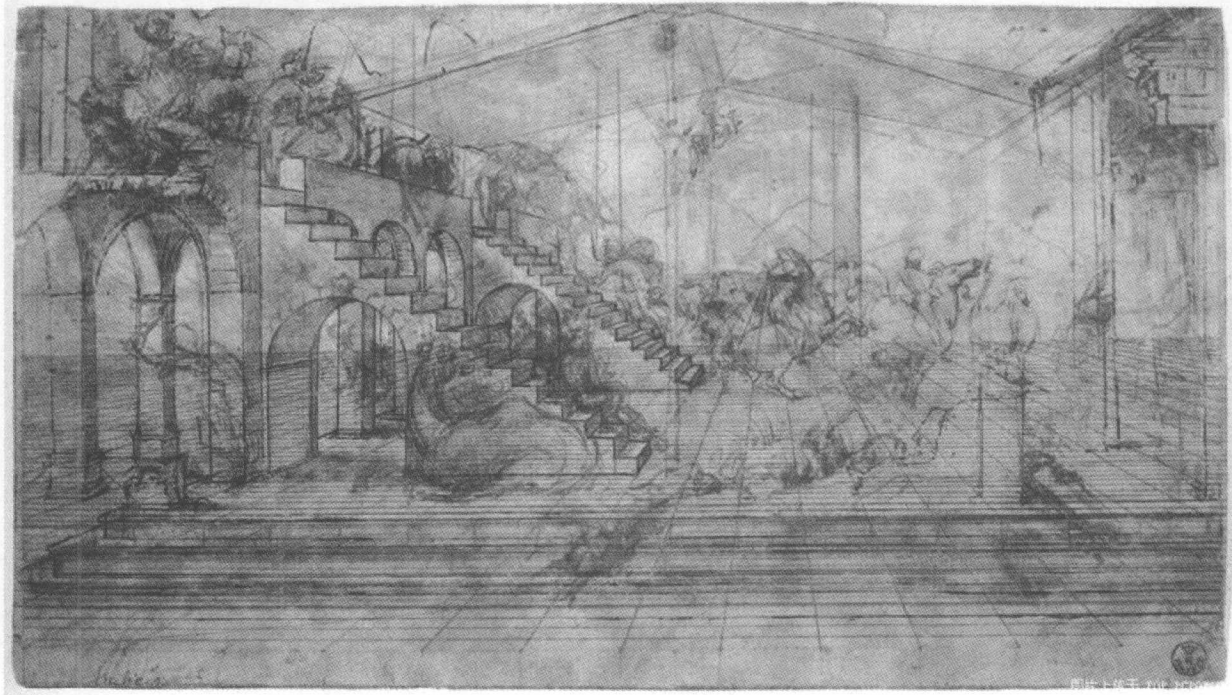

图1-13 文艺复兴时期透视学的使用

图1-14 女人像 (达·芬奇)

文艺复兴时期的意大利画坛巨匠达·芬奇确立了人体比例学，用圆形、正方形去求证人体的典型比例，并运用几何学和数学手段将形体比例进行归纳，使画面从物成为现实与理念相结合的艺术形象，如达·芬奇人体比例图。

这一时代的人物素描不仅重视对人物性格的刻画和内心世界的表现，而且动势优美，结构严谨，线条极富表现力，如图1-14所示。

从17世纪开始，欧洲中心开始逐渐转向法国。当时的画家已不满足于单一的造型方法，他们更注重对素描表现形式的多样化追求，造型观念也由客观理性的冷静细致表现转向更强烈的感情色彩表现。鲁本斯以强烈的明暗对比表现富于动感的生命，如图1-15所示。

伦勃朗的素描放弃了以触觉经验为基础的倾向，更多地抒发了自我情感，如图1-16所示。

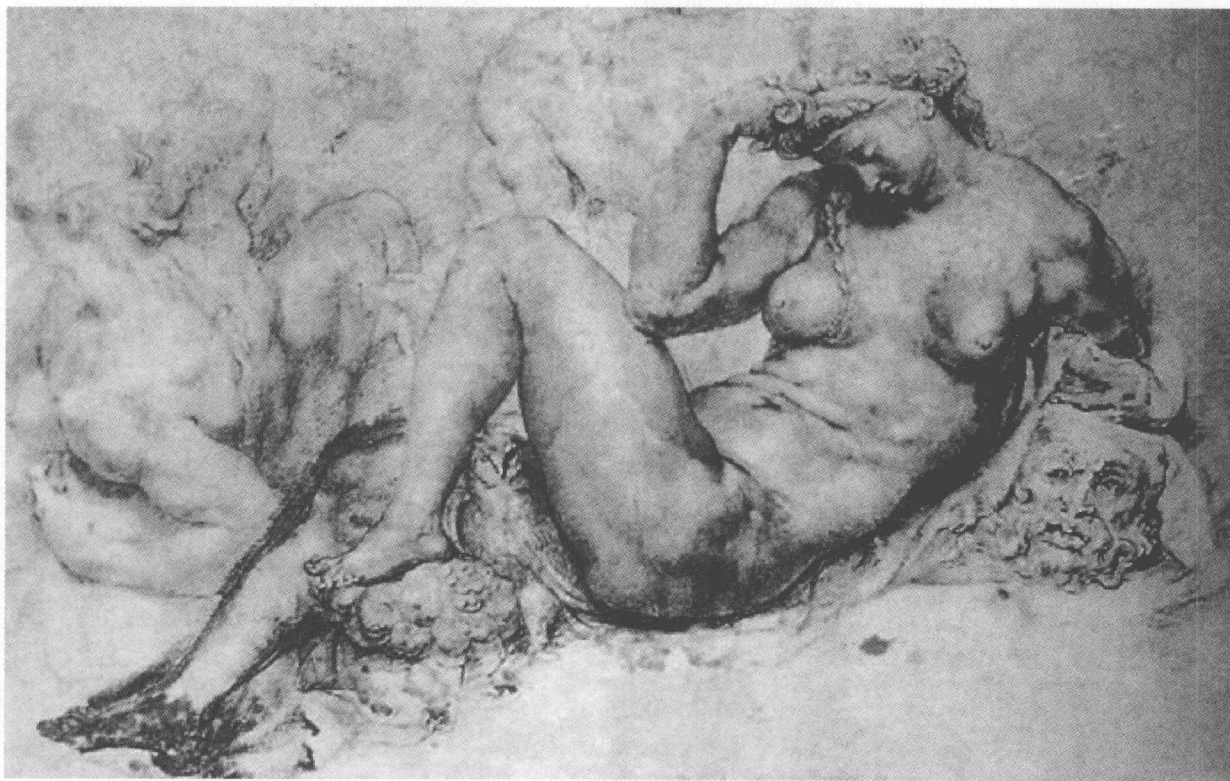

图1-15 鲁本斯素描作品

18、19世纪是写实主义绘画发展的鼎盛时期，达维特是法国大革命中出现的古典主义运动代表，他的画具有古典格律的形式美，其代表作品是《马拉之死》和《拿破仑加冕式》，如图1-17所示。

安格尔继承了达维特古典主义画风，他常用铅笔来表现人物，线条高度概括、形态简洁，极富理性，如图1-18所示。

19世纪法国画坛出现了浪漫主义、写实主义、印象主义等种种创造性的素描风格。如德拉克罗瓦、柯罗、毕沙罗、杜米埃、德加等画家的作品以不同形式展现出来，如图1-19所示。

大雕塑家罗丹通过对人物的细心观察，一气呵成、手法奔放、轻快而抒情，线条概括而生动，如图1-20所示。

凡高用点线表现变幻运动着的视觉形态，使一切形体在狂乱中升华、旋转、压抑，抒发他癫狂不安的情绪，如图1-21所示。

塞尚被称为现代绘画之父，他摒弃了印象主义注重感觉而牺牲结构的画法，主张坚实地表现形体，将现实中的物体归纳为不同形状的几何体，如图1-22所示。

20世纪的西方素描建立在反传统的基础上，出现了野兽派、表现主义、立体主义等多流派共存的多元局面。他们强调主观表现，强调形与色的构成，使绘画的抽象因素得到了发展，如图1-23所示。

西班牙画家毕加索受塞尚的启发，创立了立体主义，他提出形体

图1-16 伦勃朗自画像

图1-17 达维特素描作品

图1-18 安格尔素描作品

图1-19 写实主义大师杜米埃作品

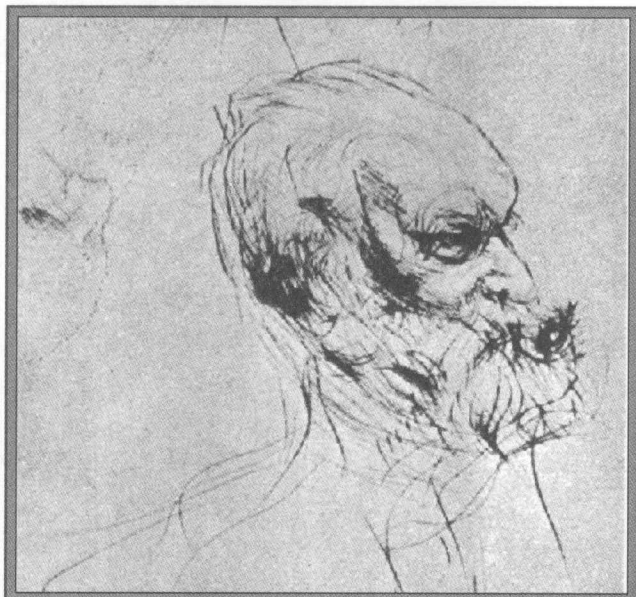

图1-20 雨果像 (罗丹)

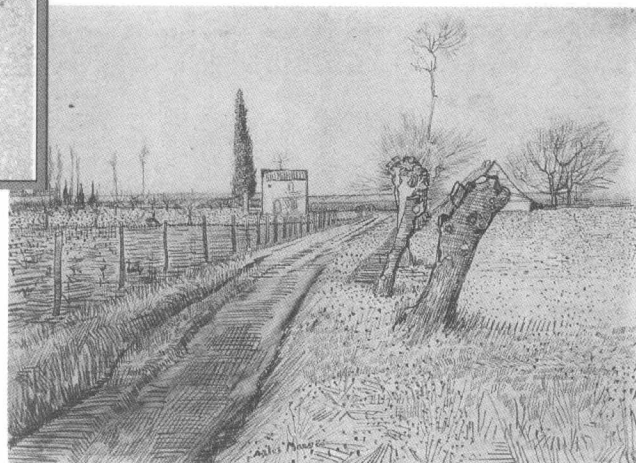

图1-21 凡高素描作品

需要从印象主义色彩的软弱中解放出来，打破传统，主张只画三个面，而同时表现出立体的六个面，如图1-24所示。

到了20世纪中叶，现代派绘画已发展到不反映肉眼看到的对象，而表现与肉眼所不同的对象，实际是用线条表现运动的速度，即抽象主义。抽象绘画是以直觉和想象力为创作的出发点，排斥任何具有象征性、文学性、说明性的表现手法，仅将造型和色彩加以综合、组织在画面上。因此，抽象绘画呈现出来的纯粹形色，有类似于音乐之处，如图1-25所示。

超现实主义的主要特征，是以所谓“超现实”、“超理智”的梦境、幻觉等作为艺术创作的源泉，认为只有这种超越现实的“无意识”世界才能摆脱一切束缚，最真实地显示客观事实的真面目。超现实主义给传统对艺术的看法以巨大的影响，也常被称为超现实主义运动，如图1-26所示。

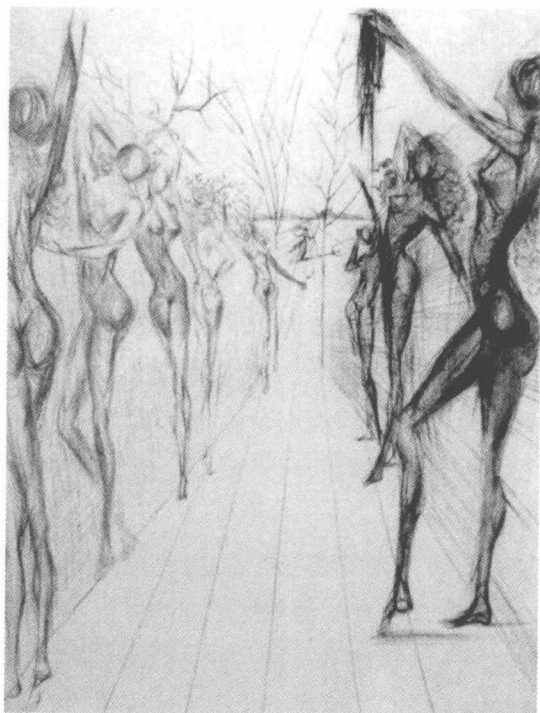

图1-26 超现实主义达利的作品

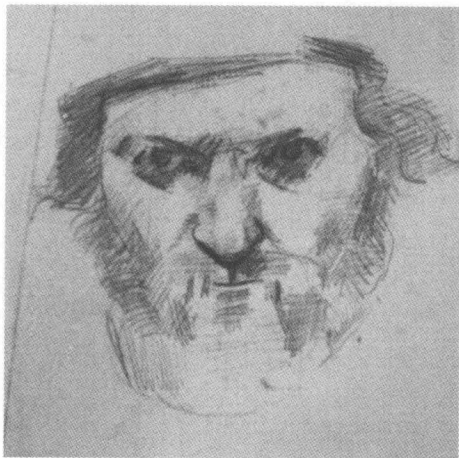

图1-22 塞尚素描作品

图1-23 野兽派 马蒂斯作品

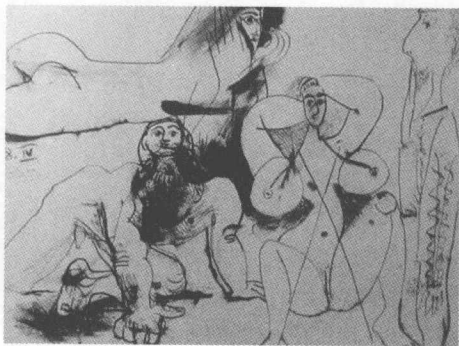

图1-24 毕加索作品

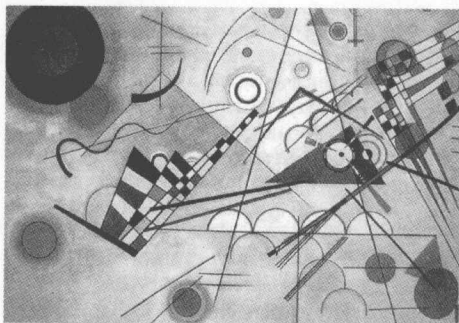

图1-25 康定斯基作品