

高等院校精品规划教材·艺术专业基础系列教材

素描基础教程

主 编 曲 哲 李 娟
副主编 吴 迪 杜宝印 路 伟



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

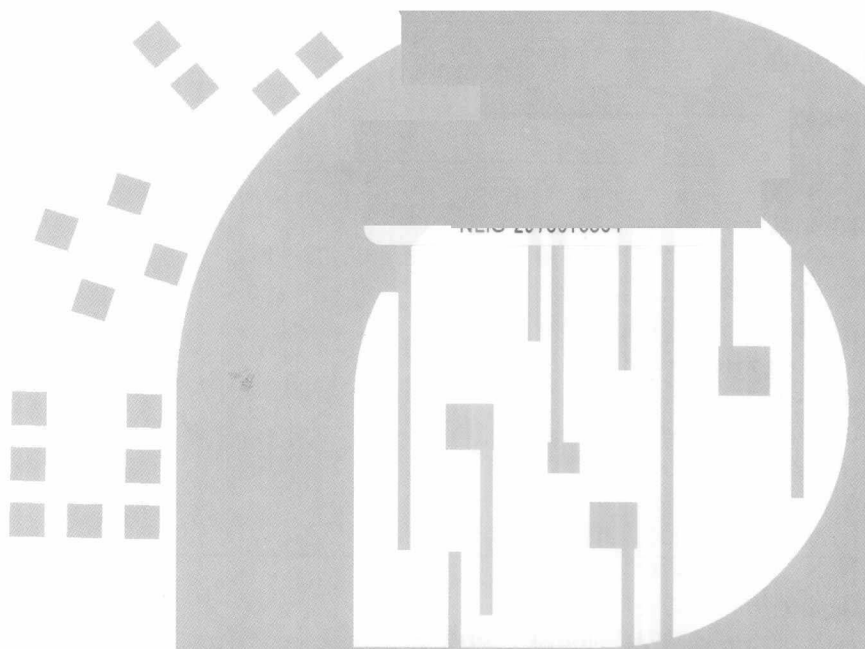
高等院校精品规划教材·艺术专业基础系列教材

素描基础教程

主 编 曲 哲 李 娟

副主编 吴 迪 杜宝印 路 伟

ART
SKETCH



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本教材本着建立适用于平面、立体、空间等艺术设计专业领域的专业基础平台,从视觉、产品、环境等专业大视野考虑课程的基础性和广泛性。教材共分绪论篇、具象篇、意象篇三个部分。绪论篇讲述素描的概念、形成与认识问题。具象篇沿袭传统写实素描教学的内容,“素描基本原理”集中讲授学生应该了解的基本理论,便于集中认识和在实践中消化吸收;“素描课程实践”主要讲授针对不同表现对象应了解的具体知识。意象篇分基本理论和课程实践两部分,既培养学生设计意识,也培养学生的“创意”思维。

本教材主要与艺术设计各专业紧密联系,具有针对性强、实训性强、教学性强的特点。可供高等学校本、专科的绘画与艺术设计等专业师生使用,也可供中等学历教育及广大美术爱好者及考生使用。

图书在版编目(CIP)数据

素描基础教程 / 曲哲, 李娟主编. -- 北京: 中国水利水电出版社, 2010.8
高等院校精品规划教材. 艺术专业基础系列教材
ISBN 978-7-5084-7807-4

I. ①素… II. ①曲… ②李… III. ①素描—技法(美术)—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第166490号

书 名	高等院校精品规划教材·艺术专业基础系列教材 素描基础教程
作 者	主 编 曲 哲 李 娟 副主编 吴 迪 杜宝印 路 伟
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心 (零售) 电话: (010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京零视点图文设计有限公司
印 刷	北京纪元彩艺印刷有限公司
规 格	210mm×285mm 16开本 10印张 302千字
版 次	2010年8月第1版 2010年8月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	35.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

《艺术专业基础系列教材》编委会

主 任：刘世群 曲 哲

副主任：李 娟 梅法钗

成 员（按姓氏笔画排序）：

丁建国	宁波大学科技学院	讲 师
卢家华	浙江工业大学之江学院	讲 师
曲 哲	浙江工业大学之江学院	教 授
刘世群	宁波大学科技学院	教 授
刘昌明	苏州大学艺术学院	教 授
刘志宏	桂林理工大学博文管理学院	讲 师
刘勇勤	赣南师范学院美术学院	教 授
李 娟	浙江工业大学之江学院	教 授
吴 迪	杭州电子科技大学	教 授
吴国荣	中国美术学院	副教授
杜宝印	浙江工业大学艺术学院	副教授
周祎铭	浙江工业大学之江学院	讲 师
陈国毅	宁波大学科技学院	讲 师
陈绍林	温州大学瓯江学院	讲 师
林道福	赣南师范学院科技学院	教 授
袁公任	深圳职业技术学院艺术设计学院	教 授
梅法钗	宁波大学科技学院	副教授
曾朝阳	浙江工业大学之江学院	讲 师
路 伟	上海行建职业学院	副教授

本书编委会

主 编：曲 哲 李 娟

副主编：吴 迪 杜宝印 路 伟

成 员（按姓氏笔画顺序）：

丁建国	卢家华	刘世群	刘志宏
刘勇勤	曲 哲	江 锋	吴 迪
李 娟	杜宝印	陈国毅	陈绍林
周祎铭	林道福	梅法钗	曾朝阳
路 伟			

SM

前 言

素描 (sketch)，广义上涵指一切单色的绘画，起源于西洋造型能力的培养。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。

将要进入素描学习的人，都会想到这样一个话题：“素描学习对我们有什么帮助？”这不是个容易回答的问题。第一，素描学习是一个长时间的训练过程，它所起的作用要随着学习的进步逐渐表现出来。素描学习是阶梯式的，我们每完成一个学习阶段，就能掌握一部分技能，就能使用这部分技能改变我们的生活环境。比如，我们学习了素描的“线条”技巧，就可以用它出版教室里的黑板报，装饰我们的家庭。第二，素描的价值是多方面的，每个人在学习中都可以根据自己的需要有所侧重，比如，有的同学可以通过对自然的仔细观察，描绘出“第二个自然”；有的同学会关注自身的体验，传达出自己的“情感世界”。

素描作为艺术设计专业的基础课程，从总体上来说，是以解决理论、观念和创造力方面的问题为目的的课程，素描不但可以解决造型的基础和一般问题，而且还可以解决造型的应用和特殊问题。例如造型的变化与统一问题，整体结构问题，观察、操作方式问题，概括美化问题，情感表达问题，等等。设计素描是设计意图的视觉化过程，同时又是培养“设计意识”形成的主要手段，而为实现这个目的所建立起来的“设计素描”也就具有了基础性意义。设计素描是艺术设计专业重要的基础课程，它是在过去传统写生素描基础上，在现代艺术设计学科发展中分离出来的。设计素描主要分为结构性素描、表现性素描、创意素描三大部分。其教学目的是：转变传统造型观念，培养全新的观察、表现方式和思维创新能力，丰富学生的设计表现方法、手段和设计词汇，增强创意表达能力。

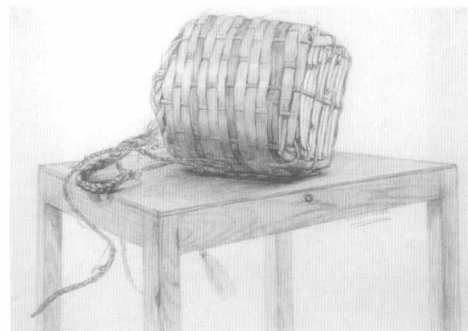
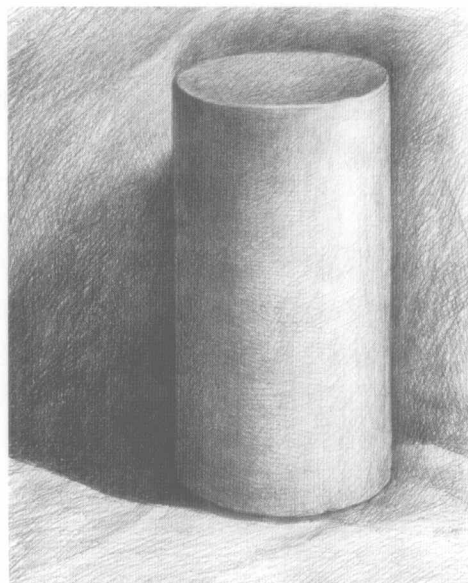
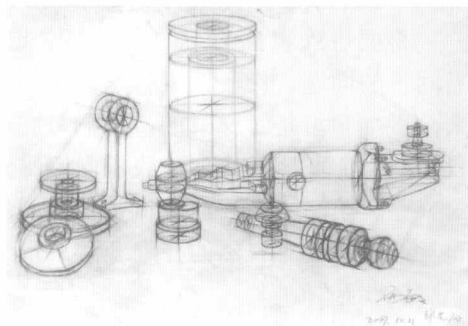
可以说，素描是一种工具简单、表现丰富的造型形式，它可以完成从初级到高级的造型学习任务。因此在进行教材编撰时，我们所遵循的理念就是要对学生进行艺术观念、造型表现能力和创意能力的培养；建立适用于平面、立体、空间等艺术设计专业领域的专业基础平台，从视觉、产品、环境等专业大视野考虑课程的基础性和广泛性；坚持寓观念意识、表现技能、创造性思维教育于一体，培养适应社会需求的专业技术人才。

编者

于2010年6月

目 录

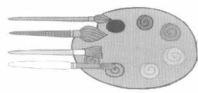
绪论篇——理解认识素描	1
一、素描的概念	2
二、素描的形成与发展	4
三、素描的认识与观念	4
具象篇——作为造型基础的客观素描	9
一、素描基本原理	10
(一) 观察方法	10
(二) 形体透视	11
(三) 明暗色调	12
(四) 工具技法	16
(五) 形式构图	17
二、素描课程实践	17
(一) 几何形体素描	17
(二) 静物素描	21
教师作品	22
学生习作	29
(三) 石膏像素描	46
教师作品	48
(四) 人物头像素描	54
(五) 人体素描	58
教师作品	67
学生习作	84
(六) 场景素描	87
意象篇——作为设计基础的创意素描	92
一、基本理论——首先要弄清楚的一些问题	93
(一) 什么是设计素描	93
(二) 思维与创意	93
(三) 具象与抽象	93
二、课程实践——不同侧重的设计素描训练	94
(一) 结构性素描	94
(二) 表现性素描	100
(三) 创意素描	114
大师作品欣赏	128
参考文献	153



绪 论 篇

——理解认识素描





素描作为艺术设计专业的基础课程,从总体上来说是以解决理论、观念和创造力方面的问题为目的的课程。

一、素描的概念

1. 什么是素描

理解素描的概念要从不同的视角来分析。从作用上来说,素描主要的作用是造型练习、收集素材、草稿方案等。从表现形式上,可分为明暗素描、精细素描、结构素描、设计素描。从表现对象上,又可分为静物、人物、风景、设计草图等。从表现内容上,还可以分为写实素描、创意创作素描。素描具有以下特征:

(1) 素描是一种随意而快捷将对象加以视觉化的方法。

(2) 素描的对象是极为广泛而丰富的。

总体上讲,素描是提高造型基础能力的重要途径,也是创作之前所作的预备。概括看有这样几层含义:

(1) 素描相对彩绘而言,更加注重于表现物象的基本形体结构以及丰富的内涵。

(2) 素描可以通过多种载体表现画者观察的感受、构思随想、情绪宣泄。

(3) 以线为主要表现方式揭示了素描具有捕捉形象的迅速性和随意性之特点,其形式的构成元素比较彩绘更简约,更宜控制和直接表现形象。

(4) 具有不完整的特性的同时,又显示出画者构思情绪流变的生动性。

总之,它是一切造型艺术、设计的基础。其表现形式简便,工具便捷,铅笔、钢笔、碳条等均可使用。不同的时代有不同的素描理念和风格、样式;不同的造型艺术形态对素描也有不同的侧重;并且其内涵与外表都有自身的规则。比如设计素描就偏重形与结构的形式本质,而绘画素描则更在于情感的注入与个性的发挥,但它们都需要想象力和审美观,它是创造力的基石。

2. 不同概念的素描

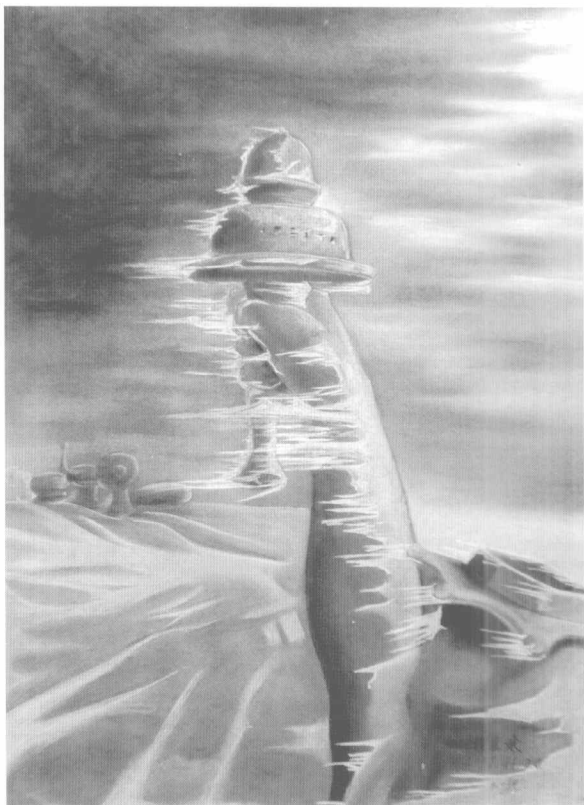
素描是一个相当宽泛的概念。从素描的定义来讲,它既是一门造型基础学科,又是一种艺术表现形式,还是创意思维的表达语言。如图便是几种不同定位的素描:前者为研究性素描后者为表现性素描和设计素描。在素描学习中,明确它们之间的区别是重要的。研究性素描的目的在于培养造型基础能力,通常有明确的课题对象和作业要求,

通过对课题对象细致的观察、描写,提高认知与表现能力。因此,朴素地、如实地描写对象的本质形态特征是作品的基本原则。表现性素描通常是在研究性素描基础之上的再造和发挥,是带有更多的主观色彩的探索性表现。在内容与形式上多呈现个性化、极端化特征,因为表现的目的不同,侧重点也会不同,常常是极尽技术与材料之能事进行表现,因此表现性更接近于艺术创造本身的某些特征。设计素描则是以培养创造意识、观念、方法为目的的素描,是为联通客观形态和设计形态之间搭建的桥梁。



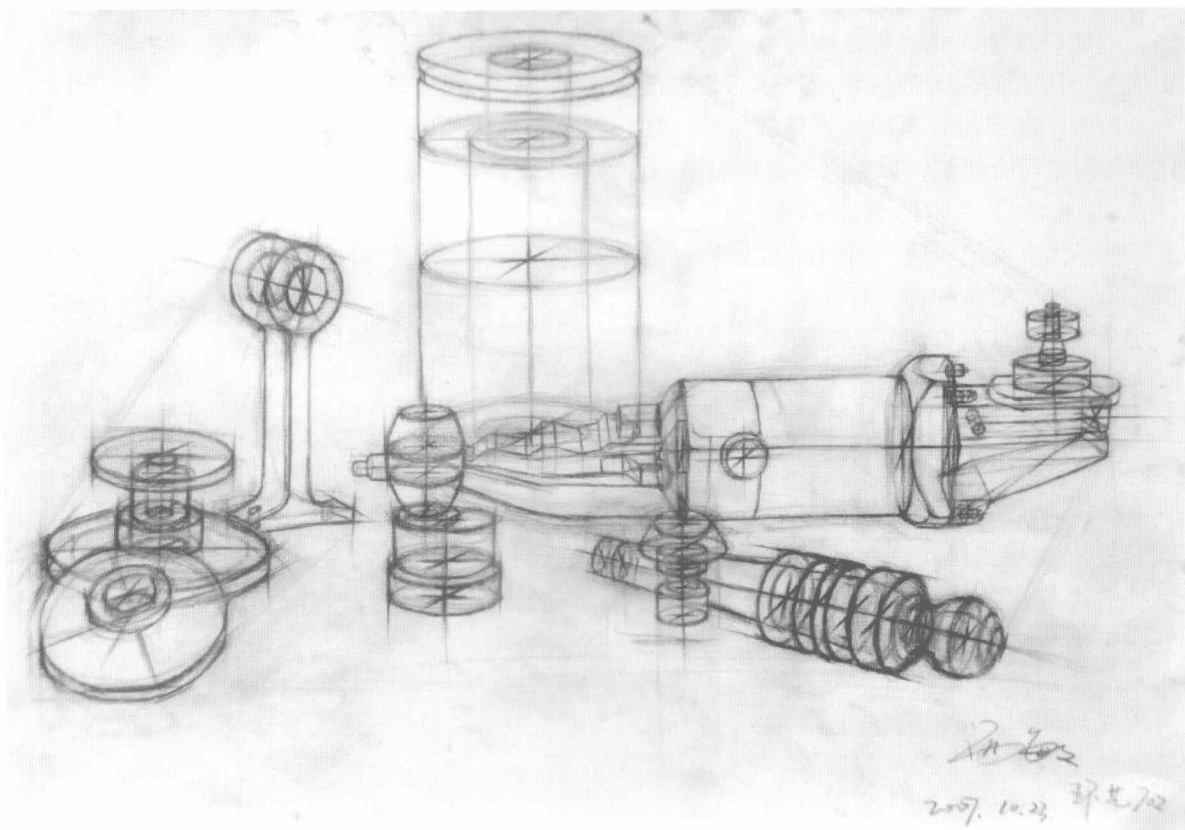
家人

杜宝印



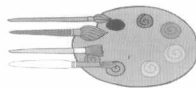
表现性素描

赵翼斌



设计素描

汤敏



二、素描的形成与发展

起初,在素描概念形成之前,素描就是为创造积累素材、储备能力的简便表现方式,素描与速写的概念也没有决然区分,都只是一种技术准备,是画家的阶段性工作结果,是以复制或摹写为特征的绘画基础。虽然不一定是所有的画作都要先绘出素描稿,但素描却是一切造型艺术的基础。直到14世纪末,素描不再是附属品,而成为一门独立的艺术。它有着广泛的表现范畴,能表现体积、空间、深度、实质和动作。文艺复兴以后,素描已不仅只有实用地位,而是成为能代表人类创作能力的独立艺术品。

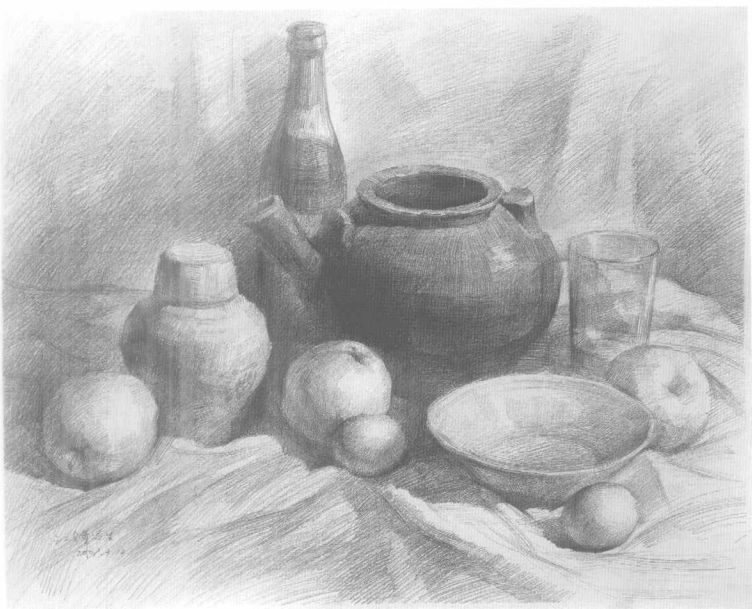
中国素描的教学体系主要是通过写实油画家建立的。20世纪初,旅法旅日学子学成归国,以用西方学院艺术形式改造中国画为宗旨,把学到的新知识在国内推广。后来随着社会主义阵营从政治、经济、文化的全盘“苏化”,一套全因素的契斯卡科夫素描教学体系就成了我们美术教育的基本准则,直至今日,我们沿袭的仍然是这样的一个体系。20世纪初,正当我们引进西方写实主义绘画的时候,西方美术却处于野兽派、立体派、表现主义等风格流派异彩纷呈的时期,而我们所建立的素描教学体系,唯写实至上,过分强调“基础”,并且对其他艺术样式不屑一顾的态度,催生出“众画一式”的描摹作风,不同程度地割裂了素描艺术的技术与文化的一体性,造成了在单一的“素描基础”模式下,素描仅仅成为一种技巧,一种精雕细琢描摹物象的“严格训练”。

进入20世纪末,随着新思想新观念的不断涌入、社会经济和文化的不断进步,艺术设计教育不断成熟和发展,素描这一概念的内涵也因此得以丰富。

三、素描的认识与观念

除了色彩,素描包含了绘画的所有形式因素,诸如点、线、面、空间、纹理等,这些都是艺术作品的视觉材料,也是视觉语言词汇,是用以解释、表述我们的观察、理解、感受的语言。在这诸多形式因素中,每一种都可以单独形成画面,也可以几种同时使用。科学的素描学习应该是获得对素描点、线、面、体、空间、质地、光线等各因素本身的意义和随之产生的相互关系的基本理解。换句话说,只有获得对素描各个因素的深入理解才能产生对素描的真正把握,从而实现其服务性和独立价值。因此,在素描学习过程中,除了进行再现性素描训练外,还应涉及素描单体因素的训练,通过对素描诸多因素的单体研究和各因素组合研究,以期具备根据对象或创作要求灵活组合素描各因素的能力。

目前,在高等院校的素描教学中,多侧重于“真实地再现”的训练方式,学习的过程一般是静物、石膏像、人物,按描绘对象从简单到复杂的顺序进行训练,其手段以全因素素描为主。对于初学者来说,这种方式是有道理的,但也容易给学生造成误解,自始至终贯彻那些对只有物的机械描摹,久而久之就会形成一种思维定式,制约创造性思维的发挥,从而得不到素描语言与形式上的进一步拓展和开阔。因此,在素描学习过程中,当具备一定的真实再现能力时,就应当注意主动进行单体因素及其组合关系的训练,去理解具象和抽象的关系,从而培养创造性思维能力和表现能力。



静物

江锋



石膏像

张达祥



素描人物

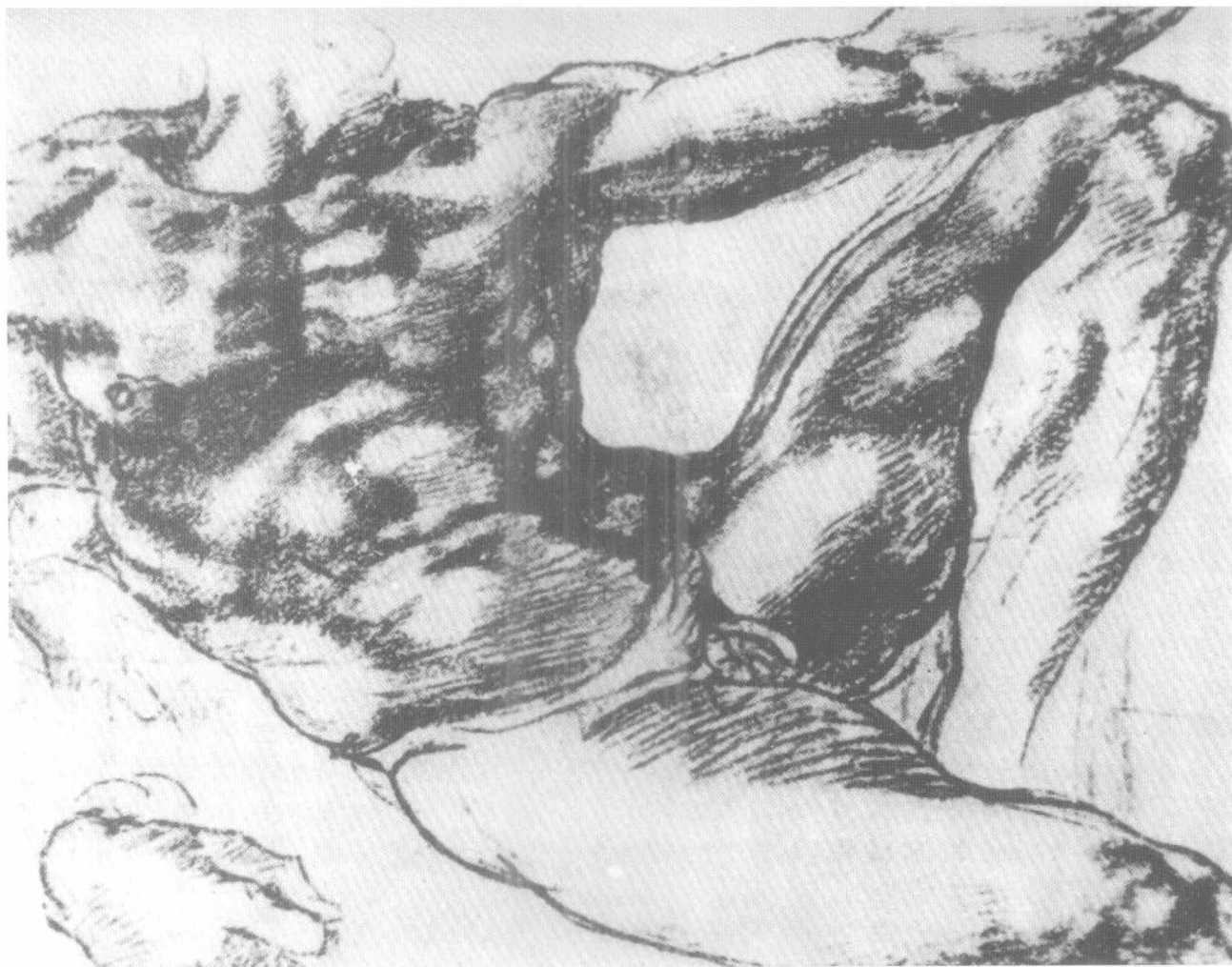
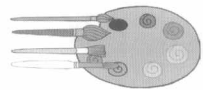
曲哲

具象素描不是唯一的标准。

素描教学中所存在的问题，归根结底是对素描认识不足的问题。用具象素描训练方法，甚至以某种固定的形式建立起来的评估标准，其实质是对素描范畴的异化，是变异的素描概念，即素描等于具象模仿，甚至于艺术设计素描也不例外，只是强调题材的不同。这种观念阻碍对素描的理解。重新认识素描的基本范畴，回归其本来的意义，是我们开展本课程教学改革最为紧迫的任务。其实，就素描范畴的广泛性而言，其制定计划和方案的草稿、草图就已经涵盖了设计的内容。翻开文艺复兴时期大师的手册，那些草图式的素描中，不仅有为教堂的壁画、雕塑的创作设计，而且还有为建筑、机械的设计所进行的客观分析，把艺术的想象和科学技术结合起来。重新认识这些素描作品，这对我们从设计的意义上去理解和研究素描的基础是不无裨益的。

从现代设计的性质来看，设计是一门人类生成物质文化和精神文化的综合性应用科学，研究生产技术、艺术与社会生活间的互相关系，研究如何即符合产品性能和生产技术的科学性，又符合艺术美的规律，从而发挥设计的创造性，是属于科学技术与艺术化合的“技术美学”范畴。在这个意义上所建立起来的“素描”概念，具有现实意义。

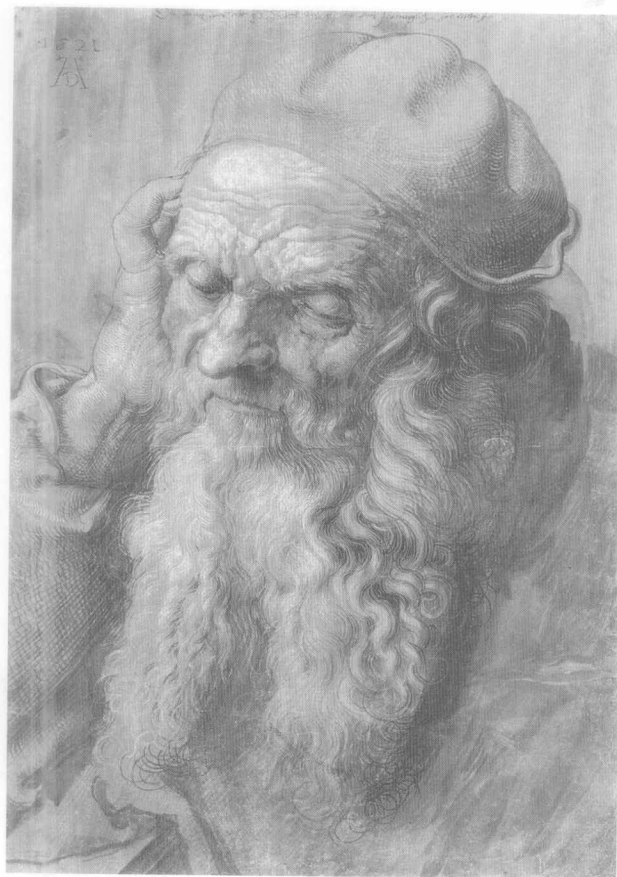
艺术创造是人们借助一定的物质媒介物化精神的活动，是人们借助一定的审美能力和技巧，在精神与物质材料、心灵与审美对象相互作用、相互结合情况下的创造性劳动。素描就是指艺术家借助较单纯的工具材料，以简明的语言表达思想感受的活动。大师们的素描作品让我们感受到素描艺术的魅力。米开朗琪罗的人体博大沉雄，刚健庄重，造型体现出英雄的魄力，线条蕴藏着一种悲剧的力量，让人感到内心震撼；丢勒的素描体现出极高的控制力，造型脉络清匀；荷尔拜因的素描清新自然，虚实强弱，入理入微，有一种严谨的情态；米勒的素描有一种动人的气息，质朴得如同泥土本身；梵高的素描稚拙中见深刻，朴素中见真情……由此看来，素描本身就是终点，而并非只是“造型艺术的基础”。我们甚至可以看到，有些素描作品就是一些徐徐增值的线条、一些意味深长的符号，所以素描也是一种艺术家个人表意的形式。



人体素描

米开朗基罗

人物头像

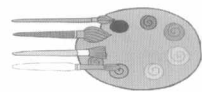


丢勒



人物头像

荷尔拜因



场景素描

米勒

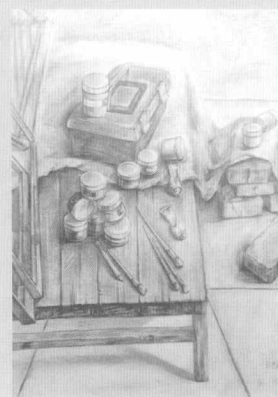
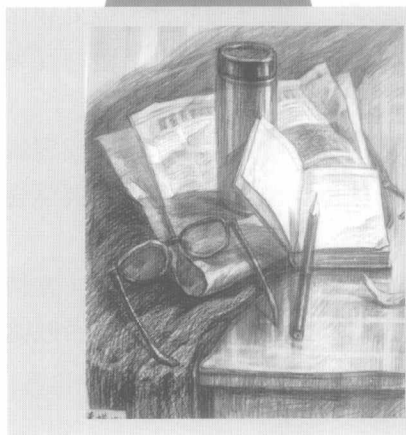


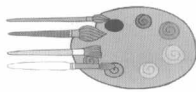
拾落穗的农妇

梵高

具 象 篇

——作为造型基础的客观素描





一、素描基本原理

（一）观察方法

观察不是简单的看，观察是带着问题和目的看。人的视觉活动与心理活动密切相关，观察是一种思维活动，那么，有什么样的思维就会有什么样的观察，有什么样的观察才会有什么样的表现。阿恩海姆在《艺术与视知觉》一书中说过：“人的观察都带有个人的心理建构”。心理学上已经证明，人们总是选择自己熟悉的内容去注意，不熟悉的内容往往视而不见。观察方法的形成是一种长期训练后积累起来的经验和技能的总和，其中还伴随着其他方面知识的综合运用，比如色调原理、透视原理、解剖结构原理等。

提高观察能力首先要树立几种观念意识：

（1）形体观念。绘画要建立形体观念，在二维的纸上表达三维的感觉。建立立体观念非常重要，要知道我们看到的不仅是形，还要看到体的变化。虽然现实中的物体林林总总，但如果概括地分析，都不难找到基本形体，学会概括地观察和表现是至关重要的。

（2）结构的观念。形体是物象的表象特征，是外部的形态显现；结构是物象内部的构成方式，是物象的框架，从内部保证了形的外部显现，结构对形体起决定作用，结构变了，形体也就变了。因此，要准确把握了解物象的外部特征，就要了解内在结构，内在结构往往不能一目了然，需要由表及里的观察和分析。不了解结构，绘画就会处于被动状态，了解了结构，无论表面光线怎样变化，我们都能准确把握物象本质。

对形体的理解来自于观察，不断深入的理解又有利于观察能力的提高。观察方法的要领是整体性、分析性、强迫性，具体到素描训练上就是：①比较法；②逻辑法；③感受校正法。三种方法相互作用，不能截然分开，分别介绍如下：

（1）比较法。比较法就是整体观察，把所面对的对象在内心中构建为一个不可分割的整体。整体观察是整体表现的前提，是捕捉形体和表现形体的灵魂。整体的内涵有三个内容：①整体的观察是指联系地观察，即将形体的各个局部联系起来进行比较；②整体的观察是指概括的观察，概括的方法可以运用几何形体化方法，即主要是用几何形体的方式分析和概括形体，在简化形体以后，把形体的整体抓住；③整体的观察也是指整体与局部之间的交替比较，即以整体观察为主、以局部观察为辅进行交替的观察和交替的表现。但从观察的角度讲，必须是以整体的观察来开始，以整体的调整来结束。将目光掠过对象的细枝末节，排除琐碎的局部信息，抓取一个明确的整体印象。

综合比较的方法主要是运用比例的方式来进行。比较的方法是先整体、后局部。主要的目的是把整体的定位与局部的定位通过比例的方式来完成。相互比较即把此物与彼物或同一物体的此处与彼处相比较，观察其造型特点、确切位置、色调分寸、质感特征等，将对象的每一个视觉信息都纳入一个相互关照、互为依据的观察系统中，而不是孤立片面地理解对象。

（2）逻辑法。一切客观存在都是按照空间位置和地心引力的规律呈现的现实状态，而不会有反逻辑的超现实状态。那么我们面对的对象也不会例外，我们要学会运用逻辑关系去推理表现对象，也要学会擅于运用逻辑去验证自己的作品。

（3）感受校正法。比较法和逻辑法都是相对的机械方法，而艺术造型的终极目标是追求富有丰富情感的感性形象，因此，在表现过程中要时常运用感性知觉来审视自己的作品，检验和评价作品是否脱离了自己对所表现对象的第一感受，那种生动和鲜明感受是否表现了出来。