

素描

S k e t c h 基 · 础

阮礼荣 张元芝 · 编著

气象出版社
China Meteorological Press

素描

S k e t c h 基 · 础

阮礼荣 张元芝 · 编著

描

气象出版社

China Meteorological Press

内容提要

本书编写结合当今国内外素描教学的新动态,重点突出纯艺术专业素描教学与动画、数媒专业素描教学的衔接转换,树立正确的素描学习理念与方法,注重培养学生的创造性思维潜质与创新意识的表现能力。

本书共分五章,第一、二章概述素描的演变发展过程,各种媒介材料的特点、使用方法,以及对艺术创作风格形成的影响。第三、四章介绍素描造型的基本元素、表现形式与方法,第五章结合素描教学由浅入深的教学规律设置课程,力求图文互补、具体生动,体现素描作为造型艺术的基础对动画、数媒等专业学习的阶梯作用。

图书在版编目(CIP)数据

素描基础 / 阮礼荣, 张元芝编著. —北京: 气象出版社, 2012.11

ISBN 978 - 7 - 5029 - 5622 - 6

I. ①素… II. ①阮… ②张… III. ①素描技法 - 教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 272732 号

素描基础

阮礼荣 张元芝 编著

出版发行: 气象出版社

地 址: 北京市海淀区中关村南大街 46 号

总 编 室: 010 - 68407112

网 址: <http://www.cmp.cma.gov.cn>

责任编辑: 蔺学东

封面设计: 李 建

印 刷: 北京京科印刷有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/16

字 数: 310 千字

版 次: 2012 年 12 月第 1 版

定 价: 30.00 元

邮政编码: 100081

发 行 部: 010 - 68409198

E-mail: qxchs@cma.gov.cn

终 审: 章澄昌

责任技编: 吴庭芳

印 张: 10

印 次: 2012 年 12 月第 1 次印刷

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等,请与本社发行部联系调换。

前言

随着当今社会发展脚步的加快，众多的艺术院校、新系科、新专业应运而生，进入新世纪以来，教育、教学观念发生了巨大变化，基础教学跟不上时代步伐的情况凸显出来，普遍的现象是担任基础教学的教师大都接受的是传统艺术基础教育，而没有系统接受过针对各新兴专业的基础学科教育，也是在摸索着边教边学，在教与学的过程中不断地积累个人经验。如何使新兴专业基础教学达到科学化、规范化、系统化，并找出基础素描教学最优化教学方式，以适应现在的新兴专业，是我们共同的研究课题。

2008年南京信息工程大学传媒与艺术学院成立，同时组建了跨专业学科的艺术基础部。学院和艺术基础部首先把教学改革重点放在了基础课教学上，确立了以学生为本，厚基础、宽口径，大力倡导改变传统的教学模式，对课程进行变革与创新，艺术基础部的全体老师都做出了积极的努力，有针对性地进行教学探索和研究，为我们的素描实验教学提供了充分条件和发展空间，并起到了重要的促进作用。

素描作为基础学科的研究，在艺术领域，从20世纪初现代主义到当代的数字化后现代主义的发展，经历了吸收消化与创新应用的艺术实验过程。随着时代的发展和进步，在各艺术院校里，实验教学所形成的一股势头，正悄然地改变着传统的教学模式。培养学生造型能力与创新能力作为基础造型学科的主要内容，已被旗帜鲜明地确立下来。至于如何培养，则需要我们一起进行不懈的努力探索研究。

总结近二十年基础教学实践的经验教训，结合当今国内外素描教学动态，本书编写突出艺术专业素描与动画、数媒专业素描的交接转换。要完成这个过程不仅是理论性和概念性的，还应该是技术性和实践性的，在教学内容和要求上，植入一定成分的专业属性和特点，结合艺术专业素描和动画专业素描各

自的特点，兼收并蓄，融会贯通，针对教学大纲和学生的具体情况进行施教是本书的指导思想。

根据学院教学大纲拟订进程，本书共分为五章，前两章主要概述素描的演变与应用发展过程，各种媒介材料的特点及使用方法，以及对艺术风格形成的影响。第三、四章介绍素描造型的基本元素及表现形式与方法，重点培养学生的思维方式、观察方法，引导学生创新思维意识。第五章结合教学大纲进行课程设置，遵循由浅入深、循序渐进的原则，结合教与学两方面的规律，图文互补，力求具体生动，从根本上体现素描作为造型艺术的基础对动画、数字媒体等专业的桥梁作用，培养学生掌握正确的学习方法及创造性思维意识品质和创新能力，帮助他们打下坚实的造型基础，这种桥梁作用正是素描课程所承担的教学任务。

本书的出版，特别感谢南京信息大学教务处和传媒与艺术学院领导、同仁的大力支持，感谢我所执教的动画系、数字媒体系各专业方向同学们的共同努力，由于编者自身能力所限，难免有不足和浅薄之处，敬请读者批评指正。

编者

2012年6月

目录

前言

第一章 概述

- 一、传统素描的演变发展 / 2
- 二、我国素描教学体系的建立与发展 / 5
- 三、素描教学的目标与任务 / 7
- 思考与练习 / 9

第二章 媒介与材料

- 一、干媒介 / 12
 - ◎铅笔 / 12
 - ◎石墨棒 / 15
 - ◎炭铅笔 / 15
 - ◎炭精条 / 15
 - ◎固定剂 / 17
- 二、液体媒介 / 18
 - ◎钢笔与墨水 / 18
 - ◎圆珠笔、签字笔、马克笔 / 20
 - ◎毛笔 / 21
- 三、各类纸张 / 23
- 思考与练习 / 25

第三章 造型的基本元素

- 一、观察方法 / 28
- 二、透视 / 30
 - ◎透视常用名词 / 30
 - ◎透视的类别 / 31
- 三、解剖 / 35
 - ◎人体解剖 / 35
 - ◎动物解剖 / 37
- 四、结构 / 43
- 五、形体与空间 / 45
- 六、线条与明暗 / 50
- 七、构图 / 55
 - ◎画面的幅式 / 56
 - ◎形态的位置 / 57
 - ◎形态与方向 / 57
 - ◎形态与空间 / 57
- 思考与练习 / 59

第四章 造型表现形式与技法

一、结构素描 / 62

- ◎ 结构特点的体现 / 63
- ◎ 结构的类型 / 64
- ◎ 结构形态的表现要素 / 66
- ◎ 结构素描的作画要领 / 68

二、明暗素描 / 69

- ◎ 体面与明暗变化的关系 / 70
- ◎ 明暗色调和物体色彩明度变化的关系 / 71
- ◎ 明暗五个基本调子 / 71
- ◎ 高光与投影 / 72

三、创意素描 / 73

- ◎ 创新素质的培养 / 73
- ◎ 创意性思维 / 77
- ◎ 创意素描方法 / 80

四、慢写、速写 / 84

- ◎ 慢写、速写与素描的关系 / 84
- ◎ 动态线 / 87

思考与练习 / 95

第五章 课程设置与造型训练

一、头部研究 / 98

- ◎ 头部骨骼 / 98
- ◎ 面部肌肉 / 102
- ◎ 眼、眉、鼻、口、耳、五官皱纹及各种表情 / 104
- ◎ 理解掌握人物面部表情肌与眼神的变化 / 108
- ◎ 头像写生 / 109

二、半身像写生 / 112

- ◎ 手、脚的骨骼与肌肉 / 112
- ◎ 手、脚多角度势态 / 118
- ◎ 半身人像写生（明暗法） / 121

三、人体研究 / 124

- ◎ 临摹与创作 / 124
- ◎ 人体写生（结构素描画法） / 130

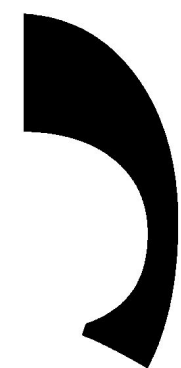
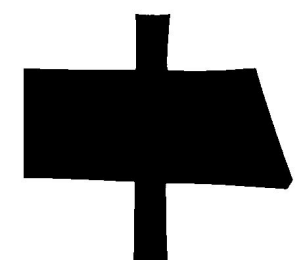
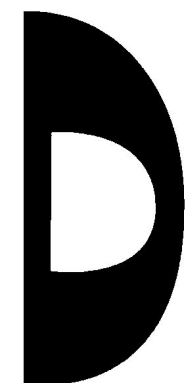
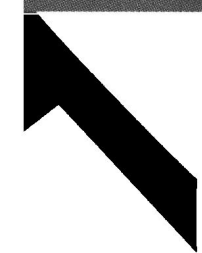
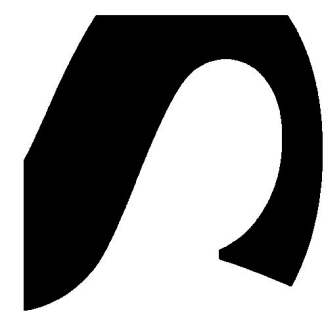
四、动物研究 / 134

五、风景写生 / 139

- ◎ 透视规律的运用 / 139
- ◎ 取景构图 / 143
- ◎ 景物的表现 / 145
- ◎ 天空与地面 / 147

思考与练习 / 150

第一章 概述

一、传统素描的演变发展

素描，是人类最早从事造型艺术活动的方式之一，原始人类最初作画的动机并非出于纯粹的艺术欣赏，而是与神秘仪式的巫术理念与生存斗争的功利目的息息相关的。大约在旧石器时代晚期，人类祖先就已经开始用鹿脂的灯烟做原料，在他们居住的洞窟岩壁上创作反映他们当时真实生活的造型艺术活动，在这些被描绘的图形和符号中隐含着原始人类企图征服野兽、企盼生殖繁衍的愿望（图1-1）。俄罗斯历史考古学家普列汉诺夫认为：“这些带有记号和文字性质的绘画，是由于生活中的功利目的而进行描绘的，因而在原始人身上便发展了一种对自然的渴望和临摹的能力。”从人类这些最早的以实用为目的艺术创作遗迹中，我们可以看到素描作为原始绘画的初端，其内在的艺术性和实用性是兼而有之、相互交融的，素描作为最早的一种绘画形式在其演变发展过程中也是逐渐地走向成熟的。

随着历史的演进及科学的发展，到了欧洲的古希腊时代，人们的绘画水平也有了大幅度的提高，单纯的色彩、严谨的人物造型、生动的神态、流畅的线条在古希腊陶器上表现得淋漓尽致（图1-2）。

中世纪的西方美术受到封建王权和宗教神权的双重制约束缚，人们的思想受到极大的压抑，创造才能受到极大阻碍，这个时期的美术发展处于停滞的状态。

图1-2 （约公元前700年）《大腹长颈水罐》
陶器绘画（古希腊）

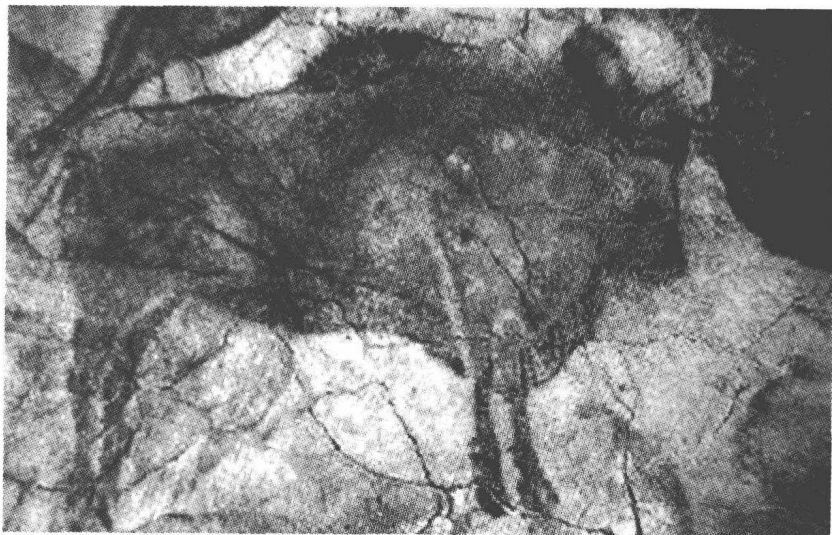

图1-1 阿尔塔米拉岩洞壁画
（西班牙）《受伤的野牛》

至文艺复兴时期,随着人们思想的解放与科学的进步,画家们已不满足于依靠感观去认识客观世界,他们在寻求探索用科学的方法去表现世界,对绘画过程之中的透视现象、光学规律、表现内容与构图、人体解剖与结构等问题的系统总结研究,逐渐形成了以透视学、解剖学、构图学的学科理论体系,造就了文艺复兴三杰——达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔的伟大成就,他们的素描作品,标志着西方素描走向了成熟,素描也日益被人们看作是一种独特的艺术形式,而不是通常认为的以实用为目的或是为创作其他艺术形式而作的草图画稿。纵观大师们所创作的经典素描作品,我们可以直接瞥见他们对于理想和形式的探求实验,这些经典素描往往流露出一种原始的冲动,以致孕育出完全成熟的艺术观念和经典的素描作品。今天,我们不仅敬慕这些素描的直接性,而且也敬慕作品本身展现在我们眼前的个性笔风(图1-3,图1-4)。

19世纪,印象主义画家受当时科学研究新理论的影响,他们的素描方法随之产生了新的变化和发展,表现手法更加自然、随意、丰富多彩(图1-5)。到了19世纪末,俄国美术教育家契斯恰科夫总结了文艺复兴以来的现实主义教学传统,制定了一套完整的素描教学体系,这个教学体系对新中国的美术教育产生了很大的影响。

图1-3 达芬奇(意大利)《少女像》石墨铅笔

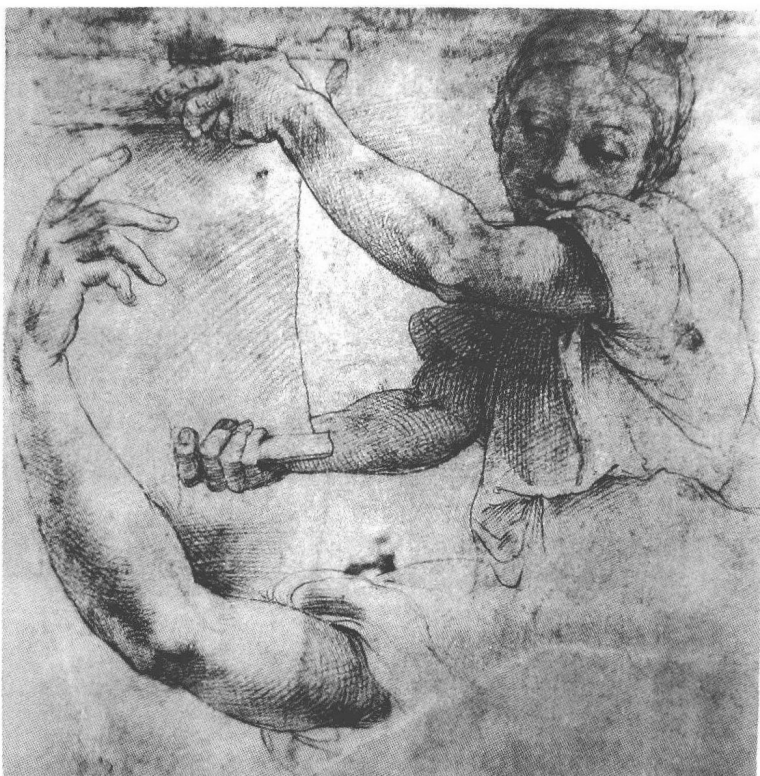

图1-4 拉斐尔(意大利)《人物习作》

图1-5 凡·高(荷兰)《邮递员约瑟夫·鲁林肖像》铅笔、羽毛芦苇笔、墨水

二、我国素描教学体系的建立与发展

中国的近、现代美术教育始于19世纪末至20世纪初的清末,当时处于长期封闭的半封建社会的中国,在帝国主义列强炮舰政策的欺辱压迫下,开始意识到了自己的落后,并要向“洋人”学习,1902年清政府在南京创办了两江优级师范学堂,模仿日本学制,最先开设了美术课,素描是其中一门正式的课程。同时,清政府选派大批青年留学生开始漂洋过海到日本和西方去学习艺术,并把先进的美术教育理念和训练方法带回国内。1912年刘海粟在上海创办了中国第一所美术学校,效仿西方美术教育体系,大胆地把人体模特儿写生列为课堂教学的一项重要科目,将素描教学推向了一个新阶段。1927年徐悲鸿海外留学归来,他在掌握西方造型法则的基础上,结合我国传统艺术的优秀传统,提出了素描造型训练的“新七法”,对我国高等院校的现代素描教学产生了非常深远的影响。同时,以徐悲鸿为代表的一批海外归来的学者们建立起来的我国学院教学体系,一直都把素描教学作为培养学生造型能力的基础训练内容(图1-6~图1-8)。

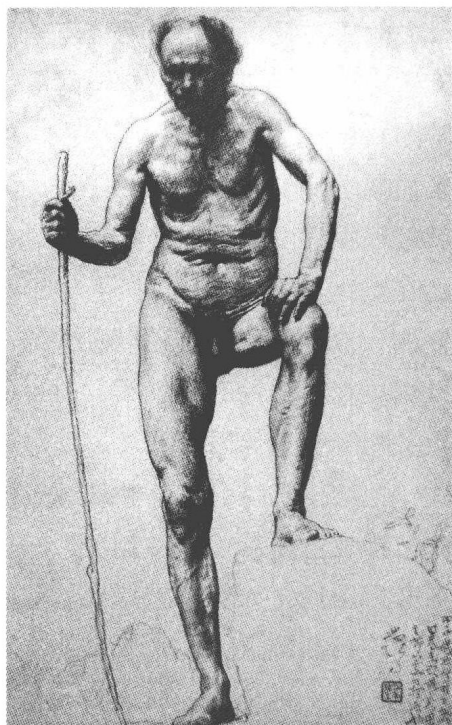

图1-6 徐悲鸿(中国)《人体习作》

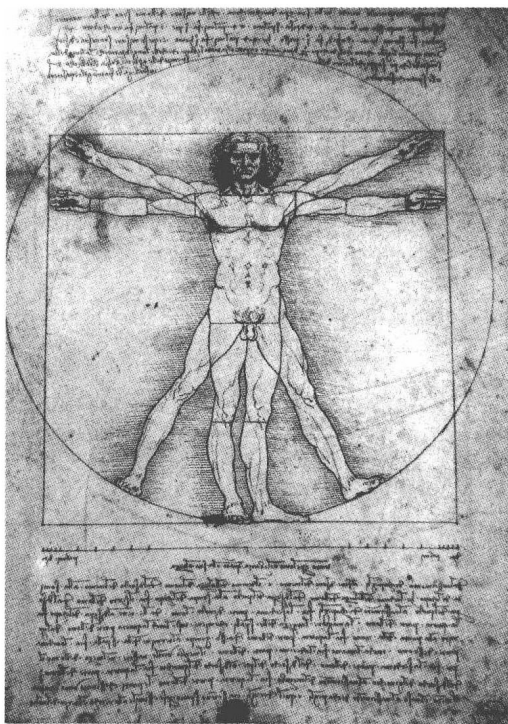

图1-7 达·芬奇《人体比例研究》 铅笔、金属笔尖

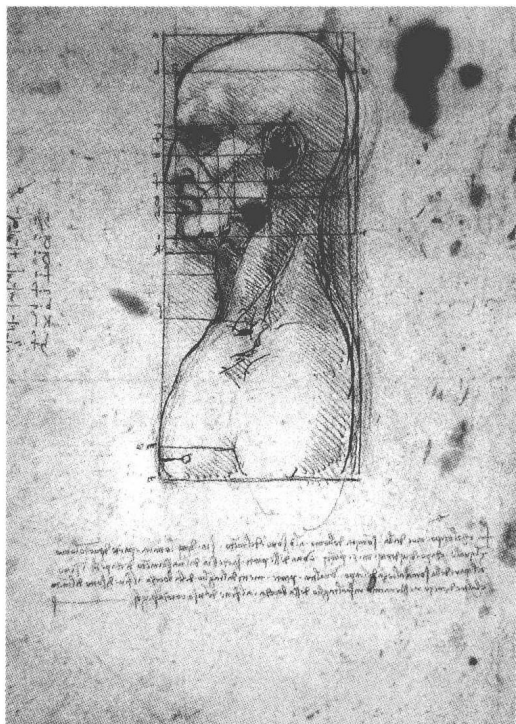

图1-8 达·芬奇《头部比例研究》 铅笔、金属笔尖

我国学院素描的教学体系也经历了几个不同的发展阶段，新中国成立初期，在响应全面学习前苏联的潮流下，中央美术学院引进了契斯恰科夫的素描教学体系，其特点是素描写生注重对人体造型的准确把握和对空间形体真实感的表现（图1-9）。契斯恰科夫教学体系对我国的学院素描教学起了许多积极的作用，但在学习契氏体系过程中，由于过分强调客观对象的真实性，加之在全国统一推广，排斥其他学派体系的教学方法，全国素描教学呈现出单一再现式的写实风貌。直到20世纪60年代，由留学德国归来的学生又相继引入德国、罗马尼亚等国的素描表现形式，把结构素描的理念和训练方法引进国内的学院素描教学体系（图1-10）。20世纪80年代，改革开放以后，人们思想得到了解放，中外文化艺术交流日渐频繁，美术教育随着现代艺术思潮的广泛传播，逐步演变成为多元化艺术语言和艺术风格同时并存的格局。各种新兴美术专业随着社会发展的需求应运而生，动画专业、展示设计、环境艺术、数字媒体艺术等新兴专业在全国各艺术院校广泛建立发展起来，艺术门类专业分科越来越细，各专业、各学科都期盼着适合自己专业发展的素描教学体系的出现。在这样的情形下，素描教学的课程设置、目的、手段也随着专业的差异而发生了较大的调整改变，近20年来，素描样式、方法、材料越来越丰富多彩，“苏派”素描一统天下的局面已不复存在，素描越来越体现出自身的艺术魅力，素描教学的多元化风格的探索已成为我国高等艺术院校素描教学的特色，我国学院素描教学在经历了近百年的拓展，今天已进入了多元化教学模式共存的状态，形成了具有中国特点的素描教学新格局。

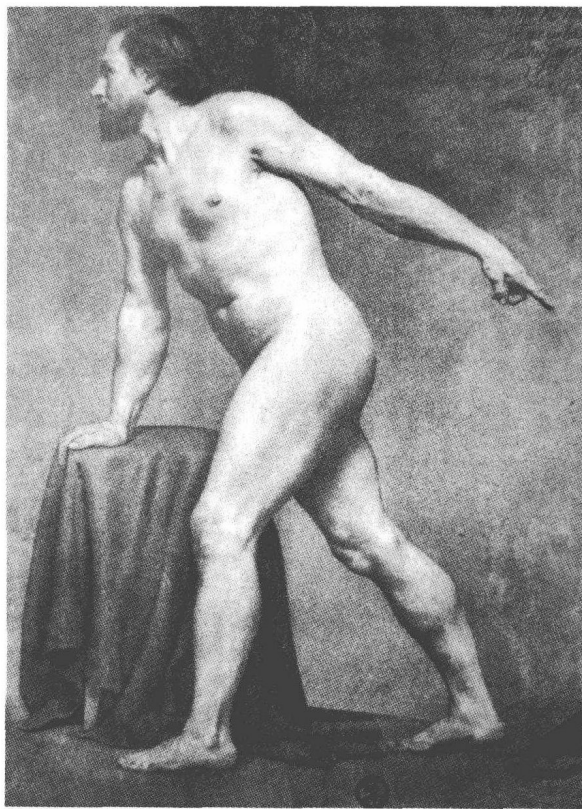

图1-9 契斯恰科夫（俄罗斯）《侧站的男人体》

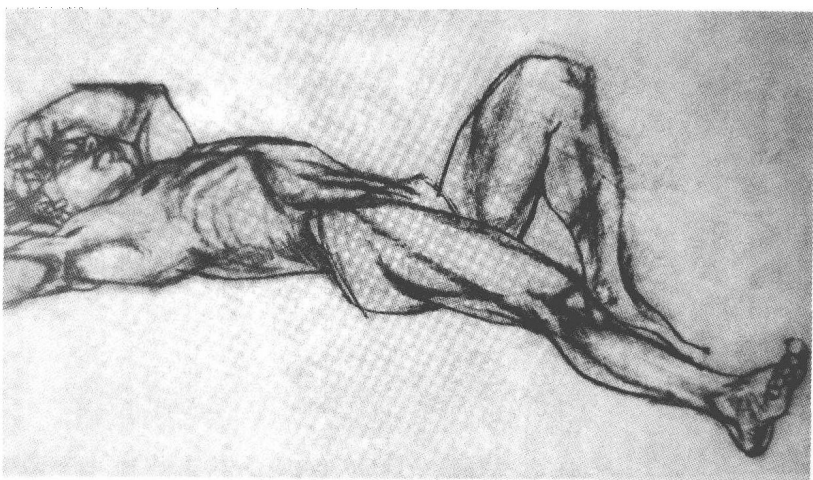

图1-10 舒传曦（中国）《男人体写生》

三、素描教学的目标与任务

传统素描教学注重培养学生的审美素质和造型能力。科学和完整的素描造型训练,并结合相关基本理论知识学习,培养学生正确的观察方法、形体的塑造能力、运用透视学表现空间的能力、迅速捕捉形象的能力、分析思辨能力和研究问题能力,从而掌握素描表现的技能,提高艺术的审美能力和素描表现能力是传统素描教学的精髓。

首先是系统的素描教学训练让学生学会用艺术的眼光去观察、去认识、去感知客观世界,并把这种感受通过灵巧的双手用恰当的造型语言方式表达出来。其次是传统素描训练是为各种艺术形式创作服务的,素描训练与艺术创作的关系就像植物种类与果实的关系一样,有什么样的素描基础就会结什么样的创作果实(图1-11,图1-12)。这样的因果关系,我们可以通过了解一下西方艺术长河中各时期大师的经典素描和油画作品,就会惊奇地发现他们的素描作品与油画创作在审美趣味和艺术风格是完全一致的(图1-13,图1-14)。由此可见,完整科学的素描造型训练并结合相关的基础理论学习,对学生的后期专业学习与发展以及艺术个性风貌的形成有着非常深远的意义。

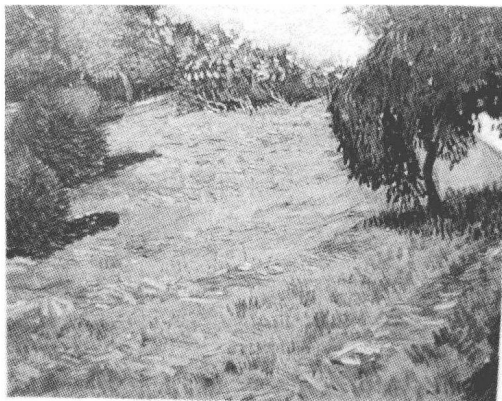

图1-11 凡·高《房子后面的花园》 布面油画

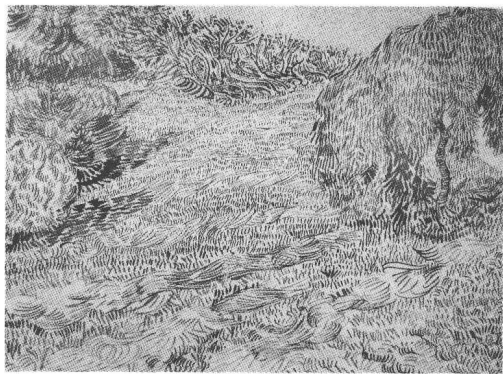

图1-12 凡·高《花园与花》 铅笔、墨水、石墨、布纹纸

图1-13 达·芬奇(意大利)《丽达与天鹅》 油彩、木板

图1-14 达·芬奇(意大利)《丽达与天鹅》 素描

艺术设计、动画、数字媒体等新兴专业的素描基础教学体系,也在各艺术院校的基础教学的过程中探索发展起来。

此类“非艺术专业素描”是受20世纪80年代兴起的“设计素描”的启发而延伸出来的新概念。动画的创作过程有别于传统的艺术创作,动画是一门运动的艺术,动画的运动不是客观实体的运动,而是“画出来的运动”。动画与数字媒体作为一门综合性学科,它包括了造型、色彩、背景、动态、绘画等诸多元素(图1-15)。这两个专业又是边缘性与专业性都较强的学科,是科技、影视、绘画等诸多领域知识的高度统一,是表现技法和科技手段完美结合的结果。因此,动画与数字媒体专业的素描教学目标和任务显然应该与传统艺术创作专业要求也应有所区别。素描教学应根据动画与数字媒体自身专业的需要,在相对短的时间里,培养学生深入地研究造型规律和表现形式,培养学生对生活敏锐的观察能力,使学生养成善于从复杂的形态中迅速抓住物体本质的能力,培养学生创造性的想象力,以及对不同物体的结构理解能力和空间概念,养成迅速捕捉形象本质的能力,并通过记忆、理解和想象,“徒手”表现出具有生动情节和想象情境的造型空间,为后期专业学习、发展做好必要的准备(图1-15,图-16)。

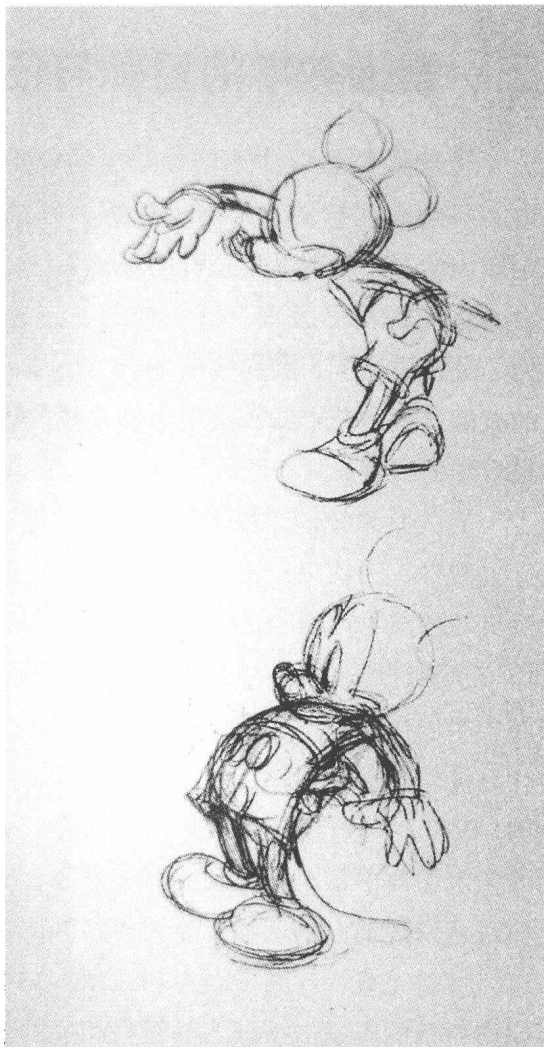

图1-16 费雷德·穆尔(美)使画面表达清晰的最好办法,就是利用角色的侧面造型来表演

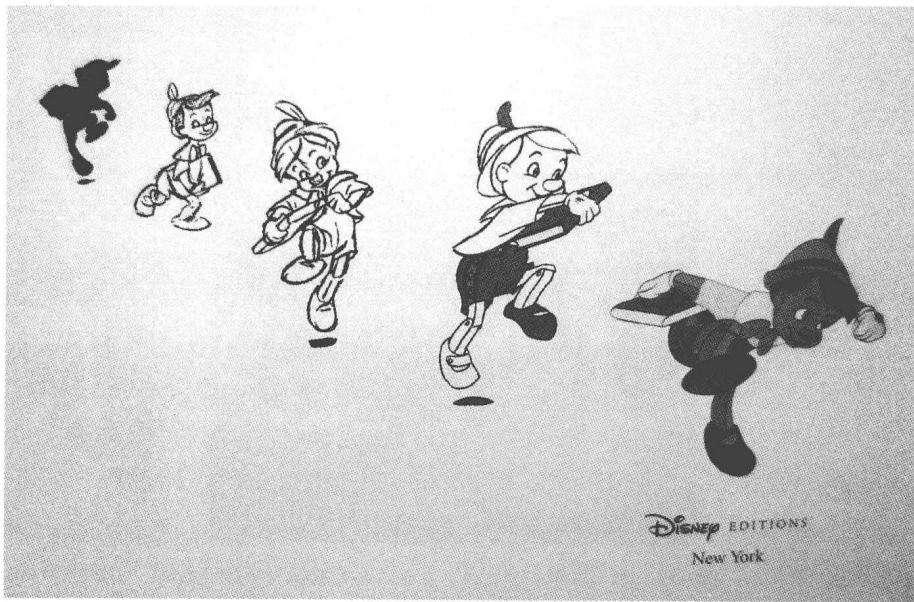

图1-15

思考与练习

讨论题

1. 你曾经见过哪些欧洲画家的素描作品，感觉如何？
2. 你对契斯恰科夫的教学体系了解吗？你理解的素描是什么样的。

练习题

1. 去图书馆或书店查阅西方古典、“苏式”明暗、德国设计素描等类型的经典作品进行比较分析、临摹学习。
2. 欣赏中外经典动画作品中优秀的造型设计，体会素描在你未来创作造型设计中的重要性。思考如何把素描学习与专业创作衔接起来。

