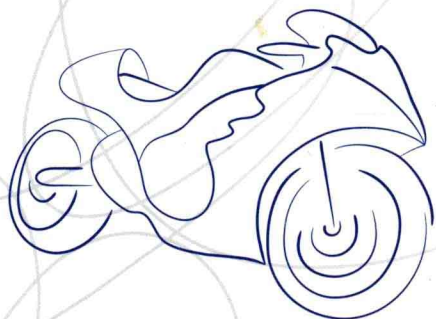
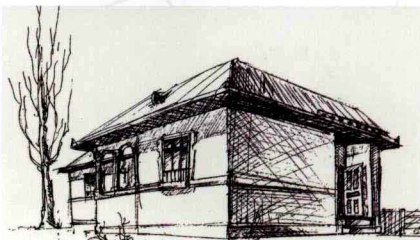

素描与造型

崔春华 郑玮峰◎编著

SuMiao Yu ZaoXing

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

素描与造型

崔春华 郑祎峰 编 著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

素描与造型 / 崔春华, 郑玮峰编著. —北京: 北京理工大学出版社, 2012.9
ISBN 978-7-5640-6800-4

I. ①素... II. ①崔... ②郑... III. ①素描技法—高等学校—教材
IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 219529 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (办公室) 68944990 (批销中心) 68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京泽宇印刷有限责任公司

开 本 / 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 / 8.5

字 数 / 191 千字

版 次 / 2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

印 数 / 1~3000 册

定 价 / 28.00 元

责任编辑 / 葛仕钧

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 王美丽

前 言

素描作为艺术与设计的基础，作为传统性的学科，其自身有相当完整的系统性，但仅仅满足于再现客观自然形态是远远不够的。人们意识的转变、观念的更新、视野的拓宽、感受新鲜的客观世界，一切都变得更有激情。由再现客观对象到表现客观对象，从具象发展到抽象，素描充当着载体与手段，最直接地与大自然零距离地进行互动交流。

传统的素描课由于延续如实再现的授课模式，以至于使学生对素描课产生质疑，认为素描对专业设计没有多少实际用途，没有多少必要的联系，这直接影响学生对学习素描的热情和钻研的态度。在艺术设计院校，人们对设计专业的素描基础课也有一种偏见，认为是可有可无的课程，是任何专业教师都能教授的课程，对于素描课缺乏应有的重视和关注，片面地理解素描仅仅是艺术创作的需要，而忽略素描对于艺术设计专业所起的基础重要作用。

现代的设计素描作为一门基础学科，在艺术与设计领域，从 20 世纪初的现代主义到当代的后现代主义的发展，经历了吸收、消化、应用、创新的艺术实验过程。随着时代的发展与进步，在美术院校里，培养学生的创造能力和创新能力作为基础造型学科的主要内容，已被旗帜鲜明地确定了下来。

在本教材中，既坚持传统的素描，保留了一部分笔者认为有必要继续并加强的内容，也强调了现代设计素描中的要素，强调对客观形态进行写生研究，以表现自然对象为主要内容，并在此范围中研究各种相关技法，提倡创造主观形态，超越再现自然形态，表现主体精神。从教学内容和方法上，提出转变意识理念，创造个人风格，从学生的思维模式、观察方法上去引导学生。要求学生要有创造意识和扎实的绘画基本功以及对事物的敏锐洞察力，培养设计意识、设计思维能力。着重于训练学生对形体的准确描绘能力，对形体结构的分析能力，对形体的黑、白、灰色调的表现能力，以及对各种工具的特性与使用方法的掌握。同时，培养和发展学生对形体概念的理解，使学生能敏锐地把握住各种造型因素：轮廓、比例、结构、空间、明暗、力动、质感、量感、肌理等相互间的关系，以及形体间的矛盾关系。同时，以大量的范例作品培养学生的速写能力，使得学生具备迅速、准确地记录对象和描绘对象的基本技能。

崔春华

目 录

第一章 素描概述	(1)
一、素描的艺术地位	(2)
二、素描艺术的发展与代表人物	(4)
三、学习素描写生的目的	(6)
四、素描写生培养的基本能力	(6)
第二章 素描的观察方法	(9)
一、整体观察	(9)
二、理解观察	(10)
三、立体观察	(10)
四、审美观察	(10)
五、对比观察	(10)
第三章 素描的绘制	(11)
一、素描的工具和用纸	(11)
二、素描的造型规律与法则	(12)
三、素描绘画的步骤	(12)
四、素描的表现目的	(12)
五、素描的表现形式	(13)
第四章 素描的基本要素	(16)
一、线条	(16)
二、透视	(19)
三、形体与结构	(20)
四、构图	(21)
五、明暗	(25)
六、质感	(25)
第五章 素描的造型	(27)
一、造型的特征	(27)
二、造型基本因素	(28)
三、对比关系的表现	(29)
第六章 设计素描概述及分类	(30)
一、设计素描概述	(30)
二、设计素描的分类	(31)
第七章 素描人像	(38)
第八章 绘画素描与设计素描的区别	(39)

第九章 素描中的灰、碎、浮、僵的问题	(40)
第十章 作品欣赏	(42)
作品欣赏	(43)
参考文献	(126)

第一章

素描概述

素描是用木炭、铅笔、钢笔等工具，在平面基底上，以线条来画出物象明暗的单色画（见图 1-1）。素描课程是一门基础课程，素描写生是培养和提高学生造型能力的重要手段。素描不只塑造孤立静止的物体形态，更重要的是要表现物体中各种形式之间的联系，研究自然物体的形式特点和认识它们的变化规律。

图 1-1 素描作品（外国素描）

素描通常使用可在平面上留下痕迹的工具，如蜡笔、炭笔、铅笔、钢笔、墨水和纸张等，甚至包括石膏、布条、金属、石板等。笔触的不同可以营造出不同的线条关系，包括节奏、平面、体积、色调和质感等，意大利的波菊尼在一幅题为《无题》的素描作品中（见图 1-2），用不同方向的排线，创造出了不同感觉的色块和画面节奏。我们通常见到的素描的表现方式主要是线和面，通过不同感情色彩的线和面来表现客观对象，表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式，如图 1-3 用不同硬度的直线和曲线，把相关的主题串联在了一起，形成了整体的有机联系，创造了一个有意味的构图形式。

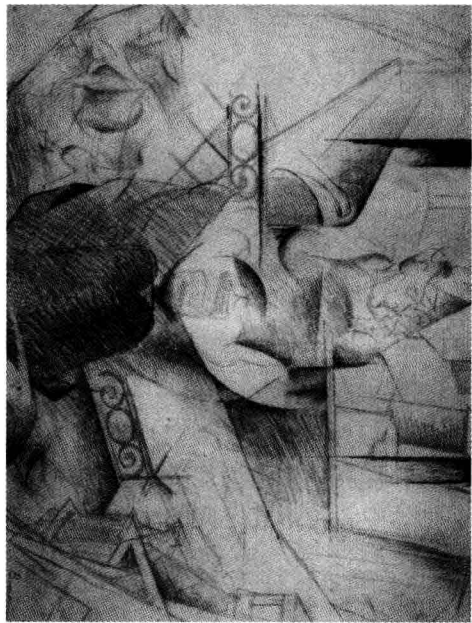

图 1-2 无题 波菊尼（意大利）

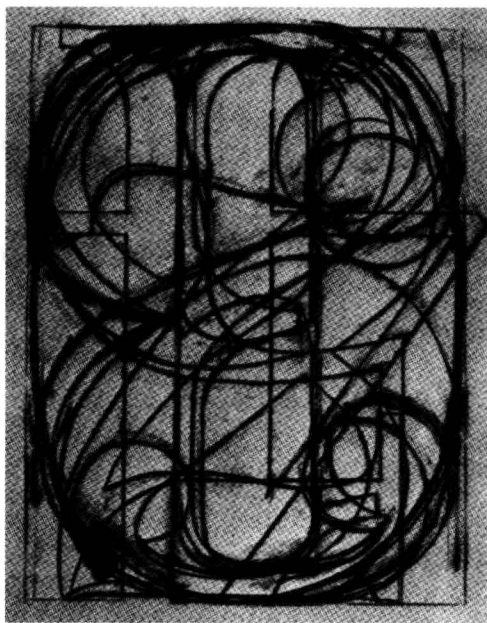

图 1-3 0~9 贾思珀·约翰斯（1960年）

一、素描的艺术地位

从素描的地位来讲，它是其他绘画艺术的基础，尤其是水彩、油画、版画、雕刻（浮雕）等绘画艺术。素描可用寥寥数笔就把构思或印象画出来；也可以用作各种图像实验手段。在传统艺术中，素描是创作一件完整艺术品的第一步，在现代艺术中，则更强调它本身就是一门独立的艺术，并且可以成为完整的艺术品（见图 1-4）。

图 1-4 构图 张华清

素描原是为绘画、雕刻等艺术服务的，后因其线条流畅，面面充实和美观，发展成为独立的艺术（见图 1-5）。其题材可以取自任何事物，不受拘束，一般以肖像和风景为主，而西方的素描对象常是人物和静物，到了 19 世纪又出现以日常生活为题材的素描画。另外，文学作品中的素描插图，一般是为某段文字描写而作的图画说明，有些表现了画家特有笔法风格，至今还享有崇高的艺术声誉。

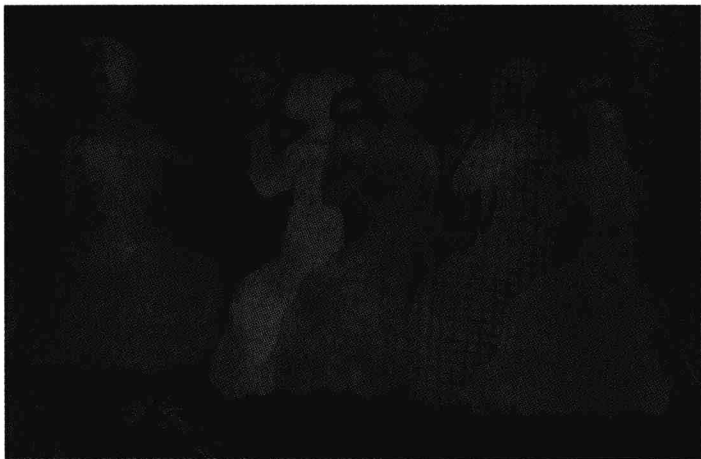

图 1-5 学生作业

在现代艺术教育中，素描是一门最重要的基础课程，它要求学生掌握描述形态表象的能力，认识艺术的规律，了解塑造形体的规律和技法（比例、透视、轮廓、明暗、体积、质感、肌理等），掌握整体观察方法，学会观察、体会和表现自然（见图1-6）。素描是视觉艺术表达的母语，是通过线条充分表达作者意图、情感的载体。形体（形状）、空间、结构是素描中最基本的造型语言。

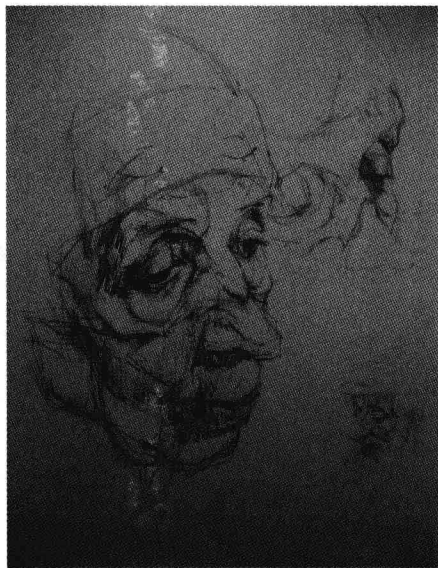

图 1-6 头像 伊戈里（乌克兰）

二、素描艺术的发展与代表人物

素描作为一种绘画形式早已出现。在旧石器时代,早期人类绘画艺术活动,常以简单的工具和材料,进行朴素的描绘,这就是素描。世界上发现的最早的素描作品是距今约两万年前的法国拉斯科岩洞壁画和约一万年以前的西班牙阿尔塔米拉山洞窟的壁画,其形象生动、线条奔放简练。

素描的演变与发展伴随着绘画表现技巧的逐步成熟和观念的不断蜕变与演进。从古代埃及文明和对世界文明有着深远而广泛影响的古希腊、古罗马艺术开始,经过长达近千年的中世纪,直到意大利文艺复兴才标志着西方素描艺术走向成熟。文艺复兴时期出现了被誉为文艺复兴三杰的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔。17世纪后期,法国画家安格尔严谨的铅笔素描成为新古典主义素描的典范作品。19世纪法国画家塞尚提出了几何形结构学说,在造型观念上对现代艺术产生了深远的影响。19世纪德国出现了两位杰出的素描大师,即门采尔和珂勒惠支。门采尔的素描高度真实、生动,技巧全面而精湛(见图1-7、图1-8、图1-9)。珂勒惠支是一位热情讴歌无产阶级的伟大的艺术家,她的素描中线条富有真挚的情感和极强的感染力(见图1-10)。

19世纪末俄罗斯素描学派的代表人物之一——契斯恰科夫创立的素描教学体系,发展了自文艺复兴时期以来的写实传统,使素描教学更趋科学化、系统化,成就了列宾、苏里科夫、谢罗夫等一批著名的俄罗斯现实主义画家。

20世纪的西方素描被称为现代派素描,其流派纷呈,交替变异。毕加索、康定斯基、达利、蒙德里安等都是富有影响的代表画家,他们的素描在反传统观念的基础上,抛弃了古典主义素描的写实造型观念,作品更注重画家内心活动的表述以及在表现形式及手法上的创新。

图1-7 《无名男人》 阿道夫·门采尔
(德国)

图1-8 为《轧钢厂》所画的写生 阿道夫·门采尔
(德国)

图 1-9 为《轧钢工厂》所画的写生 阿道夫·门采尔
(德国)

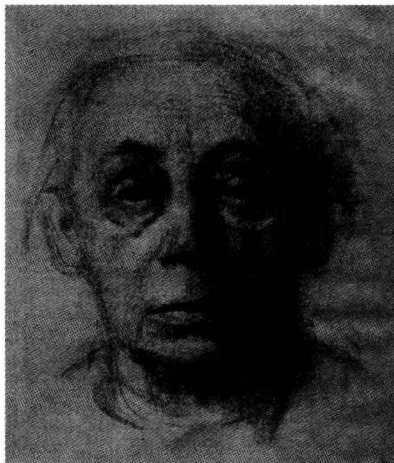

图 1-10 自画像(1937年)珂勒惠支
(德国)

在中国，素描的发展史也就是中国传统线描和水墨的发展史：原始社会线条流畅的陶器纹饰；春秋西周的壁画、青铜器；先秦时期的帛画等都形象地说明了线描在很早以前已成为中国绘画造型的基础。而中国的近代素描起源于近百年来的中西文化交流。“五四运动”以后，随着新文化思想的发展与传播，西式艺术教育被正式引进中国并逐渐普及。以徐悲鸿为代表的一代艺术教育家留学归国带回来的素描认识与教学方法，对中国素描教学产生了深远影响。徐悲鸿先生在人体素描上造诣精深，提出了素描造型的“新七法”论，即位置适宜、比例正确、黑白分明、动态天然、轻重和谐、性格毕现、传神阿睹，开创了中国素描近代史的先河，对中国近代素描风格的形成具有开创和先导的作用。图 1-11 是张华清教授的一张较早的肖像作品，寥寥几笔，突出了画面的视觉中心，直视模特的眼神，在似有若无之中，将模特美妙的神态定格在了纸上。

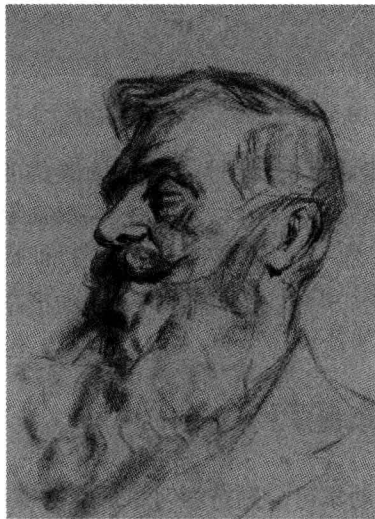

图 1-11 肖像 张华清

三、学习素描写生的目的

素描是一门以培养造型能力为目的的专业基础课程。在注重培养正确的观察对象、理解对象和表现对象的基础上,更加注重培养以独特的思维方式,运用艺术规律和形式美的法则来表达自己的内心感受,研究和探索素描的创意及表现能力。如贾科梅蒂的《人像》作品,看似杂乱无章的线条,却恰到好处地表现了人物的神态和动作,画面上线条的张力和表现强劲有力(见图1-12)。

培养学生良好的艺术感觉:在素描训练过程中,艺术感觉是决定一幅素描作品是否成功的关键,所谓艺术感觉就是指在素描表现过程中始终保持对客观物象的“第一感觉”或“第一印象”,它是人们对客观物象认识的非理性阶段,往往这种感觉是最真实、最准确,也是最生动的。因此,培养敏锐视觉观察能力,是学习素描的首要目的。

图1-12 人像 贾科梅蒂(瑞士)

提高塑造客观对象的创意能力及表现能力:随着对素描的感觉、理解和认识水平的不断提高,对造型法则与规律等技能的逐步掌握,我们对客观物象以及对美的理解和认识已不满足于它的表象特征、明暗光影、质感量感等外在的物理特征描写,而更注重对事物内在本质的挖掘及情感的表现;更加注重作品的个性和风格。作品形式也不再是对客观物象的复制、“照相”式的再现,而是一种感知体验和创造。

四、素描写生培养的基本能力

1. 培养作画激情,掌握主动学习、勤奋学习、严谨务实的学习态度

基础素描的学习是一种枯燥、单调的技能性创造活动,要在大量的练习中逐步掌握其技能和技巧,又要在训练过程中不断开发个性思维和想象能力,因此,加强和培养学生素描作

画激情、掌握主动学习、勤奋学习、严谨务实的学习态度是学好素描的关键。首先,要养成善于观察生活的好习惯,从生活中不断吸取营养,这是产生作画激情的原动力。其次,要做到勤练、勤看、勤想,不断进取的学习精神,掌握主动提出问题、解决问题的能力。

2. 掌握对客观物象正确的观察方法以及对物体比例等准确的判断能力

正确的观察方法是学好素描写生的前提和条件。在基础训练过程中,正确的观察方法就是从整体到局部,从局部再到整体的过程,如先定大比例关系,后定小比例关系,小比例关系服从于大比例关系等。物体比例关系的正确判断来自于正确的观察方法,准确的比例关系是造型的基本要求之一。在训练过程中,“比较”的方法是一种非常有效的观察方法,诸如比较物体之间以及物体自身各部分之间的比例关系、位置关系、物体各体面的大小关系、透视关系以及明暗空间关系等。

3. 增强形体意识,掌握并运用立体观念来观察和描绘客观物象的方法和技能

一切物体的存在都占据一定的空间,传统素描的一个基本要求就是在二维平面上塑造具有三维空间的立体形象。因此,素描学习从一开始就应在头脑中树立立体的概念。在素描中,形体是由许多不同方向和形状的透视面组成,面构成了立体的形。有了这种观念,我们就可以在各种形象中把握物象的立体形态。

4. 掌握素描造型的艺术语言,提高素描的艺术表现力

在基础素描训练过程中,线条与色调是构成素描造型的基本语言。线的长短、粗细、曲直、浓淡、虚实的变化,表现了物象自身具有的形式美(见图 1-13、图 1-14)。素描的调子构成,是光线在物体上的作用,是对客观物象在不同光线下进行的艺术表现与处理。这种艺术形式源于人类对光线的认识和理解。以强调光为表现的艺术形式是最普通的,例如油画作品强调光产生的色彩变化。就像舞台艺术,用光来表现各种舞台效果。

图 1-13 女人半身像 阿图尔·康勃夫(1864—1952年)

图 1-14 头像 学生作品(乌克兰)

5. 掌握和理解整体分析客观对象的方法，提高对素描造型的概括能力

素描造型的概括力，是画者认识能力与表现力的综合。艺术源于生活、高于生活，是对自然客观对象的高度概括和提炼。从对造型的认识来讲，概括是以准确掌握形象本质特征为基础的提炼取舍；从造型的表现来讲，概括是“以简概繁”的造型语言。简约精练的造型手法，追求形神兼备的艺术效果，是客观物象的真实再现与画者主观情感表现的结合。

6. 掌握正确的作画步骤和方法，学会整体表现客观对象的能力

学会科学的观察与是学习素描的有效方法。整体观察、整体表现是写生过程中必须始终坚持的素描绘画原则，掌握正确的作画步骤和方法是整体表现客观物象能力的必要条件，素描写生步骤都要经过构图、轮廓、大形、深入刻画到整体调整等不同的作画环节。这个作画的过程，就体现着从整体到局部，再回到整体的观察与表现的全过程。如果没有这种正确的作画程序，就不能保证画面准确、深入和完整的视觉效果。

7. 掌握使用多种素描工具表现客观对象的能力

素描工具种类很多，如炭笔、铁笔、粉笔、毛笔、铅笔等。任何一种媒介都可能成为素描表现的工具。在素描训练过程中，常常根据对所描绘对象的主观感受的不同，选择适合的素描工具表现不同的视觉效果。因此，熟悉并掌握多种素描工具及其性能，充分运用、发挥不同工具的特点，是丰富素描表现的必要条件。

第二章

素描的观察方法

一切视觉活动和创造活动都是由观察开始的，设计素描中的观察指的是一种积极的视觉思维和探索活动。首先要观察和分析物象的大小、形状、明暗和结构间的比例，然后在纸上再现这一系列分析好的比例。观察方法决定素描的表现方法，具体的观察方法包括整体观察、理解观察、立体观察和审美观察以及对比观察。

一、整体观察

在绘画训练中应注意从整体到局部再回到整体这样一个训练过程，整体观察是把握形体比例最有效的方法。整体观察就是要省略大量的与造型无关的细节，扩大视域范围，寻找视觉的总体感受，是对物象的一种整体认识（见图 2-1）。

图 2-1 风景 崔春华

素描中的整体观察应是对物象诸多要素的整体观察，而并不是局部的、表象的认识。任何形体表现，一旦失去整体，便呈现紊乱，失去各构成部分之间的协调与有机的联系。整体的表现方法实质上就是造型有序的表现，只有通过整体观察才能获得对整体结构的准确把握。

二、理解观察

一切物体都是由不同的形体结构组成的，它是隐藏在自然物象表面质感和光影的后面的。我们理解物体的结构关系是通过脑部的作用来实现的，是思维不断深化的过程。通过观察、认识、分析、理解的过程，才能够发现一个自然对象的真正的内在形体结构。理解观察是由感性阶段上升到理性阶段的深入过程，通过理解物体对象，感受物体对象造型内在的结构关系，才能够再现物体的本质特征。

三、立体观察

素描造型艺术都是在二维的平面上表现三维的立体形象。立体观察是造型意识的体现，是人们在认识上的深化过程。在训练中要时时具有立体的观念，在看到物体正面的同时也要观察到物体的侧面。

四、审美观察

审美观察通过造型与艺术完美的统一，赋予客观物体以美感的一种观察方法。它是作者情感、品德、文化素养的具体体现。观察客观物体时，加入审美的想象，能使作品更加完美。

五、对比观察

对比是绘画中最重要的方法之一，不对比就看不到差别和变化，但对比必须是整体观察下的正确对比。对比的双方在任何时候都是相对的、有条件的，离开了整体，对比就失去了依据，只注意细节的对比只会越画越乱。在素描训练中，要在学习和掌握比例知识的基础上，努力在实践中不断加强和提高掌握不同物体之间比例关系的对比方法。这种比较离不开正确的观察、分析、判断和对比的能力。通过对比会发现变化，对比得越深入，发现的变化就越多，发现的变化越多，就越要回到整体中去归纳、整理和取舍。通过对比的方法能较容易找到对象之间的差别，而把诸多的变化统一于一幅画的整体之中则较为困难。

对比不只是两点之间的比例比较，还是多向的、横向的、纵向的比较。多向的就是把对象中所有的亮部和所有的暗部以及各种对比因素放在一起来对照，以找到最亮和最暗、从亮到暗大量的灰色层次，找到各种过渡。横向的就是指把各种不同的因素，放在一条横向线上找到其不同处，如哪些接近，哪些分开；哪些对比强，哪些对比弱；哪些实，哪些虚。纵向也是一样，是指从纵向上寻找各因素、各不同形体间的差别。

第三章

素描的绘制

一、素描的工具和用纸

素描的工具种类很多，如石笔、炭笔、铁笔、粉笔、毛笔、铅笔和钢笔等，也有用钻子和金刚石作画的。工具的不同关系着素描的效果，也能影响画家的情绪和技巧。素描作画的用纸有铅画纸、水粉纸、水彩纸、包装纸、新闻纸、道林纸等，不同质地的纸张，能表现出丰富多彩的线条和块面，只有熟练地运用这些工具材料时，画面才会显得更精彩，更有情意。

工具的选用取决于画家所想要达到的艺术效果。一般来说，干笔适宜作清晰的线条，水笔宜于表现平面；精美的笔触可用毛笔挥洒，而广阔的田野则可用铅笔或粉笔去勾勒。

素描一般用铅笔，铅笔一般可以选择 H、HB、B、2B~6B 等，也有 8B 的。在构图时，先采用 HB 铅笔打底（打轮廓）；然后用 4B 至 6B 等较软性的铅笔层层加深。在刻画明暗时，应选择与之相适合的铅笔型号，如明部（亮部）可用 2H、H、HB，灰部可用 B、2B、3B，暗部可用 4B、5B、6B 等。如果绘画者已有一定的基础，可以只用 4B~6B 的软性铅笔。在加深的过程中，注意握笔姿势，既不要太紧，也不要太松。要保持手腕的高度灵活，但又不能太猛。这样使画面的层次逐步拉开，达到较好的效果。

用炭笔画出的线条沉着浑厚，适合丰富的色调、流畅的线条、效果生动的肌理，它比较适合在较短的时间内画人物头像和速写。作品画好后，可以用定画液对画面进行定型保护，否则容易弄脏。

素描纸一般选用质地较好的，颗粒粗细适中，适合于铅笔和炭笔，容易显示笔迹的深浅浓淡、线条的紧密疏远、明暗层次的变化，表现力较强，效果很好的纸张。

橡皮一般有白橡皮、塑料香橡皮、可塑橡皮等。白橡皮为一般性橡皮，表现性不强；塑料香橡皮是一种比较理想的橡皮，除了可擦去画面不需要的线条外，还可吸淡铅笔线调子；可塑橡皮有国产和进口两种，国产的较硬，进口的较软，它们都是理想的素描橡皮，除了能去掉笔迹外，还可以表现画面的调子，将深的部分吸淡，且不易损伤画面。橡皮可用于表现高光、反光、塑造块面等。布条或纸巾对表现画面同样有较好的作用，如在表现大块面的暗灰层次时，用纸巾或布条轻轻擦一擦，其效果较为理想，前后有层次感；在需要加深的部位，再用铅笔加深，能加强质感表现效果。