

高等院校美术与设计实验教学系列教材

主 编◎汪晓曙

素描 实验教程

SUMIAO
SHIYAN JIAOCHENG

赵 鑫 衣国庆 郑中凯 编著

广东省教育厅重点实验室建设经费资助

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

高等院校美术与设计实验教学系列教材

主编◎汪晓曙

素描 实验教程

SUMIAO
SHIYAN JIAOCHENG

赵鑫 衣国庆 郑中凯 编著

广东省教育厅重点实验室建设经费资助

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

素描实验教程 / 赵鑫, 衣国庆, 郑中凯编著. —广州: 暨南大学出版社,
2012. 9

ISBN 978 - 7 - 5668 - 0300 - 9

I. ①素… II. ①赵…②衣…③郑… III. ①素描技法—教材
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第 184269 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市友间文化传播有限公司

印 刷: 广州市怡升印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 9.5

字 数: 224千

版 次: 2012年9月第1版

印 次: 2012年9月第1次

定 价: 38.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

“高等院校美术与设计实验教学系列教材”编委会

顾 问 杨永善 章瑞安

主 任 徐俊忠

主 编 汪晓曙

委 员	陈其和	何新闻	李 锐	韩 然	李 青	林 强
	齐风阁	程新浩	孙 黎	刘颖悟	钟 曦	梁志涛
	徐浩艇	詹 武	王建民	王青剑	陈德润	许边疆
	陈华钢	车健全	全 心	陈克平	陈 海	邓箭今
	张小纲	王 磊	林钰源	陈贤昌	李小敏	蔡忆龙
	胡大芬	卢小根	刘少为	温志昌	王 丹	高大钢
	李锐文	李茂宁	黄 滨	马欣凡	熊应军	吴泽锋
	黎志伟	梁志涛				

序

19世纪英国著名风景画家康斯坦布尔曾经说：“绘画是一门科学。绘画应该作为对自然规律的一种探索而从事。既然如此，为什么不能把风景画看做自然哲学的一个学科，而图画只是它的实验呢？”事实上，从方法论上来看，绘画以及一切造型艺术的确具有科学的天性——任何能称之为创作的作品都须经由反复实验才能完成。

因而，海外先进之国的美术与设计教育历来重视实验教学。我国过去由于经济发展水平的限制和认识上的不足，包括美术教育在内的所有文科教育中，实验教学长期缺位。进入新世纪，情况得到很大改观，教育界上下都深刻认识到实验教学对于培养学生的实践和创新能力至关重要，越来越多的文科院校开始导入实验教学，实验室建设也被提升到空前高度。

广州大学美术与设计实验室经过多年努力，2010年获批为广东省美术与设计实验教学重点示范中心。实验室建设要着眼于硬件配置，更要注重内涵建设。为此，去年下半年以来，我院组织多名有丰富教学经验的教师会同其他高校的教师编写了“高等院校美术与设计实验教学系列教材”，经过教师们将近一年的辛勤笔耕和暨南大学出版社的大力支持，这套教材终于即将付梓出版。

本系列教材共计十九部，涉及绘画材料、现代工艺、雕塑、陶艺、摄影、服装设计、室内设计、工业设计、动画设计等多个专业，是目前国内美术与设计教育首套系列化实验教材，标志着实验教学由依靠感性经验向理性规范转变，是提升实验教学质量的重要保证。

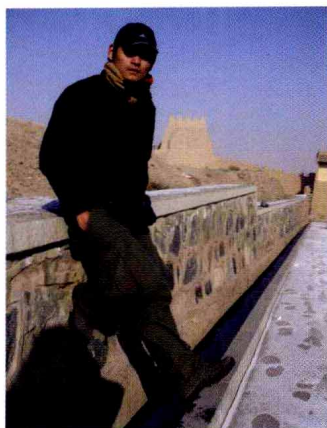
由于时间和水平有限，教材质量一定存在有待改善的空间，重要的是我们迈出了可贵的第一步，由衷地期望这套教材能够起到抛砖引玉的作用，引来更多的学校和教师热忱投入实验教学的建设和改革中，这也是本实验教学示范中心应有的作用之一。

本系列教材的出版，得到广东省教育厅重点实验室建设经费资助，在此表示诚挚的谢意。

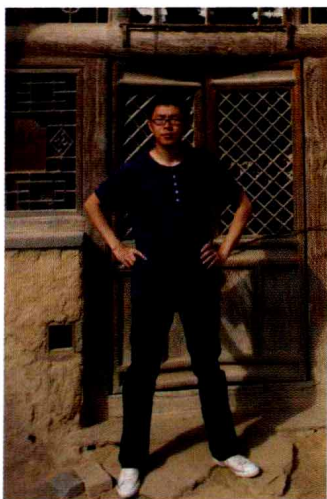
汪晓曙

2011年10月

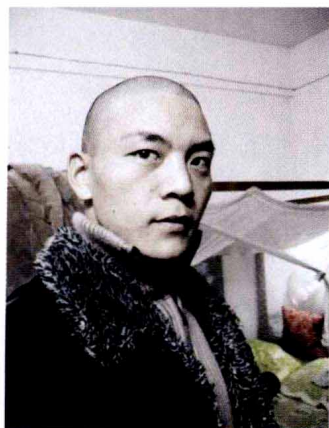
作者简介

赵鑫 1982年生于河南许昌，现为广州大学美术学院绘画系讲师，首都师范大学美术学院油画方向在读博士。作品曾获广东省慈善美术大展铜奖、全国教师美展二等奖等奖项，另有多幅作品入选广东省体育美展、广东省建党85周年美展、全国美术院校作品展等展览。2011年由岭南美术出版社出版个人油画作品集一部。曾参与编写《20世纪岭南水彩画史》、《科技与造型艺术》、《速写》、《色彩·油画风景》等著作与教材，另有《现实主义油画》、《中国艺术设计教育的反思》等多篇学术论文发表于《艺术界》、《郑州轻工业学院学报》、《美苑》等学术期刊。

衣国庆 1978年生于山东临朐，大学毕业后一直致力于色彩与造型的表现力探索。2005年毕业于四川美术学院油画研究生课程班，编著有《色彩风景》、《色彩·油画风景》、《速写》、《设计素描》、《设计速写》等高校美术教材。

郑中凯 1979年出生，2003年毕业于河南师范大学，同年起任教于广东省开平市风采华侨中学，主要从事美术基础教学和油画创作实践。

前言

素描是绘画、雕塑、建筑的最高点，是所有绘画种类的源泉和灵魂。

——米开朗琪罗

素描是绘画训练中传统的基础科目，但在今天似乎面临着不小的挑战，确实，在艺术的内涵与外延不断膨胀的今天，很多当代艺术形式似乎不再需要素描基础性的练习。但是，在笔者看来，素描作为最接近人的心灵的艺术体验和独具魅力的艺术形式，在当下依然具有不可替代的地位与作用。

出于对素描艺术的热爱，结合多年的素描实践与教学经验，笔者认为在素描课程内容与训练体系上应当在坚守自身优势的同时随着时代的变迁而吐故纳新，该想法即是笔者编写本书的初衷。本书的主体内容与特色之处主要有以下几个方面：

第一，真正基础性的素描教学应当充分尊重传统，重视造型能力，而不应当一味地通过否定传统来达到“变革”的目的。通过学习与理解表现性甚至抽象性的素描作品，我们可以发现，其实它们是以一种更加直接、夸张的方式呈现“对比”、“统一”、“变化”等审美要素，这与客观写实性绘画在根本的艺术规律上是没有区别的。这种艺术规律通过系统、科学的训练是可以被大部分人所掌握并对艺术实践产生指导作用的。

第二，突出理论学习对素描教学、实践的重要意义。本书对中西素描的发展历史进行较为详细的叙述，并重视学科的交叉融合。首先，通过素描发展历程的讲解，可以使学习者了解素描风格的发展演变过程，了解素描除去“基础”以外的存在意义，和它所具有的独立的绘画意义和多样性。使学习者在实践之前建立起“什么是素描”的认识。其次，通过从各个角度分析不同绘画门类当中与素描艺术的相通之处，能够避免只重视绘画实践、轻理论指导以及割裂与其他学科联系的缺点。

第三，发掘我国传统文化，在素描教学体系中引入中国传统画论、画诀中的相关内容。本书引入了“白描”、“人物画诀”等传统绘画训练与理论体系，希望能进一步拓宽素描教学的内容，为学习者提供一个立体、全面的知识结构体系。

第四，针对我国目前的素描教学现状，提出一系列有针对性的实验性素描训练课程。其主要内容有：重视新材料与试验技法、创新素描的多种可能性；重视线条、明暗

等元素的单独审美品质；除了模拟还原对象之外，强调画面区别于照片的“绘画意味”并重视个性的发展，反对千人一面；对大师作品中的光影结构等素描因素进行临摹；对对象精神层面进行发掘，如空间、聚散、方向、大小等形式美的因素对于人类的审美需求方面的意义；增加创意、主观表现的多元化教学内容。

本书自筹划到成稿，经历了较长一段时间，其间有对书中内容的推敲、否定与充实，还伴随着新的思索与创新。我们力求成书做到尽善尽美，以飨读者。但通阅全书，仍有不尽如人意之处，为此，我们热切期望广大读者不吝指正，使本书更加完善。

在书稿编写过程中，笔者得到了汪晓曙、王丹等师长的大力支持与帮助，在此深致谢意。

赵 鑫

2012年5月1日于广州

CONTENTS

目录

序	1
前言	1
第一章 认识素描	1
引言	2
第一节 素描的定义与特征	2
第二节 素描的功能	5
第三节 素描的分类	8
第二章 中西素描发展史	14
第一节 欧洲素描史	19
第二节 中国素描史	37
第三章 解读素描	55
第一节 素描的工具与材料	58
第二节 素描技法	61
第三节 素描训练的主客观倾向与把握	78
第四章 素描与相关艺术学科	84
第一节 素描与绘画、版画、雕塑等艺术	85
第二节 素描与色彩	88
第三节 素描与透视、解剖	89
第五章 素描教学体系及实验性素描训练	107
第一节 我国素描教学的改革之路与目前国内素描教学 的现状	108

第二节 素描教学体系个案简析····· 109

第三节 实验性素描训练····· 119

第六章 素描佳作欣赏····· 125

第一章 认识素描

引言

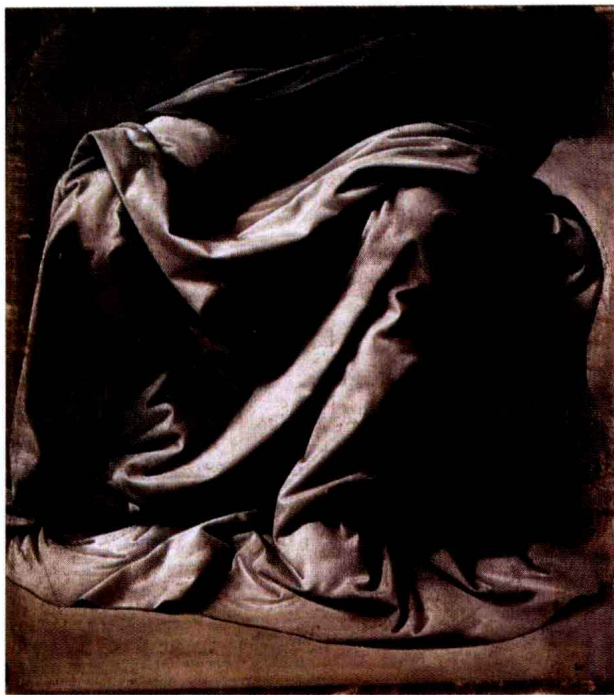

图1-1 达·芬奇素描作品（一）

绘画是视觉艺术，在绘画过程中，首要的问题就是观察物象。罗丹说过：“所谓大师，就是这样的人，他们用自己的眼睛去看别人见过的东西，从别人司空见惯的东西中发现出美来。无知的人所喜欢的，就是在制作上那种毫无表现力的烦琐、虚假的高贵姿态。庸俗的人完全不懂得这种大胆的简练，将无谓的细节迅速放过，只注意整体的真实。他们也完全不懂得诚挚地观察，我厌恶这种故意做出来的把式，而喜欢现实生活中那些极其单纯、更加动人的姿态。”

素描的学习从认识什么是素描开始，继而从自然规律中掌握造型规律，达到灵活运用素描语言，探索造型语言的可能性，本章的主要任务就是从素描的定义、功能、分类和发展史等方面全面认识素描，理解素描。

第一节 素描的定义与特征

素描作为美术的一门学科发展到今天，其概念和定义越来越宽泛，首先不要抱着靠准确定义来搞清什么是素描的态度，而应抱着探索的态度从各个角度去认识问题。如从中国的白描、素描与绘画的关系，素描与创意的关系等不同的角度，建立一个大的知识框架，在框架内把素描看做多义词。

素描的初始是一种绘画准备或者练习手段，后来发展为一种能够以最直接和最快速的方式传达和表现人们想象与构思的绘画手法。如14世纪的契尼尼、15世纪的兰西采蒂等提出包括“构图”、“发明”在内的概念，实质上他们指的就是素描。17世纪时，意大利美术史学家巴尔迪努奇曾将素描的内涵界定为“以可视线条的手段来说明那些事先

在人心目中的构想，并在想象中依靠实践的手使其显现的那些事物”就是证明。

素描可以说拥有最广泛的表现空间和复杂多变的具体样式，而且最具直接、鲜明的个性特征。素描的这一特点，往往可以使人们从以往大师作品的笔情墨致间，看出他们所流露的某些原初的冲动。因此，伯纳德·奇特在《素描艺术》一书中这样说道：“与其他视觉媒介比较，素描则是一种富有魔力的艺术。我们没有其他的媒介能像素描这样直接从思维过程走向形象，而不必受材料或烦琐准备的困扰。我们可以凭经验用一种直接的方法提炼我们的想法，而不需要复杂的技巧。凭它的迅速性，素描适于所有的造型手法，既可直接反映周围的形式，纯化记住的形式，创造新形式，也可设计复杂的形式关系。”

图1-2 荷尔拜因素描作品（一）

图1-3 珂勒惠支素描作品（一）

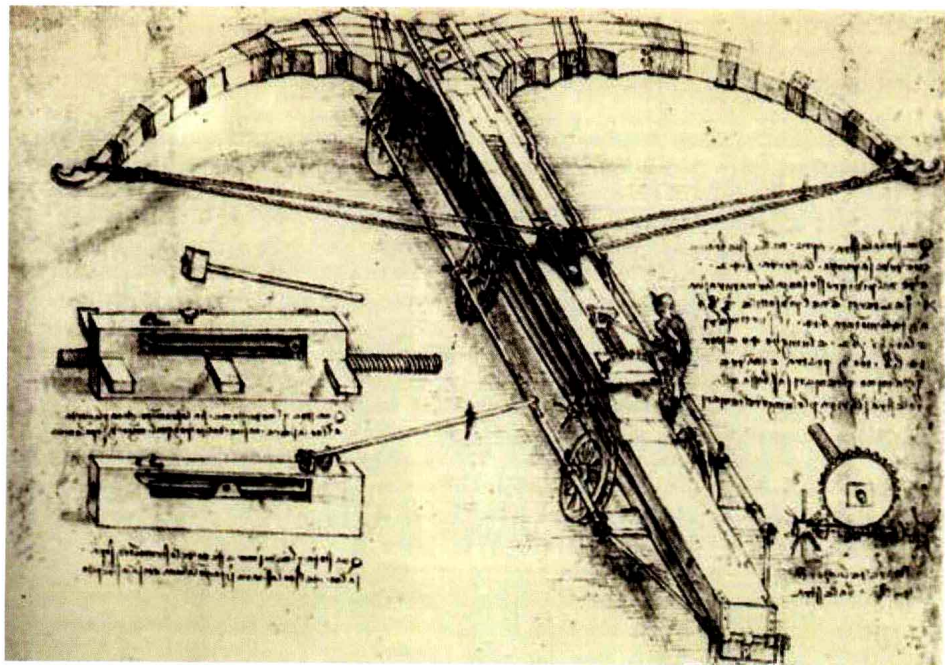

图1-4 达·芬奇设计手稿

一、素描的定义

图1-5 彩色铅笔素描作品

从字面来看,“素”字解释有二:一指本色,单纯的颜色,不艳丽;二指本来的,质朴、不加修饰的。“描”则指描摹、绘画。

“素描”的英文翻译“sketch”具有“草图、快速描摹、简略描绘”的含义。因此,根据前人对素描的定义与理解,结合当代语境下素描的字面含义,我们在本书中对素描定义如下:第一,从常规工具和画面效果来讲,素描是一种“素色(单色)描绘”,即指用木炭条、炭精条、铅笔、炭笔、钢笔、毛笔等工具和单一的色彩在纸面上所作的单色绘画。以上所说的工具是常用的工具,其实还可以根据画面的需要和个人的喜好选择更多的工具。第二,从绘画形式以及艺术特点来讲,素描是一种朴素的描绘,一般是指利用相对单一的绘画工具以线条、明暗等手法进行造型的朴素绘画。从这个层面上来讲,素描并不一定仅仅局限于一种色彩,某些时候使用彩色铅笔、色粉

笔、圆珠笔等其他有色绘画工具绘制的包含简单几种色彩的绘画也被归于此类。(图1-5)有些在有色纸张上完成的作品,也当属此列。

二、素描的特征

要理解素描的基本特征,就要明白素描有广义和狭义的区别,广义的素描就是指单色绘画,包括用不同颜色的色粉笔甚至任何材料形成的痕迹进行绘画创作,但同时广义的素描又不仅仅指技法本身。阿恩海姆说:“素描不是对刺激物的被动复制,而是一种积极的理性活动。”从这个角度讲,素描训练不是简单地被动描绘和再现物象,而是通过感性认知和理性分析创造出新的视觉形象。文艺复兴时期各种绘画艺术语言产生以后,在意大利开始用“设计”一词来泛指素描的基本含义。米开朗琪罗曾说:“设计,或称素描,构成了绘画的源泉和本质。”在这里,“设计”一词显然是素描的广义称谓。狭义的素描指用铅笔、炭笔等传

图1-6 达·芬奇素描作品(二)

统绘画工具进行造型基础的训练，艺术大师米开朗琪罗曾说：“素描是一切造型艺术的基础和首要因素。”学习素描可以提高绘画者的造型能力，培养艺术审美素养，增强对事物的观察力和判断力，激发想象力和创造力，是艺术入门的重要途径。

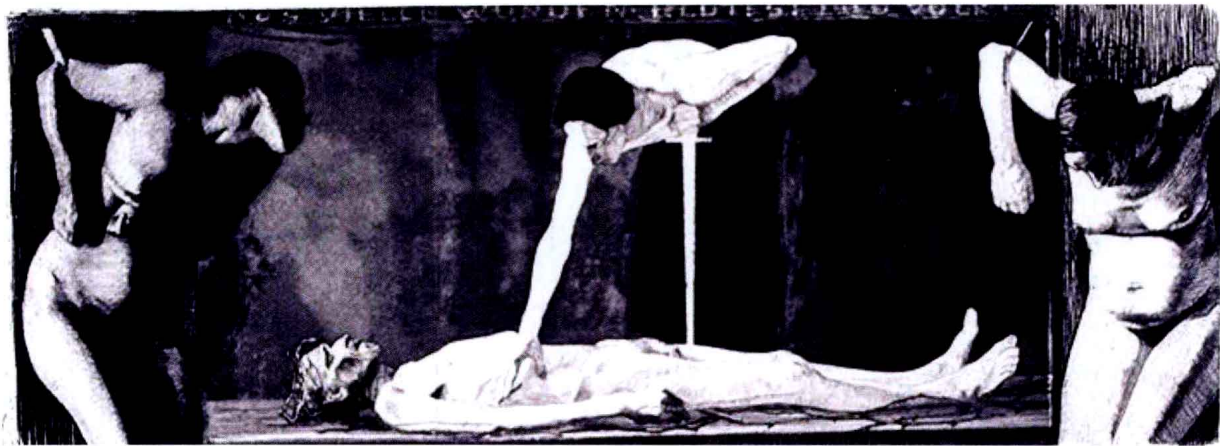

图1-7 珂勒惠支素描作品（二）

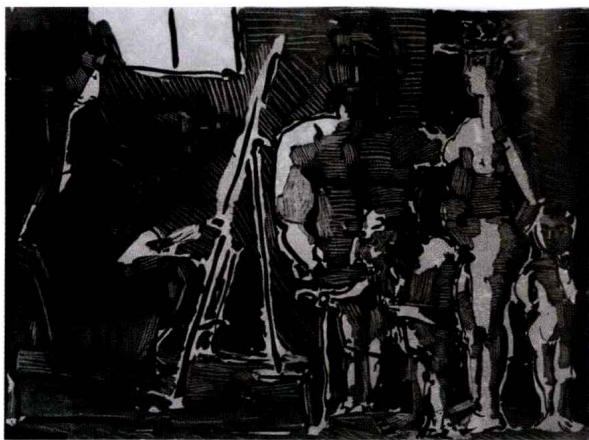

图1-8 毕加索素描作品（一）

图1-9 列宾素描作品（一）

第二节 素描的功能

绘画的终极问题是审美问题，素描作为绘画中的一种技法手段，究其功能最终也是审美功能。但是在艺术发展史上，素描也有着自己独特的功能，即训练造型的手段、创作草图等等。因此，不管从哪个角度去理解素描的功能，都不能忽略绘画的最终追求，即审美，“让丰富的生命重归根基”（罗宾逊·杰弗斯）。

一、训练造型能力的手段

造型是西方的绘画语言，造型不单指描绘物象的外轮廓，还包括对物象体积、质感、光影的描绘，在西方绘画体系中，只有具备扎实的造型能力才可以自由地进行绘画创作。而在现代绘画艺术中，造型的涵盖面是宽泛的，如中国画就有自己独特的造型手段。素描作为造型能力训练的手段其实主要是针对西方绘画训练体系的，基础素描的训练就是通过对形体的外形、结构、质感、比例、明暗调子等造型因素进行描绘，达到对造型的准确摹写、造型规律的深入理解、构图光影的熟练表达、观察方法的科学正确等教学目的。

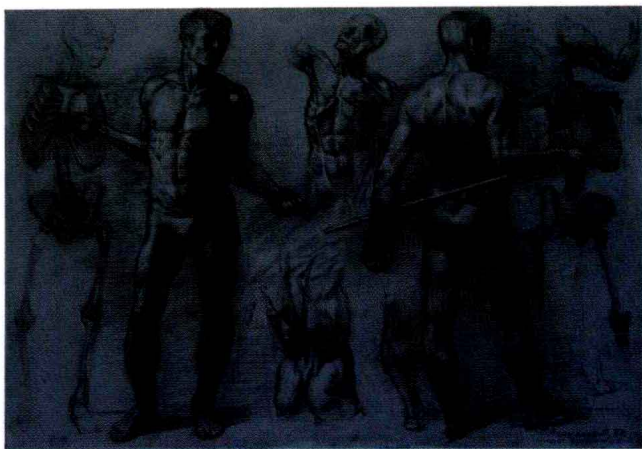

图1-10 列宾美术学院造型训练作品

二、草图、草稿

素描以其便捷性往往可以作为创作准备的草图而使用。由于单色描绘的特点，草图往往可以让绘画者更直观地观察到画面的整体性，也可以用较短时间完成一幅作品的创作准备。草稿以其随意性和偶发性成了反映生活的最直接手段，是联系创作与生活不可或缺的桥梁。

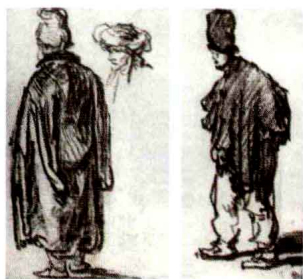

图1-11 伦勃朗素描作品（一）

图1-12 鲁本斯素描作品（一）

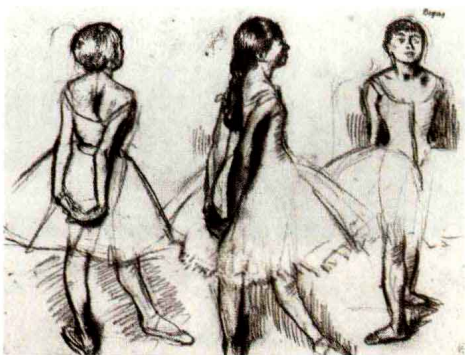

图1-13 德加素描作品（一）

三、完整、独立的艺术作品

在学院训练中，许多基础的造型和构图等问题一般通过素描写生解决，这导致许多人形成了错误的认识，那就是认为素描只是基础训练的手段，认为素描是习作，否认素描的作品性。其实艺术创作的手法是多元的，单色素描具有独特的艺术魅力和感染力，有独立艺术思想的优秀素描作品完全可以成为独立的艺术作品。

图1-14 米勒素描作品（一）

图1-15 珂勒惠支素描作品（三）

图1-16 珂勒惠支素描作品（四）