全国高等院校美术与设计专业精品课程系列教材

丛书主编：贺丹晨　田　勇

人物素描

主　编　谢　斌　廖泽明　　**副主编**　范益民　刘丹充　涂开艳

Art and Design

Renwu Sumiao

湖南人民出版社

全国高等院校美术与设计专业精品课程系列教材

人物素描

主　编：谢　斌　廖泽明

副主编：范益民　刘丹充　涂开艳

湖南人民出版社

图书在版编目（CIP）数据

人物素描/谢斌，廖泽明主编.—长沙：湖南人民出版社，2012.5

ISBN 978-7-5438-8382-6

Ⅰ.①人… Ⅱ.①谢…②廖…Ⅲ.①人物画-素描技法 Ⅳ.①J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第095704号

人物素描

出 版 人：谢清风

总 策 划：龙仕林　贺丹晨　田　勇

丛 书 主 编：贺丹晨　田　勇

本 册 主 编：谢　斌　廖泽明

本册副主编：范益民　刘丹充　涂开艳

责 任 编 辑：龙仕林　文志雄　杨丁丁

编辑部电话：0731-82683328　82683306

装 帧 设 计：罗志义

出 版 发 行：湖南人民出版社

网　　址：http://www.hnppp.com

地　　址：长沙市营盘东路3号

邮　　编：410005

经　　销：湖南省新华书店

印　　刷：长沙湘诚印刷有限公司

印　　次：2012年6月第1版第1次印刷

开　　本：889×1194　1/16

印　　张：6. 5

字　　数：200 000

书　　号：ISBN 978-7-5438-8382-6

定　　价：33.00元

《全国高等院校美术与设计专业精品课程系列教材》编委会

顾　问：靳尚谊

主　编：贺丹晨　田　勇

副主编：（以姓氏笔画为序）

陈志平　张　强　赵建国　袁庆典　徐贤文　郭建国　黄　静

编　委：（以姓氏笔画为序）

马长勇　襄樊学院
王大鹏　广州美术学院
王华清　乐山师范学院
王建斌　川音成都美术学院
方　琦　川音成都美术学院
甘庭俭　西南民族大学
冯　峰　广州美术学院
江　亿　西华大学
刘光建　川音成都美术学院
刘春明　四川师范大学
刘悦阳　川音成都美术学院
李　波　宜宾学院
李仁伟　攀枝花学院
李开能　乐山师范学院
苏　军　西南科技大学
何如利　川音成都美术学院
陈　涛　宜宾学院
陈志平　湘南学院
杨志翠　宜宾学院
邵　松　华南理工大学
吴　茵　西南交通大学
张　强　内江师范学院
周　宇　四川标榜职业技术学院
范　易　四川美术学院
罗秋生　川音成都美术学院
林海钟　中国美术学院
屈　梅　内江师范学院
祝正锋　宜宾学院
贺　阳　川音成都美术学院
贺丽霞　攀枝花学院
姚鸣京　中央美术学院
施　俊　襄樊学院
赵秋泉　攀枝花学院
赵晓蓉　西安美术学院
袁庆典　湖南工艺美术职业学院
徐贤文　四川美术学院
郭建国　湖南城市学院
郭维新　川音成都美术学院
唐殿全　川音成都美术学院
银小宾　湖北美术学院
黄　静　西华大学
黄秀渝　襄樊学院
黄建成　中央美术学院
曹项尧　川音成都美术学院
崔闽清　川音成都美术学院
彭永馨　内江师范学院
谢　斌　内江师范学院
蔡　卫　川音成都美术学院
蔡　伟　襄樊学院
潘　越　北京林业大学
潘雪梅　川音成都美术学院

《人物素描》编委会

主　编： 谢　斌　　廖泽明

副主编： 范益民　　刘丹充　　涂开艳

编　委：

谢　斌	廖泽明	范益民	刘丹充
涂开艳	张　强	罗　凯	赵　宁
喻德刚	马一丹	马　遥	罗小兵
李开能	陈　涛	胡华邦	温新建
袁红兵	王乙旭	胡　川	毛贤君
曹　琨	赵奎林	张　文	彭　伟
吴　娱	吴建梅	秦　芳	胡根发
李　艳	岳凡力	何　鑫	陈　旭
牟　川	田　园	徐翔麟	

需要全本请访问 www.ertongbook.com

总　序

受湖南人民出版社之邀，我与田勇教授一道，精心组织全国高等院校一批中青年美术与设计专业的骨干教师，编写了这套适合于全国高等院校（包括本科院校、独立学院、高职高专等）美术与设计专业学生使用的《全国高等院校美术与设计专业精品课程系列教材》。这套教材是根据我国高等院校美术与设计专业的教学特点和要求编写而成的。相比同类教材而言，具有如下三个方面的特色：

一、入选条件比较严格。主要体现在：一是选题入选条件比较严格。当初，在策划这套教材选题时，为了区别于目前市场上多如牛毛的同类教材，我们就定位于“精品课程”系列教材。这就意味着这套教材的所有选题必须是教育部的精品课程，各省、市、自治区教育厅的精品课程，至少也要是全国各高等院校的精品课程。不是这三个系列的精品课程的选题是不能纳入该系列教材来出版的。我们第一期出版的所有教材，是严格按这一标准来遴选的。今后本系列教材出版的所有品种，也都将严格按这一标准来遴选选题。这就确保了这套教材的品质是优秀的，是其他同类教材难以企及的。二是分册主编的入选条件比较严格。我们要求各分册主编必须是各高等院校美术与设计学院的正、副院长，美术与设计系的正、副主任，教研室的正、副主任，学科带头人，中青年骨干教师等。他们必须具有丰富的专业知识和教学经验，必须具有一定的科研能力和编写教材的经验，必须具有良好的精神风貌和工作态度。因此，本系列教材的分册主编是通过多种渠道层层遴选出来的，他们是一支特别优秀的作者队伍。

二、教材体系比较庞大。这主要包括：一是教材品种齐全。本系列教材，我们将在未来五年里与湖南人民出版社一道分期分批出版 110 余种，教材种类将涵盖中国画、油画、水彩画等各个画种及视觉传达、数码媒体、动画动漫、工业设计、展示设计、环艺设计、服装设计等各个设计门类，既有基础课教材，又有专业课教材，既有传统课教材，又有新门类课教材，体系完整，门类齐全，品种众多，覆盖面广。这是我们与湖南人民出版社联合的一次大策划、大动作、大手笔，是全国同类教材的一次集大成者。二是作者队伍庞大。为了扩大这套教材的影响和扩大这套教材的发行，丛书将暂设主编 2 人，副主编 7 人，丛书编委 51 人，丛书编委还将随着分册主编的增加而增加。各分册将设主编 2 人，副主编 2 至 3 人，编委若干人。最终参与这套教材编写的丛书主编、副主编，分册主编、副主编等将达到 500 多人；丛书编委、各分册编委将达到 2000 多人。这既是一支庞大的作者队伍，也是一支庞大的征订、使用教材的队伍。有了这样一支队伍，不仅书稿质量有保证，而且教材的使用也有了保障。

三、教材品质比较优秀。这主要是指：一是编写的理念是比较新颖的。在策划选题时，我们所倡导的就是“大家来编书、大家来用书”的全新理念，大胆破除了“编书的不用书、用书的不编书”的传统做法。我们已把这一理念贯穿于策划选题的始终，我们也将把这一理念贯穿于教材编写和教材使用的始终。在编写过程中，我们坚持吸取已出版的中外同类教材和已发表的论文、作品的精华为自己所用，要使自己的教材是各类优秀成果的集大成之作。尤其是要把各种不同的观点吸收到自己的教材中来，并进行一些必要的对比分析，以帮助广大学生开阔视野和提高鉴赏能力。二是编写的方法是比较科学的。编写时注重理论联系实际。每种教材既有完整的理论体系和理论框架，又例举了大量的经典案例和生动材料，以帮助学生理解和把握教材的理论体系。编写时还注重学生的实际情况和实际需要。现在大部分高校美术与设计专业的学生，学习美术的时间短，基本功不扎实，这是不争的事实。因此，在教材编写过程中，我们特别注重教材的基础性和实用性，特别注重教材的简明扼要和通俗易懂，特别注重学生基础知识的教育和基本技能的训练。

综上所述，我们在教材编写过程中，充分体现了我国高等院校美术与设计专业教育的宗旨与目标，充分反映了我国美术与设计专业高等教育的多元化、基础化、专业化的特点，力争在教育中能让学生更多地接触到中西方优秀美术与设计作品及案例，以拓展学生在专业领域的学术视野，培养学生独立创作的能力和自主钻研、自觉探索艺术本质及文化内涵的精神。

罗丹说过：“生活中不缺乏美，缺乏的是发现美的眼睛。”发现美的“火眼金睛”是必须经过广泛的知识涉猎和长期的科学的专业训练才能练就出来的。本系列教材便是训练未来美术与设计艺术家“火眼金睛”的经典教案。

我期盼中国美术与设计专业教育的百花园中，春意盎然，英才辈出！

贺丹晨

2011 年 8 月

序

人物素描在高等美术院校素描学习的过程中占据着十分重要的位置。我们在人物素描教学过程中充分运用世界最优秀的造型传统，培养学生对模特进行深入研究的能力。让学生认识人物本身的结构规律和动态规律，并在这些规律的基础上探究艺术表现的形式，形成人物素描的技能和表现人物结构的能力。

人物自身的解剖结构和动态表情千变万化，对于任何一个进行素描学习的人来说都可能会是一次重大的挑战。正因为人物素描之于学画者所具有的这种高难度的技术特质，因而能否较好地完成这个任务，并在自己的作品中展现出相应的专业水准，就自然成为了各个高等艺术院校进行素描教学的重要课题。

人物素描的表现方法可谓流派纷呈，但对于一个初学者能否找到一种易于操作并能举一反三的方法是很重要的。事实上，某些简便易行的方法确实是存在的，而向学画者提供这样的一种方法正是本书撰写的初衷。本书的作者都是在美术院校第一线工作的骨干教师，他们在长期的人物素描教学实践中积累起来的屡试屡灵的方法和经验，可使同学们在短时间内学会如何较为轻松自如地画出相当专业水准的人物素描来。

本书既可供高等美术院校的教育工作者作为教学参考书，又可作为高等美术院校的学生和自考、函授学生以及广大美术业余爱好者的教材。

由于水平有限，书中难免存在缺点和错误，希望读者批评指正。

编者

2012年5月1日

目录

第一部分 1 素描概述 / 001

一、素描的概念 / 002
二、素描的分类和学习意义 / 002
三、素描的特点和学习目的 / 002
四、素描的演变和发展 / 005
五、素描的工具材料与技法 / 012

第二部分 2 人物头像素描 / 015

一、人物头像素描的目的和任务 / 016
二、人物头部的比例 / 016
三、人物头部的结构 / 016
四、人物头像素描的基本方法和步骤 / 023
五、练习与要求 / 025
六、图例 / 025

第三部分 3 人物半身像素描 / 041

一、人物半身像素描的目的和任务 / 042
二、比例与形体结构 / 042
三、人物半身像素描的基本方法和步骤 / 043
四、练习与要求 / 045
五、图例 / 046

第四部分 4 人体素描 / 051

一、人体素描的目的和任务 / 052
二、人体的比例、结构、运动特点和规律 / 052
三、人体的形体结构理解 / 056
四、人体素描的基本方法和步骤 / 058
五、练习与要求 / 061
六、图例 / 061

第五部分 5 着衣人物全身像素描 /069

一、着衣人物全身像素描的目的和任务 / 070
二、单人与群像着衣人物全身像素描的具体要求 / 070
三、着衣人物全身像素描的基本方法和步骤 / 070
四、着衣人物全身像素描中容易出现的问题 / 074
五、练习与要求 / 074
六、图例 / 074

1

第一部分　素描概述

SUMIAOGAISHU

一、素描的概念

素描——朴素的描绘，亦称单色绘画，是与色彩相对而言的，借助单色线条或块面来塑造形象，是一种对客观事物的形态和结构特征作朴素表现的绘画形式。它是一切艺术创造行为的造型基础，被称为“造型之母”。它包括造型的观念、造型的美学原则、造型的形式要素和造型的表现手法等。绘画造型的基础都属于素描研究的内容，尤其是水彩、油画、版画和雕塑。

素描作为画家艺术创作意图、观念的体现，是为美术创作服务的。它可以是画家最原始的创作意图、观念的形象表现，也可以是绘画、雕塑、工艺美术等艺术种类的创作或设计的草图、正稿以及资料性的习作。素描在绘画艺术领域中又是一种独立的表现样式或手段，所以素描又是一门独立的画种，具有独立的审美价值。

二、素描的分类和学习意义

（一）素描的分类

素描从目的和功能上分：一般可分为创作素描和习作素描两大类。

素描从表现手法上可分为三种：以线为主要表现手段，注重形体结构研究和表现的结构素描；以光影明暗为表现手段，注重形体体积塑造和空间感表现的明暗素描；将上述两者综合运用的线面结合的素描。

素描从写生内容上分：可分为静物、动物、风景、人像及人体素描等。

素描从使用工具上分：可分为铅笔、炭笔、钢笔、毛笔、水墨、粉笔或多种工具并用的素描等等。

素描从作画时间概念上分：可分为长期素描、速写、默写等。

素描从绘画传统的角度分：又可分为中国写意传统的素描（一般称之为“白描”）和西方写实传统的素描两种。

（二）学习素描的意义

我们学习素描是为了认识对象，研究对象，然后表现对象。只有通过系统的学习和严格的艺术思维能力的训练，才能有效地积累认识生活的知识和表达的技术能力，以便应用于将来的艺术创作。为此，我们必须学会素描艺术的一切造型手段和艺术语言，艺术地、灵活地运用各种艺术形象来表达自己的思想、认识与观念，这就是我们学习素描的目的。

谈及素描艺术的自身价值，伟大的文艺复兴巨匠米开朗基罗给予了高度的评价，他说：“素描是绘画、雕刻、建筑的最高点；素描是所有绘画种类的源泉和灵魂，是一切科学的根本。”领略大师的名言，认识素描学习的意义和目的，这将对我们终生有益。

（三）素描的重要性

素描作为一门独立的艺术，具有独立的地位和价值。素描是其他艺术的必然基础，尤其是水彩、油画、版画、雕刻（浮雕），也是平面设计中画草图的必要基础。素描虽然被视为是两度空间的艺术，不需要颜色及第三度空间，却也同时暗示这两者。素描是画家工作的最后成果，也可以作为复制或摹写的基础，但以它的性质而言，它是独特的。到 14 世纪末，素描不再仅是附属品，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艺术品。

在美术教学中，素描一直是极其重要的、不能偏废的基础课。随着美术流派纷呈、各种主义的出现以及科技的高速发展，素描教学必然受到各种新的理念、新的思维方式的冲击。客观地审视素描教学的历程，从它的本体功能及其不可替代的地位可知，坚持扎实的素描基本功训练，在美术教学中是非常重要和必要的。

三、素描的特点和学习目的

（一）素描的特点

1.功能特点

绘画的概念是“通过再现对象的具象描绘来反映意识形态的创作”。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

绘画性素描的功能体现在三个方面：即培养观察能力、培养表现能力和培养审美能力，即眼、手、脑三者的综合训练。而写生过程中的分析与综合是素描极为重要的法则，我们在素描训练过程中诸多的欣喜与烦恼，大多都与观察时的宏观与微观、整体与局部以及虚与实、明与暗等能否得到正确的处理有关。徐悲鸿把《礼记中庸》上的一句话“致广大而尽精微”用在素描教学上，来指导观察、分析、综合造型的训练，确是十分恰当的。

2.造型特点

所谓造型特点，即造型活动或作画过程中独有的特征。绘画性素描的特点表现在：一是讲究画面构图的完整性和独立性，二是具象再现的可能性，强调体现作者的思想感情与审美主张。

3.思维特点

思维作为人类特有的一种精神活动方式，在素描的学习中有其独特的个性。绘画性的素描比较多运用的是形象思维，强调的是艺术的审美性。所谓形象思维，概而言之就是对生活进行直观感受和形象的再现。在绘画中体现的是一种直观性与形象性有机结合的思维活动方式。其特性具体表现在形象思维对感性认识的全面依赖，并从审美的角度来关注客观物象，它是以感性为引导、理性为内容的形象思维。

（二）学习素描的目的

1.培养艺术的感知能力

在基础素描训练中，感知包括两个方面的含义。感，即感觉，是素描写生中通常强调的“第一印象”，它是鲜明的、生动的，但往往又是表面的、瞬间的；知，即认识，指在“第一印象”感觉的基础上，对写生对象的理解、分析、综合，要深化“第一印象”以达到把握对象本质的思维过程。

为什么将培养感知能力作为基础素描的学习的目的呢？ 19 世纪法国的素描画家德加说过：“素描画的不是形体，而是对形体的观察。”即是说，素描所表现的不是形体，而是表现画家对形体的认识。但是，有的人往往片面地认为素描画得好不好，仅取决于“手艺”或“技巧”，而忽视了手艺或技巧是受认识所支配的。因此，学习素描训练中，不仅要练习“手”，更需要练“眼”的观察，练“脑”的思维。在基础素描训练中，随着敏锐的感觉和认识能力的培养与提高，我们不仅能认识到写生对象的表象特征，而且能准确把握对象形体结构的内在本质；不仅能表现出写生对象的明暗光影、质感、量感等外在的物理特征，而且能表现出写生对象的内涵，即注重艺术情感的表现。这时，画面上的写生对象，不再是“照相”式的再现，而是创造性的艺术再现。这就是培养和提高以敏锐的感觉为基础的感知能力的重要作用。

2.掌握造型的法则与规律

造型的法则和规律，既是提高和发展艺术感知能力的重要条件，又是培养和树立造型观念，提高造型能力的基础。

艺术不是科学，但艺术都利用了自然科学中的某些成果。例如：艺用人体解剖学、透视学、光学、形体投影法以及色彩学、几何学的某些原理，深化了艺术家们的认识力，增强了艺术的表现力，使造型艺术得到了重大发展。

15 世纪的文艺复兴运动，从某种意义上讲，就是借助于新兴的科学方法，为欧洲的绘画发展带来了蓬勃生机。当时的许多绘画大师如同达·芬奇一样，既是大画家，又是科学家。他们开拓了解剖学、透视学、色彩学、测量学等新领域，使“艺术摹仿自然”的造型方法科学化，并在此基础上创造了全新的艺术技巧。

正是通过前辈大师们不断地总结探索，使绘画造型的感性知识上升为理性知识，形成了科学的理性法则和规律。如空间透视缩形法则，局部与整体统一法则，比例与塑造的程序法则，以及艺用人体解剖与运动规律，形体结构规律，明暗变化规律，构图规律，艺术表现规律等。这些法则与规律，是人类探求和认识造型规律的科学总结，是唯物主义反映论的思想在造型艺术领域中的体现。离开这些科学的造型法则和规律，就不可能产生形体塑造的真实和美。因此，学习、理解与掌握造型的理性法则和规律，是学习基础素描的目的之一。

3.提高造型的技能技巧

（1）树立体积观念，掌握立体描绘的方法与技能。

立体性是客观世界一切物体的基本特征，即是说一切物体都具有包括高度（长度）、宽度和厚度（深度）

在内的三度空间（也称“三维空间”），都表现为一定形状大小的体积。立体性，是素描造型的基本特征，体积是素描造型的重要内容。所谓素描造型，就是在具有二维空间的平面上，塑造和表现客观物象的三维空间（幻觉空间），即写生对象的立体性和体积感。

（2）掌握正确的观察方法，提高对比例的准确判断力。

比例是指各种物象之间以及物象自身各部分之间的一种度量关系，它是任何物象的形体存在的基本形式。即是说，任何物象的形体，都表现为一定的比例关系。形体的比例，是检查画面形体表现的真实程度即“形准”的依据。准确的比例，始终是造型的基本要求之一。在素描造型中，形体各方向体面的大小及透视缩形的变化、明暗对比的强弱、色调的色阶层次等，都包含着比例因素。

比例关系的正确判断，来自于正确的观察方法。观察方法，应是从整体到局部，再从局部回到整体，先定大的比例关系，小比例关系服从大比例关系。因此，在基础素描训练中，要注重培养和提高观察力，学会正确的观察方法，掌握准确判断客观物象比例关系的基本功。

（3）掌握造型语言，提高素描造型的表现力。

素描是在平面上描绘视觉形象。形象的视觉因素是通过物体的形体、结构、空间、明暗、色调以及点、线、面呈现出来的，即通常所说的“全面造型因素”。它们是素描造型的“建筑材料”，是形象化的“造型语言”。素描正是通过这些“建筑材料”和“造型语言”才能在平面上塑造出具体的可视形象，才能形象地表达人们对客观物象的感觉与认识。

在所有的造型因素中，物体的形体、结构、空间、明暗等，都必须通过线条、色调才能表现出画面的视觉形象。线条与色调，是素描最基本的造型语言。

素描造型的两类造型方法，一类是以线为主要表现手段的结构造型；另一类是以色调明暗为主要表现手段的明暗造型。因此，在基础素描训练中，要在全面掌握造型语言的基础上，提高用线的技能与技巧，提高对色调的概括力与控制力。

（4）掌握分析综合的方法，提高素描造型的概括力。

艺术主要指客观物象的概括表现。从对造型的认识来讲，概括产生于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“以一当十”的造型语言。简约精炼的造型手法，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。素描造型的概括力，是画者的认识能力与表现能力的综合。

艺术的概括能真实地再现客观物象。所谓“真实”，是指客观物象的主要特征和本质的东西，“再现”于画面的那些经过提炼的最主要的、有代表性的部分，而并非是“照相”似的复制，这里就包含着对艺术的概括。

在基础素描训练中，要掌握造型素描的分析和综合的方法，有意识地锻炼和提高素描造型的概括力，就要坚持速写、默写训练，培养迅速捕捉对象特征和善于提炼取舍并予以概括表现的造型能力。

（5）掌握作画程序，学会整体作画的方法。

素描的作画程序是由素描的性质所决定的。正确的作画程序，反映了由浅入深、由此及彼、由表及里的认识规律，体现了“整体——局部——整体”的造型和方法，是作画方法的科学总结。

作画程序中的每一个阶段，有着明确的阶段目的、任务和要求，每一阶段之间，又有着因果、启承、交错等密切联系，只有这样，才能使作画程序的每一阶段，都达到服从于技能训练的整体要求和素描造型的整体目的，从而避免了作画进程中的盲目性和随意性。

在基础素描训练中，要严格掌握作画程序，明确素描写生的具体过程，包括开始、中间和结束各阶段的相互关系，这是形式素描造型能力的基础。

（6）学会使用多种素描工具，提高驾驭工具的技能技巧。

素描的工具多种多样，每一种工具有着其他工具所不能替代的优越性，同时又有着自身不可避免的局限性。熟悉并掌握多种素描工具及其性能，充分利用不同工具的表现特征和形式去塑造形象，将为丰富素描的表现创造极为有利的条件。因此，在基础素描训练中，要勇于实践，大胆尝试，提高驾驭多种素描工具的技能和技巧。

四、素描的演变和发展

（一）西方素描的发展与演变

1.最早的素描

绘画艺术的产生和发展与人类早期试图模仿自然的心理需求是分不开的，而素描是人类最早出现的绘画形式。在旧石器时代早期人类绘画艺术活动中可以看到，人类早期绘画都是以单色或线条作为描绘形象的最基本要素。世界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洞窟的壁画，其形象生动、线条奔放简练（图 1-1）。

图1-1 野牛 西班牙岩画

2.文艺复兴时期的素描

在艺术历史进程中西方的素描艺术逐渐发展兴盛起来，成为世界艺术史中最亮丽的篇章。14 至 16 世纪的意大利文艺复兴打造出很多艺术大师，其中最杰出的三位——达·芬奇、拉斐尔和米开朗基罗，被称为当时的文艺复兴“三杰”。

列奥纳多·达·芬奇，1452 年 4 月 15 日诞生在佛罗伦萨郊区的塔奇小镇。他不仅是一位伟大的艺术天才，还是一位科学巨匠。他一生从事过多种研究及艺术创作。他在绘画史上的贡献是把光线和投影融入到绘画当中去，其特点是：观察入微，线条刚柔相济，尤其善于利用疏密程度不同的斜线，表现光影的微妙变化。他还善于用科学的角度研究空间与透视，并将它们系统地结合起来。绘画代表作有《蒙娜丽沙》、《最后的晚餐》、《自画像》、《安加利之战》等（图 1-2）。

图1-2 安加利之战 手稿 达•芬奇

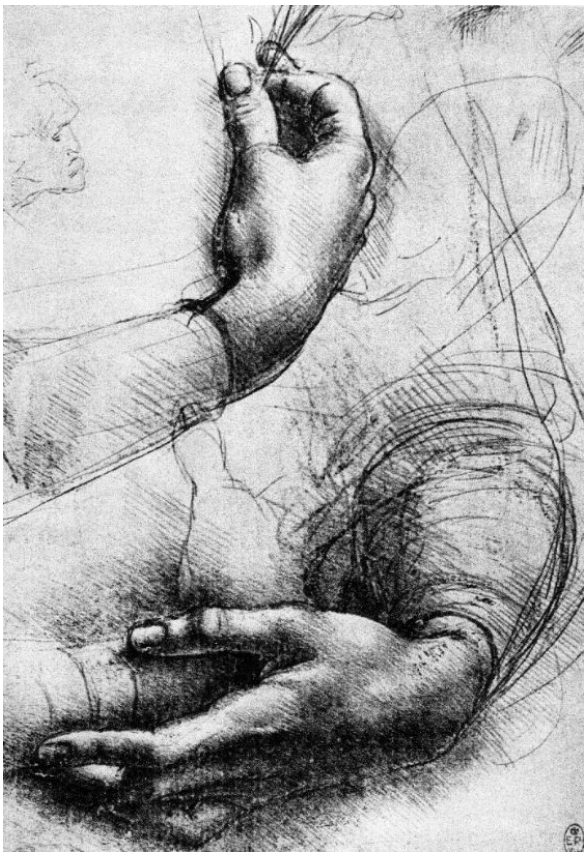

图1-3 手的习作 达•芬奇

在达·芬奇的艺术遗产中，大量的素描习作也颇值得重视，这些素描和他的正式作品一样，同样达到了极高的水平，被誉为素描艺术的典范，如《手的习作》（图1-3）。

拉斐尔·桑蒂（1483—1520）的作品内容多以圣经故事为主，但塑造的形象却很平民化，朴实而生动，优雅中体现柔美。拉斐尔善于汲取他人之长，而后加以综合地创造，作品以优雅、秀逸、和谐、高度的完美为标志。代表作有《西斯庭圣母》、《少女半身像》、《安尼尔斯与安奇塞斯》等（图1-4至图1-6）。

米开朗基罗，1475年3月6日出生在佛罗伦萨附近的小镇，是文艺复兴时期的著名雕塑家与建筑家。他的素描造型结实，结构准确。代表作《大卫》、《垂死的奴隶》、《朱里·美第奇》、《摩西》等（图1-7）。

3. 16世纪德国的素描

16世纪德国文艺复兴时期，出了3位具有划时代

图1-4 西斯庭圣母 手稿 拉斐尔

图1-5 少女半身像 拉斐尔

图1-6 安尼尔斯与安奇塞斯 拉斐尔

图1-7 利比亚女先知素描稿 米开朗基罗

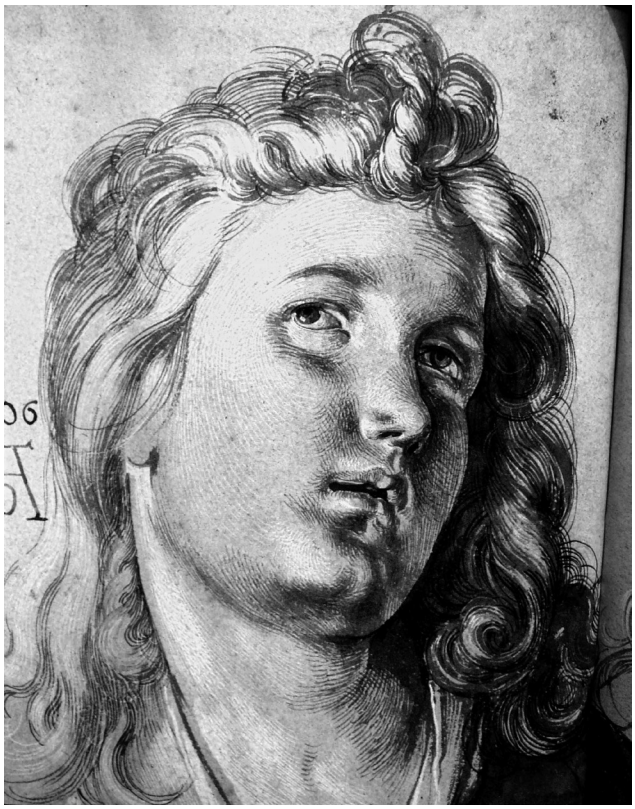

图1-8 创作手稿 丢勒

意义的画家丢勒、格吕内瓦尔德、荷尔拜因，而以丢勒最为著名。丢勒将素描作为独立的艺术形式来表现，在他的作品中，美的因素和素描造型的基本要素都把

图1-9 创作手稿 丢勒

图1-10 素描人像 荷尔拜因

握得非常好，在他的版画中甚至可以明显地见到运用清晰的线描方式作画的特点。他善于把握各种表现技巧，其作品有着独特的审美价值（图 1-8、图 1-9）。而荷尔拜因打动我们的是那精细的优雅（图 1-10）。他的这些画像丝毫没有戏剧性，但我们看的时间越长，画像就越能揭示被画人的内心和个性。他严谨、扎实的素描风格影响了德国、英国、法国、荷兰等国的画家。在 16 至 17 世纪的欧洲，素描不仅是画家们研究形象和创造形象的手段，而且还是将美学理念应用于作品的重要媒介。

4. 17、18世纪多元的欧洲的素描

17 到 18 世纪的欧洲艺术发展呈多元趋势，很多国家涌现出杰出的艺术大师。如鲁本斯（法兰德斯）、伦勃朗（荷兰）等画家，他们在创作大量的油画同时，也产生许多为油画创作绘制的优秀素描稿件（图 1-11、图 1-12）。这些稿件均以写实形象出现，表现出精湛的写实技艺，风格上线条流畅、奔放，人物形象生动准确。他们在素描的历史进程中，起到不可估量的作用。

图1-11　妇人肖像　鲁本斯

图1-12　自画像（素描稿）　伦勃朗

5. 19世纪的素描

18 世纪下半叶法国大革命席卷了整个欧洲，世界发生了惊人的变化。在新的时代里，艺术观念得以更新改变，人们开始关注过去很少谈论的风格问题，并有意识地去追求不同的风格样式，形成流派纷呈的新局面。随着自然科学的发展，人们对光和色彩有了深入研究。中国、日本等东方艺术的引入，让新的视觉语言和审美观念得到了前所未有的重视。因此，新古典主义、浪漫主义、写实主义（现实主义）、印象主义

图1-13　素描手稿　凡•高

需要全本请访问 www.ertongbook.com