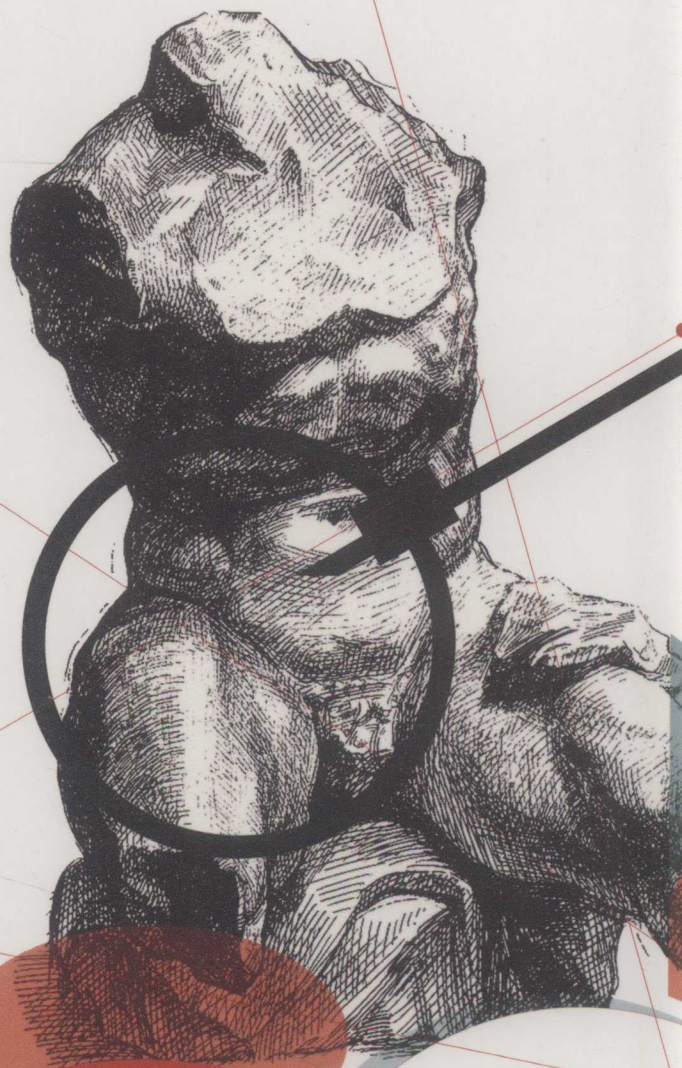

高等院校美术与设计类创新型“十二五”规划教材

艺术顾问 李也青

主编 叶猛 钱浩

BASIC SKETCH

基础素描

014042044

J214-43
57

高等院校美术与设计类创新型“十二五”规划教材

艺术顾问：李也青

主 编 叶 猛 钱 浩

副主编 丁静楠 胡左英

BASIC SKETCH

哈尔滨工程大学出版社

北航

C1729479

基础素描

J214-43
57

内 容 简 介

本书旨在总结造型规律,提高学生的素描能力,试图以素描认识和素描语言为切入点,为学生提供相对完整的知识结构。本书主要分为“素描概述”“素描课题训练”“素描工具、材料与技法的拓展”和“素描作品的临摹与赏析”四大部分。

本书可作为美术学院及相关专业的教材,也可供绘画爱好者参考和使用。

图书在版编目(CIP)数据

基础素描/叶猛,钱浩主编.—哈尔滨:哈尔滨
工程大学出版社,2013.7
ISBN 978-7-5661-0607-0

I. ①基… II. ①叶… ②钱… 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(2013)第149203号

策划编辑 徐 峰 李 慧
责任编辑 李 鹏
封面设计 广通文化

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
地 址 哈尔滨市南岗区东大街直街124号
邮 编 150001
发行电话 0451-82519328
传 真 0451-82519699
经 销 新华书店
印 刷 北京紫瑞利印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 6.5
字 数 200千字
版 次 2013年7月第1版
印 次 2013年7月第1次印刷
定 价 42.00元

<http://www.hrbeupress.com>

E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

对本书内容有任何疑问及建议,请与本书编委会联系。邮箱 designartbook@126.com

序

Preface

素描是一切造型艺术的基础。艺术家的思维方式首先就是素描的思维方式，所以，打好素描基础有利于造型艺术的学习。学习素描，需要对透视、解剖等基础知识进行了解和掌握，需要对大师经典作品进行临摹研究，同时还需要熟悉艺术史各时期的美学原则、造型规律、观念以及各种表现技法。

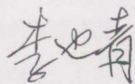
由湖北师范学院美术学院叶猛老师主编的《基础素描》区别于一般的技法指导性教程，是一本理论研究与技法实践兼备，可读性强的素描著作，特别是在对素描的认识、赏析方面都有自己独特的见解，这源于编者多年来对素描教学的关注和实践经验。

叶猛老师具有深厚的肖像和人体素描功底，这源于他对西方大师素描的透彻研究。其研究成果集中体现在“形体认识”和“用线技巧”方面，其独具特色的“经纬线造型”“凸形线造型”理论，以及“可变的动态，不变的形体”和“可变的光影，不变的形体”的观察方法贯穿于全书。

素描的观察方法和材料技法运用知识是本书的亮点。叶猛老师曾作为国家公派留学生于2003—2006年留学俄罗斯苏里科夫美术学院，对俄罗斯的素描教学特点非常熟悉，这些都在本书第二章和第三章中有所体现。本书注重整体的观察方法，强调“平面化”构图训练对处理复杂场景的作用，而且打破了常规的工具材料和素描的单色概念，详细介绍了俄罗斯美术学院素描教学中使用的材料与综合技法。丰富的素描材料和技法对于素描语言的拓展具有重大意义，可为以后的艺术创作打下坚实的技法基础。

本书还有一个亮点是“素描作品的临摹与赏析”。本书将临摹和赏析单独作为独立一章，由此可以看出作者对其的重视程度，尤其是在“怎样欣赏”“怎样临摹”“临摹时应注意哪些问题”等方面写得很有特色。临摹是最好的老师，懂得欣赏才懂得学习。

总之，本书着重于对学生主观能动性的培养，能够提高学生的素描技能与绘画修养，是一部有深度且实用性很强的教程。

湖北师范学院美术学院院长、教授

前言

Foreword

素描“是一切造型艺术共同的基础”的认识，早在16世纪欧洲的文艺复兴时期就已形成，并作为美术学院最为重要的教学内容延续至今。在这400多年里，素描教学体系不断地发展和自我完善，特别是在近100年里，由于现代主义思潮的冲击和世界文化格局的剧烈变化，各国的美术学院都形成了具有地域文化特征和不同培养目标的素描教学模式。20世纪70年代末，随着文化的解放，带来了西方现、当代艺术对中国美术院校的又一次冲击，统治了中国素描教学数十年之久、造成“千人一面”局面的“苏派”（准确地说契斯恰科夫学派）体系遭到质疑。因此，各地的美术院校都在摸索中逐渐形成了各具特色的教学模式，出现了以中国美术学院和中央美术学院为代表的南宗北派，以及20世纪末全国百花齐放的局面。然而，随着21世纪的到来，中国社会走向多元化，艺术逐渐失去了统一标准，学院的艺术教学也随之“迷失”了方向，甚至显得有些急功近利，这主要是由于原有单一的教学知识体系已不能解释当今多元的艺术现象，更不能为之提供教育服务。

素描语言是最能接近艺术创造本源的有效载体。在找到能够适应当代艺术环境、新的和成熟的教学体系之前，只能在总结经典艺术的基础上尽量对当代的各种艺术观念有所涉及。本书分为“素描概述”“素描课题训练”“素描工具、材料与技法拓展”和“素描作品临摹与赏析”四大部分。其中，“素描概述”部分主要是从发展史的角度讲述素描造型观念的变迁，并介绍了相应的理论知识，力求从较高的起点解读现、当代艺术现象。“素描课题训练”是本书重点，是对静物、石膏像、人物肖像、人体、着衣人物和场景写生等传统素描语言的研究与学习，主要涉及以“写实再现”为主要内容的素描技法和理论知识。这种以“写实再现”为主体的教学体系，在数百年的学院教学中不断地发展和完善，已经非常成熟。经过历史验证，这种相对严谨的教学体系，即使是在今天也是经典和适用的，因为基础素描为一切造型艺术提供了经验。“素描工具、材料与技法拓展”“素描作品临摹与赏析”两个部分，主要是对材料运用技巧和素描观念做较为深入的介绍与分析，作用在于凸显临摹和赏析对于素描学习的重要意义。

面对当下素描教学中存在的学生忽略素描基础训练而迷恋当代艺术的现象，需要强调的是：素描是一种思维方式，是解决绘画问题最具实效的手段，任何形式的艺术都逃避不了素描问题；基础素描和现、当代艺术之间并不是一种并列的关系，而是一种先与后、继承与发展的因果关系。现、当代艺术在本质上，是建立在对前人经验的总结、提炼和发展的基础上，并不是一般表象所呈现的“反叛与决裂”，它们之间有着千丝万缕的联系。因此，避开对传统造型艺术基本规律的研究和学习而进行所谓的自由表现是本末倒置和不可取的。

由于编者水平有限，书中难免存在不足之处，还望广大读者予以批评和指正。

编者

目录 Contents

第一章 素描概述 001

第一节 素描的概念 / 001

第二节 素描艺术与素描教学的发展 / 002

- 一、素描艺术的发展 / 002
- 二、素描教学的发展 / 007

第三节 素描的基本要素 / 009

- 一、形体与结构 / 009
- 二、空间与透视 / 010
- 三、明暗与线条 / 012
- 四、构图与肌理 / 015

第二章 素描课题训练 018

第一节 静物素描 / 018

- 一、静物素描的观察方法和表现方法 / 018
- 二、静物素描的训练方法 / 019

第二节 石膏像素描 / 022

- 一、石膏像素描的意义 / 022
- 二、石膏像素描的训练方法 / 022
- 三、石膏像素描的写生步骤 / 024

第三节 肖像素描 / 028

- 一、肖像素描的观察方法 / 028
- 二、肖像素描中的结构 / 028
- 三、肖像素描中的明暗 / 032
- 四、肖像素描中的空间 / 033
- 五、肖像素描表现方法 / 034

第四节 人体素描 / 042

- 一、人体比例与形态 / 042
- 二、人体解剖与透视 / 043
- 三、人体运动和平衡 / 047
- 四、人体素描的语言和观念 / 048
- 五、人体素描的观察方法 / 050
- 六、人体素描的训练方法 / 051

第五节 人物与场景素描 / 057

- 一、人物与场景素描的观察方法 / 057
- 二、画面的构图 / 058
- 三、构图小稿训练 / 066

第三章 素描工具、材料与技法拓展

069

第一节 传统素描工具和材料 / 069

- 一、木炭 / 069
- 二、色粉笔 / 069
- 三、钢笔 / 072
- 四、毛笔与水性颜料 / 073

第二节 俄罗斯学院素描所使用的材料与技法介绍 / 074

- 一、使用的材料 / 074
- 二、制作底色 / 075
- 三、作画技巧 / 076

第四章 素描作品临摹与赏析

081

第一节 素描作品临摹 / 081

- 一、临摹的意义 / 081
- 二、临摹的方法 / 082
- 三、素描临摹时要注意的问题 / 084

第二节 素描作品赏析 / 087

参考文献

098

第一章 素描概述

本章知识点

■ 素描的概念；素描艺术与素描教学的发展；素描的基本要素。

学习目标

- 了解素描的概念。
- 熟悉与掌握素描艺术的发展、素描教学的发展。
- 熟悉与掌握素描的几大要素：形体与结构、空间与透视、明暗与线条、构图与肌理。

第一节 素描的概念

素描是造型艺术中最直接快捷的表现方式。从史前在洞穴岩壁上勾勒动物形象的原始人，到当代最著名的艺术大师，都离不开素描这种表达手段，它以自由、单纯、直接、敏感和便于独立思考的特性激发着艺术家的创作灵感，并始终以最真诚的态度把握着时代的脉动。

长期的艺术实践证明，素描在艺术发展历程中的价值具有前瞻性。对于历史上的绝大部分图形艺术形式、艺术语言的探索首先是以素描方式进行，因为在绘画语言中，色彩之外的绝大部分问题实际上都是素描问题，艺术家的思维方式首先就是素描的思维方式。甚至在很长的历史时期里，人们认为绘画、雕刻等艺术形式的区别只是在素描思维的基础上所使用的工具不同而已。

随着现代、当代艺术中各种表现语言的不断丰富与拓展，作为再现艺术的基础不再是素描训练的唯一功能，素描语言从此变得更加丰富，生命力也因此变得更加旺盛。但是，什么是素描呢？给游弋于传统和现代语境之间的素描艺术下一个准确定义是很困难的，只有通过以下观点来认识素描。

(1) 素描是一切造型艺术的基础，是用线条和明暗来表现物象的形状、结构和色调的方式，用于绘画之初的形式研究。素描也是训练画家观察力、表现力的最佳艺术语言。

(2) 素描是一种最基本的对话形式，是作者对自然进行认识和探索的简便工具，因此，即使是以“客观再现”为目的的传统素描，也是自然和作者理性分析的一种契合，并不在于完全客观的描摹。达·芬奇就曾说过：“那些作画时仅凭实践和肉眼的判断，而不运用理性的画家，就像一面镜子，只会抄袭摆在面前的一切东西，而对它一无所知。”

(3) 以20世纪初现代主义为分水岭，可把素描的发展和类型分为“客观再现”素描和“主观表现”素描。前者代表的是以“美的经典”和“高雅的美”为审美宗旨的、古典的和传统的艺术；后者是指以“主观表现”为目的的现代主义和当代艺术。这只是一个大致的分法，因为从本质看，“客观再现”时期的艺术中也有主观表现的成分。

(4) 学习素描，需要进行透视、解剖等知识的学习和掌握，需要进行大量的大师作品临摹，需要熟

悉艺术史上各时期的美学原则、造型规律、观念,以及各种艺术表现方法。

(5) 素描的工具材料丰富,表现力强,是艺术家最忠实的朋友。传统的铅笔、炭笔、粉笔、钢笔、毛笔,甚至水彩、油彩、丙烯等都可以用来画素描,丰富的材料可以满足各种形式与质感的表现,为艺术家的形式研究和语言创新提供了最大的便利。因此,素描不仅仅是初学者的必经之道,也是成熟艺术家甚至大师们所不可忽视的艺术手段。

(6) 素描工具材料使用方便快捷,其单色和少色的特点,便于学习者集中精力解决造型问题。

(7) 素描不仅是解决问题的手段,更是一门具有独立面貌的艺术表现形式。早在古代,各种素描材料基本上已发展完善,即使是在科技发达的今天,素描艺术所使用的材料也与古代大致相同,这说明素描作为独立的艺术表现形式在当时就为艺术家们所认同。在古代,不仅有达·芬奇、米开朗琪罗等重视素描的大师,也有丢勒、荷尔拜因、安格尔等热衷于画素描的大师。到了近代,素描作为一种独立的艺术语言形式曾被刻意强调出来。

时代的骄傲,也是素描理论的奠基者和对后人产生巨大影响的素描大师(图1-1至图1-3)。文艺复兴时期素描作品的主要特点是:动态优美、结构严谨、注重线条的表现力、个人风格明显。单从造型语言来说,虽然光影造型观念已经发展成熟,但以线造型,线面结合,并以触觉的经验来表现形体的起伏依然是这个时期造型的主要特点。在这些作品中,我们可以强烈地感受到画家的自信和自由表现的激情,而这种时代精神在之后画家的素描中很难看到。

从文艺复兴至19世纪末,是欧洲艺术的后古典时期,出现了如鲁本斯、伦勃朗、安格尔等很多优秀的素描大师。这个时期的素描逐渐多样化,更加注重个性素描语言的表现。如:鲁本斯的素描表现了一种激情和狂野的美(图1-4);伦勃朗的素描表现了物象的空间和光的精神性;而安格尔的素描则停留在对古典美的赞颂之中。安格尔提出在绘画中“线条就是一切”。其线条比文艺复兴时期的线条更加概括、洗练,更具有精神性。此时,学院派素描教学体系在法国发展到成熟的颠峰,并影响了包括俄罗斯、中国在内的许多国家。

第二节 素描艺术与素描教学的发展

一、素描艺术的发展

素描作为最早的形象语言,是伴随人类文明的出现而自然生成的。从史前的洞穴岩画的简单线描,经古埃及、古希腊、古罗马、中世纪时期典雅的线性素描,到文艺复兴时期具有优美造型、准确解剖等特点,并有着三维立体形象的刻画,素描已完成了以“再现”为目的的自身发展,形成了相当成熟和完整的语言体系。直到今天,我们对“客观再现”素描的认识基本还停留在那个时期的理解上,并无多大的发展。

15~16世纪的欧洲文艺复兴时期是素描艺术发展的重要时期。

由于具有了解剖、透视、体积、光影的科学认识和人文主义的复苏,当时的许多艺术大师都致力于素描语言的研究,甚至是素描教学法的研究。这些研究超越了当时“素描作为绘画的前期准备步骤”的初衷,为素描艺术语言的发展做出了杰出贡献。达·芬奇、米开朗琪罗、丢勒、荷尔拜因等艺术大师是那个

图1-1 达·芬奇作品(意大利)

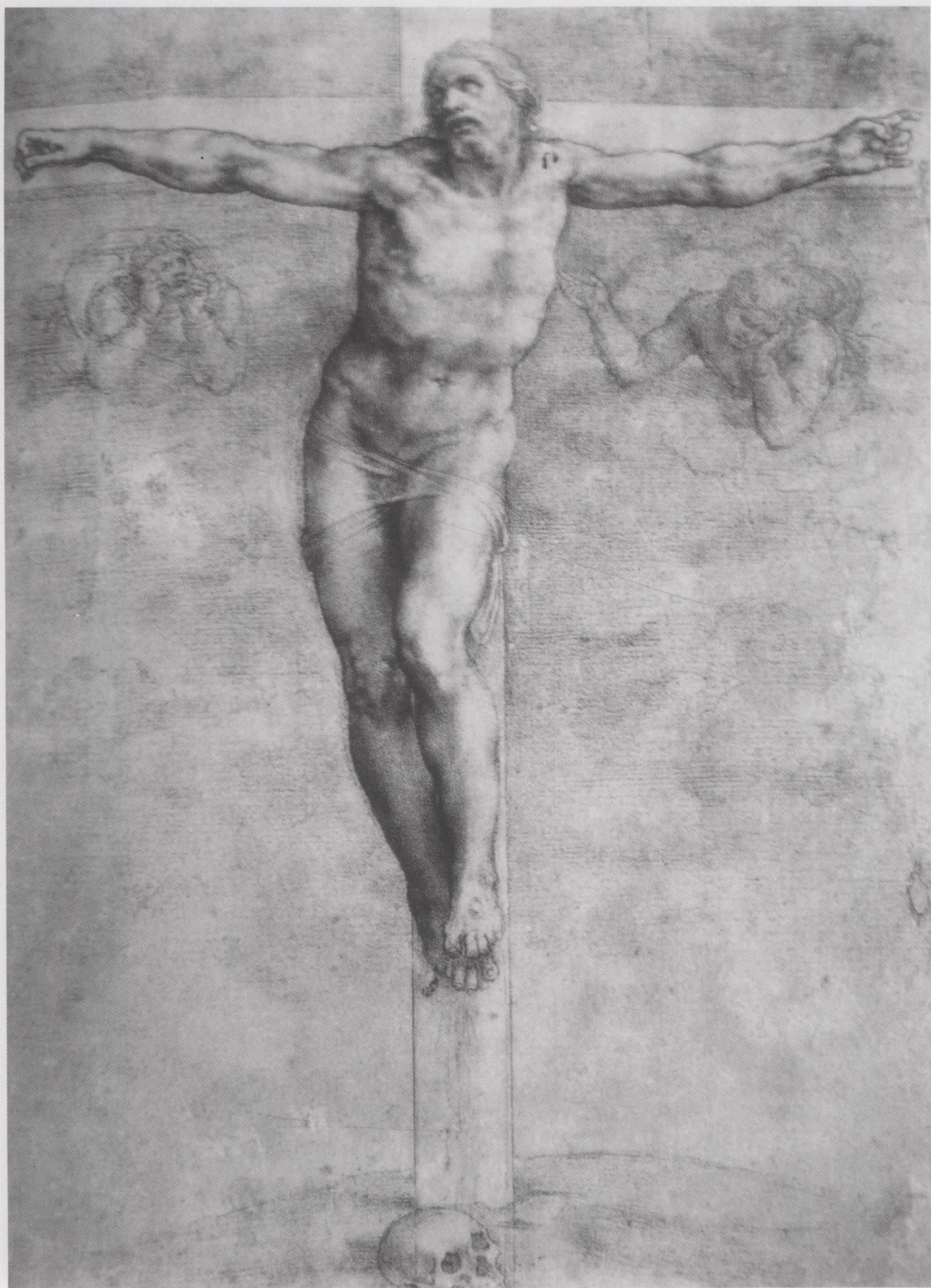

图1-2 米开朗琪罗作品（意大利）

图1-3 丢勒作品（德国）

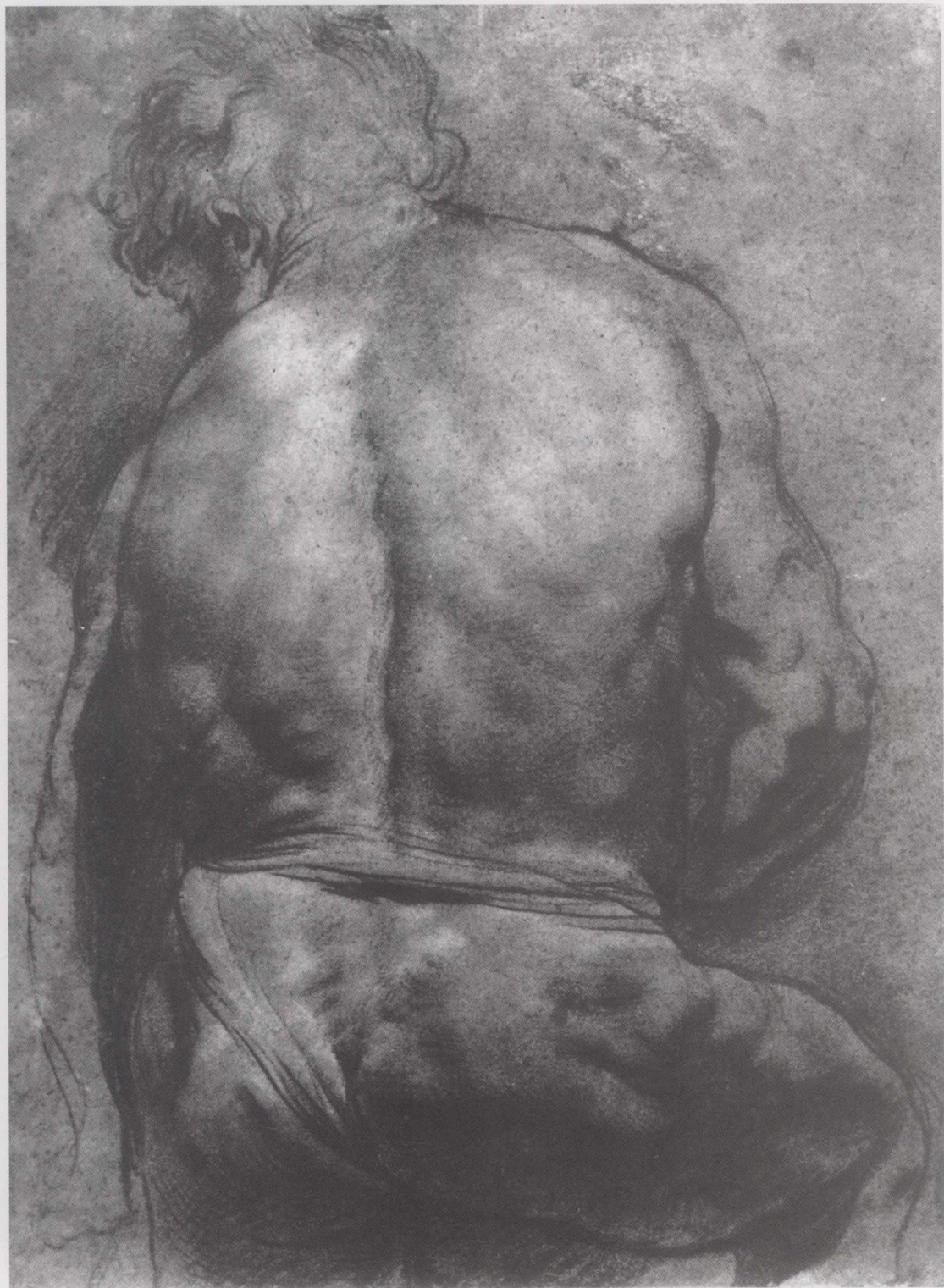

图1-4 鲁本斯作品（佛兰德斯）

19世纪末20世纪初,针对学院派艺术迂腐僵化的状况,巴比松画派尊重自然和直接表现自然的倡导引发了现实主义、印象派运动,画家们学会了以最诚挚的态度去观察和发现自然,而不拘泥于前人的经典和规范。从此,观察方式的不同带来了素描艺术的自由表现,一些伟大的素描画家由此诞生:柯罗、米勒(图1-5)、库尔贝等画家的素描质朴;德加的素描高贵而又生动(图1-6);凡·高的素描狂乱而压抑(图1-7)等。所有这些画家抛弃了僵滞呆板的古典主义,以不同的视角使素描有了新的发展。

在短暂的放松和情感抒发之后,塞尚发现当时印象派的绘画丢失了使画面稳固最本质的东西——结构。丢失了结构,画面就会显得松散不结实;失去了理性分析,画面就会显得轻浮。于是,塞尚发现并还原了物象最本质的结构——即形体的结构、画面的结构和色彩的结构。由此,绘画被还原成最为结实稳定、最为理性的几何形,并由此开启了现代主义之门。塞尚之后的艺术家围绕着艺术本体如火如荼地展开创作:以毕加索为代表的立体派、以马蒂斯为代表的野兽派,还有表现派、抽象派等,无不与结构、色彩以及它们所包含的精神因素有关,素描由此从客观再现转向主观表现(图1-8、图1-9)。

图1-5 米勒作品(法国)

图1-6 德加作品(法国)

图1-7 凡·高作品(荷兰)

图1-8 毕加索作品（西班牙）

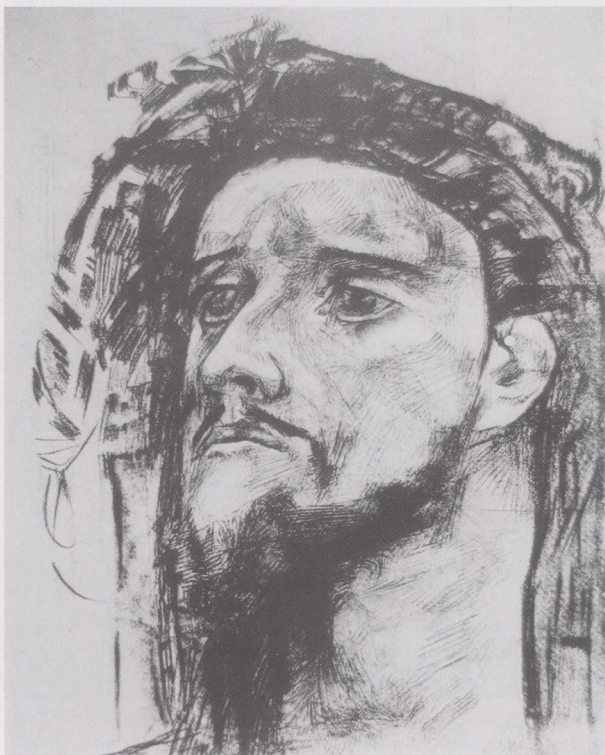

图1-9 弗鲁贝尔作品（俄罗斯）

现代艺术是反传统艺术的，但它的源泉还是来自传统。塞尚是从学院派古典大师普桑那里发现了坚实的画面结构，艺术的发展从来不是断裂的，只有学习和了解传统才可以更好地去发展它和超越它。

二、素描教学的发展

素描被认为是一种独立的艺术表现形式，最早始于文艺复兴时期的意大利，与此同时素描还被认为是绘画、雕塑和建筑三大造型艺术不可或缺的共同基础，因为它可以强调和突出这些造型艺术活动的理性特征和逻辑思维的特质，从而提升这类形式的艺术品格以区别于手工艺。而这之前的素描都是作为绘画的准备步骤而存在的，基本都是些草图和速写。最早的和成熟的学院素描教学源于这个时期意大利佛罗伦萨的萨迪塞诺学院。

亚里士多德认为，人类的感官所感知到的并非事物的本质或全部，而只是事情的偶然性。与视觉相联系的不是线条而是色彩，因为线条通过视觉是不存在的，因此是理性的。相反，色彩是可以直接通过视觉感知的，因此色彩是表象的、感性的。

理性与感性、素描与色彩关系的思考并不仅限于哲学家，特别是从艺术自我觉醒的文艺复兴时期以来，绘画中的素描与色彩之争在艺术发展史上就从未间断过。但无论是文艺复兴时期米开朗琪罗代表的佛罗伦萨学派与提香代表的威尼斯学派之争，17世纪法国的普桑派与鲁本斯派之争，还是19世纪的安格尔与德拉克洛瓦之争，并非只是简单的讨论素描与色彩孰优孰劣的问题，而实质是绘画中的“理性与感性”之争。

然而，随着时代的进步，人们对色彩的认识不再停留在感性层面之上，而素描也不仅仅是理性的代名词。于是，素描与色彩的“理性与感性”之争转向了“谁更真实”的争论。对于以“客观再现”为目的的艺术创作，素描的优势是绝对的，而色彩则处于从属的地位。当艺术的“客观再现”让位于“主观表现”之后，色彩的作用得到强调，几乎取代了素描成为绘画艺术的主角，但事实是——此时的素描则以更加理性、更加精练的形式支撑着绘画的躯体，它是以色彩的明暗、形状、大小以及画面的结构等形式出现的，依然是绘画的灵魂。虽然在当代艺术环境中，素描“客观再现”的作用丧失，但它的精神性却得到了张扬。

纵观艺术发展史，艺术的发展实际上就是对事物“认识方法”的变迁史，是从“记录”到“再现”，再到“表现”的变迁史，是关于艺术要素在不同历史时期、文化背景下的表现史。例如，不同的时期对于空间的追求就有不同的表现：文艺复兴前艺术属于平面或浮雕般的浅层空间；文艺复兴及后来的古典时期艺术，由于对事物有了科学认识，这时期的艺术追求的是有真实效果的三维空间；19世纪末，随着现代主义思潮的推动，艺术家们已不满足绘画的单一呆板的面貌，为了获得更大的发展空间，绘画的空间要素进而重新又回到浅层和平面（当然，此时的浅层空间和平面空间与文艺复兴之前的性质已大大不同，它脱离了“描述”功能而转向了抽象和表现）；当激进的现代主义热潮消退之后，又变成了空间追求的多元时期（图1-10至图1-12）。

画家对于大自然的认识只是局部、片面的。他们或致力于客观描述，或致力于内在分析；或致力于表象再现，或致力于心象表现；或致力于空间建构，或致力于概念逻辑。虽然画家之间所致力视角有很大不同，但是其中经过长期实践、聚合并约定俗成的种种绘画规律和显现出的绘画基本要素还是为我们的学习提供了可能。同时，艺术家丰富的个人研究也为我们的个性发展提供了指导方向。由此可以看出，学院的艺术教育也是基于这些规律来实施素描教学的。对绘画规律的总结和传授，为学生的个性发展提供指导和参考。

学习素描必须完成几种能力的培养，即：准确的描绘能力、独立的分析能力、造型规律的提炼能力和主观的表现能力。这是对事物从认识到表现的过程，也是艺术发展的主要脉络。

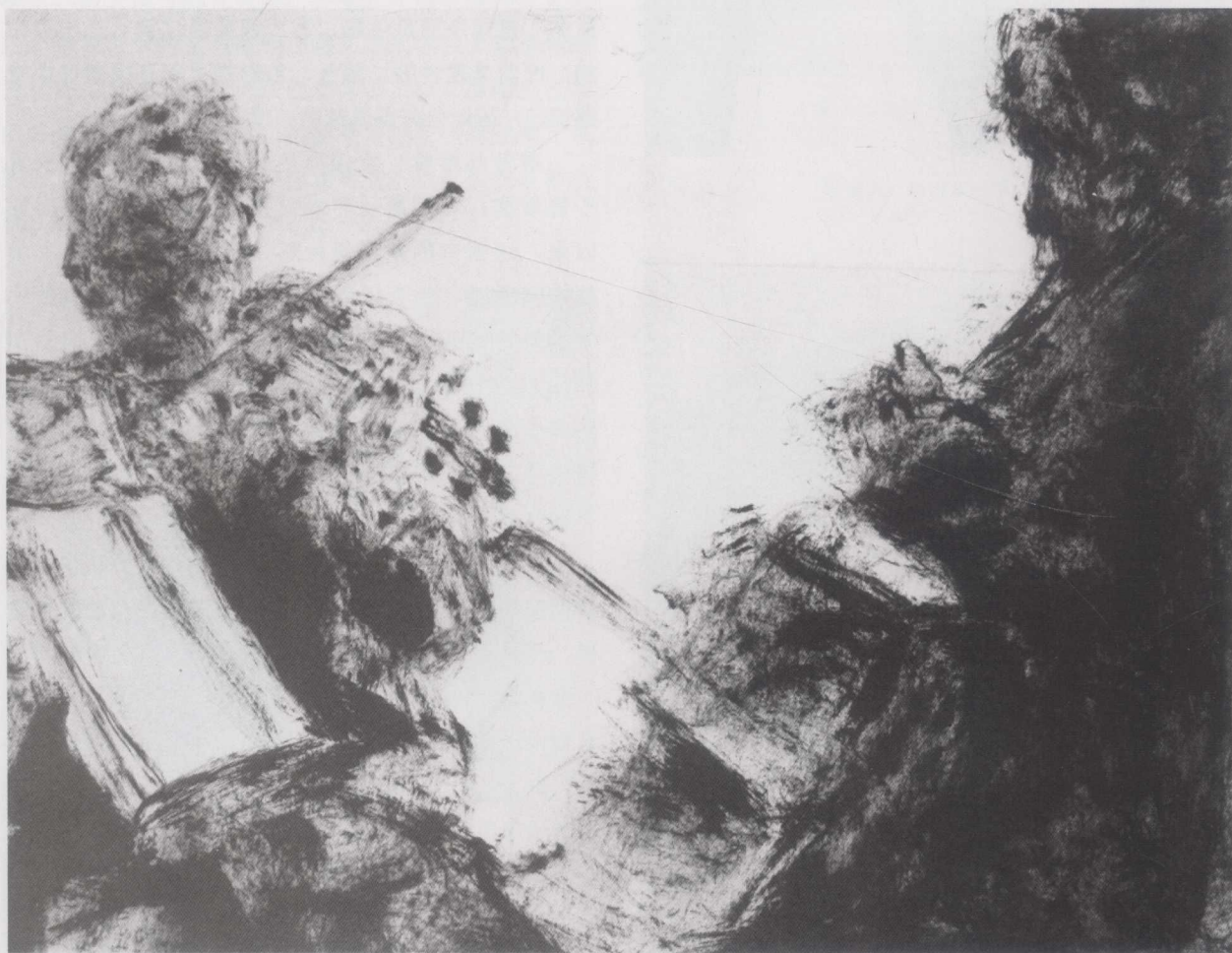

图1-10 阿利卡作品（以色列）

图1-11 克莱门特作品 (意大利)

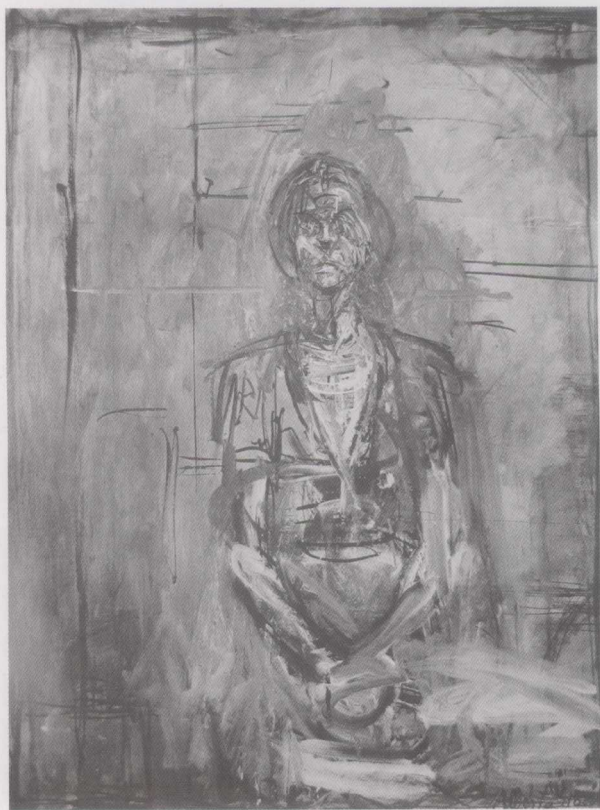

图1-12 贾科梅蒂作品 (瑞士)

第三节 素描的基本要素

素描的要素实际上就是构成素描表现语言的因素,包括形体与结构、空间与透视、明暗与线条、构图与肌理等。

一、形体与结构

形是人们对物象的认识基础,如苹果是圆的、烟盒是方的等等。简洁的形状总是让人们记忆深刻,以至于生活中我们常常用方形、圆形去归纳看到的所有事物。然而,在素描的观察中却不那么简单:“形”与“体”在物质对象中是分不开的,“形”即是“体”,“体”即是“形”,即使是一张纸也是有厚度有体积的。不能平面地去理解和描绘对象,只有当它们立体地跃然于纸上时,才是真实地摹写了对象。

简单的几何形体最具立体感和本质性。我们描绘的对象往往不都是标准的几何模型,大多是形体细节复杂多变的自然对象,如人物、风景等。如果只注意局部而失去整体,那样的素描将是松散和毫无表现力的。只有排除细节的干扰,进行大胆归纳和概括,画面才可能出现张力。被誉为“现代绘画之父”的塞尚就认为:世间万物都可以用球体、立方体、圆锥形体和圆柱体等来概括,它们才是物象“形”的本质。塞尚的观念对于我们认识世界、处理复杂对象时是有很大帮助的,特别是在概括体积和处理画面构成关系的时候更是如此(图1-13)。

要画好一个物体还离不开物象的结构表现。结构,或者说是解剖。准确地解剖结构可以使形体显得结实和真实。

任何形体都有自己的结构:石膏方形体的结构具有人工痕迹,它由六个相同的方形面和十二条相等的棱线组成;树也有树的结构,由根而发,到粗大的树干、细小的树枝,再到由单薄树叶组成繁茂的树冠,从整体到每一个细节无不体现着自然结构之美;就是一座山,它也有山的结构,它是地质运动和大自然磨削的结果。同样,与世间万物一样,“人”本身有着自己的生理结构:骨骼支撑着整个身体,主宰人体比例的协调;肌肉使人体具有了体块关系和基本形象;经脉、脂肪和皮肤使人体形象生动丰满;所有的要素在一起就形成了一个活生生的、充满动感活力的人——这就是我们对人的结构应该有的理解。画人物素描而不去理解人体解剖是很难接近真实的。

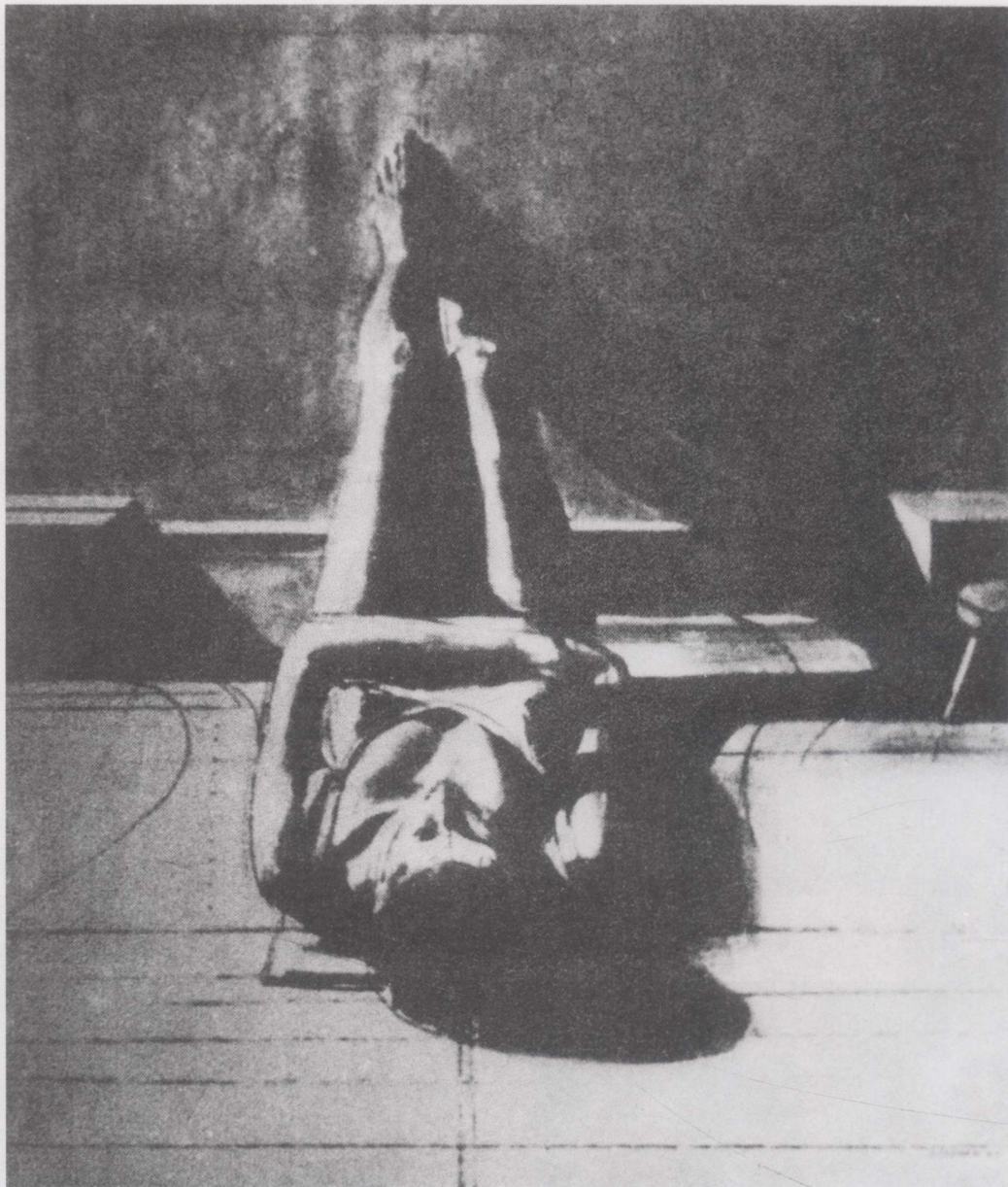

图 1-13 概括的形体

二、空间与透视

一个立体的物件摆在观察者面前，它会随着自身大小以及视角、视距的变化而产生不同的几何透视关系。例如，一栋房子在人们面前，它会产生强烈的近大远小的透视和空间感；而人们面前的一个烟盒，产生的透视变化和空间感则要小得多。画风景和静物时，就常常会有这种不同的视觉体验。在我们的眼睛还未得到磨炼时，错误的透视往往会影响到空间表现，会使物象比例失调。

几何透视是对物象所处空间的本质概括，比起虚实处理，透视在表现物象空间感时所起的作用是决定性的。一幅透视准确的素描，即使是没有影调的单纯

线性素描也可以表现出较强的体积感。透视是搭建立体形象的架构。要想处理好画面的空间，必须好好学习透视，了解与物象的距离和视角高低的不同所产生的变化，找出“视平线”、消失点；必须做到有能力处理好较为复杂场景的透视关系（图1-14）。

除了利用物象本身的透视来表现空间感之外，空气的透视也会加强空间感。空气透视是指大气尘埃对视觉的影响，近处物象对比强烈、清晰而厚重，而远处对比柔和、模糊而轻薄。在室内的静物、肖像写生时空气透视并没有多大影响，但我们通常会刻意表现这种视觉效果，物象近处清晰而边缘模糊，使素描更具感染力。