

中国美术·素描基础

刘汉民 等 编著

Chinese Art: The Basis of Sketching
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

中国美术·素描基础

刘汉民 等 编著

Chinese Art: The Basis of Sketching
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

素描基础 / 刘汉民等编著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.2

(中国美术)

ISBN 978-7-5314-5753-4

I. ①素… II. ①刘… III. ①素描技法 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024988号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 28

字 数: 600千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 李 彤 郭 丹

装帧设计: 范文南 彭伟哲

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5753-4

定 价: 220.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

中国美术是以华夏民族为主题所创造出来的,是在艺术发展的长河中占有重要地位的艺术。它经过发展,始终保持着兼容并包的延续性与创新性,并对世界艺术的发展做出了极大的贡献。《中国美术》系列丛书是超大型的重点出版工程。它汇集了几百位全国高校优秀教师十多年来美术理论研究和教学实践总结的优秀成果,形成了一套完整的教学体系。这些是最为扎实的理论基础和丰富的知识体系,将会带给读者一个全新、权威的体验。

随着创意经济时代的到来,今天的艺术领域发生了飞速的变化。在工业化、全球化、城市化的大背景下,各类艺术不断拓展出新,社会经济发展对艺术、设计、创意人才的需求也在日益增加。2011年,国务院学位委员会、教育部对我国高等院校的学科门类作出了重要的调整,将艺术学从文学门类中分离出来,成为新的独立的学科门类。由此,艺术学理论、美术学、设计学升为艺术学门类下的一级学科。这是艺术学科自身发展的必然结果,也是时代发展对艺术学科的要求。它将极大改变我国艺术教育的整体格局,直接关系到中华民族伟大复兴所必需的自主创新能力培养的大问题。

近两年来,根据艺术学学科设置的此项变化,为适应普通高等院校艺术专业教育发展的需要和社会人员艺术学习和欣赏的需求,建构艺术学的学术框架和科学规范教学用书,我们组织编辑了《中国美术》大型系列丛书。本系列丛书涵盖美术学下设的主要分级学科的内容,是大美术的概念,是针对中国人学习和认识美术的需要所配备的图书。它的出版也将造福于中国美术事业,不论在理论界,教育界都具有里程碑的意义。

美术的种类及其主要特征,是美术本身的基本规律的重要内容之一。它也是进行美术创作及鉴赏首先需要掌握的基本知识。它通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种艺术。17世纪欧洲开始使用这一名称时,泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等。

绘画的种类和形式丰富多彩。由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异,世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为,从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画,与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画,是世界上最重要的两大绘画体系。绘画在历史上互有影响,对人类文明作出了各自的重要贡献。

从画种来分,它可以分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具和表现技法不同,又可分成不少样式。从绘画表现的题材内容来分,一般习惯把绘画分成肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。同样的,这几种绘画也不限于使用某一种物质材料和工具,即油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画,其他画种也大多可以用来画上述几种题材的绘画。

中国绘画和中国书法关系密切,两者的产生和发展相辅相成,故历来都有“书画同源”之说。中国书法是中华民族传统文化的瑰宝,是独居世界艺术之林的艺术形式之一。甲骨文、金文、汉简、隶书等,不同时期的座座丰碑,为人类的艺术世界贡献颇丰。中华民族对书法艺术更是情有独钟,几千年来代代相传,使书法艺术璀璨夺目。

本套《中国美术》图书共计23种。主要围绕基础、创作、欣赏、研究四个方面而展开。具体有《素描基础》《色彩基础》《速写基础》《解剖·透视》《水彩·水粉》《中国画及其教程》《油画基础》《综合绘画》《绘画理论》《摄影基础》《楷书临写与创作》《名碑名帖临创指南》等。

设置艺术学门类为我国艺术类人才培养提供了更大的空间和自主性。在新的学科门类体系下,针对美术学科的特性,有系统、有计划、有新意地推出美术学范畴的图书,以供社会广大美术爱好者、高等院校师生之用,对繁荣和发展我国高等艺术教育事业有积极的意义。

Preface

Chinese Art is centered on the Chinese nation and has an important position in the art history. It maintains the features of inclusiveness and innovation, which has made great contribution to the development of world's art. The series of *Chinese Art* is a huge publishing project, which is the achievement of the theoretical research and teaching practices of hundreds of university teachers over a decade and has developed into a complete teaching system. It is the most solid theoretical basis and rich knowledge system and it will give a brand-new and authoritative experience to the reader.

With the arrival of the creative economy, the art has witnessed rapid development. With the industrialization, globalization and urbanization, various kinds of art have come into being and the social and economic development has greater need for talent in art, design and creativity. In 2011, the State Council Academic Degrees Committee and the Ministry of Education made major adjustment on the discipline of colleges, separating the study of art from literature as an independent discipline. As a result, artistic theory, fine arts and design science have become the first-level discipline of art. It is the inevitable result of the development of art and the requirement of age on art. It will greatly change the pattern of China's art education and is directly related to the cultivation of independent creativity of the Chinese nation.

For the past two years, based on the change of the art discipline and to accommodate to the development of art major of university and the need for art learning and appreciation, we compiled the large series *Chinese Art* with the aim to establishing the academic framework and standardizing teaching books. The series covers the major part of the hierarchical subjects of the fine arts. It is the ideal book for Chinese to learn about the fine arts. Its publication will bring benefit to the Chinese art and has great significance in both the theoretical circle and the educational circle.

The categories and the major characteristics of the fine arts are the major content of artistic features. It is also the basic knowledge for artistic creation and appreciation. It usually refers to the kind of visual art in certain space such as painting, sculpture, industrial art and architectural art. When it was firstly used in Europe in the 17th century, it generally referred to the paintings, sculpture, literature and music with aesthetic significance.

There are lots of categories and forms of paintings. Due to the differences in

society, politics, economy and cultural tradition among nations,*the artistic form, ways of expression, artistic style differs greatly in paintings. Generally speaking, eastern paintings originated from ancient Egypt, Persia, India and Chinese and western paintings originated from ancient Greek, Rome with Europe as the center form the most important two painting systems in the world. The painters have had impact on each other and have done great contribution to human civilization.

In terms of painting classifications, it can be classified into Chinese painting, oil painting, print, water colour, gouache, sketch and speed painting. According to the materials, tools and performance techniques, the paintings can be subdivided. Based on the theme, it can be classified into portrait, genre painting, history painting, landscape painting and still life. Similarly, the above paintings can also be done with different materials and tools. In other words, oil paintings can be portrait, genre painting, history painting, landscape painting and still life. Other categories can also be done with different themes.

Chinese paintings are closely related with Chinese calligraphy and they supplement each other. Chinese calligraphy is the treasure of traditional Chinese culture and a unique form of world's art. The inscriptions on bones or tortoise shells of the Shang Dynasty, inscriptions on ancient bronze objects, bamboo slips of Han Dynasty and clerical script are all the milestone of respective times and treasure in world art. Chinese nation shows special preference to calligraphy, which has been passed by generation to generation and makes calligraphy more dazzling.

There are altogether 23 kinds of books in *Chinese Art*, which centers on basis, creation, appreciation and research. Specifically, they are *The Basis of Sketching*, *The Basis of Color*, *The Basis of Quick Painting*, *Anatomy and Perspective*, *Gouache and Watercolor*, *Chinese Painting*, *The Basis of Oil Painting*, *Integrative Painting*, *Painting Theory*, *The Basis of Photography*, *Copy and Creation of the Regular Script*, *Guide of Famous Copybook for Calligraphy* and so on.

The establishment of art provides larger space and autonomy for China's art talents. Based on the characteristics of the fine arts discipline, to promote artistic books in a systematic, planned and creative way for art lovers and universities students and teacher has significance to the prosperity and development of China's higher art education.

Contents

总目录

01

绘画素描

刘汉民-等 编著

02

素描形式语言

仇永波-等 编著

03

新素描教程

马也-等 编著

04

素描快写

张春阳-等 编著

中国美术·素描基础

刘汉民 等 编著

Chinese Art: The Basis of Sketching
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

素描基础 / 刘汉民等编著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.2

(中国美术)

ISBN 978-7-5314-5753-4

I. ①素… II. ①刘… III. ①素描技法 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024988号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 28

字 数: 600千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 李 彤 郭 丹

装帧设计: 范文南 彭伟哲

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5753-4

定 价: 220.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

Contents

总目录

01

绘画素描

刘汉民-等 编著

02

素描形式语言

仇永波-等 编著

03

新素描教程

马也-等 编著

04

素描快写

张春阳-等 编著

01

刘汉民 等 编著

绘画素描

目录

contents

序

概述

— 第一章 素描教学的意义 009

第一节 素描的基础性 / 009

第二节 素描的艺术性 / 010

第三节 素描的时代性 / 014

第四节 素描的广泛性 / 018

第五节 素描教学的目的 / 020

第六节 素描教学与素描艺术的关系 / 024

— 第二章 素描的基本概念 029

第一节 形体概念 / 032

第二节 结构概念 / 035

第三节 结构与形体的关系 / 040

— 第三章 素描的构成形式 043

第一节 线条的构成 / 044

第二节 调子构成 / 047

第三节 调子和线条结合的构成 / 051

第四节 点、线、面构成 / 053

第五节 黑、白、灰构成 / 056

— 第四章 素描的表现形式

059

第一节 理性、写实与超写实 / 060

第二节 感性、夸张和变形 / 061

第三节 创造、意象和抽象 / 064

— 第五章 素描技法

067

第一节 几何形体和静物 / 068

第二节 石膏像 / 076

第三节 人体比例与结构 / 080

第四节 头像 / 094

第五节 半身像 / 101

第六节 人体 / 108

— 第六章 素描教学法

113

第一节 素描教学中长短期作业的关系 / 113

第二节 素描训练中的速写和默画 / 121

— 第七章 我国美术院校素描教学现状

127

— 第八章 艺术作品赏析

129

概述

OUTLINE

历史的进化使人类有了语言的交流，随之就产生了形象的交流，旧石器时期的人类用树枝和石头简单地涂画眼睛所看到的动物、山川、树林、河流等，刻画在岩石上、石壁上。到了新石器时代的氏族公社时期产生了陶器，人们就把眼睛看到的物象绘制在陶器上，比如我们见到的岩画和半坡人面彩陶鱼纹盆等，这些都可以归于原始素描范围，尤其是中国的象形文字也可以概括为图形的素描。时代的发展使我们对素描的定义也有所拓宽，人们观察的对象也由简单的动物进化到人类身体，进而从某种意义上说这是人类思维的扩展和进步。从单纯的生活现象认识到艺术感觉的物质，这是人类艺术思维一个大的飞跃。如素描教学中重要的课题——人体素描就是从形象的描绘达到了艺术思维再现阶段，就是说素描从材料、技法以及表现手段上都是不断地在发展、进步的。在高科技不断发展的今天，三维和多维空间的展现使人们对物体形象、视觉角度的变化和增多，有了更深认识，物象就更加充满了表现力和视觉冲击力。

素描在绘画的各种门类当中是首当其冲的，任何画种的突破和发展都有待于素描的先行和发展。因此对素描教学的研究是绘画艺术的重中之重，只有素描发展到新的前沿地带，其他画种才有发展的基础。在美术院校，素描教学都被列为基础课程。所谓基础也就是绘画教学

中最为基础部分，没有基础学科——素描，任何绘画专业都会是无本之木，就更谈不上发展和创新。素描教学首先谈到的是教什么，怎样教，怎样让学生体会到素描的本质、掌握素描的规律和完美的表现技法是重要的。但是，对学生的艺术思想和艺术修养的培养，审美能力的提高，艺术表现的语言和表现形式的完美也同样是素描训练的首要任务。如果美术专业的学生经过了四年的素描训练，仅仅能照着物象很准确地刻画，外表上很像或者仅仅能背画下来结构表面现象而不进行艺术概括和艺术处理，不能强调感受而夸张其本质的变化，不能根据自己的审美思想去表现客观对象以及对物象的感受而进行艺术创造，那么他的课堂作业画得再准再像，他依然没有达到素描教学的目的，他的基础是不完整的，也是不扎实的。

素描对艺术家了解和认识客观世界以及提高艺术审美的能力、表现语言的丰富和拓展都具有极为重要的意义，因此随着时代的前进，科技的进步，素描发展的更新，重新审视素描的作用和性质对当前的素描教学是很重要的。

第 1 章

素描教学的意义

本章要点

- 素描的基础性
- 素描的艺术性
- 素描的时代性
- 素描的广泛性

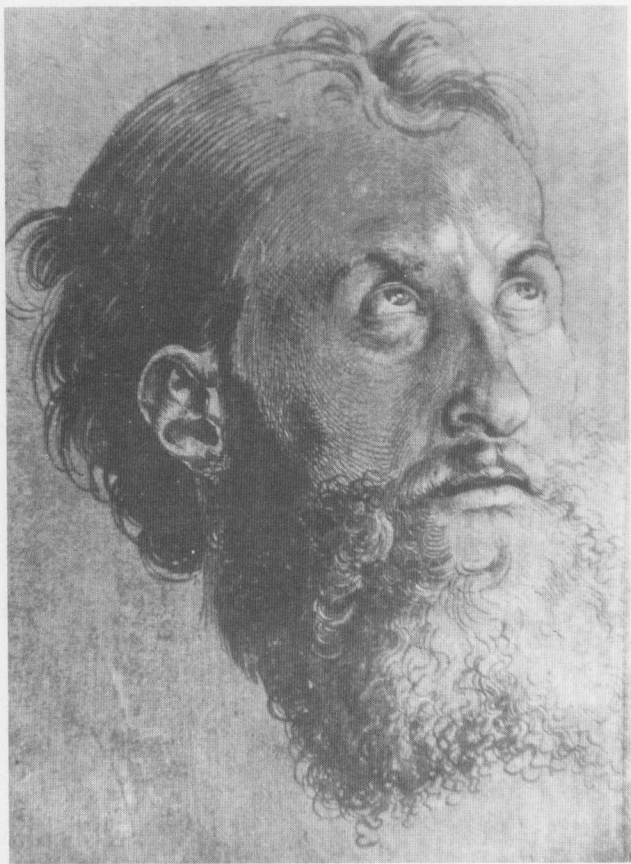
第一节 素描的基础性

无论中西,任何派别的绘画,凡有志于造型艺术者,最重要的是练好造型基本功,这基本功就是素描。无论任何学问,都要有基础,循序渐进,持之以恒,方可至大成。切不可基本功尚未稳固而妄想超群绝伦,急功近利。在素描的基础训练中,打什么样的基础,用什么样的方法达到目的都是素描基础训练所决定的。因此素描训练在某种意义上说决定了未来的艺术创作的能力、水平。

基础素描教学阶段,由于作业较多,周期性长,学生们容易产生枯燥无味近似呆板的感觉,这也是大多数学生对素描教学较为轻视的原因之一。在这个阶段中,教师应讲明基础训练的重要性。无论世界美术潮流如何发展、如何变换,素描基础训练是不可少的。没有基础训练,就没有艺术发展的后劲,就会成为“无源之水,无本之木”。尤其当前商品大潮中的热门专业,如工业设计专业的学生更容易忽视素描基础训练。教师应采取近似强化手段使学生认识到素描过程对美术家或艺术家来讲是一个思维过程,没有这个过程就没有整个认识,就不可能达到艺术感觉的升华和飞跃,也不可能领会“感觉、认识、掌握”这一艺术创造规律。

鲁本斯

丢勒

第二节 素描的艺术性

素描不仅是美术训练手段之一,而且是一种独立的艺术门类。它本身也是一种艺术表现形式。一幅好的素描作品,也是好的绘画作品。同样,从艺术角度来说,以各种门类、不同画种、不同绘画工具所绘制的作品,都是平等的,都是从自己的角度去反映客观世界。各种艺术门类都有其伟大不朽的作品,都有其伟大的艺术家和欣赏他的观众。正是由于这样不同的艺术品种所汇成的源远流长的艺术长河,才构成了大千艺术世界。

随着时代的变迁、进步及科学、经济的飞速发展,当今美术也随之飞速的发展和变化,主要表现在以表现客观世界为主要标准的写实主义绘画,发展到以表现对客观世界感受为主的各种新的画派的诞生。在我们素描教学中,虽然以写实为基础,但也决不能忽略素描作为艺术的“艺术性”。素描也应该表现作者对客观世界的感受以及作者的“个性”,不能采取一种模式,一个程序来约束学生,而是要引导、启发学生的“个性”和感受,培养学生的独特感受力和在素描作品中表现出的绘

由于当前我们的素描训练的方法还多是从外国学来的,但由于从静止开始到静止结束的训练方式居多,缺乏对客观物象运动中、变化中的训练过程,缺少能动的造型能力,这是我们素描教学中应强化的东西。同时,我们应着眼于中国本民族传统文化和艺术基础,建立起我们自己的素描训练体系,以适应我们当前的素描教学改革的需要。

布鲁诺斯

于博