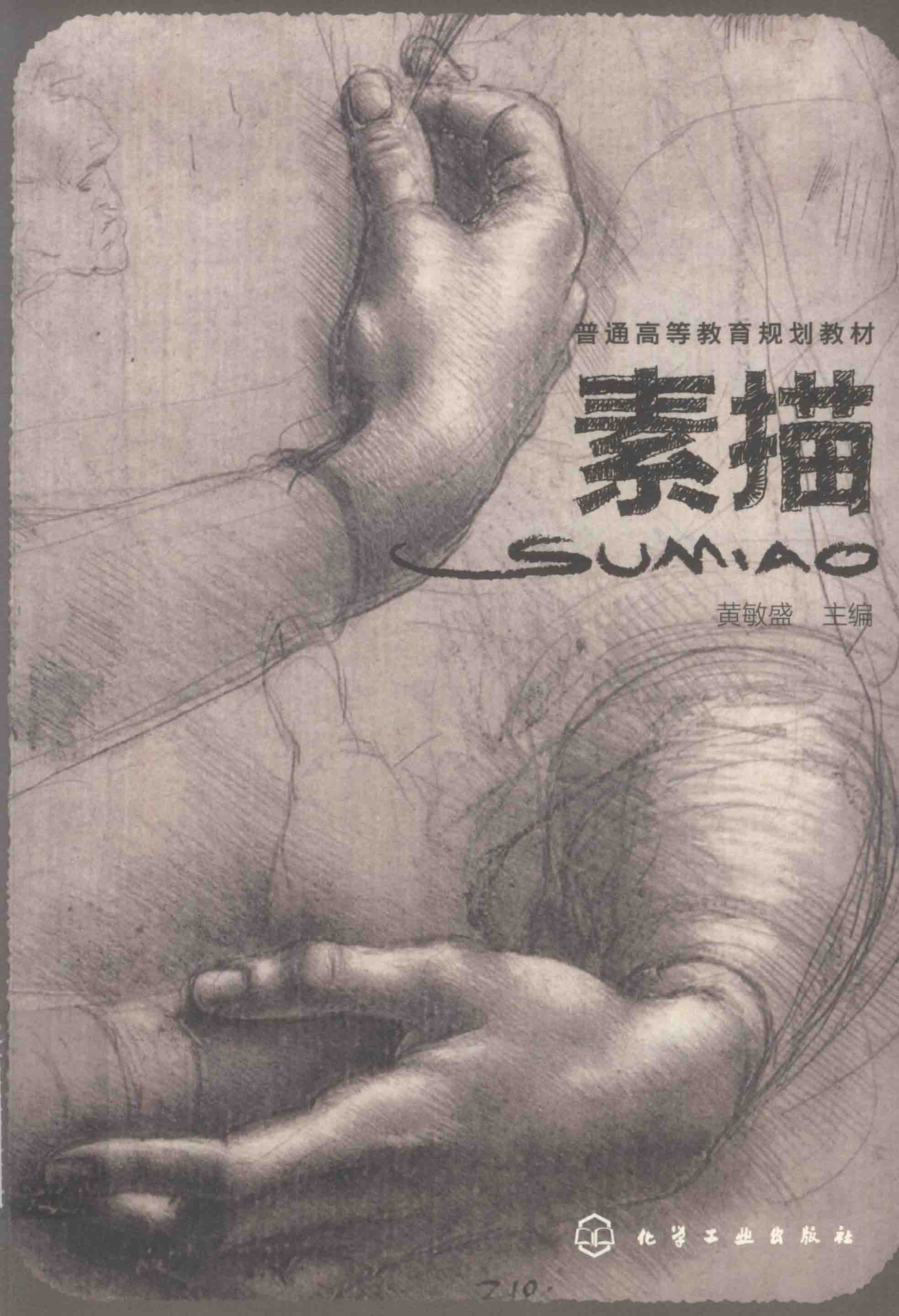

普通高等教育规划教材

素描

SUMIAO

黄敏盛 主编

化学工业出版社

710

普通高等教育规划教材

素描

SUMIAO

黄敏盛 主编

化学工业出版社

· 北 京 ·

本书是一本讲解素描训练的基本理论、基本方法、基本技能的教材。具体内容有：素描的分类及其表现形式，素描的观察方法与表现方法，透视的基本原理和规律，素描的造型要素和规律，素描的构成要素和规律，素描课堂写生，速写的分类和速写的要点；最后部分为师生作品集。

本书内容丰富、图例多、信息量大、逻辑性强，读者通过书中大量优秀的素描作品案例的引导，能快速掌握素描的基本知识和基本绘画技能。

本书适用于高等院校、成人高等院校的建筑装饰设计专业、城市规划专业、视觉传达设计专业和绘画专业的基础素描教学使用，也可供从事绘画工作、绘画培训班和绘画兴趣爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 黄敏盛主编. —北京：化学工业出版社，

2013. 11

普通高等教育规划教材

ISBN 978-7-122-18920-2

I. ①素… II. ①黄… 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 263632 号

责任编辑：李仙华
责任校对：蒋 宇

装帧设计：尹琳琳

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号邮政编码 100011）

印 刷：北京永鑫印刷有限责任公司

装 订：三河市宇新装订厂

787mm×1092mm 1/16 印张 10 字数 214 千字 2013 年 11 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：28.00 元

版权所有 违者必究

前言

文艺复兴时期的绘画与雕塑大师米开朗基罗曾说：“素描是一切造型艺术的基础，是构成绘画、雕塑、壁画等艺术的源泉。”素描不仅是造型艺术领域中的基础学科，还是视觉艺术设计专业培养观察力和创造力的重要途径。

由于素描是一种实践性和艺术性很强的课程，所以本书采用循序渐进的教学方式，介绍石膏几何体、素描静物、素描石膏像、人物肖像的绘画方法，并在每个章节后随课程重点安排有实训内容，涵盖了素描的主要知识点和绘画技法。素描的构图、形体、透视、明暗的表现都穿插在具体案例和实训当中，使读者能在绘画学习过程中，一方面学习素描的绘画知识技能，另一方面培养读者正确的审美观点和艺术修养。因此，本书具有如下特点：

① 重点突出、目标明确，将美术基础理论知识与具体的实践练习相结合，便于教师授课和学生学习。

② 本教材注重美术学科的规律，以理解和掌握技术原理取代对具体概念的讲述，内容由简单到复杂，简明易学，从而提高学生的学习兴趣，激发学生的创新思维。

③ 把教学延伸到课堂教学和课外提高这两个环节，每一章都有配套的实训练习内容，从而逐步提高绘画能力，培养实用的职业技能。

本书由黄敏盛担任主编、杨敏担任副主编。参与编写的老师有长治学院王立源，太原理工大学阳泉学校杨敏、王勤、王晓红、黄敏盛，阳泉高等师范专科学校王国林，运城学院马华，黄河水利职业技术学院周倩。具体编写分工如下：第一章由长治学院王立源编写，第二章由太原理工大学阳泉学院杨敏编写，第三章由太原理工大学阳泉学院王勤和阳泉高等师范专科学校王国林编写，第四章由运城学院马华编写，第五章太原理工大学阳泉学院王晓虹编写，第六章和第七章由太原理工大学阳泉学院黄敏盛编写，全书由黄敏盛负责统稿。

本书适用于高等院校、成人高等院校的建筑装饰设计专业、城市规划专业、视觉传达设计专业、绘画专业的基础素描教学使用，也可供从事绘画工作、绘画培训班和绘画兴趣爱好者使用。

限于水平与时间，本书在编写方面难免存在不尽如人意之处，希望各位读者批评指正。

编者

2013年9月

目录

第一章 认识素描

第一节 素描的分类及其表现形式	3
一、传统素描的概念和特征	3
二、现代素描的发展背景	3
三、现代素描的概念和特征	6
四、根据专业不同作不同的素描训练	7
五、多种方法、多种思维、鼓励创新的教学	8
第二节 专业素描的分类	8
一、绘画性素描训练	8
二、设计性素描训练	9
第三节 素描在设计中的作用	11

第二章 学习素描的方法

第一节 素描的观察方法	14
一、整体观察法	14
二、联系比较法	17
三、概括取舍法	17
四、立体观察法	18
五、形状观察法	19
第二节 素描的表现方法	21
一、线条画法	21
二、明暗色调	22

第三章 透视的基本原理和规律

第一节 透视的基本常识	26
一、何谓透视	26
二、透视的基本规律	26
三、透视学的发展	27

第二节 透视的基本概念	29
一、透视图的常用术语	29
二、透视的种类	31
第三节 透视图的画法	33
一、平行透视的基本作图法	34
二、成角透视的基本作图法	35
三、倾斜透视的基本作图法	36
第四节 透视在绘画中的应用	36
一、平行透视在绘画中的应用	36
二、成角透视在绘画中的应用	37
三、倾斜透视在绘画中的应用	38
四、散点透视在绘画中的应用	38

第四章 素描的造型要素和规律

第一节 素描造型的基本要素	41
一、形与体	41
二、结构	44
第二节 构图、空间表现方法	45
一、构图	45
二、空间	49
第三节 色彩、光感的分析	51
一、色彩	51
二、光感	52
第四节 质感与量感的体验	53
一、无光物体的质感表现	54
二、有光物体的质感表现	55
第五节 肌理的表现	56

第五章 素描的构成要素和规律

第一节 画面的构成要素	61
一、点、线和面的形状及类型	62
二、黑白和明暗	68
第二节 画面构成的规律	73
一、对比与统一	74
二、对称与均衡	78

三、韵律与节奏	80
四、比例与尺度	81

第六章 素描课堂写生

第一节 静物写生	85
一、静物配置的原则	85
二、静物写生的要点把握	88
三、静物写生教学中应重视的三个问题	90
第二节 石膏头像写生	92
一、石膏头像写生的几种形式	92
二、石膏头像写生的学习步骤	94
第三节 人物写生	97
一、生动完美的肖像	97
二、人物的结构与比例	98
三、人物头像写生要点	100
四、人物半身写生的关注要领	101
五、画人物写生须注意的几个问题	103
六、人体写生的要点把握	105

第七章 速写

第一节 速写分类	110
一、直线速写	110
二、勾线速写	110
三、线面速写	111
四、明暗速写	111
第二节 速写与长期素描的比较	111
第三节 头像速写的要点	112
一、从整体入手的速写方法	112
二、从主要部位入手的方法	112
第四节 动态速写	113
一、动态速写的形式	113
二、动态速写的表现要领	114

附录 师生素描作品选

第一章 认识素描

什么是素描？广义地讲，就是在绘画艺术中一切所有的单色绘画。究其渊源素描是由德国早期的民间木刻版画发展而来的，属于西方欧洲绘画。15世纪文艺复兴时期，意大利画家马萨丘、达·芬奇、米开朗基罗等人发明并运用了透视学、解剖学和构图学原理，为素描表现

图1-1 《永乐宫壁画》（局部）

的立体感和空间感提供了科学的依据，逐步完善了素描。素描由此表现出其独特的表现魅力并在欧洲画坛独树一帜。

在表现技巧上，中西方绘画对线条的运用，既有联系同时却有着本质区别。用线造型是中国绘画的主要特征，西方绘画同样重视线条的运用。在中国传统美学中，线条是中国绘画中最基本的艺术表现手段，它较少受光线、时间等因素的影响，它讲究线条的趣味性，重于意象造型，立足于物象的神韵与意趣的表达，如图1-1《永乐宫壁画》。相对而言，西方绘画则更侧重于具象与写实，如图1-2 米开朗基罗作品《利比亚女巫习作》。

素描是西方造型绘画的基础，素描写生受特定的环境、光线、时间、对象等因素的

图1-2 《利比亚女巫习作》[意]米开朗基罗

制约,因此,线条则往往被视为构建形体的手段,并不具有独立的审美价值。另外从使用的工具上来看也有很大的区别,有硬笔和软笔的区别,造成的结果就是目的取向也不同。中西绘画二者虽差异甚多,但不可否认,中国白描画与西方的素描画同属于绘画中最朴素的表现形式。

第一节 素描的分类及其表现形式

素描的分类有广义和狭义的说法,一般广义上的素描,泛指一切单色的绘画。狭义上的素描,专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。素描根据时代的不同,还可以分为传统素描和现代素描。

一、传统素描的概念和特征

传统素描一般指用传统工具以线条或体面(块)来忠实地描绘对象物体形象的绘画手段,如图1-3~图1-6所示。传统素描属于绘画艺术领域,它的本质是强调“以单色线条或块面进行造型的绘画形式”(《辞海》),强调绘画要反复去推敲对象各部分的比例关系、明暗关系和体积的起伏转折、质感、量感、调子与色彩、空间虚实等,把注意力集中在真实再现对象本身上。充分表现了素描的表象性、客观性、直接性、简单性和广义性的特征。

二、现代素描的发展背景

进入20世纪,随着生活与观念的改变,人们的审美观也产生了前所未有的变化。西方艺术开始突破传统艺术形式的束缚。不同文化与艺术形式相互吸收、交融,新的观念思想的碰撞,从而产生了多元化、多层次的艺术方向。新的艺术观念与艺术流派也不断出现。现代素描同时也大致经历了三个时期:第一时期是19世纪的下

图1-3 《干活的工人》[德]门采尔

图1-4 《人物侧面像》[意]达·芬奇

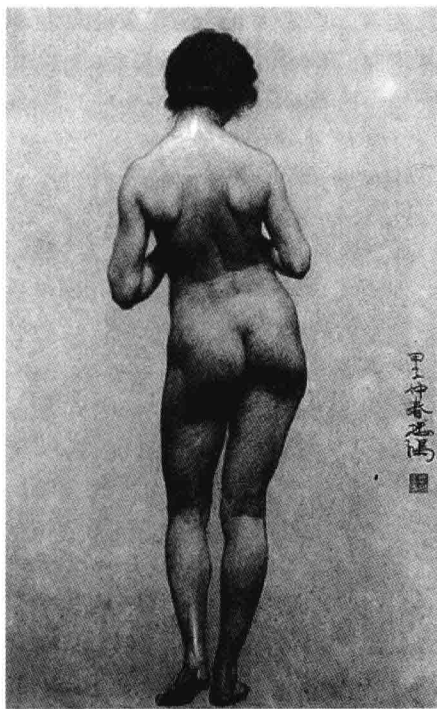

图1-5 《女人体》徐悲鸿

半叶，为探索时期，在这个时期艺术家突破了传统的写实模仿，开始寻找新的艺术表现形式，也是现代艺术从传统艺术中演变的一个过渡时期；第二个时期是20世纪上半叶，新的艺术语言与形式开始出现，是艺术家开始进行新的大胆尝试的发展时期；第三个阶段是20世纪下半叶，在这个时期，

艺术家打破了传统的艺术观念，摒弃了纯美学范畴，新的方法、新的观念意识、新的思潮不断地涌现。素描在这种开放的多元化的艺术环境的影响下产生了巨大的变化。无论是在观念上还是在学习方法上与传统素描都大相径庭。在全球经济一体化和信息化的现代社会，形成了具有现代内涵的，以现代意识为主体的现代素描。如图1-7～图1-12所示。

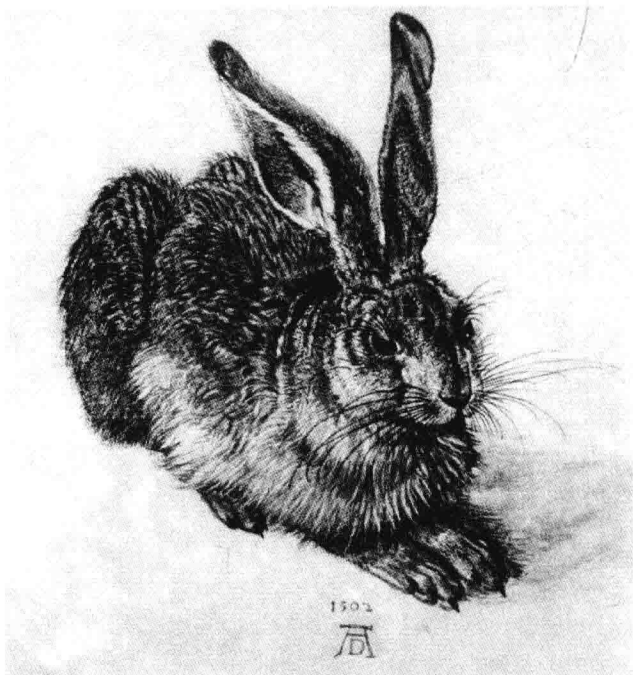

图1-6 《野兔》[德]丢勒

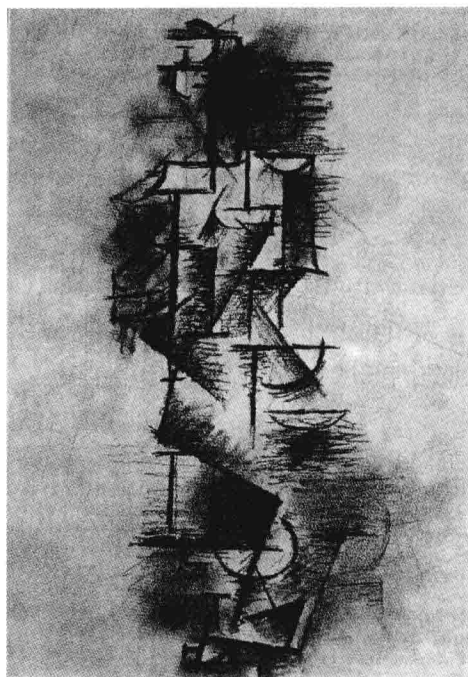

图1-7 《裸体女人》〔西〕毕加索

图1-8 《舞者》〔法〕德加

图1-9 《椅子中的女人》〔西〕毕加索

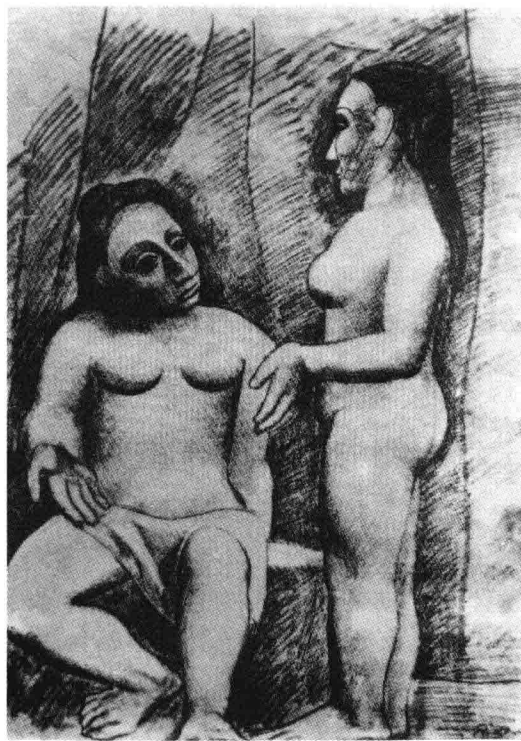

图1-10 《裸女》〔西〕毕加索

图1-11 《坐在扶手椅上休息的舞者》[法]马蒂斯 图1-12 《自画像》[法]马蒂斯

现代素描的发展背景有以下四点：

- ① 西方近代科学技术的发展与进步，人们观察事物认识事物的角度与方法在不断改变。
- ② 艺术家不再仅仅追求对事物的表象的还原，再现真实的自然场景，而且开始探索更深层次视觉语言。
- ③ 各种艺术流派与思潮的涌现，艺术表现形式呈多元化趋势。
- ④ 艺术设计的发展对素描训练的要求也产生了很大的影响。

三、现代素描的概念和特征

从19世纪末期西方现代艺术思潮的萌芽到20世纪后期的发展与兴盛，野兽派、立体派、未来派、超现实主义、抽象主义、达达主义等美术流派呈现出异彩纷呈的景象。他们在不断地探索新的艺术语言，形成了自己的风格与表现形式，同时他们形成了特有的素描表现方法，赋予了新的视觉表现与内涵，如图1-13所示。

图1-13 《女孩和无花果叶》[英] 弗洛伊德

反传统成为现代素描的主要特点,使用夸张、变形、丑化、肢解、重构、抽象、综合等方式对客观事物进行艺术表现,再现和模仿已不再成为主流。同时素描的材料的使用也出现多种选择,多种材料并用的情况也常常出现在素描中。

毕加索、马蒂斯、康定斯基、蒙德里安、克利、达利、恩斯特、培根、德库宁、贾可蒂等在现代素描创作上具有深远影响。俄罗斯的费钦、美国的克洛斯、奥地利的弗洛伊德和西班牙的纳兰霍是传统写实风格和现代具象风格素描大师。

毕加索为代表的立体主义,依靠观念、理性思维和把三度空间的物象解构到两度空间中,摒弃了传统的单视点的观察与表现事物的方法,以形式的排列组合与几何形体的美为最高法则。马蒂斯是野兽派的代表,在他的素描中,以简练的线条进行组合,具有很强的平面装饰效果。康定斯基和蒙德里安从纯形式的角度,以抽象的点线面来表现事物。

克利的素描使用单线条,造型简单富有童趣。费钦的素描作品生动洒脱,他的画面使用肯定有力的线条与轻淡的墨色相结合的方法。弗洛伊德的素描似穿透人体的精神写实,他深入洞察人的心理世界并予以剖析和揭示。

“素描是不破坏本质的内在生命,这种素描与解剖学、植物学和其他知识有矛盾并不重要,问题是在于它是否破坏外在视觉和谐,素描实质在于能否适应艺术家对于外部现象真实无关的造型追求能否和谐起来”

——康定斯基

这也就是说,现代素描精神的主观的因素已经大大超出了以客观表现为基础的素描表现,成为现代素描的基础。

四、根据专业不同作不同的素描训练

在进行素描训练时,经过实践与探索从而对素描练习进行进一步细分,是一种切实可行的,效果明显的教学方式。在这一体系中,学生有意识地进行素描训练,思路更加清晰,目标更加明确。具有针对性的练习可以培养学生对本专业知识的认知,同时强化了学生的自主意识,提高了学生的专业素养,为学生下一步进行专业训练打下了良好的基础,使学生更容易进入相关的专业知识的学习。

素描训练在艺术设计各个专业的学习中的重要性是毋庸置疑的,但由于艺术审美、形式表现上的差异性,他们在各个专业中也不尽相同。毕竟学生最终的目标不只是画一些素描习作,他们所做的是要通过素描训练提高他们的专业素养,为专业理论和技能的学习打下良好的造型基础,同时可以启发学生的设计思维、想象力。根据专业不同进行不同的素描训练,使他们进入到专业领域的大门,就能够达到上述目的。不同的设计专业有不同的素描训练,从课题研究、表现方法到训练的目的、要求都有所不同和侧重。

现代素描培养学生下面的三种能力:

- ① 培养创造性的视觉表现和视觉审美能力;
- ② 培养良好的专业实践操作能力;

③ 培养独立的判断力和完善的艺术人格。

五、多种方法、多种思维、鼓励创新的教学

学生在面临一个新课题的时候，应鼓励学生大胆地想象，在寻找到适当的形态组合画面后，尝试使用不同的绘画材料与工具，进行深入观察与研究，最终找到合适的表现手法与绘画语言。即使同一景物，也会出现不同的想法与灵感，在这样的情况下，通过引导与启发，鼓励学生进行尝试体验新的艺术形式与风格。创新的来源还是在于对前人的学习与总结，只有通过大师不同风格与表现方式的学习与研究才能进行理性的创新。在历史长河中，大师们留下了数以万计的素描精品，研究学习这些作品能很好地激发学生的灵感与创作欲望。同时通过这些彰显个性的艺术作品鼓励学生进行自我创新。

第二节 专业素描的分类

一、绘画性素描训练

绘画性素描可以是绘画创造的底稿，其中一些也是为建筑或雕刻而画的素描。这在意大利文艺复兴如达·芬奇、米开朗基罗等大师的素描作品中是多见的，如图1-14～图1-16所示。

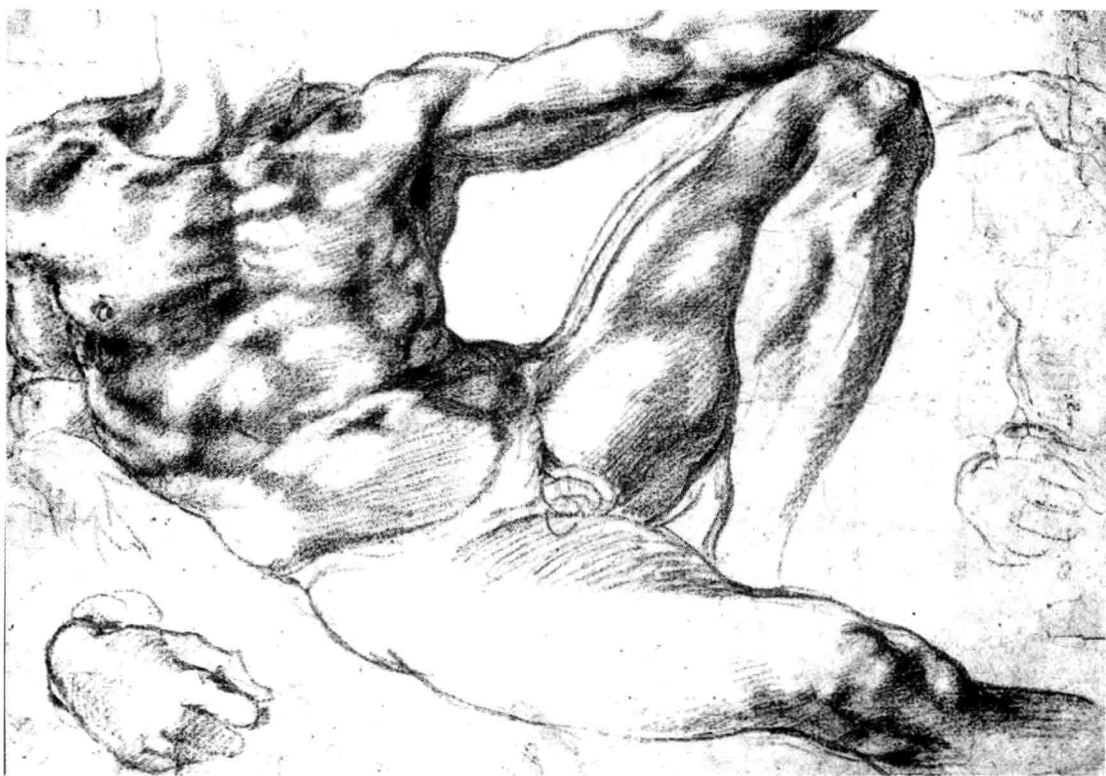

图1-14 《创世纪》[意]米开朗基罗

图1-15 《青年男子肖像》[法] 安格尔

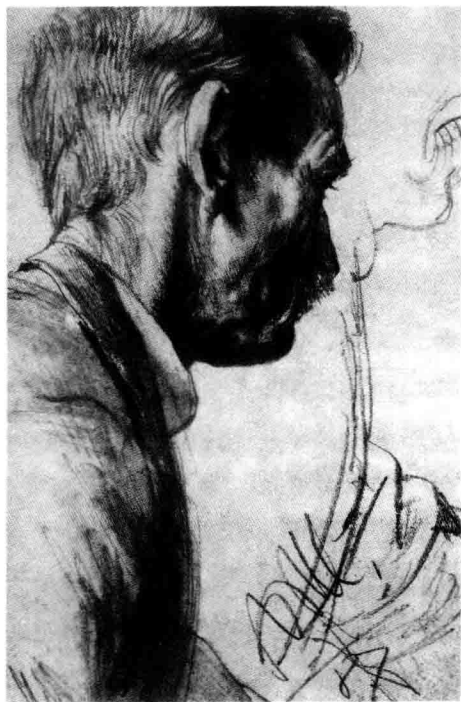

图1-16 《老年男子习作》[德] 门采尔

独立的作品是绘画性素描的另一个表现形式。素描单一的视觉语言使他的艺术表现更加纯粹，具有一种独特的力度与美感。

现代的一些绘画大师的素描作品语言更加多元化，不仅仅是在材料的使用上的突破，绘画的方式方法以及艺术表现上都产生了巨大变化。

二、设计性素描训练

设计素描的针对性更加明确，它是为艺术设计专业而设置的。它强调的是设计者的主观意识与创造力。不再以表现具象表象的物体为主。如图1-17~图1-20所示。通过对事物的深入观察研究，表现出事物内在规律与节奏，并且结合自己的创意与联想进行创意设计。素描的前提条件是为设计服务，而设计最重要的是它的功能性，因此，为设计专业学生设计的素描课程是带有一定功能性的。

视觉传达专业的素描应强调设计性及对材料质感的表达与研究，作命题素描、超写实精密描写的素描练习。

环境艺术专业的素描应以描写材料，作结构、解析性素描为主。强调对空间的认知力和把握能力

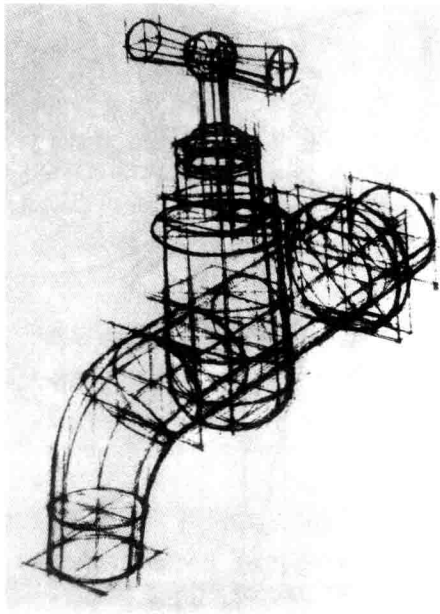

图1-17 巴塞尔设计学校学生作品

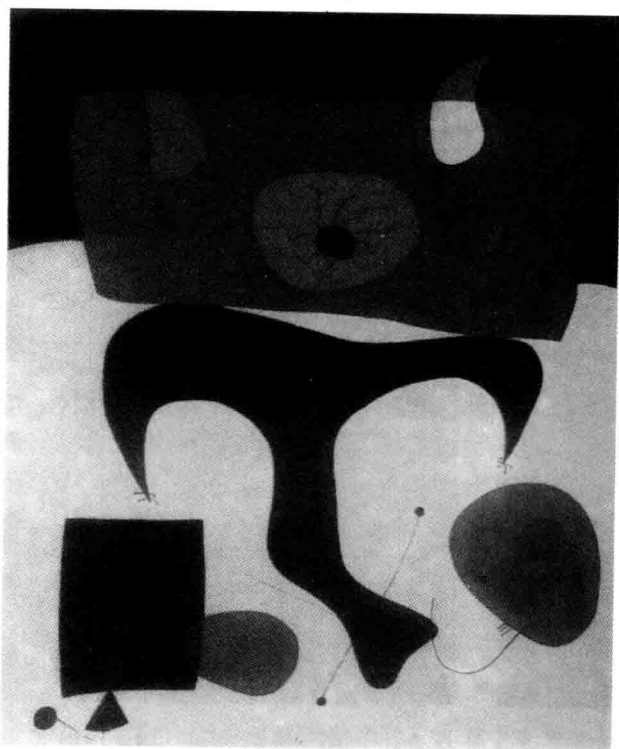

图1-18 《坐着的女一号》〔西〕米罗

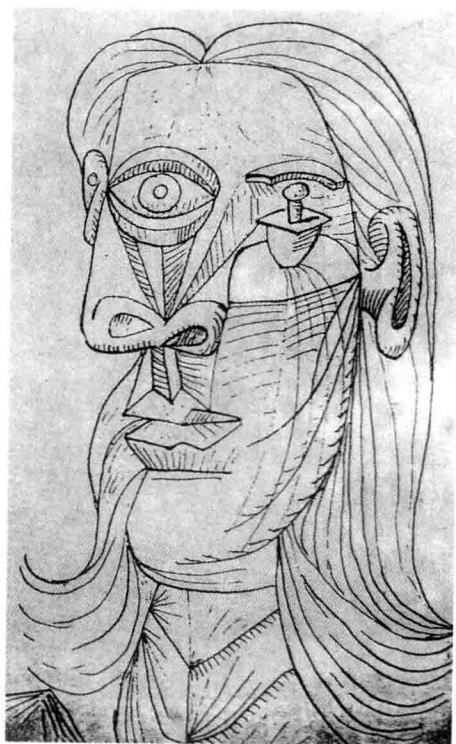

图1-19 《人物头像》〔西〕毕加索

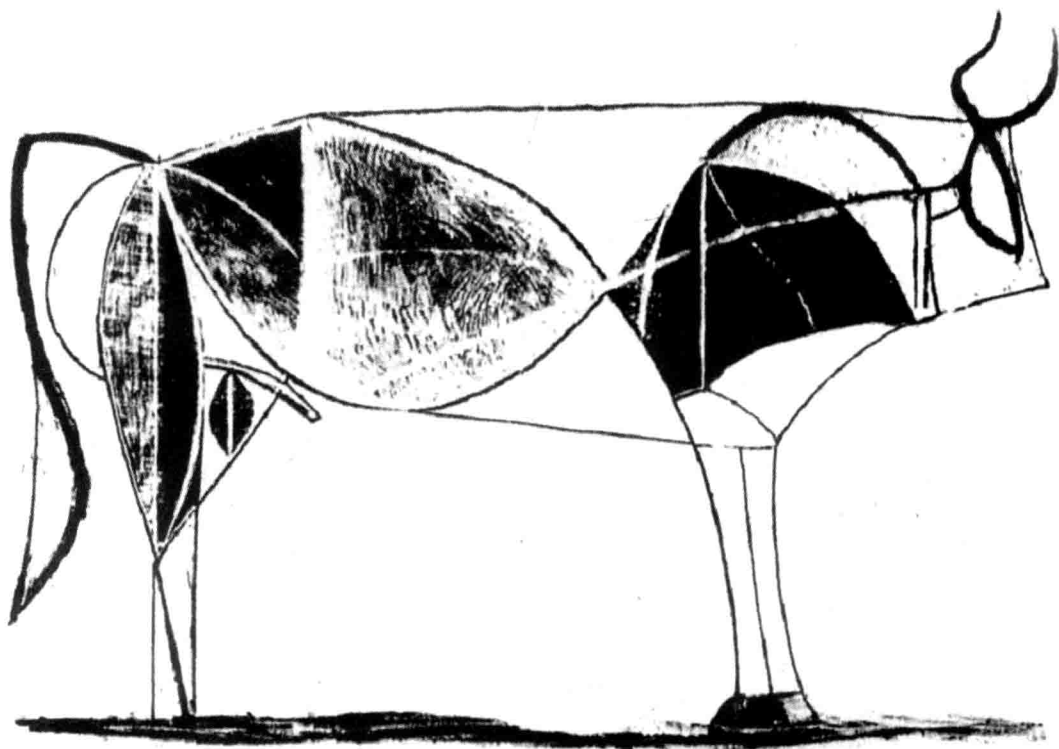

图1-20 《公牛》〔西〕毕加索