

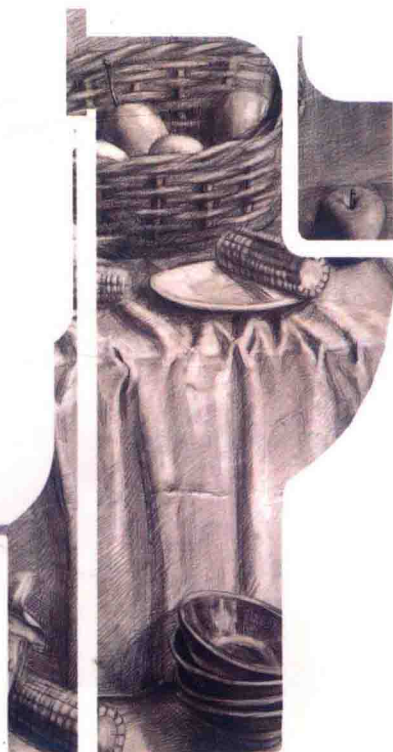
高等学校艺术设计专业课程改革系列教材

文 健 徐方金 蒲 军 主 编
任国文 周 余 胡 娉 副主编

SHEJILEI ZHUANYE
SUMIAO JIAOCHENG

设计类专业素描教程

(第2版)

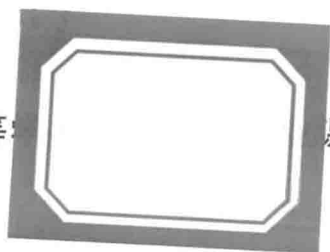
清华大学出版社
<http://www.tup.com.cn>

北京交通大学出版社
<http://www.bjtup.com.cn>

高等

课程改革系列教材

设计类专业素描教程

(第2版)

文 健 徐方金 蒲 军 主 编
任国文 周 余 胡 婷 副主编

清华大学出版社
北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书内容分为四章，第一章介绍素描的基础知识，主要从素描的基本概念、学习方法和历史发展三个角度进行讲解；第二章介绍静物素描的基本概念和画法，主要从结构素描、明暗素描和设计素描三个方面进行分析和讲解；第三章介绍表现性素描，并配有大量的训练参考图片；第四章是优秀素描作品欣赏，收录了大量中外艺术家的优秀素描作品。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目 (CIP) 数据

设计类专业素描教程 / 文健, 徐方金, 蒲军主编. —2 版. —北京: 北京交通大学出版社; 清华大学出版社, 2014. 5

(高等学校艺术设计专业课程改革系列教材)

ISBN 978-7-5121-1887-4

I. ① 设… II. ① 文… ② 徐… ③ 蒲… III. ① 素描技法—高等学校—教材 IV. ① J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 068402 号

责任编辑: 吴嫦娥 特邀编辑: 林夕莲

出版发行: 清华大学出版社 邮编: 100084 电话: 010-62776969

北京交通大学出版社 邮编: 100044 电话: 010-51686414

印刷者: 北京艺堂印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 210×285 印张: 7.5 字数: 265 千字

版 次: 2014 年 5 月第 2 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5121-1887-4/J·69

印 数: 1~2 000 册 定价: 36.00 元

本书如有质量问题, 请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评, 我们表示欢迎和感谢。

投诉电话: 010-51686043, 51686008; 传真: 010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前言

“素描”是绘画和设计专业的基础必修课。该课程可以培养学生的艺术造型能力和艺术表现能力，提高学生的艺术修养和审美素质，使学生掌握科学的观察方法和表现技巧，为今后从事绘画和设计工作打下坚实的基础。

本书内容分为四章，第一章介绍素描的基础知识，主要从素描的基本概念、学习方法和历史发展三个角度进行讲解；第二章介绍静物素描的基本概念和画法，主要从结构素描、明暗素描和设计素描三个方面进行分析和讲解；第三章介绍表现性素描，并配有大量的训练参考图片；第四章是优秀素描作品欣赏，收录了大量中外艺术家的优秀素描作品。

本书将素描的理论与实践紧密结合，注重培养学生的动手能力。理论讲解清晰、细致，示范步骤简洁明了，条理性强。本书图片资料丰富，语言朴实，训练方法科学有效，非常适用于绘画基本功较弱、训练时间偏短的应用型本科和高职高专类学生。本书可作为应用型本科院校和高职高专类院校室内设计、环境艺术设计和建筑装饰设计专业的教材，还可以作为行业爱好者的自学辅导用书。

本书在编写过程中得到了广州城建职业学院和河南科技大学广大师生的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。本书第一章、第三章和第四章由文健编写，第二章由徐方金和蒲军编写。任国文、周余和胡娉老师为本书提供了大量插图。由于编者的学术水平有限，本书难免存在一些不足之处，敬请读者批评指正。

文 健

2014.4

目 录

第一章 素描概述	(1)
第一节 素描基础知识	(1)
思考与练习	(7)
第二节 素描的历史	(9)
思考与练习	(41)
第二章 静物素描	(42)
第一节 结构素描	(43)
思考与练习	(49)
第二节 明暗素描	(50)
思考与练习	(55)
第三节 设计素描	(57)
思考与练习	(66)
第三章 表现性素描	(67)
思考与练习	(84)
第四章 优秀素描作品欣赏	(85)
第一节 大师素描作品欣赏	(85)
第二节 教师和优秀学生素描作品欣赏	(98)
参考文献	(116)

第一节 素描基础知识

一、素描的概念和作用

素描又称单色画,即以简单、朴素的方式描绘物象的绘画形式。素描是造型艺术和绘画艺术的基础,艺术大师米开朗基罗曾说:“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、认识力和判断力,激发想像力和创造力,是艺术入门的必经之路。美学家阿恩海姆说:“素描不是对刺激物的被动复制,而是一种积极的理性活动。”这决定了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形象。因此,素描不仅是绘画的基础,而且也是设计的基础。

绘画的过程是一个眼与手协调配合的过程,绘画者先通过观察,在大脑里记录下物象的轮廓和形状,再通过手将其描绘出来。素描要解决的核心问题就是如何更理想地描绘出物象的形体,并使其以美的姿态展现出来。因此,素描的学习主要是训练绘画者正确的观察方法和熟练的表现技巧,逐渐地提高绘画者的艺术表现能力。

素描是一种简单明了的绘画语言,同时也是一种思想,可以传达出绘画者的气质和情感,它是艺术与技术的融合,是学习艺术的开始。

二、素描的分类

素描从表现内容上可以分为静物素描、动物素描、人物素描、风景素描和产品素描等;从功能上可以分为创作性素描和习作性素描;从时间上可以分为长期素描和速写。如图 1-1 ~ 图 1-10 所示。

三、素描的工具

1. 铅笔

又称石墨铅笔,是画素描最常用的一种工具。有软和硬两种类型,分别以 H 和 B 为代码。H 表示硬度,如 8H、6H、4H 等,数值越大,硬度越强;B 表示松柔度,如 2B、3B、4B、6B 等,数值越大,松柔度越强。铅笔可以画出清晰而柔和的笔触和光影层次,表现力丰富,修改方便。

用炭粉加工而成,画出的线条较黑,对比强烈,具有较强的视觉冲击力。

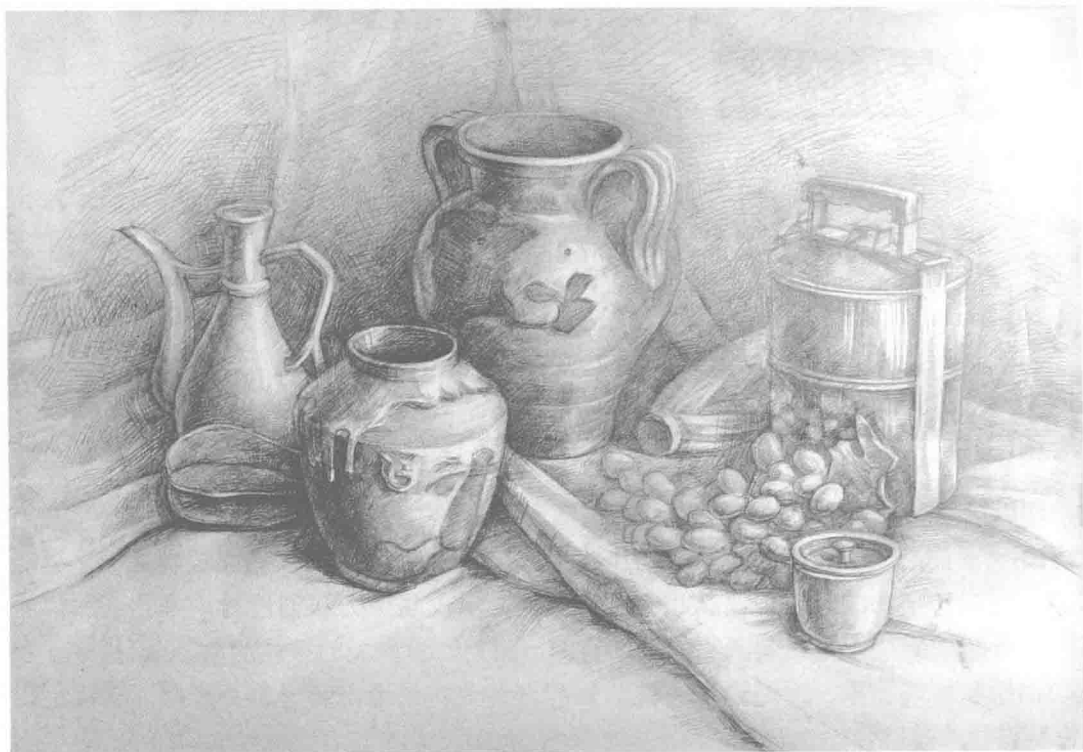
2. 素描纸

纸质较粗糙,厚实,耐磨,耐擦,吸附力强。

3. 橡皮

主要用于修改画面,去除画错的铅笔痕迹;有时也可以用来表现物体的高光。

素描工具如图 1-11 和图 1-12 所示。

1-1

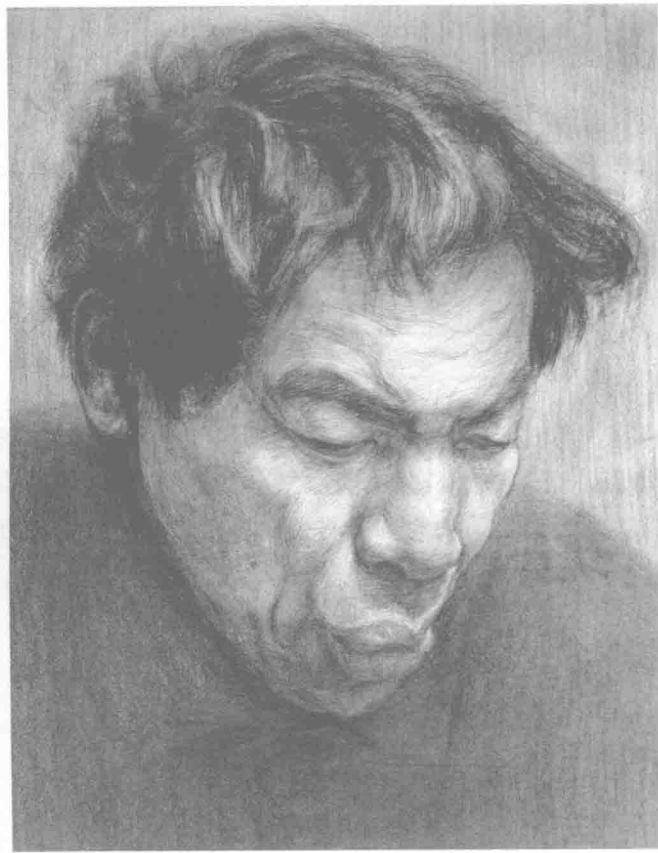
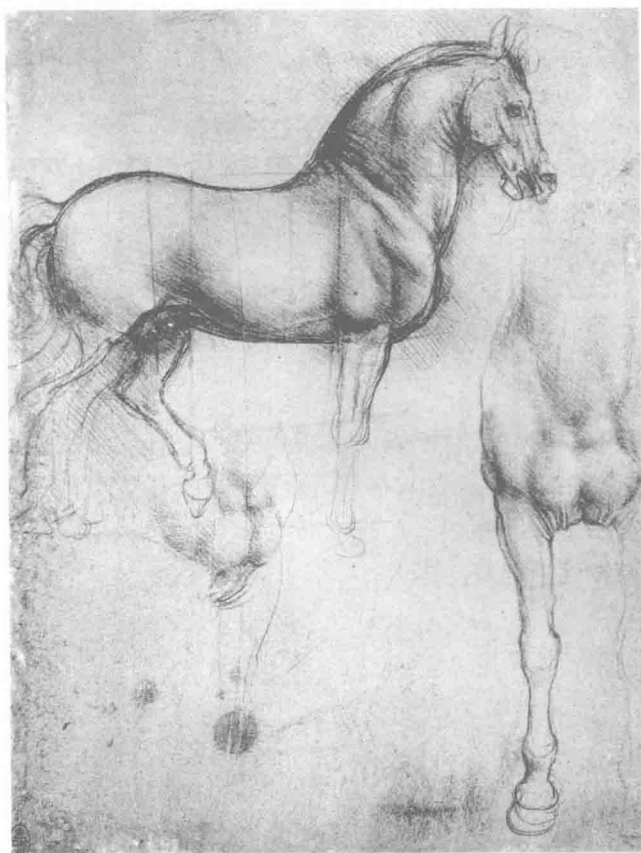
1-2

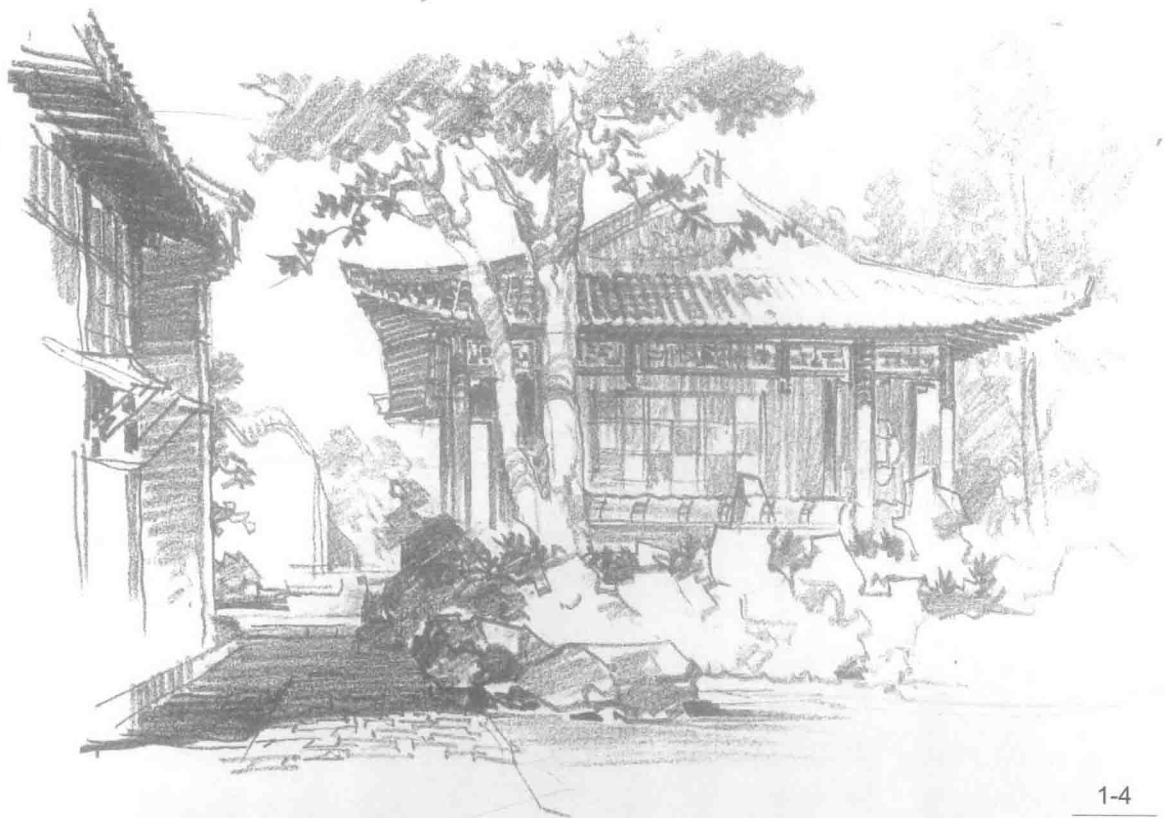
1-3

图 1-1 静物素描 胡建糙 作

图 1-2 动物素描 达·芬奇 作

图 1-3 人物素描 中央美术学院 李升乙 作

1-4

1-5

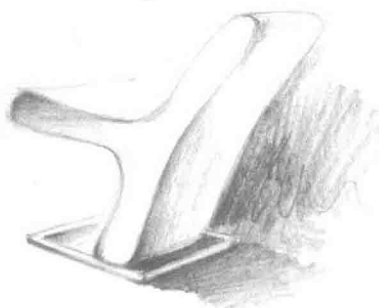
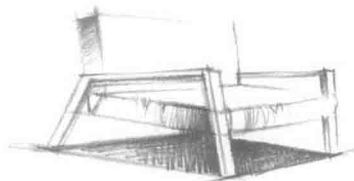
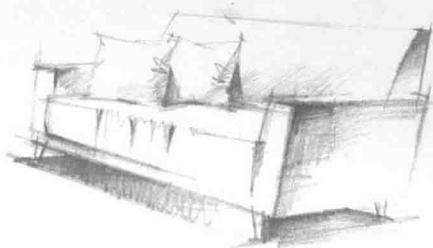
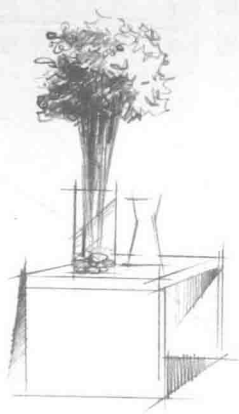

图 1-4 风景素描 钟训正 作

图 1-5 产品素描 1 文健 作

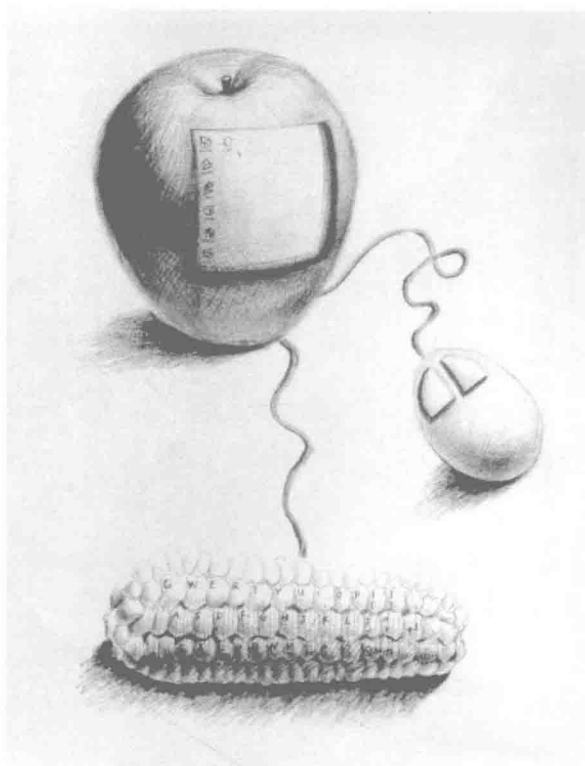
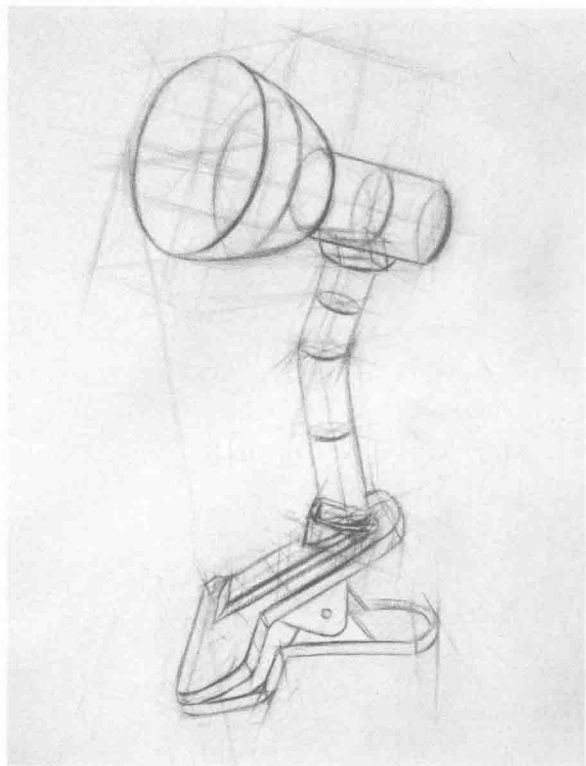

图 1-6 产品素描 2 蒲军 作

图 1-7 创作性素描 学生作品

图 1-8 习作性素描 列宾美术学院学生作品

1-6	1-7
1-8	

1-9	1-10
1-11	1-12

图 1-9 长期素描 王磊 作

图 1-10 速写 王珂 作

图 1-11 素描工具 1

图 1-12 素描工具 2

四、素描的训练和学习方法

1. 素描基础理论

1) 三大面和五大调子

素描主要靠明暗色调的变化来体现物体的体积感。物体在一个主要光线的照射下,会呈现出三大面和五大调子的明暗色调变化规律。三大面是指亮面、灰面和暗面;五大调子是指高光、中间调子、明暗交界线、反光和投影。

亮面是指物体受光最强,并被光线直接照射的部位;灰面是指物体受光较弱,并被光线侧面照射的部位;暗面是指物体受光最弱,并背对光线的部位。

高光是指物体在光线的照射下呈现出来的最亮点;中间调子是指物体在光线的照射下亮部与暗部之间的过渡层次;明暗交界线是指物体在光线的照射下亮部与暗部之间交界的层次,是物体最暗的地方;反光是物体在光线的照射下暗部受到其他物体的反射而形成的色调效果;投影是指物体在光线的照射下形成的阴影。三大面和五大调子如图 1-13 和图 1-14 所示。

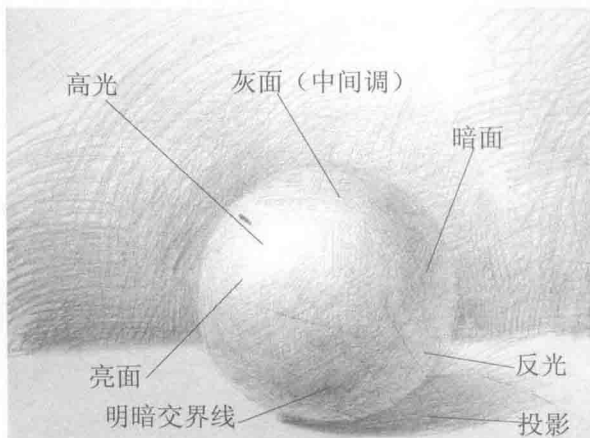

图 1-13 球体的明暗色调 胡婷 作

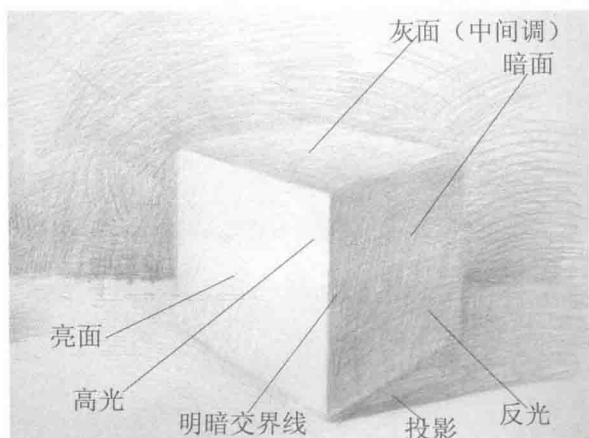

图 1-14 正方体的明暗色调 胡婷 作

2) 透视

透视是一种视觉现象,我们所看到的物体形象是眼睛从某一角度所观察到的视觉形象,是经过透视增减和变形之后的形象,并非物体的本形。在描绘物体时,其形体特征受到透视规律的制约,物体由近及远呈现出由大到小、由长到短和由宽到窄的视觉变化。只有正确地表现出这种变化,才能更加准确地描绘出物体。因此,透视是素描训练时必须解决的问题。与设计中的标准透视所不同的是,素描中的透视主要靠目测完成,其目的是训练绘画者的观察能力和徒手表现能力。

透视主要分为一点透视和两点透视。一点透视又叫平行透视,即视线与所观察的画面平行,形成方正的视觉画面,并根据视距产生进深立体效果的透视方法。其特点为稳定、庄重,空间效果较开敞。如图 1-15 所示。两点透视又叫成角透视,即视线与所观察的画面成一定角度,形成倾斜的视觉画面,并根据视距产生进深立体效果的透视方法。其特点为生动、活泼,空间立体感较强。如图 1-16 所示。

2. 造型训练

造型是素描的核心。造型能力是绘画者描绘物象,表现物象的能力。造型训练包含两个方面的内容:其一是尽量真实地再现自然界客观事物的形态和结构;其二是运用艺术表现技巧主观地改造自然形态,使其变成艺术形象。造型训练要求绘画者既要抓住物象的外在特征,又要表现出物象的内在结构,并学会归纳和概括形体,把看起来复杂的物体单纯化、概念化。塞尚曾说:“世界上所有的物质,作为体积的形

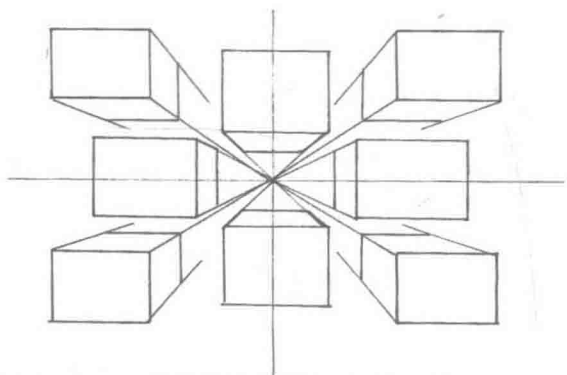

图 1-15 一点透视示意图 文健 作

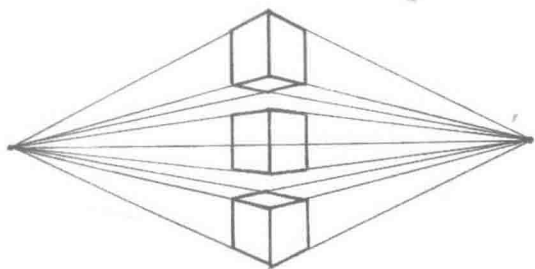

图 1-16 两点透视示意图 文健 作

状不外乎球体、锥体、圆柱体和立方体。我们平时看到的物体，都可以用这几种形体来概括。”只有把握住造型的本质，才能更加准确地表现出造型。

造型训练还应该强化对造型要素的表达，造型要素包括形体轮廓、结构、体积、光影、肌理、质感和透视等，各种因素相辅相成，共同构成完整的画面。在处理形体轮廓时要遵循“宁方勿圆”的法则，即要注意强调物象的体块结构关系，不能将物象画得过于圆滑。

对于物象的结构，首先要仔细地观察，认真地分析，提高理解力。只有理解了的东西，才能看准确，也才能更好地表达出来。毕加索曾说：“强烈的视觉观察力和更加深刻的理解力是艺术表现的前提。”其次，在形体结构的处理上应该力求整体，马蒂斯曾说：“没有整体的形，细节画得再好，再出色也毫无价值。”“缺乏整体感，绘画必然无力”。

在体积和光影的处理上，除了把握住画面的整体明暗关系外，还应该强化对细节光影的刻画，使物象的细节明暗层次微妙而丰富，增强画面的节奏感和稳定性。物象肌理和质感的表达也是造型训练必不可少的内容，肌理和质感是物质作用于视觉的微妙感受，肌理和质感的表达训练可以提高绘画者的细致观察力和细节表现力，丰富视觉中心，使画面效果更加完整。

3. 临摹和写生训练

临摹是学习素描技法的一种较好的方法，临摹不仅可以提高绘画者自身的审美能力和鉴赏能力，而且可以学习和借鉴前辈艺术大师的表现技巧，丰富素描表现的语言，并从中探索出素描表现的规律性，最终形成自己的艺术风格。米开朗基罗就曾说：“谁善于临摹，谁也就善于创作。”米开朗基罗临摹过大量的古代雕塑，他的临摹主要着眼于对形体结构和各种表现手法的研究。安格乐更是学而不厌的人，他用自己的临画心得教导他的学生说：“我不是叫你们成为复制专家，而是要从中学习他们的观察方法，学习他们如何观察自然。”临摹大师的作品是一个学习研究的过程，是一个欣赏、玩味的过程，有助于初学者总结前人的经验，提高自身的能力。

临摹可以学到许多前人的经验，但要创造出具有自己独特艺术风格的作品，则必须进行写生训练。写生可以使绘画者直观而真实地体验客观物象，实现心与物的交融，没有任何的虚饰。还可以从本质上提高绘画者的造型能力和形象思维能力。后印象派绘画大师梵高就非常热衷于写生，他说：“我时常吃不饱，带着饥饿感的肚子，坐在河边画素描。”他经常一天作画十六七个小时，他的成功完全靠他的勤奋。他说过：“为艺术我可以豁出全部生命，为了它我近乎崩溃，但我无所谓。”

临摹和写生训练作品如图 1-17 ~ 图 1-20 所示。

1. 什么叫素描？
2. 素描如何分类？
3. 如何训练和学习素描？

1-17

1-18

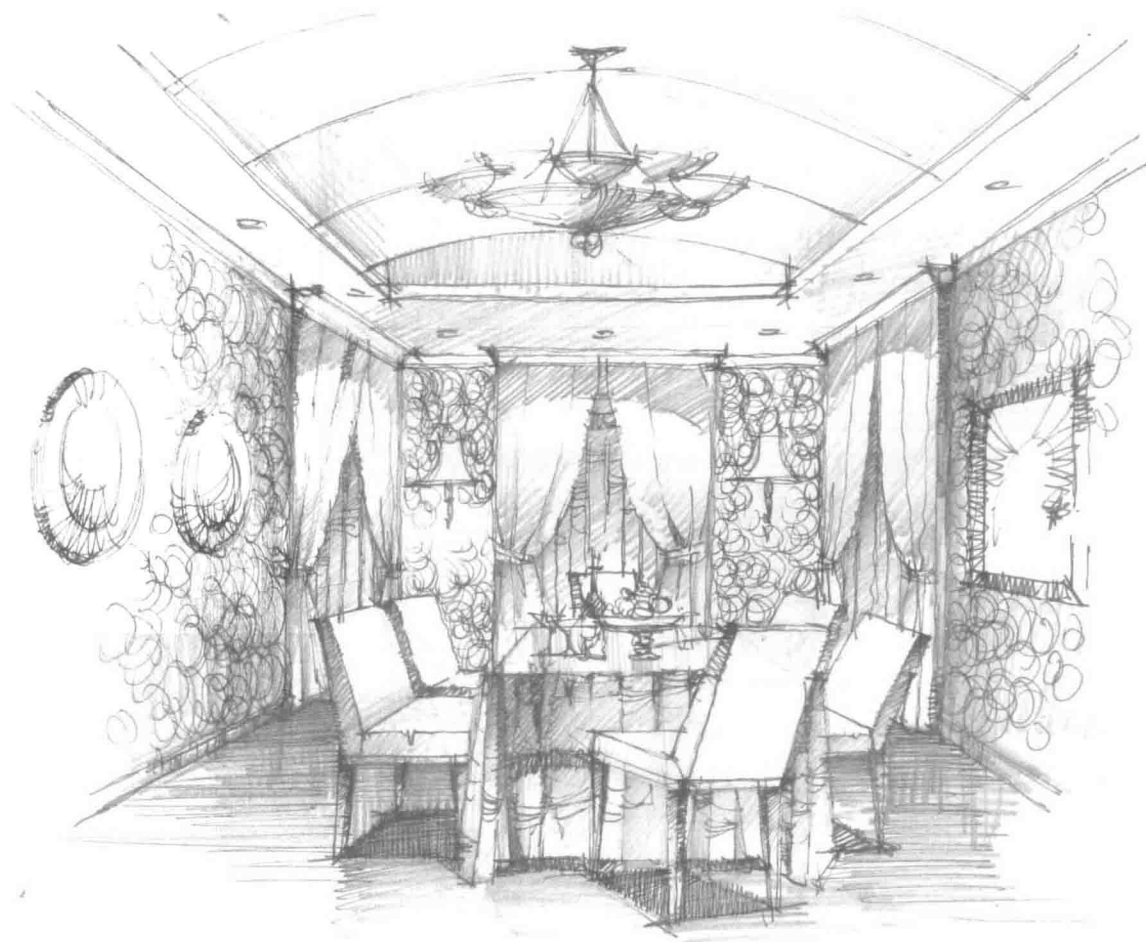

图 1-17 室内素描草图 邹京康 作

图 1-18 室内素描草图 文健 临

图 1-19 人像写生素描 张谦 作

图 1-20 风景写生素描 任国文 作

第二节 素描的历史

——从文艺复兴到近现代的素描发展史

一、文艺复兴与意大利文艺复兴时期的“画坛三杰”

文艺复兴是指文学和艺术的重生和复活。文艺复兴于 14 世纪发端于意大利，15 世纪后期扩展到西欧各国，16 世纪在欧洲达到鼎盛。文艺复兴是欧洲各国在建筑、绘画、雕塑和文学等方面向古希腊和古罗马艺术回归的一次艺术潮流。

古希腊和古罗马在文学和艺术方面取得了辉煌的成就，当时的人们可以自由地发表各种学术思想和言论，产生了苏格拉底、柏拉图和亚里士多德等众多的哲学家、思想家，以及古希腊和古罗马的经典建筑和璀璨艺术。这些和漫长而黑暗的中世纪形成了鲜明的对比。14 世纪末，由于信仰伊斯兰教的奥斯曼土耳其帝国的入侵，千年古都君士坦丁堡陷落，东罗马帝国灭亡。东罗马的许多学者，带着大批的古希腊和古罗马的艺术珍品和文学、历史、哲学等书籍，纷纷逃往西欧避难。后来，一些东罗马的学者在意大利的佛罗伦萨创办了一所叫“希腊学院”的学校，讲授古希腊辉煌的历史和文化。这种辉煌的成绩与资本主义萌芽产生后，人们追求的精神境界是一致的。于是，许多西欧的学者要求恢复古希腊和古罗马的文化与艺术，文艺复兴运动由此兴起。

文艺复兴是一次思想与艺术的全面升华，它打破了中世纪欧洲以“神的创造”为主要思想的宗教思维模式，开始注重以人为中心，强调思想与艺术要解决人类的共同问题。文艺复兴时期的作品，集中体现了人文主义思想：主张个性解放，反对中世纪的禁欲主义和宗教观；提倡科学文化，反对蒙昧主义，摆脱教会对人们思想的束缚；肯定人权，反对神权，摒弃权威和传统教条。

在艺术领域，文艺复兴时期的艺术家更加注重从现实中汲取营养，他们努力探索视觉造型的规律，获取人体解剖知识，遵循绘画的科学性。他们的作品中往往具有一个明显的特征，那就是善于表现人的心理，让艺术作品传达出人文主义的关怀。

文艺复兴带来了欧洲艺术新的繁荣与活力，出现了众多的艺术大师以及他们的经典艺术作品，其中最有名的是被世人称为意大利文艺复兴“画坛三杰”的达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。

1. 达·芬奇的素描艺术

达·芬奇（1452—1519年）出生于意大利芬奇镇附近的安基亚诺村，是意大利文艺复兴时期最杰出的艺术家。他是一位旷世奇才，在建筑、军事、天文、水利和艺术等方面都具有过人的才华。他兴趣广泛，对各种事物都有所涉猎，正如他自己所言，他是“一个懂得许多秘密的人”。

达·芬奇主张向大自然学习，到自然界中寻求知识和真理。他认为知识起源于实践，只有从实践出发，才能探索科学的奥秘。他说“理论脱离实践是最大的不幸”，“实践应以好的理论为基础”。他坚信科学，对宗教感到厌恶，抨击天主教为“一个贩卖欺骗的店铺”。他说“真理只有一个，他不是在宗教之中，而是在科学之中”。达·芬奇对人体解剖很感兴趣，作了大量的解剖图，甚至去解剖尸体。

达·芬奇创作了许多传世的经典作品，如《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》等。他的素描作品也十分精美，他善于运用过渡细腻、层次分明的笔触来表现人物的体积感和微妙的细节变化。他很注意线条的运用，力求使线条自由、流畅、富于韵律地变化，注重线条自身的生命与活力以及节奏的变化。他常常使用自己独创的“明暗光影法”来绘制素描作品，使作品带有一种迷蒙的空气感和朦胧的美感。这些都使他的素描作品看上去更加柔和、唯美。

达·芬奇的素描作品如图 1-21 ~ 图 1-25 所示。

图 1-21 达·芬奇素描作品 1

图 1-22 达·芬奇素描作品 2

1-23

1-24

1-25

图 1-23 达·芬奇素描作品 3

图 1-24 达·芬奇素描作品 4

图 1-25 达·芬奇素描作品 5

2. 米开朗基罗的素描艺术

米开朗基罗（1475—1564年）生于佛罗伦萨附近的卡普莱斯。他13岁进入佛罗伦萨画家基尔兰达约的工作室，后转入圣马可修道院的美第奇学院作学徒，他主要学习雕塑和绘画。由于其卓越的艺术天赋和勤奋的学习精神，他很快在当时的艺术界崭露头角，成为意大利首屈一指的雕塑大师，他完成了许多传世的雕塑精品，如《哀悼基督》、《摩西》、《大卫》和《被缚的奴隶》等。1508年，他用了四年半的时间完成了著名的西斯廷天顶壁画。1536年，他又用了近六年的时间创作了伟大的教堂壁画《最后的审判》。他一生创作不断，直到1564年逝世。

米开朗基罗的雕塑和绘画作品博大雄浑，带有强烈的英雄主义色彩和悲剧性。他的素描作品结构解剖十分精准，线条挺拔有力，人物造型具有雕塑感，并带有强烈的视觉穿透力。他笔下的人物雄伟健壮，气魄宏大，充满了无穷的力量，具有一种男性的阳刚之美。各种丰富的人物动态表现又使他们的作品看上去达到了一种精神上的完美与和谐。他还善于运用明暗法来使形体看上去更加立体，并且主次分明。

米开朗基罗的艺术创作受到很深的人文主义思想和宗教改革运动的影响。他常常以现实主义的手法和浪漫主义的幻想表现当时市民阶层的爱国主义和为自由而斗争的精神面貌。他的艺术不同于达·芬奇的充满科学的精神和哲理的思考，而是在艺术作品中倾注了自己满腔悲剧性的激情。这种悲剧性是以宏伟壮丽的形式表现出来的，他所塑造的英雄既是理想的象征又是现实的反映。这些都使他的艺术创作成为西方美术史上一座难以逾越的高峰，也使他成为一位影响世界的艺术大师。

米开朗基罗的素描作品如图1-26～图1-30所示。

3. 拉斐尔的素描艺术

拉斐尔（1483—1520年）出生于意大利乌尔宾诺城，是意大利文艺复兴时期杰出的画家，和达·芬奇、米开朗基罗并称为文艺复兴时期“画坛三杰”。他的父亲是一位宫廷画师，他从小就随父学画，并表现出极高的天赋。他曾潜心研究各画派大师的艺术特点，并认真领悟，博采众长。他吸收了达·芬奇的构图技法和米开朗基罗的人体表现及雄浑风格，最后形成了自己独具古典精神的秀美、圆润和柔和的风格。他的作品中总是不经意地表现出甜美与妩媚之情。

拉斐尔是一个青春的享乐者，既不像达·芬奇那样高远，也不像米开朗基罗那样悲观压抑。他少年得志，深得权贵宠爱，终日生活在贵族的圈子里，知道他们的趣味与喜好，再加上他温文尔雅的性格，这

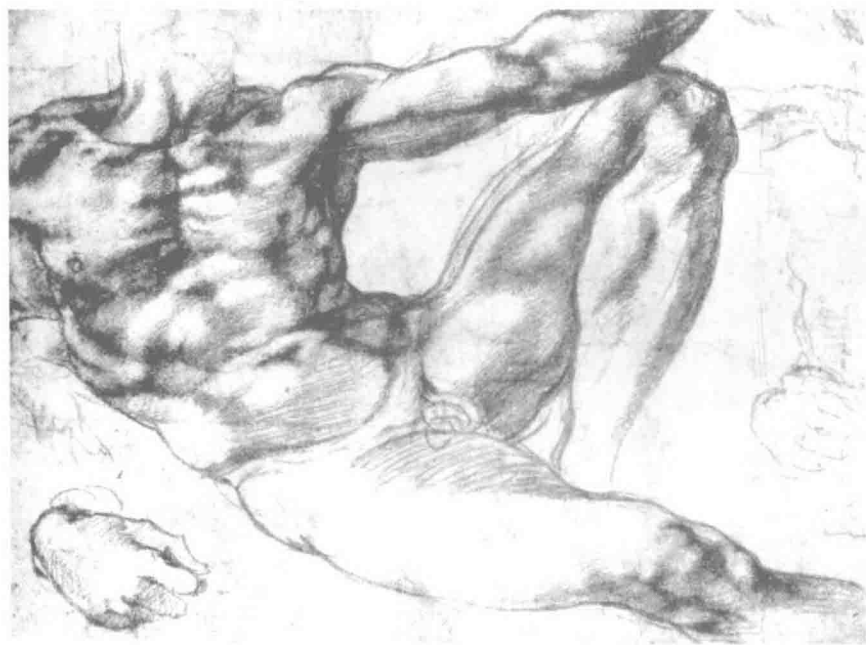

图1-26 米开朗基罗素描作品1