

中国美术特色高中

美术基础规范教材

主 编 / 王泽旭 吴之越

编 著 / 于艳灵 赵兰芬

素描

(一) Sketch

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

中国美术特色高中美术基础规范教材

主 编/王泽旭 吴之越

素描 (一)

编 著/于艳灵 赵兰芬

天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本书共分四章：第一章“了解素描”讲述了认识素描、素描造型的各种因素、素描训练的形式、中西方素描赏析；第二章“石膏几何形体素描”讲述了结构透视训练，眯着眼睛看整体、睁开眼睛画局部等内容；第三章“静物素描”包括小静物素描训练，静物结构练习，大场景复杂静物组合训练；第四章“石膏像素描”包括五官组合训练，石膏头像画法步骤等。

本书适用于美术高考考生、美术中专的学生使用，也可作为素描爱好者入门必备的工具书。

图书在版编目（CIP）数据

素描（一）/于艳灵，赵兰芬编著. —天津：天津大学出版社，2011.5

中国美术特色高中美术基础规范教材/王泽旭，吴之越主编

ISBN 978-7-5618-3916-4

I. ①素… II. ①于… ②赵… III. ①素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 060119 号

出版发行 天津大学出版社

出 版 人 杨欢

地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内（邮编：300072）

电 话 发行部：022-27403647 邮购部：022-27402742

网 址 www.tjup.com

印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂

经 销 全国各地新华书店

开 本 185mm×260mm

印 张 10

字 数 175 千

版 次 2011 年 5 月第 1 版

印 次 2011 年 5 月第 1 次

定 价 30.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请向我社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

编 委 会

编写委员会主任 王泽旭 吴之越

编写委员会委员 (按姓氏笔画排序)

于艳灵 王 昕 王赤丹 王鸿雁 吕 璇

朱 霖 孙红丽 刘 岩 刘小超 刘世杰

严 林 吴京红 张 园 张 京 张 超

张天舒 张培立 陈 峥 赵兰芬 姚 巍

高丹杰 姬建民

丛 书 序

伴随着我国经济的迅猛发展，许多大学相继开办了美术或艺术设计学院，专业涉及绘画、雕塑、媒体、建筑、环艺、动漫、服装、印刷等，艺考人数逐年攀升。大部分学校除考绘画技法外，还增考创意设计，包括创意素描、创意色彩、创意速写、图形创意、动漫及设计基础等考试类型。目前，更有把绘画基础和创意设计相互融合考查的发展趋势。为了适应高考的变化，丛书编写团队在作了大量调研的基础上，充分尊重美术教学发展规律，从实际教学出发，全面整合了知识体系，力求做到“教”与“学”的统一，为美术特色高中提供了一套科学的、系统的、富有艺术感染力的专用教材。

“中国美术特色高中美术基础规范教材”共十一册，其中既有注重传统技法训练的《素描》（1~3册）、《色彩》（1~3册）、《新速写》，又有切合高考最新变化的《设计素描》、《设计色彩》、《图形创意》和《动漫设计》。

本套教材编写目的明确，针对性强，大部分作者是一线教师，不仅长期从事艺术教育工作，而且多年来坚持艺术创作，实践不辍。这些作者既是教育家，也是艺术家和设计师，他们的辛勤劳动使本套教材呈现出不同寻常的活力。

衷心感谢本套教材的作者和为本套教材顺利出版而付出努力的天津大学出版社的编辑，以及为本教材提供插图的工美附中师生。

谨以此套教材献给热爱美术的同学们……

中央工艺美术学院附中校长

2011年5月

前 言

素描是一切造型艺术创作的基础。

高中阶段的素描教学应特别注重培养学生对客观世界的感受力和理解力，而高一年级的素描更应注重培养学生对造型语言的认识能力和表现能力。高一年级的学生大多十五六岁，他们精力充沛，接受能力强，对世界充满了好奇心和热情。由于他们刚刚踏入校门，素描造型基础参差不齐，亟待解决素描造型的诸多问题，本教材就是为他们量身定做的。

在本教材的第一章节，通过对素描基础知识的讲解使学生认识素描，并通过大量中外名作的欣赏了解绘画材料与绘画技法，提高学生的审美意识和审美修养；在第二章“几何形体素描训练”里，我们加入课题“方体的组合”和“圆体的组合”设计素描环节，在完成结构素描作业的基础上加入设计素描的元素，进行添加或删减，培养学生的创造性思维，这也是我校首次把设计素描引入高一素描教学，是一种全新的教学尝试；第三章“静物素描训练”的亮点是课题三，把老师摆静物变成学生自选物品，把被动构图变主动构图，让学生画自己所爱且要画出与众不同，培养学生的创新意识和组织画面的能力；第四章“石膏像素描训练”培养学生正确的整体观察方法，通过对人物头部骨骼位置和肌肉形状的认识和理解，掌握石膏像的写生方法和步骤，提高绘画语言的表现力度，为高二阶段的人物头像素描训练打下扎实的写生基本功。

本教材打破以往美术教材的编写模式，每个章节以课题为主，在每个课题设计里详细列出本课题的设计思想、学习目标、教学重点、教学难点、作业要求、课题时间，使学生一目了然。课题内容的设计更是由浅入深，方法步骤易于掌握并加以新颖的教学理念，包括与美术高考接轨的教学模式训练等，为高二年级美术教学，更为高三年级的美术高考做好充分的准备。

本教材在编写过程中得到了学校领导、老师、同学的大力支持和鼎力相助，在此对他们的无私援助表示最真诚的感谢。

编 者

目 录

第一章 从了解素描开始	1	二、“圆体”组合结构透视训练.....	51
课题一 一起认识素描.....	2	课题四 眯着眼睛看整体，睁开眼睛画局部	57
一、什么是素描？	2	一、什么是整体观察？	58
二、素描的种类	3	二、从构图开始	58
课题二 素描的造型语言.....	6	三、构图中常见的问题.....	58
一、形体	6	四、素描几何形体写生的方法步骤.....	58
二、结构	6	五、传道解惑——学生视角形成体验	61
三、空间	7	六、学生优秀作业赏析.....	62
四、明暗色调	7	第三章 静物素描——千姿百态画静物.....	68
五、透视	10	课题一 静物结构素描练习	69
六、构图	14	一、了解结构素描	72
七、质感	16	二、了解静物结构素描的表现形式.....	72
八、材料工具及其表现效果	17	三、学习方案	72
课题三 素描的训练形式.....	21	四、静物结构素描的方法步骤.....	72
一、长期素描写生训练	21	五、学生优秀作业赏析.....	75
二、短期素描写生训练	21	课题二 全因素光影调子静物素描写生训练	79
三、临摹训练	21	一、静物素描与几何形体素描的区别.....	80
四、默写训练	22	二、你是怎么取景构图的？	80
五、大师作品赏析	22	三、构图时要注意什么？	80
第二章 石膏几何形体素描	30	四、从调子到塑造	84
课题一 学会简单看世界.....	31	五、如何解决素描中常见的疑难杂症.....	85
一、提出问题、分析问题	31	六、带着滤镜看画面.....	85
二、大师眼中的世界	32	课题三 带有创意构图的小静物素描训练	94
三、学生优秀作业赏析	35	一、了解普通静物素描与带创意构图的 静物素描之区别.....	94
课题二 石膏几何形体结构透视训练.....	36	二、画你所爱	95
一、石膏几何形体作画解析	38	三、我的构图我做主.....	97
二、学生优秀作业赏析	40	四、形体塑造	103
课题三 从结构写生到设计素描训练.....	46	课题四 大场景复杂静物素描组合训练	112
一、“方体”组合结构透视训练	46	一、视点决定效果	113

二、贯穿全局铺关系.....	115	二、头骨肌肉的名称	131
三、局部刻画要出彩.....	116	课题三 由浅入深, 由简入繁.....	133
四、整体调子要协调.....	117	一、石膏像五官素描步骤详解	134
五、优秀学生作业赏析.....	118	二、亚历山大切面对照训练	136
第四章 石膏像素描	125	课题四 石膏头像的画法步骤.....	137
课题一 雕像更精彩——从研究经典雕塑开始	126	一、怎样完成一幅石膏素描	137
课题二 头部解剖知识讲解——石膏像		二、强化训练.....	139
五官组合训练.....	131	三、优秀学生作业赏析	142
一、头骨结构的名称.....	131	参考文献	151

第一章

从了解素描开始

课题内容

- 课题一 一起认识素描
- 课题二 素描的造型语言
- 课题三 素描的训练形式

训练目的

1. 通过对素描的初步认识,使学生理解素描的各种造型语言在素描写生过程中的作用。
2. 了解工具材料的不同语言表现方法。

课题时间

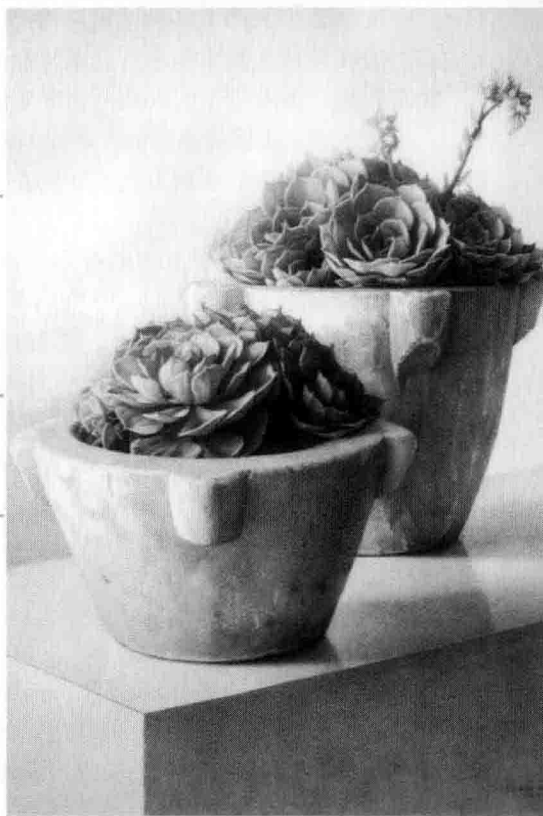
一周,共计 16 课时

教学方法

通过幻灯片演示,和同学们一起分析大师作品,并适时讲解贯穿其中的素描相关名词术语。

素描是一切艺术创作的基础。

——梵·高

课题一 一起认识素描

设计思想: 简单概括地向学生阐述素描的定义和种类, 逐步引导学生向绘画专业性靠拢。在这一阶段中, 培养学生能够喜欢画画, 对艺术感兴趣, 应该是我们这个课题要完成的任务。同时, 在这一阶段中学生对某几位大师或某种艺术风格产生兴趣, 有可能成为奠定他独有艺术风格的基础。

学习目标: 激发学生的兴趣, 让学生爱画画、爱生活。注重培养学生在素描的训练过程中建立科学的观察方法, 探索适合自己的绘画语言。

教学重点: 培养学生正确的观察方法, 建立整体观察的意识。

教学难点: 引导学生整体地、立体地描绘对象, 形神兼备地表现空间中具体的客观物象, 将对物体的客观认识和在一定环境中的视觉感受结合起来, 把握好表象和本质的关系。

课题时间: 2 课时

一、什么是素描?

素描(英文 drawing, 法文 dessin, 德文 zeichnung)是“素色描绘”的意思, 是指用铅笔、炭笔、水笔、毛笔、色粉等工具画在不同的纸或布上的单色绘画。它是绘画的一种表现形式, 是通过形体、结构、比例、位置、运动、线条和明暗调子等造型因素的运用来表现对象的绘画。素描被视为造型艺术的基础, 因为它是通往油画、水粉画、雕塑、大众媒体、插图以及建筑设计等领域的主要途径。素描的训练过程涵盖着观察方法的建立和绘画语言的探索, 既是知识和技术的积累, 又是观察方法、感觉、认识和思维的训练, 更是艺术表现能力不断走向成熟与完善的阶梯。(如图 1-1、1-2)

图 1-1 达·芬奇作品(意大利)

图 1-2 《受胎告知习作: 圣母》达·芬奇(意大利)

二、素描的种类

1. 具象素描

具象素描是指详细、明白、清晰地描绘事物和人的形体形象特点，多以写实的手法刻画物象。作为高中阶段的素描训练，多运用写实的手法来表现，而在高一阶段多以静物表现为主要题材。

布雷沃 西班牙写实主义画家，他用一个魔术师般的表现手法，将无生命的东西升华为有生命、有灵性、有魅力的圣洁之物。

布雷沃的素描风格与油画类似，画法精确细微，层次丰富而概括，将素描绘画推向最高境界。（如图 1-3~1-5）

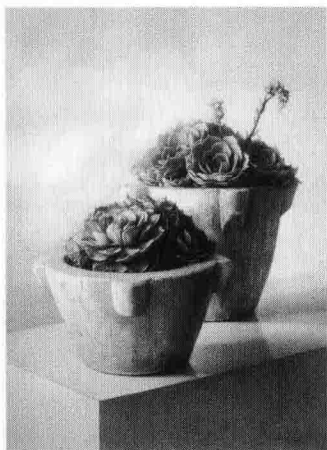

图 1-3 布雷沃作品（西班牙）

图 1-4 《靴子与高跟鞋》布雷沃（西班牙）

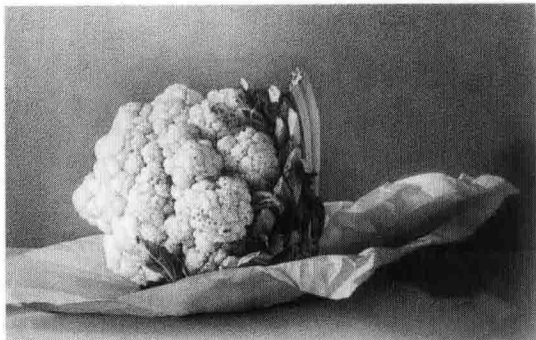

图 1-5 《莱花》布雷沃（西班牙）

列奥纳多·达·芬奇 意大利文艺复兴三杰之一，也是整个欧洲文艺复兴时期最完美的代表。他是一位思想深邃，学识渊博，多才多艺的画家、寓言家、雕塑家、发明家、哲学家、音乐家、医学家、生物学家、地理学家、建筑师和军事工程师。达·芬奇是一位天才，他一面热心于艺术创作和理论研究，研究如何用线条与立体造型去表现形体的各种问题；另一方面他也同时研究自然科学，为了真实感人的艺术形象，他广泛地研究与绘画有关的光学、数学、地质学、生物学等多种学科。他的艺术实践和科学探索精神对后代产生了重大而深远的影响。（如图 1-6）

图 1-6 《自画像》达·芬奇（意大利）

彼得·保罗·鲁本斯 17世纪佛兰德斯最杰出的画家，是巴洛克绘画风格的典型代表。他的绘画融合了佛兰德斯和意大利的传统艺术风格，对欧洲绘画的发展具有重大影响。(如图1-7、1-8)

图 1-7 鲁本斯作品 (佛兰德斯)

图 1-8 鲁本斯作品 (佛兰德斯)

2. 表现素描

表现素描是通过描绘真实的物景加之作画者内心情绪的表达而创作的素描作品，该素描表现出更为深刻的思想内涵，属于表现主义素描的训练范畴。

保罗·塞尚 法国著名画家，后期印象派的主将，从19世纪末便被推崇为“新艺术之父”。作为现代艺术的前驱，西方现代画家称他为“现代绘画之父”。他对物体体积感的追求和表现，为“立体派”开启了不少思路，其独特的主观色彩大大区别于强调客观色彩感觉的大部分画家。(如图1-9、1-10)

图 1-9 《静物》塞尚 (法国)

图 1-10 《静物》塞尚 (法国)

乔治·莫兰迪 意大利著名的版画家、油画家。莫兰迪既推崇早期文艺复兴大师的作品，也对此后各种流派的大胆探索有着强烈共鸣。他最初沉迷于印象主义，对塞尚的静物和风景画颇感兴趣，也模仿过立体主义

流派。在经过兴奋、茫然、探寻后，莫兰迪终于找到了属于自己的艺术道路，开始探索属于自己的艺术语言。他的作品以微妙的“冥想”式静物画著称，成为 20 世纪最受赞誉的画家之一。（如图 1-11~1-13）

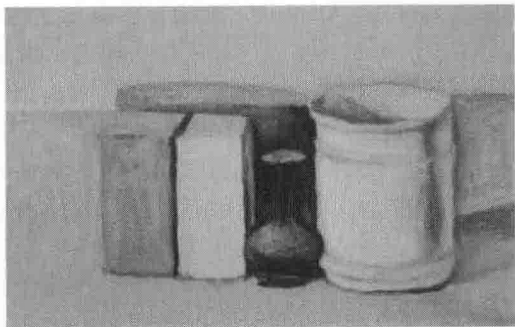

图 1-11 莫兰迪作品（意大利）

图 1-12 莫兰迪作品（意大利）

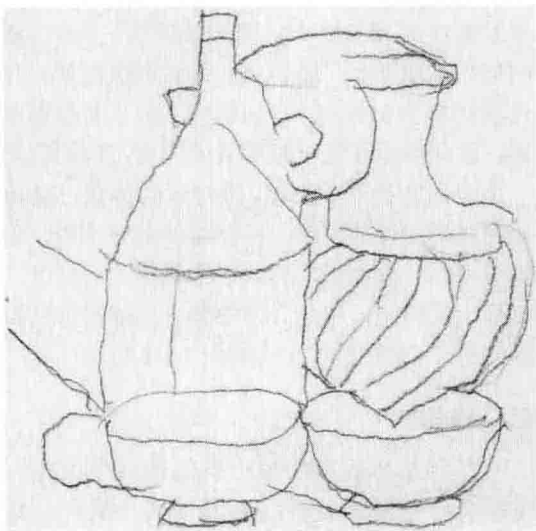

图 1-13 《静物》莫兰迪（意大利）

3. 抽象素描

抽象素描指通过象征符号的应用去表现作者的想法，也可以直接运用抽象符号来进行表现，属于现代素描的训练范畴。

杰克森·波洛克 美国抽象表现主义画家，是第二次世界大战以后在世界范围内新美国绘画的象征。他的作品以其在帆布上很随意地泼溅颜料、洒出流线型的图案而著称，具有令人难以忘怀的自然品质。（如图 1-14）

巴勃罗·鲁伊斯·毕加索 “立体主义绘画之父”，是当代西方最有创造性、影响最深远的艺术家。他和他的画在世界艺术史上占据了不朽的地位。他的艺术生涯几乎贯穿其一生，作品风格丰富多样，史学上不得不把他浩繁的作品分为不同的时期：早年的“蓝色时期”、“粉红色时期”，旺盛时期的“黑人期”、“分析和综合立体主义时期”（又称“立体主义时期”），后来的“超现实主义时期”，等等。（如图 1-15）

图 1-14 杰克森·波洛克作品（美国）

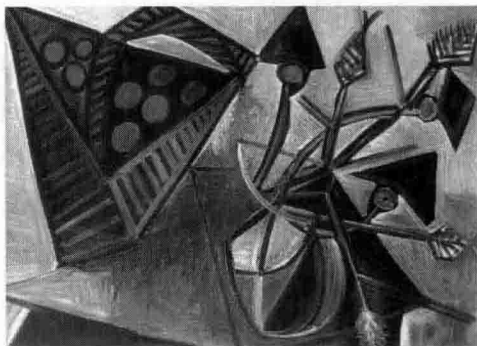

图 1-15 毕加索作品（西班牙）

总结反思

素描是训练我们认识空间形体的一种工具,是进行任何造型艺术所必经的训练。通过素描训练,我们把眼睛看到的东西通过手准确地表现出来,当然这其中还有一个最重要的环节就是用脑思考。学生不仅仅是去表现已经被人们所普遍认识和接受的、具有普遍审美价值的事物,更要从不为人们所重视的日常事物中去发现美、创造美。素描本身也是一种艺术形式,它的形式和方法是多种多样的。我们通过欣赏大师的素描手稿可以很亲切地体会到他们作画的状态、想法,对我们今后的艺术创作有很好的示范作用。素描是进入艺术殿堂的一把钥匙,希望高一同学能抓住这把钥匙,走进多姿多彩的艺术世界。

学习感悟

课题作业

1. 寻找和分析大师的经典作品,了解当时大师所生活的时代背景以及由此对其作品的影响。
2. 模仿大师作品,进行一些构图训练。
3. 作业 8~10 张,工具有八开大小素描纸、铅笔、橡皮。

课后作业

1. 以速写的形式刻画现实生活中常见的花草、动物或者生活用品等,自主地寻找和观察客观对象,最终把感受和感觉明确表达出来,进而训练出一双能在日常生活中发现美的关系的眼睛。
2. 临摹自己喜欢的艺术家的作品。
3. 作业 5~8 张,工具有八开素描纸、铅笔、橡皮。

课题二 素描的造型语言

设计思想:素描对客观物象的再现与表现,需要画者对客观物体进行深层次的研究后才能掌握。造型是创造出来的物体的形象,而用来创造物体形象的主要元素——线条、结构、空间构图、肌理、质感等在空间中无处不在,任由画者使用和表现。

学习目标:素描造型的因素包括形体、结构、空间、明暗色调、透视、构图、质感以及材料工具和表现效果。通过对素描造型各因素的概念了解,从理性层面认识素描造型语言的表现性因素,最终通过画面完美地表现作者的造型能力和内心情感。

教学重点:培养学生对素描造型语言的初步了解、真正把握、实际控制和娴熟运用的能力。

教学难点:对空间、透视、质感等几个较为抽象晦涩的概念的理解和把握。

课题时间:8 课时

一、形体

造型是素描的核心,而形体又是造型艺术中最基本的概念之一。简单地理解,“形”指物体的平面形状,是物体的外轮廓或剪影。任何物体都有其形状,而且可以分为正形和负形,因此形是视觉中最重要的元素,但形仍是一个平面的概念。“体”指物体的体积,也就是物体所占有的空间。任何物体都有体积,哪怕是小到一粒沙子,薄到一张纸、一片树叶,细到一根棉线。体是立体的概念,体的特征表现的是“三维空间”。(如图 1-16)

二、结构

结构是指客观物象形体的构成与组合,在图画中指画面各种元素的构成与组合。结构是形体的内在本质,形体是结构的外在表现,有形体就必定有结构。(如图 1-17、1-18)

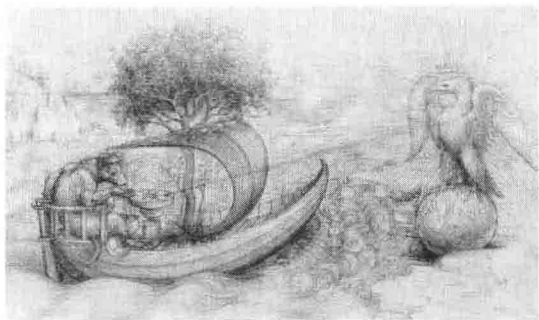

图 1-16 达·芬奇作品（意大利）

图 1-17 达·芬奇作品（意大利）

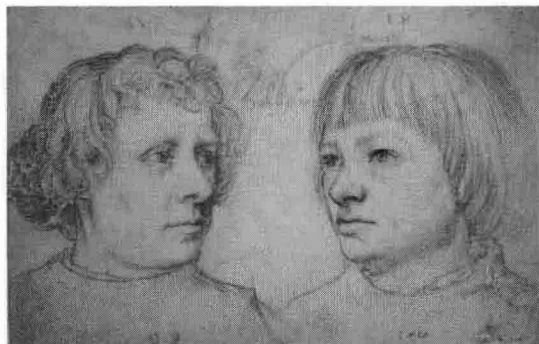

图 1-18 荷尔拜因作品（德国）

三、空间

空间是指客观物体存在的形态，凡是占有面积和体积的就是“空间”，占有面积的称为二维空间，占有体积的称为三维空间。绘画空间其实是一种虚幻的视觉空间，也叫感性空间，绘画空间是对自然的一种创造而非模仿，即便是非常写实的绘画，也没必要完全描摹自然真实的空间，只要截取自然空间中的某一部分来表现即可。在素描中，主要是以光线的明暗对比来表现空间的素描效果，同时也可以线条的不同表现形式来显示空间效果。

埃舍尔 荷兰著名版画艺术家，他的许多版画都源于悖论、幻觉和双重意义，他努力追求图景的完备性而不顾及它们的不一致，或者说是让那些不可能同时在场者同时在场。他像一名施展魔法的魔术师，利用几乎没人能摆脱的逻辑和高超的画技，将一个极具魅力的“不可能的世界”立体地呈现在人们面前。他的作品充满了幽默、神秘、机智和童话般的视觉魅力。物理学家、哲学家、数学家可以将其作品解释得很深奥，而每一个普通人，即使是孩子，也同样可以在其中找到自己的感受。（如图 1-19、1-20）

四、明暗色调

1. 光与调子

光是造型的重要因素，也是视知觉的重要因素。物体在光的照射下产生了受光部位和背光部位，即我们说的亮部和暗部。我们把受光面、背光面称为明暗两大面，物体在空间中因占有的高度、宽度和深度而呈现出立体性特征，由此产生了在平面上表现物体立体性的“三大面”规律——受光的亮面、背光的暗面、介于受光和背光之间的灰面，即“黑、白、灰”三大面。一般来说，三大面中亮面的色调变化简单，暗面的色调变化含混，灰面的色调变化丰富。我们根据光照的强弱、远近所产生

的深浅层次的变化,以及在亮部和暗部因受光程度不同和环境反射光的作用产生的很多不同的明暗层次,在此基础上总结出了五大调

子,即受光面的亮部色调和中间色调、背光面的反光和投影以及两大面交界处的明暗交界线。(如图 1-21~1-23)

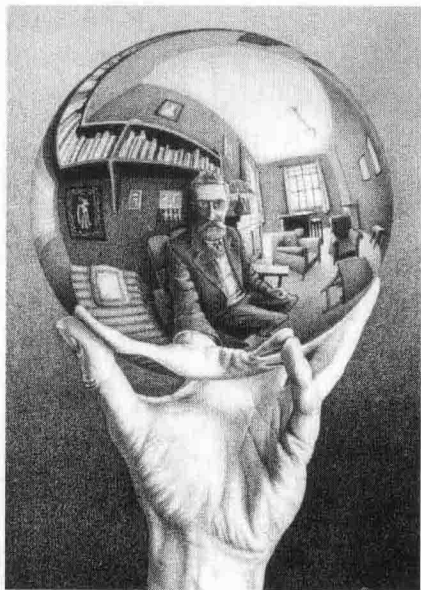

图 1-19 埃舍尔作品 (荷兰)

图 1-20 《静止的街道》埃舍尔 (荷兰)

图 1-21 《手的练习》达·芬奇 (意大利)

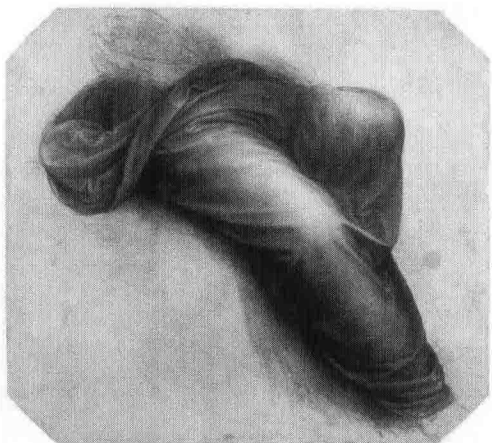

图 1-22 《衣纹练习》 达·芬奇（意大利）

图 1-23 安格尔作品（法国）

2. 用明暗色调去经营形体

对于我们所画的以明暗色调为主要表现形式的素描，称为明暗素描，也叫光影素描。明暗素描注重形体体积的塑造和形体的空间

感、质感、体积感等造型因素的表现，是一种在二维空间的平面上创造出的三维“立体印象”。（如图 1-24~1-26）

图 1-24 达·芬奇作品（意大利）