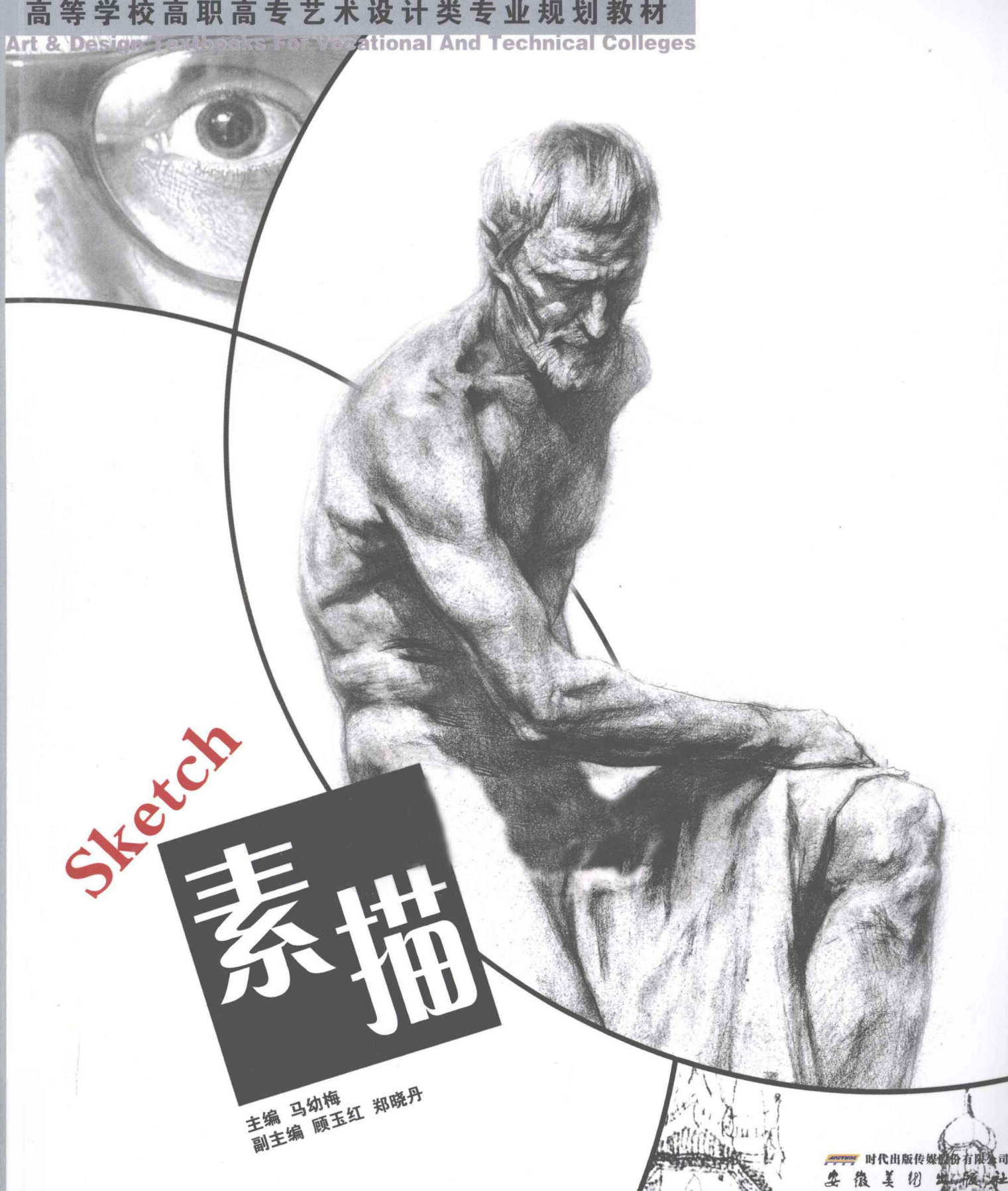

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材
Art & Design Textbooks For Vocational And Technical Colleges

Sketch

素描

主编 马幼梅
副主编 顾玉红 郑晓丹

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社

Art & Design Textbooks For Vocational
And Technical Colleges

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

主编 马幼梅
副主编 顾玉红 郑晓丹

Sketch

高等学校高职高专艺术设计类专业 规划教材

指导委员会

主 任 李 雪

副主任 高 武

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

王家祥	江 洁	谷成久	杨文兰
沈宏毅	汪贤武	余敦旺	胡戴新
姬兴华	鹿 琳	程双幸	

组织委员会

主 任 郑 可

副主任 张 波 高 旗

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

万腾卿	王 军	方从严	何 频
何华明	李秀华	邵 杰	吴克强
肖捷先	余成发	杨 帆	杨利民
郑 杰	胡登峰	荆 泳	骆宗雄
闻建强	夏守军	袁传刚	黄保健
黄匡宪	程道凤	廖 新	颜德斌
濮 毅			

编写委员会

主 任 武忠平 巫 俊

副主任 孙志宜 庄 威

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

丁利敬	马幼梅	于 娜	毛孙山
王 亮	王茵雪	王海峰	王维华
王 燕	文 闻	冯念军	刘国宏
刘 牧	刘咏松	刘姝珍	刘娟綾
刘淮兵	刘哲军	吕 锐	任远峰
江敏丽	孙晓玲	孙启新	许存福
许雁翎	朱欢瑶	陈海玲	邱德昌
汪和平	苏传敏	李华旭	吴 为
吴道义	严 燕	张 勤	张 鹏
林荣妍	周 倩	荆 明	顾玉红
陶玲凤	夏晓燕	殷 实	董 荪
韩岩岩	蒋红雨	彭庆云	疏 梅
谭小飞	潘鸿飞	霍 甜	

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 马幼梅主编. — 合肥: 安徽美术出版社, 2010

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

ISBN 978-7-5398-2424-6

I. ①素… II. ①马… III. ①素描—技法(美术)—高等学校: 技术学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第151690号

高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材

素描

主编: 马幼梅 副主编: 顾玉红 郑晓丹

出版人: 郑 可 选题策划: 武忠平

责任编辑: 朱小林 责任校对: 司开江 陈芳芳

封面设计: 秦 超 版式设计: 徐 伟

责任印制: 李建森 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版
传媒广场14F 邮编: 230071

营 销 部: 0551-3533604 (省内)

0551-3533607 (省外)

印 制: 安徽新华印刷股份有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16 印 张: 5

版 次: 2011年8月第1版

2011年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-2424-6

定 价: 38.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

序 言

高职高专教育是我国高等教育的重要组成部分，其根本任务是培养适应经济社会发展需要的，德、智、体、美全面发展的高等技术应用型专门人才。当前，经济社会的发展既给高职高专教育带来了难得的发展机遇，同时也对高职高专院校的人才培养工作提出了新的、更高的要求。

艺术设计是高职高专教育中一个重要的专业门类，在高职高专院校中开设得较为普遍。据统计：全国1200余所高职高专院校中，开设艺术设计类专业的就有700余所；我省60余所高职高专院校中，开设艺术设计类专业的也有30余所。这些院校通过多年的不懈努力，为社会培养了大批艺术设计方面的专业人才，为经济社会的发展做出了重要贡献。但是，随着经济社会的不断发展及其对应用型人才要求的不断提高，高职高专艺术设计类专业针对性不强、特色不鲜明、知识更新缓慢、实训环节薄弱等一系列的问题凸显出来。课程和教学内容体系改革成为当前高职高专艺术设计类专业教学改革的重点。

教材建设作为整个高职高专教育教学工作的重要组成部分，不仅是艺术设计类专业教育的关键环节，同时也会对艺术设计类专业课程和教学内容体系改革起到积极的推进作用。艺术设计类专业的教材建设同样也要紧紧围绕高职高专教育培养高等技术应用型专门人才的核心任务开展工作。基础课教材建设要以应用为目的，以必需、够用为度，以讲清概念、强化应用为重点，专业课教材建设要突出教学的针对性和实用性。此外，除了要注重内容和体系的改革之外，艺术设计类专业的教材建设同时还要注重方法和手段的改革，以跟上经济社会发展的实际需求。

在安徽省示范院校合作委员会（简称“A 联盟”）的悉心指导和帮助下，安徽美术出版社根据教育部《关于加强高职高专教育教材建设的若干意见》以及《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》的精神和要求，组织全省 30 余所高职高专院校共同编写了这套高等学校高职高专艺术设计类专业规划教材。参与教材编写的都是高职高专院校的一线骨干教师，他们教学经验丰富，应用能力突出，所编教材既符合教育部对于高职高专教育教材建设的基本要求，同时又考虑到我省高职高专教育的实际情况，既体现了艺术设计类专业应用型人才培养的特点，也明确了艺术设计类课程和教学内容体系改革的方向。相信教材的推出一定会受到高职高专院校师生们的广泛欢迎。

当然，教材建设不可能是一蹴而就的事情，就我省高职高专艺术设计类专业的教材建设来讲，这也仅仅是一个开始。随着全国高职高专教育的蓬勃发展，随着我省职业教育大省建设规划的稳步推进，我们的教材建设工作也必将与时俱进，不断完善。

期待着这套艺术设计类专业规划教材能够发挥其应有的作用，也期待着我们的高职高专教育能够早日迎来更加光辉灿烂的明天。

高等学校高职高专
艺术设计类专业规划教材编委会

目 录 CONTENTS

概 述	1	第一节 人物写生的重点	49
		第二节 人物写生的步骤	52
第一章 静物写生与表现	5	第四章 速写	63
第一节 静物写生的重点	5	第一节 速写的作用与意义	63
第二节 静物写生的步骤	10	第二节 速写训练的原则	63
第三节 静物写生中物体质感的表现	14	第三节 速写的表现技法	64
第二章 头像写生与表现	29	第四节 人物速写	65
第一节 头像写生的重点	29	参考书目	73
第二节 头像写生的步骤	32		
第三章 人物写生与表现	49	后记	74

概述

素描一直被认为是造型艺术的基础，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。以广义的角度而言，素描在造型艺术中是一种最普通、最常见的单色绘画形式，也就是说一切单色绘画我们都可以称之为素描。从字面意义来看，素是素雅、素净、朴素的意思，描是描写、描画、描绘的意思。素描既可以采用线条的形式，也可以采用涂抹成面的方式，既能够表现客观世界中的事物，也可以表达思想、观念、态度、感情、幻想等。它不像绘画那样注重画面整体，而是更注重画面的结构和形式。(图1、图2)

素描作为造型艺术的基础，是高校美术专业的必修课程，也是其他造型艺术(水彩、油画、版画、雕塑等)的基础。另外，对设计专业而言，素描也是必不可少的。素描的目的主要是表现物体的形体、结构、动态、明暗等，通常采用的方法

图1 老人头像 列斯特阔夫

图2 圣母像 达·芬奇

图3 全因素素描 余晖

有透视法、明暗法、比例法等。

素描作为一门艺术，其表现的形式也是多样而丰富的。通常情况下，我们可以将素描分为以下几种类型：

全因素素描：全因素素描也叫“光影调子素描”，一般采用明暗法。这种素描需要依靠空间透视的原理（近大远小、近实远虚）来表现形体在空间中的各种因素，其主要特征是在恒定的光源下，以明暗调子来控制形体的结构关系、焦点透视关系和空间关系。这种造型方法适合于对形体进行细腻的表现，所强调的是一种光影的气氛。（图3）

线结构素描：线结构素描以研究和表现形体的结构为宗旨，常用线结构来表现形体的穿插及构成关系。线结构素描依靠形体透视的原理，尽可能地避免或减少光影因素，以达到形体自身内部结构的纯粹实体效果。此种素描有时也略加一些调子

因素,以表现形体结构的量感,但这种调子因素决不受光影的控制,是根据形体结构的需要而存在。(图4)

研究性素描:研究性素描一般指学生在课堂上所做的素描作业。这种素描往往带有明确的研究目的。当然,对研究性素描并没有明确的界定,有时艺术家带着某种学术目的来表现物象的素描也叫研究性素描。(图5)

表现性素描:表现性素描是指个性与艺术性很强的素描,一般受主观因素和感性因素所支配。此种素描方式初学者不宜刻意追求,最好是在掌握了素描所必须的基本法则之后,再顺其自然、胸有成竹、水到渠成地达到理想的表现效果。(图6)

不同专业的学生既可以单独选择某一种素描类型进行专业训练,也可以通过采用不同的素描训练方式来进一步提升自己的专业水平。

素描教学作为艺术教学的存在方式,是一个系统,一个由元素、结构、功能所组合而成的有机体。各种素描观念构成了一个完整的素描世界。大学一年级的新生虽然入学前接受过一定的基础训练,但都或多或少还存在一些需要解决的问题。高职高专素描教学的目的,是提高学生的审美素养,开拓学生的视野,明确学习素描的意义,掌握正确的观察方法和表现方法,培养视觉感受能力和造型能力,从而提高学生的综合素质。在具体的教学过程中,教师要努力开阔学生的素描视野,引导学生们一开始就从一个现代的角度来认识和接受前人留下的素描遗产,而不能

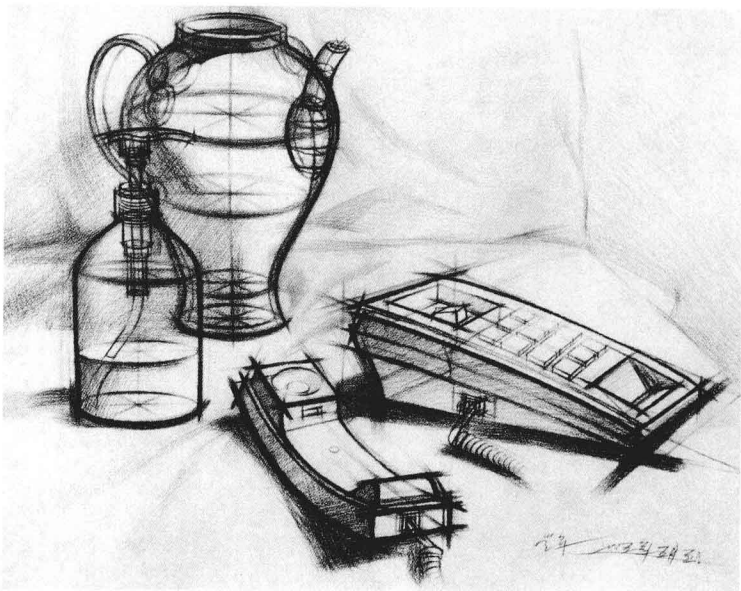

图4 线结构素描 陈学军

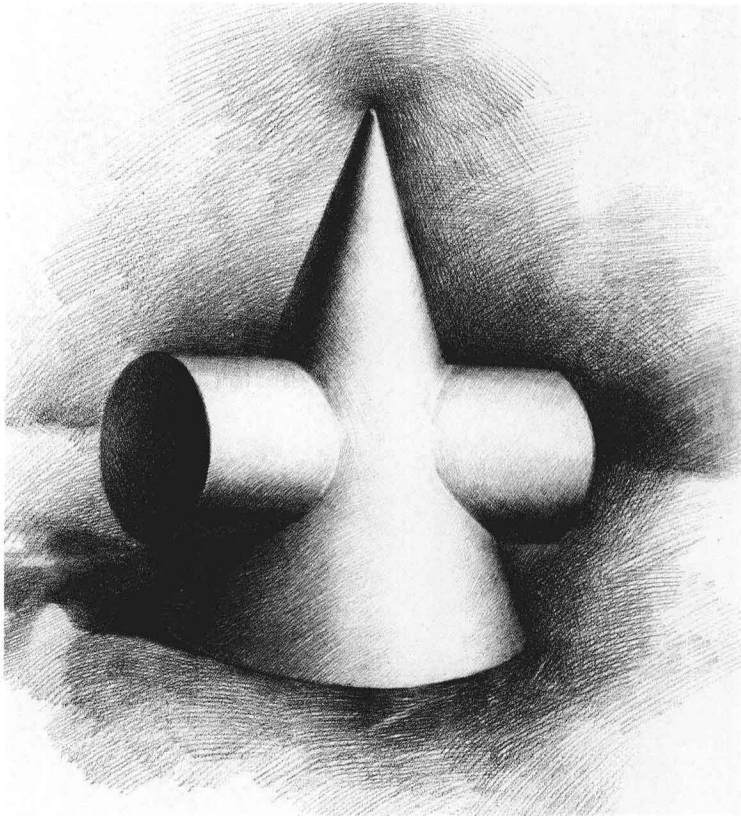

图5 研究性素描 陈学军

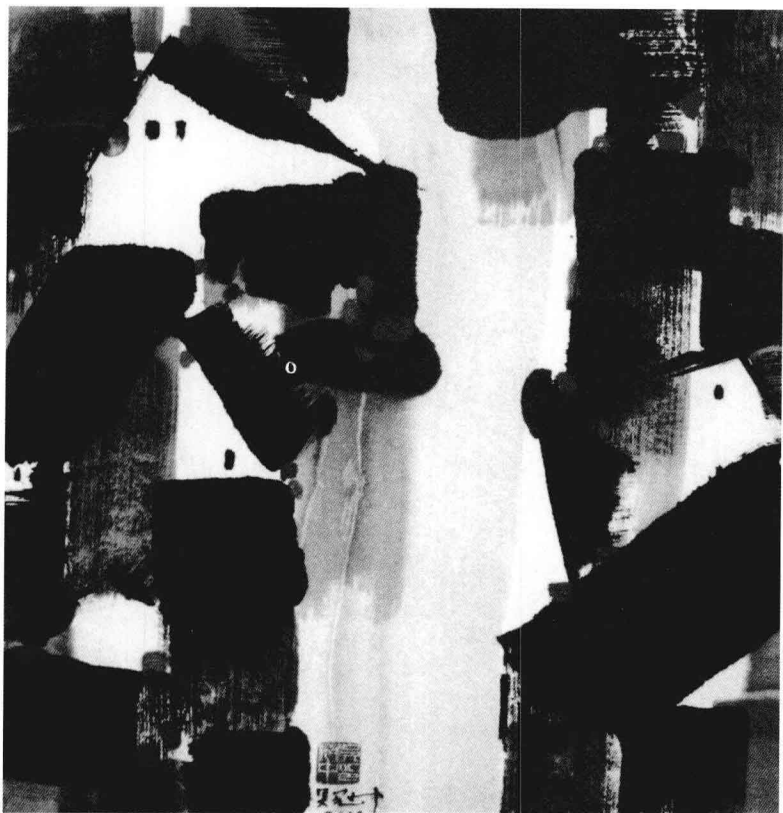

图6 水乡 吴冠中

只知道某一种素描或某一种观念，用千篇一律的表现方法机械地再现对象，形成千人一面、个性丧失的局面。

艺术的生命在于不断地演变，素描教学也要不断发展。在人类的历史长河中，艺术一直在随着时代的变化而变化，只有不断创造才是永远不变的艺术原则。我们的素描艺术教育观念也应该与时俱进。我们的素描教学不仅要传承素描艺术，而且要引导学生学会创造性地阅读素描作品，创造性地创作素描作品。不能把素描当作是被动的技术训练，而应当学会主动表达形象带来的感受，不能只依赖老师所摆的静物和模特，而要学会感受生活，善于捕捉生活中有意思的题材，尝试不同的表现方式。

艺术大师米开朗基罗说：“素描是绘画、雕塑、建筑的最高点，素描是所有绘画种类的

源泉和灵魂，是一切科学的根本。”法国画家安格尔也曾指出：“除了色彩，素描是包罗万象的。”素描早已成为一种独立的艺术形式，而现代素描教学也早已摆脱了传统素描教学中“再现式造型”的观念，摆脱了“形准”和“结构比例”的羁绊，将学生引入到“以人中心”而不是“以物为中心”的教学思想中。它强调个人视觉体验参与的重要性，在物我相融、互为映射的状态中，不断通过视觉去发现对象的形态和内在结构，将“以技入道”的教学观念转变为“以理入道”的教学思想。

第一章 静物写生与表现

■ 学习目的与要求

1. 培养正确的观察方法，掌握静物写生的透视规律、比例关系及构图法则。
2. 掌握静物写生的作画步骤与方法，提高造型表现的能力。
3. 对具有不同质感的物体进行表现，体会各种质感的美。

第一节 静物写生的重点

一、静物写生的观察方法

进行静物写生首先有一个如何正确认识对象的问题，即观察方法的问题。静物写生忠实地描绘对象的基本原则并不是指简单机械地模仿自然，而是运用科学的方法去塑造对象。想要运用科学的方法去塑造对象，首先就要学会用科学的方法去观察对象。科学的观察方法应该是整体观察加比较观察。（图1-1）

1. 整体观察，分清主次

整体观察的方法是静物写生必须遵循的基本法则，它贯穿写生实践的全过程。

整体是相对局部而言的，局部是整体的一部分。整体观察要求从事物的大处着眼，抓大印象、大感觉、大比例、大关系、大框架。在绘画时，观察物象首先要从大处着眼，整体观察，表现方法也是从大处着手，先画大轮廓，然后再逐步深入到各个局部。在画每一个局部细节时，要做到心中有整体，观察局部、刻画局部都是为了丰富整体。即使是局部推进式的作画，并不意味着观察方式的局部化，每一个局部的表现分寸，仍需以整体观察来调度。

（图1-2）

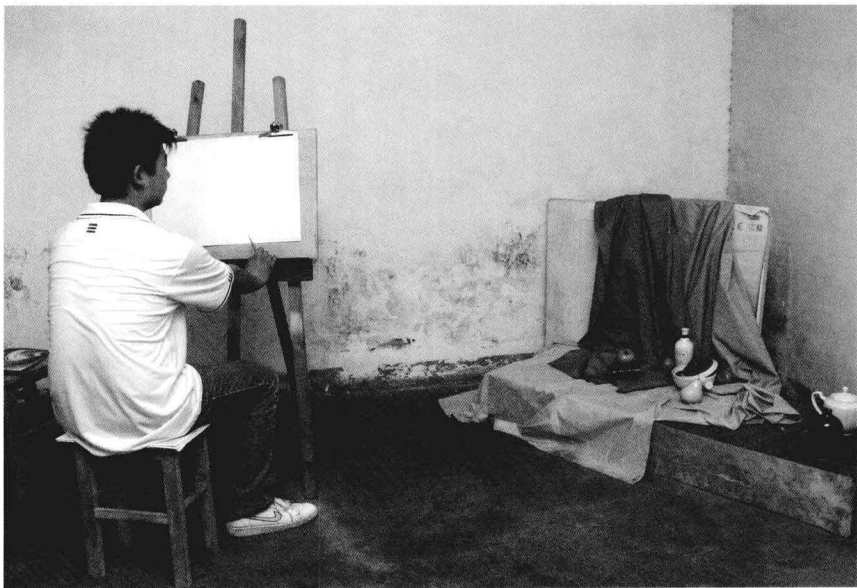

图1-1 静物写生

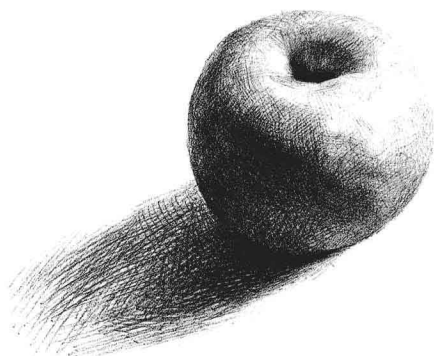
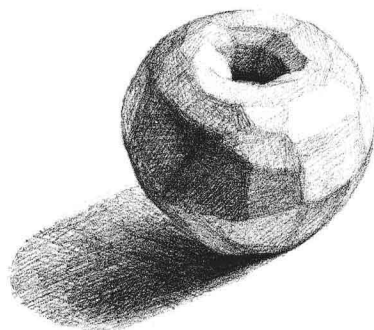
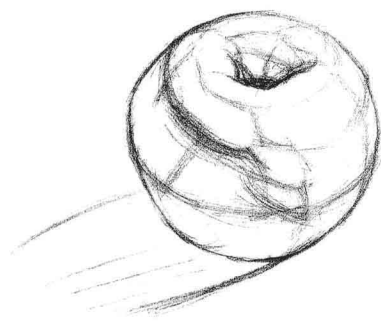

图 1-2 静物写生的逐步深入

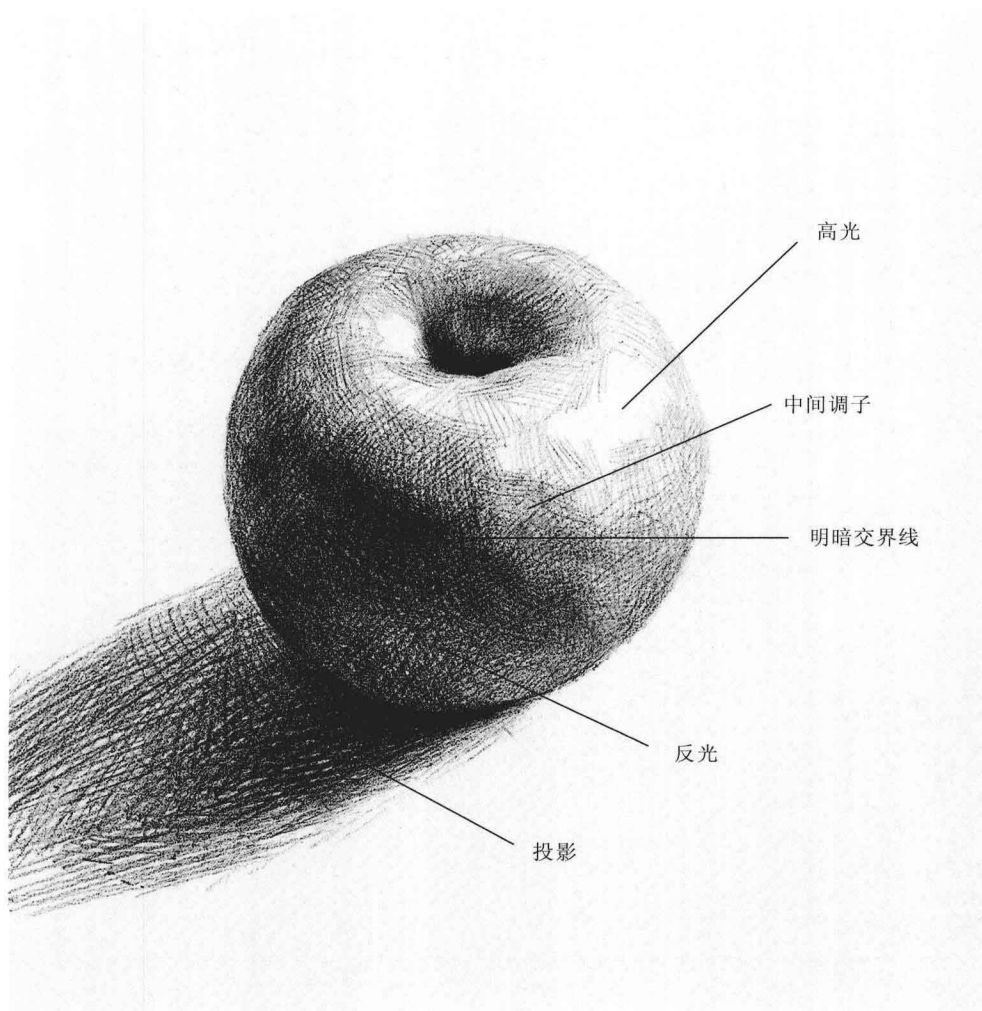

图 1-3 明暗关系分析

2. 比较观察，建立联系

静物写生涉及的表现因素众多，运用相互比较的方法，观察各因素之间的关系，并将造型特点、空间位置、明暗差别、不同质感等视觉信息纳入观察系统中，通过统筹比较，进而做出分析与判断。如果是拿起笔就画，看到头就画头，看到手就画手，只盯着局部的变化孤立地进行描绘，其结果必将是失去整体的结构联系。只有通过反复观察比较，把握各部分之间的关系，才会使造型表现更加深入，造型能力不断提高。(图 1-3)

二、静物写生的透视规律

透视是绘画中制造空间感的主要手段。透视知识对于素描初学者是非常必要的,造型的准确在很大程度上就是透视的准确。

透视的基本概念有视点、视线、心点、视平线、灭点等。

1. 视点: 即画者眼睛的位置。

2. 视线: 目光投射的直线, 也是视点与眼睛所看到的物体之间的连线。

3. 心点: 是视域的中心, 也是画者眼睛正对视平线上的点。

4. 视平线: 经过心点而形成的水平线, 随眼睛的高低而变化。

5. 灭点: 物体由近及远产生透视变化, 最后集中消失于一点。

透视的主要画法有一点透视、两点透视、三点透视等。

1. 一点透视。也叫平行透视。当一个立方体正对着我们, 它的上下两条边界与视平线平行时, 它的灭点只有一个, 并且正好与心点在同一个位置。(图 1-4)

2. 两点透视。也叫成角透视。当一个立方体斜放在我们面前, 它的上下两条边界就产生了透视变化, 其延长线分别消失于视平线上的两个点。(图 1-5)

3. 三点透视。也叫倾斜透视。在两点透视现象中, 当立方体上下方向的各边界与我们的视平线不垂直时, 立方体各边延长线分别消失于三个点。(图 1-6)

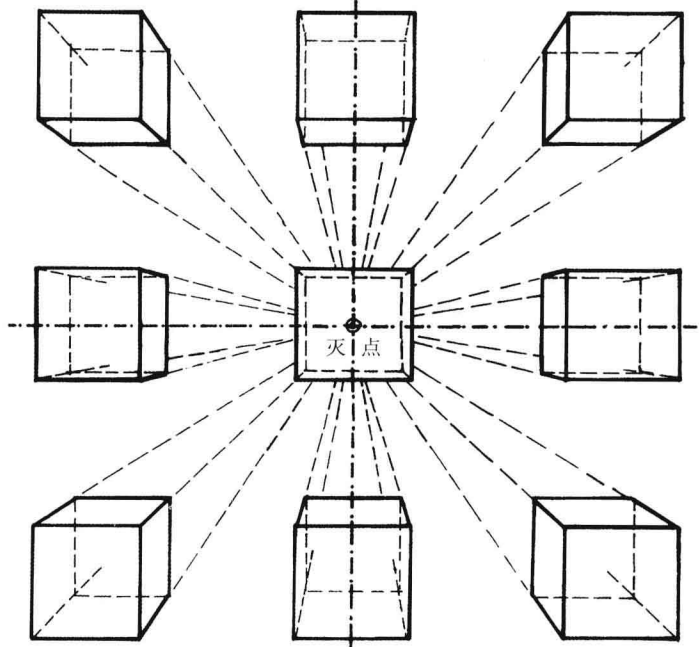

图 1-4 一点透视

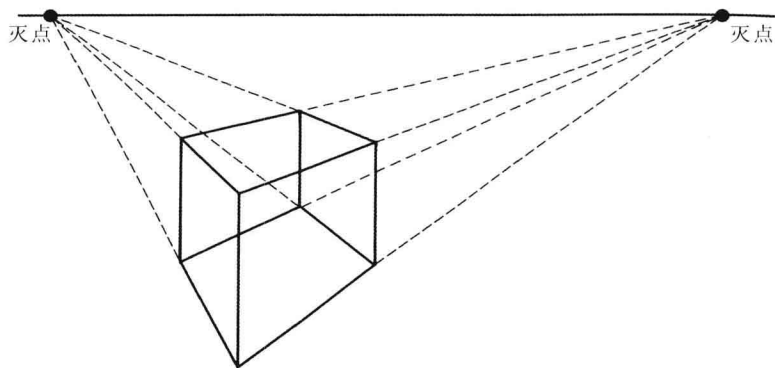

图 1-5 两点透视

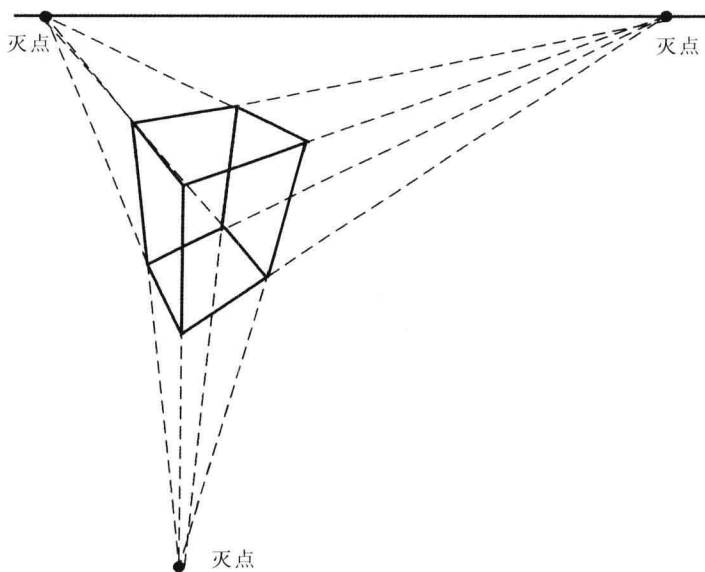

图 1-6 三点透视

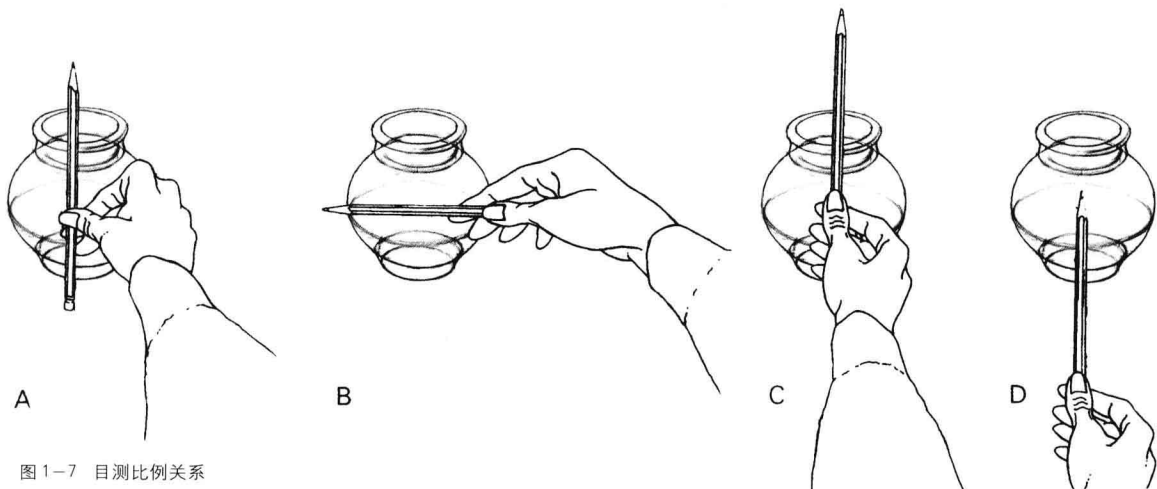

图 1-7 目测比例关系

三、静物写生的比例关系

在静物写生中，应该强调比例关系的准确性。一切物体的比例关系都是客观存在，比如形状、长宽、高低、大小、粗细等。比例是各物体之间以及物体自身各部分之间的一种度量关系，任何物体都可以用一个特定的比例去衡量，去判断。

对于造型艺术来说，比例能够产生出韵律和节奏，能够带给人们以不同的视觉感受。比例与空间、明暗、点线面等紧密相联，是部分与全体、部分与部分之间的数量关系。确定比例关系的方法是先从整体出发确定大的比例关系，然后再确定局部的细小的比例关系。在写生时，掌握比例关系主要是靠目测的方法，因而平时要注意训练眼睛的观察能力和判断能力。（图 1-7）

四、静物写生的构图法则

构图是指创作者在一定空间范围内，对自己要表现的形象进行组织安排，形成部分与整体之间、形象与空间之间特定的结构、形式。简言之，构图就是造型艺术的形式结构，它是全部造型因素与手段的总和。（图 1-8）

构图法则内涵丰富，它包括：

1. 艺术形象的空间位置的确定。
2. 艺术形象的空间大小的确定。
3. 艺术形象自身各部分之间、主体形象与陪体形象之间的组合关系及分隔形式。

4. 艺术形象与空间的组合关系及分隔形式。

5. 艺术形象所产生的视觉冲击和力感。

6. 运用的形式美法则和产生的美感。

构图显示了作品内部结构与外部结构的一致性,反映了作者思想感情与艺术表现形式的统一性,是作者人格力量和艺术水准的直接体现,也往往是艺术作品的思想美与形式美之所在。因而,构图能力在美术创作中占有相当重要的地位。

构图太均匀

构图太集中

构图太分散

构图比较协调

图 1-8 静物写生的构图

图 1-9 实物照片

第二节 静物写生的步骤

首先，确定画面物体的位置，用长线条画出各物体的基本形状、透视关系和比例关系。(图 1-9 至图 1-11)

其次，进一步确定物体间的比例关系，从主体物开始，找出各物体的明暗交界线，画出物体间的大体明暗关系，并注意明暗交界线的虚实对比。(图 1-12、图 1-13)

再次，从整体出发，认真观察，反复比较，从主体物开始，从局部入手，精心刻画物体的结构、体积、质感。(图 1-14、图 1-15)

最后，从整体出发，进行从整体到局部，再从局部到整体的调整，使物体的结构关系、体积感越来越强烈，从而使画面丰富而生动。(图 1-16 至图 1-18)