

设计学院
设计基础教材

Design Elementary Textbook by Design College
Charcoal Drawing Essentials

素描基础

(第二版)

张铨峰 周刚 编著

中国建筑工业出版社

The bottom left corner of the cover features several abstract orange ink splatters of varying sizes, creating a dynamic and artistic visual element.

**设计学院
设计基础教材**

Design Elementary Textbook by Design College
Charcoal Drawing Essentials

素描基础

(第二版)

张铄峰 周刚 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描基础 / 张铎峰, 周刚编著. —2版. —北京: 中国建筑工业出版社, 2010. 9

设计学院设计基础教材

ISBN 978-7-112-12400-8

I. ①素… II. ①张… ②周… III. ①素描—技法(美术)—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第168985号

策 划: 江 滨 李东禧

责任编辑: 陈小力 李东禧

责任设计: 李志立

责任校对: 王 颖 刘 钰

设计学院设计基础教材

素描基础

(第二版)

张铎峰 周刚 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京三月天地科技有限公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230 毫米 1/16 印张: 7½ 字数: 240千字

2010年10月第二版 2010年10月第三次印刷

定价: 36.00元

ISBN 978-7-112-12400-8

(19671)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

设计学院设计基础教材编委会

编委会主任	鲁晓波（清华大学美术学院副院长、博士生导师，中国美术家协会工业设计艺委会副主任）
	张惠珍（中国建筑工业出版社副总编、编审）
编委会副主任	郝大鹏（四川美术学院副院长、教授、硕士生导师，中国美术家协会环境设计艺委会委员）
	黄丽雅（华南师范大学副校长、教授、硕士生导师，教育部艺术教育委员会委员）
总主编	江 滨（中国美术学院建筑学院博士）

编委会名单	田 青（清华大学美术学院教授、博士生导师）
（以下排名不分先后）	林乐成（清华大学美术学院工艺系教授、硕士生导师，中国美术家协会服装设计艺委会委员）
	周 刚（中国美术学院设计学院副院长、教授、硕士生导师，中国美术家协会水彩画艺委会委员）
	郑巨欣（中国美术学院教务处副处长、博士、教授、博士生导师）
	邵 宏（广州美术学院研究生处处长、博士后、教授、博士生导师）
	吴卫光（广州美术学院教务处处长、博士、教授、硕士生导师）
	刘明明（四川美术学院教授、硕士研究生导师，中国美术家协会水彩画艺委会委员）
	王 荔（同济大学传播与艺术学院副院长、博士、教授、硕士研究生导师）
	孙守迁（浙江大学现代工业设计研究所博士、教授、博士生导师）

第二版序

“设计学院设计基础教材丛书”第一版14册自2007年面世以来，受到广大专业教师和学生的欢迎，作为教材，整体销售情况还是不错的。然而，面对专业设计市场和专业设计教学的日新月异发展，教材编写也是一个会留下遗憾的工作。所以我们作者感到，教材的编写需要不断地将现实中的新内容补充进去才能跟上专业市场和专业教学不断变化、不断进步的趋势；不断将具有前瞻性的探索内容补充进去，才能对专业市场和专业教学具有指导和参考意义。根据近一两年专业教材市场的变化，在与中国建筑工业出版社编辑沟通讨论后，大家一致认为有必要对原版教材内容进行结构修订、内容更新，删减陈旧资料，增加新的教学、科研成果，并根据实际情况，将原丛书14本调整为现在的12本。

修订不单是教材内容更新，“设计学院设计基础教材丛书”第二版对教材作者队伍也提出了教学经验、教材编辑经验、职称、学位等诸方面的更高要求。因此，为了保证教材的学术价值，每本书的作者中均有一位是具有副教授以上职称或博士学位教师资格的，作者全部在专业教学一线工作，教龄从几年到二十几年不等。本套丛书的作者都具有全日制高校硕士或博士学位，他们先后毕业于清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院、浙江大学、广州美术学院、四川美术学院、湖北美术学院等国内名校，有的还曾留学海外，并多次出国进行学术交流。目前主要工作在清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院、浙江大学、四川美术学院、广州美术学院等国内知名院校，许多作者身居系主任、分院领导职位。

在丛书面世后的两年间，我们作了大量的跟踪调查。从专业教师和学生两个角度去征求对本丛书的使用意见，为现在的修订做准备。本套教材第一版面世两年来，从教材教学使用中得来的经验和教训以及发现的问题是很具体的。所以，这次我们对丛书的修订工作是有备而来。我们不会回避或掩饰以前的不足、存在的问题，我们会不断地总结成功的经验和失败的教训，并为我们以后的编辑工作提供参考。我们的愿望是坚持不断做下去，不断修订，不断更新、增减，把这套丛书做得图文质量再好一点、新的专业信息再多一点……把它做成一个经典的品牌，使它的影响力惠及国内每一所开设设计专业的学校，为专业教师和学生创造价值。要做到这一点，很不容易，因为仅靠宣传是不够的，而只有真正有价值的思想才能传播得遥远。要做到这一点，我们还有很多路要走！

我们在不断努力！

中国美术学院博士

江滨

第一版序

设计学院设计专业大部分没有确定固定教材，因为即使开设专业科目相同，不同院校追求教学特色，其专业课教学在内容、方法上也各有不同。但是，设计基础课程的开设和要求却大致相同，内容上也大同小异。这是我们策划、编撰这套“设计学院设计基础教材”的基本依据。

据相关统计，目前国内设有设计类专业的院校达700多所，仅广东一省就有40多所。除了9所独立美术学院之外，新增设计类专业的多在综合院校，有些院校还缺乏相应师资，应对社会人才需求的扩招，使提高教学质量的任务更为繁重。因此，高质量的教材建设十分关键，设计类基础教学在评估的推动下也逐渐规范化，在选订教材时强调高质量、正规出版社出版的教材，这是我们这套教材编写的目的。

目前市场上这类设计基础书籍较为杂乱，尚未形成体系，内容大都是“三大构成”加图案。面对快速发展的设计教育，尚缺少系统性的、高层次的设计基础教材。我们编写的这套14本面向设计学院的设计基础教材的模型是在中国美术学院设计学院基础部教学框架的基础上，结合国内主要院校的基础教学体系整合而来。本套教材这种宽口径的设计思路，相信对于国内设计院校从事设计基础教学的教师和在校学生具有广泛适用性和参考价值。其中《色彩基础》、《素描基础》、《设计速写基础》、《设计结构素描》、《图案基础》等5本书对美术及设计类高考生也有参考价值。

西方设计史和设计导论（概论）也是设计学院基础部必开设的理论课，故在此一并配套列出，以增加该套教材的系统性。也就是说，这套教材包括了设计学院基础部的从设计实践到设计理论的全部课程。据我们调研，如此较为全面、系统的设计基础教材，在市场上还属少见。

本套教材在内容上以延续经典、面向未来为主导思想，既介绍经过多年沉淀的、已规范化的经典教学内容，同时也注重创新，纳入新的科研成果和试验性、探索性内容，并配有新颖的图片，以体现教材的时代感。设计基础部分的选图以国内各大美术学院设计学院基础部为主，结合其他院校师生的优秀作品，增加了教学案例的示范意义。

本套教材的主要作者来自于清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院、浙江大学、四川美术学院、广州美术学院等国内知名院校，这些作者既有丰富的教学经验，又都有专著出版经验，有些人还曾留学海外，并多次出国进行学术交流。作者们广阔的学术视野、各具特色的教学风格，都体现在这套教材的编写中。

清华大学美术学院副院长、博士生导师，中国美术家协会工业设计艺委会副主任
鲁晓波

目录

第二版序

第一版序

第1章 认识素描

- 1.1 素描简史与功用 1
- 1.2 素描学习与功用 13

第2章 了解素描

- 2.1 形 17
- 2.2 结构 20
- 2.3 空间 25
- 2.4 明暗 28
- 2.5 整体性 33

第3章 学习素描

- 3.1 观察方法 39
- 3.2 表现方法 58

第4章 运用素描

- 4.1 素描本体的实践 69
- 4.2 素描延展的实践 104

第1章 认识素描

本章的目的、要求、任务列表

周次起讫日期	单元教学任务	内 容	备 注
第1周 第1课时~第4课时	本章目的讲述	通过素描发展简史讲述其在视觉艺术学习中的地位、功用,使得学生明白自己所学所做的事情,从而提高学习积极性、主动性	提示:多用幻灯片举例,学生写日记,为课程总结作准备
第1周 第5课时	本章学习的必备前置知识	将学生现在所要学习的和过去所学习的进行对比	提示:加强学生的研讨与案例评述
第1周 第6课时	本章要求掌握的知识	对素描的理解以及功用	提示:让学生学会自己定制学习计划
	本章的任务	使学生明白素描的功用,解决学生对素描的错误认知,坚定学习素描的信心	提示:学生在研讨与评述中掌握理论,明白本课程的事理,使得学习状态更佳

素描在我们学习视觉艺术的过程中到底具有什么重要意义?它到底是什么含义?到底有何功用?这是学习中对自己所做之事的基本疑问,同时也是我们无时无刻不在寻找答案的问题。

给一事物下定义或用文字进行描述并不一定就是已经了解了该事物,好的办法是采用非常好奇的态度,对之进行再认识,尝试挑战其真实性到底何在,才有可能深入了解它。同样道理,认识素描就得深入了解其本质,在追问中逐渐接近于真相。具体说来,可以从三个路径来认识素描:①素描是什么?②为什么会是这样?③素描能怎么样?回答他们,需要我们回望历史,前瞻未来,这样有助于我们了解素描,认识素描,坚定学习。

1.1 素描简史与功用

如果说,人类发展史是从无到有实现自己理想的历史。那么视觉艺术史也可以说是人类通过双手启迪智慧、记录思想,满足人类改善固有生活美好愿望的造图与造物的历史。其中,很多艺术形式都是通过素描的形式记录、探索并通往最后的殿堂。那么为何是素描?因为,素描就像哲学,具有指导意义;素描能直接、及时地将人们的创意、感悟、理念的火花记载下来,固化为图像;是对思维最便捷、最直接、最无障碍的捕捉和呈现的基本载体。体现着最朴素的观察方法,包含着众多视觉艺术的基本原理,是成功通往油画、版画、雕塑、大众传媒、设计、动画、建筑环境艺术的行之有效的通道。其发展变化可以从

素描应用简史的分析中看出,进而知道得失,知道兴替,知道方向(图1-1)。

1.1.1 从直观中来

素描开创了视觉艺术的先河,它的历史同人类自身一样古老。从完成于3万年前到1.2万年前之间的法国南部拉斯科岩洞和西班牙北部的阿尔塔米拉岩洞壁画来看,在早期文明时,人类就在用素描这种视觉形式语言来诠释对视觉的看法和态度。从效果来看是意念模仿及抽象装饰的类型,这与素描形式的简洁明了,较易成形、可直舒胸襟分不开(图1-2)。

在文明发展时期,从仅存的古埃及和古希腊的残缺壁画看,古埃及壁画以线造型为主,具有浓厚的东方色彩;而古希腊的壁画虽然仍以线的造型观念为主,但已向立体的表现演变。从中可以看出,人类最初都选择了用线这种比较简洁明了的形式,究其原因,线对形能最直接最没有旁骛的表达(图1-3、图1-4)。

1.1.2 在思考中前进

时光穿过中世纪,来到了意大利文艺复兴时期,由于自然科学研究不断有新进步和新发现,使得艺术家有条件客观、认真地对待事物、研究自然。当时的艺术家逐步开发出诸如“渐隐法”等很能出效果的素描技巧,并研究艺用解剖学、透视学等帮助绘画。巨匠米开朗琪罗道:“素描是所有绘画种类的源泉和灵魂,是一切科学的根本。”那时大量的素描都是作为投标件送给委托人,以便获得订单,体现出为创作思考、为创作服务的目的。如达·芬奇(1452-1519年)、拉斐尔(1483-1520年)、米开朗琪

Plate XXI.

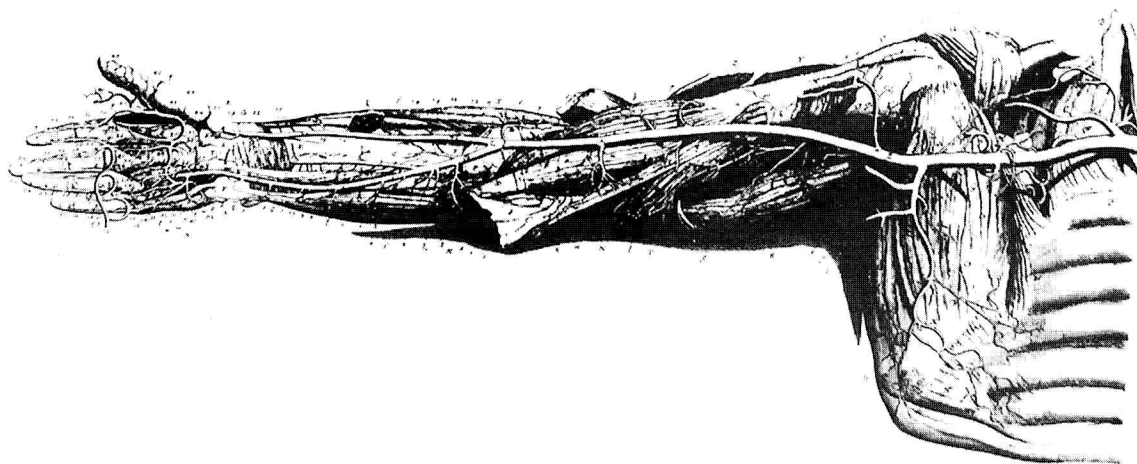
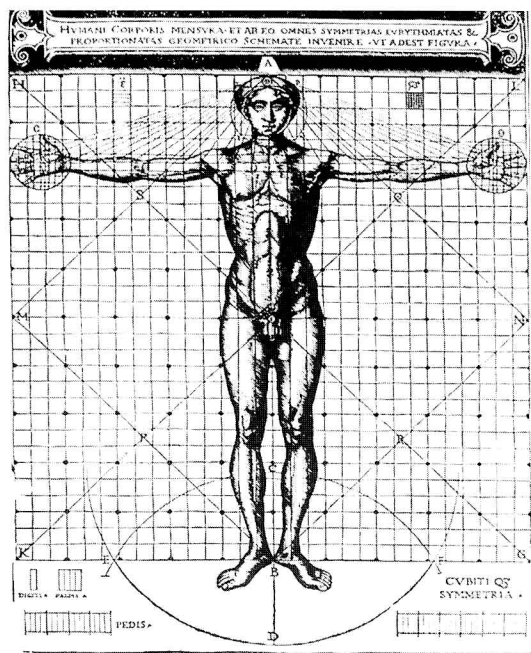
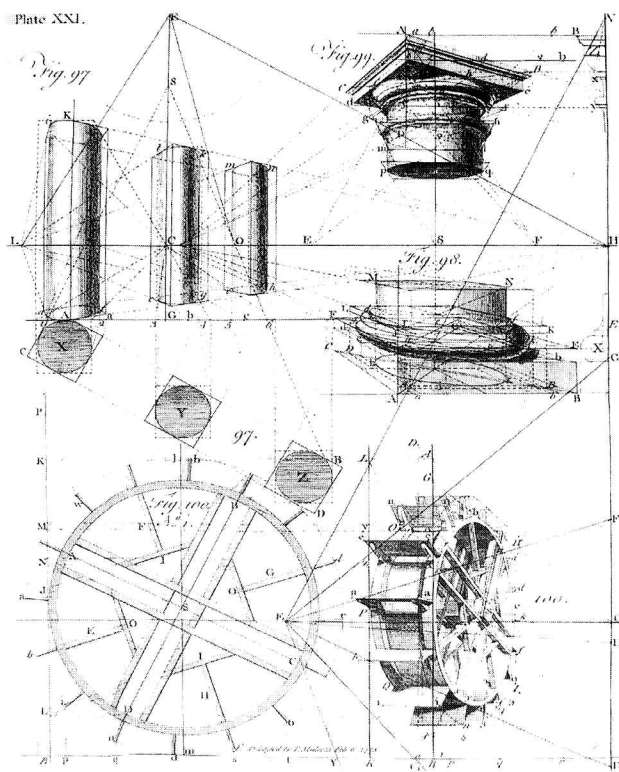

图1-1-1 素描应用简史之一

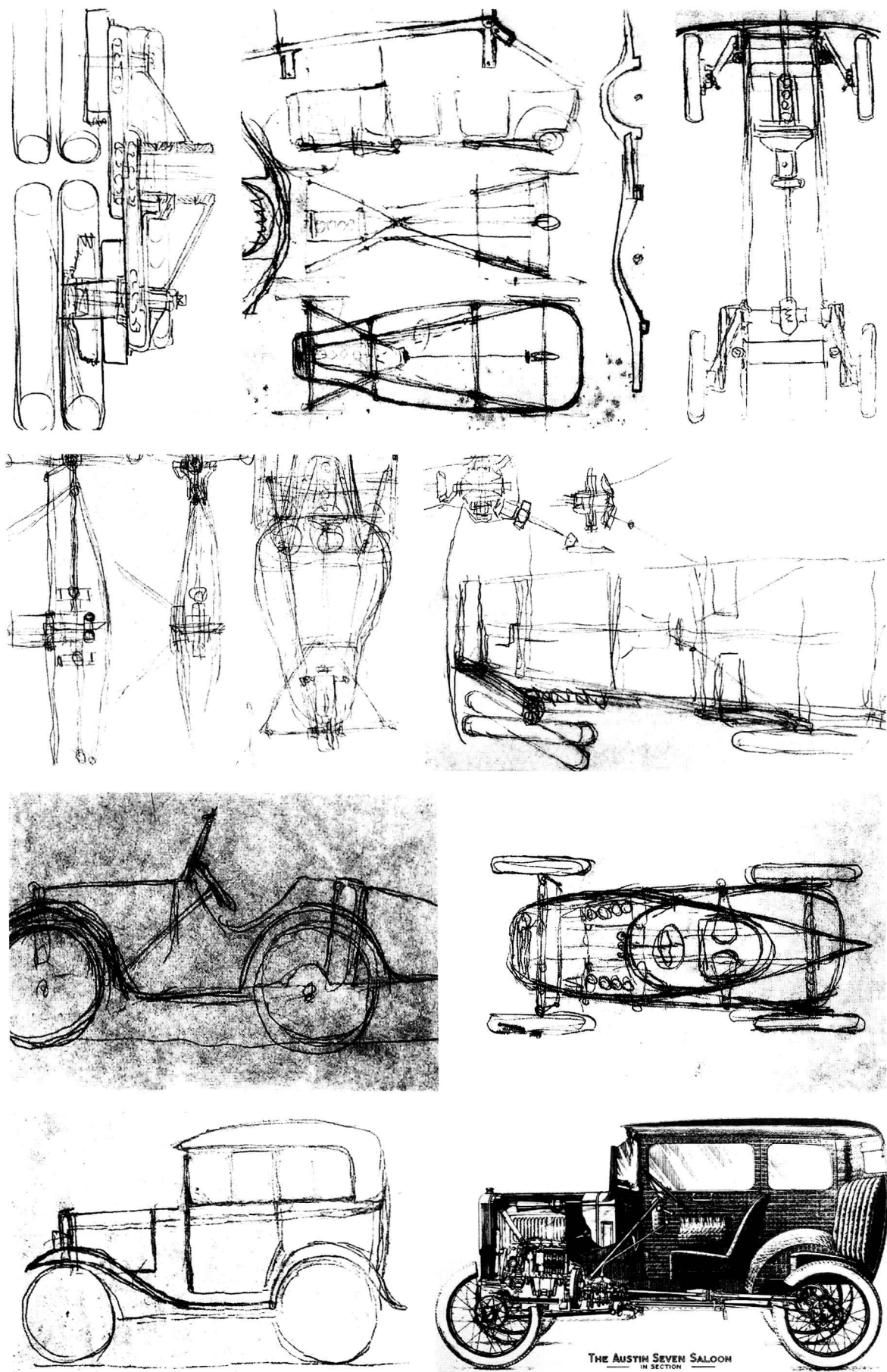

图1-1-3 素描
应用简史之三

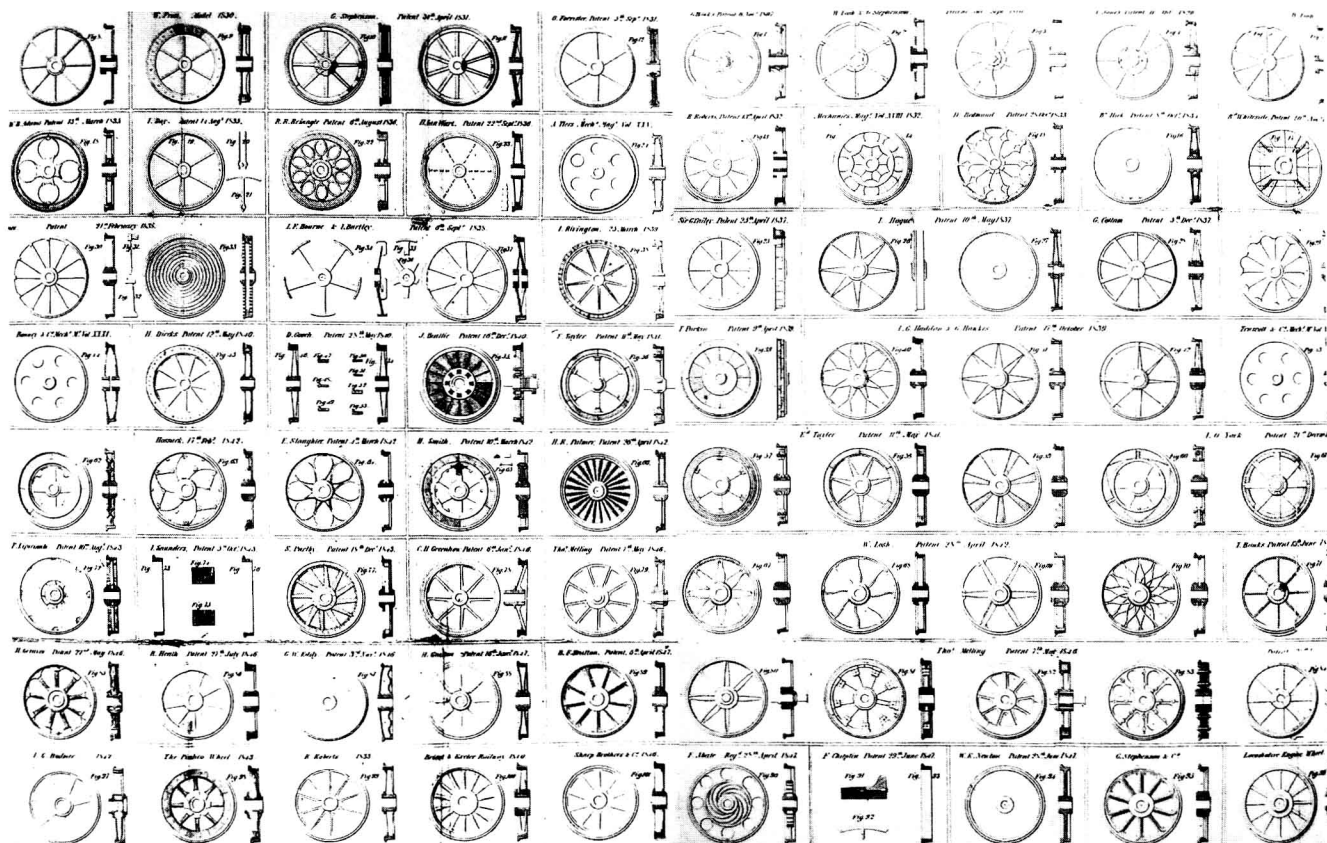

图1-1-4 素描功用联络图,通过该图明白了素描与其他科目之间的关系,以及素描是如何通向其他艺术门类的

图1-2 法国南部拉斯科岩洞
(中左)、西班牙北部的阿
尔塔米拉岩洞壁画(中右)

图1-3 《猎鸟的尼巴蒙》，白尼巴蒙墓，埃及底比斯，公元1400年，本画展示了古埃及的造型概念，及具有拆解视角的意象表达方式（下左）

图1-4 古希腊的残缺壁画
(下右)

罗(1475—1564年)、提香(1490—1576年)、丁托列托(1518—1594年)等人的素描作品(图1-5~图1-7)。同时,其他地区和国家的画家也空前成熟起来了,如德国的丢勒(图1-8)和格列柯(图1-9)。

1.1.3 在系统训练中占有重要地位(步入学院、改变艺术学习方式)

意大利文艺复兴后期,流行因袭某些大师风格的所谓风格主义,当时反对风格主义的代表人物是卡拉瓦乔(1573—1610年,图1-10)和卡拉齐兄弟(阿尼巴·卡拉齐,1560—1609年);洛多韦科·卡拉齐(1555—1619年);阿果斯丁诺·卡拉齐(1557—1602年)等人。卡拉齐兄弟为了更有意识地恢复意大利文艺复兴盛期的传统,于1585年在小伦亚城创办美术学院,他们改变了中世纪以来美术青年工匠的学习方式,运用文艺复兴美术创作和基础理论的科学成果,按一定的程序,对美术青年进行系统地培养训练。其中素描作为基础训练的主要方法已开始诞生。这种以素描基础训练作为主要学习手段的美术学院在意大利出现之后,很快就普及到欧洲各国,并影响到全世界的美术教育。这时素描基础训练的主要内容是先临摹

图1-6 《圣母子》草图,圣·拉斐尔,钢笔、墨水

图1-5 《圣母子》草图,达·芬奇,13.2cm×9.6cm,铁笔、钢笔、水彩

图1-7 《圣母子和约翰》草图,米开朗琪罗,29.1cm×17.5cm,红粉笔

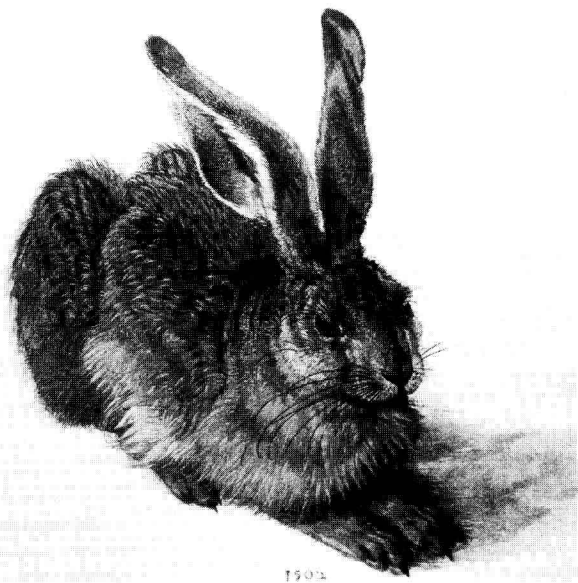

图1-8 《兔子》，丢勒，25.1 cm × 22.6 cm，水彩，蛋彩

图1-9 《米开朗琪罗之〈昼〉的临摹》，格列柯，60.2 cm × 34.6 cm，黑、白粉笔，蓝灰色纸

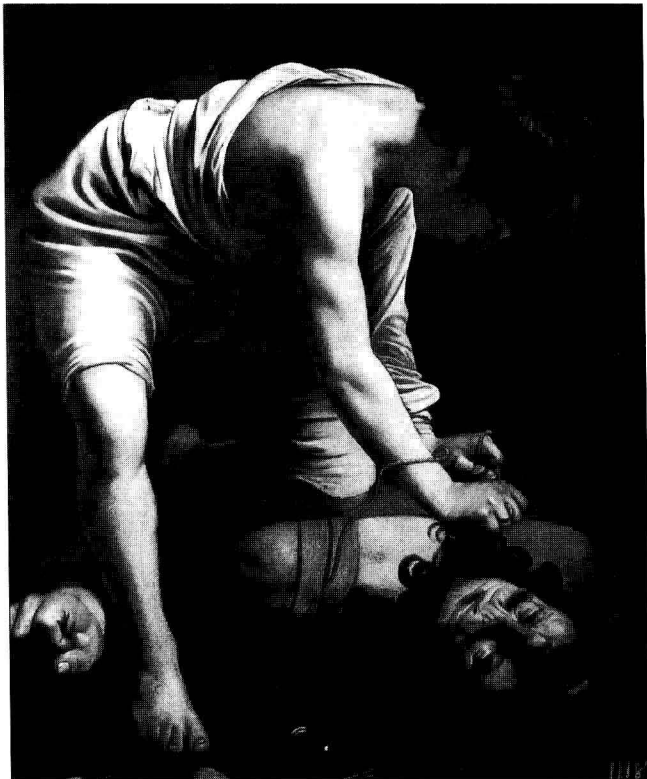

图1-10 《大卫战胜歌利亚》，卡拉瓦乔图，卡拉瓦乔是16和17世纪采用强烈对比的整体较暗的光影效果的领军人物

后写生，以人体模特儿写生作为学习的最高手段。强调临摹的手段，容易入手而很难有精进的创新。但在那个时代，却是对解剖学、透视学、构图学等艺用科学知识的推广，对当时美术的发展起到促进作用（图1-11、图1-12）。

1.1.4 在成熟学院系统训练状态下19世纪的写实高峰

学院派由17世纪下半叶到19世纪末叶，一直流行于欧洲画坛，其真正成熟、达到一种完美是在19世纪的欧洲，法国的新古典主义，登上了这个高峰并把它推向极致。最后，在浪漫主义、现实主义和印象主义的冲击下由动摇到崩溃，历时将近200年。

19世纪法国古典主义画派的主要人物大卫（1748—1825年）和安格尔（1780—1867年），他们的素描轮廓精确优美，结构严谨，是循着学院派素描的风格一路发展下来（图1-13～图1-15）。

1.1.5 在近代状态下

在依然严谨训练的基础上，开始为创作服务，素描更多地去写生，并作为研究自然的一种工具。同时，素描本身也开始强调摆脱教条式的清规戒律，画面的表达变得松动。19世纪中叶，照相机技术开始充分发展起来，照相术极大地影响和改变了视觉表达的方式，对写实效果产生冲

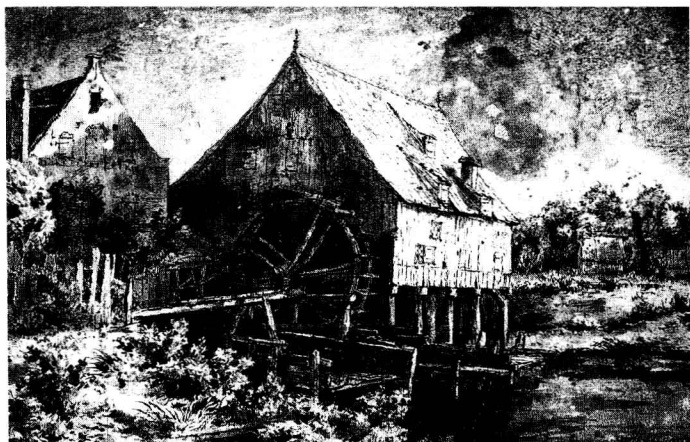

图1-11 《小磨坊》，罗伊斯达尔，14.5 cm × 22.3 cm，钢笔、黑粉笔、褐色墨水、灰色淡彩、白色

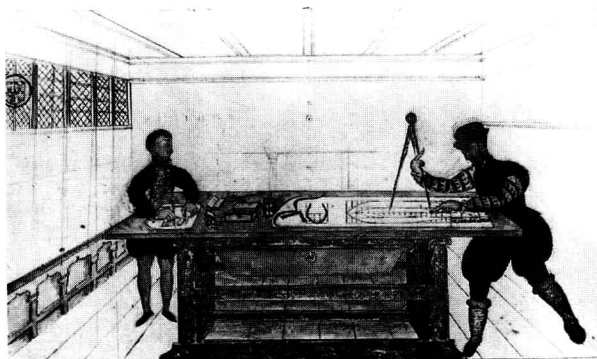

图1-12 艺用科学知识的推广对当时的从艺者作用很大

图1-13 《马蒂斯而·斯坦丁夫人》，安格尔，油画草图，石墨铅笔

图1-14 阿道夫·威廉·布格罗，19世纪下半叶法国学院派绘画的重要人物

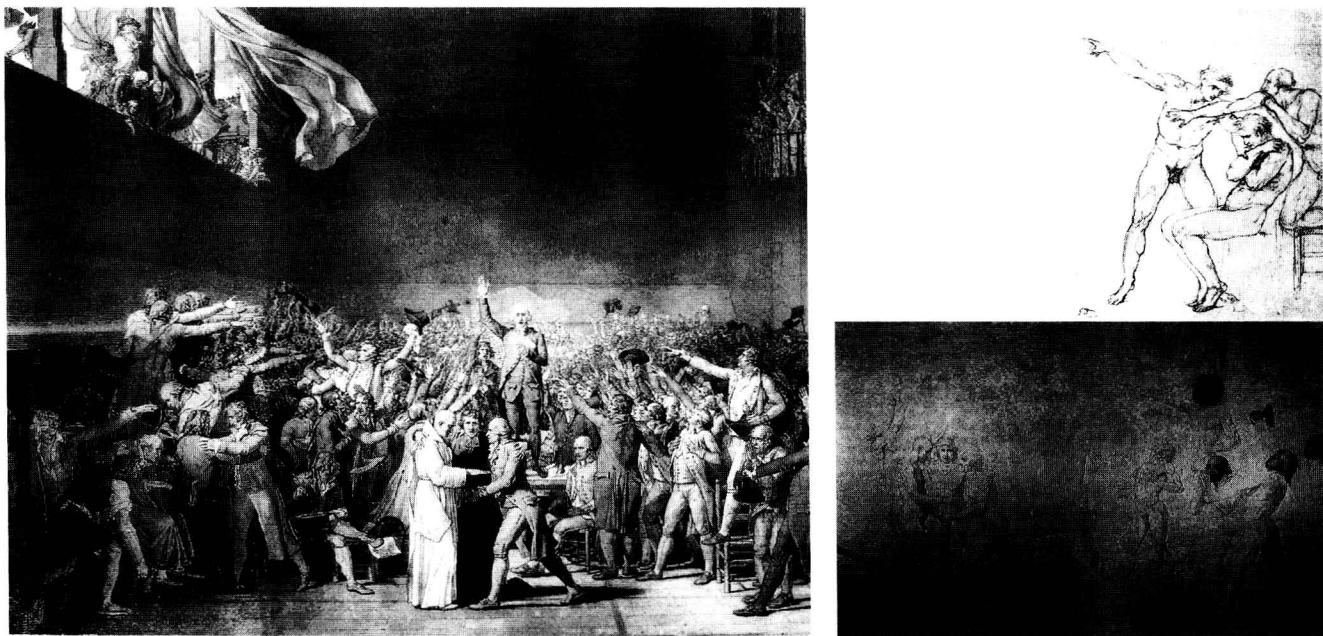

图1-15 《球厅宣誓》素描正稿与研究性草图，达维特，1790年，石墨铅笔、粉笔、色纸

击，也扩展了艺术家的视野（图1-16～图1-19）。

1.1.6 在现代状态下现代素描的全方位铺展

素描处于服务创作的基础上，继续对创作中需要解决的问题进行研究，同时，受到抽象画、拼贴画、行为艺术等艺术创作的冲击，很多艺术工作者认为有条理的强度训练会妨碍学生内心的激情自由释放，在这种状态下素描的形式变化会非常多样，除去具象的表达之外，有些素描对

单个绘画元素进行了直接的研究，表现得更加纯粹，探索得更加深入（图1-20～图1-23）。

1.1.7 在当代状态

当代素描的样貌变化更多，虽然早在16世纪，素描作品就被人们收集和欣赏，但是基本功能还在于服务创作、研究造型能力的基础上，而在当代，素描本身已经变成了一种独立的艺术形式。其具有的特性直接导致素描的存在

图1-16 《两种生活方式》，奥斯卡·雷兰德，1857年，银版凝胶印刷，用上百张照片合成出一幅巨大的壁画，基本上是一种艺术摄影风格

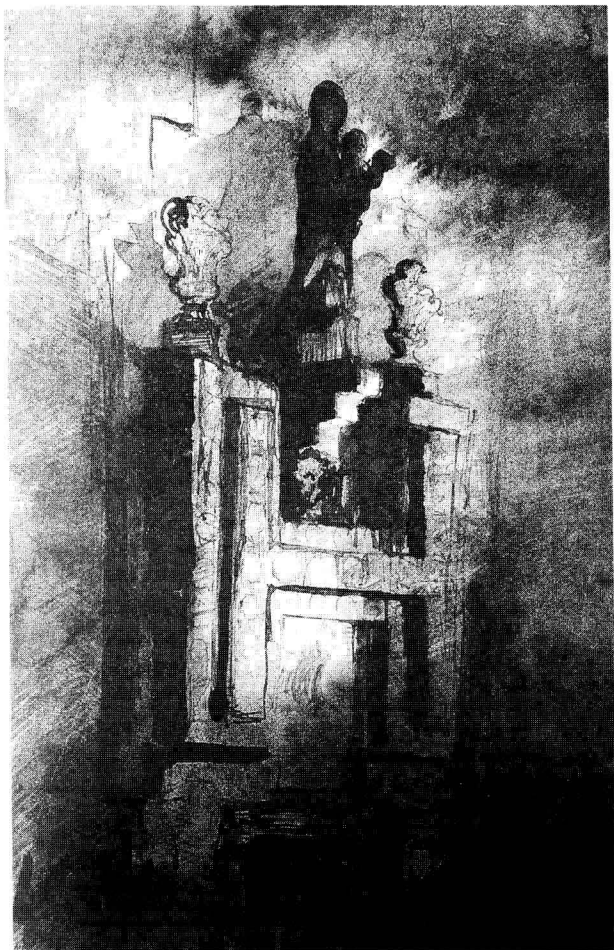

图1-17 《H形建筑》，雨果，30.5 cm × 19.3 cm，毛笔、黑色淡彩

图1-18 《河堤边的树》，雷东，32 cm × 25.5 cm，淡黄纸黑蜡笔

图1-19 《位于巴勒斯郡的仓库内部》，希勒，38.1 cm × 47.6 cm，炭铅笔

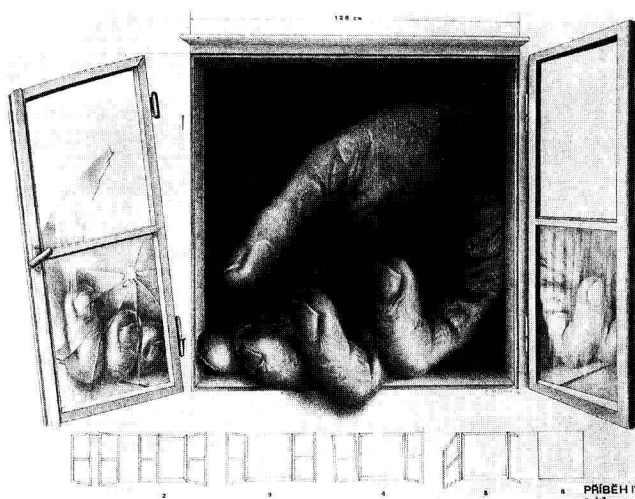

图1-20 《窗户的故事》，内斯莱哈，69.5 cm × 91 cm，石墨，模写板