

艺术与创意设计实践教学丛书

素描

——从写生、
理解到艺术表现

郑寒◎编著

SUMIAO

CONGXIESHENG LUJIE DAO YISHU BIAOXIAN

化学工业出版社

艺术与创意设计实践教学丛书

素描

——从写生、
理解到艺术表现

郑寒◎编著

SUMIAO

CONGXIESHENG LIJIE DAO YISHU BIAOXIAN

化学工业出版社

·北京·

本书结合高校艺术设计专业实践教学的特点，系统阐述了素描的基本概念，素描的基本性质与特点，素描的起源与发展历史，素描的体系及其变化，素描与设计的关系。同时结合对包豪斯造型基础、瑞士巴塞尔设计素描、苏派素描、中国白描、文艺复兴以来不同流派名家大师经典作品和当下视觉领域审美的变化和最新动态，解读艺术设计专业人员必须具备的造型能力、思维特点和训练方法。

本书适合设计艺术及其相关专业大专院校师生、专业人员参考阅读。

图书在版编目（CIP）数据

素描——从写生、理解到艺术表现 / 郑寒编著. —北京：化学工业出版社，2015.8
（艺术与创意设计实践教学丛书）
ISBN 978-7-122-23665-4

I. ①素… II. ①郑 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（2015）第079227号

责任编辑：曾照华	文字编辑：冯国庆
责任校对：边 涛	装帧设计：史利平

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 装：北京画中画印刷有限公司
880mm×1230mm 1/16 印张8¹/₂ 字数162千字 2015年8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：48.00 元	版权所有 违者必究
-------------	-----------

设计,从词源学的角度考察,“设”意味着“创造”,“计”意味着“安排”,因此设计的基本概念是“人为了实现意图的创造性活动”。它有两个基本要素:一是人的目的性,二是活动的创造性。而创意在设计整个运作过程中是最核心、最本质的因素。一个设计师要提高自己的创造力和各种思维能力,必须经过较长时间并用各种方法进行创意设计的实践训练,掌握设计语言的状态和意义,才能使自己的设计语言变得丰富、运用能力得以提高,进而设计出良好的艺术设计作品。作为一门新兴学科,艺术设计在中国发展态势强劲,社会和市场对人才的需求量大,而创意设计人才的培养已经在全国各高校中形成激烈竞争的局势,因此,从高校艺术设计教学和人才培养的角度,在实践教学环节中加强创意设计能力的训练,目的就是提高学生的这种创意设计能力。绘画专业训练,是提高艺术设计创意表达和培养艺术审美的重要方式和基础,也是艺术设计专业发展不可缺少的关键因素。所以,本丛书将艺术设计与绘画两个专业方向的教学成果相融合,以呈现艺术设计专业教学的完整形态。

本丛书作为上海应用技术学院艺术与设计学院承担的中央财政支持地方高校发展专项资金项目——“特色艺术设计实践中心”的一项重要建设内容,正是结合专业特点和人才培养的需要从实际操作入手来编撰完成的。参与编写的成员都是具有丰富实践教学经验的教师,此套丛书是编著者们在理论研究、教

学、科研、承接企业研发项目、指导学生参加国内外设计竞赛等相关工作的基础上总结经验提炼而成,从而保证了本套丛书内容上的新颖性、实用性、针对性。本套丛书共计8册,分别为《色彩设计》、《艺术设计制图》、《水彩人物画》、《会展设计》、《油画写生与创作》、《素描——从写生、理解到艺术表现》、《创意设计中的造“艺”》、《室内环境与混搭设计》。

本丛书借鉴了国内外最新的优秀教材和设计实例,融会当前最新设计理念,注重培养学生的实践能力,增强学生的专业素养,让学生学而有用,学而能用。丛书结合高校艺术设计专业实践教学的特点,将教学的相关课程以实际案例解析作为主线,按类别、性质分为视觉传达设计、室内设计、会展设计、景观设计、油画创作、水彩画创作、绘画基础、材料工艺等方面的专业内容。本丛书契合高等院校艺术设计教学目标,把握艺术设计相关专业与课程之间的关系,形成了一个完整紧密的教学体系,尤其强调并突出艺术与创意设计在教学环节中的实践应用,图文并茂,信息量大,注重实践操作方法的讲解和演示,较为系统地阐述了各类设计表现的新思路及新方法,适合设计艺术及其相关专业大专院校师生、专业人员参考阅读。

《艺术与创意设计实践教学丛书》编委会

2014年5月

前言

Foreword

如果从1992年算起，我在大学艺术设计专业已教了23年的素描，早年我教过的学生现在都到了中年，其中许多学生已成为艺术家、设计师、教师、企业家和单位中的骨干。在长期的教学实践中，我积累了大量的第一手的教学资料和范画，也去过国内外众多著名的艺术院校调研考察，撰写了不少有关素描教学的研究文章，但要编写一本教材，我仍觉压力巨大：一是20多年来，关于素描的教材已是铺天盖地，而且素描是一门造型艺术基础的通识课程，很难写出自己的教材特色；二是素描教学的理念不断与时俱进，自己也是在不断地思考、学习和实践；三是素描不仅是造型艺术的基础和技巧，更是一门学问和独特的艺术，无论对绘画或是设计皆然。正是以上的三个顾虑使自己迟迟不敢动笔撰写此书。

是同事、朋友们的鼓励使我得以从过高的愿景和压力中释放出来，粗略地梳理了自己20多年来的教学思路。依照自己20多年来对素描的认知，从设计专业人才培养的知识结构和能力入手，通过五章的解读与优秀图例参照，论述了素描从写生、理解到艺术表现的教学基本框架。同时把素描的概念、设计素描的由来和实践，设计专业人员必须具备的素描能力和创意思维，对材料的综合运用以及对历代大师作品审美品格的阅读与体会做了一个概览。

本书以研究性、启发性学习为切入点，带动对素描学科较为全面的理解。分五章仅是采撷五个素描练习与思考的启示点而已，还可能是五十个、五百个启

示点，章仅仅是一种提示、启发和基本的划分，但内容是穿插、融会贯通的。

终于结稿付梓，两年多来如释重负。由衷感谢陈艺方、王净、刘海蛟、李岚、方晞、肖娟、马慎毅、周斌斌、何伟、赵永泉、胡家康、林朝阳、胡曰龙、胥厚峥、王正、蔡江白、赵菁、曹强、陈伟、陈睿、陈一凡、陈乐乐、郭健平等老师、朋友和学生们对本书出版的鼎力支持。

由于年代久远，有少量作品作者无从考查，在此深表歉意和感谢！也限于本人才疏学浅，以及实际撰书时间较短，可能会有诸多不足，谨请同行专家和朋友们赐教指正，以便今后有机会再版时予以修订和提高。

郑 寒

2015年4月于上海

第一章 素描的基本概念和由来	001
第一节 素描的概念和分类	001
第二节 素描的由来与发展历史	001
第三节 素描的体系及其变化	006
第四节 素描与设计的关系	009
第五节 设计专业素描的学习方法	013
第六节 设计专业素描的画具与教学的形式	016
第二章 设计素描概述和实践	019
第一节 设计素描的由来和作用	019
第二节 准确性描绘能力的训练	023
第三节 结构分析能力的训练	032
第四节 明暗表现能力的训练	040
第五节 速写能力的训练	054

第三章 创意素描和综合材料的表现	061
第一节 创意素描的背景	061
第二节 创意素描的理念	065
第三节 创意素描的表现与途径	068
第四节 创意素描的肌理与美感	085
第四章 造型能力和审美品格	093
第一节 素描艺术与技术	093
第二节 素描的传承与创新	095
第三节 素描与设计、绘画的关系	096
第五章 不同流派名家大师经典素描	101
第一节 欧洲文艺复兴时期以来大师的经典作品	101
第二节 俄罗斯素描和中国式素描	111
第三节 近现代经典素描作品	124
参考文献	130

第一章 素描的基本概念和由来

安格尔：画素描，绝不单纯是打轮廓，素描不仅是由线条所构成的，素描——它还具有表现力，有内在的形，有画的全局，这是艺术的雏形。

第一节 素描的概念和分类

“素”——白色、单色，“描”——摹、画，因此，“素描”可理解为单纯的、单色的、便捷的、直接的徒手绘画形式。素描可以表现客观事物，也可以表达主观的思想、情感与观念。经过训练，素描可以为任何形式的艺术服务，素描是艺术最基本的形态，其历史悠久，风格多样，在艺术史的长河中占有重要的地位。今天，素描是造型艺术最为重要的基础训练，也可以作为一种艺术表现手段和独立的艺术创作式样存在，成为素描艺术。

素描是一切造型艺术的基础，它的外延宽阔，内涵丰富。朴素的描绘，以比较简单的工具、单一的色调和徒手描绘的基本特质而独具魅力。广义上的素描，涵指一切单色的绘画，起源于西洋造型能力的培养。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。以木炭、铅笔、钢笔等为工具，以线条来画出物象明暗的单色画，称作素描；单色水彩和单色油画也可以算作素描；中国传统的线描和水墨画也可以称为素描。

在造型艺术及艺术设计教育中，通过素描的系统训练，目的在于培养学生以下五种基本能力：①眼——观察的整体性和敏锐性的反应能力；②手——对视觉信息与对象娴熟的素描表达技巧；③脑——对视觉信息与对象进行综合分析、理解、判断的深刻把握；④心——想象力创造力及敏锐的洞察力感受力。

素描的分类包括以下四个部分：①依照地域，素描可分为欧式素描、俄式素描、东方式素描；②依照内容，素描可分为静物素描、人物素描、风景素描；③依照类型，素描可分为光影素描（或称全因素素描）、设计素描、意象素描；④依照风格，素描可分为再现写实性素描、表现性写意素描。

第二节 素描的由来与发展历史

最早的素描上可溯至原始先民的岩画，如旧石器时代西班牙阿尔太米拉洞穴中的岩画《受伤的牛》，以及原始部落中的彩陶、象形文字，埃及壁画和图形符号等简练的描绘都可称为广义概念上素描的源起（图1-1～图1-8）。

图1-1 原始岩画——阿尔太米拉《受伤的牛》

图1-2 原始岩画

图1-3 希腊瓶画

图1-4 原始岩画

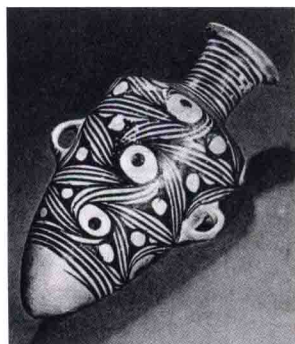

图1-5 中国彩陶

图1-6 埃及壁画

图1-7 中国彩陶

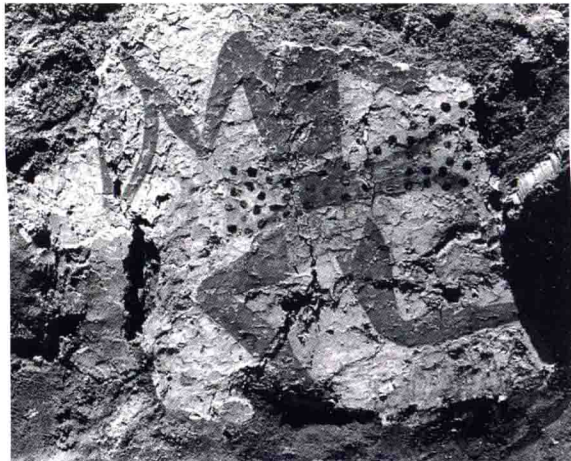

图1-8 原始岩画

随手涂鸦乃人之天性，素描是随手涂鸦最方便的形式。几千年来，这一天性在本质上没有太大的变化，比如儿童绘画，以成年人的眼光来看，常常惊叹于其绚丽的色彩、稚嫩可爱的笔迹、不可思议的图形与想象（图1-9～图1-11）。

图1-9 郑舒夏（8岁画）：《花姑》

图1-10 郑舒夏（8岁画）：《公主》

图1-11 郑舒夏（8岁画）：《美丽的家园》

但如果把不同国家、不同民族，乃至不同时代的儿童绘画放到一起作比较的话，就会发现其中共同的规律——平面化的人形、房子、树木、山川、植物、花朵、云彩等图形的形式与叙事内容会惊人的相似。这是一个有趣的人类学与艺术学、心理学的大课题，至今却泛人问津，更无系统的研究成果。

我们对素描由来的认知，可见知之于清末洋务运动和“五四”运动以来兴起的西风东渐的欧洲素描样式作为发端。这些舶来于西方——从14世纪欧洲文艺复兴到19世纪末印象画派之间五百年中诸大师的素描，多侧重于严谨准确的造型、三度空间的研究、丰富的光影质感，以及集科学的比例、结构、动态、解剖为一体的素描艺术。比如安格尔的《泉》把古典美和女性人体的美巧妙地结合在一起。出色地表现了少女的天真的青春活力，是他毕生致力于美的追求的结晶。这虽是他晚年的作品，但所描绘的女性的美姿却超过了他过去所有的同类作品（图1-12～图1-16）。

图1-12 安格尔：《泉》

图1-13 米开朗基罗：《大卫》（西方科学与艺术之完美结合的典范）

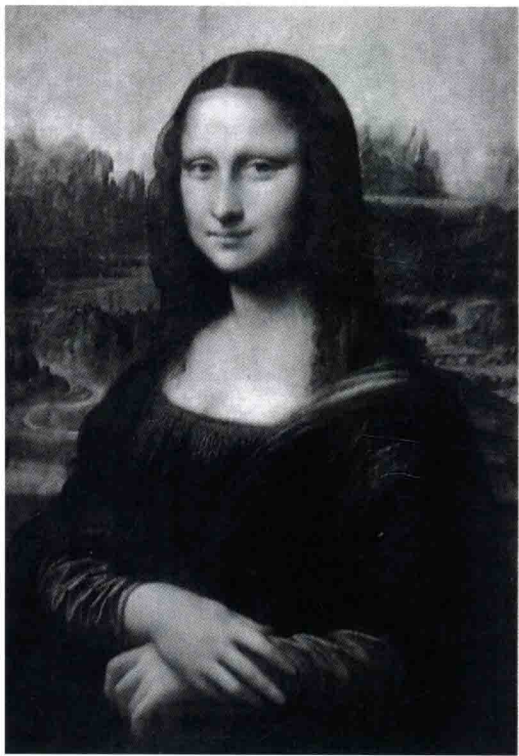

图1-14 达·芬奇：《蒙娜丽莎》

图1-15 达·芬奇：严谨准确的造型

图1-16 米开朗基罗：结构与肌肉的分析

宽泛地讲，中国也有自己最早的素描——线描。敦煌壁画《维摩诘像》、韩幹的《牧马图》、画圣吴道之的《八十七神仙图》行云流水“吴带当风”，这朴素简化了的线的描绘无论在其布局、造型、气韵、疏密节奏、勾线技巧皆游刃有余，当为中国式素描的典范（图1-17～图1-21）。

图1-17 韩幹：《牧马图》

图 1-18 敦煌壁画：《维摩诘像》

图 1-19 吴道子：《八十七神仙图》（局部）

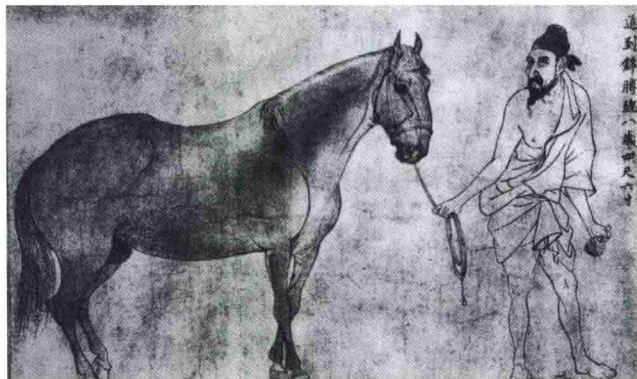

图 1-20 李公麟《五马图》（局部）

图 1-21 马王堆帛画（汉）

第三节 素描的体系及其变化

20世纪初,李叔同、徐悲鸿、林风眠、刘海粟、颜文梁等艺术先辈到日本、欧洲学习西方的素描艺术;50年代起又一元化地学习俄罗斯(前苏联)的素描艺术,契什恰科夫的素描教学体系影响着几代中国人,这一体系更加注重对客观对象的细腻描绘,更加注重解剖、结构、光影、质感和虚实等客观要素的表达(图1-22~图1-24)。欧洲和俄罗斯的两条线索,涵盖了中国半个多世纪以来对素描艺术的认知。

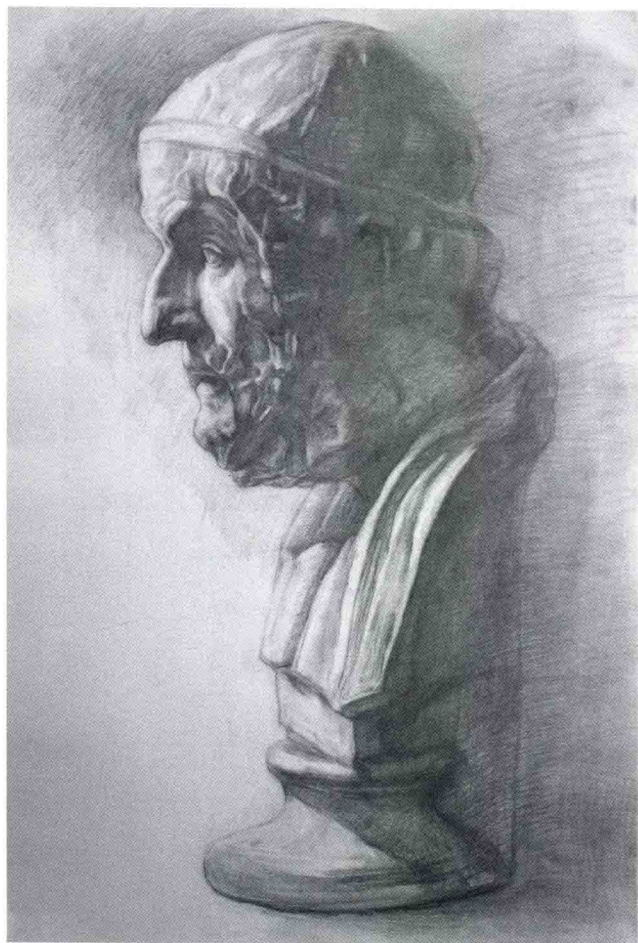

图1-22 李蓉:《荷马》

图1-23 王彦玲:《拉奥孔》

图1-24 高宋玲:《静物》(明暗与结构并举的画法)

如果从1912年上海美专算起，一百多年来，大学的美术类专业皆学素描，并倚此作为重要的造型基础课程，无论是绘画专业或是手工业阶段较为弱小的“实用美术”——当下的“艺术设计”专业皆概莫能外。随着社会变迁和意识形态的开放，西方的抑或俄罗斯的素描艺术交替影响着中国素描教学的格局。

到20世纪80年代，当再次打开国门，首先迎来的是瑞士巴塞尔设计学校的设计素描教学体系。巴塞尔设计素描教学体系对中国艺术设计专业的素描教学具有深远的影响，并逐渐促成当下艺术设计专业素描教学的方法、途径、目标，有别于纯绘画专业。回望1985年，由广州美院吴华先翻译、王受之校对出版的《设计素描——瑞士巴塞尔设计学校基础教学大纲》一书，第一次提出了“设计素描”这一全新的概念，系统地仅用几十课时，循序渐进地提出写生的构图、透视、形的准确性、结构分析、线条的疏密艺术处理等艺术设计专业极为重要的训练方法（图1-25～图1-27）。

图1-26 巴塞尔设计素描：结构分析

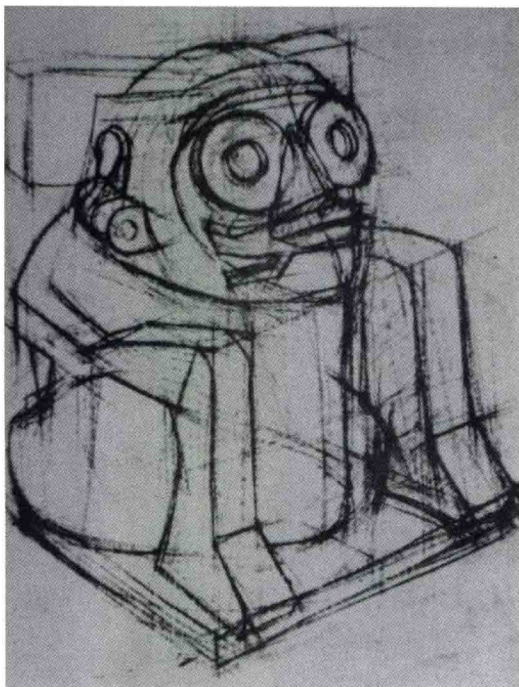

图1-27 巴塞尔设计素描：结构分析

图1-25 1985年由吴华先翻译、王受之校对出版的《设计素描——瑞士巴塞尔设计学校基础教学大纲》一书

但从现在看来, 巴塞爾的设计素描主要还停留在结构分析阶段, 相当于现在“结构素描”的概念, 作为设计素描的内涵——设计性和创意性尚不全面。到1992年, 由中国美院王中义、许江编著的《从素描走向设计》一书, 提出了艺术设计专业学生“准确描绘、结构分析、明暗表现、构想能力”四个方面能力的培养时, 艺术设计专业的素描教学体系的构建已初步成型。

19世纪以来, 雕塑家罗丹让模特在画室中不停地走动, 并在走动中捕捉动态之美、瞬间之美, 强调“美在于发现”; 后印象主义大师塞尚从不同的角度审视和几何化归纳; 立体派鼻祖毕加索干脆打碎《亚威农的少女》进行重组, 或将写实的牛进行解构简化; 抽象派大师蒙德里安对树的分析和演变, 也使其成为新的图式(图1-28~图1-31)。

另外, 席勒、杜尚、弗洛伊德、贾科梅蒂、沃霍尔等艺术大师都使得西方现代艺术发展高潮迭起, 尤其是计算机图形与信息处理介入到艺术设计后, 艺术设计专业的素描训练就更加多元化了。

图1-28 罗丹：富于运动感的人体素描

图1-29 塞尚：《静物》(从不同的角度审视和几何化归纳)

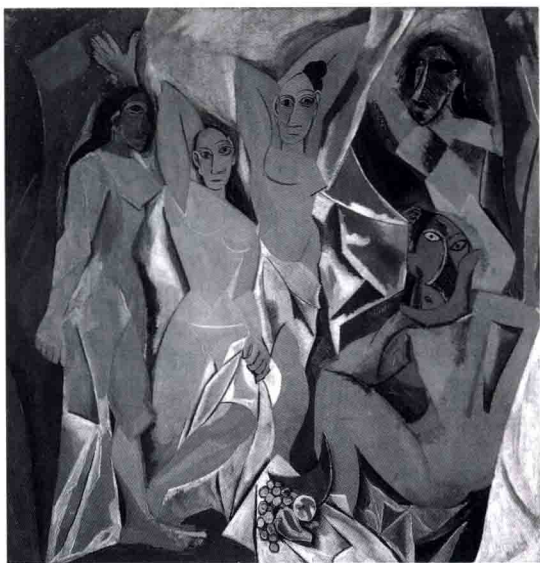

图1-30 毕加索：《亚威农的少女》的解构重组

图1-31 蒙德里安：对树的分析演变

素描的发展如同其他学科一样，也是一个不断发展的学科。自20世纪初西方开启现代艺术运动之始，素描便被推到了一个更加多元化的发展时期：设计素描、观念素描、意象素描等新的形式愈发丰富，大大地提升了素描自身的艺术内涵，使其成为一个集基础性、包容性与独立性于一体的素描艺术门类（图1-32～图1-35）。

图1-32 毕加索：《座椅上穿波兰大衣的女人》

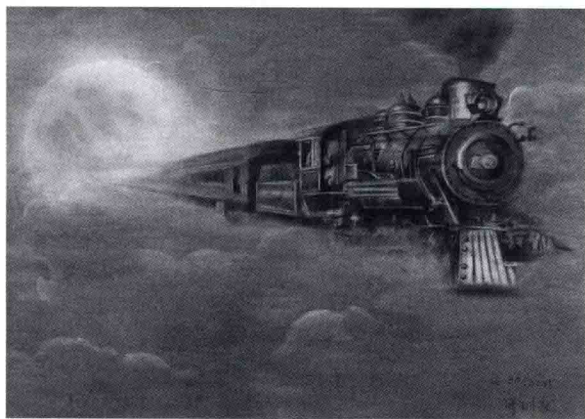

图1-33 宋钊源：《天马行空》

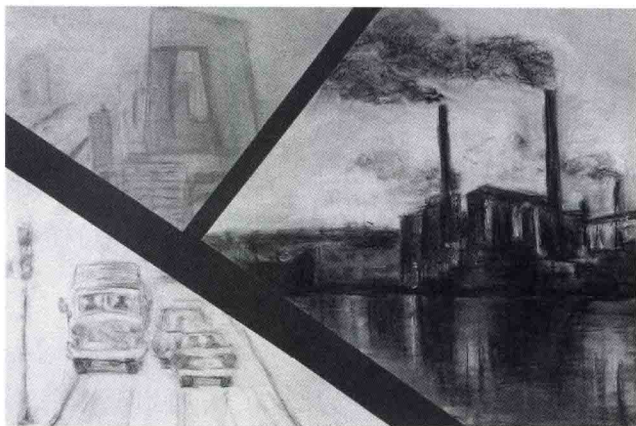

图1-34 胡嘉豪：《被污染的大气》

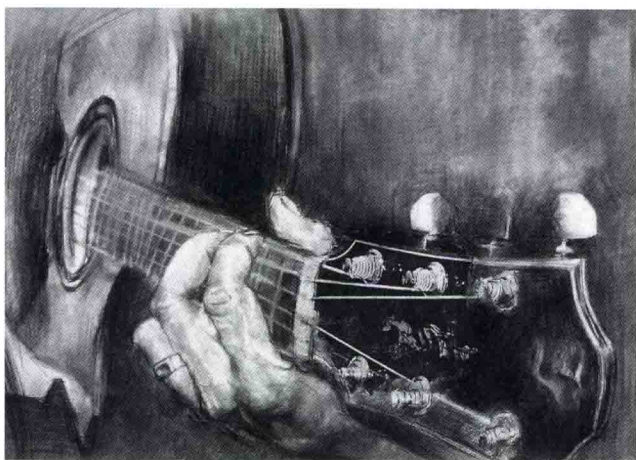

图1-35 羌佳琦：《乐手》

第四节 素描与设计的关系

素描与艺术设计之间有着密不可分的关系。素描之于艺术设计，虽然没有像绘画艺术对素描那么依赖，却同样对艺术设计自身发展是一个不可或缺的重要组成部分。

艺术与生活密不可分，自人类有意识地从事改进劳动工具，构筑遮风避雨的洞穴、屋舍开始，最初带有巫术、图腾与装饰图形的岩画、彩陶、面具成了最

早的“设计”。人的心理、情感与艺术相依相融，它不仅仅体现在对物质与功能的需求之上。

随着物质的逐渐丰富，工艺美术艺人逐渐从体力劳动者中剥离出来，从事最原始的设计，中国半坡彩陶《人面鱼纹》与《丰收舞蹈》在今天以专业的角度

来看，都是设计中的精品。明清以来，民间大量精湛的木雕花板、木版年画中同样包含着朴素的美学原理、形式法则与表现技巧，以及对生命与激情的歌颂（图1-36～图1-39）。这些朴素的技艺以师徒传承的形式代代相传与发展。

图1-36 中国彩陶：《人面鱼纹》

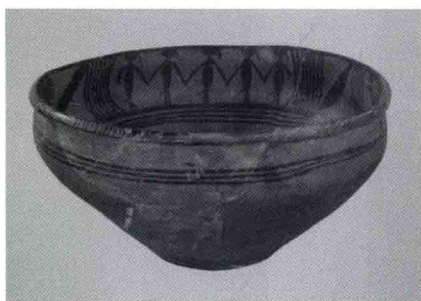

图1-37 中国彩陶：《丰收舞蹈》

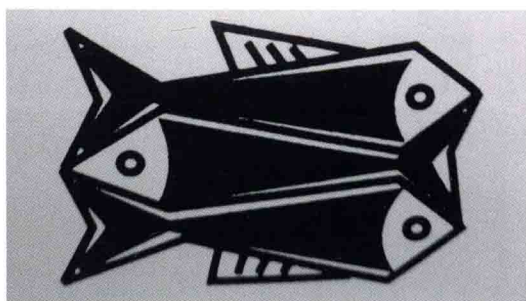

图1-38 彩陶图形：线与形的共用

图1-39 明清民间木雕

比如敦煌的《三兔飞天藻井》（图1-40），大家可以看到一幅十分熟悉的图案——三只相互追逐的兔子，对兔子耳朵的共用同构简洁明快，巧妙生动。在立体

派绘画中，毕加索的作品也可经常看到同构共生方法的应用，如《和平的面容》——女性的脸、和平鸽和橄榄枝三种形状有机地结合，显现出独特的视觉效果。