

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会
建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会
建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业
美术系列教材

素描 基础

靳 超 主 编
李学兵 副主编

中国建筑工业出版社

C13045366

J214-43
44

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会
建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会
建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业
美术系列教材

素描 基础

靳 超 主 编
李学兵 副主编

Basic Skills
of Sketch

J214-43
44

北航

C1653449

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描基础 / 靳超主编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2013. 3

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业美术系列教材

ISBN 978-7-112-15310-7

I. ①素… II. ①靳… III. ①素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第063008号

素描是当下各类造型艺术学科不可缺少的重要基础课程,素描是认识生活、认识自然的重要而有趣的手段,能富有创造性地表现生活、表现自然,使之升华为艺术形式。本教材主要关注建筑与艺术设计专业的学习特点,以及基础性的要素和方法,除讲解传统素描基础知识外,并用一定篇幅讲解了建筑、自然形态、线描以及创意设计素描等内容的基本练习方法,内容包括素描概述,素描写生造型基础,石膏几何体、宝瓶、柱头写生,素描静物写生,人物肖像写生,建筑风景素描写生,创意设计素描等。

本书主要是建筑与艺术专业素描基础教学与学习的教材用书。

责任编辑:陈桦 杨琪

责任校对:姜小莲 刘梦然

版式设计:美光设计

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业美术系列教材

素描基础

靳超 主编

李学兵 副主编

*

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

北京美光设计制版有限公司制版

北京画中画印刷有限公司印刷

*

开本:880×1230毫米 1/16 印张:10 $\frac{1}{4}$ 字数:318千字

2013年5月第一版 2013年5月第一次印刷

定价:39.00元

ISBN 978-7-112-15310-7

(23375)

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)

目 录 Contents

010 第1章 素描概述

- 010 1.1 素描概念
- 012 1.2 素描种类与工具
- 012 1.3 素描的目的、用途与意义
- 023 1.4 素描学习的基本理论

029 第2章 素描写生造型基础

- 029 2.1 画面构图
- 031 2.2 比例关系
- 032 2.3 透视规律
- 037 2.4 结构与形体
- 040 2.5 明暗色调关系
- 042 2.6 空间虚实
- 043 2.7 质感与量感
- 044 2.8 表现技法

046 第3章 石膏几何体、宝瓶、柱头写生

- 047 3.1 正方体写生方法
- 049 3.2 圆球体写生
- 051 3.3 圆锥贯穿体写生方法
- 053 3.4 几何体组合写生方法
- 055 3.5 石膏宝瓶写生
- 058 3.6 石膏柱头写生

061 第4章 素描静物写生

- 061 4.1 静物写生目的
- 062 4.2 静物写生要领
- 066 4.3 质感的表达

070	4.4 空间的表达
072	4.5 自然界形象写生
076	第5章 石膏人像写生
076	5.1 石膏像写生的意义
076	5.2 石膏像写生的基本要素
079	5.3 石膏像写生步骤
083	第6章 人物肖像写生
083	6.1 头部结构与形体特征
086	6.2 特征与精神气质表达
087	6.3 肖像写生步骤
094	第7章 建筑风景素描写生
094	7.1 自然风景写生
100	7.2 建筑素描写生
107	7.3 线描与临摹
111	第8章 创意设计素描
111	8.1 素描与设计
113	8.2 创意素描与创造性思维
114	8.3 设计素描训练手段
126	第9章 作品赏析
163	结语
164	参考文献

C13045366

J214-43
44

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会
建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会
建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业
美术系列教材

素描 基础

靳超 主编
李学兵 副主编

Basic Skills
of Sketch

J214-43
44

北航

C1653449

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描基础 / 靳超主编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2013. 3

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业美术系列教材

ISBN 978-7-112-15310-7

I. ①素… II. ①靳… III. ①素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第063008号

素描是当下各类造型艺术学科不可缺少的重要基础课程,素描是认识生活、认识自然的重要而有趣的手段,能富有创造性地表现生活、表现自然,使之升华为艺术形式。本教材主要关注建筑与艺术设计专业的学习特点,以及基础性的要素和方法,除讲解传统素描基础知识外,并用一定篇幅讲解了建筑、自然形态、线描以及创意设计素描等内容的基本练习方法,内容包括素描概述,素描写生造型基础,石膏几何体、宝瓶、柱头写生,素描静物写生,人物肖像写生,建筑风景素描写生,创意设计素描等。

本书主要是建筑与艺术专业素描基础教学与学习的教材用书。

责任编辑:陈 桦 杨 琪

责任校对:姜小莲 刘梦然

版式设计:美光设计

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会推荐教材

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会推荐教材

全国高校建筑学与环境艺术设计专业美术系列教材

素描基础

靳 超 主 编

李学兵 副主编

*

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

北京美光设计制版有限公司制版

北京画中画印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 10¼ 字数: 318千字

2013年5月第一版 2013年5月第一次印刷

定价: 39.00元

ISBN 978-7-112-15310-7

(23375)

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)

作者简介

靳 超

北京建筑大学副教授，硕士生导师。中国建筑学会建筑师分会会员，北京美术家协会会员，硕士学位。多年从事美术基础教学和绘画艺术创作，绘画作品多次参加国际、国内展览。

李学兵

毕业于中央美术学院，获硕士学位。现任教于北京建筑大学建筑与城市规划学院，中国雕塑学会会员，作品多次参加国内外展览并被收藏，为国内外多个城市设计完成公共艺术作品。

本系列教材编委会

主 任：赵 军

副 主 任：程 远 董 雅 张 奇 王 兵

编委会委员：（按姓氏拼音排序）

陈飞虎（湖南大学）

陈 刚（合肥工业大学）

陈新生（合肥工业大学）

陈学文（天津大学）

程 远（清华大学）

董 雅（天津大学）

高 冬（清华大学）

郭 彬（东南大学）

胡振宁（南京工业大学）

华 炜（华中科技大学）

靳 超（北京建筑大学）

李 川（湖南大学）

李 梅（华中科技大学）

李学兵（北京建筑大学）

凌 霞（西南民族大学）

王 兵（中央美术学院）

邬春生（同济大学）

杨 健（湖北师范学院，江西美术专修学院
“庐山艺术特训营”）

张 奇（同济大学）

赵 军（东南大学）

赵 玲（长沙艺术职业学院）

朱建民（厦门大学）

本书素描作品的作者

(按院校名称拼音排序)

北京建筑大学: 杨 晓 王 宣 钟 铃 朱 军 朱静雯 李学兵 李振宁
尚 华 孙明亮 韩建屋 陆远方 方明宇 曹晨雪 李 雪
罗 凯 田佳艺 赵 睿 邱彦祯 杨 宣 顾 婷 沈澹宁
韩晓琬 曹可欣 李海燕 赵紫含 冯嘉玲 杨思涵 谢 展
王 晓 范文铮 牛 琼 颢孙恩扬

长安大学: 秋 静

东南大学: 钟训正

广州大学: 龙小明 郑 鹏 覃可妍 张连浩

哈尔滨工业大学: 王维佳 藏奥奇 陈艺文 于 佳

湖南大学: 陈青海

华中科技大学: 华 炜

吉林艺术学院: 徐 克 张 卓

南京工业大学: 傅 凯

内蒙古工业大学: 郑庆和

清华大学: 程 远 周宏智 王青春 明 晔

清华大学美术学院: 安德生 石二军 丁 红 韩 博

山东艺术学院: 宋业坤 吴 晗

上海大学: 王冠英 马艺林 郑添昊 诸维维 苏圣高 王 超 李佳亮

四川大学: 刘 刚 刘曦婷 施博文 张 霁 朱单靖

苏州科技学院: 卞宝凤 孙 云 彭 强 王其勋 李 晓 吴晓华

天津大学: 陈学文 李靖源 赵志伟 田 恬 张 杰 杨 奔 李冬妮

同济大学: 邬春生

西安美术学院: 车致盛 白亚赛 张 旭 赵 鑫 谭志清 尤应惠 卢鹏飞

西南交通大学: 洪 毅 黄 涛

郑州大学: 石 秀 耿 强 张 婷 姚宏伟

中国美术学院: 刘 静 郑聪聪

中央美术学院: 徐悲鸿 王式廓 俞 红 曹 量 陈 龙 苏 曼 铁明培
韩修智 刘 彪

序 | Preface

为推动建筑学与环境艺术专业美术教学的发展,全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会、中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会与中国建筑工业出版社经过近两年的组织策划,于2012年4月启动了《全国高校建筑学与环境艺术设计专业美术系列教材》的建设,力求出版一套具有指导意义的,符合建筑学与环境设计专业要求的美术造型基础教材。本系列教材共有9个分册:《素描基础》、《速写基础》、《色彩基础》、《水彩画基础》、《水粉画基础》、《建筑摄影》、《钢笔画表现技法》、《建筑画表现技法》、《马克笔表现技法》,将在近期陆续出版。

美术造型基础对于一个未来的建筑师、艺术家、设计师而言,能够有效地帮助他们积累认识生活和表现形象的能力,帮助他们运用所掌握的知识创造性地来表达设计构想、绘画作品和艺术观念,这正是我们美术基础教学的意义与目的所在。

天津大学建筑学院彭一刚院士说过一段话:“手绘基础十分重要,计算机作为设计工具已是一个建筑师不可或缺的手段,可计算机画的线是硬线,但设计构思往往从模糊开始,这样一个创作过程,手绘表现的必要就显现出来。”建筑学和环境艺术专业教育的对象是未来的建筑师、室内设计师和风景园林师。他们在创造自己的设计作品时,首先要通过草图来表达自己的设计构想,然后才能通过其他手段进一步准确地表现所设计的空间形态与设计语言,即便在电脑设计运用发达的今天,美术造型基础和综合表现能力仍然是一个优秀设计师必须具备的素质。

本系列教材的编写者,都是具有多年教学经验的教师。各位作者研究了近年来我国各高校建筑学与环境设计专业美术教学的现状,调研了目前各高校的教学与教改状况。在编写过程中,参加编写的教师能够根据教学规律与目的,结合实践与专业特点进行教材的编写。在图例选用上尽量贴近专业要求和课堂教学实际,除部分采用大师作品外,还选用了部分高校一线教师的作品以及优秀学生作品,使教材内容既有高度,又有广度,更贴近学生学习的需要。本教材按照专业基础的学习要求,最大限度地把握需要学习掌握的知识点包含在内。我们相信该系列教材的出版,可以满足全国高等学校建筑学与环境艺术专业当前美术教学的需求,推动美术教学的发展;同时,本系列教材也会随着美术教学的改革和实践,与时俱进,不断更新与完善。

本书编写过程中得到了国内诸多高校同仁的鼎力相助,在此要感谢东南大学、清华大学、天津大学、同济大学、中央美术学院、湖南大学、合肥工业大学、南京工业大学、华中科技大学、北京建筑大学、西南民族大学、湖北师范学院、江西美术专修学院、长沙艺术职业学院、厦门大学、哈尔滨工业大学、西安建筑科技大学、华南理工大学、重庆大学、四川大学、上海大学、广州大学、长安大学、西南交通大学、郑州大学、西安美术学院、内蒙古工业大学、吉林艺术学院、苏州科技学院、山东艺术学院等三十多所院校的四十多名老师的积极参与,同时还要特别感谢提供优秀作品的老师和学生。

全国高等学校建筑学学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会
中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会

2013年4月

目 录 Contents

010 第1章 素描概述

- 010 1.1 素描概念
- 012 1.2 素描种类与工具
- 012 1.3 素描的目的、用途与意义
- 023 1.4 素描学习的基本理论

029 第2章 素描写生造型基础

- 029 2.1 画面构图
- 031 2.2 比例关系
- 032 2.3 透视规律
- 037 2.4 结构与形体
- 040 2.5 明暗色调关系
- 042 2.6 空间虚实
- 043 2.7 质感与量感
- 044 2.8 表现技法

046 第3章 石膏几何体、宝瓶、柱头写生

- 047 3.1 正方体写生方法
- 049 3.2 圆球体写生
- 051 3.3 圆锥贯穿体写生方法
- 053 3.4 几何体组合写生方法
- 055 3.5 石膏宝瓶写生
- 058 3.6 石膏柱头写生

061 第4章 素描静物写生

- 061 4.1 静物写生目的
- 062 4.2 静物写生要领
- 066 4.3 质感的表达

070	4.4 空间的表达
072	4.5 自然界形象写生
076	第5章 石膏人像写生
076	5.1 石膏像写生的意义
076	5.2 石膏像写生的基本要素
079	5.3 石膏像写生步骤
083	第6章 人物肖像写生
083	6.1 头部结构与形体特征
086	6.2 特征与精神气质表达
087	6.3 肖像写生步骤
094	第7章 建筑风景素描写生
094	7.1 自然风景写生
100	7.2 建筑素描写生
107	7.3 线描与临摹
111	第8章 创意设计素描
111	8.1 素描与设计
113	8.2 创意素描与创造性思维
114	8.3 设计素描训练手段
126	第9章 作品赏析
163	结语
164	参考文献

第1章 素描概述

1.1 素描概念

素描 (sketch) ; 广义上的素描, 指一切单色的绘画, 起源于欧洲造型基本训练。狭义上的素描, 指用于学习造型艺术技巧、探索造型规律、培养专业能力的绘画训练(绘画基础)。素描一般是用线条描绘或单色的绘画, 是造型艺术的基础。美术的基础是造型, 是需要长期训练逐步形成的特殊技能。艺术造型不只是塑造孤立静止的物体形态, 更重要的是表现物体中各种形式的有机关系。掌握艺术造型的方法, 需要研究自然物体的形式特点和认识它的变化规律及条件。素描是解决这些造型问题的最佳途径。

《辞海》中对“素描”一词的解释为: 绘画术语, 主要以单色线条和块面来塑造物体的形象, 是造型艺术基本功之一, 以锻炼观察和表达物象的形体、结构、动态、明暗关系为目的。通常以此为习作或创作起稿, 也具有独立的艺术价值, 以单色线条来表现直观世界中的事物, 亦可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式。素描不像一般绘画那样重视综合因素和彩色, 而是注重结构和形式。素描包含了绘画造型艺术的基本法则、规律和要素。因而, 对造型的基础训练来讲, 素描可提供认识论和方法论的研究内容。素描是绘画领域中一种独立的表現手段和艺术样式, 是一门独立的艺术形式, 具有独立的地位和价值。素描帮助我们解决造型艺术中诸多最为基本的问题。素描不但是造型艺术的基础, 例如绘画、雕刻, 同时也是各类艺术设计学习的必要基础, 例如建筑、环艺、装帧、工艺、动画、服装、广告等等。现代艺术的产生以及艺术家对艺术本质的不同追求与探讨, 使实体形与色的描绘得以解放, 因此, 也改变了传统的素描训练方式。目前在欧洲一些国家美术学院的基础教学中, 便以“二度空间, 单色与多色的研究”取代传统素描教学方式。使素描有了更宽广的空间, 素材的弹性更大, 学生可以任意使用各种不同的媒材来从事造型练习。除了基本的素描概念外, 在素描媒材的选择上, 在课程的练习中给予更多的弹性与变通, 使素描的训练不仅能反映当代艺术思潮, 并且展现更强的活力和更广的表现力, 使素描在更广泛学科的基础训练中发挥重要作用(图1-1~图1-3)。

素描首先是指在绘画上的基础表现, 由于绘画的主要造型元素是线条和色彩, 在有限的二度空间上, 展现无限的美的情境, 就必须对造型表现的技法运用熟练, 方

图1-1 创作素描稿-（意）波提切利

图1-2 人物素描-（意）达芬奇

图1-3 人物肖像-（意）米开朗基罗

图1-4 线描《朝元仙杖图》
（宋代）武宗元

能随心所欲地完成。素描是画家利用最简单的工具，将物体的外在表象通过观察、体验、想象、选择、重组、描画等方式记录下来。由于它重在研究画面发展的过程，因此，可能有各种试探的和带有偶然性及实验性情形，所以素描表现的内容与形式，也是多样而丰富的。我国早在公元前2世纪就已出现了“素描”，到东汉时期，以线描为表现形式的壁画已有很多，北魏和唐朝以后，中国素描画即相当普遍地出现在绢、纸和册页上，我国名目繁多的传统线描式样和皴法就是一种高级形式的素描（图1-4）。

素描这种单色画的表现形式，在中西方原始社会的绘画中已大量存在，但有光影的、表现立体感觉的素描最早是从欧洲开始的，系统的素描理论一说是文艺复兴时期达·芬奇整理，此后确立了素描成为一种独立的绘画形式而存在。素描的发展与演变是伴随着绘画艺术的表现技巧和观念的不断变化而进行。自19世纪下半叶之后，现代艺术的兴起，素描也随之发生了革命性变化。工业革命及新艺术运动带动了设计领域翻天覆地的变化，而素描尤其是素描教育，这一造型基础的必然手段，也随着社会进步孕育出适应新时代的素描教学方式。

1.2 素描种类与工具

1.2.1 素描种类

素描的种类没有什么严格的区分标准，一般根据内容、材料、用途、形态加以区分。①按内容分类；人物素描，风景素描，静物素描，动物素描等。②按材料分类；铅笔素描，钢笔素描，水管笔素描，石版素描，铜版素描等。③按用途分类；习作性素描，草图性素描，资料性素描，研究性素描等。④按形态分类；写实素描，抽象素描，结构素描，设计素描，创意素描等。

1.2.2 素描工具

1.2.2.1 笔

素描的用笔工具种类很多，如铅笔、炭笔、蜡笔、粉笔、毛笔、马克笔、针管笔、圆珠笔和钢笔等；工具的不同关系着素描的性质和用途，工具也能影响画家的情绪和技巧。工具的选用取决于画家想要达到的艺术效果。一般认为，干笔适宜作清晰的线条，水笔宜于表现平面；精美的笔触可用毛笔挥洒，而广阔的田野则可用铅笔或粉笔去勾勒。炭笔是两者都可兼用的。以作品尺寸而言，大幅素描作品适宜用木炭来画。至于铅笔适合较中小尺寸画幅，而钢笔画则更小些，往往用于插画较多。目前一般初学者大多采用铅笔作画，因为铅笔使用简便，易于掌握，便于修改，表现力也比较丰富。素描一般常用的型号为：2H、HB、2B、3B、4B、5B、6B、8B等，由浅到深。2H和HB适于画物体最亮面，5B、6B、8B用于画最暗面，2B、3B、4B用于画亮面和暗面的过渡。

1.2.2.2 纸

“素描纸”是学习素描应用最为普遍的版面材料。同时根据需要，也可将各种纸张作为素描用纸，例如宣纸、卡纸、彩纸等等。

1.2.2.3 其他工具

橡皮、定画液、画板、画架等。

1.3 素描的目的、用途与意义

1.3.1 素描的目的

1.3.1.1 培养正确的观察方法

培养正确的“整体观察”与“比较地看”的观察方法，作为绘画基础训练是非常必要和重要的。写生训练中初学者忽视观察方法，动手的频率高于观察，快于分析、认识而理解整体感觉，是美术基础教学中常见的问题。长时间的素描训练，对于培养艺术家特殊的眼力起到关键作用，这种“绘画的眼睛”往往是经过训练与反复参与绘画实践活动所形成的一种对绘画观察、欣赏的能力，是对绘画这一客体所产生的一种生理上和心理上的反应。观察能力是素描学习中一项极为重要的基本能力。因此，培养正确的观察方法，是学习素描的首要目的。