

美术院校素描造型基础训练

素描艺术与素描教学

张华清 编著

第一章 素描的分类及工具材料

第一节 素描的分类

第二节 素描的工具材料

第二章 素描艺术的发展

第一节 古埃及艺术中的素描造型

第二节 古希腊、罗马时期的素描艺术

第三节 中世纪的素描艺术

第四节 文艺复兴时期的素描艺术

第五节 17世纪欧洲的素描艺术

第六节 18世纪欧洲的素描艺术

第七节 19世纪欧洲的素描艺术

第八节 16世纪末18世纪初期的素描艺术

第九节 现代绘画流派的素描艺术

第三章 素描教学体系的形成与发展

第一节 美术学院建立及其素描教学体系的形成

第二节 俄罗斯的素描教学

第四章 素描造型的基础训练

第一节 素描造型基础训练的重要性

第二节 素描造型基础训练的基本要素

第三节 素描造型基础训练的内容与方法

第五章 素描写生教程

第一节 石膏几何形体素描写生

第二节 静物素描写生

第三节 室内环境素描写生

第四节 风景素描写生

第五节 石膏头像素描写生

第六节 人物头像素描写生

第七节 半身人像素描写生

第八节 手、脚素描写生

第九节 全身着衣人物素描写生

第十节 人体素描写生

第十一节 双人组合素描写生

第十二节 速写

广西美术出版社

美术院校素描造型基础训练

素描艺术与素描教学

张华清 编著

 广西美术出版社

J214/293

图书在版编目(CIP)数据

素描艺术与素描教学 / 张华清编著. — 南宁: 广西
美术出版社, 2011.8

(美术院校素描造型基础训练)

ISBN 978-7-5494-0389-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第182962号

封面设计 / 宗湖工作室

美术院校素描造型基础训练

素描艺术与素描教学

SUMIAO YISHU YU SUMIAO JIAOXUE

编 著 / 张华清

图书策划 / 覃西娅

责任编辑 / 覃西娅 吴素茜

责任校对 / 尚永红 陈叶萍 肖丽新

审 读 / 钟 丽

监 制 / 吴纪恒 凌庆国

出 版 人 / 蓝小星

终 审 / 黄宗湖

出版发行 / 广西美术出版社

地 址 / 广西南宁市望园路9号(邮编530022)

网 址 / www.gxfinearts.com

制 版 / 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷 / 广西民族印刷包装集团有限公司

出版时间 / 2012年5月第1版第1次印刷

开 本 / 889 mm × 1194 mm 1/16 14印张

书 号 / ISBN 978-7-5494-0389-9/J · 1507

定 价 / 42.00元

版权所有 翻印必究

序 言

一般人对于素描的理解，是指学生在课堂上学习绘画的作业。其实从广义上说，素描是一门独立的绘画艺术，而且也是最早产生的造型艺术之一。随着社会的发展，素描从原始人类用图记事到成为用以表达情感的绘画艺术，经过了漫长的历史发展过程。到了15世纪意大利文艺复兴之后，培养绘画人才的学校建立，素描成为美术学院的主要课程，并逐渐形成了素描教学体系。

在我国新兴美术教育百余年的历史进程中，吾学艺与从教在艺术园地里度过了60余春秋，深知美术学科的博大精深，基础教育之重要。素描一直被视为一切造型艺术之基础，在美术学校里一直受到重视。20世纪中期新中国建立后，为提高美术教育的水平，举办过多次全国性的美术教育专业学术研讨会，其中规模最大的是1979年底在杭州召开的全国艺术院校素描教学的座谈会。在这次会议上从事美术教育的专家教授、画家和各艺术院校的素描教师，对如何提高与改进素描教学问题进行了广泛的研讨，各抒己见，甚至为某些问题展开激烈争论。我有幸参加了这次会议，听取了我国美术教育界老、中、青三代专家们的意见，觉得某些争论不休的问题，源于对素描学科缺乏全面的了解，把对素描艺术与素描教学的不同要求混为一谈。座谈会上我也曾就《素描艺术与素描教学》作了专题发言，自那时起我觉得对素描这门基础学科有深入研究之必要。直到90年代末我才有时间开始这一专题的研究，并着手撰写此书。我把素描艺术与素描教学分成两个大部分：从原始绘画艺术的产生、素描艺术的发展历程论述各个历史时期的画家及其代表性的素描作品；从美术学院的建立、素描教学的产生与历史演变、素描教学体系的形成和素描教学进程等方面加以研究；把素描学科的理论与实践两个方面，和对绘画基础教学必须的透视学、人体解剖学的一般实用的知识汇合编在一起，力求写成一本书既有知识性又有实用性的素描教学书，奉献给教育界的同仁、学艺的青年与喜爱美术的广大读者。

由于个人经验与学术水平之限，我衷心希望得到大家对本书的批评指正。

张华清

2012年2月25日于南京郊外东湖丽岛

目 录

第一章 素描的分类及工具材料	1	第二节 静物素描写生	128
第一节 素描的分类	2	第三节 室内环境素描写生	132
第二节 素描的工具材料	3	第四节 风景素描写生	132
第二章 素描艺术的发展	9	第五节 石膏头像素描写生	136
第一节 古埃及艺术中的素描造型	10	第六节 人物头像素描写生	140
第二节 古希腊、罗马时期的素描艺术	11	第七节 半身人像素描写生	147
第三节 中世纪的素描艺术	15	第八节 手、脚素描写生	154
第四节 文艺复兴时期的素描艺术	17	第九节 全身着衣人物素描写生	156
第五节 17世纪欧洲的素描艺术	38	第十节 人体素描写生	158
第六节 18世纪欧洲的素描艺术	50	第十一节 双人组合素描写生	164
第七节 19世纪欧洲的素描艺术	56	第十二节 速写	168
第八节 19世纪末20世纪初期的素描艺术	80	第六章 绘画透视学基本知识	173
第九节 现代绘画流派的素描艺术	90	第一节 透视学的基本常识	174
第三章 素描教学体系的形成与发展	97	第二节 透视学有关专业术语的基本概念	176
第一节 美术学院的建立及其素描教学体系的形成	98	第三节 形体透视变化的基本规律	178
第二节 俄罗斯的素描教学	102	第四节 人体的透视	182
第四章 素描造型的基础训练	117	第七章 绘画人体解剖学基本知识	187
第一节 素描造型基础训练的重要性	118	第一节 人体的基本比例	188
第二节 素描造型基础训练的基本要素	119	第二节 头部	188
第三节 素描造型基础训练的内容与方法	121	第三节 颈部	192
第五章 素描写生教程	125	第四节 躯干部分	194
第一节 石膏几何形体素描写生	126	第五节 上衣	196
		第六节 下肢	200
		第七节 人体造型特征及其运动	204

第一章

素描的分类及工具材料

素描是造型艺术的形式之一，具有独立的艺术价值，一般是指单色的绘画，如铅笔画、炭笔画等，同时，作为美术教育的基础课程，它又是研究造型规律的一门学科，因此，从这个意义上来说素描是一切造型艺术的基础。

第一节 素描的分类

我把素描这门艺术分为绘画创作性素描和教学性素描两部分。

1. 绘画创作性素描

美术历史的发展使素描艺术的内容与手法丰富起来,作为绘画的一种表现形式,素描作品具有独特的审美作用,与其他绘画一样,是造型艺术的一个组成部分。

(1)从素描创作表现的内容上可分为主题性的素描创作(图1-1王式廓的《血衣》)、肖像画、人物画、静物画、风景画、连环画、书籍插图等,这些大都是单色绘画创作的门类。

(2)从素描使用的工具上可分为铅笔素描、钢笔素描、木炭素描、炭铅笔素描、炭精棒素描等。

(3)从素描表现手法上可以分为单线素描、明暗素描、块面素描、淡彩素描等,中国传统绘画中的白描是单线素描造型方法之一。

(4)从素描在美术创作中的作用上可分为创作性素描与习作性素描。

①画家、雕塑家、工艺美术师、建筑艺术家构思创作首先要画出素描草图,把艺术创作意图大的框架勾画出来,有的将一幅画的情节在最初的素描草图中体现出来。如图1-2,这样的草图或者正稿、粉本(中国画)、设计方案的素描画稿为创作性素描。

②美术家在创作草图或设计方案确定之后,还需要把画中涉及的人和物品具体地收集与创作,逐个地进行素描写生,写生中融入作者的想象和要求,为此目的完成的画稿,称作为创作服务的习作性素描。如王式廓为完成《血衣》所画的人物习作。

图1-1 王式廓 素描《血衣》1960年作,现藏中国博物馆

图 1-2 女贵族莫洛卓娃的草图之一 苏里科夫（俄罗斯）

2. 教学性素描

在美术历史发展进程中，素描逐渐成为培养美术人才造型能力的基础学科。从画家带徒弟作坊式的画室到美术学院的建立，素描一直是绘画基础最重要的课目。这种以训练美术人才造型基本功为目的的素描称作教学性素描。教学性素描依据教学的要求进行，初级阶段技术性较强，目的是使学员获得造型的基础知识与能力，如石膏几何形体、人体解剖结构的石膏练习，静物作业等，这些练习以获取知识和表现技法为主要目的，艺术要求的含量少一些，到高年级教学作业中艺术的要求更高一些（图 1-3）。

教学性素描按时间可分为长期素描作业、短期素描作业、速写。

按其内容可分为几何石膏模型素描、静物素描、石膏人像素描、人物肖像素描、人体素描、风景素描等。

综上所述，按素描的功能与作用分为素描艺术与素描教学两大部分。

第二节 素描的工具材料

随着社会历史的发展、科学技术的发明与人们艺术实践的积累，素描的工具材料不断丰富。每种工具材料都有着不同的性能、特点和作用，在绘画过程中产生不同的表现效果，因而画家们总是在努力寻找适合自己的艺术风格、表现力强的绘画工具材料。

图 1-3 利比亚女先知习作 约 1511 年—1512 年 米开朗基罗 (意大利)

1. 素描工具材料的发展与变化

社会生产力的发展与科学技术的进步为绘画材料的丰富创造了条件。造纸术、印刷术发明之前,人类在竹片、木板、岩石上进行绘画,后来,利用兽皮、羊皮、绢织物、墙面等进行绘画。公元2世纪中国发明了造纸术,到了12世纪欧洲才开始发展造纸工艺。1041年至1045年间中国人毕昇发明了活字印刷术,到1455年在西方才第一次出现活字印刷的书籍《谷登堡圣经》。造纸技术与印刷术的发明对素描艺术的发展起了重要的推动作用。

古代西方画家们最初使用的纸,出自作坊手工加工,多是粗厚、表面不平的,画家往往要亲自加工后才能进行绘画,有的需要加上一层粉末或胶,然后抹平,有的喜欢涂抹一层灰色或咖啡色等。意大利文艺复兴前期的素描大多是采用这样的方式来进行绘画。

15世纪前后,西方画家大多采用自然矿物质原料做画笔。其中有:

(1) 直接从自然中拾来的矿物石块,大多是深灰色、土红色、咖啡色等。

(2) 用水、树胶与炭粉调和,近似于我国的水墨。

(3) 石墨、铅棒是意大利早期画家常用的绘画工具。

(4) 意大利铅笔,是在石墨、铅棒的基础上制造出来的,类似炭笔。俄罗斯18至19世纪的画家大都是用这种意大利铅笔进行素描写生的。

(5) 木炭是最古老的画笔。

(6) 用橡树烟做成的墨粉,然后加工制成如粉笔样的画笔,接近现代的炭精棒。

(7) 棕色液体,是从地中海乌贼鱼身上取出的一种褐色液体。

(8) 中国的墨较晚传到西方,首先传入荷兰,后传到欧洲其他国家,颇受画家们的欢迎。

15至18世纪期间,在西方无论是书写还是绘画用的笔,大多数都是芦柴棒和鹅毛杆。16世纪末,在英国的坎伯兰郡波罗谷发现了铅锌矿,制造出第

一批铅笔。之后,相继在捷克、俄罗斯的西伯利亚等地发现和开采了铅锌矿。19世纪初,美国人沃特曼发明了钢笔,后在各地广泛推广使用。

2. 素描常用的画笔

(1) 粉笔

这是最古老的素描材料之一,除了把它削尖外,并不需要做任何准备。在文艺复兴的许多素描中所见的红色粉笔(图1-4),是以艳红的氧化铁颜料混以陶土而形成的带强烈色调的柔软粉笔。这种粉笔可以单独使用或与其他有色粉笔一同使用。到了16世纪,出现了人造粉笔及蜡笔,18世纪这种粉笔渐被摒弃。白色粉笔主要用在加强立体感,有两种不同的形式:其一是常见的碳酸钙,为画家打底所用;其二是滑石(含水的硅酸镁)。

(2) 铅笔

铅笔是素描练习最普通、最好掌握的一种工具。铅笔的色调细腻,便于连续地由浅到深层层相加,也便于修改,是大部分初学者采用的工具。我国生产的铅笔属硬质的有6H、5H、4H、3H、2H、H、HB七种;属软质的有B、2B、3B、4B、5B、6B等。素描基础练习一般使用的是2B到5B之间的铅笔,有时候为得到特别的效果,可以用H、HB类的较硬铅笔,但一般很少用,因为硬质铅笔容易划伤纸面,而用软质铅笔只要轻轻地画出较淡的线条或调子来,就容易取得理想的效果。(图1-5)

(3) 钢笔

钢笔有很强的随意性,能画出流畅的线条,但线条本身的粗细、浓淡变化极少,因此常以其疏密不同的线条来表现深浅层次的变化(图1-6)。钢笔易携带,常用于速写与记录生活中的形象。因钢笔难以修改,不宜大面积涂抹,不适于初学者素描作业的练习。

(4) 木炭条、炭笔与炭精棒

木炭条是从古至今素描练习和绘画起稿采用最多的一种工具。木炭条是把柳树条与沙一起装在

图 1-4 哈曼习作 约 1511 年 -1512 年 红色粉笔 米开朗基罗 (意大利)

图 1-5 拿着印刷品的弥若 铅笔 阿利卡
(西班牙)

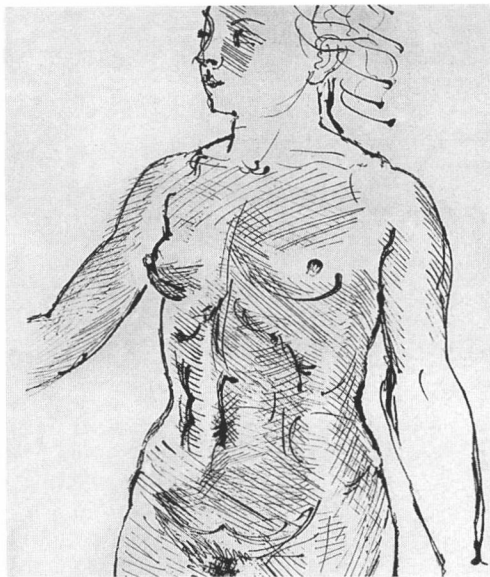

图 1-6 裸女 1936年 钢笔 杜菲(法国)

铁罐里烧制而成，因此在工业不发达的早期，各类铅笔尚未出现之前，人们就以木炭条作为绘画的主要工具。木炭条质地松软，使用方便，色浓，可以画出纤细的线条，斜笔能大面积涂抹，适合表现明暗素描。

炭精棒和炭笔一样，都是用炭粉与黏合剂加工制成。炭笔有多种软硬度，越软的画出的线条就越黑，它的质地比铅笔松脆，黑白对比比较强，便于画出较多的浓淡层次，既可以进行较细致的刻画，又便于大片涂抹。炭精棒一般为方形条和圆条，分黑色与棕色两种，黑色炭精棒的颜色浓重，棕色则较为柔和。使用炭精棒便于画出物体的块面和丰富的明暗层次，但不容易擦改，初学者较难掌握其性能。

3. 素描用纸

素描用纸一般以白纸为宜，便于进行素描造型的练习，待掌握了一定的造型能力以后，为取得特殊的艺术效果，可以采用有色的纸，如米黄、灰色、咖啡色等纸。素描纸有厚、薄、粗糙、光洁、松软与结实之分。20世纪前半期英国生产的瓦特曼素

描纸、木炭画纸等为最好，数次擦抹甚至水洗都不会损坏纸面。铅笔素描选择纸质密、纹理较粗为好，不易起毛，能显现笔触与明暗调子的变化，并且即使深入刻画和反复修改，纸面也不容易破损。

采用炭笔、炭精棒、木炭条画素描要选用纸质表面粗糙有韧性、可使炭粉容易附着、使笔迹挺拔流畅的图画纸，厚卡纸的粗面亦是很好的素描作业用纸。画短期的素描作业、速写等，采用新闻纸、毛边纸、包装纸等均可。

画纸的种类很多，选择画纸一定要与用的画笔的性能特点及想要表现的画面效果联系起来考虑。

4. 画板、画架

一般的画板均用三角板制作而成，都很平整，对于初学者来说完全适用。选择画板时注意表面平滑、板质坚硬者为佳；尺寸不宜过大，一般以四开画纸大小、板面稍大于素描画稿为宜，以便于将纸裱或钉在画板上。

画架是用来放置画板站立的支架。摆画架位置的时候，注意使画者的视线、画面和描绘对象间保持适宜的角度和正确的距离。

第二章

素描艺术的发展

素描艺术的发展经过了一个漫长的历程。

早在远古时代，原始人类在岩洞里或石壁上用线条绘刻出各种人物与动物的图形纹样，成为他们狩猎、驯鹿等生活的记录，反映了当时人们对自然和社会的认识。1940年法国西南方的拉斯科洞穴的壁画以及稍后时期西班牙北边的阿尔塔米拉洞穴的壁画是西方世界发现的最早的原始人类的绘画艺术（图 2-1、图 2-2）。古埃及壁画，古希腊时期的瓶画、东方古代墓葬壁画等，都是古代人类艺术智慧的结晶。这些作品大都是用单色线条，或者是以线条与简单平面色的形式制作，可以说这就是原古人类时期素描艺术的代表。

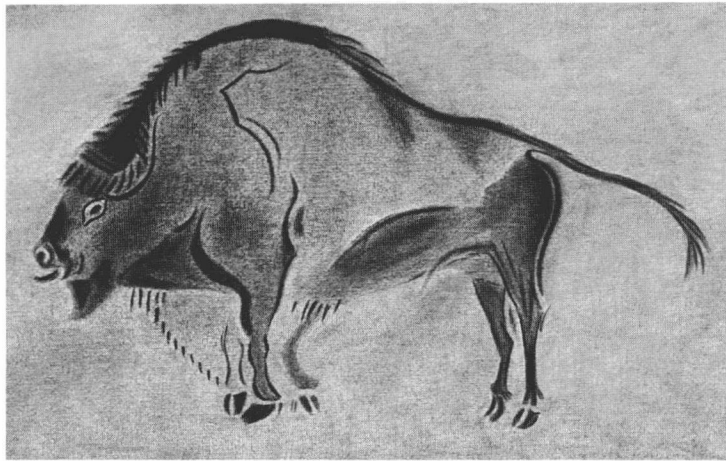

图 2-1 野牛 壁画 约公元前 15000 年—前 10000 年
阿尔塔米拉洞穴（西班牙）

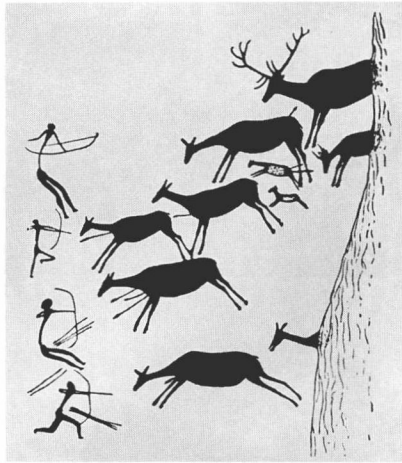

图 2-2 鹿 壁画 约公元前 15000 年—前 10000 年
阿尔塔米拉洞穴（西班牙）

第一节 古埃及艺术中的素描造型

古埃及时期建造了雄伟的金字塔、巨大的雕刻艺术和辉煌的壁画，建造如此宏大壮观的艺术工程需要杰出的艺术家、建筑家和大批掌握熟练技艺的工程技术人员，进行长期的规划设计，制订方案。许多文献记载了那个时期艺术工程造型规范的产生经过，开办培训班，传授艺术制作规范的要求，培养大批掌握素描造型能力的人才等有关情况。埃及古王国时期（公元前 3200 年—前 2400 年间）建造了世界上最大的金字塔胡夫金字塔：高 146 米，用 330 多万块巨石，每块重约 2 吨半（个别重达 30 吨），可见建筑规模之庞大。基泽法老哈佛拉的大斯芬克斯像高 20 米，长 57 米，脸孔高 5 米，鼻子高度为 1.77 米。那时，在生产力低下的条件下，建造如此巨大的工程实在是令人难以想象。至今，令人不解的是，当时人们是怎样完成这类宏大的工程，又是怎样把人物的形象塑造得如此完美。

据有关文献和史学家考证发现，古埃及的艺术大师们制作了人体比例范本，将人体分割出若干段并且进行了精确的数学计算。然后寻找雕塑大型人物的石料，有时合适的石料并不都在同一地点，因

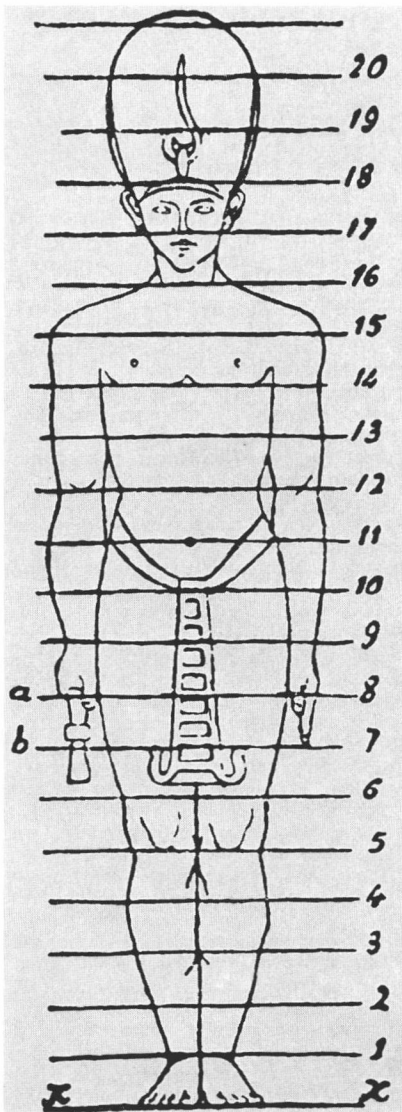

图 2-3 古埃及人体比例范围

而不得不在不同地点照范本将人体分段制作，完成后运输到一起进行组装和对接，结果准确无误，这说明了从设计到完成的过程中当时人们的制作工艺达到了何等熟练的水平。假若没有掌握制作工艺规范的大批人才，是不可能完成的。

古埃及时期的艺术无论是绘画、雕塑还是建筑上的装饰艺术都是以人为中心，或者与人相关的事与物。因此人体的造型成为培养绘画人才的主要内容。史学家发现了古埃及时期制作得十分规范的人体比例图（图 2-3），在这张图里把人体分割成 21 又 $\frac{1}{4}$ 格，分割方法是从脚至头部，用人的中指长度测量得出 21 又 $\frac{1}{4}$ 。实际上人体只占 19 格，帽子占了 2 又 $\frac{1}{4}$ 格。全身 $\frac{1}{2}$ 处由耻骨分割，肚脐眼在 11 格，12 格处正是肋骨末端，也是上臂的长度。并对人物各部的特征与具体尺寸都作了详尽的规定，如鼻子、眼、嘴的宽度，胸、躯干、手的粗细，人物的坐姿、站姿（图 2-4、图 2-5）等，这些都便于人们遵循比例的数据，使工匠们照规范可以准确无误地进行雕刻。当时男女老幼皆用这样一种范本，人物的高低大小是依社会地位之不同而区分，体现着很强的等级观念，法老比一般世俗人物大出几倍甚至几十倍。主人与仆役的形象区别也是以大小区分（图 2-6）。表现人与自然物体等，都有公认的模式（图 2-7、图 2-8）。

古埃及社会发展缓慢，绘画艺术也受其制约，希腊的哲学家柏拉图指出：“埃及艺术两千年中未曾改变。”但从另一方面说，古埃及建造了如此宏大的雕刻、金字塔和大型壁画，制定了人体比例规范画稿等，并使绘画人才的培养从传宗接代、师傅带徒弟发展到人数众多的培训班，从而形成了美术教育的原始形态。古埃及辉煌的文明成就，说明了古代艺术已经从原始状态走向成熟。

第二节 古希腊、罗马时期的素描艺术

辉煌的古埃及艺术引起了希腊人的注意，制造大型艺术品的方法与人物造型的规范成了早期希

图 2-4 坐姿人物比例图（取自古埃及壁画）

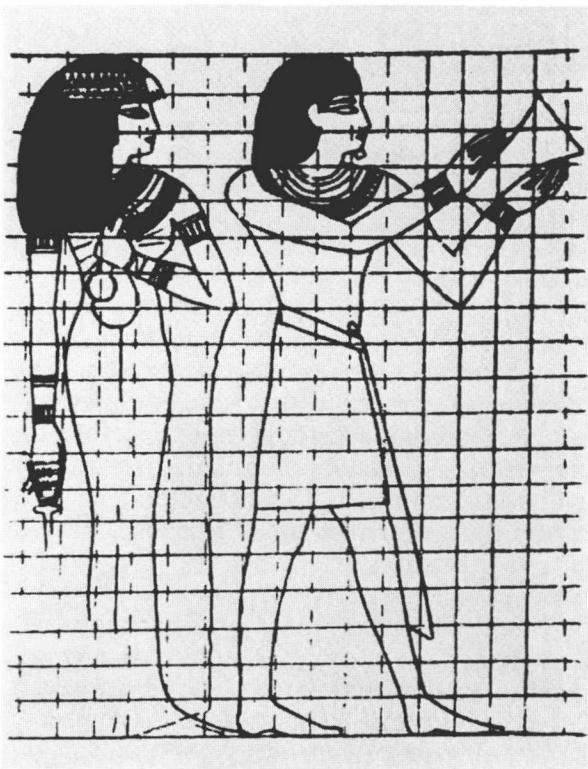

图 2-5 站姿人物比例图（取自古埃及壁画）

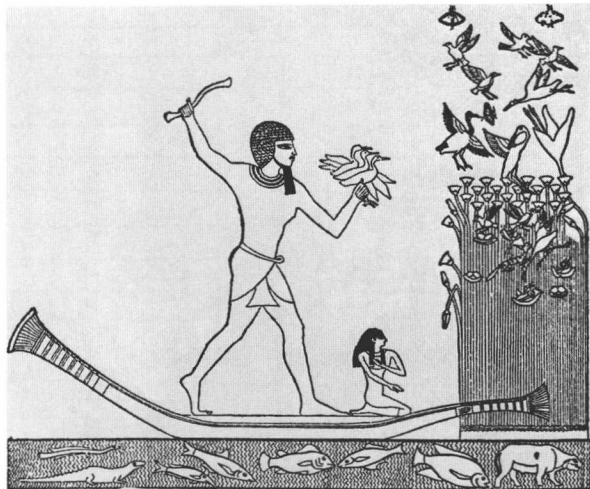

图 2-6 显贵人渔猎图（取自古埃及第十八王朝克姆赫特普墓室壁画）

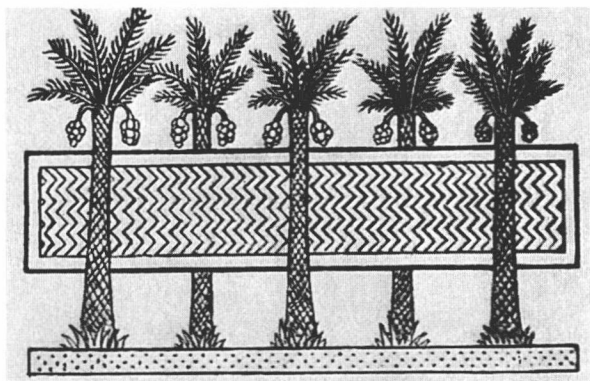

图 2-7 贮水池与椰子树（取自古埃及壁画）

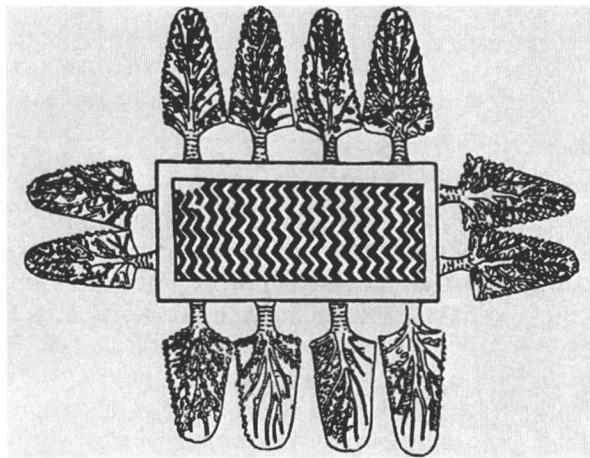

图 2-8 水井（取自古埃及壁画）

希腊艺术家们学习的摹本。历史学家基奥朵尔·西茨里斯基曾记载：希腊桑马斯人杰奥朵尔兄弟二人曾赴埃及，专门学习人体比例和建筑大型雕塑设计制作的方法。他们回到希腊后，用埃及人的制作方法分别在两地创作了同一作品的各一半，然后拼接在一起，果然没有差错，说明埃及人的建造制作方法是行之有效和准确无误的。

那时，大型艺术品，特别是大型纪念性雕塑、建筑的设计与施工，需要培养大批的人才，为此招收学员进行技术培训。当时还没有纸和笔，如埃及人那样，在泥土板上，或者制作蜡板，削尖木棍作笔，在蜡板上学画形体，摹习埃及人体比例范本等。

古代希腊是一个泛神论的国家，是以神、人同形同性的观点创造了神话世界。古埃及向往的天堂非在人间，与古埃及的社会意识不同，古希腊人追求的是现实生活，认为最美的是在现实的世界之中。女人成了美的化身，男人发达的肌肉是巨大力量的象征。所以希腊雕刻题材虽然取自神话，但模特则取自现实人物。“维纳斯女神”“阿波罗神”等雕刻，成为美丽形象的象征。

公元前 5 世纪古希腊人向埃及人学习的同时，发展了造型技法。雕刻家波利克列特（Polykleitos）制定了人体各部详细的比例，发现了人体比例的匀称及其运动时的不稳定状态导致力量中心的变化，从而提出了运动中心论。“人体运动中心论”的发现，使人物造型向着真实自然的状态大大推进了一步，逐步改变了绘画中呆板、拘谨、缺乏生动感的面貌。遗憾的是这一学说没有保留下任何原始资料，只是文字著作中有一些零星的描述或者推论。而他的雕塑作品《托里佛尔》（图 2-13）是他人体运动中心论的最好说明。模特是现实生活中男子的形象，他左手持武器，右手下垂，右腿站立，支撑着全身，左腿虚立，两腿的虚实交替，构成了人物动态的稳定与和谐之美。布里尼在《自然史》一书中评论这一作品时写道：“作品中艺术家集中运用了坚固的构造法则，因此这件作品好像是他留给后代人关于自己艺术作品的一本教科书。”