

绘画基础

素描

本书主编 殷小烽 王志明 李昕晖

全国普通高等院校美术学专业示范教材

丛书总主编 曹意强 尹少淳 刘赦

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

Fine

art

art

丛书总主编 曹惠明 陈少华 刘 敏

绘画基础

素描

本书主编
殷小烽 王志明 李昕晖

本书副主编
陈泓均 王 超

图书在版编目(C I P)数据

绘画基础·素描 / 殷小烽, 王志明, 李昕晖主编.
— 南京 : 南京师范大学出版社, 2013.7
(全国普通高等院校美术学专业示范教材)
ISBN 978-7-5651-1369-7
I. ①绘… II. ①殷… ②王… ③李… 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(2013)第075955号

书 名 绘画基础·素描
主 编 殷小烽 王志明 李昕晖
责任编辑 何黎娟
出版发行 南京师范大学出版社
地 址 江苏省南京市宁海路122号(邮编: 210097)
电 话 (025)83598919(传真) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址 <http://www.njnup.com>
电子信箱 nspzbb@163.com
照 排 南京凯建图文制作有限公司
印 刷 南京精艺印刷有限公司
开 本 850毫米×1168毫米 1/16
印 张 10.75
字 数 309千
版 次 2013年7月第1版 2013年7月第1次印刷
印 数 1~3600册
书 号 ISBN 978 -7-5651-1369-7
定 价 49.00元

出 版 人 彭志斌

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

Fine
DR

全国普通高等院校美术学专业示范教材

丛书编委会（按姓氏笔画）

丁 峰 王大根 尹少淳 王玉芳 王志明 王 岩 王鸣义 王雨中 王昌景
王涵薇 冯民生 占必传 石 磊 华龙宝 刘 敖 张五力 李 岗 李 宏
李 攻 李昕晖 汪晓署 汤洪泉 张 鹏 李豫闻 吴耀华 阴耀耀 金小民
杨子勋 周长江 赵云龙 姚夏宁 顾卫国 殷小烽 殷会利 郭 静 翁炳峰
徐 涵 梁 玖 黄柔昌 盛梅冰 曹意强 屠曙光 蒋世国 魏舒菲

本册编委（按姓氏笔画）

马延岳 王 岩 巨云和 邢 军 李善阳 郭利落 郭 魏 蒋耀辉 魏舒菲

总序

美术教育是建立在美术学科基础上的教育门类，由美术和教育两个概念合成。在美术教育的关系中，美术是其立身之本，没有美术不可能有美术教育，即便是教育功能也是通过美术而生发的。教育不仅使得人类的美术得以薪火相传，同时也扩大了美术在社会中的影响和效力。因此，美术教育承担着两个不可偏废的任务：其一，以富有成效的教育方式传承美术文化，使人类的美术文化不断延续和发展；其二，将美术作为教育内容促进人类的基本素质的提高，获得特殊的教育效果。基于这两个任务，美术教育可以分为美术取向的美术教育和教育取向的美术教育，前者主要指专业的美术教育，后者主要为基础美术教育。关于后者还有其他类似的表述，如国民美术教育、中小学美术教育等。鉴于本文主旨，将专业美术教育按下不表，仅对基础美术教育稍作展开。

基础美术教育是现代学校教育的基本门类，它随着普及教育的诞生而出现。此前的美术教育除了民间绘画、工艺教育之外，基本上是小众的，只针对上流社会的达官贵人、名媛雅士，帮助他们获得所谓修养和提高品位。17世纪捷克教育家夸美纽斯最早提出了普及6年初等教育的思想，其时面向社会成员的普及教育开始蔓延。工业革命之后社会需要拥有知识的劳动者，更是推进了教育的普及，美术（图画）始作为具有较强实用价值的学科跻身于公共学校的课程之中。由此，美术教育开始了普及的历程，拥有了大众化的特征。中国也是在新式学堂出现之后，开设美术（图画、手工）课程的。1903年清政府颁布的《奏定学堂章程》（癸卯学制）被认为是正式确定中小学美术教育地位的官方文件，一般将其视为基础美术教育开始的标志。美术教育在西方中小学中存在了数百年，在中国中小学也存在了百多年，这一事实本身就说明美术教育在中小学具有不可替代的价值。美术教育的价值大体包括在道德感化、美感陶冶、生命体验、身心治疗、感官训练、信息交流、知识获取、记忆促进、智力发展、表现方法等方面提供正能量（流行的说法），于当代社会更是在培养人的创造力以及传承民族优秀文化和理解多元文化方面具有强大的作用。

在推进素质教育的过程中，美术教育在基础教育中的地位得到了空前的提高，其价值和作用得到了广泛的认同。因此，发展基础美术教育正逢其时。

发展基础美术教育固然涉及诸多方面的因素，但关键是培养新型的美术师资——他们不仅需要对美术具有深刻而宏阔的理解，能够掌握基本的美术知识和技法，而且需要拥有现代教育理念，掌握美术教育教学方法以及拥有较强的交流、沟通和组织能力。这些要求远远超越了“教美术就是教技法”的传统认识，因而要成为一个称职乃至优秀的

当代美术教师绝非易事。就教育部门和培养方而言，构建合理而有效的课程体系是不能回避的工作。

正是基于这一认识，教育部于2005年颁发了《全国普通高等学校美术学（教师教育）本科专业课程设置指导方案（试行）》，并在相关说明中提出了设置课程的基本原则：“1. 坚持以人为本的理念，克服重技能、轻人文的弊端，丰富课程的人文内涵，以利于促进学生的全面发展。2. 突出课程的师范性，立足于为提高国民文化素养和审美水平培养高素质的基础教育美术教育工作者。3. 强调课程设置的综合性，克服专业面过窄、分科过细的弊端，把相关的学习内容加以整合，建构具有综合特点的课程。4. 注重课程设置的开放性，扩大课程平台，留给学生更大的选择空间，满足不同发展方向的需要，为学生全面而有个性的发展提供课程支持。”基于这样的原则，设置了美术基础、美术教育理论与实践、美术理论与历史、美术表现与创造、美术与人文教育等学习领域，并分别设置了必修课和选修课的具体内容。南师大出版社组织策划的这套教材就是针对其中的必修课编写的。

本套教材遵循的原则是：1. 知识、技能、创造、艺术、应用相结合的原则；2. 案例（范例）与原理相结合、具象与抽象相结合的原则；3. 艺术表现技能学习与艺术审美素质培养相结合的原则；4. 理论与实践相结合，过程与方法、历史与逻辑相统一的原则；5. 选用教学示范作品应注重多样性与经典性相结合的原则。并通过内容的精心选择、合理结构以及文字的组织、图例的运用，形成了自己课题教学的规范性与示范性、内容设计的创新性与权威性、话题（案例、范例）设计的多元性与典范性和课题资源的多元性与开放性的鲜明特征。

教材的编写者均为业界翘楚，具有良好的专业素质和较高的知识水准以及较强的实践能力和丰富的教学经验，加之他们对高等美术院校教师教育专业和基础美术教育的长期尊重、关心之态度以及沉潜研究和倾力写作之精神，相信呈献给大家的是一套面貌一新、内涵丰富的教材。这套教材将给我们的美术教育事业提供多样的智力资源，给未来的美术教师的成长提供良好的学术和教育平台，并以此给力于整个中华民族包括美术素质在内的整体素质的提高。

尹少淳

2013年5月1日于北京

前 言

自古以来，被喻为“艺术之母”的素描就在视觉艺术领域中占有不可替代的地位，它是一切造型艺术的基础，也是习画者的必由之路。在现当代艺术语境下，素描有了更加广阔的外延。那么，什么是素描？学院的素描教学要解决哪些问题？作为一个未来的美术教师应该具备怎样的素描素养和审美认知？每个艺术的创作者和施教者都应当对此展开思考，因为没有问题意识的艺术是盲目的，没有思考和创新的教学是缺少营养的。以几百年前欧洲学院派素描教学的方式认识和学习素描已经不符合今日美术教育之需要。

刚进入大学校门的学生大部分会将素描与“基本功”这一概念等同起来，将素描与创作完全割裂开来，是因为在目前一些考前美术班和美术学院中，素描的训练过于重写实性与技术性，使得学生在模仿、重复的程式化机械训练中忘记了素描的其他可能。素描是从艺者终身的必修课，但是作为高等院校里的重要课程，首先就需要让学生完成从考前模式到艺术创造的思维转换。“学院派”的素描训练是必要的，因为这些练习可以帮助学生解决造型上的许多问题，不过，素描是探究艺术本体语言、是思考画面形式因素的有效途径，更是我们观照事物、表现事物、表达自我的方式，是思维、情感和想法的外化过程，是具有独立审美价值的，承载精神和观念的有力载体，是艺术体验的自由场域。因此，本书的撰写者们带着问题意识，引导同学们以更开放的视野审视素描的概念，注重研究性的、实验性的、创造性的素描体验过程，以避免趋同的作品面貌，导向读者个性化的艺术道路，也导向美术教育者应有的广阔艺术视野和创新思维。

本书的内容围绕着素描课程的教学目标而构建，融知识、技能、创造于一体，力图满足大家在审美认知层面、艺术实践层面、艺术创作层面和美术教学层面对素描学习的需求。素描反映的不仅是艺术自身的问题，它与时代相关，与个人相关，本书的课题一正是由此出发对素描内涵和外延进行了全新阐释，并从艺术本体语言的角度深入解析了素描中的形式因素。当代的素描作品是艺术家通过相应的画面形式将思维形象化的过程，观念、情感等更多与个性相关的东西是通过形式感而得以呈现的。课题三与课题四是继课题二对写实素描的系统论述之后，分别围绕表现性素描和设计素描展开。本书将“速写”作为一个单独的课题提出，旨在使学生认识到速写独有的艺术价值及其表达手段的丰富性，并对速写的思维方式、观察方法及绘画语言、表现手段展开思考与探索。

针对目前专业课中缺少与课程内容相应的美术鉴赏环节的问题，除了各课题中的精

彩作品以外，课题六更专门提供了名家素描作品的赏析，以促进大家造型能力和审美素养的同步提升。

本教材将前沿性与实用性、艺术性与学术性、研究性和欣赏性相结合，是一本内容丰富、学术视野广阔的素描教程。本书不仅适合美术教育专业的学生学习，也适合绘画专业和设计专业的学生及美术爱好者自主学习和参考。

《绘画基础·素描》这册教材的顺利完成，要诚挚地感谢本书的作者们，是他们的辛勤付出为新的素描教学提供了铺垫，更要感谢南京师范大学美术学院和南京师范大学出版社的领导和编辑们，将前瞻性的学术眼光付诸实现，为本书的问世提供了可能。

2013年5月10日

目录

总序
前言

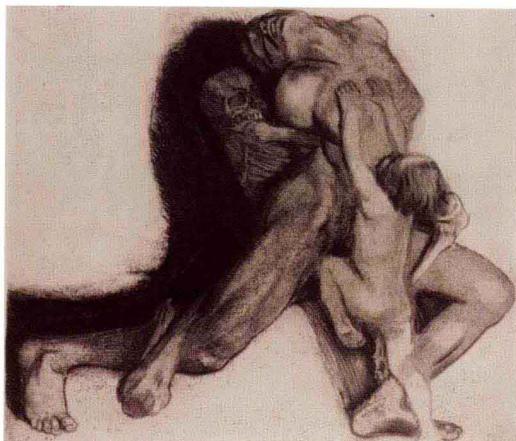
课题一 走进“素描”

1. 素描的定义 / 02
2. 素描的意义和用途 / 03
3. 素描的种类 / 04
4. 素描的材料 / 06
5. 对素描中形式因素的认知 / 15

课题二 写实性素描

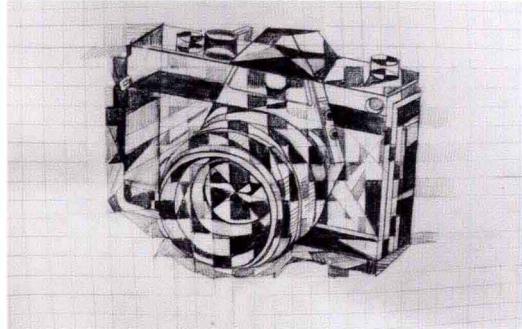
1. 写实性素描的能力意识要求 / 24
2. 素描静物写生方法与要点 / 28
3. 素描石膏像写生方法与要点 / 31
4. 素描人物写生 / 34

课题三 表现性素描

1. 表现性素描的内涵 / 54
2. 表现性素描的意义和用途 / 55
3. 表现性素描的表现方法与技巧 / 58
4. 表现性素描作品欣赏 / 66

目录

课题四 设计素描

1. 设计素描的意义和用途 / 74
2. 设计素描的类别与表现方法 / 74
3. 设计素描作品欣赏 / 87

课题五 速写

1. 速写的内涵 / 92
2. 速写的用途 / 95
3. 速写的主要种类及分析 / 99
4. 速写的主要表现方式 / 115
5. 速写中的艺术表现技巧 / 118
6. 画速写时需要注意的问题 / 121

课题六 中外名家素描作品分析

1. 文艺复兴时期素描作品分析 / 124
2. 17至19世纪素描作品分析 / 132
3. 现当代素描作品分析 / 142
4. 中国素描作品分析 / 154

课题一 走进“素描”

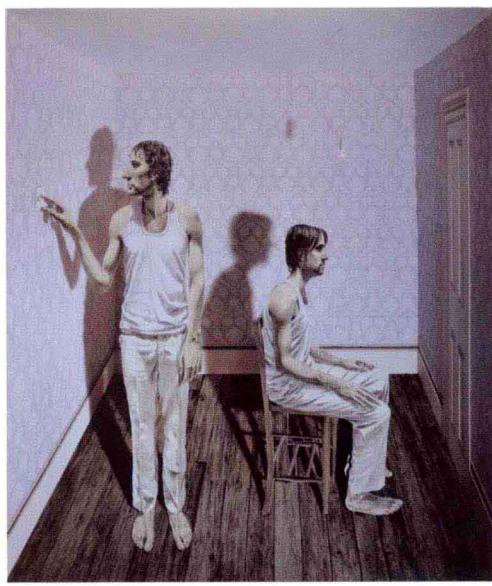

【课题目标】

在对素描的定义、意义和用途，素描的种类、工具及表现材料等内容了解的基础上，对素描的基本概念有所认知。素描不只限于对客观物象的写实性描绘，不只是传统“基本功”训练的机械程序，更是我们观照事物、表现事物、表达自我的方式，是思维、情感和想法的外化过程，是具有独立审美价值的，承载精神和观念的有力载体，是艺术体验的自由场域。素描的体验过程应是研究性的、实验性的、创造性的，是具有无限可能的，更应是自由和快乐的。学生对素描的认识应从观念上彻底转换。

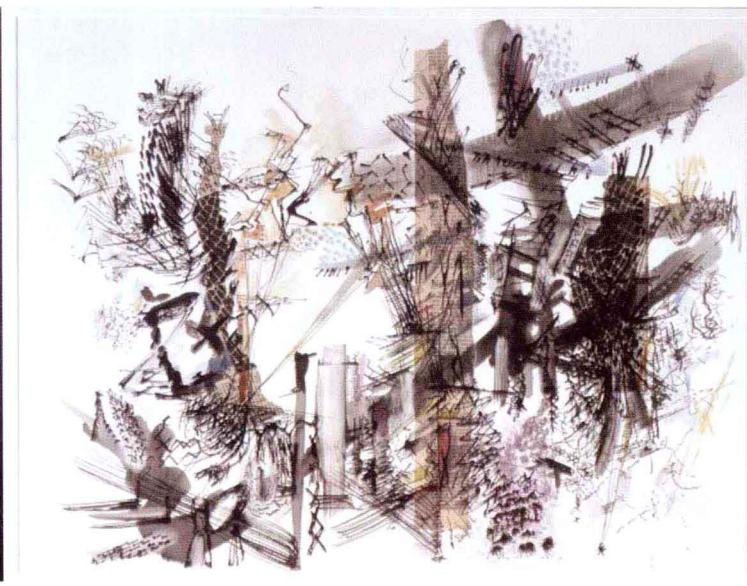
【话题导入】

在现当代艺术的语境下，素描有了更加广阔的外延。什么是素描？素描要解决哪些问题？每个从事艺术的人都应当对此展开思考，因为没有问题意识的艺术是盲目的，没有思考和创新的教学是缺少营养的。以几百年前欧洲学院派素描教学的方式认识和学习素描已经不符合今日美术教育之需要；以更开放的艺术视野审视素描的概念对于我们理清思路，以便更有成效地进行素描的探索和实践是非常必要的。

《一出戏剧里的人造场景》 斯图亚特·皮尔森 2004年

木板上的石墨棒、铜板雕刻和粘贴以及电灯泡 109 cm×94 cm

《泛红的尘世舞台》 概念项目“世界剧场” 丹尼尔·里伯斯金德 1985年 水墨

1. 素描的定义

- 维基百科对素描的定义：

素描是一种用单色绘画材料描绘生活、事物的绘画形式。其使用材料有干性与湿性两大类，干性材料有：铅笔、炭笔、粉笔、粉彩笔、蜡笔、炭精笔……湿性材料如：水墨、钢笔、签字笔、苇笔、竹笔、圆珠笔……习惯上，素描是以单色画为主，但在美术辞典中，水彩画也属于素描。

- 台湾《康和教师手册》对素描的解释：

法文 Dessin，英文 Drawing，中文称为“素描”。素描是描绘者在既定的面积或在平面的物质(纸、布……)上，描绘出外在的形体在空间中的位置，并借此训练来掌握物体的明暗层次和基本形象。

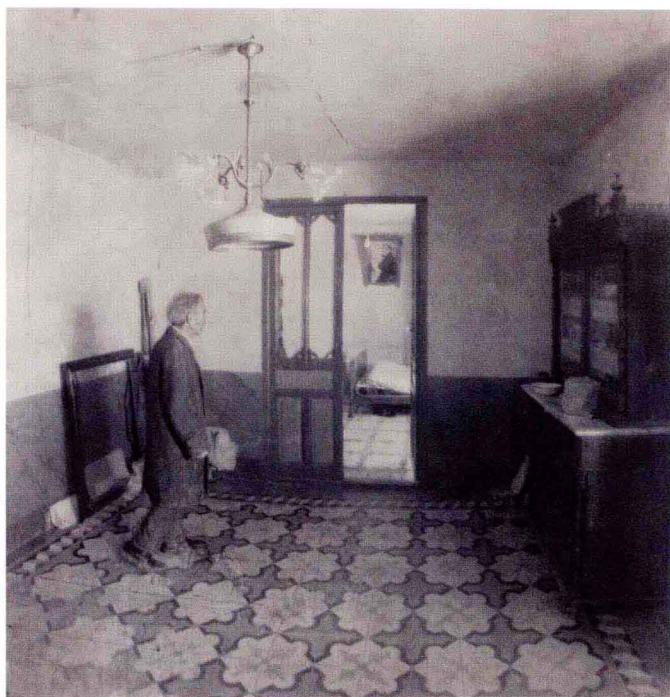
以上两种解释中，前者将素描局限在单色绘画的范畴中，强调素描的材料属性；后者将素描仅界定为一种描绘物象的明暗、空间、造型关系的训练方式。这两种解释都注重素描的工具性、材料性和客观性，没有提及创作者在绘画过程中情感与观念的介入，无形中造成了创作主体的缺失，并且，都属于狭义的理解，侧重于对“传统素描”的定义。

- 《大不列颠百科全书》对素描的定义则较为客观和全面地包含了素描的作用与价值：

“素描是一种正式的艺术创作，以单色线条来表

《萨蒙普顿伯爵》 塞尔比因（小） 24.2 cm×9.2 cm
浅粉色纸 黑铅笔 彩色铅笔 钢笔

《拉里斯》 安东尼奥·佩洛兹 纸上铅笔画 1972—1975年

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。它不像绘画那样重视总体和色彩，而是着重形式和结构。”

“素描”一词乃中国人对西画术语的民族化阐释，它的意大利语原文是Disegno，意为设计、构图、草图，其实对应的是中文“设计”的意思。从“素描”一词中能反映出前人对传统素描定义的理解：“素”是相对于色调而言，即素描是一种单色绘画；“描”则体现了素描以线条为主要表现形式的特点。

如果从最早的洞穴壁画算起，素描已经有至少两万五千年的历史了。作为具有独立艺术语言的表现形式，它是个动态的、自我更新的系统，其内涵和外延随着时代的发展、文化与艺术的演变、观念与技术的更新而不断发生变化。正是由于素描自身的丰富性和复杂性，很难对其给出一言以蔽之的定义。

但简单地说，素描是一种造型训练方式，是一种自足的、有独立逻辑的艺术语言，是人类感知世界、也是通过世界感知人类自身的手段与桥梁，是创作者主体意志、思想的外化途径，更是体验艺术创作乐趣、发现无尽可能的试验场。

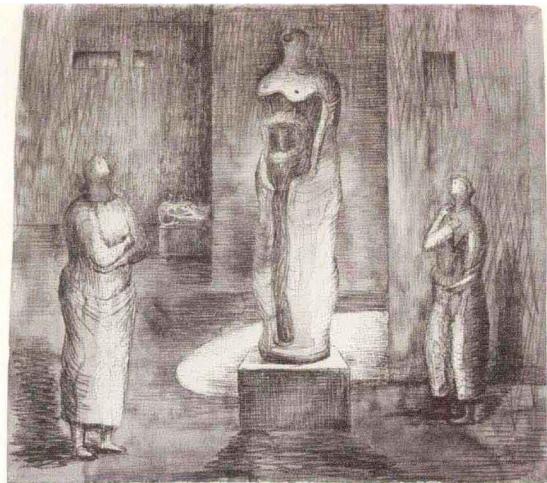
2. 素描的意义和用途

- “素描即基础，素描只是基础。”

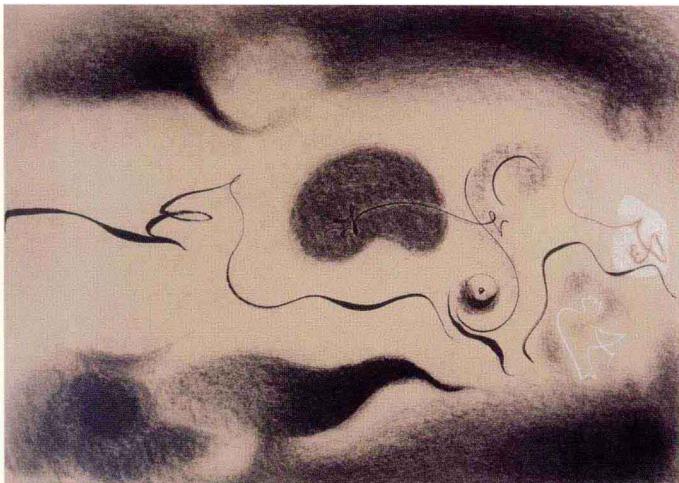
我们之所以将这一观点提出，是因为它具有典型性与普遍性，是很多美术类院校学生甚至教师对素描的定位。那么，今日的素描究竟扮演什么角色呢？

自古以来，被喻为“艺术之母”的素描就在视觉艺术领域中占有不可替代的位置，是一切造型艺术的基础。它往往被当成绘画的第一步，是根本的、基础的、辅助的手段，是油画、雕塑、建筑等艺术表现的先期步骤，作为草图、草稿，用来记录艺术家的灵感与创意，建立画面的构图关系和明暗基础。这一用途至今还被广泛地应用着。

素描是训练造型能力的手段，也是学习美术的必经之路。“学院派”的素描训练是必要的，因为这些练习可以帮助学生解决造型上的许多问题，为未来艺术之路的延伸提供积淀和保障。之所以有人将素描与“基本功”这一概念等同起来，是因为在现今很多考前美术班和美术类院校中，素描的训练过于重写实性与技术性，使得学生在模仿、重复的程式化机械训练

《某一美术馆中的形象》 亨利·摩尔 46.5 cm×49.5 cm
钢笔 墨水 彩色铅笔 铅笔 油彩

《黑色火焰中的人体》 安德烈·马松 61 cm×46 cm 1994年 巴黎私人收藏

中忘记了素描的其他可能性。我们尝试为素描定位，其实是为之“正位”，目的不是摈弃素描的传统功用，而是意在恢复它应有的活力。

从素描的作用来讲，它的确是艺术家对客观对象与空间、透视等进行深入研究的手段。文艺复兴时期的大师们就充分展示了他们高妙的生成手法和艺术想象。素描也是探究艺术本体语言、思考画面形式因素的有效途径，通过素描这一手段对点、线、面、体积、空间、动势、构图、光影等因素进行认识和把握，艺术家能达成对物象的观照、认知和表现，形成自己的艺术视角和个人风格。素描与其他美术表现手法相比还具有简明、快捷、直接的优点。正因为以上原因，米开朗基罗才认为素描是所有绘画种类的源泉和灵魂。

但是，那些声称“素描只是基础”的声音，无疑忽略了重新定义、发现、复苏和发展素描的重要意义。自19世纪晚期素描作为独立的艺术种类存在至今，人们的审美观发生了彻底的改变，一度被认为是“没完成的画”的素描也可以被看作是完整的作品。

当代的素描作品是艺术家的思维物质化的过程，拓展了看见与认知之间的关系，体现的是观念、情感等更多与个性相关的东西，这些与“人”建立了更本质联系的素描作品反而拥有强大的情感力量。当代的素描建立了创作者和欣赏者、“我”与“他者”间沟通的基础，在创造者的观看—思考—创造与接受者的观看—思考间构筑了更密切的联系，使积极的对话

成为可能。它反映了创作者的审美观、价值观，让人们在理智与精神等多个层面参与创作的过程，它对欣赏者好奇心的激发使作品的生命得以延续。它开辟的是感性和理性之间的疆域，是人生的昭示、心灵的映射，是艺术遐思与视觉景象合而为一的结果，是艺术家在沉思后与自我的相遇。在素描这片自由无拘的天地里，我们可以自问自答，可以争取话语权，可以不追求意义，可以严肃也可以游戏，可以记叙，可以嘲弄，可以诗意，可以随意……

具有创作性、实验性的素描是成长的催化剂，在挖掘材料和表现语言可能性的同时，也会提出很多问题（关于知识结构、技术、想法等），涉及很多选择；在有目的地解决问题的过程中，我们对艺术和自身的思考会得以促进；在创作过程中的不断学习，帮助我们更快地建立一个完整的自我，走向成熟。这样的素描，强调的是过程、体验和思索，自然会避免趋同、千人一面的作品面貌，导向个性化道路。因此，在美术类院校中设置表现性素描、设计素描等一些训练形式是大有裨益的。

3. 素描的种类

随着艺术门类间的相互借用、交融和综合，油画、版画、水彩、素描等表现形式间的界限越来越模糊，素描的外延也越来越宽泛了。我们甚至可以将水墨画、铜版画、焦墨画、速写、创作草图乃至一些综合材料作品等都列入素描的领域内。素描的种类并没

左上图 《利比亚坐骑人物及细节习作》 米开朗基罗 28.5 cm×21.2 cm 红色粉笔

左下图 《消失的骑手》 马格里特 39.4 cm×54.6 cm 铅笔 水彩 拼贴

右图 《有三个人物的风景》 1980年 黑色铅笔 纸 (有三块粘贴) 35 cm×25.5 cm 巴黎扎布基金会

有非常严格与绝对的区别，我们可以根据表现形式、表现效果与表现目的等标准进行简单的归类。

从艺术表现形式上看，可以将素描分为线性素描、结构素描、明暗素描等几种，它们研究的侧重点有所差异，学生可以针对不同训练目的分别进行单项的体验。

从描绘对象的表现效果来讲，素描可以粗略地分为客观性素描和主观性素描两大类。

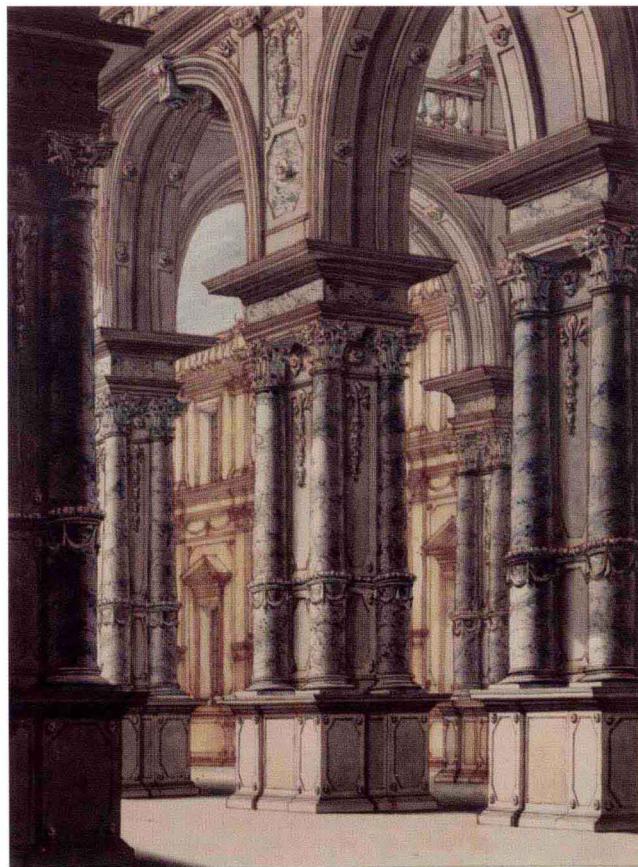
客观性素描或称再现性素描，以如实呈现事物本来的样貌、传达对象包含的客观信息为己任。比如美术类院校里最重视的写实性素描，就是针对对象的形态、质感、空间、明暗关系等进行“镜像”般再现的客观性素描。另外，建筑素描、图表素描、机械制图等信息类素描以及示意性的素描也可归入此类。

主观性素描包括表现性素描、设计素描等几种，这类作品可以承载丰富的情感内容，反映创作者自身的理念、创意，可以是“心象”的映射，主题宽泛，形式多样，表现方式自由。

主观性与客观性这两个概念之间是相互交叠的。比如现实主义风格里的照相写实主义，虽然是仿效照相技术对视觉景象的仿真和复制，但达成的是高度主观的个人化视角，诠释的是经过艺术处理的图像，彰显了艺术家鲜明的个性，因此也有着主观性素描的特征。

从目的来讲，素描可以分为以下三大类：

① 以训练为目的的素描。其宗旨是研究对象的形体关系，加强塑造能力，练习表现的技巧，培养对画面的空间、色调、结构等形式因素的敏感度和整体

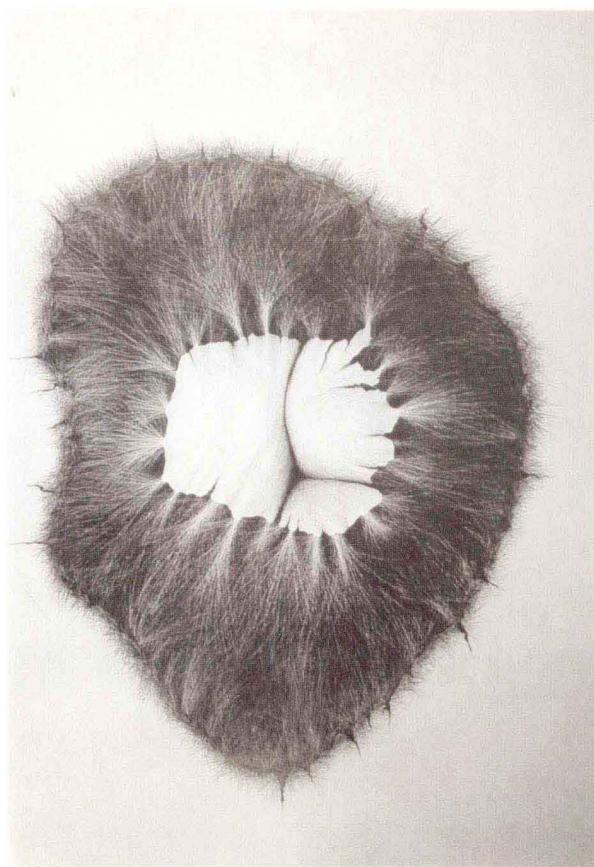

《一座意大利宫殿的柱廊》 波洛尼亚的吉塞佩 50 cm×36.2 cm
纸上钢笔、墨水和水彩

把握能力。学校里的“基本功”训练，如向来作为各个美术学科造型基础的写实素描，课程设置中的石膏像、静物、人物、人体写生及速写等，其目的基本一致，都属于这类素描。

② 以辅助为目的的素描。其中包括档案性的素描（资料的积累，视觉信息、视觉记忆的储存，观念想法的记录和捕捉，等等）以及为其他作品作前期铺垫的草图、底稿、方案和研究的基础性素描。它们通常比较简约、直接、随意，不太注重所谓的完成性，而更注重实用性。

③ 以创作为目的的素描。这类素描将材料特性的掌握、技巧的表达、才情的发挥、思想的传达、情感的抒发统一到画面当中，是具有独立审美价值的原创作品。今天，国内外很多艺术家将素描作为承载个人思想和情感的媒介，充分挖掘素描的可能性，创作出了众多与传统意义上的素描迥然不同的丰富多样的艺术佳作，使素描这一“古老的”画种焕发出了新的生命力。

《宇宙生物》 J.雷纳特 76.1 cm×112.1 cm 炭笔 钢笔 墨水

就美术类院校的素描教学而言，本书涉及的表现性素描和设计素描都是在基本造型能力上对创造性思维能力的培养，是理性分析和感性思考的结合。而以创作为目的的素描，则是针对写实素描的客观性、科学性、规律性、准确性等要求的局限性而言，借助于其他画种的绘画材料和表达方式实现了对创作者才能、个性、情感的充分调动和挖掘；同时，它打破了“基础”与“创作”之间的隔阂与对立，从本质上讲是探索性的、实验性的和创新性的。

4. 素描的材料

题材、内容、形式、技巧和材料是不可分割的，它们共同构成了艺术的基础。一幅素描的面貌和内涵在很大程度上取决于创作者所选择的工具和材料。

不同媒材具有不同的材料质感和情感属性，也能引发观者不同的感受。比如：柔软或坚硬分别对应脆弱或强韧，感性或理性分别对应温暖或冷漠，湿润或干燥分别对应细腻或粗犷，等等。每一种材料都会发出