

普通高等教育“十五”国家级规划教材

(高职高专教育)

素描

SUMIAO

王 珉 主编

高等教育出版社

普通高等教育“十五”国家级规划教材
(高职高专教育)

王 珉 主编

高等教育出版社

内容提要

素描是从事任何一项与视觉艺术相关的专业人员的必修课,是造型艺术的基本功。本书介绍现代素描的概念、目的和原则,专业素描的分类和方向训练,专业素描实训,作品欣赏。专业性、实用性、实践性和审美性是本书的主要特点。

本书是普通高等教育“十五”国家级规划教材(高职高专教育)。由教育部高职高专教育教学改革试点院校有关教师编写。本书把握专业方向、概念准确、重点突出、文字简洁、通俗易懂,可作为高等职业院校、高等专科学校、成人高等院校、本科院校高职教育相关专业学生的学习用书,也可供五年制高职院校、中等职业学校学生参考使用。对其他相关人员也有较高的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 王珉主编. —北京: 高等教育出版社,
2003.8 (2004 重印)
ISBN 7-04-012493-9

I. 素... II. 王... III. 素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 025475 号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-82028899		http://www.hep.com.cn
经 销	新华书店北京发行所		
印 刷	蓝马彩色印刷中心		
开 本	850 × 1168 1/16	版 次	2003 年 8 月第 1 版
印 张	9	印 次	2004 年 4 月第 4 次印刷
字 数	180 000	定 价	38.20 元 (配光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

出版说明

为加强高职高专教育的教材建设工作,2000年教育部高等教育司颁发了《关于加强高职高专教育教材建设的若干意见》(教高司[2000]19号),提出了“力争经过5年的努力,编写、出版500本左右高职高专教育规划教材”的目标,并将高职高专教育规划教材的建设工作分为两步实施:先用2至3年时间,在继承原有教材建设成果的基础上,充分汲取近年来高职高专院校在探索培养高等技术应用性专门人才和教材建设方面取得的成功经验,解决好高职高专教育教材的有无问题;然后,再用2至3年的时间,在实施《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》立项研究的基础上,推出一批特色鲜明的高质量的高职高专教育教材。根据这一精神,有关院校和出版社从2000年秋季开始,积极组织编写和出版了一批“教育部高职高专规划教材”。这些高职高专规划教材是依据1999年教育部组织制定的《高职高专教育基础课程教学基本要求》(草案)和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》(草案)编写的,随着这些教材的陆续出版,基本上解决了高职高专教材的有无问题,完成了教育部高职高专规划教材建设工作的第一步。

2002年教育部确定了普通高等教育“十五”国家级教材规划选题,将高职高专教育规划教材纳入其中。“十五”国家级规划教材的建设将以“实施精品战略,抓好重点规划”为指导方针,重点抓好公共基础课、专业基础课和专业主干课教材的建设,特别要注意选择一部分原来基础较好的优秀教材进行修订使其逐步形成精品教材;同时还要扩大教材品种,实现教材系列配套,并处理好教材的统一性与多样化、基本教材与辅助教材、文字教材与软件教材的关系,在此基础上形成特色鲜明、一纲多本、优化配套的高职高专教育教材体系。

普通高等教育“十五”国家级规划教材(高职高专教育)适用于高等职业学校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院、继续教育学院和民办高校使用。

教育部高等教育司
2002年11月30日

前 言

素描是从事任何一项与视觉艺术有关的专业人士的必修课，是造型艺术的基本功，是走向成功的必由之路。米开朗基罗曾说：“素描是绘画、雕刻、建筑的最高点，素描是所有绘画种类的源泉和灵魂，是一切科学的根本。”不仅如此，素描又是一门独立的艺术，它有着自己独特的表现形式和视觉语言。

素描对于艺术训练、艺术创作是极其重要的。有效地把握素描在专业学习中的地位，充分认识素描的本质及其在设计中的作用，为以后的学习，尤其是从事设计专业的学习打好基础尤为重要。

随着时代与社会的发展，特别是全球性的现代化进程的加快，艺术设计专业领域也越来越细化，作为设计专业必修课程的素描也必然顺应这一趋势，以服务于各种设计发展的需要，因此，传统的素描课程也分化得更细。

目前，作为高等职业教育视觉艺术教育的素描课程，在教学与实践中，主要存在以下问题：第一，照搬正规美术院校的课程模式，没有高职特色，理论太深，实用性不强，更多地停留在绘画性素描的范畴内；第二，理论与实践教学脱节。高职的教育目的是培养“应用性人才，注重实践教学”，而我们的素描教育仍是传统教育，没有专业性素描教育和实践，缺少设计专业素描等相关训练；第三，缺乏素描教育课程形态和课程模式的探讨，目前的素描课程教育是传统的教学方式，缺乏课程设计思想、课程理念、课程功能等思考。素描课程教育需要与学生所学专业、市场需求、职业需要等分析结合起来；第四，教学中缺少艺术创新和现代艺术精神，思维结构、艺术观念和教学方法单一。

本书针对目前高职教育的特点，对素描课程进行了大胆的改革与创新，以更适应培养高职高专应用型人才的需要，其主要特点是：

专业性：在重点解决学生素描基本功的前提下，突出专业的特性，围绕不同专业制定不同的素描训练，改革传统的素描训练模式，缩短了长时间的从石膏、静物到人像、人体的练习过程，删去了与专业学习关系不大的练习内容，扩充了与专业关系紧密的一些内容，可谓“量身订制”。这样的素描突出专业方向，比较适合基础一般的学生，并能使他们在较短的时间内迅速提高，而基础较好的学生则可以开阔视野，更上一层楼。

实用性：学生在面临对象进行素描时，想得比较多的往往是物体的表面问题，如形体、空间、光影、质感、量感等。而对于这些纷繁复杂的物象，如何进行表现、用什么方法表现、用什么材料表现以及如何具体应用则缺乏手段和想象力。基于这一点，我们加强对学生在表现方法和想象力方面的训练。

实践性：根据专业目标的方向，设计了一系列与各个专业相关的素描训练，加强专业素描的练习，在素描实践中融入设计理念，使素描不仅仅只是重复一个简单的写生训练过程，更不是孤立于专业之外的训练，让素描练习成为从基础练习顺利过渡到专业课程的训练。

审美性：根据专业背景，全书附有大量的专业素描作品和分析，以提高学生的分析和鉴赏能力，从而更加全面理解和把握素描与专业设计的关系。

本书由北京联合大学王珉主编，参加编写的人员还有杨晓钟、潘先伟、江山。

在本书的编写过程中，北京联合大学赵琨老师做了部分图片的搜集工作。另外，在作品的提供方面得到了许多相关院校教师、学生的支持，他们是北京服装学院李士进老师，北京建筑工程学院靳超、王宣、钟铃、朱军老师，中央美术学院设计系，首都师范大学美术学院杨景芝老师、河北师范大学高涛、高宏刚、张富老师，上海工程技术大学汤剑炜、王心旭老师，河北大学艺术学院刘利老师，在此对他们表示衷心的感谢！

由于编者水平有限，书中肯定有疏漏之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

2003 年 2 月

责任编辑	吴 伟
封面设计	于文燕
版式设计	史新薇
责任校对	刘 莉
责任印制	宋克学

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581698/58581879/58581877

传 真：(010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn 或 chenrong@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务部

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)64014089 64054601 64054588

目 录

	第一章 现代素描概论	1
	一、现代素描的概念	1
	二、现代素描教学的目的	3
	三、现代素描教学的原则	4
	四、现代素描教学的方法	10
	第二章 专业素描表现	17
	一、专业素描的分类	17
	二、专业素描的方向训练	19
	第三章 专业素描实训	26
	一、工具、材料与运用	26
	二、实践与能力的训练	42
	第四章 作品欣赏	104
	附录 常用美术工艺词汇中英文对照	129
	后记	134

第一章 现代素描概论

一、现代素描的概念

1. 传统素描的概念和特征

传统素描一般是指由传统工具以线条或面（块）来忠实地描绘对象物体的形象，主要是对对象的形体空间、块面结构、质感与量感、调子与色彩、明暗与虚实、动态与静止等因素的表现。传统素描主要是在绘画艺术领域内的素描，是“以单色线条或块面进行造型的绘画形式”（《辞海》），其主要强调的是素描的表象性、客观性、直接性、简单性和广义性的特征（图 1-1）。但随着新方法、新学科、新思潮、新美学的发展，素描这一学科在知识结构、认知观念和学习方法上发生了深刻的变化。特别是 20 世纪以来，全球经济一体化、高科技和信息化的时代特征以及社会文化结构 and 市场结构巨变，素描也在不断地发生变化，形成了以现代意识为主体的现代素描。

图 1-1 德加作品

2. 现代素描的发展背景

(1) 西方现代艺术的整体发展和新绘画的美学流派构成。20 世纪以来,西方艺术以现代和后现代的发展为特质,具有反传统性、挑战性,不断创新的艺术运动震撼和改变着人们的视觉经验和审美方式。英国艺术批评家赫伯特·里德认为“整个艺术史是一部关于视觉方式的历史。我们所见的东西并不决定于固定不变的光学规律,而是决定于发现或构造一个可信的世界的愿望”。法国画家塞尚认为“透视”并不能正确表现视觉世界的真实。因此,20 世纪为了实现视觉世界“全真”的感觉,兴起了各种绘画美学流派,如立体主义、新写实主义、野兽派、表现主义、未来派、达达派、超现实主义、纯粹主义、波普艺术、极简艺术、观念艺术等,这些运动和流派极大地丰富和创造了人类的视觉形象。

(2) 新的绘画美学观念不断颠覆传统的美学观念。现代及后现代艺术流派虽然有一些自身的缺陷,但在艺术美学观念上有突出的贡献:强调艺术的非理性和无意识,不再依赖题材和纯客观的表现;无视一切创作法则、法规,打破艺术崇拜,追求艺术创新;注重艺术行为过程,尊重艺术的原创力;运用多种材料进行艺术实践,拓展艺术领域;多方位、多层次、自由地实践各种观念和运用各种艺术方法。

(3) 社会对各种视觉艺术的欣赏能力已经普遍提高。科学技术的发展和现代媒介信息的迅速传播,使传统艺术本身在不断地进行革新,那种重视科学再现、运用统一的标准进行创作、缺乏创造力的作品,将逐渐被具有丰富合理内涵和新颖表现手段的现代绘画所代替。

(4) 20 世纪以来实用美术的蓬勃兴起与不断发展。随着全球的技术革命、信息革命和经济革命的变化发展,设计变得非常时兴和重要。工业设计、平面设计、建筑设计、环境设计、装饰设计、形象设计及服装设计标志着时代文化发展的趋势,将绘画与设计结合起来的设计构想和超越时空的作品已经产生。

3. 现代素描的概念和特征

“素描是不破坏本质的内在生命,这种素描与解剖学、植物学和其他知识有矛盾并不重要,问题是在于它是否破坏外在视觉和谐,素描的实质在于能否适应艺术家对与外部现象真实无关的造型追求能否和谐起来”(康定斯基),这也就是说,现代素描精神的、主观的因素已经大大超出了以客观表现为基础的素描表现,成为现代素描的基础。

现代素描是指在传统素描基础上,运用现代技法,富有创造性地描绘、表现物体的形象。现代素描具有创造性、实用性、专业性和审美性等特点。

(1) 创造性。传统素描过分强调“艺术再现”而忽视了“艺术表现”,造成表现主体对客体(表现对象)的冷漠,缺少主体的创作能动性和创造性。现代素描要求主动地用视觉去探索对象,不断移动视点,多层次地获取视觉信息,并对其进行判断、分析、综合,从而达到透彻理解,最后进行素描创作时,通过写实、变形、装饰、意象化、个性化及各种现代表现手段,进行视觉化的表达和交流(图 1-2)。

(2) 实用性。现代素描以现代设计理念、设计理论和设计操作实训而区别于纯艺术性素描(如传统的绘画性素描)。设计素描能够在设计领域

图 1-2 弗洛伊德作品

中成为设计师进行思维、创造和表现的视觉语言，为现代社会的发展和人民的生活服务。

(3) 专业性。现代素描着重把专业方向和素描结合起来，它分析的因素比传统素描中的形态、线条、空间、明暗、结构、肌理、质感等更复杂，如建筑素描的“结构分析”、“结构的表现形式”、“几何形体的结构表现”和“综合形态的结构表现”等。根据设计的需要，素描可划分为工业设计素描、平面设计素描、建筑设计素描、环境设计素描、装饰设计素描、形象设计素描及服装设计素描等各种实用性设计素描。

(4) 审美性。现代素描是现代艺术领域中重要的组成部分，因此它具有艺术的审美性。无论是哪种设计素描，客观上它要为专业方向服务，都必须给人以美的感受。另外，艺术所表现的是创作者个人的思想精神，其设计作品表现的观念和思想同样具有某种审美意义，具有某种独特的创造力和想象力。

二、现代素描教学的目的

1. 培养学生创造性的视觉表现和视觉审美能力

传统的素描能力培养是一种客观素描信息能力获取的培养，是一种简单的视觉分析和表达过程，主要表现视觉真实和图解真实，传达客观对象的比例、大小、色调、质感等信息。现代素描教学强调学生的主观理念和感情，作者是视觉语言的创造者，而不是造型语言的“直译”者。它要求学生超越视觉对象的表象信息传递，通过具象性、意象性、形变性和抽象性的重构，反映一种心理的、精神的现代审美意识，将主观与客观、理智与情感、功能与审美及科学与艺术有机地结合起来。素描并不是被动地描绘物象，而是积极地、主动地、深入地观察和体会所描绘的物象，在学习当中最大限度地激发学生的主动性和创造性，培养学生的个体艺术潜质，使学生在在学习过程中能够快速领悟所学的知识并在作品中体现出来，这是我们的目标之一。

2. 培养学生良好的专业设计素描实践操作能力

在目前多种造型体系和多元审美判断共存的情况下,在学生有一定造型能力的基础上,将学生与专业课题结合起来,营造一种专业与课题意识,摆脱传统素描冷漠、沉闷的训练模式和机械的操作状态。例如,将现代造型意识与环艺设计素描结合起来,构建一个“环艺现代意识造型”专题,通过此专题的学习,让学生既把握了“有物象的意象造型”、“非物象的意象造型”和“偶发性非意象造型”的原理,又学到了环艺的专业知识。

3. 培养学生独立的判断力和完善的艺术人格

首先要引导学生突破传统的思维定势,对原有中学时期的造型观念产生质疑,突破如几何模型—石膏头像—半身人物的描摹教学模式,提高造型基础教学专业的针对性,让学生在专业造型的学习中养成独立的思考判断能力、分析能力、创造能力、艺术感受能力、独到的视觉观察能力和归纳、分解、转换、强化等视觉艺术的处理能力。另外,需要培养学生的艺术人格和独特的艺术生命体验,从不同时代的大师作品中吸取心灵的养分和处理作品的技巧(图1-3),达到艺术家蒙克所期望的那种艺术人格境界,即“作品是作者心灵深处的情感,是他的快乐,他的忧患,他的灵魂,是他心底流淌的鲜血”的艺术生命境界。

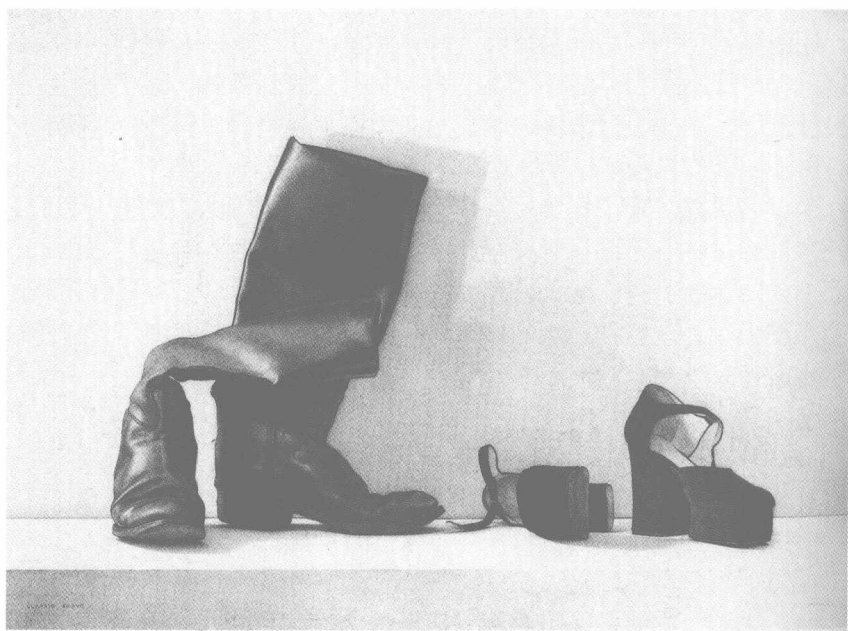

图1-3 静物 布雷沃作品

三、现代素描教学的原则

现代素描的教学随着时代的发展有了更丰富的内容,素描教学的原则也是难归其一,但作为艺术设计类素描的教学,还是应当遵从一些基本的原则。

1. 遵从“师法自然”客观的原则

我们生活在一个物质的世界里,任何绘画作品都不能离开对这个丰富多彩的世界的描绘。从远古至今我们的艺术家创作了大量反映现实生活的

作品。从他们的作品中可以看出，他们对大自然进行了细致的观察，他们用心去感悟大自然，并被激发出创作的灵感。所以，这些作品在时隔千年之后，仍能带给我们艺术的享受和许多美的遐思（图 1-4 至图 1-6）。

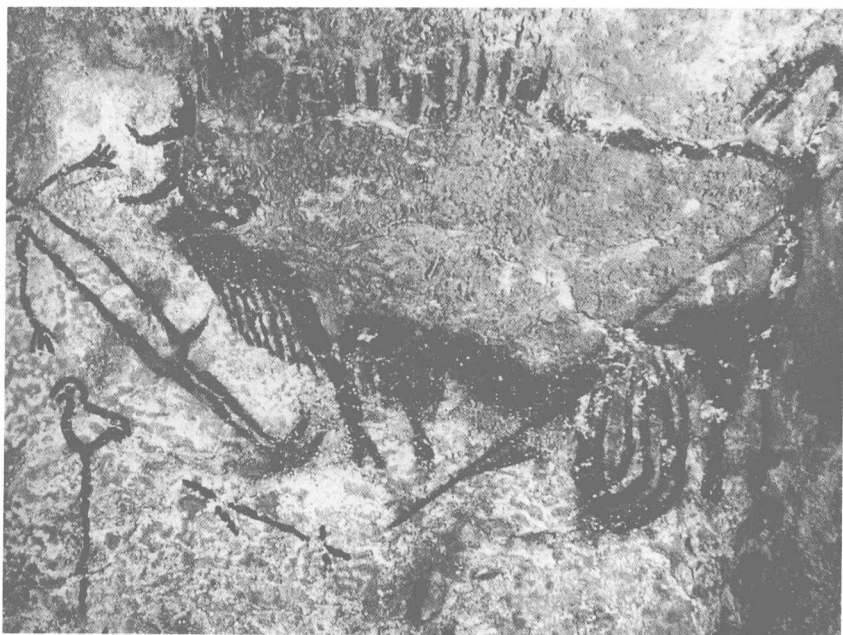

图 1-4 拉斯科岩洞壁画

图 1-5 希腊瓶画

图 1-6 埃及壁画

害怕照相机发明的画家现在看来是极其可笑的，因为照相机不可能代替画家的眼睛，画家也不是照相机。但是，如果一个画家只会像照相机一样地去描绘，那么艺术的生命力、感染力就会荡然无存了。自然的形态是丰富的，我们的心灵深处更是绚丽多彩的，而艺术作品正是自然与心灵交融的产物，是心性表达的载体，它可以跨越时空以自由的方式与观众的心灵交流、碰撞，释放出艺术所带给人的持久的魅力。

2. 科学的原则

任何事物都有它的发展规律，不遵循规律势必要走一些弯路，同样，素描的学习也有它自身的规律，比如在理论方面，首先要了解一些基本的绘画理论和有关造型的理论，构图的法则及透视的一般原理等。对于设计专业的学生来说，还应该在素描训练的同时了解一些与设计相关的理论知识。但是理论知识的学习需要和素描训练交互进行，需要在学习过程中体会，使其对艺术表现力、表现方法有一个更好的认识。循序渐进、由浅入深地进行学习，先认识造型、比例、结构的一般规律，熟练之后再进行明暗、空间质感的研究，进而进行表现个性与形式美感的探求，并进行自由创作。

任何训练都有一个目标，素描的训练除了它自身的内容外，还应该围绕专业目标来进行。因此，科学、灵活地制订教学方案，以学生专业方向为中心，提出相关课题并引导学生进行探索和研究以达到教学的目的是非常重要的。

要科学地引导学生有目的、有计划、有方法地进行训练，要让他们养成好的习惯，能真正静下心来深入了解和研究事物的本质，研究表现的技能，养成科学诚实的学术态度。

按专业的不同，科学地为学生制订出不同的教学目标，科学地选择有针对性的训练课题，并做到有的放矢，让学生在每一阶段的训练之后都能有所收获。

3. 尊重个性的原则

任何一种事物都有着千差万别的不同，人类更是如此，即使是一对外形完全相同的双胞胎，他们的个性也会有许多不同之处。所以，个性对于我们每一个人来说都是非常珍贵的，它体现了我们每个人存在的价值，这对于一个从事艺术创作的人来说尤为重要。

在以往的训练中，我们更注重对一种“共识”的培养，课程的设置也是遵循了这一原则。大家的面前似乎只有一个目标、一种审美标准，所不同的只是表现方法的差异，这就大大地局限了学生尚在成长当中的艺术个性的养成。如此下去，很难想象一群设计趋同的设计师如何来应付一个多样化的社会需求。因此，个性的培养需要从基础，甚至更早抓起，需要设置有助于个性发展的、系统的、科学的练习，充分尊重学生的个性，开发其潜在的艺术灵感，在实际的素描训练中带领学生发现自己的艺术表现语言，引导、完善并经常注入新的因素，使学生在素描训练中的个人艺术潜质得到尊重、挖掘和培养。

要尊重个性的养成，还要在教学过程中注意与学生多沟通，多交流，教学相长，互为补充，使学生更积极地参与到教学中，使素描的训练变得更为主动（图1-7至图1-10）。

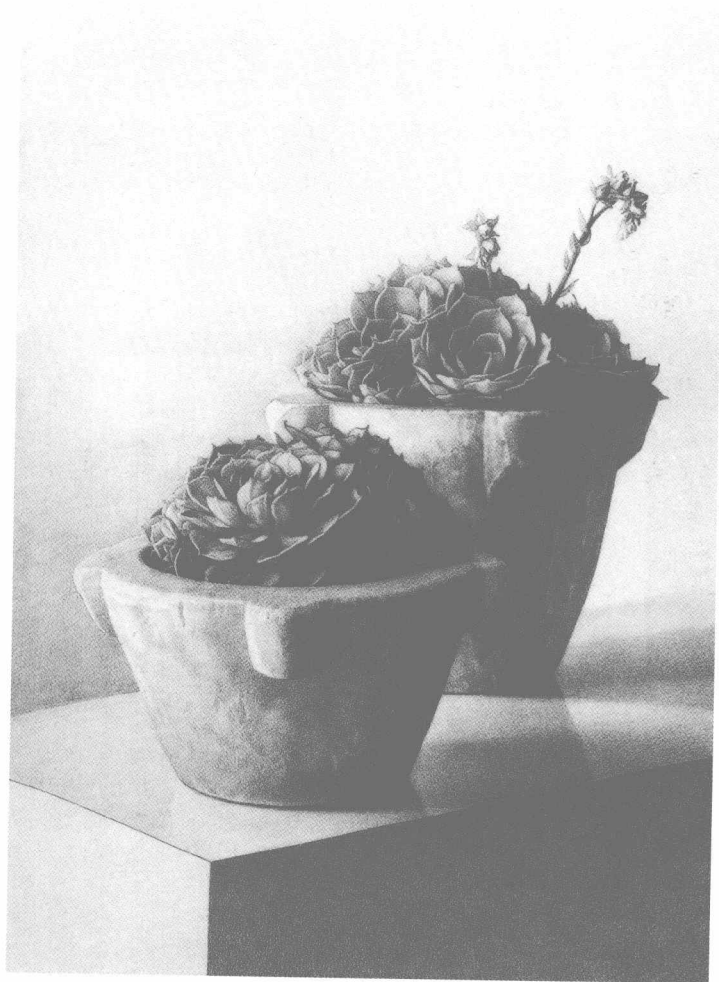

图1-7 静物 布雷沃作品

图1-8 习作 达·芬奇作品