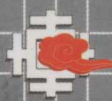

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

The "Twelfth five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The National Higher Education Institution in Twenty First Century

绘画素描

Drawing Sketch Excellent Curriculum for Major

主编 高丹妮 和政富
副主编 邵生岐 朱建忠
编著 刘汉民
辽宁美术出版社

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Drawing Sketch Excellent
Curriculum for Major

绘画素描

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 高卉民 伊晓雷
副主编 邵佳岭 朱建成
编 著 刘汉民
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
申虹霓 童迎强 刘志刚
编辑工作委员会委员
申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

绘画素描 / 刘汉民编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.3

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-5842-5

I. ①绘… II. ①刘… 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(2014)第052927号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷
沈阳海世达印务有限公司

责任编辑 刘志刚 苍晓东

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 9

字数 200千字

书号 ISBN 978-7-5314-5842-5

定价 50.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

目录 contents

序

概述

— 第一章 素描教学的意义 009

第一节 素描的基础性 / 009

第二节 素描的艺术性 / 010

第三节 素描的时代性 / 014

第四节 素描的广泛性 / 018

第五节 素描教学的目的 / 020

第六节 素描教学与素描艺术的关系 / 024

— 第二章 素描的基本概念 029

第一节 形体概念 / 032

第二节 结构概念 / 035

第三节 结构与形体的关系 / 040

— 第三章 素描的构成形式 043

第一节 线条的构成 / 044

第二节 调子构成 / 047

第三节 调子和线条结合的构成 / 051

第四节 点、线、面构成 / 053

第五节 黑、白、灰构成 / 056

— 第四章 素描的表现形式

059

第一节 理性、写实与超写实 / 060

第二节 感性、夸张和变形 / 061

第三节 创造、意象和抽象 / 064

— 第五章 素描技法

067

第一节 几何形体和静物 / 068

第二节 石膏像 / 076

第三节 人体比例与结构 / 080

第四节 头像 / 094

第五节 半身像 / 101

第六节 人体 / 108

— 第六章 素描教学法

113

第一节 素描教学中长短期作业的关系 / 113

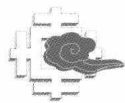
第二节 素描训练中的速写和默画 / 121

— 第七章 我国美术院校素描教学现状

127

— 第八章 艺术作品赏析

129

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Drawing Sketch Excellent
Curriculum for Major

绘画素描

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 高卉民 伊晓雷
副主编 邵佳岭 朱建成
编 著 刘汉民
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 洪小冬
总 编 审 苍晓东 方 伟 光 辉 李 彤
王 申 关 立

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
申虹霓 童迎强 刘志刚
编辑工作委员会委员
申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方 伟 光 辉
李 彤 林 枫 郭 丹 罗 楠 严 赫 范宁轩
王 东 彭伟哲 薛 丽 高 焱 高桂林 张 帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王 楠 王冬冬

印制总监
鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目(CIP)数据

绘画素描 / 刘汉民编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.3

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二
五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-5842-5

I. ①绘… II. ①刘… 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(2014)第052927号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷
沈阳海世达印务有限公司

责任编辑 刘志刚 苍晓东

技术编辑 徐 杰 霍 磊

责任校对 李 昂

版次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 9

字数 200千字

书号 ISBN 978-7-5314-5842-5

定价 50.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

目录 contents

序

概述

— 第一章 素描教学的意义 009

第一节 素描的基础性 / 009

第二节 素描的艺术性 / 010

第三节 素描的时代性 / 014

第四节 素描的广泛性 / 018

第五节 素描教学的目的 / 020

第六节 素描教学与素描艺术的关系 / 024

— 第二章 素描的基本概念 029

第一节 形体概念 / 032

第二节 结构概念 / 035

第三节 结构与形体的关系 / 040

— 第三章 素描的构成形式 043

第一节 线条的构成 / 044

第二节 调子构成 / 047

第三节 调子和线条结合的构成 / 051

第四节 点、线、面构成 / 053

第五节 黑、白、灰构成 / 056

— 第四章 素描的表现形式

059

第一节 理性、写实与超写实 / 060

第二节 感性、夸张和变形 / 061

第三节 创造、意象和抽象 / 064

— 第五章 素描技法

067

第一节 几何形体和静物 / 068

第二节 石膏像 / 076

第三节 人体比例与结构 / 080

第四节 头像 / 094

第五节 半身像 / 101

第六节 人体 / 108

— 第六章 素描教学法

113

第一节 素描教学中长短期作业的关系 / 113

第二节 素描训练中的速写和默画 / 121

— 第七章 我国美术院校素描教学现状

127

— 第八章 艺术作品赏析

129

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院副院长	何 洁
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	郑曙阳
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	孙 明
广州美术学院副院长	赵 健

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	苏 丹
中央美术学院建筑学院副院长	王 铁
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈 易
天津美术学院艺术设计学院副院长	李炳训
清华大学美术学院工艺美术系主任	洪兴宇
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王 羿
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	刘 楠

联合编写院校委员（按姓氏笔画排列）

马振庆	王 雷	王 磊	王 妍	王志明	王英海
王郁新	王宪玲	刘 丹	刘文华	刘文清	孙权富
朱 方	朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张 博
张 辉	张克非	张宏雁	张连生	张建设	李 伟
李 梅	李月秋	李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰
杨雪梅	汪义候	肖友民	邹少林	单德林	周 旭
周永红	周伟国	金 凯	段 辉	洪 琪	贺万里
唐 建	唐朝辉	徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平
黄倍初	龚 刚	曾易平	曾祥远	焦 健	程亚明
韩高路	雷 光	廖 刚	薛文凯		

学术联合审定委员会委员（按姓氏笔画排列）

万国华	马功伟	支 林	文增著	毛小龙	王 雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	付颜平	宁 钢	田绍登	石自东
任 戡	伊小雷	关 东	关 卓	刘 明	刘 俊
刘 赦	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏	刘勇勤
刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	庄桂森	曲 哲
朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民	何平静	何炳钦
余海棠	吴继辉	吴雅君	吴耀华	宋小敏	张 力
张 兴	张作斌	张建春	李 一	李 娇	李 禹
李光安	李国庆	李裕杰	李超德	杨 帆	杨 君
杨 杰	杨子勋	杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺
沈 雷	肖 艳	肖 勇	陈相道	陈 旭	陈 琦
陈文国	陈文捷	陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广
周景雷	周雅铭	孟宪文	季嘉龙	宗明明	林 刚
林 森	罗 坚	罗起联	范 扬	范迎春	邹海霞
郑大弓	柳 玉	洪复旦	祝重华	胡元佳	赵 婷
贺 祎	邵海金	钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌
桑任新	耿 聪	郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民
阎学武	黄有柱	曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥
程显峰	舒湘汉	董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心
缪肖俊					

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

」

概述

OUTLINE

历史的进化使人类有了语言的交流，随之就产生了形象的交流，旧石器时期的人类用树枝和石头简单地涂画眼睛所看到的动物、山川、树林、河流等，刻画在岩石上、石壁上。到了新石器时代的氏族公社时期产生了陶器，人们就把眼睛看到的物象绘制在陶器上，比如我们见到的岩画和半坡人面彩陶鱼纹盆等，这些都可以归于原始素描范围，尤其是中国的象形文字也可以概括为图形的素描。时代的发展使我们对素描的定义也有所拓宽，人们观察的对象也由简单的动物进化到人类身体，进而从某种意义上说这是人类思维的扩展和进步。从单纯的生活现象认识到艺术感觉的物质，这是人类艺术思维一个大的飞跃。如素描教学中重要的课题——人体素描就是从形象的描绘达到了艺术思维再现阶段，就是说素描从材料、技法以及表现手段上都是不断地在发展、进步的。在高科技不断发展的今天，三维和多维空间的展现使人们对物体形象、视觉角度的变化和增多，有了更深认识，物象就更加充满了表现力和视觉冲击力。

素描在绘画的各种门类当中是首当其冲的，任何画种的突破和发展都有待于素描的先行和发展。因此对素描教学的研究是绘画艺术的重中之重，只有素描发展到新的前沿地带，其他画种才有发展的基础。在美术院校，素描教学都被列为基础课程。所谓基础也就是绘画教学

中最为基础部分，没有基础学科——素描，任何绘画专业都会是无本之木，就更谈不上发展和创新。素描教学首先谈到的是教什么，怎样教，怎样让学生体会到素描的本质、掌握素描的规律和完美的表现技法是重要的。但是，对学生的艺术思想和艺术修养的培养，审美能力的提高，艺术表现的语言和表现形式的完美也同样是素描训练的首要任务。如果美术专业的学生经过了四年的素描训练，仅仅能照着物象很准确地刻画，外表上很像或者仅仅能背画下来结构表面现象而不进行艺术概括和艺术处理，不能强调感受而夸张其本质的变化，不能根据自己的审美思想去表现客观对象以及对物象的感受而进行艺术创造，那么他的课堂作业画得再准再像，他依然没有达到素描教学的目的，他的基础是不完整的，也是不扎实的。

素描对艺术家了解和认识客观世界以及提高艺术审美的能力、表现语言的丰富和拓展都具有极为重要的意义，因此随着时代的前进，科技的进步，素描发展的更新，重新审视素描的作用和性质对当前的素描教学是很重要的。

第 1 章

素描教学的意义

本章要点

- 素描的基础性
- 素描的艺术性
- 素描的时代性
- 素描的广泛性

第一节 素描的基础性

无论中西,任何派别的绘画,凡有志于造型艺术者,最重要的是练好造型基本功,这基本功就是素描。无论任何学问,都要有基础,循序渐进,持之以恒,方可至大成。切不可基本功尚未稳固而妄想超群绝伦,急功近利。在素描的基础训练中,打什么样的基础,用什么样的方法达到目的都是素描基础训练所决定的。因此素描训练在某种意义上说决定了未来的艺术创作的能力、水平。

基础素描教学阶段,由于作业较多,周期性长,学生们容易产生枯燥无味近似呆板的感觉,这也是大多数学生对素描教学较为轻视的原因之一。在这个阶段中,教师应讲明基础训练的重要性。无论世界美术潮流如何发展、如何变换,素描基础训练是不可少的。没有基础训练,就没有艺术发展的后劲,就会成为“无源之水,无本之木”。尤其当前商品大潮中的热门专业,如工业设计专业的学生更容易忽视素描基础训练。教师应采取近似强化手段使学生认识到素描过程对美术家或艺术家来讲是一个思维过程,没有这个过程就没有整个认识,就不可能达到艺术感觉的升华和飞跃,也不可能领会“感觉、认识、掌握”这一艺术创造规律。

鲁本斯

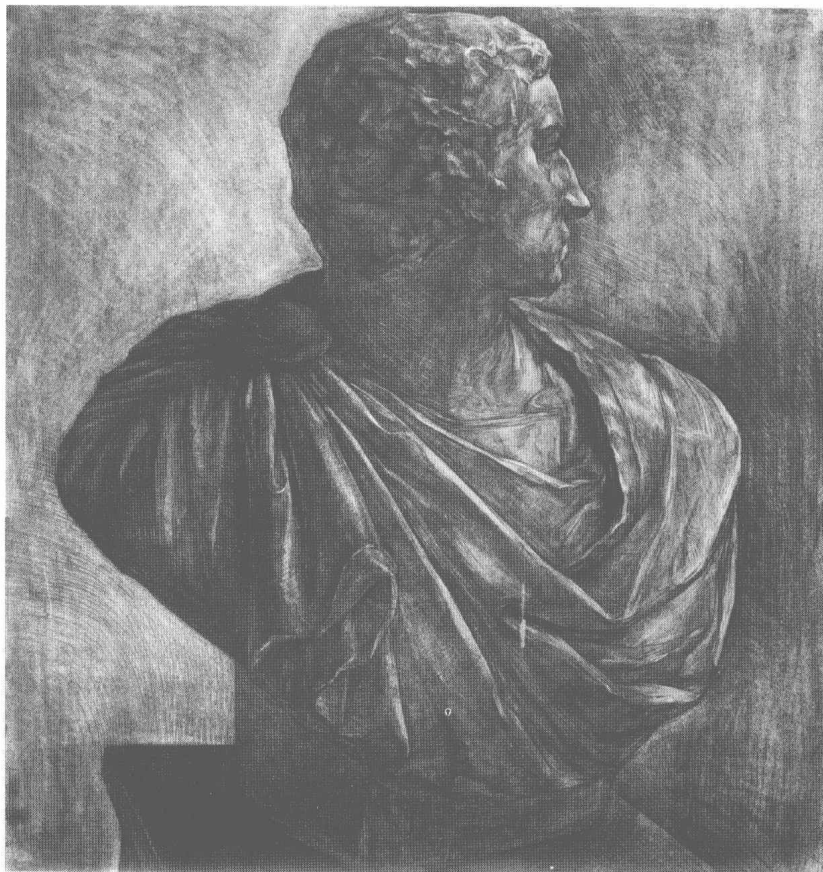
丢 勒

第二节 素描的艺术性

素描不仅是美术训练手段之一,而且是一种独立的艺术门类。它本身也是一种艺术表现形式。一幅好的素描作品,也是好的绘画作品。同样,从艺术角度来说,以各种门类、不同画种、不同绘画工具所绘制的作品,都是平等的,都是从自己的角度去反映客观世界。各种艺术门类都有其伟大不朽的作品,都有其伟大的艺术家和欣赏他的观众。正是由于这样不同的艺术品种所汇成的源远流长的艺术长河,才构成了大千艺术世界。

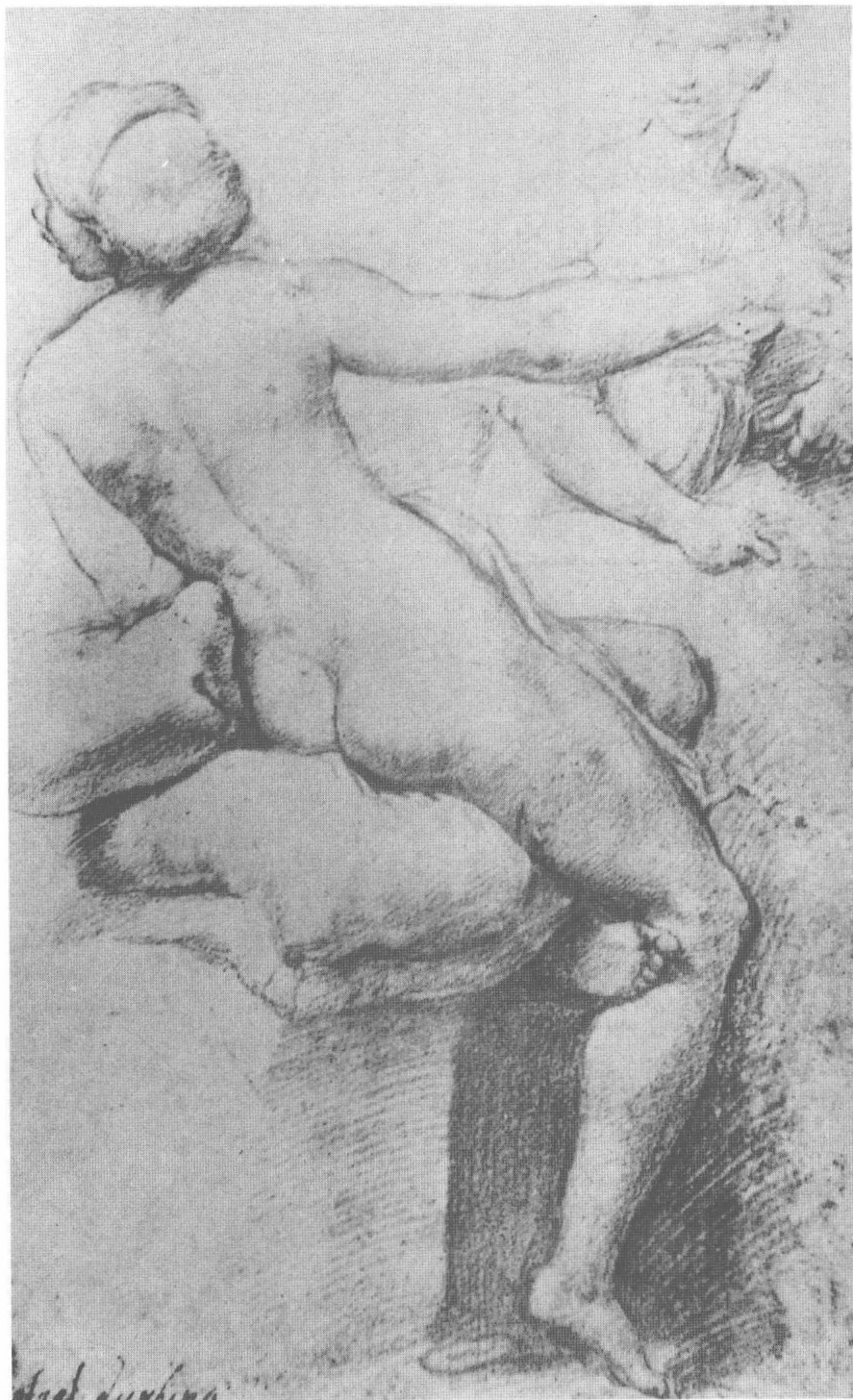
随着时代的变迁、进步及科学、经济的飞速发展,当今美术也随之飞速的发展和变化,主要表现在以表现客观世界为主要标准的写实主义绘画,发展到以表现对客观世界感受为主的各种新的画派的诞生。在我们素描教学中,虽然以写实为基础,但也决不能忽略素描作为艺术的“艺术性”。素描也应该表现作者对客观世界的感受以及作者的“个性”,不能采取一种模式,一个程序来约束学生,而是要引导、启发学生的“个性”和感受,培养学生的独特感受力和在素描作品中表现出的绘

由于当前我们的素描训练的方法还多是从外国学来的,但由于从静止开始到静止结束的训练方式居多,缺乏对客观物象运动中、变化中的训练过程,缺少能动的造型能力,这是我们素描教学中应强化的东西。同时,我们应着眼于中国本民族传统文化和艺术基础,建立起我们自己的素描训练体系,以适应我们当前的素描教学改革的需要。

布鲁诺斯

于 博

拉斐尔

画性。可以说素描的“绘画性”必须建立在有牢固的写实基础上，这样发展起来的艺术才能基础扎实，有源之水，方可浩瀚成巨流。

素描的艺术性强调“主观感受”，强调“艺术感受”，培养艺术“个性”，这样能使學生有新的创造活力，摆脱旧的习俗偏见，向更深入更高的艺术境界发展。

德加说过：“素描画的不是形体，而是对形体的观察（或是一种感受）。”

德拉克洛瓦说：“在绘画方面，是精神对精神的交谈，而不是科学对科学的交谈。”

马奈也有论述。他说：“重要的是在表达内心的感受和情绪，是一种简化的方式使表达出来的东西更简练、更率真，轻快而直接地走进观众的心灵。”这些论述都谈到素描“绘画性”的重要。因此在培养学生的“绘画性”上，要注意到艺术禀赋往往因人而异，也就不可能有一套统一的方式。要注意在素描教学中重视学生的

伦勃朗

“差异性”，培养学生的个性，强调“绘画性”，帮助学生自我了解、自我认识，尊重他们的“个性”或“独立性”，使他们有更多的自我体验。不要把教师自己的主观因素强加给学生，只能因势利导，启发学生的自我认识感受，强调素描训练中的“绘画性”。

美术学院或美术系的教育是一种群体教育。群体教育往往有许多“框框”和“限制”，有诸多“统一”因素，不可能完全照顾到学生的“差异性”和“个人感受”。所以在素描教学中，尤其是高年级的素描，要考虑到这种群体教育形成的限制因素，避免学生的作业千篇一