

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

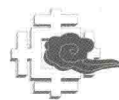
The "Twelfth five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The Higher Vocational College and The Junior College in Twenty First Century

素描

The Sketch

主 编 李昕昊
副主编 迟 丹
著 廖肖俊
王术晶
辽宁美术出版社

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

The Sketch

素描

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE HIGHER VOCATIONAL
COLLEGE AND THE JUNIOR COLLEGE IN
TWENTY FIRST CENTURY

主 编 李昕昊
副主编 迟 丹 苑明亮 王木晶
著 缪肖俊
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·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 彭伟哲
总编审 苍晓东 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

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 苍晓东 光辉 李彤 林枫
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
彭伟哲 高焱 王子怡 王楠 王冬 陈燕
刘振宝 史书楠 王艺潼 汪俏黎 展吉喆 夏春玉
穆琳琳 王倩 林源

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 缪肖俊著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
2015.7

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”
精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-6755-7

I. ①素… II. ①缪… III. ①素描技法—高等职业教
育—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第146494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

沈阳华夏印刷有限公司

责任编辑 苍晓东

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 9

字数 180千字

书号 ISBN 978-7-5314-6755-7

定价 56.00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

21世纪全国高职高专美术·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

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖 军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰	马金祥	孔 锦	尤长军	方 楠	毛连鹏
王 中	王 礼	王 冰	王 艳	王宗元	王淑静
邓 军	邓澄文	韦荣荣	石 硕	任 陶	刘 凯
刘雁宁	刘洪波	匡全农	安丽杰	朱建军	朱小芬
许松宁	何 阁	余周平	吴 冰	吴 荣	吴 群
吴学云	张 芳	张 峰	张远珑	张礼泉	李新华
李满枝	杜 娟	杜坚敏	杨 海	杨 洋	杨 静
邱冬梅	陈 新	陈 鑫	陈益峰	周 巍	周 箭
周秋明	周燕弟	罗帅翔	范 欣	范 涛	郑祎峰
赵天存	凌小红	唐立群	徐 令	高 鹏	黄 平
黄 民	黄 芳	黄世明	黄志刚	曾传珂	蒋纯利
谢 群	谢跃凌	蔡 笑	谭建伟	戴 巍	

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任
上海工艺美术职业技术学院环境艺术学院院长
南宁职业技术学院艺术工程学院院长
天津职业大学艺术工程学院副院长
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任
湖南科技职业学院艺术设计系主任
山西艺术职业学院美术系主任
深圳职业技术学院艺术学院院长
四川阿坝师范高等专科学校美术系书记
湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长
呼和浩特职业学院院长
邢台职业技术学院艺术与传媒系主任
中州大学艺术学院院长
安徽工商职业学院艺术设计系主任
抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任
江西职业美术教育艺术委员会主任
辽宁美术职业学院院长
郑州师范高等专科学校美术系主任
福建艺术职业学院副院长
浙江商业职业技术学院艺术系主任

韩慧君
李 刚
黄春波
张玉忠
刘 楠
丰明高
曹 俊
张小刚
杨瑞洪
张 勇
易 晶
夏万爽
于会见
杨 帆
王 伟
胡 诚
王东辉
胡国正
周向一
叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林	尤天虹	文 术	方荣旭	王 伟	王 斌
王 宏	韦剑华	冯 立	冯建文	冯昌信	冯顺军
卢宗业	刘 军	刘 彦	刘升辉	刘永福	刘建伟
刘洪波	刘境奇	许宪生	孙 波	孙亚峰	权生安
宋鸿筠	张 省	张耀华	李 克	李 波	李 禹
李 涵	李漫枝	杨少华	肖 艳	陈 希	陈 峰
陈 域	陈天荣	周仁伟	孟祥武	罗 智	范明亮
赵 勇	赵 婷	赵诗镜	赵伟乾	徐 南	徐强志
秦宴明	袁金戈	郭志红	曹玉萍	梁立斌	彭建华
曾 颖	谭 典	潘 沁	潘春利	潘祖平	濮军一

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，美术教育如果也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世纪全国高职高专美术·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世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

目录

contents

第一章 素描概述 007

- 第一节 素描概念 / 008
- 第二节 素描透视基本原理 / 009
- 第三节 构图与比例 / 011
- 第四节 素描的观察方法与表现 / 014

第二章 结构素描 015

- 第一节 结构素描的概念 / 016
- 第二节 结构素描的表现形式 / 017
- 第三节 结构素描的表现方法 / 018
- 第四节 结构素描的绘画步骤 / 020
- 第五节 结构素描的形体分析 / 021

第三章 全因素素描 033

- 第一节 全因素素描的概念 / 034
- 第二节 全因素素描的基本因素（型、光、色、线） / 035
- 第三节 学生优秀作品 / 042

— 第四章 超写实素描 **067**

第一节 超写实素描的概念 / 068

第二节 素描质地 / 072

第三节 学生优秀作品欣赏 / 073

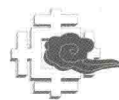
— 第五章 创意素描 **089**

第一节 创意素描的概念 / 090

第二节 基础形态研究 / 090

第三节 意象素描 / 106

第四节 作品欣赏 / 116

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

The Sketch

素描

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE HIGHER VOCATIONAL
COLLEGE AND THE JUNIOR COLLEGE IN
TWENTY FIRST CENTURY

主 编 李昕昊
副主编 迟 丹 苑明亮 王木晶
著 缪肖俊
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·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

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖 军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰	马金祥	孔 锦	尤长军	方 楠	毛连鹏
王 中	王 礼	王 冰	王 艳	王宗元	王淑静
邓 军	邓澄文	韦荣荣	石 硕	任 陶	刘 凯
刘雁宁	刘洪波	匡全农	安丽杰	朱建军	朱小芬
许松宁	何 阁	余周平	吴 冰	吴 荣	吴 群
吴学云	张 芳	张 峰	张远琰	张礼泉	李新华
李满枝	杜 娟	杜坚敏	杨 海	杨 洋	杨 静
邱冬梅	陈 新	陈 鑫	陈益峰	周 巍	周 箭
周秋明	周燕弟	罗帅翔	范 欣	范 涛	郑祎峰
赵天存	凌小红	唐立群	徐 令	高 鹏	黄 平
黄 民	黄 芳	黄世明	黄志刚	曾传珂	蒋纯利
谢 群	谢跃凌	蔡 笑	谭建伟	戴 巍	

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任
上海工艺美术职业技术学院环境艺术学院院长
南宁职业技术学院艺术工程学院院长
天津职业大学艺术工程学院副院长
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任
湖南科技职业学院艺术设计系主任
山西艺术职业学院美术系主任
深圳职业技术学院艺术学院院长
四川阿坝师范高等专科学校美术系书记
湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长
呼和浩特职业学院院长
邢台职业技术学院艺术与传媒系主任
中州大学艺术学院院长
安徽工商职业学院艺术设计系主任
抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任
江西职业美术教育艺术委员会主任
辽宁美术职业学院院长
郑州师范高等专科学校美术系主任
福建艺术职业学院副院长
浙江商业职业技术学院艺术系主任

韩慧君
李 刚
黄春波
张玉忠
刘 楠
丰明高
曹 俊
张小刚
杨瑞洪
张 勇
易 晶
夏万爽
于会见
杨 帆
王 伟
胡 诚
王东辉
胡国正
周向一
叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林	尤天虹	文 术	方荣旭	王 伟	王 斌
王 宏	韦剑华	冯 立	冯建文	冯昌信	冯顺军
卢宗业	刘 军	刘 彦	刘升辉	刘永福	刘建伟
刘洪波	刘境奇	许宪生	孙 波	孙亚峰	权生安
宋鸿筠	张 省	张耀华	李 克	李 波	李 禹
李 涵	李漫枝	杨少华	肖 艳	陈 希	陈 峰
陈 域	陈天荣	周仁伟	孟祥武	罗 智	范明亮
赵 勇	赵 婷	赵诗镜	赵伟乾	徐 南	徐强志
秦宴明	袁金戈	郭志红	曹玉萍	梁立斌	彭建华
曾 颖	谭 典	潘 沁	潘春利	潘祖平	濮军一

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，美术教育如果也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世纪全国高职高专美术·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世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

」

目录 contents

第一章 素描概述 007

- 第一节 素描概念 / 008
- 第二节 素描透视基本原理 / 009
- 第三节 构图与比例 / 011
- 第四节 素描的观察方法与表现 / 014

第二章 结构素描 015

- 第一节 结构素描的概念 / 016
- 第二节 结构素描的表现形式 / 017
- 第三节 结构素描的表现方法 / 018
- 第四节 结构素描的绘画步骤 / 020
- 第五节 结构素描的形体分析 / 021

第三章 全因素素描 033

- 第一节 全因素素描的概念 / 034
- 第二节 全因素素描的基本因素（型、光、色、线） / 035
- 第三节 学生优秀作品 / 042

— 第四章 超写实素描 **067**

第一节 超写实素描的概念 / 068

第二节 素描质地 / 072

第三节 学生优秀作品欣赏 / 073

— 第五章 创意素描 **089**

第一节 创意素描的概念 / 090

第二节 基础形态研究 / 090

第三节 意象素描 / 106

第四节 作品欣赏 / 116

素描概述

第一章

— 本章重点 >>
素描的概念、透视、构图与比例的基本原理。

— 学习目标 >>
学生对素描的概念基本知识的了解，掌握基础造型的比例、透视原理和构图规律。

— 建议学时 >>
8学时

第一章 素描概述

第一节 素描概念

素描就是以“单色线条”和块面来塑造物体的形象，是造型的基础。素描是一种视觉艺术表现形式，是关于造型艺术最基本思维方式和观察方式的训练。素描既是培养视觉的敏锐反映，增强接受视觉信息的能力，以及分析、洞察、理解的心智思维，形成对事物的特征的深刻把握，即富于心智的造型认识能力。还是培养应用和开发想象的能动性，形成对未知

领域的自觉探求，即创造意识。并且还培养技能的熟练掌握，达到对于视觉信息的有效表达，即富于技能的适应能力。素描课程中应注重加强学生思维的灵活性、艺术的敏感性的训练，重视对审美力及感受力的培养，尤其是对学生特有素质和感觉的激发，使自己在未来的艺术世界里做出自己理智与情感的明确反应(图1-1、图1-2)。

图1-1 利比亚女巫的习作 米开朗琪罗 意大利

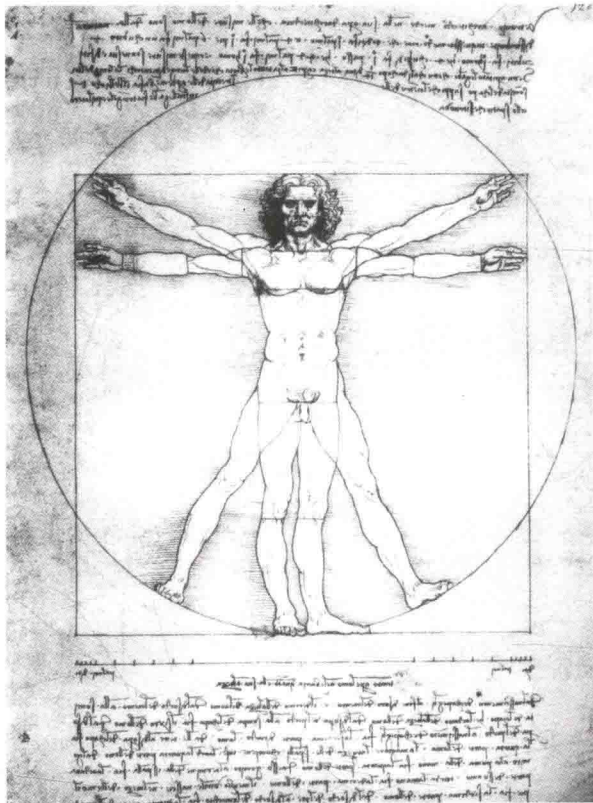

图1-2 人体比例标准图 达·芬奇 意大利

第二节 素描透视基本原理

1. 透视规律

(1) 透视的含义

“透视”一词的含义，就是透过透明的平面来观察物体，研究各物体间的形体在观察中发生变化的原因和规律。绘画中对形体透视的研究，主要指焦点透视的运用，其依据是视觉中的近大远小、近长远短、近高远低的原理。

(2) 透视的基本规律

① 凡是和画面平行的直线，透视亦与原直线平行。凡和画面平行、等距的等长直线，透视也等长。

② 凡在画面上的直线的透视长度等于实长。当画面在直线和视点之间时，等长相互平行直线的透视长度距画面远的低于距画面近的，即近高远低现象(图1-3)。

③ 物体的大小和人的视点与物体位置以及距离远近有关，同时受到视觉经验和习惯的影响。如体量小的物体通常处于俯视的位置，中型物体多是从水平线

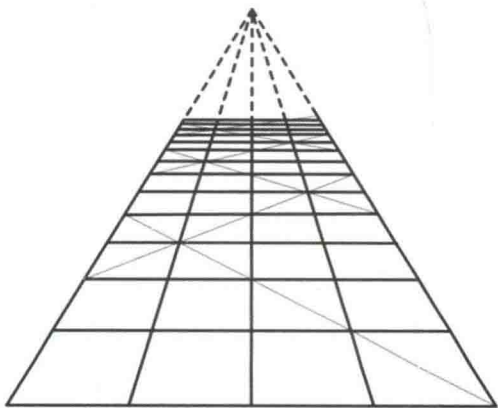

图1-3 近高远低透视规律

来观察的，而大型物体则都是以仰视或俯视的角度来观看的(图1-4)。

④ 虽然透视图在作图和求证的过程中，运用了几何学知识，但与人眼睛生理上的直觉有着无法弥补的缺陷。在接近视垂线和视平线的位置的透视图形就会相对真实准确，而距离视垂线和视平线较远位置的图形，失真现象就比较大(图1-5、图1-6)。

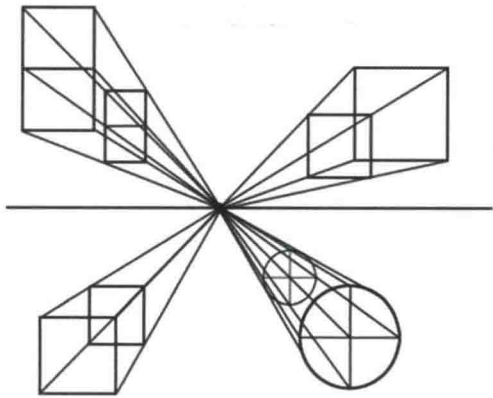

图1-4 平行透视基本规律

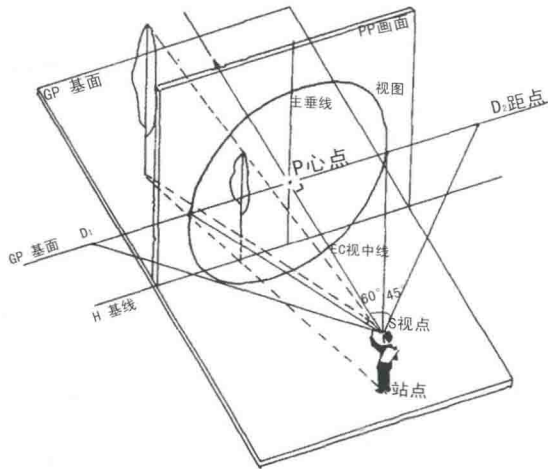

图1-5 透视原理图解

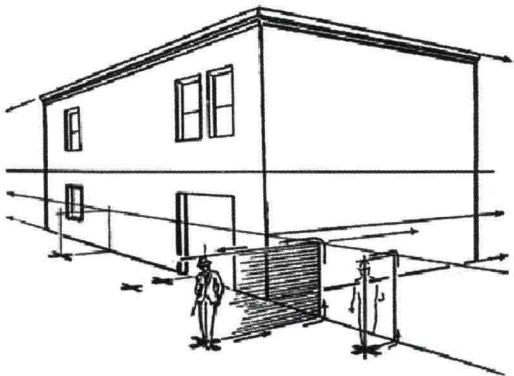

图1-6 透视规律是美术学习初始阶段必须掌握的基础知识,这对绘画的深入学习大有帮助。掌握透视规律可对作品的视觉效果进行检验,是在二维平面上进行三维造型必不可少的内在条件。在平常人眼里透视就是近大远小,其实这只是外在印象。因为视点(人的眼睛)的位置不同,观察物体的角度就不同,所以会出现不同的透视现象。透视可分为三类:一点透视、两点透视和三点透视。

2. 透视的种类

(1)一点透视(图1-7)

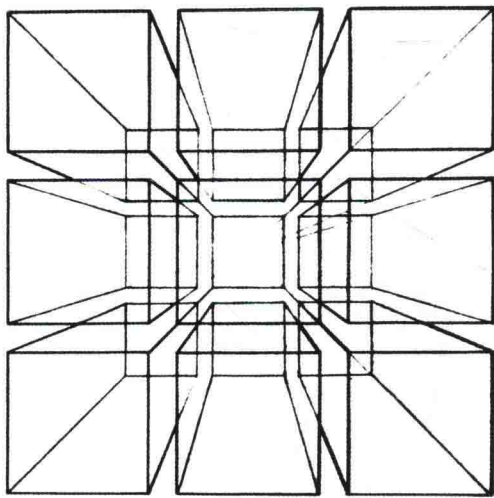

图1-7 一点透视,也叫平行透视:一个物体的底基线与画面或视平线平行,消失点只有一个,称之为平行透视。当一个立方体的上下两条边界与视平线平行时,它的消失点只有一个。

(2)两点透视(图1-8)

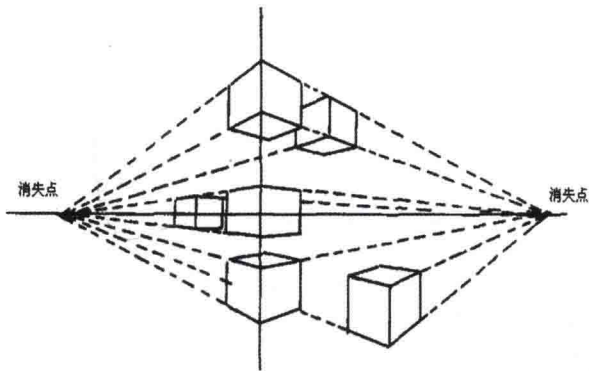

图1-8 两点透视,也叫成角透视:一个物体的底基线与画面或视平线不平行,消失点有两个,称之为成角透视。当立方体的四个面相对于画面倾斜成一定角度时,它的上下两条边界就产生了透视变化,其延长线分别消失在视平线上的两个点。

(3)三点透视(图1-9)

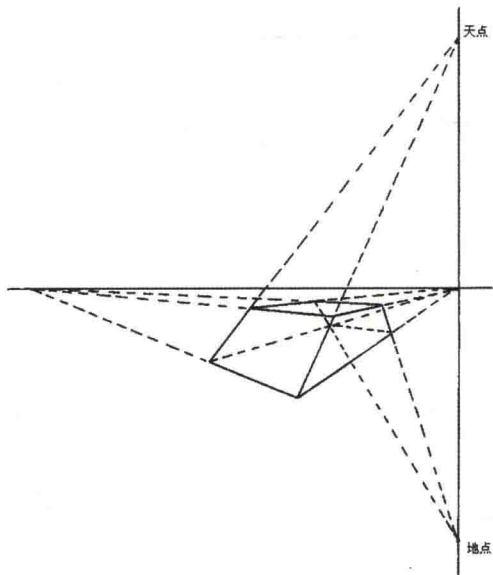

图1-9 三点透视,也叫倾斜透视,其特点:一是一个物体的底基线与画面、视平线和垂直线都不平行时,称之为倾斜透视。二是消失点消失于天点、地点或视平线上,也称为三点透视。三是在两点透视中,上下方向的各边界与我们的视线不垂直时,立方体各边延长线分别消失于三个点。当视点通过画面观察物体远近形成倾斜角度的边线,就产生倾斜透视变化。