

FRANZ BLB

戴家峰

素描

S U M I A O

现代美术教育基础教程

XIANDAI MEISHU JIAOYU JICHU JIAOCHENG

戴家峰 程适 著

苏州大学出版社
Soochow University Press

素描

高等院校美术基础教程

戴家峰 程适 著

苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 戴家峰,程适著. —苏州:苏州大学出版社,2017.12

现代美术教育基础教程
ISBN 978-7-5672-2289-2

I. ①素… II. ①戴… ②程… 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(2017)第 285581 号

素 描

戴家峰 程 适 著

责任编辑 薛华强

苏州大学出版社出版发行

(地址:苏州市十梓街1号 邮编:215006)

苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司印装

(地址:苏州工业园区娄葑镇东兴路7-1号 邮编:215021)

开本 889 mm×1 194 mm 1/16 印张 10 字数 152 千

2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5672-2289-2 定价:58.00 元

苏州大学版图书若有印装错误,本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话:0512-65225020

苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

出版者的话

苏州大学出版社多年来致力于高校艺术类教材的出版，特别是陆续出版了20余种艺术设计类基础教材，经过多次修订重印，在市场上产生了一定的影响。在此基础上，苏州大学出版社推出这套现代美术教育基础教程。

该套教材的编写者大多为高校一线中青年骨干教师，既有丰富的教学经验，又具有创新意识；作品来源广泛，除了经典作品之外，大多是全国高校教师和学生的优秀作品，具有代表性和时代感；在结构和体例上更贴近教学实际。

我们希望这套丛书能为高校美术教育基础教学做出贡献。

前言

素描是绘画的基础，是绘画创作中重要的手段，它为画家的创作打下坚实的基础。通过素描学习，艺术家能够将自己内心的想法转化为可视的素描作品，并发现更多的可能性。在素描的基础上，艺术家通过不断努力，并最终从素描作品中“生长”出各种各样的艺术作品。

美术大师的素描作品，不仅仅是他们娴熟技术的体现，更是他们极富创意的想法和深厚的艺术修养的集中表现。通过素描，我们能发现艺术家创作的全部过程。这些看似寥寥几笔的素描作品，其后面的功力却非常了得，有时随便一条起伏弯曲的线条，体现的却是艺术家对形体、结构、特征、节奏、韵味及审美的深刻理解与掌握。本书选取了大量美术大师的素描作品，希望读者在欣赏学习这些作品的时候，不仅要学习大师的技法，更要领悟其在素描中的艺术思想和独到看法，素描是大师创作的第一手资料，他们将他们的心路历程展现无余。

本书在介绍美术大师的素描作品的同时，也结合实践对素描过程中的理念和技巧加以阐述，以方便读者的学习和掌握。如果把艺术创作比作盖房子的话，素描就是艺术这幢大楼的地基，要想在艺术上有所成就，就必须夯实素描这一基础，唯其如此，在今后的艺术创作中才能够得心应手。

本书在编写过程中参考了多部国内外同类图书，并得到许多同行的支持，书中部分文字和图片在整理过程中得到陈东林、王超超的帮助，在此一并表示感谢。对于书中存在的不足，还望读者批评指正。

目录

第一部分

素描的基础知识

一、什么是素描	3
二、素描的分类	6
三、素描的工具材料	8

第二部分

素描的发展演化

一、原始时代的素描	16
二、古埃及的素描	18
三、古代希腊与罗马的素描	18
四、欧洲中世纪的素描	20
五、文艺复兴时期的素描	21
六、17 世纪至 18 世纪的素描	23
七、19 世纪的素描	24
八、20 世纪的素描	26

第三部分

素描的表现技法

一、素描的表现手法	30
二、素描整体性的把握	35
三、写实与表现的关系	37
四、怎样表现质感	39
五、素描中光感的营造	43
六、素描中艺术化的手段	45

七、素描中的抽象 51

第四部分
素描的传统题材

一、静物素描 54
二、风景素描 61
三、人物素描 69
四、人体素描 75

第五部分
素描教学体系

一、西方美术学院的诞生及其素描教学模式 84
二、俄罗斯的素描教学 88
三、现代素描与教学 94

第六部分
素描大师作品分析

一、达·芬奇 100
二、荷尔拜因 103
三、伦勃朗 108
四、米勒 113
五、凡·高 118

第七部分
经典作品赏析

参考文献 151

第一部分

素描的基础知识

一、什么是素描

二、素描的分类

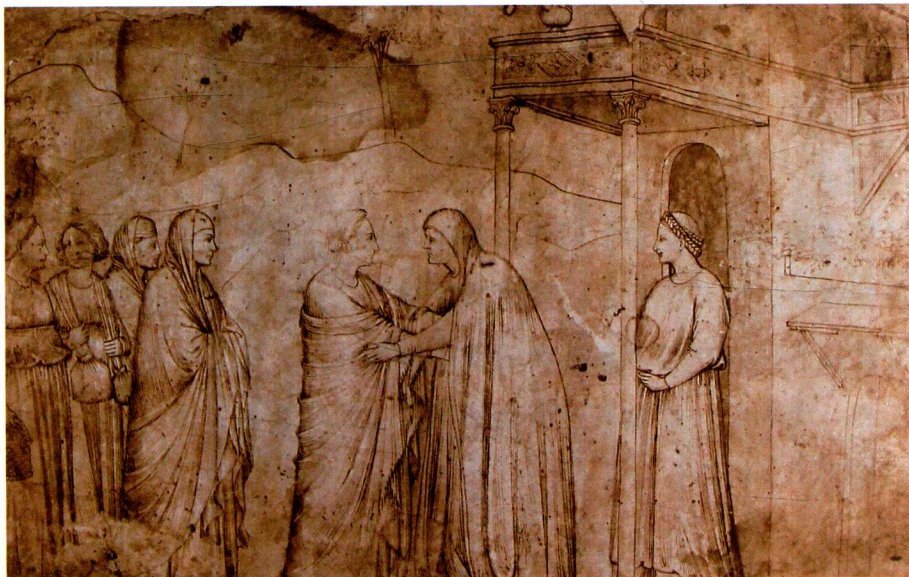
三、素描的工具材料

本部分内容主要介绍素描的基础知识，从素描的定义出发，向读者介绍什么是素描、素描的作用，同时介绍了素描的几种类型及它们分别在艺术教育和创作中有何作用，最后介绍了素描的工具。使读者对素描有一个最基本的了解和掌握，为接下来的学习打下坚实的基础。

素描是绘画的先导。素描作为一种独特的美术形式，是和观察不可分割的。事实上，素描与观察紧密相连，任何一方的减弱都会破坏二者之间的共生关系，从而削弱艺术的表达力。所谓素描，就是有选择地采用一些表现力强的素描工具来重塑一个事物。作品的诞生是画家深度观察的结晶。所以，素描的起源可以说是仔细观察一件事物后的回应。

素描不同于其他视觉艺术，它是成功通往油画、版画、雕塑、水彩画、插画以及建筑等领域的主要通道，因为许多观察和绘画的方法存在并应用于其中。观察和绘画一样重要，因此，细心观察就会获得详尽具体的信息，从而画出表现力强的各种作品。值得一提的是，素描是一种视觉语言——一种通过绘画形式而进行的强烈的视觉交流。一旦你学会了如何重塑一个事物，就会更进一步深入地观察事物，从而有能力呈现视觉形体，不论它们是动态的还是静态的，是即兴之作还是精雕细琢的作品。

素描过程和素描作品经常被形容为亲密的、愉悦的、即兴的、有争议的、心灵的、直接的、自然的、流畅的，这些形容词包含着评论家和鉴赏家们对这种特别的视觉艺术的钟爱。这种喜爱部分来自对古老名作中的那份简洁和人性的追求。与那些精雕细琢之作不同，素描会让我们更进一步接近创作本身，从而了解画家

人物素描
佛罗伦萨画派匿名画家

自像素描
珂勒惠支

的品质与个性。就像日记一样，素描中明白地记载着作者的心声，毫无矫揉造作之意。

凯瑟·珂勒惠支在她的《自画像》中不仅把她在画板前的模样呈现给大家，她还通过手、眼睛之间的协调向我们展现了素描中的精神和力量运用过程。她手中炭笔的长度和画中强健有力的笔触的宽度一样，或许再也找不到一幅比这更能表现素描这一行为的画了。

把一幅名画和它之前的预备性速写做一个对比，我们不仅会发现两者之间不同的处理方式和手段，还会看到作者的整个概括化的过程。一幅未完成的作品比一幅完成的作品更能激发观看者的想象力，因为它还没有下定论。一幅粗略的画可以有不同的理解，当我们加入了想象力之后，它会变得意味无穷。相反，精雕细琢之作则不会如此。

一、什么是素描

素描简而言之就是单色画，却又不尽然，毕竟素描涵盖与牵连的东西太多，解决的问题也太多，素描过程是同一时间要考虑

自画像素描
库尔贝

自画像素描
库尔贝

许多问题的综合思维活动。

不论是从历史渊源还是概念上来说，“开端”一词和“素描”一词很相似。素描就是关于第一眼所见到的事物，它是迈向事物的第一步，正是由于这不经意的一瞥，我们才有了对事物的反应，素描才应运而生。素描开始于观察，我们的视觉艺术起源于素描。人类最早的记录来自于画在一两万年前岩壁上的栩栩如生的动物。史前素描早于文字。我们都知道人类文明来自于文字的出现，但最早的象形文字只不过是一种来自自然的形象。素描贯穿于各个民族的不同历史时期——有时用自然主义表现风格，有时又用抽象符号。

大师的素描往往是他们灵感的来源和创造力的体现。库尔贝热衷于绘制自画像素描，他用这种方式来捕捉表情和神态，同时为自己的创作做一系列的准备。米开朗基罗的素描为他的油画创作做了充分的准备，在素描的过程中，他将人体的结构和造型刻画得精准无误，给他的油画创作打下了坚实的基础。

素描是指用单色和线条把实在的或想象中的物体形象描绘在

人体素描
米开朗基罗

纸或其他底子上。然而，素描远不止描绘物体，它是一种用来交流的视觉语言，是作者对感觉和经历的最直接的表达。

在传统意义上，如果素描不想只限于纯粹的描绘，那么感觉、想法和判断力不可缺少。只有当观察和素描相互促进，理解力、技艺和直觉相互作用时，作者才能充分地表达自己的心声。

由于艺术家们现在更注重素描的效果而不是画画的步骤，所以，各种艺术表现形式之间的界限已不再明确。这就出现了运用多种描绘材料的图画，借以丰富作品的表现力。这种画被称作综合材料绘画。素描不再像过去那样受纸张版面大小的限制。如今，高质量的画纸成卷可买，已取代帆布。

二、素描的分类

素描可以分为绘画创作性素描和教学性素描两类。

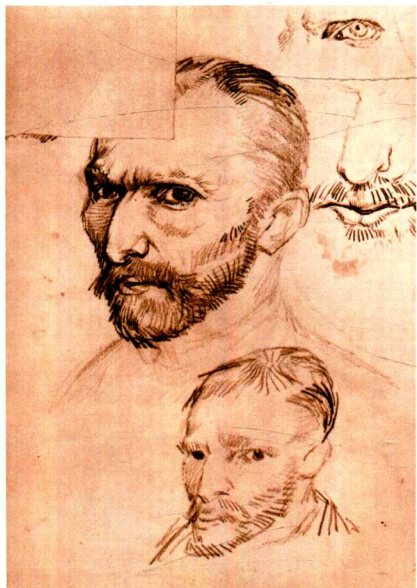
（一）绘画创作性素描

美术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，素描是造型艺术的组成部分。

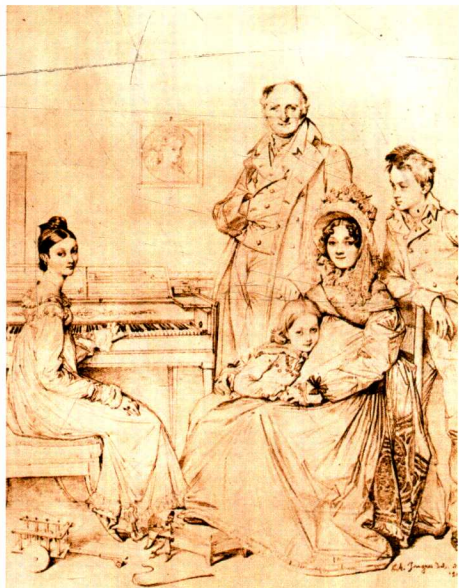
(1) 从素描创作表现的内容上分，可分为主题性的素描创作、肖像画、静物画、风景画、连环画、书籍插图等。这些都是绘画创作的门类。

(2) 从素描使用的工具上区分，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) 从素描表现手法上分，可以分为单线素描、明暗素描、

创作性素描
凡·高

创作性素描
安格尔

创作性素描
鲁本斯

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的方法之一。

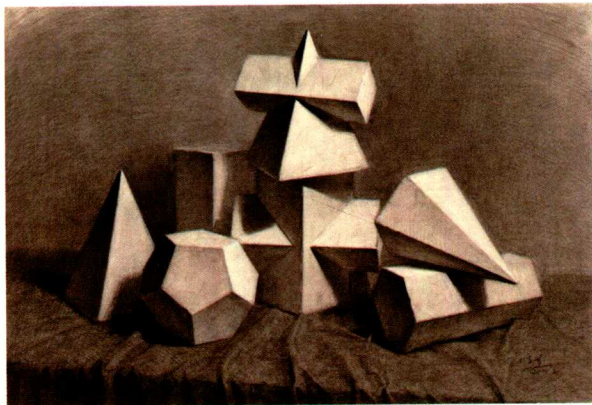
(4) 从素描在美术创作中的作用上分，可分为创作性素描与习作性素描。

国画家、油画家、版画家、雕塑家、工艺美术师、建筑艺术家在构思创作时首先要画出素描草图，把艺术创作意图大的框架勾画出来，或是将一幅画的情节在最初的素描草图中体现出来。这样的草图或者正稿、草稿、设计方案的素描画稿为创作性素描。

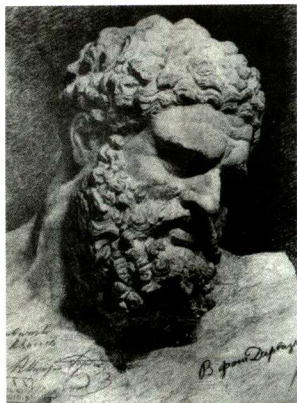
艺术家在创作草图或设计方案确定之后，还需要把画中涉及的人和物具体地、逐个地进行素描写生，在写生过程中融入想象和要求，为此目的完成的画稿称作为创作服务的习作性素描。

(二) 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

教学性素描
素描石膏几何体

教学性素描
素描石膏头像

一直是绘画基础中最重要的课目。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，目的是使学生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。教学性素描按时间长短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。

三、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，因而画家总是在努力寻找适合自己艺术风格、表现力强的绘画工具材料。

（一）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物质条件。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、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到重要的推动作用。

古代西方画家最初使用的纸,出自作坊手工制作,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采用这样的方式进行绘画。

15世纪前后,西方画家开始大量采用自然矿物质原料做材料。其中有:

- (1) 直接从自然中收集的矿物石块,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世纪的画家大多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) 用橡树烟灰做成墨粉,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,在西方无论是书写还是绘画用的笔,大多是芦柴棒和鹅毛杆。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

铅笔

炭笔

纸笔

笔，后在各地广泛推广使用。

（二）素描常用的画笔

1. 粉笔

这是最早使用的素描材料之一，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，是以艳红的氧化铁颜料混以陶土而制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世纪这种粉笔逐渐被弃用。白色粉笔主要用于加强立体感，有两种不同的材质：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、7B、8B、9B、10B、11B、12B等。素描基础练习一般使用的是2B到8B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。B数越大的铅笔越软，笔触就越深；越是靠近H的铅笔，质地越是坚硬，画出来也越淡。