

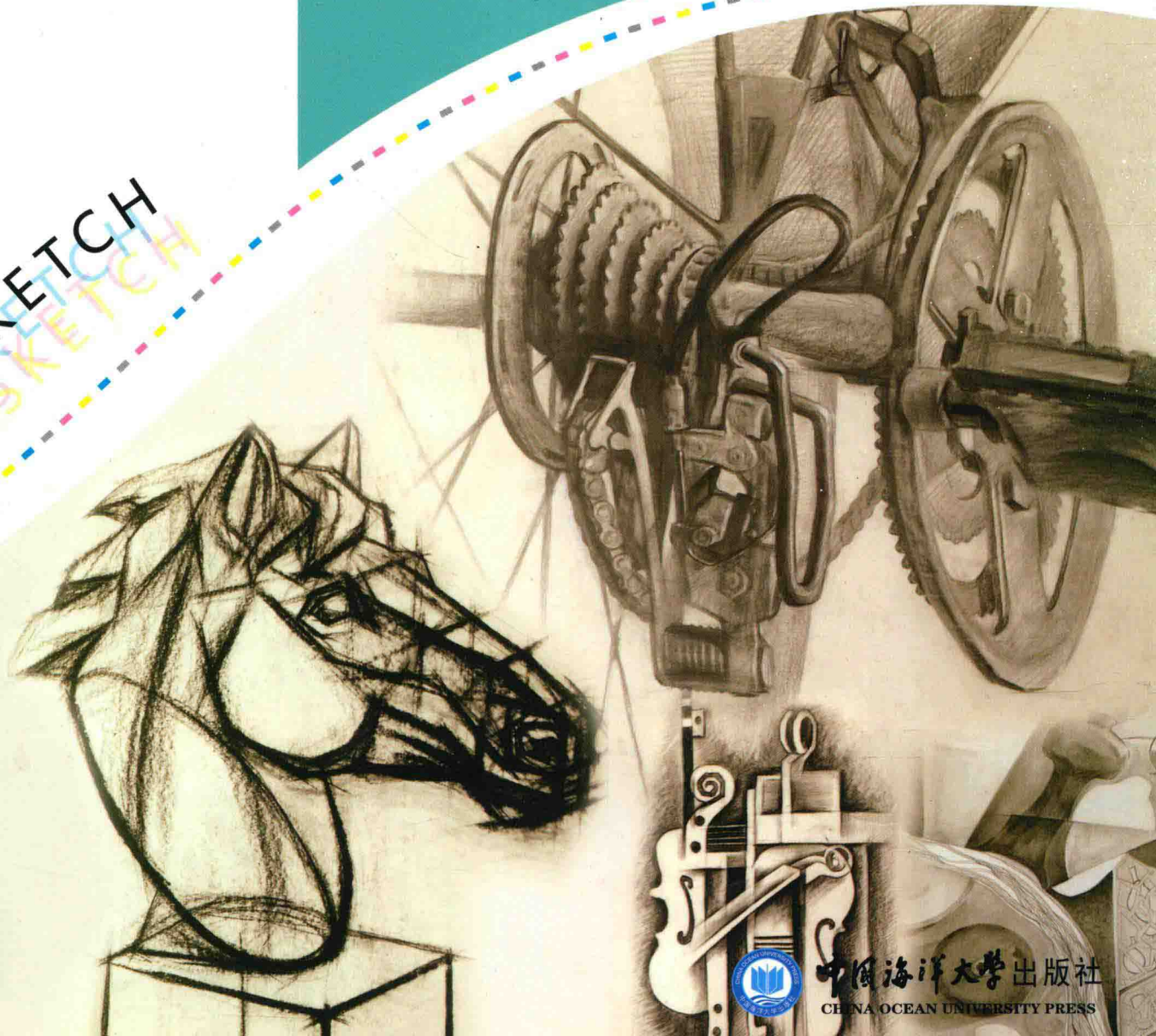
高等院校高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

总主编 刘维亚 马新宇 周勇 罗兵

素描

主编 靳向红 钱骏

SKETCH

中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

高等院校高职高专

“十二五”规划教材

编 刘维亚 马新宇 周勇 罗兵

素描

主编 靳向红 钱骏

SKETCH

常州大学图书馆
藏书章

中国海洋大学出版社
· 青岛 ·

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 靳向红, 钱骏主编. — 青岛: 中国海洋大学出版社, 2014. 12

ISBN 978-7-5670-0806-9

I. ①素… II. ①靳… ②钱… III. ①素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第304205号

出版发行	中国海洋大学出版社	
社 址	青岛市香港东路 23 号	邮政编码 266071
出 版 人	杨立敏	
网 址	http://www.ouc-press.com	
电子信箱	tushubianjibu@126.com	
订购电话	021-51085016	
责任编辑	由元春	电 话 0532-85902495
印 制	上海盛通时代印刷有限公司	
版 次	2015年2月第 1 版	
印 次	2015年2月第 1 次印刷	
成品尺寸	210 mm×270 mm	
印 张	6.5	
字 数	172千	
定 价	45.00 元	

总序

PROLOG

现代设计以科学、技术、文化、艺术、市场诸元素构建了独有的特质。它被科学催生、发展、升级、丰富。人们用技术使设计物化、精致并具备功能；以文化使设计具有灵魂、品质与趣味；将艺术赋予设计容貌、精神和情绪；借市场为设计提供着陆的终端及价值。

现代设计对个性化无止境的追求及探索，也启迪了科学发现的路径，加快了技术升级的频率。特别是对品位与形式创新的执著追求，使时尚文化艺术风生潮起、澎湃不息。现代设计在顺应市场需求、迎合受众群体的品牌推广过程中，也在推销设计者的创意作品及理念，从而形成市场的营销理念，引领消费。

现代设计是借助科学技术手段，向服务对象推销创意规划设计的系统行为。要使创意设计形成产业化，就需要一批素质优秀的创意团队。根据目前产业发展对这方面高规格综合能力的人才需求，对高校教育对应专业的教学模式、教学内容、教学方法提出了新的挑战。为此依据教育部艺术设计专业相关课改精神，组织相关的教育学者及行业专家编写艺术设计教材系列丛书，为更好地培养现代设计创意人才提供必要的条件。

此套教材强调理论与实践相结合、教育与产业相结合、教法与经典案例剖析相结合。采用启发式的教学模式，使初学者了解并掌握设计创意全过程中的关键要素，也对专业设计人员具有一定的启迪作用。学习者通过了解艺术设计相关课程的概念、历史、发展脉络、构成要素、创意策略、表现手法、专业特点、设计流程、创意呈现效果，并借鉴典型案例的创作经验，反复地尝试体验，逐渐形成自己具有个性化的设计。设计的实现需要新材料、新技术、新工艺、新设备等去完成，这样就要求学习者在反复实践中了解材料功能及选择、制作工艺设定、图形及型体制作规范、设计流程品质体系等，获得成品的最终效果。由此可见，重视实践环节教学是艺术设计专业高等教育培养高技能人才的关键。

本套教育部重点专业建设项目配套系列教材，注重艺术设计专业教育规律，展现与产业结合培养应用型人才的理念，突出知识体系中理论与技能紧密融合的特色，形成创意思维可教、原创设计可行的路径。其中部分教材，框架搭建合理，内容选择富有时代感，知识介绍清晰，案例分析到位，文图配合相互增色，实践环节设计富有创意，在同类教材中独具特色。

期待本套教材在艺术设计领域应用型人才培养过程中发挥出独特的作用。

刘维亚 马新宇

2014年3月

前言

PREFACE

素描属于视觉艺术的一个门类，是造型的一种基本手段，它渗透到视觉艺术的各个领域，画家用它来研究、阐释造型上的各种因素和关系，设计师用它来设计形象，建筑师用它来勾画大厦最初的蓝图……在艺术与设计的各个领域，素描以其各不相同的样式和面貌展现，伴随着造型的发展，服务于人们的创造活动。

素描从原始人类用图记事到成为用以表达情感的绘画艺术，经历了漫长的历史发展过程。而在今天，素描更是被作为独立的艺术形式存在，对于学习艺术的院校生来说，这是一个掌握科学观察方法、提高创意思维水平、磨炼表现技巧和造型能力的过程。如何在素描中去学会思考，用自己的眼光去观察生活去寻找自己的感觉，这应该是每位画家、设计艺术家永远的课题。素描是最朴素、最自然、最真实的，在素描中可以毫无保留地体现艺术家的思路和情感。

本书的内容简明易学。在编写上，本教材力求在全面发展的基础上，注重能力的培养。从适应高等院校学习的角度出发，重视基础，训练思维，发展能力。在内容上，前半部分注重基础的训练，后半部分重视创意思维训练。本书重视理论与实践相结合，教法与案例相结合，把素描学科的理论与实践两个方面的知识汇编在一起，力求写成一本既有知识性又有实用性的教学用书。

在本书的阅读中，可以采取模块化的办法，根据专业不同，选择重点章节。

由于编者经验与学术水平之限，本书难免存在不足之处，需要在实践中不断改进与完善，希望得到广大读者的批评指正。

最后对给予本书提出宝贵意见的马新宇教授致以衷心的感谢。

编者

2014年12月

教学导引

一、教材适用范围

素描是艺术设计专业的重要基础课之一，本教材的编写以基础技能训练、审美素养训练、创新意识培养为基本要求，重点突出素描基础知识、造型能力和创造性能力的训练，挖掘学生个性思维，提升创意表现能力，提高视觉表达方法和手段，调动学习的兴趣，启迪设计思维，为后续学习奠定基础。本教材适用于高等院校艺术专业师生，是相关课程的教学参考用书，也可以作为社会相关培训的教材。

二、教材学习目标

- 1. 让学生认识物象在空间中的形体变化、形与形的关联及构成关系。
- 2. 掌握素描的形式语言要素、基本造型规律和表现方法。
- 3. 学会从多角度、多方位和用不同方法观察对象并将其有序地组构在画面中。
- 4. 学会以一个设计师的观察方式和思维方法来分析、剥离物象，并进行准确、生动地表达物象。
- 5. 培养学生的设计意识、图形意识、创造性表现意识和思维理念。

三、教学过程参考

- 1. 认识素描。
- 2. 基础训练。
- 3. 技法训练。
- 4. 创意训练。
- 5. 作业完成与反馈。

四、教材建议实施方法

- 1. 课堂演示。
- 2. 优秀作品讲解。
- 3. 按章节实训。
- 4. 作业点评分析。

建议课时数

总课时：96课时

章 节	内 容	合 计
第一章	概述	4
第二章	基础素描训练	32
第三章	结构形态造型训练	28
第四章	创意设计素描	32

目录

CONTENTS

第一章 概述001

第一节 素描的概念001

1.1 素描的概念002

1.2 素描的教学任务005

第二节 认识素描005

2.1 素描发展概况005

2.2 设计素描017

第三节 素描的工具材料020

3.1 素描的工具020

3.2 常用画笔的表现效果021

第二章 基础素描训练024

第一节 光影的变化规律024

1.1 光与明暗024

1.2 明暗变化的五个调子025

第二节 明暗素描的训练方法027

2.1 几何体素描写生027

2.2 石膏像写生028

2.3 明暗素描作品欣赏030

第三节 质感与肌理033

3.1 质感写真与明暗033

3.2 质感写真的分类表现034

3.3 质感与肌理的表现方法037

第四节 短期素描训练——速写039

4.1 人体基本知识042

4.2 人体运动规律043

4.3 衣褶的表现044

4.4 速写作品欣赏045

第三章 结构形态造型训练050

第一节 结构的分析050

1.1 结构素描概述050

1.2 结构层面	050
1.3 结构的表現方法	056
第二节 绘制准备	059
2.1 正确观察与理解形体	059
2.2 透视分析	061
第三节 结构素描写生训练	065
3.1 几何体画法	065
3.2 静物画法	066
3.3 结构素描作品欣赏	067
3.4 复杂形体写生	069

第四章 创意设计素描	072
第一节 构想能力的训练——意象构成	073
1.1 综合构成	074
1.2 分解构成	078
1.3 平面意象	082
第二节 联想能力训练	086
2.1 联想	086
2.2 联想特例训练	089
参考文献	096

第一章

概述

第一节 素描的概念

将要开始素描学习的人，都会想到这样一个问题：

“素描学习对我们有什么帮助？”这不是个容易回答的问题。谈及素描艺术的自身价值，伟大的文艺复兴巨匠米开朗基罗给予了高度的评价，他说：“素描是绘画、雕刻、建筑的最高点，素描是所有绘画种类的渊源和灵魂，是一切科学的根本。”领略大师的艺术体验，认识素描学习的意义和目的，这将使我们终生受益。

素描是“一切造型艺术的基础”，是绘画语言中最朴素、最直接的一种方式，具有无尽的表现力和丰富的表现形式。素描既可作为创作的草图，又可作为独立的作品存在。

素描是画者利用最简单的工具，将美的意念经过观察、体验、想象、选择、重组而作下的纪录，传达出自己的“情感世界”。学习素描是一个长时间的训练过程，它所起的作用随着学习的进步逐渐表现出来。素描学习是阶梯式的，我们每完成一个学习阶段，就能掌握一部分技能。

素描艺术的发展经历了一个漫长的过程，到了现在，素描已被认为是一个独立的艺术门类，其表现技法多样，包括线条的描绘、光影、调子、结构、质感、虚实等。素描的价值也是多方面的，它不仅是绘画的基础，还是图形的基础。我们学习素描目的是为了认识对象，研究对象，然后表现对象。只有通过系统的学习和严格的艺术思维能力的训练，才能有效地积累认识生活的知识和表达的技术能力，以便应用于将来的艺术创作。因此我们必须学会素描艺术的造型手段和艺术语言，艺术地、灵活地运用各种艺术形象来表达自己的思想、认识与观念。

西方美术史上的很多绘画大师，曾留下大量的素描作品（图1-1-1），如文艺复兴时期的“三杰”、鲁本斯、伦勃朗、哥雅、安格尔、列宾、门采尔等。有的大师由于擅长直接在画布上起稿，所以没有留下多少素描稿，如提香、委拉斯贵兹等，但从仅见的少数作品上仍能窥见他们在素描方面独到的功夫。这些杰出的艺术大家在素描上有着深厚的功力，他们的作品不论是工整细致的，还是粗放简略的，都显示了其敏锐的观察力和纯熟的技巧，在艺术风格上也各有自己的特色。学习和从事美术的读者用心揣摩他们的优秀作品，定会从中得到启发和助益。

图1-1-1 达·芬奇作品

1.1 素描的概念

素描从字面意义上来看,“素”指白色、单色,“描”是摹、画,因此,我们说素描是简单的、单色的、便捷的、直接的、最基本的绘画形式。素描可以表现客观事物,也可以表达思想、情感、观念。它是一切造型艺术的基础,伴随着艺术的产生而出现的,其历史悠久、风格多样,在艺术史中占有重要的位置。今天,素描以独立的艺术式样存在而成为素描艺术。

1.1.1 素描的定义

素描从广义上来说单色绘画的统称,是在平面的纸张上、画布上运用一种颜料表现宇宙万物的形态、结构、色调、明暗、空间、位置、质感、量感、律动、内涵的绘画。

1.1.2 素描的目的

素描属于视觉艺术的一个门类,是造型的一种基本手段,渗透到视觉艺术的各个领域,是成功通往油画、水粉画、雕塑、大众传媒、插图以及建筑等领域的技术通道。素描可以锻炼造型技巧和正确的观察方法及表现方法,成为各类艺术创作的起点和前奏。

1.1.3 素描的意义

素描是一切绘画的基础,是决定一切绘画和创作的成败因素之一。其自身也具有较高的艺术价值,能作为一种独立的艺术形式而存在。

素描是用单色的线条和块面来塑造物体形态,可在二维的平面上创造出三维立体形态。它以质感、明暗调子、空间感、虚实处理等方面为重点,主要对造型的基本规律进行研究,画面以视觉效果为主要目的,也可用于创作前的局部草稿练习和素材的收集。传统素描不仅研究绘画的基本法则,而且研究艺术的规律和表现,对创造力的培养至关重要,对艺术家造型观念的形成和审美意识的培养起着重要的作用。

1.1.4 素描的种类

① 依照地域,素描可分为欧式素描、俄式素描、东方式素描(图1-1-2至图1-1-5)。

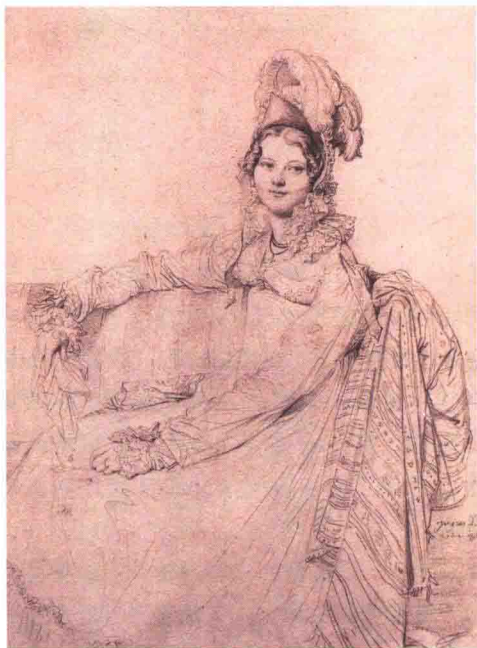

图1-1-2 安格尔 欧式素描

图1-1-3 荷尔拜因 欧式素描

图1-1-4 俄式素描

图1-1-5 吴道子 东方素描

② 依照题材，素描可分为静物素描、人物素描、风景素描（图1-1-6、图1-1-7）。

③ 依照表现方法，素描可分为光影素描、结构素

描、意象素描（图1-1-8至图1-1-10）。

④ 依照风格概念，素描可分为写实（再现）素描、写意（表现）素描（图1-1-11至图1-1-13）。

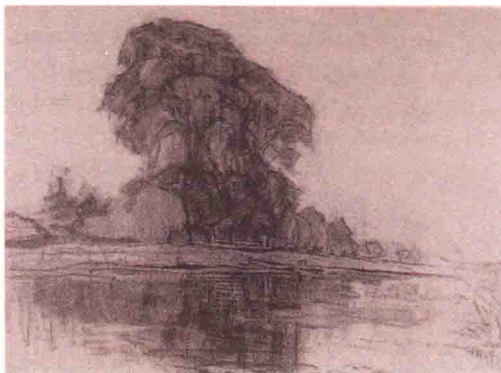

图1-1-6 蒙德里安 风景素描

图1-1-7 布雷沃 静物素描

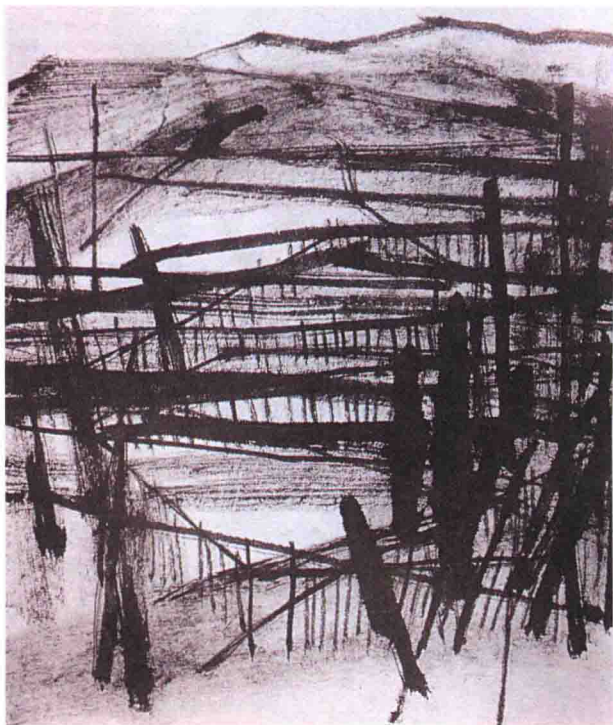

图1-1-8 陈守义 意象素描

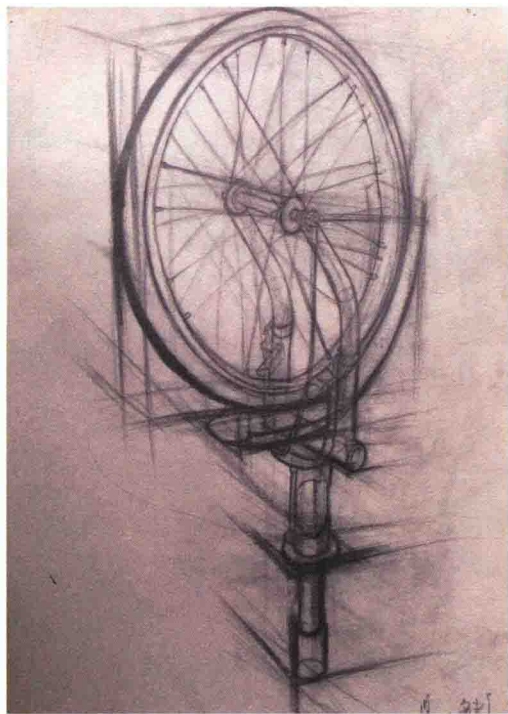

图1-1-9 杨天麟 结构素描

图1-1-11 弗洛伊德 表现素描

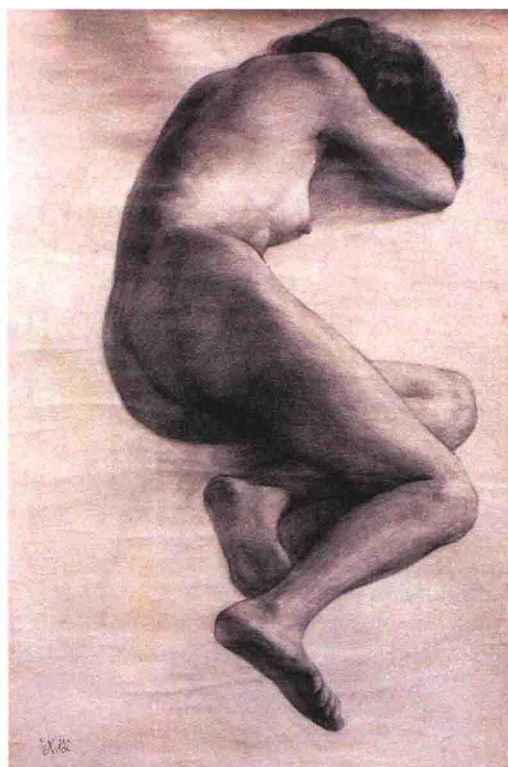

图1-1-10 钱骏 光影素描

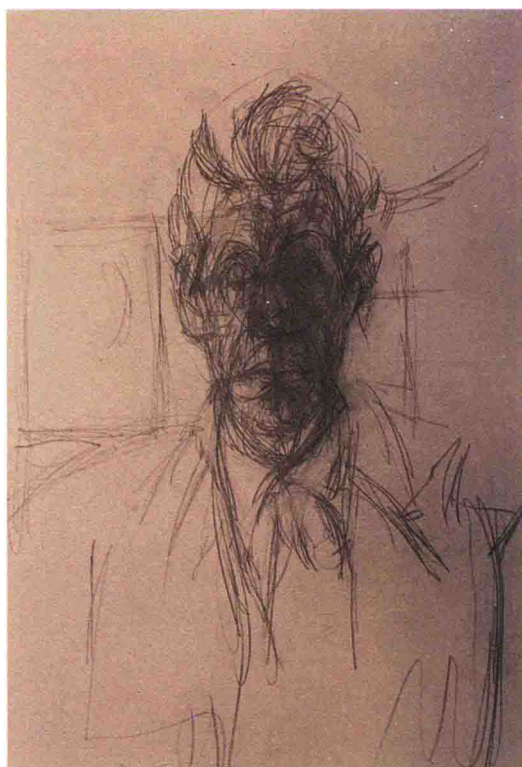

图1-1-12 贾科梅蒂 表现素描

图1-1-13 门采儿 写实素描

1.2 素描的教学任务

素描教学是艺术院校造型基础教学中一门极重要的必修课。素描教学水准的高低,直接影响到学生所具备的造型能力和创造能力。正是因为素描教学在艺术院校中的重要地位,所以关于素描教学的研究与讨论,曾经引起了众多专家和学者的重视。自20世纪20年代西方素描教学的方法引入我国之后,几代中国艺术家为这项事业的发展作出了杰出的贡献,经过几十年的努力,涌现出一大批有杰出成就的素描教学专家,一大批研究素描教学的专著,一大批杰出的素描作品,初步形成了具有中国特色的素描教学体系。

素描研究的核心是造型,素描教学的基本任务是培养和提高学生的造型能力。我们学习素描,是因为它是绘画的先导,能够培养我们基本的观察能力、绘画能力以及审美能力等。当画者学会如何在二维平面上塑造三维空间时,其所具有的观察事物与再现事物的能力便已经得到了显著提高;当其能够熟练地以素描的语汇进行表达与交流时,就会发现自己比以往更容易进入其他造型艺术的学习。

第二节 认识素描

2.1 素描发展概况

素描来自西方,隶属于欧洲绘画。我们今天所能看到的素描是由德国早期的民间木刻版画发展而来的。这种早年流行于德国的民间绘画起初只是一些出自民间作坊里的宗教题材的版画,随后在民间广泛流传。但那时素描并不作为一种独立的艺术表现形式存在,直到15世纪文艺复兴时期,人们才发现了其独特的表现魅力。在这一时期,意大利画家马萨丘、达·芬奇、米开朗基罗等人发现并运用透视学、解剖学和构图学原理,为素描表现的立体感和空间感提供了科学的依据,逐步完善了素描。从此,素描便作为

一种近乎完美的绘画形式在欧洲画坛独树一帜。

意大利文艺复兴早期,素描被看作是一切造型艺术的基础,教授方式是作坊式的,以师傅带徒弟的教学模式为主要教学手段,以临摹师傅或者大师的作品为主要的教学内容,其目的是为了培养学生准确再现客观物象的能力。波提切利是文艺复兴早期佛罗伦萨画派最后一位伟大的画家,作品里理想化的神女采用丰满优美的曲线,富有诗意,人文主义思想明显,充满世俗精神(图1-2-1)。

素描作为一种绘画形式的研究开始于13世纪。16世纪是素描的黄金时期,米开朗基罗、达·芬奇、拉斐尔、丢勒等,为我们留下了许多传世之作。

图1-2-1 波提切利 素描作品

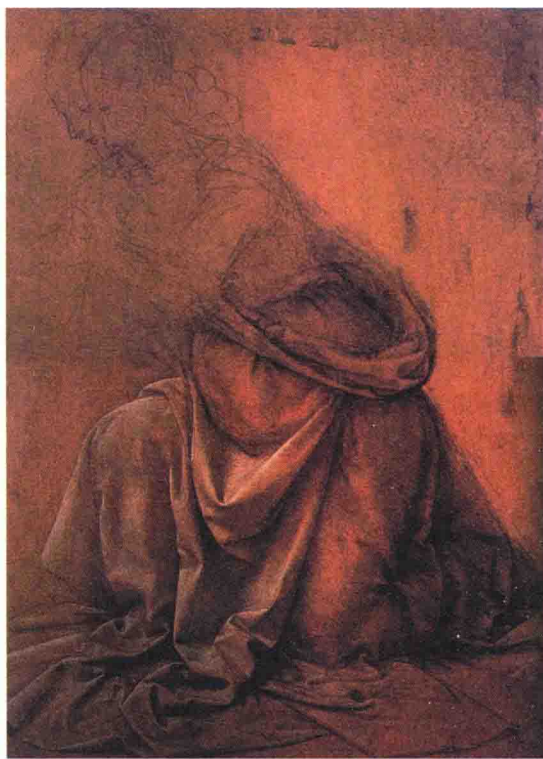

图1-2-2 达·芬奇 素描作品1

2.1.1 意大利文艺复兴“三杰”作品

艺术巨匠达·芬奇，以一幅《蒙娜丽莎》享誉全世界，成为一名不朽的艺术大师。达·芬奇是欧洲文艺复兴时代的艺术家、科学家。他一面热心于艺术创作和理论研究，研究如何用线条与立体造型去表现形体的各种问题；另一方面也同时研究自然科学，把科学的准确和艺术相互融合，成为不朽的经典。他的素描作品以精准而著称（图1-2-2至图1-2-5），他素描的成就至今依然被认为是无人超越。欣赏达·芬奇的素描作品，我们可以感受到其具有艺术家的浪漫和科学家的严谨。

图1-2-3 达·芬奇 素描作品2

图1-2-4 达·芬奇 素描作品3

拉斐尔是文艺复兴时期意大利艺坛“三杰”之一。自幼随父学画，后又学习了15世纪佛罗伦萨艺术家的作品，走上了独创的道路。他没有达·芬奇那样经验丰富、博学深思，也没有米开朗基罗的雄强伟健的英雄气概，但他却成为文艺复兴盛期最红的画家，他的风格代表了当时人们最崇尚的审美趣味。拉斐尔一生创作了不少绘画作品，还作了一些建筑设计，并为西斯廷教堂设计画稿。他的才能又表现在他创造出最合乎当时人们口味的形象风格，被称为“秀美”风格，不仅使当时的人们倾倒，而且延续了四百年之久，成为后世古典主义者不可企及的典范。

他的一系列圣母画像，都以母性的温情和青春健美而体现了人文主义思想。其中，比较有名的有《西斯廷圣母》《椅中圣母》《雅典学院》等。其素描作品《姑娘侧面像》（图1-2-6）用硬笔画成，表现了端庄秀丽圣洁的姑娘，线条的应用极其简练且表现了不同的质感。《男人体》（图1-2-7）用意大利铅笔画成，人物形体的准确、线条与明暗的对比都恰到好处。

图1-2-5 达·芬奇 素描作品4

图1-2-6 拉斐尔 素描作品1

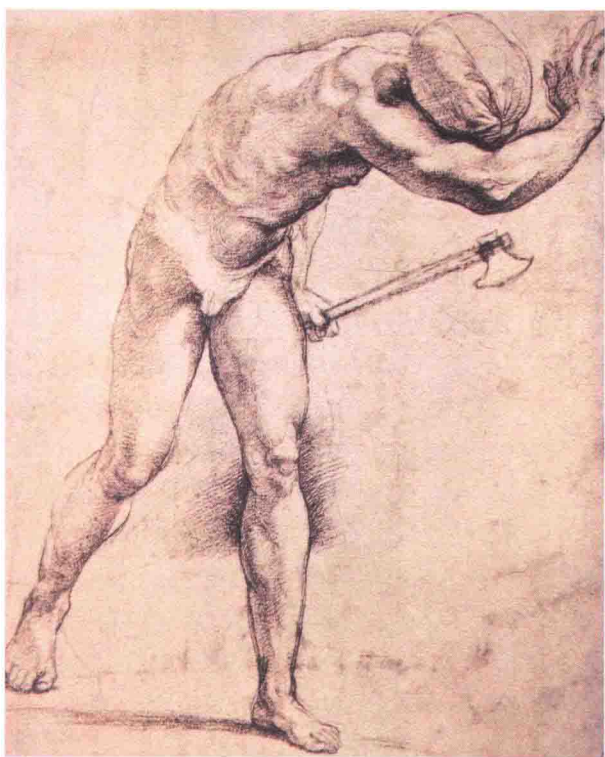

图1-2-7 拉斐尔 素描作品2

图1-2-8 米开朗基罗 素描作品1

米开朗基罗是意大利文艺复兴时期伟大的绘画家、雕塑家、建筑师和诗人，文艺复兴时期雕塑艺术最高峰的代表，与拉斐尔和达·芬奇并称为文艺复兴“三杰”。他一生追求艺术的完美，坚持自己的艺术思路，雕刻作品“大卫像”举世闻名，最著名的绘画作品是梵蒂冈西斯廷礼拜堂的《创世纪》天顶画和壁画《最后的审判》。1564年在罗马去世，他的风格影响了几乎三个世纪的艺术家。他的素描大部分是为他的雕塑和壁画创作的人体结构和人体局部素描（图1-2-8、图1-2-9）。

图1-2-9 米开朗基罗 素描作品2

2.1.2 绘画史上其他重要艺术家素描

意大利文艺复兴之后，欧洲各国都受其影响，从15世纪到19世纪在德国、法国、西班牙、荷兰和俄罗斯等国家和地区相继涌现了许多伟大的画家。其中最

著名的有丢勒、荷尔拜因、鲁本斯、安格尔、库尔贝、德加等。他们创作了很多素描、速写，这些都成为素描艺术宝库中的精品（图1-2-10至图1-2-29）。

图1-2-10 丢勒 素描作品

图1-2-12 荷尔拜因 素描作品2

图1-2-11 荷尔拜因 素描作品1

图1-2-13 布鲁盖尔 素描作品