

指南针系列教材

中国高等院校

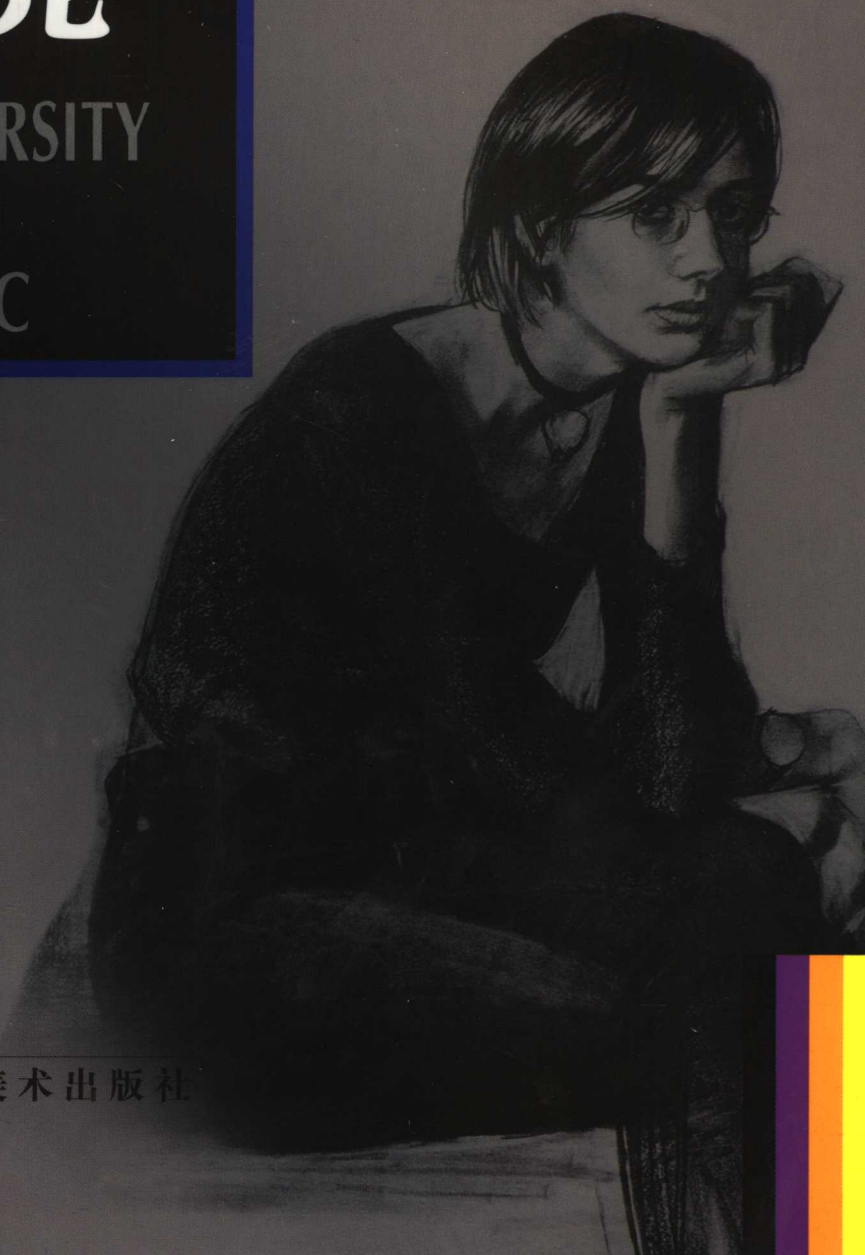
美术·设计教研大系

素描 课题研究

THE CHINESE UNIVERSITY
ARTS & DESIGN
A SERIES OF TEAC

主编	陈世和
副主编	徐文光
编著	唐军
吴维佳	陆霄虹
陈世和	吴维佳
徐文光	
唐军	
陆霄虹	

辽宁美术出版社

联合编写院校

(排名不分先后)

南京艺术学院美术学院
南京艺术学院设计学院
南京师范大学美术学院
江南大学设计学院
苏州大学艺术学院
上海大学数码艺术学院
南京艺术学院尚美分院
南通大学美术与设计学院
东南大学艺术学系
南京晓庄学院美术系
南京工业大学艺术设计学院
江苏教育学院美术学系
中国矿业大学艺术与设计学院
南京林业大学设计艺术系
徐州师范大学美术系
盐城工学院设计艺术学院
淮阴师范学院美术系
江苏大学艺术设计学院
扬州大学艺术学院
南京航空航天大学艺术学院
苏州工艺美术职业技术学院

指南针系列教材

THE CHINESE UNIVERSITY

ARTS & DESIGN

A SERIES OF TEAC

中国高等院校美术·设计教研大系

主 编 陈世和
副主编 徐文光 唐 军
陆霄虹 吴维佳
编 著 徐文光 唐 军 陆霄虹
吴维佳
辽宁美术出版社

课题素描研究

中国高等院校美术·设计教研大系

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 李兴威 张东明 洪小冬 王易霓

总 编 审 李兴威 张秀时 王 申
邓 濯 靳福堂 吕嘉惠

整体设计统筹 张东明
封面总体设计 杜 江
版式总体设计 苍晓东
印 制 总 监 洪小冬 鲁 浪 徐 杰

编辑工作委员会

主 任 王易霓
副主任 申虹霓 王 嵘 李 彤 刘志刚 彭伟哲
委 员 张广茂 光 辉 姚 蔚 金 明 孙 扬
侯维佳 罗 楠 苍晓东 肖建忠 童迎强
郭 丹 杨玉燕 宋柳楠 林 枫 李 赫
邵悍孝 肇 齐 关克荣 严 赫 刘巍巍
刘新泉 刘 时 张亚迪 方 伟 孙 红
鲁 浪 徐 杰 薛 莉 侯俊华 张佳讯
关 立 冯少瑜 张 明

图书在版编目 (CIP) 数据

素描课题研究 / 陈世和编著. — 沈阳: 辽宁美术出版
社, 2005.9
(中国高等院校美术设计教研大系)
ISBN 7-5314-3282-X

I. 素… II. 陈… III. 素描—技法 (美术)—教
学研究—高等学校 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 069505 号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001
印 刷 者: 辽宁省印刷技术研究所
发 行 者: 辽宁美术出版社
开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16
印 张: 8.5
字 数: 36 千字
印 数: 2501—4500 册
出版时间: 2005 年 9 月第 1 版
印刷时间: 2006 年 12 月第 2 次
责任编辑: 彭伟哲 肇 齐
版式设计: 肇 齐
责任校对: 张亚迪 方 伟 孙 红
定 价: 27.00 元

邮购部电话: 024-23414948
E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn
<http://www.lnpgc.com.cn>

前言

PREFACE

当我们把美术院校所进行的美术教育当作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，则非有“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包含了两个方面的含义：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、设计理念等等这些由“虚”而“实”却属于艺术教育的精髓，融入到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，我们根据国家对美术教育的精神，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）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《中国高等院校美术·设计教研大系》。教材是无度当中的“度”，是规范，也是由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。在这个意义上说，这套教研大系在国内具有填补空白的作用，是空前的。

《中国高等院校美术·设计教研大系》编委会

指南针系列教材

中国高等院校美术·设计教研大系

学术审定委员会

主 任	陈世宁	南京艺术学院	院长
	阮荣春	上海大学艺术研究院	院长
副主任	周京新	南京艺术学院美术学院	院长
	乌烈炎	南京艺术学院设计学院	副院长
	过伟敏	江南大学设计学院	院长
	李向伟	南京师范大学美术学院	院长
	钟星明	上海大学数码艺术学院	院长
	张承志	南京艺术学院尚美分院	院长
	廖 军	苏州大学艺术学院	院长
	万书元	东南大学艺术学系	副主任
	顾森毅	南通大学美术与设计学院	院长
	王承昊	南京晓庄学院美术系	主任
	华龙宝	江苏淮阴师范学院美术系	主任
	薛以平	南京工业大学艺术设计学院	院长
	张广才	江苏教育学院美术学系	主任

委 员 (以姓氏笔画为序)

尹 文	王 平	王志明	王雨中	王晓岗
王继安	孔六庆	尤天虹	尤景林	仇高驰
叶 苹	田晓冬	刘 佳	刘 赦	刘灿铭
吕凤显	吕美利	庄 磊	何 莉	吴可仁
吴建华	吴晓兵	吴耀华	张友宪	张连生
张新权	李 华	李 波	李超德	束新水
杨建生	杨振廷	沈行工	陆庆龙	陆霄虹
陈见东	陈世和	陈维新	单德林	周燕弟
季嘉龙	范 扬	范友芳	姜竹松	胡国英
贺万里	钟建明	唐 军	徐 卫	徐 雷
徐文光	徐海鸥	钱志扬	顾 平	高柏年
康卫东	曹生龙	盛梅冰	黄 海	曾维鑫
程亚明	署曙光	穆 静		

目录

CONTENTS

概 述

第一章 素描概论

第一节 素描的概念和训练的目的	009
第二节 素描的发展史及主要风格流派	010
一、西方素描	010
二、俄罗斯素描	010
三、中国素描	010
第三节 素描的基本要素	032
一、点、线、面、体之间的转换关系	032
二、素描的物质性——立体结构与色度	034
第四节 学习素描的方法	035
第五节 素描媒介与材料及其使用技法	036
一、基本媒介与材料	036
二、简单介绍几种主要媒介与使用技法	036

第二章 静物写生

第一节 几何形态的静物组合	039
第二节 自然形态的静物组合	041
一、固有色与画面黑白关系	041
二、质地与恰当表现（异质同构）	041
三、质地与固有色	042
四、媒介、材料与质地	042
五、质地与画面情景关系	042
六、自然真实与绘画真实	042
第三节 有环境衬托的静物组合	044
一、空间对象的选构与重构	044
二、空间的解构——真实空间与画面空间	044
三、空间组合的抽象现象	044

第三章 风景写生

第一节 自然景物	048
第二节 可见地平线的乡村风景	051
第三节 注重透视变化的城市风景	053
第四节 表现中国文化内涵的园林风景	054

第四章 石膏人像写生

第一节 灯光下的头像练习	065
第二节 自然光下的头像练习	067
一、自然光下塞内卡头像	068

二、自然光下布鲁特斯像	069
三、自然光下莫里哀胸像	070
四、自然光下拉奥孔半身像	071
五、自然光下大卫头像	072

第五章 人物肖像写生

第一节 头像	074
一、骨骼结构凸现的老人头像	075
二、结构清晰的男青年头像	076
三、柔和圆润的女青年头像	077
第二节 半身像	079
一、穿汗背心的男子半身像	079
二、穿运动衣的女青年半身像	081
三、穿职业装的半身像	084
四、少数民族人物半身像	087
第三节 全身像写生画法	090
一、训练课题	090
二、全身像写生要求	090
三、全身像写生画法	090
四、作品赏析	093

第六章 人体写生

第一节 男人体	104
一、站姿男子裸体全身像	104
二、其他动态的男子裸体像	104
第二节 女人体	114
一、卧姿女子裸体全身像	114
二、站姿女子裸体全身像	116
第三节 其他人体的动态和表现手法	121

概述

CONTENTS

对于每一位立志于视觉艺术的读者来说,素描学习是进入艺术殿堂的必经之路。我们知道,没有一本教科书可以取代真正的作画体验。因此,本书的目的在于为实际的作画体验提供有效的补充。在开始素描课程学习之前,读者能够通过本书对素描艺术的历史、语言、技巧及其他相关知识有更多的了解;在课程学习过程中,本书也能够成为读者加深理解绘画教师指导,巩固知识及拓宽视野的“课外辅导员”。

本书的主要目标读者是高等美术院校的学生,因此本书在编排上突出了与高校课程同步的特色,不仅在单元的设置上,而且在每一单元中课题的设置上都力求循序渐进,对素描绘画能力每一方面的训练都作了全面的设计。内容方面,本书不仅安排了重要的素描绘画技法教学部分,还将艺术理论穿插在每一个章节中;所以,通过本书的学习,读者将在充分理解素描知识的基础上基本了解绘画和美术的概貌。

这本教科书作为一套完整的进程从某种意义上说也是一个创作的过程——从简单的绘画符号开始,到分析、阐述、范例、评价及精心的改进,沿着一系列步骤展开。第一部分本书对基本概念、历史、流派等基本知识作了清理;第二部分从“静物写生”开始到“人体写生”结束,立足实践,对实际作画过程中学生的常见问题和困难、解决方案,应该达到的目标以及素描艺术表现的可能性等分别作了阐述——从实践到理论,引导读者体会“这就是素描”。

由于本书每一个单元都相对独立,因此也可以被灵活的用于不同的教学安排,读者可以通过重新安排单元来更好的满足自己的学习计划和学习方式。教师也可以自行安排每一课程的学习时间和绘画时间。

这本书是多位编者共同努力的结果,希望本书能够让读者爱上素描,爱上艺术。

石膏像写生 军强

第 1 章

素描概论

本章要点

本单元着重对素描的概念、训练目的、发展史及主要风格流派、素描的基本要素、学习方法和媒介材料及其使用技法进行系统讲解。

第一节 素描的概念和训练的目的

什么是素描？素描的概念有很多种。我们可以从素描所使用的工具上来定义，比如素描是“由木炭、铅笔、钢笔等，以线条来画出物象明暗的单色画，称作素描。素描是一切绘画的基础，这是研究的过程中所必须经过的一个阶段”（《艺术家杂志》，《论素描》——萧如松）。或者从素描所造成的效果上来定义，“素描通常意味着可于平面留下痕迹的方法，如蜡笔、炭笔、钢笔、画笔、墨水及纸张，其他还包括湿润的陶土、沾了墨水的布条、金属、石器、容器或布的表面所造成的磨损”（《艺术视觉百科全书》）。还可以素描作为一种艺术手段的功用上来定义，“素描是一种正式的艺术创作，以单色线条来表现直观世界中的事物，亦可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式。它不像绘画那样重视总体和彩色，而是着重结构和形式”（《大不列颠百科全书》）。

总的来说，这些不同的定义符合我们通常的经验：素描应当是一种单色画，线条是素描作品中最常用的表现形式，素描不仅是其他造型艺术的必需的基础，它自身也是一种富有魅力的独立的艺术形式。确实，素描具备了自然律动感，观者从欣赏过程中可感受这一点。不同的笔触营造出不同的线条及横切关系，并包括节奏、主动与被动的周围环境、平面、体积、色调及质感。

为什么要学习素描？首先，从定义中我们知道素描是其他造型艺术的必需的基础，尤其是水彩、油画、版画、雕刻（浮雕）。另外对艺术设计，也是画草图的必要基础，素描虽然被视为是二度空间的艺术，不需要颜色

及第三度空间，却也同时暗示了这两者。因此，素描可以被认为是艺术家从造型艺术角度研究自然规律的有效而便捷的手段，也是艺术家探索艺术规律的简洁的方法。我们要深刻理解传统艺术就要学习传统绘画素描方式。通过素描训练，我们能为将来专门学习各种造型艺术做好充分的准备，获得从事专业艺术工作所需的基本能力。这些能力包括：透视知识的运用能力、处理体积和空间关系的能力、理解形体结构和解剖结构的能力、审美能力、整体观察能力、对不同对象的表现能力、持久的记忆能力和丰富的想象能力等。有了这些能力，我们就可以轻松实现“所想即所得”。在这一点上，本书针对素描的各种形式（全因素素描、结构素描、表现性素描、用于设计及建筑的素描等）作深入研究，探究理解素描本质，提高我们素描的表现能力，为读者今后的专业学习打下全面的、坚实的基础。

其次，素描不仅是学习绘画的基础，作为一门独立的艺术，具有独立的地位和价值。素描可以是画家工作的最后成果，也可以作为复制或摹写的基础，但以它的性质而言，它是独特的。早期素描只是一种技术准备。在作画时往往预先勾出轮廓作为草稿，然后用色彩渲染，当艺术作品完成时，素描稿常被掩盖或销毁。到14世纪末，素描不再仅是附属品，而成为一门独立的艺术。它有着广泛的表现范畴：能表现体积、空间、深度、质感和动作。文艺复兴以后，素描已不仅只有实用地位，而是成为能代表人类创作能力的艺术品。所以，素描不应是机械的点、线、面的组合，而是动态的、富有

节奏的、极具情感和创造力的个性表达。一幅好的素描作品本身就是一件独立的艺术品。由于它使用的工具较为简便,又是在较短的时间内完成的,因此,往往比经过很多加工的绘画作品更直接地传达作者瞬间的灵感和激情,提取所画对象的生动气韵。在一些素描杰作中,能得到在其他画作中不易领略到的那种直觉的艺术感受。因此,学习素描同样也是在学习一种艺术形式,一种能充分表达自己思想、情感的独特语言。

第二节 素描的发展史及主要风格流派

素描是怎样形成的?人类最早试图在石壁上再现生活中所见到的物象的“造型”活动是从素描开始的。

素描是人类造型艺术活动中最早的、最基本的形式。原始人的岩洞壁画就其造型功能远胜于色彩功能从这一点来说,素描伴随人类漫长的进化过程,在二维平面上再现三维立体物象的艺术探索从未停止。人类不断总结艺术经验,形成了相对一致的表现手法和审美规则。最简便的方式之一,是用最少的颜色来表现对象,这就是广义的素描。用单色线条表现对象的外形,是人类视觉文化进步的一个标志,因为它必须将有色的、立体的对象抽象为单色的、平面的线条,实际上就是在平面上重新构造对象。狭义的素描,也就是我们现在在素描课上研究的素描,是从意大利文艺复兴时期开始的。在西方,直至中世纪以前,素描基本上是以草图的形式出现,处在从属于壁画等画种的地位。素描成为独立的艺术形式是从14世纪末开始的。起初是在意大利以习作、临摹作品、速写的形式出现,开始逐步体现出画家的个性。到15世纪,阿尔卑斯山以北的国家产生了严密、细部精确的素描风格。而文艺复兴时代的北意大利画家则注重速写和习作,作品具有描绘比较自由和概括的特征,中期意大利画家则更多地用肯定的线条勾勒轮廓,此时素描开始成为工场授徒的教学手段。从此,科学被引进了艺术,素描形式、风格日趋多样化,各种流派异彩纷呈。随着时代发展,由科技革命带来的各种新发明:印刷技术、照相技术、电影技术、电视技术和数码技术,创造了无限发达的视觉资讯,在拓展思维、挑战视觉传统的同时也为素描语言发展提供了更多可能性。

素描有哪些主要风格流派?

一、西方素描

文艺复兴古典主义时期,狭义的素描产生了,因为这个时候素描成了一种教学手段。在意大利,文艺复兴三杰(达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗)毫无疑问是素描艺术大师。德国画家丢勒精于各种素描技巧,在版画

中甚至可以明显地见到他运用清晰的线描方式作画的特点。16世纪德国画家荷尔拜因严谨、扎实的素描风格影响了德国、英国、法国、荷兰等国画家。勃鲁盖尔则直接继承了丢勒的风格。17世纪意大利的卡拉奇兄弟创办的美术学院将风景素描推到了一个高峰。18世纪意大利的提埃波罗创造了钢笔加晕染的素描。西班牙画家戈雅则长于“红粉笔、毛笔”素描。从18世纪末到19世纪初,线的重要性重新得到强调,安格尔严谨的铅笔素描成为新古典主义素描的典范作品。稍后的德拉克洛瓦则画得比较奔放。杜米埃更是在光线、气氛、人物性格上有很高成就。印象主义画家如德加等人的素描对光、运动和人物动作的韵律有深入的研究。到了20世纪西方素描的草图功能大大减弱,而逐渐成为完全独立的画种,线条自身的意义被提到很高的地位。毕加索的素描抛弃了古典素描的造型观念,使素描有了更加自由的发展空间。

二、俄罗斯素描

18世纪彼得大帝执政,实行了一系列的改革措施。在俄罗斯经济发展和欧化的过程中,西欧宫廷艺术给俄国带来影响。18世纪中叶,俄国建立了皇家美术学院,聘请了法国人为教师,这时期以古典主义艺术为主导。19世纪上半叶,俄罗斯美术在肖像、风景、历史等题材方面有了新的发展,同时出现了讽刺和揭露时弊的现实主义艺术。19世纪下半叶,是俄罗斯巡回画派繁荣昌盛的时期,克拉姆斯柯依、列宾、苏里科夫、谢洛夫等杰出的艺术家的素描各具特色,是俄罗斯19世纪下半叶现实主义美术的代表。19世纪末,契斯恰科夫创立了俄罗斯独特的素描教育法,形成了成熟的俄罗斯现实主义绘画教育体系,对俄罗斯美术和中国美术产生了深远的影响。

三、中国素描

西方人认为,纯素描在远东极负盛名,多数的中国及日本艺术家都只作所谓的毛笔素描,他们不采用不透明的颜料,而以直接的笔触造成整体。我国的山水、兰竹、花鸟、水墨画,完全是一种素描,虽然寥寥几笔,但是气韵生动、自由潇洒。

早期中国绘画十分强调线的作用,在新石器时代的陶器上就已出现运用单色线描的方式。汉代则出现了以线为特征的壁画,但直到魏晋南北朝、隋唐时代才大量出现典型的中国特征的卷轴画。白描这种独特的素描形式,自此逐步萌芽。“白描”是古代绘画填色之前的稿子,至盛唐,“白描”升华为独立的艺术形式。吴道子首开“白描”创作之先河,以线勾勒壁画的道释人物,宋代李公麟则正式确立了白描的形式,影响深远。鸦片

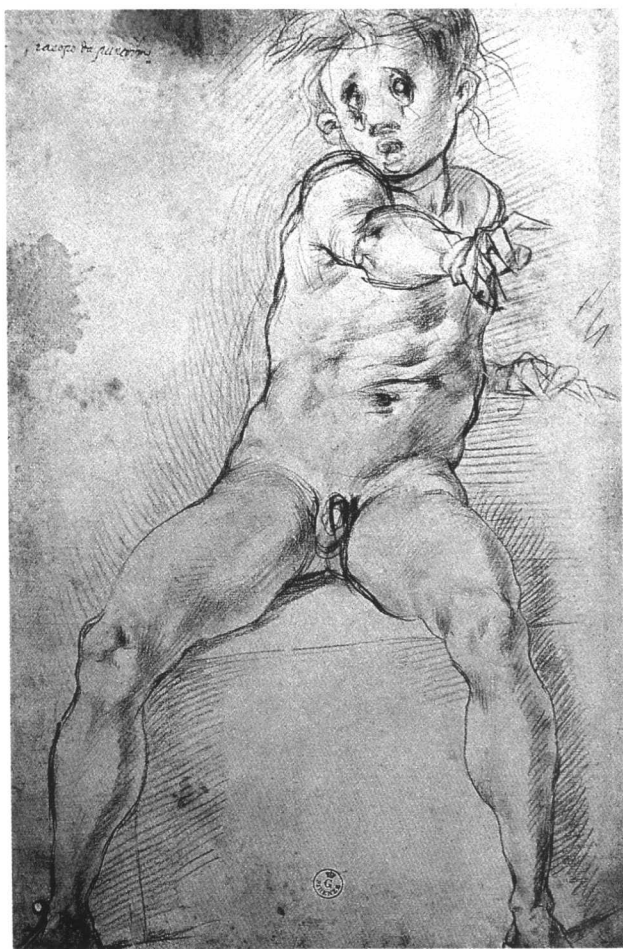
战争之后,在“西学东渐”之风的影响下,中国的艺术家纷纷到西欧和日本留学,学习西方的绘画技巧,西方的素描开始传入中国,从而推进了中国近现代美术的发展,逐渐形成了有中国特点的素描风格。在中国近代绘画的早期改良者看来,中国绘画最大的缺陷,一是缺乏造型,二是缺乏色彩。因而,引进西方绘画的努力也正是在这两方面。“素描”和“色彩”的两分恰恰反映了这种努力的结果。所以无论是倡导“写实主义”的徐悲鸿或“调和中西”的林风眠都强调素描是绘画甚至造型艺术的基础。20世纪50年代后,中国艺术开始向前苏联学习,苏派素描风格成为当时的主流风格。20世纪80年代改革开放之后,大量西方思潮开始涌入中国,西方现代艺术呈现的多种绘画风格,在中国都得到了迅速发展。

青年男子 安格尔

侧面女子肖像 凡·高

人体 蓬多尔莫

画家的母亲 丢勒

阿波罗的习作 拉斐尔

自画像 丢勒

扎头巾的女子 费欣

肖像 荷尔拜因

公共女子浴室 丢勒

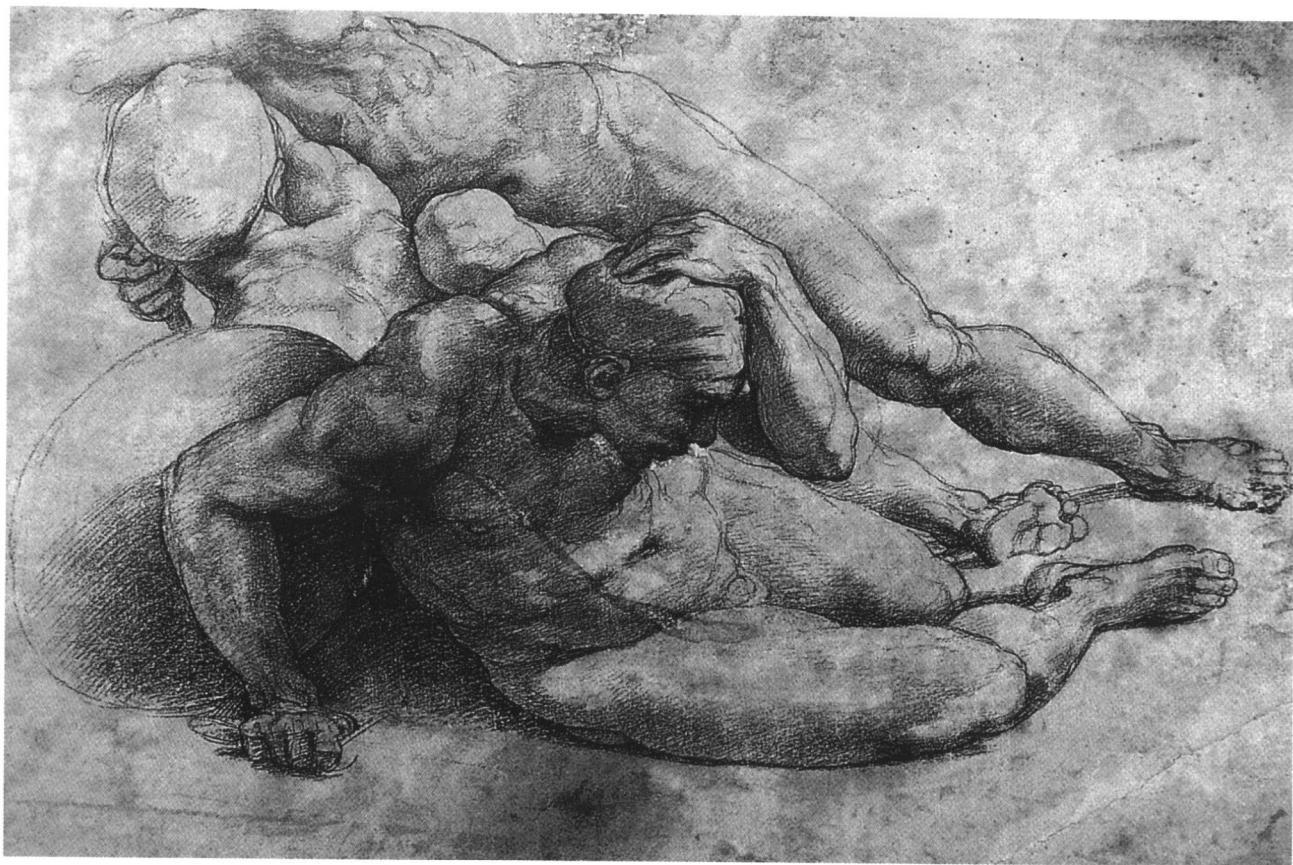
咖啡屋音乐的歌手习作 德加

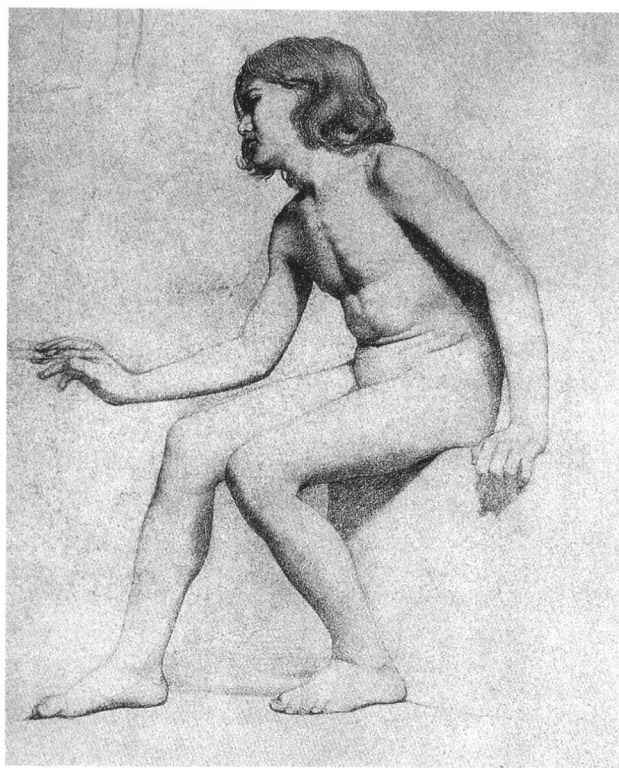
男子头像 达·芬奇

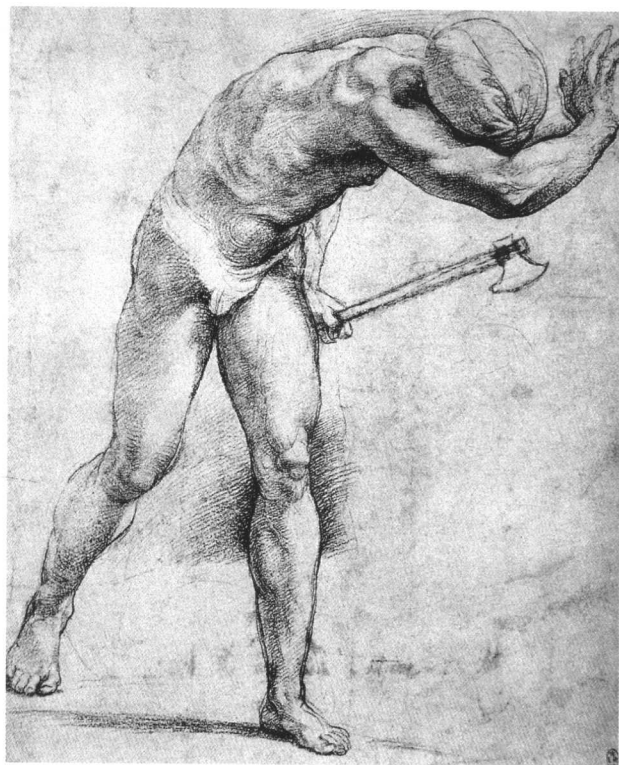
圣母像 达·芬奇

人体 拉斐尔

男孩 德加

人体 拉斐尔