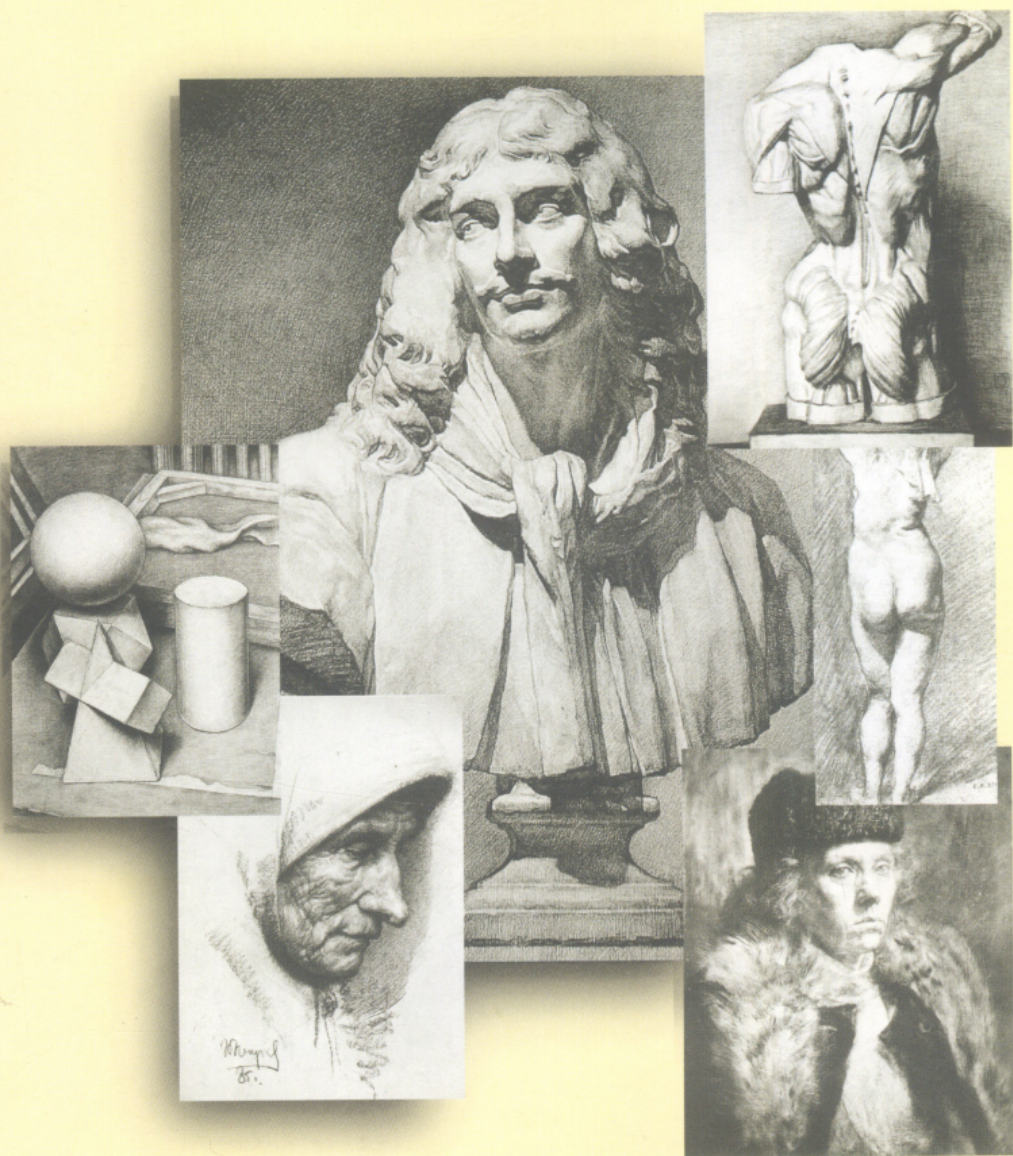

中等职业技术学校试用教材

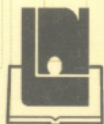
素描

SU MIAO

广东、北京、广西中等职业技术学校教材编写委员会 组编

岭南美术出版社

责任编辑：陈展东
鲁凯林
封面设计：鲁凯林
责任技编：陆建豪
责任校对：虞向华
梁文欣

工艺美术专业系列书：

《设计基础》

《美术字设计基础》

《设计艺术概论》

《色彩》

《素描》

《速写》

《创作与欣赏》

《装饰画》

《工业产品设计》

《包装装潢与广告设计》

《环境艺术设计》

《电脑美术设计》

ISBN 7-5362-2804-X

9 787536 228047 >

ISBN7-5362-2804-X

定价：20.80元

中等职业技术学校试用教材

素描

广东、北京、广西中等职业
技术学校教材编写委员会 组编

岭南美术出版社

前 言

以电子信息技术为特征的知识经济已遍及人们生活的每个角落,科技进步日新月异。数据表明,20世纪80年代初期,一项技术的寿命大约为30年;到90年代,技术寿命变为10~15年;进入21世纪,一项技术仅1~3年就将走下历史舞台。知识经济呼唤现代技术和大批德才兼备、具有专业技能、创新意识、创业能力、能参与市场竞争的现代人才,这给为经济社会发展提供智力和人才支持的职业教育带来了机遇和挑战。当我们站在更高的起点和层面上审视我们过去的职业教育的时候,我们会发现,2~3年的教育周期,至多仅能使受教育者掌握1~2项甚至仅仅1项专业技术的传统中等职业教育,远远不能适应知识经济发展的要求,观念、制度、教学内容、教学方法、教学手段等方面的改革已迫在眉睫。

当知识经济不断敲打21世纪大门的时候,广东、北京、广西三省市区的职教同行,决定以教学内容的改革为核心,从课程改革和教材建设入手,编写一套依托三省市区支柱产业、糅合当今世界最新科技成果、体系完善、内容先进的中等职业学校教材,以现代的课程体系和教材,推动职业教育教学内容、教学方法、教学手段的改革,以专业建设的现代化,推动职业教育的现代化。在20世纪的最后一年,这套书终于面世了。

本套教材遵循“宽基础,重技能,活模块”和“一纲多本”的原则,在组织有关专家、学者审定教学大纲、教学计划的基础上,由三省市区近200名专家、学者及教学第一线的资深教师编写,各专业课教材并经有关大中专院校教材研究专家,以及有关行业专家、技术人员审定,具有系统性和权威性;本套教材保持了传统教育的基础性的特色,又注意吸纳当今世界先进技术、最新科技成果,结合三省市区产业结构优化升级的实际,不断修订完善,因此具有实用性、科学性和先进性。

经过多年的试用后,编委会根据教育部新颁发的中等职业学校的课程教学大纲,结合全面实施国家九年义务教育和普通高中教育新课程标准,以及三省市区社会经济发展和中等职业教育的实际,于今年进行了全面的修订。但书中仍有不完善之处,敬请专家和广大读者批评指正。

广东、北京、广西中等职业学校

教材编写委员会

2005年5月6日

说 明

根据广东、北京、广西三省市区中等职业技术学校试用教材编写委员会确定的教学大纲和教学计划，我们编写了工艺美术专业系列教材之一——《素描》。

该书将就学生在学习素描阶段所遇到的一些问题，采用图文并茂、由浅入深的方式进行解释，并以一些比较经典的作品为范例，让学生能从大师作品中直接领悟到素描的知识和方法。另外，为了使教材的图例不局限于“某家某法”，本书选用图片时尽量选择全国各间美术院校的优秀作品作为图例，使素描和技法知识能在不同的风格下演绎，让学生在教师的引导下进行比较，取各家之长，充实和提高自己。书中附有丰富的素描步骤图，也是该书的特点，它可以使学生在学习的过程中将每个步骤了解得细致明了，易懂易学，为学习素描和未来的发展打下扎实的基础。

本书由特级教师关荫沛主编，陈永忠编写，广州美术学院长期从事基础教学的李正天老师审稿。此外，广州市工艺美术职业高级中学、广东省教育厅职业与成人教育处对本书的编写给予了大力的支持，在此表示衷心的感谢。

对于本书的错误和不足之处，恳请广大师生、读者批评指正。

工艺美术专业教材编写组

2003年3月

目 录

基础素描价值概说	(1)
第一章 造型意识的培养	(3)
第一节 观察方法	(4)
第二节 分析方法	(6)
一、几何形切割法	(6)
二、明暗归类法	(7)
三、情感制约法	(8)
第三节 作画方法	(11)
一、从大形入手, 整体推进	(11)
二、从光影入手, 整体推进	(12)
三、从一点入手, 局部推进	(13)
第二章 造型因素	(15)
第一节 点	(16)
一、起稿阶段的端点与分割点	(16)
二、转折点与切割点	(18)
三、高点与低点	(19)
四、实点与虚点	(20)
第二节 线	(21)
一、直线与曲线	(21)
二、结构线与辅助线	(23)
三、内轮廓线与外轮廓线	(24)
四、实线与虚线	(25)
第三节 面	(27)
一、直面与曲面	(27)
二、纵面与横面	(28)
三、转面与折面	(29)
四、实面与虚面	(30)
第四节 体	(31)
一、球体与方体	(31)

目 录

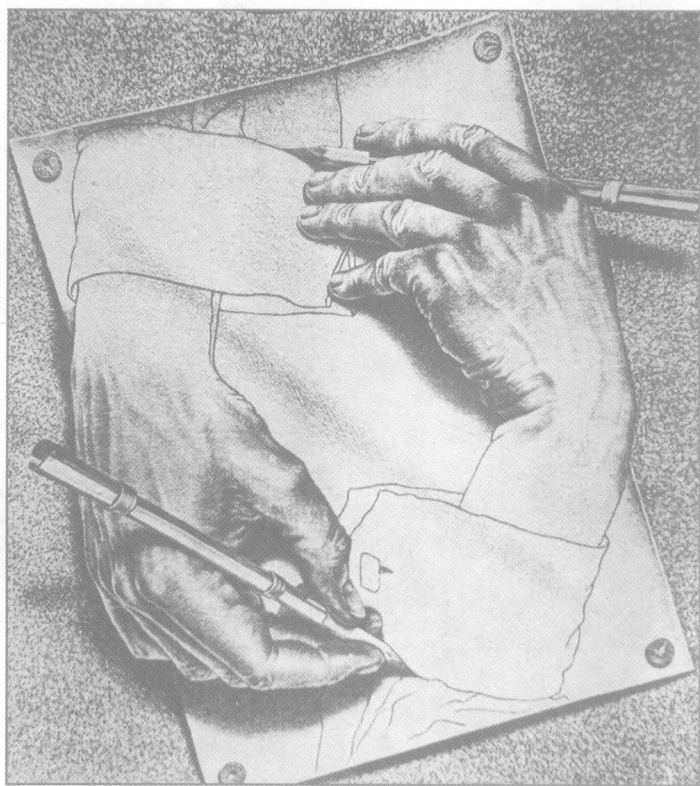
二、重叠与穿插	(32)
三、连接与组合	(33)
第五节 光线与明度	(35)
一、亮调	(35)
二、灰调	(36)
三、暗调	(38)
第三章 科学的规律	(39)
第一节 比例	(40)
一、头部比例	(41)
二、躯干比例	(42)
三、上肢比例	(43)
第二节 透视	(44)
一、透视原理	(44)
二、透视原理中的几个基本概念	(45)
三、透视变化的基本规律	(46)
第三节 结构	(48)
一、结构的概念	(48)
二、眼、耳、口、鼻的结构特征	(48)
三、头部的结构特征	(54)
四、颈部的结构特征	(62)
五、躯干的结构特征	(64)
六、手臂的结构特征	(70)
七、手部的结构特征	(77)
第四节 画面构成	(82)
一、实形与虚形	(82)
二、正形与负形	(83)
第四章 造型能力	(85)
第一节 造型能力的培养	(86)
一、以线构成的方法	(86)
二、以明暗构成的方法	(89)
第二节 举例、实践	(95)
作品欣赏	(129)
参考书目	(191)

基础素描价值概说

素描是造型艺术的基础，而素描教学的根本目的在于训练学生的认识能力、观察能力、造型能力和创造能力。随着时代的发展，作为造型艺术基础训练的素描教程也在不断地发展，现代绘画样式的拓展，人类思维模式的更新，使绘画艺术由单一的模仿写实性向多元的表现性、抽象性发展，作为绘画基础语言的素描面对现代绘画的发展，不能不重新审视自身的体系、结构与发展方向。同时，也对目前现代素描教学提出了具有挑战性的课题。作为职业中学基础素描教材，如何从已有的传统中总结出具有生命力的、合理性的方式和方法，概括其规则和样式，探寻其目的，以求达到素描训练的有效性和学生整体素质的提高，便是今天素描教学的根本目的。

第一章

造型意识的培养

画画的手

〔荷〕埃歇尔

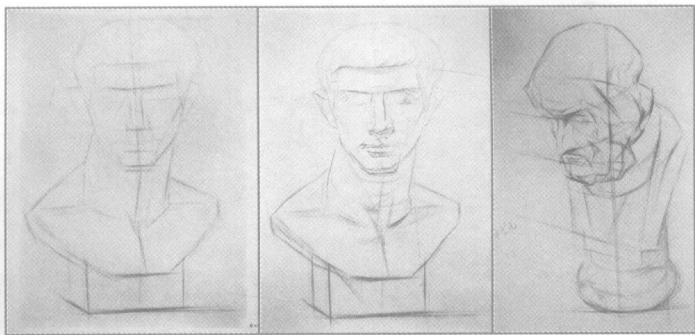
第一节 观察方法

德加：“素描画的不是形体，而是对形体的观察。”

整体观察才能获得整体的分析和整体的表现，而视线的运动和跳跃是获得整体观察的依据。它的方法有：

- 联系地看
- 连续地看
- 参照地看
- 重点地看
- 立体地看
- 归纳地看

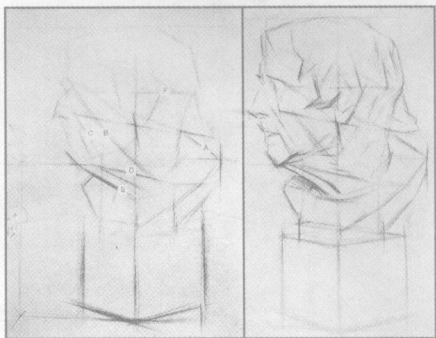
“现象学式”的观察方法是注意深层的一种看。

●联系地看

〔中〕王晓恩

坐标式的观察，横线观察，竖线观察，在这些线上的点被联系在这根线上看。

●连续地看

〔中〕王晓恩

目光在物象上的巡视，所有的点可被归类在透视上、结构线上或其他可参照的线上。

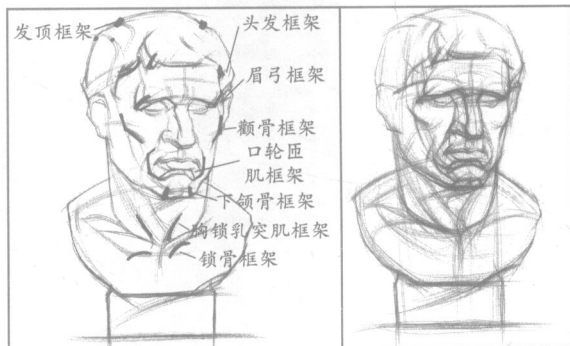

〔中〕王晓恩

●参照地看

〔中〕王晓恩

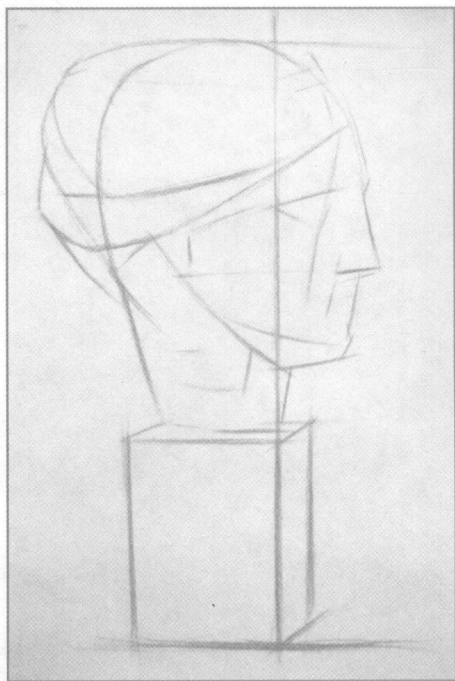
所有同一感觉的走势被参照地看。

●重点地看

〔中〕陈永忠

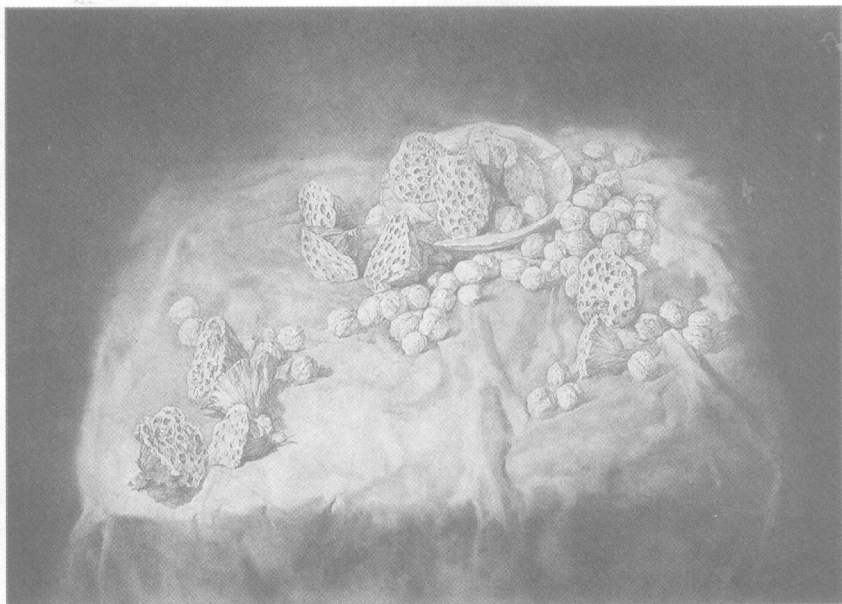
抓住关键的骨点建立起头部框架。

● 立体地看 [中] 王晓恩
面部五官的位置服从于柱体的透视。

● 归纳地看 [中] 王晓恩
将重的层次归为深的色块，剩下的是亮面的色块，然后将深的色块再分出次深灰、次灰……亮面的色块也可如此类推。

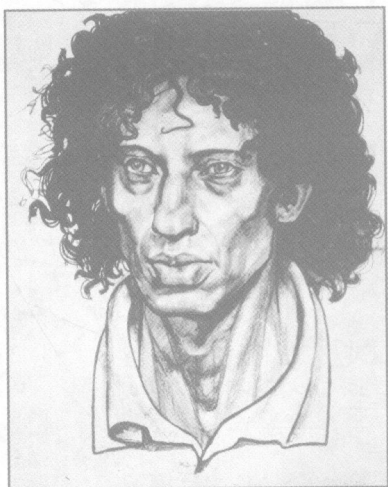

● “现象学式”地看 [中] 张福华
观察者从内心体验去感受对象，不带成见和“从零开始”的视觉体验诱发出感受与成见中的差异，而予以强调。

第二节 分析方法

一、几何形切割法

塞尚：“自然界的一切形体都是由三角体、圆球、柱体等各种几何体构成的，它打破了文艺复兴以来的明暗归类法的造型”。从此，人类对自然形体的认识把握更加概括简约。

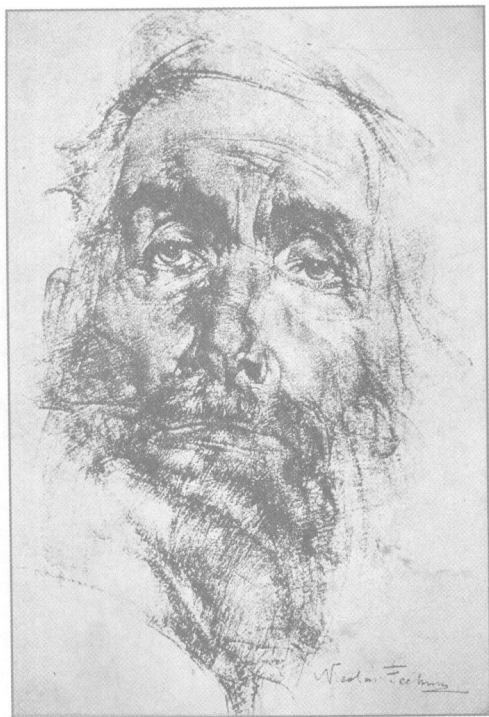

●线切割 [俄] 梅尔尼科夫工作室

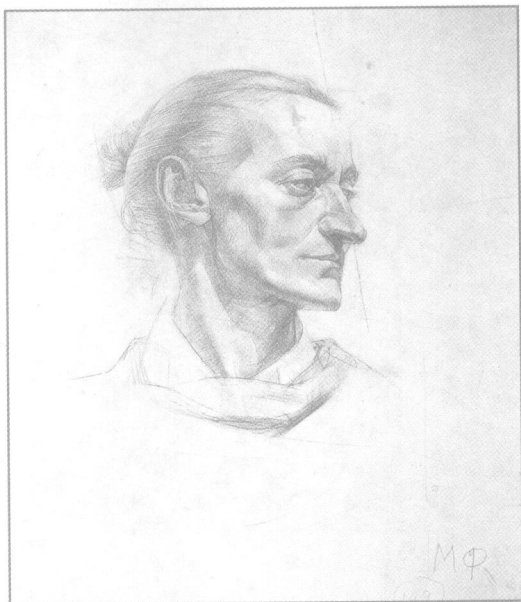
●面切割 [俄] 贝舍娃·康兹米娜

各个方向的切割线相互交接的点形成各种各样的几何形的面，面与面之间形的转折、过渡、递进形成了对形体的切割。

●线切割 [俄] 费钦

形体位置、透视的倾斜走向导致了切割形体线条的多向性。

●面切割 [俄] 阿·沃·巴赫金

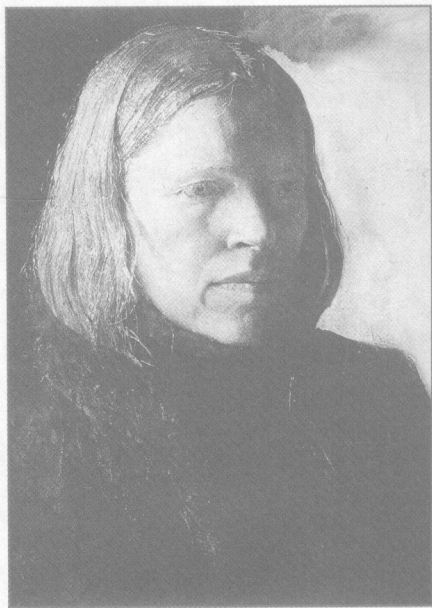
〔意〕拉斐尔

二、明暗归类法

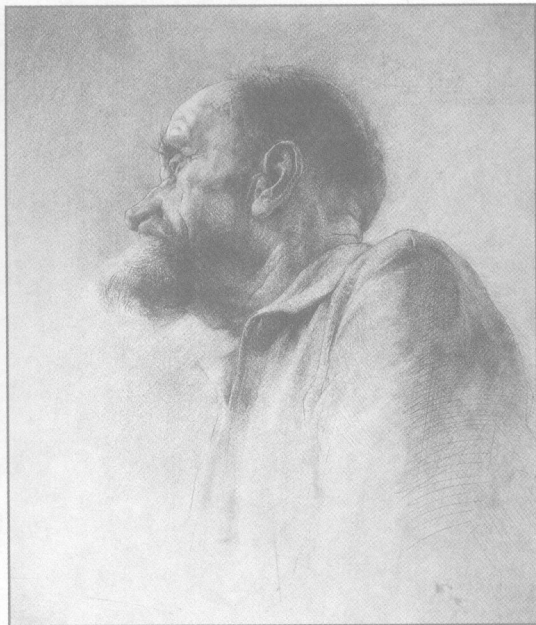
顾名思义，明暗归类法就是亮的块面层次归为一类，暗的块面层次归为一类。由于光作用在形体上，层次被归纳为五大层次(亮面、灰面、明暗交界线、反光面、投影)，这五大层次有时有秩序地分布，有时有节奏、跳跃地分布，有时均匀地穿插分布，构成了丰富多样的画面形态。

〔法〕普吕东

〔美〕怀斯

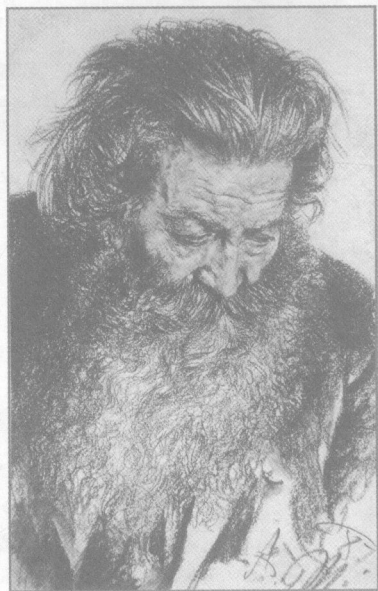

〔俄〕依·帕·奥金佐夫

三、情感制约法

1. 总体印象

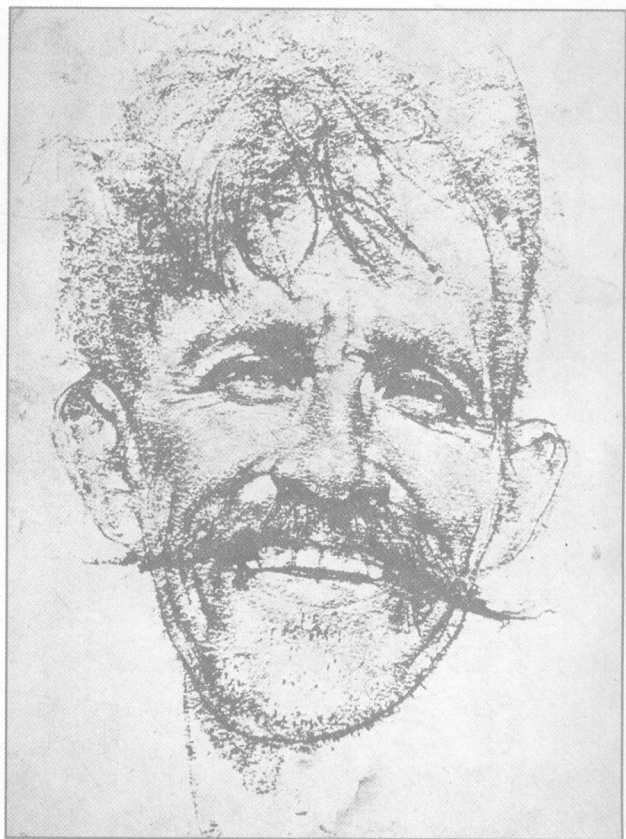
当作画者进入观察状态时，每个对象都可传达给人一种独特的总体印象，如一位老态龙钟、饱经风霜的老人给人的印象如干裂的树皮、绽破的石纹，一位天真俊秀的少女给人的印象却似一池清澈的泉水，这种总体印象启发着作画者进入宇宙间联想，为不断酝酿的情感寻找着突破口。

〔德〕门采尔

〔德〕伦巴赫

快乐喜悦的表情，与之对应的是松动锐利的中锋线。

〔俄〕费钦

圆润丰腴的形体，与之对应的是丰圆饱满的线条。

〔法〕普吕东

2. 启动点

面对对象为什么这样画，为什么强调这部分，为什么减弱那部分，不同的作画者对对象兴趣点的不同，造成画面的千差万别，即使同一作画者，由于不同的对象特征差异也会直接影响着画者对对象的感受，致使表现的切入点有所不同。

〔荷〕伦勃朗

伦勃朗不同时期的肖像，体现他在各个时期的内心历程和社会经历，年轻时的风华正茂、中年时的雍容自得、老年时的泰然自若。同时，也体现了他对“光”的执着研究。

〔荷〕伦勃朗

在不断地强调主体感受、主观表现的当代艺术中，情感制约法深深地牵引着作画者的思绪。