

21世纪高等院校
美术专业新大纲教材
21 SHI JI GAO DENG YUAN
XIAO MEI SHU ZHUAN YE
XIN DA GANG JIAO CAI

主编 / 高飞 副主编 / 李方明 鹿少君
安徽美术出版社 ANHUIMEISHUCHUBANSHE

素

描

21SHIJI
GAODENG
YUANXIAO
MEISHU
ZHUANYE
XINDAGANG
JIAOCAI

21 世纪高等院校美术专业新大纲教材

素描

主 编 高 飞
副主编 李方明
鹿少君

SU
MIAO

安徽美术出版社

21 世纪高等院校美术专业新大纲教材编委会

主 任 牛 昕 巫 俊

副 主 任 武忠平 曾昭勇

委 员 (按姓氏笔画顺序排列)

马忠贤	王 峡	王 健	王玉红
王 雷	方福颖	冯 文	叶 勇
田恒权	石祥强	刘 刚	刘 临
刘明来	刘 超	刘晓雯	江 河
李 杰	李龙生	李方明	李华旭
李功君	李四保	李永春	李锦胜
庄 威	孙志宜	孙晓玲	邢 瑜
汪 耘	汪炳璋	吴纯玉	吴同彦
何健波	季益武	陈 可	陈 林
陈 琳	陈尚勇	周宏生	易 忠
孟卫东	张 彪	张玉春	张保正
张明明	杨子龙	杨天民	杨晓军
杨晓芳	胡是平	胡 燕	赵文坛
高 飞	高 鸣	贾 否	钱 涛
陶 宇	黄 凯	黄少华	黄匡宪
黄朝晖	黄德俊	鹿少君	董可木
傅 强	傅爱国	鲁 榕	谢海涛
蒋耀辉	翟 勇	翟宗祝	潘志亮
魏鸿飞			

策 划 曾昭勇 武忠平

本 册 主 编 高 飞

副 主 编 李方明 鹿少君

撰 写 (按章节顺序排列)

高 飞	张 飏	魏 亮	潘志亮
方福颖	李方明	郭红专	鹿炳君
鹿少君	胡是平		

责任编辑 张艳新 黄 奇

装帧设计 武忠平 徐 伟

责任校对 司开江

图书在版编目 (C I P) 数据

素描 / 高飞主编. —合肥: 安徽美术出版社, 2007. 5

21 世纪高等院校美术专业新大纲教材

ISBN 978-7-5398-0929-8

I. 素… II. 高… III. 素描—技法 (美术)—高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 035059 号

21 世纪高等院校美术专业新大纲教材

素描

主 编: 高 飞 副主编: 李方明 鹿少君

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

安徽联众印刷有限公司印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 7.5

2007 年 7 月第 1 版

2007 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5398-0929-8 定价: 37.00 元

发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

敬告: 鉴于本书选用作品的部分作者地址不详, 应付稿酬敬请见书后与该部门联系: 合肥市跃进路 1 号 安徽省版权局 中国著作权使用报酬收转中心 安徽办事处。

序

发展高等院校的人文学科教育,加快高等艺术教育的发展,这是推进素质教育、调整和改进高等教育的专业结构、促进高教事业发展的需要,也是促进高校学生的全面发展的需要。随着党中央国务院关于推进素质教育决定的实施,各地高等院校重视人文学科教育、重视艺术教育的风气正在形成。目前,全省已有30余所高校开设了美术、艺术设计等专业,还有若干民办高校已经或正在筹备开办这些专业,没有开办这些专业的高校,也大都建立了艺术教育中心或艺术教育教研室,对其他专业的在校学生进行人文和艺术教育。全省高等院校的艺术教育呈现出蓬勃发展的局面,形势非常喜人。

高等院校的艺术教育是推进素质教育的重要形式,也是提高当代大学生人文素养的重要手段。我们的高校毕业生不仅要有自己的专业知识和技能,要有良好的道德品质,而且要有一定的艺术和审美的素养,要有能够欣赏音乐的耳朵和感受形式美的眼睛,要有一定的艺术表现和创造能力,这才能真正成为全面发展的人,才能适应当今社会发展的需要,从而为社会多作贡献。

在高等院校进行艺术教育,不仅要抓好普通专业的大学生艺术教育,而且要办好艺术教育的专业。要通过加强学科建设,使我们已经或正在筹备开办的美术、艺术设计或其他专业的教育水平和教学质量得到提高,从而使质量水平的提高与总体上量的扩张同步发展。这就需要加强艺术教育的科研力量,促进学术交流,重视师资培训,抓好教材建设。其中,编写出版和推广使用高校通用的艺术教育专业教材,是提高艺术教育的水平和质量,加强学科建设的重要环节。

编写高等院校通用的艺术教育专业教材,是艺术教育的基础性工作,因而是一件大事。古人把著书立说视作“经国之大业,不朽之盛事”,这是很有道理的。为了做好这项工作,一要认真研究和把握教育部近年来颁发的有关学科的教学大纲和课程标准,在充分体现规范和标准要求的前提下,编出高校使用的教材,实现“一纲多本”;二是要切实面向教学实际,准确把握高校艺术教育专业相关学科的实际

状况,使编出的教材既能真正符合高校教学工作的实际需要,又能体现新的艺术教育科研成果和专业特色。只有在质量有保证,内容有特色,老师易教,学生易学的前提下,教材才能真正在高校推广开来。

由安徽美术出版社组织编写的这套教材,集中了全省以及外省、市有关高校一批专家学者、资深教师和艺术家的集体智慧,吸取了艺术教育科研工作的最新成果,也基本符合教育部颁发的教学大纲的基本精神和我国高校艺术教育的实际,适合各校艺术教育专业教学使用。这些专家呕心沥血,数易其稿,终成鸿篇,可喜可贺。我向同志们表示衷心的感谢。感谢他们为高等院校的艺术教育提供了优秀的通用教材,为高等艺术教育的学科建设奠定了坚实的基础,为进一步调整和改进高等艺术教育的专业结构提供了重要的条件。

当然,教材的建设和学科的发展一样,都不是一蹴而就的,而是需要一个过程,需要坚持数年的努力奋斗。目前推出的这套艺术教育类教材,包括美术教育和艺术设计两大类,与各地院校的专业设置是相配套的,在各高等院校推广使用过程中,肯定还需要不断吸收科研和教学的新成果,需要不断的修改和完善,使这套教材也能与时俱进,逐步成熟。我们设想,经过若干年的努力,一套更加完善成熟的艺术教育类高校教材必将形成,高等艺术教育学科建设也将得到进一步发展。

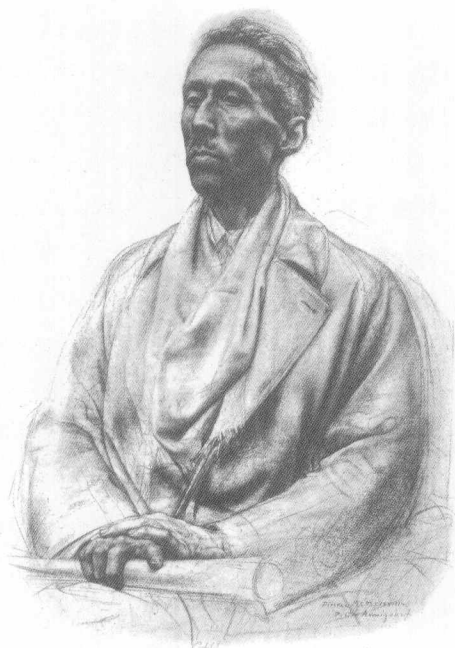
这套高等院校艺术教育教材已经编写完成,付梓在即,组织者、编写者和出版者要我说几句话,我乐见其成,写了自己的一些看法,和同志们交流。是为序。

徐根应

2006年12月

目录

概述	1
----------	---

第一章 工具与材料	5
-----------------	---

第二章 静物写生	14
----------------	----

第一节 目的与要求	14
-----------------	----

第二节 静物写生的要点	14
-------------------	----

第三节 静物的选择与布置	15
--------------------	----

第四节 静物写生的方法与步骤	15
----------------------	----

第五节 静物写生示范作品	19
--------------------	----

第三章 石膏像写生	22
-----------------	----

第一节 目的与要求	22
-----------------	----

第二节 石膏像写生的光源与环境设置	22
-------------------------	----

第三节 石膏像写生	23
-----------------	----

第四节 石膏像写生的方法和步骤	25
-----------------------	----

第五节 石膏像写生示范作品	28
---------------------	----

第四章 人物头像写生	36
------------------	----

第一节 目的与要求	36
-----------------	----

第二节 头部结构与比例关系	37
---------------------	----

第三节 头像写生要点	37
------------------	----

第四节 模特儿的选择与布置	38
---------------------	----

第五节 头像写生的方法与步骤	39
----------------------	----

第六节 头像写生示范作品	42
--------------------	----

第五章 人物半身像写生	48
-------------------	----

第一节 目的与要求	48
-----------------	----

第二节 躯干的形体结构与比例	48
----------------------	----

第三节 半身像写生要点	48
-------------------	----

第四节 模特儿的选择与布置	49
---------------------	----

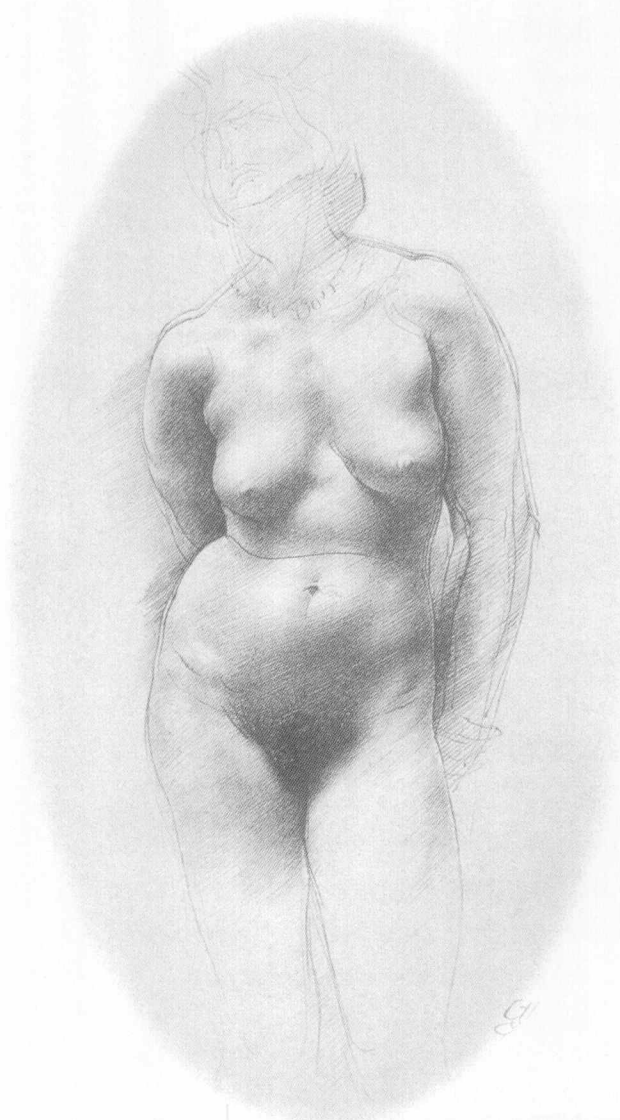
第五节 半身像写生的方法与步骤	49
-----------------------	----

第六节 半身像写生示范作品	53
---------------------	----

第六章 人物全身像写生	58
-------------------	----

第一节 目的与要求	58
-----------------	----

第二节 全身人物的结构与比例	58
----------------------	----

第三节	全身像写生要点	58
第四节	模特儿的选择与布置	59
第五节	全身像写生的方法与步骤	60
第六节	全身像写生示范作品	63
第七章	人体写生	66
第一节	目的与要求	66
第二节	人体结构与比例	66
第三节	人体写生要点	67
第四节	模特儿的选择与布置	68
第五节	人体写生的步骤和要求	70
第六节	人体写生示范作品	74
第八章	人物速写	78
第一节	教学目的与要求	78
第二节	躯干的形体结构与比例	78
第三节	静态和动态的人物速写	79
第四节	人物组合速写	80
第五节	点、线、面在人物速写中的运用	82
第六节	人物速写的方法与步骤	82
第七节	人物速写示范作品	84
第九章	风景写生	86
第一节	目的与要求	86
第二节	透视规律及构图	86
第三节	风景写生的步骤	88
第四节	风景写生的要点	88
第五节	风景写生示范作品	90
第十章	作品欣赏	94
后记		114

概述

素描作为造型艺术的基础,对于认识和理解客观对象、培养正确的观察方法、锤炼艺术语言和探索艺术规律,具有较强的实际意义。由于素描具有简练而又直接地掌握和发挥多种造型因素的性质和功能,所以,它是艺术入门和艺术家不断完善艺术品格的必经之途。

“素描”这一概念,原属于西方绘画范畴,是西方绘画艺术种类中之一。它作为单独的绘画形式,以其独特的单色样式,具有其他任何画种不能替代的审美价值而放射出绚烂的光彩,成为人们乐于欣赏的对象。素描又由于其手法的简洁、工具的简单、易于修改等其他画种所不具备的特点,不仅方便了艺术家搜集素材,也成为各种造型艺术基础训练的重要手段。这一事实,早已被从事艺术研究和艺术创作者们所接受了。它在艺术中所发挥的广泛作用,正像19世纪法国画家安格尔所说的:“素描包含了一切,除了色彩。”

作为一种单色样式的素描,早在欧洲文艺复兴时期就已完善起来,达到了完美高度。画家们运用科学知识对人体比例、解剖、运动、透视规律等

图1

图2

艺术因素作了积极深入的研究和探索,使这一艺术形式逐渐成为一门独立的艺术门类。特别是素有“文艺复兴三杰”之称的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔,以及德国文艺复兴时期的丢勒、荷尔拜因等,他们所创作出的许多优秀的素描作品,成为人类文化的瑰宝。

17、18世纪,欧洲的素描艺术在承袭前辈大师的技巧和方法方面,又得到进一步发展和弘扬,荷兰、意大利、法国、德国的许多艺术家们,在艺术(包括素描)的创造上,不仅遵循着造型艺术的一般规律,对艺术表现的本质涵义的探索,使他们的艺术在审美取向上更趋人性化、社会化。

图1 圣母像 达·芬奇

图2 圣母子 米开朗基罗

图3 抱腿的人体 拉斐尔

图4 男子肖像 荷尔拜因

图5 老人像 丢勒

图4

图5

19 世纪以后，素描艺术更呈现出不同的表现方法和艺术样式，尤其是随着浪漫主义、现实主义、印象主义等流派的出现与发展，素描的表现手法可谓多姿多彩；加上多种学派、风格纷纭杂陈，错综交替，欧洲近、现代素描出现创新、繁荣和多元化格局也就不言而喻了。

欧洲的素描艺术，受其文化背景、哲学观念、科学地认知世界的方式的影响，形成特有的重客观、重理性语言形式的特点，这也是与中国传统绘画区别最为分明之处。在我国长期的艺术发展中，绘画也同样存有单色概念的艺术，中国画中的白描，从目前的研究角度，一般也被我们称为素描。白描是中国画家用来研究造型的最基本手段，主要以线条来描绘对象，当代的中国画基础教学大都采用这种方法进行艺术实践。目的是使学生通过白描认知造型，解决基本功，加强对中国传统艺术以线为主、计白当黑等造型方式的意识，来弘扬和发展中国优良文化传统。

20 世纪初，随着西学东渐，以西方素描样式为主导的教学法则渐渐进入中国人的视野。尤其是新中国成立后，美术教育得到大力发展，素描教

图 6

图 7

学成为美术基础教育必不可少的环节之一。在近一个世纪的不断探索中，国内艺术院校业已形成极具特色的中国式素描教学体系，并培育出一代又一代画家，为中国的文化繁荣作出了积极贡献。

图 6 敦煌壁画稿 潘挈兹

图 7 傣族姑娘 袁运生

图 8 勋爵肖像 安格尔

第一章 工具与材料

素描的发展是和不断丰富起来的工具、材料与技法密切联系在一起的。欧洲早期的素描一般都画在墙壁、崖壁、皮革、木板、石膏板上,到了11、12世纪,纸才作为素描的主要材料被广泛应用。与此同时,作画的材料也开始多样起来,各种材料与各种方法相结合,进一步促成了素描艺术的面貌与造型手段的多样性。当然,对各种媒介材料的熟练掌握,还需要通过长期实践才能做到。以下就素描常用的工具、材料以及相应技法作一些简单介绍。

一、笔

1. 铅笔

铅笔大致可分H类和B类两种:H类前面的数值越大,铅色越淡,依此类推为H, 2H, 3H, 4H等;B类前面的数值越大,铅色越浓,依此类推为HB, B, 2B, 3B, 4B等。画素描由于长、短期作业有别,对铅笔的要求亦不同。短期作业使用2B, 3B, 4B就足够了;长期作业可根据纸张的特性、深入的程度来选择铅笔。如纸质较粗的容易吃铅,应选用较硬的铅笔,当然,若要追求特殊的肌理效果,也可选用软铅;纸质较细密光滑的,应选用较软的铅笔。作画时,我们要多结合所使用的材料性能和当下个人对对象的感受,决定用笔的轻重,不能光靠使用各种不同浓淡的铅笔,而应着重于手和感觉的训练,以轻重不同的腕力和用笔方式的变化,画

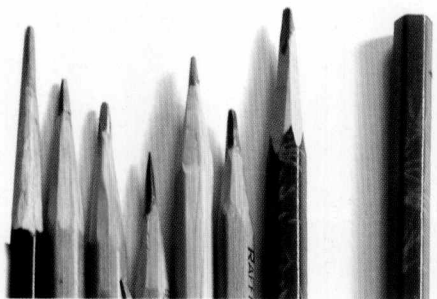

图 1-1

图 1-2

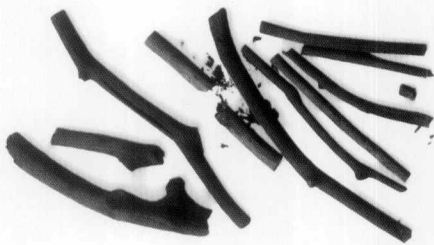

图 1-3

图 1-4

出有强弱、虚实变化的线条和调子。

2. 炭笔

炭笔有炭铅笔、炭精条、木炭条三种类型。

炭铅笔和炭精条是用炭粉加工制成的,其质地较铅笔松脆,色泽浓黑,画出的线条黑白对比强烈。炭铅笔的使用方法接近于铅笔,既适合长期作业的深入刻画,也适于短期作业的概括处理。炭精条的表现力也是比较强的,它的最大特点是便于大面积涂抹,尤其对不同质感和肌理的表现,非常有效,所以专业艺术家比较普遍地使用它来画素描。

木炭条是用柳树的枝条烧制而成,质地松软,色泽与炭铅笔、炭精条相似。使用木炭条画习作,尤其是大幅习作,具有铅笔所不具备的优越性。它既可作深入刻画,亦可作大面积涂抹;既能表现出油画般的坚实造型效果,也能呈现出中国水墨画般的特点。若与炭铅笔、炭精条、水墨、水彩结合,更会产生意想不到的艺术魅力。应注意的是:用木炭条作画,不宜用光滑的纸张,因木炭条质地松软,炭粉附着力弱,即便用较粗的纸张,若要保存,也须喷上定画液。

图 1-1 铅笔

图 1-2 炭笔、小刀

图 1-3 木炭条

图 1-4 定画液

图 1-5 女人体 安托尼

图 1-6

图 1-6 抽烟斗的男子 库尔贝

二、素描纸

素描纸有粗有细,有薄有厚,可根据自己的喜好与表现意图来加以选择。一般常用的有绘图纸、铅画纸等。这类纸张较厚,便于反复刻画和涂改,尤其是画长期作业,画纸需要裱于画板上,没有一

定的厚度和韧性是不行的。

三、其他素描工具

素描练习,还要配备一些辅助性工具,如橡皮、纸擦笔等。

橡皮,主要作清除误笔之用,但有时能替代画笔作画,如通过橡皮的擦、抹、揉来产生一种统一性,调整画面色调。尤其在暗部需要概括时,可用较硬的粉状橡皮加以擦抹处理,以产生虚实的变化,形成较好的空间效果。亮部同样也可用橡皮处理,一般亮部的灰面,若用橡皮擦拭,再将所擦部分加上线条笔迹,会产生一种透明感和结实度,有时还能制造出有趣味的肌理效果。橡皮种类较多,性能不一,目前商店有很多进口橡皮,可在试验中

选用。

纸擦笔(用生宣纸或毛边纸卷成大号钢笔般粗细,再用刀将一端削尖的纸笔),主要是用来擦拭铅笔铺出的调子、概括画面和建立中间色调。它的特点是能使画面产生柔和润泽的美感。纸擦笔适用于铅笔画和炭笔画。尤其用木炭条作画时,通过擦拭,不仅能渲染画面气氛,还能使木炭粉牢固附着在画纸上。另外,在擦拭后,再敷上较细的线条,或侧锋皴擦笔触,能使画面增加紧松变化,增强质量感。

四、特殊材料的使用

特殊材料及表现技法,理应是我们去探研、学习和掌握的课题。如今,素描概念在不断拓宽,视觉形式也随着艺术家的创造和人们审美趣味的变化,而发生着新的改变。不同的素描媒介材料,所产生的视觉效果有很大区别,无论哪种媒介材料都

会在自身特有的性能中发挥出独特的视觉魅力。因此,要想在一些特殊材料的使用中探寻出适于我们表现的新路,掌握其表现的技巧方法,就必须先要对各种可操作的工具材料的性能有所了解。

1. 纸

素描用纸完全没有定律。也就是说,只要是纸都可用来作画,这与个人的造型基础、艺术修养、观念、爱好等有着直接关系。譬如灰颜色纸就有蓝灰、黄灰、棕灰等多种,用这些灰色纸作画,纸色可作为中间色调,物象暗部用铅笔或炭笔铺上所要表现结构的颜色,亮部用白色粉笔提出,即可产生手法简练、概括而内容充实、丰富的艺术效果。美术学院有很多专门研究素描艺术的画家,他们经常使用有色纸来作画,目的是能在这不寻常的视觉感受里,画出更鲜活的艺术形象来。

图1-7 女人 阿特金斯

图1-8 两个老人 卢奥

图1-7

图1-8

Rembrandt 1634

宣纸、皮纸、毛边纸、高丽纸，也适于作素描。这类纸较为单薄，不宜进行长期深入刻画，有很多画家将其托裱多层再使用，效果极佳。一般用这种纸时，媒介多选木炭条、毛笔、有色铅笔、色粉笔等，媒介物的渲染皴擦的效果和这类纸特有的纸纹相叠印，随时会产生一种特殊的视觉美感。

由于水彩纸有凹凸不平的网点，作起画来颜色虽重却不死板，具有石版画的特点，而且耐擦磨，不易损伤纸面。如果把淡色大面积的渲染和灵活多样的线条结合起来，就会显得淋漓而畅快。

除了购买有特色的纸张外，还可以根据自己的兴趣和需要，自制一些特殊质地的纸张来作实验，如将厚卡纸用砂纸打磨成较粗的纹理，喷上乳胶漆液，或在纸上做多种颜色的基底等。当然，若要追求某种境界或特殊的画面效果，布、石膏板、木板、硬纸板、包装纸、纤维板等都可选用，就连报纸也可用来作画。

图 1-10

2. 笔

钢笔、圆珠笔、毛笔

这三种笔均是液体媒介，利用线型笔迹的钝锐、粗细、疏密等变化画出素描。

钢笔（欧洲早期的素描大多以鹅毛笔、竹笔、芦苇笔、针管笔等为作画工具），不宜作大幅素描，画家通常用它来画速写和插图。丢勒、伦勃朗、凡高、马蒂斯、毕加索等很多大师都擅长用钢笔作画。丢勒的自画像用线流畅自然，面部和手塑造得十分严谨，而其他部分几笔概括，生动传神。伦勃朗的两幅《浪子归来》反映出他在艺术手法上的多样性：一幅用细线排列组合，严谨有序；一幅用笔粗犷，加上水墨的渲染，虚实、亮暗对比、空间的实感极为分明。图 1-17 是凡高的一幅风景画，通

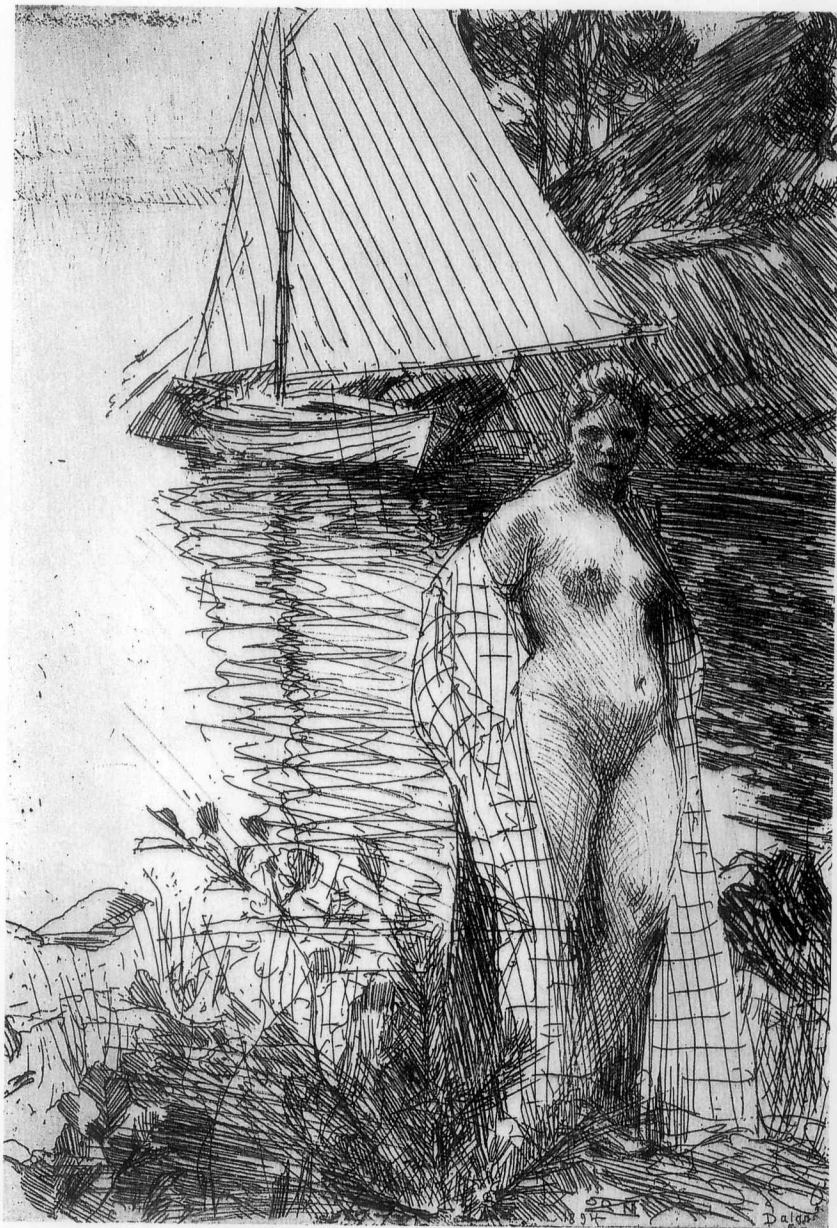

图 1-11

过线的粗细、点的密疏组合画出了辉煌的光线交响效果。马蒂斯的钢笔画多以线描构成，线条高度概括，既精谨又疏朗，给人一种轻松愉快的美感。瑞典画家伊恩和英国画家弗洛伊德，对钢笔这一工具的运用都达到很高的境界。

圆珠笔与钢笔在表现上有些相似，其优点是可画出连续不断的线条，流畅优美。用它作一些小幅素描会很有意思。

毛笔是中国画中主要的作画工具，欧洲画家也有利用毛笔来作画的。如伦勃朗的《熟睡的少

图 1-9 浪子归来 伦勃朗

图 1-10 钢笔

图 1-11 模特与船 伊恩