

TEACHING MATERIAL

中国高等院校美术·设计教材

素描艺术概述·素描的材料·素描艺术的基本要素·素描相关学科

认知·素描的内容与形式·素描语言与观念·设计素描概述

THE CHINESE UNIVERSITY ARTS & DESIGN TEACHING MATERIAL

素描 研究

仇永波 马也 编著

辽宁美术出版社

素描研究

仇永波 马也 编著

TEACHING MATERIAL

LIAONING FINE ARTS PRESS 辽宁美术出版社

中国高等院校美术·设计教材

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
版式总体设计 苍晓东
印 制 总 监 洪小冬 田德宏 王 东

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 丽 侯俊华 张佳讯
关 立 冯少瑜 张 明

图书在版编目 (CIP) 数据

素描研究 / 仇永波等编著. —沈阳: 辽宁美术出版社,
2007.8
ISBN 978-7-5314-3824-3

I. 素… II. 仇… III. 素描—技法 (美术)—研究
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 101747 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: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 9
字 数: 50 千字
出版时间: 2007 年 8 月第 1 版
印刷时间: 2007 年 8 月第 1 次
责任编辑: 王 嵘 刘志刚 刘新泉
封面设计: 范文南
版式设计: 王 嵘 刘志刚 白 鑫
责任校对: 孙 红
ISBN 978-7-5314-3824-3
定 价: 37.80 元

邮购部电话: 024-23419474
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。

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 何 洁 清华大学美术学院副院长、教授
副主任 吕品晶 中央美术学院 教授
苏 丹 清华大学美术学院 教授
黄 俊 中国美术学院 教授
孙 明 鲁迅美术学院 教授

委 员 (以姓氏笔画为序)

马 也	王 雷	王 磊	王 琦
文增著	仇永波	石自东	李 宏
刘 明	闫启文	闫英林	任 戡
谷惠敏	张 旺	张 辉	杨晓光
杨 君	杜海滨	吴雅君	林日惠
周永红	周景雷	姜 桦	赵国志
徐 文	顾韵芬	唐 建	董喜春
曾爱君	韩高路	廉 毅	雷 光
廖 刚			

目录

CONTENTS

概 述

第一章 素描艺术概述

- 第一节 素描的特征与本质 009
- 第二节 素描的形式与种类 012

第二章 素描的材料

- 第一节 素描材料、手段的认知 017

第三章 素描艺术的基本要素

- 第一节 点、线、面的形式因素 025
- 第二节 素描的黑、白、灰因素 031

第四章 素描相关学科认识

- 第一节 关于解剖 037
- 第二节 透视 041
- 第三节 构图的形式因素 046

第五章 素描语言与观念

- 第一节 素描语言方式认知 061
- 第二节 素描的观察与感受 066
- 第三节 素描造型与结构 070
- 第四节 明暗与质感 077
- 第五节 素描中的整合与概括 084
- 第六节 素描空间表现与手段 090
- 第七节 再现与表现 095
- 第八节 夸张与变形 101
- 第九节 画面的节奏韵律因素分析 108
- 第十节 传统素描与现代素描 115
- 第十一节 素描中的抽象因素 122
- 第十二节 现代具象素描 126
- 第十三节 素描的媒材与肌理 134

第六章 设计素描概述

- 第一节 设计素描的概念和基本特征 137
- 第二节 设计素描的意义与教学内容 138

概述

OUTLINE

素描是艺术创造思维的“语言”媒介，又是一种朴实无华、具有无穷魅力的艺术表现“载体”它以独有的“说话”方式，区别于其他造型艺术语言，并启迪人们推开艺术世界之门。

自欧洲文艺复兴时期以来，素描艺术如同一首永不褪色的古老歌曲，承载着古往今来一代又一代艺术家的追求与梦想。莱奥纳多·达·芬奇、米开朗基罗、丢勒、荷尔拜因、德拉克罗瓦、伦勃朗、安格尔、罗丹等等，这些自儿时就熟知并伴随着我们成长的艺术巨匠的名字，曾为我们留下了多少美好的艺术之梦。

如今，在21世纪信息化时代的今天，每当我们怀着敬仰之情，重温美术馆中艺术大师们留下的不朽之作时，仍会被大师们的作品中所蕴含的精神和美感深深地打动。法国浪漫主义大师安格尔说的好，“素描，是高度的艺术诚实”。这真是一句至理名言，因为它道出了素描艺术的价值所在。看一下艺术史吧，凡是能够流传下的，并被人们所深爱着的艺术，无一不是首先具备“真诚”之精神。这种精神能够穿越时空，连接起过去与现在，也必将会连接起现在与未来。因为“真诚”是人类艺术精神的灵魂。它是超越时空、超越疆界的。

本书试图以素描艺术语言为切入点，结合历代艺术大师的作品，对素描艺术做以分析性研究。因为形式语言如同是素描艺术的基本元素，它是构成素描艺术面貌的最基本形式，因为，对素描语言的研究是重要且符合本质需求的。希望本书的出版能为艺术院校的学生在素描学习和研究上提供一点认识上的帮助。在此也深深地感谢在本书的编写过程中各位同仁的鼓励，尤其要感谢辽宁美术出版社为此套书的编辑工作投入了巨大的人力和财力。如果没有他们这些聪明能干且忘我工作的编辑同仁的付出和努力，本书的出版是不可想象的。在此，再次表达由衷的谢意！

Antonio Canova

第 1 章

素描艺术概述

本章要点

- 素描的概念
- 素描的特征与本质
- 素描的形式分析

第一节 素描的特征与本质

“素描”一词是舶来品,它在英文中为“sketch”,解释为:为艺术创作、构思所作的草图的收集、整理的绘画。《辞海》中的注释为“以单色线条和块面来塑造物体的形象”,如今,对“素描”一词的概念界定在众多的美术出版物中都可以找到描述根据,然而,所有对素描的解释又都如百川汇海、殊途同归。当代人们对其所共识

图 1-1 男子头像 达·芬奇 意大利

图 1-2 肖像 荷尔拜因 德国

◇ 素描、色彩,实在说来,世界上有多少艺术家,就有多少种素描和色彩。……我们去努力了解伟大的画家吧,爱他们,陶醉在他们的天才中吧。但是我们要小心,不要把他们贴上标签,像药剂师的药品那样。——罗丹

图1-4 自画像 丢勒 德国

的概念是：素描是一种具有独立语言的艺术形式，又是一门造型艺术学科，它又是一种艺术创作中认识与表达的方式，它的特征是用单色来表现艺术造型，并且具备独立的艺术语言体系。

与时代的发展一样，我们也可以看到，在不同时期对素描艺术的认识都无不承载着那一时期特定的时代气息与痕迹，如果从人类的文明史概念来说，素描是伴随着人类的文明启蒙而诞生的，如一两万年前的岩石壁画，难道不可称之为是人类最早的素描形式萌芽吗？看一下那个时代的艺术创造吧，人们用最真诚与朴素的形式，借助点、线、面，试图在平面的岩壁上记录下人们的生活场景。这种文化遗迹，无论在东西方，都能找到许多。但作为艺术史上的素描概念来说，素描是起源于欧洲的15世纪。追溯艺术史，在欧洲文艺复兴以前，人们便开始重视素描，但那个时期，绝大部分的素描意义是作为艺术创造的底稿存在的，而随着时代的发展，素描的意义不仅限于此了，而是将其视为独立的艺术形式。并且随着社会文明的进步，对素描艺术的理解也在不断地丰富，其涵盖的概念范围也在扩展着，且越来越宽泛。

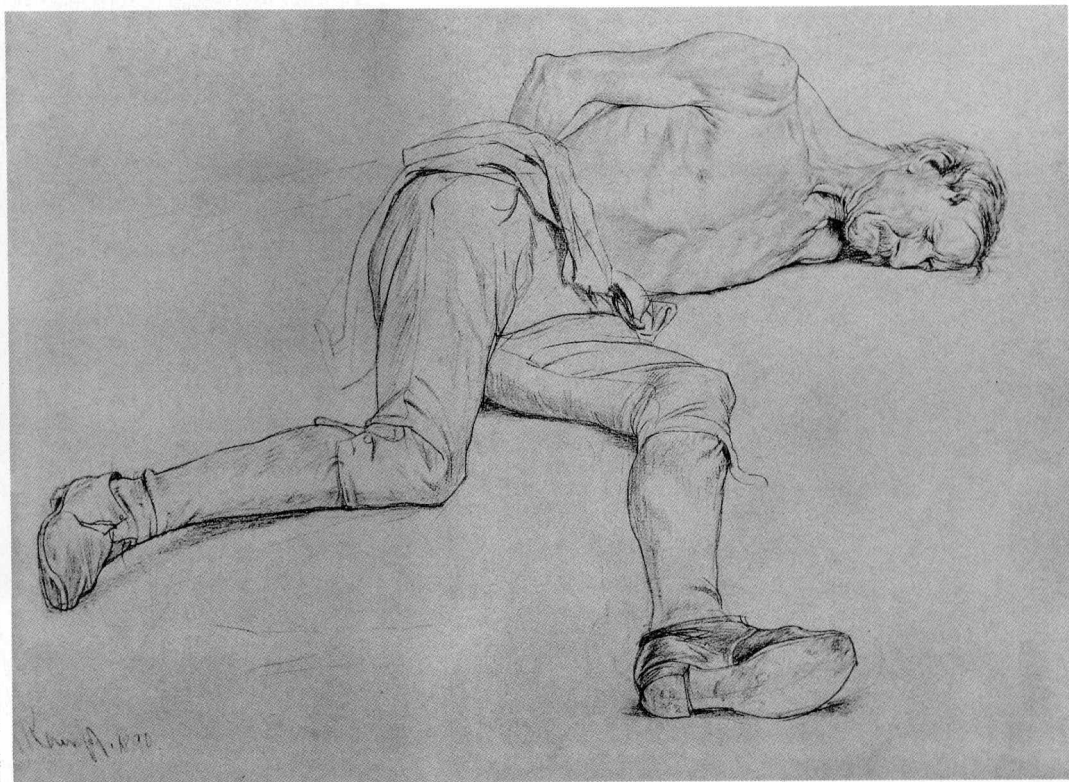

图1-5 侧躺的男人 康勃夫 德国

图1-6 圣母子 拉斐尔 意大利

◇ 形体或素描，其表现形式是无限丰富的，可能表现得非常充分，而且带有气度高尚的审慎感，或者是仅仅利用线条，或者是借助于能塑造物体，并能表现光线的色调。
——高更

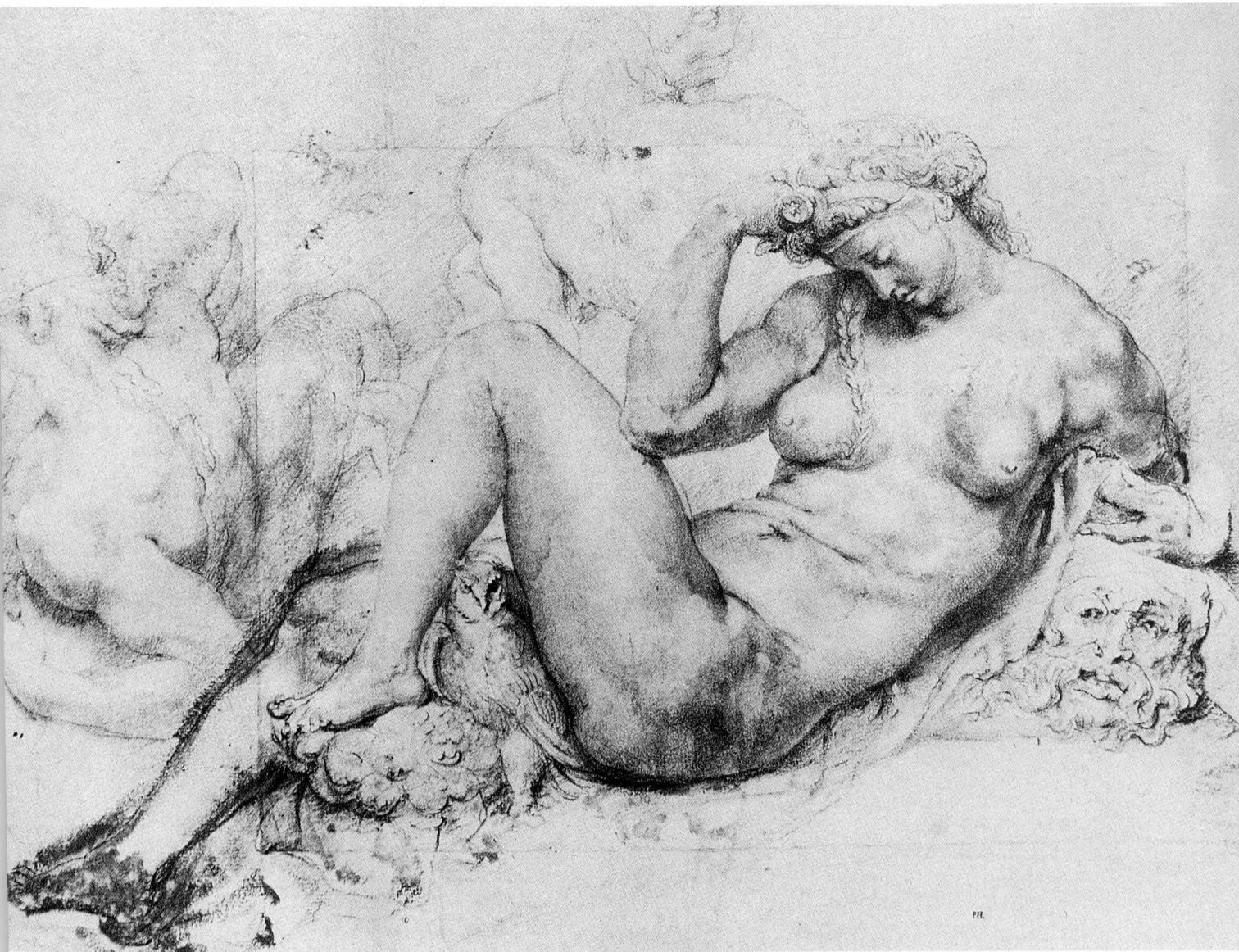

图1-6 《夜》的习作 米开朗基罗 意大利

第二节 素描的形式与种类

由于素描具备宽泛性的概念，它既是一门造型艺术学科，又具有独立体系的表现形式，因此，它具备了双重属性涵义。涵义的不同划分，也产生了不同的素描定位，即通常我们所说的表现性素描和研究性素描。对这两种形式的素描概念区分，在我们学习过程中是非常有必要的。

◇ 我劝你在研究对象时要非常朴实，正确地画出你所看见的。对你自己要有信心，而这是格言：完整与自信。

——柯罗

表现性素描注重其主观性，它通常指素描学习的高级阶段，是在研究性素描基础之上的素描学习，它与研究性素描有着不同的表达目的和要求。其主要目的是，如何更真实地表达主题和运用什么表现方式。通常概念中的像与不像并不重要，且打破客观对象具体形象要领的束缚，将客观形象作为发挥艺术家情怀的媒介物，体

图1-7 女子肖像 考夫罗 英国

◇ 素描的美，完全是由于所表达的真实的情感。

——罗丹

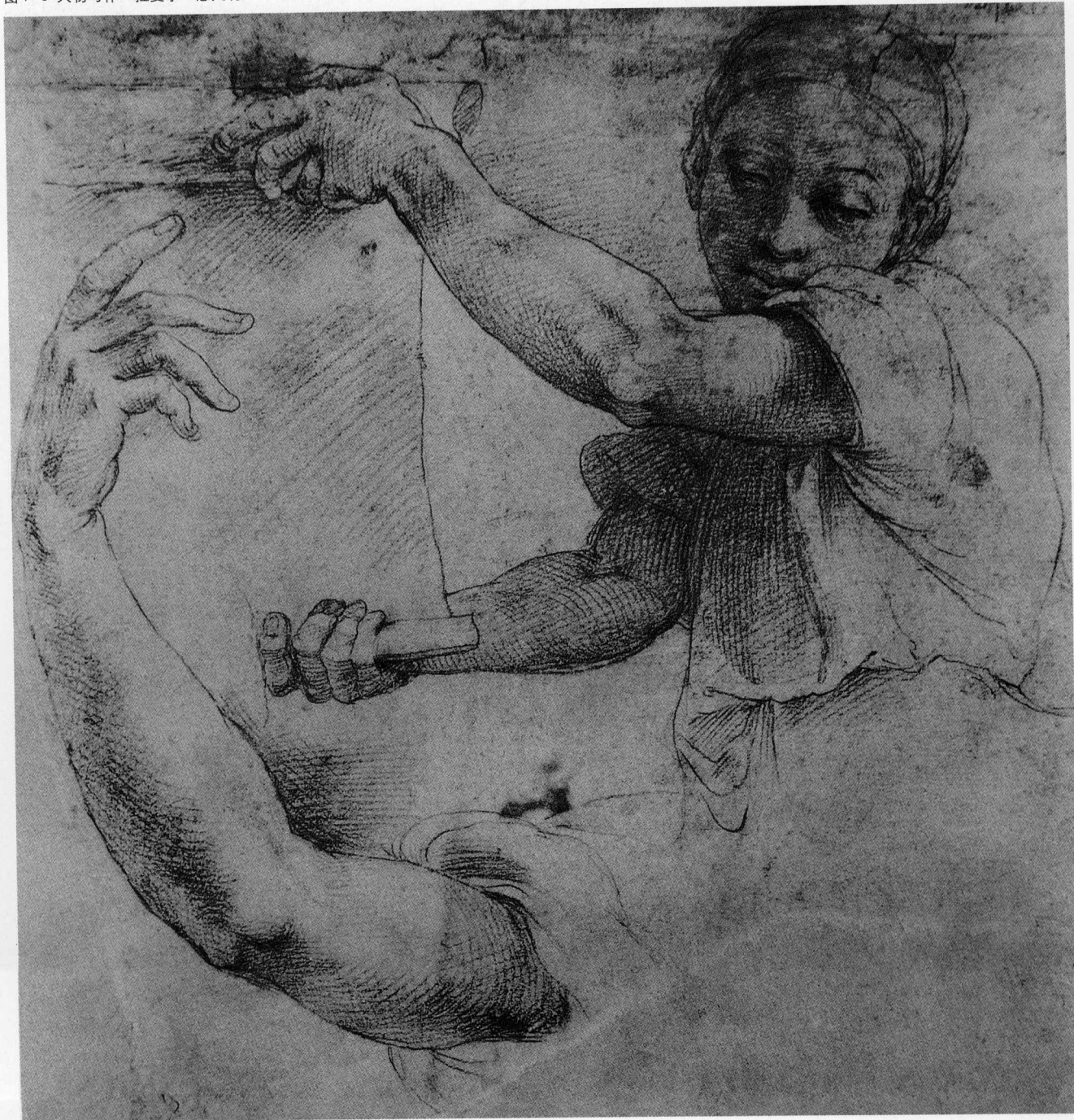
现艺术的心象真实和心灵的精神内涵。

研究性素描，也称习作性素描，它通常是艺术院校学生在学习的初级阶段所采用的学习形式。它的目的是强化学生对艺术规律性的认识，也就是说进行眼与手的能力训练。并以此提高艺术造型能力和认知能力，通过规定课程训练，学会对物体进行正确理解、观察、描写

和表达，同时也对形体的构造、体积、形态有一个正确认识，并能达到熟练地表现各种对象。

然而，应该指出的是，以上两种素描形式种类的划分不能绝对化。我们知道人文学科和自然学科不同，它不像 $1+1=2$ 那样有着严格的自然定律，艺术有其自身的规律特征，表现性素描和研究性素描之间没有一条严格的界定线，二者之间是相辅相成的关系。其实，在进行一幅素描作品创作之始，作者的情感和表现意识就已经下意识地灌输进作品中去了，在表现物体的基本构造、

图 1-8 人物习作 拉斐尔 意大利

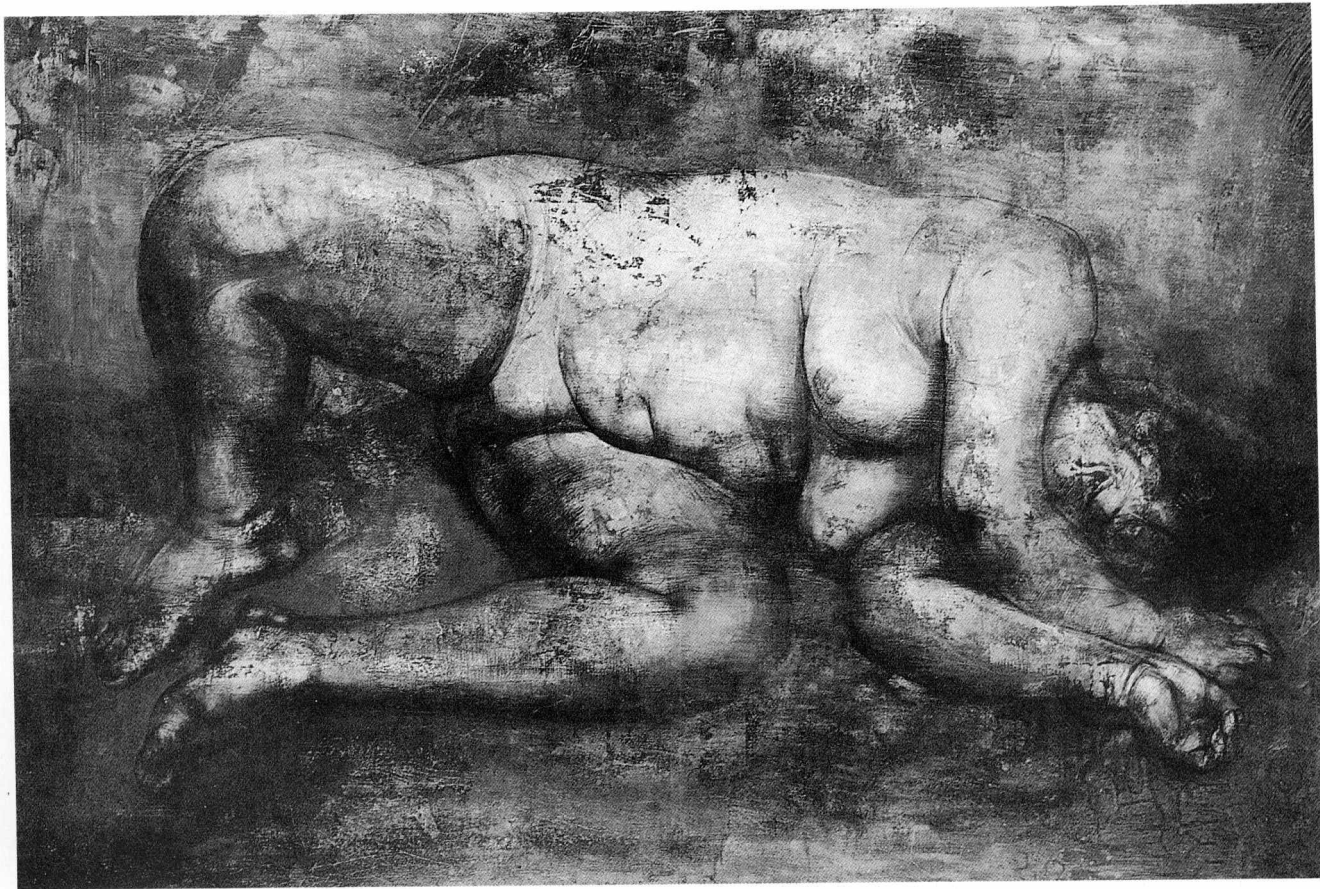

图1-9 女人体 宋学智 中国

图1-10 男子头像 丢勒 德国

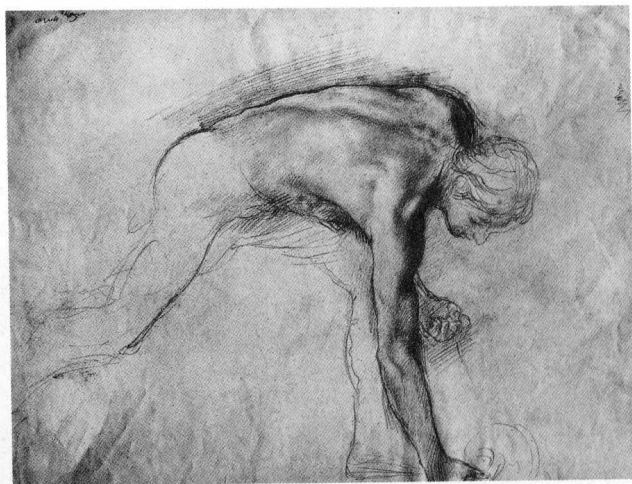

图1-11 弯腰的男人 德加 法国

体积、形态之时，便已经与作者心理的情绪、表现等因素交织在一起了，两者之间的划分是不可能量化出的。如我们欣赏艺术史上大师们的作品，有的虽然笔墨不多，了了数笔或概括精练、顿挫流畅，或神采奕奕、精美绝伦，但它们都绝对堪称为经典的独立作品。因此，这种划分，完全是为了认识上的方便，为了在院校教学中教师对学生的某个学习阶段对两方面进行有所侧重和把握罢了。

图1-15 老妇人像 里贝拉 西班牙