

中国美术名家大讲堂

素描教程

SUMIAOJIAOCHENG

成蹊
编著

汕头大学出版社

中国美术名家大讲堂：素描教程

成蹊 编著

汕頭大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描教程 / 成蹊编著. — 汕头: 汕头大学出版社,

2015.1

(中国美术名家大讲堂)

ISBN 978-7-5658-1483-9

I. ①素… II. ①成… III. ①素描技法-教材 IV.
①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 011280 号

中国美术名家大讲堂:素描教程

ZHONGGUO MEISHU MINGJIA DAJIANGTANG:SUMIAO JIAOCHENG

总 策 划:杨建峰

编 著:成 蹊

责任编辑:汪艳蕾

责任技编:黄东生

装帧设计:成 蹊

印刷监制:高 峰 苏画眉

出版发行:汕头大学出版社

广东省汕头市大学路 243 号汕头大学校园内 邮政编码:515063

电 话:0754-82904613

印 刷:北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:27.5

字 数:806 千字

版 次:2015 年 1 月第 1 版

印 次:2015 年 1 月第 1 次印刷

定 价:59.00 元

ISBN 978-7-5658-1483-9

发行/广州发行中心 通讯邮购地址/广州市越秀区水荫路 56 号 3 栋 9A 室 邮政编码/510075

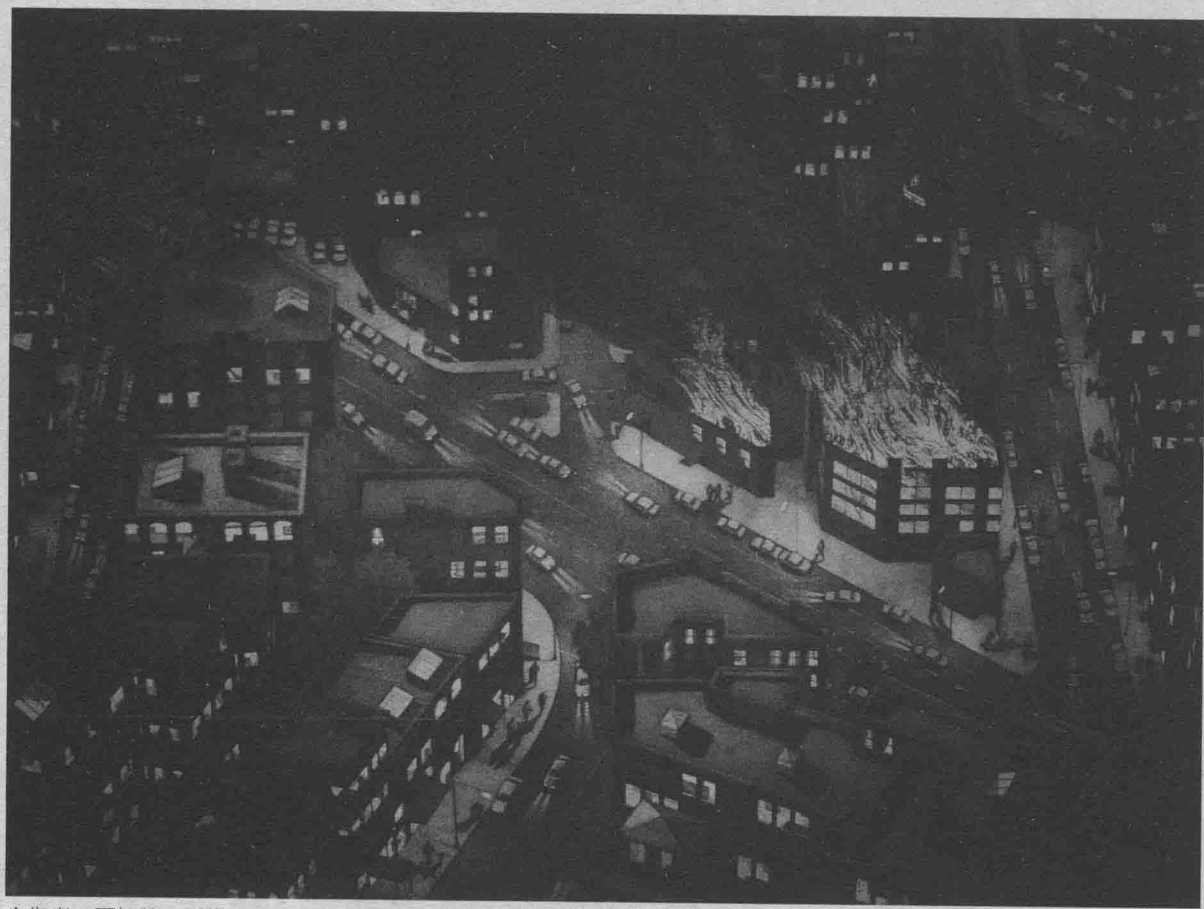
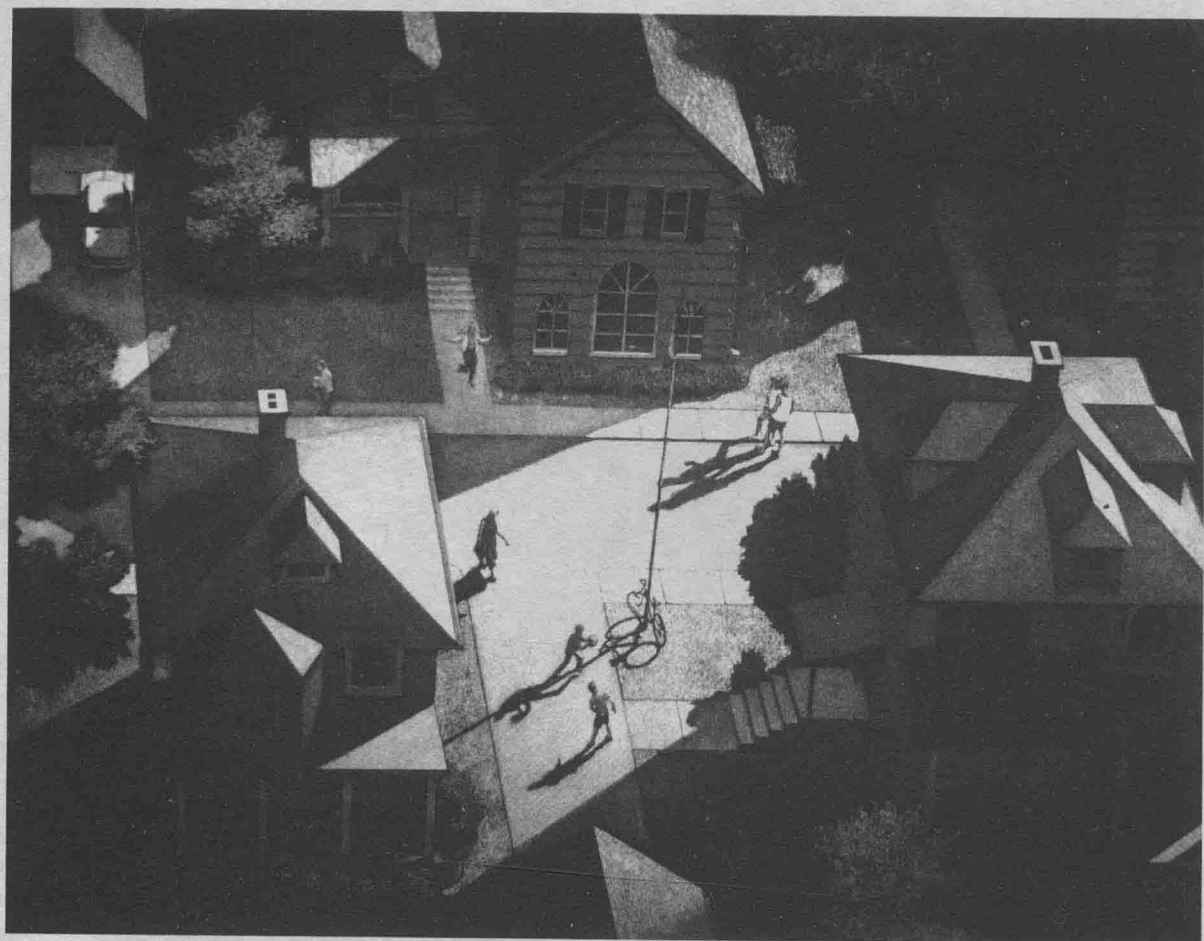
电话/020-37613848 传真/020-37637050

版权所有,翻版必究

如发现印装质量问题,请与承印厂联系退换

↑作者：达·芬奇（意大利）

↑作者：阿尔特·沃格

↑ 作者：李幼黎

前言

让素描回到它最初的意义上去吧！

当代艺术和设计崇尚独立之人格，自由之思想。教育的目的亦是如此。人之所以像人不是因为头手脚胸腰臀，而是人格和思想。很早之前在一个画展上看到一位艺术家写的前言，说每个人都是天才，因为天才是不可复制的，而人就是这样。不过就现在的科技发展速度，也许有一天人真的可以复制了，但是最可怕的不是复制人，而是思想也复制了，那时人类也就没有存在的必要了。

无论你在哪个年纪接触了艺术，都意味着在你的内心又打开了另一扇窗，很快你能感受到她的光亮和温暖。美术不仅描述物质世界，创造物质世界，同时也在表达智慧情感，创造精神世界。我常常在想，我们当初为什么那么喜爱美术。因为快乐。她能满足我所有的想象，所有的好奇心，所有的创造力，实现我们太多的梦想，可是为什么那么多人，学到一半又觉得痛苦了。是因为大家忘记了艺术的原初动因。只为赶路，却忘记了为什么出发。

我一直努力探索大素描教育，希望从设计和纯艺术中找到共通点。为什么把造型和设计的素描对立分开？孤立而机械的教学造成学生机械的思维模式，很多学生会画头像，不会画半身像；会画半身像，不会画静物；会画静物，不会画风景；会画风景，不会画手脚。素描在技术层面，是要掌握物象的造型规律，而不是孤立地学会某个事物的画法。刚听说某省联考考试试题中有个没人见过的面具，结果很多学生不会画，说是变态题目，因为他们一直在练习人头像。应试教育让美术走了样，也让美术教育走了样，很可悲！学生根本不知道什么是素描，为什么学素描，只知道素描就是头像，就是静物。

素描是一种艺术样式，一种造型手段，至于表达什么，世间万物皆可以。这一点中央美院确实做出了贡献，它的设计学院出题灵活多变，题材广泛，打破了传统美术教育唯一标准的局限，实现了多角度、多层次选拔

人才。

素描是传达信息的手段，是一种艺术语言，让素描回到它最初的意义上去吧。好的素描不仅能体现作者的造型能力，也能体现作者的审美、智慧和创造力，所以画素描，也是表达思想。

素描艺术，既需要绘画能力，也需要思考能力，否则只有技术，没有艺术。所谓“由技进道”，技术是基础，是实现道的手段，而艺术的目的是要实现“道”。

当代艺术与当代设计在精神层面实际上是一致的，只不过是设计多了一个实用的功能。他们在视觉语言的训练上，既有差异也有交融，比如形式语言的归纳与创造、材料试验、情绪表达等，当代艺术与设计的手段越来越多样化，越来越边缘化，使二者之间的界限越来越模糊。事实上，学习设计专业的毕业生，在从事纯艺术创作时，并没有劣势于造型专业的毕业生。

求同存异是教育的原则，我们无法预知未来的设计和艺术，就像无法预知未来的人生一样。我们不知道未来的学生能画出什么样的作品或做出什么样的事情，我们的指手画脚，常常会影响学生的判断。老师只是一个提问者，不必有答案。所以我希望老师更多的是提出问题，让学生解决问题。呈现现象，让学生独立判断。我建议学生增加阅读量，并以怀疑和批判的眼光去阅读。正如法国哲学家笛卡儿所说：“怀疑一切，唯独不怀疑的，就是我在怀疑。”

假如人类剩下最后一门学科，那就应该是哲学。哲学就是每天都要思考，却永远找不到答案，但又必须思考。所以高更最后留下他的作品，“我们是谁，我们从哪里来，我们到哪里去？”

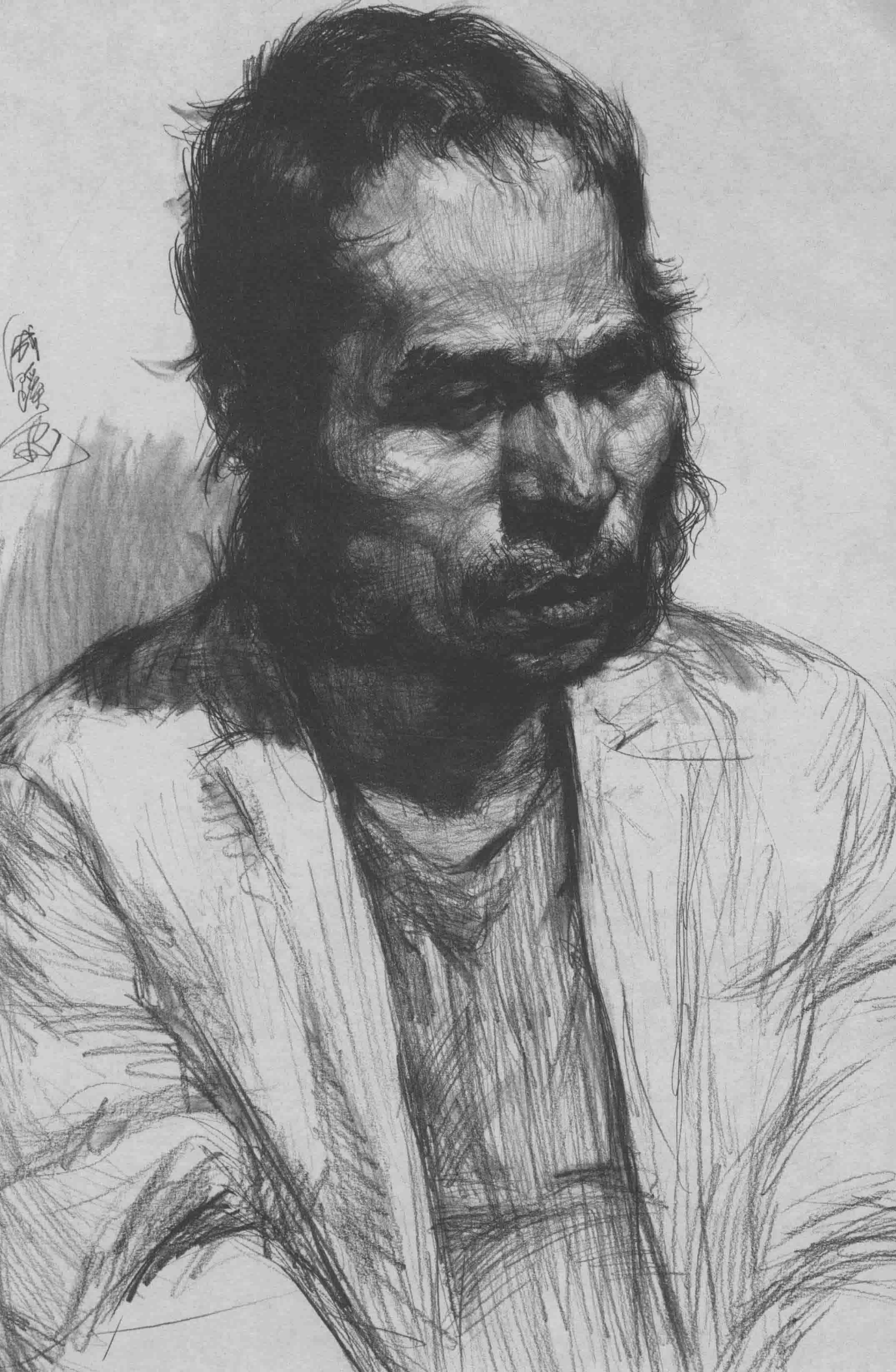
似乎我们的话题已经离开了素描，但在我看来，这才是我真正的目的，素描教学只是实现上述目标的载体。我认为一个人如果实现了独立思考、独立人格、思想自由，那么不管他掌握什么技术，都将成为那个行业的精英，否则他只能成为匠人。

当代社会正以前所未有的速度发生着变化，人们的生活和观念也在快速地变化着，用狄更斯《双城记》里的话来形容当下社会，再恰当不过了：“这是最好的时代，也是最坏的时代；这是智慧的时代，也是愚蠢的时代；这是信仰的时代，也是怀疑的时代；这是光明的季节，也是黑暗的季节；这是充满希望的春天，也是令人绝望的冬天；我们的前途拥有一切，我们的前途一无所有；我们正走向天堂，我们也正直下地狱。”

社会的变化影响着艺术的革新，并不断产生新的艺术样式，同时也伴随着新的标准的产生。看似纷乱的设计和 art 世界，其实归根结底，还是视觉与思想的盛宴。记得小时候看过一句诗：“冷眼看缤纷世界，热心度灰色人生。”透过表象看本质，人生如此，艺术亦如此。

成蹊 于北京望京

2014年12月8日

当我无法判断事物的真相时，宁愿相信眼睛所见到的。

——成蹊

目 录

001 第一章 我行我素——素描常识

011 第二章 物尽其用——素描工具与材料

015 第三章 厚积薄发——素描基础知识

025 第四章 平平淡淡——静物素描

071 第五章 清清白白——素描石膏像

085 第六章 有情有意——素描人像

171 第七章 奇思妙想——设计素描

427 后 记

我行我素—— 素描常识

1. 初识素描

素描作为一种独立的艺术表现手段和绘画形式，世界绘画大师在这方面都有杰出的表现。早期文艺复兴时期的素描作品技巧全面，线条丰富优美，造型严谨，结构准确。

意大利艺术大师达·芬奇的《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》等经典作品中，人物形象生动、逼真，画面完美，尤其是蒙娜丽莎那迷人的微笑至今令人回味；还有伟大的雕塑家米开朗琪罗的《大卫》《垂死的奴隶》《创世纪》《最后审判》，人物英姿勃发，具有英雄的魅力，线条刚劲有力，富有音乐般的节奏，仿佛在揭示人类心灵深处的痛苦和抗争。他们的这些经典名作，都是建立在丰厚的素描基础上的。

广义上的素描，指一切单色的绘画，起源于西洋造型能力的培养。狭义上的素描，专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。素描训练是从简到繁、由浅入深、融思维和创造为一体的造型过程。一切自然的东西不经过艺术的加工和处理，不能成为鲜明生动的艺术形象。画面的主观处理

是艺术创造不可缺少的，大胆地取舍和夸张有利于表现画面的主题。素描能力的提高，除了靠技巧的熟练外，还要靠艺术的思维，关键是用脑分析。素描训练的目的，是培养学生的分析能力、整体观察能力和空间想象能力，提高学生的基本素质。

生活是艺术的源泉，但艺术决不能等同于生活。艺术不应该是模仿，绘画不应该是生活的模仿品。绘画艺术的创新，要求建立相应的素描观念，以正确的素描观念去进行创作。我们提倡的是创造型素描而不是模仿式素描。以形象构成的本质因素为基础，注入画家个人的真情实感，才是具有艺术感染力的作品。教师应该将每个学生都当作艺术家去培养，在教授专业基础知识的同时也将艺术理念传输给他们，在评价他们的作品时要把他们当作艺术家看待，除了绘画的功力以外，还要特别审视他们艺术个性的发展，重视从艺术素质的考察和培养，避免纯技术为主的手段。要做到以培养学生艺术素质为素描课的前提，首先应该培养学生科学的观察方法。正确的观察方法是艺术实践经验与艺术修养的积累相融合的结果，要让学生明白，正确的观察方法不是只关注对象的外形特征、结构线条，而是要先用心灵去感受对象，再用心去表达。

2. 素描的基本特征

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。单色水彩和单色油画也可以算作素描；中国传统的白描和水墨画也可以称之为素描。

↑作者：詹姆斯·迪·巴特勒（美）

↑作者：成蹊

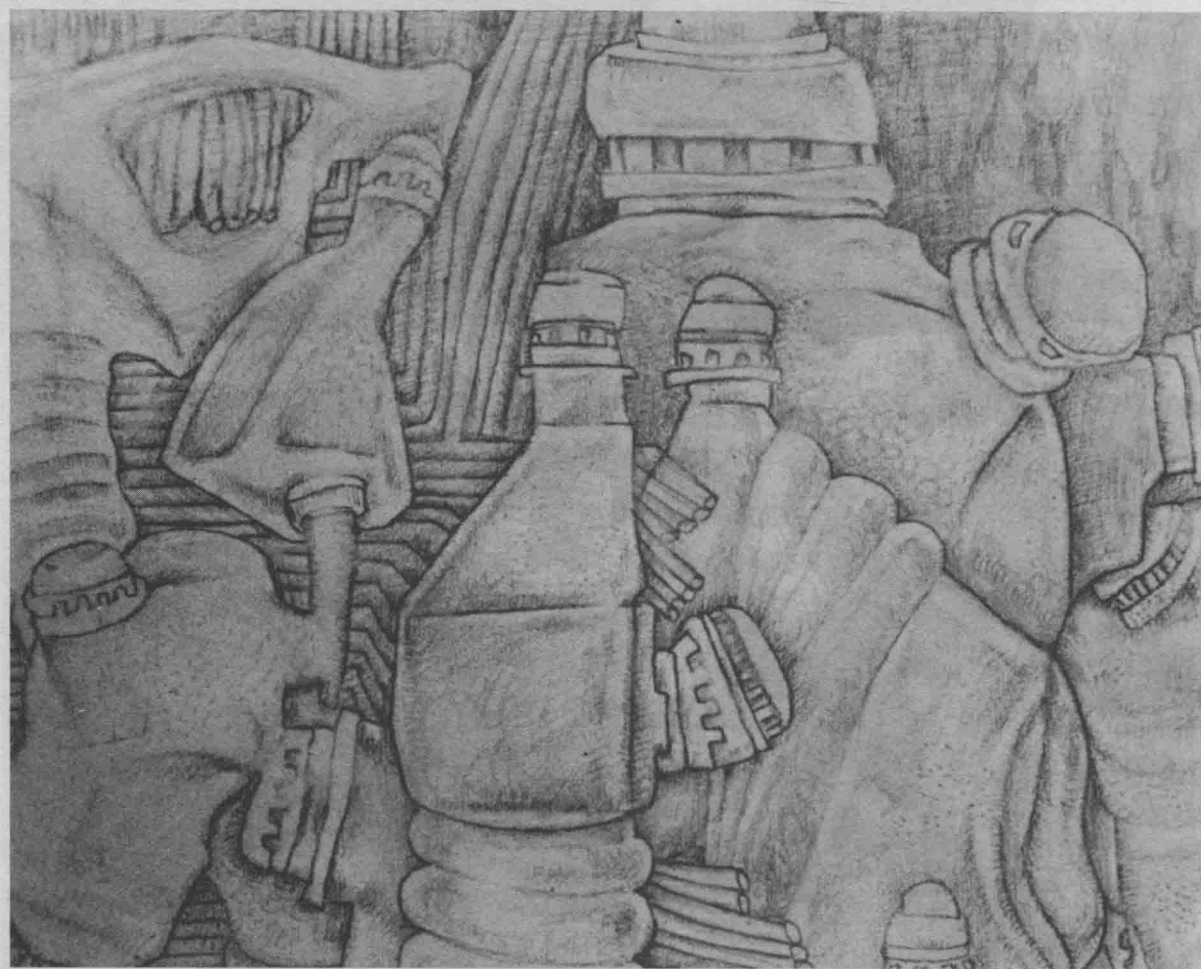
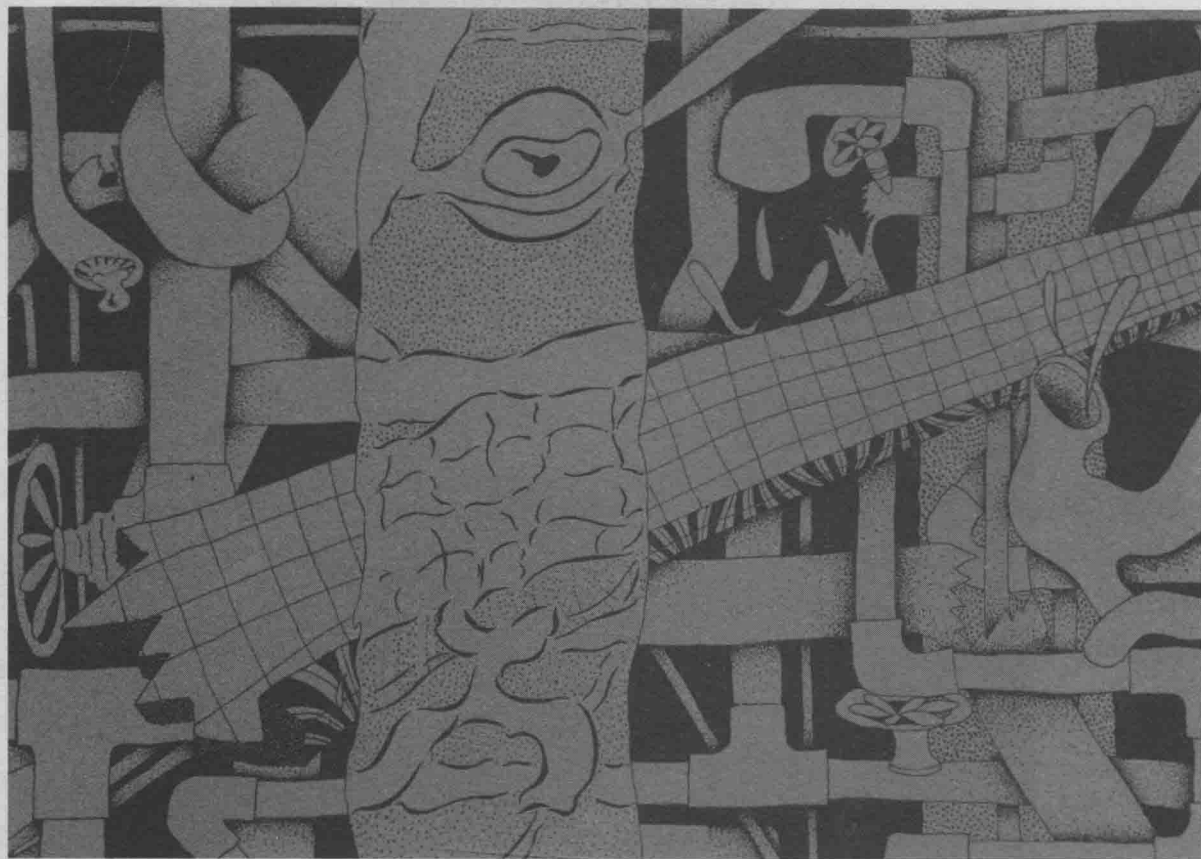
素描通常采用可在平面上留下痕迹的方法：如炭笔、钢笔、画笔、墨水等，其他还包括在湿濡的陶土、沾了墨水的布条、金属、石器、容器或布的表面所造成的磨损。轮廓和线条是素描的一般称谓。素描具备自然律动感。不同的笔触可以营造出不同的线条及横切关系和节奏以及主动与被动的周围环境、平面、体积、色调及质感。

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。

2. 素描的工具

(1) 铅笔素描：铅笔素描通常是素描练习的开始，不论是精细素描或是速写，都可以由易于修改的铅笔开始。并练习运用不同标志的铅笔，铅笔标志B表示质地软，前面标志的数字越大，质地越软，可用来画较暗的部分。H表示质地较硬，前面标志的数字越大，质地越硬，可用来画较亮的部分。

铅笔素描的画纸可选用纸面较粗的画纸，如150磅或200磅的模造纸，以软质

↑ 作者：成蹊

橡皮为佳。

常见的素描习作可以静物写生、风景写生来做练习。

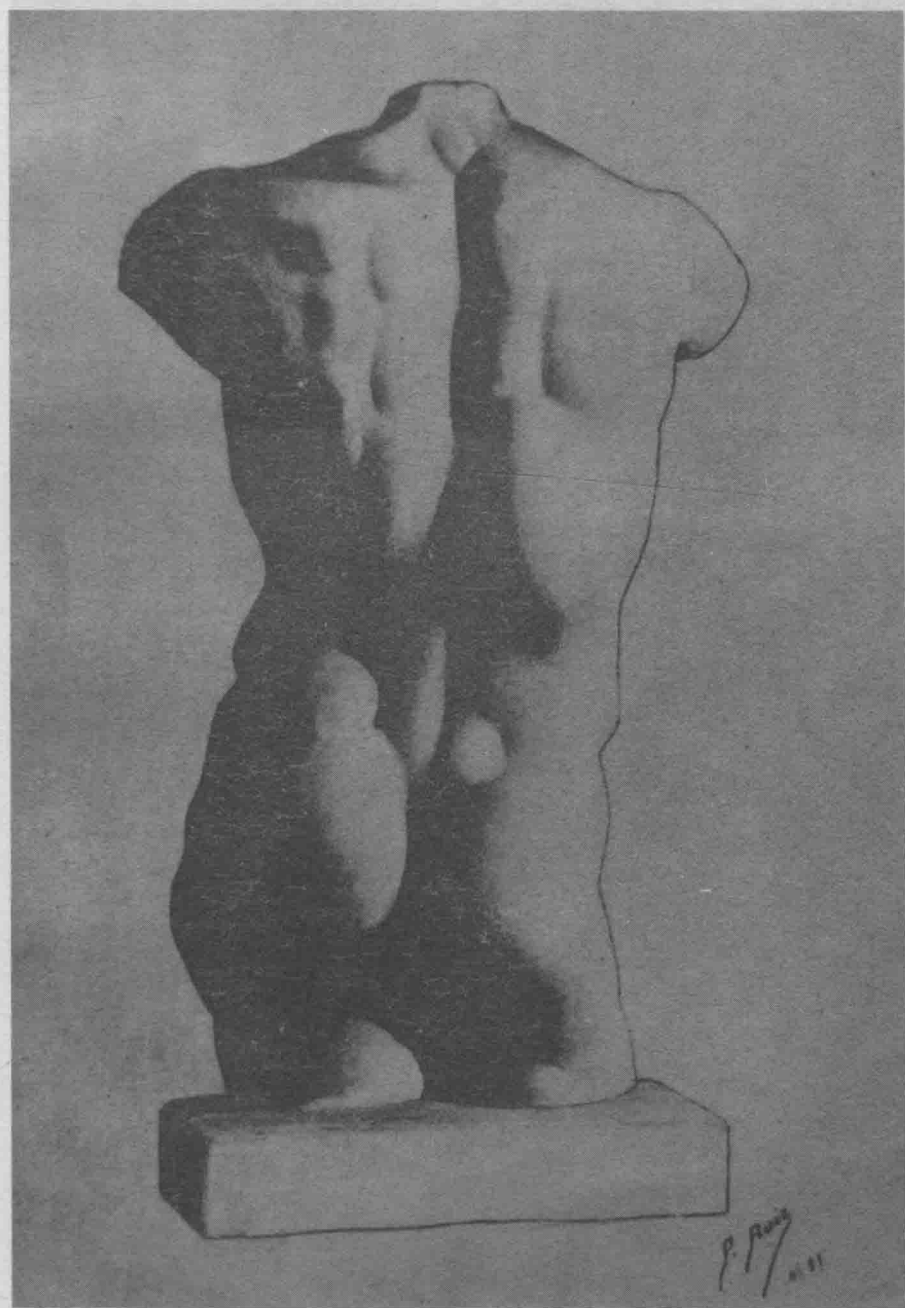
(2) 木炭素描: 木炭素描的炭条通常用柳条烧制而成, 画纸可选用150磅或200磅的模造纸, 可用软橡皮、馒头、面包等作擦拭修改。

木炭素描常以石膏像作为练习的对象, 因为石膏像为纯化的物体, 无色泽, 无强烈的纹理变化, 经由光线照射后, 可产生清楚的明暗对比。

4. 素描的艺术样式

(1) 以肖像、静物和风景为主

素描原是为绘画、雕刻等艺术服务的, 后因其流畅、充实和美观, 发展成为独立的艺术。其题材可以取自任何事物, 不受拘束, 一般以肖像和风景为主, 而

↑作者: 毕加索〔西班牙〕