

Modelling Basis + Sketch

造型基础 + 素描

38

素描是造型的基础，在造型训练中起着重要的作用。素描是“用单色画画”的形式和过程获得对自然形态明

确、强烈的体现，是培养正确的观察方法和科学的造型手段。素描同时也是一种艺术形式，人们借此形式组成画面、寄托情感、表达思想。因此，素描的艺术形式具有独立、鲜明的审美性质。素描代表着学

生对造型的观察、对造型的思考、对视觉信息的反应和处理的方式。素描教学正是在特定观察形式的传授和培养的过程中以及如何看待对自然现象的态度、对造型思维方式影响着学生。

68

01

05

08

26

10

造型基础 + 素描

素描是造型的基础，在造型训练中起着重要的作用。素描是“用单色画画”的形式

和过程获得对自然形态明确、强烈的体现，是培养正确的观察方法和科学的造型手段。素描同时也是一种艺术形式，人们借此形式组成画面、寄托情感、表达思想。因此，

素描的艺术形式具有独立、鲜明的审美性质。素描代表着学生对造型的观察、对造型的思考、对视觉信息的反应和处理的方式。素描教学正是在特定观察形式的传授和培养的过程中以及如何看待对自然现象的态度、对造型思维方式影响着学生。

Modelling Basis Sketch

迟 丹 苑明亮 王术晶 副主编 李昕昊 主 编 辽宁美术出版社
缪肖俊 著

图书在版编目 (C I P) 数据

素描 / 缪肖俊著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社,
2015.9

(造型基础)

ISBN 978-7-5314-7048-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第229139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

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳华夏印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 9

字 数: 180千字

出版时间: 2015年12月第1版

印刷时间: 2015年12月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东

封面设计: 范文南 彭伟哲

版式设计: 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-7048-9

定 价: 56.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

造型基础 + 素描

素描是造型的基础，在造型训练中起着重要的作用。素描是“用单色画画”的形式

和过程获得对自然形态明确、强烈的体现，是培养正确的观察方法和科学的造型手段。素描同时也是一种艺术形式，人们借此形式组成画面、寄托情感、表达思想。因此，

素描的艺术形式具有独立、鲜明的审美性质。素描代表着学生对造型的观察、对造型的思考、对视觉信息的反应和处理的方式。素描教学正是在特定观察形式的传授和培养的过程中以及如何看待对自然现象的态度、对造型思维方式影响着学生。

Modelling Basis Sketch

迟 丹 苑明亮 王术晶 李昕昊 主 编 辽宁美术出版社
副主编 缪肖俊 著

图书在版编目 (C I P) 数据

素描 / 缪肖俊著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社,
2015.9

(造型基础)

ISBN 978-7-5314-7048-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第229139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

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳华夏印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 9

字 数: 180千字

出版时间: 2015年12月第1版

印刷时间: 2015年12月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东

封面设计: 范文南 彭伟哲

版式设计: 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-7048-9

定 价: 56.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院副院长	何 洁
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	郑曙阳
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	孙 明
广州美术学院副院长	赵 健

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	苏 丹
中央美术学院建筑学院副院长	王 铁
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈 易
天津美术学院艺术设计学院副院长	李炳训
清华大学美术学院工艺美术系主任	洪兴宇
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王 羿
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	刘 楠

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆	王 雷	王 磊	王 妍	王志明	王英海
王郁新	王宪玲	刘 丹	刘文华	刘文清	孙权富
朱 方	朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张 博
张 辉	张克非	张宏雁	张连生	张建设	李 伟
李 梅	李月秋	李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰
杨雪梅	汪义候	肖友民	邹少林	单德林	周 旭
周永红	周伟国	金 凯	段 辉	洪 琪	贺万里
唐 建	唐朝辉	徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平
黄倍初	龚 刚	曾易平	曾祥远	焦 健	程亚明
韩高路	雷 光	廖 刚	薛文凯		

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华	马功伟	支 林	文增著	毛小龙	王 雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	付颜平	宁 钢	田绍登	石自东
任 戡	伊小雷	关 东	关 卓	刘 明	刘 俊
刘 赦	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏	刘勇勤
刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	庄桂森	曲 哲
朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民	何平静	何炳钦
余海棠	吴继辉	吴雅君	吴耀华	宋小敏	张 力
张 兴	张作斌	张建春	李 一	李 娇	李 禹
李光安	李国庆	李裕杰	李超德	杨 帆	杨 君
杨 杰	杨子勋	杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺
沈 雷	肖 艳	肖 勇	陈相道	陈 旭	陈 琦
陈文国	陈文捷	陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广
周景雷	周雅铭	孟宪文	季嘉龙	宗明明	林 刚
林 森	罗 坚	罗起联	范 扬	范迎春	邹海霞
郑大弓	柳 玉	洪复旦	祝重华	胡元佳	赵 婷
贺 祎	邵海金	钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌
桑任新	耿 聪	郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民
阎学武	黄有柱	曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥
程显峰	舒湘汉	董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心
缪肖俊					

绪论 >>

素描是造型的基础,在造型训练中起着重要的作用。素描是“用单色画画”的形式和过程获得对自然形态明确、强烈的体现,是培养正确的观察方法和科学的造型手段。素描同时也是一种艺术形式,人们借此形式组成画面、寄托情感、表达思想。因此,素描的艺术形式具有独立、鲜明的审美性质。素描代表着学生对造型的观察、对造型的思考、对视觉信息的反应和处理的方式。素描教学正是在特定观察形式的传授和培养的过程中以及如何看待对自然现象的态度、对造型思维方式影响着学生。因此可以说,素描以其特定的视觉性质形成学生基本的造型思维方式,而素描的过程正是通过一定的手段将视觉信息和思维方式进行视觉演化的过程,同时也是思维结构不断构建的过程。

素描因素是让学生对素描的认知和操作进行预先的分析,不断完善对空间和色调的理解,进一步提高素描的灵活性,要让学生在作画之前明白各种要素的地位,如形体、结构等是物体内部最重要的方面,内在的结构形成了外在的形、结构以及相关形体的透视、比例之间的关系。素描是训练学生思维发展能力,这已成为素描教学的核心思想,同时也是素描教学在设计艺术教育中起到的根本作用。素描教学所要建立的基本视觉思维方式是:通过素描认识自然,发现设计。

随着社会的进步发展,艺术领域的多元化也呈现在基础素描训练之中,设计艺术已经深入到人们生活的各个领域,因此我们对学生在进行传统写实造型训练的同时加强了学生对设计概念的领悟。艺术设计是一门综合性的学问,是艺术与科学相结合而产生的一门交叉学科,近年来发展得很快,设计已进入社会生活和生产的许多领域,直接关系到人们的物质生活和文化生活水平的提高。作为艺术设计者不仅需要要有系统的理论知识和丰富的专业实践能力,还应具备思维科学、社会学、人类学、美学等多方面的知识和修养,通过学习和研究和融会贯通,形成完整的设计观念和科学的设计思维方法,进而在实践中培养创新设计能力。

素描课程可以分为基础素描与创意素描(或设计素描),它们同是艺术基础教学的重要组成部分。基础素描作为一门绘画艺术基础课程,以质感、明暗调子、空间感、虚实处理等方面为重点,研究造型的基本规律,画面以及视觉艺术效果为主要目的;创意素描则以比例尺度、透视规律、三维空间观念以及形体的内部结构剖析等方面为重点,训练绘制设计预想图的能力,是表达设计意图的一门专业基础课。本教材通过学生对素描基础观察与训练,结构素描、全因素素描、超写实素描和创意素描等不同表现形式,进行理论与实践的讲解和范例。

当前高校艺术设计类素描教学体系,首先要围绕人才培养目标强化设计意识,在组织教学中,从教学内容、教学方法和手段上尽可能地缩短与设计专业课的距离,使素描教学逐步成为设计体系中的一个有机组成部分。其次,要与普通高校绘画类的素描教学拉开距离。绘画与设计不同,培养目标与教学目的也不一样,因此根据学生的自然素质以及教学要求制定不同层次的学习培养计划,加强学生的创造性思维,在素描教学中围绕人才培养目标调整素描教学理念与素描教学方法,从而构建完整的素描教学体系。

目录

contents

第一章 素描概述 007

- 第一节 素描概念 / 008
- 第二节 素描透视基本原理 / 009
- 第三节 构图与比例 / 011
- 第四节 素描的观察方法与表现 / 014

第二章 结构素描 015

- 第一节 结构素描的概念 / 016
- 第二节 结构素描的表现形式 / 017
- 第三节 结构素描的表现方法 / 018
- 第四节 结构素描的绘画步骤 / 020
- 第五节 结构素描的形体分析 / 021

第三章 全因素素描 033

- 第一节 全因素素描的概念 / 034
- 第二节 全因素素描的基本因素（型、光、色、线） / 035
- 第三节 学生优秀作品 / 042

— 第四章 超写实素描

067

第一节 超写实素描的概念 / 068

第二节 素描质地 / 072

第三节 学生优秀作品欣赏 / 073

— 第五章 创意素描

089

第一节 创意素描的概念 / 090

第二节 基础形态研究 / 090

第三节 意象素描 / 106

第四节 作品欣赏 / 116

素描概述

第一章 绪论

— 本章重点 >>
素描的概念、透视、构图与比例的基本原理。

— 学习目标 >>
学生对素描的概念基本知识的了解，掌握基础造型的比例、透视原理和构图规律。

— 建议学时 >>
8学时

第一章 素描概述

第一节 素描概念

素描就是以“单色线条”和块面来塑造物体的形象，是造型的基础。素描是一种视觉艺术表现形式，是关于造型艺术最基本思维方式和观察方式的训练。素描既是培养视觉的敏锐反映，增强接受视觉信息的能力，以及分析、洞察、理解的心智思维，形成对事物的特征的深刻把握，即富于心智的造型认识能力。还是培养应用和开发想象的能动性，形成对未知

领域的自觉探求，即创造意识。并且还培养技能的熟练掌握，达到对于视觉信息的有效表达，即富于技能的适应能力。素描课程中应注重加强学生思维的灵活性、艺术的敏感性的训练，重视对审美力及感受力的培养，尤其是对学生特有素质和感觉的激发，使自己在未来的艺术世界里做出自己理智与情感的明确反应(图1-1、图1-2)。

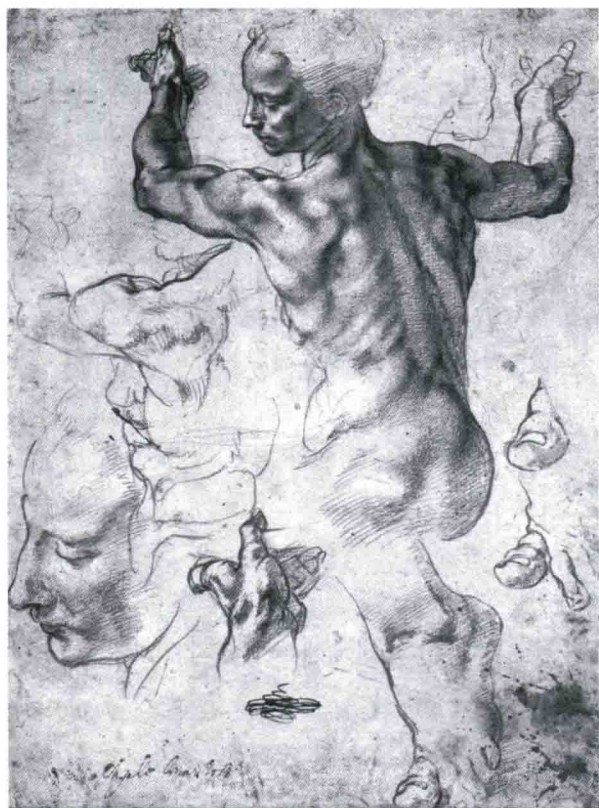

图1-1 利比亚女巫的习作 米开朗琪罗 意大利

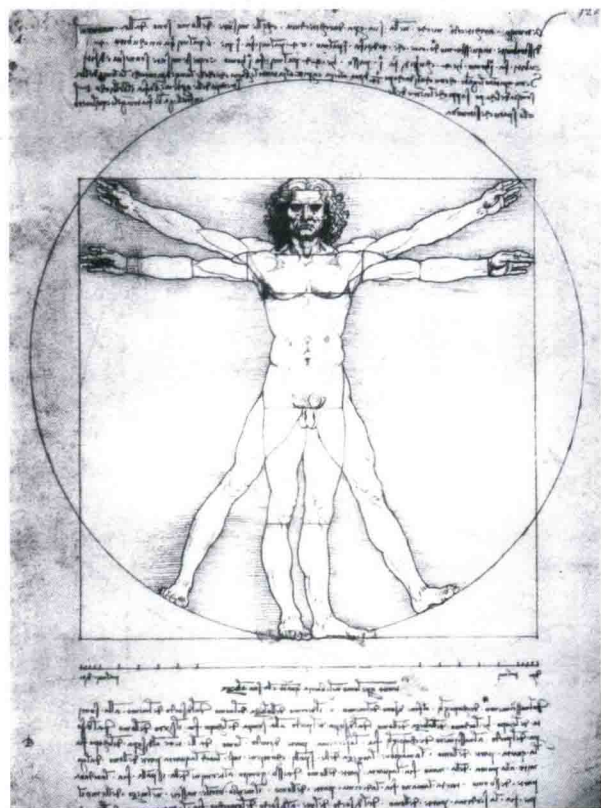

图1-2 人体比例标准图 达·芬奇 意大利

第二节 素描透视基本原理

1. 透视规律

(1) 透视的含义

“透视”一词的含义，就是透过透明的平面来观察物体，研究各物体间的形体在观察中发生变化的原因和规律。绘画中对形体透视的研究，主要指焦点透视的运用，其依据是视觉中的近大远小、近长远短、近高远低的原理。

(2) 透视的基本规律

① 凡是和画面平行的直线，透视亦与原直线平行。凡和画面平行、等距的等长直线，透视也等长。

② 凡在画面上的直线的透视长度等于实长。当画面在直线和视点之间时，等长相互平行直线的透视长度距画面远的低于距画面近的，即近高远低现象(图1-3)。

③ 物体的大小和人的视点与物体位置以及距离远近有关，同时受到视觉经验和习惯的影响。如体量小的物体通常处于俯视的位置，中型物体多是从水平线

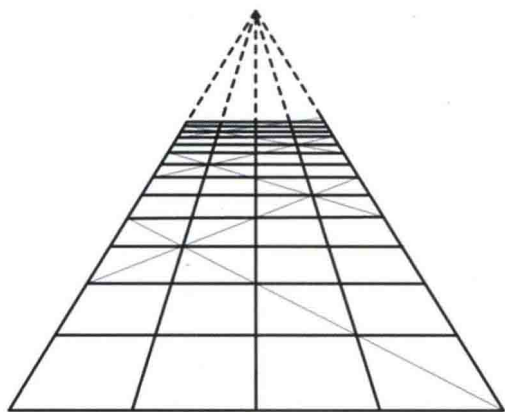

图1-3 近高远低透视规律

来观察的，而大型物体则都是以仰视或俯视的角度来观看的(图1-4)。

④ 虽然透视图在作图和求证的过程中，运用了几何学知识，但与人眼睛生理上的直觉有着无法弥补的缺陷。在接近视垂线和视平线的位置的透视图形就会相对真实准确，而距离视垂线和视平线较远位置的图形，失真现象就比较大(图1-5、图1-6)。

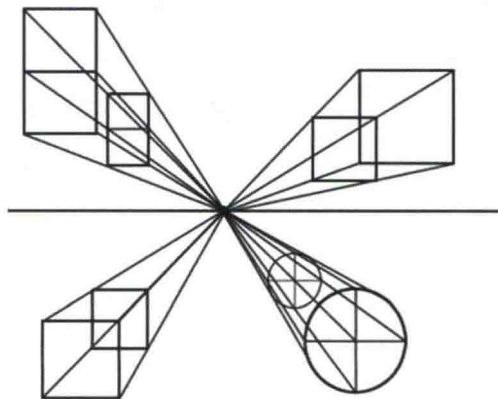

图1-4 平行透视基本规律

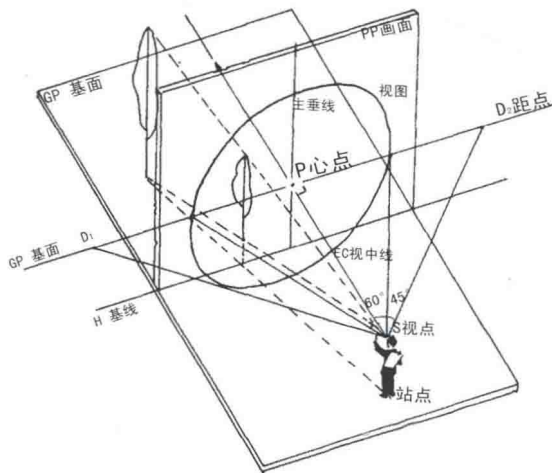

图1-5 透视原理解

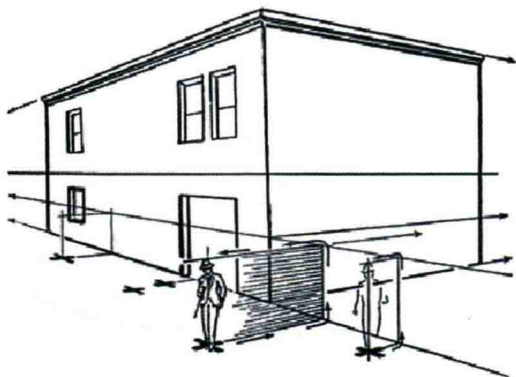

图1-6 透视规律是美术学习初始阶段必须掌握的基础知识,这对绘画的深入学习大有帮助。掌握透视规律可对作品的视觉效果进行检验。是在二维平面上进行三维造型必不可少的内在条件。在平常人眼里透视就是近大远小,其实这只是外在印象。因为视点(人的眼睛)的位置不同,观察物体的角度就不同,所以会出现不同的透视现象。透视可分为三类:一点透视、两点透视和三点透视。

2. 透视的种类

(1) 一点透视(图1-7)

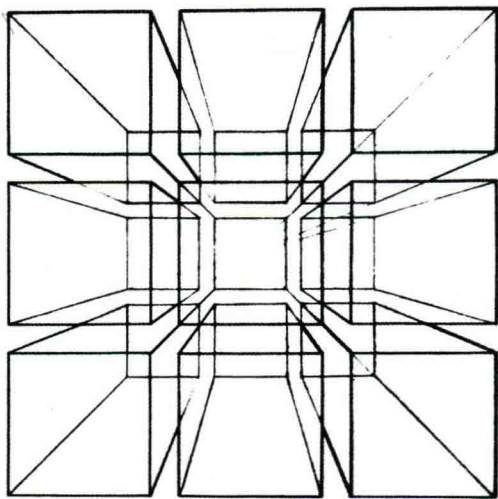

图1-7 一点透视,也叫平行透视:一个物体的底基线与画面或视平线平行,消失点只有一个,称之为平行透视。当一个立方体的上下两条边界与视平线平行时,它的消失点只有一个。

(2) 两点透视(图1-8)

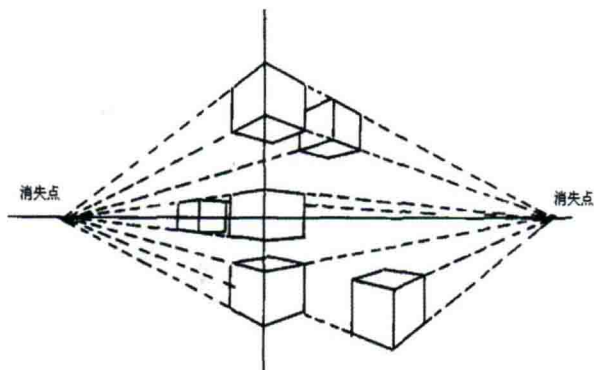

图1-8 两点透视,也叫成角透视:一个物体的底基线与画面或视平线不平行,消失点有两个,称之为成角透视。当立方体的四个面相对于画面倾斜成一定角度时,它的上下两条边界就产生了透视变化,其延长线分别消失在视平线上的两个点。

(3) 三点透视(图1-9)

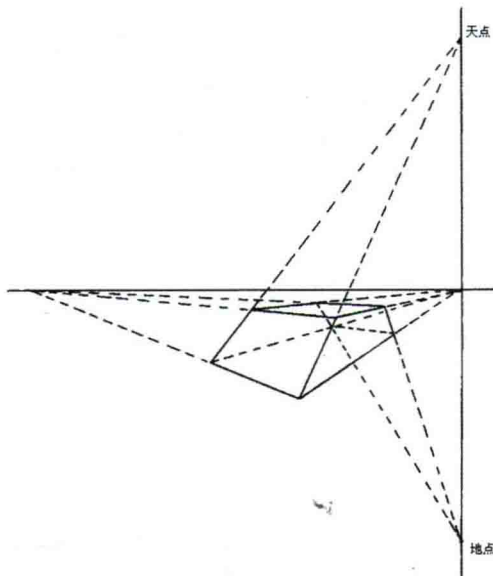

图1-9 三点透视,也叫倾斜透视,其特点:一是一个物体的底基线与画面、视平线和垂直线都不平行时,称之为倾斜透视。二是消失点消失于天点、地点或视平线上,也称为三点透视。三是在两点透视中,上下方向的各边界与我们的视线不垂直时,立方体各边延长线分别消失于三个点。当视点通过画面观察物体远近形成倾斜角度的边线,就产生倾斜透视变化。

(4)圆形透视(图1-10)

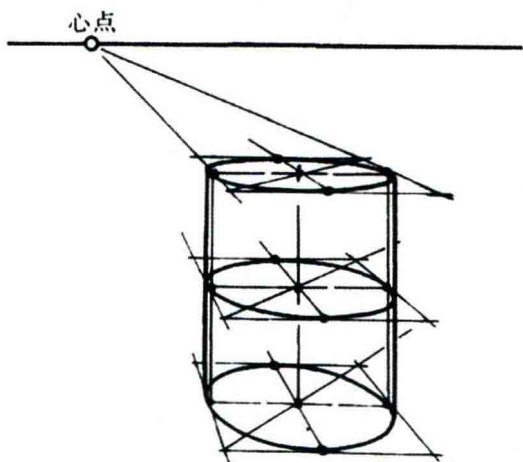

图1-10 圆形透视：它是建立在方形透视的基础之上的。其特点是圆形离视平线越近，圆形越扁；反之，越圆。如同视平线重合，即成一条直线。

艺术中，“均衡”包括人们的视觉经验和感觉上的平衡。

(3)节奏

节奏的概念近似于“节拍”。画者在画纸上摆布线条和色块就像音乐家使用音符一样，一旦把一组的线条和色块按照一定的规律融入到画面中，这些线条和色块便重新组合成新的有机整体，继而就形成了视觉上的节奏。

(4)对比

对比是视觉艺术创作的基本形式法则，在进行绘画或艺术设计中，适当地运用对比来形成视觉上的扩张力，强调整体与各局部的差异，可以使构图具有无穷的变化，使画面效果变得更加强烈感人，作品内容更为鲜明、突出。

(5)统一

一幅优秀作品的构图要体现多样性、多态性和多重性，达到统一的视觉效果。在统一的原则中寻求变化，既秩序井然又不陷于刻板；既生动和谐又不流于混乱。统一法则是形式美的高级形式，是一切形式美法则的基础。

第三节 构图与比例

1. 构图的基本规律

(1)对称

对称，是在某一轴线的上下、左右或周围所形成的对应或等同的美感形式。有相称、均齐、均整的意思。一般来说，左右对称的形，一向被认为是稳定的形，在造型秩序中，最古老最普通的造型形式之一就是左右对称。

(2)均衡

在物理学上，均衡一般指两个或两个以上的物体在一个支点上保持力学上重量的平衡状态。在造型

2. 画面的构图中心与视觉中心(图1-11~图1-14)

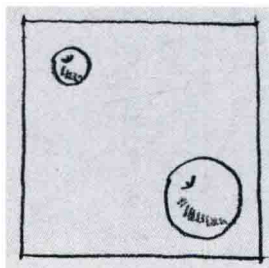

图1-11 偏离画面中心

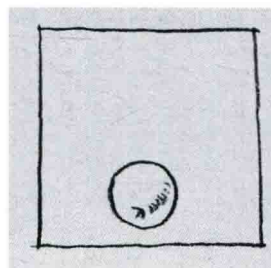

图1-12 重心太低没动感

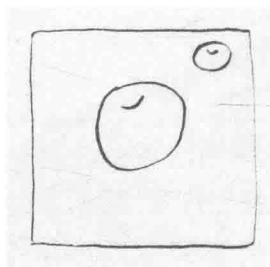

图1-13 打破平衡

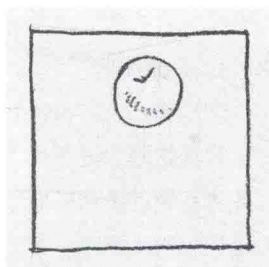

图1-14 重心高不稳定

构图中心: 构图中心是构图学的一个不可忽视的重要因素。每一幅绘画作品, 不管它多么平淡还是多么辉煌, 多么特别还是多么普通, 都包含着它的构图中心。当人们注视单个物象或某个场景的时候, 会发现观察对象有若干个值得留意的地方。这些值得留意的地方就是画面的视觉注意点, 即视觉中心, 其也是画面构图中心产生的基础。视觉中最强的注意点自然就是画面的构图中心。譬如说, 一个玻璃鱼缸里边游着一条红色的金鱼, 这条红色的金鱼就成了人们的视觉中心, 不管金鱼停留在鱼缸的中央还是游向鱼缸的边缘。

3. 常见的构图形式(图1-15~图1-18)

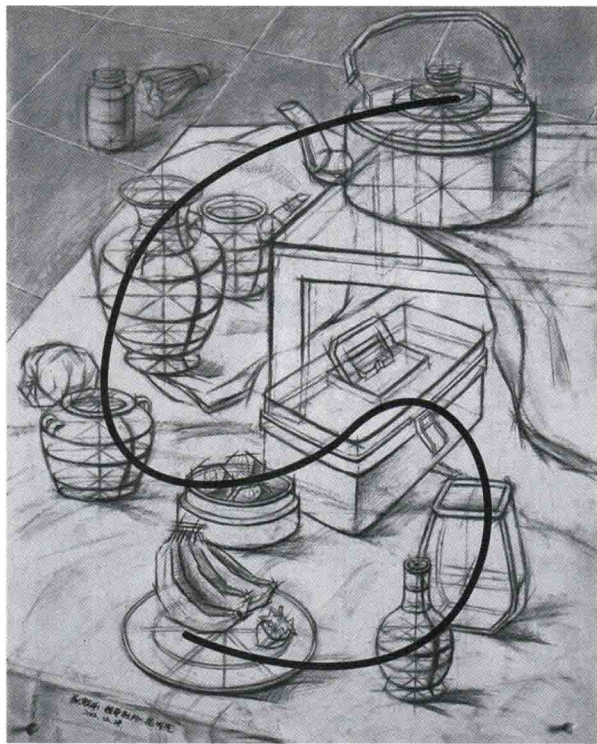

图1-15 S形构图

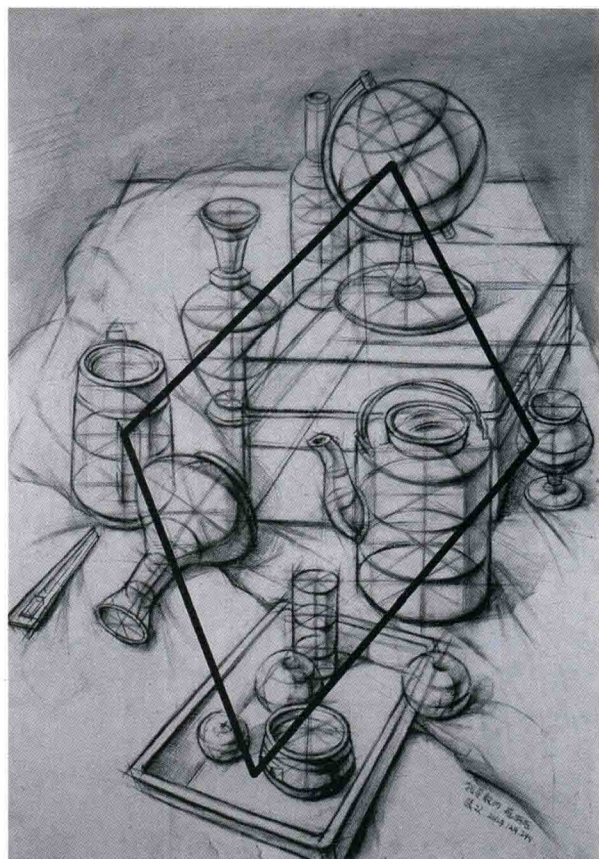

图1-16 菱形构图

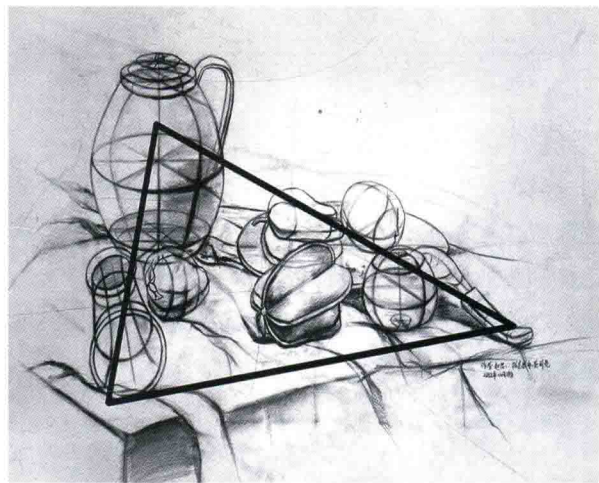

图1-17 三角形构图

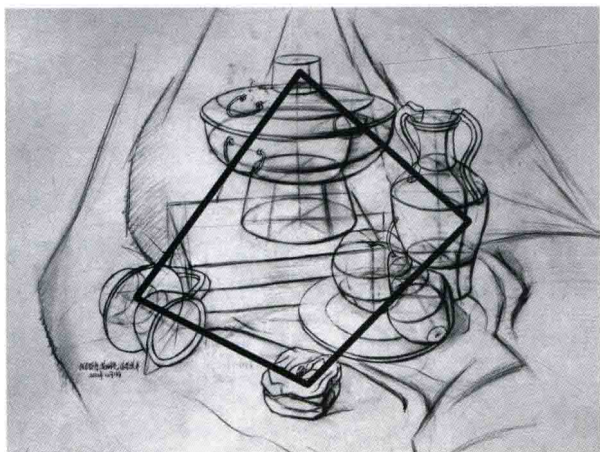

图1-18 方形构图

在布置静物构图时，物体之间都会形成一定的远近关系，物体上的点会形成走向——画面里虚拟的“线”。这种或直或弯的“线”会在观者心里产生潜意识的波动。下面我们从线的感受谈起。构图形式的简单基本几何形可归纳为以下若干种：三角形、菱形、V形、圆形、方形、U形、S形、水平线、垂直线等。

(1)三角形

三角形具备稳定坚实的特征，上小下大。这种形状使人联想到山峰、建筑物，如埃及的金字塔灯，稳重自如、有千钧之力而不可拔的坚实。三角形沉着厚重且稳定感极强。拉长的三角形有它的尖锐性，带有明显的方向性与张力感，这种方向性和张力感是造成图像幻觉和形式感受的真正原因。

(2)V形

V形(倒三角形)给人以摇摆和不安定的感觉，但却是一种活泼而又动感的构图形式。

(3)S形

S形构图的各种曲线都具有流动、蜿蜒、曲折、迂回、自由、丰富变化的特色，富于曲线美。在蕴藏着无穷的生命力之外，更有一种动荡的趋向。

(4)圆形

圆形，能使人联想到成熟与饱满。大多数果实和生活中很多的日用品是圆的，地球、太阳、月亮都是

圆球形状。作为球状，给人圆润充实之感，有较强的凝聚力。总的触觉柔和，具有内与亲切之感。

(5)水平线

水平线构图也是常见的构图形式，在绘画中，水平线构图的运用较为广泛。水平线让人联想到地平线，使人感觉到广阔的天地，开阔、平静。风景画中原野、草地、海滨等场景都较多地采用这种构图。只是，构图时要注意平行线不宜重复得过多，在平行线之中适当穿插一些直线与斜线的构成元素，会使画面更具有活力。

(6)垂直线

水平线和垂直线，都是运行于画面平行和垂直的运动方向。此种运动方向给人的感觉适当，具有稳定 and 安全感。相反，倾斜则可以创造出紧张、危险和不安全的因素。高层建筑、塔、碑等高耸挺拔的物象都是垂直线的构成元素，垂直线带来的是崇高、挺拔、整齐和统一。

4. 比例关系与黄金分割(图1-19、图1-20)

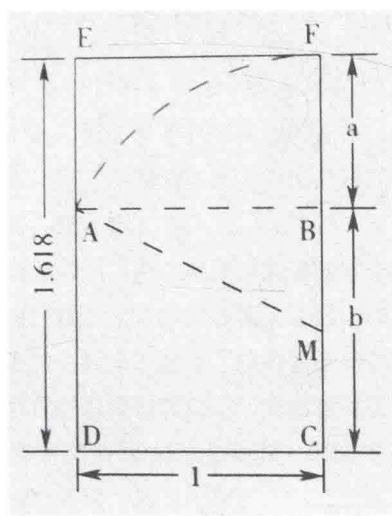

图1-19 黄金比例

图1-20 巴特农神庙——充分运用黄金分割

一切事物都是在一定尺度内得到适宜的比例。比例的美也是在尺度中产生的。在画面构图中，画面中各个部分的搭配，以及部分与部分之间、部分与整体之间的关系都存在比例是否良好的问题。比例关系在于一个恰当的“量”，良好的比例关系，会使画面看起来和谐悦目，否则就显得散乱无序。黄金比例：什么样的比例是让人愉悦的呢？在美学形式上，黄金比例——1:1.618是被历来公认的最美的比例关系。也就是说，要把一个空间划分为惬意而美的两个区域，最小区域与最大区域的比例应等于较大区域与整个空间的比例。无论在艺术中还是在自然中，黄金比例都被认为是形式美的最佳比例关系。因为按这种比例关系组成的任何对象，都能表现出变化与协调的关系，显示了内部关系的和谐。当然，黄金分割比例虽然为艺术和设计提供了一个选择，但这并不是唯一的标准。

第四节 素描的观察方法与表现

观察的目的是为作画有选择地吸取自然形态的某些因素，是一种以表现任务为先导，围绕客体物象造型特征的观察研究。由于画者的不同，造型观念不同，以及认识的能力、水平和态度不同，其注意力的分配运用会直接影响到观察方法。反映到相应的表现方法上必然会带来画面效果的极大差异。如正确的观察方法应表现为重神似、强调“形韵”的表达。本着这一观念去观察物象，则强调对形体的节奏、韵律、体面的整体把握，表现出的画面造型准确、体积感强、生动。反之，一味追求形似，只强调形体的相对准确度，其观察注意点也必然会仅仅集中于局部和外

形轮廓线位置上，表现出的形体也仅仅是平面的线的流露。这就是为什么面对同一表现对象，作为不同的审美主体却能描绘出不同的形象。总之，关于观察与表现的关系，反映在初学者身上的普遍现象是“看”的不准确或不得法，它直接影响到“画”的不准确或画得不生动。由于观察得似是而非，所以画得才模棱两可；作画时必然也就只顾细节，仅强调形体轮廓转折……这些现象都是因为他们不懂得画面上一切表现的结果都是受观察思维所支配的结果。因此说，观察的重要性先于描绘。观察单一对象自身的结构和特征，也需要观察不同对象个体之间的形状和空间，始终从整体出发，观察画面正、负空间是否对应、协调。

素描的表现手段是画无定法，所谓表现规则或方法只是针对某个学习阶段要求而言。这里所谈只就传统表现方法而言。一旦在构图感觉舒服的前提下，确定物体大致轮廓，并在直觉下检查它的空间方向、位置和比例关系，需要用透视等相关知识，将你的素描中物象的虚轴线和轮廓线进一步明朗化、准确化，不要过早地进入明暗调子塑造形体体积阶段。形状是重要的，上调子之前应对形状有所提炼，观察形状之间的对比关系，并时刻检验和判断，深入作画全过程。

接下来，通常采用的是整体深入的方法，以先整体后局部的程序逐渐对物象能动地描绘。尤其是强调能动性，即对客观对象本身的规律性和客观性的揭示，而不是依瓢画葫芦地被动描摹。