

21世纪艺术设计
基础教材

素描 基础教程

刘振武 编著
郭 欣

第二版

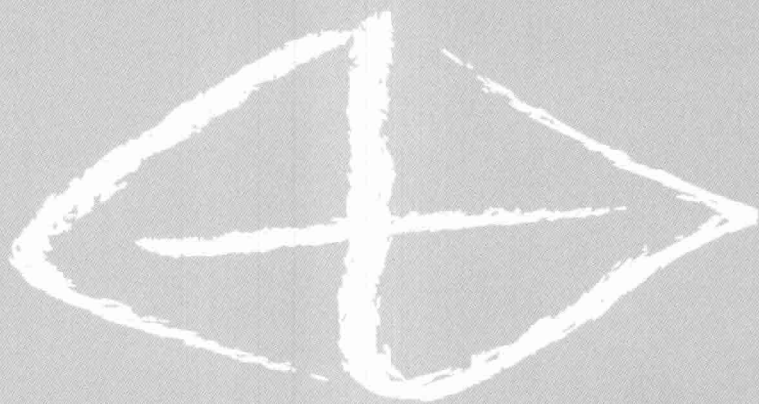
中国传媒大学出版社

素描

基础教程

第二版

刘振武 编著
郭 欣

中国传媒大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描基础教程/刘振武、郭欣编著. —第二版. —北京:中国传媒大学出版社, 2007. 8
(21 世纪艺术设计基础教材)

ISBN 978-7-81127-011-2

I. 素… II. ①刘… ②郭… 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 113776 号

素描基础教程第二版

作 者 刘振武 郭 欣

策 划 张 旭

责任编辑 冬 妮

责任印制 曹 辉

封面设计 阿 东

出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社(原北京广播学院出版社)

北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编:100024

电话:86-10-65450532 65450528 传真:010-65779405

<http://www.cucp.com.cn>

经 销 新华书店总店北京发行所

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 7.5

版 次 2007 年 8 月第 2 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-81127-011-2/K·011 定 价 29.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

序

素描是造型艺术的重要基础。由于它是美术中最单纯的造型形式，所以成为每位习画者和美术爱好者基础训练阶段的必修课程。在学习素描的过程中，我们可以培养造型能力和艺术素养，是对自身进行高层次的形象思维训练。

长期以来，素描的教学主要侧重于培养造型能力，训练基本功。即以锻炼观察和表现物象的形体、动态、结构特征和明暗关系去显示物象的形体特征，揭示素描包含的绘画造型所具备的基本规律。借助于长期的素描训练，掌握造型的基本法则，被认为是造就画家专业技巧的重要内容。

而随着艺术设计专业在中国的不断发 展，古老的素描认知与教育已经不能满足“设计”的需要，近年来，高校教育中以“设计素描”为课题的教学，已经说明了现代化的教学模式及教学者、艺术家们对于素描的实际运用方面的多方位思考、研究、探索和实践。

作为造型基础的技能方面，学者要学会观察（眼）、表现（手）、构想（脑）的协调性，并最终确定以对形体与空间的认识为基础的造型观念，这是素描长期以来的学习目的。作为基础及艺术造型素描方面，学习素描在于培养独特的艺术观念、创造性的思维方法和高品位的审美眼光。这里要更加强调的是主观性的思维能力，是素描的发展在现代教学中的应用。当然，这也只是在一个时间阶段对素描的探索，如果用发展的眼光来考究，那还有待于进一步的深入和完善。

目 录

序	1
第一章 素描基础知识	1
第一节 素描基本概念	3
一、何谓素描	3
二、素描概念的理解	4
第二节 素描的种类及地位	6
一、素描的种类	6
二、素描的地位	7
第三节 透视原理	8
一、透视中常用的基本术语	8
二、透视的种类	9
三、透视的规律	10
第二章 素描的要素	11
第一节 素描的常用术语	13
一、形体	13
二、轮廓	13
三、构图、比例、平衡	13
四、明暗	15
五、空间感、体积感、质量感	16
第二节 素描中的四点要求及理解	18
一、立体感	19
二、描画的整体性	19
三、分析思维的发展,对物体结构的理解和表现	20
四、形象的表现	21
第三章 素描写生的工具及基本方法	23
第一节 素描的工具及性能	25
一、铅笔	25

第四章

二、炭笔	25
三、木炭条	25
四、炭精棒	25
五、橡皮	25
六、画板和画夹	26
七、纸	26
第二节 作画的基本要领	26
一、辅助线	26
二、线条的艺术表现	27
三、虚实	27
四、刚柔	28
第三节 素描写生步骤与方法	28
一、观察	28
二、构图	29
三、打轮廓与塑造大关系	30
四、深入刻画	32
五、整理完成	33

素描写生及作品赏析

第一节 结构素描训练

一、结构素描认识	37
二、对结构的理解	38
三、作品赏析	43

第二节 明暗素描训练

一、静物写生习作赏析	45
二、石膏写生习作赏析	56
三、人物头像写生习作赏析	62
四、人物半身写生习作赏析	74

第三节 构想素描训练与作品赏析

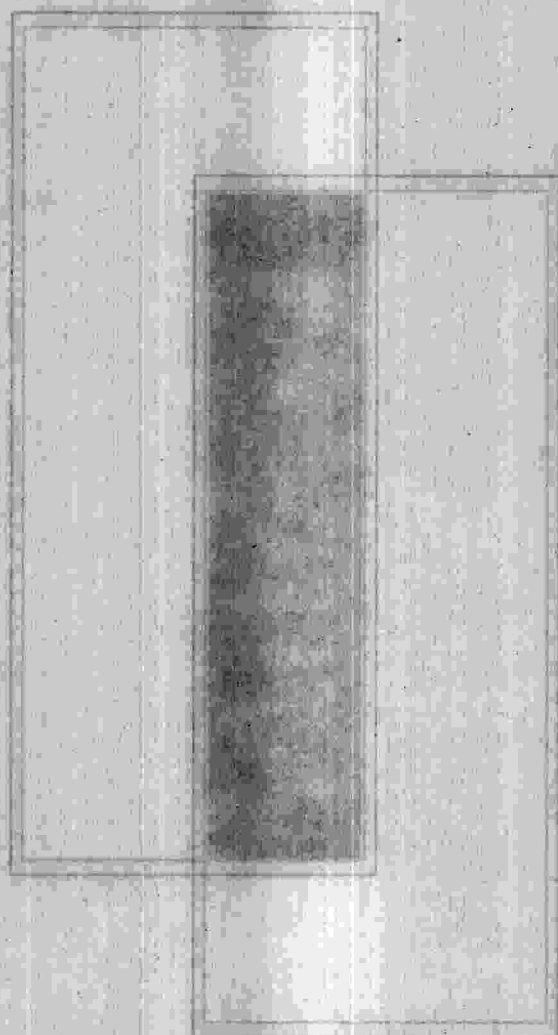
一、关于构想素描的认识	80
二、构想素描训练	80
三、作品赏析	81

第五章

名家作品鉴赏

87

第一章 素描基础知识

第一节 素描基本概念

一、何谓素描

为了给素描下一个较为准确的定义,我们查阅了大量的资料,收集各种对素描的理解。让我们惊讶的是,由于不同时期、不同地域的影响,对于素描概念的认知有许多方面的论述。这里列出几条比较常用的定义,帮助我们全面理解这一概念:

1. 用木炭、铅笔、钢笔等,以线条来画出物象明暗的单色画,称做素描。素描是一切绘画的基础,这是研究的过程中所必须经过的一个阶段。^①

2. 素描通常意味着可于平面留下痕迹的方法,工具有如蜡笔、炭笔、钢笔、画笔、墨水及纸张,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。^②

3. 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。它不像绘画那样重视总体和彩色,而是着重结构和形式。^③

4. 在《西洋美术辞典》^④这本书中,与素描相关的解释,只有速写一项。文中认为作品或作品部分的粗略草图,是艺术家针对光影、构图和全幅之规模等要点所作的研究和探讨,它是全幅画的初步构图或其中之一。一幅出自风景画的速写、素描通常是一幅小而快的记录,用来表现风景的光线效果,同时也是为将来重新作画时的构思做准备。

我们可以看出,这些概念是不同方面的,基本内容也是大相径庭。总的来说,我们将素描分解为:素描(DRAWING)、设计(DESIGN)、速写(SKETCH),只是各自所突出的方面不同而已。

素描随着社会发展的需要,形式日益多样化,用途广泛。素描除了艺术的自身特点外,在各种传播媒介(电视、广告、动画、设计等)、生产产品设计、教育、科研等部门都经常需要用素描做辅助工作。素描作为独立的艺术创作体裁已有悠久的历史。它可分为习作性素描和创作性素描。习作性素描包括各种基本练习素描和辅助性学习素描。习作性素描的各种基本练习主要是通过写生的方式,对物象的形态、变化进行观察、分析和研究,在实践中培养观察能力和艺术表现能力,并借以理解造型艺术的某些规律。习作性素描除了长期和短期的写生之外,还有速写、默写等练习(见图1、图2、图3、图

① 见《艺术家杂志》。

② 见《艺术视觉百科全书》。

③ 见《不大列颠百科全书》。

④ 台湾雄师图书公司出版。

4)。不论是创作性素描，还是习作性素描，都包括思考认识和表现技术两个部分。

素描是美术创作的造型基础，素描基本练习与创作相结合。素描基础练习主要是为创作完成打下表现技术的基础，提供思想认识的基础，并为创作收集素材。作为素描的练习要有严格性的表现：思路明确、观察正确、形体结构准确、表现完整及精神实质深刻。学习素描要有创作性的努力方向，力求用自己独特的艺术语言，表现自己的观察和感受；要有诚实而谦逊的学习态度及探索精神，在正确的艺术思想指导下来发挥个性。这就要求学生用扎扎实实、深厚稳健的素描功底来锻炼自己的德与才。

二、素描概念的理解

将素描以中国文字概念细化来讲，“素”，可以解释为本色、白色或颜色单纯；“描”，即描绘，二者结合在一起，即为素描。素描的范围很广，泛指一切单色绘画。具体而言，素描就是用某种单色的线条或明暗的调子来表现对象的绘画。它是一种朴素的绘画。从狭义上讲，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课程。

素描是相对于色彩描绘而言的。任何物体在光的作用下，都会呈现一定的色彩。为了正确地理解形体，同时为了造型的方便，往往有意避开色彩，只是用单色的线条或黑、白、灰不同层次的明暗调子来塑造、描绘形体。如同黑白照片，它能更客观地表达对象

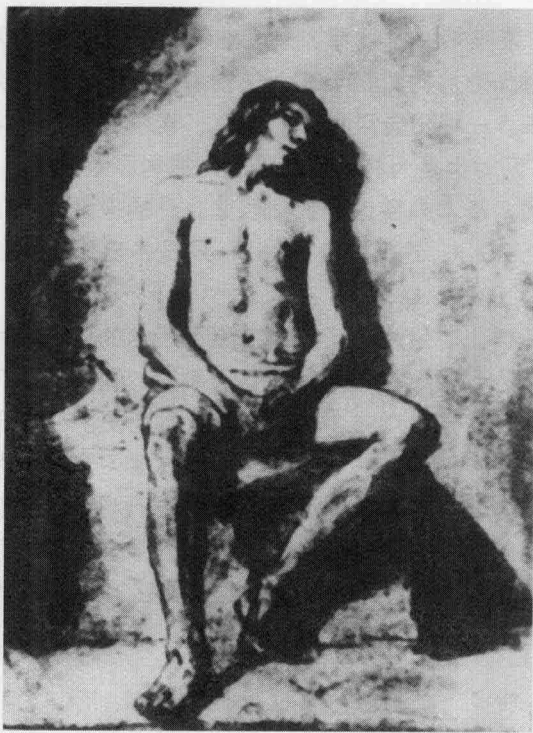

图1 坐着的裸体青年 / 伦勃朗

图2 圣赛巴斯提安（基督教的殉教者） / 提香

图3 写作中的托尔斯泰/列宾

图4 自画像/达·芬奇

图5 学生作品/简单静物组合

图6 风景 / 郭欣

的本质特征、形体结构和空间位置等。

在学习素描时，我们所要掌握的是正确、真实、充分地表现对象，同时生动、艺术地概括对象，如果能达到科学与艺术、内容与形式的完美统一，也就把握了素描的核心。对于初学者来说，最关键的问题在于要忠实于对象的写生，即忠实于对象本质的刻画、忠实于从对象实际出发的真实感受。

第二节 素描的种类及地位

一、素描的种类

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。素描的种类很多，可以从不同的角度来划分。

（一）根据绘画工具划分

素描的工具种类很多，在后面的文字中我们会有具体的介绍。我们可将素描划分为：铅笔素描、炭笔素描、钢笔素描、毛笔素描等。

（二）根据绘画题材划分

素描的题材可以取自任何事物，不受拘束，一般以肖像和风景为主，而西方的素描常是人物和静物；到19世纪出现了以日常生活为题材的素描；20世纪的素描主要是反

映不安、动荡的社会和科学进步的；超现实主义者的素描着重表现潜意识心理，表现主义画家追求表现一个场面的感情，而不是描绘事物的现实外表（在这类画中，主要体现在X射线的技法上，即同时看到外部和内部）；而文学作品中的素描插图，一般是为某段文字描写而作的图画说明；与此相关的还有漫画，这是用于社会批评而创作的一种假定性画面，并由此发展成连环画，进而演变成现代卡通动画片。

总的来说，可概括为：静物素描、动物素描、风景素描、人物素描、石膏模型素描、场景素描等。

（三）根据功能划分

我们可以将各种形式的素描划分为实用素描、技术素描和意向素描等。

实用素描要清晰地记载一件客观事物，从总体上说，它不审美，而是突出技术设计。技术素描包括为科学目的而作的插图与说明，很多艺术家都作过科学说明的素描，如对机械零件的描绘及内部结构的阐述。而意向素描着重体现作者的情感，不一定描绘事物的现实外表，但它同样能给人启发，作者对物象的幻想就有可能成为某物体的设计。

（四）根据表现方法划分

根据表现方法可分为结构素描、明暗素描等。

结构素描，又称“单线素描”或“勾线素描”。在观察方法上，以排除自然光线对物象的直接影响，以研究物象本身结构为中心；在表现方法上，以线为主来塑造形体，通过线的粗细、浓淡、虚实、长短、曲直、刚柔、疏密的变化来表现对象的形状、结构、体积、质感和空间等变化。结构素描要求严谨、明确地表现形体的基本结构关系。

明暗素描，又称为“调子素描”或“光影素描”，主要特征是在固定的光源下，用明暗调子来控制形体的结构关系、透视关系和空间关系，并通过调子的明暗变化来塑造形体。需要体现出对象的立体感、空间感、质感和光感等，是一种比较复杂的绘画方法，具有较强的直观效果。

当然，素描还有很多的划分种类，比如创作性与习作性素描、具象与抽象素描等等，这里就不逐一列出，待学习者在素描学习和素描作品欣赏中去体会。

二、素描的地位

（一）独立的地位

从美术史的学习中我们可以得知，经过漫长的时期，素描由最初的附属品发展成为现在的一门独立的艺术，由实用品演变成为了能代表人类创作能力的艺术品，具有独立的地位和价值。

（二）是其他艺术的必然基础

1. 造型艺术的基础

艺术造型不只是塑造静止的、孤立的物体形态，更重要的是表现物体中各种形式的有机关系。面对一个物体，需要把人的思维方式和操作方式恢复过来（这是一种根据客观存在的联想），同时也需要研究自然物体的形式特点和认识它的变化规律及条件，这样才能掌握艺术造型的方法。实践证明，素描是解决这些造型问题的最佳途径。因此，它被称为“造型艺术的基础”。

2. 学习美术必然要从素描基础开始

素描是造型艺术中的一门基础学科,决定它必然要成为其他艺术的基础,尤其是水彩、油画、雕刻(浮雕);另外对于建筑设计、平面设计、园林设计等,也是画草图的必要基础,因为所有的这些学科都包含着大量的造型艺术因素。

虽然素描被视为是两度空间(二维空间)的艺术,不需要颜色及第三度空间(三维空间),但它却能同时暗示这两者。例如两个线相交所构成的角形,可以被认为是某一平面的边界,但再加上第三条线就可以在画面上产生立体感。

(三) 特殊性

素描可以作为复制或摹写的基础,从一幅作品的开始便存在;而它同时也可以画家工作的最后成果,但以它的性质而言,它是独特的。虽然各种艺术不一定都要先绘出素描稿,但素描却是一切观赏艺术的基础。因为素描在于培养正确地观察、分析、综合对象,并把它生动、形象地表现出来的能力,提高艺术修养。当它不再是一种技术准备工作而独立出来后,有着广泛的表现范畴:能表现体积、空间、深度、实质动作和情感。这时,它已不仅具有实用地位,也成为能代表人类创作能力的艺术品。

第三节 透视原理

透视是绘画中不可缺少的因素。掌握一定的透视知识,可以帮助我们正确地表现物体的距离和形体结构比例,提高观察、判断能力。对初学者来说,了解一些透视的基础原理是必要的。

一、透视中常用的基本术语

(一) 视点

视点是指画者眼睛的位置。

(二) 基面

基面是指地面、平面、桌面等水平的画面。

(三) 视平线

视平线就是与画者眼睛平行的水平线。

(四) 心点

心点是指画者眼睛正对着视平线上的一点。

(五) 视中线

视中线是视点与心点相连、与视平线成直角的线。

(六) 天点

天点是近高远低的倾斜物体(房子房盖的后面),消失在视平线以上的点。

(七) 地点

地点是近高远低的倾斜物体（房子房盖的后面），消失在视平线以下的点。

(八) 消失点

消失点又称“消点”、“灭点”，就是与画面不平行的成角物体，在透视中伸延到视线心点两旁的消失点。可以简单地理解为由两条平行的水平直线通过透视朝远处伸延，越远越靠拢，最后交于一点，即为消点。

二、透视的种类

透视可分为平行透视、成角透视、倾斜透视、散点透视、空气透视、空间透视和色彩透视。后三种透视都是通过空气和空气中灰的作用而产生的视觉感受。

(一) 平行透视

平行透视又称“一点透视”，是说立方体放在一个水平面上，前方的面（正面）的四

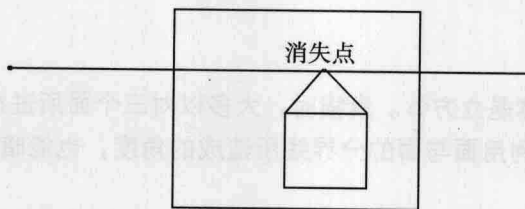

图7 平行透视

边分别与面纸四边平行时，上部朝纵深的平行直线与眼睛的高度一致，消失成为一点，而正面则为正方形（见图7）。

(二) 成角透视

成角透视又称“两点透视”，以立方体为例说明其概念：把立方体画到画面上，立方体的四个面相对于画面倾斜成一定角度时，往纵深平行的直线产生了两个消失点。在这种情况下，与上下两个水平面相垂直的平行线也产生了长度的缩小，但是不带有消失点（见图8）。

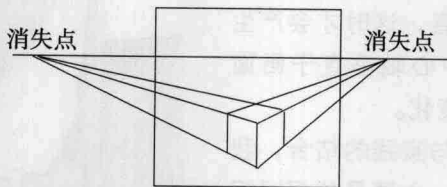

图8 成角透视

(三) 倾斜透视

我们在仰视或俯视高大建筑时，建筑物的垂直会产生倾斜的感觉，这是“倾斜透视”效应。倾斜透视又称为“三点透视”，是指立方体相对于画面，其面及棱线都不平时，面的边线可以延伸为三个消失点所形成的透视（见图9）。

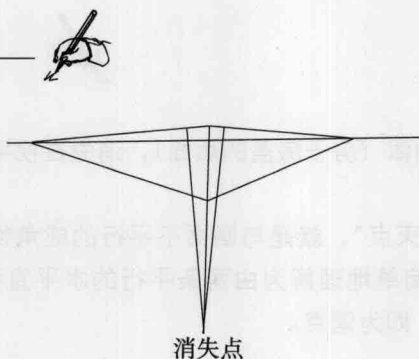

图9 倾斜透视

(四) 其他透视

平行、成角及倾斜透视都是通过消失点的多少来分类的。散点透视也同样，只是它不受视点和停点（视点向下做垂线与地面的交点）的限制，这种透视多用于中国画中。空气透视是以明度差异表现空间深度的变化；空间透视是用强弱虚实的变化表现空间深度的效果；色彩透视是用色彩纯度的差异变化来表现空间距离的远近变化。

三、透视的规律

在素描中最基本的形体是立方体。素描时，大多以对三个面所进行的观察方法来决定立方体的表现。另外，利用面与面的分界线所造成的角度，也能暗示出物体的深度，这就涉及到透视规律。

透视规律是在长期的写生练习中逐渐总结出的，当然也必须在实践中得以证明与运用。我们所能体会的简单的透视规律，如等长的物体，越远就显得越短；等宽的物体，越远就显得越窄；等粗、等大的物体，越远就显得越细、越小等等，总结在一起即是“近大远小”原则。这个原则可以演变出更多的规律，如透视变化的规律。在作静物画时，离画者较近的物体，透视明显；而远时，变化则越弱等等。

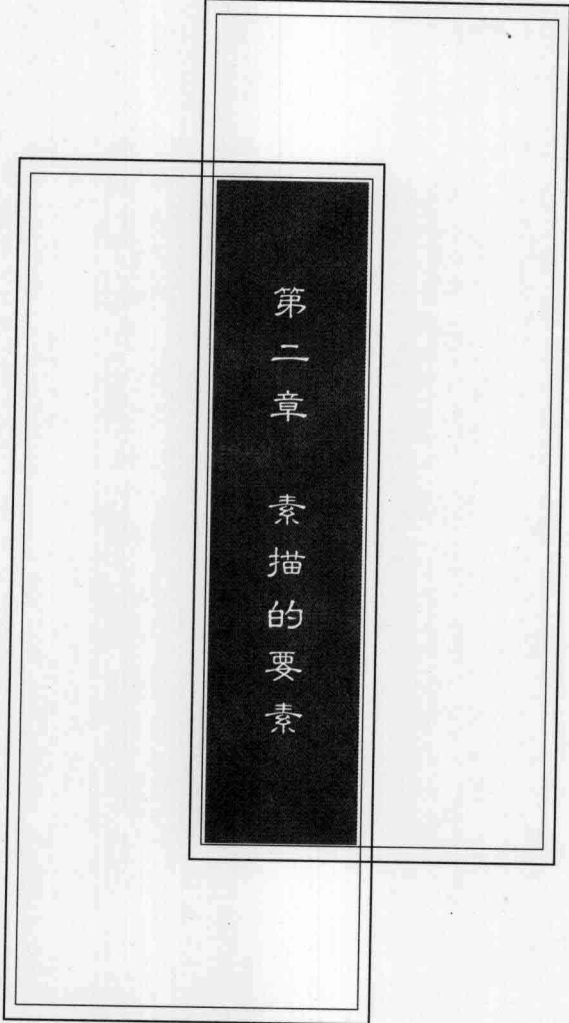
需要特别指出的是垂直圆的透视。垂直圆的透视是一个椭圆，椭圆的最长直径只有一条，而且永远垂直于椭圆的中心轴。垂直圆产生变化后，长轴与基面不垂直，这时才会产生透视变化。也就是说，当中心轴垂直于画面时，垂直圆就不会产生透视变化。

透视规律的应用是理论与实践的结合，我们说“形”塑造得正确与否，主要是依据透视原理而定。初学者在透视上常容易产生误解，要不断进步，要通过观察、练习不断总结其中的规律。当画面给人的感觉舒服、合理、平稳的时候，画者就算是悟出了透视的基本原理（见图10）。

图10 静物写生

以俯视的角度绘画，通过地面的透视来达到平衡。

第二章 素描的要素