

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

形体·解剖·明暗

素描

冯健亲 冯 阳 薛 兵 编著

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

J214/234

2008

素描

冯健亲 冯 阳 薛 兵 编著

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描:形体 解剖 明暗/冯健亲,冯阳,薛兵编著
南京:江苏美术出版社,2007.10
ISBN 978-7-5344-2191-4

I.素... II.①冯...②冯...③薛... III.素描—
技法(美术) IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第161675号

出品人 顾华明
策 划 周海歌
责任编辑 毛晓剑
责任校对 刁海裕
责任监印 贲 炜

书 名 素描:形体 解剖 明暗
编 著 冯健亲 冯 阳 薛 兵
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京凯德印刷有限公司
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 22
版 次 2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2191-4
定 价 48.00元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

序

健亲编著了这部《素描》，要我为之作序。却之不恭，应之又勉为其难。熟悉我的人都晓得，我的绘画功力是很弱的；学生时代画素描，老师总是批评我是个“铁丝框”，在轮廓线上“转”不过去。可能也是一种先入为主，因为在这之前就喜欢画图案，搞剪纸，首先注意到的是物象的外廓，勿须“转”过去。这“铁丝框”对我虽觉受益，但论者却嫌不足，所以素描的作业很少有高的评分，当然更谈不上学得活、钻得深。以后从事教学，都是开有关工艺美术的专业课，素描也就同我无缘。只是在思考工艺美术的教学结构，特别是在作工艺美术与其他美术之间的比较研究时，才想到素描，也联想到我的学生时代。

在美术学校里，素描是一门技术性很强的基础课，其功力的获得主要靠反复的练习。不谙此技的人是很难有深刻体会的。好在我长期从事教学，几十年来接触到不少教素描的先生，他们都各有一套，当然也长短不一。我虽然没有资格去评说什么，却也从中看出一些问题。确切地说，有不少好经验有待上升为理论。由于平时我同健亲交谈较多，并一起负责过一个班级的教学试验，无疑要涉及素描的问题。他的这部书，从酝酿

到完成，都曾找我讨论，我可说是第一个读者。他所以嘱我作序，我也敢于为此说几句话，原因也就在这里。

凡是年岁稍长一点的人都知道，三十多年来我国在素描问题上曾有过许多提法和做法，如“素描是一切造型艺术之母”的论点，使用木炭或铅笔之争，推行“契斯恰柯夫教学法”，废石膏像、禁画裸体模特儿；60年代还曾出现过“素描无用论”；在工艺美术教学上，近来又有“设计素描”、“意匠素描”之说等等。当然，一种认识的提出，或一种方法的实施，都经过人们的思考和实践，不能说没有它的道理，但是，如何在纷繁的现象中探求其本质，找出规律，避免偏激，防止失误，却也不是容易的。

长期以来，美术界有所谓用“面”造型和用“线”造型的说法。擅长用“面”者强调明暗，认为线是不存在的；擅长用“线”者强调线的粗细、强弱，认为这是民族传统。其实，这仍然是种现象。作为造型艺术来说，不外有立体的和平面的两大类。立体的造型包括了自然物象和人造物，如雕塑(圆雕)和建筑、陶瓷器皿、家具等；平面的造型，多是在二度空间(长阔)中描绘三度空间

的物象。因为要做到这一点，古今中外的艺术家便从若干角度进行探索。有的运用了平面展开式的画法，有的运用了影绘的画法，有的运用了勾线的方法，有的运用了组合形象的方法。由于欧洲文艺复兴的大师们兼长自然科学，将人体解剖学的结构和比例，光学的明暗和色彩，心理学错觉所形成的透视原理用到了绘画上，在二度空间上造成了三度空间的立体感觉。这是一种造型艺术的理想的表现方法，但不能说是惟一的方法。它只能丰富造型的表现手段，而不应排斥其他的手段。有些不明事理的人，囿于偏见，独尊此术，视为最“科学”，因而否定了其他。造型艺术的科学与否自有它的尺度，要看塑造形象的感染力和表现力来决定，并非以自然科学为准则。只有造型方法的多样化，才能使造型艺术丰富起来。

然而，人们判断事物是离不开比较的。如果将写实的方法作为一种基础训练，然后，在此基础上同各种造型的方法以比长短，以定取舍，未尝不是一种好方法。这就是大家都画素描，并带有很多共同特点的重要原因。

素描之“素”，有人引《考工记》“绘事后素”来解释，也有人说成是“朴素的描”。前者可能不

明原意，忽略了那个“后”字，而不是“先”字。体会全文，只能是画好色彩之后，用素色(白)来进行修整，它与我们在这里所指的素描是没有关系的。所谓“朴素的描”，也未尽其意。我们不是在这里咬文嚼字。而是说，“素描”是相对于“彩描”而言的。任何物象，在光的作用下都呈现出一定的色彩，无疑在表现上更加上一层困难。为了正确地理解形体，也可说是为了造型的方便，人们便在特殊的情况下或某一个作画阶段，暂时避开色彩，用单色(主要是黑、白、灰)来塑造形体。它既是一种有效的方法，也由此而成一种艺术的样式。

由素描的这一特点，便容易理解它的任务。问题的复杂性在于，初学者之于素描和成名画家的素描，并非同一要求。假如混淆了这一界限，不仅初学者难以掌握，对画家也会造成认识上的混乱。现象是很复杂的。如果理一理脉络，将会看出，有几种不同的素描存在：

一、初学者入门的练习，作为训练造型的第一步；

二、画家为了创作，对生活现象所作的记录，积累的素材；

三、画家在创作过程中，为表达构思所作的创作草图，或当做一种作品的样式。

以上三种素描，目的都不一样，当然要求也不尽相同。如果混淆了这之间的区别，对老成的画家来说可能无所损益，然而对初学者将会造成困难。所谓循序渐进，在美术的教学中，应是从基础做起，逐渐进入创作，并发展自己的个性。所以我们把以上所提的第一种素描称作“基础素描”，它在造型功力的训练上，就像建筑一座楼房一样，起着奠土立柱的作用。

基础素描的任务，是引导并锻炼学生正确地观察形体和理解形体，并准确地将其描绘下来。譬如，理解物象的结构，打准轮廓，校正比例，掌握动态，刻划细部。这些，都是造型的一般规律，至于用什么工具和方法进行描绘，是炭笔还是铅笔，是线描还是明暗，则是表达形式的问题，不妨灵活、多样。过去曾有一种提法，叫做“结合专业”，对基础素描提出一些这样那样的要求，表面上似乎切于实际，实际上是欲速则不达，损伤了基本功的牢固掌握。当然，在较稳定地掌握基础素描的基础上，适当进行一些“特殊”的处理，却是无可厚非的。

总之，既然是基础素描，就应把它当基础对待，只要循其规律，能较准确而灵活地描绘对象，就不致脱离实际。因为实际要求于它的，不是特殊的艺术语言和方法，而是共同的塑造形体的能力。

对于健亲的这部《素描》，我不想说什么溢美之词。就我所知，其间虽没有华美的语言，却是多年来在教学上诚实耕耘的结果。所“标新”者，是试图按照教学的步骤，引导初学者一步一步地走下去，读者自会明鉴。

我想说的，到此为止。凡有自知之明的人，是不会在鲁班门前玩弄斧头的，我已经做得有些过分了。

张道一

1985年金秋时节

再版 前言

本书成稿于1982年,经过两次修改,于1987年出版。当年即重印,到2000年已第10次印刷。重印次数越多,图例质量越差,加上20世纪80年代时,照片翻拍技术与质量水平有限,图片的清晰度与层次感都不高。另外,内容上也想作些补充,只是限于再版成本高,始终未能如愿。2006年,本书与其姐妹篇《色彩》双双被评为“十一五”国家级优秀教材,修订、增补、再版、重印都成为必然要求,沉积20年的宿愿终于得到了实现。

我自幼酷爱美术,家父经商之余作画治印给了些熏陶,当然主要还是天生的喜欢。儿时用纸折飞机、临摹连环画上的古装人物等情景,至今仍历历在目。升初中、高中时,曾分别赴上海、杭州报考美术专门学校,可惜皆名落孙山。1957年侥幸地考进了华东艺术专科学校,从此走上了专业学习的道路。该校由上海美专、苏州美专和山东大学艺术系美术、音乐科合并而成,师资力量雄厚。我的素描启蒙老师是马承镛,当时助教分别为吴开诚、朱正文。由于我进校前未受过正规训练,第一张作业把石膏几何体画在了画面之外。之后我认真听讲,加班练习、向同学讨教,进步飞快。半年后就能和同学们齐头并进了。

1958年我国进入了“大跃进”年代,学校迁址南京并升格更名为南京艺术学院。当时学生学

习也要“大跃进”,基本功未打好就要求搞创作。为了庆祝“五四”运动四十周年,我画了一幅宣传画草图,结果被出版社采用了。在老师的指导和同学的帮助下完成了正稿并获出版,开了全校学生作品正式出版的先河。作为我,从此爱上了宣传画创作。没有老师教就自己琢磨,功夫不负有心人,1960年起就年年有宣传画出版。而对于素描基础教育而言,则成了活学活用的成功探索与实践。

1961年我毕业并留校任教。学校分派我向马承镛老师进修素描,准备接他的班。一年多后由于要发展工艺美术教育,我又被分派到装潢教研组准备开设商品宣传课。先在上海广告公司进修、备课,后返校开课。一个多月后学校突然宣布停课,师生都要下乡参加“四清”社会主义教育运动。当时我是年轻教师,被三次派往“工作队”搞了三期“社教运动”,接着就是十年“文化大革命”。革命运动非常重视宣传鼓动工作,因此我在十多年的运动中不断地有机会参加展览布置、美术创作等工作,专业基本功也就侥幸地保持了下来。

“文革”结束后我终于当上了专业的素描课教师。1979年,在杭州召开第二次全国素描教学座谈会,我有幸参加了会议。会议开得非常热烈,争论的焦点则是“苏派”素描教学体系的功过是

非。我以为素描教学的关键是学以致用，无谓的争论于教学无补，于是暗下决心搞一套行之有效的素描教材。

根据我亲身的实践和体会，基础素描教学的内容主要是造型规律的传授和表达技能的磨练。那时的素描基础教学大都从明暗画法入手，通过光影效果塑造物象的体积与空间，并以此为素描教学的惟一途径。其实，翻开古今中外的绘画史，这种定式于19世纪欧洲绘画的造型方法仅仅是绘画造型的一种，完全没有必要以此一统天下。经过分析，发现不变的是物体本身，而明暗效果只是浮现于物体表面的可变的视觉现象。正确的素描教学的内容程序应该是先物象构造、再明暗规律。因此确定了由形体到解剖到明暗的教学法，并经过完整的教学实践后再编写出本教材。从出版后的销售情况看应该认定是一次比较成功的实验。

做梦也没想到的是从20世纪90年代起至今，全国范围的“艺考热”经久不衰。在应试教学愈演愈烈的大背景下，素描竟成了考进美术院校的敲门砖。于是，学校考什么，考生就对症下药地画什么；各种高考素描补习班、强化班应运而生，大大地扰乱了素描教学的正常秩序。另外，改革开放之后，西方现代派绘画如洪水般侵袭了我国素描教学的优秀传统，基本功未学好就要搞变

形、求风格，还美名为“现代性”。折腾了一二十年，结果是换来了当今中国绘画发展无所适从的尴尬局面。那么，应该到了作些冷静思索的时候了。

中国当今的绘画应该怎样发展？不是几句话所能说得清，也不是本书的使命。从造型能力培养的规律看，“先打好基础，再从事创作、设计的实践”这个循序渐进的成长过程应该是毋庸置疑的。而且，学习过程中要活学活用、关注修养也是极为重要的。以此而言，成书于20年前的这本《素描》还是有一点先见之明的。当今，是一个强调实用的年代，美术创作、设计的范围越来越宽。譬如长期沉寂的动画，现在成了热门专业，动画造型、动作的创作设计就非常需要活的素描基本功作基础，而“形体、解剖、明暗”基础素描教学法就能使初学者快速高效地获此基本能力。当然，这种基本能力对其他美术创作设计也是适用而必需的。因此，有必要把本教材作一下推广宣传，信不信先试试再说，行吗？

冯健亲

2007年3月14日

于赴巴西、阿根廷考察前夕

冯健亲

1939年生，浙江海宁人

1961年毕业于南京艺术学院美术系

1983年起为南京艺术学院工艺系副教授

1986年任南京艺术学院硕士生导师

1988年为南京艺术学院教授

1990年任南京艺术学院院长

2007年任南京艺术学院博士生导师

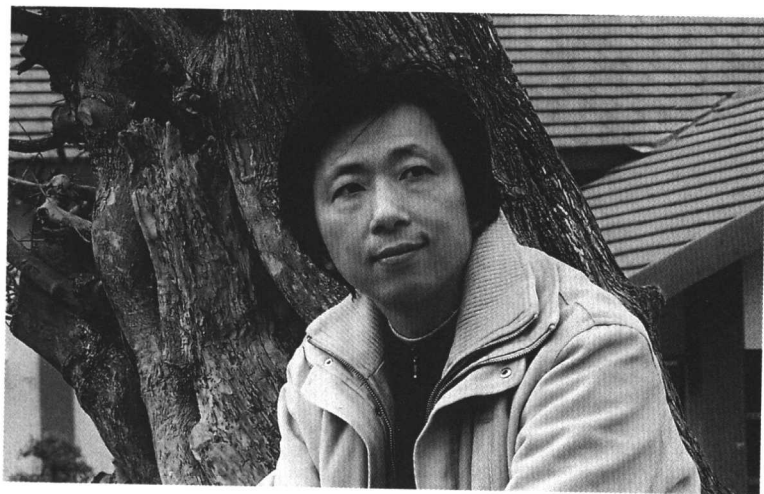
冯 阳

1969年生，江苏南京人

1991年毕业于浙江美术学院环境艺术设计系

2004年起为南京工业大学艺术设计学院副教授

2004年任南京工业大学硕士生导师

薛 兵

1958年生

1984年毕业于南京艺术学院工艺系装潢专业

现任江苏省漫画协会副会长

南京艺术学院传媒学院、卡通漫画专业工作室主任

目录

■ 总 论	1
■ 第一单元 形体结构	14
作业 1 · 试画	16
课前讲话一 形和体	18
作业 2 · 练线	22
课前讲话二 方和圆	24
作业 3 · 几何体写生	26
课前讲话三 形体的透视	27
作业 4 · 默写几何体	33
课前讲话四 几何形体	34
作业 5 · 默画几何体	36
作业 6 · 几何体写生	37
课前讲话五 错觉与比例	38
作业 7 · 玻璃器写生	40
课前讲话六 基本形之一	42
作业 8 · 圆形物写生	44
作业 9 · 方形物写生	46
课前讲话七 基本形之二	49
作业 10 · 全身石膏像	53
课前讲话八 人体透视	54
作业 11 · 垂死的奴隶	57
作业 12 · 浴女像	59
作业 13 · 掷铁饼者	60

作业 14 · 体块造型	61
■ 第二单元 解剖结构	62
● 花卉	64
课前讲话九 花冠与形体	65
作业 15 · 花朵写生	66
课前讲话十 花的构造	67
作业 16 · 水仙写生	70
课前讲话十一 茎与叶	72
作业 17 · 花枝与花篮	74
● 鸟禽	76
作业 18 · 标本写生	77
课前讲话十二 骨骼与羽毛	78
作业 19 · 鸣禽与涉禽	81
课前讲话十三 各部位特征	84
作业 20 · 鹅	89
课前讲话十四 神情与动态	90
作业 21 · 鸟禽写生	95
欣赏与研究 (1) 花鸟画	98
作业 22 · 写生与整理	102
● 走兽	105
课前讲话十五 初步画法	106
作业 23 · 骆驼	108
课前讲话十六 马的解剖	111

作业 24 · 骡	114
课前讲话十七 马鹿虎熊	115
作业 25 · 走兽写生	120
欣赏与研究(2) 画家画动物	124
作业 26 · 走兽写生	128
课前讲话十八 运动规律	133
作业 27 · 写生与整理	138
欣赏与研究(3) 马的造型	141
作业 28 · 造型练习	146
● 人体	147
课前讲话十九 人体解剖	148
作业 29 · 人体解剖图	160
课前讲话二十 人体写生	164
作业 30 · 石膏与人体	168
欣赏与研究(4) 人体美术	171
作业 31 · 男人体	175
课前讲话二一 头部结构	177
作业 32 · 头像写生	182
课前讲话二二 线与造型	184
作业 33 · 男人体	196
课前讲话二三 手的造型	198
课前讲话二四 运动规律	205

作业 34 · 默写与速写	214
课前讲话二五 比例与体型	216
作业 35 · 女人体	223
欣赏与研究(5) 人体作品	226
作业 36 · 女人体	238
课前讲话二六 速写与临摹	241
作业 37 · 舞台速写	254
■ 第三单元 明暗结构	256
课前讲话二七 明暗规律	258
作业 38 · 石膏几何体	264
课前讲话二八 块面分析	265
作业 39 · 石膏像写生	269
课前讲话二九 层次与质感	272
作业 40 · 石膏与静物	274
课前讲话三十 形与神	279
欣赏与研究(6) 自画像	282
作业 41 · 头像	320
课前讲话三一 衣纹	322
作业 42 · 着衣人像	325
课前讲话三二 个性与风格	327
作业 43 · 全身像	334
课堂讲话三三 结束语	337

总 论

在艺术领域里,美术亦称“造型艺术”,它以可视的和占有一定空间的形象,来反映现实生活和表达作者的思想感情。绘画是造型艺术之一,包括画种很多,其特点是在平面的材料上描绘可视的形象。

素描,既是造型艺术的一种基础技法,又是绘画的一种样式,它的主要特点是用单色作画。一般都画在纸上,常用的工具是木炭条、铅笔、炭精条和钢笔、毛笔等。这类画具,操作简便,易于涂改。素描主要着眼于物象的形体塑造,与色彩画相比较要单纯一些。所以,它往往被当做造型训练的基本手段。

在当今的美术专门训练中,世界上都把素描作为首开的基础课,把它当做学习美术的入门先

导。那么,为什么要先学素描,学素描要把握住哪些关键?这是每一位初学者首先渴望了解的,同时也是素描教学一开始就必须探讨的课题。

素描与基础素描

“素描”这个词的使用,并作为一门课程在我国开设,20世纪初才正式开始。清末开设“学堂”,聘请外国人教授“西画”,便从素描入手。如1902年清政府在南京创立的我国第一所高等师范——两江优级师范学堂,即设有图画手工科,其“西洋画”课包括素描、水彩画、油画等,并聘日籍

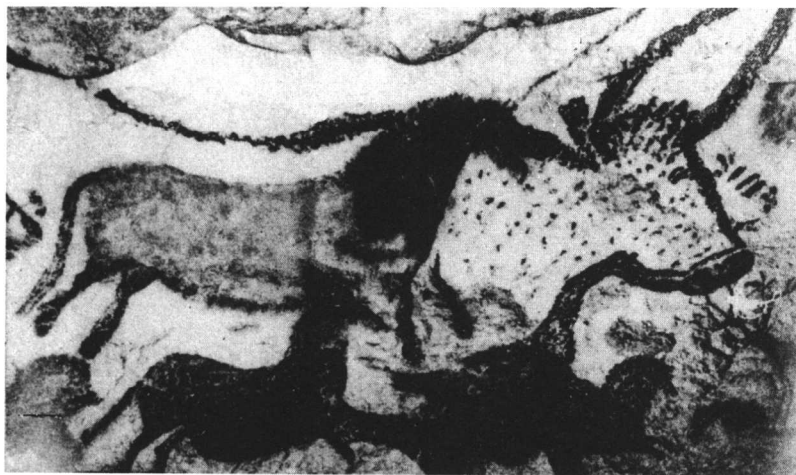

图1

图2

图1·图2 拉斯科壁画

图3·图4 阿尔塔米拉壁画

图3

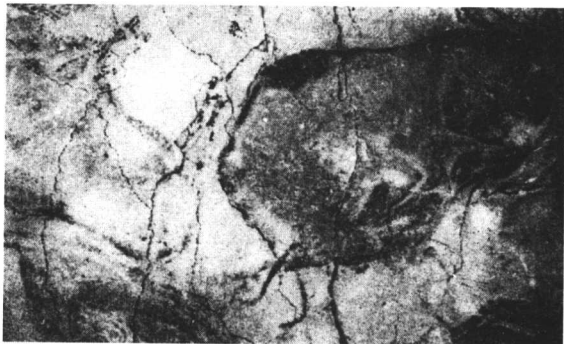

图4

“教习”(即教师)数人。经过一个世纪的流传与实践,素描作为一个画种已在我国扎根,素描的概念也逐步明确起来。它主要指造型基础的训练,创作草图,或作为创作形式的一种单色画。以单色作为造型手段是素描的特征,与素描一词中的“素”字涵义是相通的。从这个意义上说,我国传统绘画中的白描画法,也是素描的一种。

学习素描的要点以及它在美术学习中的地位与作用,须得先从绘画本身的发展过程中去寻求答案。

人类从什么时候开始作画,很难确知。从考古发现的资料看,在一万五千年或二万年前的旧石器时代,早已有人在洞穴中作画了。这个时期的绘画作品保留下来的不多。最著名的是法国的

拉斯科洞窟壁画(图1、2)和西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画(图3、4)。类似的壁画在非洲也有(图5)。这些壁画中的形象虽然较粗糙,却很生动。人们不禁要问:处于蒙昧状态的原始人,是怎样获得如此非凡的造型能力的呢?普列汉诺夫认为,这是一种带有记号和文字性质的绘画,是出于生活中的功利目的而进行描绘的。因而在原始人身上便发展了一种再现自然形象的渴望和摹绘的能力。

随着时代的发展,社会分工越来越细致,美术活动也日趋专业化,其工作内容亦逐渐完善。譬如,为了完成一些大型的美术作品,就需要先画出表达作者意图的草图(图35)。为了使正式的作品更加完美,美术家们往往反复推敲而画出

图5

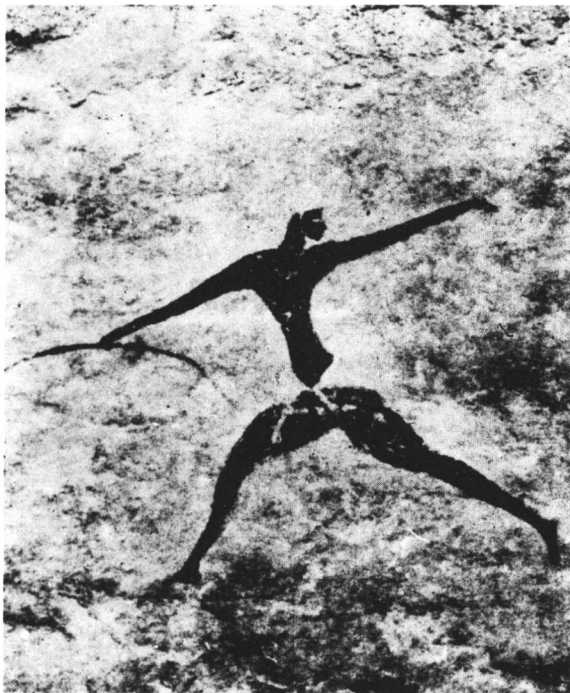

图6

图5 非洲原始壁画

图6 《最后审判》素描习作 米开朗基罗

许多局部的画稿，甚至作一些素材性的写生稿（图6）。应该指出，这些草图和画稿就是现在被视为独立画种素描的原型。当然，艺术家们在进行这类素描时，为了表明创作意图，在画面上涂一些简单的色彩亦是是可以理解的。正因为如此，在国外出版的一些素描画集中，也有一些淡彩画、色粉画乃至油画草图编入其内也无可非议。问题是我们不能因为这些现象，混淆了素描同其他画种的区别，模糊了对于素描的概念。

经验来自实践。尤其像美术这类技艺性较强的工作，技法的成熟是依赖于大量实践的。在欧洲，尤其在文艺复兴前后，不少画家画的习作或草图，被后人视为艺术珍品，在世界美术史中大放光彩（图7至13）。这是高超精湛技艺的结晶

和人类文化的宝贵财富，也是我们今天学习素描的范本。

通过大量的绘画实践，画家们积累了丰富的表现技法，创造出多种多样的表现形式，所用的材料和工具也各有特点，但从基本的描绘特点上看，不外用“线”和用“面”两大类。当然，还有线面结合的方法。从绘画的发展过程看，中外的绘画技法多从线开始，纯粹而完整的用面造型方法（即明暗画法）到18世纪前后才在欧洲的某些地区逐渐形成。

用线描绘对象，或是以线为主的造型方法是我国绘画的传统。自从发展了卷轴画以来，历代画家运用毛笔这工具，做了很大的努力，使线描的表现力大大加强。明代的汪珂玉把中国画的线

图7 古代骑士像 达·芬奇

图8 素描人物 拉斐尔

描画法归纳出十八种之多。西方古代的绘画也是以用线为主的，这种画法作为主流，一直延续到文艺复兴以后。不论古今中外，纯粹用线造型在表现上毕竟有局限性，画出来的物象同人们直接看到的在真实感方面总有距离。为了克服这个弱点和弥补这方面的不足，画家们在艺术实践中找到了渲染的方法。譬如沿着勾勒的线条，在旁边加一点推晕的过渡色，以增加物象的立体感（图14）。我国隋唐的绘画就有所谓凹凸法（图15）。欧洲15世纪文艺复兴时期的大画家达·芬奇也常常作线描加进面的练习，以追求画面的真实感。古代将线和面结合的画法，可说是后来以面造型的明暗画法的先驱。以面为主造型方法的形成，并且在理论上得于完备是19世纪的事。保罗·塞

尚认为自然界的一切物体“只有面，没有线”，线只是转过去的面而已。然而，塞尚本人的素描和绘画作品也常常用线。真正完全不用线的只有修拉（图16）。以面造型的优点，是能表现出物象的体积、质感、光感、空间等一切可视现象，富有真实感。不少名家的作品都能达到非常逼真的程度（图17）。

由此可知，素描成为一个画种是由实践的需要自然形成的。并非先下定义再行贯彻。因此，现在理解素描不必在概念上兜圈子，而应该从当今的实践需要出发。素描从设计、草图中产生，又在这样的实践中提高。不少画家在大量的素描实践中不断丰富，充实了自己的造型能力，当他们向下一代传授技艺时，自然地吧素描训练作为入

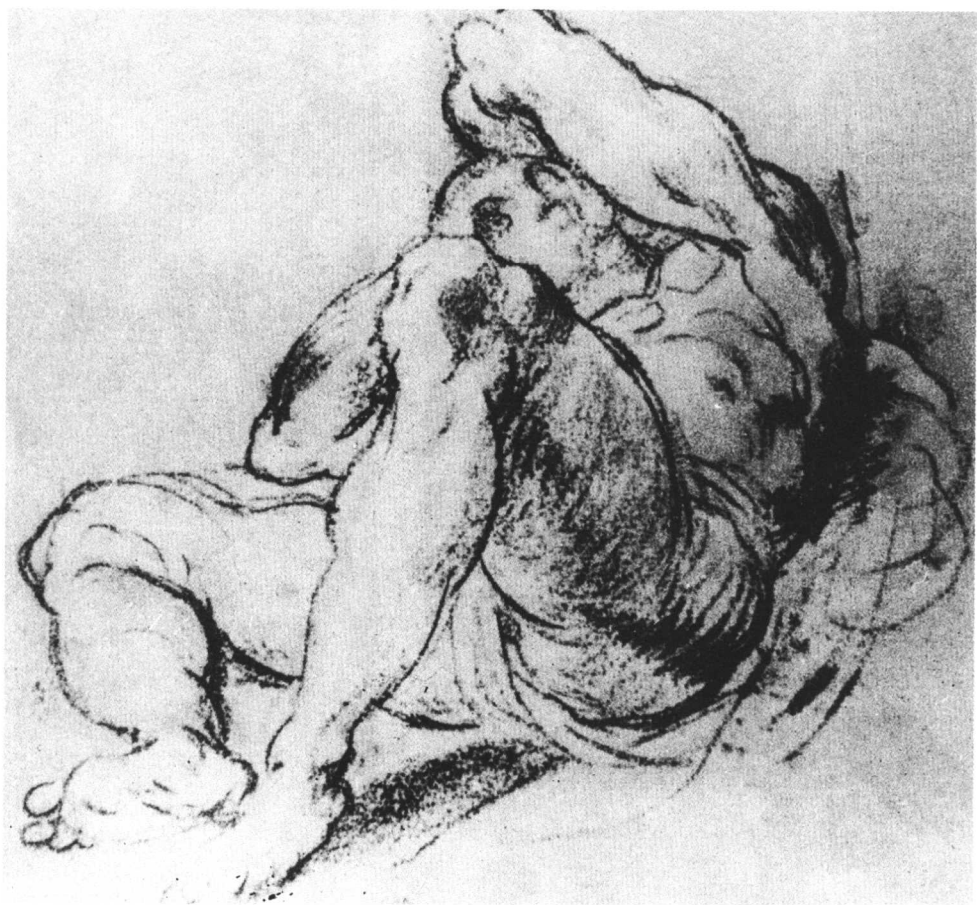

图9 人体习作 丁托莱托

门手段；从而形成了作为培养基本造型能力的一套素描训练方法。我们把这类素描作为造型基础教学的一个部分，称为“基础素描”。它的任务是培养锻炼初学者观察和表现物象的能力，也就是解决初学者在造型上从不会到会的矛盾。就像写文章先要学会认字、掌握语法一样。基础素描就其打准轮廓，掌握好比例、体积、结构、动态来说，主要是解决一些造型方面的技术性问题。

组成美术的要素是形和色。有的作品用颜色或有色材料来塑造形象，有的作品则以单色或单色材料来表达物象，不管用色多少，形象的塑造都离不开“形”。这就是首先要学习以解决形体观念和表现物象为己任的基础素描的原因所在。先学素描，以此打好造型基础，为进而学习色彩画

和进入艺术创作或设计准备条件，是基础素描的任务。

素描与素描教学

古代的美术教育，主要是师徒传授，课徒的形式虽多，往往是先从临摹开始。现在美术院校的分课编级形式，是从近代开始的。文艺复兴以前的欧洲，学画者也和我国古代一样，是师傅带徒弟，而且多从临摹入手。达·芬奇在《论绘画·画家守则》中写道：“画家应当通过摹写出自名家手笔的素描训练自己的手。在教师指导之下完成这项工作之