

广西美术出版社

中国高等院校美术教程 雷务武 著

素描基础教程 上册

中国美术学院美术考级教材

素描基础教程

图书在版编目(CIP)数据

素描基础教程(上册)/雷务武著. —南宁: 广西美术出版社, 2008.3

(中国高等院校美术教程)

ISBN 978-7-80746-063-3

I. 素… II. 雷… 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(2008)第 040166 号

中国高等院校美术教程

素描基础教程(上册)

Sumiao Jichu Jiaocheng(Shangce)

主 编: 雷务武

副 主 编: 黄超成 刘 新

编 委 会: 刘南一 郑万林 刘广滨 李福岩 黄 菁

黄月新 石向东 傅俊山 徐川克 徐贵忠

覃继刚 朱连城 张 鸣 何镇海 罗启康

贺 明 罗思德 姚浩刚 庞海燕 李 翔

文 瑶 谭永石 潘丽萍 王 珏 谢宗波

张 笛 韦秀玉

本册著者: 雷务武

图书策划: 姚震西 杨 诚 钟艺兵 陈先卓

责任编辑: 陈先卓

文字编辑: 马 琳

责任校对: 陈小英 黄雪婷 陈宇虹

审 读: 林柳源

装帧设计: 八 人

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

网 址: www.gxfinearts.com

邮 编: 530022

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2008年3月第1版

印 次: 2008年3月第1次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 13

书 号: ISBN 978-7-80746-063-3/J · 888

定 价: 49元

版权所有 翻印必究

J214/235

:1

2008

中国高等院校美术教程

素描基础教程

上册

雷务武 著

广西美术出版社

绪 论

自文艺复兴在欧洲确立有美术学院以来,西方的素描教学已经形成了一整套非常完整的素描教学体系和素描教学理论。经过几百年不断的演变、发展、完善,已经积累了大量有关素描教学的史料和教科书。今天,我国有着众多的艺术类本科造型艺术专业学生需要学习素描基本理论、素描知识和素描技能,而西方的教科书由于教学的语言、课程安排的程序、教学内容的要求都和我们目前的专业设置、学科建设、招生人数和教学时限有一定的差异,为了使我们大学一、二年级的美术专业基础造型训练能有一个相对灵活、多样、有特色并符合我们教学安排时限的进程,我们根据自己对素描教学的长期实践和理论梳理,著写了这本大学基础素描教程。本书强调了素描造型训练的目的与意义:

1. 了解艺术造型的基本规律。
2. 掌握素描造型的基本原理。
3. 熟悉各种素描造型的表现技法。
4. 培养素描艺术造型的综合能力。
5. 提高素描造型艺术的审美品位。
6. 研究素描造型的独特表现风格。

艺术教育心灵静化和人格提升的教育,素描教学是艺术教育不可分割的部分。因此,在素描教学与实践训练的过程中,如何把自然物象转化为艺术图式,把艺术图式进行有意味的组合,并根据不同的组合,融入艺术家不同的情感和不同的观念,然后运用不同的工具和不同的材料,去创造出不同的画面效果,这是素描教学的根本任务。

多少年来,我们在艺术教育上或者说在素描教学上大多只重视技能教育而忽视了艺术观察、艺术分析、艺术判断、艺术思维、审美品位的培养和艺术表现的探索,让同学们只注意再现自然现象的表面特征或造型结构的塑造,忽视了从科学观察、理性分析、艺术思维、个性表现等方面去引导学生进行多向并进的素描艺术造型训练,也没有尽早改变一年级学生带进来的考前应试方法和不正确的素描造型意识。

本书从素描的基本概念、素描的演变发展、素描的造型原理以及素描的表现技能等课程入手,既概括明了地阐述了素描的目的与意义,也传授了各种素描造型手段和不同的技法。同时,我们

引用了从古典主义、现实主义、浪漫主义、印象主义、表现主义、抽象素描、现代素描等世界著名素描大师,如达·芬奇、米开朗基罗、丢勒、荷尔拜因、门采尔、德加、康勃夫、米勒、列宾、费申以及俄罗斯近代素描和我国各美术院校师生的优秀作品来给学生进行欣赏与分析,为众多的大学本科一、二年级学习造型艺术的学生们提供了一个多元信息和多样经验的艺术宝库。从而使学生们能在该书中直接学习到世界名师的经典素描技法;通过欣赏和临摹大师作品,提高素描审美品位和艺术表现对象的能力;不断强化自己的技术特点,为今后确立自己的素描个性语言打下坚实的基础。本书设置的基础素描造型训练课程体系,意在让同学们在学习素描的过程中了解造型的基本原理,掌握素描造型的方法与步骤,学会用艺术的视觉思维方式来观察和体验对象,并以形象思维的方式去发现、表现、创造美的艺术价值。

素描不仅仅是绘画专业、雕塑专业、设计专业基础教学的一门必修课程,也是一门艺术。由于素描工具材料的简便而比其他艺术语种更具有直接传达的效应,因此,也就更具有特殊的表现力和吸引力。几乎每一位造型艺术家都是从学习素描开始起步的,又都是借助素描来实现自己艺术语言的确立和发展,甚至伴随着艺术家终生。不管我们是在欣赏油画大师的素描作品,还是雕塑大师的素描作品,你都会深深地体会到作为一个世界性的著名画家和艺术家,他们的素描功夫和表现意识都带有自己明显的个性,这种素描个性语言的追求又与他们追求艺术终极形影不离。为此,我们只能用我们自己的亲身经历和我们的实践告诉同学们:好好欣赏素描,好好学习素描,好好研究素描。画好素描,你可以画好创作。也能在任何工作中运筹帷幄、八面玲珑。也许这种说法有点偏激,但如果你真能将画素描的名家本领学到手,并与艺术的联想思维链接,我想,在日常的任何工作中,你都会采取多面思维的方式去排查问题和处理问题。因为我们要求每个学生在素描训练的过程中都体现了客观与主观、整体与局部、重点与一般、表面与内核、艺术与科学、思维与表现、感性与理性的哲学思维方式。而这样的思维培养方式正是要打开学生们单一思维的封闭性和狭隘性,不断从素描造型的训练中拓宽自己的艺术哲学思维,让素描真正为你的未来创作和工作带来良好的积淀。

本书遵循着素描教学中由浅入深、由表及里、由简到繁、由个别到组合的循序渐进教学程序,并通过一系列的石膏头像、人物头像、石膏半身、人物半身、石膏人物全身、人体、全身着衣人物、组合人物、创作素描的造型训练的理论讲授、作品研析、写生实践三位一体的多元教学并进,相信一定能为广大学习绘画基础素描的大学生,提供一本良好的教材和参考资料。

目录

CONTENTS

第一课 大学基础素描的理论知识 7

- 第一讲 素描的基本概念 8
- 第二讲 学习素描的目的与意义 19
- 第三讲 素描的基本类型 21
- 第四讲 素描的基本形式 27
- 第五讲 素描的工具与材料 30

第二课 大学基础素描造型的基本原理 35

- 第一讲 素描造型训练概述 36
- 第二讲 素描造型训练的基础知识 37
- 第三讲 素描造型的基本元素 45
- 第四讲 素描造型的表现方式 47

第三课 石膏头像写生练习 57

- 第一讲 素描石膏头像造型概述 58
- 第二讲 素描石膏头像造型的基础知识 59
- 第三讲 素描石膏头像造型训练的基本技能 60

第四课 素描人物头像写生的训练 81

- 第一讲 素描人物头像写生概述 82
- 第二讲 素描人物头像写生的基础知识 83
- 第三讲 素描人物头像写生的基本技能 89

第四讲 素描人物头像写生的方法步骤 94

第五讲 素描人物头像优秀作品赏析 100

第五课 素描石膏胸像写生练习 107

第一讲 素描石膏胸像写生概述 108

第二讲 素描石膏胸像写生的基础知识 110

第三讲 素描石膏胸像写生的基本技能 114

第四讲 素描石膏胸像造型训练的步骤 116

第五讲 素描石膏胸像优秀作品赏析 119

第六课 素描人物半身像写生练习 125

第一讲 素描人物半身像造型训练概述 126

第二讲 素描人物半身像造型训练的基础知识 128

第三讲 素描人物半身像造型训练的基本技能 132

第四讲 素描人物半身像造型训练的方法步骤 140

第五讲 素描人物半身像优秀作品赏析 145

第七课 世界大师经典素描作品欣赏 153

经典素描作品欣赏与分析 154

后记 207

第一课 大学基础素描的理论知识

课程名称： 大学基础素描的理论知识。

授课时数： 四学时

教学目标： 一、本课程通过系统地阐述素描的基本概念、素描的演变发展、素描的目的与意义、素描的基本类型、素描的基本形式、素描造型的基本元素和素描造型训练的基本程序，提高学生对大学基础素描理论知识的总体认识。
二、明确素描不仅仅只是造型艺术的基础，也是一门独立的艺术，它与其他绘画形式既有共同的艺术特性，也有与其他绘画形式不同的本质区别和独特的审美价值。
三、通过阅读和了解历代艺术大师的素描作品，真正确立素描为造型艺术服务，素描为追求审美愉悦和获得精神享受服务，素描为认识自然、体验社会、表现情感的艺术人生服务。

教学要求： 一、真正地理解大学基础素描的理论知识，认真阅读和欣赏历代艺术大师的素描作品，明确素描的艺术特性和审美价值。
二、了解素描造型训练的目的与意义，提高素描造型的视觉思维能动性，认真学习和研究各类素描风格的表现方式，增强学习素描的主动性。

教学重点： 一、对大学基础素描造型训练的基础理论和基本知识的了解和熟悉。
二、对素描的基本形式、素描造型的基本元素和素描造型训练的重新认识。

教学难点： 一、对大学基础素描造型理论知识的理解和运用。
二、对素描基础训练目的与意义的正确认识和理解。

课程内容和作业安排：

一、课程内容

本课程为大学第一学年上学期课程教学内容。

1. 统一安排4学时，集中时间在课时内完成教学。
2. 根据具体教学实践，灵活穿插安排于各课程教学内容之中。

二、作业安排

1. 对素描基础训练目的与意义的认识与理解。
2. 根据自己对素描的认识，撰写一篇关于素描的心得体会。(题目自定，2000字以上)

材料准备： 笔和笔记本

第一讲

素描的基本概念

一、素描的定义

素描 (SKETCH) —— 草案, 略图, 草稿。素描, 从概念上去确定, 它可以称为造型艺术, 也可以称为视觉艺术, 还可以称为空间艺术。素描是由艺术家运用一定的物质材料, 如铅笔、木炭条、炭笔、炭精棒、钢笔、圆珠笔、水粉笔、毛笔等, 以粗细、长短、轻重、浓淡、滑涩、曲直线条在一定的纸质上、布质上、木质上、石质上和其他材料上画出的只有明度变化的单色物象画面。用水彩、油画、丙烯、色粉笔、彩色铅笔画出来的单色画也可以称为素描 (如图 1-1 至图 1-3)。可以这么说, 素描是造型艺术中最广泛运用

图 1-1 法国 罗丹

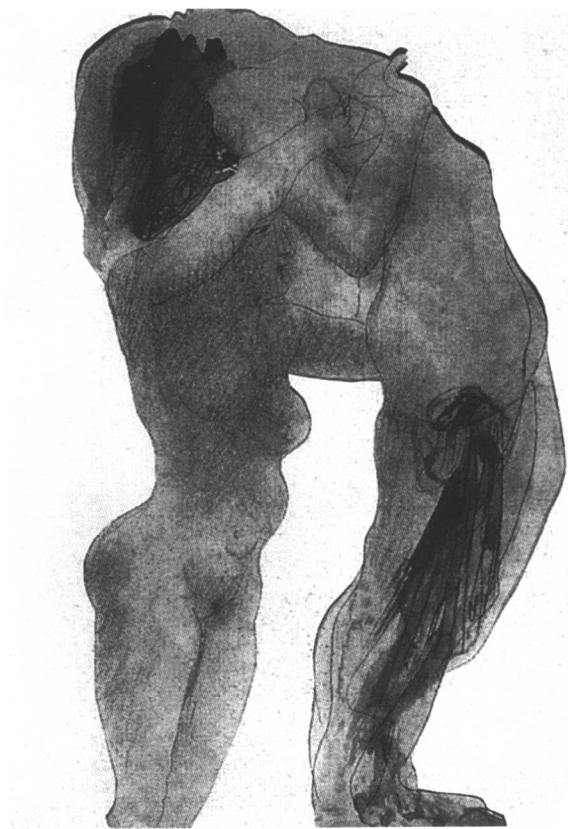

图 1-2 法国 德加

的一种绘画形式，具有特殊多样的体现功能。素描，从视觉特征判断，泛指一切只有单色明度变化的平面绘画样式，具有单纯、朴实、概括的审美趣味。素描，从表现范畴去理解，具

有表现形体、体积、空间、比例、质感、量感和动态的丰富语言。素描，从造型特征的审美意味去欣赏，具有平面、立体、运动、组合、具象、抽象等表现形式。素描，从个性风格去

分析，有坚实、细腻、厚重、精细、粗犷、流畅（如图1-4至图1-7）……因此，认识素描可以从以下三个方面去进行。

图1-3 法国 大卫

图1-4 俄罗斯 尼古拉·费申

图1-5 俄罗斯 列宾美术学院 古达纳耶夫

图 1-6 于桂芳

图 1-7 席勒

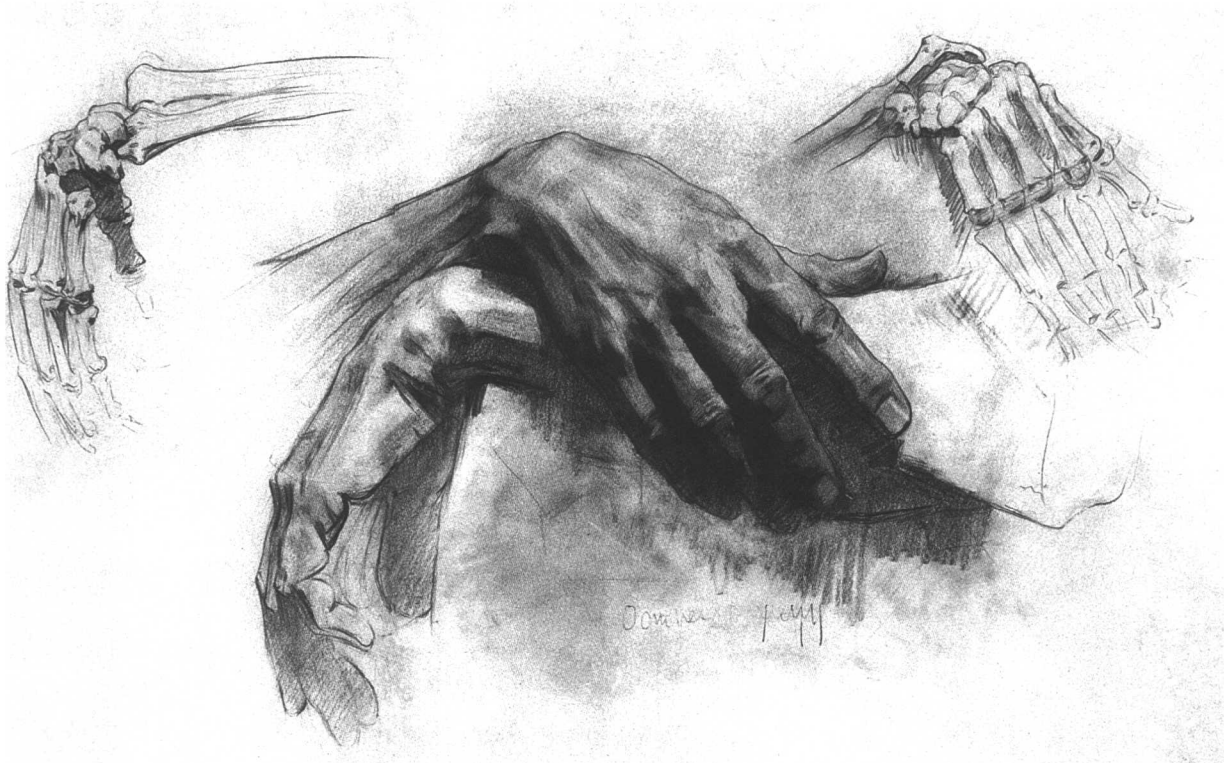

图 1-8 俄罗斯 费利边科

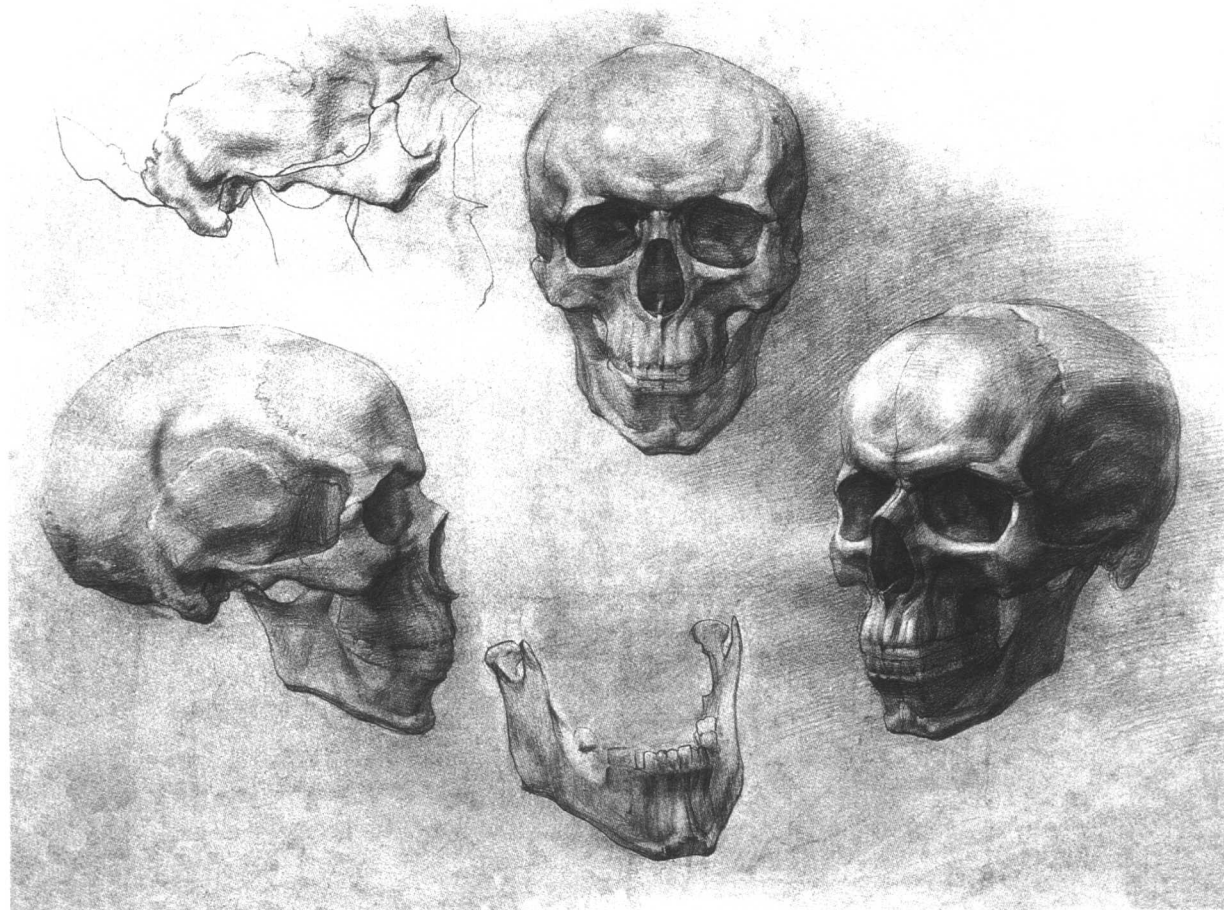

图 1-9 俄罗斯 列宾美术学院 尼古拉耶娃

图 1-10 西班牙 洛佩斯

图 1-11 德国 珂勒惠支

图 1-12 法国 莫奈

第一,素描是艺术家认识物象、了解物象和研究物象基本造型的最简便快捷的一种方法。学习素描技巧、探索物象造型规律、培养艺术审美的视觉思维,是绘画造型的最佳途径。在艺术造型的长期绘画实践中,素描常常承担艺术造型的基础研究重任。(如图 1-8 至图 1-9)

第二,素描是艺术家了解社会、研究社会、收集绘画素材和快速记载客观事物、勾勒设计草案、绘制创作草稿的一种最简便和快捷的手段。(如图 1-10 至图 1-11)

第三,素描是艺术家把握现实世界,按照物象存在的自然形态进行某种特殊的视觉思维,在头脑里形成艺术图像,并通过自身综合造型能力进行创造的素描艺术形象。素描作品既是艺术家对客观世界的认识和反映,也是艺术家本人情感、理想、价值观和人生观的体现。(如图 1-12 至图 1-14)

因此,素描是一门独立的艺术,具有独立的地位和价值。

二、素描的历史

素描的起源到底从什么时代开始算起,恐怕谁也说不清楚,我们只能从探讨角度去理解,当史前人类通过逆光对物体的照射产生的剪影,开始用木棒、残石或色泥在地上和石壁上记录 and 勾勒这些剪影图形和象形文字时(如图 1-15 至图 1-17),人类就有了最简朴的绘画形式。这种单色的,没有明度变化,或仅有一点点明度变化的图形显示了古代人原始的造型意识。到了 14 世纪,古代画师起稿和收集形象、环境、道具等各种资料形成的素描表现方式,逐步被引进美术学校进行正式传授,素描也开始堂而皇之地确立了自己的真正身份,成为造型艺术训练基础的课程。从 15 世纪开始,由于人体解剖学和透视学在美术领域的渗入,使素描得到了既科学又艺术的全面发展。对造型的精通、解剖的理解、透视的合理应用、技巧的完美建树,使欧洲一批艺术大师如达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、丢勒、荷尔拜因等把素描表现技法和素描造型审美价值推向一个高峰,臻于完美的境界(如图 1-18、图 1-19)。16 世纪意大利卡拉奇创办了第一所有官办机构性质的美术学院。传统的美术学院是在尊重科学、尊重自然的人文主义精神下产生的,

图 1-13 德国 珂勒惠支

图 1-14 苏新平

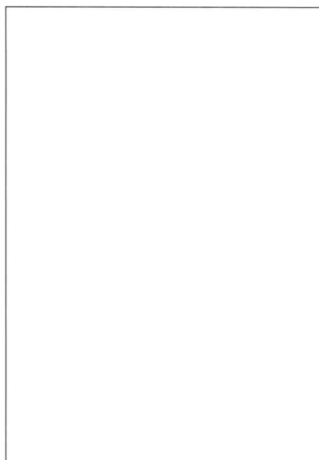

图 1-15 法国拉斯科洞窟 马

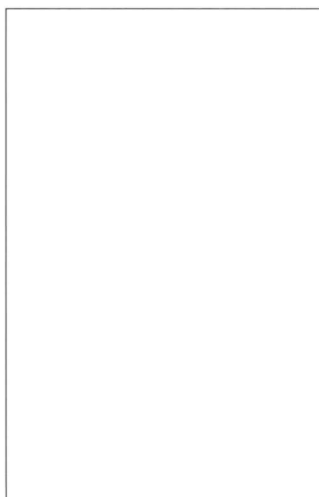

图 1-16 西班牙阿尔塔米拉洞窟 鹿

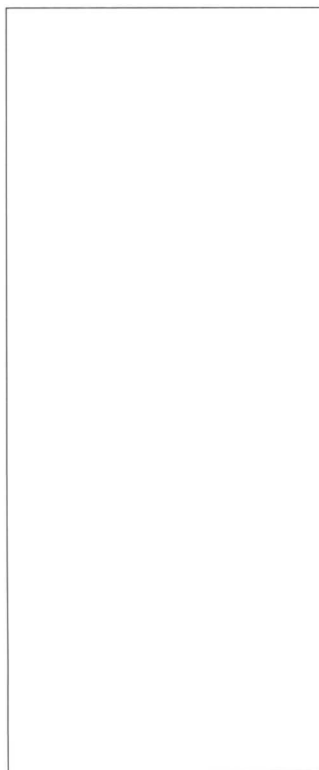

图 1-17 中石器时代 挪威 狩猎