

中国书画函授大学肇庆分校
肇庆分校建校二十周年纪念册

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

素描

中等职业教育国家规划教材
全国中等职业教育教材审定委员会审定

素描

(工艺美术专业)

主 编 魏诗国
责任主审 杨永善
审 稿 邱百平 张歌明

高等教育出版社

内容简介

本书根据 2001 年教育部颁布的《中等职业学校工艺美术专业课程设置》和《素描教学基本要求》编写

本书共分八章。其中基础模块内容包括概述、石膏几何体写生、静物写生、头像写生、结构素描和速写与默写。选学模块内容包括风景写生、半身人像写生。编写遵循科学性、针对性、实践性原则,每章均采用基础知识、技能训练程序和表现方法要点“三段式”结构编写,并将结构造型和明暗造型方法相结合,由浅入深、循序渐进地展开训练,充分体现以全面素质教育为基础、以能力为本位的指导思想和注重技能训练、培养创新精神、提高实践能力的教学要求,具有较广泛的适应性。每章附有思考题和技能训练课题作业,作业内容明确,作业要求具体。

本书可作为中等职业学校工艺美术专业和相关专业的教材,也可作为美术爱好者的自学读物。

图书在版编目(CIP)数据

素描/魏诗国主编. —北京:高等教育出版社,
2002.8

中等职业教育国家规划教材

ISBN 7-04-010941-7

I. 素… II. 魏… III. 素描-技法(美术)-专业学校-教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 044037 号

素描

魏诗国 主编

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号
邮政编码 100009
传 真 010-64014048

购书热线 010-64054588
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 18
字 数 340 000

版 次 2002 年 8 月第 1 版
印 次 2002 年 9 月第 2 次印刷
定 价 32.70 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前 言

本书是根据《面向 21 世纪教育振兴行动计划》提出的实施职业教育课程改革思路和教育部颁布的《中等职业学校工艺美术专业课程设置》和《素描教学基本要求》编写的。

本书坚持以全面素质教育为基础、以能力培养为本位的思想为指导,注重提高学生的全面素质,培养创新精神和实践能力。本书遵循科学性、针对性和实践性原则,坚持理论与实践、思维训练和技能训练相结合,提高素描造型能力,以充分发挥素描作为专业基础课的“基础”作用,促进学生职业能力的形成与发展。

本书以培养艺术的感知能力、掌握素描造型的规律法则、提高素描造型能力为目标,以掌握素描的基本造型能力为基础,通过强化结构素描造型训练,提高工艺美术专业所需的基础造型能力。本书各章均按照基础知识、技能训练程序、表现方法要点“三段式”结构编写,以基础知识的学习为技能训练奠定基础,以表现方法要点的掌握提高技能训练水平,紧紧抓住技能训练这一中心环节,促进知识向能力转化。本书依据学生的认知发展规律,紧密结合学生实际设计各章节内容,将应知、应会、应熟练掌握的要点难点,有序地分解于各章节之中,以利于循序渐进地展开训练,强化技能,发展思维,提高素描造型的实践能力。

根据教育部颁发的中等职业学校工艺美术专业《素描教学基本要求》,素描课程的教学总时数为 249 课时。本书的教学内容分为基础模块和选学模块,基础模块的教学内容和课时建议是:第一章概述(6 课时)、第二章石膏几何体写生(35 课时)、第三章静物写生(40 课时)、第四章头像写生(55 课时)、第五章结构素描(65 课时)、第六章速写与默写(20 课时),机动为 23 课时。选学模块即为第七章风景写生、第八章半身人像写生。本书在使用中,根据学生的实际情况和教学的实际过程,对教学内容和课时计划可以作适当调整。

本书由成都市美术职业中等专业学校(成都市礼仪职业中学)魏诗国主编。

本书在编写过程中,得到了四川省教育厅职成教处、四川省教育科学研究所职成教研究室、成都市教育局职成教处、成都市教育科学研究所职成教研究室,以及成都市礼仪职业中学的大力支持。中国职教学会美术教育研究会、中国美术教育研究会职教分会及其北京市实用美术职业学校、石家庄市美术职业学校、南昌市艺术职业学校等会员校给予了热情的帮助。西南师范大学美术学院教授钟定强、李宁提供了宝贵的教学资料。在此一并表示诚挚的谢意。

编 者

2002 年 1 月

目 录

第一章 概述

第一节 素描的概念·····	1
第二节 学习基础素描的目的要求·····	11
第三节 素描的工具材料与使用·····	18
思考题·····	24

第二章 石膏几何体写生

第一节 几何形体与形体结构·····	25
第二节 形体透视与明暗规律·····	34
第三节 石膏几何体写生的方法要点·····	43
思考题·····	51

第三章 静物写生

第一节 静物的配置与构图·····	52
第二节 静物写生的方法步骤·····	60
第三节 静物写生的要点·····	68
思考题·····	79

第四章 头像写生

第一节 石膏头像写生·····	80
第二节 人物头像写生·····	99
思考题·····	123

第五章 结构素描

第一节 结构素描的概念·····	124
第二节 结构素描的要素·····	132
第三节 结构素描的造型方法·····	139
思考题·····	166

第六章 速写与默写

第一节 速写的概述·····	167
----------------	-----

第二节 速写的方法与要点·····	179
第三节 默写·····	206
思考题·····	216

第七章 风景写生

第一节 风景写生的透视与构图·····	217
第二节 风景写生的步骤与要点·····	228
思考题·····	247

第八章 半身人像写生

第一节 人体造型结构·····	248
第二节 半身人像写生步骤·····	253
第三节 半身人像写生要点与表现例要·····	259
思考题·····	270

综合作业

参考书目

第一章 概述

美术，是以一定的物质材料，塑造可视的平面或立体形象，以反映客观世界和表达对客观世界的感受的一种艺术形式，因此，美术又称之为“造型艺术”、“空间艺术”。

美术所包括的绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术，都有着各自不同的艺术特征和表现形式。但是，作为造型艺术，它们都离不开一个共同的基础，这就是素描造型能力。素描作为培养素描造型能力的最主要手段，已成为学习造型艺术的重要基础。

第一节 素描的概念

素描是绘画的一种形式。如果说绘画是使用一定的物质材料，通过线条、色彩、明暗、透视及构图等手段，在平面上创造出可视的、具有一定形式、体积、质感和空间感的艺术形象，那么从广义来讲，素描则是指“单色”的绘画。

一、什么是素描

素描作为人类最古老的一种平面造型方式，可以说是一切图画之母。

素描的产生可以追溯到远古的旧石器时代末期。那时，人类开始以木炭和有色泥土作单色的朴素造型，其内容与原始民族的生活息息相关，如在骨针、石器上刻画简单的装饰纹样，或在洞穴壁上描绘狩猎、驯鹿等形象，这些都可统称为世界上最古老的素描画。它反映了人类对自然界和原始民族自身生活的一种认识，并成为表现和传达思想感情的一种手段。

关于素描的概念、素描与绘画的关系以及造型的起源等，最早见于文字记载的是中国古老的典籍《尚书》。早在春秋战国前，中国绘画已经区分为彩色和单色两种表现形式。在《论语》的记载中，不仅阐明了“画”（素画）有别于“绘”（彩绘）的概念，而且进一步指出了彩绘与素画的关系。这些论述，可以说是人类绘画史上最早的“素描基础论”的雏形。

关于素描的概念，可以从以下四个方面来认识。

第一，素描是与色彩画相对而言的。素即素色，取朴素之意，也包含单色的意思。素描是借助单色线条或块面来塑造形象，是一种对客观物象的形态和结构特征作朴素表现的绘画形式。

第二，素描是造型的基本功。造型，包括造型的观念、造型的美学原

则、造型的形式要素和造型的表现手法等，构成了绘画艺术语言的基础。可以说除色彩而外，绘画造型的基础都属于素描研究的内容。

第三，素描作为画家艺术创作意图、观念的体现，是为美术创作服务的。它可以是画家最原始、最直接的创作意图的形象表现，也可以是绘画、雕塑、工艺美术、建筑美术的创作或设计的草图、正稿、粉本（中国画），以及资料性的习作。

第四，素描作为绘画的一种表现形式，是具有独立审美价值的画种。以素描形式表现的肖像、风景、静物、组画、连环画以及主题画，都是绘画创作的一种形式。优秀的素描同其他绘画一样，是人类造型艺术的组成部分。

综上所述，关于素描的概念可以作如下概括。

素描是一种单色的绘画形式，是培养造型能力的基础；它既是为美术创作收集素材，表现构思（包括工艺美术设计创意）的一种手段，又是具有独立审美价值的画种。

素描按其传统体系，可分为中国写意传统的素描（白描）（图 1-1）和西方写实传统的素描（图 1-2）。

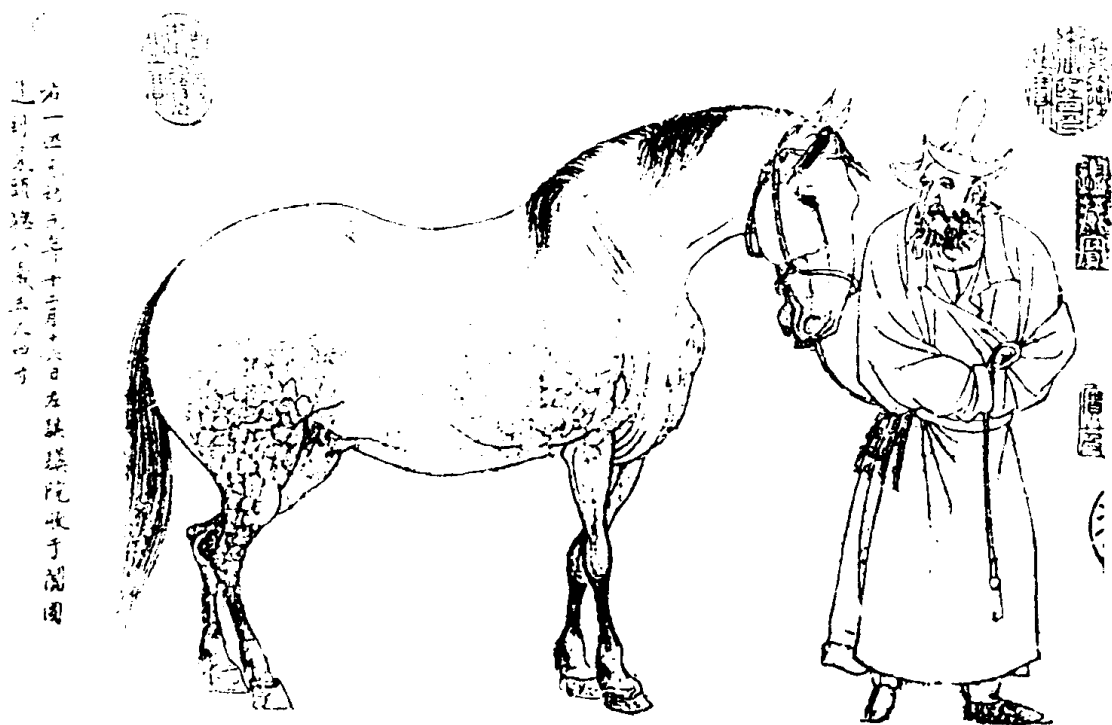

图 1-1 李公麟（宋）五马图（局部）

素描按其表现手法，可以分为以线为主要表现手段，注重形体结构研究和表现的结构素描；以光影明暗为主要表现手段，注重形体体积塑造和空间感表现的明暗素描；将上述两者综合运用的线面结合的素描。

素描按其功能性质与目的性，可分为基础素描、习作素描和创作素描。基础素描是初学者以掌握造型的基本规律、培养素描造型能力为目的

图 1-2 (德国) 门采尔 挂在墙上的火鸡

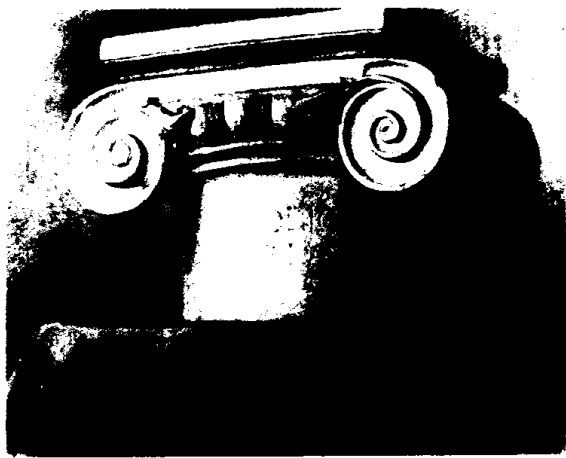

图 1-3 基础素描 (静物写生)

的作业练习 (图 1-3)。

习作素描是以美术创作为目的, 表现创作构思的草图、正稿, 以及以素描形式收集的场景、道具、人物等形象资料 (图 1-4)。

创作素描是以完整地表达画家的创作意图, 并以素描为其表现形式的绘画作品; 也包括为其他画种, 如油画、版画、中国画、年画等创作所作的素描稿 (图 1-5)。

图 1-4 王式廓《血衣》习作素描

图 1-5 王式廓《血衣》创作素描

这是一件纪念碑式的作品。画家通过复杂交错的情节和深入入微的人物心理、性格刻画, 表现了一代人的命运与转折, 展示出一个历史阶段的史实。

二、素描的演变与发展

素描是人类最早出现的绘画形式, 作为原始素描, 大都以极简单的材料, 直接在洞壁上描绘或刻画。世界最早的素描是距今约两万年前的法国

拉斯科岩洞壁画和约在一万年以前的西班牙阿尔塔米拉山洞窟壁画，其形象生动、线条奔放，显示出原始人类早期艺术创造的智慧才能（图 1-6）。

古希腊艺术被称为“欧洲艺术的摇篮”，其素描很重视线的表现力，形成一种轮廓画法，色彩单纯，线条流畅，具有独特的质朴之美。希腊素描的另一种表现形式是画于陶器上的“瓶画艺术”。公元前 480 年左右瓶画艺术进入高峰。严谨和谐的整体结构，注重人物内心刻画的生动情态，优美而流畅的线条，将写实风格与装饰风格有机地结合，堪称古代素描一绝（图 1-7）。

图 1-6 野牛（西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画）

图 1-7 希腊瓶画

图 1-8 （意大利）达·芬奇 自画像

意大利文艺复兴时期的素描，标志着西方素描走向成熟。出现了被誉为文艺复兴三杰的达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。

达·芬奇的素描风格深厚而典雅，他在其素描作品中，运用各种技法去表现千姿百态、表情丰富的人物形象，熟练地将解剖结构、明暗规律、透视规律和谐统一于形象之中，具有刻画细致、构图巧妙、明暗柔和的特点。他的绘画和素描作品，代表着文艺复兴时期现实主义素描艺术的最高成就（图 1-8）。

米开朗基罗是一位充满强烈激情、不断追求个性与风格的素描巨匠。他的造型手法不断变换，用线简练而富有表现力，善于表达人体的结构与运动。他的人体素描，线条犀利奔放，生动地表现了肌肉的前后穿插、人体的量感和空间深度，使观者忘了线条本身的存在，而感到人体生命与力量的震撼。

他所留下的素描作品被视为是完整的艺术珍品(图1-9)。

拉斐尔的素描手法灵活而生动,刻画精细入微。他刻画人物,既尊重自然又富于理想化,既有结实的雕塑感又具有刚中带柔的妩媚和优美。他创作的许多圣母、圣婴的形象,都是源于生活中的写生,以其造型自然、纯朴、和谐而引人入胜。他生前留下了大批素描习作,是一位名副其实的素描大师(图1-10)。

图1-9 (意大利)米开朗基罗 人体素描习作

图1-10 (意大利)拉斐尔 圣母像

这一时期,随着思想的解放和科学的进步,通过艺术实践的验证,透视、解剖、构图等已成为独立的学科,为现实主义造型艺术奠定了科学的理论基础。随着艺术实践的发展需要,美术学院应运而生,作为基础训练的素描则被设为主要的基础课程。

17世纪下半叶,欧洲的艺术中心逐渐转向法国。安格尔即是这一时期素描艺术的杰出代表。

安格尔十分强调线在素描造型中的作用。他的素描作品具有严谨、纯正的线造型的格律美。他主张素描要具有古代大理石雕像那样的凝结性和冷静性。他笔下的形象简练概括而极富理性,其线条工整雅致,精确流畅,表现了形象的严谨结构和明确的形体以及质量感。他将素描这一造型艺术推向极高的境界,显示出极其深邃的功力和匠心(图1-11)。

19世纪法国画家塞尚提出了形体的几何形结构学说,进一步奠定了近代素描造型的科学基础,在造型观念上对现代艺术产生了深远的影响。

图 1-11 (法国) 安格尔 提琴家帕格尼尼

19 世纪德国出现了两位杰出的素描大师，即门采尔与珂勒惠支。门采尔的素描高度真实、生动，技巧全面而精湛，风格平易亲切却又十分深刻。其作品《老人头像》，以相互交织的线条，生动地表现了脸部肌肉的起伏与质感，整体形象非常厚重，在技法上，利用线条不完全涂盖画纸而产生的纸面光感作用，呈现生动的透明感（图 1-12）。珂勒惠支是一位热情讴歌无产阶级的伟大艺术家，她的素描线条粗犷有力，刚劲犀利，形象简括而充实，富有真挚的情感和极强的感染力。其作品《自画像》，以粗放的笔触表现形象的结构关系，以遒劲的线条进行简练入微的刻画，呈现出浑厚有力的造型特点，通过脸部特写，深刻地反映了画家的内心世界（图 1-13）。

图 1-12 (德国) 门采尔 老人头像

图 1-13 (德国) 珂勒惠支 自画像

19世纪末，俄国素描学派的代表人物之一契斯加可夫创立的素描教学体系，发展了自文艺复兴时期以来的写实传统。他制定了一套完整的训练程序、方法和要求，主张以实物写生为基础，强调整体画法，即从整体到局部再回归整体的作画程序，并将解剖、透视融贯于素描全过程，使素描更趋于系统化、科学化，这一绘画技法造就了列宾、苏里科夫等一代批判现实主义画家（图1-14、图1-15）。

图1-14 （俄国）列宾 艾列诺拉·杜捷肖像

列宾是俄国著名的批判现实主义画家，创作了许多著名的风俗画和历史画。这幅肖像同画家的许多素描作品一样，以真实确切、生动感人的人物形象，表现了画家纯熟的绘画技巧。

这是根据一个掘墓人的形象所创作的素材。画家以刚健有力的线条，刻画人物的脸和颈部，其仇视、反抗和极度紧张的表情，给人以强烈印象。纵横的笔势，加强了凌厉气氛的表现，体现出画家的激情。

图1-15 （俄国）苏里柯夫 素描习作

20 世纪的西方素描被通称为现代派素描，其流派纷呈，交替变异。毕加索、康定斯基、达里和蒙德里安即是其中很有影响的代表。他们的素描在反传统观念的基础上，努力创造出新的意识（图 1-16）。

以线勾出人物结构，形体边缘辅以由重至轻的调子。人物的动势和头、手、衣纹处理，体现出画家古典素描的深厚功底。而头、手、衣纹近似几何形的组合，又呈现出立体主义画法的面貌。毕加索的素描对开拓后人的视野具有极重要的价值。

图 1-16 (西班牙) 毕加索 人物素描

中国传统素描有着悠久的历史。

中国古代素描的历史，也就是中国传统线描和水墨技法的发展史。线描，作为中国古代绘画造型的基本手段，其历史可以上溯至史前文化到秦汉时期。原始社会线条流畅的陶器饰纹；春秋西周的壁画、青铜器；先秦时期的帛画等，无不说明线描早已成为中国绘画造型的基础（图 1-17）。

魏、晋、南北朝时期是中国画史上一个重要的里程碑。东晋顾恺之提出“以形写神”的见解；南齐谢赫提出了“气韵生动，骨法用笔，应物象形，随类赋彩，经营位置，传移模写”的“六法”，这对中国传统绘画的实践与发展产生了积极的推动作用。顾恺之的《洛神赋图》，以线的不同集合形式表现形象结构及整体与局部的和谐统一，其用线“如春蚕吐丝”、“紧劲连绵”、“以形写神”的造型观念和注重形象精微表现的写实风格，得到了充分的展现（图 1-18）。

图 1-17 风夔人物帛画（战国）

图 1-18 顾恺之 (南朝) 洛神赋图卷 (局部)

图 1-19 顾闳中 (五代) 韩熙载夜宴图 (局部)

唐末经五代至北宋是中国传统绘画线描艺术发展的高峰。自盛唐吴道子创“白画”开始,经过这一时期的演变与发展,其笔法创新,风格多样,线描形式从单一走向多元。五代画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》,承袭盛唐传统,发展了“羯罗人物”技巧,线描柔润细密,人物刻画入微,不仅显示出了画家长传的卓识,而且在章法结构上表现了写实与装饰的完美统一(图 1-19)。宋代画家李公麟将白描技法推进到纯美的艺术境界。他的白描从局部的情微刻画到作品的整体气势,表现出高度的和谐统一。其线描在娴熟之中蕴含着凝重、质朴、典雅的内在之美,显示出画家的深厚修养和卓越技巧(图 1-20)。

图 1-20 李公麟 (宋) 维摩天女

中国的近代素描，源于近百年来的中西文化交流。“五四运动”以后，随着新文化思想的发展与传播，新式学校的建立，西式艺术教育得以引进中国并逐渐普及。以徐悲鸿为代表的一代艺术教育家留学归国带回的素描认识与教学方法，对中国素描教学产生了深远影响。徐悲鸿先生将欧洲素描表现技法与中国民族绘画精神相结合，提出了素描造型的“新七法”论，即位置得宜，比例正确，黑白分明，动态天然，轻重和谐，性格毕现，传神阿睹，对中国近代素描民族风格的形成具有开创和先导的作用（图1-21）。

新中国成立以后，中国的美术创作和美术教学开始进入发展时期。20世纪50年代，前苏联的素描教学方法对中国素描教学产生过一定的积极作用。此后，为了探索适合中国国情的素描教学体系，先后召开了几次全国性的素描教学讨论会，对中国素描教学的发展产生了积极的影响。20世纪80年代以来，在中国改革开放方针的指引下，文化艺术交流活动空前繁荣，同时也极大地推动了中国素描教学的改革与发展。这一时期的素描艺术，既有富于民族形式美感的写实风格作品，又有富于浪漫气质的意象风格作品；既有严谨细致造型坚实的素描形式，又有标新立异装饰变形的素描形式，充分展示出中国素描艺术领域生动活泼的局面和多姿多彩的面貌。

图1-21 徐悲鸿 人体素描（局部）

第二节 学习基础素描的目的要求

素描是造型艺术领域中最基础的学科。素描的优点就在于它是“单色”，有利于我们在观察和描绘客观物象的过程中，排除色彩因素的干扰，集中地去学习、研究和掌握造型的基本规律，培养准确、生动、概括地表现对象的造型能力，为今后的专业学习奠定较为坚实的造型基础。

一、学习基础素描的目的

基础素描是一门以培养造型能力为目的的基础课程。所谓造型能力，具体地讲应包括两个方面：一是造型的认识能力，即研究和掌握客观物象的形体结构、透视变化、运动规律等；二是造型的表现能力，即运用造型的规律、法则以及造型语言等，在画面上真实地塑造和再现客观物象。对于工艺美术专业来讲，造型能力应该是创造能力或设计能力的同义语。因此，在基础素描的学习中，不仅要注重培养正确的观察对象、理解对象和表现对象的能力；还要注重培养正确的思维方法，学会运用艺术规律和形式美的法则，以准确表达自己的艺术感受或设计创意的能力。

关于基础素描的学习目的，可以概括为以下三个方面。

1. 培养艺术的感知能力

在基础素描训练中，感知包括两个方面的含义。感，即感觉，是素描写生中通常强调的“第一印象”，它是鲜明的、生动的，但往往又是表面的、瞬间的；知，即认识，是指在“第一印象”感觉的基础上，对写生对象的理解、分析、综合，是深化“第一印象”感觉以达到把握对象本质的思维过程。

为什么将培养感知能力作为基础素描的学习的目的呢？19世纪法国的素描画家德加说过：“素描画的不是形体，而是对形体的观察。”^①即是说，素描所表现的不是形体，而是表现画家对形体的认识。但是，有的人往往片面地认为素描画得好不好，仅取决于“手艺”或“技巧”，而忽视了手艺或技巧是受认识所支配的。因此，学画素描，不仅要练“手”，更需要练眼的观察，练脑的思维。

在基础素描训练中，随着敏锐的感觉和认识能力的培养与提高，我们不仅能认识到写生对象的表象特征，而且能准确把握对象形体结构的内在本质；不仅能表现出写生对象的明暗光影、质感量感等外在的物理特征，而且能表现出写生对象的内涵，即注重艺术情感的表现。这时，画面上的写生对象，不再是“照相”式的再现，而是创造性的艺术再现。这就是培养和提高以敏锐的感觉为基础的感知能力的重要作用。

2. 掌握造型的法则与规律

^① 引自陆坦、马文启的《外国素描艺术》，辽宁美术出版社，1979年版。