

“ 十 三 五 ” 美 术 绘 画 系 列 教 材

素描 (全一册)

SU MIAO

主 编 白文忠

zjfs.bnup.com | www.bnupg.com

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

“ 十 三 五 ” 美 术 绘 画 系 列 教 材

素描 (全一册)

SU MIAO

主 编 白文忠
副主编 焦 捷 阮 强
刘 雯

zjfs.bnup.com | www.bnup.com

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描(全一册)/白文忠主编. —北京:北京师范大学出版社, 2017.5

(“十三五”美术绘画系列教材)

ISBN 978-7-303-21224-8

I. ①素… II. ①白… III. ①素描技法—中等专业学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第213201号

营销中心电话 010-58802755 58801876

北师大出版社职业教育教材网 <http://zjfs.bnup.com>

电子信箱 zhijiao@bnupg.com

出版发行:北京师范大学出版社 www.bnupg.com

北京市海淀区新街口外大街19号

邮政编码:100875

印刷:北京盛通印刷股份有限公司

经销:全国新华书店

开本:890 mm × 1240 mm 1/16

印张:9.75

字数:255千字

版次:2017年5月第1版

印次:2017年5月第1次印刷

定价:32.80元

策划编辑:林子

责任编辑:陈佳宵

美术编辑:高霞

装帧设计:锋尚设计

责任校对:陈民

责任印制:陈涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话:010-58800697

北京读者服务部电话:010-58808104

外埠邮购电话:010-58808083

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:010-58808284

前言

素描作为造型艺术最基本的手段，一直以来都是绘画教学的重点，更是难点。素描作为基础中的基础，从根本上决定着学生今后的艺术道路能走多久、能走多远。

中央美术学院附属中等美术学校（以下简称“附中”）的素描教学体系，自 1953 年在我国著名艺术家、教育家徐悲鸿先生的极力倡导下创立至今已经趋于完善。本教材根据附中的教学经验进行编写。为了使同学们能在学习中收获涵盖面较广、基本功扎实的造型能力，为今后的发展创造更多的可能与机会，本教材在以附中基础素描教学为准绳的基础上，根据具体情况与特点进行了更为适合的调整。当然，素描学习也有着一切绘画艺术学习所具有的问题，那就是哪怕讲得再清楚，同学们在画的过程中仍然会老问题不断，新问题不少。这是因为将理论知识转化为实践能力是需要一定时间的，有的学生可能需要相当长的时间才能领悟其中的道理。

为了从一开始就帮助同学们掌握科学正确的观察方法与扎实的造型手段，我们严格遵循着由浅入深、由简入繁、由表及里、循序渐进的基本原则，从基本的石膏几何形体到复杂的石膏胸像；从素描头像到素描人体；从单个人物的画面到人物组合画面。通过严格的比例、

结构、黑白灰关系的全方位实践训练，结合透视课、解剖课的理解与认知，使同学们不断加强自身绘画能力，充实自我艺术修养，并最终创作出积极健康、进取向上的有意义的作品。

本教材具有知识内容普遍性、教学结构条理性、学习阅读趣味性等特点，因此既可供相关专业教学使用，也可以作为美术爱好者的参考资料。本教材在编写出版的过程当中获得了全国文化艺术职业教育教学指导委员会、中央美术学院雕塑创作研究所孙伟所长，以及向本教材提供图片素材的肖利老师和同学们的帮助，在此向他们致谢。书中若有不足之处，诚望各位专家、同行和同学们提出宝贵意见。

白文忠

目 录

第一单元 素描工具材料及其属性

认知..... 1

第 1 课 素描工具的选择..... 2

第 2 课 素描的基本认知..... 5

第二单元 简单的石膏几何形体与

组合..... 8

第 1 课 石膏几何形体的透视与结构..... 9

第 2 课 复杂的石膏几何体组合..... 21

第 3 课 柱 头..... 24

第三单元 素描静物 28

第 1 课 静物的透视与结构..... 31

第 2 课 简单静物..... 33

第 3 课 复杂静物..... 37

第 4 课 室内一角..... 40

第四单元 素描石膏头像 45

第 1 课 石膏五官..... 46

第 2 课 塞内卡..... 49

第 3 课 伏尔泰..... 52

第 4 课 罗马青年..... 54

第 5 课 朱利亚诺·美第奇 56

第五单元 素描石膏胸像 59

第 1 课 布鲁特斯..... 60

第2课 米开朗基罗.....	62	第4课 老年女性半身像.....	106
----------------	----	------------------	-----

第六单元 素描头像	64	第九单元 素描全身像	111
------------------------	----	-------------------------	-----

第1课 男青年头像.....	67	第1课 男青年全身像.....	114
第2课 女青年头像.....	69	第2课 女青年全身像.....	115
第3课 老年男性头像.....	71	第3课 老年男性全身像.....	118
第4课 老年女性头像.....	73	第4课 老年女性全身像.....	120

第七单元 素描人体局部	78	第十单元 素描人体	123
--------------------------	----	------------------------	-----

第1课 手.....	79	第1课 男青年人体	128
第2课 脚.....	87	第2课 女青年人体.....	133
第3课 衣 褶.....	92	第3课 老年男性人体.....	135

第八单元 素描半身像	96	第十一单元 素描人物组合	140
-------------------------	----	---------------------------	-----

第1课 男青年半身像.....	99	第1课 素描双人像.....	142
第2课 女青年半身像.....	101	第2课 素描双人体.....	145
第3课 老年男性半身像.....	103		

第一单元

素描工具材料 及其属性认知

学习 目标

1. 基本了解素描工具的种类。
2. 掌握每一类别素描工具的使用特性。
3. 能够熟练掌握裱纸的方法。
4. 了解素描当中“三大面”和“五大调子”的含义，并能初步确立素描的观察方法。

导入

同学们一定了解很多大师的经典油画作品吧，可是大家想过没有，在这些经典油画的背后，大师们其实做了一遍又一遍的草稿，而这些草稿大部分就是我们今天所说的“素描”。素描作为艺术创作的基础，是一门极其重要的课程，它是支撑起整个绘画艺术的柱子。

图 1-1 《创世纪》局部米开朗基罗 意大利

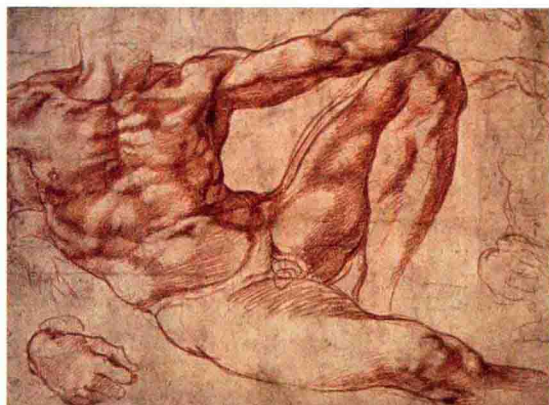

图 1-2 《创世纪》草图米开朗基罗 意大利

素描工具的选择

(一) 铅笔

铅笔的品牌可自行选择，型号从6H到8B都有（图1-3～图1-6）。

图 1-3

图 1-4

图 1-5

图 1-6

铅笔素描作品范例 ▶

图 1-7 《帕格尼尼》
安格尔 法国

图 1-8 《自画像》
安格尔 法国

图 1-9 《伯爵夫人》
安格尔 法国

以上是绘画大师安格尔的一些素描手稿，它们充分地体现了铅笔作为绘画材料的细腻、亲切、淡雅的特征。并且，铅笔易于反复修改，使用技巧丰富，既可以使用快速直接画法，也可以重复叠压色层，可控范围更广，因此是素描学习的最主要工具。

（二）炭笔

炭笔由于不容易修改而一般被用来作为快速素描的工具，炭笔一般分为硬炭笔、软炭笔以及中性炭笔。硬炭笔一般描绘笔迹较淡，软炭笔较深，中性炭笔介乎硬炭笔和软炭笔之间（图1-10、图1-11）。

图 1-10

图 1-11

炭笔素描作品范例 ▶

由于其修改困难且笔触感较为粗糙，不易于初学者把握，所以并不建议同学们在素描学习中经常使用。

（三）硬橡皮、可塑橡皮与高光橡皮

硬橡皮与可塑橡皮一般可以混合使用，主要用于修改错误以及调整色调的明暗。高光橡皮，顾名思义，主要用于提出画面的最亮点，平时少用。

图 1-12 《老人头像》
门采尔 德国

图 1-13 《老妇人头像》
门采尔 德国

图 1-14 硬橡皮

图 1-15 硬橡皮

图 1-16 可塑橡皮

图 1-17 可塑橡皮

图 1-18 高光橡皮

(四) 擦笔与纸巾

纸擦笔(图1-19),用于面积细小的地方,在排好线的地方,拖出衣服的纹理及花纹,也可以在画面上作出朦胧、柔润的效果,弱化笔触,对于暗部和阴影部分的概括十分有必要。纸巾(图1-20)的用法和擦笔相似,不过使用在面积更大的地方。

图 1-19

图 1-20

图 1-21

(五) 画板

画板(图1-21)分4开、2开以及全开。画板的选择主要依据作品的大小而定。一般石膏体、静物、石膏头像用4开;石膏胸像、半身像用2开;全身像、人体用全开画板。

（六）裱纸的方法

步骤一，在画板的四个侧面上均匀涂上乳胶。

步骤二，用沾水的毛巾将素描纸的背面均匀擦湿。

步骤三，将素描纸背面朝向画板平铺，四个边折叠至画板涂有胶水的侧面，稍用力将其四边往各自方向拉伸并固定。

步骤四，待素描纸完全干燥即可进行绘画。

素描的基本认知

（一）素描与速写的区别

事实上，素描和速写都来自于英文单词——Sketch。列宾美术学院的契斯恰科夫素描教学体系被引入中国以后，素描和速写就被相对严格地区别开了，素描特指时间跨度稍长的习作训练，速写特指时间相对短而迅速的习作训练。

素描一般要求把纸裱在画板上进行逐步反复的推敲，慢慢地把要表达的东西呈现出来，整个过程与方式可以说是相对间接的。素描更加注重塑造能力以及画面的整体把握。

速写的整个作画过程很短，甚至只需要几分钟，只要把作画者自己想要捕捉的点表达出来即可，更多的带有一种记录性、随机性和临时性。作画过程很直接，更加强调对于绘画艺术感受力的培养与积累。

（二）素描中的“三大面”与“五大调子”

三大面：指受光物体在整体上可分为三个大的明暗区域——亮面、灰面、暗面，也就是大家常说的“黑、白、灰”。素描中所描绘的绝大部分对象如静物、人物等的黑白灰关系比基本的石膏几何形体复杂得多，为了能够准确地概括描绘对象的基本明暗关系与体块关系，一般就将其分为“黑、白、灰”三个大的明暗面。明确的有秩序的黑、白、灰关系可以让素描作品具有很强的视觉冲击力和浑然一体的完整画面感。（图1-22）

五大调子：指高光、中间调、明暗交界线、反光、投影。其中，高光与中间调是亮部，明暗交界线、反光和投影是暗部。这也就是素描的明暗两大面，反光一般会比中间调子要暗。对

于五大调子的正确把握是使一张素描作品具有丰富性与可读性的重要因素，也是一张完整的全因素素描必须具备的要素。同学们在素描学习的过程当中应该尤其重视，通过反复的练习来强化这一素描要领，最后才能达到灵活运用，从而创作出优秀的素描作品。(图1-23)

想一想

同学们在对素描的观察方法有了一定的认识以后，对自己周围的景物有了什么新的感觉与体会？

图 1-22

图 1-23

小贴士

同学们在刚开始认识素描这门学科的时候可以拿一些静物的黑白照片，用笔标出其亮面、灰面与暗面这三大面以及明暗交界线、投影、反光、亮灰部和高光这五大调子。用这个办法加强对于素描基本观察方法的认识与理解。

思考与讨论

查阅有关艺术史的资料，谈谈人类早期的洞穴壁画，如法国的拉斯科洞窟、西班牙的阿尔塔米拉洞窟的壁画与有了素描关系的绘画，如意大利文艺复兴先驱乔托的绘画，有着怎样的不同。

图 1-24 阿尔塔米拉洞窟壁画 西班牙

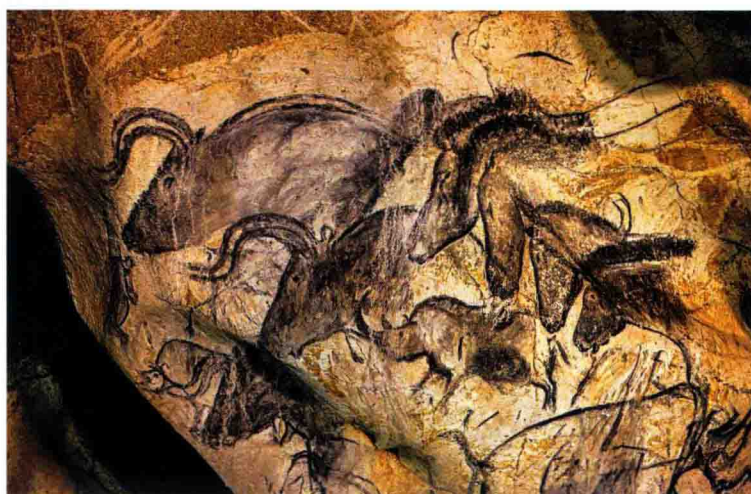

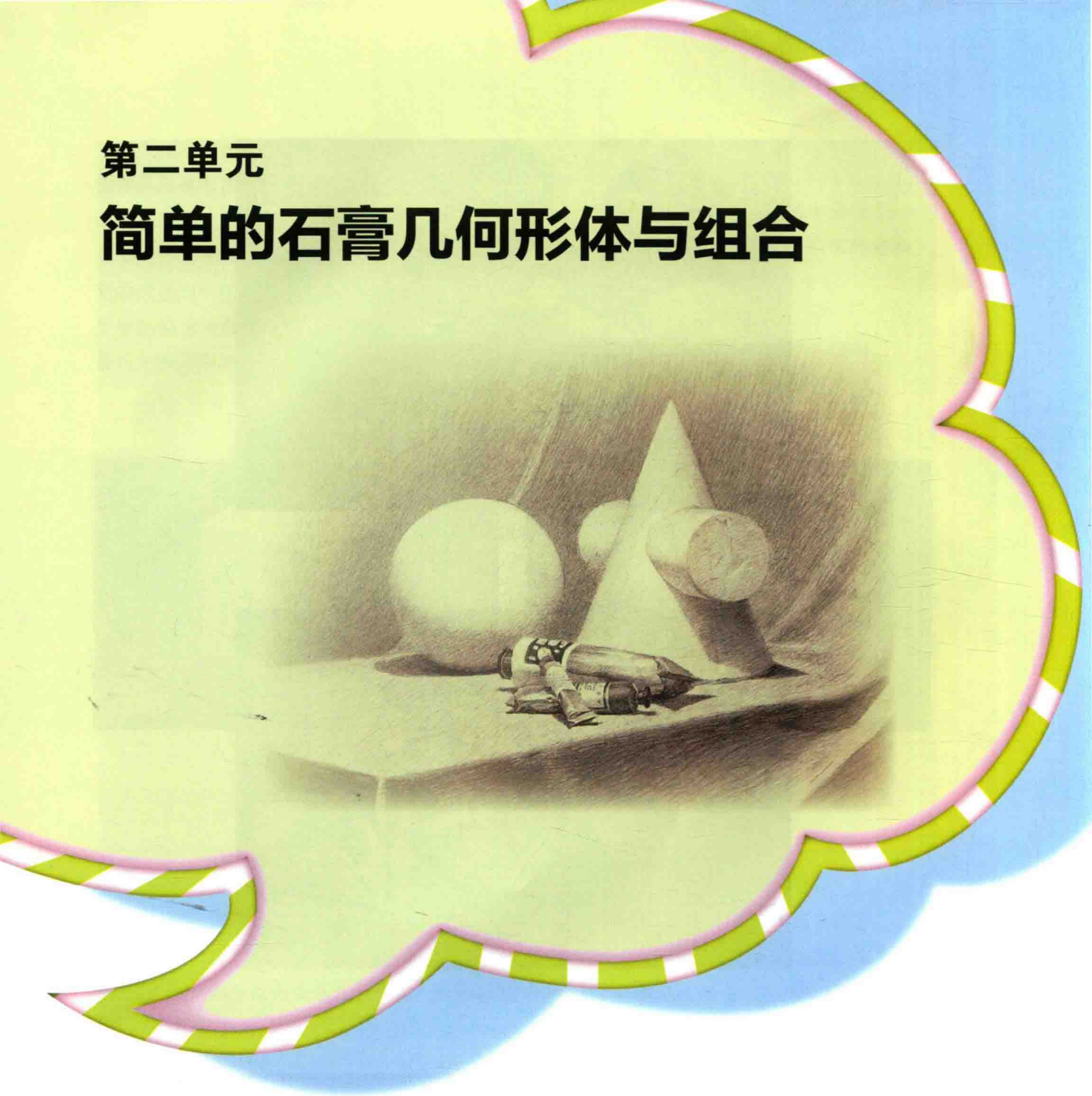
图 1-25 拉斯科洞窟壁画 法国

图 1-26 《治愈幅主祭珠斯蒂尼亚诺的病》安基利柯 意大利

第二单元

简单的石膏几何形体与组合

学习 目标

1. 领会透视的基本规律。
2. 了解透视规律在石膏体当中的体现。
3. 学会通过描绘石膏体达到对于素描基本透视和空间以及黑、白、灰的理解。

导入

当我们坐车望前方道路的时候，总是发现距离我们最近的路灯、行人和车辆是最大的，并且越远处的越小，直至消失在视线之中。公路也是最近的最宽，而最远端已成一个点。这些都是生活当中我们随处可见的透视规律。我们这章的学习就是要通过石膏几何体掌握体现透视的方法与技巧。整个世界其实都是由这些看似简单的几何形体构成的，掌握了石膏几何形体的透视结构，也就掌握了整个世界的透视结构。大师塞尚就是一位利用几何形体去解构、去解读整个宏观世界并以此形成了独特风格的大师，甚至在他的画面当中充满了方形的或长方形的几何形。对于石膏几何形体的学习是同学们进入正式的素描学习的门槛。

图 2-1 《黑色的城堡》塞尚 法国

图 2-2 《农田》塞尚 法国

石膏几何形体的透视与结构

（一）基本几何形体

1. 正方体

正方体是最基本的石膏体之一，通过描绘正方体我们需了解透视在素描中的基本体现。注意不同角度的正方体所呈现的透视线线的区别；注意基本透视规律在不同角度正方体中的体现。

不论在什么角度，同学们所看见的正方体都只呈现三个面，所以对于正方体的表现其实就是对于三个面的关系的表现。一般情况下，侧面最重，正面较灰，顶面最亮。此外，就是在不同的角度，组成三个面的每一条线在空间中的透视关系，这种透视关系具体到每一条线的斜度与长度。

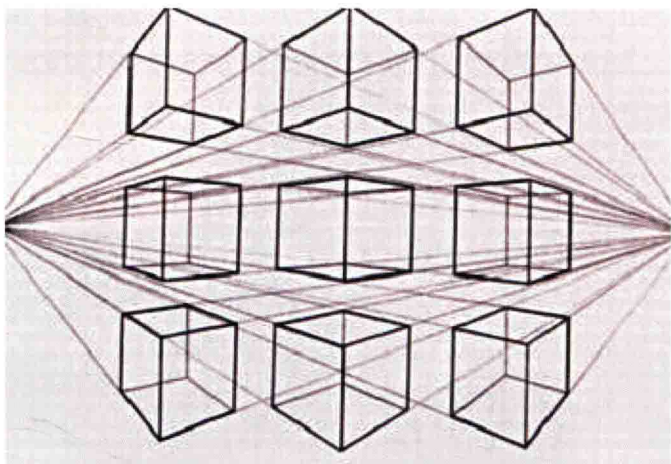

图 2-3 正方体透视图

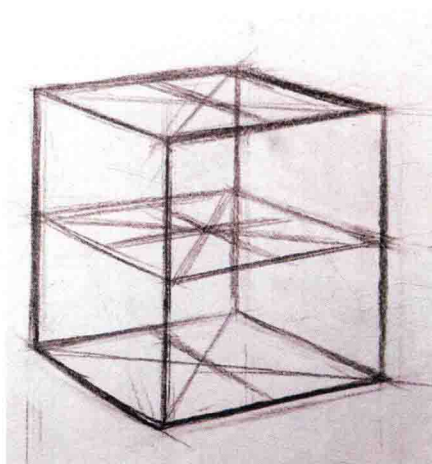

图 2-4 结构素描

(1) 确定基本形

根据不同的角度，确定正方体边缘线的透视关系，注意每个面的大小比例关系，以及每条边缘线由于透视产生的斜度与长短的不同。(图2-5)

(2) 建立明暗关系

找出暗面、灰面与亮面，对暗部和投影进行简单的概括。(图2-6)

(3) 塑造与刻画

根据黑、白、灰的基本关系丰富画面的内容，找出暗面、灰面与亮面的细节变化，注意每个面中颜色的渐变。注意投影的虚实变化以及背景的颜色与正方体色调的关系，一般来说，正方体亮面的背景较重而暗面的背景较亮。(图2-7)

(4) 整理结束画面

对正方体进行大关系的概括与整合，适当地处理正方体的破损及表现石膏特性，以体现石膏质感。(图2-8)

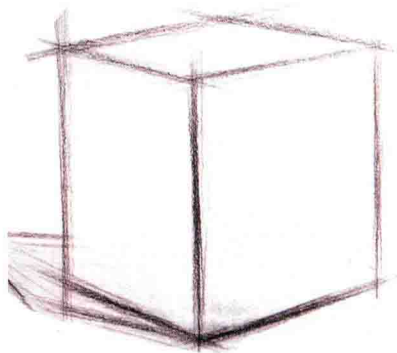

图 2-5

2. 球体

球体轮廓不再具有明确的透视，要从空间的意义上理解球体是有一定难度的。可以利用以下图片来帮助我们对球体形成一个在空间中的相对完整的认识。