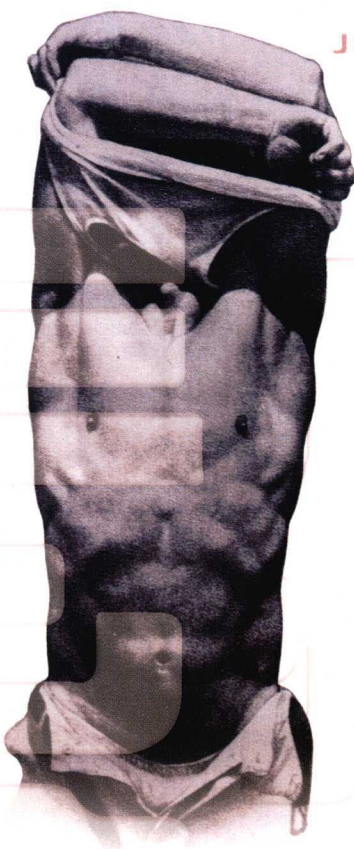

21SHIJI MEISHU
JIAOYU CONGSHU

21SHIJI

21世纪美术教育丛书

教育部体育卫生与
艺术教育司审查通过

素描教程

毕亚楠 主编

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

21SHIJI MEISHU
JIAOYU CONGSHU

新
版

21世纪美术教育丛书

教育部体育卫生与
艺术教育司审查通过

素描教程

毕亚楠 主编 于莹 副主编

21SHIJI

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

素描教程 / 毕亚楠主编. -- 重庆 : 西南师范大学出版社, 2015.3

(21 世纪美术教育丛书)

ISBN 978-7-5621-7271-0

I. ①素… II. ①毕… III. ①素描技法-高等学校-教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 003131 号

21 世纪美术教育丛书

素描教程

主 编：毕亚楠

责任编辑：王 煤

装帧设计：梅木子

出版发行：西南师范大学出版社

中国·重庆·西南大学校内

邮编：400715

网址：www.xscbs.com

经 销：新华书店

制 版：重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷：重庆康豪彩印有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：8.25

字 数：140 千字

版 次：2015 年 3 月第 1 版

印 次：2015 年 3 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5621-7271-0

定 价：45.00 元

21 世纪美术教育丛书(新版)编委会

刘大为	中国美术家协会	常务副主席		
龙 瑞	中国国家画院	院 长		博导
曾来德	中国国家画院教学部	主 任	一级美术师	
水天中	中国艺术研究院		研究员	博导
陈绶祥	中国艺术研究院		研究员	博导
陈 醉	中国艺术研究院		研究员	博导
米加德	重庆西南师范大学出版社有限公司	社 长	编 审	
杨晓阳	西安美术学院	院 长	教 授	博导
赵 健	广州美术学院	副院长	教 授	
丁 宁	北京大学艺术学院	副院长	教 授	博导
黄河清	浙江大学人文学院		教 授	
黄宗贤	四川大学艺术学院	院 长	教 授	博导
李福顺	首都师范大学美术学院		教 授	博导
孙志钧	首都师范大学美术学院	院 长	教 授	
翁振新	福建师范大学美术学院	院 长	教 授	博导
李豫闽	福建师范大学美术学院	副院长	教 授	博导
林钰源	华南师范大学美术学院	院 长	教 授	
肖 丰	华中师范大学美术学院	院 长	教 授	
李向伟	南京师范大学美术学院	院 长	教 授	博导
朱训德	湖南师范大学美术学院	院 长	教 授	
岳嵘琪	西北师范大学美术学院	院 长	教 授	
周绍斌	浙江师范大学美术学院	院 长	教 授	
巫 俊	安徽师范大学美术学院	院 长	教 授	
万国华	江西师范大学美术学院	院 长	教 授	
杨广生	江西师范大学美术学院	副院长	教 授	
韩显中	海南师范大学艺术学院	院 长	教 授	
马一平	川音成都美术学院	院 长	教 授	
汪晓曙	广州大学美术学院	院 长	教 授	
陈 航	西南大学美术学院	院 长	教 授	
刘曙光	西南大学美术学院	副院长	教 授	
邱正伦	西南大学美术学院		教 授	
毛岱宗	山东艺术学院美术学院	院 长	教 授	
王家儒	海南大学美术系	主 任	教 授	

(以上排名不分先后)

丛书策划:宋乃庆 王 煤

新版修订:李远毅 周 松 王 煤

出版者言

西南师范大学出版社出版的这套高等院校美术教育丛书已经有二十多年了。
我们第一次推出这套丛书是在 1993 年。

当时,这套书第一批依靠的是西南师范大学美术学院的教师们,
随后,作者队伍扩大到全国各师范院校美术专业教师。

这套书一推出就是几十个品种。

这在当时的高校美术专业教材中是极少见的,

它几乎涵盖了当时高校美术专业的所有科目。

一出版,就获得了美术院校师生的广泛认可,纷纷选为教材。

因其独特的白色封面,

业界都亲切地称它为“白皮书”。

这套教材,迅速从重庆走向了西南,从西南走向了全国。

教育部体卫艺司特组织专家审读,

肯定了这套书作为高校美术专业教材的价值。

作为出版者的我们,将业界的鼓励作为一种鞭策,

不断地组织作者修改,不断地跟踪学术前沿;

不断地扩大作者队伍,不断地延伸课程科目。

作者队伍也从师范院校扩展到了专业美术院校、综合大学。

这套书,每个品种都有着强大的生命力:

各个品种都反复再版,有的已达到二十来次了。

它的生命力来自何处?

来自我们可敬的作者。

作者们一直随教学需要潜心修改,有的甚至是完全重写。

作者们年年都有新思想,教学年年都有新体会。

而我们的教材,也年年都有新内容。

在国家教育部公布新的高校美术学专业课程方案后,

这套书迅速跟进,全面修订,全新再版!

我们的美术编辑是最辛苦、最勤劳的编辑,

同时,也自信我们是最有眼光的编辑。

编辑们和作者们一起,

把这套丛书打造成了一套全国通用的精品教材。

十几年过去了,我们从出版者的角度来为这套书写下这些文字,

依然是在为它的生命力而歌唱。

我们不会忘记:

读者和作者永远是我们的上帝。

既然读者和作者选择了我们,

我们就一定加倍努力,以回报我们的读者和作者。

我们会一如既往地让这套丛书始终与时代同步、与教学同步,

让质量成为它永恒的生命。

为了保持这套教材在业界和读者心目中的美好记忆,

这套书改版后,封面颜色基调仍为白色,

一如既往的白色,一如既往的“白皮书”。

白者,

纯粹、洁净、高雅也。

总序

西南师范大学出版社的这套“21 世纪美术教育丛书”,早在 20 世纪 90 年代初就已整体出版,包括《素描》《色彩》《中国美术史纲要》《雕塑》《中国山水画技法》《中国人物画技法》等 30 多个品种。这套丛书主要用作普通高校美术学专业的本科、专科教材,也可以作为自学、自考、网络教育的教材和教学参考书。

这套教材在出版后得到了全国各美术院校师生的广泛认可和高度评价,他们纷纷将其列为首选教材,十几年来一直如此。在出版界、美术界、教育界,大家多年来因其别致的白色封面而送给它一个鲜明的爱称——“白皮书”。“白皮书”已不仅仅是特指这套美术教材,更传送着广大师生对这套教材的广泛赞誉。

进入 21 世纪后,这套教材又获得了更高的荣誉。经过教育部体育卫生与艺术教育司组织全国美术界、教育界的知名专家学者进行认真细致的审读,这套教材得到了教育部体育卫生与艺术教育司及各位专家学者的充分肯定和高度评价,进一步肯定了这套教材作为全国高等学校美术专业课程教材的地位,并在全国范围内向更多的美术院校推广使用。

2005 年,在通过教育部艺术教育委员会的最终审定后,教育部正式公布了《全国普通高等学校美术学(教师教育)本科专业课程设置指导方案(试行)》。西南师范大学出版社对此做出了积极的反应,马上组织专家学者对部分教材进行全面修订,并着手新教材的编写,向全国推出了这套教学版的“21 世纪美术教育丛书”。教学版的作者来自清华大学美术学院、中国美术学院、四川美术学院、西南大学美术学院、南京师范大学美术学院、湖南师范大学美术学院、华南师范大学美术学院等全国几十所专业美术院校。这其中既有美术学院的院长、副院长,又有资深的美术专业教授、博士生导师,还有年富力强的中青年教学骨干、博士。他们大多身处教学一线,理论功底深厚,学术积淀厚重,教学经验丰富,从而使得这套教材具有很高的学术价值、很强的实用性、很明显的针对性。

这套教材有三个突出的特点:

一是前瞻性。从科目设置到撰文,都着眼于面向 21 世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形式需要,本套教材设置的设计类科目就有不少,如《新编应用美术》《现代西方设计概论》《室内设计》等,这说明全书的策划者具有前瞻性的思想与意识。在撰文过程中,所有的作者都力求融合新知识、新思路,使自己的著作对读者有新启示。有些作者是赴欧美留学归国的,或数次出访欧美的,他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者,在当今信息十分发达、很容易获取新知识的条件下,他们也都努力吸取西方文化中有益的东西,使自己的著作具有新的元素。这些都是为了追赶世界潮流,与世界接轨,以适应改革开放的需要。

二是系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目,这套教材几乎都涉及了。从基础训练的素描、色彩、速写、设计到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法、建筑,应有尽有。而每一种教材也都力求完整、系统,以使读者首先把握住该教材的总体,在这个前提下,再为读者提供本专业的具体知识。

三是可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。深入浅出,通俗易懂,可赏可读,已成为该套教材的突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、美术史等理论性很强的专题,读者也不会觉得佶屈聱牙,难以卒读,而是朗朗上口,余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识,书中图文并茂,印刷精美,很富有吸引力。

当然,这套教材也同其他教材一样,并不是十全十美的,也存在一些不足,需要再版时改进。这套教材,已不仅仅是西南大学一家的事情,在某种意义上说,它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情,因为它的使用面已覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信,在参与编写单位的支持下,在撰稿专家的共同努力下,在整个美术界专家同人的共同关怀下,这套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀,写了上述一些看法,是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术学院教授、博士生导师 李福顺

前言

这本《素描教程》作为“21 世纪美术教育丛书”之一,主要针对艺术设计专业以及绘画等专业的特点采用了一种自然、循序渐进的教学方法来揭示描绘素描成功的关键,不仅介绍了素描的基本原理,并且根据不同专业的特点设计了合理的素描训练科目,最后还探讨了在当今艺术中,素描作为独立的绘画语言是如何表达艺术情感以及基础素描与创作素描的关系的。本教材应用面广泛,教学内容丰富,收录了大量的历代大师精美素描作品、照片等作为参考资料。同时也收录了很多高质量的学生作品以及在素描教学中很有价值的教学材料,其中包括非传统的构成元素以及新媒介在素描教学中的运用。这些都是作者在多年教学生涯中收集起来的,这些多样化的教学手段对学生个性和创造性的发掘具有独到之处。本教材由浅入深,易于理解,为一切有志于探讨素描这一传统而又现代的绘画形式的人做出了一个全面而又富有启发性的指导。

目录

前言

一 素描的定义以及素描工具材料的使用 (001)

素描的定义 (001)

素描的工具材料和使用 (004)

思考题 (014)

二 素描的基础理论知识 (015)

形体 (015)

结构 (020)

构图 (023)

色调 (034)

思考题 (040)

三 素描训练科目 (041)

素描几何形体 (041)

素描静物写生 (044)

素描石膏像 (054)

素描头像写生 (062)

素描全身像写生 (070)

素描人体写生 (076)

人物速写 (090)

素描创作 (096)

思考题 (100)

四 素描的观察与表现 (101)

培养正确的观察方法 (103)

素描的表现方法分类 (114)

思考题 (122)

素描的定义以及 素描工具材料的使用

素描的定义

“素描”一词的英文是“Drawing”。《牛津现代高级英汉双解词典》中这样解释：Drawing, the art of representing objects, scenes, etc, by lines, with a pencil, chalk, etc. 将英文解释译成中文为：素描，是一种用铅笔、粉笔等媒介，以线条来表现物体或景象的艺术。在中文《辞海》中解释是：“素描”单以黑色描写，不加色彩之画也。如墨笔画、钢笔画、木炭画等，统称素描。中文解释以“素”为主，强调了“黑色，不加色彩”。英文的解释重于“描”，但未指明必须用黑色，事实上无论是铅笔画还是粉笔画都有其他色彩介入的品种。可见中文对素描的解释有些狭隘了。

从广义上来讲，Drawing 的概念非常广泛，时至今日，素描的概念已大大拓展。在现代艺术中，由于各种思想、流派以及技巧、材料的多元化发展，产生了素描风格的多元化。当今对素描的理解，已不仅局限于单色画的概念了。我们看到很多现代素描的构成不一定是单色的描写，也包含“彩色”的成分。比如，运用彩色铅笔、色粉笔或者水彩、丙烯绘于纸上，只要其观念尚在探索及实验阶段，又因是绘于纸上，就仍可将之纳入素描的范畴。所以我们可以认为现代素描是包含了有色彩的作品，比如，使用色粉笔、彩色铅笔等干性材料，也可以使用湿性材料，像水彩、丙烯和油画等。印象派大师埃德加·德加被誉为 19 世纪最伟大的素描画家，他的很多著名作品都是用色粉笔画的，虽然这些作品都是彩色的，但都属于他的素描作品。（图 1-1）

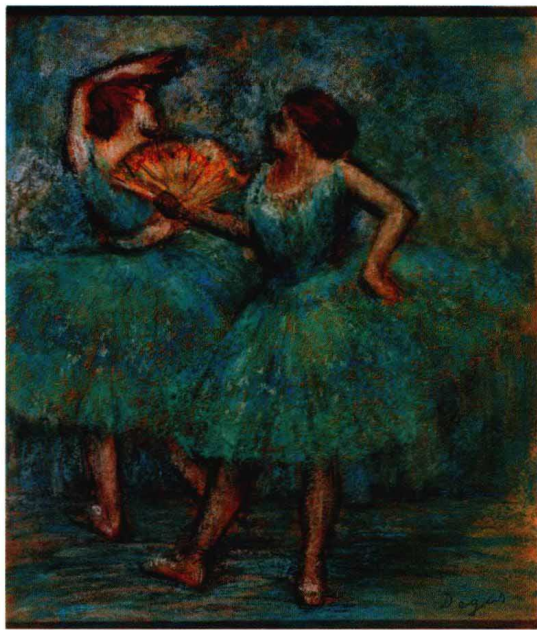

图 1-1 两个舞女 色粉笔 埃德加·德加

在工具材料方面,现代素描工具也打破了单独使用的习惯。更多的艺术家将铅笔、色粉笔、炭笔、毛笔、墨水、水彩、丙烯等工具、材料综合起来使用,某些作品甚至运用拼贴、影印、摄影等手法再加以渲染描绘,也可以看作是素描的一种。在素描工具的使用上,法国浪漫主义代表画家欧仁·德拉克洛瓦从铅笔到木炭粉笔,从钢笔到淡彩,用水彩去画中间色,千方百计地去试验各种素描技法。(图 1-2) 印象派画家皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿在油画和水彩画方面的成就很高。同时,在素描上他创造出一种复杂的技法,混合粉笔、钢笔、赭石蜡笔、木炭、白粉去画女裸体和肖像。(图 1-3) 法国雕塑大师奥古斯特·罗丹的素描作品,其多为铅笔、钢笔、水彩的结合。(图 1-4) 英国当代最具代表性的画家大卫·霍克尼也是当今国际画坛最具影响力的大师之一,他喜欢研究中国水墨画,每天手不离本画了大量的速写,在他的画室里至少有数百本速写本。“我一直在作画,画画让你看得更用心,看得更多,看见的也更多,记得更多。我意识到,这是个乐趣!”霍克尼大量的速写作品都使用了彩铅、色粉笔、水彩、中国墨水等材料相结合的方式。(图 1-5) 他崇拜中国画,强调自然神韵,抓住作画的精髓,所以在工具材料上大胆尝试,“不择手段”。近两年由于智能手机的普及,他又迷上了用 iPhone 和 iPad 作画,对霍克尼来说,iPhone 的好处是让他

图 1-2 哈姆雷特 水彩、石墨铅笔在水彩纸上
欧仁·德拉克洛瓦

图 1-3 女孩肖像 水彩、色粉笔
皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿

躺在家里的小床上就能作画。在 2009 年的整个夏天,霍克尼只做了一件事——躺在英国布里德灵顿家中的床上,用 iPhone 捕捉太阳从海湾中升起的瞬间。他使用 Brushes——一种专门为 iPhone 和 iPod touch 开发的画图软件,以及他的大拇指绘画。每当他画完一幅作品,他都用邮件发给二十几个朋友共享。天气好的时候,每个朋友在早餐前就能收到 6 幅他的原创画作。(图 1-6)

另一方面,现在素描已经不仅仅局限于纸上,也可以在油画布上、木板上、墙上、甚至是非平面的材质上,实质上素描已经慢慢打破了与其他画种的界限。早在文艺复兴时期,达·芬奇就曾经在麻布上用鹅毛笔和灰色蛋彩画过人物衣纹素描。让·奥古斯特·多米尼克·安格尔曾说,“素描是纯正的艺术”。在他严谨的古典主义法则中,素描和油画没有严格的区分。用木炭、色粉、墨水等在画布上描绘的素描,虽已失去“纸上”的原则,但因

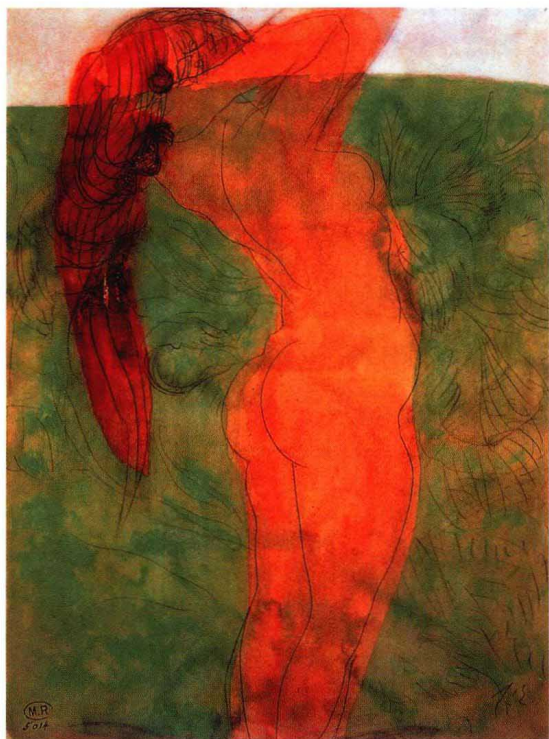

图 1-4 裸女 铅笔、水彩 奥古斯特·罗丹

图 1-5 色粉、铅笔、墨水 大卫·霍克尼

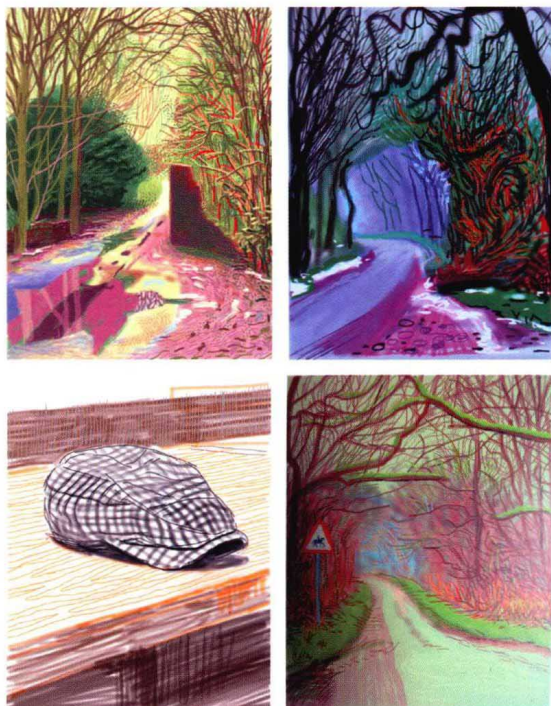

图 1-6 iPod touch 作品 大卫·霍克尼

其是干性媒介的线性描绘,我们又可将之称为“布上素描”。还有大家比较熟悉的在墙上作画的涂鸦艺术,也可以算是“墙上素描”。(图 1-7、图 1-8)

下面了解一下素描最常用的工具、材料,以及在绘画过程中如何更好地运用这些工具材料完成艺术作品。

素描的工具材料和使用

干性材料

1. 铅笔

铅笔是素描工具中最普通、最常用的工具,它的特性就是可以提供不同软度和硬度的选择,由此产生不同的素描风格。一般所谓的“铅”笔,是用石墨做的,是炭和胶泥的混合物。最硬的铅笔含大量胶泥,最软的铅笔则只含微量胶泥,或者根本就不含胶泥。铅笔的软硬程度从最硬到最软是 6H 到 8B。硬铅从硬到软依次为:6H、5H、4H、3H、2H、H,软铅从硬到软依次为:B、2B、3B、4B、5B、6B、7B、8B,而介于软硬之间的是 HB。(图 1-9) 软铅容易上色,并且容易涂画均匀。由于软铅不会破坏纸面,在修改时不容易在纸上留下印记,

所以适合起稿和大面积上色时使用。硬铅适合做精细刻画,但容易在纸上留下印记;如果用力过大会划破纸张,所以不适合反复修

图 1-7 国庆日 涂鸦作品 夫劳克·贝克

图 1-8 涂鸦作品 柯克

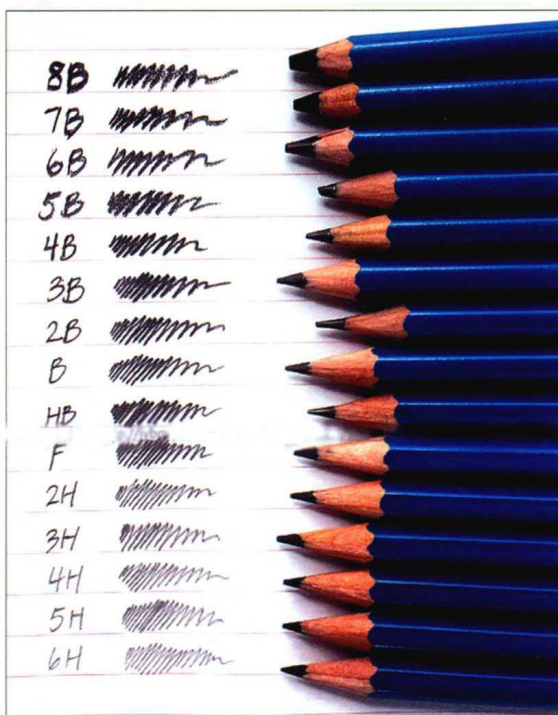

图 1-9 铅笔的不同效果

改,也不容易擦除干净,故在使用硬铅的时候要控制用笔力度。

素描使用铅笔的过程一定是先用软铅再用硬铅。先用最软的铅笔起稿,之后用中等软度的铅笔画大关系,然后用软硬适中的铅笔深入刻画,最后用硬铅刻画细节,完成作品。如果你的顺序搞错了:先用硬铅再用软铅,你会发现软铅笔画的印记会浮在硬铅笔画的印记的上面,硬铅和软铅是不能融合的。

在教学中常常遇到这样的学生,一支铅笔从头画到尾。而一支铅笔是很难画出丰富的层次感的,所以想要完成一幅优秀铅笔素描作品,一定要了解不同铅笔的特性,并充分利用这些铅笔的特性,很好地搭配组合才能达到想要的画面效果。

2.炭笔

(1)木炭条

木炭条是画素描最古老、最受欢迎的工具之一。制笔的方法是把原料木材放在密封的容器里燃烧,由于空气进不到容器内,木材不会着火,这样就不会化为灰烬。其结果是炭条质地松脆、多孔隙。绘画用炭条硬度不一,有极软、软、不软不硬之分。用于画素描的炭条有两种:炭条和炭笔。炭笔极适于画大草图和速写。因为加上了黏合剂,炭笔就比炭条更容易在表面平滑或较粗糙的画纸上着色,用手指抹一抹即可在平滑的底子上产生深沉、富丽的黑色色调。但是当木炭条没有加入附着剂的时候,色粉很容易被抹去。由于这个原因,已经完成的炭条素描作品必须喷上一层保护性的固定液,一种虫胶或漆的淡溶剂,能够将炭条的粉末固定在素描纸上。固定液也能使炭粉不受后来覆盖在上面的任何炭条色层或其他媒介的影响。(图 1-10)

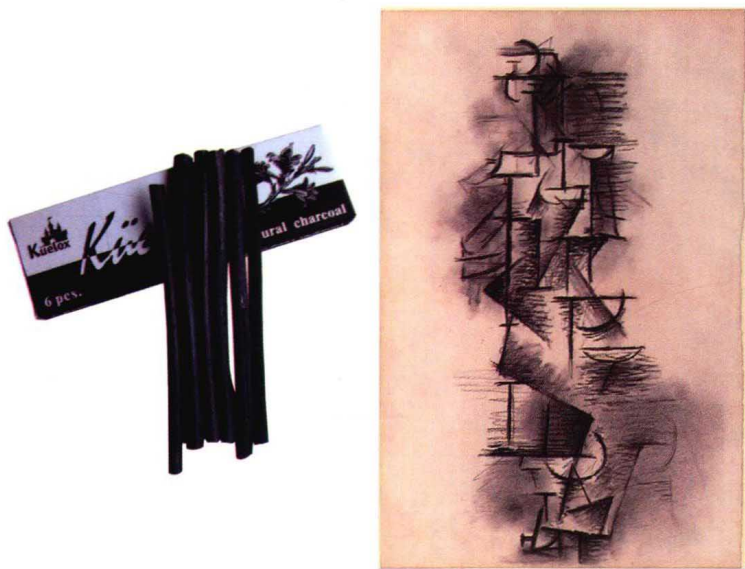

图 1-10 站立的女人体 木炭条 巴勃罗·鲁伊斯·毕加索

(2)炭铅笔、炭精条

炭铅笔、炭精条相对木炭条材质更硬,颜色更深,颗粒更粗,没有反光。其特点是可以画出黑白对比强烈的效果,适合体现浑厚、粗犷、有力的表现效果。而且炭铅笔和炭精条也有软硬之分,软炭铅笔、炭精条更接近木炭条,适合大面积涂画,起稿以及大面积渲染画面时都适合用软炭铅笔和炭精条。硬

的炭铅笔和炭精条跟铅笔的效果更接近,适合刻画细节,进行精细描绘。在削铅笔时可以根据需要,将笔尖削成尖形、圆形或扁平形,侧画时可以画粗线,直立时可以画细线,这样有利于线条的表现与变化。(图 1-11)

另外炭铅笔和炭精条画重了不易修改,即使用橡皮也很难擦除干净,所以使用炭铅笔作画需要具有一定的熟练程度,对于初学者并不适合。(图 1-12)

3. 色粉笔

色粉笔也称白垩笔,是用适量的胶或树脂混合粉末颜料胶结合而成的一种绘画材料,其色彩跨度很大,而且笔尖可以处理成多种角度,因而表现力极强。(图 1-13) 色粉笔的颜色极其丰富,有多达 550 余种的颜色可供选择,可以画出色调非常丰富的画面,不过

一般 5~100 种就够用了。笔触很轻的色粉笔作品,用嘴一吹就能吹掉许多颜色,而且色粉画作品用普通的定画液是定不住的(喷定画液的时候容易喷掉色粉,喷少了没有任何效果,喷多了定画液会把色粉溶掉),所以保存极为重要。最好的保存方式当然就是画完立刻装裱在表面有玻璃的画框中。当然不可能把所有的色粉作品都装裱起来,所以还可以使用色粉画专用的定画液,这种定画液一般是进口的,价格虽有些昂贵,但效果很好。

在文艺复兴时期,艺术大师列奥纳多·达·芬奇、波纳罗蒂·米开朗基罗等都曾在他们的素描中使用色粉材料,他们流传至今的许多创

图 1-11 炭笔 炭精条

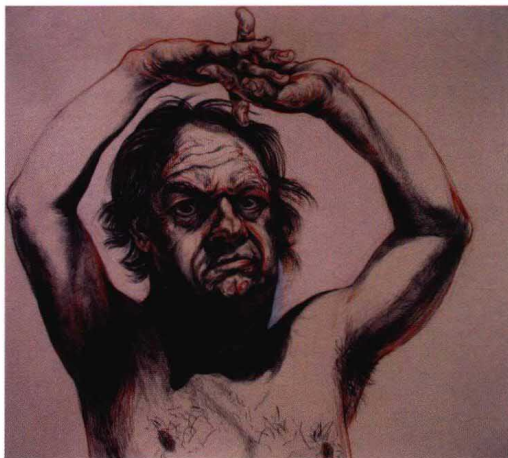

图 1-12 自画像 炭笔 麦克·艾森

图 1-13 色粉笔