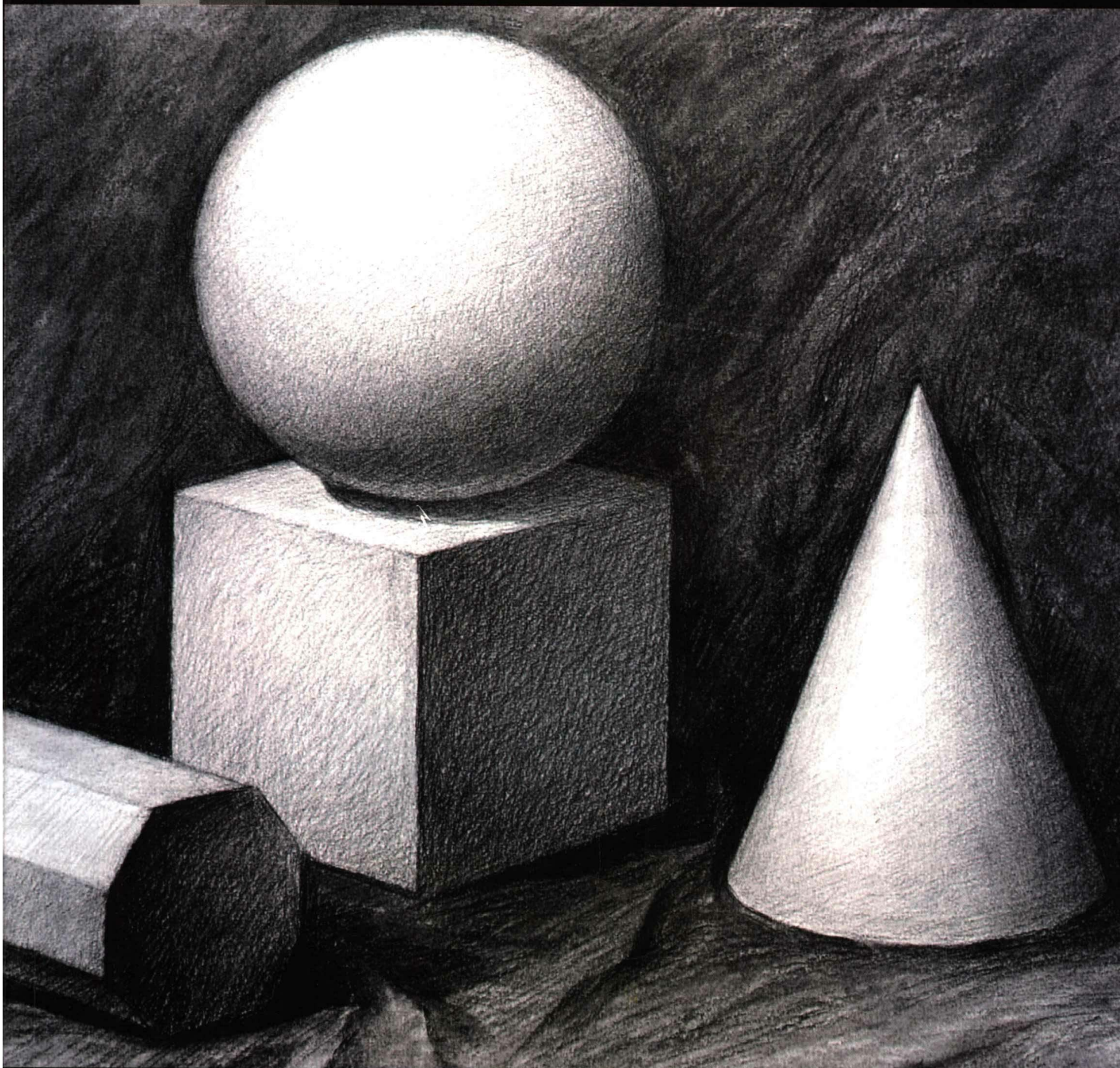

素描 1

主 编 唐开军 胡西非

中央广播电视大学出版社

素描 1

主编 唐开军 胡西非

中央广播电视大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描. 1/ 唐开军, 胡西非主编. —北京: 中央广播电视大学出版社, 2005. 9

ISBN 7-304-03369-X

I. 素... II. ①唐... ②胡... III. ①素描—技法(美术) ②速写—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 114148 号

版权所有, 翻印必究。

素 描 1

主编 唐开军 胡西非

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 发行部: 010-68519502

总编室: 010-68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路 45 号 邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

策划编辑: 何勇军

责任编辑: 马增千

印刷: 北京云浩印刷有限责任公司

印数: 0001~2000

版本: 2005 年 9 月第 1 版

2005 年 9 月第 1 次印刷

开本: 850 × 1168 1/16

印张: 7.75 字数: 182 千字

书号: ISBN 7-304-03369-X/J · 65

定价: 30.00 元 (含 DVD-ROM 一张)

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

前 言

素描是造型艺术的重要基础,是绘画与美术设计专业必修的一门基础课。学习素描的目的和意义在于学习和掌握正确的观察方法及理解方法,训练坚实的造型能力,从而获得全面地塑造对象的技能,培养健康的审美观,提高艺术修养。

学习素描,最重要的是通过素描写生获得经验和提高造型技能。通过写生,学习正确的观察方法,理解方法,学习正确地塑造和表现对象的形体、结构、比例、空间、姿态特征和明暗层次的技能。素描的基本任务,就是要在平面的纸上塑造出具有三度空间的物体,能够准确、生动地表现物体的形体结构、质感、空间关系,从而获得基本的造型能力。

初学素描,需要经过一套科学的,由浅入深、由简到繁、循序渐进过程,这是学习素描的一般规律。因此,这个学习过程是从简单的石膏几何体写生、静物写生、构图知识、透视知识等基础知识开始到较为复杂的石膏头像乃至人物和环境的组合练习等等。

本教材遵循素描教学的基本原则和方法,始终从理论到实践这两方面来阐述和介绍素描的基本知识、基本概念、基本方法和基本技能,力求能使学生会和掌握素描造型基本理论知识和技能,提高造型能力,为学好专业打下坚实的造型基础。

素描是一门造型艺术的基础学科,它的教与学有其严密的、系统的教学体系和循序渐进的科学规律。根据教学媒体设计专业的特点和教学需要,本教材分为《素描1》、《素描2》两册。

《素描1》的主要内容为素描的基本知识、基本理论、石膏几何体、静物、风景。

《素描2》以石膏头像、人物头像、速写为主。

本书主编:唐开军,胡西非,主讲:胡西非。参与本书编写的主要工作人员还有陈小勤、李友水等。

由于作者水平有限,加上编写、出版时间仓促,书中难免不妥或错误之处,恳请读者批评指正。

作 者

2005年6月

目 录

素描基础及训练方法

一、概 论	1
1. 素描的概念	1
2. 素描的演变与发展概述	2
二、学习素描的目的	6
1. 培养艺术感知能力	6
2. 提高造型的能力	7
三、素描学习的基本方法	9
1. 观察方法	9
2. 理解方法	10
3. 表现方法	14
四、素描训练的基本方法	15
1. 写 生	15
2. 临 摹	15
3. 默 写	16
五、素描的工具材料与使用	16
1. 铅 笔	17
2. 炭 笔	17
3. 木炭条	17
4. 炭精条	18
5. 钢笔、圆珠笔、毛笔	18
6. 纸	18
7. 辅助工具	18
六、素描基础知识	19
1. 构 图	19
2. 透视的基础知识	21

3. 形 体·····	25
4. 空间感·····	26
5. 线 条 ·····	26
6. 明暗关系·····	27
7. 质感和量感·····	29
8. 整体感·····	29
七、素描的表现形式 ·····	30
1. 设计素描·····	30
2. 结构素描·····	33
3. 明暗素描·····	36
八、石膏几何形体写生 ·····	38
1. 石膏几何形体写生的目的和意义·····	38
2. 石膏几何形体写生的方法与步骤·····	40
3. 石膏几何形体写生要点·····	46
4. 几何形体写生应注意的事项·····	48
九、静物写生 ·····	53
1. 静物的选择与布置·····	54
2. 光源的确定·····	55
3. 静物写生的方法与步骤·····	55
4. 静物的技法表现·····	59
5. 静物写生常见的问题·····	61
十、风景写生 ·····	66
1. 风景的透视规律·····	67
2. 取景与构图·····	68
3. 风景写生的方法与步骤·····	71
4. 风景写生的要点·····	72

作 品 欣 赏

一、石膏几何体 ·····	77
二、素描静物 ·····	83
三、素描风景 ·····	105
四、世界名作欣赏 ·····	114

素描基础及训练方法

一、概 论

1. 素描的概念

素描是绘画的一种形式，也是造型艺术基础的重要训练手段。从绘画的表现形式来说，素描是一种单色画。也就是说素描是用单色表现物象造型关系的艺术学科。

素描是以单色线条、块面来塑造物象的形体、结构、明暗、空间关系的。无论使用任何绘画工具只要采用单一颜色来作画都称为素描。从表现形式上来看，有的素描训练偏重利用明暗关系来塑造形象；近年来以艺术设计专业为主导的素描教学则是以变化多端的线，从分析物象结构及结构的相关关系入手来塑造物象。

就素描的功能而言，素描一般可分为两大类，即创作性素描和习作性素描，两者的目的、要求有所不同。创作素描属于美术创作，艺术设计创作初期的范畴，包括在进行创作构思时所进行的一系列素材收集、构思构图等素描的描绘工作过程，也有以素描形式作为其创作最终目的。习作性素描是指学习期间的素描写生作业以及临摹、速写练习等。其目的是培养学生对物象正确的观察方法，理解绘画造型表现的一般规律，熟练地掌握、合理地应用不同素描表现工具和表现技法。

在作画时间及表现手法上来划分素描习作可分为长期作业、中期作业、短期作业、速写、默写、临摹等。

素描按其传统体系分类，可分为中国写意传统的素描（线描、白描）和西方写实传统的素描。

素描表现的内容和题材，可分为静物素描，人物素描，风景素描。

肖像 / 费欣

素描使用的工具有铅笔、炭笔、钢笔、毛笔、粉笔等。

2. 素描的演变与发展概述

素描是人类最早采用的绘画形式。作为原始素描,大都以简单的材料,直接在洞壁上描绘或刻画。世界最早的素描是距今2万年前的法国拉斯科岩洞壁画和约在1万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。

古希腊艺术被称欧洲艺术的摇篮,其素描很重视线的表现力,形成一种轮廓画法,具有独特的质朴之美。希腊素描的另一种表现形式则是将写实风格与装饰风格有机结合的“瓶画艺术”。

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、拉斐尔。这时,随着艺术活动的发展需要,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。代表人物安格尔,他的素描不仅用线表现形与结构,还表现物体的质量感,具有严谨纯正的线条造型与形式美,他将素描这一造型基础推向极高的境界,成为素描艺术的代表。

19世纪法国画家塞尚将素描纳入了科学的范畴,提出了形体的几何形结构说,开创了近代素描造型的科学基础。

19世纪德国产生了两位杰出的素描大师,即门采尔与珂勒惠支。门采尔的素描写实而生动,技巧全面而精湛,风格平易亲切,却又十分深刻。珂勒惠支的素描线条粗犷有力而刚劲牟利,形象概括而充实,富有真挚的情感和极强的艺术感染力。

19世纪末俄国素描学院派的代表人物之一契斯恰可夫创立的素描教学体系,继承和发展了自文艺复兴时期以来的写实传统,使素描教学更趋科学化、系统化,造就了列宾、苏里科夫、谢罗夫等一批俄罗斯现实主义画家。

20世纪的西方素描统称为现代素描。其流派纷呈,风格各异,毕加索、康定斯基、达利和蒙德里安是其中很有影响的代表。他们的素描突破了传统的意识和观念,努力创造新的表现手法和意识。

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。传统绘画以线造型的历史,可以追溯至史前文化到秦汉时期。如原始社会线条流畅的陶器饰纹;西周春秋的壁画、青铜器、先秦时期的帛画等等。可以看出线描早已成为中国绘画造型的基础。

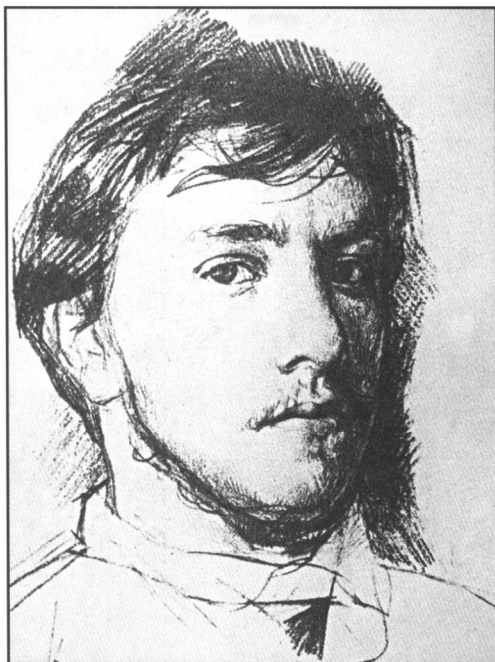
魏、晋、南北朝时期,东晋顾恺之提出“以形写神”的见解,南齐谢赫提出了“六法”,对我国传统素描的实践与发展产生了积极的推动作用。唐末经五代至北宋是中国传统绘画线描艺术发展的高峰。五代画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》,表现了写实与装饰的完美统一;宋代画家李公麟将白

描技法推进到纯美的艺术境界，显示出画家的深厚修养和高超的技巧。

我国近代素描，源于百年来的中西方文化交流。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先导的作用。

圣母头像 / 达·芬奇

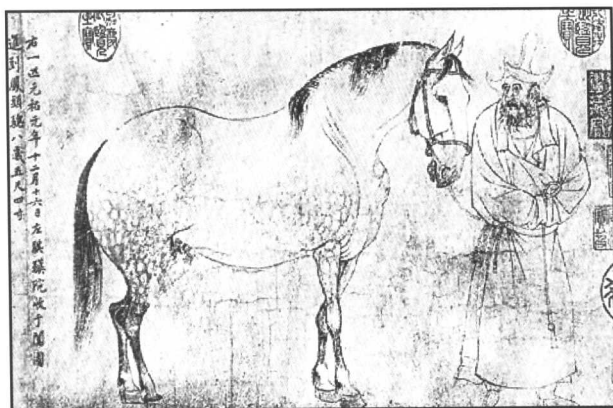
自画像 / 谢罗夫

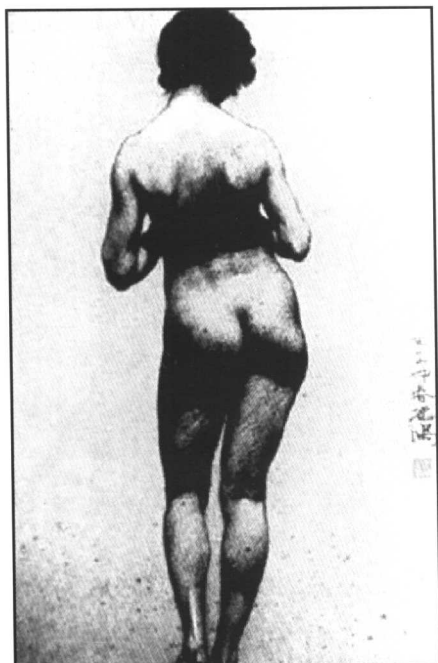
艾列诺拉·杜捷
肖像 / 列宾

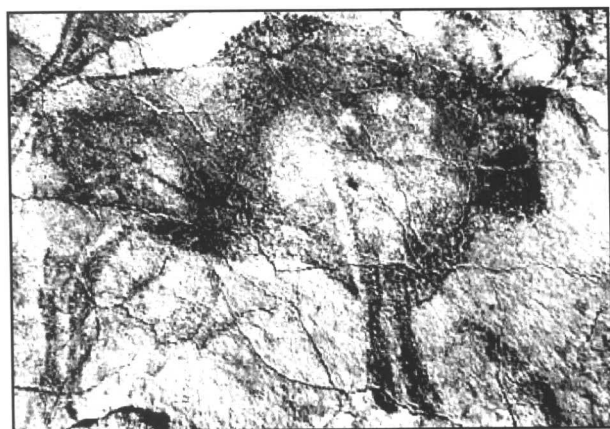
《韩熙载夜宴图》顾闳中（五代）

《五马图》局部 李公麟（宋）

《女人体》/ 徐悲鸿

《野牛》阿尔塔米拉山洞壁画

睡觉少女 / 伦勃朗

轧铁工人习作 / 门采尔

牧羊女 / 米勒

阿希尔·安普尔头像 / 塞尚

人体习作 / 米开朗基罗

提琴家帕格尼尼 / 安格尔

巴塔谢娃 / 列宾

肖像 / 费欣

二、学习素描的目的

素描是造型艺术领域最基础的学科，是绘画艺术与设计艺术的基础。无论是国画、油画、水彩、版画、雕塑、艺术设计等专业，它的造型基础训练都从素描入手。素描的优点在于它是“单色”的，素描能使我们在观察和表现客观物象的过程中，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。

素描是一门以培养造型能力为目的的基础课程。造型能力的培养主要是两个方面，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。对于艺术设计专业来讲，造型能力与创造能力或设计能力是同样重要的。因此，在基础素描的学习中，不仅要注意培养正确地观察对象、理解对象和表现对象的能力；还要注意培养正确的思维方法，学会运用艺术规律和形式美法则，以准确表达自己艺术感受和设计意图的能力。

素描的学习目的，主要有以下三个方面：

1. 培养艺术感知能力

在素描训练中，感知包括两个方面的含义。感，即感觉，通常是素描写生中常强调的“感觉”，“第一印象”。它是生动的、鲜明的，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。

感知能力的培养，主要是从观察和认识方面入手。面对所要表现的物象，我们要先学会如何认识和感受对象。“素描不仅是对形体的描绘，更重要的是对形体的观察”。因此，学习素描，不仅要练“手”，更需要练“眼”的观察、练“脑”的思维。

掌握造型的法则与规律，既是提高和发展艺术感知能力的重要条件，又是培养和树立造型观念，提高造型能力的基础。

艺术在发展的过程中，充分利用了自然科学的成果，建立了如艺用人体解剖学、透视学、光学、立体投影以及色彩学、几何学的某些理论，深化了艺术家们的认识力，增强了艺术的表现力，使造型艺术得到重大的发展。

15世纪的欧洲文艺复兴运动，为欧洲的绘画发展带来了革命性的变化。当时的以意大利绘画大师达·芬奇为代表的一批画家，开拓性地使造型方法科学化，并在此基础上创造了全新的艺术技巧。

正是通过前辈们不断的探索总结，使绘画造型的感性知识上升为理性知识，形成了科学的理性法则和规律。如空间透视缩形法则、局部与整体的统一法则、比例与塑造的程序法则，以及艺用人体解剖与运动规律、形体结构规律、明暗变化规律、构图规律、艺术表现规律等。这些法则与规律，是人们探求和认识造型规律的科学总结。学习、理解与掌握造型的法则和规律，是学习基础素描的目的与任务。

2. 提高造型的能力

素描造型的能力是一个综合的概念，具有多向性特征。只有在长期而严格的素描基础训练中，掌握造型的技能技巧，才能逐步地发展和提高造型能力，在素描学习中应从以下方面加强训练，提高造型能力。

(1) 树立体积观念，掌握立体的表现方法和技能

立体性是客观世界一切物体的基本特征。所有物体都具有包括高度（长度）、宽度和厚度（深度）在内的三度空间，都具有一定的形状，大小的体积。立体性，是素描造型的基本特征；体积，是素描造型的重要内容。素描造型，是指在具有二度空间的平面上，塑造和表现出物象的三度空间，即物象的立体性和体积感。

在素描训练中，要注意培养和树立体积观念，学会从形体结构及体面方面去认识和表现对象。变平面认识为立体认识，变平面表现为立体表现，掌握和提高在二度空间的平面上表现形体三度空间的立体造型方法和技能。

(2) 正确的观察方法，掌握提高对比例的准确判断力

比例是指各种物象之间，以及物象自身各部分之间的一种度量关系，它是物象的形体存在的基本形式。任何形象的形体，都表现为一定的比例关系，形体的比例，是检查画面形体准确的依据，始终是造型的基本要求。

素描造型中,形体上各方面大小及透视缩形的变化,明暗对比,色调的变化都包含着比例的因素。

比例关系的正确判断,来自于正确的观察方法。从整体到局部,从局部再回到整体,先定大的比例关系,后定小的比例关系,小的比例关系要服从大的比例关系。因此,在素描训练中,要注意培养和提高眼的观察力,学会正确的观察方法,掌握准确判断物象比例关系的方法。

(3)掌握造型语言,提高素描造型的能力

素描是在平面上表现视觉形象,形象的视觉因素是通过物象的形体、结构、空间、明暗色调以及点、线、面等体现出来的。在造型因素中,物象的体积、结构、空间、明暗等都是通过线条、色调、明暗关系才能表现为画面的视觉形象。线条与明暗色调是素描造型的基本语言。

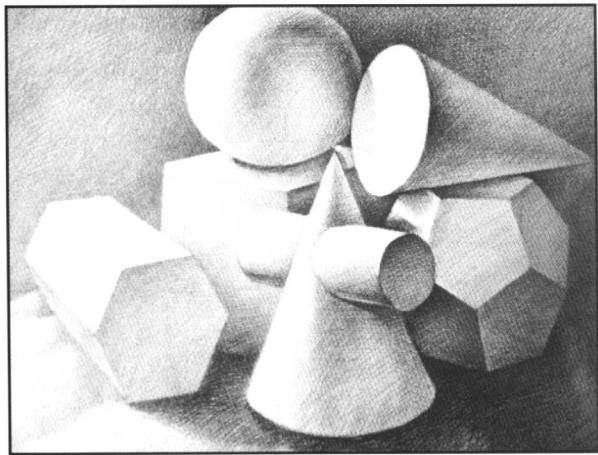
素描造型的方法分为三大类,一是以线为主的表现手段,表现方法以线为主,以结构造型为主。二是以明暗色调为主的表现手段,表现方法以明暗色调为主来造型。三是以线、明暗色调结合(又称线面结合)为主要表现手段的造型方法,这种表现方法结合了线与明暗色调的各自优点,是素描造型的常用方法。

(4)分析综合的方法,提高素描造型的概括能力

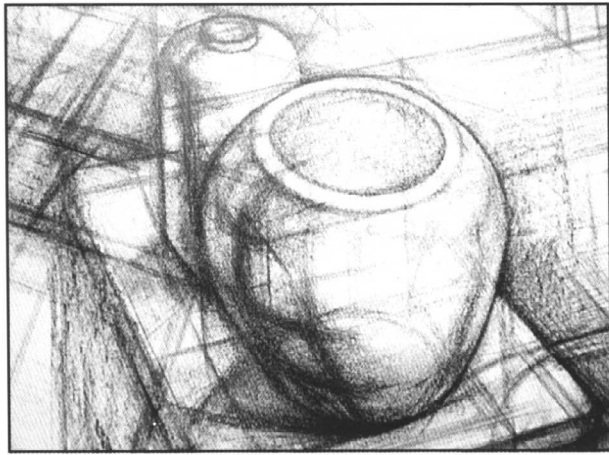
概括表现客观物象是艺术表现的基础。从对造型的认识来说,概括产生于以准确掌握形本质特征为基础的提炼取舍。从造型的表现来说,概括是简约精练的造型方法,是客观物象的艺术再现。素描造型的概括能力,是作画者的认识能力与表现能力的综合。

艺术的概括能真实地再现客观物象,真实是客观物象的主要特征和本质。再现于画面的物象是经过提炼且最具代表性的部分,而不是简单的摹仿式复制,这里包含着艺术的概括。

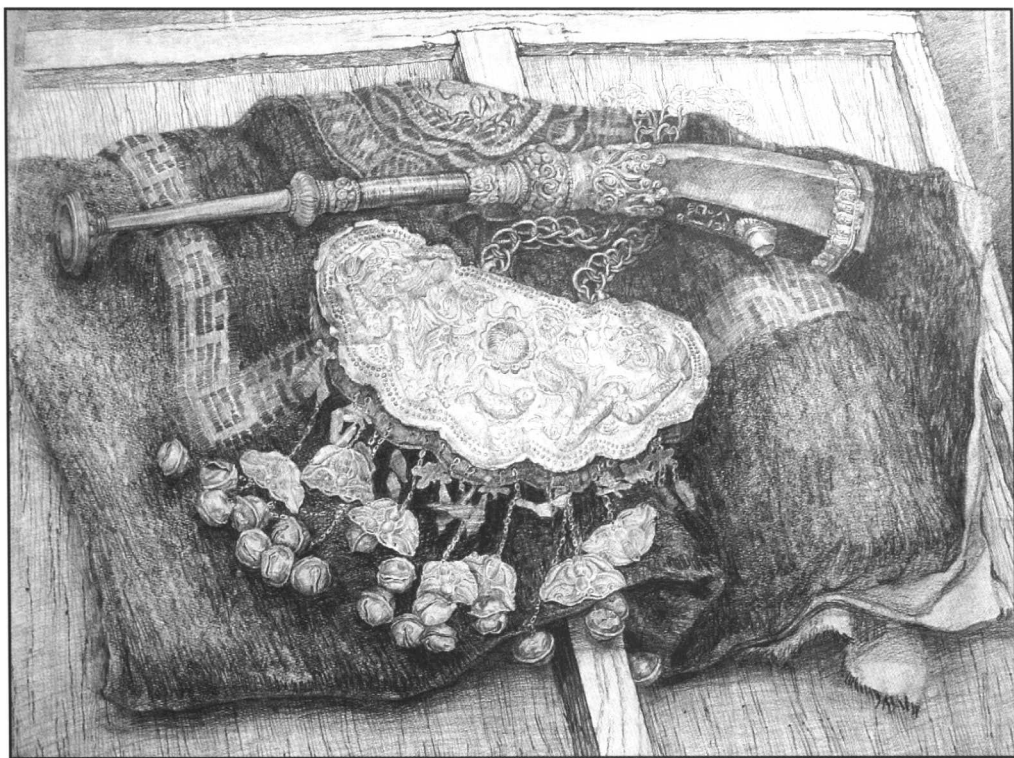
在素描训练中,要掌握造型的分析与综合方法,有意识地培养、提高迅速捕捉对象特征、善于提炼取舍并予以概括表现的造型能力。

石膏几何体 / 素描习作

静物 / 素描习作

静物 / 素描习作

三、素描学习的基本方法

1. 观察方法

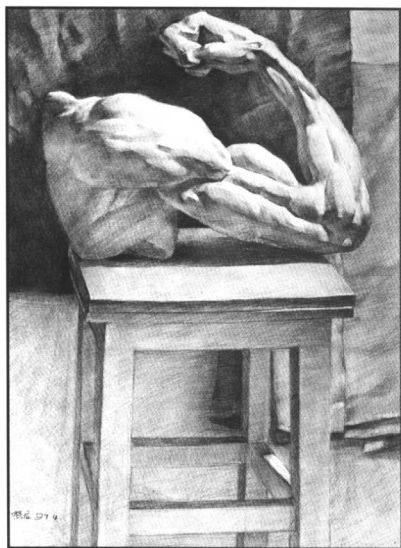
培养和掌握正确的观察方法,是学好素描的关键。在写生训练中,没有正确的观察方法,我们就无法依据造型的要求和造型规律来完成作业训练。一定的观察方法决定了一定的表现方法。也就是说怎样“看”才能怎样“画”。只有看得准,才能画得准。这也就体现了观察方法的重要性。“只有正确地观察认识对象,才能正确地表现对象”。所谓正确的观察方法是指“整体”“全面”的观察方法,而整体的观察方法是一种全面的、相互联系的有比较的认识观察对象的方法。它是由大到小,由全局到局部,相互联系,相互比较的认识对象、观察对象的过程。

整体的概念在某种意义上来说是有所特指的,也是相对的。一般我们指的“整体”是根据描绘对象的要求而界定的。这个“整体”有很明确的目的。一般学生由于认识的能力和写生水平的差异,造型观察的不同,影响其注意力的分配,因此我们需要根据所描绘对象的要求来对“整体”的概念加以说明。例如我们画一张石膏头像,要求用线来表现形体,不画明暗调子,不画背景,那么这个整体的概念只局限于石膏头像。我们在观察对象时,应把石膏头像作为一个整体来认识与理解,而其他因素,如明暗调子及背景关系则不在整体的范围之内。同一个石膏,如果要求用明暗调子来表现,需要画出石膏与背景的空间关系,这个“整体”的概念也就起了变化,范围也扩大了。因为它包含了与石膏有联系的其他因素,如明暗关系、空间关系等等。同样

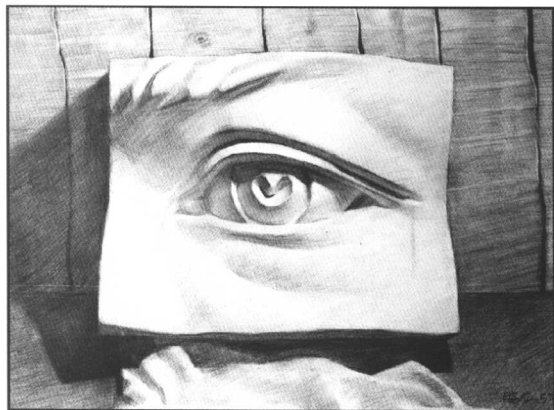
☆重点

正确的观察方法是:整体全面的观察方法。

的道理,组合静物与石膏像的整体概念也是不尽相同的,组合静物由几个物体组合而成,它的整体概念是组合静物的全部,而不是一个或两个物体。由此可见“整体”的概念是根据所描绘对象的要求而界定,是有所特指的。因此,运用整体观察方法的原则是根据所描绘对象的要求,从整体出发,由大到小,从全局到局部,相互联系,有比较地来观察、认识、理解对象。

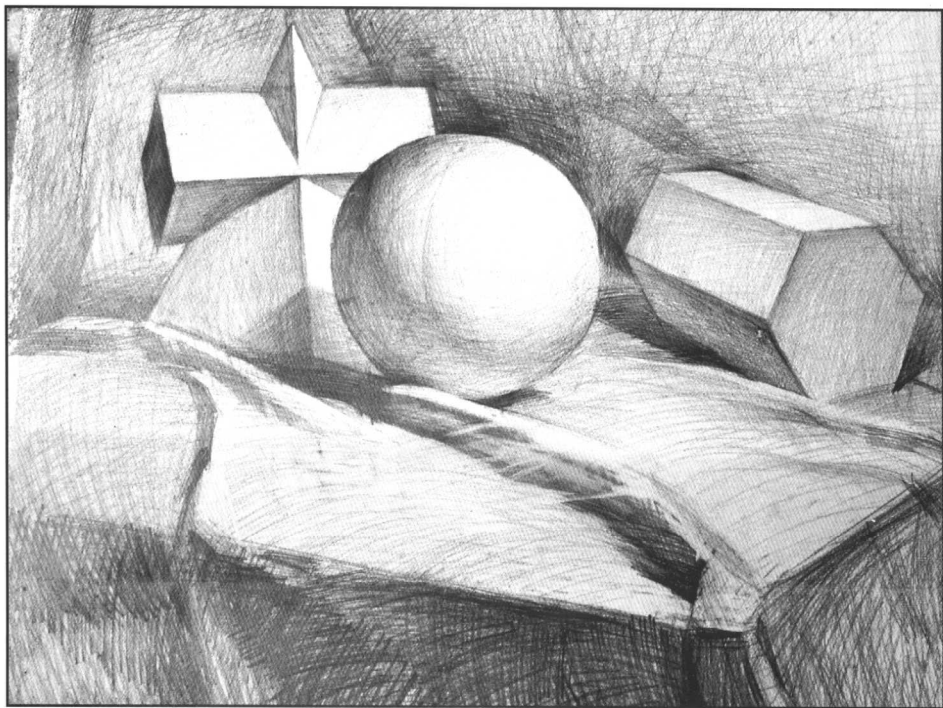
石膏素描习作

石膏素描习作

2. 理解方法

在素描训练过程中,除了观察对象、认识对象之外,如何正确深入地理解对象,也是素描学习中的一个非常重要的环节。素描训练的过程

石膏几何体/吴少华

除了对物体的直接感受之外，实际上就是一个理解的过程。所以说“你能理解多少，就能画多少”这句话的含义体现了理解在素描学习中的重要意义。

形、体的理解

“形”是指物体（物象）外部的特征。外形轮廓如圆形、方形、三角形等等。形的概念也就是指“形”是外部构成与特征。正因为这些外部特征的差异，也就出现了各种各样的形。形可以分为两大类：一是规则形，一是不规则形，规则形是基本形，一些复杂的形是不规则形。不规则形可以在掌握基本结构的原理基础上用基本形来加以分析和概括。对形的理解，其重要的是对基本形的理解，因为基本形是最基本的组成，最容易认识、理解。基本形一般是指几何形。因为几乎所有复杂的形都是由几何形组成、概括、演变而成。所以，在素描学习的初级阶段都是以画几何形来作为入门。了解和掌握几何形，我们就可以运用几何形来概括、处理比较复杂的形。这一阶段就是由简——繁的阶段，也是对形的认识、理解逐步深入的过程。只有通过这个过程，才能掌握表现形的基本方法。

“体”是指物体的体积，这个体积包含了物体的高度、宽度与厚度，物体与物体间除了横向（即宽度），竖向（即高度）的距离差别外还有前后（即深度）的差别。宽度、高度、深度在素描造型中被称为“三度空间”。这其中深度往往是素描造型中最重要的。因为素描的主要任务是塑造形体（体积），在平面的纸上画出有体积的物象以及它们的空间关系。在理解物象的体积时，宽度、高度比较容易，因为它们体现的是物象的外形，所以对它的感受是形的感受，初学者比较容易理解。而厚度（深度）则需要在感受的基础上进一步去分析、理解。这一点是需要我们加以重视的。例如：圆形在外形上很容易感受高度、宽度，只是一个平面圆。而球体就不一样，它除了有圆的外形，还有深度（厚度）具有体积，它是立体的。所以在理解体积方面，应从深度（厚度）方面加以认识、理解。

结构

结构是指蕴含于物体（物象）外部形态中的内部构造。不了解它也就无法准确地把握与描绘物象的一系列外表特征。这里我们指的“结构”是造型领域里的，是体现在形体之中。结构也是指某个物体的各个部分之间的结合、构成关系以及它们之间的有机联系。其中包括各种穿插、衔接、楔合关系。在分析与理解物体的结构时，只有掌握物体的结构知识并运用结构分析的方法才能更好更本质地掌握其形态特征，也为了解其他造型因素奠定必要的基础。在素描训练中，我们通常说“学习素描的过程实际就是一个理解的过程”。这个理解，通常包含了对结构的理解。只有对结构有比较深刻的认识、理解和掌握，才能掌握好素描造型的基本规律。

★重点

从对象的形、体积、结构、空间这几个方面来理解对象。