

GAO DENG YI SHU ZHI YE JIAO YU CONG SHU · MEI SHU JUAN

高等艺术职业教育丛书·美术卷

素描教程

编 著 付爱国

山西人民出版社

GAO DENG YI SHU ZHI YE JIAO YU CONG SHU · MEI SHU JUAN

高等艺术职业教育丛书·美术卷

素描教程

编 著 付爱国

山西人民出版社

高等艺术职业教育丛书

·美术卷·

- 油 画 教 程
- 色彩构成教程
- 书 法 教 程
- 素 描 教 程
- 色彩基础教程
- 水墨人物画教程
- 速 写 教 程

责 编: 赵 宏
复 审: 董智敏
终 审: 刘秀斌
责任校对: 马秀萍

图书在版编目(CIP)数据

素描教程/付爱国编著. —太原: 山西人民出版社,
2003.10

(高等艺术职业教学丛书)

ISBN 7-203-04850-0

I. 素... II. 付... III. 素描-技法(美术)-高等
教育:职业教育-教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 064882 号

素描教程

付爱国 编著

*

山西人民出版社出版发行

030012 太原市建设南路 15 号 0351-4922102

<http://www.sxep.com.cn> E-mail: sxep@sx.cei.gov.cn

新华书店经销

山西新华印业有限公司新华印刷分公司印刷

*

开本: 889×1194 1/16 印张: 7.5 字数: 120 千字

2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月太原第 1 次印刷

印数: 1—3 000 册

*

ISBN 7-203-04850-0

J·554 定价: 18.00 元

序

大力发展职业教育,是近年来我国教育改革的一项重要举措,职业教育最明显的内涵就是教育同职业的紧密联系,或者说,职业教育是同具体的岗位、具体的事业、具体的就业方向、具体的实践能力紧密地联系在一起。也就是说,职业的定位和现实需求在根本上决定了职业教育的目的和内容。

高等艺术职业教育也一样,也是同社会当中艺术岗位、事业、市场需求紧密联系在一起。高等艺术职业教育对人才的知识结构与素质要求有较强的上岗的针对性和就业弹性的适应性。所以,在实施素质教育这个大战略的前提下,高等艺术职业教育无疑应该纳入素质教育的轨道,或者也可以说高等艺术职业教育应当“素质化”。也就是说,我们在人才培养上要坚持以知识为基础,以能力为本位的教育目标。我们所培养的人才必须具有较高的文化修养、艺术水平和较强的适应市场需求与竞争的能力,具体讲,就是首先要注意知识的学习与掌握;其次是注重技能或能力的培养。拥有出色的一技之长,是艺术职业人才的一个根本性标志。

为了实现高等艺术职业教育的教育目标,我们在加强专业主课建设,优化课程设置,提高教学水平,不断探索教学方法改革的同时,决不能忽视教材建设,必须根据新时期高等艺术职业教育迅猛发展的需要,编辑出版适应高等艺术职业教育所需要的教材与读本。

山西艺术职业学院是国家教育部批准备案的首家高等艺术职业学院。我们有责任、有义务依据我院多年的办学经验,特别是近几年高等艺术职业教育的实践,集中我院的学术力量填补高等艺术职业教育教材这个空白。为此,我们精心编写了这套《高等艺术职业教育丛书》,它主要包括音乐、美术、舞蹈、影视戏剧、电视艺术几个门类。在编写过程中,我们坚持突出知识性和实用性相统一的原则,力求做到理论联系实际,总结出高等艺术职业教育教学的一些规律。

这套丛书的问世,得到了省教育厅、省人民出版社等部门的大力支持,在此我们一并表示感谢。今后,我们将以这套丛书的出版为契机,不断努力,为高等艺术职业教育增添更加厚重的内容。

山西艺术职业学院 院长
《高等艺术职业教育丛书》主编

2003年4月3日

高等艺术职业教育丛书

编委会名单

主 编 李 力

副主编 王建军 贾永珍

编委(以姓氏笔划为序)

卫建杰 王 珣 王耀卿

吕仲起 安亮山 张 磊

张大敏 周 毅 单红龙

赵葆真 龚小奇 程德俭

蒋振中

特约审稿 於 平

目 录

第一章 素描的概念及分类	(1)
第二章 素描的工具材料	(3)
第三章 素描的发展概况	(11)
第四章 中国素描教学概况	(27)
第五章 学习素描的基本要点	(29)
第一节 正确的观察方法	(29)
第二节 理解形体结构的空间	(29)
第三节 掌握形体的比例关系	(31)
第四节 掌握透视的基本规律	(32)
第五节 理解明暗调子的形成及面貌	(36)
第六节 理解点、线、面的关系	(37)
第六章 素描写生的内容及方法步骤	(39)
第一节 石膏几何体写生	(39)
第二节 素描静物写生	(44)
第三节 石膏像写生	(48)
第四节 素描头像写生	(55)
第五节 素描半身像写生	(66)
第六节 素描人体写生	(75)
第七章 素描作品欣赏	(78)

第一章 素描的概念及分类

素描是造型艺术的一个既独立又具基础性的学科门类,一般泛指单色绘画。即利用一定的绘画材料,如铅笔、碳笔等在二维的平面上绘制出可视的,具有一定形状、质感、量感和体积感的艺术形象的特殊表现形式。

素描根据其功能和表现形式可分为:

1. 创作类素描、习作类素描和设计类素描。

创作类素描是进行表现性创作,或为其他造型艺术(如油画、雕塑等)创作而进行的草稿设计和素材收集的素描形式。

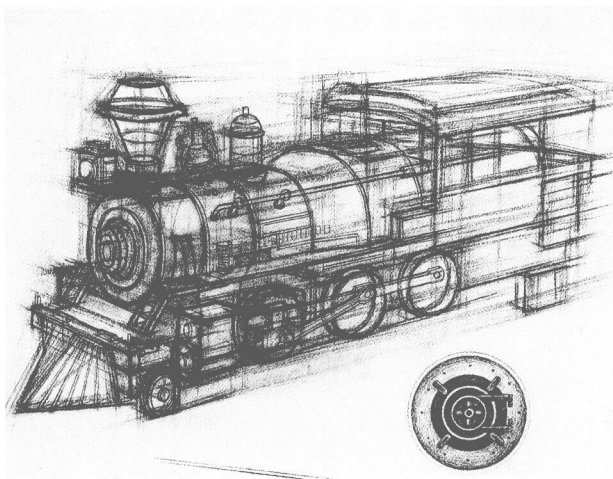
弗朗希伯爵的征战

勒布伦 [法国]

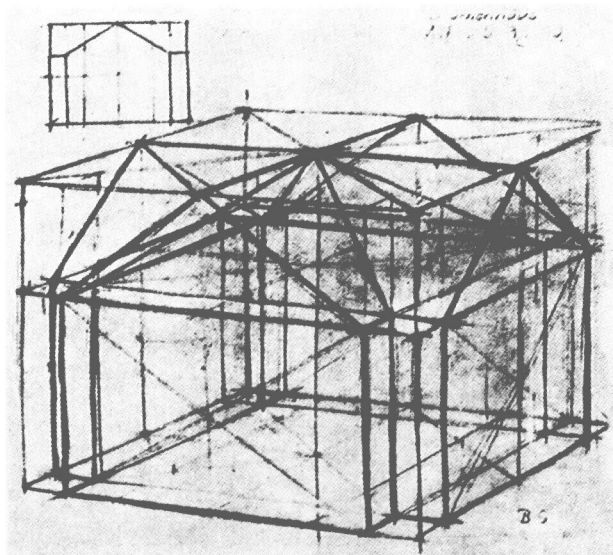

坐着的女人

德库宁 [荷兰]

张灵敏

巴塞尔设计学校

何继局

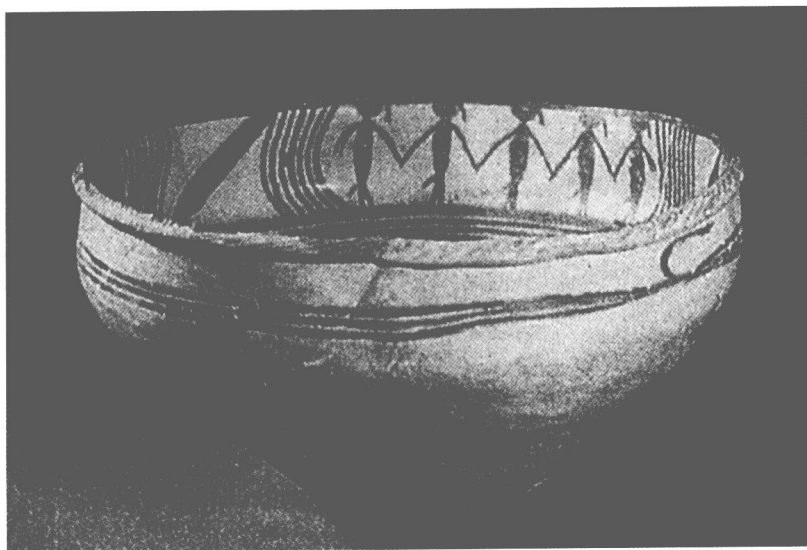
2. 习作类素描即是为了提高造型能力和表现技巧而进行的写生性研究和探索的学习形式。

3. 设计类素描则是随着社会的进步, 工业的发展以及设计运动的兴起而派生出来的, 是以美学原理与人们的现实生活相结合的, 针对其工业产品的造型进行设计的素描形式。

第二章 素描的工具材料

素描的工具和材料是随着社会的进步、科学的发展以及人们的艺术视野与观念的拓展和更新而逐渐丰富和变化着的。

原始社会的先民们是用动物的血或天然矿物颜料在洞窟的石壁上给我们留下了素描遗迹。而后的素描又呈现在陶瓷器皿、帛绵、皮革、木板等基底上面。后来由于纸的发明和传播，在 11 世纪至 12 世纪的时候欧洲的艺术家们

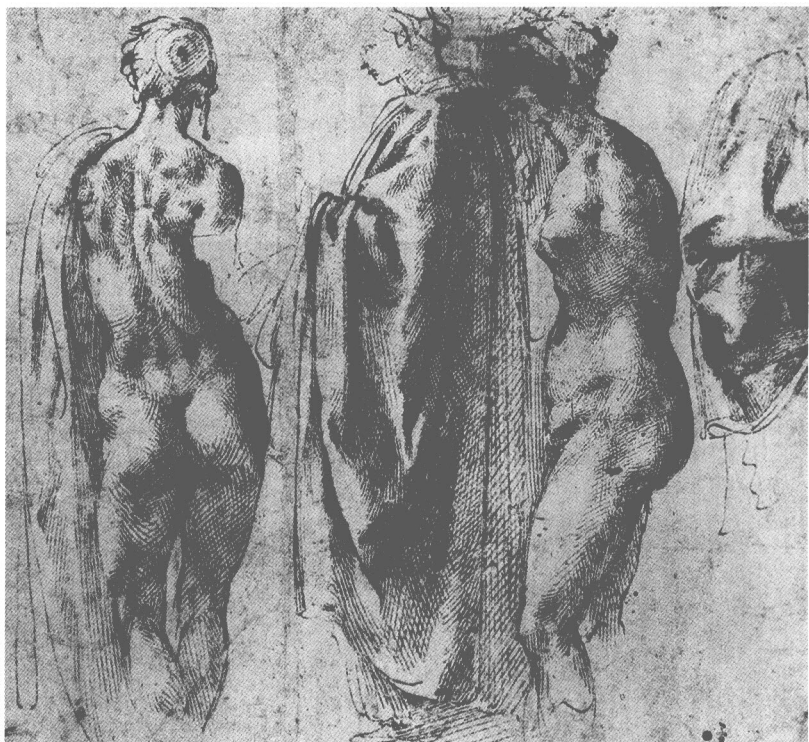
中国马家窑舞蹈陶盆

法国罗尔特洞窟兽骨画

才开始广泛地使用纸作素描画底，用色粉笔或鹅毛笔画素描作品。

“文艺复兴”时期的大师们都很善于使用鹅毛墨水笔来画素描，米开朗琪罗的鹅毛墨水笔素描，线条排列整齐有序，使人感受到铜版画的韵味。拉斐尔的素描，所用工具也多种多样，从用银笔、铅笔到鹅毛墨水笔及红色粉笔。

古代雕刻与马萨乔作品临摹(鹅毛墨水笔)

米开朗琪罗[意大利]

钢笔是由鹅毛笔发展而来的。钢笔画要求落笔肯定，灵活机动地利用笔尖的粗、细、钝、锐以表达作者的感受。钢笔画的墨水多采用黑色或棕褐色等。

色粉笔（垩笔）是由土粉质原料加工而成的，一般用黑、白两种，也有人常用褐色或红色。色粉笔画的画底多使用灰色或棕黄色的、质地较粗硬的纸，利用纸片底色为基调，用白粉来提高色调表现物象亮部，或用黑色加重色调来表现物象暗部。用这种方法表现的素描作品生动、含蓄、整体感较强，富有感染力。

俯视的妇女(黑、红、白粉笔，眼部加钢笔)

鲁本斯【佛兰德斯】

木炭条是用杨柳木烧制而成的，作画时需配合柔软的经过揉剥的面包来替代橡皮在纸面上粘擦画痕使用。面包

裸体模特(木炭)

托马斯·艾金斯 [美国]

的处理方法是,将一块冷面包或馒头剥去表皮略微换一点清水捏匀即可。也可用布或柔软的皮革掸擦大面积的木炭素描。木炭绘制的素描需用定画液固定面画,待干后保存。定画液的配制方法一般是,用高纯度的酒精和研磨或粉碎的松香按10:1的比例配制而成。现在绘画材料市场都有现成的定画液,非常方便。如果没有定画液,发胶也可代替。

炭精条和炭素铅笔也是素描的常用工具,特点是可画很

人体习作(炭精条)

阿莫索罗 [菲律宾]

重的调子，不反光，不易擦改，画好后也需用定画液固定。

铅笔是最常用的素描工具。品种和型号较齐全，有很大的选择余地。浓淡和软硬程度不同的铅笔以H型和B型来区分。HB型的为软硬和深浅适中的；H至6H型铅笔其铅

女人体习作(炭铅笔)

保加利亚艺术学院学生作业

质逐渐趋硬，色调趋淡；B至8B型铅笔则铅质逐渐趋软，色调趋浓重。使用铅笔画素描的特点是：深浅较易把握，能

躺着的女人体(铅笔)

安德鲁·怀斯 [美国]

脱衣的女子(水墨、毛笔)

夏加尔 [俄国]

女人体(报纸、墨、毛笔) 弗赛特 [美国]

用相应的软硬橡皮来擦改，且不伤画纸。一般初学素描者最理想的工具是铅笔。

随着艺术家对素描艺术形式的探索，素描材料和工具也在不断地发展和更新。水墨和碳素及铅笔相结合，或通

过报纸和图片以及实物之间的拼接等也都可以作为素描的表现工具和材料。

总之，随着素描艺术的发展走向多元化，素描的工具材料将更加多样，其艺术表现力也将更为丰富。

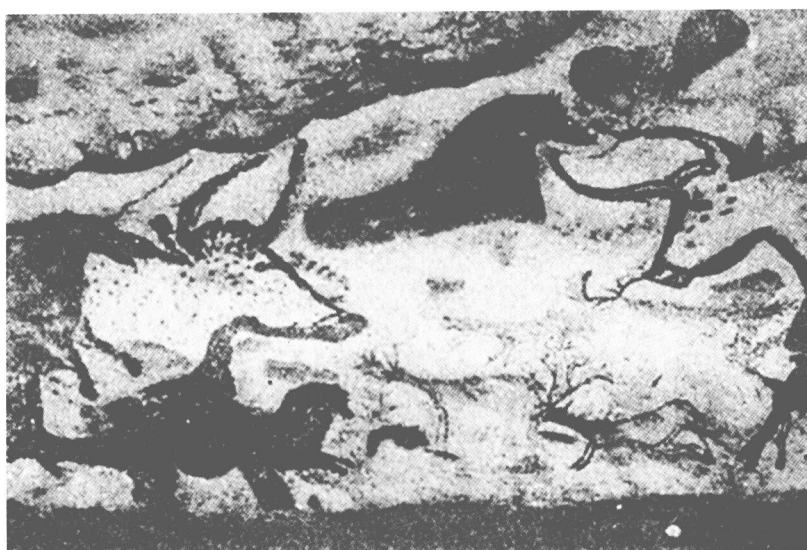

拉琴的女孩(钢笔)

马 丁 [美国]

第三章 素描的发展概况

人类最早以造型艺术手段表达对世界的认识,表达情感的方式就是单色造型的素描艺术。在世界各地的原始社会时期,原始先民们往往都以简洁的素描绘画形式在陶器、洞窟的墙壁上留下了人类对自然力的崇拜和赞美,表达了对生活的热爱和对美的追求。

法国拉斯科洞窟壁