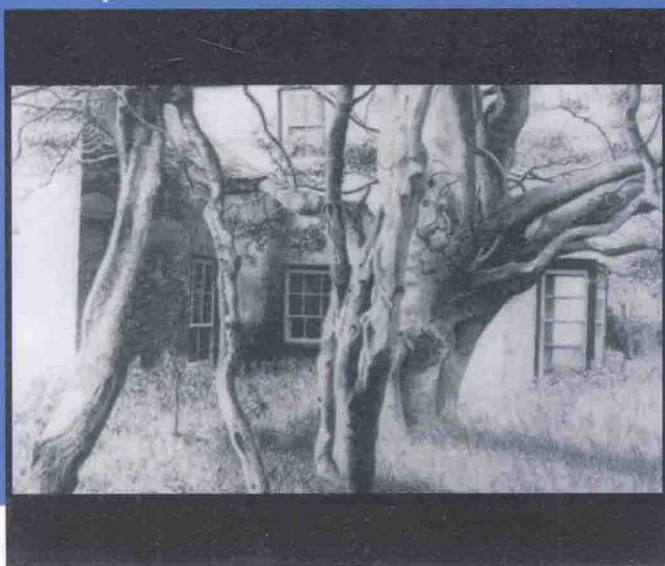

21世纪全国本科院校土木建筑类 **创新型** 应用人才培养规划教材

基础素描

匡小荣 编著

- 重点突出素描基础训练与专业设计相结合的特点
- 从不同角度启发学生的创造性思维能力与审美能力
- 对大量优秀作品的赏析迅速提升学生综合审美素质

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21世纪全国本科院校土木建筑类创新型应用人才培养规划教材

基础素描

匡小荣 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书结合建筑与艺术设计类素描教学的特点,在吸收和借鉴各兄弟院校先进的教学理念与方法的基础上,结合多年教学实践的经验编撰而成。本书改变了“学院派”经验教学的单一模式,构建适合建筑与艺术设计类专业发展的素描基础教学课程体系,内容包括素描概述、素描的基础理论、素描的学习与实践、创意素描和优秀作品欣赏五部分。全书的编写以内容丰富、系统全面、直观务实、图文并茂为宗旨,突出素描基础训练应与专业设计课程相结合的特点。

本书既可作为环境艺术设计、建筑学、城市规划、园林景观设计等专业的教材,也可作为广大美术爱好者自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

基础素描/匡小荣编著. —北京:北京大学出版社, 2014.8

(21世纪全国本科院校土木建筑类创新型应用人才培养规划教材)

ISBN 978-7-301-24463-0

I. ①基… II. ①匡… 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(2014)第148183号

书 名: 基础素描

著作责任者: 匡小荣 编著

策 划 编 辑: 孙 明

责 任 编 辑: 李瑞芳

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-24463-0/J·0602

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电 子 信 箱: pup_6@163.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

185mm × 260mm

16开本

11.25印张

258千字

2014 年 8 月第 1 版

2014 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 29.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

序

教材是学校开展教学与教育活动的主要知识载体,也是学生就读期间得以健康成长的重要文化砥柱。好教材是人才培养的基本保证,华中科技大学在重视各方面建设的同时,一直十分重视教材建设,并设立了专项教材建设支持计划。

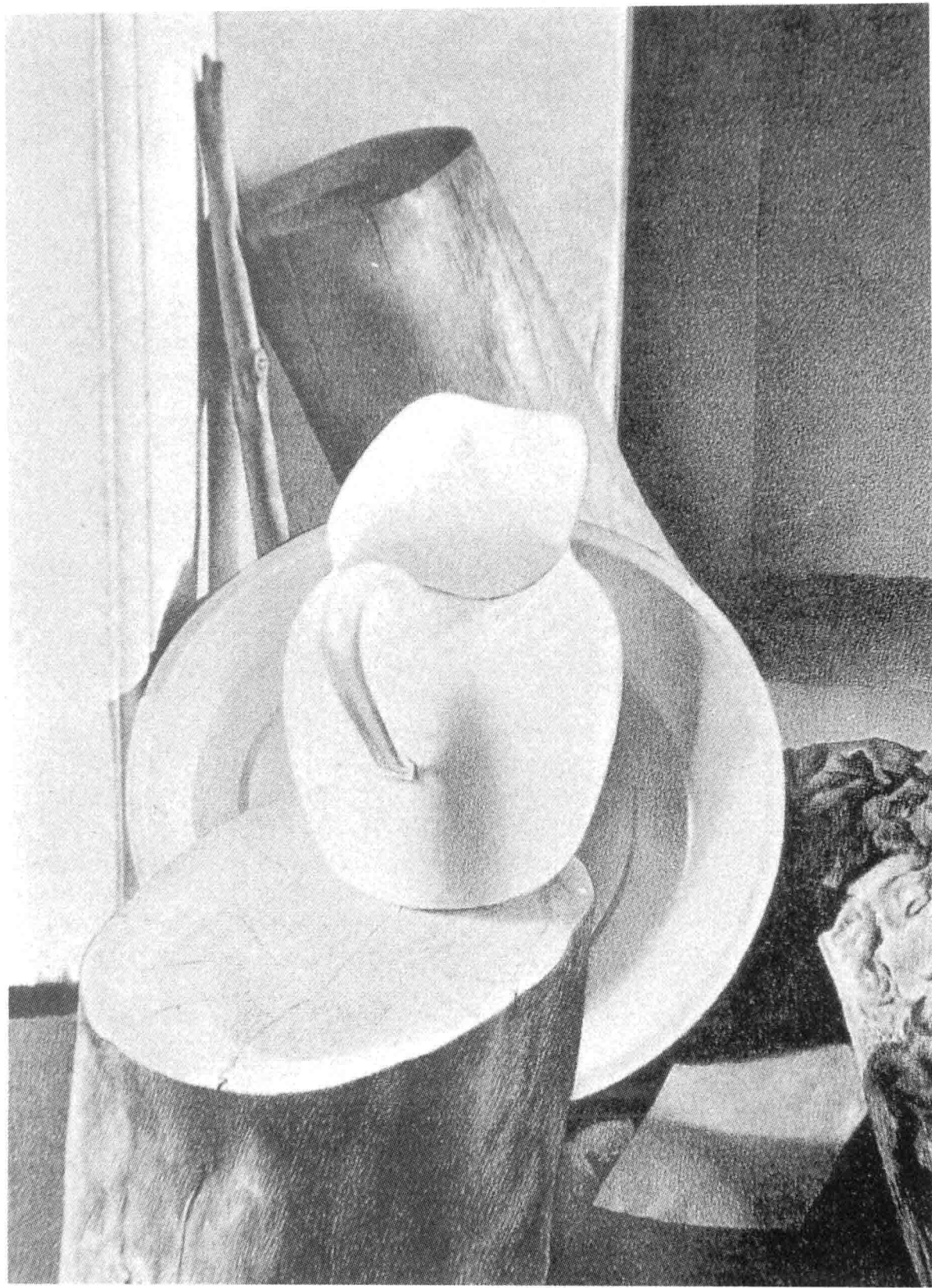
随着我国高等教育的不断发展,与之相适应的设计类基础教学通过不断地探索、实践、改革,有了进一步的推进与发展。美术教育的使命是培养学生的综合素养,在培养和提高学生的艺术修养和审美能力的同时,塑造高素质的设计师。基于这一教学理念,本书在课程内容的设置上,遵循由浅入深、循序渐进的教学原则,重点突出了素描基本理论讲授与对学生动手能力的培养。同时也在内容和形式上注重对学生创造性思维能力的训练和培养,引导学生由感性思维上升到理性思维、从客观再现转换到主观表现,再由主观表现引向素描在设计中的应用。

本书突破了传统的素描教学模式——重模仿、轻创造,重技法、轻思考,重绘画基础、轻设计分析。结合建筑学、城市规划、设计学、风景园林等专业特点,本书在吸收和借鉴了相关教材先进的教学理念与方法的同时,配有大量细致严谨的范画和步骤图,并在每一章节后配有相关内容的作品评析。本书图文并茂地展示了基础素描的教学思路和课程构架,也体现了我院建筑学、城市规划、设计学、风景园林等专业学科的基础教学理念与教学方法。书中大量作品选自素描教学课程中的学生课堂作业,尽管没有全面编入书中,但也展现出建筑学、城市规划、设计学、风景园林等素描课程教学改革成果。

我院匡小荣老师长期坚持在基础美术教学岗位,是一位具有深厚绘画功底与丰富教学经验的中青年教师。由其编写的《基础素描》一书是其本人多年教学实践经验的总结,也从一个侧面反映了我院建筑学、城市规划、设计学、风景园林等基础教学多年探索、改革的思路。希望这本教材对高校建筑学、城市规划、设计学、风景园林等专业的学生和美术爱好者学习有所启示和帮助。

黄建军

2014年3月

前言

改革开放以来,我国高等教育的发展日新月异。时代的进步和社会的发展对建筑与艺术设计专业教学提出了更高、更新的要求。在现代设计中,艺术渗入科学,审美渗入实用,物质与精神的统一,都需要设计师用鲜明而强有力的手段来表达其创意。现代科学材料与技术的发展,不断推进着设计艺术训练方式的多样化进程。因此,教师与教材对于人才培养显得至关重要。好教材是人才培养的基本保证,教材的建设与改革迫在眉睫。在机会与挑战面前,不断寻求美术教学新观念、新思维,促进兄弟院校建筑与艺术设计专业美术教学的相互交流与学习,获取广大师生的宝贵意见,为学生提供有效的学习参考是编撰此书的初衷。

建筑与艺术设计本身是一种造型活动,优秀的设计师应具有高度的造型创造力。素描教学的中心任务就是培养学生在二维平面上对三维形象具有可视性、科学性、创造性的表达能力,从而具备相应的设计素质和艺术素养。本着这样的教学观念,我们对原有素描教学内容进行了梳理,在保留传统素描写生训练的基础上,突破“学院派”经验教学所导致学生被动临摹物象、缺乏激情和创造性思维等弊病的单一模式,进而有针对性地增加了创意素描的内容,在训练学生素描基础造型技能的同时,尤其注重与专业设计课形成合理的过渡。通过必须、有限的造型基础训练,不断提升学生的造型能力和艺术素养,开发学生自身潜在的创造力,并使素描基础训练和专业设计建立必要的内在联系,使学生认识到素描基础造型技巧的体验对建筑与艺术设计专业的重要性,需要最大限度地掌握这种技能。因此在课程的内容设置上,遵循由易到难、循序渐进的教学原则,坚持理论讲授与动手实践相结合,依据素描由感性上升到理性的认识规律,从客观再现写生训练的基础上转换到创意主观表现,再由主观表现引向素描应用的这一教学思路。

本书以新颖、优化、务实、直观、系统为宗旨,突出其专业性与应用性的特点;在参阅了大量素描基础教材的同时,吸收和借鉴了相关教材先进的教学理念与方法;在总结多年教学经验的基础上,结合了建筑与艺术设计专业学生的特点(学时少、基础差、要求高、目标明确)。本书根据教学内容的需要配有大量细致严谨的范画和步骤图,并在每一章节后配有相关内容直观精辟的作品评析。对初学画者来说,这无疑是一种技能上的指导和审美层次上的提升,也避免了学生在素描学习中的盲目性。

本书如实地记录与反映了学生的学习过程,从整体上展现出建筑与艺术设计专业的教学思路和实践构架。由于教学工作是百年树人的工作,不能急功近利,必须坚持认真踏实的教学作风,根据各自学校和专业的实际情况,制定有效可行的教学方案,以便取得更好的教学效果。在教学改革不断深入的过程中,更应该多加强各兄弟院校之间的交流与研讨,以便取长补短,共同提高。

本书在编写过程中得到从事多年建筑与艺术设计教学的专家、学者、同仁的大力支持，充分体现了兄弟院校之间的学术交流与通力协作精神，同时汇集了大家不同风格与特色的作品，展现建筑与设计艺术教学的优秀成果，以便给读者更多更好的帮助与启迪，在此表示衷心的感谢！

对于书中所涉及的优秀画作，本书仅作为教学赏析使用，版权归原作者即著作权人所有，部分作品由于时间关系，无法得知作者姓名，在此一并对他们表示真诚的感谢！

由于作者水平有限，加上编写时间仓促，书中难免出现疏漏与不足之处，借此书以抛砖引玉，希望得到同行的指正与交流。

匡小荣

2014年3月16日

目 录

第一章 素描概述.....1

1.1 素描的概念.....2

1.2 素描教学的内容与目的.....7

1.3 素描工具与材料.....12

1.3.1 笔.....12

1.3.2 纸.....12

1.3.3 橡皮.....13

课外思考与练习 14

第二章 素描的基础理论.....15

2.1 构图.....16

2.1.1 分清主次.....16

2.1.2 多样与统一.....17

2.1.3 节奏与韵律.....18

2.2 比例.....19

2.3 结构.....20

2.4 光影.....20

2.5 空间.....21

2.6 质感.....22

2.7 透视规律.....24

2.7.1 名词概念.....24

2.7.2 几种透视状态.....25

课外思考与练习 28

第三章 素描的学习与实践29

3.1 结构素描.....30

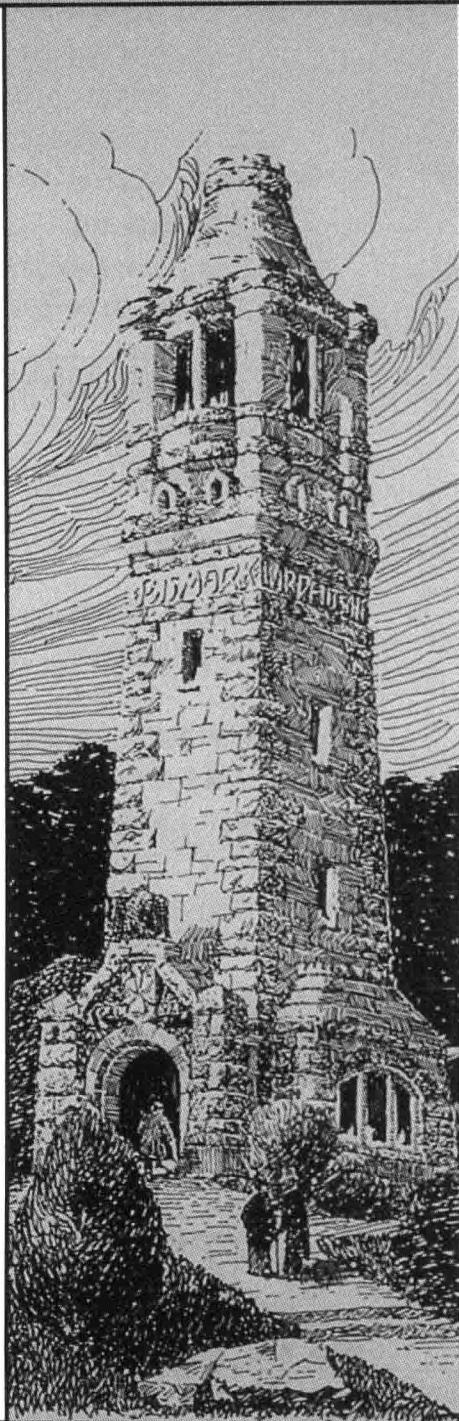
3.1.1 结构素描的写生要领.....30

3.1.2 结构素描的写生步骤.....32

3.1.3 作品评析.....36

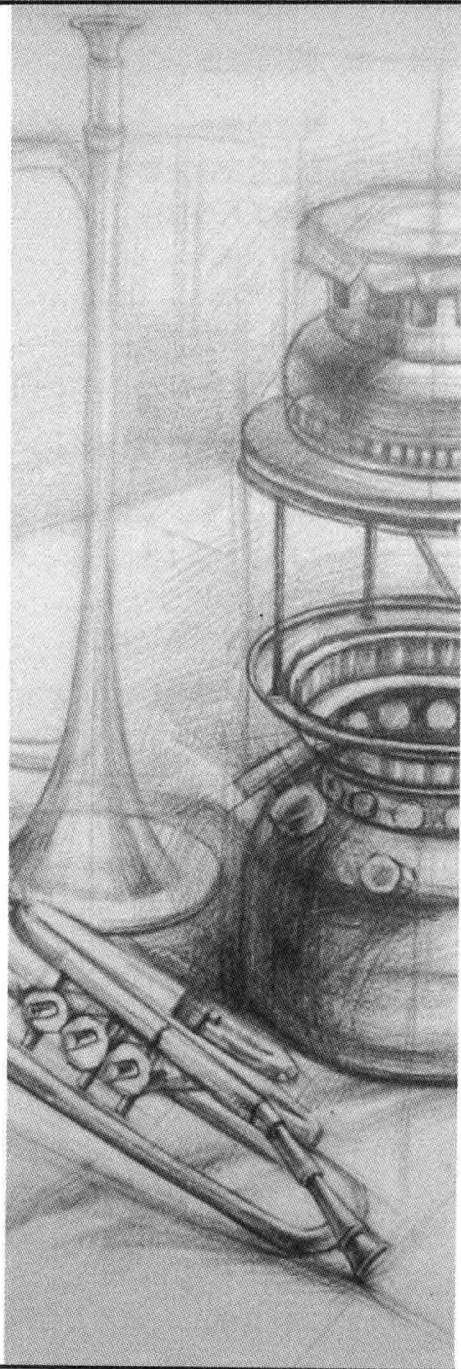
3.2 明暗素描.....42

3.2.1 三大面、五大调子.....42

目 录

3.2.2 明暗变化的基本规律	43
3.2.3 明暗素描的排线技巧	43
3.2.4 明暗素描的写生步骤	44
3.2.5 作品评析	51
3.3 风景与建筑表现	67
3.3.1 自然景物的写生	68
3.3.2 建筑与环境写生方法与 要则	74
3.3.3 建筑与环境的写生步骤	78
3.3.4 作品赏析	80
课外思考与练习	96
第四章 创意素描	97
4.1 创意素描的形式	98
4.1.1 线条意象	98
4.1.2 平面意象	102
4.2 创意素描的造型特征	103
4.3 创意素描的表现方法	104
4.3.1 单纯元素重复	106
4.3.2 形态重叠	107
4.3.3 空间错落	107
4.3.4 打散重组	109
4.3.5 拟人	110
4.4 作品评析	112
课外思考与练习	114
第五章 优秀作品欣赏	115
5.1 静物	116
5.2 石膏像	124
5.3 风景	129
参考文献	170

第一章

素描概述

本章教学提示

- 学习目的：通过全面了解素描的基本概念及工具材料，为后续的学习做好充分的准备。
- 教学内容：素描概述、素描的教学内容、素描工具与材料。
- 学习要求：对素描的概念要有所认识与了解，准备好素描所需的工具与材料。
- 教学方式：理论讲授。

1.1 素描的概念

素描从字面上理解就是“单色绘画”，指借助毛笔、铅笔、钢笔、木炭条等工具画出来的单色线条组合的黑白画。素描是一切艺术造型训练的基础。初学者通过素描这种朴素的训练形式，获取对自然形态的新体验，来达到眼、手、脑的协调一致性。素描作为独立的艺术形式，具有鲜明而独特的审美特质，人们借此形式，运用点、线、面的艺术处理来构造画面，寄托情感，表达思想，从而形成独特的审美情趣和艺术风格（图 1.1 和图 1.2）。

图1.1 素描静物/布雷沃

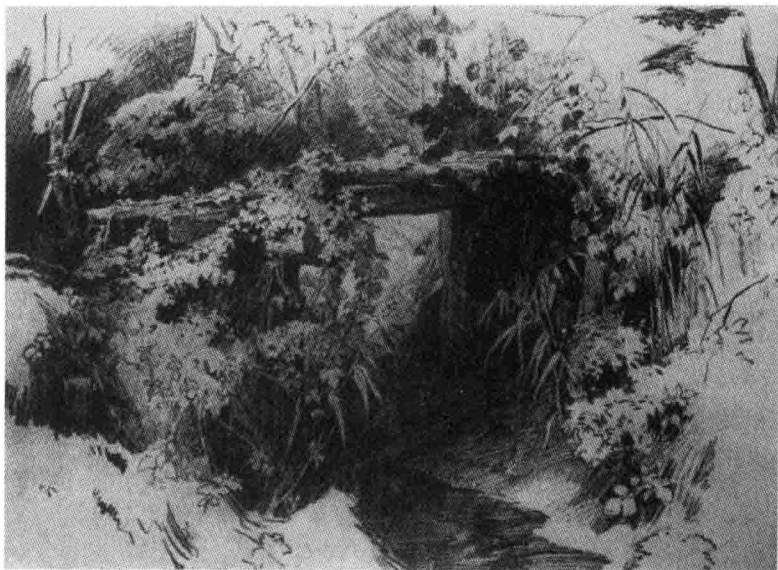

图1.2 风景/安东·布莱特

从某种意义上来讲,素描是迄今为止最古老的造型艺术形式之一。人们研究这些最早的艺术形式,以探讨艺术的起源。

素描与绘画的起源一样,产生于人类原始社会,是人类祖先在征服自然中最真实、最朴素的渔猎生存记录。从西班牙阿塔米拉洞窟壁画和法国拉斯科岩洞人物与动物岩画以及我国半坡、河姆渡时期的彩陶纹样中可以看出,那些用单一的颜色在岩壁和彩陶上描绘出来的线条、符号和图形,是人类祖先崇尚自然、信仰图腾和巫术观念的视觉化再现,也是人类早期造型艺术及审美感受的体现。由此可见,人类劳动不仅创造人类自身,同时也创造了艺术(图1.3和图1.4)。

图1.3 法国拉斯科洞窟壁画野马

图1.4 中国原始彩陶纹样

素描在中国画中也被称为白描。素描作为绘画技能培训的课程源于西方国家。素描教育体系的形成,在西方经历了一个漫长的历史演变过程,经过几代绘画大师、艺术家的努力,直到文艺复兴时期,以达·芬奇为代表的艺术大师把透视学、解剖学、构图学及明暗法则的研究成果直接运用到素描实践中,并在广泛实践的基础上创立了科学的绘画基础理论。以素描基础训练作为主要学习手段的美术学院在意大利出现之后,很快普及到欧洲各国,并影响到全世界的美术教育,写实绘画从此走向了成熟,并在法国学院派大师安格尔手中被推向了至高无上的地位,也为后来美术学院以素描为绘画基础训练奠定了理论基础(图1.5至图1.8)。

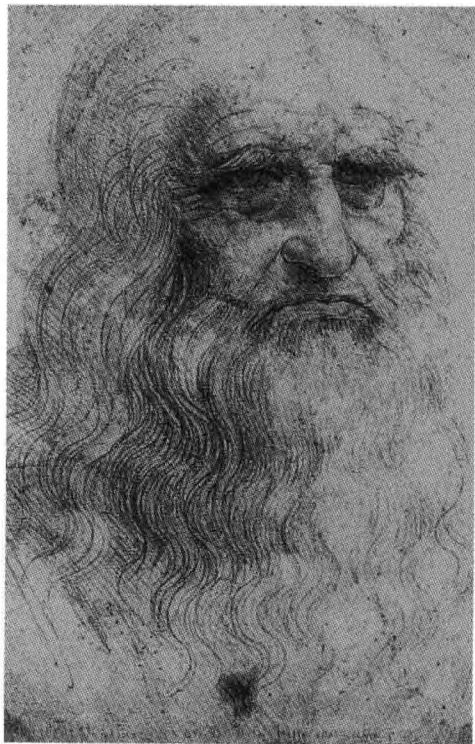

图1.5 自画像/达·芬奇

图1.6 静物/门采尔

图1.7 母与子/安格尔

图1.8 神父/安格尔

中国的素描教育发展主要是在 20 世纪 60 年代。当时学院素描教学主要受前苏联契斯恰科夫教学体系的影响。在素描教学中,要求结构准确,体积感强;讲究透视,强调质感、量感和空间感的表现;提倡素描写实造型的严格性、科学性与准确性,坚持对自然和客观规律的研究(图 1.9 和图 1.10)。在这种艺术观念与素描教学模式下,培养了一大批具有扎实的写实功底画家。虽然这种教学模式存在一些局限,但对我国美术教育及素描教学体系的形成与发展作出了较大贡献。

图1.9 石膏像大卫/佚名

图1.10 素描人像/靳尚谊

随着我国改革开放的不断深入和高等教育的迅速发展,素描教学在造型艺术领域越来越凸显出其重要性。素描是一切造型的基础,任何与造型艺术相关的专业都开设了这门课程。经过多年的发展,素描教学在我国逐渐形成了自己的风格,并根据各自专业特点呈现出多元化的发展趋势(图1.11)。

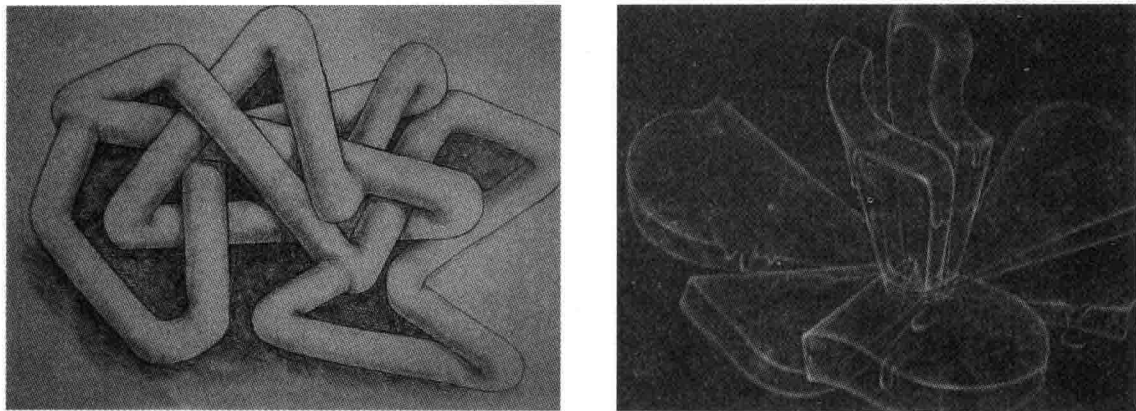

图1.11 设计素描/佚名

1.2 素描教学的内容与目的

素描教学内容包括素描概述、素描基础理论、素描学习与实践、创意素描、作品欣赏这五部分。

在素描基础训练的内容设置上,我们将素描学习与训练分为结构素描、明暗素描、建筑风景素描、创意素描四个阶段进行。首先通过相关理论基础的讲授,提高学生的审美层次与艺术修养。再通过对结构素描、明暗素描、建筑风景素描的学习与训练,培养正确的观察方法,掌握基本的造型能力与表现技巧,继而通过创意素描的训练,开启学生的想象力与创造性思维能力,使素描基础学习与专业设计学习形成合理的过渡,从而达到能够充分表达创意与设计意图的目标。

本课程的学习过程与其他课程的学习一样,遵循从易到难、由浅入深、循序渐进的教学原则。通过系统的素描学习与实践训练,使学生从中领悟和掌握绘画艺术的造型规律与法则,运用最单纯的视觉形式语言来表现客观物象,实现一定程度的举一反三、融会贯通、学以致用之目的(图1.12至图1.25)。

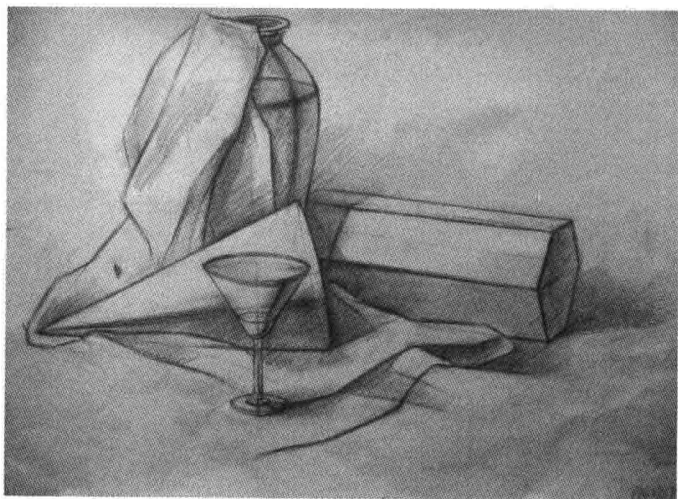

图1.12 静物写生/顾振翮

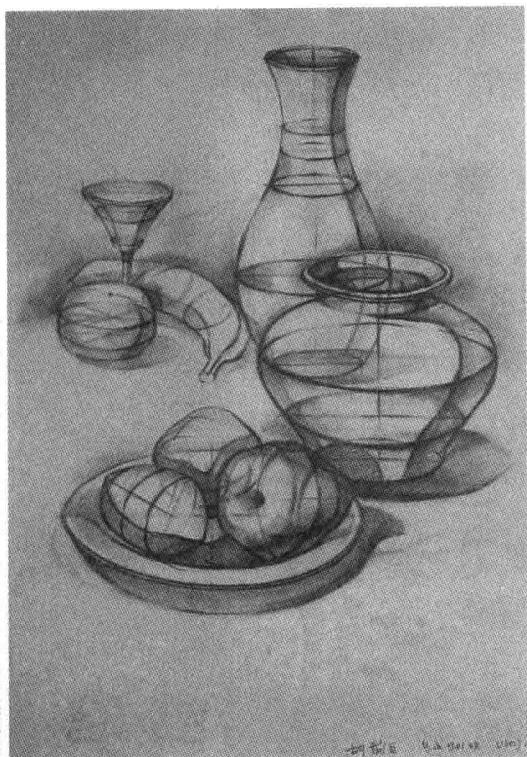

图1.13 静物写生/胡韵白

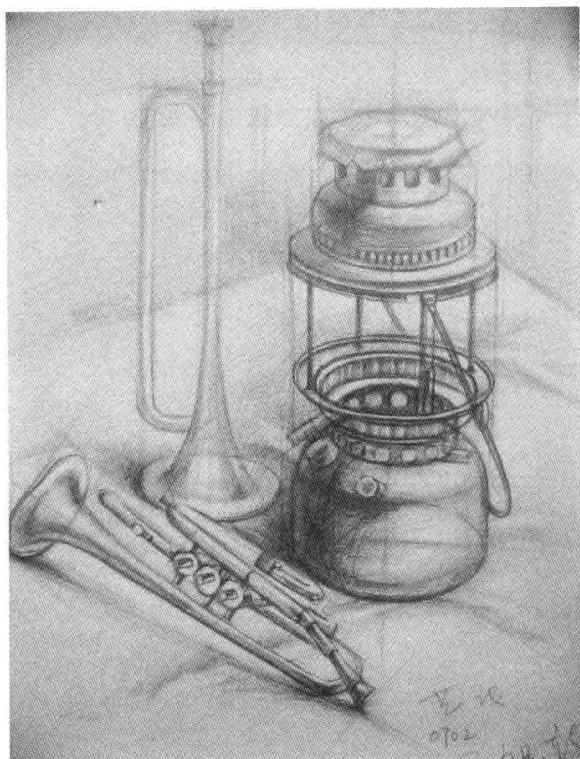

图1.14 结构素描/胡苑新

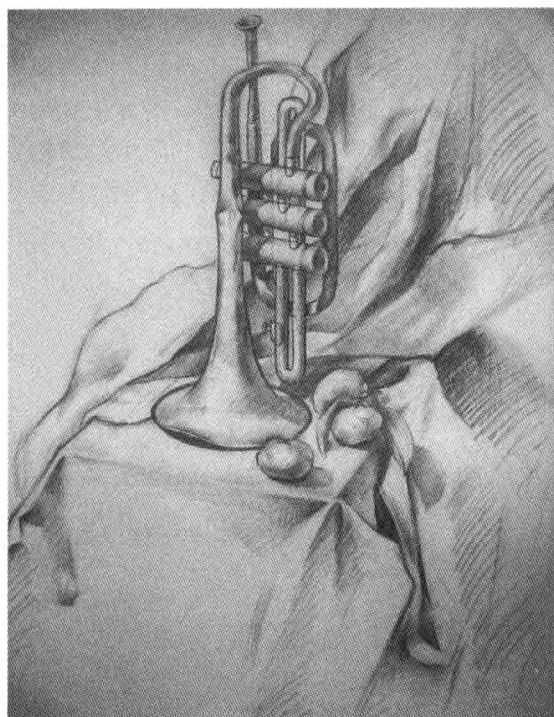

图1.15 静物写生/王刚

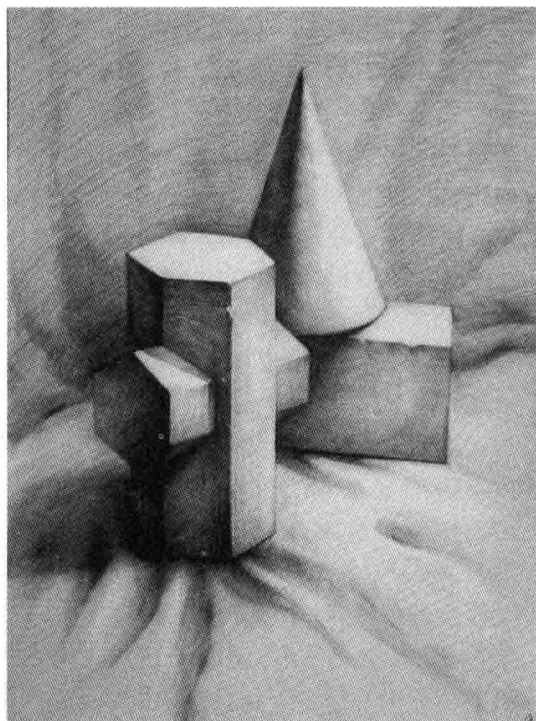

图1.16 几何模型写生/郭庆