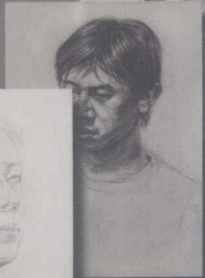
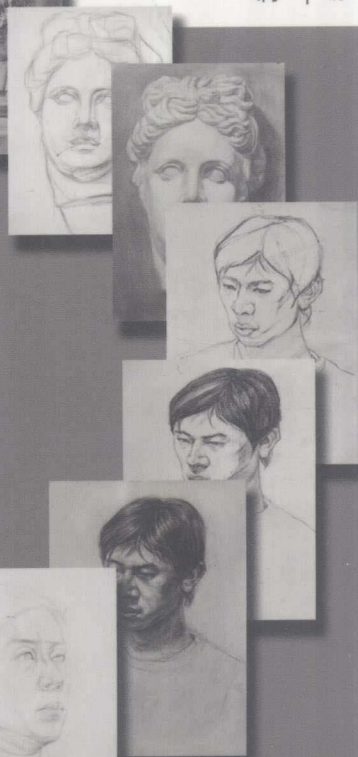

中等教育“十二五”全国规划教材
中等教育美术系列教材

素描

素描教程
SUMIAOJIAOCHENG

陆文来 主编

人民美術出版社

中等教育“十二五”全国规划教材

J214
20134

阅 览

素描

中等院校
美术专业系列教材

陆文来 主编
王宝响 副主编

素描教程
SUMIAOJIAOCHENG

图书在版编目(CIP)数据

素描教程 / 陆文来主编. —北京: 人民美术出版社, 2010.6

(中等院校美术专业系列教材)

ISBN 978-7-102-05086-7

I. ①素… II. ①陆… III. ①素描—技法(美术)—专业学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第095731号

主 编: 陆文来

副主编: 王宝响

编 委: (以姓氏笔画为序)

齐宝成 齐彦 李恒毅 刘霞 牟跃 张志通

张国华 张茜 吴西 柏志强 姜中立 郭凤祥

素描教程

出 版: 人民美术出版社

北京市东城区北总布胡同32号 100735

网 址: www.renmei.com.cn

电 话: 艺术教育编辑部: 65122581 65232191

发行部: 65252847 65256181 邮购部: 65229381

责任编辑: 陈 林

版式设计: 陈 林

封面设计: 黎 琦 韩明哲

责任校对: 黄 薇

责任印制: 王建平

制版印刷: 四川新华彩色印务有限公司

经 销: 人民美术出版社发行部

开 本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张 9.5

版 次: 2010年6月第1版第1次印刷

印 数: 0001-2000册

ISBN 978-7-102-05086-7

定 价 38.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

总序

肇始于20世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。此次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，与艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作是有长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社 社长
人民美术出版社

目 录

第一单元

第一章 素描概论

第一节 认识素描	2
一 素描的定义	2
二 素描的分类	3
用线表现形体的素描 / 线面结合的素描 / 光影素描	
结构素描 / 创意素描 / 知识连接: 包豪斯	
第二节 素描造型的基本因素	5
一 形体	5
二 结构	5
三 空间	5
四 明暗	5
五 质感	6
六 透视	6
透视的基本规律 / 透视中的名词术语	
立方体的透视变化规律	
平行透视 / 成角透视 / 倾斜透视 / 圆形透视	
七 构图	11
第三节 中外大师论素描及作品赏析	12
一 中国古代线描	12
知识链接: 吴道子 / 徐悲鸿 / 李斛	
二 中国近现代素描	14
知识链接: 徐悲鸿 / 李斛 / 吴作人	
三 外国素描	17
四 中外大师论素描	19
达·芬奇论素描 / 凡·高论素描	
契斯恰柯夫论素描 / 徐悲鸿论素描 / 颜文樑论素描	

第二章 素描基础训练

第一节 素描工具材料	22
一 素描工具的性能及使用方法	22
铅笔 / 炭笔 / 木炭条 / 炭精条 / 钢笔 / 毛笔	

二 材料及其他	22
纸 / 橡皮泥、橡皮 / 画板、画架、画夹	
三 使用工具掌握素描的基本技能	24
握笔的基本姿势 / 线条的画法 / 测量的方法	
第二节 素描教学形式	26
一 长期素描写生训练	26
二 短期素描写生训练	26
三 速写训练	27
四 临摹训练	27
五 默写训练	27
第三节 石膏几何体素描写生	29
一 观察	29
二 方法和步骤	29
构图 / 起形 / 大体明暗 / 深入刻画 / 整体调整	
第四节 静物写生	39
一 静物的题材选择	39
静物之间的相关性 / 物体形状的差别性	
物体的质地对比性 / 静物色彩的差别	
二 观察	42
三 方法步骤	42
构图 / 起形 / 大体明暗 / 深入 / 整体调整	
四 怎样画好素描	44
五 学生作品点评	46

第三章 石膏头部写生

第一节 石膏五官素描写生	50
一 眼	50
二 鼻	51
三 嘴	52
四 耳	53
五 学生作品点评	54
第二节 石膏分面像写生	56
构图 / 起形 / 大体明暗 / 深入刻画 / 整体调整	
第三节 石膏面像素描写生	57

第二单元

第一章 石膏像写生

第一节 欣赏经典感受艺术	60
一 阿格里巴	60
二 朱理·美第奇	61
三 马赛曲战士	61
四 荷马	62
五 米洛斯的维纳斯	62
六 罗马青年	63
七 布鲁斯特	63
八 塔头	64
九 伏尔泰	64
十 阿里亚斯	65
十一 大卫	65
第二节 石膏像写生的方法步骤	66
一 构图起形	66
二 画大体明暗	67
三 深入刻画	68
四 调整完成	69
第三节 石膏像长期写生	70
一 方法步骤	70
二 石膏像素描长期写生作品欣赏与点评	74
马赛曲战士 / 朱理·美第奇 / 大卫 / 阿里亚斯	
阿波罗 / 伏尔泰	

第二章 风景写生

第一节 风景画的意义	82
第二节 风景画的构图	82
第三节 风景画的题材	83
第四节 风景写生技法	84
一 铅笔画	84
二 炭笔画	85
三 钢笔画	86

第三章 创意素描训练

第一节 结构素描	90
一 作画要领	90
二 作品欣赏	91
第二节 写真素描	93
一 逼真再现	93
精细的轮廓与内形分析 / 局部推移方式	
二 具象构成表现	93
三 具象素描图例欣赏	93
第三节 设计素描	97
一 设计素描训练	97
重构练习 / 同构练习	
二 创意图例欣赏	98

第三单元

第一章 头像写生

第一节 头部的结构剖析	100
一 生理结构	100
头部的骨骼 / 头部肌肉	
二 形体比例	102
三 五官结构	103
眼、眉 / 鼻 / 口 / 耳	
第二节 头部的的外形特征及面部表情	105
一 头部特征	105
头型的种族差异 / 中国绘画造型的归类	
二 面部表情	106
第三节 头像素描的教学程序	107
一 石膏头骨和石膏解剖头像写生	107
二 人物头像素描写生步骤	108
男性头像素描写生步骤	108
观察模特 / 构图与起形 / 铺大色调	
深入刻画 / 整体调整	
女性头像素描写生步骤	112

观察与认识 / 构图与基本造型 / 塑造大的形体关系
深入刻画 / 调整完成

第二章 人体结构与运动

第一节 艺用人体解剖	120
一 骨骼构造	120
二 肌肉组织	121
第二节 人体比例	122
一 男子比例	123
二 女子比例	123
三 儿童	123
第三节 人体运动规律	124
一 生理机能的运动规律	124
屈伸 / 外展与内收 / 扭转和倾斜	
二 物理的规律分析重心的变化	125
三 支配人体动态的三大块	125
第四节 上肢与下肢的结构	126
一 上肢结构	126
二 下肢结构	127
三 手与腕	129
四 足	131

第三章 全身人像写生

第一节 半身人像写生的方法步骤	134
观察 / 构图与基本造型 / 塑造大的形体关系	
深入刻画与调整完成	
第二节 全身人物像写生速写	139
一 慢写	139
二 速写	139
速写的概念 / 人物速写画法要点	
速写的表现形式 / 速写要注意的问题	
临摹速写 / 勤奋 / 衣纹的组织与表现	
坐姿 / 站姿	
第三节 命题模拟高考训练	145

一 头像写生	145
二 半身像素描写生	145
三 全身像写生	145
四 全身像组合写生	145
五 优秀高考试卷选登	145

素描教程

第一单元

第一章 素描概论

第一节 认识素描	2
一 素描的定义	2
二 素描的分类	3
用线表现形体的素描 / 线面结合的素描 / 光影素描	
结构素描 / 创意素描 / 知识连接: 包豪斯	
第二节 素描造型的基本因素	5
一 形体	5
二 结构	5
三 空间	5
四 明暗	5
五 质感	6
六 透视	6
透视的基本规律 / 透视中的名词术语	
立方体的透视变化规律	
平行透视 / 成角透视 / 倾斜透视 / 圆形透视	
七 构图	11
第三节 中外大师论素描及作品赏析	12
一 中国古代线描	12
知识链接: 吴道子 / 徐悲鸿 / 李斛	
二 中国近现代素描	14
知识链接: 徐悲鸿 / 李斛 / 吴作人	
三 外国素描	17
四 中外大师论素描	19
达·芬奇论素描 / 凡·高论素描	
契斯恰柯夫论素描 / 徐悲鸿论素描 / 颜文樑论素描	

第一章 素描概论

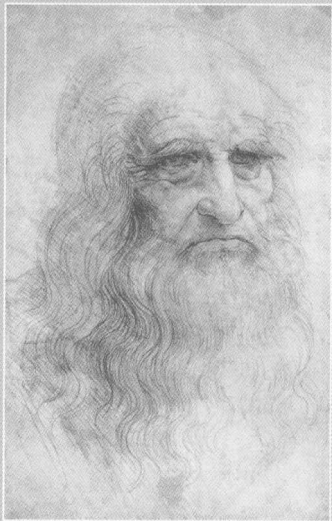
第一节 认识素描

素描(drawing)是以单色线条、明暗来表现直观世界的艺术形式,也称为“单色绘画”。素描是画家工作的最初成果,也可以作为复制和摹写的基础,但以它的性质而言,是独立存在的一种艺术形式。

一、素描的定义

由于东西方文化的差异,素描的表现形式也存在着很大的差别。公元前2世纪,中国就出现了线描(素描),到汉朝末年,以线条为特色的壁画已广泛出现。北魏和唐朝以后,中国的素描画已相当普遍地出现在绢、纸和册页上。中世纪欧洲的文艺复兴运动,推动了素描的发展。意大利的著名绘画大师达·芬奇(1452-1519)、拉斐尔(1483-1520)和米开朗琪罗(1475-1564)的素描,使其艺术形式达到顶峰。19世纪新古典主义代表有:法国的安格尔(1780-1867),德国的丢勒(1471-1528),现实主义画家门采尔(1815-1905),俄国的尼古拉·菲钦(1881-1955)、列宾(1844-1930)、苏里科夫(1848-1916),中国的徐悲鸿(1895-1953)等。这些大师的作品,使我们感悟到从古典写实主义延伸下来的不同画派。不同时代艺术风格的素描作品为我们学习和借鉴提供了丰富的范例。

素描教学体系引入中国已有近百年历史。这种教学方法讲究科学,由浅入深,循序渐进。目前,国内美术大中专院校都将素描教学规定为造型艺术的基础课程,这是初学者踏入艺术之门的必修课。

《肖像画》达·芬奇(意大利)

《九十三岁老人像》丢勒(德国)

二、素描的分类

素描作为独立的艺术语言，其风格形式变化多样。为了便于学习，我们将其归纳为以下几种形式：

1. 用线表现形体的素描

线是点移动的轨迹。线是造型艺术最基本的元素之一，中国画以线造型为主，在表现事物造型艺术上达到了很高的境界。线条给人以单纯的、装饰性的，简练的美感。中外绘画大师的作品中有许多优秀的范例。（图1、2）

图1 《八十七神仙卷》（局部）唐·吴道子（传）

图2 《作曲家》毕加索

2. 线面结合的素描

线用来表现物体的轮廓、结构及透视。所谓面即形体在空间的形态过渡。这种方法不拘泥于光影的变化，而着重于描写形象内在的结构及外在的轮廓特点，比单纯线条更充实、厚重。（图3）

3. 光影素描

阳光、灯光照在物体上形成的自然现象，画家将其描绘下来，栩栩如生，物体的空间、质感都表现得非常充分。新中国成立后，引进了俄国契斯恰柯夫（1832-1919）素描教学体系。目前我国许多美术院校仍在使用这种教学方法。光影素描能使初学者很快掌握物体的形体结构。其特点强调物体的空间、体积质感。雕塑式的块面造型，帮助学生理解形体，利用光影达到塑造形体之目的。（图4）

图3 《老人头像》菲钦（俄罗斯）

4. 结构素描

结构素描源于18世纪英国工业革命时期。德国的“公立包豪斯学院”，后改成设计学院。在素描教学中强调素描为设计服务，打破了传统的教学方法，制订了新的素描教学方法。目前国内设计学院的基础课都采用这种素描教学方式，可以帮助主观认识客观事物的内在联系及物体本身的结构形式特点和正确认识透视的各种现象。（图5）

5. 创意素描

创意素描是社会发展而出现的新的素描表现形式，区别于对自然界的写实素描，而重在画面的设计与创意。这种创意性的素描形式，可帮助学生提高创作能力，同时技法也得到锻炼。（图6）

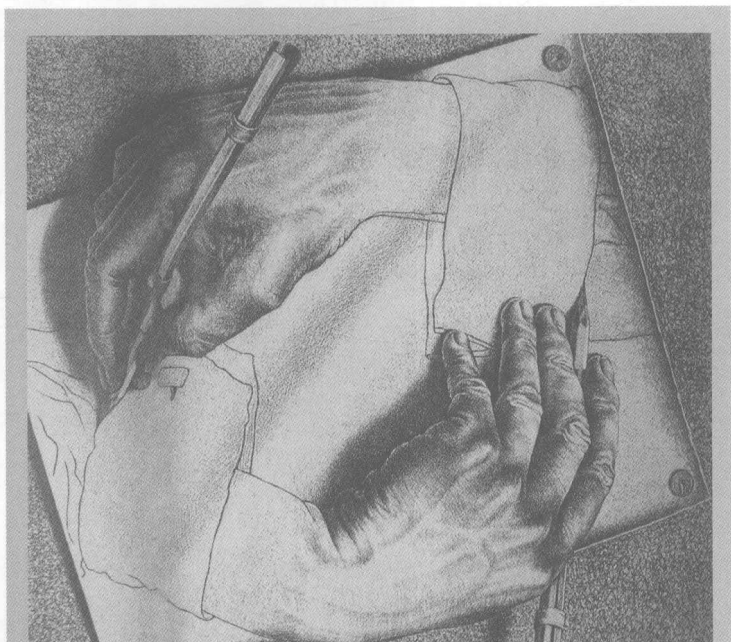

图6 《互绘的手》埃舍尔（荷兰）

知识链接

包豪斯（Bauhaus），是从德文的Hausbau（房屋建筑）一词中演绎而来。1919年，时任德国魏玛市魏玛实用学校校长的W.格罗皮乌斯，将该校与魏玛学院合并成“公立包豪斯学校”，成为研究建筑、工业等日用品的专业设计学院。教学分为“预科教学”“技术教学”“结构教学”三个阶段，他要求在创作设计中要吸收不同的技艺，要同工艺联系在一起，让设计成为一种综合艺术，作品要表现出时代的特征。1932年，学校迁址柏林后不久，学校停办，因此，大多教师分散到世界各地，同时把包豪斯的教学理念也带到世界各地。得到更多大学吸收、推广，对后来的建筑设计、工业产品的设计起到极大的影响。

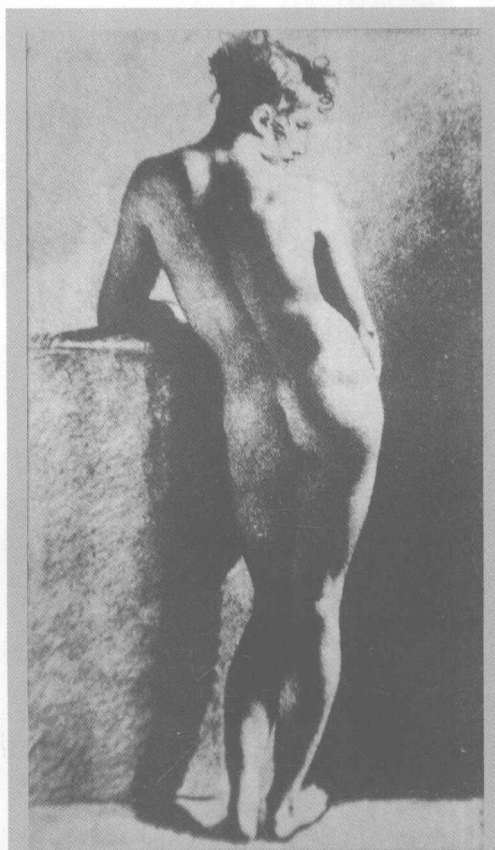

图4 《女人体》弗朗索瓦·布歇（法国）

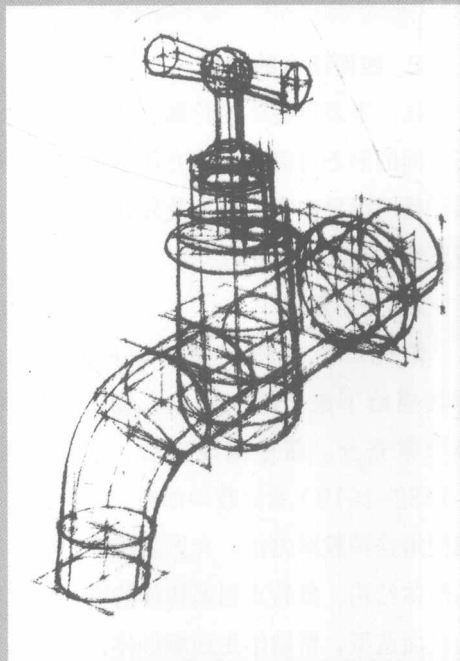

图5 巴塞爾設計學校習作

第二节 素描造型的基本因素

一、形体

“形”指形体的形状，就平面概念而言，限于二维空间边缘轮廓线的理解，是视觉感知物象特征的最初印象。例如西瓜、盘子是圆的，桌子镜框是方的。它不一定涉及物体处于何种空间的位置，由于形状的不同，就会出现不同特征的轮廓线。

“体”指物象在三维空间而形成的立体状态。凡物有形就有体，二者紧密地结合在一起。素描造型的基本任务，就是在二维空间的平面上，塑造出三维空间的立体形象。二维空间平面的轮廓和三维空间的深度提供了塑造立体的条件。

“比例”是形体的数学概念，形与形的大小、长短相比较，产生出各种不同形式的存在关系。（图1）

二、结构

结构指形体构造的组合方式。只有理解了形体这一部分与另一部分在结构上的有机联系，才能表现真实形象的形体机制。在观察分析时，一定要由表及里，理解外表现象与内在的关系。例如画人头像，应该学习人的头部解剖知识，掌握头像内在骨骼的结构特点和肌肉的生长规律。通过理性的分析研究，才能正确地生动地表现头像的外形特征。（图2）

三、空间

在平面的画面上主要是通过透视的规律来表现空间。空间的关键在于深度。深度的形成方法有二：一是形体的透视，二是空气的透视。

形体透视：近大远小是透视的最基本规律，物体大小、长短比例的缩形变化，形成了具有深度的空间感觉。

空气透视：由于自然界空气中存在着灰尘、水蒸气以及其他杂质微粒的媒介，形成近明远晦的空气透视现象。素描就是利用这种规律，通过虚实不同的对比，表现物体在空间的前后位置和距离，达到幻觉上的真实。

四、明暗

明暗的产生是光线作用于物体的客观反映，建立在物理光学基础上。由于光的客观性决定了明暗变化的规律性，物体不同方面的体面，对光照射出不同层次的明暗，不同质地产生不同的变化。素描造型就是利用这种自然法则，表现自然的形态，在二维画面上，表现三维的空间立体感，以求真实性。（图3）

光与调子

光有自然光（如阳光、月光、天光）和人造光（火光、烛光、灯光）。它成为直射光、反射光、散射光。受单一光源的照射，物体的明暗变化单纯而有规律，容易观察表现。受多种光源照射的物体，明暗变化丰富，观察表现就较难。

物体在光照条件下形成了三大面，即黑白灰“五调子”（图形）的规律，是塑造立体感的主要法则，也是表现物体质感、量感、空间感的重要手段。在素描造型中正确地表现出这种关系就能达到真实可信的效果。（图4）

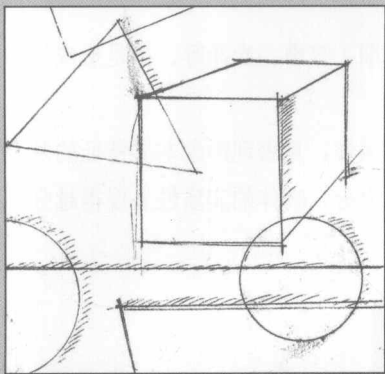

图1 形体

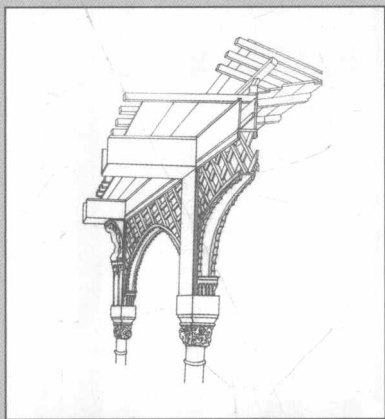

图2 结构

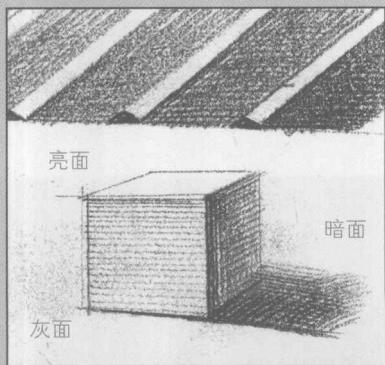

图3 明暗

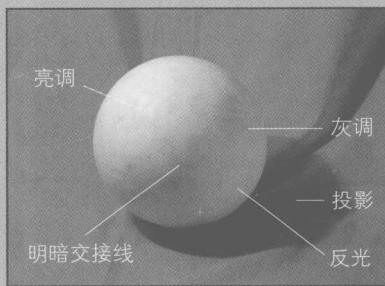

图4 光与调子

五、质感

质感是由物体本身分子结构的不同而形成一定的质地特点。质地的软硬、松紧、粗细、纹理、光泽等，都是形成质感的外在因素。

量感与质地和体积紧密相关，包括容量和重量两个方面。量感与质感是事物的固有属性，是表现形象本质特征的两个方面。在素描绘画中，有了质感的充分表现，量感也就体现出来了。质感和量感表现得越充分，物体的实质性显现得越强。为了达到“真实的表现”，素描练习往往在此方面花费很多的工夫进行研究。（图5）

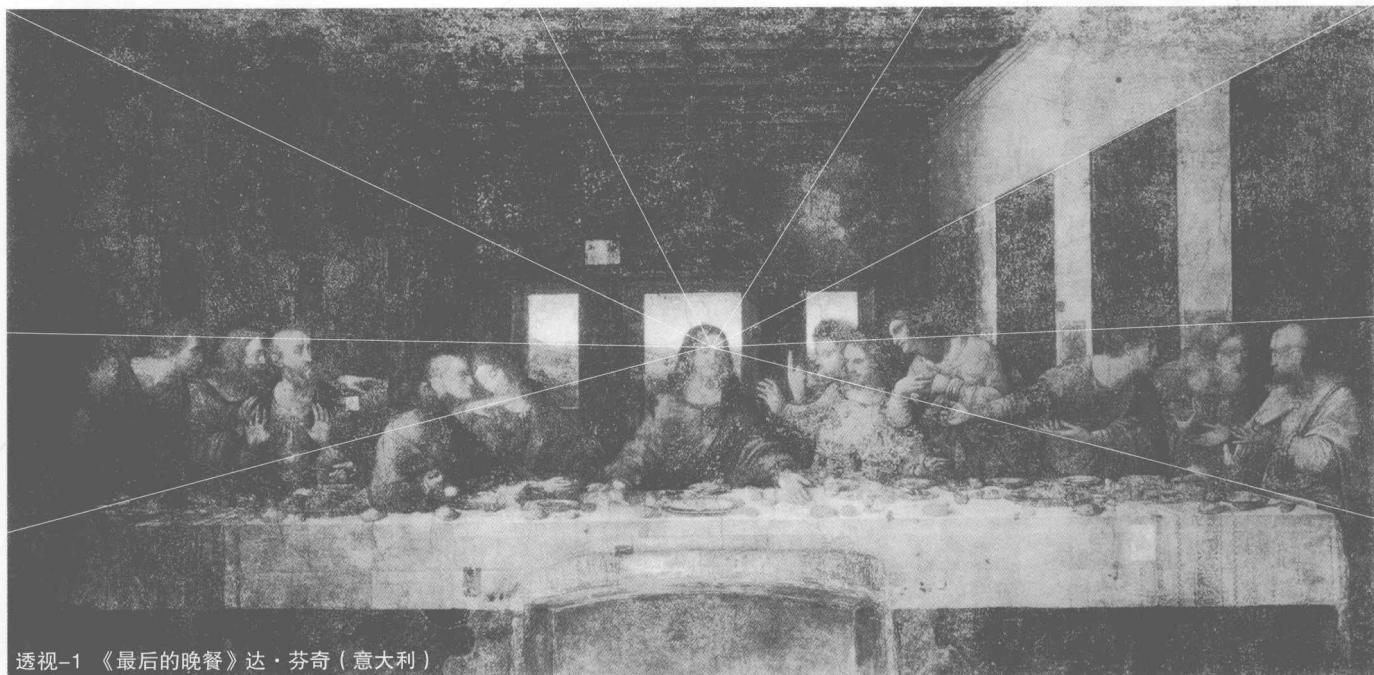

图5 质感

六、透视

1. 透视的基本规律

达·芬奇说：“透视学是绘画艺术的最佳指南。”它是一种视觉体系，我们从窗户向外观察，就会发现同样的物体会出现近大远小的视觉现象，较远物体缩小、消失成一个点。这种近大远小的现象被称为“透视现象”，在绘画中称为“焦点透视”。（透视-1）

透视-1 《最后的晚餐》达·芬奇（意大利）

2. 透视中的名词术语

画面：在物体与画者之间，假想有一透明平面，即绘画的取景面。

视平线：是画者视平面和画面相交的水平线。

视点：指画者眼睛的位置。

视中线：一条假定的位于视域中央的线，从眼睛延伸过来并与视平线呈直角。

心点：视中线与画面相交的点叫心点，又称主点。

视角：以视中线为轴心所呈现的是一个圆锥形视阈，其展开角为 60° 。

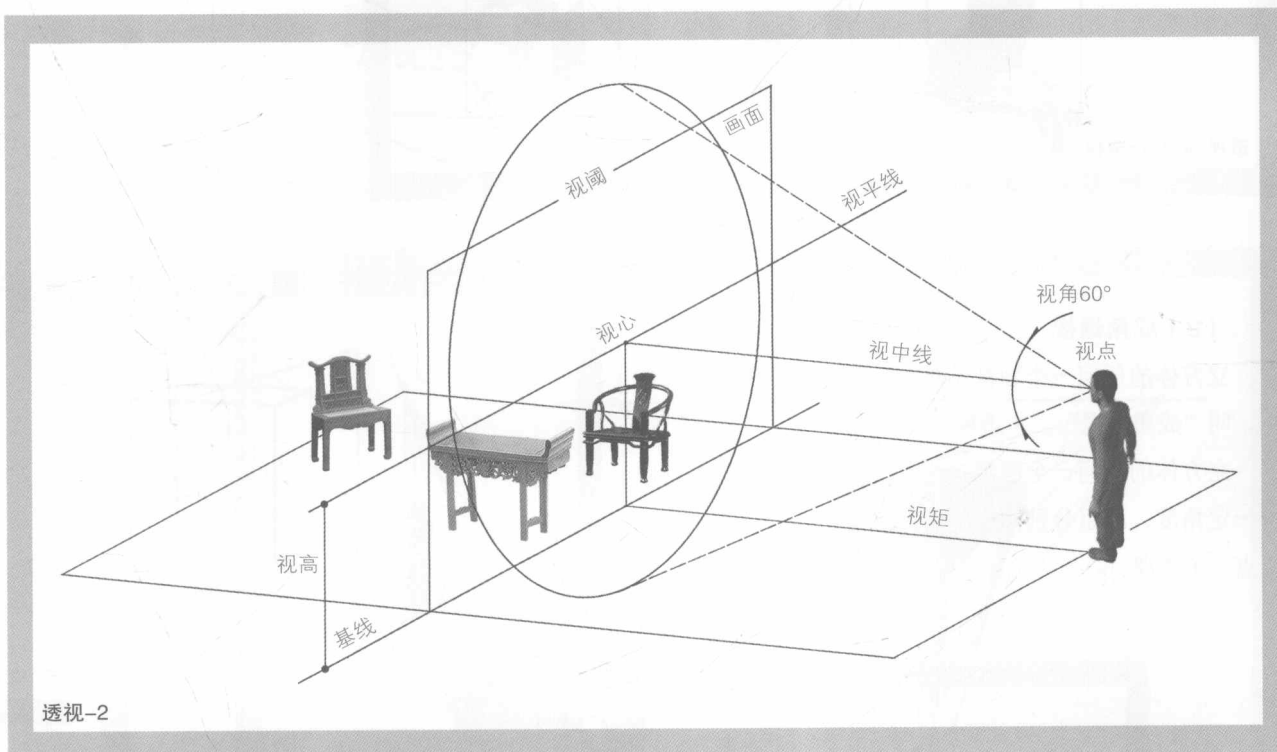
灭点：又称消失点，在画面上同样大小的物体近大远小，最后消失于一点。

基面：放置所绘物体的平面，或室内外场景的地面。

基线：画面与基面相交的水平线。

视高：由视点到基面的距离。

视距：由视点到画面的距离。（透视-2）

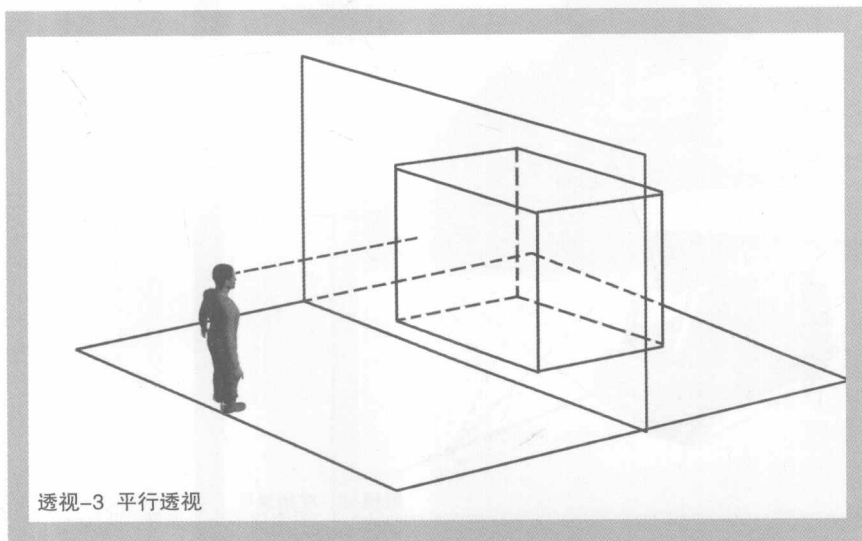
3. 立方体的透视变化规律

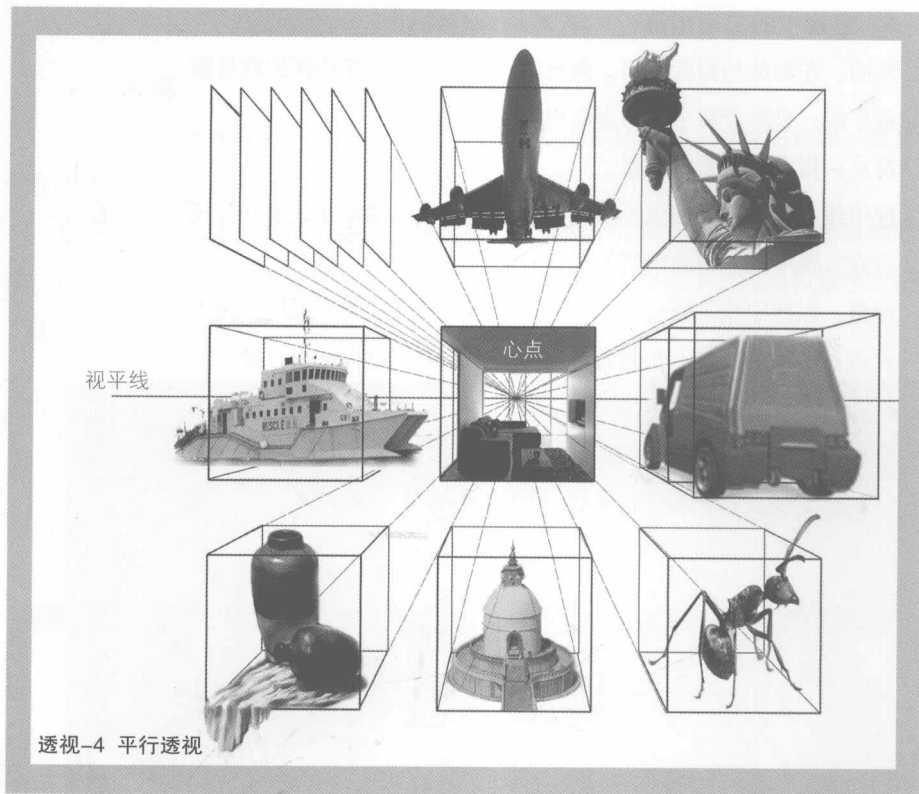
(1) 平行透视

当立方体的一个面与画面平行时产生的透视现象叫做“平行透视”。（透视-3）

平行透视也叫灭点透视。因为立方体只有一个消失点（也叫心点或主点），立方体与画面平行的线没有透视变化，与画面垂直的线都消失于一点。

（透视-4）

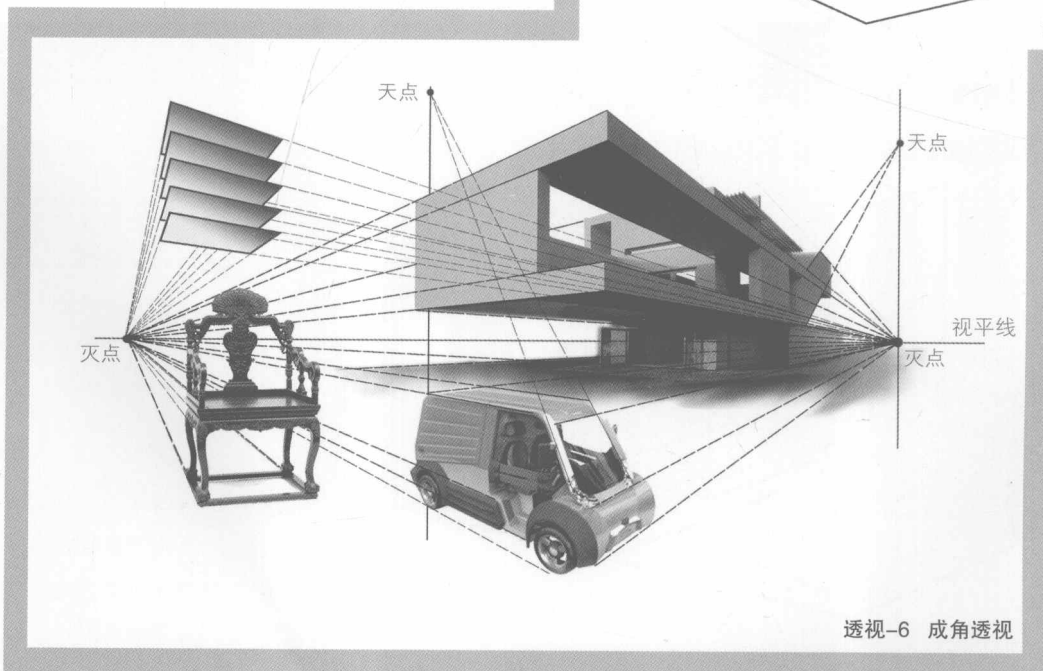
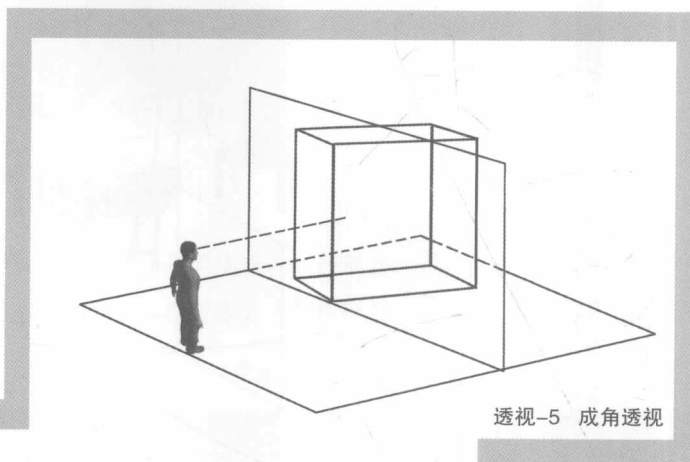

(2) 成角透視

立方体的任何一个面都不与画面平行而形成角度的透視，叫“成角透視”。(透視-5)

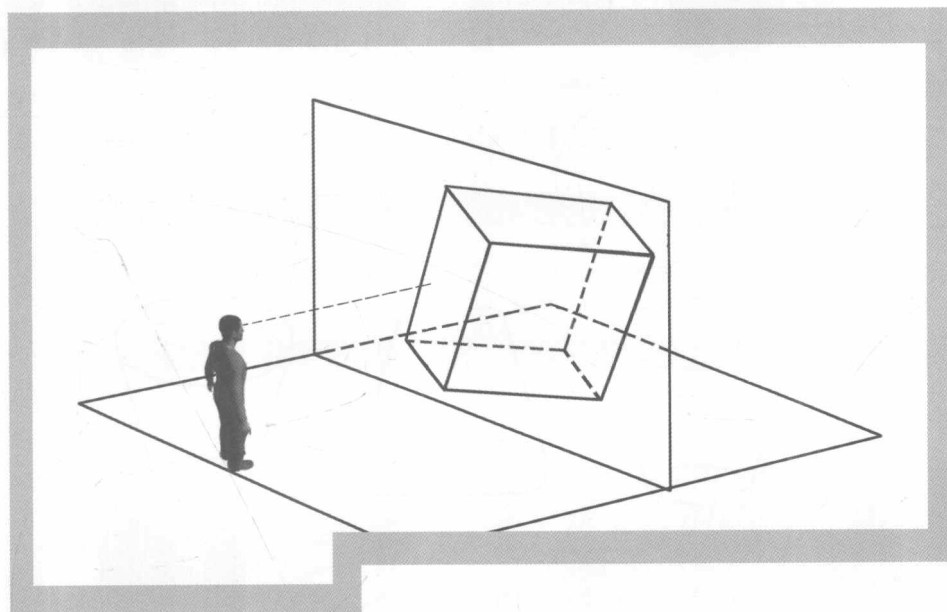
立方体的任何一个面都产生透視的縮形变化，与画面呈一定角度，两组分别向左、右两方向汇集，消失于两个灭点。(透視-6)

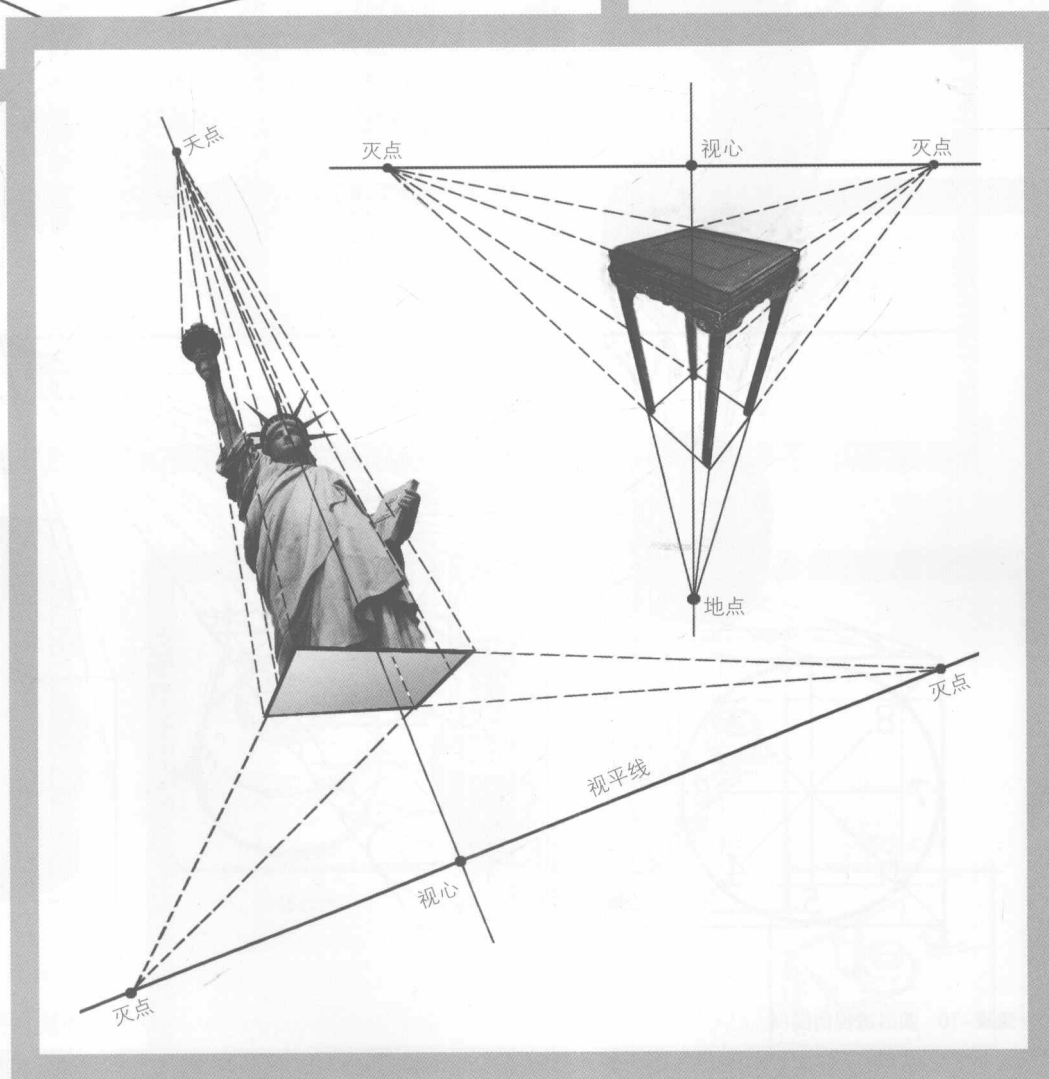
(3) 倾斜透视

立方体的面与地平面和画面呈倾斜角度的透视现象叫倾斜透视。(透视-7)

倾斜透视有三个消失点：天点（或地点）及左右两个消失点。倾斜面近高远低，消失在地平线以下的叫地点。天点和地点均在灭点的垂直线上。这种透视多用于室外带有建筑物大场景的风景训练，画起来有一定难度。(透视-8)

透视-7 倾斜透视

透视-8 倾斜透视

(4) 圆形透视

初学者在绘制圆形物体时，有三种常见的透视错误（透视-9）：

1. 外侧边缘被画成枣核状；
2. 前后两边被拉平成方形；
3. 上下半圆均等，远处半圆没有发生透视变化。

透视变形后的圆面所呈现出的形状，往往是远近渐变的椭圆形。其圆心是在最长直径与最短直径的焦点上。最长直径将椭圆形分成两部分。近的部分大于远的部分。

做圆形物体的透视图，常采用的方法是“米字格坐标绘图法”。（透视-10）

首先，请牢记图例（透视-10）中这个画圆坐标，记住，圆形在正方形的米字格内共有8个坐标点。其对角线的焦点与边框的平行距离是边框的 $1/6.5$ 。

