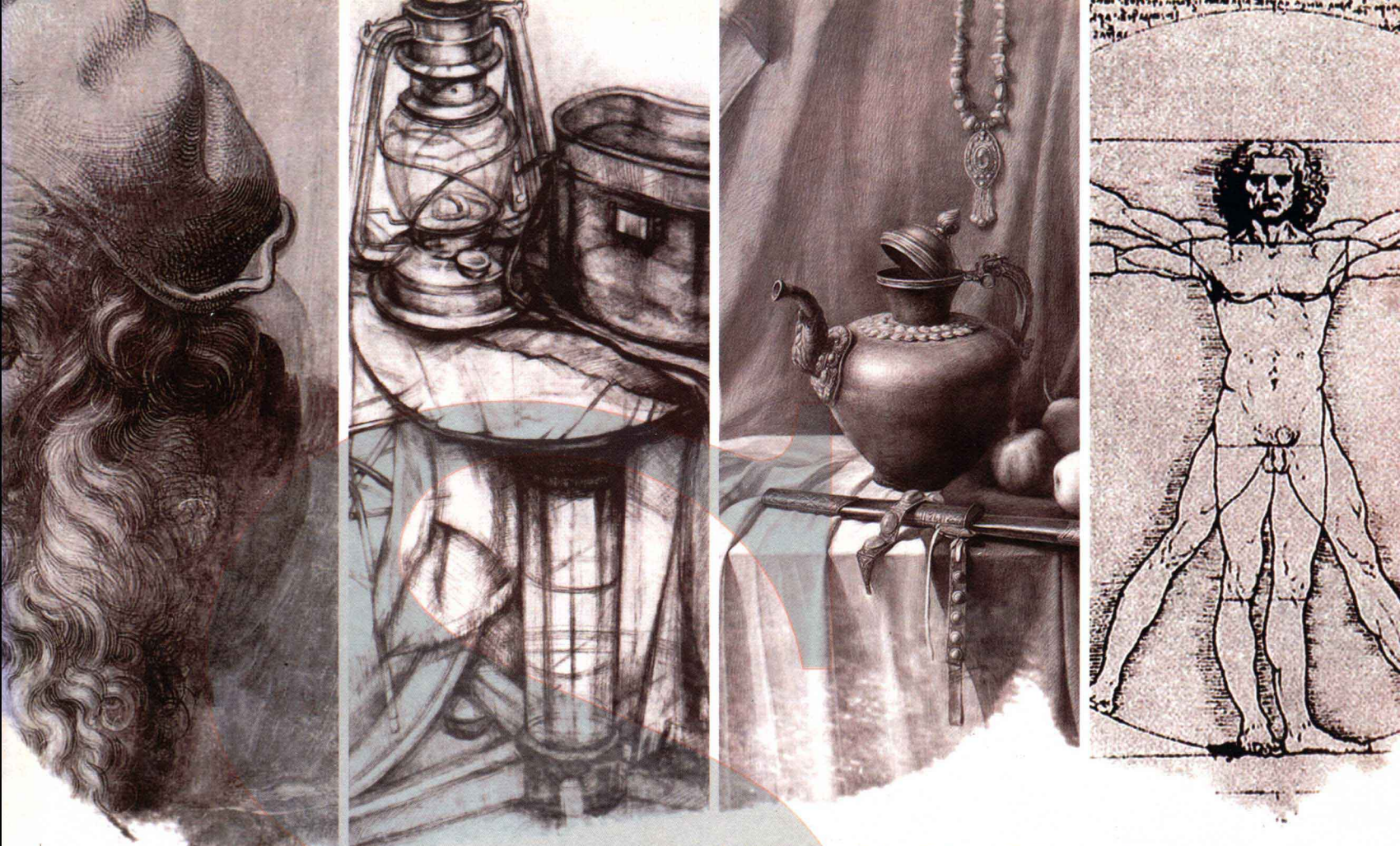




高等教育美术与设计专业“十二五”规划教材

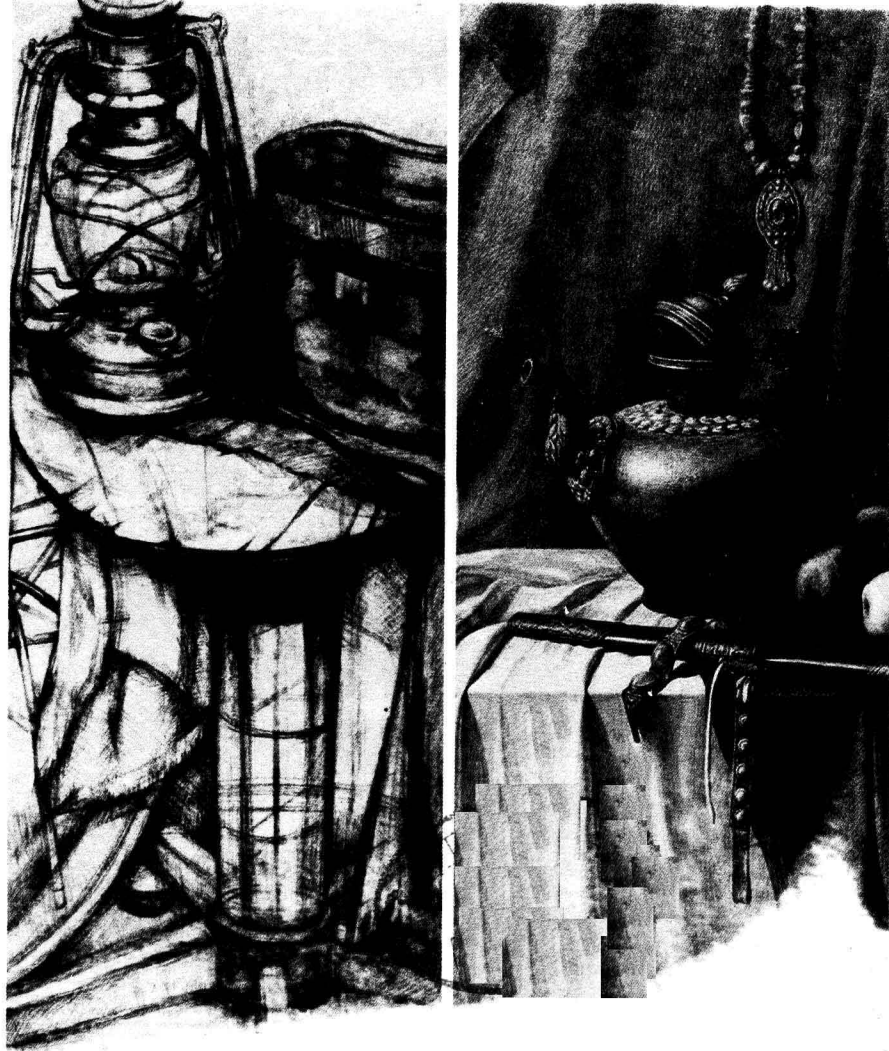
 美术与设计

素描基础

Basic Course of Sketching

主 编 邓坤 康啸 彭小杭

 中国民族摄影艺术出版社



总策划
逐日传媒

素描基础

Basic Course of Sketching

主 编	邓 坤	康 啸	彭小杭
副主编	代青全	康志群	张宝清 胡长春
编 委	邵燕怡	杜凌贤	成小平 唐青松
	曹佳骊	王 莉	张备争 王 东
	轩玉琴	程红璞	金 蓉 周宝清 刘 莹

 中国民族摄影艺术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

素描基础 / 邓坤等主编. — 北京 : 中国民族摄影艺术出版社, 2011
ISBN 978-7-5122-0093-7

I. ①素… II. ①邓… III. ①素描—技法 (美术)
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第007924号

素描基础

主 编: 邓 坤 康 啸 彭小杭
责任编辑: 殷德俭
编 辑: 白 弋
总 策 划: 逐日传媒

出版: 中国民族摄影艺术出版社
社址: 北京市东城区和平里北街 14 号
邮编: 100013
编辑部电话: 010-64211752 84250639
发行部电话: 010-64211754 65409376
网址: <http://www.chinamzsy.com/>
设计: 北京逐日文化传媒有限公司
印刷: 北京恒石彩印有限公司
版次: 2011 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1 / 12
印张: 10

本书所刊载部分图片, 由于无法与作者 (权利人) 取得联系, 本社已将这部分图片的稿酬暂存在本书编辑部。希望作者与本书编辑部联系 (电话 010-65462080), 以便尽早收到稿酬。

字数: 220 千字
印数: 1-5000 册
书号: ISBN 978-7-5122-0093-7
定价: 48.90 元

版权所有 侵权必究

序

素描,一直以来被作为训练和提升美术专业学生造型能力、观察能力以及表现能力的重要手段,在美术院校专业教学中扮演着不可替代的角色,但随着招生规模的不断扩大,教育理念的不断更新,职业技能的获得不再是高教教育的唯一目标,强调培养学生合理知识结构的素质教育成为主流方向,在今天的素描教学中,教学效果在总体上呈下降趋势,学生学习兴趣也明显不足,投入精力不够,相当一部分学生学习后对素描基本语言掌握尚不尽人意,更不用说进行更深入的研究了。

因此,在素描教学实践中,我们可以从文化渊源入手,将学生原本需要在素描学习中获得的对审美思想、美学思潮的认识,提前到学习前或学习过程中,使学生一开始就可能站在一个视野开阔的高

度,对即将要学习的东西有较为全面的认识,从而能目的明确地进行学习和研究。教导学生如何认识自然规律,如形体的结构与运动规律;如何运用艺术的表现规律,如分割平面、创造空间、调度明暗、讲究心理平衡、运用透视变形、多样统一及完整性等方面的知识。提倡学生在基础训练阶段就应从多层次、多角度、多方位去把握对物象的观察与表现,有意识地加强诸如结构意识、对象意识、抽象意识、空间意识、符号意识和创想意识等方面的训练。在素描过程中始终不忘自己是作为创造的主体而存在,这就为充分发挥自己的主观能动性提供了无限广阔的天地。

编者

目 录

第一章 素描概述 /001

第一节 素描基本概念 /001

第二节 素描的发展 /003

第二章 素描的要素 /013

第一节 素描意识的培养 /013

第二节 素描中值得注意的三个要点 /027

第三章 素描的基本表现方法 /036

第一节 透视原理 /036

第二节 素描的基本表现方法 /039

第四章 素描训练 /046

第一节 结构素描理解训练 /046

第二节 明暗素描理解训练 /059

第三节 材料素描理解训练 /090

第四节 创想素描理解训练 /095

第五章 作品欣赏 /100

第一章 素描概述

第一节 素描基本概念

一、什么是素描

广义上的素描 (Sketch), 是指草图、略图、草稿及单色绘画, 起源于西洋造型能力的培养。狭义上的素描, 专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程, 在绘画中确定对象的形式、结构与位置、线条与造型的因素的总和。也可以称之为造型艺术、视觉艺术、空间艺术。中国在 2000 多年以前曾以“绘事后素”、“素以为绚”作为解释中国绘画的单色和朴素的支撑观点。线描与黑白水墨为主流的中国绘画表现了东方文化的含蓄和深奥, 这种以东方线描(素描)为特征的表现方式一直延续到现在, 同时也融入了西方绘画艺术的特点。我们现在所说的“素描”是西方传来的术语, 原词来自意大利文“Disegno”, 是“构图、设计、草图、速写”的意思, 根据绘画的特征和中华民族的文化传统及汉语的词义被译为

“素描”, 并成为绘画中的特定名词。素描不仅是造型艺术的基础, 同时也是一种独立的艺术创作形式。常用的工具有铅笔、木炭条、炭精条、钢笔和毛笔等。素描主要着眼于物象的形体造型。与色彩画相比, 素描较为单纯, 所以被当做造型训练的基本手段。



图 1-1-1 达·芬奇

二、素描概念的理解

素描是造型艺术的基础，这已是不言而喻的。素描是在平面的纸张上、画布上等运用一种颜色表现宇宙万物的形态、结

构、色调、明暗、空间、位置、关系、质感、量感、律动、内涵的绘画。可以说，素描是我们认识生活、认识大自然的特殊手段，而它不仅如此，还能极富有创造性地表现生活、表现大自然，使之升华成为艺术。在素描艺术的背后，可以说是科学、是美学、是哲学、是心理学等等一个独立的有系统的艺术世界。它有着自身的造型语言、自身的结构规律、自身的力度与内涵。

素描具备了自然律动感，观者从欣赏过程中可感受这一点。不同的笔触营造出不同的线条及横切关系，并包括节奏、主动与被动的周围环境、平面、体积、色调及质感。

在基础素描训练中，感知包括两个方面的含义。感，即感觉，是素描写生中通常强调的“第一印象”，它是鲜明的、生动的，但往往又是表面的、瞬间的；知，即认识，指在“第一印象”感觉的基础上，对写生对象的理解分析、综合，要深化“第一印象”感觉以达到把握对象本质的思维过程。

素描是一种正式的艺术创作，以单色线条色块来表现直观世界中的事物，亦可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式。它不像绘画那样重视总体和彩色，而是着重结构和形式。轮廓和线条是素描的一般称谓。



图 1-1-2 丢勒

第二节 素描的发展

一、素描的历史

人类艺术史的发展,自远古起,素描就以最基本的形式在人类造型艺术活动中出现。法国拉斯科洞的洞穴壁画,尽管也有黑、白、土红等色彩的运用,但基本上属于素描的范畴,是人类最早在二维平面上表现三维立体物象的“造型”活动。在雕刻、陶器纹样等当时的器物中都能看到古人用最单纯的颜色,以点、线、面去表现的客观世界。



图 1-2-1



图 1-2-2



图 1-2-3



图 1-2-4



图 1-2-5 提香



图 1-2-6 丢勒

欧洲文艺复兴时期的素描作品受当时思想文化的影响，在素描作品中，充分体现出对人的关注。作品技法较为全面，线条丰富优美，造型严谨，结构准确。在达·芬奇的经典作品中，人物形象生动、自然逼真，画面优美；米开朗基罗的人物英姿勃发，极富神话英雄的魅力，线条刚劲有力且富有音乐般的节奏，仿佛在揭示人类心灵深处的痛苦和抗争。还有提香、丢勒等文艺复兴时期的大师，他们的经典名作，也都是建立在扎实的素描基础之上的。



图 1-2-7 提香



图 1-2-8 达·芬奇



图 1-2-9 达·芬奇

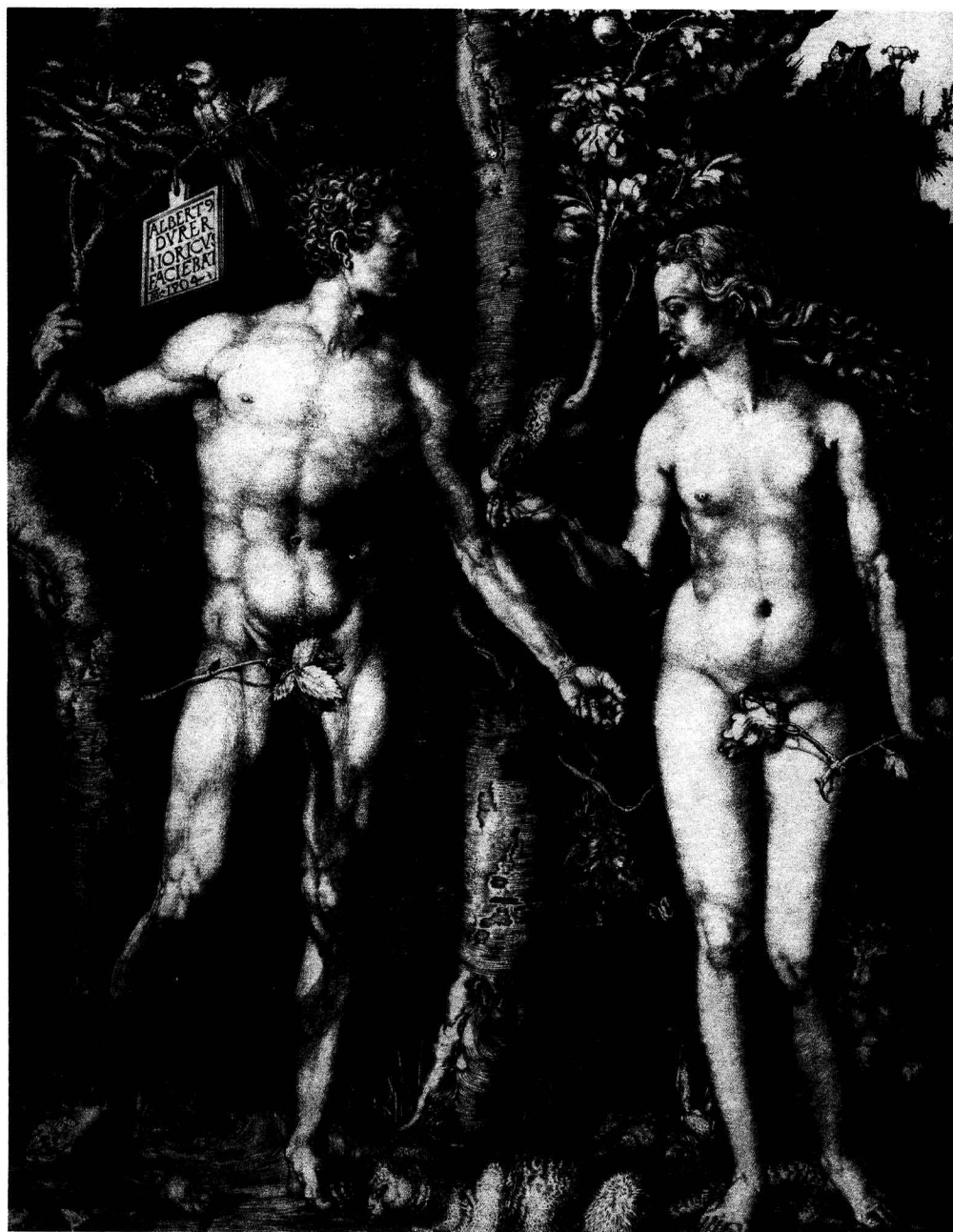


图 1-2-10 丢勒



图 1-2-11 安格尔



图 1-2-12 鲁本斯

17世纪至19世纪,艺术发展日新月异,在素描制作中出现了独具特色的艺术手法和丰富的画面效果。鲁本斯、伦勃朗、安格尔、德加、米勒、门采尔等绘画大师的作品,展现出了不同艺术流派的风貌。伦勃朗的肖像画能深刻地揭示人物性格,笔法生动、凝练而流畅。门采尔多反映德国工人生活,以生动的线条、完美的构图为后人所赞叹。安格尔以线面结合的手法追求雕塑感,尽力发掘线在素描中的表现能力,将素描在造型艺术中的独特功能发挥得淋漓尽致。俄国的列宾、苏里柯夫、谢洛夫等人,不仅素描技法全面、严谨而又细腻,并且积累了相当丰富的素描教学经验。特别是列宾作为19世纪俄罗斯艺术的代表人物,素描功底扎实深厚,技法娴熟,人物形象生动,是现实主义的光辉杰作。从19世纪到20世纪,科学的发展,社会的变革,各种思潮的出现,对艺术家的研究和探求产生了影响。在素描这一艺术样式上表现为走向多样化,强调艺术思维能力的培养,要求简明、深刻、概括、夸张、富有个性意识,推动人们对素描这一艺术形式有更深层次的认识。



图 1-2-13 米勒



图 1-2-14 安格尔

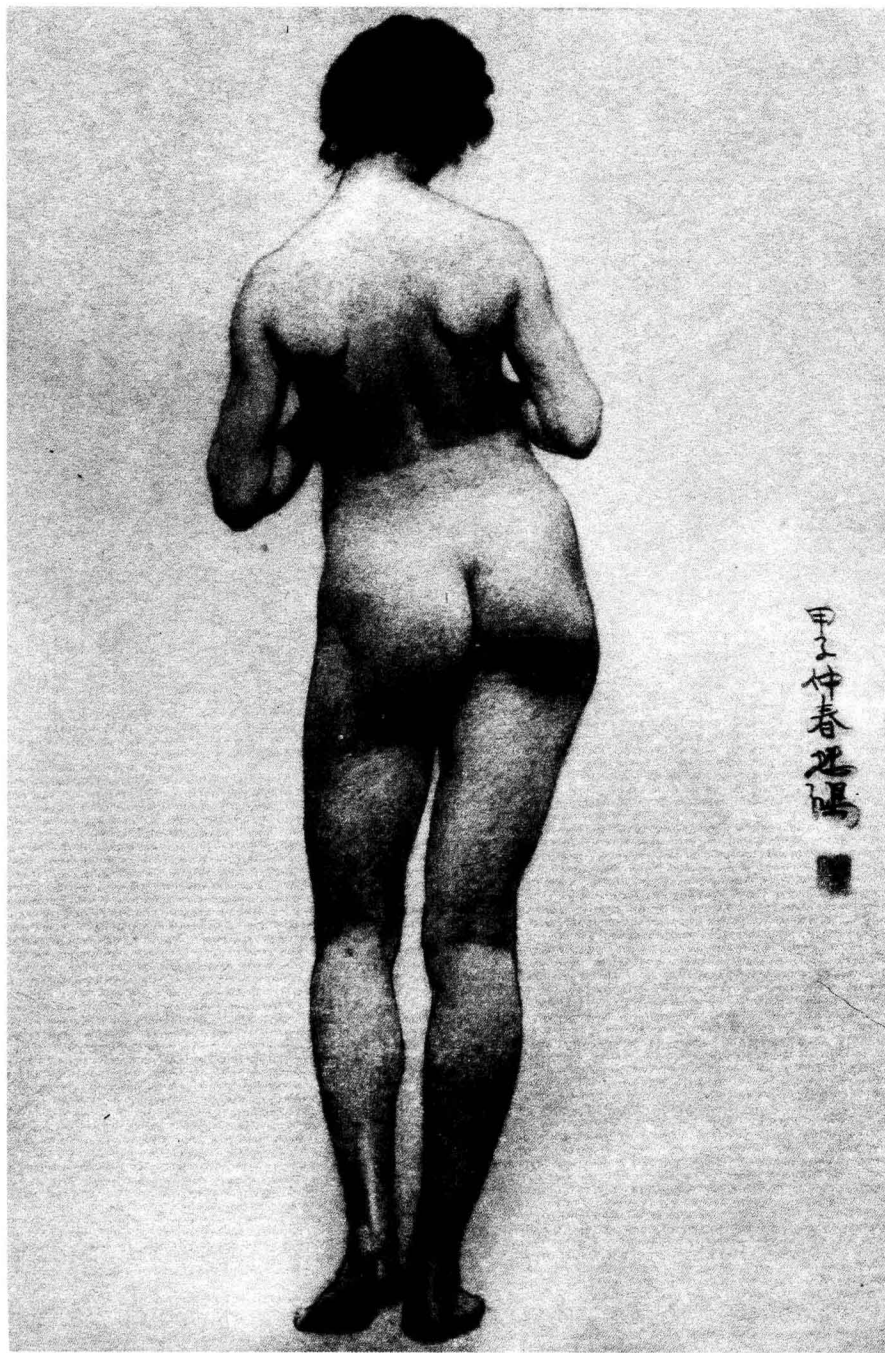


图 1-2-15 徐悲鸿

中国绘画的价值观念、美学思想与西方是截然不同的,从广义上讲,白描应是中国造型艺术中的素描。中国历代不少理论著作对白描进行了论述。中国绘画中的线与西欧素描中的线既有相同的功能,又存在两种不同的思维模式和审美情趣。“白描”这一艺术语言在造型艺术中的巨大功能,以其理论和实践说明了单线勾勒这一艺术手段也能表现物象的形体、质感、量感、空间感及各种动态和不同特征,其要求对线驾轻就熟,有浓淡、虚实、粗细、轻重缓急、抑扬顿挫的无穷变化。

20 世纪的中国,近代美术的先驱者、画家、艺术教育家李叔同先生,在浙江师范高师图画手工专修科执教,开设了油画、素描、水彩、图案、西洋美术史等西画课,开创了中国现代美术教育事业的新纪元。此后,对中国素描教学发展贡献极大的徐悲鸿先生认为素描是一切造型艺术的基础,在美术教学上提出了系统的理论和精辟的见解。

20 世纪 50 年代,以苏联的经验为范本,在当时极大推动了中国美术教育事业发展的同时,也带来了单一化的倾向。60 年代,旅德归来的留学生从德国带回了欧洲主流派艺术的风貌,他们的素描注重结构,造型观念上具有现代表现意识的色彩。改革开放以来,素描这一艺术形式,从创作到教学都呈现出了不同观念、不同手法共存互补、异彩纷呈的局面。

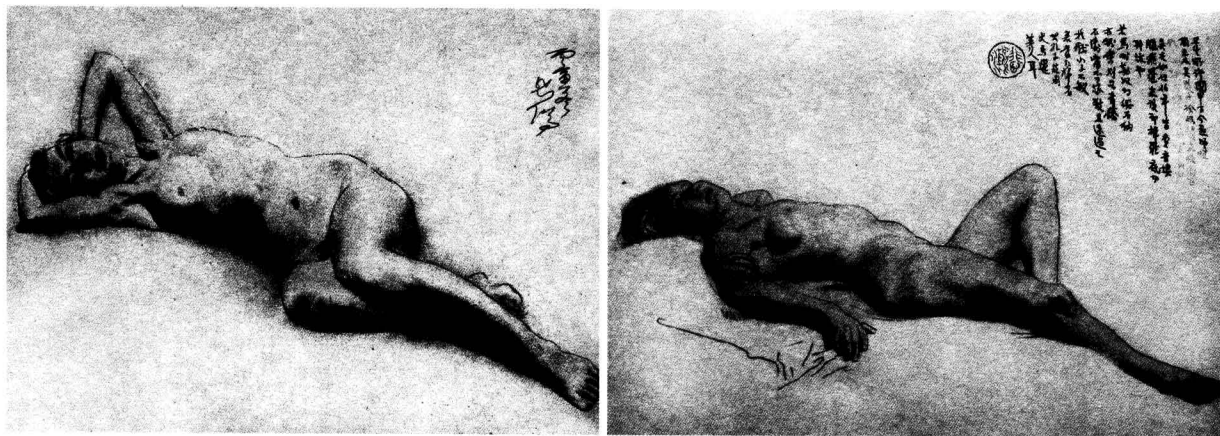


图 1-2-16 徐悲鸿

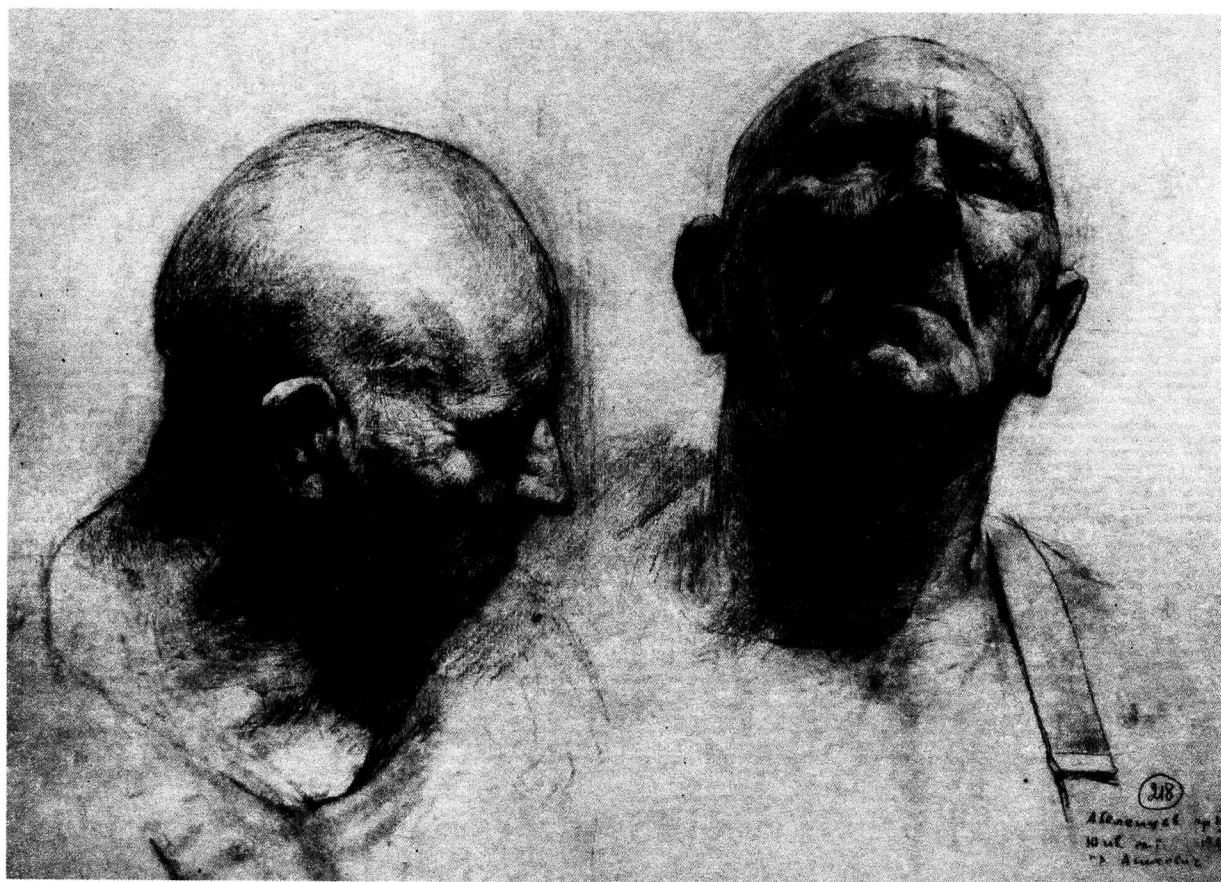


图 1-2-17 列宾美术学院



图 1-2-18 列宾美术学院

二、素描的现代意义

今日的基础素描,尽管我们还是坐在画室里,怀着共有的热情,手拿着多少代艺术家们用过的工具,对着古希腊、古罗马时期雕像的复制品和男女模特们进行着认真的素描学习,但是在这个学习过程中一切都已起了变化——观察角度的变化、研究内容的变化、艺术观念的变化和教学方法的变化。在继承传统素描教学中的合理因素的同时——通过观察客观物象培养空间意识,学习造型规律,提高绘画技巧,以及由浅入深、由简到繁的科学、系统的训练程序,加入我们今天对造型的新理解、新认识——浓缩、提纯造型有关知识,重新组合训练课题,遵循绘画自身规律,强调基本功与艺术创作的一致性,加强对绘画语言的认识及掌握,寻求新的表现形式等等,对现代艺术中的有益成分进行研究与学习。可以说视觉艺术发展史就是一部不断解放人的视觉的历史,现代艺术中各种流派的艺术实践,实际上就是在进行各种视觉的实践。那些诸如注重精神理念、注重意象表现、注重形式构成、注重直觉灵性、注重超写实表现和注重材质表现的形形色色的现代艺术观念不仅给艺术史增添了新的内容,而且推动了艺术的发展,将现代艺术中合理的思想方法结合到基础素描中是一件很有意义的事情。在基础训练阶段有意识地加强诸如结构意识、组合意识、抽象意识、空间意识、符号意识和

创想意识等方面的训练,有助于让我们拓宽视野,充分发现和运用自己的创作潜能,为今后艺术上的进一步发展打下良好的基础。



图 1-2-19 贾科梅蒂



图 1-2-20 恩斯特



图 1-2-21 弗洛伊德