

设计美术基础 · 1

素描

SKETCH

李军平 / 著

东华大学出版社

设计美术基础 · 1

素描

李军平 / 著

东华大学出版社

·上海·

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 李军平著. —上海: 东华大学出版社, 2014.10

ISBN 978-7-5669-0618-2

I. ①素 II. ①李 III. ①素描技法—研究 IV.

①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第215686号

责任编辑 徐建红

装帧设计 风信子

设计美术基础·1

素描

李军平 / 著

出版: 东华大学出版社(地址: 上海市延安西路1882号 邮编: 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

电子邮箱: 425055486@qq.com

印刷: 苏州望电印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 10.25

字数: 330千字

版次: 2014年10月第1版

印次: 2014年10月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5669-0618-2 / J·167

定价: 33.00元

目 录

第一章	概述	7
	一、素描的概念	8
	二、素描的基本分类	15
	三、素描的空间原则	16
	四、素描的历史溯源与价值	18
	五、素描的工具材料	21
第二章	素描的基本要素	23
	一、线条	24
	二、结构	25
	三、明暗	26
	四、构图	27
	五、透视	33
第三章	明暗素描	37
	一、石膏像	39
	二、肖像	44
	三、人体	53
第四章	结构素描	61
	一、结构素描的概念	62
	二、结构素描的观察方法	65
	三、结构素描的表现形式	66

第五章	设计素描	71
	一、设计素描的概念	72
	二、设计素描的基本视觉要素	74
	三、表现能力的培养	85
	四、设计素描中的思维模式	86
	五、图形训练	90
第六章	表现性素描	95
	一、表现性素描	96
	二、抽象性素描	101
	三、混合材料在素描中的应用	106
第七章	绘画与设计	109
	一、绘画与设计的关系	110
	二、绘画中的设计原则	110
第八章	插图	119
	一、插图的基本概念	120
	二、插图与视觉艺术的关系	125
	三、插图的种类	127
第九章	作品欣赏	131
	参考文献	163

设计美术基础 · 1

素描

李军平 / 著

东华大学出版社

·上海·

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 李军平著. —上海: 东华大学出版社, 2014.10

ISBN 978-7-5669-0618-2

I. ①素 II. ①李 III. ①素描技法—研究 IV.

①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第215686号

责任编辑 徐建红

装帧设计 风信子

设计美术基础·1

素描

李军平 / 著

出版: 东华大学出版社(地址: 上海市延安西路1882号 邮编: 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

电子邮箱: 425055486@qq.com

印刷: 苏州望电印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 10.25

字数: 330千字

版次: 2014年10月第1版

印次: 2014年10月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5669-0618-2 / J·167

定价: 33.00元

序

转眼间，本人从事美术基础教育工作已经20多年。从工作之初至今，经历了我们国家的改革开放，国家的快速发展极大地加速了艺术教育事业的发展。

20世纪80年代中期，我们的艺术教育体系还处于相对单一化的模式，当时的艺术教育完全照搬苏联模式，学院式教育主导着艺术教育的培养机制，课程设置也相对滞后。人们普遍认为，素描仅为学科建设而服务，作为基础教学中的功能性学科，是以再现性表现为主，并辅助性地满足其他学科的基础造型训练，课程设置的内容也多以写生为主。这种模式并没有考虑到各专业素描训练中存在的差异性和特殊性。事实上，素描基础教育的理念及训练手段是简单化、模式化的，最终导致了我国的素描训练在各学科配套方面定位不准，缺乏依据，美术基础教学相对应的学科建设相对滞后。

时过境迁，随着科学的进步，社会也发生了巨大的变化。伴随着文化产业的日新月异，艺术教育的人才培养模式面临新的挑战。新的领域、新的学科纷纷涌现，各种信息与知识已扩展到了边缘科学。创意产业的崛起推动了艺术设计，加速了艺术教育的发展。时下，人们对素描的定义已经有了新的认识。素描基础教育的功能性、多元性与审美因素等获得了新的定位——艺术教育的终极目标就是培养创造性的人才。素描仅作为基础性训练的目的是不全面的、狭隘的，必须对素描的定义加以延展。素描作为造型艺术的基础，一方面是一门功能性为目的的学科；另一方面，它又是一门独立的艺术表现形式，素描本身的终端就是艺术，它和任何艺术形式一样，可以传达出人的思想与情感。

本书主要围绕再现性素描及非传统类素描进行讲述，其中再现性素描中的结构素描、设计素描论述的内容较为概括。非传统类素描这一章里加入了混合材料。需要说明的是把象征性素描（抽象性素描）放入表现性素描中来写，主要是考虑到这两种表现形式之间的模糊性和互补性。在绘画与设计的关系这一章里加入了插画艺术的内容，

这样写的目的无非是希望让更多的朋友近距离审视素描艺术的内涵和外延，并且从不同角度多层次地去探视素描艺术的多样性和丰富性。因为篇幅有限，加之本人才疏学浅，深知要写好素描绝非易事，书中有不当之处还望同仁朋友予以指正。

作者

目 录

第一章	概述	7
	一、素描的概念	8
	二、素描的基本分类	15
	三、素描的空间原则	16
	四、素描的历史溯源与价值	18
	五、素描的工具材料	21
第二章	素描的基本要素	23
	一、线条	24
	二、结构	25
	三、明暗	26
	四、构图	27
	五、透视	33
第三章	明暗素描	37
	一、石膏像	39
	二、肖像	44
	三、人体	53
第四章	结构素描	61
	一、结构素描的概念	62
	二、结构素描的观察方法	65
	三、结构素描的表现形式	66

第五章	设计素描	71
	一、设计素描的概念	72
	二、设计素描的基本视觉要素	74
	三、表现能力的培养	85
	四、设计素描中的思维模式	86
	五、图形训练	90
第六章	表现性素描	95
	一、表现性素描	96
	二、抽象性素描	101
	三、混合材料在素描中的应用	106
第七章	绘画与设计	109
	一、绘画与设计的关系	110
	二、绘画中的设计原则	110
第八章	插图	119
	一、插图的基本概念	120
	二、插图与视觉艺术的关系	125
	三、插图的种类	127
第九章	作品欣赏	131
	参考文献	163

第一章

概述

一、素描的概念

西方文艺复兴以来,人们就把素描看作是一种独特的绘画形式。素描应该是所有视觉艺术创作中最直接的表现方式,同时,它又是一种视觉性的语言,除了绘画形式所需要的观察力外,还呈现出强烈的视觉互动。素描有别于其他的视觉艺术,它包罗万象,是通往各类绘画与造型艺术道路上的坚实基石。广义上讲,素描是记录物体现象与视觉感知的一种手段,是为创作其他艺术形式而作的画稿。狭义上,素描是绘画艺术造型语言的基础。它包含了绘画造型艺术一切的规律、要素、基本法则与方法论。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载体(图1-1~图1-4)。

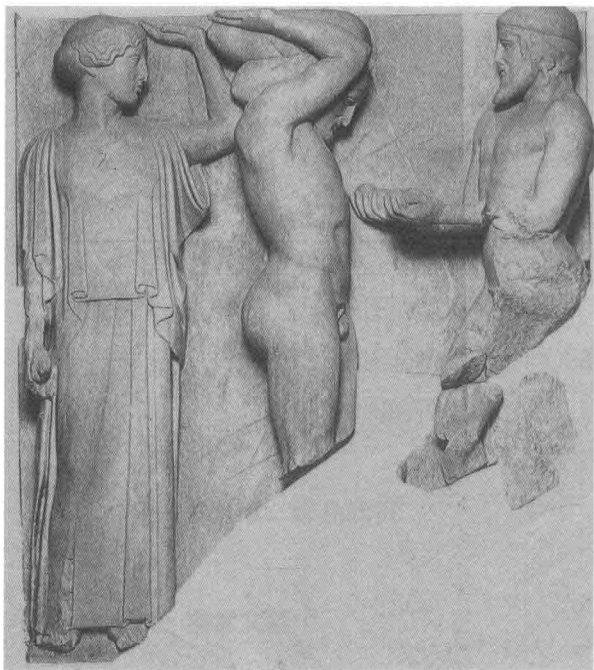

图1-1 《背负苍穹的赫丘利》(约公元前470—前460年 希腊)

图1-2 米开朗琪罗作品(约1510年 红粉笔)

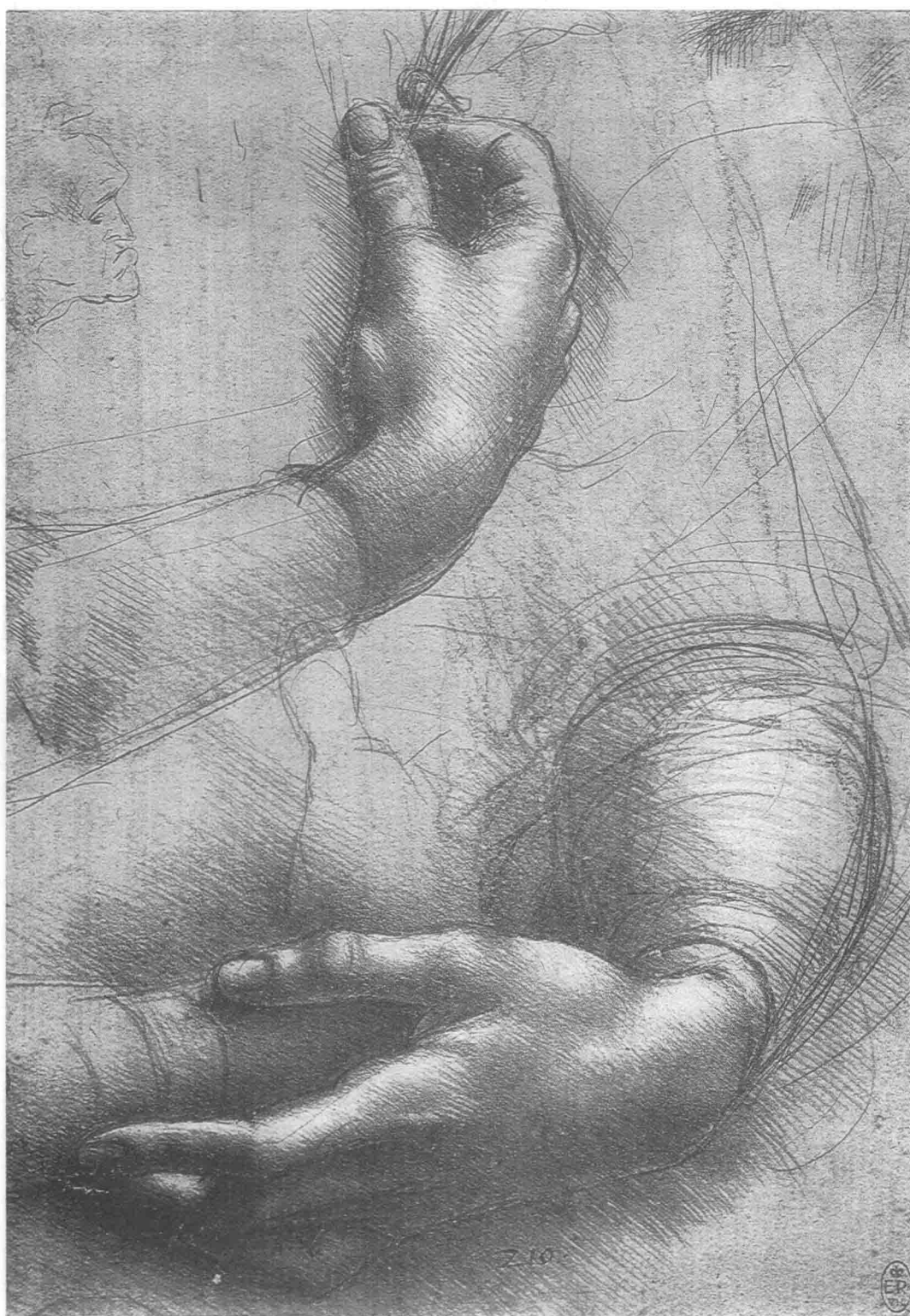

图1-3 达芬奇《手的习作》

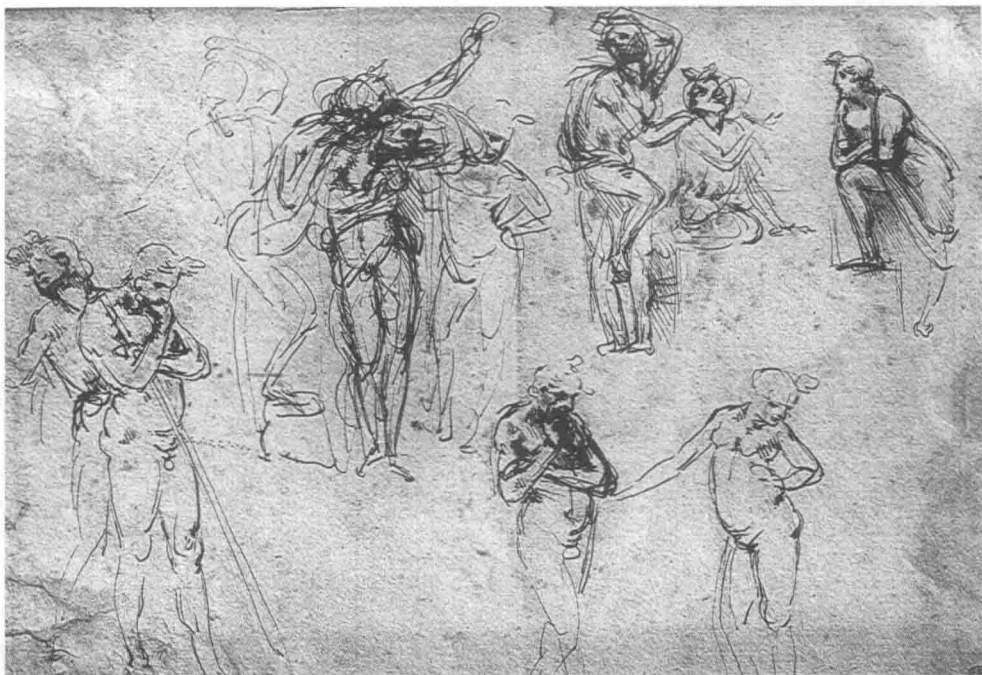

图1-4 达芬奇作品

素描作为独特的造型艺术语言,相对于色彩要更为单纯,是造型基础训练的重要手段,在绘画过程中画家通过对形式、布局、结构、造型、线条的把握,获得了具有审美体验的视觉效果(图1-5)。

从历史溯源的角度来看,视觉艺术起源于素描。素描也是人类历史上最早出现的绘画形式,史前素描早于文字。人类较早的记录是来自于法国南部和西班牙北部地区的阿斯

图1-5 丢勒《画家之母肖像》(黑粉笔 1514年)

图1-6 阿斯科洞窖壁画

图1-7 埃及墓室中的壁画(约公元前1380年)

图1-8 《妇女立像》(战国)

图1-9 敦煌壁画

科洞穴壁画,描绘了古人类用来祭祀或是图腾崇拜而绘制在岩壁上的一种绘画形式。人类文明来自于文字的诞生,最早的象形文字只是记录各种人类活动的具有绘画性的符号,素描贯穿于世界上各个不同的民族、不同地域、不同的历史时期。中国的水墨与线描2000多年前就已存在,而这种表现形式延续至今(图1-6~图1-9)。

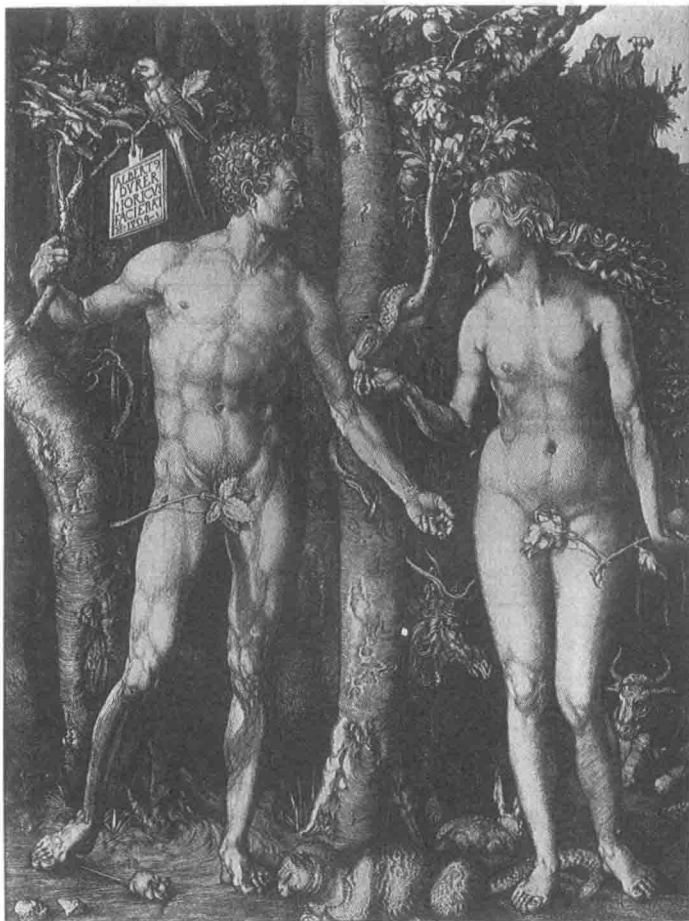

图1-10 丢勒《亚当和夏娃》(铜版画 1504年)

图1-11 埃德加·德加《衣褶习作》(约1860年)

素描是指用线条和简单色彩把实在的,或是视觉经验之外的意念和想象描绘在纸或其他材料上,同时把素描基础造型中所需的基本要素,如轮廓、体积、结构、空间、光线、质感等绘画方法加以运用(图1-10、图1-11)。

传统上讲到素描,人们很容易联想到白纸上的黑白画,然而现在的素描艺术分类并不重要,艺术上更注重视觉上的效果,更多的是来之内心深处的主观声音。另一方面,技术上运用了各种混合材料。素描、油画和版画目前仍被看做较为独立的艺术表现形式,不过他们之间的关系现已有了较多的联系(图1-12~图1-14)