

艺术设计基础

素描

主编：蔡世新 邵冬波 陈莹

麦 田

麦田 麦田 麦田 麦田

艺术设计基础

素描

主编：蔡世新 邵冬波 陈莹

◎ 天津人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

素描 / 蔡世新, 邵冬波, 陈莹主编. — 天津: 天津人民美术出版社, 2011. 5
(艺术设计基础)
ISBN 978-7-5305-4419-8

I. ①素… II. ①蔡… ②邵… ③陈… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第070789号

艺术设计基础·素描

出 版 人: 刘子瑞

主 编: 蔡世新 邵冬波 陈 莹

副 主 编: 陆海峰 刘东昱 李 达 张玉书
尤长军 李英杰

参 编: 张玉民 夏祥勇 李杨成 成 程 符 洲 曹先兵
李人杰 邓建平 温珍萍 刘玮增 武建忠 宁小麒

责任编辑: 高 虹

技术编辑: 李宝生

策 划: 北京每文鸿泰科技发展有限公司

出版发行: 天津人民美术出版社

地 址: 天津市和平区马场道150号

邮 编: 300050

网 址: www.tjrm.cn

电 话: (022) 23283867

经 销: 全国新华书店

印 刷: 大厂回族自治县彩虹印刷有限公司

版 次: 2011年5月第1版第1次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 6

印 数: 1-5000册

定 价: 240.00元 (共5册)

版权所有 翻印必究

前言

素描、速写、色彩并列为艺术设计专业的基础课程,是所有艺术院校学生刚刚步入学校进行专业学习前的必修课程,更是进入专业院校前就需熟练掌握并且要加试的课程。可见,此三门技能对于研究艺术设计类学科的人的重要性。

对于素描、速写、色彩的重要性曾一度或者确切地说还有一定程度的质疑。这种质疑的根源在于,当下是一个科技迅猛发展的时代,机器以及电子产品很大程度上代替了手工——绘画的功能之一,即“应物象形”似乎早已被照相技术所取代。电脑技术也在很大程度上替代了手绘的一部分功能,掌握手绘的技术还有多大价值成为大大的问号。

对于此种现象,本系列教材《素描》、《速写》、《色彩》从各个角度进行系统的分析阐述,从本质、功能、技法等方面进行论述。此三门技能不仅是为提高造型、描摹物象而设,也是使初学者从中能够体会节奏、美感,提高艺术修养的必经之路,更是绘画类专业学生的必备基本功。从三门学科的学习过程中,会慢慢体会到从技术到艺术的升华过程。

本系列丛书除了详细地介绍了技法之外,还十分注重理论知识上的剖析论述。因为技法可通过大量的实践达到质的飞跃,而这种飞跃的速度以及方向的正确与否,很大程度上取决于是否有一个具有高度与深度的理论知识作为指导。本书作者在多年的教学经验中发现,许多学生十分用功,进行了大量的写生训练,但其效果平平,追溯其根源在于其理论指导的偏差。所以,本系列教材除了注重实践方面的技法之外,理论部分也进行了具有高度、广度以及深度的剖析论证,并结合大量的优秀图例进行讲解,希望能够给广大热爱艺术、从事艺术的人们以及莘莘学子们带来帮助。

《素描》作为此系列教材中的一部分,主要通过对素描基础知识、素描几何形体、素描石膏像、静物素描、素描人物等章节的论述,由浅入深地介绍素描技法,并且在教学内容的分配上做了科学、具体的设计。通过学习使学生掌握素描的基础知识、基础理论和基本技能,训练学生正确的观察方法,达到准确、生动、深刻地表现对象,提高学生分析造型、理解造型的能力,由此来培养学生的作画习惯和思维习惯,并提高学生的艺术修养和鉴赏能力。

本书适用于艺术设计专业、广告设计专业、环境艺术专业、装潢设计专业、摄影专业、形象设计专业、风景园林专业等本科学生、高职高专学生以及高等教育“十二五”国家级规划教学用书。

本书在编写过程中,编者虽然未敢稍有疏虞,但谬误和不尽如人意之处仍在所难免,恳请读者提出宝贵的意见和建议,以便修订并加以完善。本书使用的部分图片,因联系不便,未能与作者及时联系,望见谅!

编者
2011年2月

目录 CONTENTS

1	第1章 素描基础知识	40	3.2 石膏五官形体分析
1	1.1 素描的发展历史	40	3.2.1 眼睛
1	1.1.1 素描的起源	42	3.2.2 鼻子
7	1.1.2 素描的地位	44	3.2.3 嘴
7	1.2 素描的概念和用具	46	3.2.4 耳朵
7	1.2.1 素描的概念	47	3.3 石膏像的绘画步骤
7	1.2.2 素描的绘画用具	47	3.3.1 亚力山大
9	1.3 素描的基本常识	49	3.3.2 大卫
9	1.3.1 素描的种类	54	3.4 作品欣赏
11	1.3.2 学习素描的基础知识	58	第4章 静物素描
14	1.4 素描的观察方法和画面弊病剖析	58	4.1 构图方法与效果
14	1.4.1 素描的观察方法	62	4.2 素描静物写生步骤
15	1.4.2 画面弊病剖析	64	4.3 作品欣赏
17	第2章 素描几何形体	71	第5章 素描人物
18	2.1 素描教学中的重点	71	5.1 素描头像的基本要求
18	2.1.1 素描教学中的“点、线、面、体”	71	5.1.1 面部骨骼及肌肉分析
21	2.1.2 石膏几何体的作画步骤	75	5.2 人物素描的步骤
22	2.2 几何形体范例	75	5.2.1 观察方法
35	第3章 素描石膏像	76	5.2.2 整体观念
35	3.1 石膏像概述	77	5.2.3 素描头像写生步骤
35	3.1.1 素描石膏像的意义	81	5.3 作品欣赏
35	3.1.2 石膏像的绘画特点		

第1章

素描基础知识

素描是绘画、雕塑、建筑的最高点,是所有绘画种类的源泉和灵魂。

——米开朗琪罗

世界素描的产生、演变和发展,就总体而言是随着美术史的系统脉络演变而成的。各个时期都呈现出众多的画家和画派。他们均以承前启后、不断探索的精神为世界素描发展做出了卓越的贡献。

1.1 素描的发展历史

1.1.1 素描的起源

世界上最早的绘画是以最简单的表现形式——线条、图案、符号,来表达人们对自然与生活的记录,如图1-1所示。

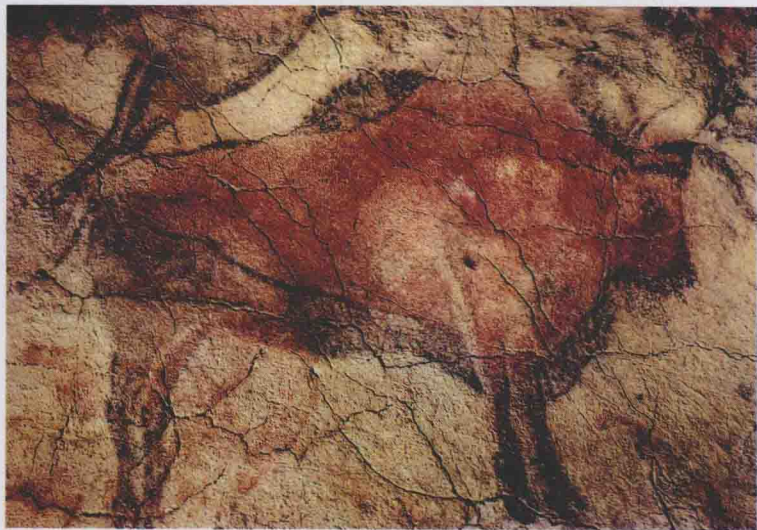

图1-1 野牛/西班牙岩画

A large, two-handled ceramic jar with a bulbous body and a short neck. The surface is decorated with dark, abstract, angular patterns on a lighter background, possibly representing stylized figures or geometric shapes. The jar is set against a plain, light-colored background.

This is a black and white woodblock print illustration, likely from a Chinese opera or historical narrative. It depicts a group of approximately ten figures, mostly women, standing on a raised platform or stage. They are dressed in elaborate traditional Chinese clothing, including long, flowing robes with wide sleeves and intricate patterns. Some figures wear elaborate headdresses. The figures are arranged in a line, facing different directions, suggesting a scene of interaction or a performance. The background features stylized architectural elements, such as a curved roofline and a decorative screen. The foreground is filled with stylized, swirling clouds, a common motif in traditional Chinese art. The overall style is characteristic of traditional Chinese woodblock printing, with bold lines and a focus on narrative and decorative elements.

图1-3 《八十七神仙卷》(局部)

图1-4 古埃及壁画

图1-5 古希腊、古罗马时期陶器纹样

图1-6 达·芬奇作品

式表现，经常是侧面带有正面的眼睛，或正面的身体带有侧面的脚，并且头部发式造型简单概括，画面充满东方风格的装饰纹样，如图1-4所示。而古希腊、古罗马时期的壁画陶器上，素描通常是用细微的线条勾勒出人物形象，再加以色彩平涂，如图1-5所示。

西方的素描艺术是在文艺复兴时期逐渐发展兴盛起来，成为世界艺术史上最亮丽的篇章。16至17世纪的意大利文艺复兴打造出很多艺术大师，其中最杰出的三位——达·芬奇、拉斐尔和米开朗琪罗被称为当时的文艺复兴“三杰”。列奥纳多·达·芬奇，1452年4月15日诞生在佛罗伦萨郊区的塔奇小镇，他不仅是一位伟大的艺术天才，还是一位科学巨匠。他一生从事过多种研究及艺术创作。他在绘画史上的贡献是把光线和投影融入到绘画当中去，在这之前没有人这么做过。他还善于用科学的角度研究空间与透视，并将它们系统地结合起来。绘画代表作《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》、《安加利之战》等，如图1-6所示。

拉斐尔·桑蒂（1483—1520）作品内容多以圣经故事为主，但塑造的形象却很平民化，朴实而生动，优雅中体现柔美。代表作《西斯庭圣母》、《雅典学院》等，如图1-7所示。米开朗琪罗，1475年3月6日出生在佛罗伦萨附近的小镇，是文艺复兴时期的著名雕塑家与建筑家。他的素描造型结实，结构准确。代表作《大卫》、《垂死的奴隶》、《朱里·美第奇》、《摩西》等，如图1-8所示。

图1-7 拉斐尔作品

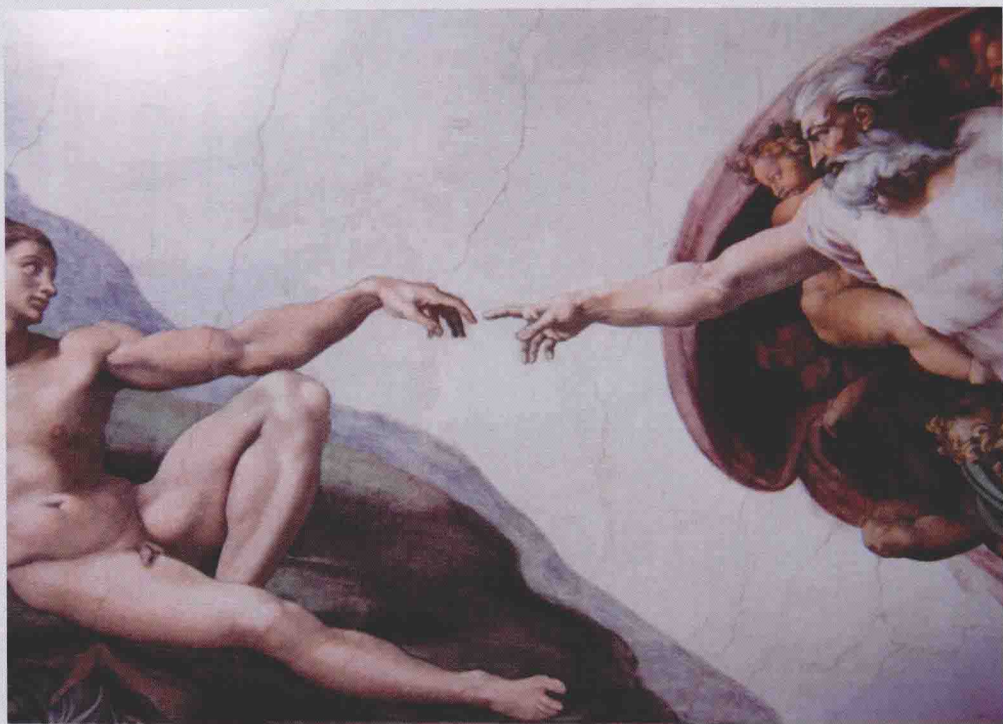

图1-8 米开朗琪罗作品

图1-9 伦勃朗创作作品

17至18世纪艺术发展呈多元趋势，很多国家涌现出杰出的艺术大师。如鲁本斯（佛兰德斯）、伦勃朗（荷兰）、丢勒（德国）等画家，他们在创作大量油画的同时，也产生许多为油画创作绘制的优秀素描稿件，如图1-9、1-10、1-11所示。这些稿件均以写实形象出现，表现出精湛的写实技艺，风格上线条流畅、奔放，人物形象生动准确，在素描的历史进程中，起到不可估量的作用。

图1-10 丢勒创作手稿

图1-11 丢勒创作手稿（素描）

19世纪,是继古希腊与文艺复兴运动后第三次艺术发展的高潮,许多优秀的艺术家聚集在法国巴黎,使巴黎成为艺术中心,并且相继涌现出不同风格的画派。后印象派是继印象派后期产生的一个著名的画派。后印象派把印象派对光影的执着承接过来的同时,更加强调内心主观的感受和表现。如果说印象派是科学地、客观地研究表现世界,那么后印象派就是主观与客观、理性与感性的结合,较它的前身更为杰出。它的代表人物凡·高,如图1-12所示。

俄国的素描起步较晚,但发展较快,并且涌现出一大批优秀的艺术家,如列宾等。到19世纪末基本上出现了被称为契斯恰可夫的教学体系。这种体系是以精确描写模特儿,重视质感表现,重视透视空间为训练模式,建立在传统上的美术学院教学,努力使造型接近古典美的理想形体,并要求学生必须以精通解剖作为基础。在美术学院里素描占绝对地位。这种训练模式在我国20世纪五六十年代被各大美术院校引进。目前,国内有些艺术院校还在沿用着这种教学模式。这种训练模式有它的优势,也有它的弊病,优势是能培养艺术家扎实的基本功,弊病是缺乏灵动性,压制了创造性,过分夸大了机械性。

图1-12 凡·高作品

图1-13 马蒂斯速写

图1-14 毕加索立体绘画

现代素描是随着现代艺术的全面多元发展而发展的，流派众多，异彩纷呈。最具代表性的有野兽派和立体派，是艺术界一次颠覆性的革命。马蒂斯的绘画线条犷野，夸张变形，如图1-13所示。毕加索的绘画以立体和多维空间为表现语言，造型大胆而怪异，如图1-14所示。

1.1.2 素描的地位

素描作为一门独立的艺术，具有独立的地位和价值。

素描是其它艺术的必要基础，尤其是水彩、油画、版画、雕刻(浮雕)等，另外对平面设计来说也是画草图的必要基础。素描虽然被视为是两度空间的艺术，不需要颜色及第三度空间，却也同时暗示着这两者。

素描是画家工作的最后成果，也可以作为复制或摹写的基础，但以它的性质而言，它是独特的。虽然各种艺术不一定都要先画出素描稿，但素描却是一切观赏艺术的基础。在作画时往往预先勾出轮廓作为草稿，然后用色彩渲染，当艺术作品完成时，素描稿常被淹没或销毁。因此，素描只是一种技术准备。到14世纪末，素描不再仅是附属品，而成为一门独立的艺术，它有着广泛的表现范畴：能表现体积、空间、深度、实质和动作。文艺复兴以后，素描已不仅只有实用地位，而是成为能代表人类创作能力的艺术品。

1.2 素描的概念和用具

1.2.1 素描的概念

广义上的素描，涵指一切单色的绘画；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。美术是表现事物的一种手段。

美术的基础是造型，艺术造型是人按照自然方式进行的复杂劳动，是一项需要长期训练才能形成的特殊技能。艺术造型不只是塑造孤立静止的物体形态，更重要的是表现物体中各种形式的有机关系。

掌握艺术造型的方法，需要恢复人的自然思维方式和操作方法，需要研究自然物体的形式特点和认识它的变化规律及条件。素描是解决这些造型问题的最佳途径，这在艺术造型的实践中得到了完全证明。因此，素描被称为“造型艺术的基础”。

1.2.2 素描的绘画用具

1. 工具及使用

(1) 画笔：素描用笔的种类很多，有铅笔(从硬到软：HB、B、2B、3B、4B、5B、6B、8B)、炭笔、木炭笔、擦笔(纸笔)、钢笔等等。根据不同绘画需求、不同阶段、不同喜好、不同技法选择不同的笔。对于初学者来说，铅笔更为适合，便于深入细腻刻画，便于修改。在作画

起稿阶段和暗部一般用软铅，亮部用硬铅。

(2) 橡皮：4B橡皮、可塑橡皮（橡皮泥）。橡皮的作用不言而喻，除了用来修改画面错误之外，还可以营造画面效果。4B橡皮适合修改错处，擦亮画面的亮、灰处。橡皮泥适合把暗部、反光处提亮，同时也可以很容易捏成不同形状用来修改细节。东西是死的，用法是活的，看你如何对待它。不过要提醒的是，初学者开始起稿时总是小心翼翼地过于依赖橡皮，稍有一点不对就擦了重画，几次擦了改、改了擦，到后来纸都擦坏了，可还是画不准。问题出在你不注重观察和相互比较，没有发挥“看和思”的作用，只知道埋头“画”，反正画错了有橡皮可以修改。我建议初学者在起稿阶段把橡皮扔掉，多用眼睛看，去比较，再动手画。养成良好的习惯是很重要的。

(3) 画纸：素描用纸要选择上铅性较好的铅化纸，纸面有一定纹理，呈淡黄色，纸质相对较厚，太薄的纸纹理较浅，会影响画面效果。

(4) 其它：画包、画箱、画架、画板、美工刀、透明胶、钉子、定画液。

工具如图1-15所示。

2. 裱纸方法

纸面平整与否直接影响作画的状态。裱出的纸面一定要平整牢固，四边受力要均匀，边角不能翘起。画板上不能裱两张纸。裱纸有两种基本方

法：一是用钉子固定四个角；二是用胶带封住四条边线。

3. 削笔方法：

削出的铅笔不要太长、太尖，这样容易折断。在作画前要多削几支铅笔，从2B、4B、8B或2B、4B、6B组合起来，这样在作画时就避免了打断作画思绪，尽量不要用磨秃的铅笔去作画，特别是刻画细部，如图1-16、1-17所示。

图1-15

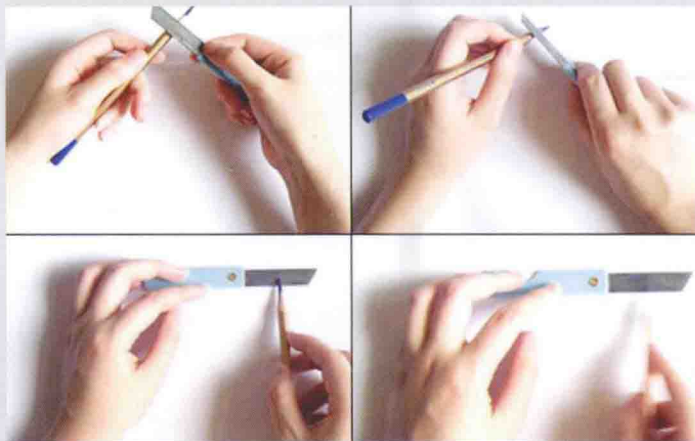

图1-16

图1-17

1.3 素描的基本常识

1.3.1 素描的种类

1. 结构素描

结构素描是素描的一种重要的造型手段,线条在表现形体结构、体面转折、立体空间方面,具有很强的艺术表现力,线条在绘画造型中有着很高的审美价值。在素描训练中,线条的运用要依据物象的结构特点和形象的需要,选择富有表现力的线条塑造形象,用线十分讲究,注意线条的刚柔、虚实、疏密、宽窄、长短、浓淡、曲直、主次等等,使线条富于变化,生动感人。线是缩小的面,要以面的概念出发,运用简练、明确、清晰概括的线条表现物象的形态特征,如图1-18、1-19所示。

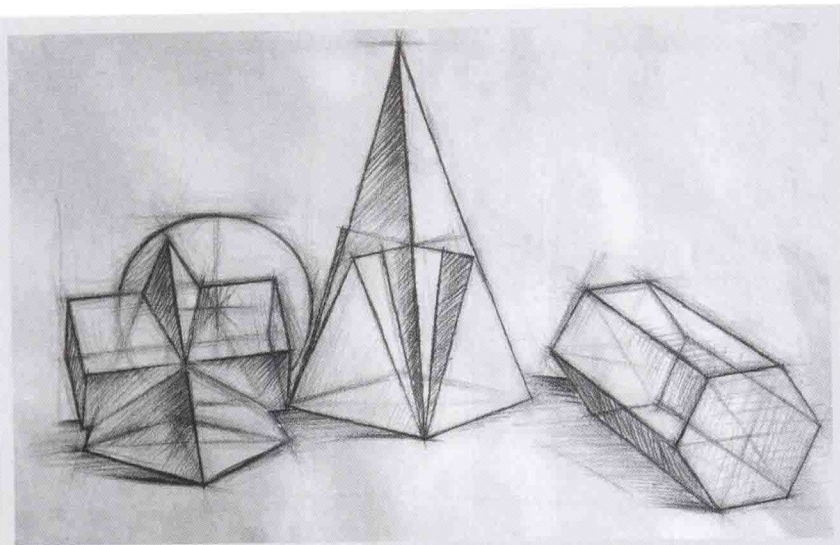

图1-18

图1-19

2. 光影素描

光影素描是素描训练的基本造型手段，光影明暗的运用，要建立在对该物体的体积结构充分认识、理解的基础上，以丰富的明暗色调，深入表现物体形态特征的诸种造型因素，塑造整体感、真实感强的物体形象，如图1-20、1-21所示。

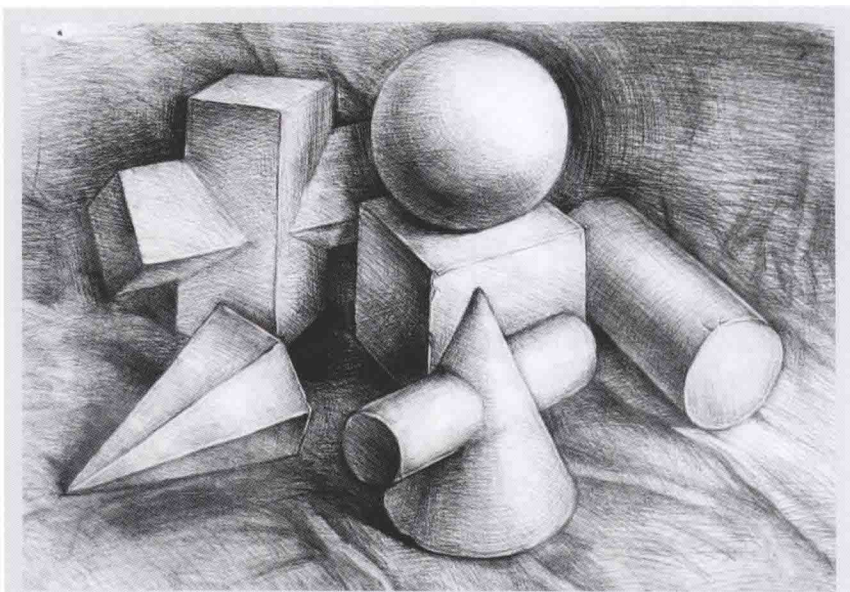

图1-20

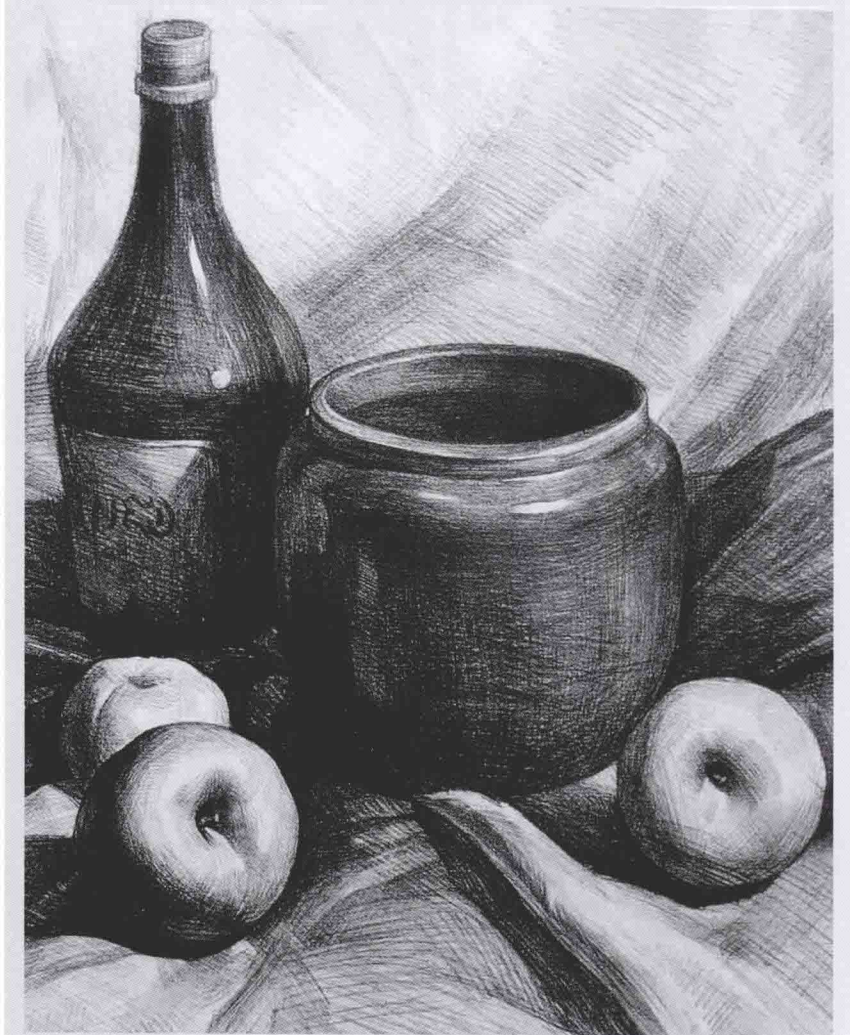

图1-21

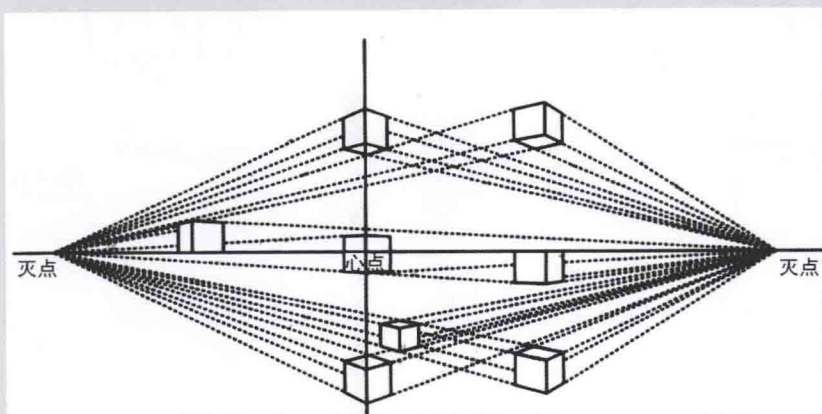

图1-22

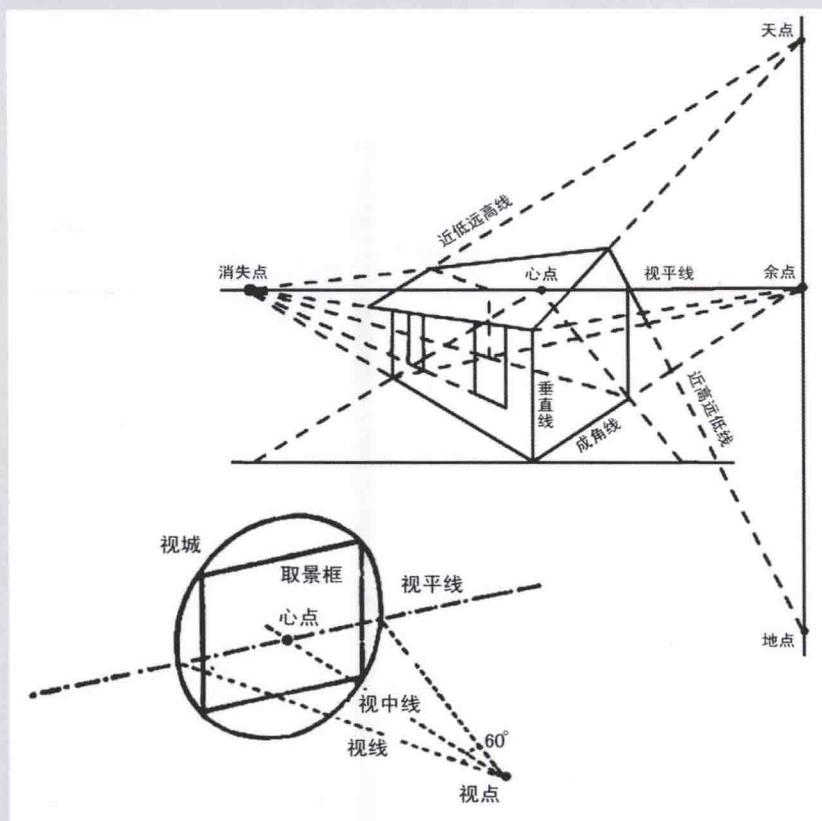

图1-23

1.3.2 学习素描的基础知识

1. 透视

(1) 透视专业术语

视点：画者眼睛的位置。

视线：视点与物体的连接线。

视域：固定视点后， 60° 视角看到的范围。

视平线：向前平视与视点等高的一条水平线。

四个灭点：灭点又称消失点，它是消失线的汇集点，包括心点、余点、天点、地点。

心点：是视平线上正对视点的一点，心点只有一个，是直角线的灭点。

余点：视平线上除主点以外的灭点，是成角透视的灭点。

天点：视平线以上，心点或余点的垂直上方，是近低远高线的灭点。

地点：视平线以下，心点或余点的垂直下方，是近高远低线的灭点。

如图1-22、1-23所示。