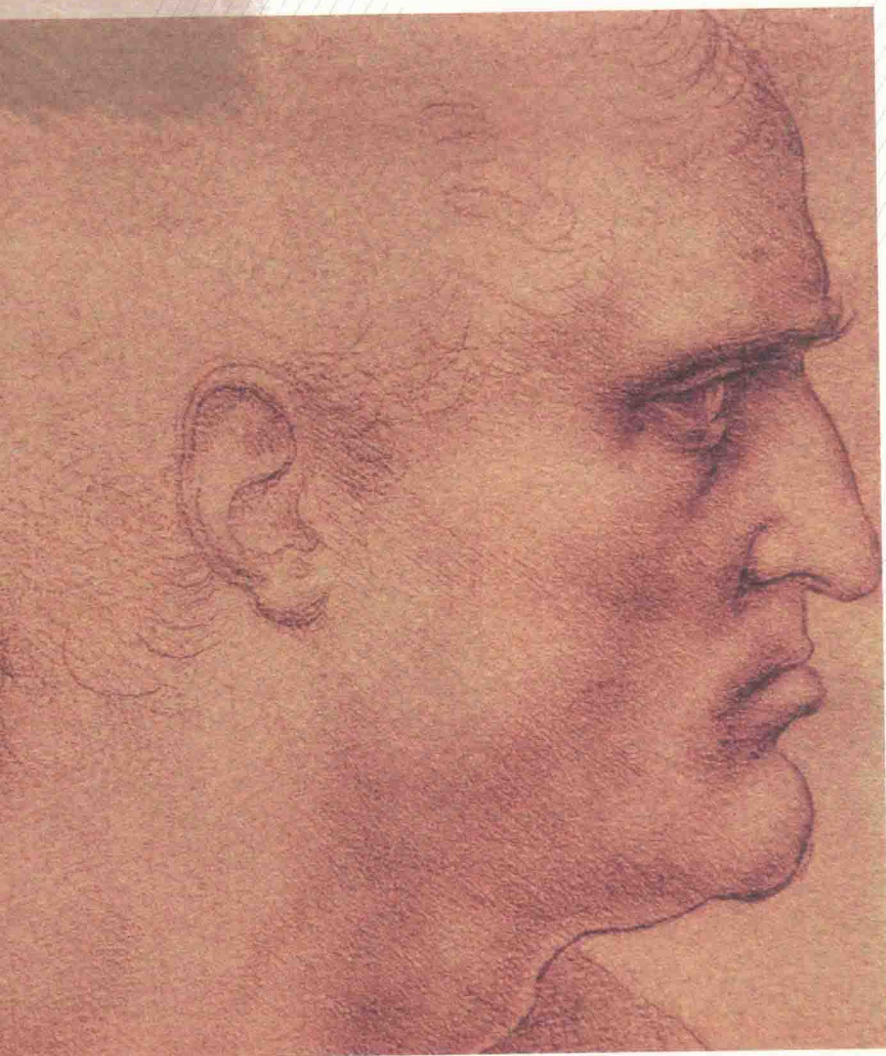

国家精品开放课程配套教材

素描新编

吴宪生 吴冠华 / 编著

扫描二维码或访问下面网址观看教学视频

<http://www.icourses.cn/viewVCourse.action?courseCode=10355V001>

高等教育出版社

国家精品开放课程配套教材

Sumiao Xinbian

素描新编

吴宪生 吴冠华 / 编著

高等教育出版社·北京

扫描二维码或访问下面网址观看教学视频

<http://www.icourses.cn/viewVCourse.action?courseCode=10355V001>

内容简介

本书是中国美术学院国家精品视频公开课《素描教学与赏析》的配套教材,分上下两篇,上篇为“素描的基础理论”,下篇为“素描技法训练”。上篇部分对素描中的一些基本概念进行了简明扼要的解释,下篇则着重讲述“头像素描”“半身像素描”“全身像素描”等素描实践步骤及要点。尤为难得的是,作者为书稿提供的图片均质量精良,且多为名家所作,可直接作为学生练习的范画。而书稿通过二维码关联的视频则进一步直观地演示素描的具体步骤及要点,这相对于市面上绝大多数的纯纸质素描教材,无疑是一个巨大的突破。本书既可作为高等院校的专业基础课教材,也可供广大美术爱好者参阅。

图书在版编目(CIP)数据

素描新编 / 吴宪生, 吴冠华编著. — 北京: 高等教育出版社, 2015.4

ISBN 978-7-04-041701-2

I. ①素… II. ①吴… ②吴… 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 294873 号

策划编辑 邵小莉

封面设计 钟 雨

责任校对 杨凤玲

责任编辑 邵小莉

版式设计 钟 雨

责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社

邮政编码 100120

印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂

印 张 16.5

购书热线 010-58581118

网 址 <http://www.hep.edu.cn> <http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landraco.com> <http://www.landraco.com.cn>

版 次 2015 年 4 月第 1 版

定 价 45.00 元

社 址 北京市西城区德外大街 4 号

开 本 787mm × 1092mm 1/16

字 数 210 千字

咨询电话 400-810-0598

印 次 2015 年 4 月第 1 次印刷

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 41701-00

前言

素描是一门古老的造型艺术，人类最早的绘画便是以素描的表现形式呈现的。先人们画在山洞里、石崖上的原始绘画，就是早期的素描。随着人类文明的进步，素描艺术也不断发展，从简单的涂绘到艺术表现手法的完善，从粗略的形象记录到艺术形象的深入刻画，素描历经千百年的演变，逐渐成熟为一门独特的、富有表现力的绘画艺术。艺术家们创作的素描作品，在世界美术史上闪耀着灿烂的光芒，其独特的审美价值，吸引着人们欣赏和喜爱。一方面，素描以其特有的形式立于世界艺术之林；另一方面，素描又因为手法的简洁、工具使用方便、易于修改等优点，被用来作为造型基础训练的手段，在造型艺术薪火传承的过程中，起到了很重要的作用。世界各国的艺术大师们的实践经验表明，素描是一切造型艺术的基础。虽然曾经有人质疑过这样的论点，但那是对素描的概念误解而造成的——把某一种形式的素描当作素描整体来看，即把狭义的素描风格当作广义的素描概念来解释，因而得出了以偏概全的观点。我们这里所说的素描是一切造型艺术的基础，素描的概念包含一切形式的素描。素描研究归根结底是艺术造型规律的研究，因此，素描教学要围绕看艺术造型规律来展开，从认识客观物象入手，通过解析物象造型的基本原理，把握造型的规律，运用富有艺术表现力的技巧，熟练地去表现物象，为今后的艺术创造和艺术设计打下扎实的基础。

基于这样的出发点，我们根据高等院校美术专业素描教学的特点，结合多年素描教学的实践，编写了这本教材，从素描的基础理论和实践两方面论述了我们对素描的理解，阐述了我们素描教学的理念。这里需要说明的是，造型艺术和设计艺术虽然许多原理是相通的，但各自有不同的教学目的，本教材的编写，更多地侧重造型艺术，仅为设计艺术的素描教学提供参考。

目 录

前 言

上 篇 素描的基础理论 // // // // // I

第一章 认识素描 // // // // // 3 •

第一节 素描的定义与分类 // // // // // 4

第二节 素描的历史 // // // // // 7

第三节 素描教学的任务和目的 // // // // // 25

第四节 素描教学中研究性与表现性的关系 // // // // // 27

第二章 素描研究的核心——造型 // // // // // 31 •

第一节 素描是认识客观事物的一种方法 // // // // // 32

第二节 素描是由客观物象到艺术形象的升华 // // // // // 33

第三节 造型规律的把握主要在对物象结构特征的理解 // // // // // 35

第四节 整体造型——最基本的东西最重要 // // // // // 50

第三章 素描的基本概念 // // // // // 57 •

第一节 形体 // // // // // 58

第二节 结构 // // // // // 65

第三节 空间 // // // // // 71

第四章 素描的艺术语言 // // // // // 81 •

第一节 线条 // // // // // 82

第二节 明暗色调 // // // // // 90

目 录

下 篇 素描技法训练 // 99

第五章 头像素描 // 101 •

第六章 半身像素描 // 139 •

第七章 全身像素描 // 161 •

第八章 人体素描 // 191 •

第九章 素描的综合练习 // 235 •

结束语

上 篇

素描的基础理论

第一章 认识素描

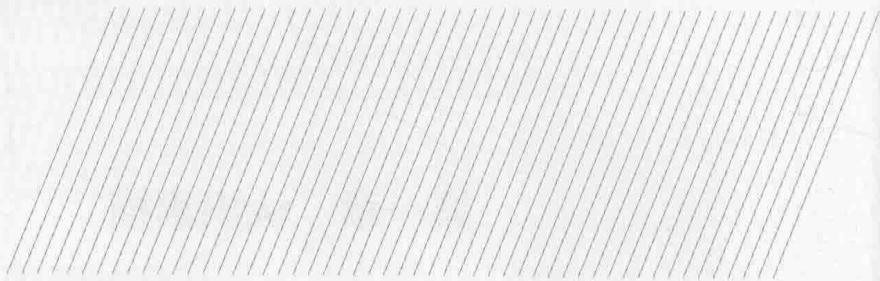
进入高等院校美术专业的学生都具备了一定的素描基础，但是，对素描的概念认识并不一定很清楚，因此，对素描的概念作出解释，将素描作品作一个大概的分类，并回顾一下素描的历史，对学生全面了解和认识素描，是很有必要的。

扫描二维码或访问下列网址观看教学视频

<http://www.icourses.cn/viewVCourse.action?courseCode=10355V001>

第一节 素描的定义与分类

素描(Drawings)这个词是外来语,在英语里素描的定义有两种解释:

- a. 利用钢笔、铅笔绘制图画的技术。
- b. 用钢笔或铅笔绘制的图画。

前一种解释侧重技法,后一种解释则指作品。综合起来,素描的定义应为“用钢笔或铅笔的绘画技巧完成的作品”。

素描进入中国也有了很长的历史,中国艺术家对素描也有自己的理解,《辞海》里对素描的解释为:绘画术语,主要以单色线条和块面来塑造物体的形象。

按照以上的释义,素描的概念是比较宽泛的,如果要解释得更明白一点,应为:素描是以单色为主的线条和明暗色调来表现物象的绘画,它是指某一种类型的绘画,而不是指某一具体样式的绘画。素描包含着各种表现形式,素描的表现风格和方法也是多种多样的,有些以线条表现为主,有些以明暗层次为主,有些两者兼而用之。我们说某一张画是素描,某一种形式的画是素描,是因为这张画或这一形式的画具备了素描的特质,但我们不能说只有这样的画才是素描,因为它替代不了其他形式的素描,它只是素描众多样式的一种而已。在我们素描教学的历史上,曾经犯过这样的毛病,一提素描,便立刻联想到全因素的长期素描,认为只有这样的画才叫素描,所以造成了很长一段时间的素描教学单一化的倾向。因此,全面准确地理解素描的概念定义,对于开阔学生的视野,促使其选择适合自己的素描方法,对于创造性艺术人才的培养是十分有益的。

素描表现的题材内容极其丰富,人物、风景、静物等,无所不能,表现形式也多种多样,为了叙述的方便,我们将其作一个大概的分类:

一、从表现的题材内容上分

1. 人物素描

人物素描可分为头像素描，半身像、全身像素描，人体素描。人物素描是通过素描的方法来表现人，是用艺术的手段来塑造各种不同的人物形象。刻画人物的各种精神状态，表现人的形体美，对人物的刻画，对人体的描绘，是对人性的表现，是对生命的颂扬。杰出的人物素描作品，具有强烈的艺术形式感、鲜明的个性特征和旺盛的生命力。

2. 石膏像素描

石膏像素描是素描学习中的阶段性课程，是为了在固定不变的对象上深入地研究人物的造型规律。一般石膏像都是由经典的雕塑作品翻铸而成的，形象已由艺术家强化处理过，无论是造型特征还是人物的个性特征都比较鲜明，便于初学素描者把握；又因石膏像摆脱了人物固有色的影响和固定不动的优点，宜于学画者研究人物造型规律和把握神态特征。

3. 静物素描

静物素描一般是指各种器皿和植物组合成的素描作业练习。因为各种器皿之造型、质地、固有色的不同，组合在一起便形成了色调的黑、白、灰层次和不同的质量感，如金属、玻璃的坚硬光滑，陶器的粗糙，布匹的柔软，等等。通过静物素描的训练，可使我们掌握物象黑、白、灰色调和质感表现的方法。好的静物素描因为色调的丰富和富有质感的表现性，也具有较高的艺术欣赏价值。

4. 风景素描

风景素描是用素描的方法表现自然环境的艺术作品，山川、湖泊、森林、原野、花园、街景、建筑等都是被表现的素材，画家用饱含热情的画笔，描绘大自然的美，历史上很多大师都留下了杰出的风景素描，如达·芬奇、丢勒、伦勃朗、米勒、梵·高，都是风景素描的高手。

二、从研究方向上分

1. 造型素描

作为造型艺术的基础,着重造型规律以及表现技巧的训练。训练的内容以人物为主,包括人物头像、人物肖像、人体等,通过大量的素描练习,以掌握人物造型的能力,为今后的艺术创作打下扎实的造型基础。

2. 设计素描

作为设计艺术的基础,着重开放性的思维训练。除了人物之外,更注重各种自然物和人造器物的表现,如各种几何体、工业构件、器皿、植物、建筑、衣饰,等等。通过对各种不同物体之分析与研究,以掌握艺术表现的多样性,提升自己的想象力和创造力,培养开放的思维方式,以适应设计艺术的创造性需求。

3. 素描创作

以素描的形式来完成艺术作品的创作。素描作为一种艺术形式,具有独立的审美价值,因此,以素描为形式的创作,自然也有它独特的魅力,单纯、质朴、富有表现性,往往是素描创作的特性,美术史上很多艺术家用素描来画稿子,这些稿子往往比最后完成的油画正稿或雕塑更加生动,如米开朗基罗的素描稿便极精彩。又如荷尔拜因的人物肖像、米勒的农民、梵·高的矿工、王式廓的《血衣》,都是素描创作的精品。

三、从使用的材料工具上分

1. 铅笔素描(各种软硬铅笔、木炭铅笔、有色铅笔等)

铅笔比较硬,笔头可以削得很尖细,便于深入细腻的刻画;又因为铅笔色调的层次比较丰富,有利于细节的表现,所以铅笔常常被用作长期素描作业的工具。

2. 钢笔素描(各种钢笔、鹅毛笔等)

钢笔画出来的线没有深浅变化,明暗层次主要以线的交叉与排列的疏密而呈现,其艺术表现特点是果断与强烈。

3. 炭笔素描（木炭条、炭精条等）

炭笔的变化比较大，尤其是木炭条，可重可轻、可粗可细，画出来的线条千变万化，也可大块涂抹色调，适宜在纸、板、布等多种材质上作画，是素描画家最常用的工具。炭笔无论画线条还是画明暗层次都极丰富，具有很强的艺术表现力。

4. 毛笔素描（中国毛笔、油画笔、水彩笔等）

有软毫与硬毫之分，如中国毛笔多为软毫，油画、水彩笔多是硬毫，软毫的变化多，硬毫笔触更强烈。因为毛笔笔头粗，可以在纸上大面积铺色调，所以一般这类素描表现的风格都比较豪放。

5. 色粉笔素描（各种不同颜色的绘画用色粉笔）

素描以单色为主，但也不排斥一定的色彩表现。有些画家常用色粉笔来画素描，其特点是既有铅笔、木炭的轻松自如，方便使用，宜于深浅层次的表现，又兼具了色彩表现的一些特征，例如印象派画家德加画了大量的色粉笔作品。之所以将它们归类于素描，是因为除了用多色替代单色。其基本的方法依然是运用素描表现的技巧。

第二节 素描的历史

素描的历史悠久，位于法国多尔多涅省蒙特涅克村的拉斯科洞窟里的

著名的旧石器时代的原始绘画，让我们得以见到素描的早期样式。至公元前 3000 年，古埃及法老墓穴里的壁画，便有以素描形式表现的人物形象和其他动物形象；古希腊陶罐上的素描人物造型则更进步，人物的比例更加准确，动态生动多样，细部的刻画也更精确，这说明当时的艺术家已具备了相当强的写实能力。但西方的艺术在经历了古希腊的辉煌之后，即走入了没落的封建中世纪，素描的发展也受到很大的影响。

14 世纪下半叶，文艺复兴运动在意大利展开，随即影响到欧洲各地，素描艺术随着其他造型艺术的蓬勃而得以大发展，雕塑家、画家们留下了大量优秀的素描作品，早期的有意大利雕塑家同那特罗、佛罗基阿，画家契马部埃、乔托，以及 15 世纪的画家波提切利、菲利皮诺·利皮，以及 16 世纪文艺复兴盛期的达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗等。意大利艺术家们用娴熟的素描语言，塑造出极其生动的人物形象和富有生命力的人体动态，虽然他们表现的大多是古希腊神话传说和圣经故事，但却赋予了人物强烈的人文情怀，把人物从天上拉到了人间。德国的文艺复兴，则产生了丢勒、荷尔拜因这样杰出的画家，以结构严谨、语言朴实的素描手法，刻画出人物的内在性格特征，把素描艺术的表现性，又大大地推进了一步。17 世纪意大利的绘画虽然没有文艺复兴鼎盛时期的辉煌，但卡拉奇兄弟创立的工作室却不能不提，工作室被称作欧洲美术学院的创始，使艺术青年可以系统地学习素描和油画的技巧。（图 1-1 至图 1-3）

17 世纪欧洲绘画中心转向西班牙和佛兰德斯与荷兰。西班牙绘画以委拉斯贵支最杰出，他的作品题材极其广泛，人物造型严谨而不失生动，富有生活气息，从存世的素描作品看，他极善于捕捉人物的内在精神特征。17 世纪佛兰德斯的代表画家当属鲁本斯与凡·代克师徒了，鲁本斯一生画了大量的油画创作，也留下了大量的素描作品，肖像、人体、动物、风景，涉猎广泛，有很多素描是为创作而画的习作，如同他的油画作品一样，富有激情，线条肯定，结构严谨，是学习素描的好范本。凡·代克则长于肖

图 1-1 ▶

披斗篷的青年
(意) 同那特罗

图 1-2 ▲
女神与天使
(意) 波提切利

图 1-3 ►
自画像
(意) 达·芬奇

