

The "Thirteen five-year" Excellent Curriculum
for Major in The Fine Art Design of The National
Higher Education Institution in 21st Century

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术
设计专业“十三五”精品课程规划教材

Sketch form and Practice

素描 形态与实践

编 著 陈 光

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

素描是一切造型艺术的基础，是绘画与艺术设计专业
在进入专业课程学习之前的美术基础必修课

在美术基础的教学当中，造型能力的好坏
直接影响到专业课教学的实际效果，而对于设计思
维的开发与培养又关系到学生在专业领域的实践中能否实现并
拥有良性的可持续发展的能力。因此，素描的训练尤为重要

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art
Design of The National Higher Education Institution in 21st Century

Sketch form and Practice

素描形态与实践

编 著 陈 光

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总 主 编 洪小冬
总 策 划 洪小冬
副总主编 彭伟哲
总 编 审 苍晓东 李 彤 申虹霓

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任 童迎强
编辑工作委员会委员
申虹霓 苍晓东 李 彤 林 枫 郝 刚 王 楠
谭惠文 宋 健 王哲明 李香沅 潘 阔 王 吉
郭 丹 罗 楠 严 赫 范宁轩 田德宏 王 东
高 焱 王子怡 陈 燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元 汤一敏
邵 楠 曹 炎 温晓天

印制总监
鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目 (CIP) 数据

素描形态与实践 / 陈光编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2017.2

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-7561-3

I. ①素… II. ①陈… 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 (2017) 第018151号

出版发行 辽宁美术出版社
经 销 全国新华书店
地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 <http://www.lnmscbs.com>
电话 024-23404603
封面设计 苍晓东
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷
沈阳博雅润来印刷有限公司

责任编辑 苍晓东
责任校对 薛 力
版次 2017年2月第1版 2017年2月第1次印刷
开本 889mm×1194mm 1/16
印张 8
字数 120千字
书号 ISBN 978-7-5314-7561-3
定价 48.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院院长	鲁晓波
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	苏 丹
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	常树雄
广州美术学院副院长	赵 健
天津美术学院副院长	郭振山

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	张 月
中国美术学院设计学院副院长	周 刚
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈 易
清华大学美术学院视觉传达设计系主任	赵 健
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王 羿
北京联合大学艺术学院数字媒体系副主任	刘 楠

联合编写院校委员 (按姓氏笔画排列)

马振庆	王 雷	王 磊	王 妍	王英海	王郁新
王宪玲	刘 丹	刘文华	刘文清	孙权富	朱 方
朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张 博	张 辉
张克非	张宏雁	张建设	李 伟	李 梅	李月秋
李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰	杨雪梅	汪义候
肖友民	邹少林	单德林	周 旭	周永红	周伟国
金 凯	段 辉	洪 琪	贺万里	唐 建	唐朝辉
徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平	黄倍初	龚 刚
曾易平	曾祥远	焦 健	程亚明	韩高路	雷 光
廖 刚	薛文凯				

学术联合审定委员会委员 (按姓氏笔画排列)

万国华	马功伟	支 林	文增著	毛小龙	王 雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	王哲生	付颜平	宁 钢	田绍登
石自东	任 戡	伊小雷	关 东	关 卓	刘 明
刘 俊	刘 赦	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏
刘勇勤	刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	孙家迅
庄桂森	曲 哲	朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民
齐 颖	何平静	何炳钦	余海棠	吴继辉	吴雅君
吴耀华	宋小敏	张 力	张 兴	张作斌	张建春
张艳艳	李 一	李 娇	李 禹	李光安	李国庆
李裕杰	李超德	杨 帆	杨 君	杨 杰	杨子勋
杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺	沈 雷	肖 艳
肖 勇	陈相道	陈 旭	陈 琦	陈文国	陈文捷
陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广	周景雷	周雅铭
孟宪文	季嘉龙	宗明明	林 刚	林 森	罗 坚
罗起联	范 扬	范迎春	邹海霞	郑大弓	柳 玉
洪复旦	祝重华	胡元佳	赵 婷	贺 祎	邵海金
钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌	桑任新	耿 聪
郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民	阎学武	黄有柱
曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥	程显峰	舒湘汉
董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心	缪肖俊	

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书出版以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计、摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家多年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材编委会

前言 >>

素描是一切造型艺术的基础，是绘画与艺术设计专业在进入专业课程学习之前的美术基础必修课。在美术基础的教学当中，造型能力的好坏直接影响到专业课教学的实际效果，而对于设计思维的开发与培养又关系到学生在专业领域的实践中能否实现并拥有良性的可持续发展的能力。因此，素描的训练尤为重要。

素描教学是美术教学中的一个重要环节，人们往往认为素描只是一种造型训练的方法，而忽略了素描也是一种独立的艺术形式。素描本身就是造型艺术，具备一切造型艺术的共同点，能够表现自然，揭示自然的本质。因此，素描被称为“造型的精髓”“绘画的根基”。在素描训练过程中，构图、比例、透视、结构、明暗、空间、质感、肌理等都是重要的训练内容。

绘画素描是为绘画创作服务的，用于记录生活中的点滴以及创作灵感的捕捉。比如拉斐尔见到一个认为很能代表圣母形象的青年妇女，恰巧手边又没有纸，就将其画在了一块煎饼上。他的圣母作品之所以传神，正是对生活的真正热爱与细心观察并且勤奋实践的结果。素描体现了画家不同的修养、气质。不同时期、不同画家的作品没有统一的风格，好的素描作品具有独特的个性。达·芬奇素描的缜密细致、拉斐尔素描的优雅抒情、米开朗琪罗素描的生命力、鲁本斯素描的性感、安格尔素描的含蓄简洁、凡·高素描的激情、毕加索素描的创造力，等等。这些个性鲜明的素描作品，一方面体现了画家自身的修养；另一方面也展现了素描所特有的艺术魅力。

素描课程与艺术设计课程之间有着千丝万缕的联系，艺术设计是一门具有高度综合性的交叉学科，涉及文学、美学、物理学、机械学、心理学、营销学、人机工程学等各类学科的相关知识。艺术设计专业自20世纪80年代引入我国教育领域已有三十几个年头。我国的艺术设计正在逐步走向成熟，加之国内市场需求的不断扩大，艺术设计越来越受到社会的重视。

艺术设计有着艺术的特性，设计创造的过程也是艺术创造的过程。设计师的任何设计，无论是草图还是效果图，都会首先将视觉形态展现出来，在这其中，素描的造型基础能力则是一切创作的根基与依托，对于视觉形态再现的能力则必定是建立在科学、专业、系统的素描训练基础上才得以实现。因此，素描教学只有适应不同专业的特点，才能有效地与专业课接轨，从而达到全面提高造型能力的目的。

编者：陈 光

」

目录 contents

序
前言

第一章 素描概述	007	第一节 素描的概念 / 008
		第二节 素描的工具材料与运用 / 011
		第三节 素描的观察方法 / 015
		第四节 素描的构图方法 / 016

第二章 素描基本透视原理	019	第一节 透视定义 / 020
		第二节 透视的分类 / 022

第三章 素描分类	023	第一节 绘画素描 / 024
		第二节 设计素描 / 025

第四章 素描形态表现	027	第一节 石膏几何形体素描形态表现 / 028
		第二节 静物素描形态表现 / 029
		第三节 人物素描形态表现 / 031
		第四节 动物素描形态表现 / 034
		第五节 风景素描形态表现 / 036
		第六节 微观素描形态表现 / 038

第五章 素描实践与能力训练	041	第一节 产品设计专业素描实践与训练 / 042
		第二节 服装与服饰设计专业素描实践与训练 / 044
		第三节 动画专业素描实践与训练 / 047
		第四节 视觉传达设计专业素描实践与训练 / 049
		第五节 环境艺术设计专业素描实践与训练 / 052
		第六节 戏剧影视美术设计专业素描实践与训练 / 054
		第七节 建筑设计、建筑学专业素描实践与训练 / 057
		第八节 摄影专业素描实践与能力训练 / 060
		第九节 风景园林设计专业素描实践与能力训练 / 062

第六章 素描作品欣赏	065	第一节 学生素描作品欣赏 / 066
		第二节 经典素描作品欣赏 / 088

参考文献
后记

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art
Design of The National Higher Education Institution in 21st Century

Sketch form and Practice

素描形态与实践

编 著 陈 光

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总 主 编 洪小冬
总 策 划 洪小冬
副总主编 彭伟哲
总 编 审 苍晓东 李 彤 申虹霓

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任 童迎强
编辑工作委员会委员

申虹霓 苍晓东 李 彤 林 枫 郝 刚 王 楠
谭惠文 宋 健 王哲明 李香沅 潘 阔 王 吉
郭 丹 罗 楠 严 赫 范宁轩 田德宏 王 东
高 焱 王子怡 陈 燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元 汤一敏
邵 楠 曹 炎 温晓天

印制总监
鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目 (CIP) 数据

素描形态与实践 / 陈光编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2017.2

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-7561-3

I. ①素… II. ①陈… 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 (2017) 第018151号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 苍晓东

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷

沈阳博雅润来印刷有限公司

责任编辑 苍晓东

责任校对 薛 力

版次 2017年2月第1版 2017年2月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8

字数 120千字

书号 ISBN 978-7-5314-7561-3

定价 48.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院院长	鲁晓波
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	苏 丹
中央美术学院建筑学院院长	吕晶晶
鲁迅美术学院副院长	常树雄
广州美术学院副院长	赵 健
天津美术学院副院长	郭振山

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	张 月
中国美术学院设计学院副院长	周 刚
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈 易
清华大学美术学院视觉传达设计系主任	赵 健
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王 羿
北京联合大学艺术学院数字媒体系副主任	刘 楠

联合编写院校委员（按姓氏笔画排列）

马振庆	王 雷	王 磊	王 妍	王英海	王郁新
王宪玲	刘 丹	刘文华	刘文清	孙权富	朱 方
朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张 博	张 辉
张克非	张宏雁	张建设	李 伟	李 梅	李月秋
李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰	杨雪梅	汪义候
肖友民	邹少林	单德林	周 旭	周永红	周伟国
金 凯	段 辉	洪 琪	贺万里	唐 建	唐朝辉
徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平	黄倍初	龚 刚
曾易平	曾祥远	焦 健	程亚明	韩高路	雷 光
廖 刚	薛文凯				

学术联合审定委员会委员（按姓氏笔画排列）

万国华	马功伟	支 林	文增著	毛小龙	王 雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	王哲生	付颜平	宁 钢	田绍登
石自东	任 戡	伊小雷	关 东	关 卓	刘 明
刘 俊	刘 赦	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏
刘勇勤	刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	孙家迅
庄桂森	曲 哲	朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民
齐 颖	何平静	何炳钦	余海棠	吴继辉	吴雅君
吴耀华	宋小敏	张 力	张 兴	张作斌	张建春
张艳艳	李 一	李 娇	李 禹	李光安	李国庆
李裕杰	李超德	杨 帆	杨 君	杨 杰	杨子勋
杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺	沈 雷	肖 艳
肖 勇	陈相道	陈 旭	陈 琦	陈文国	陈文捷
陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广	周景雷	周雅铭
孟宪文	季嘉龙	宗明明	林 刚	林 森	罗 坚
罗起联	范 扬	范迎春	邹海霞	郑大弓	柳 玉
洪复旦	祝重华	胡元佳	赵 婷	贺 祎	邵海金
钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌	桑任新	耿 聪
郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民	阎学武	黄有柱
曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥	程显峰	舒湘汉
董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心	缪肖俊	

序 >>

「 当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书出版以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计、摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家多年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材编委会

」

目录

contents

序

前言

第一章 素描概述 007

第一节 素描的概念 / 008

第二节 素描的工具材料与运用 / 011

第三节 素描的观察方法 / 015

第四节 素描的构图方法 / 016

第二章 素描基本透视原理 019

第一节 透视定义 / 020

第二节 透视的分类 / 022

第三章 素描分类 023

第一节 绘画素描 / 024

第二节 设计素描 / 025

第四章 素描形态表现 027

第一节 石膏几何形体素描形态表现 / 028

第二节 静物素描形态表现 / 029

第三节 人物素描形态表现 / 031

第四节 动物素描形态表现 / 034

第五节 风景素描形态表现 / 036

第六节 微观素描形态表现 / 038

第五章 素描实践与能力训练 041

第一节 产品设计专业素描实践与训练 / 042

第二节 服装与服饰设计专业素描实践与训练 / 044

第三节 动画专业素描实践与训练 / 047

第四节 视觉传达设计专业素描实践与训练 / 049

第五节 环境艺术设计专业素描实践与训练 / 052

第六节 戏剧影视美术设计专业素描实践与训练 / 054

第七节 建筑设计、建筑学专业素描实践与训练 / 057

第八节 摄影专业素描实践与能力训练 / 060

第九节 风景园林设计专业素描实践与能力训练 / 062

第六章 素描作品欣赏 065

第一节 学生素描作品欣赏 / 066

第二节 经典素描作品欣赏 / 088

参考文献

后记

前言 >>

素描是一切造型艺术的基础，是绘画与艺术设计专业在进入专业课程学习之前的美术基础必修课。在美术基础的教学当中，造型能力的好坏直接影响到专业课教学的实际效果，而对于设计思维的开发与培养又关系到学生在专业领域的实践中能否实现并拥有良性的可持续发展的能力。因此，素描的训练尤为重要。

素描教学是美术教学中的一个重要环节，人们往往认为素描只是一种造型训练的方法，而忽略了素描也是一种独立的艺术形式。素描本身就是造型艺术，具备一切造型艺术的共同点，能够表现自然，揭示自然的本质。因此，素描被称为“造型的精髓”“绘画的根基”。在素描训练过程中，构图、比例、透视、结构、明暗、空间、质感、肌理等都是重要的训练内容。

绘画素描是为绘画创作服务的，用于记录生活中的点滴以及创作灵感的捕捉。比如拉斐尔见到一个认为很能代表圣母形象的青年妇女，恰巧手边又没有纸，就将其画在了一块煎饼上。他的圣母作品之所以传神，正是对生活的真正热爱与细心观察并且勤奋实践的结果。素描体现了画家不同的修养、气质。不同时期、不同画家的作品没有统一的风格，好的素描作品具有独特的个性。达·芬奇素描的缜密细致、拉斐尔素描的优雅抒情、米开朗琪罗素描的生命力、鲁本斯素描的性感、安格尔素描的含蓄简洁、凡·高素描的激情、毕加索素描的创造力，等等。这些个性鲜明的素描作品，一方面体现了画家自身的修养；另一方面也展现了素描所特有的艺术魅力。

素描课程与艺术设计课程之间有着千丝万缕的联系，艺术设计是一门具有高度综合性的交叉学科，涉及文学、美学、物理学、机械学、心理学、营销学、人机工程学等各类学科的相关知识。艺术设计专业自20世纪80年代引入我国教育领域已有三十几个年头。我国的艺术设计正在逐步走向成熟，加之国内市场需求的不断扩大，艺术设计越来越受到社会的重视。

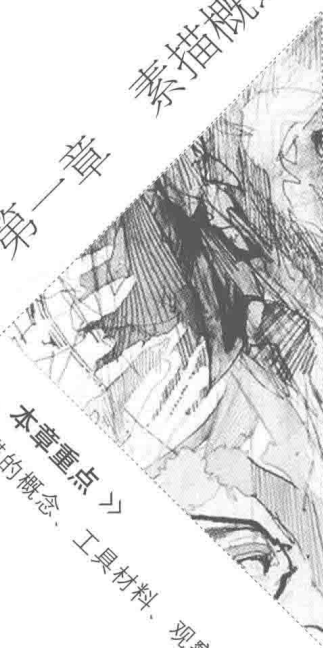
艺术设计有着艺术的特性，设计创造的过程也是艺术创造的过程。设计师的任何设计，无论是草图还是效果图，都会首先将视觉形态展现出来，在这其中，素描的造型基础能力则是一切创作的根基与依托，对于视觉形态再现的能力则必定是建立在科学、专业、系统的素描训练基础上才得以实现。因此，素描教学只有适应不同专业的特点，才能有效地与专业课接轨，从而达到全面提高造型能力的目的。

编者：陈 光

」

素描概述

第一章

— 本章重点 >>
素描的概念、工具材料、观察方法以及构图方法。

— 学习目标 >>
了解素描的概念及素描的基本知识，掌握素描基础造型的观察方法和构图方法。

— 建议学时 >>
8学时。

第一章 素描概述

第一节 素描的概念

1. 素描的定义

素描是造型艺术的基础，是最基本的绘画手段，也是造型艺术的表现形式之一。凡以单一色彩对物象作朴素描绘的作品都称为素描。通过对物象辩证的观察和理解，用艺术的手法去表现物象的结构、形体、明暗、空间、质地等造型因素。素描的过程不仅是实践的过程，也是认识的过程。通过训练，逐步养成敏锐的观察力、形式美的法则、节奏的韵律、情感的感受和鉴别的能力，进而养成正确的观察方法和认识事物的方法，获得相应的表现技巧。素描训练几乎包含了所有造型艺术的基本课题。因此，绘画、艺术设计、建筑、摄影等专业都把素描看作是造型艺术的重要基础。

2. 素描的起源与发展

人类开始懂得绘画是从素描开始的，到如今所知世界上最早的绘画是法国拉斯科洞窟壁画（图1-1）和西班牙北部阿尔塔米拉洞窟壁画（图1-2）。随着人类在文化艺术领域的不断探索，素描的发展也经历了各种形式的蜕变。

图1-1 法国拉斯科洞窟壁画

图1-2 西班牙北部阿尔塔米拉洞窟壁画

由于素描使用工具的单纯性和表现语言的直接性，使素描成为人类最古老的绘画方式，即早期绘画的雏形（图1-3）。随着人类认识的提高，绘画的观念也在不断改变，素描的表现形式和表现方法也随之发生了巨大的变化，不同发展时期的艺术家们，都追求着极具个性化的造型语言（图1-4）。

素描起源于14世纪的欧洲，完善于15世纪文艺复兴时期。素描在我国传统绘画中称为“白描”（图1-5），是用毛笔和墨所作的纯线条的绘画。随着中西文化的交流，在20世纪初期，以徐悲鸿为代表的一代艺术教育将西方素描正式引入中国。其中俄罗斯（图1-6）、法国（图1-7）的素描体系对我国的素描教学体系产生了深远的影响。

文艺复兴破除了中世纪以来基督教神权统治的思想束缚，要求文艺面向实际生活、面向人生、研究自然，促进了文化艺术的空前繁荣（图1-8~图1-10）。这时素描也有了突飞猛进的发展并趋向成熟，素描教学发展至今已成为美术教学中各学科共同的基础科目。

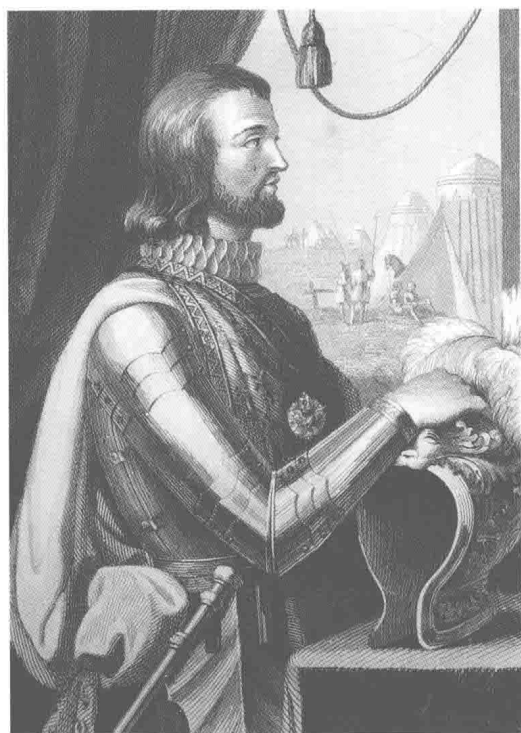

图1-3 中世纪素描

图1-5 中国白描

图1-4 中世纪素描

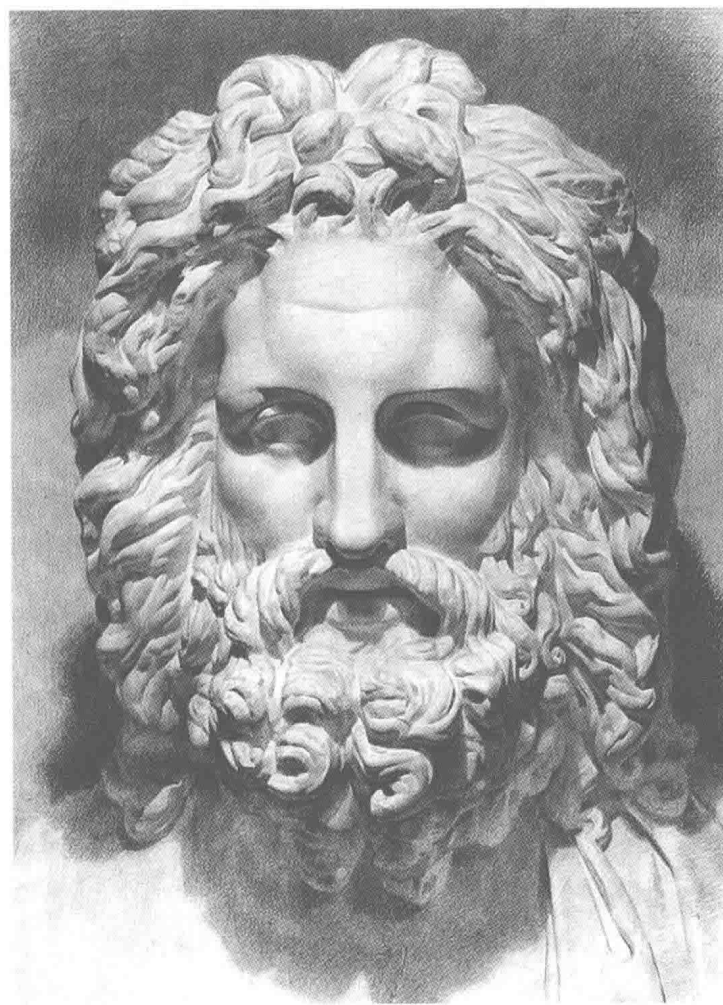

图1-6 俄罗斯素描

图1-7 法国素描

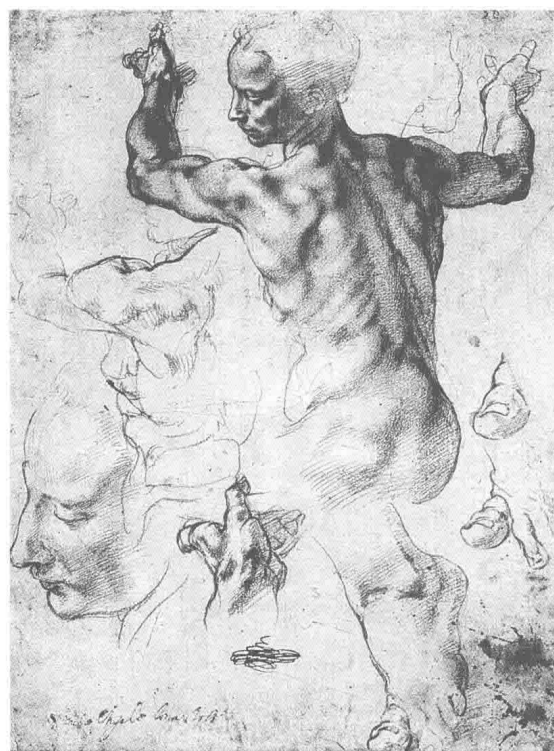

图1-9 文艺复兴时期的素描 米开朗琪罗（意大利）

图1-8 文艺复兴时期的素描 达·芬奇（意大利）

图1-10 文艺复兴时期的素描 拉斐尔（意大利）