

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 and its Application

素描与应用

主 编 乐齐弘

副主编 黄 洋 何光伟 焦 凤

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

素描不仅是造型艺术技术训练的
代名词，也是一门独立的造型艺术。素描既
包含朴素真实的描绘之意，同时又
囊括众多的表现内容与
方式，以及画者的品格风范

素描作为一门艺术，需要
我们对完成于平面上的
绘画形式因素有一个进一步的理解

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 and its Application

素描与应用

主 编 乐齐弘

副主编 黄 洋 何光伟 焦 凤

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 郭 丹 罗 楠
严 赫 范宁轩 田德宏 王 东 高 焱 王子怡
王 楠 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

印制总监
鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目(CIP)数据

素描与应用 / 乐齐弘主编. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2016.8 (2017.2重印)

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 978-7-5314-7263-6

I. ①素… II. ①乐… 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(2016)第102403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 洪小冬 彭伟哲
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷
朝阳铁路印务有限公司

责任编辑 光 辉
责任校对 范琳琳
版 次 2016年8月第1版 2017年2月第2次印刷
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 6
字 数 150千字
书 号 ISBN 978-7-5314-7263-6
定 价 35.00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

目录 contents

序

前言

第一章 素描造型观念建立 008

第一节 什么是素描 / 009

第二节 观察方法 / 011

第三节 结构认识 / 011

第四节 色调训练 / 013

第五节 对比与表现 / 013

第二章 素描材料与表现 016

第一节 传统素描材料与新素描材料 / 017

第二节 素描的空间表现 / 020

第三节 素描的构图 / 024

第三章 结构素描 026

第一节 什么是结构素描 / 027

第二节 结构素描的特点 / 028

第三节 结构素描的观察方法 / 029

第四节 结构素描的绘画步骤 / 030

第五节 作品欣赏 / 032

第四章 光影素描 034

第一节 静物素描 / 036

第二节 石膏像素描 / 040

第三节 肖像素描 / 045

第四节 人体素描 / 052

第五节 作品欣赏 / 062

第五章 创意素描 070

第一节 创意素描形式法则 / 071

第二节 装饰性素描 / 075

第三节 意象性素描 / 076

第四节 表现性素描 / 077

第五节 作品欣赏 / 078

第六章 创意素描教学理念与实施 091

第一节 工作室制教学模式的概念 / 092

第二节 工作室制教学的运行方式 / 093

后记

参考书目

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 and its Application

素描与应用

主 编 乐齐弘

副主编 黄 洋 何光伟 焦 凤

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 郭丹 罗楠
严赫 范宁轩 田德宏 王东 高焱 王子怡
王楠 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

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

素描与应用 / 乐齐弘主编. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2016.8 (2017.2重印)

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 978-7-5314-7263-6

I. ①素… II. ①乐… 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(2016)第102403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 洪小冬 彭伟哲
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷
朝阳铁路印务有限公司

责任编辑 光 辉
责任校对 范琳琳
版 次 2016年8月第1版 2017年2月第2次印刷
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 6
字 数 150千字
书 号 ISBN 978-7-5314-7263-6
定 价 35.00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
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	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	王志明	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	张连生	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		

《素描与应用》教材编委会

顾问:	马洪江	凌道明	毛英	李清茂
	张忠福	吴天德		
编委:	王正伟	王安澜	王一晶	闫社霞

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	付颜平	宁钢	田绍登	石自东
任戡	伊小雷	关东	关卓	刘明	刘俊
刘敖	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	庄桂森	曲哲
朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民	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	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	孙家迅	齐颖	王哲生	张艳艳	

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 素描造型观念建立 008

第一节 什么是素描 / 009

第二节 观察方法 / 011

第三节 结构认识 / 011

第四节 色调训练 / 013

第五节 对比与表现 / 013

第二章 素描材料与表现 016

第一节 传统素描材料与新素描材料 / 017

第二节 素描的空间表现 / 020

第三节 素描的构图 / 024

第三章 结构素描 026

第一节 什么是结构素描 / 027

第二节 结构素描的特点 / 028

第三节 结构素描的观察方法 / 029

第四节 结构素描的绘画步骤 / 030

第五节 作品欣赏 / 032

第四章 光影素描 034

第一节 静物素描 / 036

第二节 石膏像素描 / 040

第三节 肖像素描 / 045

第四节 人体素描 / 052

第五节 作品欣赏 / 062

第五章 创意素描 070

第一节 创意素描形式法则 / 071

第二节 装饰性素描 / 075

第三节 意象性素描 / 076

第四节 表现性素描 / 077

第五节 作品欣赏 / 078

第六章 创意素描教学理念与实施 091

第一节 工作室制教学模式的概念 / 092

第二节 工作室制教学的运行方式 / 093

后记

参考书目

前言 >>

「 近30年来，随着改革开放的日益推进，当代艺术在中国得到蓬勃的发展，这对于审美情趣和艺术教育都产生了较大的影响，不少艺术家和美术教育家都在思考美术教学的变革。1994年中央美术学院王华祥先生就素描教学提出了“将错就错”的见解，在当时乃至现在都引起了较大的反响。对当代美术基础教学的变革作了深入研究，同时对作为美术基础教学的重要组成部分——素描的教学研究也一直在不停地探索。而素描教学应该遵循什么样的基本原则，采用哪些教学手段和科学的、有特色的方法才能获得更有价值的教学效果，这成了我们这20年基础教学实践中的重要课题。

吴冠中先生说：“我认为形式美是美术教学的主要内容……理解对象的美感，分析并掌握构成其美感的形式因素，应该是美术教学的一个重要环节……”由此可见，提高学生基本素质是素描教学最根本的原则，研究视觉基本规律是最重要的教学内容。艺术讲究传承和发展。我们今天的教学是面对80后、90后，只谈传统，不说当代，这未免过于保守和不切实际。事实上，由于资讯的发达，学生对风起云涌的当代艺术早就产生了莫大的兴趣和极大的关注，尽管现代主义之后的后现代理论至今都未能定论，但教学中引入当代艺术的研究成果和正在研究的课题作为与传统的联系和对话元素是可行的、必要的。我想，“无中生有”可以阐述我的理念。其中的“无”是从“有”到“无”，即通过学习掌握传统经验总结出来的基本规律，使其成为共识。而以此为起点寻找新的视点和观念，是为从“无”到“有”。“无中生有”是在拥有一定的基础知识和基本技能之后，以新的角度、方式在实践中进行运用，是创新的前提，是素描的教学要求和当代艺术创作的新高度。

我们都知道，色彩是通过我们的眼睛来发现的，而不是由大脑凭空想象出来的。

《素描与应用》这本规划教材，充满着对素描的敏感。艺术和设计正好都需要这种敏感和专注的色彩感知。

《素描与应用》是一本指南，它用许多生动鲜活的作品揭示了素描的奥秘，告诉你如何将它们应用于实际生活与创作之中，并且在素描的敏感探索中体会无穷乐趣。

第一章

素描造型观念建立

— 本章重点 >

- ① 了解什么是素描的情緒表现。
- ② 了解虚拟空间中物象的透视规律、光影变化和材质变化。

— 学习目标 >

使学生对素描在虚拟空间中的表现形式有进一步认识，以及加强素描中点、线、面的形式因素理解。

— 建议学时 >

28学时。

第一章 素描造型观念建立

第一节 什么是素描

素描不仅是造型艺术技术训练的代名词，也是一门独立的造型艺术。素描既包含朴素真实的描绘之意，同时又囊括众多的表现内容与方式，以及画者的品格风范。

素描作为一门艺术，需要我们对完成于平面上的绘画形式因素有一个进一步的理解。素描形式因素一般简单地概括为点、线、面。对于“点”我们可以更广义地去理解，即任何在画面上形成的较小团块都可

以理解为点，无数点的组合、点的延长，无数点线的排列构成了面，而面的组合与运动则产生了体。点、线、面是每一位艺术家在创作中要研究的基本要素，任何复杂的形体都可以还原为这三要素，也正是这三种要素的千变万化才使造型艺术充满生命活力。在美术史上有很多素描大师以其不同的绘画风格被我们熟知，如丢勒精准典雅的造型，安格尔严谨纯正的线条，塞尚直率单纯的形象等（图1-1、图1-2）。

图1-1 素描作品 丢勒

图1-2 素描作品 安格尔

图1-3 激情的素描作品

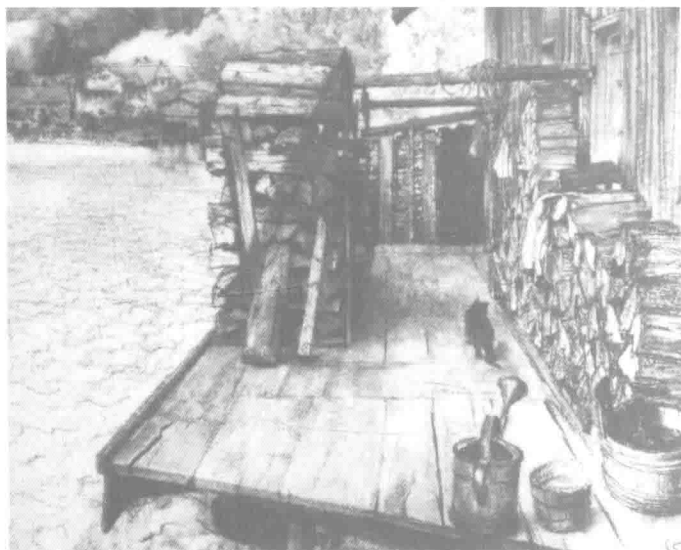

图1-4 安静的素描作品

在素描创作中，线的使用是非常重要的，线可以起稿、找结构、塑造形体等，更重要的是应该认识到它还有力度、快慢、粗细、刚柔等直接传达画者对客观物象主观感受的意义。例如画钢铁（宜力度重）与画棉花（宜力度轻）用线的不同，画者情绪激动（宜快）与平和（宜慢）时用线也不同（图1-3、图1-4）。

第二节 观察方法

科学正确的观察方法有利于深刻体会和表现对象,有利于创造性思维的培养。观察方法的培养首先从物象本身出发,但物象本质上的区别与联系又跟作者的思想情感投入有关。一般人的观察眼光,只会发现物象表面的色彩、形体,作为学艺术的来说,应更仔细地体验物象深层的关系,包括轮廓、色彩的构成

关系,黑白的层次变化,形与形之间的穿插关系等。要将物象赋予一种情感,给予一种性格,如圆形坛子的饱满,单薄花瓶的弱不禁风,粗糙瓷器的饱经风霜感,透明玻璃杯的纯洁等,这样有了情感的投入和交流,才会产生强烈的感受力和表现欲。

第三节 结构认识

在基础静物素描绘画中,侧重认识几何形体的体积、结构和空间关系等内容;结构素描侧重透视法则(一点、两点、三点透视以及圆透视)的掌握、合理的结构分析(构成形体的各种体块的组合

关系)和画面的有序组织(从自然法则中用几何形式去发现有序结构的绘画形式)三方面内容;具象素描绘画过程中,侧重造型规律和形式规律的探索与研究(图1-5、图1-6)。

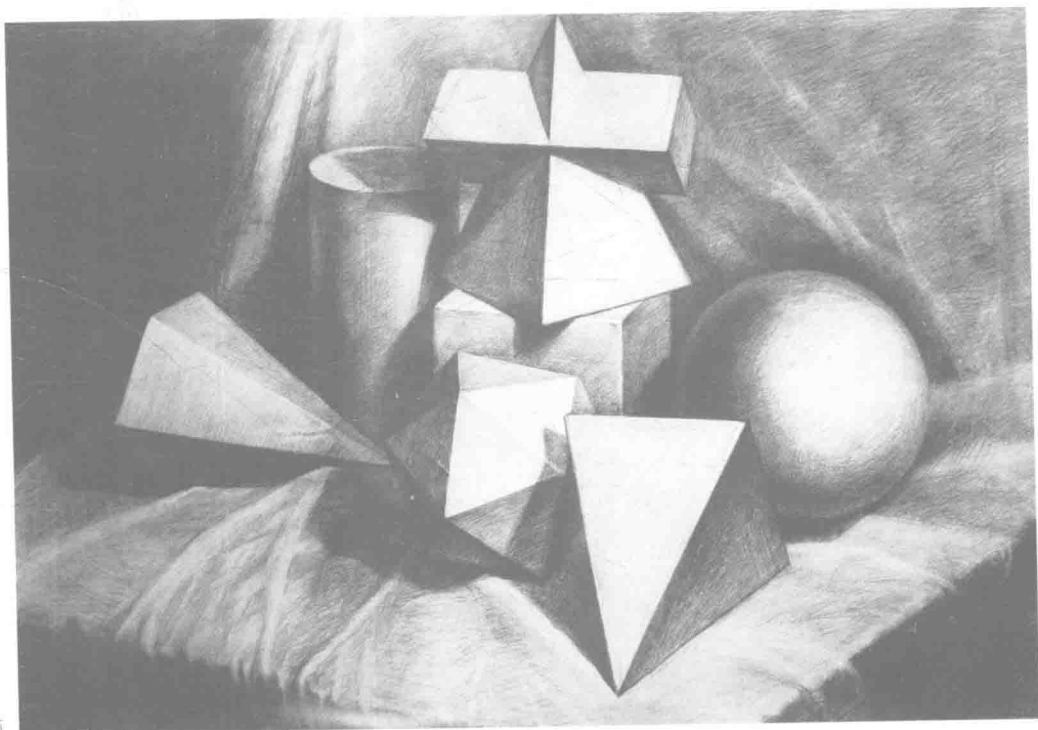

图1-5 几何体光影素描

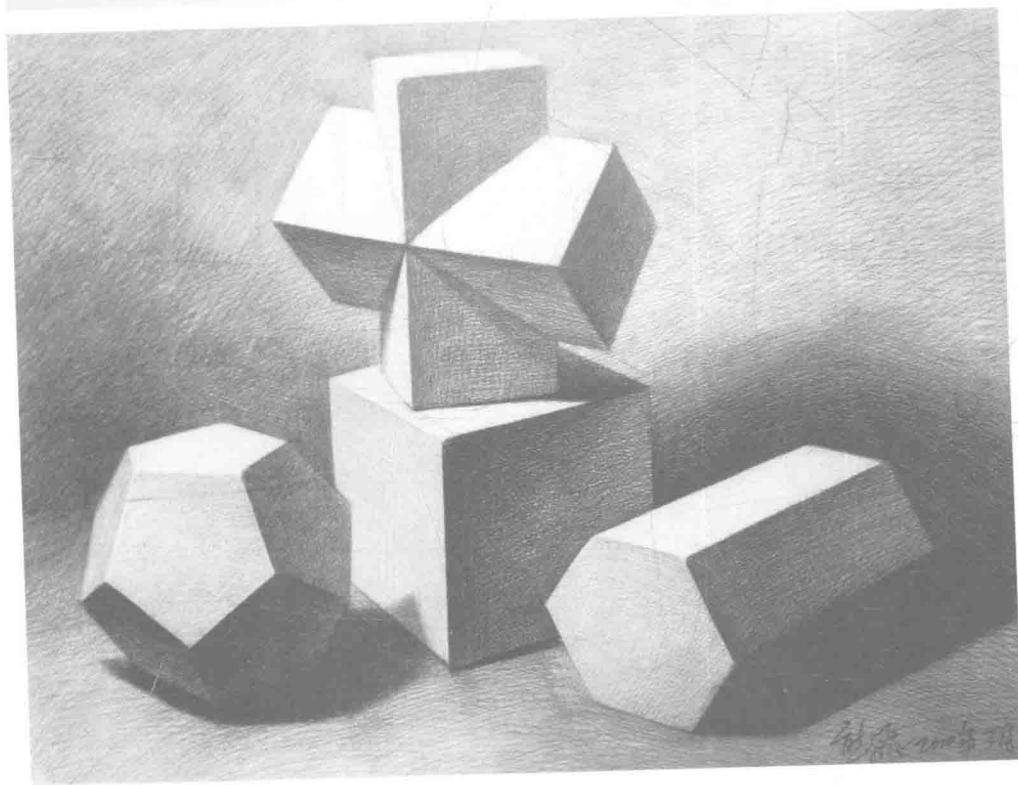
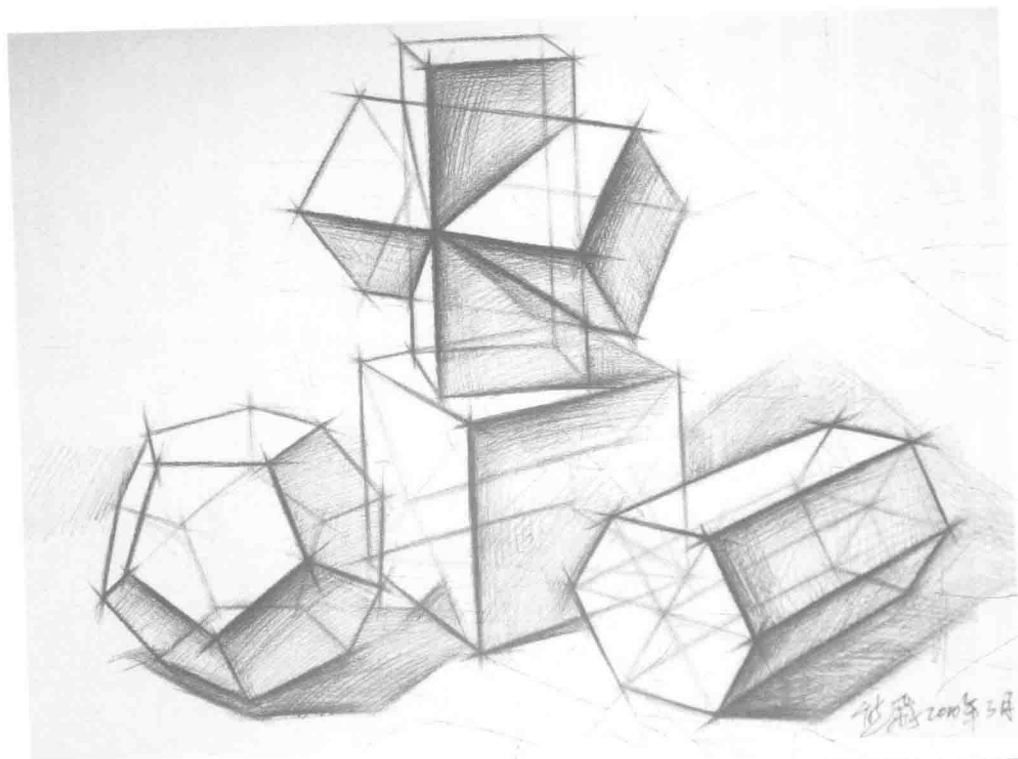

图1-6 几何形体全因素素描