

高等院校美术专业系列教材
高等教育“十二五”全国规划教材

高等院校美术专业系列教材

素描

主编 窦凤至

人民美术出版社

高等美术学院美术专业系列教材
高等教育“十二五”全国规划教材

素描

主编 窦凤至
副主编 王辉林 张元稼

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 窦凤至主编. --北京: 人民美术出版社,

2010.8

(高等院校美术专业系列教材)

ISBN 978-7-102-05090-4

I. ①素… II. ①窦… III. ①素描—技法(美术)—
高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第128628号

主 编: 窦凤至

副主编: 王辉林 张元稼

编 委: 陈 棣 张剑清 滕延德 李同舟 侯兆丰

高等院校美术专业系列教材

素描

出 版: 人 民 美 术 出 版 社

(北京市东城区北总布胡同32号 100735)

网 址: www.renmei.com.cn

电 话: 艺术教育编辑部: 01065122581 65232191

发行部: 01065252847 65256181 邮购部: 01065229381

责任编辑: 陈 林

版式设计: 陈 林 盛学彦

封面设计: 徐 洁

责任校对: 黄 薇

责任印制: 王建平

制版印刷: 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销: 人民美术出版社发行部

开 本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张 10

版 次: 2010年8月第1版

印 次: 2010年8月第1次印刷

印 数: 0001—3000册

ISBN 978-7-102-05090-4

定 价 39.80元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

总序

肇始于20世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，与艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社 社长
人民美术出版社

目 录

第一章 素描概论

第一节 素描的基本概论	3
一、素描的定义	3
二、素描的历史与发展	3
第二节 素描的目的和任务	10
一、树立正确的审美观,提高审美能力	10
二、培养学生正确的观察方法	10
三、培养学生正确的造型能力	10
四、培养学生艺术的创造能力	10
第三节 素描的基本类型	11
一、从范围上讲,有广义和狭义之分	11
二、从素描的目的区分,可分为四种	11
练习性素描 / 创作性素描 / 服务性素描 / 资料性素描	
三、从表现形式上,可分为五种	12
线描素描 / 明暗素描 / 线面结合素描 / 结构素描 / 设计素描	
四、从素描流派上,可分为五种	15
古典派 / 浪漫派 / 现实派 / 印象派 / 现代派	
第四节 素描的教学原则	17
一、贯彻理论联系实际的原则	17
二、从简到繁,由易到难	17
三、素描训练应眼、脑、手并用	17
第五节 素描的工具和材料	18
铅笔 / 木炭条 / 炭笔和炭精条 / 索斯 / 散基那 / 绘画用钢笔 / 色粉笔 / 毛笔、排刷、油画笔 / 滚子、海绵 / 橡皮、橡皮泥 / 纸 / 定画液 / 作业安排 / 思考题	

第二章 素描造型原理

第一节 素描造型训练概论	22
第二节 素描造型训练的基础知识	25
一、素描训练中观察的印象	25
二、素描训练中观察的平面思维	25
三、素描训练中观察的抽象思维	25
四、素描训练中观察的结构思维	26
五、素描训练中观察的立体思维	26
第三节 素描造型表现方法	28
一、线条	28

二、结构	28
三、明暗	29
四、构图	29
井字形布局 / 米字形布局 / 三角形布局 / 作业安排 / 思考题	

第三章 素描静物写生训练

第一节 素描静物造型概论	34
一、静物画的意义	34
二、静物的选择	35
静物与静物之间应有相关性 / 物体的形状应有相对的差别性 / 物体的质地应有一定的对比性 / 静物的色彩应有明显的差别性 / 衬布对静物应有衬托性	
三、静物的组合	38
情意自然,主题明确 / 造型穿插,方位多变 / 配好背景,加强意境	
四、静物写生练习	42
第二节 素描静物造型知识	42
一、感觉敏锐	42
二、发挥笔墨效果	42
三、利用材料的性能	42
四、画面的艺术处理	43
第三节 素描静物表现方法	45
一、确定构图	46
二、确定基本形	46
三、确定明暗	46
四、深入刻画	47
五、协调统一	47
作业安排 / 思考题	

第四章 素描石膏像写生训练

第一节 素描石膏像造型概论	52
第二节 素描石膏像造型知识	54
一、常见的素描技法	54
二、橡皮与擦笔的表现方法	54
橡皮的使用 / 擦笔的作用	
第三节 素描石膏头像造型表现方法	55
一、确定构图	56

二、确定基本形	57
三、确定明暗	57
四、深入完成	58
第四节 素描石膏全身像造型表现方法	62
一、确定构图	62
二、确定基本形	62
三、确定明暗	63
四、深入刻画	63
五、协调统一	64

作业安排 / 思考题

第五章 素描人物写生训练

第一节 素描人物写生训练概论	68
第二节 素描人物写生基础知识	70
第三节 素描人物头像写生表现方法	73
一、确定构图	73
二、确定基本形	74
三、确定明暗	74
四、深入刻画	75
五、协调统一	75
第四节 素描人物半身像写生表现方法	80
一、确定构图	80
二、确定基本形	81
三、确定明暗	81
四、深入刻画	82
五、协调统一	82
第五节 素描人物全身像写生表现方法	85
一、确定构图	85
二、确定基本形	85
三、确定明暗	86
四、深入刻画	86
五、协调统一	87

作业安排 / 思考题

第六章 素描人体写生训练

第一节 素描人体写生训练概论	94
一、人体美学	94
二、人体写生是培养学生审美素质和造型能力的重要课题	96
第二节 素描人体写生基础知识	97
第三节 素描人体写生表现方法	99
一、确定构图	99
二、确定基本形	99
三、确定明暗	100
四、深入刻画	100
五、协调统一	101

作业安排 / 思考题

第七章 设计素描训练

第一节 设计素描概论	110
第二节 设计素描的基础知识	112
一、形	112
二、线	113
三、明暗	113
四、肌理与质感	114
第三节 设计素描的表现方法	115
一、发散性思维	115
二、想象思维	116
三、联想思维	116

作业安排 / 思考题

第八章 名家素描作品欣赏

一、国外素描作品欣赏	124
二、国内素描作品欣赏	148

后记	154
----------	-----

素描教程

第一章 素描概论

第一节 素描的基本概论	3
一、素描的定义	3
二、素描的历史与发展	3
第二节 素描的目的和任务	10
一、树立正确的审美观, 提高审美能力	10
二、培养学生正确的观察方法	10
三、培养学生正确的造型能力	10
四、培养学生艺术的创造能力	10
第三节 素描的基本类型	11
一、从范围上讲, 有广义和狭义之分	11
二、从素描的目的区分, 可分为四种	11
练习性素描 / 创作性素描 / 服务性素描 / 资料性素描	
三、从表现形式上, 可分为五种	12
线描素描 / 明暗素描 / 线面结合素描 / 结构素描 / 设计素描	
四、从素描流派上, 可分为五种	15
古典派 / 浪漫派 / 现实派 / 印象派 / 现代派	
第四节 素描的教学原则	17
一、贯彻理论联系实际的原则	17
二、从简到繁, 由易到难	17
三、素描训练应眼、脑、手并用	17
第五节 素描的工具和材料	18
铅笔 / 木炭条 / 炭笔和炭精条 / 索斯 / 散基那 / 绘画用钢笔 / 色粉笔 / 毛笔、排刷、油画笔 / 滚子、海绵 / 橡皮、橡皮泥 / 纸 / 定画液 / 作业安排 / 思考题	

第一章 素描概论

课程名称： 大学素描概论

教学目标：

一、本课程通过系统阐述素描的基本概念、素描的历史发展、素描的目的与任务、素描的基本类型、素描的教学原则、素描的工具材料和素描的透视基础等内容，提高学生对大学素描基础理论知识的整体认识，培养学生的审美情趣，开阔学生的艺术视野。

二、明确素描不仅是造型艺术的基础，也是一门独立的艺术。它与其他绘画形式既有共同的艺术特性，也有相异的本质和审美价值。在此基础上阐释素描造型的基本规律，提高学生造型艺术审美品位。

三、通过阅读和学习历代艺术大师的素描作品，正确认识素描是造型艺术的基础，强调素描基础的艺术性。素描为追求审美愉悦和获得精神享受而服务，为拓宽知识覆盖面，认识自然、体验社会、表现情感的艺术人生服务。

教学要求：

一、认真学习大学素描的基础理论知识，广泛阅读和欣赏历代艺术大师的素描作品，明确素描的艺术特性和审美价值。培养学生的审美意识，提高审美能力。

二、了解素描造型训练的目的与任务，提高素描造型的视觉思维能动性，认真学习和研究各类风格素描的表现方式和不同素描材料的使用技法，倡导素描学习的主动性。

教学重点：

一、梳理大学素描基础造型训练的基础理论和基本知识，注重提高学生的艺术修养与内涵。遵照审美规律，引导学生通过审美活动，形成和提升感受美、鉴赏美、创造美的能力。

二、素描的基本类型、素描造型的基本要素和素描造型训练的重新认识。

教学难点：

一、对大学素描基础造型理论知识的理解和运用。掌握自然形态的结构规律及艺术层面的表现技法和造型研究。

二、对素描基础训练目的与任务的正确认识和理解，能够艺术性地表现对象，掌握造型的全面因素，为艺术造型打下坚实的基础。

图1-1 《八十七神仙卷》唐·吴道子（传）

第一节 素描的基本概论

一、素描的定义

广义上的素描(Sketch),是指草图、略图、草稿及单色绘画,起源于西洋造型能力的培养。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,在绘画中确定对象的形式、结构与位置、线条与造型的因素的总和。也可以称之为造型艺术、视觉艺术、空间艺术。中国在2000多年以前曾以“绘事后素”、“素以为绚”作为解释中国绘画的单色和朴素的支撑观点。线描与黑白水墨为主流的中国绘画表现了东方文化的含蓄和深奥,这种以东方线描(素描)为特征的表现方式一直延续到现在,同时也融入了西方绘画艺术的特点。我们现在所说的“素描”是西方传来的术语,原词来自意大利文Disegno,是“构图,设计,草图,速写”的意思,根据绘画的特征和中华民族的文化传统及汉语的词义被译为“素描”,并成为绘画中的特定名词。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形式。常用的工具有铅笔、木炭条、炭精条、索斯、钢笔和毛笔等。素描主要着眼于物象的形体造型。与色彩画相比,素描较为单纯,所以被当做造型训练的基本手段。(图1-1至图1-5)

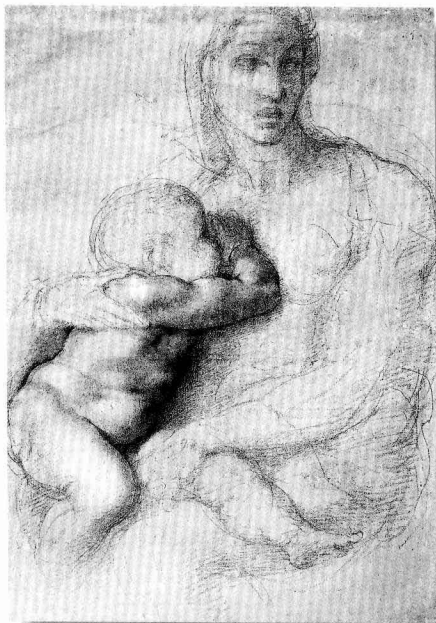

图1-2 《圣母子》米开朗琪罗

二、素描的历史与发展

人类艺术史的发展,自远古起,素描就以最基本的形式在人类造型艺术活动中出现。看法国拉斯科洞的洞穴壁画,尽管也有黑、白、土红等色彩的运用,但基本上属于素描的范畴,是人类最早在二维平面上表现三维立体物象的“造型”活动。在雕刻、陶器纹样等当时的器物中都能看到古人用最单纯的颜色,以点、线、面去表现的客观世界。早期的古埃及素描恪守传统,陈陈相因,以不变应万变的现象与其哲学思想有关,人们相信支配万物是不变的法则和永恒的秩序,因此,艺术家创作意图是根据概念和古法而不是生活经验,是根据头脑中固有的章法条律而不是自己的眼睛。古埃及艺术思想不是现实主义而是概念现实主义或观念现实主义,以默写、想象为造型方式的画法在素描中占了主导地位。相比之下古罗马的艺术以现实形象为素描造型的基础,使艺术有了生活的气息,把造型的水平推向了一个新的阶段。古罗马、古希腊初期的素描很注重轮廓线的表现力,

图1-3 《仰视的男人头像》门采尔

图1-4 《涅瓦河之战》贝斯特洛夫

图1-5 《肖像》罗丹

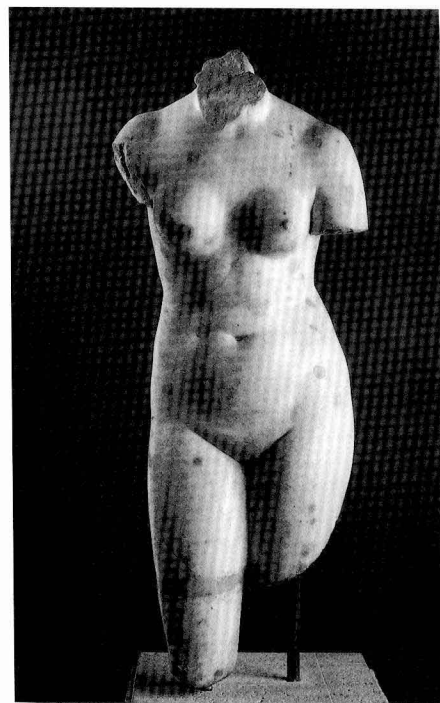

图1-7 古罗马雕像

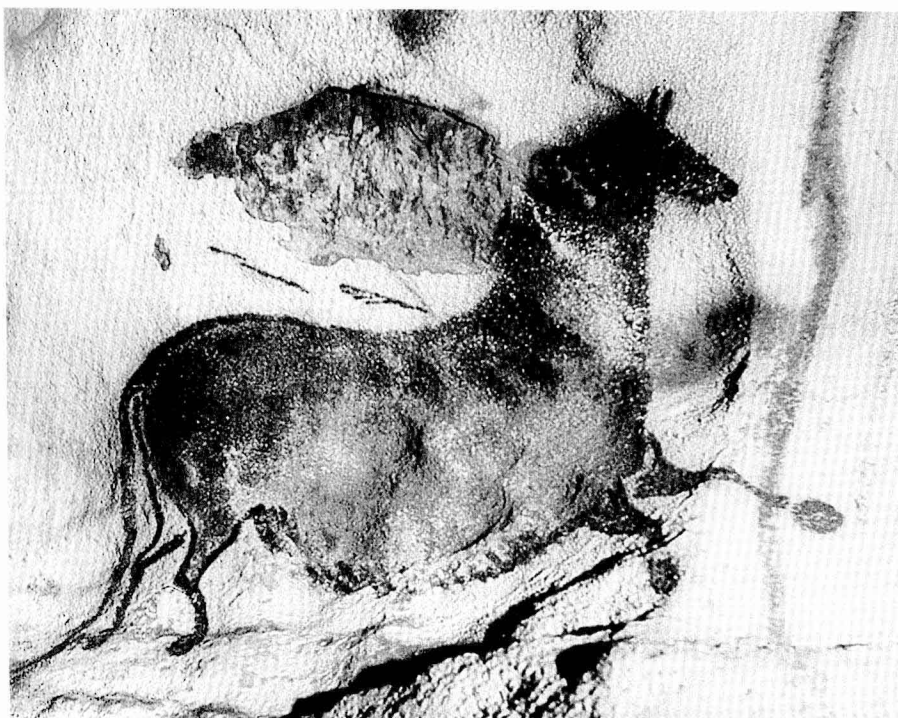

图1-6 法国拉斯科洞壁画

图1-8 古埃及浮雕

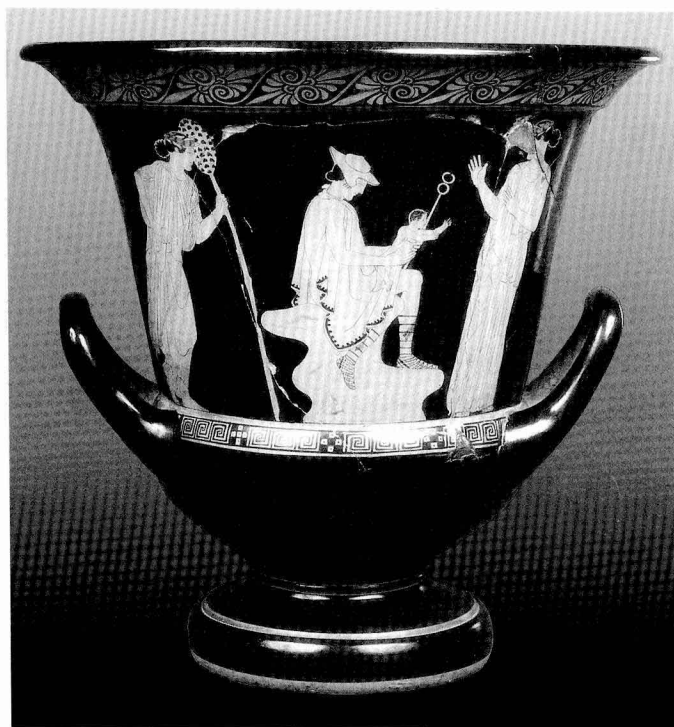

图1-9 古希腊花瓶

图1-10 《少女像》达·芬奇

图1-11 《肖像》米开朗琪罗

图1-12 《肖像》安格尔

形成一种轮廓画法，以线的动力感作为造型的主要因素，所以在单色平涂的壁画中，首先都是用线条画出人物的标准形象，再平涂以颜色。（图1-6至图1-9）

欧洲文艺复兴时期的素描作品受当时思想文化的影响，在素描的作品中，充分体现出对人的关注。作品技法较为全面，线条丰富优美，造型严谨，结构准确。在达·芬奇的《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》等经典作品中，人物形象生动、自然逼真，画面优美，尤其是蒙娜丽莎那迷人的微笑至今令人回味；米开朗琪罗的《大卫》《奴隶》《最后的审判》，人物英姿勃发，极富神话英雄的魅力，线条刚劲有力且富有音乐般的节奏，仿佛在揭示人类心灵深处的痛苦和抗争。还有提香、丢勒等文艺复兴时期的大师，他们的经典名作，也都是建立在扎实的素描基础之上的。（图1-10、图1-11）

17世纪至19世纪，各绘画艺术流派风起云涌，艺术发展日新月异，各种工具和材料相继出现，在素描制作中出现了独具特色的艺术手法和丰富的画面效果。我们可以看到鲁本斯、格瑞兹、安格尔、普吕东、德加、米勒等绘画大师的作品，展现出不同艺术流派的风貌（图1-12至、图1-13）。17世纪的伦勃朗和19世纪的门采尔，他们的素描多贴近生活，反映下层劳动人民的生活和工作。伦勃朗的肖像画能深刻地揭示人物性格，笔法生动、凝练而流畅。门采尔的素描作品，多反映德国工人生活，并同社会变革结合起来，以生动的线条、完美的构图为后人所赞叹。19世纪新古典主义的代表安格尔以线面结合的手法追求雕塑感，尽力发掘线在素描中的表现能力，用大量的素描作品钻研技法，将素描在造型艺术中的独特功能发挥得淋漓尽致。俄国的列宾、苏里柯夫、谢洛夫等人，不仅素描技法全面、严谨而又细腻，并且积累了相当丰富的素描教学经验（图1-14）。特别是列宾作为19世纪俄罗斯艺术的代表人物，素描功底扎实深厚，技法娴熟，他的诸多作品如《查波罗什人写信给苏丹王》，人物形象生动，是现实主义的光辉杰作。

19世纪到20世纪，科学的发展，社会的变革，催化各种思潮的出现，从学院派后期、现实主义、浪漫主义到印象派，都对艺术家的研究和探求产生了影响。在素描这一艺术样式上表现为走向多样化，强调艺术思维能力的培养，在对人体结构、运动规律的理解、分析和掌握上，要求简明、深刻、概括、夸张，富有个性意识并

图1-13 《年轻的女人》鲁本斯

图1-14 《女孩》列宾

具有极强的感染力，推动人们对素描这一艺术形式有更深层次的认识。我们从塞尚、马蒂斯、毕加索这些现代艺术大师所创作的现代素描中，可以看出并认识其深刻的意义。（图1-15、图1-16）

中国绘画的价值观念、美学思想与西方是截然不同的，从广义上讲，白描应是中国造型艺术中的素描。中国历代不少理论著作对白描进行了论述。中国绘画中的线与西欧素描中的线既有相同的功能，又存在两种不同的思维模式和审美情趣。“白描”这一艺术语言在造型艺术中的巨大功能，以其理论和实践说明了单线勾勒这一艺术手段也能表现物象的形体、质感、量感、空间感及各种动态和不同特征，其要求对线驾轻就熟，有浓淡、虚实、粗细、轻重缓急、抑扬顿挫的无穷变化。（图1-17）

图1-15 《肖像》马蒂斯

20世纪的中国，近代美术的先驱者、画家、艺术教育家李叔同先生，在日本学习了西画，1912年回国，在浙江师范高师图画手工专修科执教，开设了油画、素描、水彩、图案、西洋美术史等西画课，开创了中国现代美术教育事业的新纪元。此后，对中国素描教学发展贡献极大的徐悲鸿在美术教学上提出了系统的理论和精辟的见解，他认为素描是一切造型艺术的基础。20世纪50年代，基于当时特定的政治历史原因，我们是全盘以苏联的经验为范本的，这在当时极大推动了中国美术教育事业发展的同时，也带来了单一化的倾向。60年代，旅德归来的留学生从德国带回了欧洲主流派艺术的风貌，他们的素描注重结构，造型观念上具有现代表现意识的色彩。人们开始意识到，西方绘画中的表现因素与中国传统绘画中“意在笔先”、“逸笔草草，不求形似，聊以自娱”等借物抒怀以寄托

图1-16 《斗牛》毕加索

图1-17 敦煌壁画(局部)

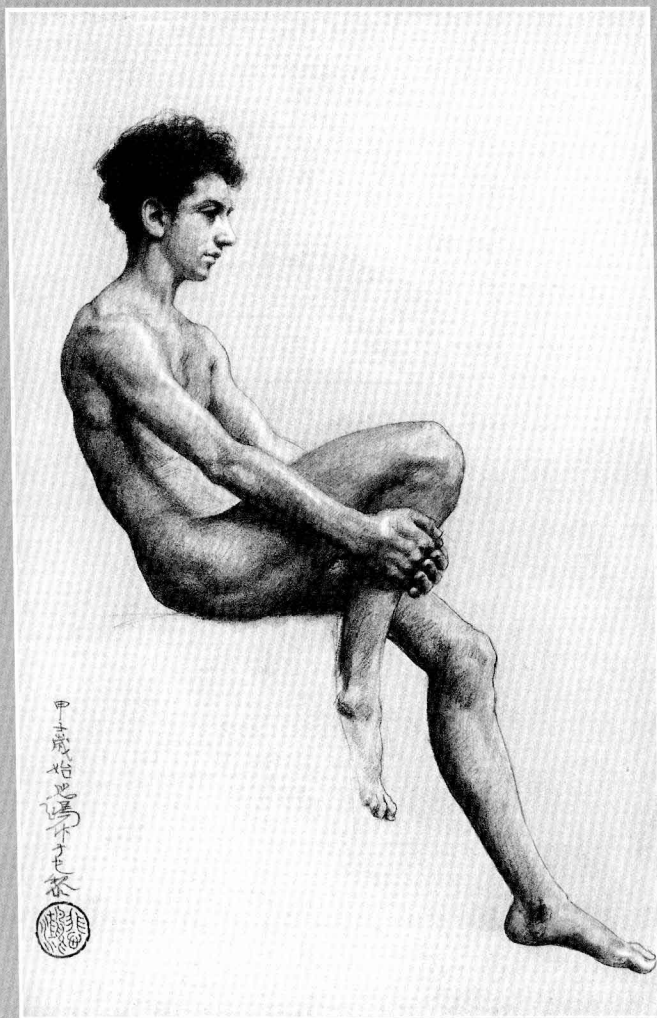

图1-18 《人体》徐悲鸿

图1-19 《背书包的少女》王少伦

图1-20 《人体》王巍

主观意趣的观念异曲同工。改革开放以来,素描这一艺术形式,从创作到教学都呈现出了不同观念、不同手法共存互补、异彩纷呈的大好局面。(图1-18、图1-19)

目前我国各类美术、艺术院系,从教学训练目的、训练要求、训练方法、训练内容正在逐步确立素描教学体系。从训练目的、训练要求、训练方法到训练内容,虽然对素描造型理念的理解和审美标准的确立各有所法,但是思变和多样性已经成为我国素描教学的特点。(图1-20)

第二节 素描的目的和任务

素描教学的目的和任务就是通过素描的教学,培养学生健康的审美观,提高学生的艺术修养和鉴赏水平,使学生掌握素描的基础知识、基础理论和基本技能,从而准确、生动、深刻地表现对象,并要求学生在全面掌握造型的形式因素、自然形态、结构规律及艺术表现法则的同时,培养学生的审美意识及造型观念。(图1-21)

一、树立正确的审美观,提高审美能力

培养学生健康的审美情趣,发掘学生创造美的表现能力。这对于教学而言是十分重要的,而对美的评价的结果则更为重要。要在现实中做出正确的判断,必须教育学生树立起正确的审美观。要培养正确的审美观,首先要让学生认真学习艺术基础知识,提高艺术素养,还应培养学生美的感受能力、想象能力和鉴赏能力,加深对美的理解,树立起正确健康的审美情趣。表现美、创造美、歌颂美是艺术家的天职,教师应遵照审美规律,引导学生通过审美活动,形成和发展感受美、鉴赏美、创造美的能力。培养审美意识,发展审美能力,这是素描教学的重要任务。

二、培养学生正确的观察方法

正确地认识对象,通过审美感知形成审美感受。作为视觉艺术的素描造型,首先是通过视觉的观察、认识、判断、选择来进行的。正确的观察是创作出高品位作品的前提。这就要求学生在观察时变局部观察为整体观察,变平面观察为立体观察,变自然观察为艺术观察。学好素描首先应解决好观察问题,这一点要贯彻作画的始终,乃至习艺的终生。

三、培养学生正确的造型能力

通过实践练习,掌握自然形态的结构规律及艺术表现的技法,研究造型,这是素描的核心问题。它的中心课题首先是研究所表现的客观形体的自然结构,研究物质世界客观形态的组合方式,进而研究正确的表现方式,进行艺术的再创造,把自然形态的物象,通过画者的表现,转化为艺术的形象。(图1-22、图1-23)

四、培养学生艺术的创造能力

在素描造型的过程中,不能消极、被动、静观地对待客观对象,而是要富有想象力、创造性地感知、理解和表现美。在掌握和研究造型规律的同时,去寻找个人在观察认识和表达意象上的特殊程式,通过一定的形式表现出自己的观察和

图1-21 《男人头像》门采尔

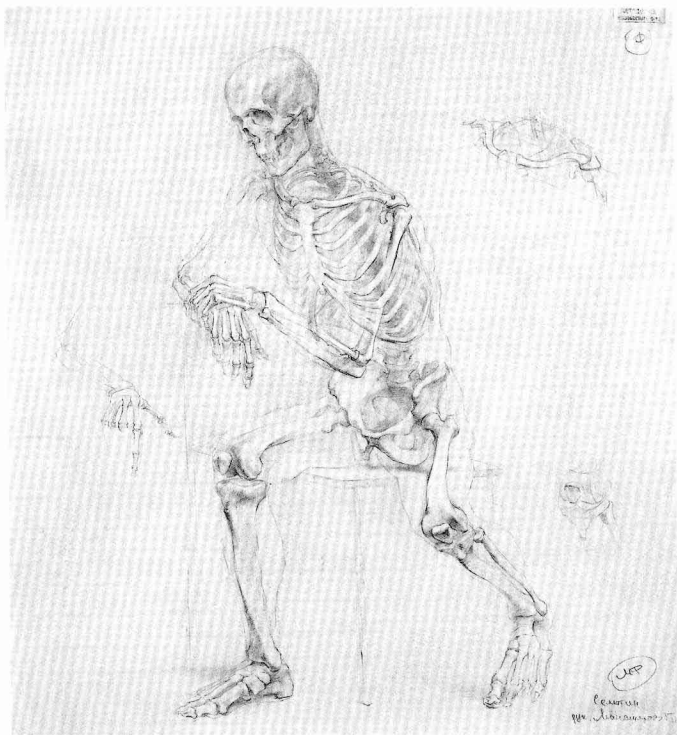

图1-22、图1-23《骨骼》和《人体》谢留金

理解，也就是以自己的艺术见解寻求表达对象本质的独特形式。

总之，素描教学的目的和任务，总体来说，就是研究造型的法则和结构规律，提高学生的审美能力，培养其造型的基本功，使学生有敏锐、深刻、正确的观察分析能力，能够正确地认识形象，并具有准确生动的表现能力。还要培养学生主动记忆、理解的能力，不被表面自然现象所干扰，并能够艺术地表现形象，掌握造型的全面因素，为艺术造型打下坚实的基础。

第三节 素描的基本类型

素描不同类型的出现，是生产技术的发展和文化艺术繁荣的结果，与时代意识形态、民族气质、文化传统、科技水平、地域条件紧密相关。早期的素描较单纯，随着时代的发展而逐渐趋于多样，形成不同类型的素描。对于各种类型素描的区分，并没有公认的标准，往往是根据材料、形式、用途进行区分，实际上彼此之间也没有什么严格的界限。

一、从范围上讲，有广义和狭义之分

就广义而言，凡是一切单色绘画或以黑白为主要特征的绘画，均列入素描的范畴，如中国画中的白描、水墨画、焦墨画、铜版画、速写、创作草图、绘画底稿等。狭义上讲，素描是具有第一手创作价值的黑白画原作，直接体现画家造型观念和创作意图的单色画。

二、从素描的目的区分，可分为四种

1. 练习性素描

通过相对静态的石膏几何体、静物、石膏像、人物模特儿的写生和生活速写等。着重研究形体结构，掌握造型法则，练习表现技巧，训练基本功是艺术类院校学生普遍采用的一种形式。（图1-24）

图1-24《穿戏装的男子》奥夫夏尼科夫