

高等院校建筑学与设计艺术专业美术教学用书

ARTS BASICS 美术基础 —— 素描
SKETCH

韩宇翎 韩程远 编著

中国建筑工业出版社

本书内容包括素描基础和素描的表现技法，该书全面、系统、循序渐进、深入浅出地阐述学习绘画的全部过程，书中精选中外美术家、美术教师佳作、范画精品百余幅，以大量全新的画面、图例尽量突出建筑美术教学的特点。汇集了不同风格和特色的绘画作品，将给学画者以很好的启迪和示范。适用于建筑学、环境艺术、城市规划、风景园林、室内设计、工业产品设计、平面设计等专业的本科、职业学校的美术教学，也可作为一般建筑、艺术设计专业人员，美术爱好者自学、考前辅导用。

韩宇翔：吉林大学设计艺术学硕士、哈尔滨工业大学建筑学硕士。美术、设计作品在《中国民居》、《树的素描》、《建筑美术基础》等书发表，作品曾参加全国建筑画展并获奖，主持多项国内外设计工程。发表学术论文十余篇。现执教于北京工业大学建筑与城市规划学院。

韩程远：1965年毕业于鲁迅美术学院，吉林建筑工程学院建筑系、环境艺术系教授，多次参加全国高校美术教材的编写，并获建设部教材二等奖，编著《建筑美术基础》，美术作品参加全国、省市美展并获奖，美术教学曾获省内优秀课程奖，多次参加国内外设计工程投标，作品多幅被国内外艺术机构及友人收藏。

高等院校建筑学与设计艺术专业美术教学用书

ARTS BASICS
SKETCH

美术基础——素描

韩宇翎 韩程远 编著

中国建筑工业出版社

高等院校建筑学与设计艺术专业 美术教学用书编委会

主编：韩宇翎 韩程远

参编院校(按参与时间排列)：

北方交通大学
上海交通大学
华侨大学
中南大学
中国矿业大学
山东科技大学
烟台大学
广州大学
苏州科技学院
清华大学
北京工业大学
同济大学
合肥工业大学
西安建筑科技大学
安徽建筑工业学院
吉林建筑工程学院
山东建筑工程学院
郑州工业学院
武汉城市建设学院
鲁迅美术学院
新疆工学院
西北建筑工程学院
广州城建学院
南昌大学
南开大学
深圳大学
河北建筑工程学院
杭州林学院
中央美术学院
西安建筑科技大学
沈阳建筑大学
湖南科技大学
内蒙古工学院

编委：

朱建昭
陈伟南 刘 萍
姚 波
蒋 烨 孔 果
唐 军 刘远智
孟 鸣
刘天民 陈 静
房 莉
姜亚洲 王 琼
高 冬
韩宇翎 朱 岩 严 东
周君言 杨义辉
郭 凯 郭端本
杨豪中
赵德举
韩程远 王珩祯
牟 桑
李 昂
黄建军 王朝霞
任晓诗
杨 栋
祁今燕
石 萍
王向阳
薛 义
黄莘南 黄 强
宁泓麟
何启陶
邱小葵
俞进军
孟 浩
刘永健
刘继生

图书在版编目(CIP)数据

美术基础——素描 / 韩宇翎, 韩程远编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2005

高等院校建筑学与设计艺术专业美术教学用书

ISBN 7-112-07585-8

I. 美... II. ①韩... ②韩... III. 素描—技法(美术)
—高等学校—教学参考资料 IV. J2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 060739 号

责任编辑：陈 桦

责任设计：赵 力

责任校对：王雪竹 王金珠

高等院校建筑学与设计艺术专业美术教学用书

美术基础——素描

韩宇翎 韩程远 编著

中国建筑工业出版社 出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京图文天地中青彩印制版有限公司制作

北京画中画印刷有限公司印刷

开本：889 × 1194 毫米 1/20 印张：7 字数：200 千字

2006 年 1 月第一版 2006 年 1 月第一次印刷

印数：1-3000 册 定价：22.00 元

ISBN 7-112-07585-8

(13539)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址：<http://www.cabp.com.cn>

网上书店：<http://www.china-building.com.cn>

前言

21世纪以来,我国高等教育发展迅速、日新月异,这对高校的建筑与设计艺术的美术教学提出了更高、更新的要求和挑战,推陈出新迫在眉睫。在不断积累教学经验的同时,及时地总结,达到相互交流是编撰此书的初衷。当代大学生需要掌握现代科学知识,具有科学头脑,运用正确的思维方法,还要有较高的人文艺术素养和训练有素的表达能力,美术教学将肩负着培养学生创造性思维、加强艺术修养、审美素质和自如表达的动手能力的重任。

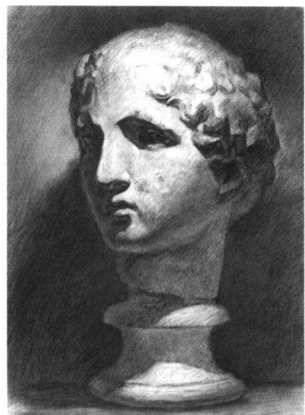
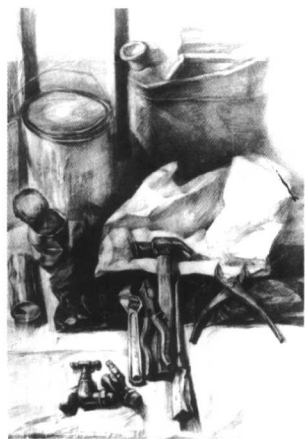
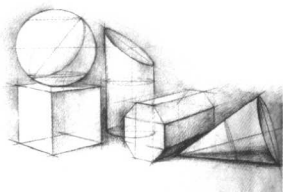
近年来我国大学本科教育实行了大幅度的教学改革,其中有两项重大调整:其一是在教学过程中教师和学生的关系发生了根本性的变化,学生成为教学中的主体,这种教与学的关系的变化导致教学方式的根本变化,使得教学过程由原来的以课堂讲授为主的灌输式教学改为启发式、创造式教学;其二是课堂理论教学减少,实践环节教学加强。建筑学、设计艺术学科的美术基础教学重要的是积累造型语言,提高艺术审美能力、美学修养,这对塑造未来具有较高素质的设计师极为重要。美术基础教学不能单一地沿袭原有的教学模式。当我们面对美术基础较薄弱的学生时,首先应明确美术基础的技能训练是训练创造性思维,是为提高设计思维架起的桥梁和纽带;有针对性地培养设计师的思维与单纯培养画家是有区别的,尤其是当今我国本科教育已由精英教育转入大众教育,教育体制在变革,教育观念也要转变。很多院校大规模扩招,导致教学质量的下滑。当前教学改革仍是教育战线的主旋律,在教改环节上要坚持认真、踏实的学风,不能浮躁和急功近利;教育工作是百年树人的工作,欲速则不达。美术教学是由教师具体讲授、辅导的课程,课题选择不必强求一致,况且各校各时期又有各自实际情况,如师资专业的不同和学生实际素质差异等等。从各校美术教师的呼声中,看到美术教师和学生积极参与教改的实践中形成多元化的语境,鉴此情况编撰建筑、设计艺术美术教学用书的目的是尽量做到简要精炼,深入浅出,兼顾内容的系统性、完整性、释文的科学性、知识的新颖性、概念的准确性,努力尝试现代科学的新观念、新思维,不断寻求新的美术教学的思路。美术基础系列书力求抛砖引玉,促进兄弟学校建筑、设计艺术教学的研讨和学术交流。该书各部分内容并非惟一遵循的思维,因为要兼顾建筑、城市规划专业美术教学,有的院校又分别成立设计艺术院、系,不只招收工科学生,也招收文科艺术类学生,这种情况与上世纪大有不同,所以要根据自己学校美术教学实际,有选择地参考与创新。有的课题不具备实践条件,可以多去了解,进行鉴赏和自学,把课堂教学的严谨扎实的传统与课外作业的自由、生动气氛有效互补;把掌握绘画规律和开阔艺术视野的相互作用有利结合。

因此编撰该系列美术教学用书,不局限于单纯绘画技巧练习,要重视美感、形式感受能力、艺术素养和综合能力的提高,使学生创造性思维与设计思维得以衔接,把握好美术与设计的内在联系,是有别于一般美术院校教学用书的不同之处。

在编撰该系列丛书过程中,得到从事多年建筑、设计艺术美术教学的专家、学者、教授、美术同仁的大力支持,充分体现了学术交流与通力协作的精神,也汇集了大家不同风格和特色的绘画作品,展现建筑、设计艺术美术教学的优秀成果以飨读者,以期给学画者以更好的启迪和示范。祝愿大家携手共进,打造中国高校的建筑与设计艺术美术教学发展的新理念。

编者

2005年8月

目 录

CONTENTS

■ 前言	3
■ 素描技法	7
素描概述	8
素描的工具与使用	10
素描造型因素	11
构图	11
比例	12
形体结构	13
明暗调子	13
透视规律	15
质感、量感	17
线条运用	17
素描的观察、分析、表现方法	18
看整体、画整体、处理好整体与局部的关系	18
认识基本形态 把复杂物像简要地看	19
充分比较 抓住物像基本特征	19
立体地看 画立体 加强形体空间处理	19
素描中常见的弊病	20
素描写生	21
设计素描	22
结构素描	23
白描	26
临摹	27
明暗素描	28
明暗素描写生画法	28
石膏几何形体写生	29
静物写生	30
石膏柱头写生	37
石膏切(分)面像与半面像写生	38
石膏圆雕像写生	39
人物写生	51

人体写生	68
风景写生	79
风景素描景物画法	83

■ 速写技法 95

速写概述	96
------------	----

速写的训练方法	99
---------------	----

要锻炼记忆	99
-------------	----

落笔要果断	99
-------------	----

要简练取舍	100
-------------	-----

要有感而发	100
-------------	-----

要追求艺术趣味	102
---------------	-----

速写离不开默写	104
---------------	-----

速写的画法	105
-------------	-----

线条速写	105
------------	-----

明暗速写	105
------------	-----

线面结合的速写	105
---------------	-----

速写的艺术追求	106
---------------	-----

■ 钢笔画技法 113

钢笔画	114
-----------	-----

钢笔画特点	120
-------------	-----

简练	120
----------	-----

明快	120
----------	-----

肯定	120
----------	-----

流畅	120
----------	-----

钢笔画画法步骤	121
---------------	-----

整体画法	121
------------	-----

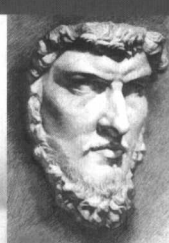
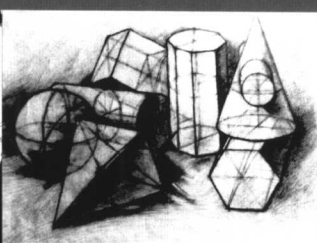
先深后浅的画法	123
---------------	-----

局部展开法	125
-------------	-----

钢笔画线条组织的基本规律	126
--------------------	-----

■ 编后语 140

素描技法

SU MIAO JI FA

课程目标:

师生共同参与展现教与学,培养未来现代设计师所应具有绘画表现的动手能力、审美艺术修养和创造性思维,加强感性生活观察,深入理解、认识、学习优秀中外传统文化艺术,在扩大知识面的同时,学与悟相结合,发展学生的艺术个性,锻炼独立思考、敬业工作和思维活跃的能力。

对素描的认识,多种形式素描的理解,掌握多元化的表现手段,加强素描的表现力,素描实践是艺术家和设计师应有的基础训练。

关键词:

教学互动 形象思维 认识理解 掌握技巧 培养素质

素描概述

素描是造型艺术的基础,是研究客观物像的规律和造型方法,是绘画、雕塑、建筑以及各种设计艺术的重要基础课程。素描作品作为绘画体裁有它独特的艺术价值。素描有丰富的艺术内涵,欧洲文艺复兴时期的调子运用规律,远近法逐步完善形成了以明暗虚实、空间深度描绘的明暗造型手段。19世纪俄罗斯画家、美术教育家契斯恰柯夫把明暗素描发展成为一个完整体系。具有古老传统的中国绘画线描艺术更是令人叹为观止。

玛莉娅圣母(素描)
达·芬奇(意大利)

人类的造型艺术起源于模仿。由于科学与社会的发展,材料、观念等诸多因素的影响,产生了西方的以实现求真、乱真的写实风格造型的美学观,东方则产生了不似之似的神韵、意境的造型美学观。西方造型艺术传至中国已百年以上,并有深远影响。近半个世纪来广泛吸收外来艺术,更加成熟。面对东方与西方文化,传统与现代,在发展艺术个性和艺术探索中要造就具有中国特色的素描。素描不仅是训练如何观察和刻画客观物像的造型能力,还要站在时代的高度以不断探索的精神,在写实的基础上融进意象因素,探索三度空间与平面性的巧妙结合,以现代人的眼光,审视传统,在写实素描领域中表现出现代意识。

素描基础训练与创作、设计实践有着密切关系,将打下表现技巧和思想认识双方面的基础。

女孩像(素描)
列宾(俄)

素描的工具与使用

“工欲善其事，必先利其器”。工具材料得心应手，作画时将会感到惬意，是画好一幅成功作品的前提。使用不同工具材料，画面效果也迥然不同，如铅笔素描、炭笔素描、钢笔素描、速写等。

铅笔：绘图铅笔性能较好，笔芯比较纤细，便于细致刻画，不宜画太大的画面，多作基础练习用。铅笔的使用和画纸光滑程度有关，一般素描纸画石膏写生多用HB~5B的铅笔。画线条涂调子时，不能光靠铅笔的软硬，应着重手的训练，以轻重不同的用笔变化，画出不同线条和调子。执笔要大器，不必拘谨，根据不同画幅可分别用臂、肘、腕、指的着力不同去画。打稿(轮廓)和涂大面积明暗及最深处与阴影部分，使用质松的软铅笔，轻着纸面便于修改。执笔可横握使用，硬铅笔可作深入刻画细部和固有色较淡的物体，但2H以上容易在纸上划出硬痕。用较软的铅笔画速写可画出润滑流畅、粗细浓淡变化丰富的多种线条。

木炭笔和炭精条：这两种工具是用炭粉加工制成的，质地比铅笔松脆。黑白对比强烈，用于短期作业和速写。线条表现力强，能深入细画和画大面积调子，使用方便。炭笔比较浓黑，深浅层次大，黑白对比强烈，效果响亮，为防掉色画后喷上固定剂以便保存。炭精条可画大幅速写

和头像，由于变化多，初学者很难掌握，便于涂大面和固有色，有时配合擦笔等工具表现质感。

钢笔：钢笔种类很多，有设计用的针管笔(不同型号笔尖有粗有细)，可画出不同的线条，还有一般钢笔和弯头钢笔。笔尖接触纸面方向不同，画出的线粗细效果各异。钢笔所画线条挺拔有力，组织调子靠线条排列和叠加，因钢笔工具携带方便可画小幅速写。弯头钢笔笔触变化丰富。可粗可细变化自如，画线面结合的速写最为合适。针管笔画线条均匀有力，可用疏密、刚柔的线条画出建筑物坚实的结构。塑料笔与签字笔类似于钢笔。

毛笔和马克笔：可借鉴国画和书法的笔法(如勾、勒、点、皴、擦)画不同物像，表现力强。用马克笔画速写有特殊效果，鲜艳单纯、透明感强、线条流畅，可粗可细，粗犷豪放，但挥发较快，画时不要过多叠加，停笔时间不宜过长。

擦笔：是铅笔或炭笔素描的辅助工具，把软的宣纸卷制成棒，用刀将一侧削成锥形，可配合铅笔、木炭笔、炭精条一起使用，表现一些微妙的明暗的层次，柔和质感及暗部、阴影虚的地方。

画纸：根据所画内容及工具性能而定，画铅笔素描纸的硬度要适当、软硬合适，不过粗、不太光，擦起来不起毛，80~150g为宜。画炭笔素描除选用白纸外，还可以在有色纸上作画，画后可用颜色再提亮高光 and 明部以增加层次。钢笔画选用较细的白板

纸和绘图纸，画幅以八开或十六开纸为宜。速写本不要过大，以携带方便为宜。

橡皮：有绘画橡皮、塑料橡皮、可塑橡皮。一般选用白色软性为宜，不仅是修改画面，还可用作绘画工具以增强表现力，画出用笔达不到的效果。把橡皮削成锐角代替用笔，在重底色上擦出反差线条，所擦笔触会更活跃画面。初学者最好在作画中少用橡皮，避免反复擦拭。擦拭过程中要用干净的板刷扫掉滞留在画面上橡皮末，防止越擦越脏。可根据具体情况采用点、拉、提的方法，避免擦伤纸面。

素描造型因素

■ 构图

构图指的是安排画面布局的一种艺术手段,也叫“经营位置”;是视觉画面写生、创作、设计的重要组成部分。在作画中落笔前要认真思考,选择角度,先有想法(腹稿),不可匆忙动笔,待思考成熟后再在画面上逐步具体化。要探索绘画构图的形式规律,发现生活中抽象的视觉形式美,从而锻炼处理构图能力,这对表达情感具有重要意义。构图基本规律:

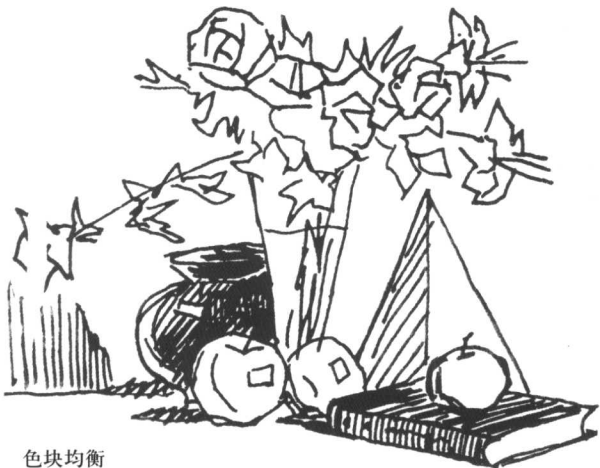
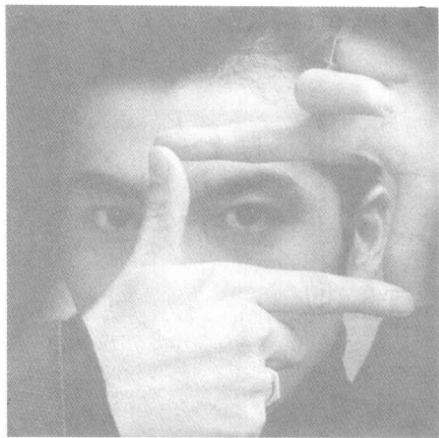
多样统一:是一切艺术的基本规律。画面靠变化才能画出多样的绘画,变化又在统一中寻求,有变化而无统一,变化会杂乱无章;有统一而无变化,又会单调和呆板,使人得不到艺术享受。

分清主次:画面中重要物体是主体,陪衬物是次要的宾体,为了突出主题,作画时(摆静物和风景写生选景)安排构图可以使光线和透视线集中到主体物上,给予重要的位置(不宜太偏和居中)。

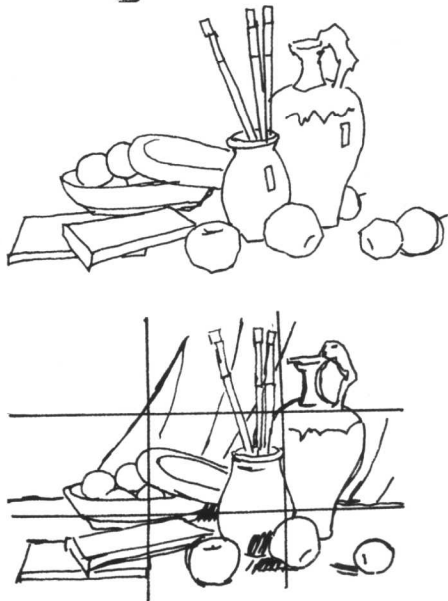
均衡与黄金线:绘画构图一般忌讳绝对对称,要自然而不机械,保持“均衡”和“相对的对称”。均衡的构图画面各部分的物体在比重安排上基本相称,能产生平衡、稳定的感觉。黄金线就是画面每边平分3份,在1/3与2/3处的纵横四根线上形成了井字形。把主体物放在其中两根交叉线上,宾体物放在另一交叉线上,画面形成均衡效果。有这几种均衡:位置的均衡——在构图上安排位置时避免对称,或在已对称的构图上设法打破对称;线条的均衡——避免线条曲直或粗细、长短、疏密、方向的统一,注意保持线条在画面上的平衡;色块的均衡——要避免黑、白、灰三种色块之间在面积上的平等和重量上的相等。

疏密开合:在构图中有东西要集合起来,就是密,也可叫合;有些东西则又要求散开,这是疏,也叫开。只有疏、开,没有密、合,画面显得分散;反之则显得拥挤。只有疏密有序、层次才有变化并有节奏。

理想的构图形式是各种绘画因素有机的结合。绘画中的线条、形状、明暗、色彩等都是组成构图的形式因素,视平线的高低不同变化,画幅尺寸、比例(横、立、方等形式)直接影响着构图的艺术效果。其中几何形和线条在构图中更具重要意义,不同线条和形状在画面中会产生迥然不同的视觉心理和艺术效应。完美的构图能充分体现画幅中内外结构的和谐统一。

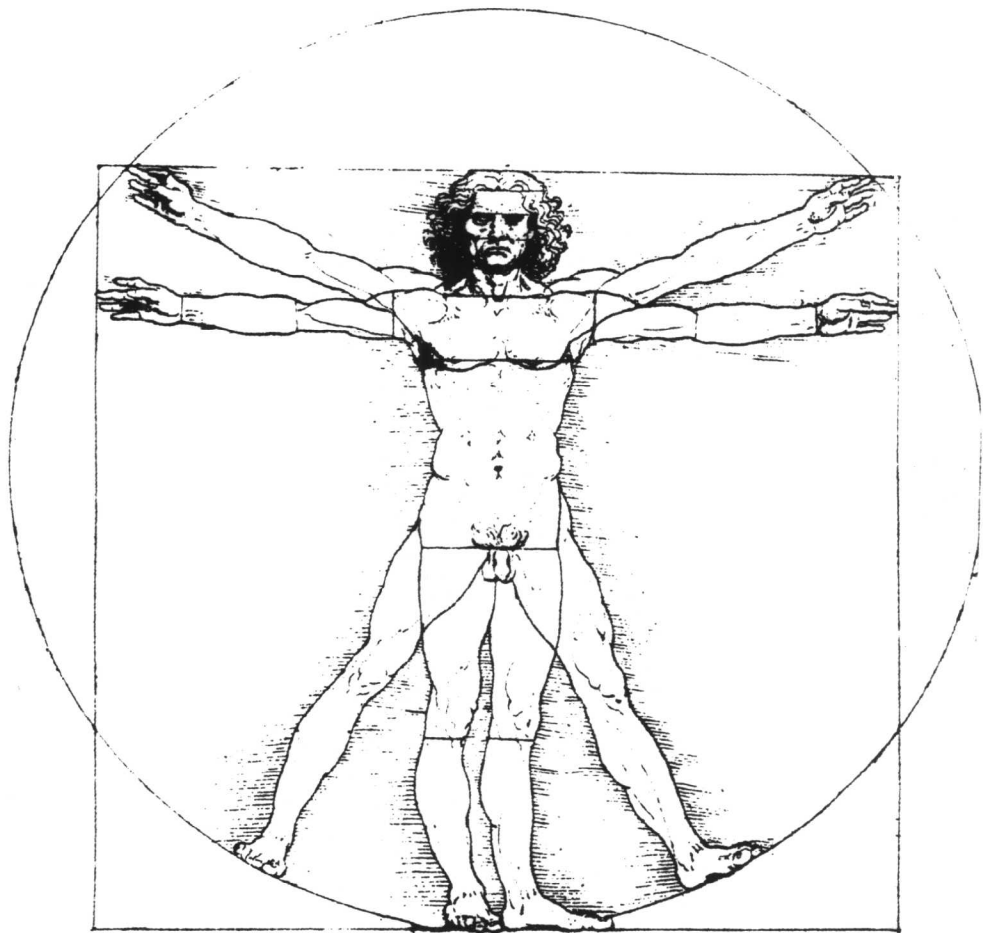
色块均衡

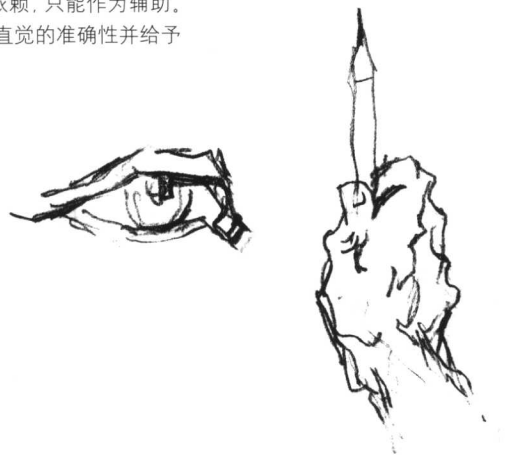
黄金分割

■ 比 例

自然界中任何物像的形体，都有一个大小比较的比例关系。比例是各种物像之间、物像本身各部位之间的一种量度关系，在绘画实践中，视觉和空间距离的透视变化，呈现大小、长短差异。达·芬奇认为比例是“艺术之母和女皇”。欧洲文艺复兴时期的艺术大师很重视比例，对人体比例进行了深入研究。比例与形体结构的准确是统一的，结构准确也意味着比例准确，比例准确又促成结构准确，因此写生时必须十分强调比例关系的准确性。强调整体观察、比较，表现的具体办法是从整体到局部先确定大的、全局比例关系，再从大到小寻找局部细小的比例关系。特别是强调整体与局部的比例关系，使局部的比例关系一定要服从整体的比例关系，不采用比较的方法就无法画准它们的比例关系。需要眼睛不停地在物体局部之间上、下、左、右，利用辅助线和看不见的结构线，反复比较和检查。画面所画物体无论是比实际放大或缩小，比例关系始终存在。在观察物体时“视错觉”经常干扰着我们，因此要锻炼目测能力。正像米开朗基罗所说“尺子不在手中，而在眼睛里”，为检查验证比例的准确可以借助于工具去量比，但不能依赖，只能作为辅助。最好是逐步训练直觉的准确性并给予相对肯定。

人体比例图
达·芬奇(意)

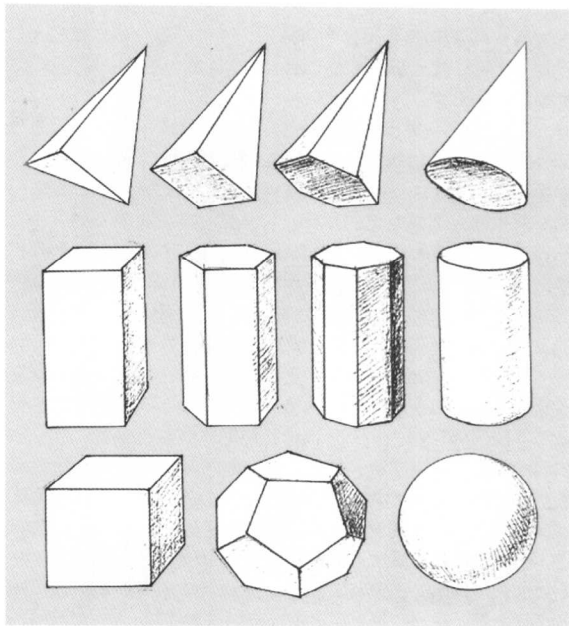
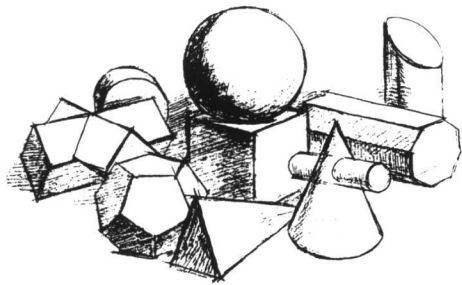
“尺子不在手中，而在眼睛里。”

——米开朗基罗(意)

■ 形体结构

物体是存在于空间中的立体。素描写生中理解立体应首先从内部结构开始, 物体的外形体是由它内部的结构决定的; 内部结构又通过外部形象去体现并互为依存。结构是最本质的东西, 它不受光影所制约。形是形状, 指的是平面的: 圆、方、三角、多边是平面的, 体是体积, 是在三度空间中构成的立体。球、圆锥、圆柱则是立体的。形与体是互相依存的两个方面, 没有形就谈不上体, 没有体的形是平面的形, 写生时通过运用透视变形规律在平面上表达不同的形状。绘画实践中看到的形体有两种: 一种是未经加工的自然形态; 另一种是人为状态的再造型。法国画家塞尚把复杂自然形的物体还原成几何体, 组成自己的画面语言, 抓住了内在的本质。

表现形体结构的方法和手段还体现在比例、透视、明暗调子、空间虚实处理上。

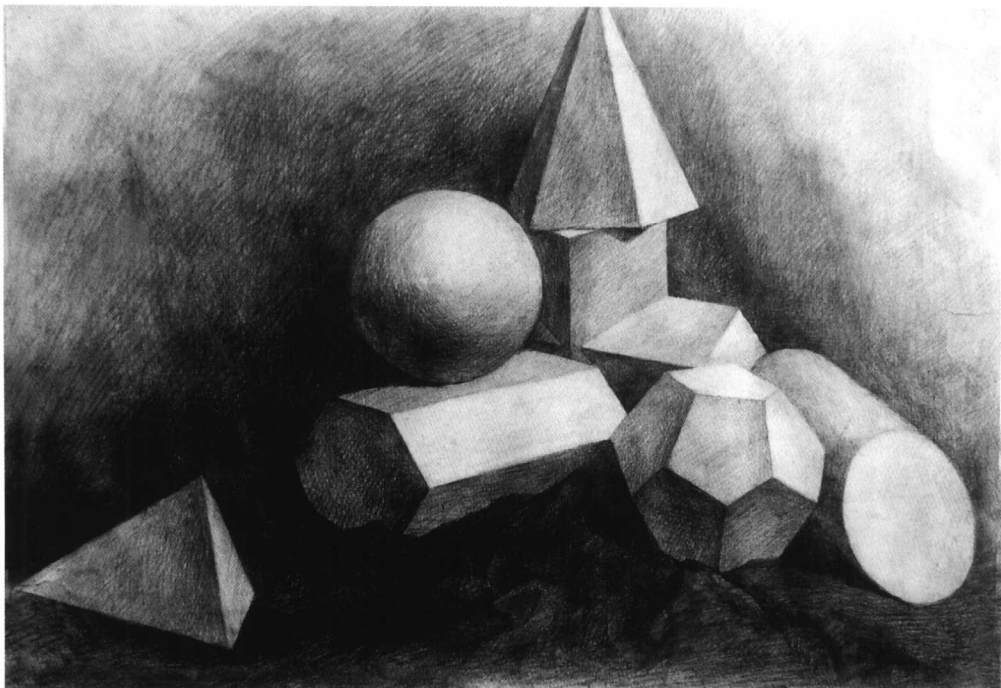

素描小稿
学生作业

■ 明暗调子

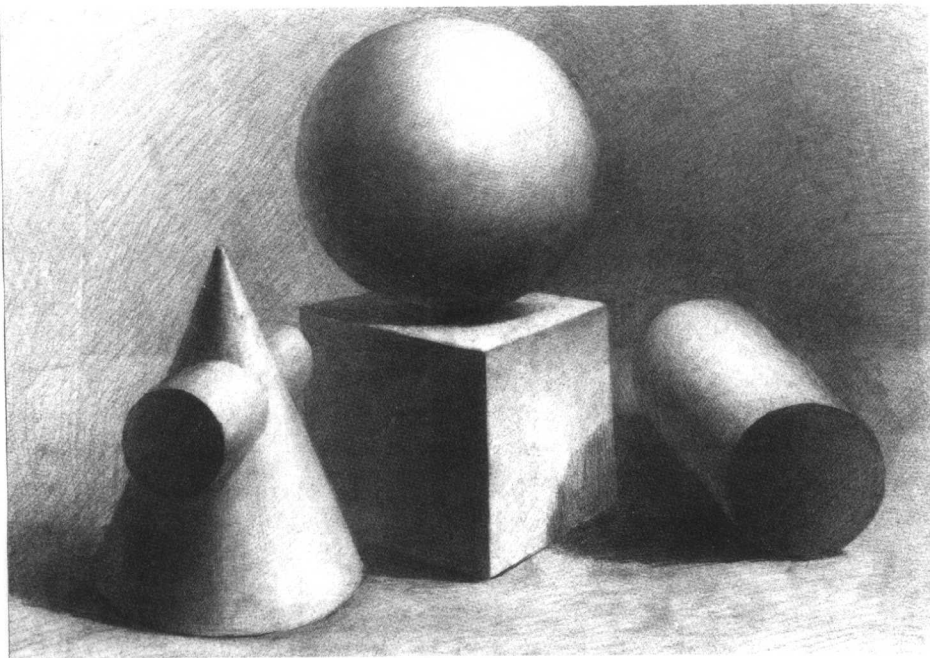
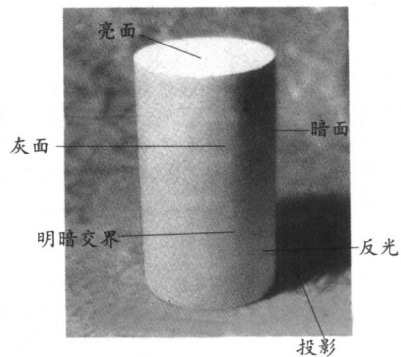
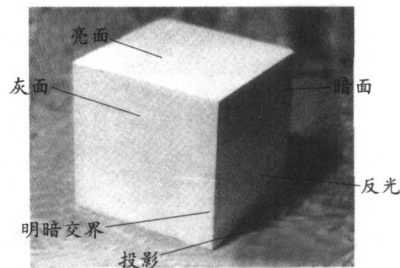
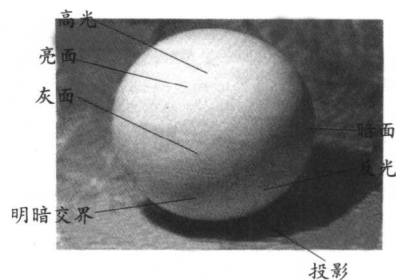
光线照射一切形体要借助于光的作用才能显现出来, 我们所看到的形体都是受光照射产生明暗变化, 漫光源一般来自日光(或灯光), 阴天是漫射, 荧光灯也是漫射, 晴天室外光强烈, 室内弱。光源角度有顺光与侧光之分。顺光(也叫平光): 是以亮面为主, 暗面与投影极少, 明暗变化较平。侧光: 一般是指亮面占物体的 $1/4 \sim 3/4$, 占 $1/2$ 时称之为正侧光, 其余角度称为旁侧光。逆光: 是暗面占物体的 $3/4$ 以上, 暗色由近向远逐渐变亮。光源与物体同处一个视线时, 称之为全逆光或正逆光, 这里物体将失掉体积感(正顺光也是如此), 其余称为侧逆光。逆光的亮面占物体 $1/4$ 以下时, 亮面的明度由近向远逐渐变暗, 明暗两面明度越远越弱。

几何形体组合(明暗素描)
学生作业

三大面——对明暗现象的观察和研究会发现物体由于光源的强弱，与光源距离远近及角度的不同，本身质地、固有色的不同；与画者远近角度的不同，形成物像明度差异而称之为色阶，所以把物体直接受光部位称为亮面，斜侧受光部位称为灰面。背光部位由于受环境反光和漫射光的影响，并非漆黑一片，形成有变化深灰的黑而称之为暗面。通常把黑、白、灰三大层次称为“三大面”，实际物体也绝非只有三面。如果细微分析有无数小面，但不能因小面变化破坏大的面所构成的基本形体，在素描学习中应特别强调体面分析。

五调子——文艺复兴时期达·芬奇把物理学光学反射原理运用到绘画中，做过这样的实验：把一个球体贴上很多小的镜面，光照射在镜面上再反射到眼睛里，就会看到这个物体最亮的部分是入射角与反射角相等的面，这就是高光。愈接近这个角度的镜面就愈亮，而远离这个角度的镜面则愈暗。通过这个例子就很容易理解物体的明暗与形体的体面之间的关系了。因此作画过程不要单纯靠照抄明暗，而是要培养“面”的观念，养成分析体面的习惯，把看到的明暗变化与对体面结构的理解统一起来。两系统通常把物体受光产生的明暗变化分成两个部分：即受光部位（明系统）和背光部位（暗系统），两者相互对比又相互联系，前者包括亮面（包括高光）和灰面；后者为暗面（包括明暗交界线、反光、投影），通常所说的三大面五调子规律。明暗交界线是指在物体明显的起伏上，受光（明部）与不受光（暗部）两部分交界地带，一般不受光的直射，也不受环境的反射，这地带色调较深，决不能限于字面理解为一号线。实际是明暗交界面。因为这里不受光源、环境影响，产生深浅、宽窄、虚实的差异。在平面纸上表现立体，明暗交界线的作用很大。中间调子部位形体要画得丰富、结实、突出。反光是由于光源照射环境反射到物体而形成的，是暗面最亮的部分。投影的深浅决定于被投物体本身色调深浅，以及周围环境的影响。投影落在凹凸不平的物体上，投影也随凹凸的形状而变化，投影与物体交界的地方较深，边界较清楚，愈远就渐淡，边界也越模糊。五调子中最深的是在明暗交界线的部位上，次之是投影和暗面，再次之是反光。三面五调的明显次序的规律是指单一光源，而多光源将更复杂，要分析哪一个是主光源。五调子不能公式化地理解，研究明暗规律不能从明暗本身出发，而要通过对形体结构的认识和理解出发。明暗素描表现太阳、灯光、火光，不仅利用白纸表现亮，可靠对比以有限去表现无限。画明暗调子要结合素描各因素形神兼备的表现才能生动、真实。

几何形体组合(明暗素描) 佚名