

普通高等教育“十五”国家级规划教材修订版

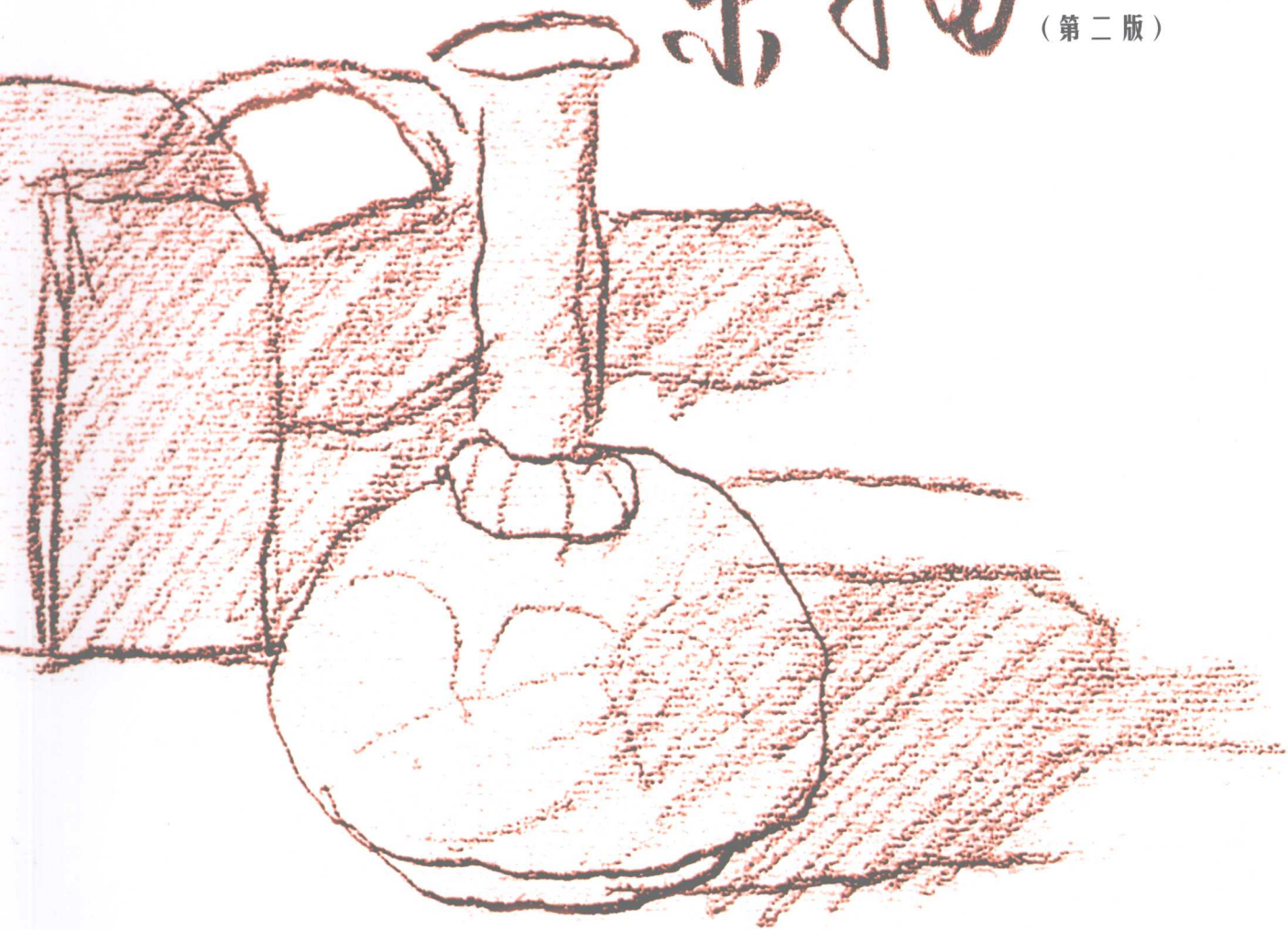
SKETCH

王珉
主 编

造型·创意·表现

素描

(第二版)

高等教育出版社
Higher Education Press

普通高等教育“十五”国家级规划教材修订版

素描

造型 · 创意 · 表现
(第二版)

王珉 主编

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描/王珉主编. —2版. —北京: 高等教育出版社,
2009.7

ISBN 978-7-04-027220-8

I. 素… II. 王… III. 素描-技法(美术)-高等学
校-教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 087886 号

策划编辑 叶波 责任编辑 周素静 封面设计 李颖明 张志奇
版式设计 范晓红 责任校对 姜国萍 责任印制 韩刚

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 850×1168 1/16
印 张 10
字 数 200 000

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landaco.com>

<http://www.landaco.com.cn>

畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2003年7月第1版

2009年7月第2版

印 次 2009年7月第1次印刷

定 价 38.20元(含光盘)

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 27220-00

内容提要

本书是普通高等教育“十五”国家级规划教材修订版。

素描是从事任何一项与视觉艺术相关专业的必修课，是造型艺术的基本功。本书突破了传统素描教材的教学内容，以素描创意与专业设计结合作为编纂宗旨，对现代素描概念、专业素描形态、现代素描教学方法及素描语言、素描创意、素描功能转化作了详细而生动的描述。全书配有三百多幅插图，各项练习均以“课题性”训练形式出现且附有文字说明和要求。本书再版后，将更体现创意性、专业性、实用性、实践性和审美性，更加适合不同艺术设计专业学生的设计基础学习。

本书可作为各类高等学校艺术设计教育相关专业学生的学习用书，对其他艺术设计相关人员也有较高的参考价值。

序 言

林家阳

阅读完王珉等老师修订的新稿，感觉比过去有了更大的超越，本书吸收了近五年以来素描教学改革成果，主体内容焕然一新，为此，我非常高兴为之作序。

我与王珉第一次见面是2003年在上海举办的“全国艺术设计专业骨干教师培训班”上，当时我们被高等教育出版社邀请为国内外素描教学的主讲教师。她的讲课，思维敏捷、富有热情，内容充实、图片丰富、见解新颖，赢得了学员们的一致好评，给我留下了深刻的印象。我们都认为：国内艺术设计教育必须要进行改革，中国的设计缺乏的不仅仅是几个优秀的设计师，而是整个设计教育需要改变。在设计素描教学中，需要改变长期沿用的模仿式教学，改变无休止的写生描摹。设计需要灵魂，需要思想，需要创新。为此，艺术设计基础课程教学成了我们每次见面永恒的话题。

王珉主编的《素描》集中体现了其教学创新的思路。该书特别注重与专业需求的结合，强调基础教学的实用性。如与服装专业的结合，与视觉设计专业的结合，与环境艺术及建筑专业的结合，等等。该书也重视开掘学生的艺术创新和设计能力，强调现代素描创作的多元性特征。在教学中，特别注重“发散”型思维的培养，充分发挥学生丰富的联想和立体性情感体验。

总之，与其他素描教学方式和教材比较，王珉老师的教学方法和教材特色非常鲜明，最突出的特征就是根据专业需要将造型、创意、表现相融合，设计大量的课题训练，培养学生的创作个性和素描表现能力。

本书深入浅出，以新的视野对素描教学予以理论和实践探索。再版后的《素描》内容适当、图文并茂、体系新颖，并富有操作可行性，相信对全国高校素描教学的改革和创新有一定的指导借鉴作用。我也为同行及朋友王珉等老师们多年心血凝聚的教改成果而欣悦，冀未来素描及设计教育取得更大进步。

2009年3月

本书第一版自2003年出版以来,先后已印刷多次,得到了全国众多高校相关专业师生的支持和帮助。为了顺应时代发展和教学改革的需要,使素描课程更有利于设计专业学生创新思维和实践能力的培养,编者对本书作了有针对性的修订和补充,增添了专业素描形态、设计素描语言、创意素描表现等章节,并附有多个创意表现课题。本书再版后,内容将更加丰富、充实、新颖和独特。

米开朗基罗曾说:“素描是绘画、雕刻、建筑的最高点,素描是所有绘画种类的源泉和灵魂,是一切科学的根本。”素描对于艺术训练、艺术创作是极其重要的。有效地把握素描在专业学习中的地位,充分认识素描的本质及在设计中的作用,为设计专业的学习打好基础。

随着时代与社会的发展,特别是全球性的现代化进程加快,现代科学技术的空前拓展,艺术设计专业领域也越来越细化,作为设计专业的必修课程,素描也必然顺应这一趋势,服务于各种设计发展的需要,因此,传统的素描课程也分化得更加细腻。

但是,由于种种原因,我国教育界对素描教学课程形态和课程模式的探讨不够充分,仍沿用多年前的教学方法,素描教学与专业教学内容联系不紧密,缺乏创新意识,现代艺术设计意识比较薄弱。一些人依然滞守于单一的思维结构、单一的传统观念和单一的教学方法。有鉴于此,本书针对目前素描教学的现状和特点,对素描课程进行了改革与创新,以更加适应艺术设计专业人才培养的需要。其主要特点是:

专业性:在重点解决学生素描基本功的前提下,突出专业的特性,针对不同专业制订不同的素描训练计划。这样绕开了传统的素描训练模式,缩短了长时间地从石膏、静物到人像、人体的练习过程,删去了与专业学习关系不大的练习内容,扩充了与专业关系紧密的内容,做到了“量身订制”。本书突出了专业方向,能使基础一般的学生在较短的时间内迅速提高,有所收获;而基础较好的学生则可以开阔视野,更上一层楼。

实用性:学生在面对对象进行素描时,往往想到比较多的是物体的表面问题,如:形体、空间、光影、质感、量感等。而对于这些纷繁复杂的物象,如何进行表现、用什么方法表现、用什么材料表现、如何具体操

作则缺乏手段和想象力。基于这一点，我们在这一方面有所侧重，力图在实用性方面引起学生重视和有所突破。

实践性：根据专业目标的方向，设计了一系列与各个专业相关的素描训练，加强专业素描的练习，在素描实践中融入设计理念，使素描不仅仅只是简单的写生训练过程，更是不孤立于专业之外的训练，让素描练习成为从基础练习顺利过渡到专业课程的训练。

审美性：根据专业背景，全书附有大量的专业素描作品和分析，以提高同学们的分析 and 鉴赏能力，更好地把握素描与专业设计的关系。

总之，本书力求把握专业方向、切合专业发展要求，概念准确、原理清晰、重点突出、文字简洁、通俗易懂。

本书由北京交通大学王珉教授主编，参加修订的老师有北京联合大学师范学院杨晓钟老师，北京交通大学常工老师，乐山师范学院潘先伟老师。北京联合大学师范学院江山、赵琨老师负责部分图片的搜集、整理工作，谢崇桥老师、尹建灵同学设计了本书版式和配套多媒体光盘，北京交通大学胡艳霞同学负责后期的版式编排。

本书的编写得到了全国相关院校同行的大力支持，他们为本书提供了优秀的学生作品，使本书内容更为充实。他们是：广东轻工职业技术学院艺术设计学院的刘境奇院长，北京服装学院李士进、孙刚、张玉祥老师，北京建筑工程学院靳超、王宣老师，首都师范大学美术学院主玛于江、杨景芝老师，河北农业大学美术学院的王继平院长，河北师范大学艺术设计学院黄兴国、高宏刚、高涛老师，上海工程技术大学汤剑伟、王心旭老师，河北大学刘利老师以及中央美术学院设计系等，在此对他们以及创作这些优秀作品的学生们表示衷心的感谢！由于客观原因，少数作品无从知晓创作者的姓名，未能清晰标注署名，在此深表歉意。

由于编者水平有限，尽管是再次修订，书中难免疏漏之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

2009年3月

目 录

第一章 现代素描概论	1
一、素描的概念	1
1. 传统素描的概念和特征	1
2. 现代素描的发展背景	1
3. 现代素描的概念和特征	3
二、现代素描教学的目的	5
1. 培养创造性的视觉表现和视觉审美能力	5
2. 培养良好的专业设计素描实践操作能力	5
3. 培养独立的判断力和完善的艺术人格	6
三、现代素描教学的原则	7
1. 遵从“师法自然”客观的原则	7
2. 尊重科学的原则	7
3. 尊重个性的原则	8
四、现代素描教学的方法	9
1. 利用现代化教学手段	9
2. 根据不同专业进行素描训练	9
3. 多种方法、多种思维、鼓励创新	10
第二章 专业素描形态	15
一、专业素描的形态分类	15
1. 绘画素描形态（非实用性形态）	15
2. 设计素描形态（实用性形态）	17
二、专业素描的特征	19
1. 绘画形态素描特征	19
2. 设计形态素描特征	20

第三章 专业素描训练	27
一、专业素描的工具、材料与运用	27
1. 硬质类	27
2. 软质类	34
3. 综合类	35
4. 纸张	37
二、专业素描的技法训练	38
1. 绘画性素描训练	39
2. 解析性素描训练	44
3. 创意表现性素描训练	49
4. 超写实描写素描训练	52
5. 素描与专业方向结合的训练	59
第四章 设计素描语言	73
一、基本元素语言表现	74
1. “点”的思考与训练	75
2. “线”的思考与训练	76
3. “面”的思考与训练	77
4. “肌理”的思考与训练	80
二、抽象二维空间创意素描	82
1. 抽象二维空间创意素描概述	82
2. 抽象二维空间创意素描训练	83
三、抽象三维空间创意素描	88
1. 抽象三维空间创意素描概述	88
2. 抽象三维空间创意素描训练	91
四、抽象模拟情感表达	92
1. 命题练习	92
2. 自由练习	95
3. 模拟练习	97

第五章 创意素描表现	105
一、创意素描线条转换	109
1. 创意素描线条转换概述	109
2. 创意素描线条转换课程实例	111
二、创意素描平面转换	111
1. 创意素描平面转换概述	111
2. 创意素描平面转换课程实例	113
三、创意素描形态转换	114
1. 创意素描形态转换概述	114
2. 创意素描形态转换课程实例	119
四、创意素描主题表现	121
1. 创意素描主题表现概述	121
2. 创意素描主题表现课程实例	121
附录: 常用美术工艺词汇中英文对照	139
后记	146
参考文献	147

第一章 现代素描概论

一、素描的概念

1. 传统素描的概念和特征

传统素描一般指由传统工具以线条或体面表现对象形象的手段。主要是对对象的形体空间、块面结构、质感与量感、明暗与虚实、动态与静态等因素的表现。传统素描主要指在绘画艺术领域内的素描，其本质是“以单色线条或块面进行造型的绘画形式”（《辞海》），这强调了素描的表象性、客观性、直接性、简单性和广义性的特征（图1-1）。但随着新方法、新学科、新思潮、新美学的发展，素描在知识结构、认知观念和学习方法上发生了深刻的变化。特别是20世纪以来，经济全球化、高科技和信息化的发展迅速，社会文化结构和市场结构巨变，素描也在不断地发生变化，形成了以现代意识为主体的现代素描。

2. 现代素描的发展背景

（1）西方现代艺术的整体发展和新绘画的美学流派构成。20世纪以来，西方艺术以现代和后现代的发展为特质，具有反传统性、挑战性，不断创新的运动震撼和改变着人们的视觉经验和审美方式。英国艺术批评家赫伯特·里德认为：“整个艺术史是一

图1-1 德加 作品

部关于视觉方式的历史。我们所见的东西并不决定于固定不变的光学规律，而是决定于发现或构造一个可信的世界的愿望。”法国画家塞尚认为“透视”并不能正确表现视觉世界的真实。因此，20世纪人们为了实现视觉世界“全真”的感觉，兴起了各种绘画美学流派，立体主义、新写实主义、野兽派、表现主义、未来派、达达派、超现实主义、纯粹主义、波普艺术、极简艺术、观念艺术等，这些运动和流派极大丰富和创造了人类的视觉形象。

(2) 新的绘画美学观念不断颠覆传统的美学观念。现代及后现代艺术流派虽然有一些自身的缺陷，但在艺术美学观念上有很大的突出贡献：强调艺术的非理性和无意识，不再依赖题材和纯客观的表现；无视一切创作法则、法规，打破艺术崇拜，追求艺术创新；注重艺术行为过程，尊重艺术的原创力；运用多种材料进行艺术实践，拓展艺术领域；多方位、多层次地实践各种观念和运用各种艺术方法（图1-2、图1-3）。

(3) 社会的各种视觉艺术美学欣赏能力已经普遍提高。社会科技的发展和现代媒介信息的迅速传播，传统艺术本身需要不断进行

图1-2 希腊瓶画

图1-3 埃及壁画

革新,那种重视科学再现,运用统一的标准进行创作,缺少敏锐、分析、洞悉、理解及记忆能力和活跃的视觉语言表现的作品,将逐渐被具有丰富合理内涵和新颖表现手段的现代绘画所代替。

(4) 20世纪以来实用美术蓬勃兴起与不断发展。随着全球的技术革命、信息革命和经济革命的变化发展,设计变得非常时尚和重要,工业设计、平面设计、建筑设计、环境设计、装饰设计、形象设计及服装设计标志着时代的文化发展趋势,将绘画与设计结合起来,伟大的设计构想和超越时空的应用作品不断产生。

3. 现代素描的概念和特征

“素描与解剖学、植物学和其他知识有矛盾并不重要,问题是在于它是否破坏外在视觉和谐,素描实质在于能否适应艺术家对于外部现象真实无关的造型追求能否和谐起来”(康定斯基),这也就是说,现代素描精神的、主观的因素已经大大超出了以客观表现为基础的素描表现,成为现代素描的基础。

现代素描是指在传统素描基础上,运用现代技法、富有创造性地表现对象形象的手段。现代素描具有创造性、实用性、专业性和审美性等特点。

(1) 创造性。即现代素描的现代性。传统素描过分强调“艺术再现”而忽视了“艺术表现”,造成了表现者主体对客体(表现对象)的冷漠,缺少主体的创作能动性和创造性。现代素描要求主动地用视觉去探索对象,不断移动视点,多层次地获取视觉信息,对其进行判断、分析、综合,从而达到透彻理解,最后进行素描创作时,通过写实、变形、装饰、意象化、个性化及各种现代表现手段,进行视觉化的表达和交流。

(2) 实用性。现代素描主要是结构素描,它以现代设计理念、设计理论和设计操作实践而区别于纯艺术性素描。设计素描能够在设计领域中成为设计师进行思维、创造和表现的视觉语言,为现代社会的发展和人们的生活而服务。

(3) 专业性。现代素描着重把专业方向和素描结合起来,它分析的因素比传统素描中的形态、线条、空间、明暗、结构、肌

理、质感等更复杂，如建筑素描的“结构分析”、“结构的表现形式”、“几何形体的结构表现”和“综合形态的结构表现”等。根据设计的需要，素描可划分为工业设计素描、平面设计素描、建筑设计素描、环境设计素描、装饰设计素描、形象设计素描及服装设计素描等各种实用性设计素描。

4

(4) 审美性。现代素描是现代艺术领域中重要的组成部分，因此它具有艺术的审美性。无论是哪种设计素描，客观上它都要为专业方向服务，表现建筑、平面、环艺及服装的设计素描，必须给人以美的感受和力量。另外，艺术所表现的是创作者个人思想精神的追求，其设计作品表现的观念和思想同样具有某种审美意义，具有某种独特的创造力和想象力（图1-4至图1-7）。

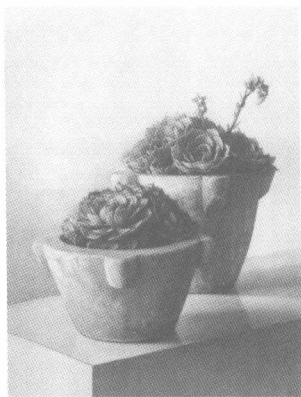

图1-5 静物 布雷沃 作品

图1-4 弗洛伊德 作品

二、现代素描教学的目的

1. 培养创造性的视觉表现和视觉审美能力

传统素描能力培养是一种客观素描信息能力获取的培养，是一种简单视觉分析和表达过程，显现视觉真实和图解真实，传达客观对象的比例、造型、色调、质感等信息。现代素描教学强调学生的主观理念和感情，作者是视觉语言的创造者，而不是造型语言的“直译”者。要求超越视觉对象的表象信息传递，通过具象性、意象性、形变性和抽象性的重构，反映一种心理的、精神的现代审美意识，将主观与客观、理智与情感、功能和审美及科学与艺术有机地结合起来。素描并不是被动地描绘物象，而是积极地、主动地、深入地观察和体会所描绘的物象，怎样在学习当中最大限度地激发学生的主动性和创造性，培养学生的个人艺术潜质，使学生在过程中能够快速领悟并在作品中体现出来，这是我们的目标之一。

2. 培养良好的专业设计素描实践操作能力

在目前多种造型体系和多元审美判断共存的情况下，在学生有一定造型能力的基础上，将学生与专业课题结合起来，培养一种专业与课题意识，摆脱传统素描模仿式的训练模式和机械的操作状态。如将现代造型意识与环艺专业设计素描结合起来，构建一个“环艺现代意识造型”专题，通过此专题的学习，让学生既把握了

图1-6 喝醉的先生 卡拉 作品

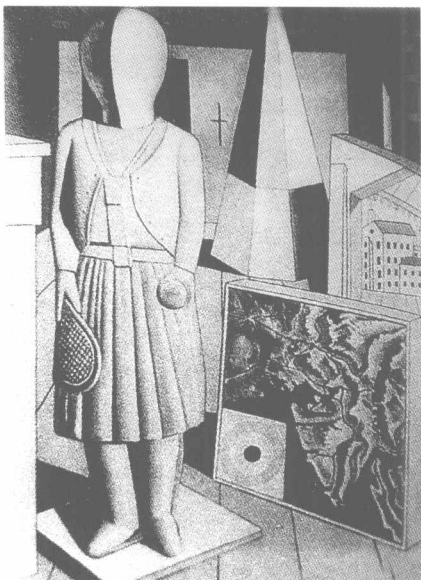

图1-7 玄想的缪斯 卡拉 作品

“有物象的意象造型”、“非物象的意象造型”和“偶发性非意象造型”的原理，又学到了环艺的专业知识。

3. 培养独立的判断力和完善的艺术人格

引导学生突破传统的思维定式，对原有中学时期的造型观念产生质疑，如突破几何模型—石膏头像—半身人物的描摹教学模式，提高造型基础教学专业的针对性。让学生在专业造型的学习中提高独立的思考判断能力、分析能力、创造能力，艺术感受能力、独到视觉观察能力和归纳、分解、转换、强化等视觉艺术的处理能力。

另外，培养学生的艺术人格和独特的艺术生命体验，从不同时代各个大师作品中吸取心灵的养分和精彩表现作品的技巧，达到评论家蒙克所期望的那种艺术人格境界，即作品是作者“心灵深处的情感，是他的快乐，他的忧患。是他的灵魂，是他心底流淌的鲜血”的艺术生命境界（图1-8、图1-9）。

图1-8 学生作品 肖丽娟

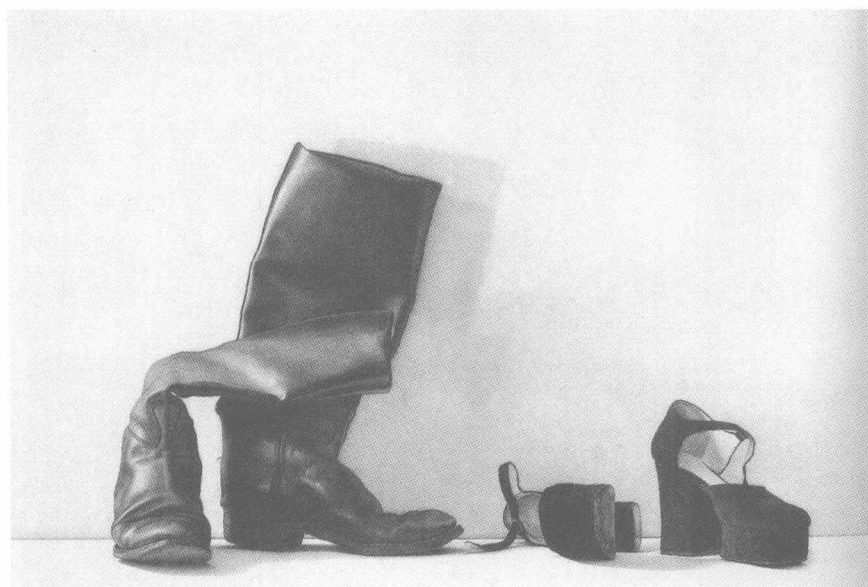

图1-9 静物 布雷沃 作品

三、现代素描教学的原则

现代素描的教学随着时代的发展有着丰富的内容，素描教学的原则也是难归其一，但作为艺术设计专业素描教学，还是应当遵从一些基本的原则。

1. 遵从“师法自然”客观的原则

我们生活在一个物质的世界里，任何绘画作品都不能离开对于这个丰富多彩的世界的描绘。我们的艺术家们从远古时期就已经这样去做了，他们创作了大量的反映现实生活的作品。从作品中可以看出他们对于自然的细心观察和热爱，他们用心去感悟、领受自然所赐予他们的灵感，并用自己的作品作为回报，在时隔千年之后仍带给我们美的享受及许多的遐思。

害怕照相机发明的画家现在看来是极其可笑的，因为它是不能代替艺术家的眼睛的，画家毕竟不是照相机。但是，如果一个画家只会像照相机一样地去描绘，那么艺术的生命力、感染力就会荡然无存了。自然的形态是丰富的，而我们心灵的深处更是绚丽多彩的，但我们还应当遵守客观的艺术欣赏规律。艺术作品是自然与心灵交融的产物，是心性表达的载体，它可以跨越时空以自有的方式与观众的心灵交流、碰撞，释放出艺术所带给人的持久的魅力。

2. 尊重科学的原则

研究事物发展的规律，遵循它、利用它，采取一个科学的态度是在素描教学中十分必要的。任何事物都有它的发展规律，不遵循规律势必要走一些弯路，素描的学习同样有着它自身的规律，比如在理论方面，首先要了解一些基本的绘画理论，了解有关造型的相关理论，构图的法则及透视的一般原理等。对于设计专业的学生来说，还应该在素描训练的同时了解一些与设计相关的理论知识。但是理论知识的学习是需要和素描训练交互进行，理论知识需要拿到学习当中体会、检验的。同时实践环节也使学习的人对于艺术表现力、表现方法有一个更好的认识。循序渐进、由浅入深地进行学习，先认识造型、比例、结构的一般规律，熟练之后再进一步进行明暗、空间质感的研究，进而进行个性的表现、形式美感的探求和自由的创作。