

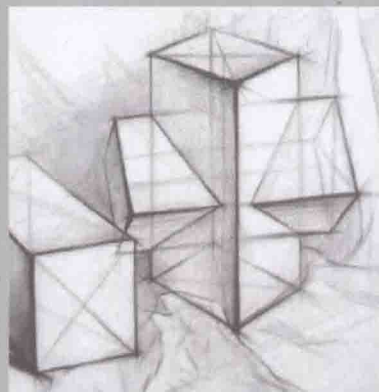
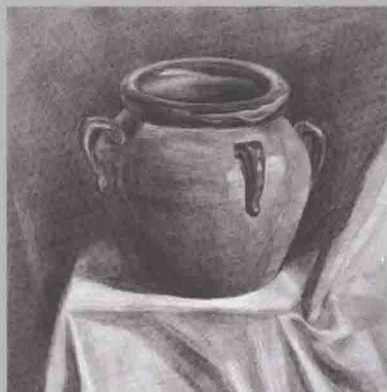
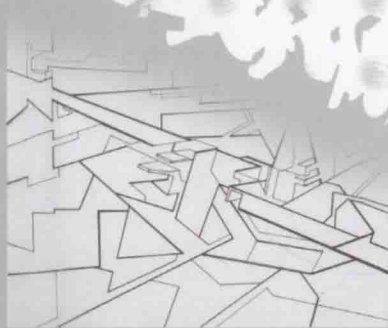

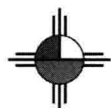
高职高专院校设计艺术系列教材

素描

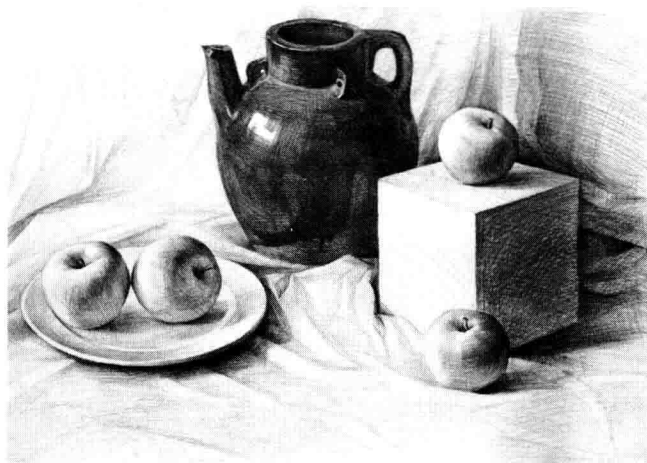

河海大学出版社
HOHAI UNIVERSITY PRESS

高职高专院校设计艺术系列教材

素描

河海大学出版社
HOHAI UNIVERSITY PRESS

内容简介

本书系统性地介绍了素描的基本知识。在教材内容的设计中,反对单一的研究和单一的训练,注重素描研究课题的多样性和各研究课题的关联性,明确素描自身的教学目的与任务,力避和其他基础课程的简单重复。在训练课题的设计上,力求创造性地和其他课程融会贯通,开拓思路,培养创造意识,提高学生的造型能力、审美能力和创造能力。

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 华强主编. — 南京: 河海大学出版社, 2011.8
高职高专院校设计艺术系列教材 / 王平编委会主任
ISBN 978-7-5630-2873-3

I. ①素 ... II. ①华 ... III. ①素描技法 - 高等职业教育 - 教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 144293 号

书 名 / 素描
书 号 / ISBN 978-7-5630-2873-3 / J·58
责任编辑 / 周 勤
内文设计 / 红骑士设计
出 版 / 河海大学出版社
地 址 / 南京市西康路 1 号 (邮编 210098)
电 话 / (025) 83737852 (行政部)
(025) 83722833 (发行部)
经 销 / 江苏省新华发行集团有限公司
印 刷 / 扬中市印刷有限公司
开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张 / 8.5
字 数 / 180 千字
版 次 / 2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷
定 价 / 32.00 元

《 高职高专院校设计艺术系列教材 》

编委会

编委会主任：王 平

编委会副主任：（以姓氏笔画为序）

华 强 陆天奕 徐 军 顾明智 温巍山

主 编：华 强 顾明智

副主编：陈景普 刘 思

参编者：（以姓氏笔画为序）

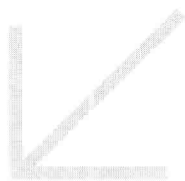
张 进 徐 来

前言

Preface

素描教材的编写和素描教学改革创新的目的是提高效率，在有限的课时里，尽可能使学生系统地掌握素描的基本知识，提高学生的造型能力、形式感悟能力、审美能力和创造能力。

目前，素描的名称五花八门：有专业素描、国画素描、版画素描、结构素描、设计素描、新具象素描、超现实想象素描、创意素描和装饰素描等诸多名称。这些名称繁多，但概念模糊、混乱。素描教材名称也多冠以“设计素描”。现在通常对“设计素描”一词的解释是：“设计素描”是由“设计”与“素描”复合而成，它大抵可理解为“带有理解性质的素描”或者“为设计服务的素描”^[1]。把“设计素描”与传统素描进行区分，主要是与传统写实素描的区别。有的素描教材称：“设计素描应破除传统绘画教学束缚，走自己专业的道路。”^[2]其实，“设计素描”的提法从学理上讲是不通的，难道传统素描就不包含理解与设计么？就不能为设计服务么？文艺复兴时期的巨匠达芬奇的大量素描设计手稿（图1-23~1-25），和结构素描与设计素描有区别么？他非凡的绘画造型能力束缚他的创造力了吗？问题不是传统绘画教学的束缚，关键是我们怎样认识、理解传统素描；怎样学习传统素描。还有的素描教材增加了一些新的内容，但这

些内容和许多课程相互重复、雷同，比如有些设计素描与平面构成、立体构成、环艺、服装等设计表达重复；创意素描和图形创意重复。故创新不等于内容的简单重复。从各院校的培养方案看，美术学、设计学的基础课程基本都包括三个方面的内容：一是造型基础：素描、色彩、速写；二是设计基础：计算机辅助设计、三大构成（有的叫设计基础）、设计表现、文字设计等；三是理论基础：美术史、设计史、设计学概论、工业设计史、视觉传达史、设计美学、设计心理学等。三大基础课程群都有各自的教学重点及明确的教学目的。我们要明确素描教学的目的与任务、重点和难点：仍然是提高学生的造型能力、形式构想能力、艺术表现能力和审美鉴赏能力。艺术的高品质仍然应是素描教学所竭力追求的。只要不是单一的研究，即使写实能力强，也不会束缚、制约学生的想象力和创造力。制约学生创造能力的是对素描的模糊认识和僵化思想；是单一的研究和单一的训练。现在学分的压缩、课时不足的问题普遍存在，而课程的重复造成素描及各课程教学目的、特点的模糊，也带来了新的单一、教学效率下降和课时浪费等问题。如何避免重复，提高各课程教学的效率，也是素描教材编写和素描教学面临的问题。

素描艺术是最古老的绘画艺术，从诞

生至今一直随着人类艺术观念的发展而发展，变化而变化。人类从早期二维的简单图形，到研究三维空间，强调焦点透视，追求逼真，之后又走出三维空间，进入其他空间领域，绘画的形态发生了很大的变化。从造型艺术的形态看，素描有三种形态：写实的形态、写意（变形）的形态、抽象的形态。这三种形态的素描都属于传统素描，传统素描的概念决不就是指写实素描。三种形态的素描对于提高学生的造型能力和审美能力，培养学生对形式美的感受力、空间的想象力和创造力等综合艺术素质，都有不同的功能和意义。素描教学不是只研究其中一种或二种形态，我们认为三种形态的素描不管是美术学专业还是设计学专业都应学习研究。比如：写实素描对工业设计专业、环境艺术设计专业仍具有重要意义，具有对透视和形体结构准确把握的能力是这两个专业手绘设计表现必备的能力，而这种能力恰恰是在写实素描中培养的。对其他设计专业来讲，写实能力也是重要的，只是这种写实能力的作用是潜在的、隐性的。写实能力决不是学生创造能力培养的障碍和制约。因此，在本教材的编写中，我们注重素描知识的系统性，注重素描研究课题的多样性，强

调各研究课题的关联性，反对单一的研究和单一的训练，尤其是要明确素描自身的教学目的与任务，力避简单重复其他基础课的内容，力求在训练课题的设计上创造性地和其他课程融会贯通，开拓思路，提高学生的造型能力、审美能力和创造能力。同时，我们在每章都明确了教学目的和教学的重点和难点，并设计有思考和练习题，理论与实践并重，以期学生通过对本教材的学习和实践，能有较大收获，为其他相关课程的学习及专业方向的发展储备知识，奠定造型基础。

素描艺术中的造型与形式问题是一个涉及范围很广的大问题，一本教材由于篇幅和课时的限制，不可能谈得详尽、周全，只能涉及一些基本的知识和方法，有些问题还需在其他相关的课程里去深入研究。

编者
2011年5月

目录

Contents

第一章 素描概论 / 002

第一节 素描的基本概念 / 002

第二节 素描课程学习的目的与意义 / 013

第三节 关于素描与设计素描 / 014

第二章 素描的构成元素 / 022

第一节 素描构成元素——形和形体 / 022

第二节 素描构成元素——结构 / 023

第三节 素描构成元素——空间 / 025

第四节 素描构成元素——比例 / 032

第三章 素描的观念与研究的课题 / 035

第一节 自然研究——素描造型之写实造型研究 / 036

第二节 意象研究——素描造型之意象造型研究 / 041

第三节 抽象研究——素描造型之抽象造型研究 / 053

第四节 理论研究——素描造型之理论研究 / 059

第四章 素描的表现形式与艺术语言 / 061

第一节 明暗、黑白的表现形式与艺术语言 / 061

第二节 线条的表现形式与艺术语言 / 073

第三节 线条与明暗、块面结合的表现形式与艺术语言 / 076

第五章 写实素描的研究与训练 / 082

第一节 写实素描——全因素素描的方法与步骤 / 082

第二节 画全因素写实素描容易出现的问题 / 088

第三节 写实素描——单因素结构素描的表现方法 / 088

第六章 意象造型的研究与训练 / 099

第一节 意象造型的训练课题 / 099

第二节 意象造型课题训练的要求 / 100

第三节 意象造型的作品分析 / 101

第七章 抽象造型的研究与训练 / 114

第一节 课题一：从自然形态转化为抽象形态的训练 / 115

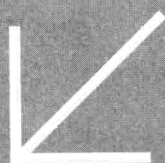
第二节 课题二：任意选择自己感兴趣的形，
进行形的繁衍和拓展练习 / 121

第三节 课题三：即兴的、游戏的抽象形态训练 / 122

第四节 课题四：声音的抽象形态训练 / 126

参考文献 / 130

01

第一章
素描概论

1

第一章 素描概论

素描

002

第一章
素描概论

教学目标：

通过课程学习，使学生认识和理解素描的基本概念，明确素描学习的目的和意义，并了解具体的课程教学内容与要求。

教学重点与难点：

在本章素描课程的学习中，加强对素描重要性的认识，全面、深刻地理解素描的概念，是本章节学习的重点和难点。

第一节 素描的基本概念

“素描”一词是舶来品，是从英文“drawing”翻译过来的。素描中的“素”意为本色、白色，“描”即描摹和描绘。素描就是单色不加彩色的绘画，是西方用于学习、探索造型规律，培养造型能力、审美能力和进行艺术创作的绘画形式。它可以表现直观世界中的事物，亦可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象

征甚至抽象形式，是一切造型艺术的基础。文艺复兴时期意大利杰出的艺术大师米开朗基罗就曾说过：“素描是绘画、雕刻、建筑的高点，素描是所有绘画种类的源泉和灵魂，是一切科学的根本。”可见，素描学习对于艺术创作、建筑、各

图 1-1 德国 丢勒《老人像》

类设计等都具有重要意义。中国虽然没有素描一词,但中国的白描,也就是线描,其实也属于素描范畴,是素描的一种表现形式。从广义上讲,一切用单色描绘的绘画形式,都可称之为素描。

素描作为作品的粗略草图存在,是图解想法,把朦胧、抽象的想法以图形的形式具体化;是艺术家、设计师根据作品的构图形式、基本形象、明暗等要点所作的研究和设计;也是全幅画的前期构想准备,有助于创作、设计方案的深入展开、推敲和优化。素描也可作为独立的绘画形式存在,而具有独立的地位和审美价值,有其他画种所不能替代的独特的朴素美。同时,素描的观念和风格也是开

图 1-2 德国 荷尔拜因作品

放的、发展的和多样的：有写实的，有写意的，也有抽象的。如荷尔拜因、丢勒素描的严谨和理性，米勒素描的质朴，珂勒惠支素描强烈、震撼人心的悲剧色彩，罗丹素描的生动、精彩，马蒂斯素描的概括和大气，毕加索素描对形象的多种支解、重构的实验和探索，达利素描所创造的超现实的怪异、幻想和梦呓般的形象，克利素描的神秘，米罗素描的幻想和幽默，蒙特里安素描的抽象单纯之美，等等。他们都从各自的追求中拓展了素描的审美领域（图 1-1~ 图 1-19）。

图 1-3 意大利 拉斐尔作品

图 1-4 意大利 达芬奇作品

图 1-5 意大利 米开朗基罗作品

图 1-6 法国 米勒《搬木的男子》

—— 图 1-7 法国 米勒《牧羊女》

—— 图 1-8 德国 珂勒惠支作品

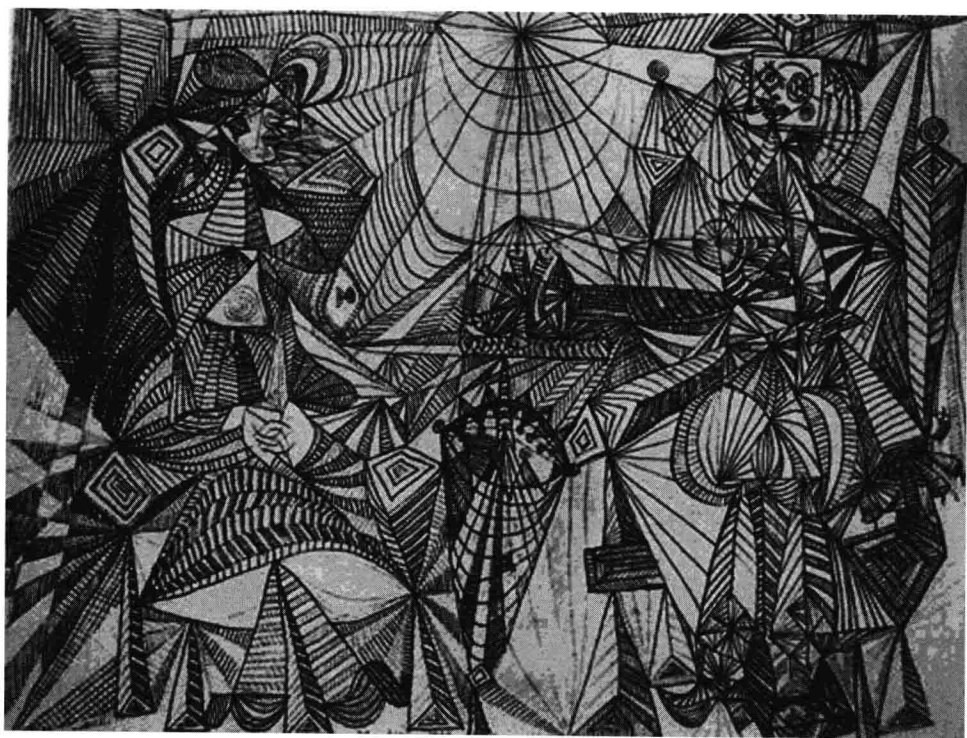

图 1-9 西班牙 毕加索作品

素描

009

图 1-10 法国 罗丹《舞女》

图 1-11 法国 马蒂斯作品

图 1-12 西班牙 毕加索 放骨灰的地方

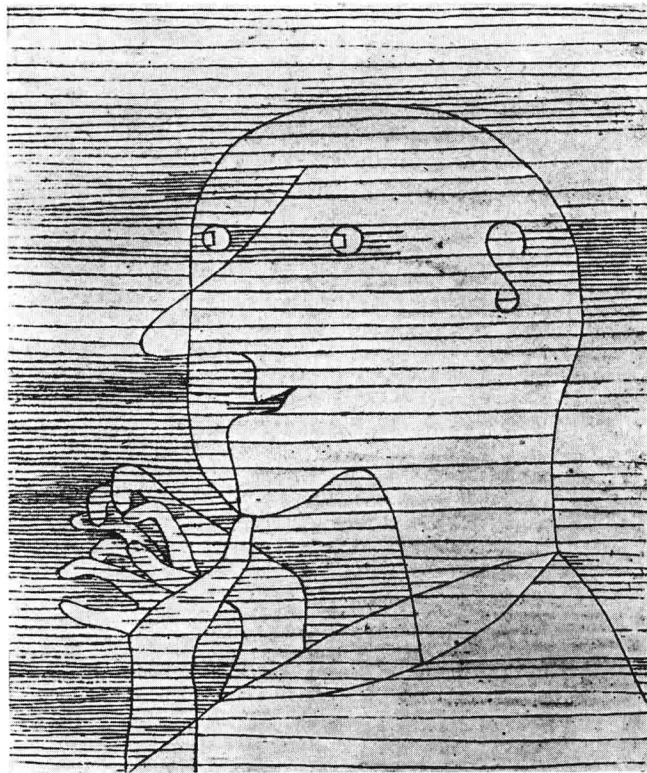

图 1-13 瑞士 克利作品