

★ 高职高专艺术设计类“十二五”规划教材

基础素描

主编

李也青

马刚

河北美术出版社

策 划: 北京创新天域图书有限公司
责 任 编 辑: 甄玉丽 齐炯明
责 任 校 对: 刘燕君
封 面 设 计: 京承 DESIGN 周三寶
装帧设计与制作: 装帧 TEL: 13681398740
http://blog.sina.com.cn/u/1455951573
副 主 编: 许存福 杨 亮 刘上冰 蒋晓红 霍治乾
编 委: 王思佳 段笔耕 朱 曼 黄 瑞 李巍杭 余 剑
李俊红 张建林 龚 瑜 张 弛

图书在版编目(CIP)数据

基础素描 / 李也青, 马刚主编. -- 石家庄: 河北
美术出版社, 2011.9
ISBN 978-7-5310-4208-2

I. ①基… II. ①李… ②马… III. ①素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第188595号

基础素描

李也青 马 刚 主编

出版发行: 河北美术出版社
地 址: 河北省石家庄市和平西路新文里8号
发行电话: 0311-87060677 85915060 85915009 85915045 (传真)
网 址: <http://www.hebms.com>
邮政编码: 050071
印 刷: 北京天宇万达印刷有限公司
开 本: 889毫米×1194毫米 1/16
印 张: 8
印 数: 1~5000
版 次: 2011年9月第1版
印 次: 2011年9月第1次印刷

定 价: 42.90元

序

该《素描》教材是作为建立造型绘画、艺术设计专业领域的专业基础平台，作为基础学科专业的研究，注重从更广阔视野兼顾课程的基础性和广泛性。《素描》介绍了素描的概念、目标，素描的种类和各种素描的训练方法、作品欣赏，具有专业、实用、审美和针对性强等特色。

该《素描》教材专业方向明确，概念清楚，重点突出，文字简洁、易懂，易教、易学，并借鉴国内外的优秀成果。力求融科学性、理论性、知识性、实用性为一体，有利于素描教学课题观念教学多种手段的展开，内容深入浅出，图文并茂，可读性、可操作性强。

该《素描》教材是全国本科高职高专类系列规划教材之一。适用于本科院校、高等职业院校、高等专科学校和成人高等教育艺术设计类、装饰类专业的学习用书，也可供五年制高职院校、中等职业学校师生参考，对从事美术类的相关人员、美术爱好者也有较高的参考价值。

素描是一切造型艺术的基础。任何从事视觉艺术的相关人员都需具有一定的素描造型能力和审美能力。该书立足于训练从事视觉艺术类相关人员的造型能力，并提高他们的审美能力。确立了以学生为本，厚基础、宽口径，大力提倡改变传统的教学模式，对课程进行变革与创新。有针对性地进行教学的探索和研究。该《素描》教材为基础教学提供了充分条件和发展空间，并能够为艺术高等院校教育起到重要的促进作用。

第一章 概 述 001

第一节 素描的概念和涵义 / 002

第二节 素描发展概况 / 003

第三节 素描学习的意义和价值 / 031

第四节 素描所用工具和材料 / 033

第二章 素描要素的运用 036

第一节 造型元素及运用 / 037

第二节 造型要素及运用 / 041

第三节 空间要素及透视 / 044

第三章 素描的表现手段 046

- 第一节 明暗体积表现 / 047
- 第二节 线条的表达与结构的表现 / 049
- 第三节 线面结合表现 / 053
- 第四节 形式法则 / 057

第四章 素描的学习类型 065

- 第一节 短期作业和长期作业 / 066
- 第二节 创意素描和设计素描 / 071

第五章 素描的课题训练 080

- 第一节 素描的课题 / 081
- 第二节 石膏像写生课题 / 085
- 第三节 素描头像写生课题 / 092
- 第四节 人物半身像素描课题 / 100
- 第五节 人体素描课题 / 106

第六章 作品欣赏与解读 119

基础 素描

第一章 概 述

第一节 素描的概念和涵义

1. 素描的概念

素描广义上讲，涵指一切单色的绘画；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。

素描是使用一定的物质材料，通过线条、色彩、明暗、透视及构图等手段，在平面上创造出可视的、具有一定形式、体积、质感和空间感的艺术形象的一种绘画形式。素描起源于西方造型能力的培养。

2. 素描的涵义

(1) 素描是用单一颜色来描绘对象的一种绘画。素描是与色彩画相对而言的。素即素色，朴素之意，也包含单色的意思。素描是借助单色线条或块面来塑造形象，是一种对客观物象的形态和结构特征作朴素表现的绘画形式，常见的素描画是以黑色（即利用黑白灰的层次）描绘的，但也有其他单独色彩描绘的（如棕、红、绿、蓝等）。以一种彩色加黑或在此基础上加白粉，也属于素描。

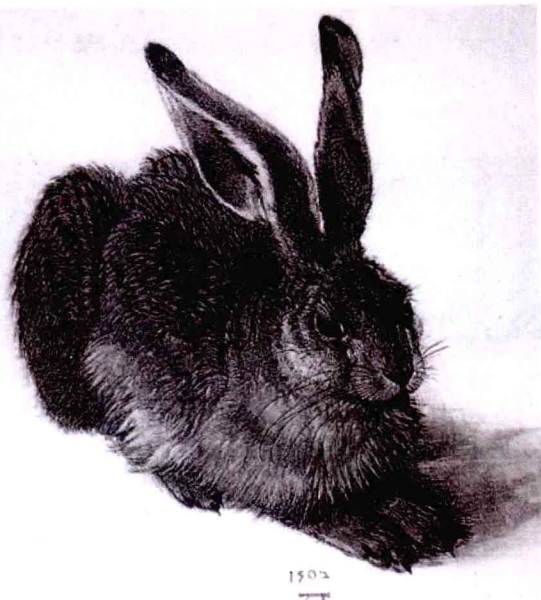
(2) 素描是其他造型艺术的基础，是造型的

基本功，尤其是油画、版画、水彩、雕塑等。造型，包括造型的观念、造型的美学原则、造型的形式要素和造型的表现手法等，构成了绘画艺术语言的基础。可以说除色彩之外，其他艺术的基础都属于素描研究的内容，素描已经成为学习艺术的必经之途。

(3) 素描作为画家的艺术创作意图、观念的体现，是为美术创作服务的。它可以是画家最原始、最直接的创作意图的形象表现，也可以是对现代艺术设计，工艺美术、建筑美术的创作或设计的草图、正稿、粉本（中国画），以及资料性的习作的基础。

(4) 素描作为一种艺术表现形式，是一种正式的艺术创作，具有独立的审美价值。以素描形式表现的肖像、风景、静物、组画、连环画以及主题画，都是创作的一种独立形式。素描也可以表达思想、观念、感情、幻想、象征甚至抽象形式。优秀的素描同其他绘画一样，是人类造型艺术的组成部分。

总结：素描是一种单色的绘画形式，是培养造型能力的训练基础；是美术创作的运用手段；是具有独立审美价值的艺术形式。

丢勒

安格尔

第二节 素描发展概况

1. 外国素描的发展

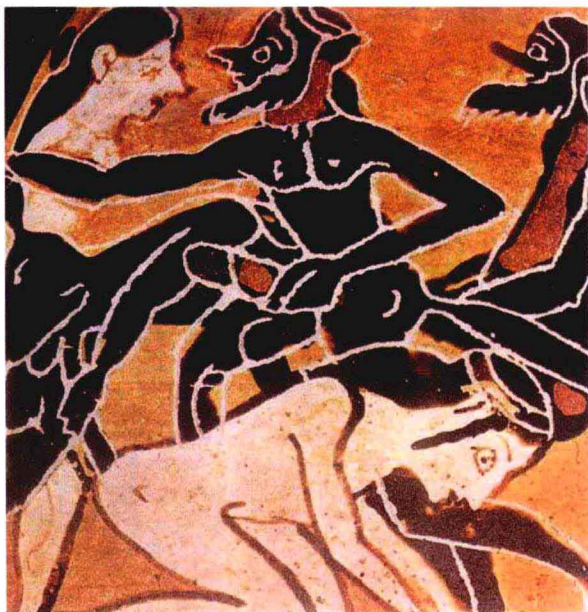
(1) 史前原始素描

史前艺术造型艺术的创造均以朴素形式进行,无论骨刻、石刻、岩画或陶绘和石板画,用色都很有限,皆属素描范畴,古代绘画与素描亦无明显的概念差别。从西班牙阿塔米拉洞窟壁画可以看出,表现形式已从纯粹的线描演变为线面、线色结合的技术,并带有向装饰风格演变的趋势,呈现出一种观念现实主义的自然而真实。

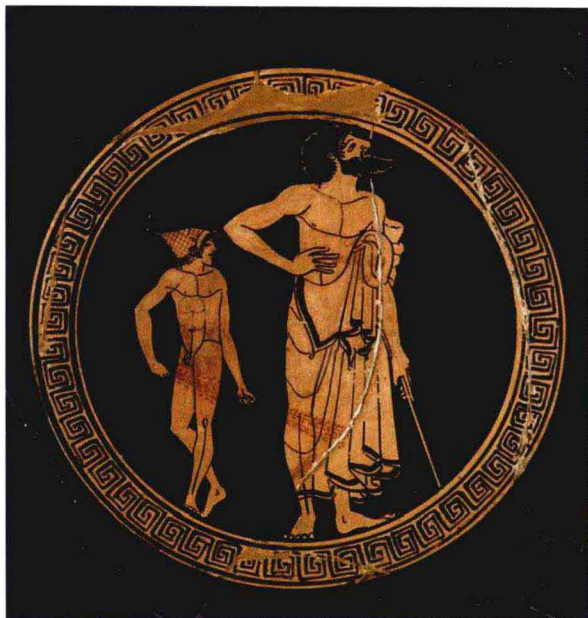
(2) 古代希腊、罗马素描

古希腊艺术是欧洲艺术的鼻祖和摇篮。希腊罗马时代画家素描样式很多,有在木板上画的素描,有在石板上以棕色、黑色和炭棒画的素描,还有在羊皮纸上画的素描,这些作品大都作为壁画创作稿的依据。当时还以素描形式作建筑设计图和绘制地图。古希腊罗马绘画艺术的演变历经模仿、推理、夸张这样三个阶段,同样在素描上有所反映。

希腊罗马素描的发展,从出土众多的陶器的装饰性陶画中可以直接了解到。陶画艺术整体的造型、生动的形象、优美流畅的线条使造型写实风格与装饰风格有机结合、熔于一炉。尤其是和谐的结构与重视人物内心刻画,促使陶画人物技巧达到前所未有的高度,堪称古代素描一绝。高峰期代表作家有:欧德米修斯、欧佛罗尼奥斯、色伦、图里斯等。

古希腊黑绘瓶画

古希腊黑绘瓶画

(3) 中世纪素描

中世纪素描绘画是为基督教服务的一种艺术。中世纪画家依理念去创造形体以求完美,但其理念来源于宗教而不是来源于生活,因而导致了僵化。

古希腊罗马素描经过临摹和变化流行于中世纪。中世纪后期某些现实主义因素为15世纪文艺复兴的表现技巧奠定了基础。

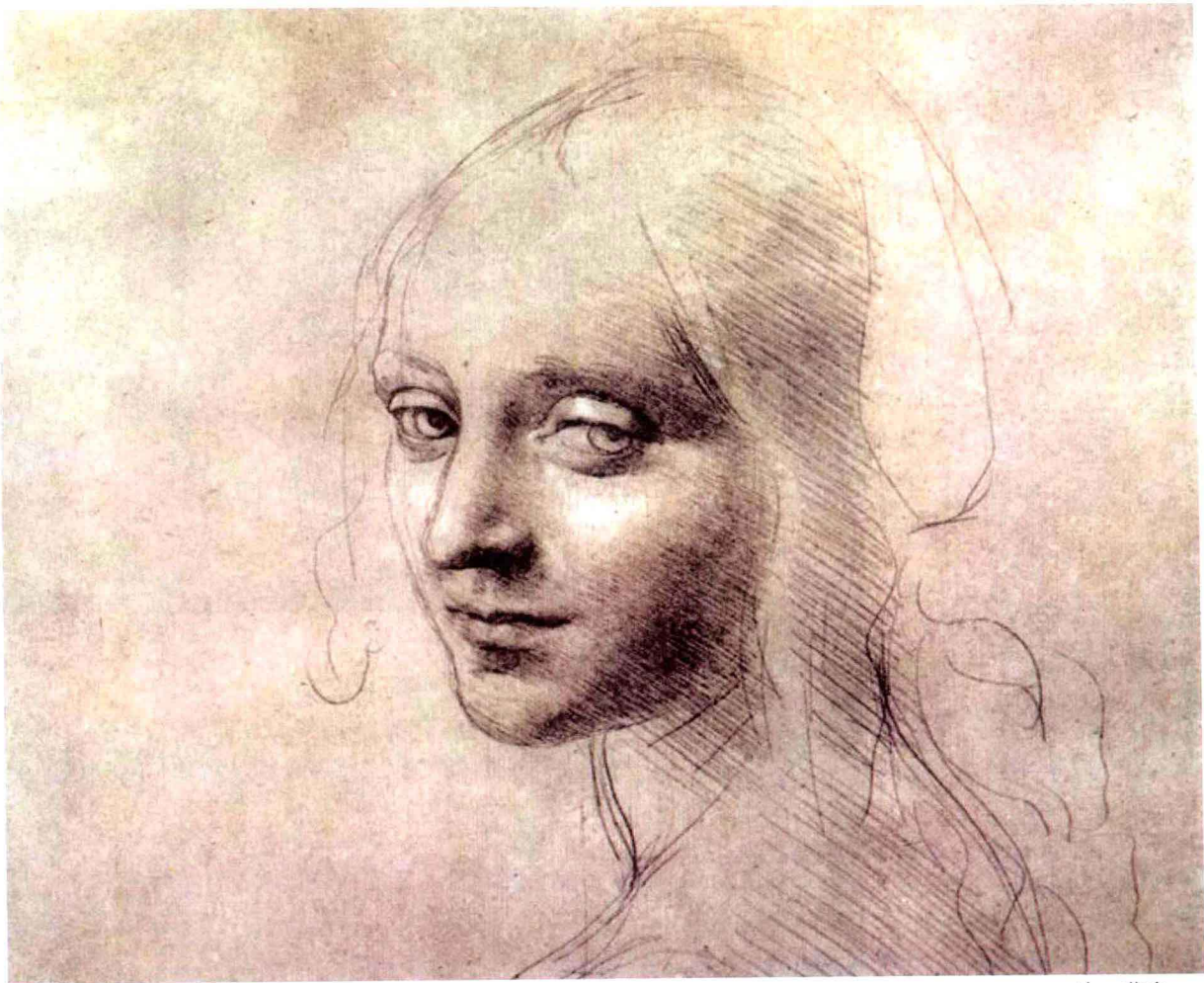
(4) 意大利文艺复兴时期素描和科学法则的建立

文艺复兴时期的素描对于西方整个美术发展有深远影响。文艺复兴期大师们杰出的贡献奠定了素描科学形体法则的基础,其基本思想与认识方法至今仍被人们视为素描造型中的普遍规律。

首先是建筑美学思想变化给造型艺术的影响,其次才是由此而带来造型科学的新课题,诸如对空间、明暗光影、解剖、透视规律与人物性格的认识和研究。而素描则是为解决这些课题所采取的一种研究自然规律的手段。

素描成为文艺复兴期整个造型艺术的基础,意大利的素描又代表着欧洲素描主要倾向。

文艺复兴期意大利对于人物和人体造型研究贡献极大,然而对于风景素描研究却不太感兴趣,而风景素描却是由达·芬奇所创立,后来人们看到这一新领域中包含着奇妙的意趣才引起钻研的兴趣,这种兴趣到17世纪才由荷兰和法国画家表现出来。

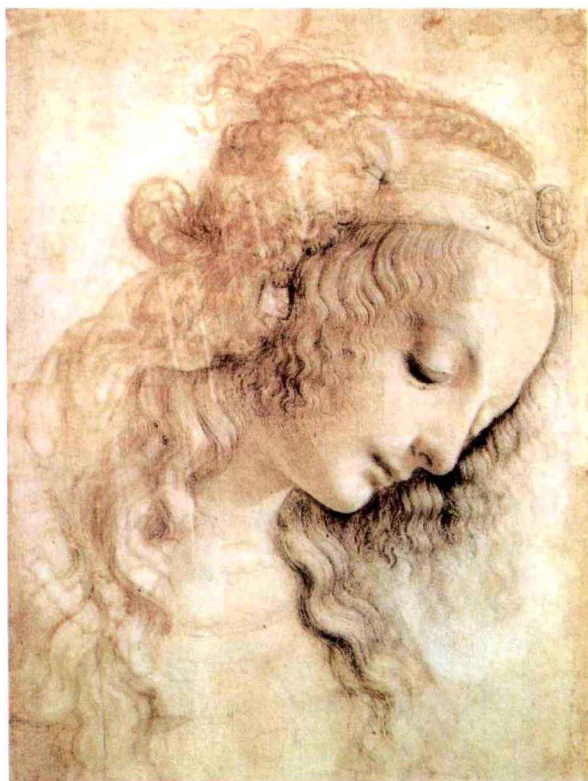
达·芬奇

米开朗基罗

米开朗基罗

达·芬奇

拉斐尔

达·芬奇

荷尔拜因

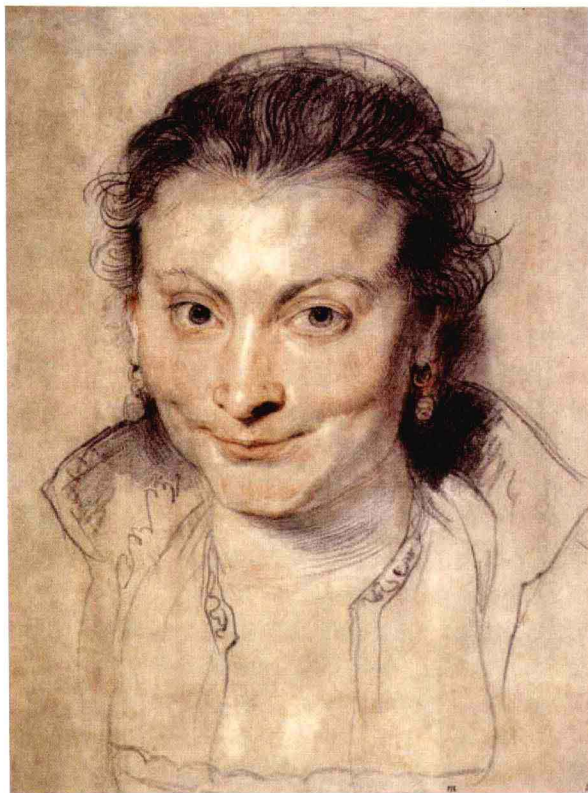
(5) 德国素描

在德国传统绘画中素描占有特殊地位，长期以来以线造型成为德国美术传统的基础。长于抽象思维、对严密的逻辑表现出天赋的德国人同时也在具体事物细小特征的把握上显出才能，就整个民族来说具有一种“尽精微、致广大”的意识观。线条既具备抽象化特征又具备个性化特征，使物理的科学精神能够在线造型上得到很充分的发挥重视客观、强调结构并以极冷静严密的态度作出犀利表现是德国素描演化上一脉相承的特征。代表德国文艺复兴素描的大家有阿尔卜列希特·丢勒和荷尔拜因父子。

凯绥·珂勒惠支(1867~1945)，她的主要成就在版画(铜版、石版画)，但她的素描是一种前卫性质的作品，早年写实根基深厚的珂勒惠支曾受过“乔派”艺术影响，使她的素描具有现实主义高度概括的品格，同时也具有鲜明而强烈的表现主义浪漫的品格，这种表现力路子宽广，从精细的写实风格到粗犷奔放的写意手法在两个极端中游刃有余，是一位批判现实主义与浪漫主义相结合的大画家。她的素描、版画和雕塑中的人物造型强烈、生动而深刻。在德国美术发展到现代美术的阶段中，珂勒惠支对于形式美的发展的贡献，都具有先锋、前卫的意义。

丢勒

鲁本斯

(6) 法国素描

17世纪下半叶开始, 欧洲艺术中心逐渐转向法国, 到18世纪、19世纪西方艺术简直成了法国的世纪, 法国绘画与素描从观念到形式的演变对世界影响巨大。

19世纪法国美术发展中素描是重要的支柱, 它不仅影响观念的表达, 还使形式美出现改观, 所有画家都想使素描成为形式美上与油画、雕刻、版画平等竞争、匹敌无愧的独立艺术, 使素描技法路子更宽广, 观念更新颖, 这就是19世纪法国素描的概况。

格勒兹

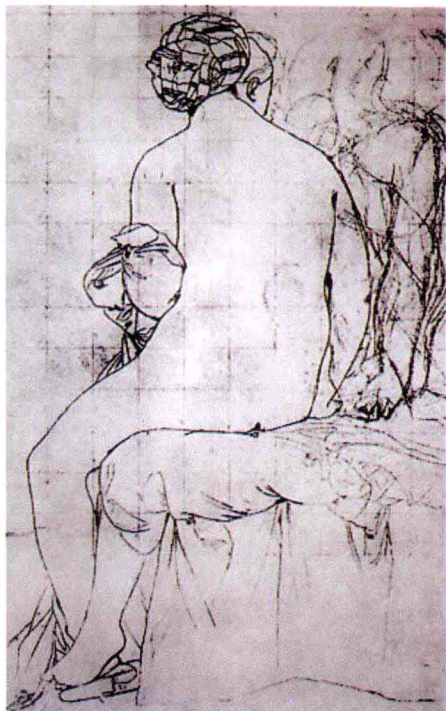
法国素描

安格尔

安格尔

安格尔

安格尔

安格尔

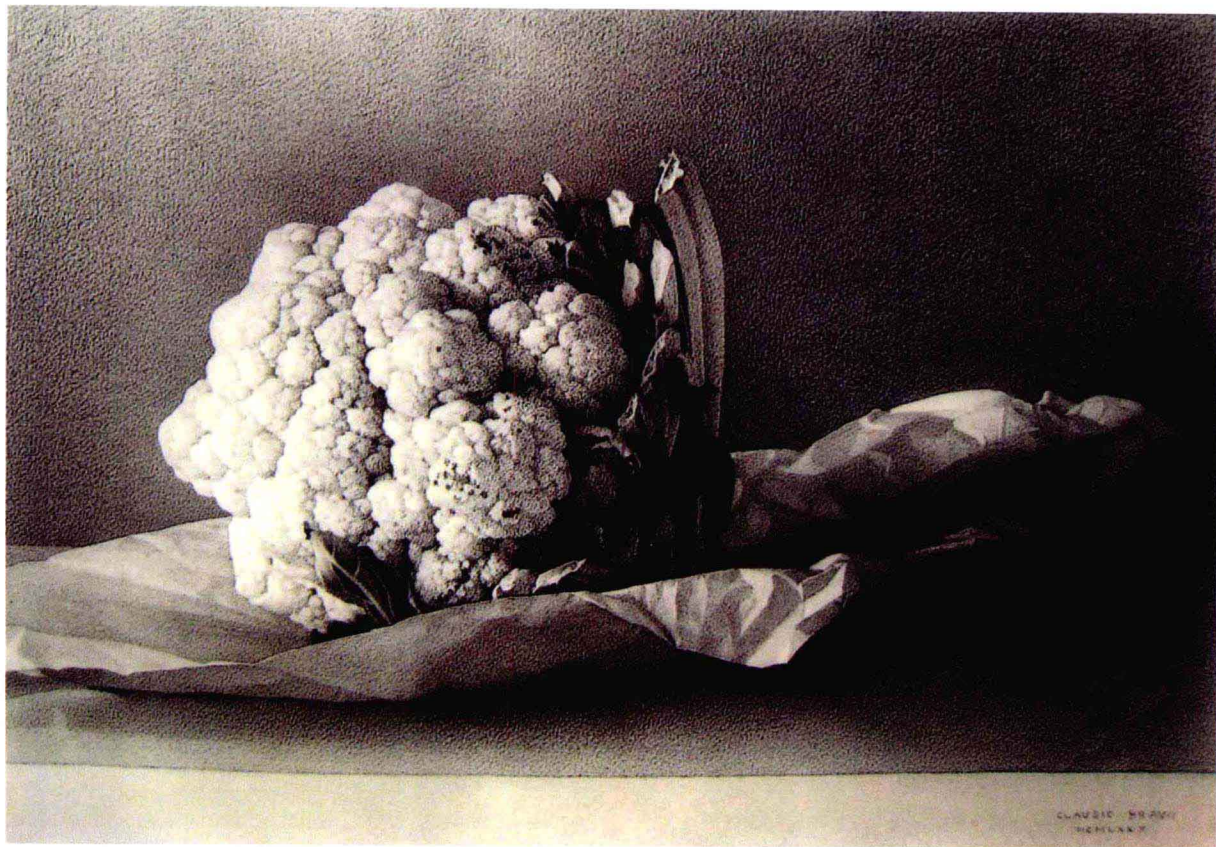
（7）西班牙素描

西班牙素描遗产十分丰富，保存也相当好，历史上都出现过一系列杰出的素描画家。如佛朗德尔·尼德兰画派的代表凡·代克是格里科、委拉斯贵支与戈雅素描之先导。

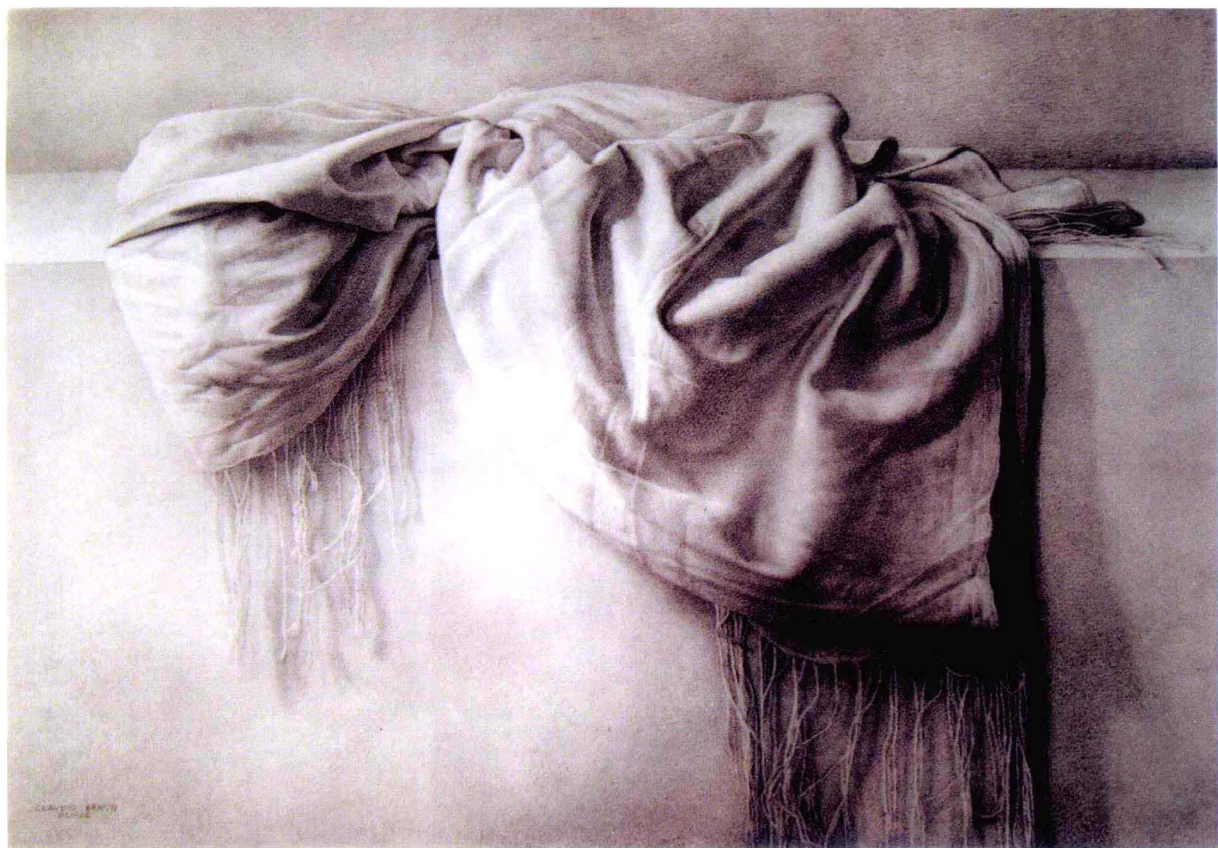
在西班牙艺术最光辉的17世纪的大画家中苏巴朗、里贝拉、牟利罗、本狄科素描存世数目很少，其余画家如卡罗和卡斯特罗仅留下少数素描作品。只有到18世纪另一位伟大画家戈雅的出现才产生例外，这一时期的作品不仅丰富而且都是西班牙成就最高的代表作。18世纪是欧洲艺术进入学院式的新古典主义时期，以皇家美术学院为代表的学院主义的学院气息对西班牙素描和绘画

带来重大影响，虽然在思想上学院主义陷入教条而僵化的危机中，但对素描发展无疑起着重大贡献，并出现过一些多产的杰出的素描画家如巴龙尤乌、巴列多和卡摩拉。

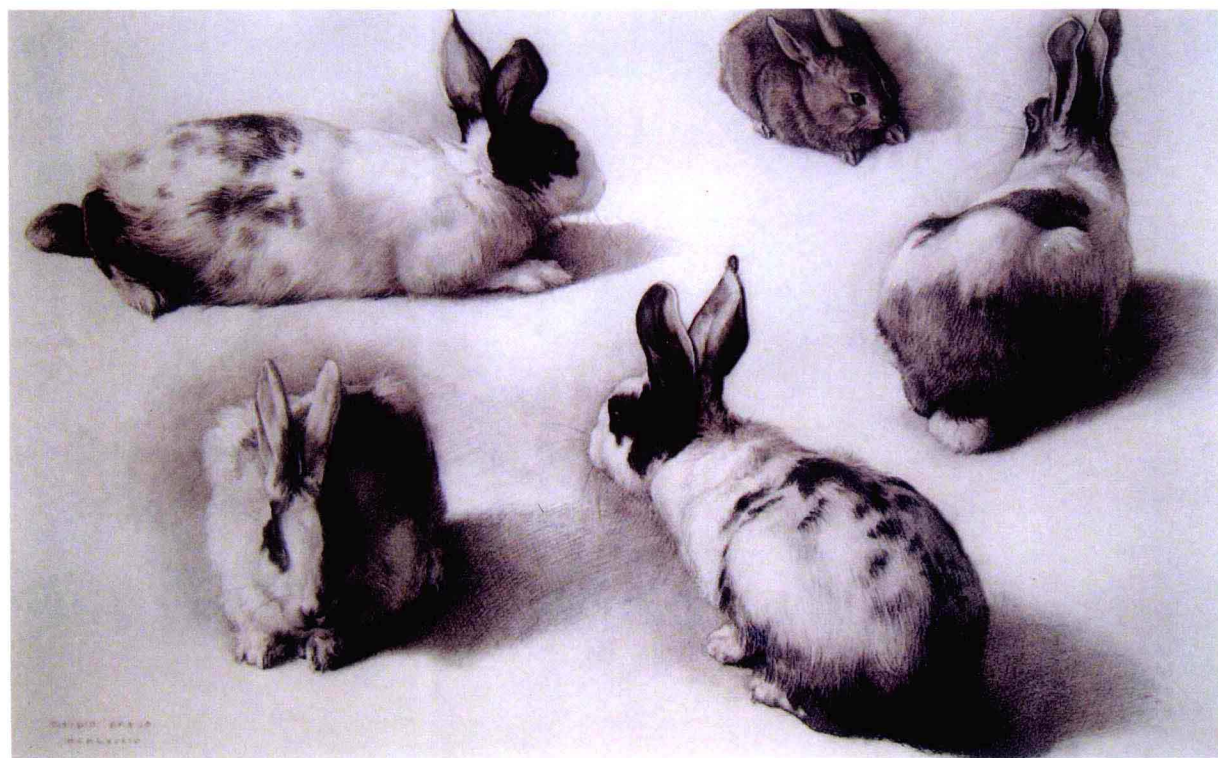
戈雅的出现给西班牙美术增添了光辉的一页，戈雅留下600多幅无论数量、质量都很惊人的作品。他的素描包括铜版画和石版画，这些创作是通过许多素描习作而凝结成的，为了表现同一主题，戈雅反复试验不同的技法。戈雅的素描同他的油画一样自由奔放，才华横溢，技巧娴熟并充满了对自由和理想的精神追求，同时代的作家加略多称他为“哲人式的画家”，即说明他作品具有的深度。

西班牙素描

西班牙素描

西班牙素描