

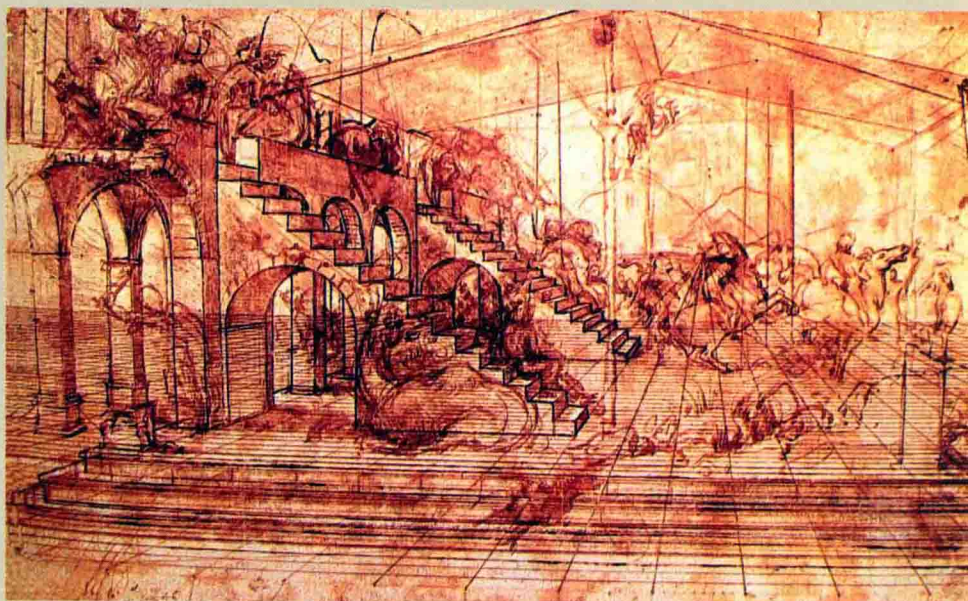
ZHONGGUO GAOZHI GAOZHUAN YISHU JIAOCAI

中国高职高专艺术教材

素描

帅斌 吴骊英 编著

江西美术出版社

ZHONGGUO GAOZHI GAOZHUAN YISHU JIAOCAI

中国高职高专艺术教材

素描

帅斌 吴骊英 编著

江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式
抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有，侵权必究

本书法律顾问：江西中戈律师事务所 张戈律师

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 帅斌, 吴骊英编著. —南昌: 江西美术出版社, 2010.5

中国高职高专艺术教材

ISBN 978-7-5480-0162-1

I. ①素… II. ①帅… ②吴… III. ①素描—技法(美术)—高等学校:
技术学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第070422号

责任编辑: 陈 波

书籍设计: 蒋 博

中国高职高专艺术教材——素描

ZHONGGUO GAOZHI GAOZHUAN YISHU JIAOCAI SUMIAO

编 著: 帅斌 吴骊英

出版发行: 江西美术出版社

地 址: 南昌市子安路66号

网 址: www.jxfinearts.com

E-mail: jxms@jxpp.com

经 销: 新华书店

印 刷: 江西华奥印务有限责任公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 6.5

版 次: 2010年5月第1版

印 次: 2010年5月第1次印刷

印 数: 5000

书 号: ISBN 978-7-5480-0162-1

定 价: 25.00元

前言

无论当下设计教育的专业划分如何细化，有一点是不能动摇的，即对基础课教学的严格把关。

现代设计教育先驱格罗比乌斯曾提出：艺术是不可传授的，能传授的是技能。这即是说，就艺术设计而言，传统意义上的基础技能，如素描、色彩和构成法则等是可以通过教育传授的，虽然掌握基础技能不代表就能创作出高水平的作品，但基础技能却是实现一切更高级设计艺术活动的行为基础。因而，我们可以把设计基础教学阶段视为培养学生理解和掌握对线条、体块、点、线、面、色彩这些造型形态和视觉形式语言的重要阶段，是培养学生艺术理解力与表现力的重要时期。扎实而全面的造型功底会为他们未来熟练掌握设计语言的表达奠定重要基础。当然，我们在强调造型基础的同时，一定不能忽略培养学生用自己的眼光去观察自然物象、用心去思考、用真情去感受、创造性地去表现对象的能力。尤其是在不尽相同的个人天赋面前，我们有必要在教学方法上更灵活一些，有针对性地解决各种类型学生的基本功问题，使他们的专业潜能得以最大限度地发挥，这也是我们编写这套教材的初衷。

深圳职业技术学院艺术设计学院基础教研室的教师们多年来始终在致力于艺术设计基础教学的改革与实践，努力探索基础教学与专业教学之间的密切融合，根据专业设计类别来组织基础训练模块和课程内容。此次呈现给大家的这套教材即是全体教师共同努力的成果，而教材中所附大量作品均是学生的课堂作业，从另一个侧面反映出艺术设计专业基础课教学改革的基本思路与大致走向。本套教材的推出，既为分享，也为求得兄弟院校同仁的批评与指教。愿与大家共同携手推进我国艺术设计教育走向辉煌的明天。

深圳职业技术学院艺术设计学院院长：周利群

2010年3月8日

目录

Contents

001 / 前 言

002 / 第一章 关于素描

025 / 第二章 关于设计素描

028 / 第三章 设计素描的分类

一、工业设计素描

二、环艺设计素描

三、创意设计素描

四、服装设计素描

075 / 第四章 设计素描工具与材料

080 / 第五章 作品欣赏

前言

无论当下设计教育的专业划分如何细化，有一点是不能动摇的，即对基础课教学的严格把关。

现代设计教育先驱格罗比乌斯曾提出：艺术是不可传授的，能传授的是技能。这即是说，就艺术设计而言，传统意义上的基础技能，如素描、色彩和构成法则等是可以通过教育传授的，虽然掌握基础技能不代表就能创作出高水平的作品，但基础技能却是实现一切更高级设计艺术活动的行为基础。因而，我们可以把设计基础教学阶段视为培养学生理解和掌握对线条、体块、点、线、面、色彩这些造型形态和视觉形式语言的重要阶段，是培养学生艺术理解力与表现力的重要时期。扎实而全面的造型功底会为他们未来熟练掌握设计语言的表达奠定重要基础。当然，我们在强调造型基础的同时，一定不能忽略培养学生用自己的眼光去观察自然物象、用心去思考、用真情去感受、创造性地去表现对象的能力。尤其是在不尽相同的个人天赋面前，我们有必要在教学方法上更灵活一些，有针对性地解决各种类型学生的基本功问题，使他们的专业潜能得以最大限度地发挥，这也是我们编写这套教材的初衷。

深圳职业技术学院艺术设计学院基础教研室的教师们多年来始终在致力于艺术设计基础教学的改革与实践，努力探索基础教学与专业教学之间的密切融合，根据专业设计类别来组织基础训练模块和课程内容。此次呈现给大家的这套教材即是全体教师共同努力的成果，而教材中所附大量作品均是学生的课堂作业，从另一个侧面反映出艺术设计专业基础课教学改革的基本思路与大致走向。本套教材的推出，既为分享，也为求得兄弟院校同仁的批评与指教。愿与大家共同携手推进我国艺术设计教育走向辉煌的明天。

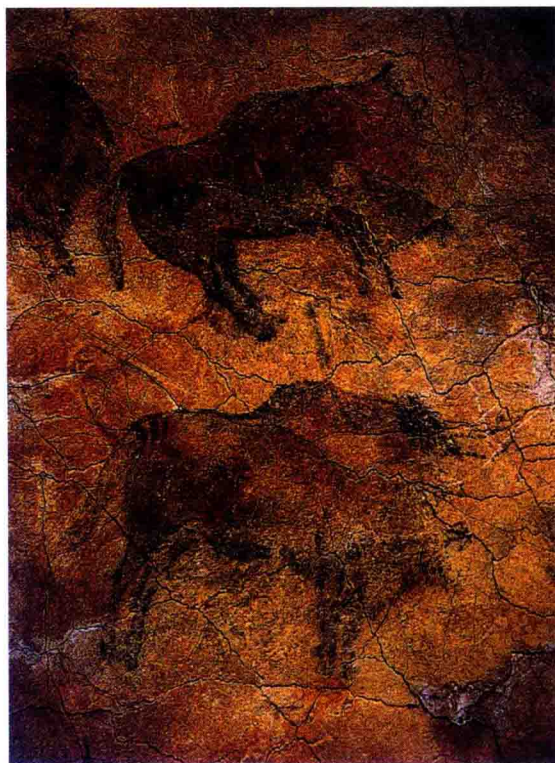
深圳职业技术学院艺术设计学院院长：周利群

2010年3月8日

第一章 关于素描

人类开始懂得绘画是从素描开始的，素描是人类最早出现的绘画形式。在旧石器时代早期人类绘画艺术活动中，常以简单的工具和材料，进行朴素的描绘。根据考古的发现，世界最早的素描作品是距今约2万年前的法国拉斯科岩洞壁画以及约在1万年以前的西班牙阿尔塔米拉洞窟的壁画，其形象生动、线条奔放简练。前者是旧石器时代的绘画遗迹；后者是旧石器时代晚期绘制的。原始人用最简易的材料描绘他们在狩猎活动中的主要猎获物。西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画的野牛尤为精彩，其中一只低头挺角准备向前冲击的野牛，像箭在弦上一触即发，充满向外的运动感。这是用烧鹿脂的灯烟画成的，然后用朱红色的矿物颜料粉末上色。这些古代壁画基本上是用单一颜色进行描绘，所以，也可以说是世界上最古老的素描。

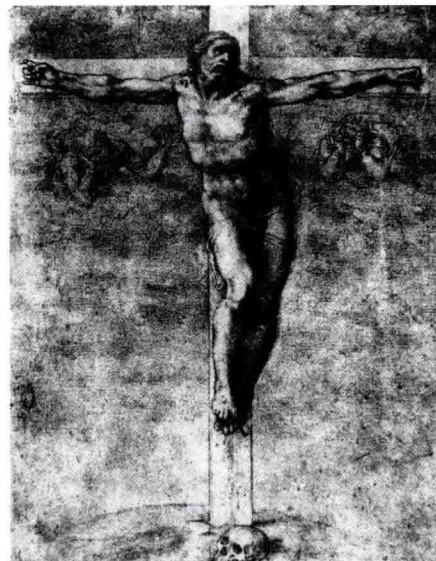
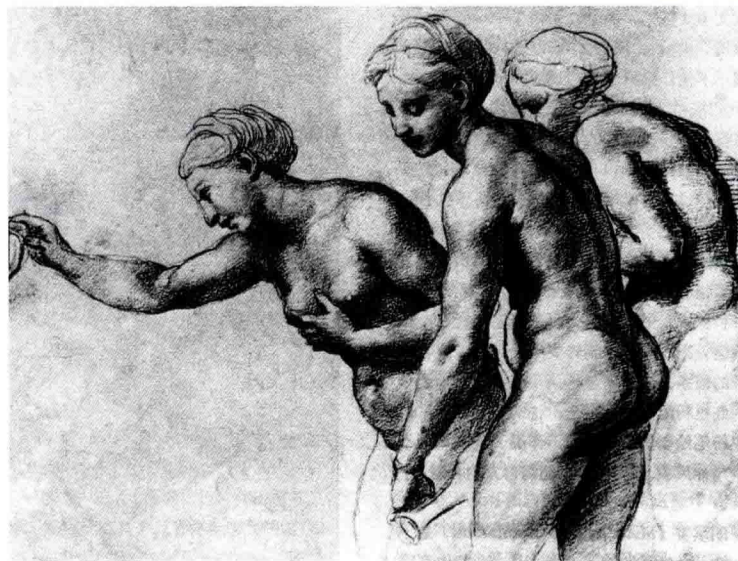
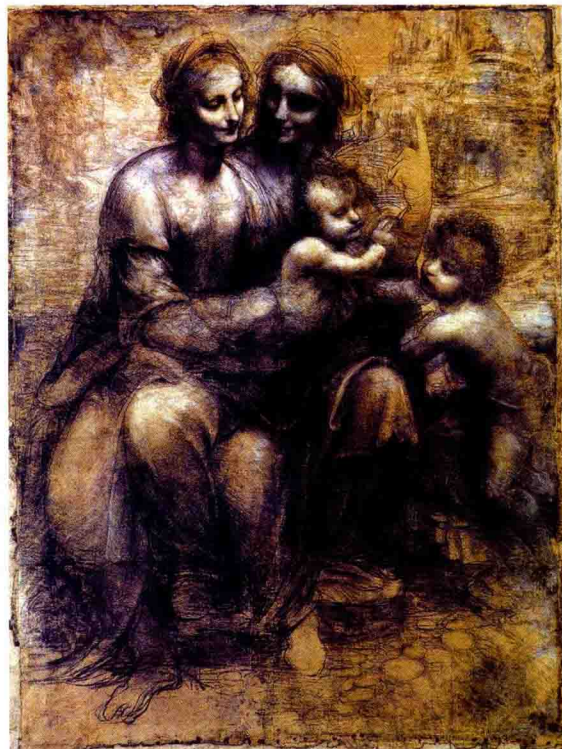
素描的演变与发展总伴随着绘画表现技巧的逐步成熟和观念的不断蜕变与演进。经历了禁锢艺术自由的古埃及和对世界文明有着深远而广泛影响的古希腊、古罗马艺术的发展进程，跨越长达近千年封建的中世纪，直到意大利文艺复兴时期，标志着西方素描走向成熟，影响着整个世界美术的发展。出现了被誉为文艺复兴三杰的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔。他们的作品各具特色，人物形态与表情内在含蓄，构图巧妙，明暗柔和，刻画精细，技巧纯熟，表现人体结构、人体运动的雄

健而具有的内在张力和运动感。代表德国文艺复兴素描的大家有丢勒和荷尔拜因。17世纪后期，法国画家安格尔严谨的铅笔素描成为新古典主义素描的典范作品。19世纪，法国画家塞尚提出了几何形结构学说，进一步奠定了近代素描造型的科学基础，在造型观念上对现代艺术产生了深远的影响。19世纪，德国出现了两位杰出的素描大师，即门采尔和珂勒惠支。门采

尔的素描高度真实、生动，技巧全面而精湛。珂勒惠支的素描富有真挚的情感和极强的感染力。19世纪末，俄国素描学派的代表人物之一契斯佳恰夫创立的素描教学

体系，使素描教学更趋科学化、系统化，造就了列宾、弗鲁贝尔等一批俄罗斯现实主义画家。

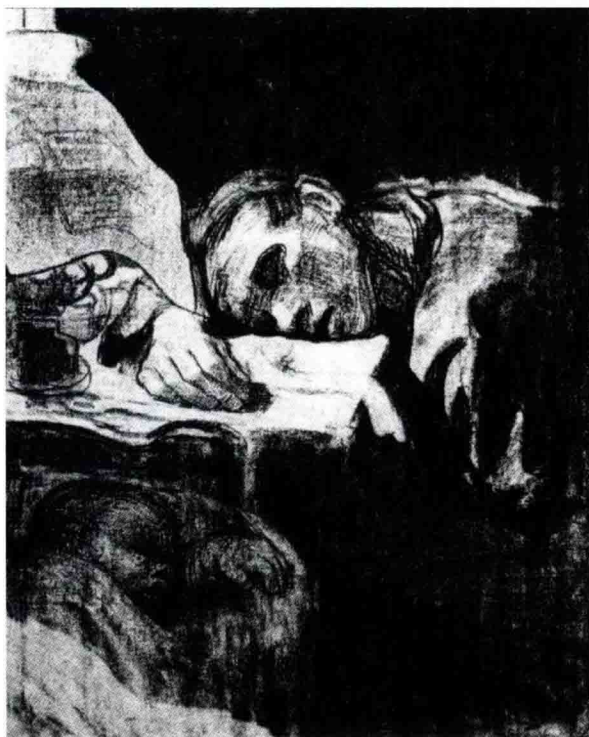

- 图3 意大利 波提切利作品
图4 意大利 达·芬奇作品
图5 意大利 拉斐尔作品
图6 意大利 米开朗基罗作品

7	8
9	10

- 图7 德国 丢勒作品
图8 德国 荷尔拜因作品
图9 法国 安格尔作品
图10 法国 塞尚作品

11	12
13	14

图11 德国 珂勒惠支作品
图12 德国 门采尔作品
图13 佛兰德斯 鲁本斯作品
图14 西班牙 委拉斯凯兹作品

15	16
17	18
20	21

图15 法国 米勒作品

图16 法国 柯罗作品

图17 法国 修拉作品

图18 俄罗斯 契斯佳科夫作品

图19 俄罗斯 列宾作品

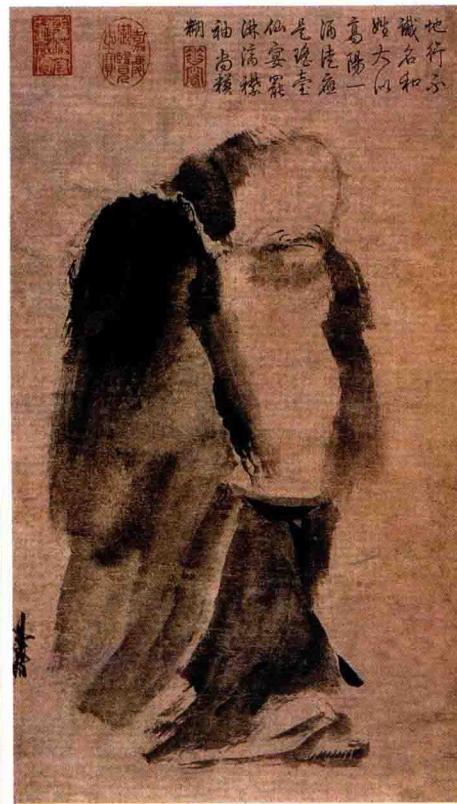
中国古代素描的历史也就是中国传统线描和水墨的发展史。原始社会线条流畅的陶器纹饰，春秋西周的壁画、青铜器，先秦时期的帛画等形象地说明线描在很早以前已成为中国绘画造型的基础。在中国绘画中，线描不仅可以勾画静态的轮廓，还可以表现动态的韵律。用线和空白还可以谱写出一支支和谐流动的线的协奏曲。中国历代画家对线有着深刻的认识和高超的创造，他们用千姿百态的线抒发情感，描绘自然，使“线”在艺术作品中有独特的魅力，元代《朝元仙仗图》就是很好的代表。水墨是中国画的一种，指纯用水墨所作之画。基本要素有三：单纯性、象征性、自然性。相传始于唐代，成于五代，盛于宋元，明清及近代以来不断发展。以笔法为主导，充分发挥墨法的功能。“墨

即是色”，指墨的浓淡变化，也就是色的层次变化。“墨分五彩”，指色彩缤纷可以用多层次的水墨色度代替之。北宋沈括《图画歌》云：“江南董源传巨然，淡墨轻岚为一体。”就是说的水墨画。唐宋人画山水多湿笔，出现“水晕墨彰”之效；元人始用干笔，墨色更多变化，有“如兼五彩”的艺术效果。唐代王维对画体提出“水墨为上”，为后人所推崇。长期以来水墨画在中国绘画史上占着重要地位。中国的近代素描，源于近百年来的中西文化交流。“五四”以后，社会上提倡用西方民主科学的手段来改良和振兴中华民族陈旧落伍的社会文化。因西方古典写实美术是西方科学理性的产物，所以画坛上兴起了引进西方科学的写实手法来拯救衰退的中国绘画，在全国范围内相继建立了美术专科学校。以徐悲鸿为代表的一代艺术教育留学归国带回来的素描认识与教学方法，在绘画教学中一再强调，要恢复写实造型，主张西方写实主义的观察方法，特别是写实素描和中国画创作相结合；林风眠也提倡西方绘画之所长，进而实现中国艺术的复兴。他强调：“绘画上基本的训练，应采取自然界为对象，绳以科学的方法，使物象正确的重现，以为创造之基础。”徐悲鸿、林风眠引进西方写实主义绘画的观察方法进行写生，对中国素描教学产生了深远影响。开创了我国素描近代史的先河，对中国近代素描民族风格的形成具有开创和先导的作用。

图20 俄罗斯 弗鲁贝尔作品

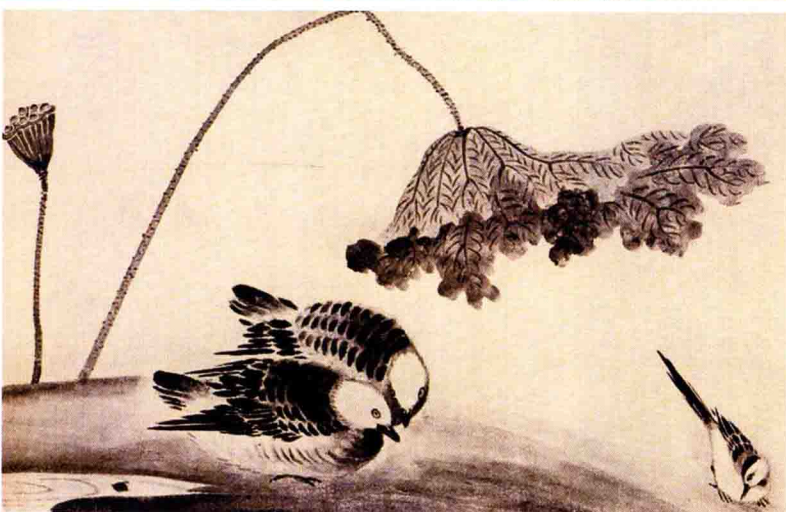
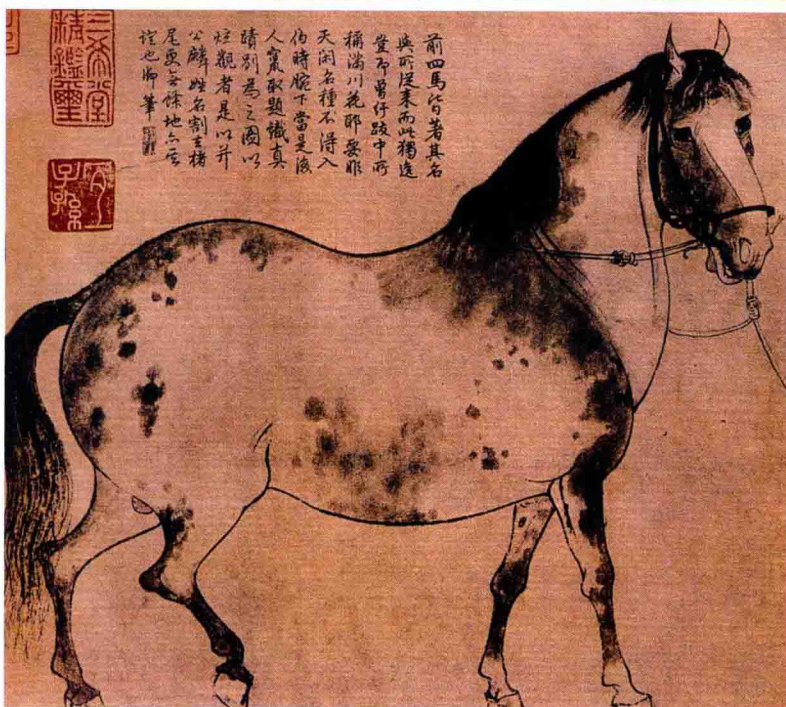
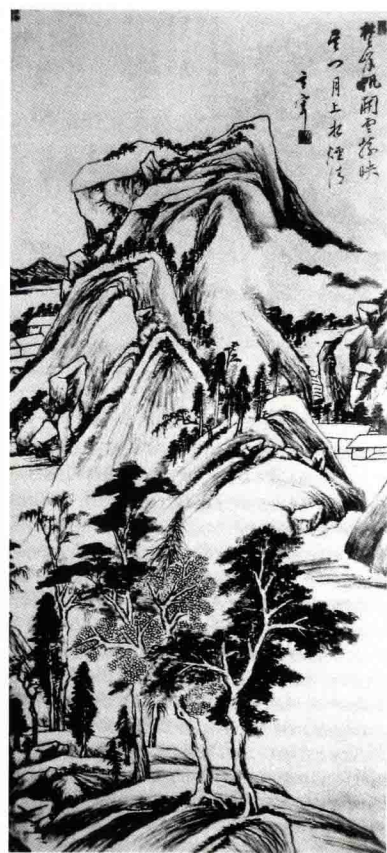
图21 俄罗斯 列维坦作品

图22 俄罗斯 苏里科夫作品

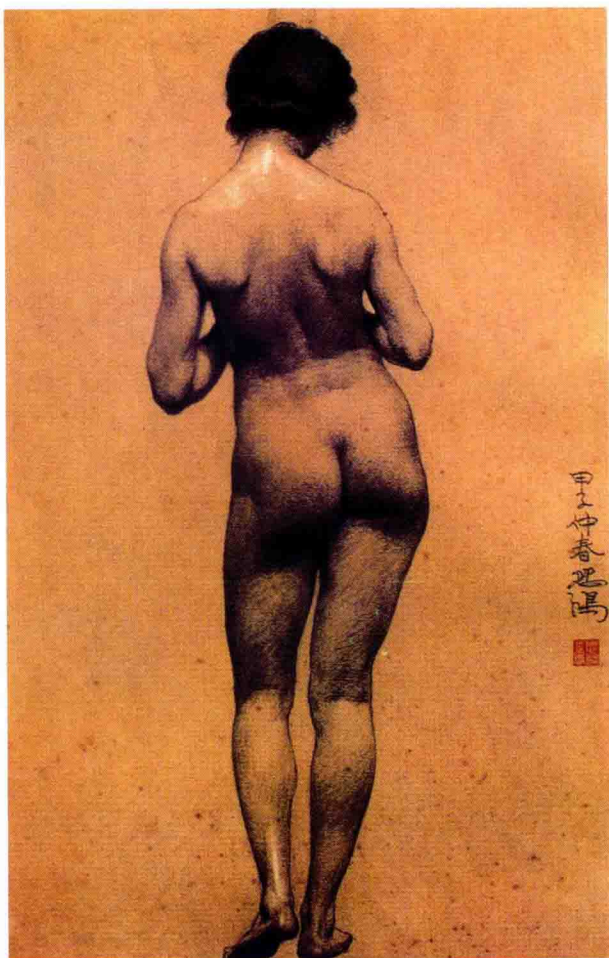
	23	24
	25	26
	27	

- 图23 马家窑彩陶瓶
图24 五代 黄筌作品
图25 北宋 武宗元作品
图26 北宋 赵佶作品
图27 南宋 梁楷作品

- 图28 南宋 无款
图29 明代 董其昌作品
图30 北宋 李公麟作品
图31 南宋 法常作品
图32 明代 陈洪绶作品

姜詩妻

33	34
35	36

- 图33 徐悲鸿作品
图34 清 上官周作品
图35 林凤眠作品
图36 丰子恺作品

20世纪的西方素描称为现代素描，其流派纷呈，交替变异。毕加索、康定斯基、达利、蒙德里安等即是其中最具有影响的代表画家，他们的创作活动，对现代设计影响深远，上个世纪20年代初，包豪斯的许多设计产品的灵感就来源于抽象绘

画，比如康定斯基的绘画风格就被广泛运用于产品设计当中。他们的素描在反传统观念的基础上，抛弃了古典主义素描的写实造型观念，其作品更注重画家内心活动的表述以及表现形式上的创新。

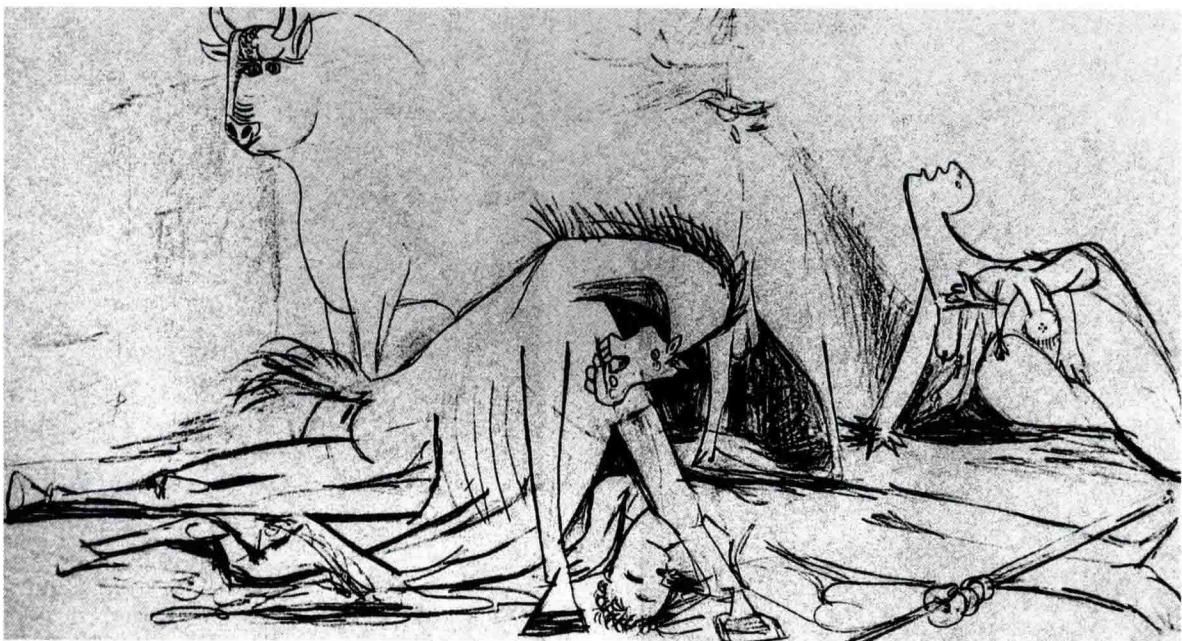
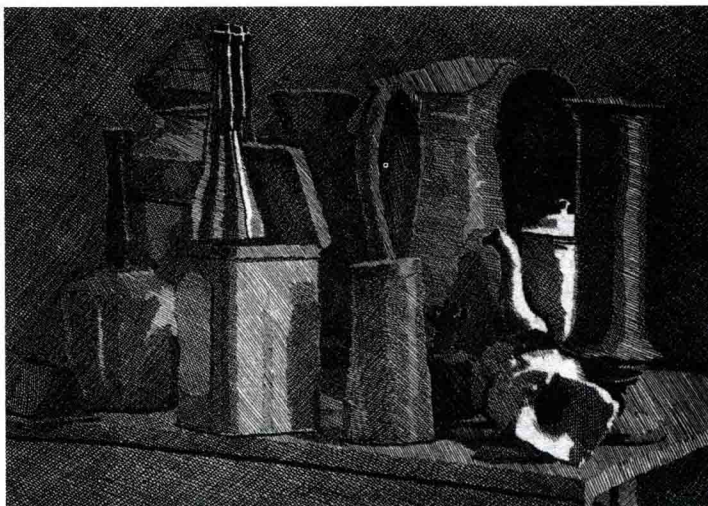
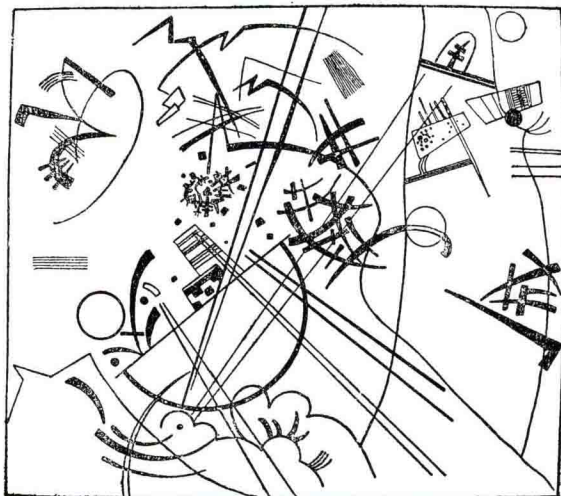

图37 法国 马蒂斯作品
图38 荷兰 蒙德里安作品
图39 西班牙 毕加索作品

40
42

- 图40 俄罗斯 康定斯基作品
图41 意大利 莫兰迪作品
图42 西班牙 达利作品
图43 奥地利 席勒作品