

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

美术基础教学 / 素描

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

[绘画基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

美术基础教学／素描

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[绘画基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

美术基础教学. 素描 / 党震编著. — 沈阳 : 辽宁
美术出版社, 2013. 8
(中国美术·设计分类全集. 绘画基础卷)
ISBN 978-7-5314-5573-8

I. ①美… II. ①党… III. ①素描技法 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第202760号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/12

印张: 42

字数: 500千字

出版时间: 2013年8月第1版

印刷时间: 2013年8月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬 彭伟哲 李彤 林枫 郭丹

技术编辑: 徐杰

责任校对: 李昂 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5573-8

定价: 290.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnmscbs.com>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序言

美术的种类及其主要特征，是美术本身的基本规律的重要内容之一。它也是进行美术创作及鉴赏首先需要掌握的基本知识。美术通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种艺术。17世纪欧洲开始使用这一名称时，泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等。

绘画，不仅种类和形式丰富多彩，而且由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异，世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为，从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画，与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画，是世界上最重要的两大绘画体系。它们在历史上互有影响，对人类文明作出了各自的重要贡献。

绘画是美术中最主要的一种艺术形式。它使用笔、刀等工具，墨、颜料等物质材料，通过线条、色彩、明暗及透视、构图等手段，在平面上创造出可以直接看到的并具有一定形状、体积、质感和空间感觉的艺术形象。这种艺术形象，既是现实生活的反映，也包含作者对现实生活的感受，反映了画家的思想感情和世界观，同时还具有一定的美感，使人从中受到教育和美的享受。

从绘画的种类、形式来讲，绘画在整个艺术门类中是最丰富多彩的艺术形式之一。从画种来分，它可以分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具和表现技法不同，又可分成不少样式。从绘画表现的题材内容来分，一般习惯把绘画分成肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。同样的，这几种绘画也不限于使用某一种物质材料和工具，即油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画，其他画种也大都可以用来画上述几种题材的绘画。

这套《绘画基础》丛书是介绍绘画的基础课程，共分九卷。此卷是“美术基础教学——素描”卷，包括“素描”、“速写”等六部分内容。本套丛书融知识、技能、创造、艺术为一体，使临习者掌握绘画造型的基本方法与技能，并拓展艺术思维与想象力，提高艺术表现力与创造力。了解绘画的不同风格与表现形式，能运用所掌握的造型能力表达自己的思想和情感世界。

Preface

The classifications and main features of the fine arts, one of the significant contents of the fine arts' basic laws, are also the basic knowledge that should be grasped before any art creation and appreciation. The Fine art often refers to a kind of visual art including painting, sculpture, arts and crafts, architectural art and some other forms or art, which are carried out in some space, and displays some forms. When this term was firstly used in Europe in the 17th century, it referred to anything possessing aesthetic value like painting, sculpture, literature, music and so on in a general sense.

Painting has not only various categories and forms, but also distinct differences in art forms, means of expression, art styles and some other aspects as a result of the differences in social politics and economics, cultural tradition and some other fields in every state and nation. It is generally accepted that eastern painting, (developed from some eastern countries with ancient cultures including ancient Egypt, Persia, India and China), and western painting, (originating from ancient Greek and Roman painting with Europe as its center), are the most important two painting systems in the world. These two systems have mutual impacts in history and have made significant contributions to human civilization respectively.

Painting is one of the main art forms in the fine arts. By using some tools like brushes and knives, some materials like ink and paint, and some means like lines, colors, lights and shades, perspective and composition, the painters can create visible artistic images on flat surface with certain shape, size, texture and space. This kind of artistic image reflects the real life, the painter' s feeling about real life, and their thoughts, emotions and world views. Besides, it has some aesthetic values and educational functions and can bring enjoyment of beauty to us.

From the perspective of categories and forms, painting is one of the richest artistic forms in all kinds of art. It can be divided into Chinese painting, oil painting, engraving, water color painting, gouache painting, charcoal drawing, sketch and so on. Some of them can be subdivided into many forms because of the differences in the usage of materials, tools and display techniques. From the perspective of the themes and contents displayed in painting, it is usually divided into portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting. But these forms of painting are not limited in using some certain materials and tools, that is to say, portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting can be displayed in oil painting. Most of other kinds of painting can be used to present the forms of painting mentioned above as well.

Chinese painting, as a unique system in the field of the world fine arts, refers to the Chinese national painting system originating and developing from China national land over a period of time. Writing brushes, Chinese ink and paint are used to draw pictures on some special Xuan paper or silk. In terms of themes, Chinese painting includes figure painting, landscape painting, flowers and birds painting etc. In terms of the means of expression and techniques, Chinese painting has fine brushwork, freehand brushwork, and Chinese monochromes and so on. In terms of the width and breath of the painting, it has many styles like vertical shaft, horizontal reel, sheets and painting on fans. Chinese painting emphasizes the use of brushes and ink. Shape, structure, shade and position of objective images can be shown by the use of lines, color of ink, quantity of different colors and the techniques of drawing the outline with light ink strokes and dry or wet inks. Methods of combining virtual and reality, density and spacing and leaving white space can achieve fantastic effect of composition of a picture. Chinese painting pays attention to "unity of form and spirit" and "vivid artistic conception" . It stresses on getting inspiration not only from the nature, but from the instinct as well. Poems and seals are always parts of Chinese painting, which combine poems, calligraphy and seal cutting altogether. Western painting refers to the western pictures being different from the traditional Chinese painting system. Western painting includes oil painting, water color painting, gouache painting, engraving, pencil drawing, pen drawing and many other painting styles. Traditional western painting emphasizes reality. Size, texture and sense of space of subjects are displayed by perspectives and light and shade. Color effects of subjects under some light should be displayed in western painting, too. However, as a significant form of arts, eastern and western paintings have some common features; namely, painting reflects life and expresses artists' feelings towards objective reality by some visible and specific artistic images with shape and colors.

This Basic mathematics of painting introduces the basic knowledge of painting, totally nine volumes. This volume called Basic mathematics of painting, including "sketching" , "croquis" and so on, totally six parts. This series of books combine knowledge, skills, creation and arts together, which enable learners to grasp basic means and techniques of painting and modeling, widening their artistic thinking and imagination, and improving their artistic expressive force and creativity. Readers can know different styles and presentation forms and can express their own thoughts and emotional world by the capabilities of modeling they learn from the books.

总目录/CONTENTS

The Complete- works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

素描 1 (上) / 党 震 编著

第二篇

素描 1 (下) / 党 震 编著

第三篇

素描 2 (上) / 孟祥晖 编著

第四篇

素描 2 (下) / 孟祥晖 编著

第五篇

素描 3 / 孟祥晖 编著

第六篇

速写 / 张 晖 刘晓红 编著

第一篇 / 素描1 (上) **The Complete-works**

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works
Complete

編者/光 廣

1

素描概述

本课要点: 1. 理解素描的定义并能够区分写实素描、写意素描。
2. 理解基础素描的概念, 在教师指导下欣赏大师素描及优秀的基础素描习作。
总课时: 8课时。

“素描是一切造型艺术的基础。”

——徐悲鸿

“要使形象极端准确, 只有借助最充分的素描知识。所以, 文艺复兴时代艺术家们的卓越表现技巧证明他们是伟大的素描大师。”

——安格尔

图 1-1 丢勒

今天, 是我们学习素描的第一课, 对于大多数初学者而言, 认识“素描”意味着专业美术学习的开始。在这一课中, 我们要了解以下几方面的知识:

- 一、素描的概念与类别;
- 二、素描发展的历史演变;
- 三、中国美术院校的素描教学发展及现状分析;
- 四、素描基础教学概述。

对素描概念及其相关专业知识的理论学习有很重要的意义, 我们首先要从宏观上对什么是素描, 什么是基础素描教学, 素描的类型与流派等问题有一个相对清晰的认识, 这样才会建立一个相对明确的标准。通过本课的学习, 我们即将叩开造型艺术之门, 沿着素描这条路通向丰富多彩的视觉审美的王国(图 1-1)。

第一节 素描的概念、功用及类别

一、素描的概念

素描 (sketch) 的概念有广义与狭义之分, 广义的素描概念泛指一切单色的绘画; 狭义的素描是指专为培养造型能力而设置的一种锻炼观察方法与表现手段的绘画训练方式。

通常意义上, 我们认识的素描大多是以铅笔、炭笔等工具在纸上画出的单色画。其实, 素描的工具材料可以包含更多的内容: 比如钢笔、木炭条、毛笔、粉笔——承载工具也可以由木板、墙壁、布、陶瓷等多种材料。欧洲文艺复兴时期的许多大师素描就是用红色粉笔与其他工具综合使用所完成的。

换句话说, 一幅绘画作品整体视觉效果如果不是以色彩为主要表现语言, 我们都可以视之为素描作品。美术是表现事物的一种手段。美术的基础是造型, 艺术造型是人按照自然方式进行的复杂劳动, 是一项需要长期训练才能形成的特殊技能。艺术造型不只是塑造孤立静止的物体形态, 更重要的是表现物体中各种形式的有机关系。掌握艺术造型的方法, 需要恢复人的自然思维方式和操作方式, 需要研究自然物体的形式特点和认识它的变化规律及条件。素描是解决这些造型问题的最佳途径, 这在艺术造型的实践中得到了完全证明, 因此, 素描被称为“造型艺术的基础”(图 1-2 ~ 图 1-6)。

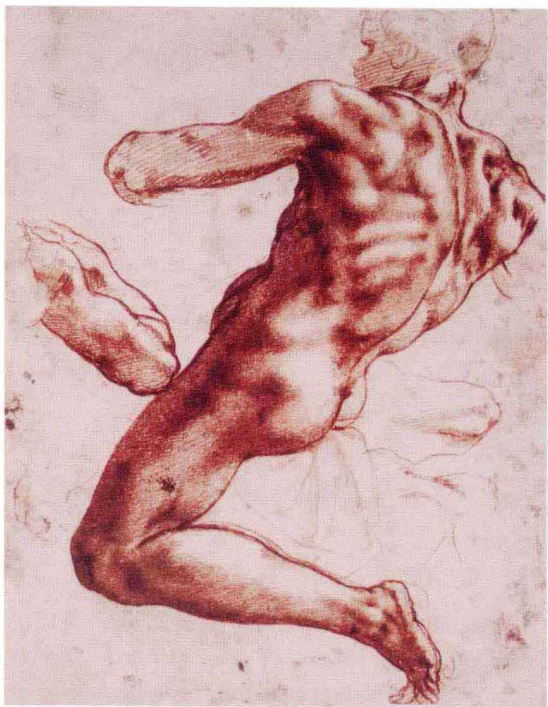

图 1-2 米开朗琪罗

图 1-3 达·芬奇

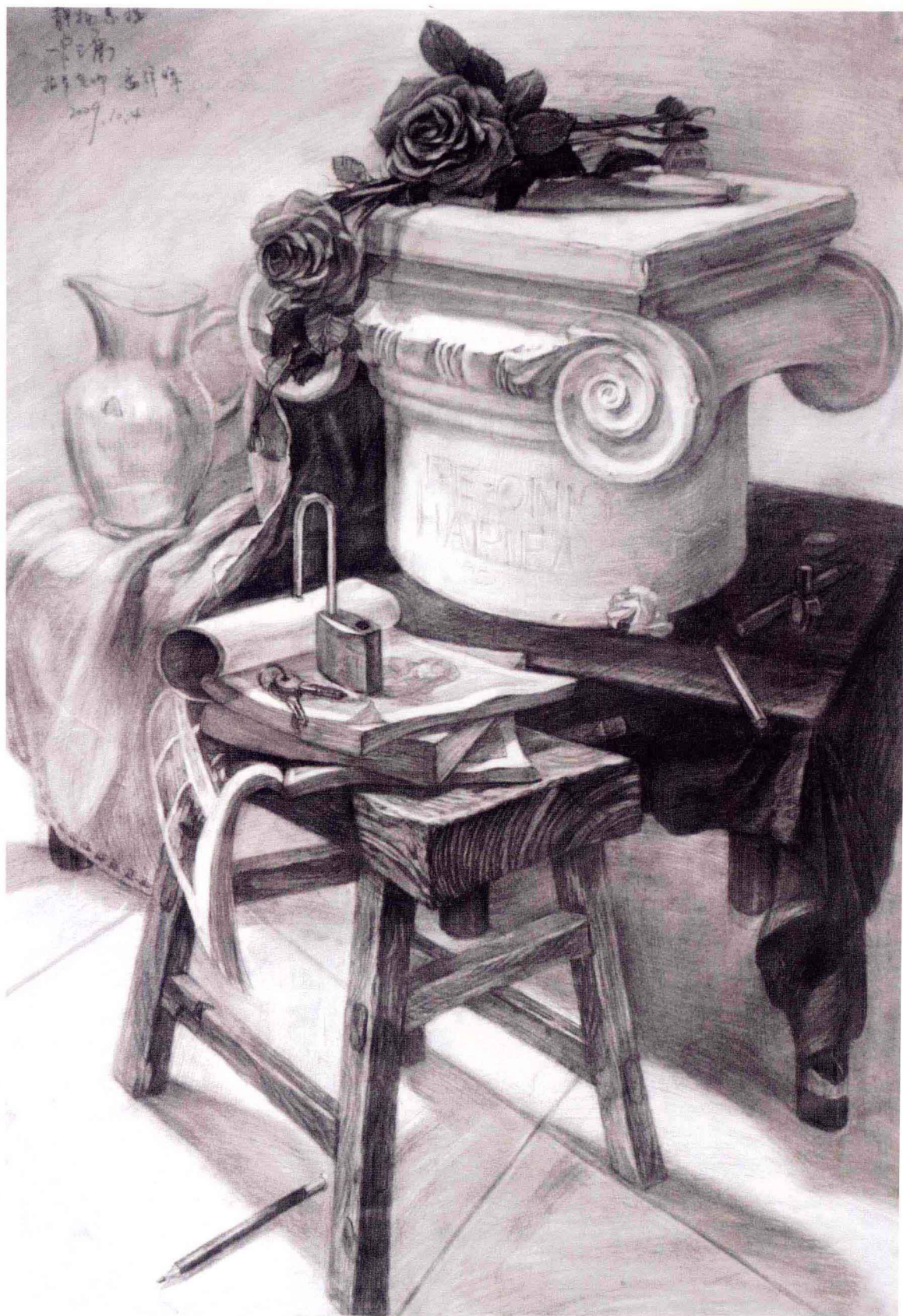

图 1-4 北京艺源美术培训学校 学生作品

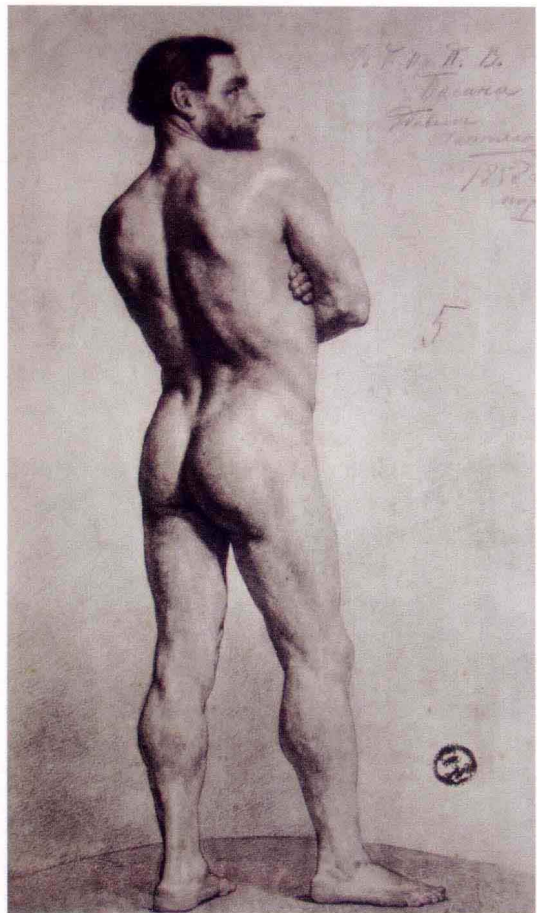

图 1-5 列宾美术学院 习作

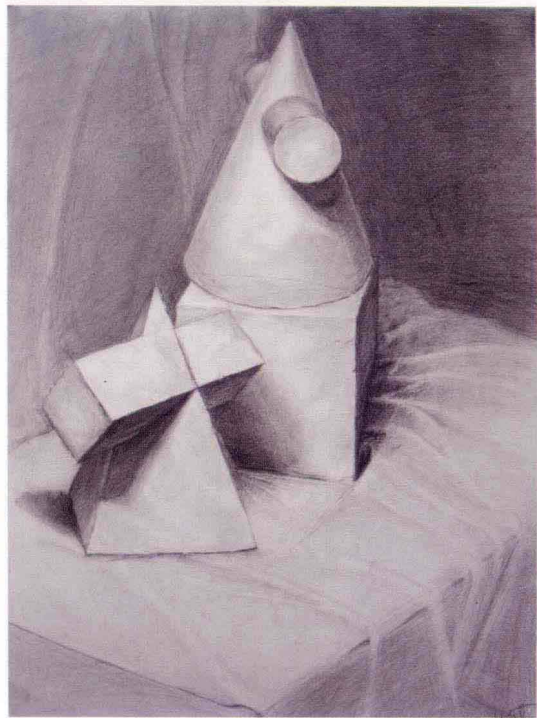

图 1-6 北京艺源美术培训学校 学生作品

二、素描的功用

画素描有三种作用，其一，是作为造型训练的基础手段。

提高绘画的整体修养与能力需要多种因素的介入，而培养造型能力是根本。我们所讲的“造型能力”是指画者通过一定的技术手段（在素描中是指用最简单的工具——纸与笔）来描绘事物形态（形象）的能力。造型能力由简到繁、由易到难——从简单课题几何形体到静物，再到石膏像、人像等复杂课题——素描训练有着一整套从观察到表现的训练方法与技巧。通过严格而有序的训练，掌握这些方法与技巧，提高造型能力，这就是素描训练的第一功用（图 1-7、图 1-8）。

其二，素描本身就是艺术家传达感受、表现情感的一种最为直接有效的方式，好的素描本身就是可以带来丰富而强烈的审美体验的艺术品。

欣赏大师素描，我们可以感受到丢勒（德国绘画大师）的严谨，莫兰迪（意大利）的静谧，珂勒惠支（德国）的深沉凝重，马蒂斯（法国）的轻松活泼。历代艺术大师不仅通过他们气势宏大、技法精湛油画、版画、雕塑作品震撼着我们，他们流传下来的素描手稿也一样通过形式多样、精彩纷呈的素描技法让我们为之感叹（图 1-9）。

其三，素描一词本身就含有手稿草图的意思。

利用简单工具，素描的即时性特点，可以让我们记录下创作的灵感与构思，也可以为创作的构图、人物造型、环境设置等做大量的准备工作。这是素描训练的另一功用——即素描作为草图的存在意义（图 1-10 ~ 图 1-13）。

图 1-7 曲小雨

图 1-8 曲小雨

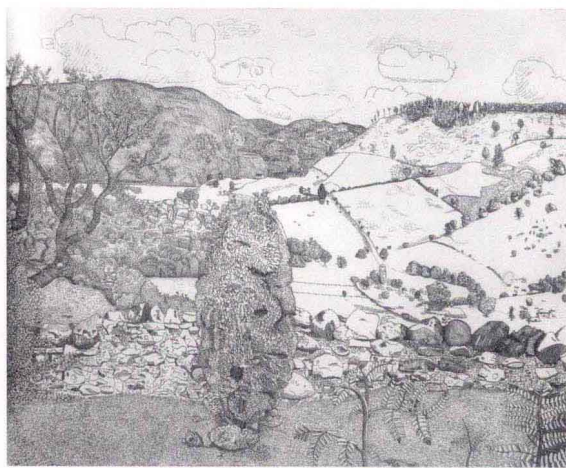

图 1-9 弗洛伊德

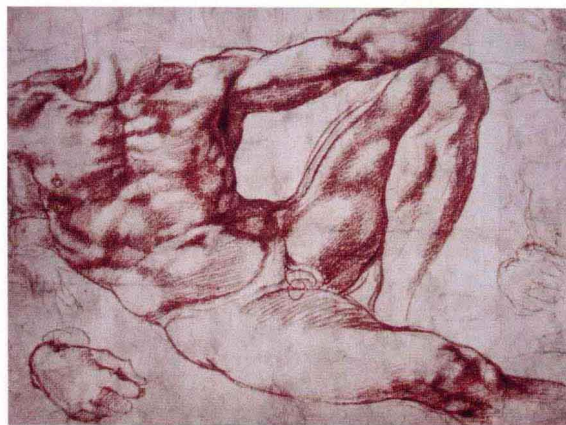

图 1-10 米开朗琪罗

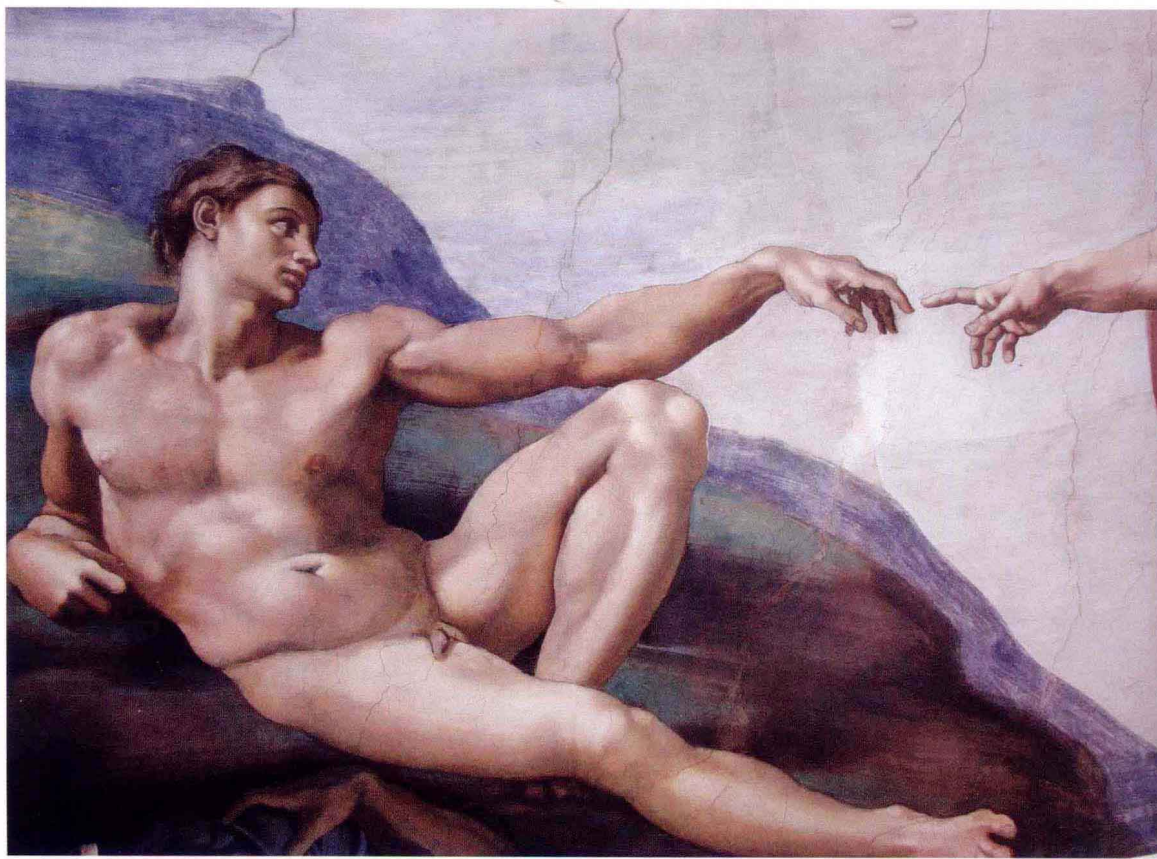

图 1-11 米开朗琪罗

图 1-12

图 1-13

三、素描的类别

素描是可以分类的,从素描训练的功用上讲,我们可以将素描分为基础素描、创作素描两大类。从素描的风格特点角度来讲,我们可将素描分为写实风格、写意风格两大类。其中的写意风格又可以分为表现性素描与抽象性素描两部分。

1. 基础素描

基础素描是以解决基本造型能力为目的,以具象写实为表现手法的一种素描训练方式。通过对基本形、结构、体积、明暗、空间、质感等造型因素的研究,使初学者掌握素描的观察方法与基本技巧(图1-14)。

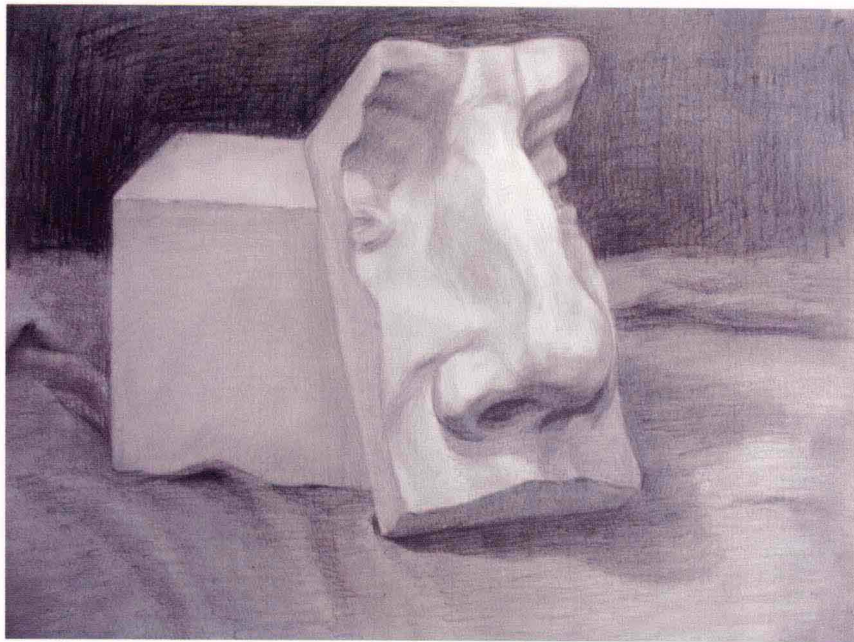

图1-14 北京艺源美术培训学校 学生作品

图1-15 纳兰霍

2. 创作素描

绘画有状物与抒情两个层面的作用,状物是指描绘客观事物,抒情是指传达内心情感。这二者在创作素描中是紧密相连、互相渗透的。状物是传情的手段——“以形写神”;抒情是状物的最终目的——“画为心迹”。创作素描就是利用基础素描训练所获得的笔法、色调、构图、造型等技巧技能来表现画者的某种审美理念,从而达到“由技进道”的创作高境界。这样的素描并非是为训练基本功而做,而是直接成为优秀的美术作品(图1-15)。

3. 写实素描

写实素描又称具象素描,是以忠实再现客观世界为标准的一种绘画样式。具象素描要求我们尽量还原视觉所见的形状、体积、空间、质感、色彩等视觉因素。在美术史的发展过程中,人们从原始美术时期对

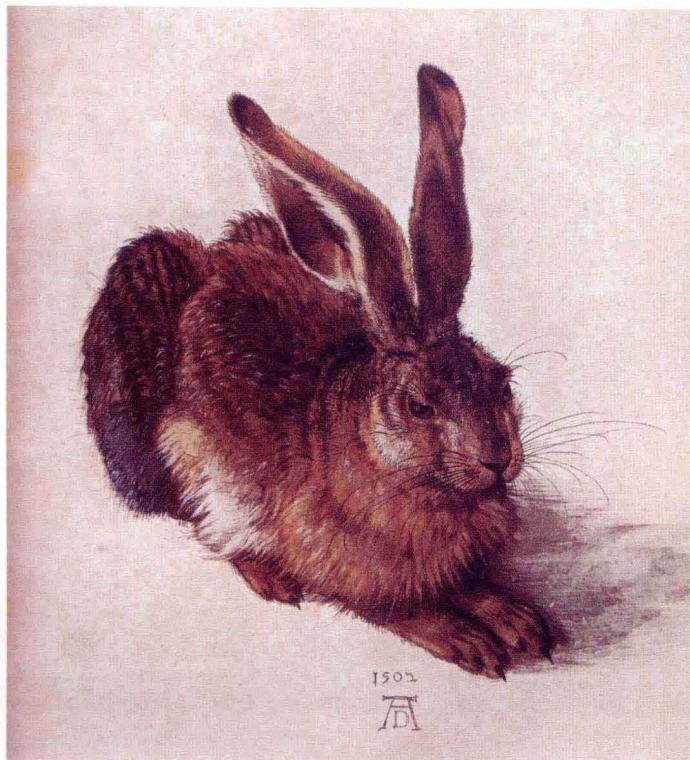

图1-16 丢勒

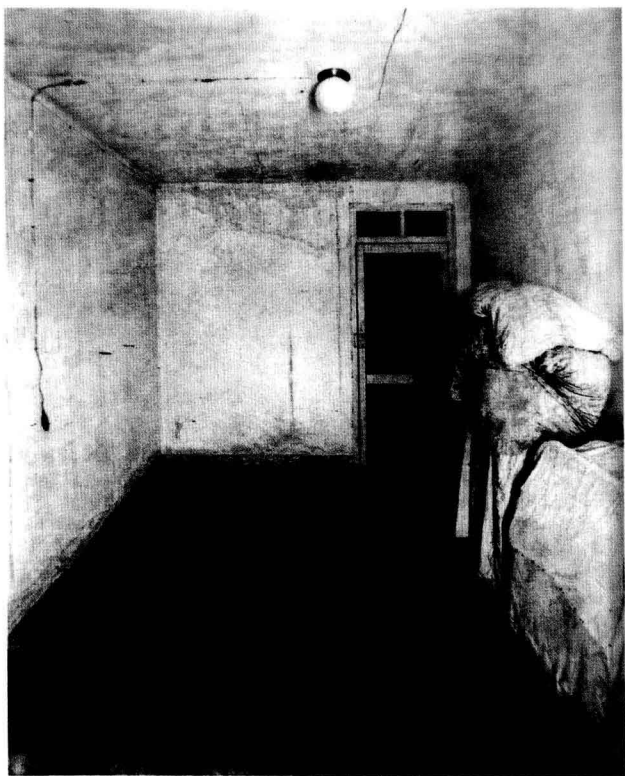

图 1-17 洛佩兹

图 1-18 阿利卡

自然形态的稚拙描绘,开始一步步走到当代素描中的超级写实素描,这一过程本身,历代绘画大师利用素描研究探索,在平面二维的材料中模拟三维世界的客观具象写意的表现手法,也体现出具象写实素描的发展变化轨迹。反映了人们渴望能够通过绘画逼真再现现实世界的梦想(图 1-16、图 1-17)。

4. 写意素描

与具象写意素描不同,写意类型的素描是以抒发情感为表现目的的一种素描形态。中国古代文人画有“画者不过意笔草草,不求形似,聊以自娱,写胸中逸气耳”的说法,写意类型的素描也有异曲同工的效果。欣赏此类素描我们不能拿具象写实的标准来衡量写意素描的好坏,夸张的造型、狂放不羁的笔触、扑朔迷离的色调、出人意料的构思,共同构成了震撼人心的视觉效果。形式语言的多样性,也在写意类素描中展现得淋漓尽致,毫无疑问,写意素描是从基础素描迈向创作素描的桥梁(图 1-18、图 1-19)。

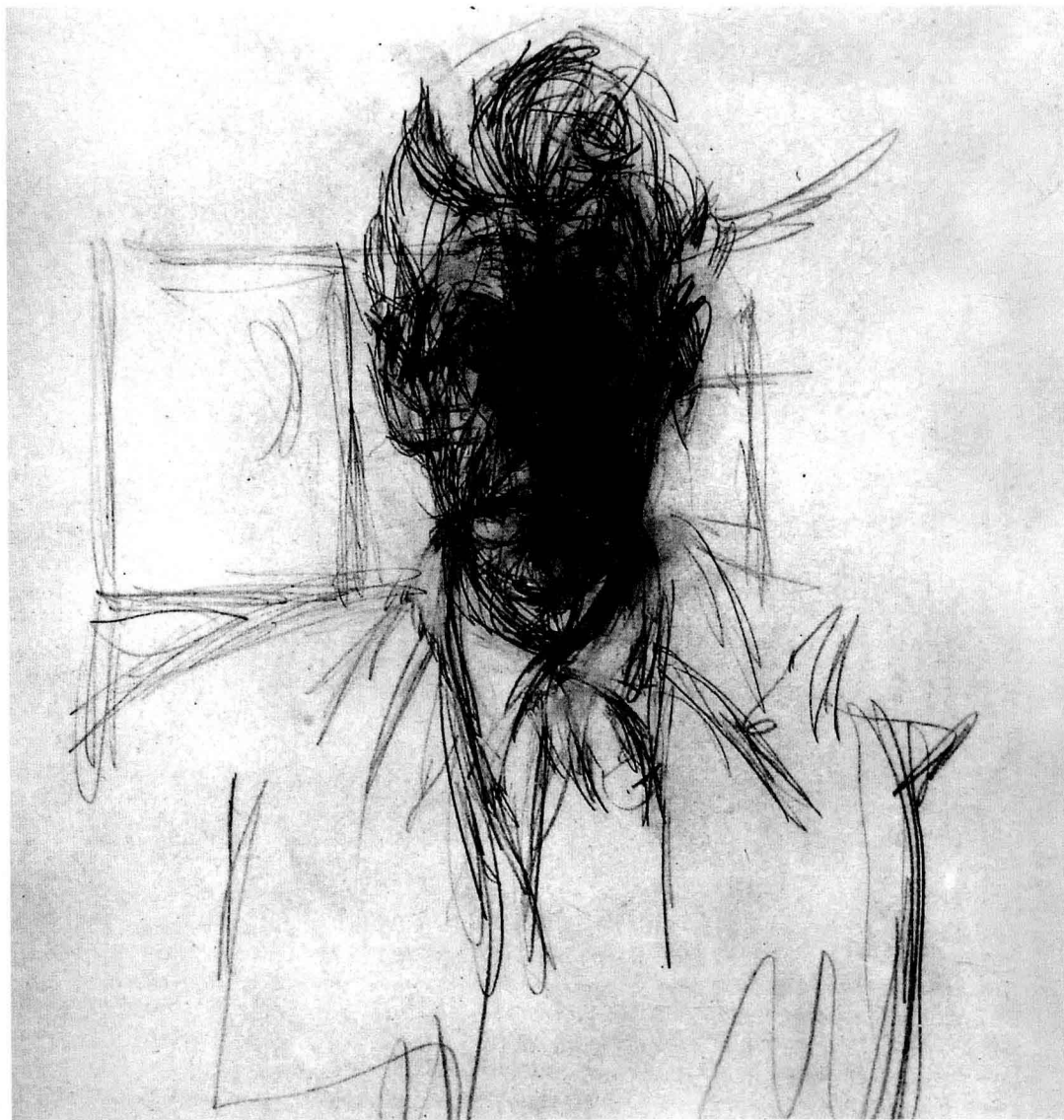

图 1-19 贾科梅第

第二节 学院素描与基础素描教学

一、学院素描

美术学院对素描的发展产生了深远影响,大约在1590年,意大利的卡拉奇兄弟创办的波伦亚学院是早期影响较大的美术学院(图1-20)。他们的功绩在于结束了古老的行会师徒式的学习方式。因为在此前,欧洲年轻人学习美术,都是在作坊里跟着师傅临摹神像。而美术学院开始了造型基础的训练,尤其是在学院里把风景素描作为主要课程来上。这样,波伦亚学院对于推动欧洲风景素描的发展,起着举足轻重的作用。

素描一词为外来语,在中国漫长的艺术发展历程中,并没有出现素描这个概念,但线描、白描以及大量的单色水墨画其实都可以纳入素描的范畴。而真正意义上的中国美术学院素描教学是在鸦片战争以后的民国时期,中国第一

图 1-20 波伦亚学院

图 1-21 1927年国立艺专校景

图 1-22 1929年国立杭州艺术专科学校

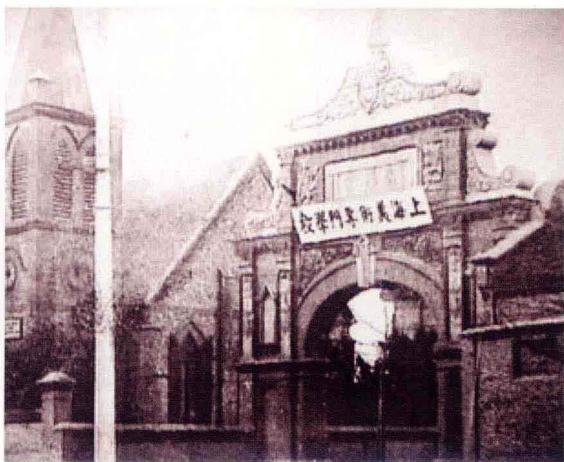

图 1-23 上海美专学校

图 1-24 中央美术学院

图 1-25 列宾美术学院

所私立美术学校成立于1911年夏天(图1-21),上海,创办人周湘(1871—1934)。他创办的美术学校最初叫中西美术学校,后改名中华美术学校。同时期的上海图画美术院(上海美专前身,图1-23)于1912年11月开创,1913年1月正式成立,创办人:乌始光、刘海粟、汪亚尘、丁悚等人。在后来的五四新文化浪潮中,以西方文明改造中国现状的思潮同样使得中国的美术院校纷纷效仿欧洲的美术教育的形式,如郑锦1918年奉教育部命,筹办国立北平美术专科学校(现中央美术学院的前身,图1-24),还有林风眠1928年创办国立杭州艺术专科学校(中国美术学院前身,图1-22)都是在当时开设素描课程的专业美术院校。苏派与法派的现实主义画风成为学院美术的教学核心(图1-25)。直到现在,我们的美术基础教学大多数仍然延续了此种教学方式。

现实主义的具象写实风格是基础素描教学的标准,我们学习素描的观察方法与表现方法都是建立在这一前提之上的。以素描作为考查学生造型能力的方法,也是各美术院校招生考试所采用的必要方式。中国的学院美术教学中,无论是造型专业(国画、油画、版画、雕塑),还是设计专业(环艺、建筑、工业造型、服装设计……),都把素描课题作为入校新生的必修课。与素描相关的专业课程有石膏像、静物、环境、人像、人体等内容。中国美术学院的学生所具备的写实造型能力,无疑是当今世界范围内最强大的。受近现代素描风格的影响,有不少美术院校也在素描教学中进行了一系列改革,加入了更多与视觉创造有关的例如设计素描、表现性素描、材料素描等课题。探索现代素描教学模式的建立。在以中央美院、中国美院为首的许多专业美术院校中,都开设了综合绘画、实验艺术专业学科,在这些美术教育实验的前沿阵地上,一大批优秀的中青年教师在教学中不断地总结经验,更新理念,极大地丰富了素描教学的视觉经验。

图 1-26 刘海粟

图 1-27 郑锦

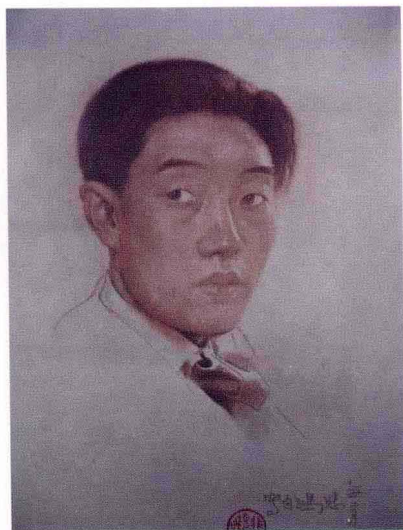

图 1-28 徐悲鸿

图 1-29 林风眠

二、关于基础素描教学

我们提出的基础素描教学的概念,是以培养学生的造型意识为核心,以掌握全面多样的造型绘画语言为手段,提高学生的综合能力为目的的一种教学理念。

基础素描教学要解决两个方面的问题:一是对造型理念的理解(造型意识)及对形式语言(造型语言)的掌握。二是通过造型训练达到由此及彼,举一反三,融会贯通,从而提高审美综合能力。

在造型意识方面,我们主要采取讲解理论知识的方式,由浅入深地把各种与造型有关的概念,以及它们之间的逻辑关系讲清楚。配合相关图例的视觉例证,让学生在理论层面对造型问题有一个相对明晰的认识。理念支配观察,观察作用于手上(画面),画面反映理念。

在造型语言方面,我们采取化整为零、各个击破的方法,将造型语言中的基本形、构图、结构、明暗、空间、质感等问题以单元教学的方式进行讲解与训练,将素描的技术手段与观察方法做详尽的拆分,从而达到使学生熟练而全面地掌握形式语言的目的。化整为零并不意味着孤立分散,在每个单元课题中,我们都安排了与上个单元知识点之间相联系的作业,课题的要求也始终以造型为核心,将比例、透视、体积、空间等造型要素紧密联系。在每册教材中,我们都会安排一个作画步骤的课题,通过作画步骤把各单元知识点贯通起来,最终构成一个完整画面。

需要特别强调的是,针对以往常规素描教学过分依赖全因素素描体系的现象,我们在每个单元课题中都增加了许多与本单元知识点有关系的拓展作业,将具象造型能力的培养与拓宽眼界、培养想象力、增加实用性融为一体,使学生不仅掌握基本绘画能力,还能将所学的造型知识做更为宽泛的应用实验。这样做的目的就是希望同学们可以拓宽思路,在提高眼界的同时对素描(造型意识与造型语言)有一个更高层次的认知。总而言之,我们所坚持的基础素描理念不仅仅是教会学生画某种具体的东西,而是从无到有、循序渐进、具体而全面地培养学生的综合能力。

2

素描工具与基本绘画语言

本课要点：1. 体验多种素描工具、材料的应用效果。

2. 掌握基本的用笔规范，熟练掌握铅笔打线条（调子）的方法。

总课时：10 课时。

“工欲善其事，必先利其器”——对素描工具材料的深入了解与基本绘画语言的熟练掌握程度，直接影响着我们的素描学习。从某种角度说，对于工具材料的研究始终贯穿于艺术学习的整个过程。基本绘画语言包括：点、线、面、笔触以及色调的处理等问题。而当同学们学习素描多年以后，也许有一天你会发现，最为基本的绘画语言包含了巨大的创造潜力。绘画发展史也证明了：在不同时代的先贤大师们创造的绚烂华美的画作，正是基于对基本绘画的再认识。本单元课题将要针对素描工具与基本绘画语言这两个问题展开学习。

图 2-2 各种类型的纸

图 2-3 特殊工具材料

第一节 素描的工具材料

从广义上讲，素描的定义应该为“单色画”。就此广义来讲，凡是可以进行单色绘画的工具都可以成为素描的工具材料。从性能上讲，素描的工具材料可分为描绘工具（各种类型的笔）与承载工具（纸、布等）两大类。描绘工具主要有：铅笔、炭笔、钢笔、色粉笔、毛笔等。

承载工具有纸（不同纹理、光程度及底色）、布等。另外还包括橡皮、橡皮泥、布、擦笔等修改辅助工具。承载工具通常指的是写生所用的素描纸，它的纹理及光滑程度比较容易上手，但有时类似水粉纸或布纹纸等特殊纸的运用，也会带来意想不到的特殊效果。另外，还有类似综合绘画中使用的钢板、木板、刮刀、胶水等复杂材料的运用，也可以作为素描的工具材料来使用，但由于其技术难度较大，我们不在基本教学中讲解。

图 2-1 各种类型的笔

一、介绍几种笔的性能及使用方法

1. 铅笔

在素描的描绘工具中，铅笔是最常用的描绘工具。绘画用的铅笔有不同的型号，HB 是中性铅笔，B、2B、3B……8B 等，随着型号数字的变大，石墨的性质越来越软，颜色也越来越重；H、2H、3H……6H 等随着型号数字的变大，石墨性质越来越硬，颜色越来越浅。在素描训练中，我们不需要用到所有型号的铅笔，一般的常规配置中，B 型铅笔略多，H 型有两三支足够了。

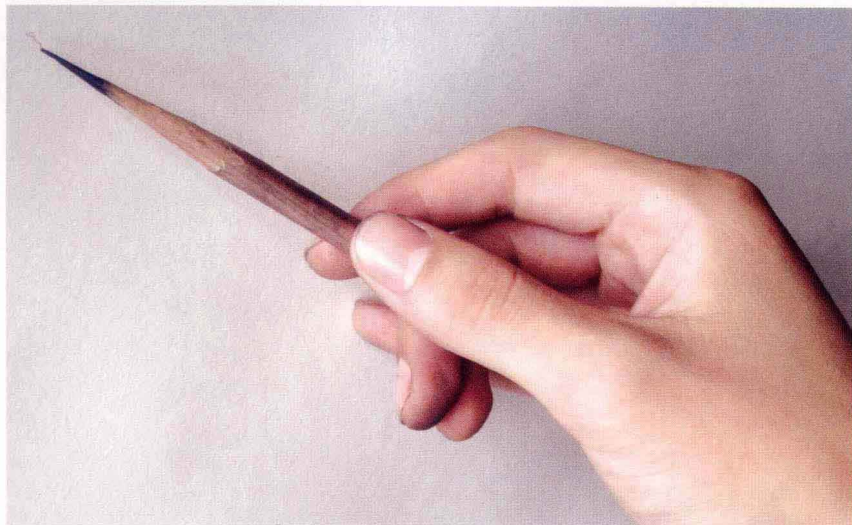

图 2-4 削铅笔时要留出足够长度的笔锋，大约有 1 厘米左右，笔锋太短会在削铅笔中浪费时间，笔锋太长则无法用力。