

高等职业教育自学考试规划教材

装 饰 艺 术 专 业 教 材

S U M I A O

素描

张 烨 葛争红 编著

中国水利水电出版社

www.waterpub.com.cn

知识产权出版社

www.cnipr.com

高等职业教育自学考试规划教材

装 饰 艺 术 专 业 教 材

S U M I A O

素描

张 烨 葛争红 编著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

知识产权出版社
www.cnipr.com

内容提要

本书系高等职业教育自学考试规划教材装饰艺术专业教材之一。

本书以全因素的素描教学为主线,从几何形体、静物、石膏像、人像写生逐渐过渡到设计素描和速写,并将其他相关知识融入不同阶段的章节中,不仅能够加深学生对于形体的理解,使造型能力的提高与专业要求相适应,而且能起到拓宽眼界,丰富知识面的作用。本书不仅收录了部分国内优秀素描作品,还附有部分世界名家的美术作品可供读者欣赏。

本书不仅适用于高职装饰艺术专业自考的学生,也可作为中、高等艺术院校艺术设计专业的师生参考用书。

选题策划: 阳 森 张宝林 E-mail: yangsanshui@vip.sina.com; z_baolin@263.net

责任编辑: 阳 森 张宝林

编辑加工: 谈智慧

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 张烨, 葛争红编著. —北京: 中国水利水电出版社: 知识产权出版社, 2005

高等职业教育自学考试规划教材, 装饰艺术专业教材
ISBN 7-5084-2759-9

I. 素... II. ①张...②葛... III. 素描—技法(美术)—高等教育—自学考试—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 022278 号

高等职业教育自学考试规划教材

装饰艺术专业教材

素描

张 烨 葛争红 编著

中国水利水电出版社 出版 发行 (北京市西城区三里河路6号; 电话: 010-68331835 68357319)
知 识 产 权 出 版 社 (北京市海淀区马甸南村1号; 电话、传真: 010-82000893)

全国各地新华书店和相关出版物销售网点经销

北京市兴怀印刷厂印刷

787mm × 1092mm 16开 16.25印张 302千字

2005年5月第1版 2005年5月第1次印刷

印数: 0001—3100册

定价: **36.00**元

ISBN 7-5084-2759-9

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 可寄中国水利水电出版社营销中心调换
(邮政编码 100044, 电子邮件: sales@waterpub.com.cn)

高等职业教育自学考试规划教材
装 饰 艺 术 专 业 教 材

编 委 会

名誉主编 高福勤

主 编 蔡 红

编 委 (按姓氏笔画排序)

叶 霏 白英伯 张 烨 张 寅 何伟民

何 危 何 英 沈建峰 杨 儿 金 光

姜喜龙 唐肇文 葛争红 董景一

序 一

中国是一个发展中的人口大国，正处于社会主义初级阶段。邓小平同志曾经用三句话概括了我国的基本国情：一是人口多；二是底子薄；三是生产力不发达。要改变我国的落后面貌，把沉重的人口负担转变成强大的人力资源，发展的根本出路在于教育。

高等教育自学考试是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育制度，诞生 23 年以来，为我国高等教育的发展写下了光辉的一页，取得了辉煌的成就。其培养目标及模式基本上沿用的是学科性教育，即所开设专业的毕业标准与普通高等学校相同专业的水平相当。无论是考试科目还是考试内容，基本上参考普通高等学校相同专业的科目和内容。这种培养模式在保证学历教育的国家标准方面发挥了重要的作用。

市场经济体制的确立，使公平竞争的理念深植于社会生活的各个方面。国家取消了大学毕业生统一分配制度，实行双向选择、自主择业，社会用人单位实行择优录用、竞争上岗的就业制度，以及国家职业资格证书制度的逐步推行等等，标志着用人标准正在向重实际能力而非资历，重综合素质而非学历，重职业资格而非专业教育背景方面转变。这种以个人实际工作能力和相应职业素质为主的竞争上岗的新模式，促使我们重新审视教育结构，进而探索高等教育自学考试的新模式。

在全国高等教育自学考试五届二次会议上，陈至立同志明确提出了自学考试事业发展的三个方向，即大力发展本科、学历考试和资格证书考试并重及面向三农（农业、农村、农民），给自学考试的发展指明了方向。自学考试的学历考试与资格证书考试的有机结合，对各种教育形式相互衔接、相互沟通起着桥梁的作用，并为最终形成学习化社会作出自己的贡献。

北京率先在全国开展了应用技术类专业的高等教育自学考试。这种考试以行业准入资格为标准，坚持理论够用、学用一致、考用一致的能

力本位原则，为不同行业和企业岗位培养专门的技能型、实用型人才。这是一种新的尝试，由于它贴近实际、贴近用人单位，受到了社会的普遍欢迎。

考试的目的是标准决定着考试的内容。当我们以文化知识的高低多寡作为评价人才的标准时，考试内容就必然集中于书本知识的考查上。当我们以行业和企业特定岗位作为评价人才的标准时，考试内容也就必然集中于履行岗位职能所需要的理论、知识、能力、技能及胜任岗位的综合素质上。这种考试目的和标准的转变，带来的是教育教学、培养目标、考试设计、考试实施及评价的根本性转变。

联合大学的老师带着强烈的求变愿望，编写了高等职业教育自学考试应用技术类考试系列教材，为教育教学及考试的改革吹进了一缕清风。教材的逻辑性、新颖性、自学性及所包含的技能性让人耳目一新，它不仅满足了应用技术类专业考生的自学需求，也为考试标准的制定、内容的确定及考试的实施奠定了良好基础。

欣慰之余写了上面的话，是为序。

北京教育考试院自学考试办公室 高福勤

2004年1月16日

序 二

进入 21 世纪, 我国的社会经济将得到迅猛发展, 尤其是建筑及房地产行业, 社会的物质及精神生活都达到了一个崭新高度, 与此同时, 人们对自身所处环境的装饰艺术效果的要求普遍提高, 也对装饰设计了更深、更全面的认识。各类新材料、新工艺和新技术不断涌现, 商业性建筑及居民的家居装饰更新的周期越来越短, 装饰市场蓬勃发展, 装饰行业迫切需要既具艺术设计能力, 又懂装饰技术的专门人才。高等职业教育自学考试“装饰艺术专业”就是在这一背景下应运而生的。

本套高等职业教育自学考试规划教材装饰艺术专业教材的编写, 以全国高等职业教育试点学校北京联合大学的教师为主, 并聘请多位在高等职业教育领域有着丰富教学经验的教师组成编委会, 由北京市自学考试办公室主任高福勤先生任名誉主编, 蔡红副教授任主编。

高等职业教育的教学特点不同于普通高等教育。高等职业教育是以培养高等技术应用型人才为主的技术教育, 注重“实践性”与“应用性”, 这就要求我们在教材的编写过程中充分体现这一特点, 遵循高等职业教育的基本规律, 强调“实操性”与“技术性”。在内容的编写上, 力求深入浅出、简洁明了; 在阐述基础知识的同时, 尽量辅以大量的实例或步骤图来说明问题, 以帮助读者系统理解和全面掌握该专业的内容。

本套教材包括了装饰艺术专业除公共课以外的所有课程, 包括:《素描》、《色彩》、《建筑制图》、《表现技法》、《构成设计》、《建筑装饰设计》、《家具与陈设》、《装饰装修工程预算》、《计算机辅助设计》、《建筑装饰构造与施工技术》、《装饰工程施工组织与管理》、《电脑平面设计》和《计算机效果图制作》等。

本套教材的受众面较广, 除了作为高等职业教育自学考试装饰艺术专业的指定教材外, 还可作为高等职业教育室内设计或装饰装修专业的教材, 同时, 也可作为该专业的高级培训教材, 并适合该行业从业人员

或对装饰设计感兴趣的人员自学使用。

本套教材的出版，还得到了北京联合大学自学考试办公室主任王巍老师、北京市自学考试办公室计划科科长赵玉凤老师的热情支持，谨此一并致谢。

由于编写时间紧迫，加之经验有限，书中不妥之处在所难免，真诚希望有关专家学者和广大读者给予批评指正。

编委会

2004年1月16日

前言

素描的定义众说纷纭，尤其在艺术表现形式越来越多，突出“个性”为第一要务的今天，素描不断被赋予一些新的含义。甚至有人把它看作是一种独立的艺术样式，而不只是训练造型基础能力的科目。确实，从一些优秀艺术家的素描作品中，我们能够强烈地感受到他们独特的观察角度和表现手段与他们艺术创作的一致性。但总体来看，素描在这些艺术家的创作活动中一般还是处于从属的地位，是为其创作所做的铺垫。就文化的角度来说，有志于把中国传统造型规律纳入素描教学的人们，尝试着把中国画的白描和水墨作为训练的手段之一，避免了学生专业眼光形成的单一性。同样，在实际的教学过程中，由于专业研究的需要，加之教师的个人理解，又形成了意象素描、设计素描、结构素描和线造型等等有着不同侧重的教学方法。只是到目前为止，不管材料和观念如何翻新、变化，素描作为美术教学基础的主导地位并未改变。素描作为训练学生整体地观察和表现对象的形体、结构、动态和明暗关系能力的主要目的没有改变。现在也并未形成一种素描的教学方法能够取代契斯恰科夫素描教学体系，在科学性、宽泛性和完整性上能与之一较高下。特别是在基础教学层面，契氏素描教学体系所具有的包容性，既能够帮助学生有效入门，又能够将学生逐渐导入专业研究的广泛领域。而林林总总的新的素描教学方法正是从诸多的素描因素中择其一二，做专项的深入探索，在专业层面为契氏素描教学体系作了有益的补充。基于这样的理解，本教材的行文以全因素的素描教学为实际的操作主线，逐渐过渡到设计素描，再将其他相关知识融入不同阶段的章节中。一来是为了加深学生对于形体的理解，使造型能力的提高与专业要求相适应；二来是为了起到拓宽眼界，丰富知识面的作用。

张烨 葛争红

2005年3月

《素描》课程说明

通过《素描》这门课程的学习,使学生对造型及空间有初步的认识和理解,同时培养学生正确的观察方法和表现方法,通过大量的写实素描作业练习,使学生获得一定塑造形体的能力,培养学生用形体观念观察思考的习惯,以此开发学生的造型意识和创造性思维,为今后持续性学习提供可能。在学生获得绘画技能的同时,还应使学生了解初步的艺术规律,对自然造型结构规律做深入的研究学习,培养学生的艺术修养,提高审美观。在教学过程中,注重培养和爱护学生的艺术个性,发挥学生各自的主动性和创造性,以科学的方法使学生主动学习,热爱绘画。

目录

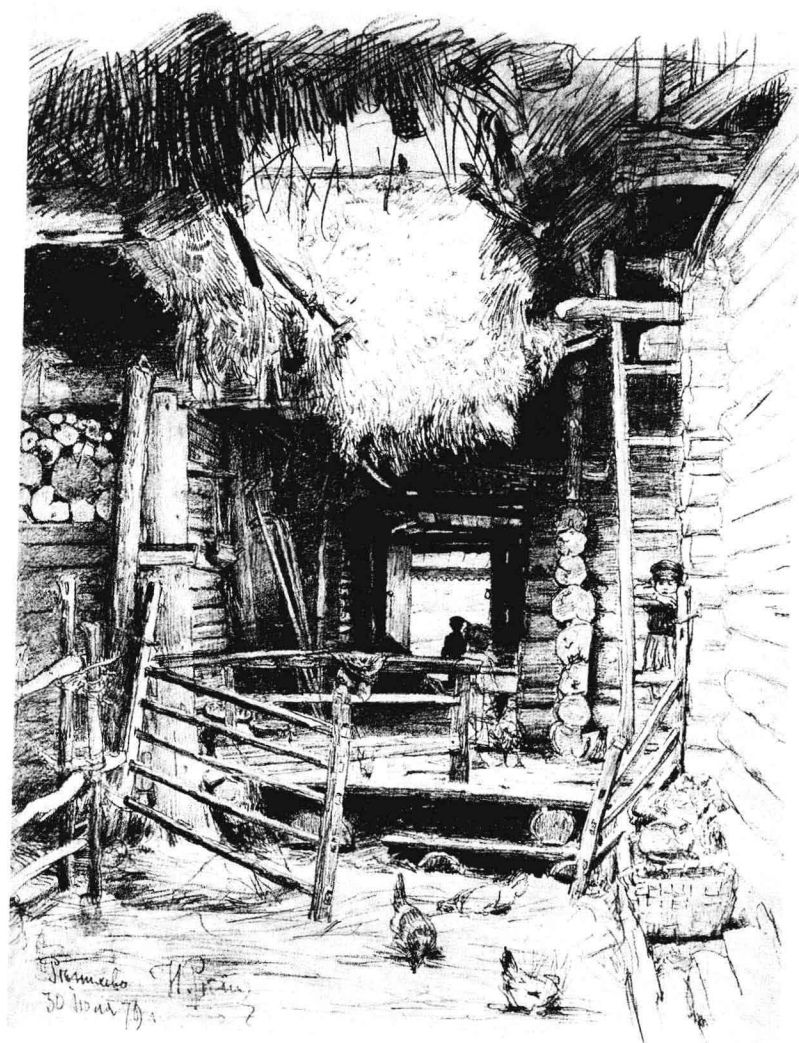
序一

序二

前言

《素描》课程说明

第一章 几何形体	2
第一节 简单的几何形体	2
第二节 绘画工具和材料	6
第二章 静物写生	10
第一节 构图与起稿	10
第二节 塑造形体,表现明暗与质感	14
第三节 透视学	33
第四节 室内空间写生	40
第三章 石膏像写生	57
第一节 素描概念	57
第二节 造型准确对石膏像写生的意义	62
第四章 人像写生	77
第一节 关于艺用解剖的一些基本知识	77
第二节 关于契斯恰科夫素描教学体系	83
第五章 设计素描	157
第一节 设计素描的特点	157
第二节 设计素描的训练方法	159
第三节 关于设计素描中的创新思维	171
第六章 速写	189
第一节 培养快速的造型能力	189
第二节 人物速写的方法与要点	192
第三节 环境速写	213
附录 题型举例	242
主要参考文献	244
后记	245

第一章 几何形体

【学习目的要求】

素描训练从简单的几何形体开始,是目前造型训练的主要方法。通过几何形体的练习,除了可以锻炼技能的熟练程度,还可以了解形体的一般规律,初步养成对形体的正确观察方法,并对工具的性能和使用方法、纸张特性、构图知识等也有一个大致的了解,掌握完成一幅素描作品的基本步骤。通过系统、完整、循序渐进的训练方式去获得有关空间、结构、明暗的知识并掌握有效的方法步骤。

【本章要点】

- 识记几何形体的由来。几何形体的训练往往是作为绘画学习的第一个台阶;
- 在这个阶段我们所要做的就是集中精力掌握形体的结构、透视和调子变化;
- 在这种训练中,逐渐培养学生合乎古希腊比例与规范的审美眼光;
- 理解正确的作画姿势的重要性,掌握作画的大体步骤;
- 对基本的绘画工具能运用自如。

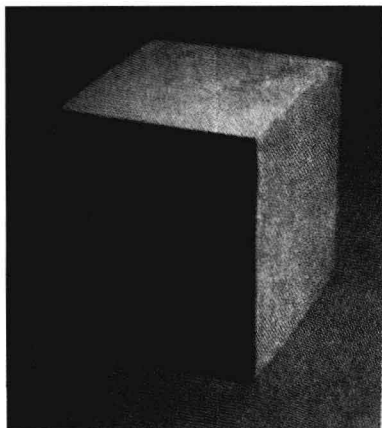
【作业检查】

- 构图是否合理;
- 几何形体的大小比例及形体关系是否正确;
- 物体之间及与背景的空间关系表现如何;
- 物体的透视关系是否正确;
- 大的明暗关系是否正确。

第一节 简单的几何形体

一、几何形体的由来

我们现在所进行的素描观察方法,最远可以追溯到古希腊、古罗马。专家们根据雅典的帕提农神庙和维纳斯等古代遗物进行推断,古希腊的比例法是从正方形以及比例各不相同的六种矩形中求出的美的标准,其中最为我们所熟知的就是黄金分割法。更进一步,以这种美的理性精神为出发点的希腊人,将宇宙也理解成是由球体以及多面体构成。当时美学始祖柏拉图就已指出,正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体以及正二十四面体,形成了宇宙的秩序。宇宙中的所有物体都是由这几个形体外加最完美的球体所构成的。这种观点成为西方审美的一个基点。到了后期印象派画家

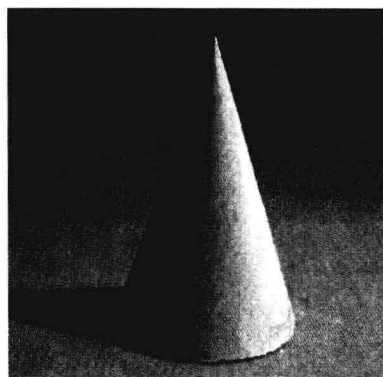
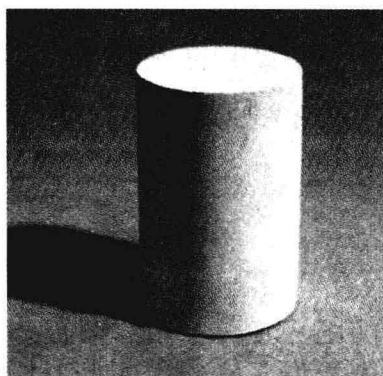
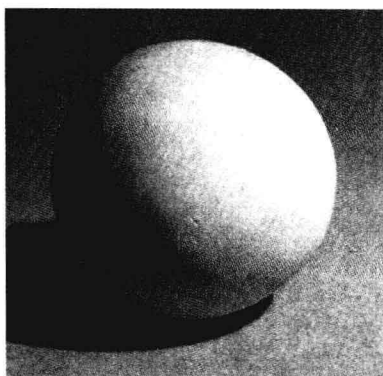
塞尚那里,这种观点在画面上得到进一步的强化运用。塞尚的观点是,全部的形体都是由圆、圆柱体和圆锥体所构成的。我们现在所画的几何形体,正是这种观点的体现。锥体、球体、六棱柱体、圆柱体和方体等,是我们最常用的几何形体教具。几何形体的描画是现代绘画教学的必经途径。几何形体结构单纯,关系简单,却是一切复杂形体的组成要素。采用石膏制成的几何形体,没有色素的干扰(类似的问题还有质感、肌理等),暂时不在初学者的考虑之中,也就相应降低了绘画难度。几何形体训练也便于我们理解观察方法中的几何分析这一重要因素。几何分析就是借助几何因素来掌握对象,是观察和掌握形体的一种便利的方法,是概括形体、表现形体的有力手段。几何形体是对自然界千变万化的形体的科学归纳,我们利用这些几何因素如:轴线、水平线、垂直线、斜线、三角形、方形、圆形、立方体、球体、圆柱体等来分析形体,它排除了形体上各种琐碎偶然的因素,形体的特征就较容易被正确地认识和掌握。在几何形体写生中,应注重理解掌握基本几何形体的结构原理和形体特征,为掌握和运用几何归纳法奠定基础。几何归纳法并不是唯一的画法,但对于基础素描的初学者来说,是必须掌握的。

因此,几何形体的训练往往是绘画学习的第一个台阶。在这个阶段我们所要做的就是集中精力掌握形体的结构、透视和调子变化,也就是在这种训练中我们开始逐渐培养学生合乎古希腊比例与规范的审美眼光。

素描训练包括审美修养、艺术激情、洞察力、想像力和表现力的培养。基础训练有严格的科学性,需按一定的方法原则,循序渐进地进行,以掌握造型的规律。既要有敏锐的感受,又要有理性的分析,要感性与理性相结合。

二、正确的作画姿势

学画伊始,就该养成一个良好的作画习惯,看似细节的东西,实际上有益于完成一幅优秀的作品,也有益于身体健康。画板应和视线垂直,画板要与身体保持一定的距离,以便于整体观察,距离一般应以整体画面在视线 90° 无畸变的观察范围中为宜。初学者常常会像做功课一样,将画板平置,时间稍长颈椎就会酸痛,而且如此摆放画板容易造成画面的透视变形。在实际的教学过程中,我们常常发现一些高年级学生对于画板的摆放也非常随意,原因就是从一开始就没有养成一个好习惯。常见的问题是物体在左侧,而画板放在作画者的右侧,有时则是索性将画板放在作画者前方把对象都挡住,以至于每一次观察对象都需要移动画板,这种写生的方法很像是在训练默写能力。写生作业理想的画板位置,应该是与所画物象尽可能在一个视线方向,又略微错开,使得两者间接近但不相互影响,能够一眼同时看到。这样能够有助于对画面与物象间进行直接

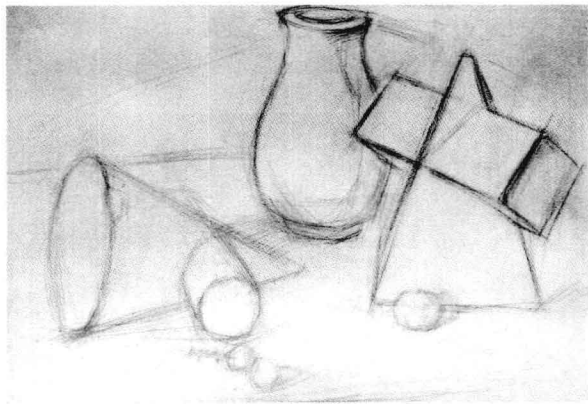

形体比较,易于校对出画面可能存在的形体错误。画素描时的握笔动作,不同于我们平常写字的姿势,最大的差异在于画画时常常用小指的指尖或骨节作为支点进行排线,有时甚至悬腕。这样靠手腕转动排出的线条幅度较大,用这样的线条有助于把握整体画面,尤其是在起轮廓和拉大关系的阶段。

三、方法与步骤

1. 构图、定位、起大轮廓

研究构图规律,不断加深构图修养,要研究画面的空间分割,使虚的和实的空间取得和谐。构图的要求是能够表现客观对象的最佳布局。对于不熟悉构图的学生,应要求他们在画正式作业之前画些小构图练习。首先要确定物象在画面位置的 highest 点和最低点。需要注意的是构图的视觉中心一般定在纸张的中心偏上,略微偏左或偏右的位置,完全居中的构图容易给人以呆滞的感觉。然后在较短的时间里,用深浅适中的铅笔,把物体在画面的位置勾勒出来。无论直线还是圆弧都不能借用工具,借助工具的描画往往失去生动感,而且也起不到对眼力和造型能力的训练作用。画轮廓时要注意遵循由大到小,由外至内的原则,用比较、联系整体的观察方法来确定形的比例。“准”是打轮廓的基本要求,“准”的含义并不仅是

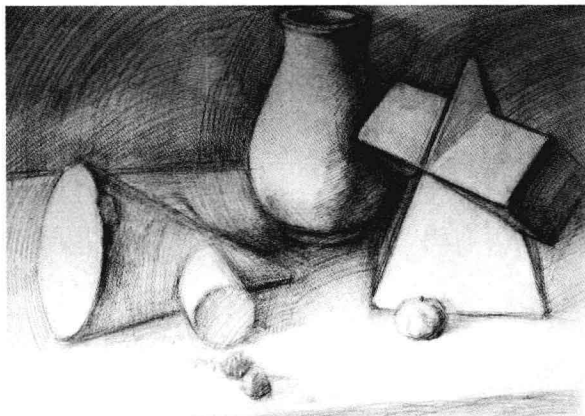
针对形体的外轮廓,而是要把形体的外轮廓与内轮廓联系起来,切忌离开对形体的认识孤立地去画“外框”。打轮廓要从整体出发,如果写生的对象是两个以上的成组几何体,则应该将整组几何体看作是一个“大整体”,进而确定各形体在大轮廓中的比例和空间位置。在画准物象基本比例的同时要抓住物象特征。

2. 分出物体的明暗交界线

初学者往往从明暗交界的字面上去理解,把明暗进行截然的两分,其实确切地讲,称之为明暗交接更为妥当,因为明暗交界面会由于物体对象的形体转折形成宽窄不同深浅不一的丰富变化,这种变化正是素描表现形体的关键所在。明暗交界线既没有直接受光也没有反射受光,处于明与暗的交界地带,形成的是明显的暗带。以明暗交界线作截然的两分容易造成理解上的简化和形体概念化的塑造。

3. 铺色调

首先将处于暗面的形体连同投影整体地铺上一遍灰色调,然后逐渐加重明暗交界等颜色较重的地方。上调子时不要一次性画到很重的颜色,为的是给后面的调整留有余地。暗面的调子基本完成后,再将亮面的灰色画出来。这样有步骤地

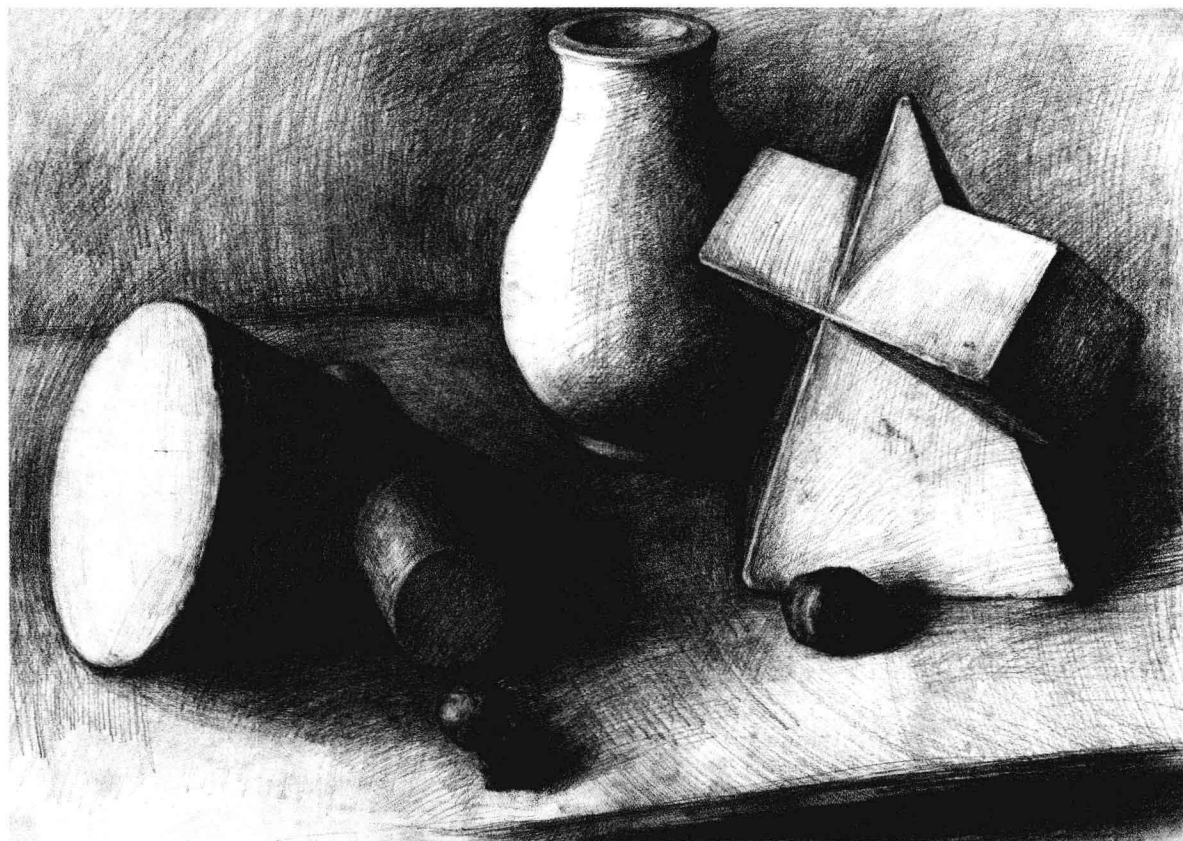
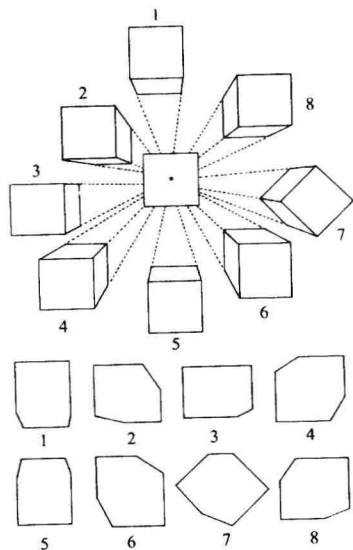
涂抹调子,可以有效地防止色调间的混乱。涂抹调子时所用的排线一般采用落笔和收笔较轻而中间较重的手法,这样的排线方法尤其适合初学者运用,因为这能使明暗过渡显得相对自然一些。其他的排线方法可以在素描学习的高级阶段进一步学习,以物象和画面效果的表现需要为目的,灵活运用。

4. 深入刻画

由整体进入局部的地方进行深入塑造。必须牢固树立的观念是:素描的基础不是线条与明暗,而是物象的真实形体与结构。线条与明暗只是用来表达我们对物象形体的认识,即是在平面上塑造形体的一种手段。因此,“深入”是深入形体的塑造,而不是深入色调的涂抹。如果孤立地表现明暗色调,会造成形体结构的涣散和整体关系的破坏。在深入过程中,要运用明暗色调去充实和塑造形体,表达出几何体的体积感、空间感和质感。要在处理好明暗与形体的关系,理解形体的转折关系以后再去观察明暗,不要片面地比较明暗,以至于明暗不依附于形体,使形体支离破碎。

5. 画面调整

调整统一阶段的主要任务是从深入刻画回到整体,力求造型准

确、形体充实、整体统一。要坚持整体观察比较，综合分析，将局部塑造中形成的一些不和谐因素适当减弱，突出重点。

在作画的过程中需要注意的是，物体的外部形态与内部结构是互相依存、互相制约的两个方面。物体的外部形态即形体特征，取决于它的内部结构；物体的内部结构最终将通过其外部形态呈现出来。

由于在每一章节的教学内容中都会涉及作画步骤这一环节，为避免雷同同时也鼓励学生举一反三，关于作画步骤在此不作过多的赘述，每一章节将着重解决和分析一至两个相关的其他知识点。

第二节 绘画工具和材料

工欲善其事，必先利其器。因此本节的知识点主要是关于工具材料的。

一、关于铅笔的故事

铅笔是素描教学中运用最多的工具，可以画出最丰富的影调。实际上铅笔里并不含铅，而含有一种被称为黑铅的物质。黑铅的质感与铅比较相似，所以刚被发现就有了这样的称谓，后来化学家们的实验分析证明了两者是完全不同的，铅是金属，而黑铅是一种没有弹性且可以燃烧的非金属碳。这种非金属碳后来的正式名称是石墨，但铅笔的名称约定俗成，被沿用了下来。

石墨最早发现于16世纪的英格兰。牧羊人用其在羊身上做记号，这是它最早的用途。渐渐地有人将石墨经过简单的加工，切成条状，称为“打印石”，用于商人在货物上标号、写字。“打印石”

