

普通高等教育“十二五”国家级规划教材

周鲁潍 李立华 编著
张志强 邓怀东

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材
QUAN GUO GAO DENG XUE XIAO JIAN ZHU XUE KE
Huan Jing Yi Shu Zhuan Ye Jiao Cai

素描教程

U MIAO JIAO CHENG

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材编委会组织编写
QUAN GUO GAO DENG XUE XIAO JIAN ZHU XUE KE HUAN
Jing Yi Shu Zhuan Ye Jiao Cai Bian Wei Hui Zu Zhi Bian Xie

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

普通高等教育“十二五”国家级规划教材

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材
QUAN GUO GAO DENG XUE XIAO JIAN ZHU XUE KE
HUAN JING YI SHU ZHUAN YE JIAO CAI

素描教程

U MIAO JIAO CHENG

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材编委会组织编写
QUAN GUO GAO DENG XUE XIAO JIAN ZHU XUE KE HUAN
JING YI SHU ZHUAN YE JIAO CAI BIAN WEI HUI ZU ZHI BIAN XIE

周鲁潍 李立华 张志强 邓怀东 编著

陕西出版集团 陕西人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

素描教程 / 周鲁潍等编著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2011. 3

全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材

ISBN 978-7-5368-2515-4

I. ①素… II. ①周… III. ①素描技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第041644号

丛书策划: 储小平

责任编辑: 邱晓宇

党慧宁

雷琦

封面设计: 郭亚丰

版式设计: 邱晓宇

323317

普通高等教育“十二五”国家级规划教材
全国高等学校建筑学科环境艺术专业教材

素描教程

周鲁潍 李立华 张志强 邓怀东/编著

陕西出版集团 出版发行
陕西人民美术出版社

出版人: 李晓明

新华书店经销 西安煤航信息产业有限公司印刷

889毫米×1194毫米 16开本 7.75印张 90千字

2011年7月第1版

2011年7月第1次印刷

印数: 1-3000

ISBN 978-7-5368-2515-4

定价: 25.00元

地址: 西安市北大街147号

邮编: 710003

<http://www.msbs.cn>

发行电话: 029-87262491 传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

就画面造型的形式而言，素描是一种极其朴素的绘画语言，除自身以独特的形容问世以外，还被一些同道视作造型艺术的基础。一切造型艺术虽则形态各异，但却蕴涵着相同或相似的基本特征。

一、人们通过对各种造型艺术的欣赏或实践，在提高自我认识能力的同时，相应地在智能上与境界上都可得到潜移默化的熏陶。

二、作为造型艺术本身，它们的造型法则均源于大自然的各种存在，以及人类数千年来的文化积淀。它们只是借助的条件、构成的方式、展示的形态、承担的使命各自有所侧重而已。

三、平日我们所说的艺术规律，通常是指艺术的形式规律、造像规律、创作与评说艺术作品的审美规律。这个规律是以神圣的思想境界、浓郁的文化内涵、纯真的炽热情怀和完美的艺术形式为灵魂旨意，虔诚创作崭新的艺术形象，并构建博大无垠的圣洁空间。这是一个至高无上的规律，也是素描造像、传情、表意理应遵循的规律。

那末，为何要把素描视作造型艺术的基础呢？它们“上下”能够对应吗？

其实，文中提及的这个基础，主要应限于“艺术方面”的某些基础，而不是一切造型艺术“全部建构”的基础。也就是说，它只限于个人的素描启程与随后造型艺术的深造——其间蕴涵着：认识、智能、才艺与审美能力——先后承接、拓宽以至再创造的关系。

人们熟知，素描只是绘画门类中一个朴素个体，除跟油画一类有密切的“血缘”关系以外，它是无法成为由多种学养结构组成的、一切造型艺术的惟一基础的。如若以舞台美术为例，其中美术固然是思考、建构的重点，但它又始终与剧情、角色、服装、灯光、道具、布景的时间流程、学术门类和某些工艺制作联系在一起。再如建筑，从设计到施工，几乎寸步不离人文、科技、材料、力学、声光电，甚至包括地质、环保与生态。

从前述情况表明，关涉建筑、舞美构建的学术门类众多，仅此素描一家，怎么可能充当它们的全部基础呢？

尽管如此，我们仍可把素描视为艺途行程的阶梯。因为素描工具比较简单，牵涉到的因素也比较单纯，它不仅适合初学，且也符合循序渐进的原则。从素描起步逐渐拓宽的知识、视野、才具和审美能力，对一切造型艺术的发展，都可起到举一反三与触类旁通的作用。

倘从素描提高的角度着眼，画者经过一番训练之后，还须画些色彩画，同时也应把课外阅读排上日程。据我所知，未曾画过色彩画的朋友，往往难以理解调子的“黑白灰”与色彩的“三要素”之间存有的那种内在的关系。还有一些长期疏略阅读而不注重提高境界的作者，其作品难免不被粗俗、肤浅、低下的格局所纠缠。

在这里，不妨让我们作一次大胆设想，能否将各种造型艺术，甚至广泛的文化知识也视为素描的广义基础呢？

况且，一切文化知识均是人们认识主客观世界的结晶，也是世代相传、不断更新的精神财富。知识对于事业多多益善，对于人生既不会多余，也无须担忧过剩。苏轼曾经断言：“读书万卷始通神”……如果一个人的思维长期沦于禁锢，多半由于心灵的荒芜或是学养的贫寒所致。

作为育才教育，既要有宏大的目标，也要有切实可行的规划和措施，且把良好的治学学风置于首位。

此处与读者见面的这本《素描教程》，是由山东建筑大学周鲁潍教授协同几位中年教师专为建筑学与环境艺术专业而精心编写的。该教材以认识论、知识性和艺术性为教学导向，强调理论联系实际。全书重点阐述写实素描，且也兼容其他画风与画法。该书行文深入浅出、通俗易懂，选有大量的范图和插图供读者阅读与欣赏。我们指望能得到建筑院校广大师生的欢迎和支持。敬请各方专家不惜指教。

东南大学教授 金久铨

本书参编人员还有：王冬梅 郑少姝 潘慧锦 董敏

安格尔[法]

前言

绪论	1
第一章 素描概论	3
第一节 素描概念	3
第二节 素描表现形式	11
第三节 素描工具和材料	14
第二章 素描基础理论	16
第一节 构图基本知识	16
第二节 透视基础知识	25
第三节 形体结构与明暗关系	29
第三章 素描绘画实践	32
第一节 素描基本方法	32
第二节 静物写生	35
第三节 石膏头像写生	56
第四节 人物头像写生	63
第五节 风景素描	69
第六节 室内空间写生	79
第四章 抽象素描和意象素描	95
第一节 基本概念	95
第二节 学习抽象和意象素描的意义与作用	96
第三节 抽象与意象素描训练	97

绪 论

本教材是为高等学校建筑学、景观设计、室内设计、艺术设计等专业的素描课程而编写。

目前,国内各美术专业院校的素描教学改革已成为趋势,在这素描教学改革中存在着不同的观点和见解,大致可归纳为两种:一种是注重训练扎实的写实造型能力,强调认识与表现的深厚功底;另外一种则是注重现代艺术观念,强调艺术创造的多样性,追求新的视觉概念和现代艺术的思维方式。笔者认为以上两种观点在素描教学中应当相互补充、共同完善形成统一的体系,不因为过于强调某一方面而有失偏颇。就像大家所共识的,素描作为培养绘画造型能力重要的基础,它所涵盖的培养因素是多方面的,不仅要使学生熟练掌握绘画表现技能,还要培养他们的艺术思维方法和艺术创造的多种能力。

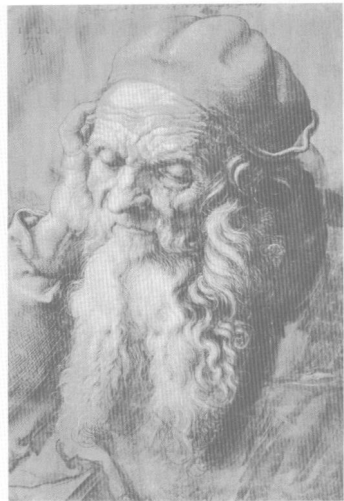
在不同的历史时期有着不同的社会意识形态,人们的艺术观念也随着社会的存在而发生着变化,从而产生了符合时代精神的艺术观念形态。因此,现代素描教学应根据当今艺术教育的发展不断充实和完善,以适应当今社会的需求。多年的教学实践使我们深刻地体会到:学习素描是提高绘画造型能力的重要手段,无论是绘画专业、艺术设计专业,还是建筑设计以及相关专业的,建立扎实的绘画造型能力是学好相关专业课程的坚实基础,是今后做好专业工作的重要前提。在此基础上应该加强艺术理论和艺术观念的培养,拓宽艺术思维领域,加强对现代艺术观念的认识与理解,提高现代艺术素养,以适应现代社会的发展与需求。该书内容的构架与编写是建立在这一原则基础之上的,力求内容全面系统、通俗易懂,注重实际运用。该书内容编排分为四章:第一章是素描基础知识,阐述了素描的基本概念、发展与演变,素描的表现形式,素描的工具材料等;第二章是素描基础理论,阐述了构图、透视以及形体结构、明暗规律等;第三章是写实素描实践,讲述了静物、石膏、人物、风景等内容的写生方法与技巧,以培养写实性绘画技能为重点;第四章主要介绍从现代艺术派生出来的非写实性素描形式以及相关的理论和观念,以加强对学生现代艺术概念的培养,并拓宽素描表现手段及方法为主要目标。

该教材以知识性和应用性为教学导向，强调理论联系实际，采取传统写实艺术与现代抽象艺术兼容相济的编写方法，以便对当今各种绘画观念及设计理念有一个较全面的认知。该教材行文力争深入浅出、循序渐进、通俗易懂。鉴于专业的教学特点，我们选择了大量的插图供读者赏析与参考。

本教材旨意将传统的素描形式与现代绘画形式，通过建筑风景之类的题材进行教学，使其取长补短，彼此融为一体。此教材可适用于建筑学、艺术设计、美术学等相关专业的素描教学。在教学过程中，可以根据不同专业的不同特点，选择相应内容作为教学重点。这样，既能够把握重点又可以涉猎更多的学习内容。

第一章 素描概论

本章主要讲述素描的基础知识,将对素描的基本概念、学习素描的意义和作用、素描的起源与发展历程、风格流派和当前素描的基本表现形式等相关理论问题进行概括地介绍,使学生初步了解素描的基本概念以及相关基础理论,这些是学习素描应首先具备的基本知识,是学习素描的首要前提。素描基本理论是学习素描技能的重要理论指导,对学好素描具有非常重要的作用。

阿尔布雷特·丢勒[德]

第一节 素描概念

一、基本概念

素描,就其呈现方式而言,是与彩色绘画相对应的一种单色的绘画形式。从广义上讲,素描可泛指一切单色的绘画,而狭义上的素描则是指运用单色描绘形式去培养观察能力、探索造型规律的绘画训练过程。

《辞海》中对素描词条的描述是:“绘画的一种。主要以单色线条和块面来塑造物体形象。水平较高的素描有独立的艺术价值。使用工具有铅笔、木炭、钢笔和毛笔等等。”“绘画术语。绘画造型艺术基本功之一,以锻炼观察和表现物象的形体、结构、动态、明暗关系为目的。通常以此为习作或创作起稿,也可直接用于创作。”

素描是舶来语,来自法语dessin,英语为drawing, sketch。最早是指绘画之前的草图。在我国古代称其为“粉本”,也就是绘画在施色之前的素稿,并有“非彩为素,摹画为描”的说法。随着人类社会的进步和绘画艺术的发展,素描逐步从绘画造型艺术活动中凸显出来,成为具

有特定含义和功能的一个画种。素描作为一种朴素的艺术形式,本身就具有独立的艺术审美价值,可以深刻地表达作者的思想,抒发自我情怀,传达个人艺术理念,并具有鲜明的审美特点。素描不仅是一种独立的艺术形式,还是培养、训练绘画造型基础能力的重要手段和方法。在造型艺术学科中,通常把学习素描作为培养绘画基础造型能力和掌握艺术创作规律的主要训练途径。

二、素描的作用

学习素描是掌握造型的基本规律,提高绘画技能,培养艺术思维方法的训练过程,是培养学生空间想象力和艺术创造能力的主要手段,也是提高艺术修养和审美素养的有效途径。掌握熟练的素描绘画技巧是每一位画家和设计师应具备的基本技能,是完成好绘画艺术创作及各种艺术设计任务的重要前提。

在大学的造型艺术教育中,素描作为一门培养绘画造型能力的基础课程,学习的主要作用和目的可以归纳为两个方面,即绘画技能的培养和艺术思维能力的培养。掌握绘画造型的基本规律,训练敏锐的观察力和准确的造型能力是培养学生绘画技能的前提,它能有效地提高学生的绘画水平,为以后的创作和设计表现打好基础。学习素描的初期阶段首先是解决学生的造型能力问题,即能够较准确地描绘客观物象的形体、结构、空间透视关系和光影变化。绘画技能的学习是一个漫长而艰苦的过程,要在不断训练中逐步掌握绘画的方法和技巧。只有经过反复练习才能做到熟练、生动地表现客观物象,进而达到眼、手、脑的协调一致,这是素描技能训练所要达到的结果。在素描的学习中,技能的培养往往被人们界定在“实用”的范畴中,它在实际运用中更具直接的显性作用,是绘画和设计表现的直接运用手段;对于艺术思维的培养,主要所指的是对艺术的想象能力、创造能力以及审美能力的培养,它在艺术创作和设计实践中发挥着更多的隐性作用,是习画者自身艺术素养全面提高的重要途径。所谓艺术想象力和创造力,“是一种思想和行动的方式,是一个认识改造的过程”,它是艺术创作实践的主导,任何艺术构思和设计实践都离不开艺术想象,这是艺术创造活动的一种体现。“设计师的实践活动首先面临创作的课题,而不是对客观实在的图解和再现。”“它不是那种经常通过对存在事物的描绘来反映意识形态的纯艺术创作,而是创作本不存在的‘新形态’艺术,它必须利用内在想象并根据这种想象进行工作。因此想象力和创造力对于设计家工作的成败起着显著作用”。可见,想象力和创造力的培养是造型艺术训练的根本任务。在长期的素描练习过程中不断加深对事物本质的认识,拓宽描绘的内容及形式,激发“发散思维”,使学生不单纯地拘泥于对物象直观形态的描摹,而是通序,为将来进行创造性的艺术实践活动奠定坚实的基础,这是素描学习的根本目的。审美能力的提高不仅仅需要学习基础的美学理论,掌握基本的审

美规律和形式美法则,更重要的是在写生和创作实践中不断加强对艺术美的认识,加深对美的理解,学会如何去发现美、表达美、创造美。在学习素描的过程中对学生审美能力的提高和影响既是具体的又是潜移默化的。具体到学习的每一阶段或步骤都需要用艺术美的标准去进行对照,而对艺术美的真正理解和认识,是在学习实践过程中经过自我识别和完善逐步提升的。

三、素描的起源与发展历程

素描是人类最早出现的绘画形式之一。目前已知世界上最早的绘画是法国拉斯科岩洞壁画,为旧石器时代的绘画遗迹,距今约两万年。这些原始绘画主要是采用单一的朱红色矿物颜料绘制,有人称之为世界上最古老的素描画(图1-1-1、图1-1-2)。

继史前时期之后,古埃及和古希腊的壁画有一定的代表性。古埃及壁画以单色线条平面的造型形式,体现了浓郁的东方绘画特点;而古希腊时期的绘画已由平面逐步向立体的表现演变,从保存下来的壁画和雕刻作品中可以看出这一特点(图1-1-3、图1-1-4)。我国长沙战国楚墓出土的帛画,是大约公元前400年至公元前200年间(与古希腊同时期)的作品,采用黑白两色绘制。从这幅古老的帛画可以看出我国古代绘画也同样达到了很高的水平。此后,我国的传统绘画基本上是沿着这种以线造型为主的形式发展下来的(图1-1-5)。古罗马的绘画与雕刻继承了古希腊的艺术形式,而中世纪的艺术和建筑为歌颂神权建立教堂,创造了罗马式和哥特式建筑形式以及为教堂装饰而发展起来的玻璃镶嵌画,还有装饰教堂、宫殿或邸宅的壁画。在民间,有在羊皮纸书上画插图的习俗,这些插图也视为素描画的一种。古罗马时期的绘画已开始向着表现立体感方面发展(图1-1-6)。

意大利文艺复兴时期被称为“人类的觉醒”的时代。这一时期诞生了许多世界著名绘画大师,如达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗、提香、丁托列托等。他们不但创作了许多旷世巨作,而

图1-1-1 拉斯科岩洞壁画

图1-1-2 阿尔塔米拉洞窟壁画

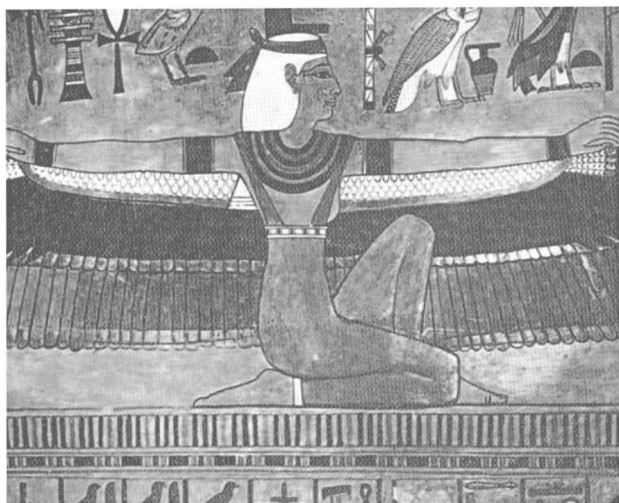

图1-1-3 古埃及时期壁画

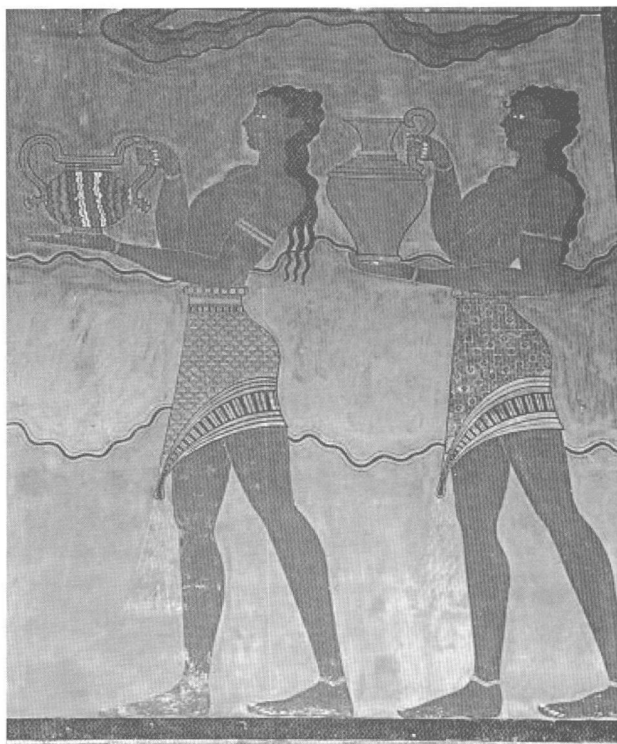

图1-1-4 古希腊时期壁画

且留下了大量优秀的素描作品。文艺复兴时期由于人文、科技空前的发展，科学与艺术相结合，使得画家们在广泛实践的基础上创立了科学的绘画基础理论，推动了素描艺术的发展（图1-1-7至图1-1-10）。文艺复兴时期由于重视对科学的研究，一些在自然科学方面的新发现促使画家们运用科学的方法描绘客观物象。如从解剖学的角度了解人的结构，产生了艺用人体解剖学。在空间研究方面创造了透视学，弗兰西斯加的《绘画透视学》已经把透视学发展到相当完善的程度。1435年列昂·巴替斯塔·阿尔伯蒂撰写了《绘画

论》，这是欧洲最早的艺术理论著作。书中高度评价了写实、透视等绘画基础理论并强调画家应加强创造性的研究，提出画家应练习最简单的几何模型素描，这是素描作为基础训练的手段产生之前最早的理论准备。艺术巨匠达·芬奇写了许多绘画札记，明确地强调“绘画是一门科学”，提出自然是绘画的源泉。画家在表现自然时，不

图1-1-5 战国楚墓帛画

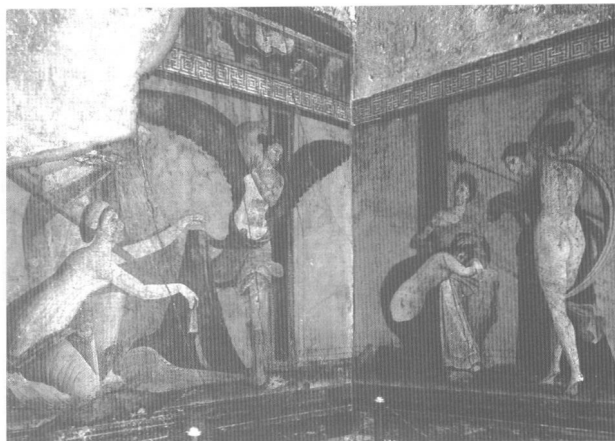

图1-1-6 古罗马时期壁画

图1-1-7 拉斐尔[意]

图1-1-8 米开朗基罗[意]

图1-1-9 达·芬奇[意]

能只依靠感觉去认识世界，还要理性地分析、掌握自然界的规律，使绘画艺术建立在科学的基础之上，并对解剖学、透视学、明暗色调、构图等作了系统、科学的理论研究。米开朗基罗认为素描功夫的高低会直接影响到画家的成败。瓦萨里进一步认为素描是一切造型艺术的基础。楚加里则把素描提升到表现画家思想的高度，从理论上提出素描的独立价值。这些理论的探讨推动了造型艺术（包括素描）的发展，为后来美术学院以素描作为绘画基础训练奠定了理论基础。

1585年卡拉齐兄弟为了继承意大利文艺复兴时期的艺术传统，在波伦亚城创办美术学院，改变了中世纪工匠式的、师徒相传的美术学习方式，运用文艺复兴以来美术创作实践和基础理论，按照科学的方法和程序，对美术学员进行系统的培养训练。同时，素描作为基础训练的主要方法由此诞生。以素描基础训练作为主要学习手段的美术学院在意大利出现之后，很快就普及到了欧洲各国，并影响到全世界的美术教育。这一

图1-1-10 提香[意]

时期素描基础训练的主要手段是先临摹后写生，以人体模特写生作为素描训练的最高手段。教学程序是要求学生先临摹老师的素描作品作为入门训练，然后进行石膏几何形体和古代雕刻的石膏像写生，最后的学习内容是对人体模特进行写生。这种教学模式对当时美术的发展起到了积极的促进作用。

在巴洛克和洛可可艺术时期，绘画更加注重使用明暗表现手法，充分发挥光影的表现力，使画面的气氛及形象的立体感更加强烈，更具感染力。其代表人物有委拉斯贵支和鲁本斯等。到了17世纪，荷兰画家伦勃朗已将明暗的形式作为绘画创作的主要手段，运用明暗的表现方法，刻画物体的体积、质感以及画面空间。这一时期明暗绘画的形式发展到了相当高的程度（图1-1-11至图1-1-13）。18~19世纪法国新古典主义绘画追求古希腊和古罗马的英雄主义精神，绘画形式采用古典风格，古朴、庄严、典雅，强调绘画形式上的完美。素描注重线条的简练和准确，追求

图1-1-11 鲁本斯[德]

图1-1-13 伦勃朗[荷]

图1-1-12 委拉斯贵支[西班牙]

轮廓的优美和精确。代表人物有大卫、安格尔等（图1-1-14、图1-1-15）。19世纪中叶浪漫主义和现实主义的出现，对学院派僵化的素描教学模式予以否定。现实主义坚持以生活真实为依据，主张素描基础训练应以现实生活为楷模。德·布阿勃德拉克针对学院派素描基础训练缺乏视觉记忆力训练的弊病，试行了发展视觉记忆的新的教学法。19世纪下半叶，印象画派的出现对当时的美术教育产生了很大的影响。印象主义画家主张走出画室描绘自然、研究自然、表现自然，探索艺术形象的本源。印象主义在绘画光色的表现上进行了革新，强调视觉印象与自我感受。在素描表现上注重对形象的感受和气氛，风景素描注意光的印象（图1-1-16至图1-1-18）。20世纪西方

图1-1-14 大卫[法]

图1-1-15 安格尔[法]

图1-1-16 莫奈[法]

各种现代艺术流派的出现打破了人们传统的艺术观念。现代艺术理论改变了人们过去对艺术的认知和理解,绘画形式已不仅局限于具象的形式,而呈现出了多元化的局面。由于受到现代艺术观念的影响,在素描教学上也出现了许多新观念和新理论,训练的内容和方法也由过去单纯的写实描绘逐步拓展到抽象、意象及表现等新的艺术范畴。素描的作用已不仅仅是为绘画艺术服务,在设计艺术等相关领域也得到了广泛使用。可以这样理解:现代素描教学所针对的范围较过去更加宽泛,内容更加丰富,形式更加多样。虽然在某些艺术观点和教学方法上仍存在着许多不同意见和争议,但注重培养艺术造型能力、创新能力和艺术个性化是各种教学方法所共同追求的目标。

素描教学真正进入中国是20世纪初叶,早期的素描教学主要受徐悲鸿从法国带来的素描教学体系和由前苏联画家马克西莫夫带来的俄罗斯契斯恰科夫素描教学体系的影响。在艺术观念上徐悲鸿的素描教学体系与契斯恰科夫教学体系有许多相合之处,都是以唯物主义为依据,所表现的内容是建立在现实主义基础之上;教学方法强调科学论证的态度,强调观察、理解和表现的系统过程。徐悲鸿在素描教学中提出了用三大面、五大调子的方法塑造形体。通过明暗关系表现空间、体积和质感,强调对解剖的理解,这种方法是从法国素描教学中提炼出来的。而契斯恰科夫教学体系中更加强调形体在素描中的核心地位,以立体造型为原则,反对为线条而线条的画法。提出了用体面表现形体结构的造型概念,认为素描表现的不是单纯的外形线构成而是形和体积的关

系,要求运用体面的方法理解物体的结构联系,并提出透过物体表面现象认识物体形态的本质,从而形成体面结构表现形体的素描造型特点。同时还提出三度空间的透视造型法则。契斯恰科夫教学方法强调素描基础训练严格的程序性和系统性,注重学生对造型规律的把握,提倡素描写实造型的严格性和准确性。契斯恰科夫素描教学体系是在继承了意大利欧洲学派素描教学体系的基础上对其进行了科学的改革,坚持了对自然和客观规律的研究,其艺术观念是建立在唯物主义美学基础上,进而形成了独特的素描教学体系。虽然这种教学体系也存在着一些缺点和不足,但对我国美术教育及素描教学体系的建设作出了较大贡献(图1-1-19)。

图1-1-17 风景 佚名

