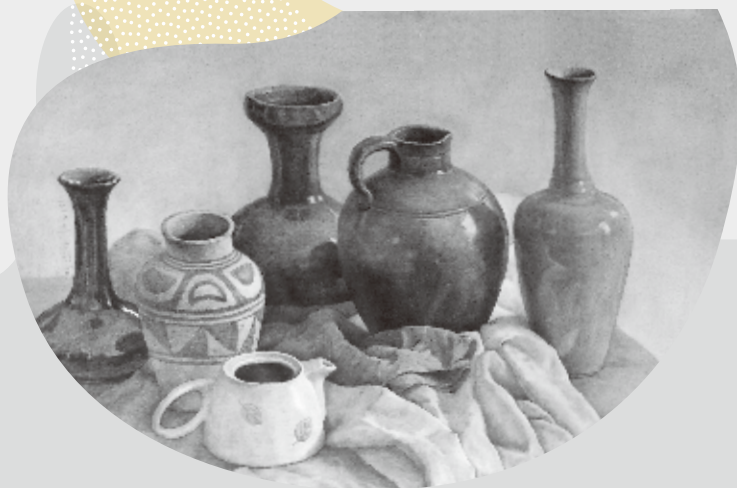

SUMIAO JICHU

素描基础

出版人: 王星
策划编辑: 张海红
责任编辑: 孙琳
装帧设计: 黄燕美
封面插图: 李文明

定价: 49.80元

辽宁师范大学出版社

X-A

“十四五”职业教育河南省规划教材

素描基础

主编 封韵 郭渝明

学前教育新形态系列教材

SUMIAO JICHU

素描基础

主编 封韵 郭渝明

辽宁师范大学出版社

“十四五”职业教育河南省规划教材

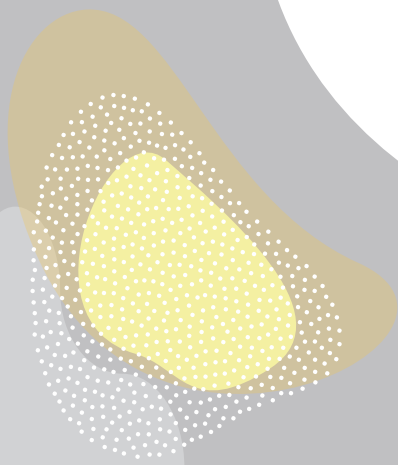

学前教育新形态系列教材

SUMIAO JICHU

素描基础

—— 主编 封 韵 郭渝明 ——

辽宁师范大学出版社

· 大 连 ·

© 封 韵 郭渝明 2021

图书在版编目(CIP)数据

素描基础 / 封韵, 郭渝明主编. -- 大连 : 辽宁师范大学出版社, 2021. 11(2023. 12 重印)
ISBN 978-7-5652-3622-8

I. ①素… II. ①封… ②郭… III. ①素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 235274 号

SUMIAO JICHU

素描基础

出 版 人: 王 星
策划编辑: 张海红
责任编辑: 孙 琳
责任校对: 王 硕
装帧设计: 黄燕美

出 版 者: 辽宁师范大学出版社
地 址: 大连市黄河路 850 号
网 址: <http://www.lnnup.net>
<http://www.press.lnnu.edu.cn>
邮 编: 116029
营销电话: (0411)82159913 82159912
印 刷 者: 三河市骏杰印刷有限公司
发 行 者: 辽宁师范大学出版社

幅面尺寸: 202mm×278mm
印 张: 9.75
字 数: 234 千字

出版时间: 2021 年 11 月第 1 版
印刷时间: 2023 年 12 月第 2 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5652-3622-8

定 价: 49.80 元

PREFACE

在社会环境和艺术不断发展的时代背景下，艺术创作和艺术教育同样发生着变革。素描教学从只注重再现性描绘到强调设计性、表现性训练，再到今天重视创意表达，其语言表达形式越来越自由和丰富。

素描作为一个画种，是独立的艺术形式。素描也是培养人们发现美、认识美和创造美的能力的重要途径。本书针对学前教育专业学生来编写，着重介绍了素描的基础知识，以及不同素描的特征和表现方式，注重培养学生的艺术审美感受力、想象力、表达能力和创造性思维能力。

本书共分六个单元，各单元的内容和学时分配建议如下表所示。

内 容	理论学时	实践学时
第一单元 素描概述	6	0
第二单元 素描基础知识	6	20
第三单元 表现性素描	8	10
第四单元 设计素描	8	8
第五单元 创意素描	10	20
第六单元 综合材料素描	2	8
总计 (106)	40	66

本书特色主要体现在以下几个方面：

（1）将传统素描和现代素描的教育思想进行整合，并结合学前教育专业的特点，建立一个兼容写实与表现、传统与现代的大素描教育思想体系。

（2）教材内容融合了写实、具象、抽象、材料等众多表现元素，扩展了素描的内涵，有利于启发学生的想象力、创造力和表现力。

（3）将思政内容融入教材，在每个单元设置了“思政目标”，有利于提高学生的审美能力，培养学生正确的创作观，使学生真正体会艺术源于生活又高于生活。

本书由驻马店幼儿师范高等专科学校封韵、郭渝明任主编。在编写过程中，编者参考、借鉴了国内外同行的研究成果，在此向相关作者表示衷心的感谢！

由于编者水平有限，书中难免存在不妥之处，敬请广大读者批评指正。

编 者

第一单元 素描概述

模块一 素描的本质与分类	2
一、素描的本质	2
二、素描的分类	2
模块二 素描的演变与发展	5
一、西方素描的演变与发展简述	5
二、中国素描的演变与发展	11
三、中国绘画与西方绘画的异同	13

第二单元 素描基础知识

模块一 素描的工具和材料	16
一、笔	16
二、纸	19
三、其他工具	22
模块二 素描的姿势和运笔方法	23
一、素描的姿势	23
二、素描的执笔方法	24
三、素描排线的方法	24
模块三 素描造型要素	25
一、点、线、面	25
二、构图	29
三、透视	35
四、比例	44
五、明暗光影	46
六、质感	51
七、虚实	54
模块四 明暗素描	57
一、石膏几何体写生	57
二、静物写生	64

第三单元 表现性素描

模块一 表现性素描概述	72
一、表现性素描中的主观性与客观性	72
二、表现性素描中的想象力和创造性	74
三、表现性素描中的研究自然与画面表现	75
四、表现性素描中的认识自我与个性化表现	75
模块二 线性表现方式	76
一、线性表现方式概述	76
二、线性表现方式的优点	76
模块三 线条组织	77
一、线条组织概述	77
二、线条的疏密	78
三、线条的重复	78
四、线条的交叉	79
五、线条的对比	80
模块四 人物	80
一、头部的特征	80
二、五官的画法	83
三、人体的基本比例、形体结构以及性别和年龄特征	87
四、人物动态	90
五、线性人物素描	91

第四单元 设计素描

模块一 设计素描的形成与发展	96
一、野兽派	96
二、立体派	97
三、超现实主义	97
四、抽象主义	98
模块二 设计素描与传统素描的关系	100
一、训练目的不同	100
二、造型思维不同	100
三、造型方法和表现方式不同	101
四、表现内容和方向不同	101
模块三 设计素描的艺术特征	102
一、设计素描的专业性	102
二、设计素描的实用性	102
三、设计素描的审美性	102
四、设计素描的创造性	102

模块四 设计素描的创意思维	103
一、抽象思维	103
二、逆向思维	104
三、联想思维	104
模块五 设计素描中的形象语言训练	105
一、形象语言的来源	105
二、形象语言的提炼与组织	106
三、形象语言的进一步加工	106
模块六 结构素描	108
一、结构素描概述	108
二、以方形、圆形为基本形体的玩具写生	110

第五单元 创意素描

模块一 创意素描与传统素描的区别	114
一、创新能力培养方面	114
二、训练方式方面	114
三、表现形式方面	114
模块二 创意素描的艺术特征	115
一、主题性	115
二、创新性	116
三、联想性	116
四、生活性	117
五、抽象性、具象性、意象性	118
模块三 创意素描的表现手法	120
一、解构与重构	120
二、不同时空、不同特征物象的构成	121
三、联想	122
四、延展	125
五、填充	126
六、共生形态	126

七、幻想空间	127
八、矛盾空间	128

第六单元 综合材料素描

模块一 综合材料认知	132
一、综合材料概述	132
二、常见综合材料的名称、特性及使用方法	132
模块二 拼贴画	138
一、拼贴概述	138
二、拼贴画的材料准备	139
三、拼贴画的创作步骤	139
模块三 水墨与纸面综合材料的创作	140
模块四 铅笔、木炭与蜡结合使用的创作	141
模块五 吹画	142
模块六 滴画	143
模块七 拓印	144

参考文献

第一单元

素描概述

学习目标

- 了解素描的特性与本质；
- 了解素描的表现形式及每种形式的特征；
- 了解素描艺术的发展过程；
- 思考中西绘画的异同及相互关系。

思政目标

- 通过学习，学会观察生活，关注时事政治、社会发展；
- 能将作品创作和社会、历史相结合，提高作品的审美性；
- 树立正确的创作观，真正体会艺术源于生活又高于生活。

素描是绘画艺术创作形式之一，也是一切绘画形式的基础，以及表达构思和构图最便捷的方式，一直以来，素描都被当作学习绘画必须掌握的基本技能。纵观世界绘画艺术发展史，无数艺术家在作品创作之初通常都运用素描制作小稿或练习，以单色线条的变化来表达对物象的认识，确认作品的构图和构思。随着绘画艺术创作表现的深入和材料的多样化，素描的理论与实践也在逐渐扩大领域，并不断呈现出越来越丰富的表现样式。其使用工具简单、便捷及易修改等特点，使其已经不仅仅只被作为绘画初稿、构图雏形和把握记忆的手段，而是发展成了一种独立的艺术表现语言和正式的艺术形式。当代素描艺术所体现出来的描绘题材的广泛性、表达内容的丰富性以及运用材料的多样性等，使得这门传统的绘画技法展现出新的独特的艺术魅力。

模块一 素描的本质与分类

一、素描的本质

素描是绘画的一种形式，是以线条或明暗表现物体形象的单色画。学习素描可以培养学生的造型能力和艺术素养，进行高层次形象思维训练，也可以用来表达思想、态度和感情等。

以往素描被认为是一切艺术的基础，主要是因为它能够提供一种方便的、单色的、光影物象结构的分析训练，成为其他艺术形式的预备造型。然而，在艺术发展日新月异的今天，艺术手段日益多元化，人们可以从不同的角度去审视素描的价值。

二、素描的分类

不同类型的素描是随着时代的发展，科技的进步，物质文明与精神文明的建设、发展，以及文化艺术的繁荣而出现的，与时代的意识形态、民族气质、文化传统、地域特色，以及人类文化艺术史的演变等紧密相关。早期的素描较单纯，随着时代的发展而逐渐多样，形成不同类型的素描。但各种类型素描的区分没有什么公认的标准，实际上彼此也没有严格的界限，难以断然区分。仅就不同素描大致的特点，素描大体可以分为明暗写实素描、表现性素描、结构素描和创意素描。

1. 明暗写实素描

明暗写实素描（如图 1-1）是指具象地再现客观物象，其造型方法是具体的、准确的、立体的，以再现之物为主体，在表现方法上尊重客观物象，用明暗调子方式塑造物体形体。

图 1-1 明暗写实素描作品 /
[德国] 阿尔布雷特·丢勒

2. 表现性素描

表现性素描（如图 1-2）以自我为主体，以物为客体，主观地解构、重组物体。人为客体偏重于主体修养、偶然性和个性的释放与追寻。表现性素描在关注客体对象的同时更注重表现心灵与自然现实碰撞所产生的“后果”，即将主观的感受从客观物体中提炼、抽取出来，形成具有说服力的画面语言形式。

图 1-2 表现性素描作品 /
[以色列] 阿维格多·阿利卡

3. 结构素描

结构素描（如图 1-3）注重对物象的内轮廓或解剖结构及其组合的观察与分析，深入地表现客观物象的空间、透视、比例等关系，抛开表面的黑白光影效果，尽可能直接地揭示事物的本质。结构素描的造型以线条为主要表现手段，几何化地提炼、概括复杂物体的构造特征。多角度的观察研究、多层面的剖析和拆卸训练，可培养画者认识自然与分析结构的观念；对物象结构的观察及分析，可加深画者对空间的自我感受，提高观察能力、理解能力、对形体的概括能力，以及空间思维能力和设计思维能力，使自己在面对事物时，能有意识、全方位地观察对象，自觉地透过表象去寻求内在本质，引导描绘由表及里地深入，把感性推向理性发展。

图 1-3 结构素描作品 /
[瑞士] 阿尔贝托·贾科梅蒂

4. 创意素描

创意素描（如图 1-4）突出发散性思维意识，是以表达创意意图为目的的创作。它以表达设计思想为核心，以创造性思维方式研究、理解并赋予联想。它是拓展视觉经验的过程，是激发创造力的契机，也是拓展思维空间的过程。创意素描的教学过程也是实现从基础教学到设计教学的思维转变的过程。创意素描的关键不在于绘画的技巧，而在于观察的方法和视觉思维。它的本质是视觉思维活动的外在化。

图 1-4 创意素描作品 /
[西班牙] 爱德华多·纳兰霍

模块二 素描的演变与发展

一、西方素描的演变与发展简述

“素描”这个概念在 14 世纪就被提出来了，但是素描的发展却有一个漫长的过程，有着悠久的历史，而且一直在发展变化。在古埃及时期就出现了素描，但是当时的素描是融合到墓室壁画中的，而不是独立存在的。古埃及壁画（如图 1-5）中的人物形象用墨线勾出，再施以胶彩，人物形象是平面化的，人物头部为正侧面，肩为正面，腰部以下为正面，这也是古埃及的大多数墓室壁画都遵守的一条严格的程式——正面律。其画面虽是二维的，但是人物形象都是几何化、程式化的，人物刻画写实、生动，体现了当时的造型观念。

图 1-5 古埃及壁画

古希腊艺术是欧洲艺术的摇篮，其与古埃及艺术相比有了较大的转变。古希腊初期的素描很重视轮廓线的表现力，线条准确、简练且流畅；到了后期，具备明暗因素的色调、变化丰富的技法便取而代之。古希腊人用“艺术模仿自然”的观念赋予了艺术形象强大的生命力，运用立体写实的手法诠释了他们对绘画的理解。

古罗马在继承了古希腊艺术的同时又进行了创新和发展，透视手法被运用于绘画中，并穿插以情节性的绘画，使画面更具写实性和空间感，如古希腊埃克塞基亚斯的《阿喀琉斯和埃阿斯掷骰子》（图 1-6）。

图 1-6 阿喀琉斯和埃阿斯掷骰子 /
[古希腊] 埃克塞基亚斯

中世纪，绘画成为服务宗教的工具，绘画造型又回归到早期的几何图形化形式，强调形体的平面化装饰，从而形成冷漠的定型化的模式，如中世纪镶嵌画《面包和鱼的奇迹》（图 1-7）。

图 1-7 面包和鱼的奇迹 / 庞贝古城的遗迹 / 中世纪

文艺复兴运动给欧洲绘画注入了生机，西方的素描艺术也是从这个时期逐渐发展兴盛起来的，成为世界艺术史中亮丽的篇章。15 世纪末至 16 世纪中叶，意大利涌现出很多优秀的艺术大师，其中最杰出的是达·芬奇、拉斐尔和米开朗琪罗，他们被称为意大利文艺复兴“三杰”。达·芬奇是一位伟大的艺术天才，他在绘画史上的贡献是把光线和投影融入绘画中，把绘画的造型观念和表现方法推向了一个新阶段；他还善于用科学的角度研究空间与透视，把结构与空间透视及明暗规律和谐地统一起来，在素描中表现出转向空间深度的深厚体积感（如图 1-8）。

米开朗琪罗是著名的雕塑家与建筑家。他的素描造型结构准确，堪称造型艺术的经典（如图 1-9）。

图 1-8 选自《达·芬奇手稿作品选》/
[意大利]达·芬奇

图 1-9 选自《米开朗琪罗手稿》/
[意大利]米开朗琪罗

17—18 世纪的艺术发展呈多元化趋势，欧洲素描的风格也由严谨的线造型转向更为自由奔放的多样化追求，画法从单一面貌向更多的形式风格发展，画家们运用黑白灰的色调去表现光感和空间感，不断地完善在二维平面上反映三度结构的立体画法。这一时期也涌现出很多杰出的艺术大师，如佛兰德斯画家鲁本斯、荷兰画家伦勃朗等，他们为绘制油画创作了大量素描作品，这些作品形象逼真，表现出精湛的写实技艺（如图 1-10、图 1-11）。

图 1-10 人物素描 /
[佛兰德斯] 鲁本斯

图 1-11 人物素描 /
[荷兰] 伦勃朗

安格尔是 19 世纪法国新古典主义的代表画家，他在素描肖像领域颇具影响力。他竭力主张让绘画回归到朴素、适度和秩序上，他用铅笔表现严谨、纯正的线造型和格律美，他笔下的人物经过高度概括的线条提炼，造型简洁，极富理性，显示出高超的艺术表现力（如图 1-12）。安格尔认为除了色彩，素描便是一切，他把优美、典雅的素描推向极致。而法国浪漫主义的代表画家德拉克洛瓦则表现出与安格尔迥然不同的风格，他以热情、奔放的线条开启了素描富于个性化的先河（如图 1-13）。

图 1-12 人物素描 /
[法国] 安格尔

图 1-13 人物素描 /
[法国] 德拉克洛瓦

印象主义画家以自由多变的线条和色调取代了以往依靠形体边缘暗示体积的轮廓线素描方法。例如,法国画家修拉的素描运用独特的点画法,完全抛弃了轮廓线,用纯粹的点组成了画面的黑白灰调子来表现形体,并创造出了朦胧、深沉的画面氛围(如图1-14)。

图 1-14 点画作品/[法国]修拉

契斯佳科夫教学体系是一种较完备的素描教学体系。该教学体系基于西方文艺复兴的学院教学传统,以及科学主义、自然主义和现实主义美学思想,主张精确素描,重视透视空间和质感表现,努力使造型接近古典美的理想形体。契斯佳科夫教学体系在20世纪五六十年代传入中国,被我国教育界接受并采纳。

20世纪,现代素描总的特点是反传统,不以再现和模仿自然为己任,在素描写生和创作中对客观的人与物进行夸张、变形、抽象、解构、重构和综合,在技法及材料运用上不断创新,有时用单一材料,有时用多种材料,有时将笔绘与粘贴报纸、布条、木块、扑克牌、石膏等实物材料相结合。现代派艺术家的大胆创新与探索,开辟了艺术表现的新领域,丰富了画面的形式语言,对艺术家的创作思维创新和形式创新有积极意义。在素描创作上有影响力的画家有毕加索、马蒂斯、康定斯基、蒙德里安、达利、德·库宁、贾科梅蒂等,其作品如图1-15至图1-21所示。其他具有传统写实风格和现代具象风格的素描大师有俄裔美籍的费钦、美国的克罗斯、奥地利的弗洛伊德和西班牙的纳尔霍,其作品如图1-22至图1-25所示。进入20世纪60年代,由于抽象表现主义更加趋于形式化,于是有的艺术家反其道而行之,从“极端抽象”转为“非常具体”,转向表现生活中的实物。这就是始于英国,尔后风靡美国的波普艺术。在西方现代艺术形成的过程中,素描的观念也发生了转变,代表艺术家有安迪·沃霍尔等,其作品如图1-26所示。

图 1-15 [西班牙] 毕加索作品

图 1-16 [法国] 马蒂斯作品

图 1-17 [法国] 康定斯基作品

图 1-18 [荷兰] 蒙德里安作品

图 1-19 [西班牙] 达利作品

图 1-20 [荷兰] 德·库宁作品

图 1-21 [瑞士] 贾科梅蒂作品

图 1-22 [美国] 费钦作品

图 1-23 [美国] 克洛斯作品

图 1-24 [奥地利] 弗洛伊德作品

图 1-25 [西班牙] 纳兰霍作品

图 1-26 [美国] 安迪·沃霍尔作品

综上所述，西方素描的发展经历了一个由平面到立体、由单纯到多元化、由描摹到科学创作、由再现到表现、由传统到现代的基本发展脉络。研究、分析西方素描发展史，有利于我国的素描向更多元化的方向发展。

二、中国素描的演变与发展

中国古代素描的历史也就是中国传统线描画和水墨画的发展史。原始社会线条流畅的陶器纹饰，西周、春秋的壁画、青铜器纹饰，先秦时期的帛画，隋代的仪仗图壁画（如图 1-27）等都形象地说明线描在很早以前就已成为中国绘画造型的基础。其中，战国的《人物御龙图》（图 1-28）为帛画作品的经典代表作品，体现了中国传统美学讲究的“天人合一”的审美观。

图 1-27 〔隋〕仪仗图壁画

图 1-28 〔战国〕人物御龙图

中国近代素描源于近代中西文化的交流。五四运动以后，随着新文化运动的发展，西式艺术教育被引进中国并逐渐普及。以徐悲鸿为代表的一代艺术教育家留学归国带回来的素描认识与教学方法，对中国素描教学产生了深远的影响。徐悲鸿在人体素描上造诣精深，他将欧洲素描表现技法与中国“天人合一”的绘画精神相结合，提出了素描造型的“新七法”，即位置得宜、比例正确、黑白分明、动态天然、轻重和谐、性格毕现、传神阿堵，开创了中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先导作用，其作品如图 1-29 所示。

图 1-29 人物素描 / 徐悲鸿

三、中国绘画与西方绘画的异同

西方绘画的渊源在古希腊、古罗马、古埃及艺术，其重视对自然的模仿和对和谐形式美的追求（如图 1-30）。中国绘画的渊源在商周的钟、鼎（如图 1-31）、尊等青铜器，这些青铜器的凝重、浑穆、典雅，形成了中国人特有的审美理想。此外，汉代的画像砖（如图 1-32）、画像石（如图 1-33），以及壁画也是中国绘画的渊源。

图 1-30 [古希腊]雕塑

图 1-31 [商]青铜鼎

图 1-32 [汉]画像砖

图 1-33 [汉]画像石(局部)

由于渊源不同，中西方绘画所表现的境界层次也就不同：西方绘画是写实的，中国绘画是虚灵的；西方绘画是物我对立的，中国绘画是物我相容的；中国绘画以抒发为骨干，以诗境为灵魂，诗、书、画融为一体，西方绘画以建筑空间为间架，追求逼真的可视空间，以雕塑、人体为对象，建筑、雕刻、油画同属一个境界层。

在透视学上，西方绘画是焦点透视，视点固定，不可前后左右移动，只能表现有限的空间画面，如荷兰艺术家霍贝玛的《林间小道》（图 1-34）；而中国绘画是散点透视，没有固定的视点，可以“搜尽奇峰打草稿”，画出心中之景，这是国画的长处，如宋代王希孟的《千里江山图》（图 1-35）。

图 1-34 林间小道 /
〔荷兰〕霍贝玛

图 1-35 千里江山图 (局部) /
〔宋〕王希孟

从创作表现手法来看，西方绘画可以反复修改、覆盖，画面既可以表现水色淋漓、清新透明的效果，也可以表现斑驳、厚重的效果；而中国绘画则要求画家们做到“胸有成竹”“一气呵成”，更多的是追求神韵、意境和灵性。

知识小结

本单元主要介绍了素描的本质与分类，西方素描的演变与发展，中国素描的演变与发展，以及中国绘画与西方绘画的异同。通过对本单元基本艺术理论的学习，学生可逐步认识素描、理解素描，理解东方艺术与西方艺术的差别。素描创作除了需要深厚的基本功，还需要有对自然的敏锐观察力，以及足够的耐心和细心，更需要在长期的积累中形成自己的艺术风格。

在素描教学中，教师要充分调动学生的主观能动性，让学生充分认识和理解素描艺术的意义，以更好地启发学生的创造性思维。

思考练习

1. 简述西方素描艺术的发展过程。
2. 简述中国绘画与西方绘画的异同。