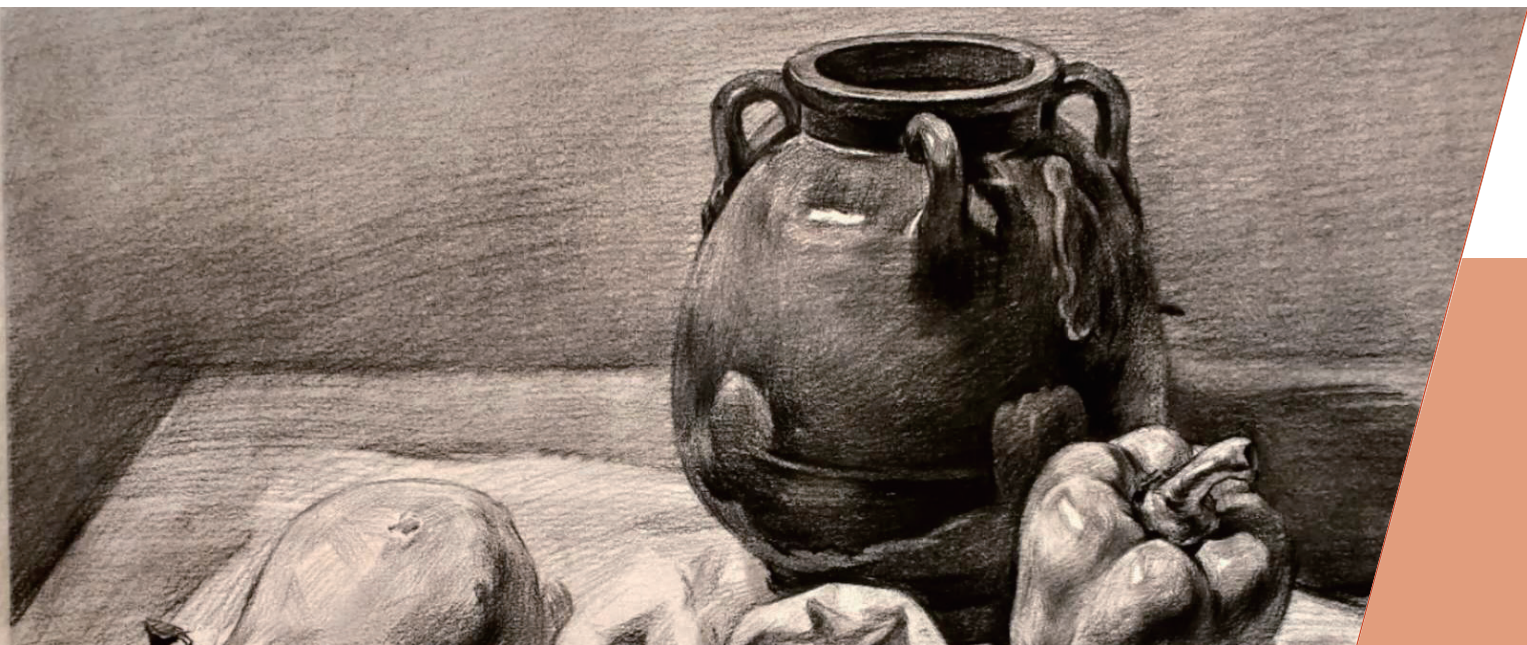

实践应用型教师教育系列教材
“互联网+”新形态一体化精品教材

幼儿教师 素描训练教程

主 编	成 燕	郑贵民	董 树
副主编	徐自英	刘国强	刘 洋
编 委	蔡佳莉	王丽媛	
	王艺璇	史丽媛	马 娜

航空工业出版社

北 京

内 容 提 要

全书共分为三篇、八章：素描基础篇，包括素描概述、素描基础知识；素描训练篇，包括平面构成训练、线描训练、结构素描训练、光影素描训练、创意素描训练；素描应用篇，包括素描在学前儿童绘画中的应用。本书突出教师探究学习、理论联系实际、因材施教的教育理念；全书紧跟全国学前教育专业对幼师美术类专业技能的要求，力求通过由浅入深的素描专业引导与训练、深入浅出的专业知识阐述，为学前教育专业的学生量身打造科学合理的教学训练内容。同时，书中充分融入中国优秀传统文化知识，为学生形成系统的知识体系奠定基础，力求培养学生宽广的艺术视野和高雅的审美情操，不断激发青年学子对本国优秀传统文化的自信与热爱。书中每个章节都设有优秀参考图例，通过大量的高清范图，为学生自主临摹、创作提供便利，充分体现以学生为本的翻转课堂教育理念。

图书在版编目（CIP）数据

幼儿教师素描训练教程 / 成燕，郑贵民，董树主编

. 一 北京：航空工业出版社，2021.8

ISBN 978-7-5165-2700-9

I . ①幼… II . ①成… ②郑… ③董… 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（2021）第 147077 号

幼儿教师素描训练教程

You'er Jiaoshi Sumiao Xunlian Jiaocheng

航空工业出版社出版发行

（北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座四层 100028）

发行部电话：010-85672663 010-85672683

北京荣玉印刷有限公司印刷

2021 年 8 月第 1 版

开本：889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印张：17

全国各地新华书店经售

2021 年 8 月第 1 次印刷

字数：450 千字

定价：66.00 元

素描是造型艺术最为基础的课程，具有科学性、系统性、专业性，其在学前教育专业美术类课程中占据着相当重要的位置，是学前教育专业美术课程的基础。学习素描主要是为了锻炼学生的绘画能力、造型能力、审美能力，以及提高学生的艺术修养。本书面向学前教育专业学生，是学前教育专业学生系统学习素描知识、掌握素描技能的入门教材。本书编写时在内容和结构上力求做到科学、系统、实用、新颖，主要体现以下特色：运用大量高清参考图例为学生形成系统知识体系奠定基础；每章设有要点反思、课堂实训、知识链接等模块，体现以学生为本的教育理念。

幼儿美术教育是幼儿教育的重要组成部分，研究、设计及实施幼儿美术教育，对提升幼儿园艺术教育质量，促进幼儿德、智、体、美全面发展具有重要的意义。在幼儿美术教育过程中，美育并不是培养美术技能，而是对幼儿个体完整性的培养，极大地激发和支持幼儿通过多种感官来观察和感知。为此，幼儿教师只有掌握扎实的素描造型能力，了解系统的幼儿美术教育的内涵、特点、教育原则及相关理论，才能游刃有余地进行幼儿园主题特色美工教学活动、幼儿园环境创设、玩教具制作等方面的活动，以及提高与其他学习领域有效融合的能力。系统地提升幼儿教师美术创意设计的综合审美水平，对科学地、因地制宜地开展与实施幼儿美术教育活动具有重要的意义。全书在吸收以往学前教育专业美术教育相关研究成果的基础上，较好地体现了《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教师专业标准（试行）》《教师教育课程标准（试行）》的精神，紧跟全国学前教育专业对幼师美术类专业技能的要求，力求通过深入浅出的专业知识阐述与主题训练，为学前教育专业学生量身打造科学合理的素描教学训练内容。同时，书中结合素描专业领域知识，不断融入中华优秀传统文化的知识拓展，为学生形成系统知识体系奠定基础，润物细无声地将“课程思政”等元素巧妙融入其中，树立学生爱国、爱党、爱家的美好情怀，培养其宽广的艺术视野和高雅的审美情操，不断激发青年学子对我国优秀传统文化的自信与热爱。本书每个章节都非常注重学生动手实操训练，配有大量高清优秀参考图例，为学生自主临摹、独立创作、赏析学习提供方便，充分体现以学生为本的教育教学理念。因此，本书对促进幼儿教师美术素描专业技能的长远发展，保障幼儿健康快乐成长具有重要的意义。

全书共分为素描基础、训练、应用三大部分，共计八个章节。第一部分是素描基础篇，包括素描概述（第一章）、素描基础知识（第二章）；第二部分是素描训练篇，包括平面构成训练（第三章）、线描训练（第四章）、结构素描训练（第五章）、光影素描训练（第六章）、创意素描训练（第七章）；第三部分是素描应用篇，包括素描在学前儿童绘画中的应用（第八章）。本书力求全面且系统地阐述幼儿教师需要掌握的素描相关知识技能，在理论与实践有机结合的基础上突出课程的实践性。

本书从初稿构思到最后付梓，得到了编写团队、出版社和编辑的大力支持。编写人员均系包头轻工职业技术学院美术学、美术教育专业、学前教育专业教师，他们对学前教育专业美术教学有着全面且深刻的认识，并积累了丰富的教学经验。在整个编写过程中，他们表现出了认真负责的工作态度，实事求是、精益求精的学术精神，这些都为本书的编写成功提供了有力的理论、经验、技术支撑。本

书第一章由郑贵民编写；第二章由董树编写；第三章由刘国强、王艺璇编写；第四章由刘洋、蔡佳莉编写；第五章由王丽媛编写；第六章由成燕编写；第七章由马娜、史丽媛编写；第八章由徐自英编写；同时，书中所有章节的教学反思、知识链接、教学案例分享以及作品参考图例部分，分别由王丽媛、王艺璇、马娜、史丽媛合作撰写，并参与校对、审稿、编辑等大量工作。全书由成燕统稿并整理完成。

本书参考引用了大量国内外专家、学者已出版的素描课题学术成果，书中大量图片甄选自全国各大知名画室的教学示范作品和实践教学过程中的学生习作，以及深入幼儿园参观实践的真实案例图片，特向有关网站和相关作者致谢。由于编者学识和能力有限，书中难免会有不成熟及疏漏之处，敬请广大读者批评指正，我们定会不断修改完善。

此外，本书作者还为广大一线教师提供了服务于本书的教学资源库，有需要者可致电 13810412048 或发邮件至 2393867076@qq.com。

编 者

2021 年 5 月

目录

CONTENTS

素描基础篇

第一章 素描概述 / 3

第一节 素描的概念与发展 / 4

- 一、素描的概念 / 4
- 二、素描的发展 / 4

第二节 素描的分类 / 14

- 一、写实素描 / 14
- 二、意象素描 / 14
- 三、抽象素描 / 14
- 四、设计素描 / 15

第三节 素描的工具 / 15

- 一、笔 / 15
- 二、纸 / 19
- 三、素描的辅助工具和材料 / 21

第四节 素描的作画姿势及执笔排线方法 / 23

- 一、作画姿势 / 23
- 二、执笔方法 / 24
- 三、线条排列 / 25

第五节 学前教育专业与素描学习 / 28

- 一、学前教育专业素描学习的重要性 / 28
- 二、学前教育专业素描学习的策略 / 29

第二章 素描基础知识 / 34

第一节 构图知识 / 35

- 一、构图概述 / 35
- 二、构图在素描中的重要性 / 35
- 三、构图的种类 / 37

第二节 透视知识 / 42

- 一、透视概述 / 42
- 二、透视的基本名词和术语 / 43
- 三、透视的分类与画法 / 45
- 四、圆面、圆柱体、圆球体的透视变化规律 / 47

第三节 人物比例知识 / 49

- 一、人物头部比例 / 49
- 二、人体比例 / 52

素描训练篇

第三章 平面构成训练 / 63

第一节 平面构成概述 / 64

- 一、平面构成的概念 / 64
- 二、平面构成的单纯性 / 64
- 三、素描与平面构成应用关系 / 64

第二节 平面构成的基本元素 / 66

- 一、点 / 66
- 二、线 / 72
- 三、面 / 77
- 四、点、线、面的综合构成 / 81
- 五、体与空间 / 81

第三节 形式美法则 / 82

- 一、统一与变化 / 82
- 二、对称与均衡 / 83
- 三、对比与调和 / 84
- 四、条理与反复 / 85
- 五、动感与静感 / 85
- 六、节奏与韵律 / 86

第四章 线描训练 / 92

第一节 线描概述 / 93

- 一、线描的概念 / 93
- 二、线描的常见形式及特点 / 93
- 三、线描绘画工具 / 96
- 四、线描绘画的表现形式 / 97
- 五、线描绘画的基本用线技法 / 98

第二节 临摹训练 / 100

- 一、临摹的重要性 / 100
- 二、临摹的内涵 / 100
- 三、临摹的方法 / 101
- 四、初学者素描临摹训练注意问题 / 103

第三节 线描写生训练 / 104

- 一、写实人物线描写生 / 105
- 二、植物线描写生 / 112
- 三、静物线描写生 / 115
- 四、风景线描写生 / 118

第五章 结构素描训练 / 127

第一节 结构素描概述 / 128

- 一、结构素描的概念 / 128
- 二、结构素描的特点 / 128
- 三、结构素描训练的重要性 / 128

第二节 结构素描绘画的方法 / 129

- 一、“结构线”的画法 / 129
- 二、结构分析的方法 / 130
- 三、石膏几何体结构素描写生步骤 / 132
- 四、静物结构素描写生步骤 / 134

第六章 光影素描训练 / 139

第一节 光影素描概述 / 140

- 一、光影素描的明暗调子 / 140
- 二、光影素描的线条排线 / 144

第二节 光影素描技法表现 / 145

- 一、质感表现 / 145

- 二、量感表现 / 146
- 三、色彩感表现 / 147
- 四、明度与形体表现 / 148
- 五、虚实感表现 / 148

第三节 光影素描绘画的方法 / 150

- 一、石膏几何体光影素描写生 / 150
- 二、静物光影素描写生 / 157
- 三、石膏像光影素描写生 / 165
- 四、人物头像光影素描写生 / 170

第七章 创意素描训练 / 189

第一节 创意素描概述 / 190

- 一、创意素描的内涵 / 190
- 二、创意素描的作用 / 190

第二节 创意思维训练 / 190

- 一、发散性思维 / 190
- 二、想象思维 / 191
- 三、联想思维 / 193
- 四、灵感思维 / 199

第三节 创意素描的训练方法 / 200

- 一、发散、逆向思维训练 / 200
- 二、想象、联想训练 / 201
- 三、解构与重构训练 / 203
- 四、元素同构训练 / 208
- 五、夸张与幽默训练 / 211

第四节 创新素质的培养 / 212

- 一、多观察 / 213
- 二、多体验 / 214
- 三、多表情 / 214
- 四、多想象 / 215
- 五、多尝试 / 216

素描应用篇

第八章 素描在学前儿童绘画中的应用 / 223

第一节 学前儿童绘画概述 / 224

- 一、什么是学前儿童绘画 / 224
- 二、学前儿童绘画的分类与常见样式 / 226
- 三、学前儿童绘画发展的不同阶段 / 233
- 四、学前儿童绘画教育 / 235

第二节 素描与学前儿童绘画 / 239

- 一、素描与学前儿童绘画的关系 / 239
- 二、学前儿童创意线描画是素描学习的基础 / 240
- 三、学前儿童绘画“整体”观察能力的培养 / 241

第三节 学前儿童创意线描画 / 242

- 一、学前儿童创意线描画概述 / 242
- 二、学前儿童创意线描画训练方法 / 245

参考文献 / 260

第一章 素描概述

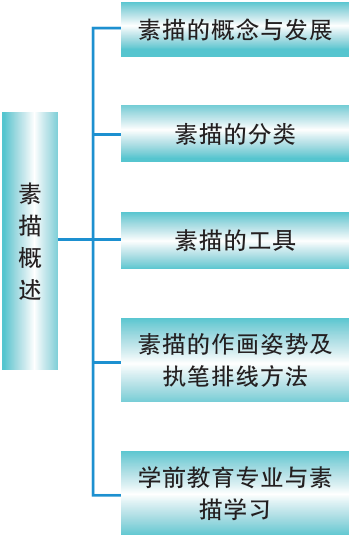
关键词

素描；素描发展；素描分类；素描工具；作画姿势；执笔方法；线条排列；学前教育专业与素描学习

学习目标

- 1. 了解素描的概念、发展、分类。
- 2. 熟悉常用素描工具的特点，熟练掌握素描作画姿势与执笔排线的方法。
- 3. 能够结合学前教育专业的特点掌握并学会素描学习的策略。

结构导图

第一节 素描的概念与发展

一、素描的概念

《现代汉语词典》对素描的解释是“单纯用线条描写、不加彩色的画”，这是一种广义的释义。狭义的素描专指以培养观察方法，研究造型规律、基本法则、造型要素和语言风格，以训练造型能力为主要目的的单色绘画。“素描”是朴素描写的意思，实际上它是与彩色绘画相对的绘画的总称。因此，凡是以木炭条、炭精条、炭笔、铅笔、毛笔、钢笔等较为单纯的绘画工具及单一的颜色在纸面上所作的图画，皆称为素描。

素描既是研究造型艺术的基础性学科，又是训练造型能力的基本途径，它具有认识论与方法论的意义。从造型的角度看，凡是绘画都离不开素描，所有表现因素都必须依附于它才能产生意义。随着艺术的不断发展，人们对素描的认识与探索也在发生相应的变化，除因艺术观念不同而使素描在风格形式上呈现多元格局以外，还因功能、目的的差异派生出新的素描形式。

二、素描的发展

中国绘画和西方绘画在艺术观念、造型意识、审美取向及价值标准等方面的差异，形成了中国和西方两种不同类型的素描体系。

（一）西方素描

1. 远古绘画——素描的起源

人类迄今为止发现最早的绘画，是距今三万到一万五千年之间的洞窟壁画。其中以发现于法国南部的拉斯科洞窟壁画和西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画（图 1-1-1）最为著名。根据人们对阿尔塔米拉洞窟壁画中野牛躯体的画法分析，可以知道其是以黄土和血液等合成色彩平涂而成的。远古画家的素描工具有木炭、黄土、红粉笔、炭棒及赭石土等，并将木炭与锰矿石研成粉末渗合于血液中，此外，还用蛋白和松脂作流体调色剂。关于制作材料，远古画家将羽毛、人或动物的毛发装饰在木棒上当作画笔，或将芦苇等植物纤维加工成笔，或将石头打磨成尖刀用以刻线。远古画家利用小石板进行野外写生，再将写生稿作为壁画制作的参照，因此这种小石板便是最古老的草稿和摹本。由于有了小石板和小型骨刻

法国拉斯科洞窟壁画

(a)

(b)

图 1-1-1 西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画《受伤的野牛》

作稿本，因而壁画表现形式便从纯粹的线描演变为线面、线色结合的技术，并带来向装饰风演变的趋向。由此可以看到人类在远古时期，已经具备了观察、掌握对象形神特征并用简陋工具进行概括表现的能力。这些人类的远古绘画，反映了先民的创造

与造型能力，是人类素描的起源。

2. “摹仿自然”——素描的发展

古希腊时期，人类对美的认识与追求已经成为一种自觉。古希腊艺术是欧洲艺术的摇篮，也是西方艺术的鼻祖，其以神人同形的观点创造了生动的希腊神话。马克思指出：“希腊神话不仅是希腊艺术的宝库，而且也是土壤。”在宗教神话中，古希腊人关心的与其说是神，不如说更关心人，这点对于理解古希腊艺术包括素描造型十分重要。古希腊艺术的演变历经摹仿、推理、夸张三个阶段，同样在素描上有所反映。尽管这一时期的绘画发展滞后于建筑和雕塑，但其间的艺术实践和思想积淀，依然为绘画日后的发展做了意识和技术上的引导与准备。

3. 文艺复兴——素描的成熟

文艺复兴是14—16世纪掀起的一场欧洲思想文化解放运动，它起源于意大利，是欧洲历史上的一个伟大转折，对于西方美术发展具有深远的影响。恩格斯对文艺复兴做了高度评价：“这是一个人类前所未有的最伟大进步的革命，是一个需要并且产生了巨人的时代。”正是文艺复兴时期大师们杰出的贡献才奠定了素描科学形体法则的基础，其基本思想与认识方法至今仍被人们视为素描造型中的普遍规律。文艺复兴时代的素描具有划时代的意义，在人文主义的旗帜下，现实生活、人及人的思想、情感挣脱了宗教思想的束缚，重新回到了艺术创作的舞台上，成为艺术理所当然的主角。在科学与理性精神的驱使下，人们采用数学方法和实验方法，先后建立了透视学、解剖学等系统、完善、科学的造型理论，因此，从造型的角度看，这一时期已经从认识和方法上解决了空间和体积的问题，标志着素描步入了成熟期。

文艺复兴盛期，意大利出现了三位为世人所景仰的巨匠——达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔。他们的艺术作品代表了文艺复兴时期艺术的最高成就。达·芬奇将绘画的造型观与表现方法推向一个崭新的阶段，其素描风格与其色彩风格和谐一致，他的素描作品表现出转向空间深度的体积感，这种空间统一性是早期文艺复兴艺术家穷于追求而未能达到的理想，却由盛期文艺复兴艺术大师们完成。达·芬奇集大成于一身，他笔下的人物形象是一种现实与理念相结合的产物，生动而又崇高，散发出人文主义的精神气质。无论是《最后的晚餐》还是《蒙娜丽莎》，都突出地体现了他的研究成果，诸如透视、烟雾法、解剖等，仅看他的素描《手的习作》便可领略画家技艺的高超（图1-1-2）。

另一位伟大的素描巨匠是米开朗琪罗，他是一位具有强烈激情、追求风格与个性的艺术家。如果达·芬奇一生运用着恒定深厚而典雅的风格进行创作，那米开朗琪罗的造型手法却不断变换，充满了悲壮的力量和冲突，无论雕刻或绘画都具有狂飙般的力度。他的素描作品反复传达出一个恒定的主题——结构和运动，在这一主题背后隐藏着的则是力量。米开朗琪罗的绘画雄强伟健，充满激情与动感，极具阳刚之气。在他的手上，没有征服不了的动态，也体现出每一块肌肉在人体动态中应有的表情作用（图1-1-3）。

拉斐尔也是一位名副其实的素描大师，他留下了数量可观的素描习作，其手法灵活生动，刻画精微，人物既强调理想化又尊重自然，既有米开朗琪罗的结实雕塑感，又有达·芬奇的优美，更具刚中带柔之感。拉斐尔的画宛如诗一般优美的语言，表现出人文主义的理想色彩，即使是圣母这样的宗教人物，也被他塑造成具有慈爱、善良、温顺等高尚品质的人间女性。其作品具有典雅、纯情、柔美的风格。他的素描作品多以线条为主，行线轻松自如并富于弹性和虚实、节奏变化，走笔紧扣人物的形与结构，明暗调子概括而简练，人物造型严谨，彰显出画家的激情和表现力（图1-1-4）。

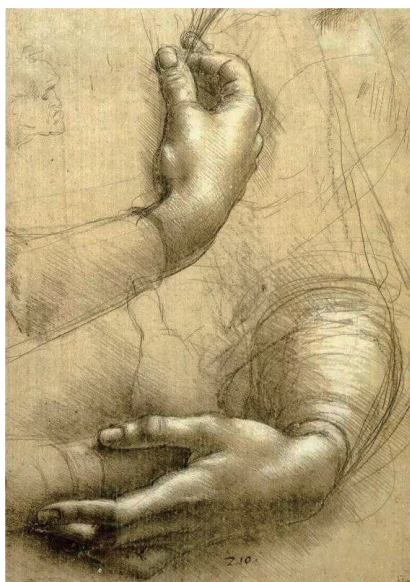

图 1-1-2 达·芬奇素描习作

图 1-1-3 米开朗琪罗素描习作

图 1-1-4 拉斐尔素描习作

4. 17—18 世纪 —— 素描的完善

17—18 世纪，无论从绘画的风格流派，还是从表现题材的多样性来看，都远远超过文艺复兴时期。其中影响最大的当数巴洛克艺术和洛可可艺术，题材包括人物、风景、静物、动物。这也是一个大师辈出的时期，像意大利的卡拉瓦乔，荷兰的哈尔斯、伦勃朗、维米尔，佛兰德斯的鲁本斯，西班牙的委拉斯贵兹，法国的普桑、华托、弗拉戈纳尔等不胜枚举（图 1-1-5~ 图 1-1-7）。这个时期的绘画秉承文艺复兴的传统，绘画的面貌变得更加丰富多彩，素描继续沿着写实的道路向前发展，技能技巧更加完善、丰富，表现力更加强大，绘画观念没有发生质的变化。比如鲁本斯，他是一位素描大师，存世作品很多，其绘画风格明显受米开朗琪罗的影响，热情奔放，充满强烈的动感和生命力。

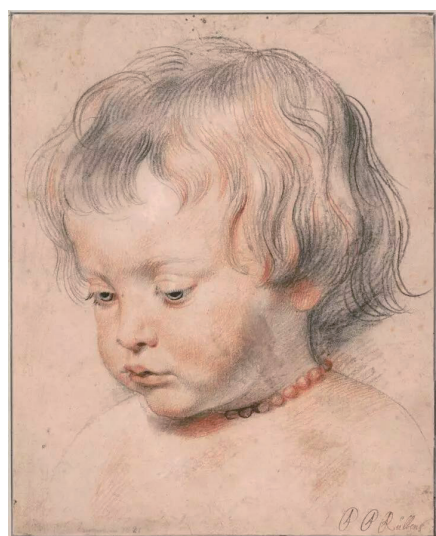

图 1-1-5 鲁本斯素描作品

图 1-1-6 伦勃朗素描作品

图 1-1-7 委拉斯贵兹素描作品

5. 19 世纪及以后 —— 素描的多元格局

到了 19 世纪，法国绘画已取得西方画坛的领导地位，形成了素描的多元格局。作为古典主义的最后一位大师代表，安格尔的绘画风格深受拉斐尔影响，素描以简练利落的线条，精确地反映人物形体结构及服饰，关键的部位惜墨如金似地皴以明暗调子，人物性格神态跃然纸上，有一种理想化的美。安格尔竭力主张素描要具有像古代大理石雕像那样的凝结性和冷静性（图 1-1-8）。

20 世纪以后，科技突飞猛进，激起了画家们发明创新的热情。欣赏趣味的变化使各种风格流派异彩纷呈，形成了西方艺术继古希腊和文艺复兴之后的又一个辉煌时期。特别值得注意的是 19 世纪中叶后出现的印象主义，他们改变了传统绘画的形体观，把注意力转向了对色、光的研究与表现。为了获得光、色的颤动效果，他们牺牲了传统造型的严谨，再经后印象主义，又把绘画从客观的再现引向了对主体内在的表现。印象主义以后的许多素描不再对形体、结构、空间等客观因素斤斤计较，而是转向了对光影及其内在因素的表现。失去客观因素的制约，素描变得更加积极主动、轻松自由。后印象主义画家凡·高的素描，一如他的油画，线条粗壮有力，拙朴中透着真诚。凡·高的素描不仅在形式上苦心探求，还反映出他对精神平衡的绝对唯美主义的追求，他留下了九百多幅素描和水彩，都是他绝望与近乎疯狂的心灵见证，在那些表面笨拙生硬的形式里，却可以发现自我和谐的体现。他用原始的芦苇笔去作画，用点线去表现他眼中变幻了的运动着的形态，使一切形体像在狂乱的幻觉中升华、压抑。凡·高艺术是表现主义的源泉（图 1-1-9）。

20 世纪的西方素描即被称为现代派素描，显示出了建立在反传统基础上的新观念，它并无一定规矩，也无固定形式，均随不同的主张变异。素描之意不在形似而在造型观念的不同表示与展现，后来的马蒂斯、蒙克、毕加索、达利等画家，由于艺术观念各异，其素描作品也各具特色（图 1-1-10）。

图 1-1-8 安格尔素描作品

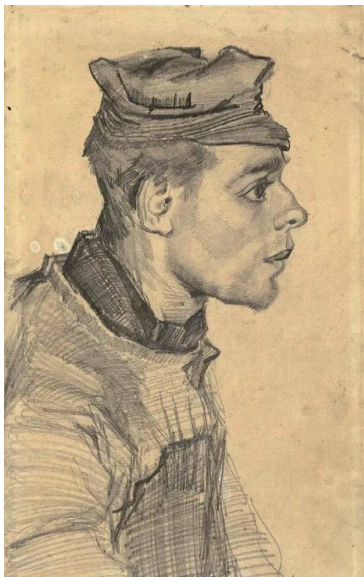

图 1-1-9 凡·高素描作品

图 1-1-10 毕加索素描作品

(二) 中国素描

中国素描可概括为中国古代和中国现代素描两大部分。

1. 中国古代素描

中国古代素描的历史就是线描和水墨技法发展的历史。中国传统绘画自古以来是以线描作造型的基本手段。如果从以毛笔和墨为工具材料去造型这一前提出发,则不论中国画的画种分工门类如何详尽,均可引申作广义的素描去理解,也不论中国画笔墨如何丰富,将其造型的形式要素予以简化,亦离不开点、线、面的组合,而这正是一切素描最基本的要素。可以说以线造型是中国绘画技法的脊梁和基础。

线造型来源久远,可以追溯至史前文化,而白描升华为独立艺术形态,乃从盛唐画圣吴道子创“白描”开始,这一形式美至宋代李公麟为集大成者,后来各朝也均有建树。此外历代名家人物画中也充分展示着线描的形式美。中国画造型观念发展的大趋势,反映在线描与水墨法的发展之中,这一发展过程大致可以归纳为古拙期、写实期、写意期三个阶段。

(1) 古拙期。这一阶段的造型特征主要是对客观事物外观形态予以简化,原始社会遗址中那些线条流畅的陶画饰纹,即已显示出光彩;春秋、西周时期的壁画、青铜器和各种工艺品制作上,均以线条作造型;先秦存的帛画更是以墨线勾画。这都足以说明线描早已成为中国绘画造型的基础。秦、汉以刀代笔的瓦当、画像砖、竹简、竹板画等,均呈现出大致相同的形式感:平面化、几何图形化、抽象化、装饰化、图解化,造型上的程式表现为构图成垂直或平行、单体连续和形象简化的式样。这一朦胧的造型意识,就是古拙期造型观念的符号化。如图 1-1-11 所示的原始社会鱼纹彩陶盆;图 1-1-12 所示的先秦人物龙凤帛画;图 1-1-13 所示的汉画像石拓本。

图 1-1-11 原始社会鱼纹彩陶盆

图 1-1-12 先秦人物龙凤帛画

(a)

(b)

图 1-1-13 汉画像石拓本

(2) 写实期。在中国进入封建社会,由奴隶制国家变革为中央集权的统一国家后,生产力的发展推动了政治经济发展,给意识形态以重大影响。因为经济、文化的繁荣才可能促成艺术的繁荣,产生对美感、审美能力和审美的要求。中国绘画进入写实期是古代艺术家经过对师法自然的漫长求索得出的结果。写实期线描造型具有三大特征,即以形写神、整体精致统一、富有装饰性。“以形写神”是中国绘画史上一个重要的里程碑,这一时期人物画兴盛,造型已摆脱古拙期的符号化和象征性,进入写实阶段,人物结构比例准确、线描技巧成熟、整体章法结构控制都显示出造型技巧上的重大突破,为中国画形式美的发展奠定了基础。此外,这一时期由于文人士大夫参与绘画创作,因此在画技的精研,尤其绘画理论上贡献重大、影响深远,奠定了中国绘画的理论基础。东晋大画家兼理论家顾恺之提出了“以形写神”这一卓越见解,并在其作品《洛神赋图》(图 1-1-14)中得到了证实。盛唐绘画是中国绘画的黄金期,名家辈出,光照千秋,代表画家为阎立本、吴道子、张萱、周昉、韩干、韩滉等,其中吴道子画技居高峰之巅。吴道子笔下的人物造型不仅精通人体比例,而且表现了人体动态运动的透视变化,他的线描技巧更是工写收纵无不自由。其作品《天王送子图》(图 1-1-15)、《八十七神仙卷》中充分反映出线描形式格律所造成的特有美感,充分体现了整体与精微统一的造型观,可以说,整体与精微统一是写实盛期画风普遍具备的特征。盛唐的另一位画家阎立本开创铁线描,画风凝重庄严,作品虽有刻画神态的表达,但受制于当时宫廷画家的身份,反映在造型观念上却十分保守,多以地位尊卑确定人物比例的造型。其代表作品为《历代帝王图》(图 1-1-16)等。五代时期的画家顾闳中,画风承袭盛唐传统,作品《韩熙载夜宴图》(图 1-1-17)进一步发展了张萱、周昉“绮罗人物”(图 1-1-18)绘画的技巧,线描柔润细密,刻画入微,显示了画家长传神的卓识。宋代画家李公麟把线描艺术推进到纯美的艺术境界,使得白描升华为独立的创作形式。如《五马图》(图 1-1-19)对后世影响甚大,成为后世画鞍马人物的最佳范本,后人推其为“白描大师”。

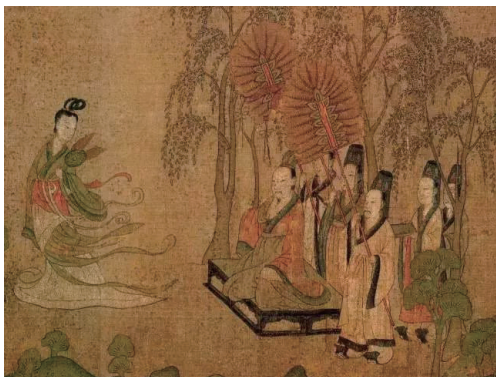

图 1-1-14 《洛神赋图》(局部) / 顾恺之 / 东晋

图 1-1-15 《天王送子图》(局部) / 吴道子 / 唐

图 1-1-16 《历代帝王图》(局部) / 阎立本 / 唐

图 1-1-17 《韩熙载夜宴图》(局部) / 顾闳中 / 五代

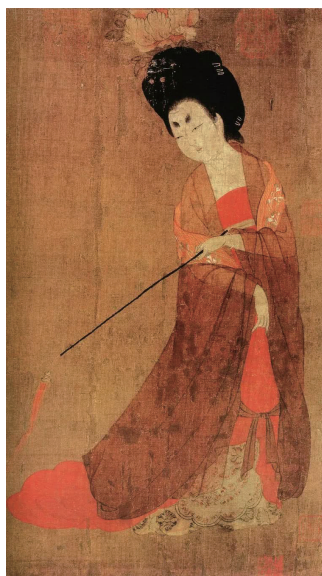

图 1-1-18 《簪花仕女图》(局部) / 周昉 / 唐

图 1-1-19 《五马图》(局部) / 李公麟 / 宋

(3) 写意期。就总体而言，元、明、清三朝人物画成就未能超过山水花鸟画，人物画已处萧条之中。宋、元山水和花鸟领域水墨画大兴，文人士大夫的意识左右其审美标准，以淡泊于世俗的超逸为美，极大影响了造型观念，故而人物画中有以写意求新的意识萌生。我国古代第一位开启写意先风的画家是南宋的梁楷，他的简笔泼墨写意人物，线条粗放如行草书法，造型简洁，表现出强烈的主观精神，造型意不在形，而在于神气之间。其作品《泼墨仙人图》(图 1-1-20)、《李白行吟图》(图 1-1-21)都属于观念变革重大的新画技。

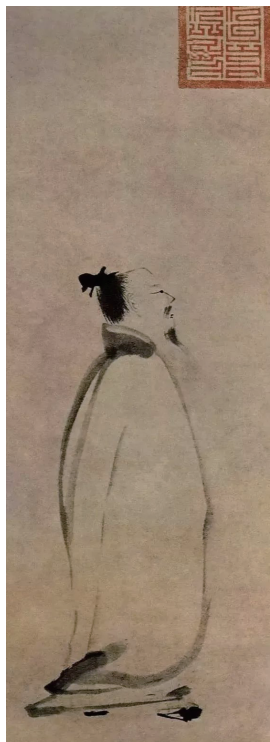

图 1-1-20 《泼墨仙人图》/ 梁楷 / 南宋

图 1-1-21 《李白行吟图》/ 梁楷 / 南宋

总之，中国古代人物线描与水墨造型的艺术如其他文明古国的文化特征一样，属于因早已成熟，并将形式美法则推向极致而难于突破的一种文化遗迹。早在唐末时期，无论观念或技巧均已达完美而凝固，它难以超越的程式就是古代文明光彩遗迹中的一部分，立足于中国素描观念，很值得后人去研究、继承和发展。

2. 中国现代素描

中国现代素描包括素描教学和素描创作，具体表现在三种程式格局中：一是中西融合的表现形式，二是沿用西法的一整套表现形式；三是传统的白描和水墨画随时代的发展所形成的表现形式。这三种形式是中国现代素描在 19 世纪演变的结果，这一演变大致可概括为初创期和发展期。

(1) 初创期。中国美术受西方造型观念的影响较早，明代通过意大利传教士罗明坚及耶稣会教士利马窦来华就接触到了西方宗教绘画；到了清朝，一部分兼传教士身份的西洋画家供职内廷，其中以意大利人郎世宁影响最大。郎世宁将焦点透视、明暗法、解剖比例等渗入他自学的中国画法中，虽然作品缺少中国绘画的气质韵味，但将中西画法结合西方造型大胆做出试验的，无疑在当时是有创造意义的（图 1-1-22）。事实上，郎世宁的画法不仅影响了部分画家，甚至影响到了民间绘画，如苏州的桃花坞年画（图 1-1-23）、天津的杨柳青年画（图 1-2-24）等。

图 1-1-22 《高宗帝后像》(局部) / 郎世宁 / 清

图 1-1-23 苏州桃花坞年画作品

图 1-1-24 天津杨柳青年画作品

1842 年鸦片战争失败之后，先进知识分子开始向西方寻求真理以图救国革新，出现了我国早期的留学生群。他们之中有近代美术先驱之一的李叔同，他是早期的艺术教育家、画家、音乐家、书法家、戏剧家和诗人，中年遁入空门、潜心佛理而终其天才一生。李叔同（图 1-1-25）是开创中国现代美术教育、实施素描实物教学及人体写生的最早先行者，他的学生丰子恺（图 1-1-26）、吴梦非、吕凤子、潘天寿（图 1-1-27）等都是中国现代文坛、画坛的著名人士。

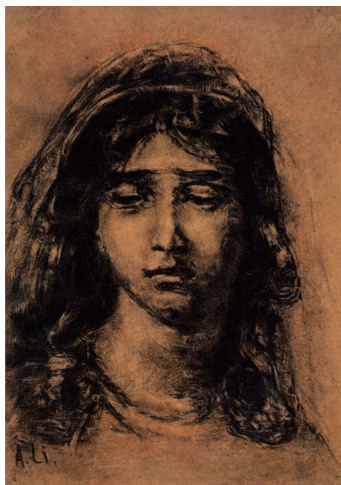

图 1-1-25 素描《少女像》/李叔同

图 1-1-26 国画《天下永太平》/丰子恺

图 1-1-27 国画《雁荡山花图》/潘天寿

另一位画家刘海粟，是最早一批打破艺术旧秩序的革新派代表之一，他的主张也在施教的课中表现出来，创造了一种中西画兼容的新格局，形成中国现代美术教育体例的雏形图（1-1-28）。同时期还有一位不得不提的画家，就是留学法国的徐悲鸿先生，在初创期对中国素描发展贡献极大、成就斐然、影响广泛，他一生的影响在于对中国的艺术教育。徐悲鸿极为重视素描，认为素描是一切造型艺术的基础，主张素描与色彩应完美地结合，重视在人体模特写生中对解剖结构与运动规律的运用，并提出素描造型的“新七法”论。其七法要求：①位置得宜；②比例正确；③黑白分明；④动态天然；⑤轻重和谐；⑥性格毕现；⑦传神阿堵。“七法论”将素描造型依程式序列做了先后不同、彼此依存的明确要求，

这些要求又以古典画论言简意赅的方式提出(图 1-1-29)。

(2) 发展期。1949 年中华人民共和国成立后,美术创作与美术教育出现新的发展前景,在 20 世纪 50 年代特定的历史条件下,经济建设以及上层建筑领域的建设均以苏联经验为主要借鉴模式,因此苏联的美术创作方法、美学思想和教学体系对中国美术有极大影响。当时的艺术创作强调艺术的教育功能,更多注重艺术的政治性,艺术服务于政治的倾向十分明显,画家创作热情高涨,表现形式却比较单一。代表画家有王式廓等,代表作品有《血衣》(图 1-1-30)等。

图 1-1-28 《披狐皮的女孩》/ 刘海粟

图 1-1-29 素描《自画像》/ 徐悲鸿

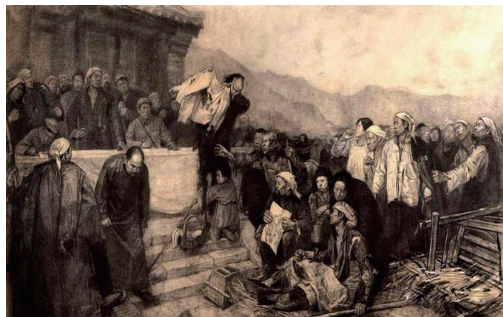

图 1-1-30 素描《血衣》/ 王式廓

(3) 成熟期。20 世纪 80 年代之后,我国实行改革开放,迎来了艺术发展的春天。世界各种艺术信息的传入,极大地开阔了人们的艺术视野与艺术思维,加之国人的努力,使我国的素描教育和创作呈现出活跃繁荣的局面。教学上,传统的全因素素描、强调结构意识的结构素描、融合中国审美意识的意象素描、培养设计思维的设计素描等并行不悖。素描作品更是百花争妍,表现形式从写实到表现再到抽象应有尽有;表现内容从客观自然、现实生活到主观精神、心理世界无所不包;创作手法从现实主义到浪漫主义乃至超现实主义等一应俱全。涌现出了像靳尚谊、詹建俊、陈丹青、程丛林等一大批优秀的画家(图 1-1-31~图 1-1-33)。

图 1-1-31 靳尚谊素描作品

图 1-1-32 詹建俊素描作品

图 1-1-33 陈丹青素描作品

第二节 素描的分类

因为造型意识的不同，素描呈现出不同的面貌，主要概括为以下四种。

一、写实素描

写实素描是指尊重对象的客观属性，忠实地再现对象的客观因素或客观因素某一个方面的素描。它的突出特点就是客观、真实，同眼睛所见基本吻合。其主要表现对象的形体、结构、光影、质感、量感、空间以及个性特征等。它并非是对物象的被动照抄，也需要对物象进行积极、主动的归纳、集中、概括，甚至典型化处理。写实素描是写实艺术的基础，也是培养造型能力最常见的方式（图 1-2-1）。

二、意象素描

意象素描是指表现客体对象的精神特征与主体思想情感相互融合后生成的一种新艺术形象的素描。通过描绘真实的物景加之作画者内心情绪的表达，给予意象以深的感觉，表现更为深刻的思想内涵。它既带有客体对象打动主体的那部分特征，更有主体感受与认识的个性发挥。它的突出特点就是择取对象为我所用的部分加以积极的主观发挥，以立象尽意，具有明显的主观性与表现性（图 1-2-2）。

三、抽象素描

抽象素描通过象征符号的应用表现作者的想法，也可以直接运用抽象符号来进行表现，属于现代素描的训练范畴，即从客体对象中，提取内部蕴含的或潜在的非具象因素，进行主观的非具象表现的素描。其目的不在于表现具象的客体对象，而在于以抽象的形式传达主体的某种情绪、认识、观念或营造一种形式美感。抽象素描的突出特点是脱离具体的对象，以点、线、面、明暗调子等进行无再现性的组织和表现（图 1-2-3）。

图 1-2-1 写实素描作品《自画像》/ 库
尔贝 / 法国

图 1-2-2 意象素描作品《男子像》/
贾科梅蒂 / 瑞士

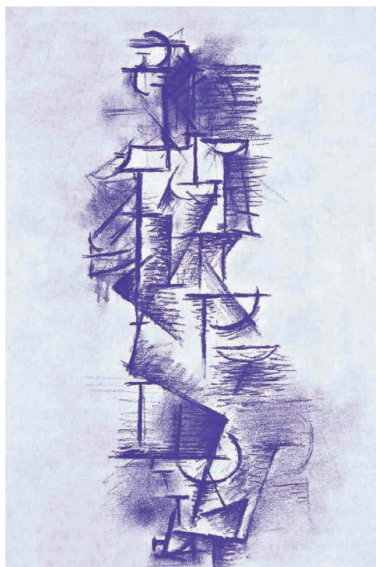

图 1-2-3 抽象素描作品《裸女》/
毕加索 / 西班牙

四、设计素描

设计素描是随着现代设计的出现而产生的一种实用性素描，是在传统素描基础上发展起来的。设计素描是指运用设计思维，为满足一定的实用功能和审美需要而进行的素描造型。其目的是培养设计思维、敏锐的视觉、娴熟的技巧、丰富的想象力以及对设计的初步认识。它最突出的特点是实用性与艺术性的结合、理性思维与形象思维的结合，并以满足功能与实用为前提。本书后面的章节会对设计素描中的结构素描与创意素描进行详细的论述。

第三节 素描的工具

素描工具按性质分类可归纳为两种，即固体材料和液体材料。固体材料包括笔、纸、橡皮、胶带、美工刀等，液体材料包括水、墨、定画液、水彩（单色）等。素描工具材料与技法关系密切，因此，对工具材料的性能及与之相关的技法应有所了解和掌握，以便将工具材料的选择同要表现的意图联系起来，尽可能知晓与发现各种素描工具材料的可能性和局限性，并把技法知识和美学敏感性结合起来，这才是研究素描工具材料与技法的目的。

一、笔

（一）铅笔

铅笔（图 1-3-1）是用石墨做成的炭和胶泥的混合物。最硬的铅笔含大量胶泥，最软的铅笔则只含微量胶泥或者根本不含胶泥。绘图铅笔最硬者为 9H，最软者为 6B（或 8B），依次在两者之间排列（硬铅：

图 1-3-1 素描铅笔

2H、3H、4H、5H、6H、7H、8H、9H；不软不硬铅：HB、F、H；软铅：6B、5B、4B、3B、2B、B）。学习者不必一一备齐，4H、2H、H、HB、2B、4B 和 6B 用得最多，2H、HB、2B 和 4B 必备。我国新近出产的软铅笔中有 8B。一般绘画中，国产铅笔以中华牌绘图铅笔作画性能较好，它从最硬到最软的多种型号里，以 2H~6B 最为适用，2H 以上过硬，容易在画纸上面划下硬痕，因此一般少用。铅笔便于做较细致的刻画，但由于它的笔触比较纤细，黑白对比又不及木炭条和炭精条强烈，所以不宜用来画太大的画面。画线条或涂阴影的浓淡，不能只靠各种不同浓淡的铅笔，而应着重注意手的训练，以轻重不同的腕力和用笔变化，画出浓淡强弱不同的线条和明暗，正确生动表现对象。从这个要求讲，打轮廓可用软铅，因为硬铅固然能画出浓重的线条，但不便于修改。以软铅画轻淡线条，不伤纸面且易修改。

（二）木炭条

木炭条是画素描最古老、最受欢迎的工具之一。制笔方法是把原料木材放进密封的容器中燃烧，由于空气进不了容器内而木材（如柳木条）不会着火化为灰烬，其结果是炭条质地松脆、多孔隙。绘画用木炭条硬度不一，有极软、软、不软不硬之分。使用木炭条画素描，特别是画大幅的习作，比之使用铅笔有更大的优越性。它黑白响亮，由浓到淡，可以画出丰富的层次，便于尽快地涂出大面积的调子，又可以勾勒各种不同的线条，进行深入的刻画，在表现手法上接近油画和中国画的笔法，也便于抒发作画者的感情。由于木炭条在使用上较为直接和自由，易于作画者把精力集中于研究对象的特征和内在结构上，所以很适合作为素描基本练习的主要工具。需要注意的是，用木炭条作画，涂大块明暗时可用较软的木炭条。此外，因木炭条质地较松，附着力差，画好后在纸上轻轻一抹炭粉就会脱落，所以不宜用光滑的纸张。画好后如要保存，必须喷上定画液（图 1-3-2 和图 1-3-3）。

图 1-3-2 木炭条

图 1-3-3 定画液

（三）炭笔和炭精条

炭笔和炭精条是用炭粉压缩加工而成，因为加入了黏合剂，所以比木炭条更容易画在新闻纸和表面较平滑或较粗糙的画纸上，附着力较强。炭笔的质地较铅笔松脆，黑白对比较强，便于画出较多的浓淡层次。炭精条的表现力强，既可以进行较细致的刻画，又便于大面积涂抹，所以使用较普遍。炭笔的使用方法比较接近铅笔。在使用炭笔或炭精条作画时，画纸不宜太粗糙或太光滑（图 1-3-4 和图 1-3-5）。

图 1-3-4 炭笔

图 1-3-5 炭精条

(四) 钢笔

文艺复兴开始一直到 19 世纪，艺术家和匠人发展了钢笔和墨水这样的绘画工具及其绘画技法。钢笔和墨水的特点是墨迹持久、画面效果好，且其实用又经济，能够比较快速自由地表现画家的创作意图。钢笔画的排线技巧很重要，通过细腻的排线、点的聚合以及线面结合等方式的综合运用，钢笔绘画可以精确地表现出物体的细节与素描的层次关系（图 1-3-6 和图 1-3-7）。

图 1-3-6 钢笔

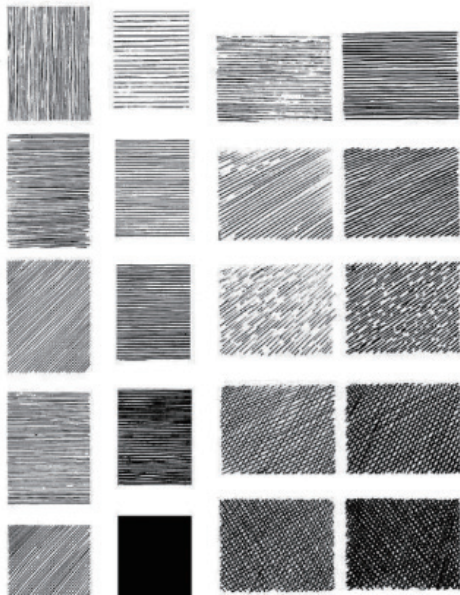

图 1-3-7 钢笔排线

(五) 色粉笔、色蜡笔

一切绘画工具材料都具有其绘画的可能性和局限性，色粉笔、色蜡笔也如此。使用色粉笔作素描时，要选取高质量的产品，太硬或太软均不适合，同时还应注意纸张和定色剂的质量，纸面的“刺”

或“齿”以足以吸附粉末者为佳，定色剂的选择应以覆盖力强而又不改变素描色调为好（图 1-3-8 和图 1-3-9）。色蜡笔不同于炭笔和色粉笔易扬尘的特点，而且硬度可随意控制边和线，很受绘画专业学生和职业画家的欢迎。例如色蜡笔和水彩结合的“油水分离”技法，可产生意外的美感效果（图 1-3-10 和图 1-3-11）。

图 1-3-8 色粉笔

图 1-3-9 色粉笔作品

图 1-3-10 色蜡笔

图 1-3-11 色蜡笔作品

（六）毛笔

按原料和性能，可把毛笔分为硬毫、软毫和兼毫三种。根据笔锋的长短，毛笔又有长锋、中锋、短锋之别，性能各异。长锋易画轻快飘逸的线条，短锋易画凝重厚实的线条，中锋则兼而有之。根据笔锋的大小不同，毛笔又分为大、中、小等型号。好的毛笔都具有圆、齐、尖、健四个特点，使用起来运转自如。用毛笔画素描要讲究运笔方法，通常有中锋、侧锋、露锋、藏锋、逆锋、顺锋等方式。毛笔的运笔方法运用在素描作画过程中，需要长期的练习和经验的积累，才能有效地控制其产生的效果。可以在素描课外的时间进行专门的短时速写练习，以掌握毛笔的表现技法。用毛笔画素描，要选择适用于毛笔表现的纸和墨汁。纸以生宣纸、毛边纸、皮纸为宜，墨汁可以选择一得阁牌的墨汁或其他书画墨汁（图 1-3-12~图 1-3-14）。

图 1-3-12 毛笔

图 1-3-13 墨汁

(a)

(b)

图 1-3-14 毛笔素描作品

适合画素描的工具很多，除了前面介绍的几种，还有圆珠笔、水彩笔、油画笔、针管笔、彩色铅笔、银笔等。此外，也可几种工具交叉运用，以产生一种特殊的艺术趣味和艺术效果。

圆珠笔及其素描作品

二、纸

随着科技的发展和艺术观念的改变，素描用纸的种类也越来越多。素描纸、有色纸、牛皮纸、卡纸、毛边纸、木纹纸等都可以用来画素描，市场上能买到的可以用来平面造型的材质都可以尝试。

(一) 素描纸

传统意义上的素描纸都是白色的。一般的规格有全开、半开、四开、八开几种。素描纸质量不一，

较好的纸价格比较贵，纹理清晰、均匀，厚度适中，反复修改也不会把表面划伤，可以用于绘制长期作业。常用素描纸也有软硬之分，软的容易开裂和变形，应该选择纹理适中、不太粗糙、相对较硬的素描纸进行短期作业练习（图 1-3-15 和图 1-3-16）。

图 1-3-15 素描纸

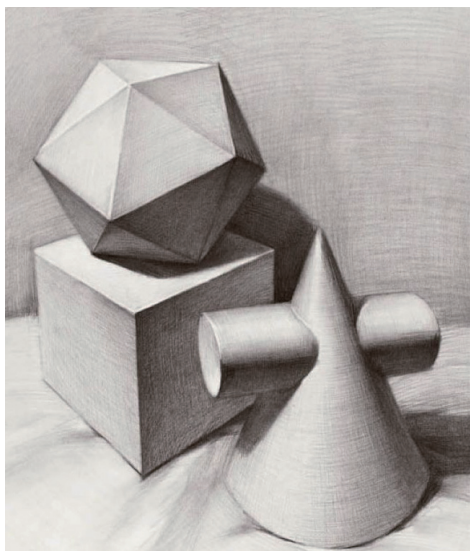

图 1-3-16 素描纸绘画效果

（二）其他纸

其他纸的种类很多，牛皮纸、卡纸、毛边纸等都可以作为素描用纸。画家徐悲鸿就擅长用淡灰色的纸作画。他认为有色纸本身就代表一个层次，和白粉笔结合使用，有写意效果。有色纸的特点是有底色，色调丰富，有黄灰色、蓝灰色、绿灰色等，可以根据需要进行选择。

1. 牛皮纸

牛皮纸类似书籍包装用纸，价格便宜，表面不是很粗糙，韧性好，呈黄灰色，色调沉着，可以和炭笔、木炭条或炭精条结合使用，再辅以色粉笔，画面效果新颖独特（图 1-3-17 和图 1-3-18）。

图 1-3-17 牛皮纸

图 1-3-18 牛皮纸绘画效果

2. 卡纸

卡纸色调种类多，深受当代画家欢迎。它既可以用来进行色粉画创作，也可以在处理后进行油画创作，当然也是素描用纸很好的选择。卡纸适合各类工具的效果发挥，和炭笔、色粉笔结合，再充分利用原有的底色，画面会呈现出一种真实的沧桑感（图 1-3-19 和图 1-3-20）。

图 1-3-19 卡纸

图 1-3-20 卡纸绘画效果

3. 毛边纸

毛边纸原是中国传统书法、绘画用纸，呈黄灰色，色调沉着，价格便宜，可以用来进行素描练习（图 1-3-21 和图 1-3-22）。

图 1-3-21 毛边纸

图 1-3-22 毛边纸绘画效果

三、素描的辅助工具和材料

（一）橡皮

橡皮是素描修改和表现的必备工具，一般有软硬之分。软的有可塑橡皮泥，可以用来减弱较大块面色调，也可以用来虚化处理某些细节，还可以根据需要捏成相应的形状擦拭画面的某个局部。硬的橡皮

比较软的橡皮擦拭得要彻底些，用途广，也可以根据需要用刀子切成一定的形状擦画出富有变化的线条和大块面类似于阴刻的组线，以有效地丰富画面层次（图 1-3-23~ 图 1-3-26）。

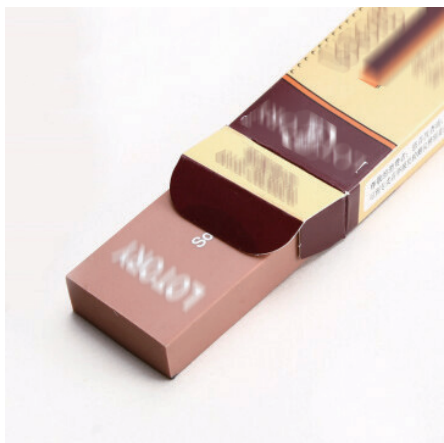

图 1-3-23 橡皮

图 1-3-24 橡皮泥

图 1-3-25 橡皮泥使用效果

图 1-3-26 橡皮泥使用方法

（二）擦笔

擦笔是一种用纸包裹做成的纸笔，市面上有不同大小的型号。擦笔主要用于统一画面，与炭精条结合使用时，利用多余的炭精粉可以擦拭出画面不同部位非常小面积的局部灰色，这是铅笔等工具无法比拟的（图 1-3-27 和图 1-3-28）。

（三）其他辅助工具

除橡皮、擦笔之外的辅助工具材料还有棉布、软纸、胶带、定画液、工具刀等，平时应对各种未知工具和材料进行尝试，熟悉它们的性能特点和产生的艺术效果，以不断丰富素描的语言。

图 1-3-27 擦笔

图 1-3-28 擦笔素描效果

第四节 素描的作画姿势及执笔排线方法

万丈高楼平地起，画素描也是一样的，要想画好素描，作画姿势的正确与否，将影响我们能否得心应手地把握整个作画过程。素描作画，通常使用画板、画架进行，作画者坐或站的位置，应以不转动头部、不斜视就能清楚地一眼看到整个对象为适当姿势。作为初学者应该从最基本的作画姿势、执笔方法、线条排列这三方面加以掌握。

一、作画姿势

初学素描一般有两种作画姿势，坐立式和站立式（图 1-4-1）。

(a) 坐立式

(b) 站立式

图 1-4-1 作画姿势

（一）坐立式

将画板支于膝上，画者一手执笔，一手紧握画板的上部。此种作画姿势要求画者上身挺立，持画板的手臂应伸直并与画板保持足够的距离，如此便可以从宏观处着眼，把握好大的关系。坐立式又可以分为两种，手扶画板坐姿与画架支撑坐姿。

（1）手扶画板坐姿：一手拿笔，一手握住画板的上部，将画板支于腿部前侧。上身要挺立，握画板的手臂要尽量伸直并保持足够的距离（图 1-4-2）。

（2）画架支撑坐姿：身体同样保持端正，画架与人物的距离以可以伸直手臂、将笔尖触到画纸为准。画架的角度要遵循视线与画纸垂直的关系进行摆放（图 1-4-3）。

图 1-4-2 手扶画板坐姿要领

图 1-4-3 画架支撑坐姿要领

（二）站立式

站立式通常适用于架上作画（一般来说画作的尺幅会比较大），画板应有一定的倾斜度，而且高度应适中，画架距画者的距离也应适中。站立式作画时，通常需要用画架支撑画板。画架的角度同样要遵循视线与画纸垂直的关系进行摆放。身体要保持直立，肩部要保持平行，手臂与画板的距离保持可以自由弯曲即可（图 1-4-4）。

二、执笔方法

画素描一般有两种执笔方法：一种是日常写字姿势，即竖握执笔，另一种是将铅笔至于掌下的横握执笔。

（一）竖握执笔

食指与拇指的端部轻捏笔杆，离笔尖约 3 厘米；中指的第一指节顶住笔杆，食指和小拇指自然弯曲，垫于下端。笔杆上部靠在食指根部的关节处。笔杆与画纸保持 $45^{\circ} \sim 50^{\circ}$ 的夹角。从上方观察握

图 1-4-4 站立式要领

笔姿势，手握在笔杆的前侧，笔杆后侧高于手背。从侧面观察握笔姿势，拇指放于笔杆下端，食指放于笔杆上端，握住笔杆，小拇指可以微微翘起来用来固定支点（图 1-4-5）。

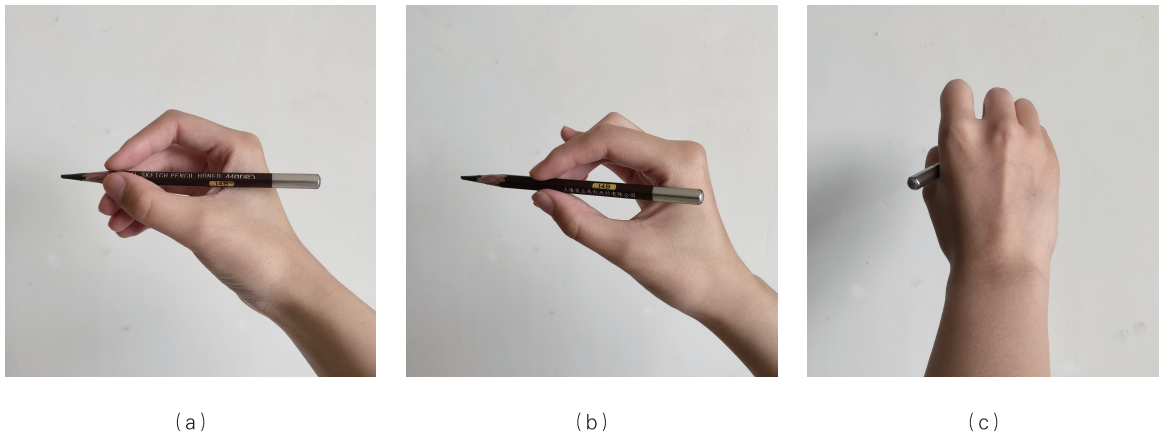

图 1-4-5 竖握执笔

（二）横握执笔

笔杆放在拇指、食指和中指的三个指梢之间。食指在前，拇指在后，中指在右下，食指应较拇指靠前些，手指尖应距离笔尖约 3 厘米。笔杆与画纸保持 30° 的倾斜。掌心虚圆，指关节略弯曲。从后侧观察，拇指放于笔杆上端，食指放于笔杆下端，握住笔杆前侧。笔杆与食指保持在一个角度。从内侧观察，中指和无名指微微弯曲，轻靠于笔杆，小指可伸出用来固定支点（图 1-4-6）。

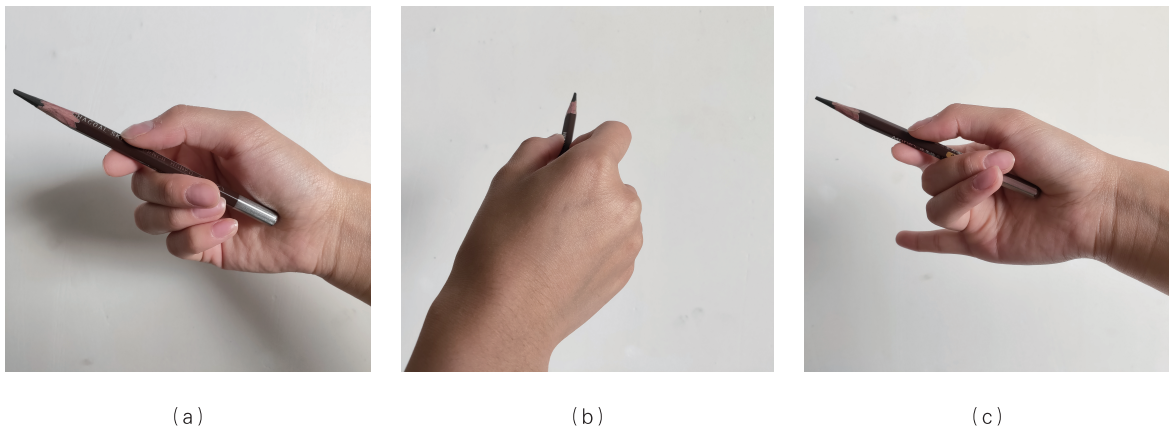

图 1-4-6 横握执笔

三、线条排列

线条是素描画的重要语言。素描中的线与普通线条不同，需要通过大量练习来加以掌握。完美的排线应该是两头细、中间粗，均匀整齐。用铅笔画素描，最普通的两种作画技法是线条技法和色调技法。排线是素描教学中比较重要的训练环节，在素描训练中排线常常被称为“调子”，只有自如灵活地掌握素描排线的规律与变化技巧，才能准确合理地表达、呈现物体的明暗变化关系（图 1-4-7）。

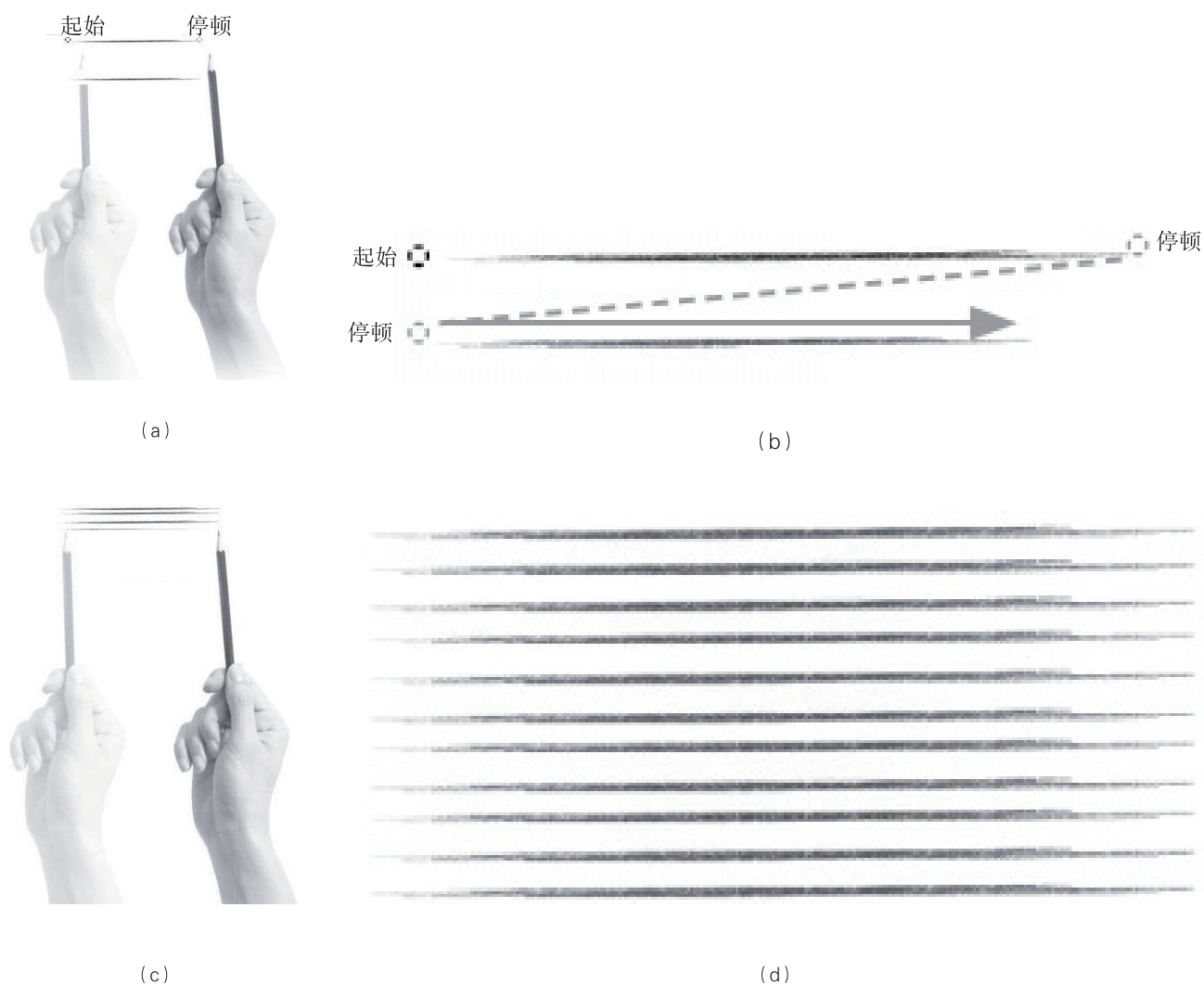

图 1-4-7 素描排线

下面依次介绍素描中直线、弧线的排线方法。

(一) 直线

直线是素描中最常用的线，画线时有严格的绘画要求，入笔力度要轻，出笔力度也要轻，最终绘制出两头轻、中间重的直线，这样线与线之间才能有良好的衔接。

1. 横向直线

横向直线也叫水平直线，线条可由左向右绘制，也可以从右向左绘制。食指和拇指握住画笔后端，由左逐渐向右水平移动手中的画笔。手臂在移动过程中保持平行，前端的小臂尽量保持不动，利用后端的大臂带动画笔将直线画出（图 1-4-8）。

2. 纵向直线

纵向直线是由上而下画的一条竖直直线。纵向直线的绘制与横向直线的绘制大体相同，不同的是线条的移动方向是自上而下地移动，在移动过程中同样利用后端大臂的力量带动画笔的移动（图 1-4-9）。

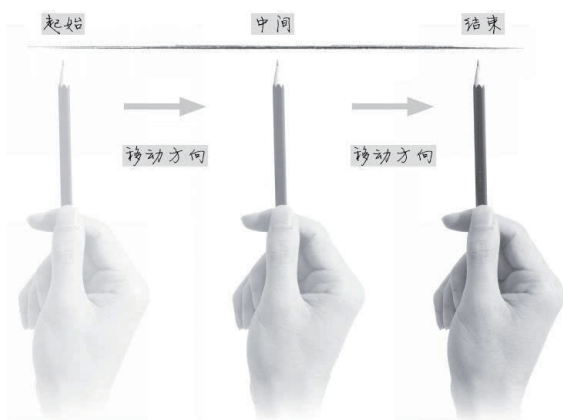

图 1-4-8 横向直线排线

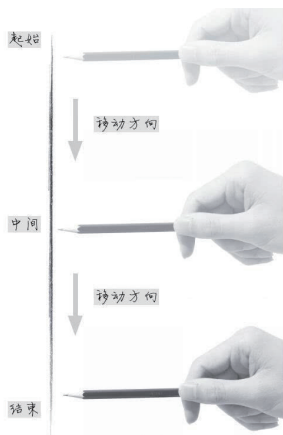

图 1-4-9 纵向直线排线

3. 斜向直线

斜向直线是笔尖在画纸上保持一个倾斜角度，手握笔的后端，侧锋用笔绘制出的直线线条。斜向直线的绘制方法与横向直线、纵向直线的差异在于线条绘画角度的变化（图 1-4-10）。

（二）弧线

素描中的弧线非常实用，刻画弧线物体的时候常常用到。绘制弧线与绘制直线相同，入笔力度要轻，收笔力度也要轻，最终绘制出两头轻、中间重的弧线，这样线与线之间才有良好的衔接。

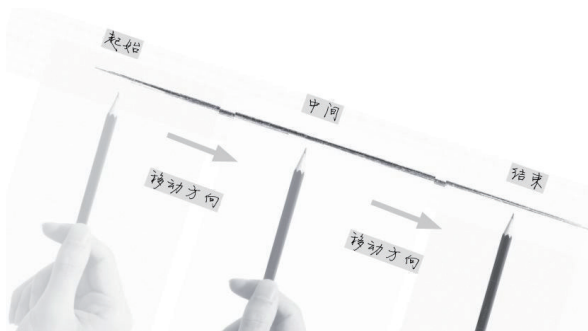
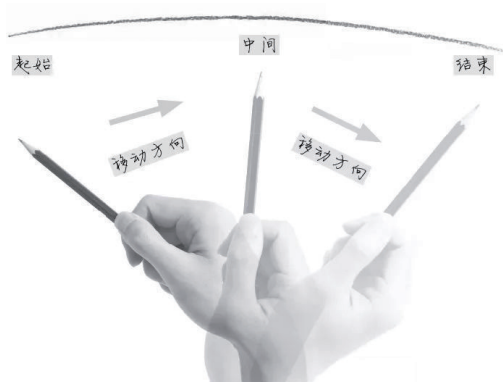

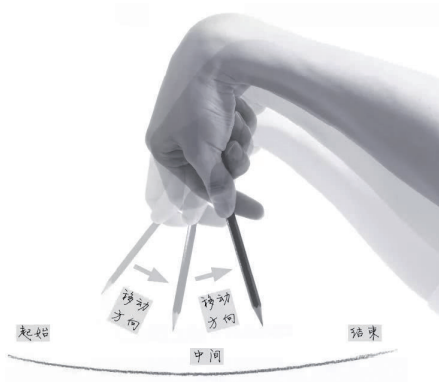
图 1-4-10 斜向直线排线

1. 横向弧线

横向弧线也叫水平弧线，线条由左向右绘制，主要靠手腕的力量压笔完成。其中，在绘制过程中，横向弧线向上与向下的方向是靠肘关节的左右摆动来控制线条的移动方向变化（图 1-4-11）。

(a)

(b)

图 1-4-11 横向弧线排线

2. 纵向弧线

纵向弧线是由上而下画的一条弧线。纵向弧线与横向弧线的绘制方法基本相同，同样是靠手腕的力量进行绘制，不同的是肘部动作变为上下摆动（图 1-4-12）。

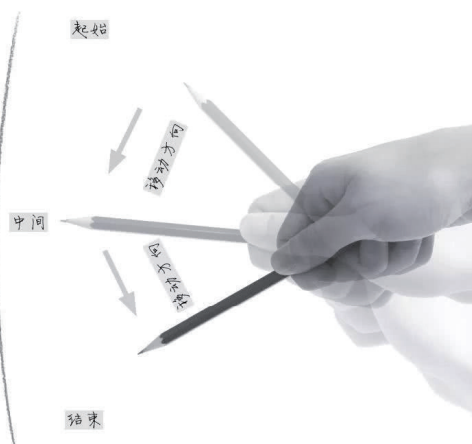

图 1-4-12 纵向弧线排线

第五节 学前教育专业与素描学习

我们知道，素描既是艺术表现的一种形式，又是一种思维方式，同时也是对艺术思维与观察习惯的一种训练教育。素描学习在我国美术学院教育教学中属于必修课之一，在全国美术类院校艺考中也是必考科目。通常我们最常提到的素描学习主要是指在学院中具有规范性和系统性的素描训练，或者也可以称之为“学院派”素描。在当前学前教育专业的美术教育教学中，素描学习也是未来幼儿教师必须要掌握的一项美术造型实践技能。学前教育专业的素描教育学习，与专业美术院校的绘画专业、设计专业等的培养目标有所不同，既不是培养画家、艺术家的教育，也不是为了满足应试需要，素描学习作为学前美术教育的重要组成部分之一，旨在帮助学生树立正确的审美观和提高艺术修养的同时，使其掌握一定的美术造型知识和能力，更好地为其工作岗位服务。在此，我们仅对学前教育专业素描学习的重要性以及学习方法予以介绍，具体的学习内容后续章节会详细加以论述，限于篇幅，此处就不详细介绍了。

一、学前教育专业素描学习的重要性

第一，素描学习能够提高学前专业学生的基本美术造型能力，培养学生具备正确的观察方法、绘画步骤、立体构图能力，掌握基本的造型、塑形能力，是后续其他美术类课程的奠基石。简单讲就是通过有针对性的素描学习训练，培养学生对物体结构、形体、空间的认识，进而有效地提高其基本的美术造型能力，并不断对其后续课程的学习产生深远影响。

第二，素描学习能够提高学前专业学生的岗位核心综合能力，更好地拓展并帮助其胜任今后的工作岗位。当前，幼儿园常规五大领域的课程教学、幼儿园环境创设以及幼儿园大小型主题活动等都需要教师具备一定扎实、创新的动手造型能力，素描学习训练就是提高造型能力的一种有效途径。

第三,素描学习能够培养学前教育专业学生大胆丰富的想象力和创造力,使学生主动建立严谨、细致的学习习惯,全方位提升其综合审美能力。幼儿园的教学对象是3~6岁的儿童,幼儿教师借助科学的素描造型方法和观察方法,在教学中潜移默化地引导、启发幼儿学会观察生活,鼓励幼儿积极发现美并创造美,这对启蒙并建立幼儿早期的审美观具有积极的促进作用。

二、学前教育专业素描学习的策略

(一) 明确学习目标

学前教育专业学生的素描学习目标与美术专业学生的学习目标必须要有区别,根据教育部2012年颁布的《幼儿园教师专业标准(试行)》中提出的能力为重的要求,幼儿园教师应具有相应的艺术欣赏与表现知识以及幼儿园环境创设的能力。美术活动是幼儿园各项活动中重要的组成部分,作为幼师必须具有一定的美术素养来指导幼儿开展美术活动,幼儿园大量的环境创设工作也需要运用美术知识和技能来完成。一切美术活动都离不开造型,素描是一切造型的基础。素描不但可以培养学生的造型能力,而且能培养学生的构图能力、观察能力、感受能力、分析能力、记忆能力和空间想象能力,并有助于学生审美能力的提高。因此,学前教育专业开设素描课程的目的在于,通过素描训练,培养学生掌握科学的观察方法及整体的绘画意识;理解并掌握构图结构、比例、透视、空间、体积、质感、肌理等造型基本知识和技能;学生可以切实掌握从事幼儿教育所需要的美术基础知识和基本技能,以适应幼儿园美术相关活动设计和环境创设等工作的要求。

(二) 掌握正确的观察方法

作为素描学习训练,首先要培养学生掌握正确的观察方法,这是学好素描的关键。没有经过素描训练的人在观察物象时,习惯从细部着眼,看完一个局部再看另一个局部,这种观察方法反映到画面上,就是无法正确、完整地表现物象的整体形象。而有经验的画家观察对象,总是从整体出发,从大处着眼,整体宏观地观察对象的形体结构、明暗调子关系,这样才能准确把握对象的整体形象。因此,正确的观察方法就是养成一种整体观察物象的习惯,这种观察方法要求必须以全面研究对象的各种复杂关系为基础,以比较为手法,从整体出发到局部,再到整体,即“整体观察方法”。要深刻理解并掌握素描的“整体观察方法”,大家可以尝试以下两种学习训练方法。

1. 剪影法

剪影法是在进行构图的时候运用的一种基础的观察方法,就像在看剪影画一样,忽视一些细节,观察整体的轮廓,以此来更准确地勾画出物体的整体轮廓。例如,老鹰能够从高空非常准确地分辨并寻找自己的巢穴而不会出错,是因为任何事物都有区别于其他物体的特有的基本外形,也就是说,只要我们在作画过程中一直把握这种剪影观察法,就可以在较短的时间内画准确物体的基本形。通常建议在作画时采用眯眼观察的方法,来帮助我们找到剪影的外轮廓,并将这种感受一直贯穿作画的始终。这才是素描整体观察方法的精髓。

2. 定点余光比较法

在作画中,我们可以找到占据画面主体位置的那个最大的物体,围绕它观察其他较小的物体,通过分析比较确定物体之间的比例、空间等。同时在观察不同物体时,用眼的余光继续比较其他物体,要在

物象上能看出形体的结构关系,以及不同物体本身的空间凹凸关系、形体与形体相衔接的关系,使得画面更加整体、完美。

掌握以上两种素描的整体观察方法,作画过程中就能更好地表现对象,进而掌握素描学习的真正内涵。

(三) 掌握正确的作画程序

科学的观察方法与正确的作画程序是一致的,而正确的作画程序又反过来促进我们养成科学的观察方法。一般的素描作画过程要经过构图、起大形、深入刻画、整体调整几个环节,这个过程其实就是从整体到局部,再回到整体的观察过程。如果没有这种正确的作画程序,就不能保证画面的准确、深入与完整,进而也会也影响作画者自身学习的信心。

(四) 建立三维立体空间观念

一切物体的存在都占据一定的空间,素描学习的一个基本要求就是在平面的纸上塑造具有三维空间效果的立体形象,这就形成了空间关系。空间关系是指高度、宽度、深度,其中最重要的是深度,这里特别需要注意的是物体的深度和空间的深度。物体的深度是物体本身的体积产生的,而空间的深度是由于空气、透视的作用,距离的远近变化而产生的,在视觉上形成了“近处清晰、远处模糊”“近大远小”的视觉效果。因此,素描学习从一开始就应在头脑中建立三维立体空间观念。在素描学习中,形体是由许多不同方向和形状的透视面组成的,面构成立体的形,形体又处在三维的空间里。只有具备了这种空间观念,才能准确把握不同物体的立体感受。在学习过程中,建议先学习透视原理与规律。透视原理的相关内容,我们在后续章节会进行详细的讲述,限于篇幅,此处就不详细介绍了。

(五) 脑、眼、手的协作

为了成功地掌握素描造型基础知识和表现技能,在训练中,还要十分注重脑、眼、手的结合。画画不仅要用眼、动手,更要动脑,把理性的分析与感性的表现结合起来,才能较好地领悟和掌握素描的基本要领和表现技巧。换句话说,在绘画训练中,需要把观察的形象进行归纳、分析,对形体结构关系进行概括处理,而这一切的关键所在,即对表现意图的思考与对素描对象的深刻认知。“学而不思则罔,思而不学则殆。”有了正确的认识,才能更有效地指挥眼、手的训练。所以说,勤于思考,注重脑、眼、手的统一协作,是画好素描所必需的主观条件。

(六) 写生与临摹训练相结合

在素描学习中,素描写生训练无疑是很重要的,由于学前教育专业的特殊性,其素描学习仅是要求学生掌握一些基本的素描基础技能即可,而不必与专业美术生一样进行深入的研究,因此素描写生训练时对作品难度、尺幅、表现形式不可要求过高。例如,静物写生应选择一些既能体现训练目的又具有代表性的简单几何体或常见静物,静物数量不宜太多,造型难度不宜太难,写生的作品表现形式也建议以线条或线面结合的形式为主。当然,除了进行写生训练外,选择合适的素描摹本进行作品临摹,也是初学素描的一个重要方面。对于未接受过素描训练的初学者来说,只有站在巨人的肩膀上,才能拓展眼界,取得进步。因此临摹大师的优秀作品对初学素描者尤其重要。

（七）以结构素描为重点

结构素描的特点是以线条为主要表现手段，重在强调物体的造型和立体感。结构素描的学习可以帮助初学者掌握画线条的方法，锻炼画线条的感觉，为后续线描学习打好基础。当然，这并不是说明暗素描就不重要了，这是因为学前教育专业的特殊性决定了学生需要学习的技能课程较多，内容安排紧凑，无法保证较深入的素描学习。另外，专业岗位的特殊性要求在素描学习过程中，应该有目的和针对性地安排素描的学习时长和内容，但建议更多地侧重于结构素描和创意素描的训练。

（八）持之以恒，勇于创新

在素描学习中，素描基础训练包括理论与实践两个方面，这是练就造型基本功不可或缺的手段和途径。“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，扎实娴熟的素描基本功需要静下心来，持之以恒地磨炼。当然，兴趣才是最好的老师，对于初学者来说，长时间使用铅笔、素描纸练习，容易使画面单调，也容易感到厌倦。建议大胆尝试不同的素描工具材料，通过材料丰富的表现力，使素描作品呈现出不同的面貌，同时提高初学者学习的兴趣，加深对素描表现力、创新力的理解。

（九）及时总结，学会评价

传统意义上的素描评价，更多地重视评价已完成的作品，其实，还应该体现在对学习过程的自我评价上，善于及时总结并深刻领悟，最后有针对性地完善改进，才能达到事半功倍的效果。初学素描一定要大胆实践，不要为一张画的得失而动心，而是以感觉到更多东西为目的。因此在评价方面建议初学者多在创造性思维上下功夫，明确一幅好的作品的实现不能只依靠技能，更需要文化素养的积淀。

要点反思

1. 素描是什么？
2. 素描包括哪些种类？素描的工具具有哪些？
3. 素描的作画姿势及执笔排线方法有哪些？
4. 学前教育专业素描的正确学习方法有哪些？

课堂实训

根据素描的排线方法分别采用铅笔、钢笔、圆珠笔三种工具完成关于素描直线（横向直线、纵向直线、斜向直线）、弧线（横向弧线、纵向弧线）的排线练习。

知识链接

世界上最早对于素描的概念、素描与绘画的关系，以及造型的起源做出分析并见诸文字记载首先出现在中国。远在三千多年前中国最古老的典籍里便有了绘画及素描的记载。如《尚书》的《虞书》“益稷”篇记有帝舜曾向帝禹说：“予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫，作会。”单色绘画产生于彩绘之前，春秋战国前，中国绘画已经区别彩色与单色两种形式，而且进一步指出了彩绘与素描画的关系。“绘事后素、素以为绚”，即彩绘是在素地，包括极简略的轮廓草图上进行，这是最早的关于“素描基础论”的雏形。

教学案例分享

案例描述：

课上，教师在讲授关于素描起源以及特点等知识时，用一个小故事启发学生自主探究。

教师：在远古时代，一群原始人抓到了一只羚羊，但这只羚羊外形太漂亮了，他们舍不得吃掉它，但他们又太饿了，怎么办呢？于是有人建议照着它的样子，把它画在岩石上。此后族长经常带领大家到画有羚羊的山洞观赏，因为羚羊画得太逼真了，几天没见到猎物的原始人，迫不及待地投出了石器想要捕获羚羊。奇迹出现了，这时真的有一只羚羊从洞口经过，人们一下子就抓住了它。族长认为，岩壁上画的羚羊是他们的狩猎之神，于是每当打猎之前，他们都会来此山洞祭拜，并且每当捕到一只羊后，他们都会将猎物画在岩石上，进而形成了一种固定的仪式与精神寄托。

故事讲到这里，教师展示事先准备好的图片（图1），并让学生自主观察分析。

教师：远古的岩壁绘画题材还有什么内容？东西方远古岩画画面形式有什么特点？

学生A：除了动物还有人物形象、大型狩猎活动内容。

学生B：采用的几乎都是单色的颜料，有的像画上去的，有的像刻上去的。

教师总结：远古时期的岩画其实就是素描的始祖。原古时期的素描其实不仅画出了动物的外貌，还表达了当时原始人类的一种心灵寄托。我们今天的绘画，不再像原始人那样只是简单的符号记录或者图腾崇拜，更多的是人们借助绘画来传达美、感受美并创造美。

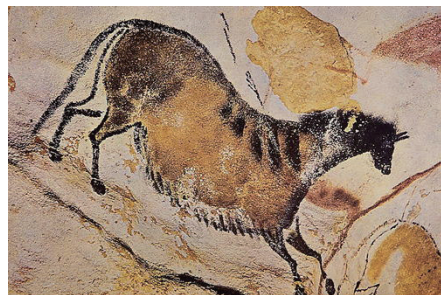
课后，教师布置了一项任务，让学生搜集关于绘画的小故事，下次在课堂上与大家分享。

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

图1 远古岩画

参考图例

图1 素描人像 / 靳尚谊

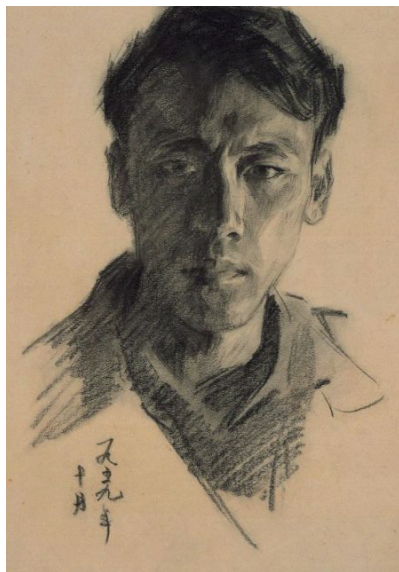

图2 素描人像 / 詹建俊

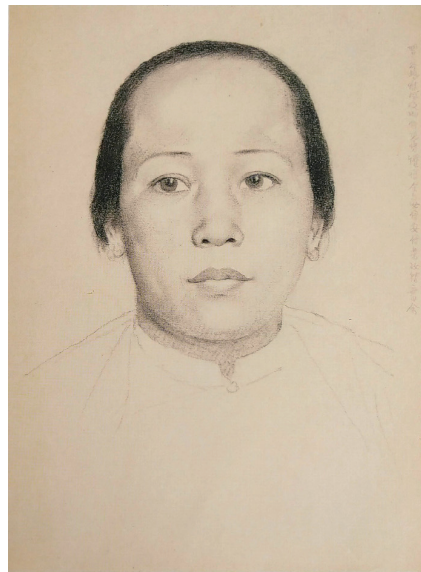

图3 素描人像 / 徐悲鸿

图4 藏民素描速写 / 陈丹青

图5 素描衣纹(局部) / 达·芬奇 / 意大利

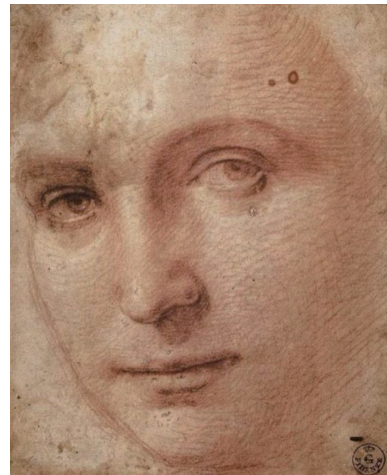

图6 素描圣母像(局部) / 拉斐尔 / 意大利