

安徽省“十四五”职业教育规划教材

SUMIAO

素描

马幼梅 孟祥振 李琦 主编

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

安徽省“十四五”职业教育规划教材

扫描二维码，了解
配套资源

SUMIAO

素描

马幼梅 孟祥振 李琦 主编

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本教材紧紧围绕培养应用型专门人才的核心任务开展编写,以必需、够用为度,以清晰、简明的语言讲清楚知识,辅之以细致、生动的插图,以课后的欣赏、作业模块来强化实践与应用,突出了教材的针对性和实用性。教材共分六章:素描基础、静物素描、石膏像素描、头像素描、人物素描和速写,覆盖了专业必要的知识,能为学习者提供具体的指引。本书既可作为高校教材,也可供普通艺术爱好者参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 马幼梅, 孟祥振, 李琦主编. — 上海: 上海交通大学出版社, 2021.9 (2023.12 重印)

ISBN 978-7-313-25408-5

I. ①素… II. ①马… ②孟… ③李… III. ①素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 185809 号

素描

SUMIAO

主 编: 马幼梅 孟祥振 李 琦

出版发行: 上海交通大学出版社

邮政编码: 200030

印 制: 北京荣玉印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

字 数: 149 千字

版 次: 2021 年 9 月第 1 版

书 号: ISBN 978-7-313-25408-5

定 价: 50.00 元

地 址: 上海市番禺路 951 号

电 话: 6407 1208

经 销: 全国新华书店

印 张: 8

印 次: 2023 年 12 月第 3 次印刷

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 010-6020 6144

前言

PREFACE

艺术设计专业在各级各类学校中都开设得较为普遍，经过多年的不懈努力，为社会培养了大批艺术设计方面的专业人才，为经济社会的发展做出了重要贡献。但是，随着经济社会的不断发展及其对应用型人才要求的不断提高，艺术设计类专业针对性不强、特色不明显、知识更新缓慢、实训环节薄弱等一系列的问题愈发凸显。课程和教学内容体系改革成为当前艺术设计类专业教学改革的重点。

教材建设作为整个教育教学工作的重要组成部分，不仅是艺术设计类专业教育的关键环节，也是三教改革的重要内容之一，同时也会对艺术设计类专业课程和教学内容体系改革起到积极的推进作用。艺术设计类专业的教材建设同样也要紧紧围绕培养应用型专门人才的核心任务开展工作。基础课教材建设以应用为目的，以必需、够用为度，以讲清概念、强化应用为重点，专业课教材建设突出教学的针对性和实用性。此外，除了要注重内容和体系的改革之外，艺术设计类专业的教材建设同时还要注意方法和手段的改革，以跟上经济社会的实际需求。本教材即是遵循上述理念来编写的。

同时，参与本教材编写的都是一线骨干教师，他们教学经验丰富，应用能力突出，所编教材既符合教育部对艺术教育教材建设的基本要求，同时又考虑到当前各类学校的实际情况，既体现了艺术设计类专业应用型人才培养的特点，又明确了艺术设计类课程和教学内容体系改革的方向。相信教材的推出一定会受到师生们的广泛欢迎。

当然，教材建设不可能是一蹴而就的事情，这本教材也仅仅是一个开始。随着全国艺术教育的蓬勃发展，随着专业建设规划的稳步推进，我们的教材建设工作也必将与时俱进，不断完善。

期待着这本艺术设计类专业规划教材能够发挥其应有的作用，也期待着我国艺术教育能够迎来更加光辉灿烂的明天。

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。

课程计划

CURRICULAR PLAN

章 名	章节内容	课时分配	
第一章 素描基础	第一节 素描概述	1	3
	第二节 素描的工具与材料	1	
	第三节 素描的基本要素与表现形式	1	
第二章 静物素描	第一节 静物写生的重点	2	10
	第二节 静物写生的步骤与质感表现	8	
第三章 石膏像素描	第一节 石膏像写生的重点	4	10
	第二节 石膏像写生的方法步骤	6	
第四章 头像素描	第一节 头像写生的重点	2	10
	第二节 头像写生的步骤	8	
第五章 人物素描	第一节 人物写生的重点	2	10
	第二节 人物写生的步骤	8	
第六章 速写	第一节 速写概述	1	5
	第二节 人物速写与风景速写	4	

目 录

第一章	素描基础	1
第一节	素描概述	2
	一、什么是素描	2
	二、素描教学	4
第二节	素描的工具与材料	5
	一、笔	5
	二、纸	5
	三、擦笔与橡皮	5
	四、画板	5
	五、画架	5
第三节	素描的基本要素与表现形式	6
	一、素描的基本要素	6
	二、素描的表现形式	7
第二章	静物素描	9
第一节	静物写生的重点	10
	一、静物写生的观察方法	10
	二、静物写生的透视规律	11
	三、静物写生的比例关系	12
	四、静物写生的构图法则与构图方法	13
第二节	静物写生的步骤与质感表现	14
	一、静物写生的步骤	14
	二、静物写生中物体质感的表现	19

第三章	石膏像素描	39
第一节	石膏像写生的重点	40
	一、整体观察	40
	二、近距离观察	41
	三、目测法	42
第二节	石膏像写生的方法步骤	43
	一、画大轮廓	43
	二、明确形体	44
	三、上大体明暗	45
	四、深入塑造	46
	五、整体调整	47
第四章	头像素描	57
第一节	头像写生的重点	58
	一、头像造型特征	58
	二、动态与透视	60
第二节	头像写生的步骤	62
	一、构图	62
	二、上明暗	63
	三、深入刻画	65
	四、调整完成	66
第五章	人物素描	79
第一节	人物写生的重点	80
	一、人物写生概述	80
	二、人体的结构与比例	81
	三、人体动态	82
第二节	人物写生的步骤	84
	一、构图	84
	二、上明暗	84
	三、深入塑造	85
	四、调整并完成	85

第六章	速写	95
第一节	速写概述	96
	一、速写的作用与意义	96
	二、速写训练的原则	97
	三、速写的表现技法	97
第二节	人物速写与风景速写	100
	一、人物速写	100
	二、风景速写	102
参考文献		117
后记		118

1

第一章 素描基础

学习目的与要求

1. 了解素描的定义及学习素描的意义。
2. 掌握不同种类素描的区别。
3. 了解素描使用的工具和材料特性，为素描表现做准备。

第一节 素描概述

一、什么是素描

素描一直被认为是造型艺术的基础，专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。从广义的角度而言，素描在造型艺术中是一种最普通、最常见的单色绘画形式，也就是说一切单色绘画我们都可以称之为素描。从字面意义来看，素是素雅、素净、朴素的意思，描是描写、描画、描绘的意思。素描既能够表现客观世界中的事物，也可以表达思想、观念、态度、感情、幻想等。素描的形式是多样化的，比较常见的为黑白素描和棕色素描两种形式，另外也有用两种和两种以上的颜色所作的多色素描，如在有色纸上通过用黑色加深或以白色提亮所作的有色素描，或者在黑白素描的基础上略施色彩的素描淡彩等（图 1-1，图 1-2）。

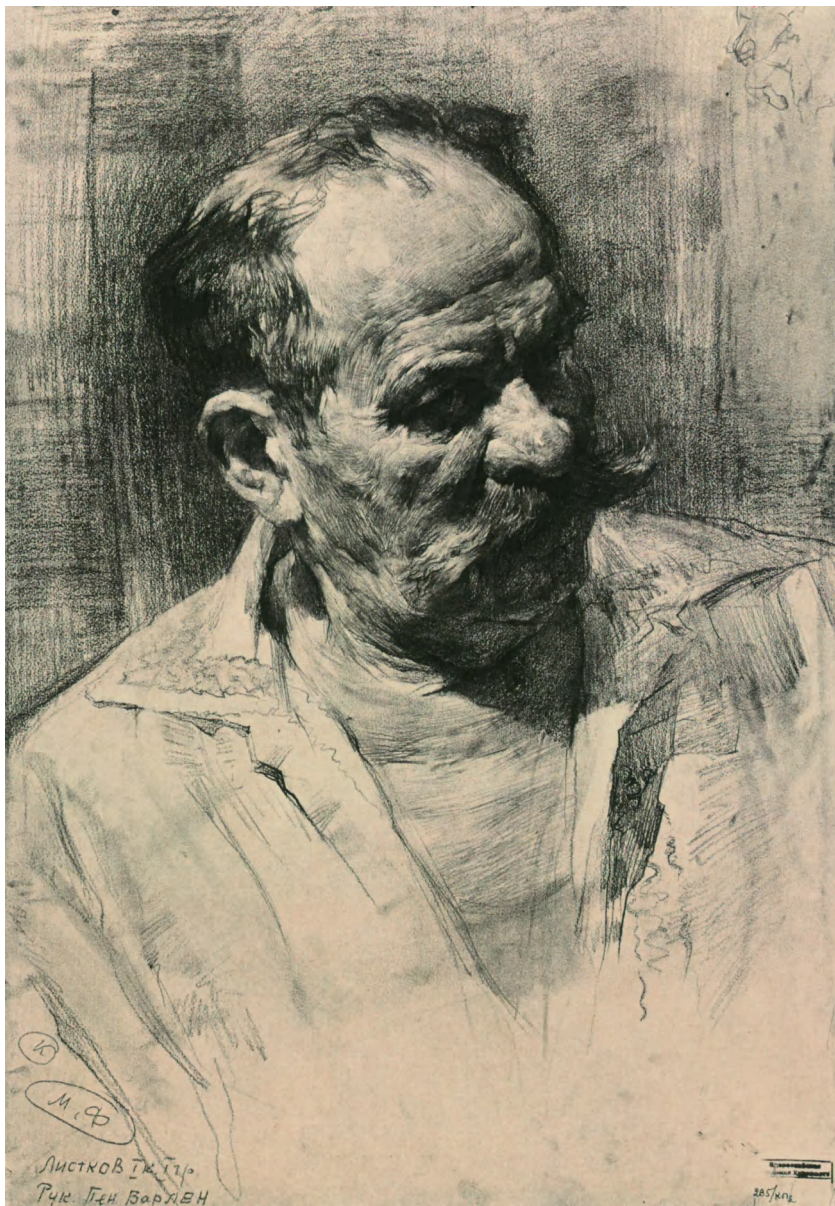

图 1-1 老人头像 / 列斯特阔夫

图 1-2 圣母像 / 达·芬奇

二、素描教学

素描作为造型艺术的基础，是高校美术专业的必修课程，也是其他造型艺术（水彩、油画、版画、雕塑等）的基础。另外，对设计专业而言，素描也是必不可少的。素描的目的主要是表现物体的形体、结构、动态、明暗等，通常采用线条和明暗两种表现形式，即以线条变化来突出物体结构的结构素描和以光影变化来突出明暗的光影素描等。

不同专业的学生既可以单独选择某一种素描类型进行专业训练，也可以通过采用不同的素描训练方式来进一步提升自己的专业水平。

素描教学作为艺术教学的存在方式，是一个系统，一个由元素、结构、功能所组成的有机体。各种素描观念构成了一个完整的素描世界。大学一年级的新生虽然入学前接受过一定的基础训练，但都或多或少还存在一些需要解决的问题。高职高专素描教学的目的，是提高学生的审美素养，开拓学生的视野，明确学习素描的意义，提供正确的观察方法和表现方法的指导，培养视觉感受能力和造型能力，从而提高学生的综合素质。在具体的教学过程中，同学们要努力开阔素描视野，从一开始就从一个现代的角度来认识和接受前人留下的素描作品，而不能只知道某一种素描或某一种观念，用千篇一律的表现方法机械地再现对象，形成千人一面、个性丧失的局面。

艺术的生命在于不断演变，素描教学也要不断发展。在人类的历史长河中，艺术一直在随着时代的变化而变化，只有不断创造才是永远不变的艺术原则。我们的素描艺术教育观念也应该与时俱进。我们不仅要传承素描艺术，而且要学会创造性地阅读素描作品，创造性地创作素描作品。不能把素描当作是被动的技术训练，而应当学会主动捕捉形象带来的生动感受；不能只依赖教师所摆放的静物和模特，而要学会感受生活，善于捕捉生活中有意思的题材，尝试不同的素描表现方式。

艺术大师米开朗基罗说：“素描是绘画、雕塑、建筑的最高点，素描是所有绘画种类的源泉和灵魂，是一切科学的根本。”法国画家安格尔也曾指出：“除了色彩，素描是包罗万象的。”素描早已成为一种独立的艺术形式，而现代素描教学也早已摆脱了传统素描教学中“再现式造型”的观念，摆脱了“形准”和“结构比例”的羁绊，将学生引入到“以人中心”而不是“以物为中心”的教学思想中。它强调个人的视觉体验参与的重要性，强调在物我相融、互为映射的状态中不断通过敏锐的视觉去发现对象的形态和内在的结构，将“以技入道”的教学观念转变为“以理入道”的教学思想。

第二节 素描的工具与材料

一、笔

1. 铅笔

铅笔分为软、中、硬，素描用笔以软铅笔为主，亮部高光才会用到硬铅笔。

2. 炭笔

炭笔是画素描的常用工具。炭笔的主要原材料是木炭粉，木炭是木材经过不完全燃烧产生的，有的炭笔带有木炭的赭褐色，一般为黑色。炭笔表面比较粗糙，不反光，比较适合画涩的线条，线条力度感较强，还能皴擦出不同的肌理效果，所以表现力很强。但是炭笔在纸张上的附着力比较强，用橡皮不容易擦掉，不易修改。炭笔表面粗糙，画画时力度掌握不好还容易破坏纸张表面，当然用好了也可以是一种表现手法。炭笔包括木炭条、炭精条、炭笔、碳铅笔、色粉笔等。

二、纸

1. 素描纸

素描纸是专用于画素描的纸，洁白、厚净、有纸纹，比一般的纸要厚，一面粗糙另一面光滑。通常将表面纹路较多、较粗糙的一面认为是素描纸的正面，表面更加光滑的一面认为是反面。人们通常情况下会在粗糙的那一面绘画，因为纸张表面的坑洞可以留住铅笔的墨迹和炭笔的碳素。

2. 其他纸张

除素描纸外，也可以选择其他种类的纸张用于素描绘画，具备一定素描基础后，也可以适当使用一些有色纸张进行练习，以便丰富表现技法和进一步提高认识水平。

三、擦笔与橡皮

擦笔和橡皮是素描训练经常使用的工具。用木炭、炭笔等工具作画时，经常会使用擦笔进行刻画；橡皮是素描训练不可缺少的工具，除修改画面外还可以通过涂擦对画面进行刻画。

四、画板

画板是素描训练经常使用的工具，市场上出售的画板规格齐全，可以根据作品的大小来选择不同规格的画板。

五、画架

画架是素描训练经常使用的工具，是不可缺少的，常用的有木质结构的，也有铝合金等材质的。

第三节 素描的基本要素与表现形式

一、素描的基本要素

构成素描造型的基本要素主要有线、形、明暗、体积、质感、空间。

1.线

在素描中，线被用来表示面与面的交接和转换，也可以说线是面的浓缩，是最窄的面。线主要是作为轮廓线、辅助线存在的，在素描的造型中起到确定物体形状、形体和结构的作用。

在素描中使用不同的线条会带给人不同的视觉艺术效果，艺术家可以通过驾驭不同的线条造型来表达自己的艺术个性特征和审美倾向，所以线在素描中不仅服从形体表现的需要，也具有独立的审美价值和意义。

2.形

素描中的形主要是指平面的形和立体的形。在素描造型的第一步，进行画面构图的时候，画面中物体的面积大小、比例、形状等首先以平面形的形式呈现并进行布局；再对画面进行上明暗或强调结构、虚实之后，画面的形便以立体的形存在于画面。

3.明暗

日常所说的明暗是物体在光线照射和影响下所产生的视觉效果，素描中的明暗是指艺术家在观察物体在光线照射和影响下所产生的明暗变化和明暗效果的基础上，经过艺术加工和艺术处理，在素描作品画面中建立的明暗关系，其作用是有力地表达所画事物的体积感、光感、质感、空间感，有助于增强整个画面的艺术表现力。

4.体积

体积，就是人们所说的立体感，在素描中是指画面中所表现的物体能够给人一种三度空间的立体感觉，一切物体都具有高度、宽度和深度三个方面的度量，物体所占据的三度空间也就是它的体积范围。

5.质感

质感在绘画艺术中是指对不同物体用不同笔法所表现、把握的真实感。在素描中，不同的物体是由什么材质组成的，是它的本质要素，是区别于其他物质的重要特征。对物体质感的表现可以使画面更具感染力、趣味性和生命力。不同物体具有不同的质感，其质感表现的方法亦很相异，可以以铅笔软硬等具体技巧表现光影、色泽、纹理、质地等等质感因素。质感是一种视觉上的真实效果，例如，粗糙的陶罐就要用软点的铅笔画出它的糙感，细腻的表面有一层光滑的釉，在用笔时就要用硬点的细线来画。

6.空间

空间，一般指二度空间、三度空间、四度空间等。素描中的空间主要是指二度空间和三度空间，尤其是指三度空间，也可以称之为画面的深度空间，就是在画面上借助透视、结构、比例、明暗、虚实等关系所营造的一种体积感和纵深感。

二、素描的表现形式

素描作为一门艺术，其表现的形式也是多样而丰富的。通常情况下，我们可以将素描分为以下几种类型。

1. 全因素素描

全因素素描（图 1-3）也叫“光影调子素描”，一般采用明暗法。这种素描需要依靠空间透视的原理（近大远小、近实远虚）来表现形体在空间中的各种因素，其主要特征是在恒定的光源下，以明暗调子来控制形体的结构关系、焦点透视关系和空间关系。这种造型方法适合于对形体进行细腻的表现，所强调的是一种光影的气氛。

图 1-3 全因素素描 / 余晖

2. 线结构素描

线结构素描（图 1-4）以研究和表现形体的结构为宗旨，常用线结构来表现形体的穿插及构成关系。线结构素描依靠形体透视的原理，尽可能地避免或减少光影因素，以达到形体自身内部结构的纯粹实体效果。此种素描有时也略加一些调子因素以表现形体结构的量感，但这种调子因素不受光影的控制，是根据形体结构的需要而存在的。

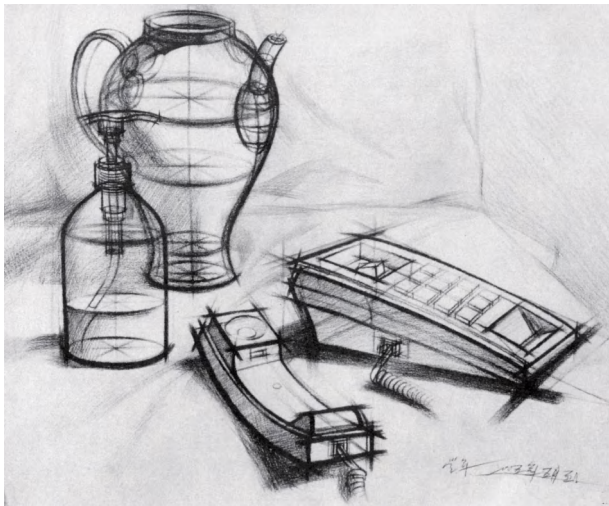

图 1-4 线结构素描 / 陈学军

3.研究性素描

研究性素描(图 1-5)一般指对物象作深入细致的研究,达到充分地理解和认识对象,并通过不断的实践达到训练观察方法和表现方法的目的。当然,对研究性素描并没有明确的界定,有时艺术家带着某种学术目的来研究表现物象的素描也叫研究性素描。

4.表现性素描

表现性素描(图 1-6)是指有明确的表现意图,或者是在技巧上作某种探索和创新,在充分理解和把握对象的基础上,满怀激情地把对象概括而生动地表现出来。这类素描在描绘客观对象的同时,往往较多地倾注作者的感受,并运用独特的艺术语言和手法使作品更具欣赏价值。所以表现性素描是个性与艺术性很强的素描,一般受主观因素和感性因素的支配。初学者不宜刻意追求此种素描方式,最好是在掌握了素描所必需的基本法则之后再顺其自然,胸有成竹、水到渠成地达到理想的表现效果。

【作业】

(1) 复习本章所学内容,梳理知识结构图。

(2) 备齐并试用素描常用工具、材料,为素描练习做准备。

图 1-5 研究性素描 / 殷实

图 1-6 水乡 / 吴冠中

2

第二章 静物素描

学习目的与要求

1. 培养正确的观察方法，掌握静物写生的透视规律、比例关系及构图法则。
2. 掌握静物写生的作画步骤与方法，提高造型表现的能力。
3. 对具有不同质感的物体进行表现，掌握其表现的方法。

第一节 静物写生的重点

一、静物写生的观察方法

静物写生（图 2-1）首先存在一个如何正确认识观察对象的问题，即观察方法的问题。静物写生忠实地描绘对象的基本原则并不是指简单机械地模仿自然，而是运用科学的方法去塑造对象。想要运用科学的方法去塑造对象，首先就要学会用科学的方法去观察对象。科学的观察方法应该是整体观察加比较观察。

1. 整体观察，分清主次

整体观察的方法是静物写生必须遵循的基本法则，它贯穿写生实践的全过程。整体是相对局部而言的，局部是整体的一部分。整体观察要求从事物的大处着眼，抓大印象、大感觉、大比例、大关系、大框架。在绘画时，观察物象首先要从大处着眼、整体观察，表现方法也是从大处着手，先画大轮廓，然后再逐步深入到各个局部。在画每一个局部细节时，要做到心中有整体，观察局部、刻画局部都是为了丰富整体（图 2-2）。即使是局部推进式的作画，也并不意味着观察方法的局部化，每一个局部的表现分寸仍需以整体观察来调度。

图 2-1 静物写生

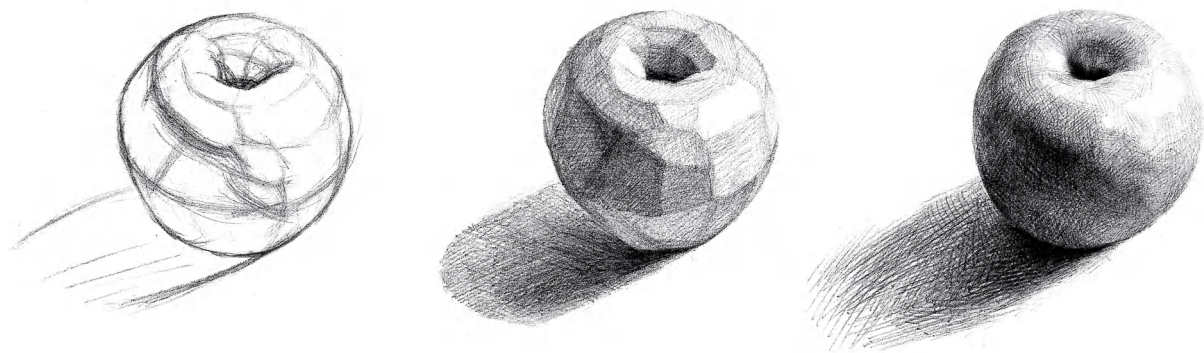

图 2-2 静物写生的逐步深入

2. 比较观察，建立联系

静物写生涉及的表现因素众多，运用相互比较的方法，观察各个因素之间的关系，并将造型特点、空间位置、明暗差别（图 2-3）、不同质感等视觉信息纳入观察系统中，通过统筹比较，进而做出分析与判断。如果是拿起笔就画，看到头就画头，看到手就画手，只盯着局部的变化孤立地进行描绘，其结果必将失去整体的结构联系。只有通过反复观察比较，把握各部分之间的关系，才会使造型表现更加深入，造型能力不断提高。

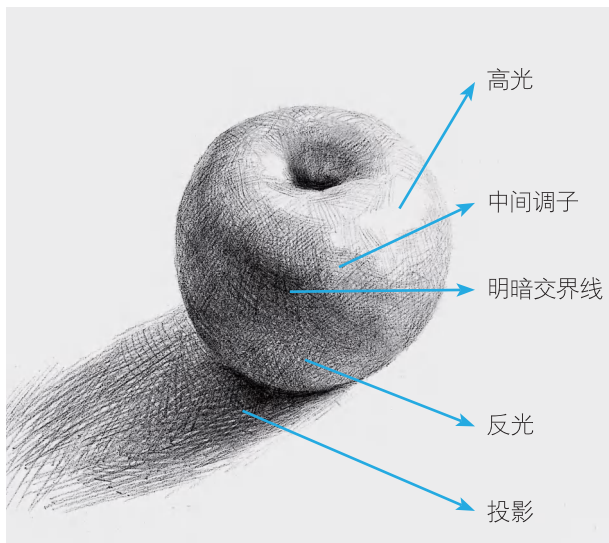

图 2-3 明暗关系分析

二、静物写生的透视规律

透视是绘画中塑造空间感的主要手段。透视知识对于素描初学者是非常必要的，造型的准确在很大程度上就是透视的准确。

透视的基本概念有视点、视线、心点、视平线（图 2-4）、灭点等。

视点：画者眼睛的位置。

视线：目光投射的直线，也是视点与眼睛所看到的物体之间的连线。

心点：是视域的中心，也是画者眼睛正对视平线上的点。

视平线：经过心点而形成的水平线，随眼睛的高低而变化。

灭点：物体由近及远产生透视变化，最后集中消失于一个点。

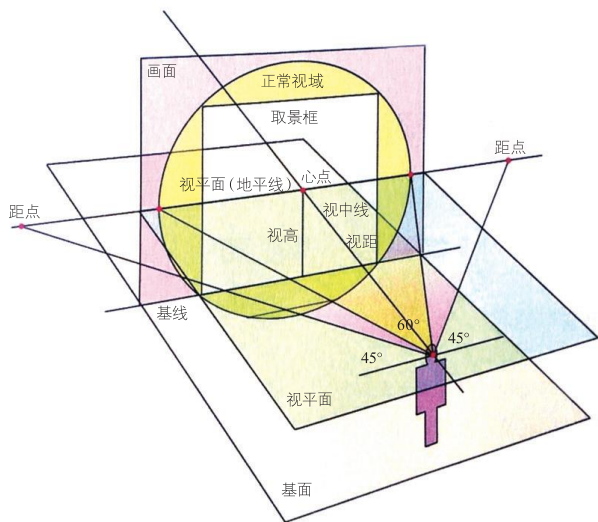

图 2-4 透视术语图示

透视的主要画法有一点透视、两点透视、三点透视等。

一点透视（图 2-5）也叫平行透视。当一个方体正对着我们，它的上下两条边界与视平线平行时，它的灭点只有一个，并且正好与心点在同一位置。

两点透视（图 2-6）也叫成角透视。当一个方体正斜放在我们面前，它的上下两条边界就产生了透视变化，其延长线分别消失于视平线的两个点。

三点透视（图 2-7）也叫倾斜透视。在两点透视现象中，当立方体上下方向的各边界与我们的视平线不垂直时，立方体各边延长线分别消失于三个点。

三、静物写生的比例关系

在静物写生中，应该强调比例关系的准确性。一切物体的比例关系都是客观存在，比如形状、长宽、高低、大小、粗细等。比例是各物体之间以及物体自身各部分之间的一种度量关系，任何物体都可以用一个特定的比例去衡量、去判断。

对造型艺术来说，比例能够产生出韵律和节奏，能够带给人们以不同的视觉感受。比例与空间、明暗、点线面等紧密相连，是部分与整体、部分与部分之间的数量关系。确定比例关系的方法是先从整体出发确定大的比例关系，然后再确定局部的细小的比例关系。在写生时，掌握比例关系主要是靠目测的方法（图 2-8），因而平时要注意训练观察能力和判断能力。

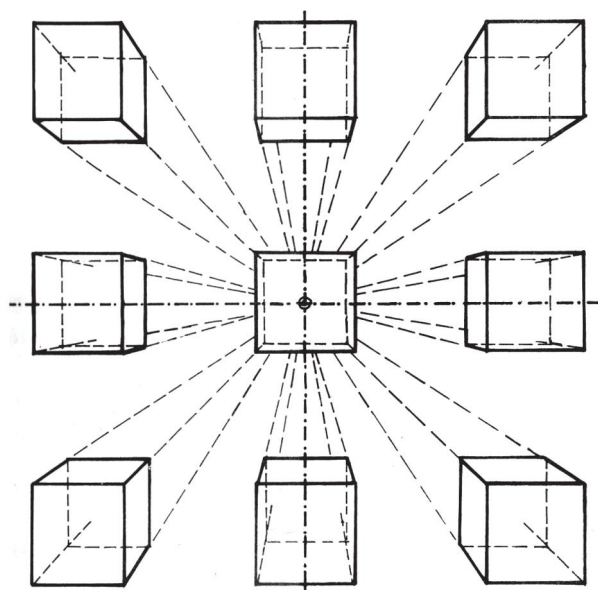

图 2-5 一点透视

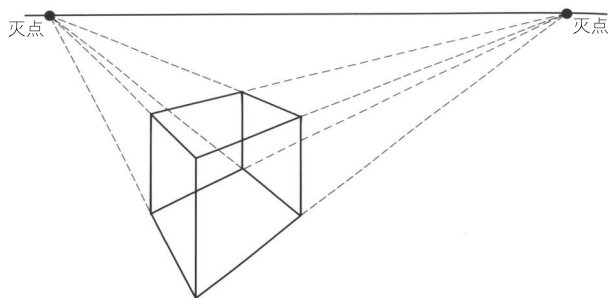

图 2-6 两点透视

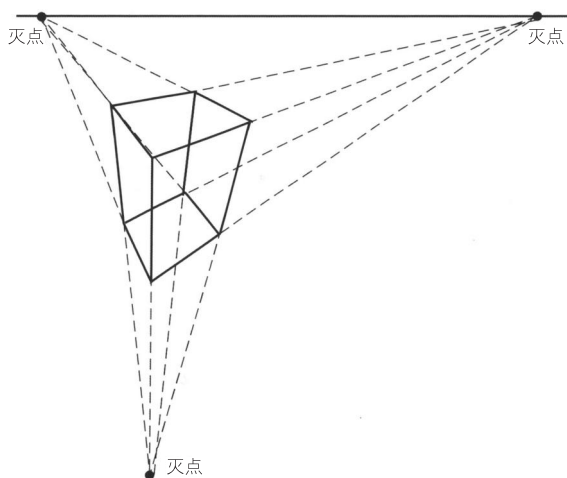

图 2-7 三点透视

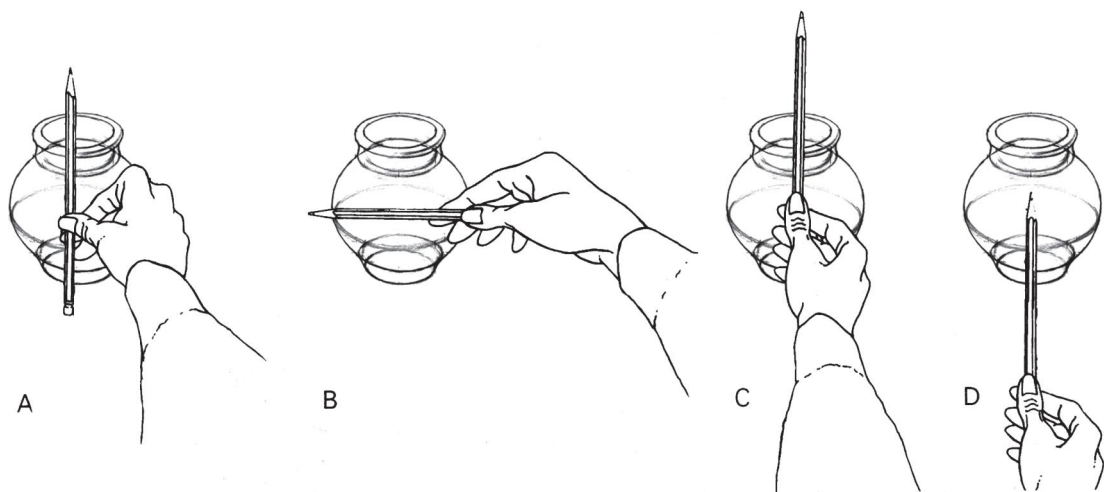

图 2-8 目测比例关系

四、静物写生的构图法则与构图方法

构图(图 2-9)是指创作者在一定空间范围内,对自己要表现的形象进行组织安排,形成部分与整体之间、形象与空间之间特定的结构、形式。简言之,构图就是造型艺术的形式结构,它是全部造型因素与手段的总和。

构图法则内涵丰富,它包括以下内容。

- (1) 艺术形象的空间位置的确定。
- (2) 艺术形象的空间大小的确定。
- (3) 艺术形象自身各部分之间、主体形象与陪体形象之间的组合关系及分隔形式。
- (4) 艺术形象与空间的组合关系及分隔形式。
- (5) 艺术形象所产生的视觉冲击和力感。
- (6) 运用的形式美法则和产生的美感。

构图显示了作品内部结构与外部结构的一致性,反映了作者思想感情与艺术表现形式的统一性,是作者人格力量和艺术水准的直接体现,也往往是艺术作品的思想美与形式美之所在。因而,构图能力在美术创作中占有相当重要的地位。

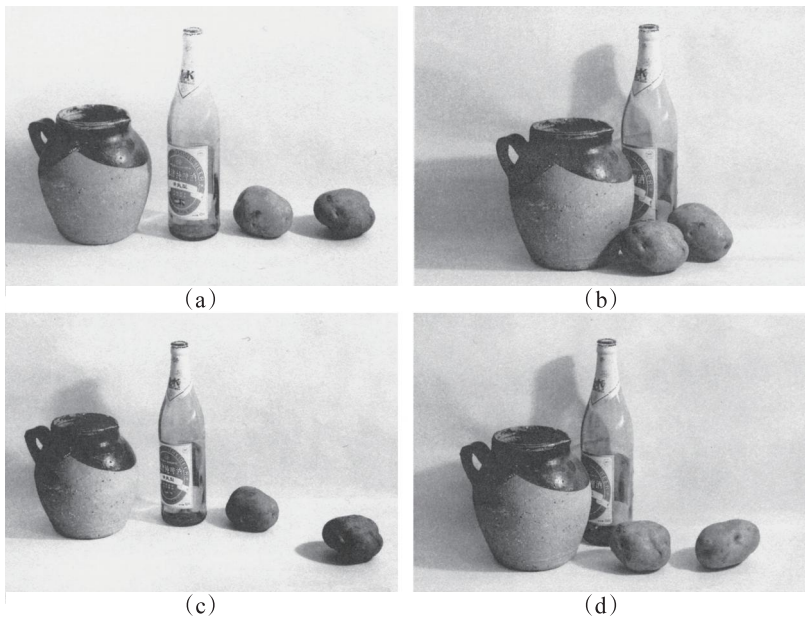

图 2-9 静物写生的构图

(a) 构图太均匀; (b) 构图太集中; (c) 构图太分散; (d) 构图比较协调

第二节 静物写生的步骤与质感表现

一、静物写生的步骤

下面以图 2-10 实物为例介绍静物写生的步骤。

首先，确定画面物体的位置，用长线条画出各物体的基本形状、透视关系和比例关系（图 2-11 至 2-13）。

图 2-10 实物照

图 2-11 写生步骤一 / 余晖

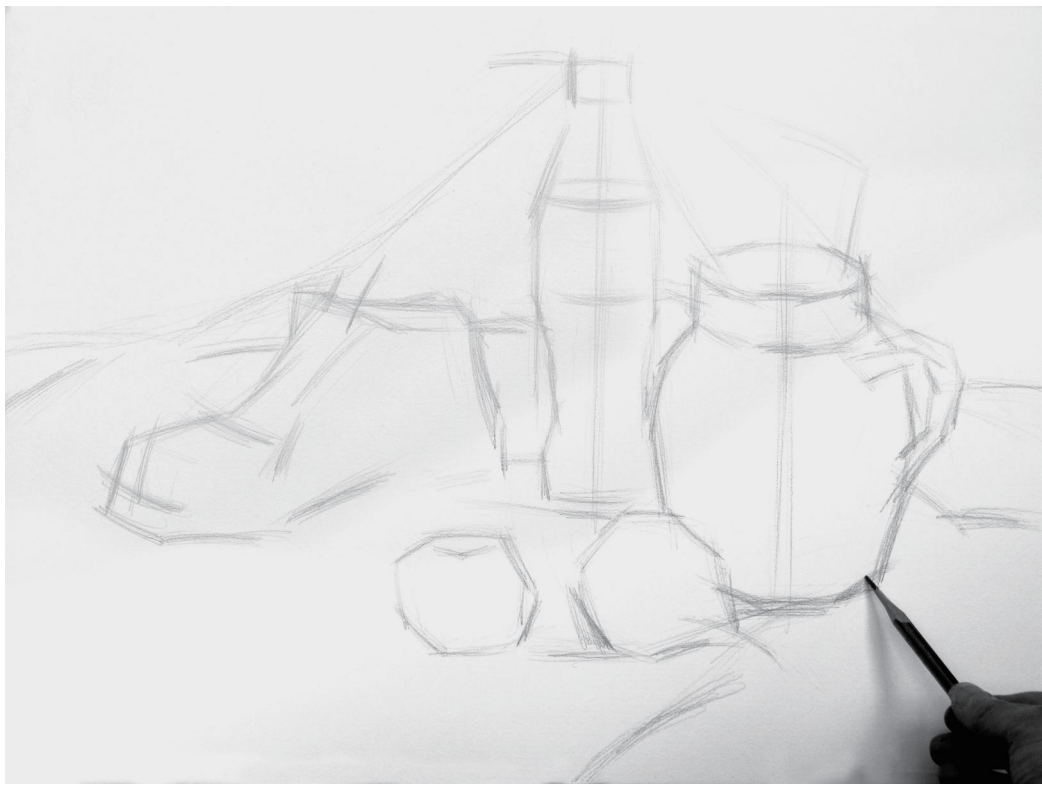

图 2-12 写生步骤二 / 余晖

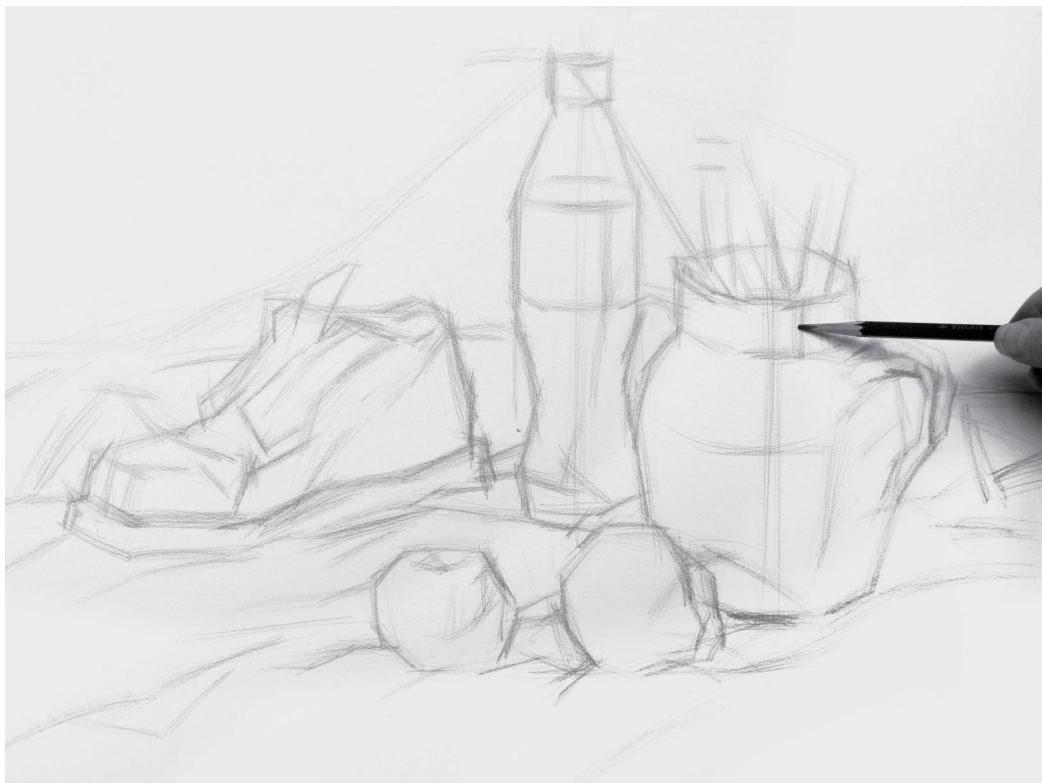

图 2-13 写生步骤三 / 余晖

其次，进一步确定物体之间的比例关系，从主体物开始，找出各物体的明暗交界线，画出物体间的大体明暗关系，并注意明暗交界线的虚实对比（图 2-14，图 2-15）。

图 2-14 写生步骤四 / 余晖

图 2-15 写生步骤五 / 余晖

再次，从整体出发，认真观察，反复比较，从主体物开始，从局部入手，精心刻画物体的结构、体积、质感（图 2-16，图 2-17）。

图 2-16 写生步骤六 / 余晖

图 2-17 写生步骤七 / 余晖

最后，从整体出发，进行从整体到局部，再从局部到整体的调整，使物体的结构关系、体积感越来越强烈，从而使画面丰富而生动（图 2-18，图 2-19）。

图 2-18 写生步骤八 / 余晖

图 2-19 作品完成图 / 余晖

二、静物写生中物体质感的表现

在静物写生中，物体质感的表现是较难把握的一项内容，通过认真的观察与比较，我们会发现不同质感的物体有着不同的明暗变化特征。如玻璃制品、瓷器、不锈钢制品等，它们的表面较光滑，受光面的高光亮而集中，暗部的反光明显；而陶器、木板、砖瓦等，它们的表面较粗糙，受光面的高光较弱，甚至没有高光，暗部的反光也比较模糊（图 2-20 至图 2-24）。把握好物体的明暗变化特征是表现物体质感的关键。此外，各种特殊的技法手段和材料有时也能够帮助我们更好地去表现物体的质感。

图 2-20 光滑表面质感的表现 / 余少国

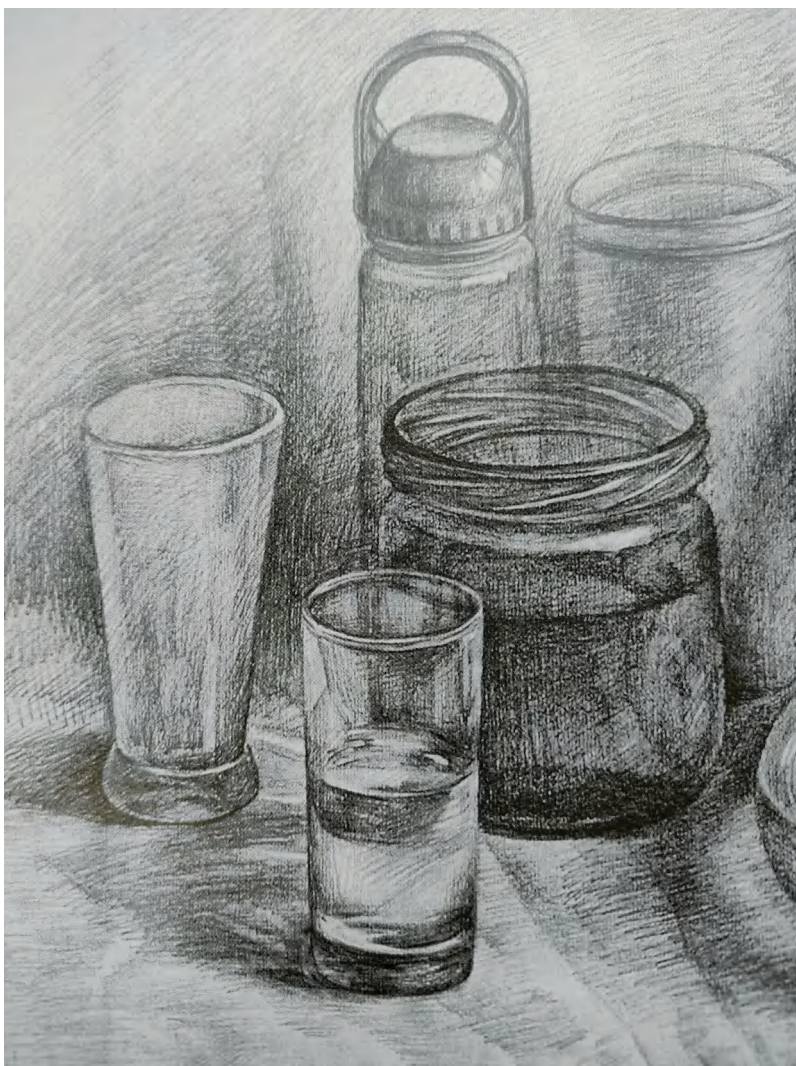

图 2-21 光滑表面质感的表现 / 马幼梅

图 2-22 粗糙表面质感的表现 / 佚名

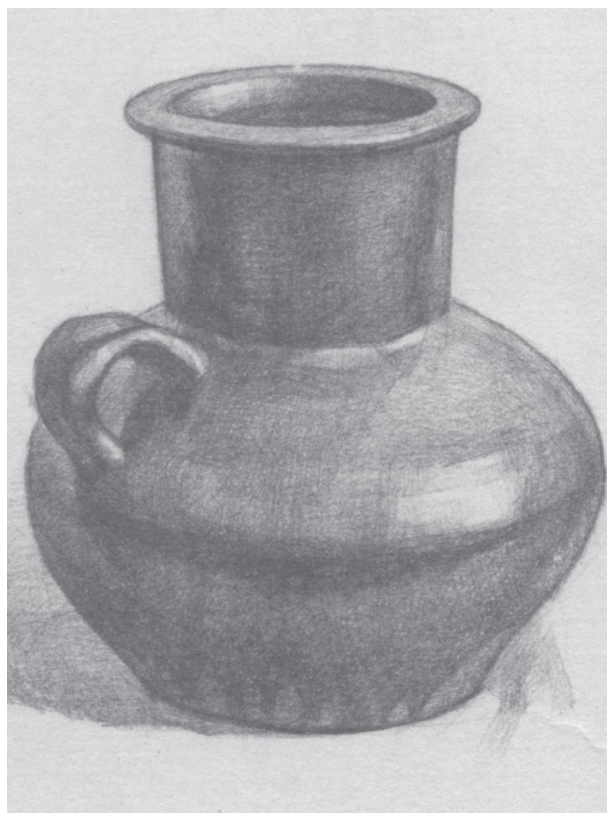

图 2-23 粗糙表面质感的表现 / 余少国

图 2-24 光滑表面质感的表现 / 余少国