

教育部高职高专规划教材

造型基础 素描色彩

盛英淼 刘晓宏 主编

化学工业出版社
职业教育教材出版中心

教育部高职高专规划教材

造型基础 素描色彩

盛英淼 刘晓宏 主编

化学工业出版社
职业教育教材出版中心

· 北 京 ·

全书共分上、下两篇：上篇讲述了素描有关知识；下篇讲述了色彩有关知识。

上篇共六章，第一章为素描与造型，第二章为透视，第三章为结构素描，第四章为明暗素描，第五章为室内外环境的速写，第六章为作品赏析。下篇共八章，分别为色彩的基本知识、画面色调、色彩画概述、水粉画技法表现、色彩绘画中的常见问题等。

本书适合于高职高专建筑装饰、环境艺术设计等专业的师生或本专业的自学自考人员参考，也可供艺术爱好者阅读。

图书在版编目 (CIP) 数据

造型基础 素描色彩 / 盛英淼, 刘晓宏主编. —北京: 化学工业出版社, 2006.6
教育部高职高专规划教材
ISBN 7-5025-8860-4

I. 造… II. 盛… III. ①素描-技法(美术)-高等学校: 技术学院-教材②色彩学-高等学校: 技术学院-教材
IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 071011 号

教育部高职高专规划教材

造型基础 素描色彩

盛英淼 刘晓宏 主编

责任编辑: 王文峡

文字编辑: 朱 磊

责任校对: 李 林

封面设计: 尹琳琳

*

化学工业出版社 出版发行
职业教育教材出版中心

(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

购书咨询: (010)64982530

(010)64918013

购书传真: (010)64982630

<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销

化学工业出版社印刷厂印装

开本 787mm×1092mm 1/16 印张 9½ 彩插 4 字数 207 千字

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5025-8860-4

定价: 24.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

出 版 说 明

高职高专教材建设工作是整个高职高专教学工作中的重要组成部分。改革开放以来,在各级教育行政部门、有关学校和出版社的共同努力下,各地先后出版了一些高职高专教育教材。但从整体上看,具有高职高专教育特色的教材极其匮乏,不少院校尚在借用本科或中专教材,教材建设落后于高职高专教育的发展需要。为此,1999年教育部组织制定了《高职高专教育专门课课程基本要求》(以下简称《基本要求》)和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》(以下简称《培养规格》),通过推荐、招标及遴选,组织了一批学术水平高、教学经验丰富、实践能力强的教师,成立了“教育部高职高专规划教材”编写队伍,并在有关出版社的积极配合下,推出一批“教育部高职高专规划教材”。

“教育部高职高专规划教材”计划出版500种,用5年左右时间完成。这500种教材中,专门课(专业基础课、专业理论与专业能力课)教材将占很高的比例。专门课教材建设在很大程度上影响着高职高专教学质量。专门课教材是按照《培养规格》的要求,在对有关专业的人才培养模式和教学内容体系改革进行充分调查研究和论证的基础上,充分汲取高职、高专和成人高等学校在探索培养技术应用型专门人才方面取得的成功经验和教学成果编写而成的。这套教材充分体现了高等职业教育的应用特色和能力本位,调整了新世纪人才必须具备的文化基础和技术基础,突出了人才的创新素质和创新能力的培养。在有关课程开发委员会组织下,专门课教材建设得到了举办高职高专教育的广大院校的积极支持。我们计划先用2~3年的时间,在继承原有高职高专和成人高等学校教材建设成果的基础上,充分汲取近几年来各类学校在探索培养技术应用型专门人才方面取得的成功经验,解决新形势下高职高专教育教材的有无问题;然后再用2~3年的时间,在《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》立项研究的基础上,通过研究、改革和建设,推出一大批教育部高职高专规划教材,从而形成优化配套的高职高专教育教材体系。

本套教材适用于各级各类举办高职高专教育的院校使用。希望各用书学校积极选用这批经过系统论证、严格审查、正式出版的规划教材,并组织本校教师以对事业的责任感对教材教学开展研究工作,不断推动规划教材建设工作的发展与提高。

教育部高等教育司

2001年4月3日

前言

本书是根据《面向21世纪教育振兴行动计划》提出的实施职业教育课程改革思路和教育部颁布的相关要求，并紧扣高职高专建筑装饰专业的教学要求和学生特点而编写的。

建筑类专业造型基础分素描篇和色彩篇，其内容偏重于静物与风景，其教学的目的在于培养未来建筑师坚实的造型能力，同时也培养和开拓他们的空间想象力和审美能力。职业教育中的建筑装饰专业在这个大的前提下，又有着自己独特的一面，它更侧重于通过造型实践对建筑室内外环境的结构、比例、透视及形体、材质等的表达。由于种种原因，职校建筑装饰专业学生大部分没有专业基础，甚至从未接触过素描，而且查询以往素描方面的书籍，大多是理论内容泛泛，描绘题材过多，且以明暗写实素描为主线，太多强调了素描的独立性，从而表现出专业针对性不强，均不适宜职教建筑类专业学生使用。针对这一盲点，编排相应的训练内容和计划才能取得良好的教学效果。为此，本书以体现以下特点而编写：（1）受益群体为职教建筑类专业学生；（2）抛开素描的独立性，有的放矢地精选针对性较强的内容，本着为后期的专业学习服务，从而加大结构素描与建筑速写的训练力度（室内外）；（3）从兴趣入手，循序渐进；（4）附有同步实践练习临摹范画（直观性强）；（5）实践内容占总教学课时的60%~70%，符合职业教育教学要求。

造型基础是一门实践的课程，本书力求将抽象的理性知识通俗化，将丰富的感性认识融于实践中，为职教建筑装饰专业的师生或本专业的自学自考人员提供一本现代、精练、图文并茂并便于实践、自学的教材。

本书由盛英淼主编，刘晓宏担任副主编，盛英淼、李云杰负责全书的统稿与审核，李云杰、刘晓宏、刘磊参加了编写。具体编写分工为：盛英淼、李云杰撰写第一章至第六章；刘磊、刘晓宏编写第七章至第十四章。本书在编写过程中选用了国外名家及国内同仁的优秀作品，并在相关网站下载了部分图片，在此深表谢意。

由于受时间及水平的限制，书中难免有疏漏或不妥之处，恳请专家、同行与读者批评指正。

编者

2006年4月

目录

下篇 色彩 099

第七章 色彩的基本知识	/101
第一节 光学	/101
第二节 色彩三要素	/101
第八章 画面色调	/103
第一节 画面的色调	/103
第二节 色彩的冷暖	/103
第三节 色彩的调和	/104
第九章 色彩画概述	/105
第一节 水粉画概述	/105
第二节 水彩画概述	/106
第十章 水粉画技法表现	/107
第一节 常用着色方法	/107
第二节 特殊技法	/108
第三节 质感表现	/109
第四节 水彩表现技法	/110
第十一章 色彩绘画中的常见问题	/112
第十二章 静物写生	/114
第十三章 建筑风景写生	/116
第十四章 作品赏析	/119
参考文献	/138

上篇 素描 001

第一章 素描与造型	/003
第一节 素描基本知识	/003
第二节 素描的分类	/008
第二章 透视	/011
第一节 透视与素描	/011
第二节 各类透视规律	/013
第三章 结构素描	/020
第一节 结构素描的概念及学习的重要性	/020
第二节 结构素描造型练习	/021
第四章 明暗素描	/037
第一节 明暗变化规律	/037
第二节 明暗素描造型练习	/039
第五章 室内外环境的速写	/052
第一节 速写概述	/052
第二节 临摹与临绘实景图片	/066
第三节 设计创意草图速写	/073
第六章 作品欣赏	/082

上篇 素描

第一章 素描与造型

第一节 素描基本知识

一、素描概念

素描是用单独一种颜色来描绘对象的绘画,也就是指一切手绘的单色图画,用单一颜色的线条或明暗描绘对象的形体、比例、结构、空间、质感和色素的浓淡。运用这些造型艺术的基本因素来综合表现具体的物体。同时素描也是一门独立的绘画艺术(见图1-1和图1-2)。

二、学习素描的目的及素描的相关问题

(一) 目的

素描是一切造型艺术的基础,无论是纯艺术还是设计艺术均离不开素描造型训练。作为建筑装饰专业人员,学好素描可以解决在表达设计构思中的造型问题。

(二) 素描的范畴

1. 广义

素描是一种正式的艺术创作,以单色线条来表现直观世界中的事物,亦可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式。它不像绘画那样重视总体和彩色,而是着重结构和形式。

2. 狭义

由木炭、铅笔、钢笔等以线条来画出物象明暗的单色画,称为素描。素描是一切绘画的基础,它是研究过程中所必须经过的一个阶段。

三、学习素描的工具及材料的使用

(一) 笔的种类

1. 铅笔

铅笔的特点是色调层次丰富而细腻,容易固定,且容易修改,在刻画中能使画面层层深入,铅笔有软硬之分,分别以字母“B”和“H”之分,字母前面的数字则表示软或硬的程度,6B最软,6H最硬,HB则软硬适中。

画素描时,根据所描绘对象的质感不同,所选用的铅笔也不同,如质感坚硬的则选用硬铅,质地柔和的可根据色调深浅不同来选用不同的软铅。

2. 碳笔

碳笔较铅笔来讲要软一些,颜色深且浓黑,橡皮不易擦干净,不易修改,用碳笔作

图1-1

画，线条粗细不易控制，在素描练习初级阶段，不易用碳笔，碳笔作画，相对铅笔要求准确肯定，不能进行多次修改，画好后最好喷上定画液，以免弄脏画面。

3. 炭精条

炭精条分黑色和棕色两种，一般为方条形，特点是可进行较细致的刻画，又便于大面积涂抹，也可表现丰富的浓淡层次，黑色炭精条颜色深黑浓重，棕色炭精条颜色较柔和，炭精条与碳笔一样，难于用橡皮擦干净，不易修改，容易弄污画面，初学者不易掌握。

图1-2

4. 木炭条

木炭条一般以柳条烧制而成，质地松软，颜色浓黑，使用方便，表现力强，既可表现强烈的黑白对比，又可表现柔和的色调。既适合表现以线为主的结构造型，也适合表现层次丰富的明暗光影效果。木炭条是素描训练和创作普遍采用的工具，一般选用质地较为结实、平直均匀、粗细适中为宜，木炭条颜色附着力不强，极易脱落而损污画面，为便于保存，必须喷上定画液。

（二）辅助工具

1. 皮擦

皮擦分为橡胶皮擦、塑胶皮擦、橡皮泥等，特点是质地柔软而富有弹性，既能擦掉笔迹，又不损伤画面（见图1-3）。

2. 纸笔

用质地柔软而韧性较强的纸（毛边纸、宣纸），卷成松紧适度的纸卷，再用图画纸粘牢，将其一端削成笔的形状，当作“纸笔”来使用，另外，可准备一块软而薄的布，用途是介于皮擦和纸笔之间，是作画的一种辅助工具（见图1-4）。

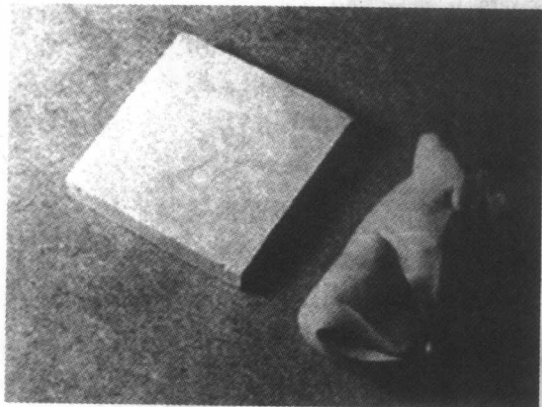

图1-3

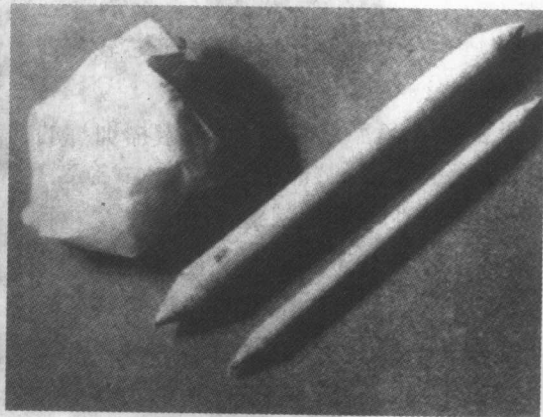

图1-4

3. 定画液

为了便于保存素描作品，尤其是碳笔类的素描作品，都必须在画面上喷上一层薄而均匀的定画液，定画液可购置，也可用白乳胶加水调制而成。

（三）工具的使用

执笔：素描的执笔方法以方便使用，能充分发挥笔的表现作用为原则，一般执笔方法为两种。

横握式（见图1-5）如握钢笔写字一样，再根据需要调整笔与画面之间的角度，便于细部的刻画。

斜握式（见图1-6）主要以手腕以至手臂带动运笔，画面的整体效果容易把握，既可以刻画细部，又可迅速而流畅的画出大面积色调。使用碳笔、木炭条作画，也多采用横握执笔法。

（四）用笔

用笔的关键点是正确的掌握用笔方法，要学会以手指、手腕、手臂不同部位的力量运笔，运用腕力轻重不同来调节运笔的技巧，画出虚实刚柔、富有表现力的线条，以适应造型的需要。

用笔还要掌握笔迹效果，铅笔的笔迹效果是塑造形体和构成造型形式的重要因素，刻画细部时线条要求有力度且自然，线条的组织主要是以顺从物体的结构关系来铺排，可以交叉排列、圆弧排列、垂直排列、水平排列、斜向排列，但应该注意的是线条交叉方向的

变化不宜太多，衔接要自然，画时要有耐心，否则易出现乱铺稻草式的线条，尤其是初学者更要紧记此点（见图1-7）。

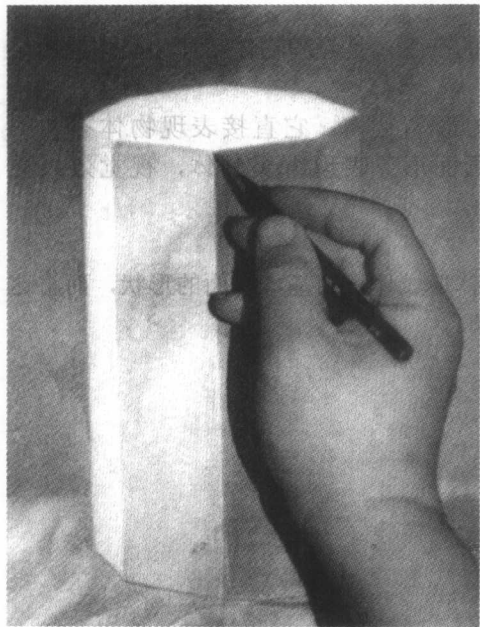

图1-5

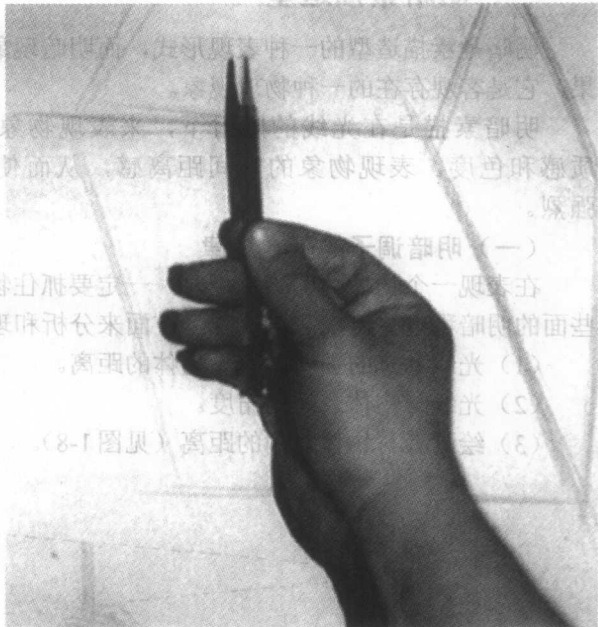

图1-6

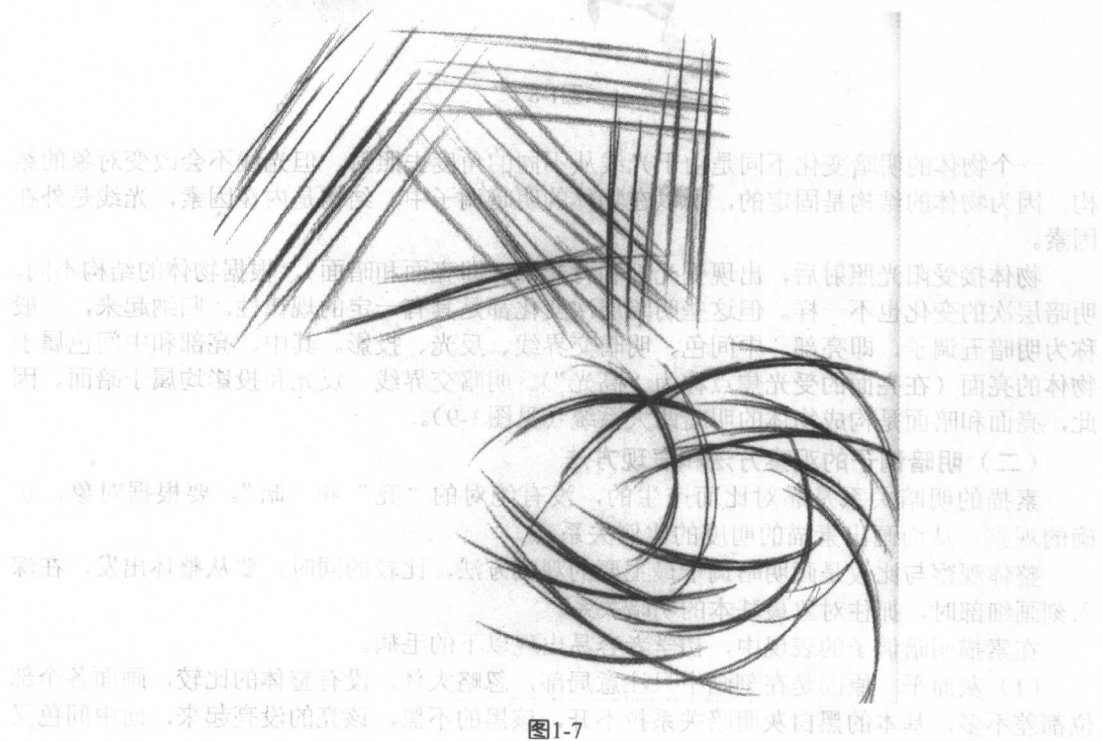

图1-7

第二节 素描的分类

一、明暗素描造型

明暗是素描造型的一种表现形式，而明暗现象的产生，是光和物体结构相互作用的结果，它是客观存在的一种物理现象。

明暗素描是在光线的照射下，来表现物象的形体结构，它直接表现物体不同的质感和色度，表现物象的空间距离感，从而使画面形象表现得更具体，视觉效果更强烈。

（一）明暗调子的基本规律

在表现一个物体的明暗调子时，一定要抓住物体形成体积的基本的面的形状，而将这些面的明暗程度，可以从以下几个方面来分析和理解。

- （1）光线本身的强弱以及离物体的距离。
- （2）光线与物体之间的角度。
- （3）绘画者与物体之间的距离（见图1-8）。

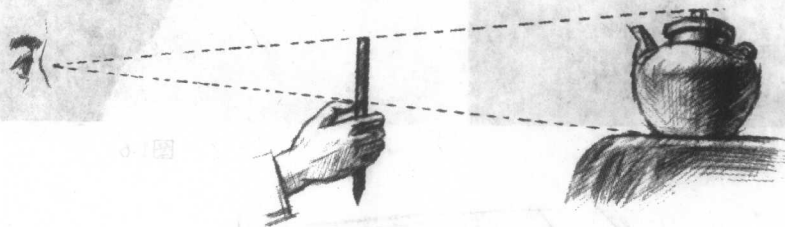

图1-8

一个物体的明暗变化不同是由于光线从不同的角度去照射，但光线不会改变对象的结构，因为物体的结构是固定的，所以在物体的明暗调子中，结构是内在因素，光线是外在因素。

物体接受阳光照射后，出现受光部和背光部（即亮面和暗面），根据物体的结构不同，明暗层次的变化也不一样。但这些明暗层次变化都是具有一定的规律性。归纳起来，一般称为明暗五调子，即亮部、中间色、明暗交界线、反光、投影。其中，亮部和中间色属于物体的亮面（在亮面的受光焦点称为“高光”）。明暗交界线、反光和投影均属于暗面。因此，亮面和暗面是构成物体的明暗两大系统（见图1-9）。

（二）明暗调子的观察方法和表现方法

素描的明暗关系是靠对比而产生的，没有绝对的“亮”和“暗”。要根据对象，正确的观察，从而画出素描的明度的比例关系。

整体观察与比较是画明暗调子最主要的观察方法，比较的同时，要从整体出发，在深入刻画细部时，抓住对象最基本的明暗关系。

在素描明暗调子的表现中，初学者容易出现以下的毛病。

（1）灰而平 原因是在刻画中只注意局部，忽略大体，没有整体的比较，画面各个部位都差不多，基本的黑白灰明暗关系拉不开，该黑的的黑，该亮的没亮起来，而中间色又

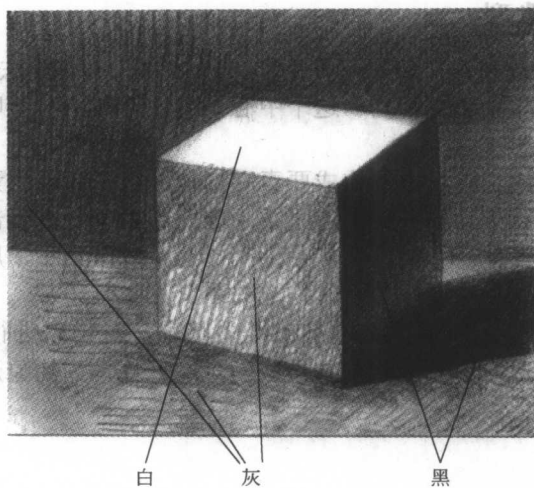
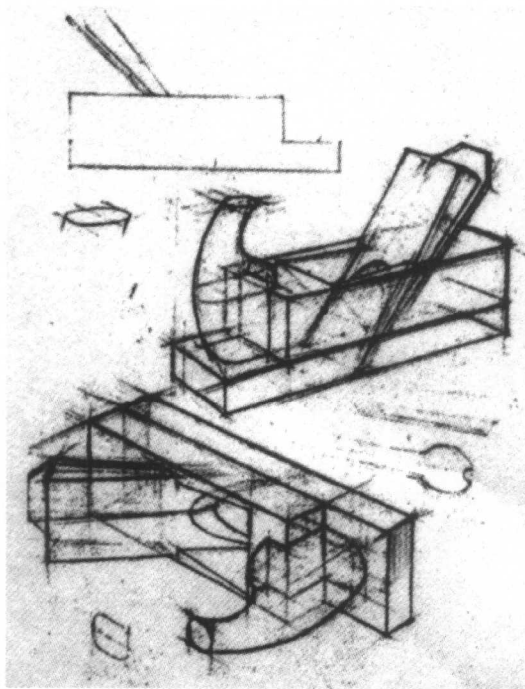

图1-9

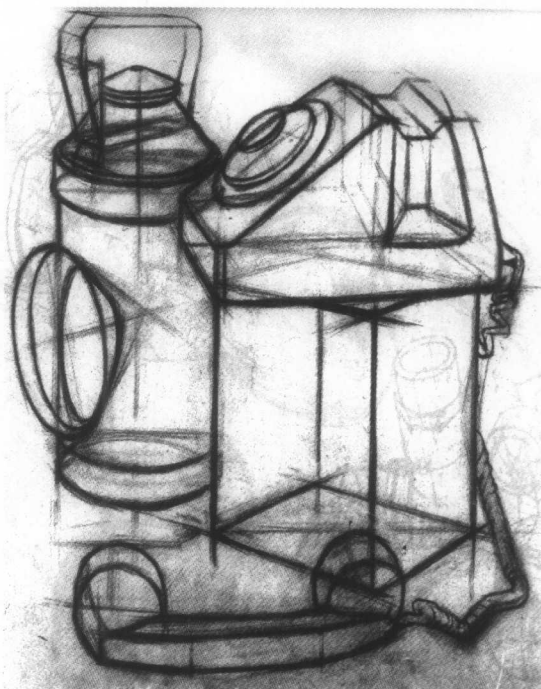
处理得过多。

(2) 脏而乱 原因同样也是缺乏比较，在画面不该有色调的地方上调子，会出现孤立的黑斑或亮点。

(3) 板而死 机械而概念化的理解和处理对象，对结构不理解或理解不深，缺乏灵活的变化，明暗层次不分，千篇一律。

(a)

(b)

图1-10

二、结构素描造型

结构素描主要是解决和掌握以“形”为主，以“体”为辅，去研究物体的结构规律，围绕探索、认识、表现和创建“结构”这个中心内容，它是相对于明暗素描以线为主来描绘对象的表现形式。

结构素描的要素包括结构形态的构成要素和形体结构的表现因素。

结构造型的方法要点：结构素描的造型要求准确的把握物象各部件的构成关系，理解这种关系是形成该物象形体特征的本质，在此基础上，以线为主，用基本的几何形，如长方形、正方形、椭圆形来表现物象的形体构成关系（见图1-10）。

观察、分析、理解是确保结构造型准确性的基础。对物象进行全面的“穿透性”的观察，从形体、比例、透视到物象特征与结构的角度选择，为物象形体结构的分析提供准确、全面、完整的理性认识。

练习题

- （1）什么是素描？
- （2）学习素描的目的？
- （3）什么是明暗素描？
- （4）结合本章所学内容，以及观察的图片，谈谈对素描的认识、体会和看法。

第二章 透 视

第一节 透视与素描

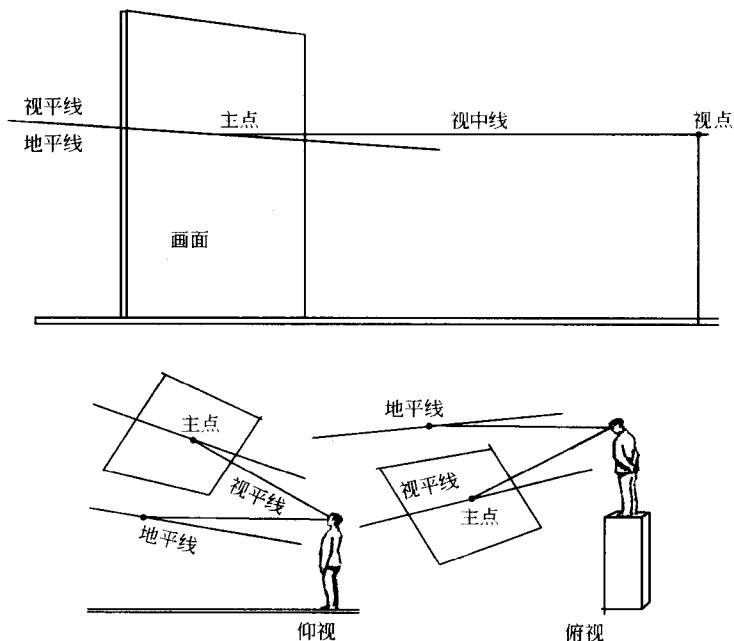
在平面上表现出物体的深度，这就是写生的课题，解决这一问题的方法就是透视。简单的说就是研究空间里的深度如何转变为平面上的高度、宽度、斜度。这些深度的变化是有一定规律的，这种规律就是透视规律。要掌握这种变化规律，就要学会观察这些深度的透视变化，也要培养空间想象的能力。

一些名词概念（见图2-1）解释如下。

（1）画面 指在画者与被画物体之间假象的一块透明平面，要研究的景物透视图形就在这块透明的平面上，这个平面即为透视学上的“画面”。它并非作画的纸面，我们写生时，是将在透视画面上所见到图形，依样画在作画的纸面上。

（2）视点 画者眼睛所在的位置。

（3）视平线 与画者眼睛等高的一条水平线。在平视的情况下，视平线与地平线重合。当仰视或俯视时，视平线与地平线分开。

图例 5

(a)

图2-1