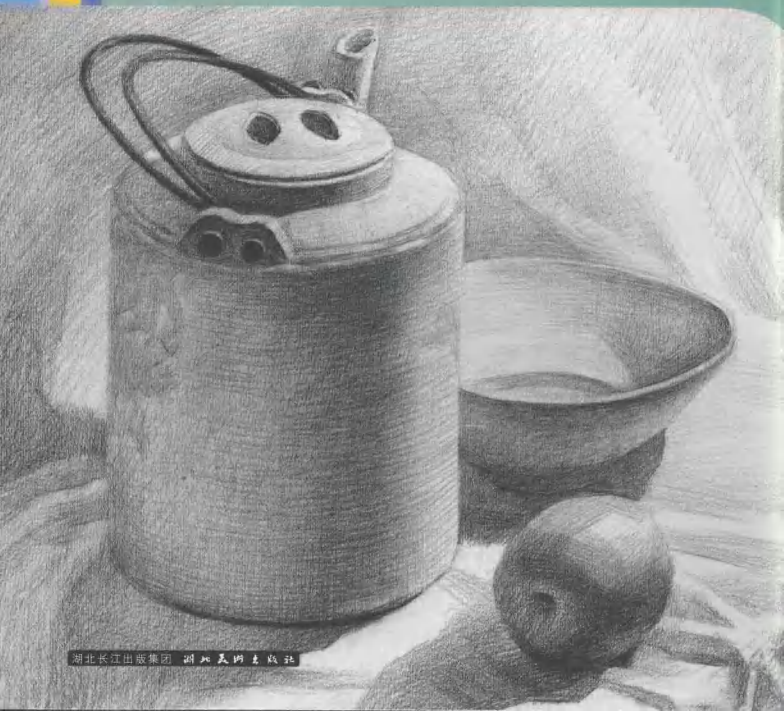

QINGSHAONIANGONG MEISHU PEIXUN CONGSHU

素描提高教程

图书在版编目(CIP)数据

素描提高教程/高长江 主编.

—武汉:湖北美术出版社,2006.8

(青少年宫美术培训丛书)

ISBN 7-5394-1886-9

I.素…

II.高…

III.素描—技法(美术)—教材

IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第090820号

责任编辑:姜晓鹏 蔡慧荣

封面设计:项 玮

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市雄楚大道268号

湖北出版文化城B座

电 话:(027)87679521 87679522

邮政编码:430070

经 销:新华书店

印 制:湖北新华印务有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:4

印 数:5000册

版 次:2006年9月第1版

2006年9月第1次印刷

ISBN 7-5394-1886-9/J · 1476②

定 价:15.00元

《青少年宫美术培训丛书》编委会

策 划:冯芳华 楚 艺

主 任:张其军 冯芳华 楚 艺

副 主 任:徐建生 姚 杰 高长江

主 编:高长江

副 主 编:高 玮

文字统稿:梅慕珍 楚 艺

编 委:张其军 徐建生 姚 杰 高长江 付世想

梅慕珍 钱 毅 周 哲 熊汉强 易 杨

徐 毅 高 玮 刘 莹 王 瑶 谢 璋

本册编绘:曹新发 曹晓伶 郭 帆 付世想 易 杨

高 玮 刘 莹

本册学生作品作者:

丁 磊 肖 瑶 刘 畅 王月左 罗文静 夏 炎

王 璐 郭晓洁 褚文青 余蛟龙 杨 坤 冯霓虹

胡佳力

在我们的周围，到处都能见到渗透着美术原理和设计者智慧的作品：小到身边用的物品，大到横跨江河的桥梁、高耸云天的大厦。相信同学们也希望有一天能用自己的才智和画笔，来创造更加美好的生活空间。要让理想成为现实，不但需要你的决心，也需要你从现在起，逐步学习绘画知识、艺术原理，这其中尤其要重视绘画基本功，即素描的学习。大家都听说过徐悲鸿和达·芬奇的大名吧，前者是我国著名的绘画艺术大师，后者是意大利文艺复兴时期的艺术巨匠，他们在绘画创作期间，都完成了无数的静物、风景、人物等素描创作稿，为人类留下了大量绘画作品和宝贵的精神财富。

学习素描是一个长期的不断认识、不断巩固、不断提高的过程，初期阶段要经过多层次的训练，掌握素描基本知识及作画方法，初步了解物体结构、块面转折和明暗层次的表现。后期阶段以表现水果、陶罐、器皿的组合为主，更调整体关系、物体质感及画面虚实处理，由此为深入的学习奠定牢固的基础。

素描写生与儿童画有较大的差别，画儿童画可以不受拘束任意发挥想像，随心所欲去表现，而素描是较规范、严谨的作画过程，它要求在塑造物体时依据对象、尊重对象进行表现。部分同学会感到画素描很枯燥无味，因而提不起兴趣，会认为自己画得不如人意。在这时决不能气馁，要学会自我鼓励，发现优点、解决问题，这样才会有信心画出好的作品，有信心接受新东西，探索新知识。应保持良好的作画习惯，打下扎实的基本功。只有不断耕耘，不断认识，不断求索，才会结下丰硕的果实。

素描是造型艺术的一门基础学科。素描训练描绘的题材内容很广，瓶罐、瓜果、生活用品等都可以作写生的内容。静物素描写生是石膏几何体写生的延伸和发展。

素描提高班将主要进行三件以上的较复杂静物的素描训练，同时增加风景常识和人物速写的教学内容。

本册教学要点：

一、进一步训练学生的造型能力，深入学习构图知识，自己布置静物完成家庭作业。使学生在静物写生中感受统一与变化、对称与均衡、比例与节奏、动感与静感等形式美感要素，从而提高造型能力。

二、静物写生中的各物体结构比石膏几何体复杂，通过写生使学生深入认识、理解自然物的形体结构，达到不断提高造型能力的目的。

三、静物写生中，各种物体的色彩、质感是不一样的。如软、硬、粗、细、厚、薄、轻、重、光洁与粗糙，还有物体固有色彩的深浅变化等。在静物素描教学中，训练学生学习运用对比的手法表现物体材质的美。

四、继续加强对物体透视现象的理解和形体的准确表达。

五、素描写生的整体观察方法和正确作画步骤的掌握，不是一朝一夕，一年两年就能奏效的，而是要通过长期的素描写生训练。从整体到局部，再从局部到整体的素描观察方法和作画步骤仍然是本册的教学要点。同时还将训练铅笔线条的表现力，从而提高学生造型能力和技巧。

学生在学习素描过程中，训练了眼、脑、手，使智力和能力得到协调发展。按素描造型的审美规律，学生用眼观察物象获得审美感受，脑分析、比较画面与物象，最后指挥手去调整完成素描作业。所以，学习素描对发展青少年的审美能力、造型能力、思维能力，有很大的帮助，学习素描还可提高他们的素质，对以后的发展有着不可忽视的作用。

第1课 静物素描①	5
第2课 静物素描②	6
第3课 静物素描③	7
第4课 静物素描④	8
第5课 静物素描⑤	9
第6课 静物素描⑥	10
第7课 静物素描⑦	11
第8课 静物素描⑧	12
第9课 静物素描⑨	13
第10课 静物素描⑩	14
第11课 静物素描⑪	15
第12课 静物素描⑫	16
第13课 静物素描⑬	17
第14课 静物素描⑭	18
第15课 静物素描⑮	19
第16课 静物素描⑯	20
第17课 静物素描⑰	21
第18课 静物素描⑱	22
第19课 静物素描⑲	23
第20课 静物素描⑳	24

第 21 课	石膏五官①	25
第 22 课	石膏五官②	26
第 23 课	石膏五官③	27
第 24 课	石膏五官④	28
第 25 课	人物速写①	29
第 26 课	人物速写②	30
第 27 课	人物速写③	31
第 28 课	人物速写④	32
第 29 课	人物速写⑤	33
第 30 课	人物速写⑥	34
第 31 课	单色水粉写生①	35
第 32 课	单色水粉写生②	36
第 33 课	单色水粉写生③	37
第 34 课	单色水粉写生④	38
第 35 课	单色水粉写生⑤	39
第 36 课	单色水粉写生⑥	40
第 37 课	单色水粉写生⑦	41
第 38 课	单色水粉写生⑧	42
第 39 课	单色水粉写生⑨	43
第 40 课	单色水粉写生⑩	44
学生作品欣赏		45

第1课

静物素描①

■ 知识要点

本节课主要复习形体结构、构图、比例透视、明暗变化规律，以及整体地观察和表达黑、白、灰明暗大关系等素描写生的基础知识。

■ 观察与理解

“铁管与瓷瓶”这组静物，它们的形体结构、颜色和质地不同，在光的照射下有什么不一样的变化？该怎样表现？请大家在观察中想一想。

■ 作画步骤

1. 起稿。完成结构素描，亮部轮廓线和暗部虚的地方画轻一点。
2. 画大色调。不要过多地画局部，画好整体关系就可以了。
3. 深入刻画。抓明暗交界线，加强暗部，试着画一下铁管瓷瓶的亮部，表现它们的色、质的差别和体积感。
4. 整理完成。

■ 家庭作业

摆两件瓷器和铁器的组合并写生。

知识要点

在较准确地把握了物体的形状、比例、结构并画好轮廓后，将物体及环境背景按黑、白、灰的大关系排队，画出大体的明暗色调，使物体处于相对的明暗层次中，最后深入刻画每个色调层次。

观察与理解

看看这组静物的构图：盘子的直径是横向的，茄子的轴线也是横向的，但三根横线又有变化。紫色茄子与白瓷盘在色彩、质地上有强烈的对比，怎样使它们统一在整体的光源、色调气氛中？请大家凭感觉和认识表现一下。

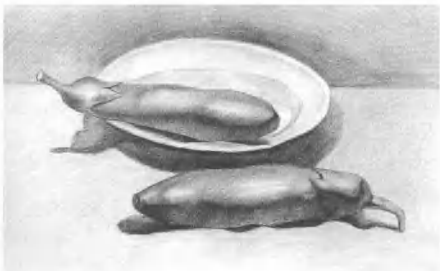
作画步骤

1. 起稿。
2. 画大色调。
3. 深入刻画。画茄子时先用软笔轻松地画色调，后用硬铅笔排列线条。
4. 整理完成。

家庭作业

照范图摆一组静物，改变观察位置进行写生。

第3课

静物素描③

■ 知识要点

深色、光洁的瓷瓶与灰色、表面没什么光泽的土豆形成对比。前两次课，学生已经尝试了对物体固有色及质感的表现。这节课教师先引导学生自己感觉、认识物体固有色反映在哪个色调层次里，然后着重演示物体受光部的表现技法。

■ 观察与理解

瓷瓶（黑）、土豆（灰）、盘子（白）三件静物摆在一起，它们统一在强烈的灯光下，形成固有色的差异。画好这组静物的黑、白、灰的明暗大关系，使他们形成整体和谐的明暗调子，是深入刻画的前提。

■ 作画步骤

1. 起稿。
2. 画大色调。
3. 深入刻画。要画好每个局部，但是不要失掉整体关系。
4. 整理完成。

■ 家庭作业

写生一幅与课堂教学内容相同的素描，但观察角度要有变化。

■ 知识要点

在构图上,三角形构图显得平稳。坛子和洋葱一大一小,有高有低,坛子轴心线是纵向的,但是在洋葱上斜放一把刀,产生了动感和变化。三件物体色彩、质地不同,形成了画面的对比关系。

■ 观察与理解

人的眼睛不同于照相机,我们观察理解这组静物时要用脑去思考,对画面进行艺术概括,减弱一些光的对比,从而加强主要的对比关系。这也是一种虚实、强弱对比,艺术加工能体现自己的审美认识。

■ 作画步骤

1. 起稿。
2. 画大色调。
3. 深入刻画。用硬铅笔组织线条,表现刀和洋葱的质感。
4. 整理完成。强调好反光,处理好整体的大关系。

■ 家庭作业

坛子、洋葱、餐刀组合静物素描。注意构图与课堂上画过的不同。

■ 知识要点

明暗造型不能脱离形体结构。用明暗色调表现物体的形体结构、体积、空间立体感、质感、色彩感觉。是基础素描造型的目的。

■ 观察与理解

坛子和水果呈稳定的三角形。水果疏密有致，前后错落，排列有变化和动感。它们的造型要圆中见方，色彩、质感也不同。无论亮部或暗部，明暗色调随形体转折和空间产生微妙、丰富的变化。找好形体的转折，怎样朝上、朝下或向两边转过去等是本次课的关键。画好由于空间位置变化而产生的明暗关系。

■ 作画步骤

1. 起稿。
2. 画大色调。
3. 深入刻画。
4. 整理完成。

■ 家庭作业

罐子和水果
的组合素描一幅，
衬浅灰色衬布。

■ 知识要点

土罐、水果形成三角形构图。构图平稳中求变化，是形式美感的基本要求。本构图正是体现了这一点。中心轴线有变动，空间位置有远近，组合物有聚散，物体质感有光洁、粗糙等。我们在进行素描练习时，要经常变换写生位置，注意体会形式美感。

■ 观察与思考

光洁与粗糙这一对比因素怎样表现？需要选择软硬不同的铅笔，讲究线条的粗细、用力的轻重。

■ 作画步骤

1. 起稿
2. 画大色调。
3. 深入刻画。
4. 整理完成。不仅要注意质感、色感，更要注意虚实对比和空间关系的调整，使形体坚实完美。

■ 家庭作业

有把的陶罐和苹果组合素描一幅。要求讲究构图的美感。

第7课

静物素描⑦

■ 观察与理解

这组静物要从构图、结构、透视、明暗、色彩、质感等多种审美角度去欣赏和描绘。绘画时要注意萝卜上的青色与白色如何通过明暗调子表现，画面上的深色调子如何统一而又有变化，中间调子、浅色调子之间又如何画出微妙的变化，物体的前后空间关系如何表现。

■ 作画步骤

1. 起稿。
2. 画大色调。
3. 深入刻画。受光部用硬铅笔，按物体的块面转折组织线条。
4. 整理完成。

■ 家庭作业

陶罐和萝卜的组合素描一张。要求讲究物体摆放的动感。

观察与理解

几根黄瓜有疏密、堆积、遮挡，形成了构图的动感。坛子的光洁与黄瓜表面纹理形成的对比关系十分有趣。这组静物主要表现什么？是坛子还是黄瓜？要舍去次要物体的明暗层次对比。为了画面的需要，可以加深陪衬物体，画出陪衬物的整体体积感，使其衬托出主体物。在这一堆黄瓜中又要有主次、虚实，堆得最高的黄瓜头可以画浅一点，藏在后面的半根黄瓜与近处的黄瓜怎样处理？这些值得思考和认识的地方要多动脑筋分析，牢记自己的感受，再动手作画。

作画步骤

1. 起稿。
2. 画大色调。
3. 深入刻画。
4. 整理完成。

家庭作业

黄瓜与坛子的组合素描一幅。

注意下笔前多想怎样表现这组静物的对比关系。

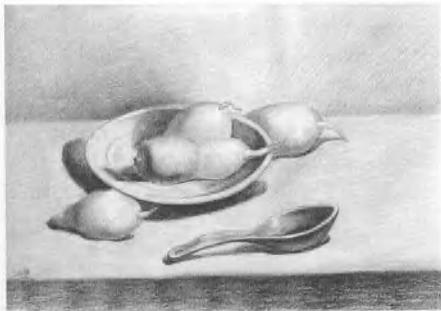

知识要点

深入刻画。要从主要物体的明暗交界线画起，控制好明暗交界线处的体面关系和空间变化。把向前的物体或物体突出靠前的部位“拉”出来，要画实、加强和深入刻画；应把后面、远处的物体或块面结构“推”到远处去，要减弱明暗对比的程度。要理解着画，比较着画，保持刚开始观察时的“新鲜感”。

作画步骤

1. 起稿
2. 画大色调。
3. 深入刻画。注意整体黑、白、灰的大关系，物体之间的空间关系，物体边缘与环境、背景之间的虚实关系。表现主体物的质感、质感时，注意线条的组织 and 运用。
4. 整理完成。

家庭作业

盘子与萝卜的组合素描一张。

注意在表现物体块面转折时，组织运用好线条。

■ 知识要点

静物配置看起来随意，实际上应有生活情趣，主题内容要能引起生活的联想，静物的选择要有主体物，有陪衬物，有大小、高低、长短的对比；物体的色彩有黑、白、灰层次和不同质感色彩的变化，有软与硬、光洁与粗糙、轻与重等对比，具有视觉美感。

安排静物在画面中的空间位置，组成具有艺术美感的画面称为构图。构图的基本原则是统一中求变化，稳中求奇。我们在观察与理解时，应多思考，抓住自己的新鲜感觉和印象，并将它始终贯穿作画过程，直到完成。

■ 观察与思考

砂锅、盘子和水果这组静物相同的因素有哪些？对比的要素是什么？桌面上几条布纹如何简约处理？大家试试看。

■ 作画步骤

1. 起稿。
2. 画大色调。
3. 深入刻画。
4. 整理完成。

■ 家庭作业

砂锅、盘子、水果的组合素描一幅，尝试着画点布纹。

知识要点

根据静物的情趣，安排画面布局。构图要有美感。

比例是物体之间、局部与整体之间的长短、高宽、大小的关系。要反复比较，正确地确定画面构图中整体到局部的比例关系。借助基本形体的观察方法，把复杂的形体结构简化概括。在画轮廓时，用长短直线画形体，找形体的转折点，较明确地抓住形体上下、左右的空间倾斜转折面。结合形体结构、透视的理解及整体和局部的关系。根据结构找出明暗交界处，区分受光部与背光部。在反复比较中，大体画准形体，为铺明暗打下较好基础。

观察与理解

这组静物的难度在布纹。布纹作为静物的陪衬物。在物体的明暗调子中要减弱它们的对比程度。保持亮部布纹、暗部布纹的色调层次大关系。另外，还要抓住主要布纹的穿插、走向的空间关系。该虚的要虚，该强调的要强调。

作画步骤

1. 起稿。
2. 画大色调。
3. 深入刻画。
4. 整理完成。

家庭作业

陶瓶与衬布的组合。注意布纹的主与次、虚与实，以及穿插关系。

