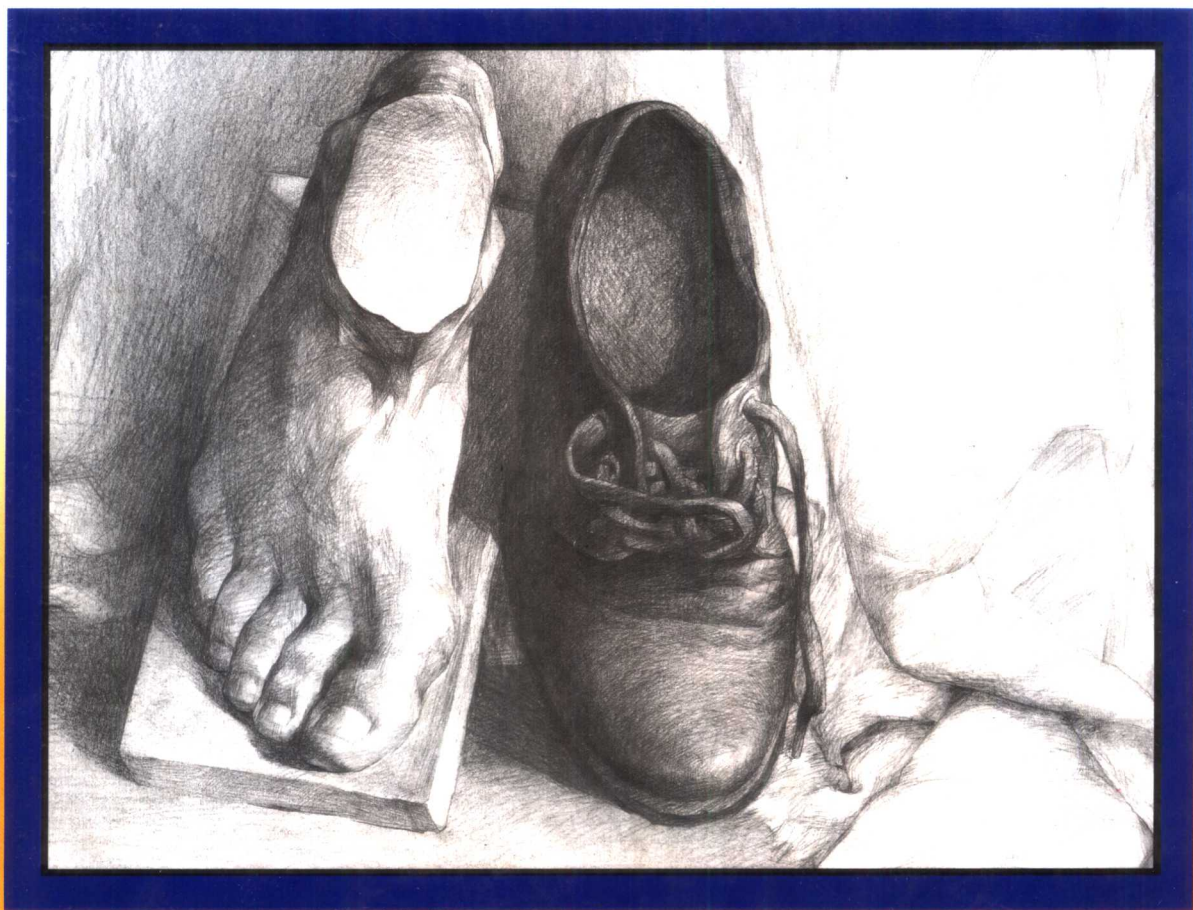

美术·设计专业学校教学丛书

素描

第一册 · 静物

四川美术学院附属中等美术学校 四川省教育科学研究所 联合编写

美术·设计专业学校教学丛书

素

描

第 一 册

张 争
叶 强 编著

大 众 文 艺 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

素描/张争、叶强编著

—北京: 大众文艺出版社, 1999.2(1999.12重印)

(美术·设计专业学校教学丛书)

ISBN 7-80094-404-2

I.素…

II.①张…②叶…

III.素描—技法(美术)—专业学校—教学参考资料

IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(99)第03413号

主 编	王嘉陵
编 委	吴唯理 黄冠新
	张 争 张世雄
	汪懋哲

责任编辑	隋 军
特约编辑	钱 竹 何建培
封面设计	黄冠新
策 划	李 毅

美术·设计专业学校教学丛书·《素描》第一册

大众文艺出版社出版发行

(北京朝阳区潘家园东里21号)

邮编: 100021

成都九兴印刷包装有限公司印刷

新华书店经销

开本: 889×1194毫米 1/16 印张: 5

印数: 5001-10000册

1999年2月第一版 1999年12月第二次印刷(修订)

ISBN 7-80094-404-2/J·51

定价: 24.00元

编写说明

此套教学丛书根据现代美术教育的现状，结合国内美术教育的实际情况，以及大中专业学校美术教学的特点进行编写。在编著结构、文字及图片的选用上都注重了实用性、可视性、有效性和教学性，是一套适用于大中专、师范、电大、职大及自学等切实有效的教学丛书。

书中列有每学年的教纲，教师可根据本专业的需要扩充或压缩课程的内容和比例，保持一定的弹性。

此套教学丛书由四川美术学院附属中等美术学校组织教授及有关专家集体编写。

目 录

第一章	概述	1
第二章	工具材料	3
	第一节 笔	3
	第二节 纸	5
	第三节 基本辅助材料	6
第三章	立体的造型认识	9
	第一节 立方体的造型	9
	第二节 圆球体的造型	12
	第三节 各种几何形体的造型	16
第四章	素描表现途径	21
	第一节 简单静物组合	21
	第二节 静物构图基本规律运用	26
	第三节 布纹	29
	第四节 光的表现与运用	33
第五章	素描语言	37
	第一节 肌理质感	37
	第二节 形式语言	46
第六章	参考范例	50
	一年级素描课教学大纲	78

第一章 概述

素描的定义如今有很多说法，这是因为素描所涵盖的内容已非常之多，再就是素描本身在不断发展演变，而且随着社会对艺术的要求和人们对艺术世界的不倦探求，素描概念将产生更新的认识与补充，只是相对于色彩而言，素描，即是单色画，这一基本概念仍然没有改变。

因此，本书中所谈及的素描不可能如此的大而全，而是将之放于传统的素描教学中去理解，更为确切地说，叫“基础素描”。它如建筑中的基础部分一样，在“造型艺术”的大厦中起着奠土立柱的作用。

素描以素色去认识，表现色彩斑斓的大千世界，相对色彩画更为单纯而直接，它主要着眼于物象的形体塑造，所以将它作为造型艺术的基础课程。通过这一课程的训练，使学生掌握正确的观察与认识方法，具备较为坚实的造型能力，从而培养学生健康而开放的艺术观。

这就是学习素描的原因。

怎样学呢？

写生素描是这一训练体系的重要环节，也是掌握造型能力的重要途径。

我们知道，一只眼睛只能感觉到物象的两度空间，即长与宽，而只有在一定的距离才能认识到物体的另一度空间——深度空间，即体积。所以许多初学者在画面上总能较准确地勾画出物象的轮廓，而没有三维体积感。而基础素描教学所要求的是在一张平面上较准确地表现你所认识到的物象三度空间关系。它要求，首先是思维上的转变，积极地，由二维平面空间向三维立体空间转化。其次，可通过大量的写生，从中获得经验，掌握相关的技巧，达到眼睛与手的协调，即认识与表现的统一。

当然，这是一个循序渐进的过程，本书中，课程的设置便是根据这一规律，形体由简至繁，由单一向组合递进。先是简单的立体几何形体，要求建立起基本的空间观念，掌握基本的立体造型规律。其中，建立三度空间的认识是重要的。接下来，便将这些较为抽象的立体造型原素还原于生活中的简单物件上，使认识具体化，当然也更为繁杂化。最后谈到素描的表现语言上，即怎样更适当、更准确、更丰富地表现出你的认识与理解。

这是一个由里及外、由抽象到具象、由骨骼建架到血肉补充完成的过程。是经多年的教学实践证明的一套科学而合理的训练体系。

静物由于形体较为简单，以及时空上的相对稳定，便于初学者学习与掌握，自然排在了这一训练体系的前列。它自身质感的丰富性也为研究素描表现语言提供了广阔的天地。

应该指出的是，这一过程的训练是有些枯燥的。不要将这一基础素描同创作素描或者画家为收集创作素材而画的素描稿样混为一谈，追求一些所谓的“自由”“洒脱”。它要求我们多练多画，并且勤于思考。“多练多画”不仅仅是写生，还包括临摹与默写，借鉴好作品的优点，细细体会，用心钻研；默写一些规律性的东西，使掌握的知识更为牢靠。“勤于思考”要求积极地总结、积累经验，特别是要善于掌握造型的基本因素，并且进行相应的自我训练，从而加深理解与认识，又再去指导绘画实践，周而复始。只有理解了的东西才能更深刻地感觉它。

绘画终究是门视觉艺术，讲得再多，更需要多看。所以本书结合讲解在每一章节都提供了大量的示范画，希望给学生提供足够的视觉信息量，以易于学生更好地接受在每一章节里的所学内容。

另外，在书的结尾还安排一些优秀的范画，以拓展学生的视野，便于他们学习研究。眼高手低其实是学习过程中很正常的状态。眼界、鉴赏力一定要高于实际的手上能力，这样才有可能不断地积极地进步。故而，对艺术鉴赏能力的提高非常重要，它直接引导着实际能力的发展。

基础素描的训练其实是培养学生对造型规律的理性认识，就这个意义，对学习而言是老实人的活儿，不可投机取巧，要下苦功夫。

所谓“天道酬勤”。

第二章 工具材料

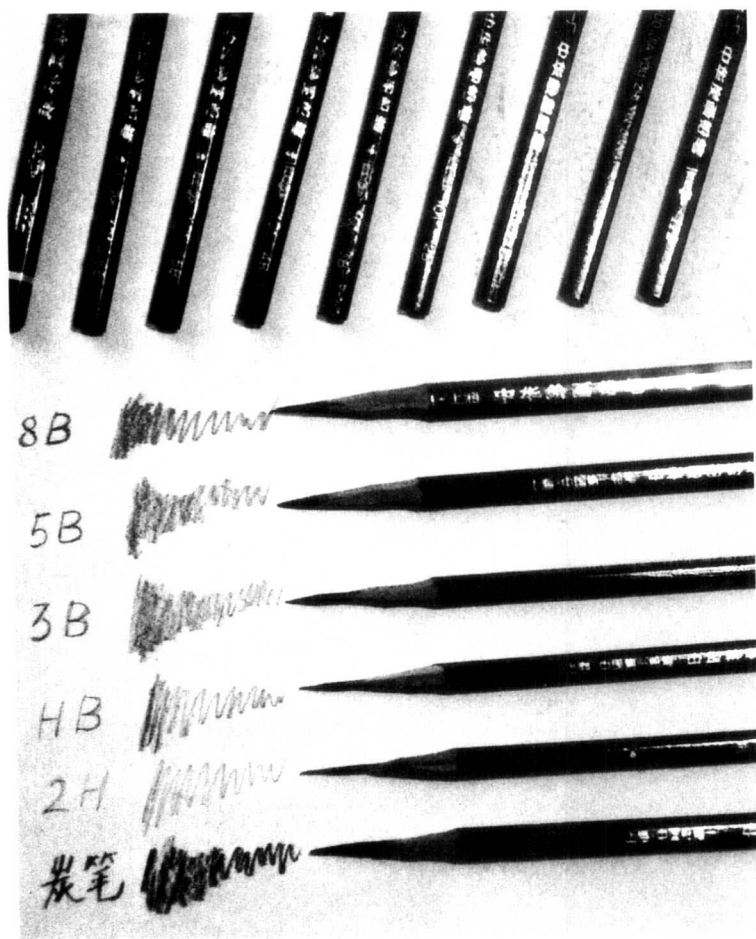

第一节·笔

其实，几乎所有的笔都可以用来画素描。这里讲讲常用的笔。

铅笔：是最直接而单纯的素描用笔。由笔质的软硬依次可分为8H→HB→8B。“H”是“hard”（硬）的缩写，“B”是“Black”（黑）的缩写，笔芯越软越黑。通常不必全部备齐，而可选择其中的一些跳号购买，如2H、HB、2B、4B、6B、8B或H、B、3B、5B、8B都可。总之，使你能较全面地掌握铅笔的色度变化。

炭画铅笔：这也是素描常用的工具。笔迹纯厚，色度较铅笔更为深些。笔芯质地由于生产厂家的不同也有软硬之分。软的容易上色，但不太好掌握灰色关系，硬的则相反。炭笔均不及铅笔易修改。可根据自己所需，选择软硬得当的炭笔。

炭精条：笔色浓重，着色力强，是速写或短期素描常用的工具，但极不易修改。可与炭笔结合使用。有黑色、棕色、蓝色等几种。

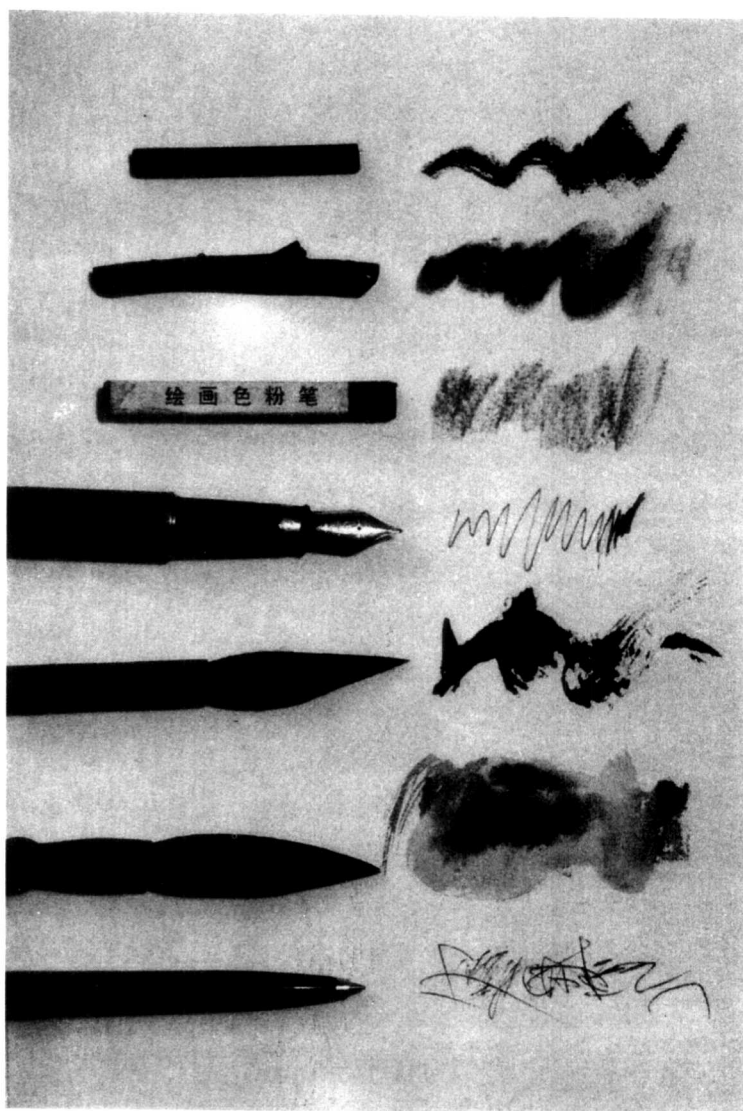
木炭条：质地松软，所产生的灰色透明，轻快，产生的笔迹变化丰富，与铅笔可配合使用。由于着色力不强，易于修改，但也极易脱落。

色粉笔：由于其固有的色彩，与一些有色纸结合能产生出不一样的视觉效果。笔质松软，着色力较强，易脱落，多为一些创作作些前期草稿准备，或者收集素材时，记录一些相关色彩。

钢笔：以墨水为表现材料，所以能产生出流畅且变化多样的线条。也能以水份的多少控制色调的深浅，多为速写或短期素描所用。在古典的素描绘画中，钢笔是经常被采用的材料之一。

毛笔：笔毛的柔软多变，再配以深浅不同的墨水，能产生出极富变化的点、线、面，表现力非常丰富。

圆珠笔：笔迹细而均匀。行笔流畅，不易修改。多用于一些素材素描或创作素描之中。笔迹能产生较强的形式感。

第二节·纸

对于基础素描而言，对纸的要求，一是有一定的厚度，便于保存；二是不可太光滑，便于着色；三是有韧性，能耐一定的摩擦，便于多次着色与擦改；四是纸色以浅色为主，便于表现素描的层次感。

目前市场上的纸多是以重量区分而定价的，一般100克或150克的**绘图纸**比较合适。注意纸的正反面，较光滑、有均匀纹理的为正面。它比反面纸的质地更细腻，也更耐磨。

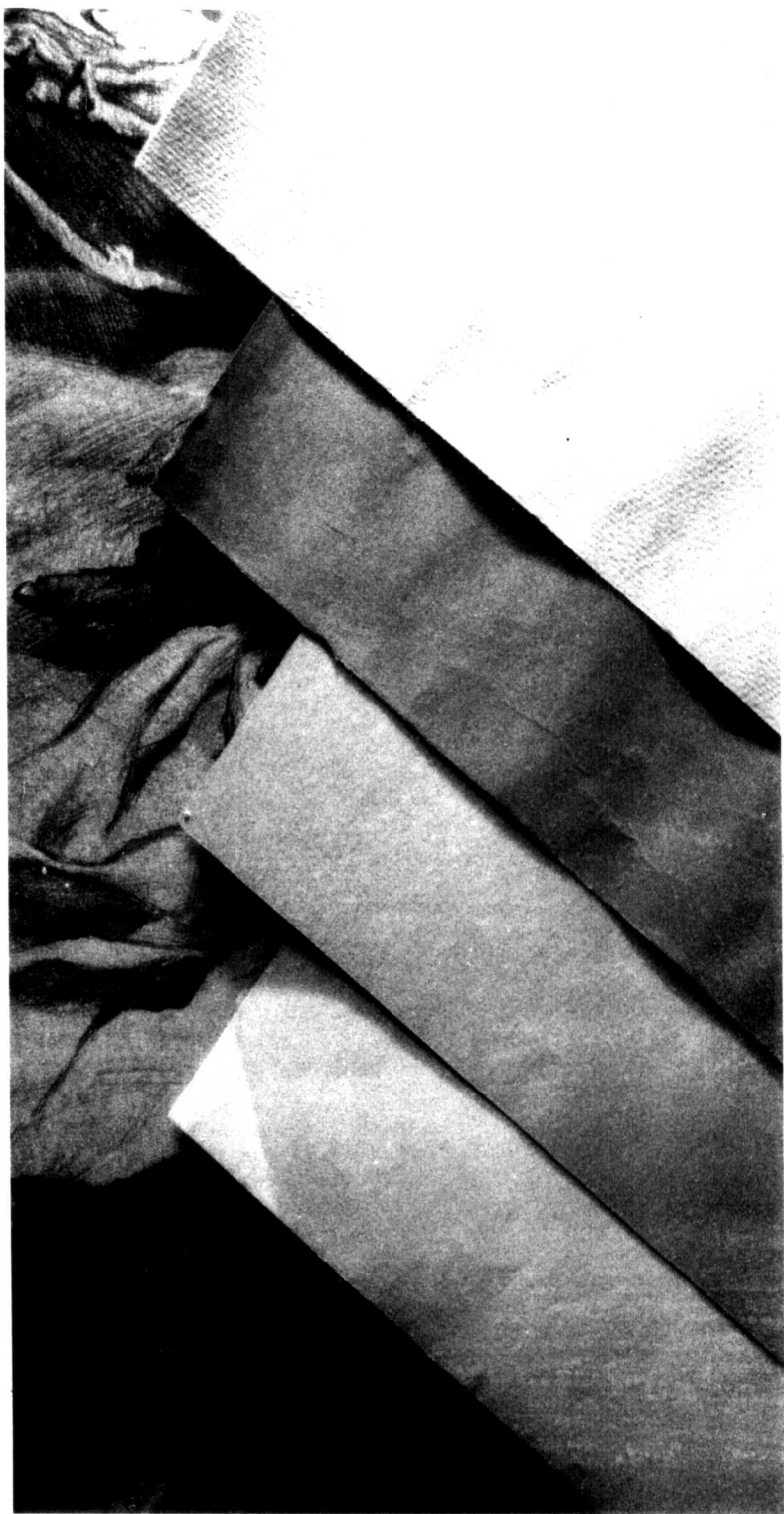
水彩纸、水粉纸：质地较粗，纸面较厚，不易描绘刻画物体的细节。但表现粗糙均匀的肌理也能产生出一定的特殊效果。

新闻纸：质地柔软，不易擦改，吸水性好，纸面稍带色彩，适合短期作业，可与色粉笔、毛笔等配合使用。

纸板：一般为250克，质地一面白而光滑细腻，着色力弱；一面灰色稍粗，着色力强。均可产生各自特有的视觉效果，也是基础素描常用的一种纸张。由于质地较厚耐磨，还可结合一些特殊材料，如刀、砂纸等，产生一些偶然的独特效果，增加表现的丰富性。

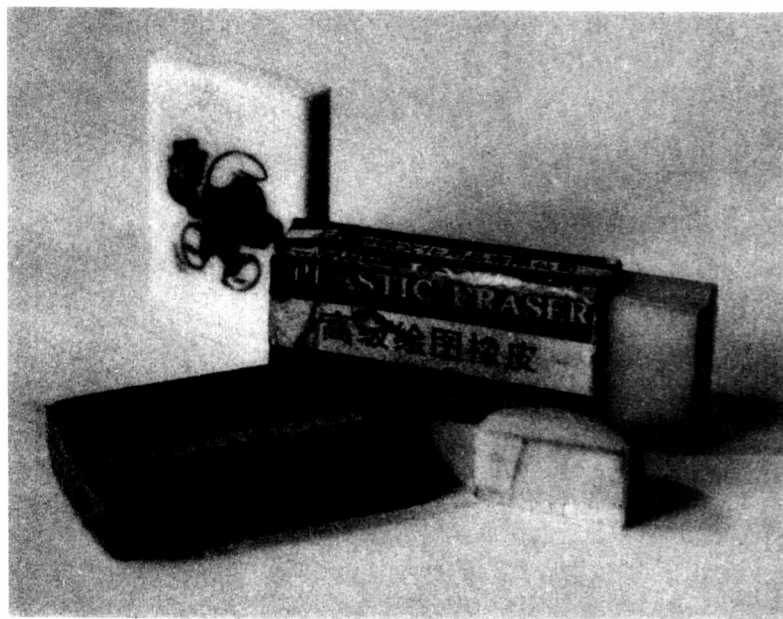
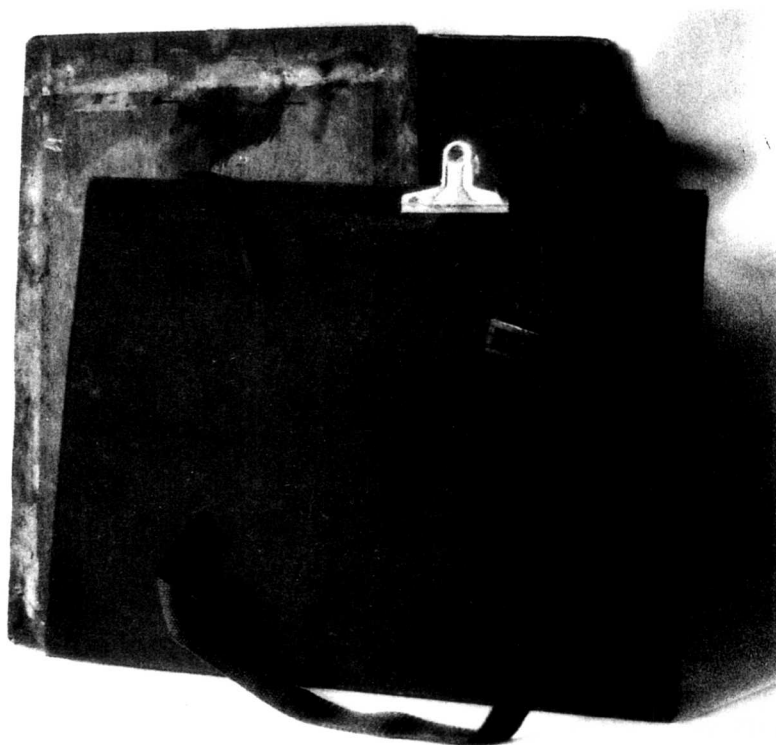
打印纸：较薄，光滑细腻，不易保存，常用于速写或短期素描中。

牛皮纸：纸面为黄棕色，质地脆而有韧性。一面较光滑，一面较粗糙。也是一种常用的素描纸。

第三节 · 基本辅助材料

画板、画夹：是纸张依托的主要工具。要求平整、光滑，不宜过重、过厚。外出写生多用易于携带的画夹，而室内练习则需准备大小不同的，适合自己使用的画板。

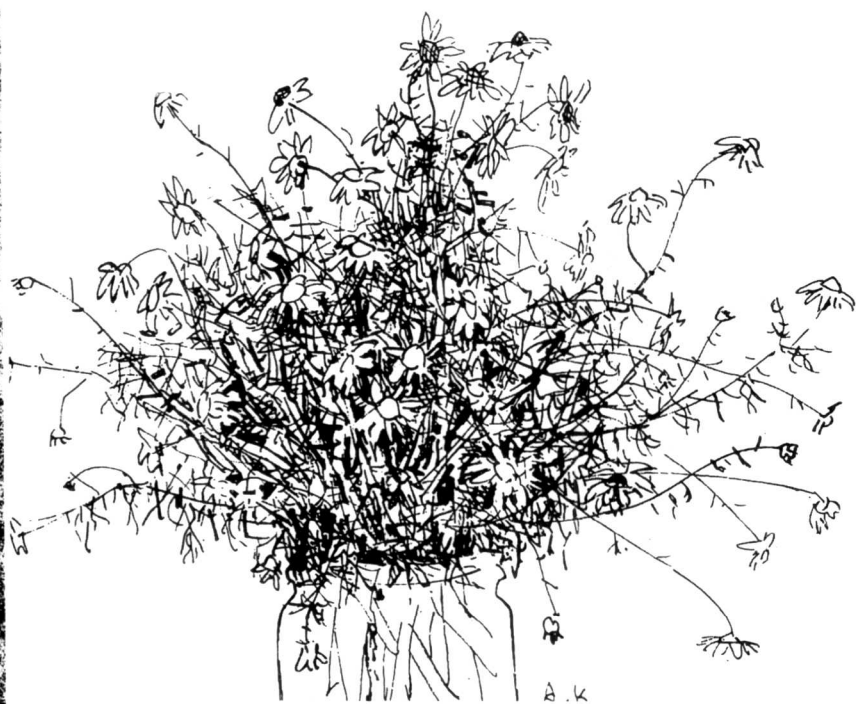
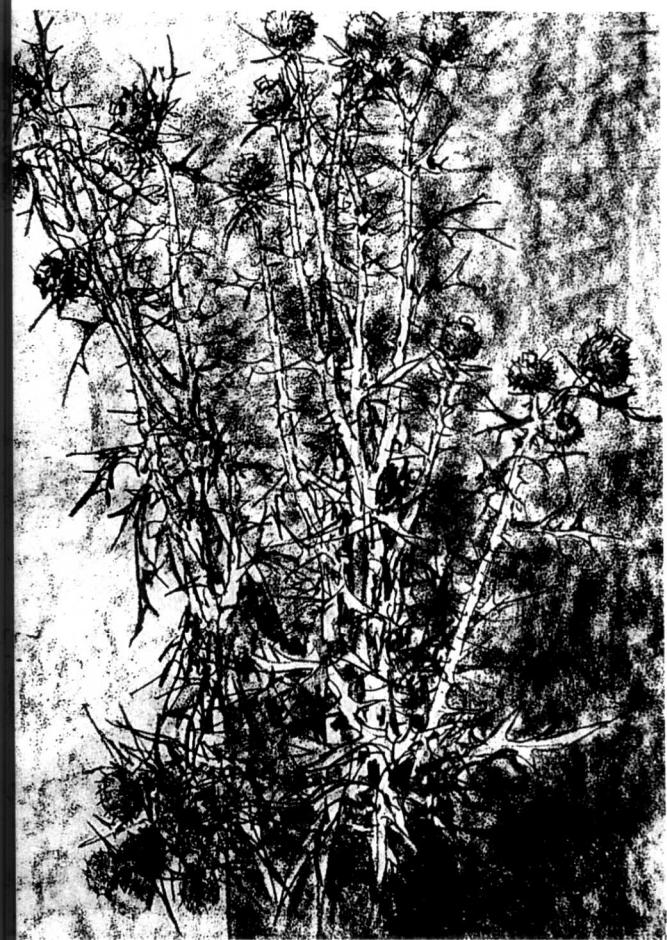
橡皮：一种是较硬的橡皮，擦改力较强，尤其是对小面积的重色(铅笔或炭笔)或大面积的灰色。但不易擦改大面积的深色部分，容易擦花，擦成一块“死”的脏色。另一种是可塑的软橡皮，也有较强的清洁性，特别善于擦改大面积的深色。均匀、柔和，不易擦花，可主动掌握。但不宜过多使用，它较伤纸张。纯净的馒头或不带油脂的面包能起到橡皮的作用，犹其适合擦改大面积的重色，不伤纸。

透明胶、图钉、夹子：均是用于固定纸张的材料，根据个人需要选择。

刀：一般的工具刀较好，锋利，刀的长短可自行安排，裁纸、削笔、割透明胶、取图钉都可使用。卷笔刀产生出的笔芯较短，不易展现铅笔或炭笔更为丰富的表现性。

定画液：保护画面，使画面不易脱落或弄脏。美术商店里有各种价格不一的定画液，多为喷雾型。注意喷洒时与画面垂直，并保持一定的距离，不要产生太大的颗粒，要细腻而均匀地喷洒在画面上。一次不宜多，更不能让定画液在画面上堆积成印迹或流淌。重色的地方多喷洒几遍。喷发胶也可替代定画液，但久后会稍稍发黄。

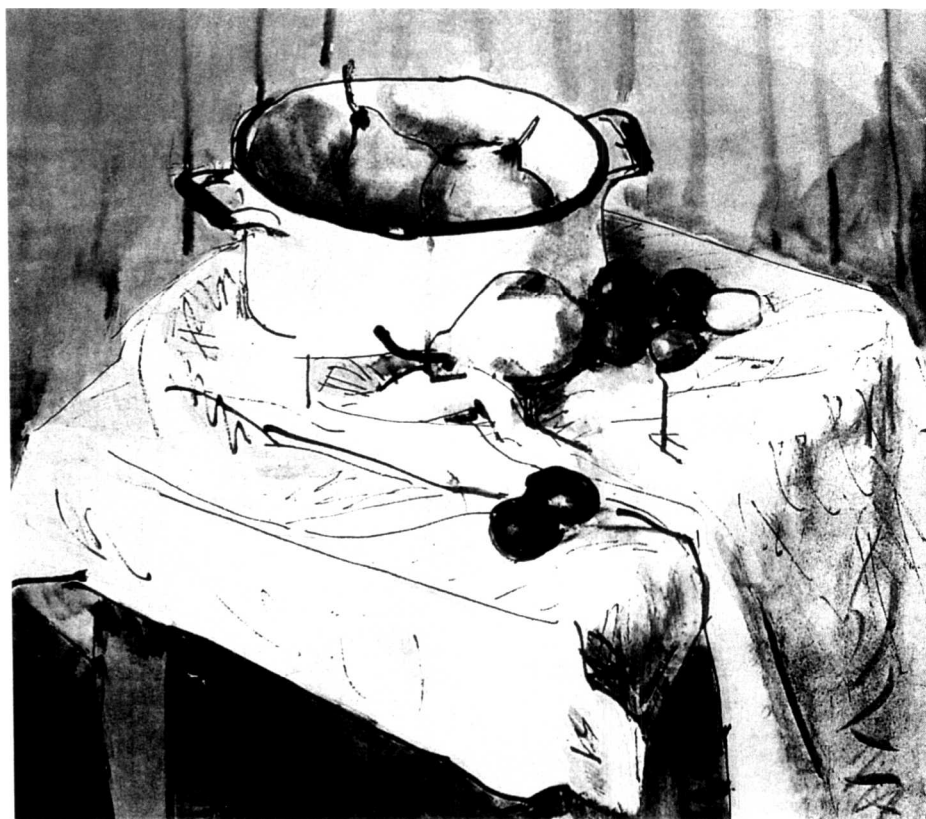

作者：安那多里科科林（俄）

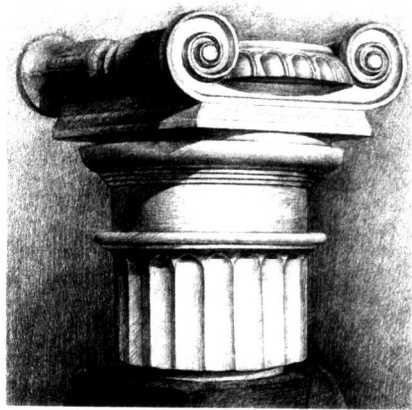
上右：静物写生
（纸面•钢笔）

上左：静物写生 1978
（水粉纸•木炭条）

下：静物写生 1975
（钢笔•毛笔•水彩）

第三章 立体的造型认识

第一节 · 立方体的造型

教学目的： 学习素描立体造型，选择研究石膏几何形体入手，是抽取自然界中一切形态最基本的组成部分，用几何学观点去认识万物的造型法则。白色石膏形体比别的物体形体关系更加明确、颜色更加单纯。

首先学习素描立方体造型。

立方体的结构组成是通过直线的棱与转折的角相连接，形成立体的构架关系。素描可以直接利用构架关系而不需要用颜色调子，就能表现出立体空间的感觉。因此，寻求棱与角的准确就是获得立方体造型的要领。

更具意义的是：掌握这种技法，可以运用于所有类似立方体这种有明确转折角的形体，这是素描立体造型基本的手段之一，可以称为一个造型要素。

教学要求： 通过写生，准确画出正方体的构架关系，特别要画出对象后侧、眼睛观察不到的那些部分。暂不作颜色，暂时不考虑光对物体的影响，而侧重于对物体结构的认识，通过分析、理解，达到掌握造型的规律。

用两小时完成。

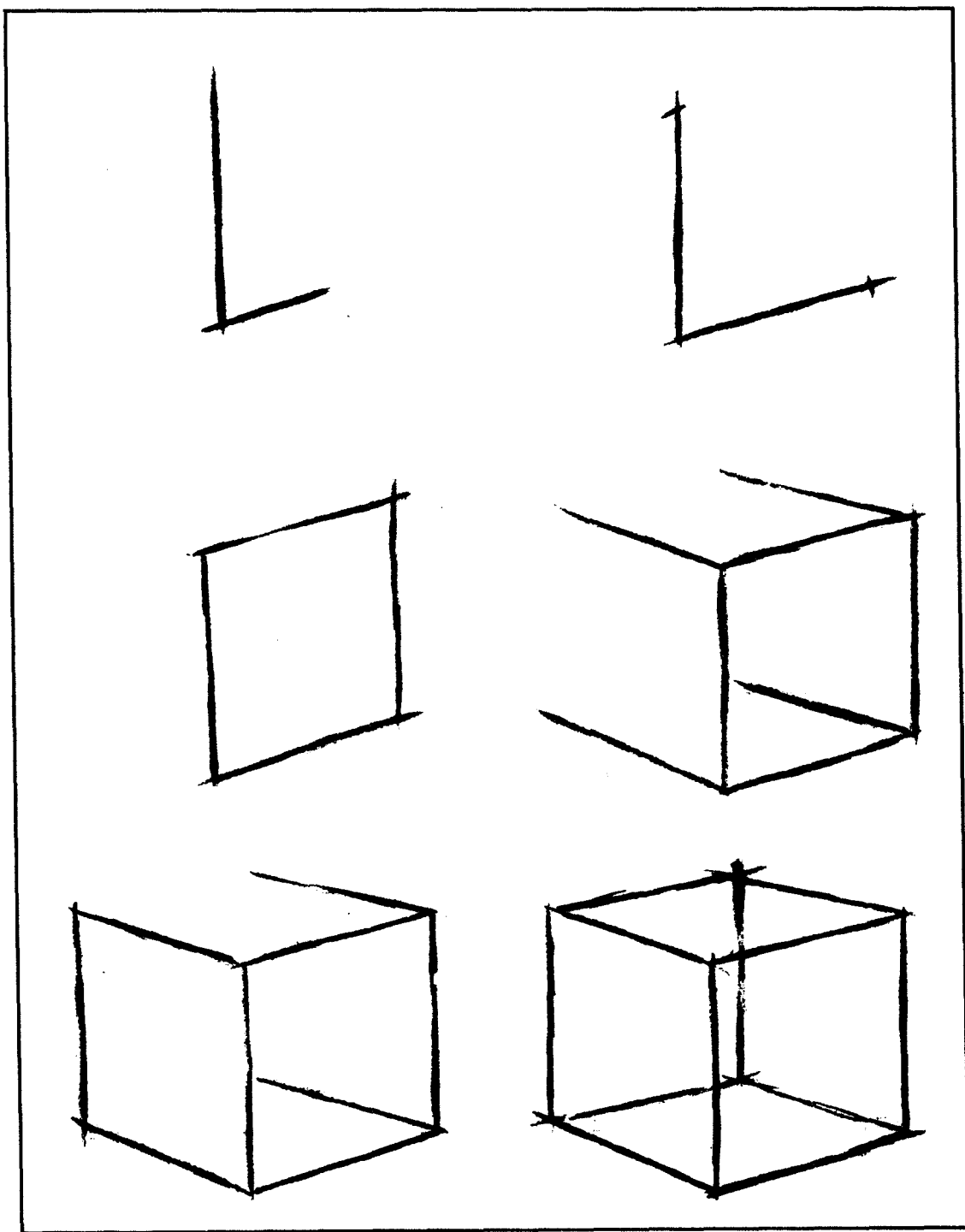
课前准备： 将石膏正方体放置在略低于视平线的画台上，台面和背衬最好选用灰色，以更好突出石膏主体，写生者距对象的位置大约在一米以外，两米以内。

准备一张四开素描纸。

铅笔选择在4B至6B的范围，并用小刀削出较长的笔芯。

用透明胶带或图钉将纸平贴在一块大于素描纸的画板上。

- 作画步骤：**
- (一)先画出对象靠近作画者前端的一条垂直线。然后在垂直线一侧画出一条斜线，这时出现了一个角。检查这个角的角度是否准确，跟对象一样。(这点十分重要)
 - (二)延长两条直线，延长到多长？根据目测对象长宽比例来确定。
 - (三)又画一条垂直线和一条斜线。这时画面已出现四个角，反复检查每个角的角度是否正确。
 - (四)向另外一侧发展，同时横向拉出四条直线。
 - (五)画出两条垂直线
 - (六)最后画出两条斜线，完成整个立方体的构架写生。

赖川

赖川

总结：从练习中了解，由不同方向的两个平面连接形成棱。立方体的构架组成：共有六个不同方向的平面互相连接，产生出十二个棱，每三条棱相交形成一个转折角，共有八个角。立方体素描就是从塑造这些棱和角开始的。找出构架后，再要画出符合人们眼睛看到的完整的石膏立方体就比较容易。立方体六个不同方向的平面，平时我们在一个位置最多只能看到其中三个，无论特定光源怎样照射，素描区别这几个面不同的颜色调子难度不大。

思考题：立方体的结构是怎样构成的？

课外练习：石头或水泥砌成的花台写生。方凳、茶几写生。

第二节·圆球体的造型

教学目的:

比较上一节,由于立方体的结构特点,可以不参照光线投射到物体上的明暗关系,抽取棱和角出来就能塑出它的体积感。圆球体的结构特征不同,它的边轮廓只是一个圆圈,内轮廓没有棱,也没有明显的转折角出现,素描造型需要借助光线投射到球体表面形成的明暗关系,用深浅不同的色调层次变化来表现立体感。掌握了这种技法要领,就有了表现各种圆形物体,甚至不规则的圆形物体的方法。同样也是素描立体造型的基本手段之一,也可以称为一个造型要素。

观察与分析:

无论日光或灯光,只要是在一个特定光源投射下,圆球体表面的各个部分面对光源的角度不同,接受光照的程度就不同,因此球体产生的反射亮度也不同。接受垂直照射,称为受光面,最明亮。成斜角照射,称为半受光面,比较亮。不受光线照射,称为背光面,成为暗影。在背光面里受到周围环境光线的反射部分,称为反光面,亮度弱于受光面。受光面与背光面交界处有一小片最黑暗的地带,称为明暗分界线。(见图例)

总体观察处在某一特定光照角度下的球体,能很清楚地看见受光面、背光面和明暗分界线的色调分布,但再要仔细看清楚每个面具体的转折就困难了,特别是要在受光面与半受光面、背光面与反光面部分里分别找到明确的界线就更困难了,这一现象正好反映了圆球体的结构特征,各个体面的转折呈现平缓地逐渐地过渡。素描表现圆球体相应的手段就是用细微的色调层次缓慢过渡。

