

美术特色学校高中美术系列教材

素描

drawing

(二年级) 于艳灵 编著

美术特色学校高中美术系列教材

素描 (一年级)

于艳灵 编著

高等教育出版社

内容简介

本书是美术特色学校高中一年级学生开设素描课所使用的教材,是针对美术高考的需要而编写的美术系列教材之一。

本书内容分为四章:第一章素描概述讲述了认识素描、素描造型的各个因素、素描训练的形式、中西方素描赏析;第二章石膏几何形体素描讲述了为什么画几何形体,眯上眼睛看整体、睁开眼睛画局部,结构素描,课题作业;第三章静物素描,包括静物素描写生练习,带有创意构图的训练、命题素描训练,同时注入新的素描教学理念,加入带有创意构图的素描静物训练及适应中央美院设计学院高考素描的命题素描训练;第四章石膏头像素描,包括从研究经典雕像开始,由浅入深、由简入繁,素描石膏像方法步骤和学生优秀作业欣赏。本书是作者多年教学实践经验的概括和总结,图文并茂,浅显易懂。

本书既适用于美术特色学校高中,同时也适用于中专、中职、中技的学生学习使用,也可作为广大美术爱好者自学必备的工具书。

图书在版编目(CIP)数据

素描,一年级/于艳灵编著. —北京:高等教育出版社, 2007.1

ISBN 978-7-04-020468-1

I. ①素… II. ①于… III. ①素描—技法(美术)—高中—教材 IV. ①G634.955.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第147268号

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京凌奇印刷有限责任公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 9.5
字 数 140 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2007年1月第1版
印 次 2007年1月第1次印刷
定 价 17.80元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 20468-00

美术特色学校高中美术教材编委会

编写委员会主任：王泽旭 吴之越

编写委员会委员(按姓氏笔画排列)：

于艳灵 王 昕 王赤丹 王鸿雁 吕 璇 朱 霖

刘小超 严 林 吴京红 张培力 张 园 张北云

张天舒 陈 峥 姚 巍 姬建民 崔 齐 潘 虎

顾问(按姓氏笔画排列)：

于文莲 白继华 刘于里 何 云 何墨荣 祝庆武

序

美术特色学校高中美术系列教材编写得很好,教材由浅入深,由易及难,既有基础知识,又有示范,还有名画赏析;既有素描、色彩、速写等美术基本功训练,又有《字体创意》、《图形创意》、《构成艺术》,以及《装饰绘画》等启发智力、提高创新能力和艺术素质的艺术设计、美术创作训练。不仅非常系统,而且具有相当高的艺术水准。这里凝聚着中央工艺美术学院附中的美术教师多年的教学经验和心血,体现着这所特色学校的教学水平和教学成果。

作为一所以艺术教育为特色的高中,作为清华大学美术学院的生源基地实验学校,20多年来,中央工艺美术学院附中向清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院等全国著名高等艺术院校输送了数以千计的高质量、高水平的艺术学子,在全国美术特色学校中成绩斐然。这里聚集着一大批热爱艺术教育的高水平教师,他们为祖国的艺术教育事业呕心沥血,不断探索,不断创新。他们不仅重视学生的美术基本功训练,而且毫不放松文化课的教学,在“手”与“脑”、艺术实践与文化修养两个方面努力提高学生的整体素质,为我国高中美术教育创出了一条值得借鉴的道路,为学生未来的发展打下了坚实的基础。他们的经验值得推广。

这套教材不仅适合高中美术教育,而且也是广大美术爱好者自学的良师益友。

衷心祝愿中央工艺美术学院附中在美术特色教育方面再创新的辉煌!

清华大学美术学院院长

2006年11月28日

出版说明

本系列教材是美术特色学校高中美术系列教材,按素描、色彩、速写和设计基础分类,其中素描包括一至三年级共3册,色彩包括一至三年级共3册、速写1册,设计基础包括装饰绘画、构成艺术、字体联想、图形创意、高考试题解析共5分册,全套共12册。教材适用于三年制高中美术特长生使用,有高考愿望的中等专业学校学生和自学者也可使用本教材。

本教材编写目的明确,具有很强的针对性,所有参编人员都具有多年的一线教学实践经验,教材的编写是他们多年高考教学的总结和概括,涉及知识体系都已在教学过程中得到科学的验证并取得了良好的教学效果。在教材编写过程中我们以面向全体学生为出发点,以新课程理念为指导思想,要求教师具有“启发式”教学能力,特别注重培养学生掌握探究性学习方法。所有参编人员力求做到编写思路新、知识结构新、传授方法新,把激发学生兴趣和培养能力放在首位,重点培养学生的正确观察能力、思考能力、实践能力和创新能力。教材尊重知识体系的内在规律和相互联系,突出了知识的科学性和前瞻性。

本套教材荣幸地得到了清华大学美术学院李当岐教授的指导,经过了清华大学美术学院蒋智南教授、刘丽教授的审定,在此表示衷心的感谢。

美术特色学校高中美术教材编委会

2006年12月

前言

本教材是针对美术高考的需要而编写的美术系列教材之一。

一年级“素描”课对于刚踏入高中校门的新生而言,主要是培养学生的艺术感觉和艺术感受,通过对中外大师名家作品的欣赏和评述,提高学生的审美情趣和审美修养。作为“基础素描”,在训练过程中通过对不同工具材料性能的研究,采取不同的训练形式来提高学生们的造型能力,培养学生正确的整体的观察方法、认识方法和理解方法;同时也需要加强对艺术语言、艺术形式和艺术规律的掌握和运用,使学生养成一个良好的专业学习习惯。

本教材不但注重基础理论知识和基本技法的学习和训练,还注重学生创新意识的培养,开发学生的创新思维和创造意识;通过网络教学链接到国内外艺术网站并利用多媒体技术观看最具新意的艺术作品,充分发挥学生的主观能动性,使学生在每次课题作业中从组织画面到构图再到完成作品,都有自己独到的见解和新意。在第三章静物素描部分,注入了具有新的素描教学理念的带有创意构图的素描静物训练,及适应中央美术学院设计学院高考素描的命题素描训练。

为了使学生更好地掌握素描基础,本教材通过不同课题内容的训练,由浅入深,循序渐进地展开,为二年级人像素描打下扎实的素描基本功。

中央美术学院副教授王颖生先生参与了本教材的审稿并提出了宝贵意见;在编写过程中得到了学校领导、老师、同学们的大力支持和帮助,在此一并表示真诚的感谢。

编者

2006年9月26日

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E-mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

策划编辑 王雨平

责任编辑 周素静

封面设计 张志奇

责任绘图 朱 静

版式设计 范晓红

责任校对 张 颖

责任印制 宋克学

目录

第一章 素描概述	1
第一节 认识素描	2
一、什么是素描	2
二、素描的种类	2
第二节 素描造型的各个因素	4
一、形体	4
二、结构	4
三、空间	5
四、明暗色调	5
五、透视	7
六、构图	11
七、质感	13
八、材料工具及表现效果	13
第三节 素描训练的形式	16
一、长期素描写生训练	16
二、短期速写训练	17
三、临摹训练	18
四、默写训练	19
第四节 中西方素描赏析	19
一、赏析	19
二、中西方大师论素描	19
第二章 石膏几何形体素描	35
第一节 为什么画几何形体	36

一、几何的世间万象(高楼大厦、工业产品、田野农田)	37
二、学会简单看世界(经过艺术家加工、高度概括的作品)	38
第二节 眯上眼睛看整体、睁开眼睛画局部	40
一、整体观察	40
二、局部刻画	40
第三节 结构素描	49
一、几何形体结构素描	50
二、静物结构素描	53
第四节 课题作业	55
一、作业内容	55
二、作业时间	55
三、作业要求	55
第三章 静物素描	57
第一节 静物素描写生训练	58
一、带你走进丰富多彩的静物世界	58
二、从石膏几何形体素描到静物素描	59
三、带着滤镜看物体(整体与局部的关系)	61
四、不同质感、不同空间感的塑造(虚实)	61
五、如何解决素描中常见的问题	75
第二节 带有创意构图的素描训练	76
一、自己动手自选物体(构思)	76
二、你要画什么(构图)	77
三、形体塑造	79
第三节 命题素描训练	88
一、命题素描设计	88
二、命题素描的表现形式	92
三、命题素描训练	92
第四章 石膏头像素描	103
第一节 从研究经典雕像开始	104
第二节 由浅入深,由简入繁	112
一、石膏像五官组合训练	112
二、亚历山大切面对照训练	116
第三节 素描石膏像	118
一、头部解剖结构训练	118

二、素描石膏像方法步骤	119
第四节 学生优秀作业欣赏	122
参考用书	134

第一章

素描概述

课题内容:素描基础理论知识讲解

课题时间:4 课时×2 次=8 课时

课题作业:名作欣赏

教学方法:结合幻灯片讲解素描中的名词术语,并通过幻灯片分析大师名家作品

教学要求:要求学生对素描的基础理论知识从认识到理解再到掌握,最后通过课上课下一系列的素描训练把基础理论知识运用到素描写生当中去

训练目的:通过对素描的认识,使学生理解形体、结构、空间、明暗、色调、透视、构图、质感等在素描写生过程中的作用,熟练掌握工具材料的各种性能及表现方法,采取不同的训练形式来提高和完善学生的造型能力

第一节 认识素描

一、什么是素描

素描(英文 drawing, 法文 dessin, 德文 zeichnung)是“素色描绘”的意思,是指用铅笔、炭笔、水笔、毛笔、色粉等工具画在不同的纸或布上的单色绘画。它是绘画的一种表现形式,是通过形体、结构、比例、位置、运动、线条和明暗调子等造型因素的运用来表现对象的绘画。

素描被视为造型艺术的基础,因为它是成功的通往油画、水粉画、雕塑、大众媒体、插图以及建筑等领域的主要通道,素描的训练过程涵盖着观察方法的建立和绘画语言的探索。既是知识和技术的积累,又是观察方法、感觉、认识和思维的训练,同时更是艺术表现能力不断走向成熟与完善的阶梯。素描不仅是初学者踏入艺术之门的必需的训练方法,也成为画家们借以研究物象或为创作准备素材或是设计构图的手段。同时,素描还是一门具有独立审美价值的艺术种类。

素描的早期训练要特别重视培养学生正确的观察方法,引导学生整体地、立体地描绘对象,形神兼备地表现空间中具体的客观对象,把对物体的客观认识和在一定环境中的视觉感受结合起来,把握好表象和本质的关系,只有这样才能更深刻地掌握造型基本规律。

二、素描的种类

1. 具象素描

详细、明白、清晰地描绘事物和人的素描。多以写实的手法刻画物象。作为高中阶段的素描训练多运用具象写实的手法来表现(如图1-1)。

2. 表现素描

通过描绘真实的物

图 1-1 《超级市场》 布雷沃(西班牙)

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,属于表现主义素描的训练范畴(如图1-2)。

3. 抽象素描

通过象征符号的应用去表现作者的想法,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(如图1-3)。

图 1-2 《静物》 塞尚(法国)

图 1-3 《纽约客》 袁运生(中国)

第二节 素描造型的各个因素

一、形体

造型是素描的核心,而形体又是造型艺术中最基本的概念之一。简单的理解,形,就是物体的平面形状,是物体的外轮廓或剪影,任何物体都有其形状,因此形是视觉中最重要的元素,但形仍是一个平面的概念。体,就是物体的体积,也就是物体所占有的空间,任何物体都有体积,小到一张纸、一根线、一粒沙子,大到宇宙飞船、高楼大厦等,体是立体的概念,体的特征表现的是“三维空间”(如图 1-4)。

二、结构

结构是指客观物象形体的构成与组合,是指画面各种元素的构成与组合。

结构是形体的内在本质,形体是结构的外在表现。客观世界的一切物象均离不开结构,有形体就必定有结构(如图 1-5)。

4

图 1-4 《百合花》 达·芬奇(意大利)

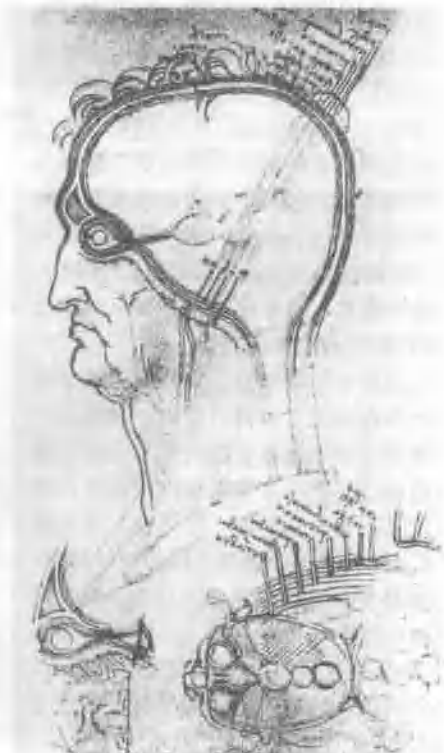

图 1-5 《结构》 达·芬奇(意大利)

三、空间

空间是指客观物体存在的形态,凡是占有面积和体积的就是“空间”,占有面积的称二维空间,占有体积的称三维空间。

绘画空间其实是一种虚幻的视觉空间,也叫感性空间,绘画空间是对自然的一种创造而不是模仿,即便是非常写实的绘画,也没必要非常真实地去描摹自然真实的空间,只要截取了自然空间中的某一部分来表现即可。

绘画空间多研究的是二维空间。三维空间或多维空间,通过空间透视原理,来正确地表达物象的立体特征。在素描中,主要是以明暗光线的对比来表现空间的素描效果,同时也可以线条的不同表现形式来显示空间效果(如图1-6)。

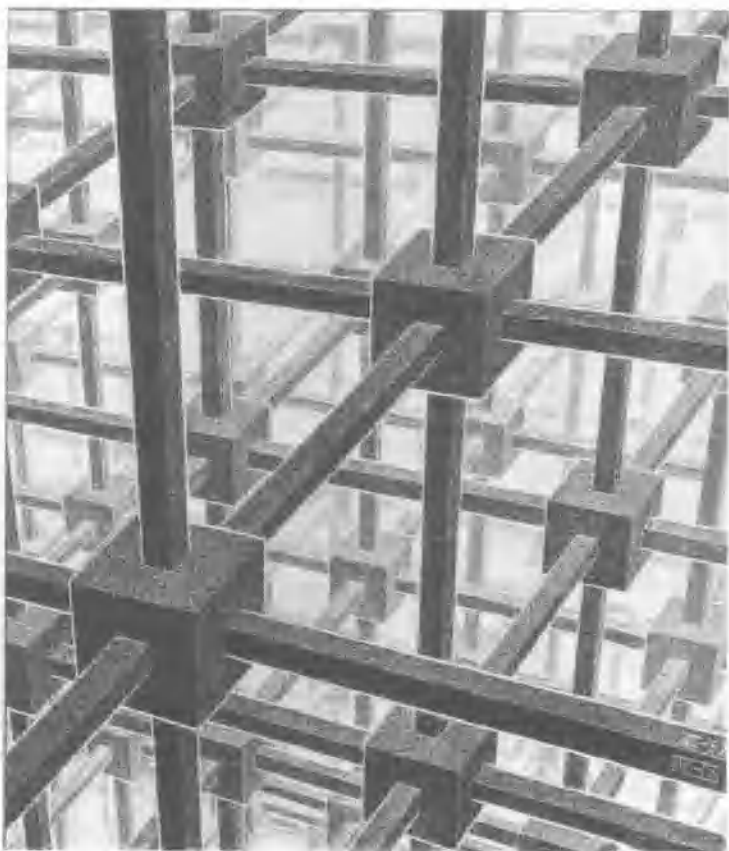

图 1-6 《立体空间分割》 埃舍尔(西班牙)

四、明暗色调

1. 光与调子

物体在光的照射下产生了受光部位和背光部位,即我们说的亮部和暗部,我们把受光面、背光面称为明暗两大面,物体在空间中因占有的高度、宽度和深度而呈现出立体性特征,由此产生了在平面上表现物体立体性的“三大面”规律,即受光的亮面,背光的暗面,介于受光和背光之间的灰面,即“黑、白、灰”三大面。一般来说三大面的亮面的色调变化简单,暗面的色调变化含混,灰面的色调变化丰富。并根据光照的强弱远近而产生深浅层次的变化,在亮部和暗部因受光的程度不同和环境反射光的作用产生了很多

图 1-7 《受胎告知》衣纹训练 达·芬奇(意大利)

图 1-8 《受胎告知》习作:圣母 达·芬奇(意大利)

不同的明暗层次,在此基础上总结出了五大调子,即,受光面的亮部色调和中间色调、背光面的反光和投影,以及两大面交界处的明暗交界线(如图 1-7)。

对于初学画的同学来说,由于对色调的观察理解还处在初级阶段,往往既很难看出亮部深浅的色调差异和暗部反光,也看不准明暗交界线。所以,物体往往画不立体,画面常常缺乏深度空间。因此,在观察和分析对象时应先确定光源和物体受光的角度,分清受光部分和背光部分,再抓住明暗交界线,找出物体色调的最深处,再对照最深的色调去找中间色调和反光就容易多了。

2. 用明暗色调去经营形体

对于我们所画的以明暗色调为主要表现形式的素描我们叫它明暗素描,也叫光影素描,明暗素描注重形体体积的塑造和形体的空间感、质感、量感等造型因素的表现,是一种在二维空间的平面上创造出三维的“立体印象”。真实再现客观物象的素描造型方法,为了充分发挥明暗色调在明暗素描造型中的作用,需要从形体结构出发,运用明暗变化规律,对形体的明暗关系和明暗变化作出准确的判断,离开对形体结构的准确把握,脱离形体结构而停留于表面的明暗色调描摹,将导致造型的肤浅和对形体塑造的忽视(如图 1-8)。