

中国美术特色高中
美术基础规范教材

主 编 / 王泽旭 吴之越
编 著 / 王鸿雁 张培立

素描

(三) Sketch

中国美术特色高中美术基础规范教材

主 编/王泽旭 吴之越

素描（三）

编 著/王鸿雁 张培立

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本书内容包括素描静物,素描头像,素描半身像、胸像三个章节,几乎涵盖了艺术院校高考美术加试的所有内容。特别是对素描静物默写、场景默写进行了系统的分析和梳理,并通过大量的模拟练习范例为广大考生提供参考借鉴。

我们根据近年来美术高考加试的现状和思路分析,遵循美术学习的规律,从教师如何教、学生如何学两个视角对高三冲刺阶段的美术学习给出了方法和建议。“授人以鱼不如授人以渔”,在应试训练的同时更注重学生学习方法、能力和审美水平的培养。

本书可作为即将参加艺术类院校高考美术加试的广大考生的教材及参考用书,亦可为专业美术学校教师提供借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

素描(三)/王鸿雁,张培立编著. —天津:天津大学出版社,2011.5

中国美术特色高中美术基础规范教材/王泽旭,吴之越主编

ISBN 978-7-5618-3919-5

I. ①素… II. ①王… ②张… III. ①素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第060101号

出版发行 天津大学出版社

出 版 人 杨欢

地 址 天津市卫津路92号天津大学内(邮编:300072)

电 话 发行部:022-27403647 邮购部:022-27402742

网 址 www.tjup.com

印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂

经 销 全国各地新华书店

开 本 185mm×260mm

印 张 10.5

字 数 184千

版 次 2011年5月第1版

印 次 2011年5月第1次

定 价 32.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请向我社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

编 委 会

编写委员会主任 王泽旭 吴之越

编写委员会委员 (按姓氏笔画排序)

于艳灵 王 昕 王赤丹 王鸿雁 吕 璇

朱 霖 孙红丽 刘 岩 刘小超 刘世杰

严 林 吴京红 张 园 张 京 张 超

张天舒 张培立 陈 峥 赵兰芬 姚 巍

高丹杰 姬建民

丛 书 序

伴随着我国经济的迅猛发展，许多大学相继开办了美术或艺术设计学院，专业涉及绘画、雕塑、媒体、建筑、环艺、动漫、服装、印刷等，艺考人数逐年攀升。大部分学校除考绘画技法外，还增考创意设计，包括创意素描、创意色彩、创意速写、图形创意、动漫及设计基础等考试类型。目前，更有把绘画基础和创意设计相互融合考查的发展趋势。为了适应高考的变化，丛书编写团队在作了大量调研的基础上，充分尊重美术教学发展规律，从实际教学出发，全面整合了知识体系，力求做到“教”与“学”的统一，为美术特色高中提供了一套科学的、系统的、富有艺术感染力的专用教材。

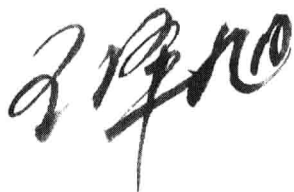
“中国美术特色高中美术基础规范教材”共十一册，其中既有注重传统技法训练的《素描》（1~3册）、《色彩》（1~3册）、《新速写》，又有切合高考最新变化的《设计素描》、《设计色彩》、《图形创意》和《动漫设计》。

本套教材编写目的明确，针对性强，大部分作者是一线教师，不仅长期从事艺术教育工作，而且多年来坚持艺术创作，实践不辍。这些作者既是教育家，也是艺术家和设计师，他们的辛勤劳动使本套教材呈现出不同寻常的活力。

衷心感谢本套教材的作者和为本套教材顺利出版而付出努力的天津大学出版社的编辑，以及为本教材提供插图的工美附中师生。

谨以此套教材献给热爱美术的同学们……

中央工艺美术学院附中校长

2011年5月

前 言

进入高三这一学年，学生们一下子就感受到了高考逼近的压力。怎样才能取得好的成绩？高考有没有“灵丹妙药”？这些成为学生们讨论与研究最多的话题。

新学期伊始，我们对学生们提出以下几点建议：保持对目标的信心；做到行动上的坚持；具备挑战的勇气；在有限的时间内，掌握学习方法，总结经验，立足基础，活学活用，开阔思路。

近几年来，高考美术加试从内容到形式越来越新颖多变，其目的是拉开学生档次，从众多的考生中甄选出出类拔萃的人才，这些学生除须具备扎实的造型基本功、较高的审美水平，还要具有想象和创造的能力。这就要求学生要更加关注生活，学习中要更加灵活，在勤练的同时多动脑，开阔眼界，做到触类旁通、举一反三。

高三素描基础课的教学是基于高一、高二年级所学内容之上的，是对造型能力的进一步巩固和提高，并与高考内容和要求紧密相关。学生在学习此课程期间要对以往所学内容进行深入的消化和理解，通过大量的练习达到熟练掌握运用的程度。此外，学生要对自身学习经验进行归纳与总结。教师要引导学生及时对自己在专业学习中遇到的问题进行客观冷静的分析，既要认清不足，又要明确优点，不好高骛远也不妄自菲薄。教师在教学中要有的放矢地把握学习重点，循序渐进，根据不同学生的实际水平，加强分层教学和个别辅导，使学生能够明确地意识到自身问题，在学生心理产生变化之际及时调整教学方式，使他们以健康、积极的心态迎接高考。

我们重视应考能力，但不提倡片面的应试教育，我们认为高考是学生平时专业能力的厚积薄发。专业学习上的任何进步与飞跃都不可能是一蹴而就的。本书在高一、高二学习内容的基础上结合近年的考试情况，对高三的教学内容、教学重点、教学难点进行了充分的表述，对学生应具备的能力进行了完整、全面的阐释。本书内容是以多年来的成功教学经验为基础编写而成的，是集体经验和智慧的产物，但难免有其局限性，不可能把高三素描教学问题全部解决，希望社会各界和广大师生对本书提出宝贵的意见和建议。

编 者

目 录

第一章 素描静物 1

课题一 静物组合的形式分析 2

课题二 静物写生——细微处见生动 12

课题三 静物默写 25

模拟练习一：《一杯茶、一副老花镜、一张
旧报纸、一个剥开的橘子》 28

模拟练习二：《画具组合》 28

模拟练习三：《打开的抽屉》 40

模拟练习四：《早餐》 44

模拟练习五：《一顶帽子、一部
相机、一张照片》 49

课题四 场景默写——《无人的车厢》 52

（一）善于观察记忆生活 53

（二）视角独特 55

（三）展开适度的想象 55

第二章 素描头像 61

课题一 头骨、石膏肌肉人、分面像、
模特写生 62

课题二 俯、仰视角写生练习 64

（一）头部俯、仰视角下的透视变化 64

（二）不要只看“面”，要着眼于“体” 65

（三）注意头、颈、肩的关系 65

课题三 3小时头像写生 67

（一）即使不满意，也要把画面画完整 67

（二）像与不像重要吗？ 67

（三）画出衣领与肩膀 67

（四）像重视五官一样重视头发 68

（五）适度的“黑白灰”关系使
画面更有力 68

课题四 头像默写 104

（一）从临摹开始 104

（二）默写是做减法，临摹是做加法 104

（三）临摹中常见的一些问题 104

（四）默写是经验 107

第三章 素描半身像、胸像 119

课题一 素描半身像写生 120

（一）构图 120

（二）形体意识 120

（三）手部的刻画 120

（四）黑白灰关系 120

（五）表现方法 120

课题二 胸像写生 140

（一）构图 140

（二）头、颈、胸的关系 140

（三）丰富表现语言 140

近年部分高等院校艺术类美术

加试素描考题 157

第一章

素描静物

重点

1. 通过静物写生加强构图与深入造型的能力。
2. 加强默写练习，提高学生的应试能力。

难点

关注生活，积累素材，提高审美修养。

方法

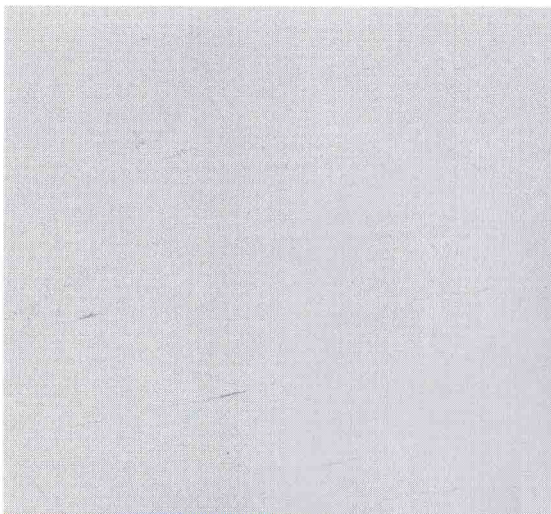
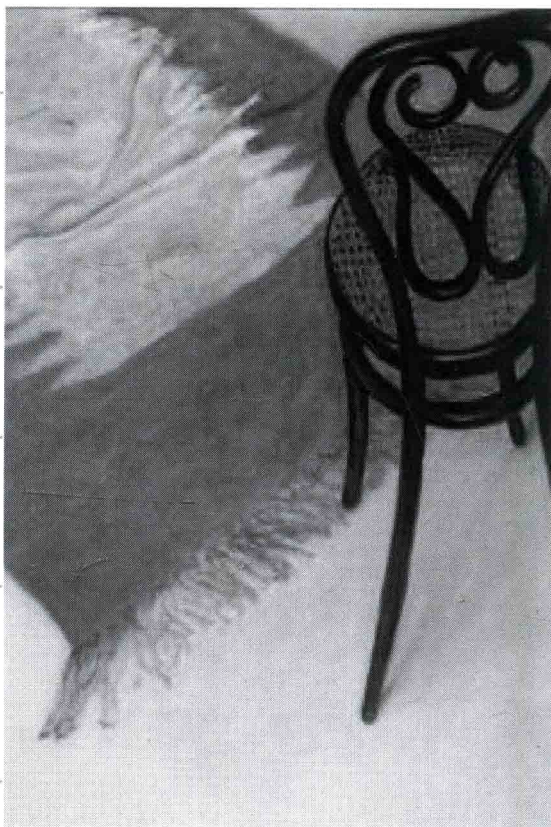
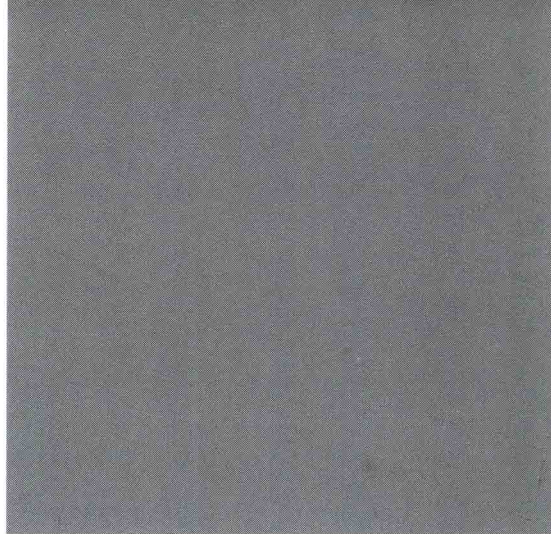
课堂讲授；高考模拟。

要求

融入设计理念，视角独特，刻画深入，画面生动，具有一定的审美水平。

手段

优秀范例欣赏与分析。

课题一 静物组合的形式分析

教学重点：通过简单静物写生研究静物组合的基本形式及规律。

教学难点：灵活运用五种组合形式，加强构图能力。

随着数码产品的普及和计算机技术的日新月异，形象的再现与收集已变得越来越容易，表现形象技巧的好坏已不能用以完全评判一个学生的综合能力了。绘画技巧的熟练已不是第一位了，而对对象的观察力和表现力则被放到了一个较高的位置上，所以现在众多的美术学院把静物默写作为考查学生综合能力的手段。

通过静物默写可以考查考生的构图能力、塑造能力、组织能力和审美能力。这种题型在当下是比较流行的，对将要高考的学生来讲这样的题型也是比较新的。如何学习、如何练习、如何用比较少的时间来掌握静物默写都是新的课题。静物默写是由不同的物体组合而成的，如何组织非常重要，这也是静物默写最重要的一个环节。

物体最基本的组织形式有相离、相交、相切、相叠和透叠（图 1-1）这几种。组织形式是由最基本的两个物体来体现的。而在真正考试时一般都要求物体在三四个以上，所以如何熟练运用和组合这几种形式是非常重要的，一般一幅画面中可以用其中两至三种形式组合来完成构图。

布雷沃的《玻璃器皿》（图 1-2）体现出了玻璃器皿所产生的透叠效果。

莫兰迪被誉为“瓶子画家”，他强调对象几何形的特点，简单平凡的瓶子、罐子被以更平面化的角度去经营各部分之间的位置关系，进行画面的空间分割；不同的矩形、三角形、椭圆形被重新罗列组织起来，疏与密、虚与实、正形与负形加上被降低明度对比的柔和色彩，使他的画面具有亲切、优雅、和谐的气质（图 1-3）。

塞尚的静物画完全摆脱了传统的透视法，创造了一个自己的独特空间。白色的桌布和果盘使苹果和橘子更加凸显，水果的组合秩序井然，经过仔细的经营，达到牵一发而动全身的严谨性。这幅《静物》（图 1-4）中的对象正是通过相叠、相切、相交这几种形式组合而成的。

“绘画的实质不在记忆和重构，而在于观察。”阿列卡的写生理念来自于塞尚著名的观点“不在于画什么，而在于怎么画。”他的静物画多以身边的日常用品为题材，在构图中特别注意正形和负形的组织安排，对对象完整的形进行裁切，使他的画面更具有抽象的美感。阿列卡的《椅子》（图 1-5）、《雨伞》（图 1-6）分别运用了相交和相叠的组合形式。

图 1-7 表现了俯视、平视、仰视视角下的相离、相交、相叠和透叠。

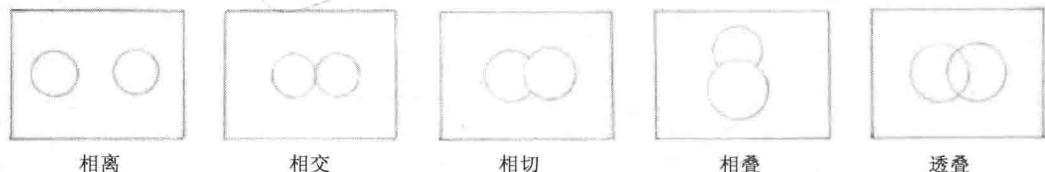

图 1-1 物体最基本的组织形式

图 1-2 布雷沃《玻璃器皿》

图 1-3 莫兰迪《静物》

图 1-4 塞尚《静物》

图 1-5 阿列卡《椅子》

图 1-6 阿列卡《雨伞》

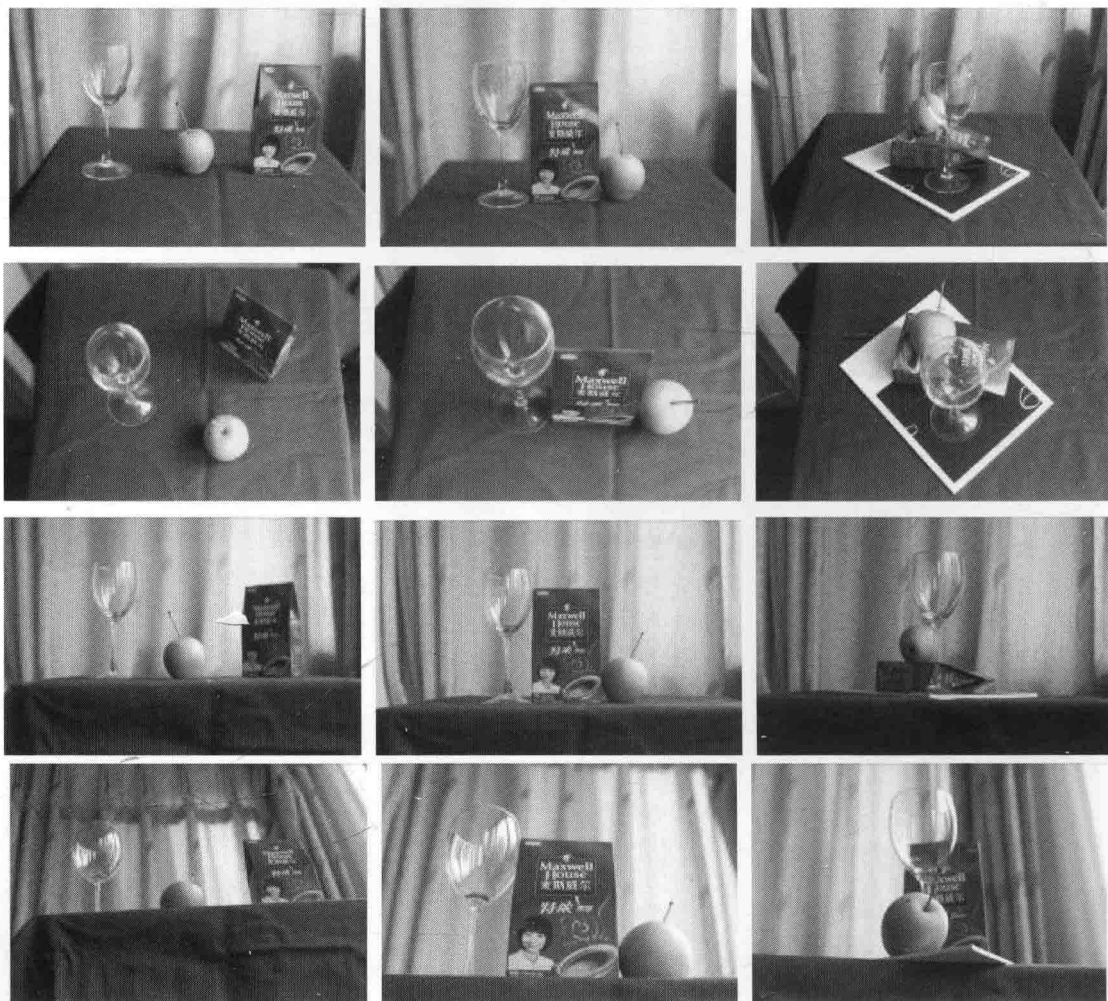

图 1-7 不同视角下的相离、相交、相叠和透叠

在练习阶段,我们首先要考虑对所给的几个物体用什么形式来组织;用什么视角(平视、仰视、俯视)来体现;物体大小比例的安排、黑白之间的转化是否合理;用什么样的表现技法来完成等。这是由少到多、由简单到复杂的练习过程,在练习的过程中学生可以根据自己的兴趣针对以上几点进行反复练习,在不断的练习中提高自己的水平。

自主练习

(1) 以溜冰鞋、刷子为主题的组合练习。

(图 1-8、图 1-9、图 1-10)

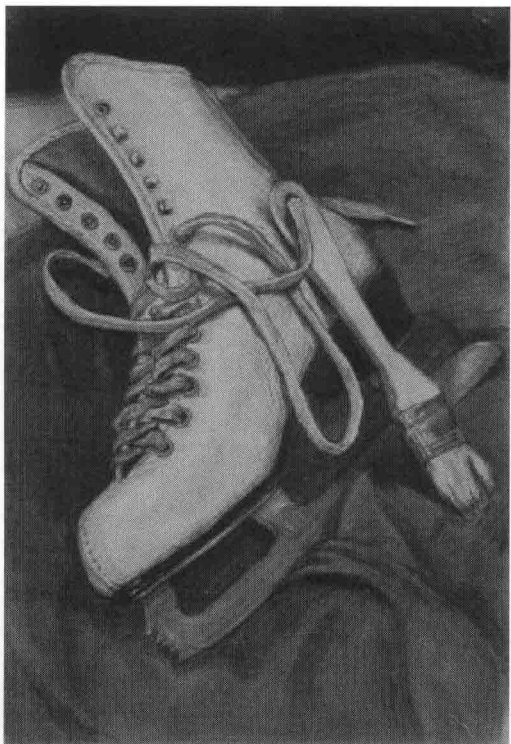

图 1-9

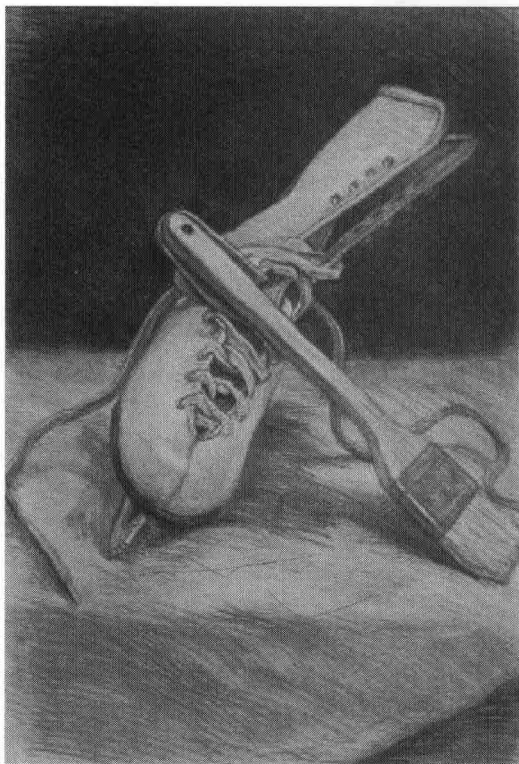

图 1-8

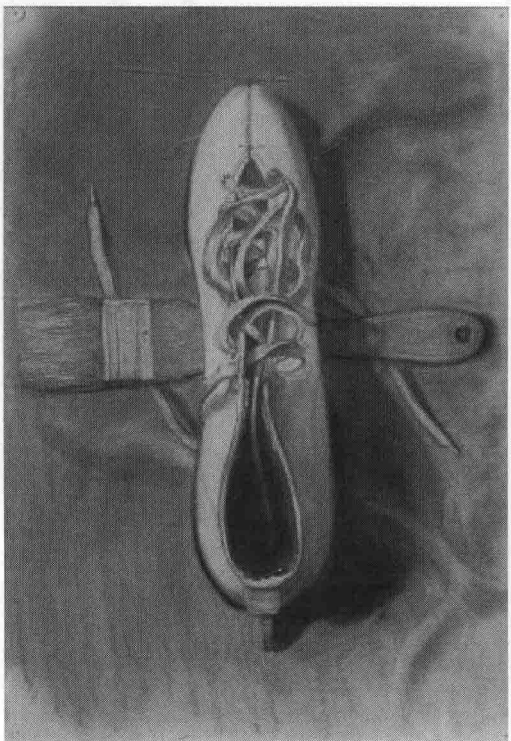

图 1-10

(2) 以调色板、画笔为主题的组合练习。

(图 1-11、图 1-12、图 1-13)

选择简单静物，让学生自由摆放，先通过写生提取元素，再以这些元素为基础重新组织画面，掌握五种组合形式并将其运用到构图中去。

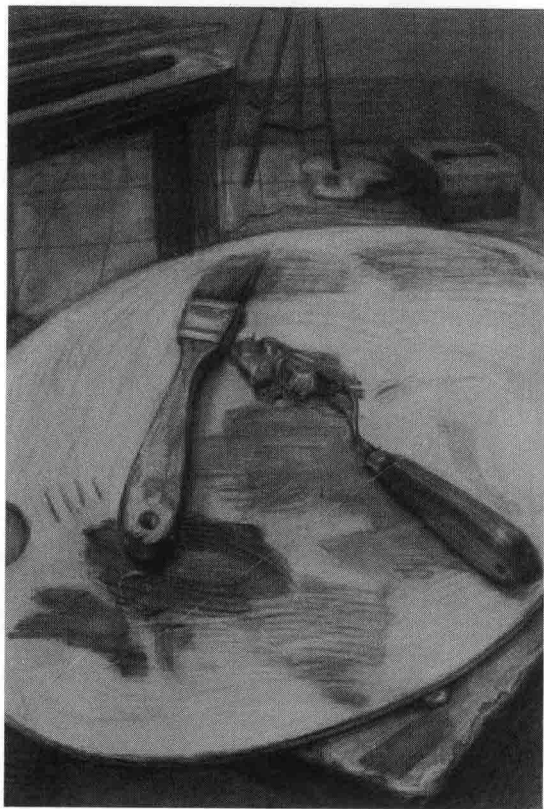

图 1-11

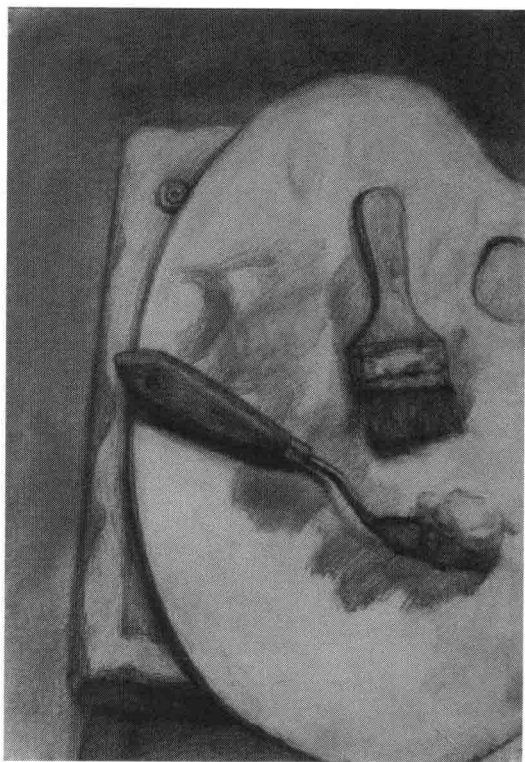

图 1-12

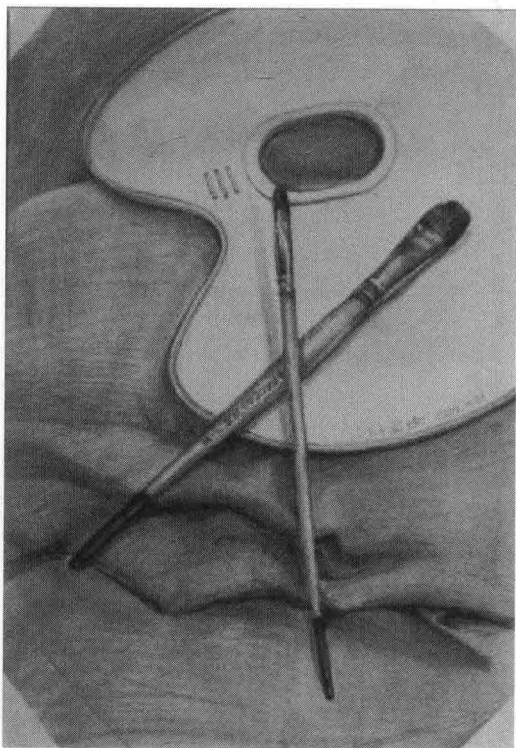

图 1-13

图 1-14、图 1-15 这两幅作品运用了叠加的组合形式。图 1-16 主要运用了透叠的组合形式。

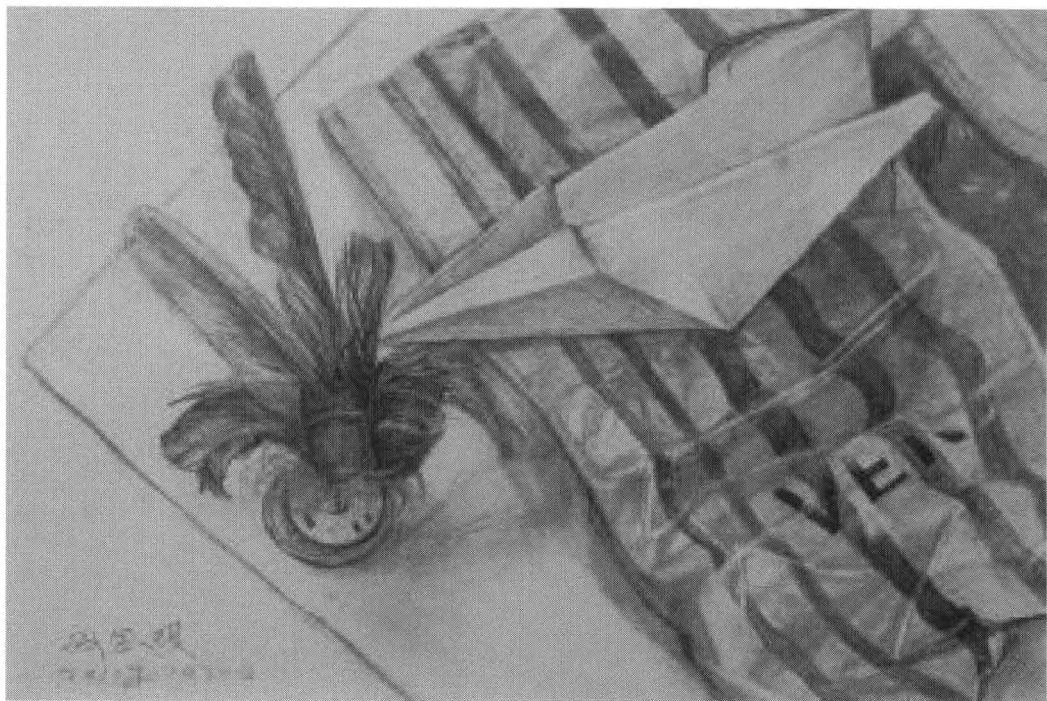

图 1-14

作者 张思琪 指导教师 张培立

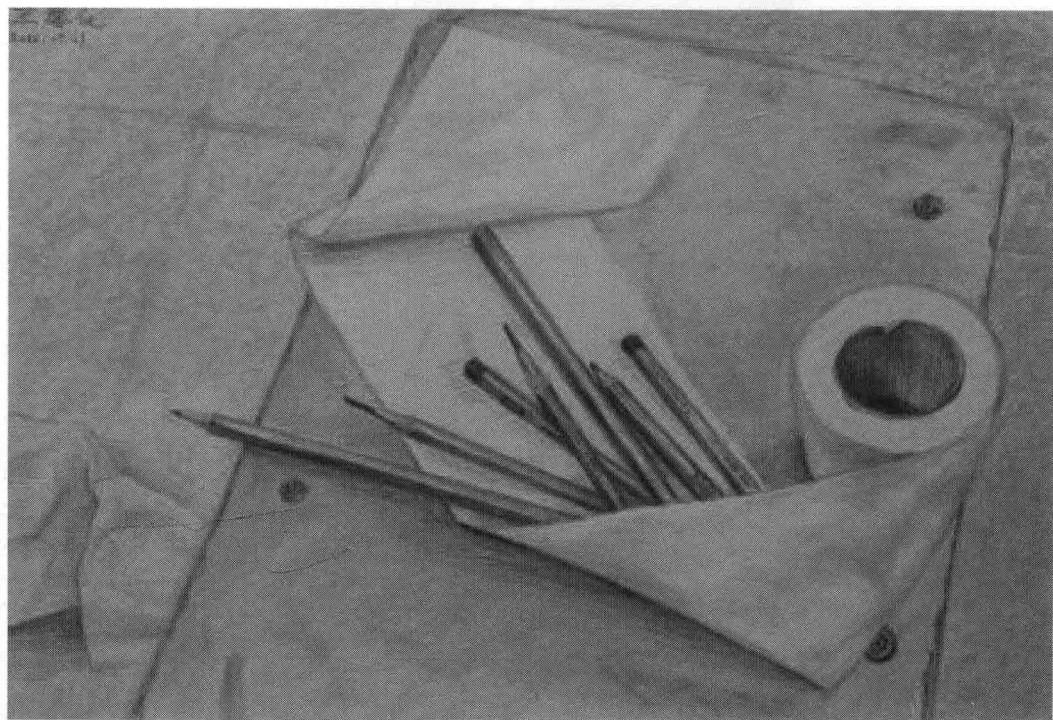

图 1-15

作者 王馨仪 指导教师 张培立

图 1-16

作者 商颖 指导教师 张培立

在图 1-17 中，学生把不同“矩形”进行叠加来组织画面。

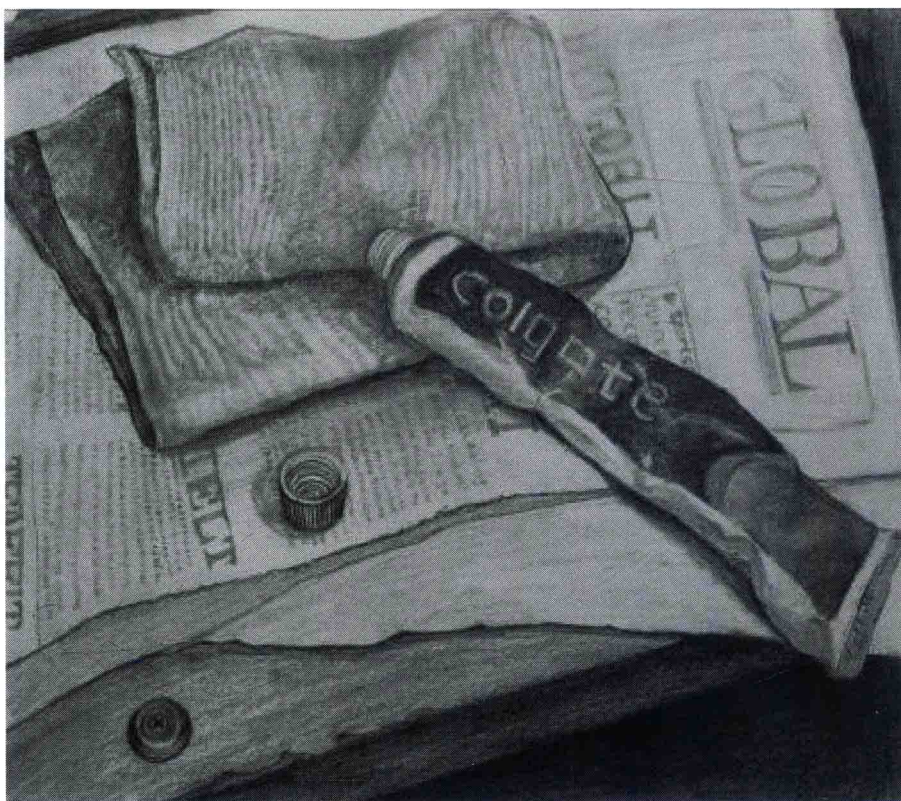

图 1-17

作者 槐倩宇 指导教师 张培立

图 1-18 这幅作品利用线的疏密对比加强了画面的黑白灰组合形式。图 1-19 这幅作品主要运用了相切的组合形式。

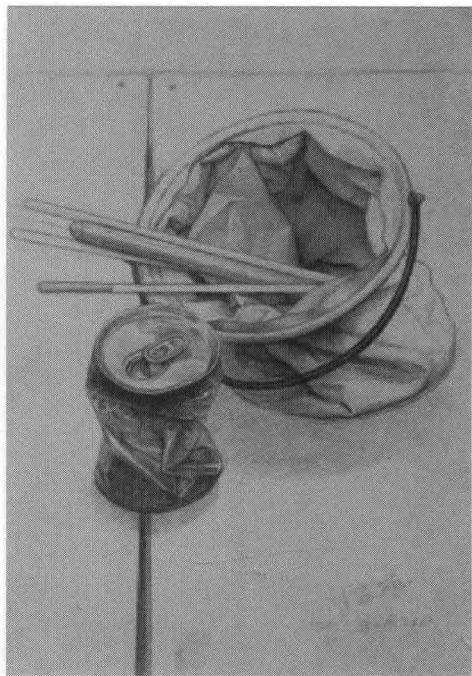
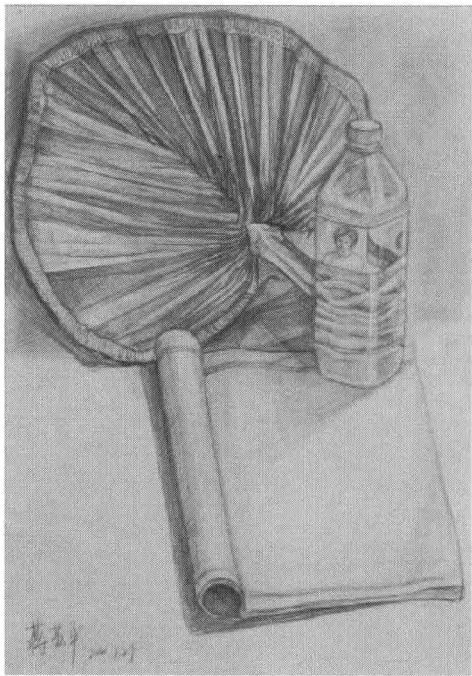

图 1-18 作者 蒋苏平 指导教师 张培立

图 1-19 作者 刘紫萌 指导教师 张培立

图 1-20、图 1-21 这两幅画面中的对象以相离和叠加的形式进行了组合。

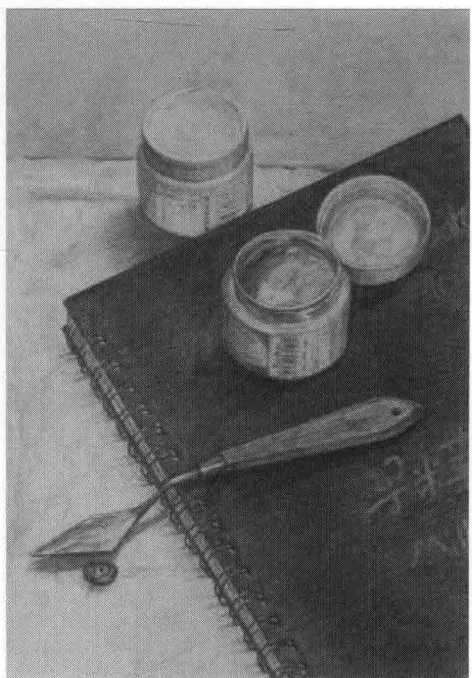
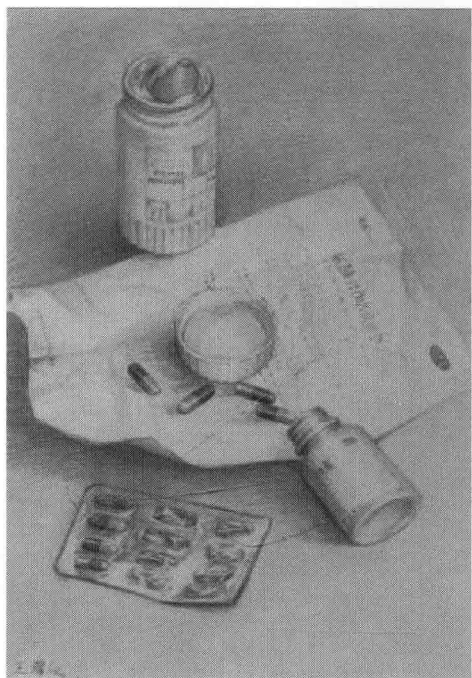

图 1-20 作者 王馨仪 指导教师 张培立

图 1-21 作者 王馨仪 指导教师 张培立