

“十二五”职业教育国家规划教材
高职高专计算机教指委优秀教材
新世纪高职高专多媒体系列规划教材

素描速写 (第二版)

新世纪高职高专教材编审委员会 组编
主 编 韩明辉

配“十二五”国家
重点电子出版物

大连理工大学出版社

“十二五”职业教育国家规划教材
高职高专计算机教指委优秀教材
新世纪高职高专多媒体系列规划教材

素描速写 (第二版)

新世纪高职高专教材编审委员会 组编

主编 韩明辉

副主编 陆 晶 黄克煜

配“十二五”国家
重点电子出版物

大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描速写 / 韩明辉主编. — 2 版. — 大连 : 大连理工大学出版社, 2014. 6
新世纪高职高专多媒体系列规划教材
ISBN 978-7-5611-8894-1

I. ①素… II. ①韩… III. ①素描技法—高等职业教育—教材②速写技法—高等职业教育—教材 IV.
①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 030941 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路 80 号 邮政编码:116023

发行:0411-84708842 邮购:0411-84708943 传真:0411-84701466

E-mail:dutp@dutp.cn URL:http://www.dutp.cn

辽宁星海彩色印刷有限公司 大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:185mm×260mm 印张:12.5 字数:282 千字

附件:光盘 1 张

2010 年 4 月第 1 版

2014 年 6 月第 2 版

2014 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑:高智银

责任校对:董华磊

封面设计:张莹

ISBN 978-7-5611-8894-1

定 价:32.00 元

总序

我们已经进入了一个新的充满机遇与挑战的时代,我们已经跨入了21世纪的门槛。

20世纪与21世纪之交的中国,高等教育体制正经历着一场缓慢而深刻的革命,我们正在对传统的普通高等教育的培养目标与社会发展的现实需要不相适应的现状作历史性的反思与变革的尝试。

20世纪最后的几年里,高等职业教育的迅速崛起,是影响高等教育体制变革的一件大事。在短短的几年时间里,普通中专教育、普通高专教育全面转轨,以高等职业教育为主导的各种形式的培养应用型人才的教育发展到与普通高等教育等量齐观的地步,其来势之迅猛,发人深思。

无论是正在缓慢变革着的普通高等教育,还是迅速推进着的培养应用型人才的高职教育,都向我们提出了一个同样的严肃问题:中国的高等教育为谁服务,是为教育发展自身,还是为包括教育在内的大千社会?答案肯定而且唯一,那就是教育也置身其中的现实社会。

由此又引发出高等教育的目的问题。既然教育必须服务于社会,它就必须按照不同领域的社会需要来完成自己的教育过程。换言之,教育资源必须按照社会划分的各个专业(行业)领域(岗位群)的需要实施配置,这就是我们长期以来明乎其理而疏于力行的学以致用问题,这就是我们长期以来未能给予足够关注的教育目的问题。

众所周知,整个社会由其发展所需要的不同部门构成,包括公共管理部门如国家机构、基础建设部门如教育研究机构和各种实业部门如工业部门、商业部门,等等。每一个部门又可作更为具体的划分,直至同它所需要的各种专门人才相对应。教育如果不能按照实际需要完成各种专门人才培养的目标,就不能很好地完成社会分工所赋予它的使命,而教育作为社会分工的一种独立存在就应受到质疑(在市场经济条件下尤其如此)。可以断言,按照社会的各种不同需要培养各种直接有用人才,是教育体制变革的终极目的。

随着教育体制变革的进一步深入,高等院校的设置是否会同社会对人才类型的不同需要一一对应,我们姑且不论,但高等教育走应用型人才培养的道路和走研究型(也是一种特殊应用)人才培养的道路,学生们根据自己的偏好各取所需,始终是一个理性运行的社会状态下高等教育正常发展的途径。

高等职业教育的崛起,既是高等教育体制变革的结果,也是高等教育体制变革的一个阶段性表征。它的进一步发展,必将极大地推进中国教育体制变革的进程。作为一种应用型人才培养的教育,它从专科层次起步,进而应用本科教育、应用硕士教育、应用博士教育……当应用型人才培养的渠道贯通之时,也许就是我们迎接中国教育体制变革的成功之日。从这一意义上说,高等职业教育的崛起,正是在为必然会取得最后成功的教育体制变革奠基。

高等职业教育还刚刚开始自己发展道路的探索过程,它要全面达到应用型人才培养的正常理性发展状态,直至可以和现存的(同时也正处在变革分化过程中的)研究型人才培养的教育并驾齐驱,还需假以时日;还需要政府教育主管部门的大力推进,需要人才需求市场的进一步完善发育,尤其需要高职高专教学单位及其直接相关部门肯于做长期的坚忍不拔的努力。新世纪高职高专教材编审委员会就是由全国100余所高职高专院校和出版单位组成的、旨在以推动高职高专教材建设来推进高等职业教育这一变革过程的联盟共同体。

在宏观层面上,这个联盟始终会以推动高职高专教材的特色建设为己任,始终会从高职高专教学单位实际教学需要出发,以其对高职教育发展的前瞻性的总体把握,以其纵览全国高职高专教材市场需求的广阔视野,以其创新的理念与创新的运作模式,通过不断深化的教材建设过程,总结高职高专教学成果,探索高职高专教材建设规律。

在微观层面上,我们将充分依托众多高职高专院校联盟的互补优势和丰裕的人才资源优势,从每一个专业领域、每一种教材入手,突破传统的片面追求理论体系严整性的意识限制,努力凸现高职教育职业能力培养的本质特征,在不断构建特色教材建设体系的过程中,逐步形成自己的品牌优势。

新世纪高职高专教材编审委员会在推进高职高专教材建设事业的过程中,始终得到了各级教育主管部门以及各相关院校相关部门的热忱支持和积极参与,对此我们谨致深深谢意;也希望一切关注、参与高职教育发展的同道朋友,在共同推动高职教育发展、进而推动高等教育体制变革的进程中,和我们携手并肩,共同担负起这一具有开拓性挑战意义的历史重任。

新世纪高职高专教材编审委员会

2001年8月18日

前言

《素描速写》(第二版)是“十二五”职业教育国家规划教材、高职高专计算机教指委优秀教材,也是新世纪高职高专教材编审委员会组编的多媒体系列规划教材之一。

素描为一切造型的基础。

除了色彩,素描是包罗万象的,而速写归于素描的范畴之内,是素描的一种。

素描的优点就在于它的单色,有利于在观察和描绘客观物象的过程中,排除自然界丰富色彩因素的干扰,可以简化对象的复杂程度,即所谓素描之素,能够集中地去研究和掌握造型的基本规律,培养准确、概括表现对象的造型能力。素描是造型艺术领域中最基础的学科,在素描的实践过程中必须着重物体空间和结构的关系,通过笔触的描绘手法,将眼睛所观察到的形体和对它们的感受,具体呈现出来,即所谓素描之描。素描就是将自然世界中的形态,转换成画面秩序,一种美的秩序。

贯彻实施《高等职业学校专业教学标准(试行)》,依据高职高专院校多媒体设计、动画漫画、影视游戏、摄影摄像等专业的教学目标,本教材在把握素描艺术自身规律与贴近专业的前提下,注重培养造型与应用能力、创意能力以及审美修养。上述专业基础首先是造型问题,而素描是学习造型语言的基本手段和必须经历的过程。在多年的教学实践中,编者不断地总结教学规律和教学方法,扬弃老式素描教学内容,安排的教学内容为多视角组合构图、线框分析几何形体、全因素组合物体素描、动漫模型写生、创意素描;速写部分为人物头像慢写、全身速写,以及表情、局部、动态速写训练。对应其内容,教材分为6章,分别为第1章素描概述与表现方法、第2章看见的结构、第3章光线的空间、第4章造型的转变、第5章创意的头脑、第6章速写概述与人物慢写、速写。教学主要通过形态的由表及里的观察,由简单到复杂的描绘,由客观到主观的转变,由再现到创造的尝试,由作业到实际的应用,给学生一个清楚的学习过程和较为开阔的视野。

教材采取任务驱动的学习方式,设计了七个任务和十个拓展训练,将知识点分解到任务中。学生通过完成任务来获得知识与技能,以实现教学目标,获得职业能力发展。

教材章节之间具有连续性与可操作性,符合专业教学特点,注重发挥素描的基础性、创意性、实用性功能。其一,教材注重基础性,强调两种造型能力的获得:一是理性分析、深入研究、全面扎实的造型能力和创意能力;二是直觉敏锐、语言简练、主动快速的造型能力和默写能力。改变了单一重视绘画技能和长期作业的做法,课堂作业以短期作业为主,并需要利用课余时间来补充练习。其二,教材注重创意性,重视思维方式的引导,不赞成课堂作业千篇一律,提倡学生的个性发挥和创意思考,提倡因材施教,努力挖掘新鲜课题,以增加学习的主动性和个性化。其三,教材注重实用性,采取理论和实践相结合的教学方法,更加重视实践能力培养与技能实际应用。学生在使用传统素描工具绘制的基础上,配合使用 Photoshop 软件,参与挂毯、鼠标垫、手提纸袋、包装、T恤、装饰画设计等相关素描速写的任务实践,让学生提前进入专业思考,并配合丰富的多媒体教学资源,以图、文、声、像的手段激发学习兴趣,如七个任务绘制视频,可增加学习的直观性。

现代艺术教育和传统艺术教育的区别在于,传统艺术教育重视专业技能和知识的传授,现代艺术教育在此基础上,更加注重思维方式和创作方法的启发。我们坚持把素描教学的科学方法和艺术教育规律结合起来,使学生获得自主的学习能力和创造能力,全面提高艺术素养,为其未来的发展奠定基础。“授人以鱼,不如授人以渔”,学习的过程同时也是探索的过程,成功之帆将从这里起航,引导学生走向专业,走向应用。

本教材由大连职业技术学院韩明辉任主编,大连职业技术学院陆晶和辽宁师范大学黄克煜任副主编,Cameloft 公司高级美术设计师孟祥明、大连职业技术学院谷雨和湖南民族职业学院张琼辉参编。具体编写分工为:第1、2、3、6章由韩明辉编写;第4章由陆晶、黄克煜编写;第5章由谷雨、张琼辉编写;陆晶、黄克煜参与目录制定和完善工作;孟祥明负责任务设计和担任统筹顾问;谷雨、张琼辉负责资料收集。全书由韩明辉拟订编写大纲并负责统稿。本教材可作为高职高专院校相关专业的素描速写课程教材,也可作为培训机构相关专业的学生及爱好者学习素描速写的参考书。

由于编者的水平有限,书中难免有疏漏和错误之处,恳请广大读者批评指正。

编者

2014年6月

所有意见和建议请发往:dutpgz@163.com

欢迎访问教材服务网站:<http://www.dutpbook.com>

联系电话:0411-84707492 84706104

第1章 素描概述与表现方法	1
任务 “多视角组合构图”挂毯设计	3
任务目标	3
任务说明	3
完成过程	4
1. 多角度描绘	4
2. 多视角组合构图画法步骤	4
3. 挂毯设计效果图的制作	7
相关知识	9
1. 素描概述	9
2. 素描表现方法	21
3. 构图的一般规律	26
作品展示	30
经验指导	31
1. 常用的素描工具	31
2. 素描的写生准备	35
3. 素描的学习方式	36
拓展训练	38
拓展训练:“主题连续构图”挂毯设计	38
第2章 看见的结构	43
任务 “几何体结构素描”鼠标垫设计	45
任务目标	45
任务说明	45
完成过程	46
1. 素描入门练习与两种结构造型方法	46
2. 几何体结构素描画法步骤	47
3. 鼠标垫设计效果图的制作	51
相关知识	52
1. 几何造型原理	52
2. 结构素描	54
3. 透视规律	57
作品展示	60

经验指导	62
1. 全面观察绘画对象	62
2. 造型抓住中间找关系	62
3. 表现艺术感受力	62
4. 绘画要求与注意事项	62
拓展训练	62
拓展训练:“组合物体结构素描”鼠标垫设计	62
第3章 光线的空间	67
任务 “组合物体素描”手提纸袋设计	69
任务目标	69
任务说明	69
完成过程	70
1. 组合物体素描画法步骤	70
2. 手提纸袋设计效果图的制作	77
相关知识	79
1. 明度色调	79
2. 光影规律	79
3. 光影素描	82
作品展示	83
经验指导	83
1. 关注光影素描的调子节奏	83
2. 强调立体与空间观念	86
3. 贯穿始终的整体意识	86
4. 调子排线	86
5. 绘画要求与注意事项	87
拓展训练	87
拓展训练1:“材质质感素描”手提纸袋设计	87
拓展训练2:“室内景物素描”手提纸袋设计	90
第4章 造型的转变	93
任务 “动漫模型”包装设计	95
任务目标	95
任务说明	95
完成过程	96
1. 动漫模型素描画法步骤	96
2. 包装设计效果图的制作	102
相关知识	104
1. 夸张与变形	104
2. 几何形体归纳法	105

3. 联想综合法	107
4. 关于角色	109
作品展示	112
经验指导	113
1. 三视图	113
2. 动漫模型素描的要点	115
3. 绘画要求与注意事项	115
拓展训练	116
拓展训练:“我是主角”包装设计	116
第5章 创意的头脑	121
任务 “创意素描”T恤设计	123
任务目标	123
任务说明	123
完成过程	124
1. 创意思维	124
2. 创意素描的画法步骤	124
3. T恤设计效果图的制作	128
相关知识	130
1. 演变创造	131
2. 情景联想	131
3. 夸张拟人	135
4. 形式美感	136
5. 打散重组	137
6. 合成与置换	139
7. 蒙太奇	139
作品展示	140
经验指导	142
1. 在素描实践中提高创造意识	142
2. 尝试使用其他材质媒介	143
拓展训练	145
拓展训练:“梦幻”T恤设计	145
第6章 速写概述与人物慢写、速写	147
任务1 “人物头像慢写”装饰画设计	149
任务目标	149
任务说明	149
完成过程	150
1. 头像慢写观察构图阶段	150
2. 头像慢写大体刻画阶段	151

3. 头像慢写局部刻画阶段·····	154
4. 头像慢写整体调整阶段·····	156
5. 装饰画效果图的制作与画框安装·····	157
相关知识·····	158
1. 速写、慢写、默写与基本内容·····	158
2. 速写与素描的关系·····	160
3. 头部解剖结构与形体结构·····	160
4. 头部比例·····	161
5. 五官的造型特征·····	161
作品展示·····	163
任务2 “人物全身速写”装饰画设计·····	165
任务目标·····	165
任务说明·····	165
完成过程·····	166
1. 全身速写观察构图阶段·····	166
2. 全身速写大体刻画阶段·····	167
3. 全身速写局部刻画阶段·····	167
4. 全身速写整体调整阶段·····	169
5. 装饰画效果图的制作与画框安装·····	171
相关知识·····	172
1. 人体基本比例·····	172
2. “一竖两横”确定大动势·····	173
3. 人体的大体块与透视·····	173
4. 重心平衡规律·····	174
5. 动态线·····	175
6. 衣纹类型·····	175
作品展示·····	176
经验指导·····	177
1. 重点练习人物速写·····	177
2. 速写训练的基本方法·····	177
3. 主动运用形体结构与解剖结构知识·····	180
4. 人物速写的注意事项·····	180
拓展训练·····	180
拓展训练1:“人物夸张表情”装饰画设计·····	180
拓展训练2:“人物局部速写”装饰画设计·····	182
拓展训练3:“人物动态速写”装饰画设计·····	184
拓展训练4:“人物速写”装饰画设计(组画)效果图·····	186
参考文献·····	187

第 1 章

素描概述与表现方法

教学目标

当代科技的发展对传统造型观念和表现手段提出了新的挑战，随之人们的审美取向也会有相应变化，然而素描本质上的功能和意义是不会变化的。历史证明，素描已经成为代表人类创作能力的艺术品。素描具有高度的地位和价值，是一切造型艺术的基础，所以素描成为艺术类、影视类以及多媒体类等专业的必修基础课程。

本章通过了解素描的发展进程、在专业学习中的重要作用，及“多视角组合构图”挂毯设计的素描案例学习和拓展训练，掌握素描的基础知识与表现方法，能够使用素描工具，根据不同需要使用合适方法(纸质、软件)绘制素描作品，把表现的对象进行视觉化设计。通过对素描的初步认识，明确素描是培养造型能力的训练手段，同时也是个人造型风格的探索过程，还要重点培养素描的创新能力，使素描在未来的工作岗位中，发挥出巨大的作用。

教学要求

知识要点	能力要求	关联知识
素描的概念	了解	广义和狭义素描、独立的画种
素描造型基本要素	掌握	点线面与空间、形与体、体面与形体、结构、结构与形体、明暗
素描的观察方法	重点掌握	整体观察、比较观察、由表及里观察、特征观察、节律观察
素描的表现方法	重点掌握	线描式、线面结合式、结构式、光影式
构图规律	重点掌握	对称、均衡、对比、多样统一、黄金分割、形状感觉
素描的工具	掌握	简便的描绘工具、笔与纸、辅助工具和材料、多种工具的应用与尝试
素描的学习方式	了解	直接学习、间接学习

本章任务

本章采取任务驱动学习的方式,将素描的观察方法、表现方法以及构图规律等知识点分解到任务中,通过完成任务来帮助学生获得素描基础知识与绘制技能、获得职业能力的发展,实现本课程的教学目标。

- 任务:“多视角组合构图”挂毯设计。
- 拓展训练:“主题连续构图”挂毯设计。

任务 “多视角组合构图”挂毯设计

任务目标

1. 了解素描的概念和素描造型的基本要素。
2. 掌握素描表现方法,包括观察方法、表现方法和构图规律。
3. 素描的工具使用和素描的学习方式。
4. 学会挂毯设计效果图的制作。

任务说明

本任务将以一个素描具体实例来实践“多视角组合构图”挂毯设计的过程。本任务的绘制与效果展示,有助于学生理解素描的概念和造型的基本要素,掌握素描的观察方法、表现方法、构图规律与素描工具的使用。“多视角组合构图”素描表现方法不限定,应直观、简洁地表现构图设计即可,不必细致描画。完成的多视角组合构图与挂毯设计效果图分别如图1-1和图1-2所示。

图1-1 多视角组合构图

图1-2 “多视角组合构图”挂毯设计效果图

完成过程

1.多角度描绘

多视角组合构图设计,以同一物体的多视角形式,在一幅画面上进行多个小构图(至少四个以上)的组合构图。在多角度观察该物体的基础上,可以运用联想、解构以及变形等变化去寻找构图的理由与灵感,在画面范围内,多角度安排小构图位置和小构图自身的构成形式与造型。

2.多视角组合构图画法步骤

(1)以一件物体如可乐瓶进行构图设计,如图1-3所示为可乐瓶实景照片。在一幅画面上设计组合构图,画面上至少要包含四个以上的小构图,即组合构图。经过构思,首先画出一个九宫格样式的小构图大致分布区域,如图1-4所示。

图1-3 可乐瓶实景照片

在画面上区分出10个相互叠压的小构图,这些小构图均衡地分割画面,分出主次关系,给人以整体上的视觉稳定感,又没有对称的呆板,如图1-5所示。

图1-4 画面上至少要包含四个以上的小构图,画出九宫格样式的小构图分布

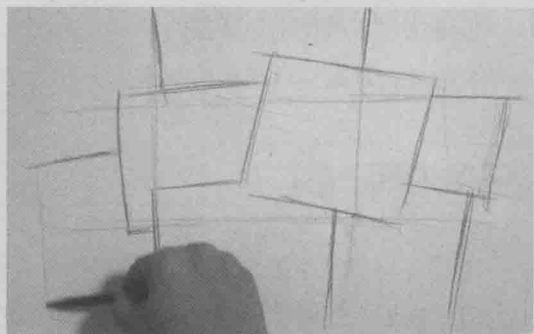

图1-5 区分出均衡分割画面的10个相互叠压的小构图,分出主次关系,整体上有稳定感,又不呆板

(2)小构图应富于变化。绘制的各个小构图可以是独立的,也可以具有接续性或故事性。简略画出处于最抢眼位置上的可乐瓶,九宫格的画面趣味中心并不是位于画面的中心,而是长度和宽度三等分画面得出四个相交位置,将对象的主要部分置于其中的一点,即最抢眼位置上,就可以得到优美的构图形式;并且运用创意思维,给其加上“易拉罐式的翅膀”,即把易拉罐顶部以及拉环部分进行了三角形的变形,并安装到可乐瓶的腰部,如图1-6所示。

接着,依次画出构图分布区域的各个小构图内容。画出中间靠左的第二个小构图,一只扭动身躯、动势明显、头上冒出硕大汗珠的可乐瓶,如图1-7所示。画出左上角小构图,两只赋予性别特征的可乐瓶,一只可乐瓶戴着项链,一只可乐瓶扎着领带,头靠着头,呈对称分

布状，如图1-8所示。画出画面上方中间的小构图，一只矮小、臃肿、居于小构图下部的可乐瓶，周围好像充满了雾气，如图1-9所示。画出左下方的两只可乐瓶，一只深色，一只浅色，瓶身有部分重叠，向画面外面倾斜，如图1-10所示。画出中间下方小构图，作者观察的角度发生了明显的变化，绘制了一只俯视角度的正在联想的可乐瓶，如图1-11所示。画出右上角位置的小构图，一只向下方探头的可乐瓶，这个构图采用了倾斜式构图，具有运动感，如图1-12所示。画出下方右侧小构图，一只露出半个身影的、高大的可乐瓶，这是画面中唯一的可乐瓶直立状态，如图1-13所示。画出下方中间右侧小构图，一只呈半圆形分布的弯腰倾倒饮料的可乐瓶，如图1-14所示。画出最后一个小构图，一只呈对角线分布的可乐瓶底部与一只可乐瓶头部，如图1-15所示。

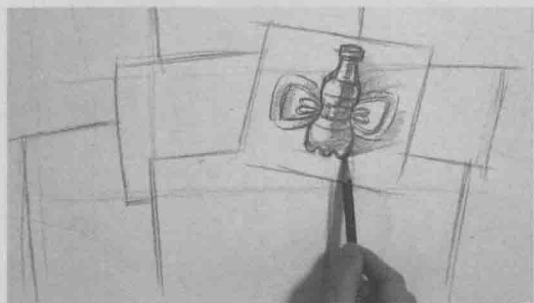

图1-6 小构图应富于变化，可以是独立的，也可以具有接续性或故事性，简略画出最抢眼位置(九宫格趣味中心)处的可乐瓶。并且运用创意思维，给其加上“易拉罐式的翅膀”

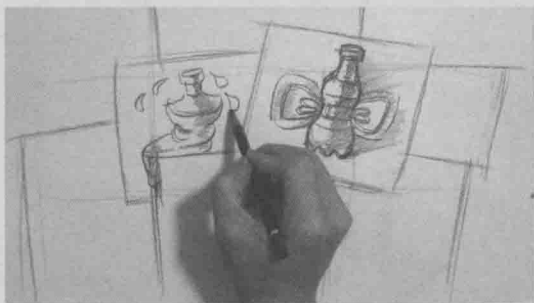

图1-7 画出中间靠左的第二个小构图，一只姿势明显，头上冒汗的可乐瓶

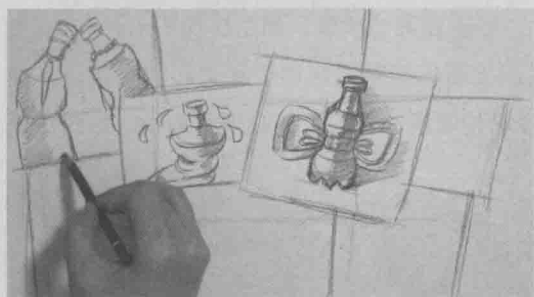

图1-8 画出左上角小构图，两只赋予性别特征的可乐瓶，呈对称分布状

图1-9 画出画面上方中间的小构图，一只矮小、臃肿、居于小构图底部的可乐瓶

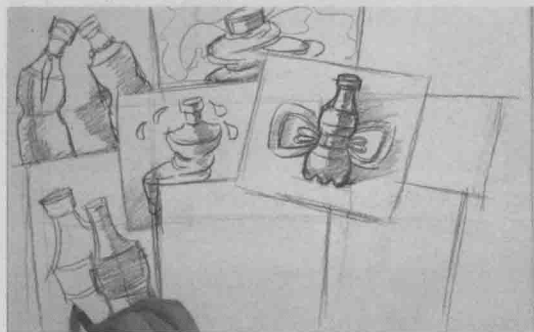

图1-10 画出左下方的两只可乐瓶，瓶身重叠，向画面外倾斜

图1-11 画出中间下方小构图，一只俯视角度的正在联想的可乐瓶

图1-12 画出右上角位置的小构图, 采用倾斜式构图的
一只向下方探头的可乐瓶

图1-13 画出下方右侧小构图, 露出半个身影的高大可
乐瓶, 呈垂直状态

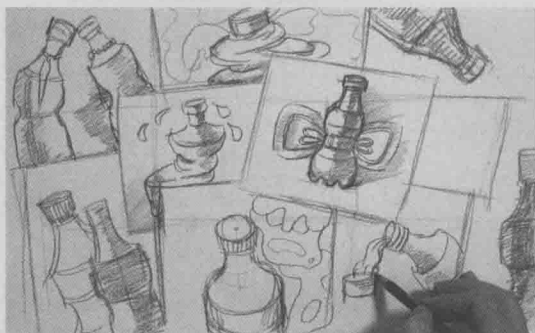

图1-14 画出下方中间右侧小构图, 一只弯腰倾倒饮料
的可乐瓶, 呈半圆形分布

图1-15 画出最后一个小构图, 可乐瓶底部与头部, 呈
对角线分布

(3) 丰富画面效果。如加深小构图的明暗对比, 修正轮廓形状等, 如图1-16所示。

用手指和橡皮揉擦出灰调子, 使画面快速呈现大面积细腻的灰调子和柔和的气氛。多视角组合构图的表现方法不限定, 直观、简洁地表现出构图设计即可, 不必细致描画, 如图1-17所示。

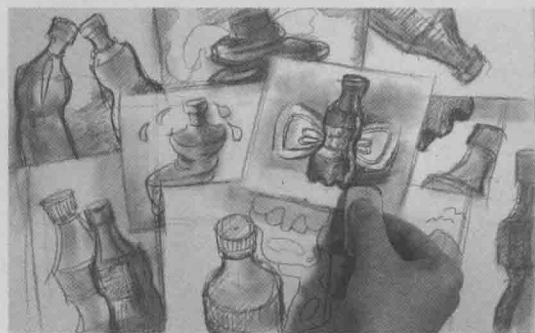

图1-16 丰富画面效果, 如加深小构图的明暗对比等

图1-17 用手指和橡皮揉擦出灰调子, 简洁地表现出构
图设计即可, 不必细致描画

(4) 画面调整, 完善画面。进行局部的强化或减弱, 修正光影效果等, 使局部服从整体, 也可在边角位置写上姓名和日期等文字, 如图1-18所示。多视角组合构图“可乐瓶的变化”绘制完成, 如图1-19所示。