

美术教室

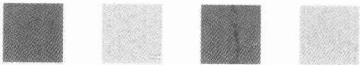
Art in the classroom learning

才志舜 李璐 著

万卷出版公司

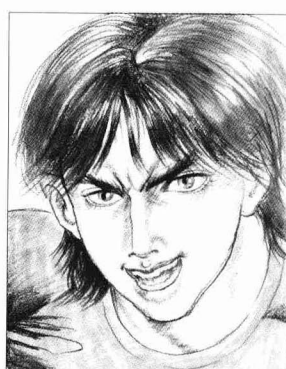
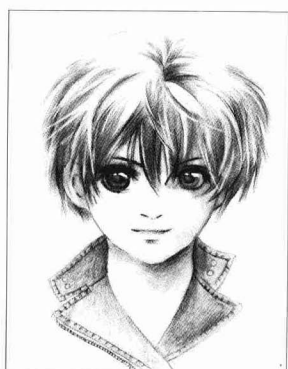
素描

美术教室

素描

才志舜 李璐

© 才志舜 2008

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 才志舜, 李璐著. — 沈阳: 万卷出版公司, 2008.12

(美术教室. 儿童美术专业培训教材丛书)

ISBN 978-7-80759-514-4

I. 素… II. ①才…②李… III. 素描—技法(美术)—儿童教育—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第184971号

出版发行: 万卷出版公司

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁省印刷技术研究所

经销者: 全国新华书店

幅面尺寸: 210mm × 260mm

字数: 80千字

印张: 4.5

出版时间: 2008年12月第1版

印刷时间: 2008年12月第1次印刷

责任编辑: 冯顺利

封面设计: 范思越

版式设计: 范思越 徐春迎

责任校对: 李守勤

ISBN 978-7-80759-514-4

定价: 15.00元

联系电话: 024-23284442

邮购热线: 024-23284386 23285256

传真: 024-23284448

E-mail: vpc@mail.lnpgc.com.cn

网址: <http://www.chinavpc.com>

前言

儿童美术教育是审美教育的基础，而审美教育又是素质教育不可缺少的重要内容。要提高全民族的素质教育水平，必须从儿童的审美教育抓起，这已经成为近年来全社会的共识。

每个孩子都具有绘画潜质，拥有创造和表现的欲望，要通过绘画的形式实现对儿童的素质教育，启迪他们的创造力和想象力，关键在于认真研究儿童的生理、心理特点和认识规律，注意观察发现他们的个性和特性，从而加以正确的启发和引导，才能取得预期的效果。

才志舜老师总结十多年儿童画教学的经验，编绘的这套儿童画教材，就是认真研究和长期实践的结晶。这套教材中的范画是他从多年儿童画研究、探索、实践中精心遴选出来的。教材中的学生作业，均出自他辅导的学生之手，天真可爱、生动感人。在画面上，纯洁的童心与纯真的浪漫、无拘束的想象力、独特潇洒的表现，都淋漓尽致地在充满欢悦的创作过程中实现了，令人惊叹不已。

最近，我有幸被沈阳儿童活动中心聘为艺术顾问，参评几位教师的公开课，亲眼目睹了才志舜老师《球场上的运动员》一课的教学全过程，深受启发。他首先给学生播放自己精心剪辑的世界杯足球赛录像，激发学生对足球的浓厚兴趣，进而在启发式的问答中引导学生深化理解和记忆，再以自己制作的教具，帮助和鼓励学生大胆想象、勇敢参与创作，最后，全部课程内容在对学生作品的点评中达到了高潮。可见，一堂成功的公开课要融进老师多少心血，这里需要的是对孩子们的热心、耐心、专心，对审美教育的高度责任心，同时还需要老师的新理念、新创作、新的教学方法。才志舜老师的儿童画教学正是体现了这样的特点。

这套教程也是如此。它以提供范画、步骤、资料、讲评为基础，引导、帮助学生进行创作，给儿童留下拓展想象力的空间，尽情发挥他们的创造力。课题编排从简到繁、从浅入深、由初级到高级，科学、合理、可行，易于学生及家长学习和借鉴。

在此谨向作者和所有把青春和爱心献给儿童美术教育事业的辛勤园丁表示崇高的敬意！祝愿你们在新世纪把祖国的儿童美术教育推向更高水平。

李泽洪 教授

鲁迅美术学院原美术教育系主任

中国高等院校美术教育研究会理事长

中国美术家协会会员、国务院有突出贡献

专家政府津贴获得者

目录

前言 李泽浩

前序 001

工具介绍 001

基本技法 001

第一课 正面头像 002

第二课 勾线与擦画 005

第三课 人物的表情 008

第四课 半身人物像 011

第五课 半身有手的人物 014

第六课 大半身人物 016

第七课 全身人物 018

第八课 有动势的人物 022

第九课 人物的半身像组合 027

第十课 多人的组合 030

第十一课 多人与背景 034

第十二课 有房子的风景 038

第十三课 画照片头像 042

第十四课 布艺猴子写生 046

第十五课 人物塑像写生 050

第十六课 石膏圆球体 052

第十七课 苹果 053

第十八课 苹果的组合 054

第十九课 瓷碗与苹果 055

第二十课 笔筒与陶罐 056

第二十一课 陶罐与盘中

苹果 057

第二十二课 石膏圆锥相关体 059

第二十三课 石膏方锥结合体 062

第二十四课 切面眼睛 064

第二十五课 石膏耳朵 065

前 序

儿童经过基础的绘画训练,有了一定的绘画能力。随着年龄的增长,大儿童已不满足于孩提时的画作了,到了十二、三岁前后,进入了儿童向青少年转变时期,开始有了对形体美的追求欲望。许多家长便盲目地带着大儿童进行素描的专业学习,有的教师还向大儿童们传授高考知识,并有意识地把对视觉艺术的独特认识与大儿童的自我表现高度结合了起来,使得孩子们逐渐失去了学习素描的兴趣。其实专业的素描知识是很理性的,对孩子们也是机械的。儿童没到一定的年龄是很难理解和深造的,所以造成了许多家长带着孩子迷茫地不知学什么好。在进一步的学习过程中,既要提高自己的绘画造型能力,又要合理地安排学习内容。线描训练造型、素描训练黑白灰的立体关系。本教材作为转型期的素描教程,从临摹入手,选择一些儿童们感兴趣的卡通画、连环画等进行线描的造型与黑、白、灰的素描训练,再过渡到写生的素描学习,从而为以后的专业美术学习铺垫基础。

工具介绍

铅笔:B-6B 软铅笔,画暗部和起稿用。

H-2H 硬铅笔,画亮部和进行深入刻画用。

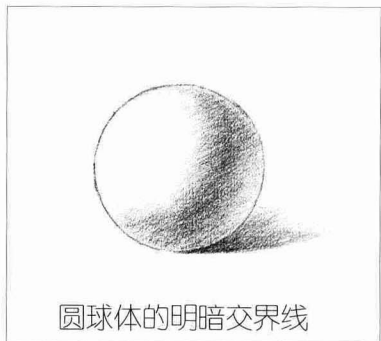
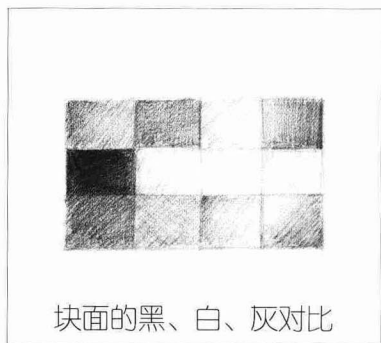
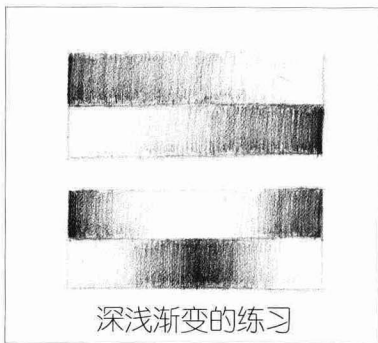
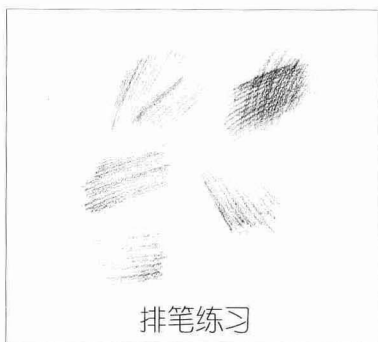
橡皮:塑料橡皮擦亮部,白条橡皮擦暗部。

小刀:削笔用。

白图画纸或速写本、画板、夹子。

基本技法

第一课 正面头像

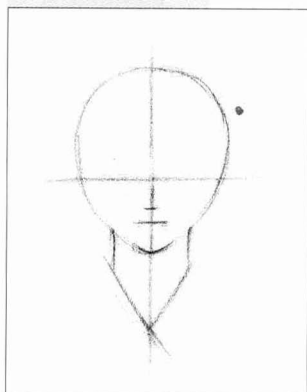
深入刻画五官的调子,反复对比。最后完成黑、白、灰的整体画面效果。

提示:

1. 初画有明暗关系的头像时,不要急于上调子,要着重起稿的过程,形体准确后再上调子。

2. 注意构图,就是要把头像画到最适合的位置上。

步骤图

1. 用直线画出正面的中心线,用弧线画出头部,找出五官的位置,反复比较,再画出头与颈部的组合。

2. 画出头发、眼睛与头部的比例关系。

3. 画出头像所有部位的结构比例关系。

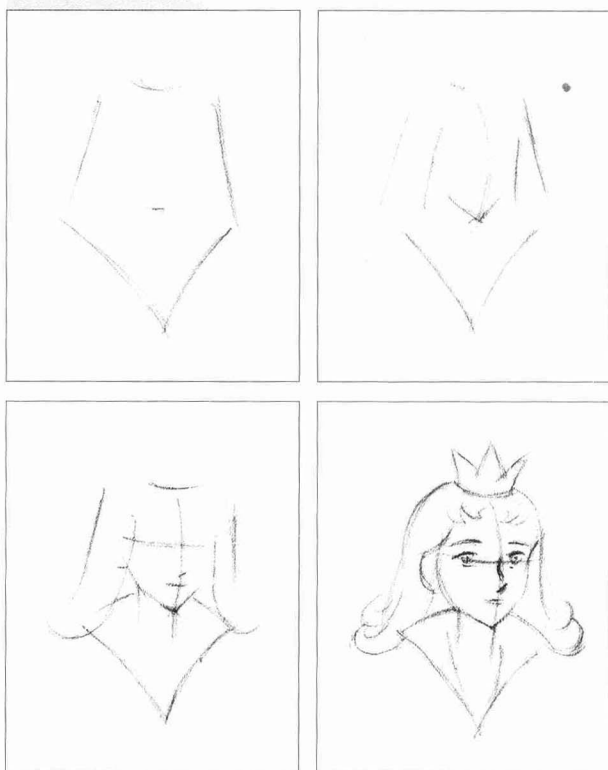

4. 从暗部开始涂深调子。

(一) 结构素描

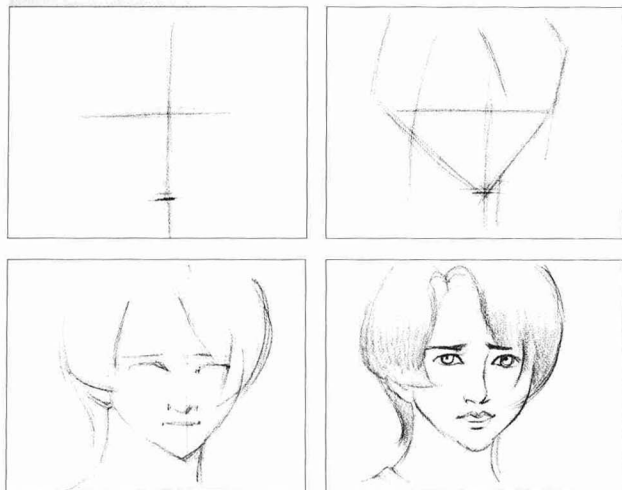
步骤图

结构素描：是塑造形体结构，不上或少上调子，这样同学们可以把精力全部用在造型上。

(二) 头像特写

步骤图

头像特写：就是抓住头像的五官特征，或者是头部的三分之二处，集中精力刻画局部的细节。

学生作品

教师和家长要根据每位学生的年龄和能力的不同来评价作品。

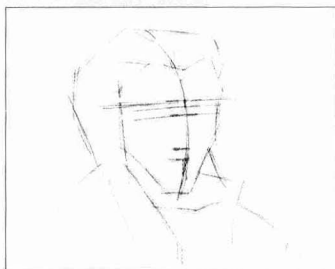

深入刻画黑、白、灰的关系，用纸卷擦笔擦画，反复比较，完成调子的对比。

提示：

1. 用记号笔画轮廓线，涂上调子后再用擦笔擦画，是学画卡通人物的一种方法。
2. 这样的画面效果醒目、干净、也容易画出黑、白、灰的对比。

步骤图

1. 用直线起稿，找出主要的比例关系。

2. 再画出主要的结构。

3. 深入刻画，完成全部的结构。

4. 用黑记号笔画出轮廓线，再画出主要的调子。

学生作品

提示：

1. 用黑笔勾线后，轮廓就变得清晰了，橡皮也擦不掉，所以不必再考虑形体，可以把精力都用在黑、白、灰的调子上。
2. 用擦笔把铅笔调子擦均匀，再用铅笔深入画调子。注意擦笔只是辅助工具，主要还是靠铅笔刻画。
3. 这几幅学生作品就是用黑记号笔勾线后完成的，画面轮廓可辨。

资料范画

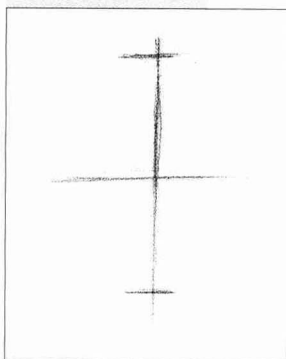
深入刻画黑、白、灰的素描关系，注意头发的走向和头像的逆光效果，不要把调子画过了。

学生作品

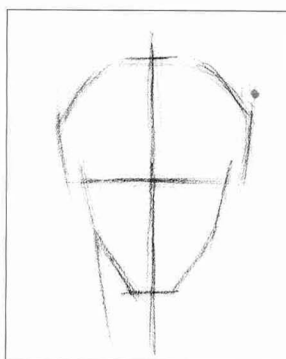
提示：

1. 注意男人的五官棱角要画得明显，加上逆光的效果，更加突出了脸部的变化。
2. 逆光的调子较多，注意不要把头像画得过于灰和黑。
3. 运用擦笔时要掌握好轻重，深浅的变化。

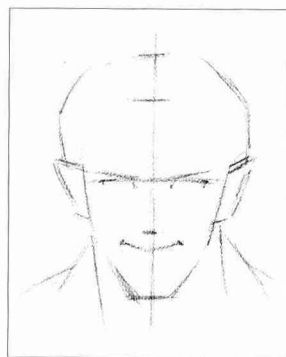
步骤图

1. 用直线画出头像的中心线，把头部分成二等分。

2. 画出头部的位置。

3. 反复对比，画出五官、发际等位置。

4. 完成初稿后，轻涂脸部的调子。

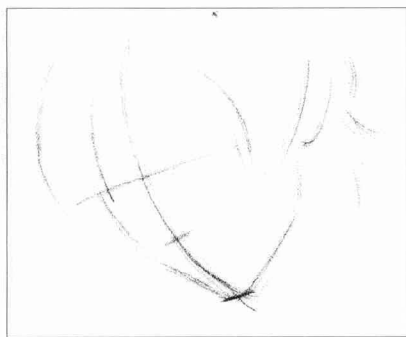
第三课 人物的表情

提示：

1. 注意整个画面黑、白、灰的微妙变化，调子层次多，画面就有厚重感。
2. 头部是用擦笔边擦边画，高光部分是用橡皮擦出来的。

步骤图

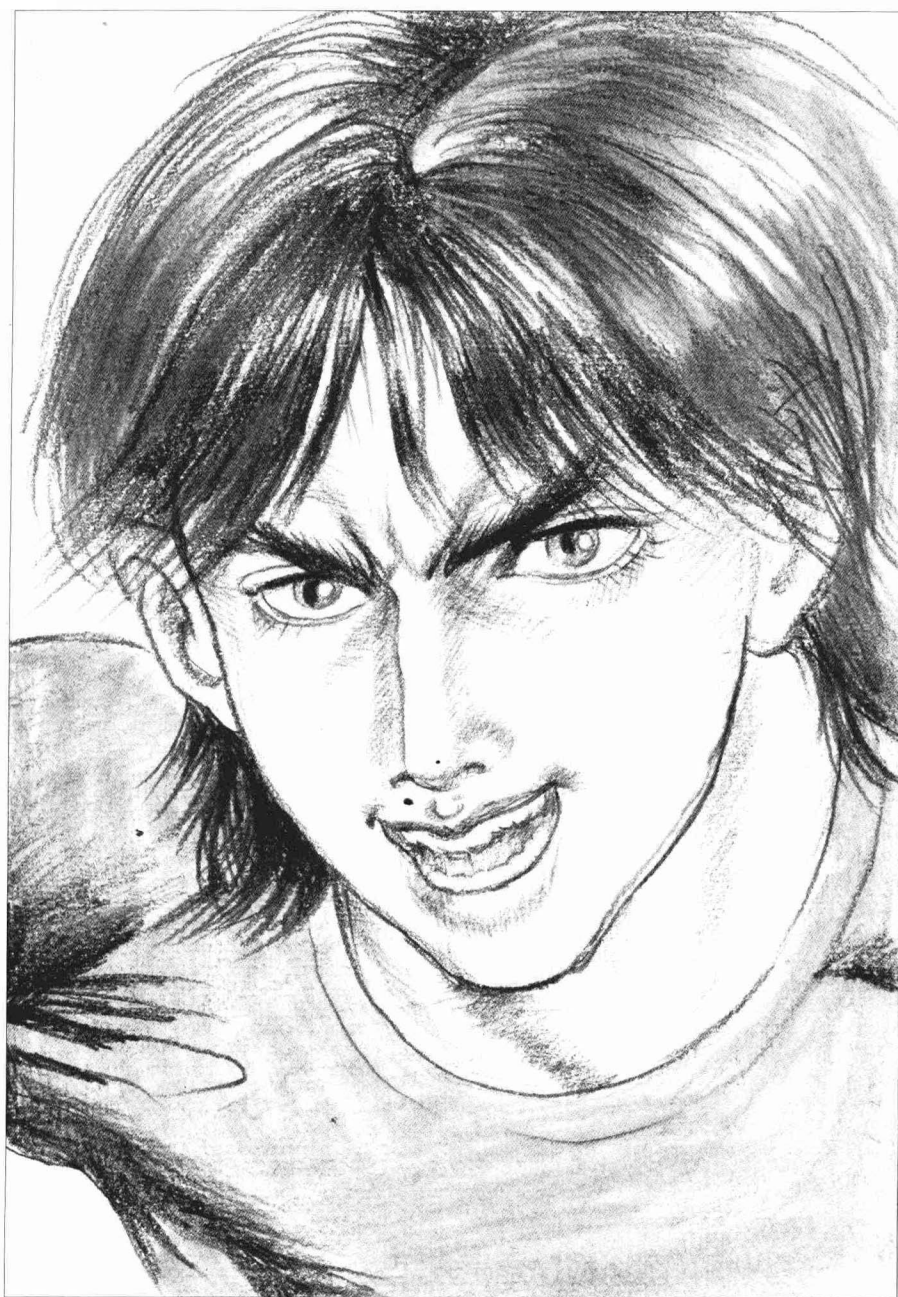
1. 定好中心线，画出头部主要位置。

2. 画出五官，注意八字眉的表情，整体完成初稿。

3. 画眉毛时注意中心稍翘起，眼角向下，把握住黑、白、灰的素描关系。

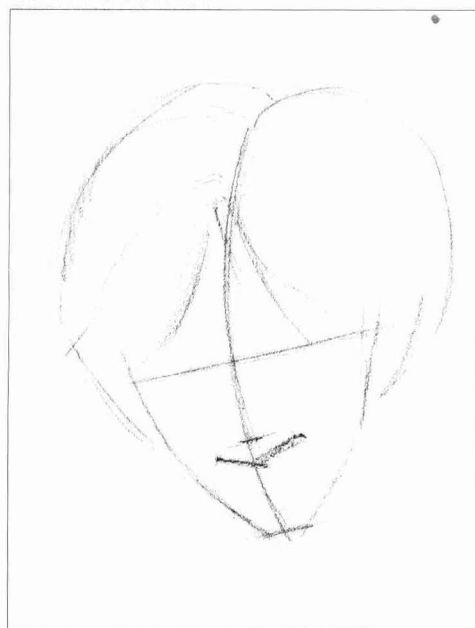

最后上调子，要处理好黑、白、灰的素描关系。

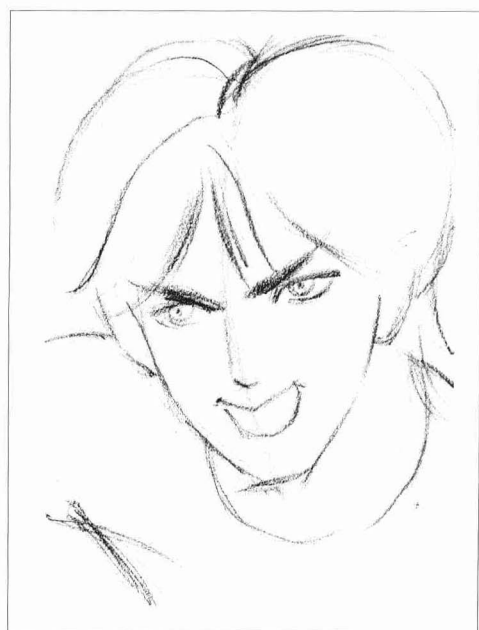
提示：

1. 同学们可以尝试着画写生、先照镜子观察自己，作出愤怒的表情，再根据范画抓住表情的特点。
2. 还可以和同学面对面互画对方的表情。

步骤图

1. 用直线和弧线起稿，画出头和五官的位置。

2. 注意表现眉目竖立、嘴巴等肌肉变化和愤怒的表情。

学生作品

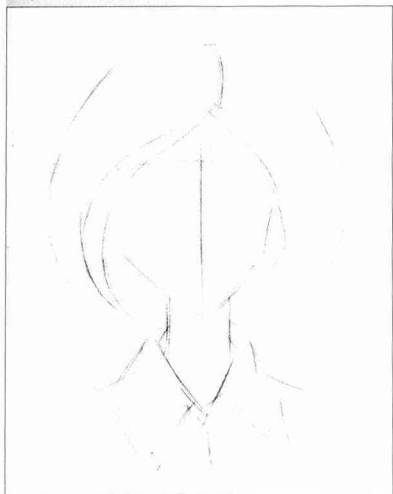

讲评：

1. 这几幅学生作品表现出了人物各种表情。
2. 痛哭、悲伤、凝视、愤怒等表情与五官的变化是相互关联的。

第四课
半身人物像

步骤图

1. 用直线起稿, 画出主要的比例。

2. 用弧线画出人物的主要结构。

3. 从最深处开始上调子。

教师范画

深入细节, 完成黑、白、灰的对比。

提示:

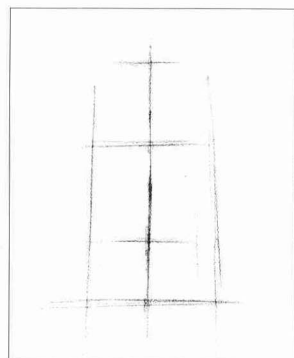
1. 头发的高光是留出来的, 深调子的部位可用擦笔擦出来再画。
2. 要注意画出黑、白、灰的多层次的变化来。

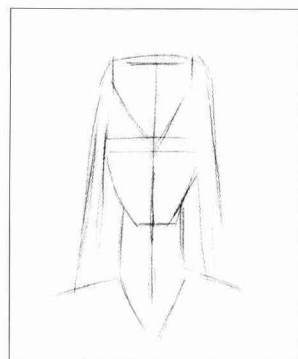
上调子画出黑、白、灰的对比，
局部深入加重，最后调整画面。

范画资料

步骤图

1. 用直线找出基本的比例位置。

2. 画出主要的结构。

3. 完成头，五官与上身的组合。

4. 深入细节画出整体的结构。