

21世纪高职高专规划教材

美术基础

赵承祖 主编

中国商业出版社

21 世纪高职高专规划教材

美术基础

赵承祖 主编

中国商业出版社

图书在版编目(CIP) 数据

美术基础/赵承祖主编. —北京: 中国商业出版社, 2006.12
(视频与平面设计系列教材)

ISBN 7-5044-5775-2

I. 美… II. 赵… III. 美术—教材 IV. J

中国版本图书馆CIP 数据核字 (2006) 第 163416 号

责任编辑 刘树林

中国商业出版社出版发行

(100053 北京广安门内报国寺1号)

新华书店总店北京发行所经销

中国石油报社印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开 9.75 印张 219 千字

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

定价: 29.00 元

* * * *

(如有印刷质量问题可更换)

随着我国国民经济的持续迅猛发展、数字技术的不断普及和高等职业教育改革的不断深入,改革课程教学内容,提高学生的动手能力,培养大批实用型高技能专门人才,已成为当务之急。为此,我们根据相关教学计划和教学大纲的要求,组织多年来在高职院校从事视频与平面设计一线教学的专家、教授、副教授编写了这套视频与平面设计系列教材。

本系列教材面向 21 世纪,力求体现当前高等职业技术教育改革创新精神,体现计算机应用领域的发展趋势,突出应用性和可操作性。读者对象以高职高专为主,也可供各类职业大学、电视大学、高级工进修和广大社会爱好者使用,同时兼顾重点中等职业学校相关专业使用。

本系列教材编写过程中,得到了有关院校,相关部门和编审者的大力支持,一些专家、教授提出了许多宝贵意见,在此一并致谢!

由于数字技术的广泛应用和计算机应用领域日新月异的发展,我们殷切希望各院校在使用过程中不吝赐教,以便于我们不断修改,使本系列教材更臻完善,更具生命力,以适应高等职业教育人才培养的需要。

视频与平面设计系列教材编审委员会

2006 年 8 月

前 言

美术基础是计算机及应用、数码影像制作等相关专业的一门辅助专业课程。其主要任务是使学生掌握关于美术设计的基础知识和基本技能,了解美术设计的发展趋势,培养其创新精神、创业能力、实践能力,从而辅助其成为计算机绘图及美术设计方面初中级应用型专门技术人员。

《美术基础》由天津市第一商业学校高级讲师赵承祖主编,参编人员有天津第一商业学校高级讲师赵承祖(编写第13章)、天津第一商业学校助理讲师谢凯(编写第4、6、7、8、9、10、11、12章)天津市红星中学教师曹刚(编写第1、2、3、5章)。

本书由天津市第一商业学校高级讲师赵承祖总撰定稿,天津市第一商业学校高级讲师丁玉琦主审。

本书在编写过程中参考了不少专著和教材,得到了专家学者、学校领导和老师以及编委会的大力支持,在此一并表示感谢!

由于时间仓促,编者水平有限,书中疏漏之处,在所难免,祈望专家学者、使用本书的老师、同学和读者批评指正,帮助我们修改,使此书进一步完善。

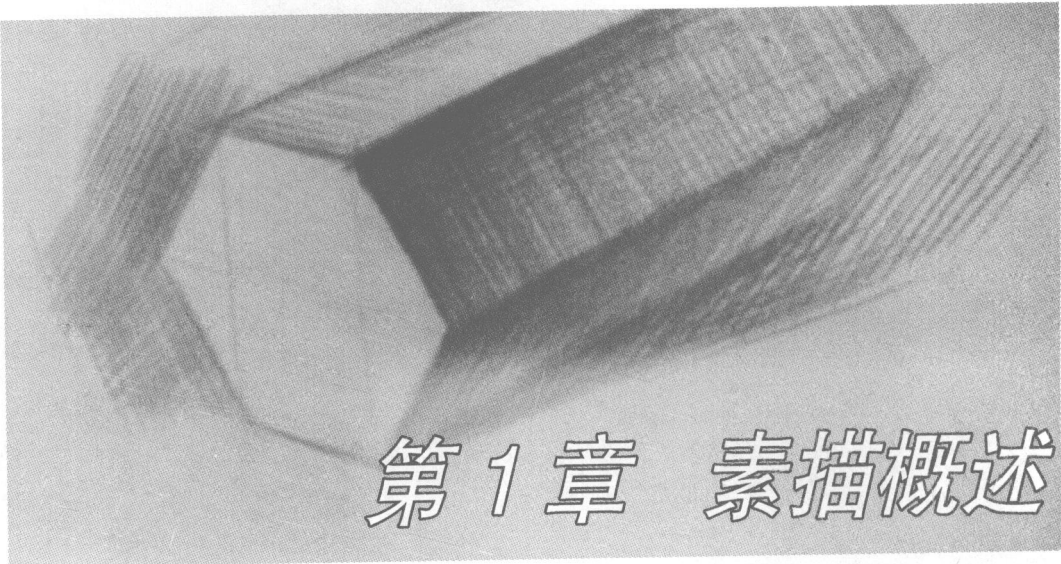
编 者

2006.8

目 录

第 1 章	素描概述	(1)
1.1	素描的概念	(1)
1.2	素描的作用与意义	(3)
1.3	素描的工具材料与使用方法	(5)
1.4	素描的基本技术	(8)
第 2 章	素描的基础知识	(11)
2.1	形体与透视	(11)
2.2	明暗与色调	(13)
2.3	空间与虚实	(14)
第 3 章	几何形体的写生	(17)
3.1	立方体的表现	(17)
3.2	圆球体的表现	(18)
3.3	圆柱、圆锥、多面体的表现	(19)
3.4	几何形体组合写生	(20)
第 4 章	静物素描	(25)
4.1	静物写生的要领与步骤	(25)
4.2	静物色彩感的表现	(28)
4.3	静物质感的表现	(30)
第 5 章	石膏像素描	(33)
5.1	石膏像素描的意义	(33)
5.2	五官石膏模型写生	(34)
5.3	石膏头像写生	(36)
第 6 章	人头像素描	(41)
6.1	人头部的结构特征	(41)
6.2	五官结构的认识	(45)
6.3	人头像写生的方法步骤	(48)
6.4	人头像写生的要点与常见问题	(51)
第 7 章	速写	(59)
7.1	速写的作用与意义	(60)
7.2	速写的形式与表现方法	(62)
7.3	人物速写技法	(65)

7.4 景物速写	(67)
第8章 色彩概述	(73)
8.1 色彩的基本概念	(73)
8.2 色彩的形式与种类	(75)
8.3 色彩的观察方法	(81)
第9章 色彩的基础知识	(87)
9.1 原色、间色与补色	(87)
9.2 色彩的三要素	(88)
9.3 色彩的冷暖感觉	(91)
9.4 色彩的联想与情感的表现	(92)
第10章 水粉画写生技法	(96)
10.1 水粉画的特点	(96)
10.2 水粉画的工具材料	(98)
10.3 水粉画的表现方法	(101)
第11章 水粉画静物写生	(109)
11.1 观察方法	(110)
11.2 画面构图与起稿	(110)
11.3 确定大体色彩关系	(111)
11.4 突出重点	(112)
11.5 整理完成	(114)
第12章 水粉画常见的问题及其解决方法	(117)
12.1 脏	(117)
12.2 粉	(118)
12.3 花	(118)
12.4 生	(119)
12.5 变色	(119)
第13章 作品赏析	(127)

第1章 素描概述

美术,是将主观世界和对客观世界的感受凭借一定的物质材料加以塑造和表达的一种艺术形式。素描基础课是其他艺术门类的基础学科,作为培养造型能力的主要手段,素描已成为学习造型艺术的重要基础。

1.1 素描的概念

素描是造型艺术领域中最基础的学科。素描的优点就在于它是“单色”,有利于我们在观察和描绘客观物象的过程中,排除色彩因素的干扰,集中精力去学习,并掌握造型的基本规律,培养准确、生动、概括地表现对象的造型能力,为今后的专业学习奠定较为坚实的造型基础。也可以说它是速写的进一步刻画。从字面上理解“素”就是单一,用单一的颜色对客观物象进行描绘,那么从广义上来讲,素描就是用“单色”进行绘画的一种形式。

1.1.1 什么是素描

素描的由来可以追溯到远古的旧石器时代时期。那时的人类社会还没有产生语言和文字,但已有了交流和记载的意识,于是使用带有颜色的泥土或火烧过的木炭在洞穴的岩壁上将当时人们狩猎、生活的场面一一记录下来,它反映了当时人类对自然和原始社会族群生活的一种认识,成为了记录和传达思想

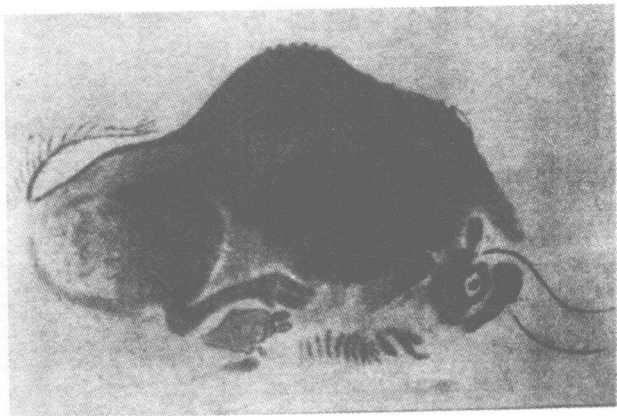

图 1.1.1 西班牙阿尔塔米洞穴壁画

图 1.1.2 龙凤人物

图 1.1.3 希腊瓶画

的一种手段。

关于素描的概念，早在我国古老典籍尚书中已有所记载。在论语的记载中还指出了素色画与彩绘之间的关系等。这些早期人类对现实客观世界的“描绘”便成为了现代素描的雏形。

关于对素描的认识，我们可以从下面几个方面来了解。

1. 素描是相对色彩而言的。“素”便是“单”，用单色的笔触和线条来表现客观事物的一种艺术形式。

2. 素描是造型的基础。如果说色彩和形式是血肉，那么造型就是骨架。任何形式美的元素都是围绕结构而存在的，没有了造型结构的严谨，那些绚丽的色彩便显得黯然失色。

3. 素描是其他艺术专业的基础学科。它在各类艺术专业的实践过程中都能得到体现，如油画创作、雕塑、建筑图纸、电脑美术设计的设计草稿等。

4. 素描具有独立的审美价值。作为绘画的一种手段，画幅虽小，但空间深远；造型生动；相互关系严密，其中颜色的变化、线条的转折起伏都是构成形式美的要素。优秀的素描与其他绘画一样，是人类造型艺术的重要组成部分。

1.1.2 素描的分类

根据素描功能的不同，素描可分为基础素描、研究性素描和创作性素描。

基础素描初学者以掌握造型的基本规律、培养造型能力的素描基础练习。主要以

石膏几何体、石膏像、静物写生练习为主,当然这其中也包括结构素描。

研究性素描,也称习作性素描,主要以美术创作为目的,它的任务是对物象作深入细致的研究,以充分地理解和认识对象,并通过不断的实践,训练观察方法和表现方法。

创作性素描,是指表达画家思想感情为目的的素描,在技巧上作某些探索和创新,在充分理解和把握对象的基础上,将自身的思想感情融入其中并满怀激情地把对象概括而又生动地表现出来。这类素描

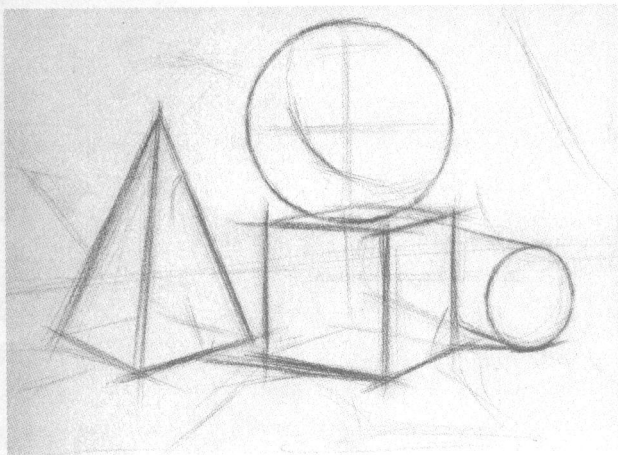

图 1.2.1 研究性素描

图 1.2.2 创作性素描 王式廓《血衣》

在描绘客观对象的同时,往往较多地倾注作者的感受,并运用独特的艺术语言和手法,使作品更具有欣赏价值。这样的素描,在某种程度上已可以作为独立的艺术作品而存在。

尽管各种类型的素描的目的和表现力各不相同,但对于培养造型能力来说,素描已成为艺术课堂中的必修课。

1.2 素描的作用与意义

素描是一切造型艺术的基础,是一种从视觉上表达客观世界的手段。不论是艺术创作还是初级训练,都涉及到视觉的认识规律问题,它支配着从感觉到表现的全过程。

当遇到一事物时,我们所看到的只是它的表面现象,而这些表面现象正是事物本质的最直接体现。我们想要准确地把握这一表面现象所提示的主要造型特征,就必须有一定的造型能力,才能将最生动、最微妙的视觉感受表达清楚。素描作为造型艺术的基础,是最有效的形式手段。它对锤炼艺术语言和探索艺术规律都具有重要的意义。由于素描具有简练而又直接地掌握和发挥各种造型要素的性质和功能,所以它是准确表达自己的艺术感受或设计创意能力的基本功,是艺术从业者成功的必由之路。

1.2.1 素描的作用

1. 掌握正确的观察方法，培养艺术认知能力

在基础素描训练中，艺术的认知包括两个方面的含义，即观察和认识。对事物比例关系的正确判断，来自于正确的观察方法。观察的方法，应是从整体到局部，从局部再回到整体，先定大比例关系，后定小比例关系，小比例关系服从大比例关系。因此，在基础素描训练中，要注重培养和提高眼的观察力，学会正确的观察方法，掌握准确判断客观物象比例关系的基本功。在观察的基础之上，要对此时形成的“第一印象”进行分析、深化以致理解物象的本质。

为什么将培养认知能力作为基础素描的学习目的呢？那是因为我们要表达的是物象的本质，而不是物象外在的变化的特征。法国的画家德加曾说过：“素描画的不是形体，而是对形体的感受。”也就是说，素描所表现的不是物体本身，而是作者对形体的理解和认识，是通过素描的形式表达画家内心的主观感受。不要沉醉于对物象形体过于真实的描摹，把素描看作是一门“手艺”，而跳进“画匠”的误区。

在基础素描训练中，随着敏锐的观察和认识能力的提高，我们不仅能认识到写生对象的表面特征，而且能准确把握形体结构的内在本质；不仅能表现出写生对象的明暗光影、质感量感等外在的物理特征，而且能表现出写生对象的内涵，即艺术情感的表现。这时，画面上的形象不再是“照相”式的再现，而是创造性的艺术再现。

2. 掌握造型语言，提高造型的技能技巧

素描是在平面上描绘立体形象。而立体形象是通过物体的结构、明暗、空间等多种造型元素堆砌而成的，那么这些造型元素就是具体化的“造型语言”。只有通过正确运用这些造型元素即“造型语言”，才能使造型的技能技巧有所提升。素描造型的技能技巧是一个综合的概念，具有多元性特征。只有在长期而规范的素描基础训练中，探求和掌握造型的技能技巧，进而逐步地发展成为素描造型能力。在基础素描学习中，应注重从以下各方面加强训练，提高造型的技能技巧。

在头脑中建立体积观念，熟悉一切呈实体存在物质的立体特性。就是说一切物体都具有包括长、宽、高在内的三度空间（也称“三维空间”），它们都表现为一定形状、大小的体积。素描造型正是把对客观物象的认识通过一定的造型技巧塑造和表现客观物象的三维空间性质即写生对象的立体性和体积感。

在基础素描训练中，应当有意识地培养和树立体积观念，学会从形体结构的体面关系去认识和表现对象；将平面认识和表现变为立体认识和表现，掌握和提高在二维空间的平面上表现形体三维空间的立体造型方法和技能；能使素描的每一阶段，都围绕技能训练和造型的整体目标，从而目的明确地进行造型训练，这是形成和提高素描造型能力的基础。

3. 掌握工具特性，提高使用工具的技能技巧

素描的工具多种多样，每一种工具都有着其他工具所不能替代的特性。同时又有着自身不可避免的局限性。能够熟悉并掌握多种素描工具及其性能，将为丰富造型语言，提高造型能力起到画龙点睛的作用。因此，在素描基础训练中应大胆尝试，勇于

创新,努力提高使用各种素描工具的技能技巧。

1.2.2 素描的意义

素描是造型艺术领域中最基础的学科。素描的优点就在于它是“单色”,可以使我们在观察和描绘客观物象的过程中,排除色彩因素的干扰,集中精力去学习,同时研究和掌握造型的基本规律,培养准确、生动、概括地表现对象的造型能力,为今后的专业学习奠定较为坚实的造型基础。不仅如此,素描还为提高审美,发展思维起着积极的作用。实践证明,脑的思维决定着手的行动,手的行动反过来又可以促进脑的思维发展。认识支配着对客观物象的表现,认识愈深刻,素描造型的表现也就愈深刻。但是,正确的认识、理解,只有通过实践才能形成技能而发展成为相应的能力。在基础素描的学习过程中,“脑”与“手”的训练是相辅相成的。脑的训练,是偏重于认识与理解的思维训练。手的训练,则是偏重于技能技巧的实践训练。从某种意义上讲,造型能力的形成与发展,正是在脑与手的相互作用之中实现的。因此,将脑与手的训练紧密地联系起来,并贯穿于基础素描训练的始终,对于提高素描造型的技能技巧,促进造型能力的形成与发展,培养和提高审美判断能力等,均起着极为重要的作用。

1.3 素描的工具、材料与使用方法

不同的绘画工具材料,具有不同的表现效果。相对于其他绘画形式而言,素描的工具材料就显得简单一些了。当然,随着艺术领域理念的不断发展和变化,还会衍生出各种新奇的绘画工具,但对于初学者来说,还应选用被大家所公认的工具材料,以便利于造型的训练和基本技能技巧的掌握。

1.3.1 素描的工具材料

1. 笔的种类

(1) 铅笔

对于初学者来说,选用铅笔更好一些。因为铅笔色调层次丰富细腻,不易脱落,而且容易修改,便于初学者反复推敲。而且铅笔的笔芯有深、浅,软、硬之分,易于画者掌握。铅笔芯的硬度分别以“H”和“B”字母表示。硬铅有“H”至“5H”,软铅有“B”至

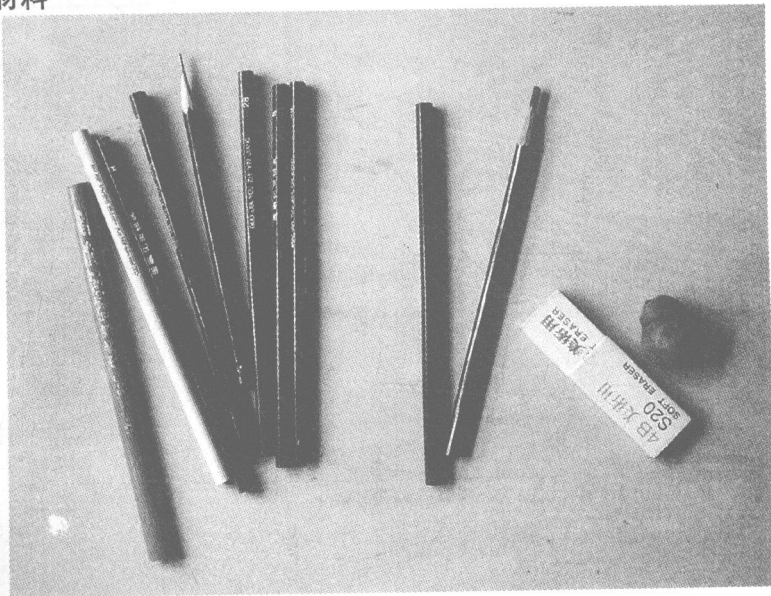

图 1.3.1 素描工具

“6B”，现已有“8B”之分，而“HB”则软硬适中。

(2) 炭笔

其特点为质地较软，颜色浓重，不易修改，容易污染画面，且没有型号分别，所以在素描基础选练阶段不宜采用。

(3) 炭精条

一般有黑色和棕色两种，呈方条形，其特点为质地细腻，可表现丰富的层次，可大面积涂抹。但附着力较强，不易修改，容易弄脏画面，不易掌握。

(4) 木炭条

用木条烧制而成。质地松软，颜色浓重，对比强烈，配合手、笔擦等辅助工具又可表现柔和色调，具有极强的表现力。但附着力较差，容易脱落，如要长期保存，则需喷涂定画液。

2. 纸的种类

根据用笔的不同，纸的选用也要有所区别。铅笔则适合纸质密实，略带纹理的纸张。因为质地稍硬的纸经多次涂擦不易起毛，不会破坏画面。而表面略带粗糙纹理则可以充分表现下笔处，利于深入刻画。

如选用炭笔、炭精条或木炭条则宜采用质地稍粗且具有一定韧性的纸张，如宣纸、毛边纸等。

3. 辅助工具

(1) 橡皮

市面上可以买到的橡皮分软、硬两种。软橡皮因为具有可塑性可以在调整大面积明暗时使用，而较硬的橡皮可以将其用刀切削成带有一定角度的三角形以便于刻画较细微的部位，如提高光或“勒”出人像的发丝等时使用。

(2) 笔擦

在介绍木炭条的时候曾提到过笔擦，它是用质地较软的纸卷制做而成的。将其一端削成笔尖状，可揉擦出变化微妙的柔和色调。

(3) 定画液

为充分表现素描作品，尤其是以炭笔、炭精条和木炭条表现的作品，都需要在表面均匀地喷涂定画液。现已有压力罐装定画液，在美术用品店均可买到。

图 1.3.2 素描定画液

3.1.2 素描工具的使用方法

1. 铅笔的使用方法

对于初学者来说，可以充分利用画笔本身的特性帮助进行刻画。拿铅笔来说，它

分为软铅和硬铅两种笔芯。笔的使用还要根据被描绘对象来确定。一般来说,石膏体或是质地光滑细腻物体宜采用稍硬些的笔,如2H至2B;质地较粗,黑白对比强烈的物体可选用HB至5B;而追求特殊画面效果时可使用4H、6B、8B等型号的铅笔。

此外,选择笔的软硬还要根据绘画的不同阶段进行调整。开始起形打轮廓的时候应使用较软的铅笔如4B、6B等,而且用力要小,使铅沫浮在画纸上面,这样做是为了易于橡皮涂擦,方便修改,待整体轮廓确定以后再使用稍硬些的笔削尖进行深入细致的刻画。

2. 炭笔、炭精条、木炭笔的使用方法

炭笔、炭精条的使用较比铅笔来说应显得稍难一些了。因为炭笔的色彩浓重,粉末较多且附着力较强,将炭笔直立起来时所画出的线条不易被抹擦掉,而将其横放时画出的线条松散而粗犷豪放,不适宜进行对物体的深入刻画。但它黑白分明,对比强烈,适合表现粗糙、厚重且较有力度的质感,如老人像、陶罐以及深色衬布等。

木炭笔同样具有炭笔和炭精条的特性。它的质地更为松软且容易脱落,适合将其横握进行大面积涂抹。如想使用,应在完成后用定画液固定画面,以免粉末脱落弄脏画面。木炭笔还常在大幅国画创作草稿时使用。

3. 笔擦的使用方法

使用笔擦的目的是使画面的色彩更加微妙和丰富。某些极为细腻的调子只有通过“擦”才能表现出来。使用时沿着从暗到亮的方向均匀地擦出,条件不允许时可用手指或馒头芯代替,但应注意的是如使用不当则会造成画面“腻”的情况出现。所谓“腻”就是经过“擦”以后,画面到处都是光滑的灰面,明暗不清,给人以油腻的感觉。因此,笔擦的使用要慎重,切莫画蛇添足。

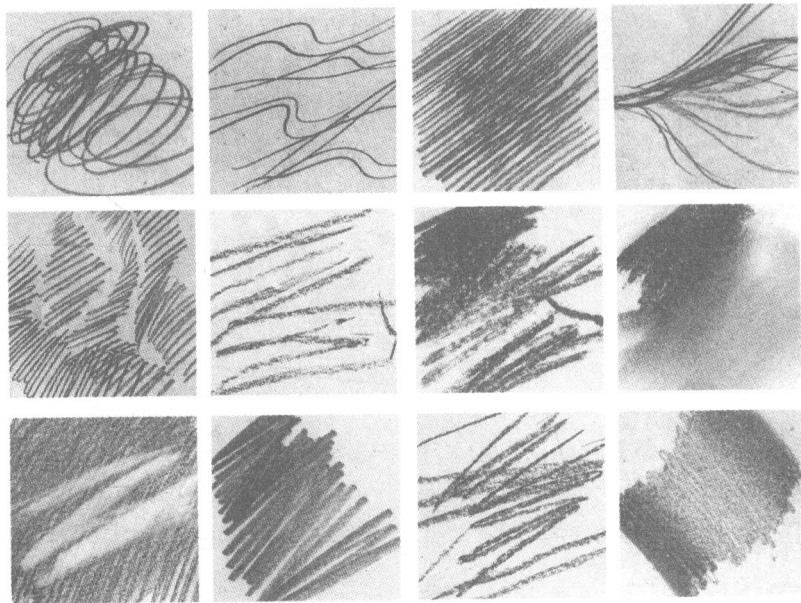

图 1.3.2 笔的特性与笔触

4. 橡皮的使用方法

提到素描工具,大家都会联想到铅笔、炭笔等常见的绘画工具。其实,橡皮也是这众多工具中重要的一种。如果说笔是素描画中的加法,那么橡皮就是起提神作用的减法。在起稿的时候我们利用橡皮修正造型;在深入刻画的时候我们可以利用橡皮将

画面提亮；在收拾整理的时候我们可以利用橡皮点出高光，可以说橡皮在描绘的各个阶段都发挥着重要的辅助作用。但随着绘画功力的不断加深，应逐渐脱离过分依赖橡皮的情性，形成眼“准”、手“稳”的严谨的绘画作风。

1.4 素描的基本技术

1.4.1 握笔方法与作姿

素描的握笔方法可根据个人习惯为准，应以能灵活用笔为原则，但也有两种基本姿势。

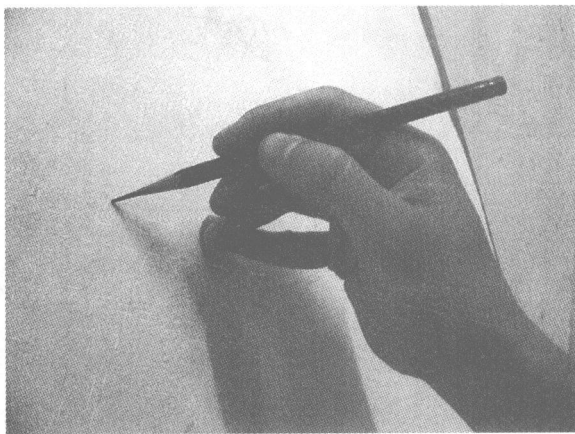

图 1.4.1 握笔的方法 1

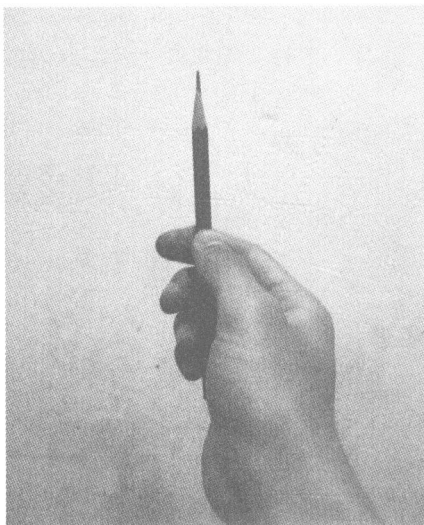

图 1.4.2 握笔的方法 2

一种如握笔写字的样子，主要以拇指、食指和中指拿捏画笔，此种方法有一定的局限性，适用于在刻画局部时使用。需要提醒大家的是用此种方法进行刻画的时候可以利用小拇指指甲抵住画纸，因为这样不仅可以固定手的位置，利于刻画而且可以避免手的其他部位弄脏画面。另一种方法则是用手横握住铅笔，以手腕带动画笔，必要时还要运用小臂甚至大臂带动画笔作画。开始作画时应使画笔轻轻掠过纸面，用较淡的线条勾画轮廓，不要过分用力把线画“死”而后再逐步加深。此种方法适用于对于画面整体的把握控制整体效果，如开始的起形阶段以及中间的大面积调整阶段。

无论怎样的用笔方法，它都是以充分体现笔的特性为目的的。在刻画的过程中要学会利用手臂的不同位置和力量用笔，画出层次分明的刚柔并济的富于表现力的面或线条来表现客观物象。

对于初学者来说，掌握正确的作画姿势有助于更好地对物象的形体进行正确细致的观察。一般来说，作画时躯干要保持正直，手臂向前平伸，手腕悬空，面向画架上的画板坐好。如没有画架，应以左手持画板左上角，并使眼睛与画板保持一定距离，不要俯身在画板上，这样画面便一目了然了。

1.4.2 作者视点、画板与物体的位置

作画者与被写生对象之间要有一定距离，这要视静物大小或多少而定，但两者相隔至少为物体本身高度的两倍以上，这样做是为便于全面观察物象和画面。画板的位置应位于作者与静物之间连线的左或右方，这样可使画者的视角更为开阔，便于画面与物象实体的比较。

1.4.3 构图比例的确定与测量

无论画什么，准确的形是一个好的基础，懂得如何正确的测量比例，能帮助我们比较容易地画出所要表达的对象。当我们选中被画物体以后，可以先用铅笔量出它的高度。具体做法为：

将手臂伸直，用手指捏住物象投影在画笔上的相应位置并在画面上做以标记，然后将画笔横放，用同样的方法测出物体的宽度后看看宽度占高度的几分之几，就能把宽度确定下来了。

画不规则形体也是如此，先将其最大高度和宽度确定下来，剩下的只是将各部分的比例与整体最比较便可确定下来了。

图 1.4.3 作者视点、画板与物体的位置关系

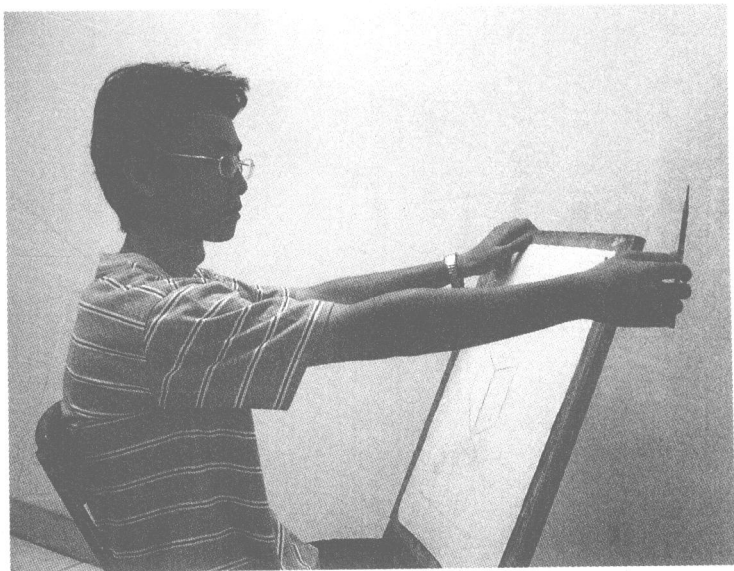

图 1.4.4 坐姿预测量的方法

测量时有几点需要注意：测量时，手臂要伸直，量高和宽时应站在同一位置，如果位置发生变动，比例就不正确了。测量用的铅笔应保持垂直或水平，测量斜度时铅笔移到画面的斜度，应与原来测量时的斜度保持一致。尽管我们测量比例的方法有很多，但我们不能过分依赖量比例法，还需要用眼睛目测来锻炼我们的观察能力。只有

在充分理解结构的情况下做到心中有数，才能把造型表达得既准确又生动。

1.4.4 光线的设置

任何物象都只有在光线的照射下才能充分显现其色彩和结构特性。对于刚刚接触素描的初学者来说，有意识地对光线加以安排和设置将能更好地帮助自身理解和认识物象的特质。为能反复观察静物，最好在光线较强且固定光源下进行练习。因为强烈的光线有助于初学者对大体明暗的概括，而固定的光线则可以避免因光线的改变而影响作画。

小 结

本章开始通过对素描概念、作用以及意义进行讲解的目的，就是要使大家了解到素描基础训练是迈向艺术殿堂的必经之路，是艺术从业者应具备的基本素质。同时，对素描创作的工具材料的使用方法和各项技术做了详细的说明，希望这些知识能够为今后更好的学习提供一些帮助。

习 题 一

简答题

1. 请谈谈你对素描的理解和认识。
2. 结合第三节的内容，试想还有那些材料可作为素描的工具？请举例说明。
3. 请结合本章内容，提出你对素描基础训练课程的想法和建议。