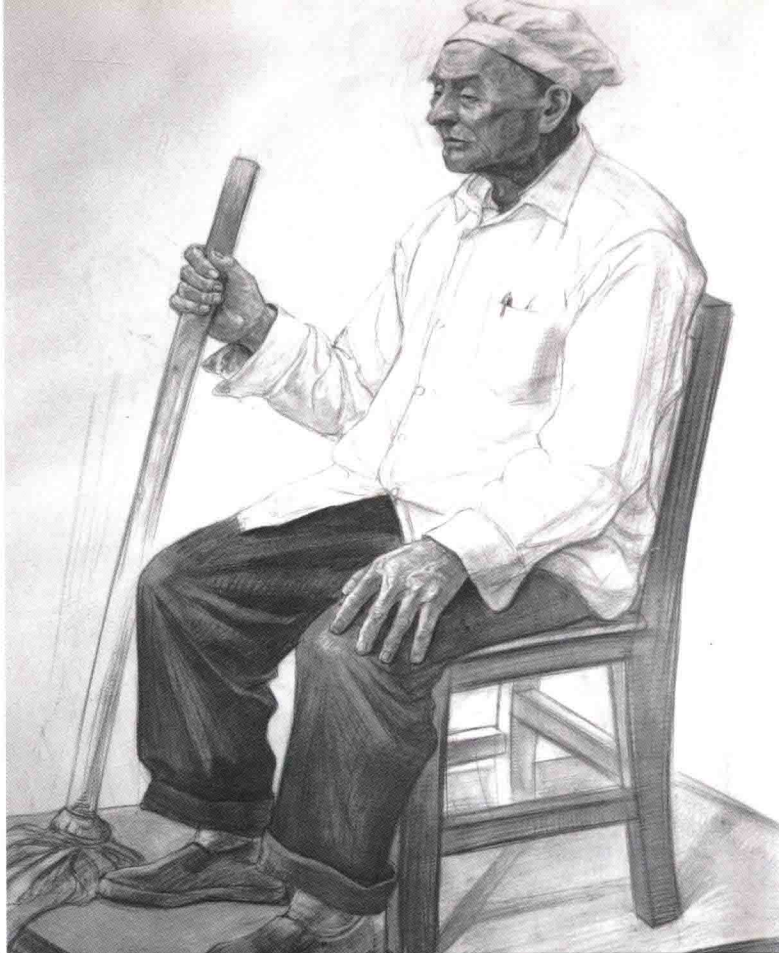

素描

【当代高中美术特色教学丛书】

描卷

总主编：孟国华
出版：社会科学文献出版社

【当代高中美术特色教学丛书】

素描卷

- ◆ 总 主 编：孟国华
- ◆ 主 编：丁文宝 王人友 魏铁军
- ◆ 社会科学文献出版社

素描训练是对美术人才全面素质的训练	2
素描的基本知识	3
素描静物	7
石膏像	27
人像	43
临摹与向大师学习	91

策 划：胡春燕 于允锋 李安刚
苏 芳 曹红旗 岳廷玉
隋丰俊 石兆胜 曲承福

总 主 编：孟国华

主 编：丁文宝 王人友 魏铁军

副 主 编：于可夫 张 旭 马国桢

编 委：陈天义 黄向前 陈全军

张鹏翔 贺 景 黄世军

柴 莹 刘小峰 王立伟

彭志娟 刘晓强 申 鹏

曲应飞 靳 北 赵 刚

素描卷 / 孟国华总主编 - 北京：社会科学文献出版社，
2004.9

ISBN 7-80190-446-X

I. 素… II. 孟… III. 美术教育 - 中学 - 教学读物

IV. G624.153

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第083085号

当代高中美术特色教学丛书 (素描卷)

出 版 人：谢寿光

出 版 者：社会科学文献出版社

地 址：北京市东城区先晓胡同10号

邮政编码：100005

网 址：<http://www.ssdph.com.cn>

责任编辑：范广伟 杨晓英

文稿编辑：陈大良

总 经 销：社会科学文献出版社发行部

(010)65139961 65139963

经 销：各地书店

读者服务：客户服务中心

(010)65285539

法律顾问：北京建元律师事务所

印 刷：青岛海尔丰彩印刷有限公司

开 本：889×1194毫米 16开

印 张：5.75

字 数：380千字

版 次：2006年9月第3版

印 次：2006年9月第3次印刷

书 号：ISBN7-80190-446-X/G·028

定 价：(全套4册) 98.00元 (每册24.50元)

另附《美术高考试题汇编与美术高考指导》

版权所有 翻印必究

孟国华 现任青岛六中副校长，山东省特级教师。曾先后荣获全国优秀教师、山东省劳动模范、青岛市教育名家等称号。著有《孟国华素描教学》、《从中学到高等美术学院——青岛六中美术特色教学经典》、《设计基础教学的改革》等书，多篇教学论文发表在报刊杂志。

卷首语

在二十多年的高中美术特色教育教学生涯中，我深切体会到：与艺术作品相比，美术教育也是伟大的创作，同样需要智慧和激情。它强烈地吸引我为之殚精竭虑，不懈追求。经手辛勤培养的一茬茬进入高校、走向社会，走向成功的学生，不断激励我思考怎样才能更好地为国家培养具备人文精神、有创造力和可持续发展的美术特长生。并时时产生一种创作冲动：把经年累月积淀下来的教学经验、教学创意和教研成果予以系统地总结，探究建立美术特色教育体系。

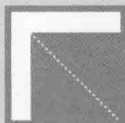
勿庸讳言，对高中生来说每个人都面临巨大的升学压力，应试教育是我们必须面对的现实，也是我们教学任务的重要组成部分。作为高中美术教学，关键在于如何让选择了美术专业的考生，在高中三年充分挖掘潜能、开启心智，以较高的综合素质水平、健康的心理状态、充足的发展后劲进入理想高校，为今后的人生道路拓展出尽可能大的发展空间。从美术教学来讲，不仅局限于应试，而是顺应美术教育的内在规律，拓宽相关知识面，积极开展有益的美术课外活动和美术动手实践等多种形式，激发同学们的学习积极性和创作热情，使他们具有更加宽厚扎实的专业基础，而不仅仅是考场要求的知识和技能。这一直是我们在教学实践中孜孜不倦地追求、探索的焦点。

目前，生源质量的参差不齐导致高中美术特色教育更加艰难。但是，通过这种综合素质教育为投身于美术学习的学子们铺垫一条可持续发展的成长之路。并用这样一种教育去锻造美术后备人才，让学子们在追求真善美的磨炼中放飞理想和展现才华。

正是基于上述考虑，所以我们与多所兄弟高中美术特色学校一起编纂了这套《当代高中美术特色教学丛书》，共计一套四册，融绘画基础和设计基础为一体，系统地介绍了我们的美术特色教育内容，形成一套较为独立完整的美术教育教学体系。

我希望这套丛书能够推动高中美术特色教学向着更科学合理的方向健康发展，为国家培养更多的优秀美术人才作出贡献，这也是我们合力打造这套丛书的出发点。

囿于我们水平所限以及上述三校编者都工作在教学一线，压力大，时间紧，致使本套书籍难免有流于粗糙和不尽如人意之处，恳请读者、同仁、专家予以指正为盼。

素描训练

是对美术人才全面素质的训练

中央美术学院教授、著名画家 苏高礼

郑州铁路六中等多所学校编写这套高中美术特色教学的系列教材，是一项极具远见的举措。高中美术特色教育可以说是我国正规美术人才教育三级跳当中的第一跳。它将为学生进入高等美术院校的本科和研究生教育打下扎实的文化基础和专业基础。目前我国高等美术院校的生源除来自部分院校所设附中有较为正规的美术专业教学外，大部分生源是在念完高中后或抽课余时间再到散布在各地的各种非正规的美术培训班里进行考前的应试培训。这种培训虽然解决了部分学生的应试需求，但由于它的片面性（纯技术性）和短期效应，使有幸进校后的学生在艺术观、艺术修养上依然处在一个盲点上，而且技术能力上也养成了一些难以克服的不良习惯。这些大大增加了院校本科教学的难度，也影响了它的教学效果，特别是对人才的长远发展是不利的。所以编写这套教材，使我国的高中美术特色教学走向科学性、规范性，为高等美术院校输送合格的学生，为我国的美术专业培养合格的后备人才将起到不可估量的作用。

素描卷应该是“高中美术特色教学”丛书中的最重要的一卷。众所周知，素描不仅是造型艺术的基础，更是一种综合能力的体现，不但有技术方面，艺术思维方面的能力，还要有精神素质方面，人文素质方面的能力，因此，素描训练是对美术人才全面素质的训练。素描教学不但在成就一个艺术家的绘画能力，实际上也是在塑造一个艺术家的艺术魂魄。艺术家正是从这里出发去完成他的艺术创造。所以素描教学从一开始起步，就承担着对学生的表达技能和艺术创造意识全面培养，这是其艺术成长的奠基石。在这里我要强调的是：一、不管是哪个层次上的造型艺术的教学，都首先要重视素描的教学。二、素描教学既要有单独的课程安排，同时也要把它放在整体艺术教学中去进行，如在色彩和创作课程中，同样要重视造型能力的进一步提高和完善，否则其它的课程也难奏效，更不用说学生在专业素质上的正常发挥和成长了。

教材编者在写编写意图中提到教材“要突出综合素质教育，以提高学生的综合能力为主”，这是十分恰当的。如何促成学生的综合素质、综合能力的提高，就素描教学而言我认为有两个方面：一是造型基本技能，这重在提高学生的表达能力；二是创造意识和审美观，重在艺术观念和艺术修养的提高上。两者缺一不可，而且在教学中不能分割，必须同步进行。我把这叫做“两条腿走路”。反思过去的基础教学，我们有了一些新的认识，这就是在基础教学中不能只教技术，要既教技术也教艺术。特别是当代艺术具备明确的创造性特点，因此，教学中努力开发学生的观察、认识能力，形象思维能力，想象能力和艺术审美能力就成为美术教学成功与否的关键。

素描教学当中，首先要重视造型规律的把握：如结构和形体，这是造型的基础，对它的感受和认识是造型的基本依据；然后是形的整体概括和形的形式意味，这就是基本形意识，是造型的出发点和归宿，必须明确；人物造型还要特别重视其生命特征，如动态和情绪的表现，形象外貌特征和内在性格的把握。在遵循这些原则的过程当中，还必须具备相当的应有的基础知识，这就是艺用人体解剖知识，绘画透视基本原理和明暗光影规律。这些是对学生的要求，但首先是对教师的要求，没有这些规律和知识的把握教师的教学就一定是不称职的。俗话说要给学生一滴水，教师必须备有一桶水，就是这个道理。

教材中将速写单列为一篇，并成为分量很重的一册的内容，这是我没有想到，但是非常赞赏的。因为提高速写能力，养成画速写的习惯，对于一个艺术家来说是太重要了。这将使学生受益一生。速写能力不单是造型能力中最重要的能力，也是联系画家与生活的重要手段，它可能成为画家未来艺术创作构思的激发点和创作素材的库房。速写的特点是敏于发现，夸张的、概括的、甚至是靠记忆去完成的造型过程，速写作品本身就有许多艺术创作成分在里边。这就是为什么往往速写作品看起来比素描作品更生动的原因。鉴于此，所以应特别重视速写的教学和实践。

教学方法上，准确的讲解、示范教材中提出的内容是一方面，另一方面就是要善于正确评价学生的作品。对学生作品要重视两个层面上的点评，一是技术层面的评价，二是精神层面、审美层面的评价，并由此引导学生树立正确的艺术观和陶冶其艺术的高品格。

最后提几点建议：一、增加一些线描课和中国传统艺术中线描作品的欣赏课；二、增加一点默写课或将速写转变为素描或创作稿的练习；三、增加一点临摹课（以东西方大师的作品做范本为好）和西方素描大师作品的欣赏课。

2004年10月26日

一、素描的概念及意义

素描是一门以培养、训练造型能力为目的基础课程，它是造型艺术的基础。

什么是素描？素描是一种单色的绘画形式。

把素描作为学习绘画的基础课程，是由其自身特点决定的。在观察和描绘对象时，我们可以摒除色彩等其他因素的干扰，运用线条、块面、明暗等因素，更直接的接触到客观事物形态、造型、质感、空间等本质，使我们眼睛看到的东西更加纯粹；其次，对于初学者来说可以集中学习造型的基本规律，培养准确、生动、概括的造型能力；再次，由于素描的这种“单色”特性，使得工具材料的使用较其他画种简单，也为我们大量收集绘画素材创造了可能性。所以素描既可以是具有独立审美价值的绘画形式，也是造型创作中构思表现的手段。

素描的分类方式有很多种：

从表现的内容题材上可分为静物素描，动物素描，风景素描，石膏像素描，人像素描，人体素描等；

从表现工具的不同可分为铅笔素描，碳笔素描，钢笔素描，毛笔素描，粉笔素描等；

从表现手法的不同又可分为结构素描，明暗素描，及两者兼而有之的综合性素描；

从功能和目的分为习作性素描，创作性素描和研究性素描等。

素描学习培养以下三方面的能力：

1、培养感觉。

素描所说的“感觉”包括观察能力、分析能力、理解能力、记忆能力、空间想象能力等。

2、训练作画技法技巧。

作画技法技巧指的是绘画语言的驾驭、工具材料的熟悉和使用、画面的经营布局等。

3、学习研究相关理论知识。

所有素描中用到的理论知识都要积极获取，如艺用解剖学、透视学、运动规律、光影规律等。

对于初学者来说，培养绘画感觉最为重要，其次是绘画技法的训练和理论知识的获取。将这三者积极的结合起来，绘画能力就会得到升华。

二、素描的表现语言

语言是表达思想的工具，素描作品也有其自身的语言。素描的语言就是线条和色调。无论何种画风画法，都无外乎对这两种语言的单独使用和混合使用。

1. 线条：线条是一种常见的绘画语言。而实际观察时，我们往往在物象身上找不到那么一根根独立的线条，其实它们都是艺术家通过自己的观察，从客观物象身上概括提炼来的。如，物象的轮廓、边缘可以理解为“线”，这叫外轮廓线；形体的转折处和交界处，也会出现明显的“线”，这叫内轮廓线。外轮廓线和内轮廓线是构成素描线条的重要部分。

2. 色调：色调表现的是物象的光影效果。物体在光线的照射下，其本身的明暗、质感、空间等会形成丰富的色调层次，单纯用线条来表现当然不如使用色调表现的更加丰富和接近自然。

对线条和色调这两种素描语言的分别使用和混合使用，使我们既可以表现物象的形体特征等客观内容，也可以表达画者自己的内心感受和审美情趣等主观内容。在学习素描的过程中，我们可以先学习其中一种语言，等掌握了这种语言之后，再学习其他语言，直至能够熟练掌握和灵活运用各种素描语言。

三、观察能力

观察能力是素描训练中一项重要的能力。要想提高自己的观察能力，首先要明确“观察”与“看”的区别。“观察”是有目的、有比较、有鉴别地认识对象，在观察过程中会逐步加深对形象特征的认识、理解，并加以记忆。而“看”往往是蜻蜓点水，很难进行比较、鉴别。这是专业和非专业之间最大的区别。养成观察生活的习惯对于绘画者是非常重要的。

在素描过程中，我们要求要正确认识和表现对象。正确认识对象是造型的基础，提高观察力是素描训练的基本任务之一。只有在实践中掌握了正确的观察方法，才能画好素描。

德加说过：“素描画的不是形体，而是对形体的观察。”意思是说，素描所表现的不是形体，而是画者对形体的认识。在素描的学习中，常常有同学局限于对象某一细部的刻画，并深陷其中，这往往就是一幅素描失败的开始。只有灵活的运用多种造型因素，把形象整体的描绘出来才是正确方法。换句话说，学好素描，不仅要练好“手”，更要练眼的观察，脑的思维，特别是这三者的配合。

四、素描的观察方法

在写生练习时，由于所描绘的对象多数相对静止不动，这就给了我们一个很好的机会。下笔之前，应该多角度了解对象并观察分析其特征，做到胸有成竹，最好能背默对象的大概特征。起初我们观察时比较盲目，久而久之会形成自觉的、有目的地观察，这样，能力就会在不知不觉中得到提高。

1. 整体观察

整体观察是科学的观察方法之一，就是要从整体着眼，整体着手。只有这样才能获得正确的结构关系，体面关系，比例关系，明暗关系，空间及透视关系等多种关系；才能更明确的把握局部，更完整的认识整体。初学者局部的画法往往会导致造型方面的严重错误，甚至阻碍造型能力的提高，造成南辕北辙，画的越多效果越差，画的越多能力越差的后果。

进行整体观察的方法很多而且简便易行，这里介绍一些简单常用的方法帮助我们调整画面。比如，绘画时我们经常采用眯着眼睛观察物象的方法，这样是为了帮助我们的眼睛将琐碎的细节和小的明暗关系忽略掉，使物象更加简化而集中，从而达到整体观察的目的。另外，我们可以利用对物象的“第一印象”所形成的整体认识进行观察。方法是，在画到一定程度时离开画面一段时间，使眼睛和大脑稍加休息后，利用“猛回头”和“乍一看”得到的新鲜感去重新审视画面，通常这样得到的画面印象也是较为整体的。还有，我们可以采取一些特殊的角度观察画面，如，将画面倒置观察，通过镜子的反射反向观察画面，远距离观察或放在不同强弱的光源光线下对画面进行调整等。

2. 比较观察

比较观察是整体观察的具体操作方法，也是整体观察的补充。这种比较要求是在整体的制约下，将整体与局部相比较，局部与局部相比较。通过比较，造型、明暗、空间、透视等诸多方面的问题都会突现出来。

值得注意的是，在绘画实践中，比较观察一定是要贯穿整个绘画过程的。有许多同学在绘画中会遇到这样的问题：越是深入刻画，形越是画不准。其原因就是仅把比较观察当成起形的方法，深入过程中没有反复比较。

整体观察和比较观察不仅对素描是如此重要，它们也是几乎所有绘画的基本观察方法。

五、整体意识

整体意识是绘画者对形体的整体特征、整体效果、及气质、趣味、意境等的感受能力、判断能力、把握能力和表现能力。整体意识对学习绘画的人尤为重要，技法的训练和学习应建立在整体意识之上，否则，技法的使用会变的表面化。没有整体，也就失掉了绘画的艺术性。

培养整体意识，在作画之前要有整体的构思，作画过程中要大处着眼，多比较。重要的还是处理好整体与局部的关系，不能顾此失彼。在局部和整体的关系中，局部的刻画与整体的统一是较难把握的：局部的深入刻画，细致了画面，却可能使此处孤立于整体之外；局部处理简单了，又可能出现画面软弱无力，不够充实等毛病。所以说，处理好局部与局部，局部与整体的关系非常关键。

六、形体与结构

形，指的是形状和轮廓，是平面概念。体，指体积，就是具有长度，高度，深度的空间特征。一切物体的存在都要表现为形状和体积，形体是物体的表面特征。

结构在画面中表现为两个方面的内容：一是物体各部分之间的组合、构成、穿插关系，它能够帮助我们理解复杂物体各部分之间的组合关系和运动规律。二是支持物体外在形体特征的内部结构。如，在画人物头像时，头骨骨骼解剖和头面部肌肉解剖是内在构造，只有深刻理解了头部的这些内部信息，才能准确把握头部的外部形体特征，画好头像。

由此可见，在素描造型中，结构是最本质的东西，它能帮助我们真正地把握形体，为表现形体，比例，明暗等外部特征打好基础。

七、形体与透视

透视是一种视觉现象。人的眼睛观看物体时，相同物体由于远近距离的不同，会产生变化。距离观者越近的物体看起来越大，距离观者越远的物体看起来越小，这一近大远小的视觉现象，被称为透视现象。

我们以一个立方体为例，在最多所能看到的完全相等的三个面中，凡是具有前后深度关系的体面，都改变了原有的正方形形状，被大大的压扁了，这种现象被称为“透视缩形”。我们在素描造型时，要想在平面的画纸上表现物体的空间深度和体积感，就必须能够准确地描绘出物体上具有前后深度的体面的透视缩形变化。

素描绘画中最常遇到的透视规律有平行透视，成角透视，倾斜透视，和各种圆面的透视变化。它们都是基于

被画物象和画者视平线、视点的位置变化而产生变化。它们的透视特点如下：视平线以上的物体，其透视线向下消失，并相交于视平线上的某点；视平线以下的物体，其透视线向上消失，相交于视平线上的某点。所以当我们面对一个写生对象时，要先确定自己与绘画对象之间的位置关系，也就是视平线的位置，再确定物体透视线的消失方向和消失点。

八、形体与明暗

我们知道，物体在同一光源照射下，各个体面会显现出不同的明暗层次，总结起来就是通常所说的明暗变化“三大面”和“五调子”。其中，“三大面”是指物体的受光面、暗面和过渡面，“五调子”是指物体的受光面、受光面中的高光、明暗交界线、暗部、暗部中的反光，五种色调的变化。形成这些丰富变化的原因是组成物体的体面是朝向不同方向的，它们接受光的量和反射光的量是有所不同的。所以，物体上的明暗变化，与物体不同方向的面承接光源量的多少有关。

影响物体明暗色调深浅的因素除了以上所提到的形体因素外还有另外一些：比如，光源的强弱，光源与所画物体各部分之间的距离，物体与画者之间的距离，物体本身的明度和质地（这一点在静物素描中表现得尤为突出）。

值得注意的是，我们在绘画时，切不可把画面的深入简单理解为“深入”色调的涂抹，而应树立起正确的形体与明暗的观念：明暗为形体表现服务，通过明暗的载体使形体塑造的更加结实，充分。

九、质感和量感

质感和量感是不同物质给人的视觉感受。主要包括物体表面的硬度，光滑度，反光度，物体内部的透光度以及不同物体的质地、色度，产生的重量感。通过绘画语言，可以将物体不同的质感量感记录下来，从而更好的表现物体的真实感和增加画面气氛。

质感的表现是静物素描中的重要环节。我们可以通过使用各种形式、各种软硬、各种方向、各种粗细的线条，及不同的明暗、反光、投影、虚实，来表现不同质地的物体。如脆而硬的石膏，亚光而敦实的陶制品，细腻光洁的瓷器，反光很强的金属制品，透明的玻璃制品，和各种质地、厚薄的纺织品等，都有不同的表现方法。

赵峥嵘

十、立体感和空间感

在素描造型中，要表达的因素多种多样，如形体、结构、透视、明暗、比例、位置等。它们都存在于空间之中，受到空间位置变化的控制。空间是调动和改变这些因素的决定性因素，也是绘画中的决定性因素之一。

绘画中的空间感是指形体各部分之间的距离和形体与形体，形体与周围环境之间的距离。它是通过两方面来实现的。一是透视比例，也就是近大远小、近长远短。二是透视色调，也就是近实远虚、近浓远淡。它们有时也被叫做空间透视和空气透视。

立体感就是体积感。我们想要在画纸这个平面空间上创造出立体的视觉效果，可以通过以下几个方面来实现：一是物体的透视缩形变化，二是物体的明暗层次变化，三是投影的变化。

此外，还要明确立体感是物体自身的变化，空间感是整个画面的要求。只有将立体的物体融入到画面的空间中去表现，才能真正获得画面的立体感和空间感。

十一、构图

构图是指画面的安排和布局。构图通过形体、线条、明暗、空间位置等多种因素，在画面的结构组织关系中表现出来。

在实际绘画中，有很多同学对构图不重视。认为“素描”画“好”就行了，“构图”简单，不用花太多心思。即便是这幅画在构图上出现很大错误，下幅画“稍稍”注意一下就好了。持这种观点的同学把绘画和构图割裂开来，对构图毫不理解，下幅画也是不可能画好的。一幅画给观看者的第一印象就是形象的完整性和构图的稳定性，如果画面不完整、主次不分、轻重颠倒，就是细节画的再花哨，技法用的再娴熟，也难以引起观者的共鸣，从而失去绘画的意

陈强

义。因此,构图也是一种重要的造型能力。

那么我们应该怎样构图呢?对于一般的习作性素描来讲,首先,可以观察一下所画对象,根据对象决定画纸的方向、形式(横式、竖式、正方形);再按照构图要求,将所画内容安排在画面中。这一步就像是在布置房间,大房间,东西放少了,会觉得空荡无物;小房间,东西放多了,会拥挤不堪;就算有一间不大不小的房间,东西随意堆放,也会产生混乱感。这就要求构图时,所画内容要大小适中,安排要均衡稳定。“大小适中,均衡稳定”这八个字就是构图的基本要求。另外,布置房间时,如果东西都靠门摆放或都靠窗摆放,也会产生不稳定感。为避免这种人的视觉和心理的消极影响,我们一般都会把构图重心放在画面中心偏上的位置,这就是平时所说的“天小地大”。

风景素描对构图有其特殊要求,最关键的一点就是视平线的选择,关于这一点我们不再细说。

另外,还要注意,在同一幅素描作业中,最好不要使用软硬跨度过大的铅笔,如B+6B,这样软铅笔和硬铅笔所画出的调子不容易结合,笔调衔接不自然,画面往往会产生花和乱的感觉。

十二、素描的工具材料及使用

1. 素描用笔

素描用笔可以多种多样。广义上讲,凡是能刻画出痕迹的材料都可以用来画素描。通常使用的有:铅笔,碳笔,钢笔,毛笔,圆珠笔,粉笔等。对于初学者来讲,铅笔和碳笔比较容易掌握,作为重点介绍。

(1) 铅笔:

铅笔按铅芯的硬度可分为软铅和硬铅两种。笔端标号为“H”者为硬铅笔,“B”者为软铅笔。B数字越大铅笔越软,色泽越浓黑;H数字越大铅笔越硬,色泽越淡。

作画时,软硬铅笔的选择没有硬性规定。一般来说,我们会把较软的铅笔用在起形打轮廓和铺大调子等绘画的初始阶段,把较硬的铅笔用在深入刻画和刻画细节等靠后阶段。这样的好处是,画面易于修改,容易形成丰富细腻的色调和强烈具体的明暗效果。

(2) 碳笔,炭精条,木炭条

这三种笔既可以单独使用又可以配合使用。它们都比铅笔软,色泽比铅笔浓黑,不反光,能够形成强烈的黑白对比。

炭精条,木炭条都可以快速横抹出大片的色块,这样的色块可以用手指或纸笔揉擦出丰富柔和的色调。碳笔、炭精条、木炭条也可以削尖了用来刻画细节。特别是碳笔,几乎可以画出同铅笔一样细腻的调子变化。但这三种工具由于颗粒较粗,素描画完之后,必须要用定画液固定画面。

2. 素描用纸

素描用纸可以用白色和一些浅灰色纸。纸的质地也有厚薄粗细之分。纸的选用要视所用画笔而定。

一般来说,铅笔素描应选用质地较厚实,颗粒较粗糙的素描纸。这种纸便于反复涂擦,刻画,有利于深入刻画对象。碳笔,炭精条,木炭条素描,宜选用质地粗、韧性大的新闻纸,牛皮纸,宣纸等。

3. 辅助工具

素描的辅助工具有很多,如,橡皮,纸笔,擦布,甚至是手指都可以使用。它们的使用方法多是画者根据自己的绘画经验摸索和总结出来的。例如橡皮在绘画中不仅有修改和擦去的功能,还可以是一支用来造型的“软笔”,擦出轻重变化的“笔触”;擦布的擦抹可以用来减弱画过头的色调,加强整体效果;纸笔的使用有助于空间和质感的表现,能产生出铅笔等画笔无法表现的润泽的色调。这些工具只要大家在今后的素描实践中多体会,就会运用自如的。

素描静物

静物素描写生是素描训练中不可缺少的重要环节。石膏几何形体写生是学习素描的第一步，它要求学生初步掌握物体在光的作用下而产生的“三大面”“五大调子”，以及较为初步的素描表现方法和形体的透视规律、比例、结构等。对于组合静物素描的研究主要是针对物体的造型、质感以及空间表现等方面进行训练。

石膏几何形体写生

从石膏几何形体开始学习素描，是教学中常用的训练方法，这对我们树立形体观念十分有益，也是从简单过渡到复杂过程的开始。石膏几何形体以其单纯的固有色和简洁的形体关系，为素描学习提供了最基本的课题。

* 构图与形式美

构图是素描写生过程中的第一个重要环节，是构成画面的基础，构图的好坏关系到一幅画的成败。它不仅是如何将物象安排得当舒服的问题，也反映了作者的情感意图和审美趣味，同时也是引导学生步入艺术大门，首要解决的艺术表现问题。

* 形体结构

物质世界中物象的外部形态是千变万化的，归纳起来则可概括为几种最为基本的几何形体：立方体，圆柱体，球体等。任何复杂的物体都可以运用简化和归纳的方法进行提炼和概括，使形体关系变的单纯简练而便于理解和把握。

素描造型的过程，就是对形象的结构、形体分析和概括表现的过程。以结构形体为依据，塑造立体的、生动的艺术形象和画面，是我们追求的素描造型的目的。在写生素描中，我们经常看到有人把结实的物体画成一碰就散的感觉，原因就是忽略物体内在结构的表现，这也说明了结构的表现在造型艺术中的重要性。

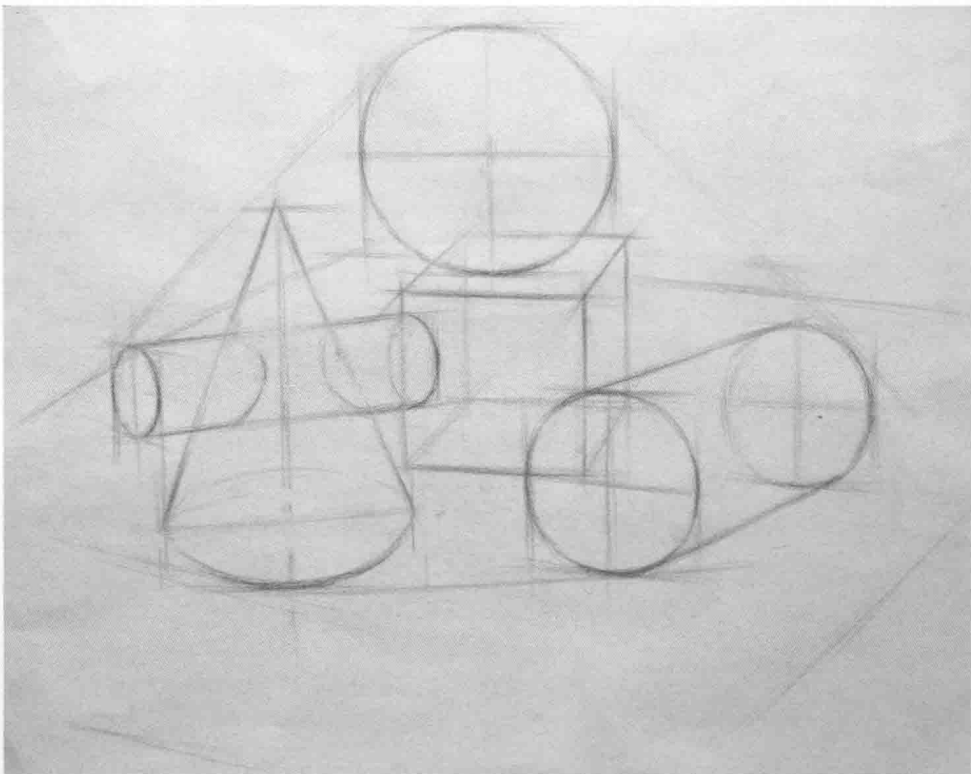
* 正确的观察方法 良好的作画习惯

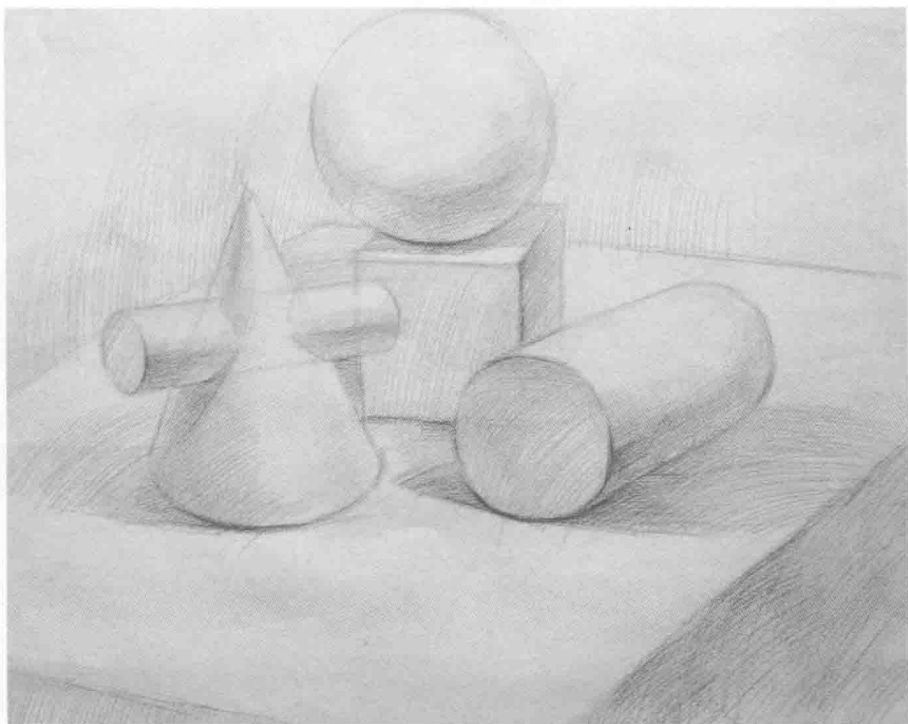
对于初学绘画的学生来说，培养正确的观察方法和养成良好的作画习惯是极其重要的。要学会整体的观察，用整体的眼光概括形体，用对比的方法分析对象。“对比”是绘画造型的基本原则，素描的一切表现手法都是通过对比体现的，如明暗对比、“虚实对比”、主次对比等，掌握了对比的规律，有利于克服调子关系中常出现的脏“乱”“花”“灰”“腻”等毛病。

石膏几何体写生步骤图

第一步：构图

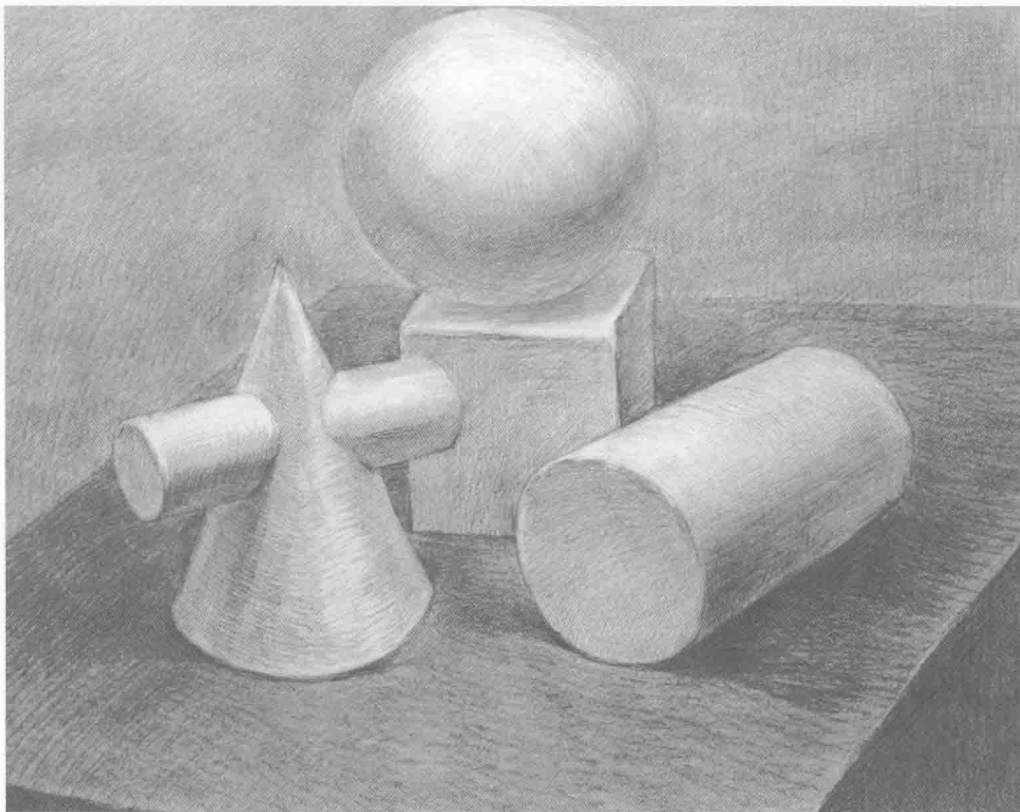
构图得当与否决定一张作品的成败，一般在安排画面位置时，附属物体要围绕主体物进行布局，整幅画面应做到均衡、稳定、疏密得当。确定好构图位置之后开始起稿，定出大的比例关系与基本造型。

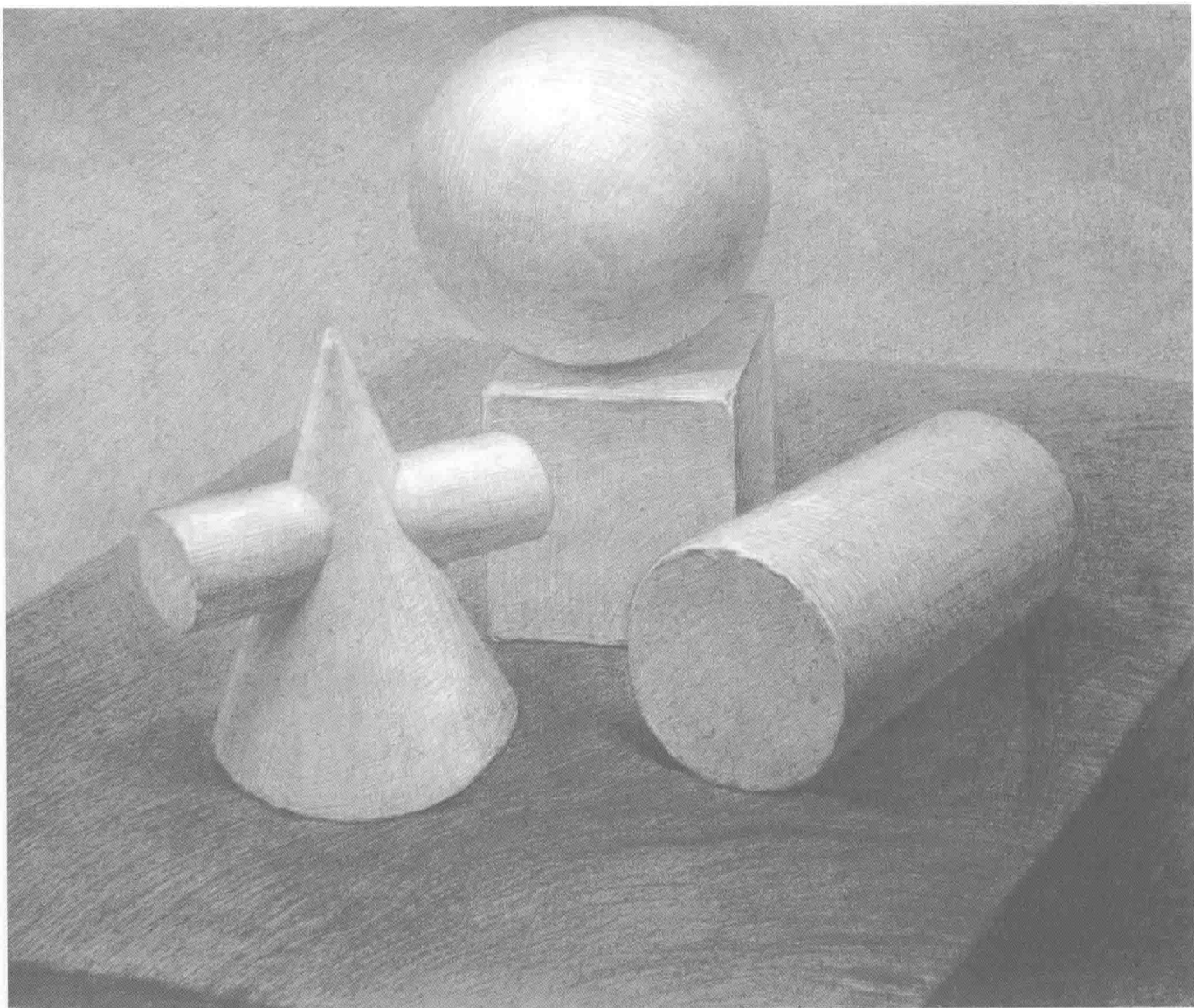
第二步：从形体结构出发抓大关系

这一阶段必须以结构关系为基础，将物体的比例、空间、位置准确地突出于画面，将其结构加以分析。在处理的过程中，应整体全面着手，抓住大的体块关系，而不能抓住小局部不放。整个画面应有基本的明暗对比关系以及基本的黑白灰层次。

第三步：抓住重点深入刻画

这一阶段主要加强质感、量感、空间感和体积感的表现。在此之前大的体块关系和明暗关系基本都已明确，而这一阶段应着重细节的刻画、表现和完善。在处理时我们要强调主次关系，进行取舍，始终保持各物体、环境、光源之间的相互联系。

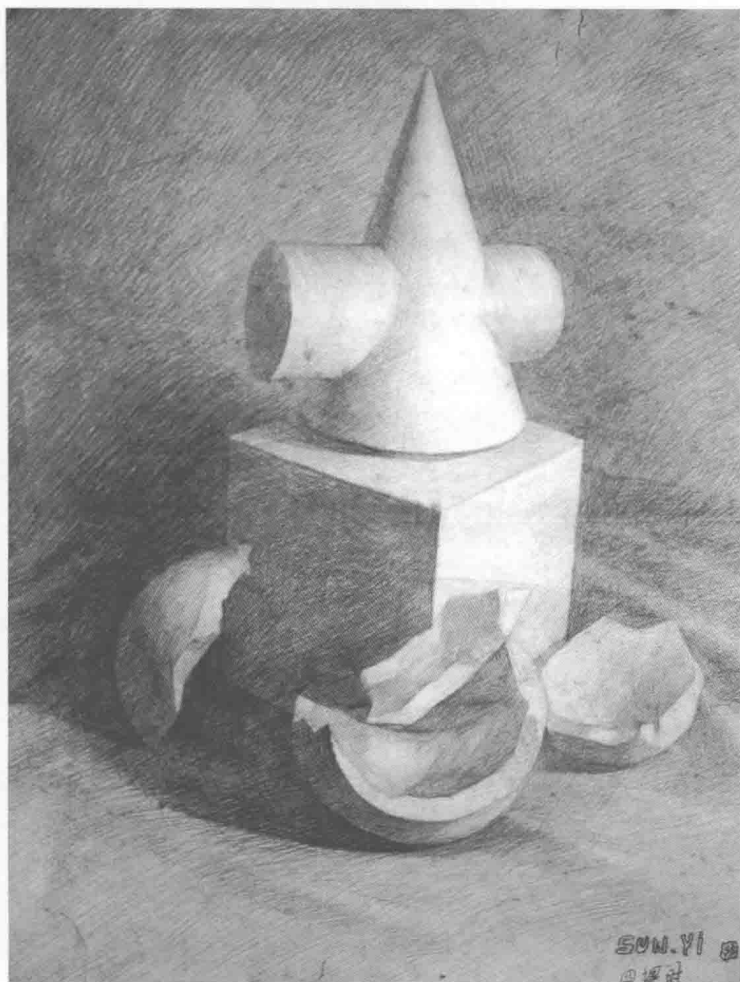

冯宇鹏

第四步：调整完成

这一阶段需要对物象与物象之间的相互关系，前后的对比关系及色调的差异等问题，进行斟酌、对比和推敲。我们必须整体观察，把影响整体画面的局部进行调整，始终遵循“从整体到局部，再从局部回到整体”的原则，尽可能使画面达到“平衡”与完善。

* 作品赏析

孙毅

赵郡瑶

组合 静物 写生

与几何形体相比,静物更富有生活气息和亲切感,其各种造型、质感、色彩、用途及其美感更加丰富多彩,为素描训练提供了较为丰富的内容。。训练的重点是培养学生建立整体观察事物,整体表现事物的概念和能力。

* 静物的配置与摆放

静物的摆放与配置要由易到难、由简到繁,循序渐进。还要有针对性,要根据训练的目的和要求选择物品,做到有的放矢,减少盲目性。物品的配置要合情合理,要符合人们的生活习惯和心理要求。另外静物的摆放要讲究形式美感,从物体的形态、色彩、质感等方面恰如其分的进行安排,形成合适的对比与协调的关系,达到画面的完美与和谐,增添美感机能。

* 空间感和体积感的表现

在素描造型中,体积感和空间感的表现是互相联系在一起的,是构成画面整体感的重要因素。体积感又称“立体感”。物体在光的作用下,会产生“三大面”、“五调子”。只有“三大面”、“五调子”调整准确了,物体才会呈现出立体感。

在我们生活的世界里,客观物象总是处于一定的空间关系中,在素描基础教学中,为了培养学生的空间意识,一般摆放的静物都具有明显的前后空间关系,便于学生理解空间概念。写生时只有依靠准确的透视和近实远虚、近浓远淡的明暗表现手段,才能表现好画面的空间感。

* 质感的表现

不同的物质,视觉的感知也不同。如粗造的墙基与平整光滑的内墙感觉是不一样的,丝绸与牛仔布的感觉是不同的。除去视觉就是盲人也可以通过触觉感知到质的不同,在素描造型中,对物体质感的刻画能使物体的表现更富于真实性和感染力。

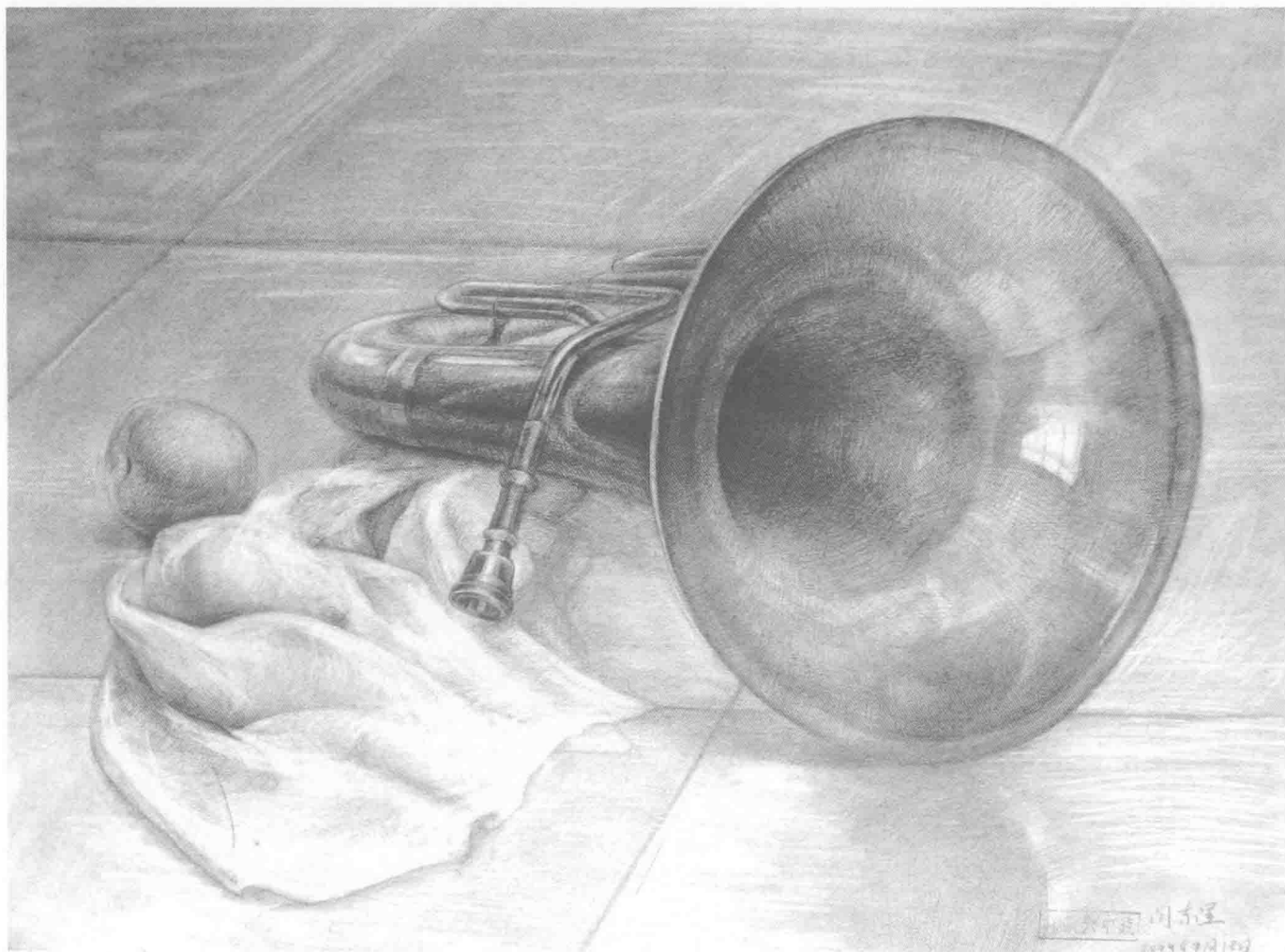
1. 无光物体的质感表现

无光物体如砂锅、陶罐、缸钵及亚光的电器外壳、亚光的塑料制品、纤维制品中的麻、粗布、毛呢等。其质地粗细适中,受光部没有高光,暗部的反光很模糊。

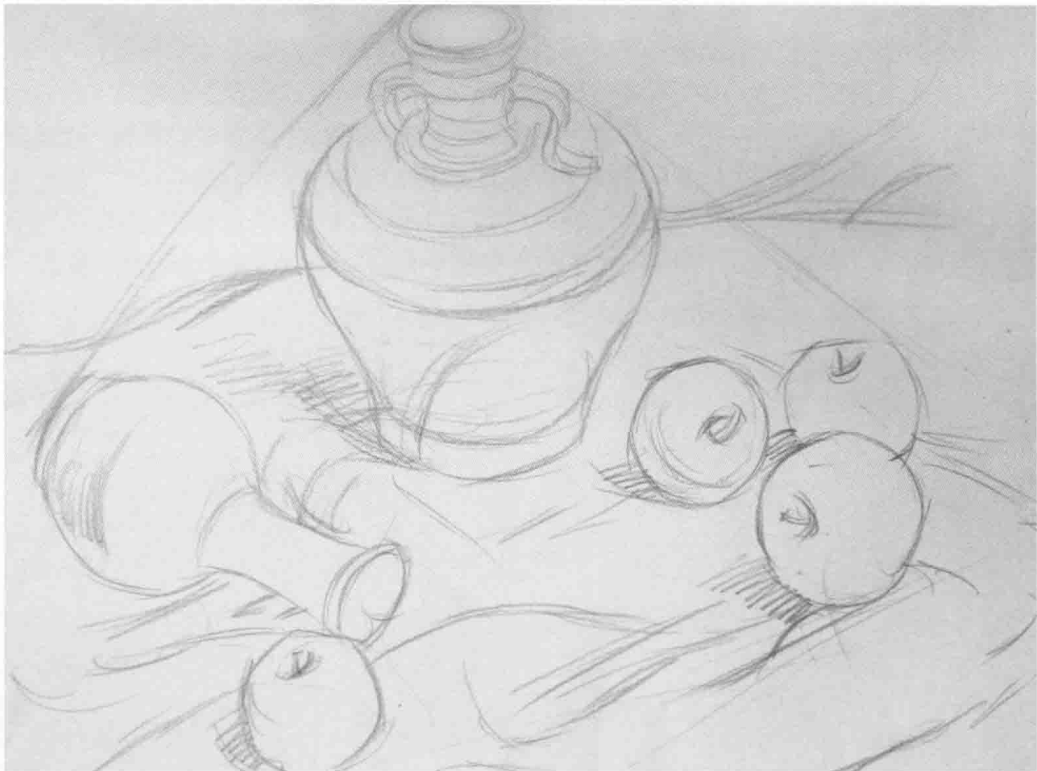
2. 有光物体的质感表现

有光的物体如陶瓷用品、玻璃器皿、金属制品等。这些物体表面密度大，透光性弱，反射力强，对光源极为敏感，高光的亮度很强是光面物体最重要的特征。玻璃器皿是光洁度很高的物体，其透光力与反射力成反比，即透光力愈强，反射的明暗愈不明显，反之则愈明显，因此高光在不透光部分显得特别亮。而金属物品对光具有高反射性质，无论对光源或环境的散光都能予以较充分的反射，因而无论亮部或暗部都可能出现高光，明暗的色阶变化较为清晰。深入刻画应以硬铅为主，线条要细腻，增强光洁度。

阎东星

素描静物写生步骤示范

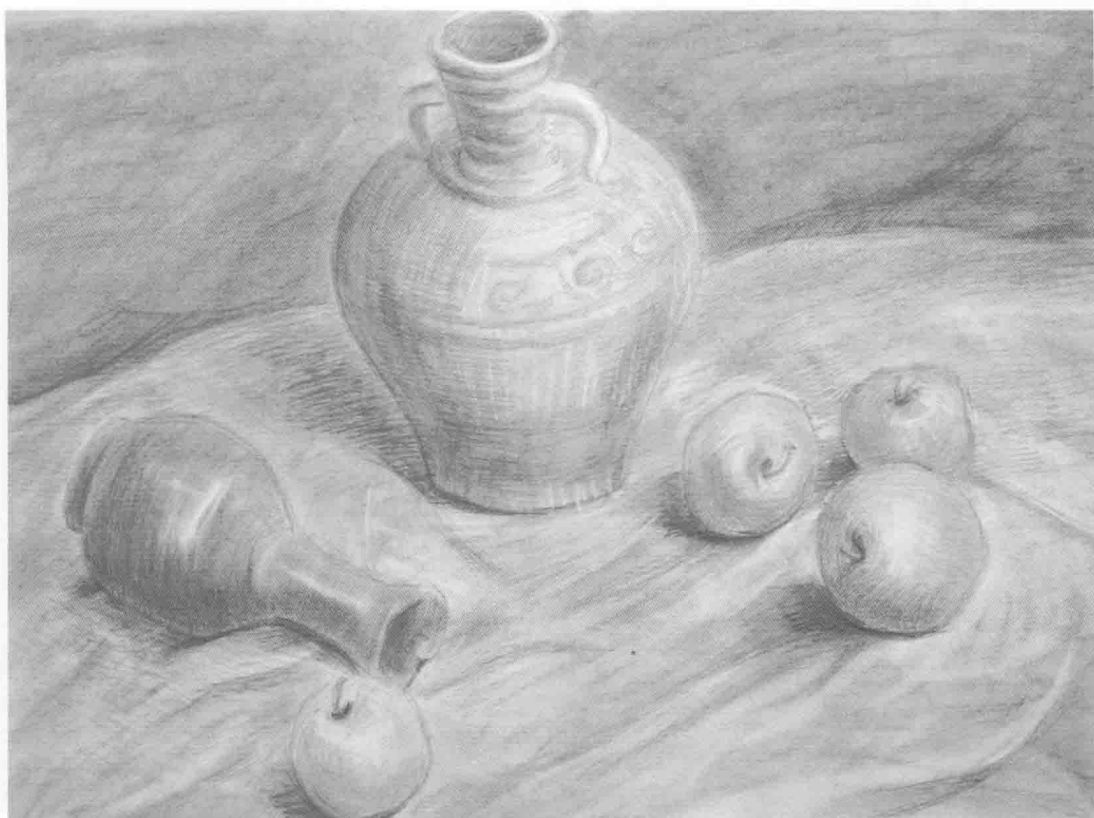
第一步：构图

注意观察所画物体之间的比例及空间关系，定出大的位置，同时还要考虑到画面的形式美感。

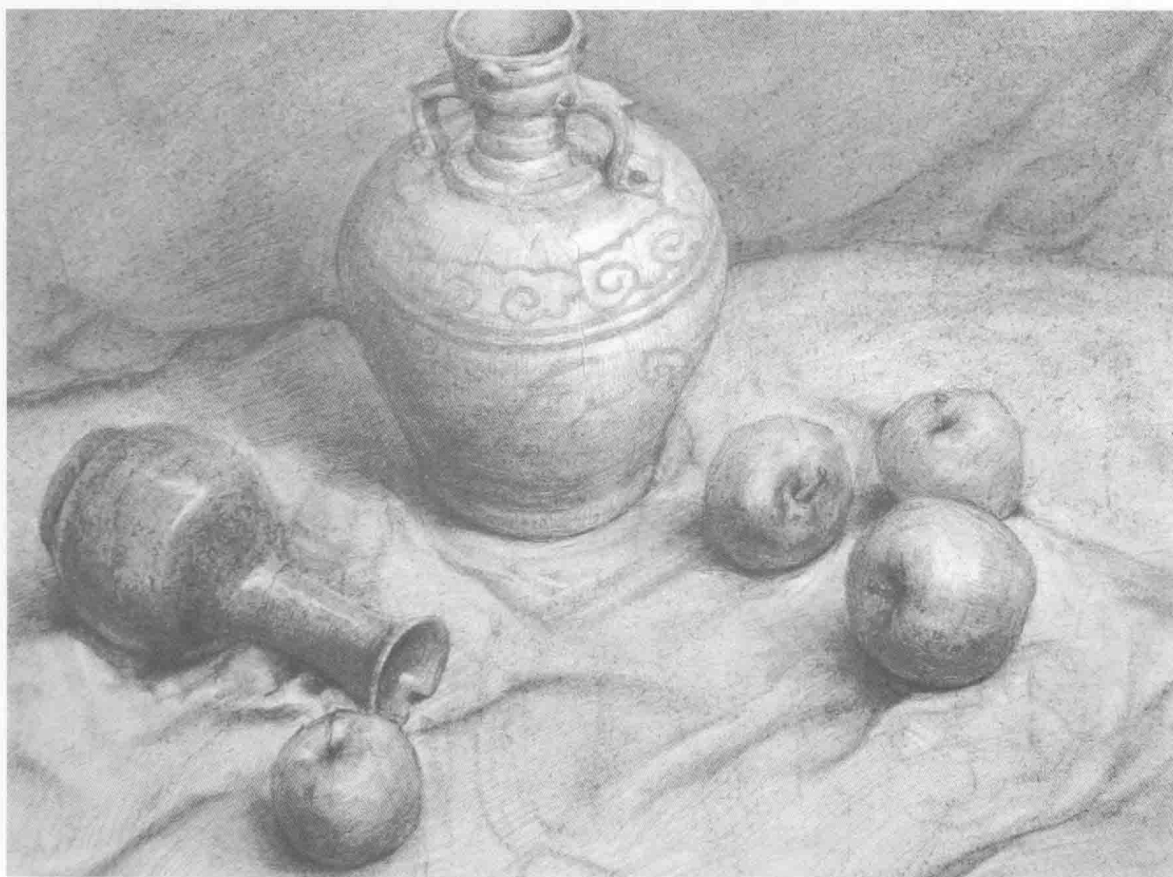
第二步：抓大结构画大关系

用线对物体的结构加以分析，例如 准确的透视关系、结构关系等。同时也要注意线条的深浅，从空间深度和色调加以考虑，铺出画面大的明暗和空间关系，拉开前后空间距离。

第三步：深入刻画

仔细地对形体与形体、形体与背景的空间加以分析，分出明暗的空间层次，并充分利用虚实、对比、衬托等方法，主动的处理画面，强调物体的质感，进行局部的细致刻画。

第四步：调整完成

冯宇鹏

反复观察画面的整体与局部的关系，对影响整体的细节要进行大胆的调整。