

学生文体娱乐系列
XUESHENGWENTYIYULEXILIE

学生绘画知识 与美术欣赏

曹春生 等◎编著

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

辽宁少年儿童出版社

文体娱乐系列

学生绘画知识与美术欣赏

曹春生 刘远智 等著

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
 辽宁少年儿童出版社

© 曹春生 等 2014

图书在版编目(CIP)数据

学生绘画知识与美术欣赏/曹春生等编著.—2版
—沈阳:辽宁少年儿童出版社,2014.4
(学生文体娱乐系列)
ISBN 978-7-5315-1423-7

I. ①学… II. ①曹… III. ①绘画—技法(美术)—
青年读物②绘画—技法(美术)—少年读物③美术—鉴赏
—青年读物④美术—鉴赏—少年读物 IV. ①J21-49
②J05-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 035619 号

出版发行:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁少年儿童出版社

出 版 人:许科甲

地 址:沈阳市和平区十一纬路 25 号

邮 编:110003

发行(销售)部电话:024-23284265

总编室电话:024-23284269

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

<http://www.lnse.com>

承 印 厂:北京海德伟业印务有限公司

责任编辑:王 珏

责任校对:那一文

封面设计:揽胜视觉

版式设计:张 丽

责任印制:吕国刚

幅面尺寸:155mm×225mm

印 张:10 字数:140 千字

出版时间:2014 年 4 月第 2 版

印刷时间:2014 年 4 月第 1 次印刷

标准书号:ISBN 978-7-5315-1423-7

定 价:28.00 元

版权所有 侵权必究

目录

◆第一章 素描	1
一、素描的功能与作用	1
二、素描的种类	2
三、专业术语与概念	4
四、怎样画素描	9
五、素描欣赏	17
◆第二章 水彩画	20
一、水彩画的沿革及传播	20
二、水彩画的特点	24
三、水彩颜料的调配与使用	28
四、水彩画的几种写生方法	29
五、水彩风景创作步骤	32
六、水彩技法综述	36
◆第三章 水粉画	43
一、历史中的粉质颜料绘画及发展	43
二、水粉画颜料及其应用	46
三、色彩知识	51
四、水粉画作画步骤	54

◆第四章 油画	63
一、油画的发展及流派	63
二、油画的几种技巧	77
◆第五章 中国画	81
一、中国画的一般知识	81
二、中国画的种类	89
三、中国画技法	90
◆第六章 版画	105
一、什么是版画	105
二、版画的种类	105
三、木版版画的种类	107
四、木版版画的材料和工具	107
五、木版版画的制作	108
六、石版画的制作	111
◆第七章 雕塑	114
一、什么是雕塑艺术	114
二、雕塑的历史	116
三、雕塑的形式和种类	120

第一章 素描

一、素描的功能与作用

素描是人类绘画史上出现最早的艺术形式。史前人类的岩洞壁画，就是原始部落的人们利用一块烧焦的木头或是一块干了的黄泥，创造出的精美的素描作品。前人不但用最简便的材料创造了艺术，同时也记录了他们的思想、观念及信仰。

素描发展到今天，不仅仅是与彩绘相对而言的一个名词概念，素描的形象语言已成为与当代科学密不可分的特殊语言系统。画家创作的整个过程和素描紧密相关。设计家创造的过程也需要素描作辅助工作。素描不仅是一个独立的艺术的形式，同时也是造型艺术的基础。

素描，从广义上讲就是用单一的颜色表现对象。指的是凡以木炭条、铅笔、炭精条（固体）、毛笔、钢笔（液体）等较为单纯的工具及单一的颜色所作的图画。

随着社会发展的需要，以及绘画材料和工具的丰富，素描与绘画（彩绘）才逐渐有所分工，即具独立的艺术形式，又偏重于造型艺术基础的训练。画家在艺术实践活动中，首先要从素描入手，致使每个历史时期的画坛上，都产生出一批杰出的艺术大师，如文艺

复兴时期的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔，十九世纪法国的安格尔、德拉克罗瓦等等。

二、素描的种类

古代中国虽没有素描这个名词，但这一绘画形式却是早已存在了的，如传统中国画中的“线描”、“白描”、“粉本”（草图），从性质上讲与西方的素描是一致的，只是表现对象的形式、方法不同而已。

根据不同的功能，在艺术实践中，应区别开研究性素描、表现性素描及速写这三种不同的形式。

研究性素描也就是一般称为“习作”的素描，它的目的是通过写生的方式，对物象作较细致深入的全面研究，培养对生活的观察能力和艺术的表现力。在这种素描中，允许对物象作局部的片面的以及种种分析解剖的研究，在实践中掌握素描技法，加深理解造型艺术的规律性。

表现性素描（也有的称“创作性素描”），一般指在较充裕的时间内，在充分理解把握物象的基础上，大胆取舍，充分地把对象概括而又生动地表现出来，重点突出，既写形而又能传神，既写实而又能写意，即描绘客观对象而又抒发艺术家对对象的深刻感受，既表现对象的真实而又表现了艺术家自己的个性和风格，着重艺术概括，这样的素描，可称为独立艺术意义上的素描，即表现性素描。

在素描学习中，写生、记忆和想象的速写占有重要地位，它是学习素描整个过程中的一部分，它的训练目的在于通过经常的写生、记忆和想象画的练习，达到手、眼的协调机能，提高观察力和艺术

欣赏力。通过正确训练的手能记录下各种生活现象，许多的创作构思的萌芽，都可在你的速写本中找到。

多年来我们已形成了一个习惯认识，以为只有采用明暗和块面来塑造对象，最后达到和人的肉眼感觉完全一样的素描，才是真正的素描。实际上，这是对五十年代从苏联传入的契斯恰可夫分面法素描的片面认识。契斯恰可夫教学体系只是一种主张，或者说是一个流派，主张“从整体到局部再从局部到整体”，认为教学法“标志着一种比较严格的科学方法，同那些缺乏系统的、从趣味出发的素描的对立。”“素描的完整性”从确定最后一般的比例和动态开始，直到刻画形的细枝末节为止，达到充分表现对象以及它的全部特征性的比例，这个对象本身的特征的动态、解剖特点、体积、空间、质素的时候，以及达到作为仔细而准确的素描的结果——肖似的时候，才有了真正的完整性。

另有一种素描，被称作结构素描，其主张是以线体现结构。认为用线表现对象，具有明确、肯定的特点，可以除去很多与形体结构无关光影和无关的细节，即使采用明暗调子，只能作为线的附属物而存在。一张素描要从整个形体画起，再发展到有关的细节的描绘。通过感性、理性再到感性多次反复，加深对物象造型因素彼此相关关系的理解，借助几何成分，如横线、直线、角和面的平衡关系，形体透视线的关系等对物象进行细致刻画，从内部的分析出发，逐渐达到外部的综合。

前面提到的中国的“白描”、“线描”等都是用线作为基本手段，这也是中国画家对人和物的结构认识的反映。

素描的分类有多种方法。以上提到的基本上是与美术教育中的基础教学有关的分类法，而美国的琼斯提出的分类法，似乎对专业画家而言更适合：1. 为绘画或雕刻等作品而做的准备性画稿；2. 事先并无深思熟虑，而是有感于眼前所见，记录式地画下的速写（所

谓的速写本也包括在内); 3. 画家旨在心像而有意无意地画下的构图完整的素描。

三、专业术语与概念

形与形体结构 形即形状, 造型艺术中指对象的外部特征。形体是指对象的结构(实体)和作用。结构是任何形体的本原。换句话说说是物象各个组成部分的搭配和排列。素描中的结构包含三个方面的内容: 1. 利用几何形把物象分析成一个或多个体块的结合。2. 各体块之间必须严谨地按穿插关系结合起来, 称作“解剖结构”; 3. 表现物象的空间感、体积感等必须结合严密的透视来表现, 也叫做“透视结构”。

比例 我国传统画论中有“丈山尺树寸马豆人”之说, 是我国古代画家有关绘画中的比例观念。达·芬奇把比例比作“艺术之母和女王”, 可见比例在造型艺术中占有多么重要的位置。素描练习中, 准确把握所描绘对象的各部分之间的大小对比, 是提高绘画者观察能力、表现能力的重要手段之一。

轮廓 绘画对象的轮廓是由物象自身的体积空间、特质所决定的, 它与形体结构相一致, 是被画物象的整个体积的一部分。在素描中, 必须要有一个形体结构概念, 体现这个概念, 首先是由轮廓开始的——整体观察、找出比例关系、确定大形(轮廓), 绝不能在没有确定大轮廓之前, 就去画出被画物象的局部。

线条 素描中, 线条是基本因素之一, 它具有多方面作用。线是客观存在的, 人们用线来表现形象, 确定位置, 明确大形轮廓, 划分比例关系, 表现形体结构, 塑造形体特征及体积等等。在传统中国画技法中, 就有“铁线描”、“钉头鼠尾描”等十八描法, 不少

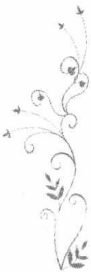
中国画家利用这一独特手段，创作出大量的精品佳作。线条有粗细、长短、主次、虚实、浓淡、曲直、刚柔、疏密等多种对比变化。长线条易整体、易分主次。人体骨骼硬而挺、多宜用直线；肌肉富有弹性，多宜用弧线。

调子 是光线强度的物理特征，素描中的调子取决于光线的数量和特点，在自身上把线的强度和物象本身的颜色结合在一起。光线垂直照射在物象上面并向画者反射的那部分表面，是最亮的，成另外角度照射的光线，形成半暗，没有被光线照射的部分是深暗的阴影，反射的光线形成反光。长期以来，人们习惯把调子划分成五部分，即明部，暗部，中间色，明暗交界线，反光。这当中，明暗交界线把物象分成受光面及背光面两大部分，而明暗交界线本身是背光面的一部分。因此，明暗交界线不是一条简单的线，它有宽窄、虚实、深浅等变化，并起到体现形体结构的起伏特征的作用。

体积感 就是人们常说的立体感，在素描中使用“空间”一词来表示三度空间环境中的物象的相互联系。一切物体都具有高度、宽度、深度三方面的度量，物象所占据的三度空间，也就是它本身的体积范围。

空间 绘画是以在平面上表现立体和空间为其特征的，所以又叫空间艺术。所谓空间，是指物体的前后、远近、物体的高度、宽度和深度等形成的关系。素描中称为视觉空间。它有两个要素：一是形体空间，由视觉上的近大远小等透视现象来体现。二是色彩空间，是指同一物象的基本色在不同距离内所产生的变化，由调子和光影的黑白层次来体现。

透视 在日常生活中，我们发现物体在视觉中近大远小，如路边排列的路灯，向远方伸延的火车轨道等，在视觉上产生近高远低，近宽远窄现象，这种现象在绘画上叫做透视现象。视觉空间的透视现象及其表现，是画家必然遇到的问题。要想比较全面地了解透视

的变化规律，并在绘画中加以运用，就需要对透视学作一定研究。在工具书中，有专门的绘画应用透视学，供你选择。

质感 素描中的质感指被描绘对象的表面特征。不发光的或发光的，光滑的或粗糙的，如瓷器与陶器、丝绸与棉布等的表面特征不同，就有不同的质感。物象不同的质感，要求对它采取不同的画法。画刚硬的物体时，应采用挺直有力的线条，画柔软的物体，宜用柔和的线条。

整体感 素描中的整体感是指在表现物象过程中的整体效果，是由画面的内容和特点决定的。要想获得画面的整体感，首先应着眼于最大的整体关系，而后进入各部位的研究与表现，最后进入局部，再把各局部相互有机地结合起来，成为严整的整体。整体通过局部表现，局部又必须服从于整体的表现。只有在整体观念的严格制约下去进行局部观察，才能正确地看出局部，才能正确地表现局部。

构图 构图的含意是组合、比较，把各部分统一起来。画家为了表现一定的思想、意境、情感，在一定的空间范围内，运用审美的原则安排、处理形象及各部分的位置关系，简单说，构图就是把描绘的物象在画面上做一番合理的安排布局，即中国传统画论中的“经营位置”。构图的基本法则包括对比、均衡、节奏等。这些法则相互制约、相互交替运用，求得变化统一，使复杂的形象、视觉符号得到完美的组合，形成有说服力的艺术整体。

速写 与长期素描所不同的，速写是在纸上画下瞬间即逝的动作和具有特点的比例特征生动形象地表现绘画者的感受。目的在于培养敏锐的观察能力和艺术表现力。速写可分为写生速写、记忆速写和想象速写三大类。

写生速写是通过静止或半静止的物象（主要指人物）研究形体运动的规律，加强理性认识，作为辅助手段可以促进素描能力的提高。

记忆速写也称默写。生活中千变万化的场面，稍纵即逝的优美动态等不可能等待你看一眼再画一笔，这就要求绘画者在对刚刚被观察过的物象所留给你的生动、新鲜感还没有淡漠之前，凭借记忆和印象，描绘出它形体特征、情调意趣等，表现出使你感到非常突出的、最主要的典型特征。多画这样的速写，有利于锻炼视觉记忆力，培养对观察所见的敏锐感觉捕捉力。

想象速写是在记忆速写的基础上，以积累的知识 and 丰富的想象为依据，以创作构思为主导所作的速写。这样的速写，已经有了某种程度的创作性质。

观察方法 要画好素描，在被描绘的物象面前，必须具备正确的观察方法。当一个物象出现在我们面前的时候，我们肉眼感官首先接触到的是它的表面现象，而这一表象所显现出来的、新鲜生动的主要造型特征将给予我们最生动、最微妙的视觉感受。通过这一感受，再深入到物象的内部去研究它的实质，把握事物带规律性的东西，比如画人物头像，首先要透过头的外部形体特征、五官等各部分的比例、神态、动态、光影明暗等表面因素，深入到解剖结构、骨骼及肌肉的生长规律，分析、研究、理解内外部的有机联系，准确而又概括地、生动而又深刻地、具体而又完整地表现人物的形象。

观察首先要着眼整体，逐渐深入，不要孤立地、一个一个局部地去看被描绘的物象，而是要概括整体，反复比较，如大的轮廓、大的比例关系，同时照顾前后、上下、左右等空间关系，之后进入局部的刻画，而局部的刻画又必须服从于整体。相反，如果眼睛只盯着物象的某一个局部，或者一部分一部分地去观察去画，最后拼凑出一幅画面，因注意的是局部的细节，结果是失掉了整体感。为了有利于整体地观察，在素描写生之前，要选择与被描绘物象距离适当的位置、角度，太近则容易偏重局部，冲淡整体感受；太远则

不利于细致的观察与表现。接下来是观察与感受，将形体、比例、空间层次、明暗色调等等作整体的比较，再进入下一个阶段。

表现方法 在观察、分析、理解了被描绘物象的内在和外因因素之后，就要考虑怎样去把自己的观察与感受表达出来，也就是说用什么样的方法来表现。方法就是手段，方法是在实践中摸索出来的。表现方法的含义很广，结构素描、光影素描、构图、工具材料的使用技法等都在表现方法的范围之内。

概括与取舍 概括取舍也就是不满足于对物象的机械模仿，不满足于表象细节的繁琐描绘，应该运用正确的观察方法，将丰富复杂的表象，加以去粗取精、分清主次，素描应该是一个提炼过程，而不是照相似的摹写或细节的拼合。用调子画素描，首先要概括出黑、白、灰三个大的体面关系及明暗层次，舍去破坏整体关系的琐碎细节。在结构素描中，运用线条所形成的几何形来概括物象的空间关系及解剖结构，舍去不必要的光影，突出主要的，减弱次要的，通过少的因素，表达多的东西。

虚实对比 虚实对比可使画面富于变化，又可强化空间层次，体现主次关系。结构素描用线可以清楚，又可以模糊，实则近，虚则远。对形体、结构所刻意强调的线条，是通过观察后为了突出重点而强化的一些线条，是实的。这些线条比较多地体现在形体的转折及明暗交界上。光影调子素描中，一般地说，物象受光部分的转折比较清楚，实的东西多些，背光部分则虚的东西多一些。

黑白对比 用调子画素描，注重黑、白、灰的层次。在光线较强时，黑白对比就强烈，相反，光线弱时，黑白对比就弱。受光程度相同的物象，距离绘画者越近，黑白对比越强，相反则弱。黑白关系对比强烈，画面就会明快、响亮。

在表现方法中，除了以上提到的，还有刚、柔、疏密等等的对比方法，正确地运用工具和表现方法，能够使画家充分地表现自己

的情感与个性。十九世纪法国画家德拉克罗瓦常用木炭和钢笔画素描，而安格尔则使用铅笔，两个画家对于线条与调子的运用各有所好，形成不同的风格与个性，但同样是绘画史上一流的艺术家的。

四、怎样画素描

工具材料

纸张 选择画纸要与表现手法相结合。软铅笔应选用有韧性而不光滑的纸质为宜。在光滑的纸上，涂阴影的线条可能画得很细，使素描接近于版画的技法，但光滑的纸面不吃铅，画不出多样的色调层次来。纸质松软的经不住涂改。专营商店出售的素描纸有很多规格，虽然好用，但价钱很贵。一般初学画的人可选购“图画纸”，既经济又实用。

画笔 木炭条画出的线条宽阔；软铅笔可画出多种多样不同深度的调子作为涂阴影的材料，可以表现出物质世界的无限多样性，从质感到空间远近的表现及物象色彩（黑白色调），都用最有效的涂阴影方法体现出来。早期欧洲的一些画家选用鹅毛管笔、苇管笔等作画，画面效果另有一番情趣。

铅笔 铅笔是素描最常用的工具，它有不同的等级即软硬区别。用“H”和“B”标示。“H”代表硬性，“B”代表软性，越硬越浅，越软越黑。一般选用“HB”——“5B”为宜，也有人只用一支铅笔画素描，也大无不可，但对于初学者不太适合。

木炭条 木炭条质地松软，色泽较黑，适于在粗糙不光滑的纸上作画。

炭铅笔和炭精条，这两种笔都是素描练习中常用的工具。

炭铅笔比木炭条有韧性，能画出较深重的调子，其用法和铅笔用法相似，但运笔时较不流畅，色泽黑于铅笔。

炭精条有黑、褐笔色，质地与炭铅笔相似，且同样不宜涂改，一般制成较粗的方形，用法与木炭条接近。

钢笔 钢笔是在鹅毛管笔及苇管笔的基础上发展而来的，这类工具的特点是画家可以利用笔尖的粗细、锐钝等变化来表现自己的感受。用钢笔作画要求落笔肯定，通过点、线的组合来体现物象的明暗块面；形成画面完整的色调和层次。用纸以光洁、厚硬并有少量吸水性能的为好，使得墨水流畅。当然，选用表面颗粒粗糙的纸，也可以产生特殊的效果。

橡皮 橡皮以白色质软的为好。在画素描的过程当中，有些不准确的轮廓线或多余的调子，需要彻底擦掉或者减弱，就要借助橡皮来解决。橡皮在表现物象的质感上（如金属、瓷器的高光，丝绸的表面光感等），给绘画者带来很大的方便。使用橡皮时需要大胆、果断，同时还需谨慎，应避免损伤纸面，如果使用不当，便会弄脏画面，破坏画面的完整效果。

固定液 便于保存画面的完整，需要固定液固定下来。制作固定液的材料很多，常用的松香固定液是把一份的松香捣碎，浸泡在十份的酒精中溶解，然后装入喷雾器中，把画面放平，保持一定的距离，从侧面把固定液喷上去，反复两三次之后晾干。这样画面的炭粉及铅笔粉便不易脱落，起到保护画面的作用。另外一种方法，就是把白乳胶与水按一定比例稀释，用喷雾器均匀地喷到画面上，效果也很好。

画板 一些专业商店里有售，也可使用画夹，而且携带方便。自己制作画板，需选用软一点的五合板。固定画纸可以用文件夹，最好使用图钉。画较大或较长期的习作时，可以用水把画纸喷湿，然后用纸条把四边贴牢，阴干后便可使用。

画架 画架是绘画的辅助工具，它起着支撑画板，便于绘画者工作的作用，一般画较小幅的素描时，把画板放在膝盖或靠在椅子上就可以了，但要画较大幅的素描时，就必须要用画架来支撑画板。

素描写生

素描写生的程序一般分为静物写生、景物写生和人物写生三大类。

静物写生 在绘画上，一般是指无生命的描绘对象，如生活用品、石膏模具、生物标本、生产工具、蔬菜瓜果、工艺品等等。

静物写生特点是物象是静止的，而且形体的可变性不大，容易表现。特别是用石膏翻制的几何形体。它们的造型单纯、规格化，色彩又单一，作为素描写生的对象，既可提高写生者对形体结构的认识，又有助于他们对色调层次的掌握。

几何形体有球体、圆柱体、棱柱体、正六面体、长方形六面体、圆锥体与三棱锥体等。再复杂些的有插柱、花饰、柱头等等。几何形体的素描写生，是帮助绘画者理解一切物体的形体结构的基础。如果能够正确地画出三面体的形体结构，再去表现任何近似六面体的物象，就不是件太困难的事情了。

由于石膏是白色的，排除了其他色彩的干扰，便于绘画者掌握光影、色调层次及空间层次的变化规律。通过几何形体的写生训练，有助于以后画更复杂的物象时，最大限度地把它概括、简化成几何形体，提高对形体结构的观察及表现能力。

静物写生的内容由简到繁。由几何形体的石膏到日用品及食品等，通过对不同形体、不同色彩、不同质地的物象的组合研究，可提高绘画者的观察力，构思构图的表现力及掌握工具材料的基本技能技巧。可以说，静物写生是素描的基础。

景物写生 景物写生是静物写生的发展与延伸，内容更复杂，空间范围更大，所涉及的物象更广泛，如室内一角，典型的生活环境、风景等等，小到一草一木，大到群山大川。

景物写生首先要根据感受来构思、构图，分清主次，有取有舍地进行画面布局。正确运用透视规律表现景物的空间关系，如天空的辽阔与大地的深远。熟练地掌握工具材料的性能来表现景物的质感，如水土烟云、草木砖石等各有特征与特质。

景物素描是绘画艺术不可缺少的基本功之一，任何画种的创作，大都离不开景物的描绘，景物素描本身，也具备绘画艺术的独立性。一幅好的景物素描，不但能体现绘画者的感受，而且给观赏者以及大的联想享受。宏大的山峦，能激起人们对大自然的敬畏，优美宁静的风景令人神往；清新飘逸的画面，使人心旷神怡。

人物写生 人物写生分为头像、胸像、半身像、全身像等，全身像又有着衣与裸体之分。人物素描在素描当中最难。进行人物素描写生，首先要了解人体各部位的比例关系、形象特征、解剖结构及运动规律等等。通常画人物写生，也是从石膏模具开始。这主要是因为石膏像具有色调单纯、形象稳定的特点。绘画者在研究人物造型规律时，能更容易地获得准确性。无论头像或人体，一般都选用雕塑大师的杰作作为素描写生的对象。

头像写生 头像写生首先要研究头的形体特征。生活当中的每个人，脸型各异，都有区别于他人的形体特征，有的方些，有的圆些，有的长些等等，我国传统画用汉字的字形把人的脸型大体分为八格，即：申、甲、由、田、目、国、用、风等八格。

其次要掌握头的生理特征。男性的颅骨较大，眉弓、鼻骨、额结节、下颏角等较突出，女性颅骨的额丘、颅顶丘较突出，下颌骨、鼻骨、眉弓则不发达。