

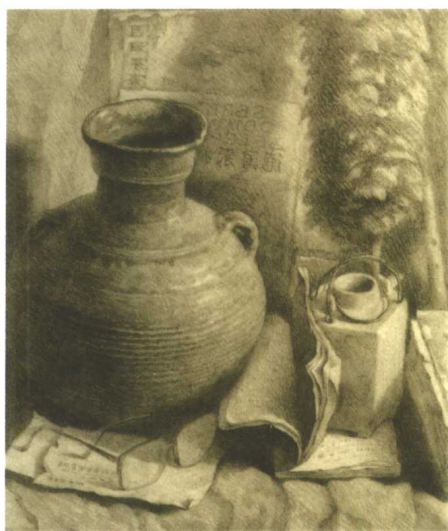
素描

中等美术教程

中国美术学院学术研究部推荐教材

从几何到静物

C J H D J W

Q I L D W

S K G Q E

钟 磬 编著

H G R E L S A

中国美术学院出版社

K E I L N O S J

中等美术教程

中国美术学院学术 research 部推荐教材

素描

从几何到静物

钟 岩 编著

中国美术学院出版社

丛书策划 图雅图工作间
丛书主编 陈 岫
责任编辑 洛 齐
封面设计 小 尔
版式设计 小 尔
责任校对 默 君
责任监制 陶柏生

图书在版编目 (CIP) 数据

从几何到静物 / 钟磬编著. - 杭州: 中国美术学院出版社, 2002.5 (2003.3 重印)
中等美术教程
ISBN 7-81083-102-X

I. 从... II. 钟... III. 素描-技法 (美术)
专业学校-教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第032279号

从几何到静物

钟 磬 编著

中国美术学院出版社 出版发行

地址: 中国·杭州南山路 218 号 邮政编码: 310002

全国新华书店 经销 浙江大学印刷厂 印刷

2002 年 7 月第 1 版 2003 年 3 月第 3 次印刷

开本: 787×1092 1/16

印张: 5

字数: 16 千

图数: 130 幅

印数: 6001—9000

ISBN 7-81083-102-X/J·96

定 价: 18.00 元

目录

概述

5

第一单元 素描基本认识
学习工具
素描基本要素
单元小结及作业

7

第二单元 构图
三角形构图
单元小结及作业

19

第三单元 作画步骤
步骤过程
作业点评
单元小结及作业

25

第四单元 线条与透视
透视
线条
单元小结及作业

31

第五单元 形体与结构
形体
结构
单元小结及作业

37

第六单元 明暗关系
三大面
五调子
几何体与静物
单元小结及作业

43

第七单元 虚实关系
虚实空间
虚实对比
单元小结及作业

49

第八单元 质感
硬亮质感
粗重质感
单元小结及作业

55

概述

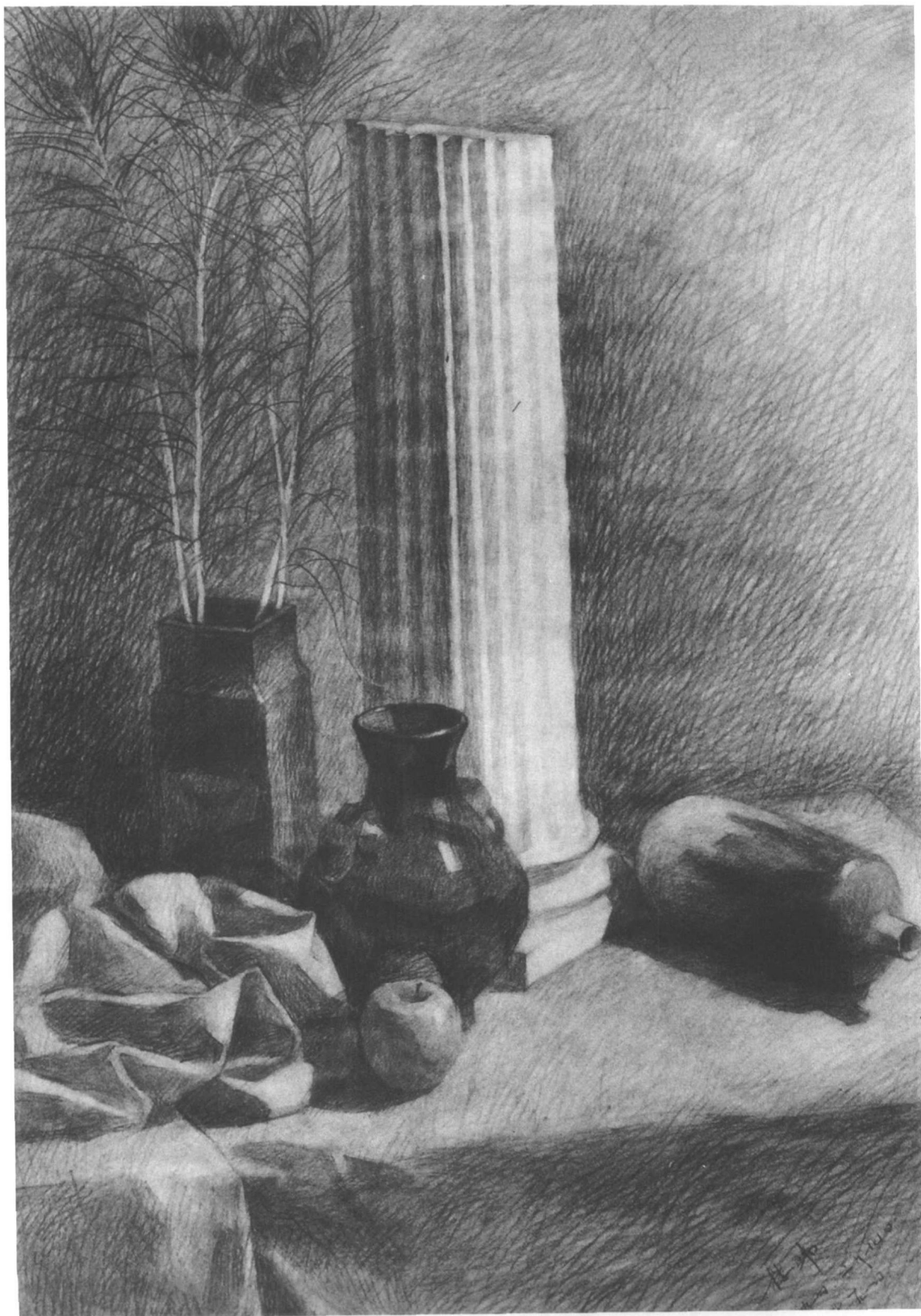
素描是一切造型艺术的基础，是艺术家认识、掌握、表现形体的最基本的手段。对初学者来说，静物写生的意义在于，训练眼睛的准确性和手的果断性，锻炼准确抓住形体比例的技能，以及对物体的空间、质感的表达能力，熟悉描绘形体的各种技能，从而在写生过程中获得认识和表现形体的经验。

在课堂上进行素描静物写生的练习，可以使我们有充分的时间，在一个相对稳定的环境，来研究静物的各方面因素，作细致深入的探讨，这是每个初学者必受的基本训练。

当然课堂教学有其局限性，不利于丰富的想象力，所以我们应该同时多注意随时随地看到的景物，培养敏锐的观察力，和对美的捕捉能力。

艺术家们在描绘物体时，总是加进了他们自己的认识和体会，并不是仅仅看到什么就画什么，也就是说要经过一些概括、提炼以及艺术加工，从而使一些毫无生命的物体有了新的含义，显得更优美和谐，具有艺术的氛围。

根据教学大纲的要求，低年级素描课以几何体与静物为主，全年20周，每周12课时，共240课时，分8个单元。要求学生在形体、结构、明暗等综合绘画能力方面有所提高。

第一单元

素描基本认识

学习工具

(1) 铅笔

铅笔是最直接而单纯学习素描的工具，它可分为软硬两种。还有碳画铅笔，这也是素描常用工具。碳笔笔迹纯厚，比铅笔颜色略深。

通常我们课堂上最常用的还是以铅笔、碳笔、炭精条为主。(图1-图2)

同的铅笔画出的线

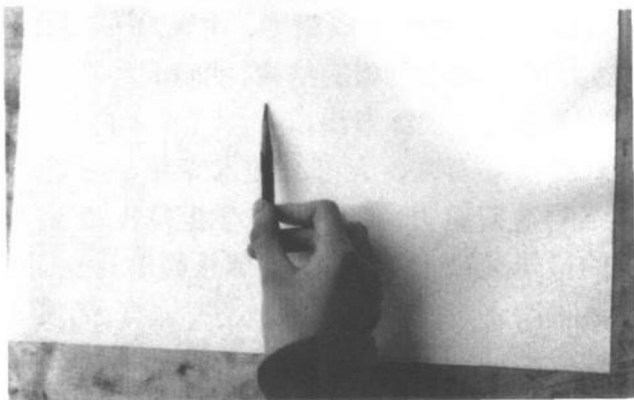
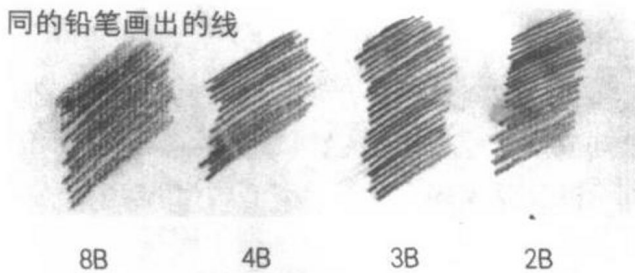

图1 图2

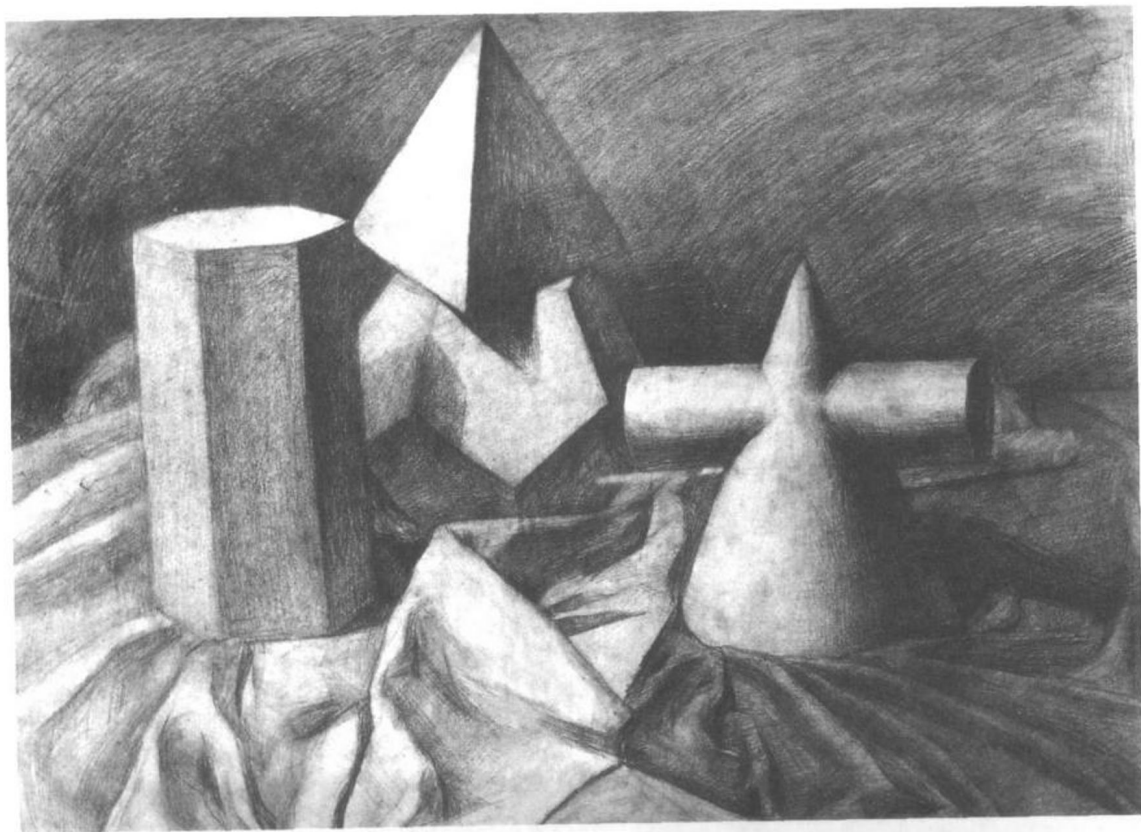
(2) 纸张

基础素描对纸张有一定的要求，要有一定的厚度，不可太薄，也不能太滑，要耐磨，为了经得起多次着色和修改，最好使用白色的纸张，更能体现物体的层次感。

我们在挑选纸张的时候，尽量选购素描专用的绘画纸，到美术品专用商店买质量较好的素描纸或铅画纸，画的时候，仔细分辨正反面，纹理均匀的是正面，比反面更细腻耐磨，便于修改和多次深入描绘。

其它，还有画板和画夹也是必要的工具，课堂上可以采用画板，画的时候手感较好，外出写生则可选择较轻便又易于携带的画夹。（图3-图4-图5）

图3 图4

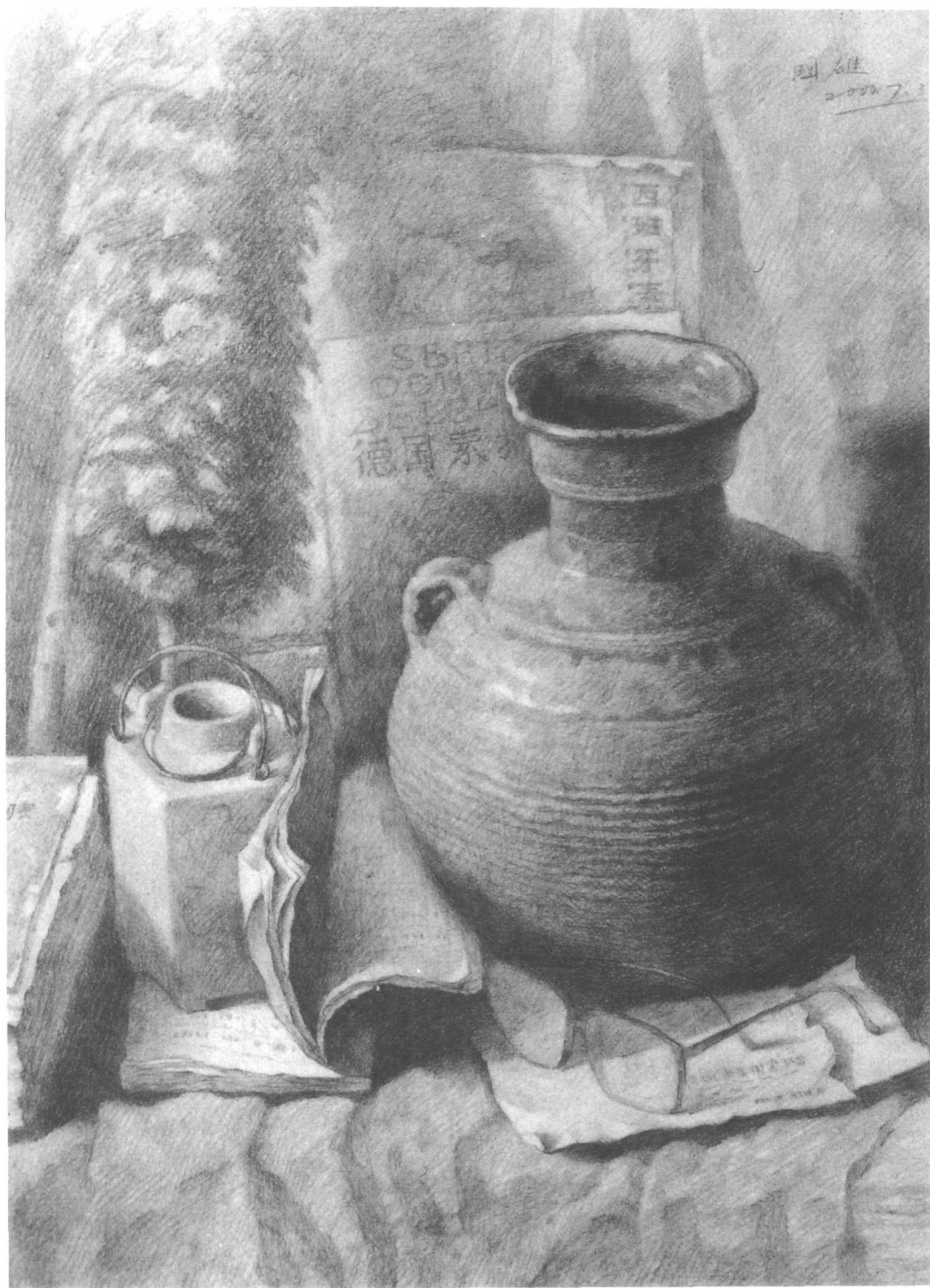

图5

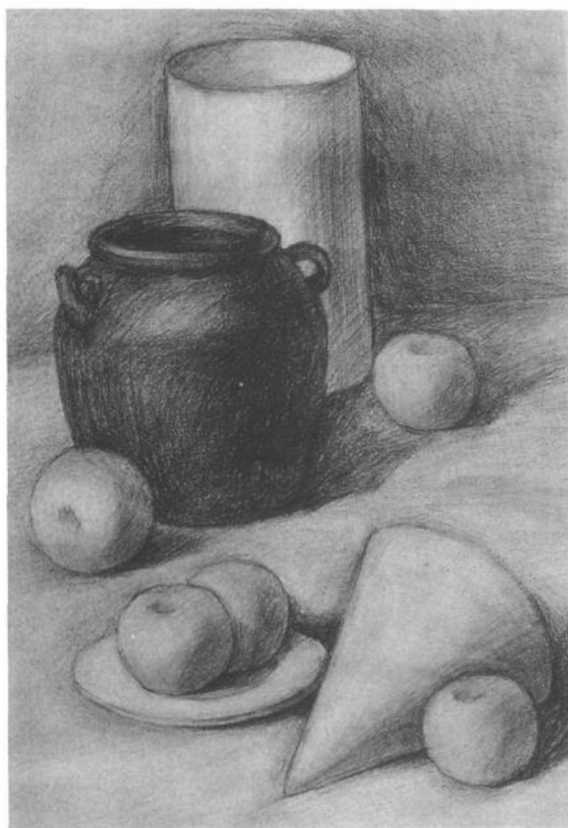

图6

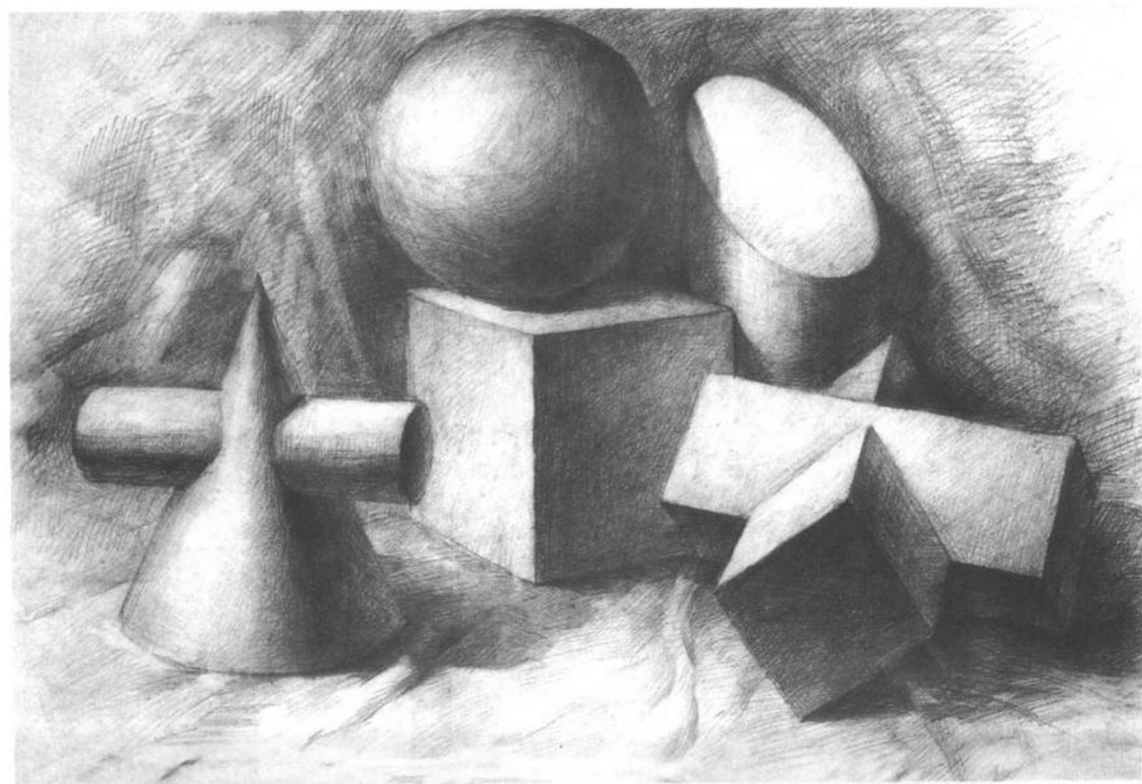
图7

素描基本要素

构图

构图是学习素描的第一步，构图决定了绘画的基本审美。我们在素描的学习过程中，不光要学会基本的比例与明暗的表现，同时要在过程中学会基本的构图原则和方法。

构图是平衡画面的第一要素，传统的和最基本的构图法则，被称为“黄金分割法”。（图6 - 图7）

形体比例

掌握物体的形体与比例是学习素描的基本要求，初级阶段的学习，必须从石膏几何模型开始，只有在对基本的几何形态的比例有所掌握之后，学生才能够建立起良好的视野，进入下一步的学习阶段，学习复杂的形体比例结构。

任何复杂的形体，都可以用简单的比例关系来表达和表现，但我们要获得良好的观察方法和表现手段，要经过大量的练习，把自己的眼睛训练成一把尺子，不但能够发现它，更能够用艺术的手段表现出来。（图8-图9-图10-图11）

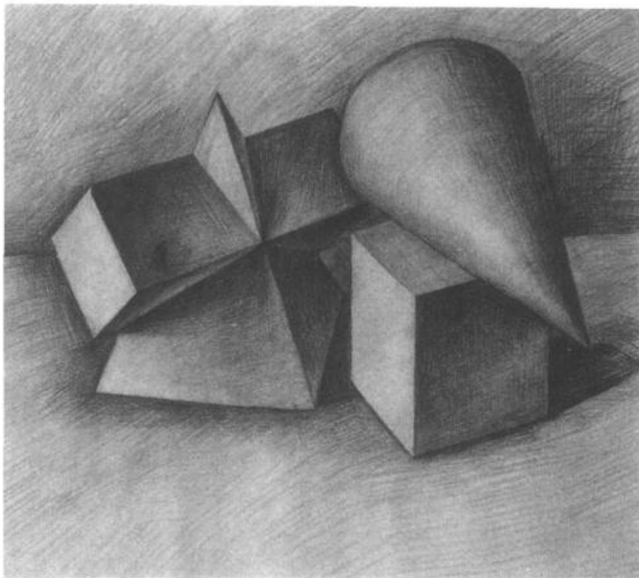

图8

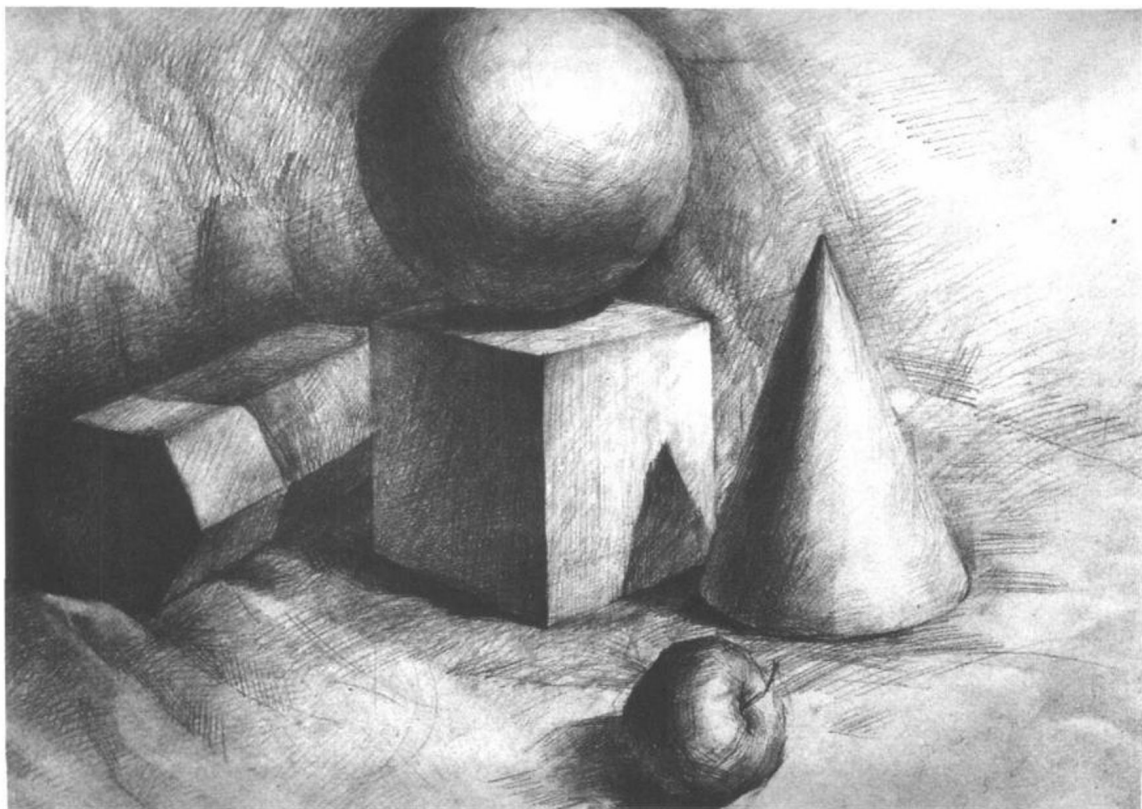

图9

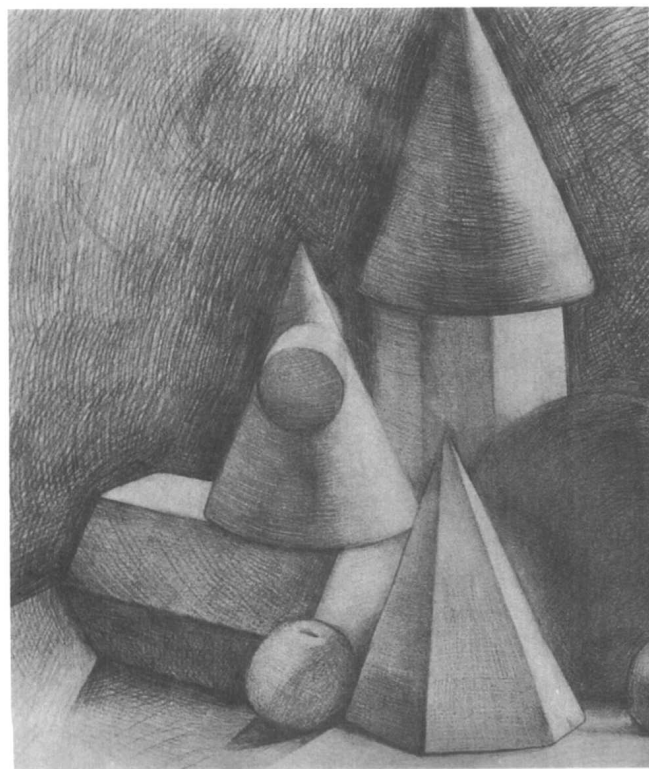
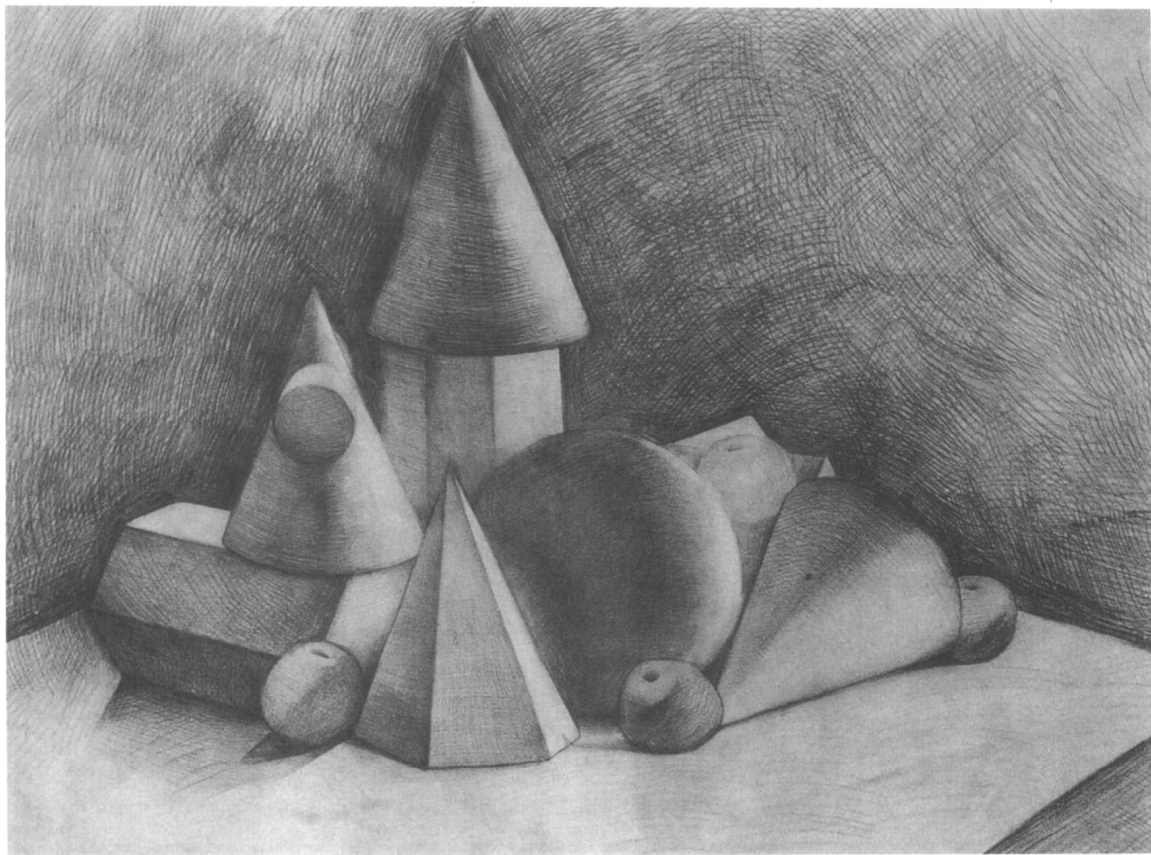

图 10

图 11

透视

透视是一种科学的视觉观察方法和表现方式，透视是正确把握形体比例关系的必要手段，学生必须通过课堂中大量的几何作业中，不断实践，同时结合一定的透视理论知识积累，才能够把握和运用。

明暗

素描就是用最简单和朴素的手段，通过大量的明暗关系来塑造形体的过程。明暗是学习素描的最基本手段，没有明暗和线条，就无法表现物体的体积和形态。素描中最基本的明暗关系，我们称它为“明暗五调子”。(图12 - 图13)

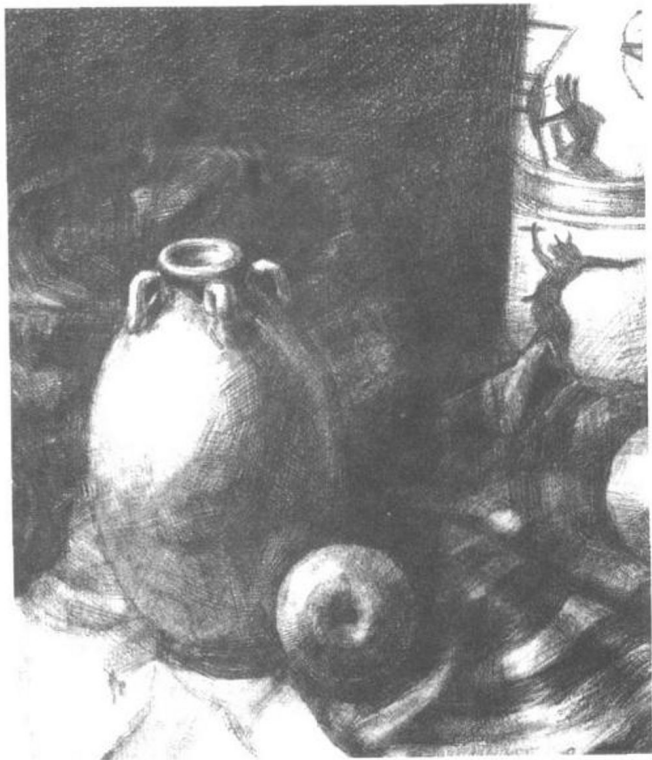
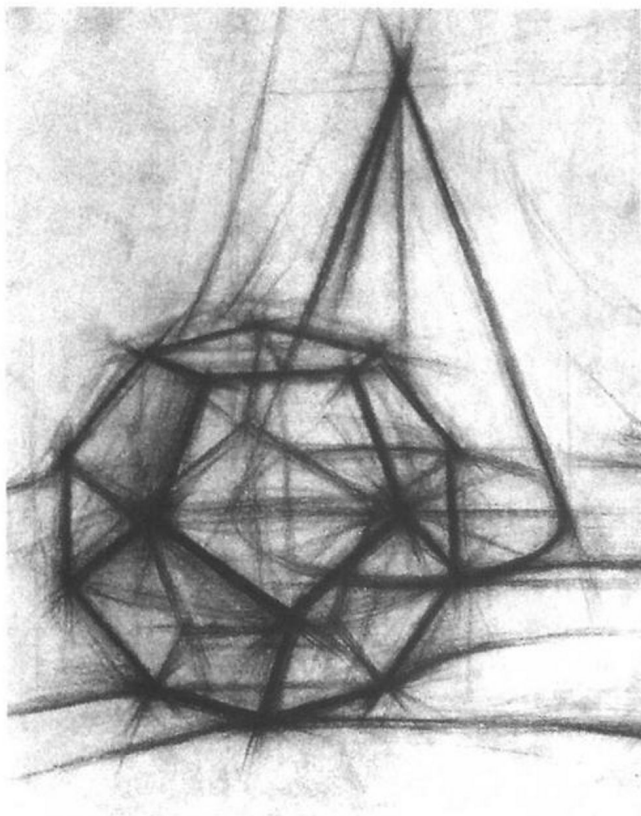

图 12

图 13

线条

除了明暗的塑造，线条的塑造也是素描的基本手段，我们不光要学会运用明暗的方法来表现物体的形态和体积，我们还要学会用不同的线条来表现物体。

不同的线条有着不同的表现语言，它同样可以表现物体的空间和形体，我们在学习素描中，就专门设置了用线条来表现物体的“结构素描”课程。（图14至图20）

单元小结及作业

在开始学习素描期间，要对素描的基本理论和知识有所了解，不光在课堂上要学习素描的基本技法，还要学习与素描有关的其他理论知识。

图14

图15

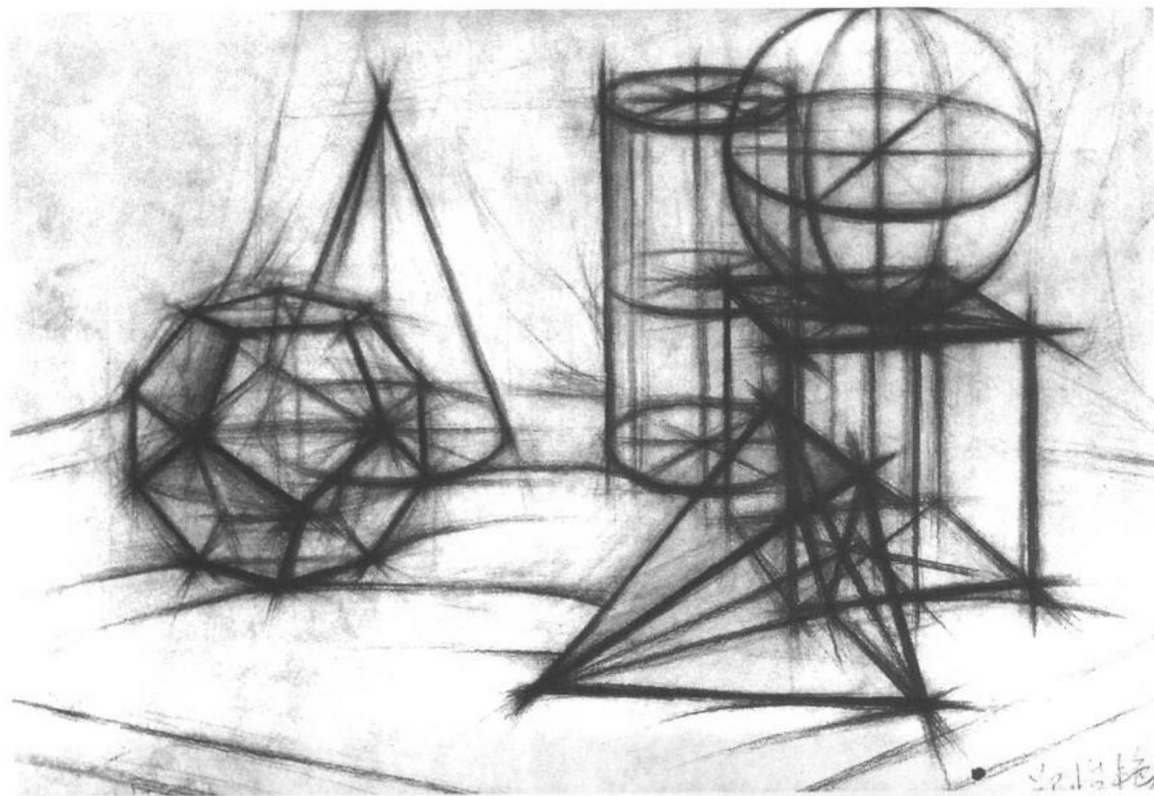

图 16

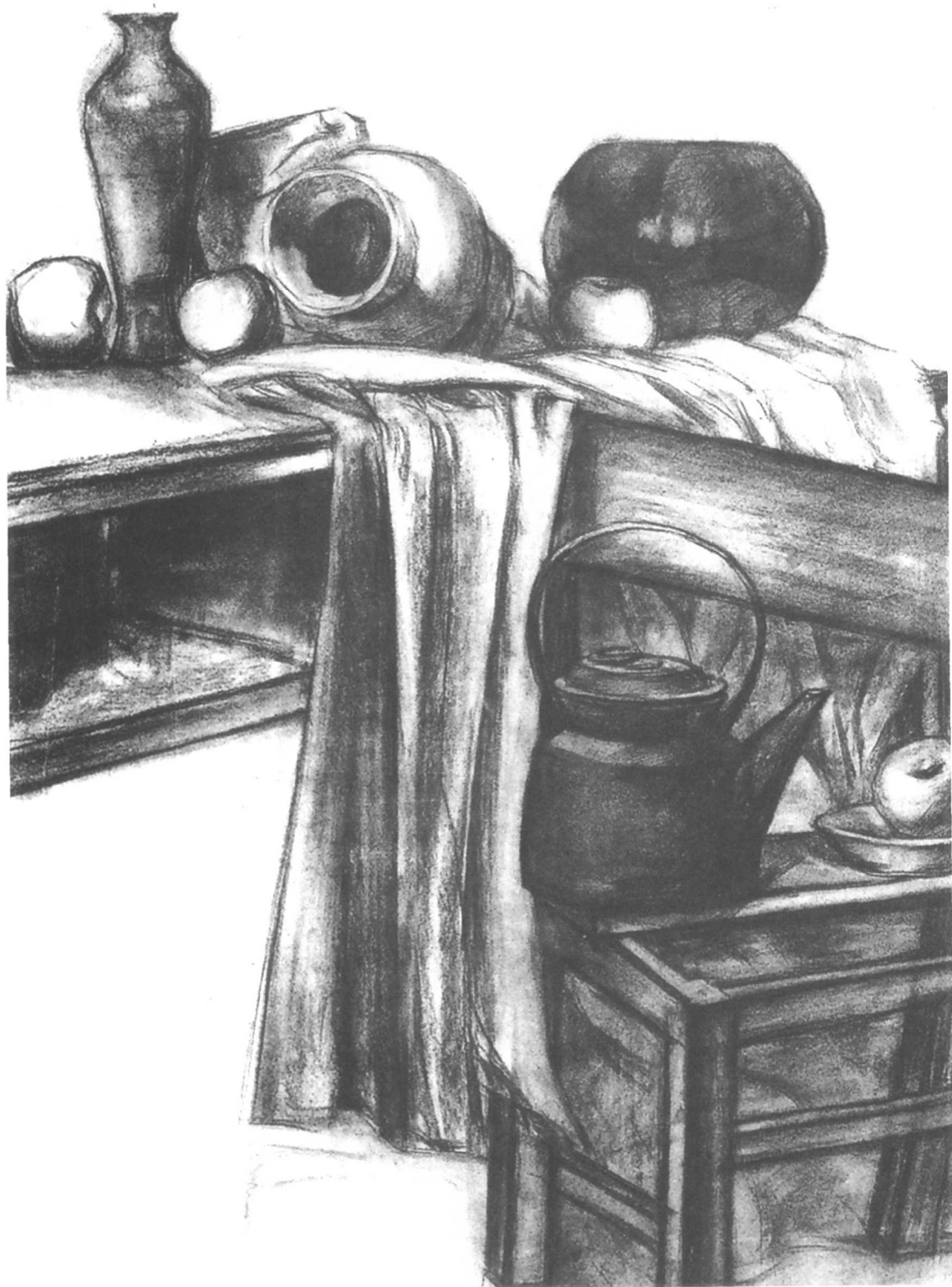

图 17