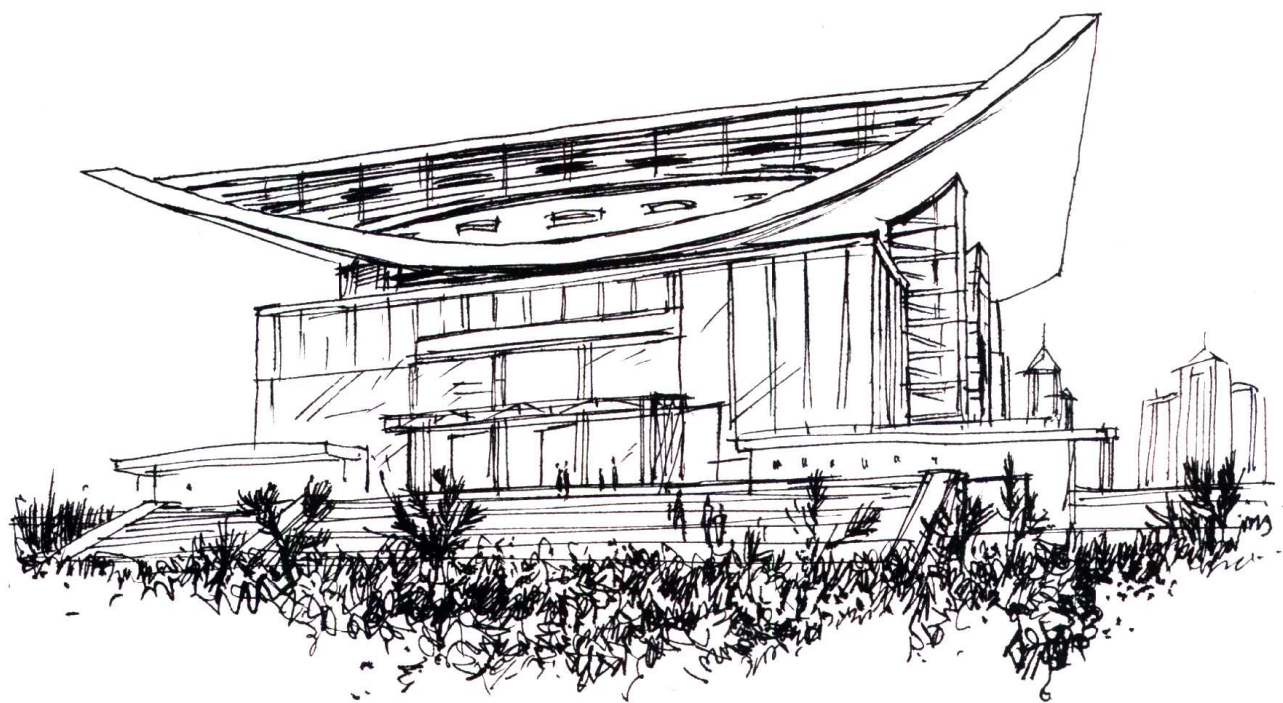

素描教学

第二册

马慎毅 阎 敏 编绘

上海书画出版社

素描教学

第二册

朱正刚 主编

上海书画出版社

《幼儿绘画教学》(第一册) 编绘 翟玉华 卢雅敏

《幼儿绘画教学》(第二册) 编绘 叶慧琳

《素描教学》(第一册) 编绘 阎敏

《素描教学》(第二册) 编绘 马慎毅 阎敏

《素描教学》(第三册) 编绘 邱立新

《素描教学》(第四册) 编绘 周明星

《素描教学》(第五册) 编绘 吴怡萍 陈嗣怡

《素描教学》(第六册) 编绘 陈嗣怡 吴怡萍

《素描教学》(第七册)

ISBN 7-80635-330-5

9 787806 353301 >

素描教学(第二册)

马慎毅 阎敏 编绘

上海书画出版社出版发行

(上海市钦州南路 81 号 邮政编码:200233)

新华书店经销 上海市印刷十厂印刷

开本:787×1092 1/16 印张:2

1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月第 1 次印刷

印数:1-5,080

ISBN 7-80635-330-5/G · 257

定价:8.30 元

速写简述

一、什么是速写

速写即迅速的写生、快速的描绘,是一种简练、概括的绘画形式。由于受“速”的限制,人们通常用单色的线条来表现,这样的绘画形式与以线条为主的结构素描很接近,因此,人们又将完整、详细、作长时间描绘的单色线描形式称作素描,将简练、概括、作迅速描绘的单色线描称作速写。

其实,速写除了用单色线描形式外,也可以用水彩、水粉、油画等形式来表现。

二、速写与结构素描

以线条为主的速写,是用线条对物体的外形、结构、动势等进行直接描绘,并通过线条的粗细、深淡、软硬、疏密等来表现物体的近远、内外、主次等空间关系。以线条为主的速写强调直觉,重视可视部分的外貌特征、节奏变化,偏重于画者作画时感受和即时判断。

而以线条为主的结构素描,也是使用线条,但是对物体进行完整、准确、深入的描绘,并通过辅助线条(中心线、水平线、垂直线、透视变线等)对物体进行反复测量和对画面反复修正,再用线条的虚实、疏密等手法来表现物体的体积、结构、块面与线条的穿插等。以线条为主的结构素描,强调画者作画时的理性思考,着重于对绘画的科学研究,重视结构的来龙去脉,透视的合理变化,线条的虚实变化,以及画面整体的节奏韵律。

尽管以线条为主的速写与以线条为主的结构素描有着不少不同之处,但两者的目的是一致的:即造型。

三、速写对儿童(指中、低年级的小学生)的作用

速写的特点是对所视物体进行直接写生,这与儿童作画特点以及他们观察方法较为一致,容易被儿童接受与理解。由于速写不受严格的比例、透视、辅助线等约束,儿童也敢于画,较容易获得成功。这可以为儿童学习素描排除畏难情绪,在心理上起到一个过渡作用。

速写不同于儿童画的主观创作与童话般卡通式的表现,而是以客观写生为依据,因此也包含着对物体的外形、结构、比例、透视等现象的了解与认识。儿童在对各种物体的写生时无形中已接受了速写与素描相通的绘画基本知识的训练,为以后学习素描在知识方面起到了一个铺垫的作用。

速写是以儿童日常生活作为写生题材,不同于纯素描基本功训练,接触面较宽,能丰富和扩展儿童的知识面。它不仅能激发儿童

学习绘画的兴趣,而且能使儿童去研究相应的表现手法。这为他们以后的学习素描和如何观察、如何构思、如何表现等绘画的基本训练在技法方面起到了准备的作用。

画速写要求有一定的速度,这就需要画者在作画时,具备敏捷的目测力和果断的表达能力,以及在短时间内把握整体的能力。而素描学习则需要对绘画知识有全面的理解,并能在有限的时间内表现出物体的比例、外形、结构、空间、体积、质感等。儿童有了一定的速写能力,在学习素描时就能减少许多不必要的时间消耗,就有可能确保每一步骤有充足的时间来描绘。在整体布局和控制时间方面也能起打基础的作用。

四、速写的目的

学习速写作为学习素描的基础,不等于只是学习素描前的特定阶段,而应该作为学习绘画的常规的基础训练。即使已掌握了素描的表达方法或其他画种的表现手法,速写也应该作为日常训练的必要手段。因为,速写不仅能提高儿童的造型能力、观察能力、记忆能力和想象能力,而且能锻炼儿童的简练、明确、快速的表现能力,此外,速写能捕捉瞬间的场面与动势、变化中的表情与动态,能记录生活,反映生活,也是儿童搞绘画创作的重要手段。

五、工具的选择

作为中、低年级初学速写的儿童,用钢笔作为工具较为适合。因为,速写特点决定了儿童在作画时不允许长时间对画面进行反复修改,或用辅助线来校正轮廓,必须对写生物进行直接描绘;而钢笔的特性正好与速写的特点相吻合,无法用橡皮擦或涂改。用钢笔作画有助于锻炼儿童迅速果断的作画方法。也正因为钢笔作画无法修改,就迫使儿童在作画前必须仔细观察,认真分析,并作出相应的判断,如:从何处入手、使用何种表现方法等,可谓“意在笔先”。这样有助于儿童在作画时对整体的把握。

此外,用钢笔画速写,线条明确、变化多样、黑白反差强烈、装饰味浓、表现力强,容易得到较理想的画面效果。从而激发儿童学画的兴趣,增强获得成功的信心。

当然,工具的使用不是一成不变的,铅笔、炭笔、毛笔、圆珠笔、水笔等,都能成为画速写很好的工具,关键是方法正确,能反映速写的特点。

素描教学

第二册

朱正刚 主编

上海书画出版社

速写简述

一、什么是速写

速写即迅速的写生、快速的描绘,是一种简练、概括的绘画形式。由于受“速”的限制,人们通常用单色的线条来表现,这样的绘画形式与以线条为主的结构素描很接近,因此,人们又将完整、详细、作长时间描绘的单色线描形式称作素描,将简练、概括、作迅速描绘的单色线描称作速写。

其实,速写除了用单色线描形式外,也可以用水彩、水粉、油画等形式来表现。

二、速写与结构素描

以线条为主的速写,是用线条对物体的外形、结构、动势等进行直接描绘,并通过线条的粗细、深淡、软硬、疏密等来表现物体的近远、内外、主次等空间关系。以线条为主的速写强调直觉,重视可视部分的外貌特征、节奏变化,偏重于画者作画时感受和即时判断。

而以线条为主的结构素描,也是使用线条,但是对物体进行完整、准确、深入的描绘,并通过辅助线条(中心线、水平线、垂直线、透视变线等)对物体进行反复测量和对画面反复修正,再用线条的虚实、疏密等手法来表现物体的体积、结构、块面与线条的穿插等。以线条为主的结构素描,强调画者作画时的理性思考,着重于对绘画的科学研究,重视结构的来龙去脉,透视的合理变化,线条的虚实变化,以及画面整体的节奏韵律。

尽管以线条为主的速写与以线条为主的结构素描有着不少不同之处,但两者的目的是一致的:即造型。

三、速写对儿童(指中、低年级的小学生)的作用

速写的特点是对所视物体进行直接写生,这与儿童作画特点以及他们观察方法较为一致,容易被儿童接受与理解。由于速写不受严格的比例、透视、辅助线等约束,儿童也敢于画,较容易获得成功。这可以为儿童学习素描排除畏难情绪,在心理上起到一个过渡作用。

速写不同于儿童画的主观创作与童话般卡通式的表现,而是以客观写生为依据,因此也包含着对物体的外形、结构、比例、透视等现象的了解与认识。儿童在对各种物体的写生时无形中已接受了速写与素描相通的绘画基本知识的训练,为以后学习素描在知识方面起到了一个铺垫的作用。

速写是以儿童日常生活作为写生题材,不同于纯素描基本功训练,接触面较宽,能丰富和扩展儿童的知识面。它不仅能激发儿童

学习绘画的兴趣,而且能使儿童去研究相应的表现手法。这为他们以后的学习素描和如何观察、如何构思、如何表现等绘画的基本训练在技法方面起到了准备的作用。

画速写要求有一定的速度,这就需要画者在作画时,具备敏捷的目测力和果断的表达能力,以及在短时间内把握整体的能力。而素描学习则需要对绘画知识有全面的理解,并能在有限的时间内表现出物体的比例、外形、结构、空间、体积、质感等。儿童有了一定的速写能力,在学习素描时就能减少许多不必要的时间消耗,就有可能确保每一步骤有充足的时间来描绘。在整体布局和控制时间方面也能起打基础的作用。

四、速写的目的

学习速写作为学习素描的基础,不等于只是学习素描前的特定阶段,而应该作为学习绘画的常规的基础训练。即使已掌握了素描的表达方法或其他画种的表现手法,速写也应该作为日常训练的必要手段。因为,速写不仅能提高儿童的造型能力、观察能力、记忆能力和想象能力,而且能锻炼儿童的简练、明确、快速的表现能力,此外,速写能捕捉瞬间的场面与动势、变化中的表情与动态,能记录生活,反映生活,也是儿童搞绘画创作的重要手段。

五、工具的选择

作为中、低年级初学速写的儿童,用钢笔作为工具较为适合。因为,速写特点决定了儿童在作画时不允许长时间对画面进行反复修改,或用辅助线来校正轮廓,必须对写生物进行直接描绘;而钢笔的特性正好与速写的特点相吻合,无法用橡皮擦或涂改。用钢笔作画有助于锻炼儿童迅速果断的作画方法。也正因为钢笔作画无法修改,就迫使儿童在作画前必须仔细观察,认真分析,并作出相应的判断,如:从何处入手、使用何种表现方法等,可谓“意在笔先”。这样有助于儿童在作画时对整体的把握。

此外,用钢笔画速写,线条明确、变化多样、黑白反差强烈、装饰味浓、表现力强,容易得到较理想的画面效果。从而激发儿童学画的兴趣,增强获得成功的信心。

当然,工具的使用不是一成不变的,铅笔、炭笔、毛笔、圆珠笔、水笔等,都能成为画速写很好的工具,关键是方法正确,能反映速写的特点。

第一课 包

一、教学目的

认识基本形体(六面体),将各类包的外形简化成几何体来认识。

二、教学难点

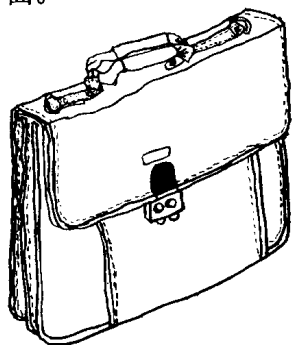
如何处理好铅笔线条为辅,钢笔线条为主的描绘方法。

三、教学过程

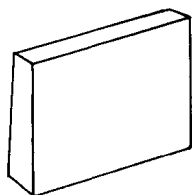
1、整体分析

小的六面体(通常指比人小的,在视平线以下的)能看到三个面。

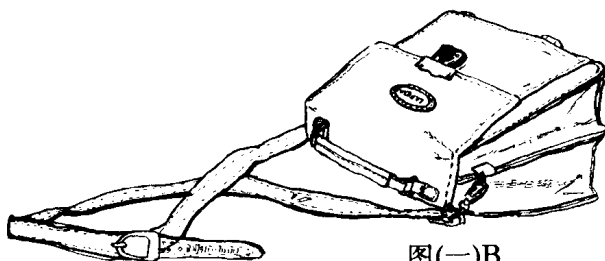
包的基本形体可以视为六面体,可见三个面。

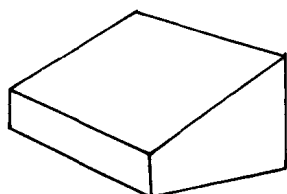
图(一)A

图(一)1

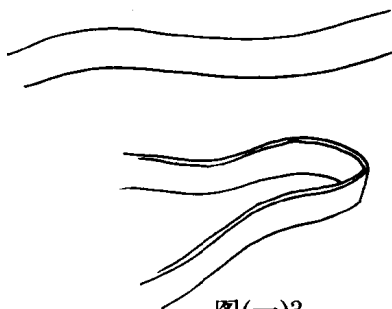
图(一)B

图(一)2

2、局部分析

平摆的包带只看见一个面。

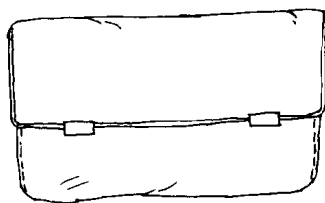
图(一)3

打折、扭曲的包带能看见几个面。

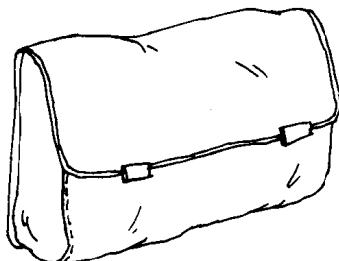
正面看到的包为平面(显得薄),半侧面看到的包为立体(有厚度)。

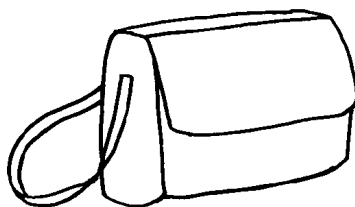
图(一)4

图(一)5

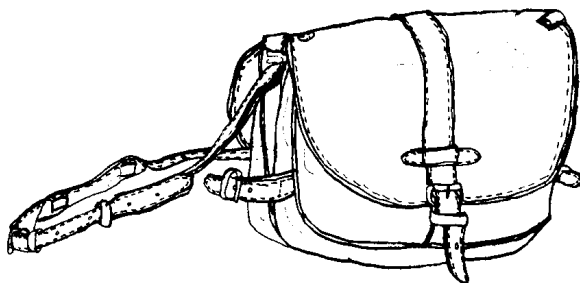
图(一)6

图(一)7

3、技法考虑:

用单线表现外形显得过于简练,用双线表现外形、结构较为准确并有厚度。

图(一)C

4、写生物的布置与安排(构图)

形式：对称、整齐、均衡。

对称、整齐的构图显得不够活跃；

均衡的构图富有变化，比较活泼。

图(一)D对称

图(一)E整齐

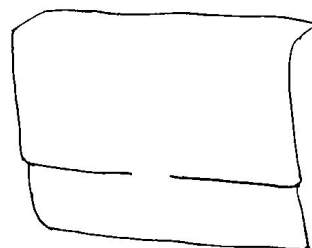
图(一)9

图(一)10

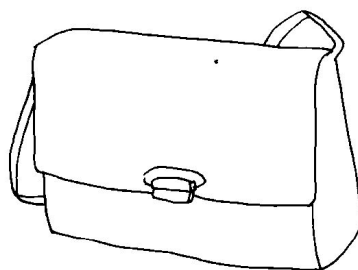
局部刻划，在已确定的范围内，根据前大后小、前近后远、近粗远细、近详远略的方法用钢笔直接描绘。

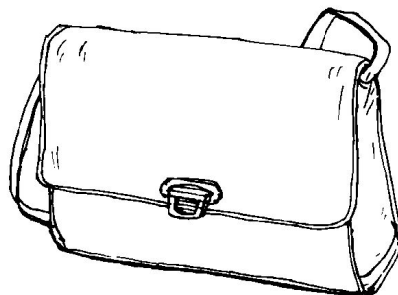
图(一)F均衡

图(一)11

图(一)12

图(一)13

5、作画步骤

定位构图、画大体轮廓，用铅笔轻轻地将所画的物体安排在画面中，定出大概的位置与轮廓。

图(一)8

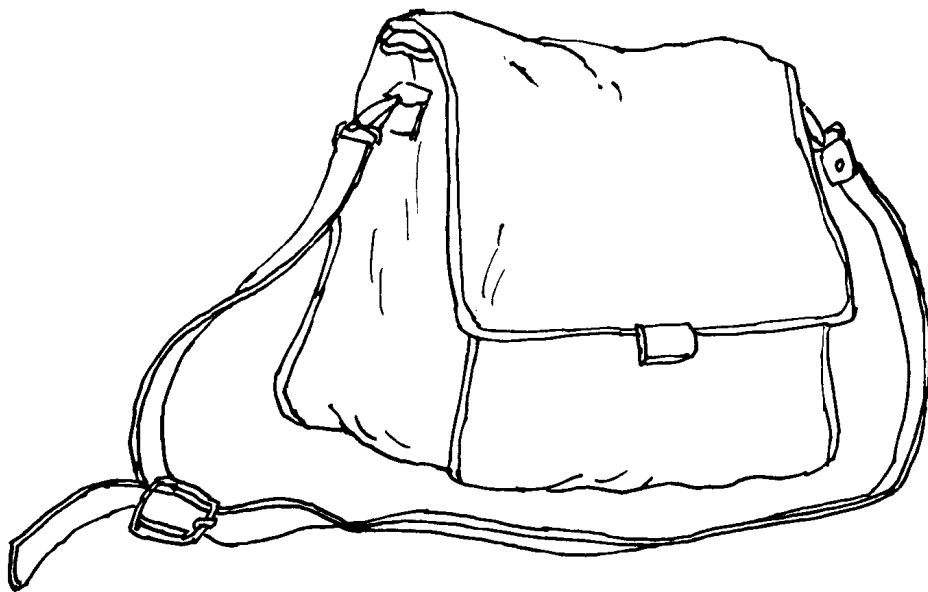
6、注意事项

铅笔稿只是定位，初学者用它可防止构图过小或过大，不是具体的形状。在用钢笔描绘时千万不要在铅笔稿上重新描一遍，应注重实际观察。

要看不要背（不要把幼儿时掌握的简单造型不加思考地画到画面上）。

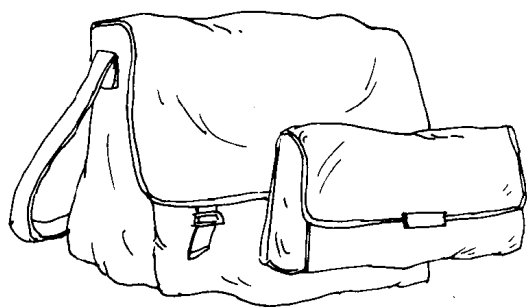
三、四年级学生对比例的概念尚未完全形成，不应追求比例的正确，应重视结构的合理。

平放在桌上的包应是近低远高，反之前面的包会感到是飞起来。

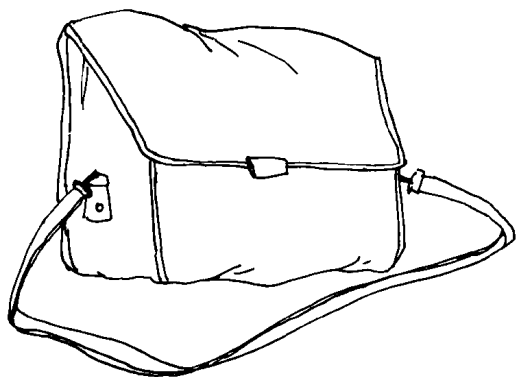
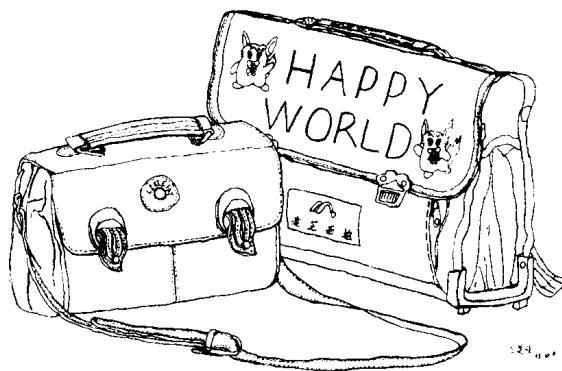

图(一)14合理

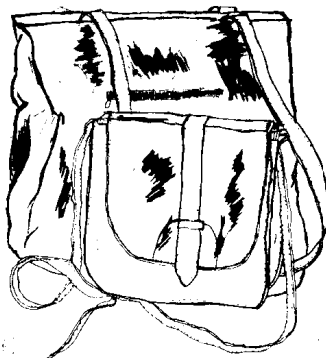
学生作品

图(一)15飞起来

图(一)16不合理

第二课 书本、文具

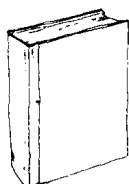
一、教学目的

认识六面体的变化规律,了解六面体的透视现象。

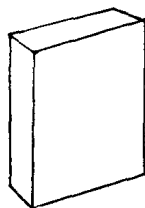
二、教学难点

正确把握整体观察与局部入手的关系。

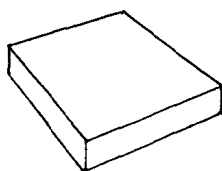
三、教学过程

图(二)1

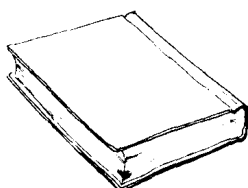
图(二)2

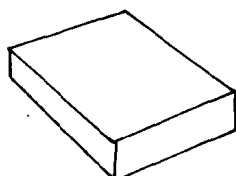
图(二)3

图(二)4

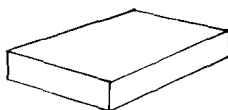
图(二)5

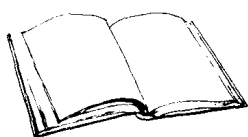
图(二)6

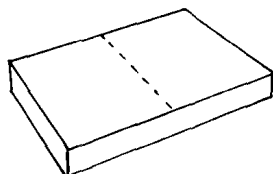
图(二)7

图(二)8

图(二)9

图(二)10

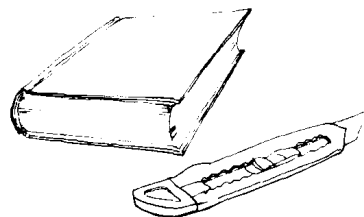
1、观察分析

不论从哪一个角度来观察,最多只能看到三个面。

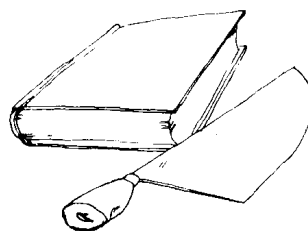
2、构图分析

(1) 内容的安排

将物体之间类似的种类安置在一起,使之相互协调。如: 笔、书、台历、铅笔盒等都属于文具类。

图(二)11 协调

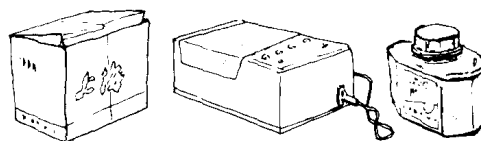

图(二)12 不协调

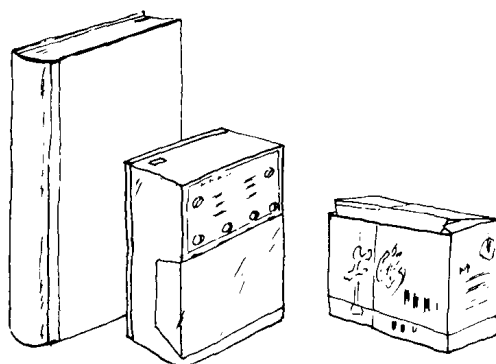
(2) 物体的安排

将物体根据对比、统一、协调的变化原则组合在一起。

大小相同有统一无变化;

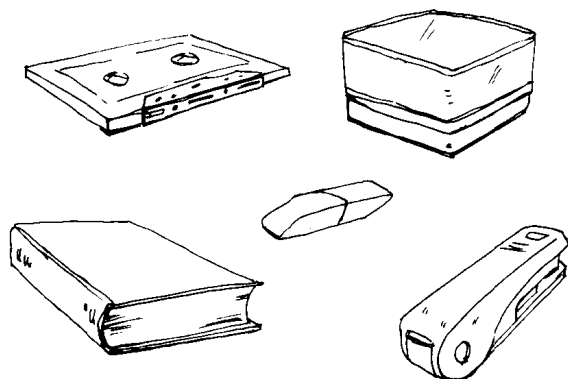

图(二)13

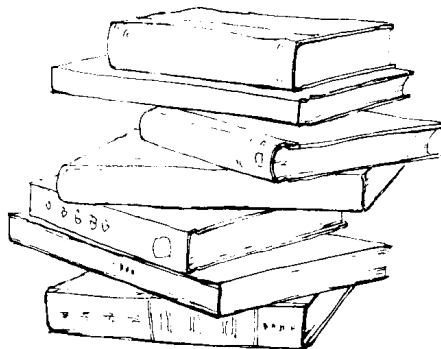
图(二)14

虽然有大小变化,但排列过于整齐;

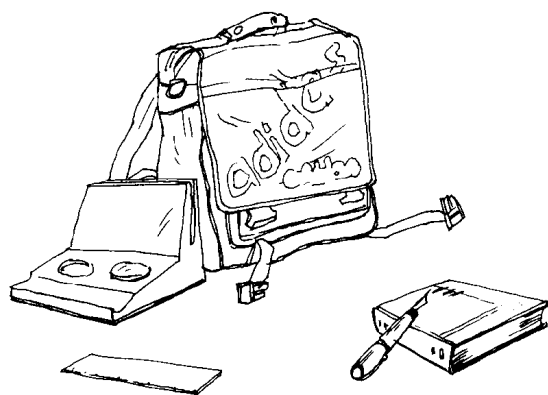

图(二)15

有大小变化,但过于分散;

图(二)19上下

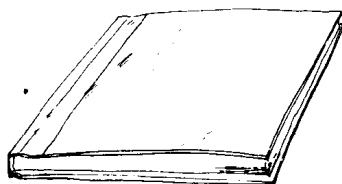

图(二)16

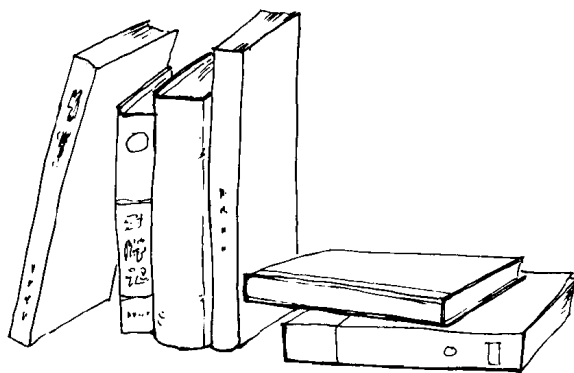
既有大小、分合、高低的变化,又考虑物体间均衡与协调。

(3) 组合形

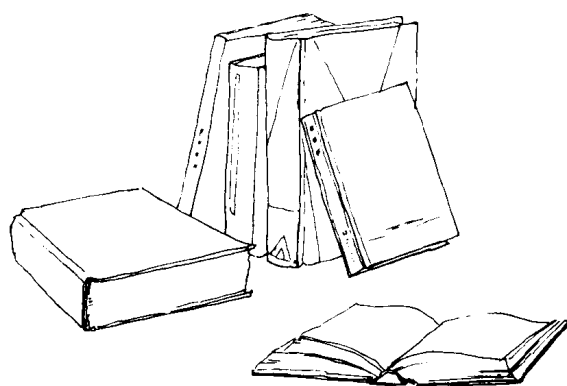
组合形式应变化多样,初学者可从简到繁、从单独到组合。

图(二)17单独

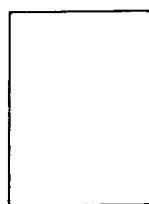
图(二)18左右

图(二)20前后

3、透视分析

平面表现无透视现象

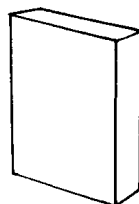

图(二)21同样宽

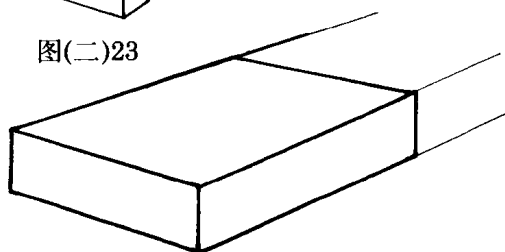

图(二)22同样厚

立体表现有透视现象

图(二)23

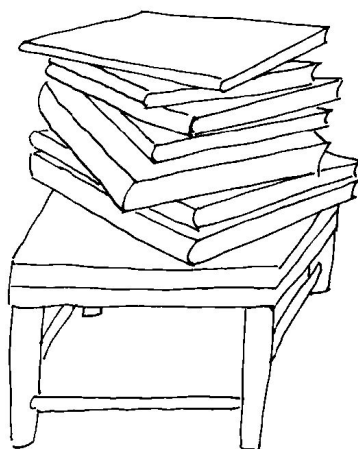

图(二)24 近大(宽)远小(窄)

4、作画步骤

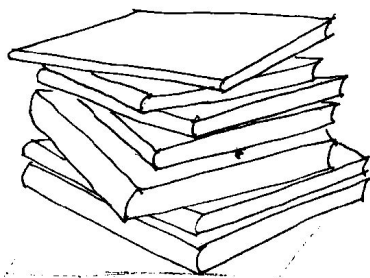

(1) 构图定位(用铅笔)。

(4) 刻画衬托部分。

(2) 画大体轮廓。

(5) 统一调整、塑造。

(3) 刻画主体部分。

总体作画要求:

整体观察,局部入手。

先大后小,先近后远。

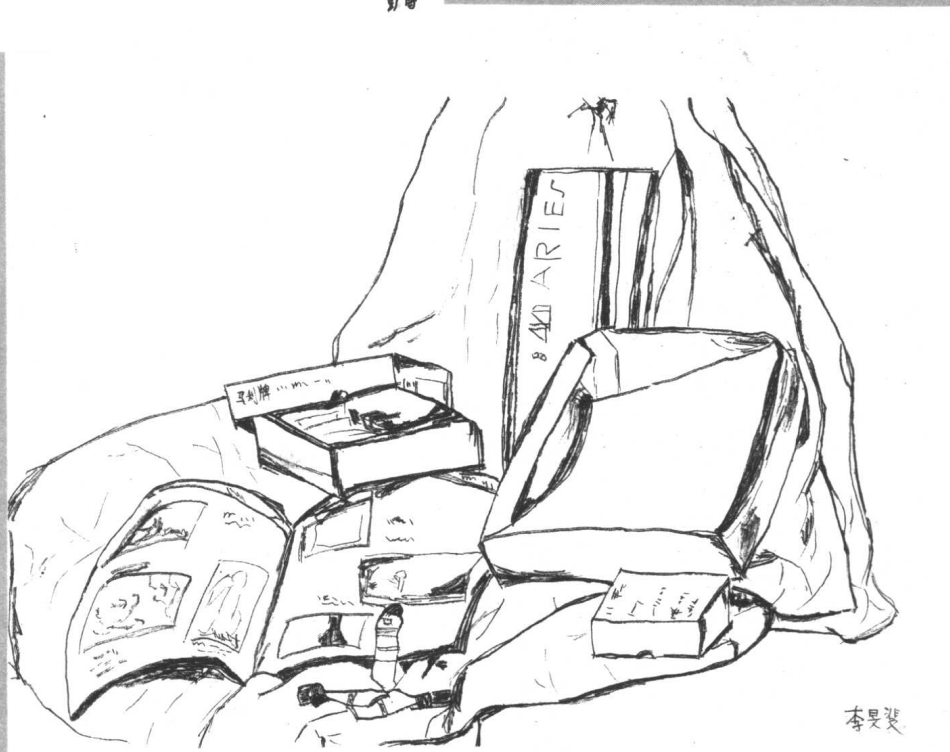
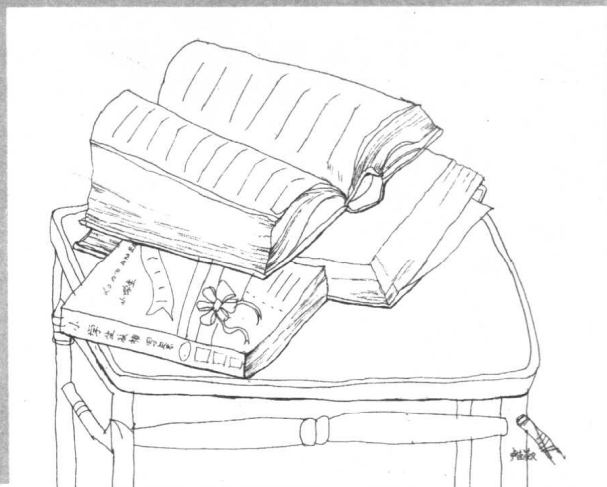
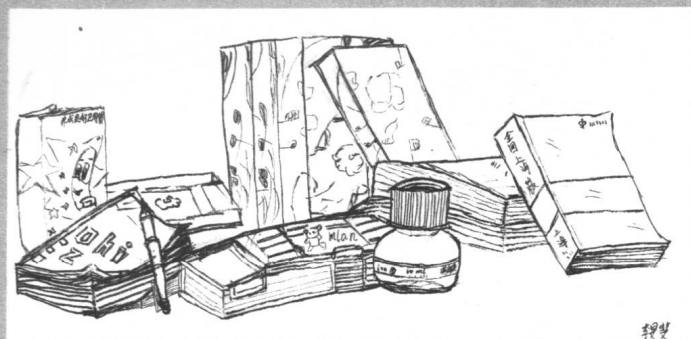
近详远略,主详次略。

5、注意事项

(1) 要善于观察,反复观察。作画时应将画面与写生物作反复对照比较,千万不要看一眼就蒙头画到底。

(2) 落笔肯定,建议用铅笔定位,钢笔直接勾勒,尽量不用橡皮,但落笔之前必须要看清看准。

四、学生作品

第三课 生活用品

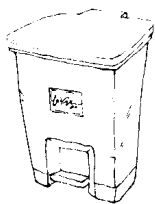
一、教学目的

概括基本形体。将生活中所看到的各种接近或类似六面体的物体,概括成六面体来认识。

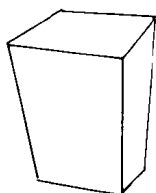
二、教学难点

处理好细小结构与基本形体的关系,使所画的物体更加完整、具体和真实。

三、教学过程

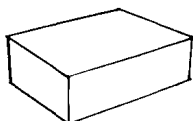
图(三)1

图(三)2

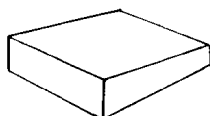
图(三)3

图(三)4

图(三)5

图(三)6

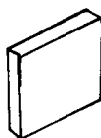
图(三)7

图(三)8

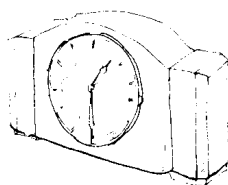
图(三)9

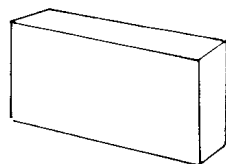
图(三)10

1、分析概括

将接近或类似六面体的物体变为六面体。

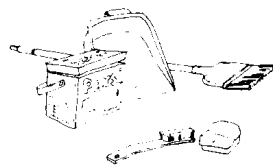
图(三)11

图(三)12

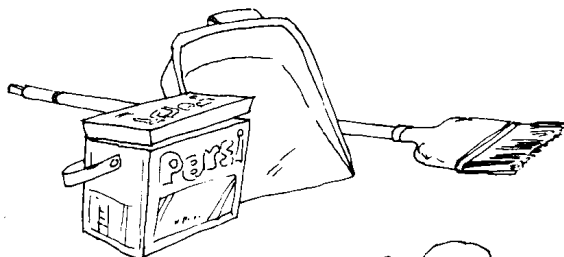
2、构图分析

画面安排除了要考虑内容协调、位置合理外,还应考虑所描绘物体在画面中所占的位置。

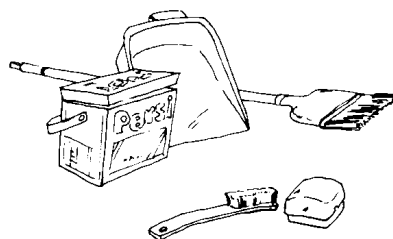
图(三)13

所占位置太小显得过于空旷

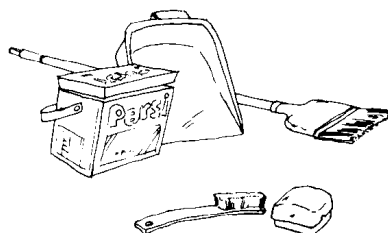
图(三)14

所占位置太大显得过于拥挤

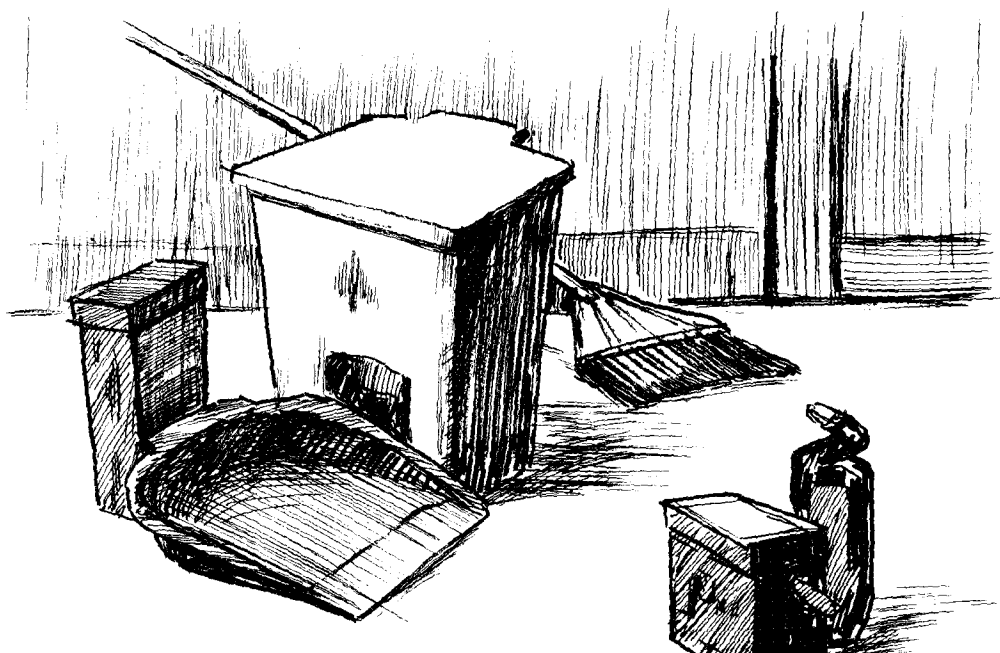
图(三)15

所占位置太偏显得画面不稳

图(三)16

四周略微空开显得较为适中

3、作画步骤

图(三)17

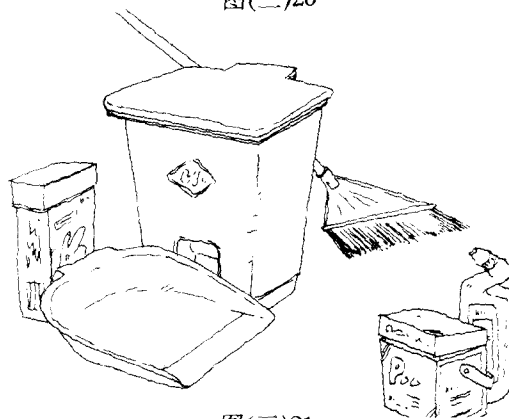
图(三)18

(1) 定位构图: 用铅笔很轻地将一组物体总的外形定出。

(2) 确定位置: 再用铅笔定出各个物体各

图(三)20

图(三)21

图(三)19

自的位置。

(3) 具体刻画: 用钢笔先画前面的物体, 再画后面的物体, 以及各个细部。

4、注意事项

(1) 构图适中不等于构图居中, 布置写生物时应根据物体的具体形状、方向、结构等灵活安排, 使画面的视觉效果达到舒适的感觉。

(2) 局部刻画时要考虑整体的效果, 使局部与整体相互呼应。

第四课 家用电器

一、教学目的

分析理解六面体上的细小结构与形体，学会如何处理相互间的关系。

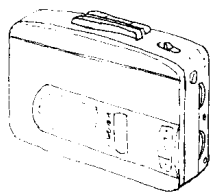
二、教学难点

如何认识细小部位上的透视现象与大的基本形体透视现象的一致性。

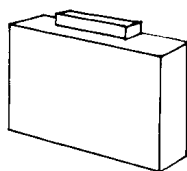
三、教学过程

1、分析理解

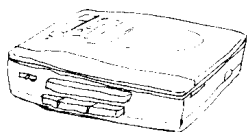
物体上的细小部位也有基本形体，如是六面体的话也能看到三个面，也有透视变化。

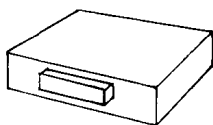
图(四)1

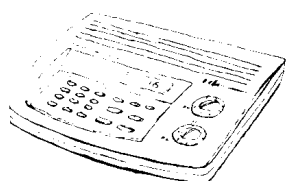
图(四)2

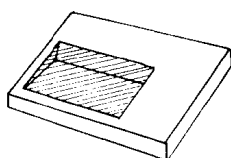
图(四)3

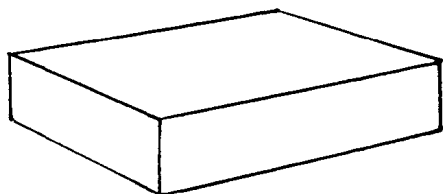
图(四)4

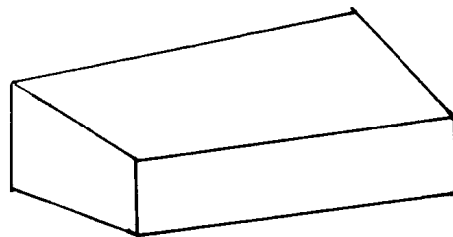
图(四)5

图(四)6

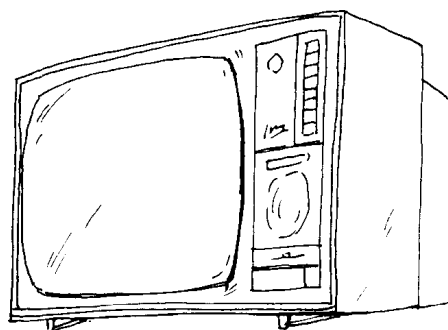
图(四)7 合理 近大远小

图(四)8 不合理 近小远大

2、质感表现

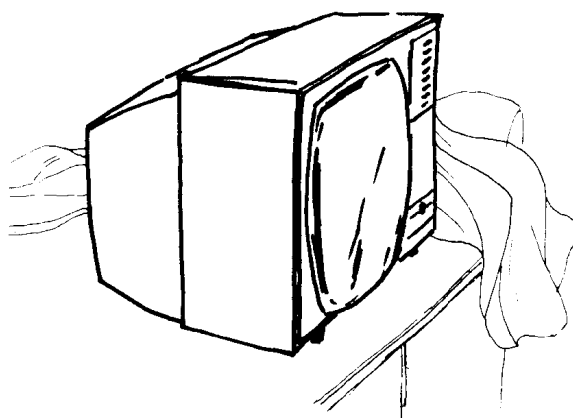
用线的速写无法像素描那样用明暗层次来表现物体质感，只能通过线条粗细、软硬或点子作象征性的表示。

图(四)9

用几根短的斜线画反光，表示玻璃。

用粗直的线条表示坚实的物体，用流畅的线条表示柔软的物体。

图(四)10

3、作画步骤

图(四)12

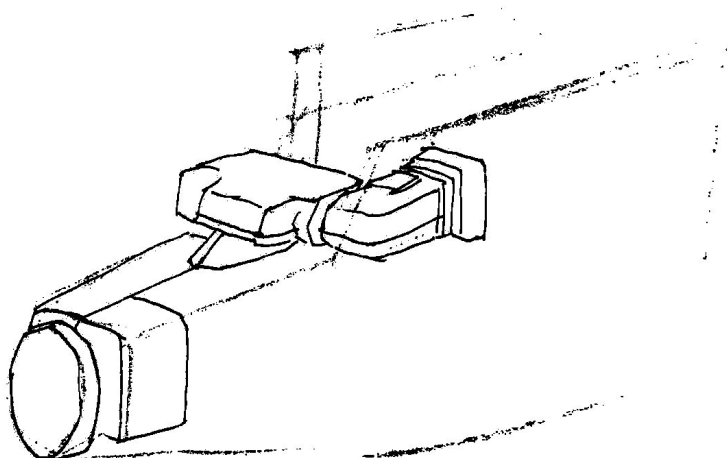
图(四)13

4、注意事项

(1)质感的表现与处理不应死记硬背,应根据具体情况灵活应用。

(2)细部的描绘与刻画,应考虑整体效果,千万不能喧宾夺主。

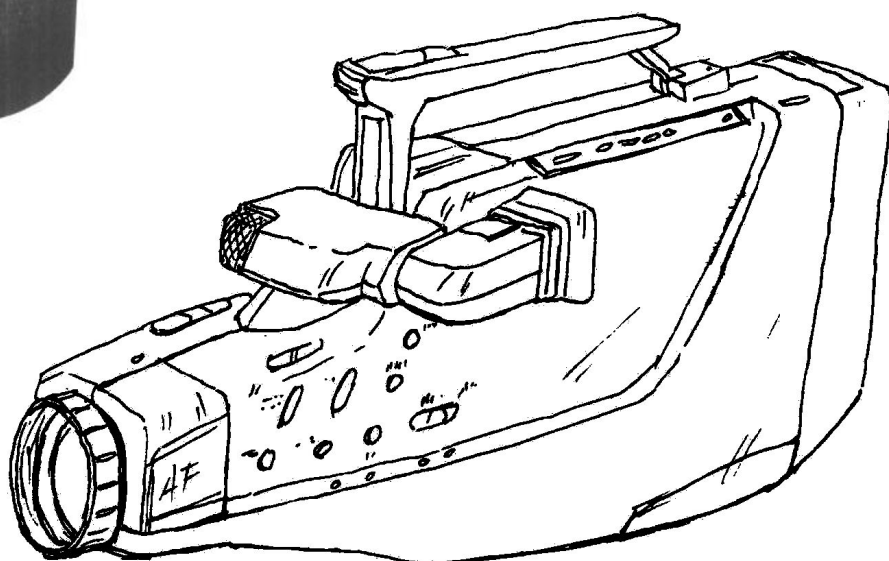
(3)铅笔定位只是解决描绘前位置安排的问题,可防止写生物被画得太大或太小,这不同于素描的轮廓需经过反复的校正才能确定。用钢笔画速写应凭着对物体的直接感受进行刻画。三、四年级的小学生如经过一定的训练,完全可以不用铅笔定位,直接用钢笔来描绘。

图(四)14

图(四)11

图(四)15