

银川市实验中学

美术专业实用教程

MEISHU ZHUANYE SHIYONG JIAOCHENG

主编·王锦秀

副主编·陈亮

黄河出版传媒集团
宁夏人民教育出版社

银川市实验中学

美术专业实用教程

MEISHU ZHUANYE SHIYONG JIAOCHENG

主 编：王锦秀 副主编：陈 亮

黄河出版传媒集团
宁夏人民教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术专业实用教程 / 王锦秀主编. — 银川 : 宁夏人民教育出版社, 2012.1
ISBN 978-7-80764-707-2

I. ①美… II. ①王… III. ①美术课—高中—教材
IV. ①G634.955.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 010204 号

美术专业实用教程

王锦秀 主编
陈亮 副主编

责任编辑 杨 柳

封面设计 于 濛

责任印制 刘 丽

黄河出版传媒集团 出版发行
宁夏人民教育出版社

地 址 银川市北京东路 139 号出版大厦(750001)

网 址 www.yrpubm.com

网上书店 www.hh-book.com

电子信箱 jiaoyushe@yrpubm.com

邮购电话 0951-5014284

经 销 全国新华书店

印刷装订 宁夏捷诚彩色印务有限公司

开 本 890mm×1230mm 1/16

印 张 17 字 数 310 千

印刷委托书号(宁)0009211

印 数 1000 册

版 次 2012 年 1 月第 1 版

印 次 2012 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-80764-707-2/G·1612

定 价 130.00 元

版权所有 翻印必究

《美术专业实用教程》

编委会

主 编：王锦秀

副主编：陈 亮

编 委：余 斌 刘慧卿 石晓梅

李 畅 王秀强 王 勇

冯 睿 马 婧 于 濛

目录

Contents

001 素描基础知识

素描是绘画的一种形式,具有独立的审美艺术价值,也是
一切绘画艺术的基础。

019 素描——静物篇

素描静物写生是石膏几何形体写生的延伸和发展,是艺术
面向生活和表现生活的开始。

038 石膏五官

石膏五官是素描过程中由几何体、静物向石膏头像的过渡
阶段。通过石膏五官的训练可以了解五官的基本结构、比
例和体面关系,为下一步画好石膏像打下良好的基础。

064 素描石膏像

石膏像写生训练的意义在于学习和掌握空间中形体结构
的塑造,对整体观察、整体推进学习方法的掌握,以及对画
面节奏、韵律、形式感的把握。

084 素描人像训练

素描人像比石膏像层次表现更为丰富,明暗表现更为复
杂。掌握素描人像技能为画彩色人像提供良好的经验和
方法。

137 风景写生

可以很好地锻炼对空间效果的把握能力,结合相应的各种
构图视角的练习可以表现相应的画面效果。

目录

Contents

153 速写

速写是一种快捷的造型方法,是素描的高级表现形式,是以应用为目的的造型手段,也是一种独立的艺术类型。

185 色彩总论

色彩通常使用水彩、水粉、丙烯、油画等材料来表现,其基本要素包括色相、明度、纯度、冷暖等,这些要素决定了画面的色彩面貌。

224 设计基础

图案、装饰画是通常认为的设计的基础,它们是符合美学规律的构成。

242 创意图形

图形是人类通过视觉形象传达信息的一种特殊的语言方式。它能通过简单的形式传达出深刻、丰富的内容,让人能很快接受其丰富的信息。

256 立体构成

立体构成是一定的材料以视觉为基础,以力学为依据,将造型要素,按照一定的构成原则组合成美好的形体。

266 后记

素描基础知识

素描是使用简单的工具(铅笔、木炭笔、钢笔、毛笔等),借助单色的线条和色块,准确、概括地对表现对象的一种朴素描绘。素描所使用的工具、材料简单,色彩单一,便于掌握造型的一般规律。素描通过形体、结构、比例、运动、空间、明暗光影等造型因素,在研究对象的过程中培养观察者敏锐的观察分析能力、形象记忆力以及艺术想象力。初学者通过写生能使脑、眼、手有机配合,所以素描是一门综合素质训练的重要基础课程。

素描是绘画的一种形式,具有独立的审美艺术价值,也是一切绘画艺术的基础。基础素描教学的第一阶段,以几何体作为训练写生的对象效果最佳。因为几何体是万物还原后的最基本图形,学会几何体素描就能以不变应万变。

一、素描的工具、材料

1. 铅笔

铅笔有软硬之分,以字母“H”和“B”区分,“B”数越大,颜色越重,“H”数越大,颜色越浅。铅笔易着色,易修改,适合较细致的刻画,是初学者的最佳选择。

2. 炭笔

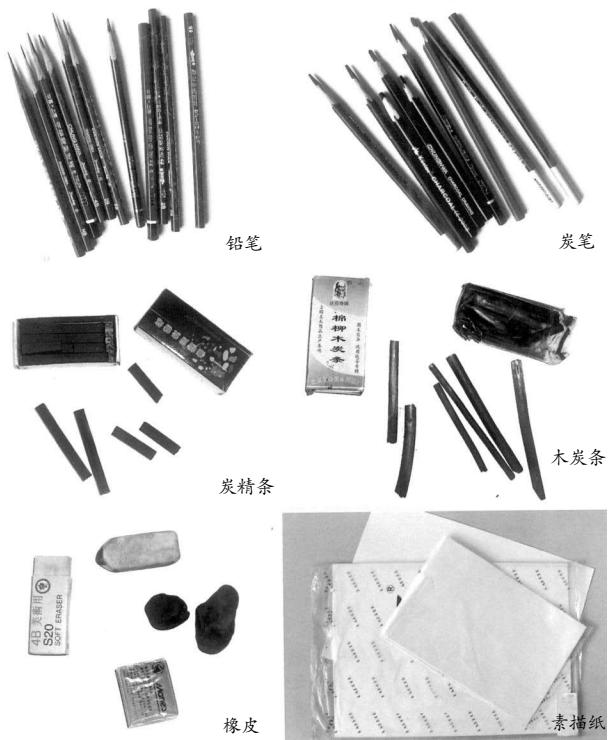
炭笔分软、中、硬三种,质地较松脆,颜色重,着色强,表现力丰富,但较难修改,初学者不易掌握。

3. 橡皮

橡皮主要用于涂改及擦浅,不仅是改错的工具,也可以当做一支笔来使用,可用扫、擦、粘、提等方法来修正画面。

4. 素描纸

画素描最好使用素描纸,这种纸有多种不同的厚薄类型,纸面肌理的粗细也不同,有一定肌理效果的纸张能更好地表现物体的质感。

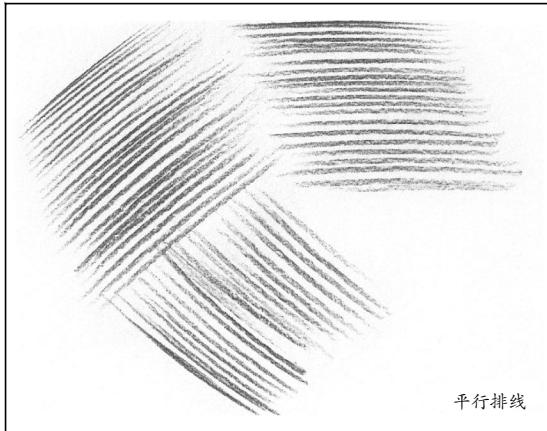

二、排线方法

排线是学习素描的第一步,是最基本的练习。排线时,线条要两头轻中间重,方向一致,疏密均匀,并能变换角度和方向画出有轻重、深浅变化的明暗层次。在排线时,主要使手、腕、肘协调运动来塑造物体的形体、质感。素描中常用的排线方法主要有以下几种:

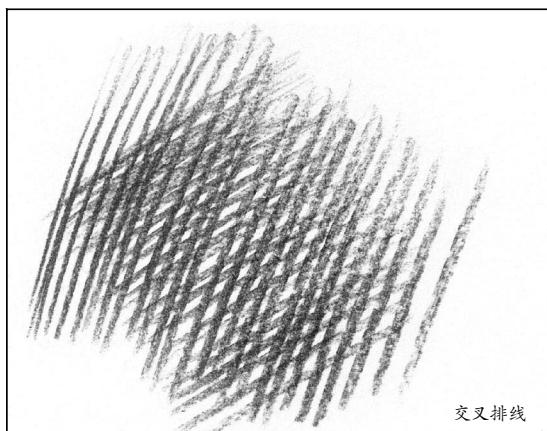
1. 平行排线

平行排线的线条要两头虚,中间实,线条间隔均匀,方向统一。

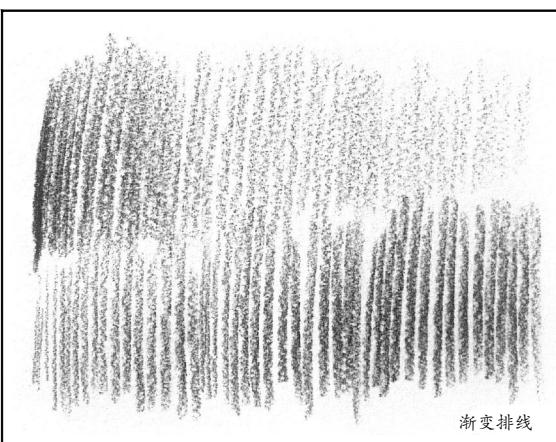
2. 交叉排线

交叉排线由两组以上平行线条交叉排列,线条的交叉角度不超过 45 度,这种排线方式在素描中用得比较多。

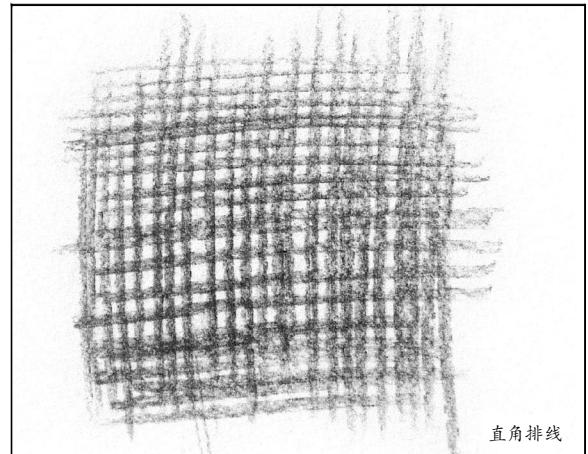
3. 演变排线

渐变排线是通过用笔力度由重至轻或由轻至重的变化来控制线条的深浅变化,主要用来表现结构转折的虚实变化。

4. 直角排线

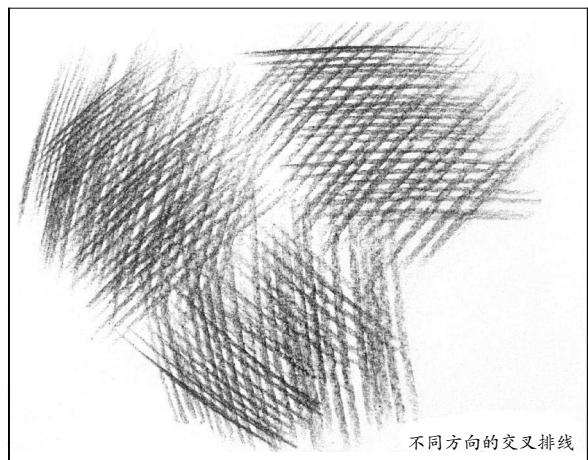
从形的边缘开始,由外向内平行排线,然后由上到下交叉协调。

5. 弧形排线

弧形排线是指沿着弧形边缘进行平行排线,逐步变换角度进行交叉或弧形衔接。

另外,画完线条之后,为了使物体质感柔和起来,可以使用揉擦的方法来产生虚实变化。这种方法多用在暗部、背景及质感柔和的地方。

三、透视知识

万物还原后的最基本图形是立方体。立方体除高度、宽度外还有一个深度,高度、宽度和深度,我们称它为三度空间。在平面的纸上,如何来表现物体的三度空间,使人产生视觉上的立体效果呢?这就需要正确地表现物体的透视变化。

近大远小是绘画透视中最基本的原理。

视平线:在我们的两只眼睛前假设有一条水平线,我们称它为视平线。我们站得高,视平线也就

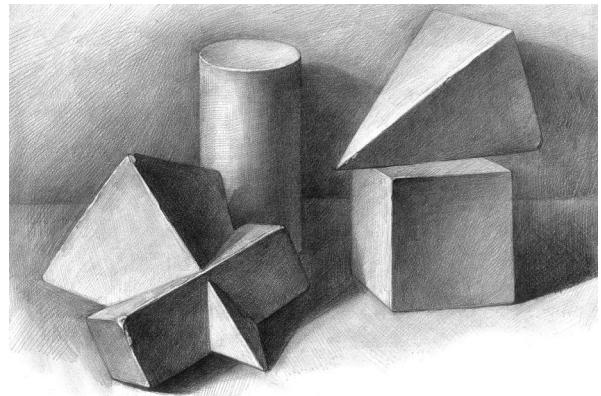
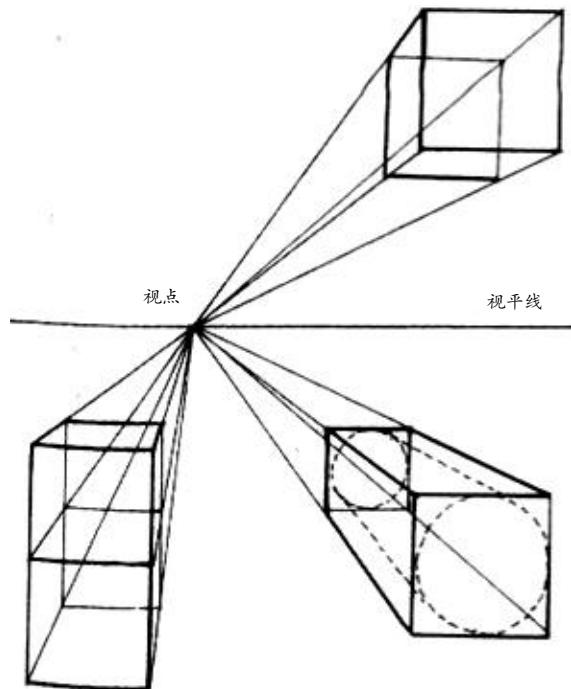
高。相反,当我们蹲下来时视平线也随着降低了。

视点:两只眼睛向前看时,集中的一点叫视点,也叫视心、心点、焦点。

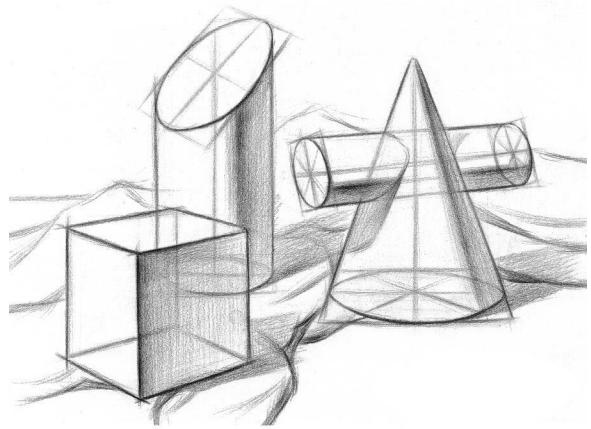
视线:视点和物体之间的连接线。

四、平行透视

任何形状复杂的物体,都可以归纳成一个立方体。这个立方体的正前方与视平线平行,这种透视现象叫做平行透视。

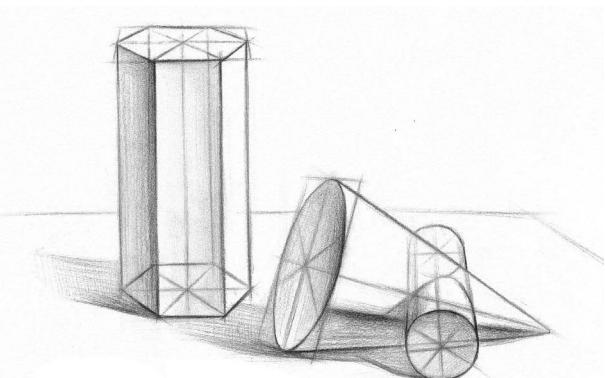
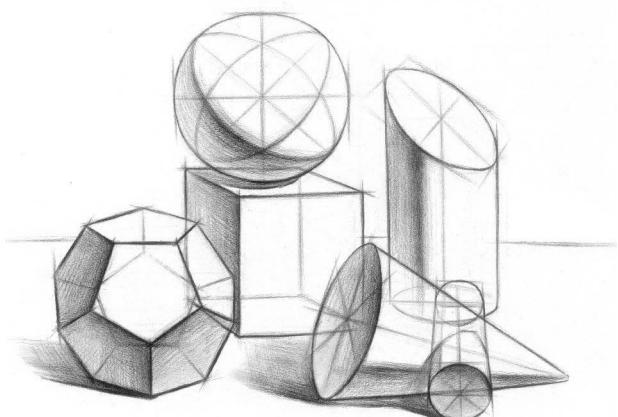
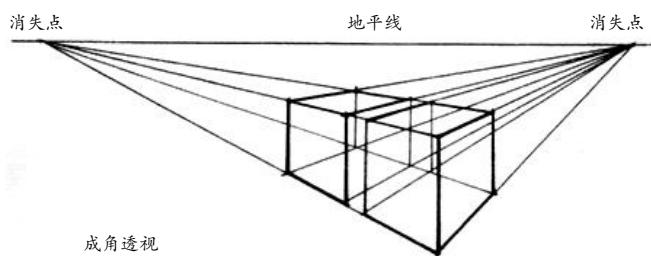

结构:几何体的结构关系是通过透视表现其立体感,呈现画面空间关系的重要因素。

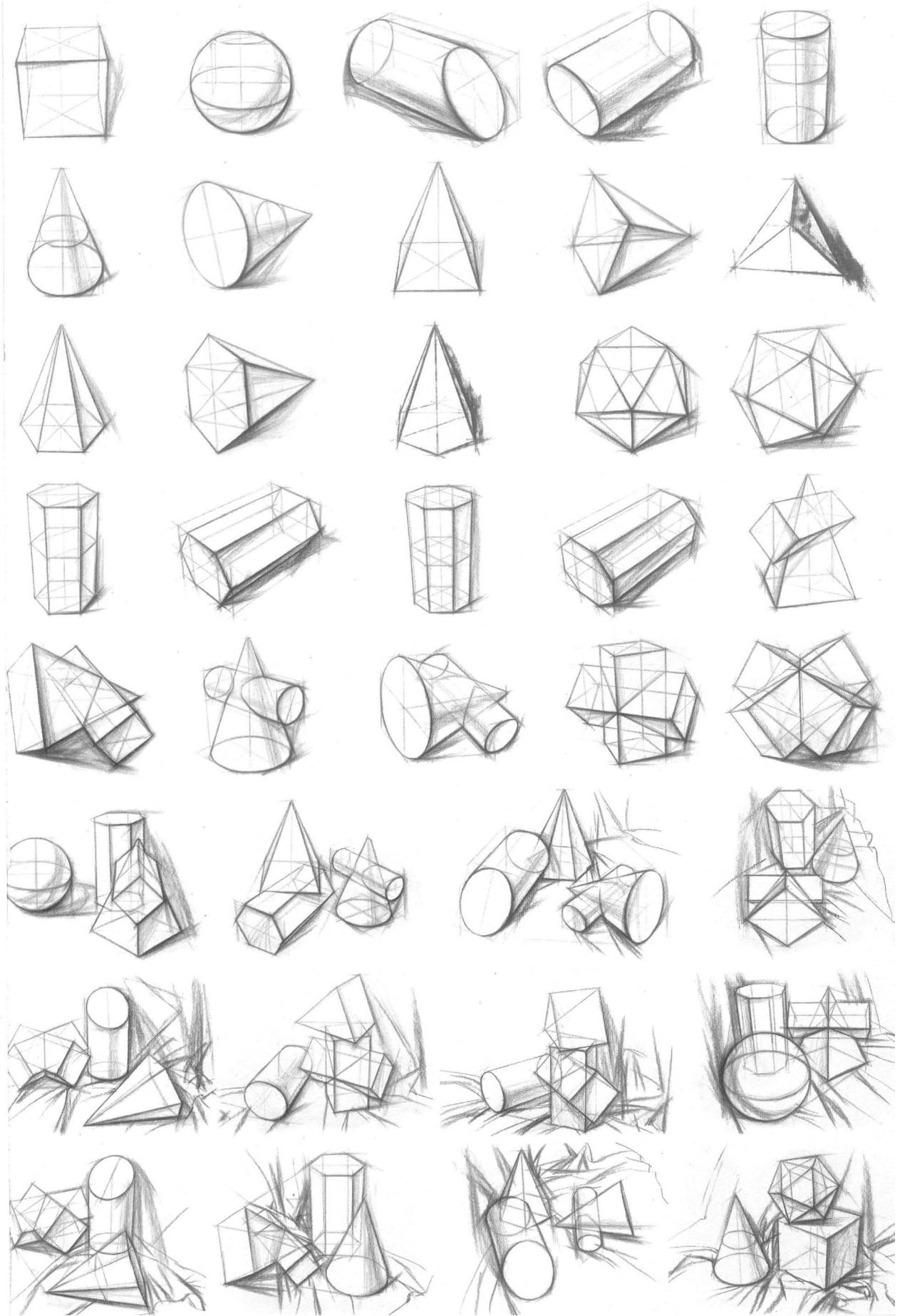
五、成角透视

方形物体与视平线成一定角度时,产生的透视现象叫成角透视。成角透视的两个消失点分别在视平线视点的两侧。

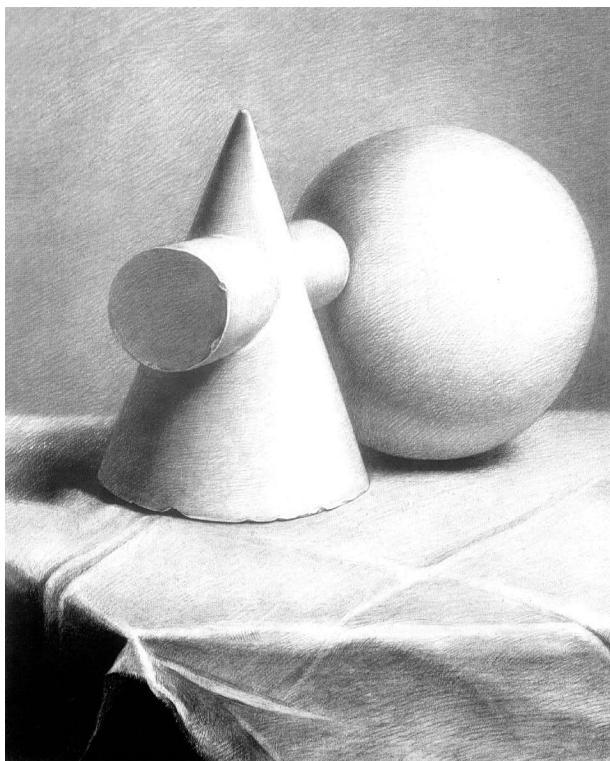

六、石膏几何体的作画要点

构图:构图时要注意整体布局,避免过大或过小。画面上、下、左、右的空间要留得适当,使画面构图饱满,主体突出、均衡,有空间感。

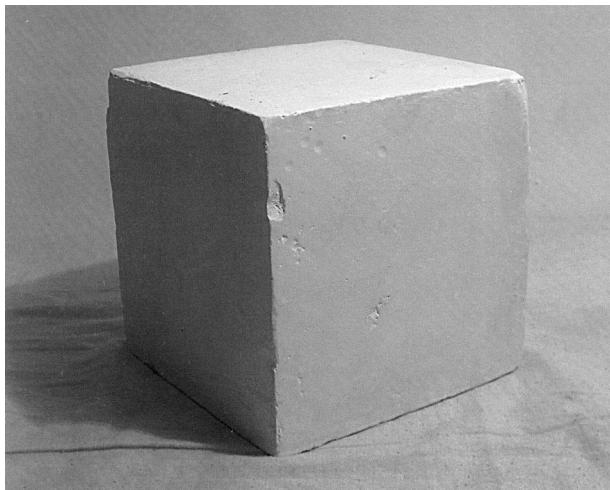

明暗：几何体在受光后，明暗关系比较明显，作画时可以先确定黑白灰关系，然后再分五大调子的细微变化。

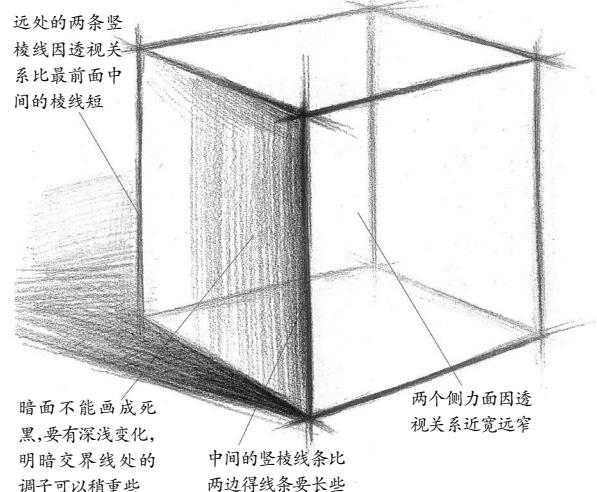

七、几何形体素描

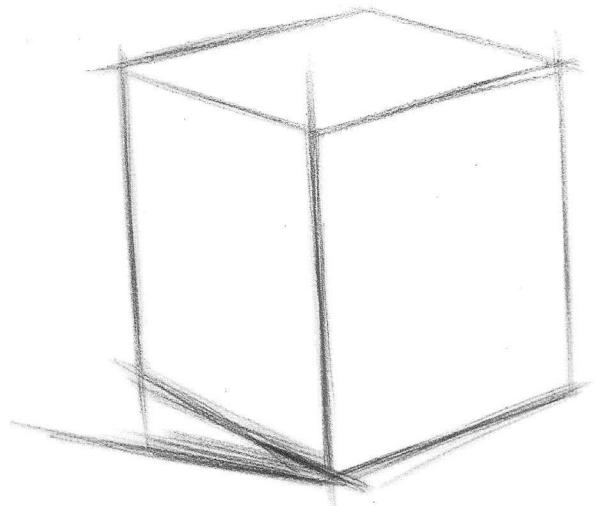
(一)正方体的表现步骤

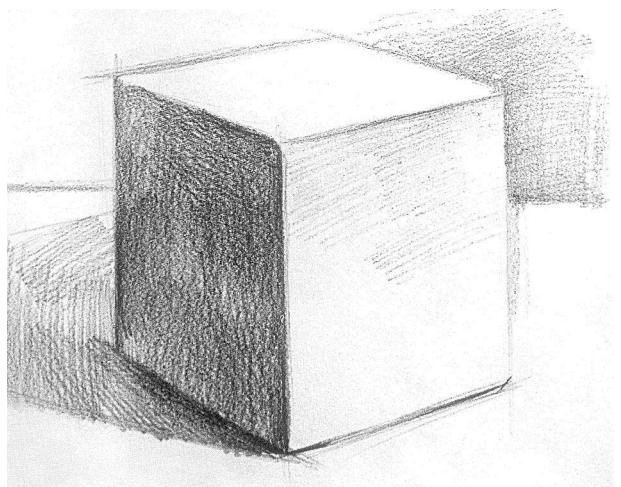
正方体是几何体的基本造型之一，也是最简单的几何体造型。正方体由六个等大的正方形组成，会形成亮、灰、暗三个面，每个面的明暗又会有细微的变化。表现时要从明暗交界线入手，遵循从左到右，从上到下，从前到后的规律变化。离得越近，对比越强，反之越弱。抓住这个特点，就能更好地表现正方体的体积感和空间感。

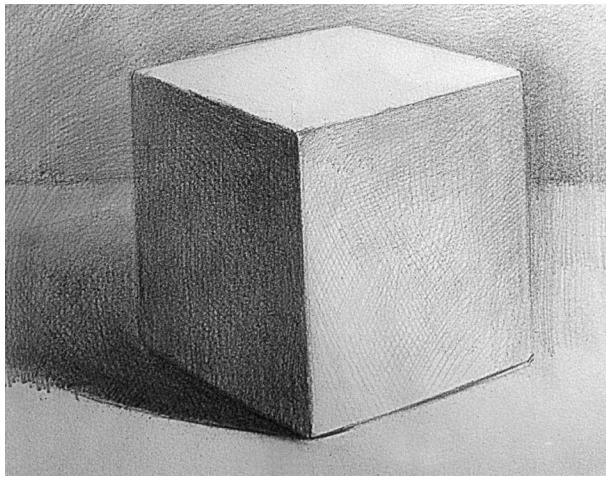
1. 画出石膏体的外形，注意透视变化。

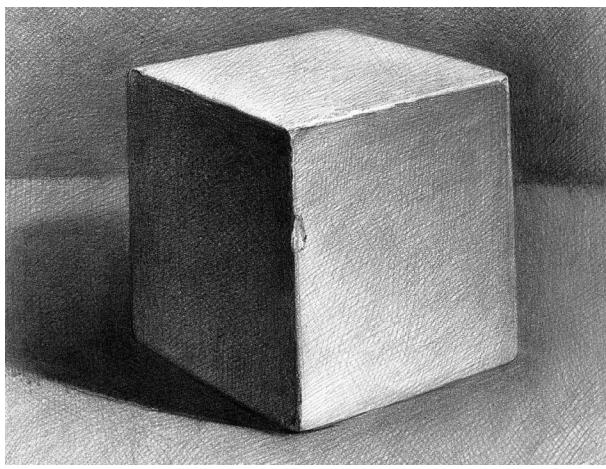
2. 从正方体的明暗交界线入手，画出大致的明暗关系。

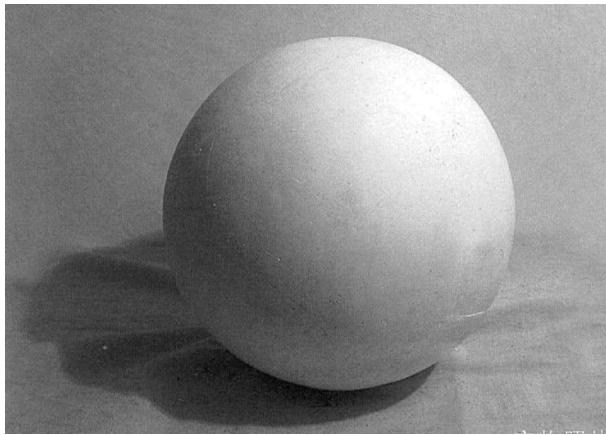
3. 逐渐完善亮、灰、暗面的层次,边缘处用笔可适当重一些,以体现空间关系,但不能画得太死。

4. 进一步加强对重点部分的刻画,拉开画面的明暗对比关系和空间关系。投影要大胆地暗下去,加强反差,使画面更有冲击力。

(二)圆球体的表现步骤

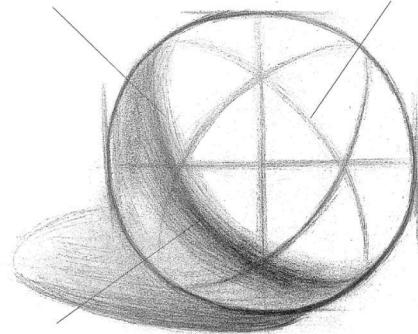

圆球体是正方体经过不断切角后形成的,它的明暗过渡比较平缓,是最容易观察和理解五大调子规律的几何体。在起稿时可先画一个正方体,然后逐渐切角成圆。再用明暗调子把圆形的“体”塑造

起来,这样圆球体就呈现出来了。明暗交界线在圆球体的塑造过程中特别重要,既要让它在整体中不显得孤立,还要将它与灰面的层次变化表现出来,明暗调子的变化要尽量按照形体转折的方向来画,这样圆球体的塑造才能深入、充分。

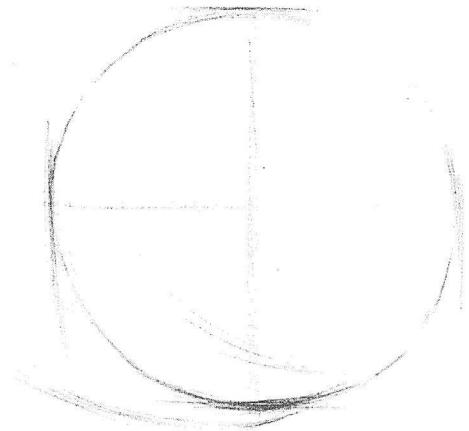
明暗交界线与两面的过渡要自然

利用辅助线可使圆球体的造型更准确

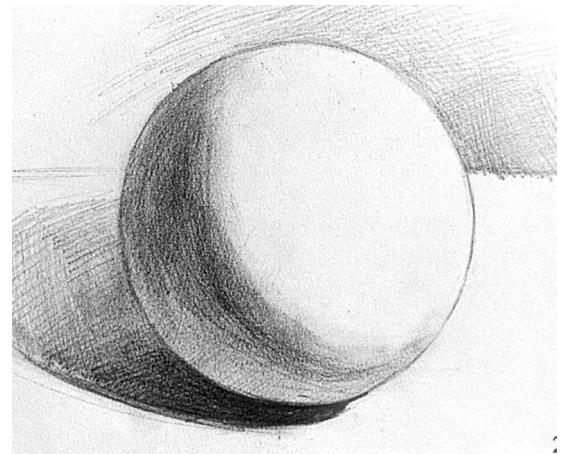

明暗交界线、暗面及反光的层次要交代清楚

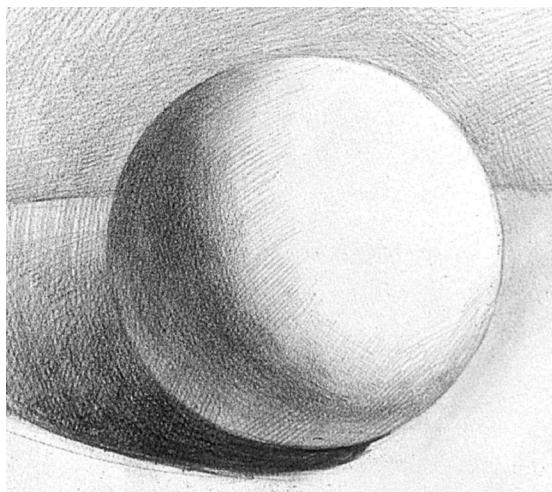
1. 先画出圆球体的形体特征,并确定其基本位置。

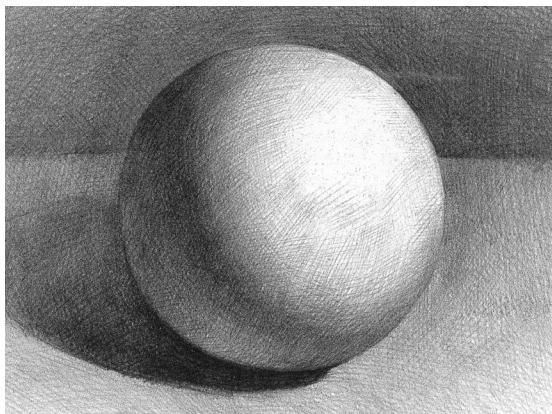
2. 从明暗交界线入手,铺出圆球体暗部和投影的色调,并稍微表现一点背景的色调。

3. 加深圆球体的明暗交界线和暗部的层次, 画出亮部的中间色调。

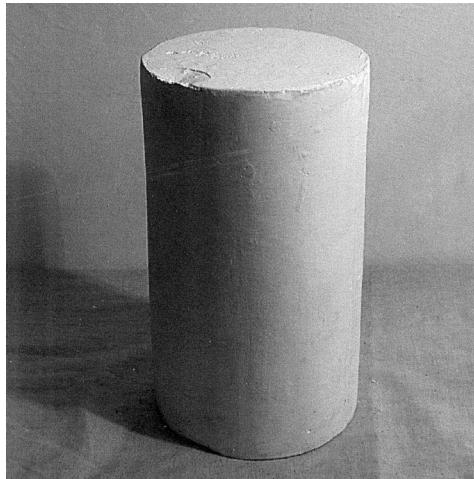

4. 整体观察画面, 进一步加强圆球体的明暗对比关系和虚实关系, 强调画面的体积感。背景线条不能画得太跳, 以免喧宾夺主。

(三)圆柱体的表现步骤

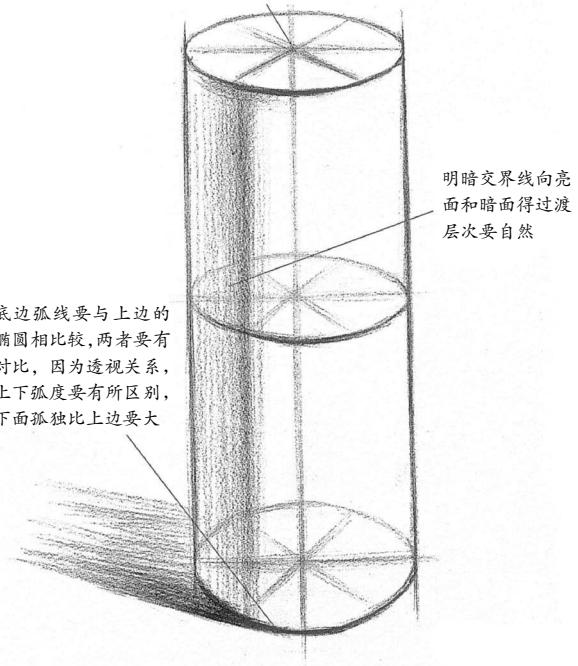
圆柱体也是石膏几何体中常见的一种造型, 画好圆柱体结构的关键在于画好圆柱两端的切面。两个圆面呈长方形, 亮部、暗部、灰面、明暗交界线、反

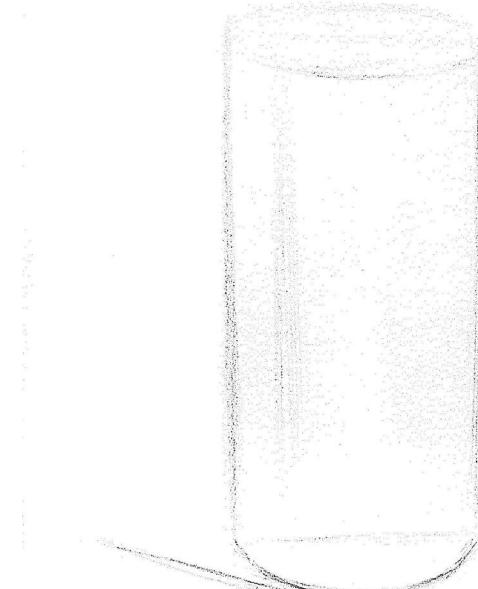
光这五大调子呈带状排列。作画时, 色调间微妙衔接过渡要自然又明确地表现出来。

两端截面的弧线与透视变化是画好圆柱体的关键。

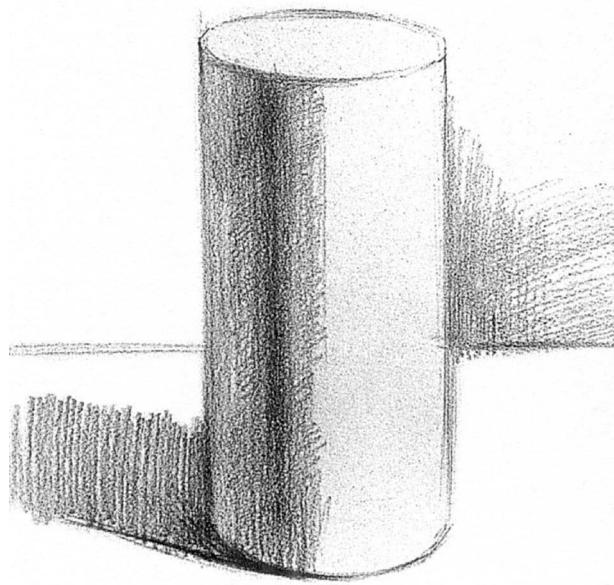
顶部截面由于透视变化而呈椭圆状, 两侧弧度较小的部分一定要画准确

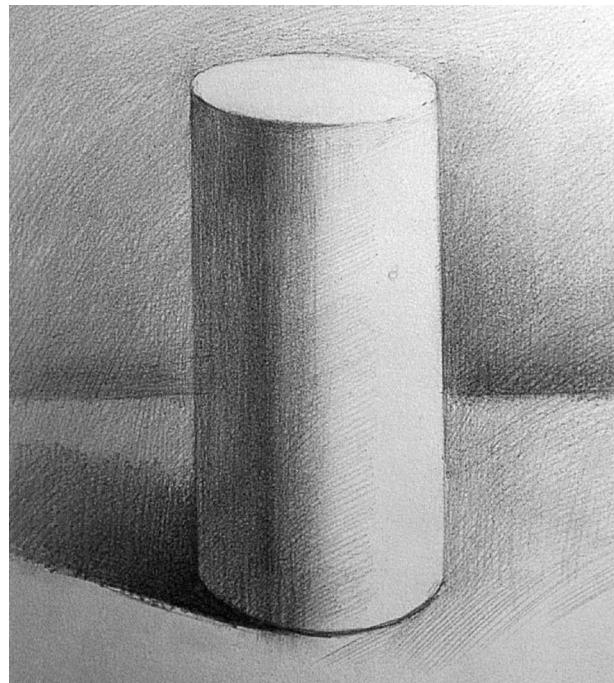
1. 确定圆柱体在画面上的大致位置及形态轮廓。

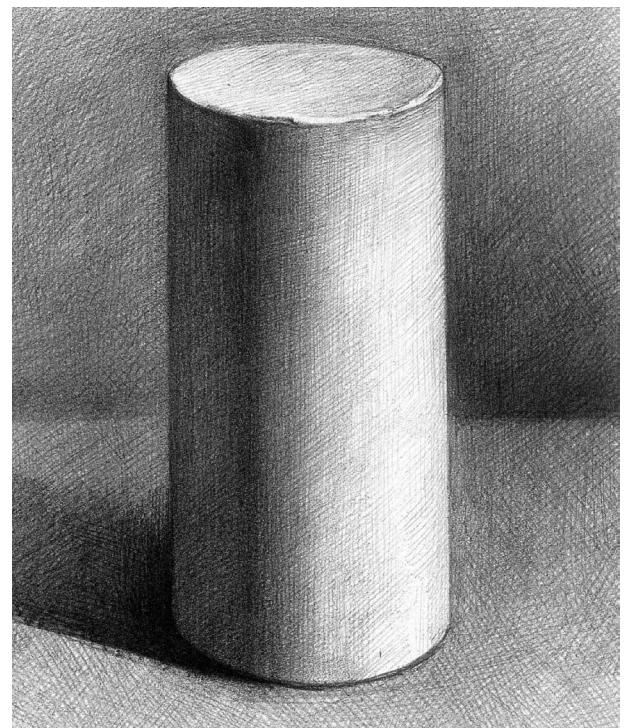
2. 从明暗交界线入手,铺出圆柱体暗部和投影的色调,初步确定大的明暗关系。

3. 深入刻画。铺出背景的大体色调并加深圆柱体的明暗交界线和暗部的层次,同时画出圆柱体的灰面,注意灰面色调和暗部色调的过渡要自然。

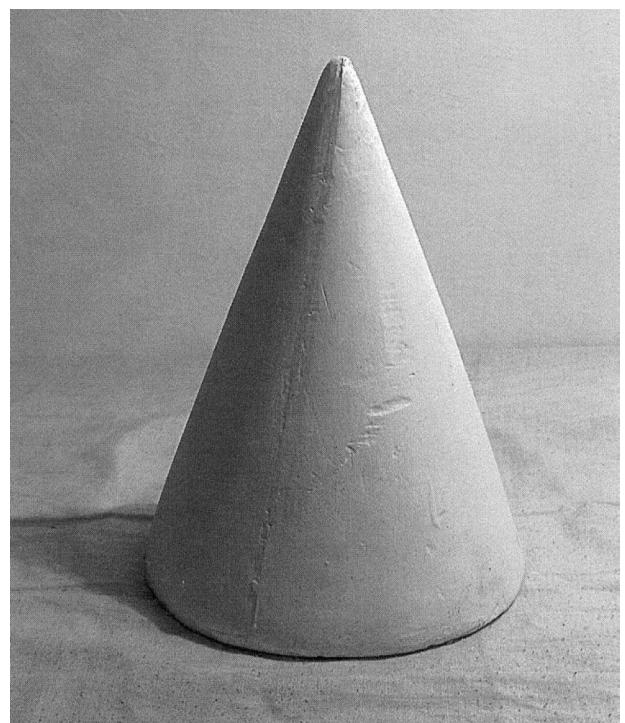

4. 进一步加强圆柱体的明暗对比关系和虚实关系,强调体积感和空间感,最后对画面进行整体调整。

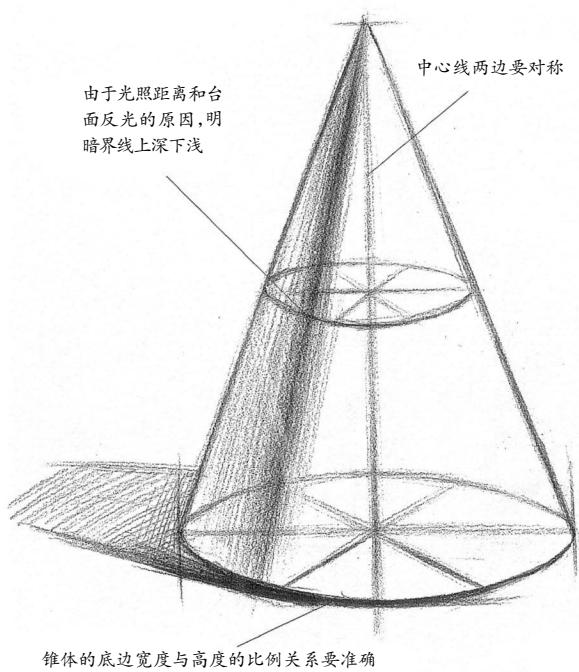
(四)圆锥体的表现步骤

圆锥体的明暗规律与圆柱体相似。圆锥体的顶点应在底边的垂直平分线上,表现时要注意底部的宽度和锥体高度之间的比例关系。由于圆锥体的块

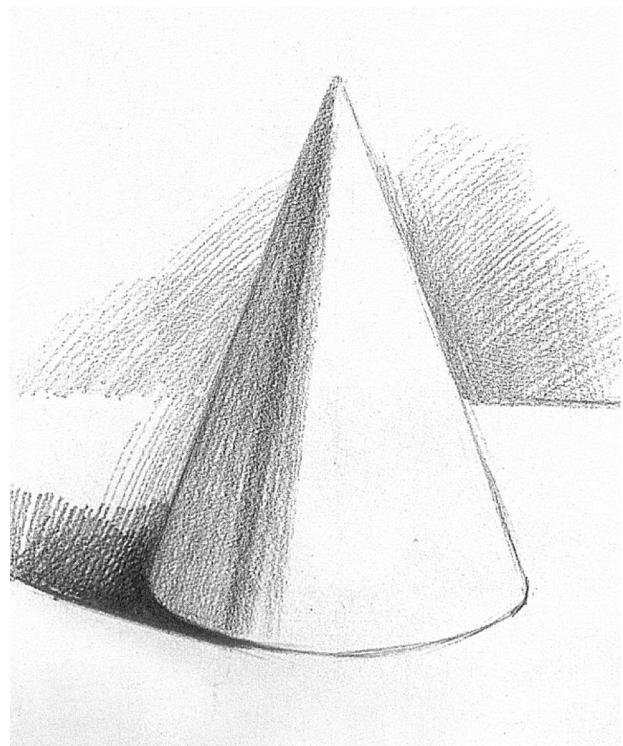

面转折较平缓,在画明暗调子时要表现出灰面的过渡层次。

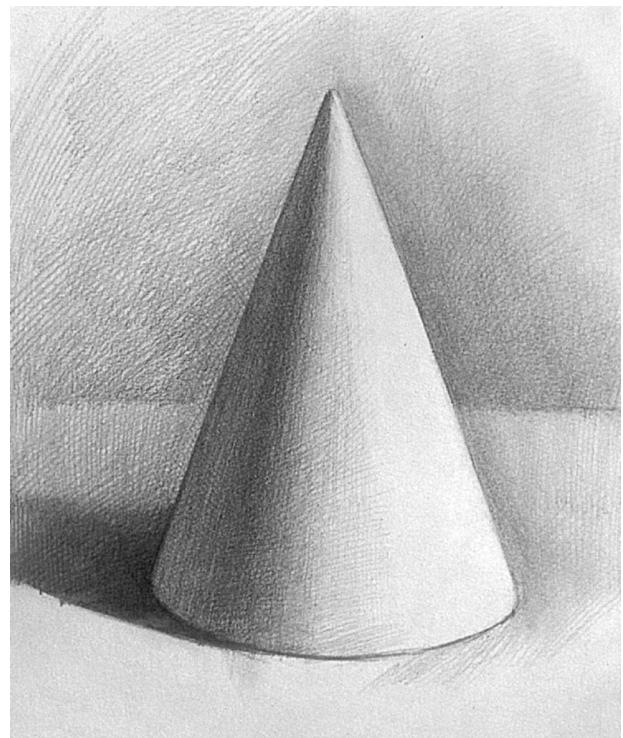
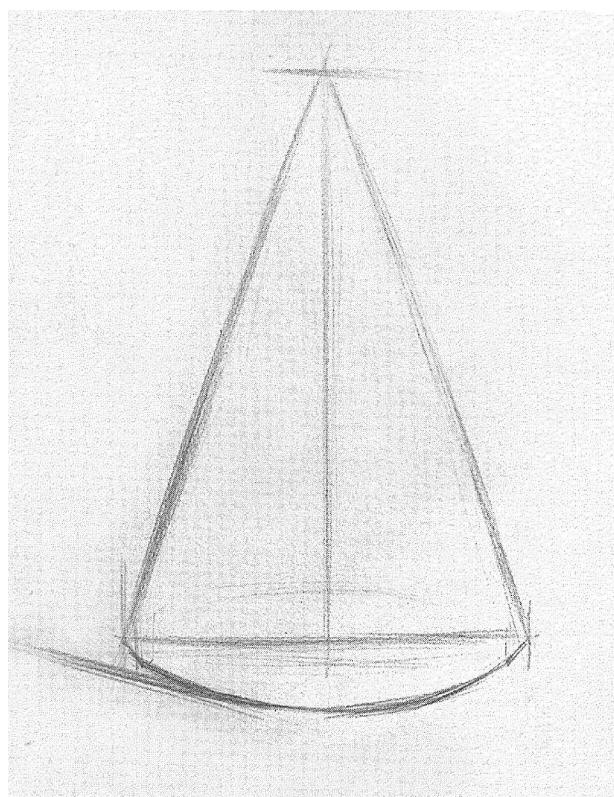
2. 铺出圆锥体暗部、投影及背景的大致色调,初步确定画面大的明暗关系。

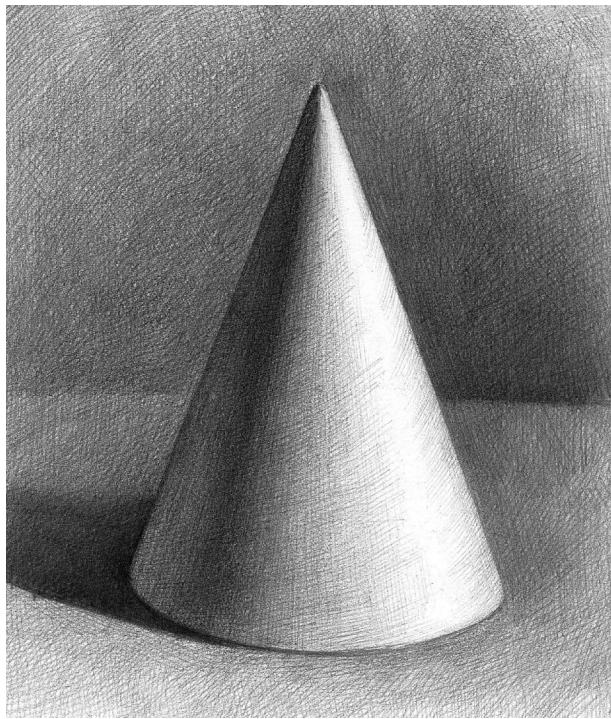
1. 确定圆锥体在画面上的大致位置,画出形体特征和比例关系。

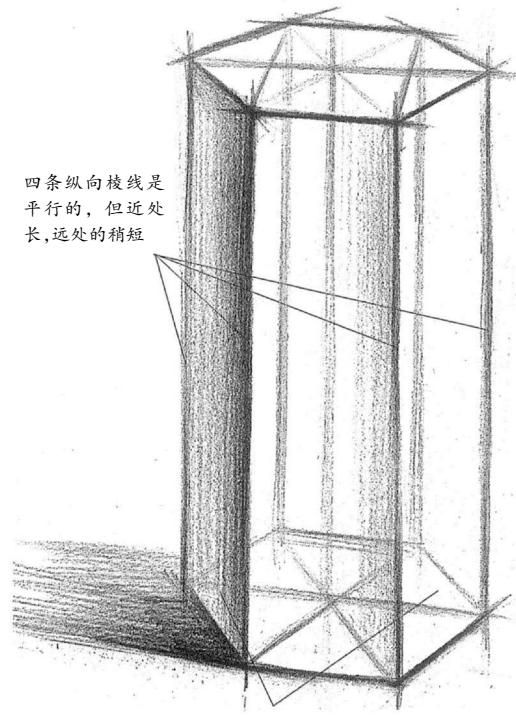
3. 深入刻画。丰富圆锥体的色调层次,加深明暗交界线。

4. 进一步加强圆锥体的明暗对比和虚实对比,增强几何体的体积感、质感和空间感,最后对画面进行整体调整。

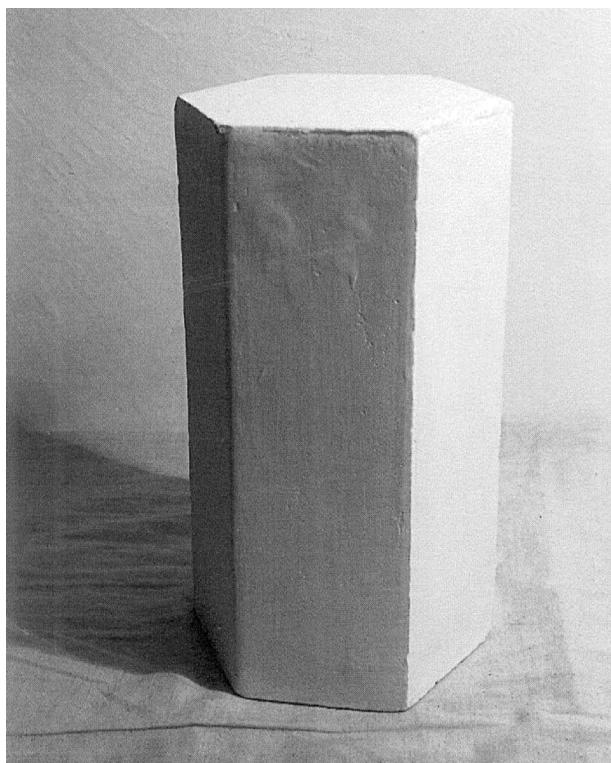

一个截面时,要注意对形的把握,可以将边线延长,通过比较观察它们的透视关系。

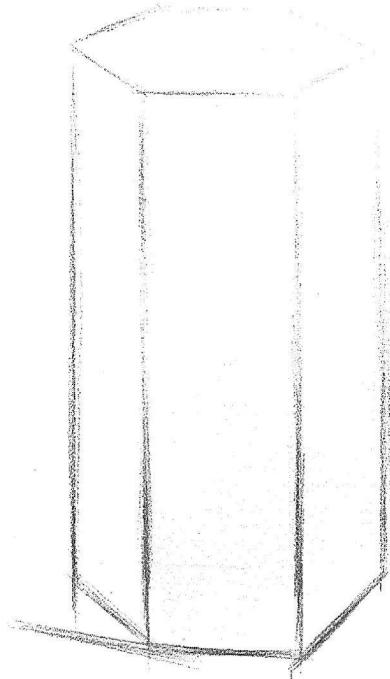

(五)棱柱的表现步骤

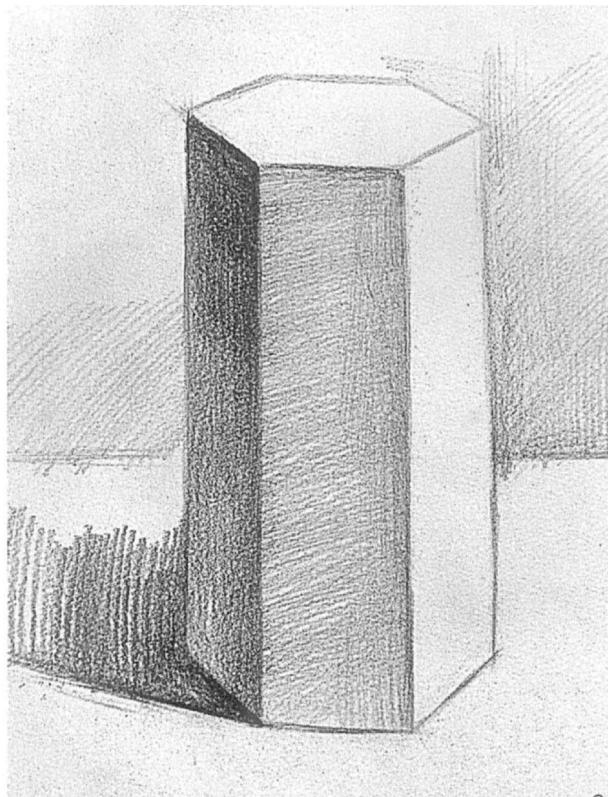
六棱柱的暗面、灰面和亮面的对比比较鲜明,可以很好地理解明暗变化的规律。纵向的几条棱线都是平行的,没有方向、角度上的变化。在画上下两

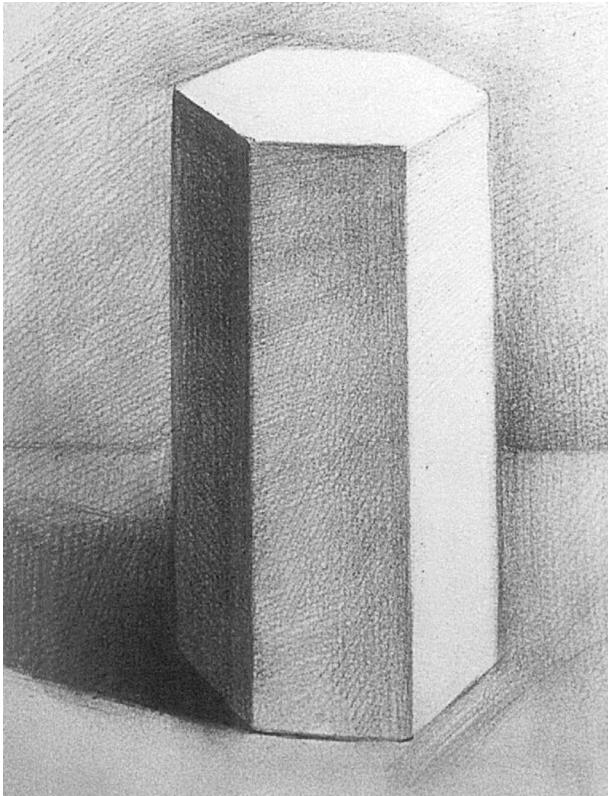
1. 确定六棱柱在画面上的位置,画出六棱柱体的形状及比例关系。

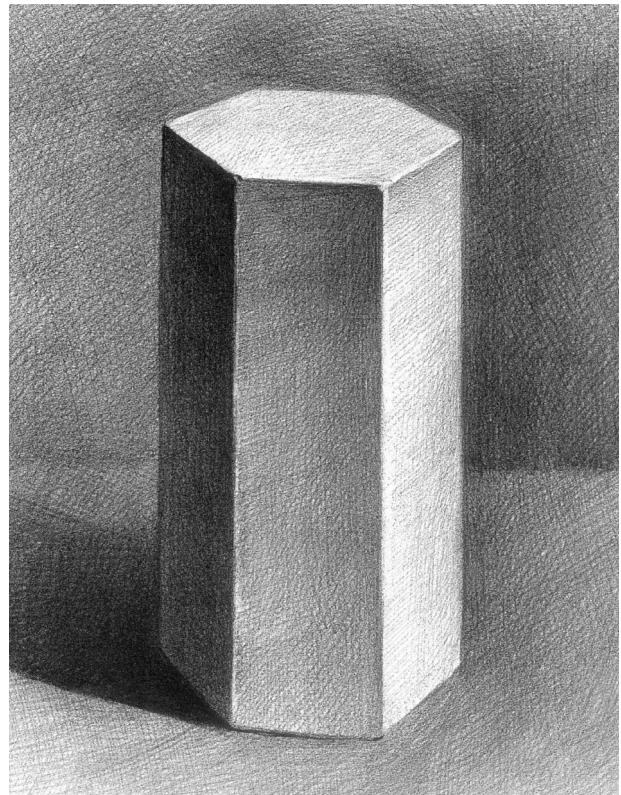
2. 铺出六棱柱暗部、灰面和投影的大体色调，注意灰面色调和暗部色调的过渡要自然。

3. 从明暗交界线入手,加强明暗层次,表现出对象的体积感和空间感。

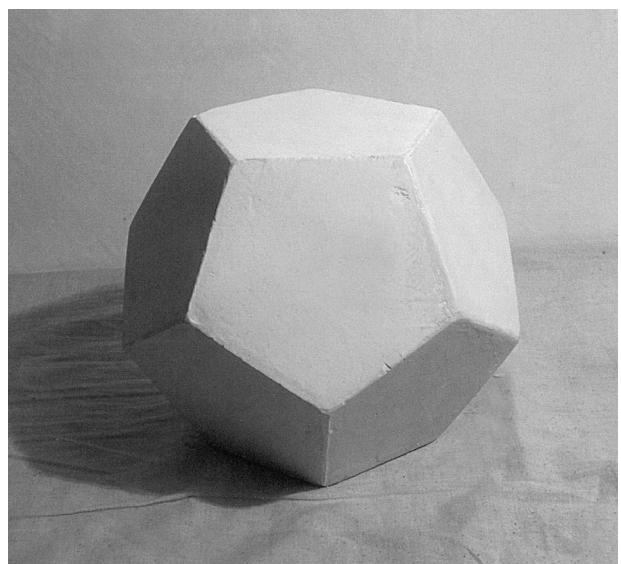

4. 进一步加强对六棱柱的明暗对比关系和虚实关系的刻画,使画面效果更加整体。

(六)正五边形多面球体的表现步骤

正五边形多面球体的外形比较复杂,整体外形轮廓呈球体,不能因为关注小的切面而忽略了大形

的整体感。作画时可将正五边形多面体理解成由立方体切削而成,所以要有三大面的立体感,侧面要画得小一些,正面要画得大一些,但悬殊不能太大。由于受光的角度不一样,每个面的调子各不相同,