

民间传统工艺石雕石刻专业系列教材

MINJIAN CHUANTONG GONGYI SHIDIAO SHIKE
ZHUANYE XILIE JIAOCAI

绘画造型基础

HUIHUA ZAOXING JICHU

主编 / 杨 巧 副主编 / 刘彦辰 陈 燕

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

绘画造型基础

主编 杨 巧

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

绘画造型基础 / 杨巧主编. —重庆: 重庆大学出版社, 2015.3

民间传统工艺石雕石刻专业系列教材
ISBN 978-7-5624-8831-6

I. ①绘… II. ①杨… III. ①绘画技法—中等专业学校—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第024898号

民间传统工艺石雕石刻专业系列教材
绘画造型基础

主编 杨 巧

策划编辑 王 勇 陈一柳 蹇 佳

责任编辑: 杨 敬 侯倩雯 版式设计: 黄俊棚
责任校对: 关德强 责任印制: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆长虹印务有限公司印刷

*

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 10.5 字数: 121千

2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-8831-6 定价: 42.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

重庆市大足职业教育中心石雕石刻专业 教材编写委员会及工作成员名单

顾 问：蒋朝彬 周 虹

主 任：覃伦富

副 主 任：伍天泽 康道德

委 员：王大蓉 刘贤高 肖 玲 杨朝均 刘 强 王生兵

参编人员：王生兵 李莹君 杨 巧 宋 海 孟仕琼

刘彦辰 陈 燕 陈 燕（大） 罗慧芝 陈 怡

姜云海 刘能风 赵露滋

核 对：罗在兵 刘 强 王生兵

序言

大足，古之昌州府地，物华天宝，人杰地灵。大足石刻，世界文化遗产，凝聚中华民族劳动人民的汗水与智慧，始建于唐，历经几个世纪建造，规模宏大，雕刻与造像技艺精湛，乃中国宗教雕塑的晚期典型代表，雕塑艺术史上的一朵奇葩。“弘扬石刻文化，传承石刻技艺”，高举弘扬传承传统文化的大旗，开山化石，励志图新，我们挖掘大足石刻文化内涵，寻“唯精唯善”之办学理念。在特殊的地域、特别的时期、特定的土壤上，开创石雕石刻地域特色专业，让石雕石刻民间传统文化在这片肥沃的土壤滋润下生根开花。

在这里，有一批人致力石刻文化、石雕技艺的教学与研究，将他们的教学研究“搜尽奇峰打草稿”，汇聚心思编成文，用心、用情、用力深入民间，挖掘民间传统工艺技法，收集整理编写《石雕石刻技法》《绘画造型基础》《石雕石刻产品开发设计》《泥塑造型基础》《石雕石刻产品营销》石雕石刻系列职业技能训练教材，以点点滴滴融进对大足石刻与我国民间传统工艺沉淀的文化的热爱，长长补短诠释能工巧匠对石雕积累的技艺的争鸣。潜心治学，格物致知，开创之功，功不可没，这批人在未来的日子里将成为我们事业发展的顶梁柱，成为民间传统技艺传承和职业教育的骄傲。

石雕石刻系列教材编写，借全国职业教育工作会议胜利召开之东风，全国上下宣传贯彻国务院印发的《关于加快发展现代职业教育的决定》精神之机，引导人们确立尊重劳动、尊重知识、尊重技术、尊重创新的理念，引导人们转变人才观念，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，体现挖掘本土文化，承续传统基因，走内涵发展职业教育之路，植根大足石刻民俗民间文化土壤，凸显大足职业教育办学特色，打造成为中职特色专业，填补职业教育石雕石刻民间传统工艺人才系统培养空白。

本次石雕石刻专业系列教材得到大足石刻研究院、大足区教育委员会、大足区科委、大足石雕行业人士、重庆大学出版社等单位 and 部门的鼎力相助，在此特予以感谢！愿以此营造人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境，形成“崇尚一技之长、不唯学历凭能力”的社会氛围，为实现人生出彩的个人梦、又好又快发展的职教梦、民族复兴的中国梦而努力奋进，让我们的事业更辉煌。

2014年8月

前言

我国石雕是民间传统工艺及民间雕刻中的一朵奇葩，与西方石雕有不一样的独具特色的艺术魅力。我国石雕艺术一直是根生于民间传统艺术之中，而作为石雕技艺的传承者大多都是民间艺人，他们拥有精湛的技艺，但因从未系统学过关于绘画知识，因此在形体造型方面有所欠缺。

按现代职业教育人才培养要求，结合民间传统工艺人才能力标准和岗位能力需求，针对中等职业学校民间传统工艺专业以及与美术相关的专业绘画能力提升训练为目标，特此编写本教程，以培养民间传统工艺专业学生绘画造型能力和艺术素养，让学生通过训练掌握形体的塑造技巧，为学习民间传统工艺系统专业课程作好准备，为学生可持续发展奠定基础。

本书以石雕石刻所需的绘画造型能力为主线构建模块化课程，共四个模块：素描、速写、线描、色彩。按能力掌握的难易程度以循序渐进的方式设计学习过程，阐述相关的知识和技能，以实现培养学生的基础造型能力及艺术素养的提高。

本书在编写的过程中得到了各级领导、同仁、朋友以及企事业单位的大力支持和帮助，还参阅了艺术资深学者的研究论著，在此对为本书编写辛勤付出的个人和单位等一并表示真诚的感谢，特别是对重庆市大足职业教育中心石雕石刻专业建设指导委员会、重庆市大足石

刻研究院、重庆市大足华夏龙都文化发展有限公司、重庆市大足石刻艺术品公司、重庆市大足石刻创意投资有限公司、重庆市石盟石文化发展有限公司、重庆市大足姜氏石雕艺术品公司提供的合作与帮助予以感谢。

由于时间仓促，书中难免存在不足之处，我们将不断完善，望各位同仁多提宝贵意见，谢谢！

杨巧

2014 年 12 月 10 日

目 录

模块一 素描 /01

任务一 认识素描 /01

活动 了解素描基础知识 /02

任务二 结构造型训练 /11

活动一 认识结构与透视 /12

活动二 石膏几何体结构造型训练 /16

活动三 静物结构造型训练 /20

任务三 明暗造型训练 /28

活动一 认识明暗基本规律 /29

活动二 石膏几何体明暗造型训练 /31

活动三 静物明暗造型训练 /36

任务四 头像造型训练 /42

活动一 认识人的头部结构及比例 /42

活动二 石膏头像写生 /47

活动三 人物头像写生 /56

活动二 风景速写训练 /93

模块三 线描 /101

任务一 认识线描 /101

活动 了解线描基础知识 /102

任务二 线描训练 /107

活动一 线描花卉写生 /107

活动二 线描人物创作 /127

模块四 色彩 /139

任务一 认识色彩 /139

活动 了解色彩基础知识 /139

任务二 色彩训练 /146

活动一 色彩联想设计 /146

活动二 色彩配色训练 /151

模块二 速写 /66

任务一 认识速写 /66

活动 了解速写基础知识 /67

任务二 速写训练 /71

活动一 人物速写训练 /72

参考文献 /157

模块一 / 素描

模块概述

认识素描，了解素描的相关基本知识，能熟练地运用素描的各种基本要素对石膏几何体、静物及头像进行绘制，为进一步学习奠定基础。

通过本模块的学习，应达到的目标如下：

- ◎掌握素描的概念。
- ◎认识素描的工具材料及使用方法。
- ◎熟记素描的类别。
- ◎掌握素描线条的运用技巧。
- ◎掌握形体透视的基本法则。
- ◎掌握明暗造型的基本规律。
- ◎能够用结构造型的方法绘制几何体及静物。
- ◎学会运用明暗规律对几何体及静物进行明暗造型。
- ◎理解人的头部形体结构、头部比例、头部的肌肉以及人的五官结构。
- ◎掌握石膏头像写生的方法步骤及技巧。
- ◎掌握人物头像写生的方法步骤及技巧。

任务一 认识素描

任务概述：素描是学习造型艺术的基础，它主要分为结构素描和明暗素描，其工具以铅笔为主，它的主要构成元素是线条。

本任务主要是认识素描，掌握素描的概念、类别及工具材料，能熟练地运用其工具材料进行线条的绘制。

【活动】 了解素描基础知识

一、素描的概念

素描是一个舶来语，是英语中 drawing 的意译，最早是指绘画前的素材或草图（图 1.1）。在《辞海》中是这样给素描下结论的：“素描，是绘画的一种，主要以单色线条和块面来塑造物体的形象。”它是一种独立的绘画形式，也是其他绘画以及雕塑、工艺美术、建筑艺术等造型艺术的基础，是培养造型能力和训练绘画基本功的重要手段。

素描在绘画艺术中是相对于色彩而言的。从字面上来说，素即素色，取朴素之意，也包含单色的意思；从广义上讲，它泛指一切手绘的单色图画，就是用单色的线条或块面在某种平面上表现客观物象的绘画形式。

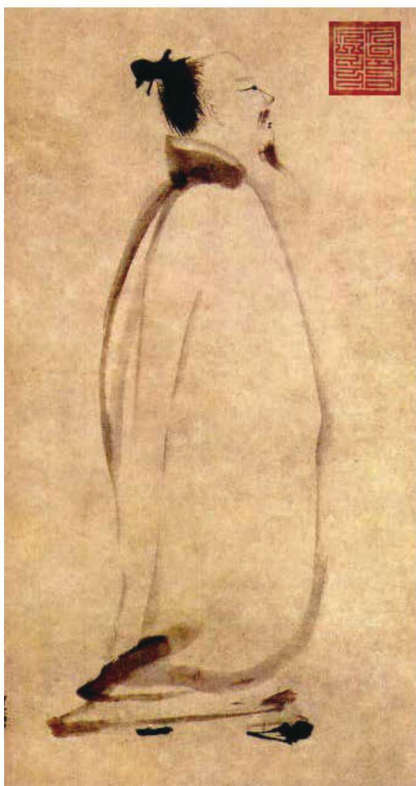
图 1.1 素描样本

二、素描的分类

素描的类别可按传统体系及表现手法进行划分，其具体分类见表 1.1。

表 1.1 素描的分类

按传统体系	中国写意传统素描(白描) (图 1.2)	以线造型为主，强调线条的韵味和表现力，以意向为主要表现手段
	西方写实传统素描 (图 1.3)	以光影明暗为主，强调形体、结构、透视等的表现，以具象写实为主要表现手段
按表现手法	结构素描 (图 1.4)	以线为主要表现手段，注重形体结构的研究和分析
	明暗素描 (图 1.5)	以光影明暗为主要表现手段，注重光影的表现、形体体积的塑造和空间感的表现
	线面结合的素描 (图 1.6)	结构素描和明暗素描的结合体，既具备结构素描所强调的形体结构关系，又有明暗素描的造型特点

■ 图 1.2 中国写意传统素描

■ 图 1.3 西方写实传统素描

■ 图 1.4 结构素描

■ 图 1.5 明暗素描

■ 图 1.6 线面结合的素描

三、素描的工具材料

运用不同性能的工具材料会产生不同的绘画效果，在基础素描训练中，有效地掌握材料工具的性能、使用方法，才能笔随意转、游刃有余。

1. 笔

■ 表 1.2 笔的类别

铅笔 (图 1.7)	根据铅芯的软硬度不同，分为软铅和硬铅。软铅用 B 表示，B 数越大，铅芯越软，画出来的线条颜色越深；硬铅用 H 表示，H 数越大，铅芯越硬，画出来的线条颜色越浅 优点：线条和色调柔和细润，既易着色，又易擦、易修改，便于层层深入、细致地刻画 缺点：黑白对比不够强烈，缺乏色调上的力度	 ■ 图 1.7 铅笔
-----------------------	---	---

续表

炭笔 (图 1.8)	优点: 笔芯质地较铅笔松软, 颜色深重浓黑, 画出的效果强烈, 表现力丰富 缺点: 着色力强, 色阶控制相对困难, 且难于擦改, 初学者较难掌握	 ■ 图 1.8 炭笔
炭精条 (图 1.9)	方条形, 通常为黑色、棕色 优点: 比炭笔更为松软, 其颜色既浓重又细润, 用笔可粗可细, 表现力很强 缺点: 炭精条难擦改且易弄污画面, 故初学者难于使用	 ■ 图 1.9 炭精条
木炭条 (图 1.10)	以细木枝密封燃烧碳化而成。 优点: 质地松软, 色调柔润丰富, 使用方便, 表现力强 缺点: 附着力不强, 极易脱落, 较难多层深入刻画, 适用于一次性作画, 且完成后需立即喷上定画液, 方能保存。	 ■ 图 1.10 木炭条

2. 纸

素描用纸应以厚实、有韧性、易于多次涂抹和修改、粗糙、易上色、不易起毛为好。

3. 橡皮

橡皮用于涂改及擦淡或柔化色调, 也可利用其擦痕产生浅色“笔触”, 丰富素描的表现效果。橡皮有较软的绘画橡皮, 擦改力较强; 有可塑橡皮泥, 易大面积修改, 但有油性, 容易使纸发腻; 另外还可用纸笔、布等材料进行修改, 会达到不同的效果。在选用橡皮时, 以质地柔软、擦拭后纸面不易起毛为好。

此外, 其他工具材料还有定画液、画板、画架、画夹、美工刀、透明胶带等 (图 1.11)。

■ 图 1.11 纸、橡皮、其他工具

四、素描工具材料的使用

1. 作画姿势

作画姿势分站姿和坐姿两种。不论哪种姿势均需注意身体和画板的距离，画者与写生对象之间要保持一定距离，不要太近或太远。

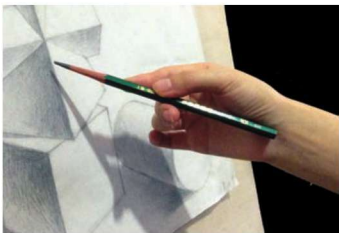
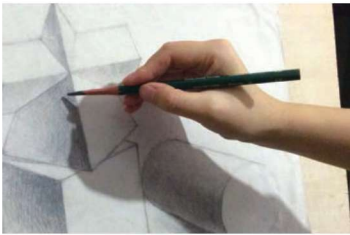
2. 执笔方法

执笔方法主要有两种：横握法和斜握法（表 1.3）。

——。小技巧。——

在作画的过程中，起形时建议使用较软的铅笔，落笔要轻，以便修改。在画大面积色调时，应以软铅笔作画，层层深入，特别是暗部色调，要分层涂色，留有余地，切忌过分用力，“一步到位”。硬铅笔常用来画一些质细而坚硬、颜色偏浅的物象。画面细节部位，可软、硬笔结合，丰富色调。

■ 表 1.3 执笔方法

横握法 (图 1.12)	笔横握在手掌中间，拇指与食指捏紧笔的前端，通过手腕及手臂带动运笔，既能画细节的地方，又能较好处理画面的大关系，适宜于画较长的线条和大面积排列线条	
斜握法 (图 1.13)	类似握笔写字时的握法，可根据需要调节笔与画面的角度，便于笔的控制。这种方法便于掌握，但运笔范围受到限制，不宜于画大面积的地方	

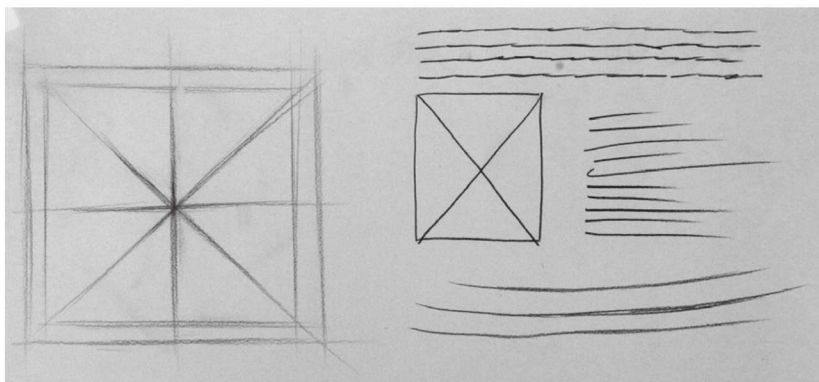
■ 图 1.12 横握法

■ 图 1.13 斜握法

五、线条的画法

线条是组成素描画面的基本元素，是素描作品中表现物体轮廓和明暗的重要手段。

长线条，是为画物体轮廓而练习的一种又长又直的线条。笔入纸时，先虚后实，下笔要轻盈，收笔要利落，一定不要打“钩”。初画长直线条时往往会出现以下几种情况：一是容易把直线画成弧线；二是线条画得太实在，画成了“铁丝线”；三是用断断续续的短线拼接而成的长线；四是“丁字形线”“毛线”等（图 1.14）。

■ 图 1.14 长线条

1. 线条的排列

线可以组合成面,素描中的面是用有规律地排列线条来表现的。

线条的排列可用斜线、横线、竖线等,但应注意以下 4 条。

- ①排线时,要方向一致,一笔一笔地画,疏密适当。
- ②画线时要轻起轻收,使线条两头轻、中间重,不要连笔。
- ③排线方向要适当考虑物体的块面结构与质感需要。
- ④画暗的部分,要变换排线方向,一层一层加深,不要乱涂。

2. 线条的虚实

在画线条时,用力可渐增或渐减,画出有轻重变化的线条,形成虚实变化,主要表现为实主次虚、近实远虚(图 1.15)。

■ 图 1.15 线条的排列与虚实

—— 练一练 ——

运用上述所讲方法在素描纸上进行线条的练习,注意握笔姿势及线条的疏密。

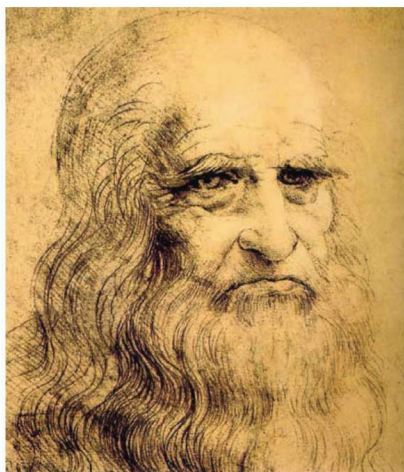
【知识链接】**1. 认识“文艺复兴三杰”**

素描曾经被用作一些创作的习作和草图，并未作为独立的画种存在，而意大利文艺复兴时期的素描则标志着西方素描走向成熟。这一时期，产生了被誉为“文艺复兴三杰”的达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔。

达·芬奇，意大利杰出的画家、哲学家、科学家、建筑师、工程师，被誉为当时的完美典型。他将解剖、透视、比例、光影、构图与人文历史、古典艺术修养等丰富的知识相联系，使科学和艺术在他的精神王国达到融合。他的素描作品深厚而典雅，造型精准而生动，代表着文艺复兴时期素描艺术的最高成就（图 1.16）。

米开朗琪罗，多才多艺，兼雕刻家、画家、建筑家、诗人于一身。他的艺术不同于达·芬奇那充满科学的精神和哲理的思考，而是在艺术作品中倾注了自己满腔悲剧性的激情，具有磅礴的气势和人类的悲壮情怀。米开朗琪罗的素描作品用线简练、奔放、富有表现力，他的人体素描生动地表现了肌肉的前后穿插、人体的量感和空间的深度，是力与美的化身，充满了力量的震撼，他所留下来的素描作品被视为世界上最完美的艺术珍品（图 1.17）。

拉斐尔的素描艺术将感性美与精神美和谐地统一起来，既尊重自然又富于理想化。他创作的圣母、圣婴的形象都是源自现实生活中的人物，又在现实的基础上加以理想化。其造型自然、亲切、圣洁，用流畅的线条构成了一幅幅轻松自如的画面，一切仿佛都是天性的流露（图 1.18）。

■ 图 1.16 达·芬奇《自画像》

■ 图 1.17 米开朗琪罗习作

■ 图 1.18 拉斐尔习作

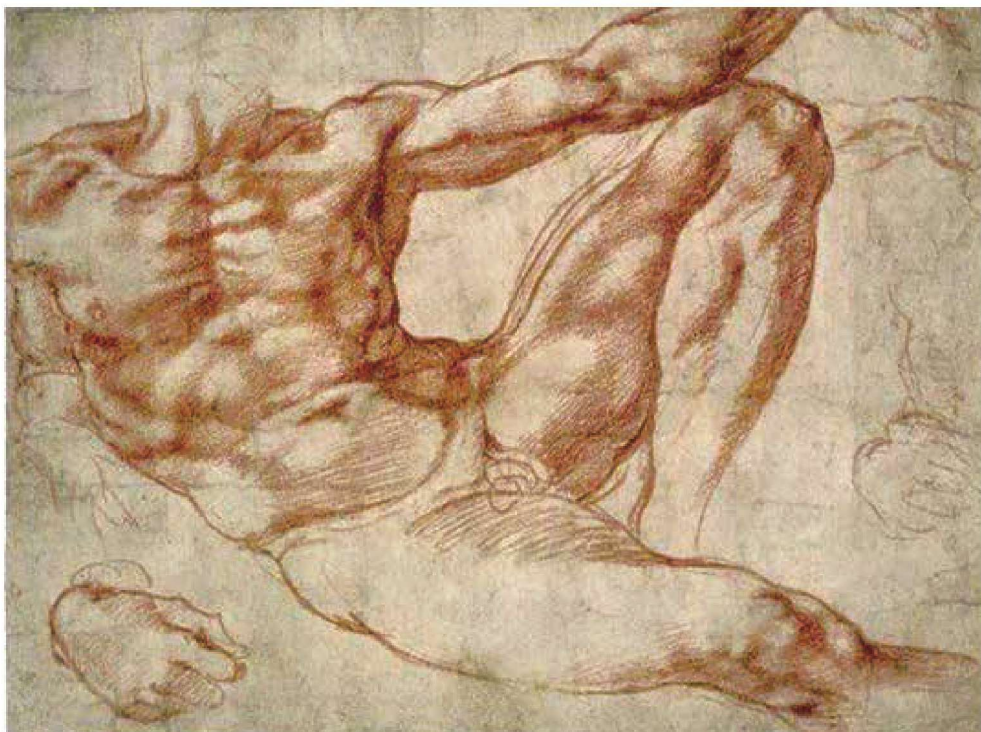
2. 赏析国内外名家名作（图 1.19—图 1.25）

■ 图 1.19 达·芬奇习作

■ 图 1.20 安格尔《斯塔马峰一家》

■ 图 1.21 米开朗琪罗人体素描习作