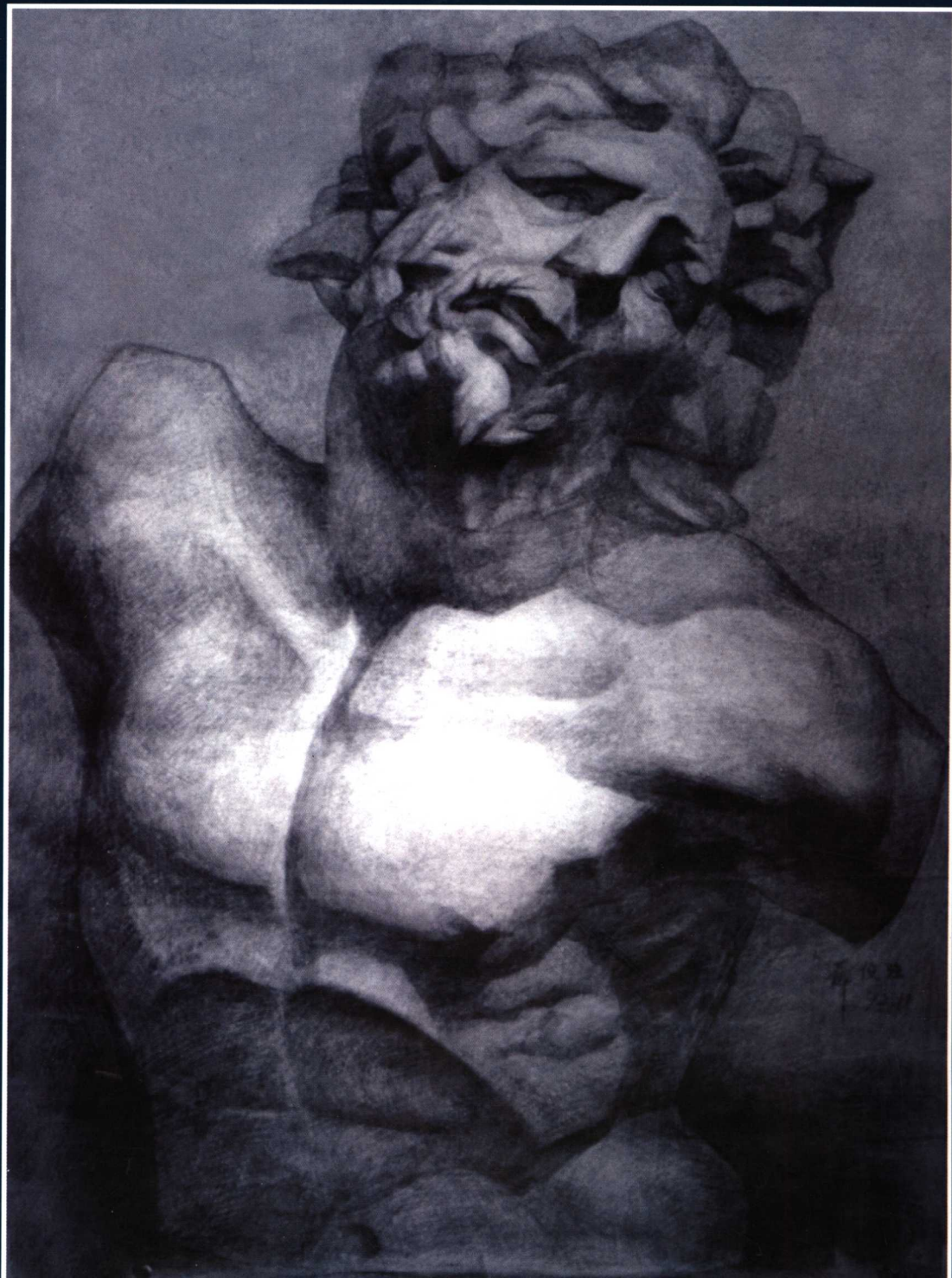

中学生

美术高考直通车丛书

素描入门与精通

薛俊强 / 著

中国文联出版社

· 美术高考直通车丛书 ·

中学生素描入门与精通

薛俊强 / 著

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中学生素描入门与精通 / 薛俊强著.

北京: 中国文联出版社, 2006.1

(美术高考直通车丛书)

ISBN 7-5059-5107-6

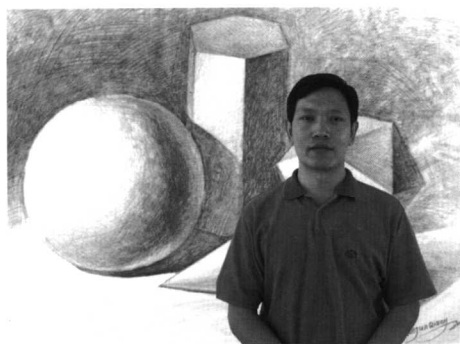
I. 中… II. 薛… III. 素描-技法(美术)-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 128973 号

书 名	中学生素描入门与精通——美术高考直通车丛书
作 者	薛俊强
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389152)
地 址	北京农展馆南里 10 号(100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	王 军
责任校对	王建华
责任印制	李寒江
印 刷	北京隆昌伟业印刷有限公司
开 本	889 × 1194 1/16
印 张	8
版 次	2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5059-5107-6
定 价	18.00 元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站 <http://www.cflacp.com>

作者简介：

薛俊强，1996年毕业于山西大学美术学院，中共党员。原任山西省实验中学美术教师。2003年创建点通美术工作室，业余从事中学美术绘画教育研究，现任深圳外国语学校美术教师，中学一级教师。

素描是造型艺术和审美的基础

21 世纪的今天,人们在满足物质生活的基础上不断地提升精神上的追求,作为美学教育和造型艺术的基础——素描,就显得尤为重要。薛俊强先生通过多年来在美术教学实践中的积累和研究,对中学生学习素描的各个环节中所遇到的问题和容易出现错误进行了详细的剖析,从理论上加以论述,然后结合实践抓住重点,归纳出如何画好素描的具体方法;并用深入浅出的文字写出这本《中学生素描入门与精通》。全书图文并茂,集理论与实践、观察与技法、结构与明暗、透视与解剖等内容于一体,全方位地讲述了素描学习的具体方法。我相信,通过薛老师的指导和点拨,学生会很快、很正确地掌握素描的学习方法,从而提高学生的观察能力、概括能力和表现能力,使学生对美的鉴别水平和欣赏水平得到提高,建立起良好的审美观,以适应迅速发展的现代生活。

陈希旦
2005.1

陈希旦:中国水彩画学会副会长
深圳市水彩画研究会会长
著名画家

目 录

第一章 素描是绘画入门的基础 / 001

1. 什么是素描 / 002
2. 为什么要学习素描 / 003
3. 素描作品欣赏与作品表现的关系 / 004
4. 素描作品应强调表现的内容 / 006

第二章 正确的观察方法是画好素描的前提 / 009

1. 素描写生观察的理论依据 / 010
2. 四点定位法的内涵及其应用 / 013
3. 整体观察在素描写生中的意义 / 015
4. 详解先整体后局部再整体的作画步骤 / 016

第三章 正确的表现方法是画好素描的关键 / 023

1. 关于用笔与用纸 / 024
2. 什么是物体的结构和结构线 / 027
3. 透视知识与素描写生的关系 / 028
4. 明暗色调变化的规律及其注意事项 / 032

第四章 素描画应遵循的原则 / 039

1. 注重整体效果 / 040
2. 讲究虚实处理 / 041
3. 创造空间、塑造体积 / 042
4. 形体概括与取舍 / 045

第五章 静物画写生实例详解 / 049

1. 单个几何体写生举例 / 050
2. 多个几何体写生举例 / 058
3. 静物画写生举例 / 063

第六章 石膏人像写生实例详解 / 067

1. 画石膏人像与画石膏几何形体之间的本质联系 / 070
2. 人的头部骨骼主要结构 / 070
3. 人的头部主要肌肉结构 / 073
4. 石膏人像写生的注意事项 / 076
5. 石膏人像写生的表现方法 / 077

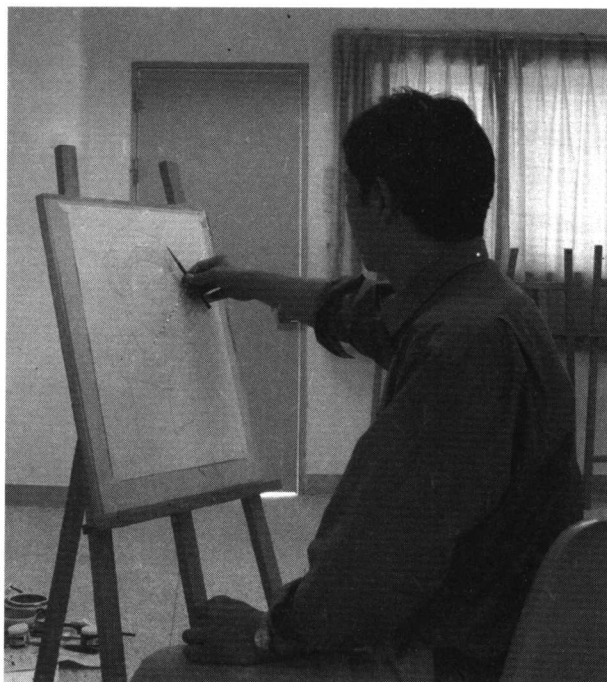
第七章 人像写生实例详解 / 087

1. 人像写生比石膏人像写生难在何处 / 088
2. 如何刻画人物的性格 / 089
3. 人像写生的注意事项 / 092
4. 男性与女性在头部结构上有什么本质区别 / 093
5. 人像写生的表现方法 / 094
6. 人像写生讲解 I、II / 095

第八章 作者作品欣赏 / 115

第一章

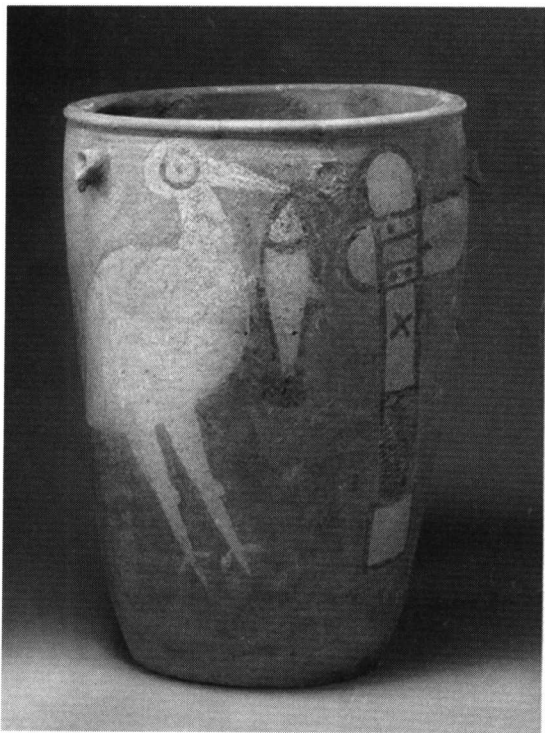
素描是绘画入门的基础

1. 什么是素描

素描是相对于色彩画而言，又称单色画。内涵有广义和狭义之分。

广义的素描是指利用单色的线条和块面来描绘物象，表达作者对主、客观世界的独特感受与思想感情的一种朴素的艺术形式。其历史可以追溯到绘制古岩石壁画及彩陶纹饰的原始社会时期，作品用线简洁、形体概括凝练，给人以古拙之美感。我国的文人水墨人物、山水、花鸟画，实实在在也是一种素描，给人以自由、潇洒、素雅的感觉。总之，“凡是用蜡笔、炭笔、钢笔、锐利的器物等能在纸张、湿濡的陶土、容器的表面留下痕迹或造成磨损而形成图案的，都是素描”。（见《艺术视觉百科全书》）

《彩陶缸绘鹳鱼石斧纹》

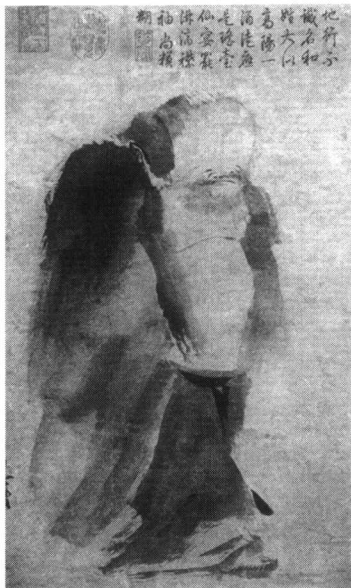
用线面结合的方法表现动物形象是人类文明进化史中的趋同现象，反映了人类与动物之间最原始的关系。

《黑山岩画猛虎捕食图》新石器时代

用“平面型线性结构法”写意地表现了一组动物，是带有某种叙事性和象征意义的素描作品。

狭义的素描历来以具象绘画为主导，是以铅笔、木炭笔、碳棒等工具直接对照实物，在平面上塑造具体物象的体感、质感、色感、量感、力感，并注重画者造型能力的培养，具有明确的规范性和准确性要求的一种朴素的艺术形式，也是我国目前美术院校入门级必考内容。通过科学训练可以很好地锻炼我们准确造型的能力。正因为如此，素描被看做一切造型艺术的基础。一般地说，中学生学的素描主要是狭义的素描，是为中考和高考服务的。

《泼墨仙人图》梁楷

本质是一种典型的线面结合的素描画。
除使用的工具材料不同外，中国写意画

用笔和用刀，是造型的手段不同，目的是相同的。利用凹凸所形成的明暗构成了形象的轮廓线。

2. 为什么要学习素描

素描不仅是一门独立的艺术形式，具有独特的地位和价值，而且是油画、水彩画、版画、雕塑、平面设计、立体设计等其它艺术形式的基础。我们学习素描首先应考虑到以下几个方面：

(1) 素描画写生简便易行、省时省力，具有很强的表现力和广阔的表现空间，可以随时随地捕捉、记录艺术家的心灵感受与创作激情。很多画家在生活中用素描为创作积累素材，即使有些动作转瞬即逝，像舞蹈、奔跑等动作，画家都可以用素描记录下来。从一定意义上讲，素描练习也可以锻炼我们敏锐的观察力、形体的判断与概括能力，从而帮助我们提高整体而全面地观察世界、准确而客观地表现对象的能力，促进眼、脑、手高度协调一致。

(2) 素描是美术创作的造型基础，很多绘画艺术形式都是在素描画的基础上进行的，素描作品的成功与否，关系到整个作品的成败。在中国画创作中有“九朽一罢”一说，意思是，对素描稿要进行多次修改；在油画作品的创作中一般是先画好素描（即单色画），定稿之后才开始上色，素描是创作的第一步；在画中国写意人物画之前的木炭画稿是一种线面结合的素描，准确与否同样关系到整个作品的成败。由此可见，素描在各种艺术形式的创作中所具有的重要性。

(3) 中学生在素描作品的写生过程中，可以锻炼形体的概括处理能力、空间想像的思维能力及敏锐观察和造型的能力，这些能力的培养有助于同学们理解、学习其它各门学科知识，如高中的立体几何，抽象的物理、化学等学科内容，这些内容的理解大多要靠学生丰富的想像力及良好的空间思维能力。

(4) 中学生对美术知识和技能的学习与掌握，可以培养学生终生爱好美术的情感，也可以帮助学生规划人生，拓展职业发展的空间。

叶浅予作

用概括、准确、洗练的线条
表现了人物的主要动作特点。

米开朗琪罗作

(5) 素描本身是一个完整、独立的艺术形式，具有无穷的表现空间和丰富的表现力，具有朴素单纯的艺术魅力和较强的美感。通过素描作品完全可以表达我们对美的理解与认识，欣赏素描作品也可以给我们以美的享受。

3. 素描作品欣赏与作品表现的关系

中学生在素描观察与表现中出现的种种问题，是因为没有经过全面而系统的素描学习，学习过程的间断性和教师的不确定性，这些都决定了所学知识、内容具有不连贯性和支离破碎的特点。正因为如此，中学生在素描作品欣赏与作品表现时极容易形成一些错误的认识与不良的作画方法，这些不良的认识与方法一旦养成又不能及时改正，形成习惯，将会对今后的素描学习产生一定的消极作用。以作品欣赏为例：同学们所赏析的画册中的每件素描作品，都是经过画者反复琢磨、精心设计后的最终效果，至于作画过程中每一阶段真实的画面情况，我们不得而知，也无法推想，因而只关注画册作品表面的效果，并在素描写生中一味地模仿，刻意追求，形成部分同学在写生时照抄照搬形象与色调、从局部观察与表现的不良习惯，这正是由于他们在欣赏作品时没有能够由表及里地深入理解、进行理性分析，从而做到“知其所以然”的欣赏目的，而往往被一些作品中排列整齐、严谨有序的排线和轮廓清晰、鲜明准确的结构所迷惑。其实，朋友们所看到的并非画者贯穿始终的表现形式。通过仔细观察不难发现，这些排线

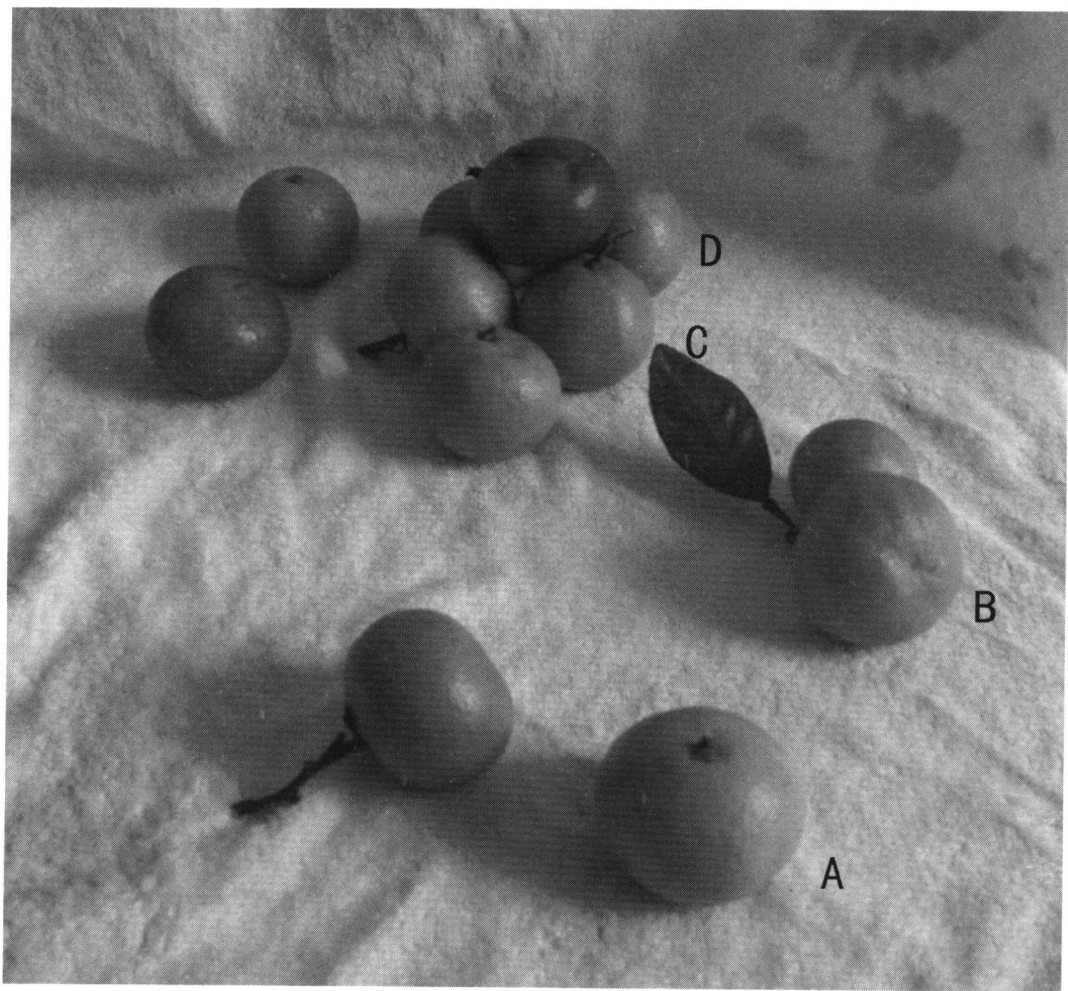

是在一些素描技法完成后的一层装饰，纯粹是为提升画面效果而进行的美化。再如，画面中形象轮廓清晰、结构鲜明准确是画者在形象及色调艺术概括的基础上所进行的深入刻画，是作品完成后的最终效果。有的中学生在写生时从局部入手，在其它地方完全没有动笔的情况下，先对五官的某一部分进行刻画并已接近完成后的效果，我认为这一现象是对素描作画过程缺乏一种完整认识，并错误以致用导致的不良素描写生习惯。

同学们在欣赏作品时一定要学会用思考、研究的眼光去分析作品，多问为什么，真正理解其中的道理，并将道理学以致用，只有这样，才能达到欣赏作品的真正目的。

4. 素描作品应强调表现的内容

谈起这个问题，我觉得很有必要重点提一提。在教学中，我时常发现有部分同学，从小学就开始学画素描，中学后又继续学素描，但他们多半是盲目的，不知道素描画究竟要表现什么，以至于不少学生高考时还容易犯缺乏整体感、立体感，空间感欠缺，以及照抄对象的毛病。我们把它罗列出来，旨在引起同学们的注意。同学们在平时的作画过程中就应有目的地加强练习。作为狭义的素描，在写生时要注意以下几点：

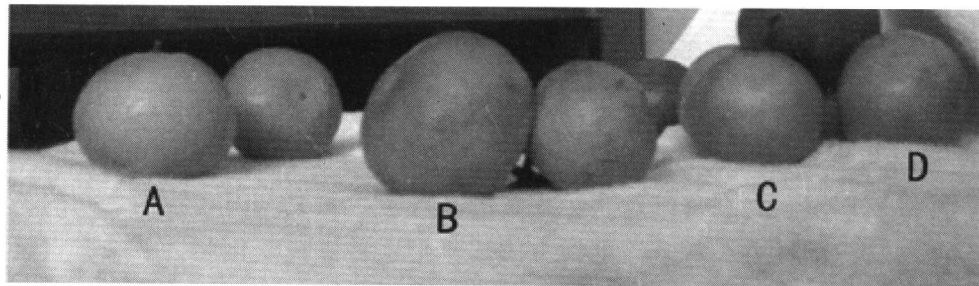
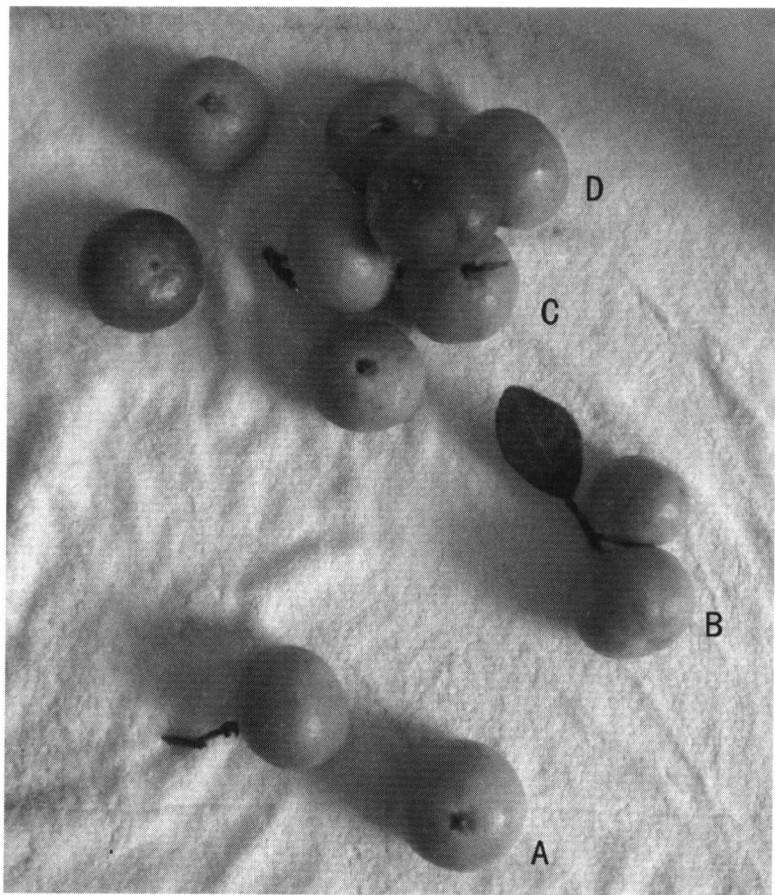

(1) 要重点塑造物体的体积感。我们所写生的真实物体是具有长、宽、深的三维实体，而我们的画纸只是具备长与宽的二维空间实体，要在二维空间里表现具有三维的空间效果，除了依靠透视等科学原理外，还要在大脑里具有三维的立体概念，然后用立体的眼光去观察、用立体的形式去表现，才能画出具有立体效果的作品来。这一点，同学们应注意培养。

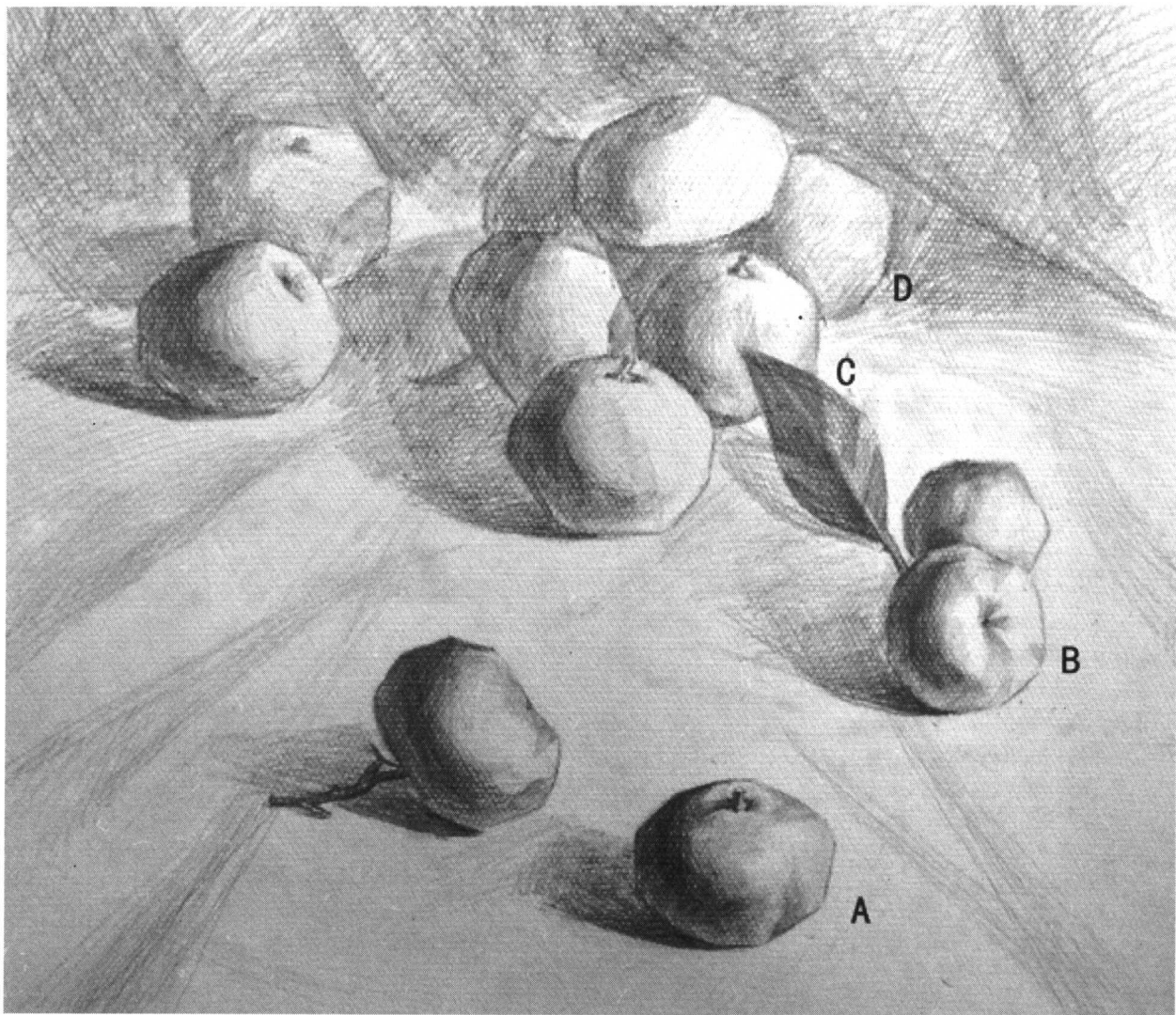
(2) 空间感与体积感有相似的成分，但空间感更侧重于整个画面表现所形成的深度感，包括物与物之间的关系、物与背景之间的关系。不少初学的朋友认为，空间感似乎与要表现的物

体本身没有关系，但它确实实是画面的一部分，这部分恰恰容易被同学们所忽视。在平面上要创造空间，除了准确地进行形体透视外(平行透视、成角透视、圆的透视)，还要进行色彩透视。色彩透视原理是：刻画详细且明暗对比强的部分或物体，有前进感；形体概括表现、形体的部分与部分、形体与形体、形体与背景之间对比弱，则有后退感。依物体远近的不同，我们确立了由近及远是由强到弱的不同级别的对比梯度关系(对比梯度表现法)。在作品中能做到这一点，画面空间感自然就形成了。

我们分别从平视、俯视、侧视进行观察研究：A、B、C、D四个橘子依次为由近及远的顺序。

观察一组以橘子为主的静物画，橘子离眼睛的距离有远近之分，如何在平面里表现有远近感、深度感的空间效果，我们就要依靠虚实对比的原理，即近清楚远模糊的色彩透视现象。在素描作品中，A、B、C、D四个橘子由于离作画者的空间远近不同，在明暗对比、概括程度、深入刻画上，形成明显的反差，这种比真实生活夸大许多倍的反差对比，就是艺术的表现，它能使平面呈现立体效果。

(3) 素描表现力求真实，但不等同于照抄照搬对象。我们追求的是对形象的艺术表现。物体表面的凹凸起伏、明暗虚实等，都是光线作用于物体内在结构的外部表现，要艺术表现必须“知其所以然”，在仔细观察、理解的基础上，研究其内在结构之间的关系，绝不可机械地抄袭对象：深的地方画深，浅的地方画浅，把这种深浅变化照抄下来，自己对其中的道理知之甚少，或一无所知，因此很难做到深刻地、真实地表现对象。我们所强调的艺术表现是有概括取舍甚至夸张特征的表现，抓住了对象的本质特征，这种象与照抄得来的象有本质的不同。

第二章

正确的观察方法是画好素描的前提

1. 素描写生观察的理论依据

素描观察的理论，这样的提法有点夸大其词，因为很少有专家将它冠之以理论，说方法是比较贴切的。对于初学者来说，对素描观察方法的认识，比素描表现显得更为重要。绘画是一门实践性很强的艺术，如果方法不当，仅凭自己的经验信手涂鸦，不但进步缓慢，而且还会养成不良的习惯，这种错误习惯养成的时间越长，对自己的进步造成的阻力也就越大。如果有了正确的观察方法做指导，就可以获得事半功倍的效果，并能逐步提高素描作品的艺术表现力。

素描的观察方法是什么，说来简单得有点“怕人”。如果不说，我们的确在无意识地运用，由无意识转变为有意识，由不自觉转变为自觉，或许要训练上很长时间，才能琢磨出其中的道理。有位学生问：我画静物怎么也画不像，有没有快捷的好方法？我说：有，可以凭借水平线、垂直线、正方形、圆（两线两形）和四点定位法来进行观察，抓住物体的基本形状特征，这样就很容易画准确了。他听了很吃惊，感到不可能。

我们来看这样一个事例，将下图中的画原样挂到墙上，让同学看怎么样。所有同学都回答：画框挂斜了，很不好看。问：你是根据什么来判断画框挂斜了？同学多数答：我感觉斜了。再问为什么，就再也知道了。据心理学研究结果表明，人都有追求视觉心理平衡的本能，看作品的时候就会自觉不自觉地运用水平线与垂直线等辅助线与物体的边线进行比较，如果物体的边线与水平线、垂直线相互平行或垂直，则满足了心理需求，美感就产生了。否则，心理感觉很不舒服。既然人有判断线条是否水平与垂直的本能，我们在观察的时候就应充分利用这一点，在我们的画面中引用许多辅助线帮助我们对物体的外形特征进行判断。

