

Su miao
FU DAO CONG SHU

全国社会美术水平考级辅导丛书

素描

吴子龙◎主编

中国物资出版社

全国社会美术水平考级辅导丛书

素描

主 编 吴子龙

副主编 赵振林 虞景生

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描 / 吴子龙主编. — 北京: 中国物资出版社, 2005.7

(全国社会美术水平考级辅导丛书)

ISBN 7-5047-2300-2

I. 素... II. 吴... III. 素描—技法 (美术) —水平考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 050370 号

责任编辑 王秋萍

责任印制 方鹏远

责任校对 孙会香

中国物资出版社出版发行

网址: <http://www.clph.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号

电话: (010)68589540 邮政编码: 100834

全国新华书店经销

利森达印务有限公司印刷

开本: 880 × 1230mm 1/16 印张: 4.5 字数: 58 千字

2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-5047-2300-2/J · 0048

印数: 0001 — 7000 册

定价: 14.00 元

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

全国社会美术水平考级辅导丛书

编辑委员会

顾 问：

田伯平 刘炳森 李锦璐 倪传荣 郭怡琮 董福章

主 编：

吉通海 赵一唐

执行主编：

刘大军 祝庆武

编 委：

王占筠 巩 平 吉通海 李眉云 吴子龙 杨广馨
赵一唐 张文凤 祝庆武 郜宗彦

(以上姓名均以姓氏笔画排序)

前言

PREFACE

素描

美术是人类文化最早、最重要、最好的载体之一。在人类的文明史上历代的美术家创作了无数的经典杰作，给后人留下了精神生活的丰富资源。斯宾塞曾说：“没有油画、雕塑、音乐诗歌以及各种自然美所引起的情感，人生乐趣就会失去一半。”由于美术对人类生活的重要价值和特殊的魅力，因此，吸引了当代广大美术爱好者去学习、探究、创作。学习美术对人的发展具有重要教育价值，可以启迪人生，激励人生，充实人生，能让受教育者建构现代人必备的美学素养。美术是一门学问，有着自身系统的知识和技能，需要科学地学习和实践才能掌握好。评价是学习过程中不可或缺的重要环节，通过评价可以使教和学双方都能及时地获得效果的反馈、调整和激励，促进教学质量的提高。

谁来评价？2004年文化部颁发了《社会艺术水平考级管理办法》对艺术考级作了规范的定位。其中指出：“社会艺术水平考级是指依照本办法取得资格的社会艺术水平考级机构，通过考级形式对学习艺术人员的艺术水平进行测评和给予指导的活动。”

“北京市教育学会社会美术水平考级委员会”是经国家相关政府部门核准的，具有文化部颁标准资质的考级机构。北京的美术考级已有5年的历史，由于良好的组织工作和业绩，年年受到全国考委的表彰。本机

构有经“全国社会艺术考级管理工作领导小组”审批的高级考官队伍，他们是全市大中小学中从事美术专业教育的知名教授和高级教师，还有多名特级教师。他们不但是美术家，还是美术教育家。他们不仅具有良好的专业示范、指导及鉴赏能力，并具有良好的政治素质和职业道德，这是社会艺术水平考级能够健康开展的重要保证。

为了更好地指导广大美术爱好者的学习和考级，本机构组织了有数十年美术教学经验的教师编写了此套丛书。本丛书分为素描、速写、色彩、国画、书法五个分册，对文化部规定的九个考级项目在教与学方面做了全面阐述，既是教材，又是学习者的良师益友。书中对每个专业项目的学习目标、内容、计划作了具体的安排，教学指导融入了多年行之有效的教学经验。本书还对如何参加社会美术水平考级在学习、报考、参考等方面做了指导，以求对美术教育和艺术考级事业尽绵薄之力。由于时间仓促，错误难免，敬请指正。

出于教学目的，我们在书中选用了一些名家名作及学生作品，在此一并致谢！

北京市教育学会社会美术水平考级委员会

2005年5月8日

第一章 素描概论	1
第二章 石膏几何形体写生	7
第三章 石膏几何形体与静物组合写生	16
第四章 石膏五官及半面像写生	27
第五章 石膏像写生	37
第六章 人物头像写生	44
第七章 素描作品欣赏	51
附 素描考级评价标准	60

第一章 素描概述

素描是所有造型艺术的基础，是用一种单色来表现对象的立体感、空间感、质感、明暗关系和结构关系的。素描本身可以成为一种独立的艺术表现形式。通过训练可以培养学生对物体正确的观察方法、思维方法、理解方法、造型能力和审美、创造能力。

本书是广大业余美术爱好者很好的学习材料，也可作为素描教师在教学中的参考资料。学生通过有目的、有计划、有步骤的系统素描学习，可以由浅入深地掌握素描的基本规律和基本法则，了解到素描的基本知识，学到素描的基本表现方法和基本技能，从而为报考专业艺术院校、参加各级各类美术比赛及业余美术水平（素描）考级、从事美术活动打下良好的造型基础。

对于从事素描教学的教师来说，这是一本教学参考材料。本书从素描的基础理论知识、基本工具、素描入门、几何形体的画法到素描石膏像、人像的画法，均进行了细致的介绍和讲解。每个章节有教学目的、重点、难点和基本的教学过程和步骤，对您的教学将起到一定的辅助作用。

本书侧重于介绍素描应试和基础训练的方法，书中有针对性地讲述演示了素描的基本写生方法和步骤，收集了各种不同层次级别的学生作品范例，提供了较为有价值的教学内容。结合各个阶段的学习问题进行了系统的讲解分析，它将对所有学习素描的学生提供有效的指导和帮助。

一、素描用具和材料

(一) 笔

素描用笔包括：铅笔、炭笔、木炭条、炭精条、毛笔等，初学者一般选用铅笔为宜，铅笔从6H~6B等不同型号，HB为中性铅笔。画素描时可根据画面的深浅层次选用不同型号的铅笔。

(二) 橡皮

用于修改画面，要选用质量好的，也可选用可塑橡皮。

(三) 纸张

选用白色或浅色素描纸，市场上有专用素描纸出售。不宜选用表面特别光滑的白纸。

(四) 其他用具

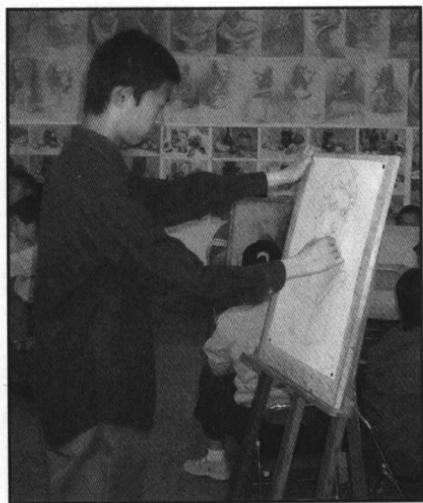
包括画架、画板、画夹、图钉等。

学员照片

画板画架

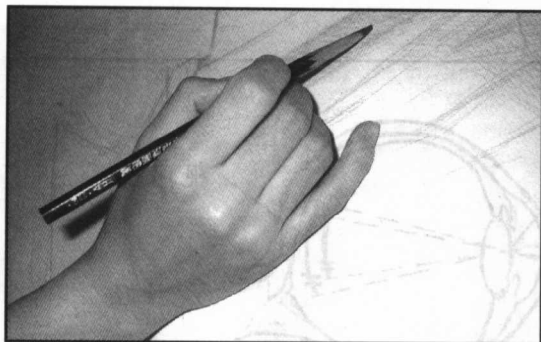

画板的使用

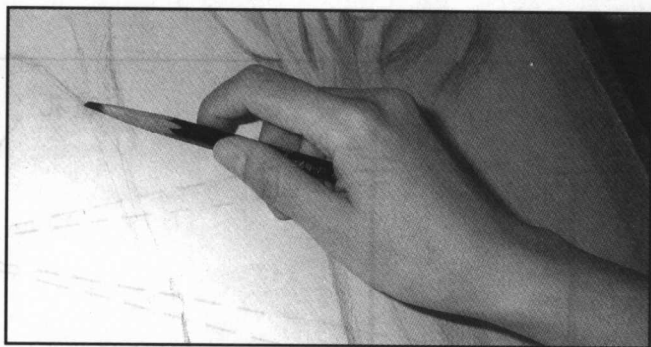

二、执笔方法和线条

在素描绘画过程中握笔的方法也是非常重要的，一般握笔方法有两种：一是直握法，二是横握法。画素描细节时经常采用直握铅笔法，在画长直线或铺大调子时一般采用横握铅笔法。横握铅笔的方法比较灵活，画出的线比较长，适合起稿或画大面积调子时使用。

直握法

横握法

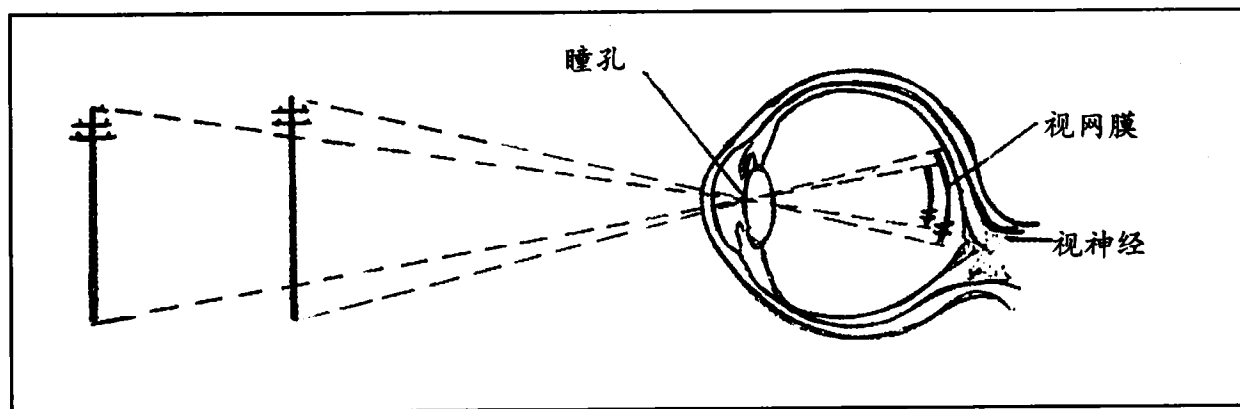
铅笔线条

线条的练习：在素描绘画过程中使用好各种线条是十分重要的。点、线、面是绘画造型的基本要素。由点画出线，线是有变化的，线的变化在绘画中起着重要的作用。点、线排列成面，面有不同深浅色调的变化，从而构成物体的立体感、空间感、质量感。起稿一般采用点线，线分粗细、曲直、刚柔、虚实、疏密等，从而使画面产生丰富的变化。掌握线条的表现方法，是初学者应当反复练习的基本功。

三、绘画透视

(一) 绘画透视原理

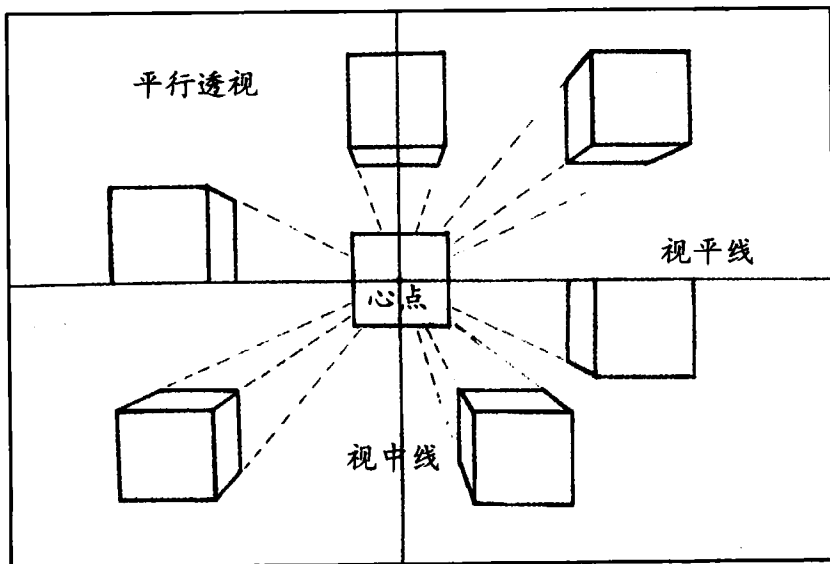
当景物反映在我们的视觉中时,不同的角度和距离,会使我们的视觉产生不同的印象,这种现象就是透视现象。物体的远近变化,反映在我们的视网膜上,会形成近大远小、近宽远窄、近高远低、近实远虚的视觉感觉。这种感觉我们称之为视觉现象,如果反映在画面上就是绘画透视。

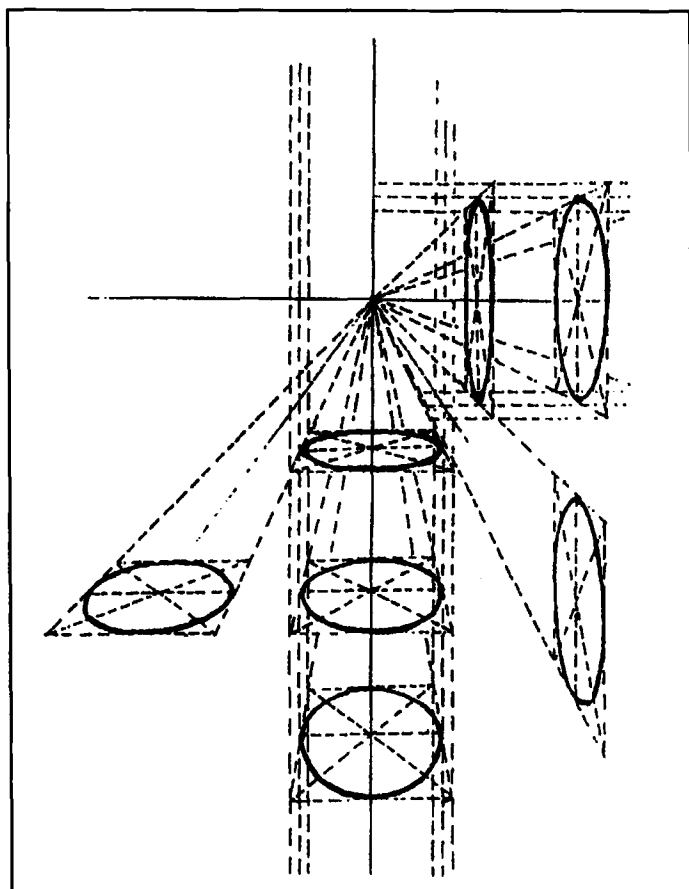

透视原理图

(二) 平行透视

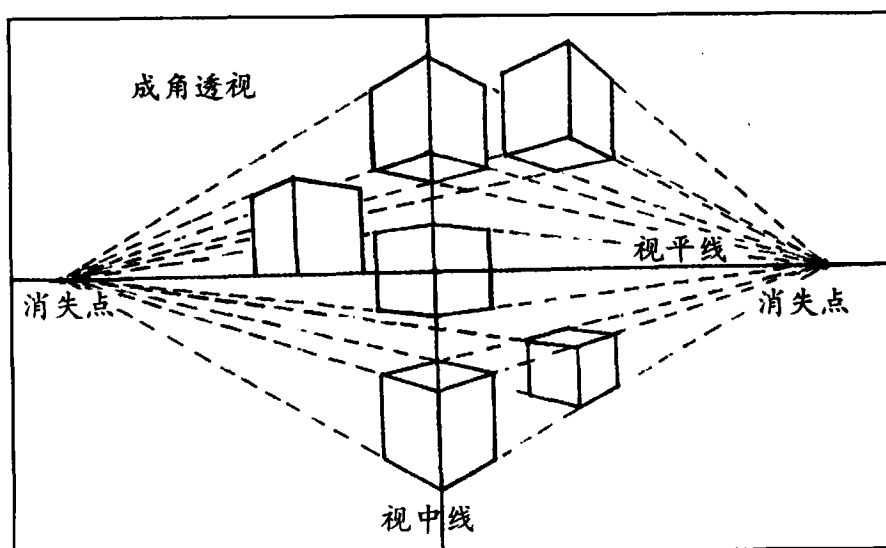
平行透视在绘画过程中是最常用的一种绘画原理,正确地运用好平行透视,对表现物体的结构、立体空间关系都将起到关键性作用。当一个正方体以平行关系面对我们时,我们首先看到有一个面与画面平行,它的底面与地面平行。我们假设有一条视平线,视平线上有一个消失点(即心点),物体的体面结构线分别向消失点消失。初学者应当对平行透视关系有一个充分的了解,这对今后的绘画学习会有很大帮助的。

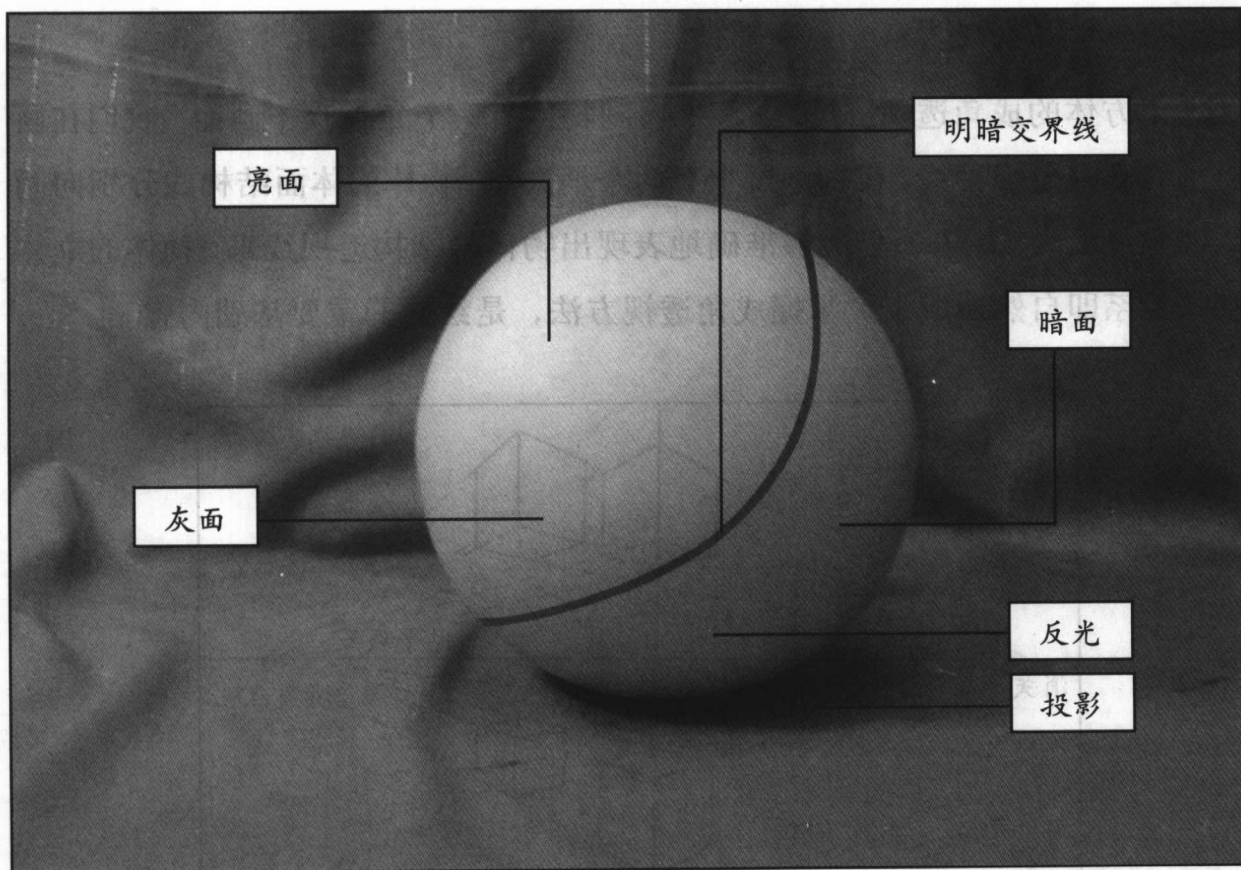
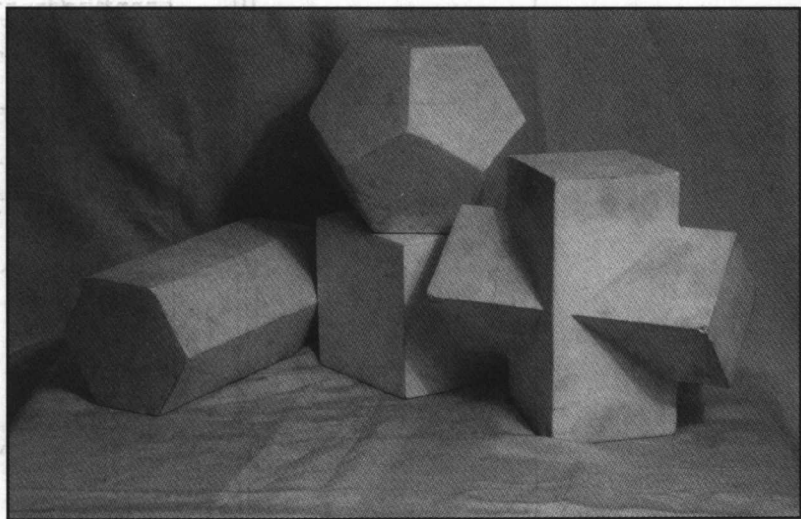
(三) 成角透视

正方体的成角透视：首先，我们看到物体有一个角垂直于画面。我们在画面上假设一条视平线，在视平线上有两个消失点。物体的体面结构线分别向两个消失点消失。如果我们能够准确地表现出物体的结构透视线来，物体的立体空间关系即自然形成了。掌握成角透视方法，是绘画的重要基础内容。

四、明暗调子

明暗调子，是由光产生的，它在素描学习中是重要的外在条件。物体在光的照射下，形成了深浅不同的色阶、色调和明暗关系。即：亮面、灰面、暗面、反光、投影等，可概括为“三面五调”。明暗色调的变化和准确的表现，将直接影响到物体质感、立体感和空间关系。

三面五调的基本规律在球体上的变化

第二章 石膏几何形体写生

一、目的

通过学习石膏几何形体写生技法，培养学生的整体观察能力，对形体结构、透视和素描关系的正确理解，掌握几何形体的写生步骤、物体明暗色调的表现方法。

学习重点应当放在训练学生的观察能力和构图、比例、结构、明暗关系及透视上。难点是准确地画出物体的结构和黑、白、灰色调关系上。通过本章节的训练巩固学生的绘画基础，达到一级业余美术考试水平。

石膏几何体

二、内容和基本要求

(一) 内容

单个石膏几何体和多个石膏几何体的组合写生练习,基本的构图方法、要求和写生步骤。

(二) 要求

1. 在绘画前要注意训练学生对物体进行整体观察,要对所画的几何形体进行观察分析。对物体之间的大小比例、形状特征、高矮宽窄等,有一个准确的判断。在绘画过程中要始终保持整体分析、整体入手,从整体到局部再回到整体。

2. 对所画的几何形体,首先应考虑构图问题。构图安排得不合理会直接影响画面的效果,构图得当能给人视觉上的美感。所以作画前应对构图进行分析,进行合理布局,注意形体在画面中的大小位置:要避免构图过大过小,或偏于一侧。初学者要在绘画前,多画几张草图,从中找出最佳的构图效果,作为画稿的依据。

3. 在了解和掌握了构图、透视、比例的基础上,接下来就要画素描几何形体了。画好一组素描几何形体,重点应当放在形体的结构、比例和素描关系上。要在准确的构图、透视、空间、比例的基础上画好形体的明暗关系。有规律、有步骤地表现出几何形体的黑、白、灰色调层次,是非常重要的绘画过程。

三、绘画练习

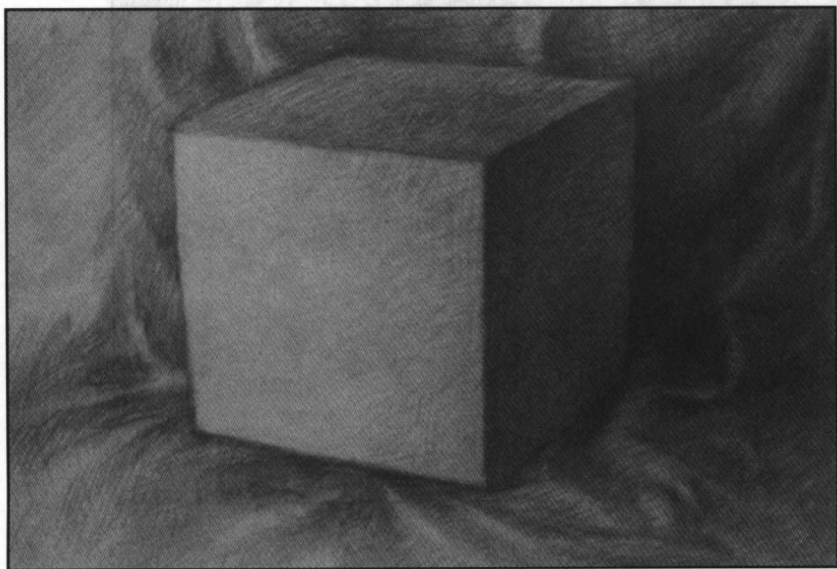
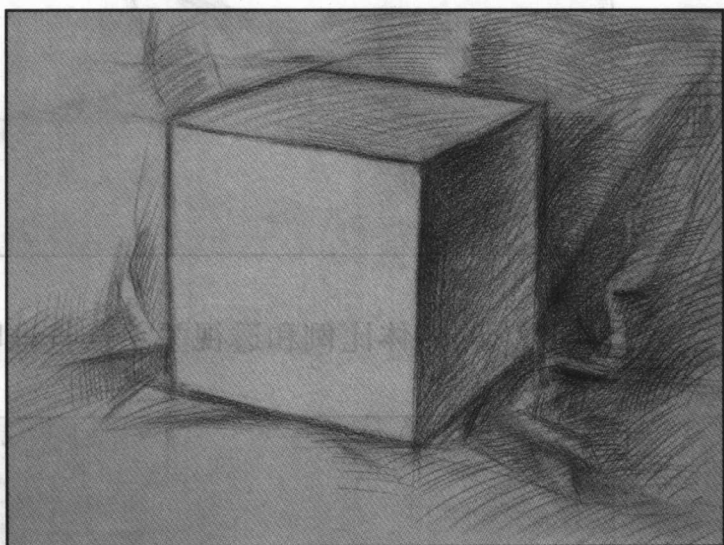
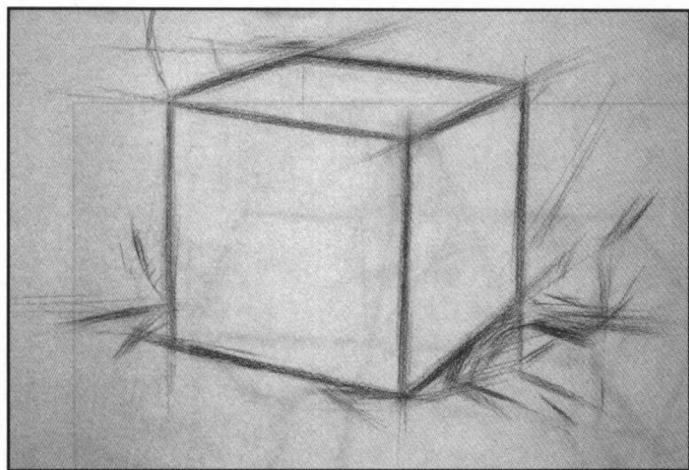
(一) 写生要求

1. 要注意单个石膏几何体与多个石膏几何体的摆放位置,在绘画过程中首先要注意构图问题。

2. 要认真观察物体的结构,形体比例和透视关系,基本方法和步骤。在画好构图后要确定物体的明暗交界线,大体明暗关系。

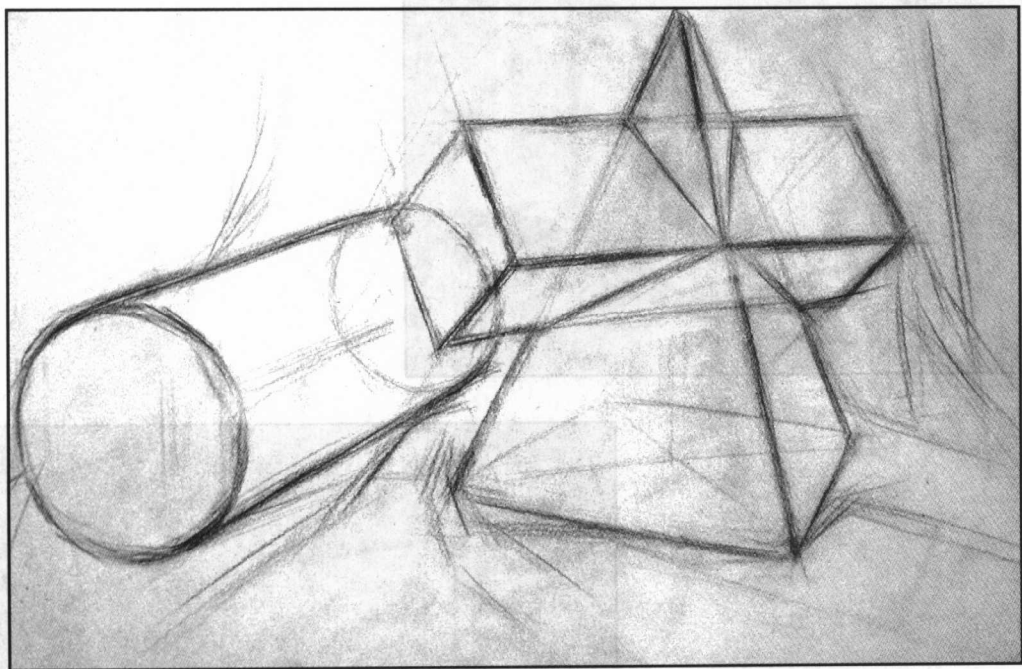
3. 根据物体结构特征认真刻画出物体的明暗结构关系。把握住物体的整

体明暗色调关系，深入刻画反复调整黑、白、灰关系。努力表现出物体明暗、空间、比例、透视、色调、质感。

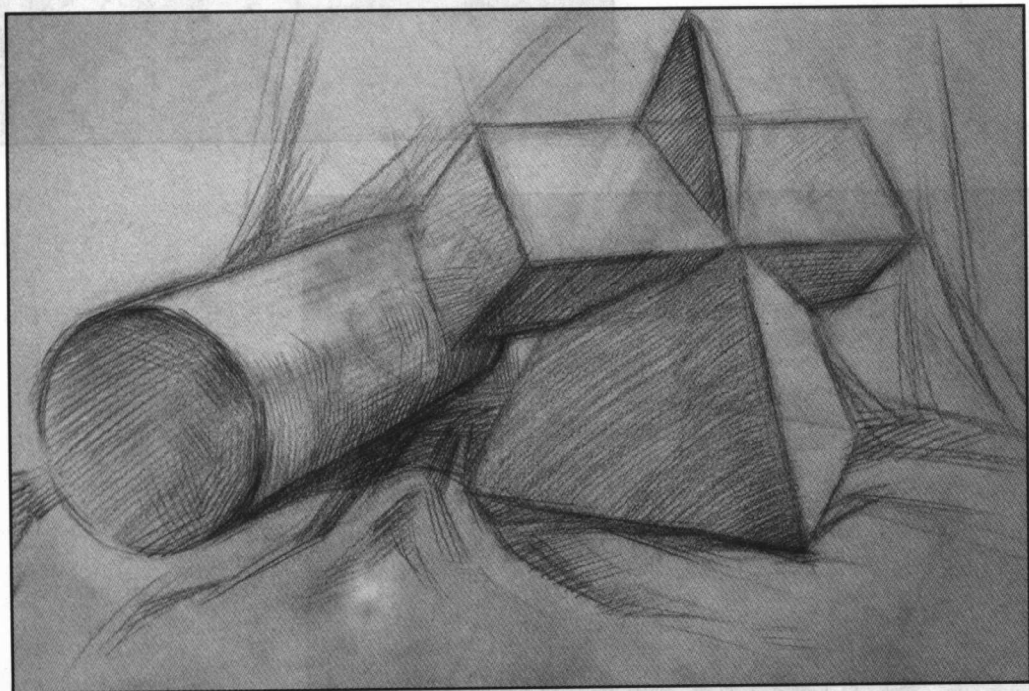

（二）两个石膏几何体的写生步骤

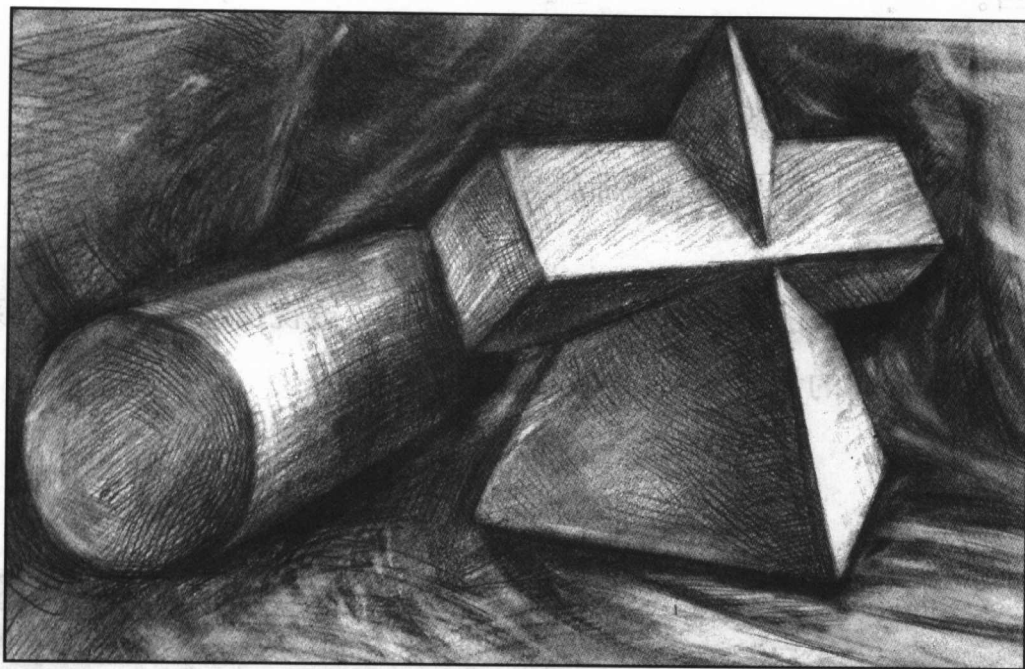
1. 整体观察，认真分析几何形体的基本结构、透视、比例。用直线画出形体的基本轮廓，确定构图。

2. 画出大的形体比例和透视关系，找准明暗交界线。

3. 沿明暗交界线从暗面入手深入刻画形体、结构、前后层次，画出大体明暗关系。根据光线和物体结构深入刻画物体的立体空间及黑、白、灰层次。

4. 调整画面使黑、白、灰色调层次，明暗关系达到最佳效果。

