

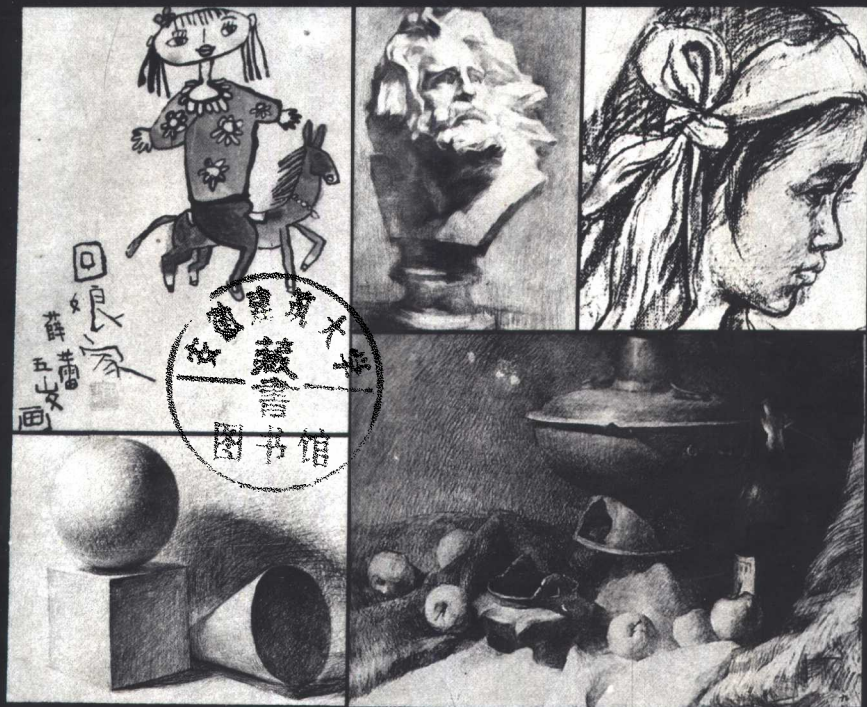
美术辅导系列教程

美术之路

鲁迅美术学院 编

辽宁美术出版社

素描

MEISHUZHILU

美术辅导系列教程

美术之路

MEISHUZHILU

鲁迅美术学院 编

主 编：宋惠民

副主编：任梦璋 李福来 马文启

本丛书由辽宁电视台
编成系列讲座播出

MEISHUZHILU

(图1) 植物速写 【美】罗波特·福斯特

图书在版编目 (C I P) 数据

美术之路:素描/鲁迅美术学院编.-沈阳:辽宁美术出版社,1994

ISBN 7-5314-0232-7

I.美… II.鲁… III.①美术-自学参考资料②素描-技法(美术) IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(94)第04519号

美术之路 素描

mei shu zhi lu su miao

李福来 孙文超 刘德民 著

辽宁美术出版社出版 阜新市印刷总厂印刷
(沈阳市和平区民族北街29号) 辽宁省新华书店发行

开本 787×1092 1/16 印张:16

印数:258,600—263,600

1989年8月第1版 1999年8月第20次印刷

责任编辑:阎义春
责任校对:侯俊华

文字编辑:丁巧巧 张 晨 李风英
总体设计:未 来
图片翻拍:朱新华 吴 洪

ISBN 7-5314-0232-7/J·81

定价:23.80元

学习美术知识的良师
提高美术素养的益友

为《美术之路》出版题

王友九 己巳年
初夏

序 言

王充闾

我们中国有句古话，叫做“爱美之心，人皆有之”。当你读到一篇真切感人、清新隽永的诗文佳作，或者面对一处秀丽、奇特的自然风景的时候，总会在心灵湖泊中荡起美感的涟漪，喜欢它，欣赏它，留恋它。说明爱美属于人的一种本能，是人的生理和心理的内在需要。美的事物能够震撼人的心灵，陶冶人的性情，可以激起人的注意、记忆和想象，引起喜悦、同情和爱慕，使人得到精神上的享受。

人的爱美天性，在青少年时期表现得最为敏感和活跃。如何根据青少年的特点，进行审美教育，是培养社会主义新型人才的一个十分重要的课题。现在，我国的大、中、小学校已经把美育与德育、智育、体育摆在同等重要的位置。它的功能是用现实美和艺术美来感染受教育者，培养人的高尚的审美情操，提高人的感受、理解和创造现实美与艺术美的能力，完善人的感情和心理结构，为建设社会主义精神文明和培养人的心灵美、行为美服务。

美，总是具体的、形象的，比如，我们说一朵鲜花的美，指的是具体的花，活生生的花，甚至是带着露珠的花。美，也是可感的，即是可以凭着欣赏者自己的眼睛、耳朵和其他器官直接感受到。美的形态一般分为自然美、社会美、艺术美三种。其中，艺术美最集中地体现人对于美的创造性。艺术的最大特征就是美。艺术的最主要的社会功能就是审美教育作用。

艺术的审美教育作用，以浸染、熏陶、潜移默化为主要特征。它对于人的精神生活的影响。既入微，又渗透，象三春灵雨一般，“随风潜入夜，润物细无声”。长期的美育熏陶，可以提高人们认识美、爱好美和创造美的能力，使人逐步形成一种完美的心理结构和心理定向，从而对人的一生的全部精神生活发生深刻而久远的影响。国外也很重视这个问题。1985年我在日本北海道留萌市访问过一所小学，看到教室中挂着各种彩带，上面系着种种工艺品；墙上贴满了学生自己绘的图画作品；黑板两侧放着金鱼缸和装有蟋蟀、翠鸟、鸡雏的笼子，都是学生从家中带来的。我向陪同参观的“教头”（教育长）询问：“不怕这些东西分散小学生的精力吗？”他说：“精神贯注来源于浓厚的兴趣；而只有学生的精神处于最佳状态，浓厚的兴趣才能培养起来。教室布置得富有艺术情趣，有助于培养学生的审美情操和从小热爱生活的感情。”

一般地说，人们对于美的事物的直接感受主要靠视觉。视觉形象往往比较具体、确定。由色彩、线条、形体等要素构成的形象，具有一种形态的实感；又兼视觉所感受的画面占据一定的空间，真切实在，距离人的生活经验较近，因而容易引起联想，促进理解，进而

产生美感共鸣。所以，歌德称视觉为“最清澈的感觉”。作为视觉艺术的美术，从幼儿到老年伴随人的一生。幼儿对世界的认识，最初是从图画开始的，“看图说话”是儿童教育的一个最基本的方法。美术是进行审美教育的重要手段。所以，从幼儿园到小学到中学，美术课一直是最基础的学科之一。美术课并不是单纯地为培养画家而开设的。我们通过美术课教育，不仅能提高学生认识美、欣赏美、创造美的能力，促进学生美术才能的发展，而且对于培养学生高尚的情操、完美的性格，形成爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的道德观，都有积极的作用。

为了适应社会主义现代化建设的需要，培养德、智、体、美、劳全面发展的人才，现在的大学里，除了建筑、轻工等院校已将美术课列为必修科目，许多理工、医农、文史类院校也陆续开设了美术选修课和美术基本知识讲座。美术正在成为新一代知识分子智能结构中一个重要组成部分。相当多的城乡青年也把掌握美术技能作为一种新的谋生手段。当前，以美术来培养人才，以美术来美化生活的热潮，正在全国范围内兴起。社会教育的热点，标志着大众教育意识的自觉性趋向。近年来兴起的“美术热”，反映出大众教育意识对青少年美育的重视，对完善青少年思想感情、心理结构的追求，对提高青少年德、智、体、美、劳全面素质的关注。

社会教育、家庭教育与学校教育历来是相辅相成的。社会“美术热”的兴起，对学校的美术教育无疑是一个很好的推动；而社会“美术热”的健康发展、完善提高，又有赖于学校美术教育的引导。由鲁迅美术学院组织数十位教师编写的这部美术自学教程丛书：《美术之路》，就正是为了引导社会上的“美术热”应运而生的。这是一桩大有功于社会、大有益于文化的善举。

鲁迅美术学院素以强调基本功训练，强调教学与创作结合、教学与实践结合而著称。《美术之路》丛书发扬和体现了这个特色，针对不同年龄层次、不同自学程度，循序渐进、由浅入深地讲解美术各个基础学科的基本技法，给广大青少年展示出清晰可见的、足可逐步攀登的阶梯。由于解说文字详尽明了，范画、图例规范翔实，加上电视这个最广泛、最有效的传播媒介的有力配合，相信一定会受到广大读者的热烈欢迎，获得显著的教育成果。

可以预期，通过学校美术教育与社会美术教育、家庭美术教育的相互促进，相挽前行，必将对全民族的审美教育、全社会的精神文明建设，产生巨大的推动作用；按照美的规律去认识美、欣赏美、创造美、发展美，必将逐步成为更多的美术爱好者的自觉的要求和自觉的行动。

(图 2) 玛利亚 (局部) 达·芬奇

美术之路

素描

李福来 孙文超 刘德民 著

辽宁美术出版社

目 录

引言 (1—2)	13
少儿学画 (3—9)	19
素描准备 (10—11)	49
几何形体素描 (12—18)	55
静物素描 (19—23)	73
石膏像素描 (24—30)	89
人物素描 (31—40)	123
风景素描 (41—44)	169
速写 (45—46)	185
高考指要 (47—48)	201
素描大观 (49—50)	219

提 要

1. 美术分类

美术的起源和发展——美术包括绘画、雕塑、建筑、实用美术——绘画分为油画、版画、中国画、水彩、水粉等画种

2. 素描是基础

学习美术第一步是学素描——《美术之路》展示了从儿童画向素描过渡、素描从初级向高级发展的全部历程

3. 儿童画特点

儿童画画自然形成涂鸦、象征、初级写实三个阶段——单纯、稚气、求真、重情不重理的特点——指导儿童学画须因势利导

4. 有趣的图形（一）

儿童画画总是从简单图形开始——启发孩子由简单图形演变出多种形象——圆的变化——方形的变化——三角和半圆形的变化

5. 有趣的图形（二）

卵圆形（即蛋形、不规则的椭圆形）——会下蛋的鸟类主体形状也象蛋形——在蛋形上添加几笔，多姿的禽鸟就活跃纸上了

6. 画动物

了解不同动物的区别——以小兔、小花鹿、牛、马、象等为例讲解步骤——画动物可启迪童心

7. 画人物

怎样画头部——怎样安排五官位置——怎样画头部的俯仰动势——怎样画全身的

几个重要部位——怎样画人的各种姿势

8. 自由的想象画

儿童想象画的心理基础——从自由画到命题画——引导儿童画想象画的三个重要途径

9. 练习画写生

写生就是对照实物画画——写生要先学会正确的观察和分析——写生要建立科学的空间观念——练习画写生要顺势引导，逐步改变儿童的心理习惯

10. 素描的概念

素描解决形体本质问题——创作性素描和习作性素描——写生、临摹、默写——怎么选模特儿

11. 写生准备

简单的工具——正确的姿式和距离——如何布光

12. 从几何形体画起

一切复杂、变化的形体都能用简单的几何形体来概括——几种简单的几何形体

13. 立方体

最基本的几何形——什么叫透视——透视变形规律——什么是明暗——五大调子——怎么画

14. 圆球体

从立方体变化而来——细微的色调转变——由方及圆画轮廓

15. 圆柱（圆锥）体

是立方体的水平旋转形态——圆柱
(圆锥)体的透视特点

16. 几何形体组合写生(一)

怎样摆置——组合形成新的构图——
用线描画形体

17. 几何形体组合写生(二)

光是绘画的生命线——光效应的分析、
应用——明暗的变化规律——具体的表现
方法

18. 几何形体组合写生(三)

空间感——空间位置——几种表现手
段:虚实法、强弱法、繁简法

19. 静物写生要领和步骤

静物是具象化的几何形体——画静物
开始认识和表现实际物体——摆静物——
具体画法

20. 色彩感的表现

色相与色明度——亮度——写生色度
与明暗——光线与色明度

21. 质感的表现(一)

关于质感——淡色无光物——形、光、
色的分析——画法

22. 质感的表现(二)

淡色光面物的质地——何谓高光——
高光的分析——钢精锅的质地的光效应

23. 质感的表现(三)

暗色光面物体的质地——色度变化的
有限区域——黑釉罐的光效应——暗色呢

绒和梨子的比较

24. 为什么画石膏像

一个十分必要的过渡形式——形体结
构——石膏像的形体

25. 五官石膏模型

石膏像写生前的准备——眼、嘴、鼻、
耳的分析及画法

26. 石膏半面像

犹太人半面像——颜面的结构——写
生步骤

27. 罗马青年

初学者最好的石膏教材——形体分析
与刻画——具体步骤方法

28. 大卫

画大卫:锻炼整体控制、综合分析的
能力——写生程序及要点

29. 拉奥孔

高难度的石膏像写生——复杂形体的
局部、深入分析——难点在于运动大势与
形体的连贯

30. 补充课题

阿库力巴——塞内卡——《马赛曲》
老战士

31. 头像内部结构

头部可集中表现性格、气质和丰富的
内心情感——头骨结构及特征——表层骨
骼、肌肉组合

32. 头像外部特征

依据内部结构表现外部特征——用几何体块归纳头部形象特征——五官分析

33. 头像素描方法步骤（一）

下笔前的观察——基本步骤——一套精彩的分析、步骤图例

34. 头像素描方法步骤（二）

俯势——仰势——转势——正势——侧势

35. 女青年头像

柔美的特征——选用细柔的线——体面分析——发式的画法

36. 老人头像

老年人的骨骼变化——肌肤变化——眼睛的特点——胡须的描画

37. 半身像素描要领

主体是躯干——不同性别、年龄的躯干特征——躯干的形体动态

38. 半身像素描步骤

具体画法四步骤——手的刻画——线与调子

39. 人物全身像素描要领

技法要素——摆模特儿——结构造型——描画的依据

40. 全身像素描步骤

概括大形——比例动势——综合深入——整理归纳

41. 景物空间透视

地的透视——云的透视——房舍、树木、点景人物

42. 风景写生构图

疏与密——聚与散——静与动——均衡又富于变化——主次分明又和谐统一

43. 强弱虚实的把握

不同层次的色调——近实远虚——实则强虚则弱

44. 风景写生的方法

初学应选简而少的写生对象——不同景物间的衔接——季节和时间的表现

45. 速写综述

速写象一条活泼跳跃的生命线——取材丰富手法多样的素材积累——记忆速写：保持新鲜感受强化对形式感觉和概括能力

46. 速写要点

先画简单的形体——画大形大势省略多余细节——多用线少涂调子——不修描保持生动感——画动物、人物、风景的不同要点

47. 试前准备

对考生的基本素质要求——强化训练的问题——训练条件和训练环境——考生的心理素质和临场发挥

48. 高考试卷评点

49. 漫谈素描

素描的源流发展——我国的素描艺术发展——素描伴随多少大师的终生

50. 外国名作选

(图3) 石膏柱头 学生习作

引言

李福来

美术分类

莫娜·丽莎

达·芬奇

美术，也叫造型艺术，就是用一定的物质材料塑造平面或立体的形象，反映客观事物，表达主观的情感、认识、理想或梦幻……。

现已发现的人类最早的美术遗迹，是洞穴壁画。人们研究这些最早的美术形式，以探讨美术的起源。有些学者认为，美术起源于巫术；另有些人则认为起源于游戏；还有的认为，先民们在聚居的场所或神秘的山洞里涂（或刻）画的壁画，是为了表达喜庆或传授渔猎技艺……。总之，正是人类劳动和生存的需要，促成了美术的诞生。可见，劳动不但创造了人类自身，也创造了世界、创造了艺术。

美术的成熟和发展，是随着人类社会的发展与进步，伴随文明的进程，日益走向繁盛和辉煌的。美术的内容和功能也随之扩展与深化，直至作为观念形态的存在形式而确立，它便成为社会思想传播的媒体和工具。由于表现内容、使用的工具材料、运用的制作手段及产生的社会功能的悬殊差异，美术内部的类别区分便日益纷繁复杂起来。

在西方，人们常把非功利目的的艺术形式，包括架上绘画、雕塑等以直接反映社会生活、传达创作者心灵感受为宗旨的艺术，称为纯美术；而把壁画、陶瓷、织造、金工和家具制造等一类装饰艺术和工艺——因其以实用为宗旨——称为实用或设计艺术。二者的明确区分始于十九世纪。

我们通常是把美术分为绘画、雕塑、建筑和实用美术（也称工艺美术或设计艺术）。

（绘画）是在平面材料上塑造具有一定形状、体积感、质感和空间感觉的艺术形象。

按画种区分：有油画、版画、中国画、水彩画、水粉画、壁画、素描、速写等画种；

按体裁分：又有年画、宣传画、连环画、漫画、组画和小说插图等；按表现题材和内容分：有风景画、风俗画、历史画、宗教画、肖像画、静物画等。

其中中国画有山水画、花鸟画、人物画等类别，并有工笔、写意和兼工带写等不同表现形式的区别。

版画中又有木版、石版、铜版、胶版、丝网版以及黑白、套色和水印、油印之分。总之，绘画的种类和形式是丰富多彩的。

（雕塑） 是以可塑性的粘土或可雕刻的石头、木材及可铸造的金属为材料，塑造具有实在体积的空间立体形象的一种视觉艺术。按表现形式可分为圆雕和浮雕；按功能和观赏特点有架上雕塑、纪念性雕塑、装饰性雕塑、园林雕塑、建筑雕塑、宗教雕塑和工艺雕塑的区别。

（建筑） 建筑兼有实用、审美两大功能。随着社会文明的进步，建筑的审美性和观赏价值越来越占有重要地位，它不仅满足居住需要，并且能够表达出人的审美观念、理想追求。建筑体现的是由物质材料、科技手段和相应的艺术所创造的造型美，包括总体轮廓、体量、色彩、装饰、各部分的比例关系以及建筑同社会环境、自然环境景色的协调映衬等审美要素，它是技术与艺术的综合体。

常见的建筑种类有公共建筑、工业商业建筑、民用建筑、交通港埠建筑、园林建筑、宫殿庙宇建筑、纪念性建筑等，是极其丰富多彩的。

建筑是历史和时代文明的象征，因民族、地域、文化和哲学背景、时代的变迁和历史进程的差异，而呈现迥然不同的样式、风格和审美特征。埃及的金字塔、雅典的卫城、中世纪的哥特式教堂、中国的宫殿庙宇、现代的象征和抽象建筑，都强烈地体现出建筑艺术的鲜明的民族性和时代性。

（工艺美术） 是与人们的生活和生产技术有着密切联系的美术形式。通常分两类：一是日用工艺，即实用工艺，是以设计制造生活用品，美化生活环境，满足人们的生活和审美心理需要为目的艺术形式。如商品装潢、染织工艺、陶瓷工艺、工业品造型工艺、服装服饰工艺、编织工艺、金属首饰工艺、环境艺术工艺等。二是陈设工艺，也即特种工艺，以实用为辅、观赏为主。如象牙雕刻、石雕、玉雕、特种陶瓷工艺、装饰绘画等。另外还有民间工艺，如织绣工艺品、剪纸、面塑、绢人彩扎、泥陶玩具等兼有实用和观赏双重功能。

中国的工艺美术品如繁花似锦、绚丽多彩，随着社会物质文明和精神文明程度的提高，工艺美术必将出现空前发展、更加繁荣灿烂的局面。

素描是基础

迪昂丝夫人

安格尔

素描，是绘画种类之一，也是最基本的绘画形式。因为它是观察、表现对象形体、明暗关系、质量及空间感觉的艺术，而这正是造型艺术最基本的构成因素，所以，素描被当作学习美术的基础训练科目，被古今中外许多艺术大师称为一切造型艺术的基础。

素描是美术入门的ABC。醉心于涂鸦的儿童、初学绘画的青少年、或是任何立志掌握一门美术技能的人，只要他们跨入正规的美术训练，第一步就得迈向素描。在素描训练中，几乎包含了造型艺术的所有基本课题：科学的观察、艺术的概括，对形体、空间、光、质、量的把握与表现等等。无论是平面的绘画、立体的雕塑，还是建筑、工艺设计，没有坚实的素描基础而要取得高深的发展，是不可想象的。

有许多家长，自觉地注重对孩子艺术素质的开发与培养，有的从幼儿开始便进行有意识地引导，且渴盼良师指点，望子成材；但同时，也往往由于自己不了解儿童学画的特点、规律，又求师无门或择师不当，造成指导不力，埋没天资，或使孩子步入旁门左道，贻误前程。

本书正是为那些画过了各种儿童画，渴望再向前发展的孩子们；为那些想给孩子以指导的家长；为众多企盼进入美院大门，走上画家之路的青少年；为更多的希望完善自己的知识才能结构，掌握美术基本知识，却苦于缺少系统自学教材的非美术专业的大、中学生和各行业的青年朋友们而编写的。旨在引导他们练好美术的基本功。扎实地掌握了这个基本功，想当画家才有底气；即使不搞美术专业，经过素描练习，也可以掌握、理解美术的基本要义，获得艺术欣赏与创作的基本的感受与表现能力。而能够进行任何一种无功利目的的自由艺术创造活动，无论其专业技巧高低，都会极大地激发人的生命活力，使人释放