

美术教学新课程

THE NEW CURRICULUM OF FINE ARTS

国家级高中特色
实验项目校

北京市徐悲鸿中学编

素描课

速写课

SKETCHING
LESSON

NLIC2970820263

中国青年出版社

责任编辑：张 婷

封面设计：夕 子

(京)新登字 083 号

图书在版 (CIP) 数据

素描课 速写课/徐悲鸿中学编.

-北京:中国青年出版社,2012.8

美术教学新课程

ISBN 978-7-5153-0959-0

I.①素…

II.①徐…

III.①素描技法-高等学校-入学考试-自学参考资料

②速写技法-高等学校-入学考试-自学参考资料

IV.①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第175118号

中国青年出版社 出版发行

社址:北京东四十二条21号

邮政编码:100708

网址:www.cyp.com.cn

编辑部电话:(010)57350403

门市部电话:(010)57350370

印刷:北京顺诚彩色印刷有限公司

经销:新华书店

889×1194 1/16 10.75印张

2012年8月北京第1版 2012年8月北京第1次印刷

印数:1-3000册

定价:68.00元

本图书如有任何印装质量问题,请与印务中心质检部联系调换

联系电话:(010)57350337

The New Curriculum of Fine Arts
美术教学新课程

国家级高中特色实验项目校

Sketching
Lesson

素描课
速写课

 北京市徐悲鸿中学编

NLIC2970820263

中国青年出版社

策 划 人 冯 聪 英
主 编 冯 聪 英 周 小 林
副 主 编 邓 中 和 洪 涛
撰 稿 人 杨 巍 崔 婷 婷 (素描课)
张 群 (速写课)
指导教师 翟 宏 璐

素描课

7

素描——造型艺术的基础 9

入门篇 初识素描 11

课题一 经营你的画面——构图 12

课题二 绘画的眼睛——透视 21

课题三 “线”与结构 25

基础篇 体验素描 29

课题四 光影世界 30

课题五 静物组合 35

课题六 生活的空间 39

课题七 石膏训练 43

提高篇 蓄势待发 45

课题八 初识头像——关于头部骨骼、肌肉结构和透视关系的认识 46

课题九 五官探究——理解和刻画五官 49

课题十 我要画头像——头像写生的方法 53

课题十一 画画我身边的人——怎样对不同的对象进行写生 56

课题十二 半身像的描绘——写生中怎样把握对象的特点 59

冲刺篇 马到成功 65

课题十三 我是考生——素描考试会碰到的问题 66

课题十四 解读素描考试——素描考试的形式和试卷评分 69

课题十五 一张优秀的素描试卷——佳作的产生 77

课题十六 创意素描 82

速写课

85

速写——画家毕生的作业 87

入门篇 走进速写 95

课题一 线条韵律 96

课题二 风景速写 101

基础篇 脚踏实地 107

课题三 静态人物 108

课题四 捕捉瞬间 113

课题五 探究局部 118

课题六 学画衣褶 127

提高篇 画出精彩 131

课题七 多变的笔触 132

课题八 人物组合 139

课题九 记录生活 141

课题十 快慢结合 146

冲刺篇 成就明天 151

课题十一 造型专业的速写方法 152

课题十二 设计专业的速写方法 156

课题十三 动漫专业的速写方法 158

课题十四 创意速写 160

课题十五 速写考试中的注意事项 162

美术教学新课程 | 素描课

The New Curriculum of Fine Arts

几支铅笔、一块橡皮、一张素描纸、一块画板，多少的习画之人就这样迈出了他们追求艺术的第一步；几个石膏几何形体、一块衬布、一盏素描灯、一支画架，又伴随着多少热爱绘画之人开始了他们艺术生涯的起航。在当今五花八门的绘画艺术形式中，素描作为一门基础而又影响最为广泛的绘画艺术形式，不断地散发出它深沉而又璀璨的光芒。素描即单纯用线条描写，不加彩色的绘画，是培养和锻炼绘画造型能力的基本方法，它主要是以单色线条和块面来塑造物体的形象及空间，如我们经常见到的铅笔画、炭笔画、木炭画以及水墨画都可称之为素描。素描是培养和锻炼我们造型能力的基本方法，是一切造型艺术的基础。

学习素描有两方面的作用，对于艺术家来说，它可以用来作创作前的草稿。对于学生来说，它可以用来训练初学者的造型能力。如今素描也成为了一种独立的艺术表现形式，学好素描对相关艺术门类的学习都有着积极的影响。

现如今，在我国的美术基础教育乃至中、高等美术教育中，作为绘画基本功的培养和绘画能力的检验——素描的基础作用日益明显。无论是学习国画还是油画、雕塑还是设计，素描都是必要的修习课程，在入学考试的美术测试中，素描也是绝大多数艺术院校之必考科目，由此可见素描在绘画乃至艺术领域的重要性。素描的功力

之深浅、水平之高低、能力之强弱好比楼房之根基，楼房的基础不牢靠，迟早是要有坍塌的危险，而素描画不好也最终难以成就一个艺术家的理想。对于数年来身处美术基础教育一线的教师来说，素描教学的效果好与坏，学生素描能力的强与弱，直接关系到学校美术教学的成败和学生今后艺术道路的发展。素描的教学是美术教学，特别是基础美术教学的重心也是中心。有了扎实的素描基本功，才能更好地去进行艺术的更深程度的探索与追求、才能更好地去学习色彩、速写等科目，进而融会贯通、相得益彰。与此同时，素描也是一种独特的艺术表现形式，素描的完善与成熟是在欧洲的文艺复兴时期，古往今来通过了无数艺术家的千锤百炼，留下了大批精湛而又脍炙人口的素描作品，产生了像达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等众多的绘画大师，他们将素描艺术推向了前所未有的高度，并赋予了其独立的审美意义。因此，认识素描、学好素描、画好素描是每一个学习和从事艺术工作的人的基本素质和必要的前提。高楼万丈起于平地，千里之行始于足下，练就扎实的基本功，一步一个脚印地去学习、去提高，方是学习素描之道、修习艺术之本。

素描的学习首先要有正确的指导思想、端正的学习态度。在学习素描之初就要明白素描的学习绝非一朝一夕之功，要经过一个循序渐进的过

程,要不断地练习、不断地思考,要“苦心智、劳筋骨”,逐个地解决学习中出现的问题,一点一滴积累学习中的经验和心得体会,分阶段分步骤地进行学习和训练,只有如此才能有所受益,收到良好的效果。

其次,在素描的教学和学习中,如何培养和教授学生养成科学规范的作画习惯、正确的观察方法以及合理的作画步骤,同样是一个不可或缺的环节。要想学好素描,首先要掌握正确的观察方法,看得立体,看得整体,才能画得立体。画的时候要注意多思考,素描是需要理解的基础上不断实践的一项基本功。养成合理而又科学的作画习惯和培养正确的观察方法、作画步骤会使其达到事半功倍的效果,受益终生。

再次,素描教学要以写生为主,写生能够直接对现实物象进行直观的、具体的、细致的研究,能够更好地帮助观察力的培养,要能敏锐看出所要描绘的客观物象的形体、比例、结构、空间、光线、质感等诸多方面的特征和美质,然后通过比较加以判断,运用素描的规律和表现技法达到应物象形的目的。在写生练习的过程中,重要的是明确重点,达到突出画意,扼其精要的能力。努力克服写生观察和作画中的片面性和表面性,积极地寻找所描绘物象的联系性、规律性、

整体性和深刻性所在。要熟悉和掌握客观规律,在写生的实践过程中使自己的眼、脑、手得到充分的锻炼、逐渐地敏捷起来。

素描的写生,不可无法,但更重要的是“有法而无定法”,既要掌握足够的素描理论知识和基本的表现方法,还要不拘于成法,做到出自于法眼而又别出于心裁,不断地探究和丰富素描的写生手段和表现技法。在一教一学中研究物象、表现物象、超越物象,达到科学性和艺术性的统一。让学生在素描的写生乃至艺术的创作中不仅需要严肃认真的学习态度,还要有饱满的热情去探索和表现生活之美、自然之美、艺术之美。

最后,在素描的教学中要在强调写生重要性的同时,增加素描学习的辅助性训练和具体针对性训练等。于素描的学习而言,临摹优秀的素描范本、培养良好的鉴赏力,提高修养和知识储备同样也是非常重要的内容,良好的艺术修养可以带动高尚的艺术追求。素描作为绘画基础的重要学科,更要把知识的传授和技术的指导与提高学生审美能力、创造美的能力结合起来,不然培养的只能是画匠而不是画家了。临摹大师的作品,站在艺术巨人的肩膀上去学习、去探索、去创造,让素描这一悠久而又博大的艺术表现形式薪火相传,不断地继承和发扬下去。

入 门 篇
初识素描

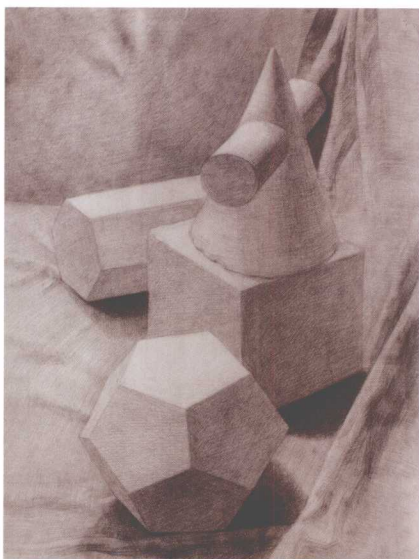
经营你的画面——构图

绘画的眼睛——透视

“线”与结构

课题一 经营你的画面——构图

- 内容** 1.了解构图。
2.学习如何在画面中经营位置。
3.小构图的运用。
4.构图中的禁忌。
- 目的** 掌握构图的方法，了解构图的各种形式原则。学会作画的第一步——画小构图。
- 重点** 了解构图的基本知识，掌握如何经营画面位置，谨记构图中的禁忌。
- 方法** 讲解构图要点，进行不同的构图练习。
- 作业** 熟记构图的各种原则和方法，以及所能遇到的弊病；研究各种画作中构图形式的应用。

石膏几何体的主体物恰好位于黄金分割的交叉点上。

了解构图

构图是我们绘画学习中的第一步，也是画好一张素描的基础步骤。它是我们初步学习绘画和创作复杂作品时能够使画面更具感染力的表现手段之一，是一种非常重要的绘画语言。

构图其实就是把所画物象（三维立体）如何正确排列组合整理于平面的纸上。

就素描学习的实际而言，一幅好的作品首先要做到构图成功，此步成功则能使画面主次分明、主题突出。反之，则会使画面效果不尽如人意，缺乏丰富的层次，使我们失去继续作画的兴趣。

如何构图

对素描写生构图的一些既定原则以及方法，需要学生们做到充分的理解和掌握。

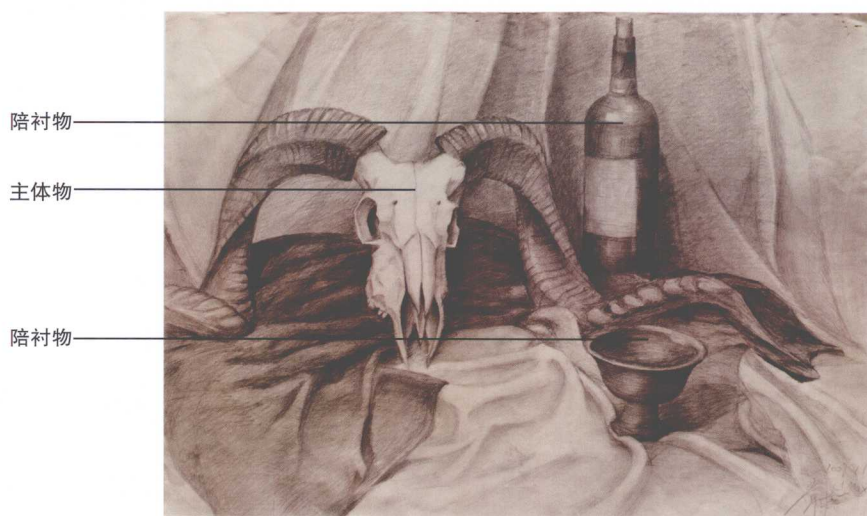
作品虽画面刻画完整，物体塑造较完善，但构图失败，画面主次关系不明确。

构图的基本原则

主次分明 “主”就是画面的主体物。“次”就是画面的次要物体，作为陪衬物，衬托主体。

在作画过程中，把握好自己画面里的主次关系。心里清楚什么是画面中最主要的、哪些又是次要的。

一幅好作品要让人第一眼就能够分辨出哪部分是画面的中心，而不是让陪衬物体喧宾夺主，做到“次”服从于“主”。

羊头骨占据画面主体位置，酒瓶和杯子处于陪衬、次要位置。

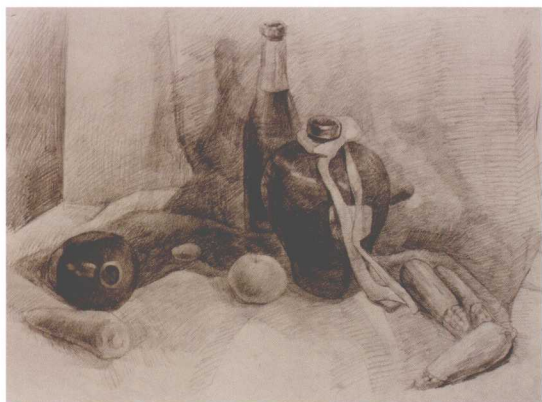
视线集中在较大的陶罐身上，较小陶罐和面包片等物体基本上是用余光观察。

罐子本身的对比关系，罐口、罐身、罐底的宽窄都不同。

对比关系 巧妙的对比，能够增加画面的感染力，同时也能够鲜明地突出主体。对比形式众多，千变万化，主要有造型上的对比、明暗上的对比。

构图中的对比，暂时涉及不到明暗，我们就以造型上的对比为主作详解。造型上的对比关系包括两方面：一方面是物体本身的宽窄对比；另一方面是各物体之间的形状对比，如大小、高矮、宽窄、长短等各种的对比关系。这两方面的对比决定了画面中各物体的造型是否准确。

画面中各物体之间的关系，注意酒罐与酒瓶的高矮对比、酒罐与水果的大小对比。

宽、长

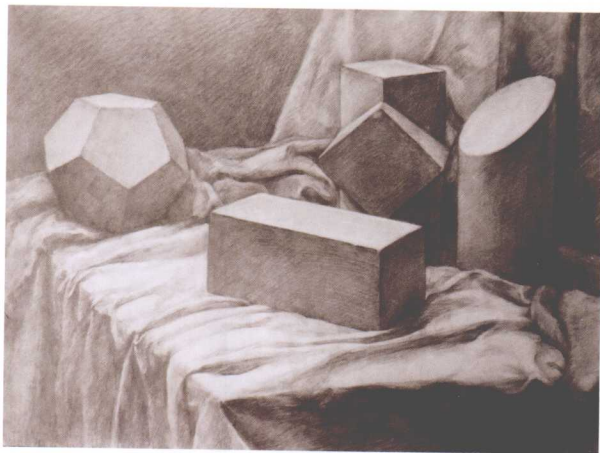
窄、短

羊头骨的横向距离较宽较长，与铜杯的短窄形成鲜明对比。

画面空间感

在一幅作品中要具体准确地描绘出各物体之间的远近、层次、穿插等关系，使之在画面中表现出有深度的立体空间感。

一般短期作品中主要强调的是各物体之间的空间距离，局限在桌面这一小部分。而在中长期的作品中，视线放大到了整个房间的空间距离，从而进一步增强画面的进深感，造成一种伸进去的空间效果。

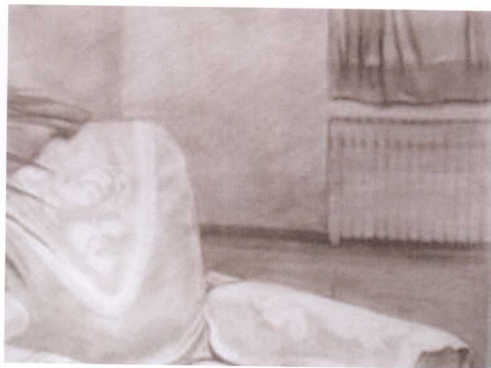
四个石膏几何体以远近空间为主，画面分三个层次：第一层，长方体；第二层，长方穿插体与圆柱切面体；第三层，五边形多面体。注意三个层次的远近距离。

这幅作品在背景上加入了“深远”的刻画处理，把视线放大到了整个房间。

这幅作品的空间局限在了静物台的边角上，对于静物台之外的空间进行了省略的处理。

视线放大到整个房间，增强画面的进深感。