

素描

编著

阎宏 郑东舟 许国阳

考级教材

SUMIAO KAOJI JIAOCAI

素描

福建美术出版社

编 著
阎 宏
郑 东 舟
许 国 阳

SUMIAO KAOJI JIAOCAI
素描考级教材

素描

福建美术出版社

顾 问

许金宝 朱伟平
黄信贤 陈志武
施能杰 张玉琦
王裕亮 周榕清
余 静 杨幼梅

责任编辑

常 平

图书在版编目(CIP)数据

素描考级教材/阎宏, 郑东舟编著。——福州: 福建美术出版社, 2003. 8

ISBN 7—5393—1299—8

I. 素... II. ①阎... ②郑... III. 素描——技法(美术)——水平考试——教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第065667号

素描考级教材

编 著 阎宏 郑东舟 许国阳

福建美术出版社出版发行

彩虹制版印刷厂印刷

开本 889×1194mm 1/16 6印张

2003年8月第1版第1次印刷

印数0001--5000

ISBN7--5393--1299--8

J. 1273 定价: 18.00元

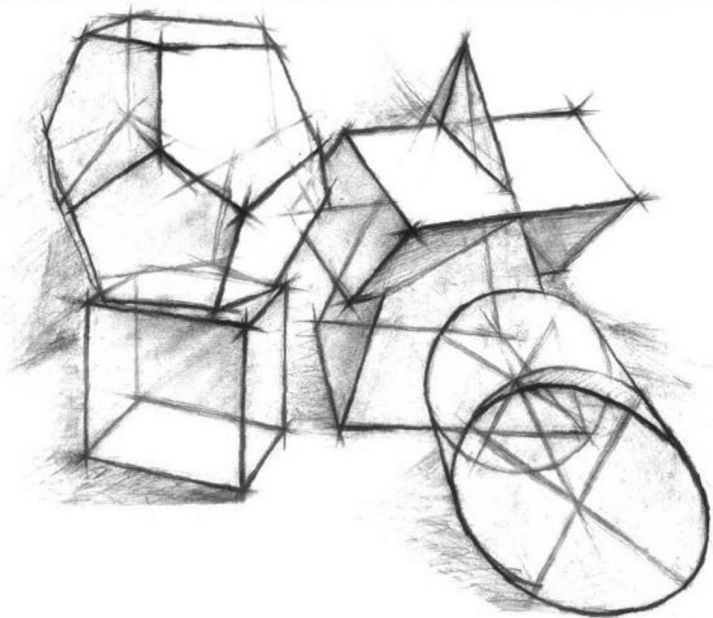
前言

素描是一切造型艺术的基础。学习绘画必须首先从素描入手。素描考级是通过测试检验考生的素描水准，它更多的是检验考生的绘画能力。对

于业余美术爱好者，是了解自己自学程度的试金石。本书旨在教会你掌握素描的基本方法，按照考级的基本要求，循序渐进地学习各级别应掌握的内容，帮助你细致分析考试要求，安排相应的训练及考核的重难点。教材突出知识的应用和应试的技巧，有很强的实践性，大量的示范图例为考生提供了有价值的参考，本书亦可用作美术高考的辅导用书。请读者对照考级标准来分析自己的素描掌握情况，有的放矢地学习和备考。

在本书编写过程中，得到许多艺术界前辈和专家学者的帮助和支持，特别感谢担任本教材顾问的许金宝老师，张玉琦老师，朱伟平老师，周榕清老师，王裕亮老师，杨幼梅老师，余静老师，施能杰老师，并在此感谢提供范画的各位作者，也希望读者在用书过程中提供宝贵的意见和建议。

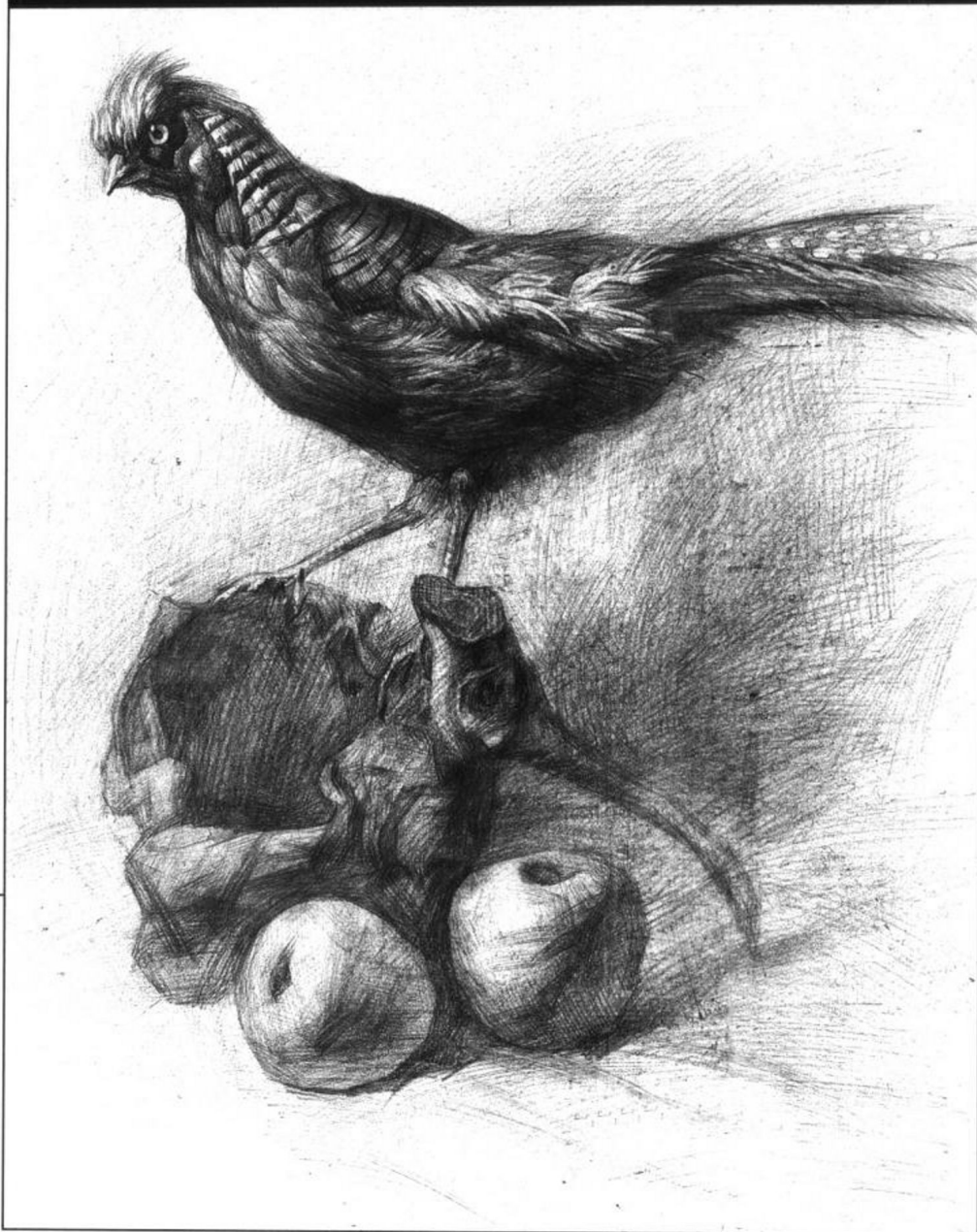

作者：王裕亮

目 录

1	第一章 概述
	一、素描与考级
	二、素描的概念
	三、工具与材料
	四、执笔与练习
3	第二章 基本规律与常见方法
	一、素描的基本规律
	二、素描的常见方法
8	第三章 石膏几何体写生
	一、几何体写生要点
	二、几何体写生步骤
	三、几何体写生常见问题
	四、范画分析
14	第四章 静物写生
	一、静物写生要点
	二、静物写生步骤
	三、静物写生常见问题
	四、范画分析
22	第五章 石膏头像写生
	一、石膏头像写生要点
	二、石膏头像写生步骤
	三、常见石膏头像教具介绍
	四、范画分析
37	第六章 人物头（胸）像写生
	一、人物头、胸像写生要点
	二、人物头、胸像结构规律
	三、人物头、胸像写生步骤
	四、范画分析
67	附录

第一章 概述

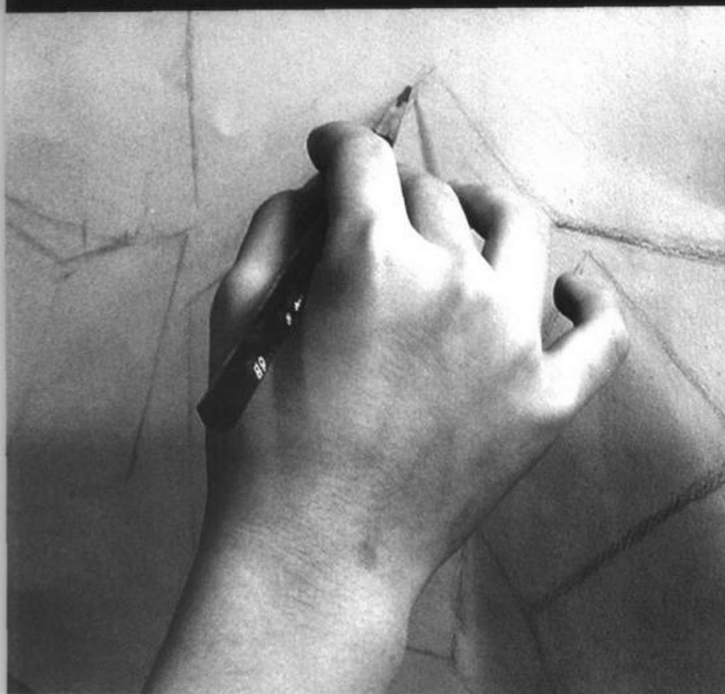
一、素描与考级

素描考级是通过检测考生的素描水平，考查考生实际的绘画技巧，侧重从技术层面上衡量一个考生对素描造型技术的掌握程度。虽然考级也兼有艺术性方面的评价，但是这并非考核的重点。从考级的要求来看，它允许各种风格的素描存在，无论哪种风格，只要能达到考级标准的要求，并具有一定的画面美感，即可定级。

从考核内容上看，1-3级主要以石膏几何形体写生为重点，突出构图、形体、比例、透视、明暗等方面要求，属入门阶段；4-5级以静物组合写生为重点，除了基本构图、形体、结构的要求外，还在质感和色调层次上有所要求，掌握素描静物的初步技法，属提高阶段；6-7级重点放在半面石膏头像写生上，应掌握头部造型结构，准确表现对象特征，基本掌握半面石膏头像表现技法，是静物写生向人像写生的过渡练习阶段；7级的素描水平相当于一般中等美术学校的入学水平；8-9级以石膏像、真人头像写生为主，处理好头、颈、胸等大结构关系，基本掌握人物头部表现技法，对人像的形、神均有所表现。侧重头像方面要求，属较高表现阶段，开始迈入专业水准。10级为最高级，以人物胸像为主，应注意动势的把握，形体特征和精神面貌的刻画，较熟练掌握素描表现技法，并有一定感染力，进入专业要求。

学生：陈宇
指导老师：张玉琦

美术作为一门造型艺术，虽然其不同的门类有着各自不同的艺术特征和表现形式，但是，它们都离不开一个共同的基础——素描。

斜握式

横握式

作画姿势

二、素描的概念

简单地说：素描是指“单色”的绘画。如铅笔画、炭笔画、钢笔画等。一般地说，素描是研究造型方法与规律的学科。

我们也可以从以下四方面来认识：

1. 素描是与色彩画相对而言的。素即素色，取朴素之意，也包含单色的意思。
2. 素描是造型的基本功。
3. 素描作为画家艺术创作意图、观念的体现，为美术创作服务。
4. 素描作为绘画的一种表现形式，具有独立的审美价值。

综上所述，素描是一种单色的绘画形式，是培养造型能力的基础；它既是为美术创作搜集素材、表现构思的一种手段，又是具有独立审美价值的一个画种。

三、工具与材料

素描的工具材料简单，但不同工具材料，具有不同的表现效果。在训练中，应熟悉常用的工具材料，以利造型训练的技巧掌握。

1. 笔：可用铅笔、木炭条、炭铅笔、炭精棒等。一般以铅笔为主。铅笔分6H-6B不同，以HB-4B多用。
2. 纸：一般说来商店出售的素描纸即可，注意纸质不宜太薄。
3. 橡皮：柔软富有弹性，橡胶皮擦和塑胶皮擦均可。
4. 画板、画架等。

四、执笔与练习

常见的执笔有：斜握式和横握式。

初学者多进行线条练习，掌握用笔技巧，如平行、垂直、斜线的练习，线条的组合练习等。

第二章

基本规律与常见方法

一、素描的基本规律

1. 形体与结构

形体是客观物象存在的外在形式，是体现物体存在于空间中的立体性质的造型因素，是素描造型的基本依据。

结构是客观物象的内部构造及各组成部分之间构成的关系。

结构是形体的内在本质，形体是结构的外在表现。在构成物象形态特征的诸多视觉因素中，比例、明暗、空间、透视等都是物象的结构、形体在特定条件下的外在表现，它们的存在是有条件的，可变的，惟有结构及其所决定的形体才是本质不变的。

在素描造型中，结构是最本质的东西，只有准确地把握形体内部的构造关系和形体各部分在整体中的有机联系，才能真正地认识和把握形体，为表现形体的比例、明暗、空间、透视等奠定基础。

2. 形体与透视

透视法则是造型的重要依据，是指导我们在造型中正确地观察、理解和表现形体的科学的理性法则之一。

所谓透视变化，是通过人的视觉器官所产生的一种视觉反映。同样的物体，由于距离不同、位置不同，我们就会有近大远小形状改变的感觉，这种现象叫透视现象。

①. 平行透视（一点透视）

特点：立方体只有一个消失点，立方体与画面平行的线没有透视变化，与画面垂直的线都消失于心点。（图1）

②. 成角透视（两点透视）

特点：立方体任何一个体面都失去原有的正方形的特征，产生透视缩形变化，立方体不同方向的三条结构线中，与地平面垂直的仍垂直，与画面呈一定角度的两线分别向左右两个方向汇集，消失于两个余点。（图2）

③. 圆柱体的透视

特点：当柱身与画面平行放置时，柱身不发生透视变化，而圆面距心点越近，则圆越窄，反之则越宽；当柱身与画面垂直放置时，则柱身将按平行或垂直透视规律发生透视变化，圆面距离心点近，则圆面越窄，反之则宽。（图3）

作者：杨幼梅

素描是一门以培养造型能力为目的的学科。所谓造型能力，具体地讲包括两方面，一是造型的认识能力，即研究和掌握客观物象的形体结构、透视变化、运动规律等。二是造型的表现能力，即运用造型的规律、法则及造型语言等，在画面上真实地塑造和再现客观物象。

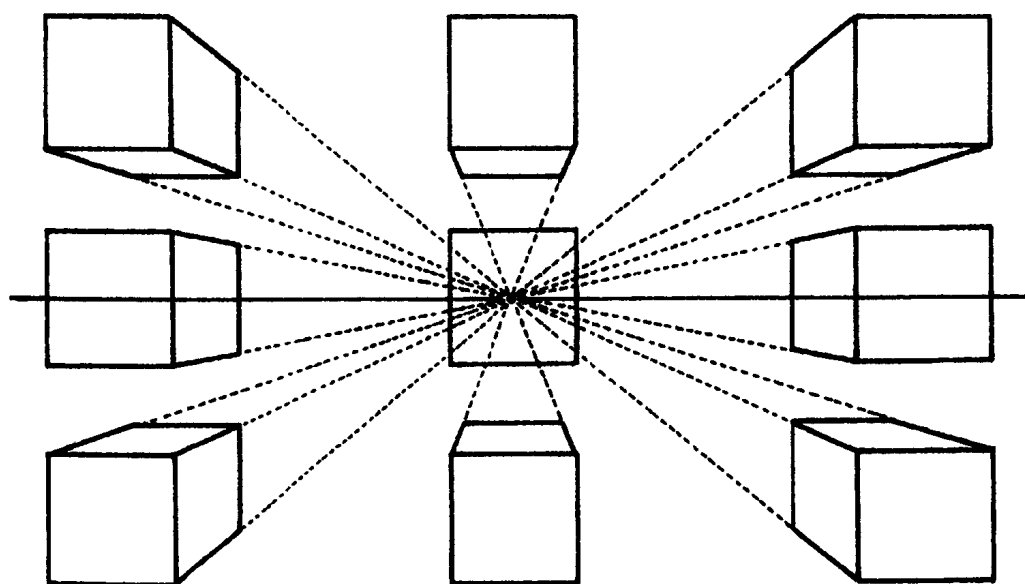

图1 立方体的平行透视

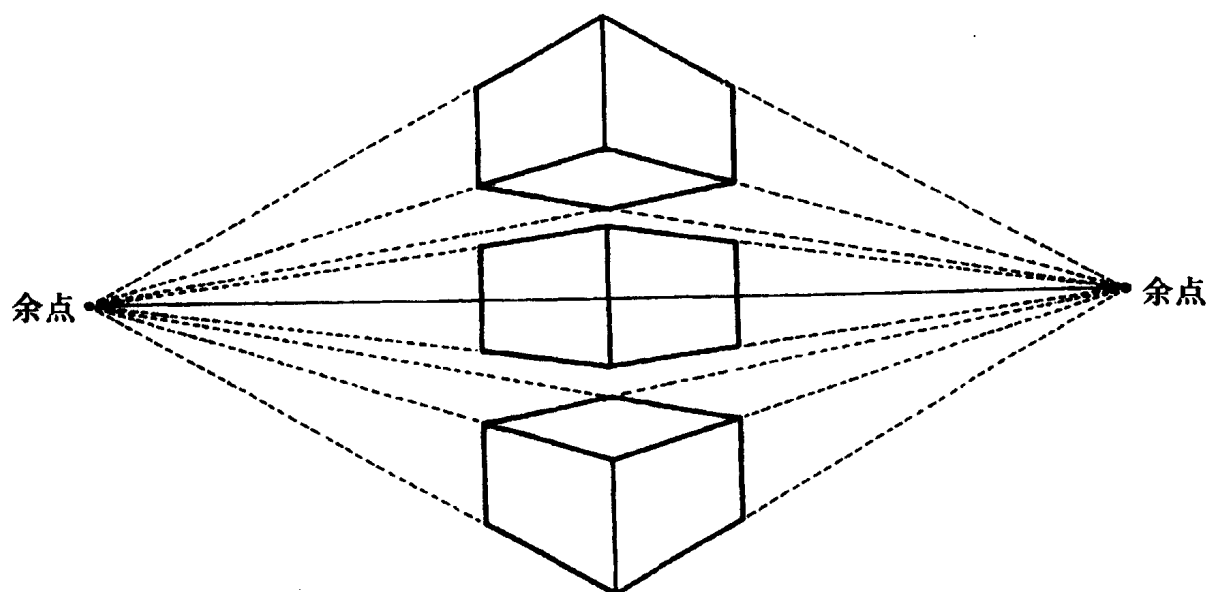

图2 立方体的成角透视

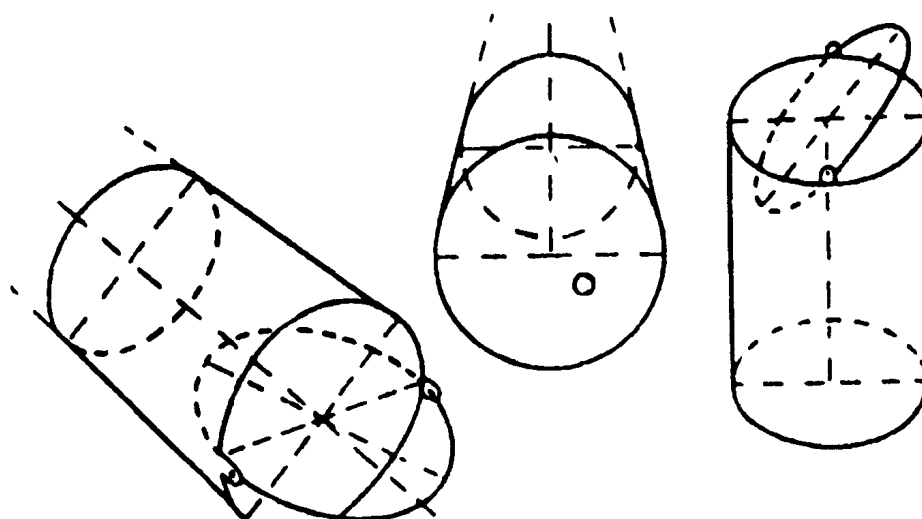
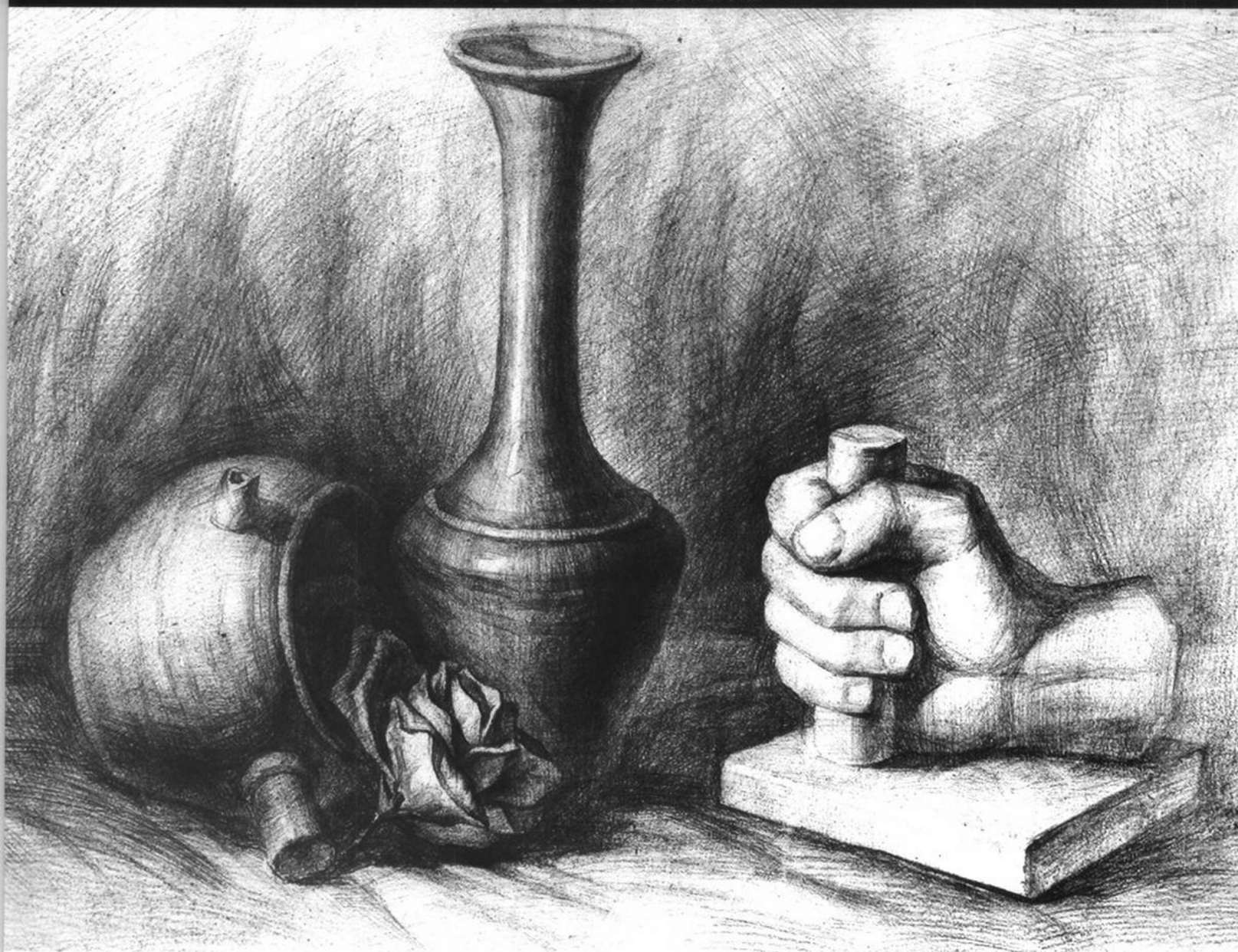

图3 圆柱体的透视变化

学生：施忠璧 指导老师：张玉琦

3. 配置与构图

①. 静物配置的原则：渐进性、情感性、审美性

②. 构图的基本原理：变化与统一

构图是指物象在画面中占有的位置空间所组成的画面结构形式。变化是相异的因素并置在一起所造成的对比效果。统一是指构图中各组成部分之间的相互联系。在构图中，变化与统一是相互对立、相互依存的关系。要在统一中求变化、变化中求统一。初学者应在实践中加以领会与掌握，注意物体的大小、疏密、深浅、高低等因素，构图的重心应置于画面中心稍高的位置。避免出现构图太“空”、“闷”、“板”、“聚”、“偏”、“散”等毛病。也可在画面右上角进行“小构图”安排。

4. 明暗与虚实

明暗，即物体在光线照射下形成的受光、侧光、背光、反光及阴影状态。这是素描最富魅力之处，也是素描手法中最常用的语言之一。

明暗色调的深浅变化，与光源的强弱有关。同一光源下，一般取决于以下条件：光源与物体之间不同方向体面的距离，不同方向体面的角度，物体本身的明度（固有色）与质地，物体离作画者的远近距离等。

光源的强弱、距离、角度等变化，都可以改变物体的明暗色调，但却不能改变物体的形体结构的制约，要从形体结构出发，要着眼于形体的塑造。（图4）

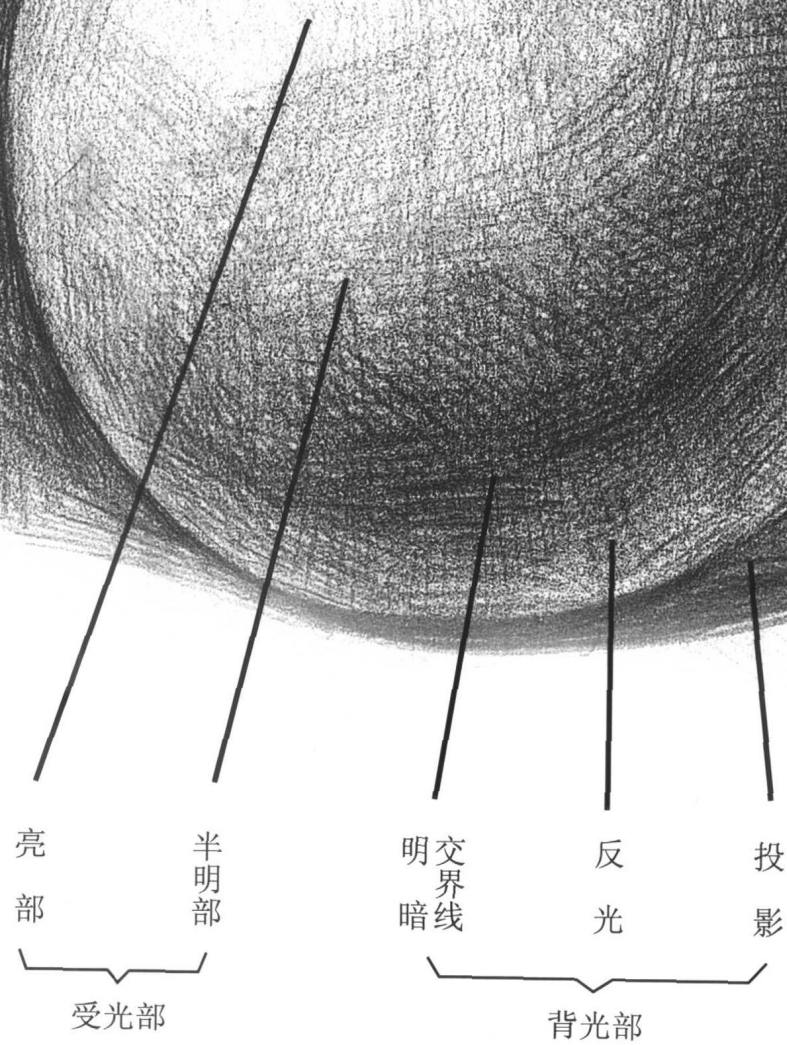
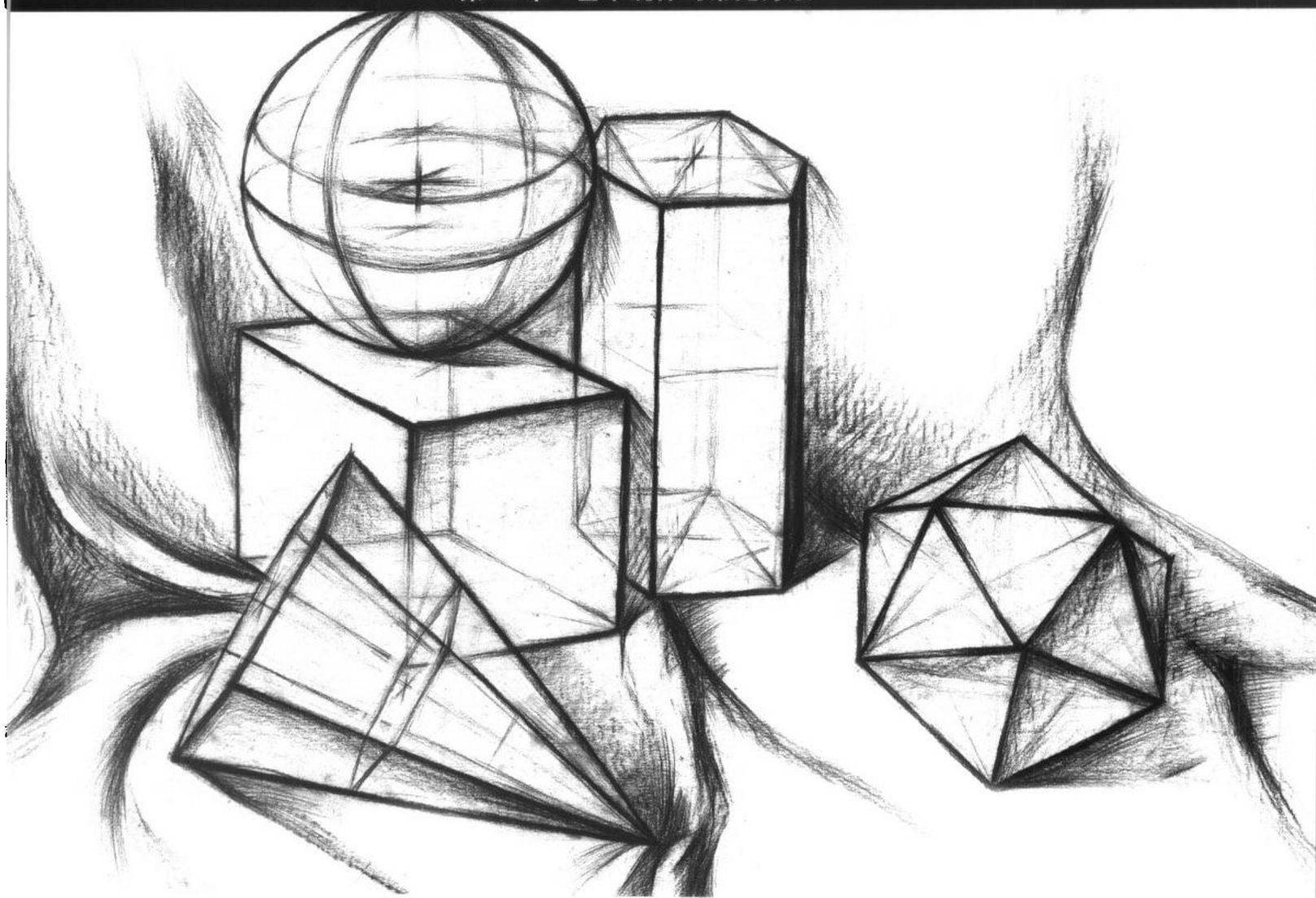

图2-3 明暗变化的基本规律

作者：王裕亮

二、素描的常见方法

1. 观察方法

无论采用何种造型方法，正确的认识对象是造型的基础，提高观察力是素描训练的基本能力之一，掌握正确的观察方法是提高观察力的重要途径。

①整体观察——科学观察方法的核心。整体观察应从整体着眼，从整体着手。初学者易犯的毛病就是从局部着眼、局部着手，以至造成形体、结构、比例、色调、透视等方面错误。

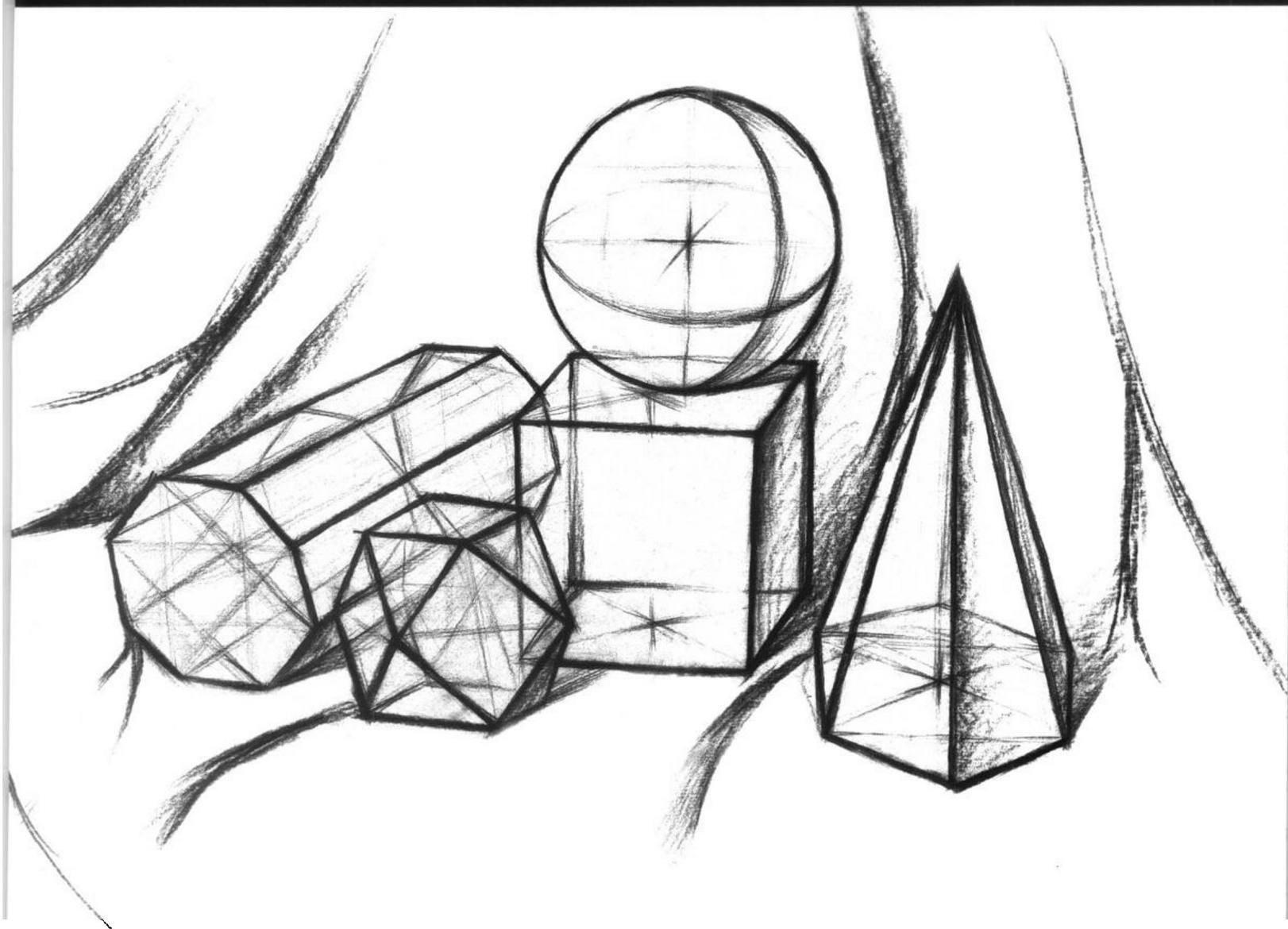
②比较观察——没有比较就没有鉴别。对于整体来讲，局部与局部之间，整体与局部之间，是相互依存、相互制约、密切联系的。为了准确把握整体与局部的这种依存与制约的密切联系，就必须通过比较。

③本质观察——素描造型的方法各有不同，造型的表现手段也是多种多样的，但是，结构与形体始终是素描的本质。因此，必须牢固地树立结构与形体的概念，紧紧地把握这一本质的不变的因素去观察、分析，反映物象外部的各种关系。

2. 表现方法

①结构造型法——又称“结构素描”。着重于研究物象的形体结构，即形体各部分的组合关系，是一种以线为主要表现手段，突出物象结构特征的造型方法。

②明暗透视法——又称“明暗素描”或“全因素素描”。它突出物象光线明暗的描绘和结构体积的表现，是一种以光线明暗为主要表现手段，注重物象的体积空间和立体感表现的素描造型方法。

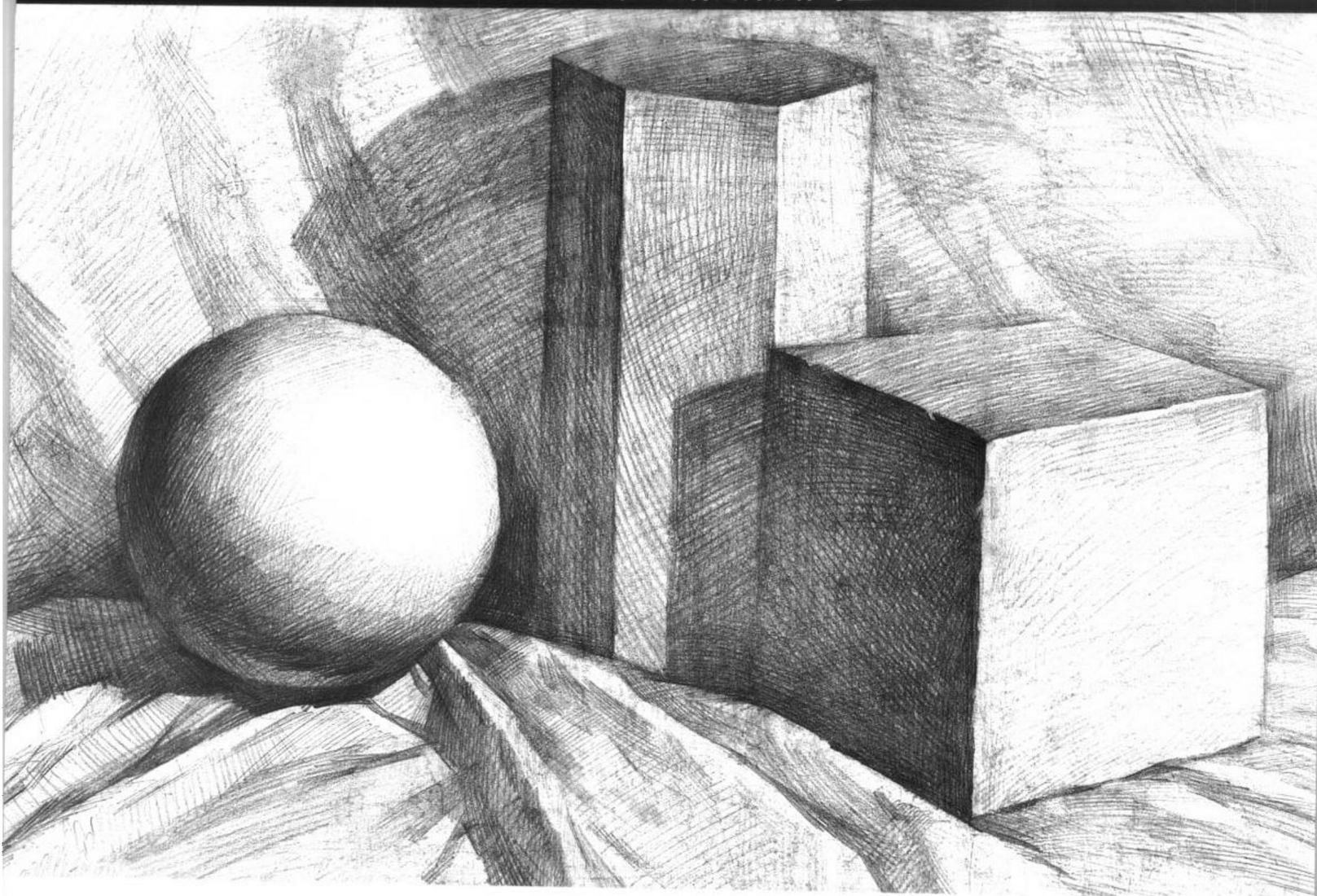
作者：王裕亮

第三章 石膏几何形体写生

物质世界中千变万化的物象形态，无论其形体结构是简单还是复杂，都可以概括为基本的几何形体。作为初学者掌握基本几何形体特征、结构方式和写生方法，是认识客观物象的一把“钥匙”。

一、几何形体写生要点：

1. 在写生过程中要变“平面”认识为“立体”认识，变“平面”表现为“立体”表现，牢固树立“形体”的概念。
2. 结构是最本质的东西，应准确地把握形体内部构造关系和形体各部分在整体中的有机联系，才能真正地认识和把握形体。
3. 应遵循循序渐进的原则，从基本几何体（立方体、圆球体、圆柱体、圆锥体）入手，建立正确的形体观。
4. 培养正确的观察方法，树立整体观念，运用比较的观念、本质的观念，不断提高观察的正确性与准确性。
5. 运用几何化归纳法去观察分析形体，紧紧抓住物象的形体结构。
6. 掌握透视原理和透视变化规律，是素描造型的重要课题。
7. 学会结构造型和明暗造型的表现方法，运用穿透性结构造型，突破视觉局限，表现物象全部空间变化。
8. 树立明暗色调的观念，分析与表现出“三大面，五调子”。

作者：许国阳

二、几何形体写生步骤：

1. 观察分析

此环节常被初学者忽视。在作画之前，应认真观察对象，并仔细分析对象的造型特征、结构关系、黑白灰变化等，形成对物象的第一感受。

2. 起稿构图

在头脑中有一个整体印象之后，把握物象各部位的比例关系和形体结构，定出最高点、最低点，根据位置关系，画出对象基本形态。同时，应注意辅助线的运用，物象透视变化 and 对称关系，尽量用直线切出物体的几何化形体。初学者还可事先在角落处画出“小构图”。

3. 大体明暗

在基本形体准确的基础上，找出明暗交界线，分出暗亮面的大体区别，应注意整体概括，不宜一步到位，画得太深、太板或大片平涂，此时宜多用长线表现。以黑白灰三大面检查整体效果。

4. 深入刻画

进一步分析“三大面、五调子”的明暗变化。多进行比较，注意“整体—局部—整体”的原则，重点在中间层次的表现，适当突出小块面变化，用线条塑造时要注意笔随形走，注意线条的穿插、组织。在局部刻画的同时，应保持良好的整体关系，忌等量、孤立的表现。

5. 调整统一

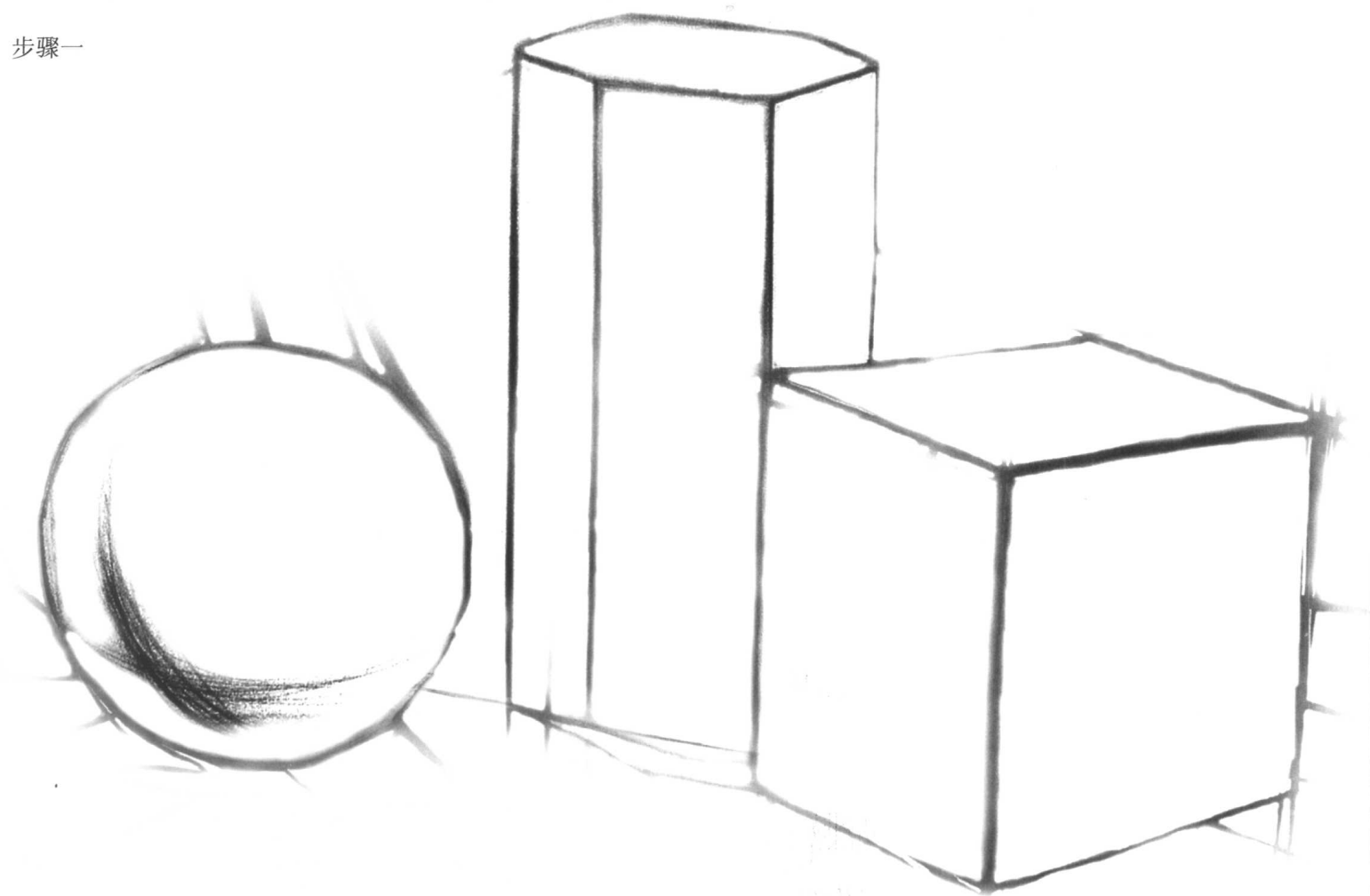
在基本完成画面表现时，要从整体上观察和比较，可放远处进行检查，回到最初的印象，是否主体突出，虚实变化恰当，此时多做减法，耐心收拾，使画面更趋完整统一。

三、几何形体写生常见问题

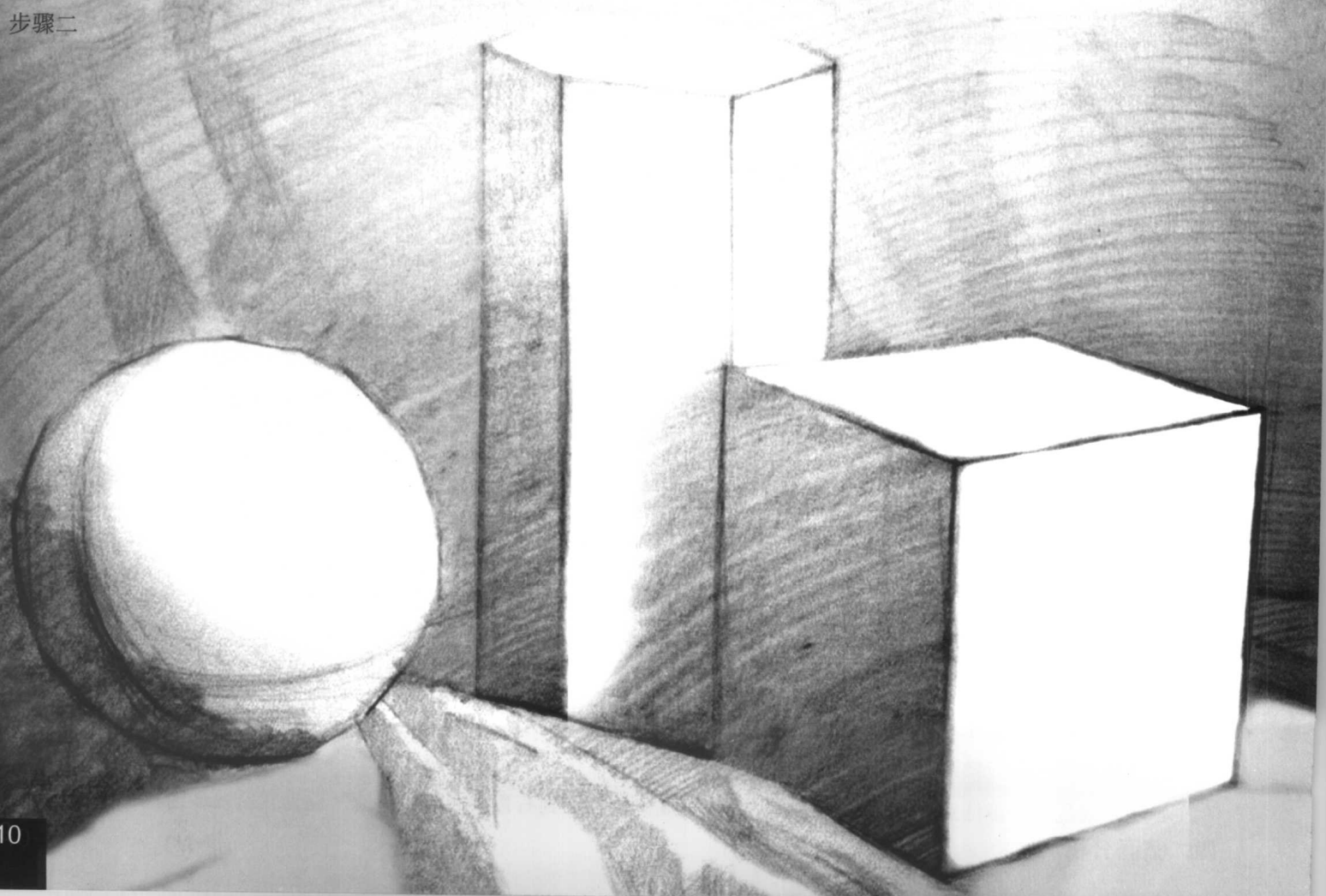
1. 局部观察——没有培养正确的观察方法，应多分析与比较，树立整体观念，学会整体地看，整体地画。
2. 形体不准——没有抓住物象的特征，对结构没有本质的了解与分析，初学者可用铅笔进行各部位比例的对照。
3. 透视错误——应熟练掌握平行、成角透视及圆的透视变化，多进行穿透性的结构练习。
4. 明暗混乱——多注意“三大面、五调子”变化规律，意识到石膏“白”的质地，反光应反映适当。

四、范画分析

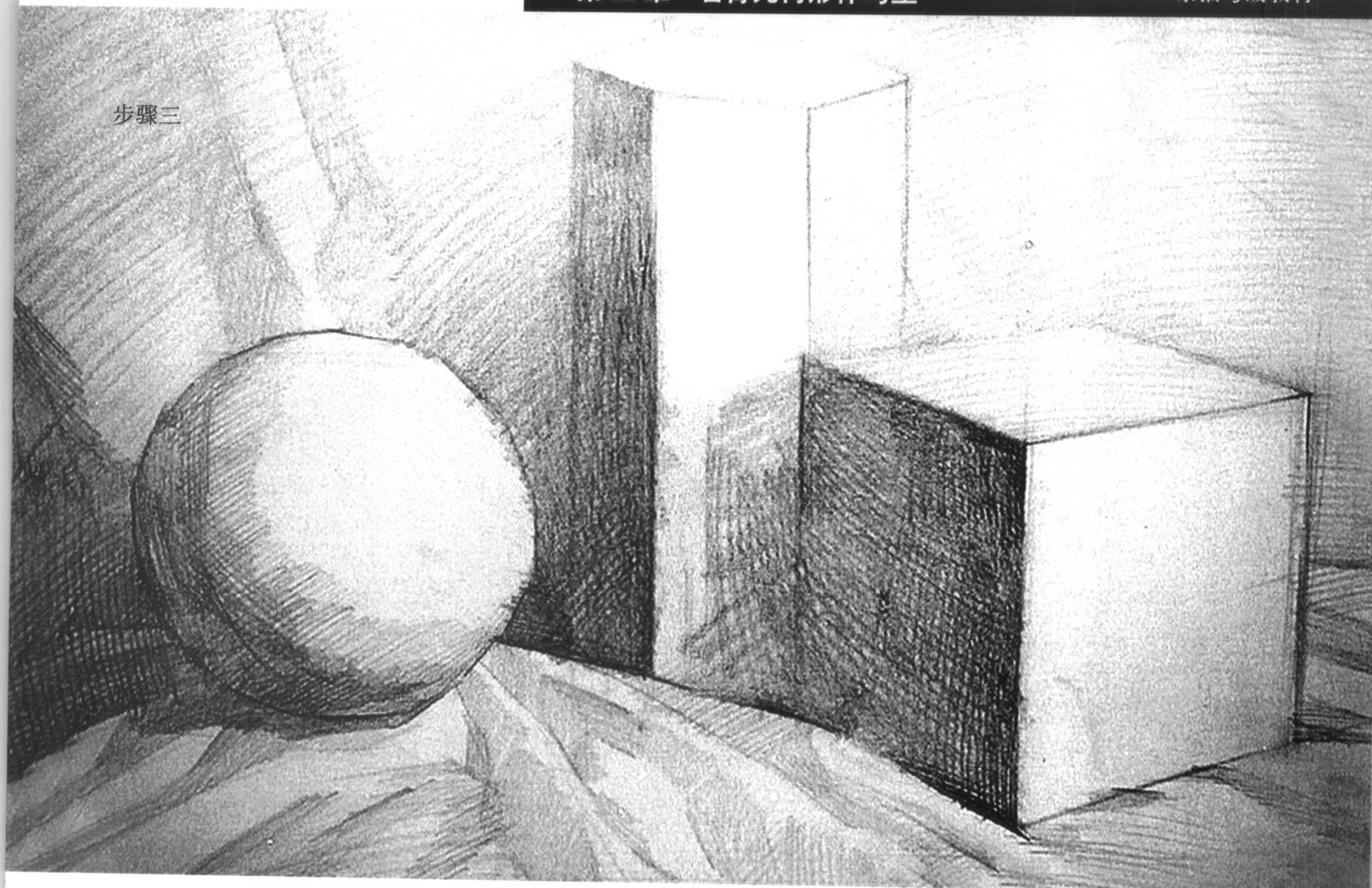
步骤一

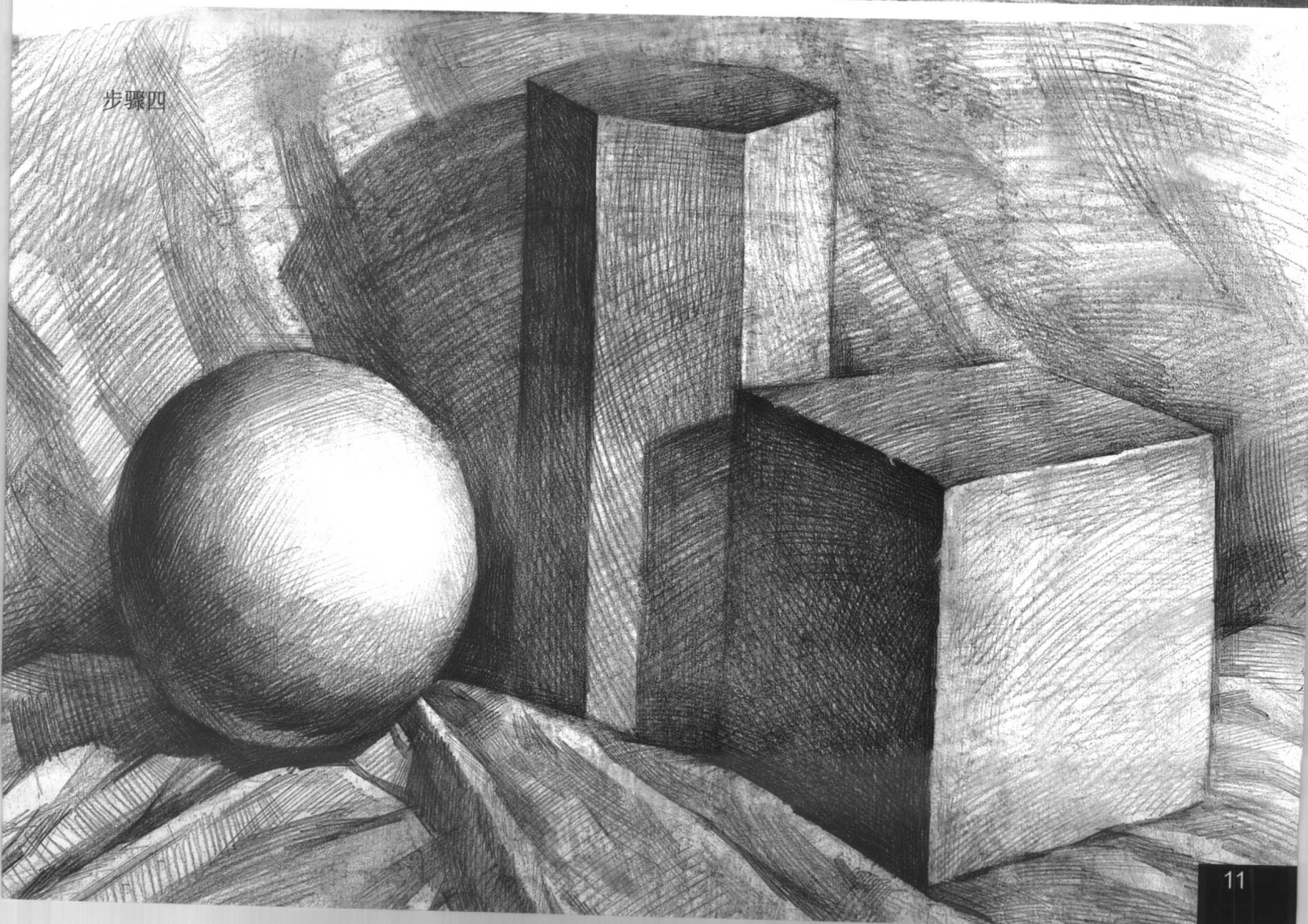
步骤二

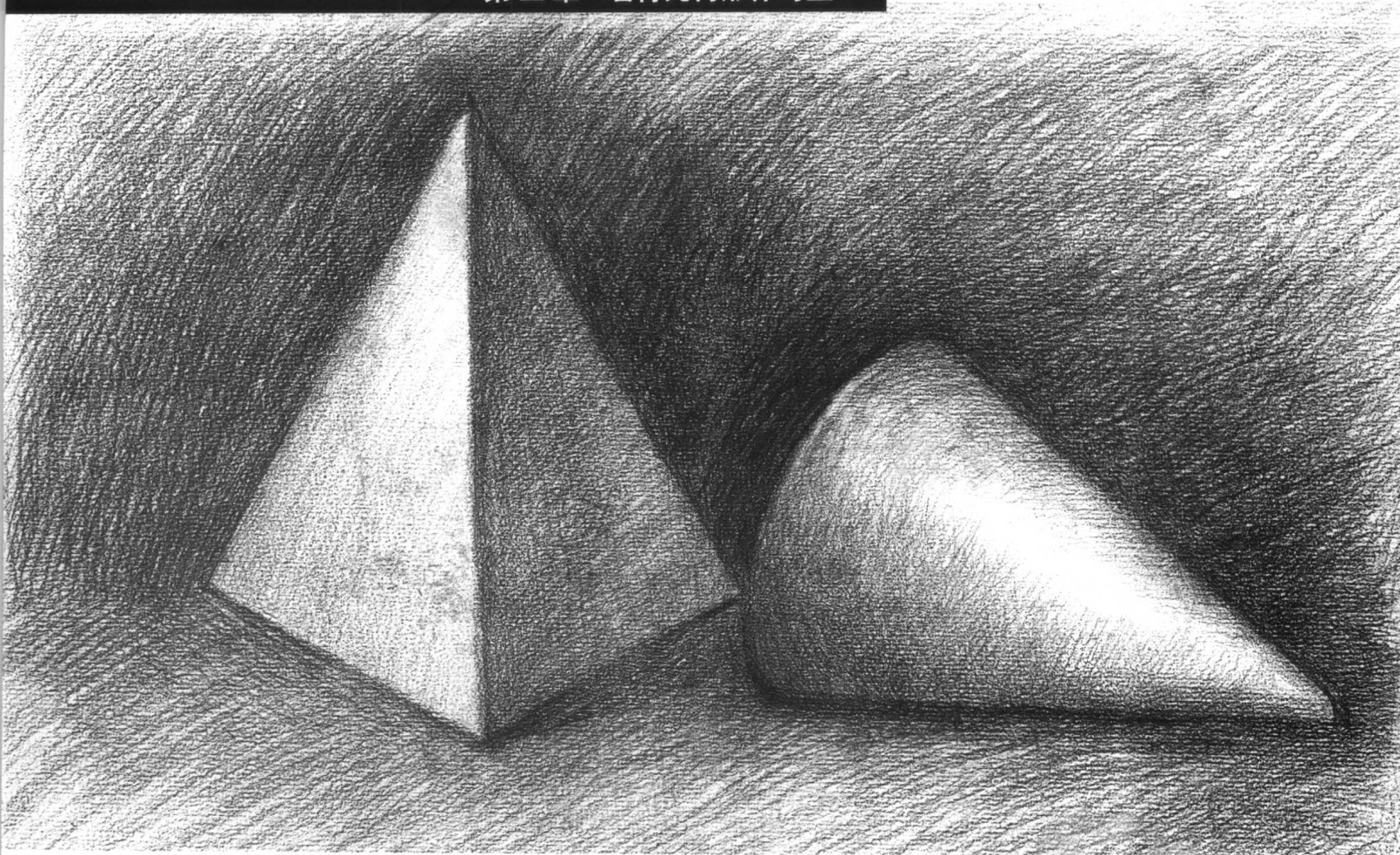

步骤三

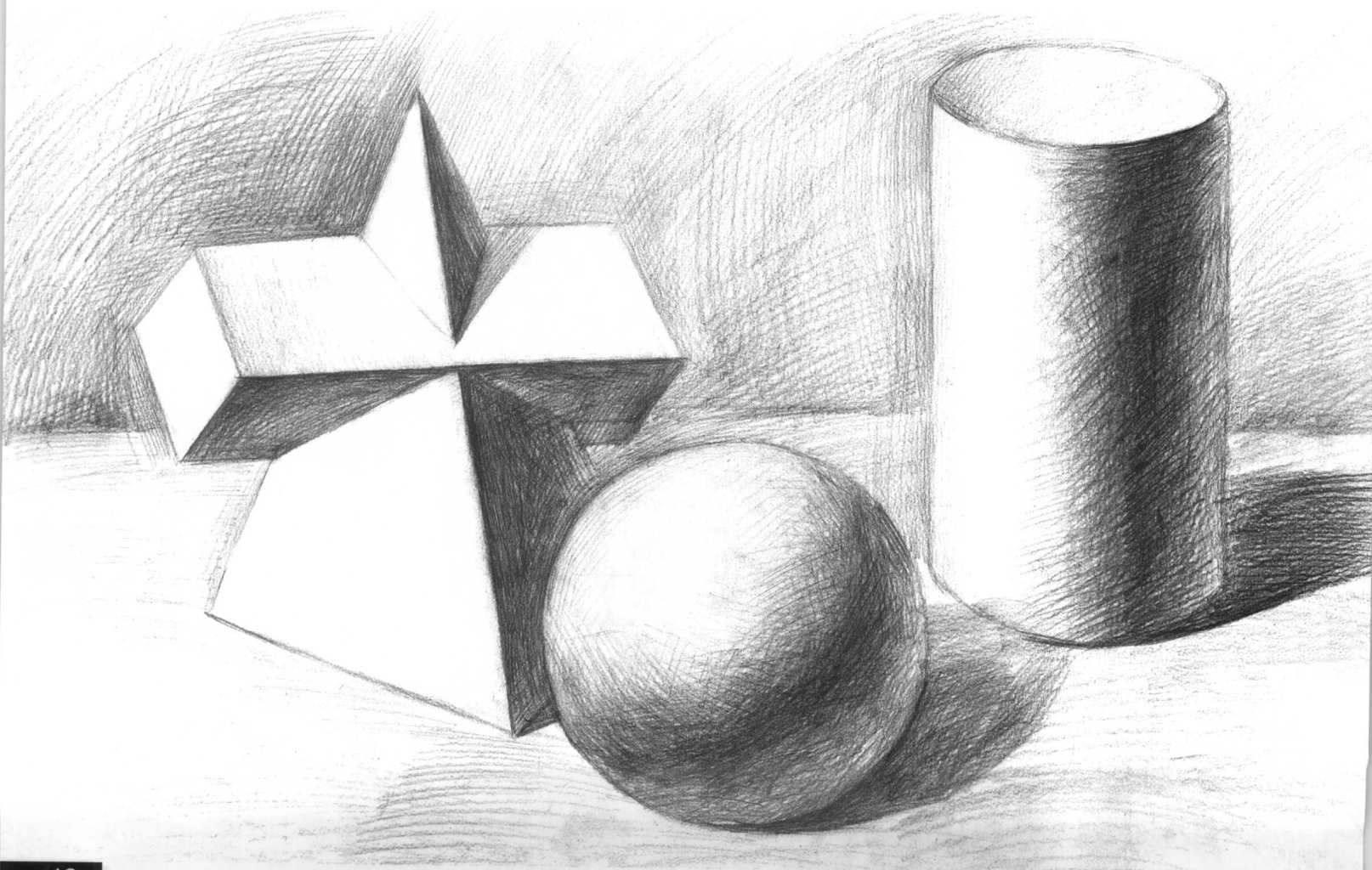
步骤四

画面构图得当，能注意比例和透视关系。作为初学者能大胆地区分画面调子，显然有些地方画得过头了，无法体现石膏的质感，但是精神可嘉。

学生：杨志强 指导老师：王裕亮

画面对比响亮，物体造型较结实。明暗关系处理得较完整，还应注意画面的调整统一。

学生：陈 嵩 指导老师：周榕清