

中国美术基础教研大系

[造型卷]

A SERIES OF TEACHING AND
RESEARCH ON CHINESE ART BASIS

设计素描

陈戈弋 等 著

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术基础教研大系

[造型卷]

A SERIES OF TEACHING AND
RESEARCH ON CHINESE ART BASIS

设计素描

陈戈弋 等 著

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

设计素描 / 陈戈弋等著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.11

(中国美术基础教研大系. 造型卷)

ISBN 978-7-5314-6423-5

I. ①设… II. ①陈… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第196966号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/8

印 张: 20.5

字 数: 240千字

出版时间: 2014年11月第1版

印刷时间: 2014年11月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 光 辉

封面设计: 范文南 洪小冬 彭伟哲

童迎强 苍晓东 林 枫

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6423-5

定 价: 235.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序

进入 21 世纪，美术教育工作者已经确立了基础美术教育教学目标，我们发现在向高质量教学目标进发的过程中，旧的教学理念、教学方法已经不能满足现代基础教学观念。毫无疑问，全新教育教学理念建设是教育工作者亟待解决的问题，教学理念的优劣成为达到新的预期教学目标的关键，同时也是考量教学水平的重要因素。因此，理性的把握、正确的引导、经验的汇集、材料资源的整合，是艺术素质教育教学前瞻意识的体现，且与美术教育发展紧密相关。

近两年来，为适应高等美术专业教育发展的需要和社会人员美术学习和欣赏的需求，建构美术学科规范教学，我们组织编辑了《中国美术基础教研大系》大型系列丛书。《中国美术基础教研大系》系列丛书是大型的重点出版工程，它汇集了几百位全国高校优秀美术教师十多年来美术理论研究和教学实践总结的优秀成果，形成了一套较为完整的教学体系。本系列丛书涵盖美术学下设的基础教学诸多内容，是针对美术专业学习所配备的研究性图书。书中强调美术基础教育不仅是对绘画造型能力的培养训练，更是对美术修养、艺术思维的培养训练，两者应互为补充。书中对于相对缺乏美术修养、美术文化和人文精神的培养而过多地偏重于应试技能的训练，使得学生们的艺术思维能力滞后这一情况展开深入探索研究。这些丰富的基础教学经验和知识体系，将会带给读者一个全新、系统的学习体验。

本套《中国美术基础教研大系》主要围绕基础、创作、欣赏、研究四个方面展开。具体有《素描·造型训练》《素描·课堂写生评析》《创意色彩》《创意写生素描》《认知色彩》《认知素描》《色彩构图训练》《设计素描》《速写》《透视与空间》《形体塑造》《造型拓展训练》《设计色彩》《感知色彩》《设计·形态构成》等。

《中国美术基础教研大系》是新世纪新的教学理念、新的美术知识体系，融会了新的教育观念。是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性融为一体的系列教学研究丛书，其内容更完备，更加富有创造性。这套丛书包括素描、色彩、速写、设计基础等方面内容，在编写的过程中，本着遵循课程标准的原则，保持教学基础内容的规范性和稳定性。将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点，科学归纳整理，并加以诠释。通过本套系列丛书，你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力，在知识的掌握和能力的培养上给学生以全方位的指导。相信该系列丛书的出版将会给社会广大美术爱好者、高等院校师生以借鉴启迪，对繁荣和发展我国高等艺术教育事业有积极的意义。

As entering the 21st century, the Art educators have already established a goal of basic art education and teaching. We find that the old teaching philosophy and methods cannot satisfy the modern basic teaching conception any more, during the progress toward our higher-quality education target. There is no doubt that the construction of new educating conception, for the educators, is an urgent issue to be solved, as well as that the quality of the teaching philosophy becomes the key point to reach the teaching target that we expect, which is also the main factor to evaluate the teaching level. Thus, intellectual grasp, proper guidance, experience collection, as well as materials and resource integration, which are the reflection of the perspective sense of art quality education, which, at the same time, is closely related with the development of Art education.

In recent years, in order to accommodate the education development of higher fine art specialty and also the demands of art learning and appreciation of the public, to build a normalized teaching regulation on Art subject, we organize and edit a huge book series called 'Huge book series of Chinese Art Foundation Research', which a key publishing project. It is a selection of theoretical research and pedagogical practice of art achievements, all of which are from hundreds of intellectual art teachers for more than decade, completing a set of teaching system. This series of books covers a wide range of content of the subsidiaries of the Fine Art which is a specialized researching book for fine art study. It emphasized the basic art education, not only refers to the cultivating and training of modeling ability of painting, but also of the accomplishment of art and artistic thinking, which should complement each other. This series of books focuses and develops research and exploration on a recent situation where it only emphasized on the training for test skills, lacking of the training of artistic accomplishment, art culture as well as human spirit, all of which cause the students' lagging idea of art. All of these rich teaching experience and knowledge systems will bring a completely new and systematic experience for study.

This series of books revolves around basic, creation, appreciation and research, totally four aspects, including Sketch Modeling Training, Sketch Analysis of Class Sketching, Creative Color, Creative Sketching, Cognition of Colors, Cognition of Sketching, Training of Color Composition, Sketching Design, Sketching, Perspectives and Space, Shaping Bodies, Modeling Outward Bound, Color Design, Color Perception, Designing Morphosis, etc. During the process of writing, based on the standard principle of curricula, we keep the normative and stable standards of basic teaching contents, collecting all the key knowledge points, difficulties, and questions, then sorting out all of them scientifically and interpreting them completely. From this series of books, you will learn the ability of different observation methods as well as of depiction of objects, showing full ranges of guidance to students on mastery of knowledge and cultivation of ability. We really appreciated that the publish of this series books will give all the teachers and students reference and enlightenment, making a positive significance for the prosperity and development of our higher art education.

Preface

Contents

总目录

01	几何形体组合训练	陈戈弋 著	1 32
02	几何形体教程	刘成龙 著	1 24
03	素描石膏像	刘文斌 著	1 32
04	素描静物	唐皓悦 著	1 32
05	素描头像·解剖与透视	刘成龙 著	1 28
06	素描头像	杨明 著	1 24

几何形体结构素描

“九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下。”做事要从最基础的部分做起，循序渐进，才能有好的结果。学画亦是如此，几何形体结构素描是初学绘画者必须掌握的内容。所谓结构素描，就是以表现物体结构为主要内容的一门绘画学科，它的表达中心旨在突出物象的结构特征，用生动准确的线条表现形体的空间。学习几何形体结构素描的目的是培养造型能力与空间思维能力。自然万物都能够以几何体的形式被分解，因此，我们若想让自己的素描具有体积感、空间感，那就必须掌握好几何形体结构素描。

在讲解几何形体结构素描之前，我要提醒大家注意几个比较重要的问题。

1. 作画工具

(1) 笔

通常使用铅笔，铅笔韧性较好，便于画出多色阶的线条且易于修改。现在美术品商店提供的铅笔种类繁多，从最硬最浅的6H型号到最软最黑的10B型号都可以买到，但是我建议大家选择HB到4B之间的型号。HB铅笔较硬，适于刻画清晰细致的线条。4B的铅质稍软，起稿阶段为了不划伤纸面，同时为了避免滑腻的效果，可使用4B起稿，一般硬质铅笔画在软质铅笔线条上会有更强的附着力，能够一定程度地避免画面后期出现的滑腻现象。当然，这也不是绝对的，可根据画纸纹理的硬度去选择，例如纸质较软的画纸比较适合软铅质的铅笔，反之，较硬纸质的画纸则适用硬铅质的铅笔。

(2) 纸

素描纸是练习几何形体结构素描的好选择，从纸的质地来看，以手触摸时有适当摩擦感的纸张为宜。有些触感光滑的素描纸比较适合画长期细致的作品，因此不适宜初学者练习使用。

(3) 橡皮

目前的橡皮品牌可谓琳琅满目，但论其特性可分为三类：

①软质橡皮。性质柔软，容易清除铅笔粉，不会损伤纸面。适合起稿、调整黑、白、灰关系时使用。

②硬质橡皮。较性质较软质橡皮而言略硬，清除铅笔粉能力优于可塑橡皮，比较适合画精细部位时使用。

③可塑橡皮。性质极其柔软，对于较黑的铅笔粉不易清除，绝对不会对画纸有任何损伤。适合刻画细部以及大面积调整黑、白、灰关系时使用。

画板

专业练习应该选择木质板面的画板。画夹因为携带方便，所以适宜写生时使用，但是其弹性及平整度都不如木质画板理想。

画架

画架种类繁多，初学绘画可以选择最简单的木质画架或金属画架，这两种画架都是两脚在前一脚在后的三角形结构画架。木质画架由于材料原因，使用时更稳定些，而金属画架则比较灵活，能够折叠，更符合写生时“就地作画”的特点，因此适于写生时使用。

2. 正确的作画姿势和执笔姿势

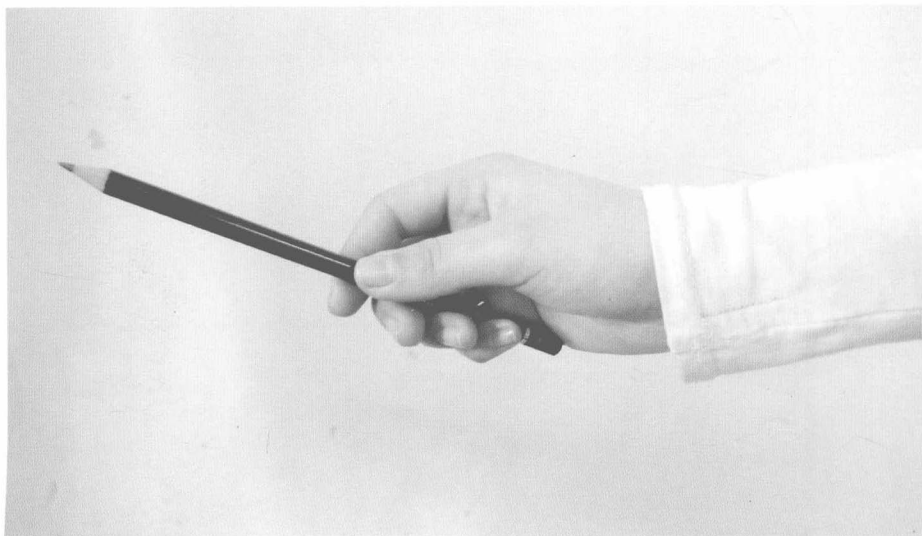
首个需要大家注意的问题就是我们在作画时的姿势，很多同学在画画时往往不在乎作画姿势，不是弯腰就是驼背，要么就把双脚踩在画架或椅子的横杠上，有的同学甚至还翘起“二郎腿”来作画，这样画画时间久了，不仅对身体不好，还会大大折损画面的效果。你也许会问：“错误的作画姿势怎么会影响画面效果？”那我们就来共同分析一下，作画过程是眼、脑、手配合的过程，身体的各个部位都影响着三者之间的协调配合，比如：弯腰驼背的时候，你的头会离画面比较近，这样很难照顾全局，从而导致形不准等问题的出现。

标准的作画姿势不仅可以带来好的画面效果，同时也是一位画家所必须具备的艺术气质，由此可见作画姿势的重要性。

正确的执笔并不是一种特定的手势，它可以恰如其分地表达出画者所要的线条或调子。要做到这点，最重要的就是要放松握笔，笔在大拇指、食指与中指的作用下，能够灵活运转到笔尖不同的粗细面，去完成所需表现的粗细不一、轻重有别的线条。

正确的作画姿势

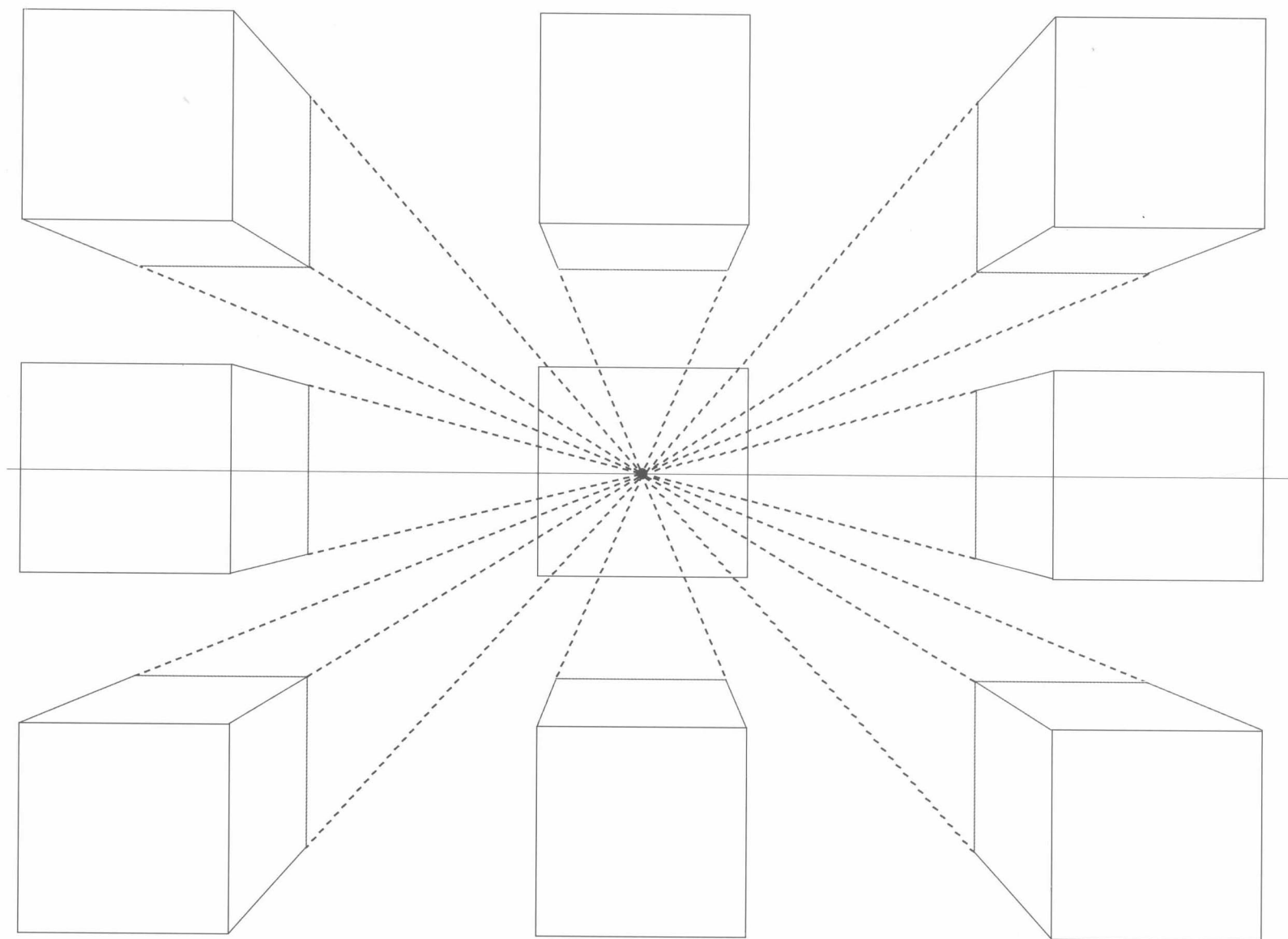
正确的执笔手势

3. 透视基础理论

要画好透视，首先要理解透视，我们现在学习的透视理论是引自西方的传统透视，它始于意大利文艺复兴时期，到19世纪末得到完善。应用这套理论进行作画能够很好地解决画面深度空间的变化问题，因而被继承并在继承中不断发展。透视学作为一门独立学科，其内容不是这里所能详叙的。因此，本书只对与几何形体有关的几种基础透视理论做一下讲解。

(1) 平行透视

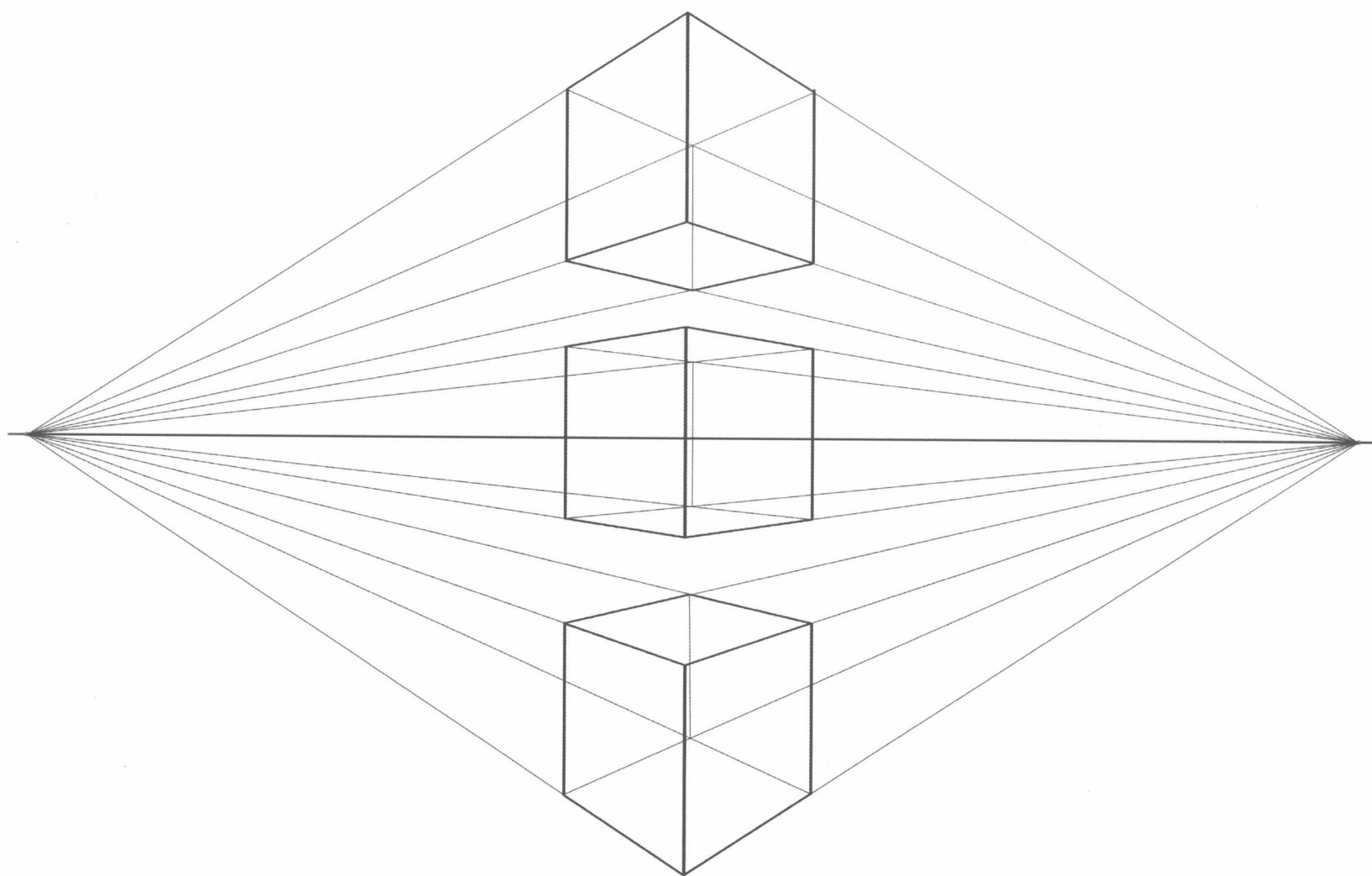
以正方体为例，在平视观察时，正方体任意一个面与画纸边缘平行，即称为平行透视。平行透视有一组变化线，因此只有一个消失点（又称消点或灭点）。在视线范围内不同距离的位置上，等大物体所体现的深度变化具有近大远小、近宽远窄的透视现象。

平行的透视图

(2) 成角透视

以正方体为例，在平视观察时，正方体与画纸边缘形成角度，即称为成角透视。成角透视有两组变化线，产生两个消失点，因此也叫两点透视。

成角的透视图

（3）倾斜透视

仍以正方体为例，当它的唯一一组垂直线出现倾斜变化时，那么此时正方体的消失点在我们的视平线之上（仰视）或之下（俯视），这种透视即是倾斜透视。仰视时所产生的消失点叫天点，而俯视时产生的消失点叫做地点。倾斜透视一般出现在物体与我们的视平线距离稍远的情况下，例如：站立着画模特儿台上的几何形体时，通常会出现倾斜透视。

（4）圆的透视

圆的透视出现在球体、圆柱体和圆锥体的练习中。我们先从球体来了解圆的透视，无论从哪个角度去观察球体，它都拥有同样的圆形轮廓，这是因为轮廓的每一个点到我们的视点距离都相等，但是并非整个球体都是如此，通过观察我们能注意到球体明暗交界线处是有透视变形的，这个道理我们也可以理解为球体被切开后的剖面，由此不难看出圆面透视的规律，简言之，就是近弧大远弧小。通过图片我们能够解释为什么会产生近弧大远弧小的透视规律。因为圆是由正方形切出来的，所以在画圆之前，首先要确定一个带有正确透视的正方形，按照这个正方形所切出的就是具有正确透视的圆面。

对于球体剖面透视有了认识，我们才能更好地研究圆柱体、圆锥体的透视。对于圆锥体，可以理解它是由上下不等大的圆面堆积而成的；而对于圆柱体则可以理解为是由上下等大的圆面堆积而成的。它们之间的共同点即是圆面在不同高度时的变化，试想，当圆柱体的圆面堆积到一半时，这个上方的圆面与底端的圆面在相同视点下所看到的弧度一定不同，这是由圆面高度与视线高度的差异造成的。总结圆面上下变化的规律即越接近视平线的圆面越扁，越远离视平线的圆面越圆。

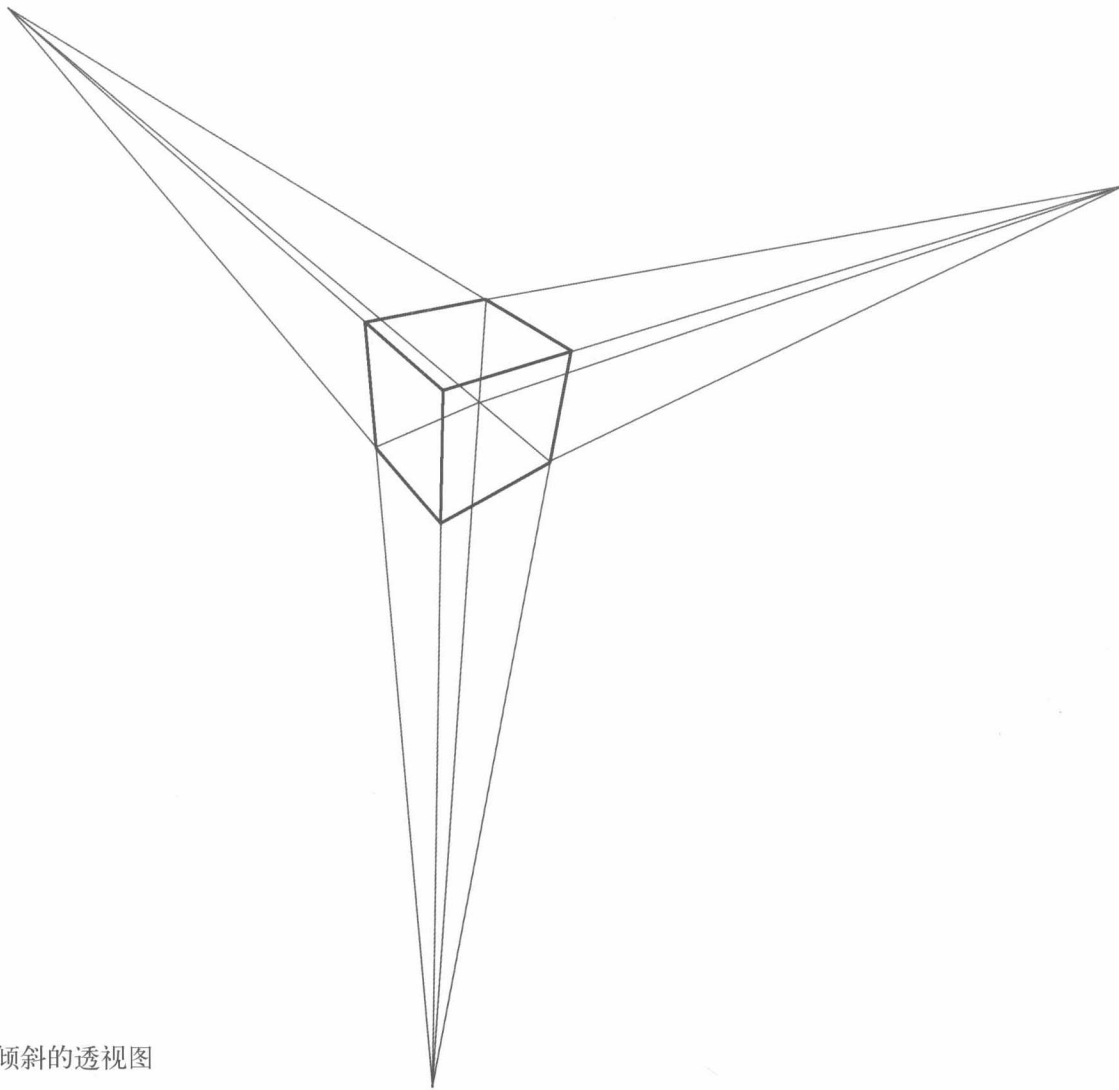
4. 构图原则

几何形体结构素描的构图原则以稳固均衡为好，通常组合起来会摆放成三角形的轮廓，在画纸上练习时，上部的空间比下部的空间要预留得稍小些，这样构图可使人感到更好的空间感。

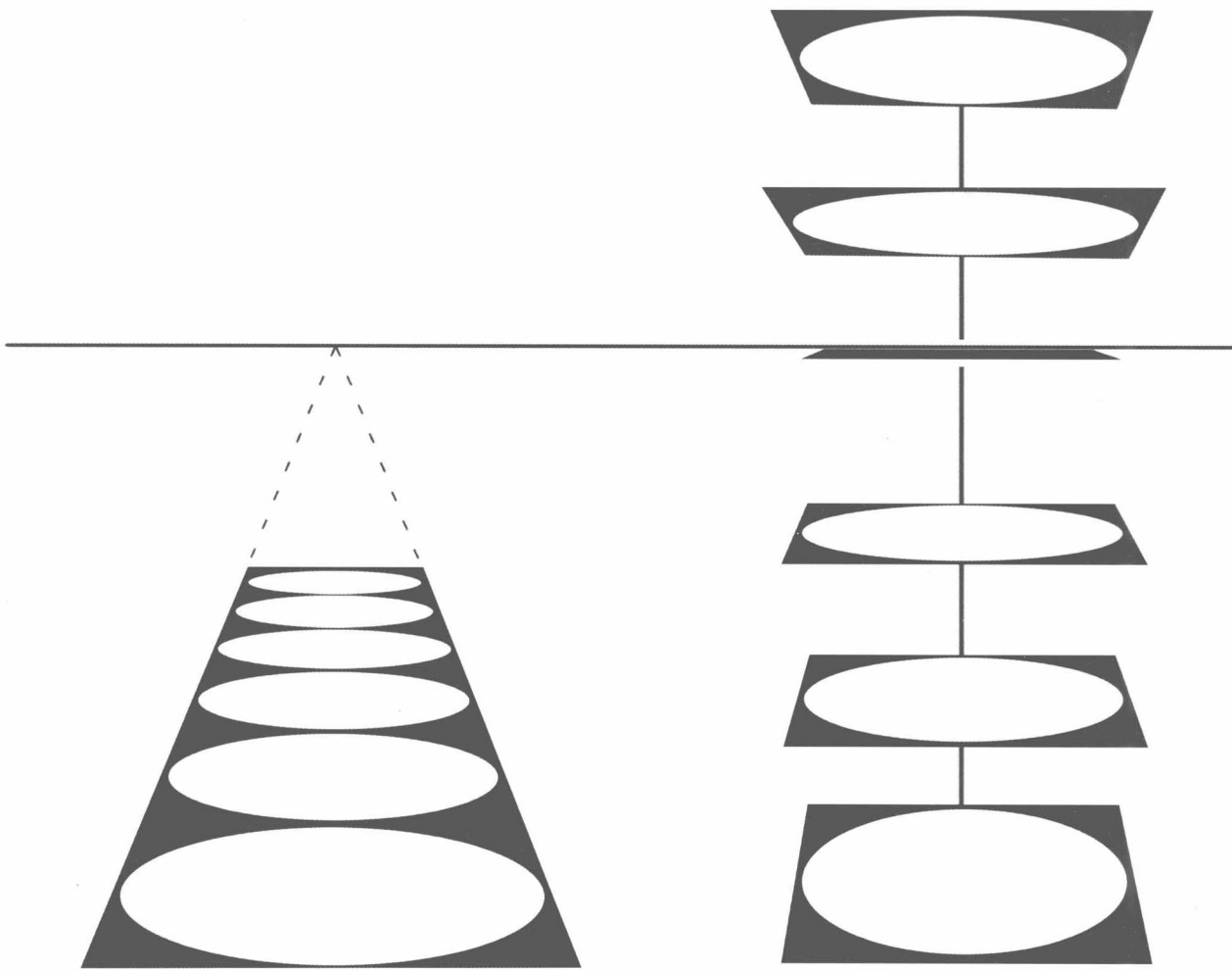
5. 结构素描的语言——线

线是素描艺术的基本语言，它的表现力直接决定着画面效果。对于主要靠线条表现的结构素描而言，一幅线条死板生硬、缺乏变化的画面无疑是致命的。要画出生动的线条，就必须做大量的练习，用“熟能生巧”来形容线条练习的过程最合适不过了。

练习时先画长线，线条不应以线段的形式出现，也就是两端不要有死头，这样的线不易画出层次且不好衔接。合格的线条应该是两端都以射线的形式画出，即中间重两边轻的线条，线的具体形态可参考步骤图。

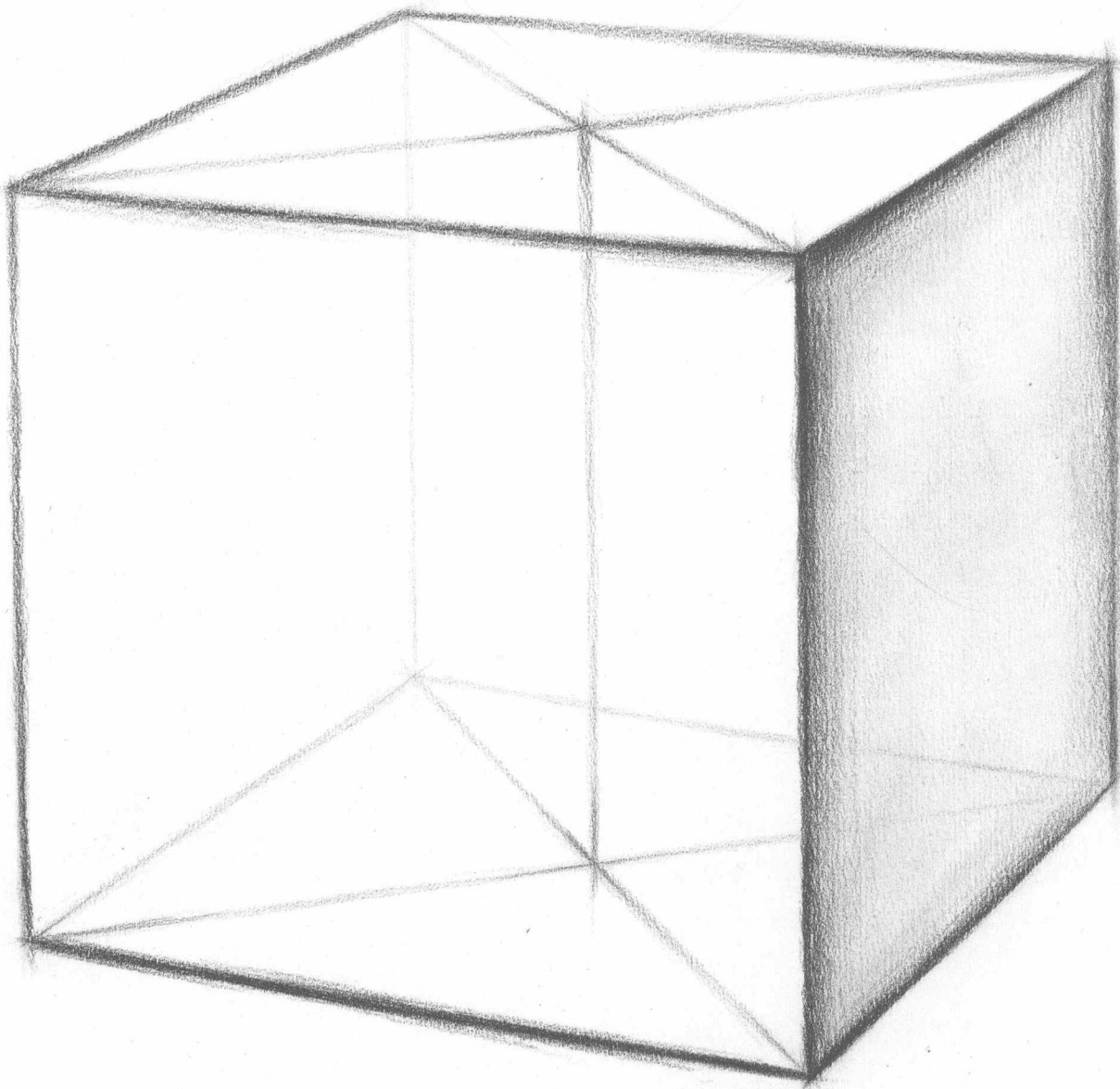
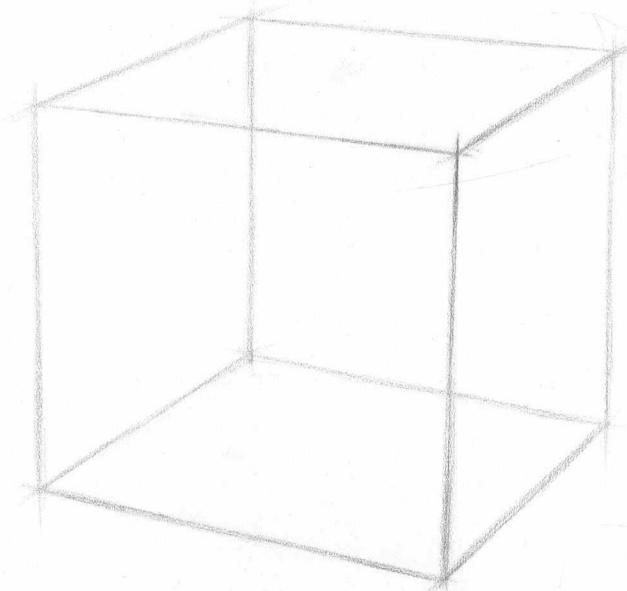
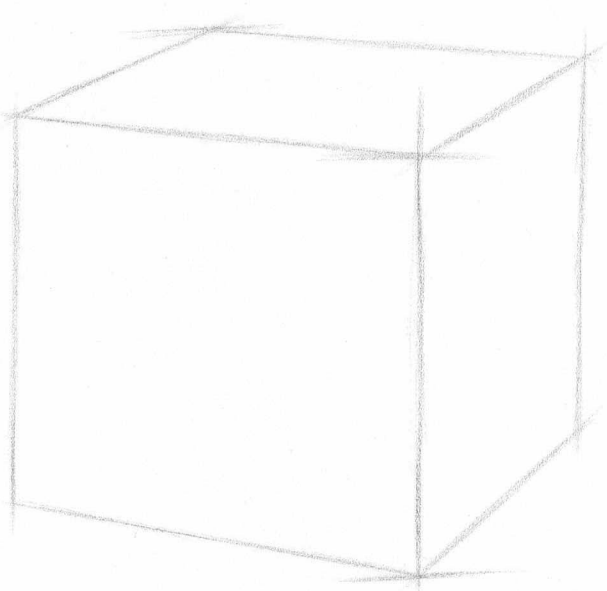
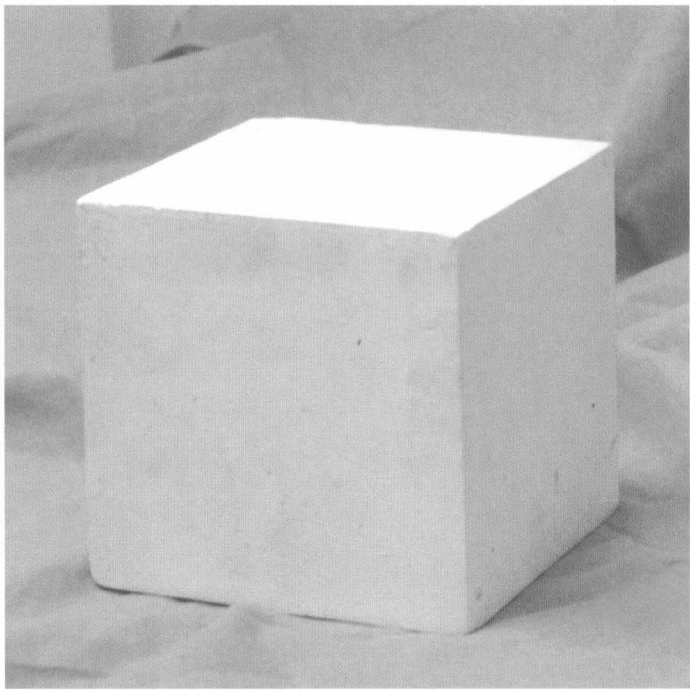
倾斜的透视图

圆的透视图

正方体

- (1)先画出正方体整体的高和宽，再画出上面与两个立面的比例。
- (2)按照定好的比例画出上面与立面的每根线条，本步骤完成后正方体就具有了深度。
- (3)依据已经画好的正方体假设出它的透视，注意两组倾斜线的透视要有“近大远小”的关系，即到任意远时会消失在同一点。
- (4)透视关系正确后，将近处的边角线条作进一步强化，使画面达到近实远虚的效果。

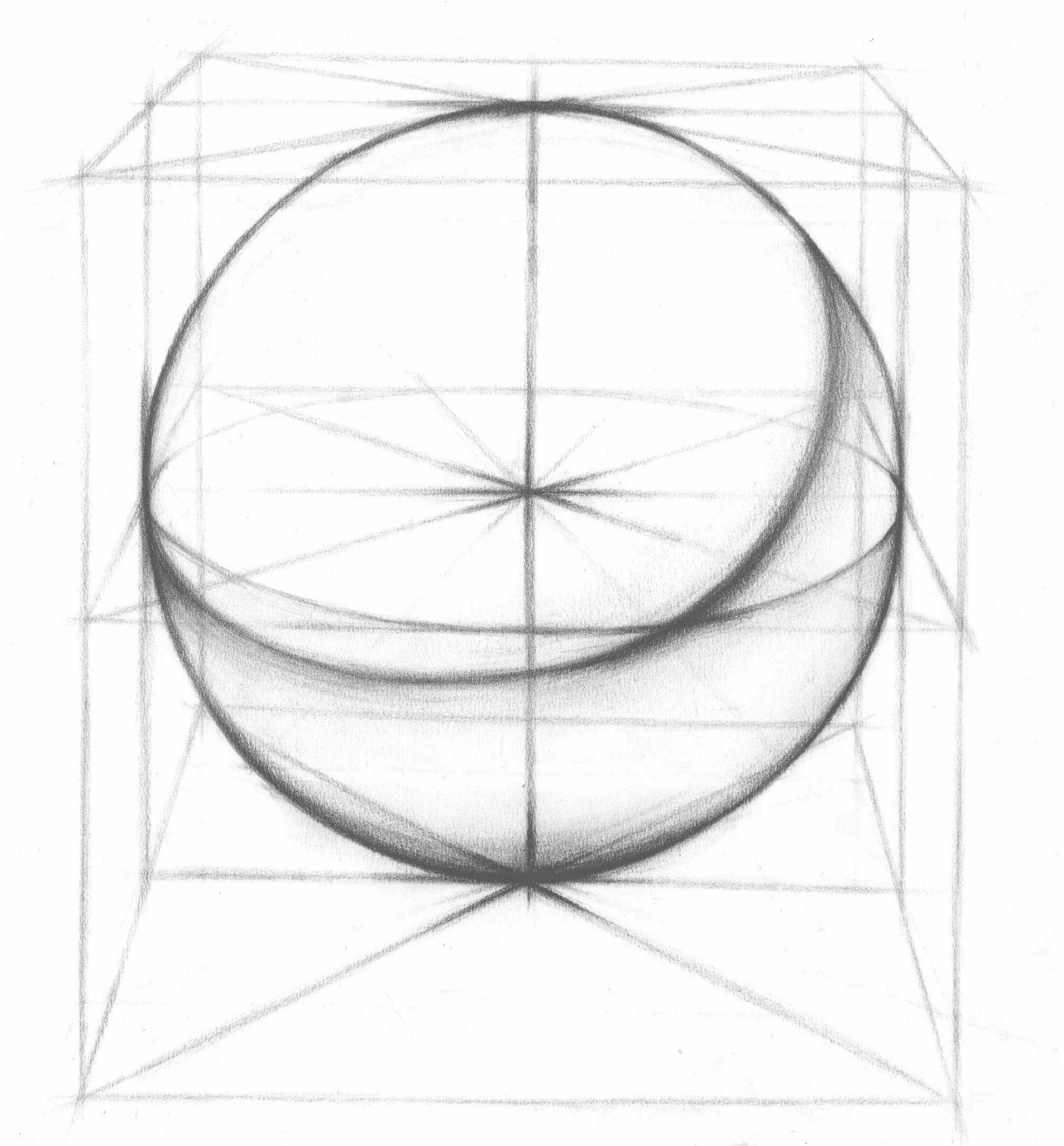
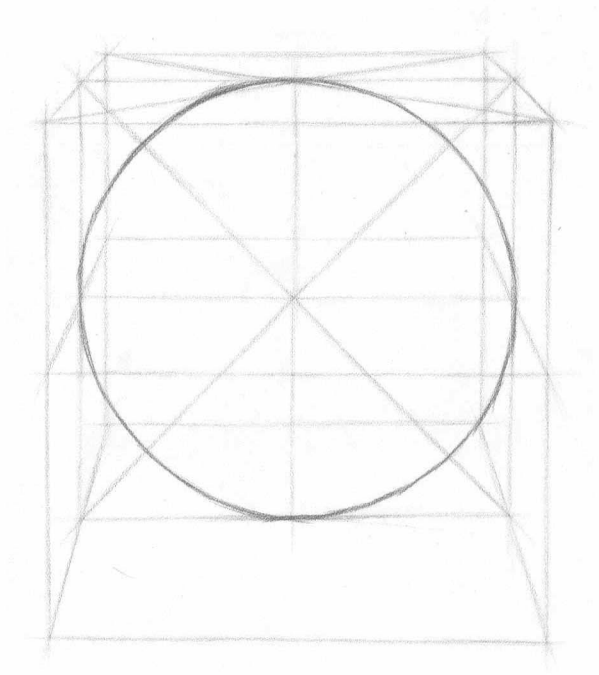
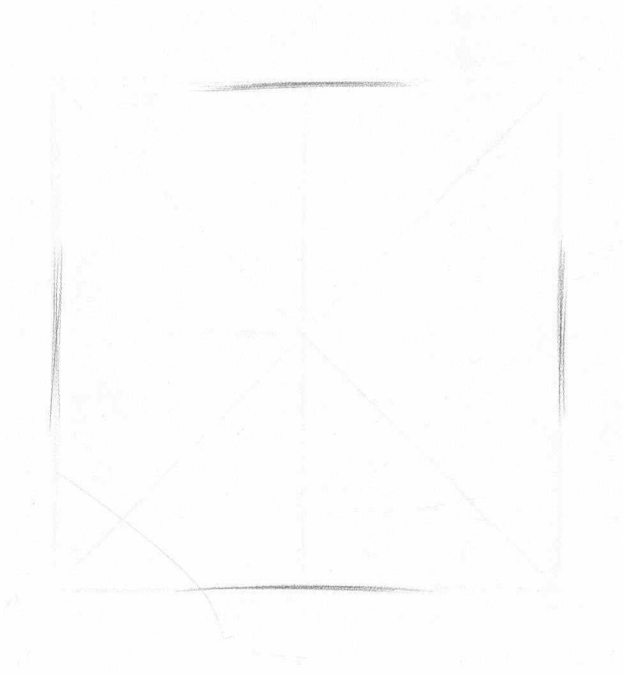
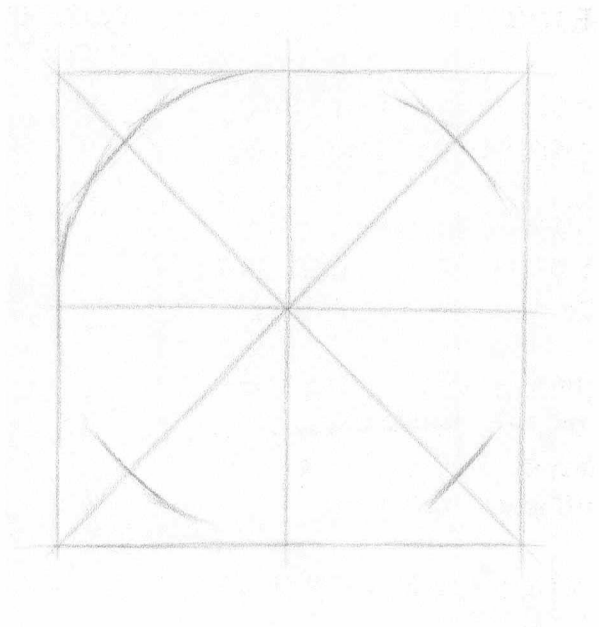
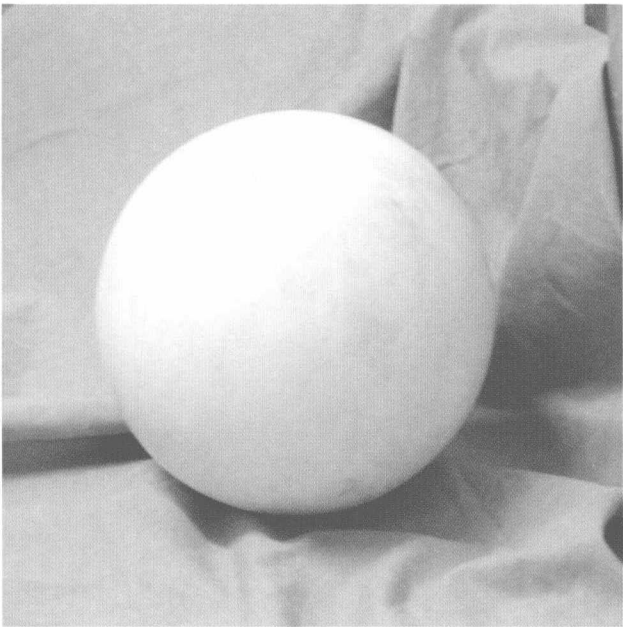
球体

(1)首先用线定好球体的高和宽。

(2)根据所定的高和宽画一个正方形，衡量正方形方正的方法很简单，利用对角线找出十字中心线位置，通过十字中心线分割出四个小正方形，若方正且大小相等，则表示确立的正方形为标准的。接下来在四个小正方形中平均切掉四个角，此时,球体的大形便产生了。

(3)球体画好后，为了研究其透视规律，依据球体假设一个正方体，因球体是由正方体切出来的，所以我们可以通过正方体理解球体存在的空间。

(4)通过假设正方体得到的球体剖面，剖面圆透视更合理。对于初学者来说，圆面的透视往往没有正方形的透视关系那么易于掌握，因此，我们可以通过这种方法去画球体的透视关系。除了分析剖面圆外，还可以对明暗交界线进行圆面透视分析。在画圆时注意不要出现近弧与远弧雷同的问题，并且要注意转折处的弧度，不要把“转折”画成“转角”。

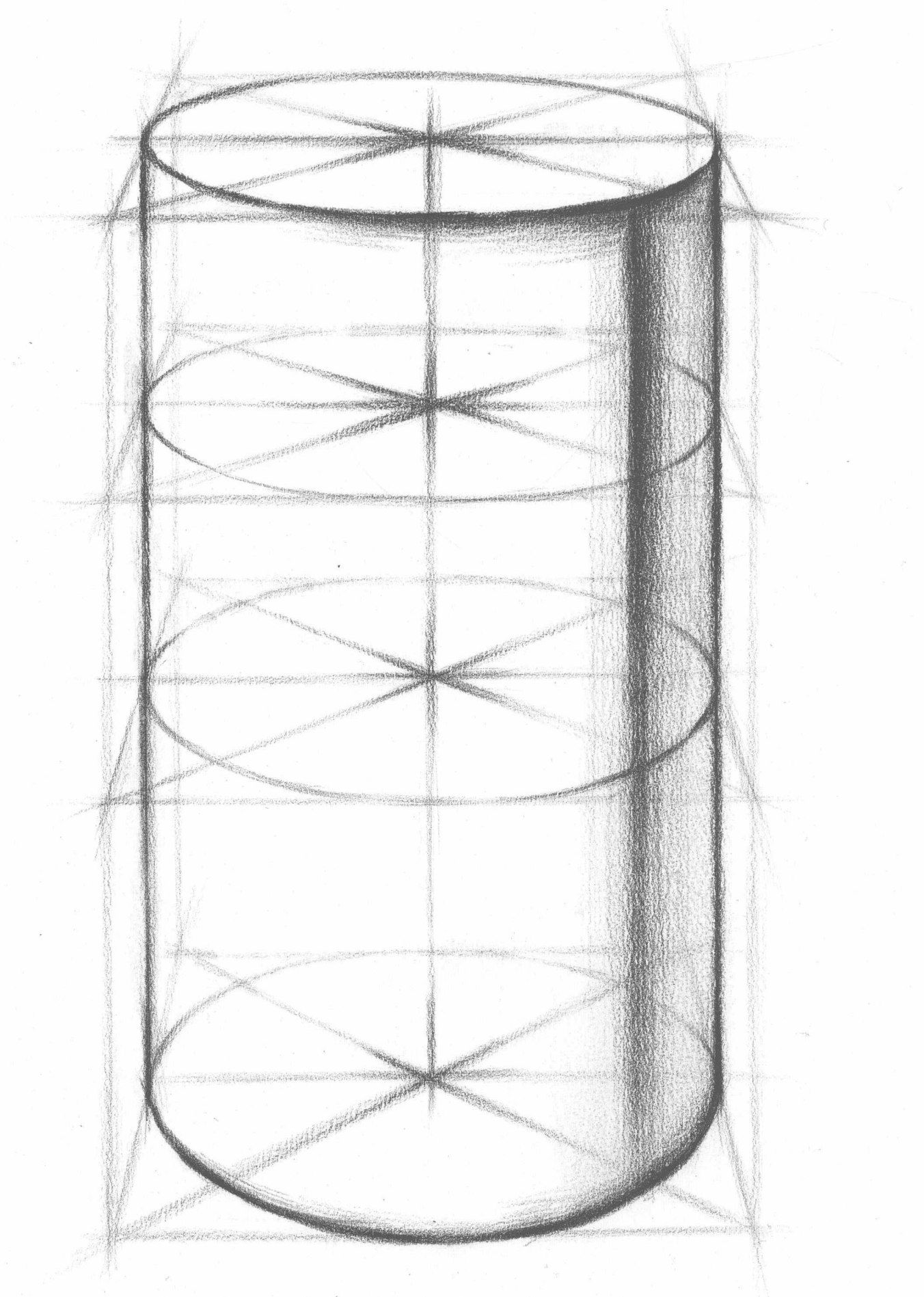
圆柱体

(1)画出高、宽比例与中心线。

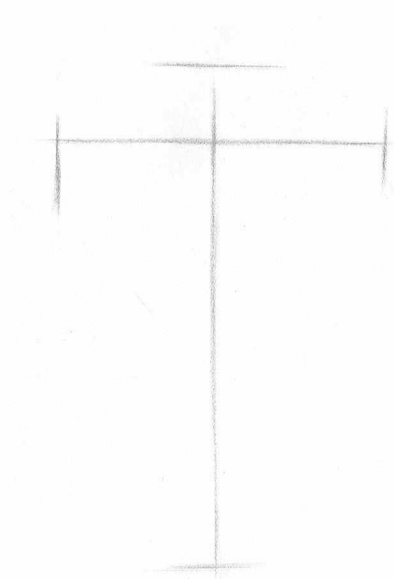
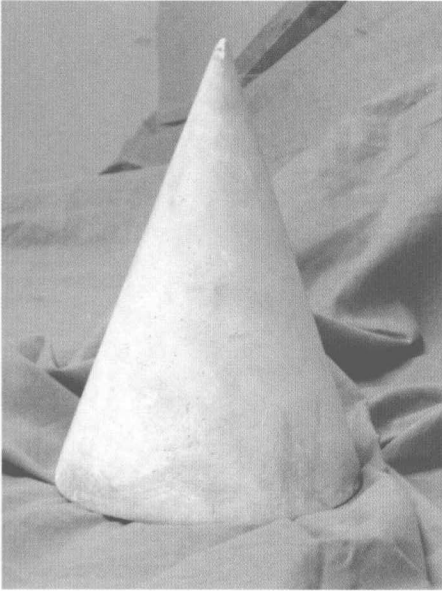
(2)根据定好的比例和假设长方体画出侧边与上下圆面，切圆时可参考球体圆面的透视方法。

(3)参考圆面透视画出几个圆，这样做能使底圆的透视更符合规律，更合理。

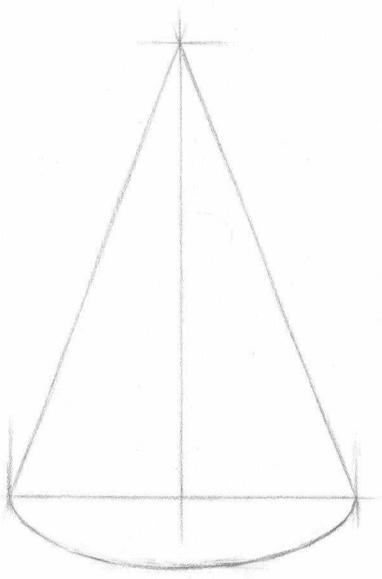

(4)强调明暗交界线，调整前后虚实关系。

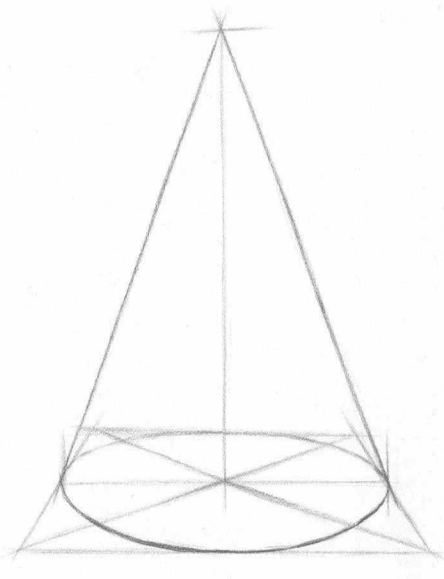
圆锥体

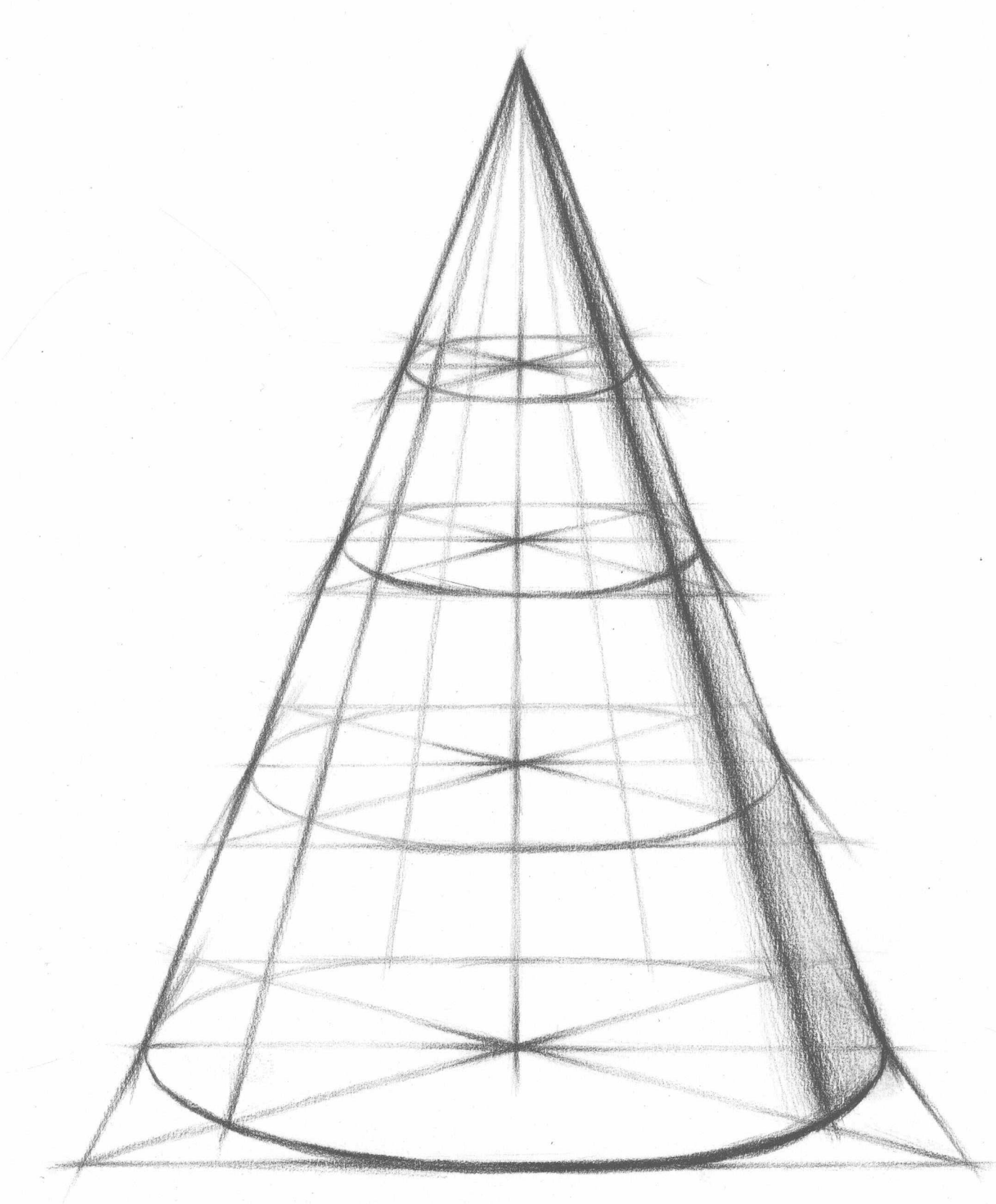
(1)定好高、宽及中心线的位置。

(2)用横线连接左右宽点，以中心线为基础画出侧边线，注意左右对称。

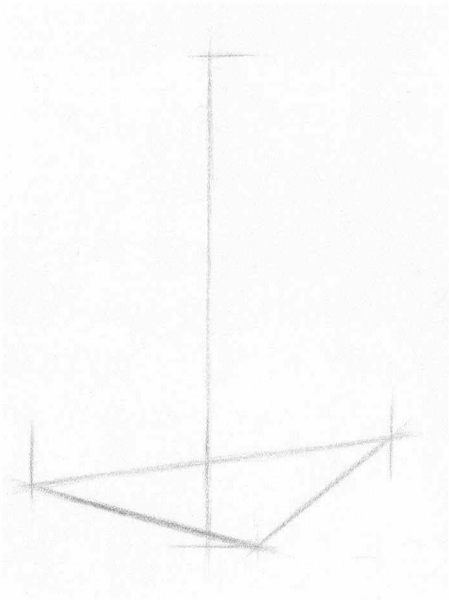
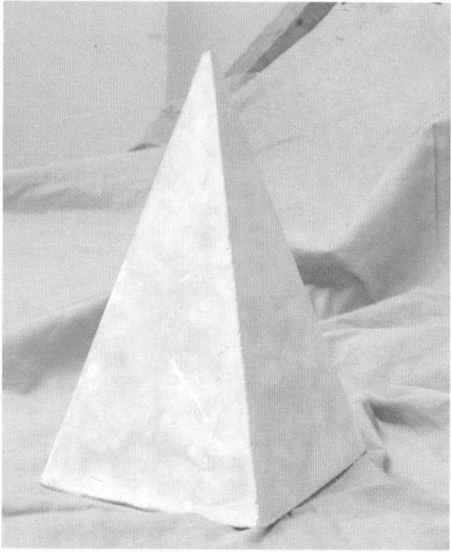

(3)根据近弧的弧度假设出透视的圆面。

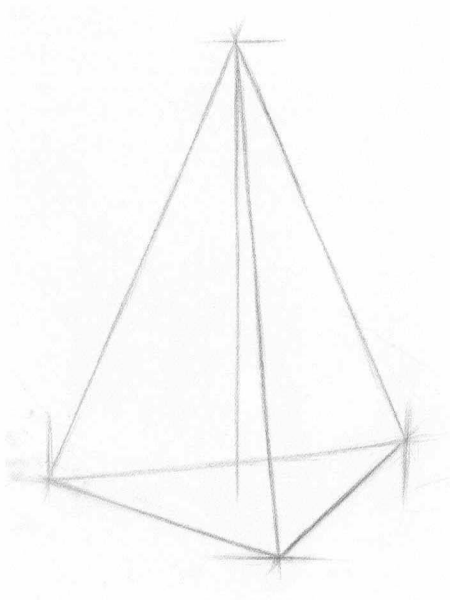

(4)以几个圆面的透视验证底面圆的透视关系正确与否。

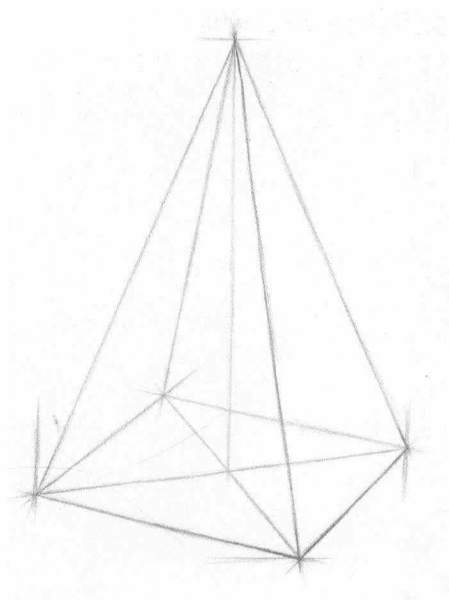
四棱锥体

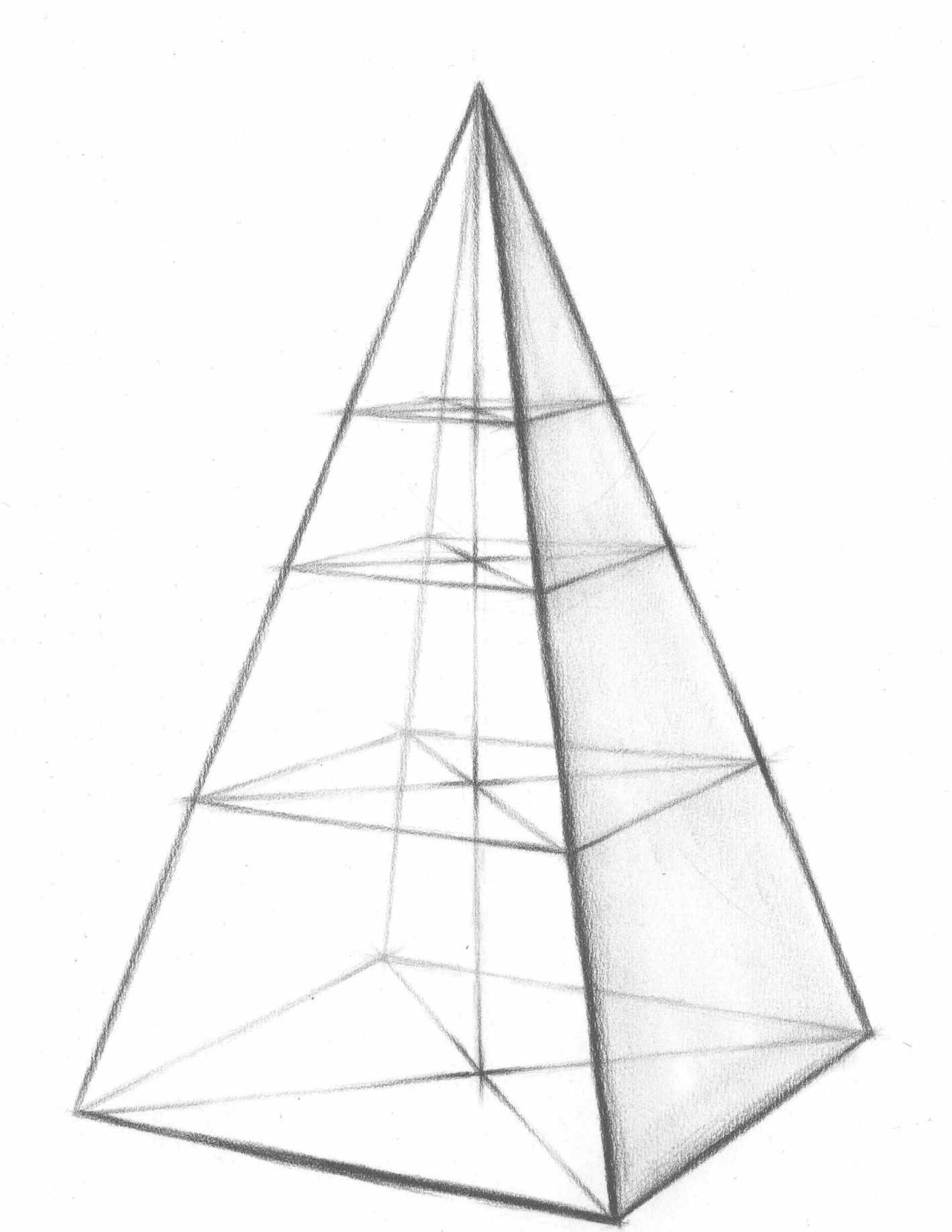
(1)注意经营位置，定好高、宽、中心线。

(2)以中心线与高点的交点为中心，连接左右两个宽点，再画出表示深度的斜线。

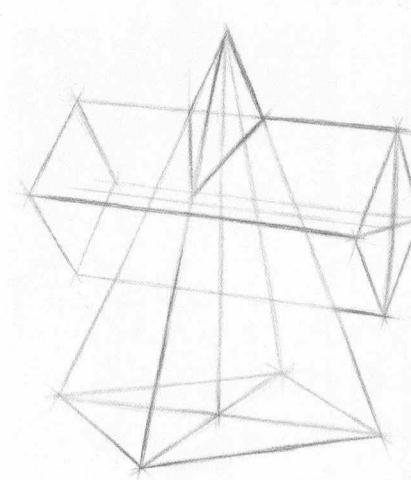
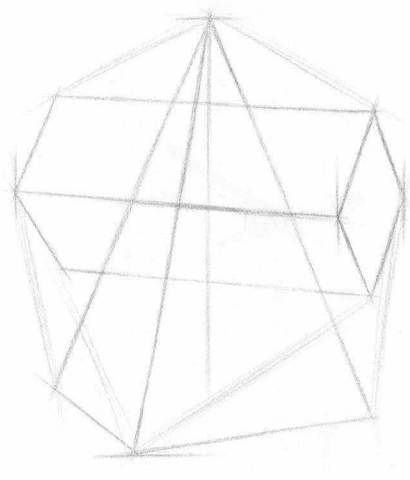
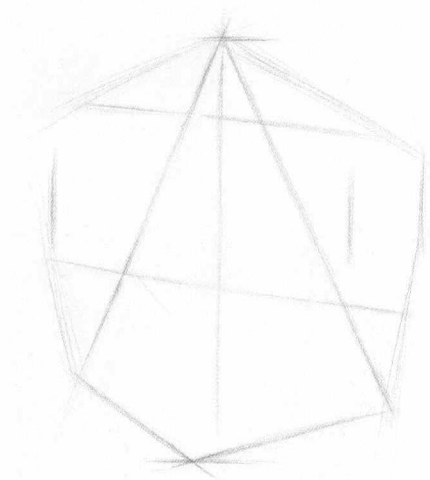
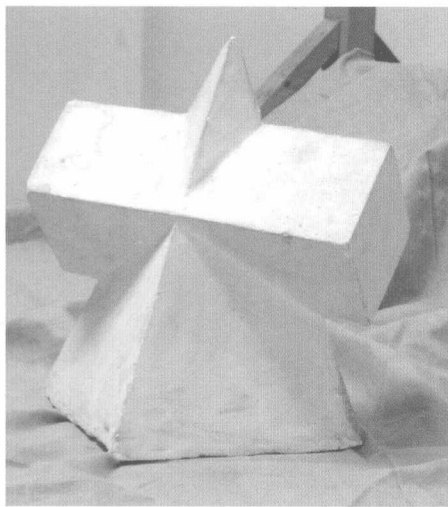

(3)画出透视。

(4)多画几个假设面以研究透视的规律。

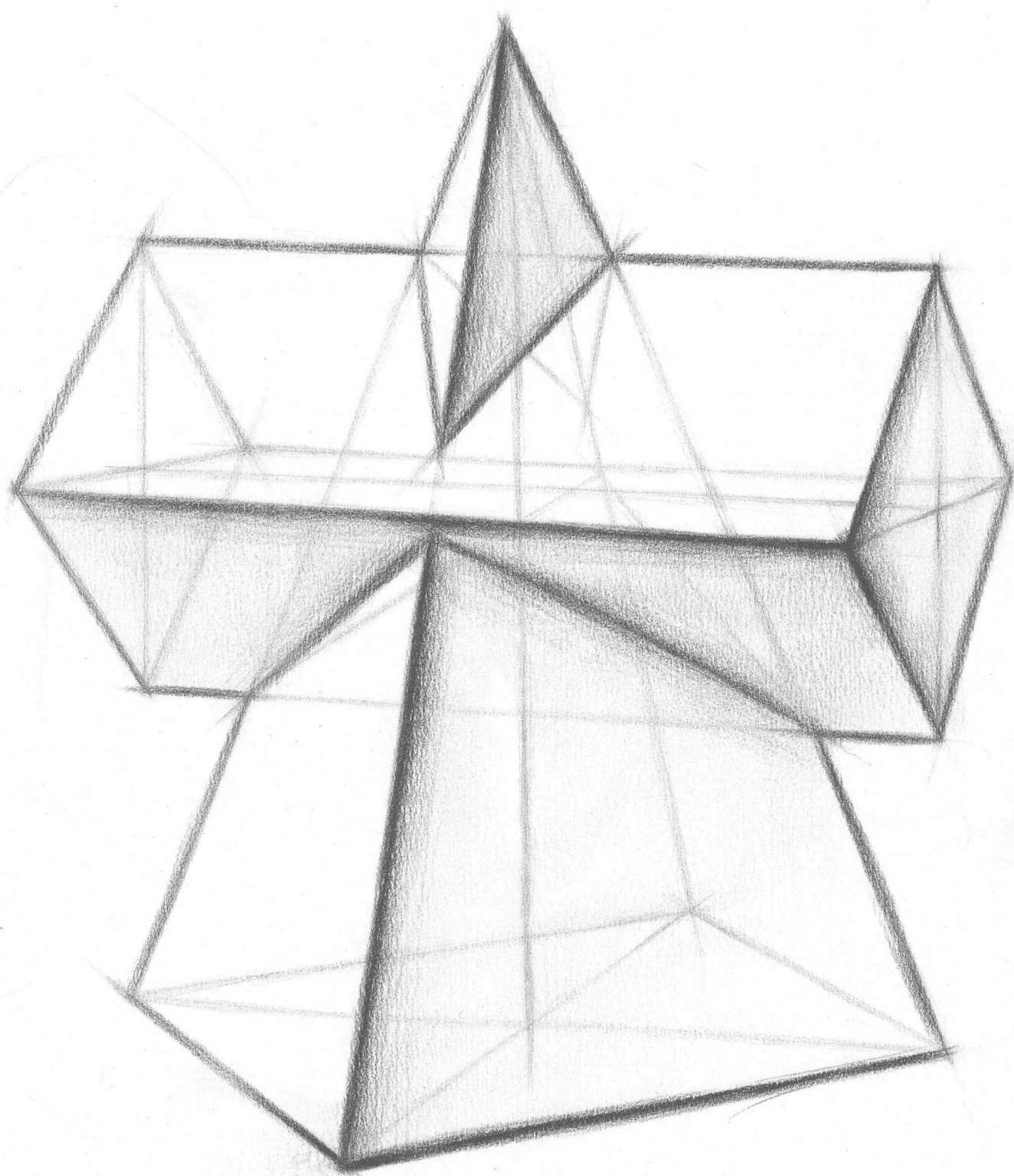
长方体穿四棱锥体

(1)利用辅助线画出几何形体的大形，
定好面与面之间的比例。

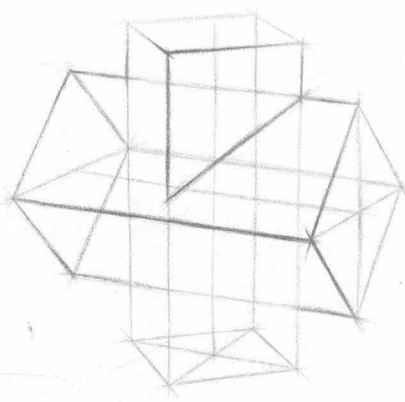
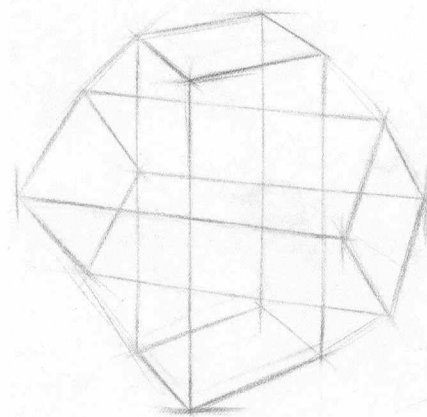
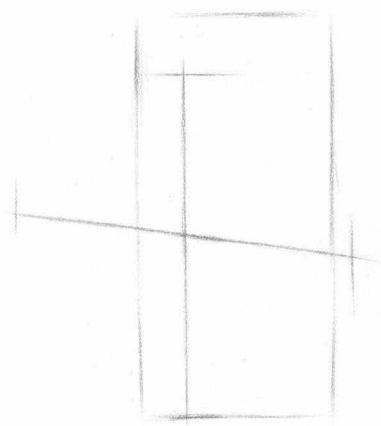
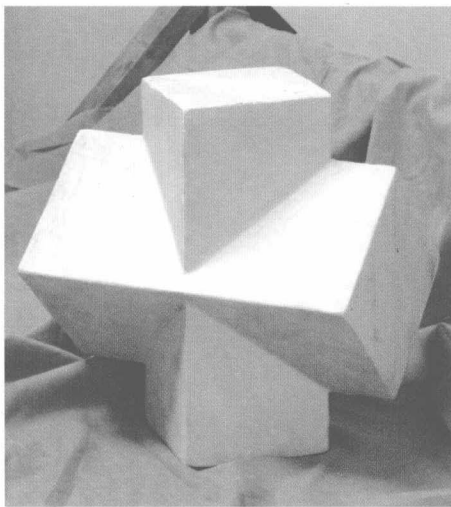
(2)画出具体形。

(3)画出透视及穿插关系，注意利用假设线判断透视的正确与否。

(4)调整画面的虚实、轻重、粗细关系。

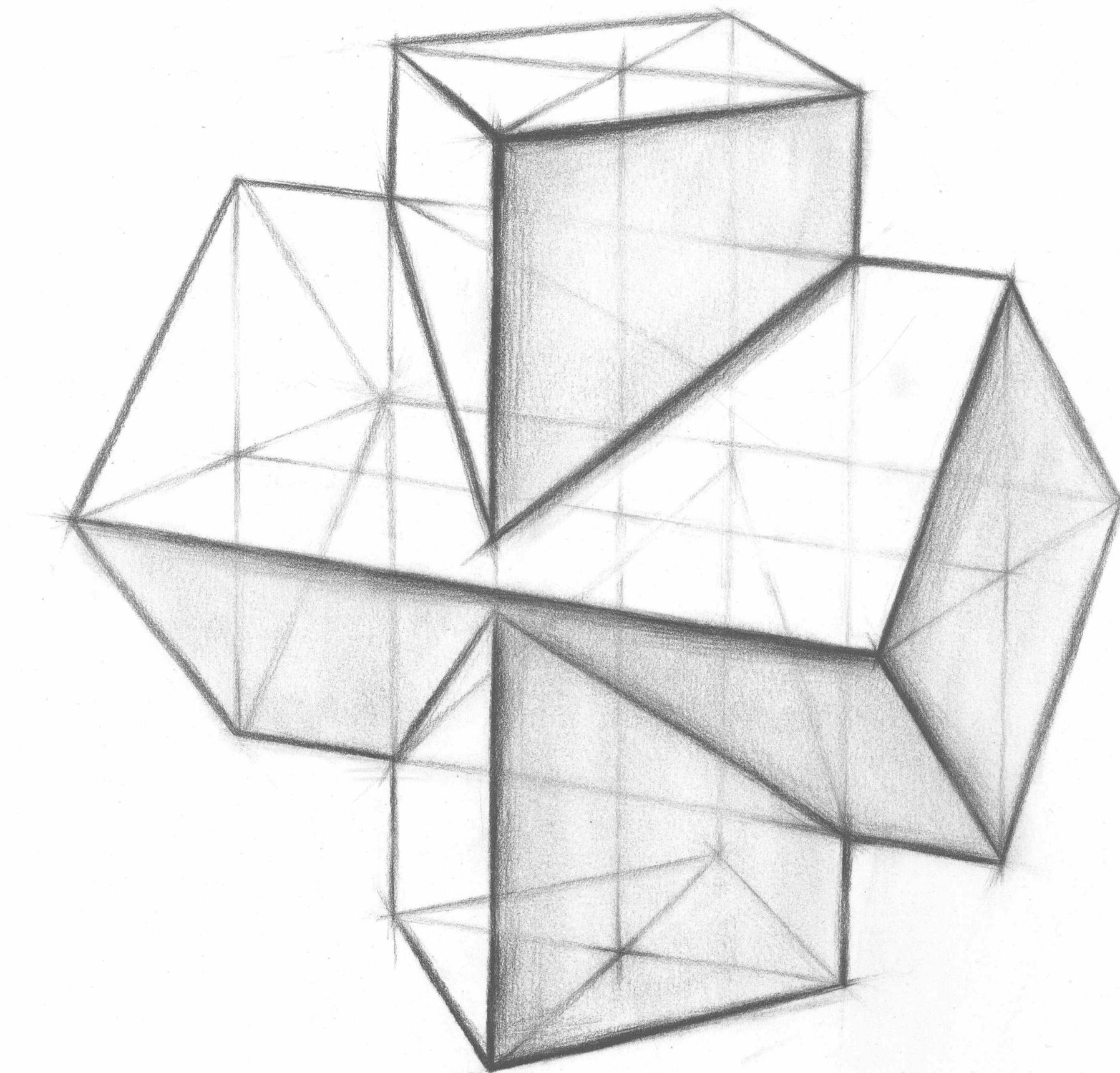
长方体穿长方体

(1) 注意经营位置，首先画出整体的高、宽，然后定上面与立面的大小比例。

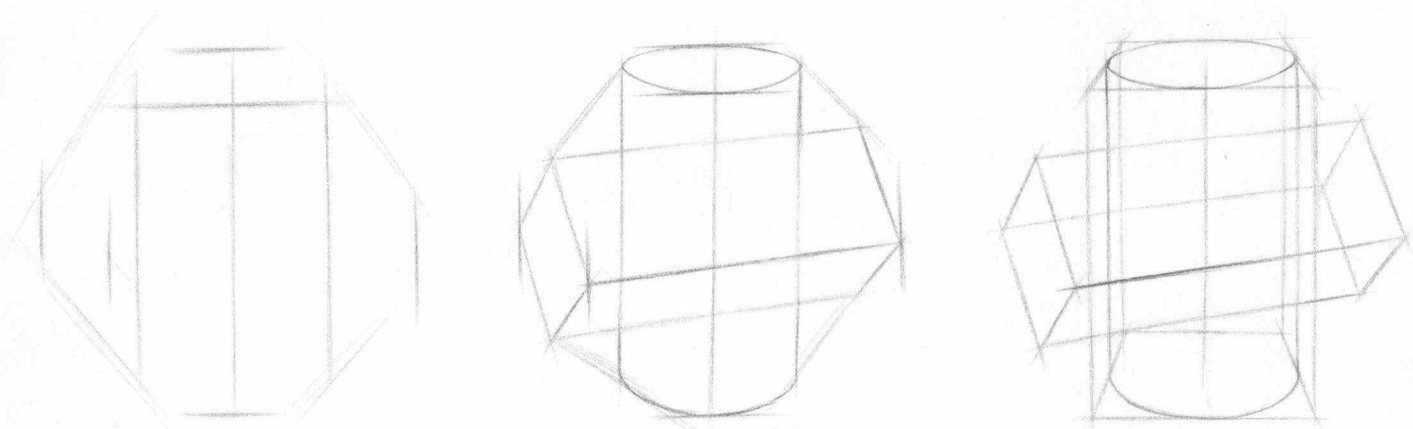
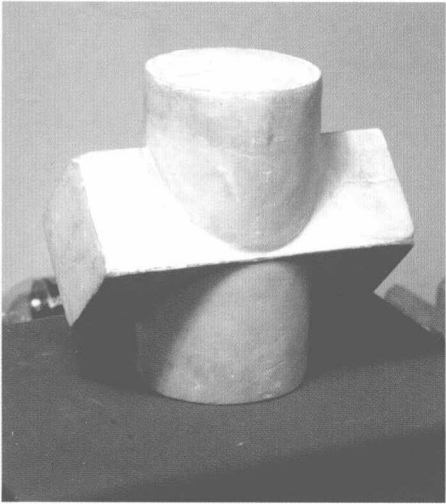
(2) 根据所定位置画出深度及假设面透视。

(3) 画出长方体小面的对角线，并找出中心线位置。借助中心线和对角线判断透视是否正确。

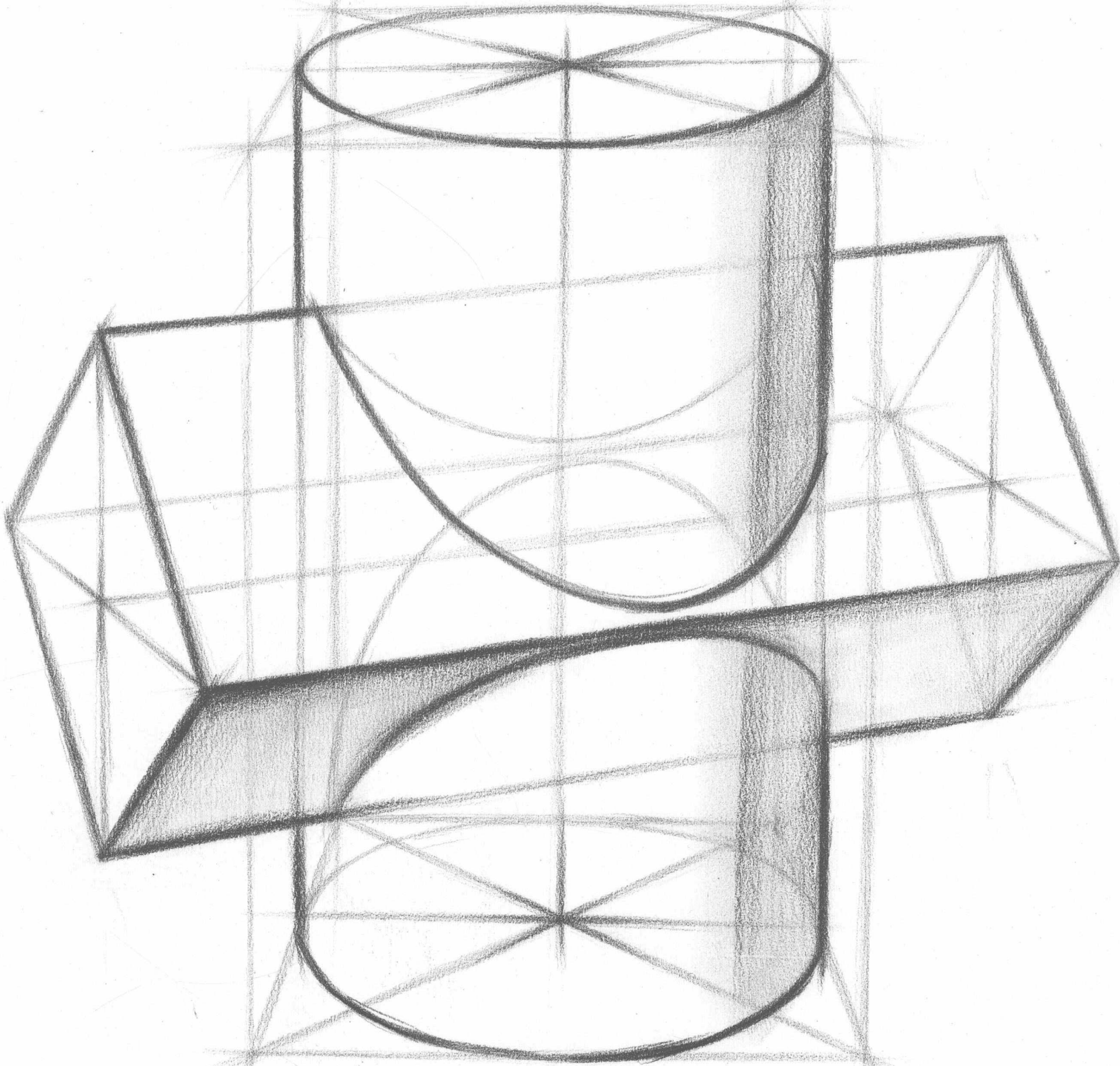

(4) 画出穿插关系，强调明暗交界线和近角的线条，使画面具备一定的空间感。

长方体穿圆柱体

- (1)定好整体的高、宽，画出面与面之间的比例。
(2)根据所定的比例画出表示深度的线。
(3)画好大形后接着画出透视。

- (4)依靠正确的透视关系画出正确的形体后调整远近。