

全国社会美术水平考级辅导丛书

素描

[修订版]

李眉云 王占筠◎主编

Sketch

中国财富出版社
CHINA FORTUNE PRESS

全国社会美术水平考级辅导丛书

素描 (修订版)

主 编 李眉云 王占筠
副主编 吴子龙 吴宗鲁 李明卉
刘立中 李 孟

中国财富出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描 / 李眉云, 王占筠主编. —修订本. —北京: 中国财富出版社, 2012. 9

(全国社会美术水平考级辅导丛书)

ISBN 978 - 7 - 5047 - 4384 - 8

I. ①素… II. ①李… ②王… III. ①素描技法—水平考试—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 169037 号

策划编辑 王秋萍

责任编辑 宋 宇

责任印制 方鹏远

责任校对 孙会香 杨小静

出版发行 中国财富出版社 (原中国物资出版社)

社 址 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 20 楼

邮政编码 100070

电 话 010 - 52227568 (发行部)

010 - 52227588 转 307 (总编室)

010 - 68589540 (读者服务部)

010 - 52227588 转 305 (质检部)

网 址 [http: //www. clph. cn](http://www.clph.cn)

经 销 新华书店

印 刷 北京京都六环印刷厂

书 号 ISBN 978 - 7 - 5047 - 4384 - 8/J · 0019

开 本 880mm × 1230mm 1/16

版 次 2012 年 9 月第 1 版

印 张 6.5

印 次 2012 年 9 月第 1 次印刷

字 数 100 千字

定 价 18.00 元

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 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作品，给后人留下了丰富的精神资源。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。”美术对人类生活具有重要价值和特殊魅力，因此，吸引了当代广大美术爱好者去学习、探究、创作。美术对人的发展具有重要教育意义，它可以启迪人生、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。由谁来进行评价？2004年文化部颁发的《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，具有文化部部颁标准资质的考级机构。北京的美术水平考级已有12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，还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、毛笔书法、硬笔书法、漫画七个分册，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，教学指导中融入了多年行之有效的教学经验。

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，它将为所有学习素描的学生提供有效的指导和帮助。

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！

由于时间仓促，错误难免，敬请指正。

北京市教育学会社会美术水平考级委员会

2012年7月8日

第一章 素描概述	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	20
第四章 石膏像	34
第一节 石膏五官和半面像	34
第二节 石膏像写生	54
第五章 人物头像	67
第一节 头像解剖与五官画法	67
第二节 人物头像写生	77
第三节 大师素描赏析与考级指导	86
第六章 其他类别素描方法介绍及作品欣赏	89
附 素描考级评价标准	94

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。通过素描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。

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

选用白色或浅色的专用素描纸，不宜选用表面特别光滑的白纸。

（四）其他用具

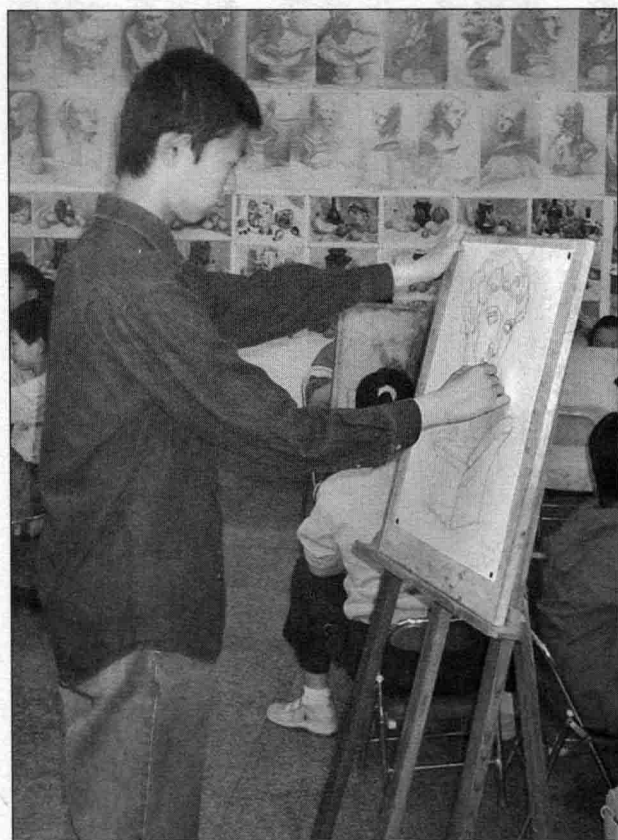
包括画架、画板、画夹、图钉等。

学员照片

素描用具与材料

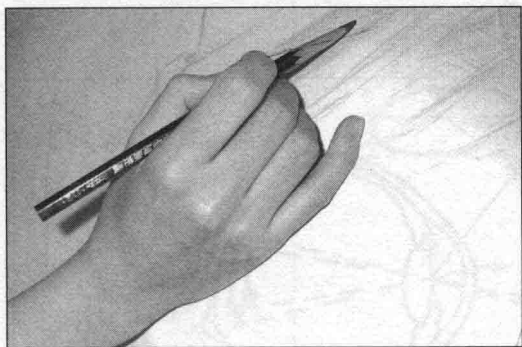
画板的使用

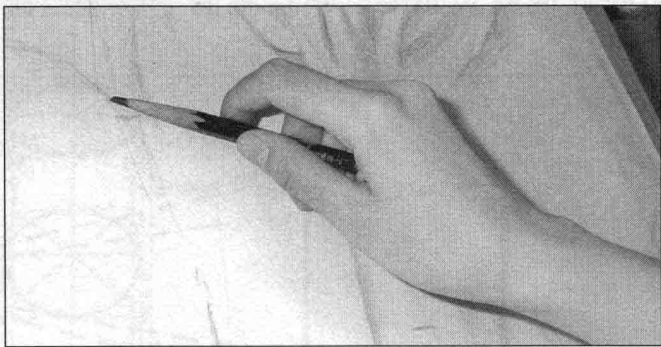
画板画架

二、执笔方法和线条

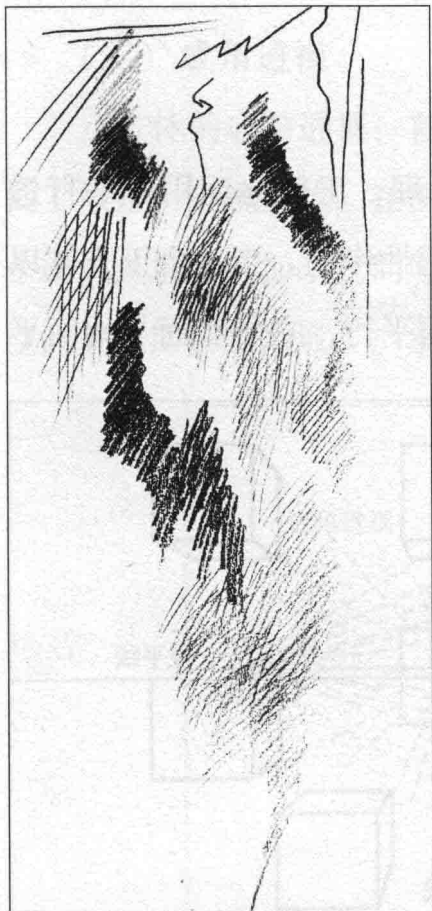
在素描绘画过程中握笔的方法也是非常重要的，一般握笔方法有两种：一是直握法；二是横握法。画素描细节时经常采用直握铅笔法，在画长直线或铺大调子时一般采用横握铅笔法。横握铅笔的方法比较灵活，画出的线比较长，适合起稿或画大面积调子时使用。

直握法

横握法

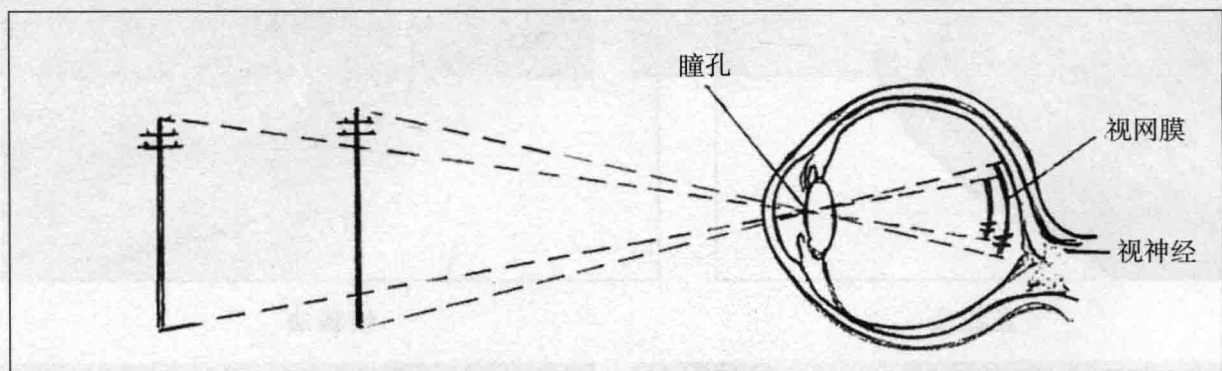
铅笔线条

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

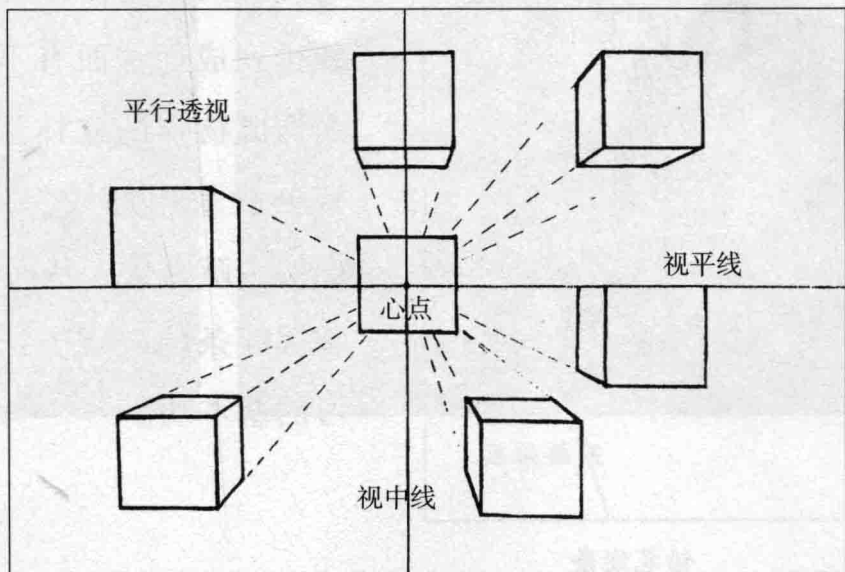
当景物反映在我们的视觉中时，不同的角度和距离，会使我们产生不同的印象，这种现象就是透视现象。物体的远近变化，反映在我们的视网膜上，会形成近大远小、近宽远窄、近实远虚的视觉感受，这种感受我们称之为视觉现象，如果反映在画面上就是绘画透视。

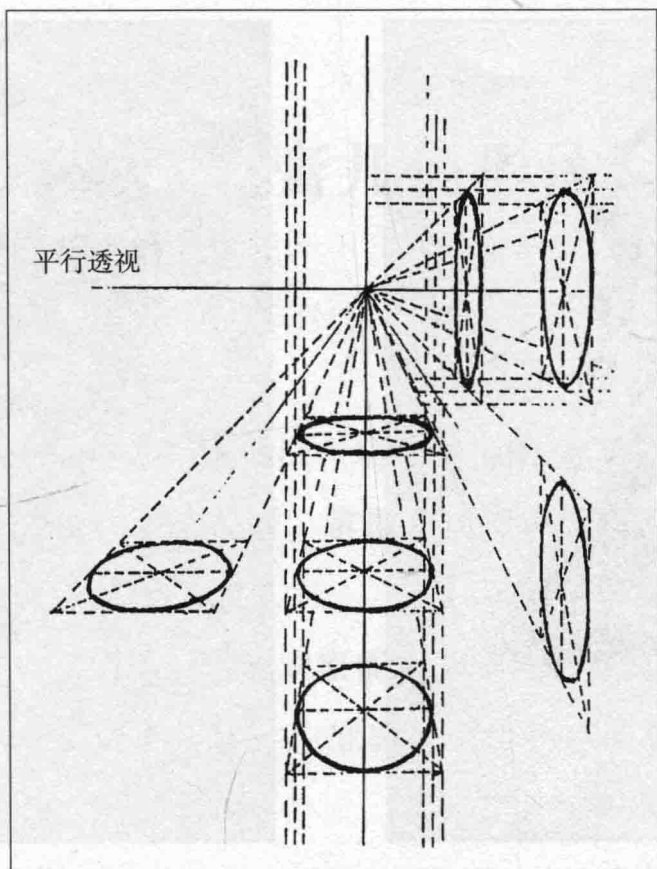

透视原理图

(二) 平行透视

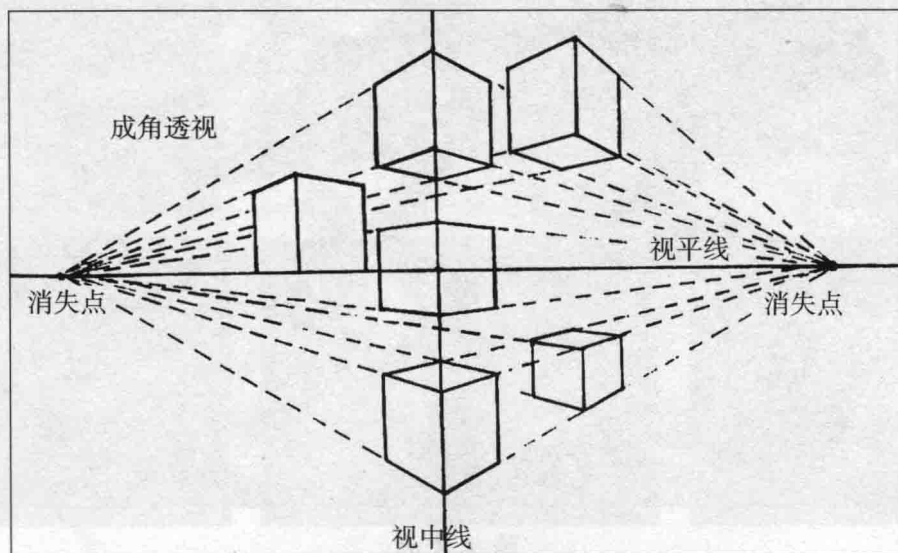
平行透视在绘画过程中是最常用的一种绘画原理，正确地运用好平行透视，对表现物体的结构、立体空间关系都将起到关键性作用。当一个正方体以平行关系面对我们时，我们首先看到有一个面与画面平行，它的底面与地面平行。我们假设有一条视平线，视平线上有一个消失点（即心点），物体的体面结构线分别向消失点消失。初学者应当对平行透视关系有一个充分的了解，这对今后的绘画学习会有很大的帮助。

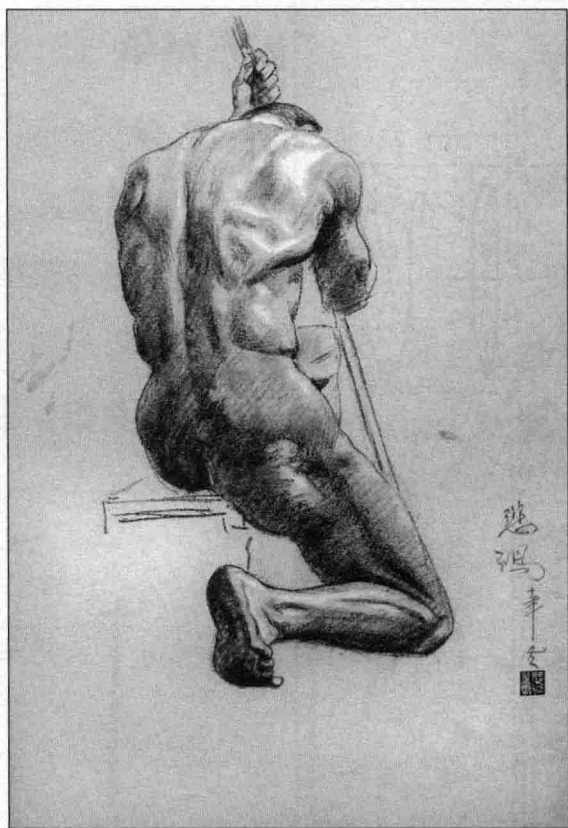

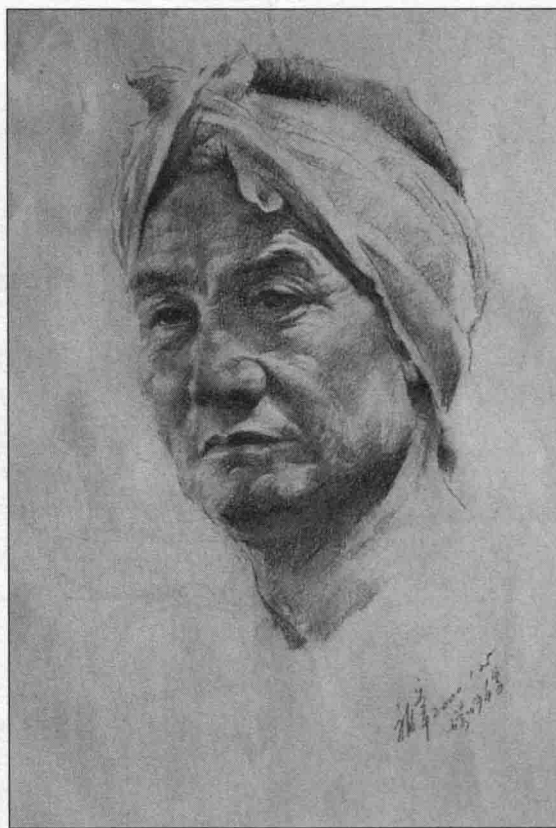
(三) 成角透视

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。

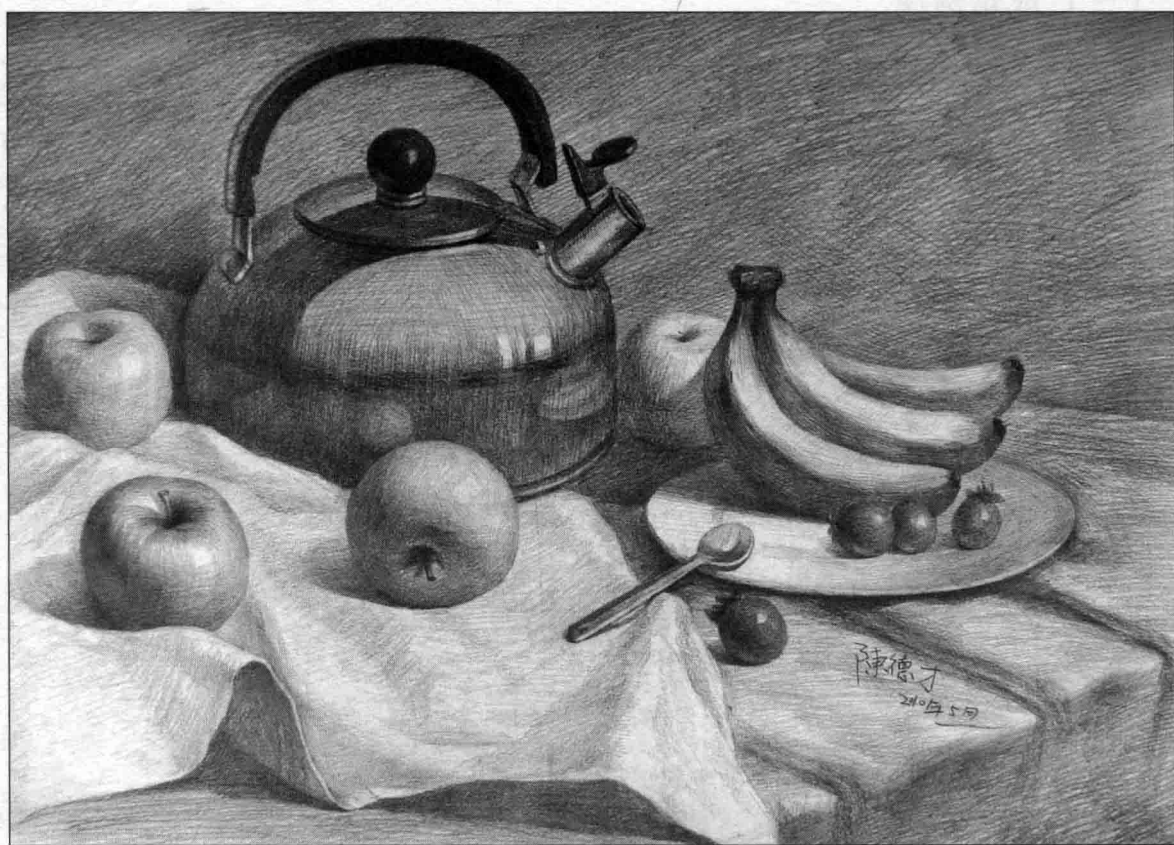

徐悲鸿画

董福章画

陈德才画

第二章 石膏几何形体写生

一、目的

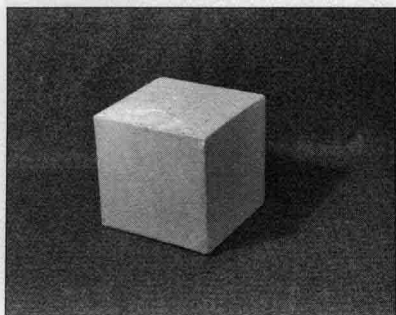
通过学习石膏几何形体写生技法，培养学生的整体观察能力，正确理解形体结构、透视、比例和明暗关系，掌握几何形体的写生步骤和表现方法，巩固学生的绘画基础。

学习重点应当放在训练学生的观察能力和掌握构图、透视、比例、结构及明暗关系上。本章的难点是让学生准确地画出物体的结构和表现黑、白、灰色调关系。

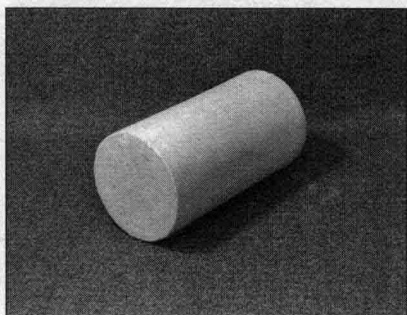
二、内容和基本要求

(一) 内容

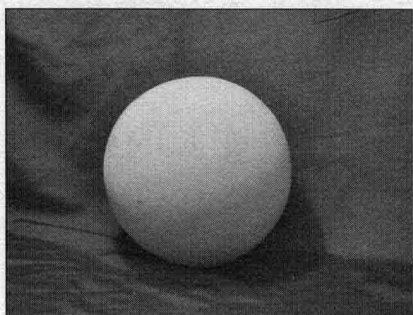
单个石膏几何形体和多个石膏几何形体的组合写生练习。

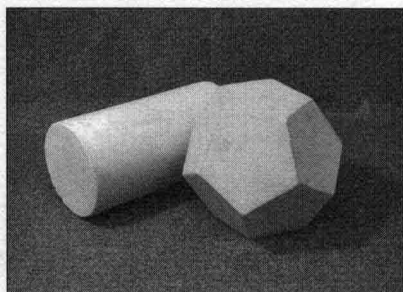
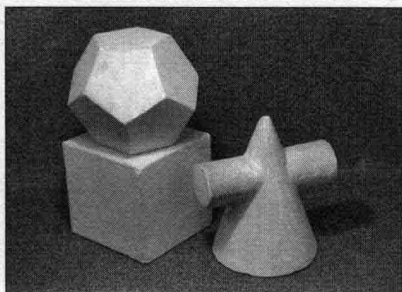
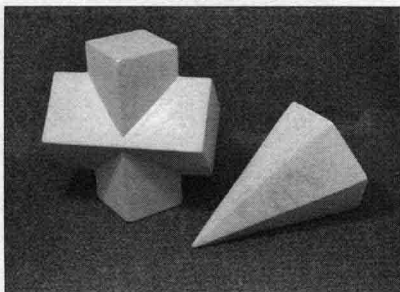
正方体

圆柱体

圆球体

各种几何形体组合

（二）要求

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分析。对物体之间的大小比例、形状特征、构图位置等，有准确的判断。

绘画中要注意按正确的画法步骤训练学生，每步都要训练到位。

三、正确的观察方法及原则

画好素描要靠眼、脑、手互相配合，只有运用正确的观察方法才能更好地理解物体的结构特征。

1. 要会整体观察。主要是对整体画面有主次、大小、明暗、空间、虚实等关系的观察，这样才能保证画面的整体性。

2. 要比较观察。不要只看局部，要比较物体之间大小、黑白、虚实等对比关系。

3. 要理解观察。理解物体结构（体积、块面、透视）才能更好地塑造形体。

正确的观察原则就是始终按照从整体观察出发，经过局部刻画阶段再回到整体进行画面调节，即常说的“整体——局部——整体”。

四、光源的分析

知道了光源对画面的影响，在刻画时就能更好地表现物体的光影和立体的空间感觉。

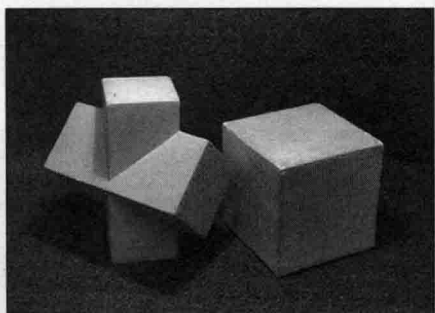
由于光源不同，物体会出现不同的明暗变化。

顶光：从上面来光，受光面最亮，暗面在下方，影子较小。

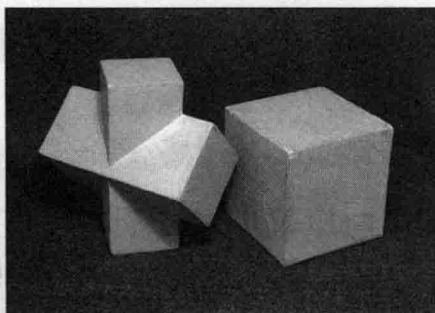
顺光：从正面来光，受光面积较大，画面较平，影子向后。

侧光（左右侧）：从左右侧来光。侧面较亮，投影在侧面。

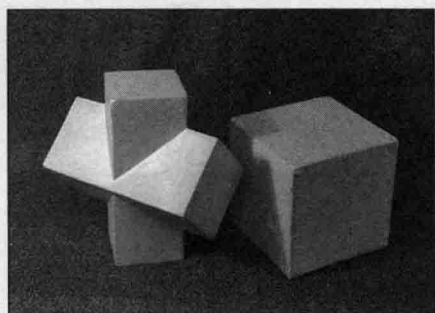
逆光：从物体后方来光，暗面面积较大并且颜色较重。

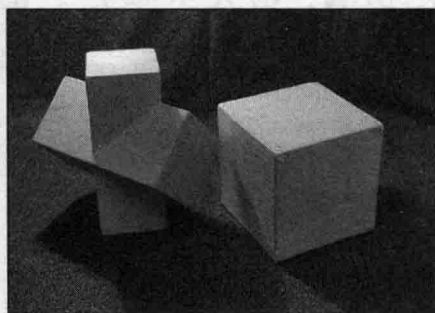
顶光

顺光

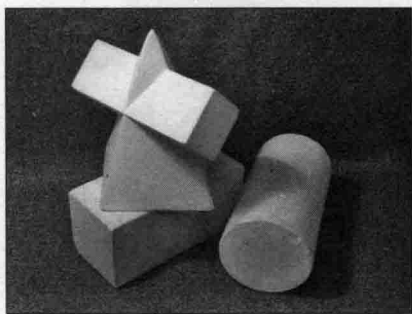
侧光

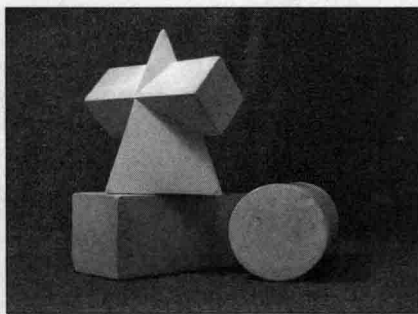
逆光

五、视点的分析

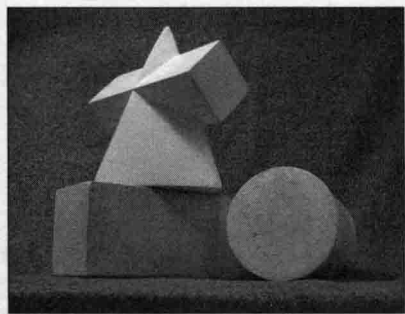
了解了视点对物体透视变化的影响，就能准确地刻画物体结构了。

俯视视点：视点较高，从上向下看，看到物体上面较多、较大，下部因透视现象则略有缩短。

平视视点：视点稍平看到物体的上面较窄。

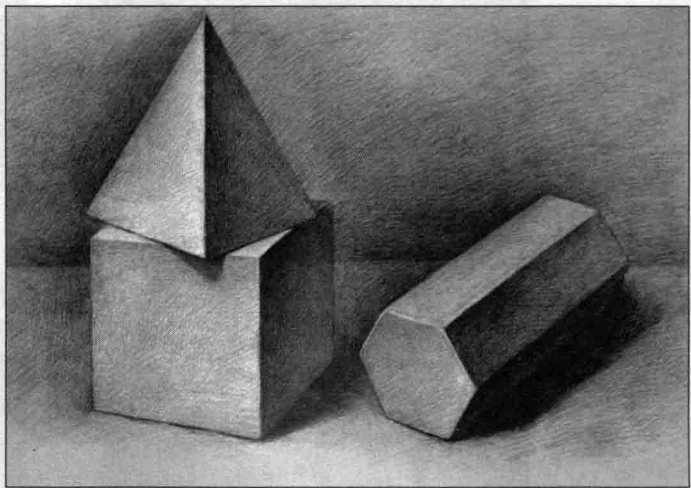

仰视视点：视点较低，从下向上看，看不到物体的上面，能看到物体的下面。

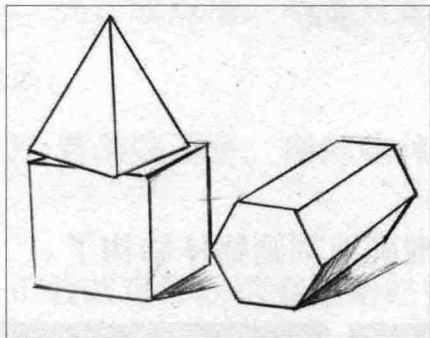
合理安排几何形体的构图

一张好的作品，一定要有合理的构图安排，几个几何形体的组合，位置要适中、大小要匀称、错落有致、有疏有密，整个画面要构图饱满，给人主体突出、均衡而又空间开阔的感觉。

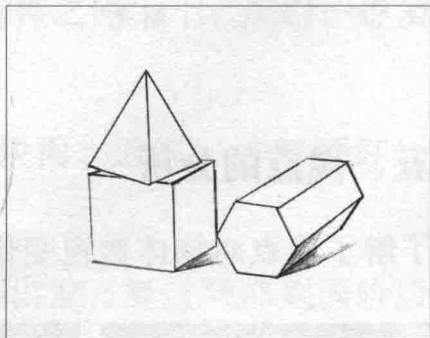
请比较以下几幅构图，并选择正确的构图。

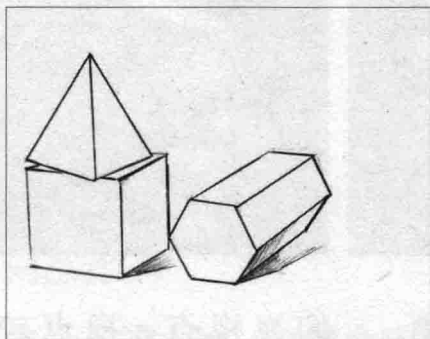
正确构图

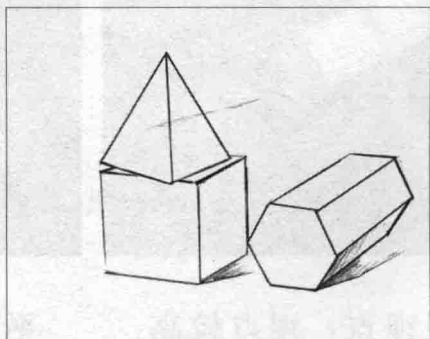
偏大

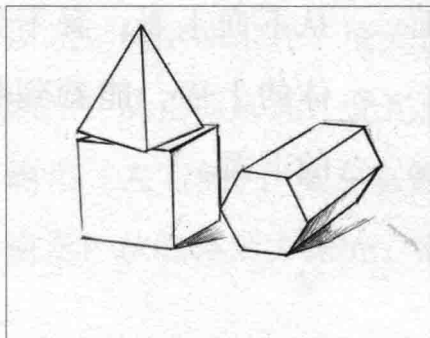
偏小

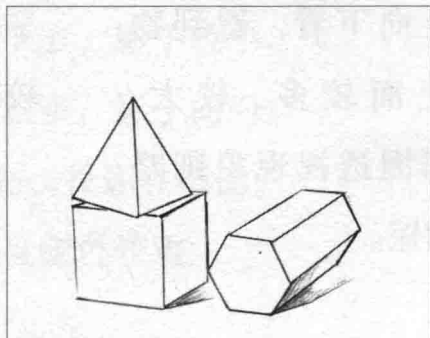
偏左

偏右

偏上

偏下

理解几何形体的结构特征

初学素描要先画几何形体，因为各种物体都是由不同几何形体构成的。分析理解几何形体的结构非常重要，它可以帮助学员对形体进行立体空间理解，不但要对看得见的线条框架有所研究，还要对内在的看不见的结构进行研究。理解了几何形体结构就可以做到心中有数，为更准确地表现物象打下坚实的基础。

