

The "Thirteen five-year" Excellent Curriculum
for Major in The Fine Art Design of The National
Higher Education Institution in 21st Century

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术
设计专业“十三五”精品课程规划教材

Foundation of Drawing

绘画造型基础

主 编 刘昌盛
副主编 胡 哲 李 慧

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

绘画是造型艺术的一个主要门类
是运用线条，色彩和形体等艺术语言
通过构图，造型和设色等艺术手法
在二维空间里制造出静态的视觉艺术形象的艺术

线条、色彩和形体是绘画造型艺术的基本元素
是构成一幅优秀美术作品不可缺少的核心组成部分
运用线条和色彩塑造形体是绘画造型的基础
是学生掌握绘画的第一步

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art
Design of The National Higher Education Institution in 21st Century

Foundation of Drawing
绘画造型基础

主 编 刘 哲
副主编 胡 哲 李 慧

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总主编 郎玉成
总策划 郎玉成
副总主编 彭伟哲
总编审 苍晓东 李彤 申虹霓

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任 童迎强
编辑工作委员会委员

申虹霓 苍晓东 李彤 林枫 郝刚 王楠
谭惠文 宋健 王哲明 李香沅 潘阔 王吉
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
高焱 王子怡 陈燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元 汤一敏
邵楠 曹炎 温晓天

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

绘画造型基础 / 刘昌盛主编. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2016.12

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-7553-8

I. ①绘… II. ①刘… III. ①绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第307767号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

辽宁北方彩色期刊印务有限公司

责任编辑 童迎强 郭丹

责任校对 郝刚

版次 2017年5月第1版 2017年5月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8

字数 200千字

书号 ISBN 978-7-5314-7553-8

定价 56.00元

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

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院院长	鲁晓波
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	苏 丹
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	常树雄
广州美术学院副院长	赵 健
天津美术学院副院长	郭振山

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	张 月
中国美术学院设计学院副院长	周 刚
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈 易
清华大学美术学院视觉传达设计系主任	赵 健
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王 羿
北京联合大学艺术学院数字媒体系副主任	刘 楠

联合编写院校委员（按姓氏笔画排列）

马振庆	王 雷	王 磊	王 妍	王英海	王郁新
王宪玲	刘 丹	刘文华	刘文清	孙权富	朱 方
朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张 博	张 辉
张克非	张宏雁	张建设	李 伟	李 梅	李月秋
李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰	杨雪梅	汪义候
肖友民	邹少林	单德林	周 旭	周永红	周伟国
金 凯	段 辉	洪 琪	贺万里	唐 建	唐朝辉
徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平	黄倍初	龚 刚
曾易平	曾祥远	焦 健	程亚明	韩高路	雷 光
廖 刚	薛文凯				

学术联合审定委员会委员（按姓氏笔画排列）

万国华	马功伟	支 林	文增著	毛小龙	王 雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	王哲生	付颜平	宁 钢	田绍登
石自东	任 戡	伊小雷	关 东	关 卓	刘 明
刘 俊	刘 赦	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏
刘勇勤	刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	孙家迅
庄桂森	曲 哲	朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民
齐 颖	何平静	何炳钦	余海棠	吴继辉	吴雅君
吴耀华	宋小敏	张 力	张 兴	张作斌	张建春
张艳艳	李 一	李 娇	李 禹	李光安	李国庆
李裕杰	李超德	杨 帆	杨 君	杨 杰	杨子勋
杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺	沈 雷	肖 艳
肖 勇	陈相道	陈 旭	陈 琦	陈文国	陈文捷
陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广	周景雷	周雅铭
孟宪文	季嘉龙	宗明明	林 刚	林 森	罗 坚
罗起联	范 扬	范迎春	邹海霞	郑大弓	柳 玉
洪复旦	祝重华	胡元佳	赵 婷	贺 祎	邵海金
钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌	桑任新	耿 聪
郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民	阎学武	黄有柱
曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥	程显峰	舒湘汉
董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心	缪肖俊	

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书出版以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计、摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家多年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材编委会

前言 >>

「造型艺术是人类文化史上最古老的艺术门类。人们最早对绘画造型的表述是源于模仿、源于巫术、源于游戏、源于表现、源于劳动等。从远古时期的原始岩画里面我们可以看出古人在绘画造型中所运用的表现形式和手法。就是利用点、线、面的绘画手法来表述形象的。中国原始岩画如内蒙古的阴山岩画和江苏连云港将军崖岩画，还有西方原始岩画，如法国拉斯科洞穴壁画及西班牙的阿尔塔米拉洞穴壁画，那时的绘画造型手段虽然稚拙，但显得纯真质朴。远古艺术家没有掌握什么透视、比例、解剖等现代绘画语言，但是他们把现实生活给予他们的深切感受最为纯真地表现出来，同样反映出艺术语言和艺术规律，达到了主观和客观的统一，体现出远古艺术家对造型艺术语言的不断完善和创新。（图1～图4）

图1 江苏连云港岩画

图2 内蒙古阴山岩画

图3 法国拉斯科壁画图

图4 西班牙阿尔塔米拉壁画

远古艺术家利用点、线、面的造型手段表达出对自然的尊崇和膜拜，对物质生活和精神生活的热爱和追求，同时，他们也创始了绘画造型根本的表现手法及表现形式，这在绘画史上可以说是开天辟地的创举，从而开始了人类对形象的描绘和再现。从中国美术发展史上我们可以看到，人类第一件原始工艺品就是利用阴线刻画的手法来表现出水流的自然景观，简括而生动。到新石器时代的陶绘及商周时期的青铜纹饰，无不是用点、线、面的形式来描绘的。战国时期，帛画的出现奠定了中国绘画的最基本的传统手法——线的造型，这种造型手段一直延续到现在。西方古希腊时期的造型艺术受当时著名哲学家亚里士多德——“模仿论”的影响出现了素描的概念，这种再现现实造型理念需要艺术家利用线条真实、生动、准确地塑造出合乎当时人们审美需要的艺术形象。所以，古希腊时期的美术教学非常重视素描的学习和训练，把素描作为造型艺术教学的重中之重。（图5～图7）

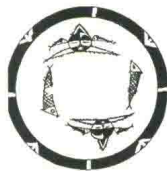

图5 彩陶人面鱼纹盆图

图6 战国人物龙凤图

图7 古希腊时期绘画

中西方早期艺术家在绘画造型上的形式法则有着异曲同工之妙，造型艺术的理论体系不断完备。对造型艺术的研究需从概念上来认识，它是指运用一定的物质材料，通过塑造静态的视觉形象来反映社会生活与表现艺术家思想感情的艺术，是一种再现性空间艺术和静态的视觉艺术，包括绘画、雕塑等。绘画是造型艺术的一个主要门类，是运用线条、色彩和形体等艺术语言，通过构图、造型和设色等艺术手法，在二维空间里制造出静态的视觉艺术形象的艺术。

德国保罗·克莱说过“用一根线条去散步”，生动形象地表示出绘画造型手段的表现方式。线条、色彩和形体是绘画造型艺术的基本元素，是构成一幅优秀美术作品不可缺少的核心组成部分。运用线条和色彩塑造形体是绘画造型的基础，是学生掌握绘画的第一步，如何掌握？掌握得如何？是美术教学的关键问题所在。当今美术教学对绘画造型能力非常重视，技法和绘画理论体系更趋于完善。在教学过程中，理论指导技法，技法完善理论，本着继承与创新、吸收与借鉴的教学原则培养学生，提高学生的基础造型能力，为以后的绘画创作打下坚实的基础。

本书运用理论分析和技法图解相结合的教学手法，浅显易懂，便于学生掌握。全书分为理论、技法两部分，一、理论部分：1.理论方面主要对概念和线条的运用、比例、透视及构图和人体解剖学等进行详解；2.素描绘画过程总出现的弊病。二、技法部分：1.静物素描绘画；2.石膏像素描绘画；3.人物肖像素描绘画；4.人物全身像绘画。

目录 contents

序

前言

第一部分 绘画造型概论 009

第一章 造型艺术与绘画 / 010

第一节 造型艺术与绘画的关系 / 010

第二节 素描与点、线、面关系 / 010

一、素描 / 010

二、素描与点、线、面的关系 / 011

第三节 基础素描在造型艺术中的重要性 / 012

一、素描是造型艺术的根基 / 012

二、各种风格的绘画都非常注重素描 / 012

第四节 素描教学 / 013

一、中国画专业素描教学 / 013

二、油画专业素描教学 / 015

第五节 素描绘画使用材料与工具及如何使用 / 018

第二章 绘画造型的基本法则 / 019

一、对眼、脑、手的训练 / 019

二、对形体结构的认识和训练 / 022

三、对素描调子的认识和训练 / 022

四、线条表现明暗、塑造形体 / 024

五、绘画构图 / 025

六、西式构图 / 027

七、构图原则 / 028

八、构图中常遇到的问题 / 030

九、绘画中的比例 / 030

十、绘画中的透视 / 032

十一、人体解剖 / 033

十二、肌肉部分 / 045

第二部分 绘画造型技法 049

- 第一节 素描静物写生 / 050
 - 一、素描静物写生的特点 / 050
 - 二、素描静物在绘画基础教学中的地位 / 050
 - 三、素描静物的作画步骤(图例) / 051
- 第二节 石膏像写生 / 054
 - 一、石膏像素描的绘画特点 / 054
 - 二、石膏像写生要点 / 054
 - 三、石膏像素描的作画步骤 / 054
- 第三节 人物肖像素描绘画 / 056
 - 一、人物肖像绘画特点 / 056
 - 二、人物肖像绘画要点 / 056
 - 三、人物肖像绘画步骤 / 058
- 第四节 人物半身像绘画 / 065
 - 一、人物半身像绘画要点 / 065
 - 二、人物半身像绘画步骤 / 070
- 第五节 人物全身像写生 / 072
 - 一、人体结构比例 / 072
 - 二、人体动态 / 073
 - 三、全身着衣人物写生步骤 / 077
- 第六节 人体写生 / 084
 - 一、人体的基本结构 / 085
 - 二、人体各部基本比例 / 086
 - 三、人体写生绘画步骤 / 086
 - 四、人体写生绘画步骤 / 092
- 第七节 中国传统绘画的线与形 / 099
 - 一、线描的意义 / 099
 - 二、线描人物画的写生与创作 / 102
- 第八节 绘画中通常出现的问题及解决方法 / 103
 - 静物造型绘画应注意的问题及解决办法 / 103

第三部分 现代素描 105

- 一、媒介与材质 / 106
- 二、特性 / 106

第四部分 作品欣赏 109

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

The “Thirteen five-year” Excellent Curriculum for Major in The Fine Art
Design of The National Higher Education Institution in 21st Century

Foundation of Drawing
绘画造型基础

主 编 刘昌盛
副主编 胡 哲 李 慧

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

总主编 郎玉成
总策划 郎玉成
副总主编 彭伟哲
总编审 苍晓东 李彤 申虹霓

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任 童迎强
编辑工作委员会委员

申虹霓 苍晓东 李彤 林枫 郝刚 王楠
谭惠文 宋健 王哲明 李香沅 潘阔 王吉
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
高焱 王子怡 陈燕 刘振宝 史书楠 王艺潼
展吉喆 高桂林 周凤岐 刘天琦 任泰元 汤一敏
邵楠 曹炎 温晓天

印制总监
鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

绘画造型基础 / 刘昌盛主编. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2016.12

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-7553-8

I. ①绘… II. ①刘… III. ①绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第307767号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

辽宁北方彩色期刊印务有限公司

责任编辑 童迎强 郭丹

责任校对 郝刚

版次 2017年5月第1版 2017年5月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8

字数 200千字

书号 ISBN 978-7-5314-7553-8

定价 56.00元

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

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十三五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院院长	鲁晓波
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	苏 丹
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	常树雄
广州美术学院副院长	赵 健
天津美术学院副院长	郭振山

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	张 月
中国美术学院设计学院副院长	周 刚
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈 易
清华大学美术学院视觉传达设计系主任	赵 健
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王 羿
北京联合大学艺术学院数字媒体系副主任	刘 楠

联合编写院校委员（按姓氏笔画排列）

马振庆	王 雷	王 磊	王 妍	王英海	王郁新
王宪玲	刘 丹	刘文华	刘文清	孙权富	朱 方
朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张 博	张 辉
张克非	张宏雁	张建设	李 伟	李 梅	李月秋
李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰	杨雪梅	汪义候
肖友民	邹少林	单德林	周 旭	周永红	周伟国
金 凯	段 辉	洪 琪	贺万里	唐 建	唐朝辉
徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平	黄倍初	龚 刚
曾易平	曾祥远	焦 健	程亚明	韩高路	雷 光
廖 刚	薛文凯				

学术联合审定委员会委员（按姓氏笔画排列）

万国华	马功伟	支 林	文增著	毛小龙	王 雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	王哲生	付颜平	宁 钢	田绍登
石自东	任 戡	伊小雷	关 东	关 卓	刘 明
刘 俊	刘 赦	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏
刘勇勤	刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	孙家迅
庄桂森	曲 哲	朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民
齐 颖	何平静	何炳钦	余海棠	吴继辉	吴雅君
吴耀华	宋小敏	张 力	张 兴	张作斌	张建春
张艳艳	李 一	李 娇	李 禹	李光安	李国庆
李裕杰	李超德	杨 帆	杨 君	杨 杰	杨子勋
杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺	沈 雷	肖 艳
肖 勇	陈相道	陈 旭	陈 琦	陈文国	陈文捷
陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广	周景雷	周雅铭
孟宪文	季嘉龙	宗明明	林 刚	林 森	罗 坚
罗起联	范 扬	范迎春	邹海霞	郑大弓	柳 玉
洪复旦	祝重华	胡元佳	赵 婷	贺 祎	邵海金
钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌	桑任新	耿 聪
郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民	阎学武	黄有柱
曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥	程显峰	舒湘汉
董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心	缪肖俊	

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当作当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面，需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书出版以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计、摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家多年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十三五”精品课程规划教材编委会

前言 >>

「造型艺术是人类文化史上最古老的艺术门类。人们最早对绘画造型的表述是源于模仿、源于巫术、源于游戏、源于表现、源于劳动等。从远古时期的原始岩画里面我们可以看出古人在绘画造型中所运用的表现形式和手法。就是利用点、线、面的绘画手法来表述形象的。中国原始岩画如内蒙古的阴山岩画和江苏连云港将军崖岩画，还有西方原始岩画，如法国拉斯科洞穴壁画及西班牙的阿尔塔米拉洞穴壁画，那时的绘画造型手段虽然稚拙，但显得纯真质朴。远古艺术家没有掌握什么透视、比例、解剖等现代绘画语言，但是他们把现实生活给予他们的深切感受最为纯真地表现出来，同样反映出艺术语言和艺术规律，达到了主观和客观的统一，体现出远古艺术家对造型艺术语言的不断完善和创新。（图1～图4）

图1 江苏连云港岩画

图2 内蒙古阴山岩画

图3 法国拉斯科壁画图

图4 西班牙阿尔塔米拉壁画

远古艺术家利用点、线、面的造型手段表达出对自然的尊崇和膜拜，对物质生活和精神生活的热爱和追求，同时，他们也创始了绘画造型根本的表现手法及表现形式，这在绘画史上可以说是开天辟地的创举，从而开始了人类对形象的描绘和再现。从中国美术发展史上我们可以看到，人类第一件原始工艺品就是利用阴线刻画的手法来表现出水流的自然景观，简括而生动。到新石器时代的陶绘及商周时期的青铜纹饰，无不是用点、线、面的形式来描绘的。战国时期，帛画的出现奠定了中国绘画的最基本的传统手法——线的造型，这种造型手段一直延续到现在。西方古希腊时期的造型艺术受当时著名哲学家亚里士多德——“模仿论”的影响出现了素描的概念，这种再现现实造型理念需要艺术家利用线条真实、生动、准确地塑造出合乎当时人们审美需要的艺术形象。所以，古希腊时期的美术教学非常重视素描的学习和训练，把素描作为造型艺术教学的重中之重。（图5～图7）

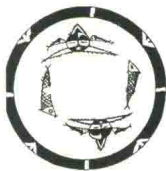

图5 彩陶人面鱼纹盆图

图6 战国人物龙凤图

图7 古希腊时期绘画

中西方早期艺术家在绘画造型上的形式法则有着异曲同工之妙，造型艺术的理论体系不断完备。对造型艺术的研究需从概念上来认识，它是指运用一定的物质材料，通过塑造静态的视觉形象来反映社会生活与表现艺术家思想感情的艺术，是一种再现性空间艺术和静态的视觉艺术，包括绘画、雕塑等。绘画是造型艺术的一个主要门类，是运用线条、色彩和形体等艺术语言，通过构图、造型和设色等艺术手法，在二维空间里制造出静态的视觉艺术形象的艺术。

德国保罗·克莱说过“用一根线条去散步”，生动形象地表示出绘画造型手段的表现方式。线条、色彩和形体是绘画造型艺术的基本元素，是构成一幅优秀美术作品不可缺少的核心组成部分。运用线条和色彩塑造形体是绘画造型的基础，是学生掌握绘画的第一步，如何掌握？掌握得如何？是美术教学的关键问题所在。当今美术教学对绘画造型能力非常重视，技法和绘画理论体系更趋于完善。在教学过程中，理论指导技法，技法完善理论，本着继承与创新、吸收与借鉴的教学原则培养学生，提高学生的基础造型能力，为以后的绘画创作打下坚实的基础。

本书运用理论分析和技法图解相结合的教学手法，浅显易懂，便于学生掌握。全书分为理论、技法两部分，一、理论部分：1.理论方面主要对概念和线条的运用、比例、透视及构图和人体解剖学等进行详解；2.素描绘画过程总出现的弊病。二、技法部分：1.静物素描绘画；2.石膏像素描绘画；3.人物像素描绘画；4.人物全身像绘画。

目录 contents

序

前言

第一部分 绘画造型概论 009

第一章 造型艺术与绘画 / 010

第一节 造型艺术与绘画的关系 / 010

第二节 素描与点、线、面关系 / 010

一、素描 / 010

二、素描与点、线、面的关系 / 011

第三节 基础素描在造型艺术中的重要性 / 012

一、素描是造型艺术的根基 / 012

二、各种风格的绘画都非常注重素描 / 012

第四节 素描教学 / 013

一、中国画专业素描教学 / 013

二、油画专业素描教学 / 015

第五节 素描绘画使用材料与工具及如何使用 / 018

第二章 绘画造型的基本法则 / 019

一、对眼、脑、手的训练 / 019

二、对形体结构的认识和训练 / 022

三、对素描调子的认识和训练 / 022

四、线条表现明暗、塑造形体 / 024

五、绘画构图 / 025

六、西式构图 / 027

七、构图原则 / 028

八、构图中常遇到的问题 / 030

九、绘画中的比例 / 030

十、绘画中的透视 / 032

十一、人体解剖 / 033

十二、肌肉部分 / 045

第二部分 绘画造型技法 049

第一节 素描静物写生 / 050

- 一、素描静物写生的特点 / 050
- 二、素描静物在绘画基础教学中的地位 / 050
- 三、素描静物的作画步骤(图例) / 051

第二节 石膏像写生 / 054

- 一、石膏像素描的绘画特点 / 054
- 二、石膏像写生要点 / 054
- 三、石膏像素描的作画步骤 / 054

第三节 人物肖像素描绘画 / 056

- 一、人物肖像绘画特点 / 056
- 二、人物肖像绘画要点 / 056
- 三、人物肖像绘画步骤 / 058

第四节 人物半身像绘画 / 065

- 一、人物半身像绘画要点 / 065
- 二、人物半身像绘画步骤 / 070

第五节 人物全身像写生 / 072

- 一、人体结构比例 / 072
- 二、人体动态 / 073
- 三、全身着衣人物写生步骤 / 077

第六节 人体写生 / 084

- 一、人体的基本结构 / 085
- 二、人体各部基本比例 / 086
- 三、人体写生绘画步骤 / 086
- 四、人体写生绘画步骤 / 092

第七节 中国传统绘画的线与形 / 099

- 一、线描的意义 / 099
- 二、线描人物画的写生与创作 / 102

第八节 绘画中通常出现的问题及解决方法 / 103

- 静物造型绘画应注意的问题及解决办法 / 103

第三部分 现代素描 105

- 一、媒介与材质 / 106
- 二、特性 / 106

第四部分 作品欣赏 109