

高中美术专业教育技能课程教材

美术造型基础

MEISHU ZAOXING JICHU

YZLI 0890092915

主 编：孔新苗
周赤舟

 山东美术出版社

高中美术专业教育技能课程教材

美术造型基础

MEISHU ZAOXING JICHU

主 编：孔新苗
周亦舟

YZLI 0890092915

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

美术造型基础 / 孔新苗主编. — 济南: 山东美术出版社, 2010.12
高中美术专业教育技能课程教材
ISBN 978-7-5330-3293-7

I. ①美… II. ①孔… III. ①美术课—高中—教材
IV. ①G634.955.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第217004号

主 编: 孔新苗 周赤舟
副 主 编: 任培田 王卫华
编 者: 郑 哲 武军峰 肖宇正
许增安 王国杰 张志烈
孙建胜 季华庆 华 杰
责任编辑: 信 奇
版式设计: 董 刚
封面设计: 关晓冰

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂

开 本: 787×1092毫米 16开 7印张

版 次: 2010年12月第1版 2010年12月第1次印刷

定 价: 18.00元

编者的话

图像，是仅次于语言的信息交流方式，今天的互联网时代，还被称为“读图时代”，可见图像在当代生活中的重要地位。尽管数字技术使摄影拍照成为一件极其普通、便捷的制作图像的方法，但绘画艺术永远是图像世界中的国王。绘画技术无限丰富的表现力、绘画笔法、色彩、造型无限多样的艺术美感，绘画训练在所有美术样式（设计、动画、雕塑、建筑……）学习中的基础作用，永远不会被摄影所取代。原因简单，绘画是人手的技能与内心丰富情感的结合与表露，其生命的无限多样性、人人有别的性格表现力，是电子芯片永远追不上的。

人类绘画经过几千年的发展史，已成为一门具有深厚知识积累的学科。对希望跨入这一美妙创造领域的青年来说，他首先必须下一番学习的功夫，为实现自己的未来理想做好基础准备。这功夫既包括对各种绘画基本技术的学习，也包括对各种人文知识的学习，只有掌握了一定的绘画技术和人文知识，一个人才可以说他有可能在欣赏美、创造美的道路上求索了，他才可能具有成就大事业的基本功。

《美术造型基础》、《美术色彩基础》两本书，是专为高中阶段立志学习美术专业的同学，进行基础美术技能训练而编写的。

本书的特点是：相对于单纯为高考入学考试而准备的技能训练图书，此书更全面地展示了素描、色彩绘画的基本知识和规律，避免使学习过程因偏于应试练习，失去对知识的整体把握。同时，又结合高中阶段学习的特点，注意把养成科学的观察方法、理解方法、表现方法作为学习内容的核心，通过大量例图把画好一张素描、色彩画所必需掌握的基本方法步骤进行了详细分析，从而给学习者提供了一个全面而有针对性；具体而侧重能力训练的学习平台，为同学们的绘画基础技能训练过程，提供路标。

学习这两门课程的另一重要目标，是通过绘画技能的学习，使学习者成为一个善于动手的人，善于用形象、光影、色彩进行表达的人，做事追求生动、完美的人。显然，这些良好的素质不仅对制作绘画作品来说是必要的，更对培养一个人的生活能力、工作能力具有十分重要的意义。因而，历代中外的大思想家、大教育家们，都对通过美育培养人的方式情有独钟，都对具有美的感受力、表达力的人赞赏有加。在这个意义上，绘画技能的学习过程，又是与体验人生、感悟自然与社会、深入认识自己的生活课题紧密相连。

谨希望本书能够成为初学者跨入艺术之门的钥匙。

孔新苗 博士

2010年11月

目 录

第1单元	素描概述	1
	第1课 素描的种类及其基本特征	2
	第2课 素描的表现语言	5
	第3课 素描的造型规律	7
第2单元	素描的造型方法	11
	第4课 观察方法及表现	12
	第5课 透视、构图与比例	15
第3单元	素描写生	17
	第6课 石膏几何体写生	18
	第7课 静物写生	21
	第8课 石膏像写生	24
	第9课 人物头像写生	27
	第10课 人物半身像写生	34
第4单元	速写	39
	第11课 速写的表现手法	40
附 录	作品赏析	45

第 1 单元

素描概述

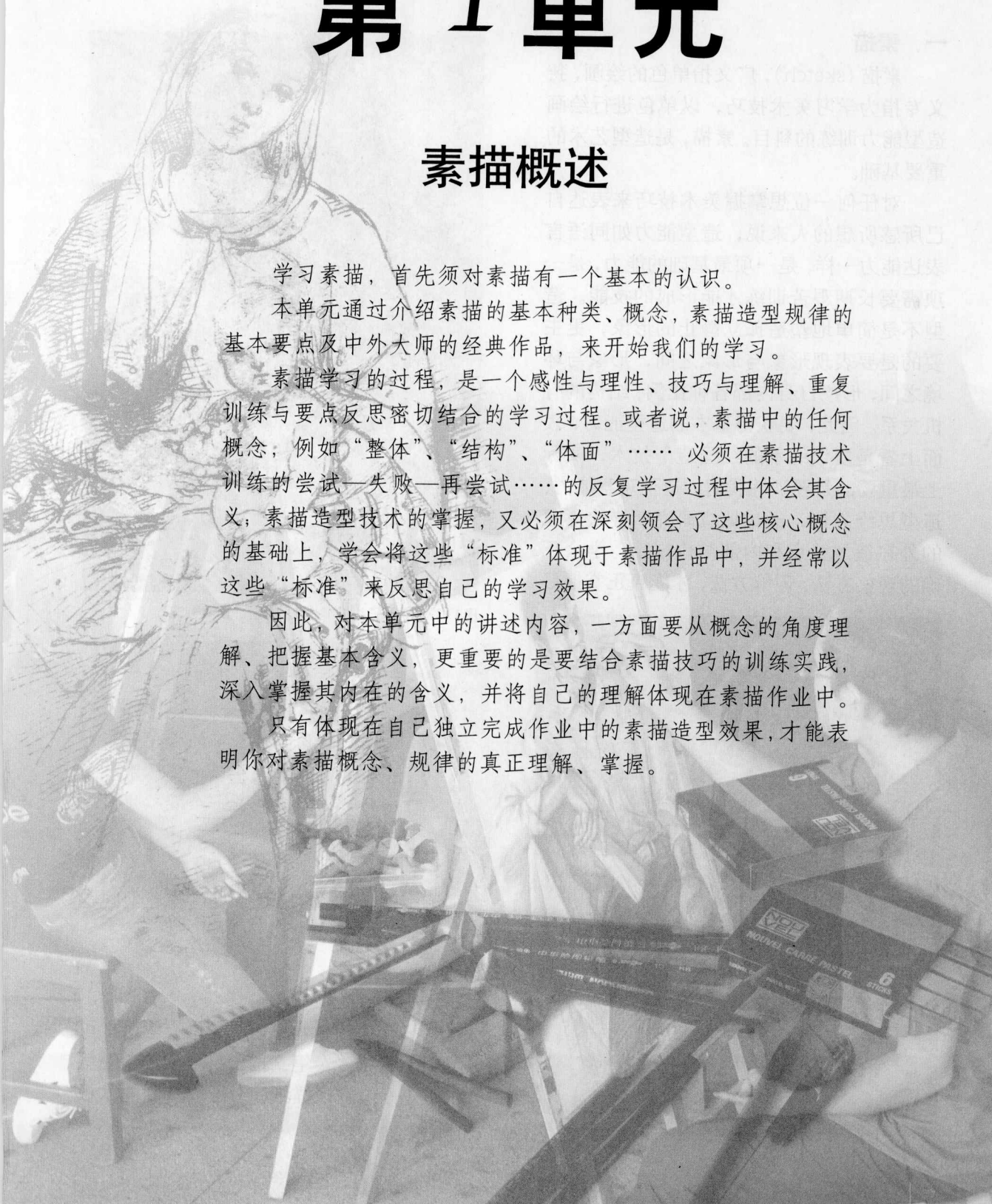
学习素描，首先须对素描有一个基本的认识。

本单元通过介绍素描的基本种类、概念，素描造型规律的基本要点及中外大师的经典作品，来开始我们的学习。

素描学习的过程，是一个感性与理性、技巧与理解、重复训练与要点反思密切结合的学习过程。或者说，素描中的任何概念，例如“整体”、“结构”、“体面”…… 必须在素描技术训练的尝试—失败—再尝试……的反复学习过程中体会其含义；素描造型技术的掌握，又必须在深刻领会了这些核心概念的基础上，学会将这些“标准”体现于素描作品中，并经常以这些“标准”来反思自己的学习效果。

因此，对本单元中的讲述内容，一方面要从概念的角度理解、把握基本含义，更重要的是要结合素描技巧的训练实践，深入掌握其内在的含义，并将自己的理解体现在素描作业中。

只有体现在自己独立完成作业中的素描造型效果，才能表明你对素描概念、规律的真正理解、掌握。

第1课 素描的种类及其基本特征

一、素描

素描 (sketch), 广义指单色的绘画, 狭义专指为学习美术技巧, 以单色进行绘画造型能力训练的科目。素描, 是造型艺术的重要基础。

对任何一位想掌握美术技巧来表达自己所感所想的人来说, 造型能力如同语言表达能力一样, 是一项最基础的能力, 是一项需要长期艰苦训练才能形成的技能。造型不是简单地塑造孤立静止的形象, 更主要的是要表现形象与形象之间, 形象与环境之间, 形象自身内部各种比例、结构的有机关系。因此, 要获得基本的造型能力, 表面上看是要训练手的绘画造型技术, 实际上最重要的是要训练我们的造型观察能力、造型思维方法, 通过认真研究所描绘形象的外在造型特点和内部结构规律, 学会正确的观察方法、理解方法, 才能真正掌握好

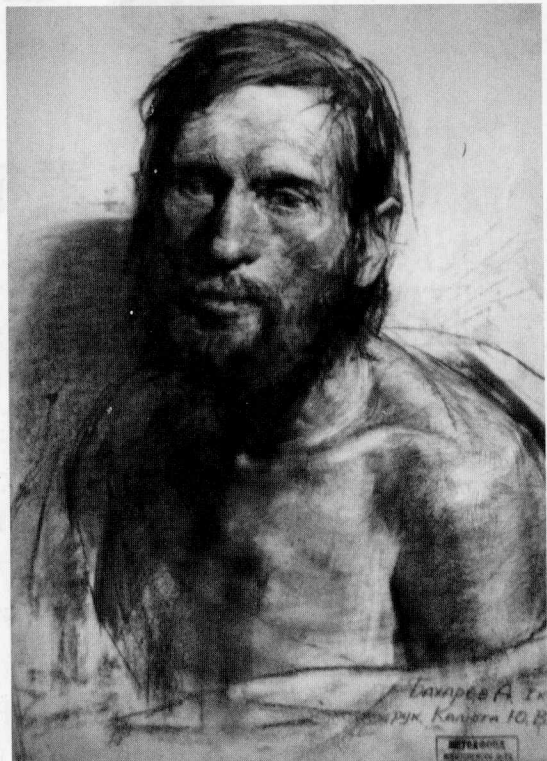

图1-1-2 男子头像 [俄罗斯] 巴哈列夫

图1-1-1 圣母玛利亚和圣安娜 [意大利] 达芬奇

学习素描, 一定要多看好作品, 通过经典作品使我们对素描的感受能力丰富起来。这是一个贯穿每一位从事绘画人的一生的一生的功课, 也是一个赏心悦目的功课。

绘画造型的技术。素描是解决这些造型问题的基本途径。

二、素描工具

素描作为单色绘画, 在工具的使用上可分为铅笔素描、炭笔素描、钢笔素描、毛笔素描等。一般在素描纸、卡纸或特制的木板上做画。

初学素描,选择使用铅笔为好,因为铅笔软硬种类多,便于初学者掌握。铅笔的软硬度以HB为中性,H为硬性、B为软性,从H到6H数字越大越硬;从B到6B数字越大越软。对于工具,要在素描的练习过程中慢慢体会其性能特点。

三、素描种类

素描的题材概括分为:静物素描、动物素描、风景素描、人物素描(人像、人体)、人物场景素描等。

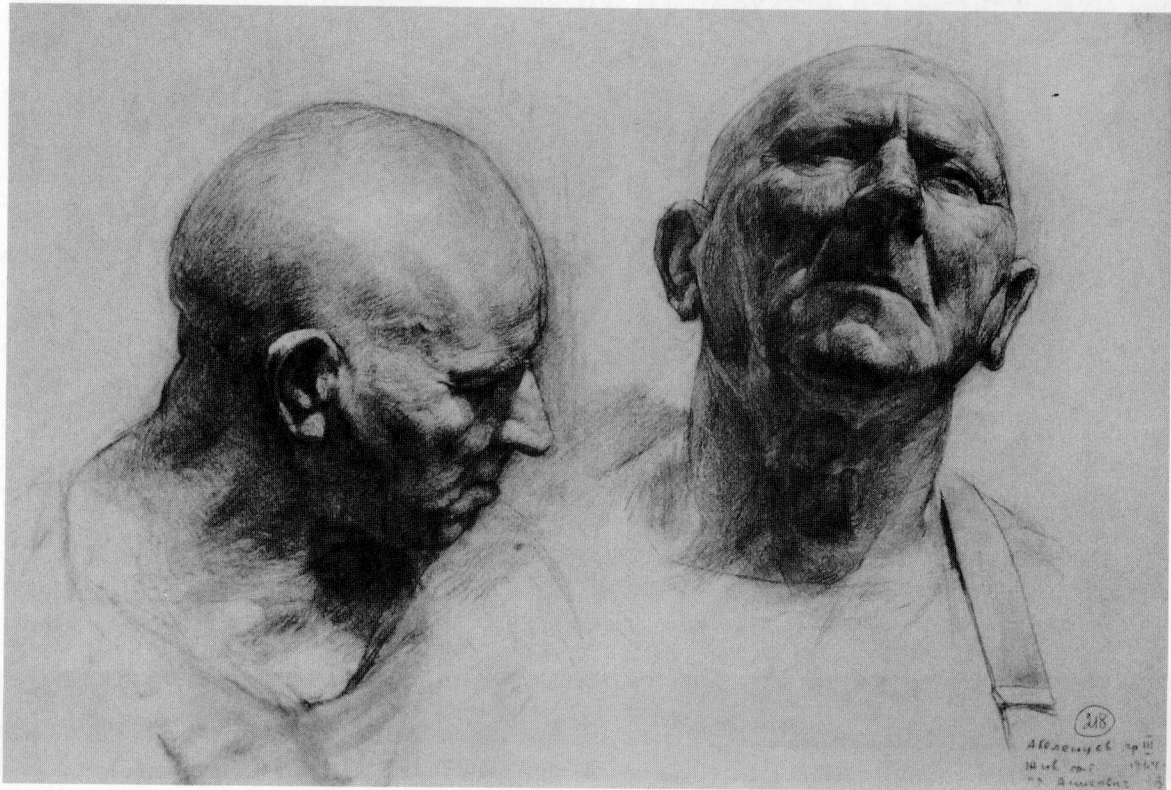
素描以作画时间可分为:长期素描、短期素描、速写等。

素描不仅是绘画造型训练的科目,还是成熟画家记录创作素材、进行创作草图构思的主要表现手段,这类素描被称为创作性或研究性素描。(图1-1-3~图1-1-4)

图1-1-3 喂奶的农妇 [法国] 米勒

图1-1-4 头像作业 [俄罗斯] 阿别列采夫

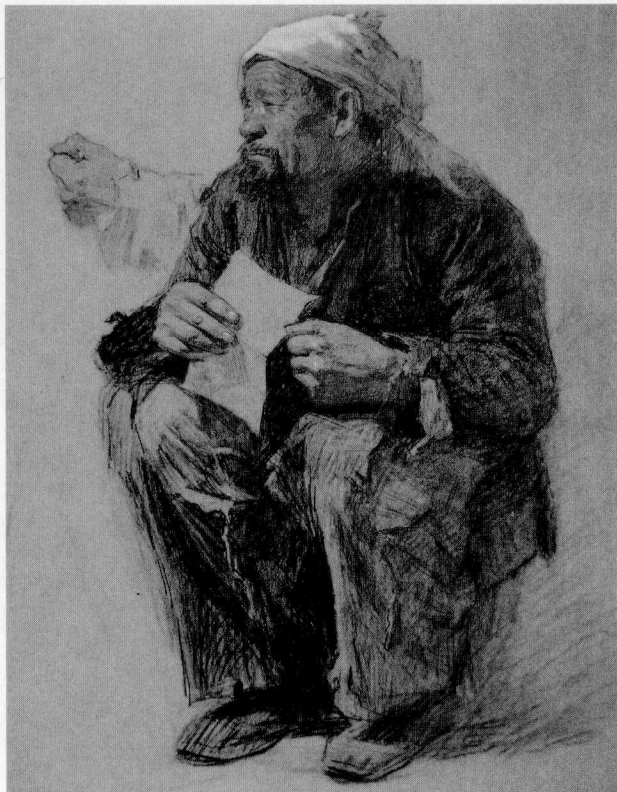
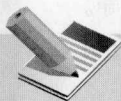

图 1-1-5 血衣素描稿之二 王式廓

一幅好的素描作品本身就是一件独立的艺术品，可以有很高的价值。因素描的工具简便，有可能在短时间内完成，因而那些好的素描作品往往比经过长时间加工创作成的绘画作品更能直接地表达作者瞬间的灵感与激情，简笔传神地表现出形象的生动性和韵味。(图 1-1-5~图 1-1-7)

在学习过程中的素描称之为“习作素描”(图 1-1-1)；根据训练目的与要求的不同又可分为写生与默写。

素描的风格、手法十分多样，初学者应在教师的指导下先从基本方法学起。但不管什么样的风格、手法，在传达形象的“整体”、“结构”、“体面”效果方面，经典作品都达到了完美的效果。

图 1-1-6 青年男子 [法国] 安格尔

图 1-1-7 圣母子 [意大利] 拉菲尔

第2课 素描的表现语言

素描,无论其表现内容及绘画风格如何,均离不开线条和黑、白、灰色调这两个基本表现手法。

一、线条

当我们在某一角度观察一个立体形象时,该形体外轮廓与背景之间的分界就可以看做是一条线,所谓“边缘线”或称“外轮廓线”。其次,在形体两个面的转折处或交界处。例如:桌子边沿,我们也会看到一条明显的棱“线”——转折线,这些线又称为“内轮廓线”或“结构线”。形体的外轮廓线和主要的结构线,构成了素描中用线条造型的基本框架,或者说,素描线条的构成主要取决于形象的外型轮廓线和主要结构线。因此,在素描中只用线条也能较正确地表现出形体的主要特征。另一方面,一些画家不仅用线条表现形象特征,其线条本身的美感效果也传达了作者对形象的主观感受、印象、理解和审美趣味。

素描中的线条既可体现形象的基本特征,又可以表现作者的创作情绪和艺术风格。(图1-2-1~图1-2-2)

二、色调

形体在一定光线照射下,会产生光影的深浅、明暗变化,不同物体的不同质感、色彩也会产生丰富的色调层次,用色调画素描,正是利用这些因素进行形象描绘。

运用丰富的黑、白、灰色调来造型,比只用线条造型更能细致、全面地刻画形象的形、色、体、质感、空间关系等特征,其效果也更接近于形象的自然直观。

在素描练习中,可以只用线条来表现对象,也可以只用色调来表现对象,还可以

图1-2-1 女子肖像 [法国] 安格尔

图1-2-2 妇女头像 [俄罗斯] 菲钦

有以线为主，略施以调子，也就是我们通常说的线面结合的表现手法。(图1-2-3~图1-2-5)

从本节课5张作品中可以看出，用“线条”、用“色调”的手法都可以表现出形象的体积、空间和神态，并且“线条”、“色调”之间也是可以结合使用的。而对这种分寸的把握，则是长期训练的结果。

图1-2-3 男肖像 [俄罗斯] 阿列克塞特罗夫

图1-2-4 两个头部的习作 [德国] 阿道夫·门采尔

图1-2-5 头像素描 [俄罗斯] 列宾

第3课 素描的造型规律

素描作为绘画造型的基础训练科目,提高造型能力是最根本的目的。所谓能力,主要是指领会观察对象的正确方法、掌握表现对象的技术规律和使用工具、材料的熟练程度。

一、形体结构与空间

所谓“形体结构”,就是指空间中的立体形象本身所具有的造型特点,例如:圆柱插体具有竖、横的结构特点,角锥体具有四面平均组合的结构特征,圆球体有圆性结构特征。当然,自然界各种形象具有十分复杂的形体结构。

1. 形体结构

形体结构特征最基本的状态是圆球体和方块体。圆球体的伸延可形成圆柱体、圆锥体等等;方块体的伸延可形成长方体、扁方体、方锥体、三角体、棱形体等等(图1-3-1)。如果圆球体与方块体互相穿插组合,

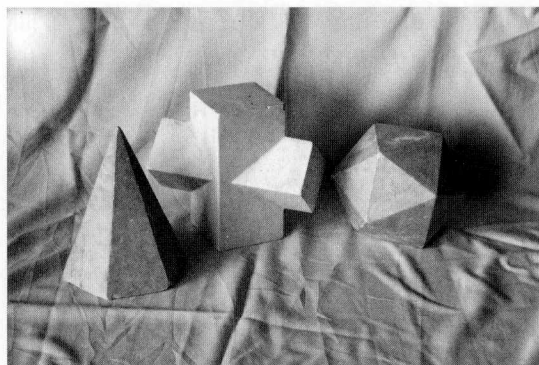

图1-3-1

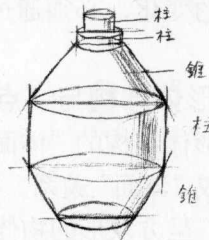
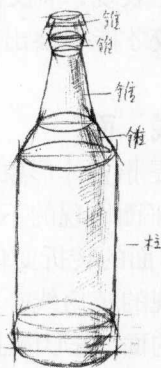
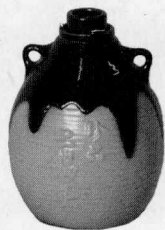

图1-3-2

就将形成千差万别的形体结构。概括地说,任何形体结构都是由方、圆两种因素以及其延伸出的几何形体组合而成的。只是有的明显,有的不明显而已。换言之,在观察、认识及理解对象时,能以基本几何形体来归纳,就能概括地抓住对象的基本形体特点,从而去深入地观察、表现,会得到事半功倍的效果。我们以啤酒瓶、瓷罐为例就能很好地说明这一问题。(图1-3-2)

2. 形体空间

形体在空间中分为长度、宽度、高度三种度量的空间,也称之为“三度空间”。显然,

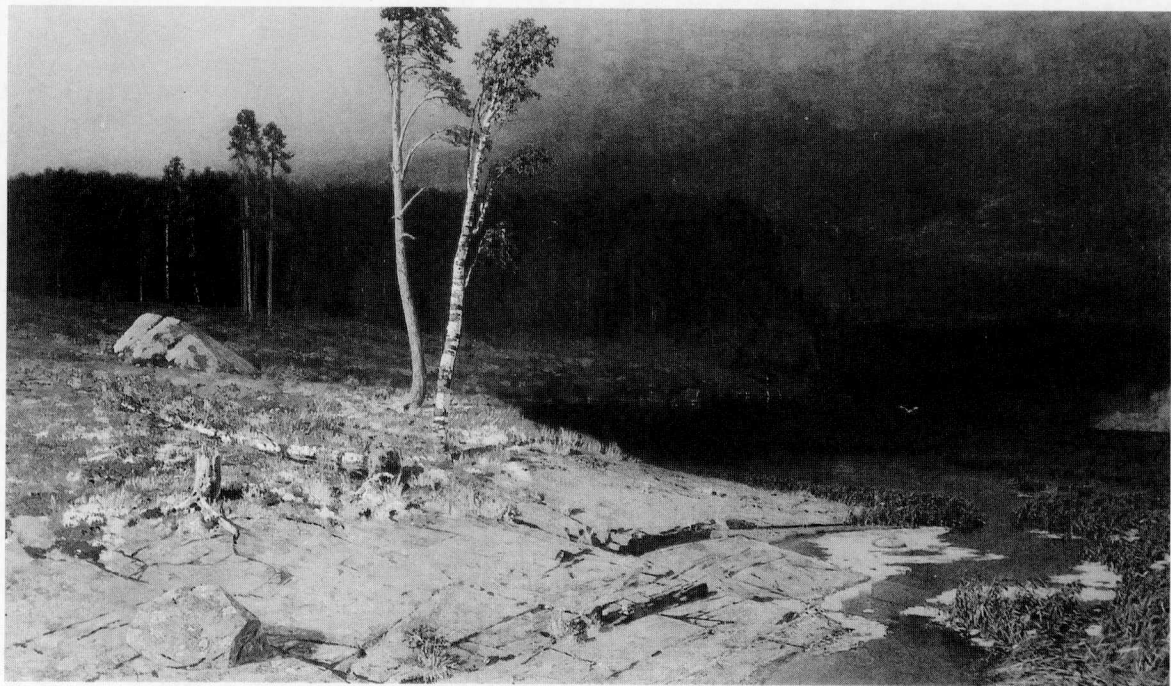

图1-3-3 在瓦拉阿纳岛上 [俄罗斯] 阿·伊·库因吉

形体的纵深度最难在画面上表现，不仅在形象上存在“透视变化”，而且在形体上存在近实、远虚的变化，必须通过比较才能观察出来。(图1-3-3)

二、形体结构与“点、线、面”

形体结构的“体面”，是指立体形象上的几个不同方向面的组合，例如：立方体的三个面就构成“体面”关系。不同平面体现的不同方向和前后关系称为体面关系，也就是体面的转折变化。呈方块形的物体面与面的转折变化明显。而球体转折变化不明显，富有过渡性。

两个体面在连接处呈现的棱角线、转折线称为“体面线”或“结构线”；由一个凸起部分连接三个以上不同方向的面，在形体上形成尖锐凸起，这个凸起部位称为“骨点”、“起点”；相反，向下凹成的角则称为“窝点”、“伏点”。形体上的点、线、面互相制约、互为因果，其不相同的排列组合形成不同的结构特征。概括地说，形体特征取决于其高点（起点、骨点）

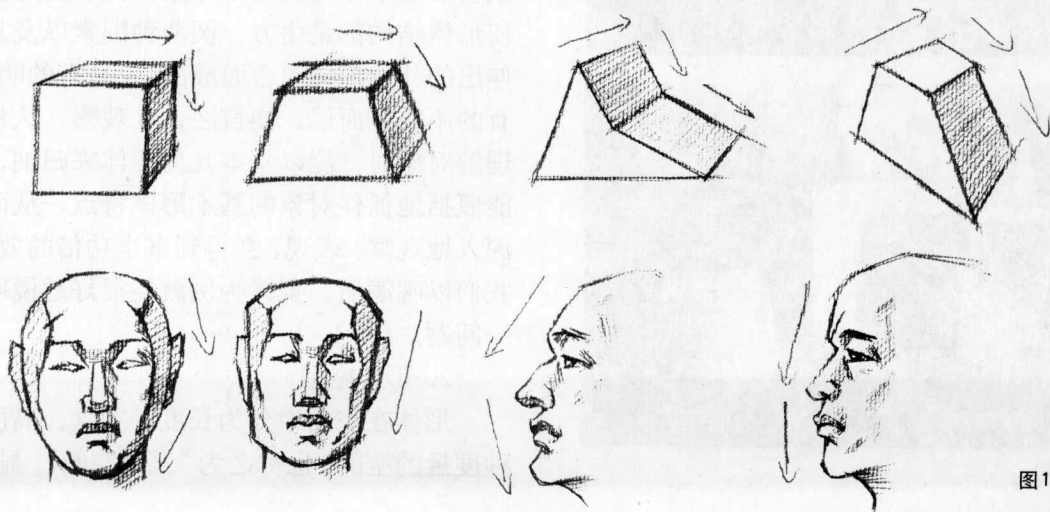

图1-3-4

的组成,制约着形体点、线、面的排列组合(图1-3-4)。

初学素描的人往往只看到孤立的边缘线,用这些概念的线像图解一样描画形象,而看不到点和面的造型转折,看不到由点、面作为转折的形体透视缩短、形体穿插遮挡关系。其实,点、线、面是互为因果关系的。无数个点向两个相反方向排列即成线,向四个方向排列即成面。点、线、面并无绝对界限。

三、明暗及色调

任何形体,只要处于一定光线的照射之下,就会产生一定的明暗面,并呈现色调的深浅变化。形体的明暗色调之间的对比关系叫做明暗关系。

1. 明暗关系由以下五个方面决定:

- (1) 光源的多少及光线的强弱;
- (2) 光源距离形体及其各部位的远近;
- (3) 形体体面和光线构成的角度;
- (4) 形体固有色的深浅及透明度、反光性能;
- (5) 周围环境色深浅及反射光的性能。

2. 经过长期的素描实践,人们把形体的明暗关系进行了规律性的总结:

(1) 形体受一个主要光源光线照射,会形成两大部分(亮部、暗部)、三个大面(亮面、灰面、暗面)和五大调子(亮色调、中间色调、明暗交界处的暗色调、反光色调和投影色调)(图1-3-5)。

(2) 形体受光线垂直照射的面是亮面,在亮面中某些凸起可能形成高光,高光部位的色调特别明亮,也称“辉点”。

(3) 形体光线不垂直照射的面是灰面,呈现中间色调。

(4) 处于受光部分与背光部分交界的部位,就是“明暗交界线”的位置,它往往由形体的重要结构棱、转折线构成。由于明暗交界线的部位既受不到光线的照射,又少受反光的影响,其色调也就最暗,为重色调之首。

(5) 处于明暗交界线以外的其他暗面多少会受到其他反光的影响而形成反光面,反光的强弱由反光物质本身色调深浅透、明度及反光性能决定。

(6) 投影受形体形象的制约,也受接受投影的物质形象的制约。其清晰度和暗度受光源与形体距离远近的影响,越近则越清晰、越深,越远则越模糊、越浅。

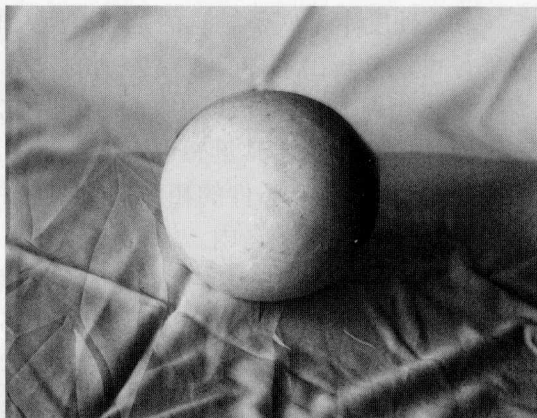

图1-3-5

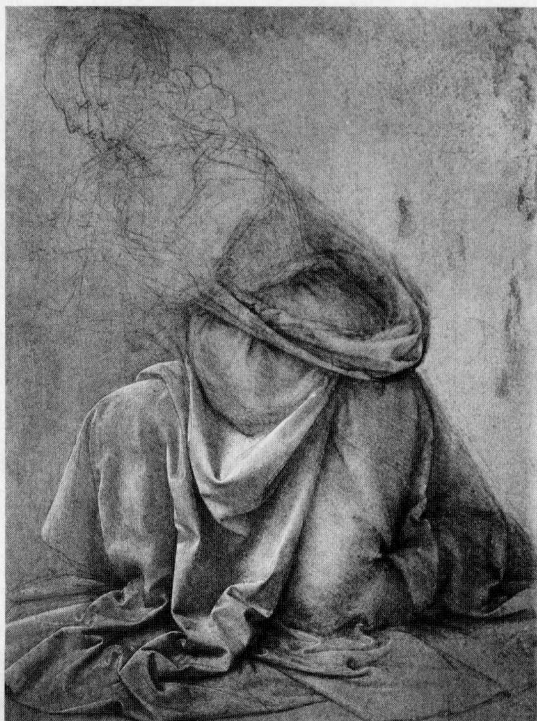

图1-3-6

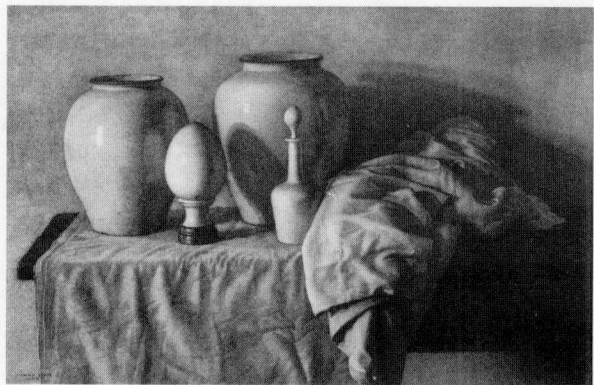

图1-3-7 静物 [西班牙] 布雷沃

要包括软、硬、光滑、粗糙，反光性能及透明度等。

软、硬度本来属于触觉的范畴，但人们经过长期生活经验的积累，通过视觉观察，一般说来是可以分辨出形体软硬度差别的，从而在一定程度上使软硬度感由触觉转变为视觉。

量感指组成形体物质的比重。在造型艺术中，量感是依存于形体质感的，如果能充分地表现形体质感特征，其量感也就得到了适度的表现。

“固有色”是有条件的相对概念，它由形体表层物质的反光性能加上光源色所决定，可以包括在质感的范畴之内。

在造型艺术中，形体结构的刻画可以表现形体的立体特征，对形体质感的刻画可以使这一立体特征富于物质的真实感（图1-3-6～图1-3-8）。

图1-3-8 水晶玻璃器皿 [西班牙] 布雷沃

自然界形体的明暗色调变化是千差万别，十分丰富的，尤其是复杂形体，明暗关系更是错综复杂。明暗两大部分、三大面和五大调子只是从大处着眼的概括归纳，有利于帮助初学者概括地观察、表现形体的基本关系。

四、质感、量感

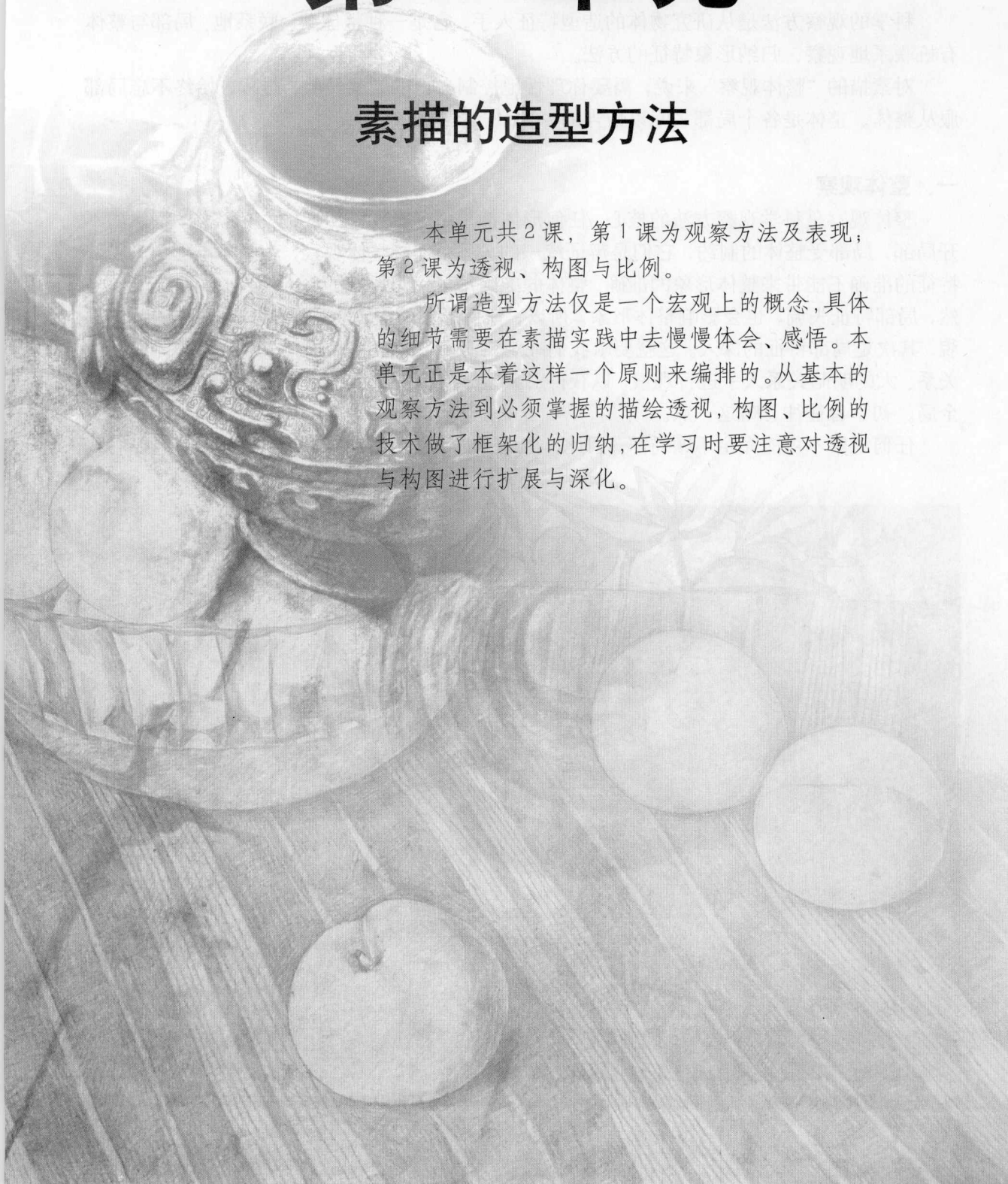
形体质感是指视觉形象的质地感，主

第 2 单元

素描的造型方法

本单元共 2 课，第 1 课为观察方法及表现；第 2 课为透视、构图与比例。

所谓造型方法仅是一个宏观上的概念，具体的细节需要在素描实践中去慢慢体会、感悟。本单元正是本着这样一个原则来编排的。从基本的观察方法到必须掌握的描绘透视，构图、比例的技术做了框架化的归纳，在学习时要注意对透视与构图进行扩展与深化。

第4课 观察方法及表现

科学的观察方法是从研究物体的造型特征入手，它是一种整体地、联系地、局部与整体有机联系地观察、归纳形象特征的方法。

对素描的“整体观察”来说，需要你理性地控制自己的观察经验、过程，始终不忘局部服从整体。整体是各个局部之间以恰当的“关系”所组成。

一、整体观察

整体观察是科学观察方法的核心。任何形体都是由各个局部组成的一个整体，整体离不开局部，局部受整体的制约，它们是辩证统一的关系。不能整体观察，就画不准形象，局部特征的准确不能带来整体形象的准确，整体的准确却可以为局部的深入奠定良好的基础。当然，局部特征失调，也会影响整体形象。所以，任何形象的根本特征首先来自于它的整体面貌，其次是局部特征的深入。这就要求我们在观察时要从对象大的形体关系、大的体面结构关系、大的明暗关系入手进行观察，以获得对象整体特征的把握，并以此来统领素描造型的全局。初学者往往忽略这一点。

任何观察不可能完全不顾局部。因此，在观察时不仅要看到某一局部，同时，也要看到

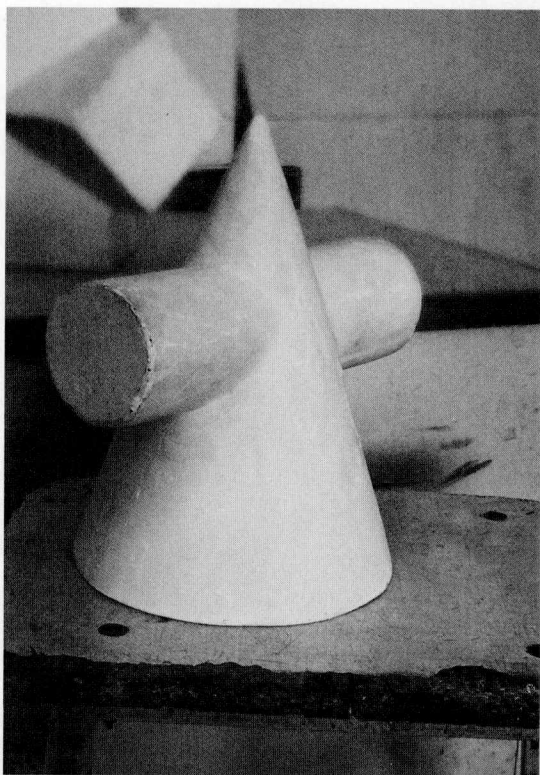

图2-4-1 石膏几何体实物

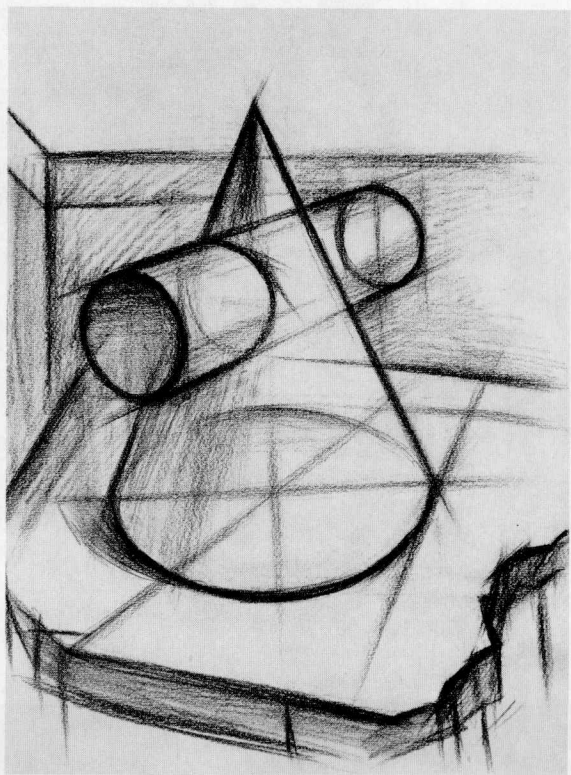

图2-4-2 石膏几何体结构素描 陈 峥