

Design application

yingyong
juniao

——中等职业教育设计艺术系列教材

应用素描

主 编 肖良炎
副主编 郑 强

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

中等职业教育设计艺术系列教材

总主编：刘怀敏 执行主编：陈学文

应用素描

主 编：肖良炎 副主编：郑 强
参 编：刘辛甜 申 芸 王茂虎 孙 强

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

应用素描/肖良炎编著. —重庆: 重庆大学出版社, 2009.7

(中等职业教育设计艺术系列教材)

ISBN 978-7-5624-4812-9

I.应… II.肖… III.素描—技法(美术)—专业学校—教材
IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第066104号

应用素描

主 编: 肖良炎

副主编: 郑 强

参编: 刘辛甜 申 芸 王茂虎 孙 强

责任编辑: 蹇 佳 版式设计: 刘 洋

责任校对: 贾 梅 责任印制: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 张鸽盛

社址: 重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编: 400030

电话: (023) 65102378 65105781

传真: (023) 65103686 65105565

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本: 787×1092 1/16 印张: 7 字数: 175千 插页: 16开1页

2009年7月第1版 2009年7月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-4812-9 定价: 22.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

中等职业教育设计艺术系列教材 编审委员会

顾 问：张贤刚 何光海 张世华 李 益 喻中一

主 任：吴小兰

副 主 任：刘大康 陈 真 田晓萍 贺光义 屈景河 向跃进 周绍林
蒋世建 蔡信基 左国全 高红梅 孙全良 刘华伦 叶天福
刘 力 刘 新 王曦川 陈 果 桂 兵 王利江 唐 勇

委 员：陈学文 刘怀敏 王江平 肖良炎 施 鸣 吕桂红 汤永忠
林 敏 谭 鹏 尹晓灵 潘 娟 周裕梅 郑 强 张春燕
朱传书 杨 静 肖道行 李 华 陈雅娟 江 华 方 丹
吴小进 吴 娜 薛千万 杨芳丽 费明卫 袁 海 王鸿君

· 序 ·

职业艺术设计教育，已成为我国教育中一个重要的组成部分。在实用、够用、适度的基础上，更加强调对学生的技能性的知识培养。对学生未来服务于社会，促进国民经济发展也有着不可忽视的作用。所以，在职业艺术设计的教学理念，课程设置，师资队伍建设方面也需要进一步加强，特别是教材的深化开发建设，对于引导整个艺术设计教学质量的提升，教学目标的实现更是具有举足轻重的意义。

这次由重庆市职业教育学会体艺委员会、重庆市中专教育学会美育研究会与重庆大学出版社合作编写的这套艺术类的系列教材，就是在社会发展的需求下，职业艺术设计教育亟待新教材的现状下所产生的。她以其创造性，实用性，可操作性的原则来统领整套系列教材的编写，突破了沉长的理论灌输或是单纯的美术“技巧”表现的传统教材形式，充分地体现出职业艺术设计教学的特点。教材内容的组织以设计基础知识，专业技能实训、案例应用赏析几大板块来构成。在编排结构上，以学习任务的方式来构建连接多个篇章节，使之整套教材目标清晰明确，简洁实用，力显出视野广、观念新、应用强的独有特色。

为了确保此系列教材的权威性和应用性，我们特邀请了在职业院校、中职中专艺术设计教学领域里，具有丰富实践经验的一线教师作为教材的顾问和编写成员，我们相信，以他们的专业能力和实践经验，呈现出的必将是一套引领于中职中专艺术设计教学的高水平教材。

刘怀敏

· 前 言 ·

本教材是在中等职业技术教育实行课程改革的精神下以《中等职业学校工艺美术专业课程设置》和《素描教学基本要求》为准则编写的。

编者在从事了二十余年的职业教育的基础上,对基础美术教学有些许经验,能把这些经验传授给他人是一种美的享受。有幸受重大出版社之约,将多年积累的教学经验汇集成书,为莘莘学子在美术的求学道路上引路,助助力是本教材的宗旨。

本教材坚持以学生为本,以知识传授为目的,以提高能力为宗旨的原则,重在培养学生素描方面的知识能力,培养以素描为手段的创新意识、创作能力。

本教材突出实用性的特点,特别针对中职学生学习美术的需求,在基础理论的学习、基本知识的掌握、基础知识的运用方面均采用了模块式教学方法编写。同时,充分发挥图片的直观性,使内容浅显易懂,易于学生掌握不同的表现手法。以此拓展学生的知识视野,提高学生绘画造型能力。

本教材在编写中虽以工艺美术专业的学生为主,同时,也兼顾了不同中职学校、不同专业、不同层次学生的学习要求。全书共分为四大板块:基础篇是学习素描的起步知识,如观察认识方法、作画方法步骤、透视知识;方法篇是通过结构素描的学习,引导学生认识形体结构,掌握结构素描、调子素描的造型及作画方法;应用篇是以实例训练学生对不同物体的表现技巧,如对静物的表现,对石膏人物的表现等;鉴赏篇可以开拓学生视野,提高审美能力。

教材本着由浅入深、循序渐进的原则,注重学生对方法的领悟、技巧的掌握、能力的提高。每章节内容均有相应的作业练习及要求,为教学提供了参考。

本教材的一大特点是图例均来自教学一线的师生作品,缩小了教材与学生的距离,增强了参与性,旨在激励学生努力学习,掌握好素描造型及表现的技能、技巧。这样的范例可以给学生树立亲切可信的榜样,增强教材的可信度,使学生在素描的道路上更省力,更好的为专业设计打好基础,从而帮助学生及早的获得学习的成功。

本教材的编写得到了重大出版社、重庆市中职美育研究会及重庆工业职业技术学院刘怀敏教授的大力支持,同时还有重庆市教育管理学校的申云老师、重庆市工艺美术学校的刘辛甜老师、重庆市轻工校的孙强老师、永川松溉职中的王梦虎老师参与写作。在教材编写中还得到各兄弟学校提供的宝贵资料,及参考了魏诗国的《素描》和宫六朝的《素描静物写生》,在此一并表示诚挚的谢意!

由于时间仓促,若有不足,敬请读者提出宝贵意见。

编 者

2009年1月

教师信息反馈表

为了更好地为教师服务,提高教学质量,我社将为您的教学提供电子和网络支持。请您填好以下表格并经系主任签字盖章后寄回,我社将免费向您提供相关的电子教案、网络交流平台或网络化课程资源。

书名:			版次	
书号:				
所需要的教学资料:				
您的姓名:				
您所在的校(院)、系:			校(院)	系
您所讲授的课程名称:				
学生人数:	_____人	_____年级	学时:	
您的联系地址:				
邮政编码:		联系电话	(家)	
			(手机)	
E-mail:(必填)				
您对本书的建议:			系主任签字	
			盖章	

请寄:重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学(A 区)
重庆大学出版社市场部

邮编:400030

电话:023-65111124

传真:023-65103686

网址:<http://www.cqup.com.cn>

E-mail:fxk@cqup.com.cn

请按此裁下寄回我社或在网上下载此表格填好后E-mail发回

目 录

基础篇	/1	训练任务三 明暗调子	/46
基础任务一 素描的概念	/2	1. 光与明暗	
1. 素描的表现形式		2. 明暗素描 (调子素描)	
2. 素描的分类		训练任务四 不同作业的训练目标	/57
3. 学习素描的意义		1. 短期素描作业训练	
4. 常用的素描工具与材料		2. 中期素描作业训练	
基础任务二 观察方法	/9	3. 长期素描作业训练	
1. 直观感觉法		实践篇	/61
2. 比较对比法		实践任务一 绘画风格与表现形式	/62
3. 理解分析法		1. 具象与写实	
基础任务三 构图法	/11	2. 抽象与写意	
1. 构图因素		实践任务二 不同物体的表现方法	/66
2. 构图原理的变化与统一		1. 瓷器与陶制品的画法	
3. 构图形式		2. 玻璃与塑料制品的画法	
4. 构图弊病的分析		3. 水果与蔬菜的画法	
基础任务四 作画方法	/16	4. 金属制品的画法	
1. 作画原理与法则		实践任务三 石膏头像	/71
2. 作画方法及步骤		实践任务四 人物头像写生	/75
基础任务五 绘画透视	/18	1. 人物头像的基本比例	
1. 透视的概念		2. 人物头像的特征	
2. 透视常识		3. 人物头像写生作画步骤	
3. 透视变化		实践任务五 人物速写	/84
4. 体积与空间		1. 人物速写的分类	
训练篇	/25	2. 人体基本比例	
训练任务一 结构素描	/26	3. 人物运动规律及动态线	
1. 形体结构		4. 衣纹与结构	
2. 形体变化		5. 速写的表现方法	
3. 几何形概括法		鉴赏篇	/97
4. “穿透性”造型			
训练任务二 线的艺术	/35		
1. 线的分类			
2. 线的平面变化			
3. 线的空间变化			
4. 线与明暗结合			
5. 线的表现			
6. 用线范例			

基础篇

[综 述] 素描作为绘画的一种表现形式，由于工具材料的简便性，以及表现形式与造型方法的灵活多样性，而成为最易学习的绘画艺术。

素描学习，重点在于认识、研究对象的形体结构，从形体结构、明暗关系等方面培养初学绘画者对形体的塑造能力，造型能力是一门必修课，所以素描被人们公认为“是一切造型艺术的基础”。

[培养目标]

- ①学习素描的基础知识;
- ②掌握正确的学习方法;
- ③培养造型的初步能力。

基础任务一

素描的概念

【任务目的】 ①对素描以及结构素描有初步的了解，从感性上建立起对结构素描的概念；

②懂得学习素描的目的意义，增强学习的信心。

【计划课时】 2学时

素描一词是绘画中的专业术语，是常用名词。其意思是指用铅笔、炭笔等工具所作的画就是素描。而广义上是指用素色描绘对象，即用一种色的线条、明暗塑造刻画对象，为此把各种单色所作的画都可理解为素描。

素描因为避开了物体表面的色彩变化，运用单色简洁、快捷、方便的特点将对象形体结构等可见因素进行刻画塑造。为此，学习素描能够达到训练学习者认识客观对象的本质，捕捉客观对象的形态特征，表现塑造客观对象的目的。

1. 素描的表现形式

素描是一种造型艺术，也是绘画的一种表现形式。

素描从表现形式上可以分为：严谨写实的风格、简洁洒脱的写意趣味、追求个性表现效果等形式。（图1-1）

素描从表现内容与题材上可分为：人物、静物、风景、动物等，素描的题材很广，凡是所看到的或想到的都可以用素描予以表现。

（图1-2）

素描从表现手法上可分为：以线的变化为主要塑造手段，重在形体结构表现的

图1-1 画面简洁明快，物体形体结构肯定，表现手法朴实，是一种严谨写实的风格（肖良炎作）

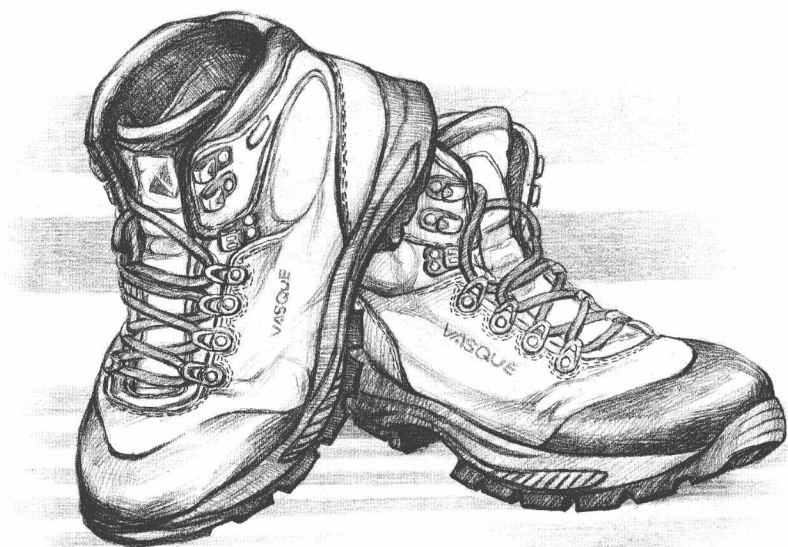

图1-2 此画以登山鞋为题材，主要表现鞋的结构变化与坚实厚重的材质特点（肖良炎作）

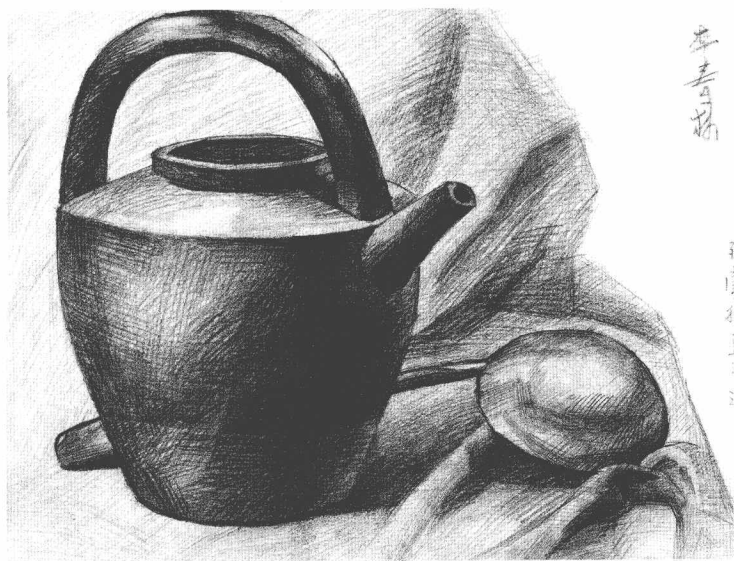

图1-3 用明暗调子方法，表现出了物体形体结构与材质差异的特点（李春林作 指导教师肖良炎）

结构素描；以光影明暗变化为主要塑造手段，注重表现物体明暗体积空间的光影素描；将前两者综合的线面结合素描。（图1-3）

素描的应用相当广泛，无论是对初学者的基础训练还是对美术大专院校学生的专业深造，或是职业画家创作的构思草图，以及工艺美术大师们的各种设计制作等都离不开素描的基本功，这说明学好素描的意义之大，用途之广。

素描中的表现手法、艺术风格虽然因不同人的审美观、情趣爱好、美学思想的差异而产生多种形式与表现效果，但原则上均是在结构素描与光影素描基础上发展变化而成的。

2.素描的分类

(1) 结构素描

结构素描是以认识物体外部形体与理解内部结构为重点的一种表现形式。尤其是对初学者而言这种形式更有利于培养认识事物的正确方法,使其能由表及里、去伪存真地抓住物体形体结构变化的关键。(图1-4)

结构素描在观察认识事物的过程中,强调要避开事物表面眼花缭乱的现象,抓住事物内在本质性的东西,以便掌握事物发展变化的规律,对事物要全面正确地认识。结构素描就是源于这一点来培养学习者如何抓住物体形体结构的变化。

结构素描中强调形体结构的来龙去脉与穿插转折变化,使物体的内外结构、形态变化清晰地展现于画面。因此,这种表现方法多用在工业产品的设计造型上,故又有设计素描之称。(图1-5、图1-6)

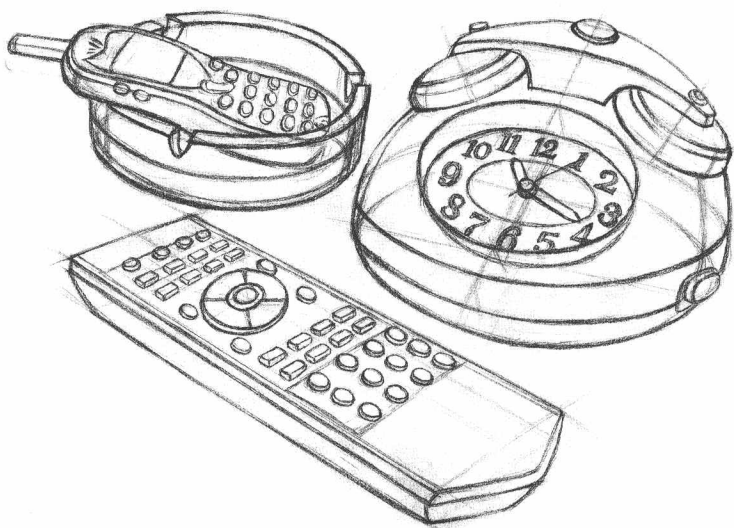

图1-4 图中完全运用线的变化表现物体的形体与结构,准确的形体,清晰的结构给人一种明快的美感(肖良炎作)

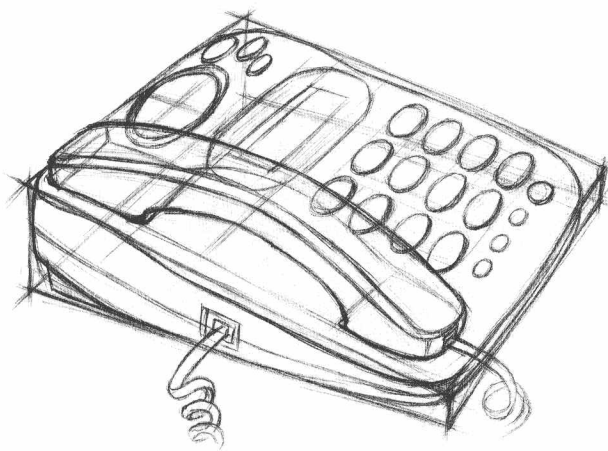

图1-5 无论结构素描还是设计素描都以准确表现物体的内外结构及各种数据关系为目的,该图用设计素描的方法表现了话机优美的造型与零部件的组合关系(肖良炎作)

图1-6 结构素描注重物体的形体结构变化，如图中对花瓶、杯子、小刀及水果的结构进行了充分的表现（刘辛甜作）

（2）调子素描

调子素描是在结构素描对形体结构强调的基础上加以光影明暗的变化，借助光线对物体照射所产生的明暗效果来表现塑造物体的色彩、体积、空间层次等内容，研究的是物体与光的各种变化效果。因此，物体的立体效果、体积空间、强弱虚实等体表变化均在明暗的层次变化中得以充分的表现。（图1-7）

图1-7 运用丰富的明暗层次变化表现出不同物体的形体与色彩关系，尤其是陶罐的明暗变化（王何双作 指导教师肖良炎）

3.学习素描的意义

素描属于平面绘画艺术,凡是平面造型艺术都需要作者对客观物象有敏锐准确的观察判断能力及对所感受到的物体的艺术再现能力,素描在艺术再现客观物象能力上侧重于对物象形体结构、比例透视、体积空间、明暗色调的观察认识与表现塑造,学习素描的目的意义及重要性也在于此。

(1) 训练对事物的表现力

绘画艺术是通过一定的技能技巧如实充分地表现物象,技能技巧就是最重要的表现力。素描学习中,就是通过对形体结构的认识理解去学习掌握绘画的表现技巧,提高自己的造型能力。那么,要提高自己的表现力就得从以下几方面加强训练:

①培养正确的观察认识法,提高对物象的正确观察力和准确的判断力。绘画是视觉艺术,全凭作者对物象形体色彩的视觉感知而作画,有什么样的观察认识就有什么样的艺术造型,不会观察就不会作画,眼看不准手也画不准。

②掌握绘画的造型原理与法则,增强自己的造型能力。通过素描的学习,不断地领会掌握诸如整体与局部的统一、比例与透视的缩影、构图法则、作画步骤等造型的法则与规律。

③磨炼技术增强能力。如对铅笔的灵活运用,线条的准确度,线条的表现力这些手上的工夫都是需要不断磨炼的。技巧性的工夫全靠苦练,如运动员的娴熟技巧是在艰辛的训练中逐渐掌握,达·芬奇画蛋就说明要将技巧练到得心应手才能更好地自由发挥。

(2) 发展形象思维与逻辑思维

从形体去认识对象,注重对象的外部形态特征与内部结构的组合是素描的一大特点。在学习素描的整个过程中始终离不开形与结构的变化。换言之,无论是认识理解对象到表现对象都要用形象思维的方法去进行,头脑中一定要有形象的概念才能快而准地完成各项任务。

在素描学习中较多地采用具象思维观察问题、思考问题、解决问题,这是形象思维的表现。结构素描不仅训练人们的形象思维法还培养了逻辑推理能力,这种由浅入深、由表及里、环环相扣不断深入的认识方法,帮助我们理解物体内外结构及形象特征的变化,锻炼我们如何认识问题和怎样解决问题的能力,这些都是在素描学习中应当掌握的思维方式。

(3) 培养创造能力

素描学习不仅是对造型的原理法则与方法技巧的掌握,同时也是对学生创造意识与能力的培养。人们一般都把学习与创新视为不同的两者,认为创新是高深莫测的,但是在学习素描的过程中学生的创造意识已在无形中得到了开发。如我们学习了某一绘画技巧,掌握了这一技能后就想运用此方法去画自己想画的东西,这种想法实际上就是一种创造的意识,是创造的源泉与动力。因此我们要在学习中要尽可能多掌握一些造型原理、造型语言与造型技能,并要积极大胆地尝试各种表现效果,将自己的主观思想表现于绘画中,把习作与创作结合进行,使作品具有鲜明的个性和新意,这样就会培养出自己旺盛的创造力。(图1-8)

图1-8 这是学生默画的一幅花卉作品，画面运用密集的深色叶与浅色的花形成对比，使花的特征得以充分表现。生动的造型，自然的组合体现了作者丰富的想象力，整幅作品主观意识很强（李飞琴作 指导教师肖良炎）

4.常用的素描工具与材料

认识工具、材料,了解其性能以利于更好地发挥工具材料的优势画出最佳作品。素描的工具与材料主要是画笔、画纸及其他辅助材料。

(1) 笔

笔是素描中的重要工具,因为素描的一切都要靠笔来完成,所以一支适宜的笔既能够表达出作者的意图,完成作者的创意,又能体现作者技术的娴熟,水平的高超。

①铅笔因其铅芯细腻、表现力强是常用的主要工具。铅笔分为软硬两种,分别用字母B代表软,字母H代表硬,字母前的数字代表软硬程度,数字越大其软硬度越强。软笔用于画物体暗部与深色,硬笔则是用于画物体亮部与浅色。

②炭笔由于质地粗松,所画线条又深又黑,画出的效果黑白分明,对比强,受人喜爱,但是运用不当易造成画面脏黑,线条不易修改,所以初学者较少使用。

③炭精条分棕色、黑色两种,由于呈方条形,面积大,在涂大块明暗上尤显优势,且可粗可细并能产生明显的块面笔迹效果,深受专业人士的喜爱,但是操作技术难度大,初学者要慎用。

(2) 纸

纸的要求不高,凡是绘图纸均可,但一般要求有一定厚度且坚实有韧性,纸面能承受铅笔涂抹的就行。现在有素描专用纸出售,分粗、细纸纹两种,纸纹粗便于多次上色多次修改。当然,可根据个人喜爱选择不同的纸张画出不同的效果。

(3) 辅助材料

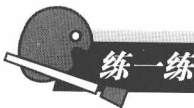
①橡皮擦:橡皮擦以柔软而有弹性的为佳,市场上出售的素描专用橡皮擦标有4B等字样,它表示擦涂的效果,这种橡皮擦既能轻易地擦掉笔迹又不伤纸面纤维。此外,市场上出售的橡皮泥以及用馒头、面包揉成团也可代替橡皮擦使用。

②纸笔:纸笔可用软而韧性的纸卷成很紧的笔筒状,将一端削成笔尖形,可在铅笔画过的线上涂抹产生细腻的笔迹效果。市场上有此笔出售。

想一想

调子素描与结构素描的共异性是什么?

练一练

①作业名称: 艺术欣赏; 作业形式: 学生互相交换阅读有关素描的书籍, 共同欣赏优秀作品; 作业要求: 多看多读增强画画信心。

②作业名称: 实际感受; 作业形式: 画自己身旁的小物品或临摹书上的范例作品; 作业要求: 尽可能地画, 发挥出自己最好的水平。

基础任务二

观察方法

【任务目的】 ①掌握正确的观察方法；②学会如何观察物体。

【计划课时】 2学时

对形体的观察认识方法是决定能否画好物体的关键所在。要画好素描首先要学会观察认识物体的方法，掌握正确的方法才能准确地表现物体。应遵循从整体到局部、再回到整体的正确观察法则。

1. 直观感觉法

直观感觉是人对物象认识中最原始、最本质、最朴实的印象。对于作画者来说直观感觉非常重要，它能使观察者在第一时间迅速地抓住对象的外貌特征，而获得作画的灵感，激发起作画的冲动。

对物象的第一感觉是画家最宝贵的财富，他们往往凭着良好的直观感受就能把事物充分地表现于纸面。但是初学者的第一感觉不一定准确，需要借用一定的方法检测自己感觉的准确程度，并在实践中不断训练才能逐步获得准确的第一感觉。（图1-9）

图1-9 作品抓住了对倒置于地的易拉罐的第一感觉，画出了易拉罐的特征，不足之处是右边三件物体过于拥挤（黄潇锋作 指导教师肖良炎）