

CHINESE FINE ARTS
FOUNDATION EDUCATION SERIES

素描静物基础教学

ARTS FOUNDATION
中国美术基础教育系列丛书

[绘画基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术基础教育系列丛书

素描静物基础教学

CHINESE FINE ARTS
FOUNDATION EDUCATION
SERIES

[绘画基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描静物基础教学 / 韩雪主编. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013. 8

(中国美术基础教育系列丛书)

ISBN 978-7-5314-5569-1

I. ①素… II. ①韩… III. ①静物画—素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第202791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 1/12

印张: 25

字数: 500千字

出版时间: 2013年9月第1版

印刷时间: 2013年9月第1次印刷

责任编辑: 彭伟哲

技术编辑: 吕志刚

责任校对: 李 昂 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5569-1

定价: 125.00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

总目录/CONTENTS

Chinese fine ARTS

Foundation
Education
Series

第一篇

初识素描 / 韩雪 主编 全晓男 著

第二篇

结构素描 / 韩雪 主编

冯利源 常欢 孙艳梅 宋述 著

第三篇

调子与质感 / 韩雪 主编 全晓男 著

第四篇

静物空间的处理 / 韩雪 主编 韩雪 著

第五篇

素描静物 / 姜复越 主编 何伟 张鑫峰 著

总目录/CONTENTS

Chinese fine ARTS

Foundation
Education
Series

第一篇

初识素描 / 韩雪 主编 全晓男 著

第二篇

结构素描 / 韩雪 主编

冯利源 常欢 孙艳梅 宋述 著

第三篇

调子与质感 / 韩雪 主编 全晓男 著

第四篇

静物空间的处理 / 韩雪 主编 韩雪 著

第五篇

素描静物 / 姜复越 主编 何伟 张鑫峰 著

序言

《中国美术基础教育系列丛书》是新世纪、新的教学理念，它融会了新的教育观念。如何规范基础美术教育已经是一项必要的学术工作。因此，我们作为美术教育工作者有着不可推卸的责任。

在编写的过程中，我们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，在知识的掌握和能力的培养上给学生以全方位的指导。《中国美术基础教育系列丛书》无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列专业图书，其内容更完备，更加富有创造性。这套丛书的内容包括素描静物、石膏像、人物头像、色彩静物、风景写生、速写、设计基础教学等。

绘画是可以教授的，除了视觉教育外还有更多的可学技能，通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么，通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西，你的画就能够向你展示你对事物的观察和感受。对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说，仅仅培养体力和智力是不够的。我们必须全面发展，这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养，素质是看不见、摸不着的东西，但我们能实实在在地体会到它在艺术人才的培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到，每一个有机体，每一件事物，包括一草一木都在向你倾吐秘密。在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化和提升你的心灵。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候，诗的语言就脱口而出。音乐家的灵感到来的时候，就会把声音编织起来，创作出美妙的乐章。当你的绘画天赋被激发的时候，期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后，随身携带个速写本，它将提醒你经常进行绘画，你会发现它的效果是不可思议的。每天只需画一点点，它将开阔你的眼界，点燃你对绘画以及生活的热情。

愿这套《中国美术基础教育系列丛书》伴随同学们度过愉快的学习时光。

中央美术学院

龙力游

Preface

"The series of books of the Chinese art basic education" is a series of books with new teaching concept in new century, which integrates with new teaching idea. It is an important academic work to standard the basic education of art. Therefore, we have the compelling obligation to be art educators.

In the compiling process, according to the standard principle of teaching lessons, we keep the basic teaching content of normalization and stability, summing up and interpreting the key points, difficulty points, doubtful points scientifically, giving a full range of guidance on the mass of knowledge and improving the capability of students. There is no doubt that "The series of books of the Chinese art basic education" is a set of books which connecting the practical applicability, scientific nature and foresight together. The content is much more completed and more creativity. This series of books includes sketching still life, plaster statue, hand sculpture, colorful still life, scenery sketch, sketching as well as the basic education of designing, etc.

Sketching could be educated, except for visional education; there are more techniques for you to learn, by teaching, observing, understanding, training, and we could master it. Sketching is the description of vision, the expression of people's thinking idea and also could make the enjoyers imagine the images not in the pictures but intimating connection with the images on the picture. Therefore, through learning this series of books, you will learn different observing methods and different description methods on figures. Sketching not only makes your vision more sensitive, but also makes you know yourself better, especially about the things you didn't understand clearly and couldn't express it with words. Your sketching will show your observation and feelings towards objects. For every young student growing up in new century, only developing physical power and intelligence is not enough. We must develop ourselves in all aspect, which is also the requirement of the new century towards us. Especially about the development of artistic quality, it couldn't be seen or touched by people. But we could feel deeply the important function it works on training and developing art intelligence.

By learning sketching, you will see every organism, everything, including every tree and every bush seems to pour out their secret. When you are fantastic by sketching, at the same time, sketching art will also purify and improve your soul and heart. With the capability improved, your sketching capability will be improved, too. If you lost your heart to sketching, you will become a writer. When a poet's inspiration comes, poem language will blurt out. When a musician's inspiration comes, he or she will weave the music to create beautiful music. When your sketching talent is stimulated, expecting that you could sketch with your hands and experience as well as your adept skills, which will make your sketch dream, comes true.

At last, you'd better take a sketchbook along with you everywhere, which could often remind you of sketching; you could find sketchbook has a good function for your sketching life. Everyday only sketching a little could open your eyes and ignite your enthusiasm towards sketching as well as towards your life.

Hoping this "The series of books of the Chinese art basic education" could accompany with you through the wonderful study life.

Central Academy of Fine Art
Long liyou

第一篇 / 初识素描 Chinese fine
ARTS
Foundation
Education
Series

韩雪/主编 全晓男/著

第一章 素描概论

●本章教学任务及目的:

1. 使初学者对于素描的概念有个初步的理论上的了解,知道学习素描的重要性。

2. 了解素描的材料与工具,特别是各种型号的铅笔的笔质及其在素描表现上的运用。

3. 线条在素描表现中的重要性。

●课时安排:

本章课程内容理论部分的讲解共需两课时,训练及作业部分可根据具体情况灵活分配。

●本章重点及难点:

了解和掌握线条在素描中的重要性,以及如何生动灵活地运用线条来表现物体的形态。对于初学者经常出现的一些错误画法,应该在勤学多练的过程中,逐步克服和改善。

俄罗斯的著名美术教育家契斯恰科夫曾经说过:“素描是一切的基础,是根基,谁不懂得或不重视素描,谁就没有根基。”这句话道出了一个事实,认真地学好素描是一件多么有价值有意义的事情。

的确,素描是一切造型艺术的基础,对于美术初学者而言,它是进入绘画领域的最简便、最易于入门的一种表现方法。

首先让我们来看什么是素描。

我们知道,如果把素描两字分开来看的话,简单地说,“素”,就

是没有色彩的,单色的意思;“描”,就是用线条来描绘的意思。那么把“素”和“描”两字结合起来解释,一般来说即是指以铅笔、木炭、炭精条等单色的材料或工具为主的,描绘客观对象的绘画表现形式(如图1、2)。

素描的训练,是一个由易到难、由简到繁的循序渐进的过程。学习素描的过程可以帮助我们培养和提高多方面的能力,具体表现如培养我们的观察能力,锻炼分析判断能力,提高我们的感悟力和表现力,同时加强审美能力等。

图2

图1

第一节 素描的工具与材料

用来表现素描的工具和材料有很多,基本上分为笔、纸、辅助工具三种。

笔,包括铅笔、炭笔、毛笔、炭精条、木炭条、钢笔、圆珠笔等;纸,包括铅笔纸、素描纸、白卡纸、牛皮纸等;辅助工具和材料,包括刀子、橡皮、画板、画架、抹布、胶带、夹子、图钉等。

因为各种工具和材料具有不同的性能和特色,所以在绘画当中才能产生不同的艺术效果。下面我们就根据初学者所应该掌握和了解的一些主要工具和材料作一些简单介绍:

图3

一、笔

1. 铅笔 (如图3)

铅笔是素描绘画中最基本、最常见的,也是最简便的工具。铅笔有很多型号,根据其软硬的程度大致上分为两类,即B型和H型。

“B”是软度的象征,一般是从B到8B,8B最软。随着软度的加大,黑度也逐次加深。软性铅笔因其画出的线条比较柔和,并且容易着色和擦改,所以起稿时往往都用软性的铅笔,尤其是3B的铅笔,软性适中,很适合做起稿用。

“H”是硬度的象征,一般有H到6H六个型号,6H硬度最大。硬度越大的铅笔色度也越浅。因为铅比较硬,所以在纸上留下的印记也不容易擦改,一般用在作画的深入阶段,比如刻画细节的部分用得较多。

2. 木炭条 (如图4)

木炭条其实就是用木材直接烧制而成的。与铅笔相比,一支木炭条就能够比较自如地运用其浓淡深浅来作画了。但是木炭条最大的缺点就是附着力很差,非常容易脱落,画完的作品如果不用定型液喷好晾干,就很难保存。

图4

图5

3. 炭笔类 (如图4)

炭笔类包括炭笔和炭精条,是用炭粉压缩后加工制成的,主要有棕色和黑色两种。比起铅笔,它的作画效果更明晰,富有情趣,表现力比较强。但是因为笔画很难擦改,所以要求画者的经验要比较丰富,拿捏准确到位,才能更好地运用炭笔类作画。与木炭条相比,炭笔和炭精条质地较紧,虽然不至于像木炭条一样极易脱落,但也很容易模糊,也需要用定型液固定画面效果。由于炭笔和炭精条对于作画者要求较高,所以不适合初学者使用,只作一般了解(如图5、6 不同铅笔及炭笔画出的线条和感觉)。

图6

的地方,还可以用来作画,比如制造一些画面效果,这在后面的课程中会说明。

可塑性橡皮也叫橡皮泥,性软,可随手捏撮成各种形状。在素描过程中既可以用来擦抹错误,也可运用点、吸、擦、扫等方式,制造一些独特的效果。

图7

图8

二、纸 (如图7)

1. 铅笔纸

铅笔纸是学习素描最常用的一种纸。质地松紧适中,适合初学者使用。购买时尽量选择质地较紧、纹理稍微粗厚的、不会因为多次擦改而起毛的铅笔纸最好。

2. 素描纸

素描纸是比铅笔纸更适合于长期作画的一种画纸。质地更紧,纹理效果也更好。对于初学者的短期绘画来说,这种纸比较专业也比较贵,所以建议初学者还是用铅笔纸更适合。

三、辅助工具和材料

1. 橡皮 (如图8)

橡皮分塑料橡皮和可塑性橡皮两种。

塑料橡皮是素描中最经常用到的橡皮。它除了用来擦抹掉画面错误

2. 画板、画架 (如图9)

画板, 用来张贴固定画纸, 初学者一般常用的是四开画板。画板要求表面平滑无起伏和裂纹, 质地细而紧致。

画架, 放置画板用。可根据需要调整画板的高低及角度。

3. 其他 (如图10、11)

抹布, 除了打扫画面杂质外, 也可用来擦抹画面效果。图钉、胶带、夹子等固定工具, 不使画纸窜动移位, 可根据需要选用不同的固定工具。

第二节 作画姿势与动作

一、握笔的姿势

作画与写字的姿势是有区别的。基本上写字的手法在绘画中只用在细节和局部的处理上 (如图12写字的手势), 而在整个作画过程中, 一般使用这样的握笔姿势 (如图13作画手势), 这种姿势更利于把握形体, 便于整体作画, 注意手腕。

图10

图11

图12

图9

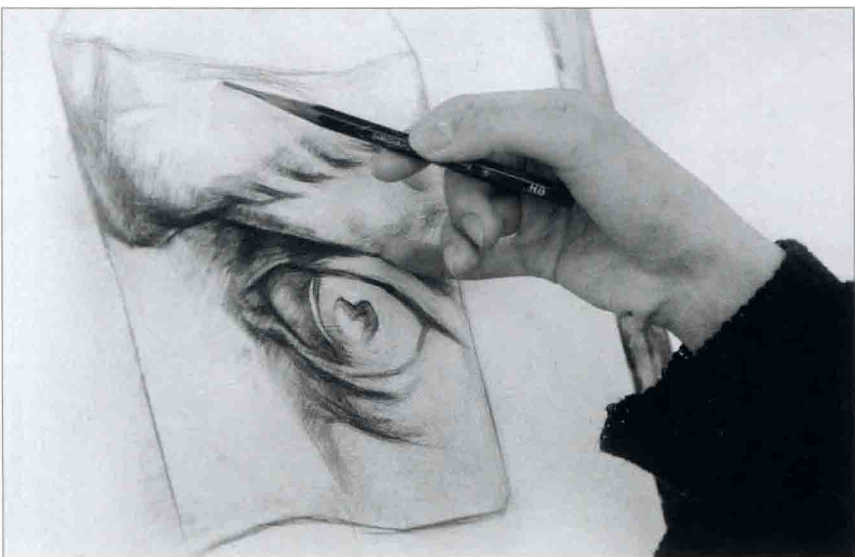

图 13

二、作画的姿势（如图 14、15 作画姿势，坐姿、站姿各一）

不论是站姿或坐姿，都要求画者身体不要过度弯曲或倾斜，画者与画面要保持一定的距离，画板高低合宜，使画面整个都在自己的最合理的视觉范围内，视线与画面保持垂直，便于整体观察和审视画面。

三、测量方法（如图 16）

四指握笔，以大拇指在笔杆上作上下或左右移动来定点，测量时手臂伸直不能弯曲，才能较准确地测出被画物体的高矮、宽窄及倾斜度等。当然，这种测量法是在目测时拿捏不准的情况下最常用最简便的方法，对于初学者是很重要的。随着素描观察能力的不断加强，我们的目测力会越来越准。

另外，还要注意的，画面应该在距离被画物体最大限度的三倍为最佳。

● 常见误区：

不正确的作画姿势（如图 17~23）

1. 身体过于弯曲。
2. 视线距离画面过低或过高。
3. 人离画板太近，不利于整体把握画面。
4. 画面与被画物体太远或太近。
5. 画者与被画物体的角度不合适。

图 14

图 15

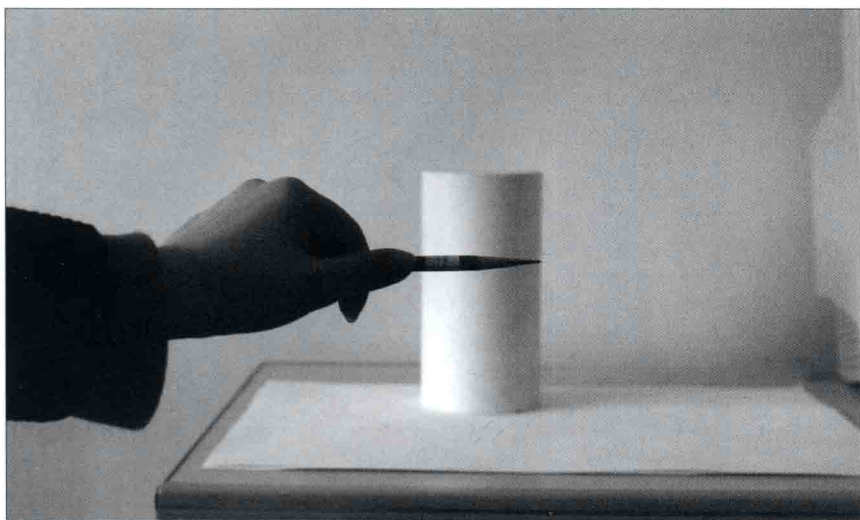

图 16

第三节 线条的训练

线条是素描的多种表现形式中最基本的一种。任何一种素描都是用线条来起稿,直到结束,甚至连深层次的明暗变化也不过是无数线条的堆积而已。可以说,素描自始至终都是用线条来完成的。

图 17

图 18

图 19

线条在素描当中主要运用的是直线。直线有很多种表现方法,初学者在这里需要掌握和了解的主要是横线、垂直线和斜线等。

横线给人稳定、舒展和延伸感,垂直线让人感到果断、力度和严肃,而斜线则在不稳定中有种活泼、轻快、流动的感觉(如图24)。

画线条时要注意用肘部带动腕部,自上而下或从左至右或倾斜成某一角度地运笔。注意运笔时一定要自然流畅,笔画要顺势而下,切忌故作,以产生生硬感。

●常见误区:(如图25 钉子线和弧线等)

1. 运笔紧张拘谨,线条感觉生硬、不自然。
2. 由于肘、腕的力度掌握不均匀,线条出现弧形现象。
3. 线条不能顺畅运用,而导致线条碎断、犹豫。

图20

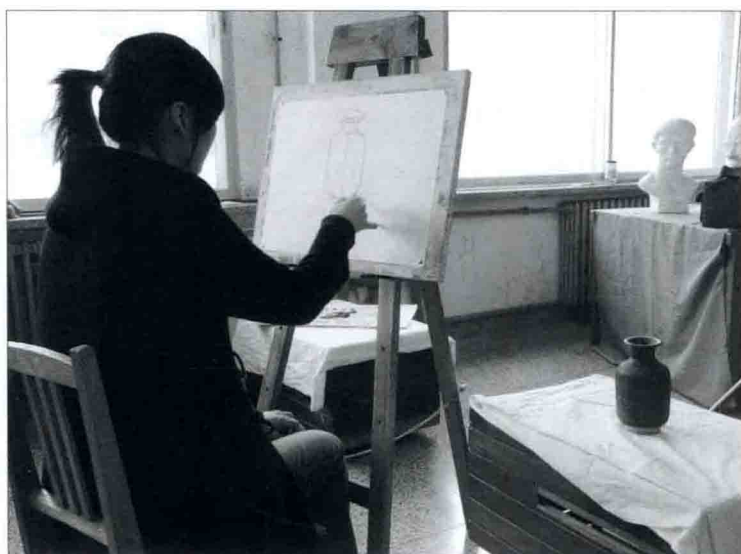

图21

图22

图23