

美术学习必备的工具书之一

智能

美术学习法

温秋水 编绘

素描

天津杨柳青画社

素描

智能美术学习法

温秋水 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描 / 温秋水编绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2013.9

(智能美术学习法)

ISBN 978-7-5547-0111-9

I. ①素… II. ①温… III. ①素描技法 IV. ① J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 164624 号

出版人: 刘建超

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网址: www.ylqbook.com

制版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印刷: 天津市豪迈印务有限公司

开本: 1/16 889mm×1194mm

印数: 1—3 000册

印张: 8

版次: 2013年9月第1版

印次: 2013年9月第1印

书号: ISBN 978-7-5547-0111-9

定价: 35元

温秋水艺术简历

原名温新亮, 字明远, 号秋水。

1974 年生于江西吉安, 先后就读于江西省吉安师范学校和中央美术学院, 师从著名画家曹力先生, 现为职业画家。曾签约于英国硕华画廊, 多年致力于美术基础教学, 为北京秋水画室创办人, 并自创“智能美术学习法”。

序 言

小温是我的学生，他为人真诚。由于早年学画艰辛，激发了他对美术基础教育方法的研究和探索。他带着极大的工作热情和钻研精神，抱着做一件事情就一定要做明白、做到极致的态度，多年来一直坚持研究和从事美术基础教学。

他对学生认真负责，要求严格。在我们外出采风画写生时，白天画风景写生，晚上他还给学生放幻灯片进行讲评，这种对教学的认真态度确实是中央美院教师们传统的工作作风，年轻教师能这么做很是难得。

小温有很强的学习能力，平时我给研究生上课在创作方面的问题讲得多些，很少讲基础问题，但他为了完善他的基础教学法，总是能见缝插针地询问一些基础教学中的疑点、难点。在给其他学生讲评时他也总能举一反三，转换到自己的问题中。

这些年小温他做出了成绩，很高兴看到他能在吸取前人经验的基础上，经过十来年的反复实验和教学实践，不断优化修正，终于总结出一套独具特色又简单易学的美术基础学习方法——“智能美术学习法”。

“智能美术学习法”是把绘画分解成几个模块训练，并且量化了每个模块的训练时间和训练量，是一种学习造型能力的速成法，把复杂的问题简单化了，从而提高了学习效率，使学生的基础更扎实，问题解决得更全面。

我认为这种学习法是很有效的，并期待它能让更多学生受益。

中央美术学院教授、造型学院壁画系主任

2013年4月6日 于方舟苑画室

前言

如今已经步入智能时代，由于现代科学技术的发展，学习生活中的很多事物都变得简单易学，因本学习方法具有相似的特点，故借用了这个时尚的名词。

目前市面上美术高考类的书籍画册可谓种类繁多，令人眼花缭乱，临本、范画较多，但真正能让学生一看就懂、一学就会的方法类书籍却不多。针对这种情况我们编写了此书，希望为众多美术考生及美术基础学习者提供一种快速、高效的学习方法。实践证明，它能让你轻松地自学成才，它也是北京秋水画室多年来教学取得一些成绩的秘密武器。

众多通过此方法训练出来的学生大多有“点石成金”的感慨。今天公开拿出来，就是希望让更多的人受益，也希望接受各方考验，得到更多的批评意见，不断改进我们的方法。如果能为中国的艺术基础教育事业尽一份自己应有的责任，那就是意料之外的收获了。

我自幼酷爱绘画，从信手涂鸦发展到临摹仕女图和连环画。由于地处偏远山区苦于没有老师指导，一直到初中还处于这种原始的自发状态，然而由于兴趣的原因常常却又乐此不疲，真应验了那句话：“兴趣是最好的老师”。

后来到城里上学，从石膏几何形、静物、石膏像、真人像，再到后来美院的人体，还有色彩和速写，一路走来不觉一晃就是几十年。遗憾的是，最好的老师——“兴趣”正渐行渐远。绘画中的形体、结构、解剖、关系、感受，还有整得我彻夜难眠的整体等等，这些抽象的概念很少有人讲得清楚，所以总是搞得我欲罢不能，到最后兴趣全无。

后来就这样稀里糊涂地做了一段职业画家。对我来说画画不是

一种享受，而是一种折磨。我常常反问我，难道这就是我曾经追求的理想的艺术生活吗？

不对呀，艺术应该是能让人快乐的，艺术是应该给人以涵养的！一定是哪里出了问题，我一定要找到症结，找到出路！

从此我开始了对绘画学习过程的反思和对绘画学习方法的探索，我一定要找到一种方法，让每一位从来没有拿过画笔的初学者在短时间内就能体会到绘画带给人的快乐与自信，循序渐进，并且用最少的学会，而不是像现在有的美术基础教学那样，得用上近十年，甚至更多的时间。我想应该在快乐与自信中逐渐掌握绘画的语言，进而自如地运用绘画的语言，做到我想即我说、我说即我画。

俗话说“十年磨一剑”，经过八年的研究与教学实践，在总结前辈的教学经验基础上，经过实践检验，终于形成了这套“智能美术学习法”。

“智能美术学习法”，顾名思义就是要让每一个人都能简单轻松学会画画的方法。有些老师常说，绘画需要天赋、需要大量的积累。“智能美术学习法”将改变这一传统看法，使绘画学习变得简单易学。

“智能美术学习法”的主要特征是把复杂的问题简单化，它把绘画造型这项高难度与高智商的活动简化为简单易学的几个模块训练。由于量化了这个模块的训练时间，改变了传统教学中训练量的盲目性和模糊性，使每一位学员在短短几个月的训练中就能突破各个模块（造型因素），轻松获得造型能力，大大缩短了造型训练时间。

获得良好的造型能力，通过目前的美术高考就是水到渠成的事了。我们的“智能美术学习法”与因中国美术高考热而滋生的众多纯为高

考和利益而设的画室的教学方法有着本质的不同，这种方法是从艺术教育的本质出发，以训练学员的造型能力为根本，而不仅是为了高考而高考。当然，具备了造型能力，通过高考是自然而然的事了。

从零开始，是本学习法设计的学习方法，遵循从易到难、循序渐进的原则。**从零开始的学员一定要按照设定的顺序跟着画，有基础但有缺陷的学生也可以单独进行某个模块的训练**，以达到查缺补漏的功效。但是我们建议按照这个顺序进行，效果会更好。以本书为师，自学也可。

我希望“智能美术学习法”能够成为一盏明灯，照亮在黑暗中前行的学画者。

在我成长过程中得到过我的启蒙老师肖诗扬以及中央美术学院的李骏、卫祖荫、陈伟生、高宗英、曹力、王华祥等教授的悉心指导，另有亦师亦友的忘年交——首都师范大学教授丁慈康先生提供的难得一见的珍贵书稿，此外还有著名画家姜国芳先生的无私帮助，灵意设计解耀杰先生的大力支持。没有他们，就没有这套学习方法的问世，特别是曹力先生对本学习法的最后成型起了重要作用，甚至逐字逐句地帮我斟酌修改，在此一并感谢！

秋水

2013年5月于北京秋水画室

考和利益而设的画室的教学方法有着本质的不同，这种方法是从艺术教育的本质出发，以训练学员的造型能力为根本，而不仅是为了高考而高考。当然，具备了造型能力，通过高考是自然而然的事了。

从零开始，是本学习法设计的学习方法，遵循从易到难、循序渐进的原则。**从零开始的学员一定要按照设定的顺序跟着画，有基础但有缺陷的学生也可以单独进行某个模块的训练**，以达到查缺补漏的功效。但是我们建议按照这个顺序进行，效果会更好。以本书为师，自学也可。

我希望“智能美术学习法”能够成为一盏明灯，照亮在黑暗中前行的学画者。

在我成长过程中得到过我的启蒙老师肖诗扬以及中央美术学院的李骏、卫祖荫、陈伟生、高宗英、曹力、王华祥等教授的悉心指导，另有亦师亦友的忘年交——首都师范大学教授丁慈康先生提供的难得一见的珍贵书稿，此外还有著名画家姜国芳先生的无私帮助，灵意设计解耀杰先生的大力支持。没有他们，就没有这套学习方法的问世，特别是曹力先生对本学习法的最后成型起了重要作用，甚至逐字逐句地帮我斟酌修改，在此一并感谢！

潘秋水

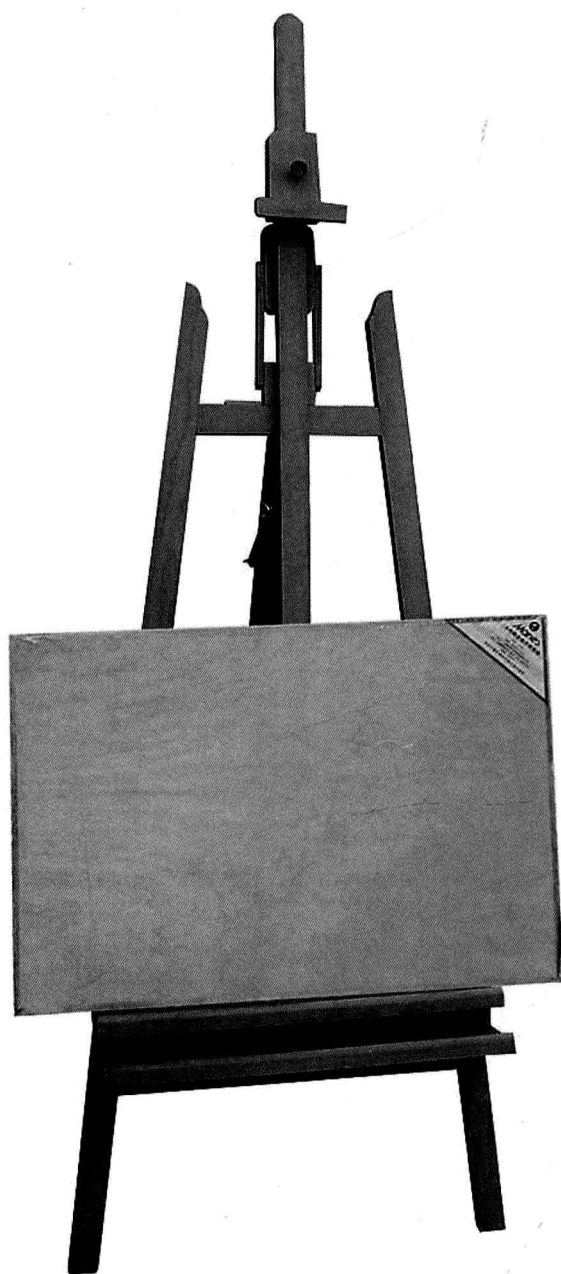
2013年5月于北京秋水画室

目录

Contents

工具准备	1
线条明暗渐变的练习	2
第一章 透视	4
第一节 透视原理	4
第二节 立方体透视画法	6
1. 立方体平行透视画法	6
2. 立方体成角透视画法	9
第三节 圆柱的透视	12
第二章 明暗训练	14
第一节 立方体上明暗观察和排队的练习	14
第二节 圆柱体的明暗训练	16
第三节 圆球体的明暗训练	18
第四节 几何组合体的明暗训练	21
第五节 多个几何形体组合的明暗训练	24
第六节 石膏人像上的明暗训练	28
第三章 结构训练	41
第一节 石膏头、颈、肩的结构训练	43
第二节 头部五官的结构训练	46
第四章 几何体上的形面训练	56
第一节 形体构成原理与复制方法	56
第二节 几何体的形面练习	58
第三节 石膏人像的形面练习	60
第五章 石膏人像的全因素训练	70
第六章 真人头像临摹练习	76
第七章 真人头像写生练习（一）	78
第八章 真人头像写生练习（二）	83
第九章 静物写生练习	84
学生学习案例	88

著名油画家姜国芳素描作品欣赏	93
中央美术学院教授、造型学院壁画系主任曹力素描作品欣 赏	99
秋水画室作品欣赏	102
绘画中一些常用名词	119
后记	120

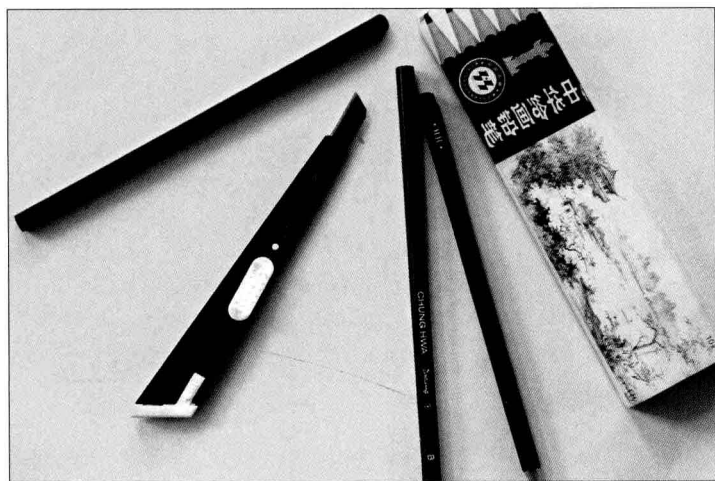
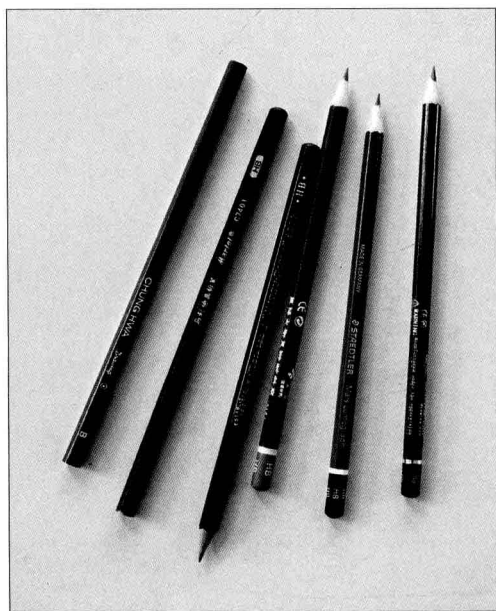
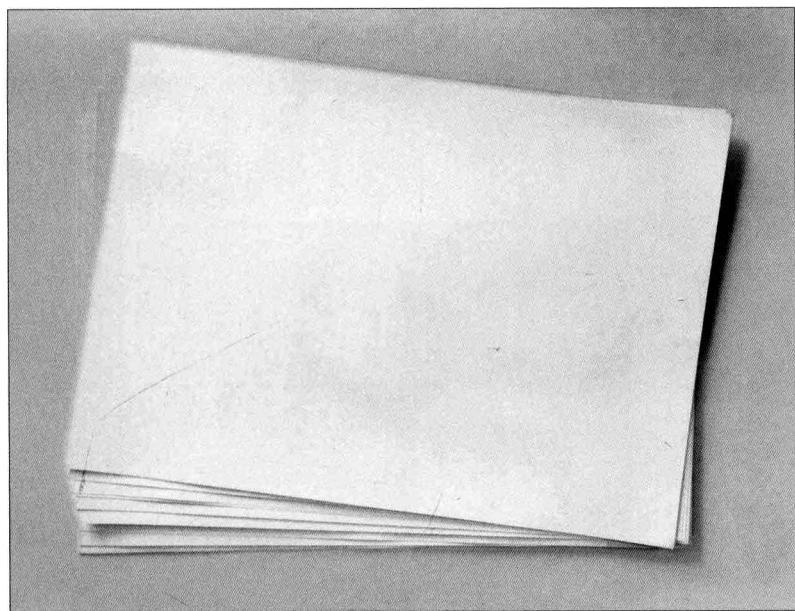

工具准备

笔：一般常用的笔是绘画用铅笔，从H～B有不同数字的型号。

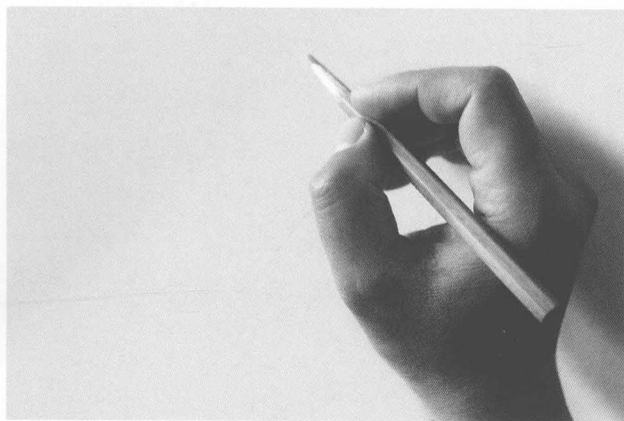
纸：有不同克数重量的纸。

此外，还有画板、画架、橡皮、削笔刀。

线条明暗渐变的练习

握笔

写字的握笔姿势（画细节时用）——中锋用笔

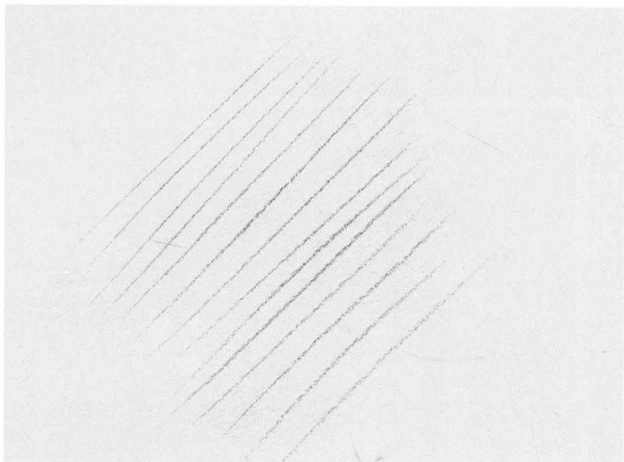

拇指和食指捏住铅笔，其他手指头自然跟在后面（画大面积时用）——侧锋用笔

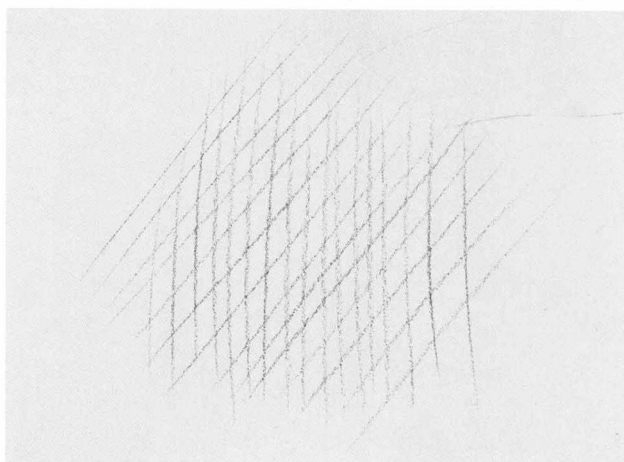
线条

两头轻中间重，若干平行的一组线条与改变方向的另一组线条成网状交叉，避免“井字”形交叉。一边最黑，一边最亮（留白纸），均匀渐变排队（从最黑到最亮排队）。

正确的排线方法

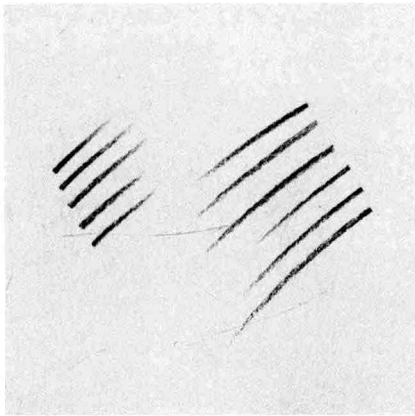

两头轻中间重的平行线

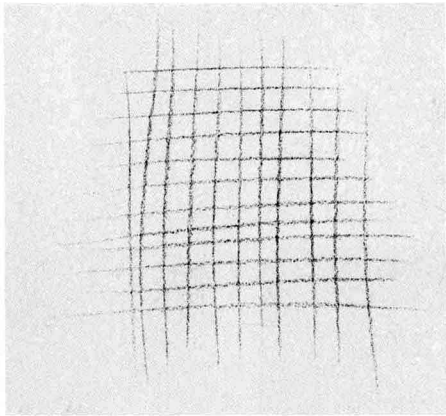

网状交叉

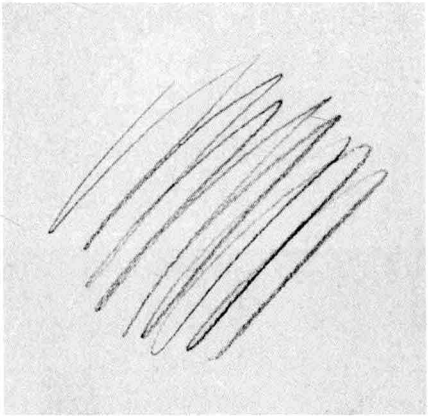
错误的排线方法

一头重一头轻

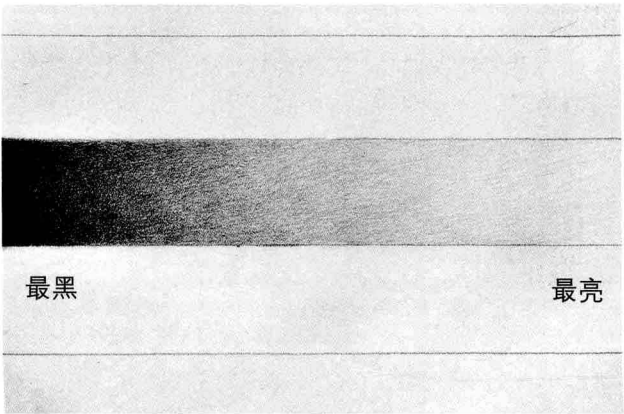
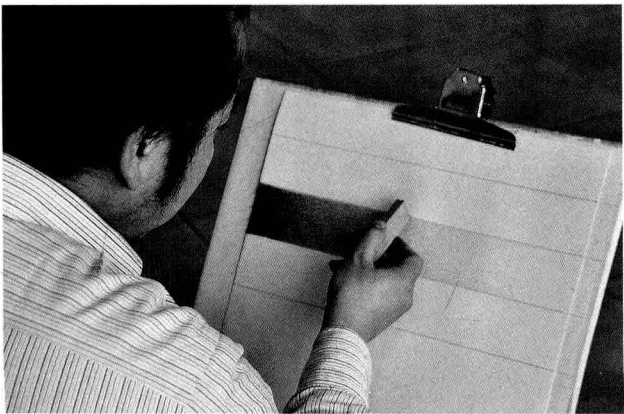

“井”字交叉

拖泥带水

线条明暗渐变的练习

此训练可在短时间内达到一般半年甚至一年的打线条和控制明暗的能力，大大缩短了训练时间，提高了效率，是速成的绝招之一。

关键点：两头轻中间重、最黑最亮、排队。

练习

20 条 (8 开或 4 开纸长)，用时 3 ~ 6 小时。

第一章 透视

第一节 透视原理

绘画是一种视觉艺术，日常生活中最常见而又最易被人忽视的一种视觉现象就是透视。两栋楼相隔一段距离，我们在一栋楼的一个房间里朝另一栋楼看，近处的窗户会比远处的窗户大（实际大小是一样的）；飞机场的飞机很大，可是起飞后渐行渐小；路两边的树或电线杆也呈现出近大远小的透视规律。掌握透视的关键是明确视点、视平线、消失点的关系。

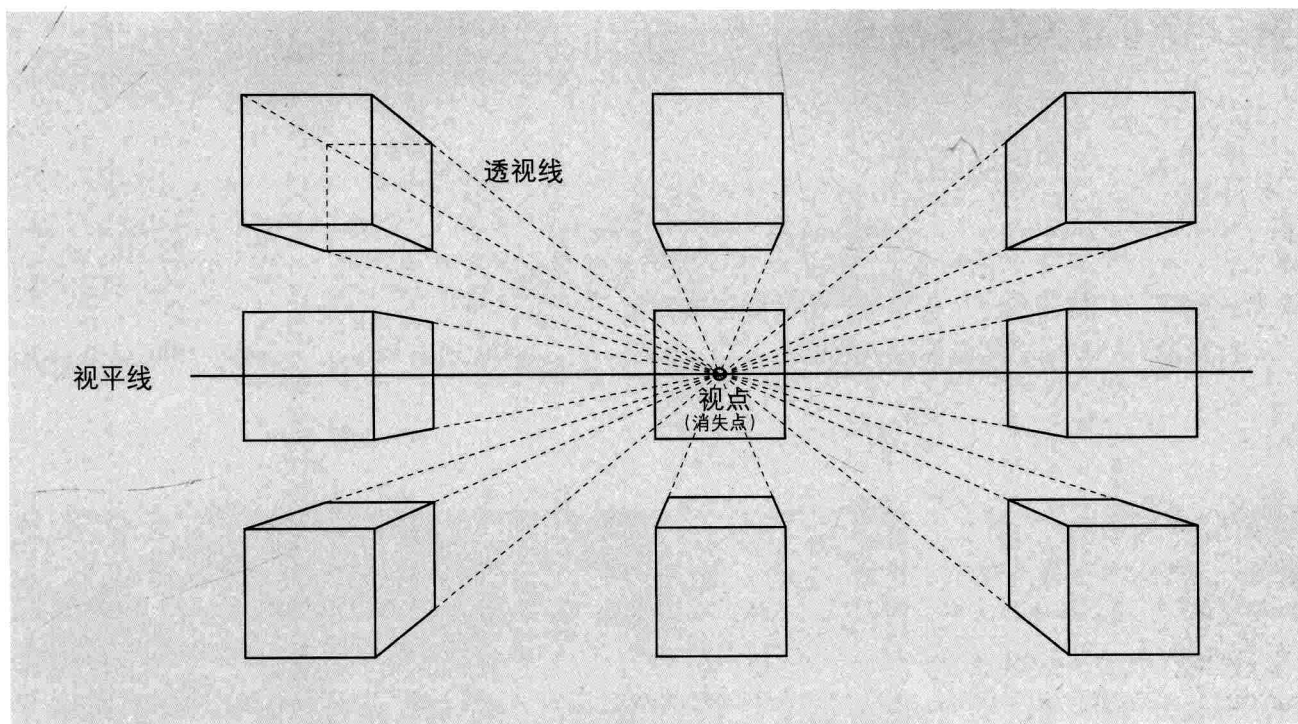
石膏立方体的四条立线有如公路两边的任意相邻的四根电线杆子，如果把立方体延长，那么立方体的立线有如电线杆子一样逐渐缩短，直到最后消失在视平线上。

关键点：近大远小。

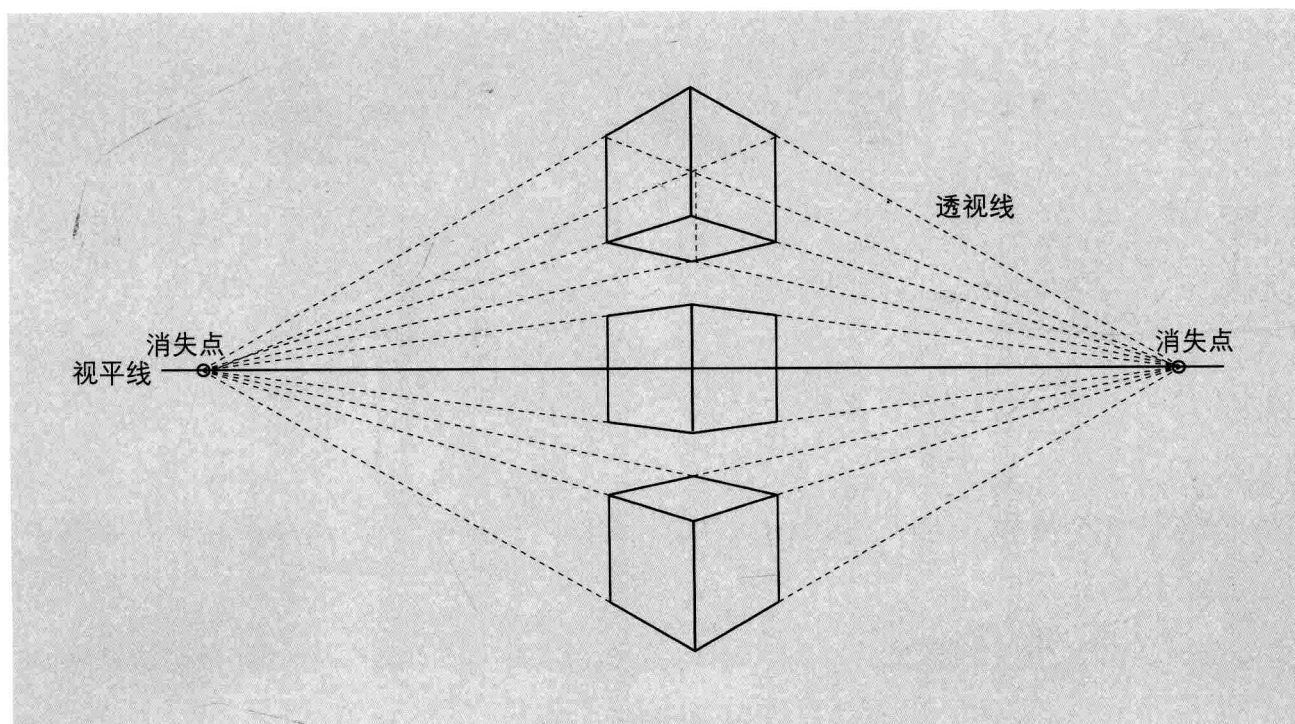
视点（眼睛所处的位置）。

视平线（视点水平过去的线）。

消失点（在视平线上）。

立方体平行透视

立方体成角透视

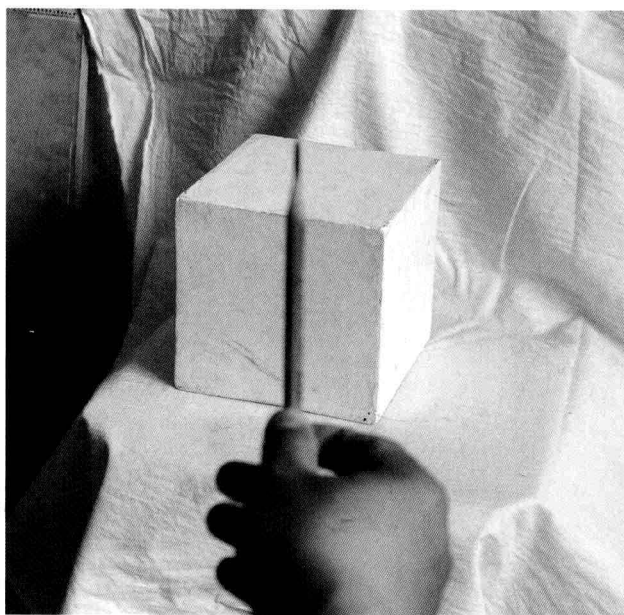
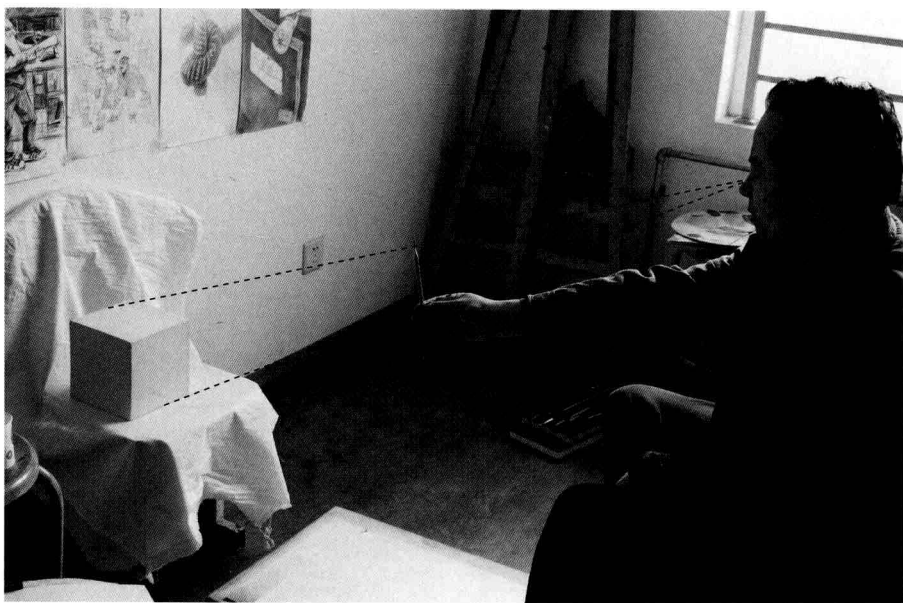
第二节 立方体透视画法

1. 立方体平行透视画法

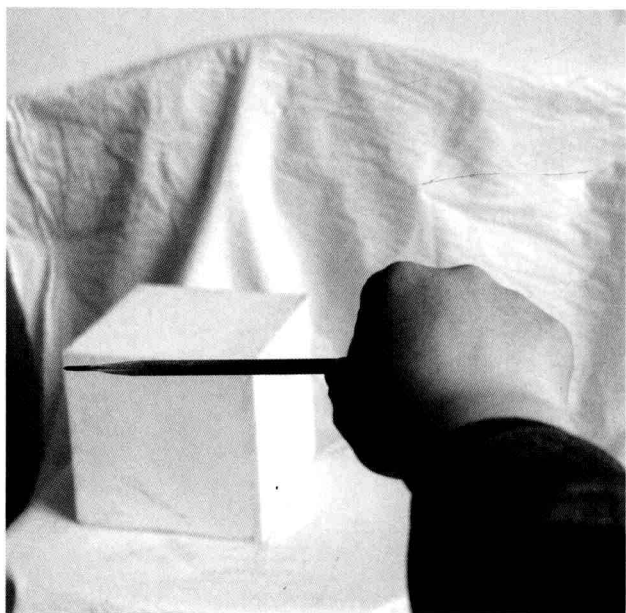
定比例：定出立方体的最高最低、最左最右。立方体的最长最宽是成一定比例的，所以定宽度时就要量比例了，尽量用直觉，实在不行时才用工具测量。

比例的意识从一开始就要植入学生的大脑，先入为主很重要，没有养成这一良好习惯将后患无穷。

笔测法：手臂伸直铅笔垂直，眯起一只眼睛，铅笔一端对齐最高线，大拇指对齐最低线，用这个长度去比宽度，看所占的比例是多少。

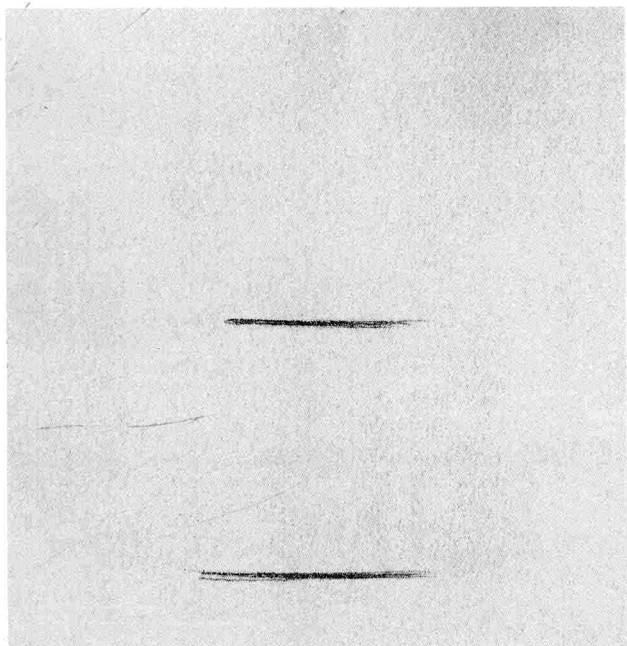

最高最低

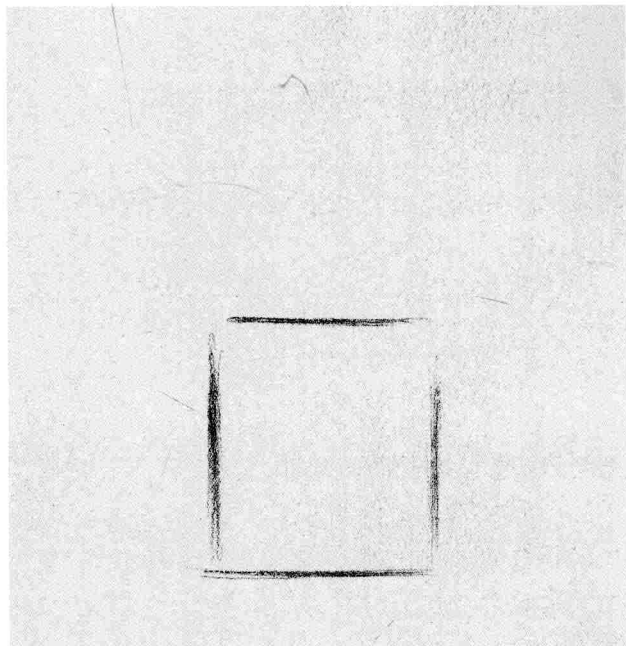

最左最右（不到1:1）

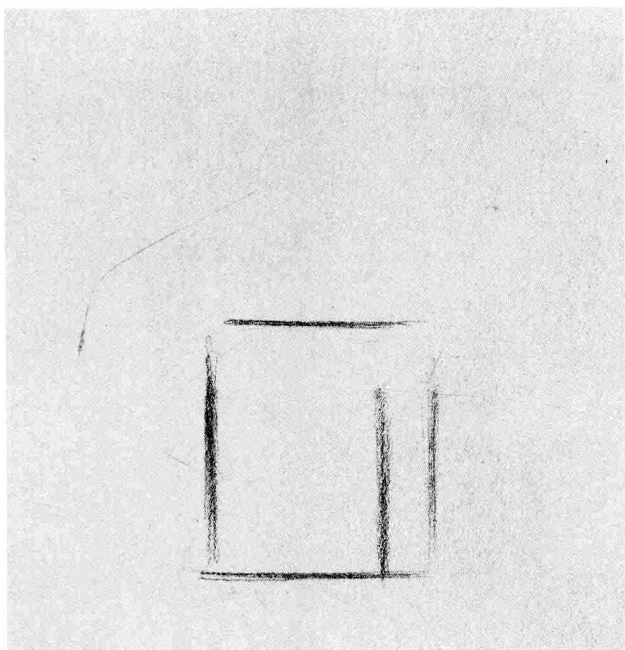
作画步骤

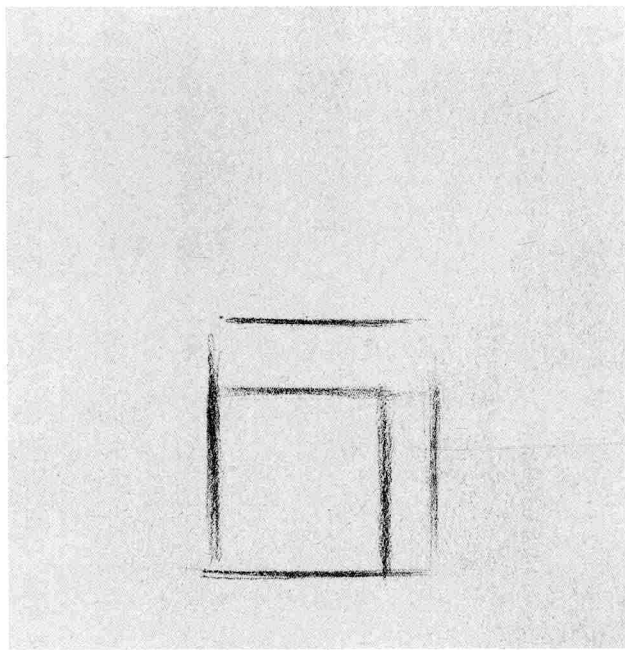
步骤一 定最高最低。

步骤二 定最左最右（以最高最低的距离为一个单位长度去比宽度）。

步骤三 定中间竖线占最左最右的比例。

步骤四 定中间横线占最高最低的比例。