

素描

教学新述

范存礼 编著

西北大学出版社

素描教学新述

范存礼 编著

西 北 大 学 出 版 社

陕新登字 001 号

素描教学新述

范存礼 编著

西北大学出版社出版发行

新华书店经销 陕西广播电视印刷厂印刷

787×1092 毫米 1/32 开本 2.75 印张

1992 年 9 月第一版 1992 年 9 月第一次印刷

印数:0001—5,000

ISBN7—5604—0303—4/J·4 定价:2.20 元

序 言

作为基础造型训练的素描着重于研究和理解对象，它是研究形体的手段，提高造型能力的一种方法。它所要研究的主要问题应该是自然的规律（自然之理）和艺术的规律（画理）。

素描教学历来被认为是美术教育中的一个重要课题。《素描教学新述》一书系笔者多年从事美术教学的经验总结。本书一方面比较简要地介绍了基础绘画学习中的方方面面。另一方面把形象思维和形象造型的种种技能告诉读者。以求使学生学得快，学得全面、扎实、灵活。

《素描教学新述》一书最大的特点是培养学生的辩证唯物主义的哲学思想，去整体地观察事物。在吸取中国传统绘画的基础上，结合北欧画派的一些优点，创立素描一次成型画法。把单纯追求素描效果改变成注重技能和素质的培养，使素描学习成为培养形象思维和形象造型能力的主要工具和途径。

《素描教学新述》一书是笔者在教学中的新尝试，是专为初学绘画者的实际需要和接受能力而设计的通俗读物。希望读者多提宝贵意见，使这一新的教学理论更简明、通俗、科学、实用。

素描教学新述 目录

- ① 第一章 绘画工具、用品
- ① 第一节 画椅、画架、画板
 - ① 一 画椅
 - ① 二 画架
 - ① 三 画板
- ② 第二节 画笔
 - ② 一 木炭条
 - ② 二 炭精条
 - ② 三 木炭铅笔
 - ② 四 铅笔
 - ③ 五 其他画笔
- ③ 第三节 画纸
 - ③ 一 木炭纸
 - ③ 二 铅画纸
 - ③ 三 其他画纸
- ③ 第四节 其他用品
 - ③ 一 擦布
 - ④ 二 橡皮
- ⑤ 第二章 怎样使用画笔
 - ⑤ 第一节 怎样捏笔
 - ⑤ 一 横捏法
 - ⑤ 二 直捏法
 - ⑤ 第二节 怎样使劲
 - ⑥ 一 指劲
 - ⑥ 二 腕劲
 - ⑥ 三 臂劲
 - ⑦ 第三节 手劲练习
 - ⑧ 一 五点定位练习
 - ⑨ 二 定向引线练习
 - ⑨ 三 及时收笔练习
 - ⑩ 四 线条深浅练习
 - ⑪ 五 线条粗细练习
 - ⑬ 六 线条疏密练习
 - ⑭ 七 长线条练习
- ⑮ 第三章 构图法
 - ⑮ 第一节 对称型构图
 - ⑮ 第二节 均衡型构图
 - ⑮ 一 主体形与附着形之

- 间的协调统一
- ⑮ 二 物与景之间的协调统一
- ⑮ 三 光与色之间的协调统一
- ⑲ 第四章 透视法
- ⑲ 第一节 平视与透视
- ⑲ 一 平视
- ⑳ 二 透视
- ⑳ 第二节 平行透视与成角透视
- ⑳ 一 平行透视
- ㉑ 二 成角透视
- ㉒ 第三节 透视的度量观(分档法则)
- ㉒ 一 平视
- ㉓ 二 低度透度
- ㉓ 三 中度透视
- ㉔ 四 高度透视
- ㉔ 五 全透视
- ㉕ 第四节 透视度与变形
- ㉕ 一 透视度与变形度正比法则
- ㉕ 二 透视度与视觉效应反比法则
- ㉕ 第五节 弧面体的块面透视分析
- ㉕ 一 圆柱体的弧状块面透视分析
- ㉖ 二 球体的弧状块面透视分析
- ㉖ 第六节 透视的互衬观(视错觉)
- ㉗ 一 平视与低度透视面互衬
- ㉗ 二 低度与中度透视面互衬
- ㉗ 三 中度与高度透视面互衬
- ㉘ 四 高度与全透视面互衬
- ㉘ 第七节 明暗透视
- ㉘ 一 白(亮点)的近远透视
- ㉘ 二 黑(深点)的近远透视
- ㉙ 第八节 色彩透视
- ㉙ 一 鲜色的近远透视
- ㉙ 二 深色的近远透视
- ㉚ 第五章 明暗法
- ㉚ 第一节 光和块面的角度
- ㉚ 一 正面受光
- ㉚ 二 半侧面受光

- ③② 三 侧面受光
- ③③ 四 背光
- ③③ 五 主反光
- ③③ 六 次反光
- ③③ 七 明暗分界线
- ③④ 第二节 强光、平光、弱光
 - ③④ 一 强光
 - ③④ 二 平光
 - ③⑤ 三 弱光
- ③⑥ 第三节 明暗分界线分段画法
 - ③⑥ 一 平视段
 - ③⑥ 二 低度透视段
 - ③⑥ 三 中度透视段
 - ③⑦ 四 高度透视段
- ③⑧ 第四节 边界线分段画法
 - ③⑧ 一 受光段
 - ③⑧ 二 明暗分界段
 - ③⑨ 三 背光段
- ④① 第五节 投影分块画法
 - ④① 一 前后分块画法
 - ④① 二 近远(左右)分块画法
- ④① 第六节 背景分块画法
 - ④① 一 二块分法
 - ④① 二 四块分法
 - ④① 三 六——八块分法
- ④② 第七节 色彩的黑白(明暗)画法
 - ④② 一 红色(淡红、深红)
 - ④② 二 黄色(淡黄、深黄)
 - ④② 三 兰色(淡兰、深兰)
- ④④ 第六章 分档判断法
 - ④④ 第一节 形的分档判断
 - ④④ 一 透视度与变形度分档判断
 - ④④ 二 线段长度分档判断
 - ④⑤ 三 线段斜度分档判断
 - ④⑤ 四 线段弧度分档判断
 - ④⑥ 第二节 明暗分档判断法
 - ④⑥ 一 淡色分档判断
 - ④⑥ 二 浅色分档判断
 - ④⑥ 三 灰色分档判断
 - ④⑥ 四 深色分档判断
- ④⑦ 第七章 五点定位法
 - ④⑦ 第一节 第一次定位
 - ④⑧ 第二节 第二次定位
 - ④⑨ 第三节 第三次定位
 - ④⑨ 第四节 第四次定位
 - ⑤① 第五节 第五次定位
- ⑤① 第八章 定向引线法

⑤① 第一节 直线定向引线

⑤① 第二节 曲线定向引线

⑤③ 第九章 一次成型画法

⑤③ 第一节 一次成型画法
的基础

⑤④ 第二节 构图一次成型

⑤④ 第三节 形状一次成型

⑤⑤ 第四节 明暗一次成型

⑤⑤ 第五节 色彩一次成型

第一章 绘图工具、用品

初学绘画虽不必对工具、用品过分讲究，力求一切从简，但必须对工具、用品的性能有所了解，并掌握使用方法，以求用最简单的工具、用品，画出较满意的作业。

第一节 画椅、画架、画板

一、画椅

▲有专门的画椅，呈四方形，有靠背。前面的二脚略高出平面，以挡住画板下滑，并能使画板呈一定角度，便于作画。椅面用草绳编结而成，便于放置绘画用品。

用家用坐椅作画，由于画板下滑，可用两大腿挡住，或将画板放在两大腿之上亦可正常作画，画椅只适宜二开或四开纸作画。画凳可用家用凳代替。

二、画架

有直立式、倾斜式二种，其中有许多型号。亦可自制，宜画大幅画，站立作画。

三、画板

大号板	适宜画大幅画，整张
中号板	适宜画中幅画，二开、四开
小号板	适宜画小幅画，八开

画板宜选择较好的三夹板(即平整、质地细洁)做正面，中间可胶木条，反面的板可略粗，但要有一定的硬度，最后

封边。用五夹板做单层画板，效果亦好。一般城市文化用品商店均有商品板出售。

第二节 画笔

一、木炭条

以前画素描常用木炭条，效果极佳。由于木炭条质地疏松，作画时很易修改，一般用新鲜馒头剥皮即可使用，并配一块干布把木炭粉除去。

用木炭条作画，线条粗细相间，深浅浓淡调匀，立体感、空间感表现力极强。但最好画在木炭纸上效果尤佳，最后喷松香水。

二、炭精条

用炭粉压制而成，色较深，质地细洁坚硬，有黑色与棕色两种。它和木炭条一样，是快速作画的理想材料，大城市美术用品商店有售。画完后最好喷松香水，利于保存。

三、木炭铅笔

把炭粉压制成笔芯，并制成铅笔，便于使用。一般初学者宜选用木炭铅笔作画。尤其适合画速写，是经济实惠的绘画用品。

四、铅笔

用铅笔画素描流行于 50 年代初，从 HB—6B 均可用作绘画。

过去的素描教学要求学生备齐各 B 铅笔，拿在手中随时调换，十分繁琐不便。新的素描教学要求学生只备一支 4B 或 6B 铅笔即可作画。这样做可有意识培养学生控制线条的深浅度、粗细度、疏密度的能力。怎样使用 6B 铅笔作

画，在下面章节中详述。

五、其他画笔

除以上这些画笔外，还可采用其他工具作画。如：毛笔、粉笔、蜡笔、钢笔等。还可制作特制画笔，如竹笔、绒笔等，甚至连手指也可作画。

第三节 画纸

一、木炭纸

木炭纸适宜用木炭条、炭精条作画，纸质挺而表面粗，有条纹起伏，便于木炭粉附着，有黄、灰等色多种。目前市场上难以买到。国外可买到，但价格昂贵。

二、铅画纸

铅画纸是目前画素描的主要用纸，适宜用铅笔作画，有优质和平质两种。优质的色白、质挺，正面平整，反面有圆形起伏，也可作水彩画纸。画素描宜用正面，但目前优质纸很难买到。平质纸价格适中，纸质略松，故不宜多修改，画素描尚可，不宜作水彩画用纸。

三、其他画纸

画素描还可用其他纸张，如：图画纸、制图纸等。总之要根据环境条件而定，甚至利用废纸画素描也是常有的。

第四节 其他用品

一、擦布

找一块较干净的旧布，尤其在画木炭素描时更为重要。绝对不能以手代布，因为手上有水分和油污，恐怕弄脏画

面。画铅笔素描时最好也用擦布，有人喜欢用口吹气，以除笔屑、橡皮屑，但吹气时也有水分上画面，因此要注意。

二、橡皮

新的素描教学采用五点定位一次成型法作画，因此不提倡多加修改，故而很少使用橡皮。但很多初学绘画的同学不会使用橡皮，因此要作些介绍。

橡皮有优质与平质两种，使用时先看橡皮表面清洁否，如表面有层污垢，使用时应先除去污垢层。绝对不能不除污垢层即在纸上猛擦，最好是擦一次除一次污层，除污层的最好工具是粗布。

第二章 怎样使用画笔

画笔是绘画的主要工具。怎样使用工具是各行业做好工作的必备条件。因此要改变过去教素描时不向学生介绍怎样使用画笔。

使用画笔可以说是个基本功。因此，不但要使学生懂得，而且要从严进行长期训练，才能掌握好基本功。

第一节 怎样握笔

一、横捏法

画笔和视线呈 60° 、 $<60^\circ$ ，大拇指、食指和中指捏住笔尖段，中指、无名指、小指弯曲夹住笔尾。作画时笔尖和纸面呈 20° — 30° 角。

二、直捏法

画笔和视线呈 30° 、 $<30^\circ$ ，大拇指、食指和中指捏在笔尖段，笔尾搁在掌骨中间。作画时笔尖和纸面呈 60° — 70° 角。新的素描教学采用直捏法作画，并配以使劲用笔、定点落笔等具体要求组成一个整体。

第二节 怎样使劲

新素描教学吸取了中国传统绘画理论与技法，根据“意

在笔先，画尽意在”、“形神兼备”、“气韵生动”的艺术要求设计基本功训练。用笔时怎样使劲又是项重要的基本功，因此必须详加说明，便于从严训练基本功。

一、指劲

握笔时，大姆指、食指、中指用力于一点，控制笔尖端。同时要求三个手指各关节保持灵活，作有控制的慢速运动。小指可伸直，作画时小指先接触纸面，以小指为支撑点，及时调整铅笔的落笔位置，寻找最精确的落笔点，这是绘画过程中最常见的一个动作。如果这一动作经过严格的训练，就会做得很快又精确。若每个动作都很熟练又很精确，画出的画质量就好，反之则差。

许多短线条的描绘均是通过手指动作完成的。在画中、长线条时，手指常配合运动，以求画出最佳的曲线。

二、腕劲

作画时手腕也是用劲的一个方面，如果要作惯性动作是不难的。但要作有意识的运动是十分困难的。例如二笔画成一个正园形或透视园形，若要有一定的直径约束，那就更难了。这就是从严训练在运笔过程中，有规律地改变运笔的方向，最后达到预定的终点。

新的素描教学很重视这种基本功的训练，以求从根本上提高素描教学的质量。一开始，初学绘画者都不愿从严训练，因为他们未曾尝到基本功给自己带来的好处。这关系到意志和素质的培养，因此必须采用各种有效方法，反复向学生讲明，并督促从严训练，直到养成习惯为止。

三、臂劲

当画长线条时，由于线条较长，使指劲与腕劲已不顶用，因此要训练臂的有控制运动能力。要获得这种能力是很

困难的，且要长期训练才能逐渐提高这种能力。

画短线或中线时都有支撑点，唯画长线时不可能有支撑点，全靠臂的有控制运动。训练时画的线很不满意，关键是要有毅力和信心，坚持练，最后是会成功的。

靠惯性运笔画长线是旧素描教学时常用的，新素描教学要求初学绘画者苦练劲基本功，并在今后绘画中尽力运用基本功作画，这就是动作规范。

一旦技能达到一定水平后，由于技术的熟练，作画时往往会出现基本功和惯性运笔的结合，画出的线条既精确无误，又流畅美观。

第三节 手劲练习

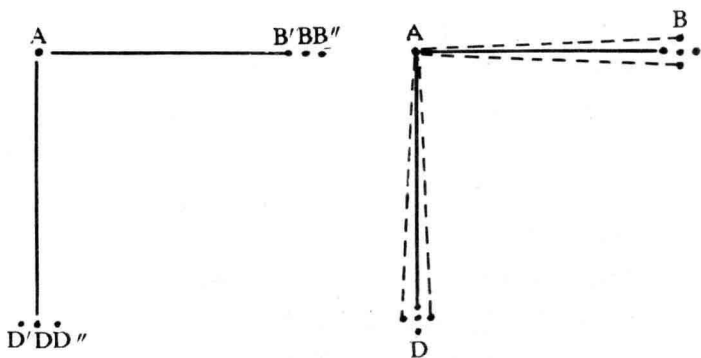
手劲是指劲、腕劲、臂劲的总称，在练习这一基本功前，思想上要明确如何练，才能收到满意的效果。

首先要明确手是运动器官，运动器官的基本功训练，应和感觉器官（眼睛）、思维器官（脑）的基本功训练结合在一起练（如：观察能力、分析判断能力等），同时还要和素质培养一起练（如：克服急躁情绪，减少盲目下笔等），才能收到满意的效果。

手劲练习的主要方法是使各肌肉收紧，并随意识控制。同时要使各关节放松，可以随意转动。初练基本功时，往往出现无边无际的惯性运动，或出现各关节僵硬，不能随意转动。练功的目的就是要使矛盾的双方，由矛盾转向协调，久而久之可以形成条件反射（熟练技能），即有意识控制转化为无意识控制。

一、五点定位练习

练习五点定位主要练指劲，这是绘画动作单元的第一步。根据观察、分析及构图的需要，对主体形的主要点在纸面上作定位，第一点定位时主要考虑构图的需要，但第二点定位时就受第一点位置的制约，即可决定图形的大小，此时点的位置有五个可能（插图），即上、下、左、右、中，经过反复比较，选其中一个为标准点，并以此为出发点进行第三点定位。第三点定位应受以上二点位置的制约，可见难度较大，即既要和第一点保持空间关系，又要和第二点保持空间关系，两者联系起来，就构成形体的比例。要使形体的比例关系正确，就必须采用严谨的作画方法、步骤。（第三点定位也是五个可能位置中选取一个标准点）。

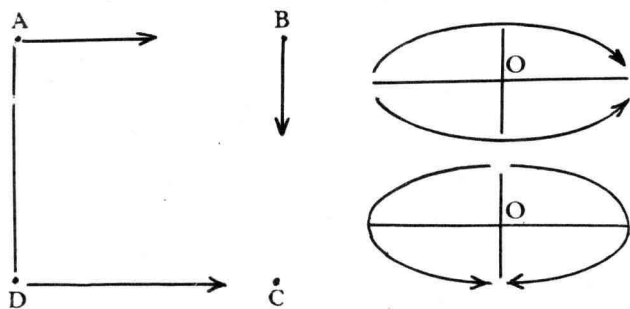
鉴于以上要求，落笔定点时，先伸直小指顶住画面，作为支撑点，再使指劲，在画面上找出最佳落笔点。

二、定向引线练习

上面介绍了定点落笔方法，接着介绍定向引线方法，这是绘画动作单元的第二步——运笔练习。

新素描教学采用定向引线，在落笔位置达到正确后，如何运笔是个关键。定向引线是必由之路，但没有基本功的人是达不到这一要求的，因此必须苦练这一基本功。由于这基本功难度高，故可以在开始练习时，先练短线条、直线条，待有进步后再练中线条、长线条、曲线、不规则线条。

练习时应时刻记住勿盲目运笔、勿惯性运笔。

三、及时收笔练习

靠惯性运笔时，当到达终点时，不可能及时收笔，总要拖个尾巴。

收笔是绘画动作单元的最后一步，也是非常重要的一步，切不可忽视。新素描教学改惯性运笔为手劲运笔，这为及时收笔提供了条件。这种基本功难度不大，只要认真练习