

教学改革创新型精品教材

美术基础

MEISHU JICHU

美术基础

牟贺贺 褚学良 王楠

牟贺贺 褚学良 王楠

吉林大学出版社

吉林大学出版社

contents

目 录

第一篇 素描

项目一 素描概述	3
任务一 素描的概念、分类	3
任务二 素描的工具与材料	6
任务三 素描绘画的表现	9
项目二 素描基础	13
任务一 构图	13
任务二 透视	17
任务三 明暗关系	21
项目三 素描实训	23
任务一 素描石膏几何体	23
任务二 素描静物	29

第二篇 色彩

项目一 认识色彩	41
任务一 色彩基础知识	44
任务二 色彩变化要素（色彩三要素）	46
任务三 色彩的对比	47
任务四 色彩的变化规律	51
项目二 色彩绘画的工具、材料与技法	52

项目三 色彩静物写生	57
任务一 写生的准备	57
任务二 色彩静物写生的方法和步骤	58
项目四 风景写生	67
任务一 色彩观察方法	67
任务二 色彩写生步骤	68

第三篇 创意线描画

项目一 创意线描画概述	81
任务一 创意线描画的概念、特点、工具与材料	81
任务二 创意线描画的元素	83
任务三 创意线描画的创意利用	85
项目二 创意线描画的表现技巧及种类	91
任务一 创意线描画的表现技巧	91
任务二 创意线描画的种类	91
项目三 创意线描画的分类练习	95
任务一 静物线描画	95
任务二 动物线描画	101
任务三 人物线描画	106
任务四 风景线描画	113
项目四 创意线描画的应用	118
任务一 创意线描画在教学中的应用	118
任务二 创意线描画在班级环境布置中的应用	118

第四篇 水墨画

项目一 水墨画的基础知识	127
任务一 认识水墨画	127
任务二 认识儿童水墨画	131
任务三 画水墨画的工具材料	132

任务四 水墨画欣赏与国学	134
项目二 水墨画技法	144
任务一 执笔方法	144
任务二 常用笔法	144
任务三 墨五彩与基本墨法	145
项目三 触摸写意画的世界	147
任务一 梅、兰、竹、菊	149
任务二 写意花卉、蔬果的画法	159
任务三 写意鸟虫鳞介的画法	168
任务四 写意山水的画法	175
项目四 儿童水墨画教学	183
任务一 儿童水墨画教学的意义	183
任务二 儿童水墨画教学的内容	183
参考文献	188

第一篇 素描

教学目标

(1) 了解素描的含义、素描的表现手法，学习素描石膏几何体写生的步骤，完成一幅素描石膏几何体的创作。

(2) 通过欣赏中外不同形式的素描作品，学习素描的含义和表现手法；通过教师示范，学生动手实践提高创作能力。

(3) 培养用素描表现身边生活的兴趣，养成耐心观察身边事物的习惯，从而唤起热爱素描的情感。

项目引导

素描作为造型艺术的基础之一，是师范专业学生的必修课程，通过素描训练可以培养学生的造型能力和创造能力，同时提高学生对“美”的感悟能力。造型是创造的基础，创造是造型训练的目的。作为培养未来教师的高校，若只重视造型技能，而轻视创意，那么只能培养出技术能力强的工匠，而不是具有创新意识的新时代教师人才。在素描课堂教学中首先要让学生了解素描的概念、分类、表现形式、特点和相关基础知识，重点是在写生训练中掌握具体的绘画方法和步骤，能够塑造出物象的空间感、体积感、质感，并能较完整地表现画面，从而培养学生初步的造型能力、审美能力以及对绘画的兴趣，为以后的学习打好基础（图 1-1）。

图 1-1 祈求的手 （德国）丢勒

项目一

素描概述

任务一 素描的概念、分类

（一）什么是素描

素描单从字面义上理解是“朴素的描写”，但作为造型艺术的基础之一，是一种以单色调描绘物体的绘画方式。素描包含了绘画造型艺术的一切基本法则、规律和要素。早在史前美术时期，素描这种造型形式就已出现在洞穴壁画中，直到14—16世纪的欧洲文艺复兴时期，素描被视为绘画创作的准备阶段，即草图。随着画家们对素描技巧的表现和研究更加深刻，形成了一种独立的绘画形式。如今，素描成为我国美术教育必不可少的教学内容，其核心目的是通过掌握透视学、解剖学、明暗光影规律等知识，借助相关的绘画工具，在平面中运用三维空间的观念来再现或塑造对象。它既是人们理解客观世界的一种技术表达，也可以作为人们寄托情感、表达思想的一种艺术形式，更是一种关于艺术的最基本的思维方式和观察方式的训练。

素描是造型艺术的基础之一，而不是单纯的技术。艺术提倡创造，单纯重复和复制不是艺术。随着时代的发展，素描的表现形式也从传统的写实性再现，慢慢发展成具有表现性和创造性的独立艺术形式。过去和未来的艺术创作也应该不同，艺术应该弘扬个性、提倡推陈创新。

我们经常用“形形色色”来形容世界万物，绘画的基本问题就是形与色的综合。素描中的“形”，就是结构外形；素描中的“色”，就是“调子”，也就是画面的明暗深浅，以及虚实强弱的配置与处理。但是，没有“形”，“色”将无所依附，所以，素描的根本问题是“形”（图1-2至图1-7）。

图 1-2 皮亚泽塔（意大利）作品

图 1-3 安格尔（法国）作品

图 1-4 鲁本斯（比利时）作品

图 1-5 丢勒 (德国) 作品

图 1-6 徐悲鸿 (中国) 作品

图 1-7 王式廓 (中国) 作品

(二) 素描的分类

- (1) 从绘画角度可分为中国写意素描和西方写实素描 (图 1-8 至图 1-9) 两种。
- (2) 从写生素描可分为静物素描、人物素描、动物素描、风景素描 (图 1-10 至图 1-13) 等。
- (3) 从作画时间上可分为长期素描、中期素描、短期素描等。
- (4) 从表现形式上可分为结构素描、光影素描、全因素素描。
- (5) 从作画工具上可以分为铅笔素描、炭笔素描、钢笔素描、毛笔素描、粉笔素描等。

图 1-8 中国写意素描

图 1-9 西方写实素描

图 1-10 静物素描

图 1-11 人物素描

图 1-12 动物素描

图 1-13 风景素描

任务二 素描的工具与材料

一、笔的种类

(一) 铅笔

绘画用的铅笔，一般为木质，分为不同的软硬度型号，从 6H 到 14B 不等，H 代表了铅笔芯的硬度，H 前面的数字越大，铅笔芯的硬度越硬，画出的线条颜色越浅；B 代表了铅笔芯的软度，B 前面的数字越大，铅笔芯的软度越软，画出的颜色越深（图 1-14）。由于所画物体不同，物体的质感、光影的颜色也不同，可以选择不同型号的铅笔。素描常用的铅笔的型号有 2H、HB、2B、4B、6B、8B、10B、12B、14B 等。

图 1-14 铅笔

(二) 炭笔

炭笔分为软、中、硬三种型号。相比于铅笔，炭笔更容易上色。软性炭笔较软、色泽浓黑。适合画物体的重色部分；中性炭笔颜色适中，适合画物体的灰色部分；硬性炭笔色泽较浅，质地较硬，适合画物体的亮色部分。除了炭笔还有炭精条、柳炭条等。许多美术爱好者使用炭笔画素描，炭笔也逐渐成为主流的绘画工具（图 1-15 所示）。

图 1-15 炭笔

（三）水笔

水笔包括针管笔、钢笔、签字笔等。水笔主要依靠线条的变化来表现空间和体积关系，需要用不同形式的线条进行排列来表现物体的质感与画面关系。水笔的特点为线条明快、简洁、节奏感强，能够展现出独特的画面效果（图 1-16）。

图 1-16 水笔

二、橡皮的种类

素描绘画有专用的美术橡皮，普通的橡皮较硬，擦不干净。美术橡皮的质地相比于普通橡皮要软，擦除比较干净，且不易破坏画纸或留下明显的擦除痕迹，常用的美术橡皮有 2B、4B、6B 等型号。还有一种可塑橡皮，其质地更加柔软，类似橡皮泥，使用时更加灵活（图 1-17）。

图 1-17 橡皮

三、素描纸的种类

常用素描纸的规格为 4K、8K、16K 等。4K 纸的尺寸约为 389mm×546mm，等同于两张 8K 纸的大小。标准尺寸的 8K 纸的尺寸是 376mm×265mm，等同于两张 16K 纸的大小。一般情况下使用 8K 或 4K 素描纸进行绘画。素描纸有白色、浅黄色两种，质地有薄厚、粗细、软硬之分（图 1-18）。

图 1-18 素描纸

四、其他工具

素描工具除了纸、笔、橡皮以外，还需要画板、画架、笔袋、美工刀、架子、纸擦笔、定画液等（图 1-19）。

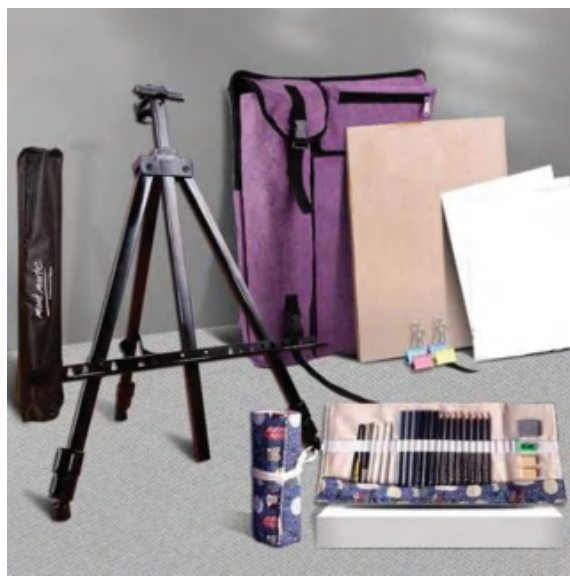

图 1-19 素描工具

任务三 素描的表现

一、素描的表现形式

从表现手法上素描可以分为以线条为主的结构素描和以线面结合来表现明暗关系的光影素描。

（一）结构素描

结构是形体的内在本质与构造，结构决定了外形。结构是指包含于物象外部形态之中的内部构造。结构是指客观物象的形体构成关系。结构素描又称“形体素描”，注重研究物象的形体结构，特点是用线条来表现物象的结构特征（图 1-20 至图 1-21）。

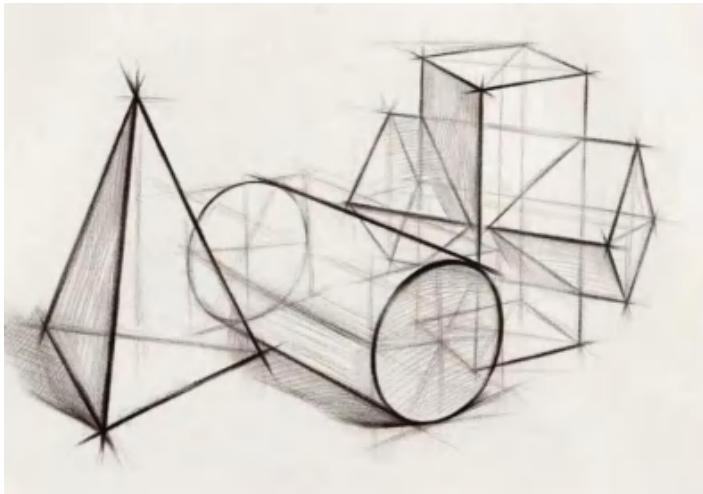

图 1-20 结构素描 1

图 1-21 结构素描 2

（二）光影素描

光影素描又称“明暗素描”，主要强调光线对物象的影响，物象在光的照射下会产生受光部分、背光部分及阴影等变化，这些变化会向人们传达物象的三维感观，增加人们对形体结构、质感、体积感和空间感的认知。光影素描描绘光与影在物象上的变化时使画面形象更加具体，视觉效果更有冲击力（图 1-22 至图 1-23）。

图 1-22 光影素描 1

图 1-23 光影素描 2

二、素描的绘画要领

(一) 执笔方法

竖握执笔：食指、拇指、中指夹住笔杆，笔杆靠在食指根部（类似写字姿势），笔杆与画纸保持一定的夹角（图 1-24 所示）。

横握执笔：笔杆末端置于掌心，食指与拇指的端部握住笔杆，手指距离笔尖较远，掌心虚圆，指关节略弯曲，笔杆与画纸保持一定的倾斜度（图 1-25）。

图 1-24 执笔方法 1

图 1-25 执笔方法 2

(二) 调子练习

线条是素描表现的基础，画者通过对线条的粗细、浓淡、曲直等变化来塑造物体形象。排线是素描的基本技法。排线练习主要包括长线练习、短线练习、线条排列练习、线条交叉练习等。

长线练习：重点练习不同方向画长线条。练习时，落笔和收笔要轻，运笔要快，保证线条笔直。

短线练习：用手腕发力，排线时手臂保持不动，运笔的方向保持一致。线条之间的距离尽量保持一致。

线条排列练习：练习时，线条不宜太长，两头轻、中间重，形成两头虚、中间实的线条，这样的线条容易衔接。

线条交叉练习：素描中的“调子”就可以理解为线条交叉，层叠而成，画线的时候要注意两端虚、中间实。画的时候要干脆一点，不要过多地勾、描。排线时通常运用叠线的方式。要保持线条的均匀；横的、竖的、斜的线条都需要反复练习（图 1-26 至图 1-27）。

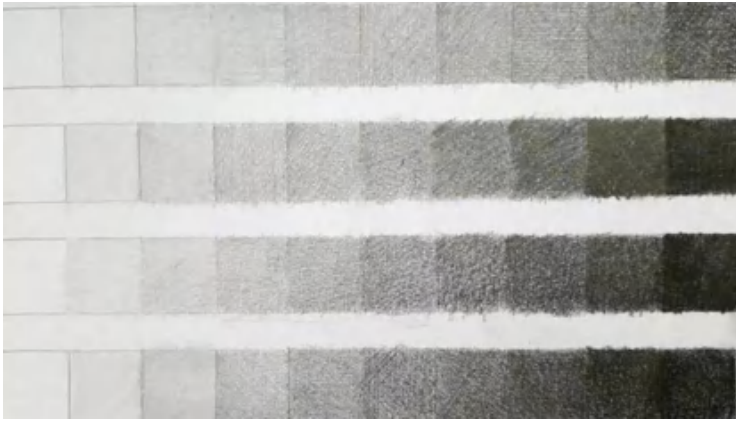

图 1-26 素描渐变练习

图 1-27 线条排列练习

思考与练习

1. 学习素描的目的是什么？
2. 熟练掌握素描的持笔姿势与排线技巧。
3. 做排线练习两幅。

项目二

素描基础

任务一 构图

一、构图的定义与概念

构图是绘画的专业术语，是指在绘画中根据题材和主题思想的要求，把要表现的形象适当地组织起来构成一个协调的画面。

绘画时首先要考虑画面如何布置，想让画面美观合理、生动自然，就需要掌握构图的基础知识。构图不仅包括轮廓位置的关系，还包括色调的深浅和线条的疏密关系。

二、构图的基本要求

①统一而有变化。统一指的是有秩序、有规律，变化指的是在统一的基础上强调个性化与多样化。绝对的一致会导致画面呆板，缺乏生动性，而过分地追求变化又会使画面杂乱无章。所以，绘画时要在统一中寻找变化，使画面协调生动。

②构图要主体突出，上下左右位置要均衡，高低起伏、聚散疏密要有变化，前后层次分明等。“上紧下松”“宁上勿下”是构图的口诀。另外，构图还应该考虑光源的影响，如果光源从左方射入，那么构图的主体物就应稍微靠右一些。

三、构图的基本形式

构图的基本形式有三角形构图、多边形构图、水平线构图、圆形构图、“S”形构图等。

1. 三角形构图

三角形构图是以三点成面几何构成来安排景物，形成一个稳定的三角形。它可以是正三角，也可以是倒三角或斜三角，其中斜三角最为常用。三角形构图具有稳定、灵活、突出主体的特点（图 1-28 至图 1-29）。

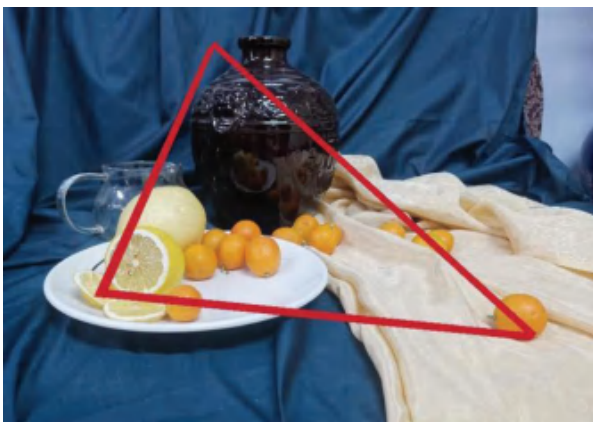

图 1-28 三角形构图 1

图 1-29 三角形构图 2

2. 多边形构图

多边形构图一般适用于物体较大的组合画面，其形式复杂多变，画面构图新颖、锐角突出，钝角柔和（图 1-30 至图 1-31）。

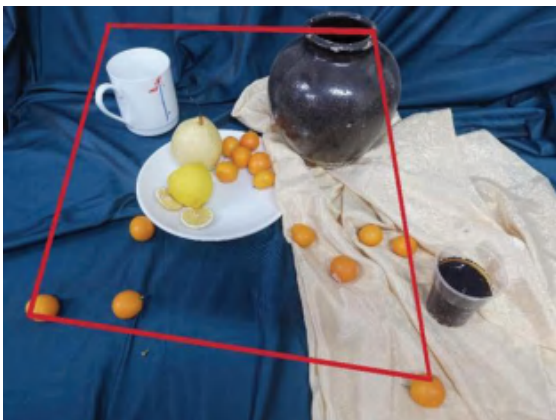

图 1-30 多边形构图 1

图 1-31 多边形构图 2

3. 水平线构图

水平线构图是在一条水平直线或竖线上的构图形式，其形式简单、有趣，画面构图明了、排列有序（图 1-32 至图 1-33）。

图 1-32 水平线构图 1

图 1-33 水平线构图 2

4. 圆形构图

圆形构图还可以演变出椭圆形态的构图，圆形构图在视觉上给人一种旋转、聚焦、收缩的美学效果（图 1-34 至图 1-35）。

图 1-34 圆形构图 1

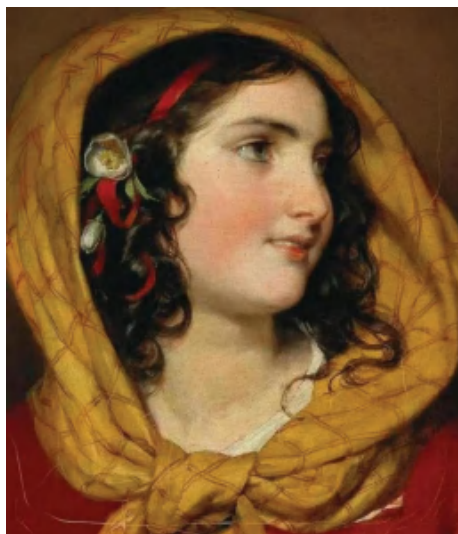

图 1-35 圆形构图 2

5. S 形构图

S 形构图可以使画面有高低错落的感觉，能够增强画面的层次感、节奏感，前后空间关系的虚实感等（图 1-36 至图 1-37）。

图 1-36 S 形构图 1

图 1-37 S 形构图 2

四、黄金分割

黄金分割是指将整体一分为二，较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值，其比值约为 $1 : 1.618$ 。黄金分割具有严格的比例性、艺术性、和谐性，蕴藏着丰富的美学价值。著名的绘画作品《最后的晚餐》就运用了黄金分割法（图 1-38 至图 1-39）。

三、透视的基本术语

1. 视平线

站在宽广的平地向前看，远处天和地相交的线称为地平线。眼睛向前平视，与眼睛等高的水平线称为视平线。平视时，地平线和视平线重合，地平线就是视平线。仰视时，地平线在视平线的下方。俯视时，地平线在视平线的上方。

2. 视中线

两只眼睛的对称线，是观者所看方向的视中线，其与视平线垂直。

3. 灭点

变线集中消失的点称为灭点，也称消失点。

4. 主点

眼睛注视方向的视线，与画面垂直相交于地平线正中的点是主点。

5. 天点

近低远高的倾斜物体，透视的变线消失在视平线以上的点为天点。

6. 地点

近高远低的倾斜物体，透视的变线消失在视平线以下的点为地点。

四、透视的基本规律

在现实生活中观察物体时会发现，离我们近的物体显得大，而且清晰，远处的物体则显得小，且模糊不清，这就形成了近大远小、近高远低、近实远虚、近宽远窄的透视规律。

1. 一点透视

以一个立方体为例，当立方体的正面与画面平行，其他面上的竖着的棱线都垂直于底面时，在视平线的中间形成一个消失点，其他面上与地面平行的线条无限延伸都向消失点汇聚，这种透视关系被称为一点透视，也被叫作“平行透视”（图 1-40 至图 1-41）。

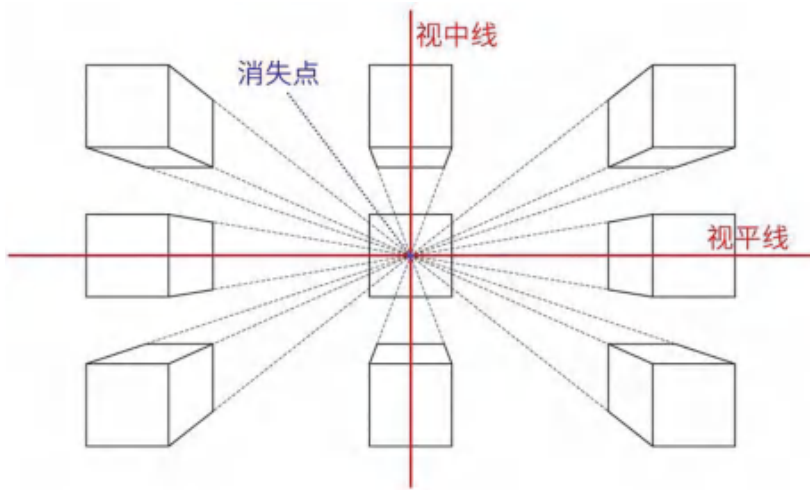

图 1-40 一点透视

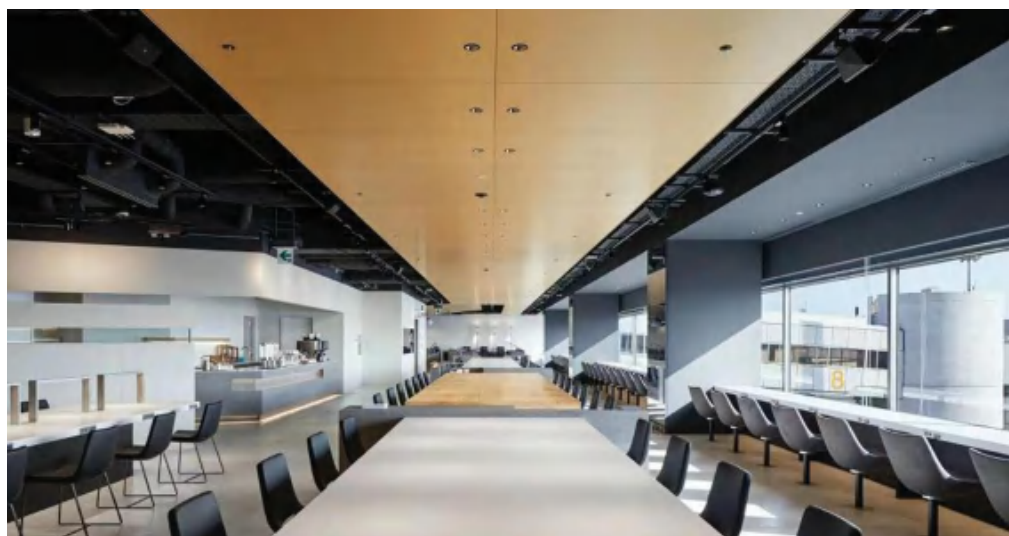

图 1-41 生活中的一点透视

2. 两点透视

以一个立方体为例，当这个立方体没有正面和画面平行，竖着的棱线都与底面垂直，其中有一条棱线正对着前面时，其他面上横着的棱线无限延长都向左右两边消失，在视平线上形成两个消失点，这种透视关系被称为两点透视，又被叫作“成角透视”（图 1-42 至图 1-43）。

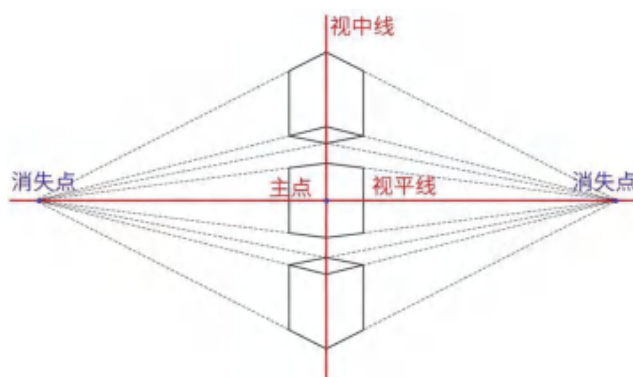

图 1-42 两点透视

图 1-43 生活中的两点透视

3. 三点透视

当物体有一个倾斜面时，这个倾斜面上的线条无限延伸，会在视平线的上面或者下面形成两个消失点，这两个消失点有时被称为天点和地点，这种透视关系被称为三点透视，也被叫作“倾斜透视”。一般用于表现超高层建筑、俯瞰图或仰视图。画面中有三个消失点，其中有两个在视平线上，还有一个消失点在视平线以外（图 1-44 至图 1-45）。

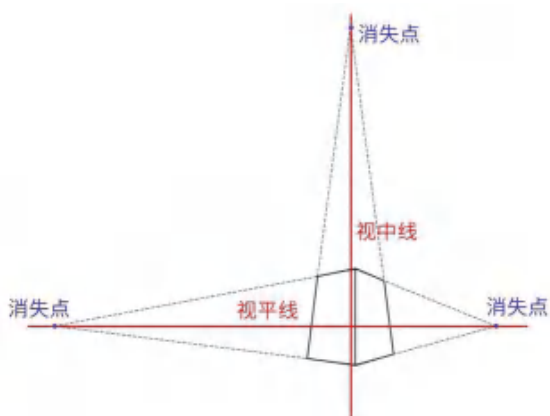

图 1-44 三点透视

图 1-45 生活中的三点透视

4. 圆形透视

只要视角有一点倾斜，圆形的物体看上去就会变成椭圆，而且如果它在垂直上下移动会呈现如图 1-46 所示的规律。中间那条横线是视平线（跟眼睛平行的一条水平线）。在视平线上下的圆透视后形成的椭圆会呈现这样的规律，这种透视关系被称为圆形透视，也被叫作“焦点透视”。离视平线越近，透视越大，面积越小，越窄；离视平线越远，透视越小，面积越大，越像圆形，在视平线上的时候就是一条线（图 1-46 至图 1-47）。

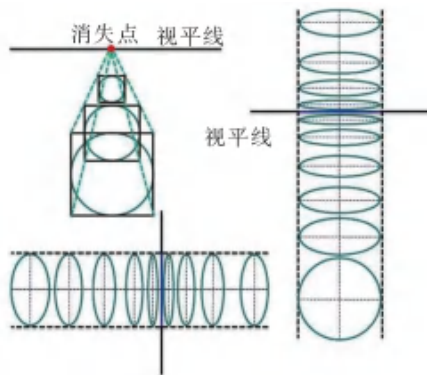

图 1-46 圆形透视

图 1-47 生活中的圆形透视

任务三 明暗关系

又称“全因素素描”这种素描依靠不同深浅层次色调的块面来塑造形体，反映光照射物体所呈现的光影，上调子要注意表现物象的形体结构、透视关系、明暗关系、色相深浅、体积感的塑造。全因素素描在画中除了有结构素描元素以外，又综合了光影、明暗、体积、质感、空间等元素，是一种通过单色能够客观再现物象在一定空间中的真实面貌的绘画形式。

一、三大面

亮面，指的是物体直接受光的部分。

灰面，指的是亮面到暗面的过渡面，色调层次变化丰富。

暗面，指的是物体背光的部分，是三个面里色调最重的一个面（图 1-48 至图 1-49）。

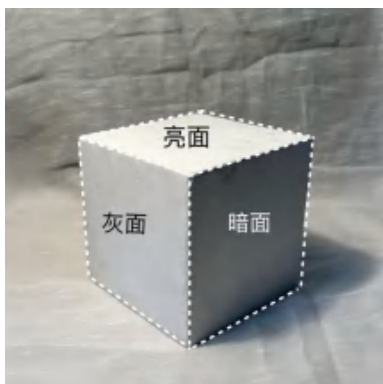

图 1-48 三大面 1

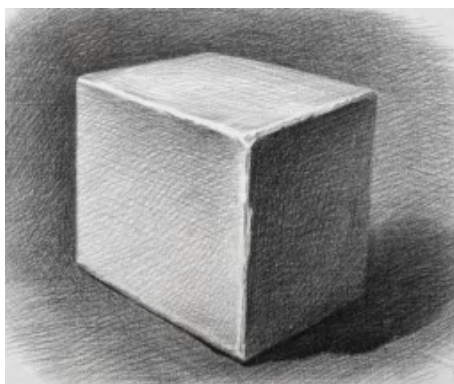

图 1-49 三大面 2

二、五大调子

五大调子，指的是高光、灰面、明暗交界线、暗面反光及物体投影。

高光：物体最亮的部分。

灰面：灰面是亮面与明暗交界线之间的过渡面。

明暗交界线：明暗交界线是最暗的部分。

反光：物体暗部受环境光源的反射。

投影：物体受光源映射出的倒影（图 1-50 至图 1-51）。

图 1-50 五大调子 1

图 1-51 五大调子 2

三、虚实空间

通过光影色调的变化，能够体现出空间的远近和虚实关系。距离画面空间近的部分，可以着重描绘，增加层次关系与细节，带给人视觉上清晰的感觉；反之，距离画面远的部分，可以淡化色调，虚化物体的轮廓，带给人视觉上朦胧的感觉（图 1-52 至图 1-53）。

图 1-52 虚实空间 1

图 1-53 虚实空间 2

思考与练习

1. 素描中常用的构图有哪些？透视关系有哪几种？
2. 做一点透视、两点透视、三点透视图三幅。