

黄红蓝美术教学丛书

Huanghonglan Meishu Jiaoxue Congshu

精英教学 实用教材

丛书主编 黄礼攸

素描入门

石膏几何体、静物

SUMIAO RUMEN SHIGAOJIHETI JINGWU
黄红蓝美术学校 编

湖南大学出版社

黄红蓝美术教学丛书

Huanghonglan MEISHU JIAOXUE CONGSHU

精英教学 实用教材

丛书主编 黄礼攸

素描入门

石膏几何体、静物

SUMIAO RUMEN SHIGAOJIHETI JINGWU

黄红蓝美术学校 编

湖南大学出版社

内容简介

黄红蓝美术教学丛书之基础篇。

分静物和石膏几何体两大部分。简单介绍了素描的分类、工具材料及素描基本知识和专业术语。以具体的、常见的、针对性强的图例按结构素描和明暗素描两种表现方法来说明石膏几何体（单个和组合）、静物（单个和组合）的写生方法及步骤，并对优秀作品进行了评点。

这是针对初学美术的学生和美术爱好者编写的一部教材。

图书在版编目(CIP)数据

素描入门(石膏几何体、静物)/黄礼攸主编.—长沙:湖南大学出版社,2008.7

(黄红蓝美术教学丛书)

ISBN 978-7-81113-417-9

I.素... II.黄... III.①石膏像—素描—技法(美术) ②静物画—素描—技法(美术)
IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第113015号

黄红蓝美术教学丛书

素描入门(石膏几何体、静物)

SUMIAO RUMEN SHIGAO JIHETI JINGWU

作 者:黄礼攸主编

责任编辑:胡建华

责任印制:陈 燕

装帧设计:黄红蓝美术学校

出版发行:湖南大学出版社

社 址:湖南·长沙·岳麓山 邮 编:410082

电 话:0731-8821691(发行部),8821251(编辑室),8821006(出版部)

传 真:0731-8649312(发行部),8822264(总编室)

电子邮箱:presshujh@hnu.cn

印 装:湖南东方速印科技股份有限公司

开本:980×1270 16开 印张:5

版次:2008年8月第1版 印次:2008年8月第1次印刷 印数:1~5 000册

书号:ISBN 978-7-81113-417-9/J·115

定价:26.00元

版权所有,盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错,请与发行部联系

序 言

我认为没有一套教科书可以取代在画室里真正的作画体验和教学指导。但是作为身临教学一线，历经幼儿、小学、初中、中专、大学美术教学十几年的我也同样知道一种有特色的教科书对学习者来说又是多么地重要。为此，一直以来，我总想较为直观和系统地带领我们的教学团队做一次务实求真，正心诚意的“文献”式的教学总结，这也是对社会、对我们的学生和家長，还有一直关心并关注着我们成长的人们以及我们的同行们的一次汇报。这个想法现在终于实现了。

这套教学丛书目前由幼儿阶段教学，色彩、素描入门教学，素描、色彩提高教学和素描、色彩、速写考前教学四个阶段构成（将来还将继续出版考前设计教学和考前创作教学）。丛书内容都是我们经过十几年的教学实践研究，通过长期的学习、探索、调整和糅合，从几百个个案研究中，一万多幅学生习作中调整出来的教学内容和教学成果。本丛书体现了我们科学务实的教学理念，并严格遵循了学生生理和心理的自然发展规律这一大原则，再根据学生的个性特征和个人差异有针对性、有效地进行教学。十几年来基础部所获得的国际、省部级的上千个奖项，才筹办四届的高考部所培养的几百名美院生都证实了我个人教学研究的科学性，以及我们这个教学团队的凝聚力和教学效果的有效性。

写此序时正值奥运圣火在长沙传递，电视中传来梁启超的《少年中国说》，感触良多。我想此言既是梁先生对我们中国所有少年的期待，更是所有老师对所有学子的期待。我无意断章取义，更不敢妄言，但我有意并且无限真诚地将《少年中国说》改成《教师中国说》与所有为人师者共勉：教师智则国智，教师富则国富，教师强则国强，教师独立则国独立，教师自由则国自由，教师进步则国进步，教师胜于欧洲则国胜于欧洲，教师雄于地球则国雄于地球。

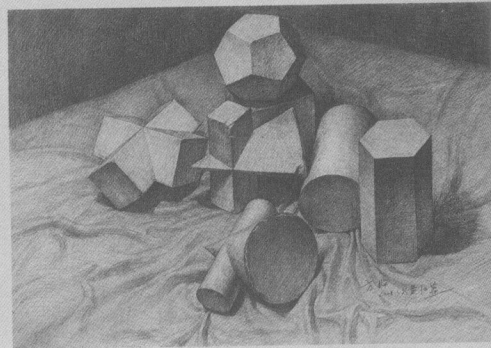
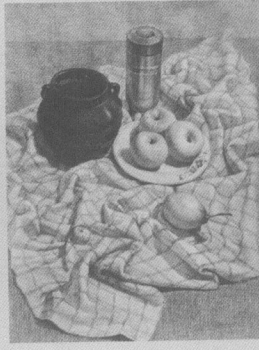
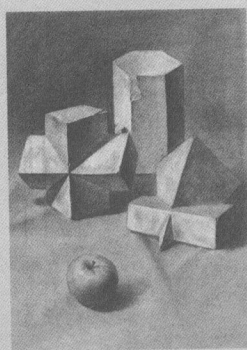
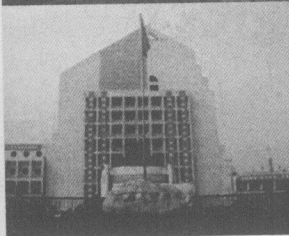
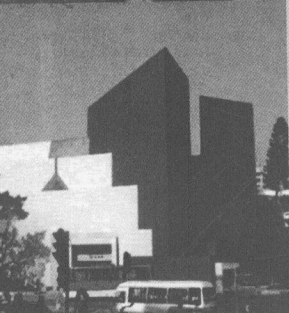
前路漫漫，我们共同前行！

黄礼攸

二〇〇八年六月四日于岳麓山

黄 红 蓝 艺 术

目 录

- 1 概述/1
- 2 素描入门的基本知识/3
- 3 单个石膏几何体写生方法及步骤（结构素描）/6
- 4 单个石膏几何体写生方法及步骤（明暗素描）/11
- 5 石膏几何体组合写生的方法及步骤（结构素描）/18
- 6 石膏几何体作品赏析/19
- 7 静物写生/30
- 8 单个静物写生的方法及步骤（结构素描）/33
- 9 单个静物写生的方法及步骤（明暗素描）/38
- 10 静物组合写生的方法及步骤（结构素描）/56
- 11 静物组合写生的方法及步骤（明暗素描）/58
- 12 静物作品赏析/63

1 概述

1.1 素描的定义

素描即单色绘画,是相对于彩色画而言的另一种绘画的总称。凡是用铅笔、木炭笔(条)、钢笔、炭精笔(条)等绘画工具在纸、布面、皮革、木板、墙(岩)壁等平面上作的图画均可以称为素描。

素描既是造型艺术的表现形式之一,又是造型艺术的基础及最基本的绘画手段。

1.2 素描的分类

(1) 写实素描

写实素描是培养观察能力、造型绘画能力和科学的造型认知能力极为有效的造型训练方法之一。就训练的目标来区分写实素描,可分为结构素描和明暗素描两大类。

①结构素描。以线为主要表现手段,以研究和表现形体的构造为目的,着重于对形体的构造规律、解剖结构和透视规律的认知和掌握。所以结构素描常以透视图形式存在,排除光影的影响,透明地呈现形体内在结构线的穿插排列关系和相应空间中的透视组成关系。

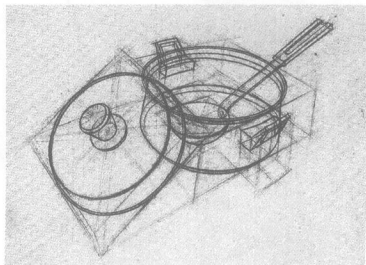
②明暗素描。即明暗造型素描,是以光线投射到形体上形成的明暗层次来塑造形体的素描,其着重对象是空间、质感、光感、量感的视觉真实感受的表现。

(2) 表现主义素描

表现主义素描强调表现自我的主观意象,用对形体的夸张变形或对某些形式因素的抽象、概括以求达到作画者自我情绪或心境的表达。其也可称为“自由素描”。

(3) 设计素描

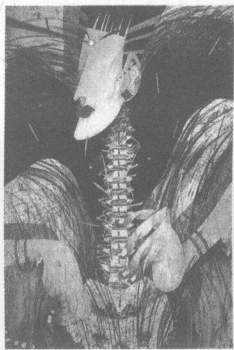
是在当今设计艺术教育日趋繁荣的情况下,逐渐提出和深化的素描概念。设计素描的功能是在培养学生科学准确的形体认知能力和表达能力的基础上,着重开发学生的创造性思维能力和结构臆造能力。

结构素描

明暗素描

表现主义素描

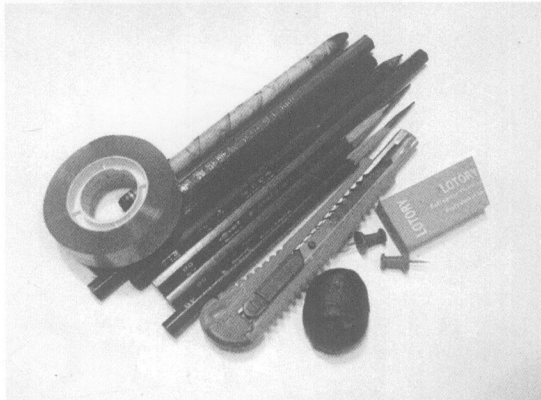
设计素描

1.3 素描的工具材料

① 笔:炭笔、粉笔、毛笔、铅笔、钢笔、木炭条、炭精条等。

② 纸:素描纸、宣纸、卡纸、厚纸板等。

③ 其他工具:美工刀、橡皮、画板、定画液等。

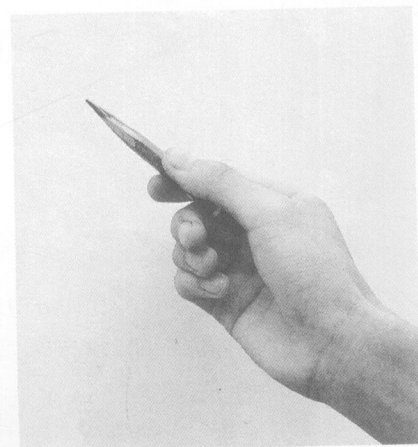
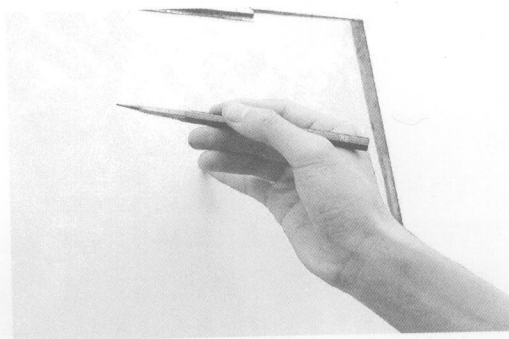

素描工具

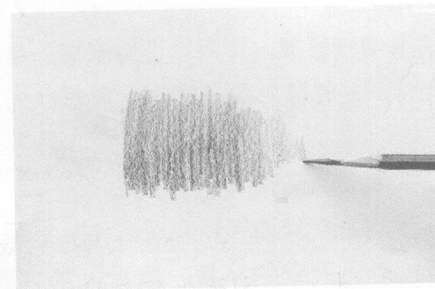
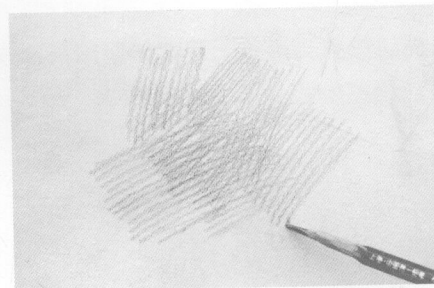
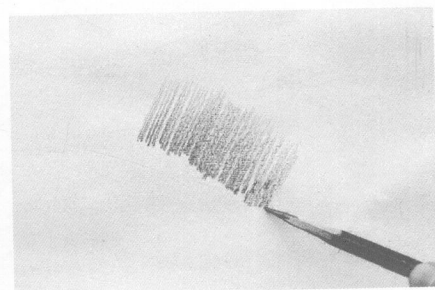
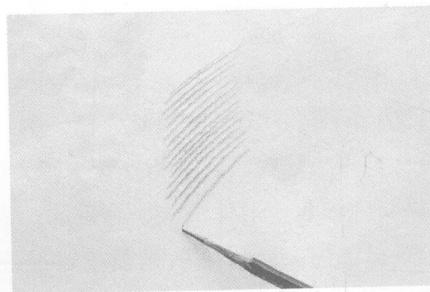
1.4 素描常规

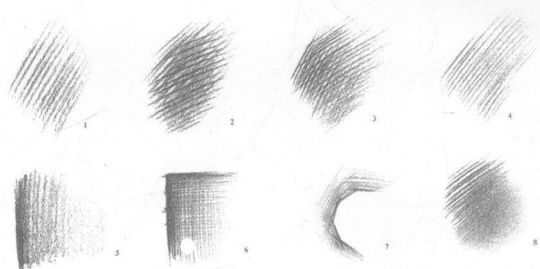
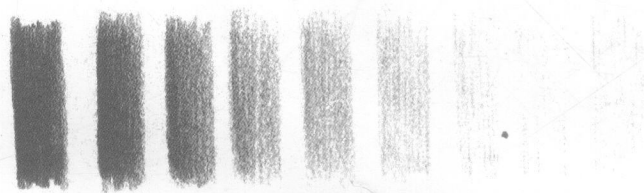
站坐姿势

握笔姿势

排线

素描的排线方法

2 素描入门的基本知识

2.1 石膏几何形体写生的目的

首先,是培养我们正确的造型观念,让自己具有正确的观察方法,掌握正确的造型法则,严格采用正确的作画方法步骤,理解素描造型的自然法则和造型规律。

其次,在学习中,可以正确认识客观的形体、结构、透视等造型规则,并培养在二维空间的平面上表现三度空间立体形象的能力,为以后进入静物写生、石膏头像写生及真人写生等打下坚实的造型基础和素描理论基础。

2.2 石膏几何形体写生的要点

在多次训练后,要初步形成空间立体观念,懂得整体观察和描绘的必要性,掌握物体在客观环境中的透视规律以及明暗的大致规律。

2.3 绘画的基本透视常识

透视是研究物体视觉空间中存在的状态，我们看到物体呈现近大远小的现象称为透视现象。通过近大远小的规律，才能表现出物体的空间和体积。

(1) 透视的基本概念

视点：观察者眼睛的位置。

视线： 又称中视线。指视点与心点假设的一条连接线。

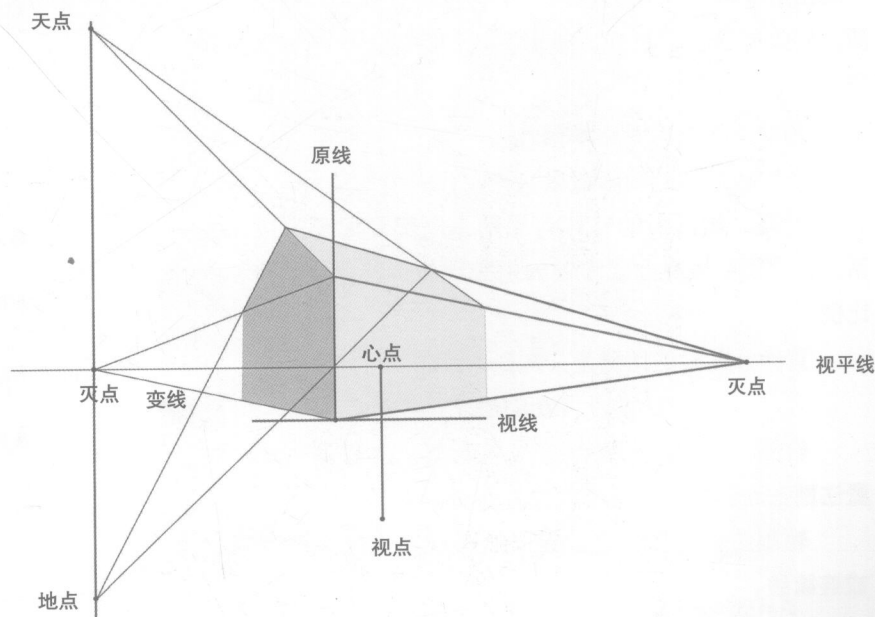
心点：视点正对视平线上的一点，也是中视线与视平线的垂直交叉点。

视平线：从心点作出的水平线，与视点等高。

原线与变线：凡是平行于画面的线，不会产生透视变化的线称原线；凡是与画面相交的线，会产生透视缩短变化的线称变线。

灭点：又称消失点，是变线消失的汇集点。

灭点有四个：心点；余点，视平线上除心点以外的点；天点，视平线以上近低远高线的消失点（心点或余点的垂直上方）；地点，视平线以下近高远低线的消失点（心点或余点的垂直下方）。

(2) 平行透视

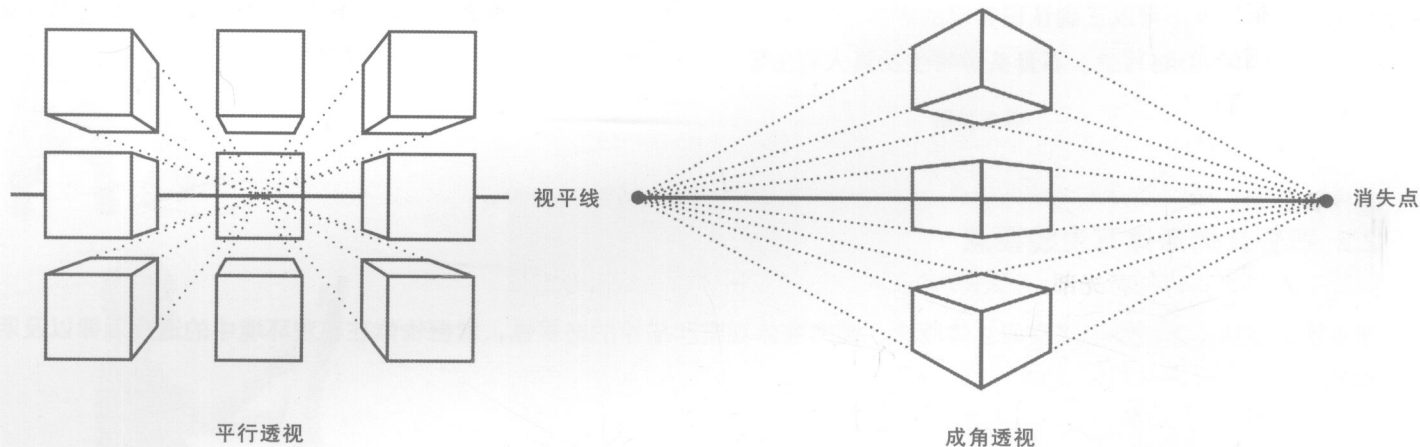
立方体的一个面与画面平行产生的透视现象。

(3) 成角透视

立方体的上下两个面与地面平行，其他面与画面成一定角度所产生的透视现象。

(4) 透视的特点

- ① 近大远小。
- ② 近宽远窄。
- ③ 在视平线以上，近高远低；在视平线以下，近低远高。

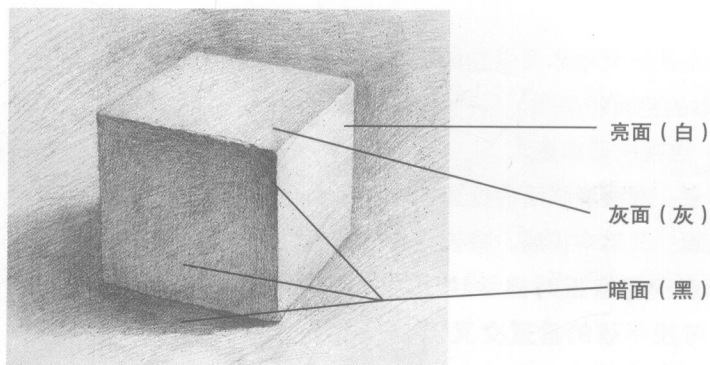

2.4 素描的明暗规律及常用专业术语

(1) 明暗规律

三大面：在一个主光源的照射下物体会产生受光面和背光面。我们把受光的部分分成亮面和灰面两大面，背光面的部分称为暗面。

五调子：从亮面、灰面、暗面这三大面中可以详细分解出五个深浅不同的色调，这些色调分别为：高光、灰面、明暗交界线、反光、投影，我们称这五个色调为五调子。

三大面

(2) 常用的素描专业术语

明度：色相的明暗程度。

比例：指画面的整体与局部、局部与局部的数比关系。在构图中最具有代表性的是被称为“黄金分割律”的比例。

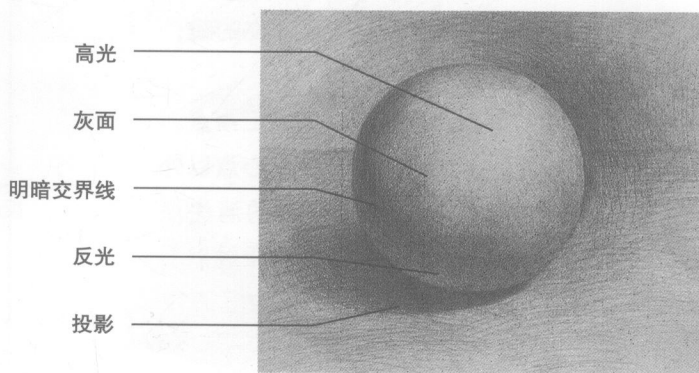
黄金分割律的比例为： $A:B=(A+B):A$

$1:0.618=1.618:1$

构图：表现对象各部分或各元素，并根据一定的配置法则在画面中的一种位置安排方法。

轮廓线：描述前进或后退的形状变化的一条断续线或连续线。

均衡：在设计或绘画里，各项元素达到均衡的状态。

五调子

质感：质，是指物体的物质属性。不同的物质给人以不同的视觉感知，这就是质感。如陶罐的粗糙，玻璃的光洁，丝绸的柔软，金属的坚硬等。

量感：量，是指物体的重量。不同重量的物体本身的固有色也会给人以不同的视觉感知，这就是量感。如黑色的物体给人以重的感觉，白色的物体给人以轻的感觉。

体积感：是指物体本身三度空间的体感表现，因此又称“立体感”。

空间感：空间感包括两个方面的因素。一是形体空间，即物体自身各部分之间的空间距离，以及物体与物体之间的空间距离。二是色彩空间，即物体所处环境与画面之间的距离，主要是依靠明暗色彩的透视，如近实远虚、近浓远淡而造成的一种空间感觉。

造型：是指将客观物象的形体结构、透视变化、运动规律等在画面上真实的塑造和再现客观物象。

高光：是指受光线直接照射的受光面中受光焦点称为高光，是色调中最明亮的部分。值得注意的是：高光面积很小，不是所有的物体都有高光，但它是表现物体质感的重要手段，并能增强素描的表现力。

灰面：是指物体受光线侧射的地方，介于高光和明暗交界线之间的过渡地带，称为灰面。

明暗交界线：是物体受光部和背光部交接的地方。它既不受光线的直接照射，也不受环境反光的影响，是物体颜色最重、明度最低的部分。

反光：反光在物体的背光部。邻近物的反射光作用于物体的暗部而形成反光。一般反光的色调不应超过中间色调，应统一于暗部之中。

投影：是光线被遮挡后，在物体背光一侧顺光线方向在支撑物或邻近物上留下的阴影。投影的形状与光源位置、物体的形状和支撑物表面的起伏有关。

强弱虚实关系：是指画面空间的前后、左右对比关系，如前面对比强，后面对比弱；近实远虚，近浓远淡；离光源近的物体实，离光源远的物体虚等空间关系。

2.5 素描入门必须掌握的观察方法

(1) 在理解的基础上观察

观察时，必须对透视要理解，寻找几何体外轮廓与内结构的相对关系，在画面中表现倾斜度、长短比例。

(2) 整体观察法

整体观察就是对全局的把握，使画面中各个部分保持合理的关系。整体观察最好的方法是对比各个部分并找它们之间的关系，如：大小、高低、黑白灰、强弱、虚实。

(3) 局部观察法

对被观察对象的某一部分进行集中的、仔细的观察，称为“局部观察法”。当然，所谓局部总是相对整体来说的。

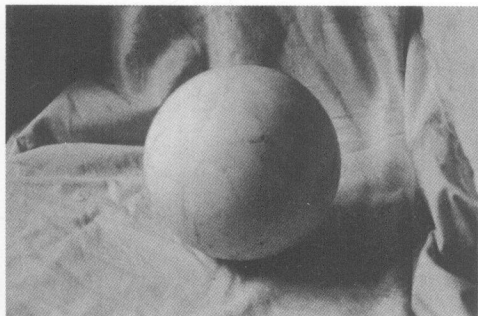
(4) 比较观察法

用对比的方法观察对象，目的在于区别对象的不同点或相似之处，从比较中发现对象的特征。

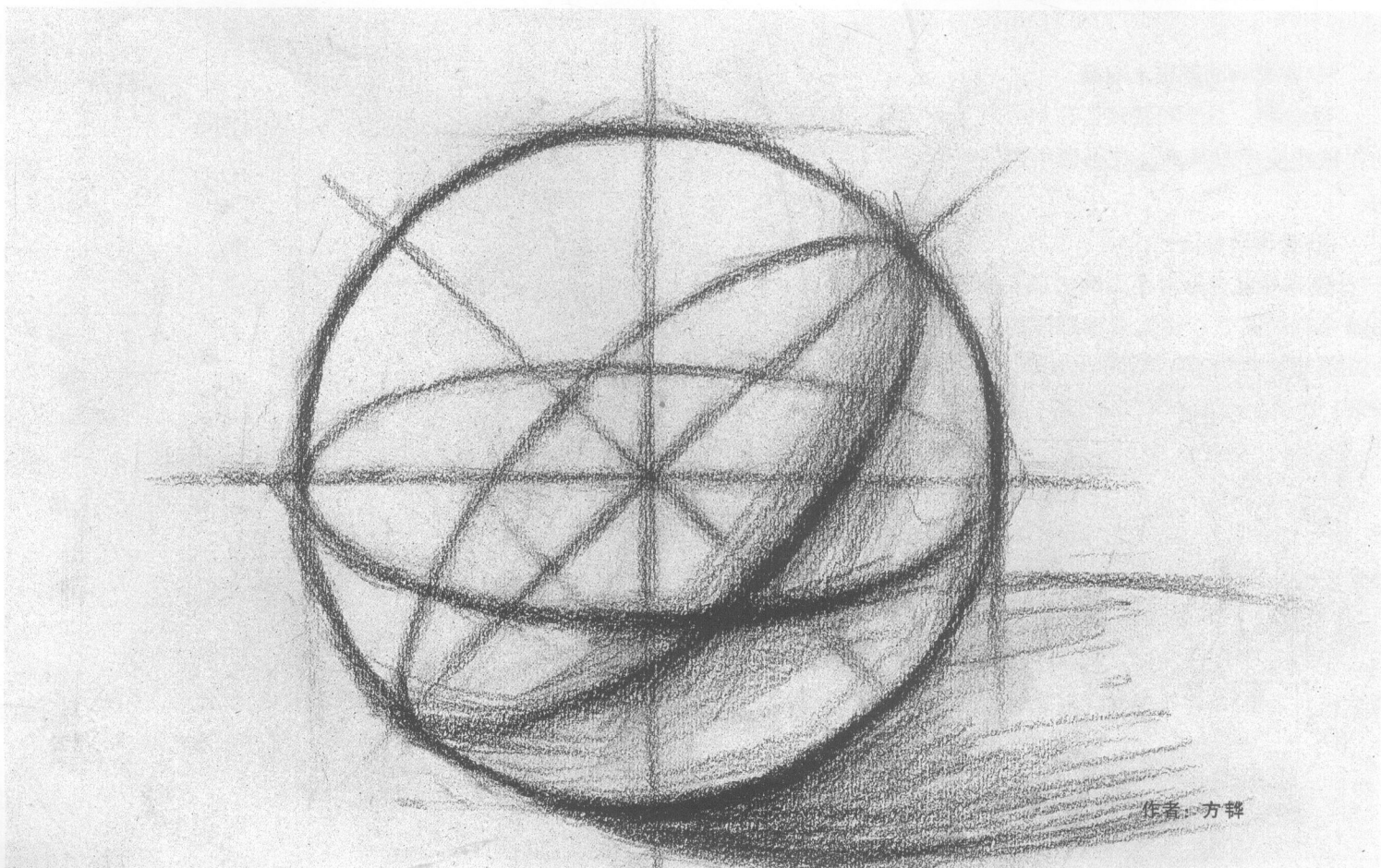
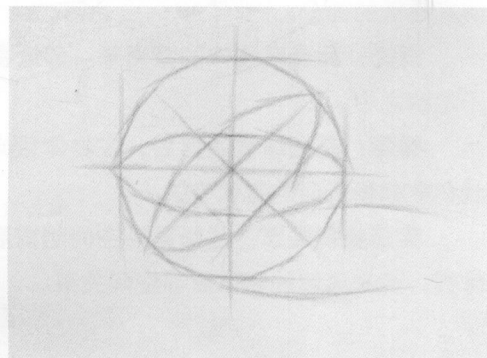
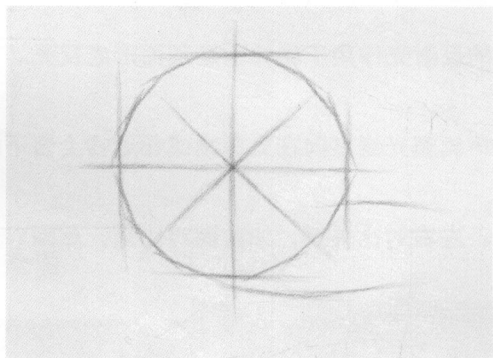
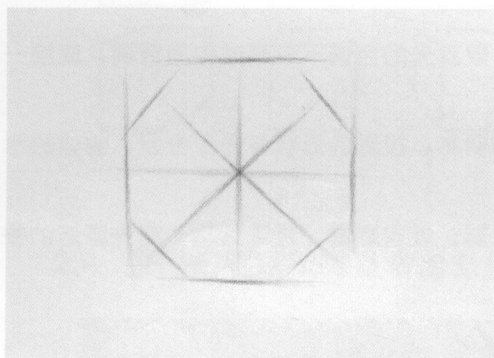
这是一幅较为常见的静物组合写生，作者很注重画面的空间层次变化和整体黑、白、灰关系的表现，尤其对衬布描绘生动有序，从整个画面的把握不难看出作者扎实的素描功底。 作者：于春香

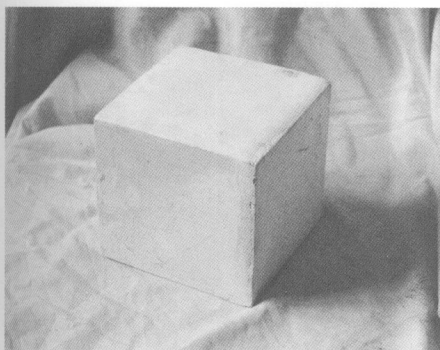
3 单个石膏几何体写生方法及步骤（结构素描）

3.1 球体写生步骤

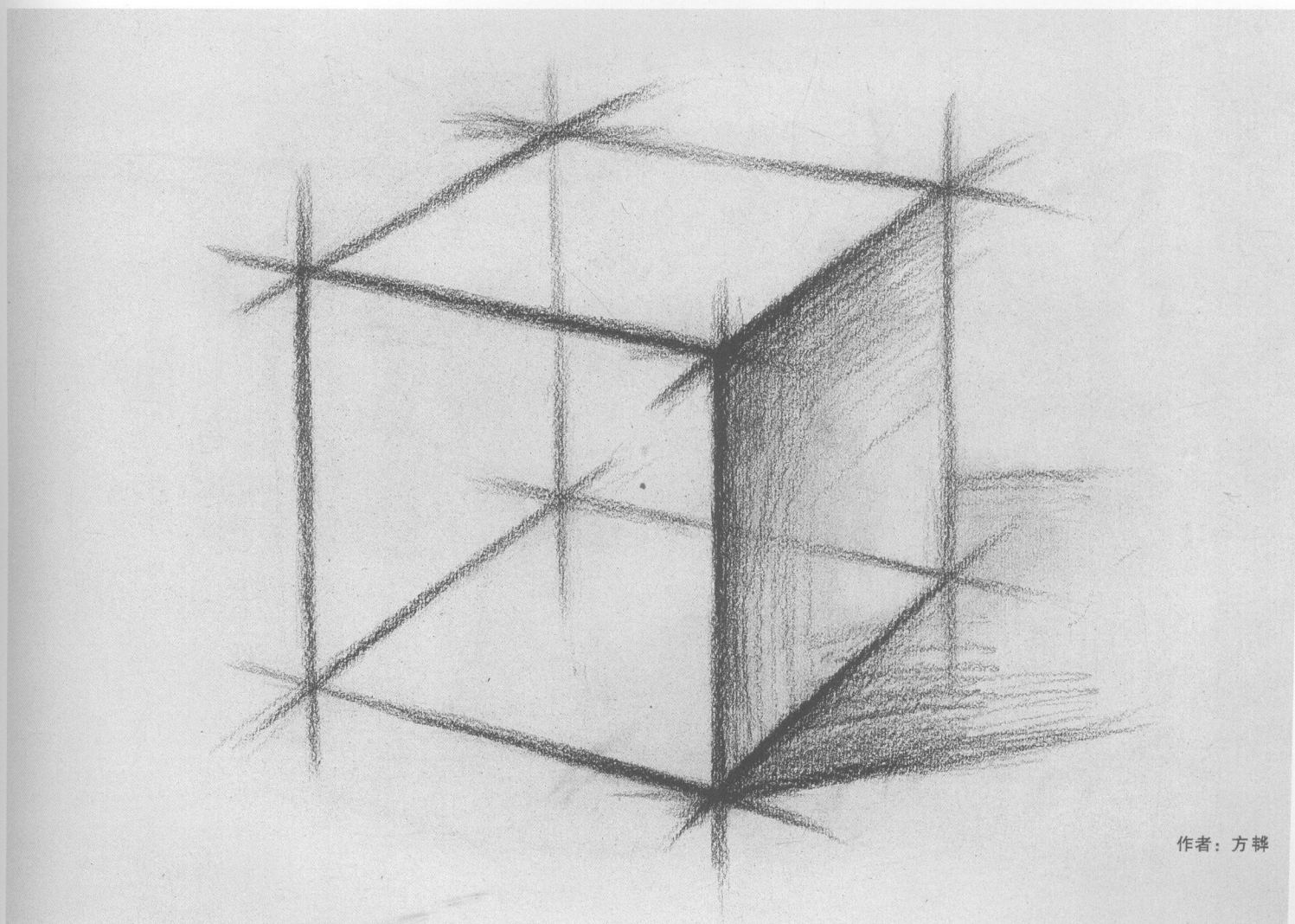
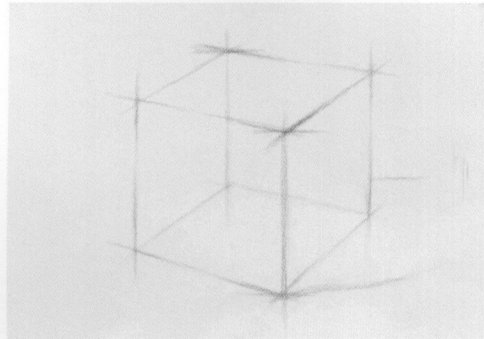
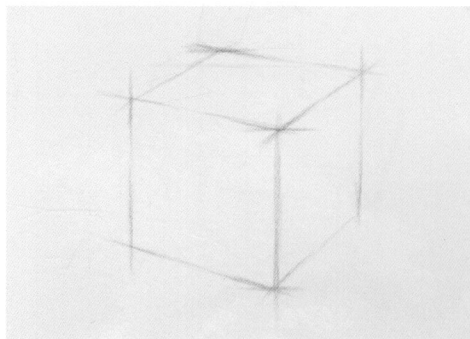
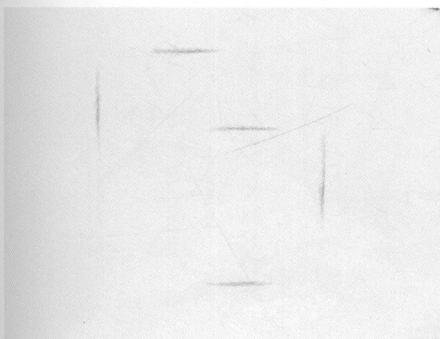
- ① 首先，我们将圆球外形用正方形来概括和理解，再依次“切”去四个角，形成一个八边形。
- ② 再将八边形“切”成十六边形，使其更圆，并把投影的形标出。
- ③ 观察和理解后，找出经过明暗交界线的那条结构线，再找一条通过圆的正中心并绕圆外轮廓一圈的结构线。
- ④ 加强明暗交界线和投影，使圆的体积感更强。

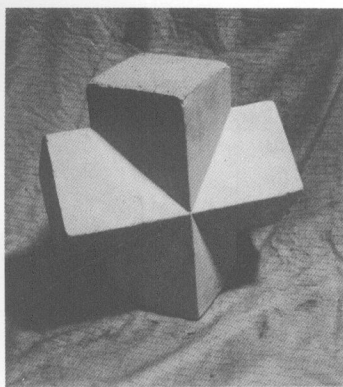

3.2 正方体写生步骤

- ① 先在画面的适当位置将正方体的大致形状定位。
- ② 把我们看到的三个面画出来，注意所看到的面的大小比例关系及透视变化。
- ③ 将遮住的面画出来，并把投影形标出。
- ④ 加强明暗交界线、结构线和投影，使体积感加强。

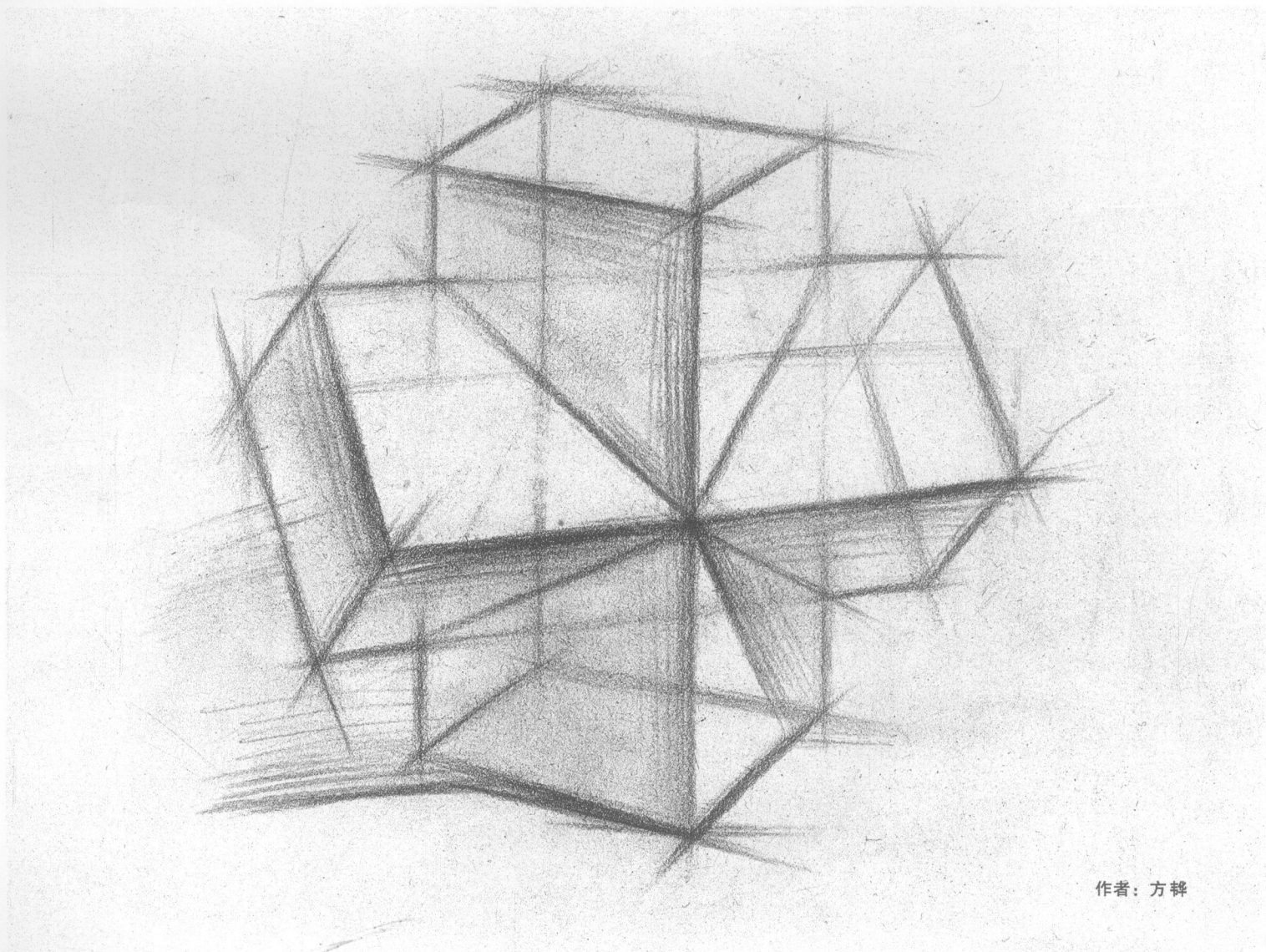
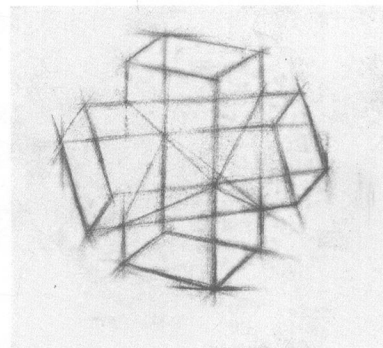
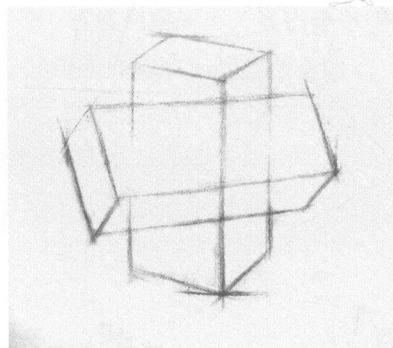
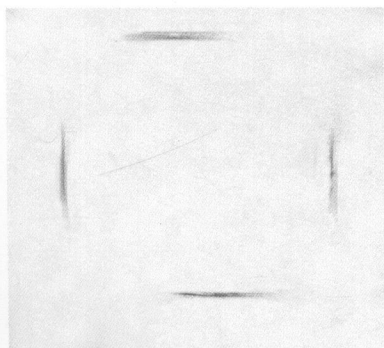

作者：方轶

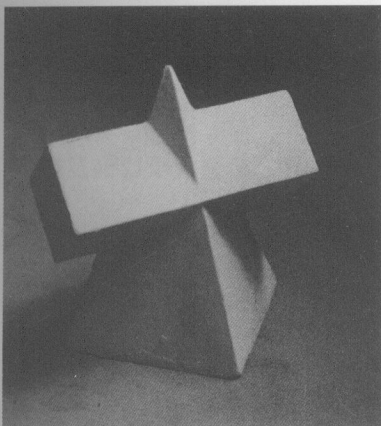

3.3 方柱贯穿体写生步骤

- ① 通过观察，这是由两个转变角度的方柱体穿插构成的几何体。首先定好大的位置。
- ② 先用直线画出两个方柱体的形，要把握好它们相交后的比例关系。
- ③ 把所有被遮住的内结构线画出来。
- ④ 调整方柱贯穿体的形，通过深浅变化的线条强调各个块面的前后空间关系，使体积感和空间感更强。

作者：方轶

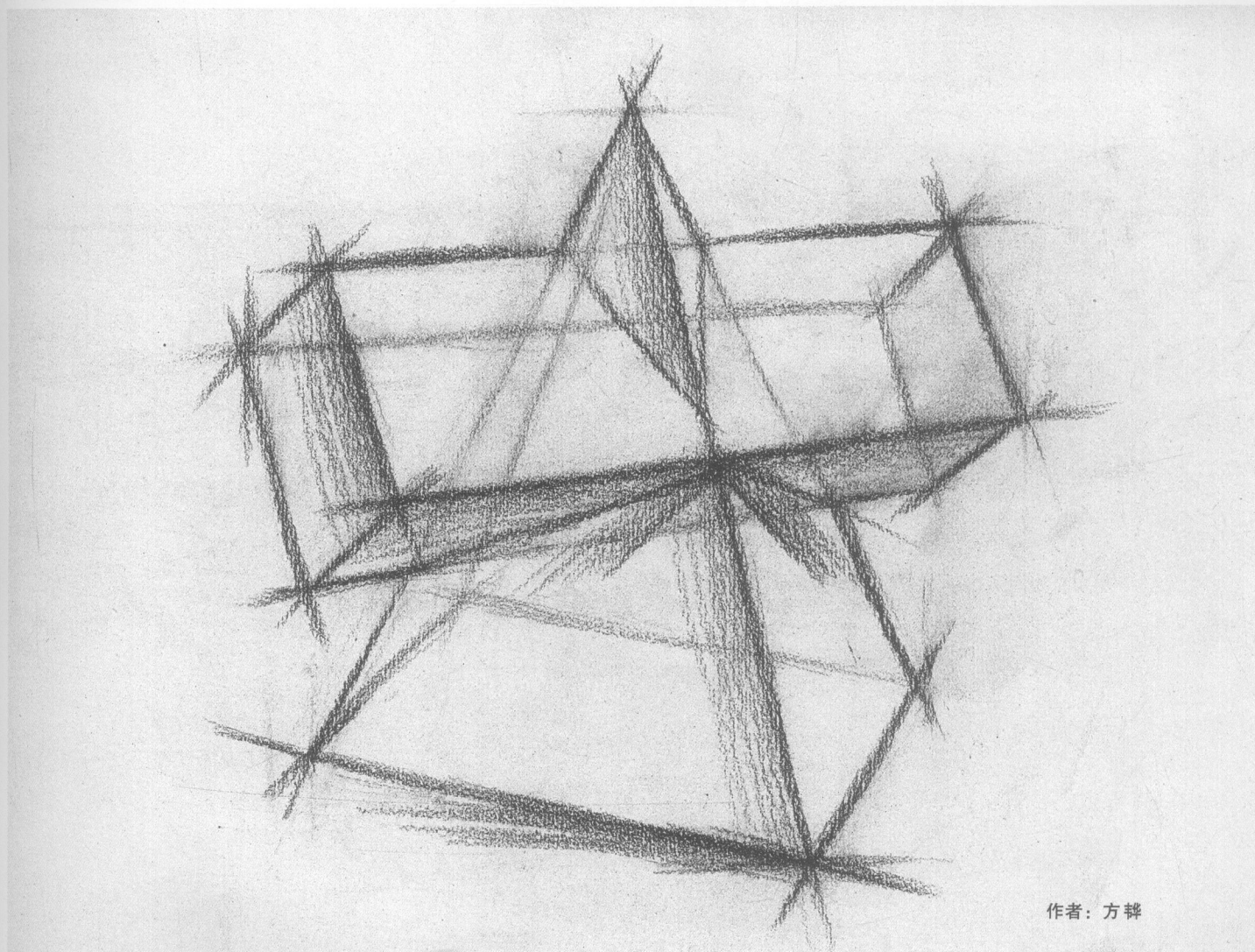
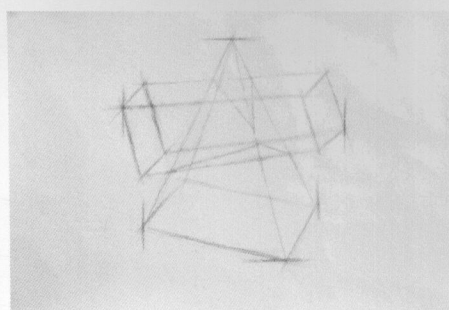
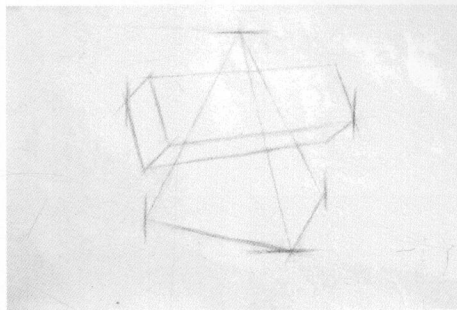
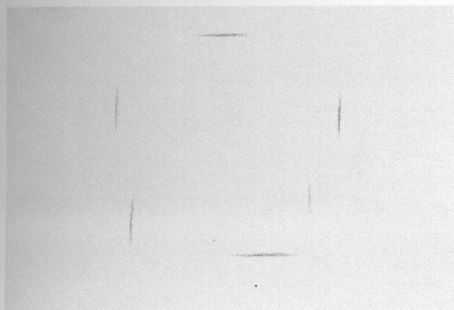
3.4 棱锥方柱贯穿体写生步骤

① 此石膏体是由转变角度后的方柱穿插于四棱锥构成的，首先把对象整体定位。

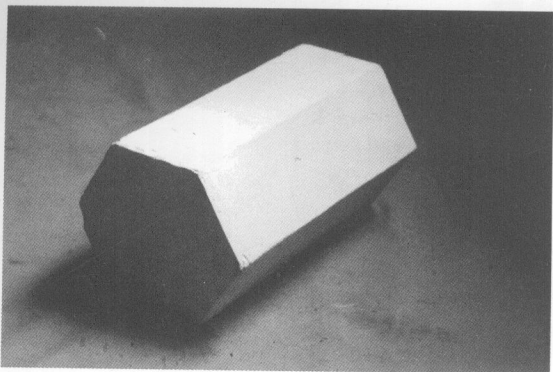
② 用直线把对象的基本形画出来，就是把所能看到的四棱锥体的三条边和方柱的形画出来。

③ 通过对对象的理解，画出被遮住的轮廓线，注意透视变化。

④ 通过加强线条的强弱来强调各个面的前后关系，使体积感和空间感更强。

作者：方轶

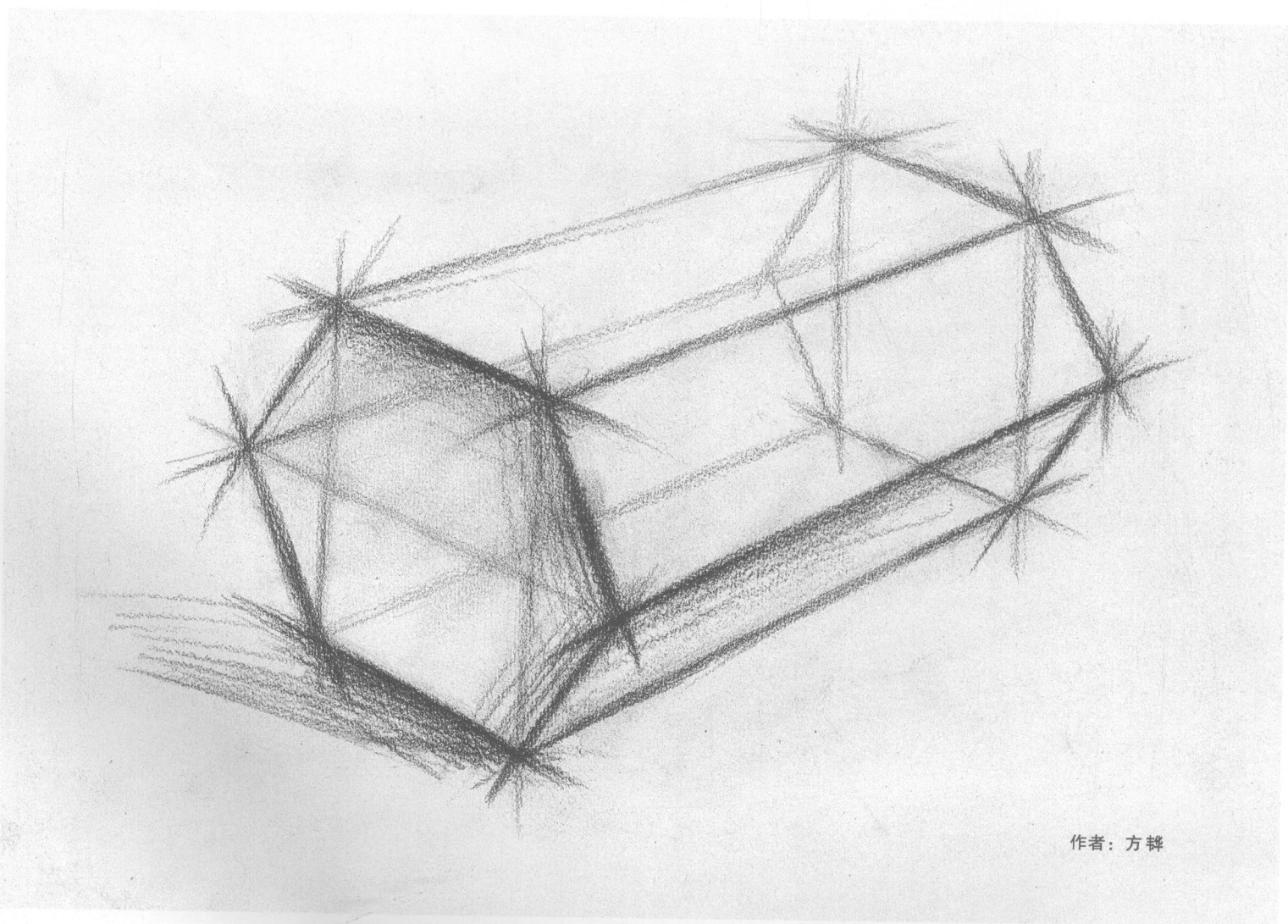
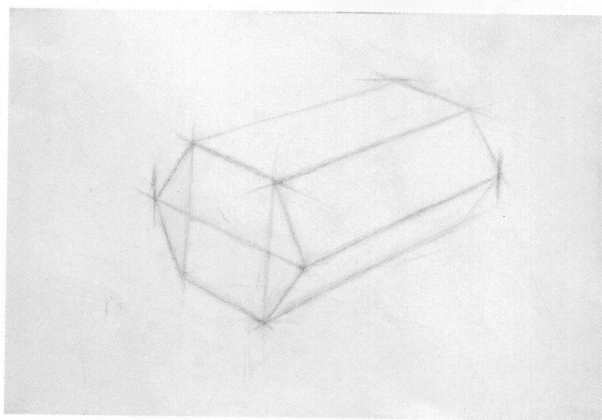
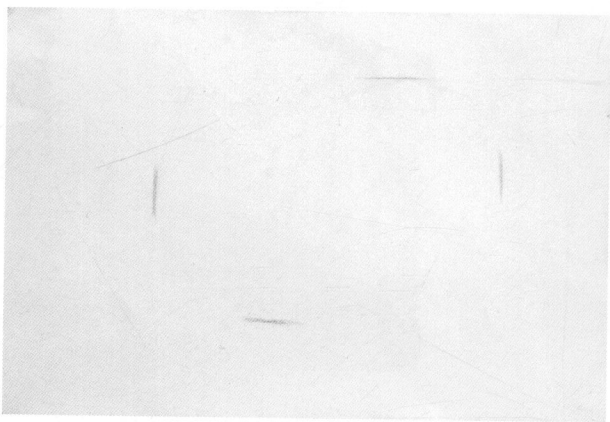

3.5 六棱柱体写生步骤

① 这个石膏体是由六个长方形和两个正六边形构成，先在画面适当位置把对象外形定位。

② 把我们看到的面用直线画出来，并注意各个面的大小比例及透视关系。

③ 把被遮住的面画出来，并进行调整和强调。

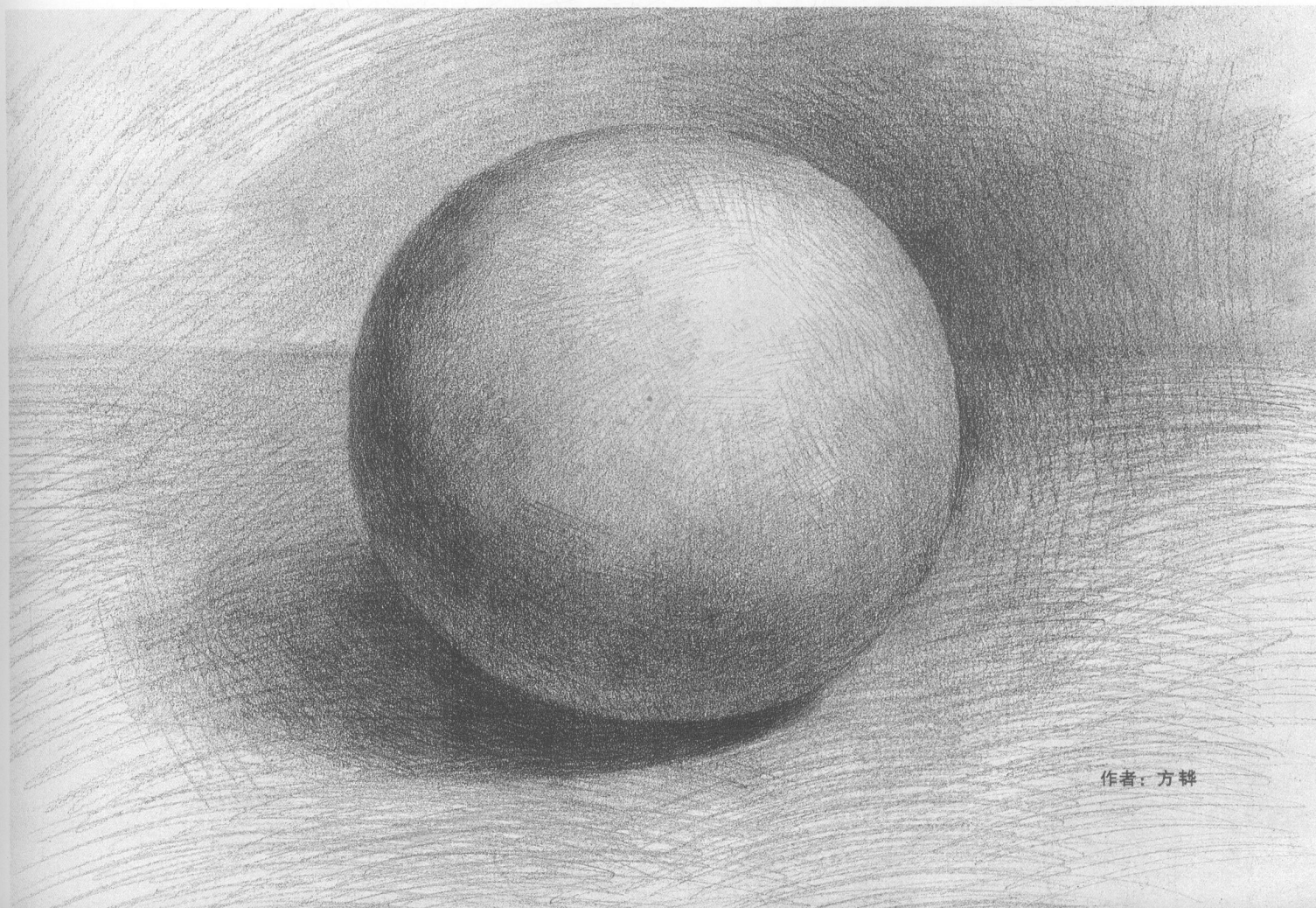
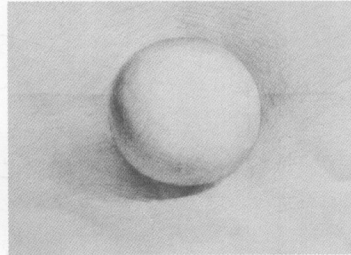
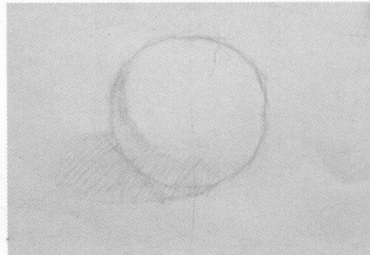
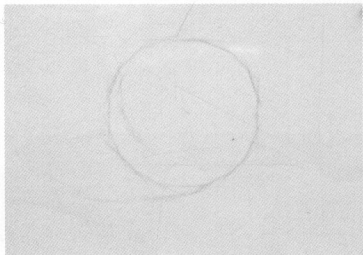
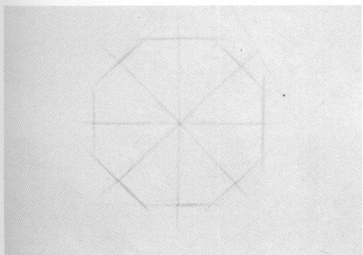
作者：方轶

4 单个石膏几何体写生方法及步骤（明暗素描）

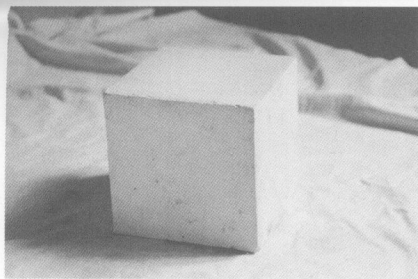

4.1 球体写生步骤

- ① 由于球体的任一直径相等，因此，先画一正方形，将其中轴线和对角线画出，然后运用切角的方法将球体的外形画出。
- ② 确定明暗交界线和投影的形。
- ③ 从明暗交界线入手，把受光部与背光部拉开。
- ④ 把球体暗部和投影加重，加上少量的灰色调子进行衔接。
- ⑤ 深入刻画出黑白灰的层次关系，使体积感和质感更加强烈。

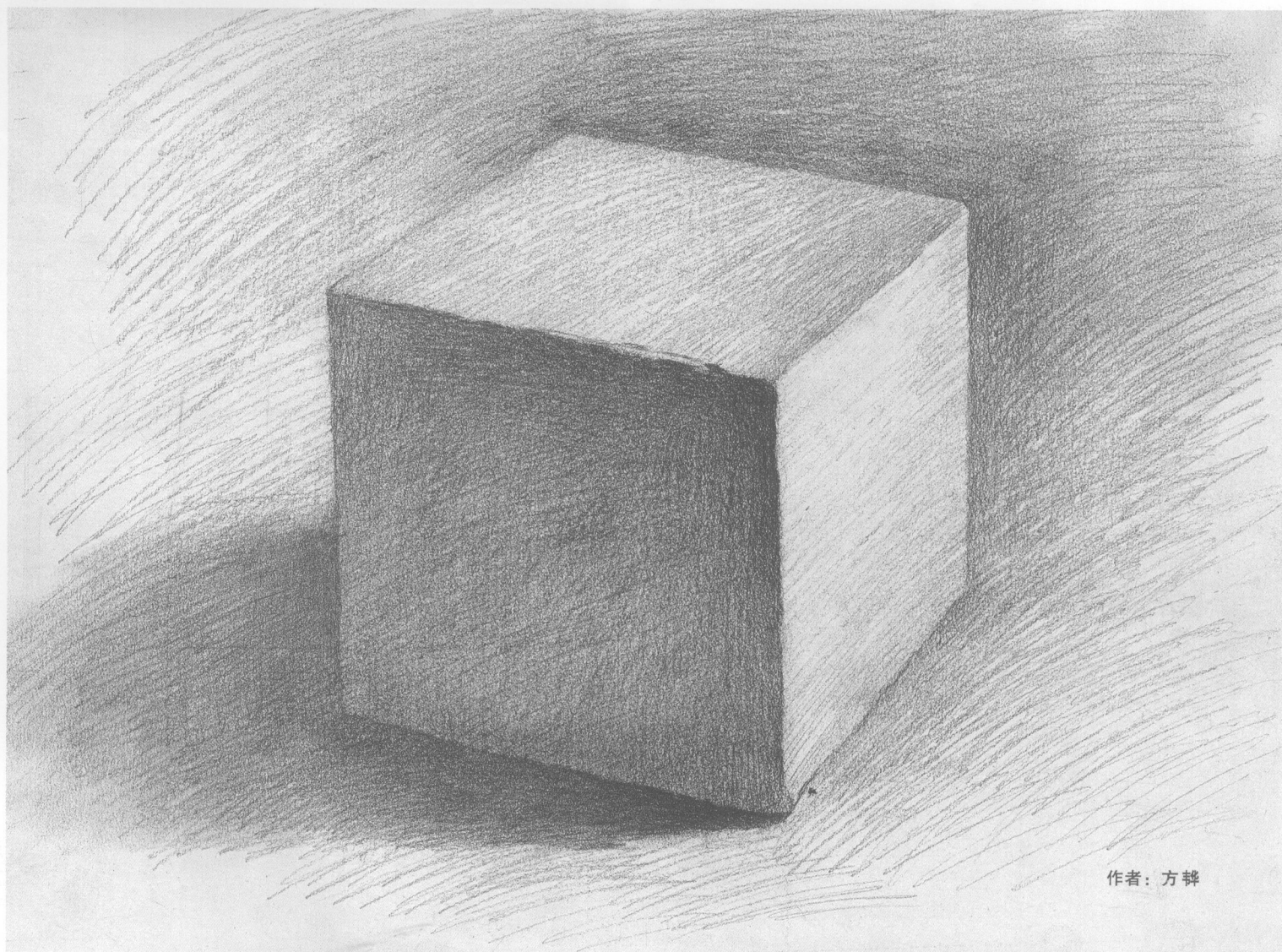
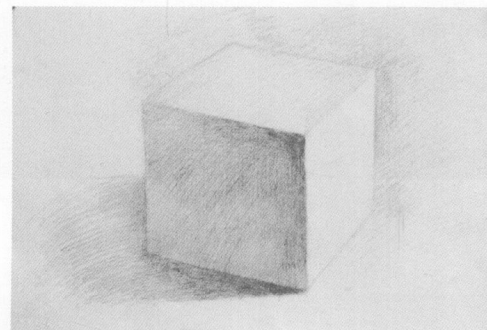
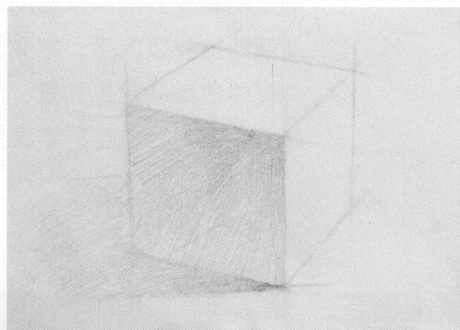
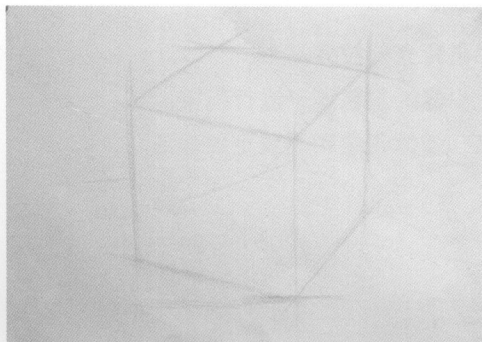

作者：方轶

4.2 正方体写生步骤

- ① 用直线拉出正方体的基本形。确定结构关系及投影的形。
- ② 从明暗交界线入手，把受光部与背光部拉开。
- ③ 逐步深入塑造，画上背景，以便衬托石膏的形和表现光感。
- ④ 深入刻画出黑白灰的层次关系，使体积感和质感更加强烈。

作者：方轶