

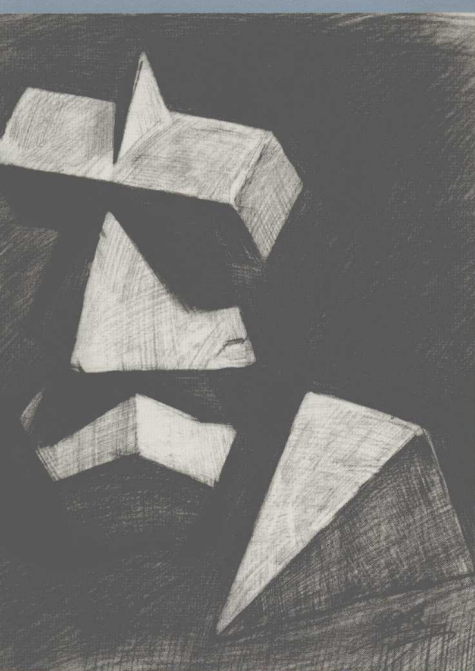
基础美术阶梯训练教材

新版

几何体静物

素描

陈华新 著

上海大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

新版几何体静物素描 / 陈华新著. — 上海: 上海大学出版社, 2010.7

基础美术阶梯训练教材

ISBN 978-7-81118-642-0

I. ①新... II. ①陈... III. ①静物画—素描—技法(美术) IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 117907 号

责任编辑: 柯国富

装帧设计: 谷夫平面设计

基础美术阶梯训练教材

新版简易几何体石膏静物素描

新版几何体静物素描

新版石膏像素描

新版人像素描

新版几何体静物素描

陈华新 / 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线: 021-66135110)

出版人: 姚铁军

上海华业装潢印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 3 字数: 60 千

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81118-642-0/J·186

印数: 1~5100

定价: 12.00 元

引言

素描训练, 作者常称之为“劳动”, 其因有二: 首先, 学习素描是观察、分析、理解的智力劳动, 只有善于拓展智力劳动的宽度, 才能有效地把握素描训练的本质, 才能正确地理解其对自身艺术发展的意义所在; 其次, 学习素描又是动手的体力劳动, 只有动手的实践活动不断趋向深入, 才能充分体验每个进程中的感觉, 才能积累丰富的感情经历, 使技法表现更具有本质的内涵。这两种“劳动”是密不可分的, 直接影响到学习绘画者对素描知识的掌握。

根据作者教与学的绘画经历, 本书着重就形体于空间变化中的视觉现象与规律, 及其在素描创作过程中所碰到的具体问题应如何加以处理, 作较系统的图文讲解。总的体会是: 整体的观察意识、量化的实践过程、能动地运用规律是指导素描训练的三大要素, 所以, 在编著此书时尽可能体现这一精神, 意在给予美术爱好者启迪, 并从中获得裨益。

愿此书能伴你一段绘画艺术之旅。

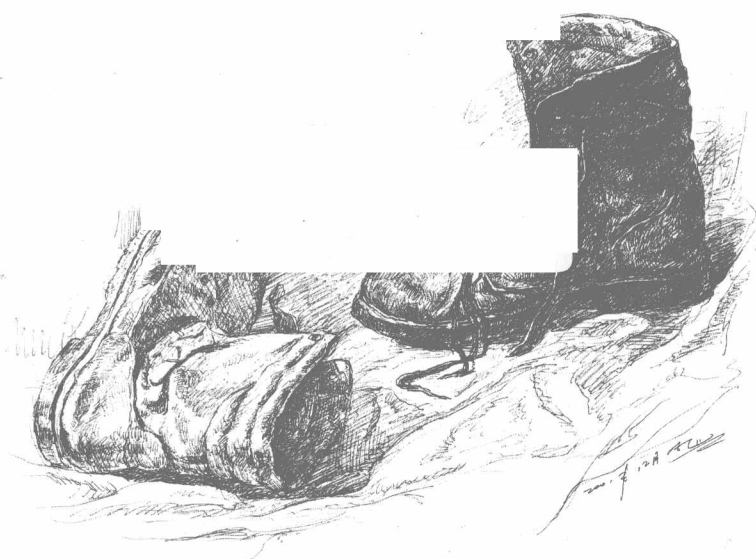
陈华新

基础美术阶梯训练教材

新版 几何体静物素描

陈华新 / 著

上海大学出版社

素描简述	3	静物写生步骤	29
素描基础知识	4	观察与理解 (比例)	32
测量方法	7	构图规律	34
透视规律	8	视角与构图	35
几何体结构写生步骤	9	分析与理解	36
明暗规律	10	整体与局部	37
几何体明暗写生步骤	11	静物结构写生	38
两个几何体的组合	12	线条运用与质感表现	39
明暗规律在写生中的运用	16	构图倾向与感觉	40
形体结构与明暗变化	18	直观感觉	41
三个几何体的组合	20	明暗规律在静物写生中的运用 ...	42
四个几何体的组合	21	质感表现	44
四五个几何体的组合	23	运笔与形体关系	46
六个几何体的组合	24	表现手法与画面效果	47
对比与协调	26	塑造与调整	48
整体意识与具体表现	27	作品欣赏	49
静物写生	28		

素描训练是加深我们对客观事物认识的重要途径之一,它能使我们跨越对客观事物的一般的表层印象,深入到对其形体内在结构与本质的研究。素描训练,不仅要学习如何表现客观对象的形体关系,而且更要学习如何通过表现对象来提高我们对客观对象的感知、判断、认识等能力和审美水平。对初学者而言,需要经历较长的实践过程,只有在反复的体验和总结中,才能领悟素描作为一门绘画艺术的真正含义。

从字面上理解,素描是指用单色描绘物体,但是,其实质的内含更丰富、更宽泛。它将物体在视觉范围内呈现出来的各种规律,通过一定的手段表现出来。在素描训练中,观察方法、结构组合、构图规律、透视现象、层次感觉、表现形式等方面的学习,应循序渐进,这样才会不断更新认识。因此,在整个学习的进程中,在掌握了素描基本要素的前提下,要善于体会物体的各种变化,使物体通过浓与淡、粗与细、刚与柔的线条表现出艺术的真实感觉。

素描的表现形式有:钢笔素描、炭笔素描、铅笔素描、毛笔素描等,其中以铅笔素描、炭笔素描最为常见。因为它们使用简单,表现力强,易于掌握,对初学者来说,无疑是比较合适的表现形式。

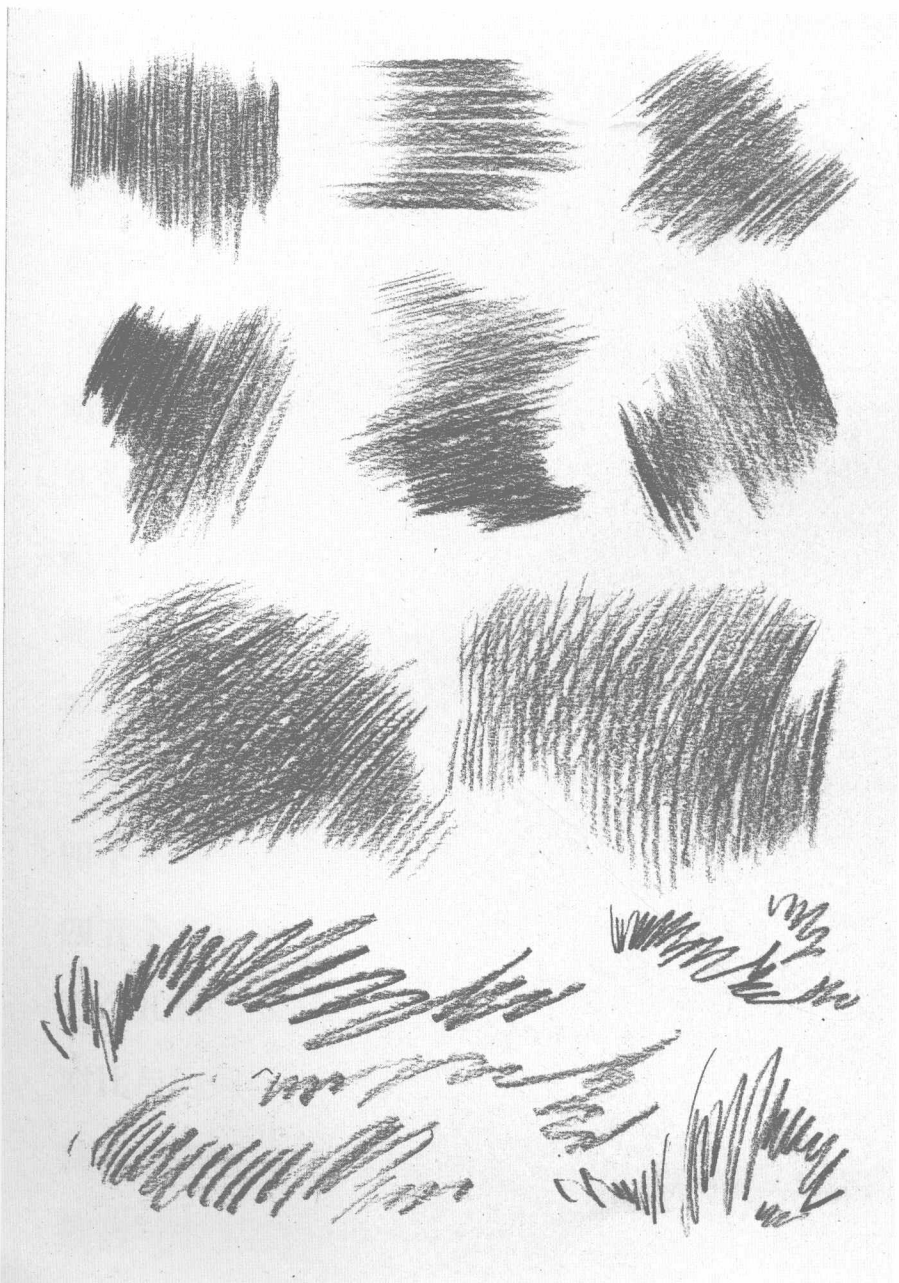
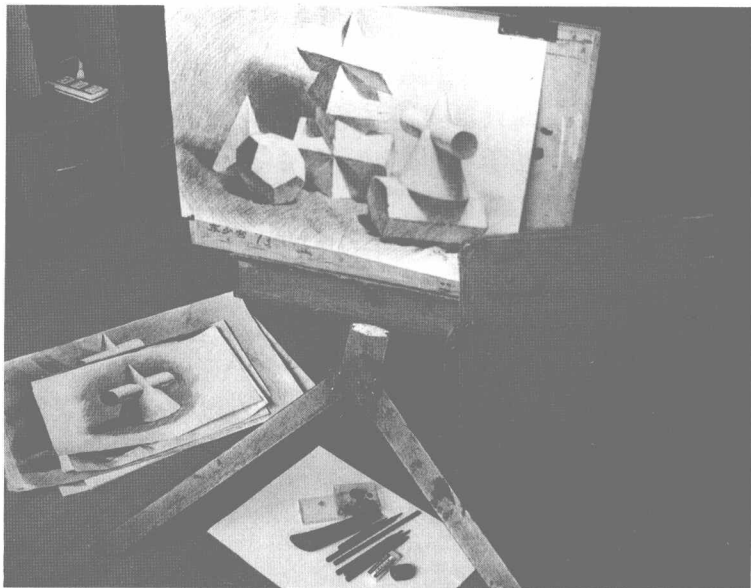
绘画工具及其使用

纸——铅画纸和绘画纸，因其易于塑造具体对象。

笔——铅笔、炭笔、炭条等。铅笔有6H（硬）~6B（软）等不同型号。通常作画时，先用软性铅笔，后用硬性铅笔。

橡皮——软性的橡皮较适合素描写生，它既能纠错，又能作为绘画工具使用。

其他——美工刀、画板、画钉、写生架等都是室内或户外写生的必备工具。

线条练习

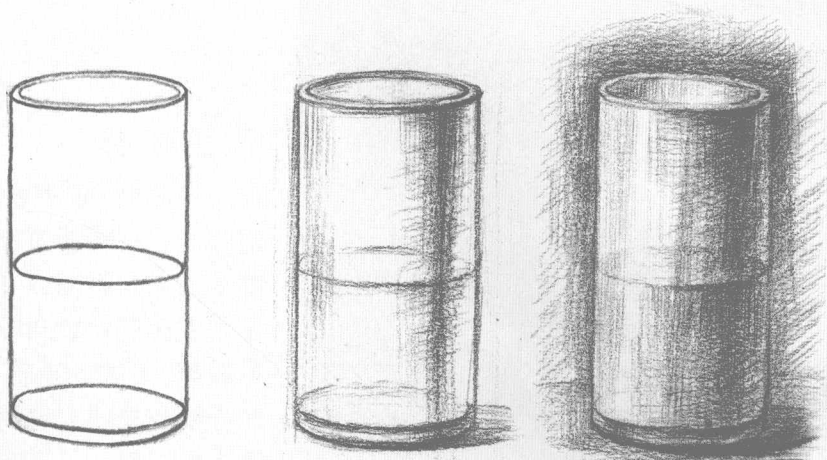
线条是塑造形体最基本的绘画语言之一。对初学者来说，掌握线条的曲直轻重极为重要。在线条绘画的练习过程中，要注意握笔的方式，落笔时要体会手、腕、肘的运动对线条的影响，做到自然、有序地控制线条的轻重、快慢和疏密，让线条在平稳、顺畅中得以轻松展现。

对线条的认识和掌握并不是件容易的事。有时会发现画一条直线比想象的要难得多，在学习绘画的初级阶段，这是很自然的现象。只有通过反复训练，积累了一定的实践经验，才能画出符合要求的线条来。

素描学习是没有捷径的，只有在不断的实践、总结、体会中才能逐步掌握。自信+时间+实践是迈向成功的开始。

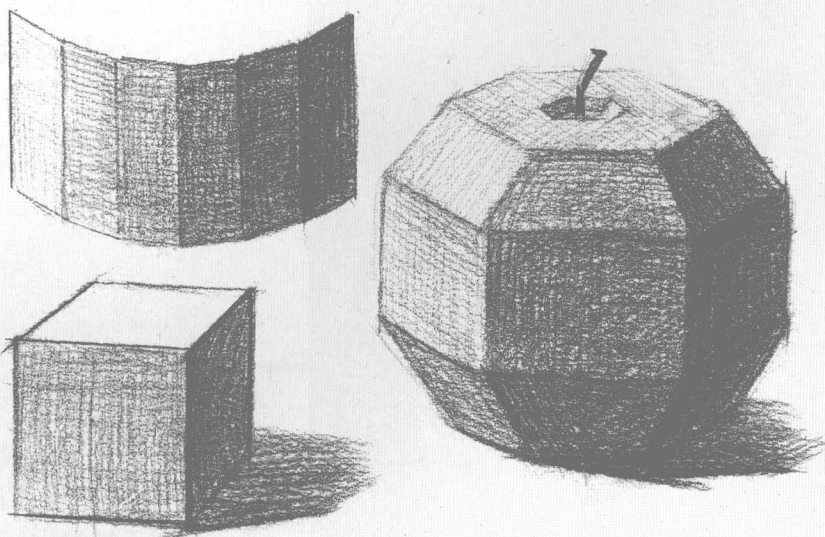
线条的运用与作用

线条有着丰富的变化，不同的线条表现，能产生不同的形体感觉。线条的轻重可以增强形体的空间感，线条组成的体面能强化物体的立体效果。

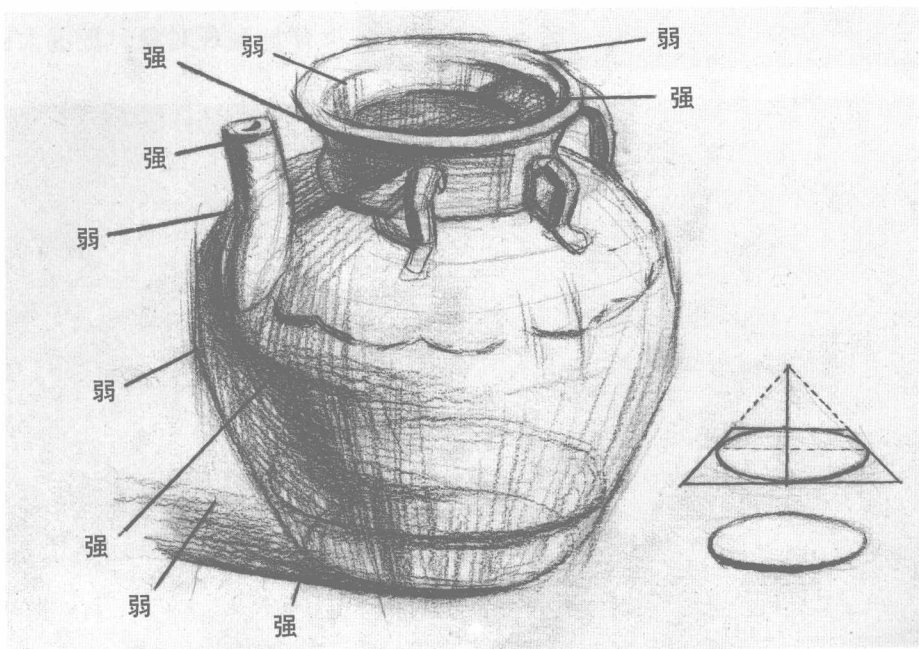
线条的层次变化

线条的轻重表现，对塑造形体具有重要的作用。在此图中，我们能体会到线条的轻重表现所产生的丰富的层次和产生形体的空间效果。注意黑白灰最大层次的推移，掌握线条层次变化，有助于我们完美地塑造客观物体。

线条的虚实变化

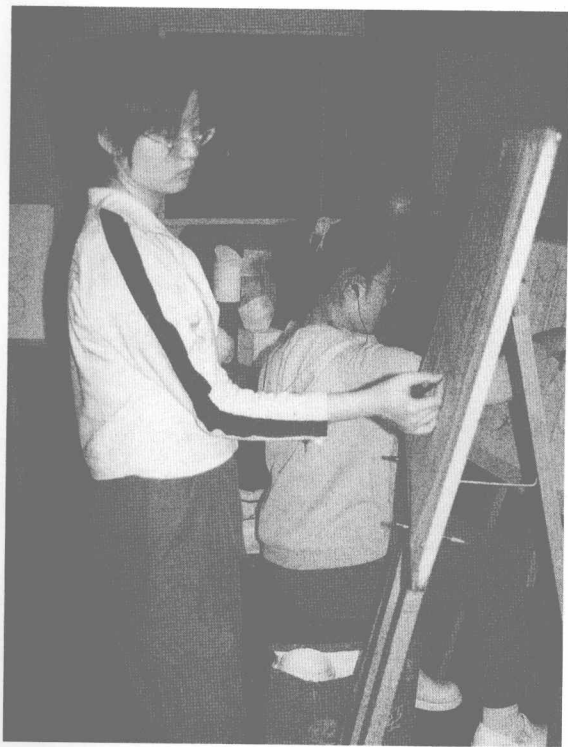
线条的运用，必须符合客观对象的特点与变化。离开了物体的空间认识，任何线条都显得概念化和无生命力。因此，在具体实践中，要根据物体的空间变化来运用线条。线条的虚实变化要与形体变化相一致，并要准确地把握形体的整体感觉。

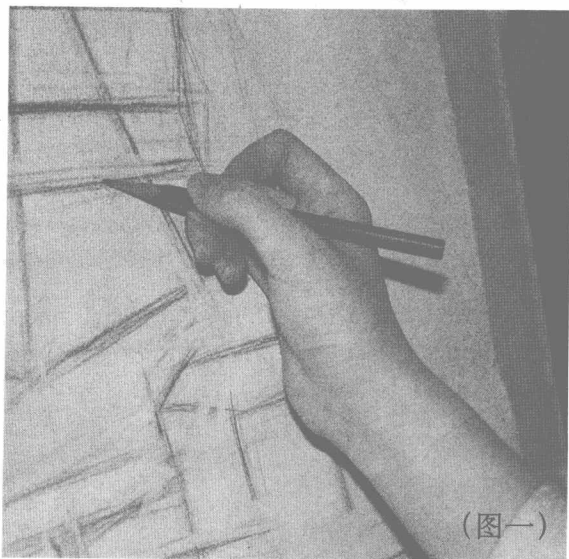
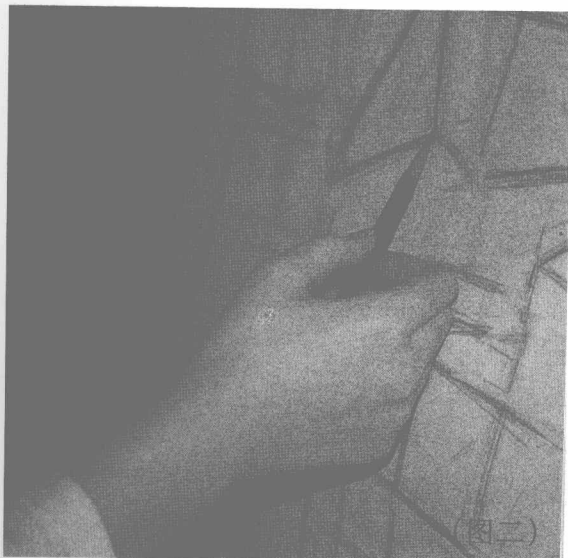
作画姿势

作画时,首先要注意作画的姿势,根据观察的角度和构图的需要,来确定坐着或站着作画,无论采用哪一种作画姿势,都要求人与画面以及人与被表现对象的位置相适宜。这样,便于观察客观对象和审视画面。其次,作画者与画面要保持一定的距离,让整个画面都在自己的视觉范围之内。再次,画面的中心要与视线成直角,由此来调节画板的高低,这样更便于对照客观对象与画面对象。良好的作画习惯对提高绘画能力很有帮助。

握笔姿势

作画与写字的握笔方式有明显的不同。写字的握笔姿势(见图一)运用到作画中,通常只能对小画面或细节进行刻画,不利于把握大画面的整体感觉。相对而言,作画的握笔姿势(见图二),可以充分地发挥手各个部位的作用,便于整体地表现对象,把握大画面的气韵。

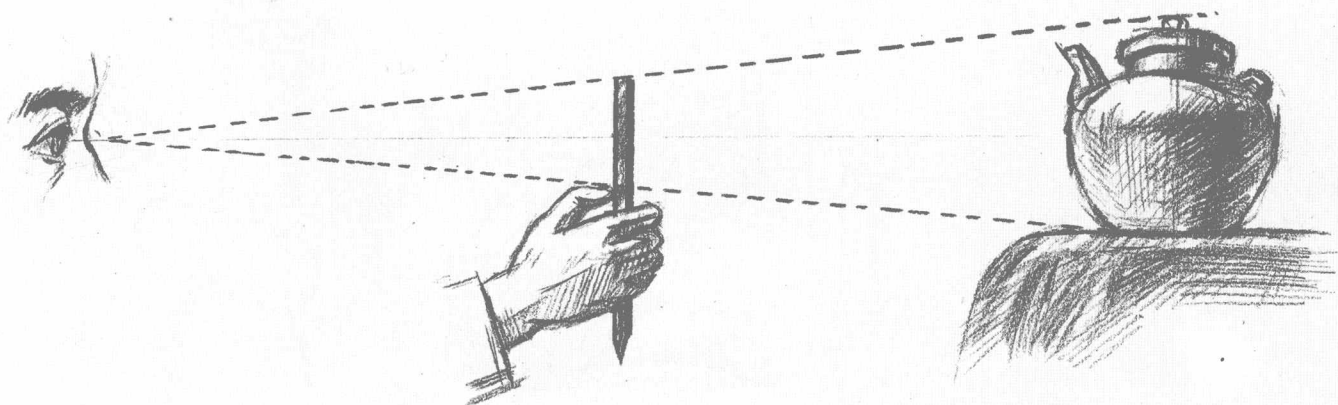
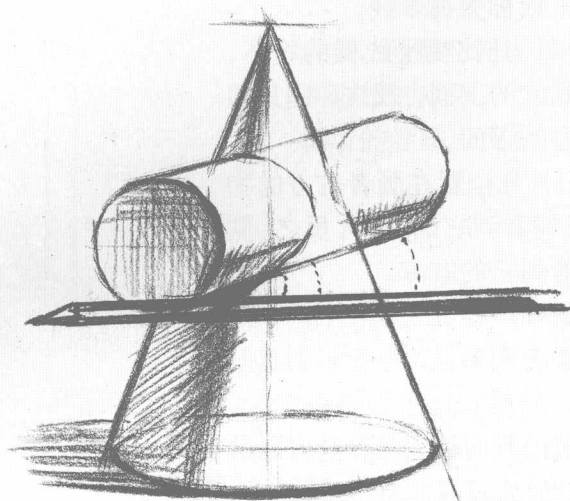
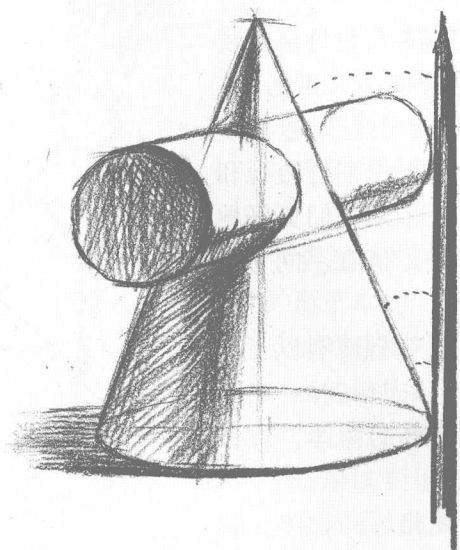

学习要点

较正确的观察方法，能引导我们准确地把握对象的形体比例关系。如果我们的目测难以确定对象的比例，采用简单的测量法就显得十分必要了。

测量方法是：伸直手臂（不能弯曲），用大拇指上下移动笔杆的一端，可测出物体的长短、宽窄等各部分比例。这样，画面上物体的各部分比例就有了相对的依据。但是值得注意的是，过分地依赖测量法，对培养我们的观察能力是有害无益的，这种方法一般只在目测不准或需要调整 and 检查画面的各个关系时才采用。

对于测定形体的各种比例和变化，每个人都会有各自不同的体会和经验。若将笔垂直地放在物体的斜面上，就能清楚物体倾斜的程度和变化，而将笔水平地放在纵伸变化的形体上，则能确定其角度的延伸趋向与变化。这些方法都能使我们更好地观察和理解形体的变化规律。

学习要点

物体在空间中，在特定的视角下会产生近大远小的变化，这种变化在绘画中称之为透视现象。最常见的透视是平行透视和成角透视，它能帮助我们更好地理解客观对象的形体在空间中的变化。

最常用的透视规律有以下几种：

(1) 大小相等的物体，近大远小。

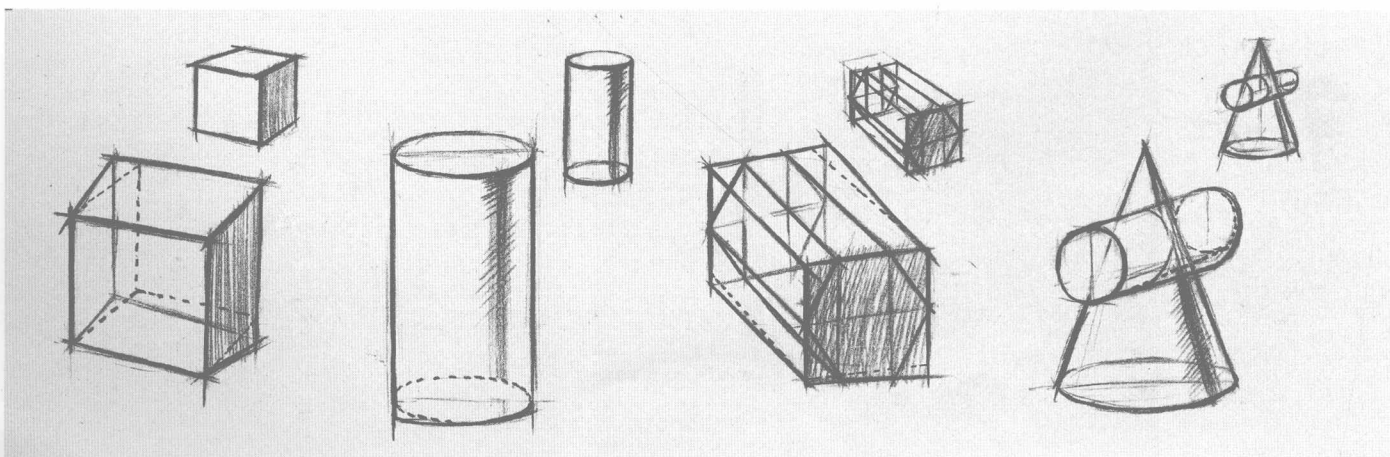
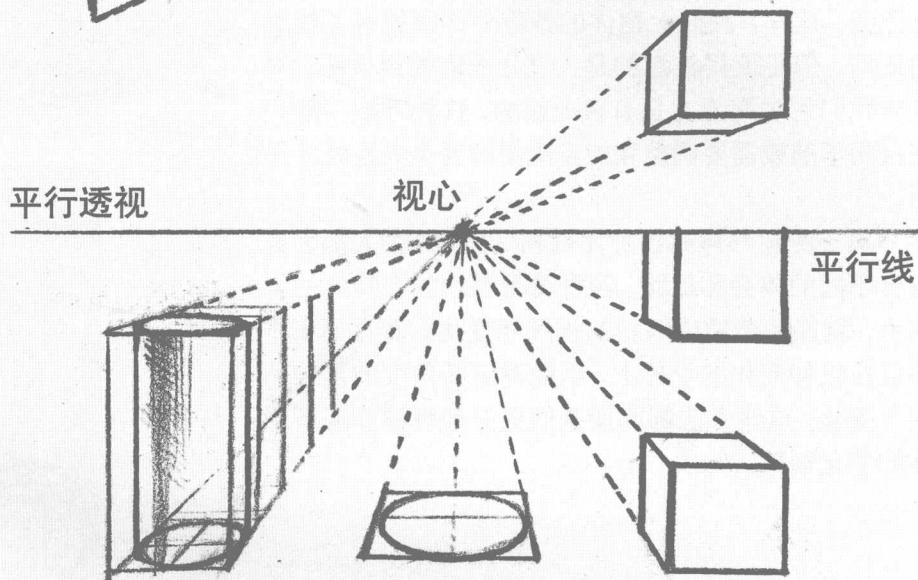
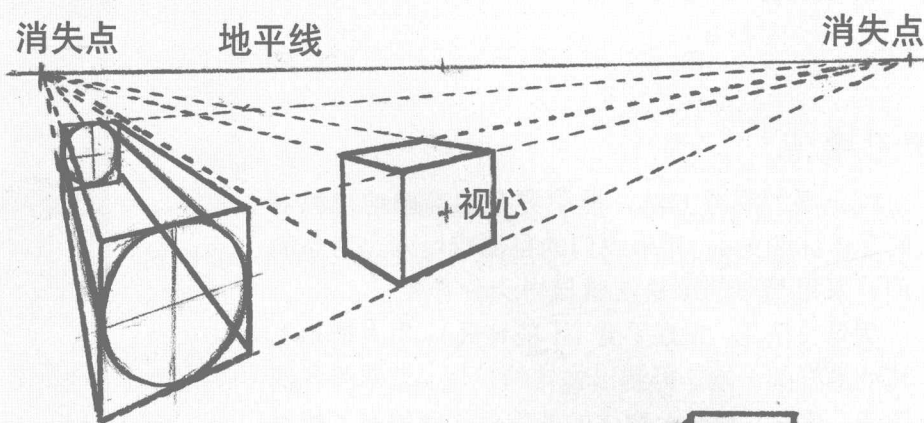
(2) 凡距离相等的物体，越远它们之间的距离相对缩短。

(3) 凡与作画者的眼睛等高的水平线称为视平线。

(4) 凡比视平线低的物体，能看到它的上面，反之，则只能看到它的下面。

(5) 凡位置在画者右方的物体，只能看到它的左方，反之，则只能看到它的右方。

透视是客观对象在空间中的一种固有现象，只有意识到它的存在，并将它运用到绘画中去，才能帮助我们加深对客观对象的理解。如果忽视了它的存在，会产生如下图所示的几种比较典型的错误。

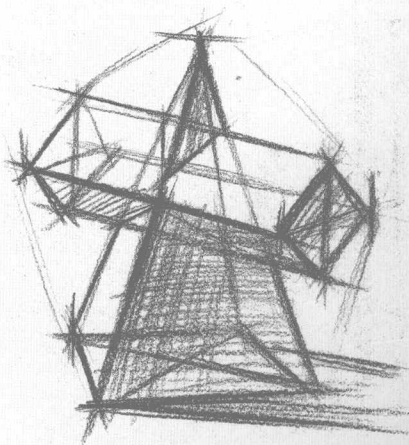
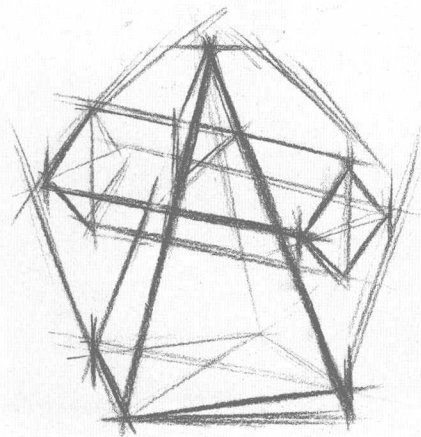
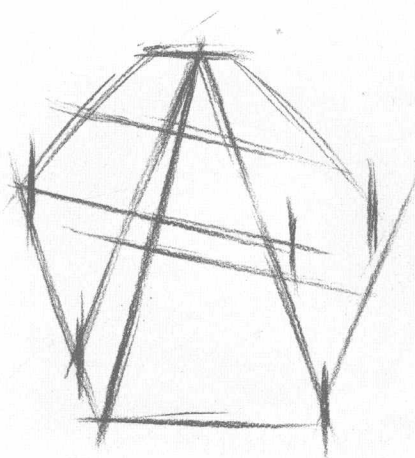
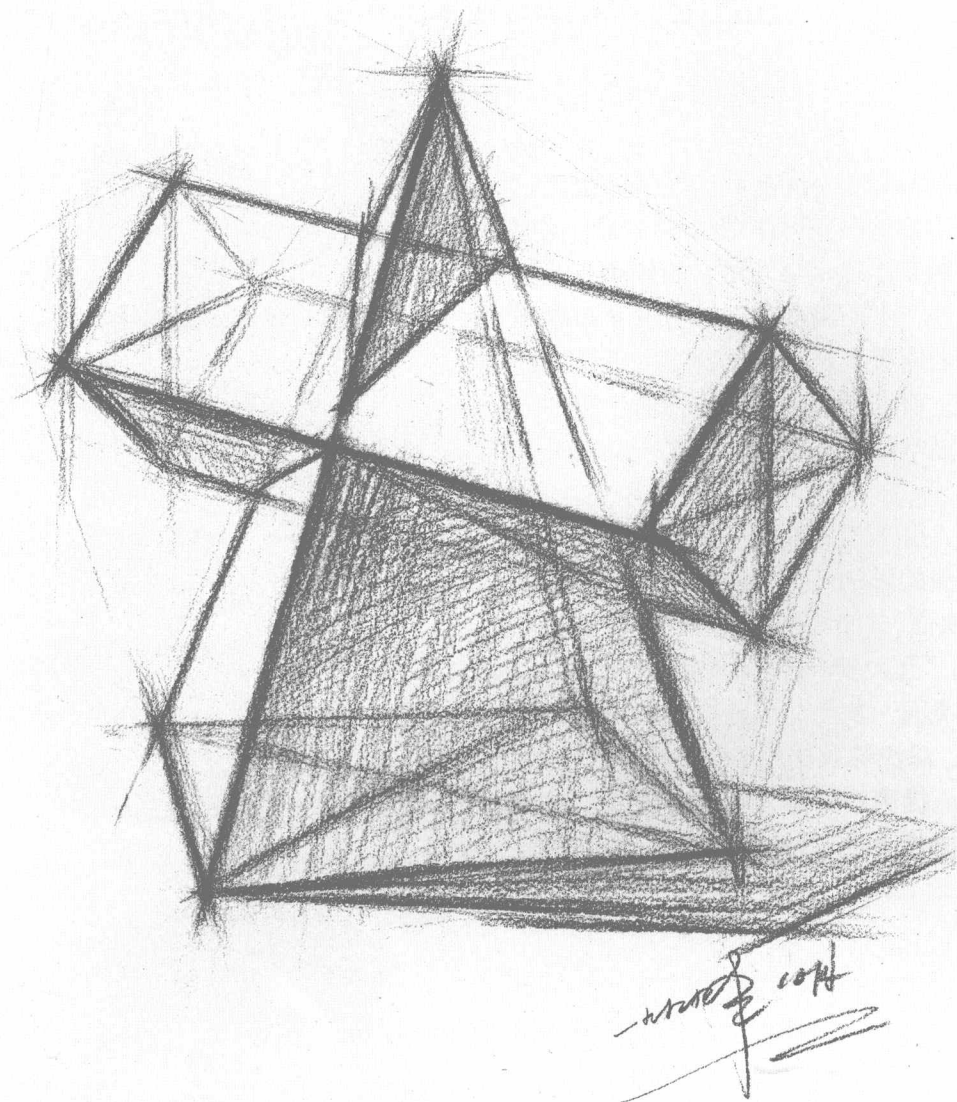
作画步骤

(1) 整体地观察, 运用最基本的辅助线, 确定物体在画面中的位置, 注意形体的高宽比例关系。

(2) 根据形体的结构关系, 在特定的视角下, 画出最基本的形体特征, 注意物体的透视关系以及形与形之间的结构组合关系。

(3) 形体在空间中的前后层次变化, 通过线条变化来体现, 使线条的变化与形体的变化有机地统一起来, 以展示形体的特征。

一幅画要经过反复的观察、理解与表现, 才能达到理想的效果, 才能提高作画者的绘画表现能力。

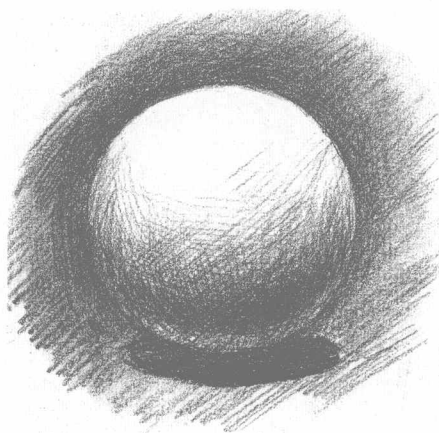
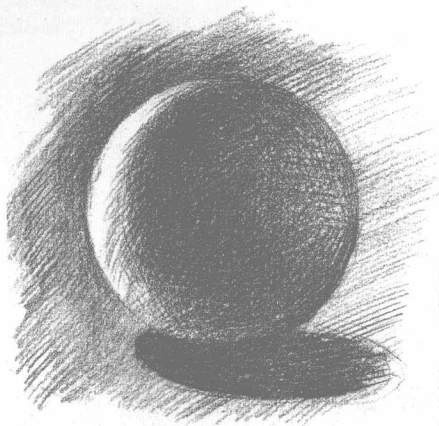
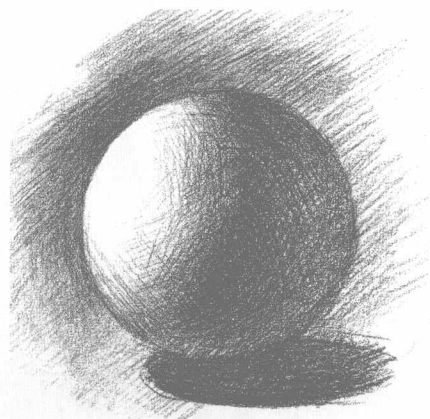
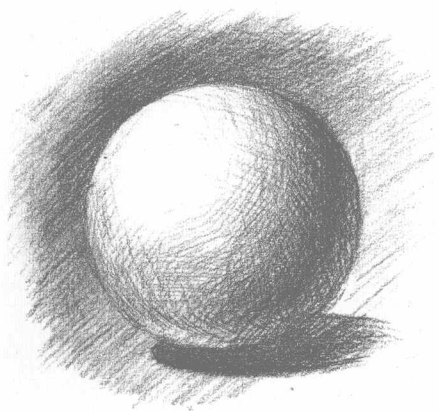
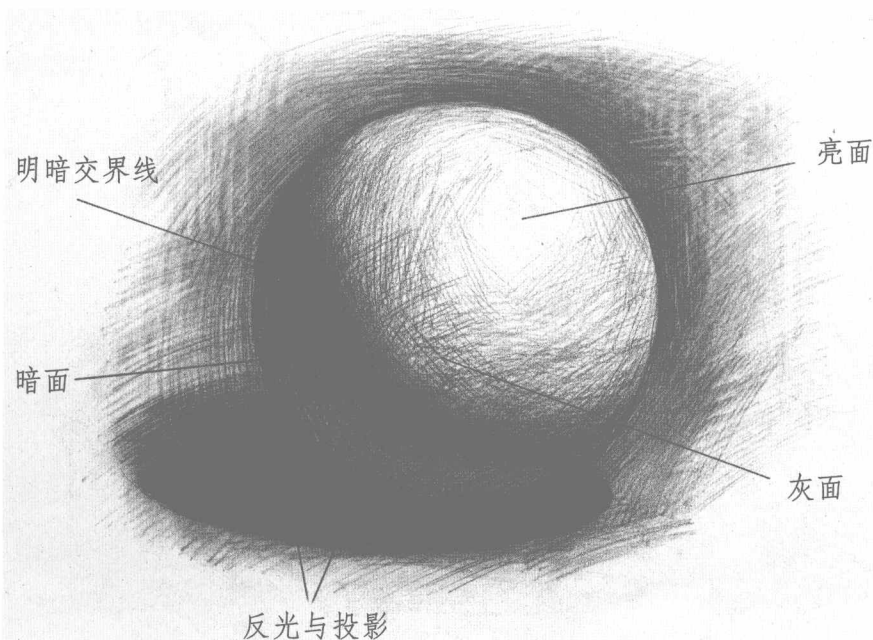

学习要点

结构素描着重研究形体的构造特点和空间变化。明暗素描除了研究形体结构变化的一般规律外，还着重研究形体结构的空问变化而形成的明暗变化。通常物体在空间的立体感，与光对它的作用有着密不可分的关系，物体在光的照射下，产生明暗变化。这种变化可增强物体在视觉范围内的体积感，使我们能更直观地感受到它的形体面的方向和形体面之间微妙的转换过程。研究光对物体的作用所产生的各种变化规律，是我们在整个基础素描学习中主要的环节之一，它是在不断的实践和总结中逐步掌握的。

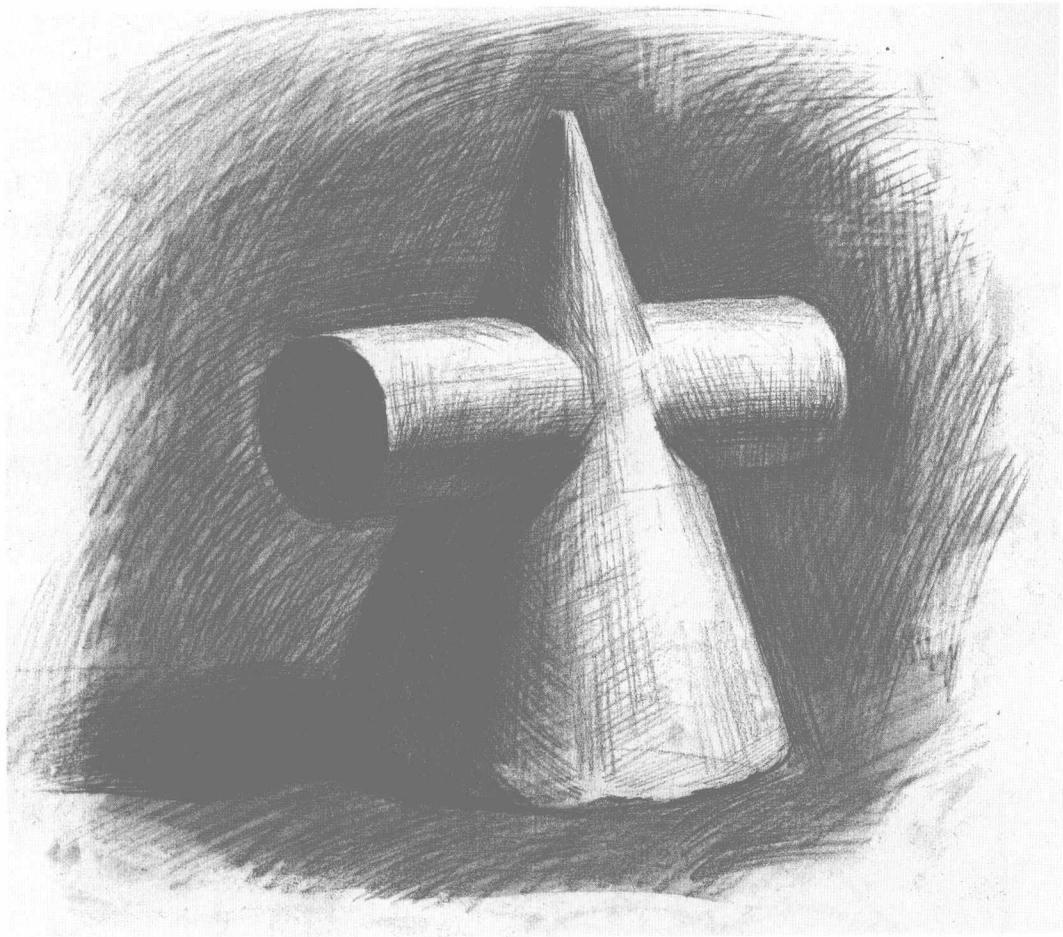
我们把明暗色调的变化规律，用“三大面”和“五大调”来概括。“三大面”是指物体在空间中受光线的影响而产生最大形体面的明暗变化，俗称“黑、白、灰”三大层次面。“黑、白、灰”的大明暗变化的表现，能产生最基本的形体效果。“五大调”是指由物体的明暗变化而形成的基本层次变化规律，即“亮面、灰面、明暗交界线、暗面、反光与投影”，从而产生强弱、虚实、深浅等对比关系。在具体的绘画中，掌握这些基本规律，对丰富视觉、提高绘画能力有很大帮助。

请对照图例中的物体在不同光线下的各种明暗变化。

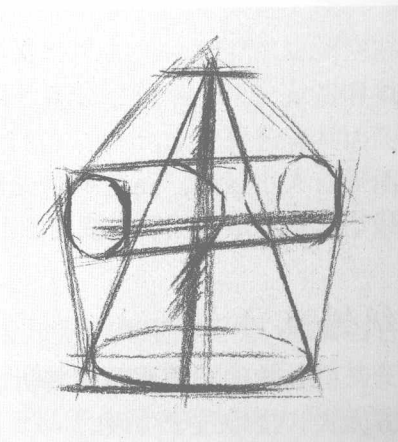
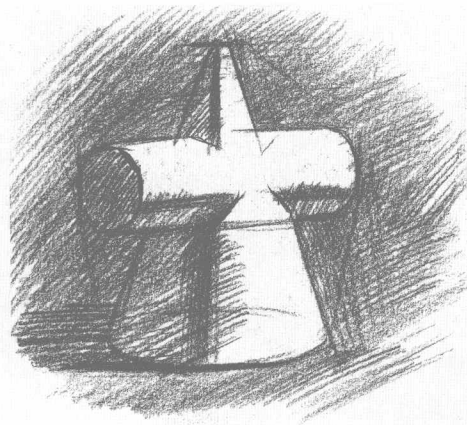
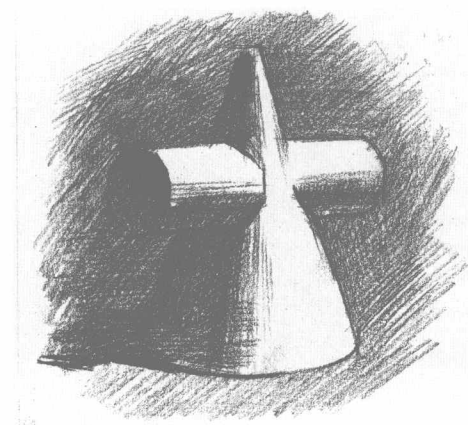
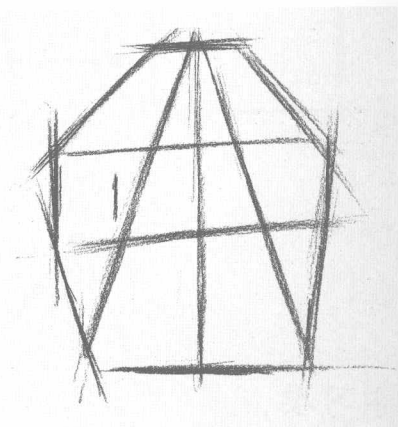
学习要点

作画不是简单地从一个过程结束到另一个过程开始，它的每一个过程都是在把握了对象总体感觉的基础上，不断深化的过程。所以在表现时，既要考虑每个阶段的不同侧重点，又要关注各个阶段之间的联系，这样作画才会有节奏、有层次地走向深入、走向完整。

作画步骤

- (1) 整体观察、整体理解，确立画面的基本构图和物体的比例。
- (2) 根据大形体的比例关系，描绘出最大形体的特征，注意明暗交界线的变化与投影的方向。
- (3) 辅设明暗关系，从大的明与暗的变化整体着手，控制好画面的总体效果。
- (4) 根据大的形体关系和空间感觉，进行有主次、强弱、虚实的局部塑造。注意调整各种关系，逐步达到理想要求。

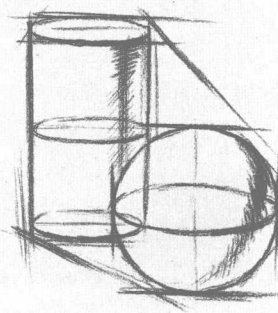
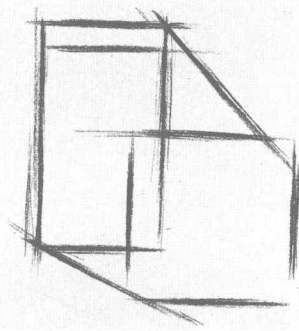
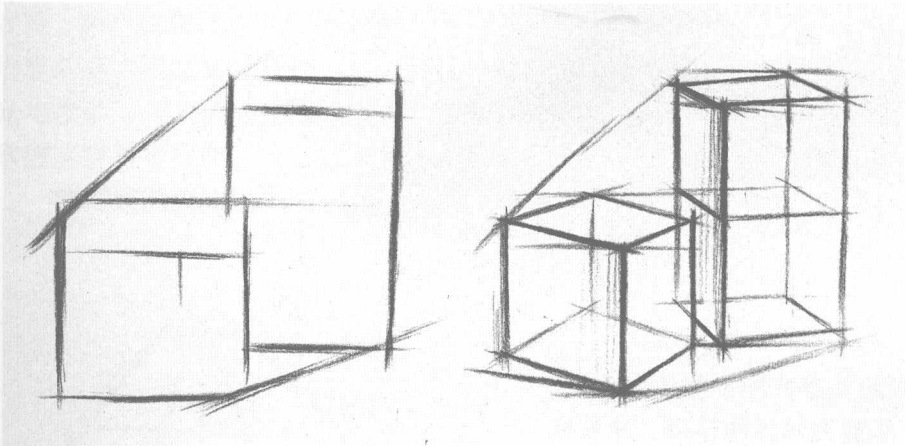
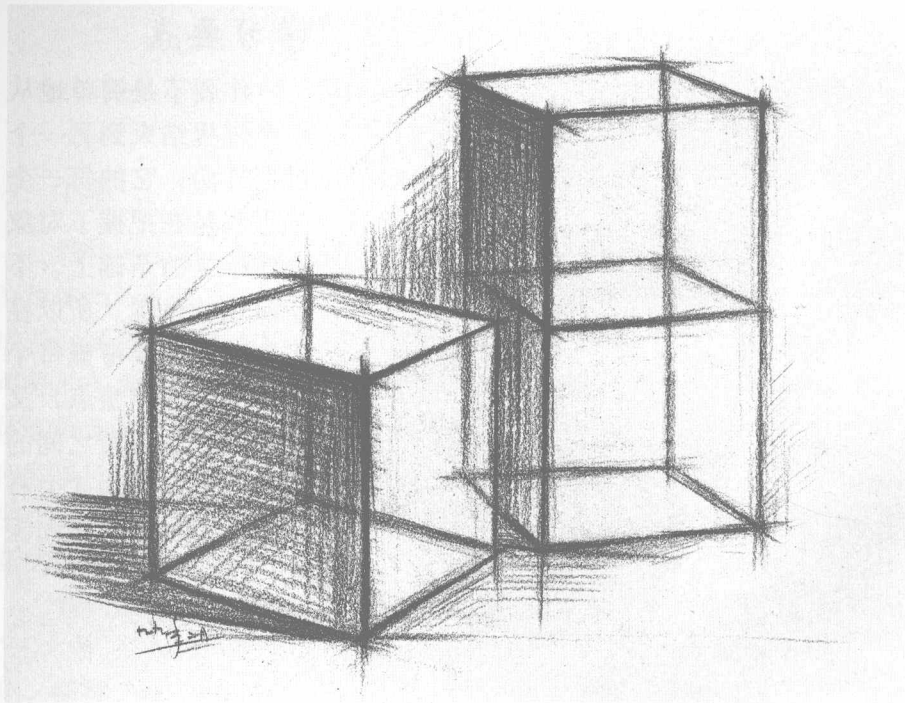

学习要点

在表现多形体时，要运用透视规律来体现它所处的形体变化状态，特别是在不同的视角下，要善于根据观察到的形体来表现隐含的形体结构的透视变化。

纠错点评

忽视了透视规律在描绘对象时所起的作用，造成形体透视变化的错误。

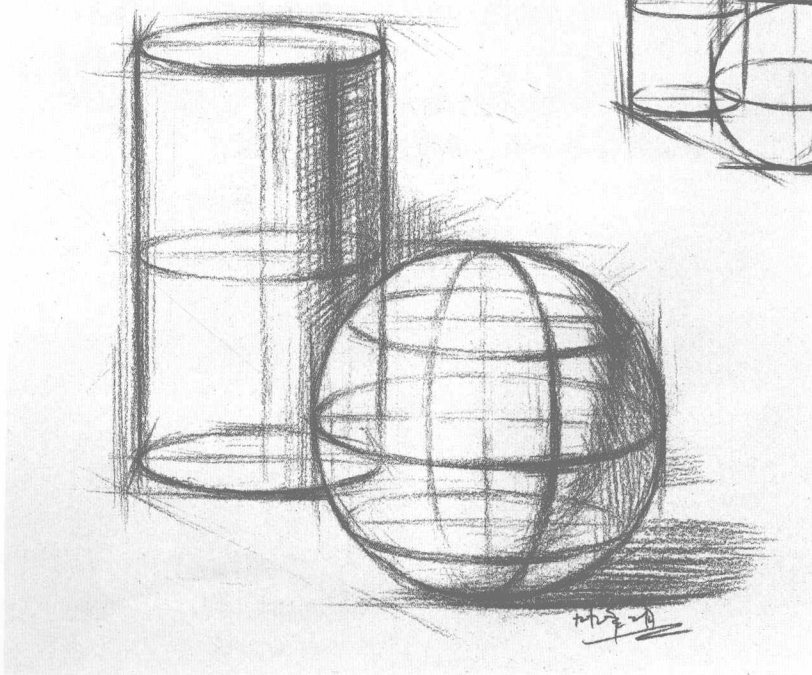

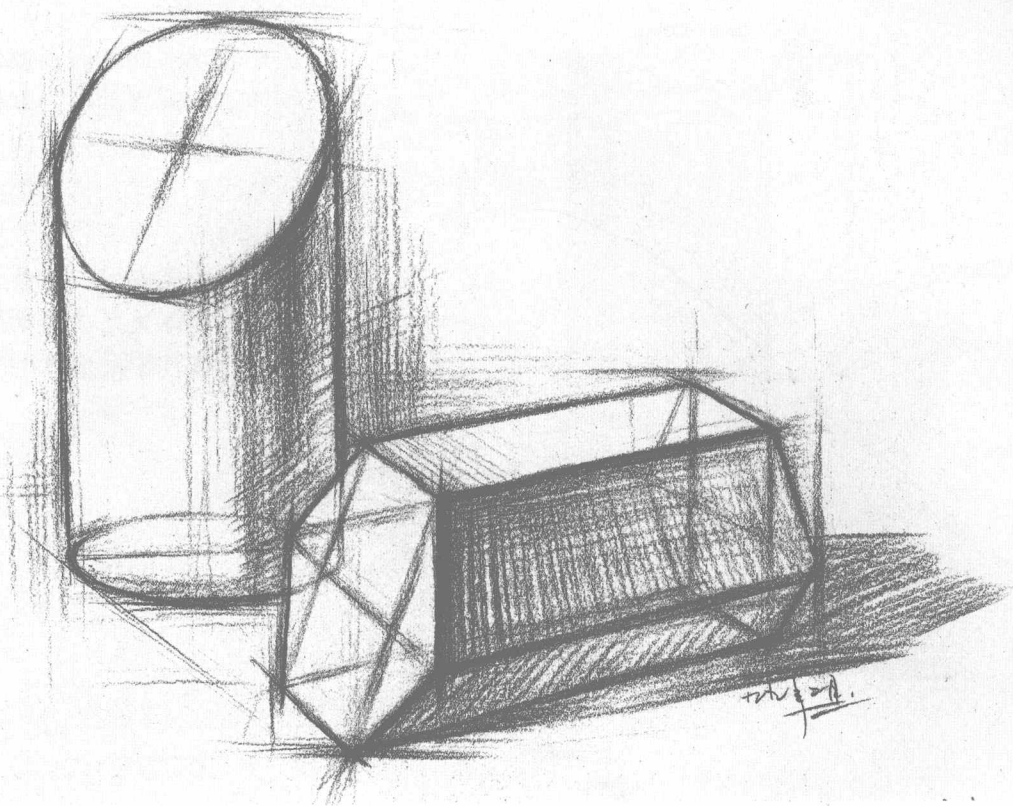
学习要点

对于被表现的对象，要体会其在空间中的变化，使表现手法与形体和谐统一。由于圆柱体上下两个圆面具有透视变化，因此，它们的截面形有大小区别。运笔要求先用直线切出基本形，然后过渡到圆形。

纠错点评

圆柱体的圆截面两头转折的地方太尖，描绘过于生硬。

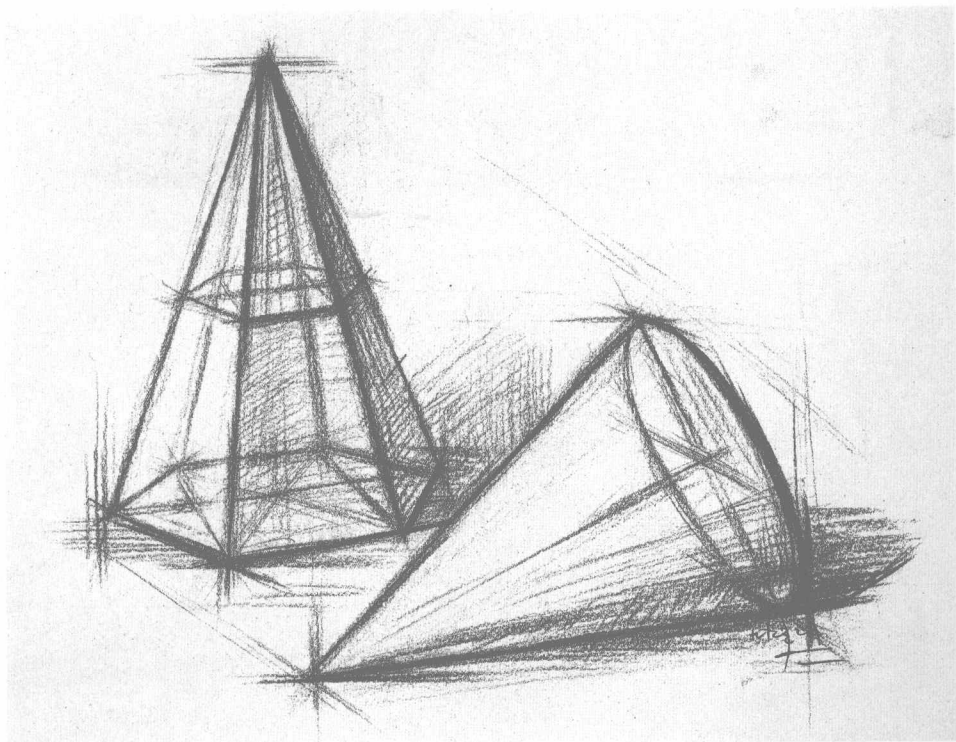
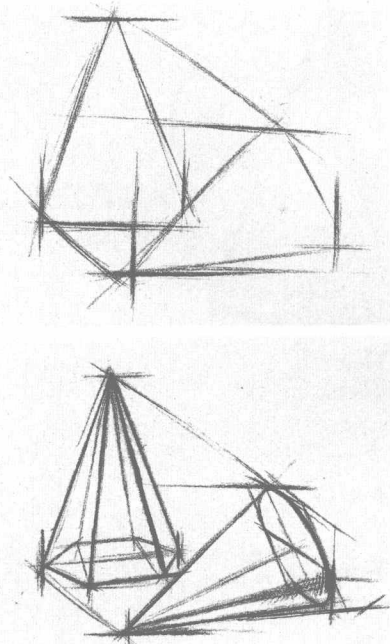
学习要点

任何形体的变化都有它的构造规律，作画者只有冷静细致地观察才能体会到这些变化。

请研究与分析图中的形体变化规律。

纠错点评

观察不仔细，凭主观臆测作画。

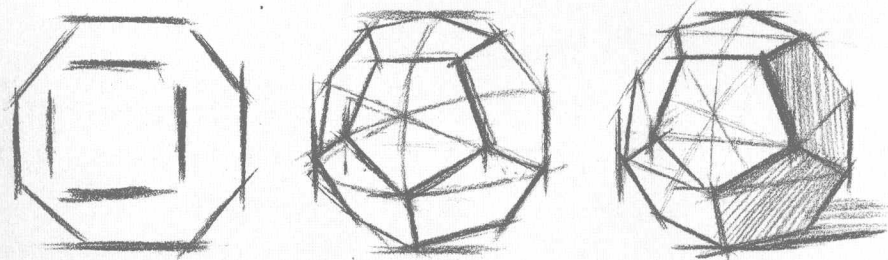
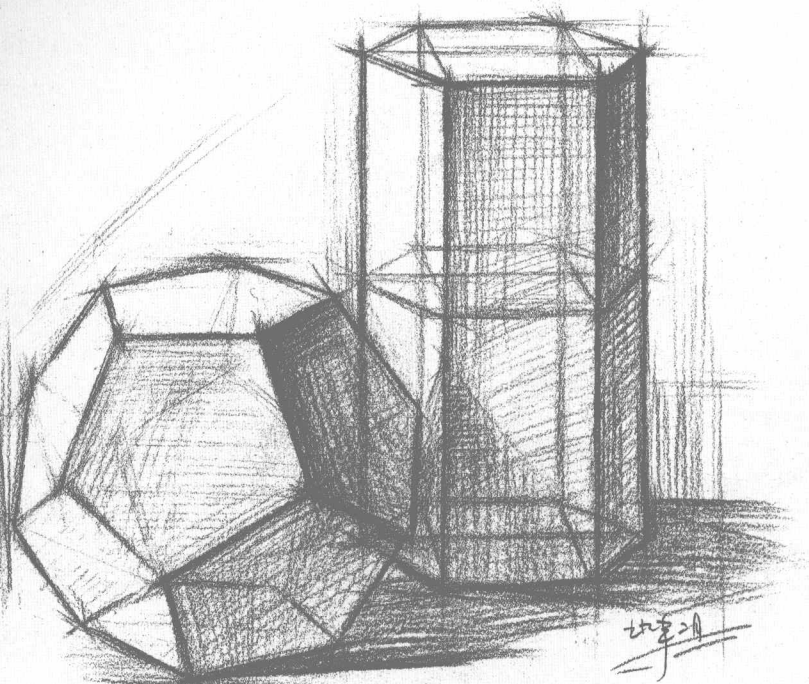

学习要点

在表现锥形体时，要注意它的底部宽度与整个高度的比例，尤其当它横放在平面上时，要注意体面的倾斜程度和变化，为了全面掌握形体的变化规律，可以多角度地进行观察和表现，这有助于作画者理解能力的提高。

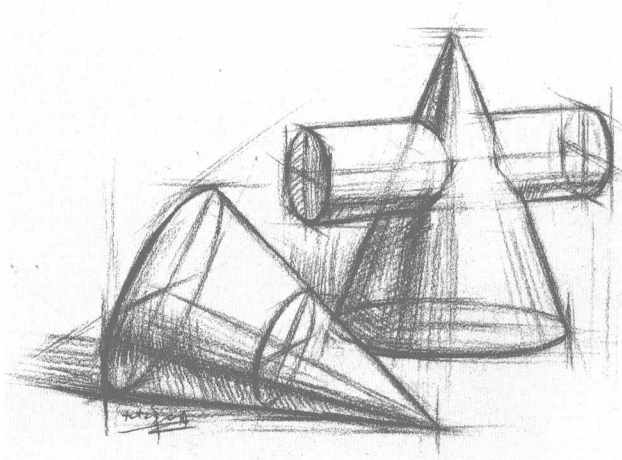
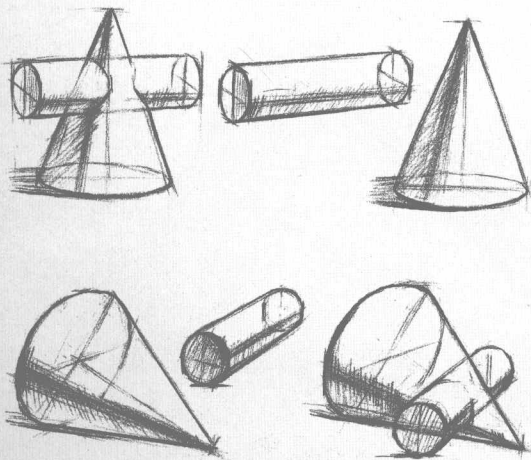
学习要点

在表现多面体时，我们要从整体上去观察理解，具体描绘时，要把外形结构与内形结构联系起来考虑，特别要弄清各形体面的透视变化以及面与面之间的衔接关系。线条表现要从大的形体关系去概括地处理，小形体存于大形体的变化之中。

纠错点评

边缘线无起伏变化，忽视了整个形体的构造关系。

学习要点

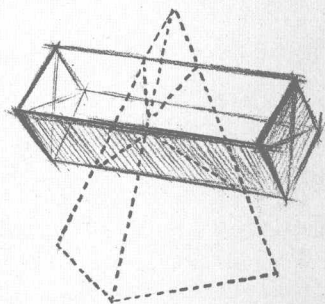
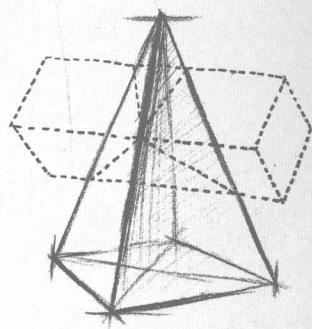
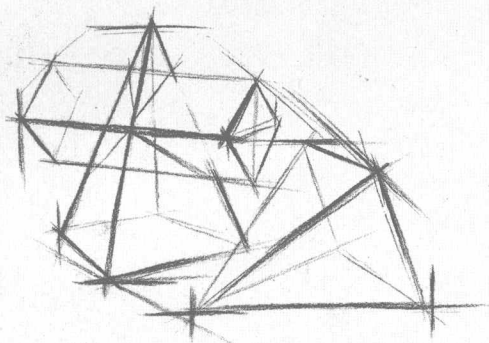
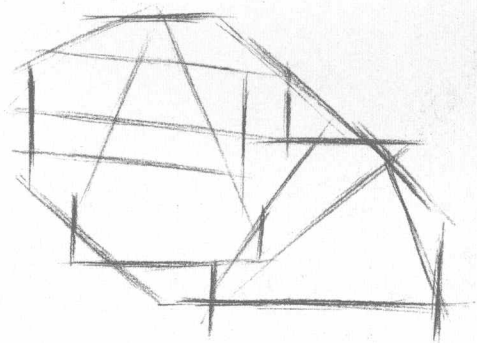
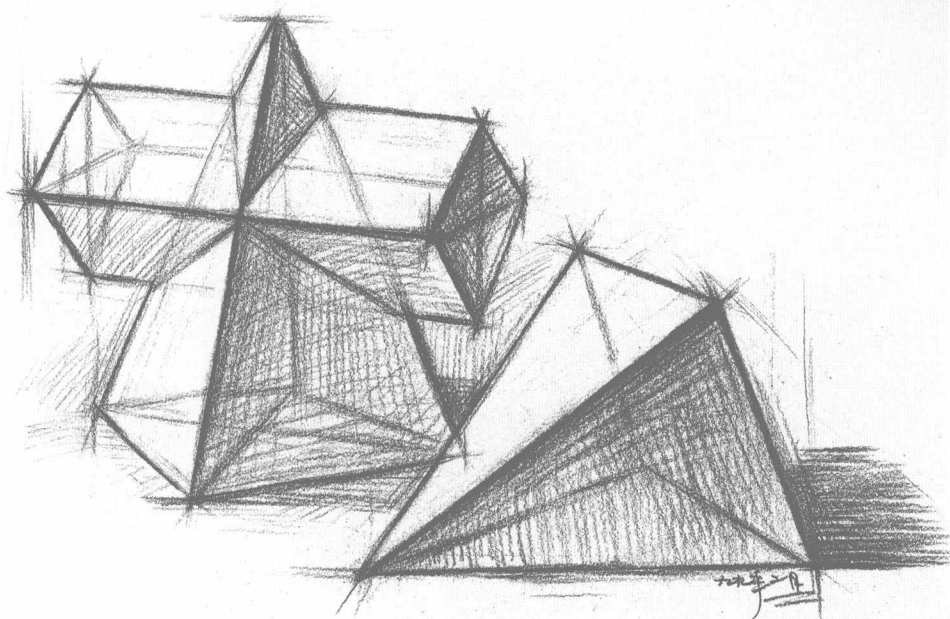
一个完整的几何体，往往由几个基本形面组合而成，描绘时，在大的比例关系确立之后，要分析面与面之间的组合规律以及它们之间的连接与穿插关系。特别要注意物体在不同状态的放置下，所产生的完全不同的视觉效果。

学习要点

当两个几何体出现在画面上时，必须同步进行刻画。先要确定物体之间的基本比例，然后再逐步地深入分析形体的基本特征和结构关系。局部的塑造要在整体意识下展开，使画面中的物体完整地体现其特点。切记：作画过程是整体——局部——整体。

纠错点评

逐个地进行作画，对象之间的形体比例不协调。

学习要点

由两个长方形组成的形体，在表现时，要注意观察和分析它们之间的结合方式以及在透视关系中的变化，必须精心推敲，做到理解透彻、表达有序。切忌一块面一块面地拼凑，一个形体一个形体地描绘。

