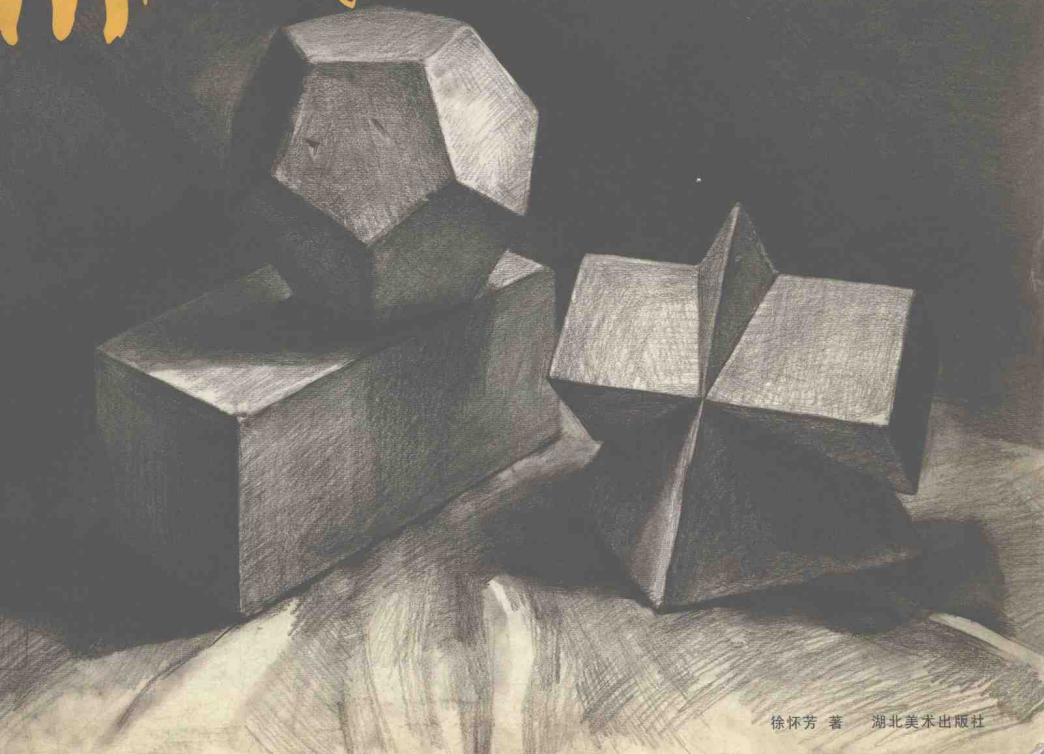

名家素描几何体表现实例①

MINGJIA SUMIAO JI HETI

MING JIA SUMIAO

名家素描几何体表现实例 ① 徐怀芳
名家素描几何体表现实例 ② 刘晓东
名家素描几何体表现实例 ③ 李晓东
名家素描几何体表现实例 ④ 管建新
名家素描几何体表现实例 ⑤ 郭振山

ISBN 7-5394-1612-2

9 787539 416120 >

丛书策划 责任编辑 / 王开元 技术编辑 / 祝俊超 封面设计 / 敖 露

图书在版编目(CIP)数据

名家素描几何体表现实例 ① / 徐怀芳著. — 武汉: 湖北美术出版社, 2004. 9
ISBN 7-5394-1612-2

I. 名... II. 徐... III. 素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 08315 号

湖北美术出版社出版发行
武汉雄楚大街268号C座13层

深圳华新影印制版有限公司制版印刷

2004年9月第1版
889mm × 1194mm 1/12

ISBN 7-5394-1612-2/J · 1325

邮政编码: 430070
电话: (027) 87679521

新华书店经销
印数: 15001-20000册

2005年10月第4次印刷
印张: 3

定价: 16.00 元

368

石膏几何体素描教学

徐怀芳

一、关于素描

素描是美术课的主要科目,是一切造型艺术的基础课程之一。通常认为素描即“素色描写”。素描本身也是一种独立的艺术形式,有着它独特的魅力。我们从美术高考的角度去学习它,主要是研究与把握好素描中的形体、结构、比例、位置、运动、线条、质感、空间、明暗和虚实等,培养正确的观察方法、思维方法、理解方法、表现方法及审美判断能力,为我们今后的学习打下坚实的基础。

二、学习素描为什么要从石膏几何体入手?

石膏几何体模型是根据现实生活中各种复杂的物体概括、提炼而成,它体面分明、简单概括,易于观察,便于理解和表现。艺术学习一般遵循从简至繁、循序渐进的教学原则。所以,由石膏几何体过渡到静物、石膏像、风景以及人物上来就比较容易了。

三、石膏几何体的特点是什么?有哪些形体?

石膏几何体是由石膏粉翻制而成,其特点是色彩单一(洁白)、形体简单、结构清晰、处于静止状态。在一定的光源下,明暗对比分明,变化也有规律。常见的石膏几何体有:方体、圆柱体、多面体、球体、切面体、菱柱、贯穿组合体等。

四、怎么画石膏几何体?

怎么画即如何表现。牵涉到的内容还包括如何观察、如何理解等问题。

1. 学会观察。观察即从整体到局部多方向、多角度、全方位地把握对象。其内容包括物象的形体比例、空间关系、明暗强弱、透视变化、虚实处理等。有些学生喜欢用测量的方法代替观察,这样是不可取的。我们从学画的开始就得养成一个善于用眼的良好习惯,要学会整体观察、比较观察乃至立体观察的方法。善于捕捉形体变化的规律,如长度、高度、宽度、斜度等。从而在不断地训练中提高自己的观察能力。

2. 学会理解。理解即对形体结构本质的理解。通过自己的观察认识、科学地研究对象,也就是处理理解与观察的相互关系。离开理解的理解是表象的、不透彻的;离开观察的理解是机械的、缺乏生命力的。这一环节不能掉以轻心。大部分同学喜欢直观的照抄拍摄,不愿意动脑,不主动分析物体,从而大大降低了学习效率。因此,学习还要有一种敢于吃苦的精神,在用眼的同时还要多学习,哪怕是一个极为简单的东西也要谨慎推敲,养成好的学习习惯。

3. 学会表现。练好手上功夫是关键。手上功夫的提高只有靠多练,眼高手低是常见的毛病。素描的表现方法很多,从工具上分有铅笔表现、炭笔表现以及一切能作画的材料表现;从画面的效果分有结构表现、明

暗表现、线面结合表现等。

①结构表现。其特点是以研究和表现形体的结构为宗旨,多半以结构线来表现形体的穿插及构成关系。

②明暗表现。偏重明暗调子,也称“全因素”素描。是指借助光源的情况下,用物体所形成的明暗调子来塑造物体的形体空间、透视、结构等。这种表现方法有较强的写实效果,一般比较容易被人们所接受。

③线面结合表现。即结构与明暗兼之,也就是“明暗服务于结构,结构服务于明暗”,是常见且运用较多的一种表现方法。这样的素描有较强的绘画感,在高考中为多数人采纳。我们在学习当中,不管采用哪一种表现方法,其目的都是相同的,都是以形体结构准确,体感、质感表现较好,画面完整并给人以美感为最终要求。

五、什么样的画才算画完、画好?

我们学习石膏几何体一般是针对初学者,要求不是很高,常以高考为标准。如果你的作业形体结构准确、透视没有问题,有空间关系,有一定的质感,画面效果响亮,构图完整得当,那就算画完、画好了。

六、作画步骤

1. 构图(打轮廓)。不管是单个还是多个,都必须有一个构图,即画面经营的位置。构图要符合视觉规律,注意均衡、合理、适中等。把物体的基本形定出来,后,明暗交界线、投影位置也要有一个大致的交代。

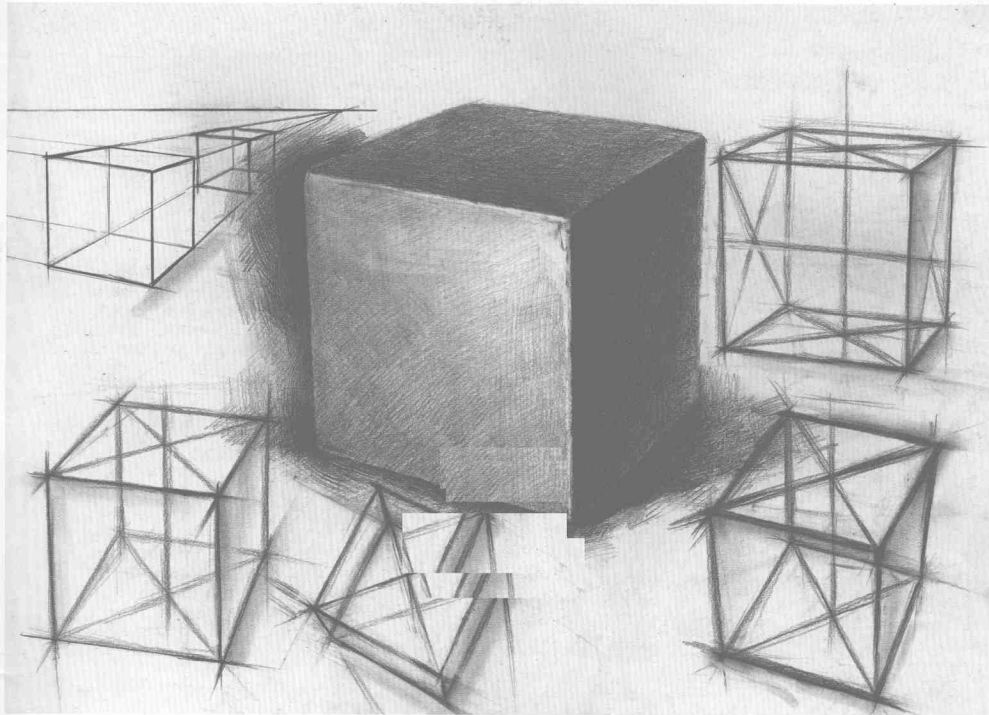
2. 铺出大体明暗。在上一步的基础上以明暗交界线为界线,画出明暗两大系统,使之整体统一。在此基础上主体物稍加强调。

3. 深入刻画。这一步是考察学生知识点的掌握程度,也就是观察力、理解力的深度以及手的表达能力。要注意画面的整体性,避免局部表现的不足或过头。

4. 调整画面。是完成画面不可缺少的环节。要注意大的整体关系,防止出现一些不必要的错误,如花、乱、灰等问题。

七、如何提高自己的石膏几何体素描水平?

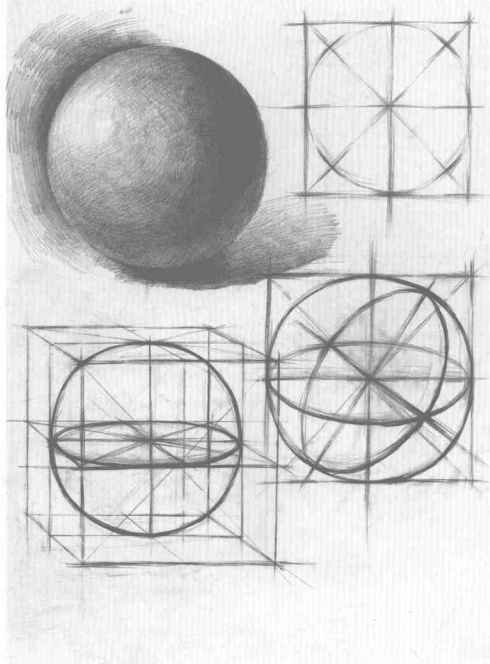
要想提高首先是兴趣问题。不必过于怀疑自己的天赋,兴趣加勤奋就是最好的老师。现在学美术的学生比较多,起步较晚,其中不乏缺少兴趣者。因此,我们要引导兴趣、创造兴趣、激发兴趣、调节兴趣,再加上自己的努力,老师正确的指导,就算是成功的开端。比如,摆上一组有新意的几何体静物,画出有创意的构图,使用不同的工具材料以及大小纸张作画,都可以激发自己的兴趣,或者欣赏一些优秀作品、观摩一次示范、一次有针对性的展览等,也是十分有帮助的。当然,只有多练、多画、多想、多观察才是最重要的。

正方体的结构与透视

正方体的理解与表现

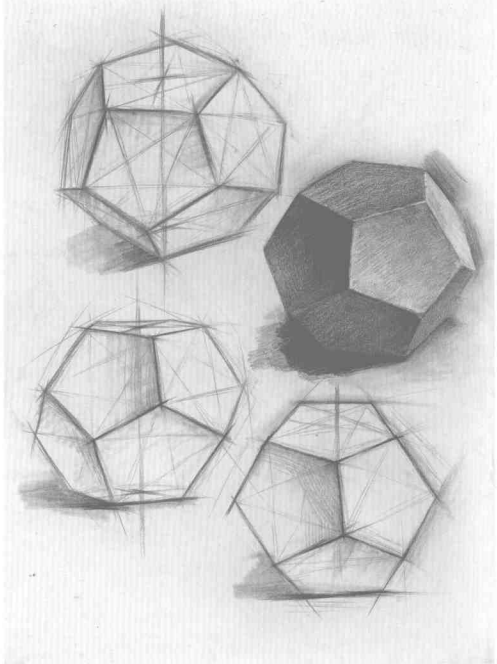
正方体是几何体中的基本形体之一。在实际生活中，我们可以看到有许多物体类似于方体的造型。正方体的基本造型是由六个等面积的正方形组成，特点：1. 每一条边线相等且互相垂直；2. 每一个面相等也互相垂直。在光线的照射下，一般能在成角透视的状态下看到其三个面。由于受光强弱不同，从而形成亮、灰、暗三个不同的层次。我们在理解与表现时应从以下两个方面进行。其一是透视的理解。即遵循绘画中的透视规律，近大（长）远小（短），等高（宽）度的物体愈远高（宽）度愈短；二是明暗的理解与表现。正方体当中每块面的明暗从上到下或从左至右各自都有深浅的微妙变化。离的越近对比越强，反之越弱。表现时一般先从明暗交界处着手画起，再由暗部过渡到亮部。

圆球体的结构与透视

圆球体的理解与表现

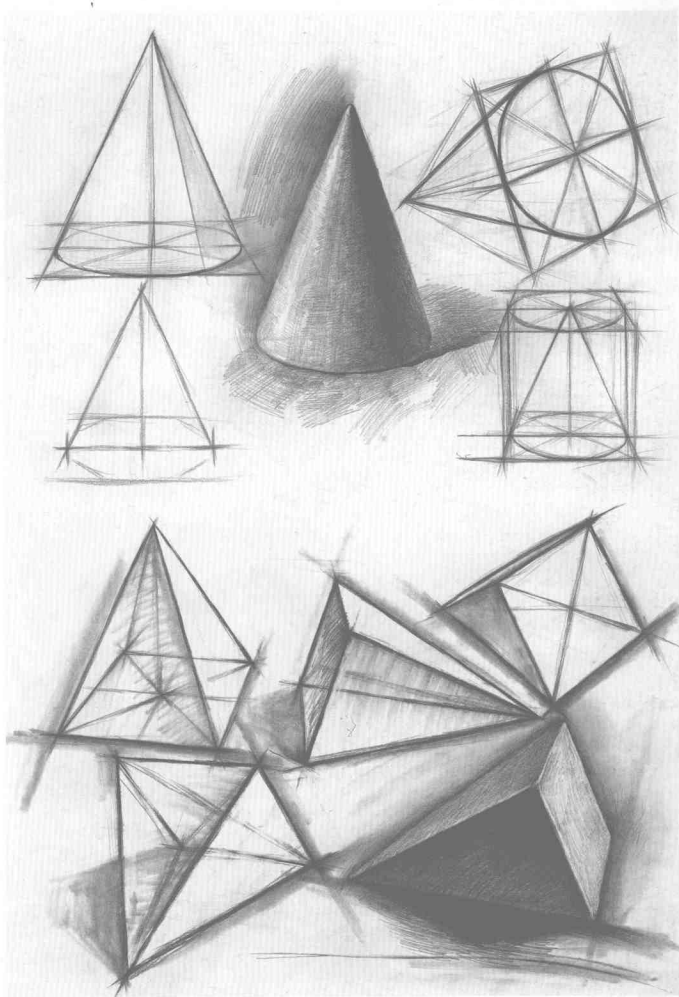
球体与正方体有着内在的联系,它是由正方体切割而来。自然界中有许多物体都可概括为球体的造型,如水果、人物头部、陶罐类等。起稿时先画方形,再用直线切出外轮廓。为表现球体的立体感,必须重视其明暗交界线形状与变化。在光线的照射下,球体的明暗色彩相当丰富,亮部、灰部、暗部、明暗交界线、反光五大色调非常明显,即出现“五大调子”和投影等变化。这些色调成色带状排列,衔接相当微妙,作画时不要机械的表现,否则显得生硬、呆板。在表现投影时,要注意球体与支撑面接触点的投影透视形状,以增强球体下部的立体感。

多面球体的结构与透视

多面球体的理解与表现

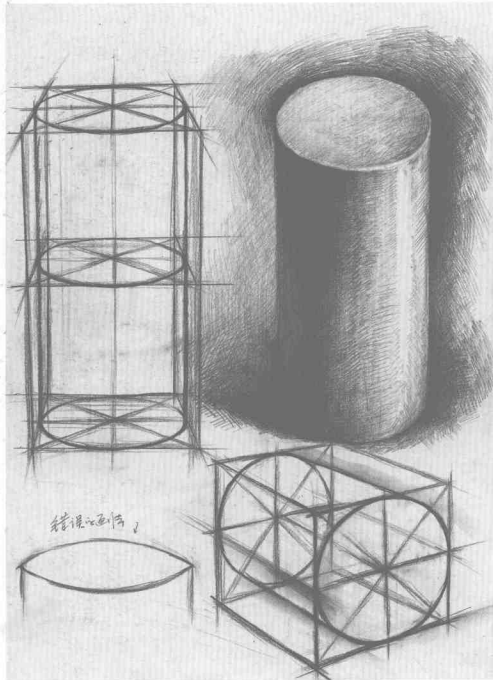
有了圆球体的基础,多面体就比较容易理解。如正五边形多面球体、正三角形多面球体等。以正五边形多面球体为例,其表面是由12个正五边形组合而成,是介于正方体与球体的中间形体,变化较多。作画时要注意每个面的角度变化与透视结构,做到多而不乱。要采用适当的辅助线去检查它的透视关系,始终保持每个面与整体的关系,避免局部拼凑。在造型结构基本准确后,可画大的明暗色调。先将暗面画够,再将暗面分出三到四个层次,调整好暗与暗、暗与灰的关系。

圆锥、棱锥的理解与表现

圆锥体与立方体、圆柱体之间都存在可视的联系，其底面成圆形，锥顶与圆心的连线是锥体中轴。观察时应注意圆锥顶点到底面圆周上任何一点的距离均相等，中轴线与锥体底圆保持垂直关系。其色调的深浅变化以三角形排列展开。

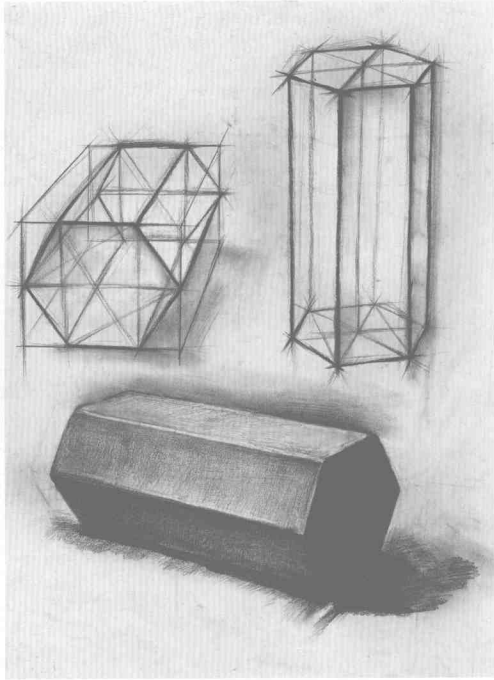
棱锥体。常见棱锥体有六棱锥与四棱锥。四棱锥又称为方锥体，它的底面是正四边形，其四侧为四个等腰三角形。顶点正垂直于底面中心。立放时可看到两个面，平放时可以看到三个面。表现时注意它的透视变化，特别是底面与顶点的关系。注意黑白灰色调关系，整体处理画面。

圆柱体的结构与透视

圆柱体的理解与表现

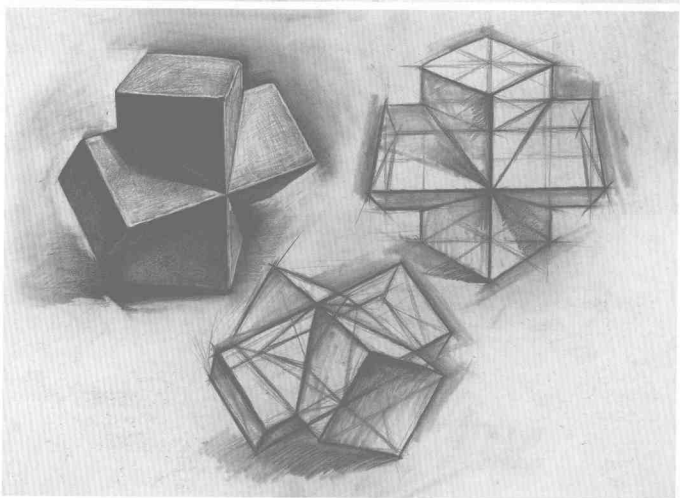
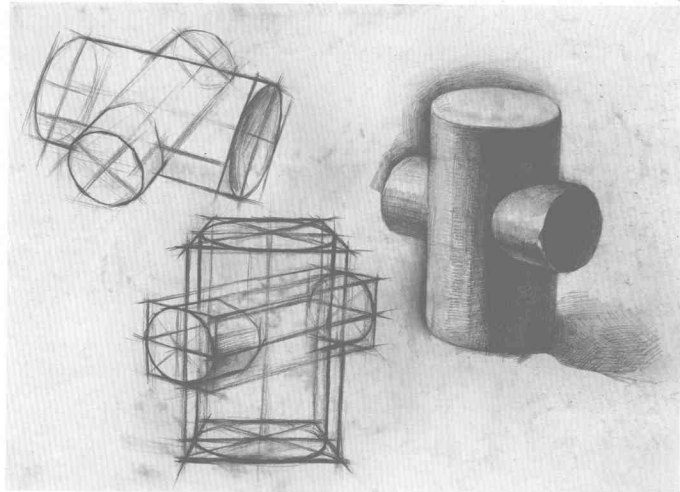
在现实生活中可概括为圆柱体的形体太多了,如茶杯、开水瓶、笔筒、柱子及人的四肢等等。圆柱体是石膏几何体中常见的一种造型,其理解与表现如下:1.圆柱体是以长方体为基础,而长方体与正方体相似。我们有了正方体与圆球的基础,圆柱体的理解就比较容易了。2.圆柱体的两端成圆面透视关系,符合圆面的透视原理,外弧大内弧小,交叉处成圆弧形而不能画成尖角。要注意圆柱体两端圆面的协调统一。3.圆柱体外形呈长方形,其色调的深浅变化亦以长方形排列展开。

六面柱的结构与透视

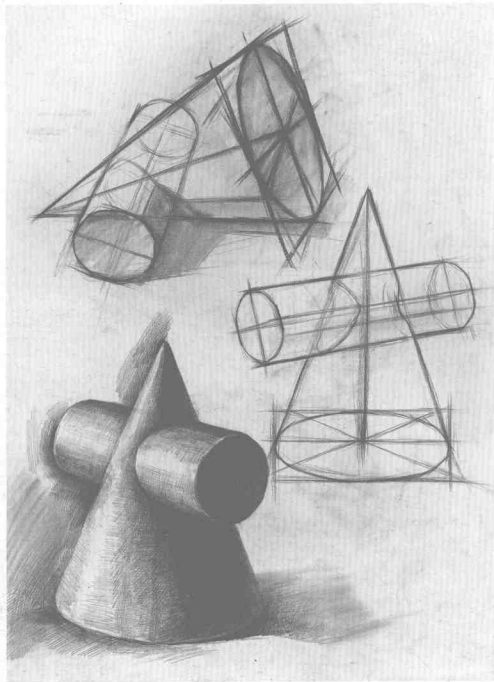
六面柱的理解与表现

六面柱体是棱柱几何体中的一种,是长方体的进一步分面。从截面我们可以看出它是一个正六边形。其理解与表现如下:1.立放的六面柱体垂直线要相互平行,这样顶面与底面才能统一。平放的六面柱体其长、短结构线都发生了透视变化,近大远小,越远越窄,比较分明;2.色调的表现。每一个面的上下左右都有着微妙变化,并且面与面之间黑白灰的关系对比分明。

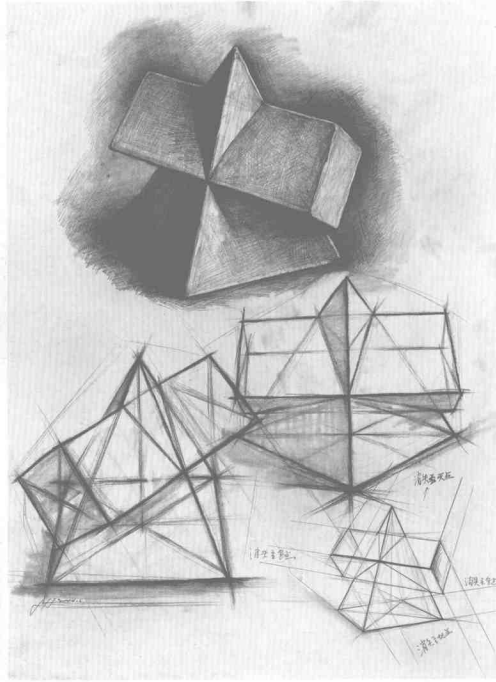

圆柱十字体与方体十字体的理解与表现

两个几何体的穿插相对单个几何体有了一定的难度。生活中有许多的物体都存在穿插关系，如建筑、家具、机床零件等，因而对贯穿体的理解与掌握，有助于提高概括、归纳的造型能力。方体十字体与圆柱十字体都是由两个长方体或圆柱体组合而成。两个几何体穿插叠加，可以理解为一个整体形体由两个单独形体构成。表现的时候要注意它们之间的连接处是如何交叉、如何衔接的。要避免错位及局部拼凑，以免影响整体造型。在明暗方面，要特别注意投影、明暗交界线、结构线之间的关系。

圆锥贯穿的结构与透视

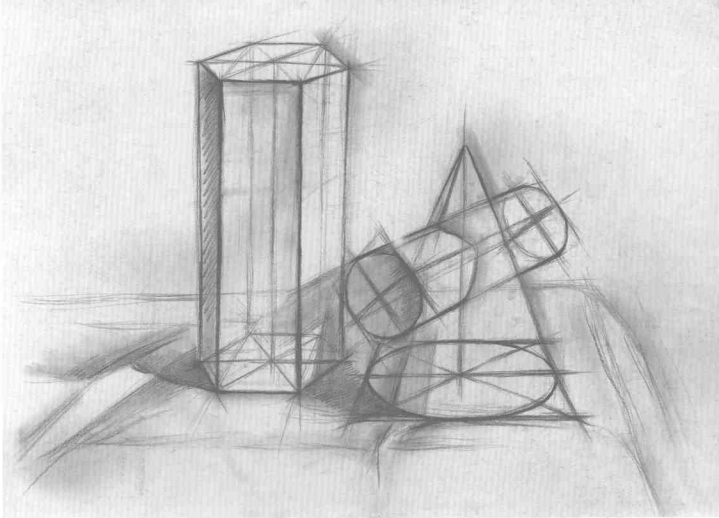
方锥贯穿的结构与透视

圆锥贯穿与方锥贯穿的理解与表现

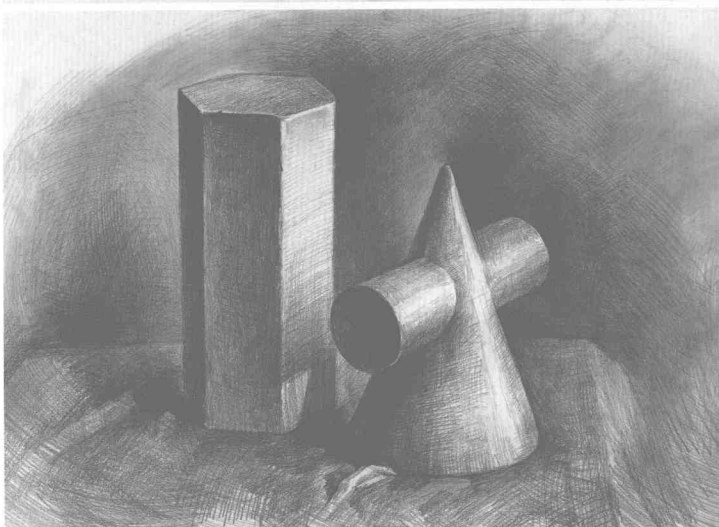
圆锥贯穿体是圆锥体与圆柱体的结合，其理解与表现有一定的复杂性。1. 找准写生的角度，观察横向圆柱体的位置和大小，并将两头圆面勾出，注意圆面不能画成正圆，而是椭圆，以反映圆柱体斜度的角度；2. 表现时与单个的圆锥体、圆柱体基本相似，关键在于交接位置的相互关系。

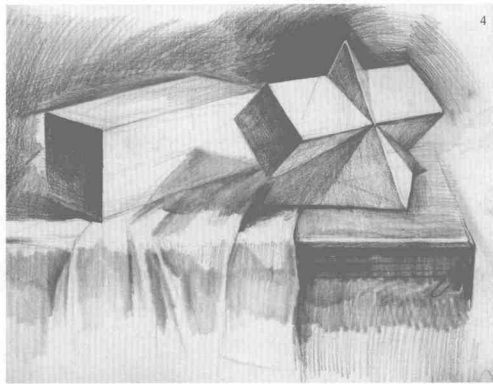
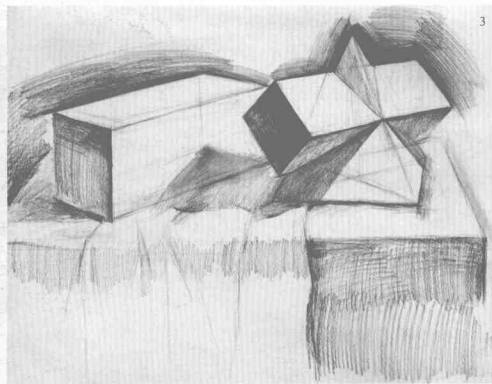
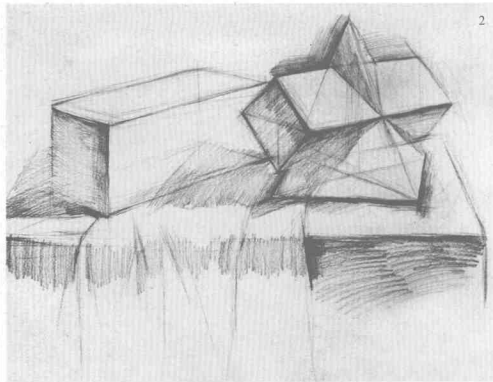
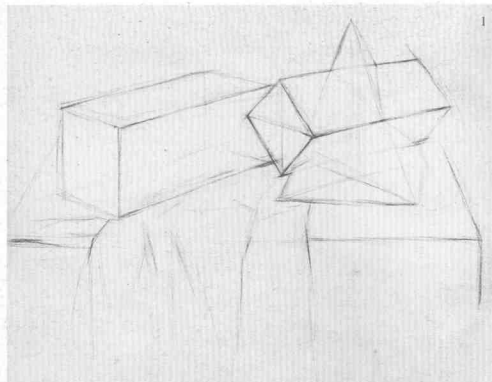
方锥贯穿体是由单独的长方体与四棱锥叠加穿插而成。1. 它的结构透视线比较复杂，长方体的两组轮廓线分别消失在视平线上方的天点与地点。底面透视消失在余点上。2. 它的块面比较多，明暗层次丰富，塑造时要注意颜色深浅变化与空间关系。

双体的结构素描表现

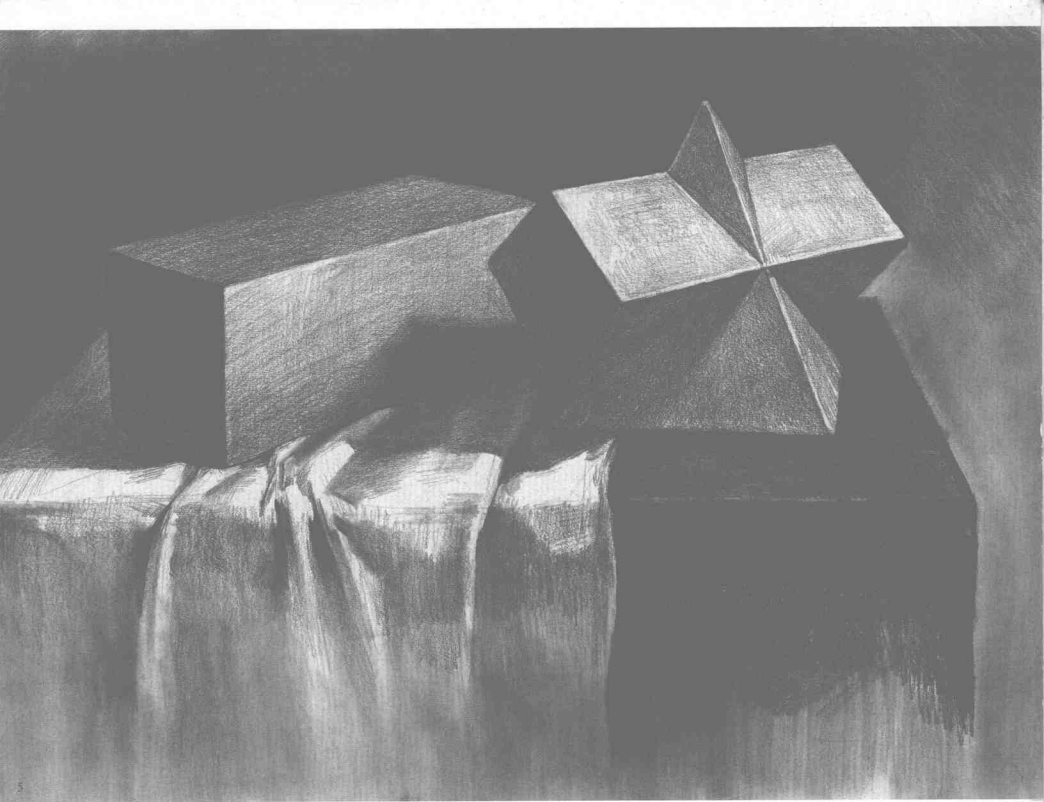

双体的明暗素描表现

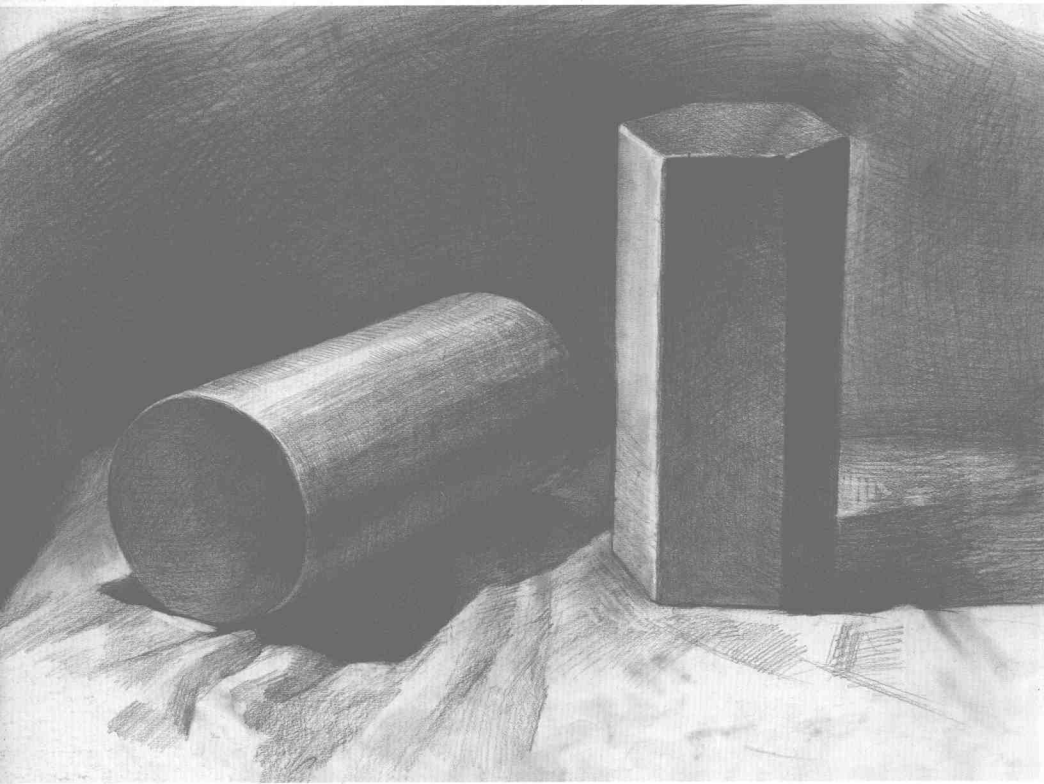

1. 确定画面构图，定出几何体与衬布的位置，用结构线画出方体与方锥贯穿体的比例、透视。
2. 根据光源的方向，轻轻地画出对象的暗面，并用线的轻重变化来体现物体的空间层次。
3. 继续暗部的塑造，对几何体的形体结构及大体明暗关系做进一步强调。
4. 塑造对象，丰富几何体的层次。注意画面整体与局部的关系。排线与擦揉相结合，突出石膏几何体的质感。
5. 深入刻画主体物的同时，要注意衬布与背景的塑造，使画面整体、统一、协调，疏密得当。

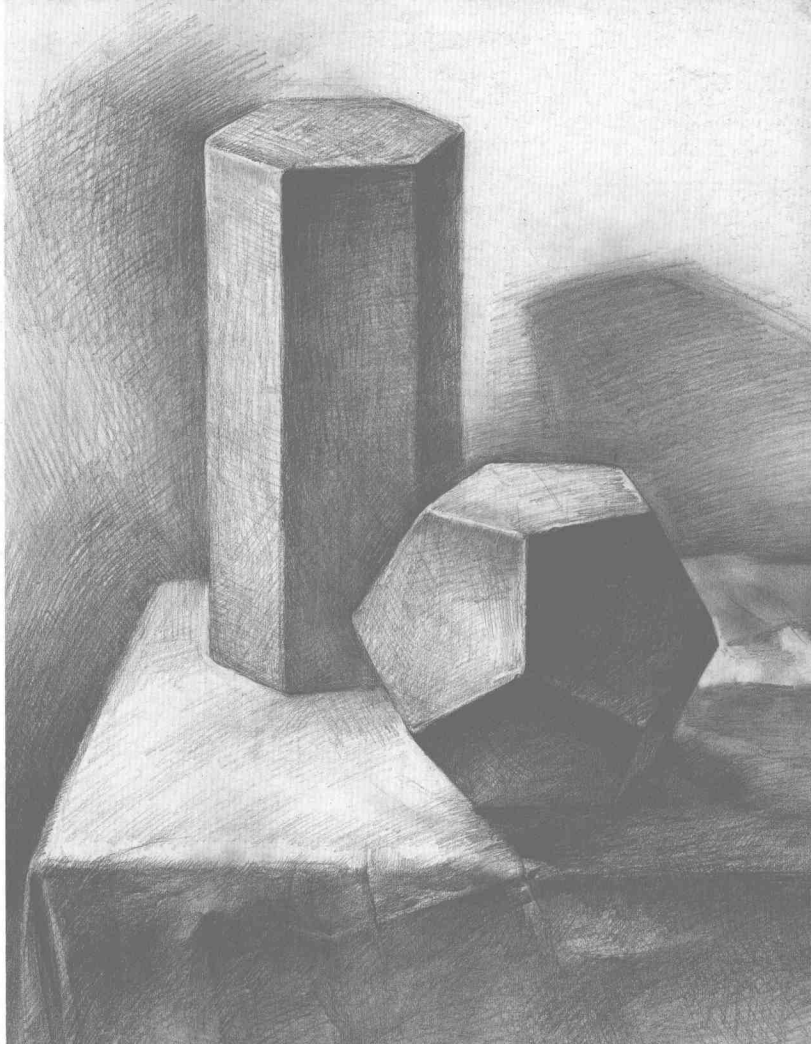

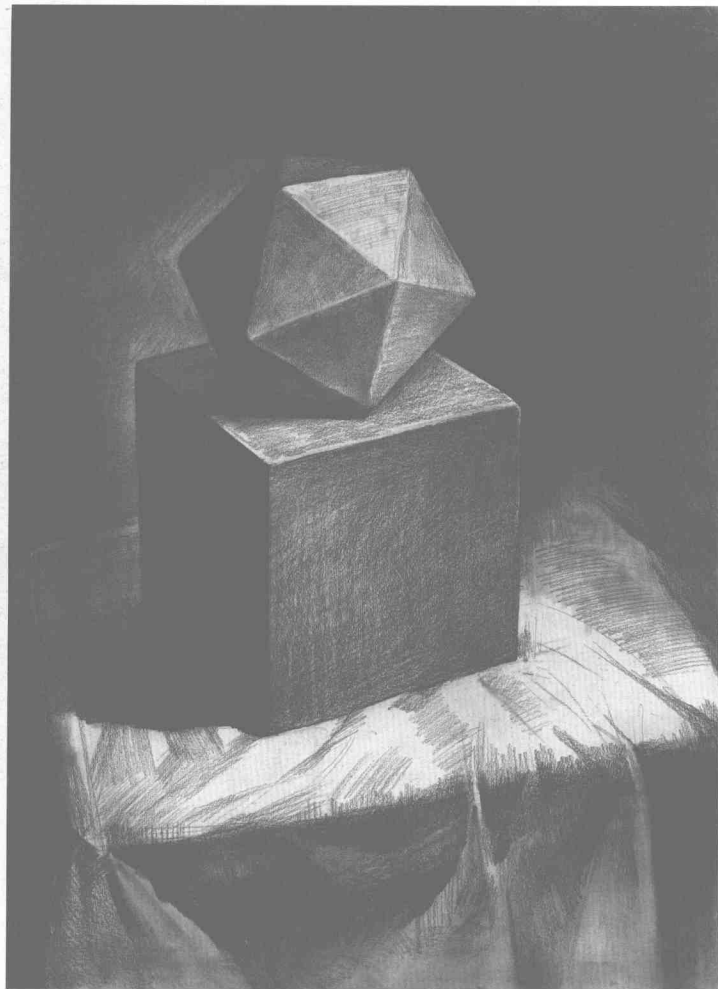
有衬布的双几何体

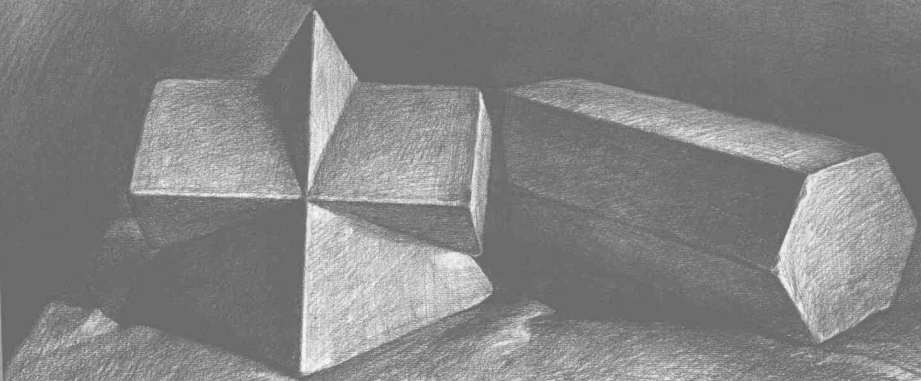

两个几何体

两个几何体

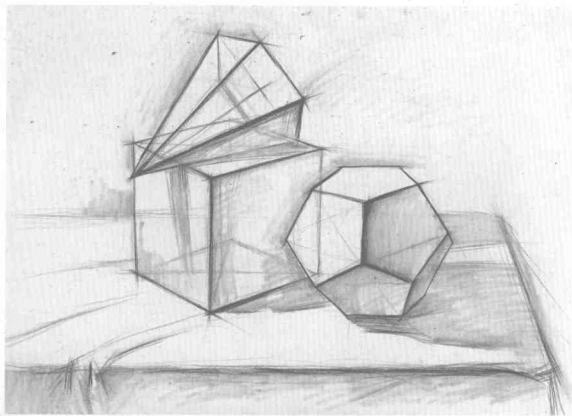

两个几何体

三个几何体的结构表现

三个几何体的明暗表现

