

sumiao shigaojiheti

基础 | 基础美术课堂教学丛书
foundation

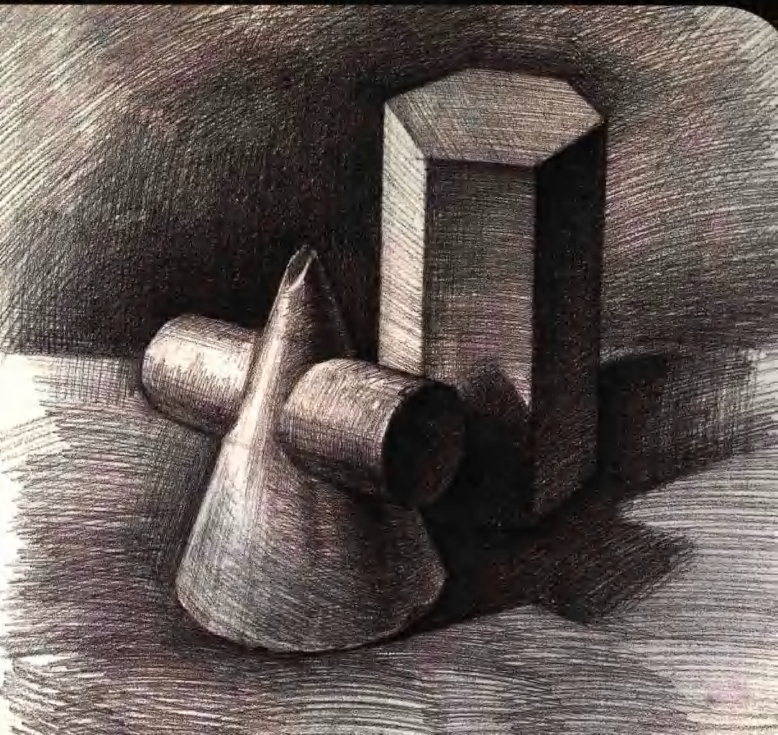
刘运清 编著

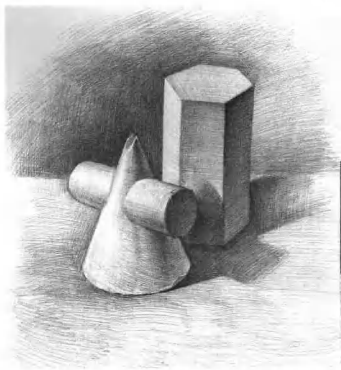
湖北长江出版集团 | 湖北美术出版社

基础

从基础入门 与教学同步
和高考接轨 与成功同在

素描石膏几何体

基础美术课堂教学丛书
素描石膏几何体

刘运清 编著
湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏几何体/刘运清 编著.
武汉:湖北美术出版社,2006.7
(基础美术课堂教学丛书)
ISBN 7-5394-1884-2

I. 素…

II. 刘…

III. 石膏像—素描—技法(美术)—教材

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 086988 号

素描石膏几何体 © 刘运清编著

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市雄楚大街 268 号
湖北出版文化城 B 座

电 话:(027)87679520 87679521 87679522

传 真:(027)87679523

邮政编码:430070

h t t p : www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

制 版:武汉市鑫猴文化艺术设计有限公司

印 刷:武汉三川印务有限公司

开 本:889mm × 1194mm 1/16

印 张:3.5

印 数:5000 册

版 次:2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月第 1 次印刷

I S B N 7-5394-1884-2/J · 1473 ①

本册定价:12.80 元 全套定价:66.20 元

序

ICHU MEISHU KETANG JIAOXUE

在美术创作日益多元化的今天,何以构成美术教育或者美术技能教学的基础性课程,是迫切需要回答的问题。如果我们不能在这个问题上作出合理且合乎其客观规律的回答,美术的教育和教学必将陷入混乱。

有幸的是传统的写实性美术在其基础课程的教学业已形成了一整套明确有序的课程体系,这个体系遵循着教学内容由浅入深、循序渐进的原则,在每个教学的环节中根据教学内容,给出教学重点,析理教学难点,进而解决学生在掌握美术技能时碰到的实际问题和困难。

我们知道欧洲自文艺复兴时期以来所建立起来的写实性绘画的基础,主要包括解剖学、透视学和色彩学。这是写实性绘画艺术的理论基础。我们由此可以明白掌握写实性绘画的技能不能单靠经验,它需要我们感性的视觉经验与理性的分析认识相结合,才能最后准确地把握住被画对象。因此,知识先行是写实性美术技能教学的另一个重要的特点,也就是由知识引发有效的观察(即理解地看),由有效地观察进而动笔把握对象。

这套教材即秉承这样的教学原则,在浅显易懂的基础上,力求明晰绘画技能学习背后的学理成分,以期同学们在写实性绘画技能的学习中获得举一反三的能力,取得事半功倍的效果。

华中师范大学美术学院基础部主任

钟志军

目录

第1讲(1)

第2讲(6)

第3讲(8)

第4讲(10)

第5讲(12)

第6讲(14)

第7讲(16)

第8讲(18)

第9讲(20)

第10讲(22)

第11讲(24)

第12讲(26)

第13讲(28)

第14讲(30)

第15讲(32)

第16讲(34)

第17讲(36)

第18讲(38)

第19讲(40)

第20讲(42)

第21讲(44)

第22讲(46)

第23讲(48)

第24讲(50)

第 1 讲

第一节 课前交流及画前准备

一、课前交流

美术,亦称“造型艺术”。通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑等。

素描是美术造型基础的训练手段,同时其作品通常是单色画,属绘画的范畴,是一门独立的艺术形式,有着独特的魅力和较强的艺术审美价值。

素描,主要研究被画对象的形体、结构、比例、空间、质感、明暗虚实等,是培养学生敏锐的观察能力、思维能力和表现能力的一条基本途径。

素描按学习内容可分为石膏几何体素描、静物素描、石膏像素描、人物素描和风景素描等。

几何体是根据现实生活中各种复杂物体基本特征进行概括、提炼而成的。石膏几何体块面分明,结构简单,易于观察,便于理解和表现,画好石膏几何体,再去画复杂的静物、石膏像、人物、风景就显得比较容易了。

以石膏几何体作为素描的基础练习,应从简单进入复杂。通过练习,掌握正确的绘画方法,养成整体观察,整体作画的良好习惯。同时,要注意研究和掌握光与几何体明暗以及调子规律,还要理解掌握物体的体积结构和透视原理。

二、画前准备:

1. 心理准备:首先应该热爱绘画这门艺术,保持良好的兴趣,不怕吃苦,充满自信。其次,不要急于求成,要循序渐进掌握规律,遵循科学有效的方法,勤于思考,加强训练,持之以恒,必然会取得良好的成效。

2. 画具准备:画纸、画笔、橡皮、画板、画架、美工刀、图钉或粘胶带等。

画纸:可选择较厚,表面不太光滑的素描纸,画面纹路较粗没有明显直横条纹的一面为正面。

画笔:初学者一般以铅笔为主,因为用铅笔造型可以十分精确而肯定,既能较随意地修改,又能较为深入地刻画细节,同时铅笔种类较多,表现丰富。铅笔分硬铅笔(H)、软铅笔(B)和中性偏硬铅笔(HB),2H、4H较硬,6B、8B较软,在画石膏体时用得较少,用得较多的是HB、B、2B、4B几种铅笔。

橡皮:橡皮分软、硬两种,较软的橡皮在调整大的形体明暗时比较方便,还有一种较软的橡皮泥,吸铅力较强,结合起来使用,较硬的橡皮一般用刀子切成三角形,在最后深入,局部提亮时,较为方便。

凡·高

画板：有画夹和画板两种，室外作画用画夹较方便，室内作画一般使用画板，将画纸用图钉或夹子、胶带纸固定。画板分大（全开）、中（对开）、小（四开）三种，初学选用四开的画板即可。

画架：放画板用，作画比较方便。也可将画板放在两个腿上，用左手扶着作画。

美工刀：用来削铅笔、裁纸等用。

三、作画姿势

①坐势：身体坐正坐直，左臂伸直拿住画板放在腿上，画板与眼睛保持半米左右的距离，眼睛与画板正对成 90° 角度。初学时，画板容易放平，由于两眼与画板倾斜，易造成透视变化，画不准形象。

②站势：画架应放在人和写生对象的侧面，不挡住视线为宜。

四、作画距离

以写生对象高度三倍左右的距离为宜，眼睛能清楚地看到细节，又能看到对象全貌，不要过近或过远。

五、握笔方法

①最常用的方法是将笔放在掌中，大拇指、食指、中指握住笔，手腕应保持轻松自如，一般用来画轮廓和大体明暗。

②与写字一样，适合刻画局部细节及对轮廓线的准确描绘，以小指指尖作为支撑点，在刻画细节时容易控制画笔，又不易在画面上留下脏的痕迹。

第二节 素描的基本要素和常识

一、线条

线是素描造型中的关键要素。有直线、曲线、粗细线、深浅线、软硬线、长短线等等。

1. 辅助线

能帮助我们正确构图，还能帮助我们检查画面中各物体间的位置比例是否正确。垂直线表示着平稳，水平线表示平滑，斜线代表运动。在画素描时，一般采用这三种线条作为造型的辅助线。

2. 轮廓线

①外轮廓线：初学绘画者在画一面红旗时，会画成三角形或长方形，画气球时，先画出一个圆形，这些线表达出了形的基本观念及物体与物体的外形特征差别，这些线叫做外轮廓线。

②内轮廓线：一个物体除了具备外轮廓线，还有一些内轮廓线，如六面体除了外轮廓线还有内轮廓线是形体中面与面转折的衔接线。

3. 排线

无数线条相对平行地并列在一起叫排线。

素描中调子的获得是借助排线来完成的。掌握各种不同调子的排线与方法，可以表现出丰富的调子层次和各种物体的质感。而面的形状方向，调子的深浅等应采用不同的排线方法。线条要求两头轻，方向一致，疏密匀称(避免线条太乱，头重脚轻，太重太死板)，能变换方向画出轻重，浓淡，让手腕肘的运动协调。

二、面与体

三个以上面的组合，成为体，立体的物体都是由很多面组合而成的。面限制了体的形状。同一个形体，由于面的不同，可呈现的调子是不同的。同一个面，各个部分与光的距离和角度不同，会产生由浅到深或由深到浅的渐变调子。

三、结构

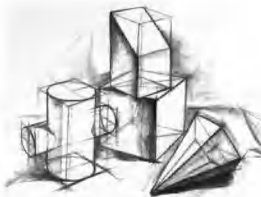
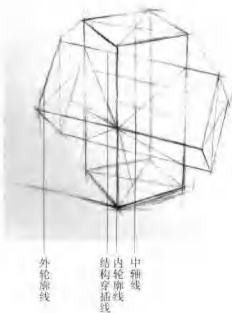
指物体本身各部分的组合和构造，物体实际上都有着自已内部和外部的构成因素和结构关系，它们各部分的互相连接，穿插和覆盖，决定着物体的形体。结构是物体的本质，任何情况下，结构是不变的。而光是可变的，影响着物体的明暗，虚实等，对结构没有影响，结构在素描造型中有着重要的意义。

四、调子

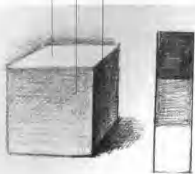
调子是物体在光的照射下，各个面所呈现出的深浅度。是表现立体、空间、质量等要素，是造型的重要手段。

1.光 and 调子：受光的部分很亮，背光则暗，受光和背光之间还出现一种由浅到深的灰色，先有光才有调子，用调子才能丰富表现出物体的形体。

2.调子的规律：任何一种物体在光照下产生的调子层次变化是无穷的，但只要掌握住它们的基本规律，就不难表现出它们的微妙变化，可简要概括为黑、白、灰三大面，每个大面又分出几个不同的色调。一

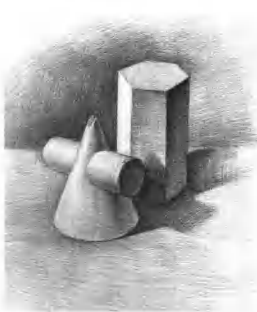
白 灰 黑

明暗交界线(面) 灰调子 亮调子

投影调子 反光调子

正确的构图

般把物体分为五个大的色调:亮调子(高光),灰调子,明暗交界线、反光调子、投影调子等。

五、比例

比例是素描造型中不可忽视的一个要素。是指物体与物体或物体本身各部分的大小、长短、高低、宽窄、多少、厚薄、深浅等各方面的比较,借助这些比例画准物体。

六、构图

构图是指物体在画面中位置的安排,是绘画的第一步,要得到完美、理想的构图,营造一个合理的空间,在作画前应反复构思,对画面中物体的大小,位置,色调作适当的安排,在统一中求变化,变化中求统一。

七、透视

透视就是物体近大远小、近高远低、近宽远窄、近实远虚的现象,如我们站在公路中间向前方望去,发现公路越远越窄,路边的树木越远越小,最后逐渐消失为一点。

视平线:双眼视线水平投向远方的一条直线,一般来讲,它与地平线相合。

视点:即眼睛所在的位置。

消失点:或称灭点。假设互相平行的水平线,因与画面不平行,而向远处延伸至无限远时的消失点,在视平线上。

八、立体感

假如在桌面上放一张纸和一个火柴盒,你会觉得纸是平的,没有立体的感觉,而火柴盒却感到是立体的,因为纸只能看到一个面,火柴盒却能看到三个面,因此,立体的条件是要有宽、高、深三度空间。表现立体感的方法可以用明暗调子,或结构透视加少许阴影等方法。

九、空间感

空间感是指物体的深度层次,是绘画者根据现实空间的特征,在二维平面上创造的一个虚幻空间。这种绘画“空间”令人在视觉上产生真实空间的感觉。空间关系是物体与作者之间的距离,是物体自身在某一空间存在的形式,具体到表现即为虚实强弱关系,因此在作画时不能面面俱到,而应该有前后,主次强弱之分。

十、质感

不同的物体有着质地的区别,如金属、玻璃、木头、陶器、瓷器、纸张、丝绸、石膏、人像等都表现着不同的质感。都有各自的坚实、松软、粗糙、光滑、透明等特点。作画有了质感,物体就会显得更真实。

十一、观察方法

观察方法在素描写生中是非常重要的,是通过 对物体的感觉与理解形成的一种能力。在素描写生中的观察方法,首先是感受。观察整体,然后再研究局部,而所有的局部又要服从整体。基本的方法有以下三种:

1. 整体的观察方法

是指从对象的整体出发表现概括整体。整体是画面各种造型因素的组合,局部是指组成整体的各个相互关联的单元,而整体的观察,就是把每一个局部联系起来观察,组织形成一个新的整体。在素描中学会正确的观察方法,整体地、联系地观察方法要贯彻到始终。整体观察时,可以眯起双眼,使整个物体细节“虚”化,“平面”化,以得到整体的效果。

2. 对比的观察方法

对比的观察方法是人们观察事物的重要手段之一。物体之间的大小比例,位置关系,高宽比例、明暗关系,虚实关系等,都要运用对比的观察方法,才能表现准确。

3. 深入本质的观察方法

研究对象普遍存在的规律,如透视、明暗色调,体积结构,空间,正确运用这些规律,深刻准确地表现形体。

十二、几种有效的学习方法

1. 多看多体会

通过看某幅作品,体会作者是如何观察和表现的,以及画面中的构图、结构、透视、线条的排列、细节的刻画、体积空间的处理等,从而取长补短。

2. 多临摹多分析

临摹是快速提高成绩的有效方法之一,临摹要有目的,与写生相结合。在临摹中,学习别人好的方法,分析自己写生作品中的不足,不断改进。临摹,可整体临摹,也可局部临摹。

3. 多练多写生。写生是根本,在实践中掌握规律,提高表现技能。

- (1) 掌握正确的观察方法,强化对物体透视结构的理解。
- (2) 整体分析局部比较,从始至终,及时发现错误,及时改正错误。
- (3) 掌握正确的方法步骤,清楚每一个步骤应该完成什么内容,前一个步骤没有完成,不要急于画下一个步骤,循序渐进,由简到繁。
- (4) 写生时可参考同角度的范画作品,边写生边临摹,灵活作画。
- (5) 养成自我检查的良好习惯。

检查的顺序可从构图,形体结构,明暗透视,空间结构等构成因素,尤其是明暗关系。如:完成效果是否达到最初感受,主要结构透视是否准确,大的明暗关系是否明确适当等。暗部不敢加深加重是初学者的通病,因此加重暗部颜色需要一些勇气,初学阶段宁肯画过了再擦,也不要看着不敢画,特别是明暗交界处。大的结构转折,投影,物体底部较重。

4. 多画些“速写”或“默写”:加强绘画意识,掌握丰富的表现技巧,增加感性认识,锻炼观察、分析、表现能力,提高审美情趣和审美能力。

构图过大,显得膨胀,缺少空间。

构图过小,显得不能稳重,有下坠感。

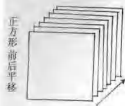
构图过偏,画面不平衡。

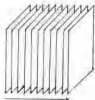
构图过小,显得空旷,主体不突出。

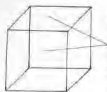
第2讲

正方形前后平移

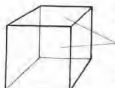

正方形左右平移

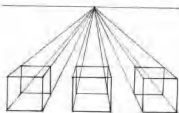
前后两个面大小一样

数学中的正方体

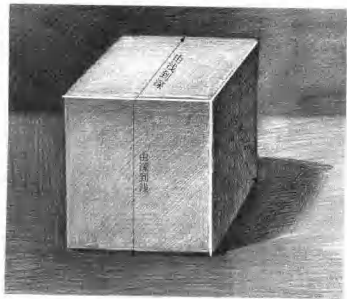

前面的面大，后面的小

绘画中的正方体

正方体的平行透视

正方体(平行透视)

学习目的 1. 理解正方体的结构透视变化。

2. 掌握不同调子的排线方法。

重点 理解正方体的结构，顶点、棱边及六个面的变化规律。

难点 理解平行透视规律，掌握不同调子的排线方法。

一. 知识要点

1. 正方体的结构理解

正方体可理解为正方形的平行移动，移动距离与正方形边长相等，就像一本立体的工具书，是由很多平面的纸叠加而成。

2. 正方体的结构特点

正方体是最基本的几何形体，由六个相等的正方形组成，在聚光灯下通常情况可以看到三个面，结构清晰，明暗分明形成黑白灰三种色调。

3. 平行透视(一点透视)

方形物体的一个面正对我们且与画面平行，斜边延长消失一点。(见左图示)

二. 训练要点

1. 起稿构图要安排合理、适当。上下、左右空间要留得适当(左右均衡，上紧下松)物体占画面的三分之二。

2. 注意平行透视下正方体的线面变化，特别是斜边的变化和三个面的宽窄变化。

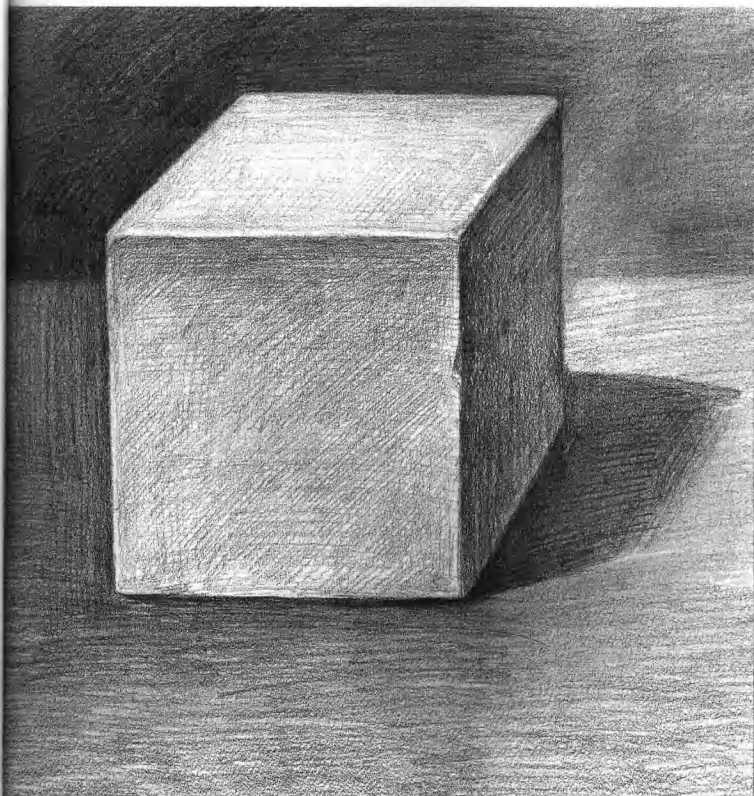
线条作为一种艺术语言，具有鲜明的特征。用线是学习素描最基本的方法，初学者应先练习不同方向的排线，不同轻重的排线，不同长短的排线。

在练习中，应注意用笔明确、肯定、用力均匀，由慢到快，逐渐熟练掌握不同调子的排线方法。

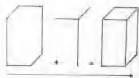
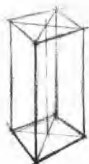
三. 练习作业

1. 排线的练习。

2. 临摹平行透视的正方体。

第3讲

长方体(成角透视)

学习目的 1. 理解成角透视规律, 画准长方体结构透视与明暗关系。

2. 掌握黑白灰三大面色调变化规律与表现方法。

重点 成角透视规律, 三大面。

难点 长方体的透视结构和三大面的变化。

一、知识要点:

成角透视(二点透视): 方形物体的一个角对着我们, 没有一个面与画面平行, 并形成一定角度时发生的透视现象。二组斜边(每组有4条)分别向两边消失, 共有两个消失点, 上下两个面与桌面平行, 离视平线越下, 看到的面越多。

二、训练要点

1. 画成角透视的六面体之前, 先要从不同角度观察各个面的变化(写生中画得较多的是能看到三个面时的形状), 可通过身体的左右慢慢移动, 观察左右两个面的变化情况, 身体蹲下, 慢慢站起, 观察上面一个面的大小变化。

2. 三大面对比层次十分清楚, 在同一个面上, 明暗往往也会有些变化, 特别是明暗交界线地方更重一些。

3. 长方体与背景的关系: 为了表现或衬托某一物体, 往往是先按照它的边缘形状向外进行排线, 注意调子变化要自然, 靠近物体亮面部分的背景略深, 暗面背景略浅。

三、作画步骤:

1. 定出长方体的基本位置。

2. 找准物体的比例和透视结构, 画出暗部的调子, 注意轻重变化。

3. 铺出基本的明暗关系和投影物体与背景的衬托色调。投影离物体越近越深, 远处渐淡。

4. 铺中间色调, 对棱角等部分深入刻画。

5. 调整三大面的对比关系, 使画面完整。

四、练习作业

1. 临摹范图。

2. 从不同的角度写生练习。

3. 课外注意观察生活中的属于长方体造型的物体, 如: 楼房、电视、课桌、纸盒等, 进行简单的素描练习。

1

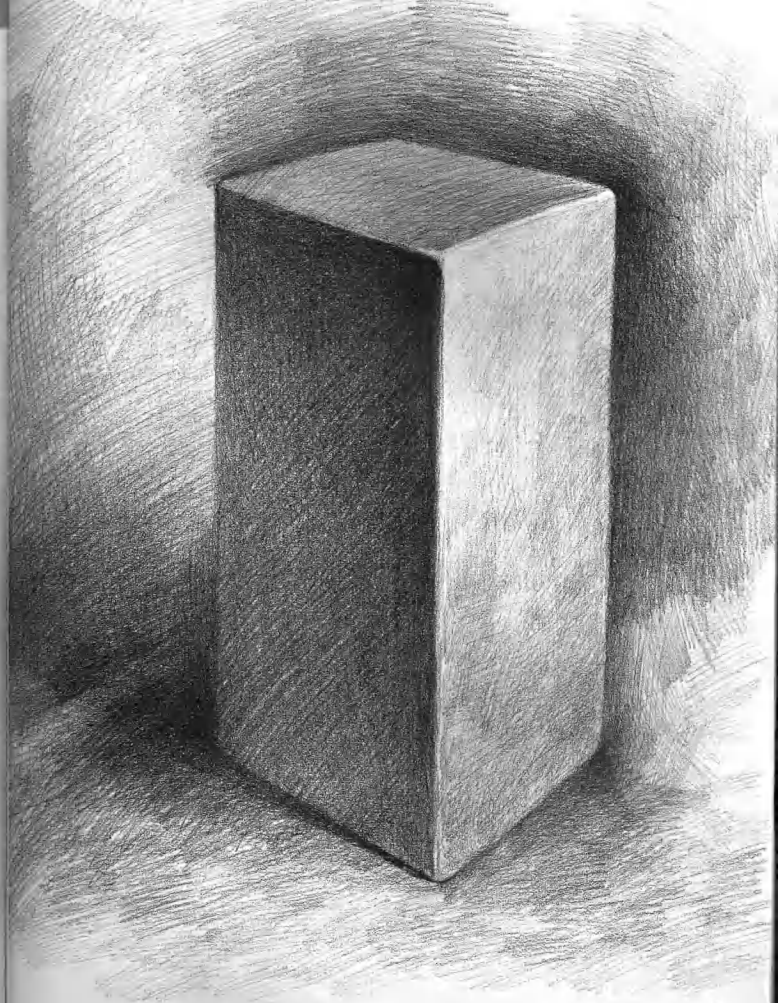
2

3

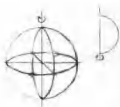
4

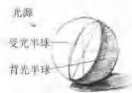
第4讲

侧光

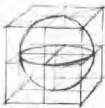
半圆形的旋转

光源

受光半球

背光半球

正方体的切削

光源

亮调

灰调

明暗交界

反光

投影

逆光

顺光

1

2

3

4

球体

- 学习目的**
1. 理解球体的结构特征。
 2. 学会运用明暗五大调表现球体的体积。
- 重点** 球体的结构特征;五大调在球体中的变化规律。
- 难点** 球体的表现方法。

一、知识要点

球体的结构理解及特征。

球体是几何形体中最基本的形体之一,与立方体有着明显的区别。球体由均匀光滑的曲面形成,球体上没有有一个地方是平面的,没有面与面之间的明确转折线,从任何角度观察,外轮廓都是正圆形。

二、辅导要点

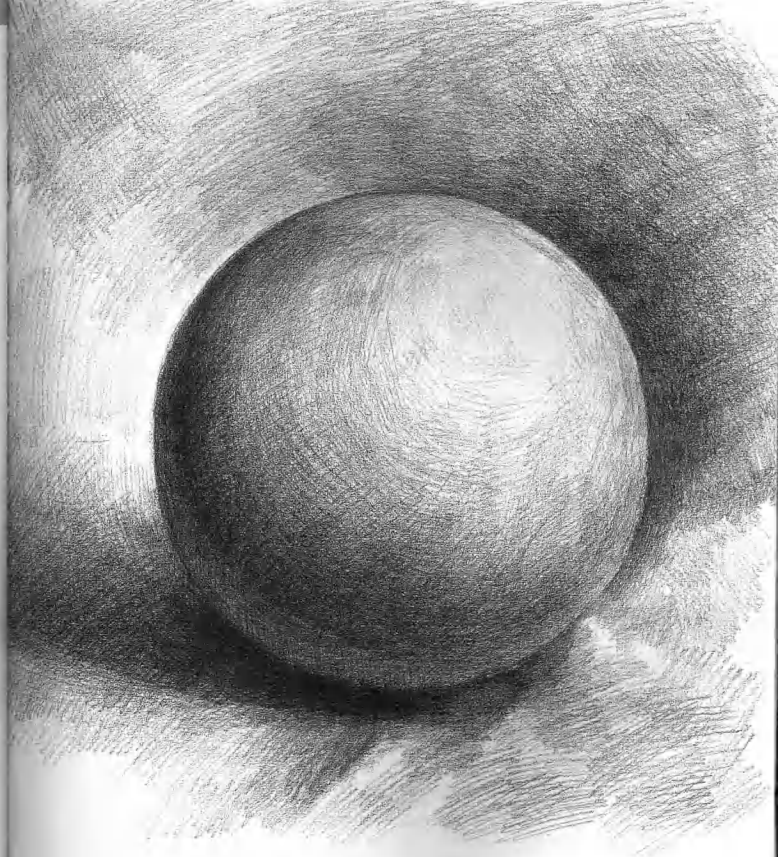
1. 球体在光照下五大调都成区域色带排列,色带之间不均匀地平缓过渡,变化明显,且互相关联。在排线时,注意线条的带状排列,衔接要微妙自然,不要机械,否则会显得生硬呆板。
2. 投影要注意透视形的变化,球体与桌面直接接触部位色调最重,越远越浅。

三、作画步骤

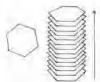
1. 用方形定出球体在画面中的位置,找出两对边的中心线,用直线切出球体的外形。
2. 立体的理解球体结构,找出明暗交界线和投影的位置。
3. 从明暗交界线入手画出背光部分的基本色调,注意色调慢慢加深。
4. 在大体明暗基础上,加强明暗交界与投影的深浅变化,注意反光自然,灰面和背景也要同时跟上。
5. 进一步丰富明暗五调子的深浅变化,表现出球体色调的过渡关系,掌握好明暗交界线向后面逐渐转折的弱化程度与亮部的层次关系,体现球体的体积特征。

四、练习作业

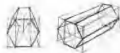
1. 临摹、写生球体。
2. 观察生活中与球体相似的物体,并试着表现,如:水果、茶壶、球等。

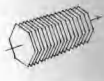
第5讲

正六边形上下平行移动

长方形的切割

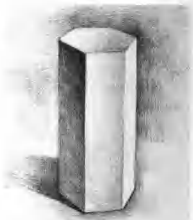
正六边形的前后平行移动

1

2

4

六面柱体

- 学习目的**
1. 理解六面柱体的结构及透视关系。
 2. 准确表现六面柱体的明暗体积。

重点 六面柱体的透视关系。

难点 六面柱体的结构和各面的明暗色调变化。

一、知识要点

六面柱体是长方体的进一步切割面，符合六面体的透视规律及方形的明暗调子规律。竖立的六面柱体，上下两个面，离视平线越低，看到的面越大。倒下的六面柱体透视较为复杂，应找准对称的点和对称的面的关系。

二、训练要点

1. 找准六面柱体的长和宽的比例，及对称点和对称面，观察各个面的宽窄、大小变化。
2. 各个面的明暗层次关系及深浅变化。

三、作画步骤

1. 用长直线轻轻画出基本形，注意高宽比例和画面的构图位置。
2. 画出六面柱体的结构和透视变化，找出六面柱体的对称点和对称面。
3. 在基本形准确的基础上，从暗部开始，概括地铺出明暗色调，同时进一步调整形。
4. 从明暗交界线开始，进一步深入刻画，找出各个块面的深浅差别，画出物体背景的对比关系。
5. 深入刻画每个面的色调变化，注意前面对比强，后面对比弱，上面对比强，下面对比弱，加强体感。

四、练习作业

1. 临摹范画。
2. 不同角度的六面柱体写生。