

XIN SUMIAO JIETI JIAO SHI SHI GAO JI HE XING TI YU WU GUAN

石膏几何形体

张滨 叶洪图 编著

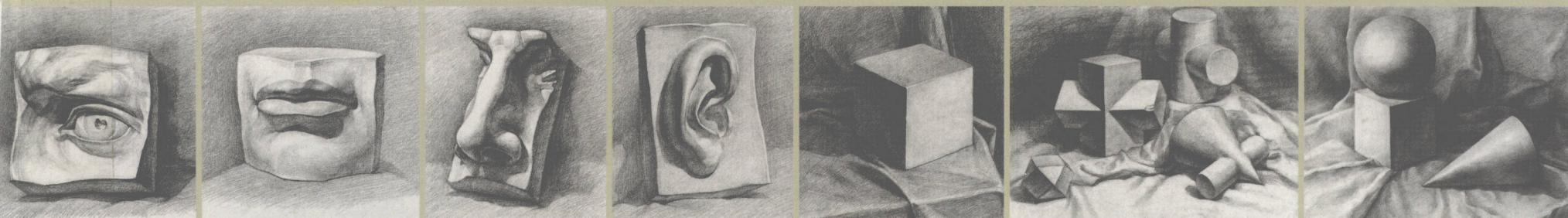
XIN SUMIAO JIETI JIAO SHI SHI GAO JI HE XING TI YU WU GUAN

新素描阶梯教室

辽宁美术出版社

与五官

图书在版编目 (CIP) 数据

新素描阶梯教室·石膏几何形体与五官 / 张滨·叶
洪图编著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2006.12
ISBN 7-5314-3718-X

I. 新... II. ①张... ②叶... III. 素描—技法
(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 155148 号

新素描阶梯教室·石膏几何形体与五官

策划·装帧设计 / 中国美术教育图书策划编辑中心
责任编辑 / 姚 蔚·侯维佳·关克荣·严 赫·王 嵘

项目执行 / 王 嵘

设计统筹 / 姚 蔚

制版 / 辽宁印刷集团美术印刷厂

印刷 / 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

技术支持 / 刘海文 周莉洪 陈冬冬

技术编辑 / 鲁 浪 徐 杰

责任校对 / 张亚迪

出版发行 / 辽宁美术出版社

经销 / 全国新华书店

版次 / 2006 年 12 月第 1 版

印次 / 2006 年 12 月第 1 次印刷

开本 / 889mm × 1194mm 1/12

印张 / 4 1/3

印数 / 1—5000

书号 / ISBN 7-5314-3718-X/J.2625

定价 / 20.00 元

中国美术教育图书策划编辑中心

→ 王 嵘·姚 蔚·侯维佳·关克荣·严

邮购部地址: 辽宁省沈阳市和平区民族北街

辽宁美术出版社邮购部 邮编: 110000

邮购部电话: (024)23811111

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装错误请与印刷厂联系

ISBN 7-5314-3718-X

9 787531 437185 >

CONTENTS

新素描阶梯教室·石膏几何形体与五官

- 02:素描几何形体与五官写生训练概论
- 03:第一部分 石膏几何形体的写生造型训练
- 03:一 单个方体
- 06:二 单个圆球体
- 08:三 单个圆柱体
- 10:四 圆柱圆锥复合体
- 13:五 单个锥体
- 16:六 简单几何形体组合
- 28:七 复合几何形体组合
- 36:第二部分 五官的写生造型训练
- 37:一 眼
- 41:二 鼻
- 45:三 嘴
- 49:四 耳

《新素描阶梯教室·石膏几何形体与五官》一书是针对基础美术教学所编著的。它旨在为初学者基础造型学习提供可供参考的教材与参考书。

本书由简入繁,分层次地从基础素描教学中最基本的石膏几何形体素描训练入手,为初学者以及低年级学生进行基础训练作了相关的论述和讲解。本书在结构上分为素描石膏几何形体和素描五官两部分,从本质上进一步提高学生对形体的理解,同时也为其能奠定良好的造型基础提供了参考和借鉴。

本书以作画步骤为主要内容,在讲解作画步骤的同时提及并讲解相关基础造型学习的要点。以图例为中心,附注文字,并在本书的开端综述本课程的关键知识点。大量习作及点评也突出了学习要点,明确了学习目的。

前言

INTRODUCTION

素描几何形体与五官写生训练概论

素描石膏几何形体写生与素描石膏五官写生训练是整个素描教学内容中重要的组成部分和不可缺少的关键环节,是素描教学中最基础的课题。它包括对最基本的形体的认识,从正方体、圆柱体、球体、长方体等最简单的形体开始,一直到复合的几何形体组合。除此之外,作为向石膏像和人像素描写生的过渡所进行的石膏五官的素描训练,通过由简入繁、深入浅出、循序渐进的写生训练,来培养学生对这些形体的正确观察方法和表现方法。并以此为未来的石膏像、人像素描打好坚实的基础。

素描几何形体和五官写生培养的是学生最基本的造型能力,它能使初学者逐步掌握比例规律、透视规律、解剖规律、形体结构、构图形势、明暗规律,锻炼学生组织画面、表现石膏质感、描绘空间关系的能力。它是为今后进行复杂的人物写生训练奠定扎实基础的关键阶段。因此我们要高度重视这一训练。

用眼睛去捕捉,用头脑去判断分析,用手去表现,解决好手、眼、脑三者之间的默契配合。解决好作者、绘画对象、画面三者之间的关系,不能一味去照搬绘画对象。要尝试着把自然的形态转化为艺术的形态,把自然的真实转化为艺术的真实。要领悟事物背后有意味的趣味形式,掌握一种艺术地表现对象的审美能力。

素描石膏几何形体写生与素描石膏五官写生训练,首先从石膏几何形体开始,在下一章节里,我们首先结合实例,来谈谈素描中科学的、正确的认识方法。

一是整体观念:整体地去认识、整体地去观察、整体地去理解是素描教学的关键和核心。初学者一定要培养自己的这种整体的观念(后文详述)。

二是结构观念:结构是指物体的结合与构造,客观的物质形态往往是多种形体的组合状态。仔细分析和研究描绘对象的结合与构造是正确表现的前提。同学们往往只关注于表现对象的外轮廓线,而忽视了其内在结构和其内在组合规律。为了更好地研究结构,我们会在长期素描教学中穿插一些灵活的短期结构素描课程。

三是立体观念:要立体地去观察对象,不要把作画对象简单理解成平面。物体是存在于一个三维空间里的,其实我们看到的物体都是一些“体”的东西,是没有轮廓线的,只有体积,内部结构变化丰富的体积。我们初学素描最容易勾边、添调子。这是不对的,不要着眼于平面的轮廓线,要着眼于它们内在的结构、凹凸变化。作画时,在头脑中一定要有这种“体”的认识。我们作画其实是在一个只有长、宽的二维平面上来表现出一个有长、宽、高的这样一个

存在于三维空间里的实体物。那就是说要在二维的平面里制造一个三维的立体物的假象,这样就有空间的观念和透视学的东西介入进来。我们要对这些物体存在的位置有一个认识,一个立面和平面组成的空间,物体占有了这个空间的部分位置。在平面中塑造立体物依赖于透视变化,同学们一定要具备一些基本的透视学的知识,要熟悉平行透视、成角透视、倾斜透视等透视学概念。在作画之前有必要看看这方面的资料,这里不详述。

四是比例观念:我们对表现对象要有一个初步的认识,例如物体的大小、胖瘦、高矮,这是一种很直观的认识,正常人差异不会太大。我称之为“形体感受”。形体感受究竟感受什么?最基本的感受是比例。把物体表现在纸张上,是放大还是缩小,还是原大恰当,这个时候需要一个比例的选择。另外,已经在画面上确立了一个物体了,其他物体的比例也要对照这个物体进行选择,这也是一种比例上的选择。除了大小,还有轻重、高低、长短、宽窄,这些都是。

以上四点构成了素描教学中的基本要素,主要是针对造型能力准确这个问题。有了这些认识,作画过程才能避免盲目。正确的作画观念至关重要。

最后单独谈一谈素描五官训练。

在进行石膏像写生之前,还有一个环节是必要的,这就是石膏五官的写生以及对于头骨、头部肌肉的相关知识的掌握。石膏五官写生训练是为石膏像写生分层次、分步骤进行教学而安排的。分项进行五官的形体分析、研究与写生也是为了更进一步画好石膏像而奠定基础。五官虽然千变万化,各具特点,但是可以通过典型、特定的五官形象进行研究,掌握五官的基本规律和共同特点,在此基础上可以更好地面对各具特征的五官。所以作为石膏像写生之前的五官写生训练是一个非常重要的步骤。

在作画之前首先要对人体五官的解剖结构和肌肉组织有一个初步的了解。还要对石膏五官进行多角度的仔细观察,这包括正面、侧面、俯视、仰视等,也只有这样才能对五官有一个全面而又直观的感受。

五官也可以被归纳成最基本的几何形体,例如鼻子,它就是一个插入头部的不太规则的长方体。根据光源位置,我们可以找到它的明暗交界线、暗部、投影等位置,从这些入手才能把鼻子的体积建立起来。

画五官,切忌被丰富的细节吸引,要有整体的作画观念。

第一部分 石膏几何形体的写生造型训练

素描训练,首先从石膏几何形体开始,在这里,我们首先结合实例,来谈谈素描中科学的、正确的认识方法。

整体就是整体地去认识、整体地去观察、整体地去理解,这是素描教学的关键和核心。初学者一定要培养自己的这种整体观念。

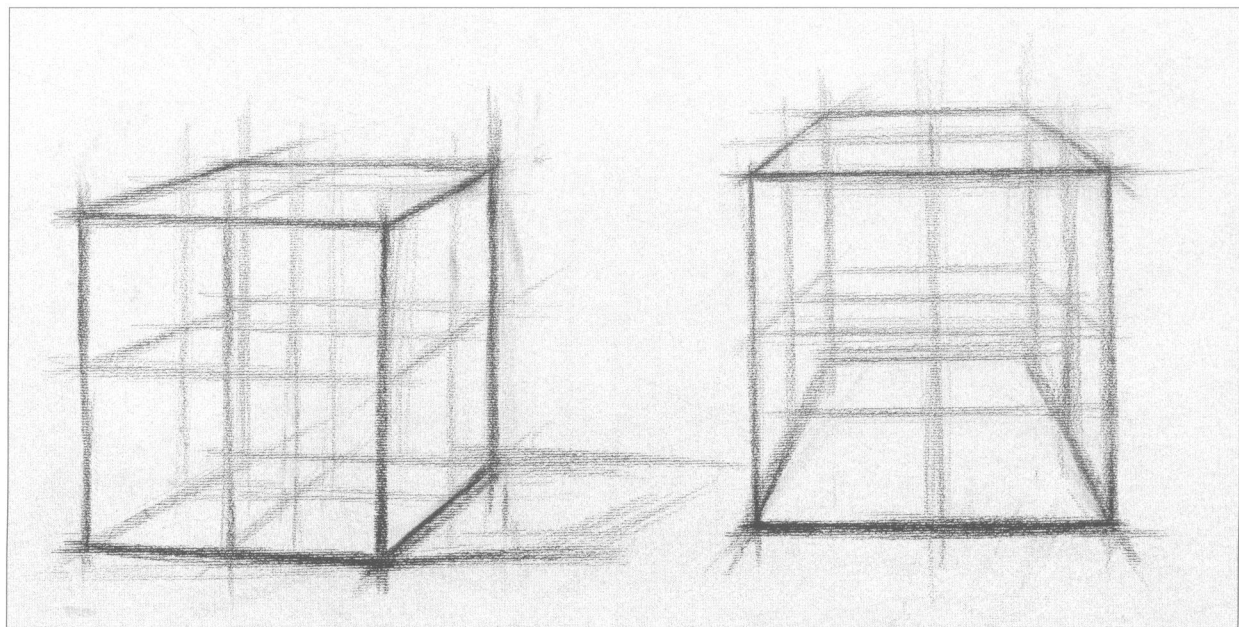
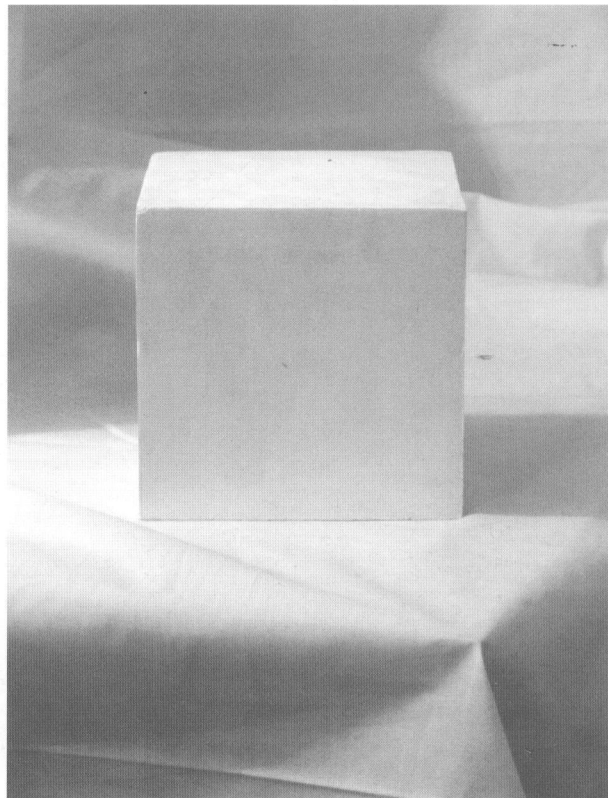
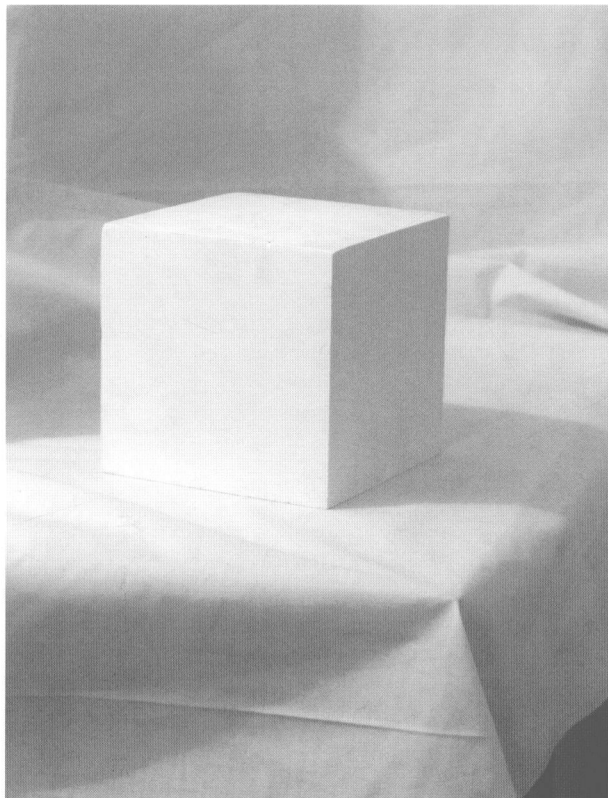
不可以孤立片面地去观察和认识对象,不可以以偏概全,被繁复的表象所吸引,要有大局观念,要有驾驭整体、调控全局的能力。学会整体观察,使画面和谐、完满。

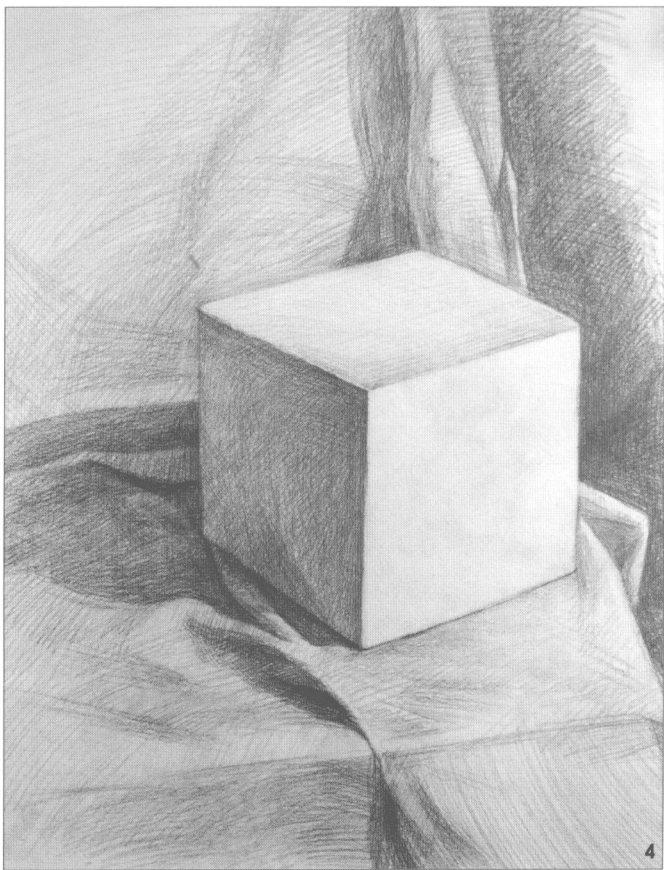
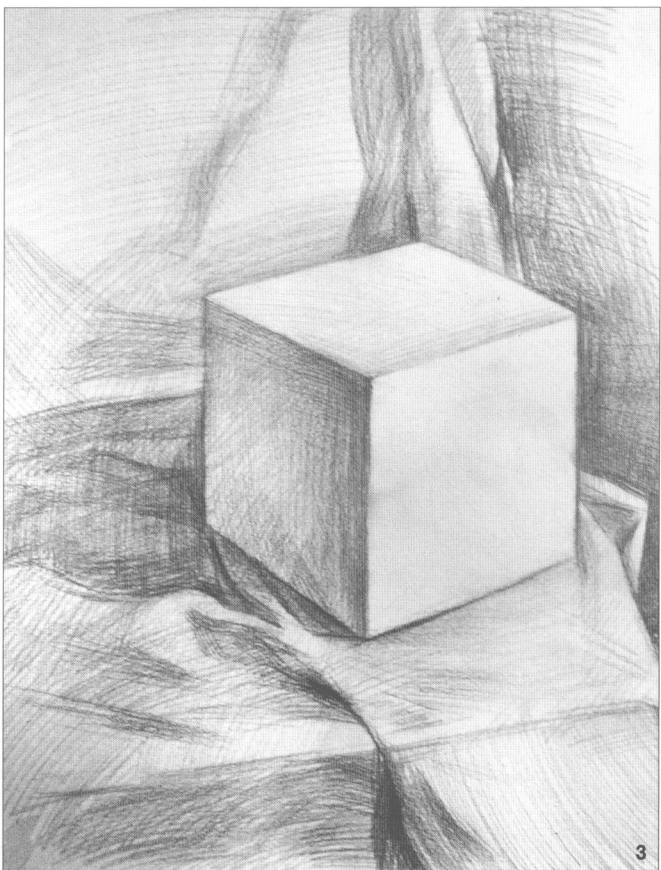
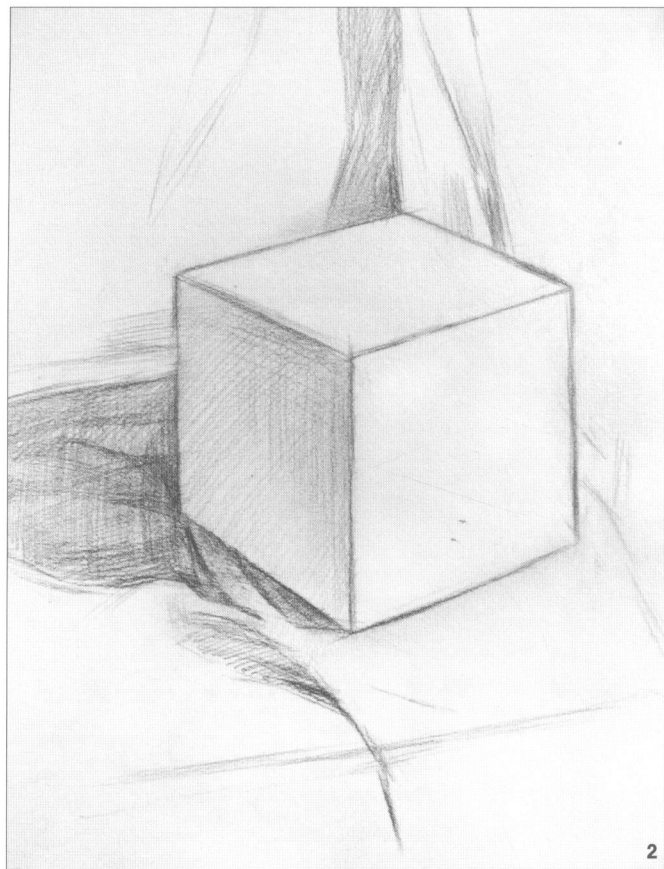
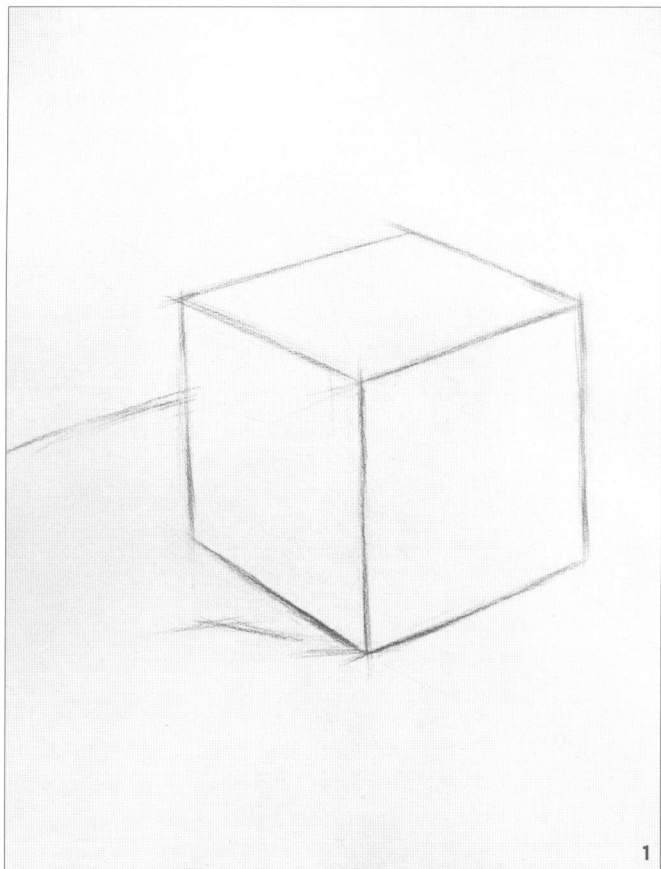
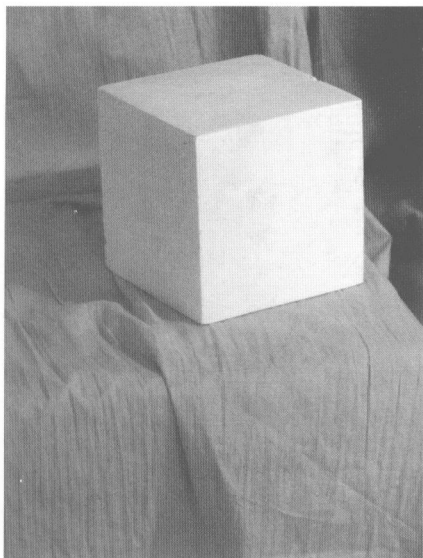
要用联系的眼光去看待问题,对待画面中存在的不同物体,要把它们统统联系在一起,进行相互之间的比较分析,有对比才能找到矛盾和差异。绘画的过程也恰恰是平衡和解决这些矛盾的过程。物体之间的差异有很多,大小、高低、长短、曲直、正斜、远近、虚实、强弱、明暗、平凹、疏密,等等,画面不可以平均对待,有变化才会好看,在不损害画面整体效果的前提下,才可以对画面的细节进行深入详尽的刻画。

一 单个方体

立方体是最基本的形体,我们熟悉的盒子、箱子、书籍等都可以概括为立方体。画它的时候要注意透视线线的变化。要熟知透视学方面的规律才可以有的放矢。

通过结构素描的研究方法,我们可以掌握立方体的基本透视变化。下面我们来看一个立方体的绘画步骤的详解。

步骤一 用简单、平直的长线来画出立方体的透视关系。

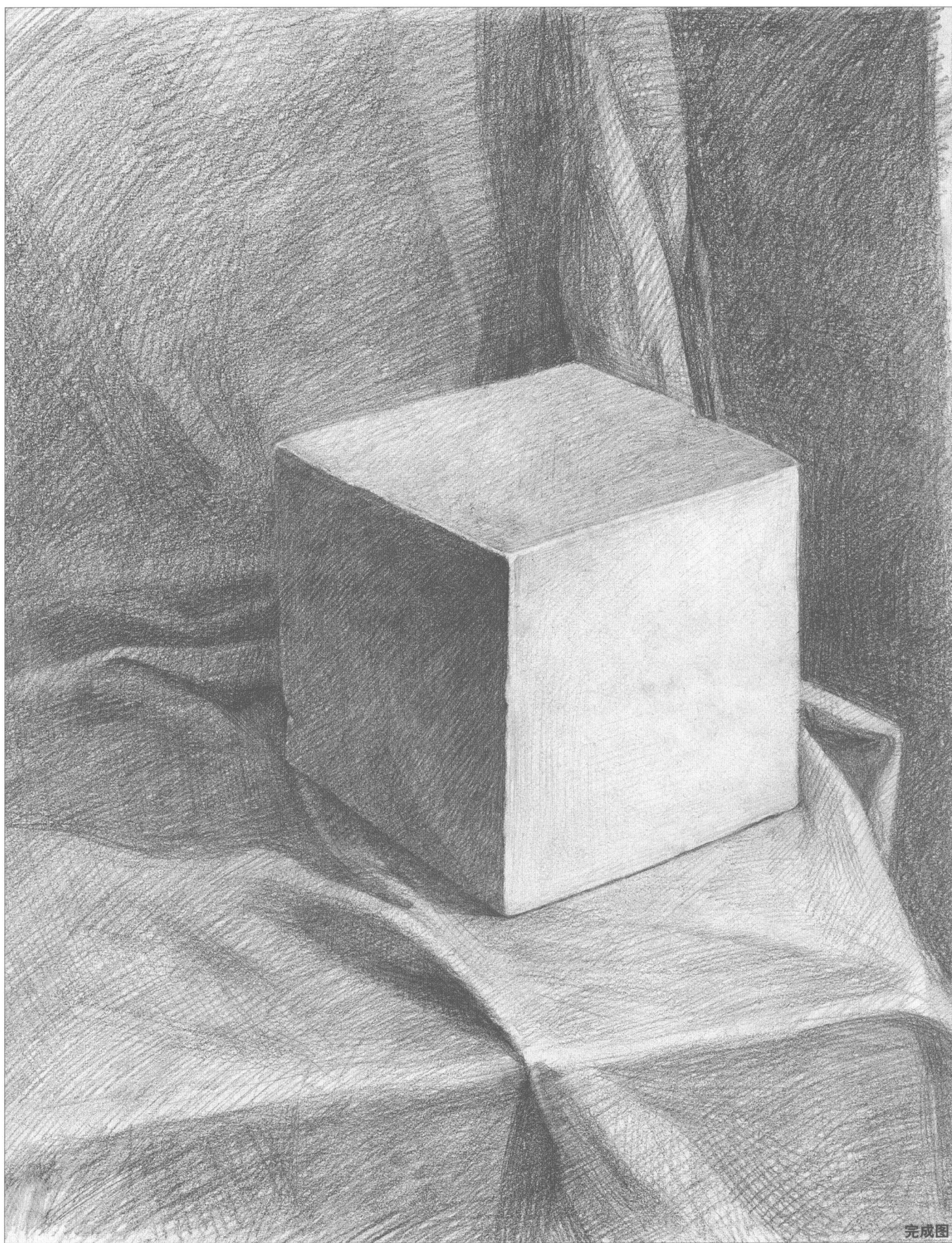
步骤二 围绕明暗交界线，概括大的明暗变化。

步骤三 与形体透视一样，明暗调子也有透视，离我们近的物体明暗对比强烈清晰，较远的物体明暗对比减弱，逐渐模糊。离光源近的物体明暗对比强烈，反之减弱、模糊。浅色的物体对比强烈，深色的物体对比相对减弱。

步骤四 在整体观察的前提下逐步深入。

完成图 当画面的各个组成部分被深入到一定程度，就要警惕它们是否平均化了，要冷静地分析，围绕着物体的中心位置，调整这些细节。画面中心要突出，主次虚实得当。

张滨 / 作

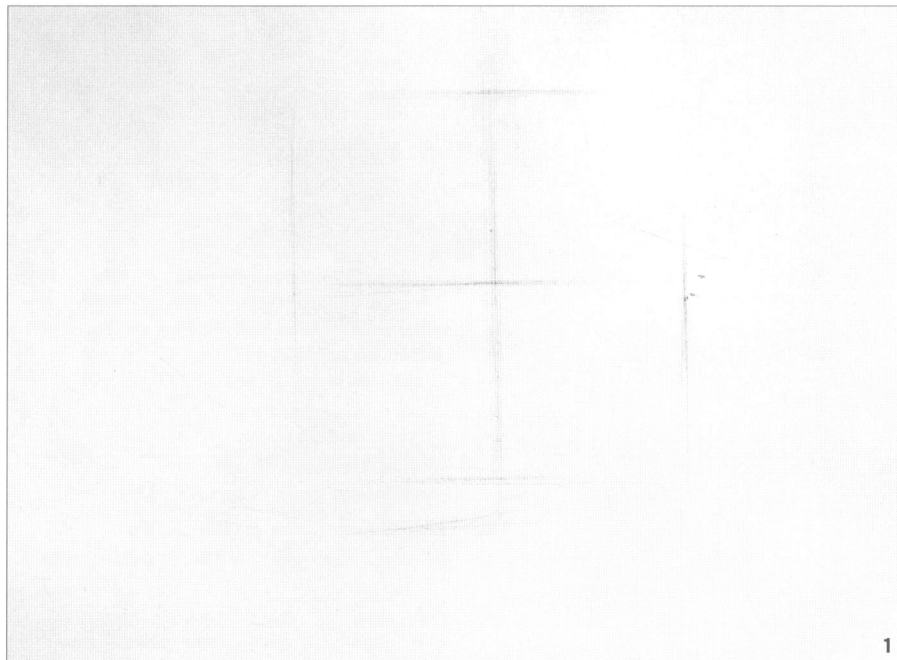
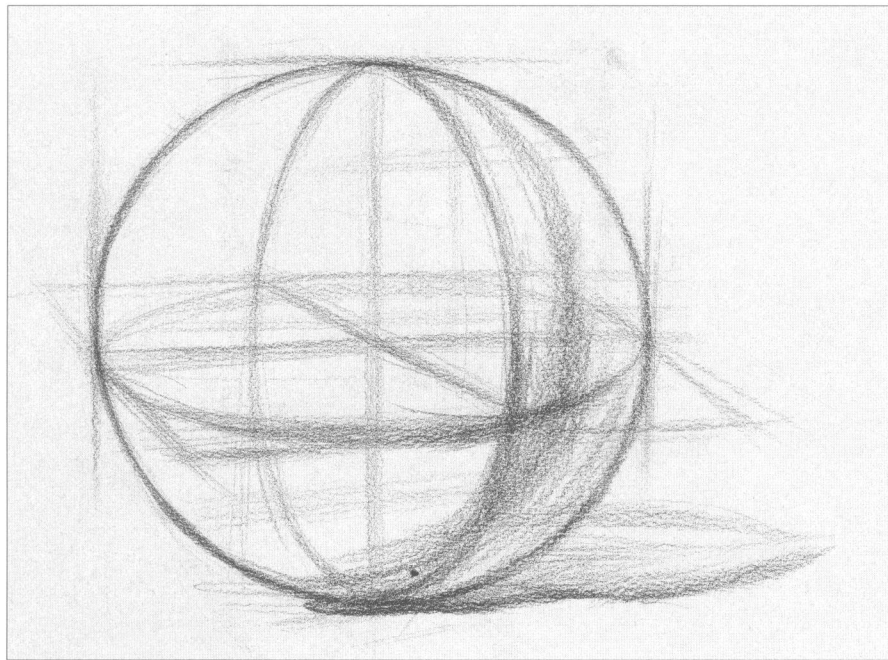

完成图

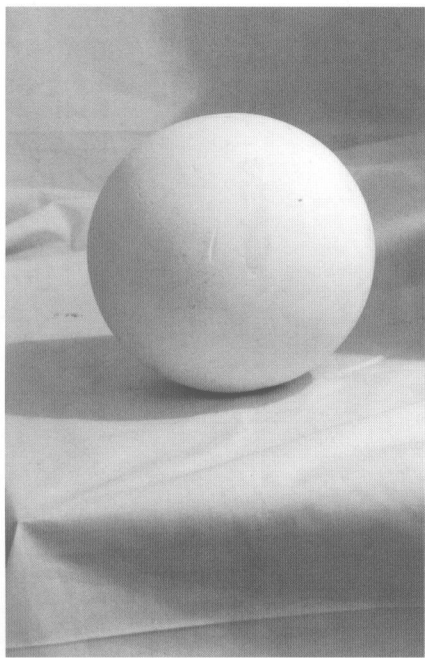
二 单个圆球体

在日常生活中常见球体形状，如果子、鸡蛋、球、头部等等。有规则的球，也有近似的球。塑造球体通常用“三面五调子原理”，即球体的亮、灰、黑三面，五调子是亮部、灰部、明暗交界线、暗部、反光。球体多圆周交叉的结构，明暗交界线呈弧线形，五调子的各个面不能获得同等色度，纵横有变化，色阶不同。找到这个规律，才能很好地表现球体。

在短期的结构素描训练中，我们利用透视线来分析球体特殊的形体结构。下面我们来看看塑造球体的步骤解析。

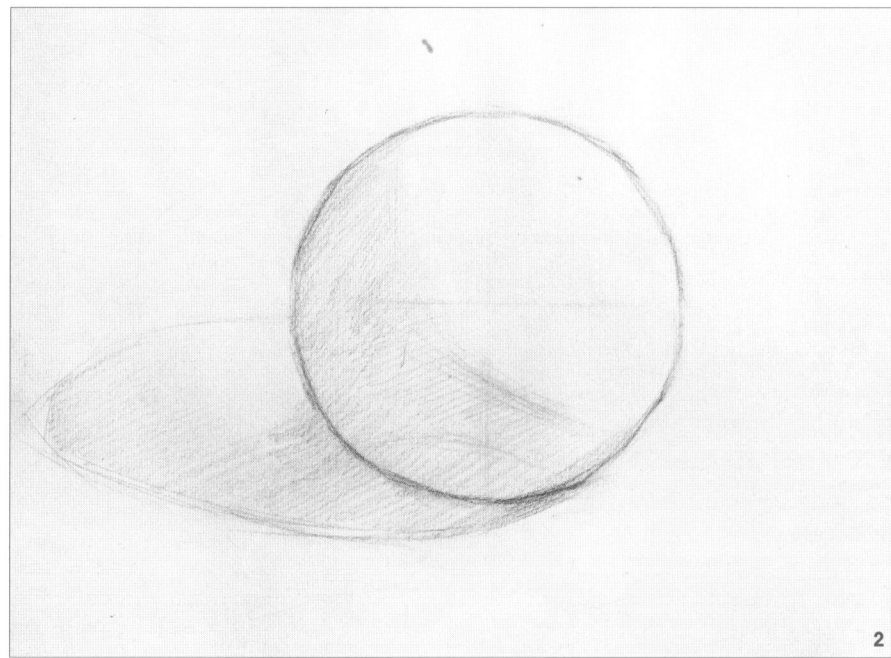

1

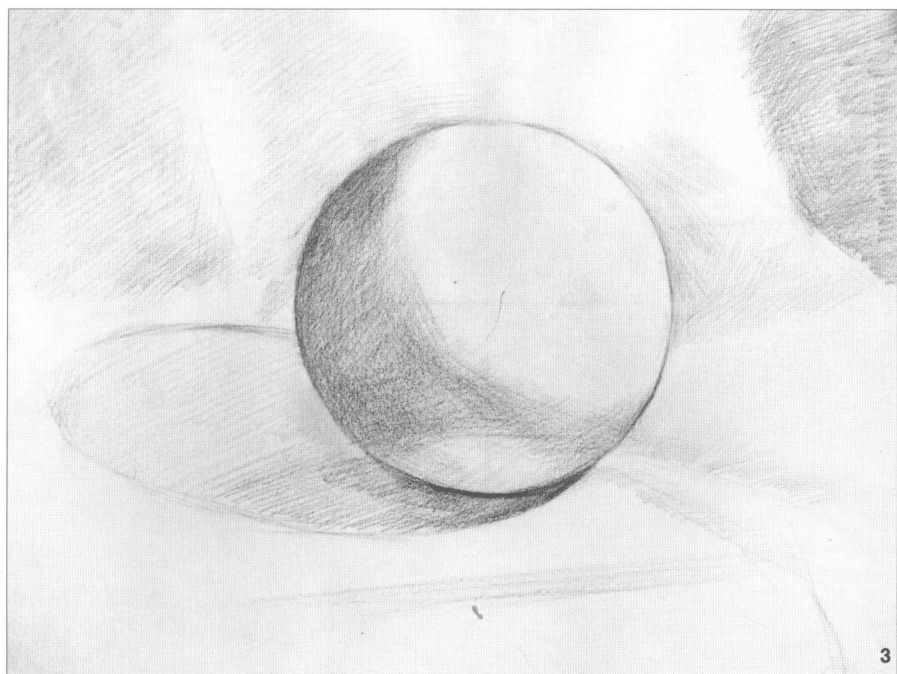

步骤一 用平直的线交代球体在画面中的位置，确立其大致的比例。

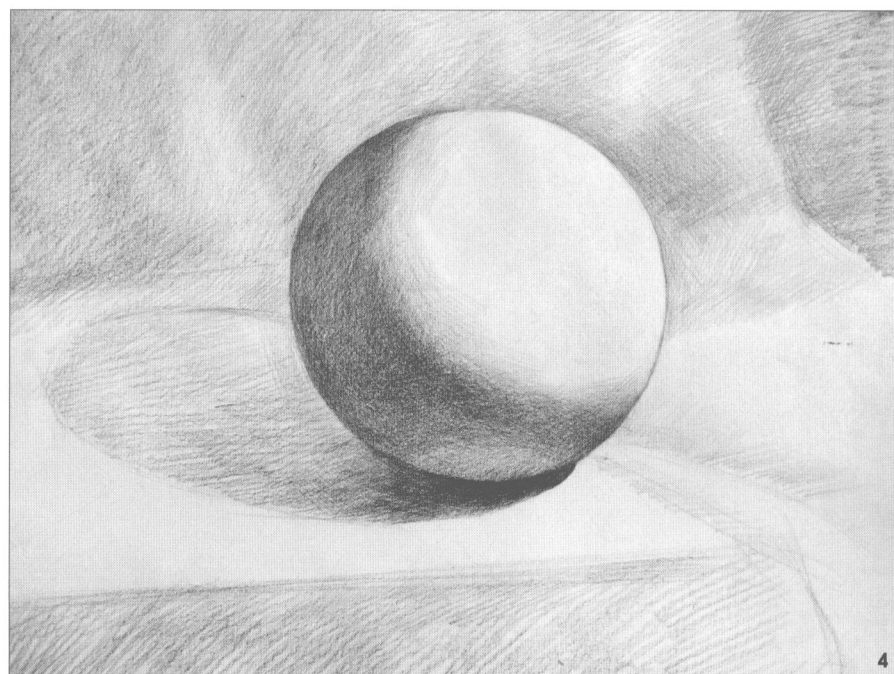
步骤二 找到明暗交界线，画出暗部第一遍调子，在画暗部的时候，把投影连在一起画。

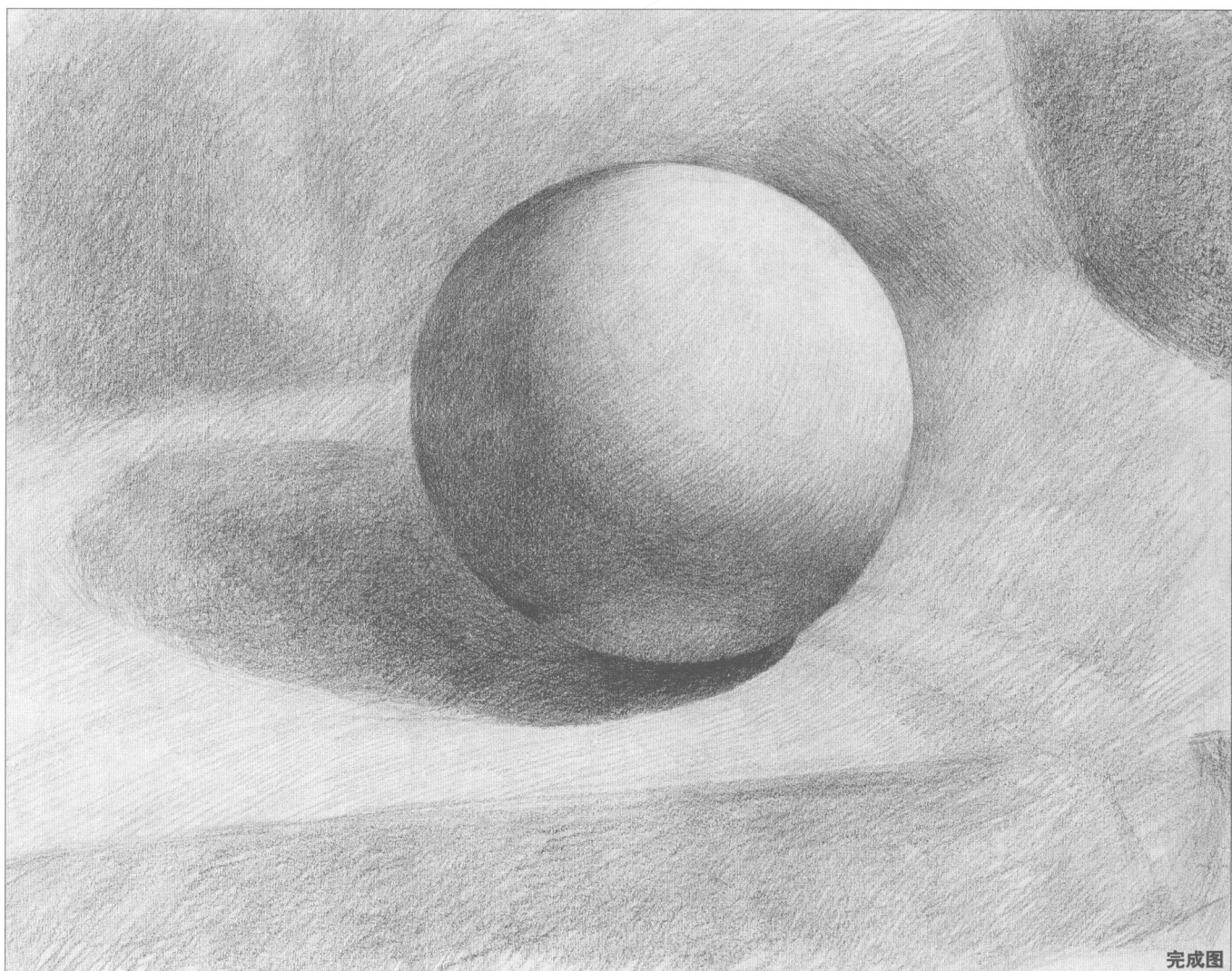
2

3

4

完成图

步骤三 明暗交界线、暗部、反光、投影乃至背景联系在一起画，视为一个整体，画出大的明暗变化后，开始深入刻画。

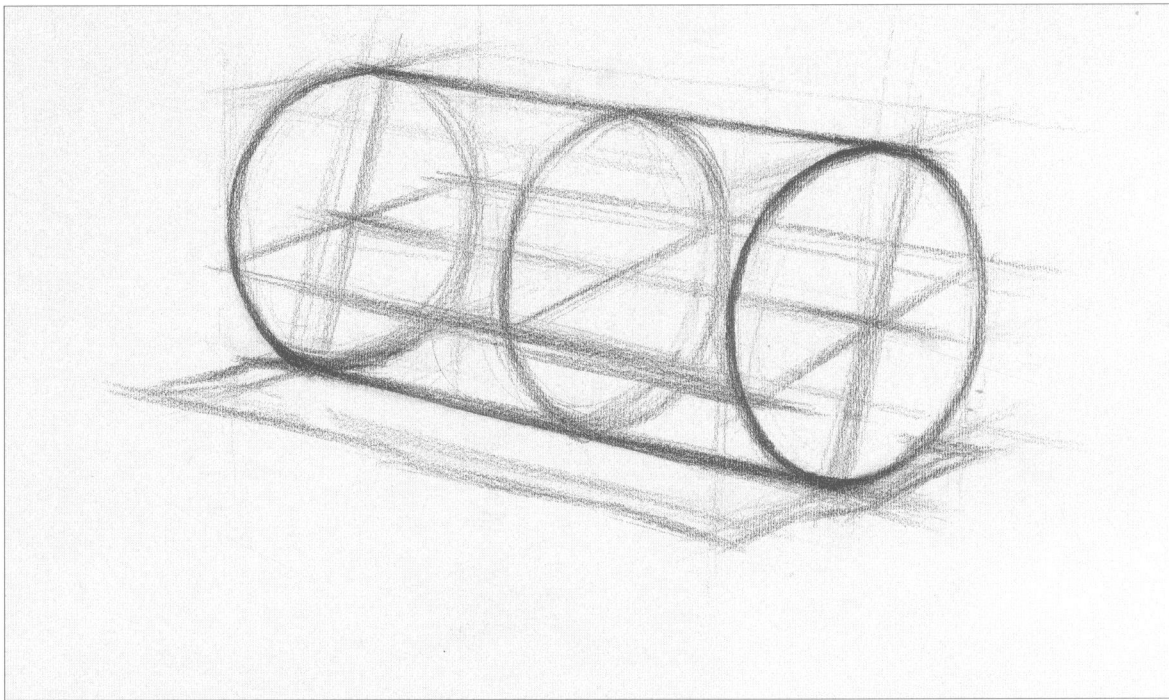
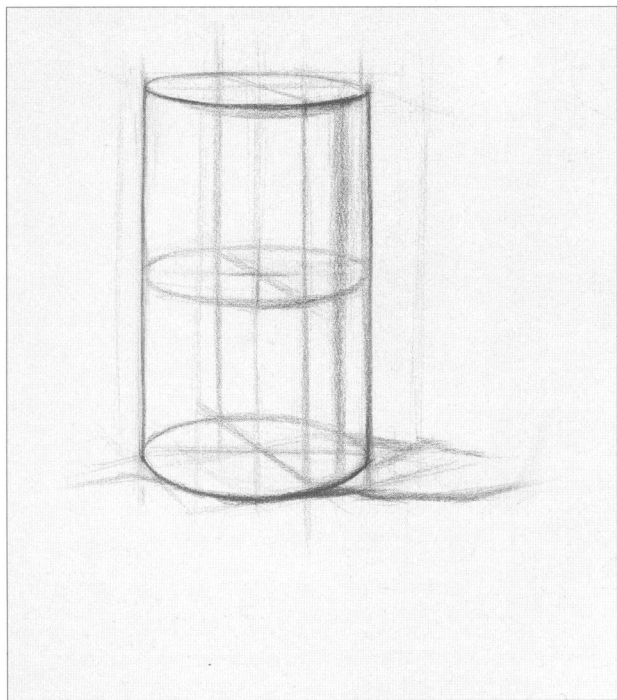
步骤四 在整体观察的基础上，把球体丰富的色调变化表现出来。

完成图 整体调整，画面统一于一种氛围里。

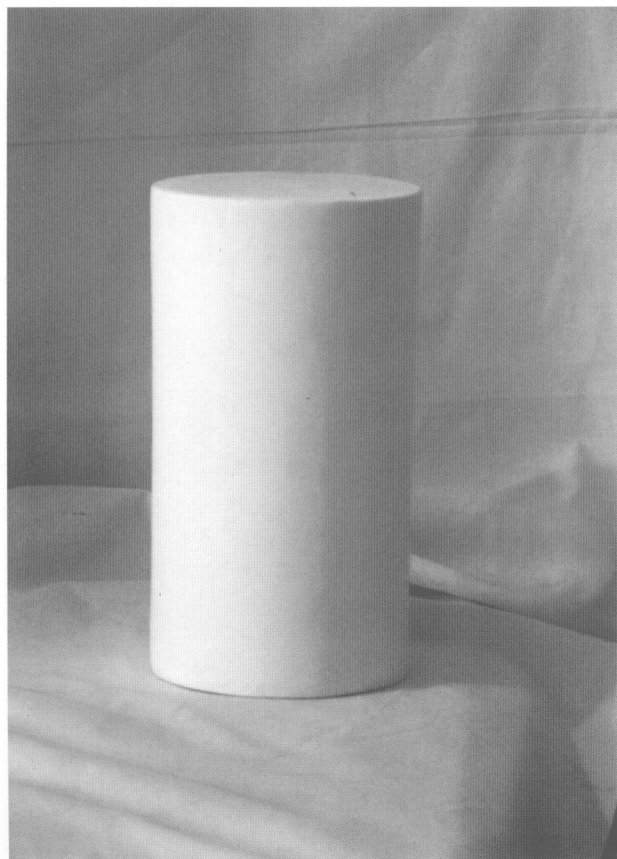
张滨 / 作

三 单个圆柱体

圆柱体，现实中粉笔、茶杯、酒瓶等均与其对应。圆柱体的立体感也可以借助明暗来表现，利用五调子的规律来解决。借助光影变化塑造出圆柱体的立体感，表达它的空间关系是一个好办法。

以上两张是圆柱体的结构素描，这有助于我们认识圆柱体的构成规律。下面我们来看对圆柱体的绘画步骤图的详细解读。

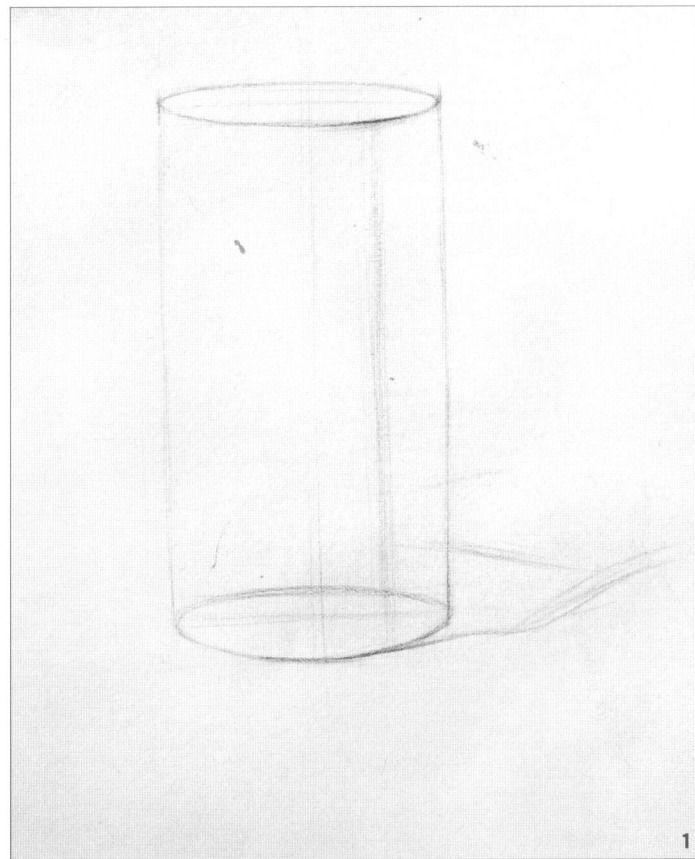

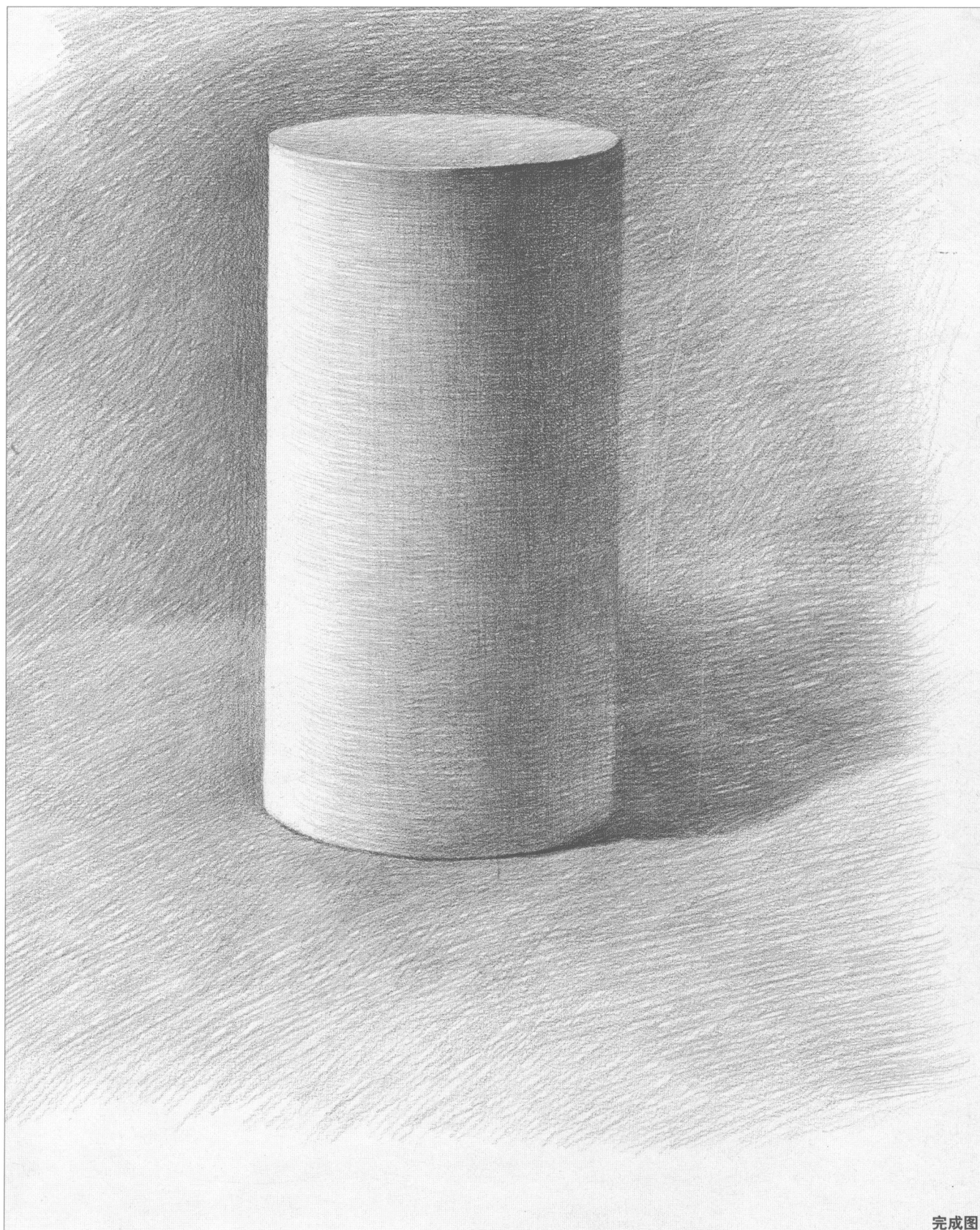
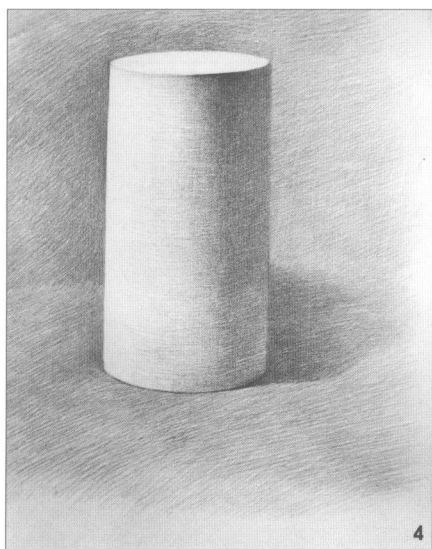
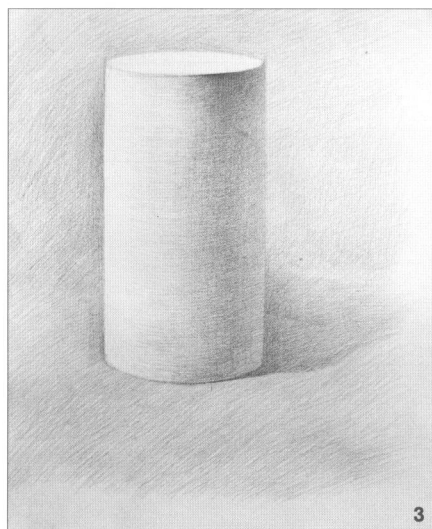
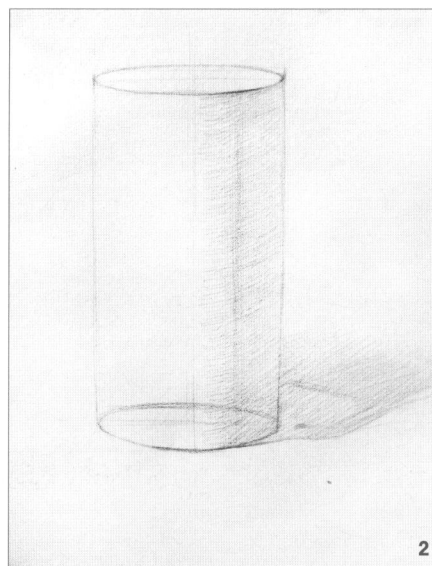
步骤一 构图阶段，在画面上确立圆柱体的具体位置，交代出大小等比例关系。

步骤二 画出圆柱体的透视关系，找到明暗交界线，开始铺第一遍调子。

步骤三 围绕着明暗交界线来画，把暗部、投影、背景调子统统联系在一起。

步骤四 在整体观察的前提下，逐步深入。

完成图 全面地进行一次调整，使画面的整体性得到进一步加强。

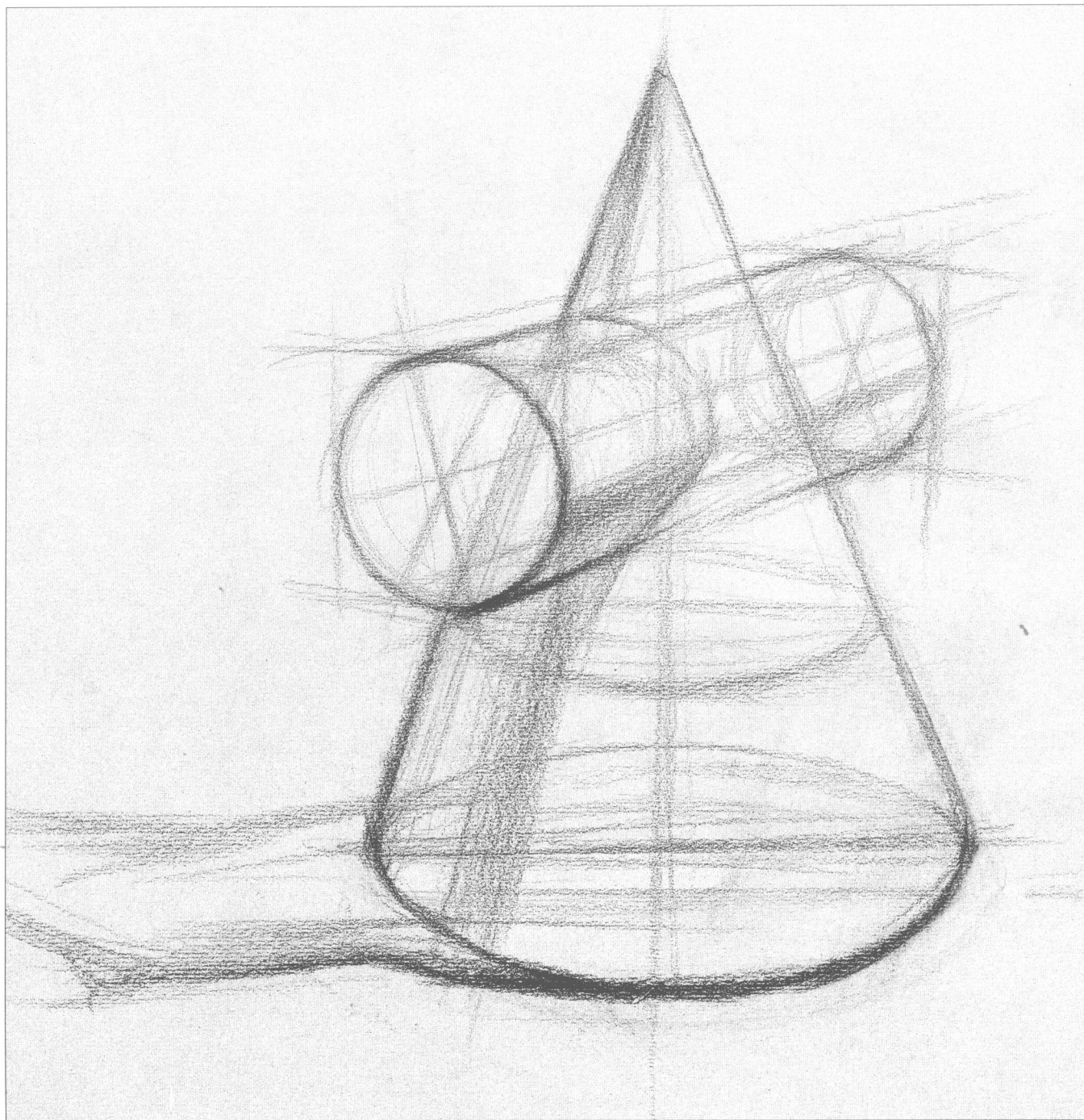
李美澍 / 作

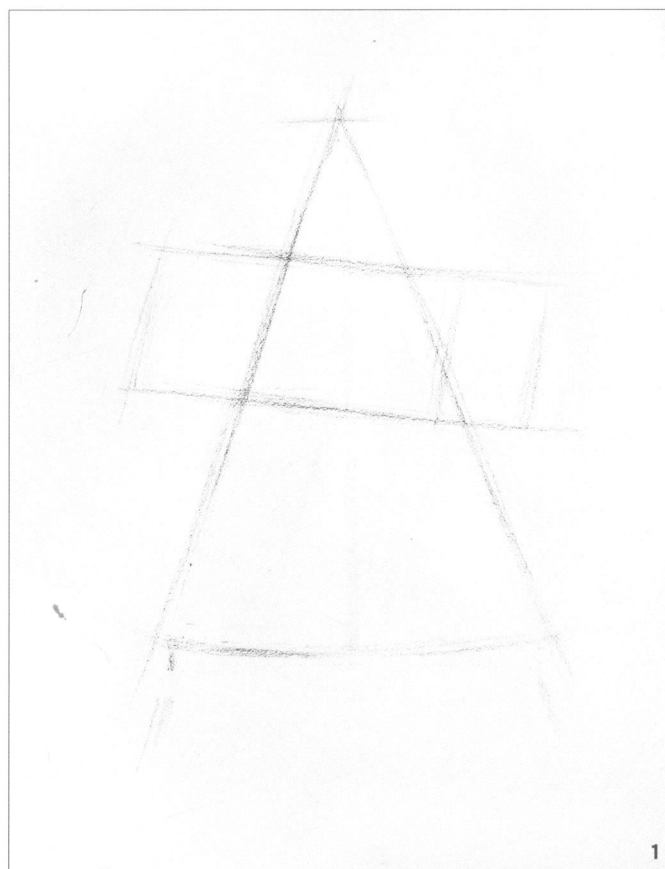
四 圆柱圆锥复合体

这是一个圆柱体和圆锥体组合在一起的复合的几何形体。它兼具了圆柱体和圆锥体的特性，同时形成一个整体，处理的时候依旧是利用光影明暗变化规律来塑造它的形体。

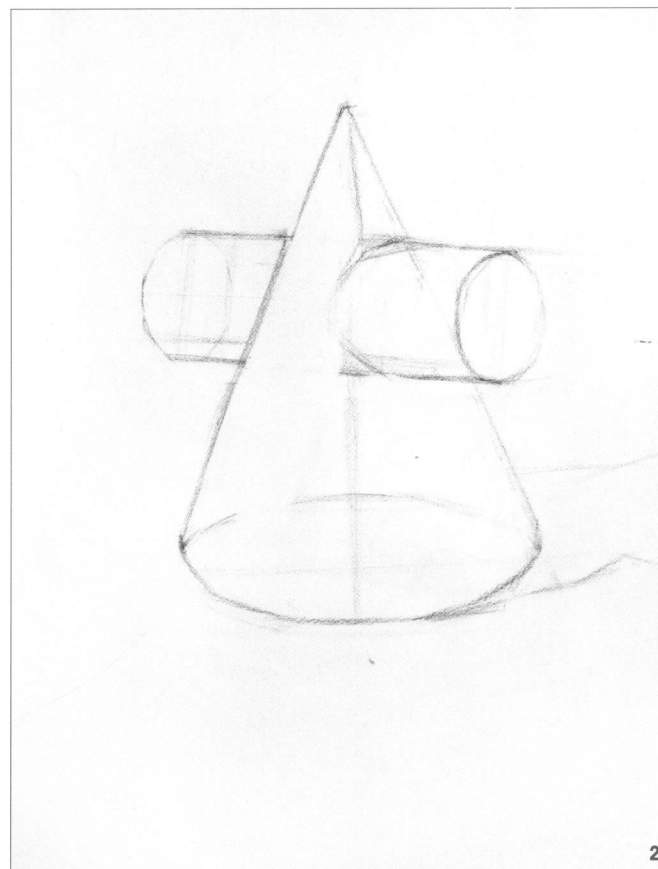
圆柱圆锥复合体的结构素描可以帮助我们清晰地了解圆柱与圆锥的透视结构变化和各自形体结构，还可以了解到它们之间的穿插关系究竟是如何的。

下面我们还是回到圆柱圆锥复合体步骤图上来。

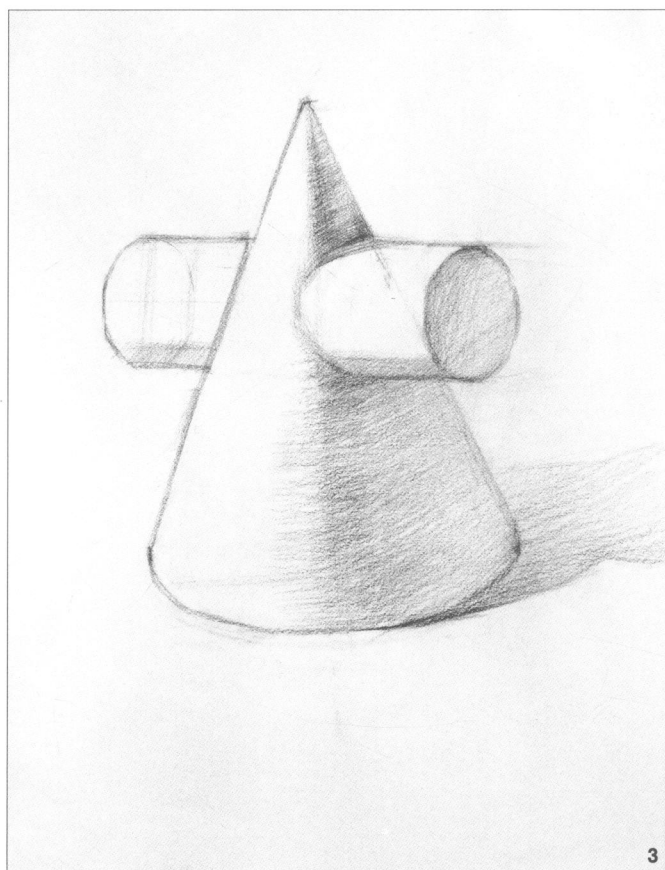

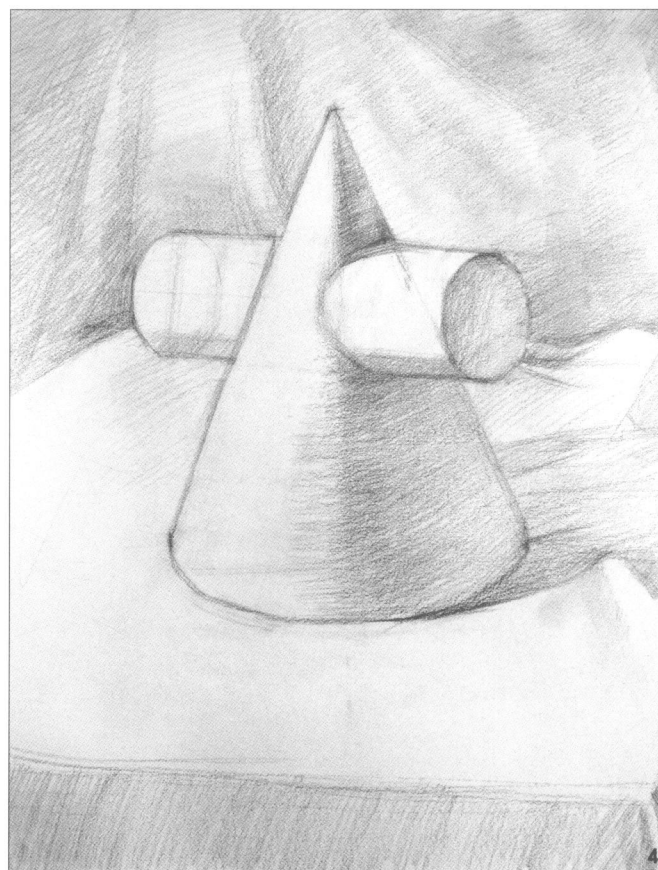
1

2

3

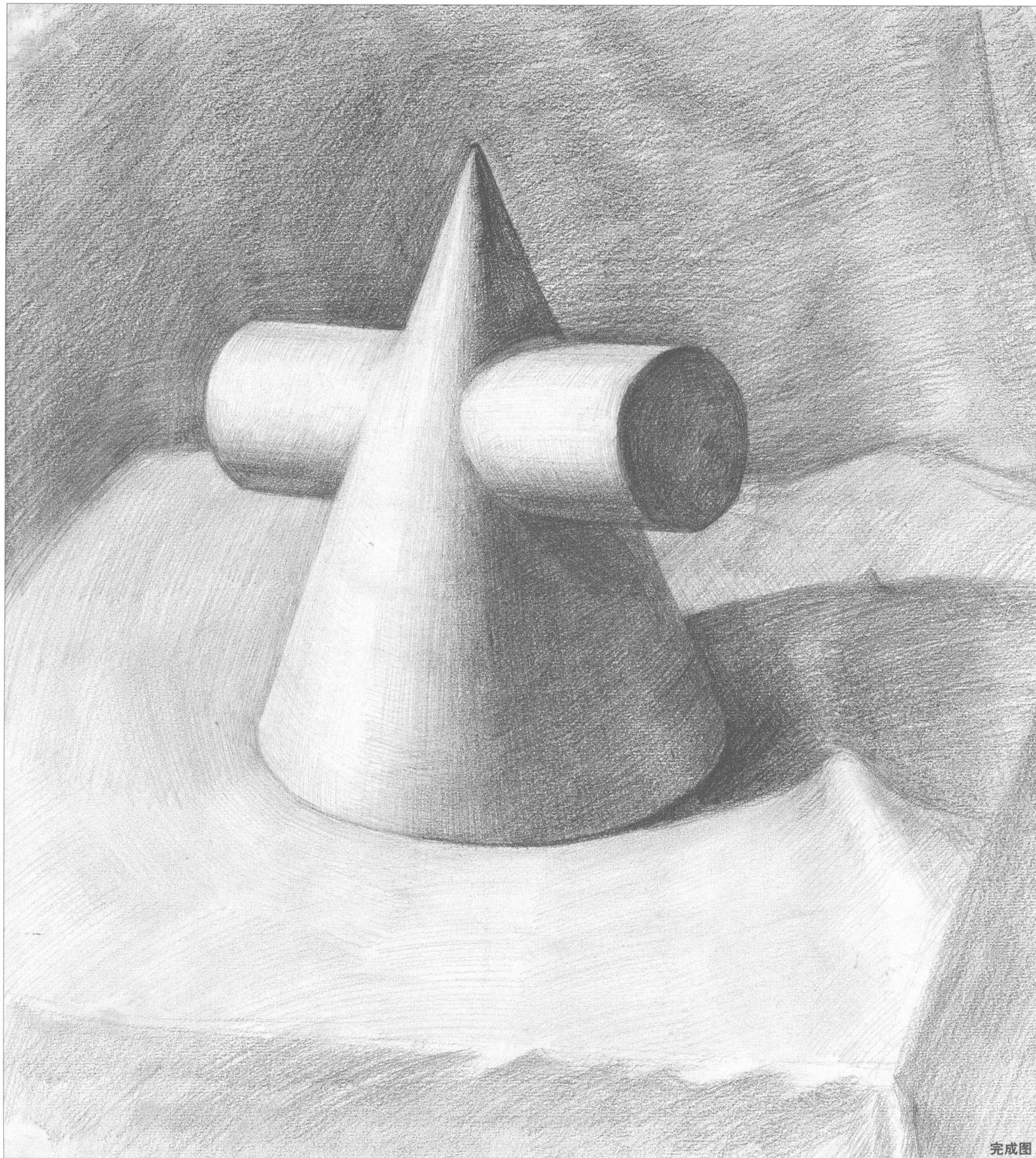
4

步骤一 构图阶段，在画面上确立圆柱体的具体位置，交代出大小等比例关系。

步骤二 画出圆柱体的透视关系，找到明暗交界线，开始铺第一遍调子。

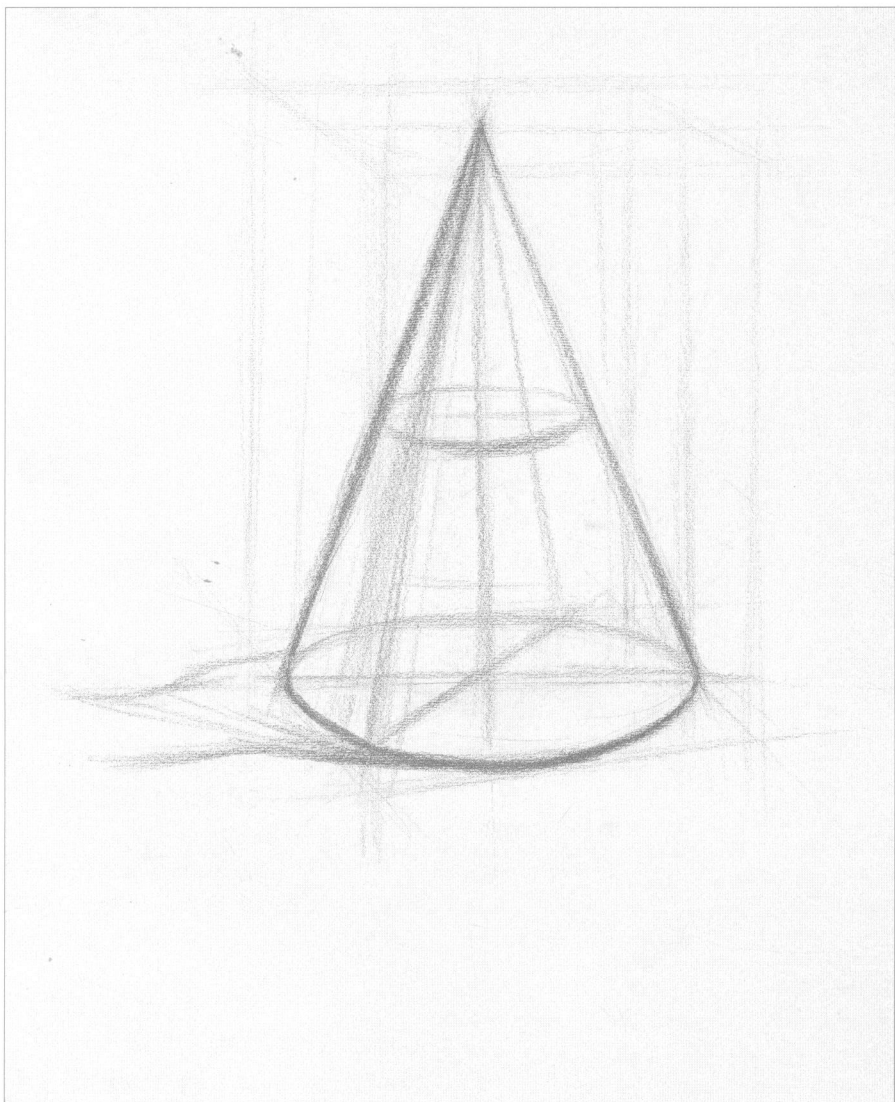
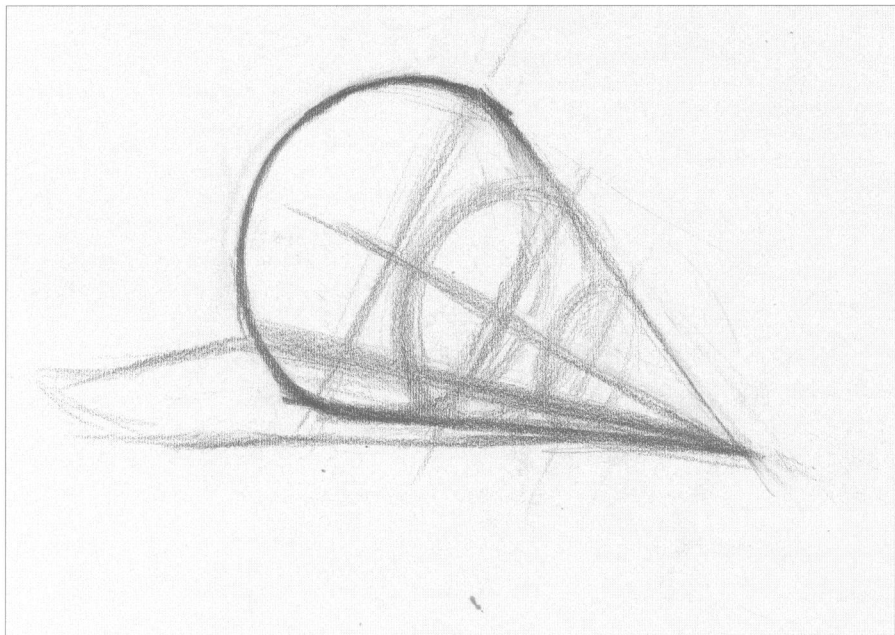
步骤三 围绕着明暗交界线来画，把暗部、投影、背景调子统统联系在一起。

步骤四 调子不断丰富，形体不断确立，开始深入刻画。注意大的黑、白、灰变化区分。

完成图 重新回到整体上来，用整体的视觉习惯来调整画面，直到它不断完善、合理。

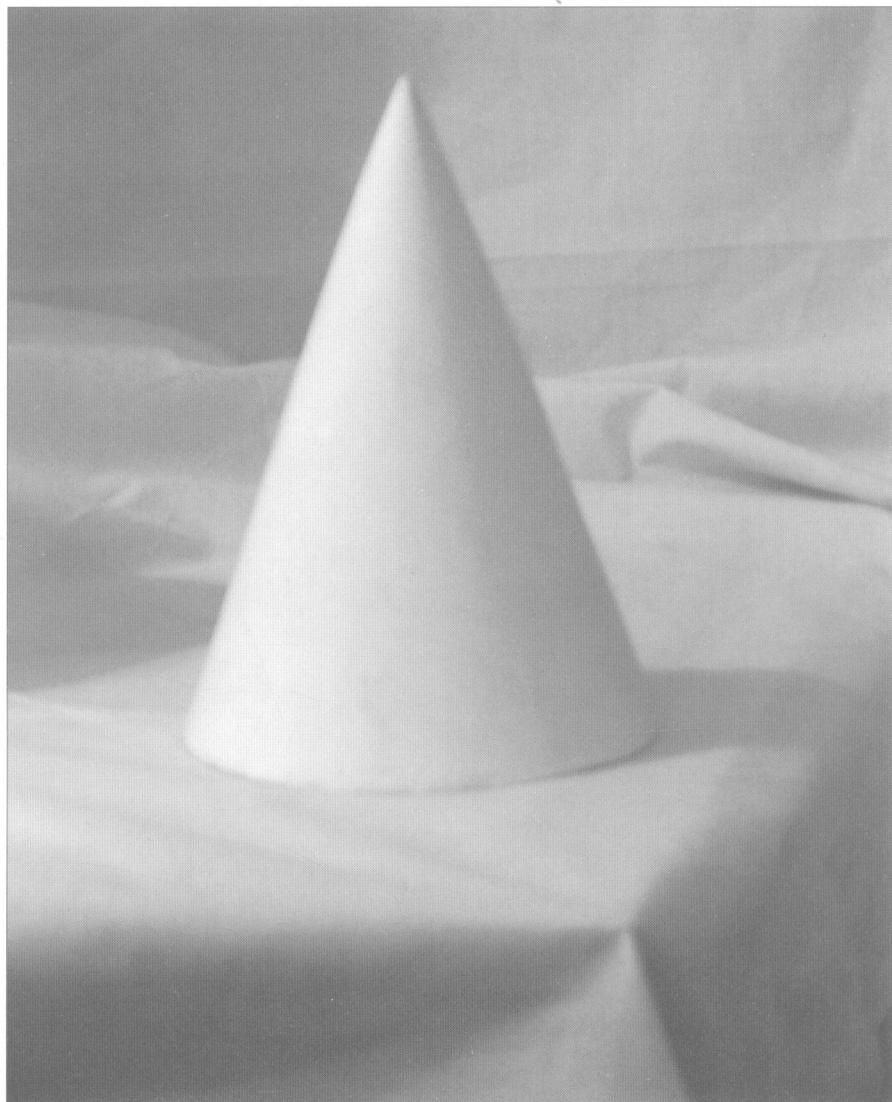
完成图 张滨 / 作

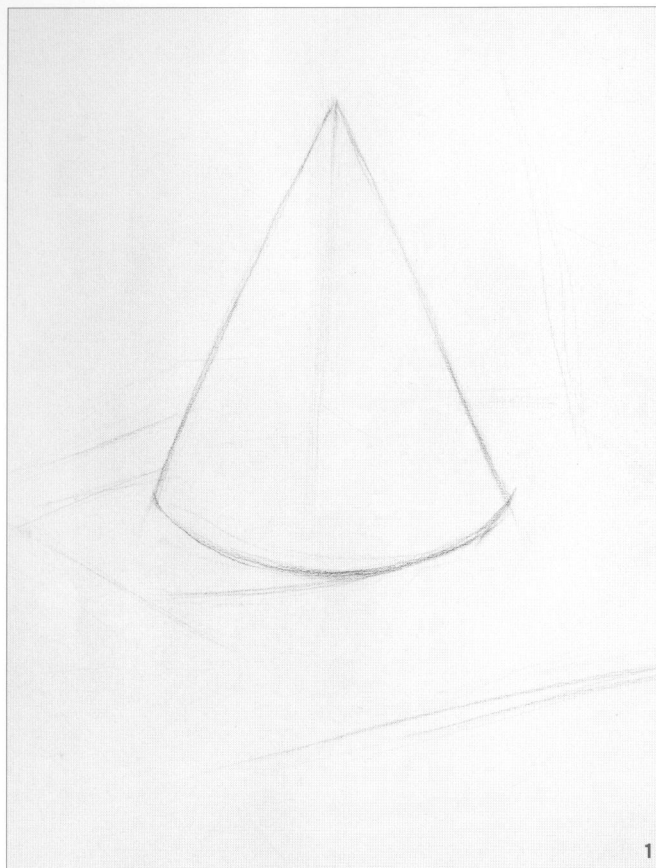

五 单个锥体

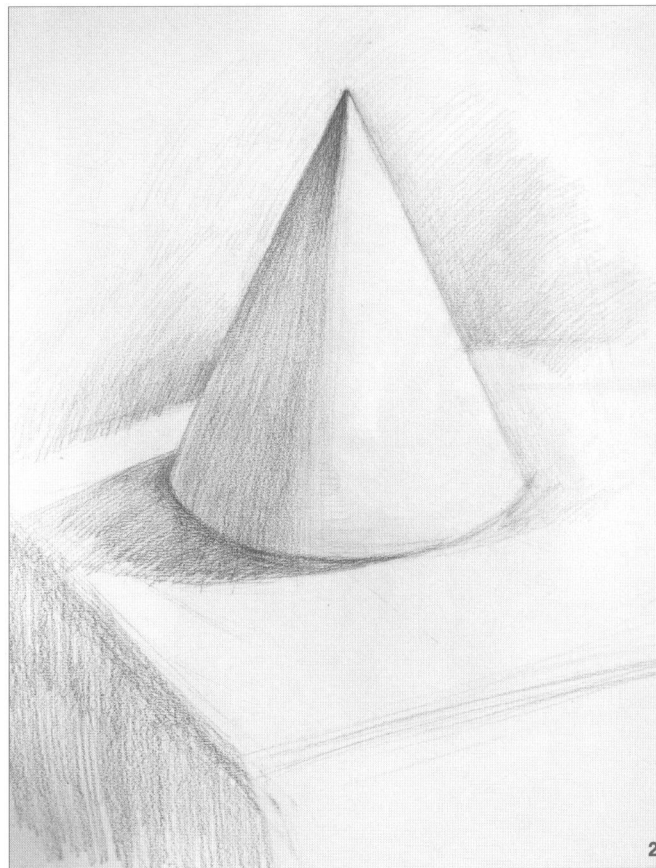
锥体也是最基本的形体，日常可见的锥体有山、帽子、漏斗等。同样根据五调子原理，利用光影的明暗变化，可以成功塑造出锥体的体积来。

这两张锥体的结构素描可以帮助我们认识锥体的造型结构规律。通过透视线等辅助线，结构更加明朗。

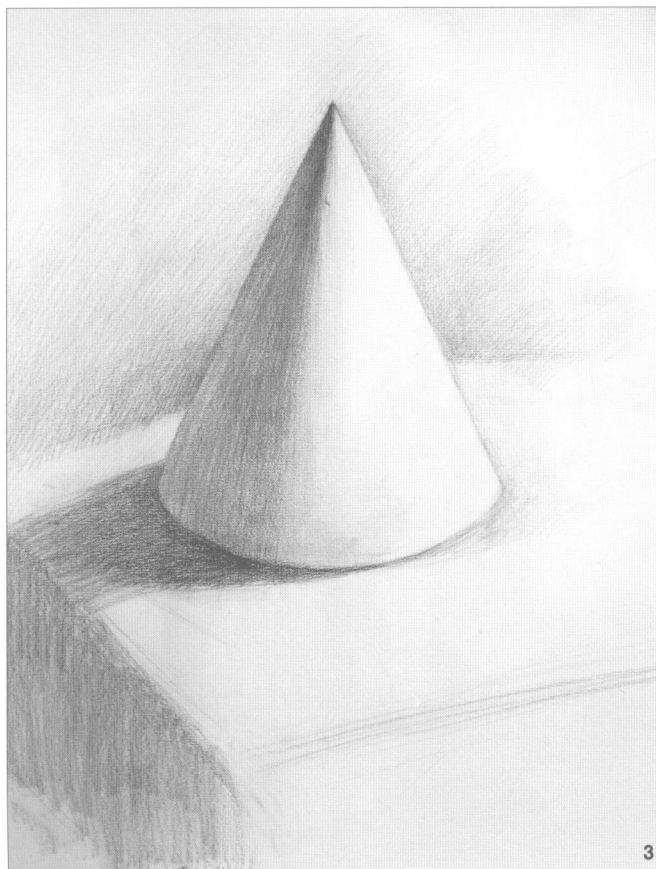

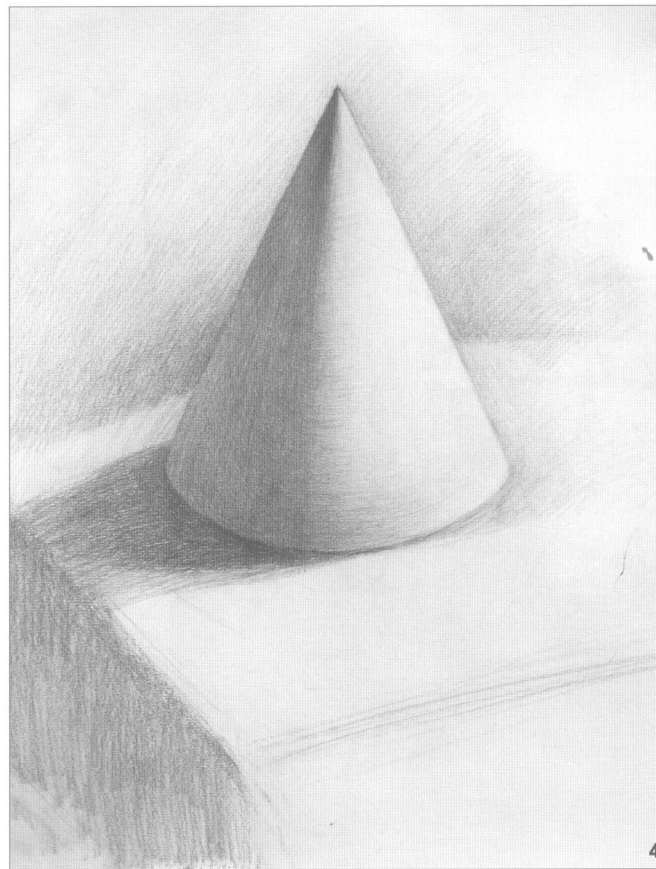
1

2

3

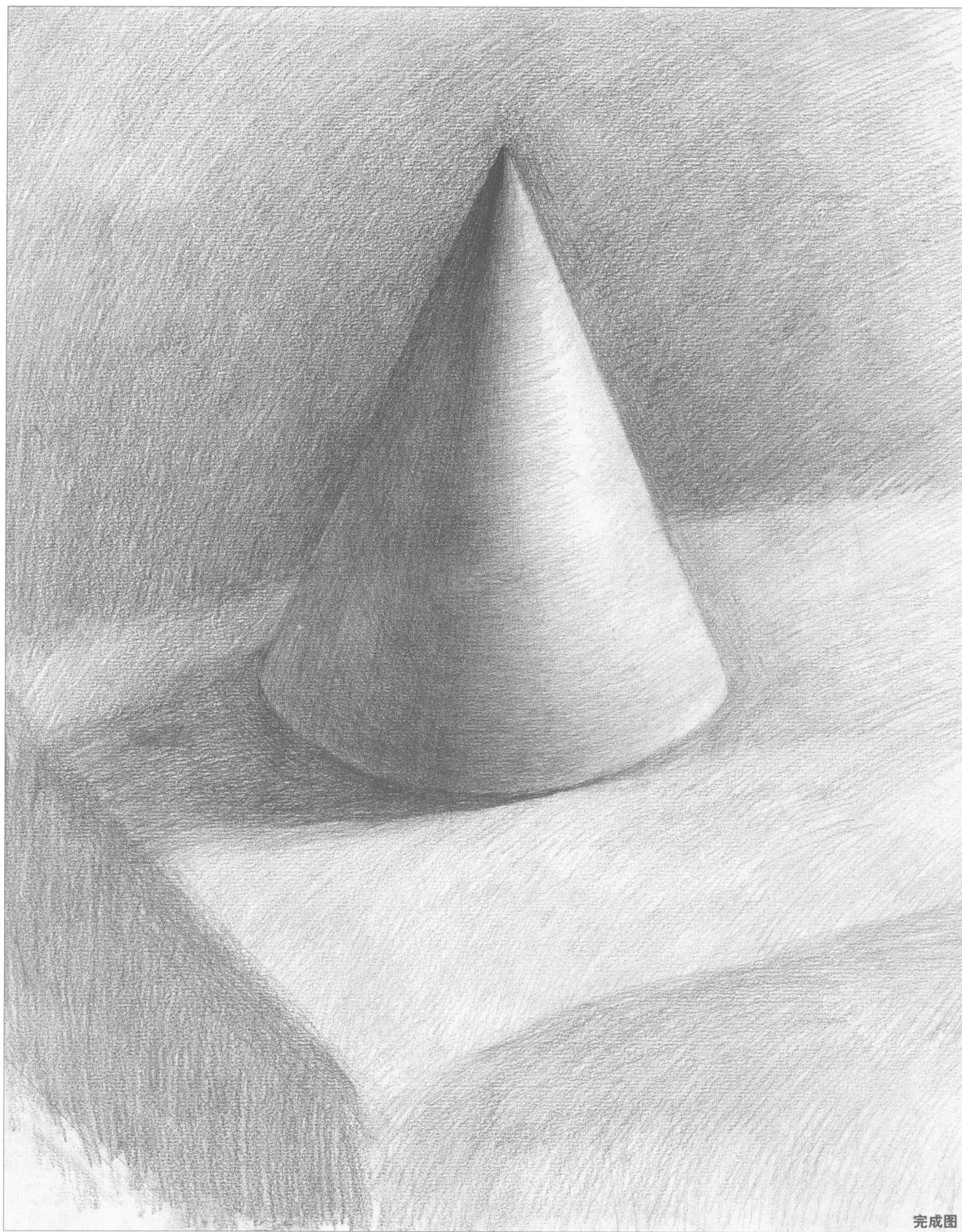
4

步骤一 构图阶段，用线条定出锥体在画面中的位置，确立其大小等比例关系。

步骤二 确立形体正确的透视结构，找到锥体明暗交界线，以此为基点，铺第一遍调子，区分明暗。

步骤三 要把整个暗部乃至投影、背景都联系在一起画，从而把整个画面联系在一起。

步骤四 在整体观察的基础上，调子不断丰富起来，开始刻画形体微妙的变化。

完成图 最好还是回到整体上来，为了整体效果敢于取舍。

李美澍 / 作

完成图