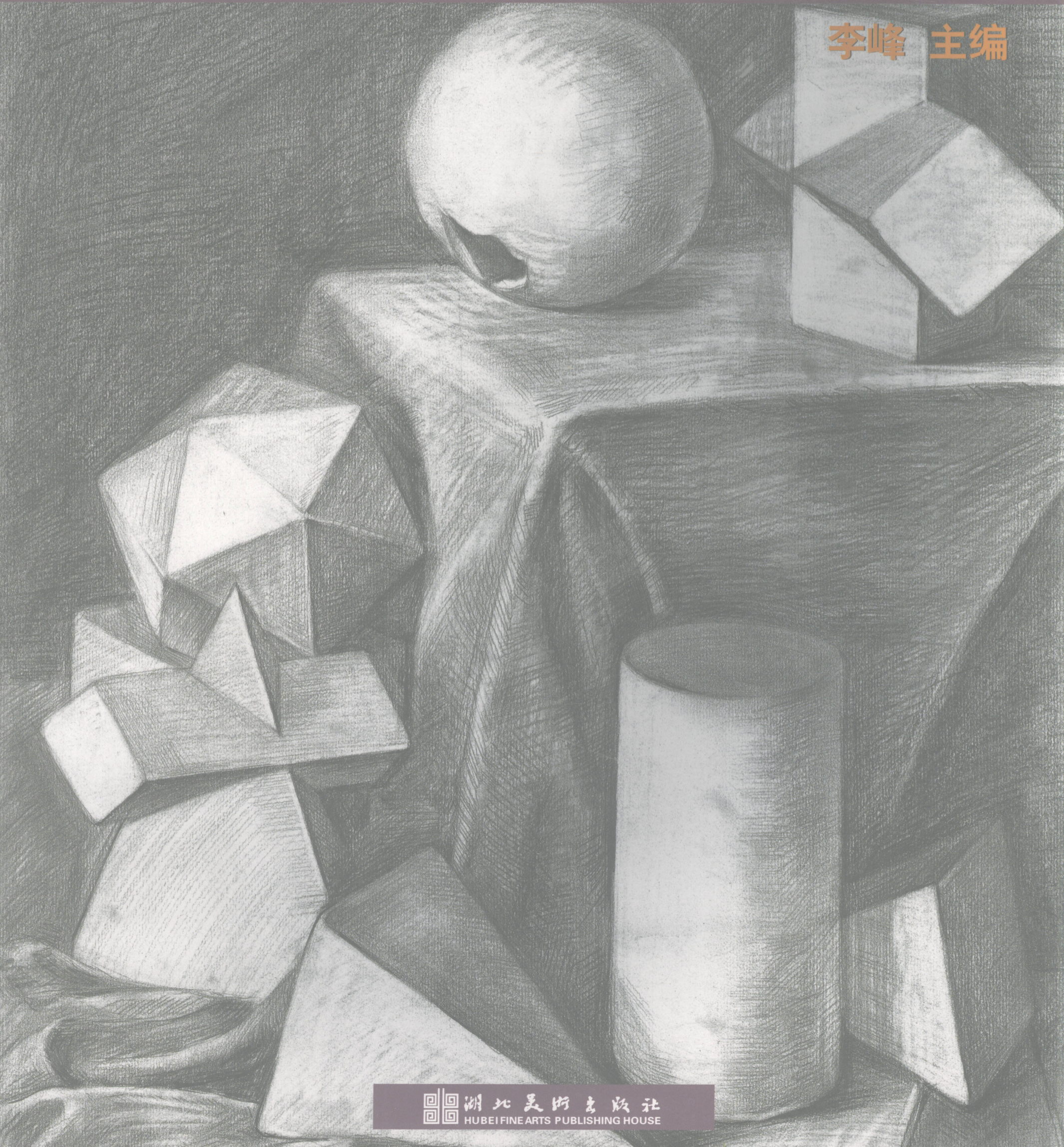

范本

● 新编美术绘画强化训练丛书

石膏几何体

李峰 主编

湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

新编美术绘画强化训练丛书

图书在版编目(CIP)数据

石膏几何体 / 李峰编著. - 武汉: 湖北美术出版社, 2006.7
(新编美术绘画强化训练丛书)
ISBN 7-5394-1870-2

I. 石... II. 李... III. 石膏像-素描-作品集-中国-现代 IV. J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第073823号

石膏几何体范本

◎ 李峰 编著

责任编辑: 袁飞 装帧设计: 赵宇

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市雄楚大街268号B座

电话: (027) 87679520 87679521 87679522

传真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

印刷: 杭州下城教育印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/8

印张: 5

印数: 9000册

版次: 2006年8月第1版 2006年8月第1次印刷

ISBN 7-5394-1870-2/J1466

全套定价: 245.00元 本册定价: 25.00元

ISBN 7-5394-1870-2

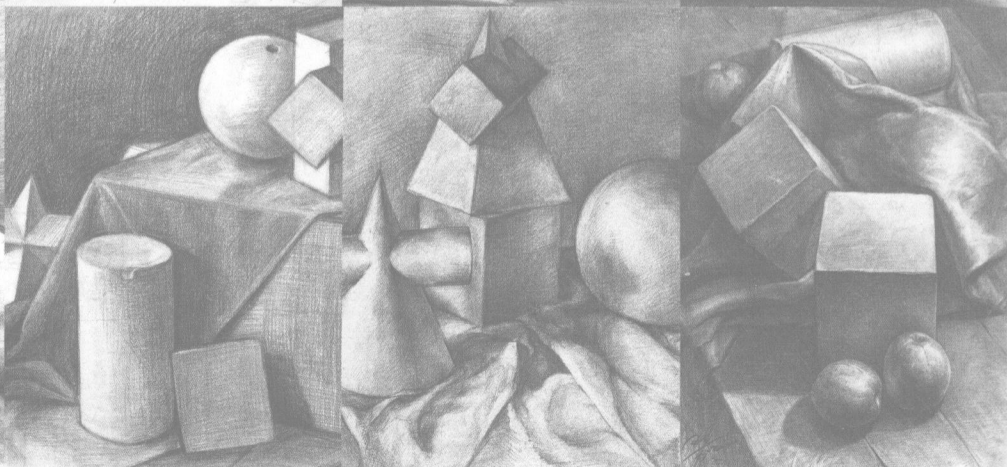
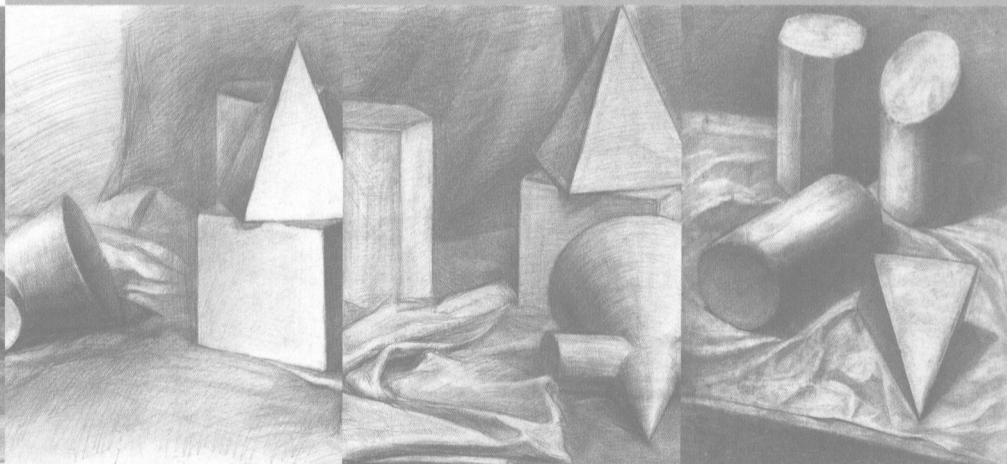
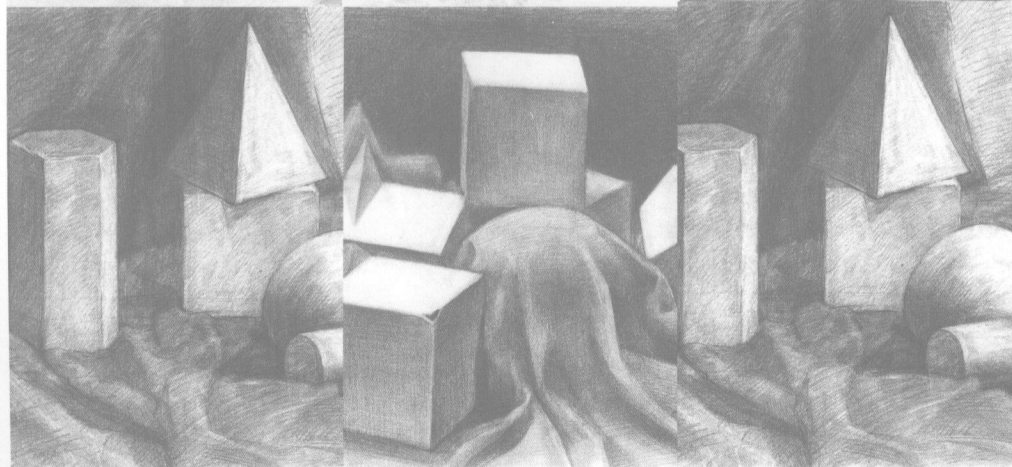
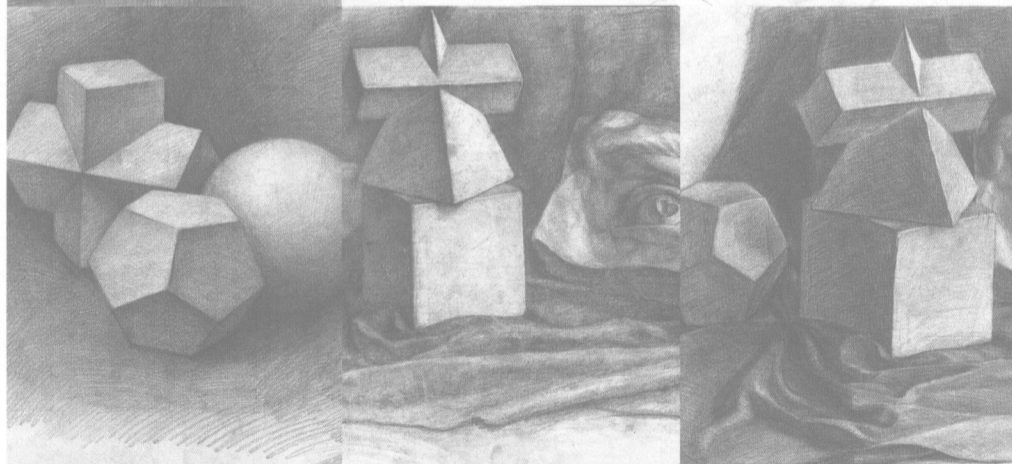
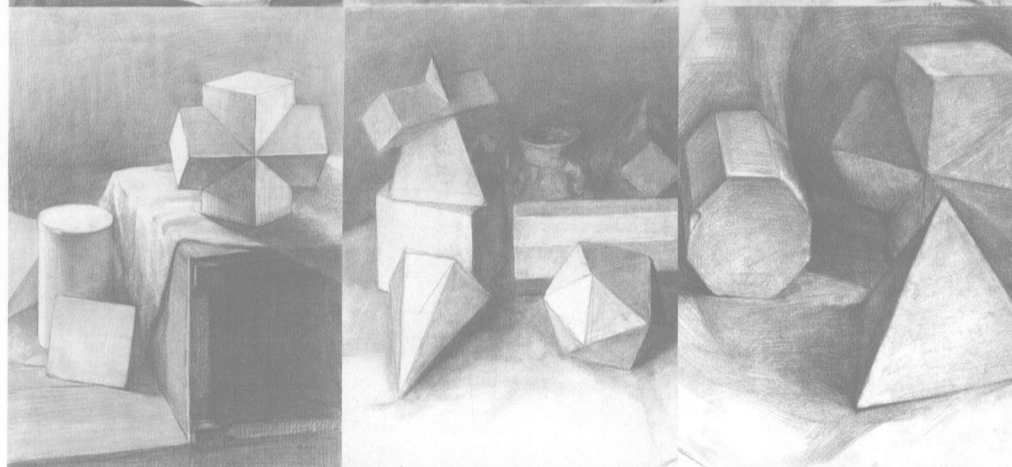
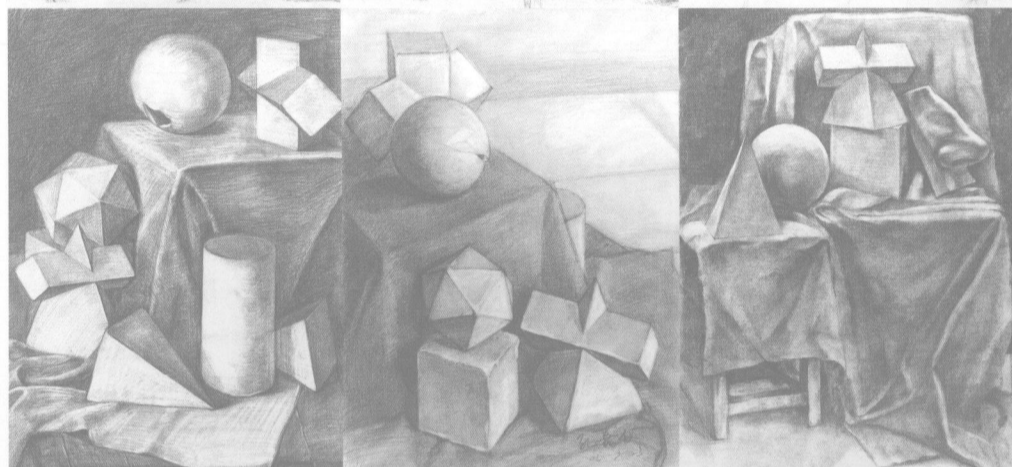
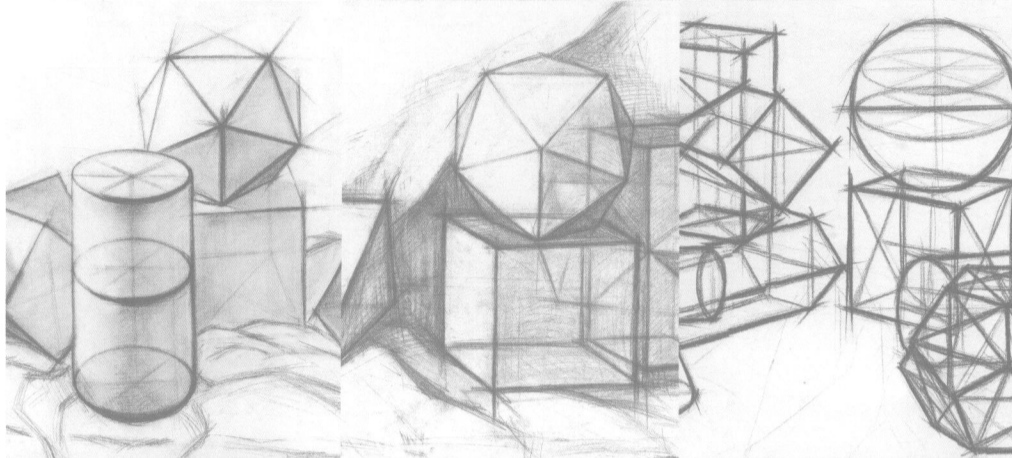
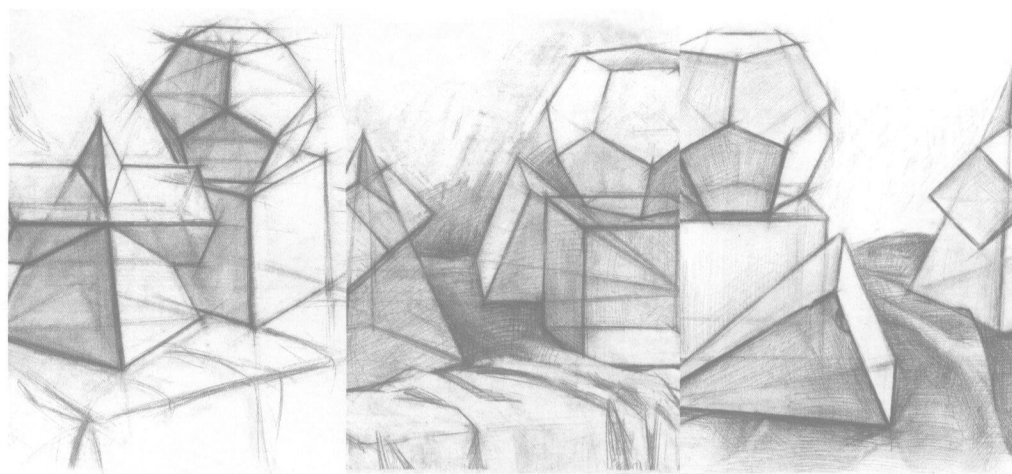
9 787539 418704 >

新编美术绘画强化训练丛书

石膏几何体范本

目录

- 概述 /1
- 素描的工具与材料 /1
- 基本透视知识 /1
 - 基本概念 /1
 - 平行透视 /1
 - 成角透视 /1
 - 曲线透视 /1
- 素描的表现形式 /1
 - 结构素描 /1
 - 明暗素描 /1
- 写生中容易出现的弊病以及处理方法 /1
- 写生步骤 /2
- 作品范例 /12

一、概述

素描是造型艺术的一种形式,泛指用单色描绘对象的绘图。素描一词源于西方绘画体系,在欧洲早期绘画中,往往是以单色描绘轮廓和明暗底子,然后罩染透明颜色,这种最初以单色为主的画种被称为“素描”。素描艺术出现之后,大大地推动了西方绘画艺术的发展。20世纪初徐悲鸿、林风眠、刘海粟等艺术家把西方素描带入了我国美术院校的学习课堂,培养了一批批具有扎实写实能力的现实主义画家。

为什么先要强调素描的训练呢?因为素描训练是绘画的基础,素描包含着丰富的视觉艺术修养,通过手绘的方法在线、明暗、构成等方面进行训练研究,能够增强绘画者敏锐的观察力,开拓思维,提高审美修养。对于初学者来说,一定要牢牢地掌握最基础的方法,打下扎实稳健的基础。

本书总结了一套严谨的素描初步训练方法,从构图、形体、透视到明暗的深入刻画与表现,由浅入深,循序渐进,均作了详细的分析并直观地体现在作画步骤中,使初学者能在绘画学习中一步一个脚印地前进。当然,素描本身是一门实践性很强的课程,在学习了一些基本技法后,要通过不断观察、写生,并要善于思考和总结经验教训,把感性认识和理性知识结合起来,才能真正掌握素描真谛。

二、素描的工具与材料

铅笔:绘画用的铅笔有B、H两种型号,带B字母的铅笔是软铅,B数越多,铅笔越软、越浓;带H字母的铅笔是硬铅,H数越多,铅笔越硬、越淡。画素描要用不同硬度的铅笔,一般暗部用软铅,亮部用硬铅。软铅不会损伤纸面,便于深入刻画;硬铅刻画时应利索、肯定,切忌来回改动。画素描的握笔方法与平时写字的方法不同,用大拇指和食指握主笔杆,其余三指虚握。画画时手臂和手腕要放松。

橡皮:绘画用的橡皮有软硬之分。硬橡皮可以彻底清除画面上的铅笔线条,软橡皮或可塑橡皮可以减弱线条的浓度。橡皮也可以当笔用,铅笔能画出黑线,橡皮相反则能画出白线。

纸:绘画用的纸种类很多,有铅画纸、素描纸、水粉纸和水彩纸等。不同质地的纸可以体现不同的表现需求。铅画纸和素描纸比较细腻,适合充分深入地刻画;水粉纸和水彩纸比较粗糙,适合画表现力强的、粗犷的作品。初学者使用的纸张大小以8开或4开为宜。

定画液:用铅笔和木炭条完成的作品如要长期保存,就要用定画液喷涂。可以用素描专用定画液,也可以用发胶代替。

画板和画架:画板和画架可以固定画纸,调节眼睛和画面的距离以及角度。除此以外,学习素描还要准备小刀、胶带和图钉等材料和工具。

三、基本透视知识

透视是研究视觉与所视物体接触过程中产生变化的一种学科。看物体时,由于距离不同,位置不同,我们就有近大远小、形状改变的感觉。

透视分平行透视、成角透视、倾斜透视、曲线透视、阴影透视、反影透视等,而我们在学习几何体素描时,则一定要弄懂其中简单的透视法则。

①基本概念

视点:作画者眼睛所处的位置。视平线:与作画者眼睛位置等高的水平线。心点:眼睛正前方在视平线上的一点,即视域的中心点。心点是平行透视中唯一的消失点。视中线:视点与心点的连线。余点:在视平线上两侧成角透视产生的消失点。当立方体与画面成 45° 关系时,两消失点至心点的距离相等的叫左右距点。变线:产生透视变化的线。

②平行透视

是指方形物体的一个面与我们正对,也就是它有条边线始终与视平线平行。在这种情况下,方体的高度和宽度两组平行线是平行于画面的,所以仍保持平行。长度的两组平行线是垂直于画面的,所以发生透视变化,向远方互相靠拢,并交于主点。方体平行透视的特点是有一个面与画面平行,发生透视的线只有一个消失点,就是主点。

③成角透视

是指方体和视平线成角度的情况下发生的透视现象。在方体的三组平行线中,长度和宽度是倾斜于画面的,所以它们要向这方靠拢,并在主点两侧各交于一点,而垂线仍然保持垂直平行。

④曲线透视

除了直线会发生透视现象以外,弧线也会发生透视现象。特别是在圆形透视中,前面的弧度要比后面的略大。在画面正中时,最长透视直径为水平线,位置左右移动,透视形成偏斜状态,最长透视直径成斜线。离视平线越远弧度张开越大,越近则相反。在画面正中时直立圆最长直径为垂线,位置左右移动也会发生倾斜,离主点垂线越近弧度张开越小,越远则越大。

四、素描的表现形式

①结构素描

结构素描是从物体的形体、结构出发,在准确描绘对象的同时,注重对象结构的分析。除了形体本身的解剖学(人物或动物)和几何学的分析,更着眼于结构所启示的潜想的体现法以及形体与空间之间的关系。

结构素描除了物体本身的形体结构以外,还有物体以外的空间部分,叫“虚空间”,这也是我们发挥艺术创造的空间。当我们能认识到物象之外在形式与内在结构的有机联系,围绕着物象的形式就有了进一步的感觉和体会,并因此发出审美感应,直至导向整体情景的欣赏。

在画结构素描时,也应注意其整体性,在处理前后关系时,也有主次穿插、浓淡虚实等变化,并同时注意线条的表现作用。

②明暗素描

在画明暗素描时,应理解物体的基本结构。

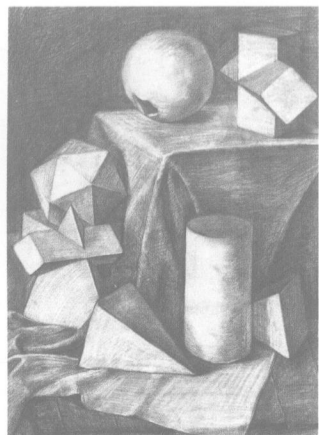
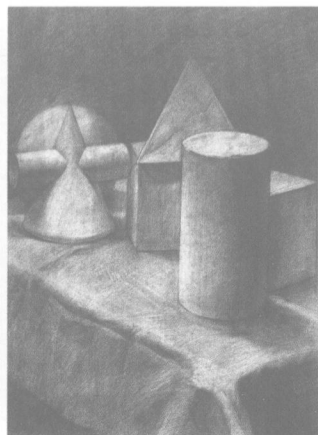
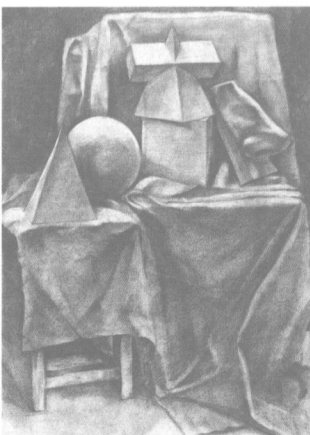
在明暗素描学习的内容里包含着对明暗层次的练习和研究,但这些练习和研究都是与对形体的认识和研究紧密联系在一起。物体的明暗变化起源于形的变化,明暗层次的描写首先应当是表现形体的手段而不是目的。

一个物体在受光后会出现不同的明暗层次。当一个光源照射在物体上,我们看到它呈现出许多不同深浅的色调。我们把这些色调归纳为五种基本调子,即:亮部、中间层次(灰部)、明暗交界线、反光和投影,其中亮部和中间层次属于受光部,明暗交界线、反光、投影属于背光部,它们构成了物体的明暗两部分。我们在花很大的精力画其形体时,已经注意到了物体的立体和空间,而明暗交接线更增强了物体的形和体。明暗交接线并不是一根线,而是由许多不同方向的面组成的暗色带,它是呈不同方向的面,和它与邻近处的连接显得多样和富于变化,有些地方界线分明,有些地方柔和接近,有着虚、实、软、紧、松的变化。这些变化在作画时应注意到,并且要体现出来。

经过对亮面、暗面的整理后,可以画些灰部,但不宜过多,特别是亮部虚而少,最实应该在明暗交接线的地方,经过一番整体——局部——整体的刻画后,物体立体感就跃然在纸上了。

五、写生中容易出现的弊病以及处理方法

在石膏几何体素描的练习中,最容易犯的弊病就是违背透视原理,对基本透视原理不理解,透视的观察方法不正确,不能很合理地将几何体放置在画面的空间中。我们要求在平面的纸上画出正确的立体空间效果来,对“近大远小”、“近宽远窄”、“平行透视”、“成角透视”等要求彻底地理解,并运用到画面中去。这就要求学生在平时在看书或者练习画画时,要用心观察领会,将理论和实践相结合,反复比较对象的空间位置、石膏几何体的转折线和边缘线的长度及斜度。例如,正面对着一个正方体,那么你能只能看到一个面,最多只能再看到两个面(向左移或者向右移动位置时),也就是最多只可能出现三个面,但是有些学生却会把第四个面甚至第五个面也画出来。显然,他不理解透视的基本规律,有时同样的错误还会一犯再犯。石膏几何体本身都是经过整合概括过的,显得非常清楚及简洁。初学者往往不懂画画非常重要的一点就是要会概括、会整理。他们往往用线琐碎,断断续续,甚至于含糊不清地去表现石膏几何体,所以就很难把握石膏几何体的特性。正确的方法要求学生尽量用长直线去抓形、去比较,避免用曲线或者点、线去表现。还有一些学生在打好形、安排好位置后,不知道怎样去深入处理画面的空间关系。结构素描也好,明暗素描也好,都需要进一步深入,把空间、体积、质感等充分表达出来,让画面具有定的深度。其实,做到这一点并不是很难,学生只要做以下几个方面就可以了。注意画面石膏几何体之间的前后、虚实关系,近的清,远的模糊,近的对比较强烈,远的对比较尽量弱,注意明暗调子、颜色层次间的区别。

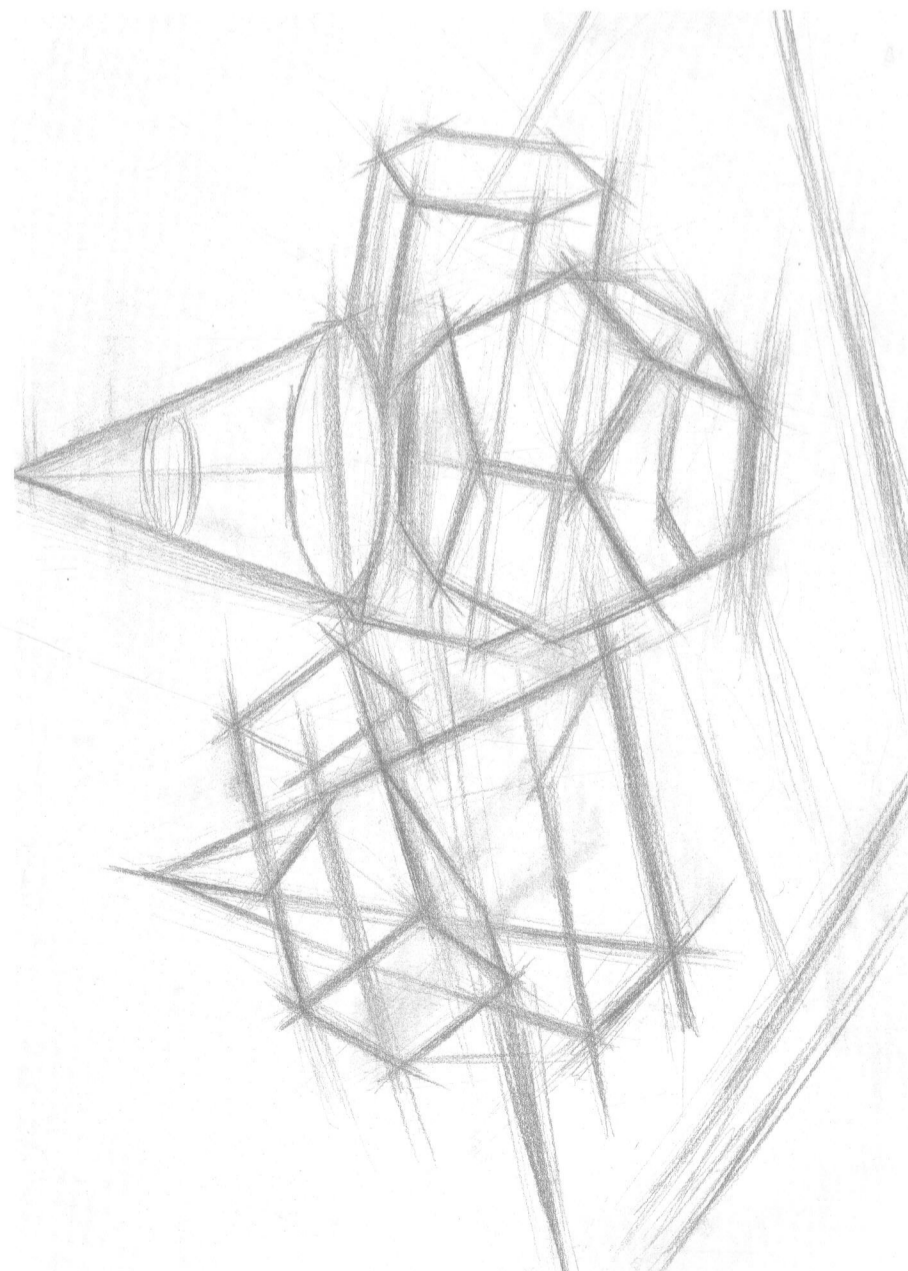
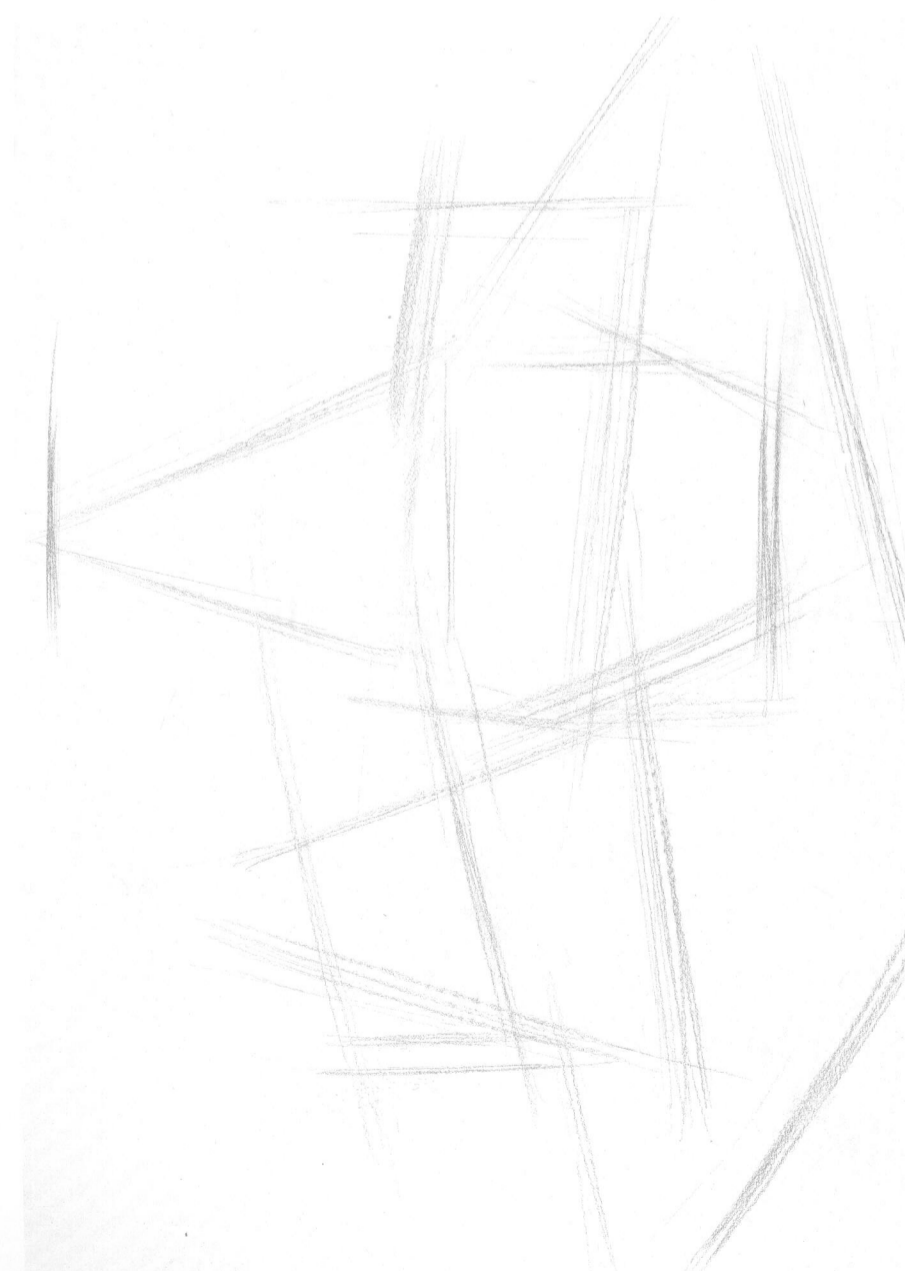
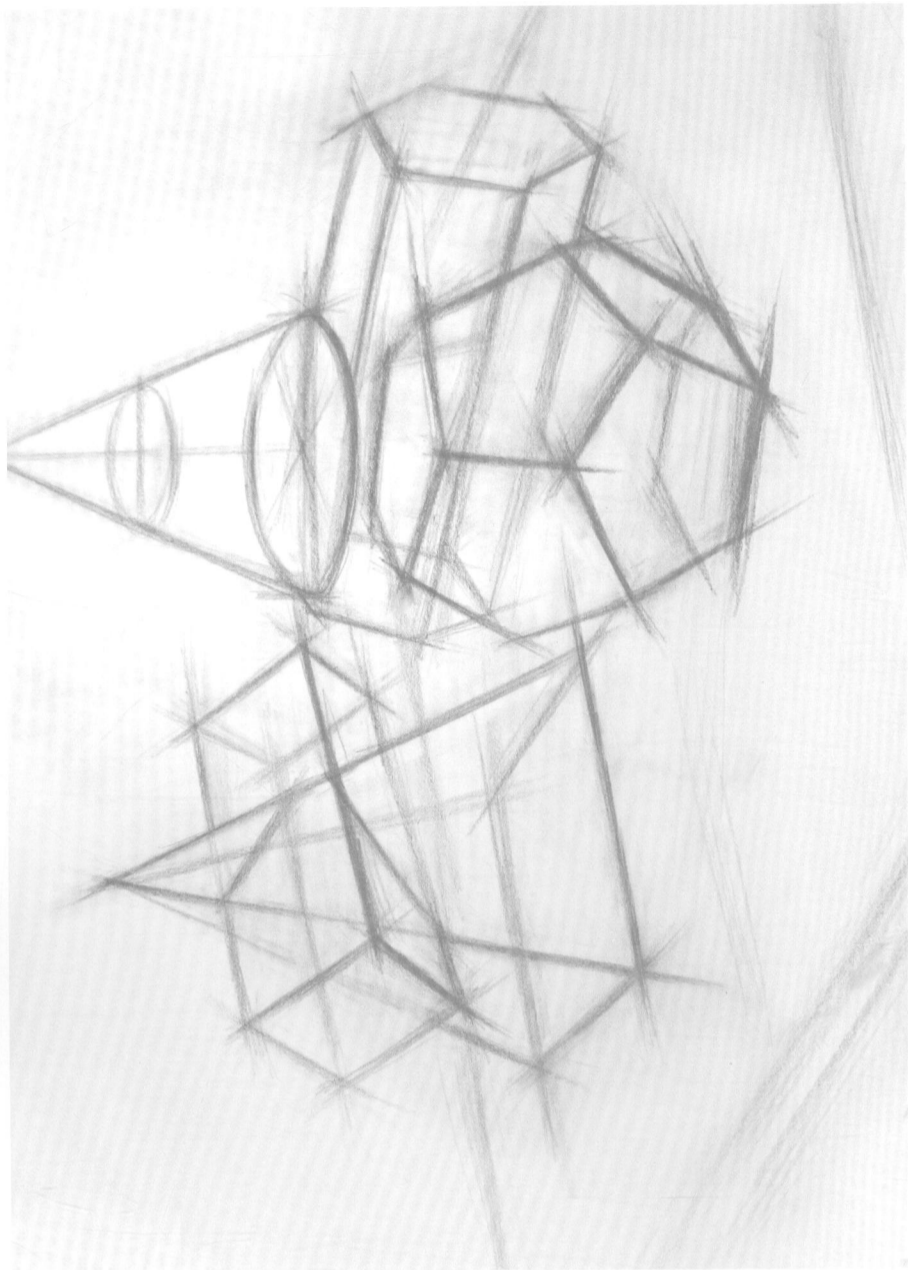
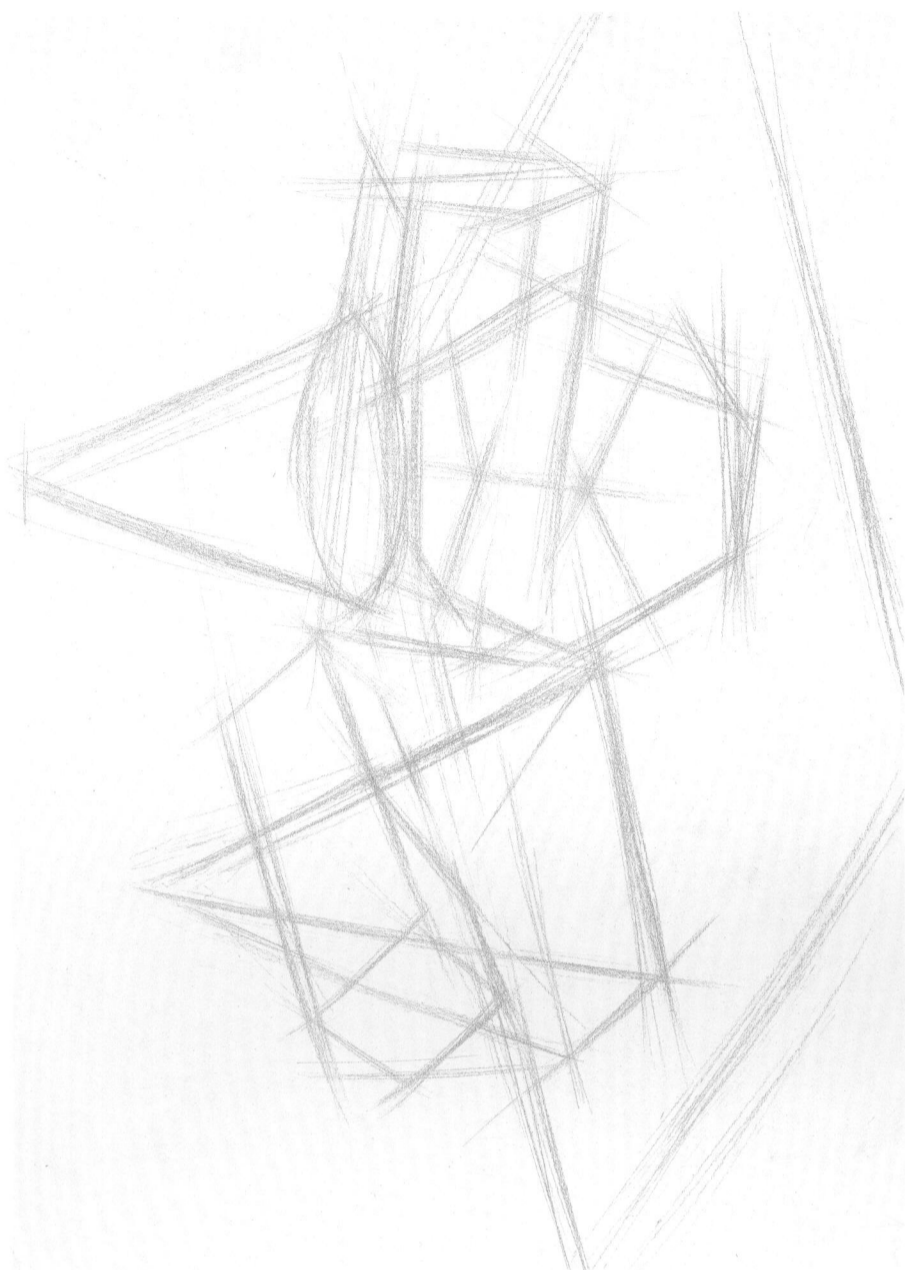
写生步骤:

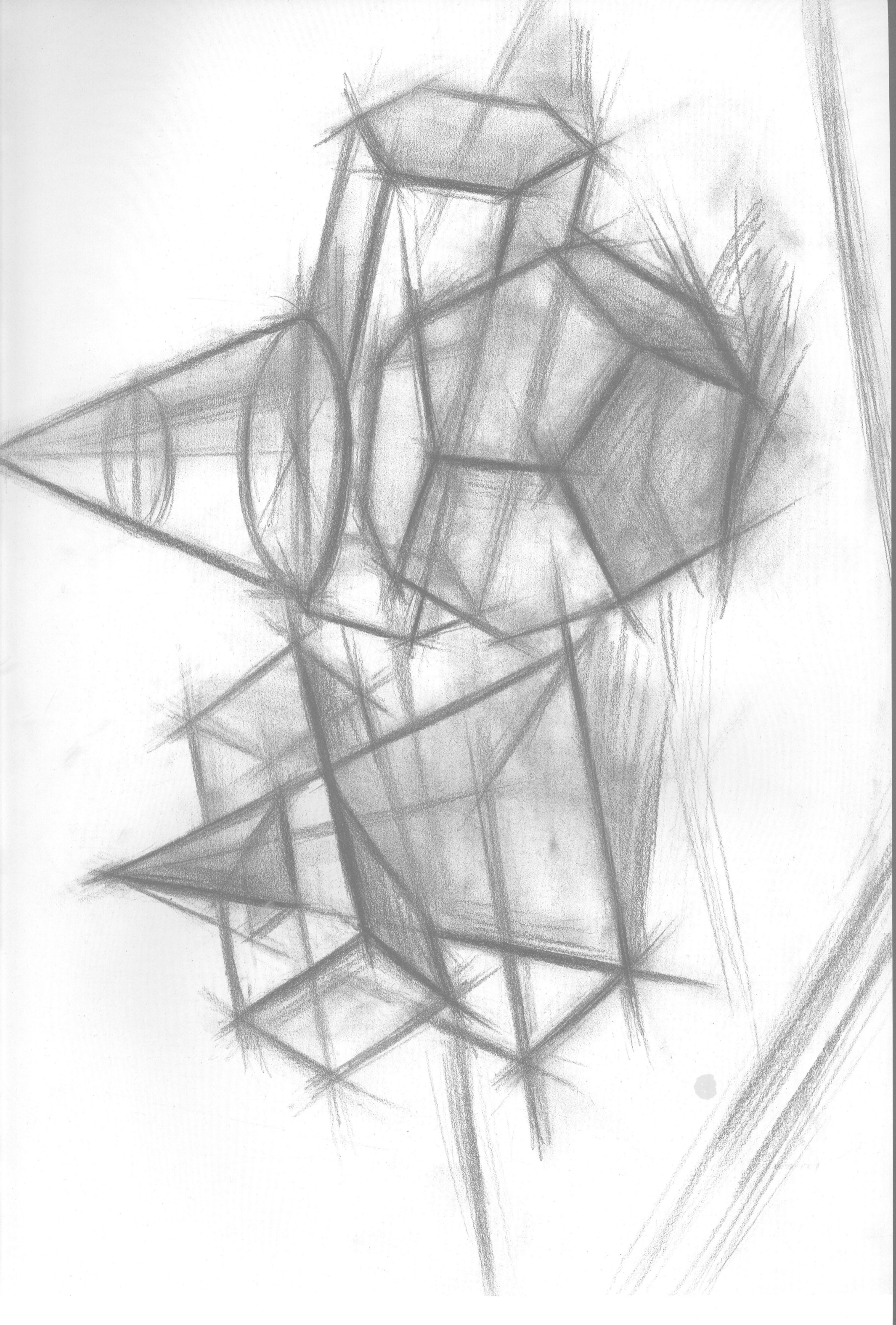
1. 这组静物中,圆锥体在其中位置最高,在构图时,要先定下它的最高点,正十二面体位置最低,六棱柱的位置最右,方锥结合体的位置最左,它们的位置也须先定下。尽量使构图外形呈三角形状。可使用2B或3B的铅笔,细致地定下各几何体的位置,尤其是它们的大小比例。

2. 对各个几何体仔细地刻画,要注意方锥结合体中的横的长方体和四棱锥的比例关系和位置,同样,两个相交的位置也值得注意。这时,要注意透视变化。

3. 深入刻画。有时无法画准结构时,可以用辅助线帮助,例如圆锥体的中线是顶点和底面圆心的连线。如果连线斜了,就说明该几何体形不准。检查结构是否准确,可以擦去一些不必要的错误结构,略加一些明暗,使画面更清晰,这样反而便于找出画面中的不足和错误。为了强调正确的结构线,可以使用4B的铅笔。

4. 整体把握。对桌面和几何体可加上一些明暗,但不宜过多,只要交待出明暗交界线即可,使画面中的几何体呈现出体积感和质感。

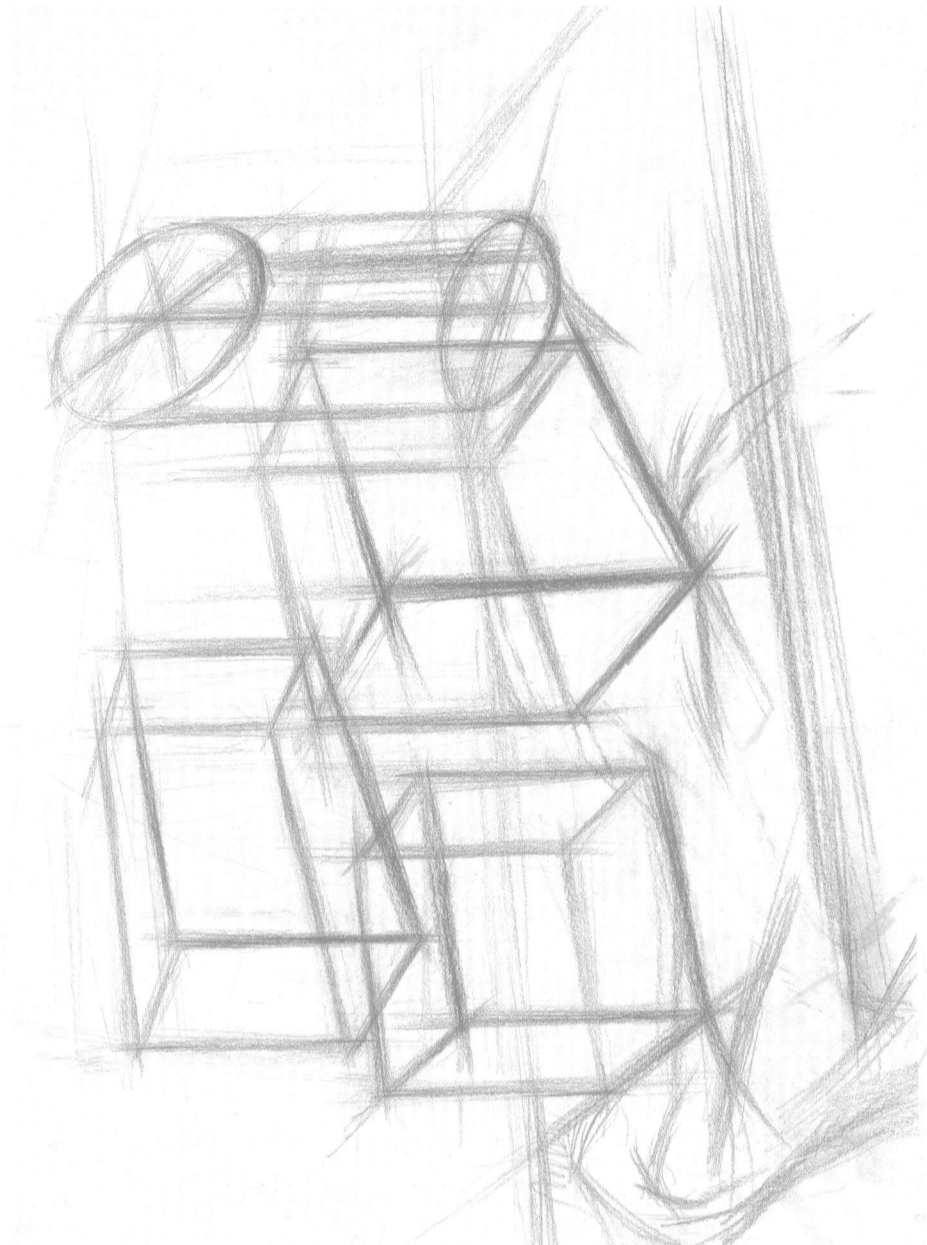
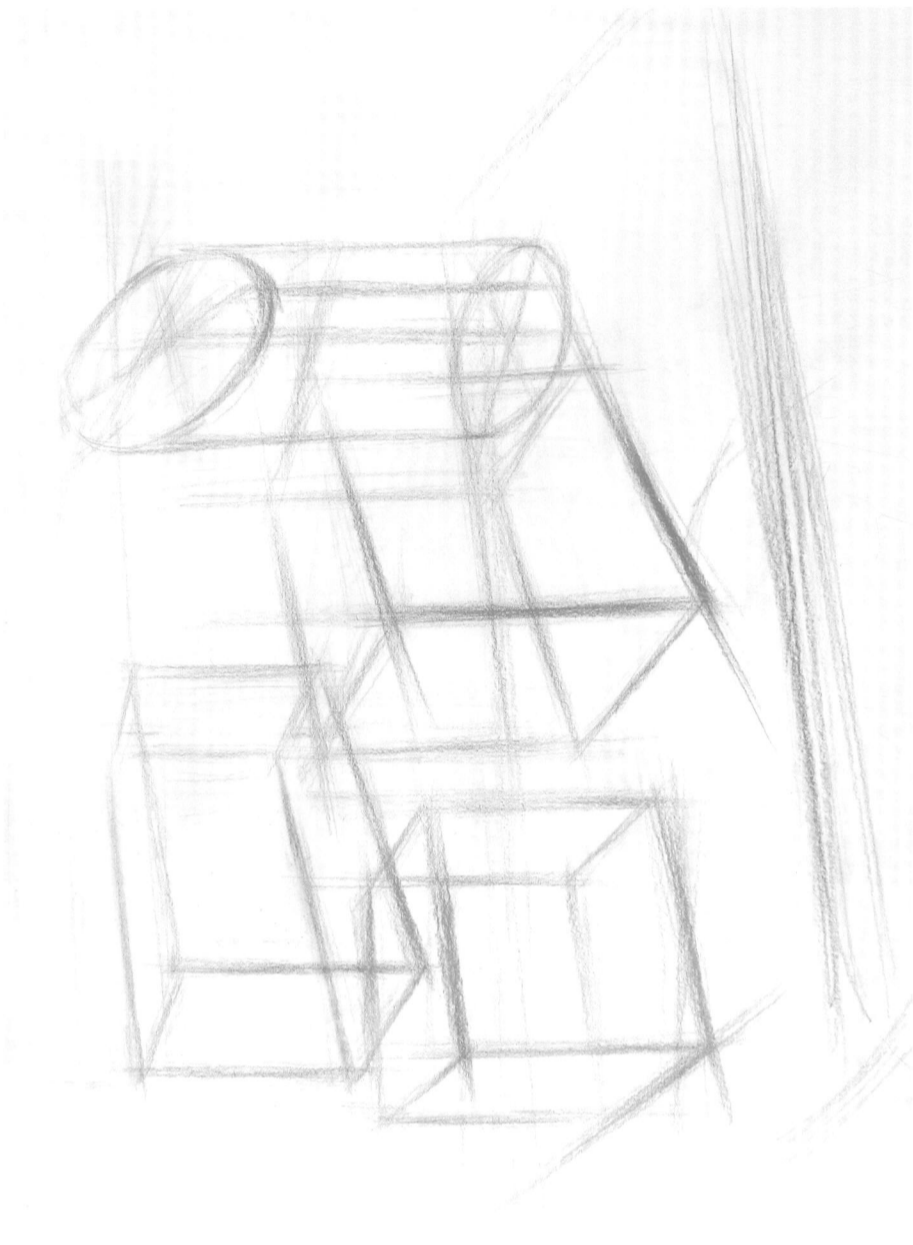
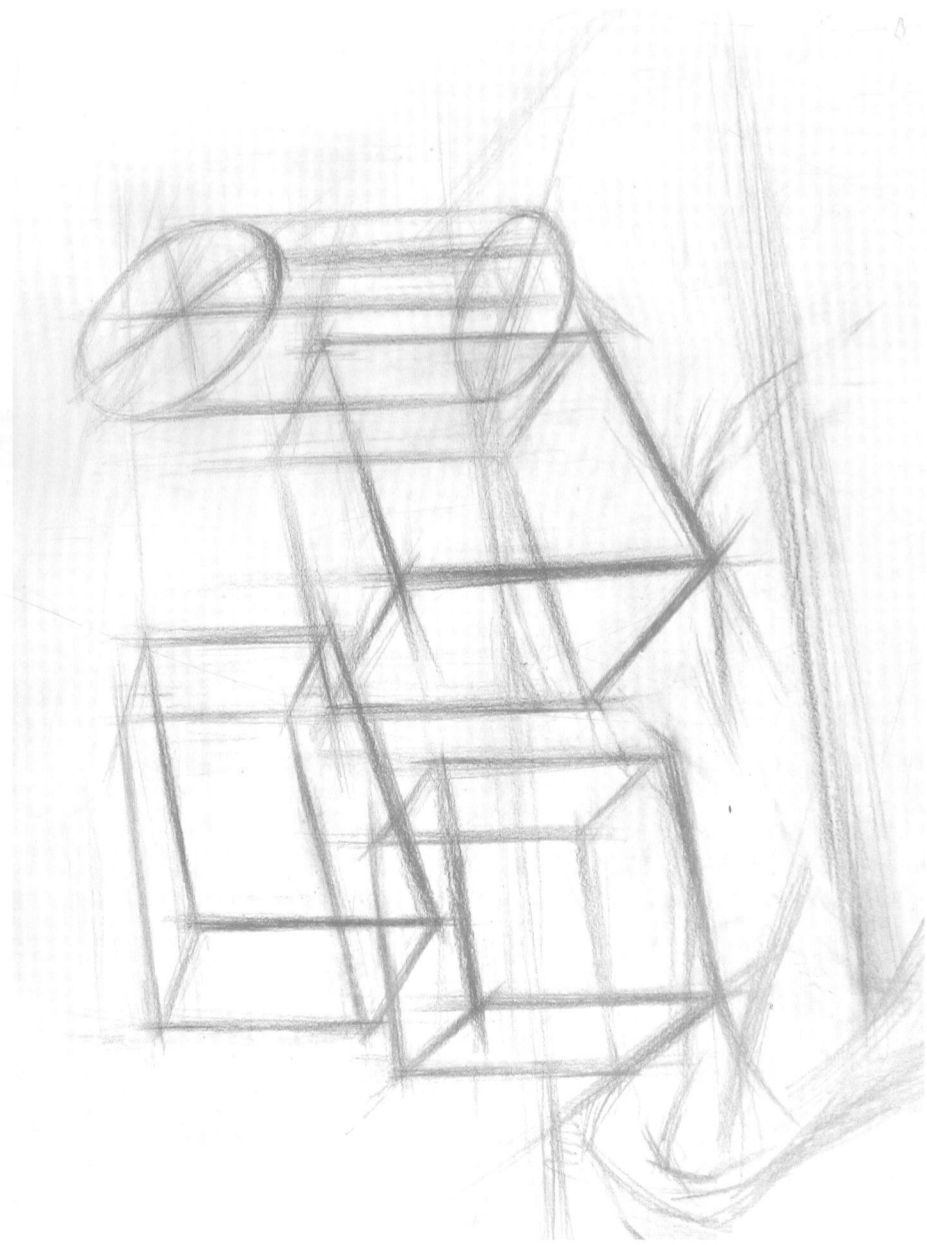
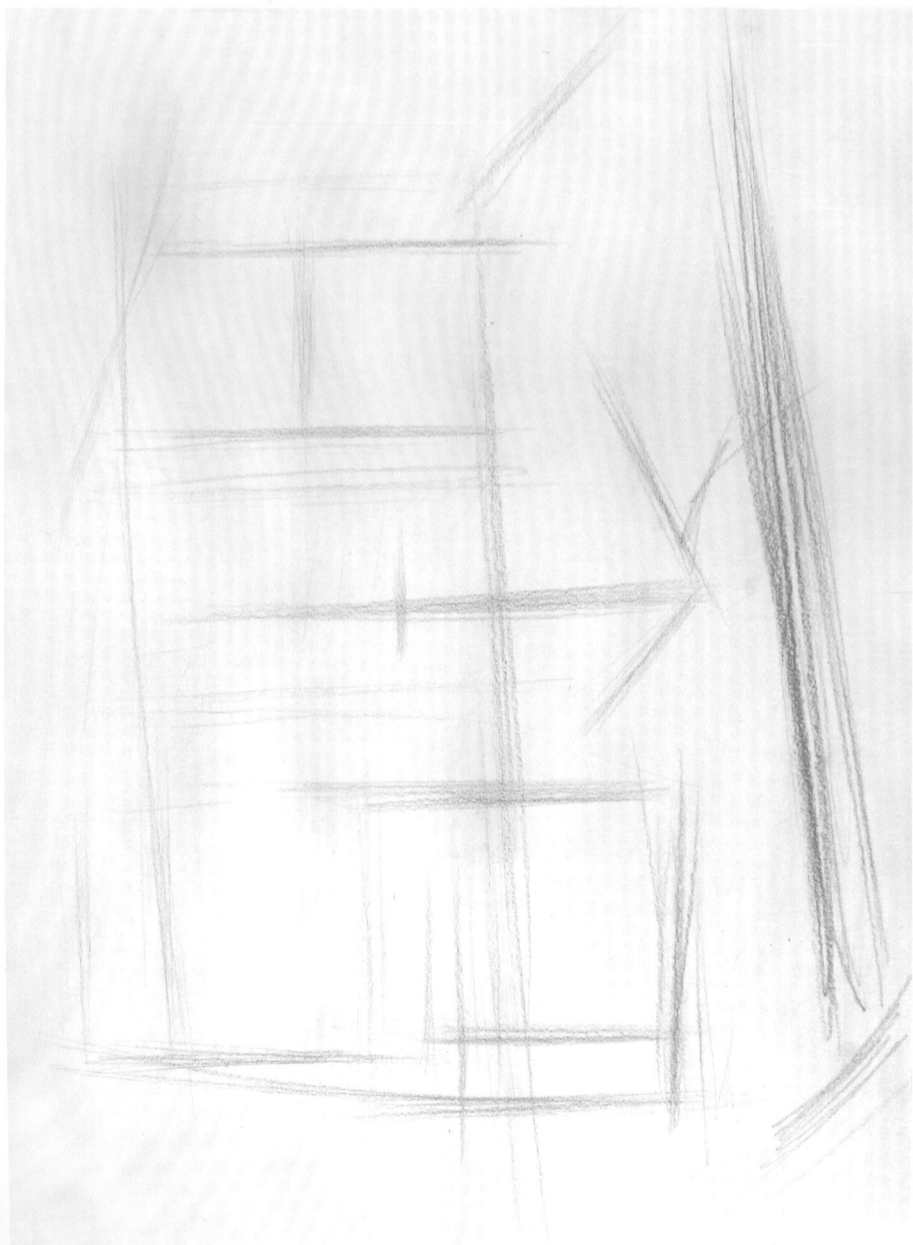
写生步骤:

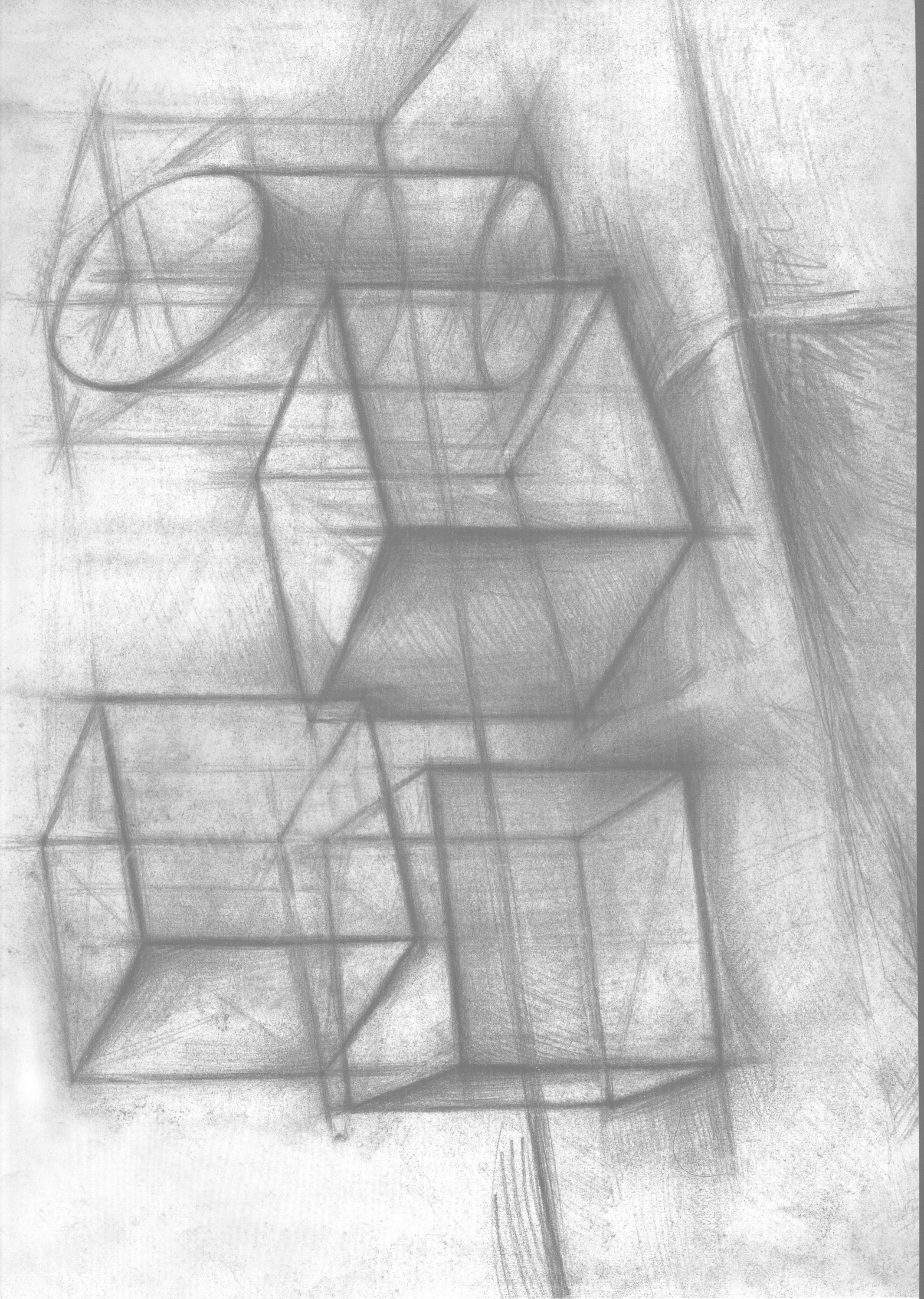
1. 这组静物包含了斜切面圆柱体、正方体和长方体。找出它们的最高、最低、最左、最右这四个点部,用比较便于修改的2B铅笔构图。

2. 定出几何体的位置,注意它们之间的距离、被遮住的部分,特别是前后关系,然后仔细地画出不同几何体。

3. 深入刻画。用一些辅助线帮助画好各个几何体的结构,斜切面圆柱体的中线应平分圆柱体并与纸左右边缘平行。长方体、正方体各平面上下左右边线应该互相平行的。这时可用2B或3B铅笔作画。擦去一些错误及多余的线条,略加些明暗,使画面清晰,便于发现错误。反复将物体进行对比,检查几何体结构。这时为了强调正确的线条可用4B的铅笔,但不宜画得过深,否则不宜修改。

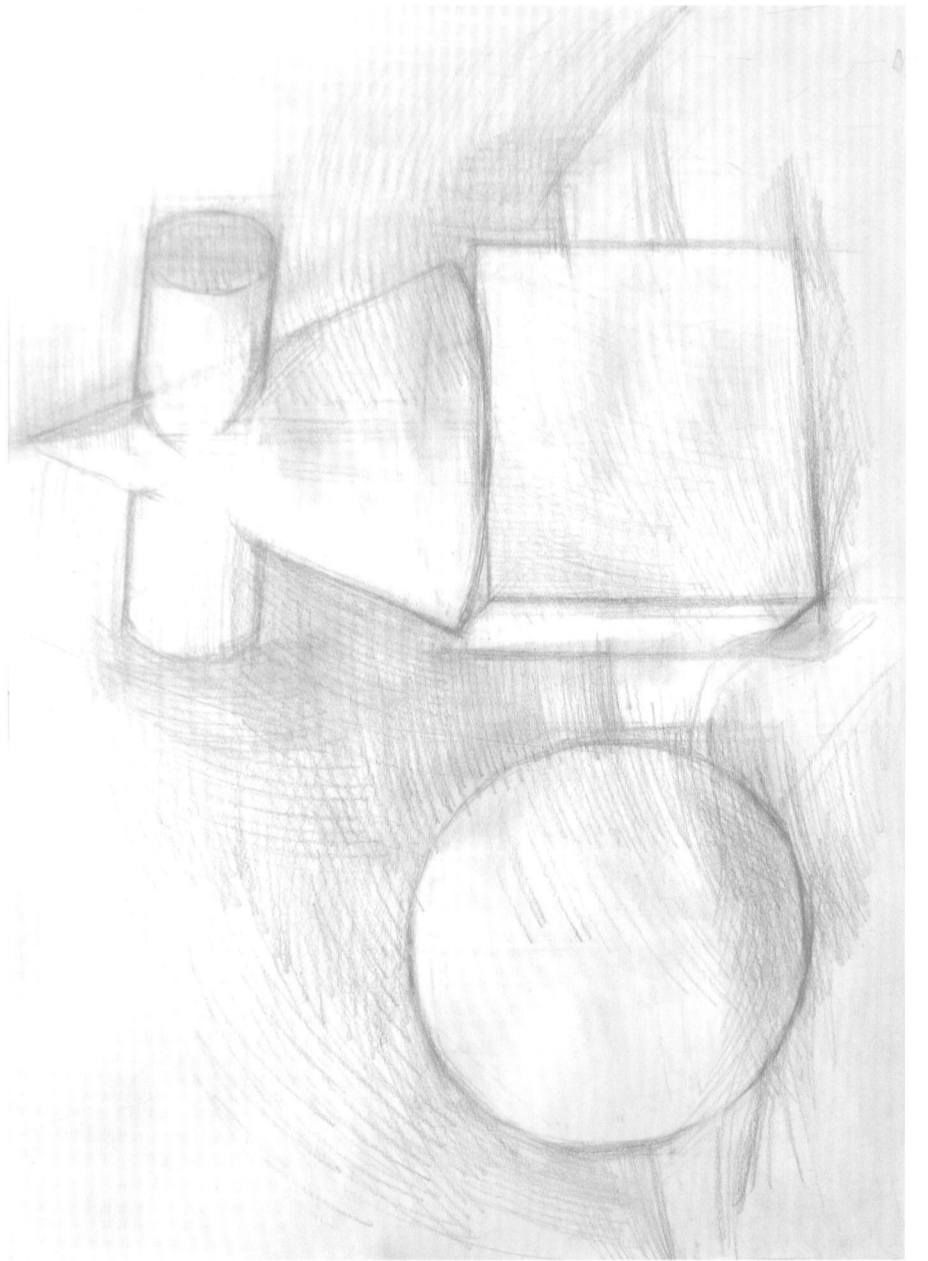
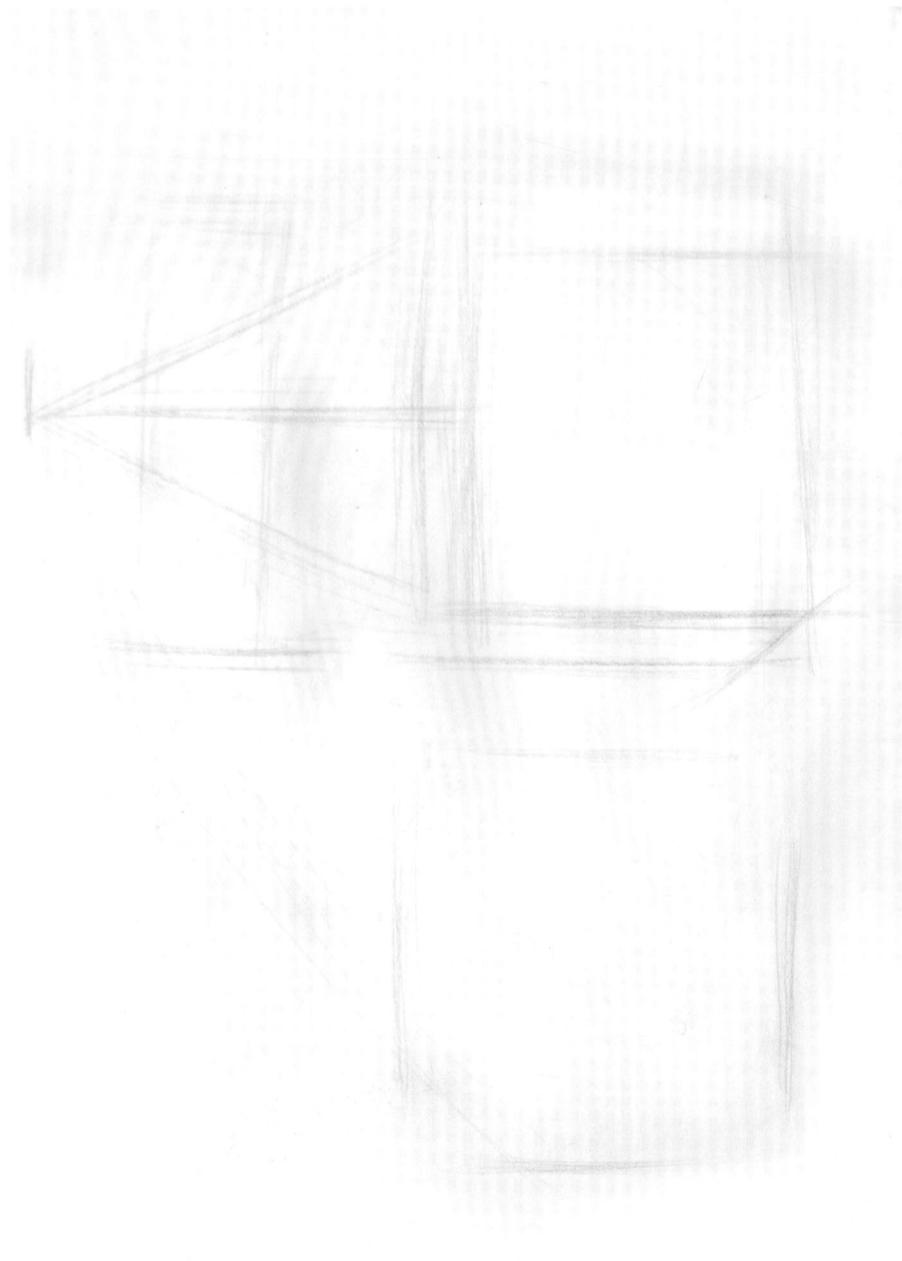
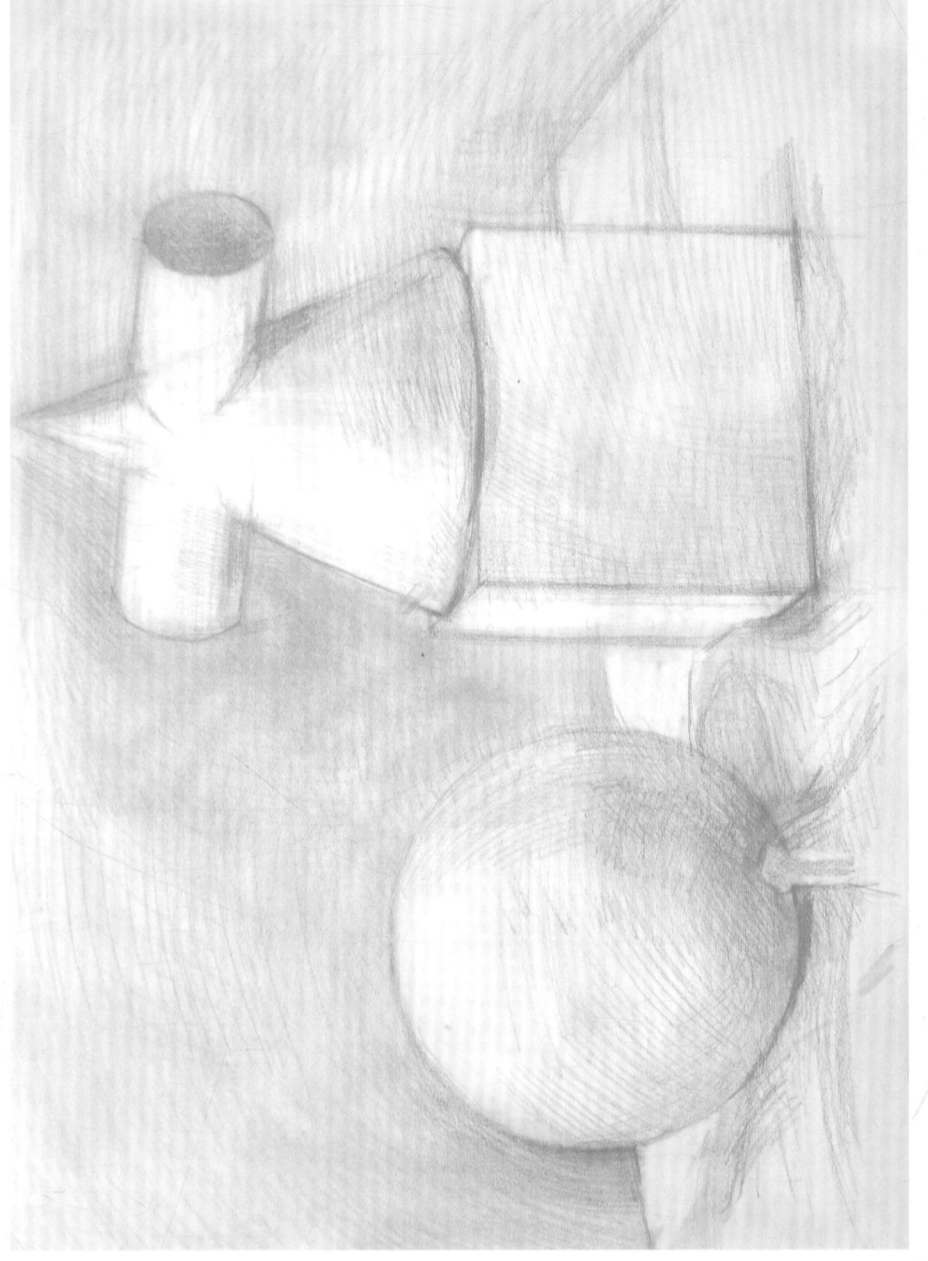
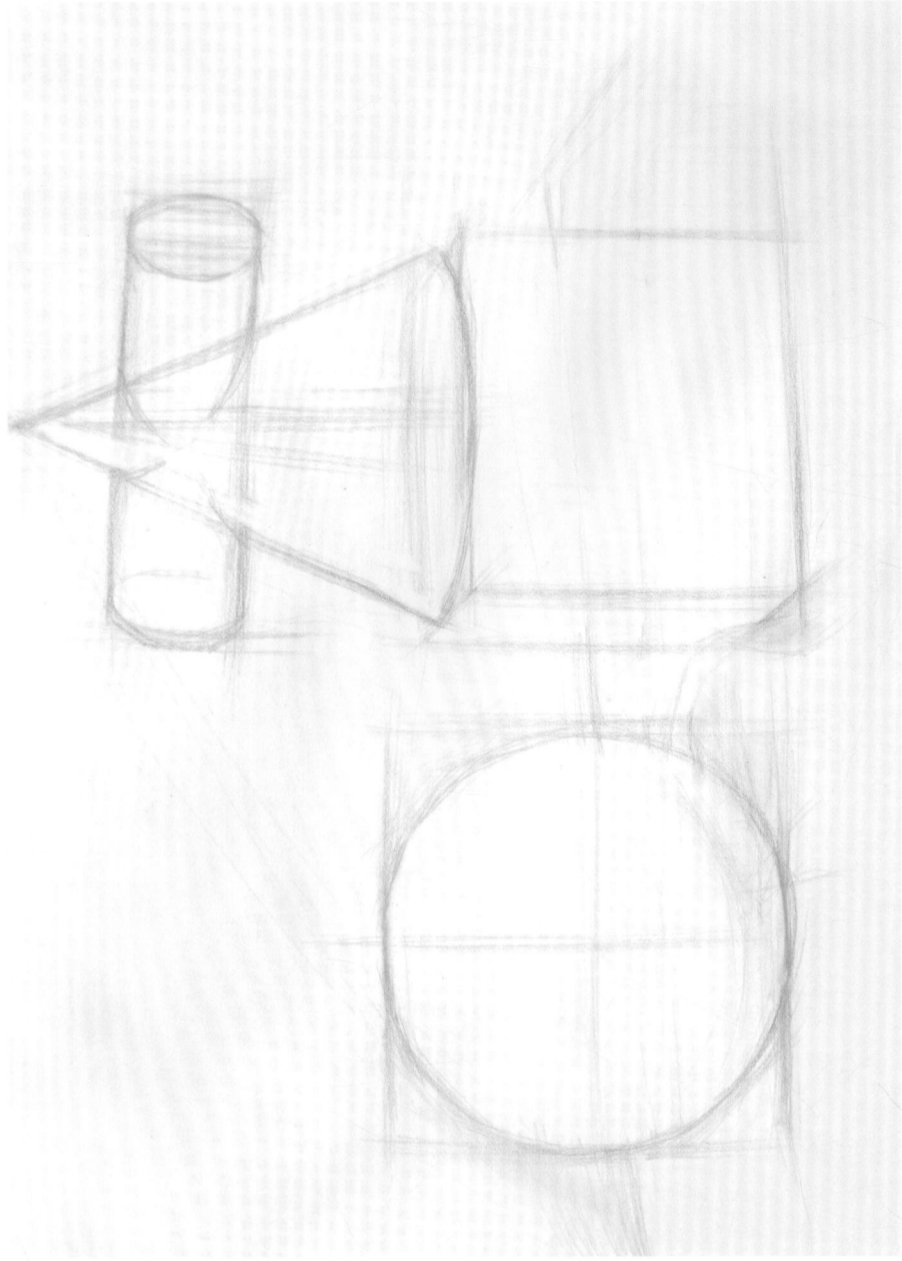
4. 整体把握。添加桌面上的布纹和桌面线,简略画出布纹处桌面及几何体的明暗,不宜过重、过多,只要加强一下明暗交界线即可,使几何呈现出体积感和质量感。可用5B或6B铅笔加重画面效果。

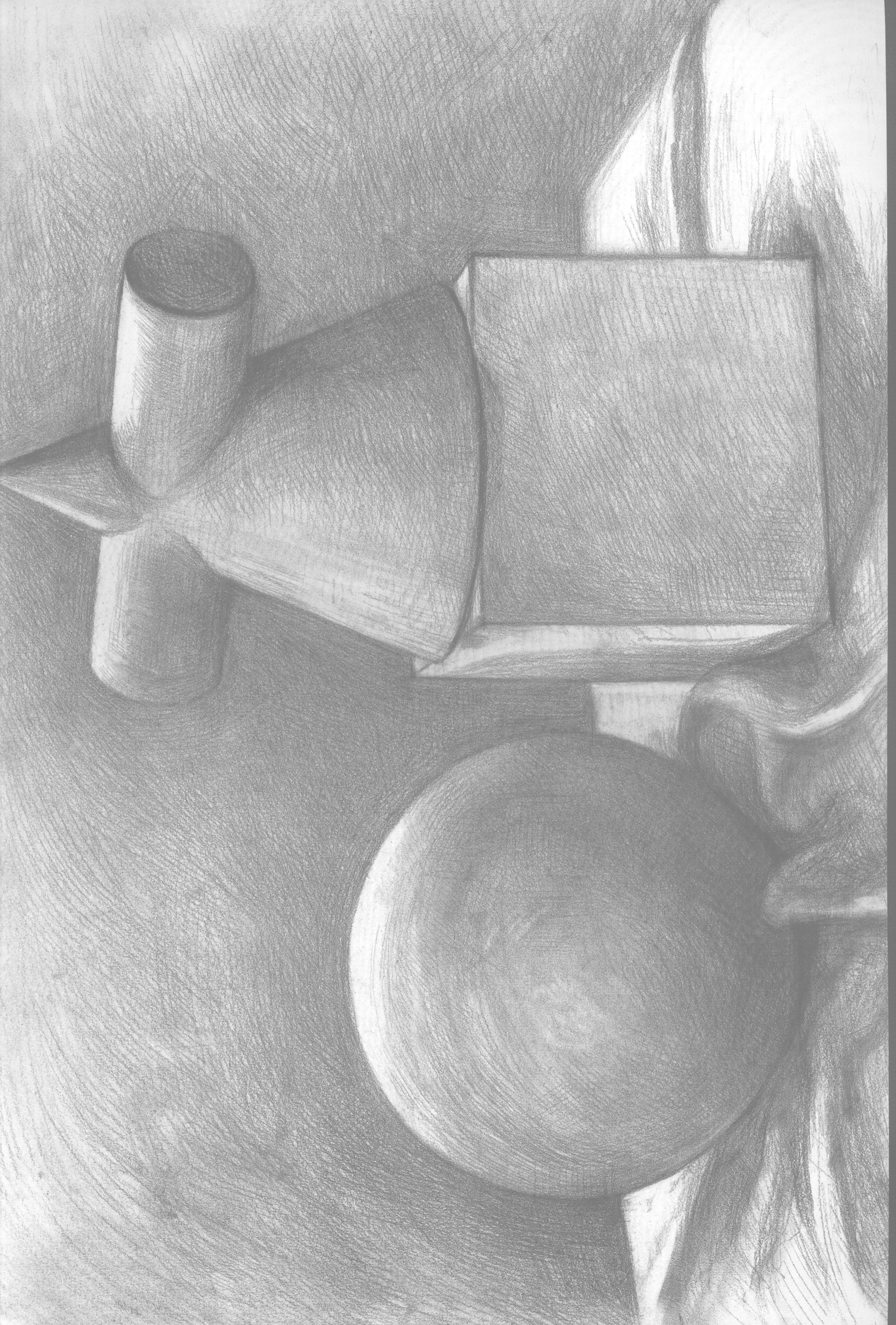

写生步骤:

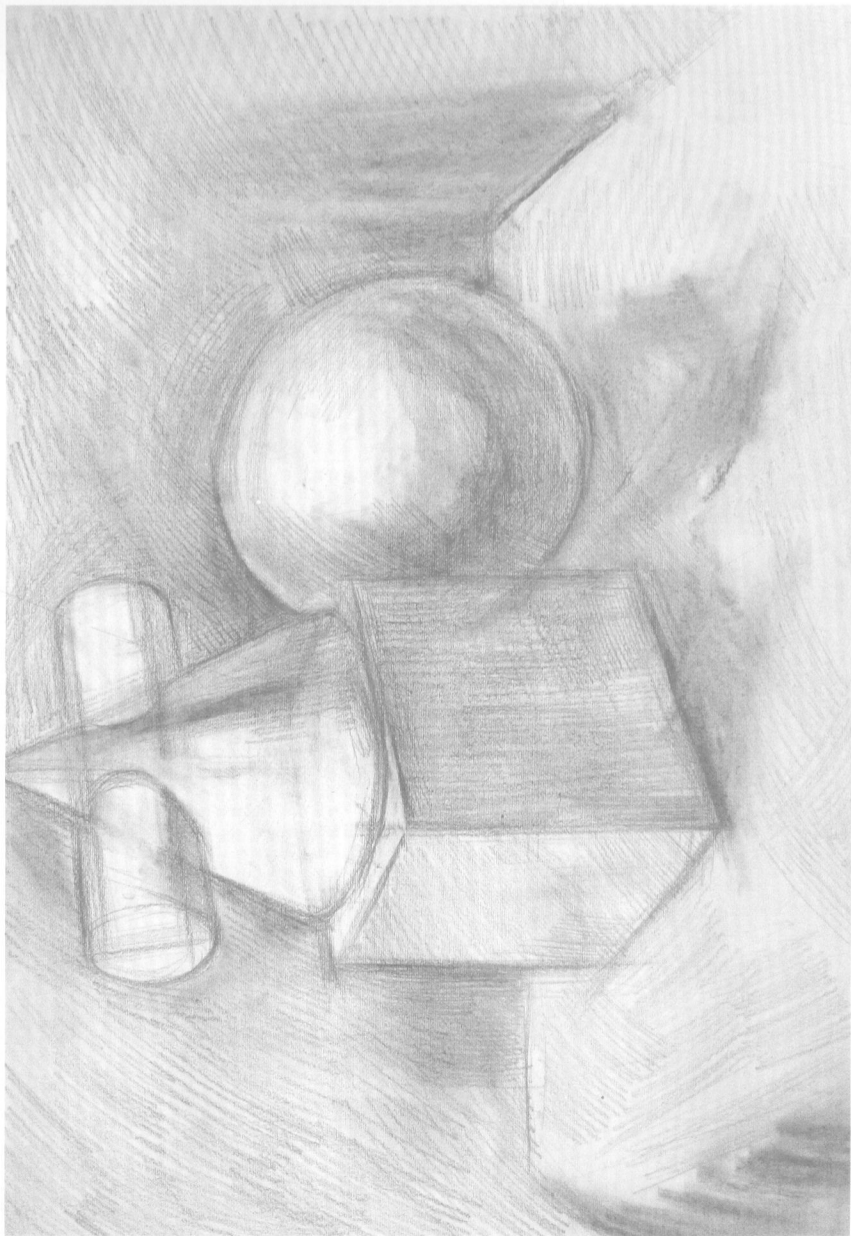
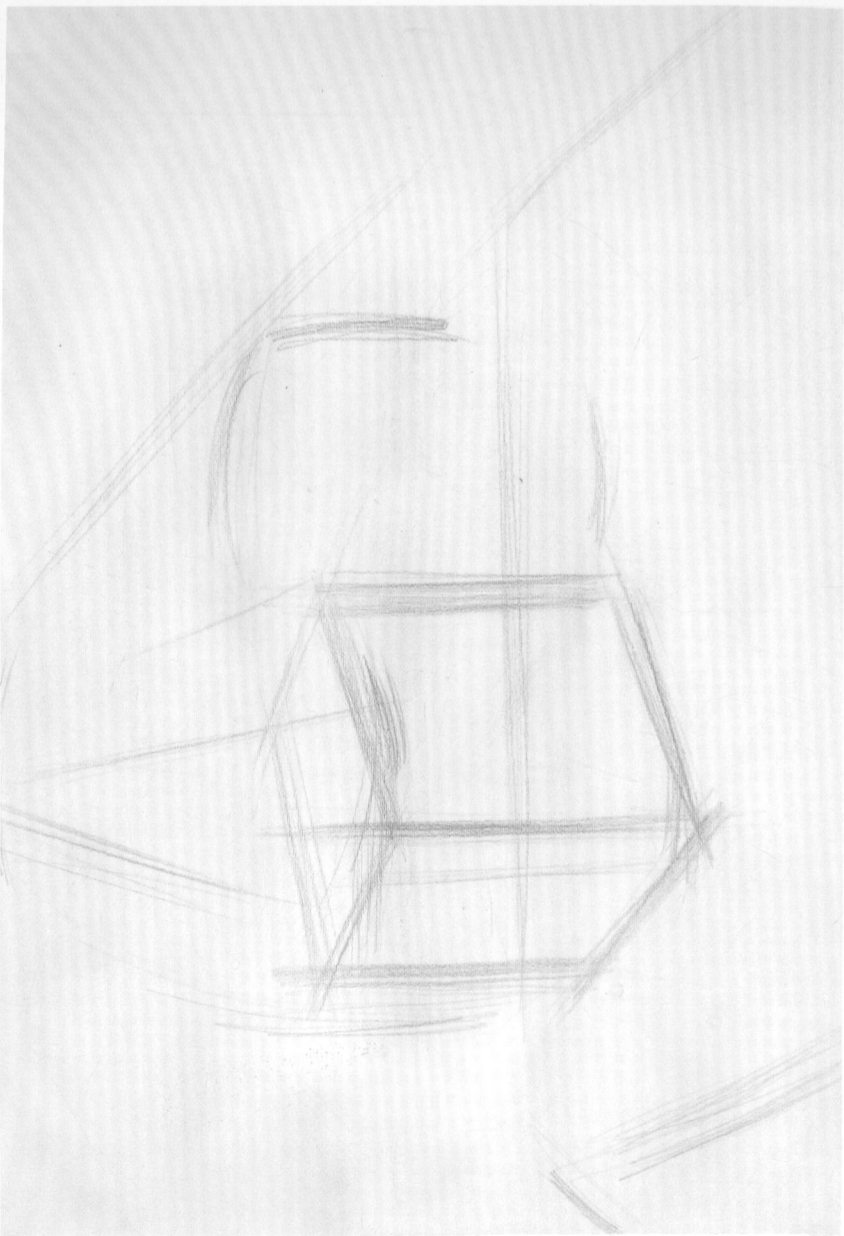
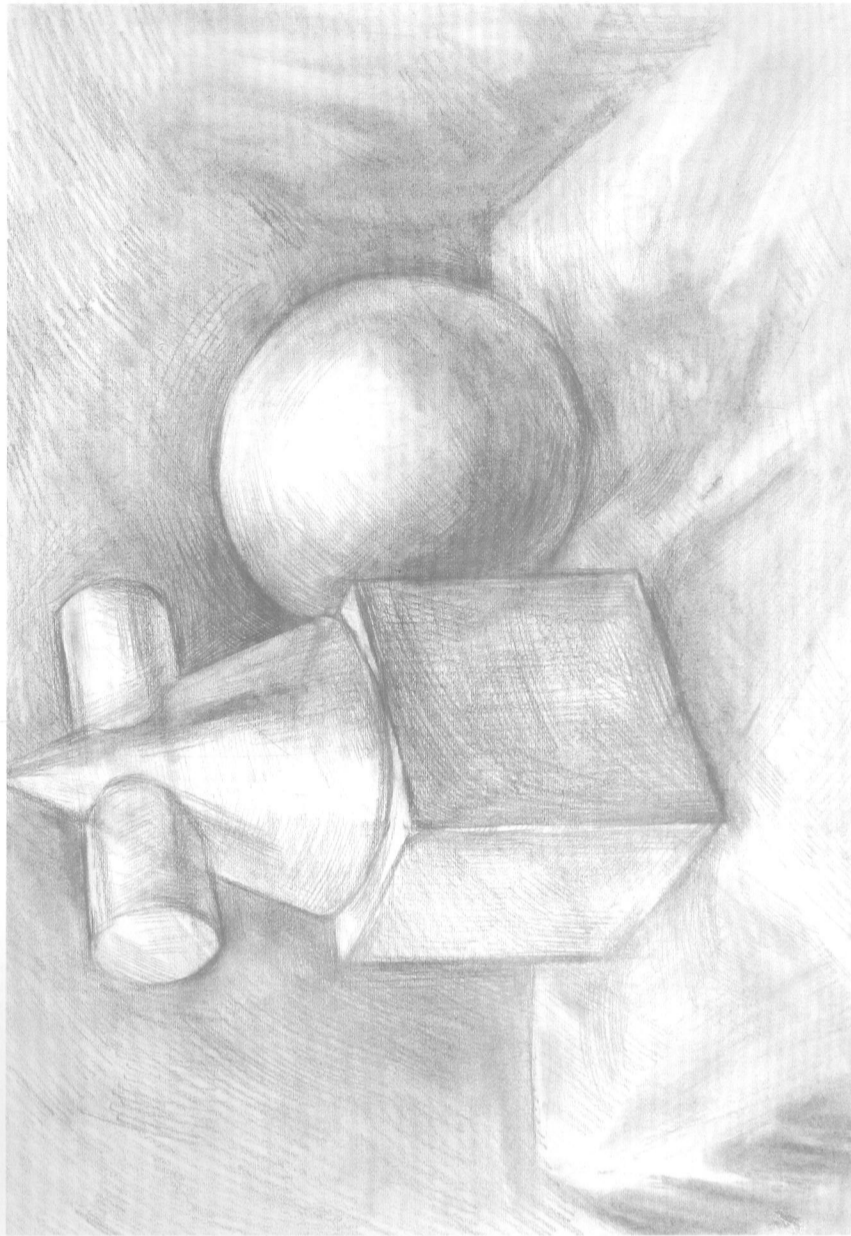
1. 用较淡的笔把几个几何体的位置、大小、比例关系确定下来, 将几个几何体在平面中的位置与画面本身的大小关系确定下来, 整个画面呈现出稳固的几何形状。把每个几何体的特征勾画出来, 注意几何体自身及它们之间的透视关系, 让几个几何体处在一个正确的空间内。可借用水平线、垂直线、中轴线等进行构图。
2. 加强明暗交界线, 加重紧贴桌面的线条, 然后以排线的形式把几个几何体的大体明暗关系画出, 使画面呈现出大体空间关系。以明暗交界线为主, 画出几何体暗部及阴影部分的空间关系, 并表现出石膏几何体的透视感, 接着将背景和桌面也画上去, 表现出几何体的整体感。
3. 仔细观察对象, 分辨出几个几何体之间的黑、白、灰关系, 正确地将几何体之间的前后距离表现出来, 使整个画面拥有正确、真实的空间。
4. 确定画面的视觉中心。围绕视觉中心, 分出画面的主次、虚实关系。为了更好地表现几何体的质感、透气感, 略微画出桌面的布纹, 使画面产生整体、生动的效果。

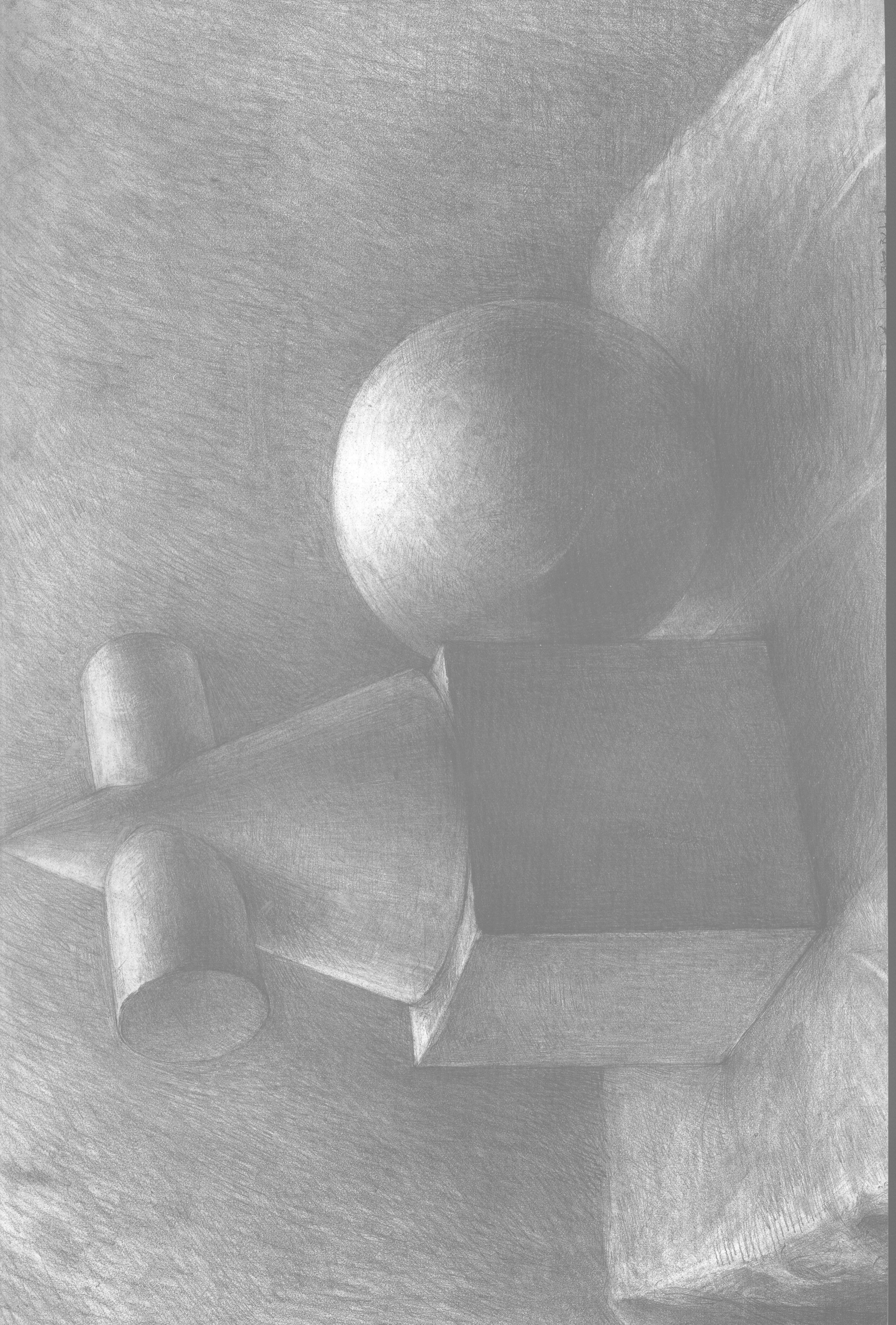

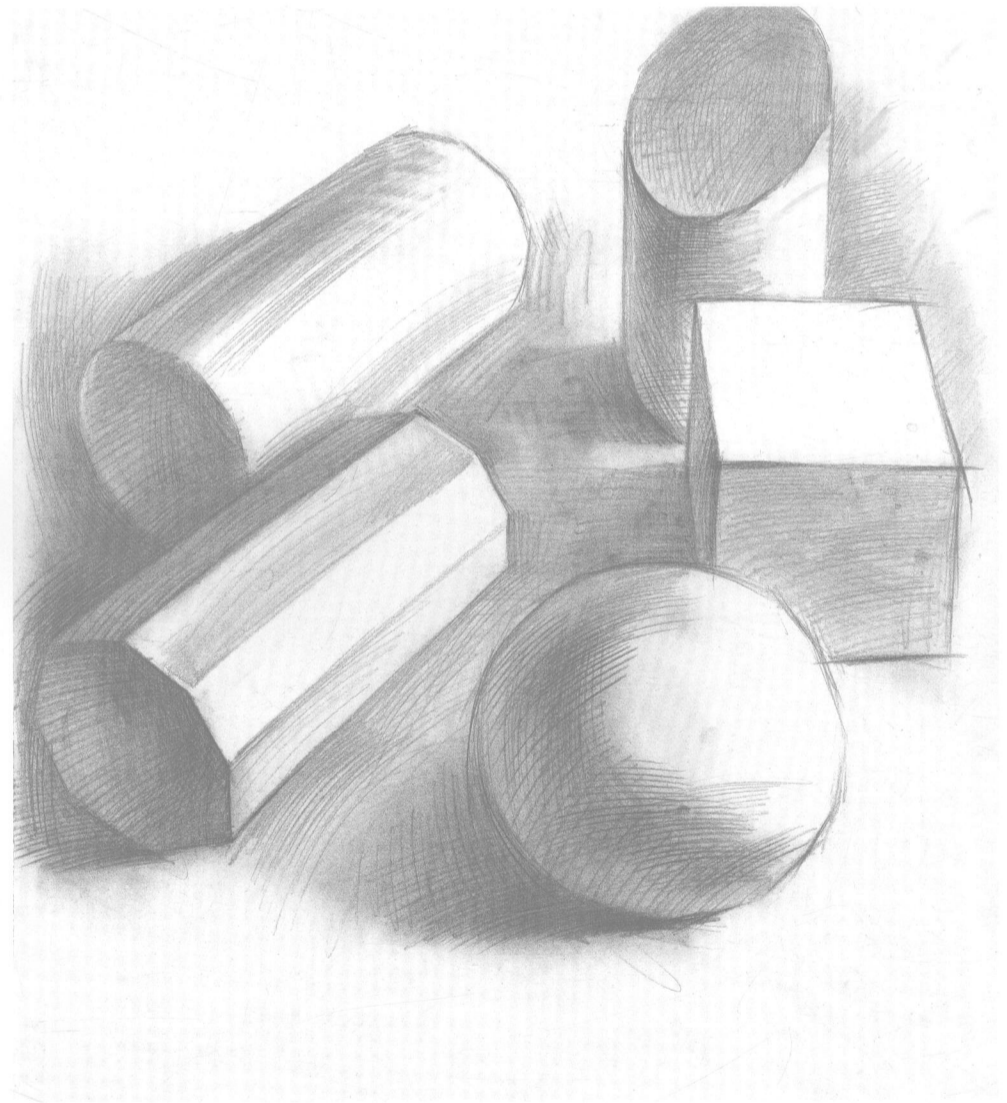
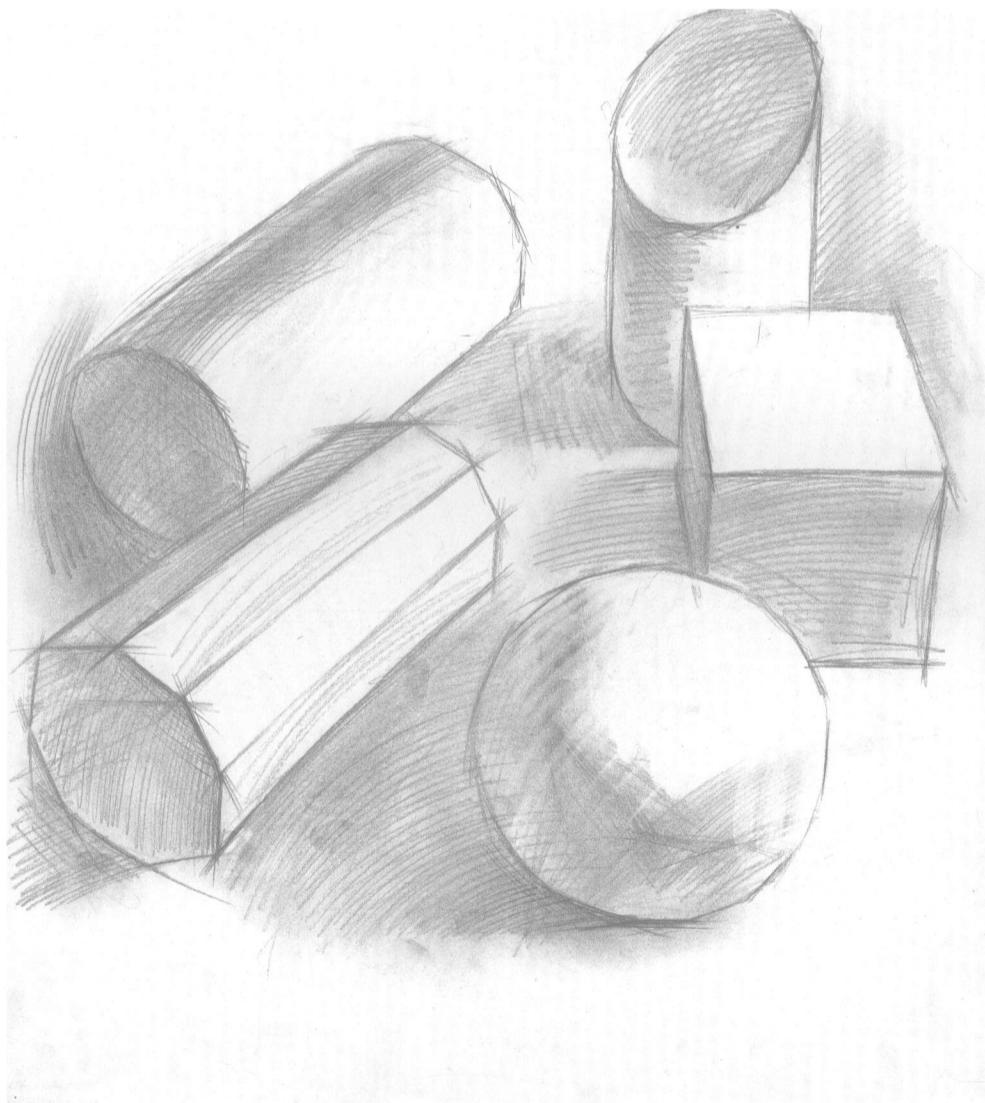
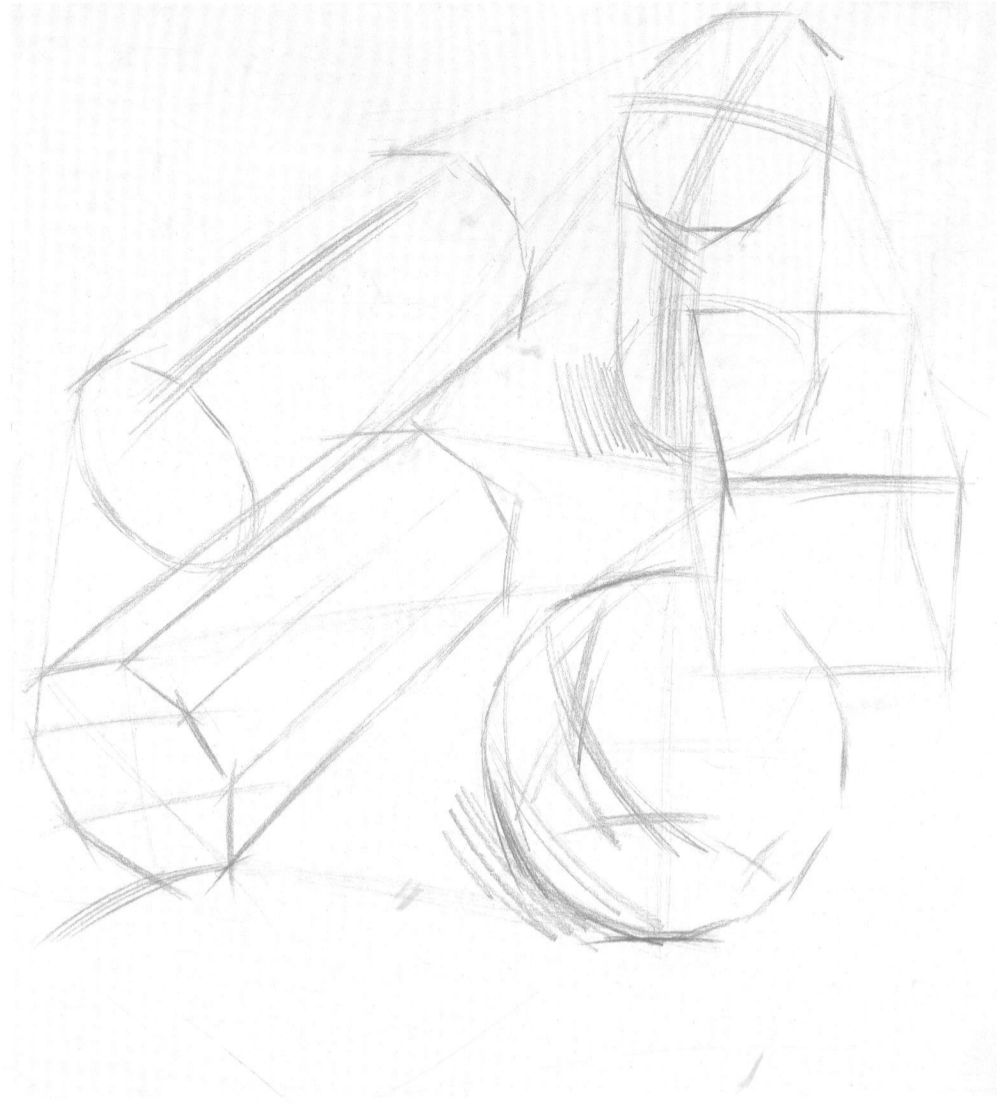

写生步骤:

1. 明暗素描可选用一般绘画铅笔。作画时,先用4B或5B等较软的铅笔,用松、长的线条确定构图,将几个几何体的外形概括成一个大的几何形状,并确定几何体的位置。
2. 仔细观察各个几何体的特征,如方锥结合体是由圆柱体和圆锥体穿插而成的,用较硬朗却疏松的线条将几何体的结构线画出,并注意几何体近大远小的透视关系以及各几何体之间的比例关系。
3. 分析整张素描的受光情况,用较长的斜排线概括出明暗调子,并注意调子结构线之间的衔接,明暗交界线附近的线可排密些,其他部分可疏松些,并注意不要急于刻画细节。在画面整体的情况下,加强几何形体的体积感,并将光线的强弱表现出来,注意暗部的明暗变化程度,画出布面、几何体之间的反光。
4. 通过对各个几何体与环境前的比较,找出几何体之间前后关系,注意前后几何体明暗对比以及与背景衔接处的用线虚实。逐步深入刻画。可用较细较硬的铅笔(如HB或2H等铅笔)表现几何体的质感和细节,但在刻画时,要根据画面的整体需要,并保持画面的整体性。

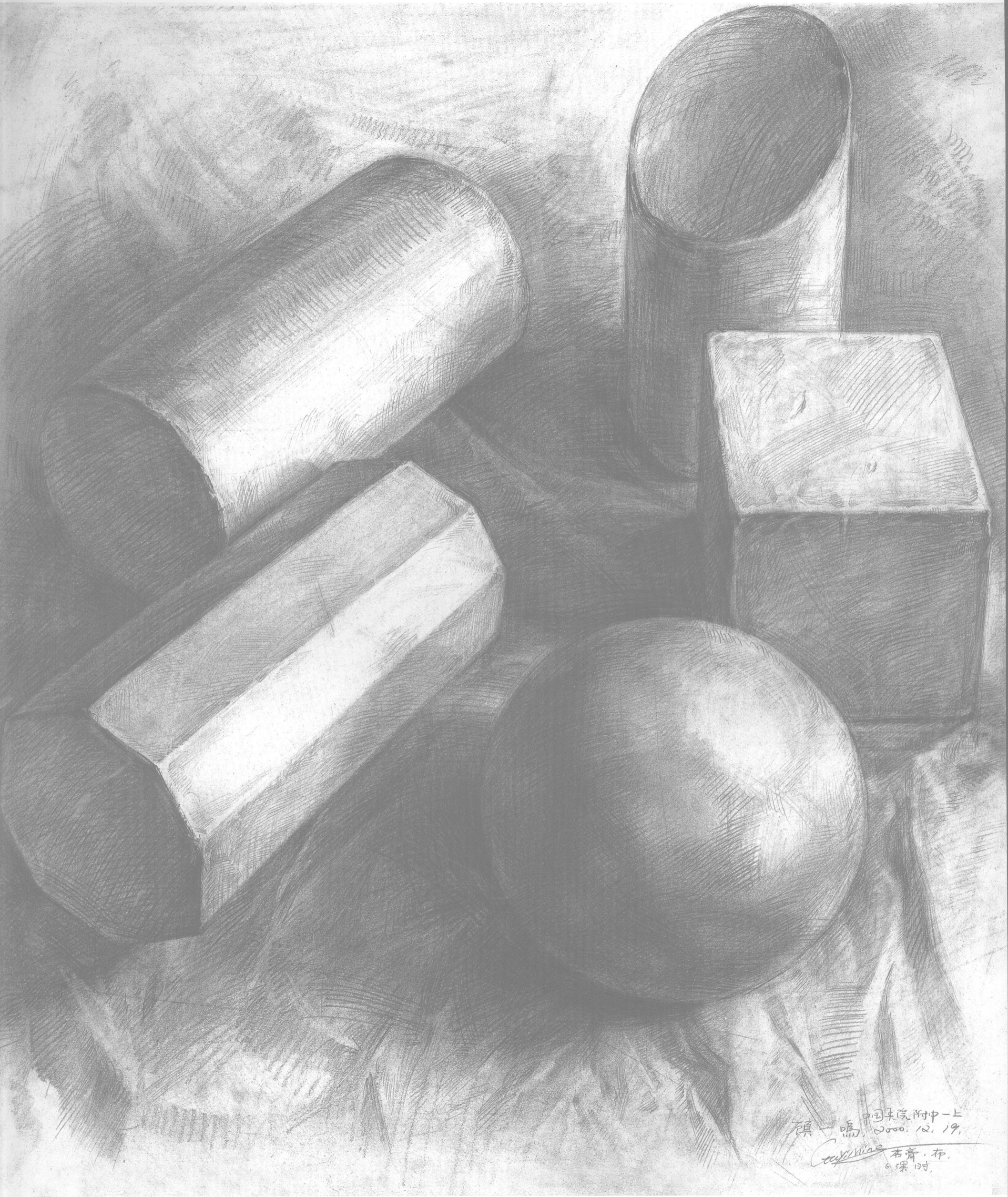

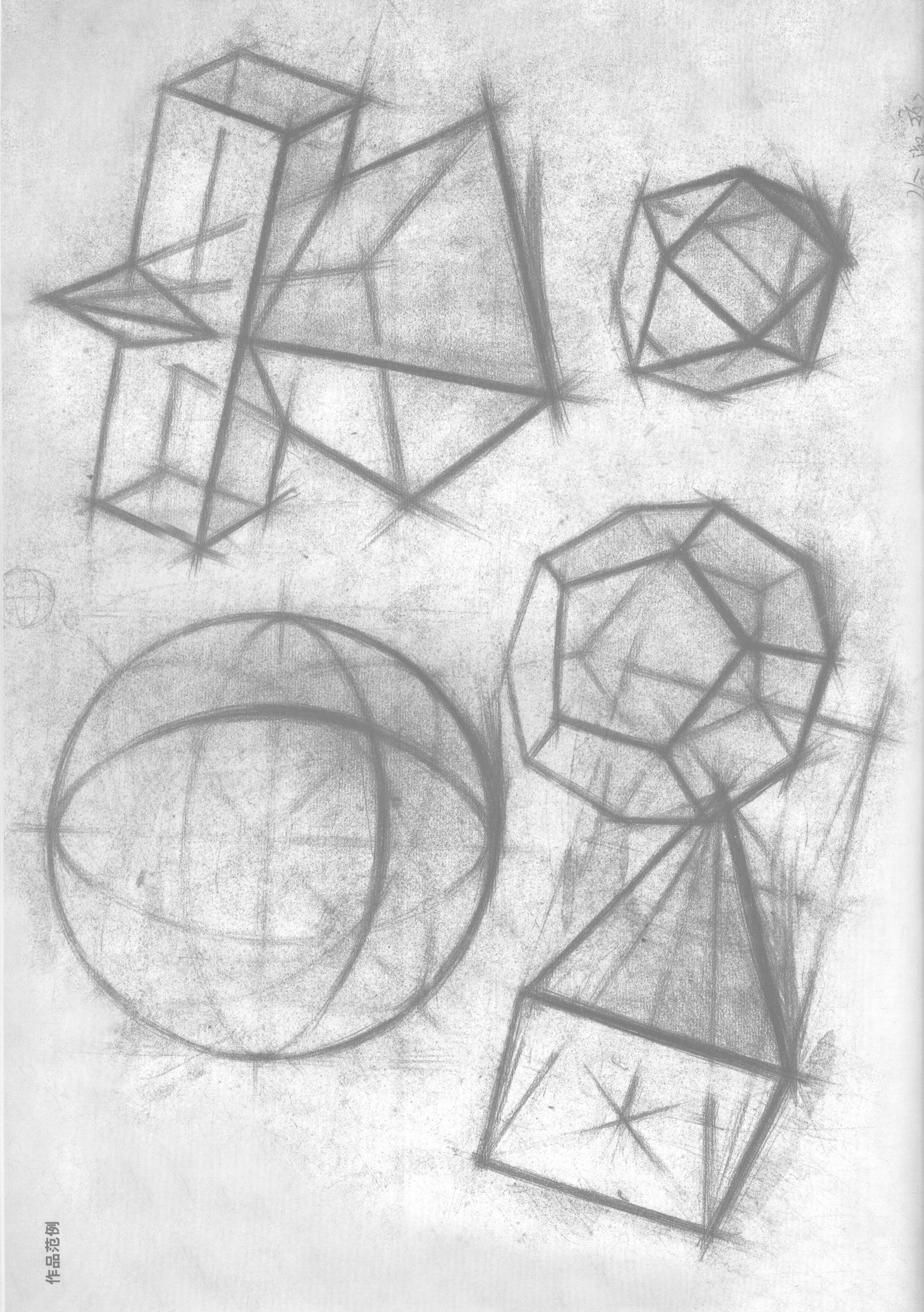

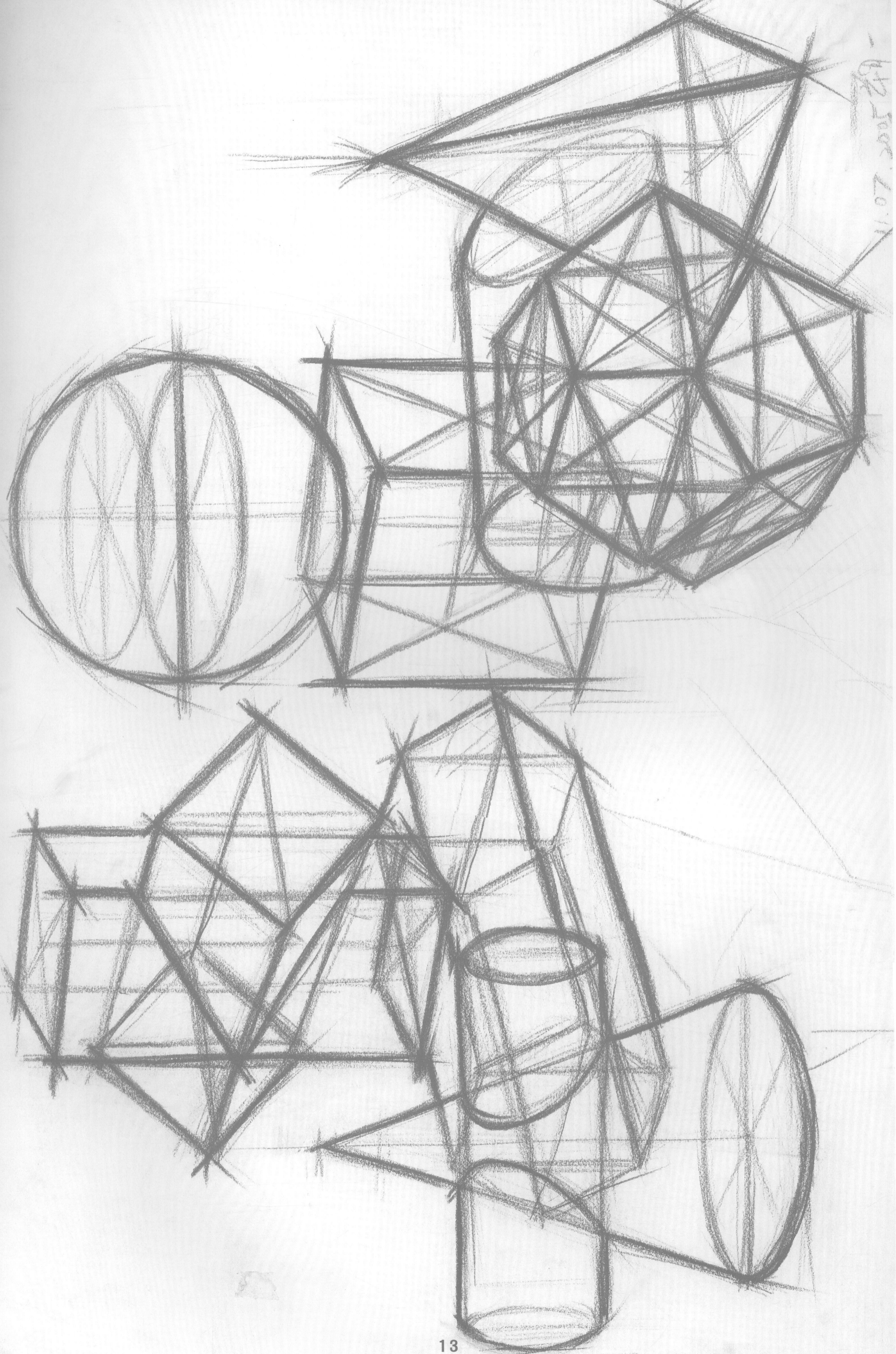
写生步骤:

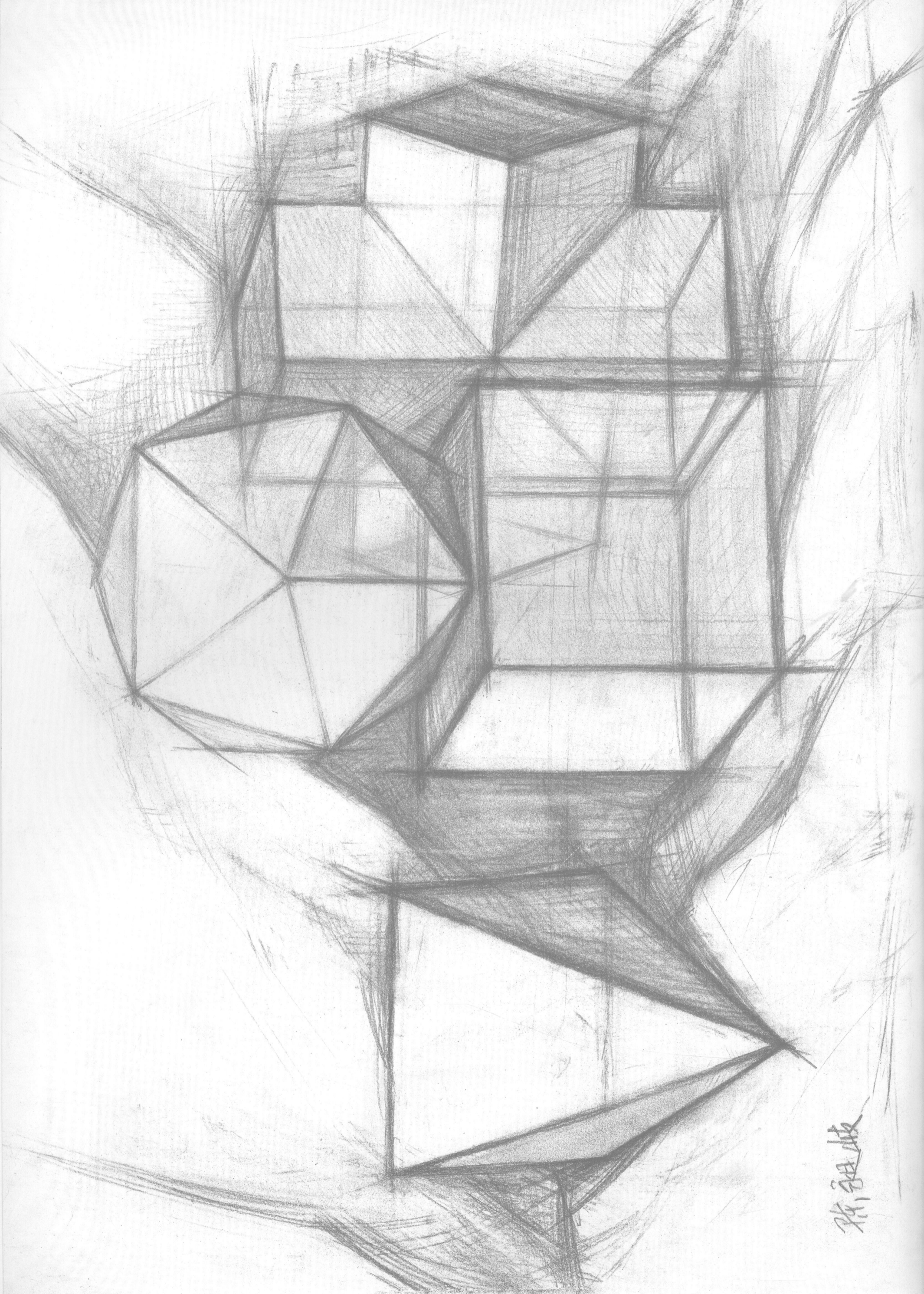
1. 把五个石膏连成一体来看,并用长直线概括出整体的外形特征,然后分别找出三个石膏的大体位置。
2. 勾画斜切面圆柱体、圆柱体、正方体、八棱柱、球体大体轮廓。依据整体关系,铺出所有石膏的大体明暗色调。
3. 进一步研究分析各石膏的形体结构和透视关系,同时整体地比较石膏之间的比例关系、空间关系、强弱关系等,并作全面、整体的深入刻画。
4. 继续深入细致地刻画,最后回到最初的整体感觉作全面的调整与修改。注意比较时要全面,即要亮面与亮面比,暗面与暗面比,暗面与亮面比,前面与后面比,石膏与石膏比,局部与整体比,通过多方面比较、反复比较,使画面完整统一。

11.07.2005 299

陈祖敏