

榜中榜

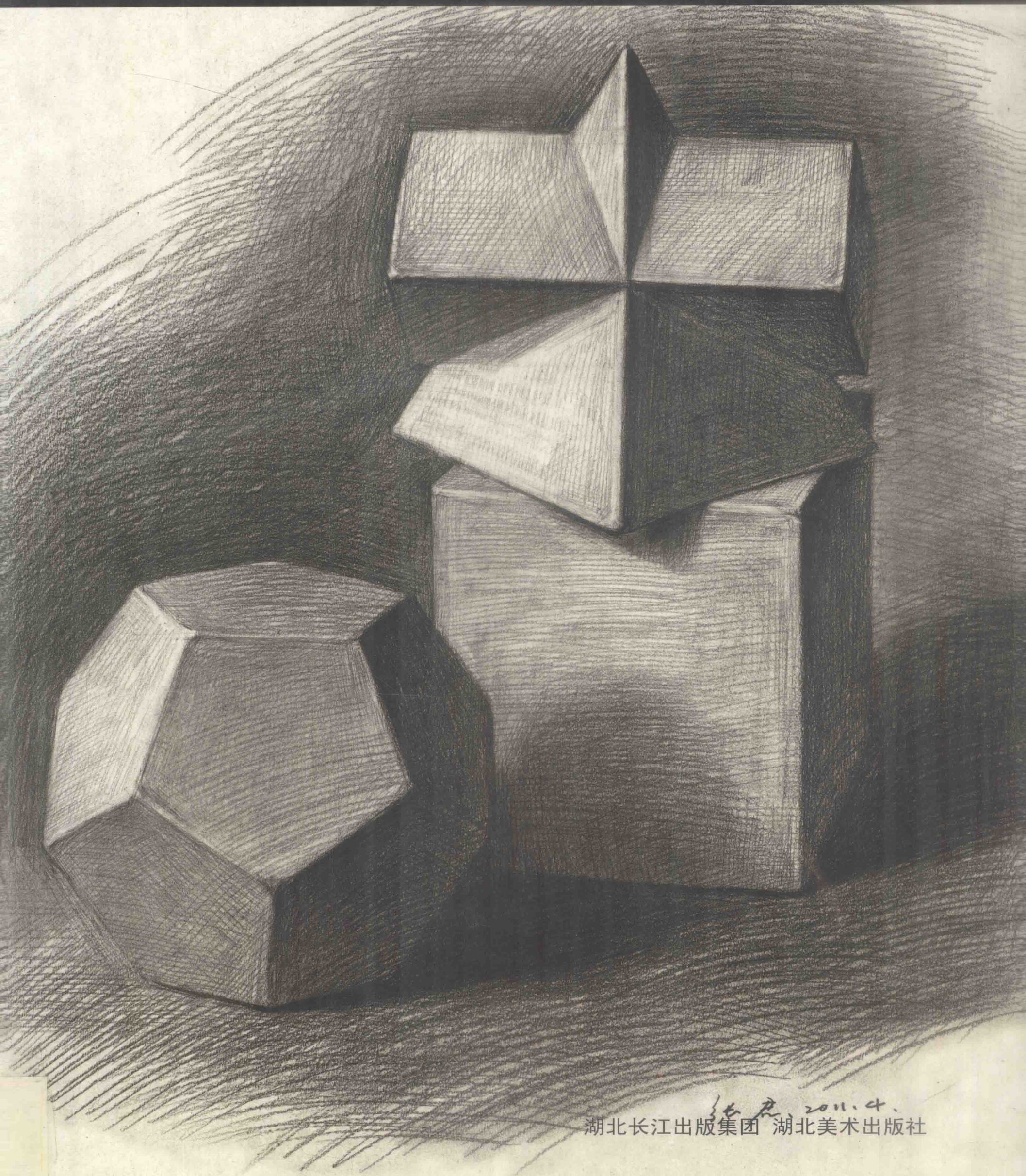
BZBJXXL 张君 著

教学系列

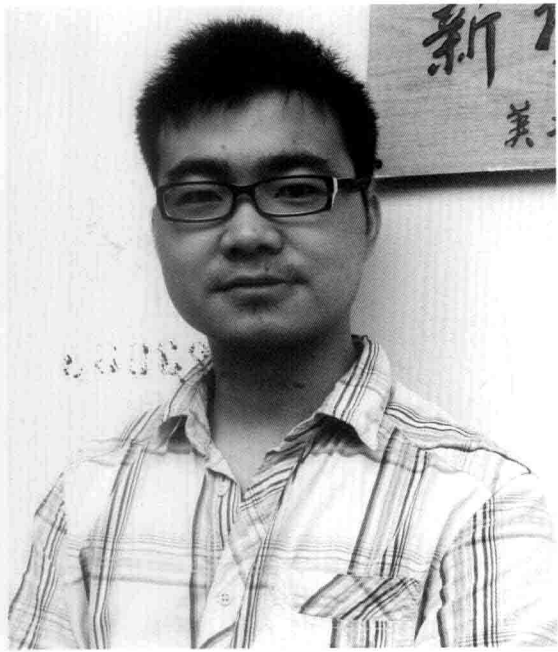
张君 素描几何体·综合训练法

ZHANG JUN SUMIAO JIHETI ZONGHE XUNLIANFA

中央美术学院 中国美术学院 天津美术学院 湖北美术学院 西安美术学院 四川美术学院

张君 2011.4.
湖北长江出版集团 湖北美术出版社

作者简介

张君，2005年毕业于湖北美术学院。现为新视角美术工作室专职教师，职业画家。从事基础美术教育多年，教学经验丰富。著有《从自然到画面·素描几何体》《几何形体·对比训练法》等图书，由湖北美术出版社出版。

画室群：1550740

如果素描与理性相联系，而色彩与感性相联系，那就应当画素描，以求发展理性并沿着理性的道路引导色彩。

—— 马蒂斯

目录【CONTENTS】

前 言	1
一、素描的表现技法	1
二、如何去观察、分析对象	1
三、结构与透视	2
四、光线与角度	2
五、光影与明暗	3
六、圆柱体结构画法步骤	4
七、圆柱体明暗画法步骤	5
八、长方柱混合体结构画法步骤	6
九、长方柱混合体明暗画法步骤	7
十、二个组合体结构画法步骤	8
十一、二个组合体明暗画法步骤	9
十二、三个组合体结构画法步骤	10
十三、三个组合体明暗画法步骤	11
十四、结构、明暗对比训练	12
十五、范画作品欣赏	38

在版编目【ZAI BAN BIAN MU】

张君素描几何体综合训练法 / 张君著.

—武汉 : 湖北美术出版社, 2012.3

(榜中榜教学系列)

ISBN 978-7-5394-4718-6

I. ①张… II. ①张… III. ①素描技法—高等学校—
入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第276173号

出版发行：湖北美术出版社

经 销：新华书店

地 址：武汉市雄楚大街268号B座

电 话：(027)87679522

邮政编码：430070

制 版：深圳市雅佳彩制版有限公司

印 刷：武汉精一印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

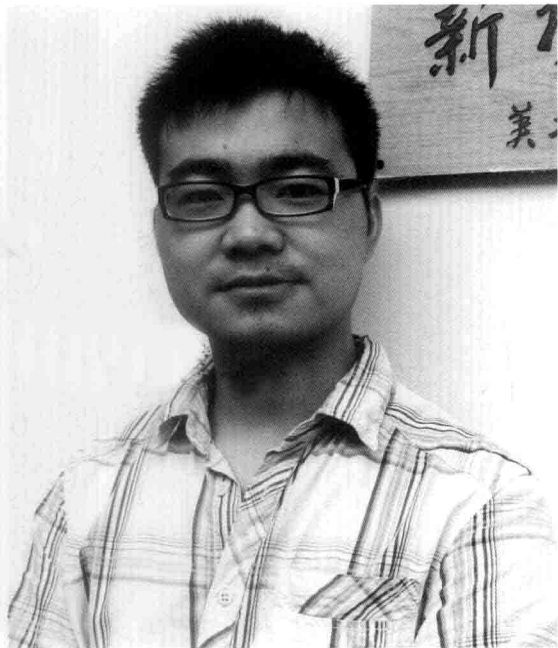
印 张：5

印 数：4000册

版 次：2012年3月第1版

2012年3月第1次印刷

定 价：25.00元

作者简介

张君，2005年毕业于湖北美术学院。现为新视角美术工作室专职教师，职业画家。从事基础美术教育多年，教学经验丰富。著有《从自然到画面·素描几何体》《几何形体·对比训练法》等图书，由湖北美术出版社出版。

画室群：1550740

如果素描与理性相联系，而色彩与感性相联系，那就应当画素描，以求发展理性并沿着理性的道路引导色彩。

—— 马蒂斯

目录【CONTENTS】

前 言	1
一、素描的表现技法	1
二、如何去观察、分析对象	1
三、结构与透视	2
四、光线与角度	2
五、光影与明暗	3
六、圆柱体结构画法步骤	4
七、圆柱体明暗画法步骤	5
八、长方柱混合体结构画法步骤	6
九、长方柱混合体明暗画法步骤	7
十、二个组合体结构画法步骤	8
十一、二个组合体明暗画法步骤	9
十二、三个组合体结构画法步骤	10
十三、三个组合体明暗画法步骤	11
十四、结构、明暗对比训练	12
十五、范画作品欣赏	38

在版编目【ZAI BAN BIAN MU】

张君素描几何体综合训练法 / 张君著.
—武汉 : 湖北美术出版社, 2012.3
(榜中榜教学系列)
ISBN 978-7-5394-4718-6

I. ①张… II. ①张… III. ①素描技法—高等学校—
入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第276173号

出版发行：湖北美术出版社
经 销：新华书店
地 址：武汉市雄楚大街268号B座
电 话：(027)87679522
邮政编码：430070

制 版：深圳市雅佳彩制版有限公司
印 刷：武汉精一印刷有限公司
开 本：889mm×1194mm 1/16
印 张：5
印 数：4000册
版 次：2012年3月第1版
2012年3月第1次印刷
定 价：25.00元

前言

素描是一切造型艺术的基础课程，无论从技法形式，还是语言风格上都有一定的规范和要求。学习素描应该遵循从简到繁、由浅入深、循序渐进的原则，注重掌握正确的观察方法以及正确的画法步骤，同时注意技法经验的积累。石膏几何形体造型简洁，不同形状的几何形体具有不同的美感特征，可以理解为自然物象的高度归纳和概括。石膏几何形体体面关系明确，受光后黑白分明，它排除了凹凸起伏之外的其他一切明暗因素的影响（比如固有色以及不同质地的影响等）。它全部的光影都是唯一因素“形”所造成的，且黑白关系明确，易于观察和理解，是初学者最好的写生对象，也容易提高初学者的学习积极性，达到培养初步的审美能力的教学目的。

本书试图从综合训练的角度，由浅入深地将绘画规律性的东西提供给学生，使学生能直接理解画者对画面的处理方法，帮助习画者摆脱盲目照抄、死记硬背的学习方法。

最后，衷心希望喜爱绘画的同学在以后的艺术道路上取得成功！

一、素描的表现技法

习作性的素描从表现技法上大体有两种画法：

1. 用结构线来塑造物体的空间体积构造，完全抛开光影因素画法。（图1）
2. 以明暗调子为手段，着重表现光影、空间、质感等关系的画法。（图2）

这两种画法对于初学者来说都应该作一些有针对性的训练，通过结构画法和明暗画法的对比训练，帮助自己理解对象，摆脱盲目照抄、死记硬背的学习方法，为之后的高一级的绘画训练打好坚实的基础。

二、如何去观察、分析对象

学习绘画的过程中，我们会遇到一些“十分简单好画”的物体，也会遇到“十分难画”的物体，但是如果熟练掌握了绘画规律，就不再会有这样的区分。遇到“简单”的物体，我们要画出复杂的细节，遇到“难画”的物体，我们要学会分析、理解、比较、归纳，将复杂物体简单化。任何不同形态的物体，我们都可以把它分解成不同形态的几何体，这也就是为什么初学者一开始要学习几何体的原因了。

教学中，很多学生反映几何体的难点在于形画不准。那么怎样才能画准形呢？

在教学实践中，针对学生们画准形难的问题，我们总结了一套实用又好操作的方法：

1. 理解法

大凡复杂的形体我们都可以把它拆解为几个简单的几何形体来理解，这样加上中心辅助线，我们就能很容易地画准物体的外形特征了。（图3）

2. 比较法

比较的目的是找出几何体长与宽正确的比例关系。

（1）纵横比例比较法

首先，通过对物体上下垂直和左右水平位置的比较，确定圆柱体顶面的高度与柱身高度的比例。其次，以整个圆柱体的长度再确定其宽度。通过纵横比较，就不难找出它们的比例关系，准确地画出外形。（图4）

（2）关键点比较法

几何体从表面上看是对称的，但是写生观察的角度不同，因透视缩形的原故，外形上各对称部位都发生了变化。要准确地表现出这些透视变化，通过设关键点并连接，进行高底位置的比较，这样来找准形。（图5）

（3）多边形比较法

当组合几何体的大形确定后，进入具体刻画阶段，这时，画面上的线条比较杂乱。我们可以根据对象人为制造一些多边形来检验自己画面的形状是否准确。例如：通常我会把主要形体的主要部位概括成一个三角形，再对照自己的画面，观察两个三角形的区别。其他位置也可以这样去比较。（图6）

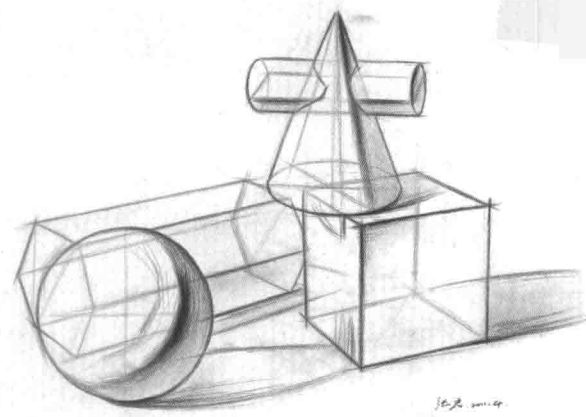

图1

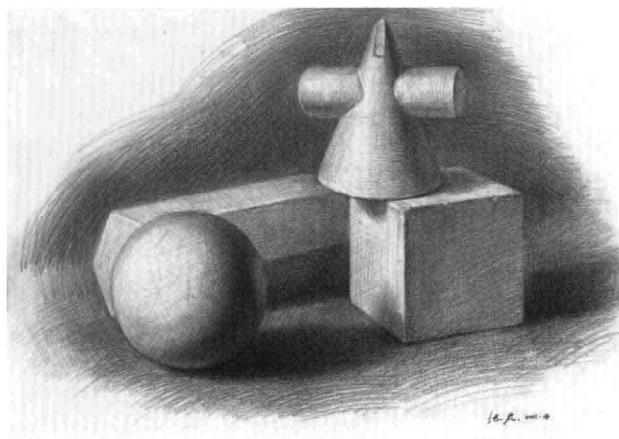

图2

解对象内在结构的基础上，以线为主要表现手段而进行的描绘。结构的本质是不变的，光影明暗是表面的、可变的。结构可以不受光源的束缚。

明暗素描是指把构成形体的各种因素在画面上都表现出来，如轮廓、明暗、色调、质感等，又称之为全因素素描。明暗画法除了结构画法的要求以外，还要注意光源对物体形成的明暗、空间以及物体固有的质感。

正确的观察方法很重要！德加说：“素描画的不是形体，而是对形体的观察。”培养正确的观察方法和理解能力是我们每个初学者所要上的第一课，并且要贯穿在学画的始终。因此，正确的观察方法是画准结构的关键。

其次，物象的形状与结构是在空间中的客观反映，彼此相互依存，共同支持物体的形态与结构特征，因此，画准物体外形的轮廓是画准结构的前提。

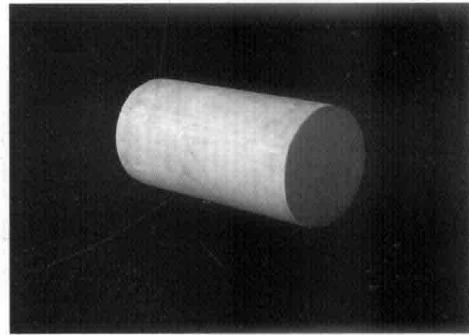
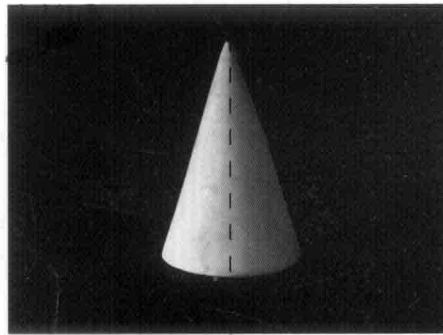
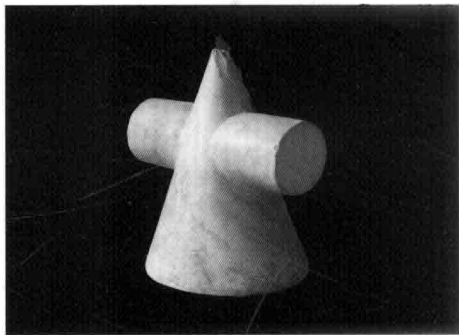

图3

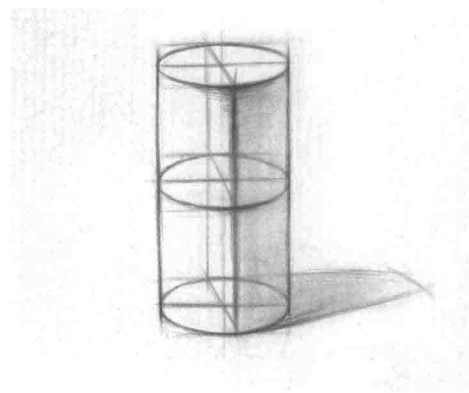
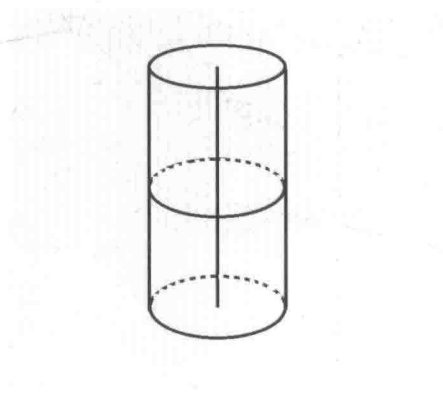
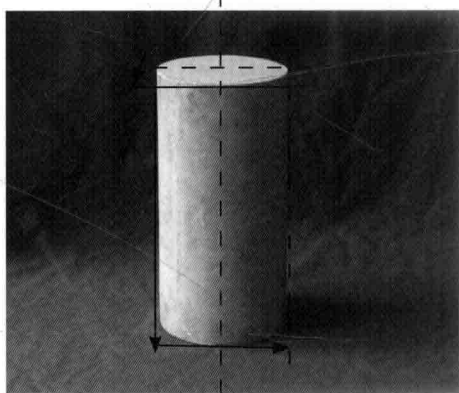

图4

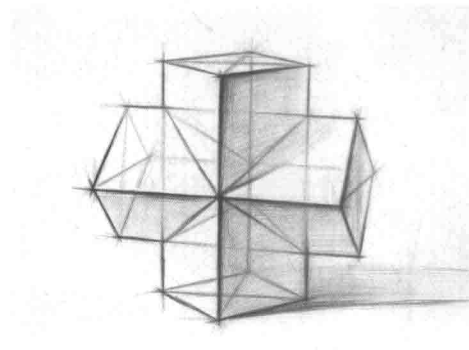
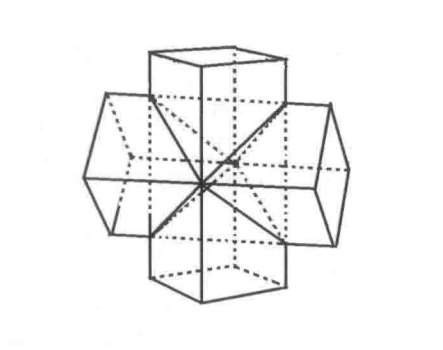
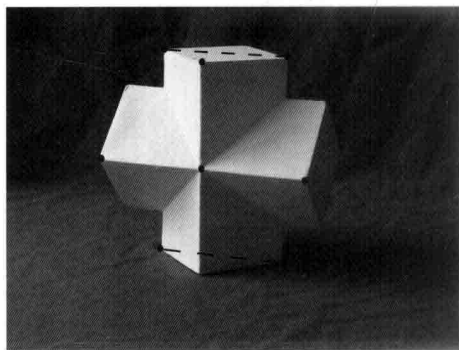

图5

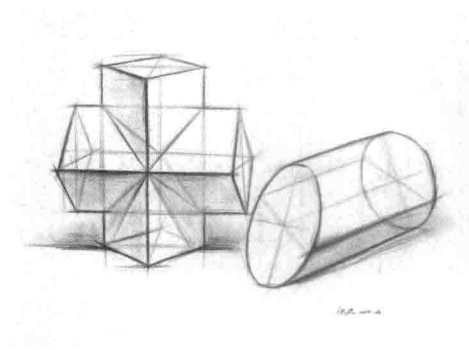
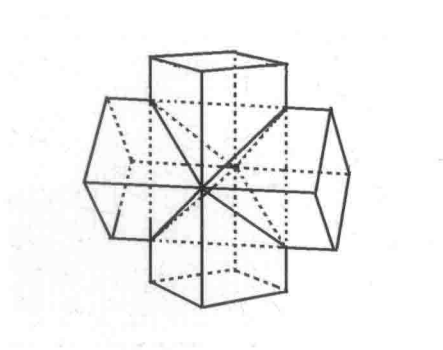
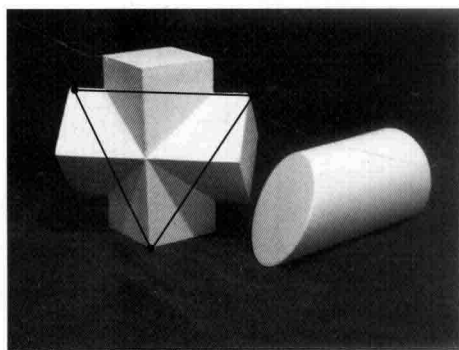

图6

3. 归纳法

物体复杂、琐碎的结构与外形，我们表现起来感到有些困难。为此，通过用几何体概括的归纳方法，将物体化繁为简，这样较容易理解与表现对象。（图1、图2）

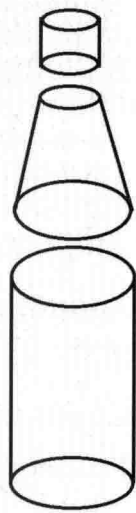
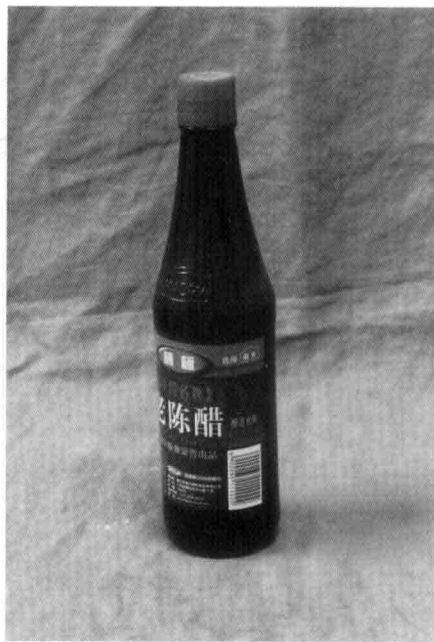

图1

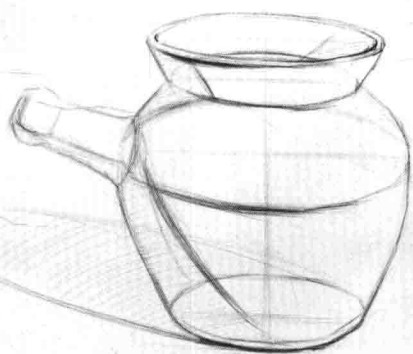
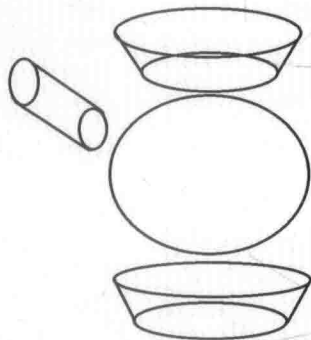

图2

三、结构与透视

结构画法主要用线来造型，有时会在暗部略施明暗，用以丰富画面效果，对于初学者来说是认识结构转折的有效方法。结构画法完全抛开光影或把光影精简到最低限度，只从物体的体积结构去理解，用结构线来塑造物体的空间体积构造。结构画法是带有研究性质的，在写生中更多的是要靠耐心的分析理解，细致的观察，不但要反映出看得到的部分，更要理解并体现出看不到的部分，即对象在你的画面里是透明的。这对培养学生的空间意识和对体积结构的理解能力，以及对空间体积的塑造能力都有十分重要的意义。另外，对提高透视的理解能力也十分重要。

透视的运用在绘画中非常重要。透视有两方面的含义：一是形体空间透视；二是空气透视。形体透视是指物体由于远近不同会产生近大远小这一透视现象。空气透视是指物体处在一定的空间里，眼睛在观察近处物体时由于距离近，比较清楚（实），在观察远处物体时由于距离远，比较模糊（虚）。这是因为空气并不是绝对透明的。透视知识的掌握对准确造型起着决定性的作用，同时又是在平面内表现立体感、空间感的重要依据，因此作画者必须理解和掌握透视规律。

自制瓶子研究透视（图3、图4），玻璃瓶子是透明的，我们可以清晰地看到，瓶子上面的五个圆从上到下依次变大，变得更接近正圆。

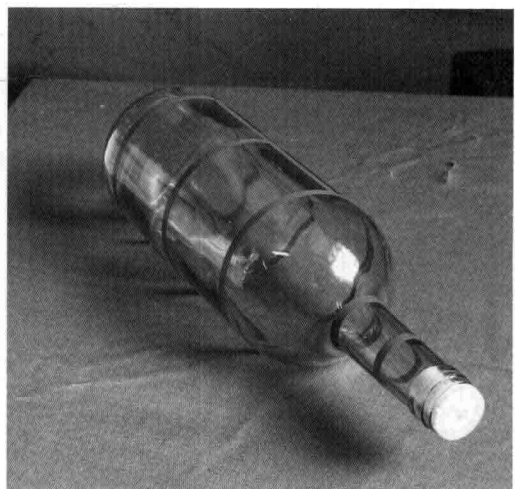
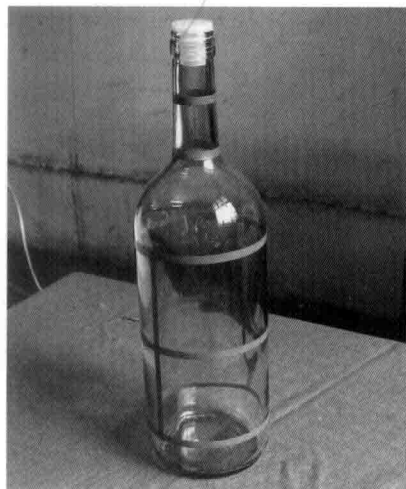

图3

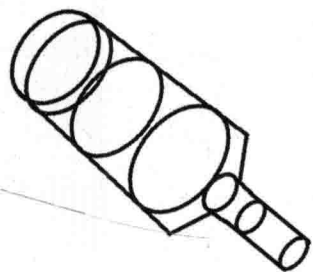
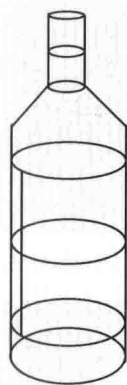

图4

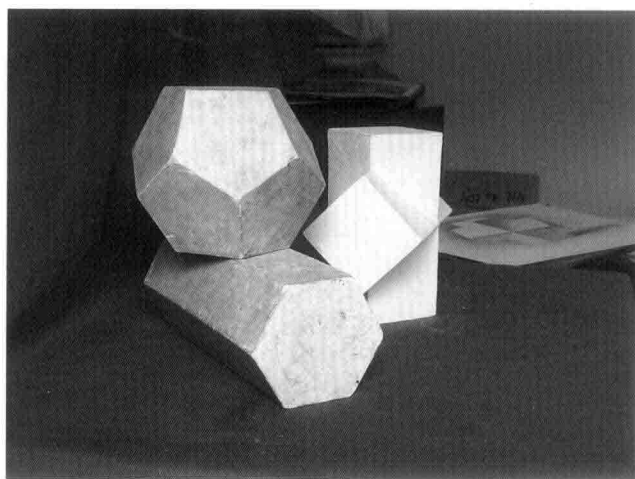
四、光线与角度

初学者对作画角度的选择在一定程度上可以更容易理解画面的黑白灰层次关系。这里，我们可以比较下，同组静物选择不同受光角度观察画面色调的区别：

正面光

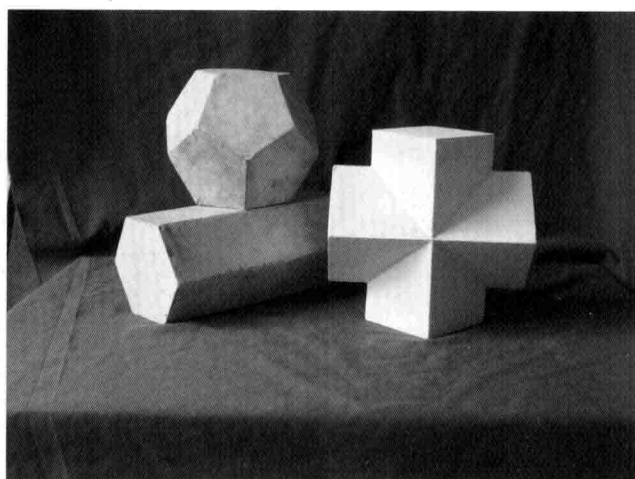
作画者背对光线来源方向，这个角度叫正面光。正面光角度亮面较多，明暗关系不明确，

初学者一般应该避免在这样的角度作画。

侧光

侧光角度的黑白灰关系明确，练习中一般都选用侧光的位置，其中四分之三角度最好。在此，特别推荐给初学者学习。

逆光

观察者面对光源的方向，暗面比较多。一般画者对形对色没有很强的控制力，不宜选择此角度作画。

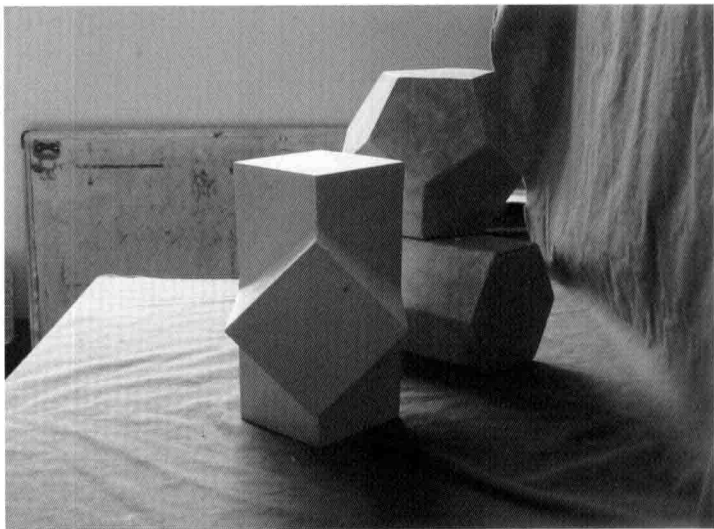

图1

由于自然光变化较快，稍纵即逝，对初学者练习光影画法不容易掌握。一般情况下，推荐使用聚光灯，因它光源稳定，对初学者来说比较容易掌握。

除了选择受光的角度，我们还应该注意画者视角不同的区别：

平视

当作画者的视线和对象基本持平的角度，有时候可以略高一点点。平视是最常用到的角度，明暗关系丰富，容易表现对象的体积和空间。

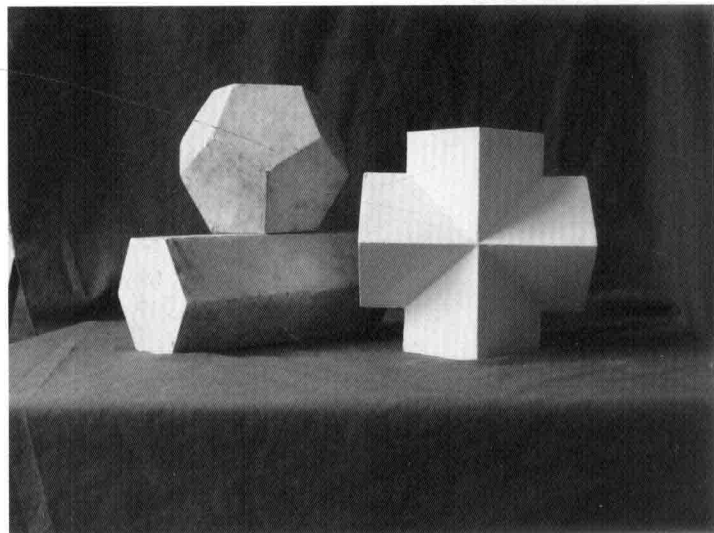

图3

俯视

俯视角度的形体投影较多，难度稍大。一般不推荐给初学者，除非特殊需要。

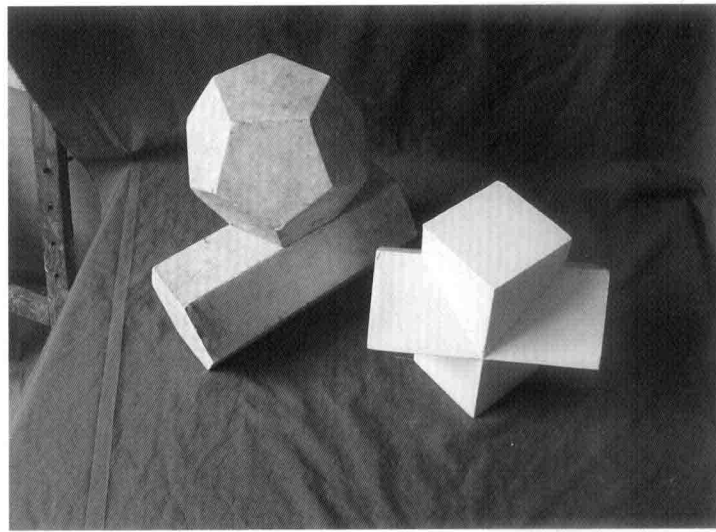

图2

仰视

看不到物体的顶面，表现起来有一定的难度，特别是体积关系。因此，建议初学者不选择这种角度练习。

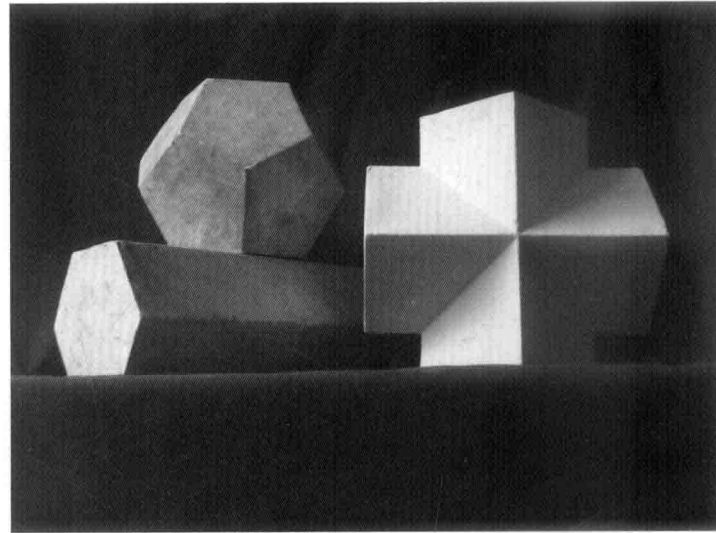

图4

五、光影与明暗

明暗画法是指运用光源在物体表面所形成的明暗调子来塑造物体的体积感、空间感、质量感等的一种表现方法，也称全因素素描。

三面五调：三面指物体受光后所呈现的黑、白、灰三大面；五调是指亮面、中间调子、明暗交界线、反光和投影。

明暗交界线：是指受光部与背光部的交界线，它在写生中非常重要。明暗交界线受物体体积结构的不同和写生角度的不同以及质地不同等因素影响，变化非常丰富，要注意在写生中多观察、比较和理解地画，更要注意活学活用。

轮廓线：轮廓线包括外轮廓线和内轮廓线，我们要把它放在一个空间里面去理解，它不应是平面的概念，也不应是孤立的。

投影线：即光作用下物体所呈现的影子的轮廓，它受物体的形体及褶皱的影响，不同的形体有不同的投影线变化，光线越强投影也越强。

光影对明暗画法的重要作用

我们能看见自然界中的物体，是因为物体反射了光到我们眼中，所以如果没有光，我们的眼睛就会什么都看不到。在光影的作用下，物体各个面呈现出不同的深浅变化，给人一种真实感。明暗画法建立在光影的基础上，光影的强弱直接影响着物体的明暗。晴天或者明亮的环境下，我们看物体轮廓清晰，阴天或者阴暗的环境下，我们看物体比较模糊。反过来说，我们可以通过控制画面物体的明暗调子，来表现物体所处的环境。（图5、图6）

对于结构画法来说，完全不用考虑光影的影响，无论光影如何变化，物体的结构始终不会发生改变。

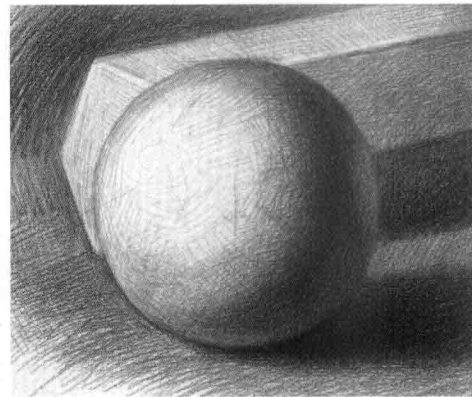
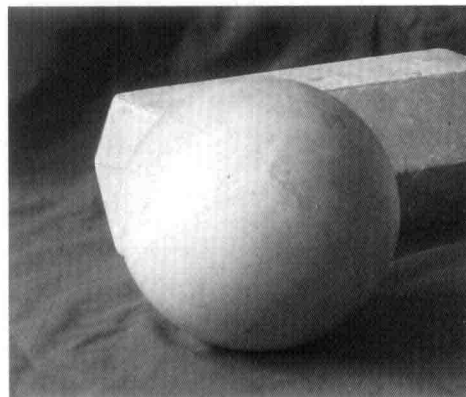

图5

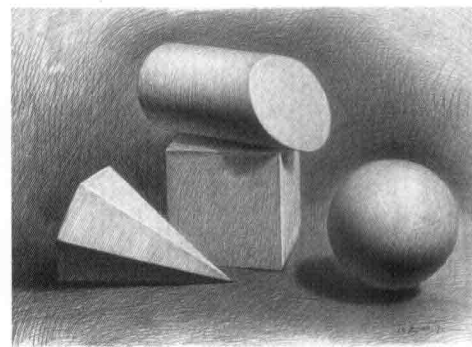
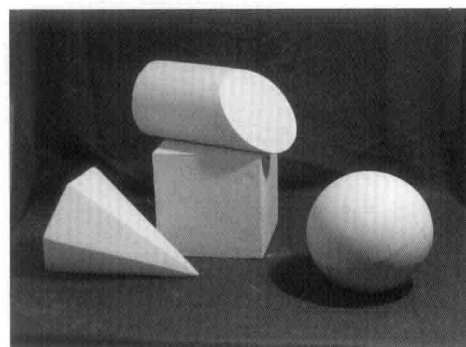
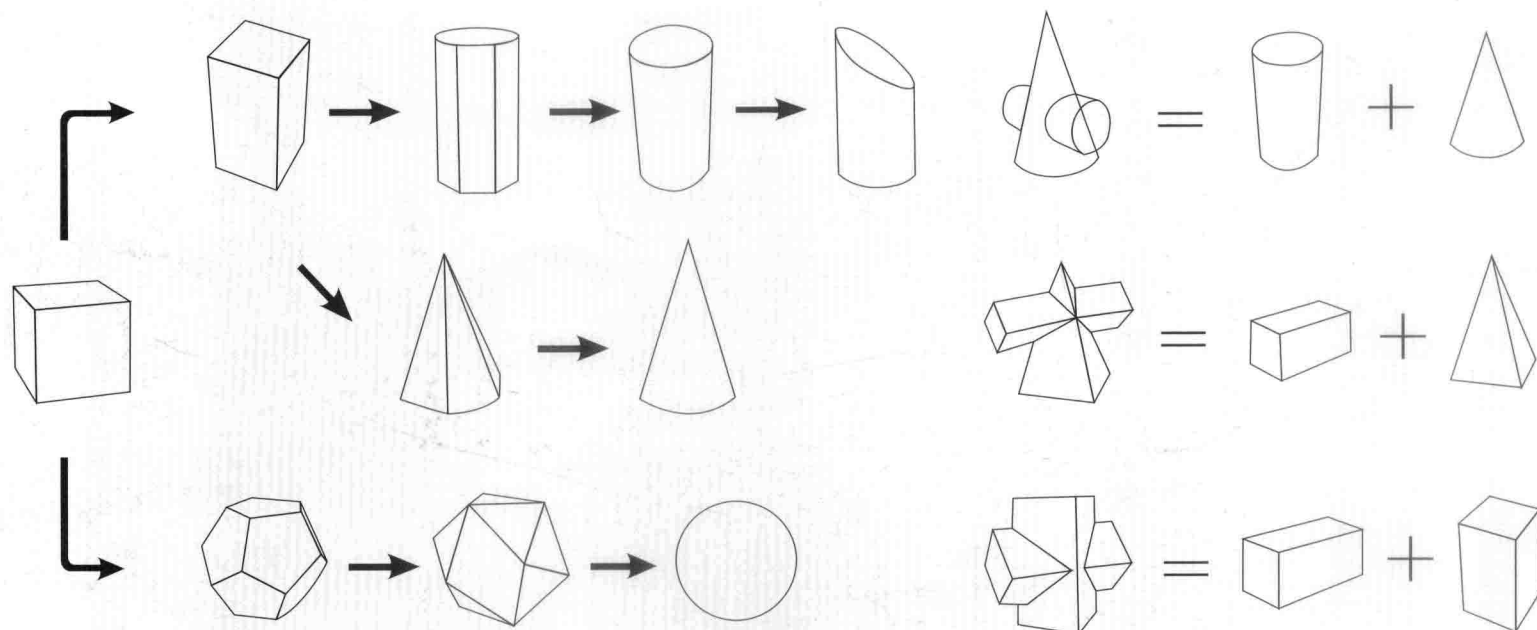

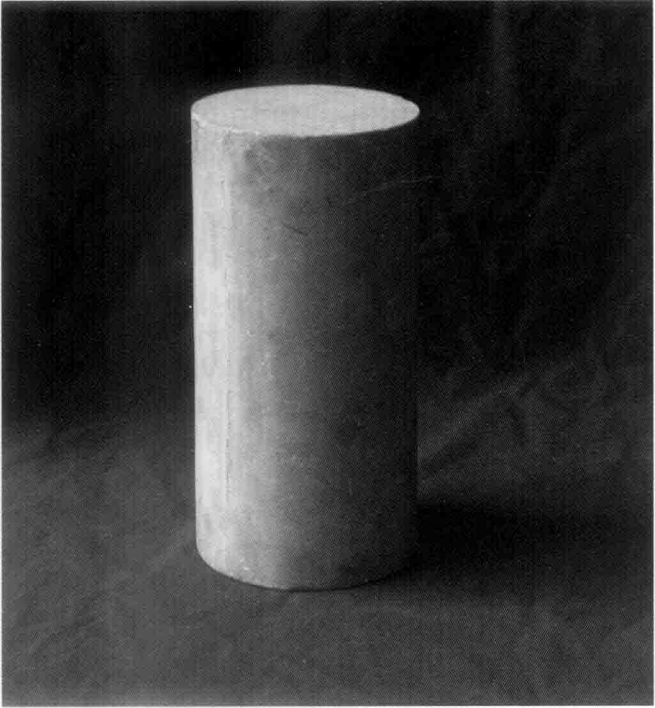
图6

几何体之间的联系

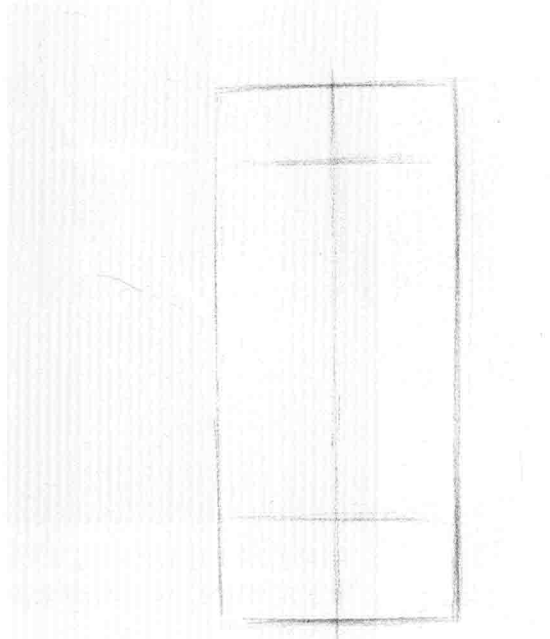
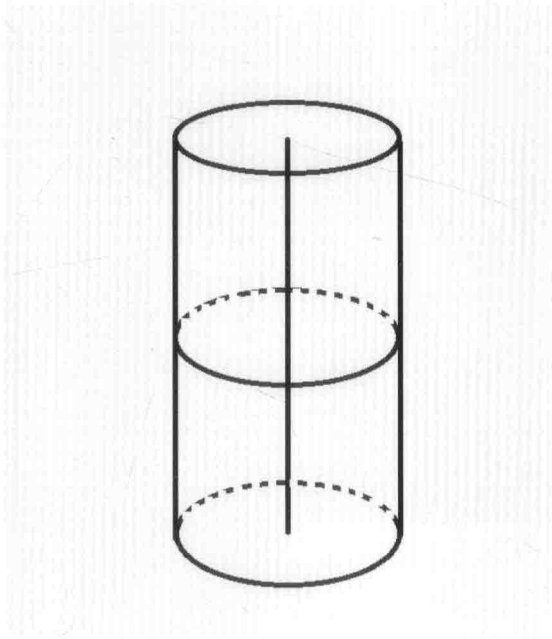
各种样式的几何体，通过仔细观察，我们发现它们其实是由同一个几何体演变出来的，只要了解它们之间的相互联系及其规律，就不难掌控较为复杂的混合体。

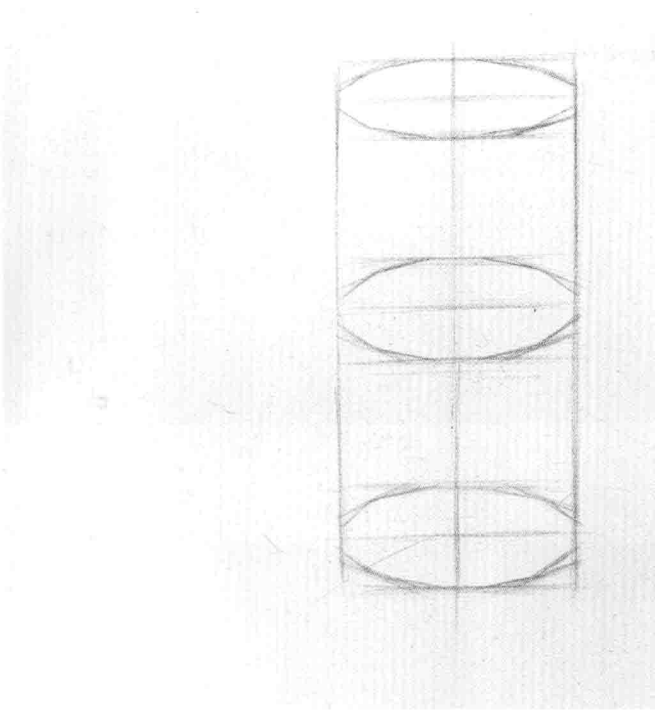
六、圆柱体结构画法步骤

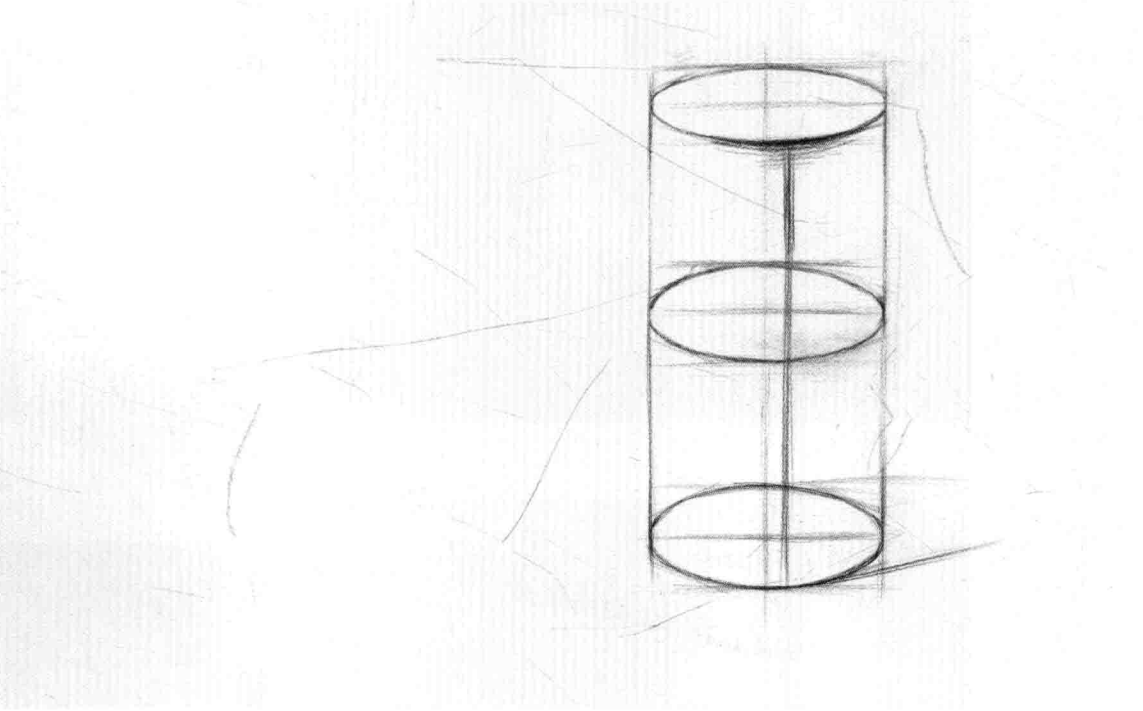
重点提示 可以理解为简单的长方体，在此基础上，运用圆面透视原理，即可将其顶部与底部画出。

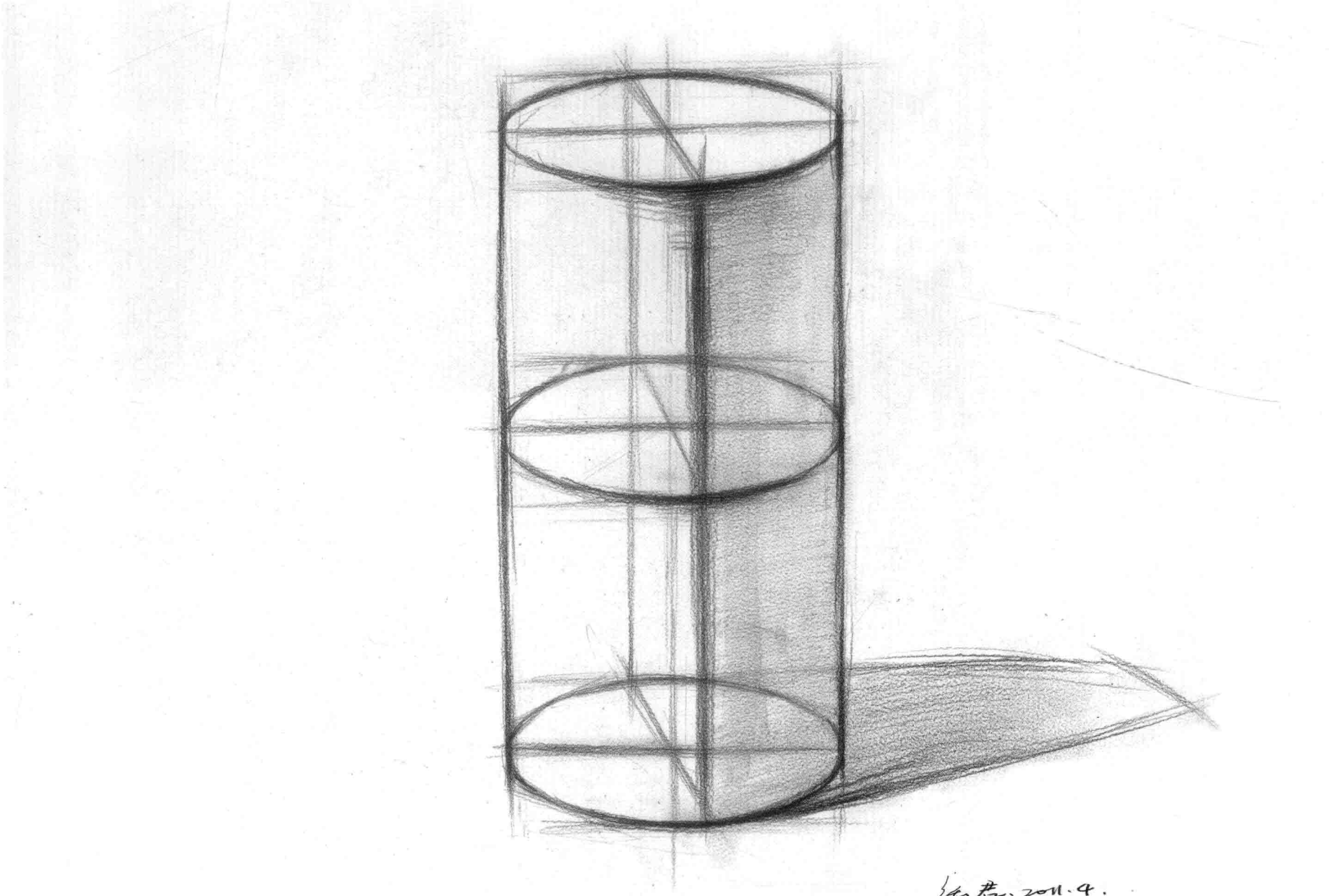
1. 用直线轻轻定出圆柱体各部分的比例。

2. 画出上中下三个面大致外形，特别要注意透视。

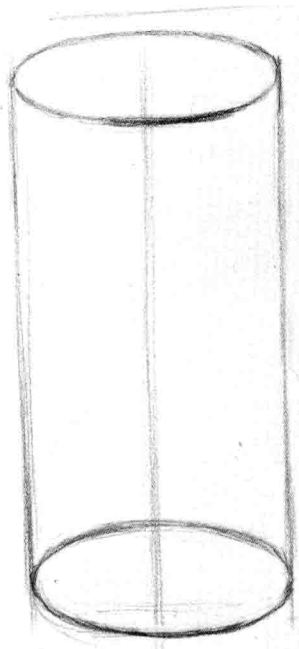
3. 画出各个面的形状，明暗交界线和投影线。

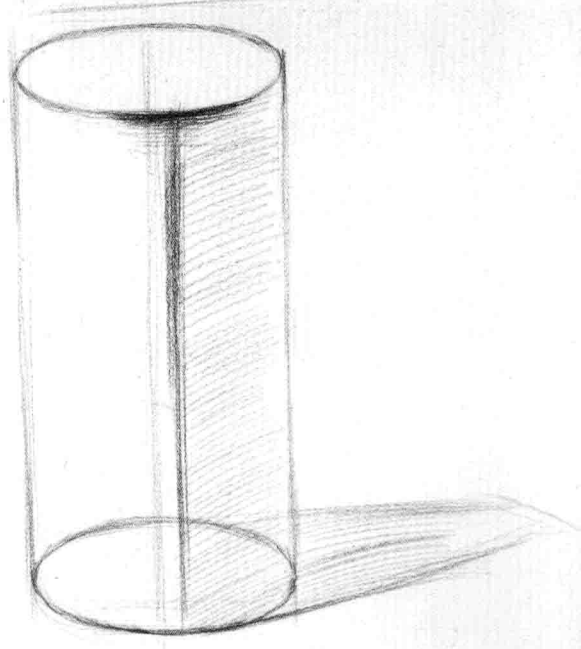
4. 调整，丰富，完成。注意线条的实虚对比。

张杰 2011.4.

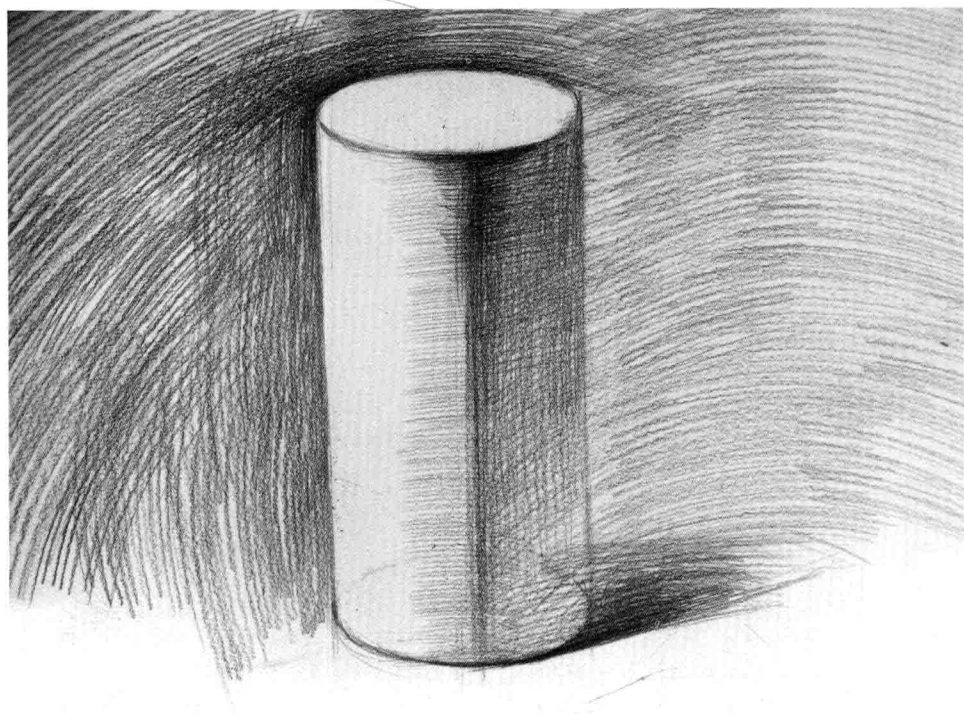
七、圆柱体明暗画法步骤

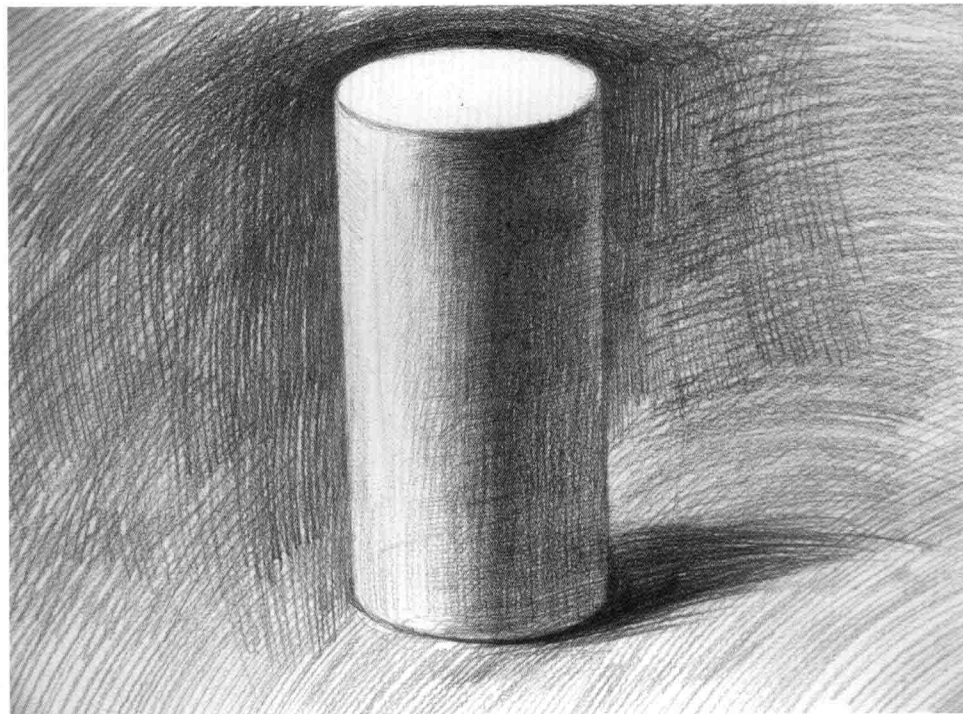
1. 画出圆柱体外形，注意上下两个圆面的透视关系。

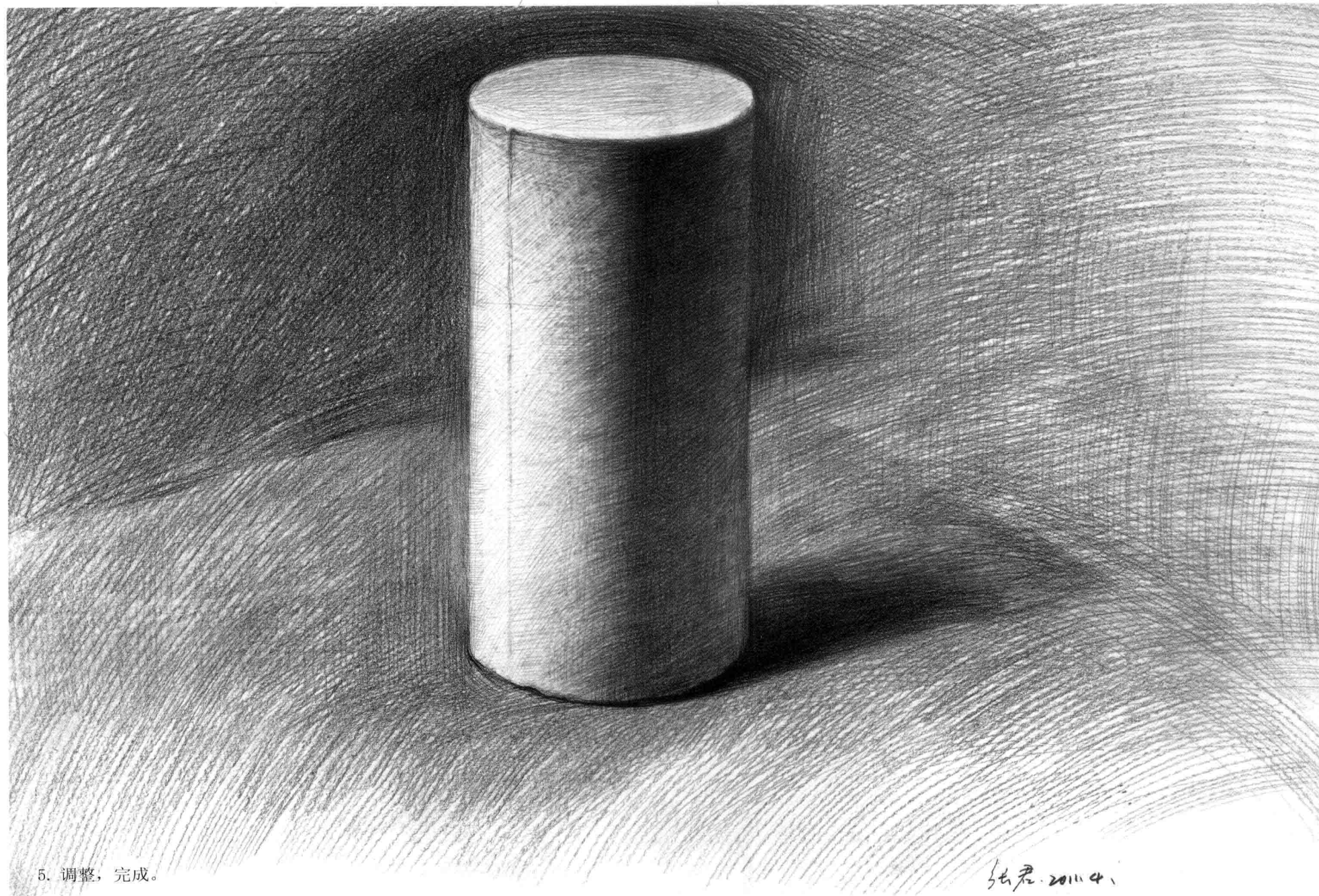
2. 画出明暗交界线和投影线，暗部轻轻铺上一层调子。

3. 从明暗交界线开始着手，注意暗面色调的深浅变化，背景处略施色调。

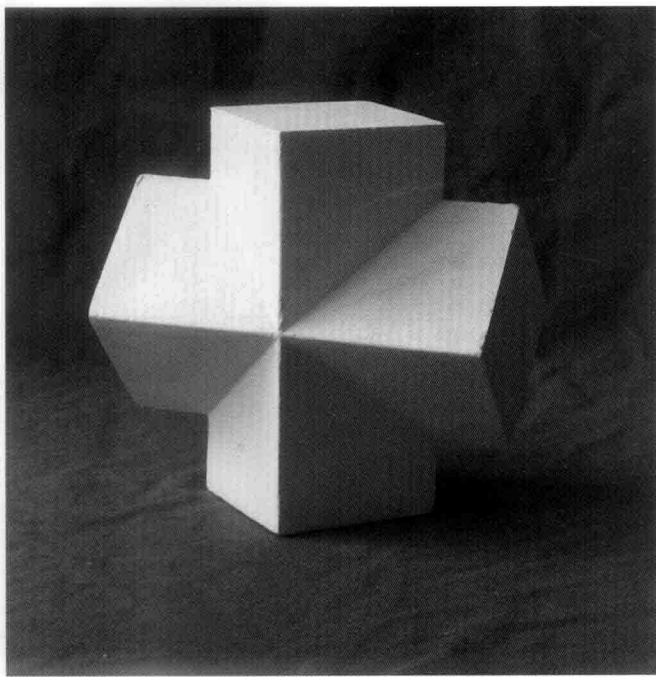
4. 深入刻画。注意调子要过渡自然，始终保持黑白灰三大面的色差。

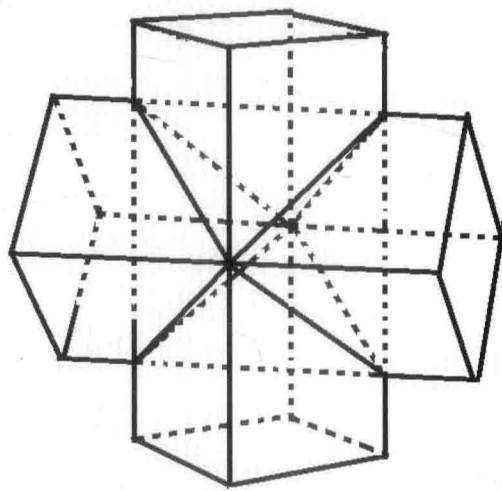
5. 调整，完成。

张君·2011.4.

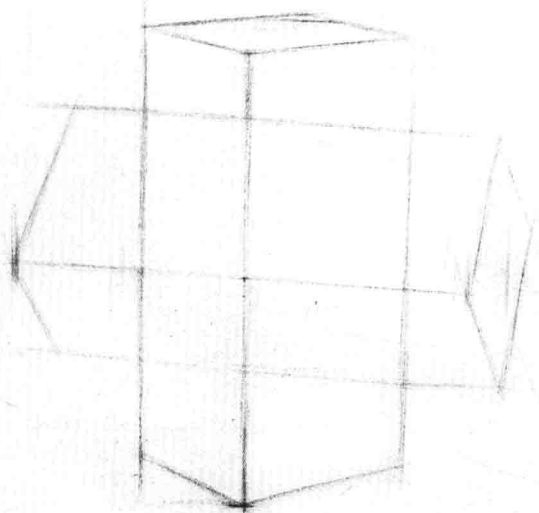
八、长方柱混合体结构画法步骤

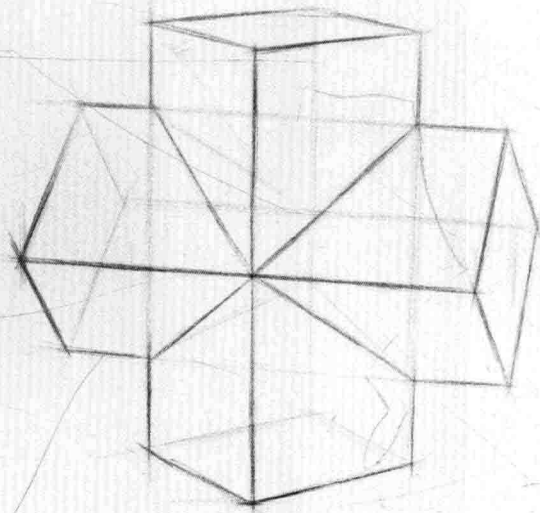
重点提示 将混合体可以单纯地划分为两个长方体。在此基础上，运用成角透视原理，即可画出。

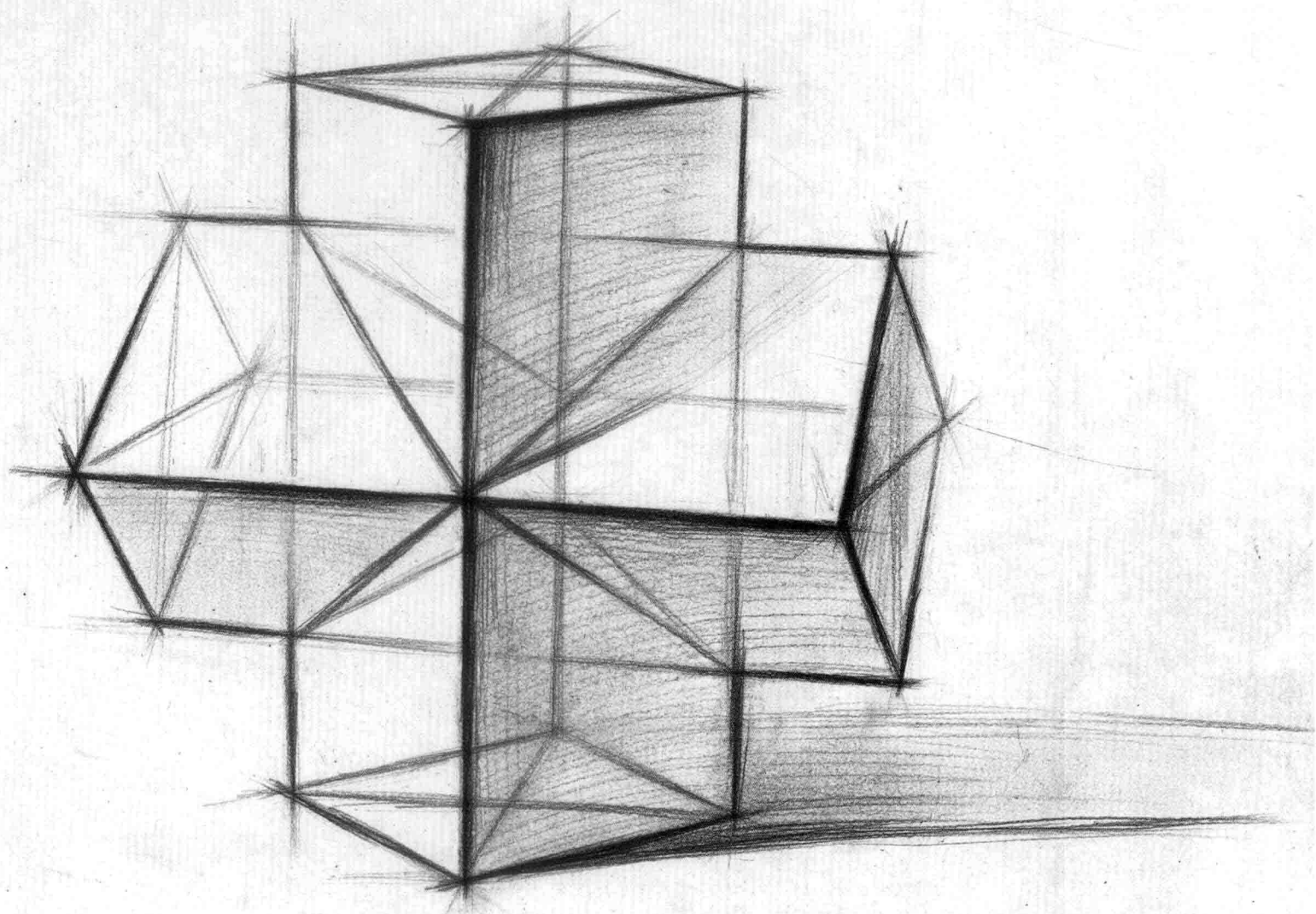
1. 定位。找准方体中间的十字线位置，是画准形的关键。

2. 画出两个方体的大致比例。这一步要注意透视。

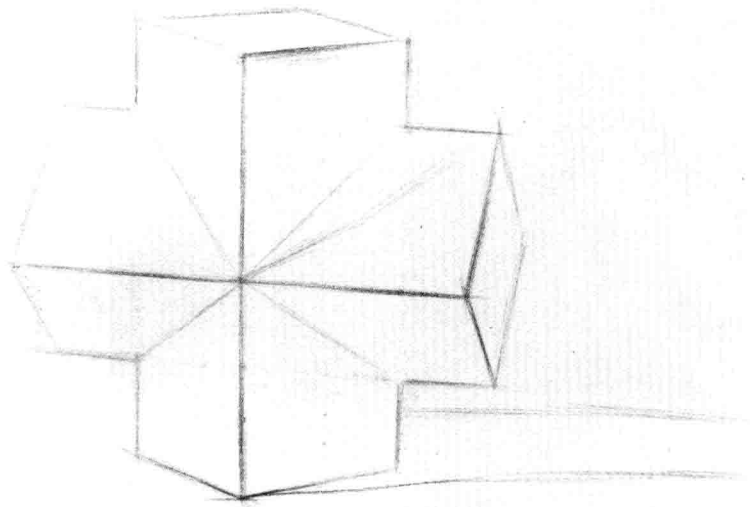
3. 画出长方体混合体的形状和透视结构。

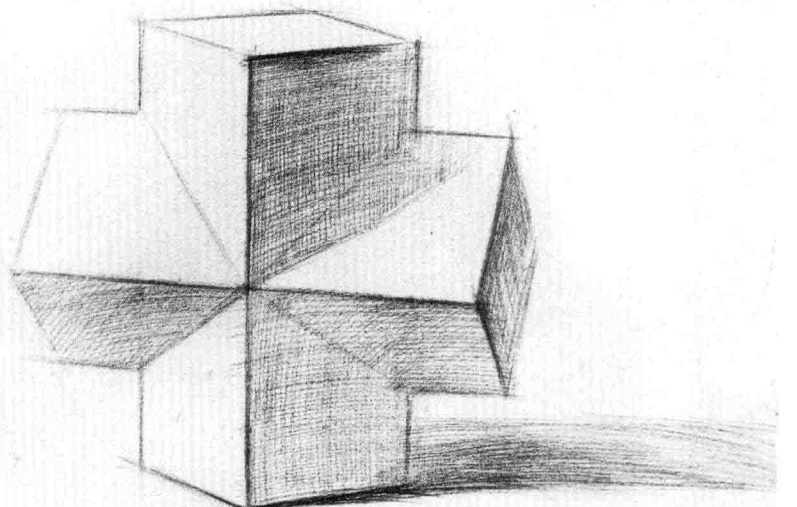
4. 找出明暗交界线和投影线，丰富、完成。

36. 2011.4.

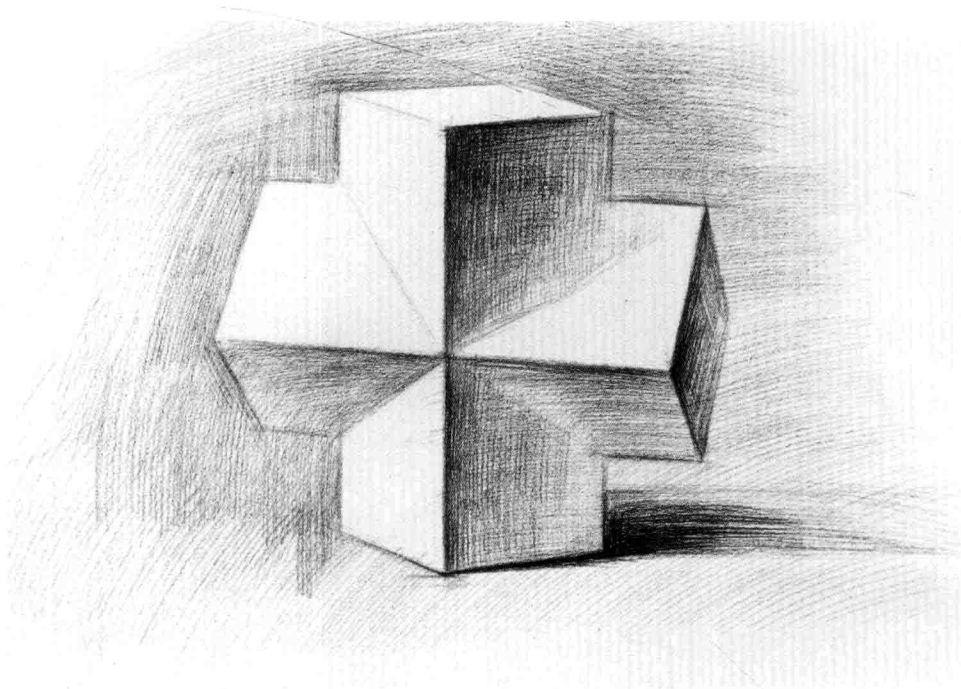
九、长方柱混合体明暗画法步骤

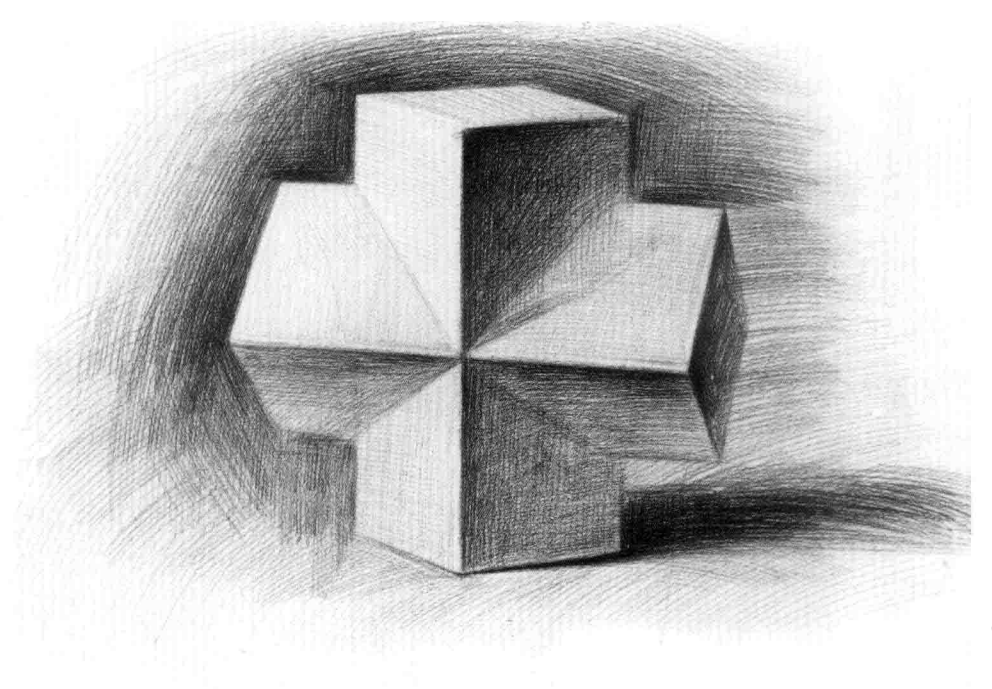
1. 画出外形，并找出明暗交界线和投影线，注意比例透视。

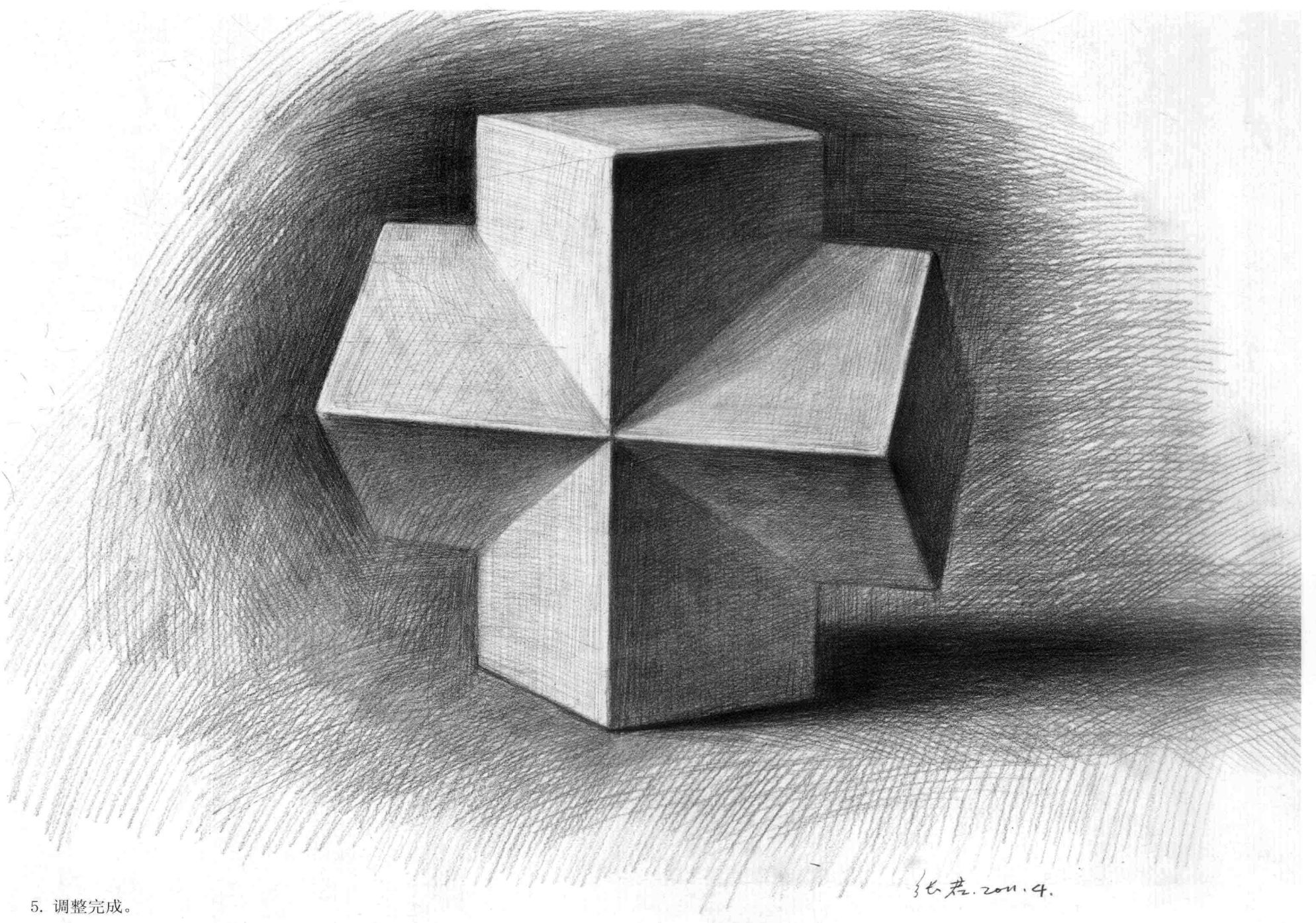
2. 暗部略施调子，区分几何体大的明暗关系。

3. 从明暗交界线开始画起，背景不要忽略了。

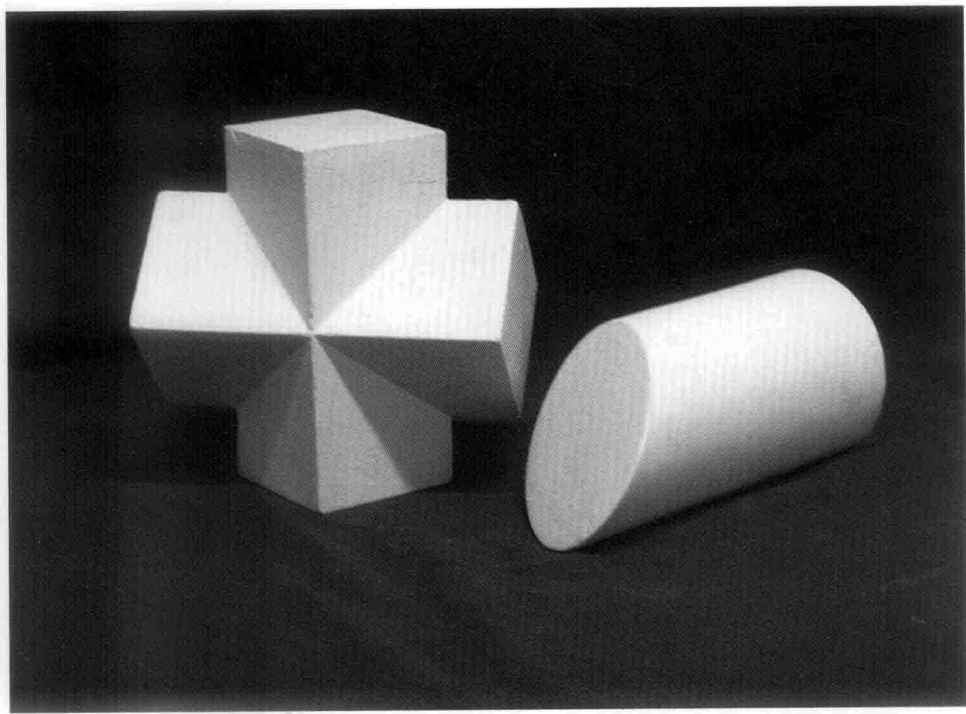

4. 深入刻画，注意色调过渡要自然，保持各个面的黑白灰关系明确。

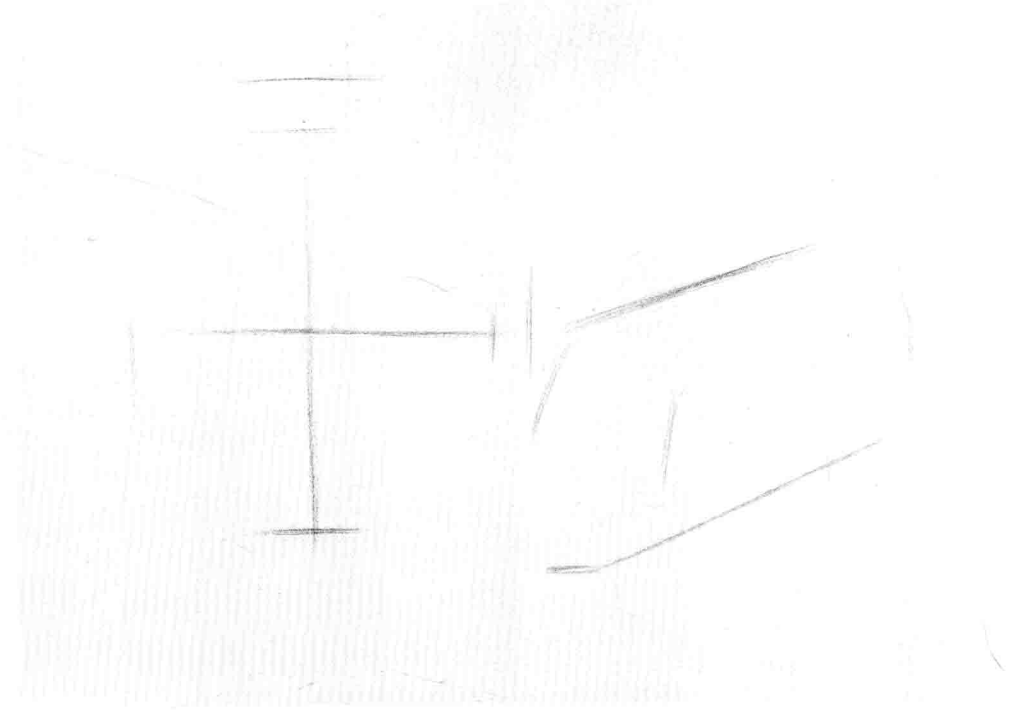

5. 调整完成。

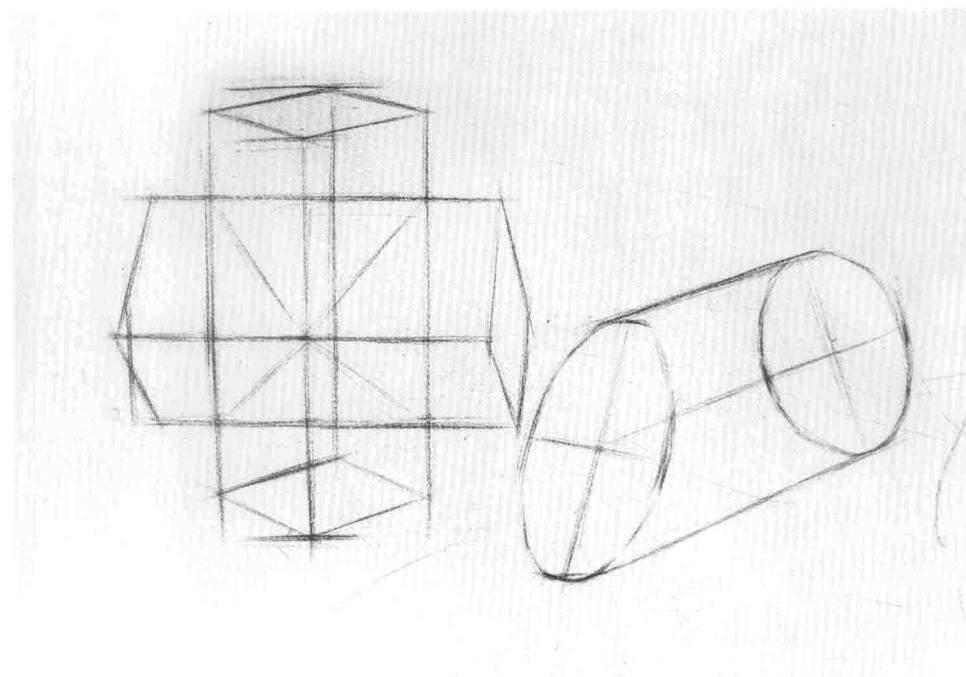
十、二个组合体结构画法步骤

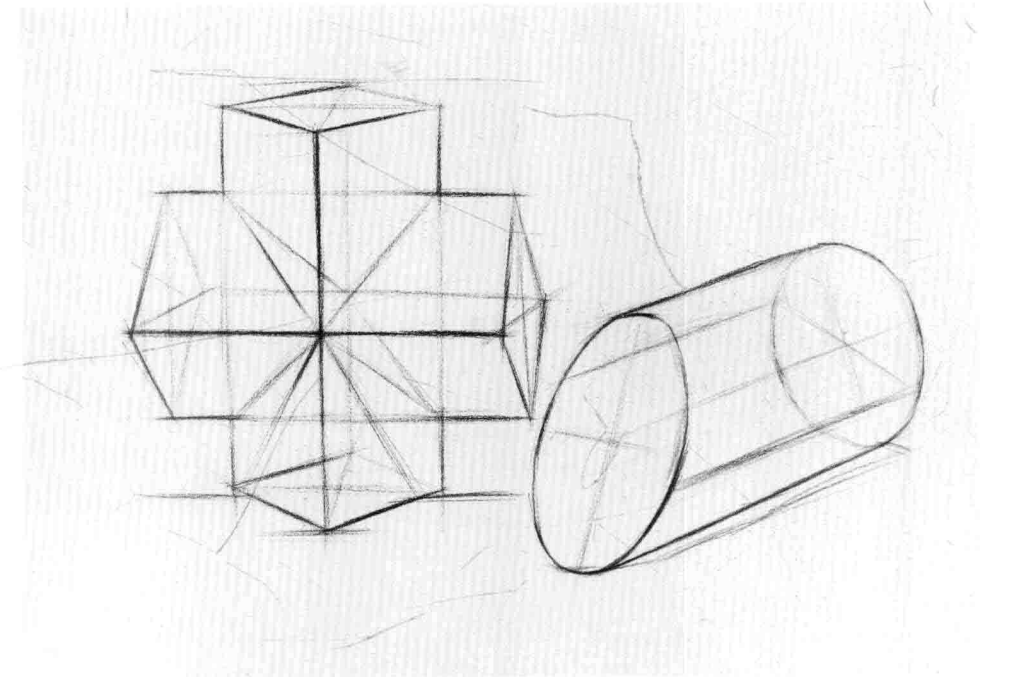
重点提示 组合体表现的重点，在于处理好各物体之间的层次关系，如前后、大小、主次、虚实等，如处理好这点，再综合地运用好所学的知识，应当不难。

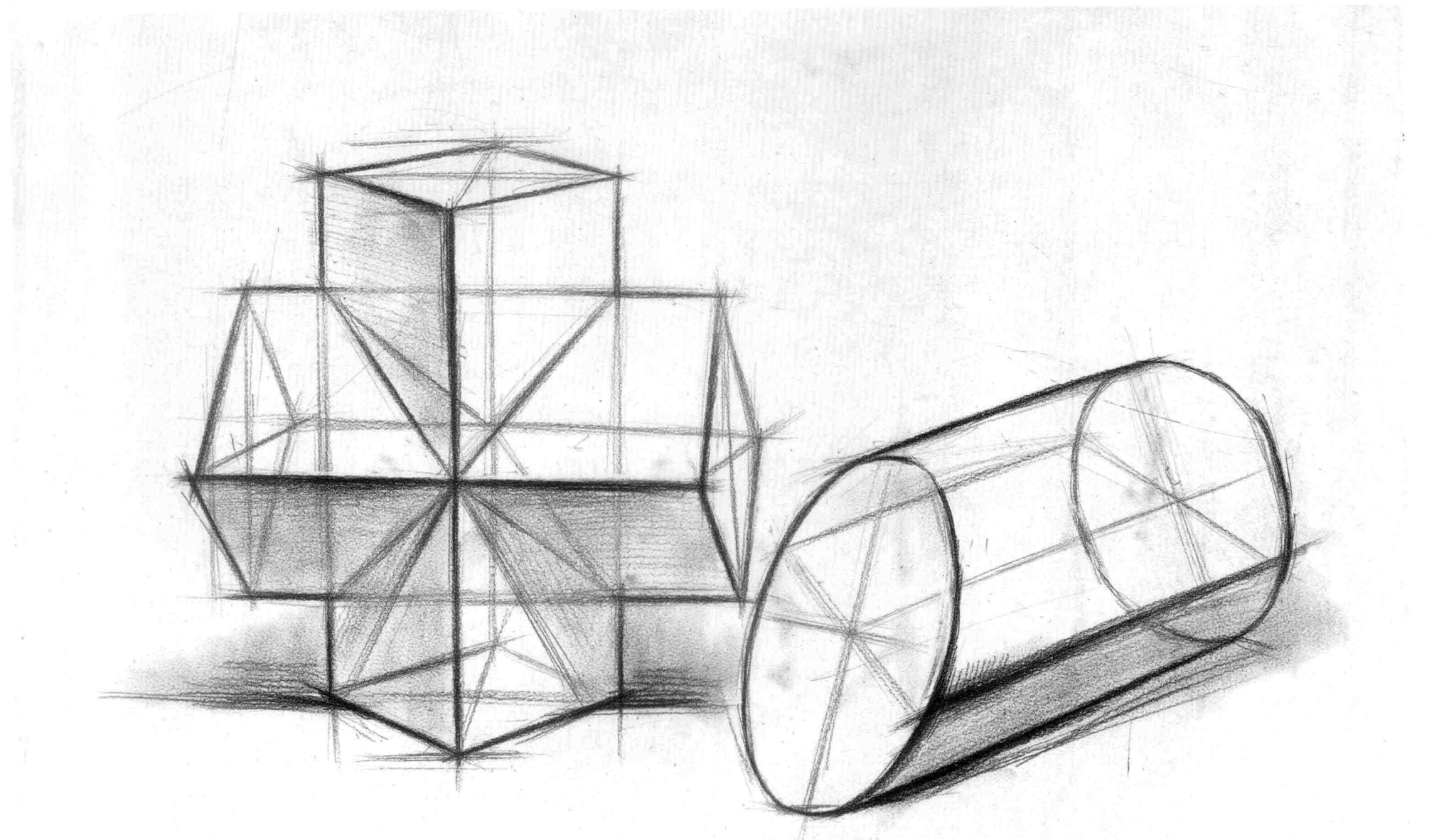
1. 定位，画出物体外形位置。注意比例，构图处理上紧下松。

2. 用直线轻轻地画出各个几何体的基本形，这一步的重点是要强调透视。

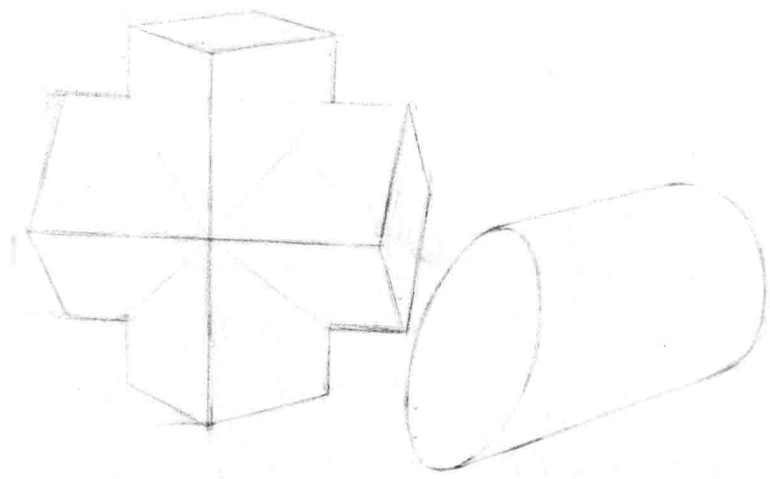
3. 明确对象结构关系，找出明暗交界线和投影线。

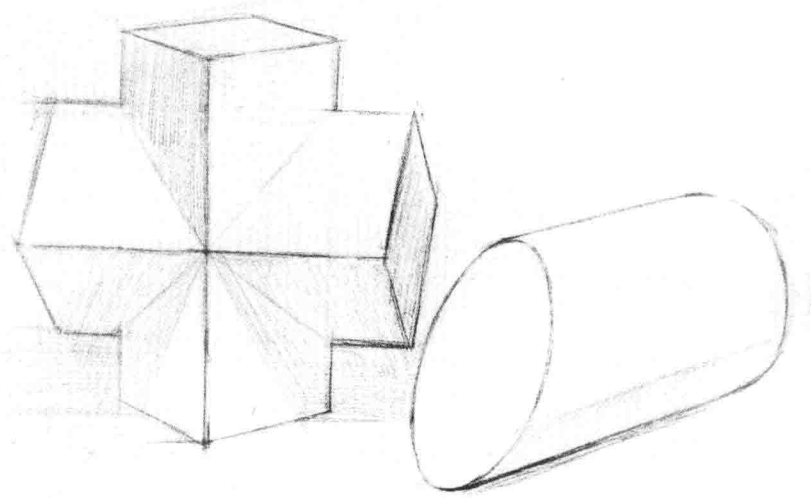
4. 暗部略施调子，丰富、完成。

张杰 2011.4

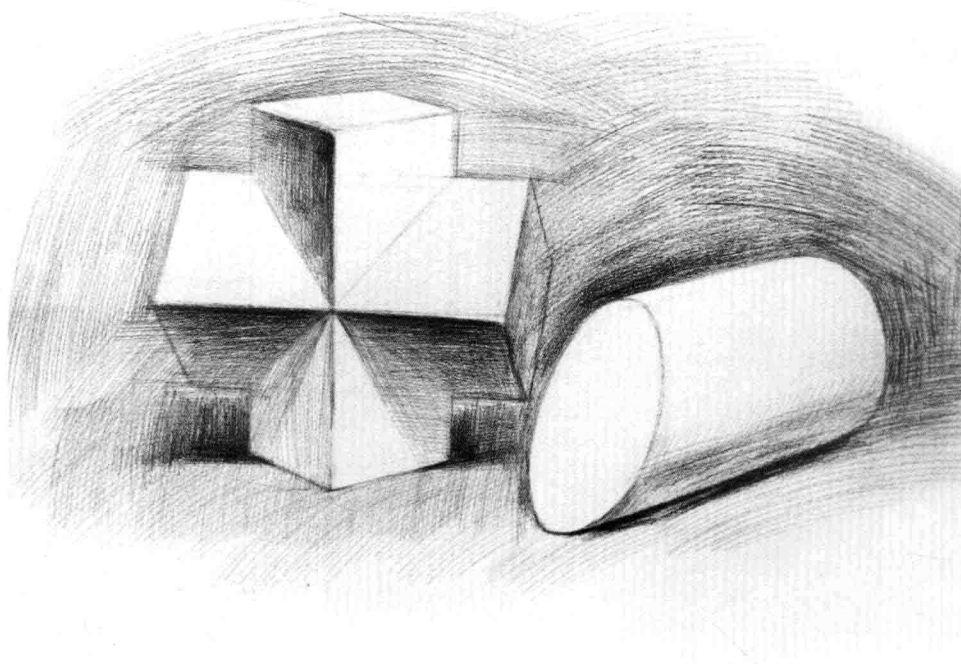
十一、二个组合体明暗画法步骤

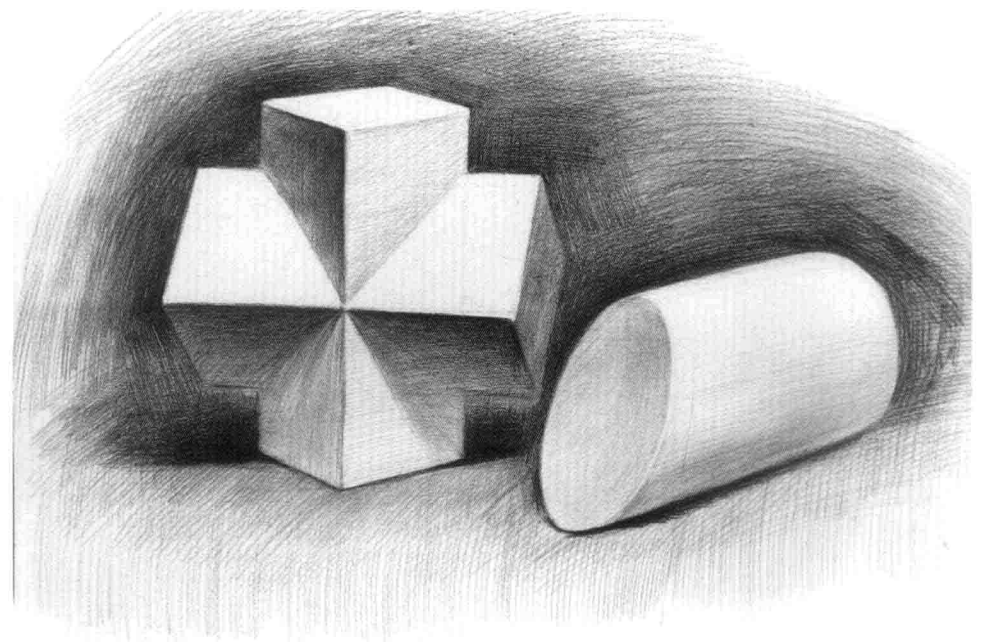
1. 画出外形，构图讲究上紧下松。

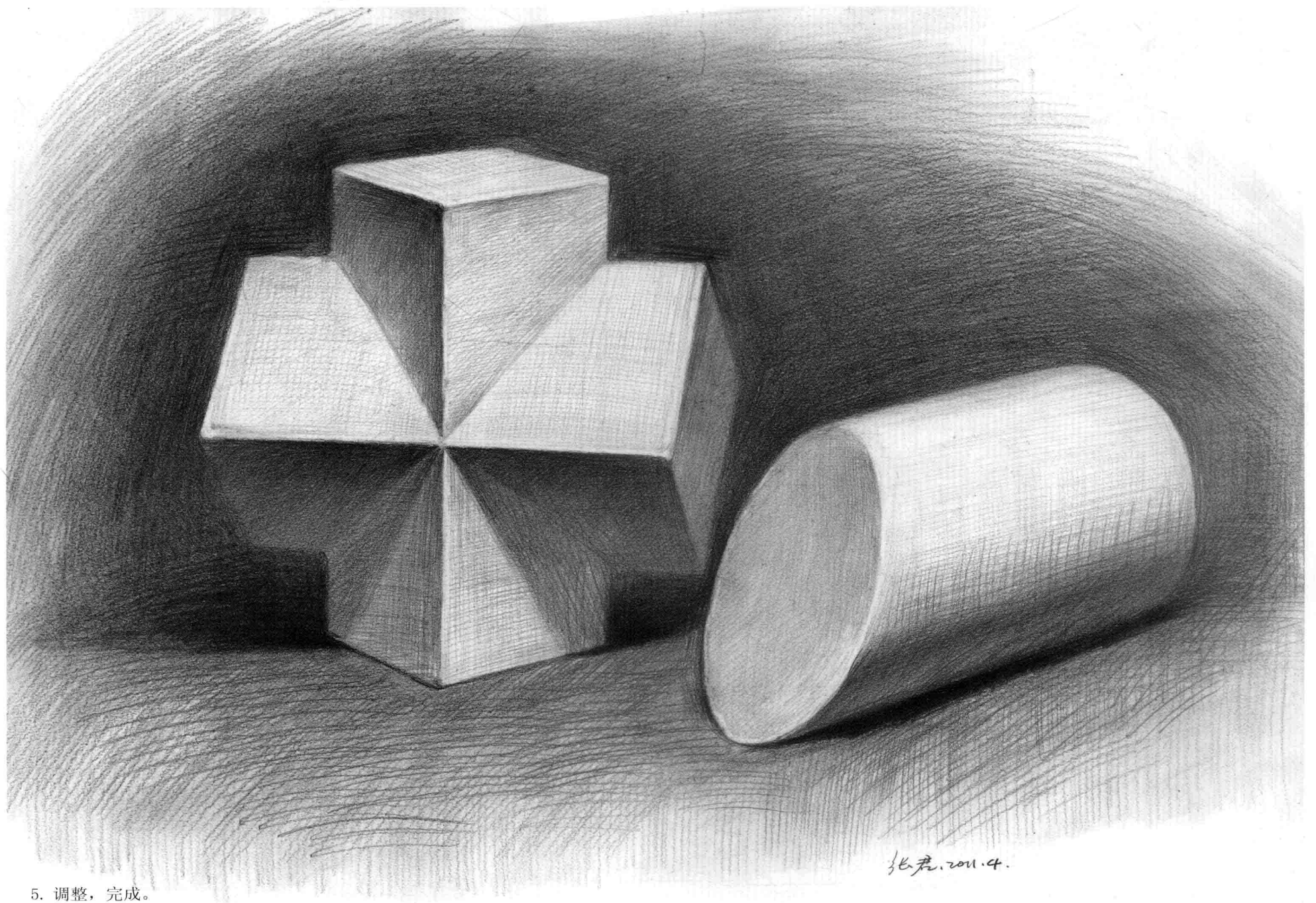
2. 找出明暗交界线和投影线，在暗部略施调子。

3. 从明暗交界线开始塑造，注意保持画面的层次关系。

4. 进一步深入刻画，几何体边缘线的处理要肯定中有变化，不死板。

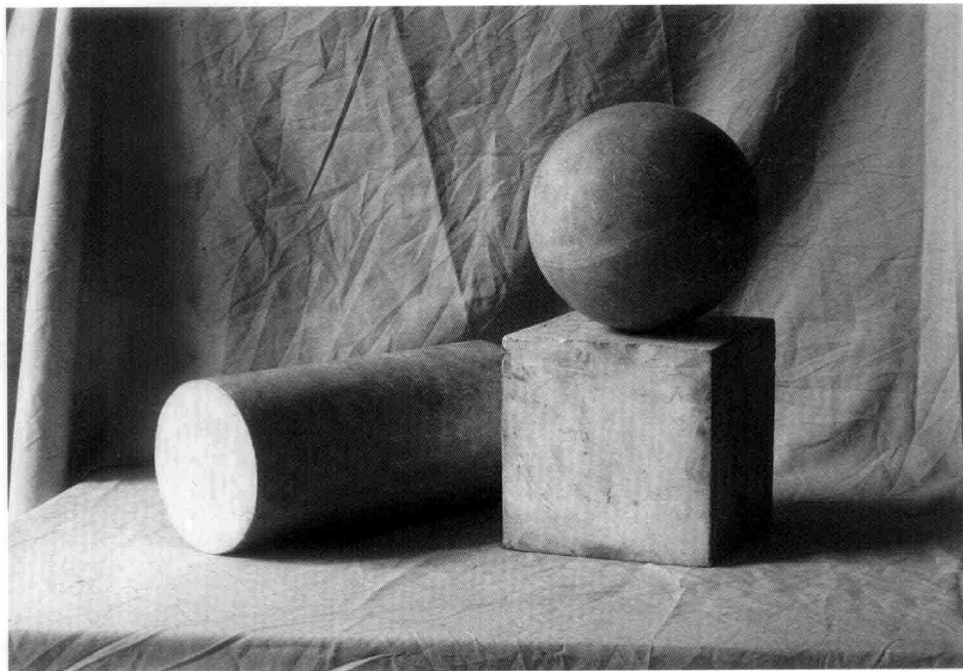

5. 调整，完成。

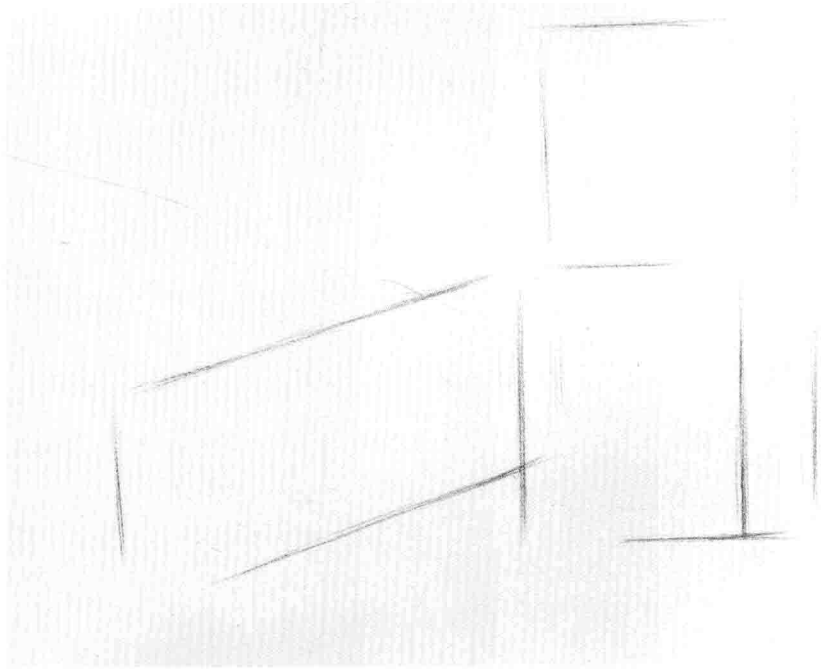
张君. 2011. 4.

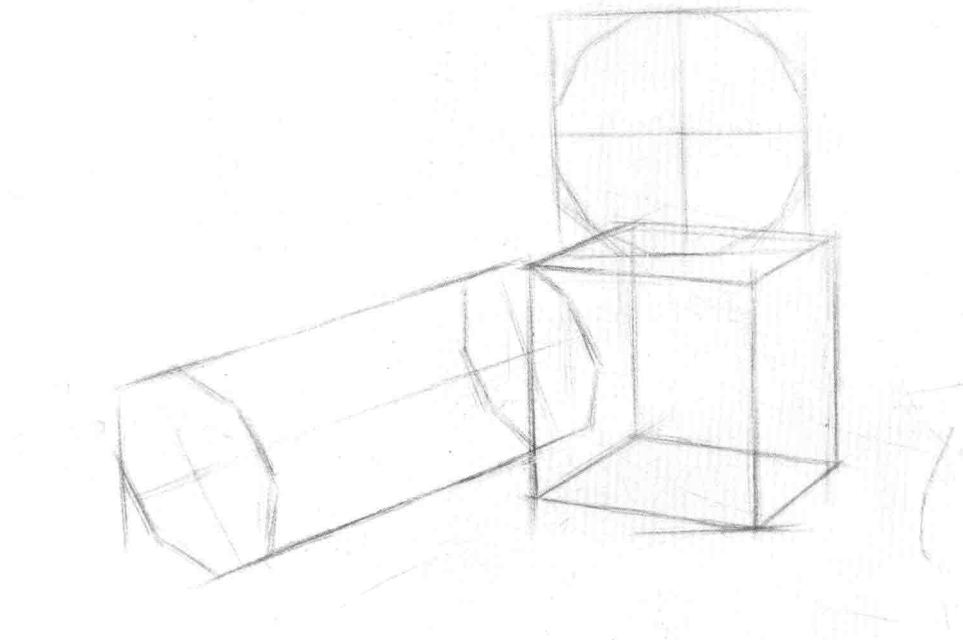
十二、三个组合体结构画法步骤

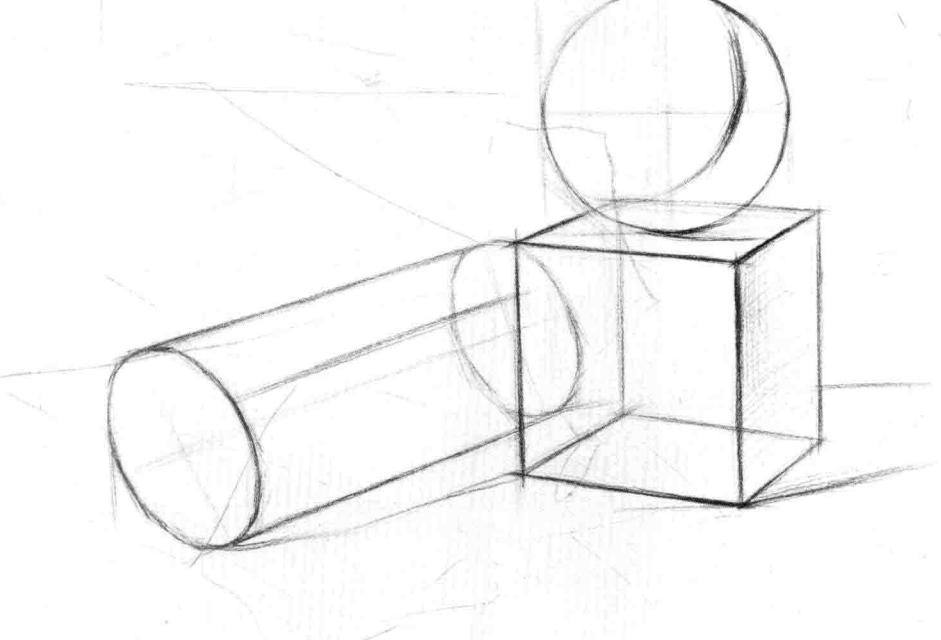
重点提示 三组合体的难点在于处理好各物体之间的层次关系，如主次、大小、前后、虚实、明暗等，再综合地运用好前面所学的知识，其他问题方可迎刃而解。

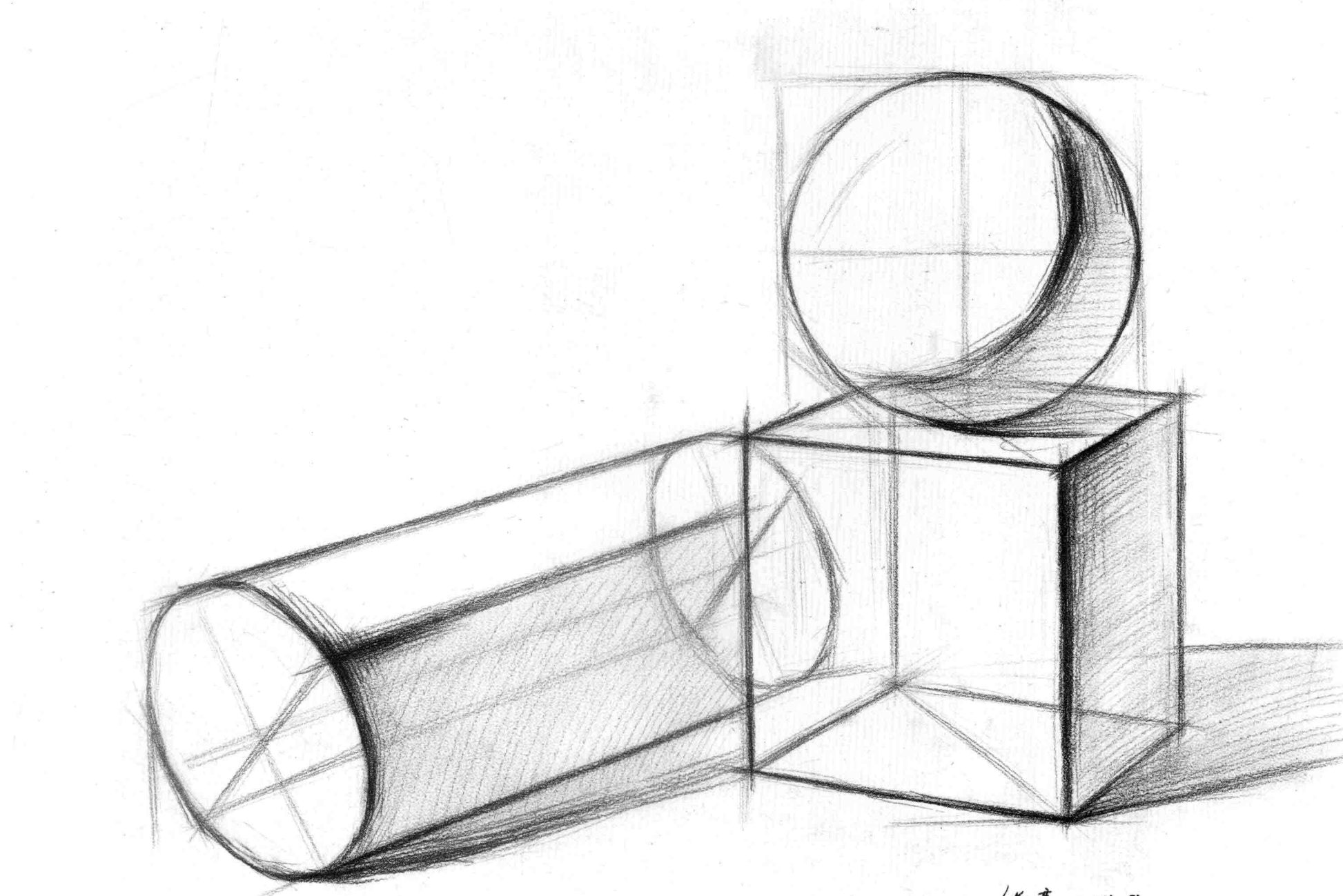
1. 定位，画出各个物体的大的比例关系。

2. 用直线轻轻地画出各物体的大致形状，注意结构和透视的严谨。

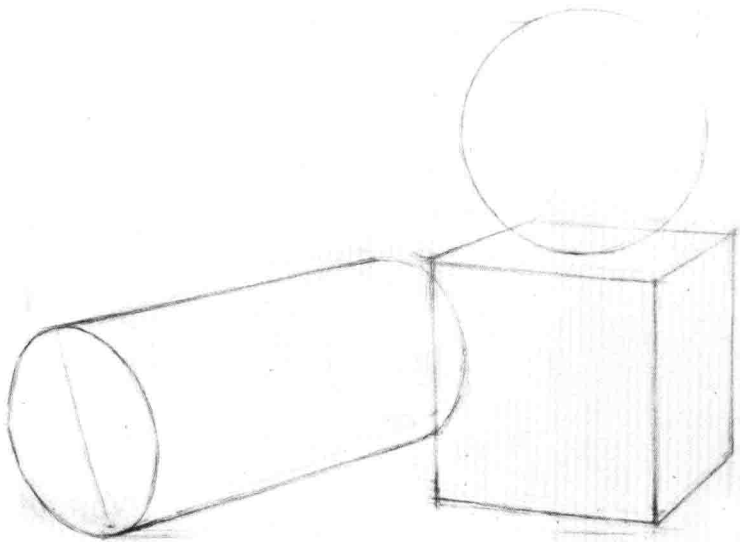
3. 进一步明确物体形状，找出明暗交界线和投影线。

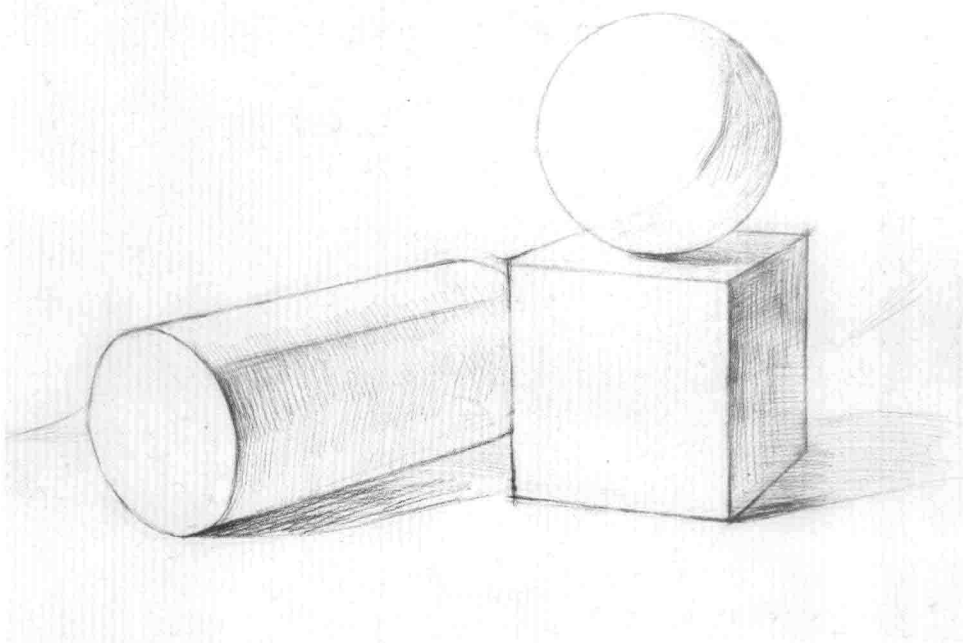
4. 暗部略施调子，注意线条虚实对比。完成。

张君. 2011.4

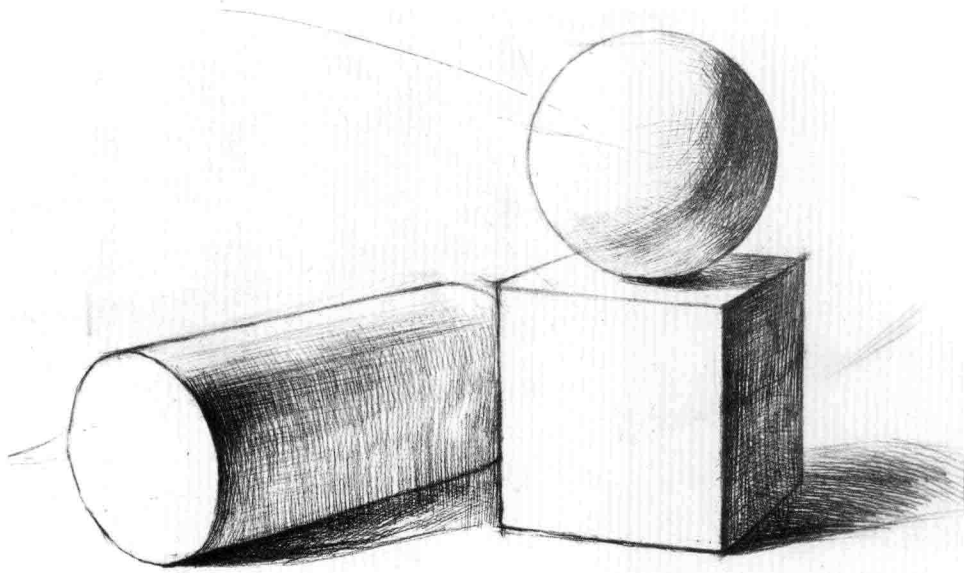
十三、三个组合体明暗画法步骤

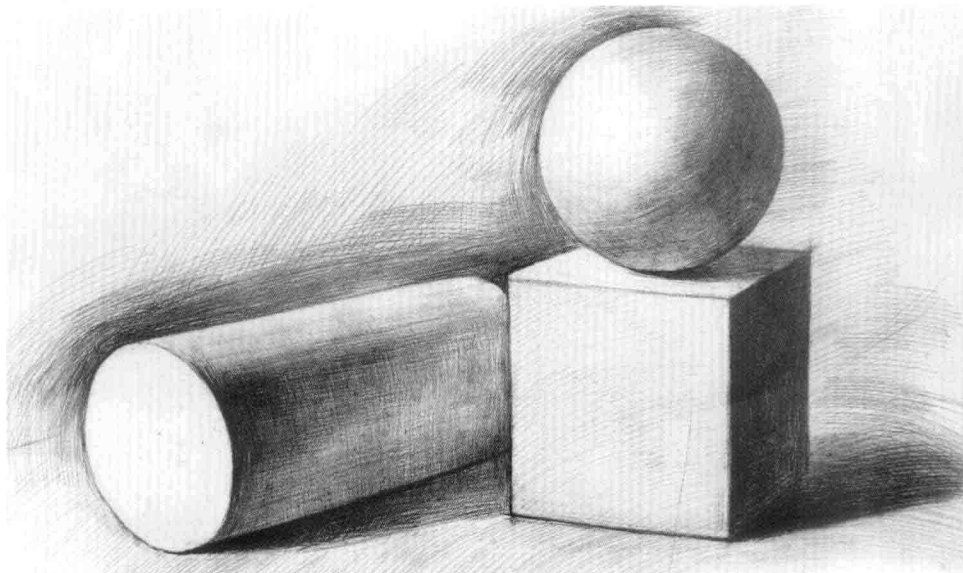
1. 画出物体的形状，注意构图要上紧下松。

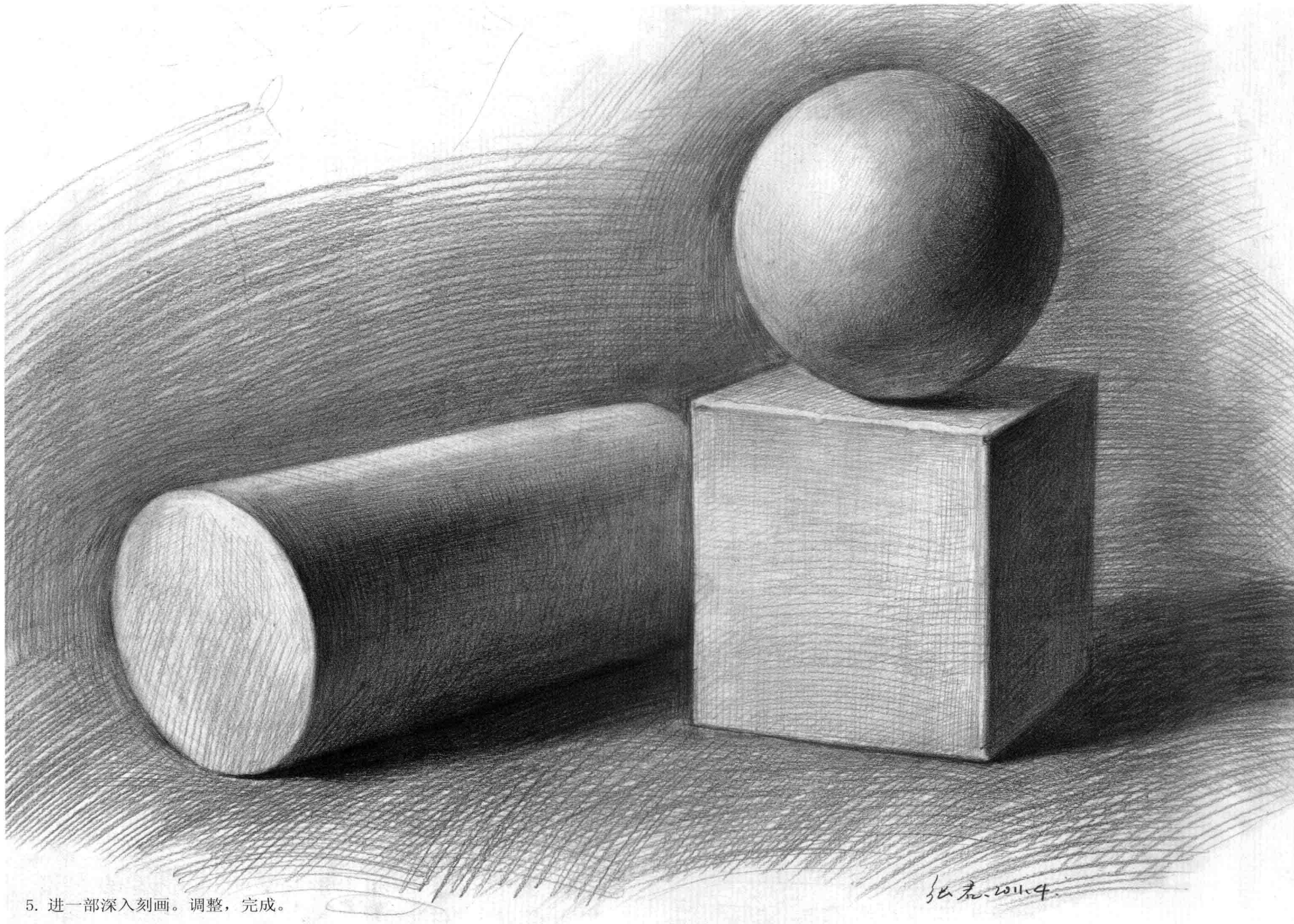
2. 找出明暗交界线和投影线，在暗部略施调子。

3. 从明暗交界线开始刻画，由暗面往亮面推移。

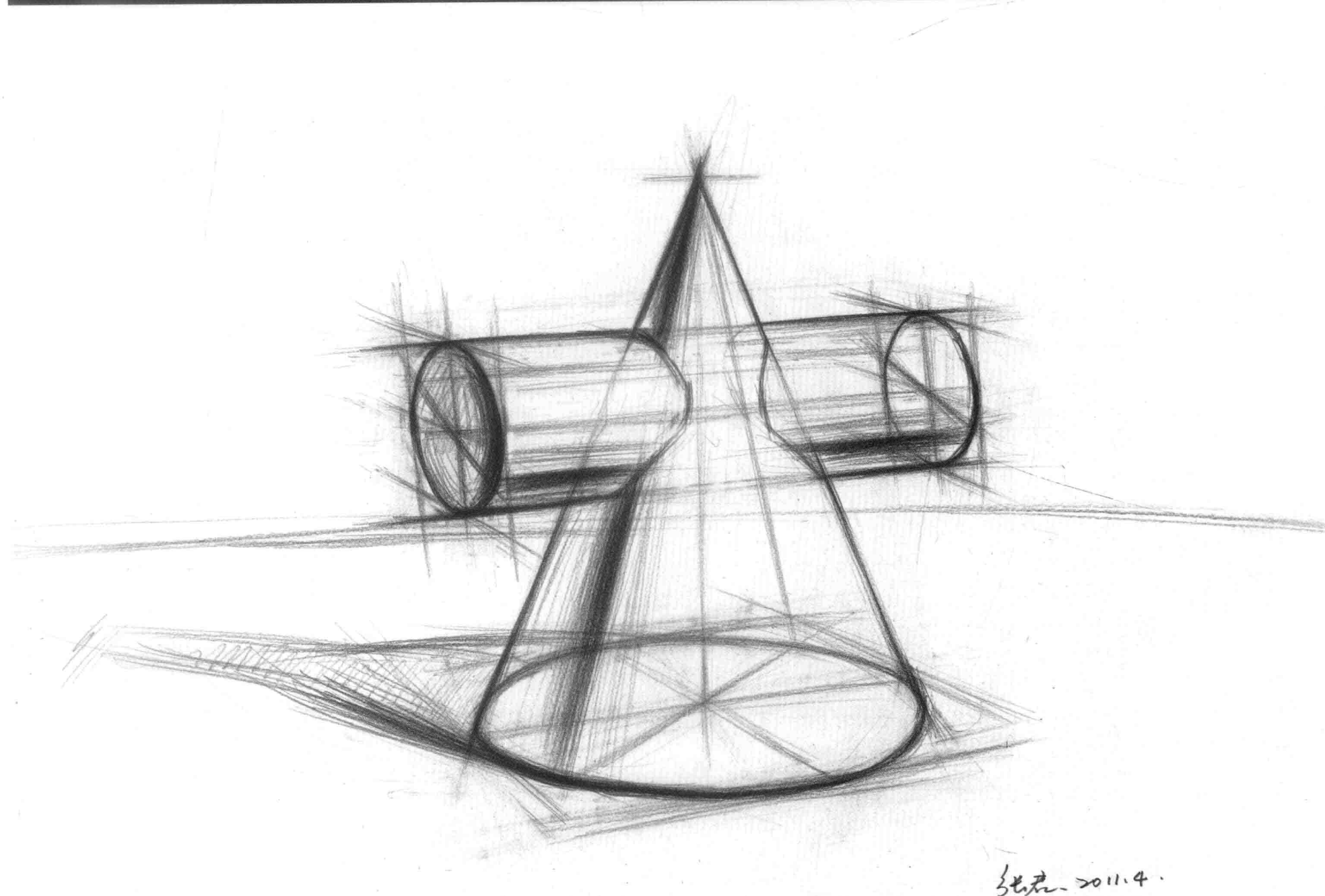
4. 注意随时保持画面黑白灰层次准确，带上背景。

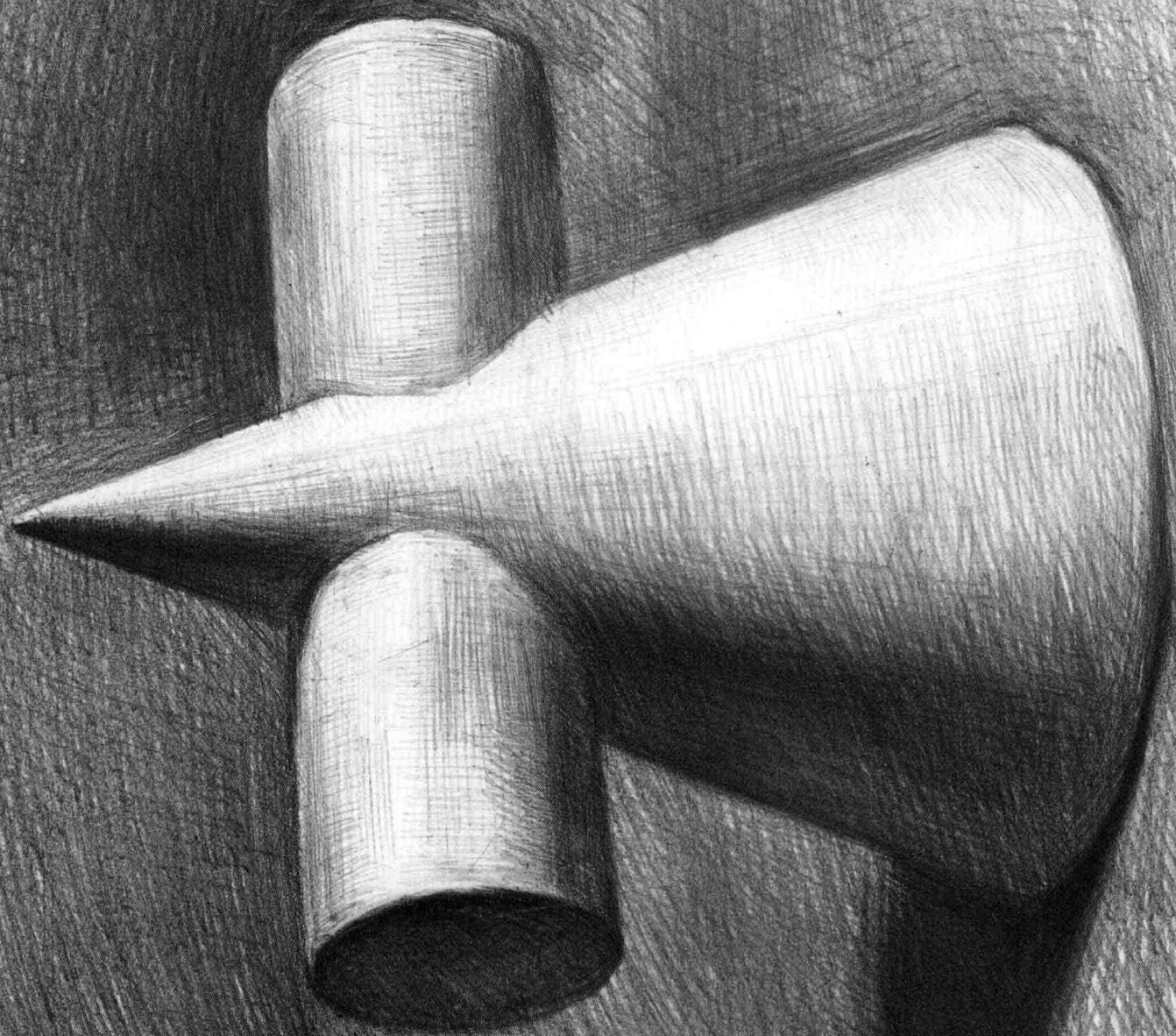

5. 进一部深入刻画。调整，完成。

张君 2011.4.

十四、结构、明暗对比训练

张君 2011.4

