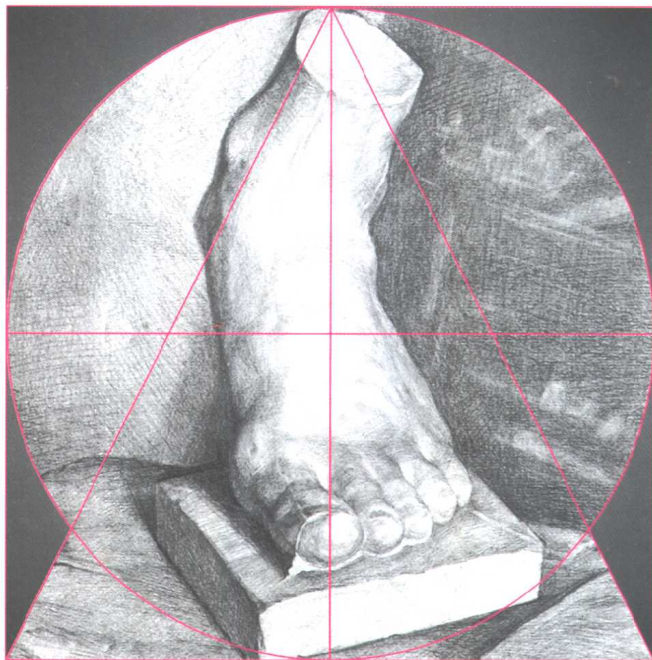

正
规
训
练
范
画
正
规
训
练
范
画

SUMIAO RUMEN

SHIGAO JIHETI JINGWU HUAF

李荣伟
编著

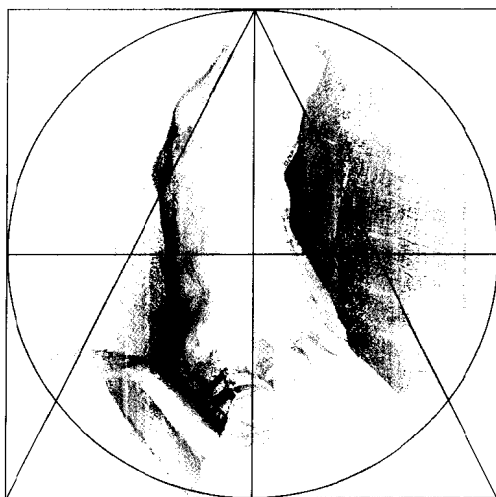
素描入门

石膏几何体静物画法

陕西人民美术出版社

SUMIAO RUMEN

SHIGAO JIHETI JINGWU HUAF

李荣伟
编著

素描入门

石膏几何体静物画法

陕西人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

素描入门·石膏几何体静物画法 / 李荣伟编著·
西安: 陕西人民美术出版社, 2001.10
ISBN 7-5368-1386-4

I. 素... II. 李... III. 静物画—素描—技法
(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第069272号

素描入门

石膏几何体静物画法

李荣伟 编著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街131号)

新华书店经销

陕西人美艺术公司制版 西安新华印刷厂印刷

889 × 1194 毫米 16 开本 5 印张 10 千字

2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—3000

ISBN7-5368-1386-4/J·1148

定价: 16.00 元

编 者 的 话

有关素描方面的书籍，目前图书市场上各式各样，种类繁多，为具备一定美术专业技能的学生提供了很多方便，但适合于初学者学习素描的辅导用书却较少。许多孩子对绘画感兴趣，家长也支持孩子学习绘画，但不知如何起步、如何进行较规范的素描训练？画素描为什么要先画几何形体？几何形体的写生训练是如何应用到静物素描当中去的等等。因此，了解和熟悉正确的作画方法对初学者来说是至关重要的。

石膏几何体和静物素描，是初学素描的主要内容，它几乎涵盖了素描所要体现的全部因素：构图、形状、比例、透视、明暗、色调、空间、虚实、体积、质感等，学生通过大量的几何体、静物素描实践，逐步提高素描写生的基本技巧，为进一步表现较为复杂的形体物象，如石膏像、人像以及人体、风景等打下扎实的基础。本书以几何形体和静物为学习内容，较为详尽地提供了素描的基本方法，同时进行简明扼要的理论指导，使初学者能够在较短的时间里循序渐进地步入规范的作画程序。

目 录

编者的话

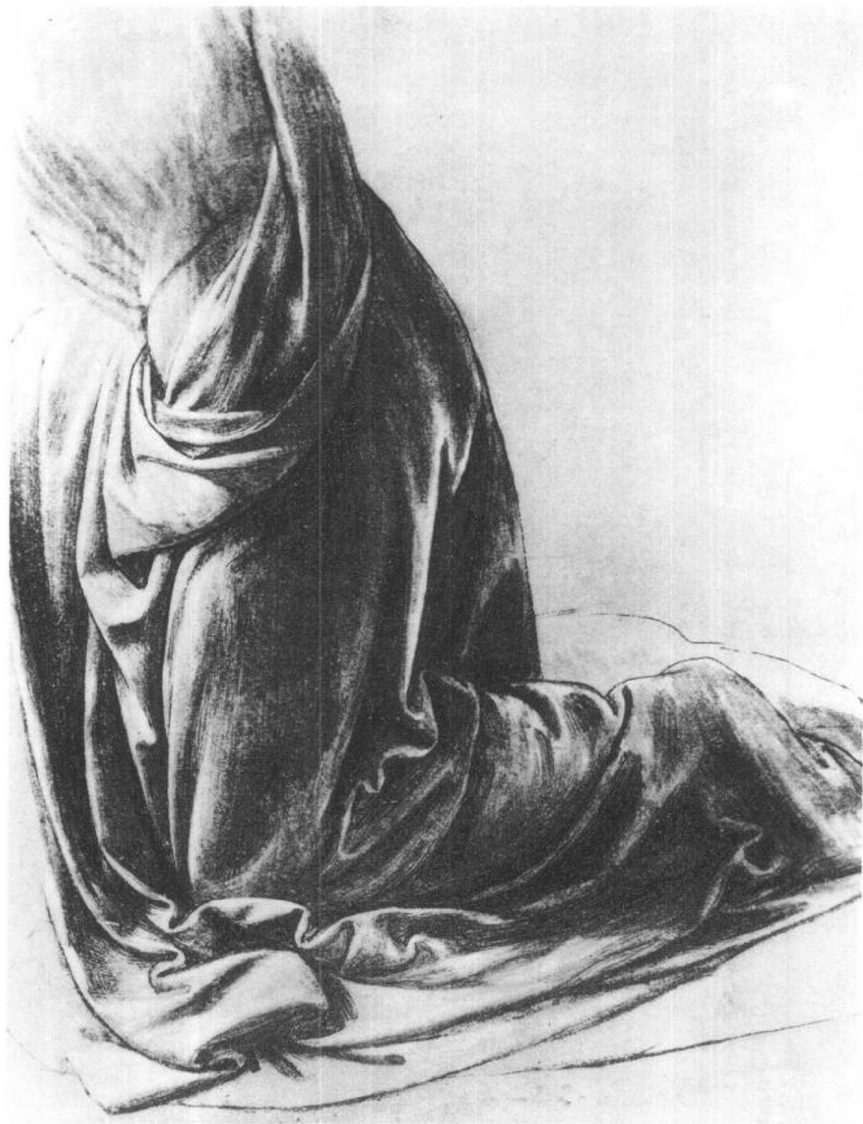
- ① 素描的概念和意义 (1)
- ② 素描基础训练的基本原则 (3)
- ③ 初学素描应备的工具材料 (6)
- ④ 几何形体、静物素描作画方法步骤 (7)
- ⑤ 优秀素描习作点评、分析 (49)
- ⑥ 优秀素描作品欣赏 (63)

后记

1 素描的概念和意义

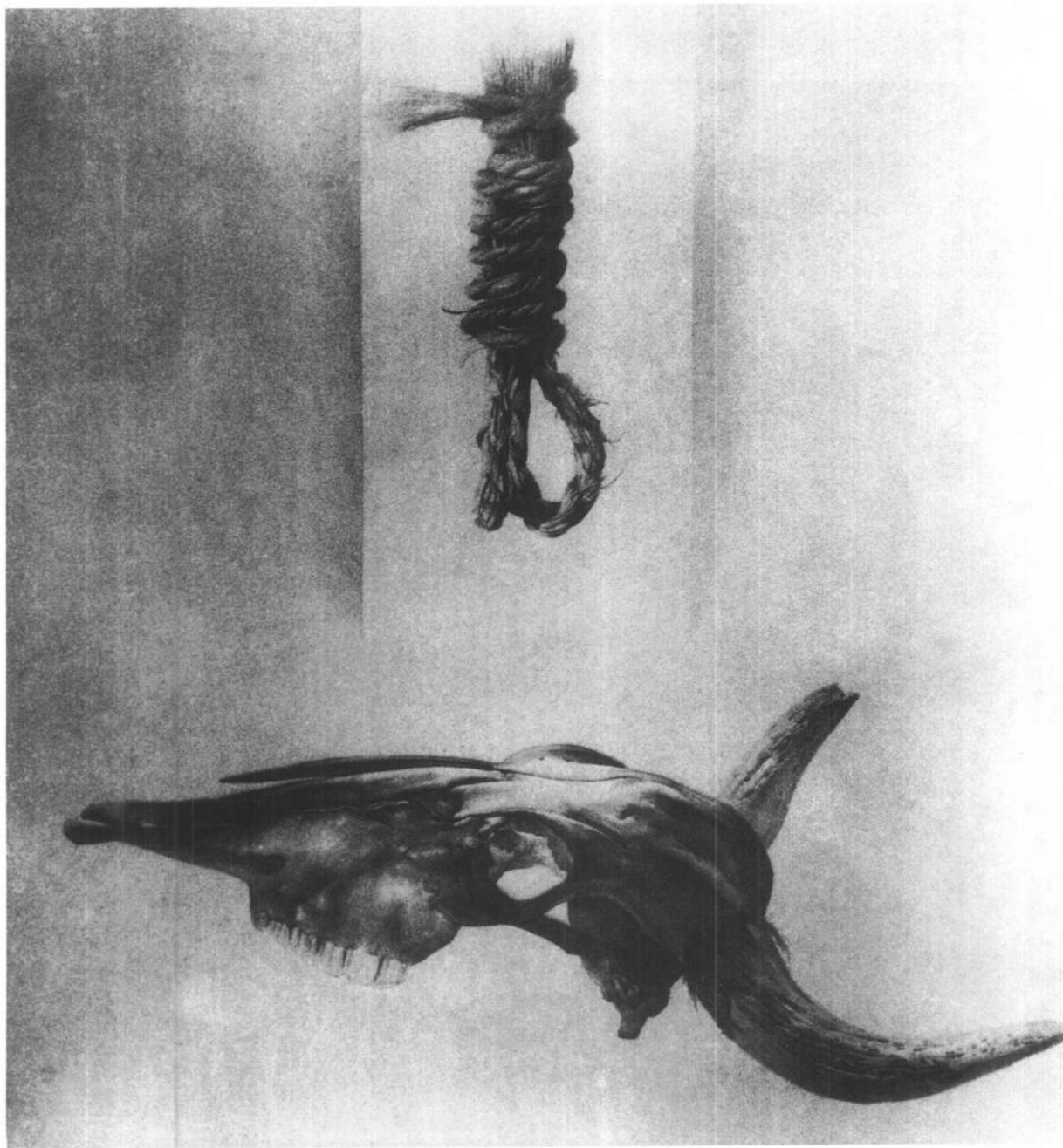
“素描”一词来源于西方，它是由近代美术家根据 Sketch 一词意译而来，最初有草图的意思。早在六七百年前的欧洲早期绘画中，往往以单色描绘轮廓和明暗底子，再罩上透明的颜色，这种最初所画的以单色为主的画样被称为“素描”。素描的成熟与完善是在欧洲文艺复兴时期，通过无数艺术家的千锤百炼，留下了大批精湛的素描作品，产生了像米开朗基罗、达·芬奇、拉斐尔这样的绘画大师，他们将素描艺术推上了前所未有的高度，并赋予其独立的审美意义。

由于素描是对绘画作出的较为严谨而科学的总结，因而它能系统地指导绘画实践，使训练者能科学、系统地完成对造型能力的基础训练。素描艺术推动了西方绘画艺术的发展。20世纪初，徐悲鸿、林风眠、刘海粟等一批艺术家留洋回国，并创办美术学校，将西方正统的学院派素描带入我国，对学生进行

达·芬奇

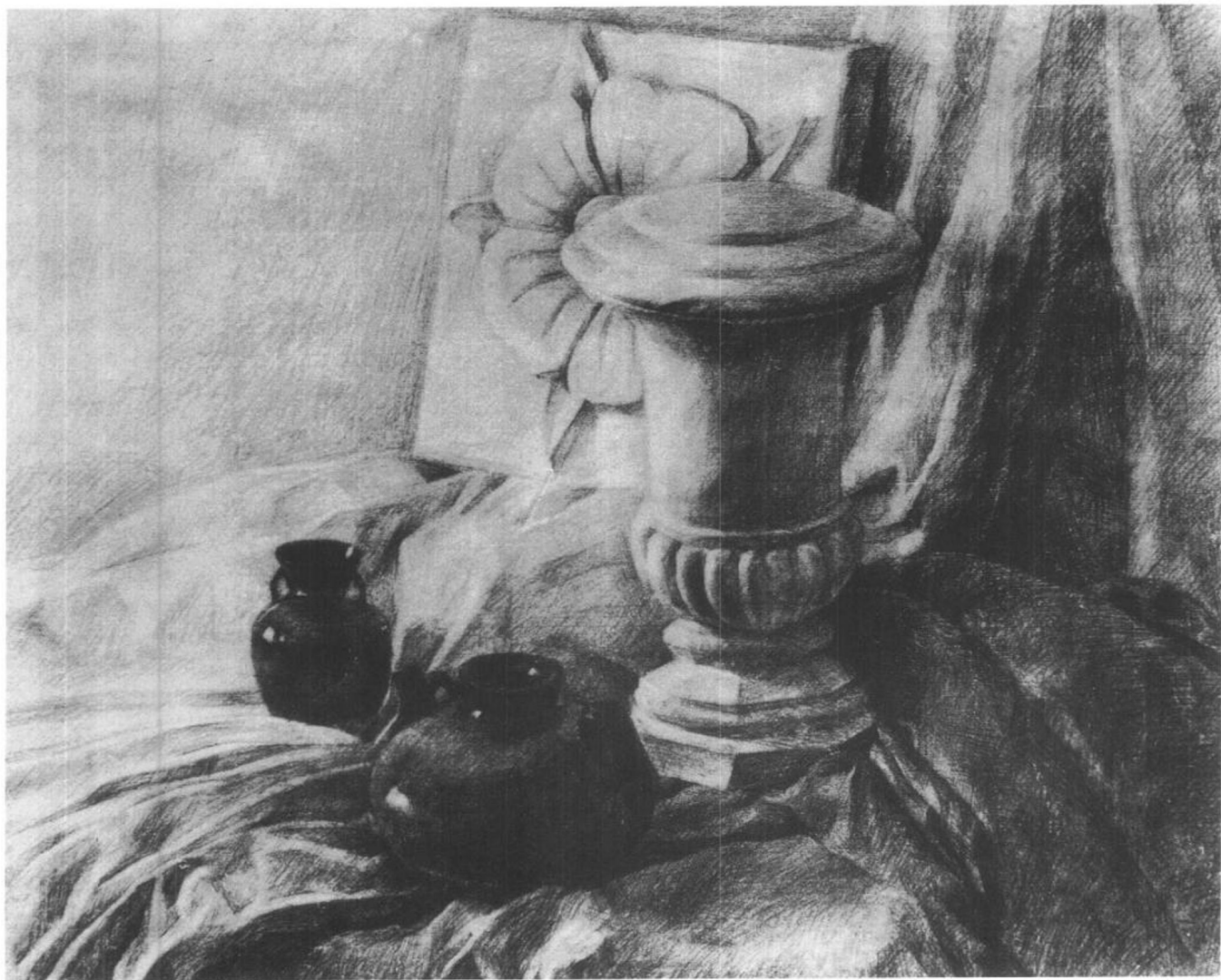
系统化、规范化训练，培养了一批批具有扎实写实能力的现实主义画家。50年代在全面学习苏联的口号下，我国美术教育受到苏联美术教育较大影响，契斯恰柯夫素描体系曾一统天下。随着社会的进步和发展，艺术观念也在不断的更新，单一的模式显然是顺应不了时代的发展，尤其是改革开放以来，我国高等院校的素描教学与研究也进入了一个多元化的全新层面。但是无论怎样变化、创新，素描的基本规律和基本方法是不变的。它就像体操比赛中的规定动作一样，必须要达到规定标准才能自由发挥。规定动作做不到位，就意味着基本功不扎实，基本功如果不扎实，自由发挥就会缺乏表现力。素描正是造型艺术的基本功，它对造型能力的全面提高起着决定性的作用。契斯恰柯夫曾着重指出：“素描是一切的基础，是根基，谁要是不懂得或者不承认这一点，谁就没有立足之地。”“素描对美术家来说是一个思维的过程，因此，如果没有素描，那就不可能有高度的艺术。”

版画系 张 兴 指导教师 张 凌 焦 野

素描是一门技术性很强的学科。作为造型艺术的基础，素描要把握描绘物象的形状以及它们在空间中的准确位置。素描训练既要锻炼眼、脑、手的配合，还要在平面上表现出客观物象的空间和体积感。所谓空间是指物象的前后和远近，体积是指物体的高度、宽度和深度。

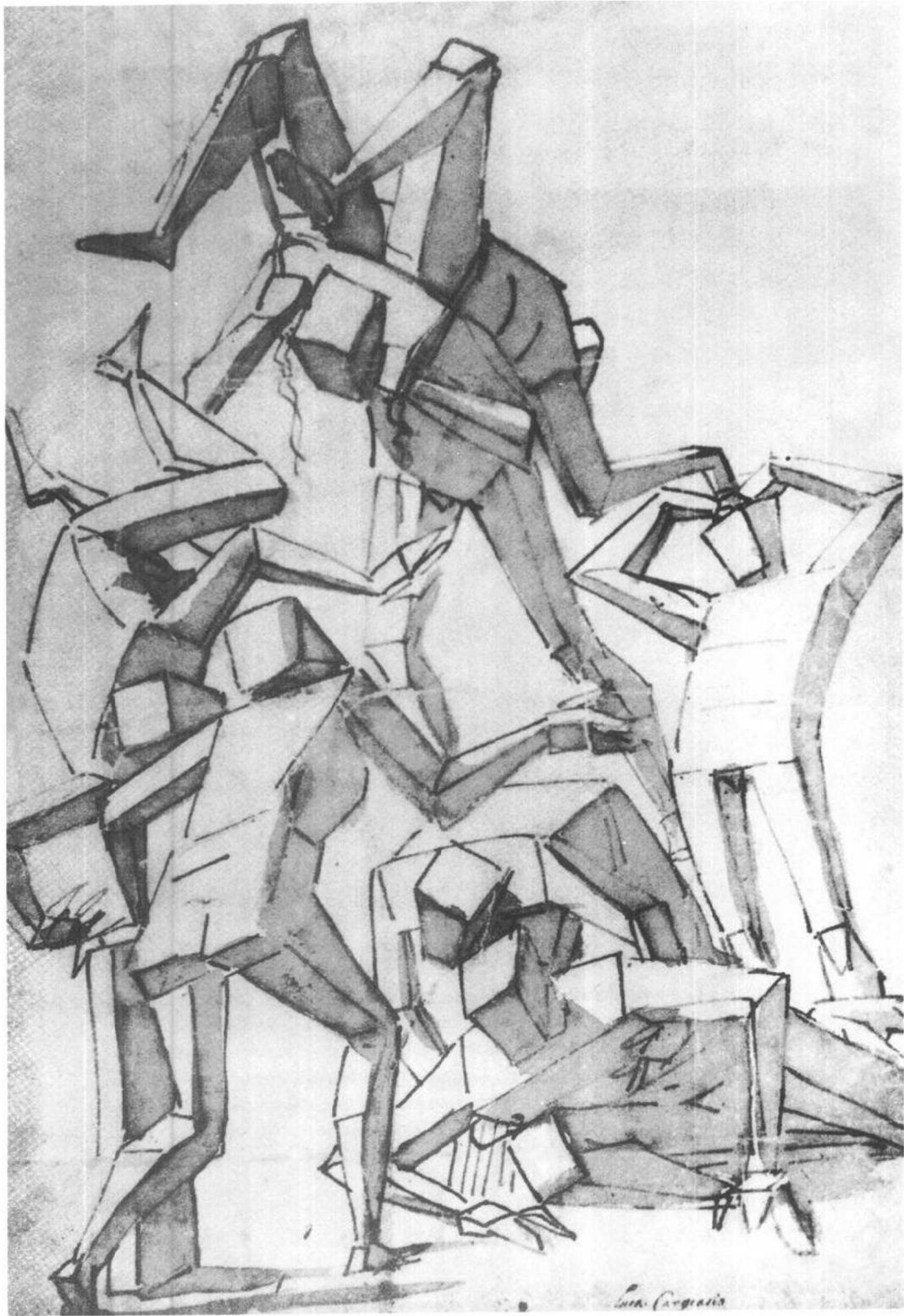
在素描学习中起决定作用的是正确的观察方法和作画方法的培养。所谓正确的观察方法就是整体的观察方法，切忌从细节或局部来观察物象，而整体观察来源于对所表现对象整体的认识。如画一组静物就要注意一个物体与另一物体之间的正确关系，先要考虑好成组静物所呈现出的基本形，在整体的对比中找出各个物体的准确位置，而不是一个一个地去拼凑。训练过程应该是两种不同工作方法有机地结合，即要从整体的观察到局部的确定，再通过对细节的逐步刻画达到画面整体的统一协调，从而呈现出艺术的表现力与感染力。正确的观察物象是极其必要的，它要通过正确的学习方法和大量的练习才能有所体会。初学者往往需要一个阶段的适应过程，应由简到繁，循序渐进。

美术教育系 任晓娜 指导教师 张原稼

对初学者来说,在平面上表现出三度空间的立体造型是比较困难的,因为画面中每个物象都是根据透视法则确定位置及比例的。简单来讲,长、宽、深三度透视的基本规律是近高远低、近宽远窄、近大远小。离视点越近的实物立体感越强,反之则弱,远处的几乎成为平面。透视学原理为准确判断实物的位置、距离、形状提供了依据。素描训练的初级阶段要学会将较复杂的结构

概括为简单的几何形体,善于把所描绘的物体作几何形体的透视分析,将曲线形体归纳理解为直线形体,这样会为今后研究更为复杂的形体打好基础。几何学把物体分成规则形和不规则形,很多物体是中心成轴线的对称体,人体就是一个很好的例子。自然界中多种多样的形状,我们在描绘时应先画出与其相似的规则的几何形体,以及各种几何形体的组合,如杯子像圆柱体,很多水果与球体相似等等。在今后研究表现造型最为复杂的人体时,更应把人体各个部分的形状与其相似的几何形体相比较。因此,教师和家长应帮助学生加强对几何形体透视规律的研究,使之一开始

组合人体 鲁卡·卡姆比亚索

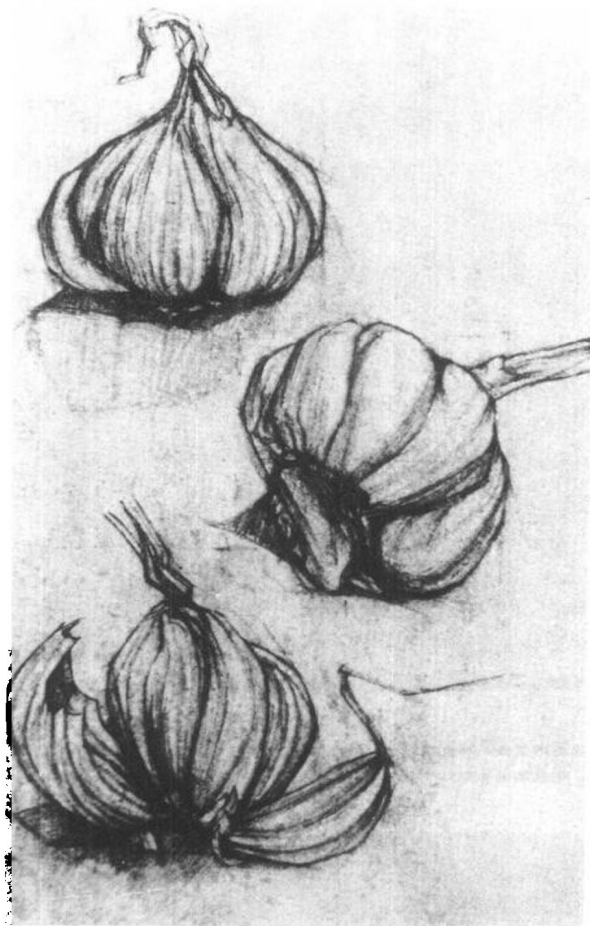
就树立形体意识和严谨的作画态度。

在素描基础训练中必须锻炼对各类物体形状特征的敏感把握。比如从造型的角度来观察蒜头时,一方面要仔细观察它的结构特征。另一方面就是将蒜头概括在简单的几何形体当中,这样才能更准确地判断蒜头各个面在空间中的位置、方向。素描训练必须要做到感性和理性、手和眼、技术和知识的高度统一,仅靠感性的最初印象来画是远远不够的。不理解内在结构,画出来的东西会显得肤浅、表面。不树立几何形体意识,更是抓不住基本造型。因此,素描是在推敲思考中进行的。在明确了观察方法的前提下更需要的是顽强而有系统的学习,通过不懈的努力,不断积累经验,逐步达到得心应手。俄国画家苏里柯夫一生都记得契斯恰柯夫的格言:“差不多要画一百遍,才有精练的结果。”

总之,素描的基础训练要解决以下几个主要问题:

雕塑系 江 林 指导教师 李蓓蕾

1. 整体的观察方法。由大局着眼,切忌从局部观察而忽视了整体。

2. 对立体感的培养。使初学者学会立体地观察和表现物象,要系统认真的研究立体的概念。如透视原理、光影规律。

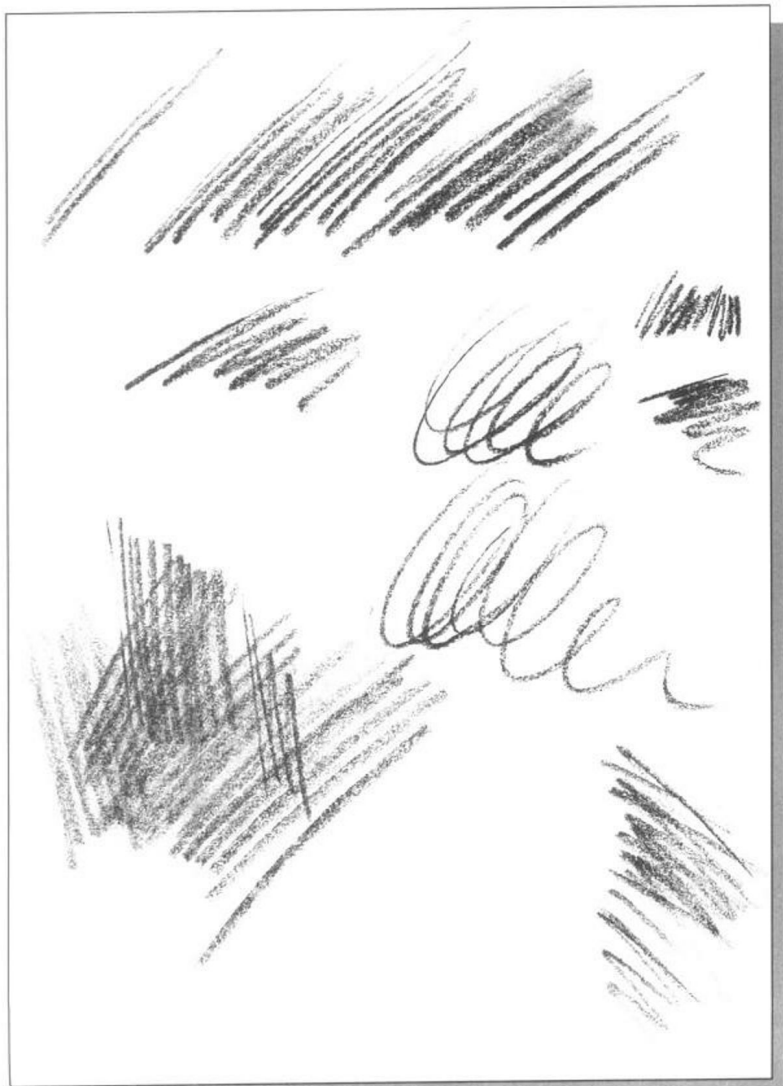
3. 对分析能力与思维能力的培养。由内到外,全面理解剖析物体的结构。

4. 对整体的协调性培养。主要指在进行素描训练的过程中,细节处理要服从于整体关系,并保持色调的层次关系。这一点对初学者尤为重要,要求遵循由整体到局部再到整体这样一个训练原则。

5. 主次明确,强化其特征的表现。画素描并不是照相式的翻版,不能面面俱到,不分主次。要在表现物象合理秩序的基础上寻找物象有特性的东西,使形象更加鲜明,更有感染力。

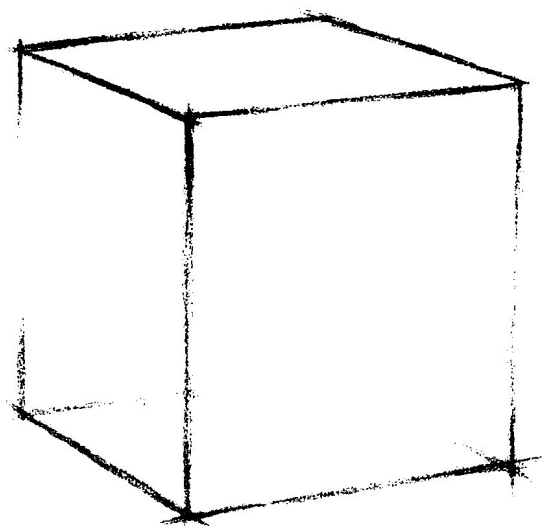
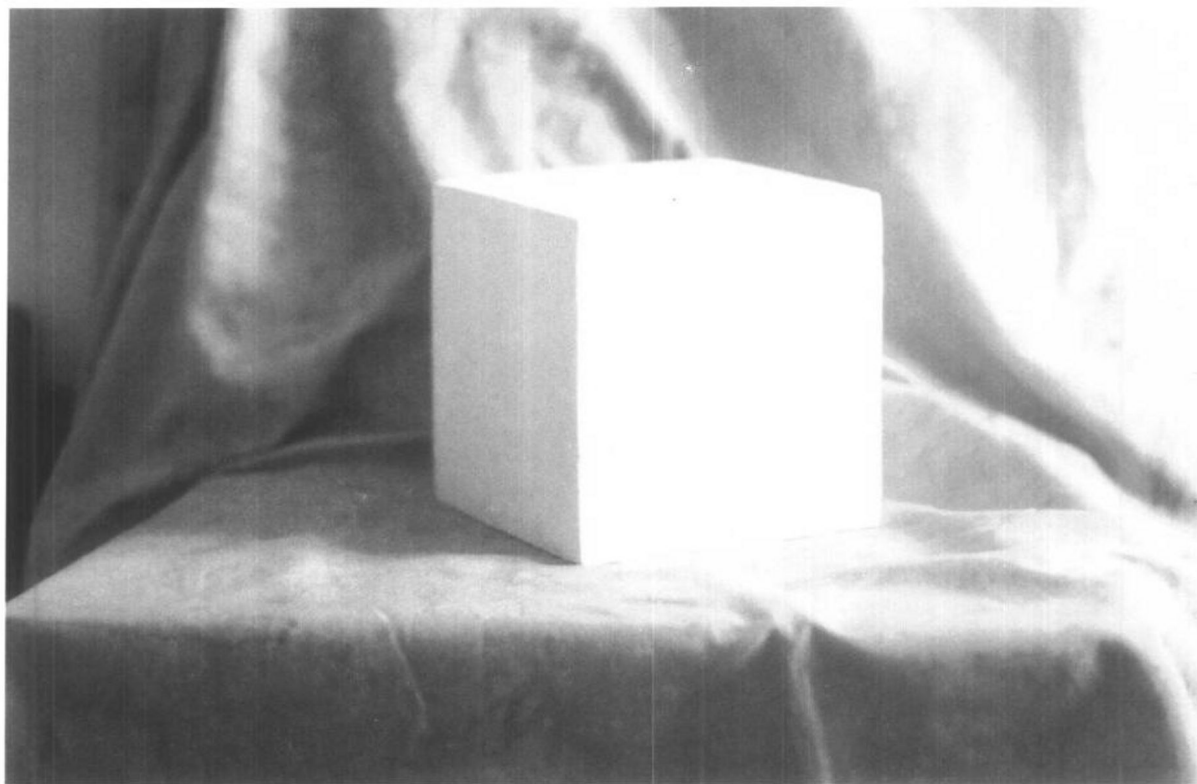
画素描的工具材料是比较简单的,有画板、画纸、画笔、橡皮等。常用的画笔有铅笔、炭笔、炭精条、木炭条等。初学者以铅笔为主,选择时可多选些软质铅笔。HB为中度铅,B数越大铅度越软,越软色度越重。如B、2B、3B、4B、5B、6B等铅笔都可选用。H类的硬质铅笔,可备HB、H即可。素描纸选一般素描纸或绘图纸即可,不宜选不便擦拭的薄纸。当然随着素描技能的提高,选择素描纸可根据自己的特殊要求来选择,如色纸、宣纸、高丽纸等。笔也可用炭笔、炭条等。橡皮可准备绘图橡皮(硬质)和可塑橡皮(软质)两种。另外还需胶带纸或图钉及一小块软布以便备用。画板或画夹当然是必不可少的,有条件的最好备有画架,初学者一般都将画板靠在椅背上或放在腿上作画,画板放置的距离以伸直胳膊为宜。

对于没有经过基础训练的学生,直接画实物困难较大,先作一些线条练习是很有必要的。可练习手腕的灵活性,熟悉一下工具的基本性能,然后非常重要选一些优秀的素描作品进行临摹。做一些这样的训练就可以试着画简单的几何形体与静物了。必须清楚的一点是,画素描没有捷径可走,只有不断的实践并通过不懈的努力才可掌握。

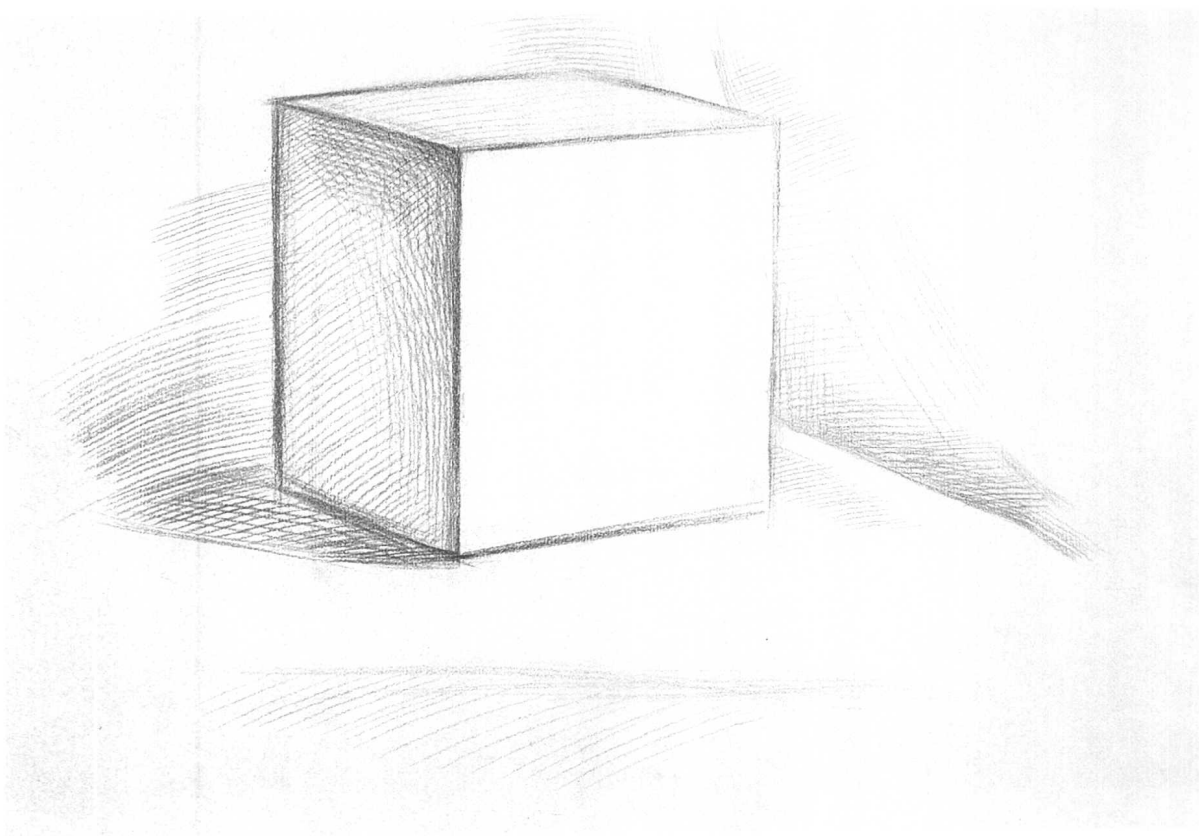
线条练习

4 几何形体、静物素描作画方法步骤

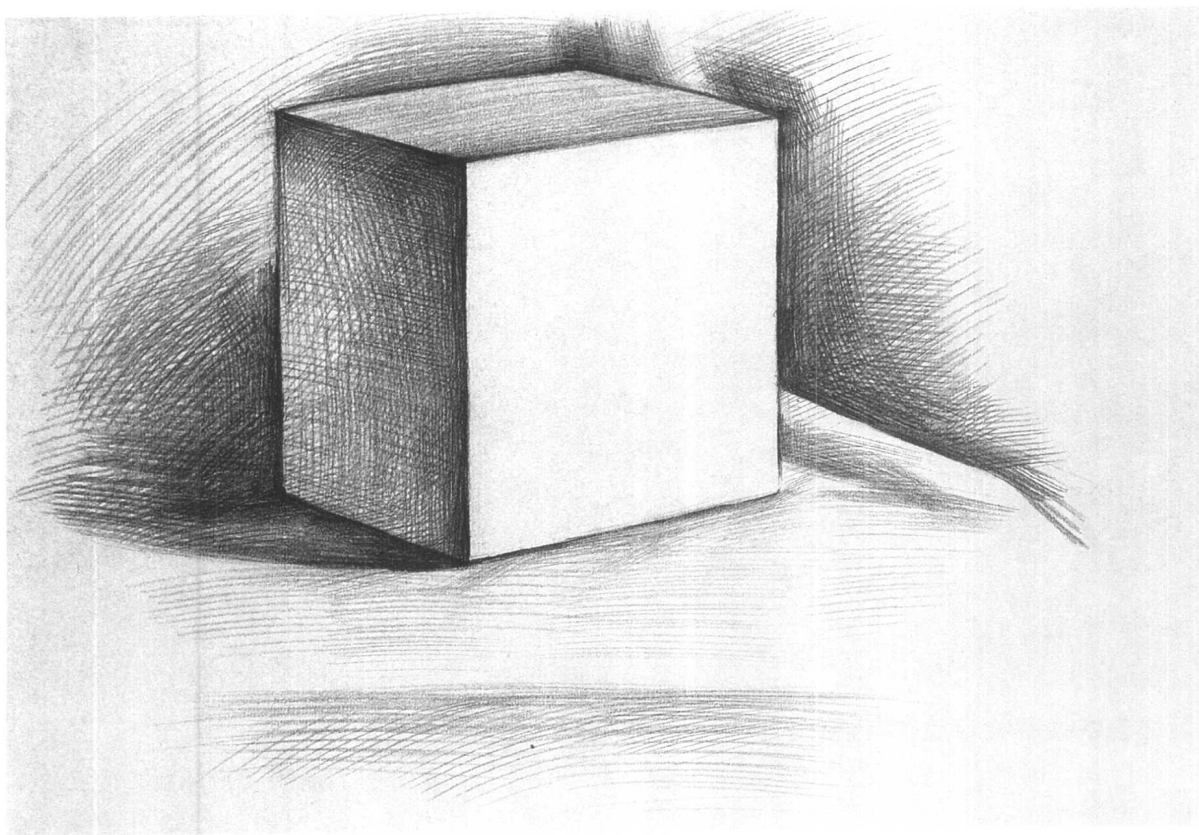

装饰艺术系装绘专业 董 健 指导教师 王风华

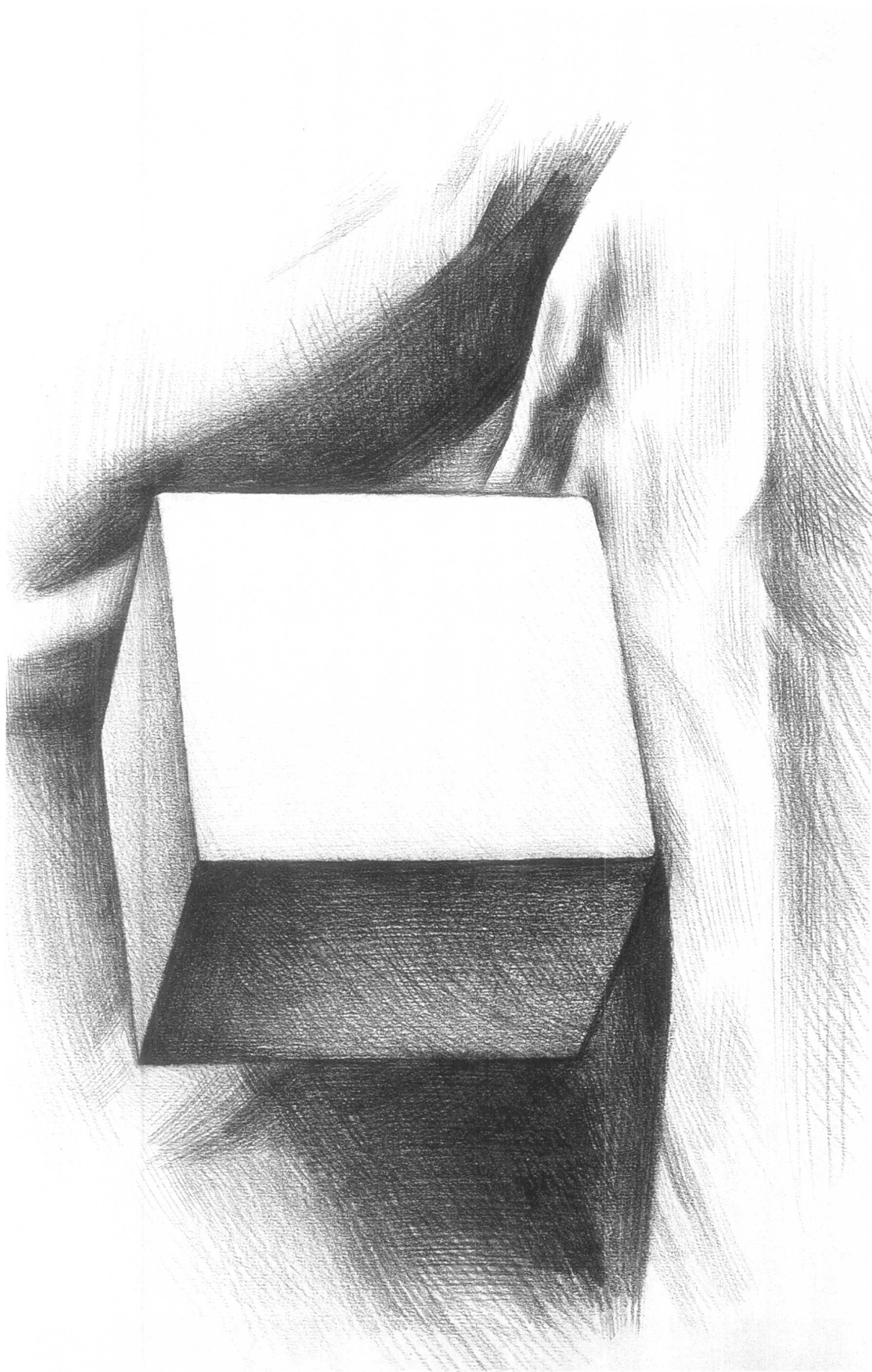
1. 立方体有六个面，相邻的面互相垂直，各边长相等。正方形的面因立方体所放的角度与作画者的位置不同而发生变化。选择角度时最好能看到三个面，一般略俯视为好。先确定立方体在画面中的位置、大小，不宜安排在画面的正中。用直线判断立方体所处的角度方向。想象画出看不到的面，注意线条的垂直与相互平行。

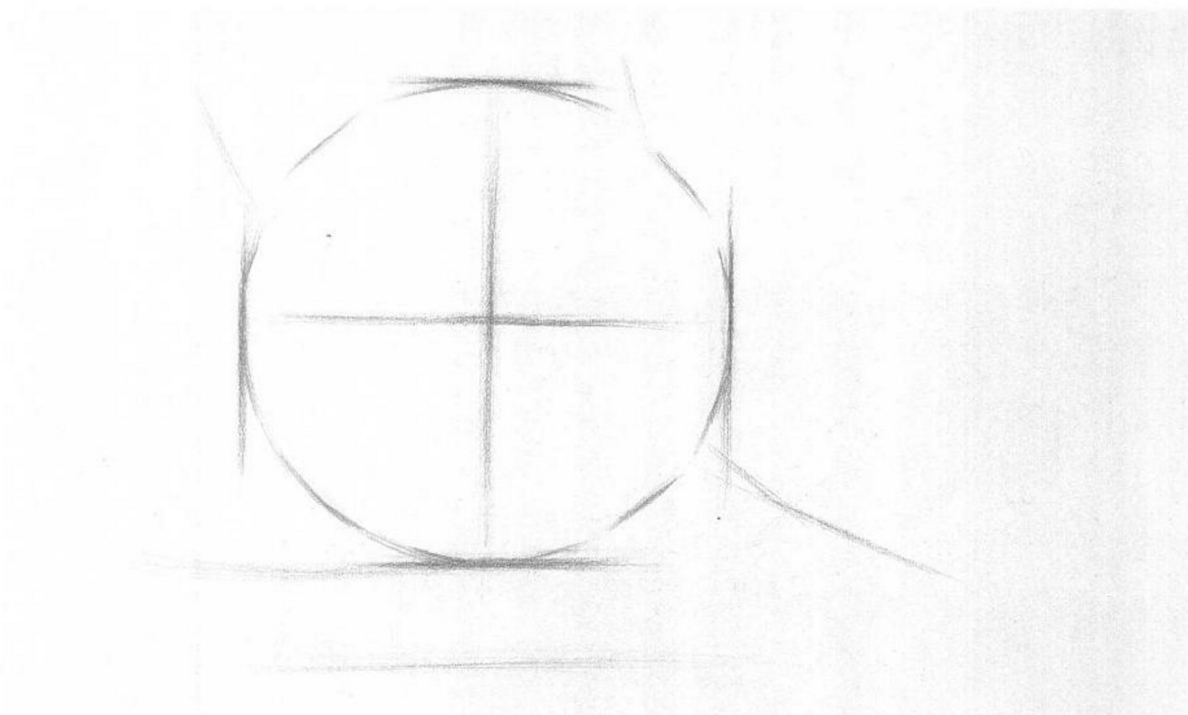
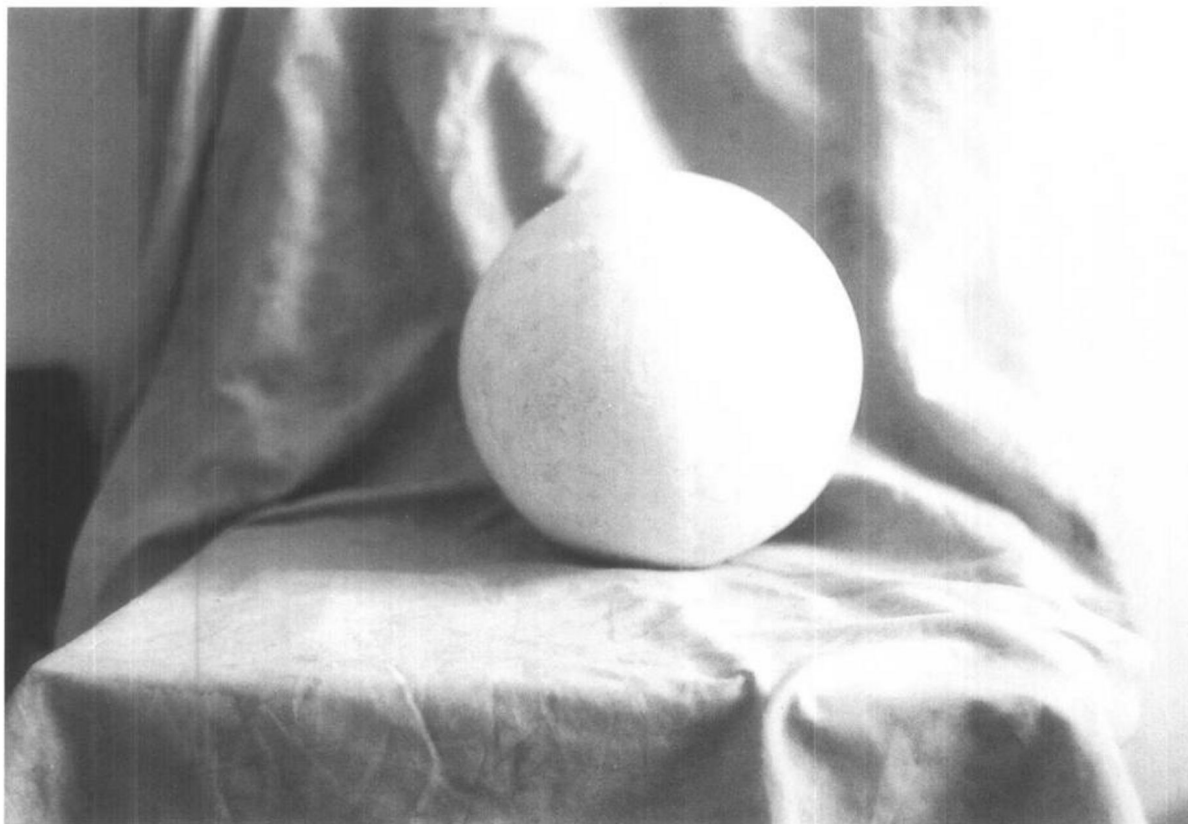
2. 调整立方体透视、比例的准确度，大体分出黑、白、灰三个明暗层次及阴影与背景。

3. 加强体积感，从明暗交界线处刻画。注意暗部的反光变化及立方体与阴影背景的关系，画面色调层次尽量明朗。

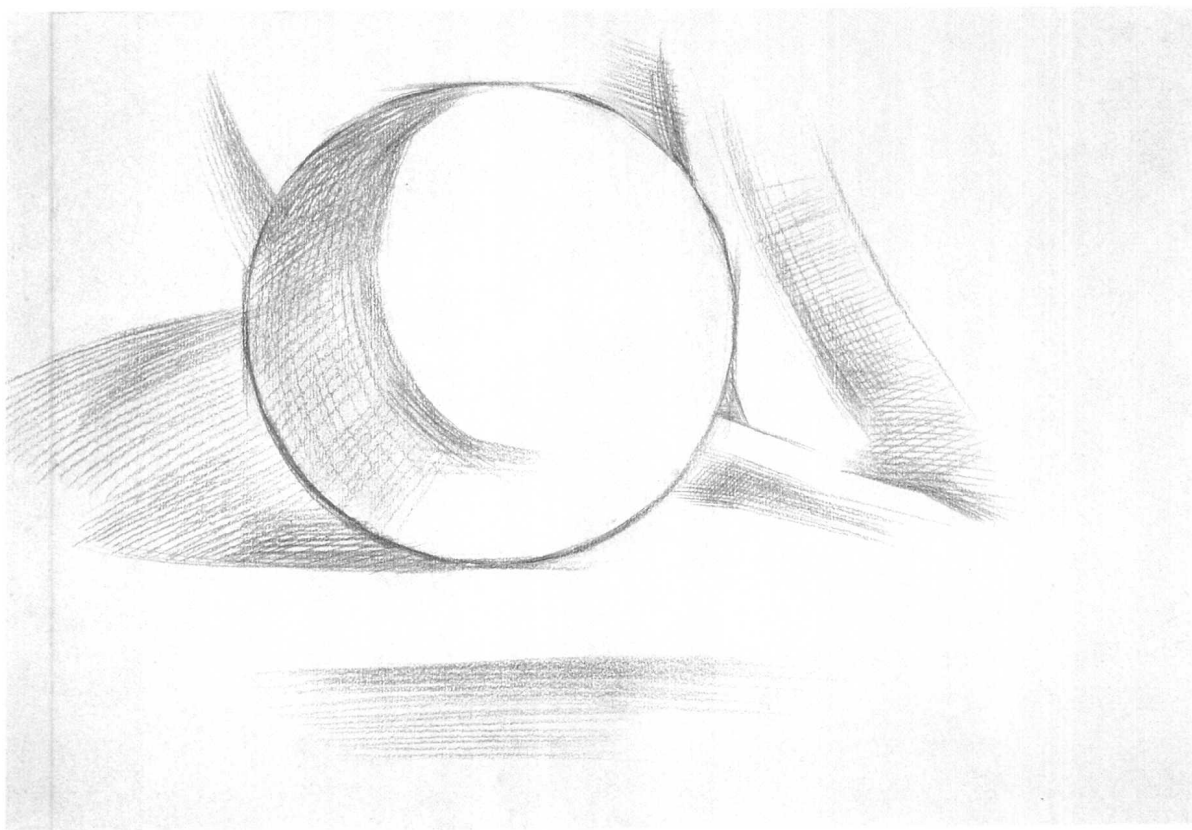

4. 调整画面整体关系，加强体积感。最前面的立方体棱线，即明暗交界线，处理要略实一些，增强前后空间关系。注意黑、白、灰三大面色调的层次变化。这幅作品给初学者演示了立方体的明暗画法，作画步骤清晰、造型严谨。通过立方体的训练使初学者对形体结构有明确的概念，要求准确表现形体的透视、比例。为了更好的达到训练目的，可画一些用铁丝或木条做成的几何形体模型骨架，使学生对形体透视有直观的理解。结合以上明暗调子画法，效果会更好。

装饰艺术系装绘专业 董 健 指导教师 王风华

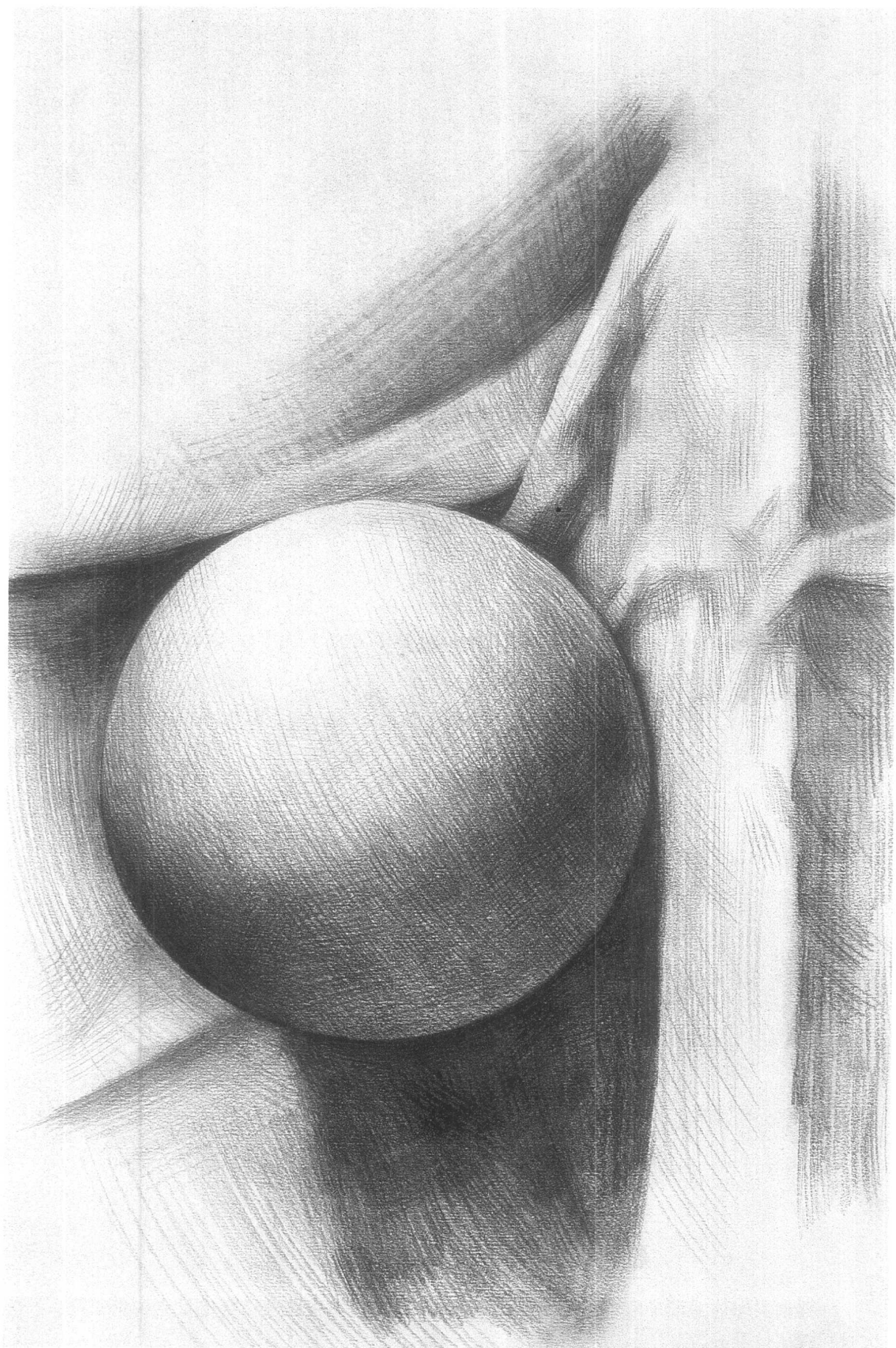
1. 以正方形入手, 十字线用来初步判断圆球体的中心。边缘线不宜画死, 大致画出基本轮廓, 注意不要画得过大或过小。

2. 树立体积概念, 不要停留在圆球体的轮廓线上, 整体观察, 找出暗部、阴影及衬布的大体位置。

3. 调整圆球体的准确度, 注意明暗交界线向灰面的过渡变化及暗部的反光阴影处理。背景以衬托圆球体并表现其空间关系, 不宜画得过实。

4. 加强体积感，调整画面整体明暗关系，黑、白、灰色调过渡要协调统一。

此幅作品明暗色调层次丰富，明暗对比鲜明，表现出了圆球的立体感。在立方体的基础上进行圆球体的训练，会加强初学者的体积概念。逐步提高对明暗色调及层次的表现能力。