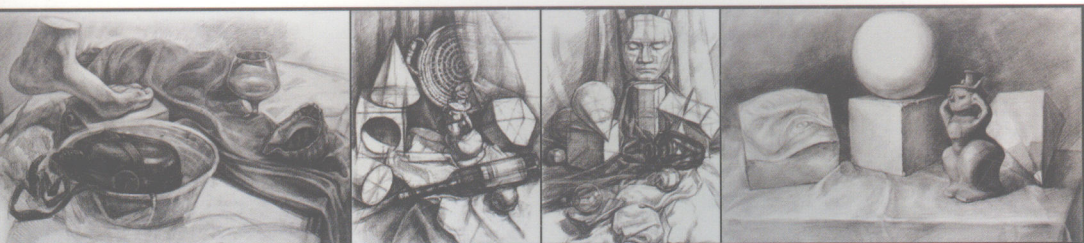

指南针

中级部分

1

主 编 刘永雄

21世纪

中国美术基础教育
THE 21ST 规范系列教材
CENTURY PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE ELEMENTARY ART EDUCATION

素描中级教程

石膏几何形体

王闽宁 著

辽宁美术出版社

王
闽
宁
著

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

素描中级教程

石膏几何形体

高
中
部
分

辽宁美术出版社

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

总 策 划 范文南
总 主 编 范文南
副总主编 李兴威 洪小冬
总 编 审 李兴威
副总编审 金程斌 (特邀)
整体设计统筹 曾爱军
封面总体设计 姚 蔚
版式总体设计 曾爱军
印 制 总 监 鲁 浪 徐 杰
编 辑 委 员 会
主 任 李兴威
副主任 申虹霓 童迎强 王 嵘 刘志刚
委 员 光 辉 姚 蔚 金 明 孙 扬
罗 楠 苍晓东 肖建忠 郭 丹
杨玉燕 宋柳楠 林 枫 邵悍孝
肇 齐 关克荣 严 赫 刘巍巍
侯俊华 刘 时 张亚迪 方 伟
孙 红 鲁 浪 徐 杰 薛 丽

图书在版编目 (CIP) 数据

石膏几何形体. 中级部分. 1/ 王闽宁著. —沈阳:
辽宁美术出版社, 2006. 12
(21 世纪中国美术基础教育规范系列教材. 素描中级
教程)
ISBN 7-5314-3678-7

I. 石... II. 王... 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 160045 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001

印 刷 者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 12 千字

印 数: 1—3000 册

出版时间: 2006 年 12 月第 1 版

印刷时间: 2006 年 12 月第 1 次

责任编辑: 罗 楠

图片翻拍: 刘 时 张 雷

版式设计: 曾爱军

责任校对: 张亚迪

定 价: 18.50 元

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

邮购部电话: 024-23414948

http://www.lnpgc.com.cn

前言

《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书是新世纪新的教学理念、新的美术教材，融会了新的教育观念。如何规范基础美术教育，已经是一项必要的学术工作。因此，我们作为美术教育工作者，有着不可推卸的责任。

随着美术教育的迅猛发展，真正的实用教材应该是对知识体系的牢固掌握与培养创新精神的结合体。《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列教科书，其内容更完备，更加富有创造性。这套丛书的内容包括：素描、色彩、速写、装饰画、设计等。在编写的过程中，我们本着遵循课程标准的原则，保持教学基础内容的规范性和稳定性。将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点，科学归纳整理并加以诠释。在知识的掌握和能力的培养上，给学生以全方位的指导。

绘画是可以教授的，除了视觉教育外还有更多的可学技能，通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么，通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。绘画不仅能使你的视觉更敏锐，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西，你的画就能够向你展示你对事物的观察和感受。对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说，仅仅培养体力和智力是不够的。我们必须全面发展，这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养，素质是看不见、摸不着的东西，但我们能实实在在地体会到它在艺术人才培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到，每一个有机体，每一件事物，包括一草一木都在向你倾吐秘密，在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化和提升你的心灵。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候，诗的语言就脱口而出；音乐家的灵感到来的时候，就会把声音编织起来，创作出美妙的乐章。当你的绘画天赋被激发的时候，期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后，随身携带个速写本，它将提醒你经常进行绘画，你会发现它的效果是不可思议的。每天只需画一点点，它将开阔你的眼界，点燃你对绘画以及生活的热情。

愿《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》这套丛书伴随同学们度过愉快的学习时光。

龙力游

2006年4月6日于中央美术学院

目录

CONTENTS

21 世纪

中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

概 述

第一章	10	素描塑造中的基本知识
第一节	10	素描中点、线、面的认识
第二节	12	绘画中的构图
第三节	14	几何形体的体积结构
第四节	16	透视原理
第二章	18	表现手法
第一节	18	线性结构素描
第二节	20	明暗、比例、空间的对比关系
第三节	29	学会观察
第四节	35	画面的空间
第五节	38	整体与局部
第六节	42	主体与背景
第三章	46	优秀作品欣赏

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

学术评定委员会

主 任

宋惠民 鲁迅美术学院（原院长） 教授

副主任

何 杰 清华大学美术学院副院长 教授

龙力游 中央美术学院附中 教授

申胜秋 中央美术学院附中 教授

袁 元 中国美术学院基础部 教授

安 滨 中央美术学院基础部 教授

教材编写委员会

顾 问

陈邯郸

主 任

姜复越

副主任

刘永雄 于 健 张 军

主 编

张 军 于 健 刘永雄

教材编写统筹

王珂岳 姜复越

教材内容总体设计

于 健 张 军

编 委

薛健斌	吴彦蓉	黄志平	张鑫峰	伊 凯
王闰宁	刘秀芳	高 媛	张 艳	鞠 峰
王 进	韩福营	曹建丽	朱海滨	张可隽
冯连生	金勇文	王 丹	何 伟	王珂岳
刘洪帅	巨德辉	王传杰	韩 雪	全晓男
陈 兵	谢 天	冯利源	孙晓毅	李元成
杨 军	解文金			

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

**THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION**

教学目的：通过对石膏几何形体的刻画，建立比例、透视、空间和体积的观念，形成对对象的整体观察，进而达到整体表现

教学要求：能力和素质的培养，能熟练地运用综合绘画能力。提倡学生的个性发展

教学时间：四周

课时安排：三个石膏几何形体(一周)

多个石膏几何形体(一周)

石膏几何形体与不同质地的物体的组合静物(两周)

概述

素描的概念

素描本身也称单色绘画，从字面上理解，素为单色的，其字义为直接、朴素、真实；描是指写生、制作、临摹的含义。是全面研究实物的基础上学习造型艺术的基本规律，是一切造型艺术的基础，是眼睛的正确训练和绘画技能的培养。

素描本身具有独特的审美特征，因其具有基础教学中所重视的认识的科学性、知识的规律性、技巧的熟练性、能力的全面性，成为在学校中不可缺少的基础教学科目。

素描可分为再现式素描(图1)和设计性素描(图2)。所谓再现式素描，就是以透视、空间、解剖等基本规律来表现物象。设计性素描则是通过物象外在来表现内在的本质，进而赋予物象一定的精神特性。例如，对于再现式的素描来说，一个苹果的塑造就注重它的透视、明暗、体积、空间等基础性的特征；而如果以设计的眼光来看，则是要注意苹果所处的空间对苹果的影响，在这个空间中所表现的特征，以及苹果对于该空间的影响。

石膏几何形体写生是素描入门的第一步。有人会因为石膏几何形体太过于简单和乏味而想跳跃过这一阶段，但往往会在画较难的石膏像甚至头像，时常因为不得要领而画不进去。因此要遵守循序渐进的原则。

石膏几何形体是画家在长期的实践中提炼出的物象最本质的结构。其具有体积空间明确、透视线路清晰、易于准确观察和下笔的特点。有

图1

利于初学者掌握最基本的造型能力，通过简单的石膏几何形体的组合训练，来建立在空间上的把握和掌握透视的基本原理(图3、4)。

法国后印象主义大师塞尚(图5)认为，一切物体的形态无论构造多么复杂，都可以概括为几种几何形体，即球体、圆柱体、圆锥体、立方体的结构形式。那么通过对几何形体的研究，就可以便于理解物体的形体结构，理解物体块面的明暗变化原理，并熟练地掌握如何在平面上表现出立体的空间感觉(图6)。

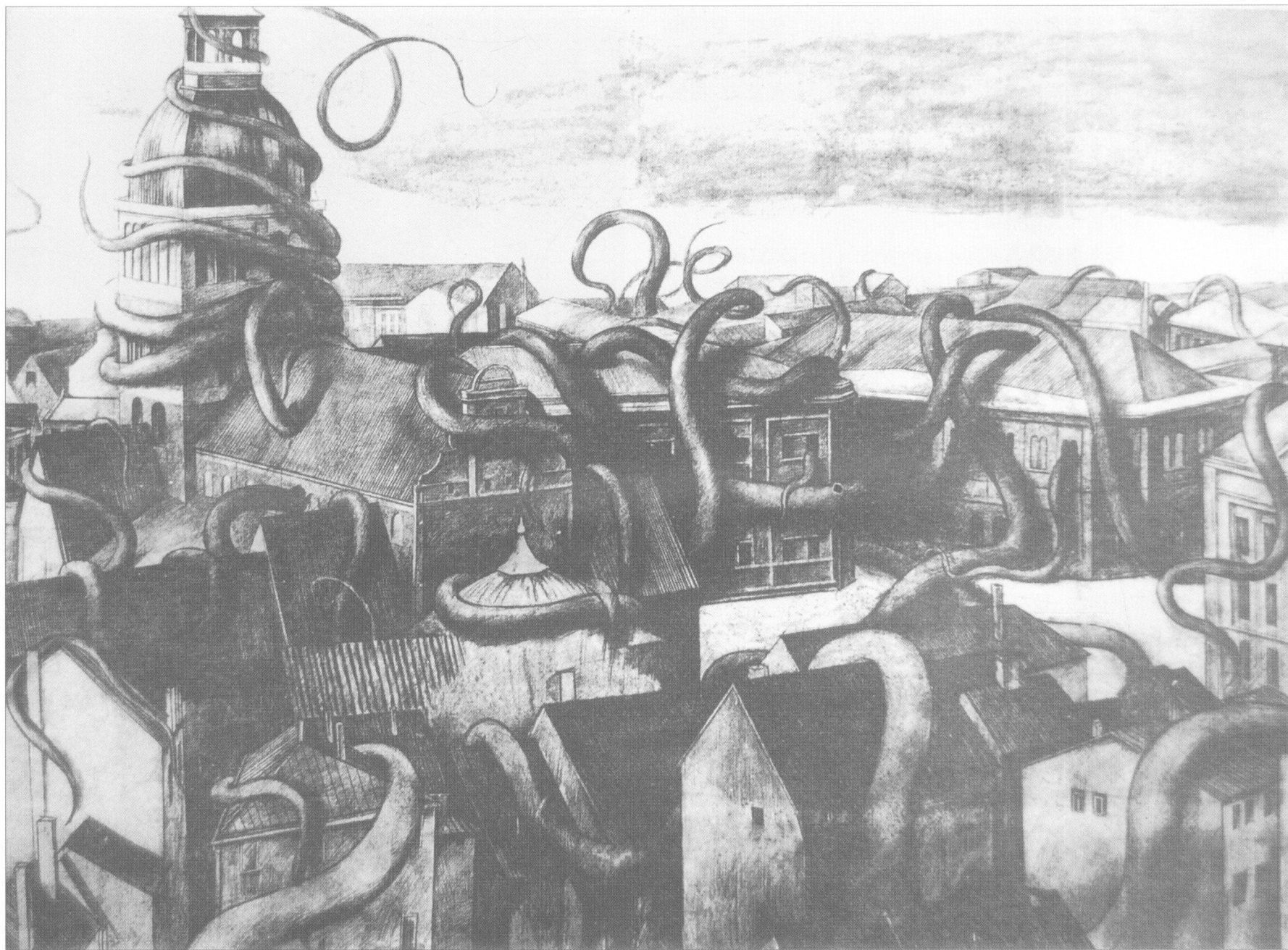

图 2

图3

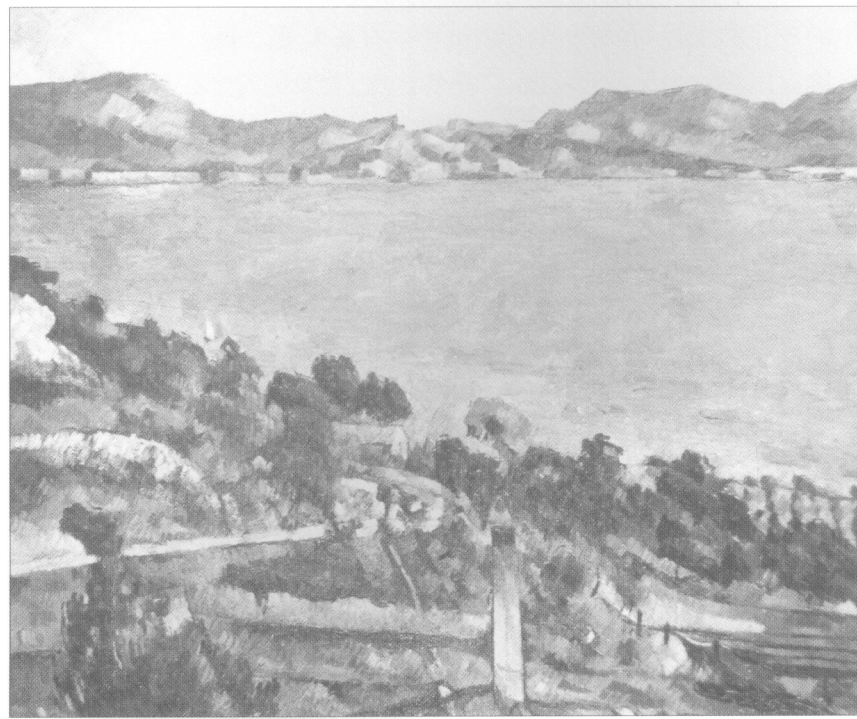
图5

图4 塞尚

图6 塞尚

第一章 素描塑造中的基本知识

第一节 素描中点、线、面的认识

重点了解点、线、面在素描中的意义和作用

一、课题目标

通过本课题的学习,使学生能加深对点、线、面的认识和理解,并且可以在理解的同时灵活运用。

二、课题要求

了解点、线、面的基本规律,运用线来增强画面的表现性和绘画性。

三、课题内容

素描构成形体的基本要素是点、线、面。

点:点表示位置,是形体塑造的标记。点包含两种意义:一是位置上的点,要确定一个物象的范围就要先有基本点、顶点、左右点。这些点确定出物象的大小和范围;二是转折点。物象的轮廓线有的本身就是转折线,而点进一步显示轮廓线的方向。

线:线是由点的定向运动而成。它有曲线与直线之分。

面:面是由点的扩散或线的横向运动而成。面的运动产生了体积。在造型过程中,面分两类,即直面和曲面。

点是最基本的,无数点又形成了线,再通过线按照我们的意图向一定的角度和方向延伸并封闭,就会得到各种的面和图形。按照同样的方法,我们将面和面连接进而出现三度空间。

点、线、面构成了形体,而任何复杂的形体也可以转换为点、线、面。构成形体造型的基本要素都来自点、线、面,其中线在素描中是被广泛运用的,因为它具有最本质、最概括的特点。

在点、线、面中最富于变化的则是线,线分为结构线和轮廓线两种。

线在素描中体现出的是物体的运动方向与节奏,并具有很强的形式美感,可以充分地表现出画者的审美情趣。例如轮廓线表现出物象的基本特征(图7),转折线则表现出物体的内部结构;同时线也是富有变化的,通过线的强弱、虚实、长短来表现物象的质感、空间以及立体感(图8)。

图7 作者:谢俊青 指导教师:王闽宁

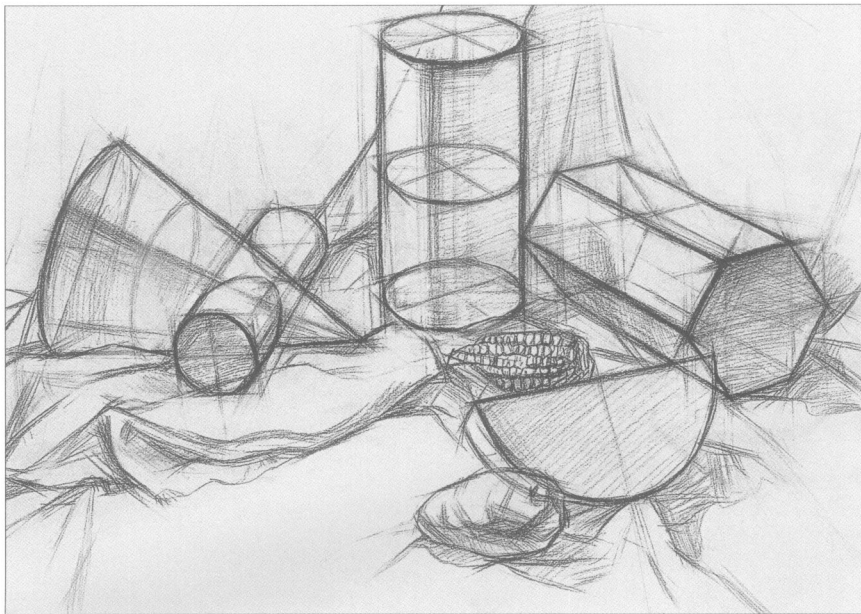
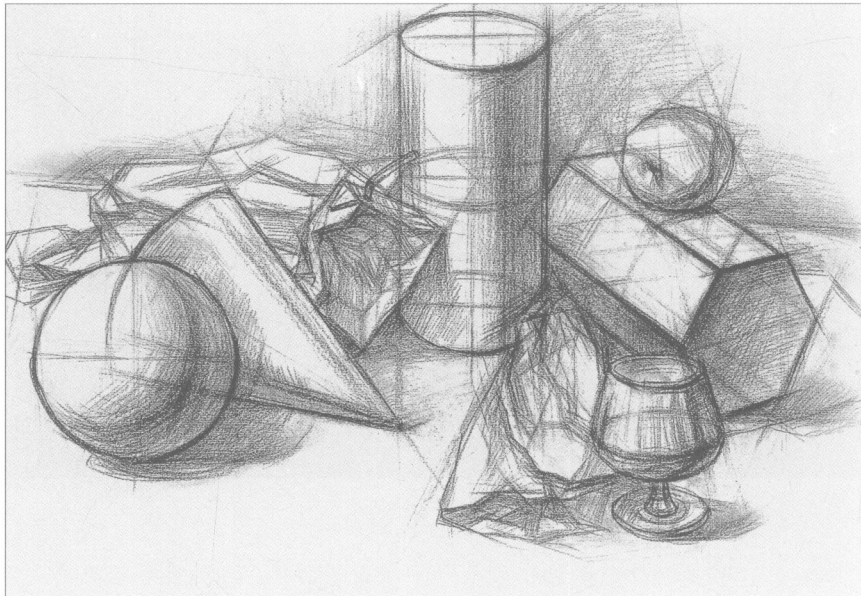

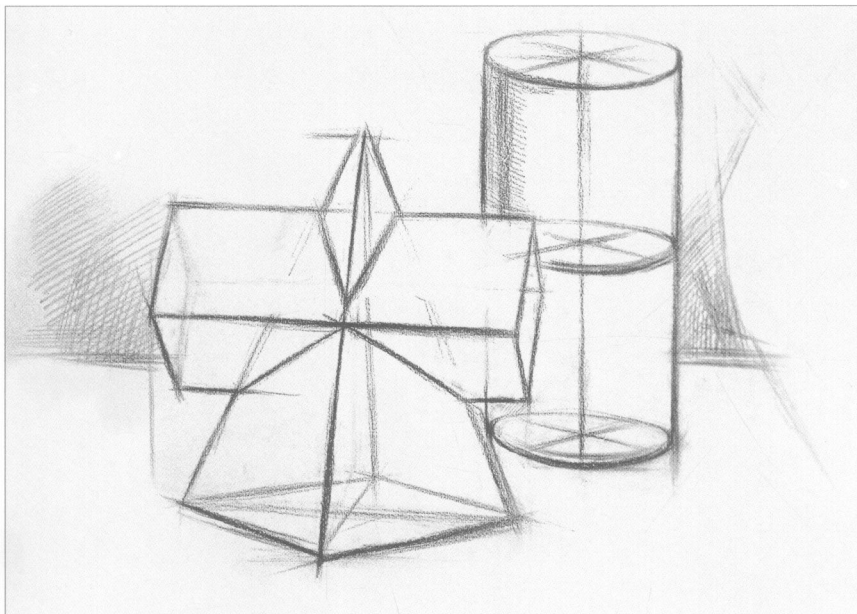
图8 作者:谢俊青 指导教师:王闽宁

四、教学辅导

提醒学生注意,在用线来塑造物象的时候,要富有变化。排除光线对形体的影响,准确表现形体结构(图9~12)。

图9

五、课后作业

根据不同的静物,用各种形式去表现。

图11

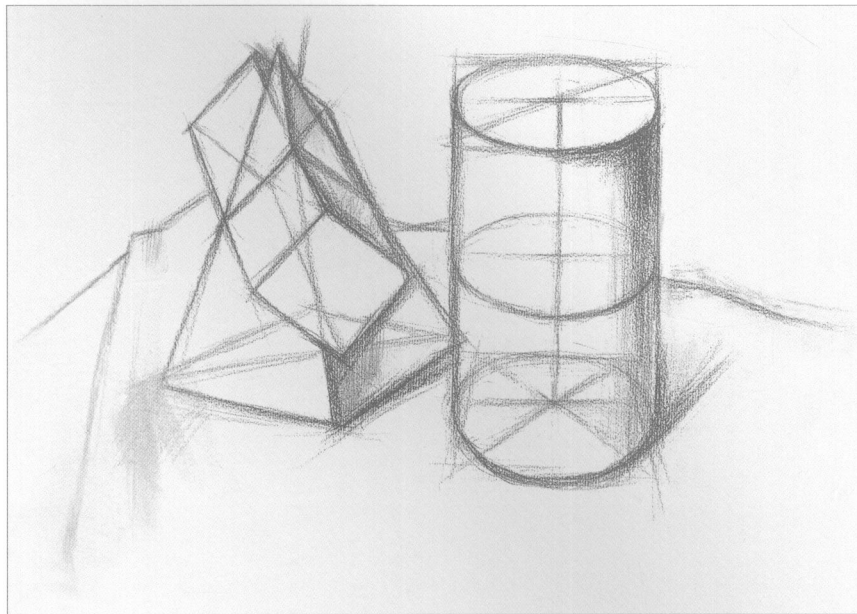

图10

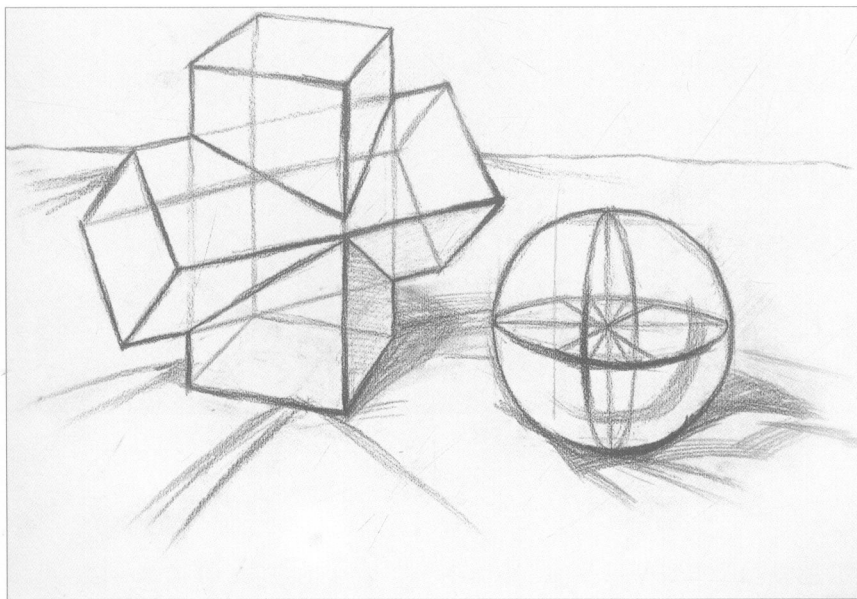
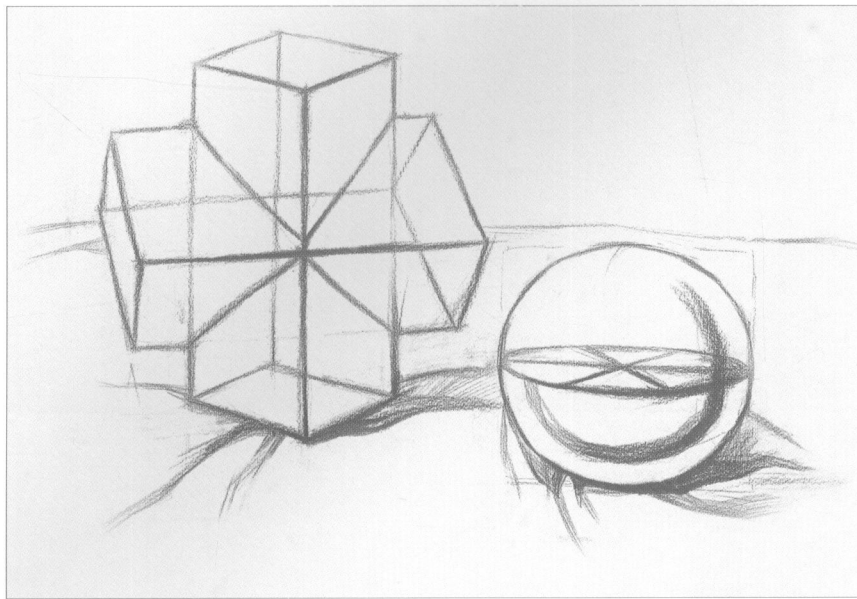

图12

第二节 绘画中的构图

一、课题目标

通过本课题的练习,使学生了解构图具有哪几项基本要素。并能运用基本的构图规律来提高画面的效果,同时提高自我审美能力。

二、课题要求

了解如何构图,掌握构图规律。

三、课题内容

构图是绘画的基础,关系到一幅画的成败,构图也是素描写生中的第一环节,构图反映出画者的审美情趣、情感以及作画意图,而不单纯的只是以舒服为标准。在传统的模式当中,多是以均衡性来判定一张画构图的优劣,这势必会导致学生创造性思维的局限,只重视如何真实的再现,而忽略了其艺术性的培养。因此,大多数学生会在高年级时出现

造型方面缺乏想象力和探索精神,不能在艺术上有更高的发展和追求。所以在构图中要启发学生有想法,有艺术构想,画面中的结构和形式美是不可分割的。画面的构图就是要求在画面中处理好各方面的关系,也就是画面的结构。这就要求我们在起稿阶段理性地分析所画物体的基本特征,运用对称、比例、切割、均衡等手段来表现画面,进而产生美感。

在静物方面,历代的大师们在构图上都是各尽才华,从构图形式到画面空间,都体现出秩序的美感和结构的自由展示,例如塞尚的静物(图13)。

四、教学辅导

通过对学生的范画分析,让学生了解构图,掌握构图。

可以在同一组静物中进行多角度构图。从中选取最为经典的角度和构图(图14、15,两张画为一组静物)。

图13 塞尚

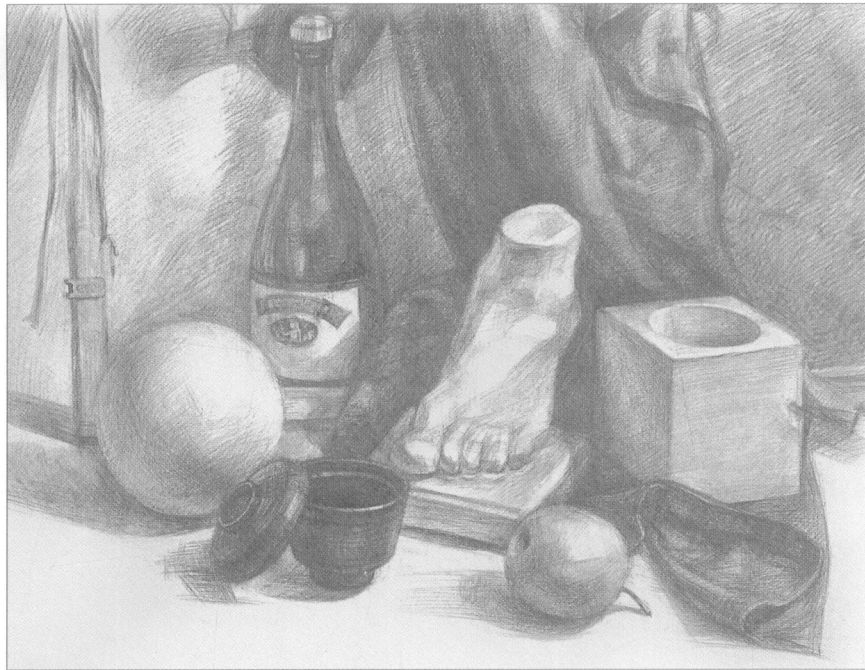

图14 作者:刘晓诗 指导教师:吴彦蓉

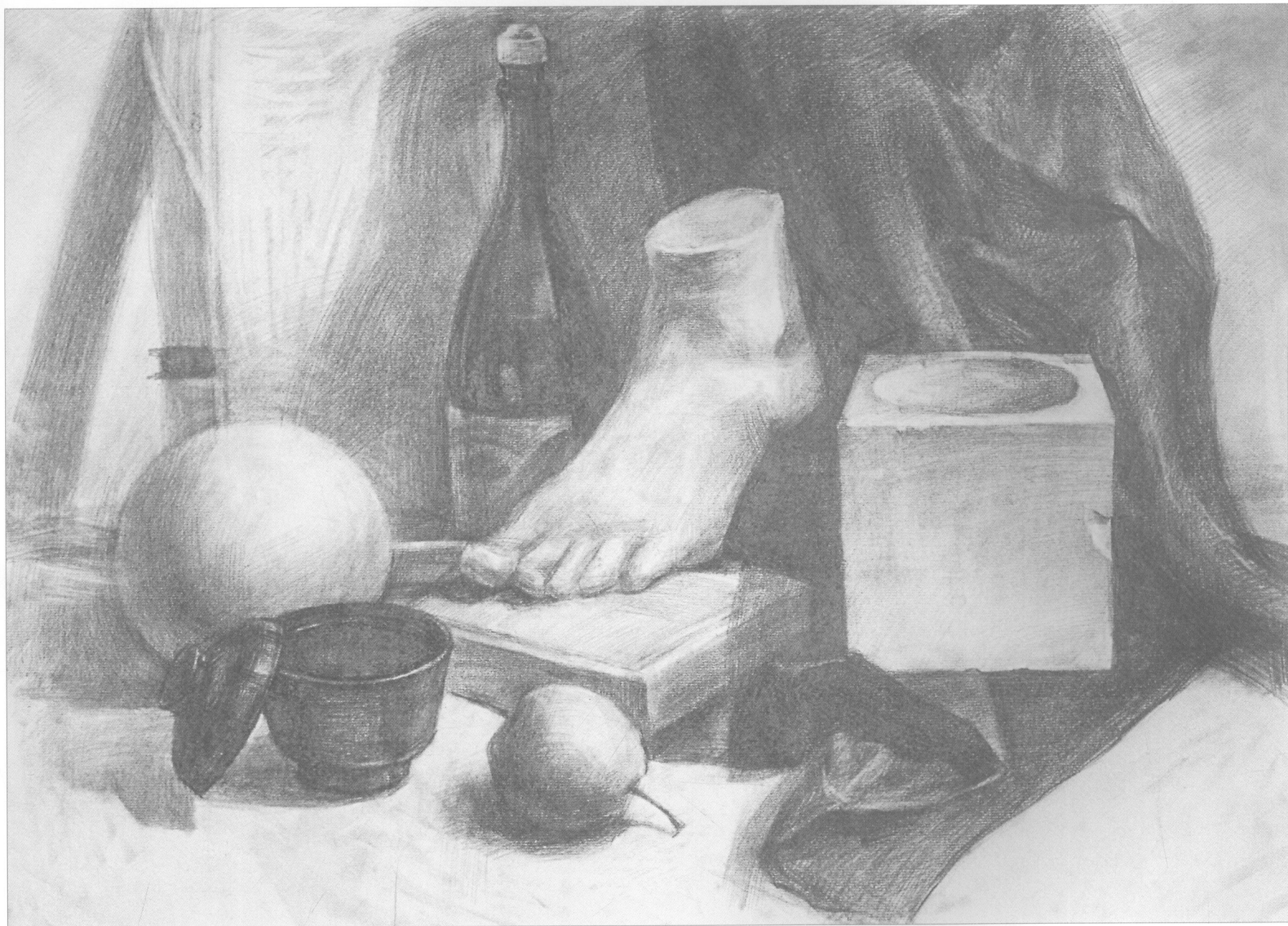

图15 作者：袁野 指导教师：吴彦蓉

五、课后作业

同一组静物，四五个角度进行小构图，选择一个最完美的构图并完成作业。

第三节 几何形体的体积结构

一、课题目标

通过本课题使学生了解石膏几何形体体积结构的因素,并运用其找准所要描绘对象的形体特征。

二、课题要求

了解石膏几何形体的基本体积结构因素,掌握概括形体的能力。

三、课题内容

构成物象体积结构的因素有:比例、形体、结构、明暗、动态、空间、质感等。各因素相互联系,相互区别。形体准确的关键就在于对形体体积结构的了解和把握。要培养学生正确的观察方式,不能孤立地、

局部地看待画面,要学会概括形体。

形体的概括能力分为以下两点:

1. 利用形体的边缘连线概括形体。

通过观察形体,舍去小的细节,关注大的轮廓。将形体的所有边缘的高点连接,所组合的形就是这张画的整体关系(图16)。

2. 轮廓与转折的联系。

将形体基本固定后,要注意每个物体的内在穿插转折,运用各种虚实长短的线进行大体的刻画,表现整体关系(图17、18)。

四、教学辅导

注意在绘画中,物象的外在形体与内在结构的概括都要准确无误。

注意在塑造时,利用线的虚实、强弱来表现内在空间。

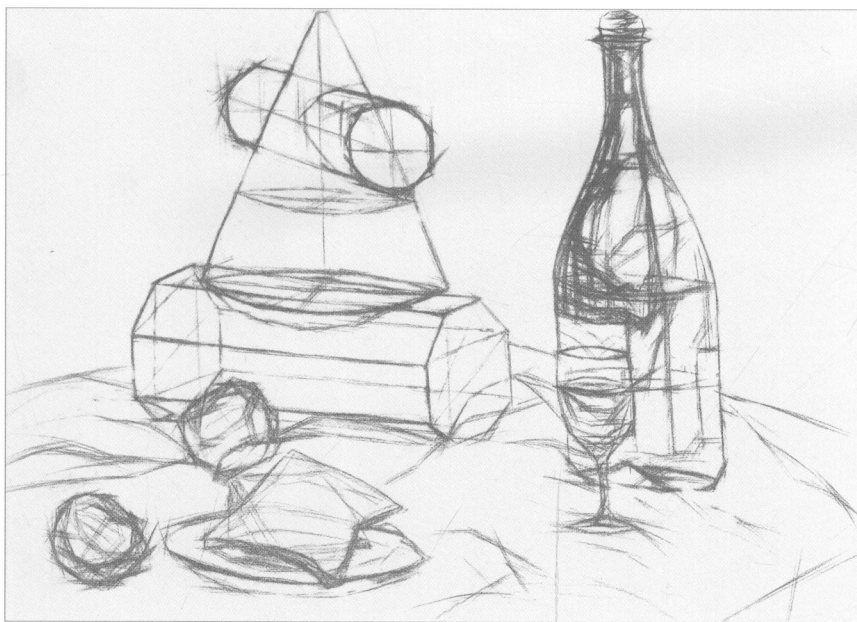

图16 作者:薛瑞 指导教师:王闽宁

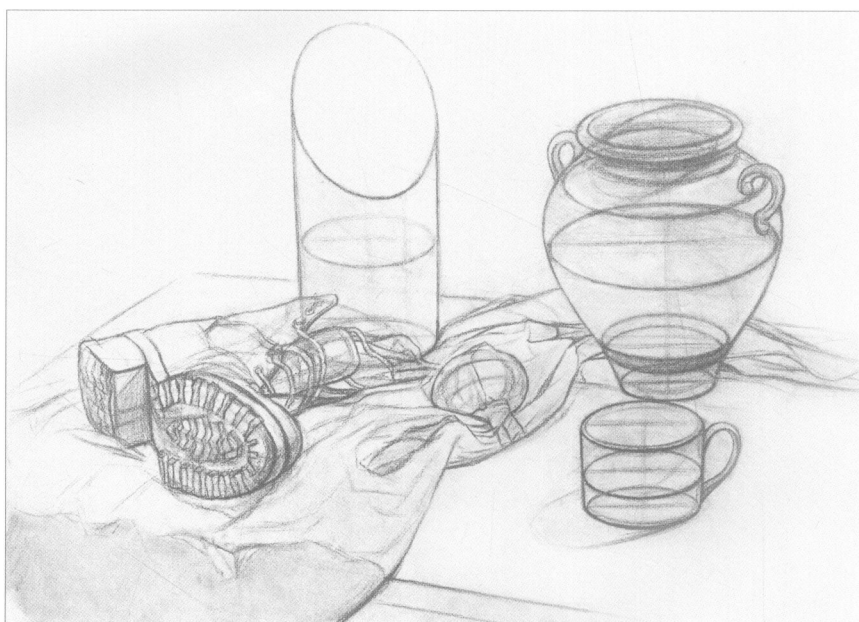

图17 作者:徐雨檬 指导教师:王闽宁

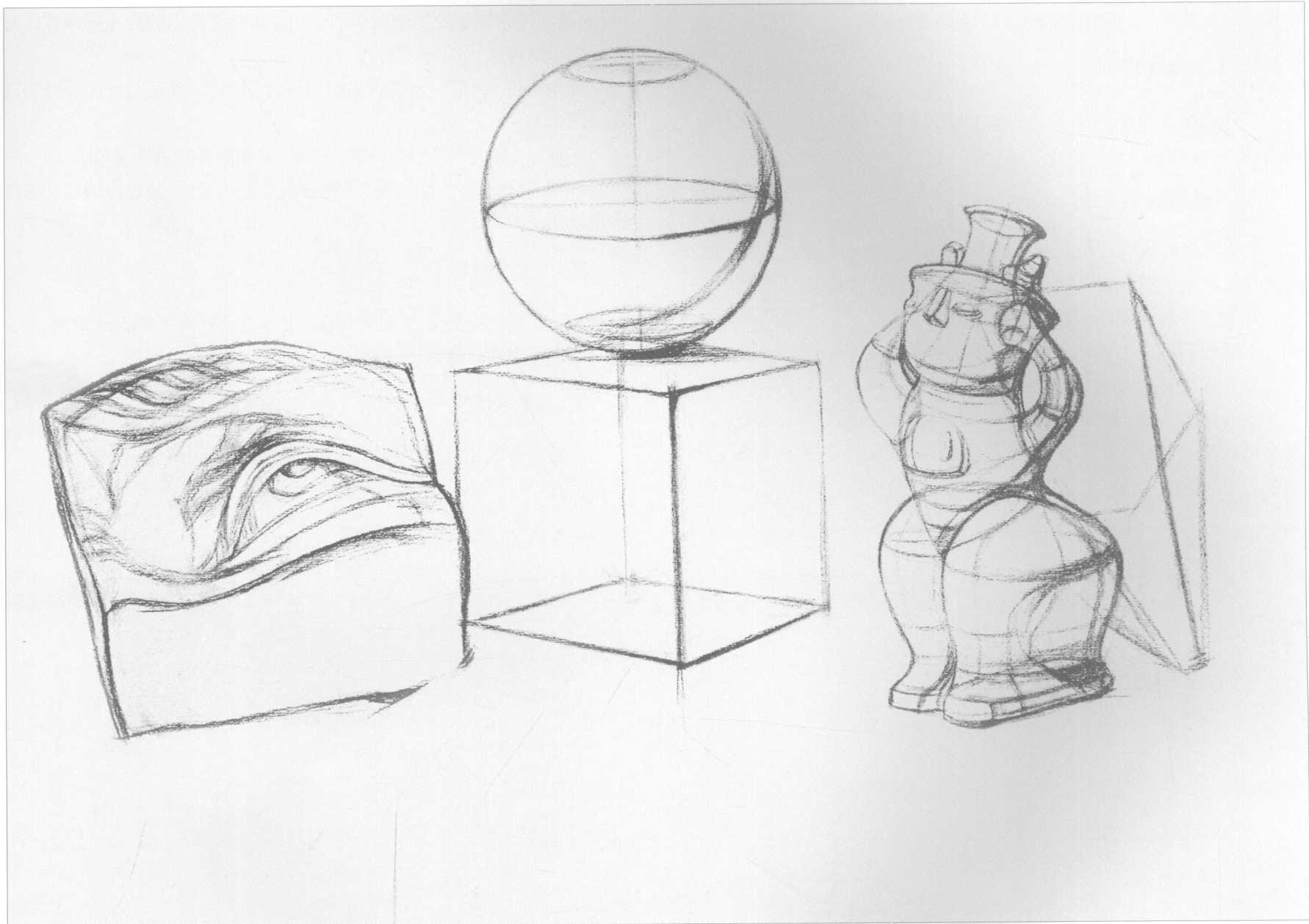

图18 作者：李晓慧 指导教师：王闽宁

五、课后作业

用五种以上的石膏几何形体进行分析，并画出内在的形体结构。

第四节 透视原理

一、课题目标

通过学习本节课题,使学生掌握平行透视原理和成角透视原理,以及圆的透视原理,并能准确地表现出物象的透视。

二、课题要求

了解透视中的基本规律——近大远小原则,准确地画出所有物象的透视。

三、课题内容

在素描中表现空间的最基本的方法就是运用透视原理。利用物体的透视变化产生空间距离。其中几何透视法是最为常见的。

几何透视法主要体现在物体的近大远小上。

下面我们以立方体的透视画法来说明其透视规律。

立方体的透视分为平行透视和成角透视两种。

平行透视:有一面跟画面平行,同时有一面与地面平行的透视。在平行透视中,立方体处于心点时,能看到一个面;处在视中线和视平线

上,可看到两个面;离开视平线时能看到三个面。在立方体中,画面相交的平行线延长消失于心点。与画面平行的画形不变;其他侧面则按“近大远小”的规律发生透视变形。立方体垂直方向的线永远垂直,与画面平行的线永远平行(图19)。

成角透视:任何一面都不与画面平行,但有一平面与地面平行的透视(图20)。

在画复杂的静物时就会出现平行和成角综合的透视现象。

圆的透视可分为水平圆的透视和垂直圆的透视,其规律借助立方体透视原理(图21)。

四、教学辅导

让学生画出完整的各个角度的立方体的透视图和圆的透视图。

注意物体转折处的透视变化。

五、课后作业

画出正方体和圆柱体的各角度的透视关系。

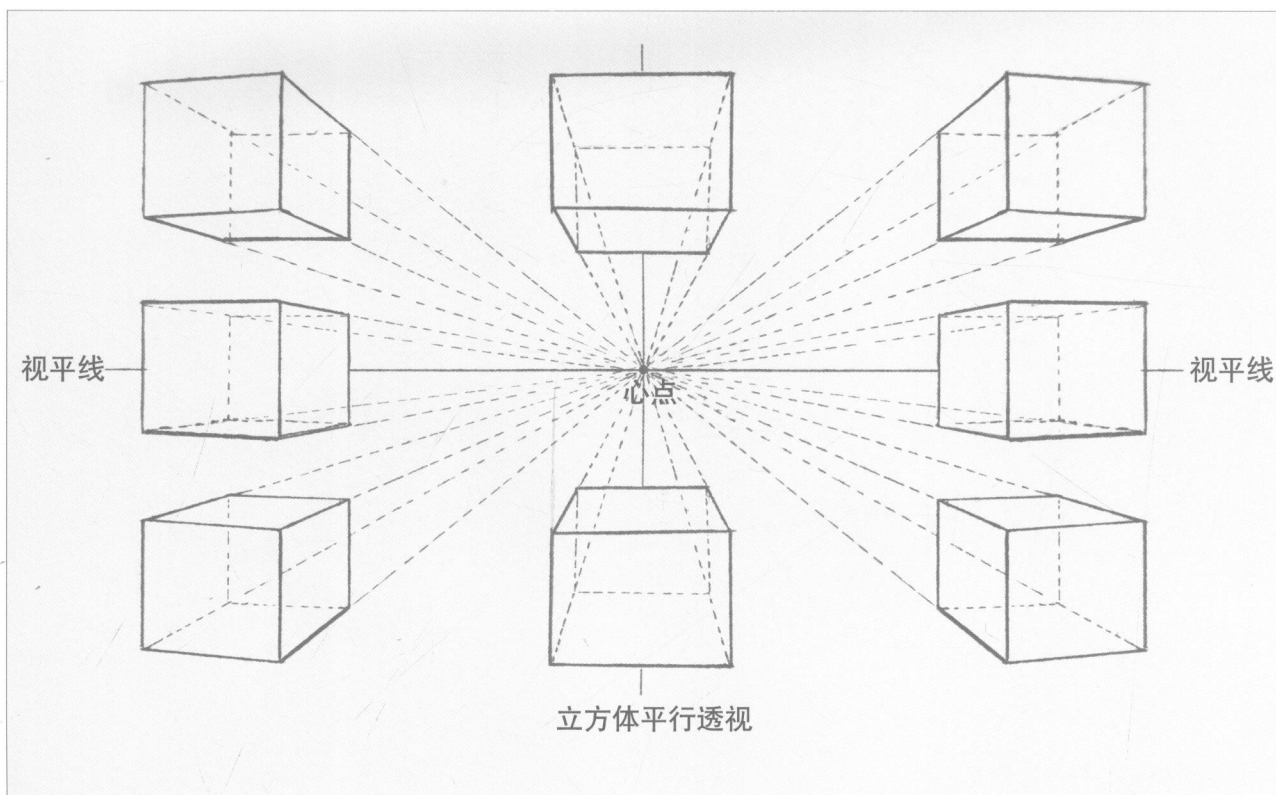

图19