

名师课堂 张桂烨

教你画素描石膏几何体

MING SHI KE TANG

Zhang Guiye Jiaoni Hua Sumiao Shigao Jihe Ti

张桂烨 编著

西泠印社 出版社

名师课堂

◎ 张桂烨 编著

张桂烨教你画素描石膏几何体

图书在版编目 (C I P) 数据

张桂烨教你画素描石膏几何体 / 张桂烨编著. —杭州:
西泠印社出版社, 2007.6

(名师课堂)

ISBN 978-7-80735-212-9

I. 张… II. 张… III. 石膏像—素描—技法 (美术)—
高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 086681 号

张桂烨教你画素描石膏几何体

责任编辑: 项瑞华

责任出版: 李 兵

装帧设计: 尼 摩

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 浙江省邮电印刷厂

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 5

印 数: 00 001—3 000

版 次: 2007 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80735-212-9

定 价: 16.00 元

前言

在各种美术思潮的汇聚交融与美术日益多元化的今天,如何对美术基础课程如素描、色彩等基础技能学科进行教学,既能让学生掌握扎实的基本功,又能与整个美术大环境接轨,是我们这些美术教育工作者们经常在思考和交流的问题。

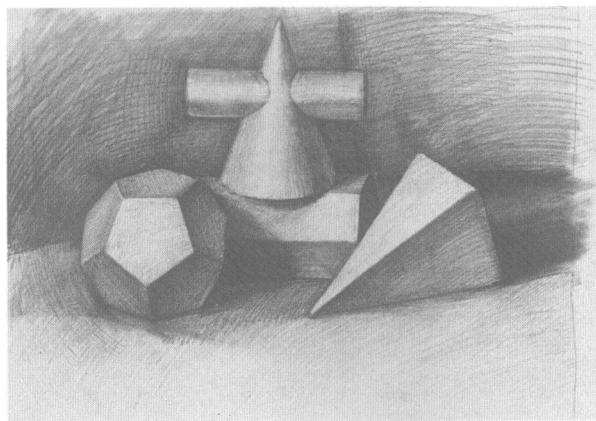
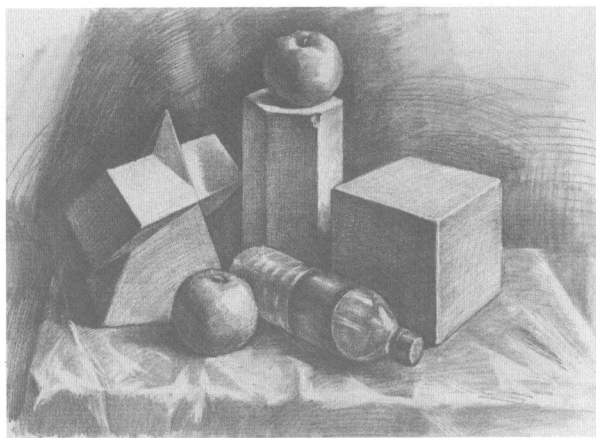
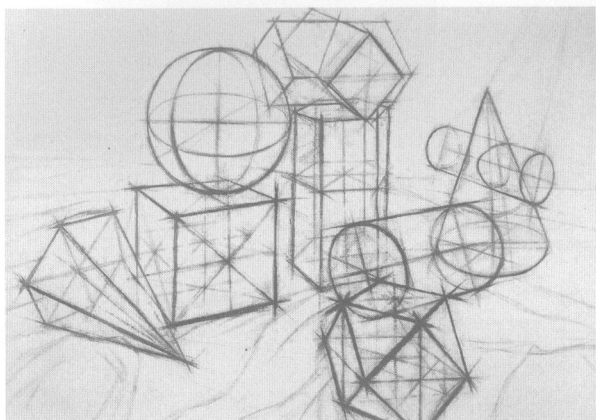
绘画的表达方式有很多种,如写实的、表现的、装饰的、抽象的等等。虽然不同的表达方式都各具其审美特征,但学生们在学习绘画的初始阶段,还是应该遵循传统的写实性的美术学习,研究绘画对象的形体、色调、解剖、透视等。如果我们不能合乎客观大环境的规律,任由教育者个体主观地去进行教学,美术教育教学必将陷入紊乱的状态。

写实性基础课素描与色彩的教学在前辈们的研究下已逐渐形成了一整套的课程体系。笔者非常荣幸,站在他们已取得的成果上进行教学实践与教学反思,在实践中反思,在反思中继续实践,根据学生的实际情况与学习中碰到的具体困难,特编写了此丛书。此丛书历时较长,在编写的过程中得到西泠印社出版社的大力支持,内容及结构在原提纲的基础上又增加了很多内容,逐渐得以完善。这套教材力求浅显易懂,以一定的理论知识贯穿始终,在教学内容上遵循由浅入深、循序渐进的原则,以期同学们在写实性绘画基础技能的学习中获得举一反三的学习能力,取得事半功倍的效果,运用于美术实践之中。

美术教育不是一种终结教学,而是一种在实践中不断完善,同时也在反思中不断提高的教学。为此,我把自己多年来在教学实践中所积累的经验写下来,为美术基础教育尽一点浅薄之力,真诚希望同仁、读者朋友多提宝贵意见,便于进一步学习提高。

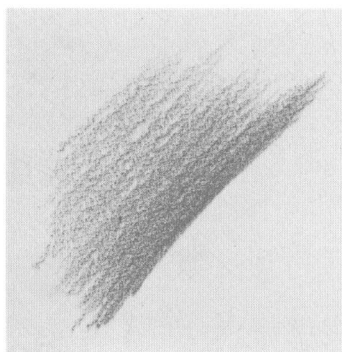
目录

05	第一课	概 述	45	第十一课	掌握构图组合的规律
08	第二课	掌握形与体的概念	48	第十二课	掌握整体观察的方法
11	第三课	掌握明暗变化的两大部、三大面、五调子	51	第十三课	掌握比较观察的方法
14	第四课	掌握形体透视规律	55	第十四课	用整体去调整画面
17	第五课	掌握结构与明暗的关系	58	第十五课	观察与分析画面
20	第六课	掌握光与明暗之间的关系	61	第十六课	掌握写生的方法与步骤
23	第七课	掌握结构与形体	64	第十七课	分析画面的结构与形体
28	第八课	掌握多面锥体的表现	67	第十八课	从几何体过渡到静物
33	第九课	掌握形体之间的穿插关系	70	第十九课	作画中常见的问题及对策
40	第十课	掌握多面体的表现	74	第二十课	作品欣赏

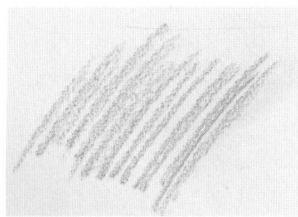
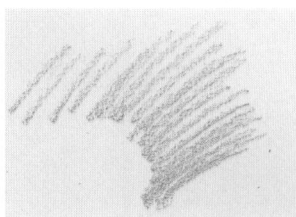

概述 第一课

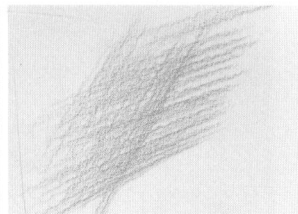
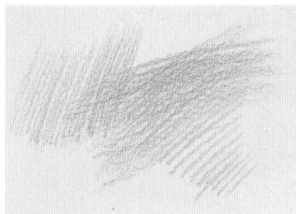
素描是绘画的一种形式，“素”指的是单色，也就是用单色线条或块面来塑造形象的一种绘画形式，是培养造型能力的基础。按其表现手法，可以分为以线为主，注重形体体积的结构素描；以明暗为主，注重体积塑造及空间感的明暗素描；将线与面综合运用线面结合的素描。

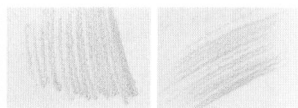
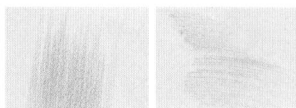
从浓到淡的用
笔排线

短而局促的线条

线条的交叉形成不同层次的面

不同方向的用笔

1、材料与工具

不同的材料工具，具有不同的表现效果，在作画前，要熟悉常用的工具与材料，以利于造型的训练及技能技巧的掌握。

铅笔

其特点是色调层次丰富，富有变化，能层层深入又易修改。笔芯有软硬之分，分别用“B”与“H”表示。前面的数字则代表软硬程度。

炭笔、炭精条

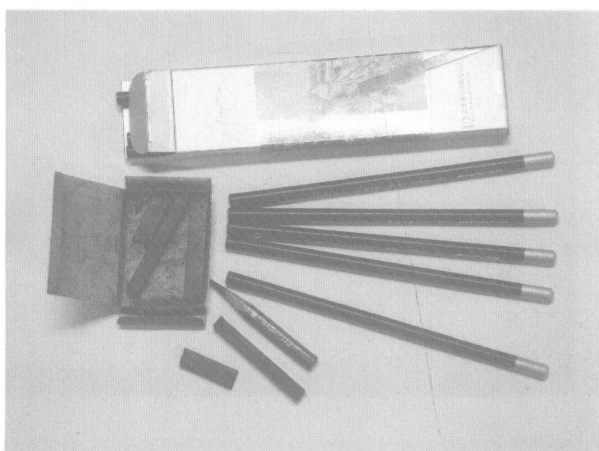
炭笔的笔芯较粗，颜色浓黑，附着力强，效果强烈但不易修改，容易弄脏画面，初学者较难掌握。炭精条常见的有黑、棕两种颜色，方形的体积既可进行细致地刻画又可大面积地涂抹，它与炭笔一样，也很难用橡皮擦干净。

纸张

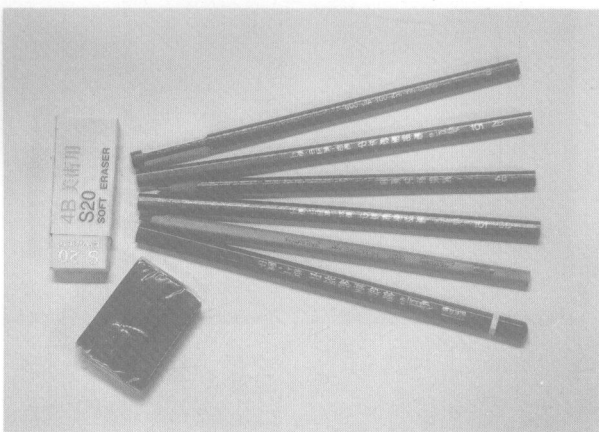
素描用纸一般以纸质密实、纹理粗糙的为好。纸质密实的能经得起多次修改调整而不起毛；纹理粗糙的能显现深浅浓淡的变化，有利于深入塑造。

橡皮、橡皮泥

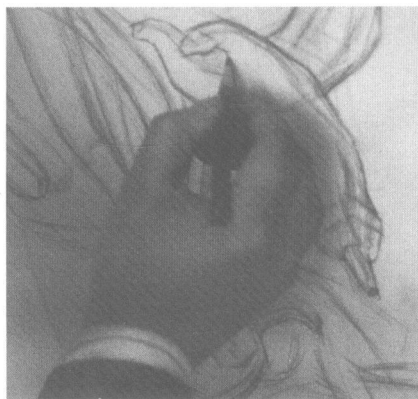
橡皮以质地柔软有弹性为佳，既能把画面擦得干净，又不伤纸面。橡皮泥擦暗部效果特别好，不腻又能擦出效果。

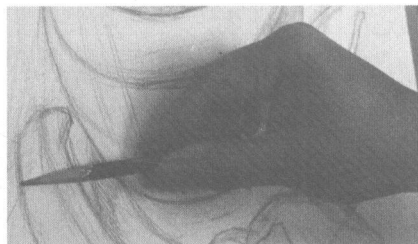
炭笔材料

铅笔材料

斜握法

横握法

坐姿

站姿

其他

画素描还有其他很多辅助材料,如纸笔、纸巾、布等,使用得当都能出理想的效果。

2、执笔方法与用笔

执笔常用的有两种:

横握法:

横握主要以手腕以至手臂带动运笔作画,作画自由,便于把握整体的效果,这种握笔法较为常见。

斜握法:

如握钢笔那样,可根据需要调整笔与画面的角度,斜握法易掌握,但运笔幅度较小。

用笔时要掌握正确的运笔方法,以画出虚实、浓淡、刚柔的线条,要学会用手指、手腕、手臂的力量运笔,其中以手腕的用笔尤为为重要。同时,还要依据写生对象来确定用笔的软硬。一般情况下,起稿时用较软的铅笔,用力轻容易修改,大面积的色调也应以较软的铅笔打底,深入刻画时用较硬的铅笔肯定地突出笔法。要善于使用轻重不同的手腕力和用笔的变化来控制笔迹效果,准确地表现画面。

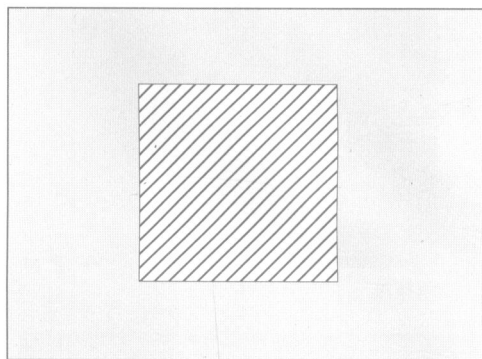
3、画前准备与作画常识

准备好画板、画架及其他工具,了解光源与采光,注意作画时的距离控制与角度选择。一般画者与写生物象的距离,应不少于物象高度的两倍,便于清晰地观察对象,有时为了整体的观察可稍远些。画者与画面距离以一臂之长为宜,便于描绘刻画物象。视线应与画面保持垂直,使整幅画面处于正常的视域之内。

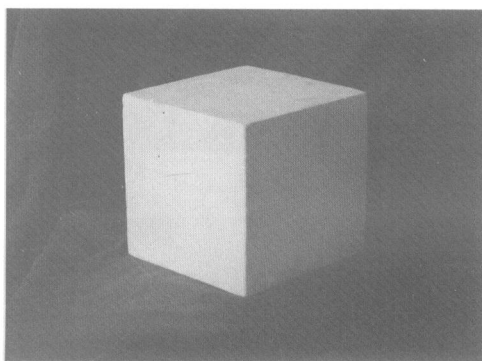
第二课 掌握形与体的概念

素描是一切造型艺术的基础,那么素描的学习为什么要先画石膏几何体呢?这是因为几何形体是最为概括,也最为单纯的形体。通过它,我们可以掌握复杂形体的造型规律,可以说,它是基础中的基础。我们眼中的复杂形体若用几何形体加以概括,都能快速地把握其形体的本质。

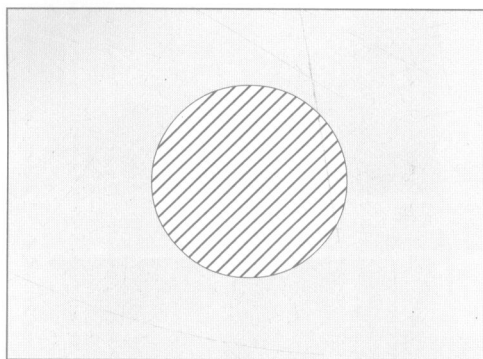
形体是客观物象存在的一种外在形式,是素描造型的依据。形指的是物体的形状,我们对物体形状的判断,往往依赖于物体的外轮廓线,这是圆的,那是方的,属于平面的概念。体指的是物体的体积,也就是物体占有的空间,属于立体的概念。

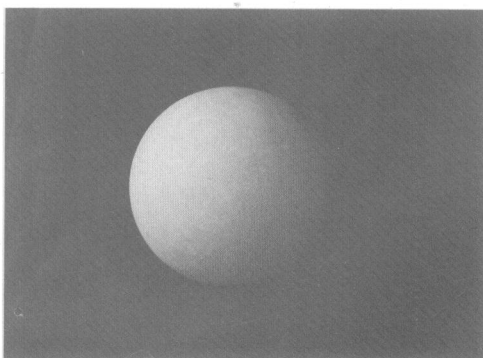
形(平面)

体(立体)

形(平面)

体(立体)

■ 立方体的画法

一切立体的形体,无论是简单还是复杂,都是由前后、左右、上下六个方向不同的面组成的,在所有的形体中,立方体是最典型的六面体。

正确的写生方法,源自正确的观察方法,我们要从写生对象出发,全面地看、联系地看、比较地看、立体地看、理解地看。立方体由六个面积相等、方向不同的正方形构成,面与面之间以90度角转折,块面感强,转折明显。

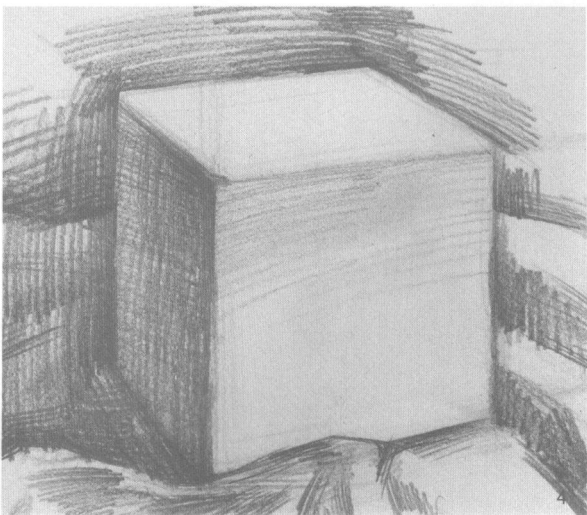
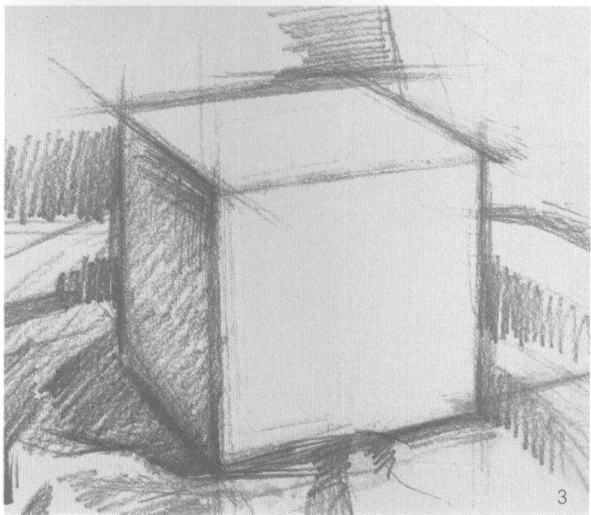
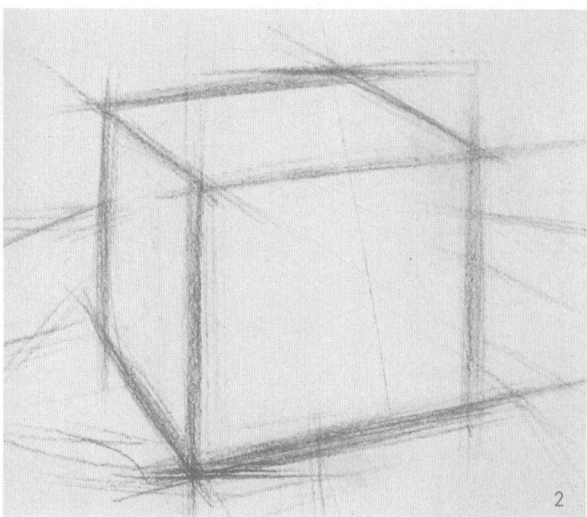
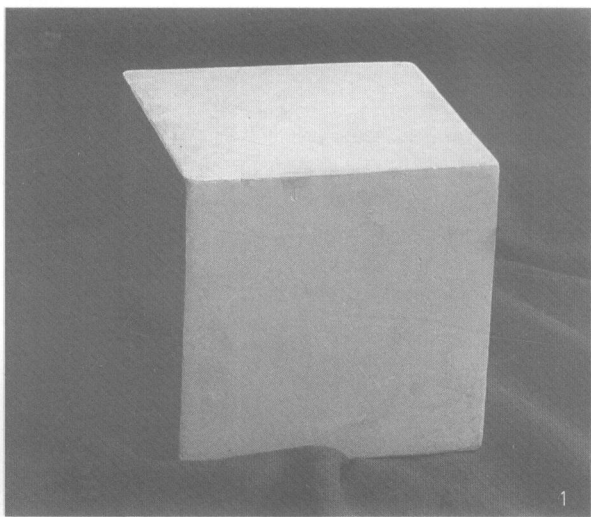
1. 全面仔细地观察立方体的外形及每个面的特征,为了正确表现深度(即立体空间),需要准确掌握物体不同角度下形体的透视变化。

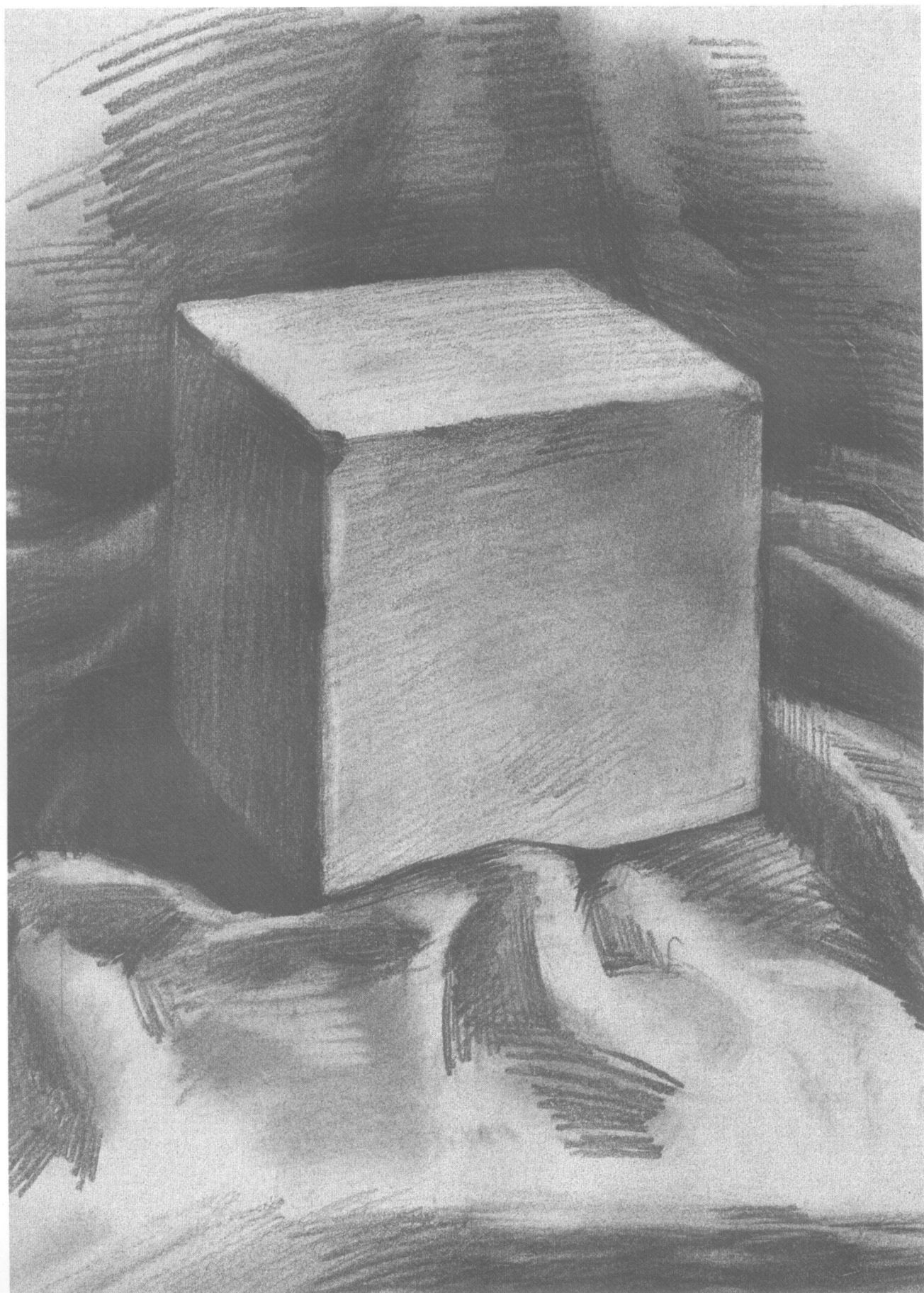
2. 确定一个合适的构图,学会用长直线条准确地去勾画形体,起笔开始阶段下笔可轻松一些,以利修改。线条要有浓淡虚实的变化。

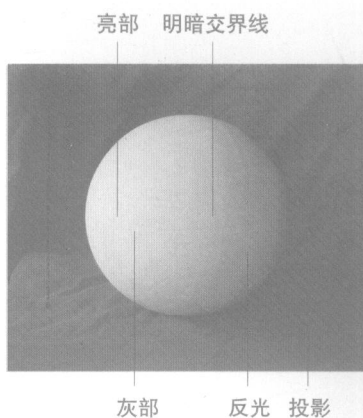
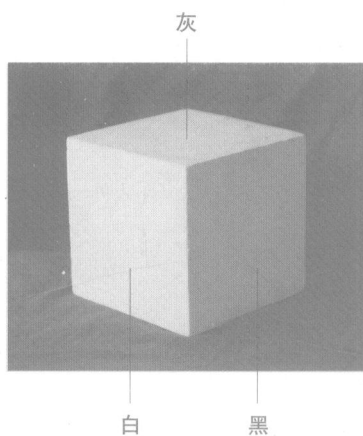
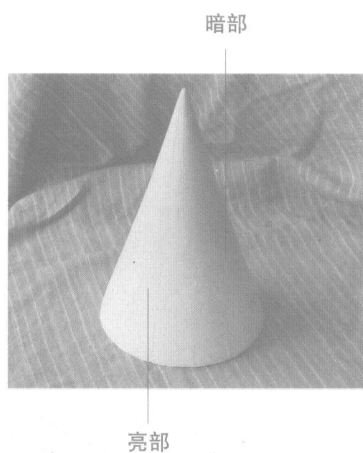
3. 在基本形体确定后,可逐渐过渡到确定明暗对比阶段。整体地观察物体,并从明暗对比最深的部分暗部开始着手上调子,抓住明暗转折面及明暗交界线,区分明和暗两大关系。

4. 深入刻画,处理好明暗调子及结构可带上衬布的皱褶,丰富画面,加强效果。

5. 调整完成。

掌握明暗变化的两大部、三大面、五调子 第三课

物体受光后所产生的明暗变化极为规律性,在石膏几何体上最为明显,可用两大部、三大面、五调子来表述。

明暗变化的两大部

在光的照射下,物体明暗变化的两大部即受光的亮部和背光的暗部,亮部与暗部是构成物体明暗关系的基础。

明暗变化的三大面

物体在空间中呈现立体性特征,由此产生了在平面上表现立体的空间三大面的概念,即暗部、亮部、介于两者之间的灰部,也就是所说的黑、白、灰三大面。

明暗变化的五调子

明暗五调子指的是亮调子、中间调子、明暗交界线、反光、投影,其中亮调子、中间调子属于亮部,明暗交界线、投影、反光属于暗部,无论物体的形体多少复杂,都逃不出这个明暗的规律。

◇ 圆球体的画法

圆球体是四大基本形体之一，它和立方体形成明显的对比，立方体是以90度角转折，而球体全由光滑的曲面组成。在光照之下，呈现明显的明暗五大色调。画好五大色调是球体练习的重点。

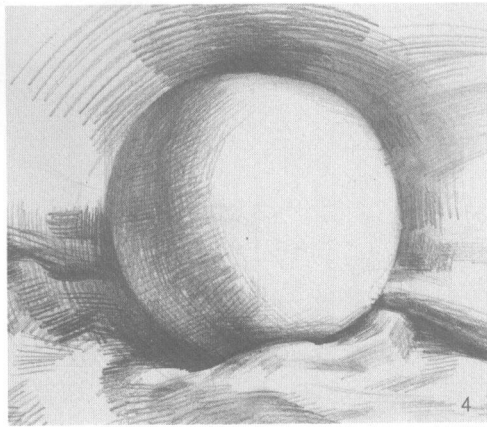
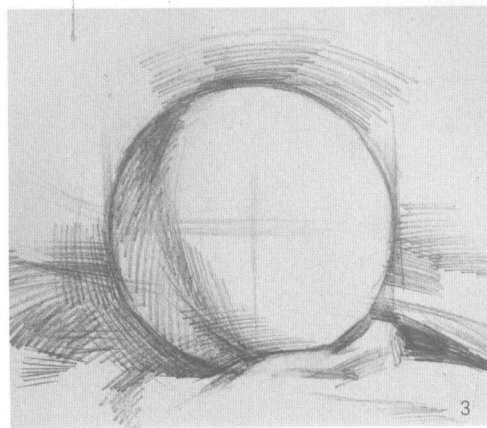
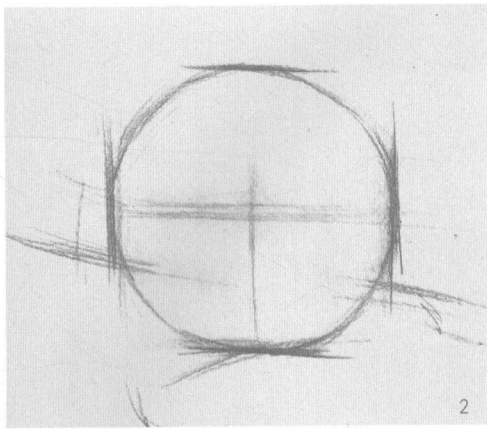
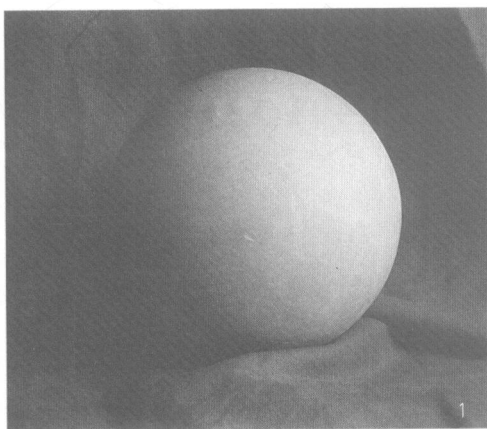
1. 学习正确的观察方法，了解物体基本结构是有助于绘画训练的。球体的360度每一个角度其垂直投影面均为圆形，而斜向投影面其投影则呈椭圆形趋势。因为不同的光源关系，球体会呈现出丰富的明暗变化。

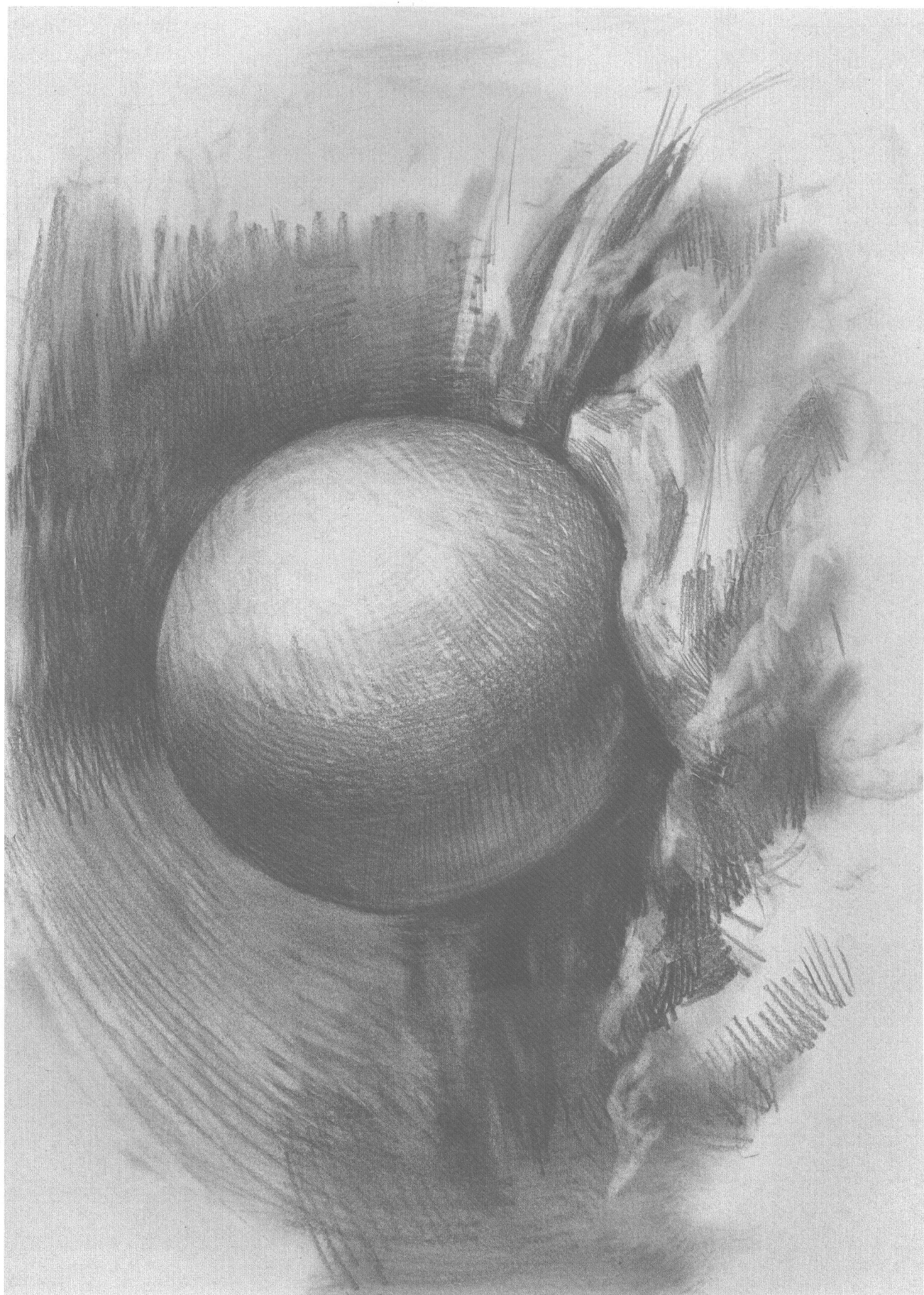
2. 用轻而直的线条在纸面上确定高低左右四侧边缘点、边缘线，相对应的两条边缘线之间的距离应该是相等的，所以经常有“圆是从方形切割而成”一说，且圆的任意一条直径都是一样的。随后依形轻轻地多次反复地逐渐画出圆的边缘轮廓线。

3. 用较强烈而肯定的线条确定球的边缘线和明暗交界线及衬布的部分皱褶，同时将打形过程中遗留下来的一些辅助线、废线用橡皮擦去。按浓淡有别的原则，整体地观察和表现物体，并初步将物体的明暗关系铺上。此阶段可将明暗关系逐层铺上，整体地层层加深，不宜一次性只顾局部地将亮和暗画得太过，避免给下一阶段的深入调整带来不便。

4. 逐渐深入刻画形体，准确刻画反光、投影、明暗交界线、灰面、亮部及高光。切忌将暗部画死、亮部全白缺少灰面过渡或将布纹画得过于僵硬。

5. 最后调整完成。

第四课 掌握形体透视规律

透视是一种视觉现象，透视变化，是通过人的视觉器官所产生的一种视觉反映。如观察立方体，可以发现在看到的几个面中，改变了原有的正方形的形状，这种现象被称为透视缩形，也只有准确地表现物体的这种透视变化，视觉上才会舒服。

在二维平面上表现物体的三维空间，关键在于准确地把握体面关系和透视变化，因此，透视规律的运用显得非常重要。

立方体的透视变化规律：

根据立方体与画面、地平面的空间位置关系，立方体的透视变化最常见的有以下两种类型：

平行透视：

立方体的一个体面与画面平行，只有一个消失点。

成角透视：

立方体上下两个体面与地面平行，其他体面与画面成一定的角度，有两个消失点。

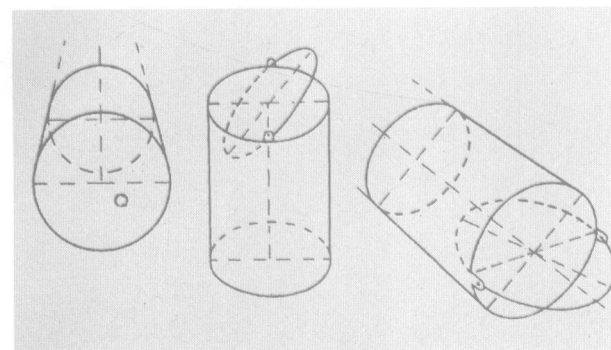
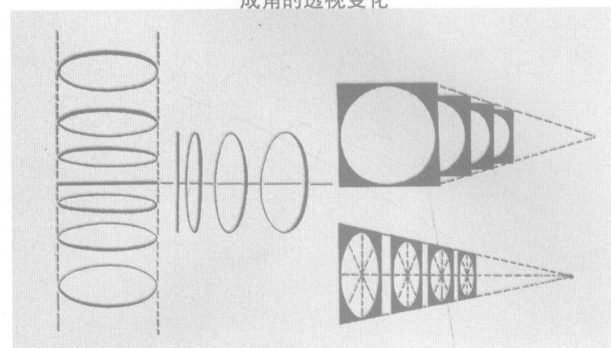
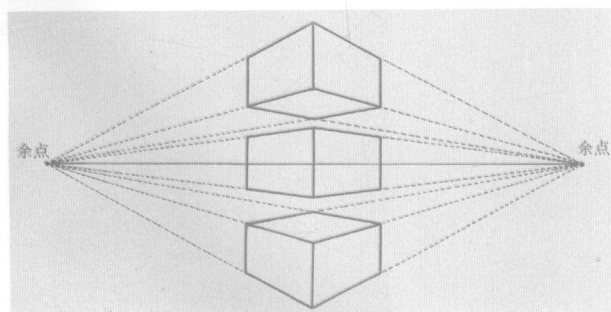
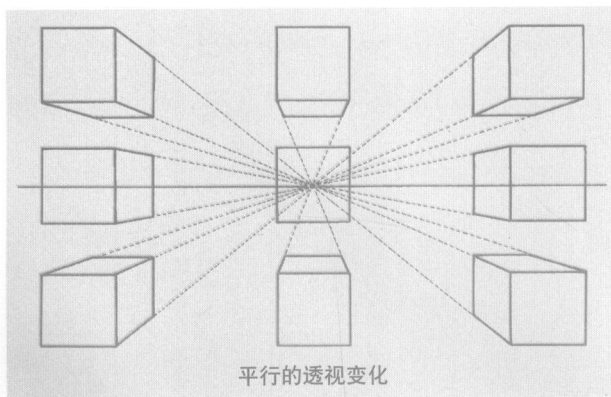
圆面、圆柱体的透视变化规律：

圆面的透视变化：

透视变形后的圆面形状为椭圆形。与地面平行而与画面垂直的圆，其位置愈接近视平线，透视缩影变化也愈大。

圆柱体的透视变化：

圆柱体可以理解成是由许多圆面重叠组合而成，因此，圆柱体顶面和底面的变化与圆面的透视变化规律是一致的。

◆ 圆柱体的画法

圆柱体的透视变化主要是在于圆平面的弧形透视,圆柱体的明暗规律也充分体现了五调子的变化规律。

1. 仔细地观察圆柱体的基本特征,了解宽和高的比例及顶面底面的关系,以及因为视角的变化而造成透视上的变化与明暗关系等因素。

2. 用长直线和轻用笔确定圆柱体的最高点、最低点、最左点和最右点,准确

把握和逐步调整画面上柱体中各

个点间的比例关系。此图角度为微俯视,应注意顶面的圆形因为透视关系而变为椭圆的现象,区分顶面圆形的前后边缘线的弧度及与底面圆形边缘线间的不同的弧度关系。由于透视的缩形,画面中底面弧度要比顶面弧度大。

3. 进一步完善圆柱的形体关系。带上明暗交界线,投影、衬布的垂直与水平面交界线,使物体的形能较准确地表达。

4. 沿明暗交界线往暗部推进,铺好物体明暗大关系,前后空间得以初步体现。

5. 逐步深入刻画物体的一些细节,继续深入塑造物体的前后关系,通过明暗对比的方式使物体形象变得越来越充实。正确把握画面虚实、主次。

6. 调整完成。

