

王越◎主编 白朔◎著

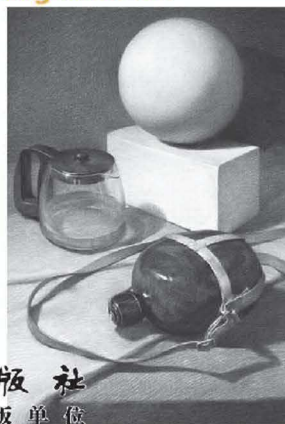
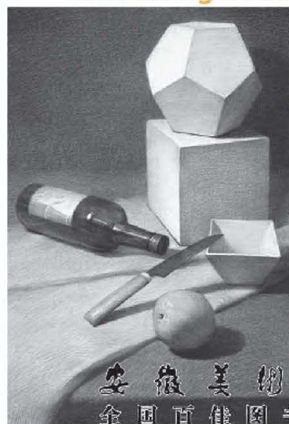
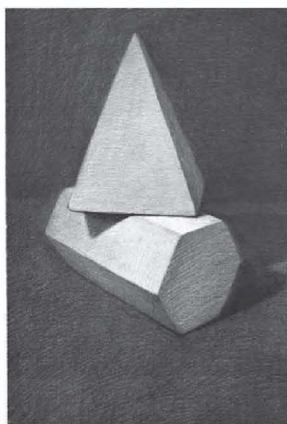
几何形体 组合明暗篇

实物照片 名师点评
步骤解析 全面细致
清晰明了 科学实用

M I N G S H I D I A N J I N G

Jihe Xingtǐ Zuhé Míng'ān Piān

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

王越◎主编 白明◎著

几何形体 组合明暗篇

M I N G S H I D I A N J I N G

Ji He Xingti Zuhe Ming'an Pian

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

作者简介

王越 2012年毕业于中央美术学院雕塑系，北京巅峰广艺美术培训基地创始人，全国美术高考考前名师。作品曾收录到《中央美术学院附中学生留校作品》系列、《中央美术学院55年作品经典》等作品集，并参与出版过《中央美术学院附中留校作品大范本》《实力教学——素描头像色彩静物/速写》等丛书。2016年担任美术圈金笔奖名师评委。

白朔 现就读于鲁迅美术学院中国画学院，曾取得过清华大学美术学院高考招生考试造型专业第31名的优异成绩，素描和速写作品多次被选用出版。

图书在版编目（CIP）数据

名师点睛·几何形体组合明暗篇 / 王越主编；白朔
著. — 合肥：安徽美术出版社，2017.9
ISBN 978-7-5398-7900-0

I. ①名… II. ①王… ②白… III. ①素描技法
IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第188388号

名师点睛·几何形体组合明暗篇

MINGSHI DIANJING JIHE XINGTI ZUHE MING'AN PIAN

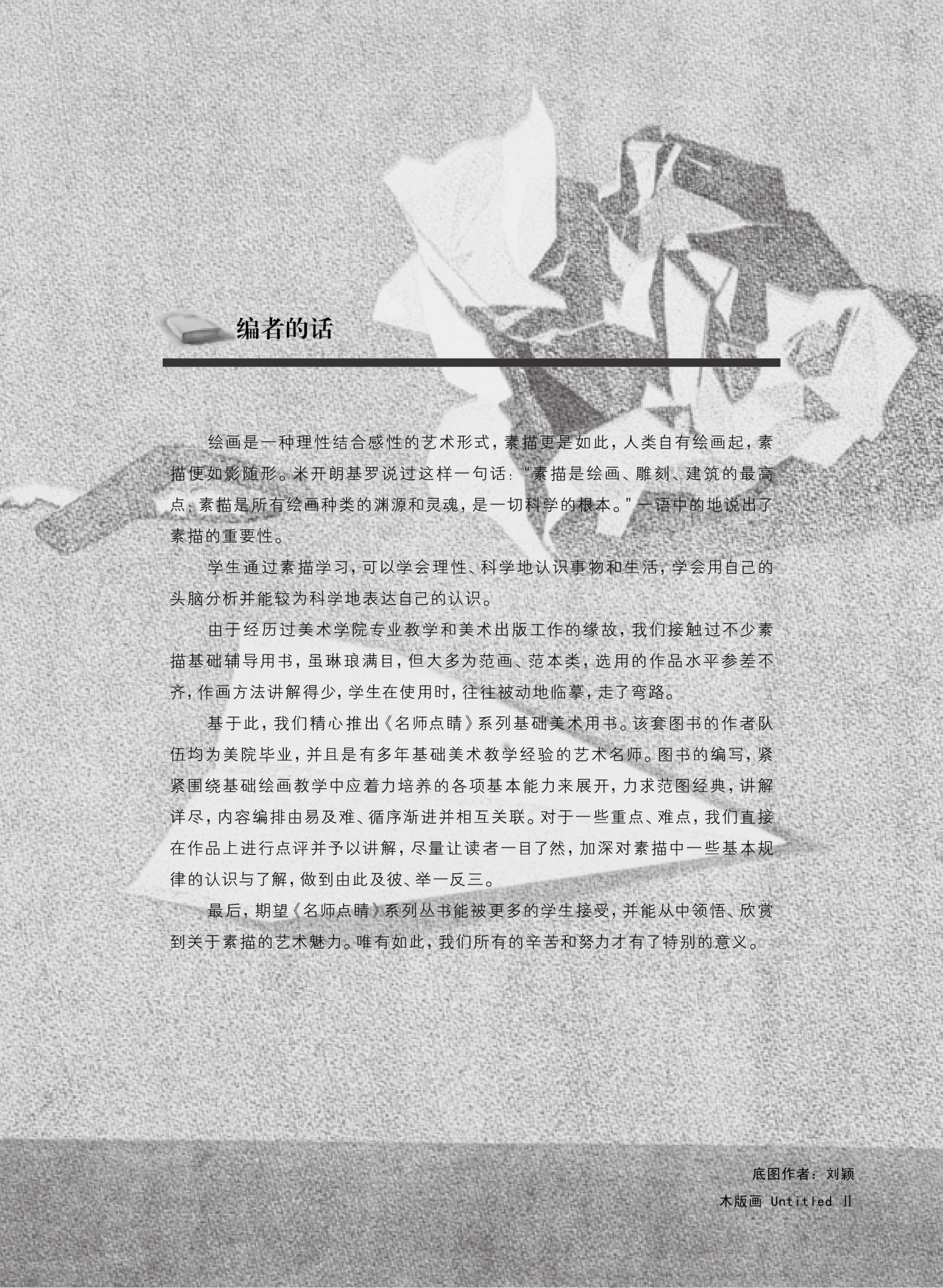
王越 主编 白朔 著

出版人：唐元明
责任编辑：刘园
责任校对：司开江 陈芳芳
装帧设计：合肥润一文化传媒有限公司
责任印制：徐海燕 陶新竹
出版发行：时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社（<http://www.ahmscbs.com>）
地址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版
传媒广场14F 邮编：230071
营销部：0551-63533604（省内）
0551-63533607（省外）
编辑热线：0551-63533612
印制：安徽联众印刷有限公司
开本：889mm×1194mm 1/16 印张：4
版次：2017年9月第1版
2017年9月第1次印刷
书号：ISBN 978-7-5398-7900-0
定价：23.80元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

编者的话

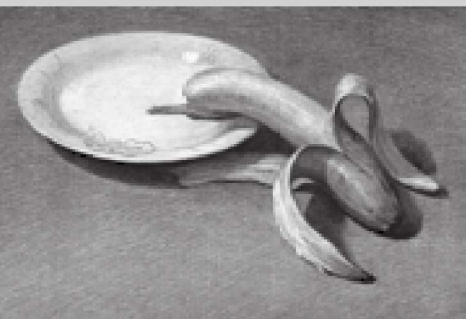
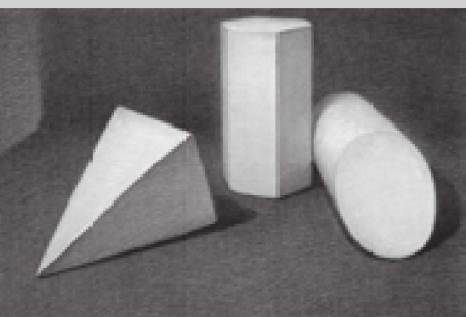
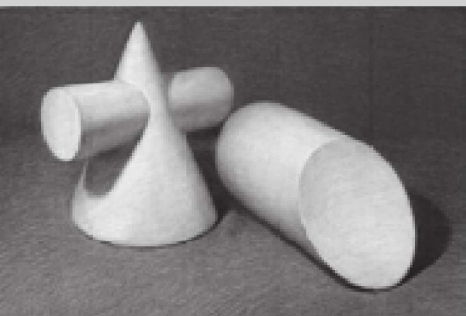
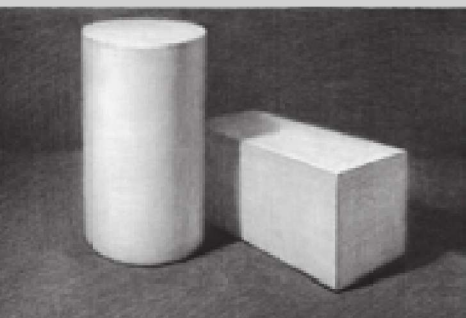
绘画是一种理性结合感性的艺术形式，素描更是如此，人类自有绘画起，素描便如影随形。米开朗基罗说过这样一句话：“素描是绘画、雕刻、建筑的最高点；素描是所有绘画种类的渊源和灵魂，是一切科学的根本。”一语中的地说出了素描的重要性。

学生通过素描学习，可以学会理性、科学地认识事物和生活，学会用自己的头脑分析并能较为科学地表达自己的认识。

由于经历过美术学院专业教学和美术出版工作的缘故，我们接触过不少素描基础辅导用书，虽琳琅满目，但大多为范画、范本类，选用的作品水平参差不齐，作画方法讲解得少，学生在使用时，往往被动地临摹，走了弯路。

基于此，我们精心推出《名师点睛》系列基础美术用书。该套图书的作者队伍均为美院毕业，并且是有多年基础美术教学经验的艺术名师。图书的编写，紧紧围绕基础绘画教学中应着力培养的各项基本能力来展开，力求范图经典，讲解详尽，内容编排由易及难、循序渐进并相互关联。对于一些重点、难点，我们直接在作品上进行点评并予以讲解，尽量让读者一目了然，加深对素描中一些基本规律的认识与了解，做到由此及彼、举一反三。

最后，期望《名师点睛》系列丛书能被更多的学生接受，并能从中领悟、欣赏到关于素描的艺术魅力。唯有如此，我们所有的辛苦和努力才有了特别的意义。

目 录 CONTENTS

第一章 基础知识.....01

光影 || 01

明暗关系 || 01

质感表现 || 02

正确的作画步骤 || 02

几何形体与素描静物的联系 || 03

第二章 几何形体组合画法详解.....04

两个几何形体组合一 || 04

两个几何形体组合二 || 06

两个几何形体组合三 || 08

两个几何形体组合四 || 10

两个几何形体组合五 || 12

两个几何形体组合六 || 14

两个几何形体组合七 || 16

两个几何形体组合八 || 18

两个几何形体组合九 || 19

三个几何形体组合一 || 20

三个几何形体组合二 || 22

三个几何形体组合三 || 24

三个几何形体组合四 || 26

三个几何形体组合五 || 28

四个几何形体组合一 || 30

四个几何形体组合二 || 32

四个几何形体组合三 || 34

四个几何形体组合四 || 36

第三章 几何形体和静物组合画法详解.....38

几何形体和静物组合一 || 38

几何形体和静物组合二 || 40

几何形体和静物组合三 || 42

几何形体和静物组合四 || 44

几何形体和静物组合五 || 46

几何形体和静物组合六 || 48

简单静物组合一 || 50

简单静物组合二 || 51

简单静物组合三 || 52

简单静物组合四 || 53

简单静物组合五 || 54

简单静物组合六 || 56

简单静物组合七 || 58

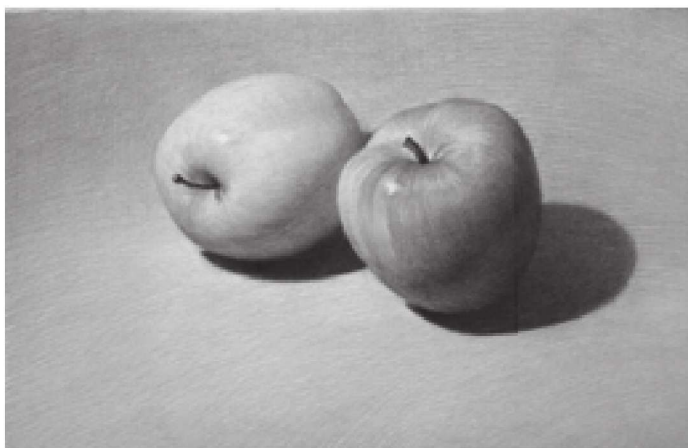
简单静物组合八 || 59

简单静物组合九 || 60

第一章 基础知识

光影

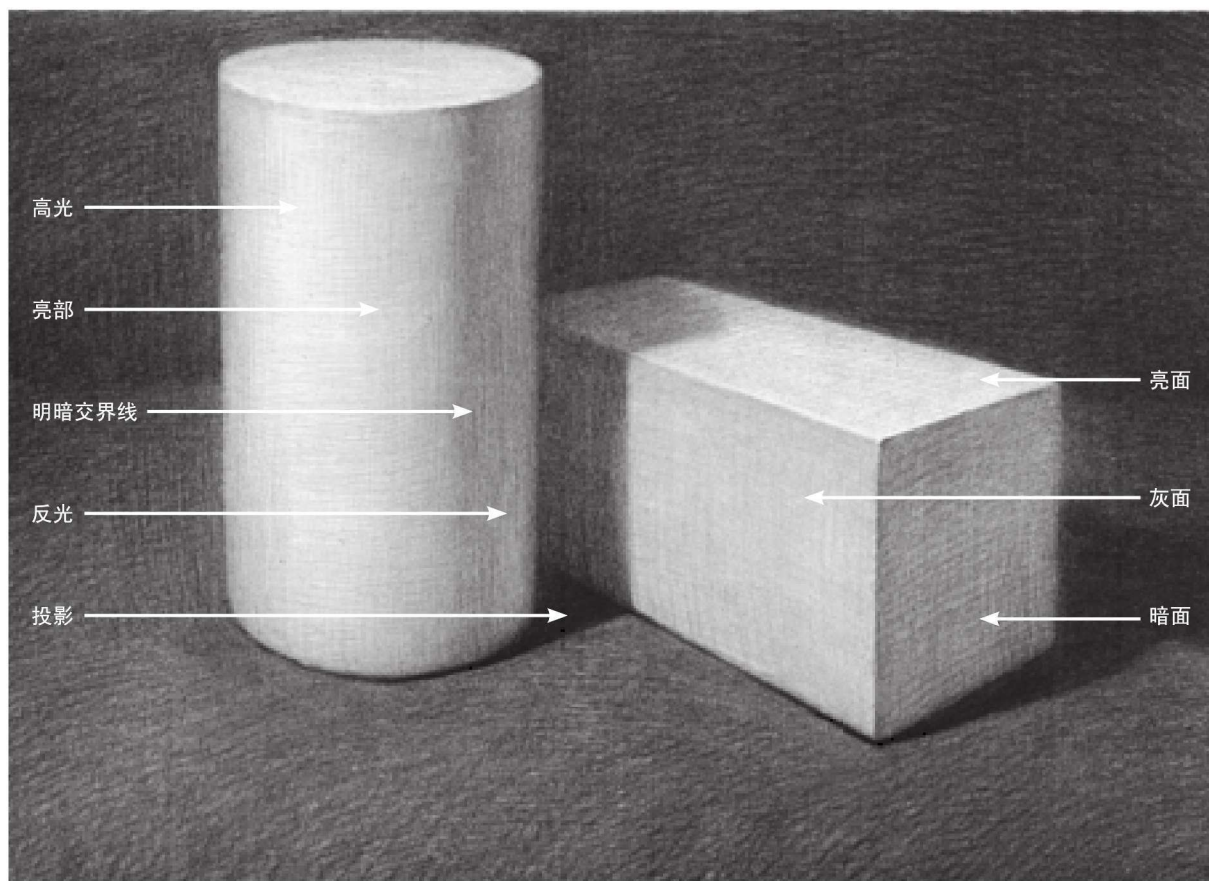
光影又叫明暗。在素描中，光影是刻画物体空间、体积及质感的重要手段。光是明暗之源，物体的明暗由物体自身的固有色和光源投射的强弱、角度、距离等因素共同决定。一般物体的明暗可概括为两大部分（受光部和背光部）、三大面（亮面、灰面和暗面）、五大色调（亮面、灰面、明暗交界线、反光和投影）。黑、白、灰也是基本的视觉语言元素之一，属于色的范畴，是我们对物体明暗或画面整体色调基本层次的一种概括和归纳，也是相对的。在画面中，局部物体自身的黑、白、灰要服从画面整体的黑、白、灰。

明暗关系

● 三大面、五大调子

三大面包括亮面、灰面、暗面；五大调子包括高光、亮部、明暗交界线、暗部、投影，其中，暗部又包含反光。

质感表现

质感就是物体质地给人的感受。物体的质感表面特征常表现为：粗糙或光滑，柔软或坚硬，透明、半透明或者不透明等。

玻璃类制品质地坚硬，透明度高，明度高，折射光线强。写生中可以先画背景色调，然后再提高光。

陶类制品表面粗糙，没有明显高光，反光也相对较弱，色调变化柔和，受环境色影响较小。

蔬菜瓜果类一种表面质地光洁、高光清晰、反光较明显，如苹果、西瓜等；另一种表面质地柔和、光洁度较弱、高光模糊，明暗交界线不太强烈，如土豆、橘子等。

瓷类制品表面光洁，高光的轮廓清晰，反光较强，色调上明暗关系较为明确，同时受环境色影响较强。

金属类制品质地坚硬，表面光滑，光洁度高，受周围物体反射光强，高光清晰，反光强。

正确的作画步骤

对于初学者而言，养成正确的作画习惯是非常重要的。要按照正确规范的作画步骤来进行练习，做到整体观察、局部刻画、整体表现。

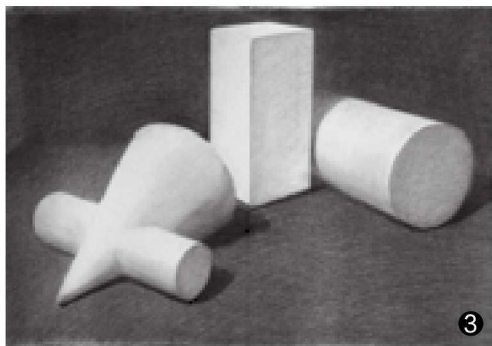
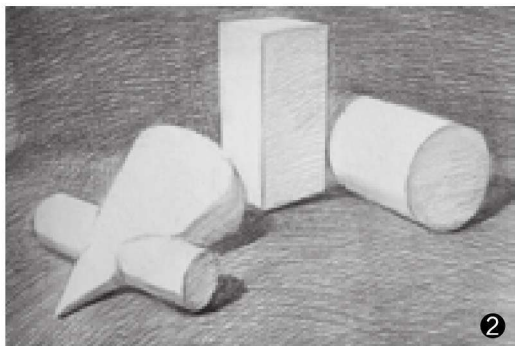
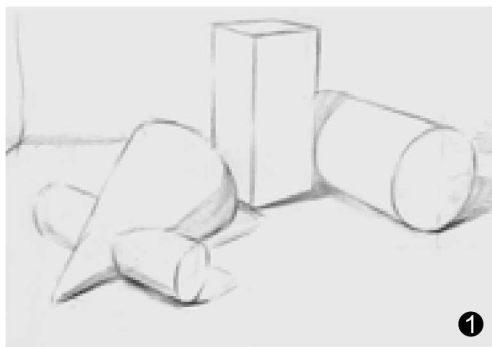
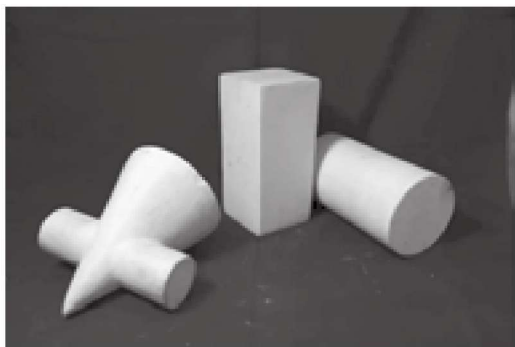
一幅完整的画面要经历四个作画阶段，观察阶段、起稿阶段、铺设大的明暗色调阶段、深入刻画和调整阶段。

首先，在观察阶段，要对静物的形态进行整体的概括，注意观察物体之间的前后空间距离、大小长短比例、静物个体特征，明确光源方向，在头脑里先形成黑、白、灰大关系。

起稿阶段，注意用直线，借助辅助线，将物体与物体的大小、长短、角度等反复进行比较。起稿时通过这些线的深浅、虚实、粗细的变化，形成具有立体效果的线性结构画面。

铺设明暗阶段，根据光源的方向和物体的固有色，画出大的明暗关系。注意画面大的虚实变化。

深入刻画和调整阶段，对物体的质感、形体特征等细节进行深入刻画，把握画面的整体黑、白、灰关系，使画面完整。

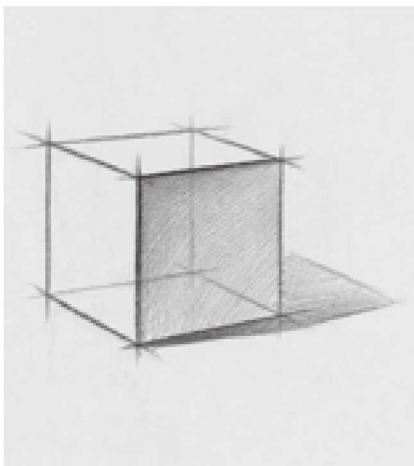

几何形体与素描静物的联系

石膏几何体是素描静物的基础,静物是石膏几何体的延伸和扩展。将静物归纳成几何形体有利于我们对静物形体结构和色调层次的明确分析。比如石膏正方体,它可延伸到球体,再到静物实物(如苹果、土豆等球状物),石膏长方体可延伸到圆柱体,再到静物实物(如可乐瓶、酒瓶、黄瓜、萝卜、辣椒等),还有不同形状的方体延伸至实物(如字典、书籍、文具盒等),所有静物的形体结构都可以在石膏几何体里面找到并延伸、扩展。

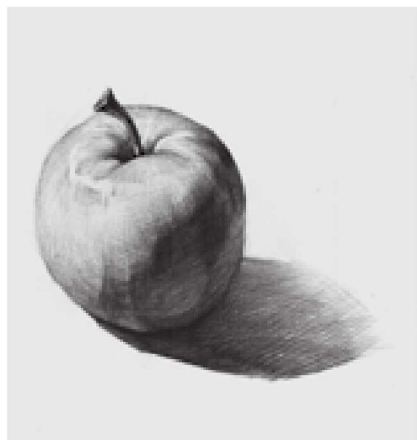
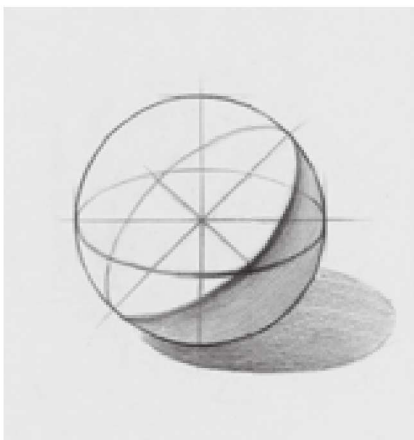
● 形体结构的联系

任何复杂物体的形体都是可以简单的几何形体结构来概括或分析的,这也是为什么先学画几何形体再学画素描静物的原因。每个静物都有其对应的几何形体的影子。如右图所示,粉笔盒忽略细节后可以看作正方体,结构与透视基本相同。

● 明暗的联系

素描静物是几何形体的延续与发展。明暗则是凌驾于结构之上的,素描静物的明暗关系可以参照几何形体的明暗来理解。如右图所示,光源为同一点时,球体与苹果的明暗交界线和投影的位置基本相同,亮面与暗面的分割也基本相同。

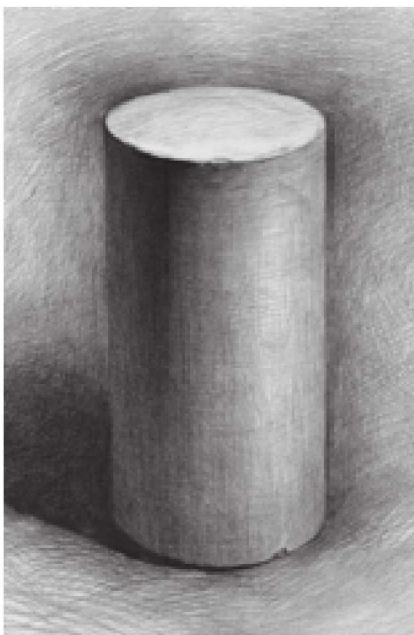

● 质感表现

质感在素描静物表现中处于很重要的地位,主要体现在“高光”和“反光”色调的变化上。

陶瓷类、玻璃类、金属类物体的高光和反光比较明显,与周围的灰调子拉得较开。它们的形状依据器皿转折的形状形成,较尖锐、明显,成点状分布。

而木制品、石膏、皮类等物品的高光与反光相对较柔弱,有些物品甚至没有明显的高光和反光,成面状分布。

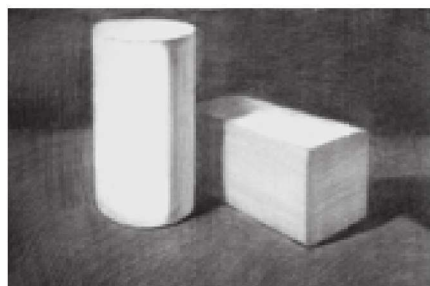
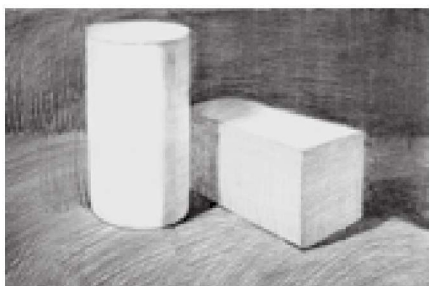
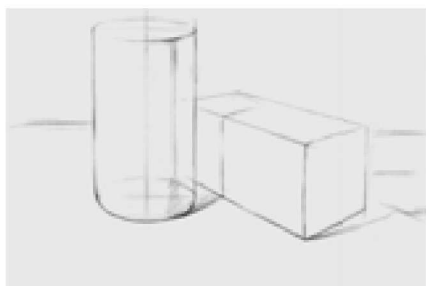
第二章 几何形体组合画法详解

两个几何形体组合一

◆ 名师点评

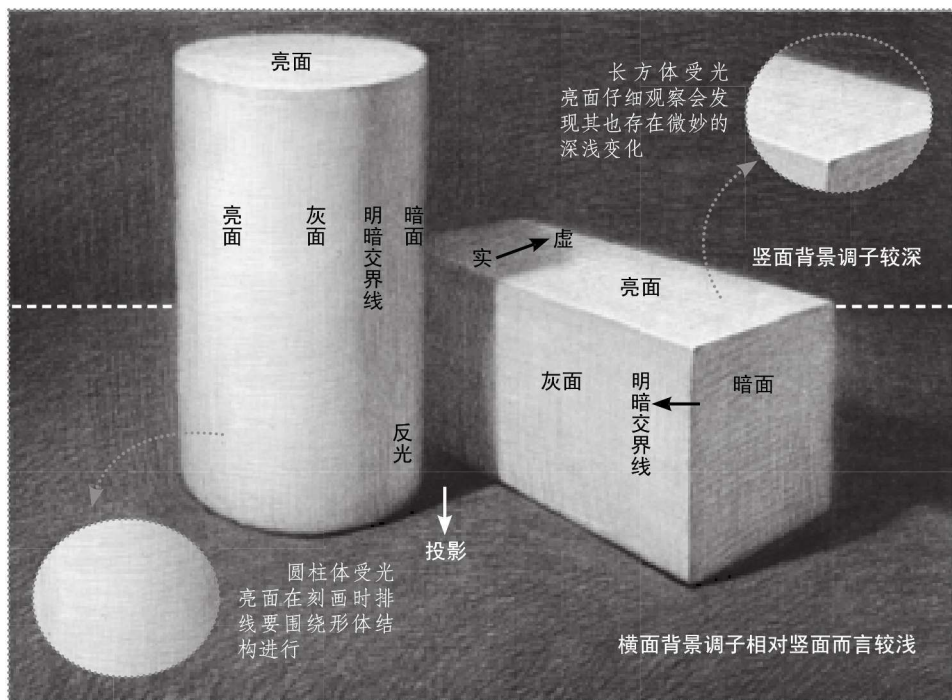
我们在刻画组合几何体时，先要整体观察。在具体刻画两个几何体的明暗交界线和投影时应注意其存在虚实深浅变化，同时仔细观察会发现亮面也存在微妙的深浅变化。

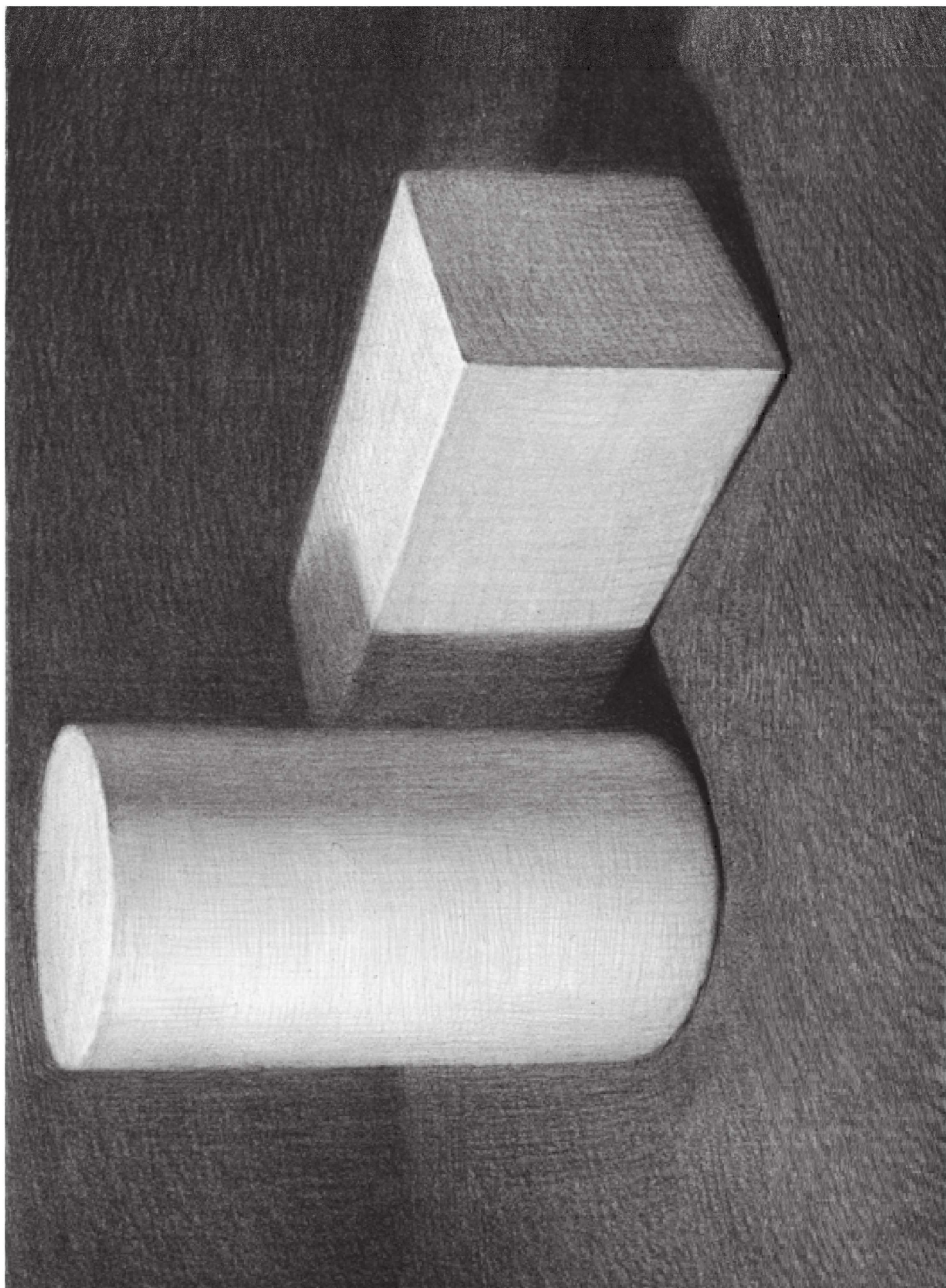

◆ **步骤一：**构图起形，在起形的过程中简单并准确地找出两个几何体各自的明暗交界线、投影的位置，特别注意圆柱体投影在长方体上的起伏虚实深浅变化。

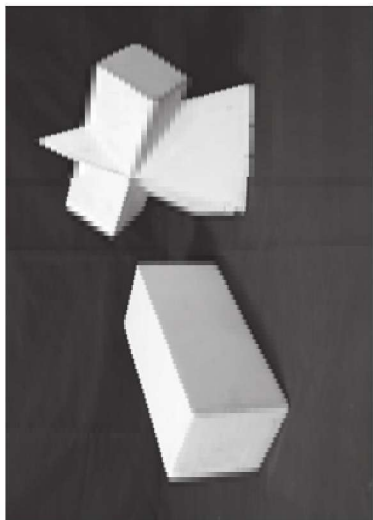
◆ **步骤二：**上调子时尽量围绕形体的转折排线，把大的黑、白、灰关系交代画出。刻画时一定要相互比较，比较两个几何体暗部调子的深浅，圆柱体投影在衬布上和石膏上调子的深浅，衬布平面和立面的深浅变化等。

◆ **步骤三：**用卫生纸进行揉擦，重新找一遍物体的外轮廓，注意边缘线的虚实变化，适当地加重灰面调子，亮面不要着急刻画以免使画面变灰，衬布横竖面交界线一定要虚化，从而表现出物体和衬布的前后空间关系。

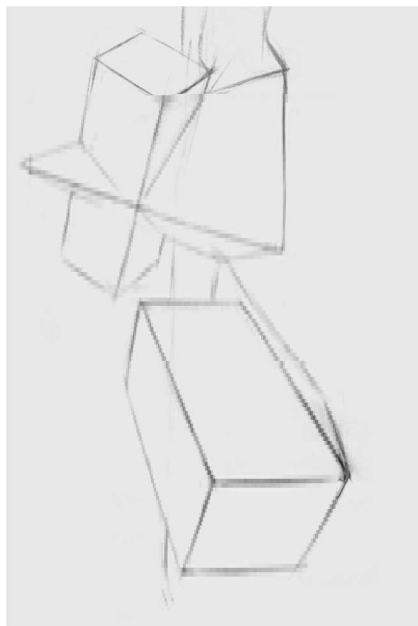
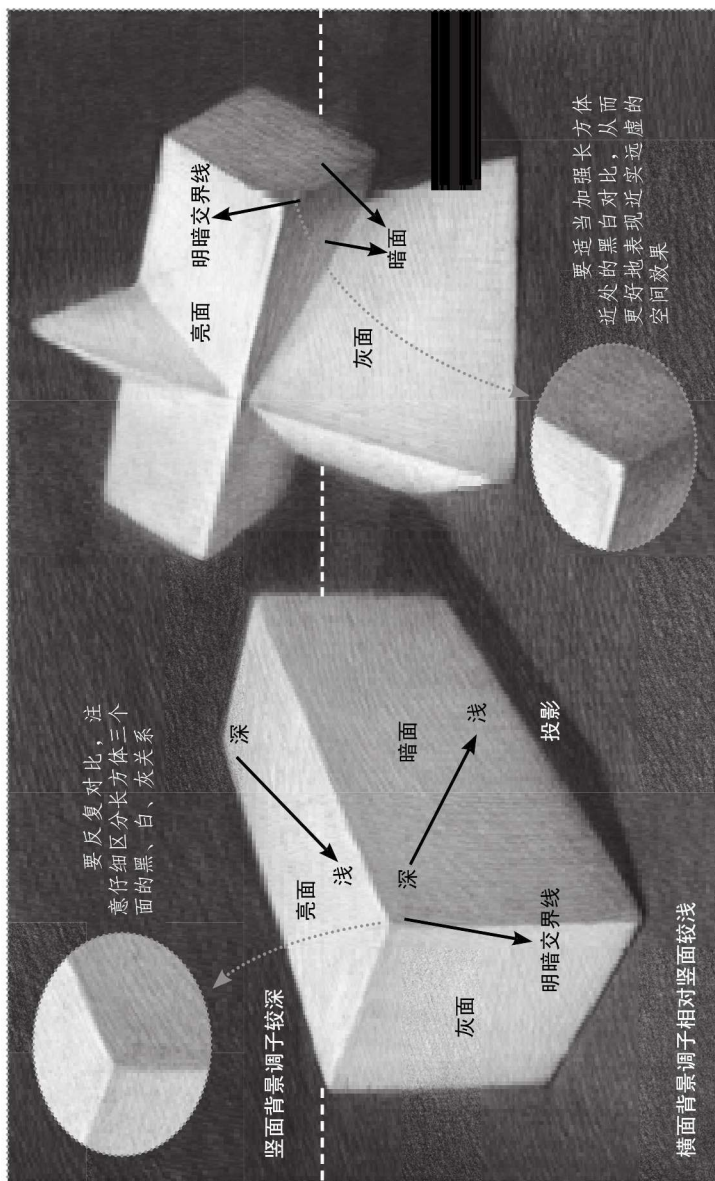

两个几何形体组合二

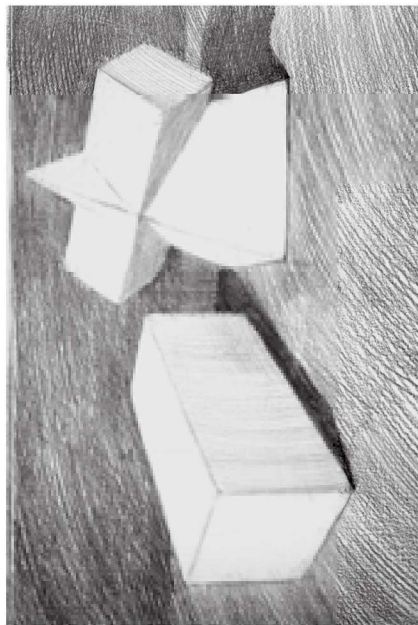

◆名师点评

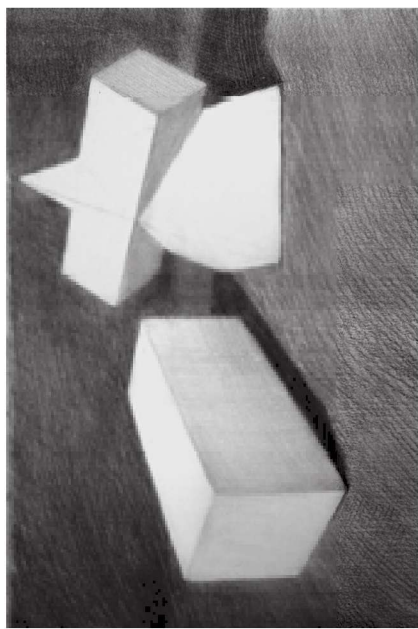
画穿插物体时一定要注意表现其长方体前后的空间关系，比如要加强近处黑白对比，减弱远处边缘线。画几何体投影时，注意投影形状的虚实和深浅变化。

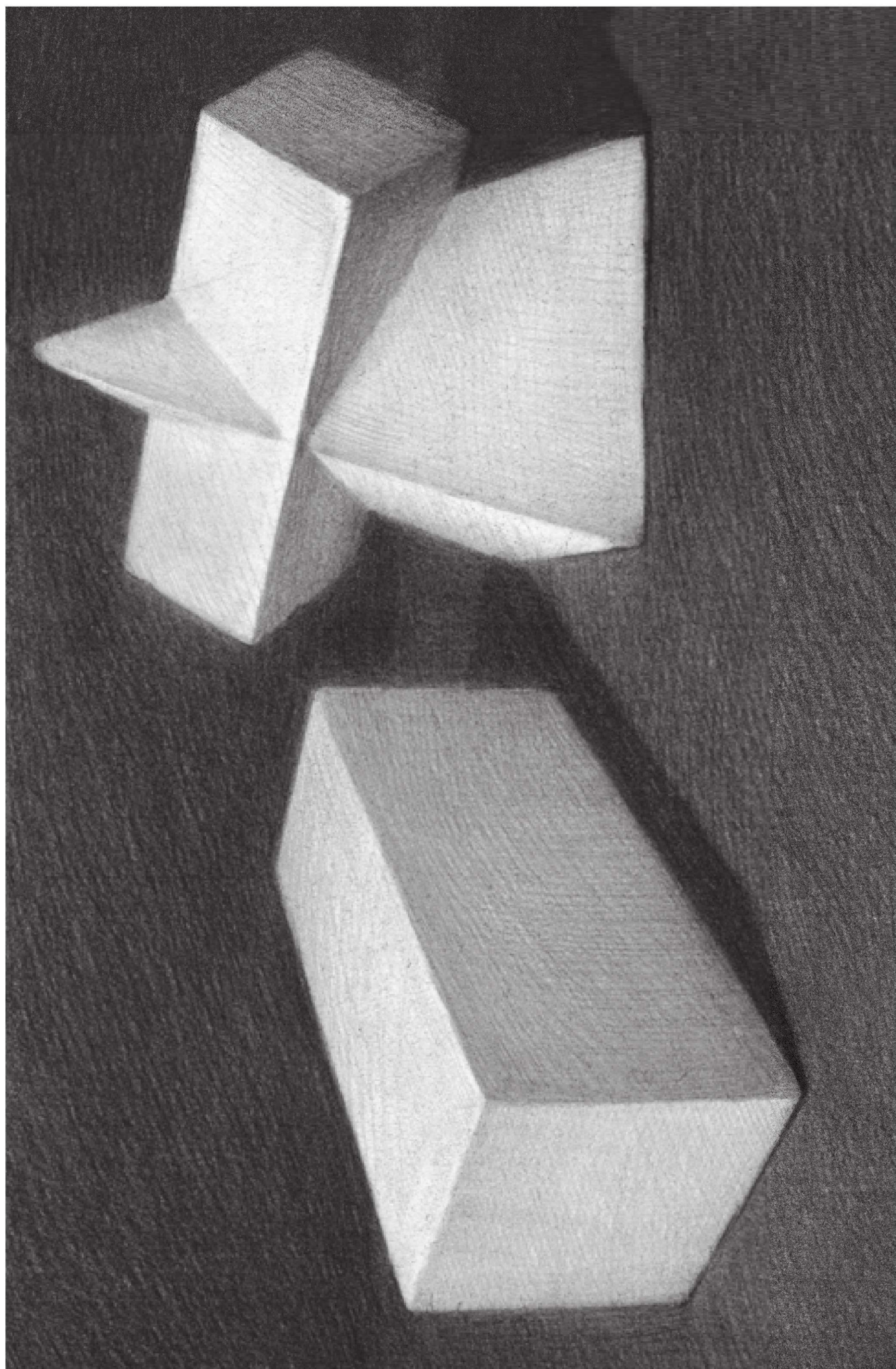
◆步骤一：起稿构图，用直线反复比较推敲，画准透视关系，起形时要特别注意两个长方体的近大远小的透视关系。

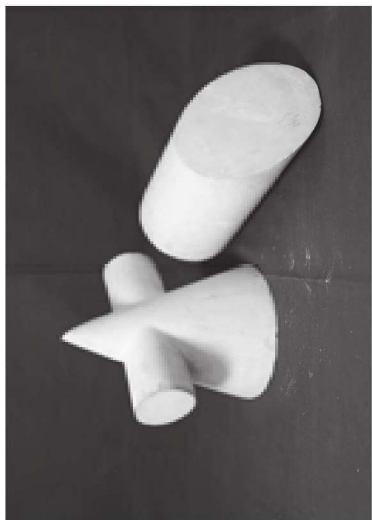
◆步骤二：明确光源，建立黑、白、灰三大关系，注意表现出画面的光感气氛，找出暗部和投影并统一铺上调子，注意区分大的明暗关系。画背景调子时要轻松一些，将几何形体结构塑造清楚。

◆步骤三：适当揉擦能使黑、白、灰关系进一步明确，同时，线条也能很好地融到块面里从而更好地表现石膏的光洁质感。不要着急画亮部调子，首先要区分好暗面和背景调子的深浅，投影的虚实关系要刻画明确。

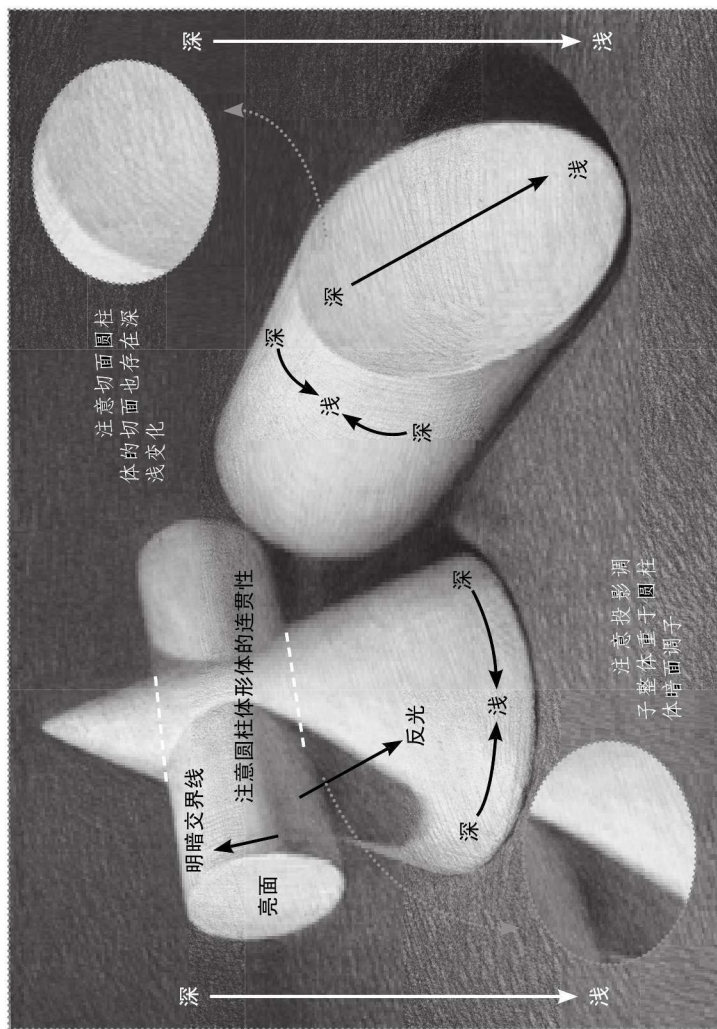

两个几何形体组合三

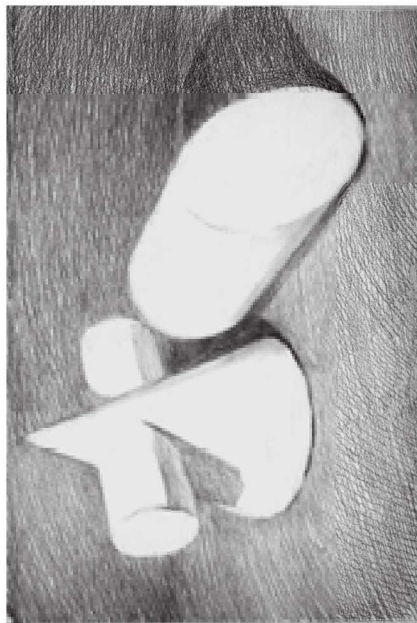

◆名师点评

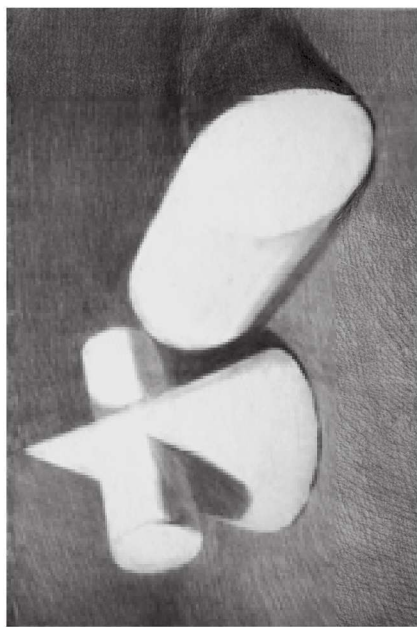
“近实远虚”中，所谓的“虚”并不是没有，而是通过实把虚对比出来。越“虚”的地方越要认真处理得清楚明白，所以要想把体积感和空间感加强就一定要全方位地处理形体。

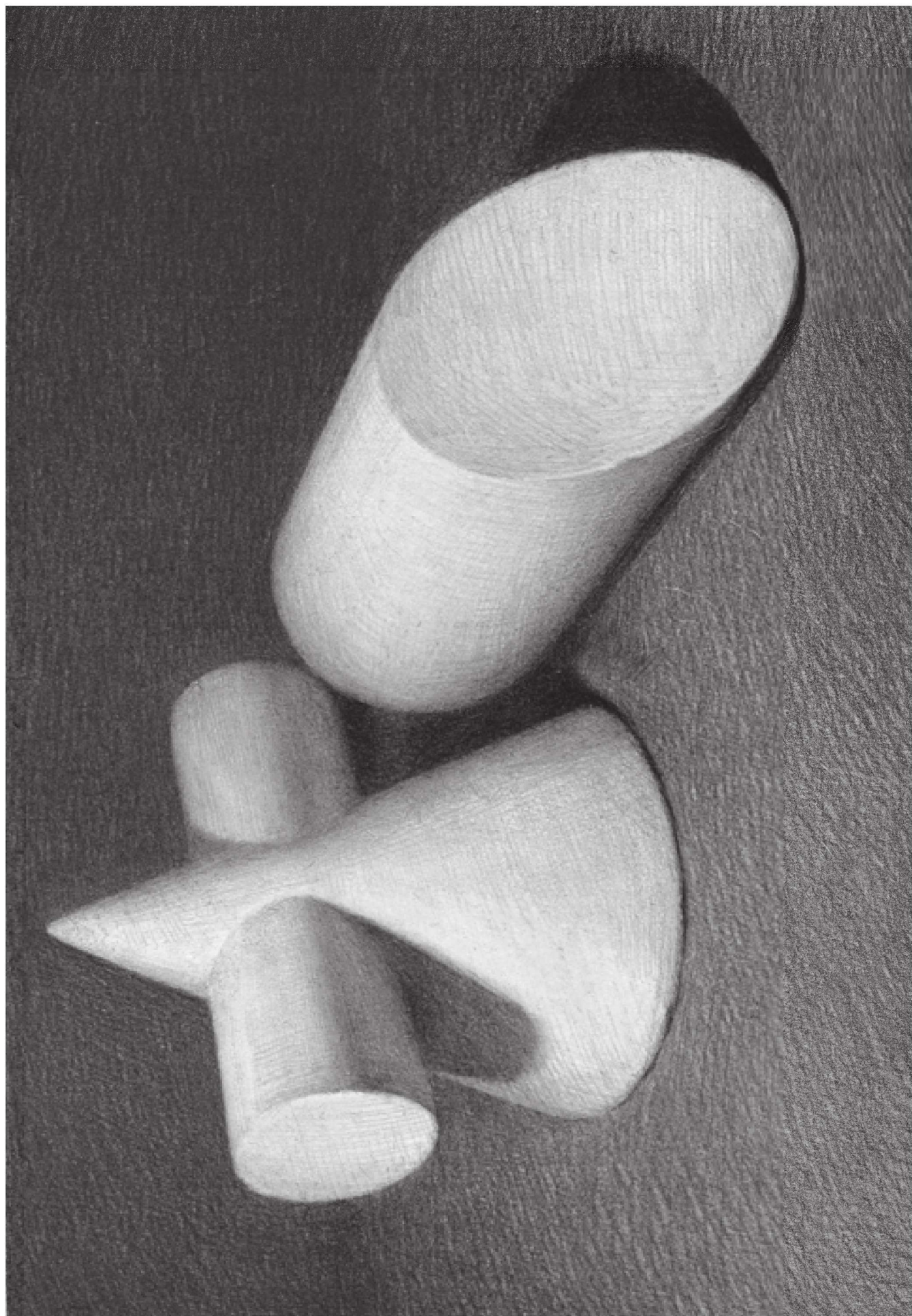
◆步骤一：起形时注意穿插体和切面圆柱体的透视角度的，避免朝向角度一致而使画面构图显得单调。虽然切面圆柱体受光面较大，但可以通过灰面变化让形体产生体积感，找出明暗交界线的位置。

◆步骤二：明确光源，确立画面黑、白、灰关系，上调子时要树立起空间意识，比如穿插体中近处圆柱体的明暗对比相对较强。注意圆柱体投在圆锥体上的投影形状，以及投影形的虚实变化。

◆步骤三：用卫生纸揉擦后使画面统一，用铅笔清晰地刻画出近处的结构线，拉大画面的空间和虚实对比，从而增强画面的纵深感。

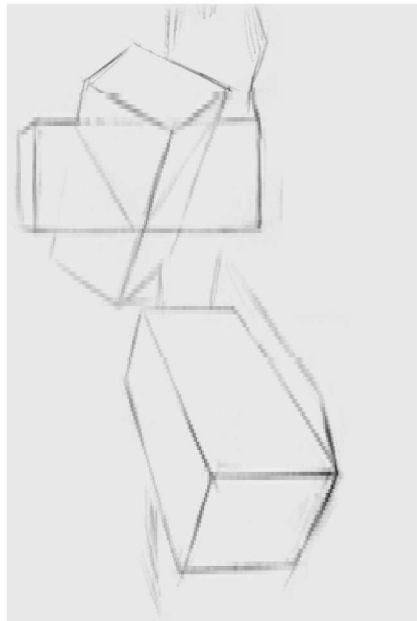
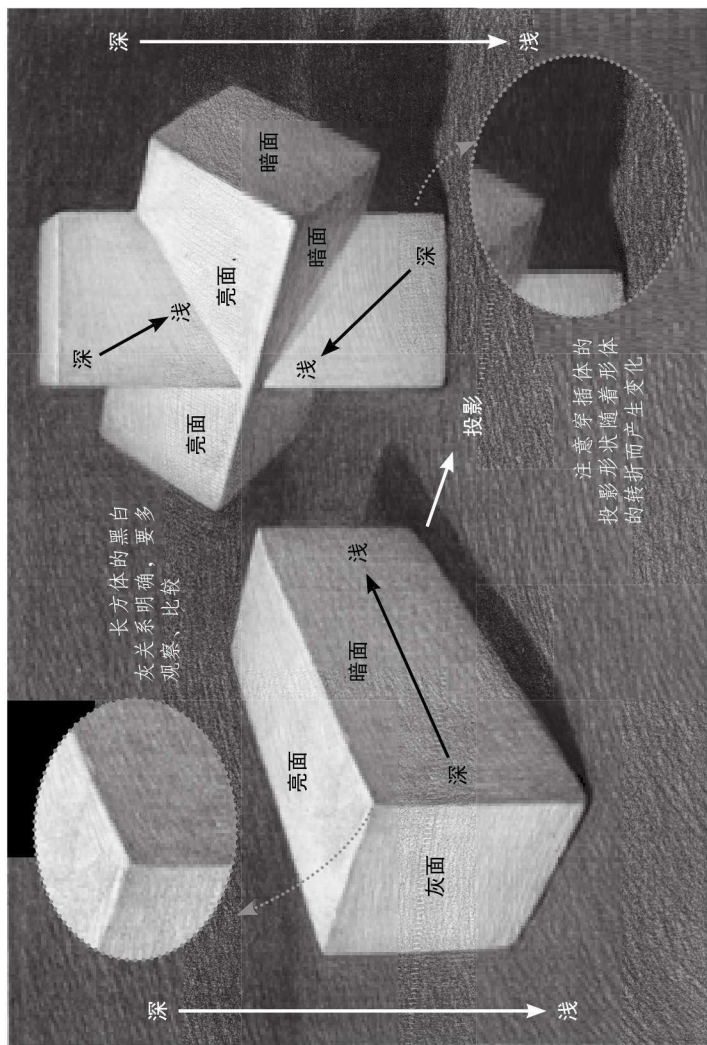

两个几何形体组合四

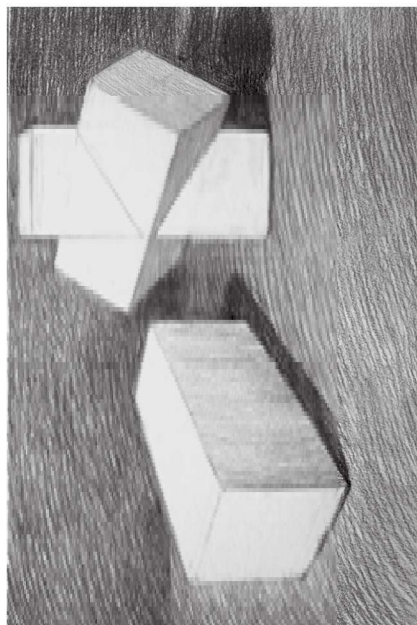

◆名师点评

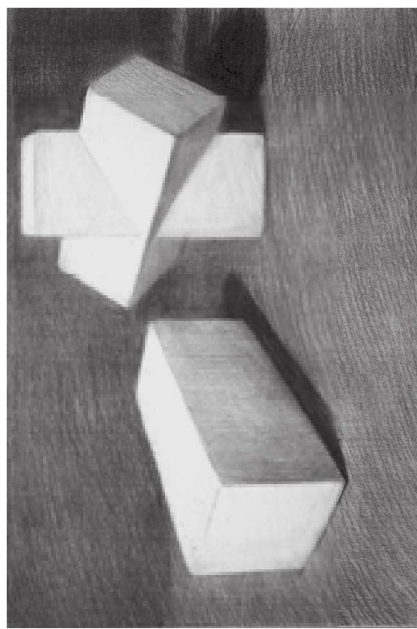
对于初学者而言,不能因为用面巾纸可以统一明暗就随意抹擦,初学者应该少揉多排线,只有认真地排线,再结合面巾纸揉擦后才能使画面变得统一。揉擦的时候注意不要把调子全部揉没,一定要留一些调子在里面,以使画面透气。

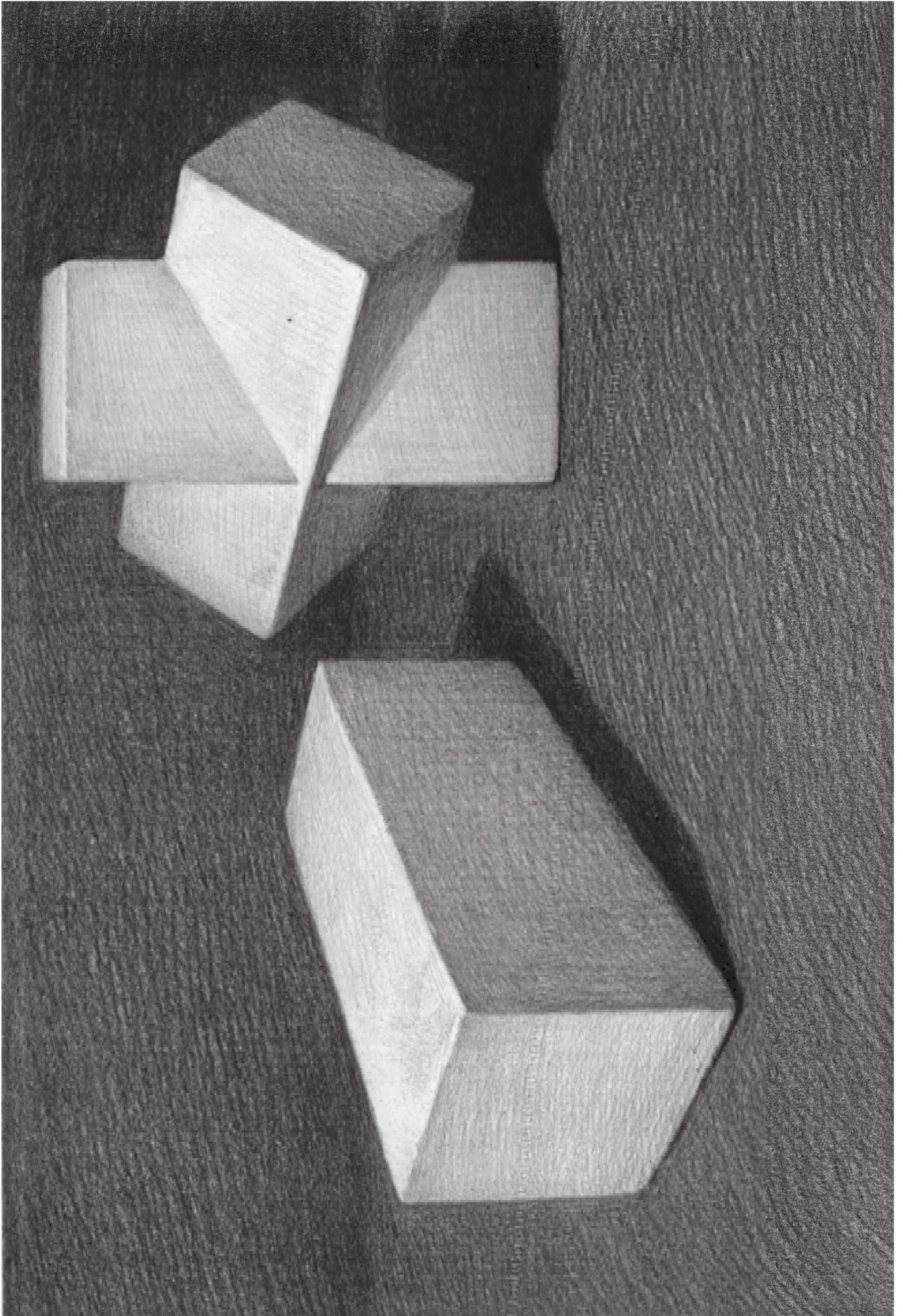
◆步骤一:起形时可以用铅笔反复测量比较两个几何体在画面中的大小比例,用直线画准形体结构和透视关系,找出投影的位置。

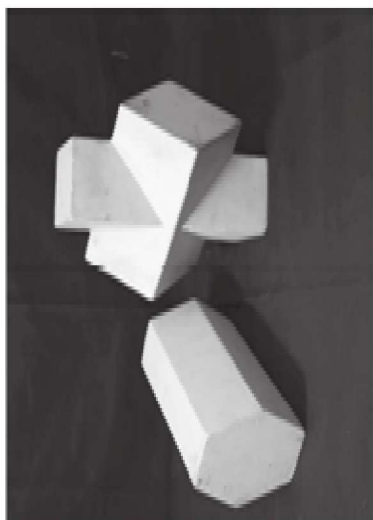
◆步骤二:明确光源,围绕形体开始刻画暗部和投影,石膏的质感较硬,因此近处的结构线相对远处的结构线要清晰,注意调子的虚实深浅变化。

◆步骤三:进一步统一黑、白、灰关系,石膏质感比较光滑,揉擦后将轮廓线条融进调子里,使画面更加细腻。在大关系明确的基础上可以适当地刻画亮面,刻画的时候要认真观察,对比明暗变化,避免画面变灰。

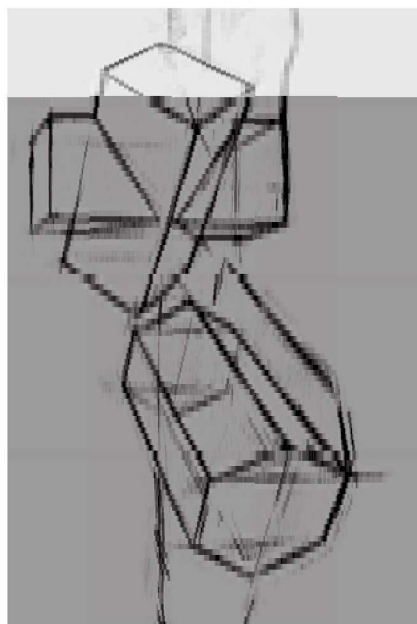
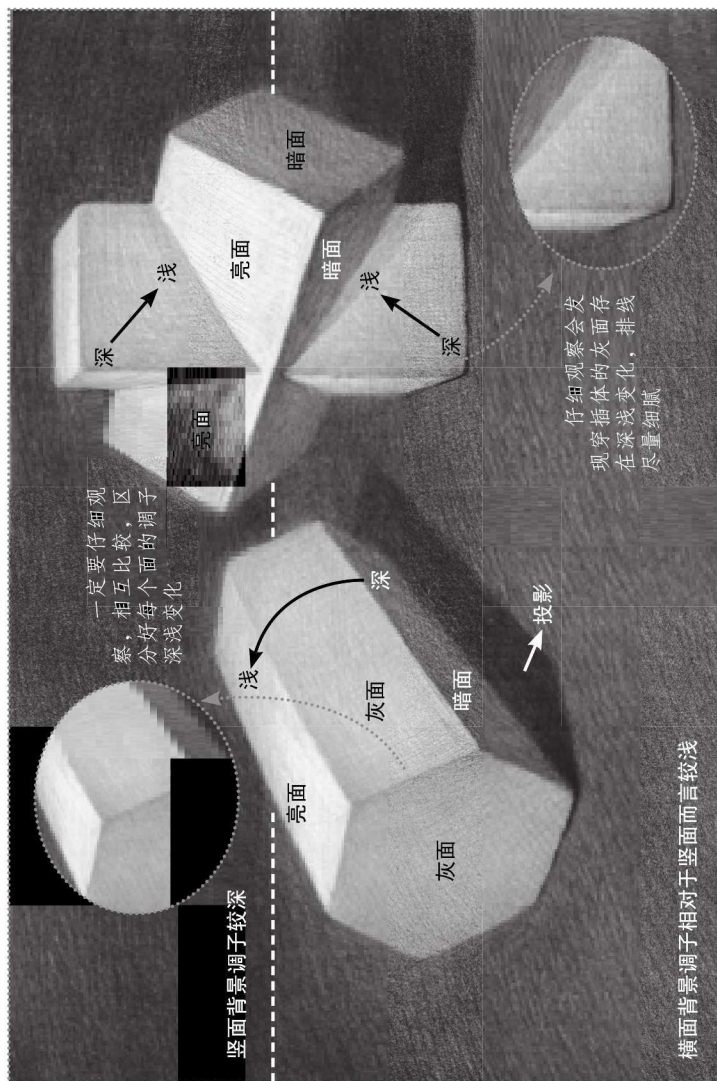

两个几何形体组合五

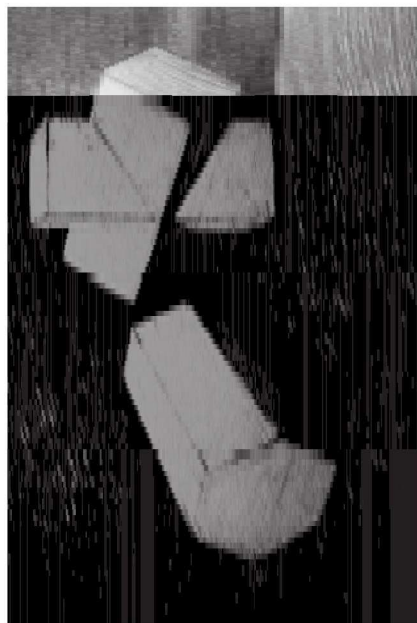

◆名师点评

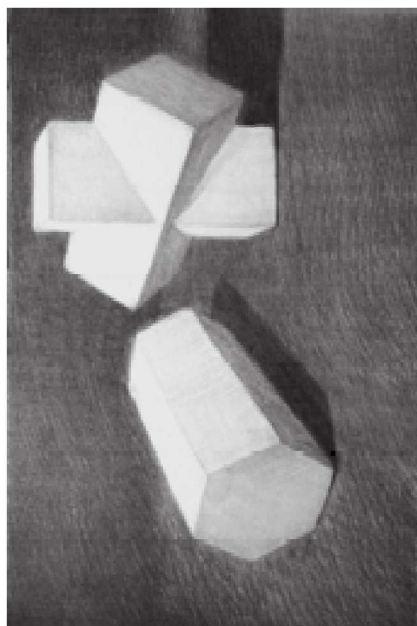
作画时一定要时常退远看，观察整组几何体的黑、白、灰关系，不要养成抠画细节的习惯，细节是建立在整体基础上的。该组静物亮面比较多，因此一定要着重区分两个石膏体亮部的明暗调子，不要全部留白或者调子深浅都一样。

◆步骤一：先用直线定出整组几何体的最高点、最低点以及长宽比例，再分别画出两个几何体各自的形体结构，注意其透视变化。画六棱柱时一定要认真找出每组棱线近大远小的透视关系。

◆步骤二：用轻松的线条铺设暗部与投影，画背景这样大面积的调子时，线条尽量保证两边细中间粗，这样有助于调子之间良好的衔接，不会使画面变脏。

◆步骤三：加深背景与灰面的刻画，塑造时加强暗面和亮面的对比。注意画面整体统一，区分暗部和投影调子的深浅变化，完成作品。