

美术课堂全程训练丛书

素描几何体 全程训练

附：柱头、眼鼻耳嘴素描石膏写生步骤

SUMIAO JIHETI
QUANCHENG XUNLIAN

刘淑玲 编著

- 根据专业美术学校
教学大纲编制
- 一线专家编写、绘制
- 系统 科学 严谨 规范
- 示范作品供学习、临摹

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

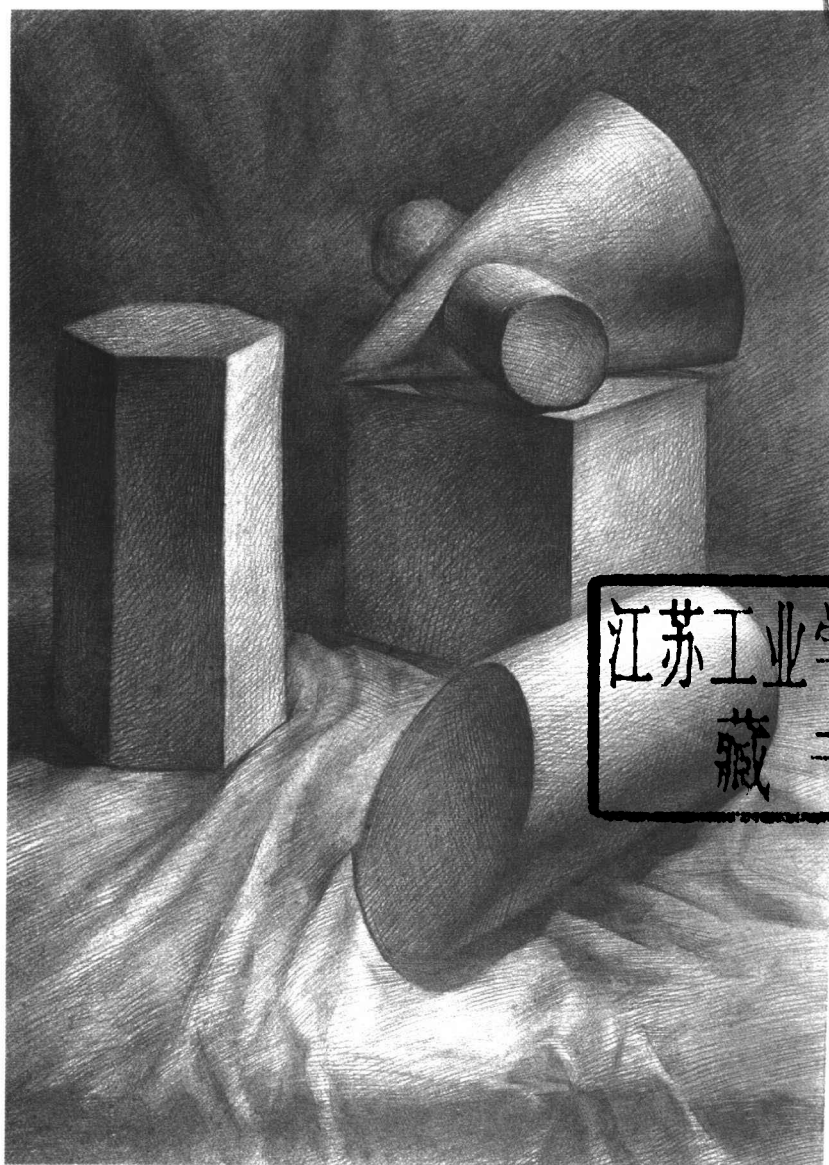

美术课堂全程训练丛书

素描几何体全程训练

附：柱头、眼鼻耳嘴素描石膏写生步骤

刘淑玲 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

J214
1048

9212

目录

一、概论

(一) 素描的含义及学习素描的意义

(二) 几何形体写生的重要性

二、作画前的准备工作

(一) 工具的性能与运用

(二) 作画姿势与握笔方法

三、透视知识

四、对形体的观察认识与表现

(一) 形体的明暗关系

(二) 构图与空间表现

(三) 线与面的表现练习

五、写生步骤

六、示范图例

附：(一) 罗马柱头写生步骤

(二) 眼鼻耳嘴写生步骤

一、概论

（一）素描的含义及学习素描的意义

素描就是使用简单的工具，借助单色的线条和色块，准确、概括表现对象的一种朴素的描绘。简单地说就是单色画。它既是造型艺术的基本功，也是一种独立的绘画形式。

素描就其本身来讲，可以通过不断的学习提高我们的认识能力、观察能力、审美水平和表现技巧。好的素描作品，它具有其它艺术门类所不可替代的艺术价值。

素描训练有其“相对独立性”。通常我们初学素描者，一般都是根据“从易到难，由简入繁，循序渐进”的原则进行，而素描水平的提高，是需要作画者刻苦磨练才能达到，且它对画家的培养是多方面的，是脑、眼、手的锻炼。同时，在训练中，解决整体的观察方法和整体的表现方法这两个问题。

素描，可以说它是所有造型艺术门类必修的基本功，学习并理解它，这需要我们每一位作画者不断进取，找其科学规律才能领悟到它的内涵。

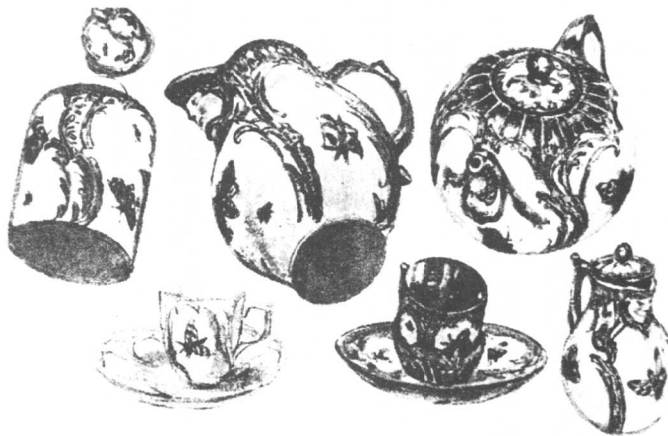
八十七神仙卷（局部）

希腊瓶画

野牛（西班牙阿塔米拉洞窟壁画）

素描习作 （德）门采尔

RBF 07/03

自画像 (意) 达·芬奇

素描习作 (德) 门采尔

人物素描 (西) 毕加索

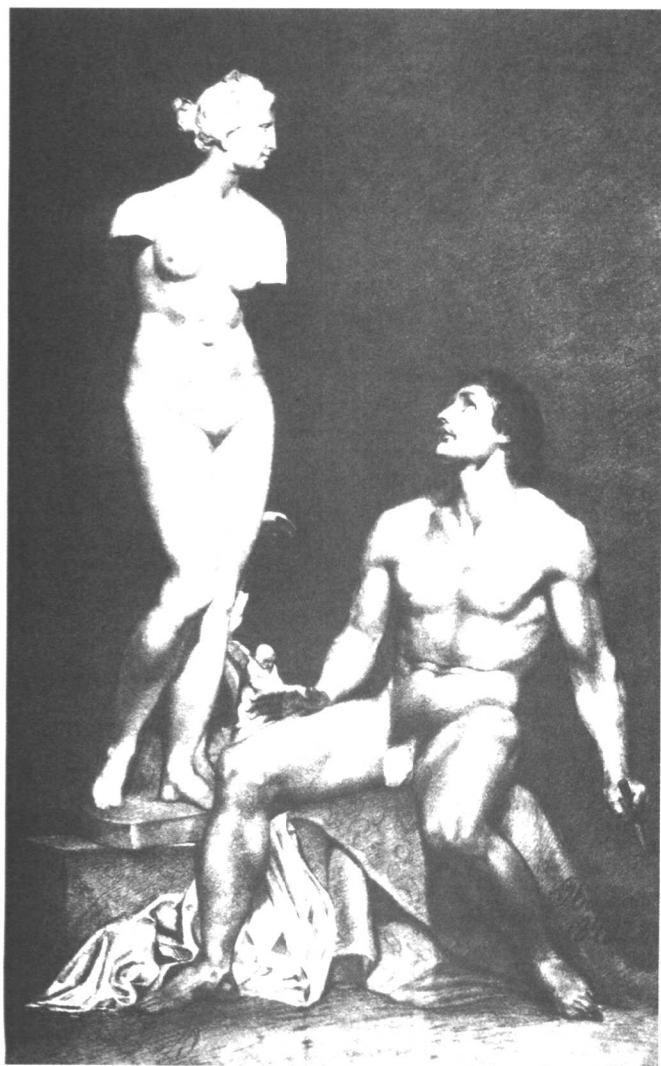

素描习作 (俄) 苏里柯夫

阿尔齐布舍娃像 (俄) 列宾

模特儿 (俄) 契斯恰科夫

提琴家帕格尼尼 (法) 安格尔

圣母像 (意) 拉斐尔

老人头像 (德) 门采尔

自画像 (德) 珂勒惠支

马夫与马 徐悲鸿

弹琴人 (瑞典) 初伦

英国书籍插图

（二）几何形体写生的重要性

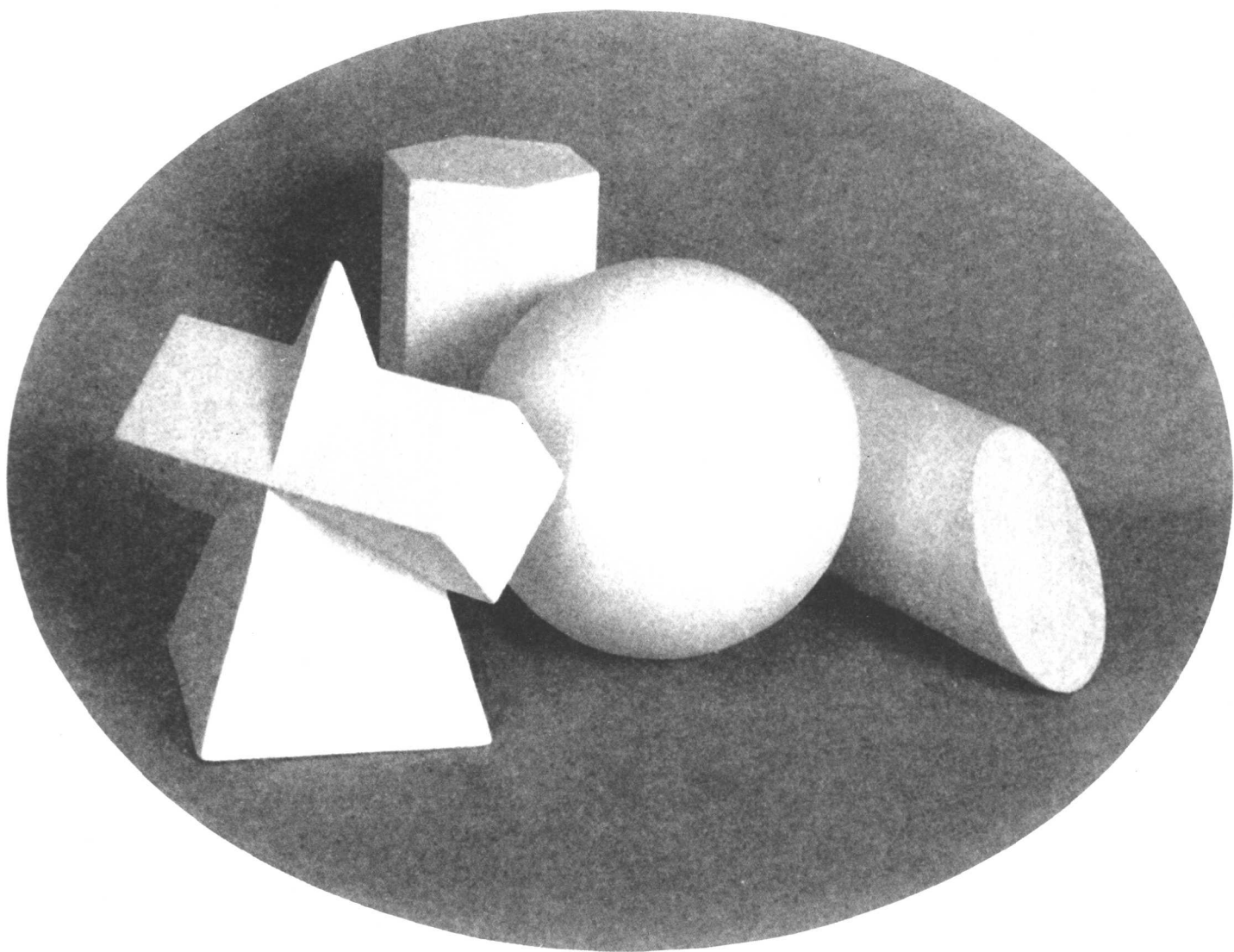
我们应重视素描基础训练，尤其是素描石膏形体练习更不容忽视，它是美术学习必先解决的课题。许多世界级艺术大师，如德加、塞尚、马蒂斯、毕加索、列宾等，都在其年轻时代，认真地画过石膏形体素描，以锻炼自己的艺术技巧。石膏形体素描写生在美术学习中和在艺术家的培养上有其重要的意义及作用。

白色石膏几何形体，被认为是训练素描基本功的最好的对象，把这些白色立体的石膏置于固定光线下看，清晰地出现不同深浅明暗层次，这在有色物体上是不易看清的。变化微妙、层次不同的明暗调子，充分显示了它的秩序美，有助于表现它的材质感和立体

感。

世界上一切复杂的形体都可以概括、分解、归纳为最单纯、最简洁的几何形体状态。只有对最基本的几何形体有一个科学的分析和认识，才有可能理解更为复杂的形体。所以素描基础训练必须从石膏几何形体开始。

我们画几何形体素描，就是要把三维空间的立体形体在两维空间的平面上表现出来。初学者，画静止不动的几何形体，便于长时间观察、分析，对形体进行细致的研究、刻画。这些特点都是其它物体所不具备的，因此，它是用于素描学习的最好描画对象。

精湛的绘画技巧源于扎实、深厚的基本功。而素描石膏形体写生是绘画起步阶段基本练习的重要方法。

二、作画前的准备工作

在我们进行素描写生之前，应准备好所要使用的工具，还要对所使用的工具有所了解，这是必要的准备工作。

（一）工具的性能与运用

1. 铅笔：素描基础训练目前大多数是以铅笔为主。铅笔有不同的软硬度，分别为H~6H、B~6B，中间有HB，约13种，最硬的为6H，最软的为6B，愈硬色度愈淡，愈软色度愈深，软硬铅笔档次多，涂画在纸面上，可分出较为丰富的深浅层次。一张素描的调子由浅到深，色阶愈多愈好，表现得也较充分。可是我们不能专靠铅笔的不同软硬档次画出丰富的色阶层次，还要重视手的训练，以轻重不同的腕力和用笔的变化，画出浓淡、强弱不同的线条和色块，从而取得满意的效果。

2. 纸：画素描的纸要质地坚实、平整耐磨、易于涂改，纸面略粗能吃住铅，并有一定湿度、不太光滑等特点。如铜版纸、绘图纸等不宜作素描练习用，若短期作业，我们可选用市场上销售较廉价的图画纸即

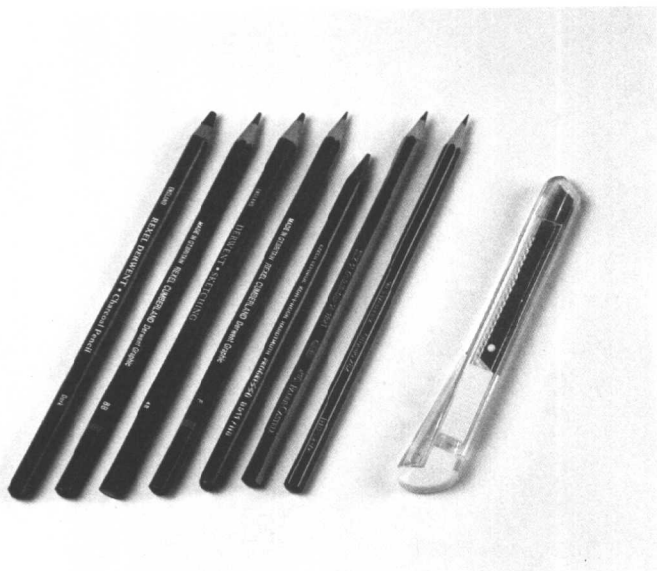
可。若画较为长期的素描作业则选择好的专用素描纸。

3. 橡皮：在作画中难免会出错，那么橡皮起到了很好的修改作用，同时橡皮还可帮助我们在作品上擦提出一些特殊效果来，以表现对象的质感。初学者要尽量少用橡皮，不过分依赖，尽可能画准，待反复推敲后，找出错的原因在哪儿，然后再加以涂改。

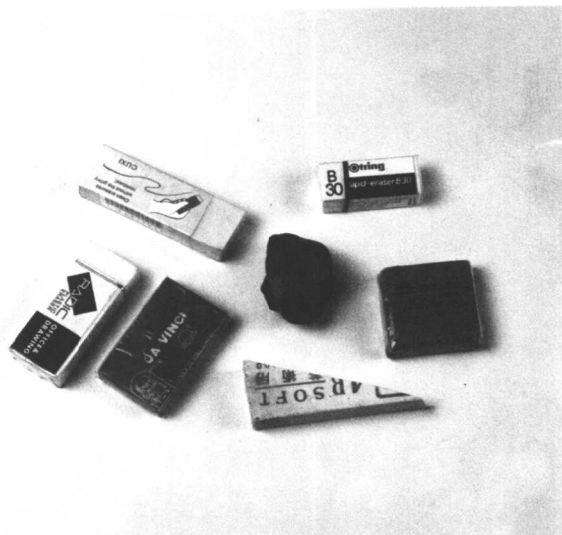
我们使用橡皮因习惯选择，通常为4B橡皮及可塑橡皮，以质量好、耐用为准。

4. 画板：根据所要表现的内容选用不同规格的画板，初学者选用8开画板或4开画板练习均可。画板板面要平滑，板子的重量不要太沉，可选用质地较好且分量轻的椴木板制成的画板。摆放画板时，要略有倾斜以视平线在画板的中心靠下位置为好。

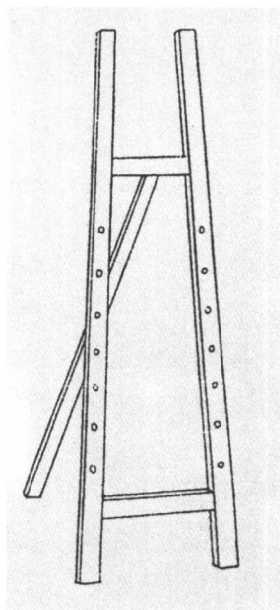
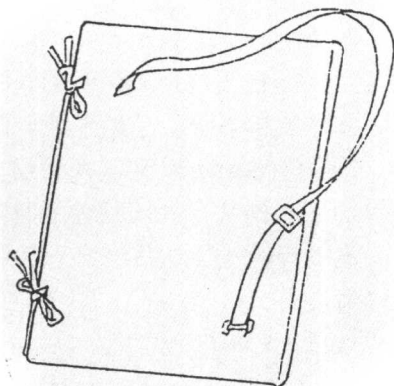
5. 画架：用画架进行素描写生练习，帮助初学者养成良好的习惯作画，培养正确的写生姿势，这样对眼睛以及身体各部位发育都是有益的。画架的式样有很多，我们见到的大多是三角支架，也有四角支架，都可以进行高低调节，调到视平线的高度作画。

铅笔

橡皮

(二) 作画姿势与握笔方法

作画姿势，身体坐下，双脚平放地面，尽量保持比较固定的位置，画架距离身体之间保持一臂左右距离，坐的方位与所画物体呈 45° 角，画板与画架略向后倾，一只手轻扶画板，另一只手用笔测量物体，定出物体的比例关系，找出准确的比例后，开始细致刻画。

1. 测量方法：我们取一支长铅笔，手臂伸直不弯曲，闭上一只眼睛，用笔杆的一端移动拇指就可以测量物体的长与短、宽与窄等各部位比例。我们把铅笔呈水平状或垂直于地面，自上而下，自下而上，自左而右，自右而左，找出物体的最高点、最低点、最左点、最右点，反复比较画面中所画物体是否正确，并

找出一点作参照再去测量物体之间的水平点与垂直点，以检查出目测错的地方，这样就会画得很准。渐渐地，初学者不要再依赖笔测，只是偶尔地把它当成检查目测的工具，做到手眼脑协调，画得准确。

2. 握笔方法：用大拇指和食指把笔握住，其余三指在食指一侧下方，笔杆握在手心部位，笔尖和画纸要保持一个斜度，中指还能起到调节铅笔的作用，中指后移，铅笔与画面角度会变大，中指与食指挨近，铅笔与画面角度会变小。手拿笔不宜与笔尖距离过短，那样，线条会舒展不开，若拿笔太远，线条不易画精细的地方。总之要根据自己的作画习惯，依据正确的拿笔方法，会得心应手地使用好手中的铅笔，争取画出好的作品。

三、透视知识

所谓“透视”，其含义是通过透视平面来观察研究物体的形状。

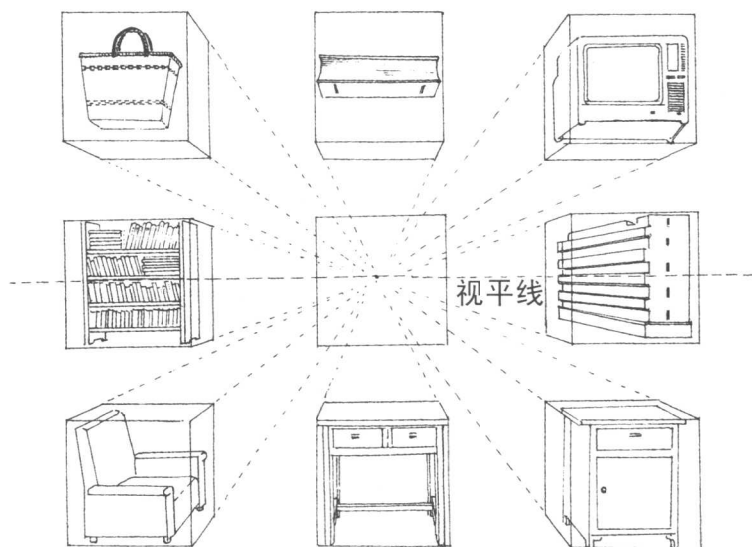
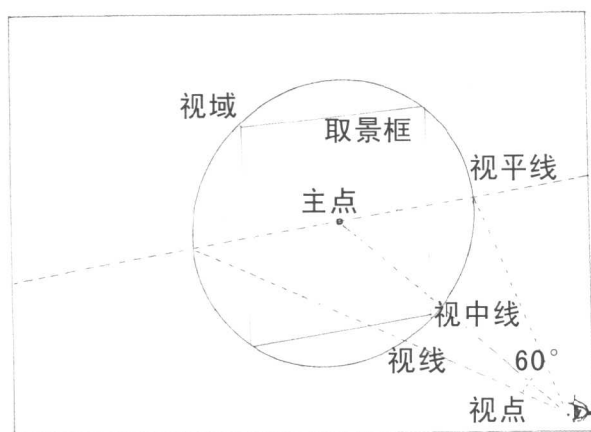
前面提过绘画是把存在于立体空间的人和景物的形象表现在平面的画纸上，使观者对画纸上的平面图形产生明显的立体空间感。这种由立体到平面，又由平面到立体的转化，是运用客观的透视规律来完成的。

最简单而常用的透视规律我们在这里要理解两个

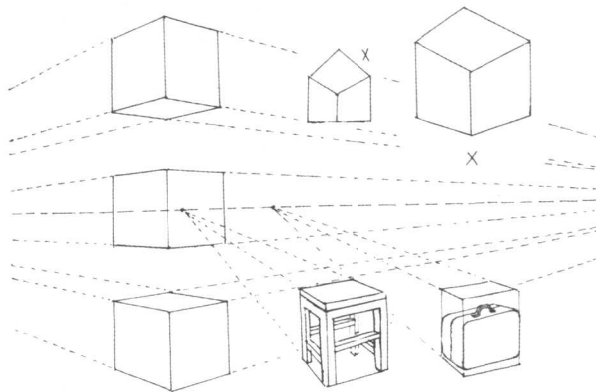
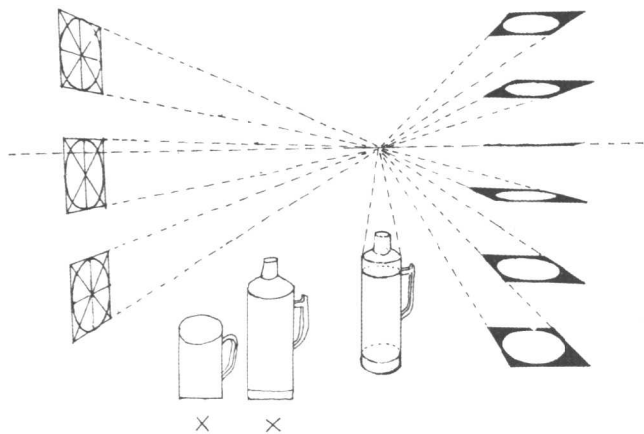
词义及三个现象。

1. 视平线：从画者的眼睛看出去，在遥远的天地交界处那条线就是地平线。这条线正在画者的自己眼睛高度上，所以又叫视平线。

2. 消失点：从画者的眼睛看出去，对象中与画面不平行的线，这些线延长后就相交于一点，这些点叫消失点。

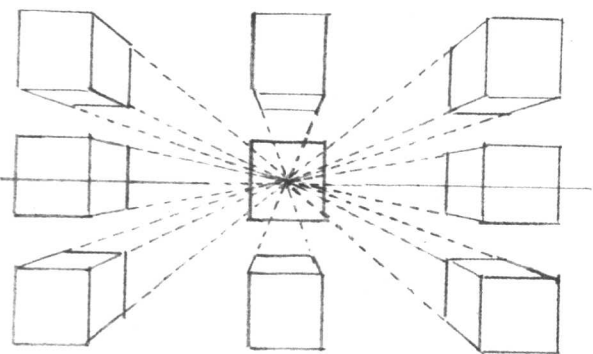
违反透视规律的错误会影响形体的正确表现。(下图)

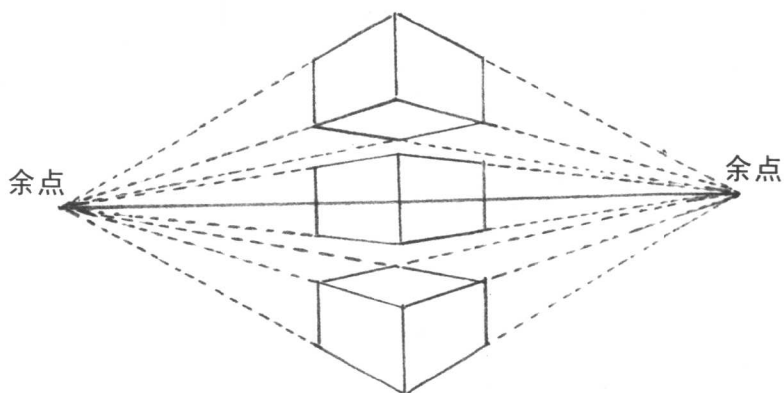
下面谈三种透视现象：

1. 平行透视：当物体的一个面与我们的画面平行，所产生的透视叫做平行透视，与画面平行的面不发生透视变形，而顶面与侧面发生透视缩减，直角线不互相平行而消失到一点。

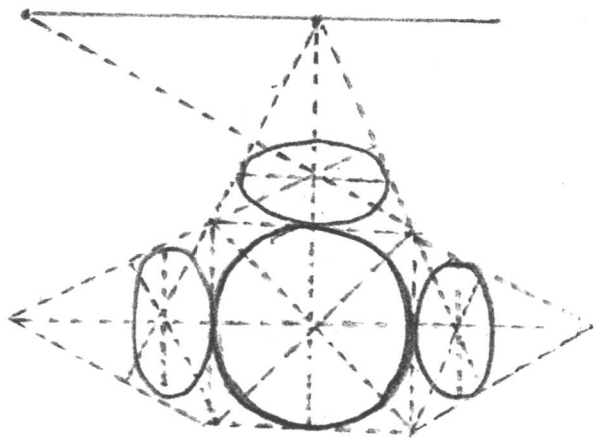
在画面上假定一条视平线，与视点相对的点称为心点，这时我们会发现不平行于画面的面产生了透视变化，其顶面、侧面有其透视深度，物体移动，当物体在视平面上的空间位置不同，所产生的透视变化也不同。如果连接它们各面的透视线，会发现几条线都消失在同一点上，消失点不一定在画面内，高于视平线，构成了近大远小的面的透视现象。

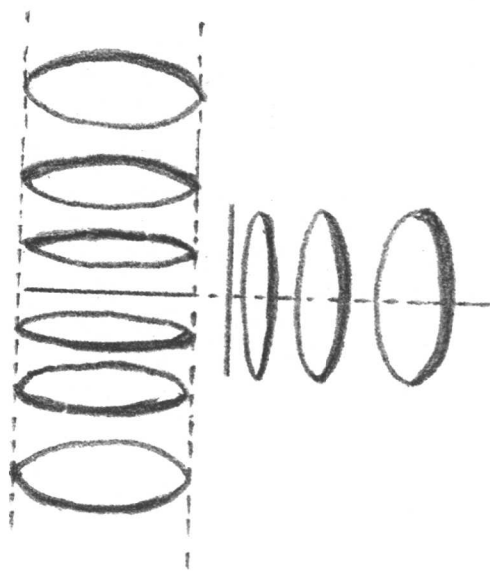
立方体平行透视

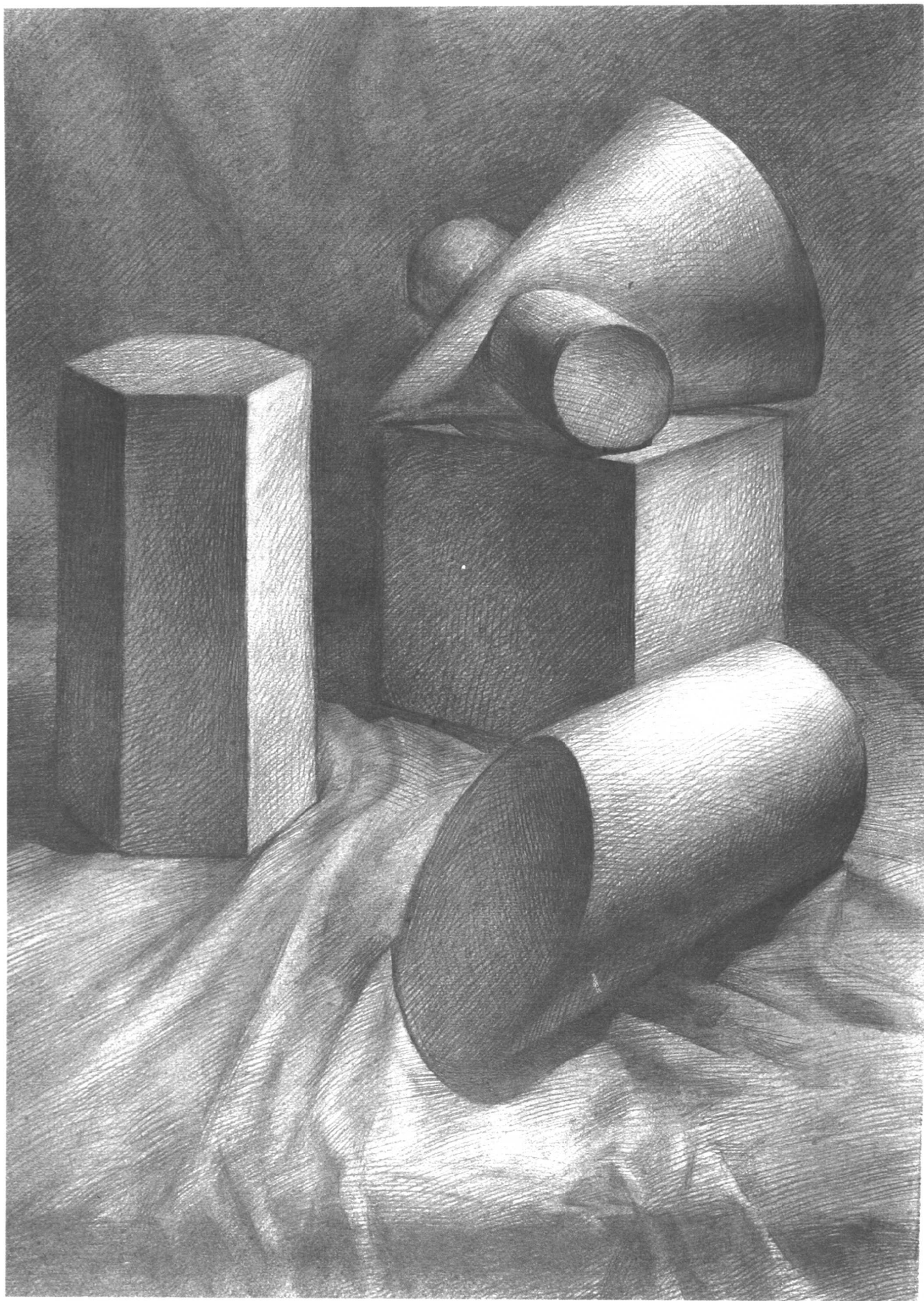

立方体成角透视

圆面的透视变化

透视关系在素描几何体写生中的运用

四、对形体的观察认识与表现

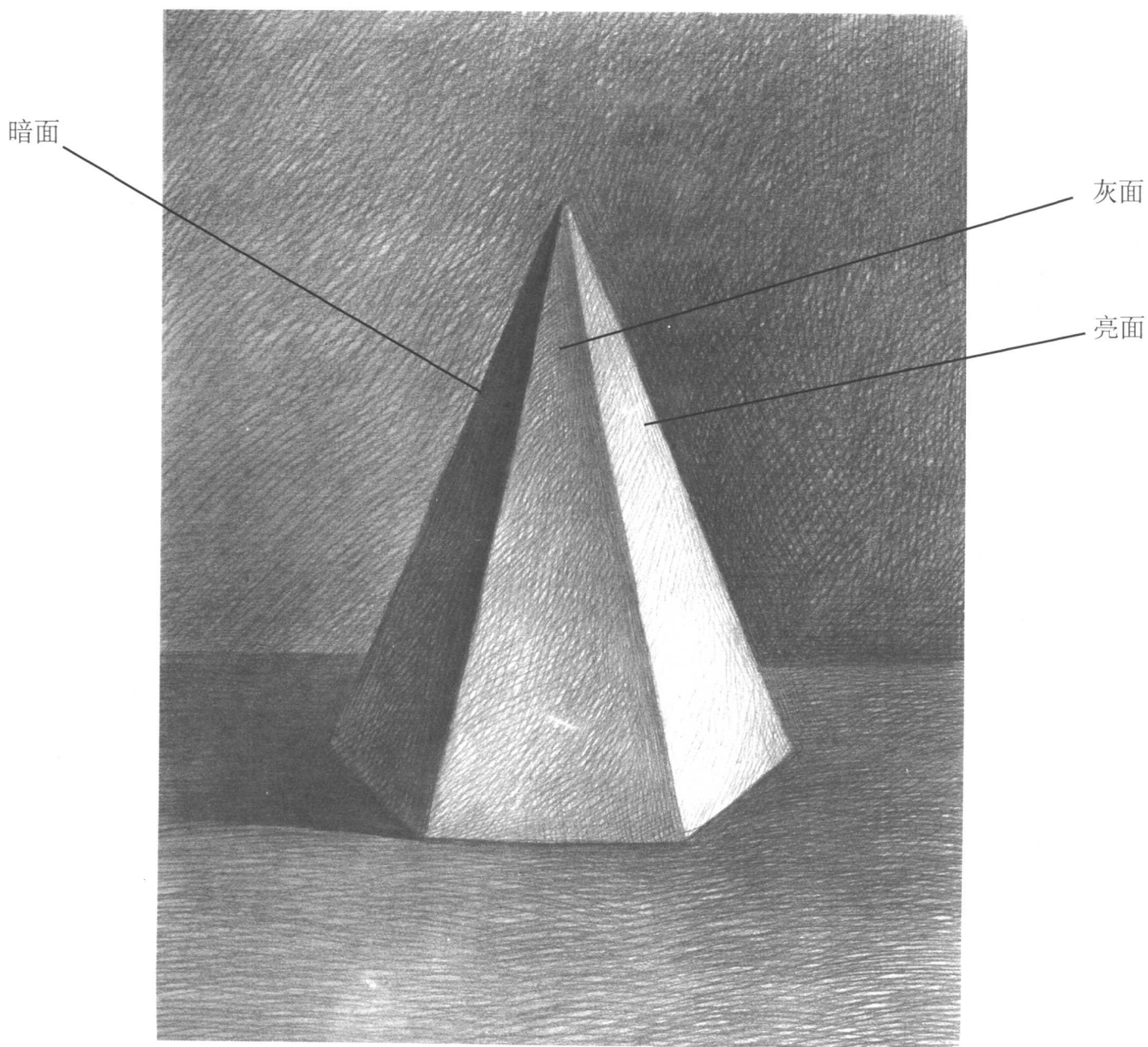
（一）形体的明暗关系

我们画一个物体，可以看做是由许多不同的面组成的。一个圆球也是无数平面组成的。在光的照射下，由于各个面接受光线的角度和距离的不同，各面所反映出明暗程度也就不同。这就形成了物体明暗色调的变化。利用明暗色调作为描绘手段，可以更好地表现对象的立体感和空间感，画出逼真的效果来。

在一个固定光源照射下，物体所呈现的明暗色调的基本规律为三大面、五大调子。

1. 三大面：作画时，只能从一个固定的角度去观

察和表现对象，物体的各个面，不是都能看到的，但是只要正确地描绘出对象的形体结构、明暗关系及其透视变化，就能表现出好的立体感觉。我们描绘每一个几何形体各不相同，但一般的可以归纳概括为黑白灰三种层次，亮面——直接受光面。中间面（灰调子）——侧面受部分光，显出半明半暗的灰色。暗面——背光的面。要把握住大的基本形体后，再逐步地分析。而深入时，要掌握三个最基本的面，这样就可以比较准确地分析和掌握住物体复杂的体面变化，使之在描绘中保持整体和局部变化的统一。

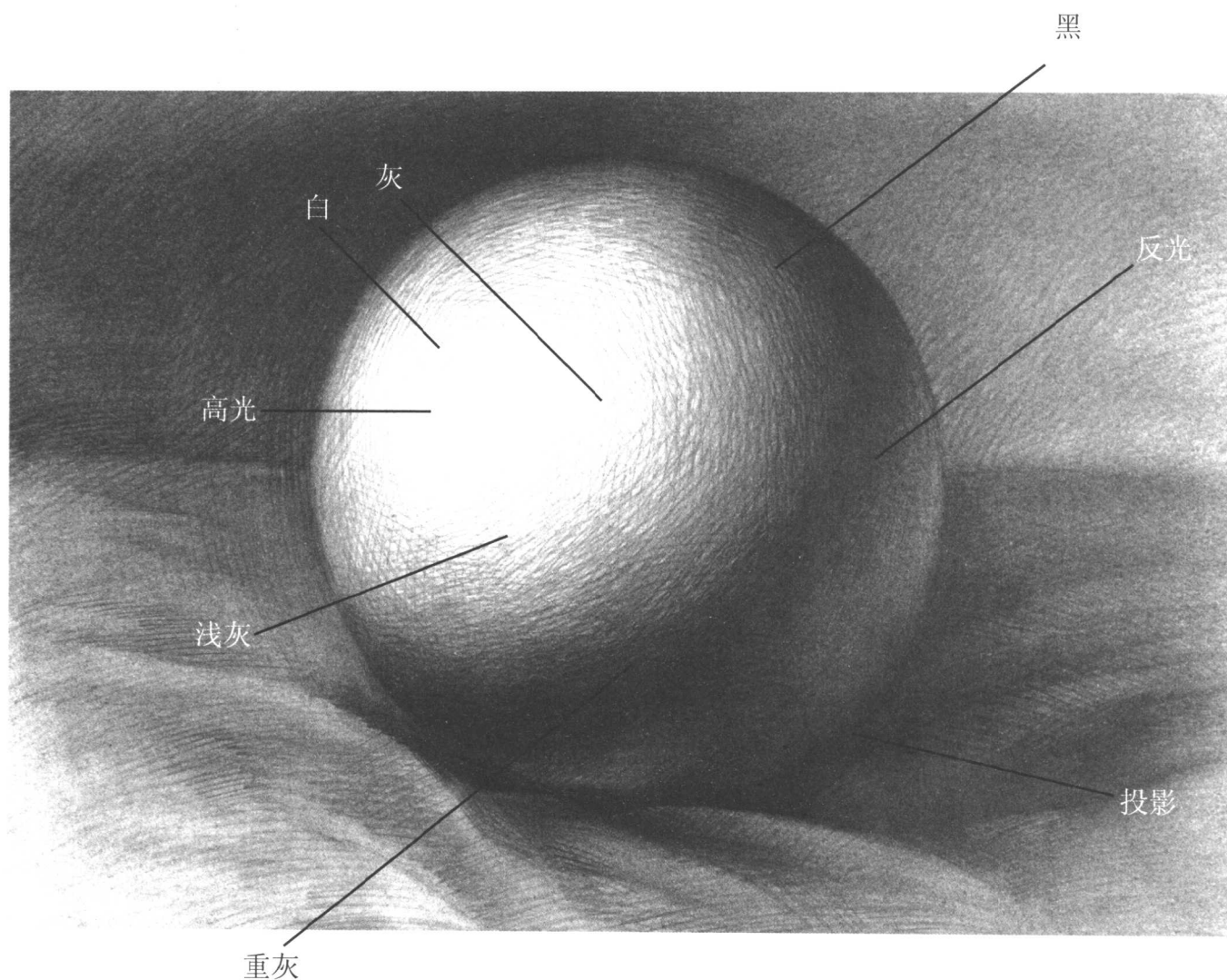

2. 五大调子

1. 对于一般受光物体，仅用黑白灰三个色调表现是很不够的。明暗关系不是三个明显的层次，其变化是复杂的，并且是逐渐转变的。1. 亮面。2. 中间面——在受光面里，侧面受一部分光的部分。3. 明暗交界线——在暗面向中间面与亮面转折交界的地方，所呈现的一道最暗的色调，这是明、暗两大部分的分水岭，是表现对象体积和结构特点的重大部分。它不是一条线，而是复杂的面，随着面的转折，有时呈现出宽、窄、垂直或有弧度的变化。4. 暗面——背光的面。5. 反光——在暗面里，由于受周围物体反光的影响而产生暗中透明的部分。此外，还有高光（光滑或比较亮滑的物体在受光面里最高的部分）也是一个重要的调子，因为它不是各种情况下都有，所以不把它列在五大基本调子内。

除对象本身的明暗关系外，它在所依附的物体上还有阴影——通常叫投影。在绘画技法上，投影也是重要的表现手段，通过它的衬托可以增加对象的立体感。

画明暗要注意，明暗调子是随着对象形体结构不同、质地不同和固有颜色的不同而变化的。例如，在同样的光源下，方形与圆形物体明显效果不同，明暗对比和色调变化也会不同，这些都要注意观察比较，把它们之间不同的变化表现出来。尤其应该注意，不能脱离形体的变化而孤立地去画明暗，即看见黑的涂一块黑色，看见灰的涂一块灰色，中间缺少微妙变化，这样的黑白灰效果表现不会体现出物体的体积和质感。

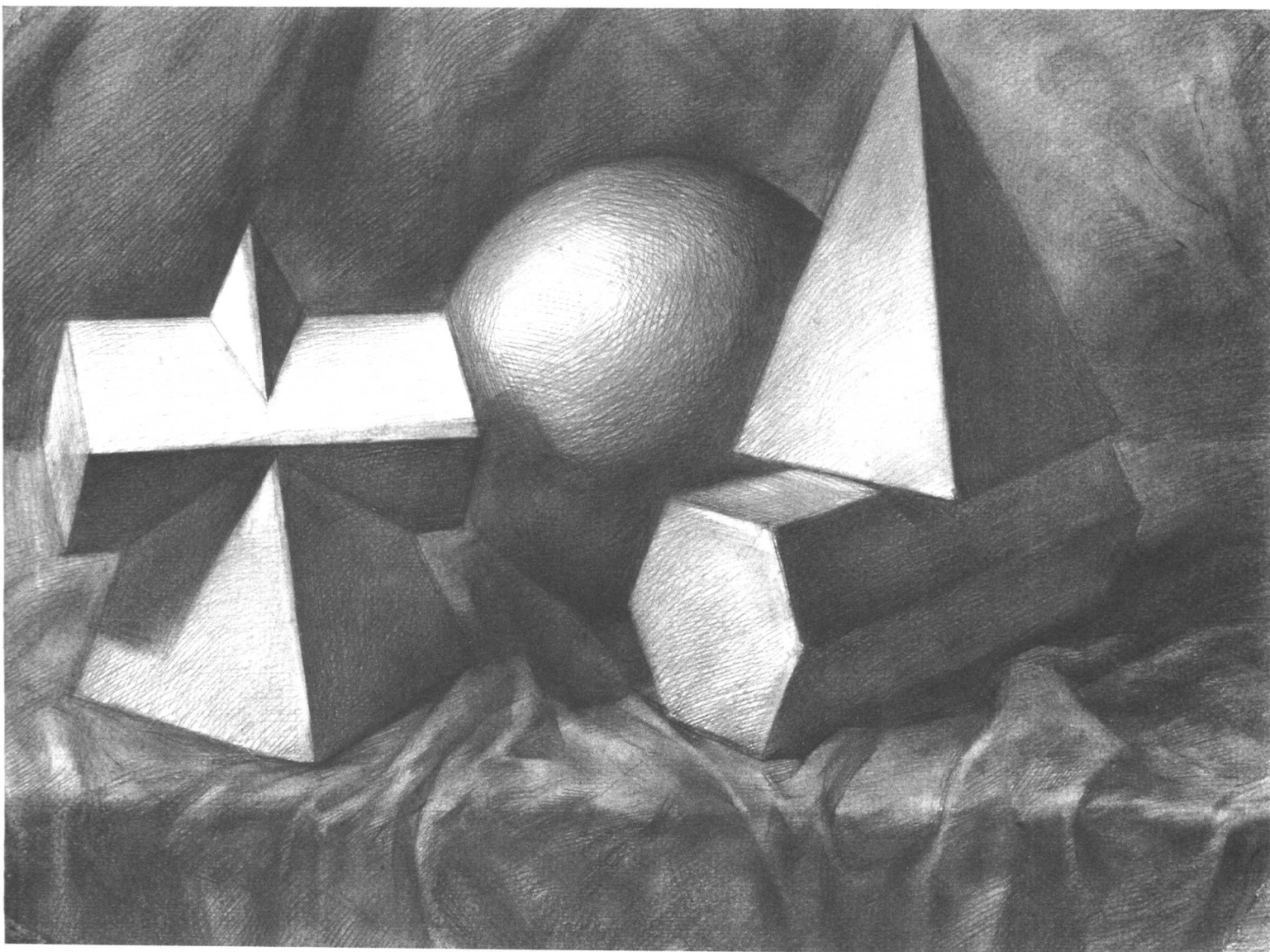

（二）构图与空间表现

构图：就是确定表现对象在画面上的摆法，对一幅写生来说，一般称为章法或布局。一幅画的构图应突出主体，使画面完整。安排构图要注意从全局出发并要把黑白布置和空间处理考虑进去，画面四周留出的空间要适当，周围物体与主体呼应，要使画面均衡统一，有前有后，有主有从，有聚有散，重点突出，鲜明生动。这些问题在具体作画时，要根据表现内容的需要灵活处理。

构图既要体现出对于形式美的追求，另一方面又要满足必要的基本训练意图。

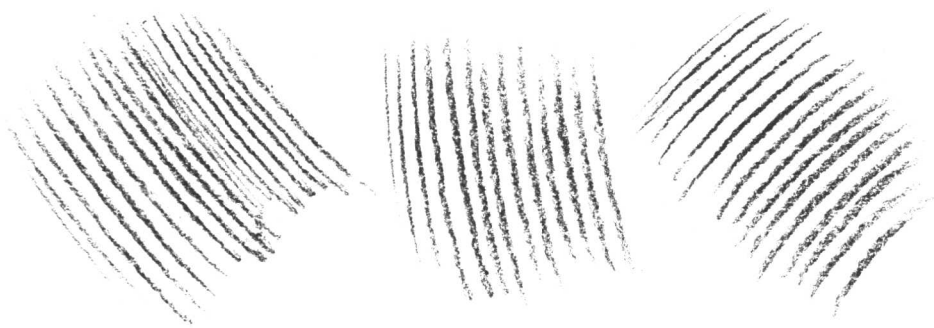
空间表现：任何物体都存在于空间关系之中，在一定的视觉范围内都会发生变化。所以，在训练过程中，要强化空间透视来研究形体的空间变化，这样便于我们在处理具体的对象时，能够根据对象不同的空间距离，用强弱、虚实的节奏变化加以表现。我们在作画时，由于观察对象的单一性，往往在纵深关系方面感觉不到前后层次的变化，不妨从另一方位来观察对象，以便完整地理解对象，更好地表现出在特定环境中的空间关系。

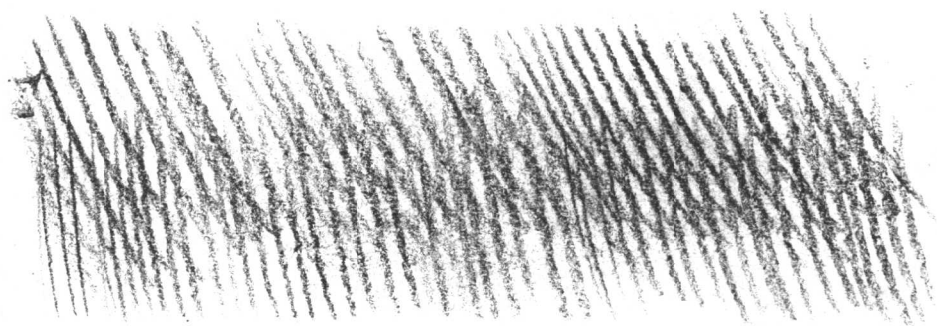
构图与空间表现示范作品

（三）线与面的表现练习

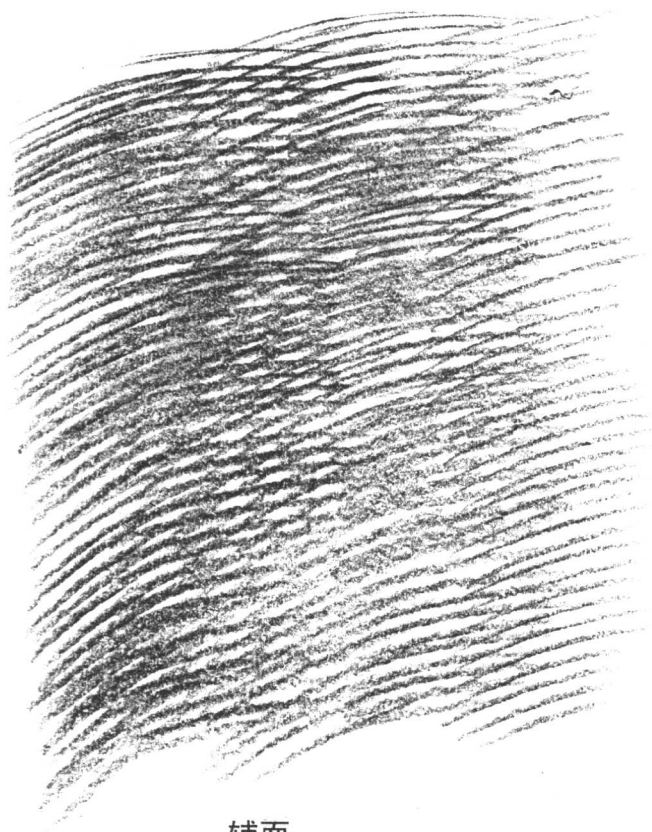
线是由点的定向运动而产生的，有线与线之分，线是形体塑造的手段，借助线的不同表现方法，进行物体的刻画，既明快，又富有体积感。

单线

交叉线

辅面

1. 排线练习：在正确的握笔姿势下，手臂不动，手腕，要自上而下、自右向左地落笔进行有秩序的线条排列，线与线之间距离不宜过宽（只隔一根线的距离），在排线练习中，线的长度不超过手的小指的长度，笔触要轻起轻放，富有节奏感，随结构转折的方向进行排列。线条的重叠与交织呈菱形块，这种练习要加大量，很快就能熟练掌握其要领。