

饶新良 著

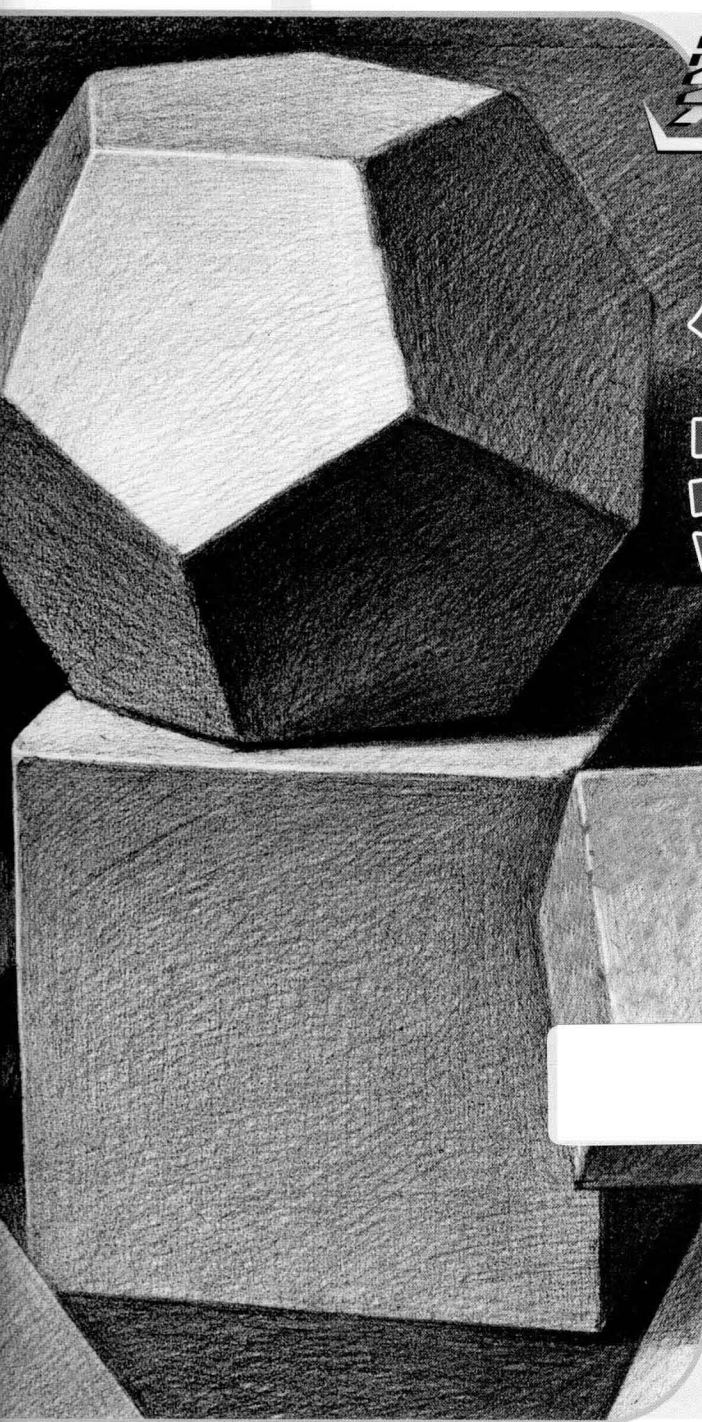
素描必修课

几何形体提高课

JIHAXINGTI TIGAOKE

注重技法 造型严谨 范画精美 画风细腻传统
讲究策略 科学规范 循序渐进 课题针对性强

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

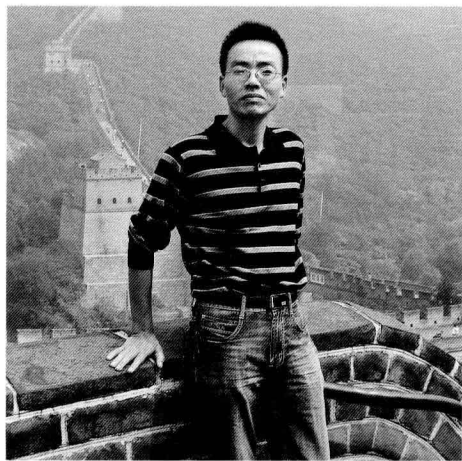

素描以胜利课

几何形体 提高课

饶新良 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

饶新良，江西东乡人。毕业于江西师范大学美术学院。先后任教于东乡师范学校和实验中学，一直从事美术专业基础教学。创办同创画室，已为各高等美术院校培养输送了近千名学生。

图书在版编目(CIP)数据

几何形体提高课 / 饶新良著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2012.8
(素描必胜课)
ISBN 978-7-5398-3681-2

I. ①几… II. ①饶… III. ①石膏像—素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第144163号

素描必胜课·几何形体提高课 饶新良 著

SUMIAOBISHENGKE·JIHEXINGTITIGAOKE

出版人: 郑可 选题策划: 刘园
责任编辑: 朱阜燕 刘园 责任校对: 司开江
装帧设计: 徽韵书坊
责任印制: 李建森 徐海燕
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—3533604 (省内)
0551—3533607 (省外)
编辑热线: 13695657786 0551—3533612 刘园
印 制: 北京市雅迪彩色印刷有限公司
开 本: 635mm×965mm 1/8 印 张: 5
版 次: 2012年8月第1版
2012年8月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5398-3681-2
定 价: 14.80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

前言

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。

绘画是一种理性结合感性的艺术形式，素描更是如此，学生通过素描学习，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。由于从事美术基础教学工作的缘故，本人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，方法讲解得少，学生在使用时往往不得要领，被动临摹，勤奋得像台复印机，效果却不明显。还有部分技法类书籍，文字讲解空泛，不具体，给人以千篇一律的印象，学生不爱看。

安徽美术出版社推出《素描必胜课》系列基础教学用书，可谓“对症下药”。该套素描系列用书在编写时，紧紧围绕素描基础教学中应着力培养的各项基本能力来展开，如观察与感知能力、思维与表现能力以及审美与鉴赏能力等，力求范图精选，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，用局部放大的图片予以讲解，尽量让学生加深对素描中的一些基本规律的认识与了解，做到由此及彼、举一反三。

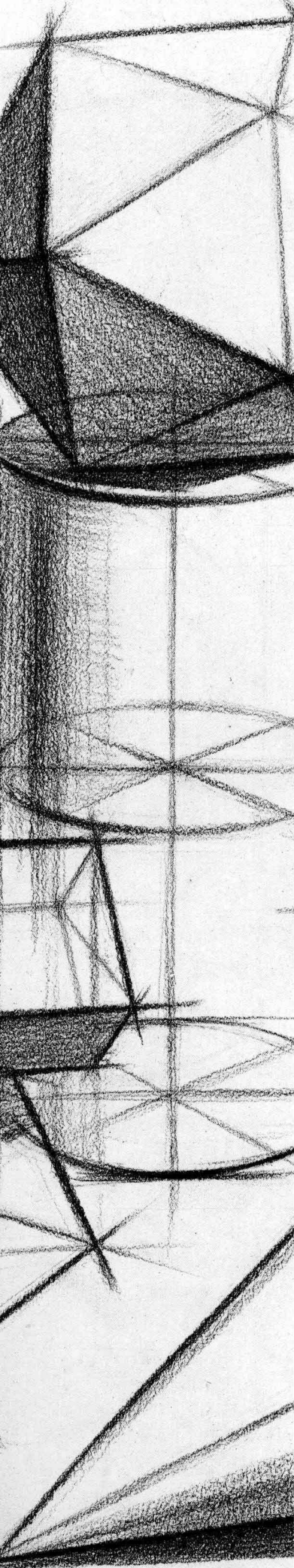
我和《素描必胜课》的另一位作者罗博是曾经的师生关系，这使得本书更具有了一种“教学”的意味——让更多的初学者体会如何在学习过程中逐渐积累提高，并最终形成自己的特点，乃至“青出于蓝而胜于蓝”。

在此，要衷心感谢安徽美术出版社刘园编辑，本书能顺利出版离不开她的帮助。

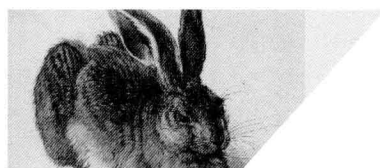
希望本书能成为初学者的得力帮手。由于本人学识所限，不足之处在所难免，恳请大家予以批评指正。

饶新良

二〇一二年六月

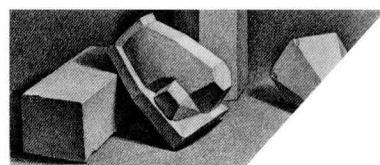

目 录

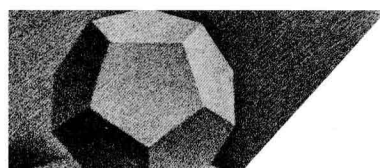
第一课 概 述1

- 素描基础入门的诀窍/1
- 视觉形式要素/1

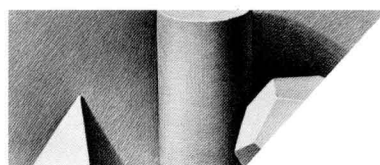

第二课 基本规律3

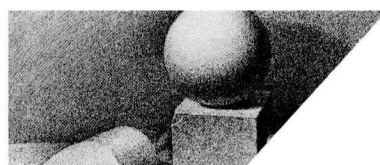
- 形的观察与比较/3
- 构图规律/4
- 透视关系/4
- 明暗的观察与比较/4
- 虚实关系/5
- 质感表现/5
- 几何体素描的表现/5

第三课 简单几何形体组合6

第四课 复杂几何形体组合16

第五课 图例欣赏22

素描基础入门的诀窍

素描知识的积累和素描能力的提高，需要通过日积月累的长期刻苦训练才能得到，并不是一蹴而就的。在学习过程中遇到各种问题与困难也是正常的，这需要我们用积极的心态去面对，寻找问题的根源并进行针对性的训练。在素描训练中，要努力做到以下原则方法：

首先，要“三勤”，即眼勤、脑勤和手勤。眼勤，有两层意思。一是要勤于观察。从一定意义上说，学会了观察，就学会了画画。在画的时候要观察，即便不画的时候，也要用你的眼睛去观察你身边的事物，努力提高观察能力。二是多看优秀作品，名家的、老师的、甚至同学的。提高自己的鉴赏认知能力，培养审美的眼睛，并从他人作品中汲取营养。脑勤，就是要勤于思考分析。要善于把观察到的现象及学到的方法举一反三和融会贯通，用联系的方法来分析问题，并找到其规律性。手勤，就是要把临摹与写生结合起来，按照正确方法多加实践与总结。正所谓熟能生巧，由量变才能到质变，这是提高素描水平与能力的关键。

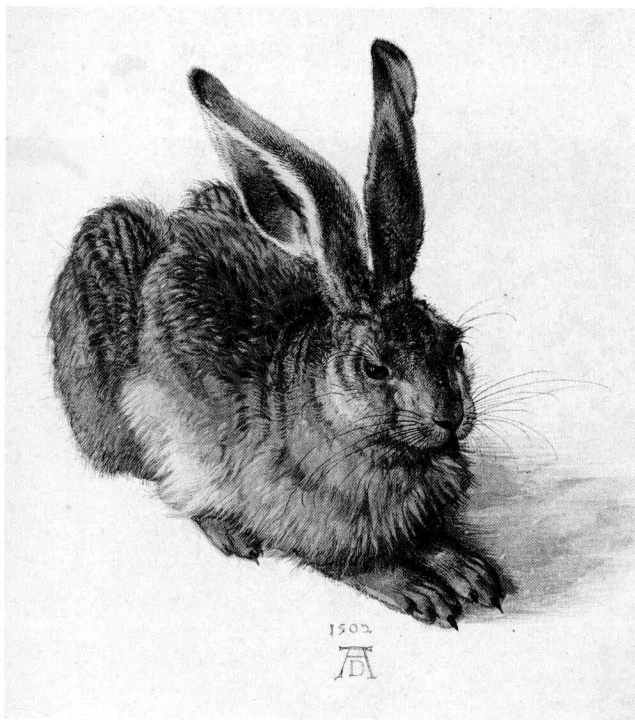
其次，要循序渐进地学习。根据自身实际能力从易到难、从慢到快选择适当的学习内容，逐步提高知识和技能。拔苗助长、急于求成的做法是要不得的。

再次，要保持积极向上的学习态度。浮躁与消极的态度都是素描学习的大敌！学会调整心态很重要。“世事无绝对，只有真、情、趣”，要从学习中体会到快乐！

视觉形式要素

绘画中各视觉形式要素的组织与运用没有固定标准，历史上不同的流派、不同画家对其都各有侧重，各有发挥，形成各自的艺术特色。

丢勒是文艺复兴时期德国的艺术大师，他的素描作品到今天仍被视为圭臬！《祈祷的手》是他为《赫拉祭坛画》所画的一件习作，作品是在蓝色的纸上用墨水绘制，并用白色提出高光。作品中没有丝毫的浮光掠影，所有的线条均按照形体或结构作横向滑动，一种触摸式的感受指挥着他的运笔，与其说“画手”，不如说是“造手”。作品宛若由线条编织而成，光影与形体浑然一体，充满节奏和韵律。

兔子 丢勒

祈祷的手 丢勒

● 虚实

虚实，是一种对比关系，简单说就是模糊和清晰。在画面中表现为：形体结构的概括与具体，色调对比的弱与强。虚实关系是确立画面关系（主次、空间）的重要因素。少了虚实关系，画面就会失去“秩序”。

● 质感

客观物体总是由一定的具体材质所构成的，或软或硬，或粗糙或光滑，质感的感知本属于触觉感知。在素描中，我们一般通过线条、色调、明暗等视觉要素的对比来表现或暗示，以产生视觉上的物质真实感。

克莱拉肖像 鲁本斯

● 节奏

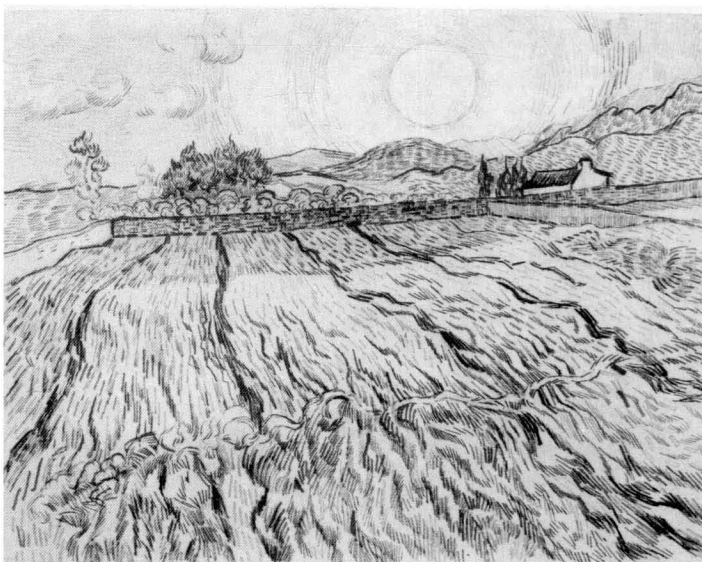
节奏本是音乐术语，指交替出现的有规律的强弱、长短现象。在素描中，它是由黑、白、灰面积对比，位置交替，局部映衬而产生的，线条方向及曲直变化也能形成节奏。

● 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、明暗交接线、反光和投影）。

拾穗 米勒

太阳照在有围墙的麦田上 梵高

取水的农妇 米勒

第二

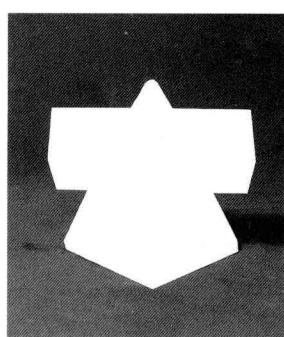
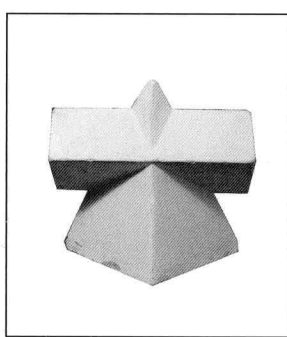
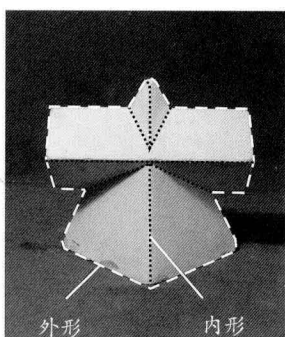
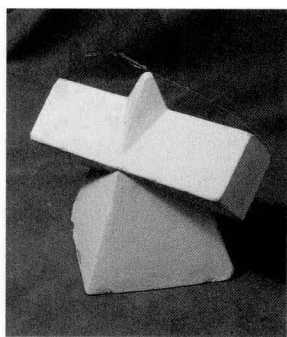
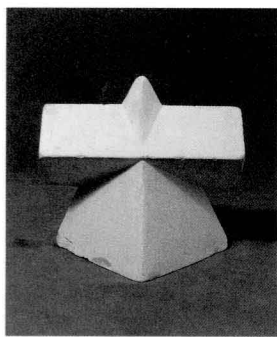
课

基本规律

形的观察与比较

在素描中，常常把作画的第一步叫“抓形”或“起形”。这里所说的“形”，指的是物体形体边沿轮廓（边线）的形状。实际上，形和体是一个完整概念（即形体），是不能分离的。但在观察中，形又是可独立感知的。许多形体，从不同角度观看，体不变，但形态却不一样。在素描作画顺序上往往采取先形后体的思路进行，所以学会对形的感知和把握很有必要。

形，分外形和内形，也分正形（物体形状）和负形（背景空间形状）。

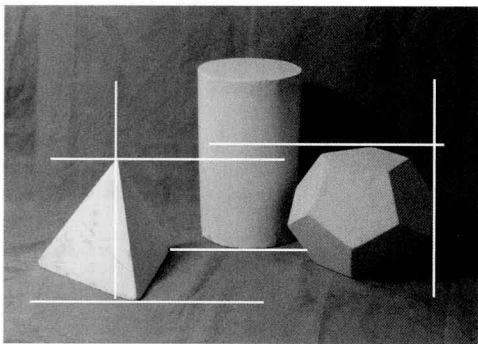
同一形体，从不同角度观看，形态不一样

外形和内形

正形和负形

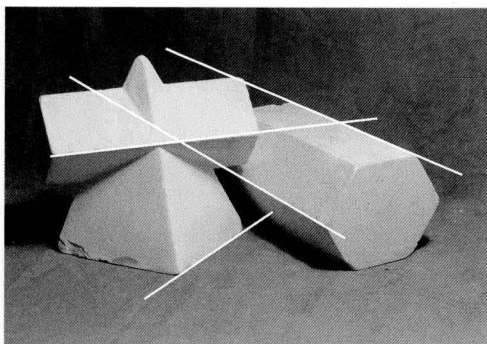
在素描中，形画得是否准确是非常关键的。画准形是画好素描的第一步。对于形我们要将其与结构、空间、透视等关系的观察分析综合起来进行。

任何一个物体的形，我们都可以从形状、空间（位置关系）、比例（大小长短）和角度（方向）四个方面进行观察比较。观察应以眼睛的直觉观察为主，把内外形、正负形结合起来观察。当然，还可以借助一些辅助方法，如：

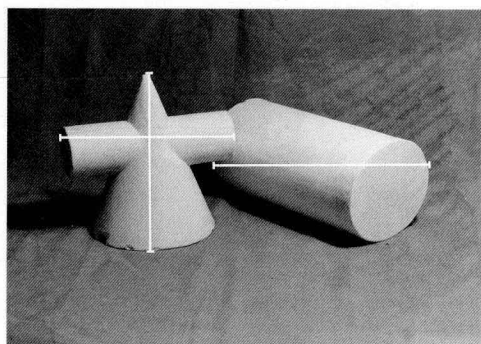
水平（垂直）参照法

用水平线或垂直线来参照比较各部分之间的相互位置和角度等关系（画纸的四条边线分别是水平线和垂直线）。

延长法

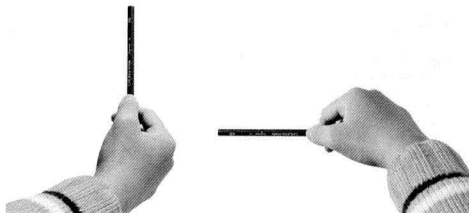
将对象局部边线延长，寻找相互间的位置对应关系。

量比法

用于测量比较各部位大小长短等比例关系。

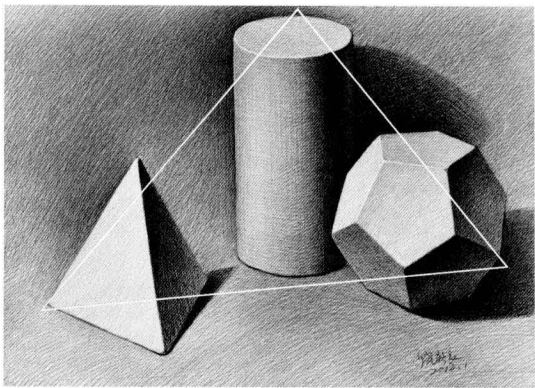
在实际运用中，必要时可借助工具（如铅笔）来进行以上比较，但不要动辄就拿东西去量。应尽量靠眼睛去观察比较，以训练眼睛的敏锐性。而且画完形后就要立即检查——将画面放远，与对象作反复比较，发现问题及时调整。

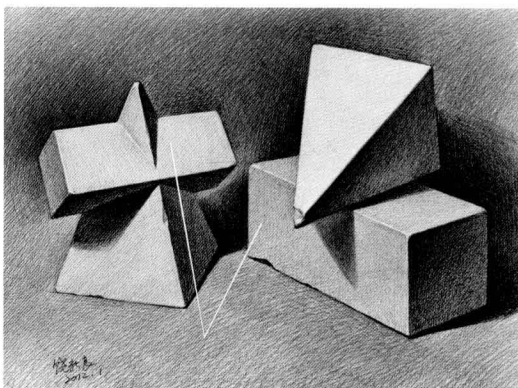
测量时，手臂要绷直，像射击瞄准一样用一只眼睛观察。

构图规律

构图可理解为画面中形象及其空间关系的排列组合的方式。构图也称为画面结构，即对线条、明暗、空间、透视、虚实等视觉形式要素的组织与安排。一个好的画面应该具备形象突出、关系明确及画面均衡稳定等特点，构图时要避免盲目下笔。

三角形构图是常用的构图形式之一

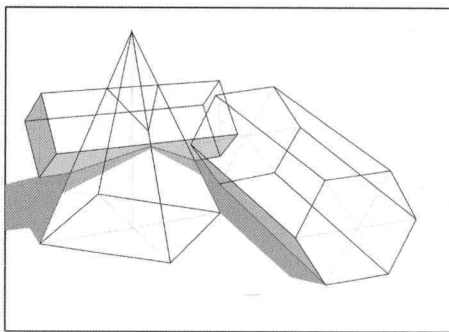

注意形体间空间位置的疏密变化

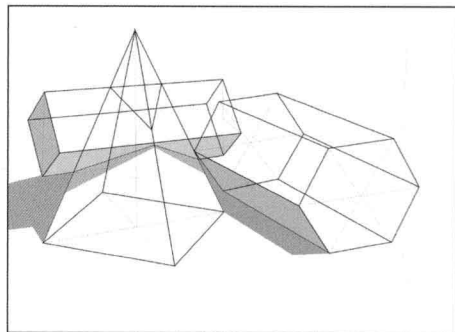
构图原则不是一成不变、不容更改的。初学者可通过临摹优秀作品并多加揣摩，积累直观感受，并养成画构图草稿的习惯——可以把你看到的好的构图用小草图的形式记录下来，也可以在写生时用来分析、选择合适的构图。

透视关系

初学者在画几何体组合时在透视上常出现这种问题：所画物体不像是在同一个视点位置看到的，物体给人感觉要“倒”了或者“飞”起来。究其原因，是由于孤立观察所导致。所以，在观察时一定要整体地比较各物体因透视而产生的角度和比例变化，并且不要随意改变观察位置。

错误

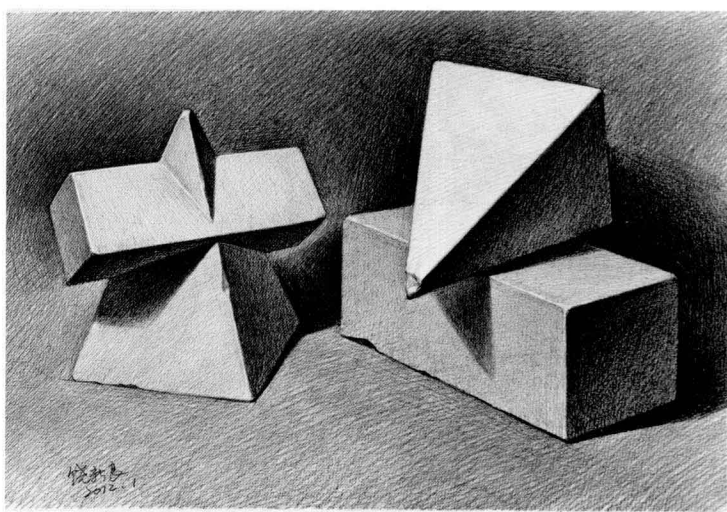
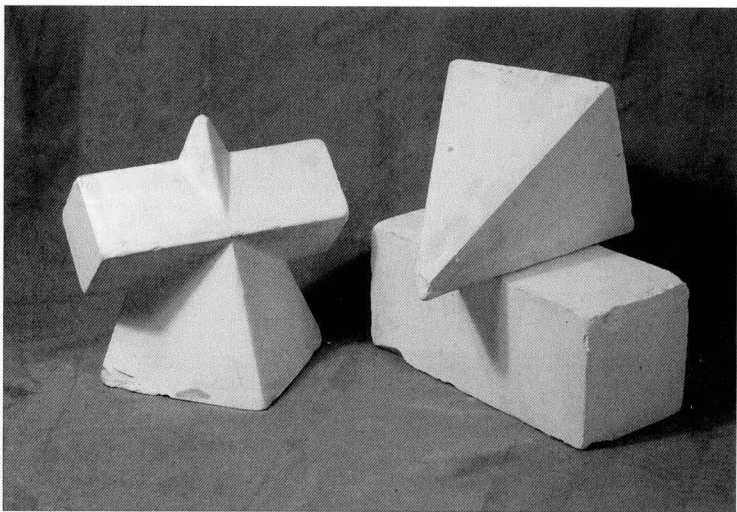

正确

明暗的观察与比较

观察几何体组合的明暗关系，要采用局部和整体相结合的观察方法。局部观察就是观察各局部形体本身的明暗关系，而整体观察则是将所有形体的明暗作整体比较，暗部与暗部、亮部与亮部分别比较，如果亮部关系不明确，可依据光源的照射距离和角度来判断。特别是要找到最亮面和最暗面所处的具体位置，切忌看一个画一个。

在实际运用中，明暗关系的表现需同形体结构、体积空间以及主次关系等综合起来考虑，局部明暗要依整体的需要做一定的处理，并不是把看到的明暗完全照抄下来。

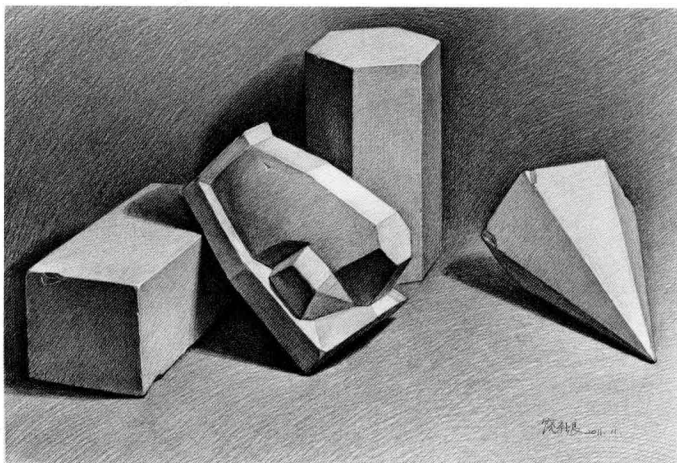
比较照片和素描作品中明暗关系的异同之处

虚实关系

在画面中，虚实关系通常表现为：在主次关系上，主实次虚；在空间关系上，近实远虚；对于形体，亮部实暗部虚；对于结构，结构转折处实，非结构转折处虚。实的地方清晰具体，明暗对比强，层次丰富；而虚的地方则相对模糊和概括，明暗对比弱，层次少。此外，不同的技法应用也会产生一定的虚实关系：揉擦效果虚，线条效果实；用笔侧锋虚、中锋实等。

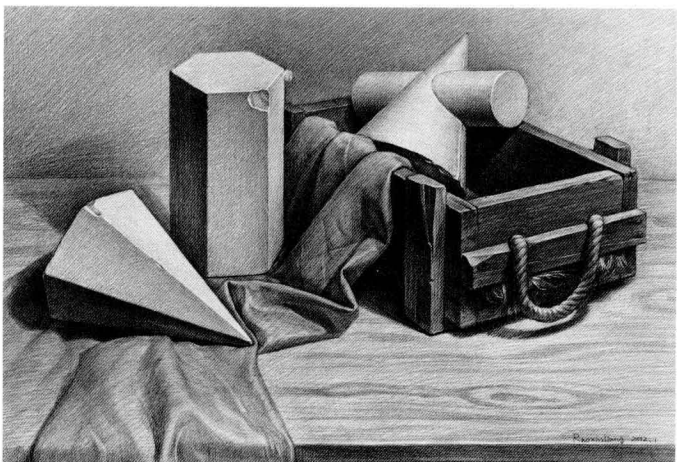
虚实关系是相对的，不能绝对化。虚中有实，实中有虚，虚实相生，非常微妙，需要细心体会和把握。

质感表现

素描中，通常依靠线条、色调、明暗等因素的对比，来表现或暗示对象的质感。比如，通过对线条的粗细、疏密、曲直的组织，或根据不同质地的不同明暗特点作相应描绘等。

此外，运用不同的材料或技法，也会产生不同的质感，又称肌理效果。

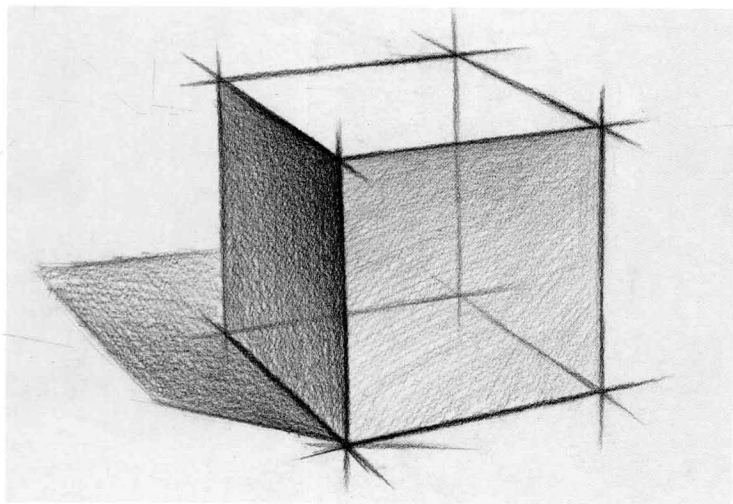
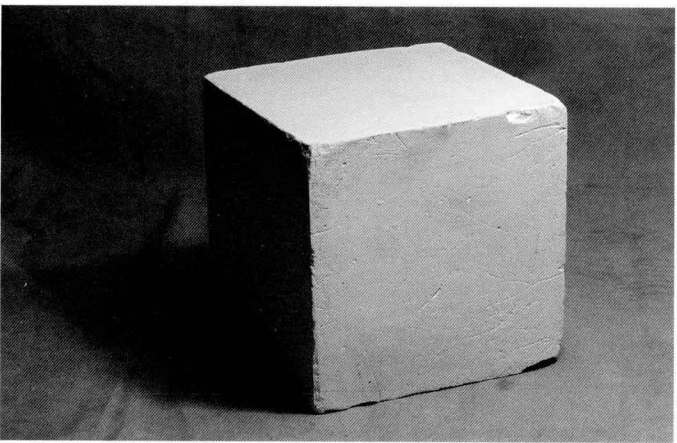

几何体素描的表现

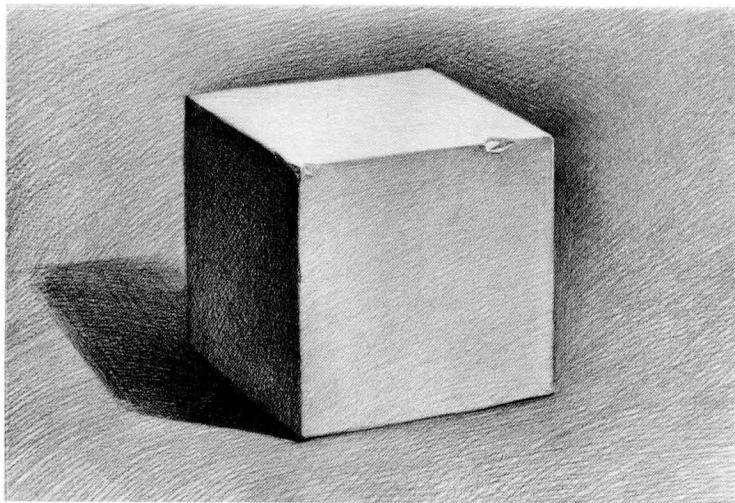
基础素描，大多以研究性为目的，通常采用结构素描或明暗素描两种表现形式。初学者可按照先结构素描后明暗素描的顺序进行练习。

结构素描是以研究、分析物体的结构关系为目的，以线为主要表现手段的一种素描形式。重在训练对结构的认知与理解以及培养结构意识。

相比结构素描，明暗素描则主要运用明暗手法或线面结合综合表现物体的形体结构、体积空间、质量感等因素，又称全因素素描。

结构素描

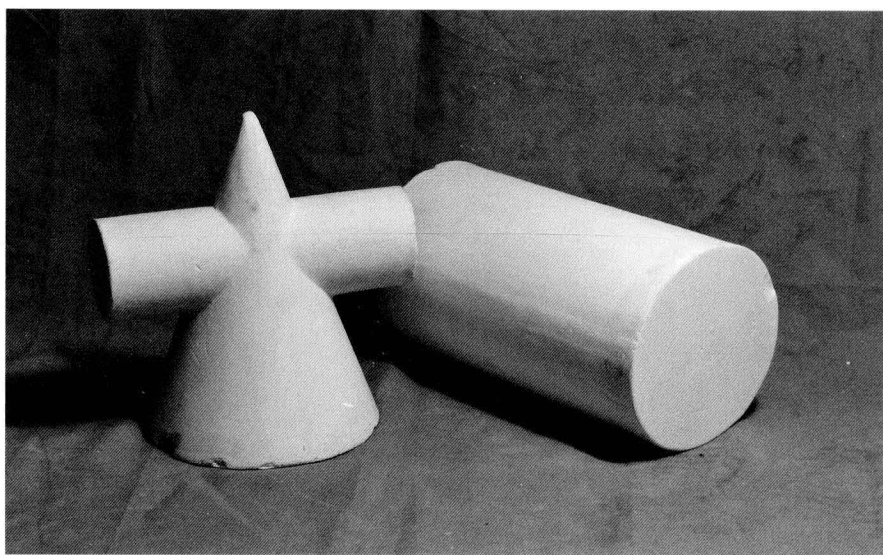

明暗素描

第三

课

简单几何形体组合

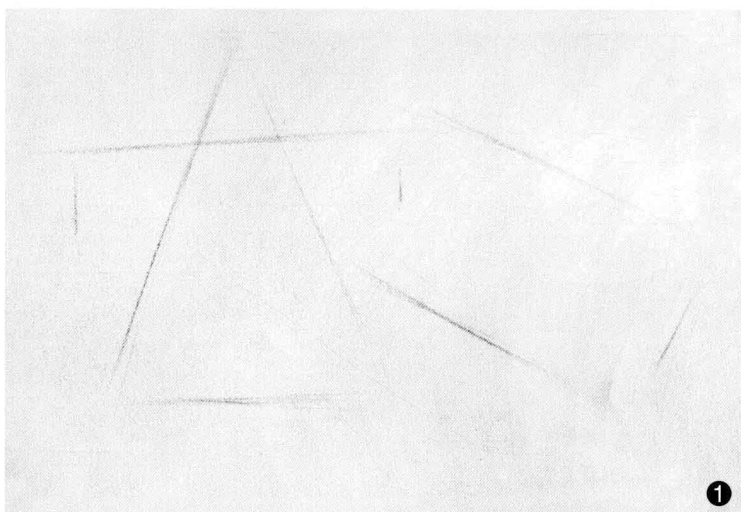

● **步骤一：**构图定位。用直线画出对象整体的基本外形，比较相互间的空间、比例和角度关系。

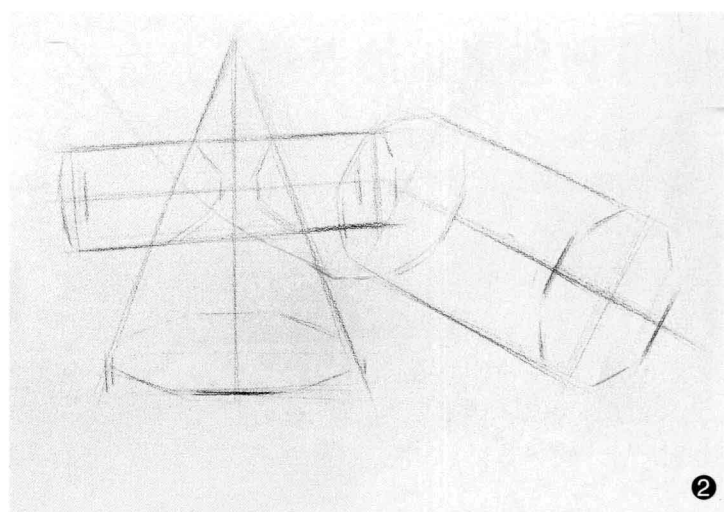
● **步骤二：**画出形体内部中轴线，用直线切出各圆面基本形（注意透视关系），并调整形体间的关系。

● **步骤三：**画出各形体具体结构关系，反复比较并调整（将画面推远看）。

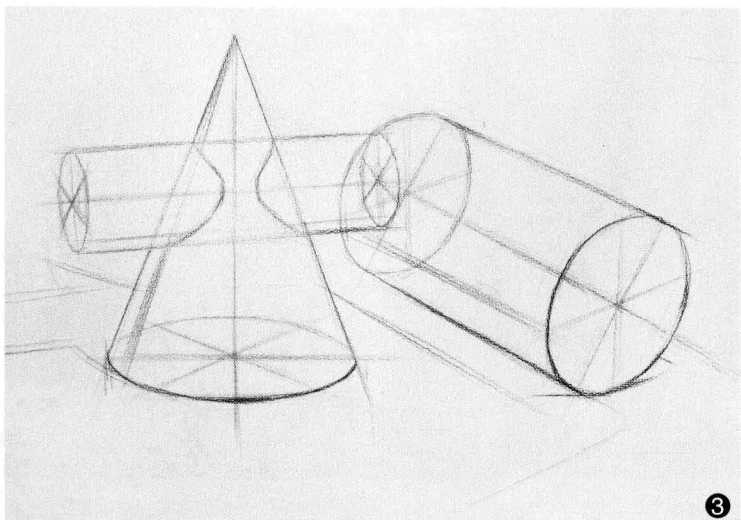
● **步骤四：**调整结构线的虚实关系，并在暗部略施阴影。

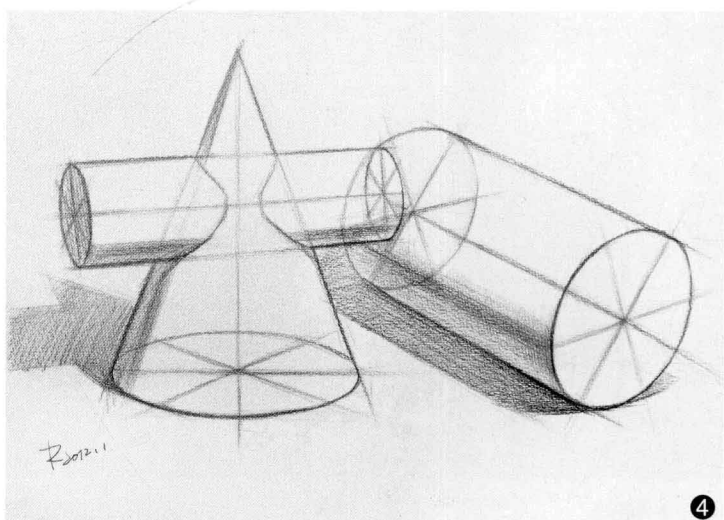
①

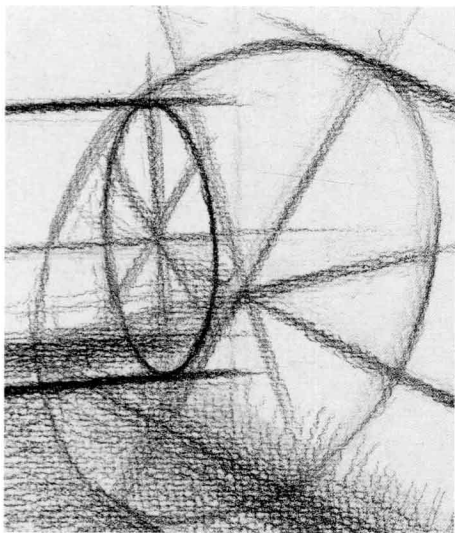
②

③

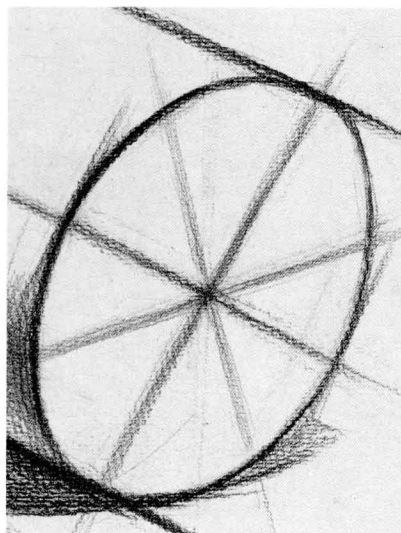

④

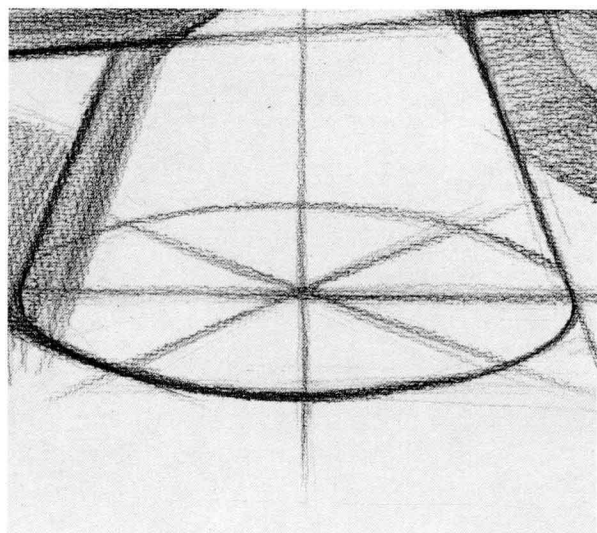
● 局部讲解一

比较不同朝向的圆面透视关系。

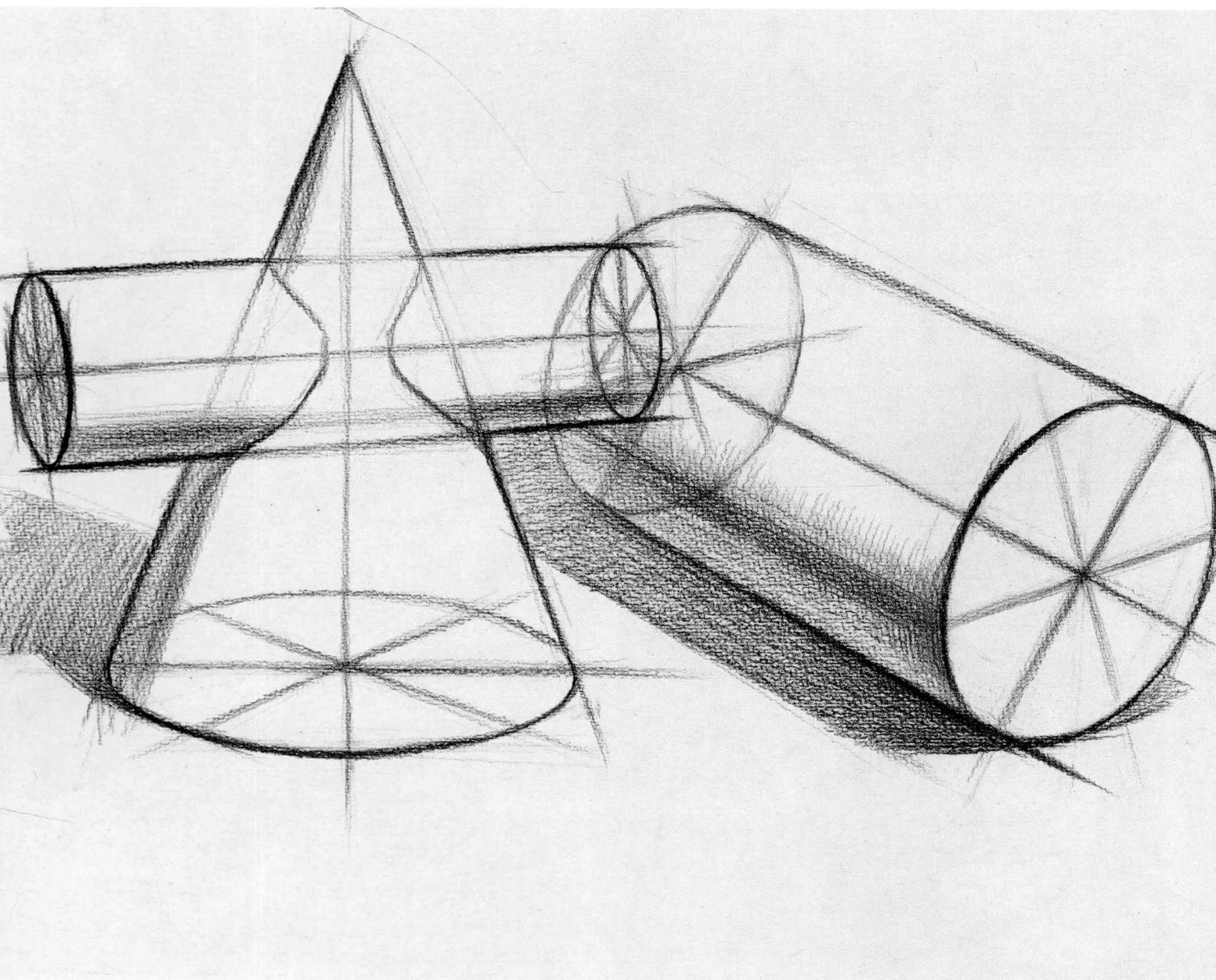
● 局部讲解二

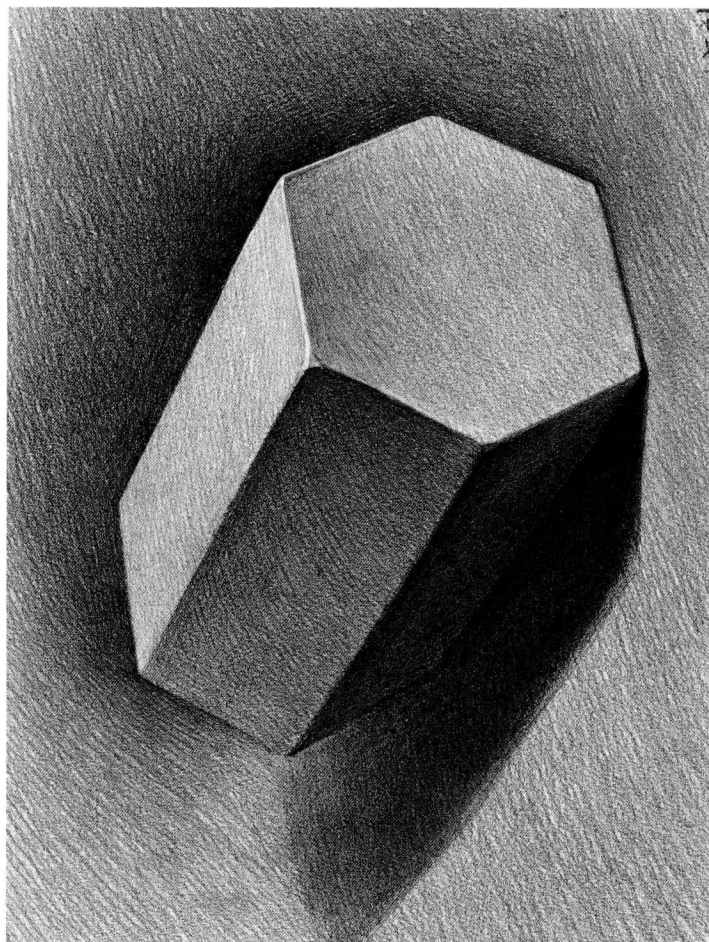
圆柱体底面里的辅助直线是平分线，便于把椭圆画标准。

● 局部讲解三

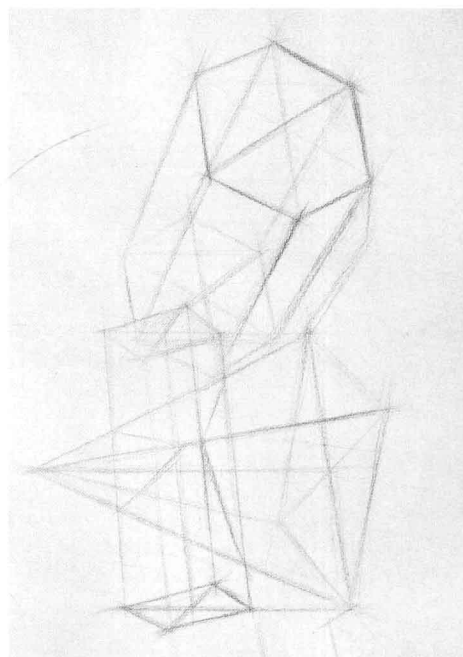
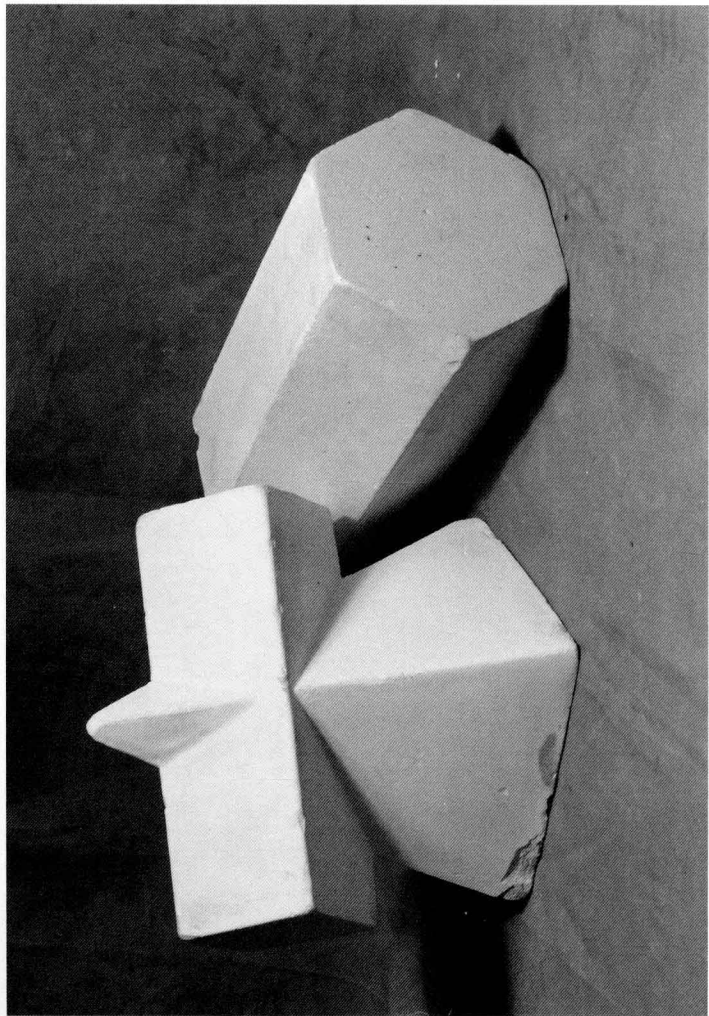
画圆锥底面时，可根据前半部的圆弧推出后半部弧线，注意近大远小的透视变化。圆面短轴与锥体的中线重合，长轴方向保持水平。

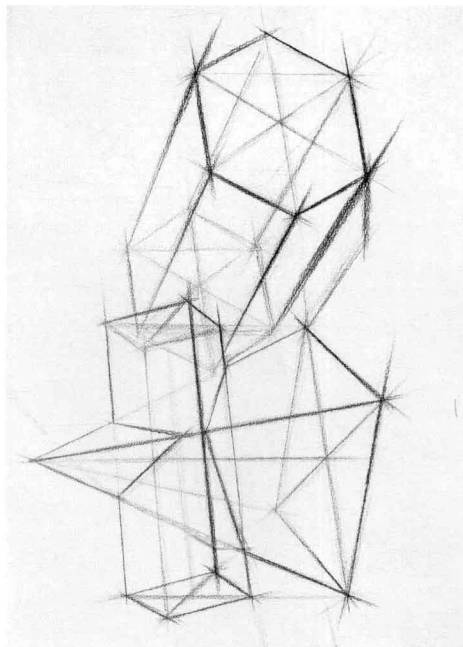

●局部讲解

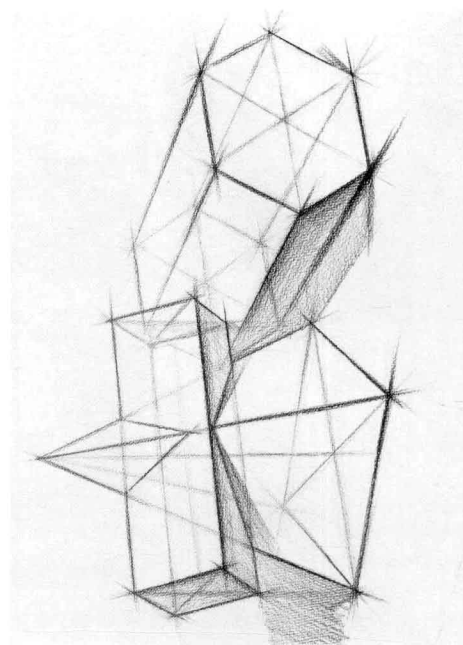
注意六面方柱体的六块侧面已产生透视关系（成角透视），比较各面的大小宽窄变化及上下、前后对应各边的透视方向及倾斜角度。

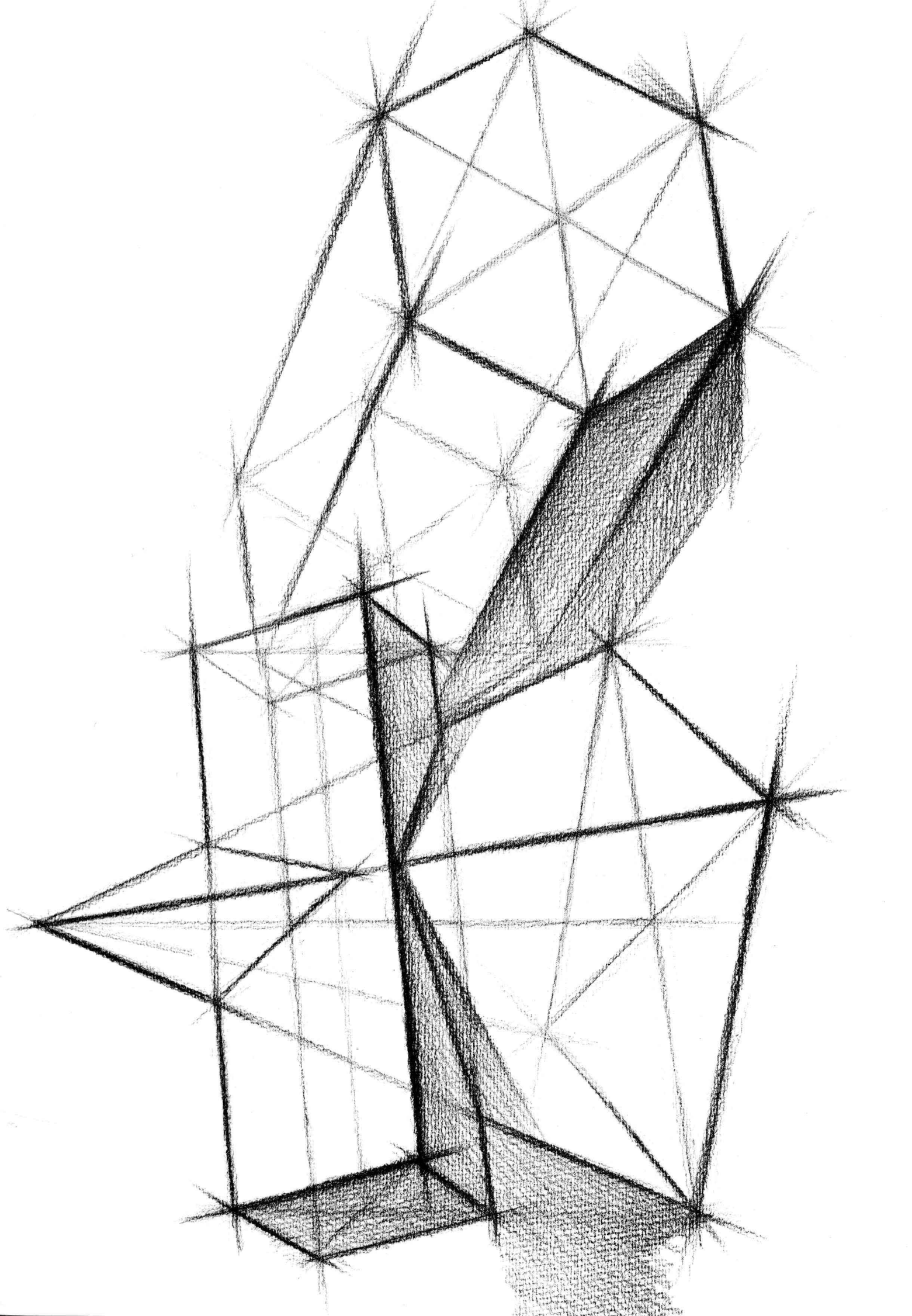
●步骤一：用直线定出对象整体的基本外形，注意比较相互间的空间位置、高宽比例和角度关系。构图上，最外四点距离纸边上紧下松、左紧右松。

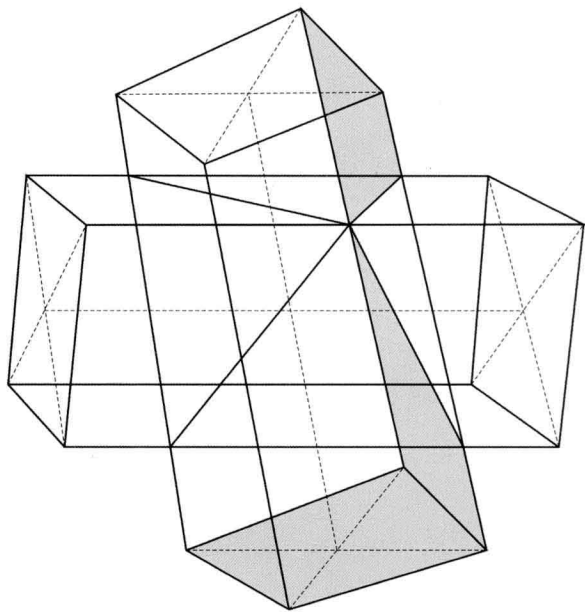
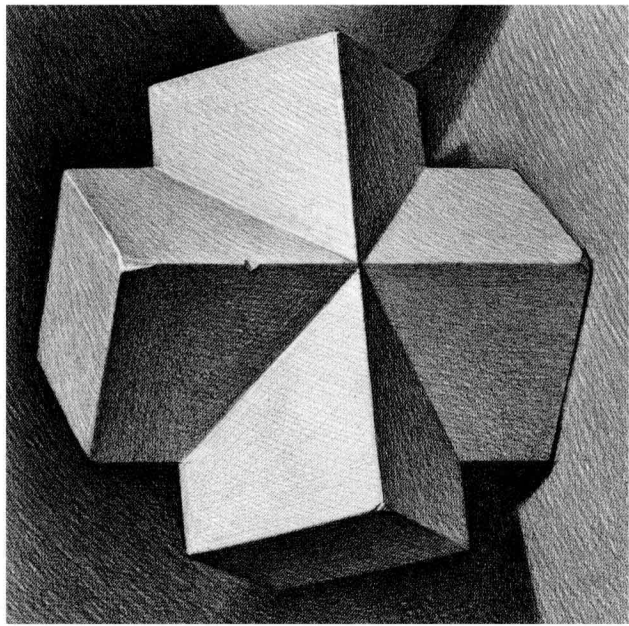

●步骤二：画出形体内部基本形。用虚线画出形体内部具体结构关系，与外部结构反复比较并调整（可将画面推远看），力求结构关系及透视关系的准确。

●步骤三：根据近实远虚原则，调整结构线的粗细、浓淡变化，并在暗部和投影处略施阴影，表现出一定的体积感和空间感。

● 结构分析

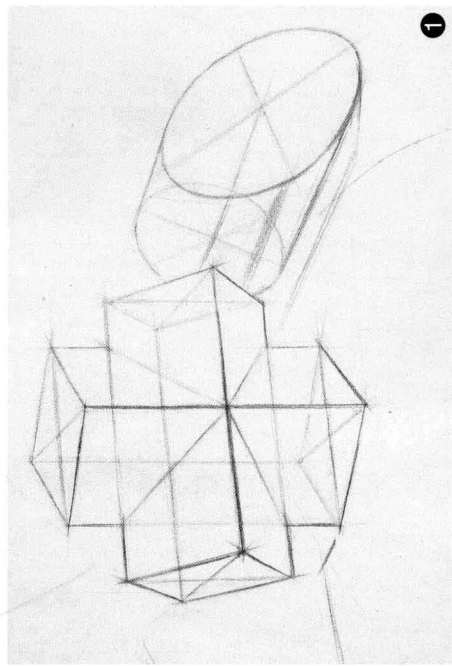
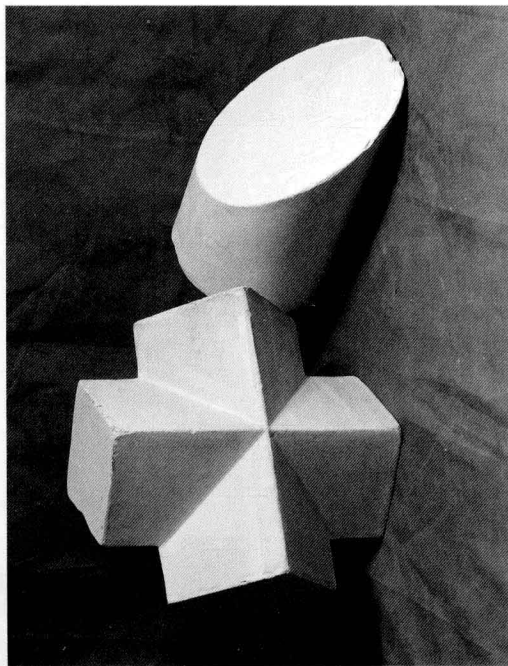
该形体由两个等大的长方体组合而成，互对方底面对角方向平行。形体上下、左右均成对称结构。透视为成角透视关系，通过结构连线（虚线）分析各对应边线的透视方向及倾斜角度。

● **步骤一：**确定对象在画面中的基本位置，用铅笔轻松画出对象基本形（也可先画成结构素描）。反复比较结构和透视关系。

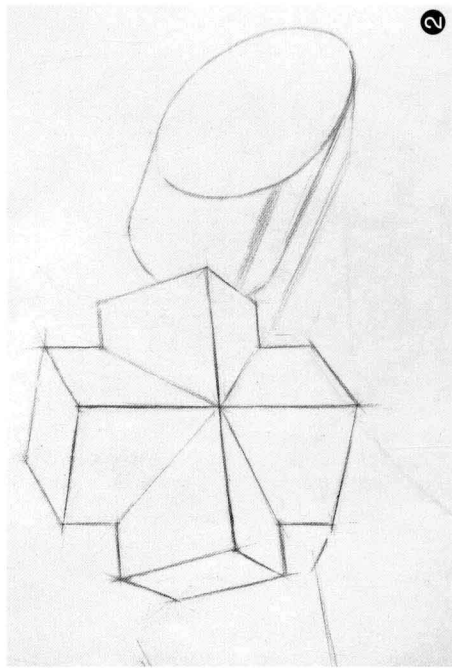
● **步骤二：**找出所有暗部，将暗部和投影统一铺上色调。

● **步骤三：**比较各暗面的深浅层次，把背景色调同时画出。

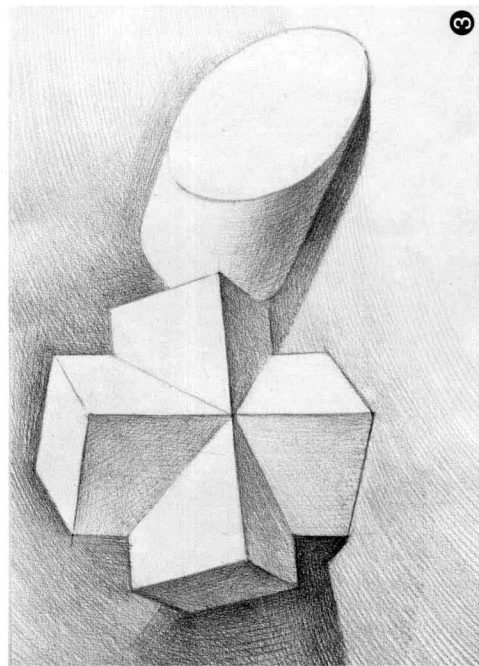
● **步骤四：**依据整体→局部→整体思路，由深至浅，深入刻画。适当画出细节，并表现出虚实关系。

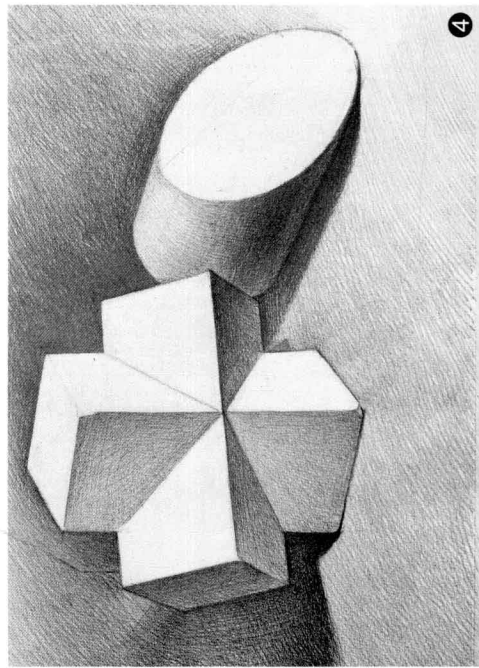
1

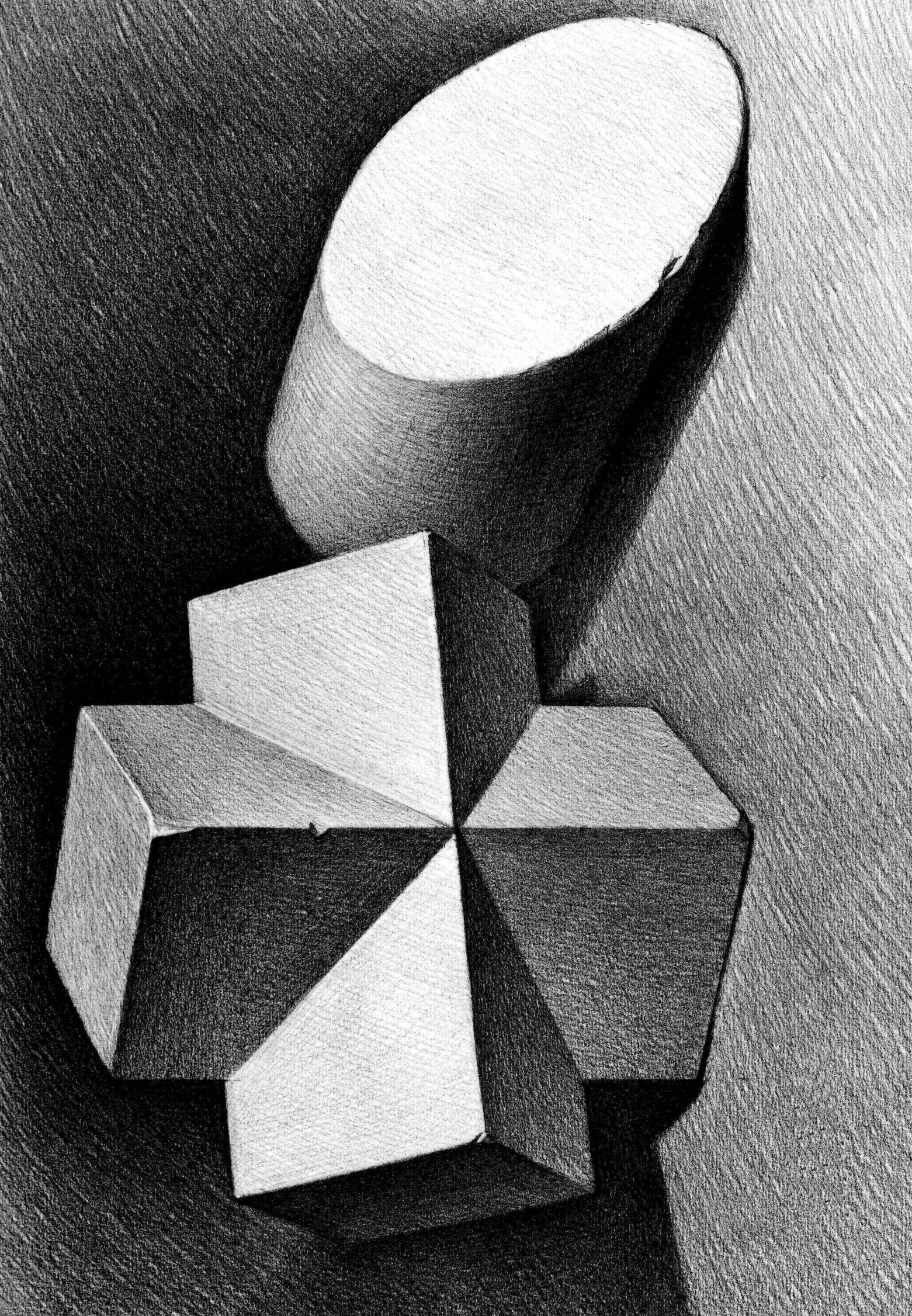
2

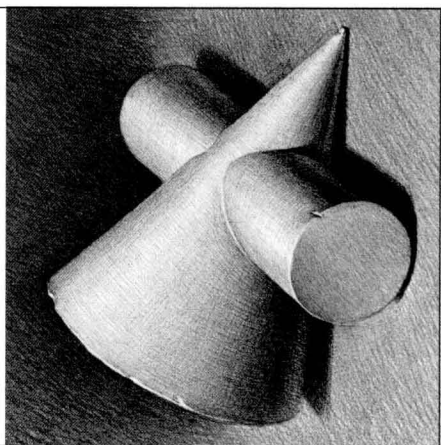
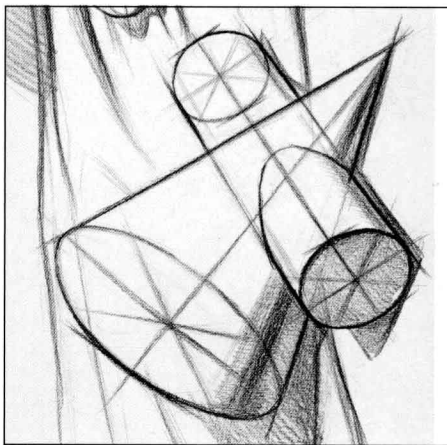
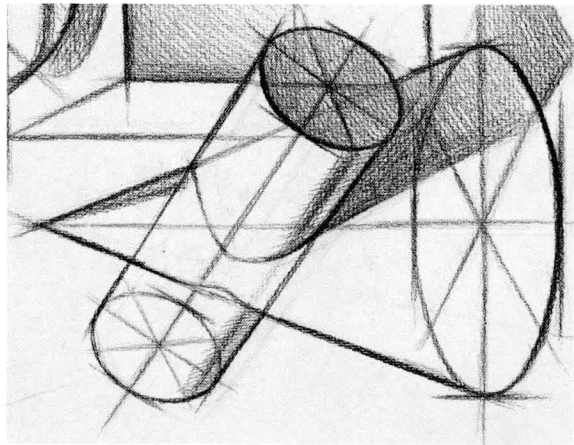

3

4

局部讲解一

在平常训练中，可对同一形体进行多角度的观察与练习。真正了解其结构规律和体会不同的透视关系，以达到举一反三、融会贯通的目的。

局部讲解二

结构是素描的核心，明暗的表现必须同结构分析结合起来，并准确反映结构关系，画面最终才能具体、肯定。

步骤一：确定两个几何体上下左右的位置，整体画出基本形。注意比较结构和透视关系。

步骤二：找出所有暗面和投影并统一铺上色调。

步骤三：具体刻画暗部明暗交接线和投影，区分两个形体暗面的深浅层次，并把背景色调同时画出。

步骤四：由深至浅，深入刻画，表现出相互之间的虚实关系，调整直至完成。

