

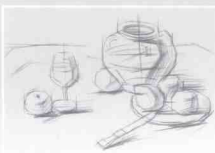
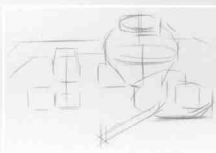
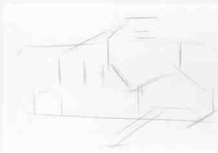
绘画起步新课堂 经典美术基础专业教学用书

结构静物

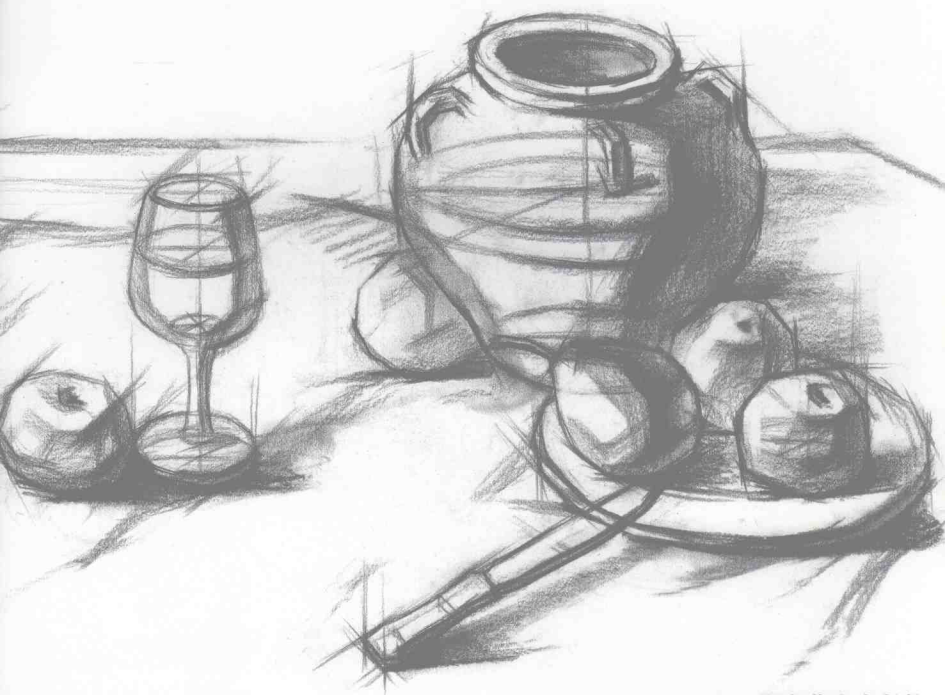
● 美术培训班教材

● 美术特色高中教材

● 美术高考冲刺教材

张雷 编著

湖南美术出版社

结构素描写生要领

结构素描的起源相对较晚,它不同于传统素描概念。早在西方文艺复兴时期就已经基本确立,但是直到1919年德国包豪斯学校开创了结构素描教学,结构素描的理念才正式被提出来,并且在教学的实践中日益显现出它的开拓性和重要性。但是这种素描方式,或者说是理解方式,引入我国已是上个世纪80年代,直到90年代才真正开始深入到学院素描的教学体系之中。

结构素描以理解和表达物体自身的结构本质为目的,其观察常和测量与推理结合起来,透视原理的运用自始至终贯穿在观察的过程中,而不仅仅注重于直观的方式。这种表现方法相对比较理性,可以忽视对象的光影、质感、体量和明暗等外在因素。由于结构素描是以理解、剖析结构为最终目的,因此简洁明了的线条是它通常采用的主要表现手段。结构素描画面上的空间实际上是对三维空间意识的理解,所以结构素描要求画者具备很强的三维空间的想象能力。而关于三维空间想象和把握,在很大程度上取决于思维的推理。结构素描要求把客观对象想象成透明体,把物体自身的前与后、外与里的结构表达出来,这实际上就是在训练我们对三维空间的想象力和把握能力。在形象的细节表现方面,结构素描所要表现的是对象的结构关系,要说明形体是什么构成形态,它的局部或部件是通过什么方式组合成一个整体的,为了在画面上说明这个基本问题,就要排除某些细节的表现。结构素描关心的是对象最本质的特征,这些本质特征要从具体的现实的形体中提炼和概括出来。

学习结构素描对于初学者来说,关键在于理解对象的结构,画准对象的造型。本书将引导初学者通过逐步的造形及结构分析,掌握造形的方法,理解事物的本质。

结构素描画法步骤

一、研究、分析形体特征

结构素描画法是以研究与表现形体本质特征为目的,以线造型为主,运用“通透”法观察物体的画法。画前整体观察和认真研究、分析物体是十分重要的任务。比较物体大小,分析物体是属于方体、柱体还是球体,要从前后位置、透视关系、主次关系、虚实关系等多方面反复比较。

二、构图与勾画物体基本形体

用长直线分割画面空间,先确定出背景与水平桌面(台面)相接位置,再勾画衬布,然后逐个确定物体高点、低点位置,标示中轴线,确定物体各部位宽度,勾画出物体基本形体,画面构图就基本定位了。

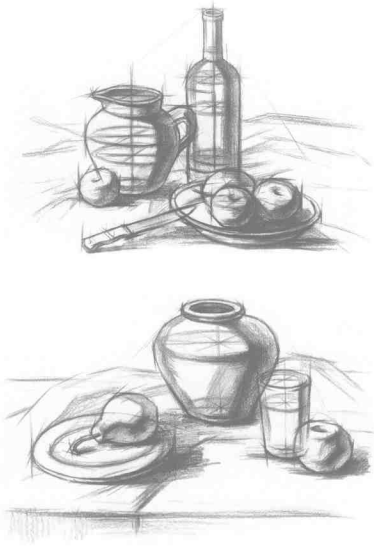
三、画形体内、外结构

结构素描画法以线造型为主,尽量排除光影的干扰。线条造型具有很强的表现力,根据形体块面、转折、前后、主次、虚实关系,运用轻、重、宽、窄不同线条表现。一般情况下,明暗交界、转折部位、主要物体、前面物体、深色物体、受光部位、外轮廓用线严谨,力度强,

色泽深,效果明显,会形成“实”的感觉。次要物体、背光部位、后面物体、内部结构用线要稍轻,特别是处于阴影部位的结构要虚化,强化与其他部位的对比效果。

四、深入塑造,整体调整

深入塑造阶段主要是调整局部,强化整体关系统一性,并进一步加强关键部位的视觉效果。该强化的部位加重,该弱化的部位减弱,画淡些,加强前后空间关系,充实内部块面,结构,简略表现阴暗交界部位,投影部位光影大关系,纠正存在的问题,整理画面,尽量增强线条造型的表现力。

■ 构图要领

一幅好的作品首先要有合理的构图,画面才有整体美感。所谓构图指画面上的各个物体的分部位置。构图坚持几个原则:大小适中,位置合理,宁上勿下,错落有致,疏密相间。依据光线位置,确定画面上下左右空间的大小。

构图有两层含义,一指形象在画面中占有位置空间所组成的画面构成形式,二指在画面上组合安排物体的过程。在画面上组合安排物体,总的原则是统一中求变化。

画面均衡:构图要“上紧下松”,物体可以靠近画纸上部,上下左右留空得当。画面重心稍偏上,主体物稳住重心,物体位置不能过于偏向某一方向,画面重心要稳。

主次分明:表现的主要对象或体量大的物体是主体物,其余则是次要或陪衬物。主体物要刻画精细,视觉效果要突出,形成视觉中心。组合摆放静物要明确主次关系,特别是形体大小要有区别。

对比协调:组合物体应该有高低、大小、方圆形状的不同;摆放要有直立、倾斜、动势方位的变化;组合物体要有疏有密、有多有少,物体色调深浅要有搭配、相互衬托;物体重叠、遮挡要有“隐”有“现”,物体之间要有联系才能协调。

疏密得当:物体组合要有聚有散,不要零乱、平均摆放。有疏密才有节奏,重叠、靠近、遮挡是聚合,形成密的感觉;单独的、单个的物体是分散,形成疏的感觉。疏密要适当,互相要有连贯性。

互相呼应:所谓呼应是指物体彼此之间有联系、有呼应,才会形成整体统一的效果。从物体的表现对象来看,属性相似的物体存在呼应感觉,如蔬菜与铅筒放在一起很协调,彼此有内在联系,要是蔬菜与书本放在一起就不协调。投影可以把分开摆放的物体联系在一起。衬布在视觉上起到了把分散的物体联系成一个整体的作用。物体动势感,如茶壶嘴对着哪个方向、水果摆的方位、衬布皱褶的方向都会形成呼应效果。

正确构图

构图偏右, 空间失衡

构图偏左, 左右失衡

构图过小, 画面空旷

构图偏下, 过于下沉

构图过大, 画面过满

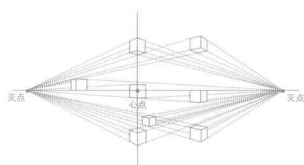
构图偏上, 过于冲顶

■ 透视要领

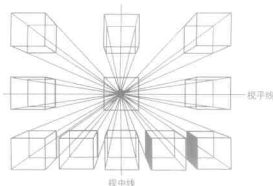
1. 把透视规律简单地概括为“近大远小”。由于距离的增加,空间的纵深,大的逐渐变小,粗的逐渐变细,疏的逐渐变密,最终汇于一点。

2. 视平线只有一条,可以在画面内,也可以在画面外。视平线的高与低对画面形象有很大影响,高于视平线的看到底面,低于视平线的看到顶面,视平线处在所画物体中间时,顶部和底部都看不见。开始写生时,应该先确定视平线的位置,便于准确画出物体的透视变化。

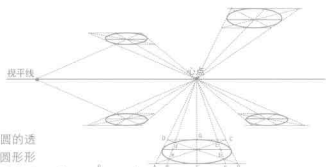
3. 一些不规则形体可以借助近似的方形、圆形等画出相应的透视形。

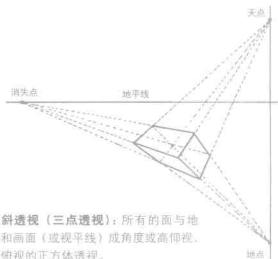
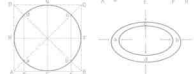
成角透视 (两点透视):只有一平面与地面平行,其他平面都与画面(或视平线)成角度的正方体透视。成角透视的两个消失点分别消失在视平线的两侧。

平行透视 (一点透视):正前面与画面(或视平线)平行,同时有一平面与地面平行的正方体透视。

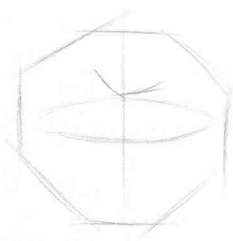

圆的透视:符合正方体透视原理,圆的透视需要借助方形才能画准。透视圆形形成椭圆形,其圆形的弧度圆顺均匀,左右对称,前面的半圆弧度大,后面的弧度小,圆的两边不能画得太尖或太方。两个不等大的同心圆的透视形之间的距离,如上图所示要注意 $a = b, c < d$ 。

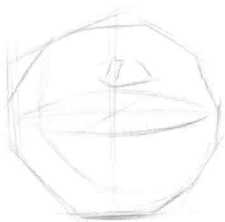

倾斜透视 (三点透视):所有的面与地面和画面(或视平线)成角度或高仰视、低俯视的正方体透视。

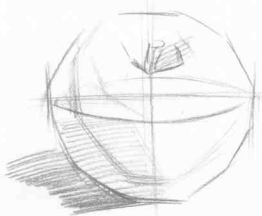
■ 苹果 单体练习

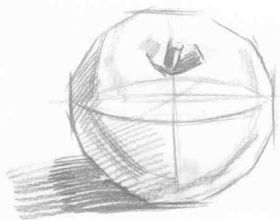
步骤一：用长直线切出大的外形。在画面中标出物体的位置。

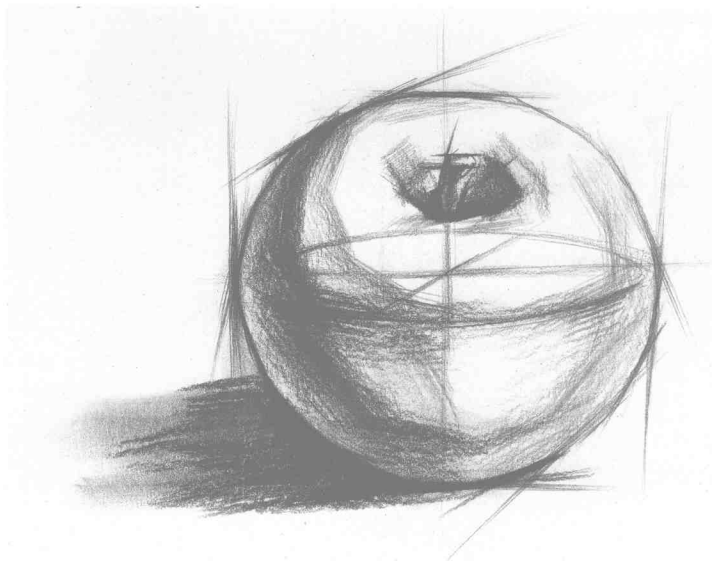
步骤二：用多条辅助线、透视线来画出苹果的外形。

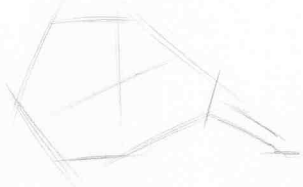
步骤三：强化苹果的立体感，用结构线交代苹果的形与体。

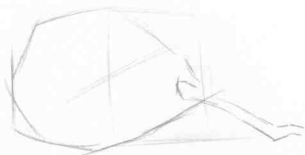
步骤四：完稿前，还需进行整个画面的形体与空间的强弱调整。

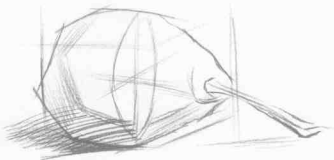
梨 单体练习

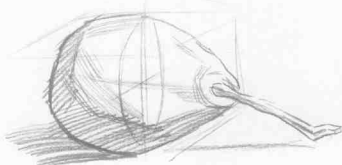
步骤一：轻松地用长直线定位。画出梨的大轮廓。

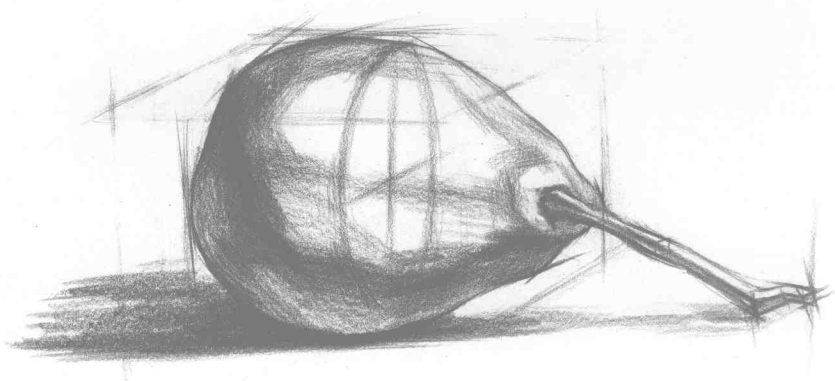
步骤二：在上一步的基础上，强调结构线，即外轮廓线和明暗交界线。

步骤三：强调明暗交界线，让画面有空间感、体积感。

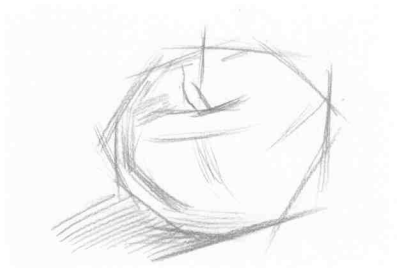
步骤四：前三步做了很好的形体概括，现进行细节刻画并调整大效果。

■ 西红柿 单体练习

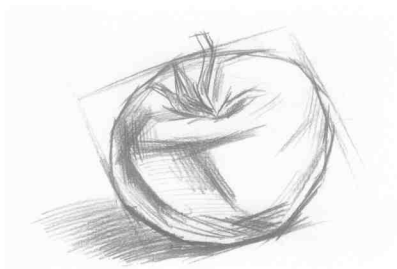
步骤一：确定西红柿在画面上的位置，用长线勾勒出大小比例。

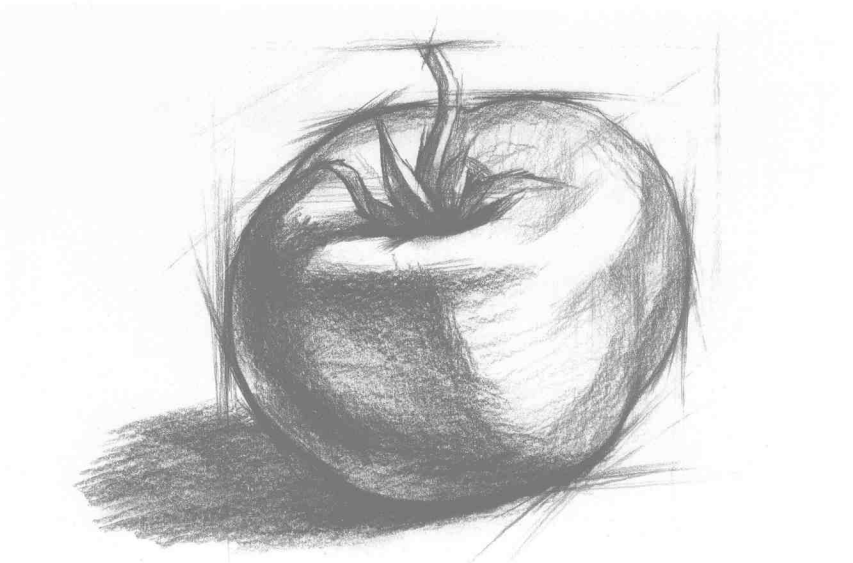
步骤二：在确定出西红柿大小的基础上，明确西红柿的形体和光影关系。

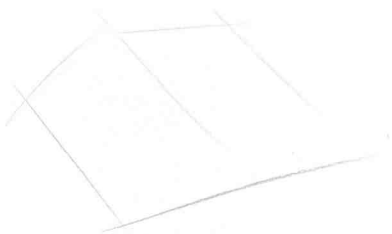
步骤三：塑造西红柿的形体特征时，逐一进行细节描绘。

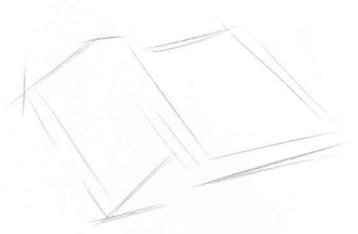
步骤四：调整画面的关系，注意主次关系和形体比例。深入描绘画面的细节，使画面完整统一。

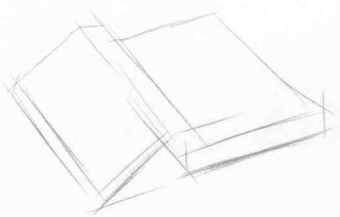
■ 书 单体练习

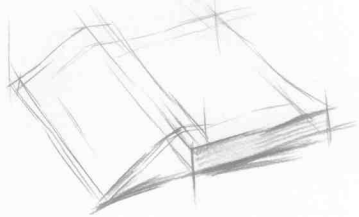
步骤一：观察对象，用直线画出书的基本形。注意书本的长宽比例。

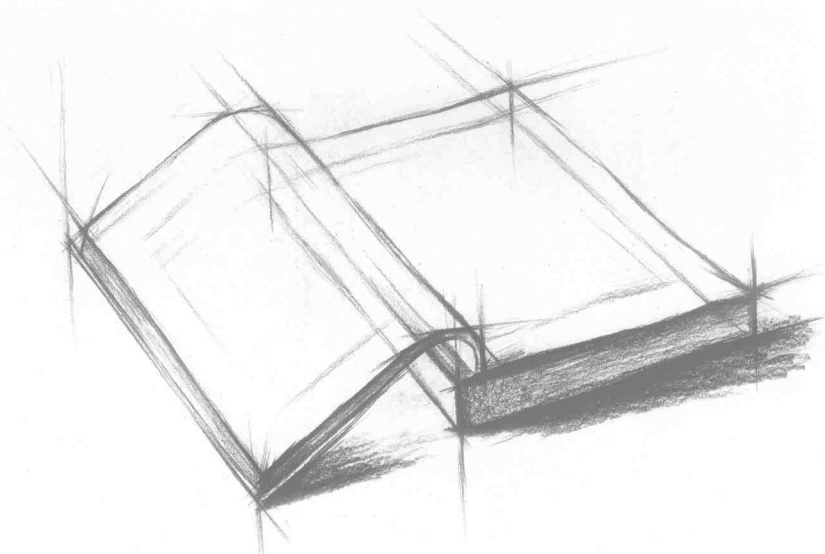
步骤二：明确勾勒整体的外形，找出大的转折关系。

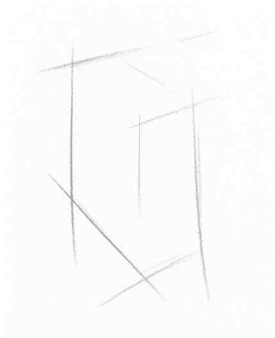

步骤三：找出书的结构转折，用线肯定，书页起伏转折处用线轻柔。

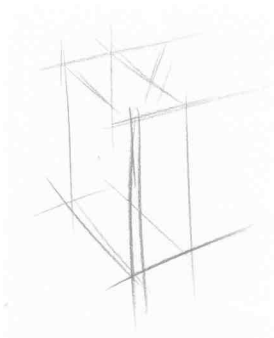

步骤四：深入细致地刻画局部，加强明暗交界线与结构线。用笔要讲究轻重虚实。

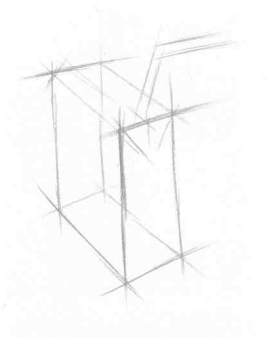

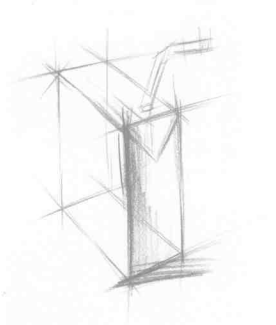
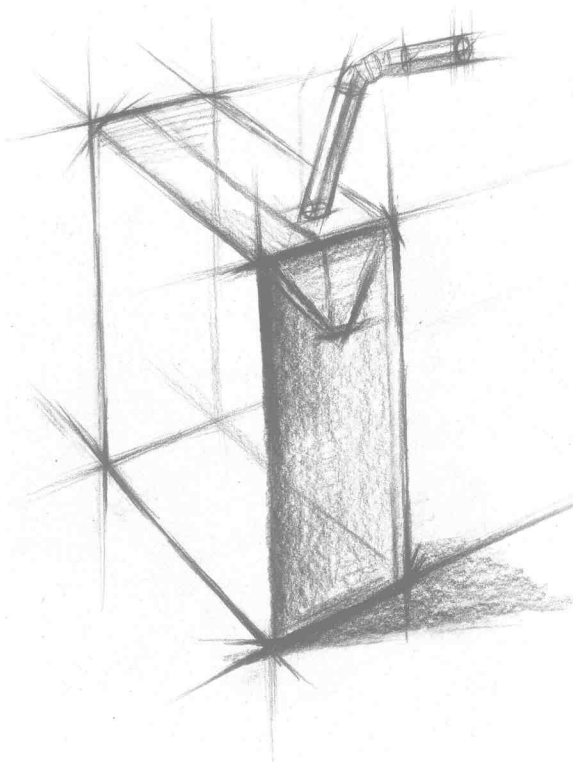
步骤一：定点定位，画方形物体时注意各个面的角度比较。

步骤二：明确勾勒整体的外形并进行反复比较。注意大的透视问题。

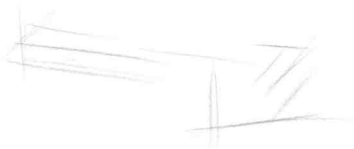

步骤三：在画出牛奶盒的外形后开始分析物体的前后深度，加强空间对比。

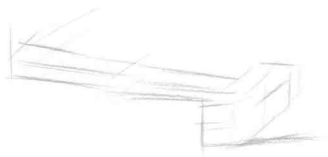

步骤四：根据画面大的关系需要，进行整体调整，如形体、主次、强弱关系。

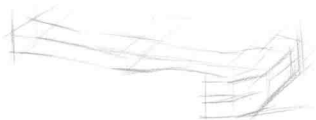
■ 铁 锤 单体练习

步骤一：确定位置确定构图，注意铁锤的长宽比例关系。

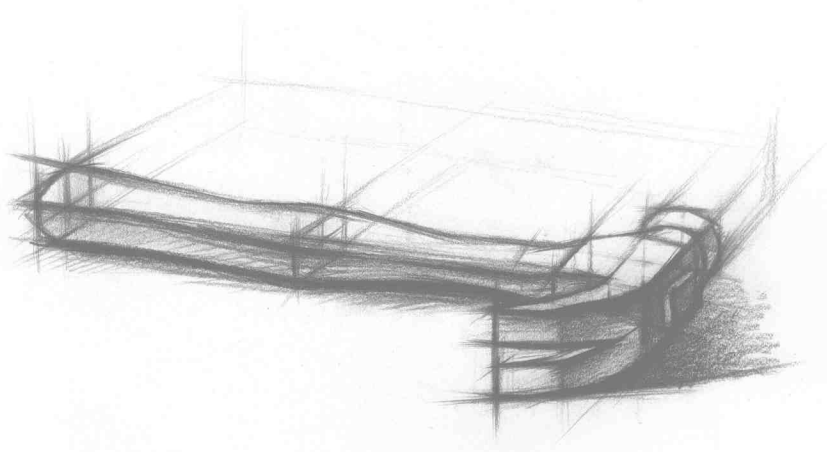
步骤二：用多条透视线分析铁锤结构，画出物体的外轮廓，明确外形。

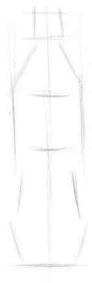

步骤三：外形确定好后，抓住铁锤的主次部分进行强弱调整。

步骤四：根据作品需要，进行深入整理，做到有条不紊。

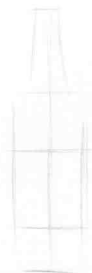
步骤一：用直线确定出物体的长宽高低，安排好构图。

步骤二：在正确的比例下，用稍短的线条画出物体的大致形体。

步骤三：细化物体的形体，用心去理解物体结构，为了形体的准确性可以适当画一些辅助线。

步骤四：强调物体的体积，加强结构线，明确光影的关系，使画面完整起来。注意此步的目标是调整整体，不要过多地做细节描绘。

步骤一：定点、定位，用长直线构图。

步骤二：进一步地塑造好啤酒瓶的外形，注意啤酒瓶的瓶口大小比例。

步骤三：用水平线和透视线仔细地分析结构，加强结构线，使画面显得更立体。

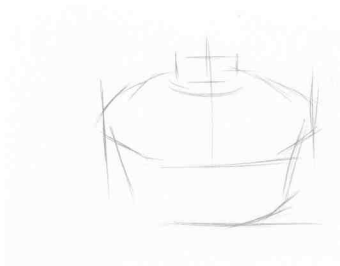

步骤四：进一步强化体积感，调整强弱关系，使作品更加整体丰富。

■ 砂 锅 单体练习

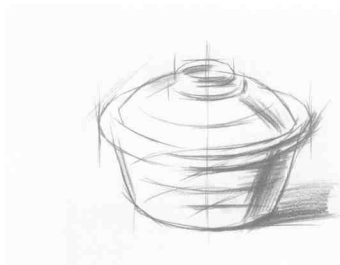
步骤一：长直线取形，用垂直线与水平线比较长宽比例。

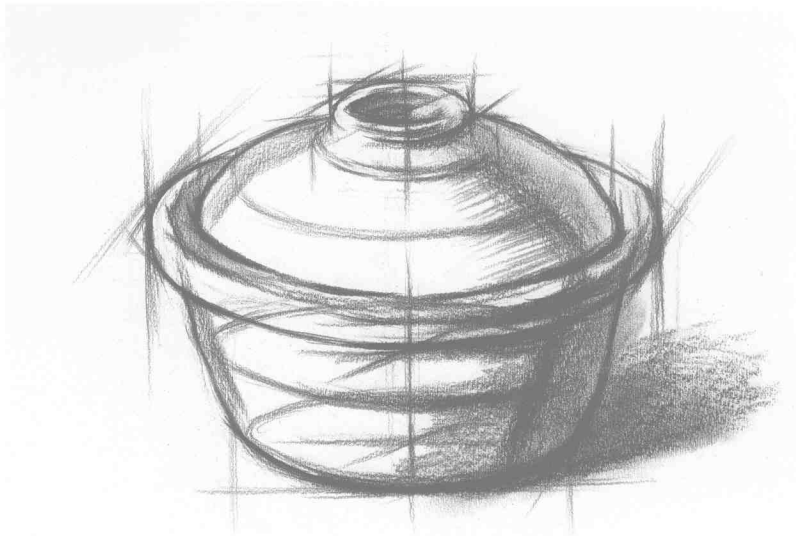
步骤二：注意外形和透视关系，完成构图定位。

步骤三：具体刻画外轮廓和转折块面，为下一步调整做准备。

步骤四：描绘物体的细节，强化明暗交界线，充分地拉开黑、白、灰对比。

■ 青椒 单体练习

步骤一：考虑构图，定出青椒的位置和长宽比例。

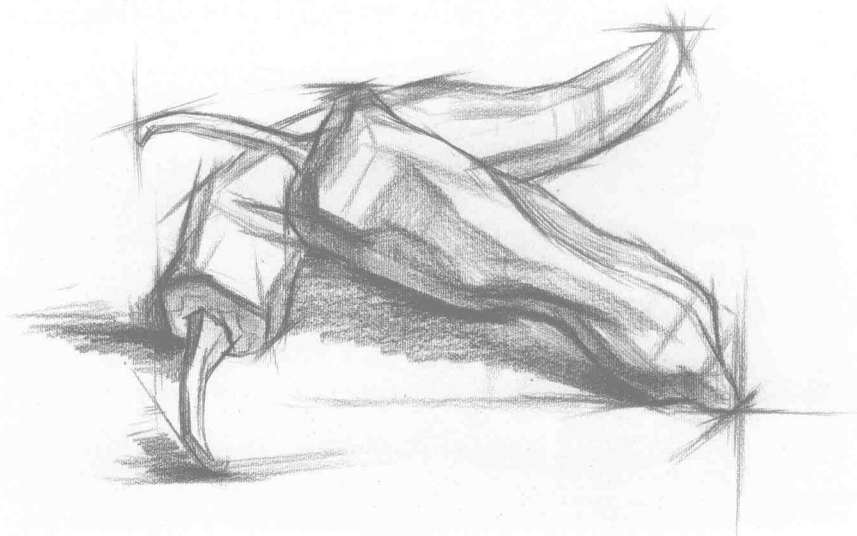
步骤二：明确青椒的外形，同时考虑青椒的内部结构。

步骤三：将结构进一步明确，用线应肯定并具有轻重虚实变化。

步骤四：根据体面关系，将明暗色调和结构关系有机地结合，使画面更加完整充分。

■ 高脚玻璃杯 单体练习

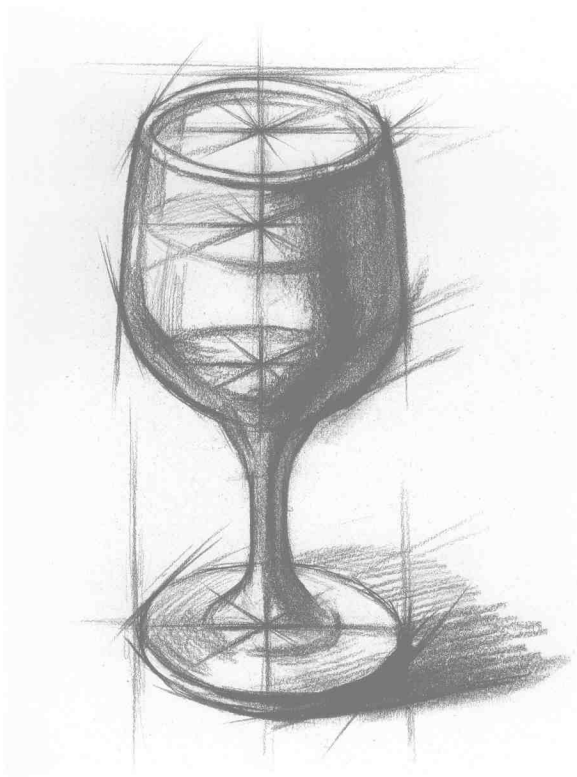
步骤一：确定高宽比例，画出玻璃杯的轮廓线。

步骤二：进一步勾勒酒杯的外形。

步骤三：采用加强结构明暗交界线的方法来强化体积感。

步骤四：塑造好了形体，再进行画面的整体的强弱调整，这样酒杯的刻画才丰富、深入。

■ 花瓶 单体练习

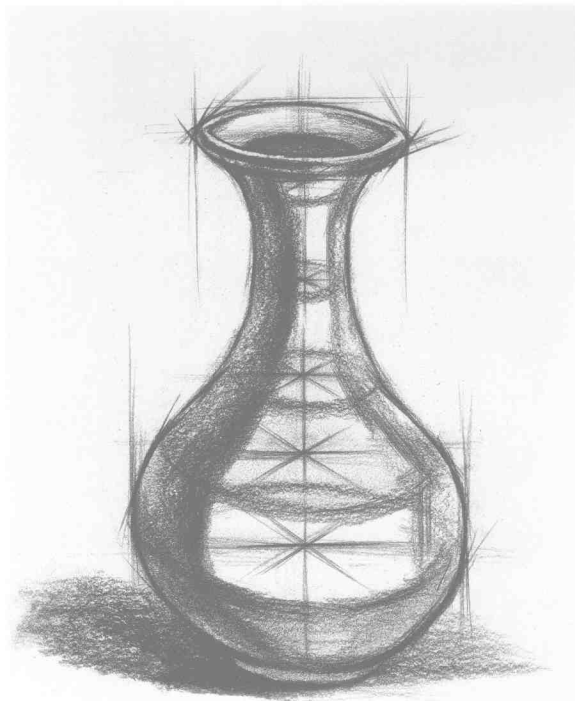
步骤一：起稿，用大胆概括的直线确定对象的高低长宽比例。

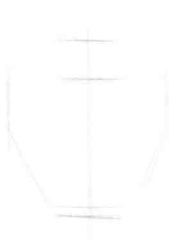
步骤二：用整体的观察方法，确定花瓶的具体形，用直线画出轮廓线。使用这种方法容易把握物体的形与结构。

步骤三：有了上一步的铺垫，我们可以进一步地确定物体的形体。注意花瓶的透视变化，使画面具有立体感、节奏感。

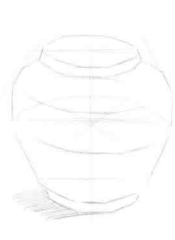
步骤四：通过进一步的深入刻画，画面更富有感染力。

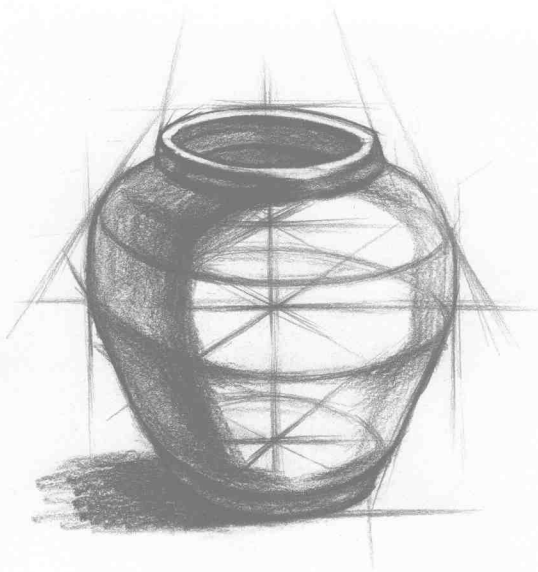
步骤一：构图是一幅作品的关键，要定位清晰。

步骤二：形体的明确是画面的基础，打好外形，为体积的强化做准备。

步骤三：注意比较陶罐在画面的上下左右位置，让作品具有立体感。

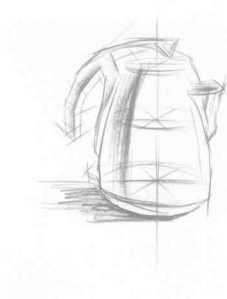
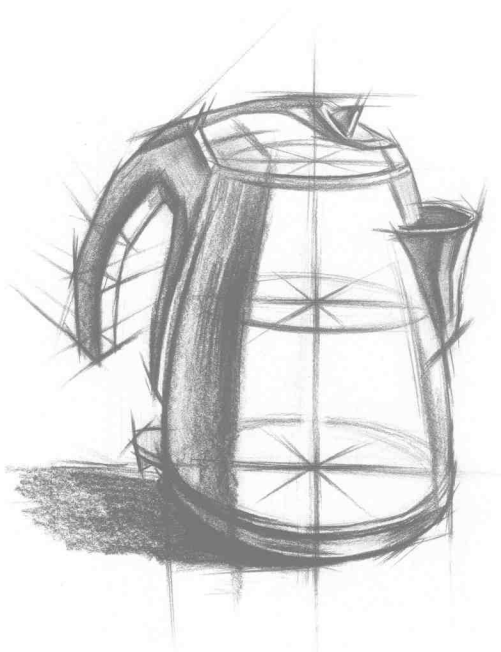
步骤四：刻画罐子的细节，如罐口的厚度，加强结构线与明暗交界线的刻画，深入描绘画面。

步骤一：用长线定位，从整体观察入手，画出大体的形体位置。

步骤二：找出金属热水壶大的外形和大体的转折线。

步骤三：明确热水壶的形状，充分利用线条的表现力，抓住物体细微处进行重点描绘。

步骤四：在上一步的基础上，深入细致地刻画。处理面与面、体与体的交接要自然。