

结构素描

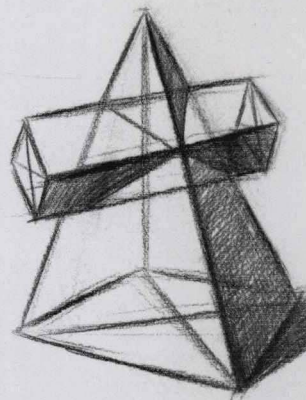
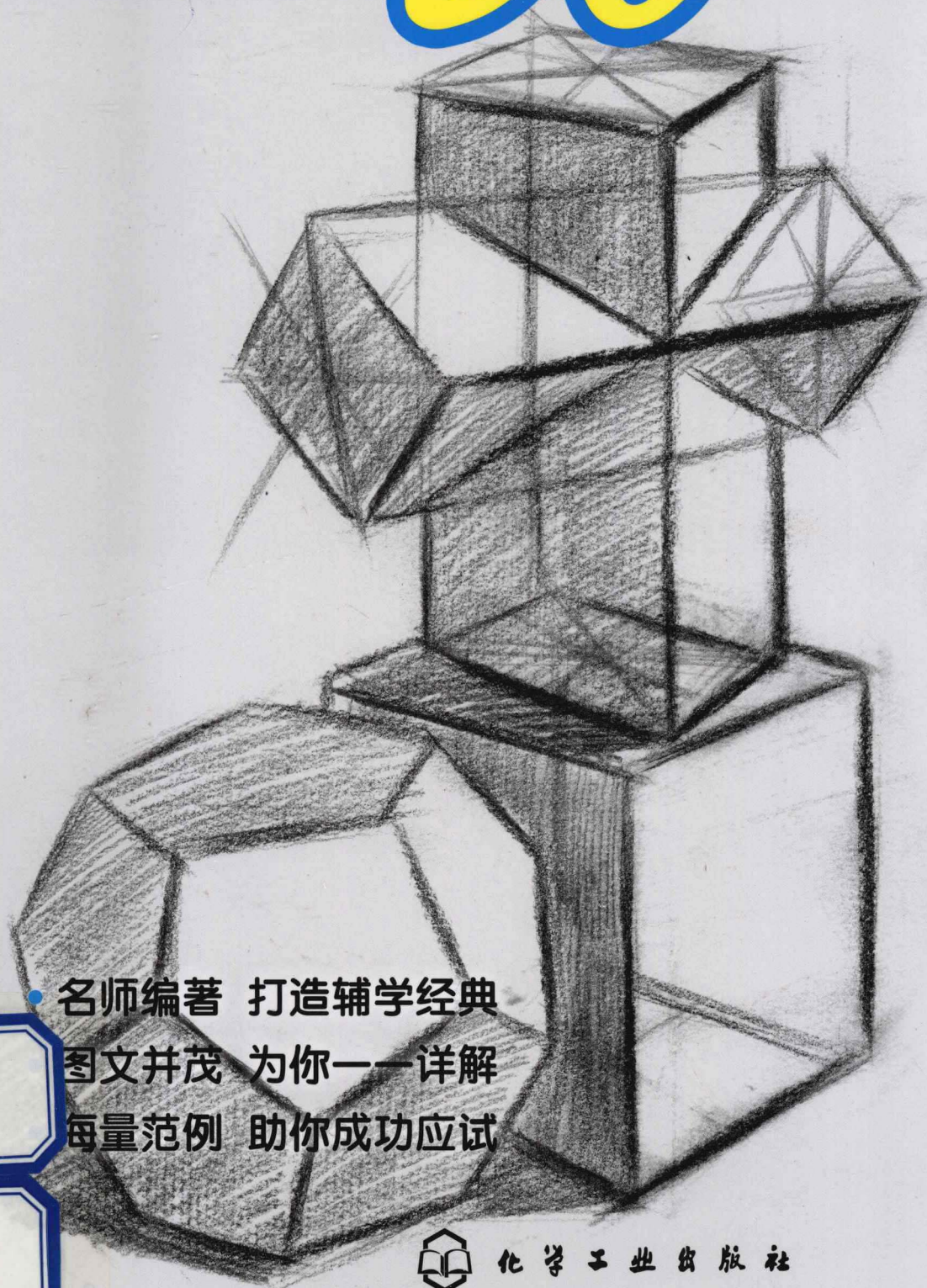
零起步
学素描丛书

中央美术学院教授

鼎力推荐

王恒◎等 编著

30日速成

名师编著 打造辅学经典
图文并茂 为你一一详解
海量范例 助你成功应试

化学工业出版社

结构素描·

30日速成

王 恒◎等编著

化学工业出版社

·北京·

编写人员名单 (排名不分先后)

葛亚丽 王 恒 王 威 罗惠丹 周尊尧
邱礼国 郜 蕾 戚海龙 李 悦 王大壮
吴安愉 韩佳辰 张丹丹 沈学成 任丙未

图书在版编目 (CIP) 数据

结构素描30日速成 / 王恒等编著. —北京: 化学工业出版社, 2012.8

(零起步学素描丛书)

ISBN 978-7-122-14951-0

I. 结… II. 王… III. 素描技法 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第168391号

责任编辑: 徐华颖 装帧设计: 天露霖文化

责任校对: 宋 玮

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

880mm × 1230mm 1/16 印张6 2012年11月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 25.00元

版权所有 违者必究

序

基础素描教学在整个美术教学中占有很重要的地位，然而目前美术图书市场中却缺少以详细步骤讲解为主的教学范例丛书，“零起步学素描丛书”以步骤为主并在书后附带大量优秀范例，很全面地涉及基础素描的方方面面，满足了广大美术爱好者打牢基础素描训练的需求。

本丛书的作者均毕业于中央美术学院，他们基本功扎实，教学经验丰富，多年奋战在美术高考培训一线，本书是他们多年教学实践的结晶。书中选择的范例从不同角度、不同形体、不同部位进行讲解，都具代表意义。同时丛书所提倡的30天科学的训练方法，让学生了解基础训练的重要性，正确对待基础素描的训练，从而快速地掌握素描的绘画要领，绘制出成品作品。范例大部分是美院在校生的作品，还有一部分是在美院招生考试中取得优异成绩考生考前的作品，他们2012年已经考入中央美术学院或其他一流美术院校，所以这些作品更具代表意义，这些作品无疑为美术初学者及高考学生提供了借鉴及参考。

本丛书很能体现美院基础的素描教学，愿这套书能给广大的美术考生及美术爱好者带来启发、帮助。

中央美术学院教授

2012年7月

前言

素描是表达一切造型感受的基础，也是一切绘画的基础，其本质是运用单色的绘画手段表现光影、结构、体积、透视、空间、质感等。它具有的造型基本功是锻炼观察能力、分析能力、动手能力、表现能力、审美能力的重要手段，是初学者进入艺术领域的必经之路。学好素描不仅能锻炼造型能力、色彩能力，还能以后从事创作、设计、建筑等工作打下坚实的基础。

学习素描的基本原则就是要忠实于客观对象，遵循从整体到局部再从局部到整体的训练方法。这些最本质的东西需要循序渐进地坚持、持之以恒地训练才能最终达到要求。整体地观察、整体地思考、整体大胆地表现，才能使你尽快地进入绘画状态，打开素描之门。

本丛书由北京艺道画室针对素描爱好者及初学者打造，以素描基础知识和具体绘画实践练习为主线，以加强素描基础知识及基础技法训练为目的，并配有完整系统的步骤图以供参考。本丛书包括《素描静物 30 日速成》、《素描头像 30 日速成》、《石膏几何体 30 日速成》、《石膏头像 30 日速成》、《结构素描 30 日速成》、《素描基础 30 日速成》，其中《素描基础 30 日速成》全面介绍了素描基础知识，完整叙述素描技法及绘画要点；其余分册针对石膏几何体、石膏头像、静物、人物头像、结构素描等进行由浅入深、循序渐进地讲解，并配有大量优秀范例以供临摹参考。

本丛书遵循造型训练学习的基本规律，简单易懂，力求为美术初学者及参加美术高考的学生提供全方位、全科目、全阶段的指导用书。同时本书遵循实用性强和覆盖面广的原则，可以作为美术培训机构及高职高专院校配套使用教程。

编著者

2012 年 7 月

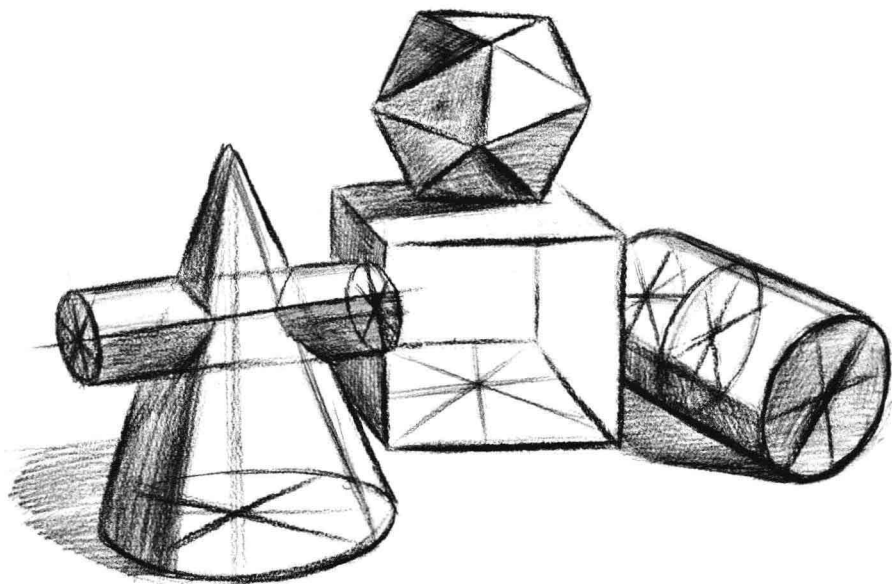
● 目 录 ●

第 1 天 结构素描概述	1
◎结构素描基本概念	1
◎建立形体概念	1
◎结构与形体	2
◎结构与造型	3
◎结构素描的观察方法	4
◎线条的画法	4
第 2 天 方锥体 圆球体的画法	7
第 3 天 圆柱体 圆切体的画法	10
第 4 天 六棱锥 多面体的画法	12
第 5 天 圆锥结合体 方锥结合体的画法	14
第 6 天 十字结合体 两个几何体组合的画法	16
第 7 天 三个几何体组合的画法(一)	20
第 8 天 三个几何体组合的画法(二)	22
第 9 天 三个几何体组合的画法(三)	24
第 10 天 三个几何体组合的画法(四)	26
第 11 天 多个几何体组合的画法	28
第 12 天 不锈钢勺 玻璃杯 水杯 香蕉的画法	30
第 13 天 水壶 茶壶的画法	34
第 14 天 陶罐 花瓶 碟子 碗的画法	38
第 15 天 苹果 橘子 草莓的画法	44

第 16 天	芒果 石榴的画法	48
第 17 天	梨 西红柿 火龙果的画法	52
第 18 天	柠檬 鸡蛋 萝卜的画法	56
第 19 天	茄子 洋葱的画法	60
第 20 天	白菜 书 手提袋的画法	64
第 21 天	陶罐和蔬菜组合的画法	68
第 22 天	袋装牛奶和面包组合的画法	70
第 23 天	陶罐和水果组合的画法	72
第 24 天	盒装牛奶和卷纸组合的画法	74
第 25 天	书本和苹果组合的画法	76
第 26 天	酒瓶和水果蔬菜组合的画法	78
第 27 天	笔筒和书等组合的画法	80
第 28 天	陶罐、水果和碗组合的画法	82
第 29 天	罐子、杯子和食物组合的画法	84
第 30 天	酒瓶、蔬菜和苹果组合的画法	86

◎ 结构素描基本概念

结构素描，又称“形体素描”，这种素描的特点是以线条为主要表现手段，不施明暗，没有光影变化，而强调突出对象的结构特征，以理解和表达物体自身的结构本质为目的。结构素描的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。

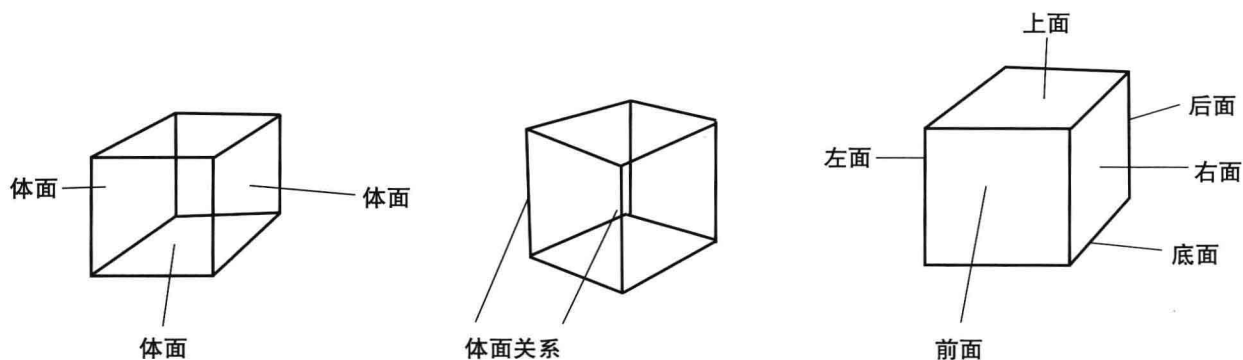
结构素描的学习非常重要，它可以帮助我们全面理解所要表现的物体的结构起伏变化，只有充分地了解了物体的结构才能更好地用素描黑白关系去表现它。因此只有对物体的结构素描有一个比较深刻的认识和了解，才能够有效地锻炼自己的立体空间思维能力，具有更准确的造型能力，直接提高逻辑思维和形象思维的专业基础水平。

◎ 建立形体概念

物体的外部形态即形体特征，取决于它的内部结构；物体的内部结构最终将通过其外部形态呈现出来。形体是客观物象存在的外在形式，是体现物体存在于空间中的立体性质的造型因素，是素描造型的基本依据。在造型艺术范畴，形体包含着“形”与“体”两层含义。形，即物象的形状。为视觉所感知的物象，都具有相应的形状。体，即物体的体积，也就是物体所占有的空间。一切物体的存在，都表现

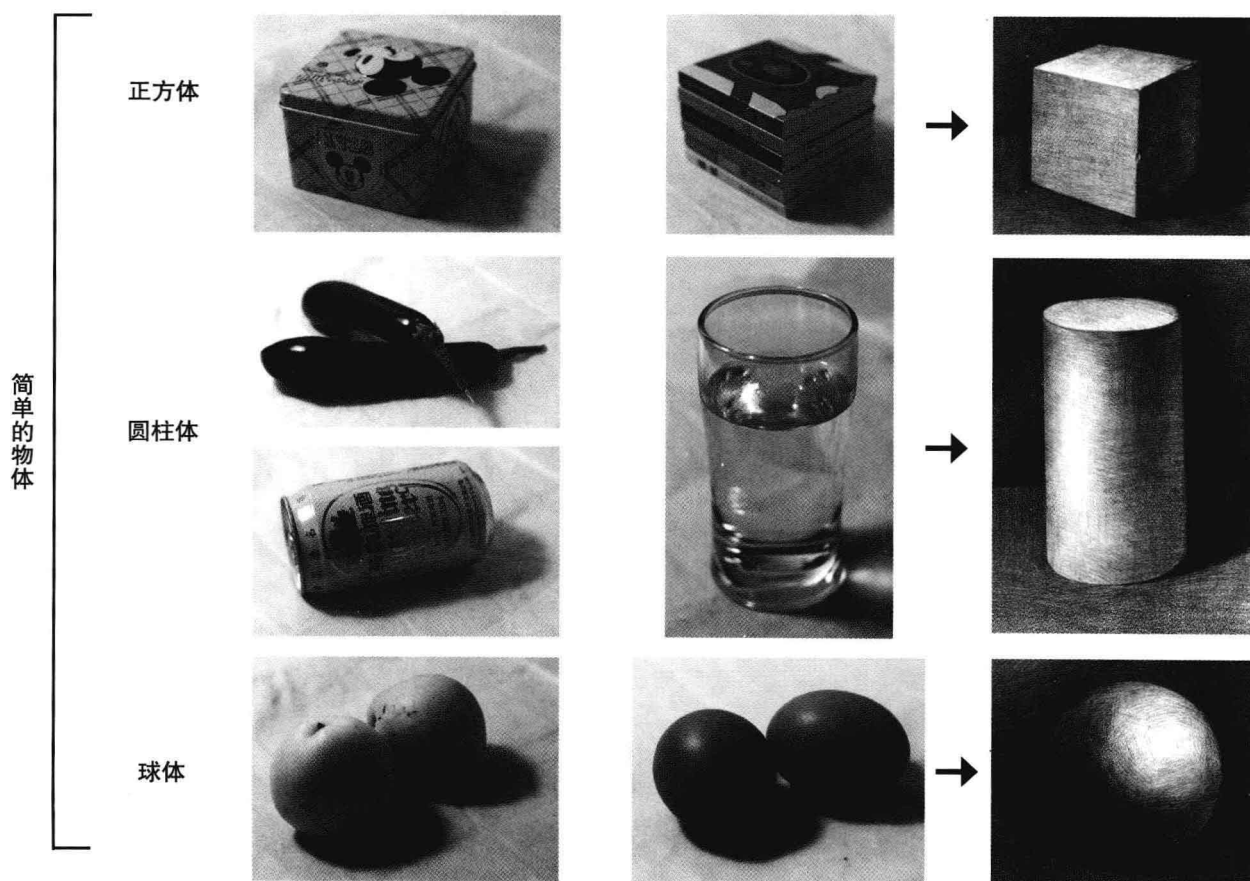
出一定的形状，一定的体积。

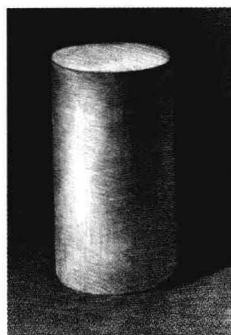
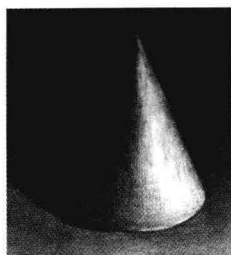
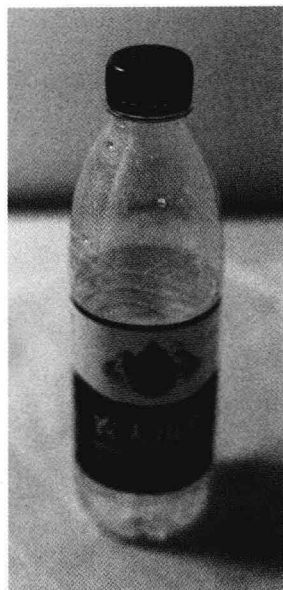
在素描造型中，将依附于形体外表的面称为“体面”，而一切物体的体积，都是由它的体面限定的，或者说是由其体面构成的。上下、左右、前后等不同方向面的衔接与组合关系，称为“体面关系”。体面的转折处、体面与体面的连接处所呈现的“线”被称为“轮廓线”或“结构线”。三个以上的体面汇聚交接而构成形体的尖角，即称为“点”。凸起的尖角称为“高点”或“骨点”，凹下去的夹角称为“低点”或“伏点”。

◎结构与形体

结构是形体的内在本质，形体是结构的外在表现。例如，立方体的结构是由大小相同的六个正方形

锥体
+
圆柱体

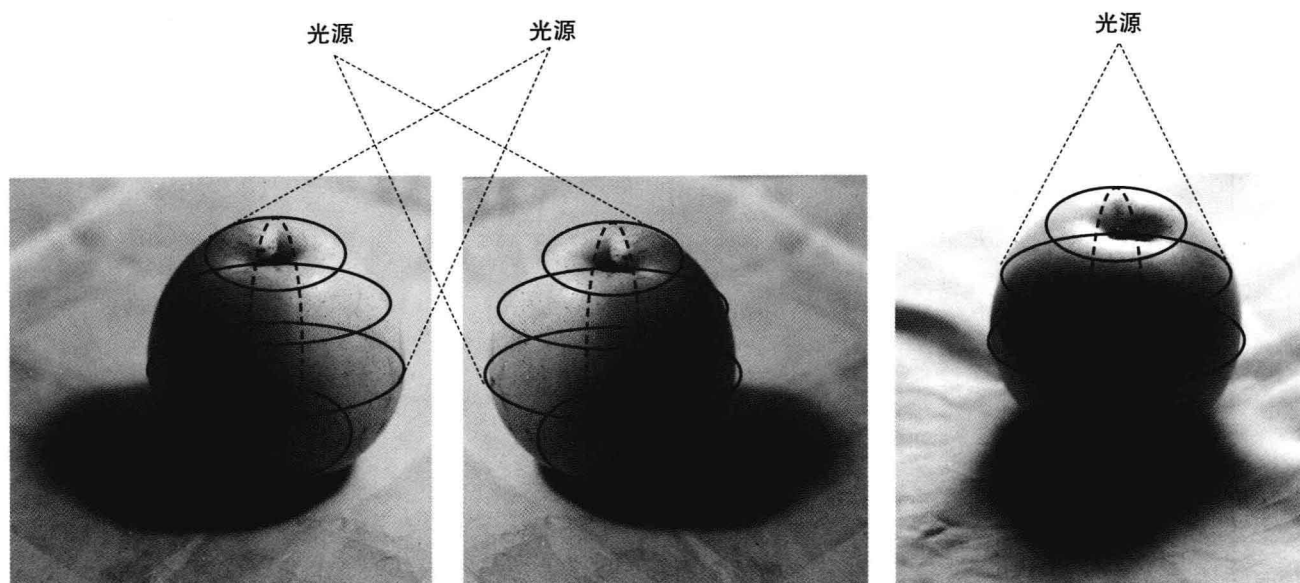
平面按照垂直关系构成的，这一内部结构决定了立方体的外部特征，即相对的面互相平行，相邻的三个面互相垂直，相邻面的衔接呈现明显的棱线，相邻三个面的汇聚处形成棱角（高点），所有的面都按直角构成，除了水平面就是垂直面，整体形状对称而规则。圆球体的结构则与立方体截然不同。它是以一点为球心，以一定的长度为半径，从球心到球体表面的任何一点都是相等的。这一内部结构决定了圆球体体面的“曲面”性质，即圆球体的体面均匀地沿着圆的轨迹方向而变化，没有任何的平面。相邻体面都呈现平缓、均匀的渐变，既没有棱线也没有棱角，从而构成了圆球体的外部特征。立方体与圆球体截然不同的内部结构，所呈现出截然不同的形体特征，揭示出了结构与形体的关系。因此，在素描造型中必须认真研究物象形体的内部结构，准确地把握客观的形体特征与体面关系。简单的几何形体是如此，复杂的形体也是如此，这是素描造型的基础。

◎ 结构与造型

在构成物象形态特征诸多视觉因素中，比例、明暗、空间、透视等都是抽象的，是形体在特定条件下的外在表现，它们的存在是有条件的、可变的，唯有结构及其所决定的形体才是本质的、不变的。

例如，不同光源角度下的静物，光源角度的变化可以改变形体的明暗关系；视点位置的变化可以改变形体的比例、空间及透视关系等，即在不同条件下，形体的比例、明暗、空间、透视等可以产生相应的变化。但是物象的形体结构却不会因此而产生任何变化，物体的结构仍然本质地决定着形体特征，并制约着诸多造型因素的变化。

在素描造型中，结构是最重要的基础，只有准确地把握形体内部的构造关系和形体各部分在整体中的有机联系，才能真正地认识和把握形体。

◎结构素描的观察方法

结构素描是以研究对象本身的结构为中心的，它不受环境自然光线的直接影响。所以在观察对象时，可以不管光线在物象上产生的明暗投影，而把主要精力放在物象的结构本身上。要明白支撑一个物体的框架是什么，找到框架就找到了结构。不仅看清楚的地方要研究分析，看不清的地方也要研究分析。这样，就要求在观察对象时，要做到前后左右面面观，而不是将眼光一开始就停留在某一角度。例如在画物体时，物体的长宽比例、大小比例、前后的透视关系比较、每个物体的高低比较和大面小面之间的比较，这些都是我们在观察时分析研究的对象。整体观察、整体比较，再整体去画，一下笔就要分清主次和前后关系。要把握主动权，在写生的过程中，迅速准确地抓住大的主要结构，抛弃那些小的起伏，使画面达到强烈、准确、生动的效果。这些都来自于对物体的仔细观察和研究。

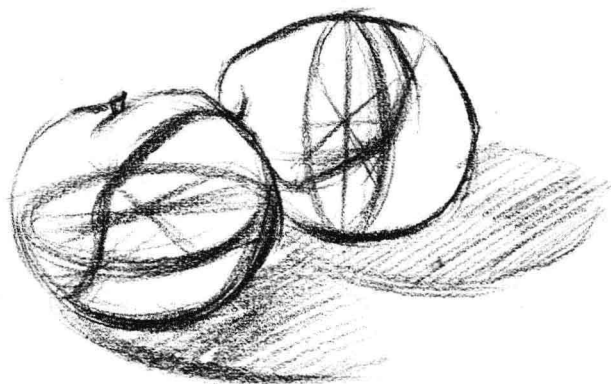
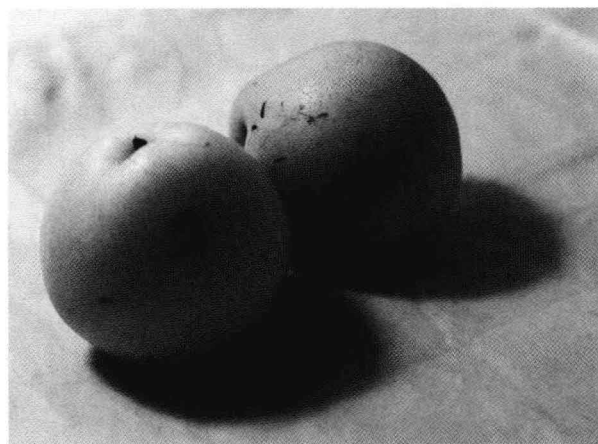
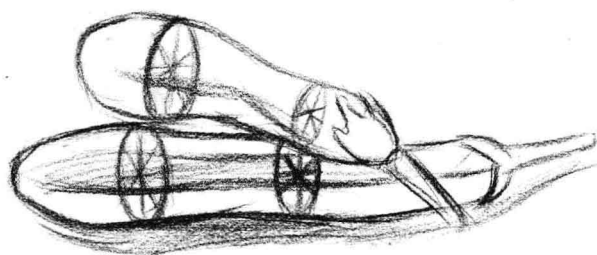
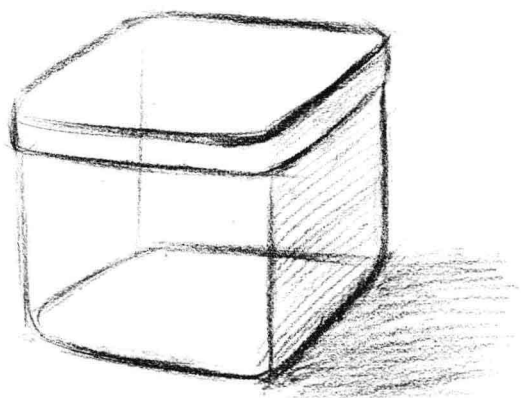
◎线条的画法

一、起草线用长直线

画几何体和静物，较为简单，外轮廓大多以长直线为主，长直线要一次性完成。抓住物体的整体感觉，再用长直线去体现物体的长宽比例、大小比例和前后关系等，基本确定完整的构图。

二、抓两头、带中间

“抓两头、带中间”主要是指找到准确的点，因为点一般都处在始端与末端，点如果找得准确，形体也就抓住了。这个“点”是指具有明显形体变化的转折边缘，如瓶颈与瓶口、瓶颈与瓶肩等的结合部就有明显形体变化，这种点就是素描中的结构点。那么如何找准结构点呢？以球体为例，球体当中，有无数个转折，也有无数的点，只能根据球体最高的转折点与最低的转折点来找，这样画球体就简单了。如果能准确理解点的位置，画一切物体都会变得简单起来。

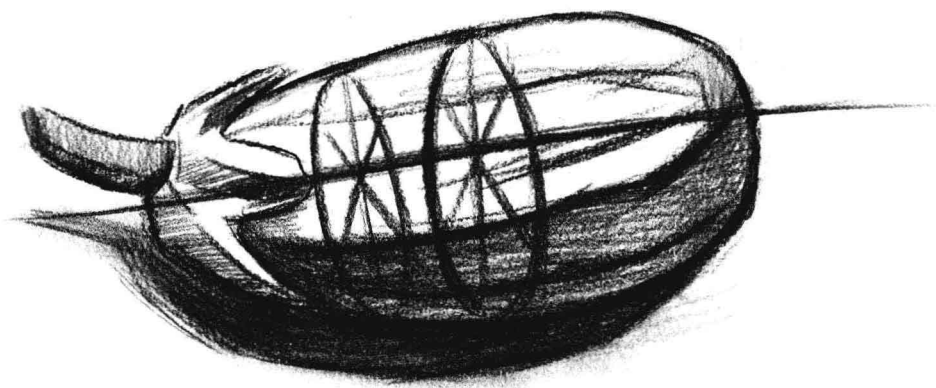

三、线条的穿插

在基本点找到之后，便要用线条连接各点，使形体明确起来。我们所说的线条不是死板的线条，而是相互穿插的线条，有出来的地方，也有回去的地方，也就是常说的“来龙去脉”。线条的穿插，必须符合其形体结构的规律，否则就容易产生该后面去的线条翻到前面、该前面去的线条却翻到后面的情况发生。所以一定要分清线条的前后关系、虚实关系和空间关系。

四、线条的表现

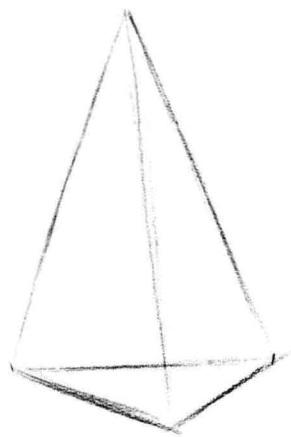
准确、优美的线条可以让画面充满生命力。线条是结构素描中最主要的艺术语言和表达方式，无论在塑造形体、表现体积和空间方面，还是表达情感方面，都显得十分明确，富有表现力和概括力。在开始学习时，首先要加强线条的熟练程度，要做大量的线条练习，从而提高线条质量。高质量的线条是肯定有力、轻松自如、有松有紧、有虚有实、有粗有细、有深有浅的，随着形体的变化而变化。只有做到变化中有整体、整体中有变化，画出的线条才富有生命力和动感。

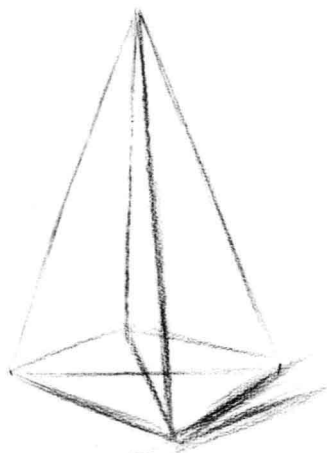
方锥体

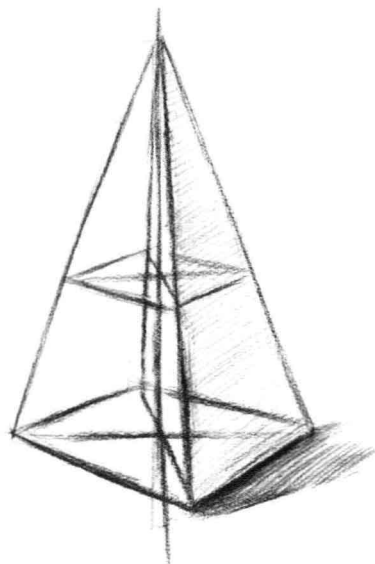
1 仔细观察，用长线条概括地画出方锥的外轮廓形体。

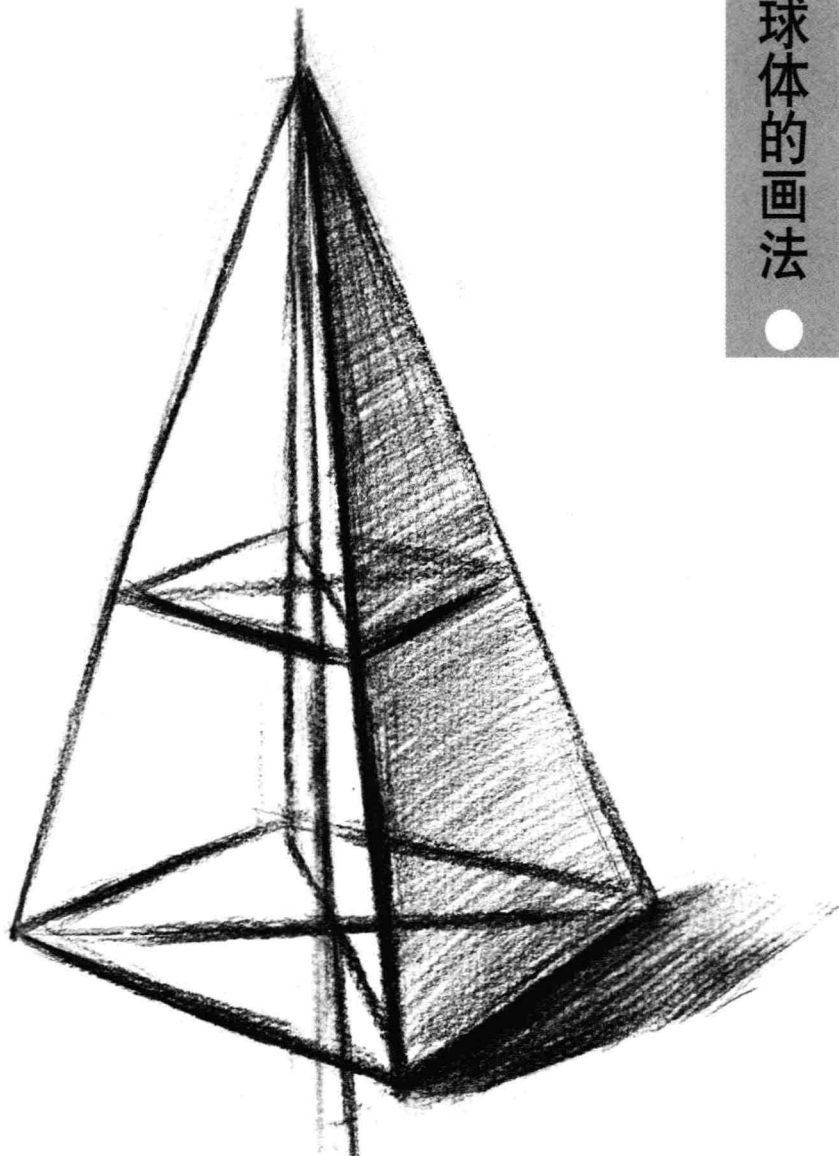
2 准确画出锥体的外形并找出底部三角形的透视线位置。

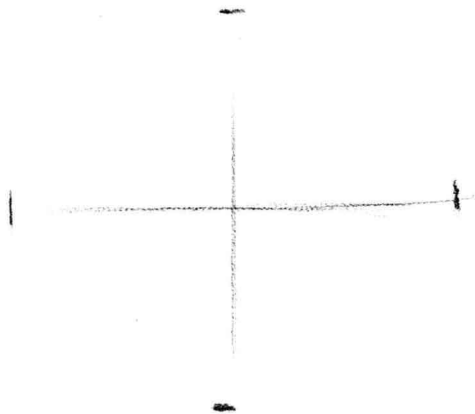
3 强调物体的结构线，注意线条的虚实变化，表现出较强的结构体块感。

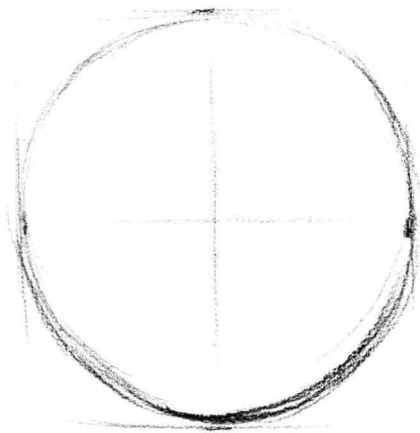
4 沿结构线上色调，增强物体的明暗对比，加强画面的立体效果。

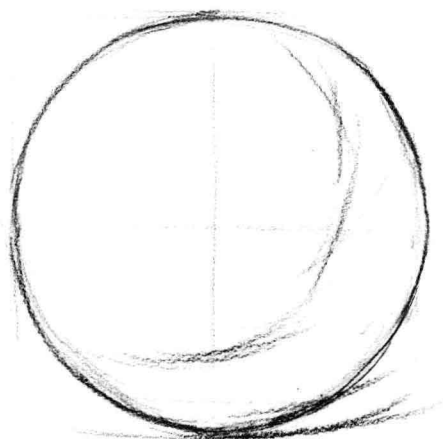
圆球体

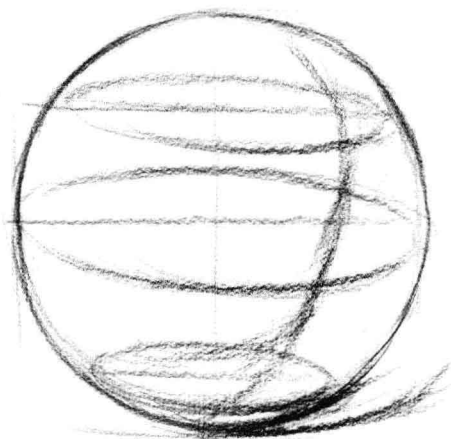
1 仔细观察，用长直线确定圆球体在画面中的位置。

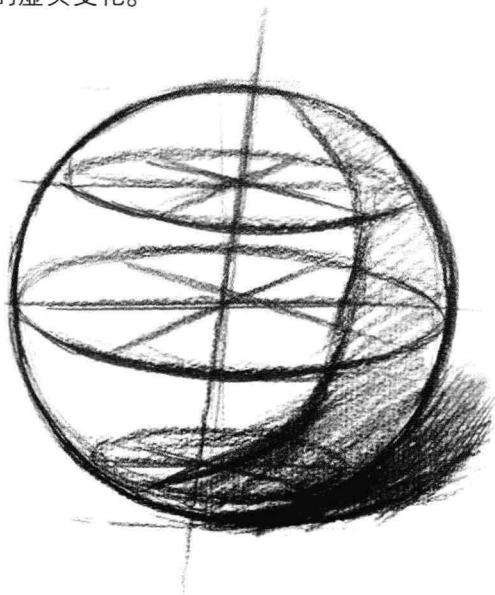
2 根据圆球体的结构关系，画出基本的轮廓。

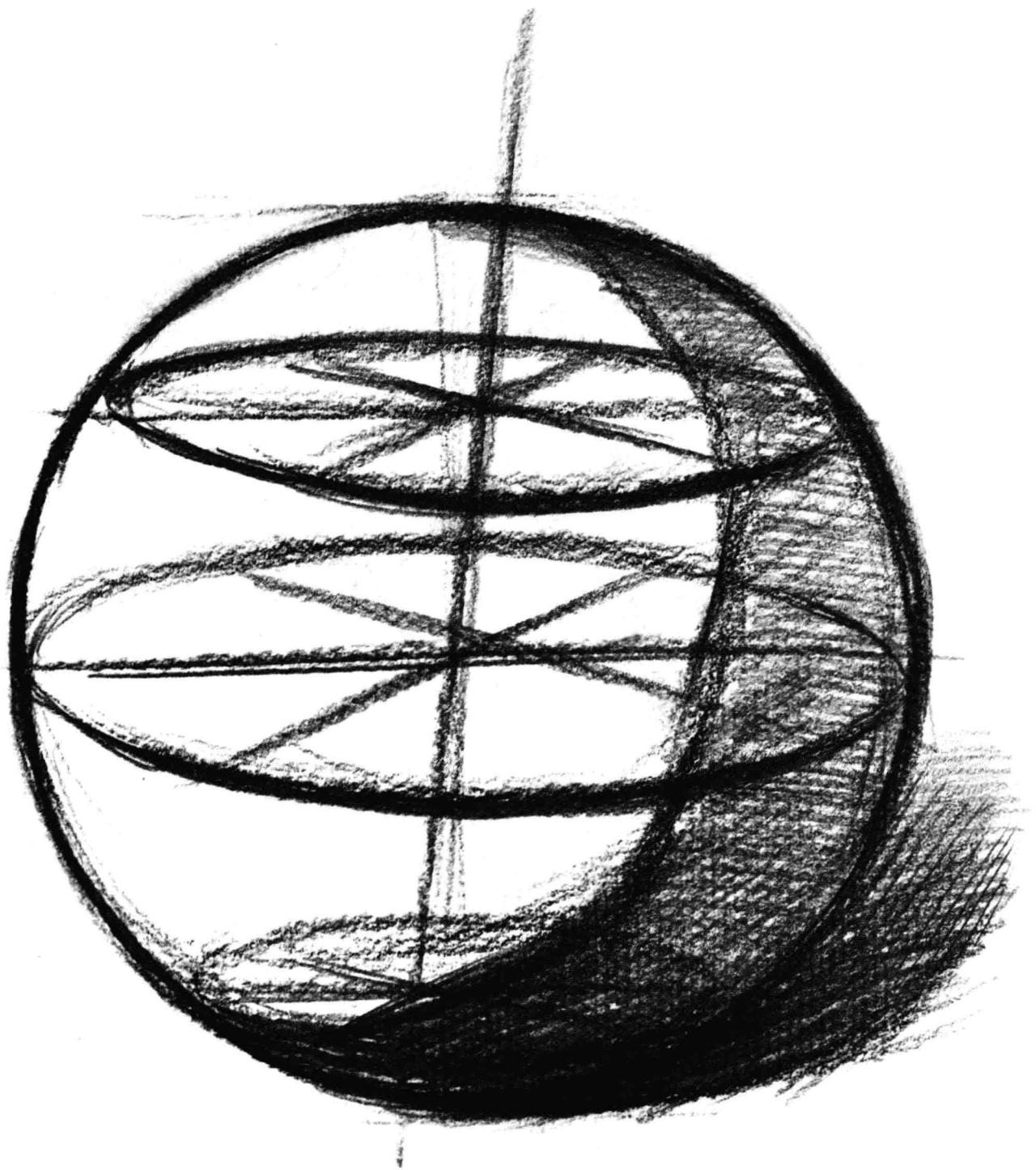
3 进一步明确物体的外部轮廓，注意线条的虚实变化。

4 用透视线检视物体的准确性并加以调整。

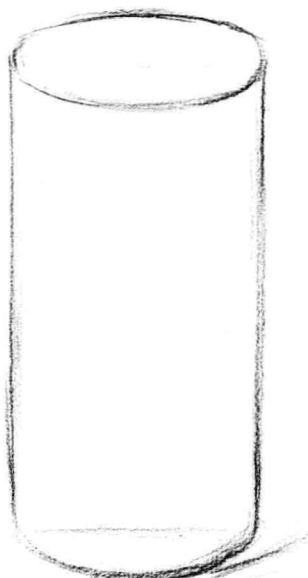
5 进一步深入调整结构线，并加上投影以及暗部调子，表现出较强的结构体块感。

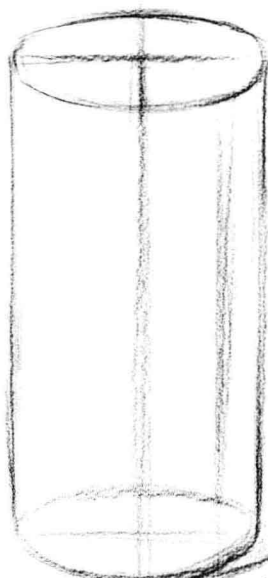
圆柱体

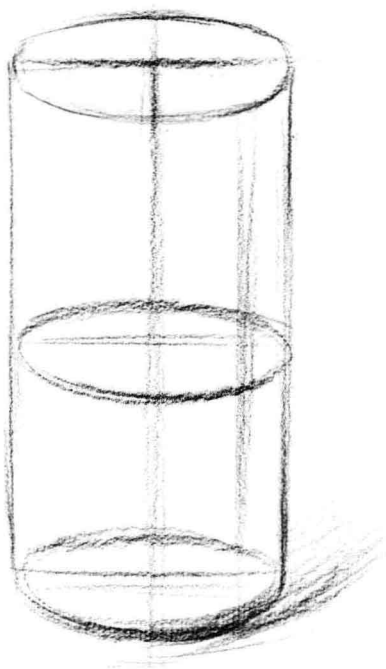
1 用长直线确定圆柱体在画面中的位置。

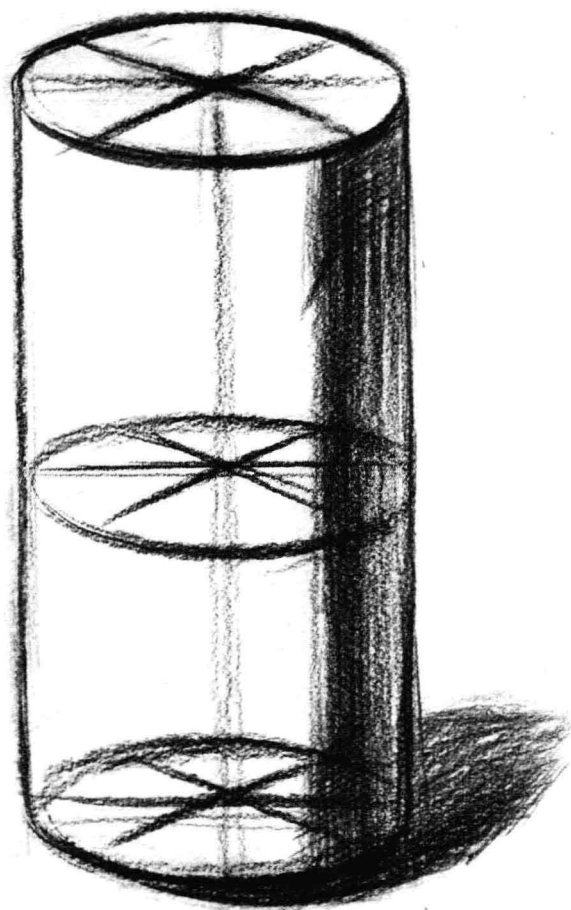
2 用简洁的线条画出圆柱体的外轮廓。

3 明确物体的外部轮廓，画出圆柱体两个底面的透视线位置。

4 进一步用透视线检视物体的准确性并加以调整，稍微带出物体的投影。

5 沿着柱体侧面上色调，突出柱体的立体感。