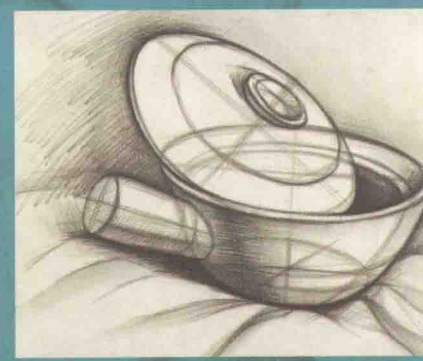
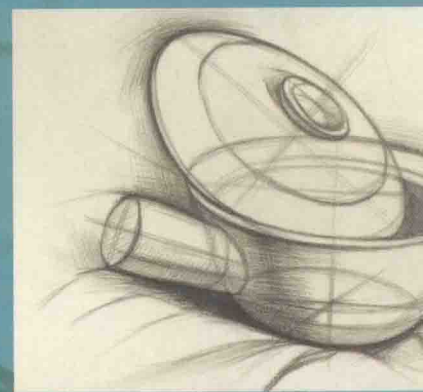
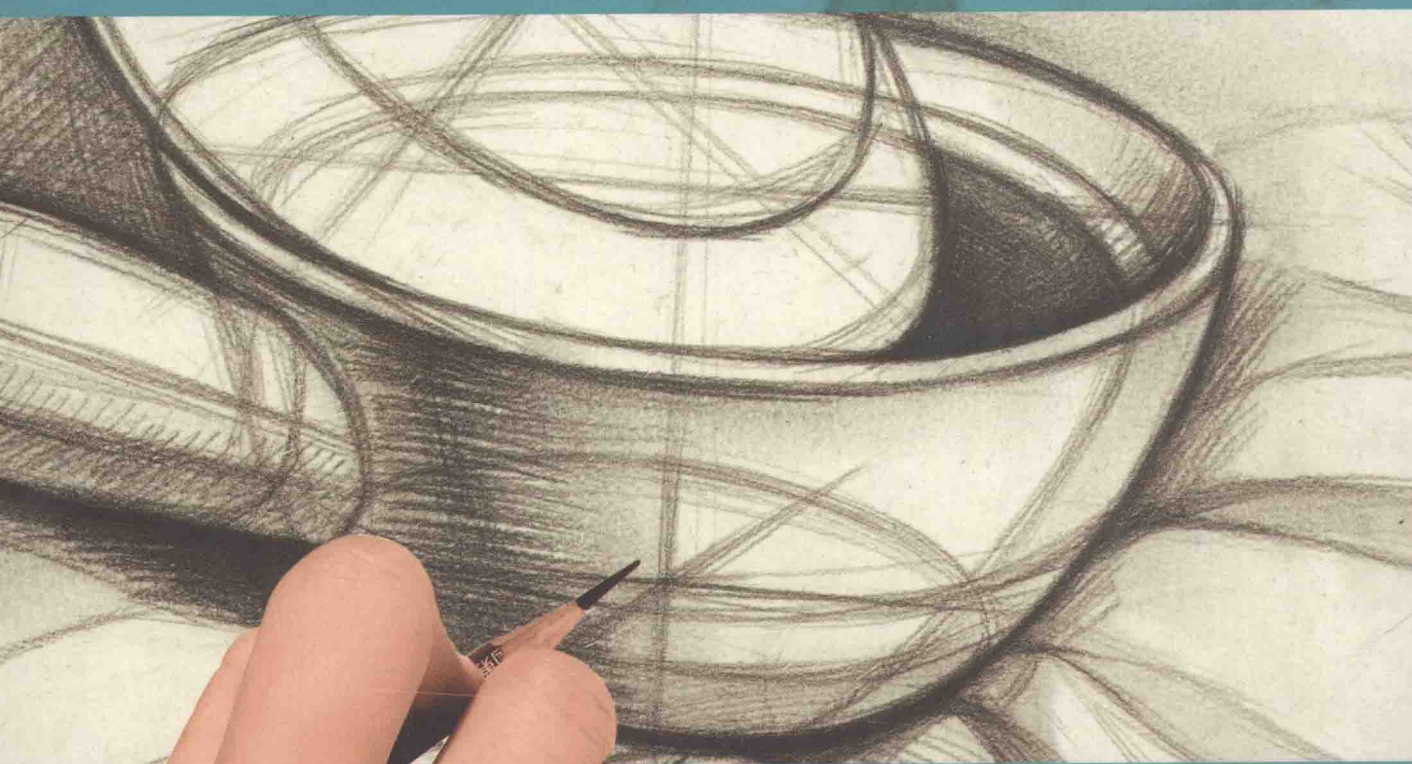
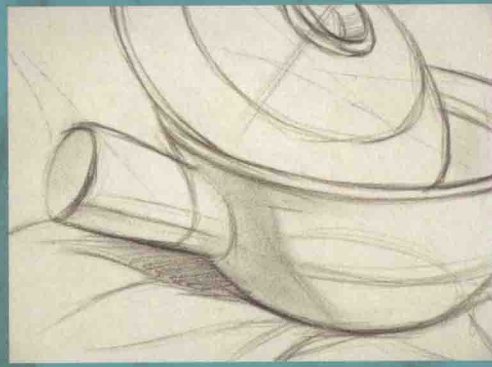
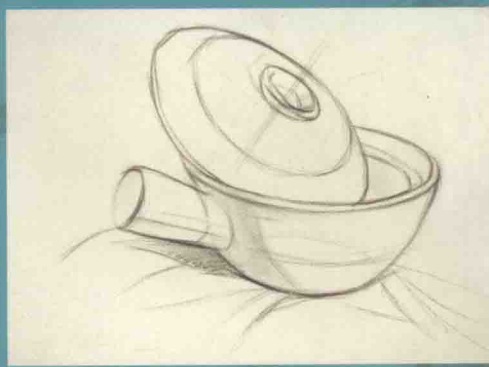
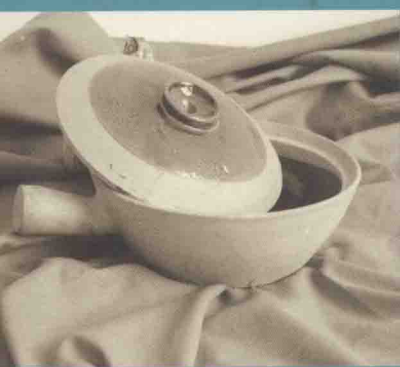

结构训练法 李胜利

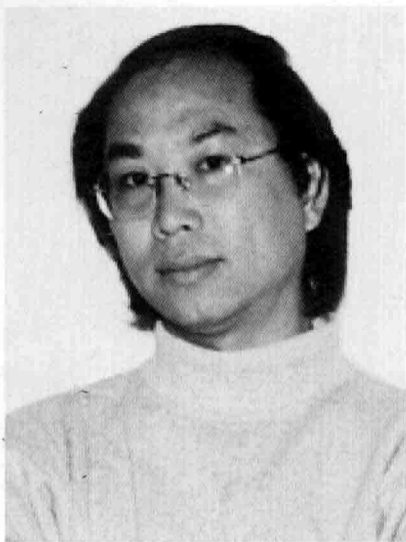
素描静物

李胜利 编著

理解开始 结构起步

这本书告诉你，当你形画不准时，怎样画准形；当物体处在散光的状态下，怎样抓住结构，而忽略光影。

作者简介

李胜利 1970年生于河南平顶山。毕业于上海东华大学美术系美术教育专业，十几年来一直从事美术教育和美术高考辅导工作，有着丰富的教育教学经验，辅导的许多学生考入全国各大高等美术院校。

出版和主编的美术教育技法图书有《几何形体》《素描静物》《色彩静物》《人物头像》《速写人物》《速写风景》等五十余种，分别由上海世纪出版集团上海书店出版社及湖北、湖南、吉林等美术出版社出版，多篇美术教学论文和文学作品发表并获奖。

画素描，绝不单纯是打轮廓，素描不是仅由线条所构成的。素描——它还具有表现力，有内在的形，有画的全局，这是艺术的雏形。

——安格尔

目录

- 一、作画工具介绍 /1
- 二、结构素描的概念 /2
- 三、建立“结构”概念的重要性 /2
- 四、表现技法 /3
- 五、关于透视 /3
- 六、关于构图 /4
- 七、怎样画准形 /5
- 八、苹果结构画法步骤 /6
- 九、梨子结构画法步骤 /8
- 十、香蕉结构画法步骤 /10
- 十一、灯椒结构画法步骤 /12
- 十二、小青菜结构画法步骤 /14
- 十三、罐子结构画法步骤 /16
- 十四、沙锅结构画法步骤 /18
- 十五、铝锅结构画法步骤 /20
- 十六、布纹结构画法步骤 /22
- 十七、组合静物结构画法步骤之一 /24
- 十八、组合静物结构画法步骤之二 /28
- 十九、组合静物结构画法步骤之三 /30
- 二十、组合静物结构画法步骤之四 /32
- 二十一、组合静物结构画法步骤之五 /34
- 二十二、作品示范 /38
- 二十三、名画欣赏 /41

图书在版编目(CIP)数据

李胜利素描静物/李胜利编著.
—长沙:湖南美术出版社,2011.4
(结构训练法)
ISBN 978-7-5356-4402-2

I. ①李…
II. ①李…
III. ①静物画—素描技法
IV. ①J214
中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第062305号

李胜利素描静物

(结构训练法)
出版人:李小山
编著:李胜利
责任编辑:赵燕军 屈众
出版发行:湖南美术出版社
(长沙市东二环一段622号)
经销:湖南省新华书店
制版:深圳市雅佳彩制版有限公司
印刷:湖北恒泰印务有限公司
(武汉市江夏区庙山开发区汤逊湖工业园)
开本:787mm×1092mm 1/8
印张:5
版次:2011年4月第1版
2011年4月第1次印刷
ISBN 978-7-5356-4402-2
印数:5000册
定价:25.00元

主要参考书目

吴宪生:《结构素描浅析》,河北美术出版社,2000年
敖露:《美术考前素描几何体结构训练法》,湖北美术出版社,2006年
李建文、马丽:《美术考前素描石膏像结构训练法》,湖北美术出版社,2006年

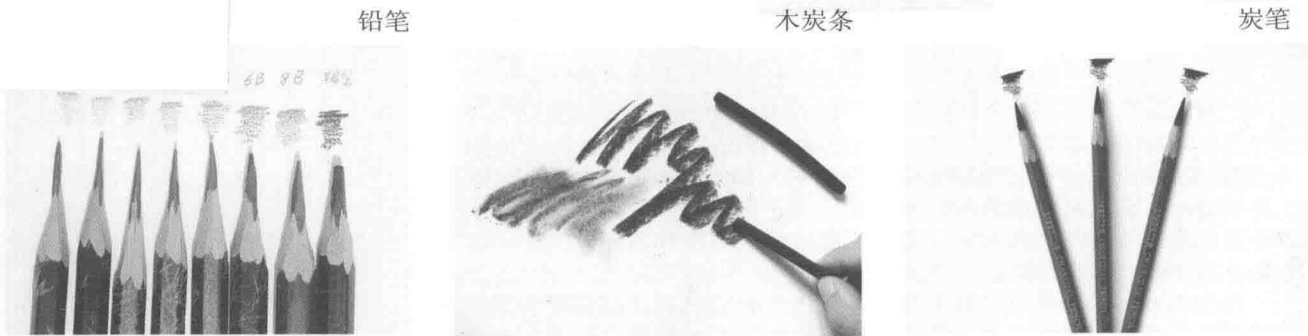
【版权所有,请勿翻印、转载】
邮购联系:0731-84787105 邮编:410016
网址: <http://www.arts-press.com>
电子邮箱: market@arts-press.com
如有倒装、破损、少页等印装质量问题,请与印刷厂联系调换。
联系电话:027-81800929

一、作画工具介绍

1. 笔

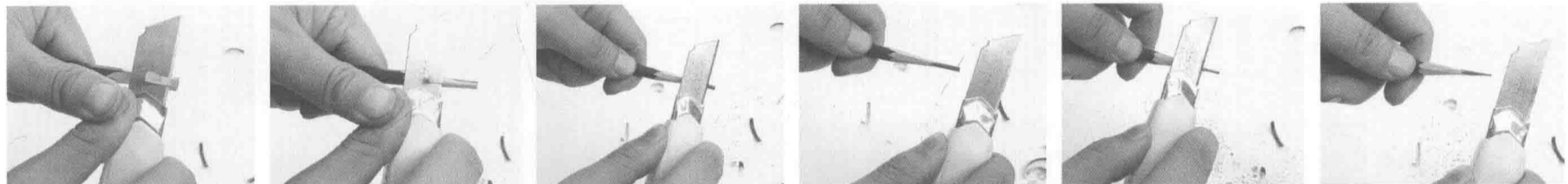
在素描练习中，木炭条等都是见的作画工具。其中铅笔使用最多，因作画精确、肯定，修改起来方便，且能表现丰富的色调层次。铅笔有软硬、浓淡之分（6H~8B），B数越大，色调越浓，铅芯越软；H数越大，色调越淡，铅芯越硬。

木炭条色黑而有光泽，质地较软，易擦易改，轻轻用手抹擦，能铺大片色调，适合铺大面积的明暗使用。

炭笔揉合了铅笔与木炭条的特点，比铅笔黑，也可进行细节刻画，但没有铅笔的层次丰富，也容易划伤纸面，不易修改，需要有了一定绘画基础才可以使用。

怎样削铅笔？

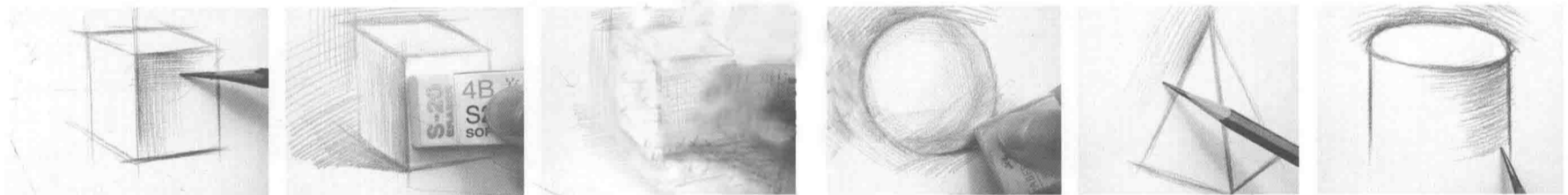
- ① 用左手的拇指按在右手拇指上，刀口的角度控制在8度左右。
- ② 右手不动，左手平衡用力往回拉铅笔。
- ③ 慢慢将刀推至木头顶部。
- ④ 均匀地削掉木头部分。
- ⑤ 用刀片轻轻将笔芯刮细，露出部分约13mm左右。
- ⑥ 完成效果。

2. 橡皮及其他

橡皮在作画过程中不仅可以用来修改画面，也可以起到画笔的作用。橡皮的有效运用能辅助提升画面效果。现在市面上常用的有普通硬橡皮和可塑橡皮两种。

工具运用与技巧

3. 纸张

在基础训练中，我们通常选择正规的素描纸作画，其特点是质地紧密，有厚度，易上铅，不易起毛。

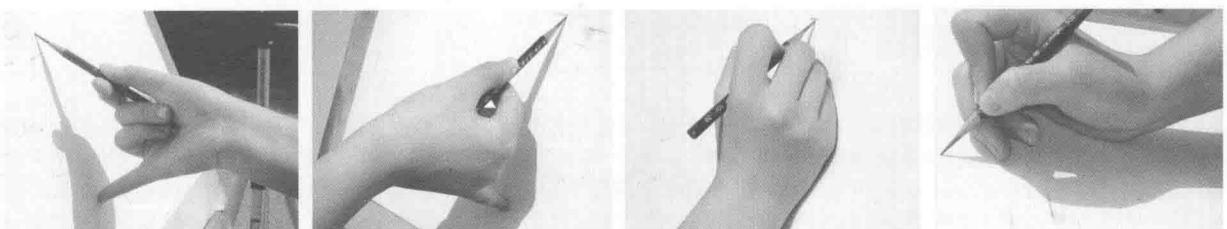

作画姿态

执笔方法介绍

执笔方法一般分为两种：一为横握法；二为斜握法。

横握法主要是以手腕、手臂运笔，这样有利于掌控大的画面，同时也可用小指与指关节作为支撑点，用来刻画局部细节。斜握法与握钢笔写字一样，可根据需要调整角度，便于刻画物体的细部。

横握法

斜握法

二、结构素描的概念

美术基础阶段的教学过程中，习作性的素描大体上可以分为两种：

1. 以线造型为手段，着重研究对象形体结构关系的结构素描。(图1)
2. 以明暗调子为手段，着重表现光影、空间、质感等关系的全调素描。(图2)

结构素描是以概括、简练的线条为基本语言，相对忽略明暗、光影变化及质感，着重研究对象造型、空间及内部结构的一种绘画方法。结构素描是造型艺术的一种表现形式，是研究造型艺术的一种训练方法，同时也是一种独特的绘画艺术语言。

结构素描的表现是从理解形体的基础上进行研究的，如果缺少理解就达不到结构素描的训练目的。结构素描的表现并不是单纯地把形体中的主要线条有机地组织在一起就够了，而是从形体本身的结构构造、体积出发，通过用线条、块面、深浅、虚实等因素来告诉读者。

结构素描的深入阶段，是对形体结构的进一步细分、进一步明确，而不是简单线条的堆砌。结构素描完成的最后效果与所有基础素描的训练要求是一致的。这种训练方法的优点就是用大量的时间去对形体本身结构进行理解与表现，是造型艺术阶段性训练当中最有效的训练课程之一。但它训练所忽略的就是对光影效果不作太多思考与表现，其实这也正是明暗素描表现的优点。它们的训练手段都是为了解决素描基本功，都是不可忽视的重要课目。

在结构素描的绘画中，要求用理解和分析对象结构的作画方法来完成任务，这就要求画者对所画对象的观察不能停留在表面上，要由表及里、去伪存真，理解分析形体结构特征，挖掘内在相关联系。

在静物写生中，有物体自身的构造关系，有物体与物体之间的构造关系，有物体与背景、桌面的结构关系等。结构是素描的核心关系，离开结构，素描将不复存在。

三、建立“结构”概念的重要性

培养和建立造型上的结构观念，加深对所描绘对象在解剖结构上的研究与理解，这对每一位初学美术的同学来讲都是在素描基础训练当中有待解决的课题。这关系到初学者在习画过程中能否获得正确的理性思维方式和深入观察形态内在结构的能力。很多初学者在作画时更多的是去“临摹”对象，看到黑的地方就涂黑，亮的地方就画亮，对一个物体上的明暗不加选择地全部“描绘”下来，但对于产生这些不同明暗变化的原因却不知从何而来。通过结构素描的训练，可以尽快让初学者走出模仿客观表象的误区，在造型上得到理性的升华和创造性的升华。

图3中的两个外轮廓是一样的形状，加上了内轮廓线就变成了不一样的东西。因此，光画准了外轮廓，而内轮廓不准，照样可以变成完全不同的东西，这就是形体结构的重要性。

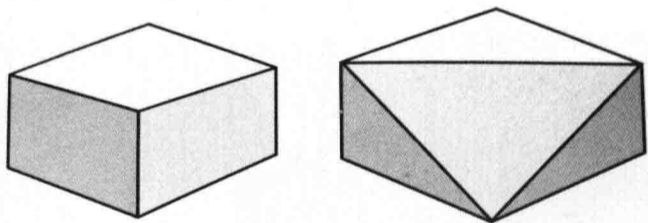

图3

图1

图2

结构素描是以概括、简练的线条为基本语言，相对忽略明暗、光影变化及质感，着重研究对象造型、空间及内部结构的一种绘画方法。结构素描是造型艺术的一种表现形式，是研究造型艺术的一种训练方法，同时也是一种独特的绘画艺术语言。

明暗素描是指把构成形体的各种因素在画面上都表现出来，如轮廓、明暗、色调、质感等，又称之为全因素素描。明暗画法除了结构画法的要求以外，还要注意光源对物体形成的明暗、空间以及物体固有的质量感。

图4中的两个形体不同的组合、穿插决定了它们的结构关系。不论多么复杂的结构都可以看成是几何形体的穿插、组合而成的。只知晓物体边缘的轮廓，就无法正确表达其本质结构。因此不要依赖表象，要注意形体结构。

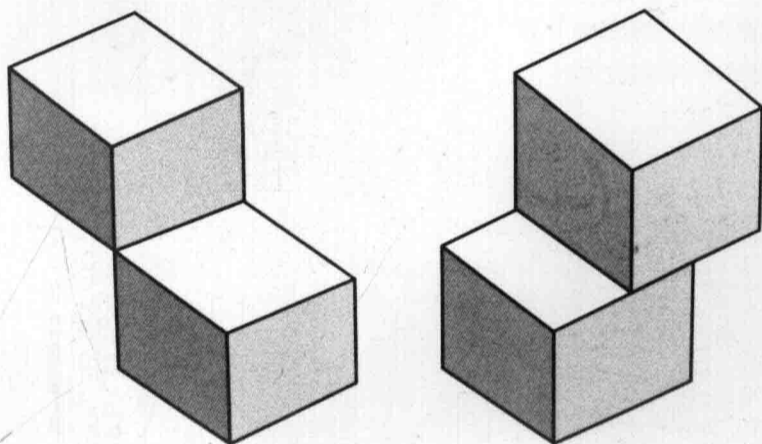

图4

光影与结构分析

同一个苹果在不同光源照射下呈现出不同的光影效果但苹果自身内在的结构没有发生变化(图5)

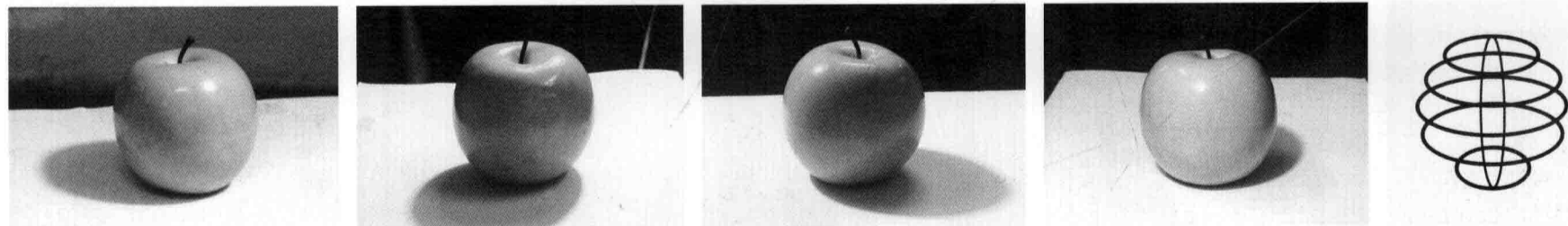

图5

去光影化, 抓结构图示

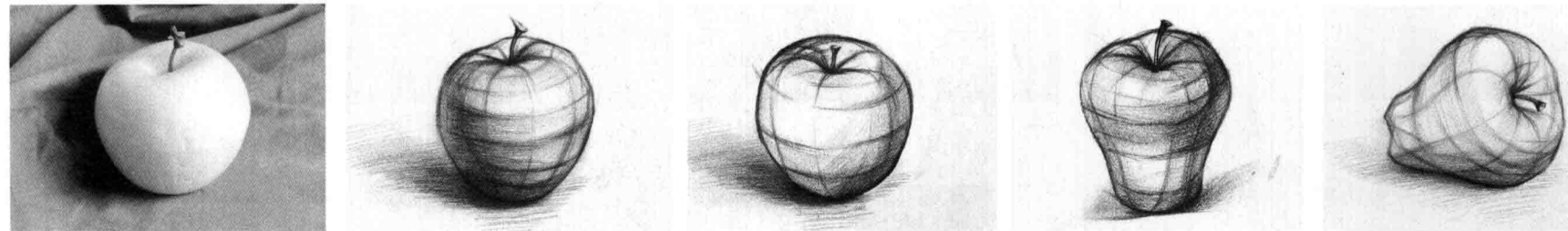

图6

学生往往对画散光的物体对象感到束手无策，这种情况也经常出现在美术高考中，因为美术高考所画的静物(石膏像)一般是不打灯光的。遇到这种问题，我们完全可以抛开物体表面的明暗光影，直接分析所画物体中内在的结构线，通过线条来描绘对象的体积，这样不管多“散”的光线你也不用紧张，你只要这样做了，就会完成一张优秀的答卷。(图6)

综上所述，我们已经明确素描基础训练的目的并不只是学习表现物象的技巧，更重要的是要学会正确地观察和理解物象的造型特征，把握物象的本质结构和普遍的造型规律，这实际上是一个积极的理性思维过程，只有在形体、结构准确的前提下才有进一步研究光影、质感、明暗调子的可能性和必要性。

四、表现技法

(一) 大拇指揉擦法：起好轮廓后用大拇指揉擦暗部，擦后附加线条或画好线条后用手揉擦。

揉擦的作用是：

1. 擦出物体明暗体面的形体转折关系；
2. 表现出物体的形状或体积；
3. 用擦来衬托和表现出物体的质感、空间关系。

(二) 轻重表现法：用手腕的轻重来表现出虚实相生的线条，表现物体的形体空间结构关系。

线条的作用是：

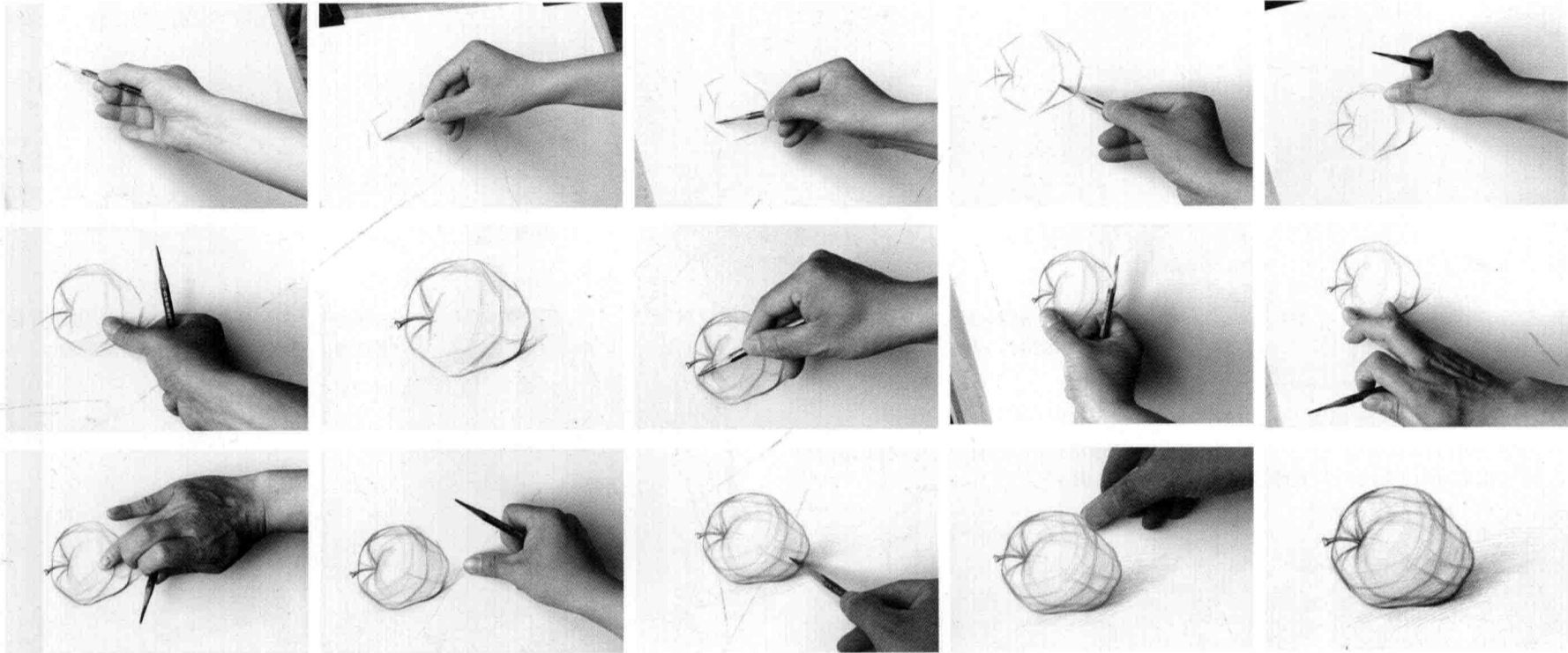
1. 表现空间结构透视关系；

2. 表现形体起伏结构关系；
3. 表现虚实变化的艺术美感。

大拇指揉擦出的明暗意在表现物体的形体感。所以擦明暗调子时，一定要擦在物体体面转折部分，并区分出明暗对比关系。虽然只有极少的明暗调子，但基本上可以表现出物体形体与质感。这需要对形体体面的转折有明确、透彻的理解，才能干脆利落、准确无误地表现出物体的形体质感。

轻重法是在对形体结构整体的观察和理解的基础上进行的，而不是为了求变化而把线条表现得软弱无力。一般是内轮廓线和暗部、投影中的边缘线相对较弱、较虚，而外轮廓、灰部的线比较实，这样处理容易表现出物体的空间关系。

大拇指揉擦技法示范

五、关于透视

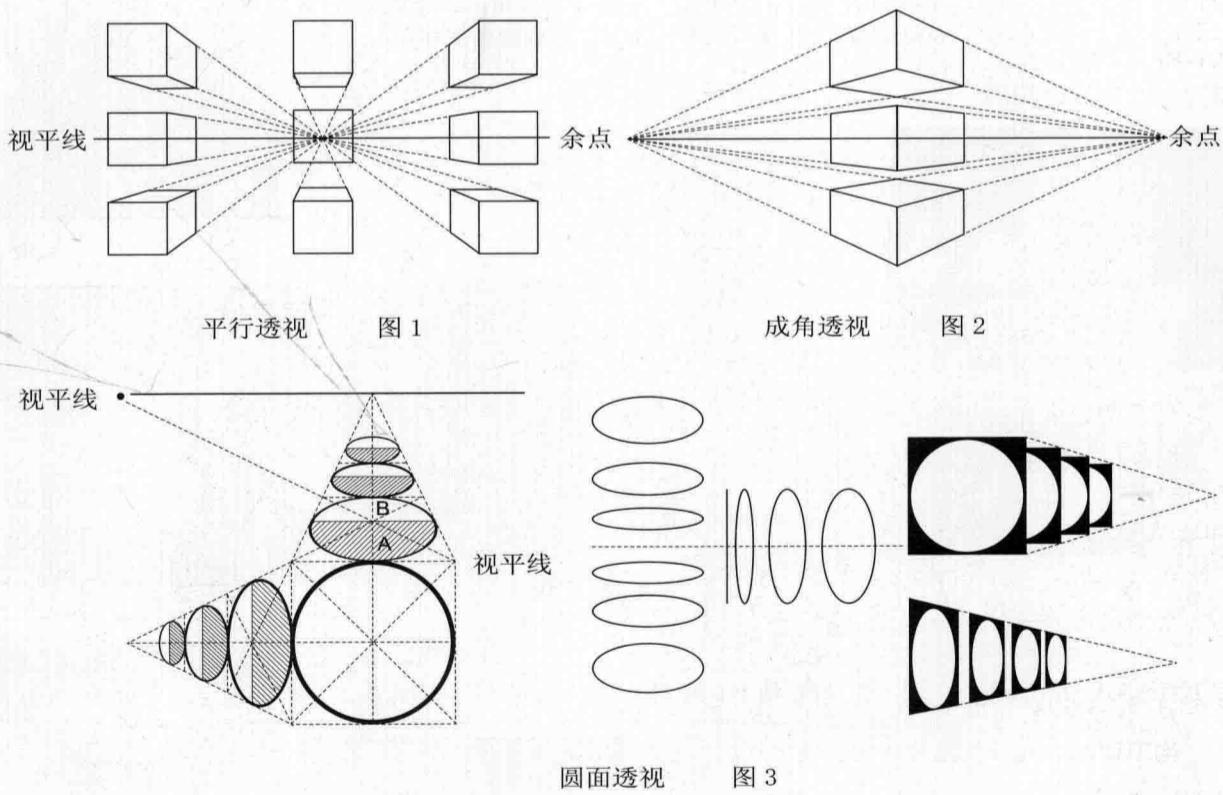
透视：是指形体在空间中的位置与距离，由于错视的原因，物体而由此产生了近大远小、近实远虚的变形的视觉现象。透视具有其基本规律，视觉中的物体一般具有近大远小、近实远虚、近高远低的特质，在素描表现中运用这些规律，使物体更具真实感。

一般在绘画中常用的透视有三种形式：一是平行透视；二是成角透视；三是圆面透视。

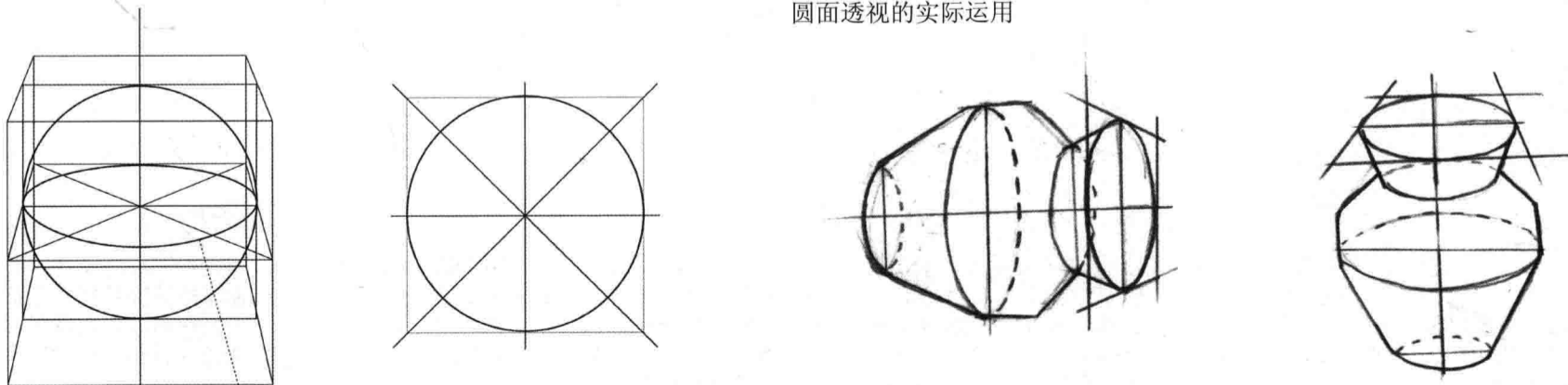
平行透视：物体的一个面与画面平行，并只产生一个消失点，这种透视现象我们称之为平行透视（图1）。

成角透视：物体的一个面与画面形成一定的角度，并产生两个消失余点，这种透视现象我们称之为成角透视（图2）。

圆面透视：主要是指圆面的弧形透视，圆形可由立方体的方形面“切”出。随着立方体的透视变化，圆形也随之变化，由正圆形成了椭圆形（图3）。

圆面透视的实际运用

六、关于构图

构图就是指物体在画面中的组织结构，通俗地说就是把各物体的大小、前后、高低、疏密、明暗等如何摆放，如何搭配才既有变化又有统一，符合美学原理，让作品更具美感。

(一) 构图的基本规律是变化与统一

绘画艺术的奥秘在于变化，但只有变化而无统一又会显得呆板，就会显得杂乱；只有统一而无变化又显得呆板、单调。多样统一的构图画面给人一种既丰富又不杂乱的舒适感受。

(二) 常见的几种构图形式

从组合对象大的外部轮廓来看，静物的构图常有如下几种形式：如三角形、四边形、椭圆形、S形等构图。

不同形态构图举例

照片

三角形构图是静物写生中最常见的构图形式之一，具有稳定、均衡之感。

四边形构图：大气稳重、安详，视角开阔又不失自由活泼。

椭圆形构图：给人以圆润饱满、均衡、活泼、完整之感。

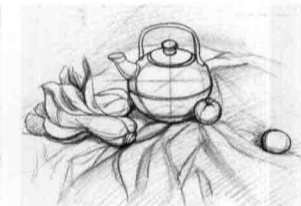
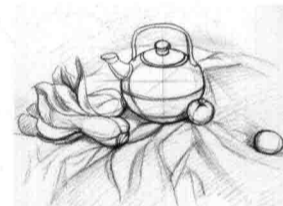
S形构图：柔美且具有曲折的动感，纵深空间感强。

(三) 构图的基本要求

恰当舒适的构图，不仅能反映作品的主题思想，突出中心内容，而且也是一幅好画的开始，好的构图应符合以下要求：

照片

1. 物体在画面的上下左右位置适中，不空，不满。
2. 主体物安排主次分明，疏密、远近富有变化。
3. 量感均衡，重心稳定。
4. 物体的高、低、大、小富含对比。
5. 物体的色调丰富，属性和谐统一。

常见的几种错误构图

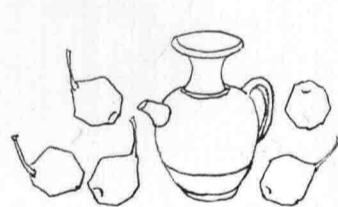
照片

1. 过小，显得空旷

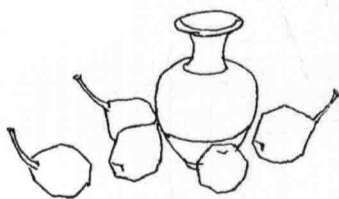
2. 过大过满，显得堵塞

3. 过散，缺乏联系

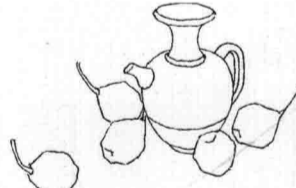
4. 过于集中，缺乏变化

5. 构图偏下，显得下沉

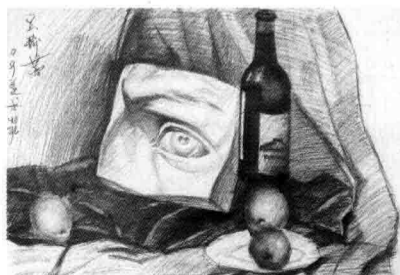

6. 构图太偏，显得不稳

7. 构图偏上，显得头重脚轻

构图训练：同一张照片内容，有不同的构图处理方式。你可将照片中的物体任意摆放，可采取不同的构图方式，如俯、仰、横、竖等构图，也可更改部分内容，如增添、删减。然后将这些小构图放在一起进行比较，看哪一种构图最富形式美感、是你心目中最完美的构图。这样做的目的，可训练你在较短时间内的快速构图能力。

七、怎样画准形

教学中，很多学生反映石膏像的难点在于形画不准，那么怎么样才能画准石膏像的形呢？首先，我们知道形状与结构是物体在空间中存在形式的客观反映，他们相互依存，共同支配着物体的形态特征和结构特征。因此，对象形体的准确是画准结构的关键。

画准确形的方法是：理解、概括、比较

1. 理解法

把复杂的物体理解成较为简单的几何形体加以概括，这样加上中心辅助线，就可以很轻松地画准确物体大的外形特征。

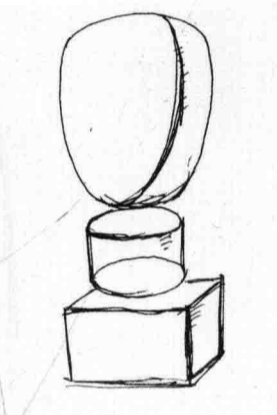
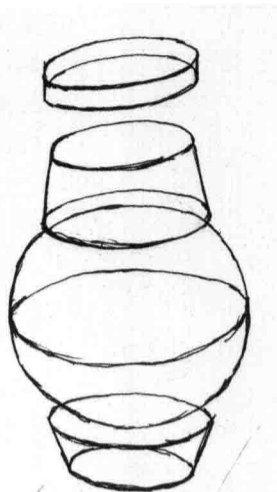
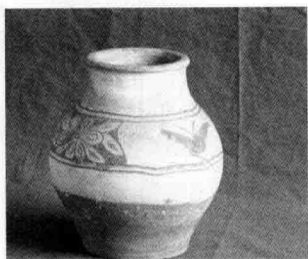

图 1

2. 概括法

整体地观察感觉外形，抛开静物各个复杂的附属部件，抓住主要的形体，舍弃次要的。如图 2：把复杂的罐子颈部概括为梯形，罐体概括为六边形等，这样刻画就简单多了。

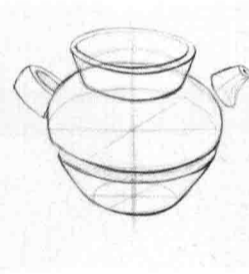
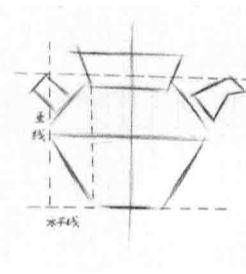
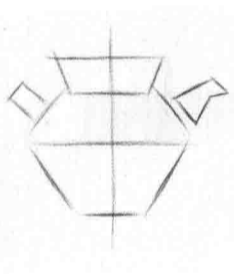

图 2

3. 比较法

物体通过上下垂直和左右水平位置比较（图 3），各转折点高低位置比较（图 4），制造一些多边形进行比较（图 5），可以达到画准形与透视的目的。

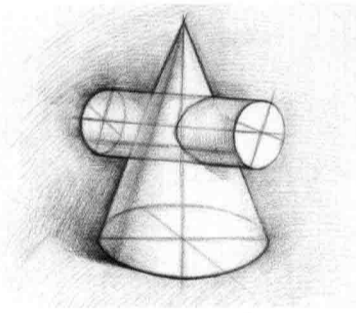
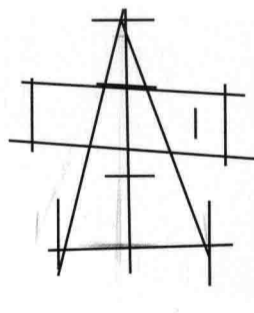
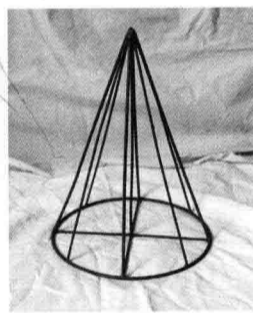
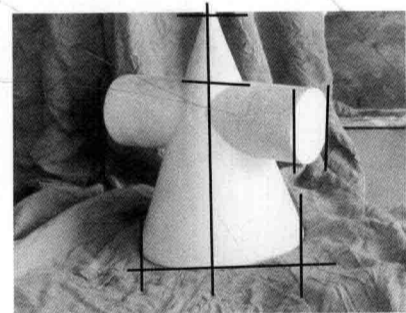

图 3

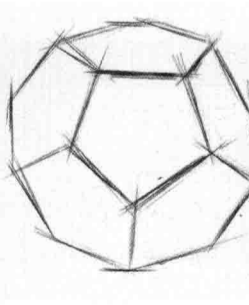
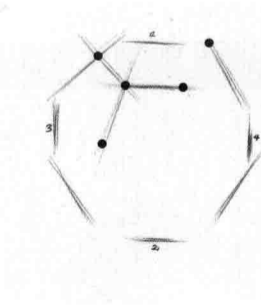
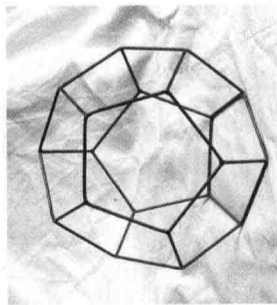
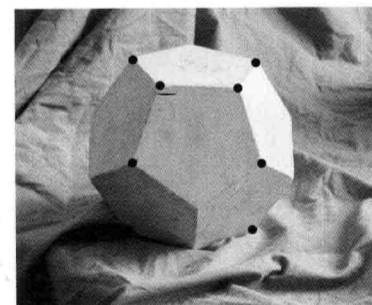

图 4

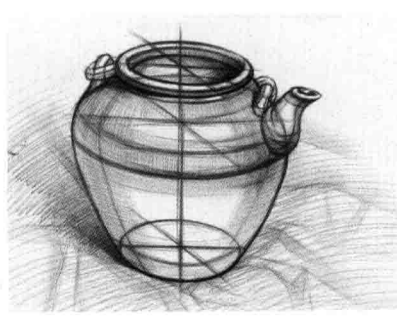
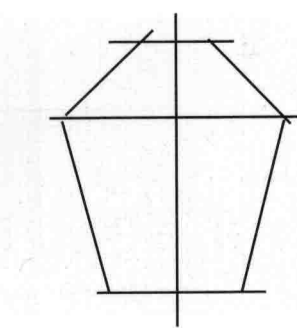
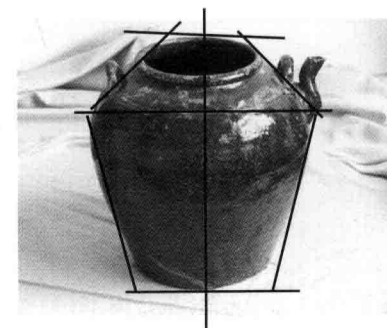
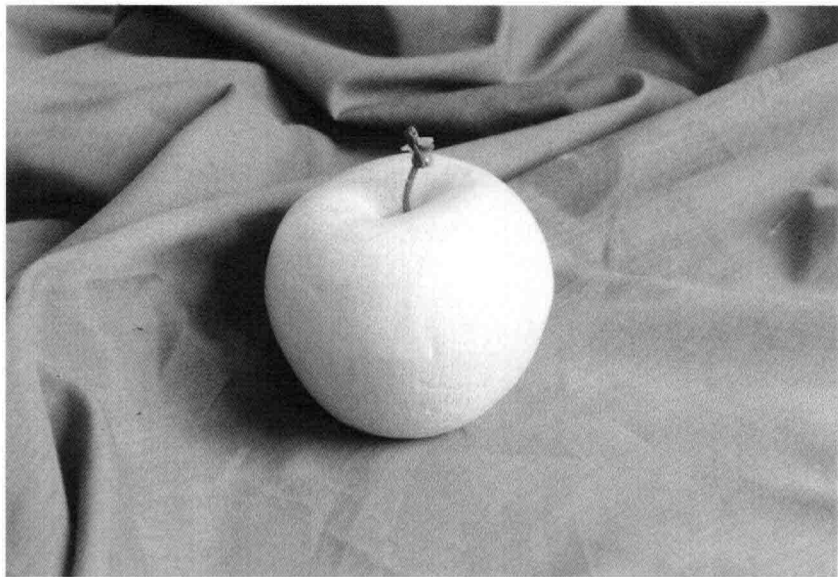
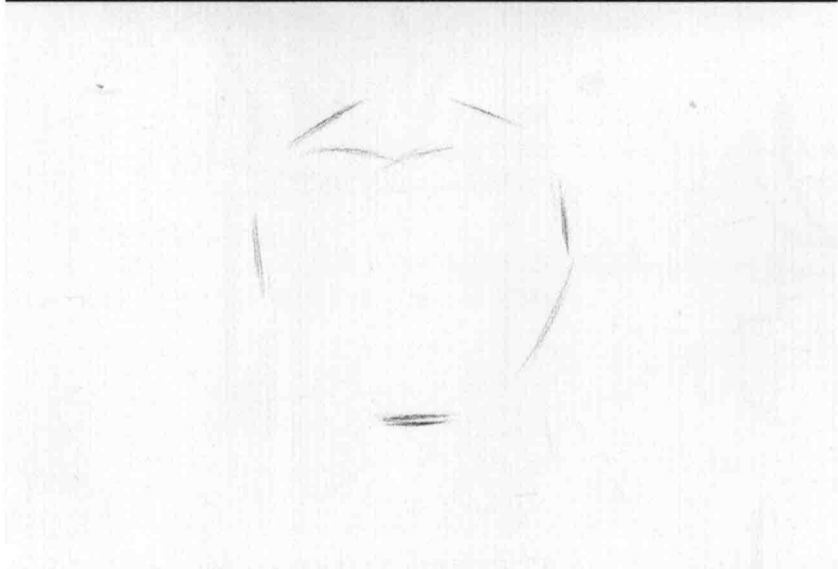

图 5

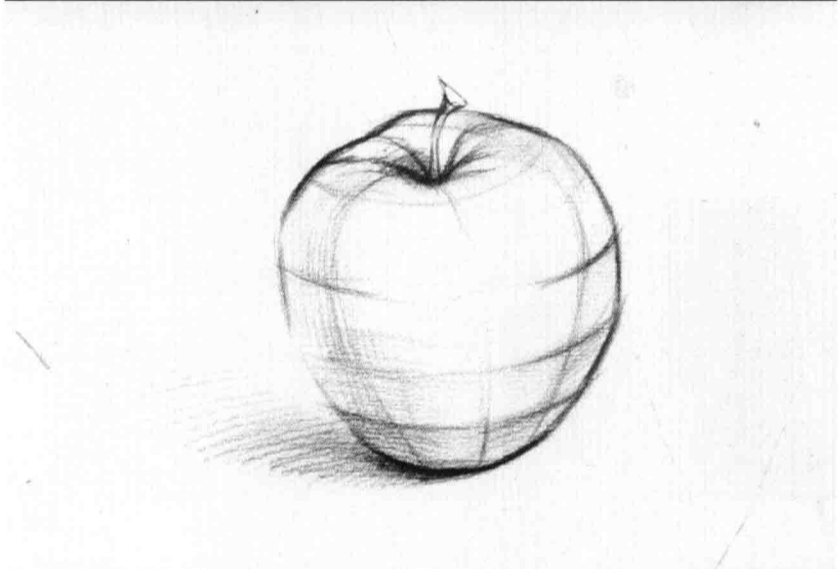
八、苹果结构画法步骤

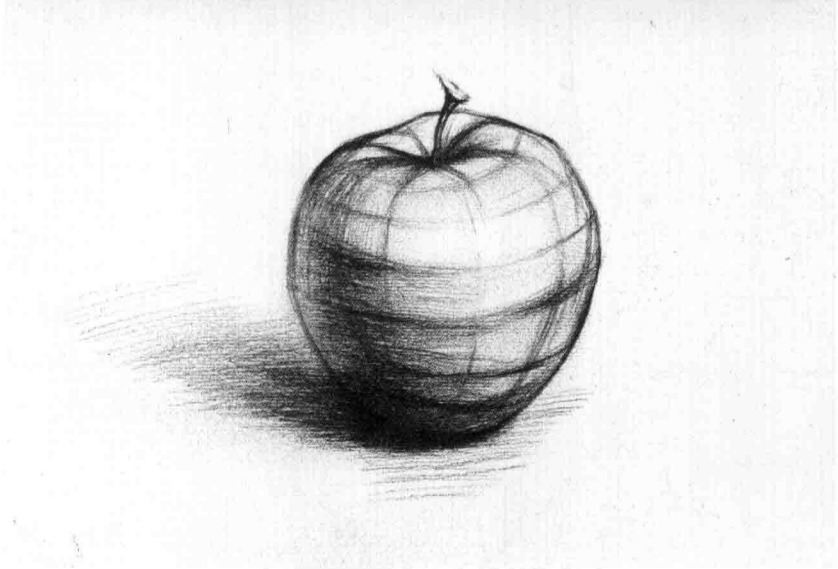
步骤1. 观察定位。抓住外形特征，确定长宽比例。

步骤2. 画出内外形体的结构线，更好地表现形体感。

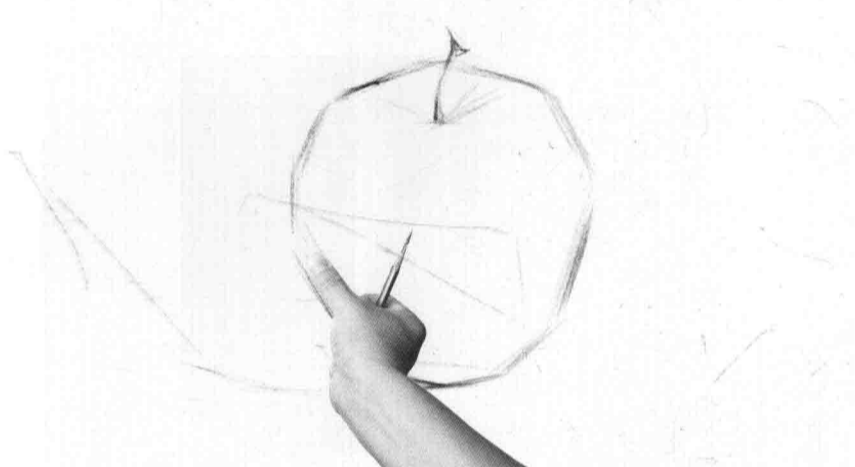
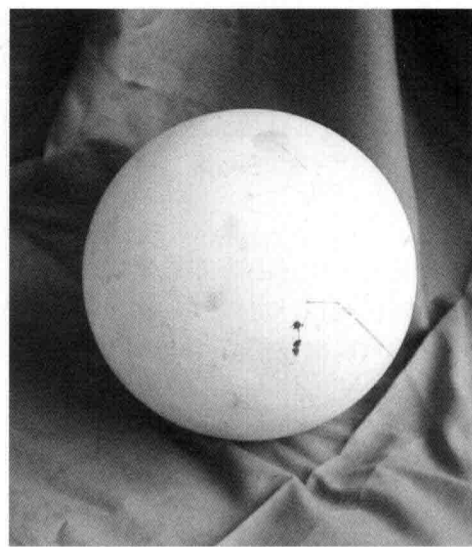

步骤3. 进一步深入充分地表现，注意各转折面形状。

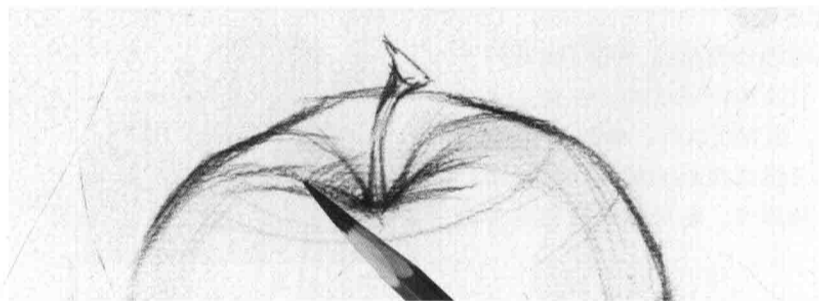

画前分析

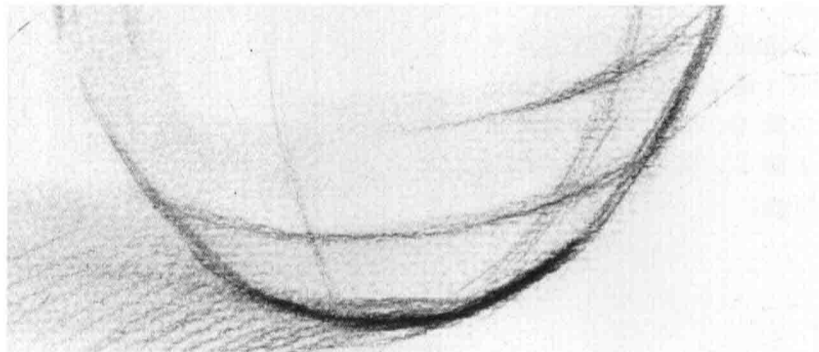
苹果外形类似圆体，表面光滑，高光、反光都较明显。表现时注意苹果蒂把的凹槽、苹果的朝向、透视结构以及外形的微妙起伏变化。

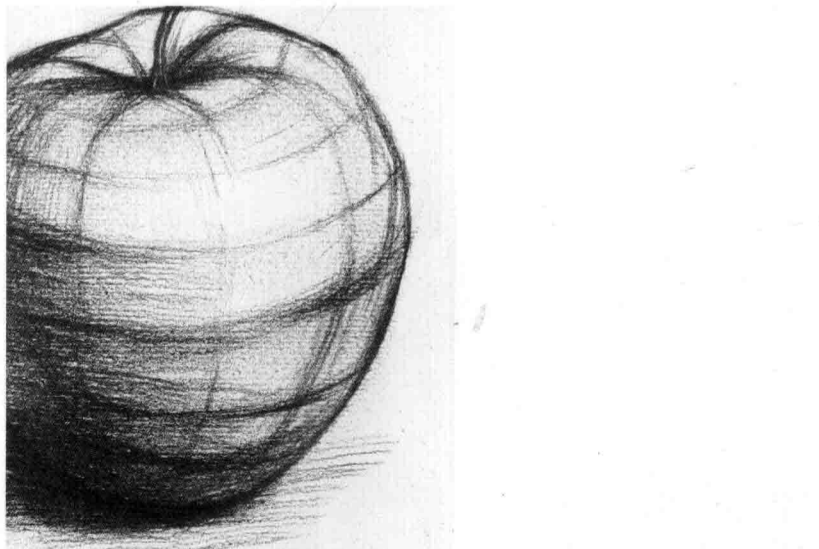
用长直线概括出轮廓后，用大拇指揉擦暗面。

① 注意苹果凹陷处的形体转折关系。

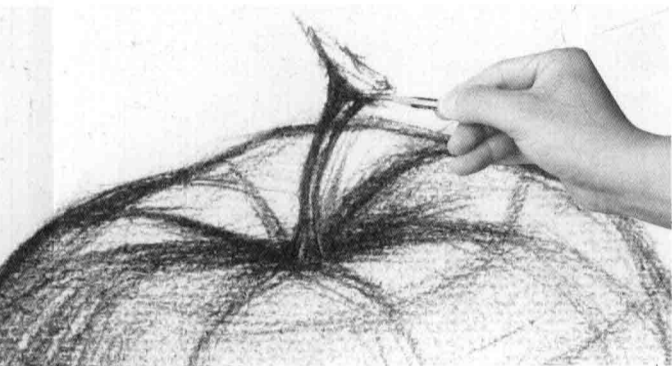
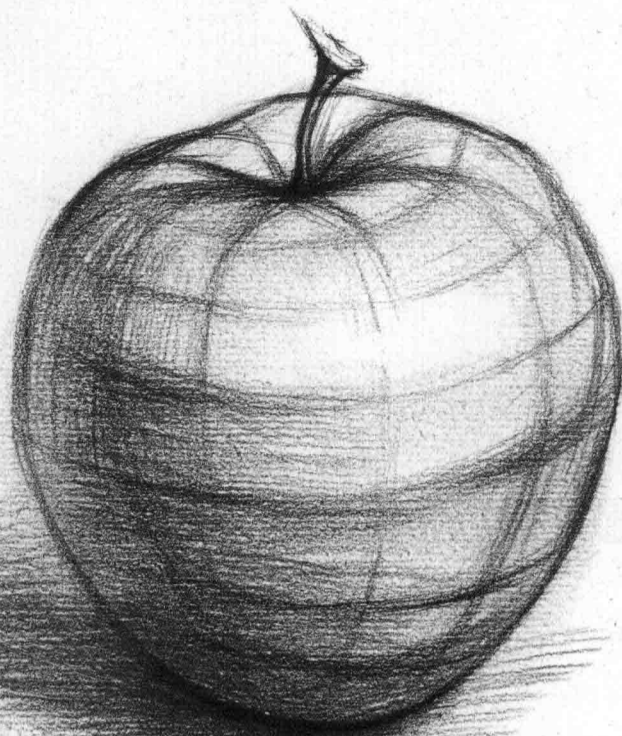
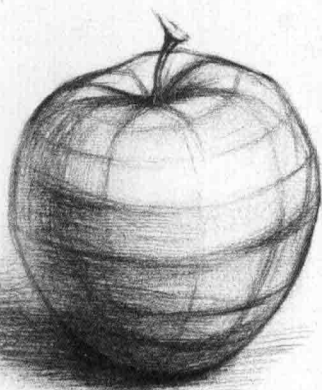

② 注意苹果外形边线、投影的虚实变化。

抓住转折线，让苹果向左、向下转过去。

步骤4. 补充细节, 调整不谐和的地方。

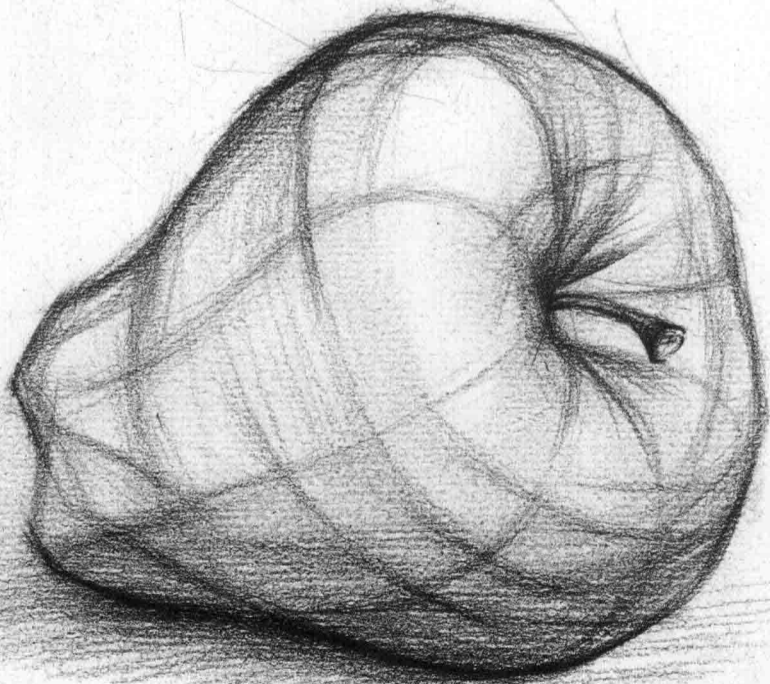

① 蒂把要有体积感。

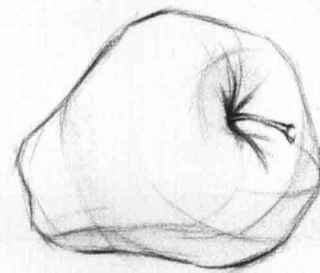

② 下端转过去要自然。

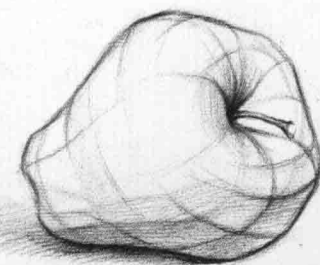
完成图

1. 概括地画出轮廓, 区分转折面。

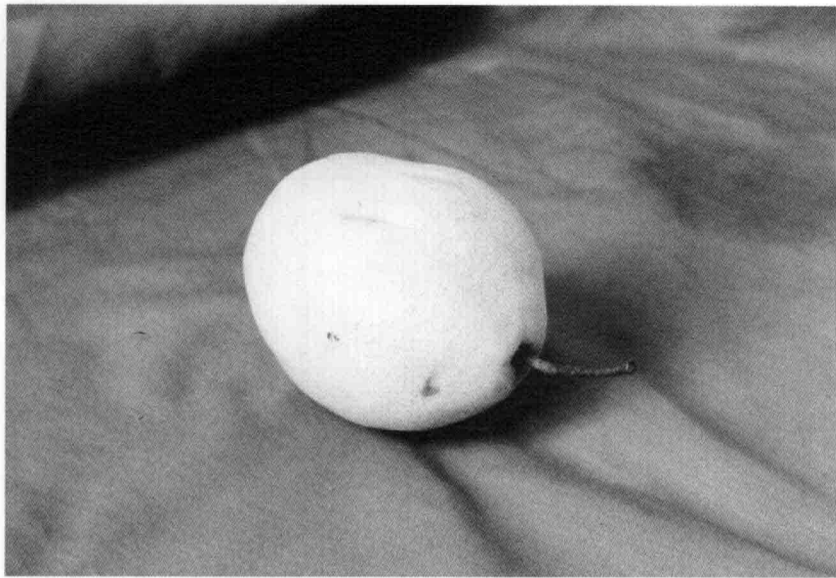
2. 辅助些调子充分地表现形体结构。

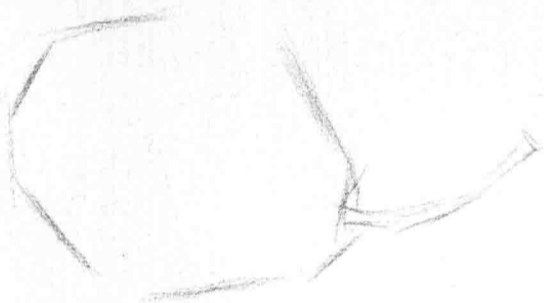
3. 画准透视关系及内部结构。

完成图

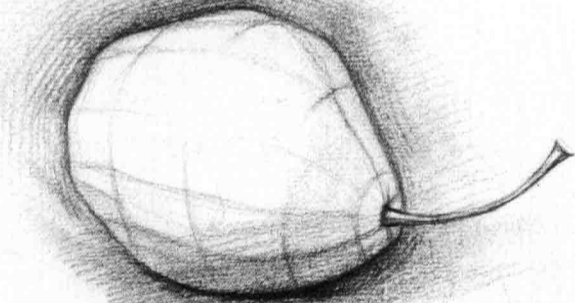
九、梨子结构画法步骤

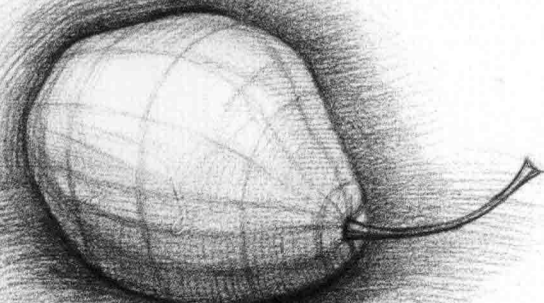
步骤1. 观察定位。抓住外形特征，确定长宽比例。

步骤2. 辅助少量的调子、形体转折线，更好地表现形体的转折关系。

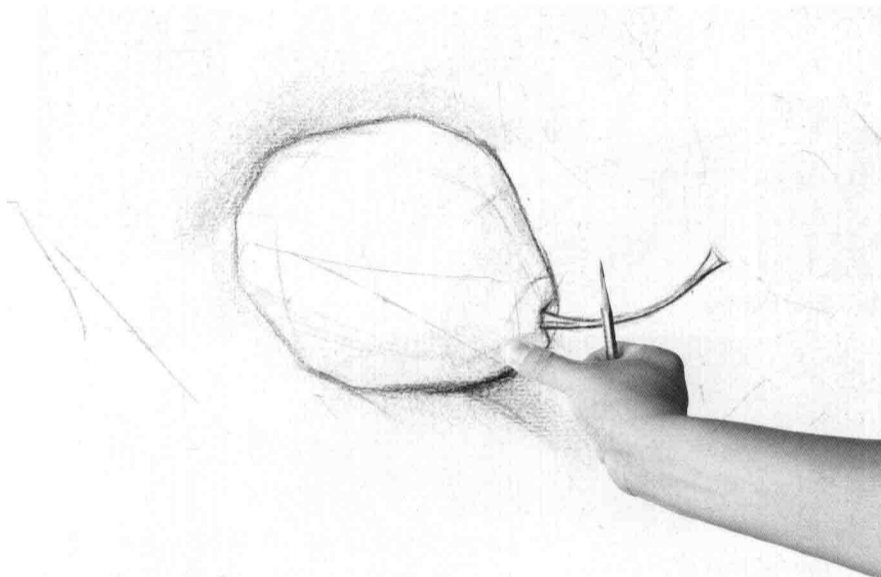
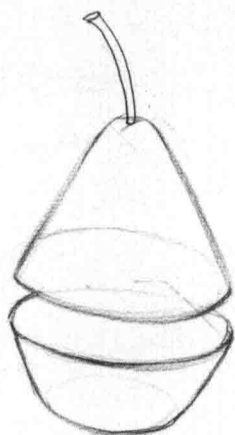

步骤3. 进一步充分深入地表现，注意各大转折面的起伏变化。

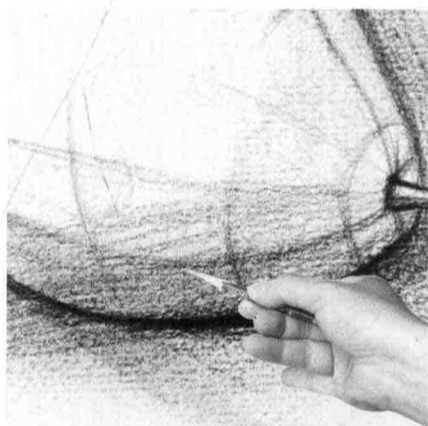

画前分析

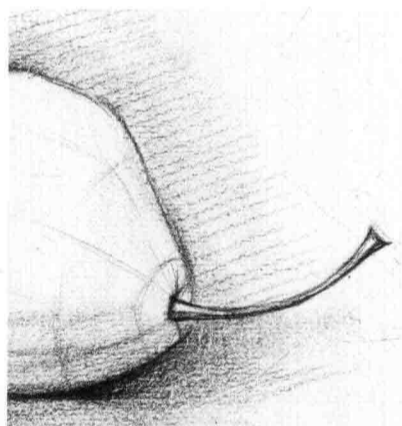
梨子外形类似椭圆形，与苹果相比，表皮没有苹果光滑，外形的起伏较大些。画时注意蒂把处的结构、梨子的朝向、透视结构以及外形的起伏变化。

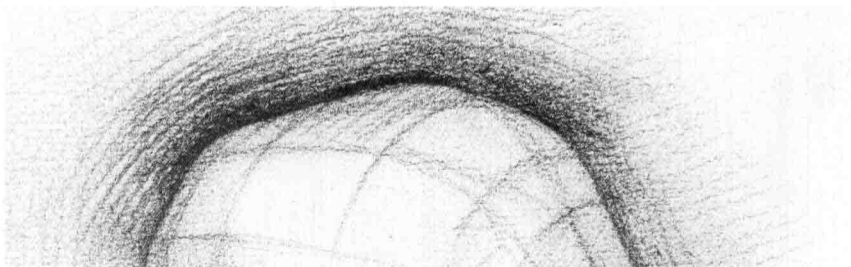
用长直线概括出轮廓后，用大拇指擦出大的明暗转折面。

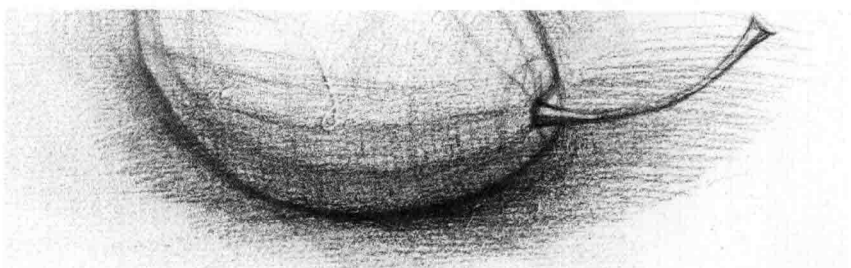
① 注意几个转折面的明暗变化。

② 注意把握外轮廓线的虚实变化。

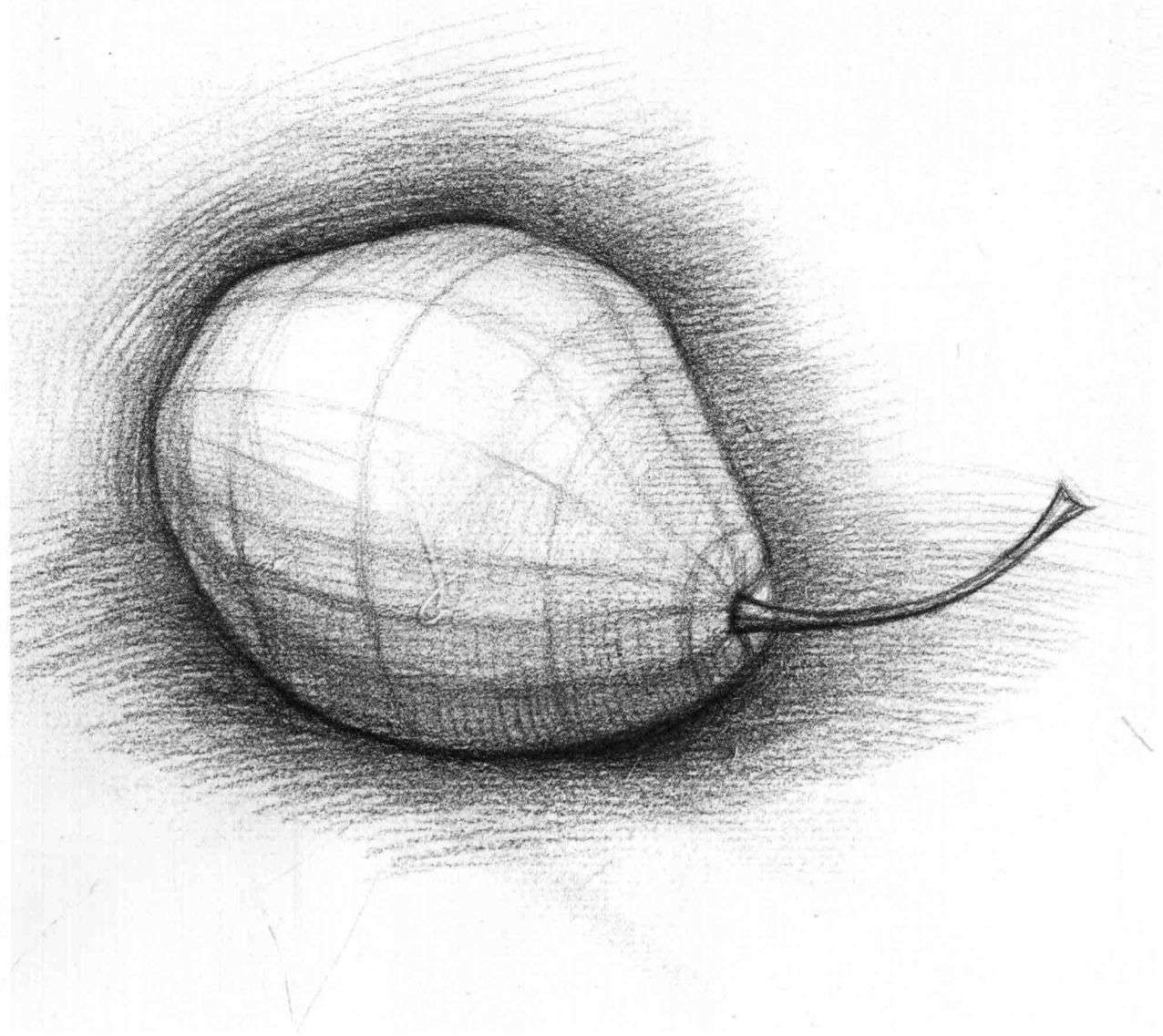
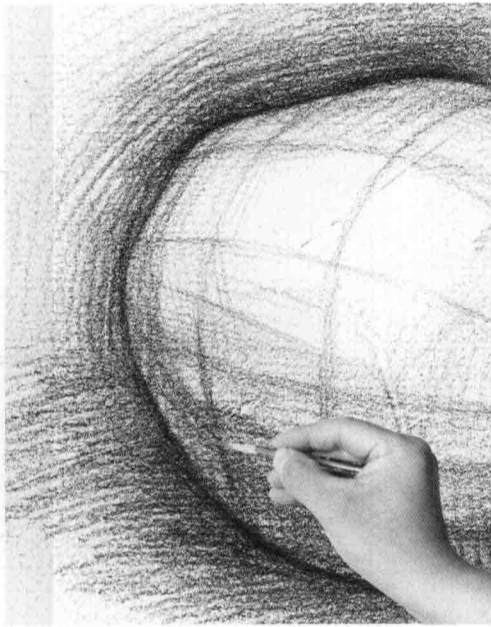
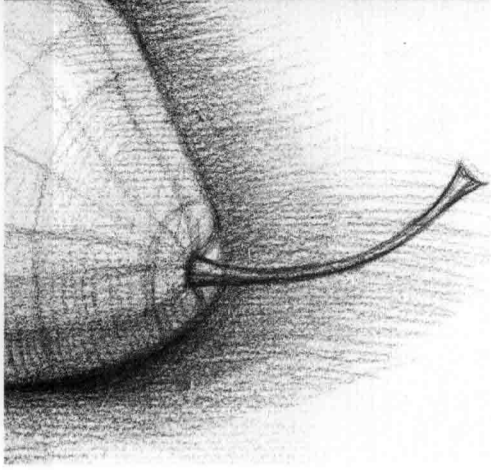

① 注意边缘线转折处的调子变化。

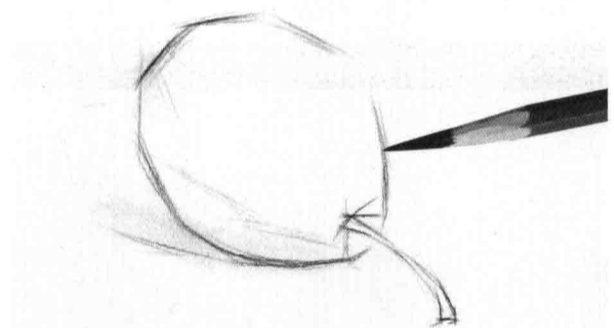
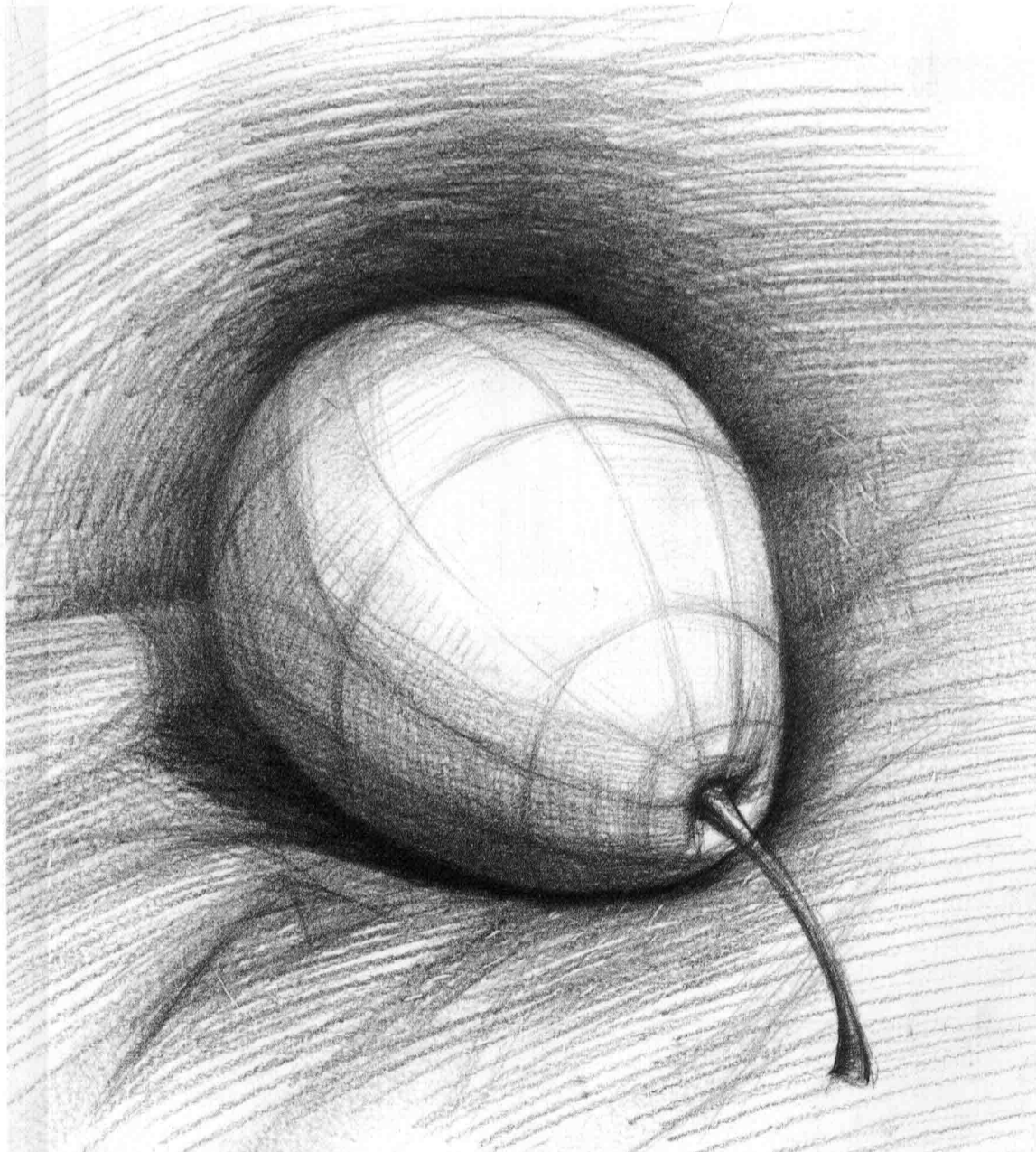
② 理解从上到下三层转折面的结构穿插与变化的作用。

步骤4. 调整虚实、明暗等微妙变化。

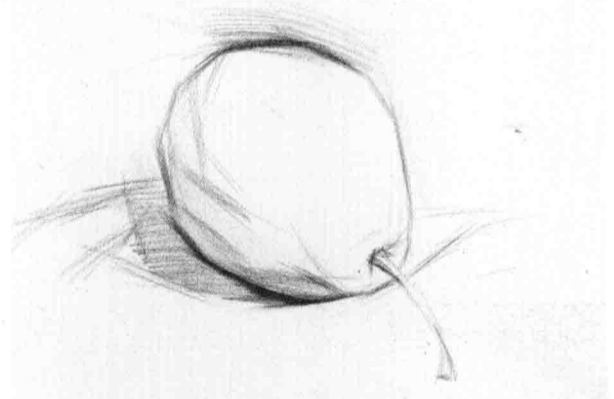

注意转折线随形体的起伏和深浅变化而变化。

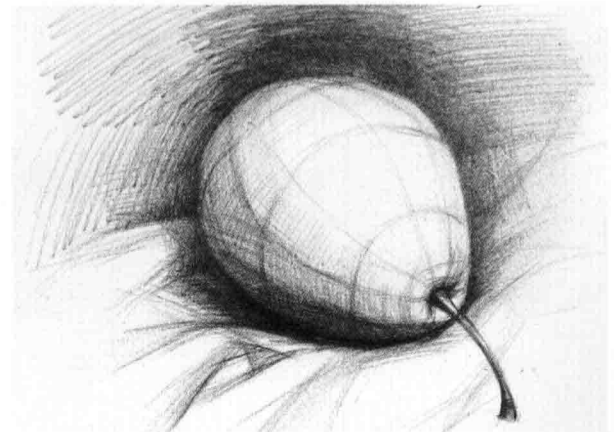
完成图

1. 概括地画出轮廓，区分转折面。

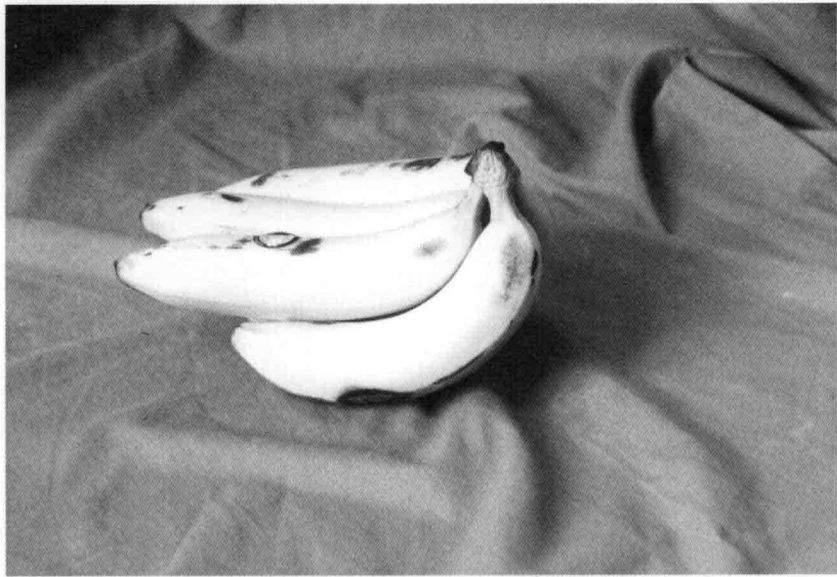
2. 辅助些调子充分地表现形体结构。

3. 辅助些背景调子表现梨的空间及质感。

完成图

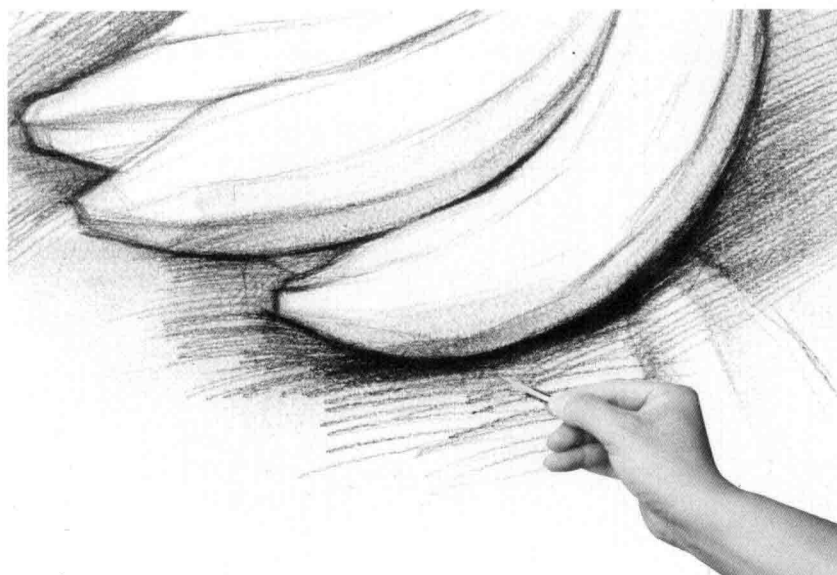
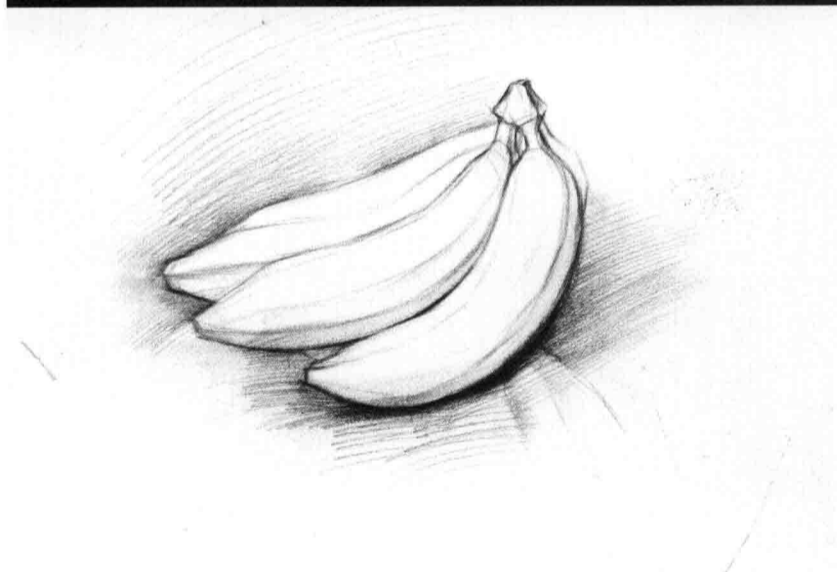
十、香蕉结构画法步骤

步骤1. 观察大形，抓住其特征用长直线概括画出外轮廓。

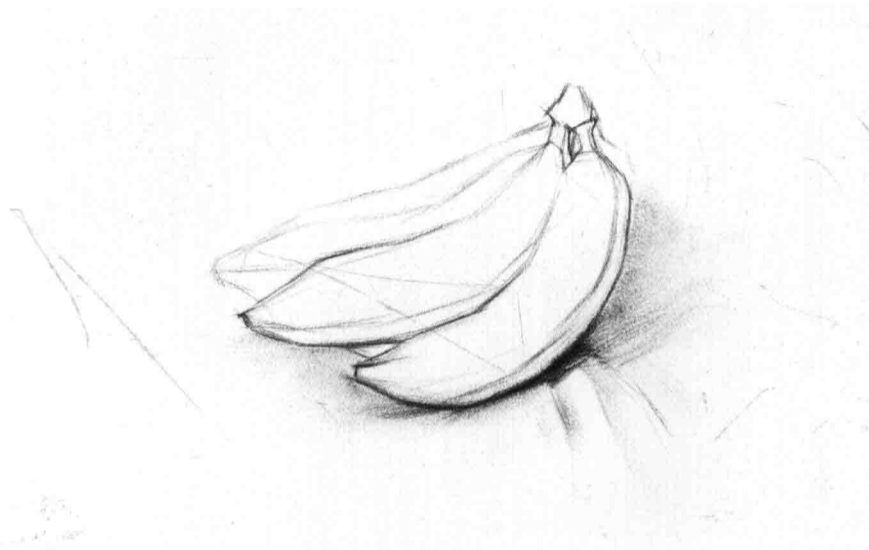
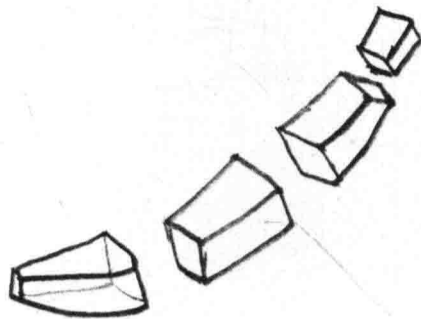
步骤2. 辅助投影及背景色调的衬托，用大拇指揉擦灰部及背景色调。

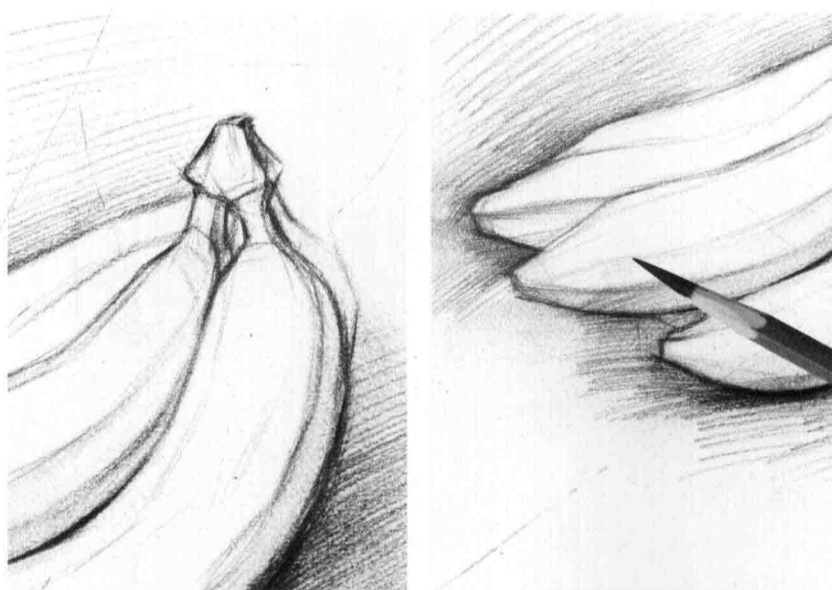
③ 香蕉串周边的处理要虚实得当。

画前分析

香蕉整体看类似于扇形，单个看又相当于弯曲圆柱形，只不过是两头变细小了。香蕉的表面也有特点，在几个面的转折处呈现棱角，但不明显。表现时，抓住这些特点、透视角度、形体结构转折以及香蕉蒂把的结构转折，突出形体结构特征。

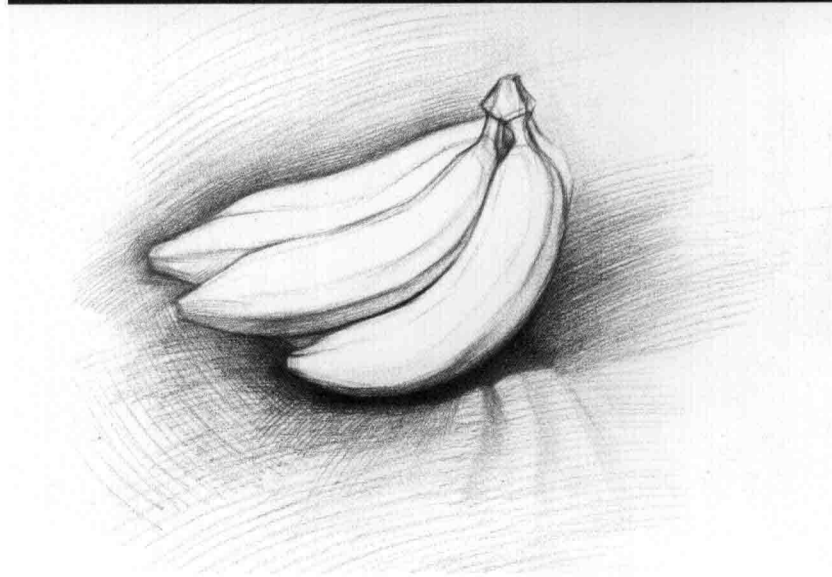

在轮廓中比较地画出各瓣香蕉的比例大小，并区分明暗体面转折。

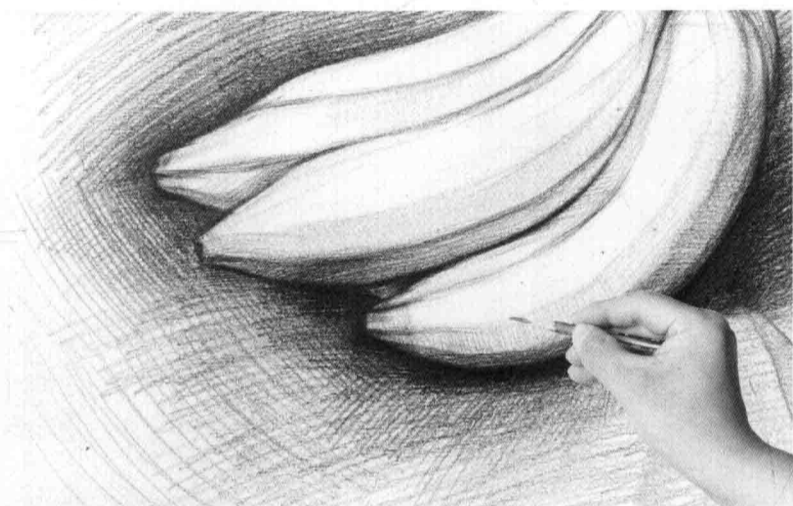
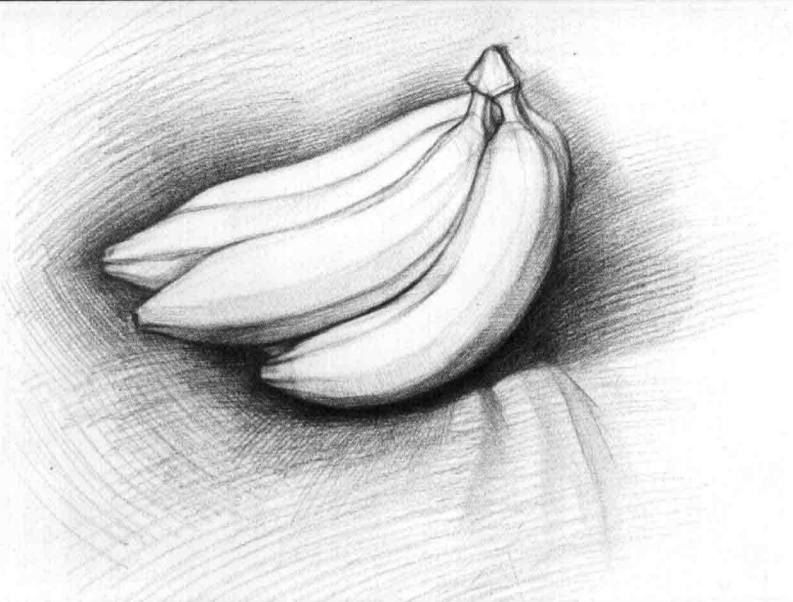

① 蒂把结构体面要交代清楚。 ② 香蕉各个面的转折要交代清楚。

步骤3. 进一步地深入，用同样的方法擦出更加浅的灰部色调。

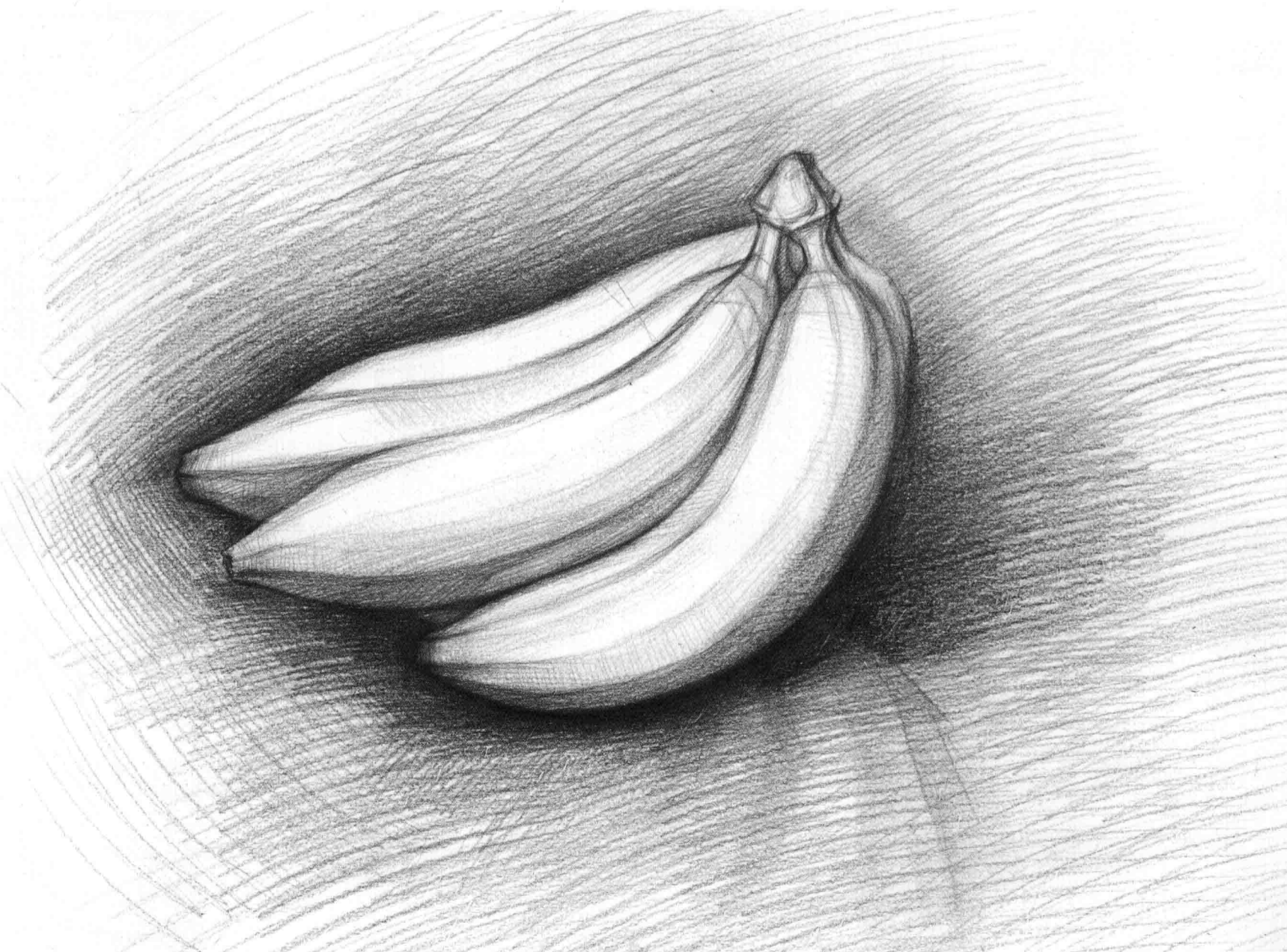

步骤4. 整体比较, 补充细节, 调整完成。

① 强调转折线, 更具形体感。

② 注意香蕉与背景的虚实处理, 使其具有空间感。

完成图

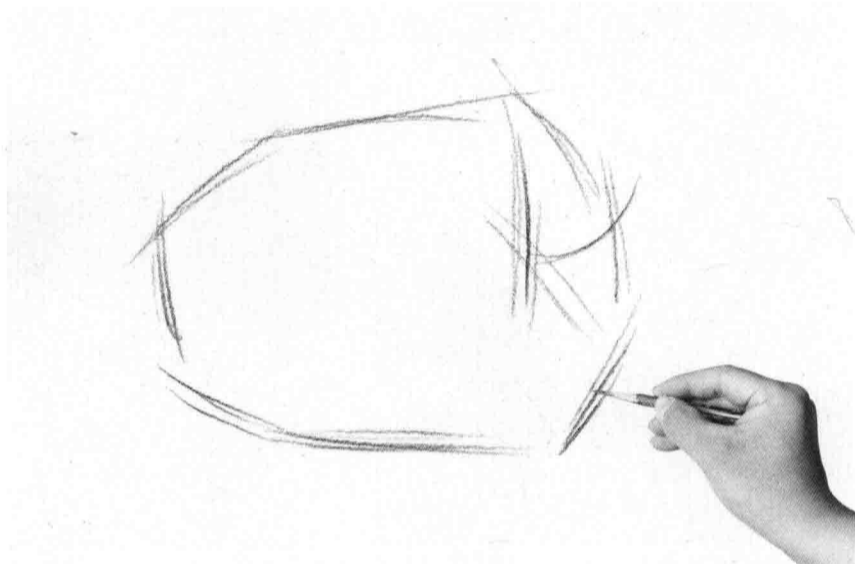
十一、灯椒结构画法步骤

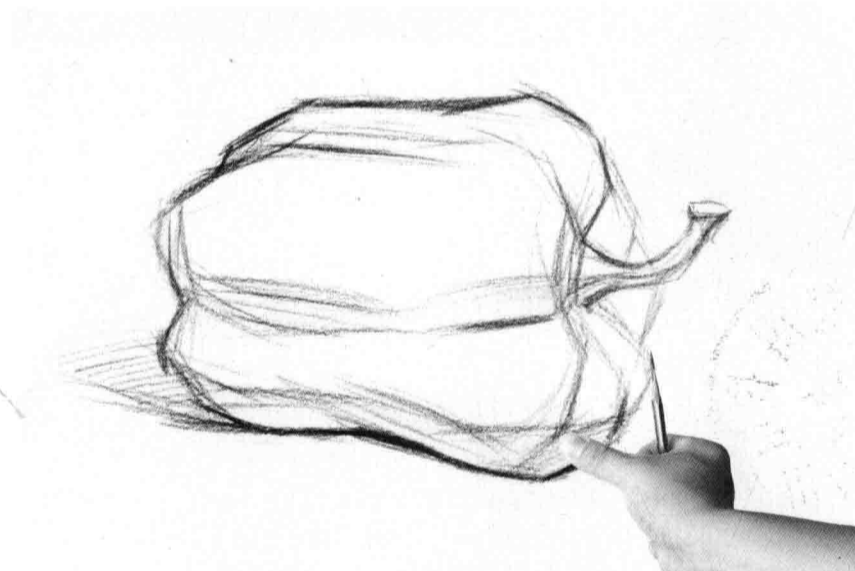
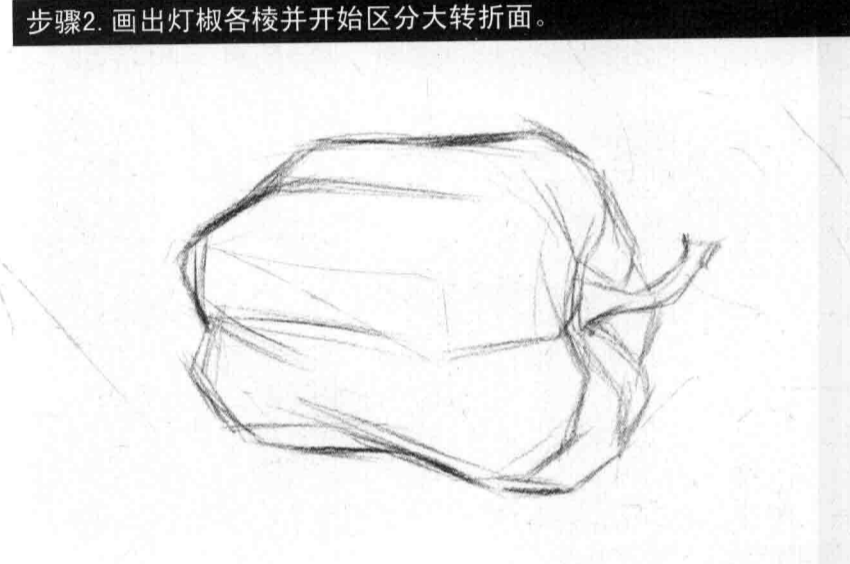
步骤1. 观察找出灯椒的外形特征（呈梯形），用长直线概括地画出。

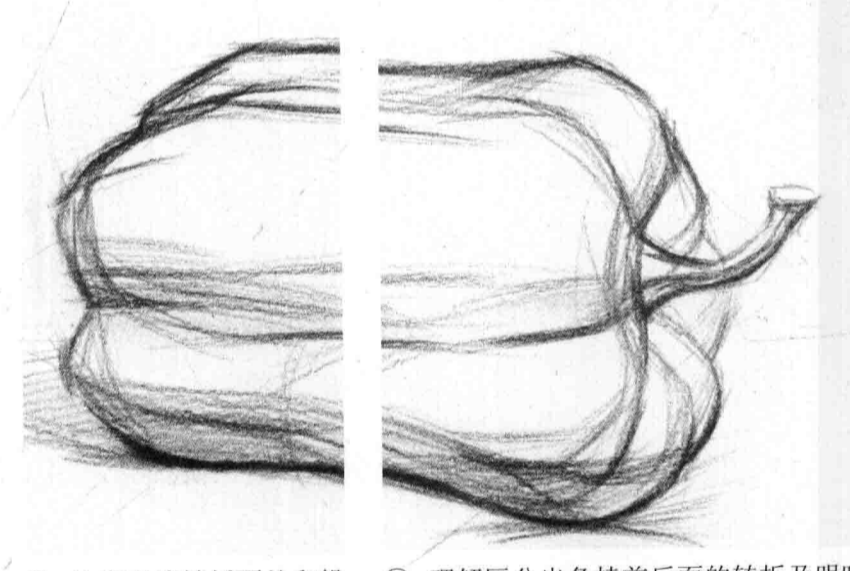
步骤2. 画出灯椒各棱并开始区分大转折面。

在大外形的基础上画出更加准确的轮廓。

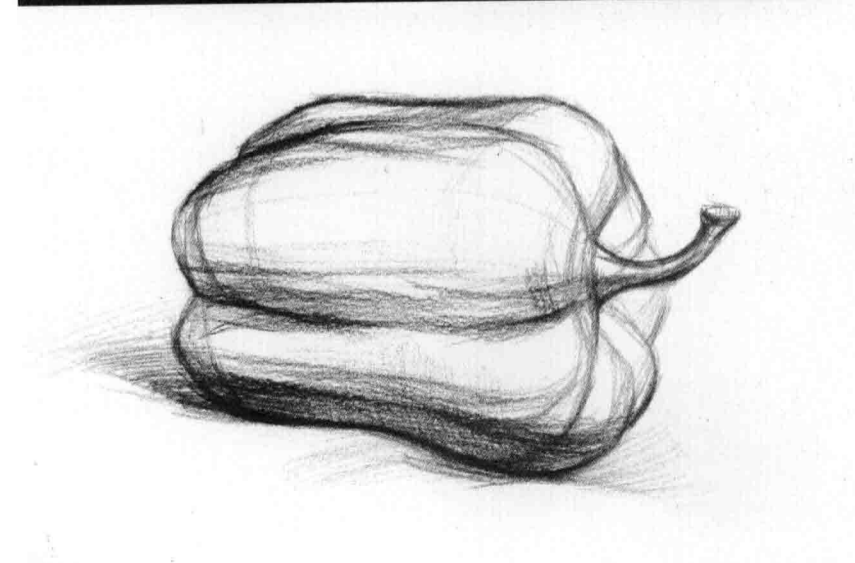
① 用大拇指擦出明暗大转折面。

② 注意明暗转折面处和投影交界线处的虚实变化。

③ 理解区分出各棱前后面的转折及明暗变化。

步骤3. 深入刻画形体结构，并注意转折方向和虚实，使其更具体积感。

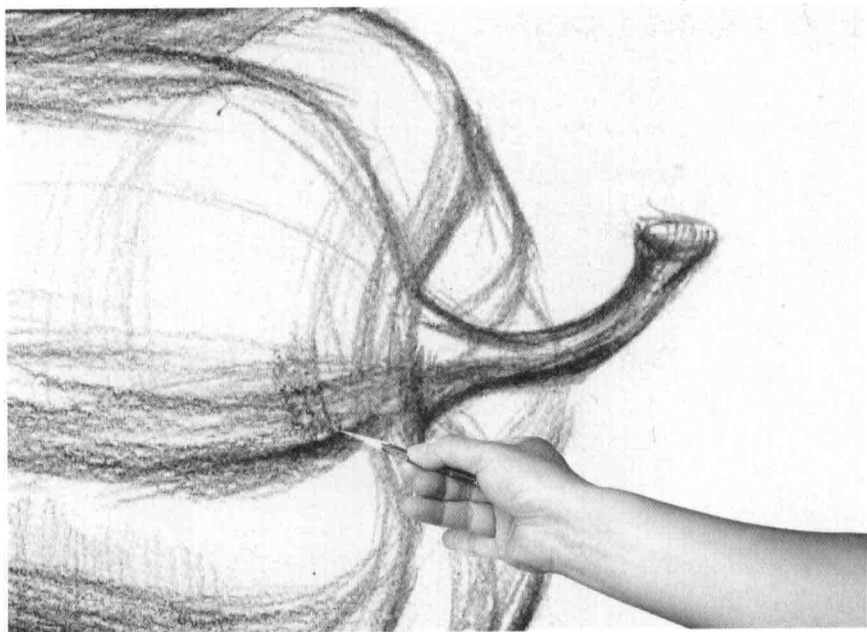
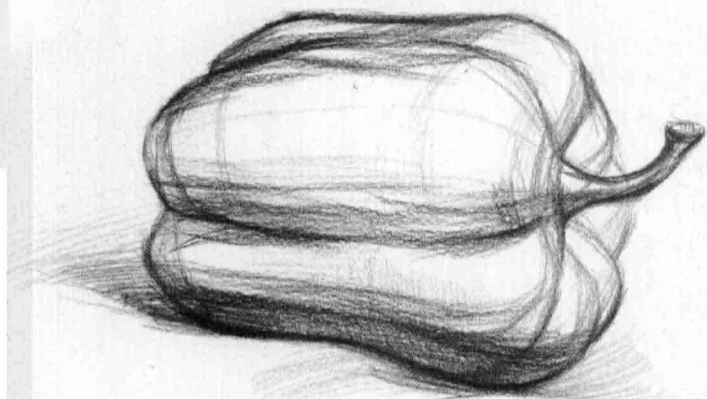

① 注意形体结构的转折方向。

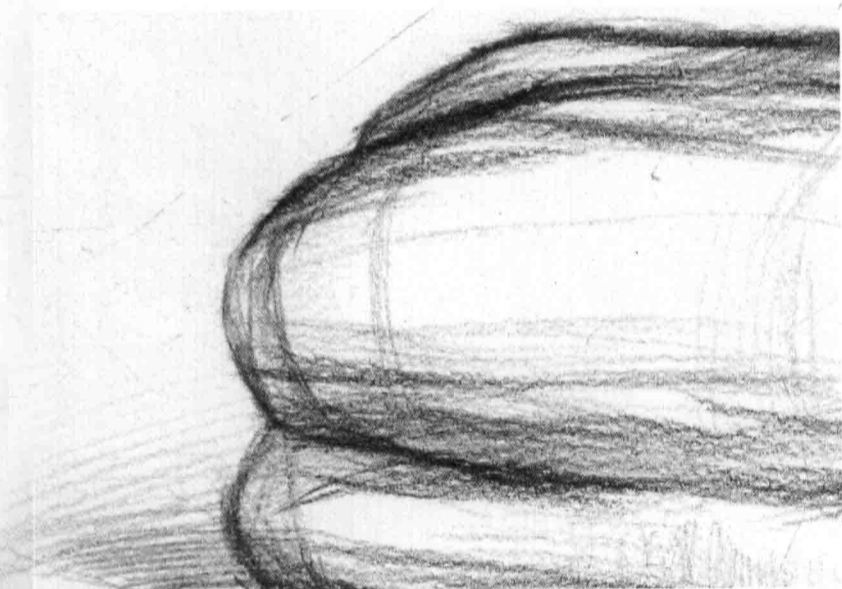

② 区分出明、灰、暗三大面的调子以增强形体感。

步骤4. 整体调整各面明暗虚实和形体转折。

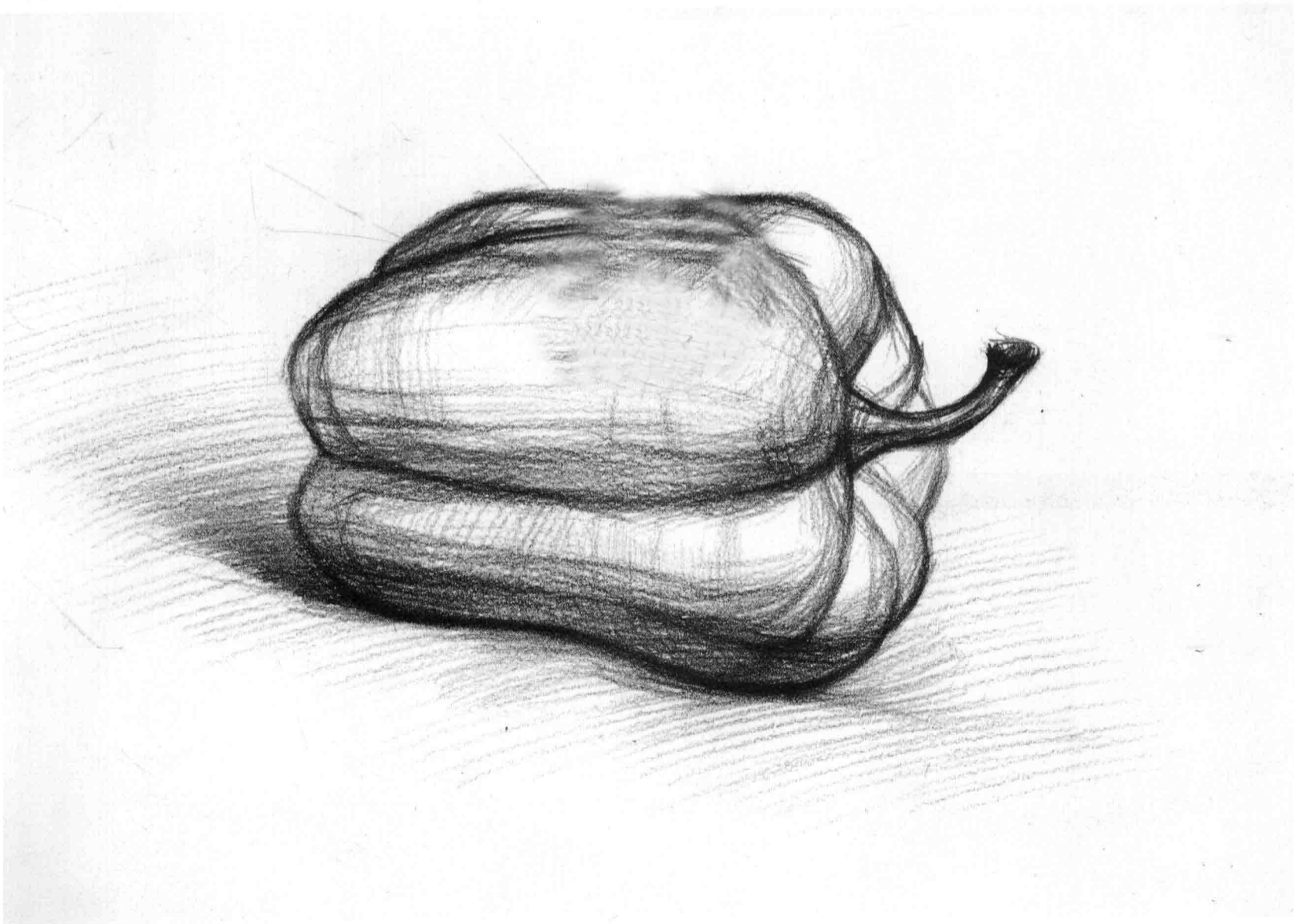
① 近处棱面实，远处棱面相对虚。

② 灵活地用无名指擦出更浅的灰面。

③ 区分地画出两个棱面的明暗色调。

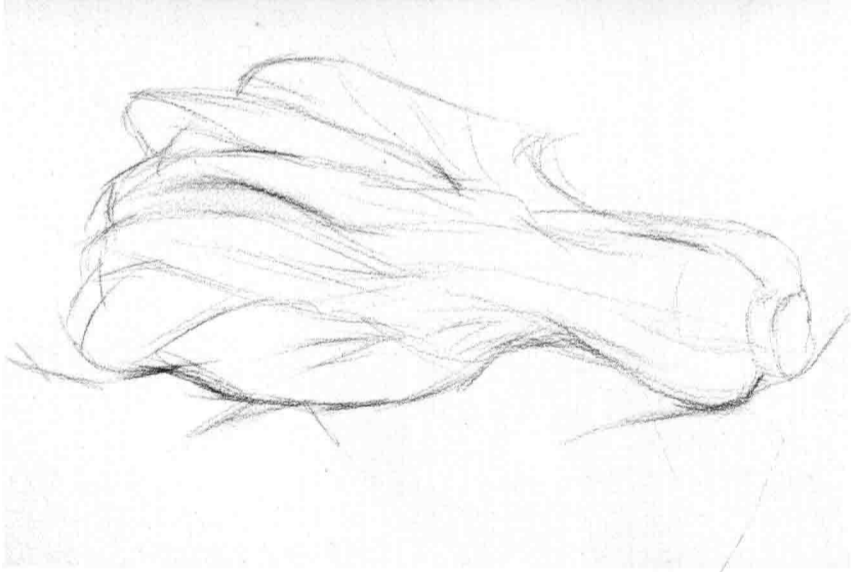
十二、小青菜结构画法步骤

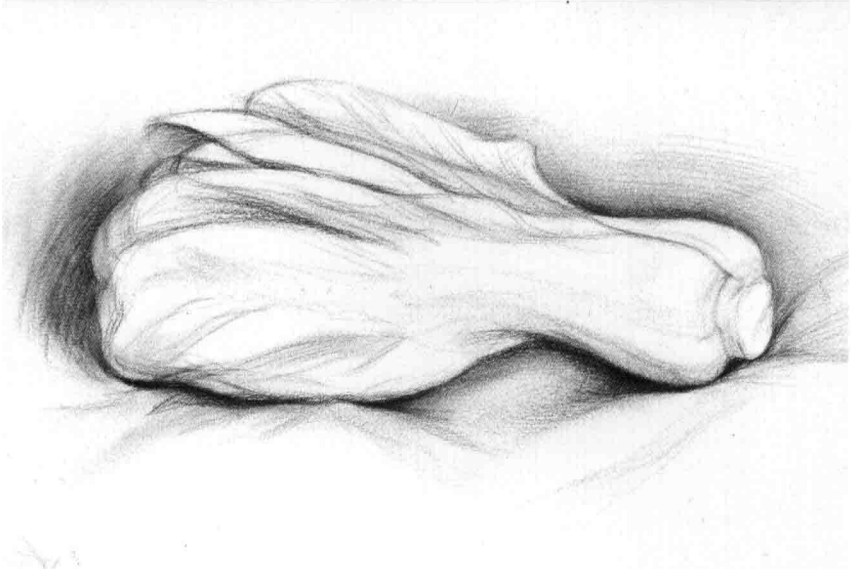
步骤1. 概括地找出青菜大外形：呈两个梯形。

步骤2. 在画各叶筋时区分出形体结构线。

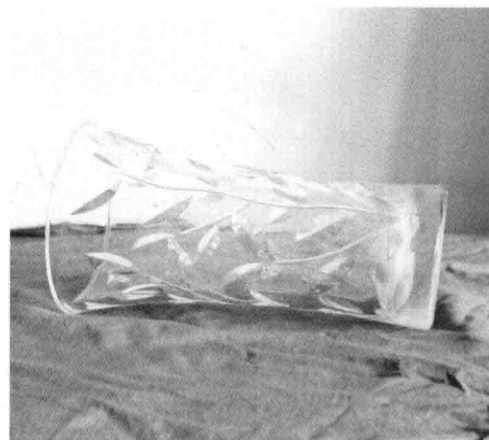

步骤3. 进一步深入刻画菜梗、菜叶大的结构转折。

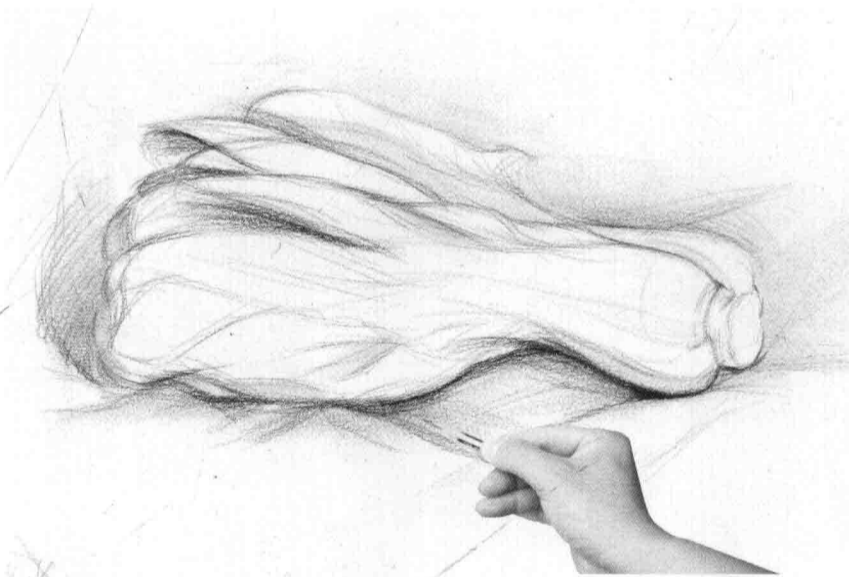

画前分析

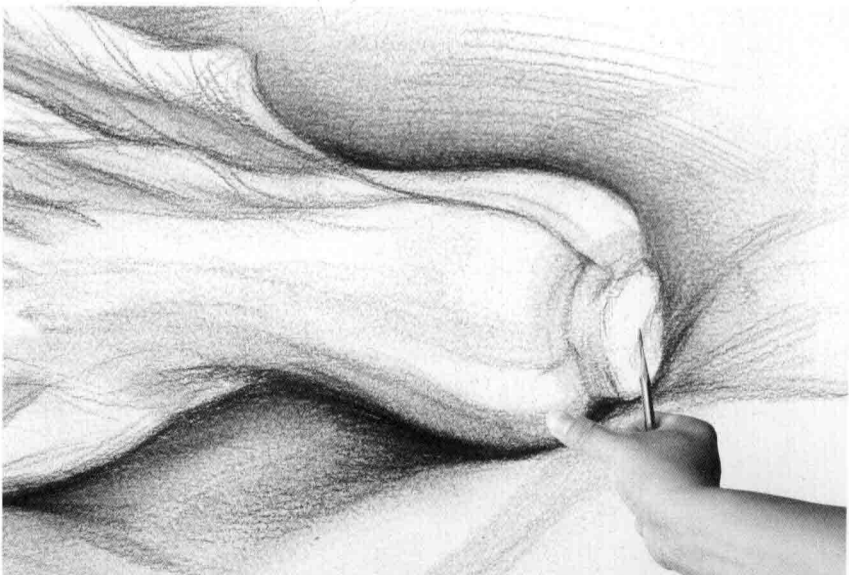
小青菜是由菜梗、菜叶、菜筋组成。外形略呈扇形。画时注意叶子的翻卷、叶筋的走向、叶梗的厚度以及透视方向与结构转折。

在轮廓之间再区分出各叶片的形状。

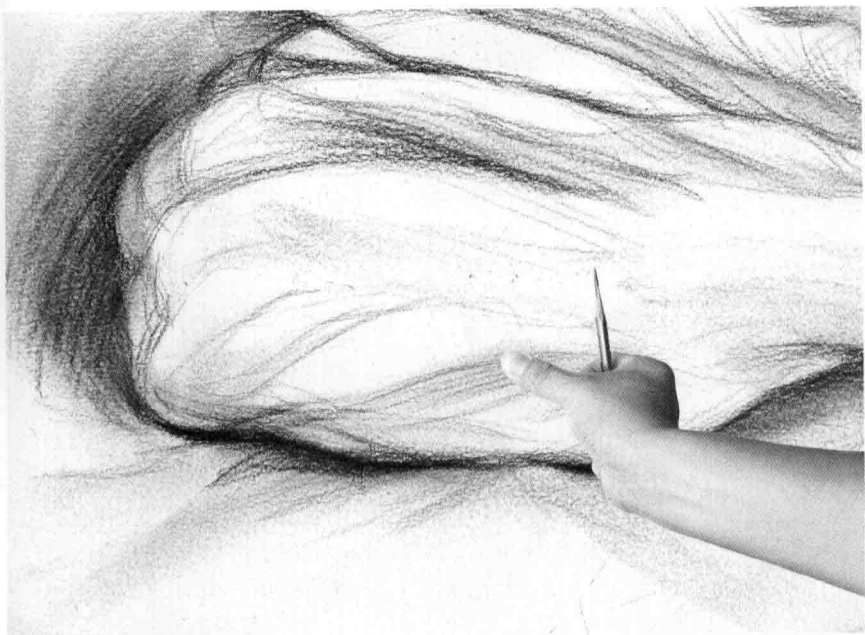

辅助背景调子以衬托其空间感。

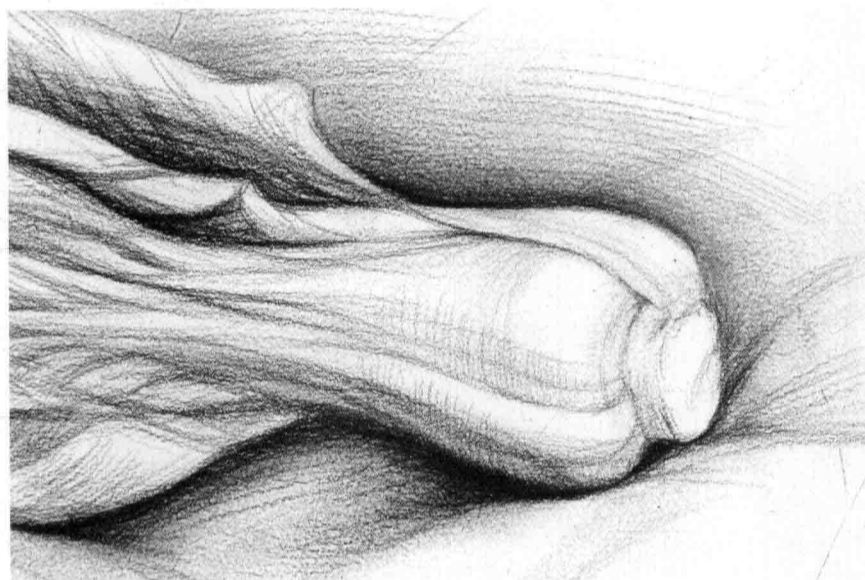
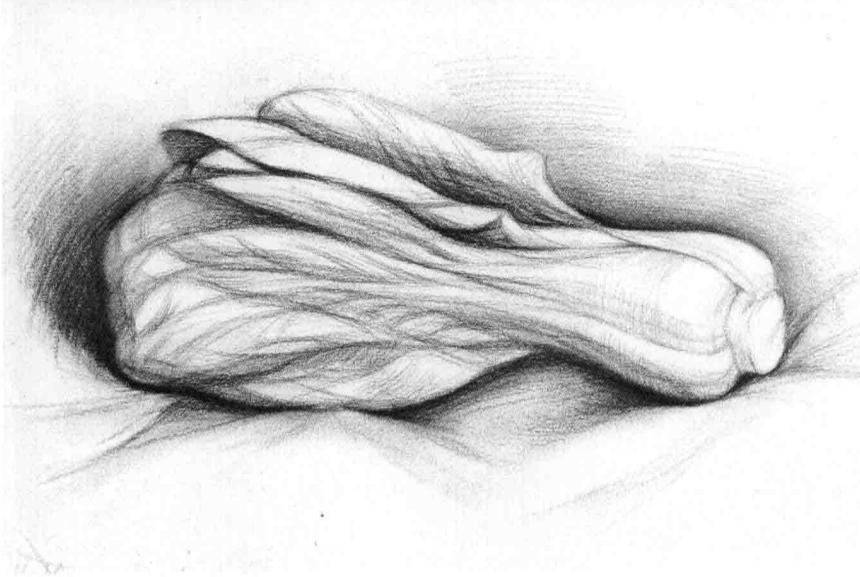

① 擦出各菜梗的转折灰面。

步骤4. 整体比较, 更加充分地表现菜的形体质感。

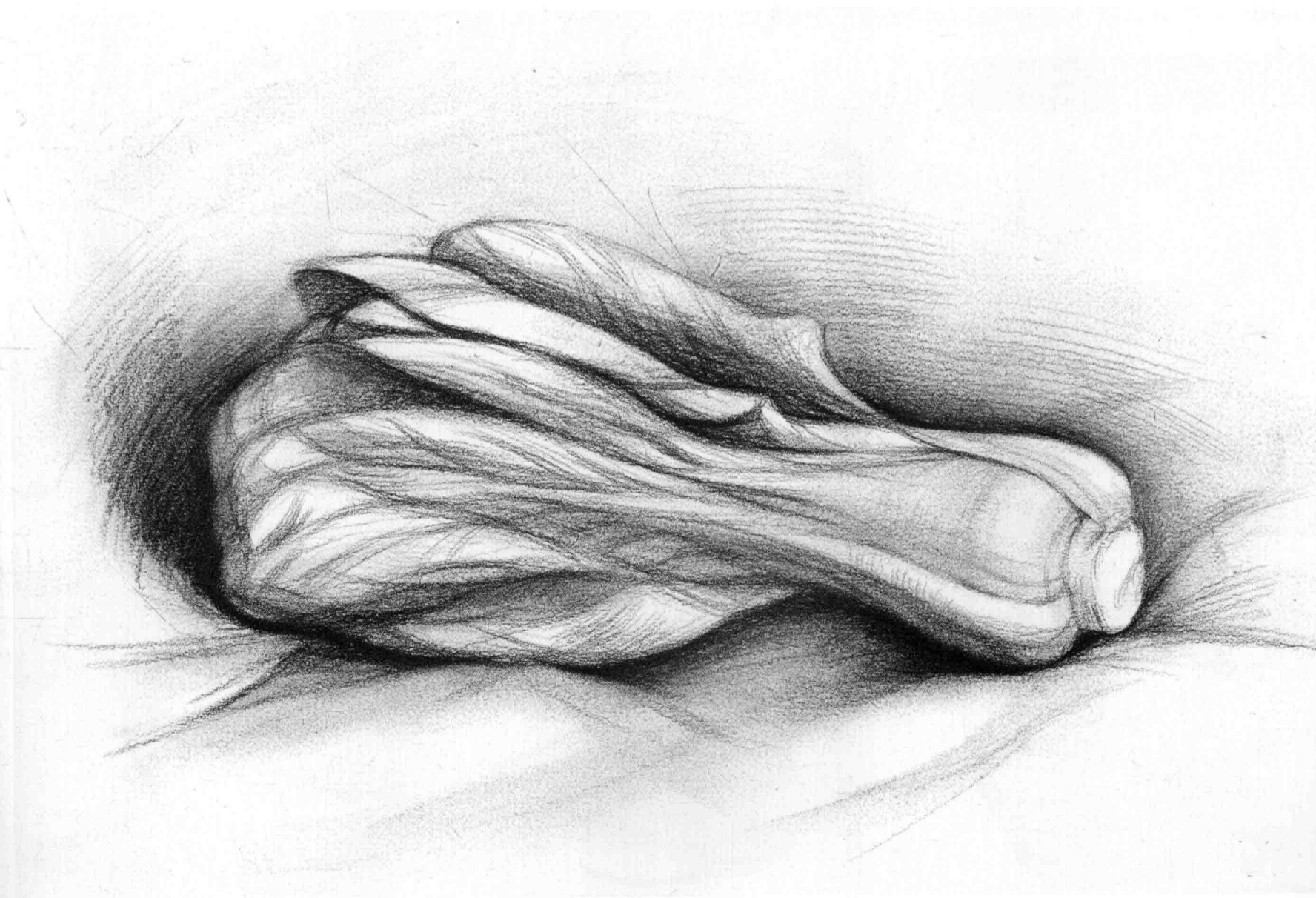
② 擦出叶片明暗转折面。

① 辅助些线条以增强形体质感。

② 丰富各叶片色调层次, 充分地表现起伏变化。

完成图