

造型基础训练方法丛书
Basic Training on Forming

素描石膏像结构训练法

结构 训练法

结构训练法 教你画准形

从理解开始，从结构起步

素描基础训练的目的并不只是在技巧上如何表现物象，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。

结构观念的建立是你通往成功道路上的第一步！

Structure Training

李建文 马丽 编著

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

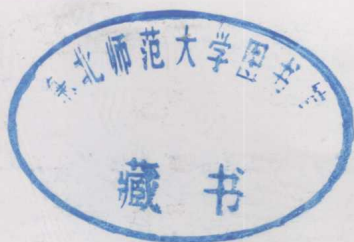
鄂美动力
E-MIND

目录:

一、工具及使用	02
二、结构素描的概念	03
三、为什么要建立“结构”观念	03—05
四、关于透视	05—06
五、如何画准形	06—09
六、石膏五官结构练习	
眼	10—11
鼻	12—13
耳	14—15
嘴	16—17
七、阿格里巴分面像结构写生步骤详解	18—21
八、高尔基头像结构写生步骤详解	22—26
九、伏尔泰头像结构写生步骤详解	27—31
十、阿格里巴头像结构写生步骤详解	32—37
十一、范画临摹	38—49

01892507

一、工具及使用

1. 笔

在素描练习中,铅笔、炭笔、木炭条等都可做为作画工具。其中铅笔最为常见,作画时精确肯定,修改起来非常方便。现在市面上最硬的铅笔可到 $6H$,最软的到 $8B$,可以满足各种深浅层次的绘画需求,初学者比较容易掌握。

木炭条色黑而有光泽,质地较软,易擦净,轻轻用手抹擦,能形成多变的大片色调,适合铺大面积的明暗时使用。炭笔揉合了铅笔与木炭条的特点,比铅笔黑而有劲,可进行深入的细节刻画,但炭笔容易划伤纸面、不易擦净,需有了一定的绘画经验方可使用。

2. 橡皮

橡皮在作画过程中不仅可以用来修改画面,也可起到画笔的作用,用来调整画面色调,表现物体,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。

3. 纸张

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

可塑橡皮、普通硬橡皮

木炭条

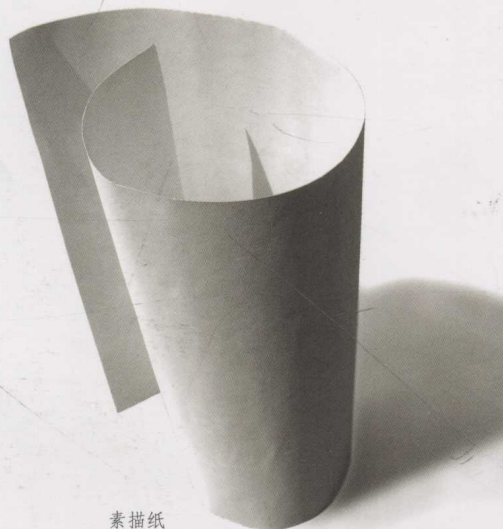
炭笔

铅笔

工具刀、透明胶

素描纸

H 到 6B 的铅笔线条

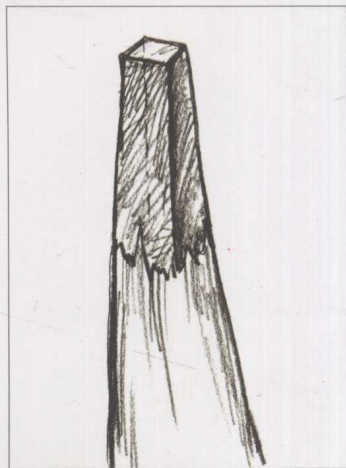
木炭条线条

炭笔线条

教你一招:

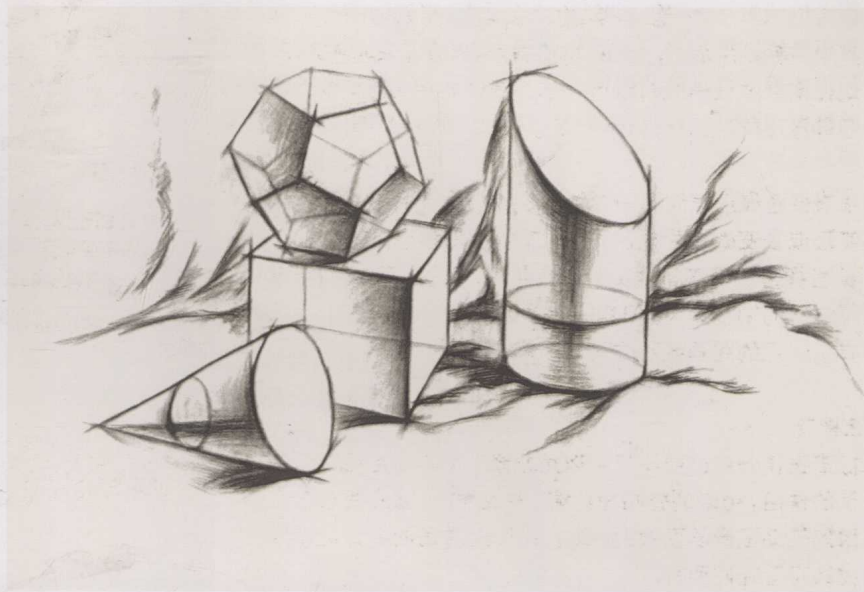
通常我们喜欢将铅笔削得又细又长,其实这样削出来的铅笔不仅容易折断,并且画的时间长了笔头容易磨圆,导致画出的线条“浮”在纸面上,没有力度。

如果将露出的铅笔芯削成长方形,这样便可以保证在露出的铅笔芯画完之前总有一个角度是尖的,并且不易折断。

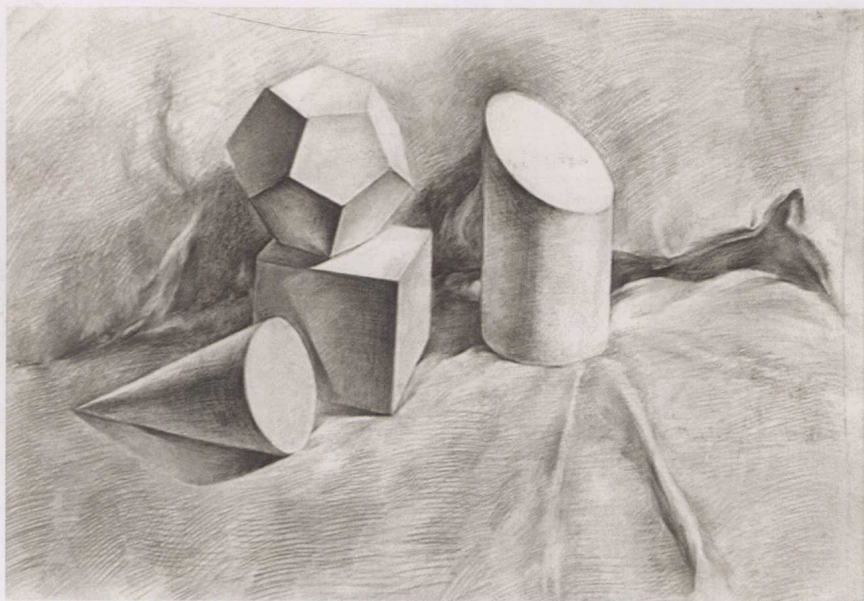

二、结构素描的概念

在美术基础阶段的教学过程中,习作性的素描练习从表现技法上大体可分为两类:

①以线造型为手段,着重研究对象的形体结构关系的结构素描。

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。

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。

在结构素描的绘画中,要求用理性的态度来理解和分析对象。这就要求作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,理性分析形体结构特征,挖掘内在相关要素。

罗马尼亚著名画家巴鲁曾讲过一句精辟的话:“画素描是从我们看不见的东西开始,而以看见的东西结束,为了不机械地摹仿形状和外貌。”

三、为什么要建立“结构”观念?

“艺术家用脑,而不是用手去画。”

从理解开始,从结构造型起步

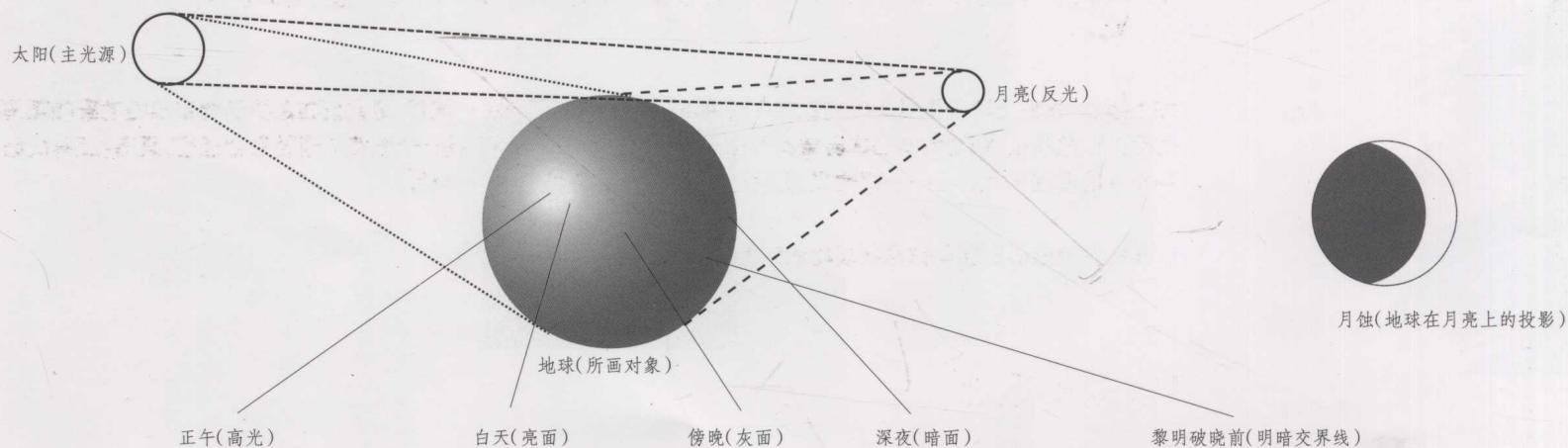
培养和建立造型上的结构观念,加深对所描绘物象在解剖结构上的研究与理解,这对每一位初学美术的同学来讲都是在素描基础训练中有待解决的课题。这关系到初学者在习画过程中能否获得正确的理性思维方式和深入观察形态内在结构的能力,我们应通过这方面的训练,让初学者尽快走出摹仿客观表象的误区,在造型上得到理性的深化和创造性的升华。

在基础训练中,我们经常会出现这样的情况:面对所描绘的课题,兴趣和注意力往往集中在物象吸引人的某些细节上或明暗变化丰富的光影上,并不加选择地试图把这些客观因素表现出来,虽然花费了很大精力,结果却事倍功半,要么画面仅有肖似的轮廓和浮华的外表,缺少有支撑作用的“内在骨架”;要么画面整体上缺少必要的联系,形象单薄、内容空泛,等等。

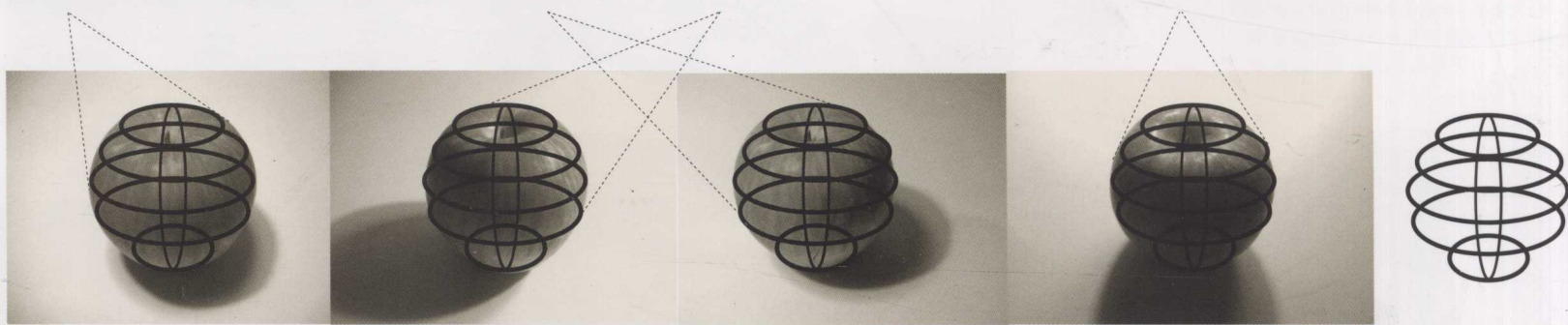
这些问题的存在,固然有我们技巧不熟练的因素,但究其根本原因是结构造型观念淡薄,缺乏对物象在结构本质上的深入观察和深刻理解。这种急功近利的学习态度和盲目摹仿客观表象的习画方法如果不加以纠正,必然会导致学习上走弯路,甚至使学习停滞不前。

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。我们举一个例子:

地球在太阳的照射下形成了白天与夜晚,也就形成了物体的两大面。

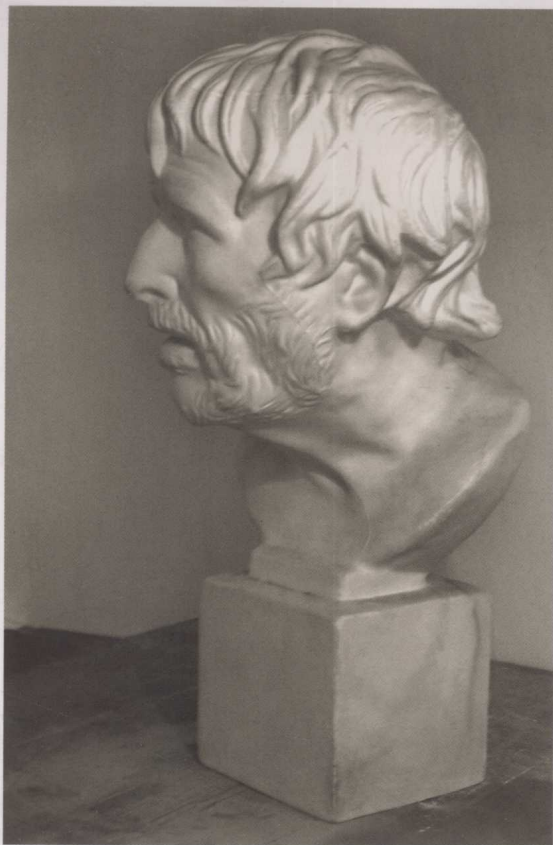

通过以上分析我们便可以很清楚地了解物体产生明暗光影变化的原因。

同一个苹果虽然在不同角度的光源照射下呈现出了不同的光影效果,但苹果自身的内在结构却没有发生任何变化。将表面的光影去掉只留下结构线,我们同样也能看出体积。如果作画者对这个苹果的结构不理解,就会很容易地被苹果自身的固有色和表面的光影变化所迷惑,造成画面杂乱。

因此,只有建立在正确“结构”基础上的“明暗”才是准确的。

学生往往对画散光的物体对象感到束手无策,这种情况经常出现在美术高考上,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,就会完成一幅优秀的答卷。

综上所述,我们已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。

因此结构观念的建立是你通往成功道路上的第一步。

四、关于透视

在人的视觉中,物体的形状、色彩和体积因远近距离不同而呈现出透视变化。透视知识的掌握对基础的结构训练来说是一个非常重要的环节,需要我们多作观察和练习。

1. 透视的基本规律

- ① 近大远小;
- ② 垂直大平行小;
- ③ 近者清晰,远者模糊。

2. 透视的分类

透视在绘画中大体可分为:

- ① 平行透视(一点透视)(图1);
- ② 成角透视(两点透视)(图2);

③圆形透视(图3);

④空气透视(由于空气的阻隔,空气中稀薄的杂质造成物体距离越远,看上去形象越模糊,所谓“远人无目,远水无波”,部分原因就在于此。)(图4);

⑤色彩透视(因为空气阻隔,同样颜色的物体距离近则色彩鲜明,距离远则色彩灰淡。)

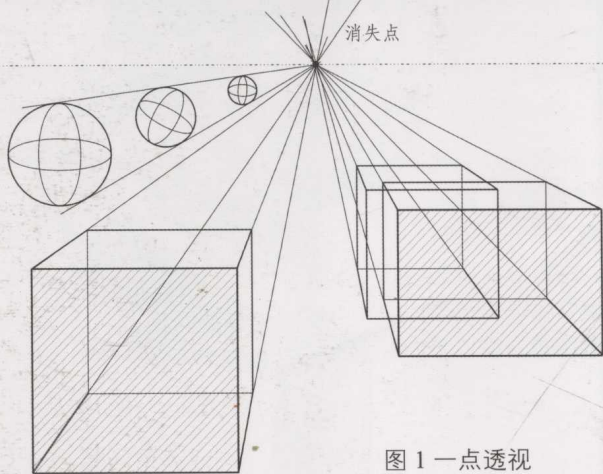

图1 一点透视

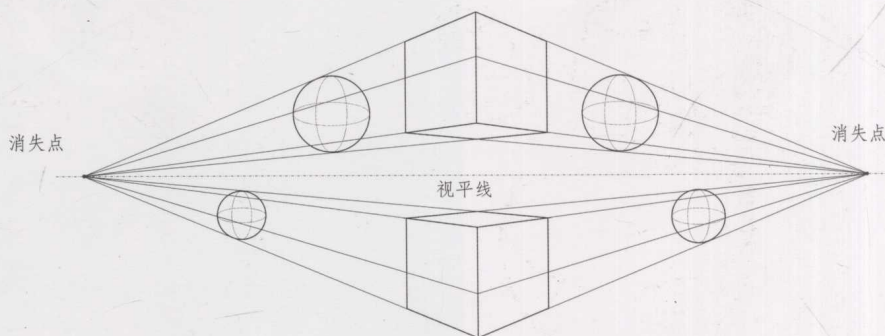

图2 两点透视

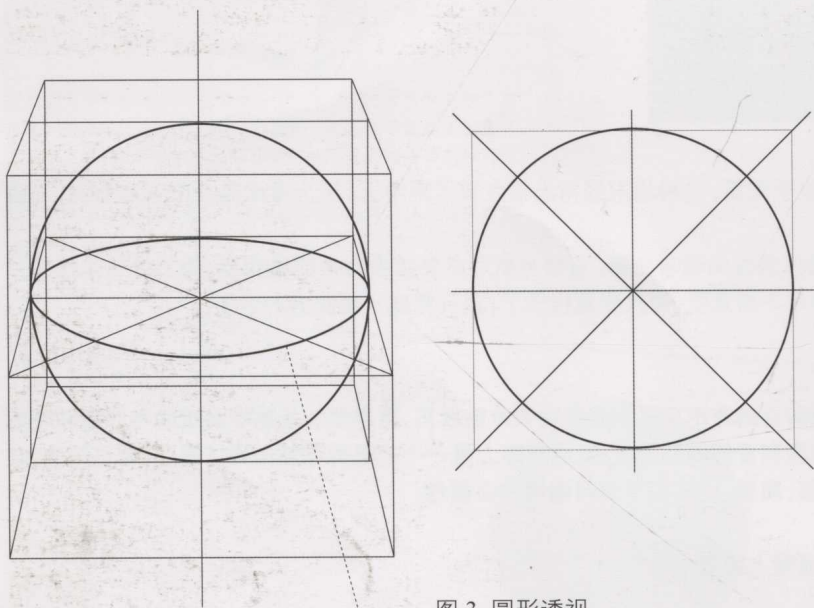

图3 圆形透视

图4 空气透视

透视中椭圆形的开合度(角度)是由眼睛的视平高度决定的。

五、如何画准形?

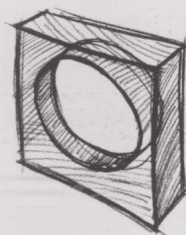
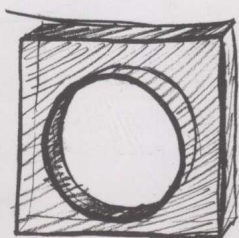
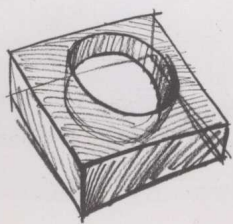
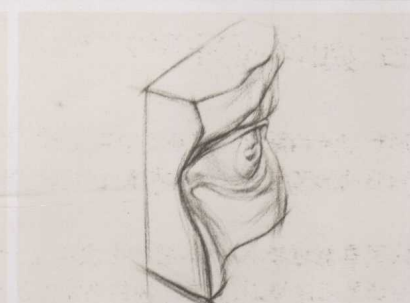
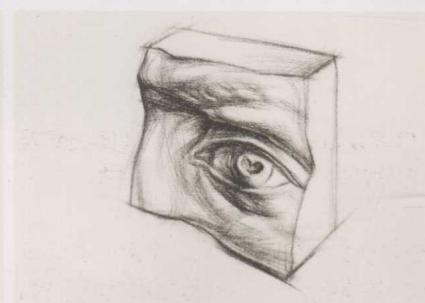
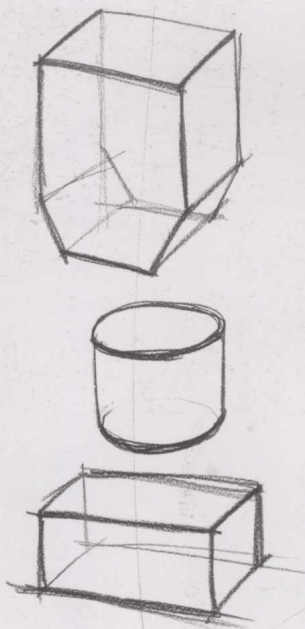
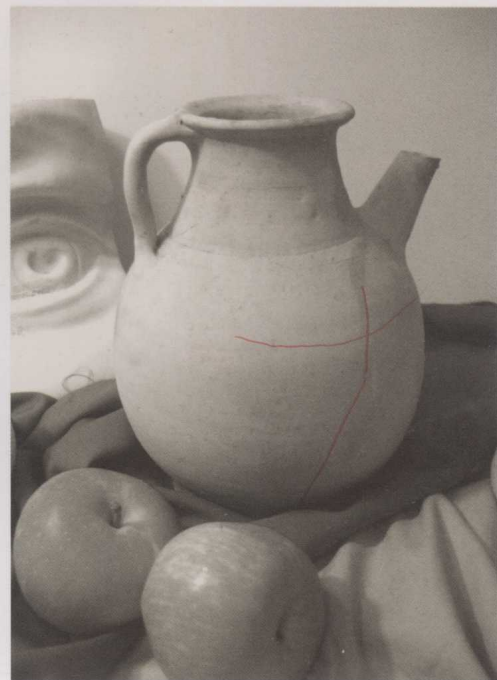
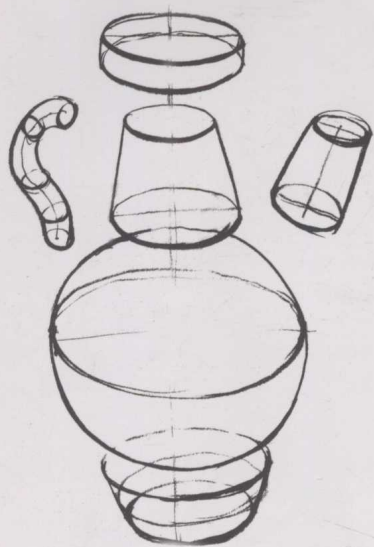
形状与结构是物体在空间中存在形式的客观反映,它们相互依存,共同支配着物体的形态特征和结构特征,因此,对象形体的准确是画准结构的关键。

为了画准对象的形体,我们必须掌握一套正确实用的观察方法,了解一些认识对象的基本原则,并在大量的训练中逐步熟练掌握,从而达到造型准确的目的。

找准形体的关键词是:理解、概括、比较

(一)理解法

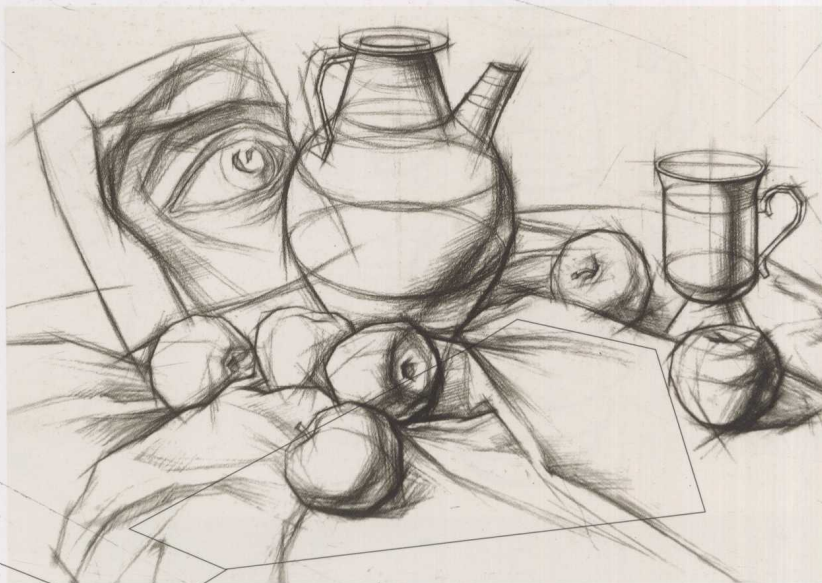
任何一个复杂的形体我们都可以把它拆散为几个简单的几何形来理解。

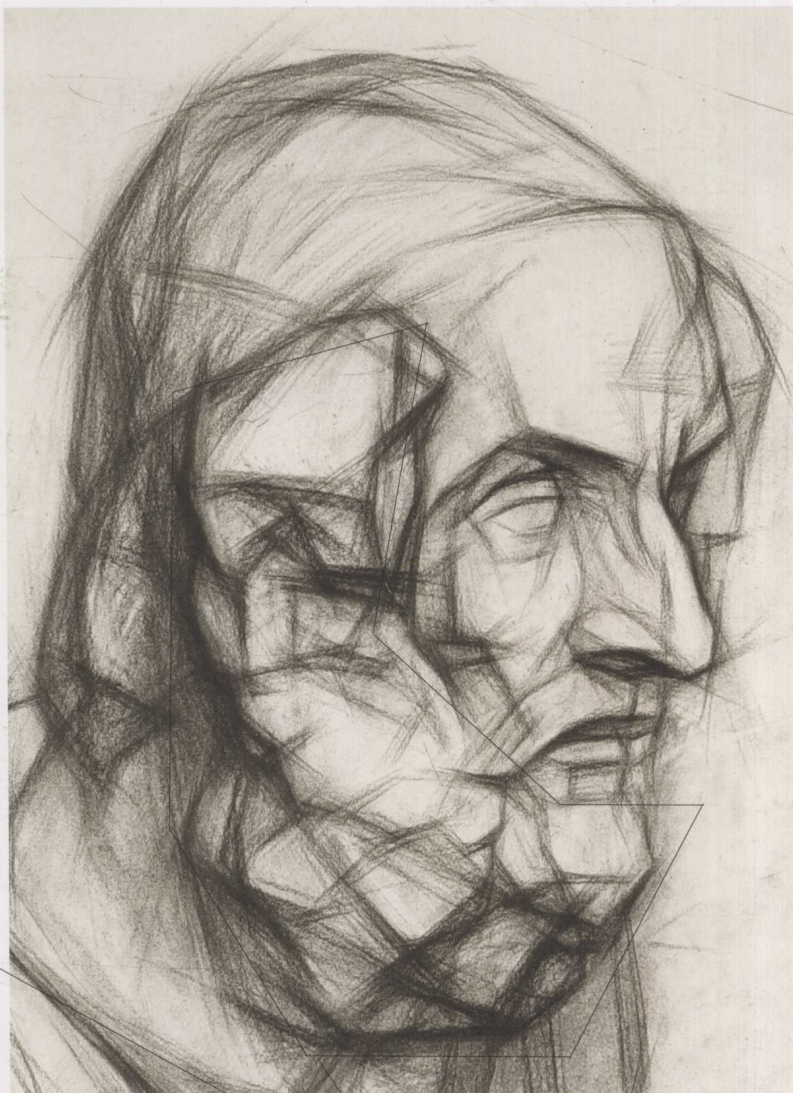
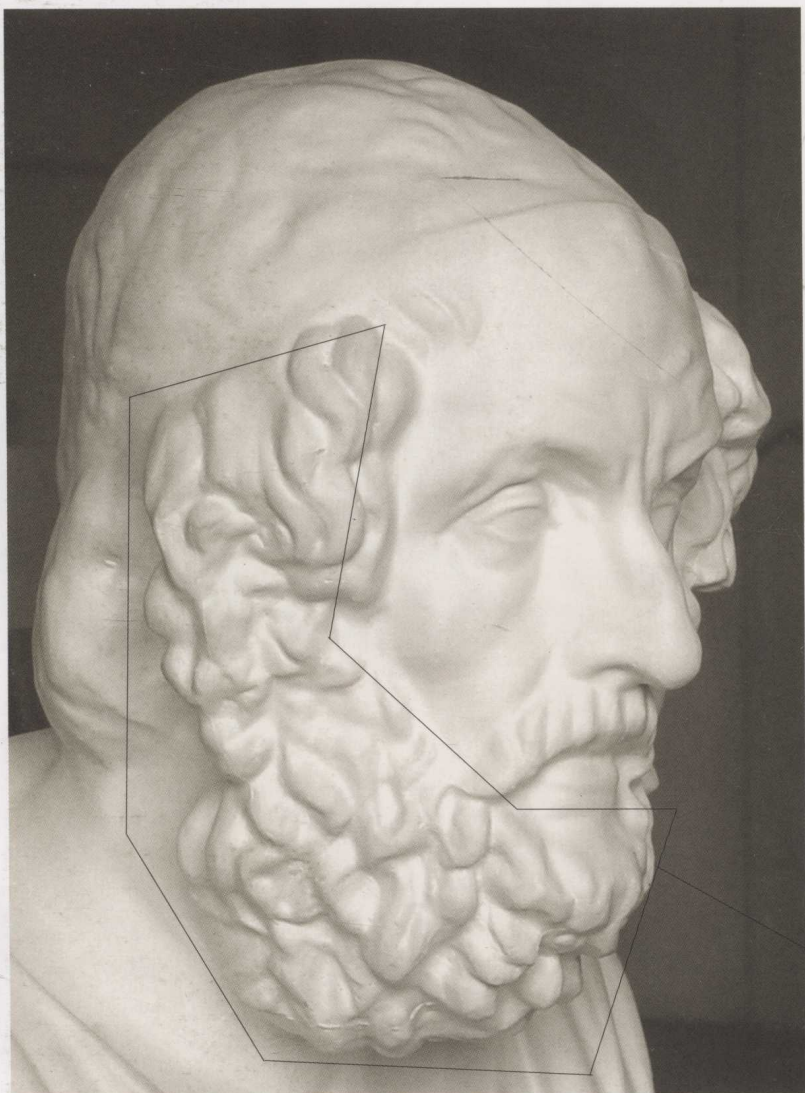
(二)概括法

对复杂的形体进行提炼和概括,去掉影响画面的琐碎细节,使画面的构图更加平衡。

1. 首先体现在构图应有的取舍和主次上。

移动个别水果的位置,去掉了汤勺。

2. 考生往往对复杂的外形、琐碎的小结构感到困惑,概括和整合是解除此困惑最有效的方法。

将繁琐的胡子进行大块面概括,将变化丰富的边缘线用主线概括,去掉繁琐的细节。

3.在衬布的处理过程中要大量运用概括和归纳的手法。

去掉细小的布纹,调整疏密关系,使主题更加突出。

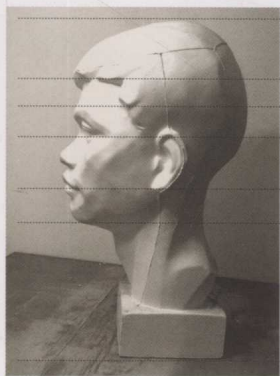
(三)比较法

比较的目的是找出石膏像各部分的正确比例关系。

比较的方法:

1.纵向比较法

- ①确定石膏像的头顶、下颌、底座的大比例,初学者可用笔来量化比较,找出比值。
- ②分出头部区域和底座区域以后,在头部区域里找出中线辅助线,以此作为找头部五官的参考线。
- ③在大的五官分好以后,再来细分各纵向的比例(包括胸部和底座各部分所占比例)。

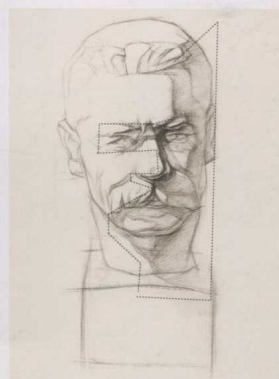

纵向比较法

2.横向比较法

- ①用直线切出头部整体的宽度,这个宽度与头部的长度形成比值。
- ②用辅助线切出头部宽度的中线,以此线作为找头部五官的参考线。
- ③以参考线作辅助把脸部区分为左右两部分,然后分别找出各部分的小比例关系,逐步缩小包围圈。

面积比较法

横向比较法

3.倾斜线比较法

石膏像多为圆雕,所以外形上曲线居多。初学者往往容易陷入外形细节的泥潭。

徐悲鸿先生提出:"宁方勿圆",用直线概括形体的方法行之有效,省略细节,从大处着手,偏纵向的倾斜线可用垂直线找出角度(感受角度,不可能量化);偏横向的倾斜线可用平行线找出角度,从而找出各部分的倾斜线,最后再对找出的倾斜线进行比较、确认。

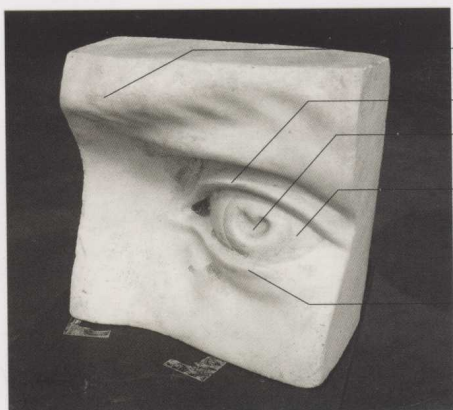
4.面积比较法

我们在用直线画好各部分的轮廓和明暗交界线以后,这时画面形成了纷繁的线条,我们有种雾里看花的感觉,一时很难确定明暗交界线的准确性。此时可以用浅灰色的线条均匀地铺出暗面,使各受光面和相邻的背光面形成块面,然后在块面之间比较,这种方法还可以修改前三种比较方法的不足,使形体更加准确。

倾斜线比较法

眉弓

上眼睑

瞳孔

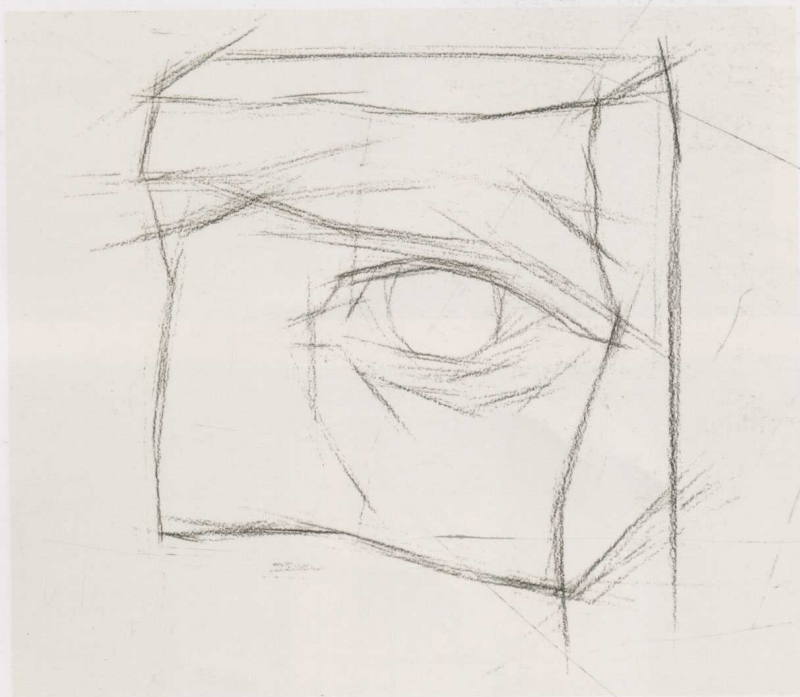
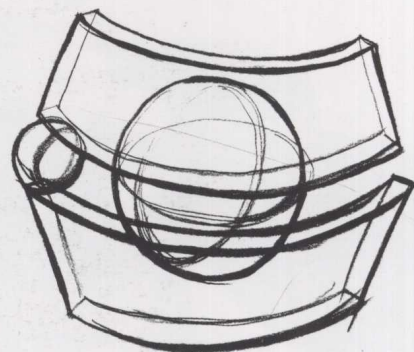
眼球

下眼睑

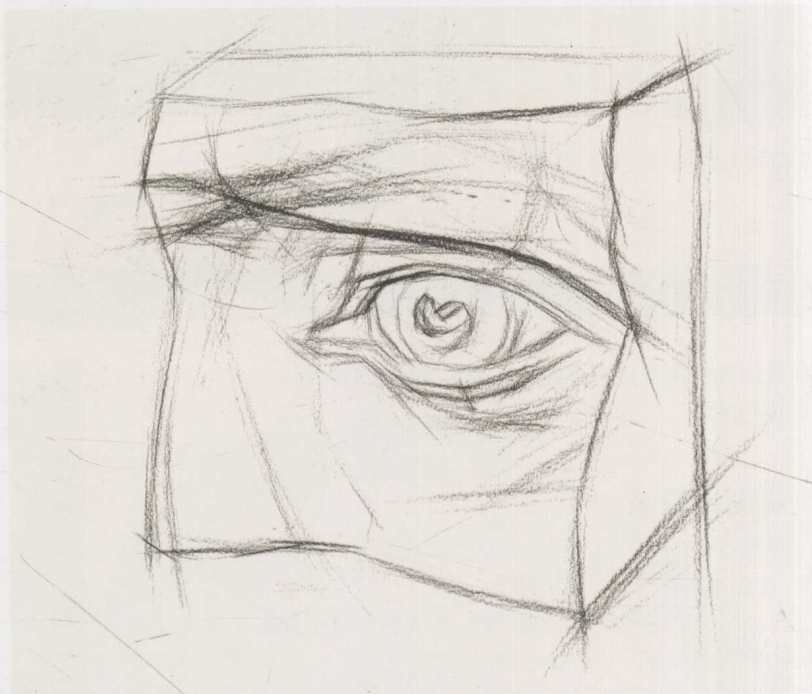
眼 Eye

结构写生要点:

在观察石膏眼睛时要以整个眼眶为核心,眉毛盖在眼眶上,眼球在眼窝内,刻画时三层次之间的穿插关系应该清晰明了。

1.用长线条拉出眼睛上下左右的边缘线,定出眉毛、眼眶的位置。

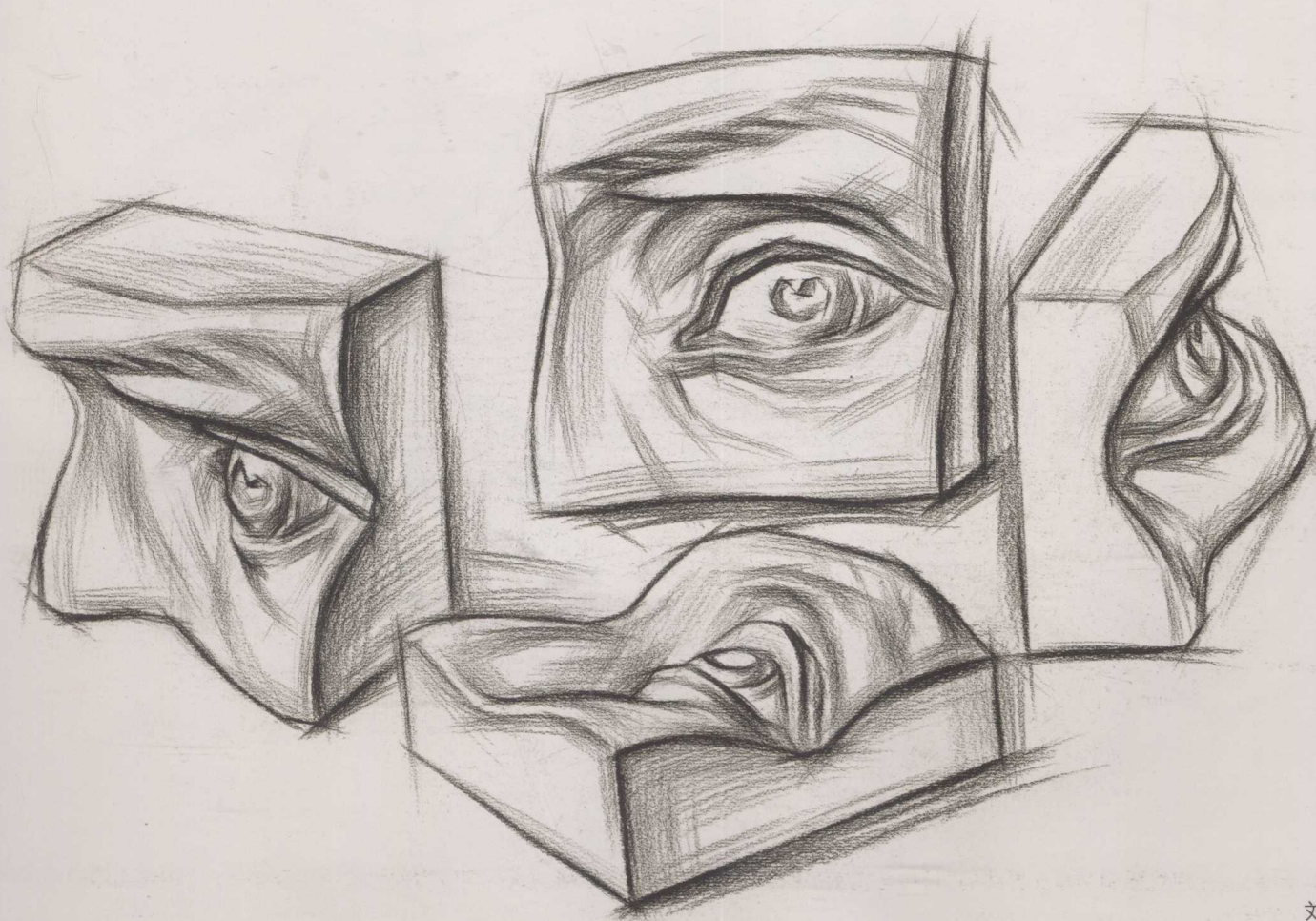
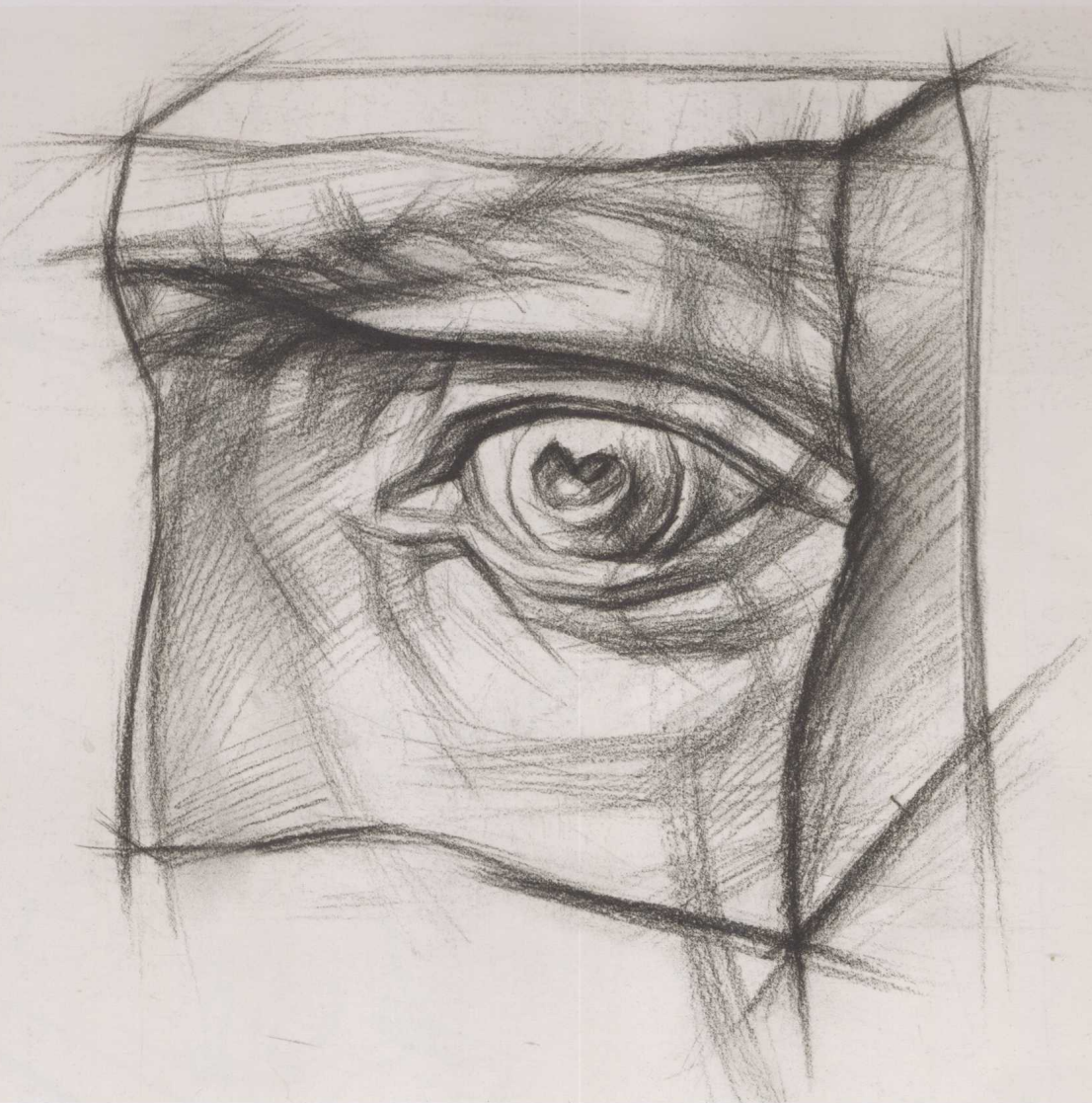
2.勾出眼球的细节,明确眼球与眼眶之间的结构穿插。

3.深入刻画各部位的细节特征,在用线强调明暗交界线的时候,可稍带一点面的处理,丰富肌肉组织的层次。

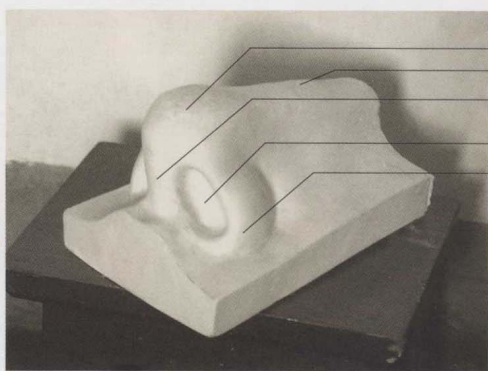

4.最后用不同粗细的线条细致地刻画出眉毛及眼皮上的丰富结构。

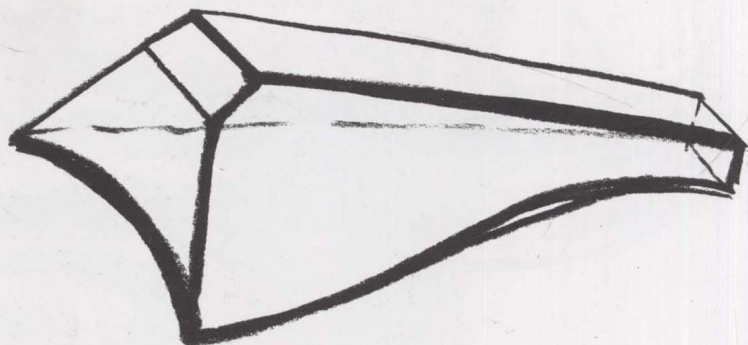

◎课后练习：
画出石膏眼睛
不同角度的结
构素描；分析
眼球在不同角
度下的结构有
什么不同。

刘军 作

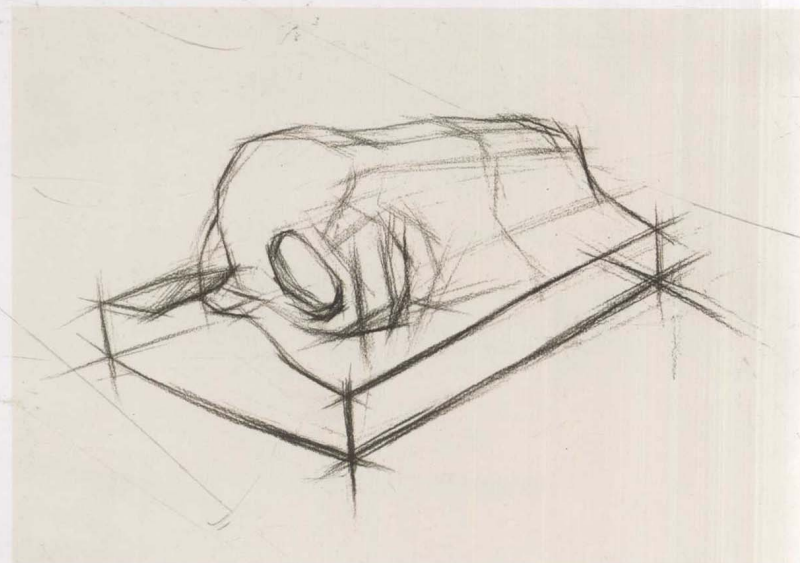
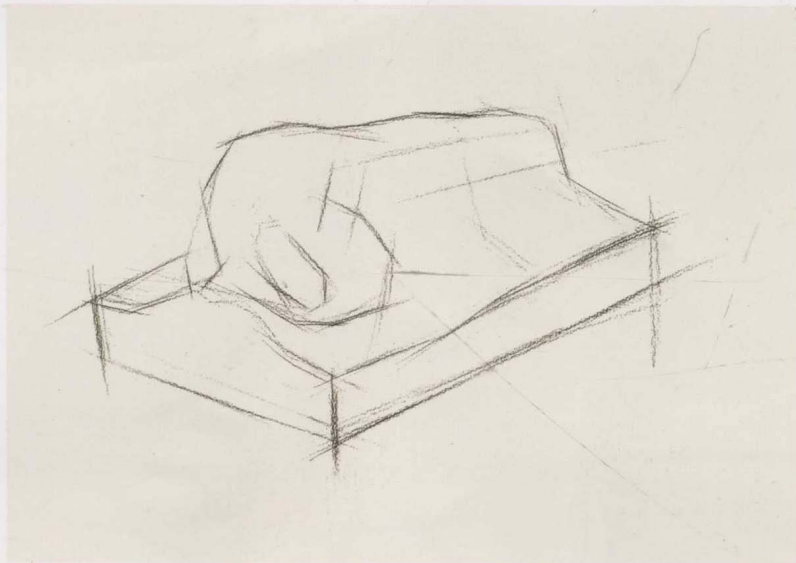
鼻头
鼻梁
鼻中隔
鼻孔
鼻翼

鼻 Nose

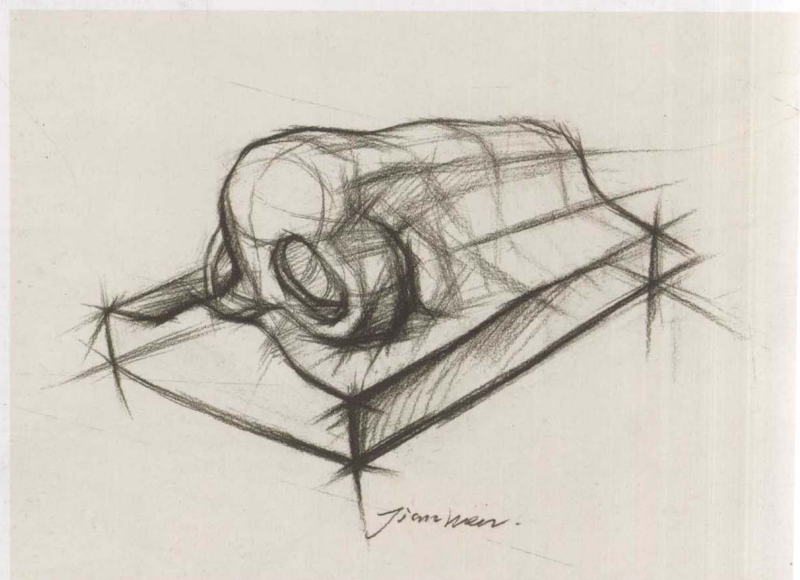
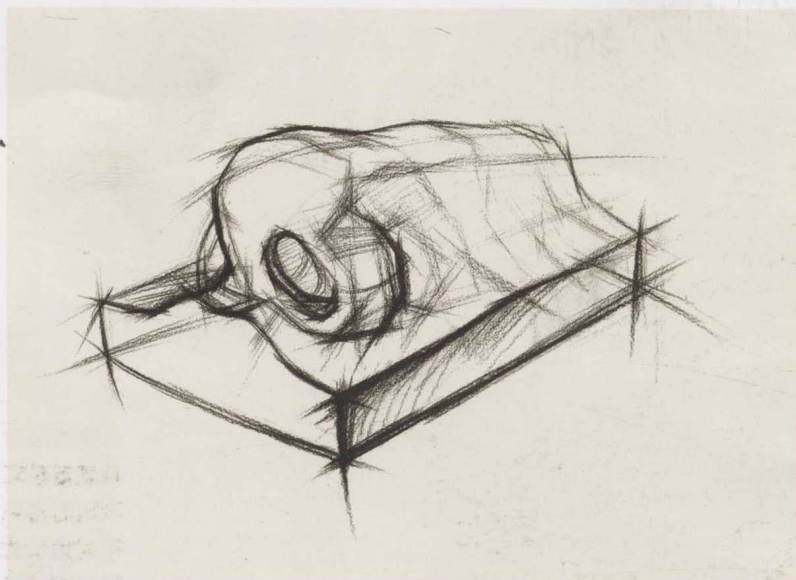
结构写生要点:

鼻子位于人脸的中部,呈三角形隆起,由鼻梁、鼻头和鼻翼等部分构成。写生时要注意各部分结构的穿插。

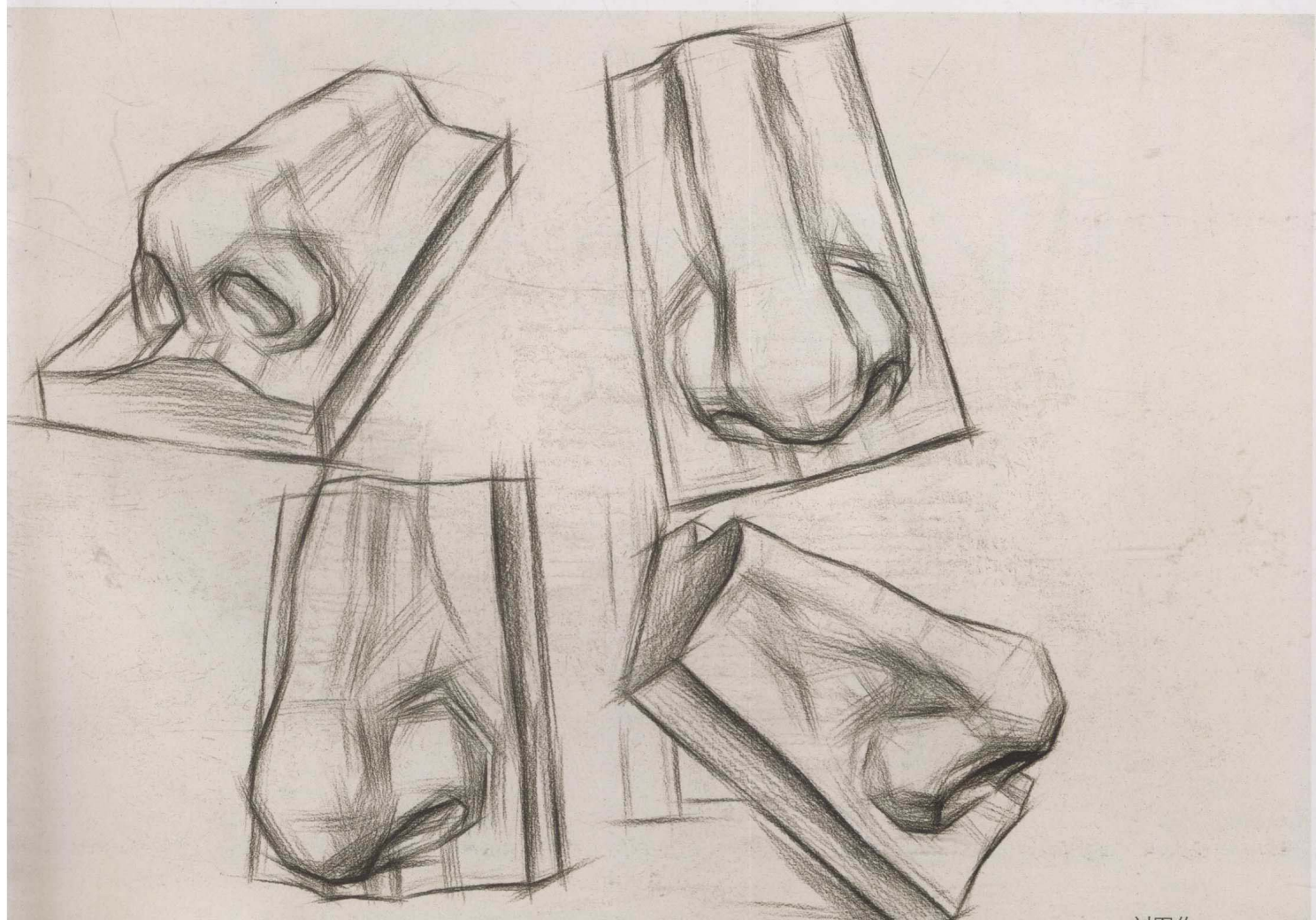
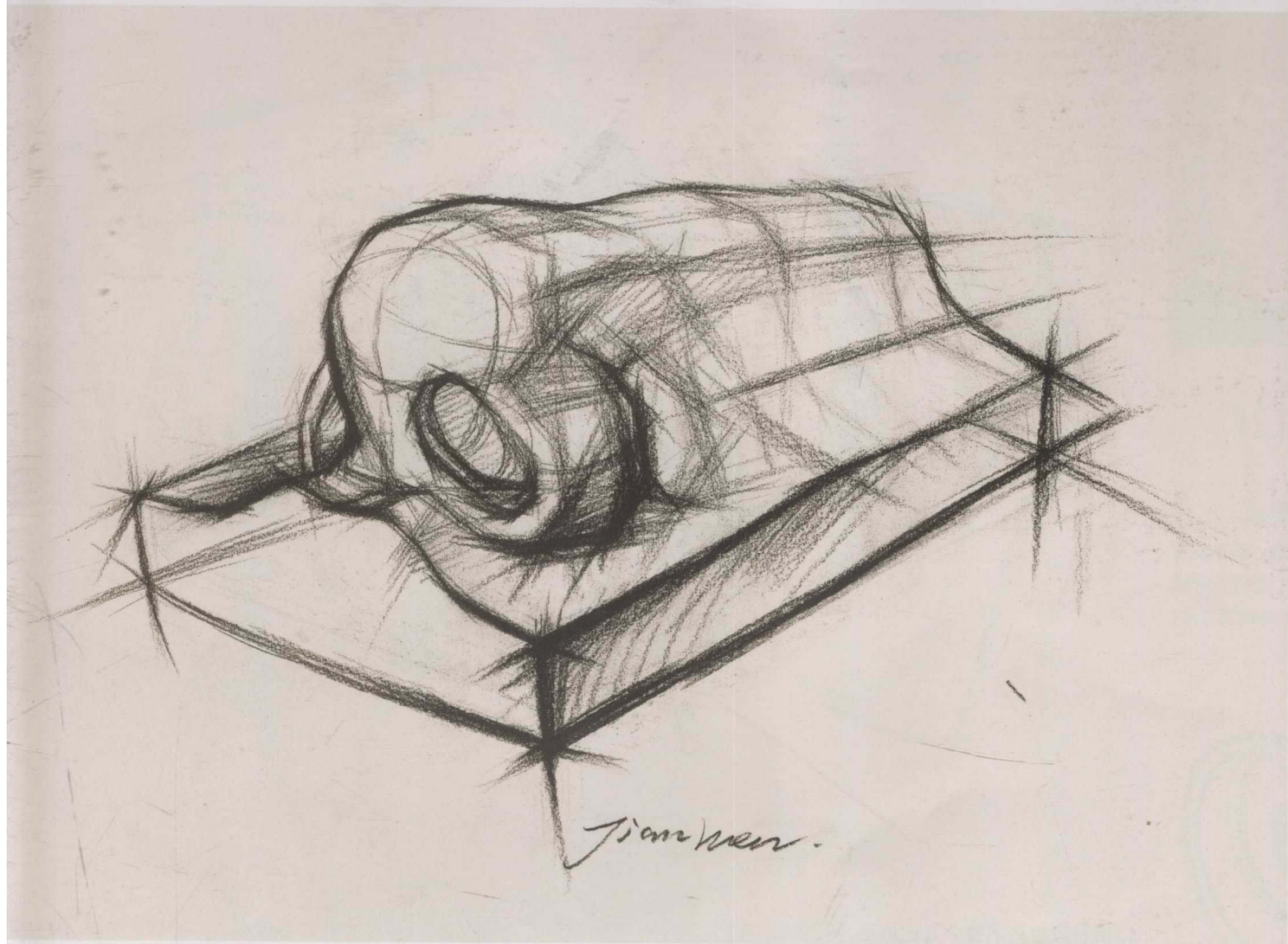
1. 用长直线定比例,要注意左右两侧鼻翼与鼻头的大小、长短关系。

2. 找出鼻翼与鼻梁上的明暗交界线和结构线。

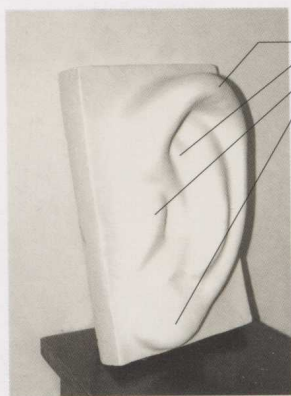

3. 鼻头的结构类似一个球体,用明暗交界线提示出厚度。

4. 最后用少量线条辅助整个鼻子的体积关系,强调一下鼻梁上略微凸起的点,鼻梁中段因与脸部的连接较平滑,故结构线不要画得太明显。

◎课后练习：
画出石膏鼻子
不同角度的结
构素描；分析、
比较各个角度
的透视。

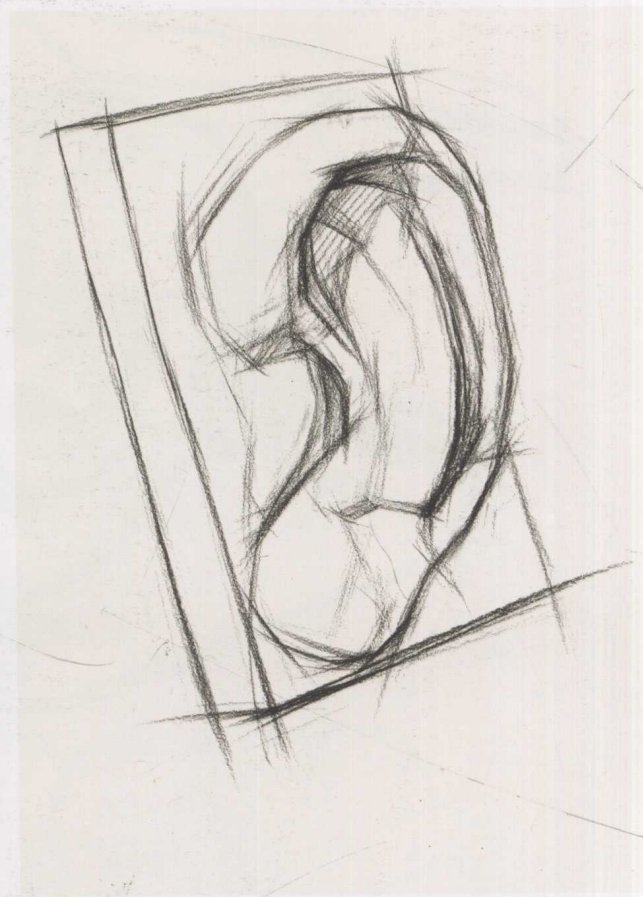
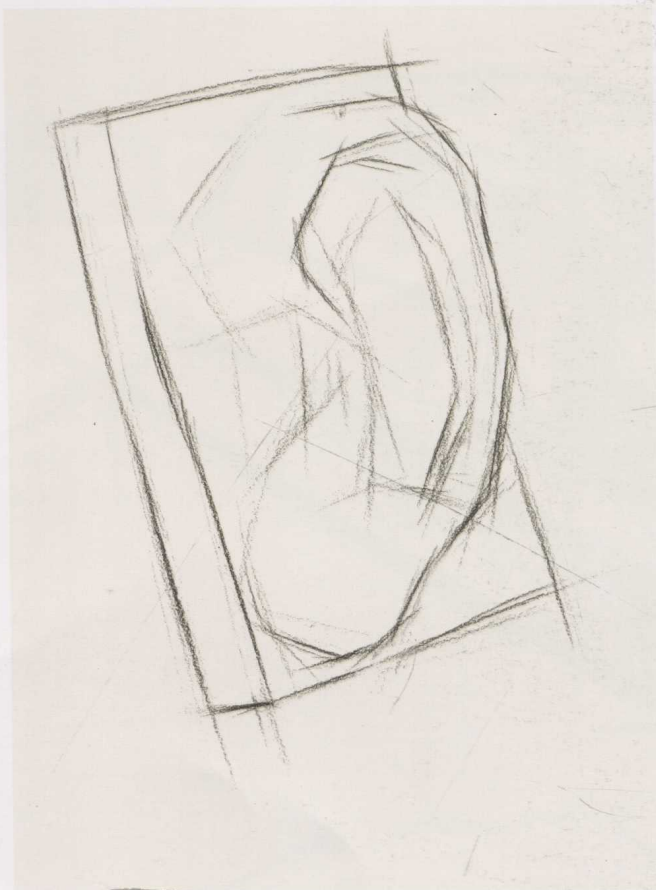

耳轮
三角窝
耳屏
耳垂

耳 Ear

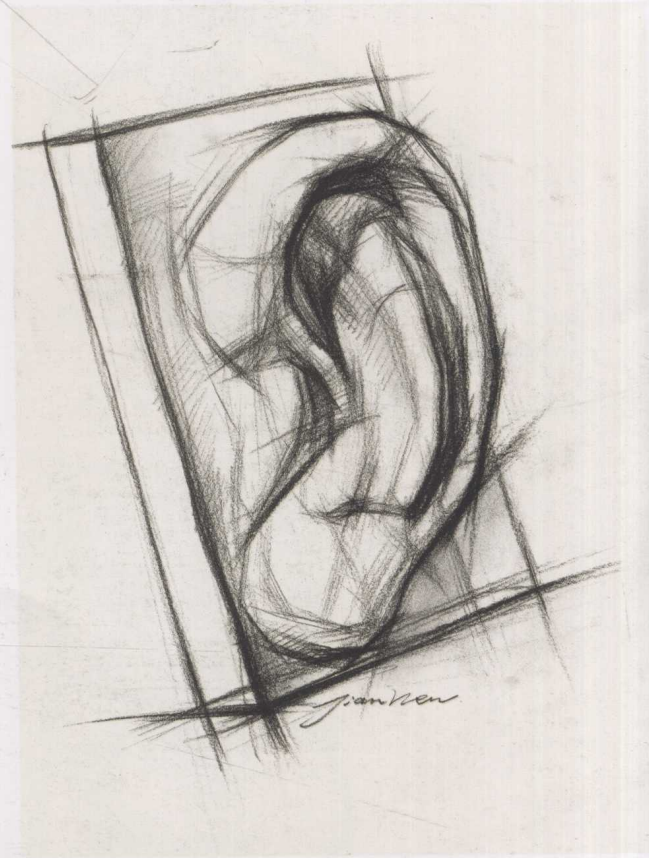
结构写生要点:

耳朵主要由耳轮、耳屏及耳垂等结构组成,在刻画时要注意耳轮的走向和耳垂的形体比例关系。

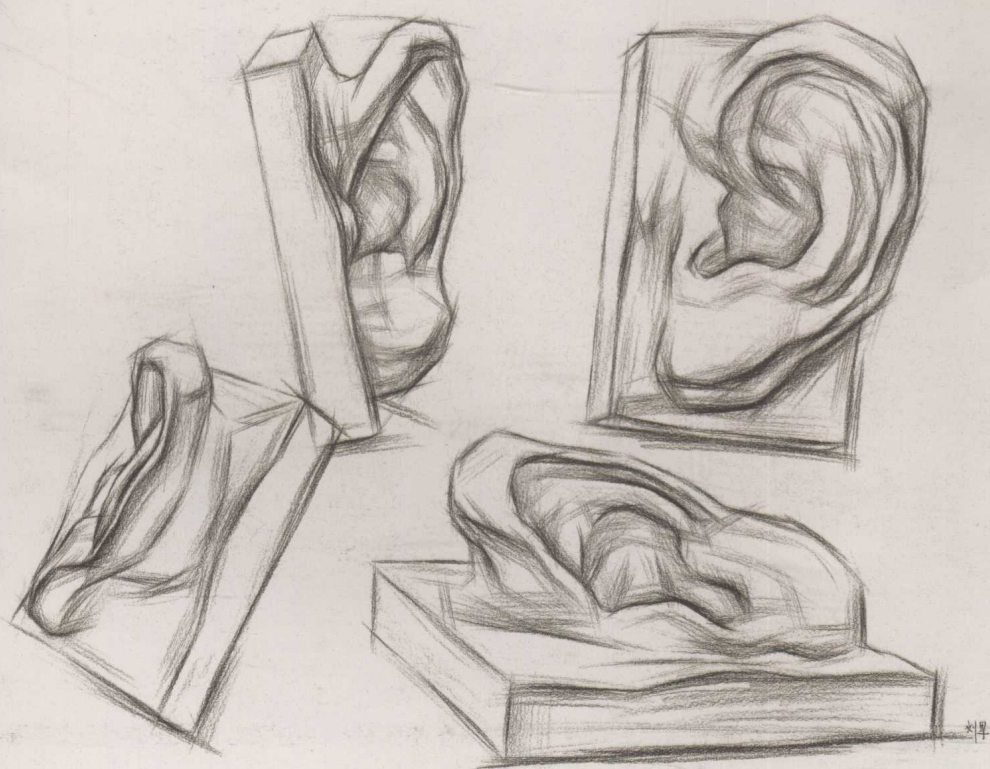
1. 用长直线概括整个耳的外形,特别注意耳轮边缘线的走向及位置。

2. 准确表现出耳屏与耳轮连接处的体面转折关系,用简单的线条稍微交代一下三角窝里的空间。

3. 强调明暗交界线并用浅灰色的调子交待出耳轮的厚度。

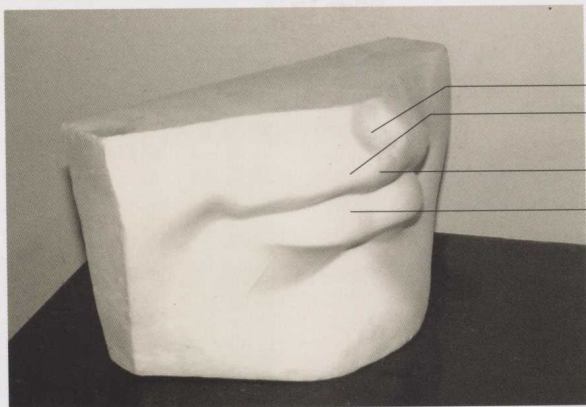
4. 最后调整一下整体关系,并注意方体底座的透视要准确。

◎课后练习:

画出石膏耳朵不同角度的结构素描;比较耳轮之间边缘线的变化。

刘军作

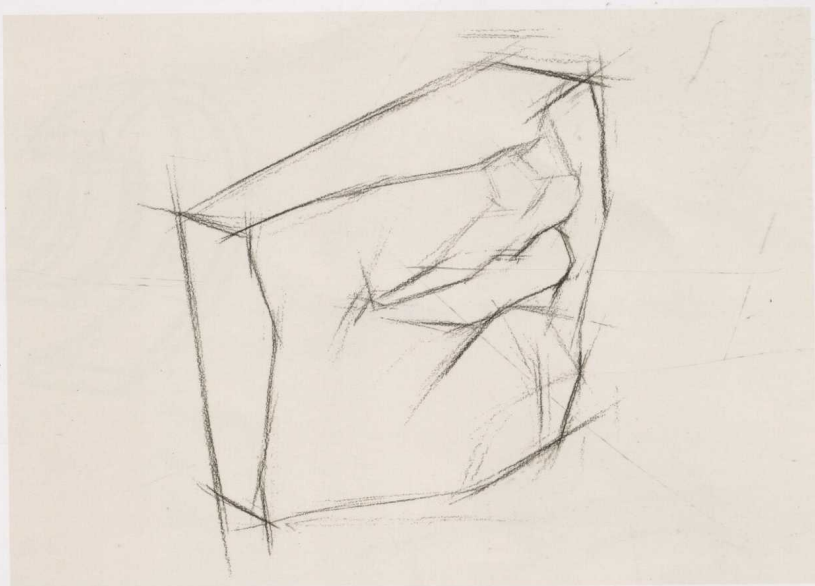
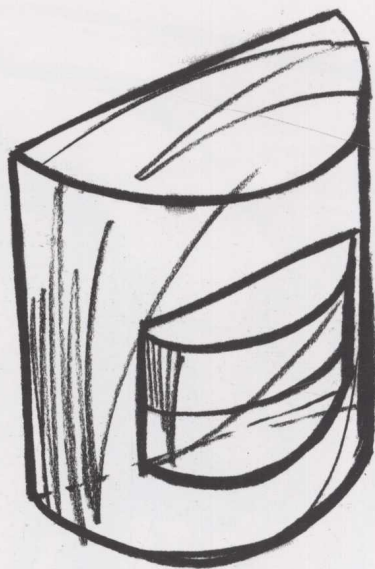

人中
上嘴唇
上唇结节
下嘴唇

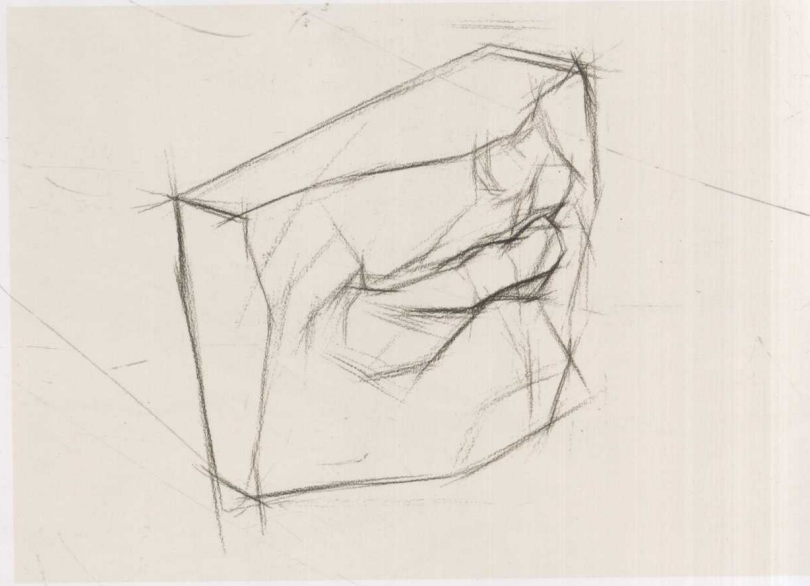
嘴 Mouth

结构写生要点:

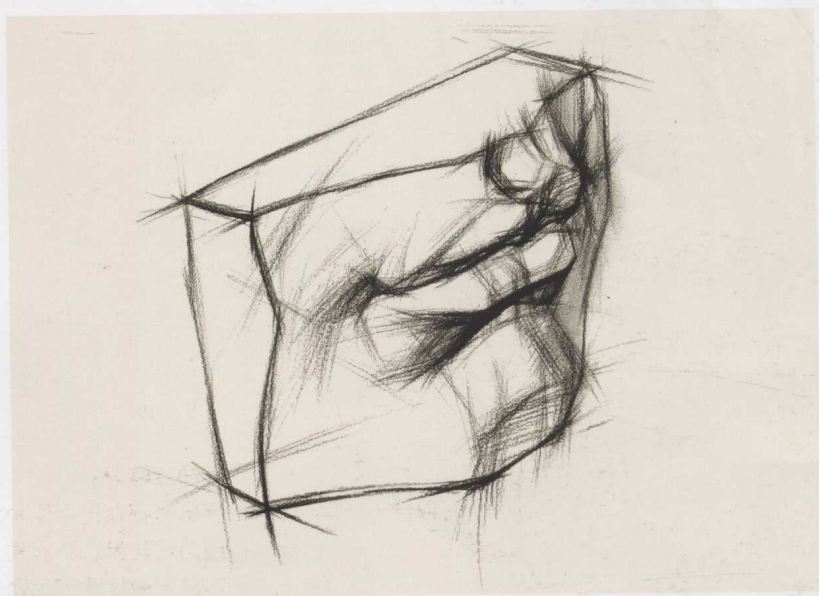
嘴巴由上下嘴唇、人中等部分组成,可以整体地理解为一个半圆柱体,写生时要注意嘴唇周围肌肉组织的起伏变化。

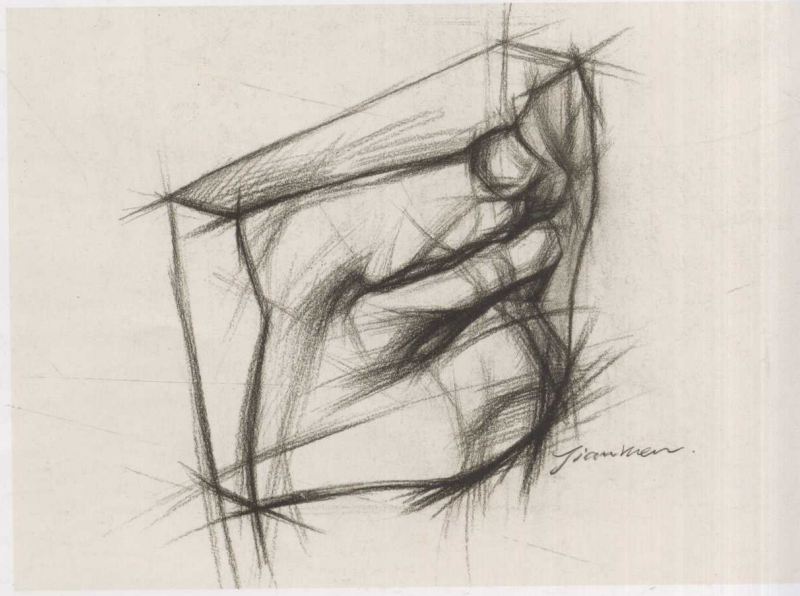
1. 勾大形,确定上下嘴唇的厚度及宽度。

2. 找准唇线的形状及嘴唇上的体块转折,同时人中和下巴的透视要准确。

3. 嘴角周围的肌肉组织起伏关系很微妙,唇线的连接应自然、流畅。

4. 最后强调下嘴唇底部暗面与下巴之间的结构线,调整整体关系,使其在同一个隆起的弧面上。