

2
黄金典藏版

造型基础训练方法丛书
Basic Training on Forming

素描静物结构训练法

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、构图	09—13
七、单个静物结构写生步骤详解	
苹果	14—15
水壶	16—17
药罐	18—19
白菜	20—21
八、瓶罐为主的静物	22—27
九、衬布为主的静物	28—33
十、水果为主的静物	34—39
十一、范画	40—49

01892509

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

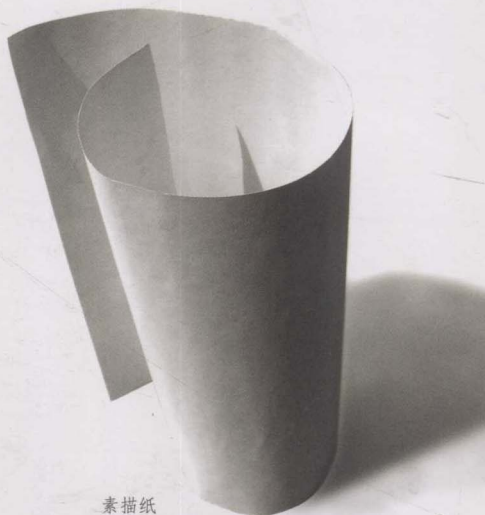
木炭条

炭笔

工具刀、透明胶

素描纸

H到6B的铅笔线条

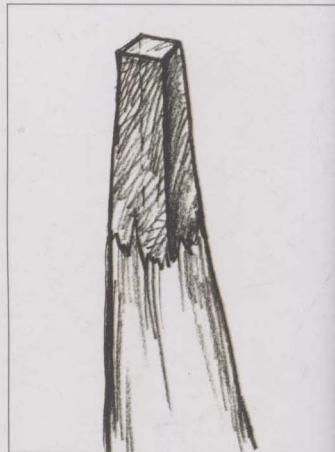
木炭条线条

炭笔线条

教你一招:

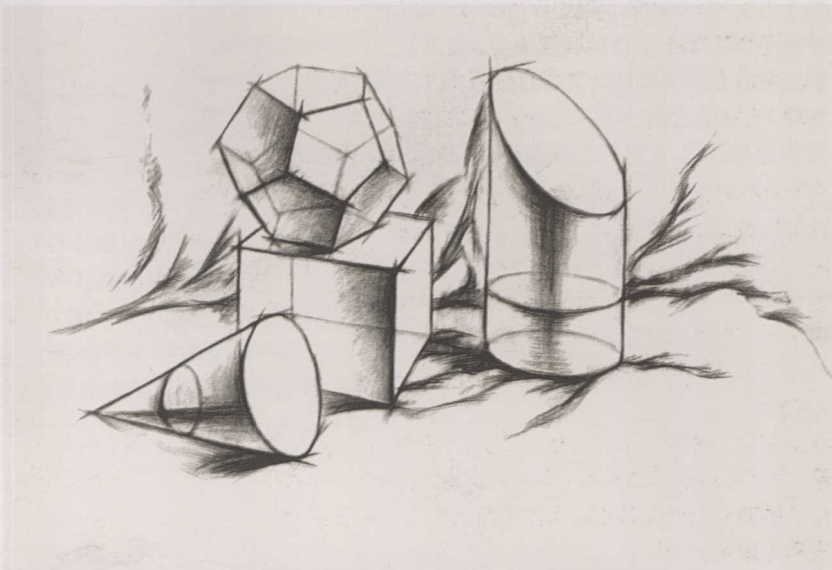
通常我们喜欢将铅笔削得又细又长,其实这样削出来的铅笔不仅容易折断,并且画的时间长了笔头容易磨圆,导致画出的线条“浮”在纸面上,没有力度。

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。

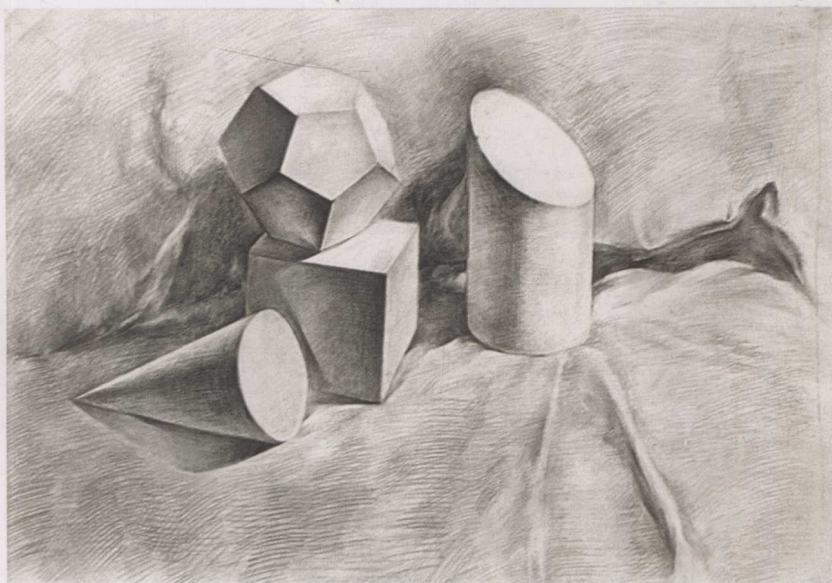

二、结构素描的概念

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。”

——米开朗基罗

从理解开始,从结构造型起步

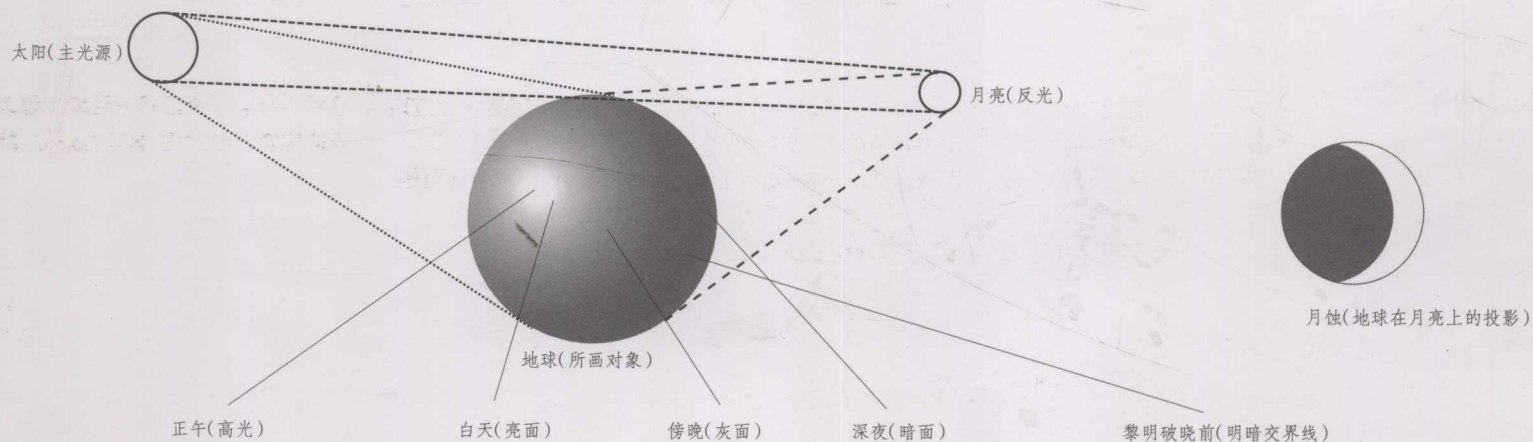
培养和建立造型上的结构观念,加深对所描绘物象在解剖结构上的研究与理解,这对每一位初学美术的同学来讲都是在素描基础训练中有待解决的课题。这关系到初学者在习画过程中能否获得正确的理性思维方式和深入观察形态内在结构的能力,我们应通过这方面的训练,让初学者尽快走出摹仿客观表象的误区,在造型上得到理性的深化和创造性的升华。

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。

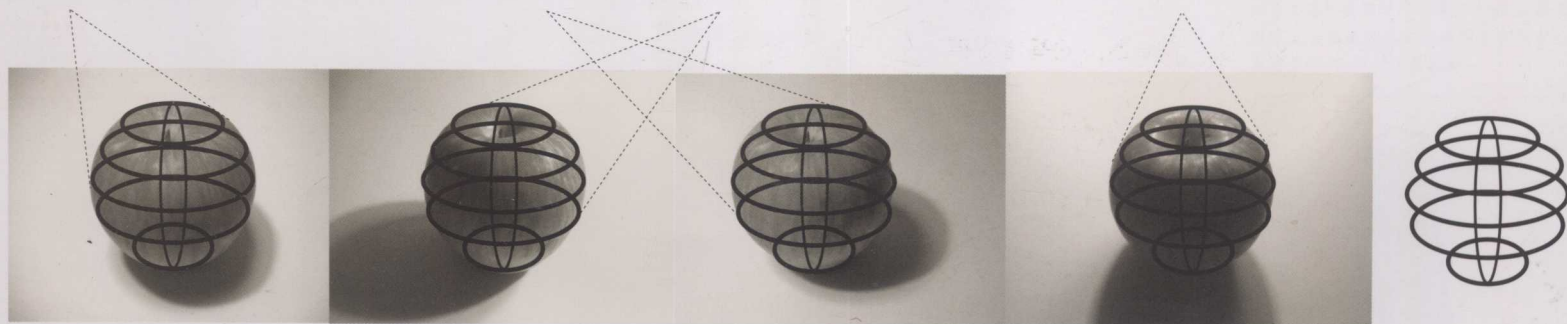
这些问题的存在,固然有我们技巧不熟练的因素,但究其根本原因是结构造型观念淡薄,缺乏对物象在结构本质上的深入观察和深刻理解。这种急功近利的学习态度和盲目摹仿客观表象的习画方法如果不加以纠正,必然会导致学习上走弯路,甚至使学习停滞不前。

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。)

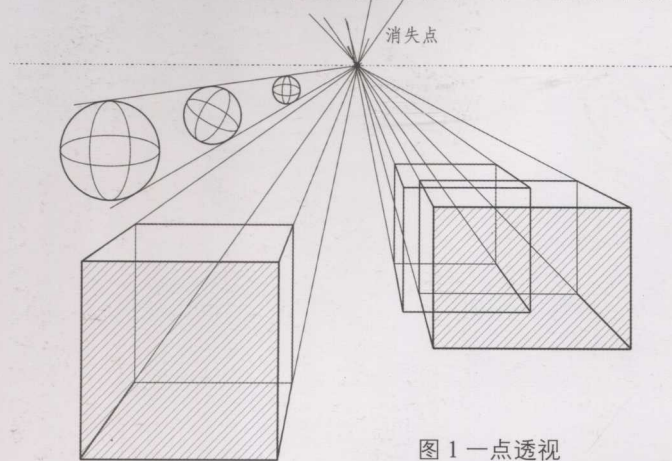

图1 一点透视

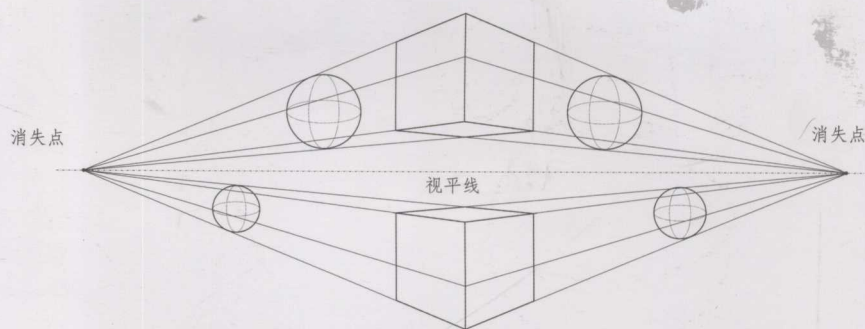

图2 两点透视

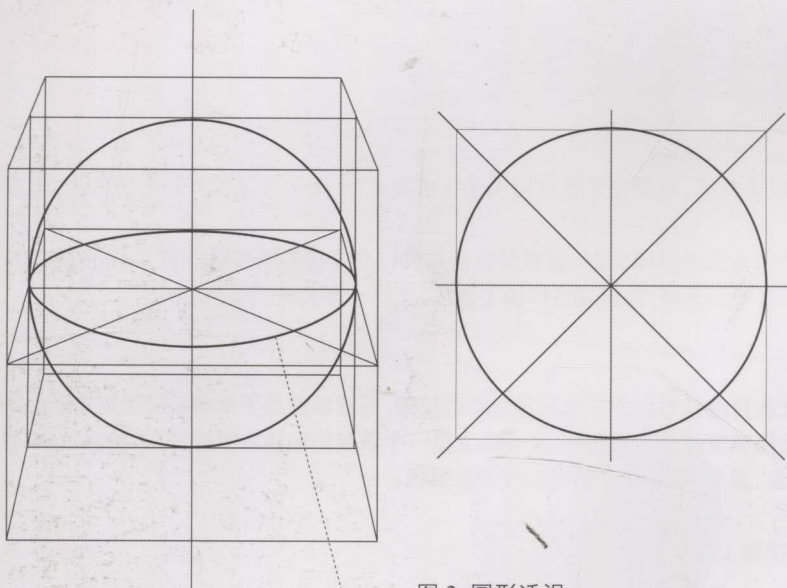

图3 圆形透视

透视中椭圆形的开合度(角度)是由眼睛的视平高度决定的。

图4 空气透视

五、如何画准形?

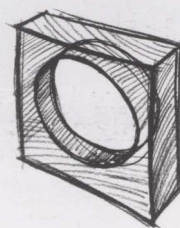
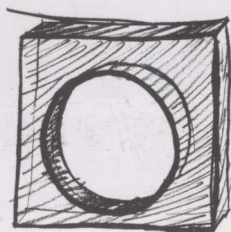
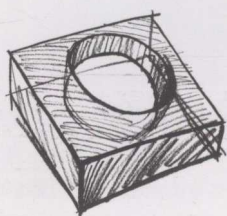
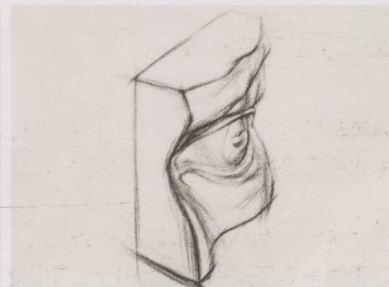
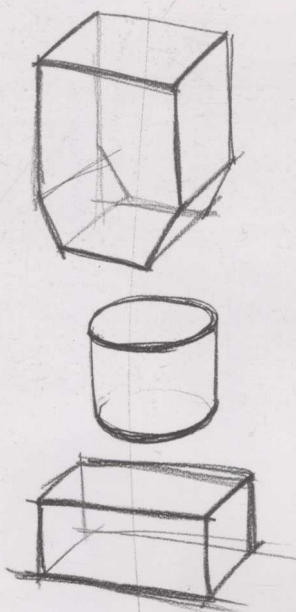
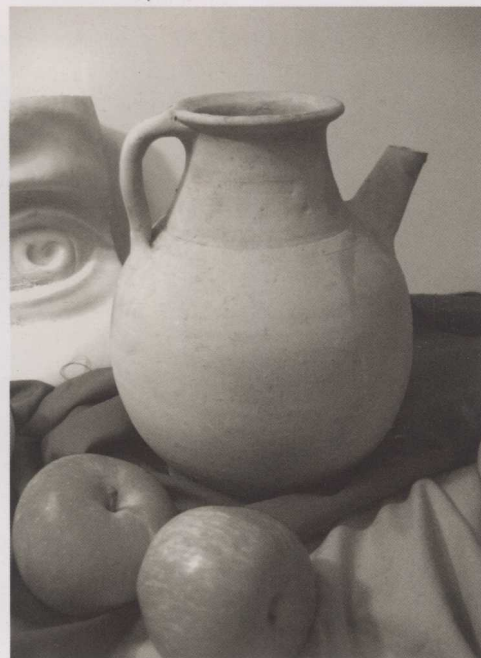
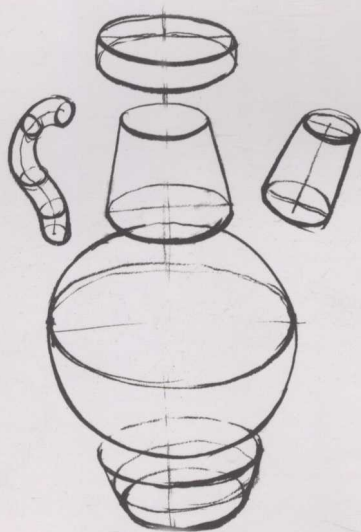
形状与结构是物体在空间中存在形式的客观反映,它们相互依存,共同支配着物体的形态特征和结构特征,因此,对象形体的准确是画准结构的关键。

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。

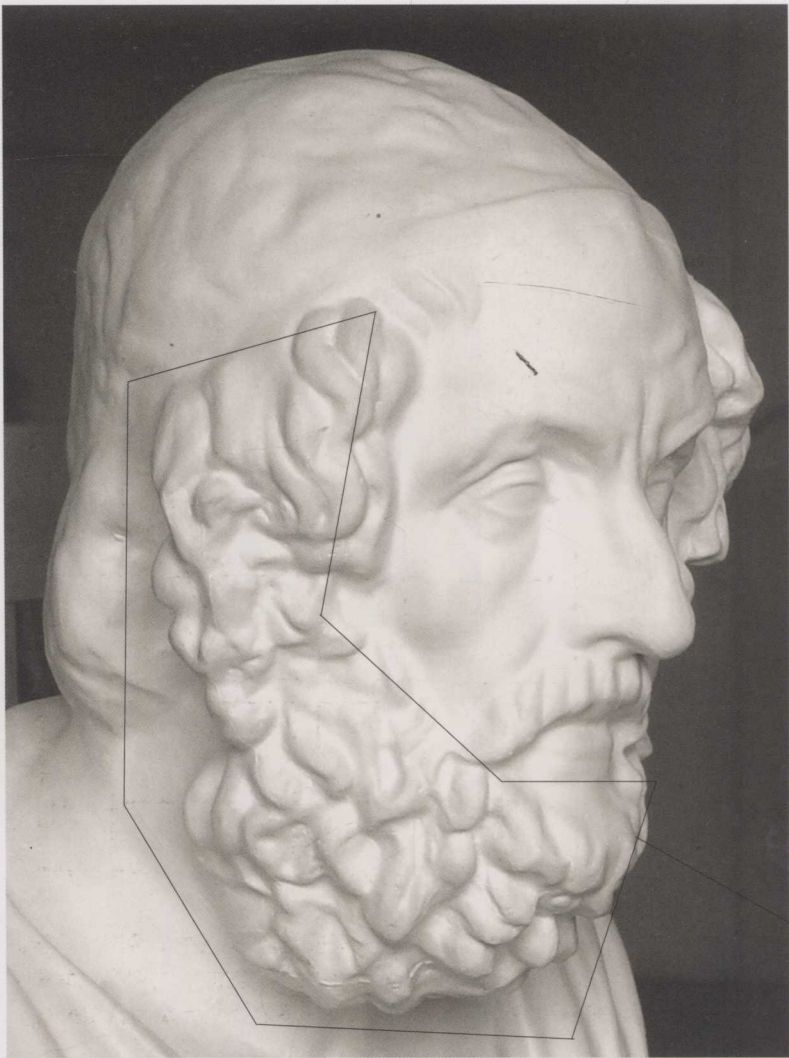
(二)概括法

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。

六. 构图

1. 在进行静物素描练习的过程中, 很多同学一上来就开始勾形, 刻画每个物象的具体轮廓, 这其实是不对的。我们应该首先思考这样的问题: 如何在广阔的视野中截取最理想的部分, 使之成为一张画的画面, 以及怎样进行画面的安排, 这就是取景构图。绘画之所以区别于摄影, 就是忠实于自然的同时, 又在作品中渗入作者的感受, 将感兴趣的、经大脑提炼的景色表现出来, 而不是面面俱到。因此, 构图的重要性不可忽视。

构图是对画面内容在形式整体上的设想和安排。主要考虑以下三个方面的问题:

- (1) 画面主体的位置。
- (2) 非主体的位置及其与主体的关系。
- (3) 画面底形(包括背景、衬布等)的位置以及与物体的关系。

2. 传统的美术基础教学中关于取景构图的说明有很多, 其中理想的构图样式大体可分为两大类:

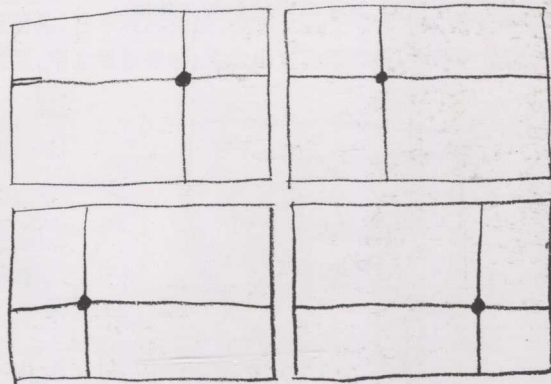
对称式构图和均衡式构图

对称式构图:

主形置于画面中心, 非主形置于主形两边, 起平衡作用, 底形被均匀分割。对称式构图一般表达静态内容。其变化样式有: 金字塔式构图、平衡式构图、放射式构图等。

均衡式构图:

主形置于一边, 非主形置于另一边, 起平衡作用, 底形分割不均匀。均衡式构图一般表达动态内容。其变化样式有: 对角线构图、弧线构图、渐变式构图、S形构图、L形构图等。

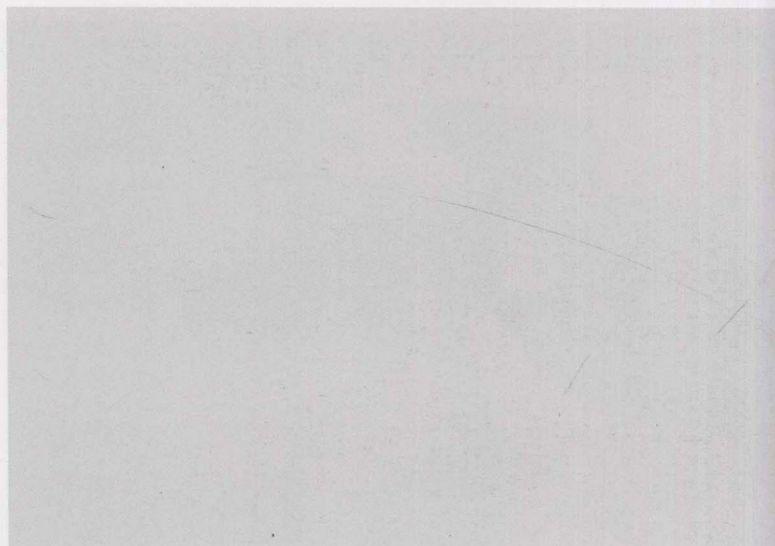
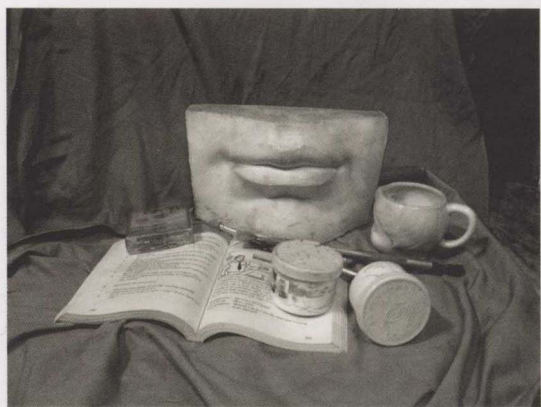

(图1)

素描写生构图的应用相对简单, 只要将对象的主要部分置于画面的视觉中心, 将对象整体与边框距离处理得当, 背景底形不重复, 就是成功的构图。同学们要注意, “画面中心”并不是画面的等分中心, 它是根据黄金分割律确定的位置, 即以 $1:0.618$ 的比例分割画面, 得出画面中的四个相交点, 这四个点既是接近画面中心的“构图中心点”(图1), 也是大的视觉在画面上的平衡。我们可以将写生对象的主要部分, 置于其中任何一点, 即可得到比较完美的构图形式。

3. 要培养在构图上的创新意识。“收集最理想的画面进行最理想的安排”就是对取景构图的诠释。这里所谓的理想并非是固定的审美标准。绘画中的理想不是固定的, 因个人的观念、时代、民族而异。理想的构图同样是没有定式的, 只要遵循了形式美的基本法则, 画面的构图便可以千变万化。构图教学的目的, 并不是让学生背会三角构图、对角线构图等构图程式, 而是让学生在清楚构图基本原则的基础之上, 能够勇于打破思维定式, 努力尝试更新、更独特的构图形式。

Composition 1 构图训练 1

试一试:对照左边的照片在栏框中画出一个你觉得满意的构图

在你认为是最好的构图上打✓

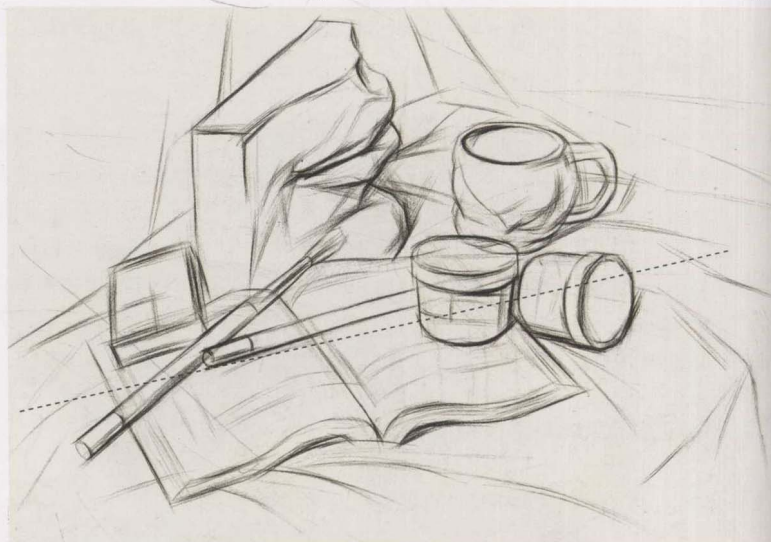
刘军 作

1.□

疏密有致、主次分明,属于典型的均衡式构图。

2.□

画面内物体位置摆放过于随意,缺乏前后层次;书本、笔、颜料都在同一条线上。

3.□

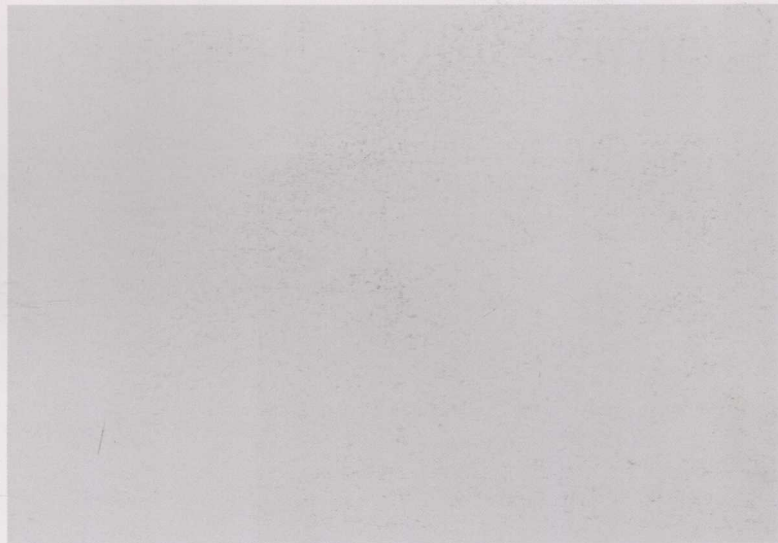
通过衬布的纹路走向,使整个画面条理清晰。

4.□

稍带俯视的构图,画面的疏密关系尤为重要。这幅构图中几个物体平均地分布在画面内,没有形成相对的疏密关系。

Composition 2 构图训练 2

试一试:对照左边的照片在栏框中画出一个你觉得满意的构图

在你认为是最好的构图上打✓

刘军 作

1.□

2.□

通过对青椒的省略处理,调整铁勺与苹果的位置,使画面呈现出稳定的三角形构图模式。

3.□

画面里的物品数量较多,在平视的角度,物体之间不可避免地会有重叠。如果不主观地处理构图,完全照搬静物,就会出现如图拥挤、杂乱的情况。

4.□

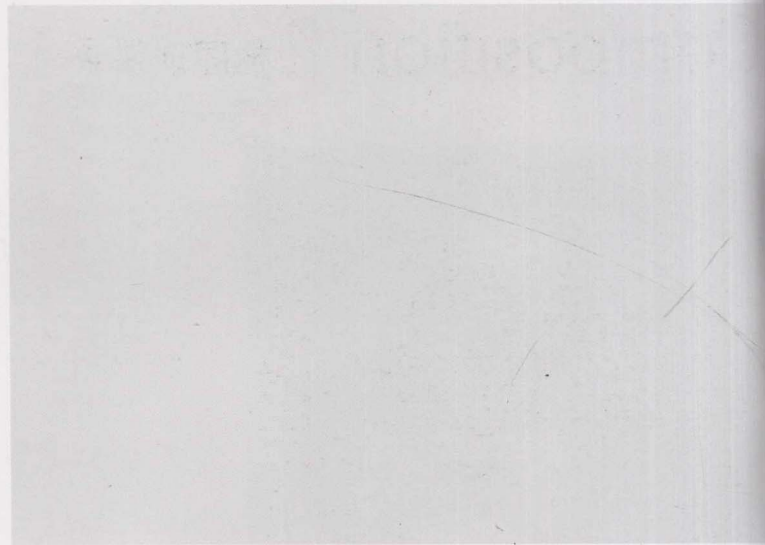
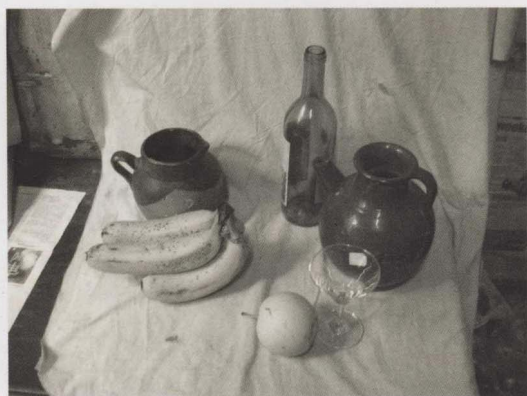

把铁勺的位置调整到最前面,四个青椒从一条直线上错开,形成一个平行四边形,是较完整的构图模式。

可乐瓶是一个视觉焦点,把它放在画面的正中央,使其左右距离完全相等。这样的构图是缺乏活力的。

Composition 3 构图训练 3

试一试:对照左边的照片在栏框中画出一个你觉得满意的构图

在你认为是最好的构图上打✓

1.□

在这组画面里物体的大小都比较接近,所以应该有意识地把其中一两个作为重点,其余的需要相对缩小和弱化,每个物体之间的距离也要相对做些调整。

3.□

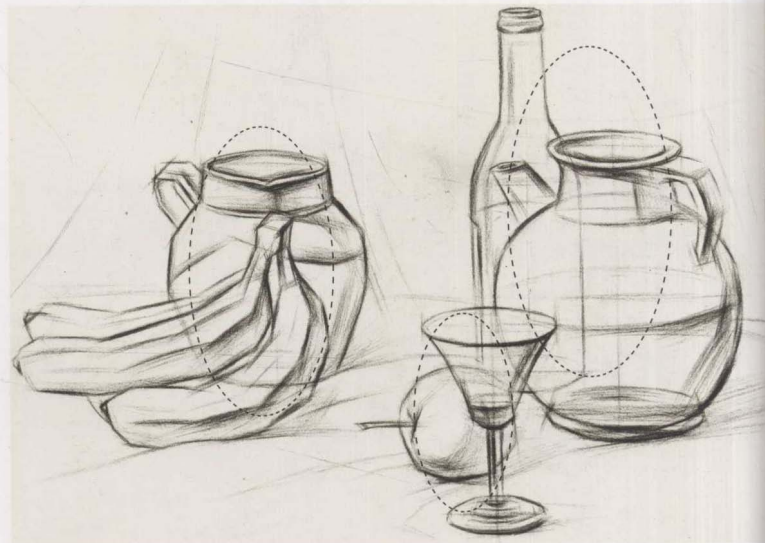
转换视点和角度,形成一个反L形构图。

刘军 作
2.□

此构图中所有的物品都拥挤在一起,而且大小相等,没有主次之分。

4.□

此构图中香蕉和药罐完全重叠;酒杯和陶罐、酒瓶完全重叠,画面中留有一条明显的空隙,这样的构图不美观。

Composition 4 构图训练 4

试一试:对照左边的照片在栏框中画出一个你觉得满意的构图

在你认为是最好的构图上打✓

1.□

刘军 作

2.□

该组物品的外形都接近圆柱体,典型的放射状构图。

各物品之间关系松散,大小相当,把画面撑得过满。

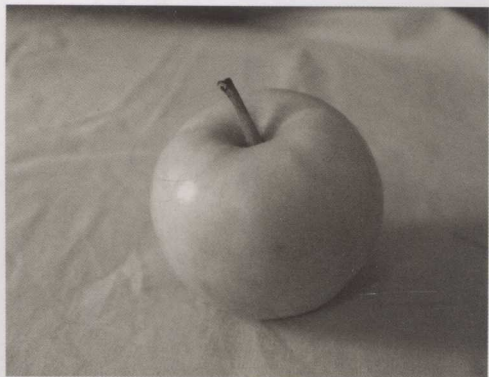
3.□

4.□

有意识地调整各物体的位置和大小后形成一个典型的弧线构图。

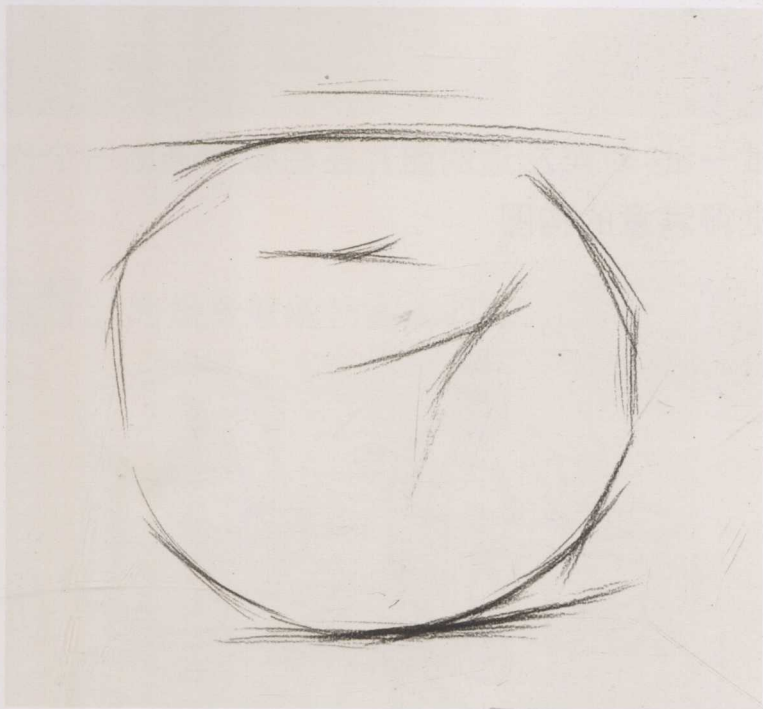
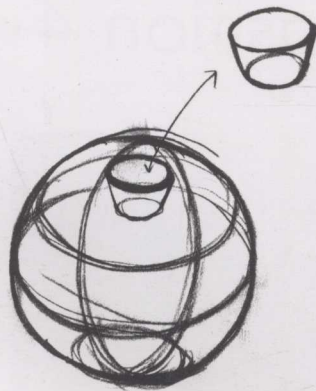
明显重心偏右,导致画面不平衡。

苹果 Apple

结构写生要点

苹果作为考试静物中最常见的一种水果之一,其外形基本接近一个球体。苹果把所处的凹槽处可以理解为一个镶在球体顶部的碗。

1.用简洁的直线切出苹果的外形,及其在画面中合适的位置,宁方勿圆。

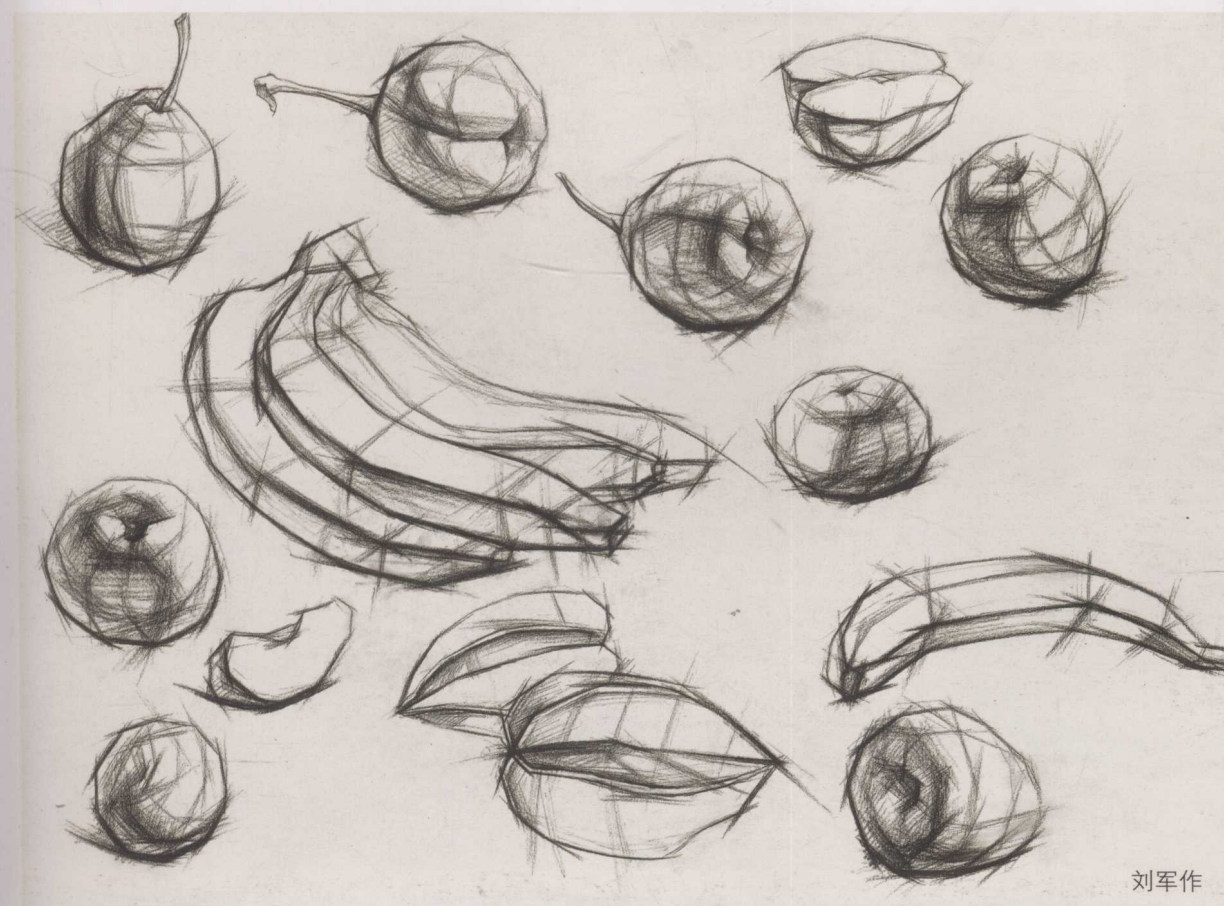
2.找出苹果的明暗交界线,概括出体面,注意苹果凹槽处交界线以及边缘线的变化。

3.强化明暗交界线和苹果底部的线条,暗示苹果的体面关系,注意苹果把的小结构关系不要忽视。

试一试:用线在栏框中画出一个你所理解的苹果结构

刘军作

◎课后练习

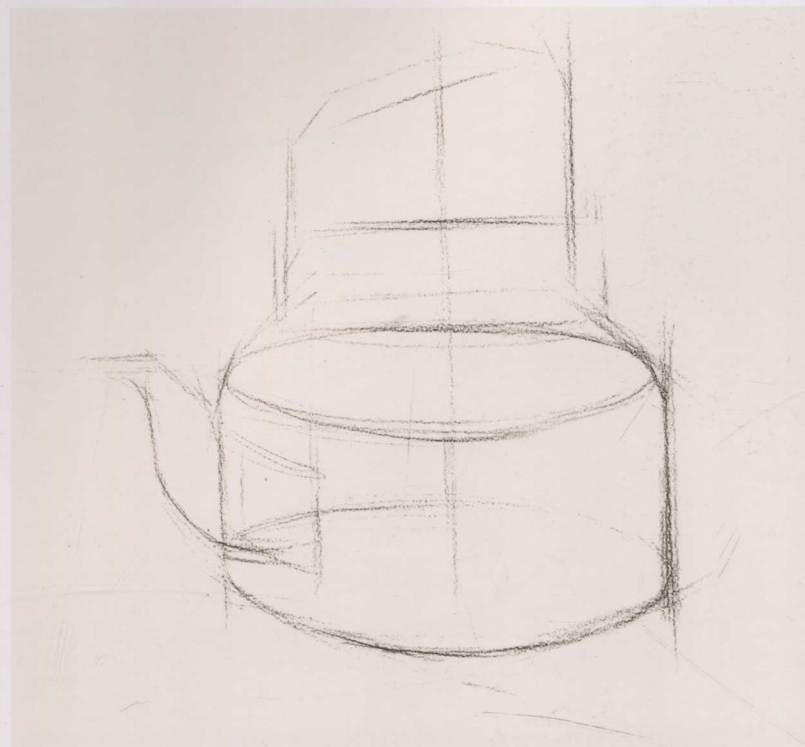
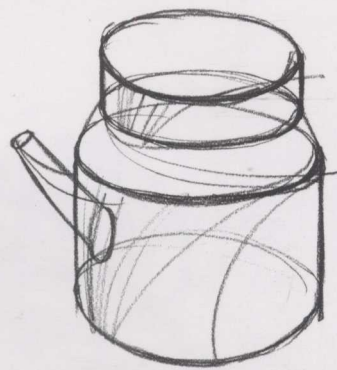
画出你喜欢的水果在不同角度和光线下的结构素描,分析、比较其不同点。

水壶 Pot

结构写生要点

以圆柱形为基本结构的不锈钢水壶由壶身、壶把、壶嘴等部分组成，它们之间的穿插要交代清楚，并注意细部结构的衔接与归纳。

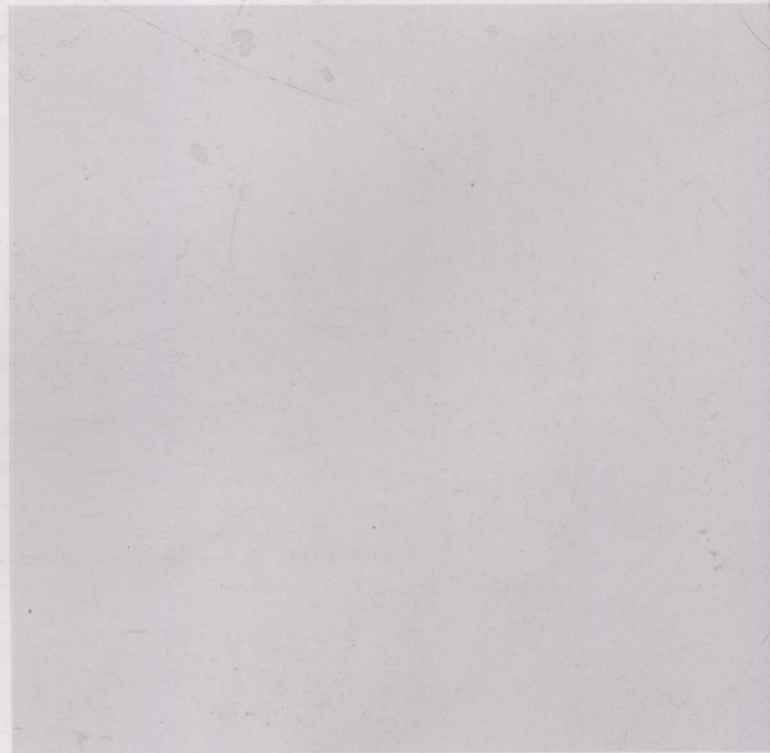
1. 用直线定出水壶的大比例关系，把手和壶嘴的方向要一致。

2. 仔细观察，认真比较后进入细部刻画，壶嘴的形状要用透视线来辅助找准形。

3. 注意小细节处的结构，如壶把手与壶身的连接处、壶盖与壶口的接口处等。

试一试：用线在栏框中画出一个你所理解的水壶结构