



素描

李济民 著

结构画法

SU MIAO
JIE GOU
HUA FA

 山东美术出版社

素描结构画法

李济民 著

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

素描结构画法 / 李济民著. — 济南: 山东美术出版社, 2004.1

ISBN 7-5330-1829-X

I. 素… II. 李… III. 素描—技法 (美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 107674 号

出 版: 山 东 美 术 出 版 社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山 东 美 术 出 版 社 发 行 部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

制版印刷: 山 东 新 华 印 刷 厂

开 本: 787 × 1092 毫米 16 开 6 印张

版 次: 2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 18.60 元



李济民 1962年生于山东济南，祖籍滕州。1985年 毕业于山东艺术学院美术系中国画专业，获学士学位；1988年入中国美术学院国画系深造；1999年考入中央美术学院国画系硕士研究生班。山东艺术学院美术系副教授、硕士研究生导师，中国美术家协会会员、中国书画研究会理事、山东画院高级画师。

目 录

素描结构画法	
第一章 结 构	1
第二章 素描的结构画法	5
第一节 结构与轮廓	9
第二节 结构与形体	10
第三节 结构与线条表现	17
第四节 以线造型（线描写生）	45
第五节 结构与明暗	66
第三章 素描结构画法的发展与演变	67
第一节 素描结构画法的发展与现状	67
第二节 名家名作赏析	77
后 记	88

素描结构画法

素描，不仅在美术教学的初级阶段是重要组成部分，而且对有一定经验的画家也具有不断深入研究的必要性，它是美术爱好者叩启艺术之门的必经之路，只不过在不同的画家那里有不同的攀登方法。近年来还出现了一种“素描热”，许多喜爱美术的青少年为考入专业美术学院而热心学习素描，这说明社会对文化艺术的需求在提高，文化的发展为美术的生存与发展提供了广阔的空间，于是有各种美术班设立和众多素描书刊出版。素描之普及的现象令人振奋，但也存在一些问题。现在传习的素描缺乏从绘画的宏观视点对素描概念和实践进行分类定位，并以比较系统学的方法研究素描的现状与发展，而且对于传统的写实素描的观念与方法的了解实际上也颇有似是而非、以讹传讹的成分。尽管初级美术培训和高等专业美术教育方面所反映的现象有所不同，但所面临的问题都出于同样的原因。

据此，笔者经过多年的教学研习，总结出了几点素描研习和训练中较为关键的问题，供素描爱好者们借鉴。该书着眼点在于将较为繁密、复杂的素描观念和方法进行梳理、分类和解析，找出其中最为关键与紧要的几点，加以分析研究，并告知大家一些较为行之有效的方法与知识。

从物象的结构入手来研究素描，研究形体与光影的关系，应该是造型艺术中的关键所在。我们往往有一种惯性思维，即一想到素描就是表现某物象在光源照射条件下的存在状态。光影为我们呈现出一个变幻莫测的大千世界，人们的视觉往往被其表象所蒙骗。几乎所有的绘画大师都是揭开自然表层面纱的高手，他们的火眼金睛和金刚妙手是如何练就的呢？毕加索曾说过“我没有创造，我只是在发现”，大师们究竟发现了什么？应该说他们都是高明的猎手，

他们的本领在于捕捉隐于表象之下的形态关系，这种关系往往是该物象的本质性的东西，这就是组成形态特征的关键所在——结构关系。

第一章 结 构

结构，不仅是物质和表象的核心，更是素描的核心。

结构就是形和形，形体和形体，此物与彼物联系的核心。形体上表现为各个部分之间的连接方式；在明暗上表现为各种色调的形状和色调深浅层次的配比及逻辑关系，以及抽象的排比关系；在构图上表现为不同形状的多向联合和对画面的分割关系。

结构，一般被理解为解剖和几何构造，这只讲了结构的一个方面，其实并没有较完全地理解和阐释出它更广泛和深入的含义。这种惯性思维和看法导致了普遍的概念化观察与程式化表现。结构固然包括解剖与几何，但人们很容易把它当成结构本身。事实上，解剖与几何并不完全等于结构，结构的内涵和外延要丰富的多。结构外延的丰富我们有举不尽的例子，譬如：房屋的墙与顶，门和窗的结构，桌子的桌面与桌腿的长短及宽窄比例结构，动物的皮下组织——肌肉结构，肌肉所依托的骨骼结构，一件衣服的领、袖和兜的结构等等。以上诸类，我们统称为“自然结构”。这个概念，既不同于解剖结构，也不同于几何结构，它是客观自然的存在，是内在与外在的统一，是眼睛能够看见，手能够摸到的形象。自然结构是物质本身物质属性的基本依据，如一棵塔松的干、茎和枝叶的结构由下至上呈现圆锥形状，给人以稳定、向上的感觉；而一棵柏树的干、茎和枝叶都呈弯曲扭动曲线向上的感觉（图1、2）。

图1自然结构
是此物成为此
物，彼物成为彼
物的基本依据，
是物体表象基本
特征的本质结
构。

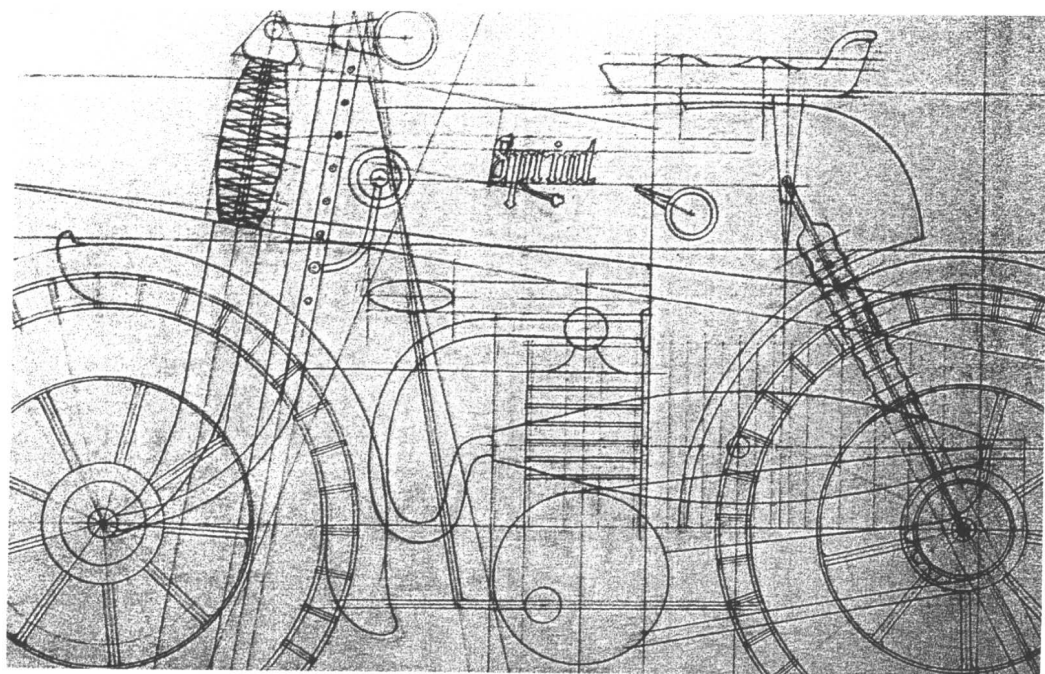


图 2

结构的另外一种重要特征就是一些软性的物体形态会变形，如：毛发、肌肉、衣服、水、云彩、枝叶等。在某种外力的作用下，这些东西会发生变形，因而呈现出变异的形态和线条，这种物体形态被称为“运动结构”。“运动结构”是物体此一时和彼一时之形态差别的基本依据，如一个穿大衣的人站立时的布褶与坐下弯曲时的布褶变化。由此我们可以说，不论结构的外部形态有多少，都可以将其纳入“自然结构”和“运

动结构”中。

结构对画面来说，是指布局 and 联系，是抽象的线条之间的有机联系，下图说明形象的鲜明程度依次减弱，我们可以看到一个“人”是如何由具像变为抽象的。在我们的视觉中只看到形状、黑白和线，它们不再是立体的、有深度空间感的，而是平面的，像地图、剪纸及图案一样的状况（图3、4）。



图3 卡兹（美）



图 4-1



图 4-2

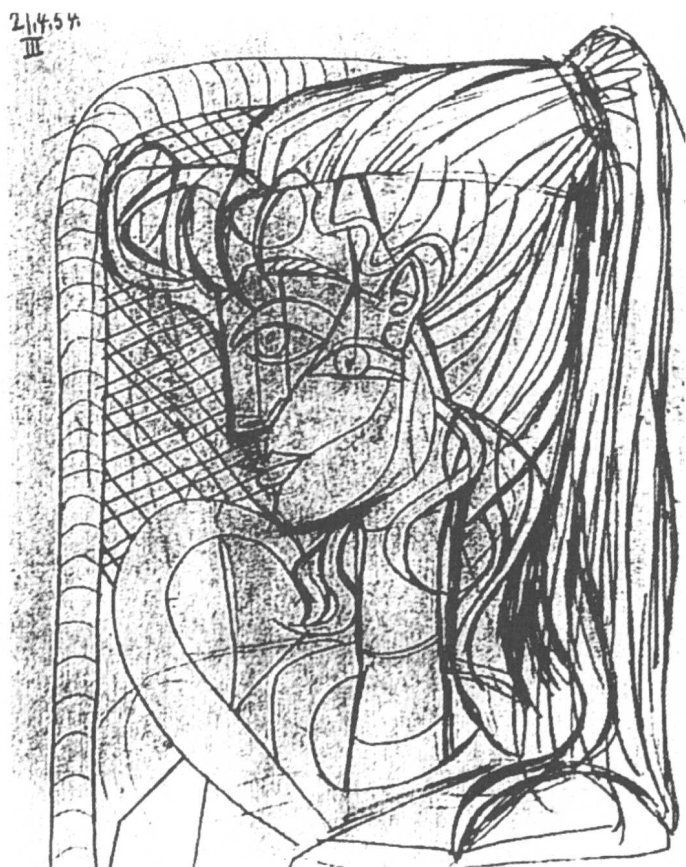


图 4-3

图 4 毕加索 (西)

我们明显的感到，毕加索这三张素描的研究方向，即从立体结构到平面结构；从一点透视到多点透视；从形体明暗到平面线描的方法。

第二章 素描的结构画法

我们试图看到传统素描的益处,现代写实素描对传统素描的发展,以及二者对自然的关注。那么这种关注的共同点在何处?也许在于对造型的基本规律的研究:轮廓界线、形体空间、明暗色调、结构解剖等。而在这诸多规律之中,结构是最具有制约力的造型因素,是我们应该关注的重点,是从古典——表现——抽象表现的桥梁,素描不过是最后将人与物的自然结构转化为画面的形象再造结构而已。文艺复兴时期大师们着重研究人的解剖结构,例如达·芬奇、米开朗基罗、丢勒的素描展示了剖面结构的研究,后来在学院的素描教学中发展为对系统的几何形的立体结构、型块结构的认识。现代西方素描教学仍然着重于结构素描的教学方式,这种对结构的认识在先贤的基础上发展为骨架

图5 丢勒(德)



图6 克诺普夫(比)

和团块的结构。变形便是偏离解剖结构规定性而在型块结构、框架结构上重新加以再造。当然现代对结构的分析上不止于形体本身的解剖学和几何学,而更加着眼于结构所蕴涵的潜想的物化再现,以及形体与空间之间的结构关系(图5.6)。

第一节 结构与轮廓

结构与轮廓在表现上似乎很相似,其实不然。轮廓是指外形;结构是指形体的构造关系。在作画程序上,轮廓是塑造前的准备,是对形的位置界定,而结构则是已经完成的形。结构必定反映轮廓,但轮廓却不一定反映结构。

古代素描与现代素描有很大的不同,前者强调结构、强调解剖、强调雕塑感,因此固有色和光感被淡化。后者强调明暗、空间和作画材料的表现力,因此画面生动、个性强。然而,就训



图7 米开朗基罗 (意)

练“写实”能力而言，古代素描更接近物象的本质。我们注意到一个事实，古代画家没有把素描看成作品，而是当作研究造型的手段，结果却成

了最好的作品。相比之下，现代艺术家虽然也有很不错的素描，但大多数都显得肤浅、表面（图7.8）。

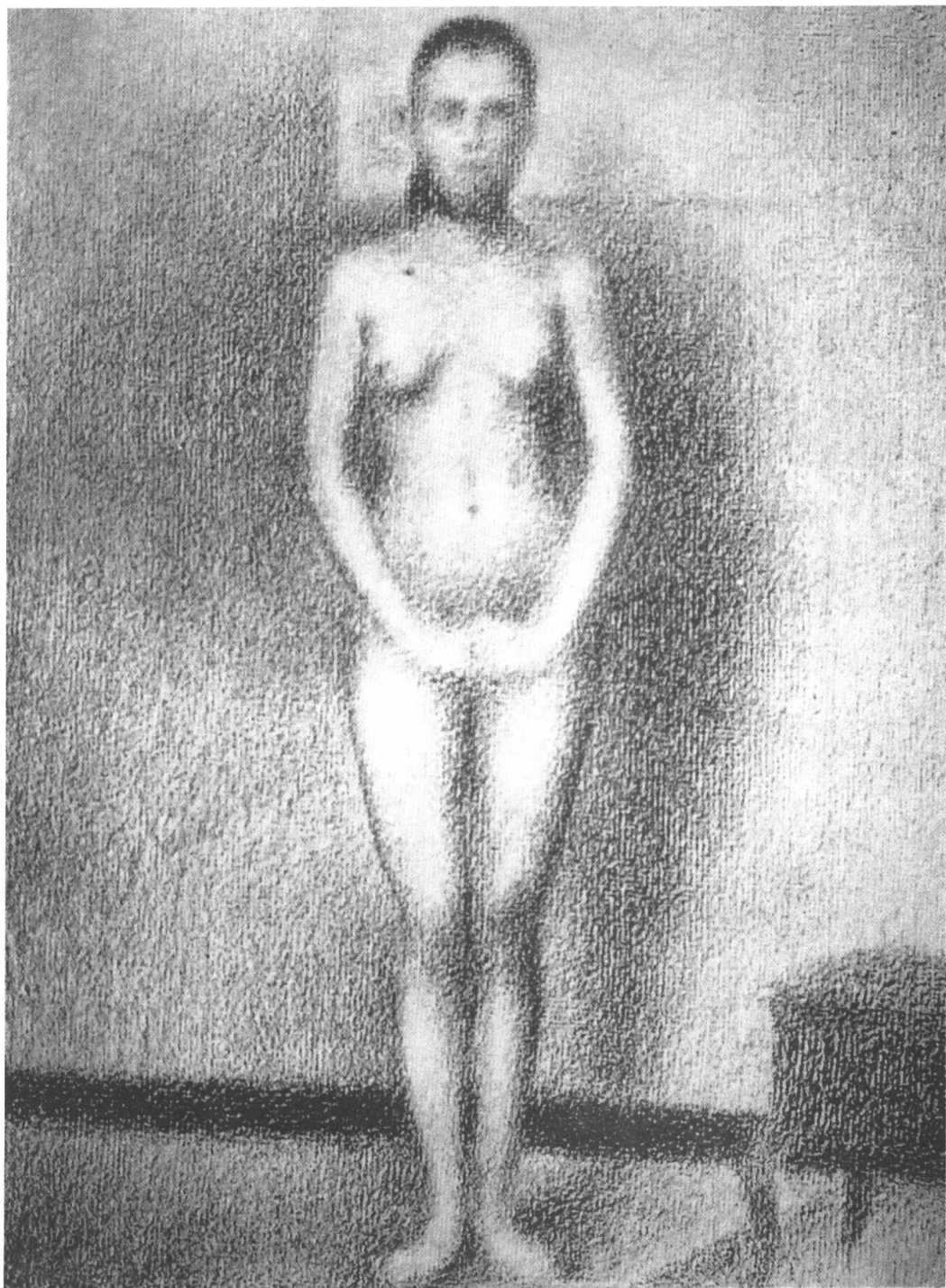


图8 修拉（法）



图9 丢勒

第二节 结构与形、体

形是指外形,体是指体积。形呈现为轮廓或结构;体呈现为形的厚度或深度。这种分析的重要意义在于:它们在作画顺序上必须先形后体,形的质量决定着体的质量。只有在轮廓上升到结构层次时,才能进行体积和空间表现。下面例

图中古典素描线形的、硬边的、编织似的、触摸似的、浮雕似的表现手法显得朴实无华,深刻而硬朗。画家们很少用龙飞凤舞的线条,也极少用无内容的不表达形的线条。明暗调子也是如此,任何色调都是为了表现形体和特定对象而存在,因此,他们很少用调子,而主要是画结构或画形体。线条不与结构分离,明暗不与形体分离,没有任何表面效果,直截了当,没有遮遮掩掩或拐弯抹角,画家如果功力差就无法遁形(图9-12)。



图 10
鲁本斯(佛兰德斯)



图 11 丢勒



图 12 安格尔 (法)

第三节 结构与线条表现

安格尔说：线条——就是素描，就是一切。线和形愈是简练，就愈富有美和魅力，用最简练的手段表现最丰富的效果（图 13.14）。

安格尔的线并不同于中国传统绘画的线。中国画运用线的方法与功能在造型上比西方素描的线具有更丰富、更广泛、更深刻的内涵。中国画的用线更强调线的本体意识，不被物象的表面所左右，更注重线条对人的精神与情感的体验与表达。中国画的线条是“外师造化，中得心源”的产物，是画家在客观体验中的主观映照。因此，中国画在表达画面结构与层次的过程中尤为主动和自由。并且，中国书法在驾驭线条和笔触表现方面的独特方式为中国画的线条提供了美学和技术操作方面的独特优势，特别是中国画以毛笔勾勒皴擦出的线条及点面有着极

强的主观表现色彩和装饰性（图 15 - 17）。西方画家在物象造型中，线条体现一种力，一种张力与控制力相结合的力，将体积的张力控制在一定的范围内，从而显示出体积的大小。弧线及弧度的大小和方向对体积影响很大，关系到体积的丰满与凹陷。西方用线是通过相互间的穿插、组合和自身的对比变化来表现物象的空间位置。线条表现的质量感，不像依固定光源块面造型素描那么直接与客观，只是一种象征，一种感觉。线为主的素描并不把质量感表现得十分重要和贴近自然，它可摆脱自然光的直接影响，以研究物象形体结构特征和内在运动规律为基础，从而表现物象的美，创造出生动的艺术形象。强调结构的美学效果、强调视觉的联想与象征、强调本质表现，是以线为主要表现手段的古典风格结构素描的基本特征（图 18.19）。



图 13 安格尔



图 14 安格尔