

美术技法 名师指导 实战系列

中国美院

结构素描

基础课程范本

编著 张楠

上海人民美术出版社

目 录

- 一、结构素描的概念 / 1
- 二、结构素描的绘画方法 / 1
- 三、结构素描的写生步骤 / 4
- 四、结构素描范画 / 16

一、结构素描的概念

结构素描是属于基础训练的主要内容之一，也是属于高级阶段的造型理想追求之一。通过练习，使学习者系统地掌握物体结构知识、单个物体的造型方法、单个物体和画面构成要素处理、画面空间组织、画面关系平衡、局部与整体观察调控、整体深入能力的提高、画面语言探索与情感情绪表达等等，从而为考试及相关创作实践打下良好的基础。

在很多人的观念中结构就是结构，很少有人将其列为相对独立的审美对象。而结构素描本就是强调语言或语素的间接性或是表意的直接性，在很多情况下，其结构多是产生与众不同的效果，这也是结构性素描能够称得上基础之“基础”的原因，同时也是从结构素描能很快走向“全因素素描”和“设计素描”的重要原因。从实质因素来看，任何素描形式都不是追求普遍意义的完美无缺，而是追求形体的准确和画面形象的生动。

总之，结构素描是以结构为概念导向，根据物体特征运用相对概括和纯粹的语言表达方式进行训练和创作的实践活动。其目的是研究形体，分析形体、表现形体与再创造形体，在为素描打下良好造型基础的同时，也为日后设计和专门创作能力的培养奠定稳妥的基础，是一种新的教学理念、较为实用的教学手段和有效的素描训练方式。

二、结构素描的绘画方法

结构素描基础练习，一般也是从最为单纯的几何形体开始，以单体或组合的基本尺寸入手，依靠相对单纯的线条画出与体块比例数据相吻合的方形及其组合。

1. 观察方法

● 不同的角度与观察方式

观察：观即观看、观照。察即体察、察觉。从生理角度来看就是双眼通过视神经反应物象的形式与状态，由整体观察与局部观察进而达到二者相合的情况。比如正方体在物理性空间关系中，各个边条是相等的，各线组合都是垂直的关系。随着摆放和观察角度的变化，其结构体中各边线长短和线组角度均发生相应的变化，这是观察与思考问题的一个依据。

● 透视因素

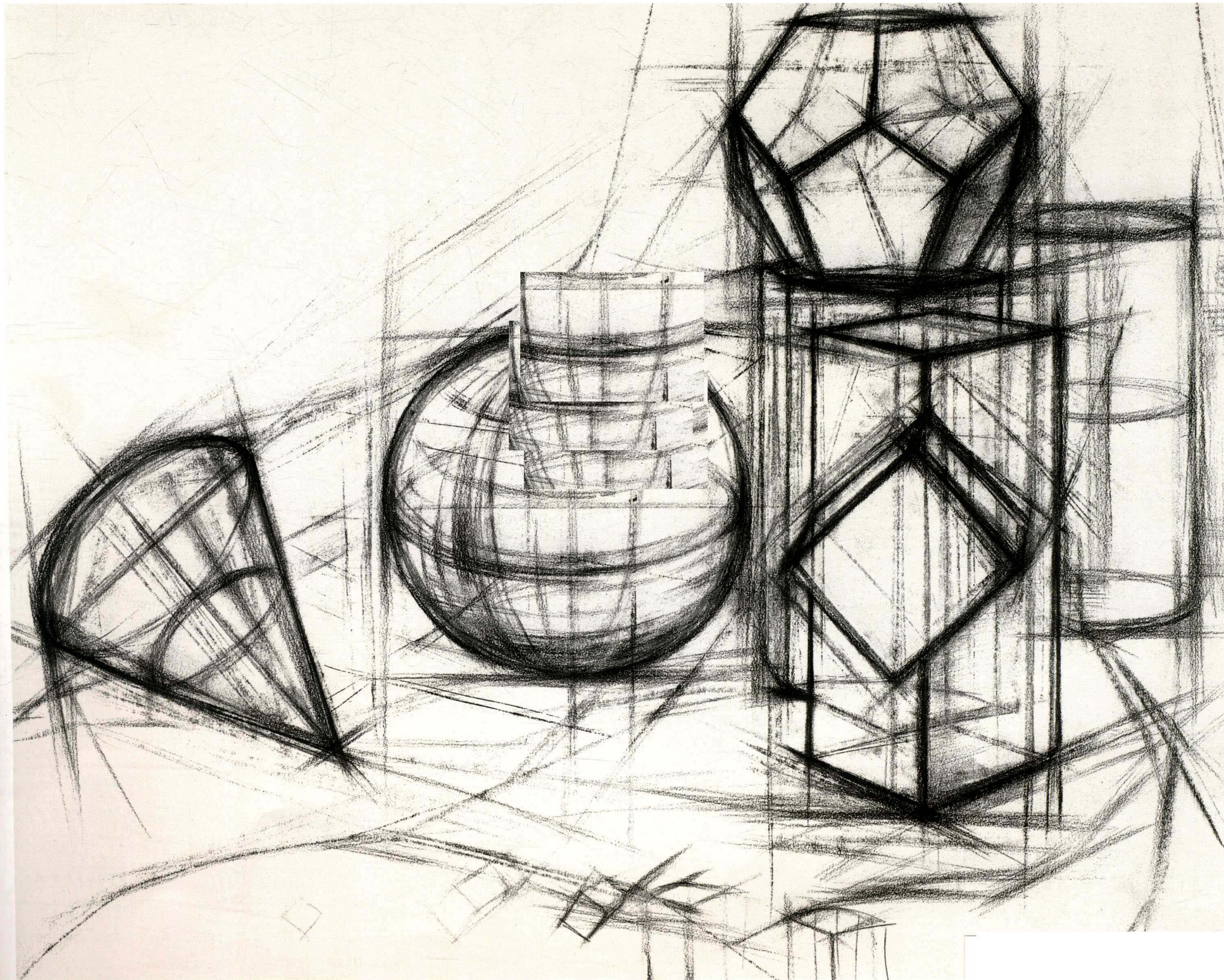
方体（正方体与长方体）练习起初可以放在一个较为平坦的桌面上，其竖直边之间的平行是在每幅作品中应该保持的。随着视平线的高低变化，几个竖直边之间的距离及长短会发生很大变化。也可以说这就是透视现象。

● 观察方式对结构素描的引导

“平、仰、俯”是三种不同的视觉观照方式。考试中多以俯视为主，平视在考试主题创作中有很大的启发性，仰视在静物类考试中较少，但这三种形式在基础练习中都有很强的指导性作用。特别是在初期练习，从不同的角度进行不同的视觉分析，不仅对认识和理解“形体”有很大的现实意义，同时对改变一贯的作画方式和认识判断也有很大的完善作用。

● 尊重视觉观察与判断

在“方体”练习中特别主张透视的参与，比如“强调近大远小与近实远虚”。但若有意无意甚至概念性地强加给一些物体某些硬性特征，反而会导致“一成不变或千篇一律”的现象。

● 空间想象

无论是方体、圆体或方圆组合造型中，空间想象都是十分必要。所有的物体都可认为它是透明的，或者它本身的材质是不存在的，存在的只有体察与感悟。着力点在于各结构点线的寻找与确定，进而使用适度的线条予以明确，通过此种方式，可以解决很多角度、比例、透视等问题。

2. 线条的运用

● 线是可以提取的

从塞尚的观点来看，任何物体的造型过程中是没有线的，而绘画的手段却是线。因此，面对结构性练习，线是最好的抓手，是最显性的表现形式。实现这一点必须对形体的大的转折点有直观和明确的判断，有了这个条件，线条就很容易产生。

● 线在结构造型练习中不是单一的

线的角色不仅承担对物体形体、空间以及相互关系的梳理，同时又是物体形体、形象的支撑要素。另外，线本身随形体各方块面的变化，线条本身也在变化。比如，线会随我们视觉中心点的变化，其线性特征也在发生变化，这是一个富有意味可探讨的层面，贡布里希在这方面讲述得很精彩。

● 线与点相依

在练习中，常常会将“点与线”分离开来，或者有先有后。“结构点”的寻找、确定与维护是很重要的。比如一些石膏模型的多面体以及多面体组合，可以借助一些长而概括的线条辅助逐步完成对“实体结构点”的寻找，进而明确和强化。

● 利用线的变化来造型

初学者在绘画时线的使用容易均等，粗细、轻重基本相似或一样。克服的方法是：回到眼睛对形体的观察方式和状态上来体悟。任何时候画素描，都要有视觉中心。那么中心落在哪里？从常理上一般是离眼睛距离近并且能引起强烈注意力的地方。

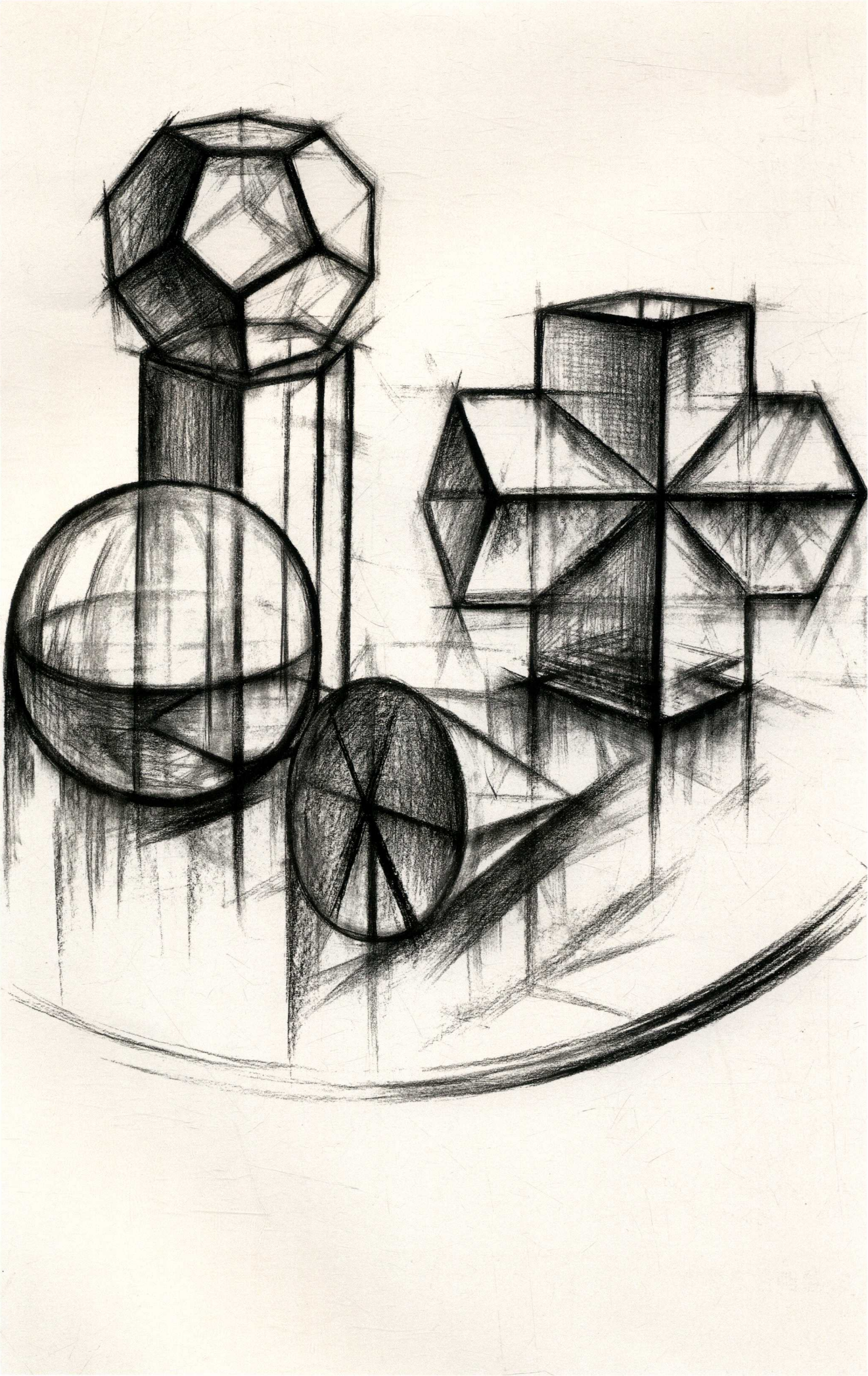
● 追求线的更高价值

线的使用不仅仅是塑造单体或组合的造型手段，更重要的是通过“线向”与“维度”的吻合来辅助“观察、思考与表现”完全同步而不致错位与混乱，是结构造型过程中最重要的基点。

3. 造型与形准

● 准确造型的规律

从技法或手的熟练程度把握上，起初的练习中有时画面会显得很凌乱，画面空间与物体的形体之间甚至产生矛盾，线条组合与形体脱离，也就是常说的“形不准”。解决的方法还是利用“方体”的概念和形式来完成单体的塑造。针对成组物体，可以认为这组物体是置在一个“大方盒子”之内的，其每个物体的大小、高矮、尺寸位置、长短都处在方盒子的既定的空间位置点上、面上或维度上。

● 形准的理解

不管在基础阶段还是在更高级的不同阶段，“形准”都是最为基本的要求。比如结构性练习中，点的位置，线的长短与倾斜，面的形状、位置、大小及组合，都是基本的参证依据，最终实现既定角度下的“视觉定格”。高考的考试评判以及到大学专业阶段的素描造型基础都是十分重要的方面，就是到了研究阶段“形准”也同样会有更大的价值。

● 从方走向圆

在静物写生练习中的形体基本都是方体、圆体或方圆组合体，考试或创作中单纯的方体或圆球体是不常见的。常见的训练物基本是设定在器皿、石膏几何体、水果、文具、餐具、食品或其他日常用具等。这些物体从“形体”出发都可分解出“不同的几何形体及其组合”，依次分解下去，可以做得非常深入。在具有“圆”的特点物体中，比如圆柱体、圆台体、球体、半球体等都可在对应方体的基础上寻找并确定“圆形面”所在的位置、比例、大小、方向、倾斜度，然后将其边线相连并注意其变化，

这时形体就产生了。如果考虑到形体的“缜密性”，可以借助方体的中轴线或面端方形的对角线来辅助矫正。

● 结构表达的调子

结构写生素描中“调子”应是一种画面要素。“调子”之意即变化。变化是素描的精神特质，无变化无所谓素描。作为结构性素描，也同样要具备这样一点。因此在结构造型练习中，“调子”也是结构性的，是理念性的，绝非等同于“全因素素描或是光影素描”中所倡导的宗旨。

4. 特定形体分析

● 形体、结构、空间与构图不可分开来理解

形体结构在广义上既属于“自然物”，属于“视觉”，又属于画面。因此形体结构概念对画面空间构图具有启发性与相一性。好的空间构图注重的是以“形体”的抒发而展开，画面美或是因语言的自然表达而臻于完善。另外，不同的视角下，其构图形式也会别开生面。

与方形（正方形/长方形）相吻合的物体，在刻画局部时要不失大形体特征。像带柄的杯子或罐子，在保证基本圆柱特点的同时要很好把握住“口部和把柄”部位功能特征。在交叉形体的刻画中，加强对交叉部和末端特征把握，如自来水龙头、消火栓、茶壶嘴等。对有弧线、曲线造型的物体训练中，学会借助线条分节分段思考与处理。装饰部位的处理，如瓶口花纹、瓶贴、衣服领口、袖口、挎包、罐口纹理或提孔、提绳、鞋子的系带、书的棱角和单页纸处理，玻璃容器中水位面刻画，纤维织物的纤维质地表现，羽毛、花卉、叶片或植物枝柄处理等等都必须依赖于更直接的形体特征而依次进行。

5. 绘画注意要点

- 线的量度，当它一旦在画板出现时，尽可能保持轻松舒展。
- 纸张是有差异的，特别是质地与纹理，纸张尽量与工具（画笔材质）相匹配，否则会影响效果。
- 画架角度与视线保持垂直。
- 画面与眼睛之间尽可能地保持一臂距离，刻画特殊之处时，可变化距离。
- 过程放松，着眼全局，心中有数，15至20分钟，尽可能退后两米来远视审视。
- 随时根据需要调整执笔的姿势和画线的速度及力度。
- 尽可能保持画面的干净。
- 任何时段的局部形体刻画要始终围绕“大基本形”而展开，切勿舍本逐末。
- 线型选择、把握与表现对象尽可能相统一，体现材质。

虚

实

文森特·凡高 《在桦树林旁牧羊》 铅笔

虚

实

费德里科·赞多曼希 《坡路》 铅笔

三、结构素描的写生步骤

静物组合(一)

1. 观察对象，确定构图形式，将主体物安排在视觉中心。

2. 刻画物体轮廓及结构，确定形体大小的比例，注意同一视角之间的比例关系。

3. 调整画面，检查物体的形体，从整体出发交待结构，画出转折与延续处。

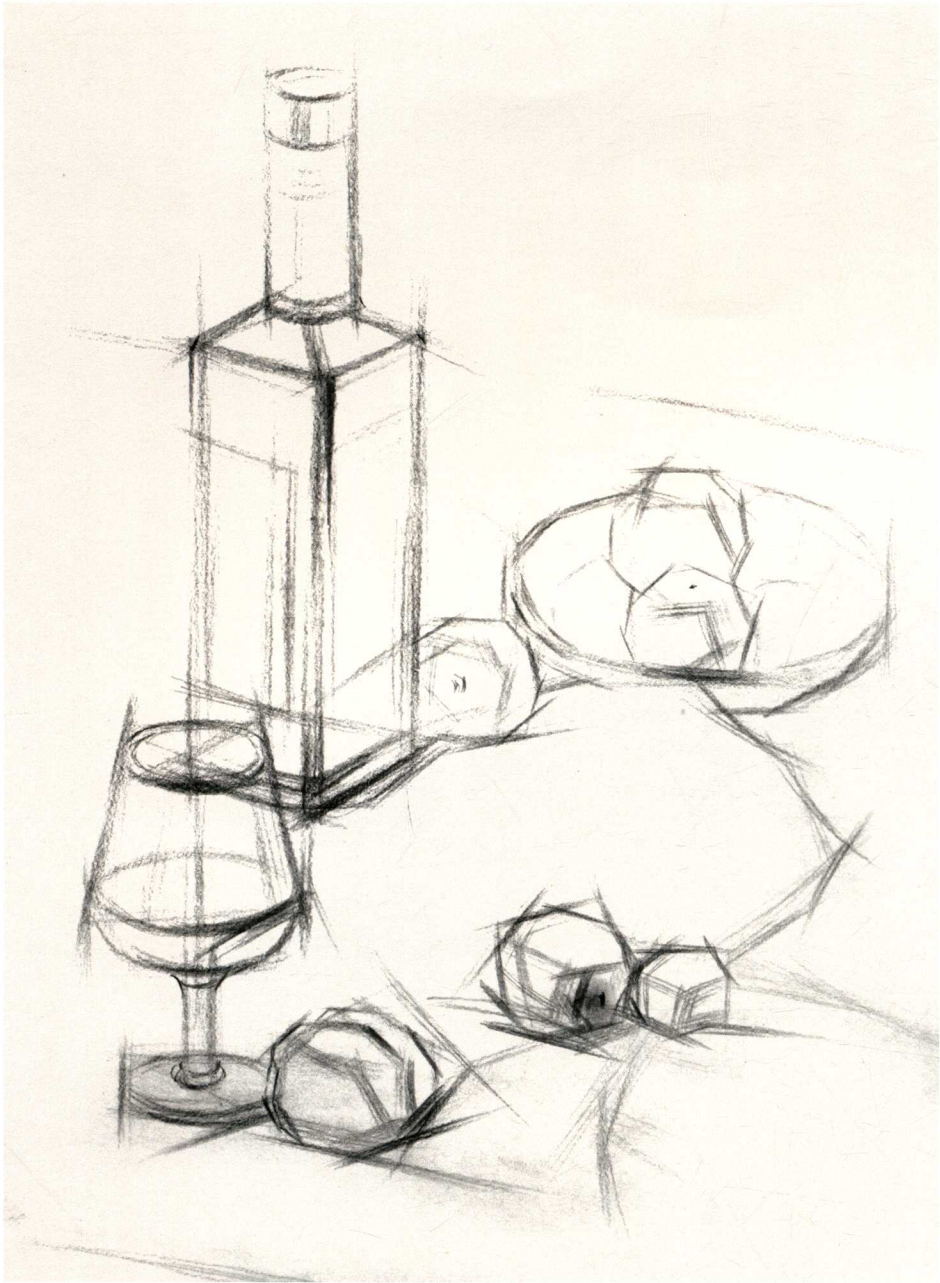

4. 整体收拾，加强明暗变化，使画面效果更统一，物体变化更丰富。

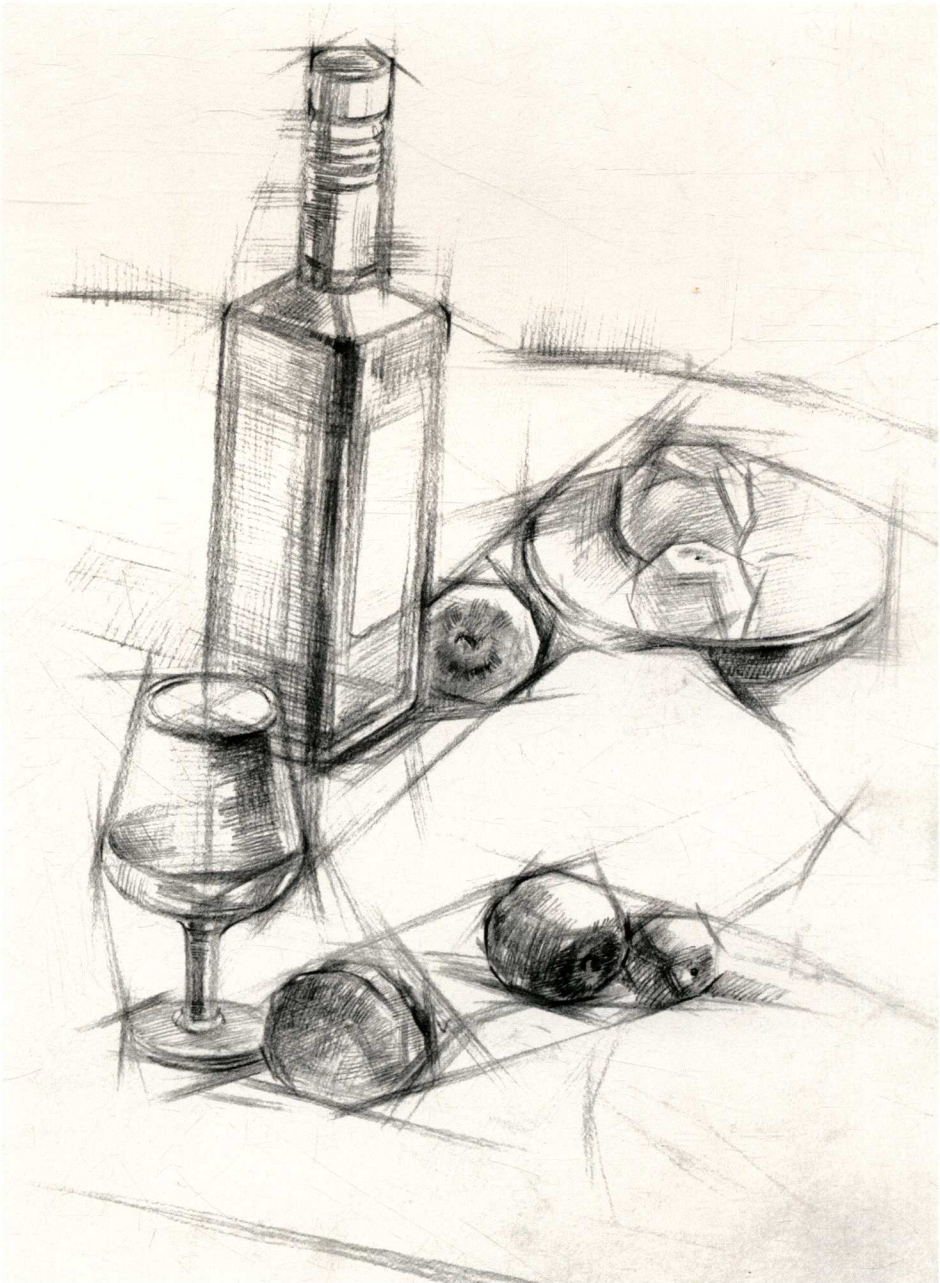

完成稿

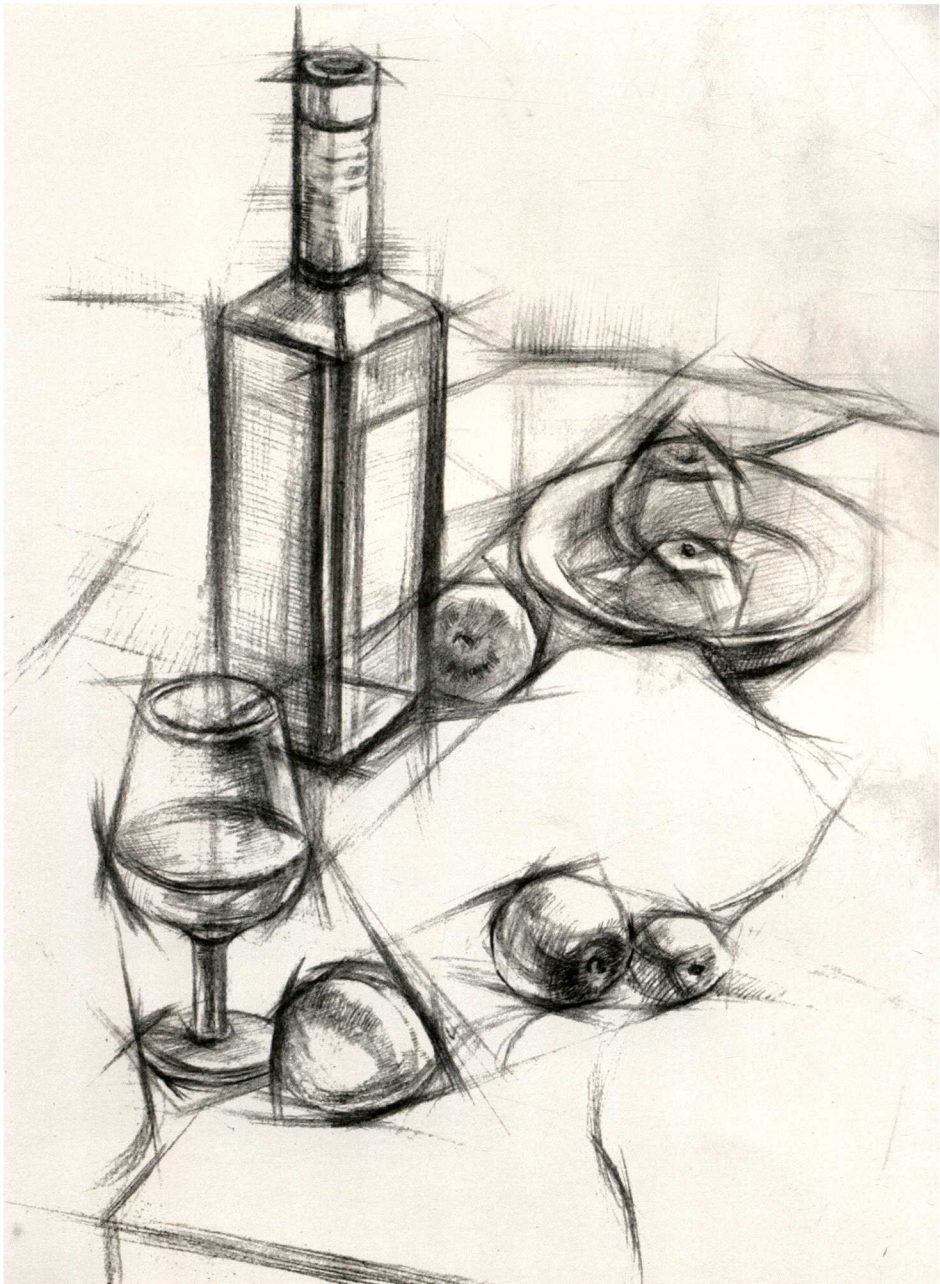
静物组合(二)

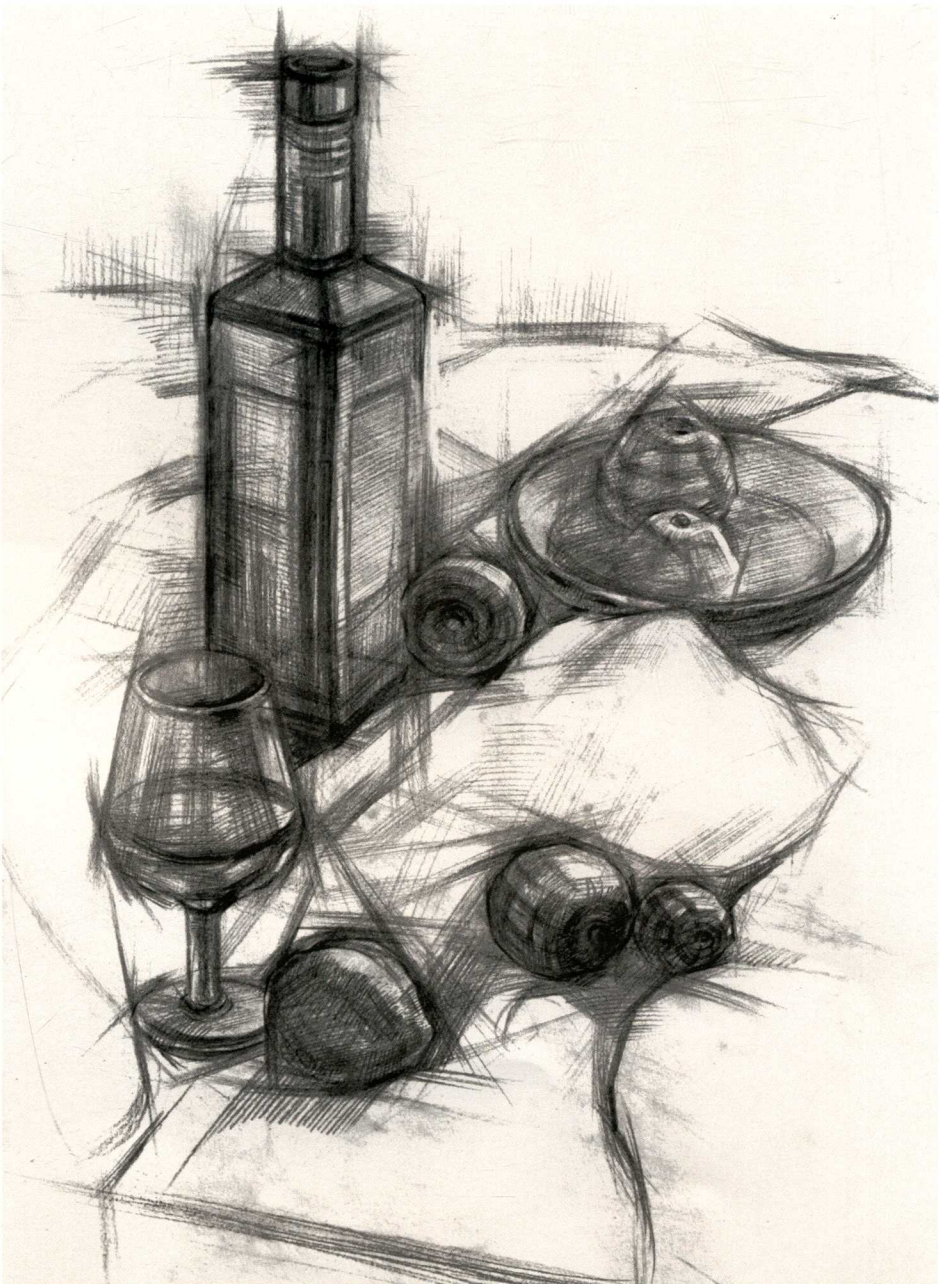
1. 分析各物体造型的基本结构，用长直线定出各物体的基本位置。

2. 适当强化结构线，注意物体的比例关系、位置及前后变化。

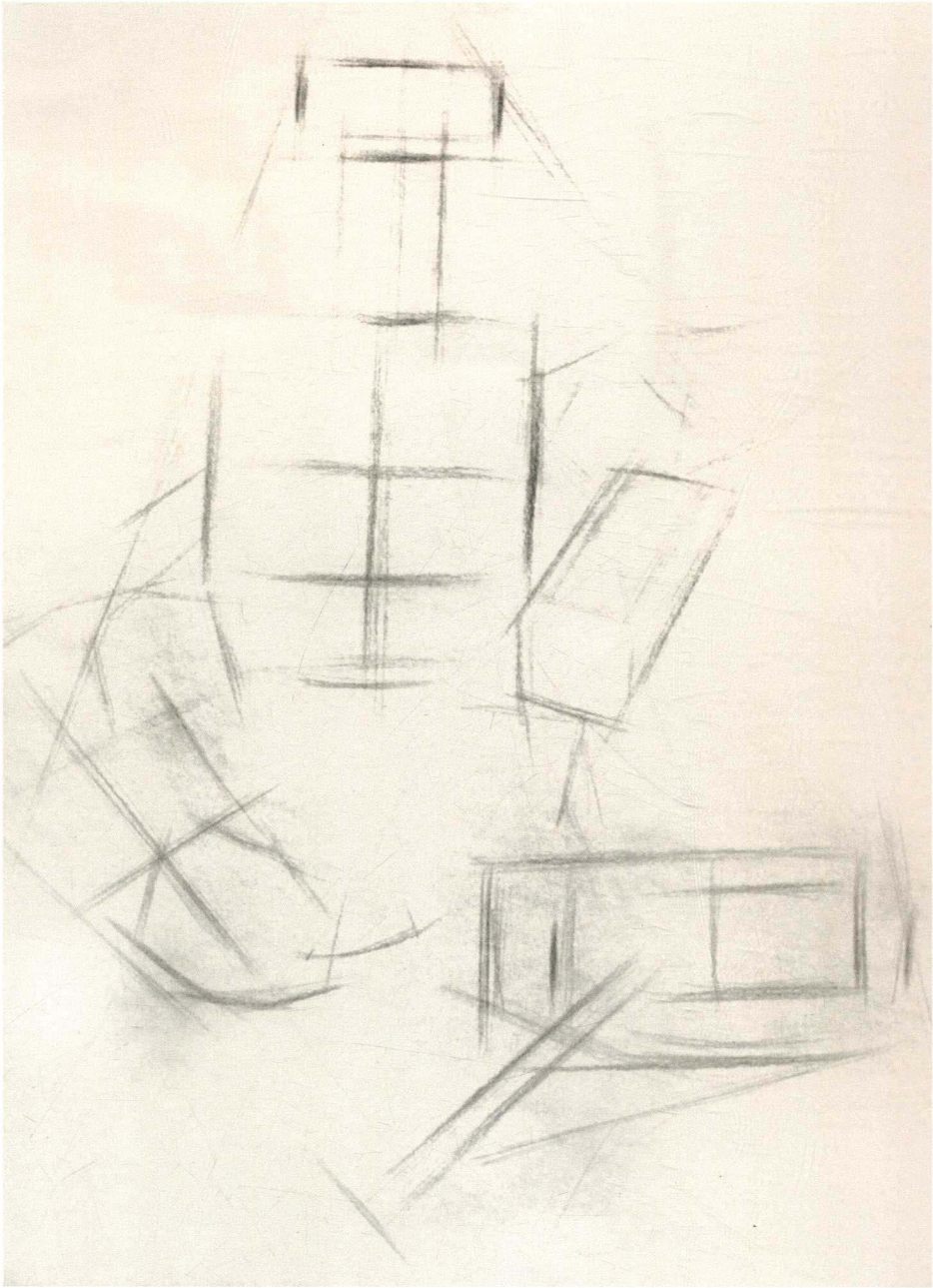
3. 注意线条的虚实运用和画面的整体关系，突出大、小、方、圆之间的比较关系。

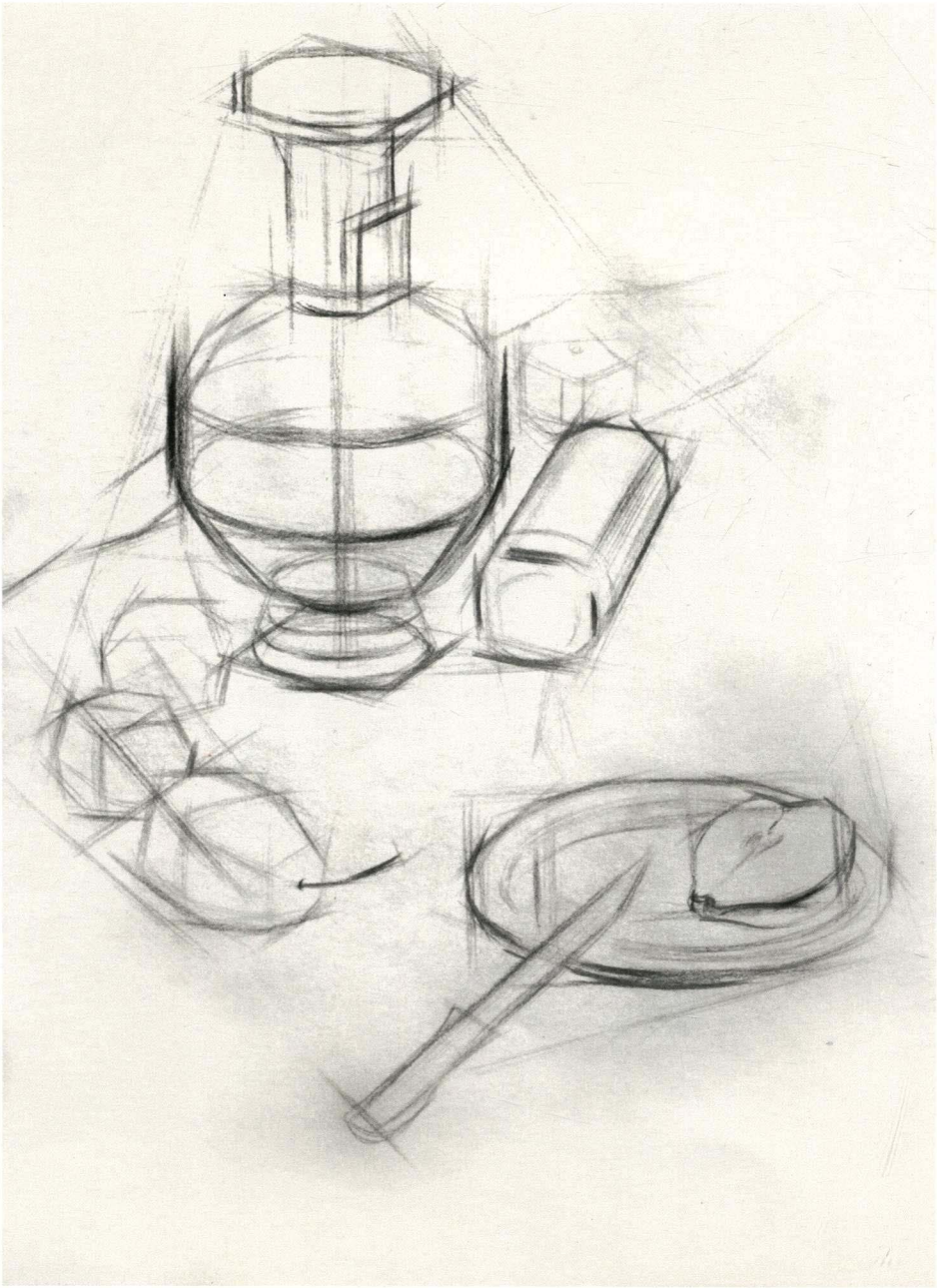
4. 强化物体结构线条，调整形体之间的透视关系，注意背景处理等细节。

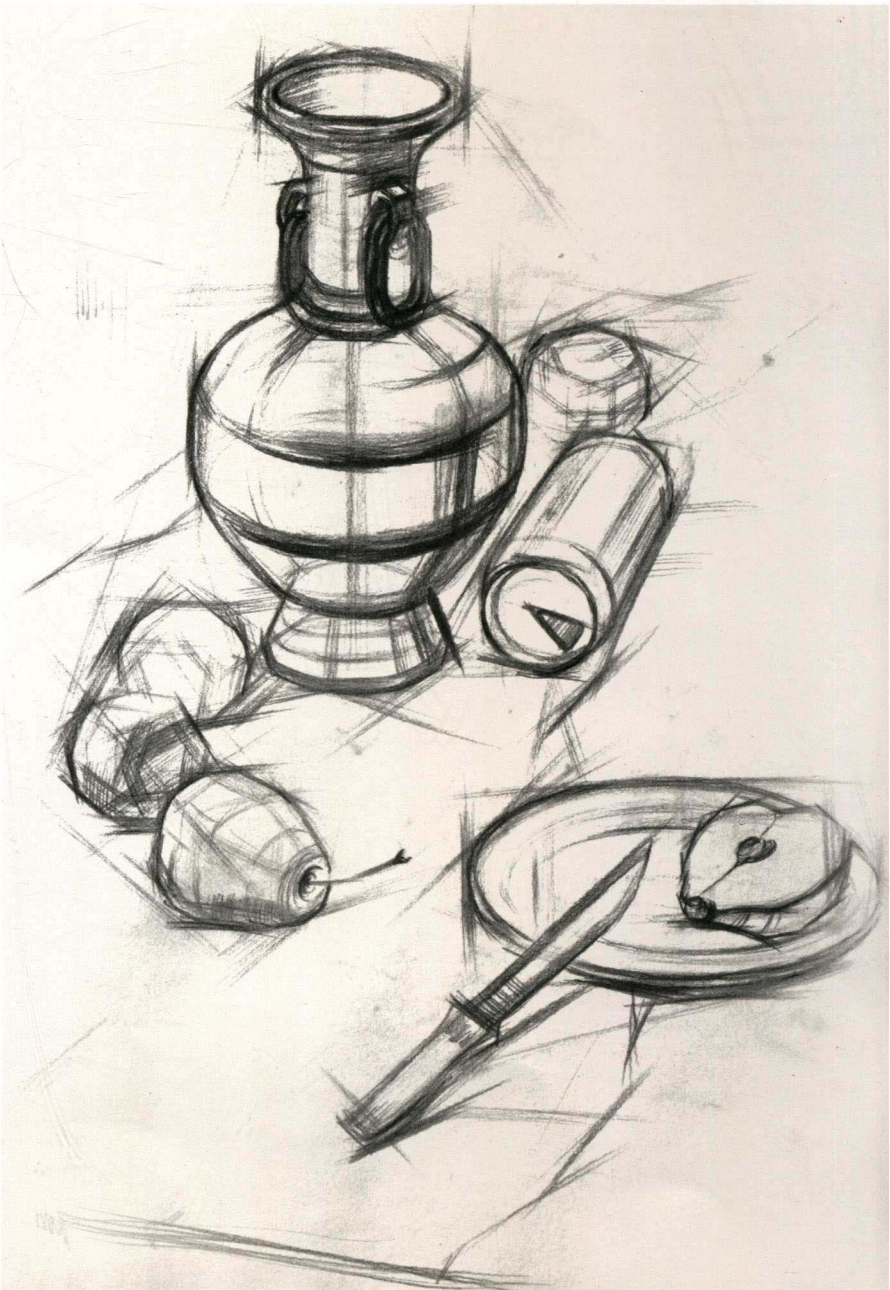
静物组合(三)

1. 仔细观察后，分析器物的造型结构，确定基本构图。

2. 比较比例关系，勾画大体轮廓，做到有的放矢，注意主次分明。

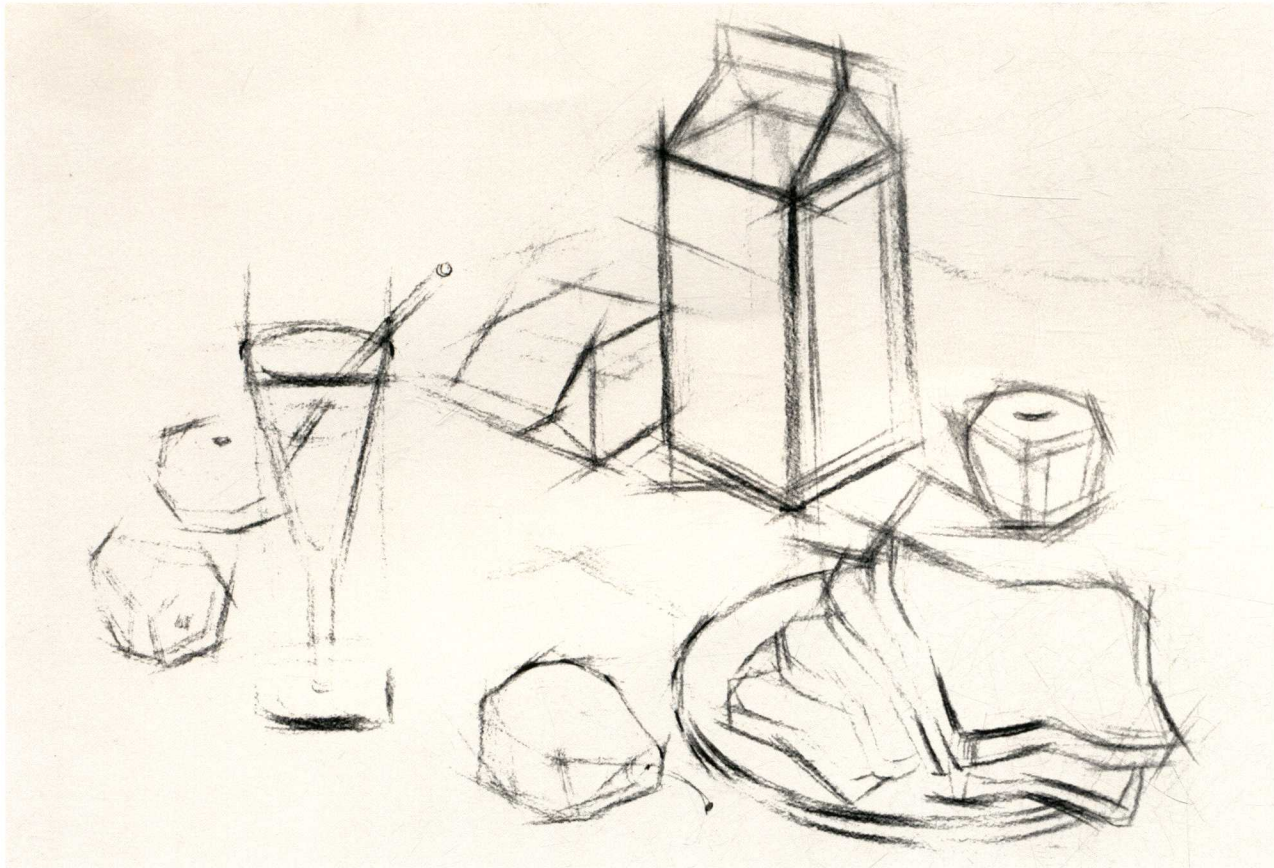

3. 调整统一透视关系，对交待不清的结构与细节作明确肯定。

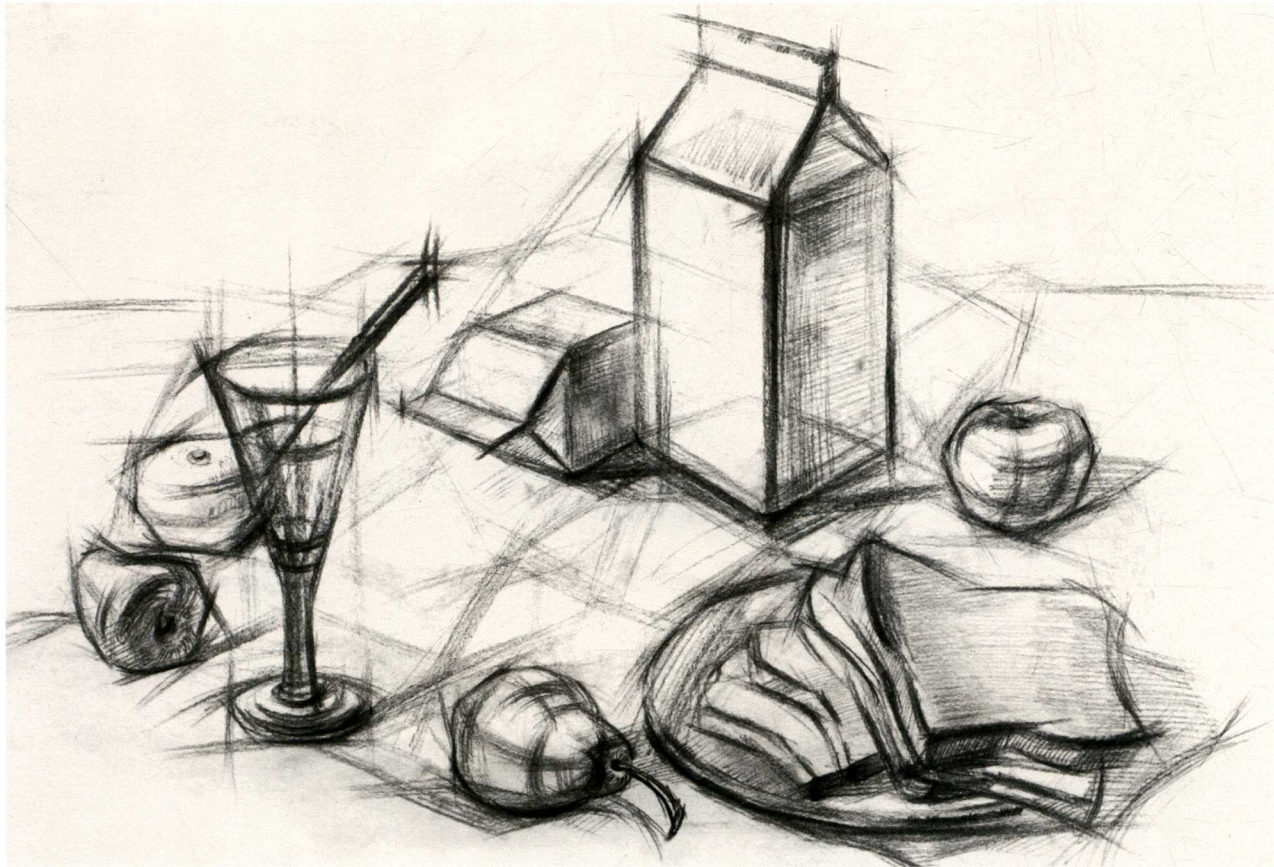

完成稿

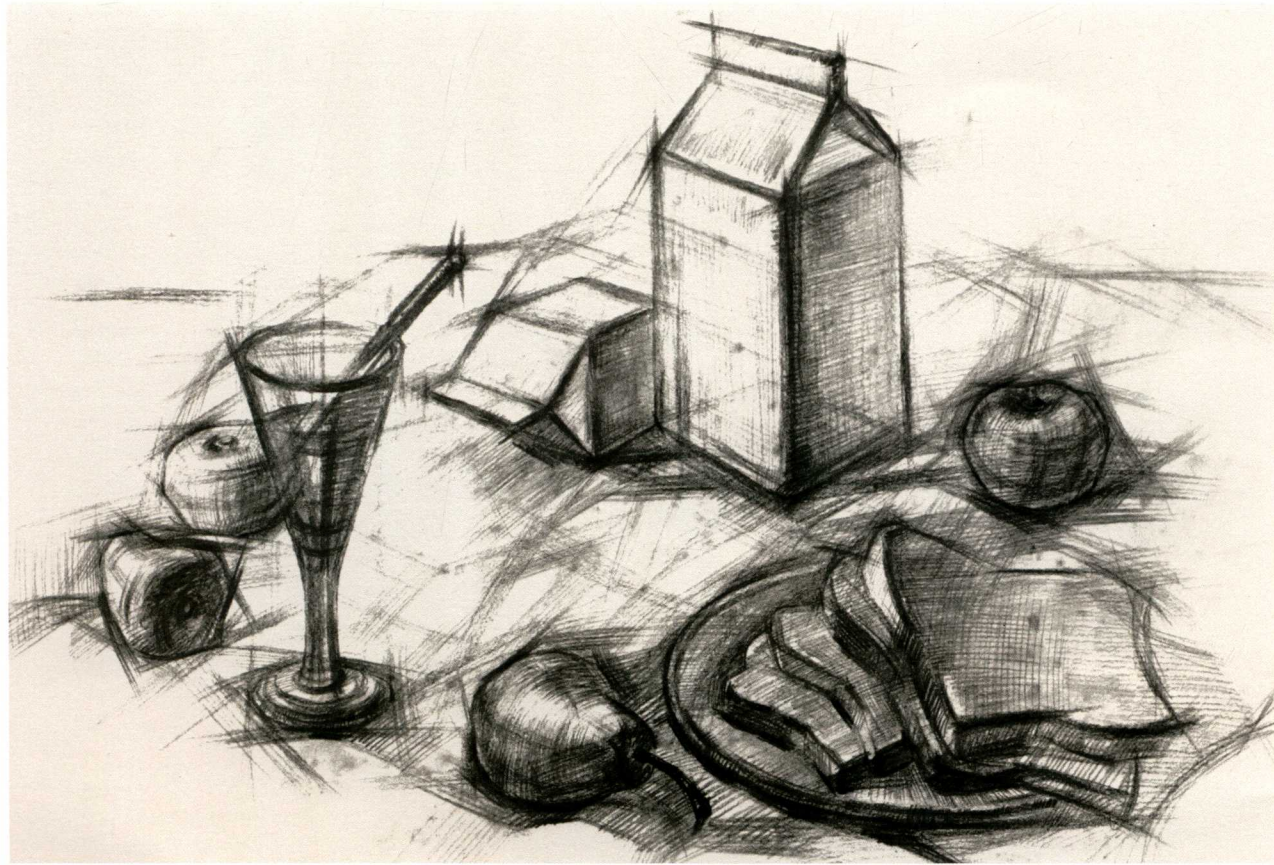
静物组合(四)

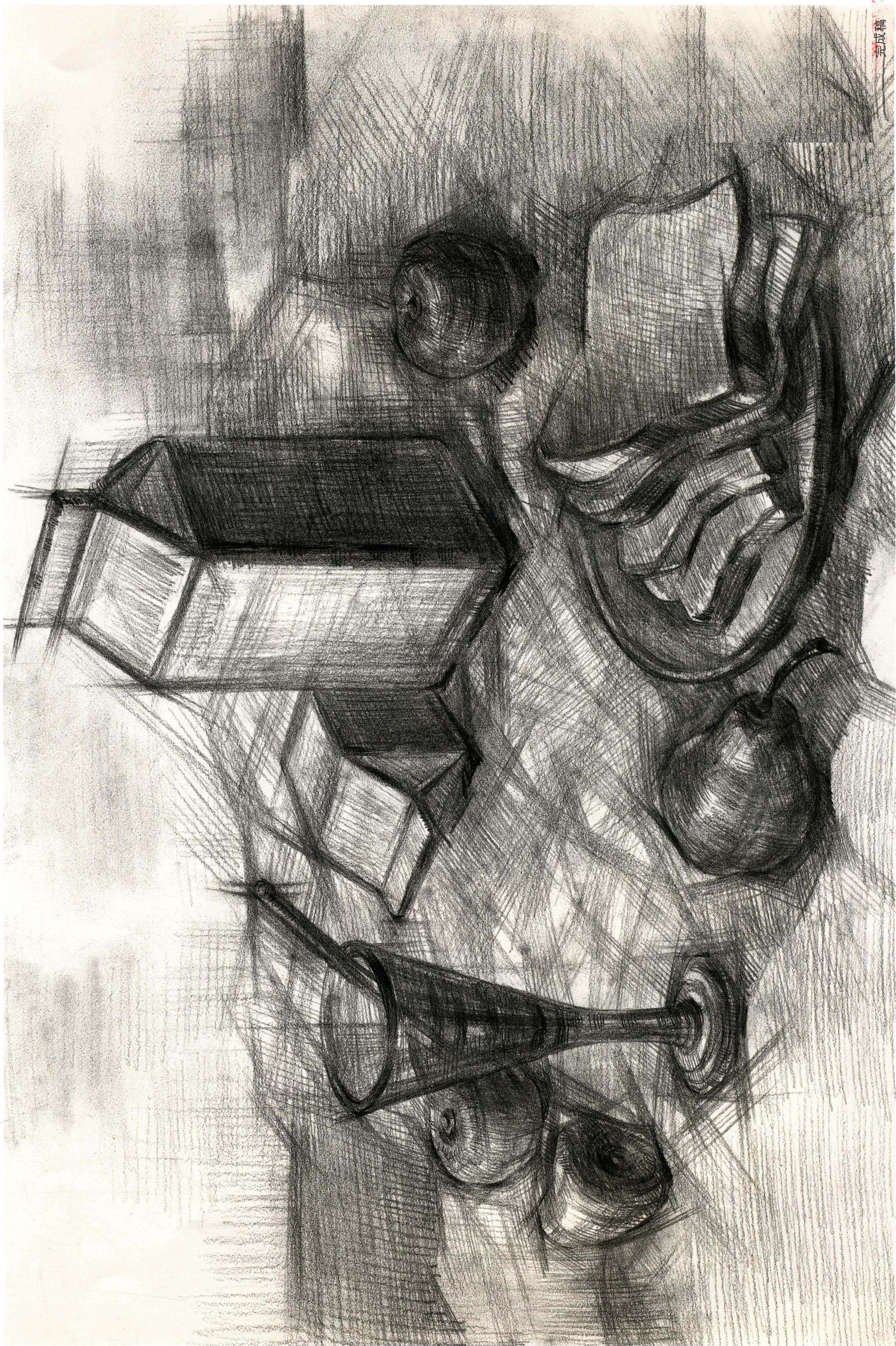
1. 检查物体的形体，找出主要形体转折，确定分界线。

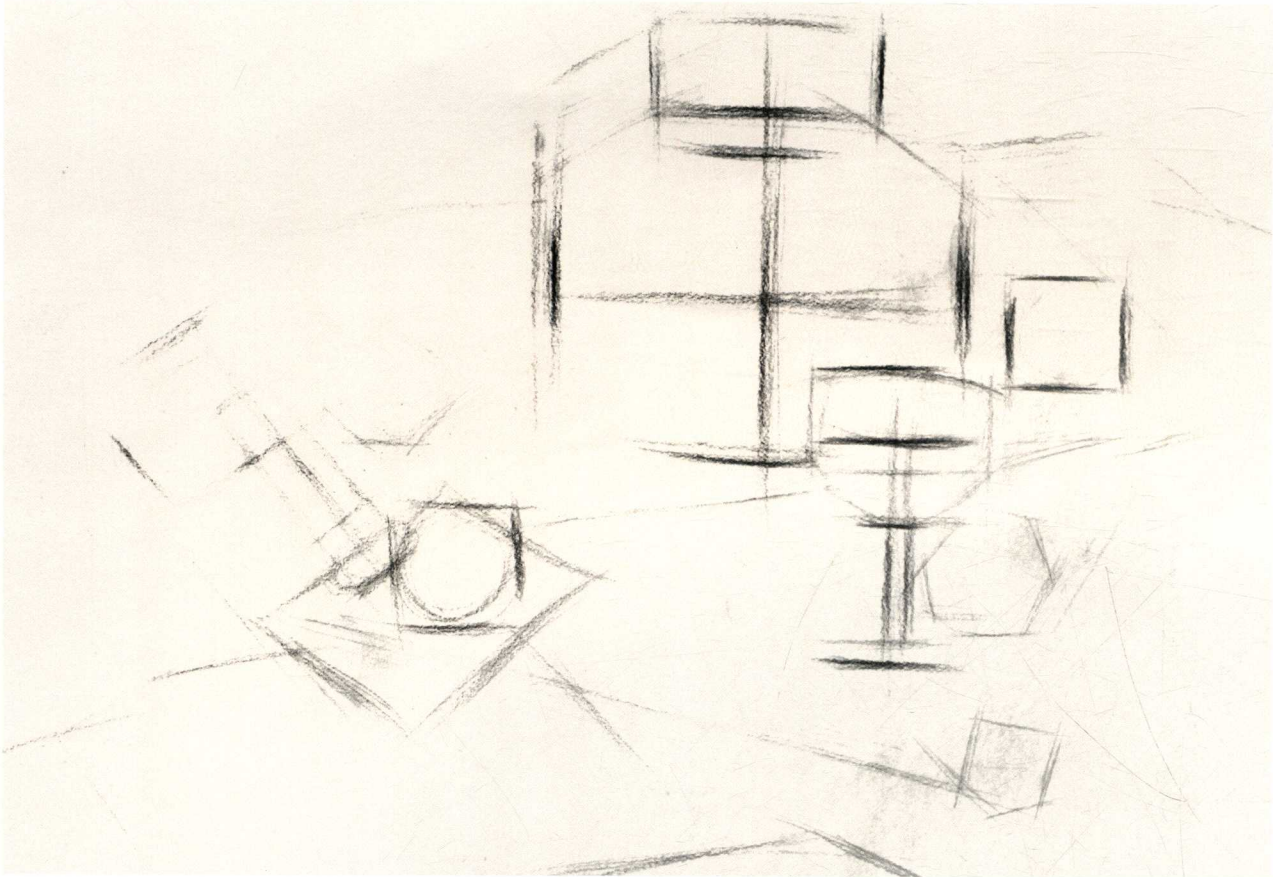
2. 注意空间关系，安排各物体的位置，运用线条加强空间感。

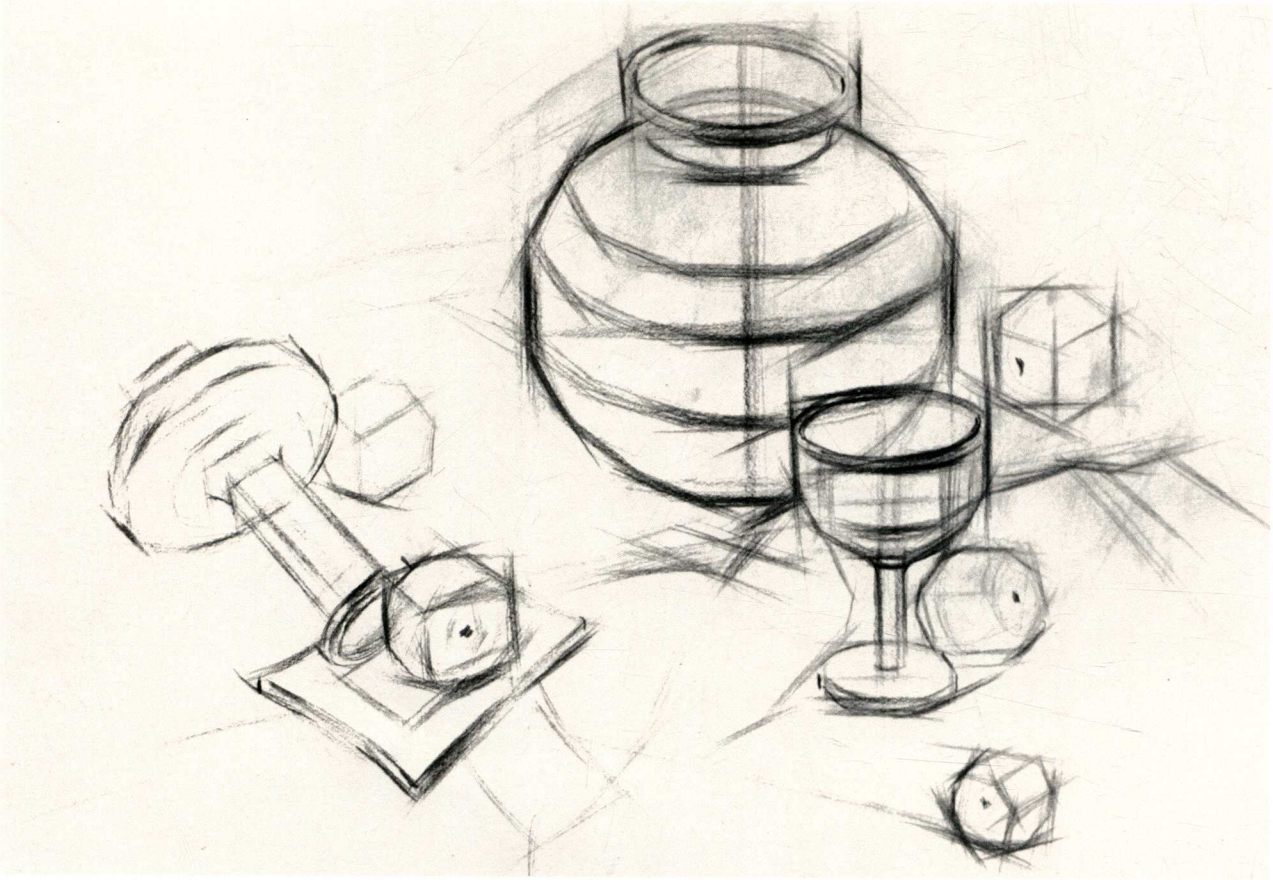
3. 加强物体的透视关系，调整整体画面效果。

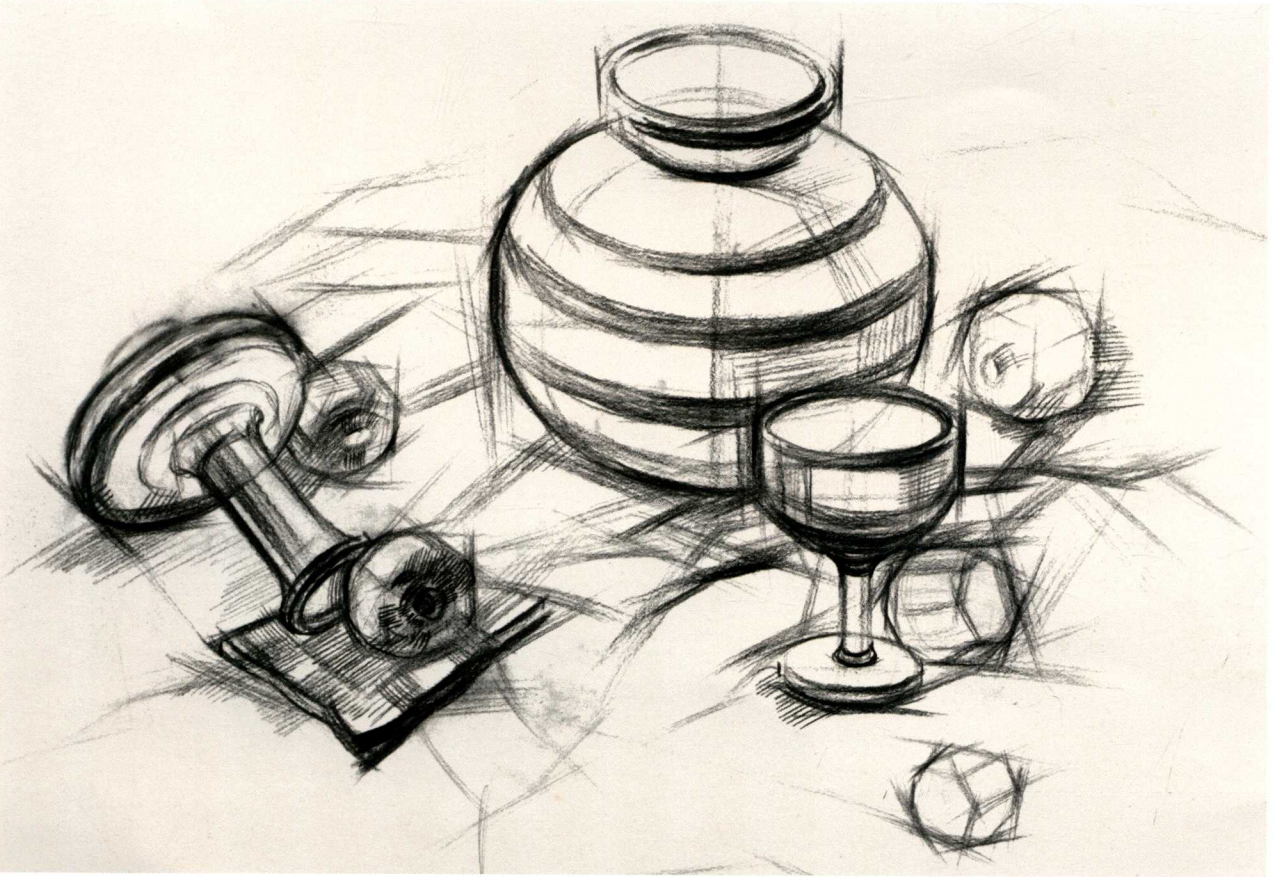
静物组合(五)

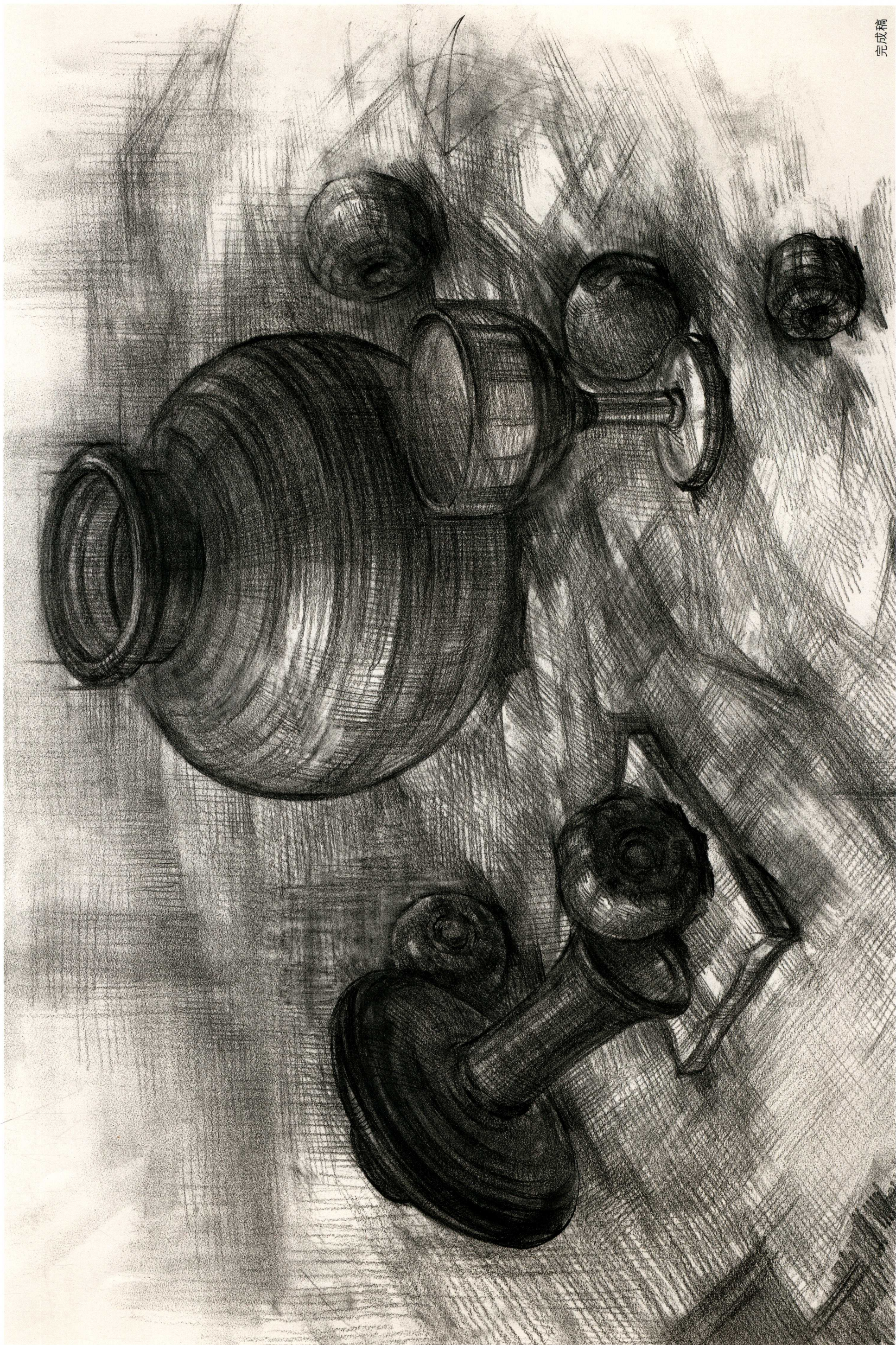
1. 观察分析器物的造型结构，确定构图形式及物体位置。

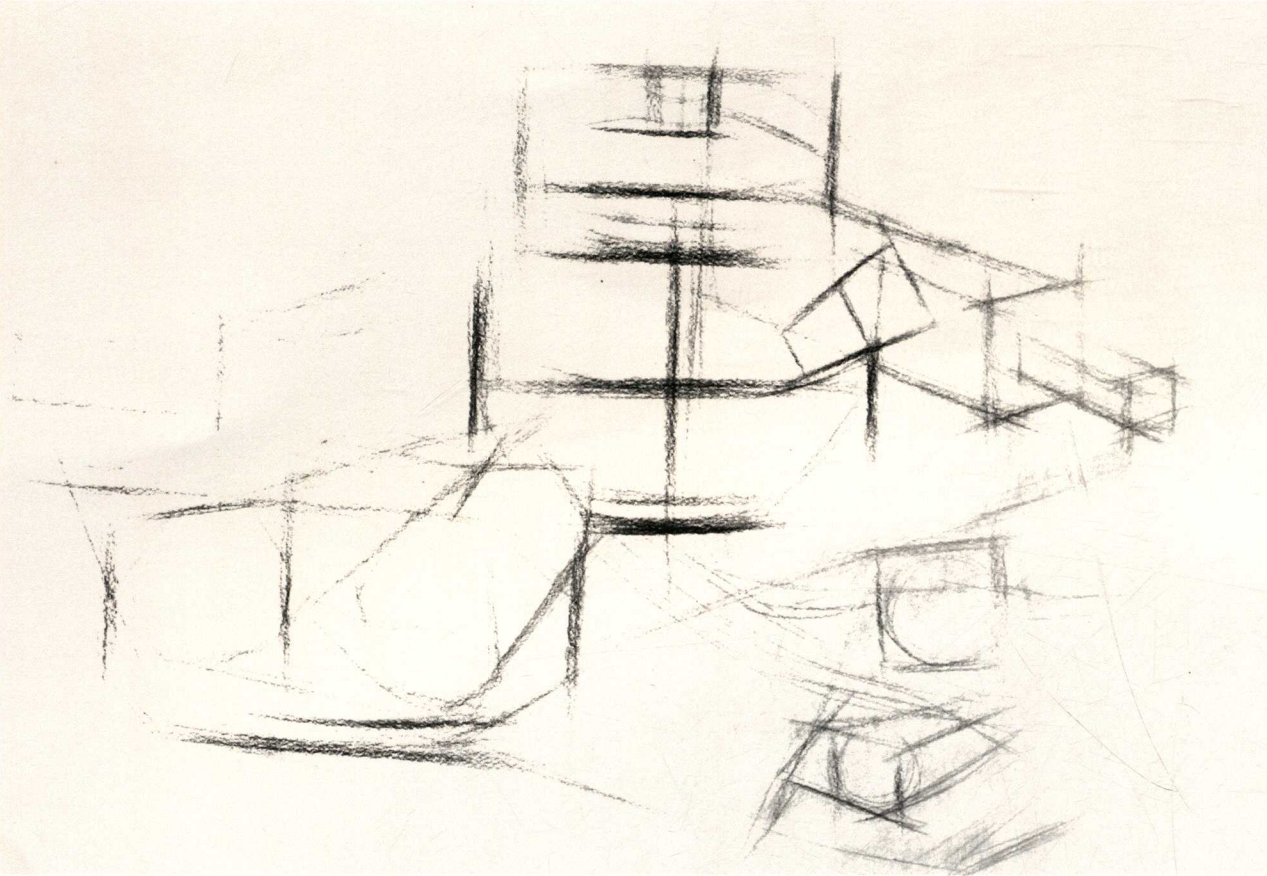
2. 用线条加强结构变化，深入塑造形体，画出物体的形体起伏变化及比例关系。

3. 强调物体的透视变化，运用线条的穿插丰富画面关系，调整整体画面。

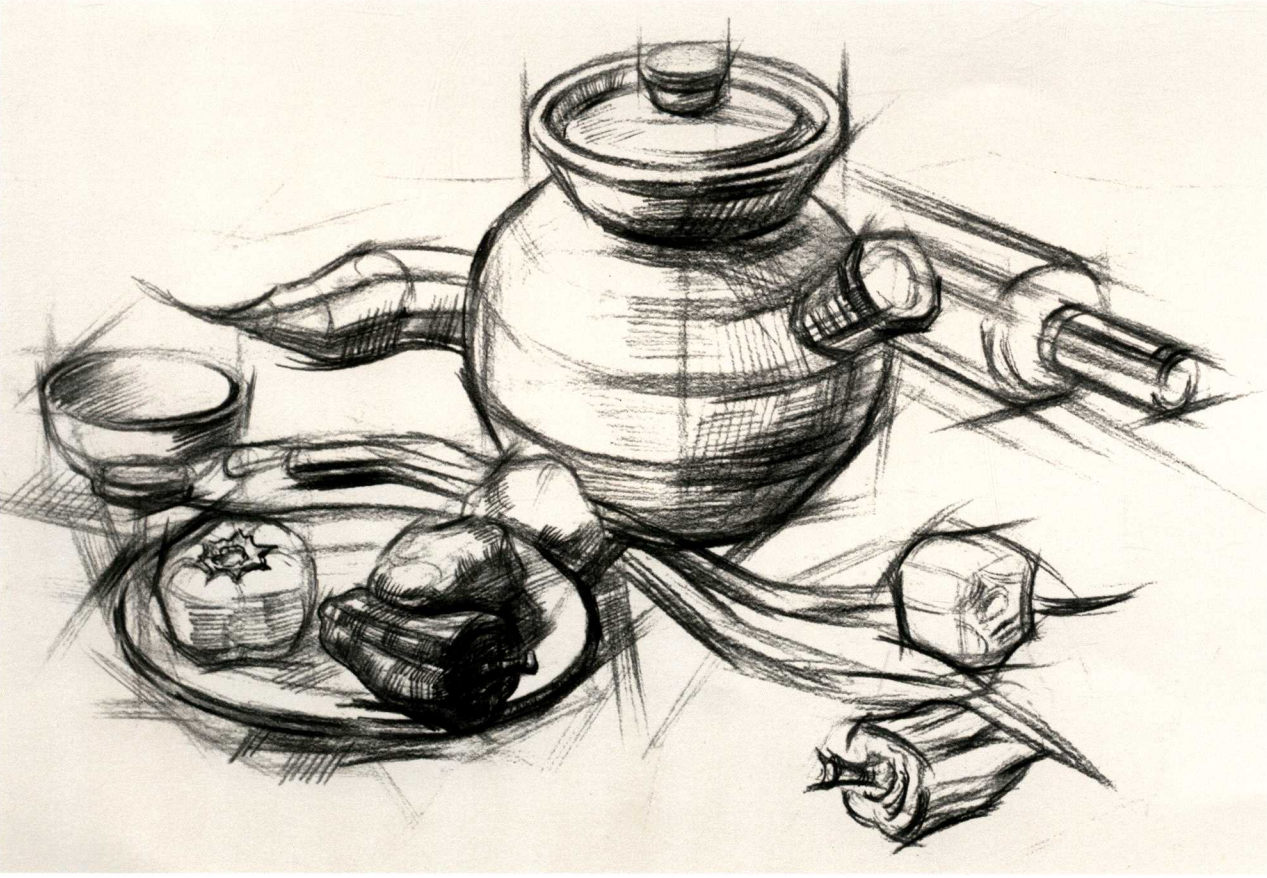
静物组合(六)

1. 用直线切出物体轮廓，注意形体准确性。

2. 保留起稿时的线条，作为辅助线，逐步地画出形体起伏变化，注意线条的虚实变化。

3. 反复用线表现形体，运用线条的透视变化丰富画面关系，加强空间感觉。

