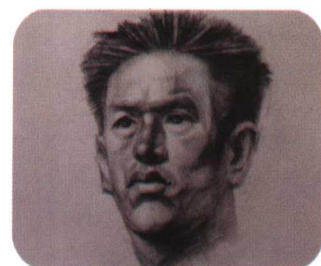
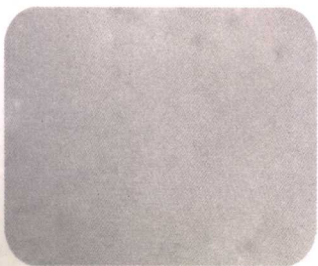
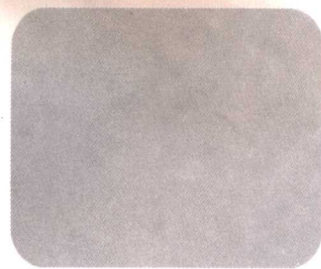
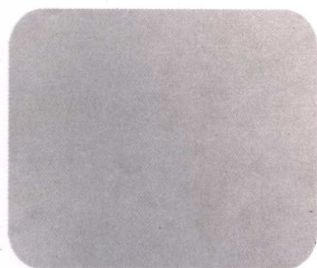


康长顺 著

结构素描 基础训练

JIEGOU SUMIAO JICHU XUNLIAN



沈阳出版社

JIEGOU SUMIAO JICHU XUNLIAN

JGSM **结构素描**
基础
训练

康长顺 著

沈阳出版社
SHENYANGCHUBANSHE

图书在版编目 (CIP) 数据

结构素描基础训练/康长顺著. —沈阳: 沈阳出版社,
2007. 6

ISBN 978 - 7 - 5441 - 3343 - 2

I. 结… II. 康… III. 素描—技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 072138 号

出 版 者: 沈 阳 出 版 社

(地址: 沈阳市沈河区南翰林路 10 号 邮编: 110011)

印 刷 者: 中共沈阳市委机关印刷厂

发 行 者: 沈阳出版社

幅面尺寸: 210mm×285mm

印 张: 5.25

字 数: 80 千字

出版时间: 2007 年 6 月第 1 版

印刷时间: 2007 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 锋 战婷婷 赵 琳

封面设计: 周福刚 阳 阳

版式设计: 阳 阳 莹 莹

责任校对: 贾 华

责任监印: 杨 旭

ISBN 978 - 7 - 5441 - 3343 - 2

定 价: 38.00 元

作者简介

康长顺，自幼喜爱美术。曾经当过农民、工人、工会干事。1987年考取辽宁文化艺术职工大学，1989年大专毕业、留校。1992年考取辽宁省教育学院。1994年本科毕业。一直从事美术基础课教学至今。现任教于辽宁省艺术学校、辽宁省文化艺术职工大学。

目 录

M U L U

第 一 章	结构素描概述	1
第 二 章	石膏几何形体的表现方法	5
第 三 章	石膏头像的表现方法	9
第 四 章	黑白灰秩序与节奏感	19
第 五 章	人物头像的表现方法	21
附 录	图 版	23

第一章 结构素描概述

一、结构素描的先进性、科学性

结构素描强调了物体的本质特征和内部结构关系，而不是追求表面的效果。结构素描是作为基础训练的突破口，是锻炼提高捕捉物体形象特点能力，同时也可以作为素描的一种形式独立存在。结构素描和全因素素描各有千秋，相得益彰。

结构素描在开始时将注意力投入到对客观物体的结构关系上，捕捉、发现、描绘物体的整体感，在画面上很快地形成体积，形成简单的三维空间、长、宽、高。在用线上讲究变化，主张使用长线，线要有变化，有对比。如宽窄的变化、浓淡的变化、深浅的变化，逐渐深入刻画软硬有变化。从入手开始就体现出艺术的概括性，不是注重小的次要的转折，而是把注意力放在对客观物体整体感受上。结构是一个物体的根本，是物体外在基础，是物体特征区别于别的物体特征的根本所在。例如人的头部、身材、高矮、胖瘦都是千差万别，这些就是骨骼结构的不同，造成了外表的差异。结构是素描中必须理解的第一步骤，因此结构素描的训练是非常重要的科

学方法。简单的线条，把握住形象特征，这就是结构素描起到的重要作用。长的线条能表现大体的动势大的体面关系。如人物的头、胸、胯三者之间关系，短的线条则表现小的体面转折，既整体又丰富，在视觉上使人能得到一定联系。用线与线的变化形成了丰富的线面结合。结构素描应避免发生机械呆板的现象，这种情况的发生主要是忽略了线的宽窄浓淡变化，线与线的疏密变化。一幅画中只是将物体简单用线描绘出来，那是不够的。结构素描所以是科学的先进的，就不仅仅是线的准确，透视线是否合理，还要避免线条呆板，使每一条结构线都要发挥出最大的功能作用，线的疏密要合理，要始终体现画面的整体性，围绕主体，这样的画面才能感人，画面才能产生迷人的魅力，气韵生动。我们在平面上塑造形象，黑白灰秩序在画面中至关重要，一幅画如果该重，但重不起来，就显得没有生气，给人感觉无精打采，反之如果重色过多又会显得沉闷，黑白灰秩序形成要恰到好处，才能符合人的生理视觉习惯，才能给人以视觉享受。这一点就很像音乐节奏旋律，有旋律才能感人，才能不平淡。我国清代画家王原祁曾论述

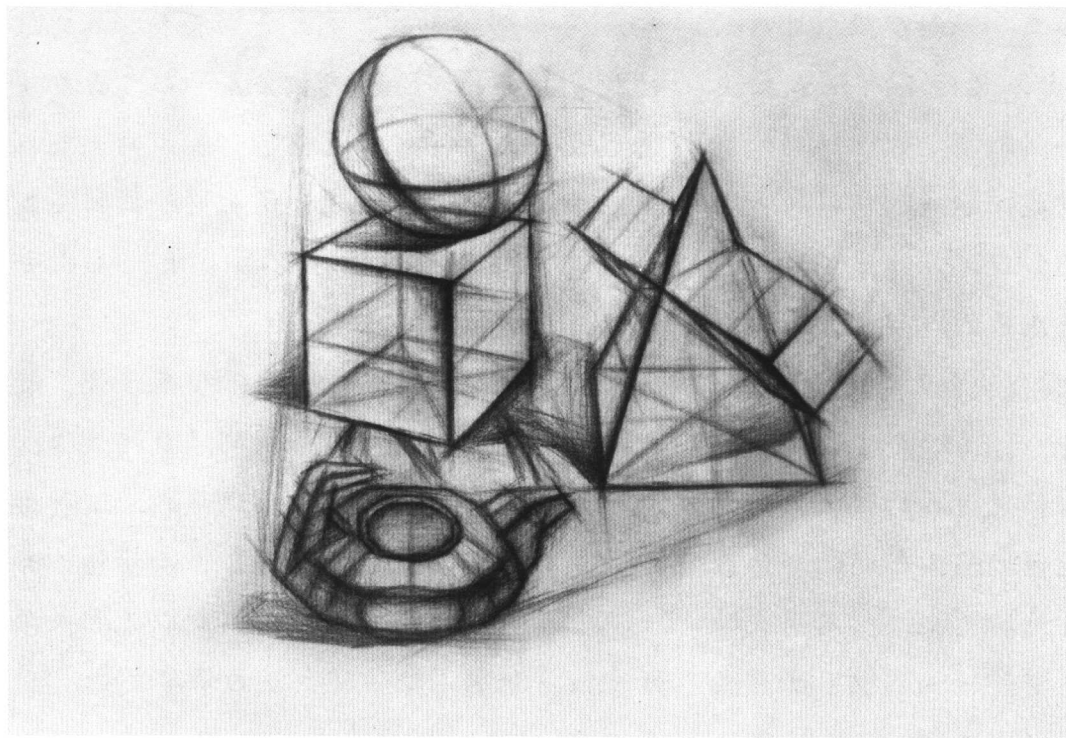
“声音一道，未尝不与画通，音之清浊，犹画之气韵也；音之品节犹画之间架也；音之出落，犹画之笔墨也”。形象反映出画中的音乐感，说明书画艺术本身就具有音乐特征。伏尔泰说：“一切艺术都是兄弟，它们彼此照亮对方。”结构素描在某种程度上减弱了光影对它的影响，而注重对形体有影响的结构关系。这就是结构素描与全因素素描的区别。

二、结构素描的合理性、严谨性

美术是凝固的音乐，音乐是流动的图画。形式美与内容美完美统一，是艺术美的最高要求。结构素描应该注意对象的体面透视变化，表现客观对象结构、动势、空间、体积、量感等因素的综合体现。结构素描也应利用一些光影的变化，使形体的渐变过渡自然柔和一些，但是与全因素不同之处，借助光影，重点不在光影，而是将结构线放在首位。结构线的严谨才能充分体现对象特点，对线的要求必须经过思考比例、位置、角度，积极利用辅助线进行校对，利用辅助线交错变化，帮助你刻画出对象的特征。如几何形体、结构线应该表现出通透感觉。这样能帮助你对物体透视关系理解得深刻准确。这样的结构素描用在设计构思时也被称为“设计素描”。结构素描要注意物体的体面，关键结构需要重点刻画，一条线要有透视变化，近实远虚，辅助线要轻淡。几何形体，简单的物体，初学者能容易理解。如方

体，我们可以将其看成由十二根小棍搭建起来的形体，我们可以称其为方体的结构关系，那么球体就是从这种简单方体演变而来的。如找出方体每个面的中心点，去掉多余的各个角，很自然就可以制作出一个圆球体。有了结构，就有了形象。复杂物体结构亦同理，通过我们描绘物体透视关系以及眼睛看不到的透视线线的互相联系，构成了物体内部及外部结构框架，我们称其为结构线。结构是形体构成基础，结构素描优点就在于表现物体的本质。结构能体现出一种力度、一种精神，体积感强，生动活泼、大气，有激情。

静物、石膏头像、人物头像的结构素描比较难理解，我们学习素描就是要从根本解决问题，而不是哗众取宠，做表面文章。我认为素描既然是绘画，就要力争将物体的根本特征表达出来。结构素描的合理、严谨，不在于光影变化，而是结构的准确，刚正有形，柔韧有度。我们用手中的铅笔、橡皮去画去塑造，而不是蹭出来的。画出来的作品有画意，大气生动，反之就减弱了它的艺术性。静物的物体比较复杂，有的可以表现一些看不到的透视线；有的就很难，不便表现出来。但这并不能妨碍我们画物体结构。比如我们画衬布，就要积极发现它的体面转折，结构线是第一位的，调子是第二位的。所谓调子是我们画结构线虚与实自然带出来的，而不是先安排调子，没有经过思考盲目画出来的，如果那样就不是结构素描，



例图1

也就是忽略了谁主谁次的问题，是立脚点的也是应该先发现体面转折，不能稀里糊涂画一些不起任何作用的调子，调子谁都会涂。严格来讲这是对形体认识不深刻，是大是大非问题，艺术修养问题。结构素描严谨、合理更在于对客观对象的高度概括、归纳，使之得到艺术的升华。

石膏头像形体更为复杂、有很多的形体需要你去概括、提炼、归纳，而不是照葫芦画瓢。一些小的体面根据所处的环境位置，形体的体积感、量感、质感，需要有主观处理。画石膏头像时，一开始首先要理解对象的特征，进而将复杂的客观对象，简单化、概念化，理解客观对象的原始基本形。如长方、圆方，是上大下小，还是上小下大，对这些形状一定要心中有数。石膏头像动势、与胸和底座的关系要明确大的体积

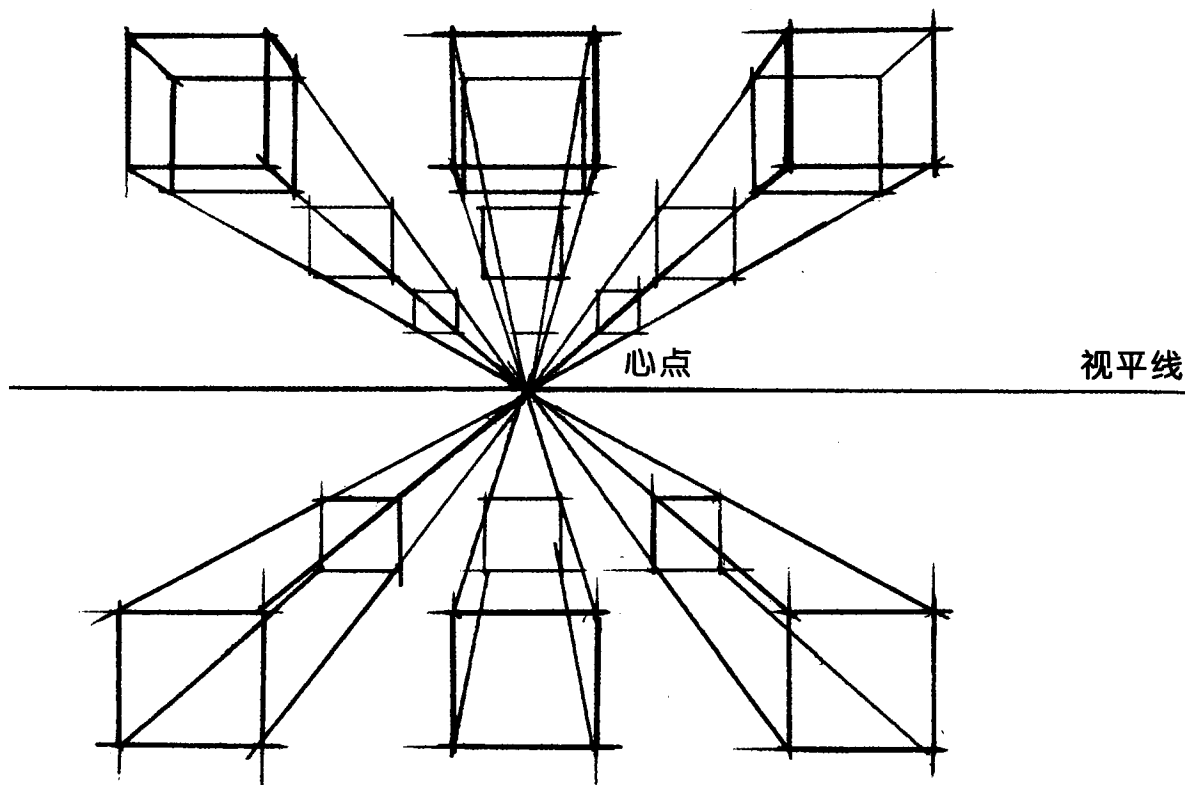
关系，然后要落笔构图。经营位置构图一定要合理，符合美学的要求要制造出空间感，物体受光源投射的方向，在画面上的空间要大一些，底座的位置空间要大一些，这样画面就有了一定的空间感。辅助线或记号线也要分出深浅，要有韵律，多用长线。大臂带动小臂在相对短的时间尽快地在画面上形成体积，对长、宽、高，这一时间不看细节，只抓大关系、大动势，进而建立中轴线（竖线）确定头的动势，动势要夸张一些，宁过勿不及，然后画眼睛和眉弓的横线，在画面上形成中轴线与横线交叉的透视关系变化。然后画鼻底位置的记号线，进而引出外眼角至鼻底的辅助线，形成了三角关系。这个三角根据每个人的鼻子长短发生变化，是锐角或钝角，发现问题确立眼鼻的正确关系。以上的线条不要期望画得很准，线要

松动、蓬松，逐渐加重，逐渐准确，这时的画面效果是大的体面，已经具有深入的基础。对位置的判断要借助辅助线，辅助线有垂直线、水平线、斜线。斜线的倾斜角度要找到三个点，这样的斜线才严谨准确。立体感、空间感的形成是线条的作用，是一种视觉感觉。体面是错综复杂的，是互相嵌入的。要善于利用辅助线。为什么强调线要走长线，就是有很多的形体通过线的概括性而囊括为整体，这时可能有些形体很弱，形体结构不明晰，甚至没有结构变化。但是用线时不要考虑这些地方没有转折就不敢引线。我们强调线要有虚实。在这些地方线要淡

些。有一些辅助线，自然而然地在深入时就消失了，有的与结构线融合在一起，有些淡的线条，在深入时就没有了。线条的合理性就在于清楚前后、远近、虚实。小的体面服从整体，这样的画面才有主有次，主次分明，有整体性，才有艺术性。

结构素描的科学、先进，合理严谨，就是抓住物体的结构。线条明确，目的性强，是学习绘画的最好的一种表现形式，这种形式随着时间发生变化，使你在描绘物体时有一种积极的表现对象的欲望。所以艺术来源于生活，但艺术绝不是生活的简单复制。

视平线以上的物体和视平线以下的物体



第二章 石膏几何形体的表现方法

石膏几何形体素描，是学习绘画应当重视的一个重要的步骤环节，几何形体有简单的形体，复杂的组合形体。多个形体再组成画面就构成了有变化、有节奏、有高低错落，以及远近不同的空间透视变化。线与线的穿插构成了丰富多彩的对比变化，这是其他教学内容不能取代的一个重要环节。简单的几何形体要求形体、比例正确，通过结构线的运用体现出远近空间关系。我们在纸的平面上塑造形体是一种假象，是利用科学的透视原理。如视平线以下的物体近低远高，视平线以上的物体近高远低的规律表现对象。因此形与体是两个不同的概念，一个是平面的概念，另一个是体积的概念。在自然界中，任何的物体都是三维空间。我们在描绘物体时，就是要表现体积感、空间感。简单几何形体有正方体、圆球体、圆柱体、圆锥体、三角锥体等，那么代表几何形体最丰富的组合体可以称之为柱头。古希腊时期的柱子模式：“多利克式”、“爱奥尼亚式”、“科林斯式”，我们基本都是采用“爱奥尼亚式”，它本身就是各种几何形体的组合。

几何形体能使初学者逐步掌握形体比例、形体结构、透视空间。应遵循由简到

繁、由浅入深、循序渐进的学习方法进行训练。

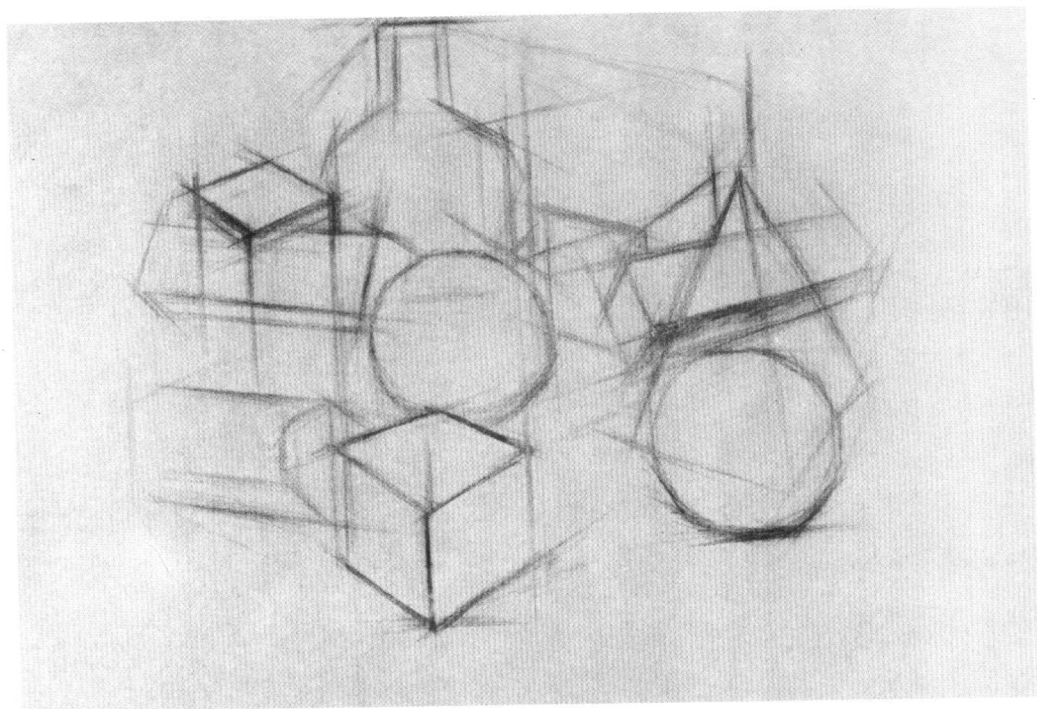
1. 构图。视觉上要合适，要有空间感，主体物要明确，不要画得过大，避免拥挤感，但是过小又显得不丰满，要考虑清楚，这是非常重要的一个环节。用直线、长线，将物体囊括起来，圈定范围。

2. 将描绘的物体、比例、位置、空间大小，安排清楚。记号线、辅助线要松动有致，初步体现出线的深浅变化。

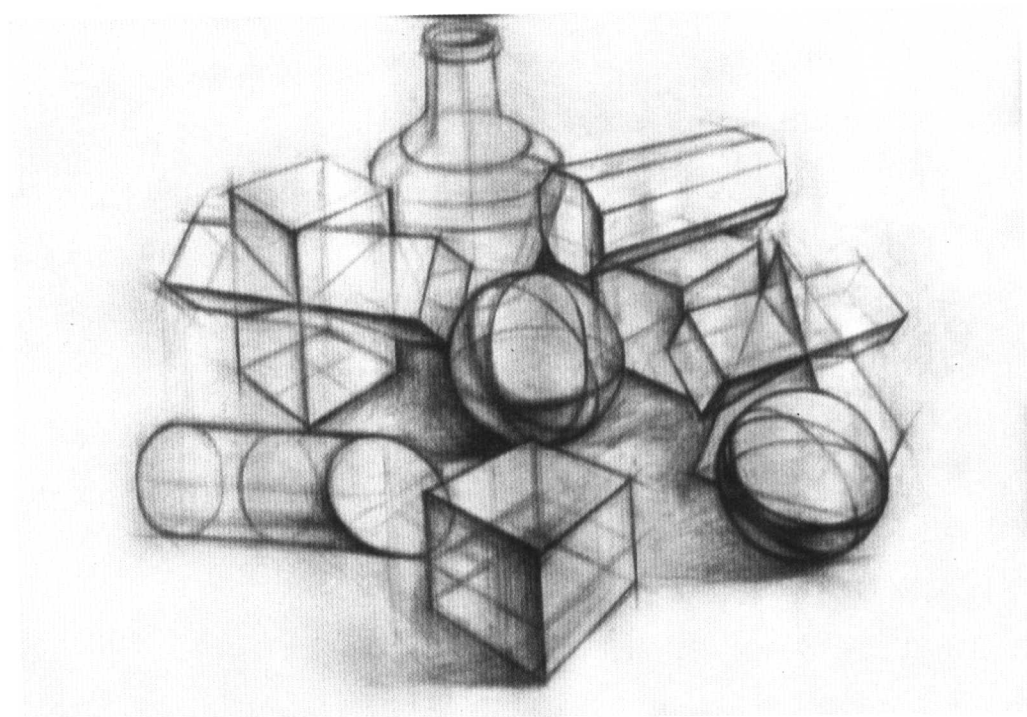
3. 形体特征要准确，不断调整，为深入打下良好的基础，以结构线为主分清虚实。

4. 利用看不到的透视线检验形体的准确。

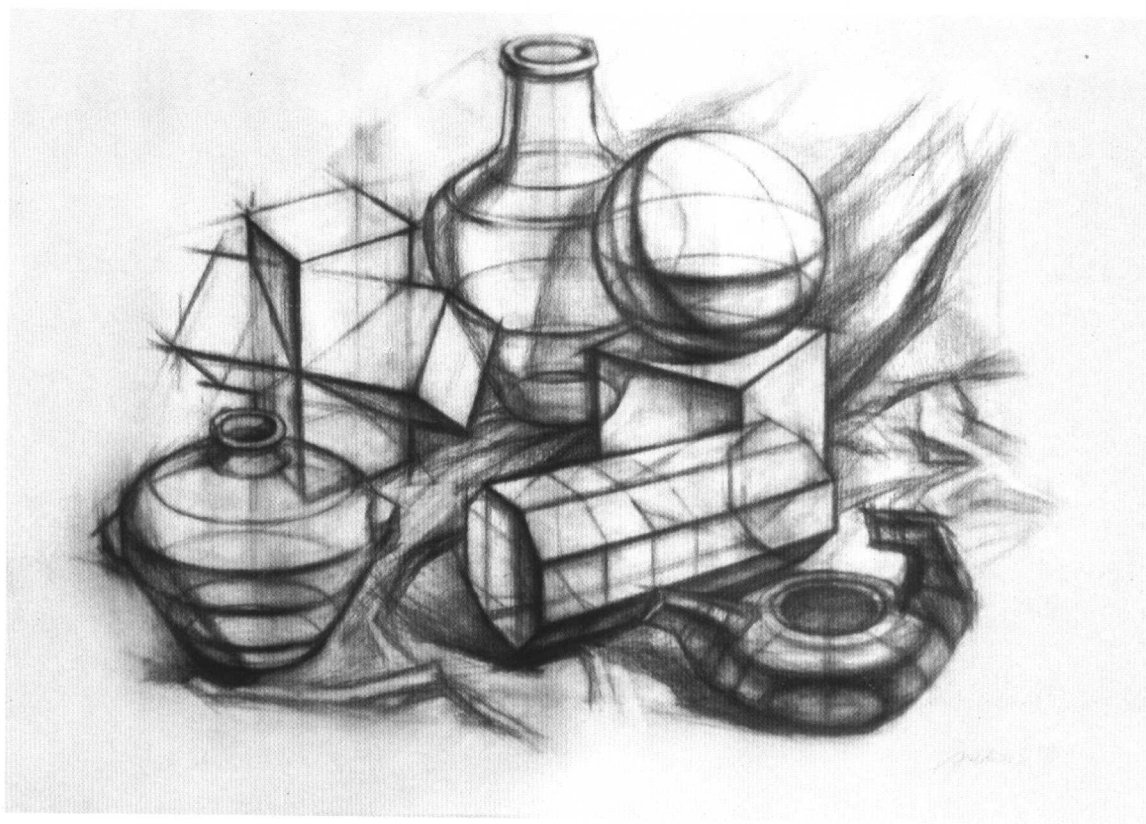
5. 在属于暗部背光处，增加线的密度，通过画结构线带出宽窄的变化，形成体面的转折，整体要突出。



例图2 几何形体



例图3 几何形体



例图4

2开纸

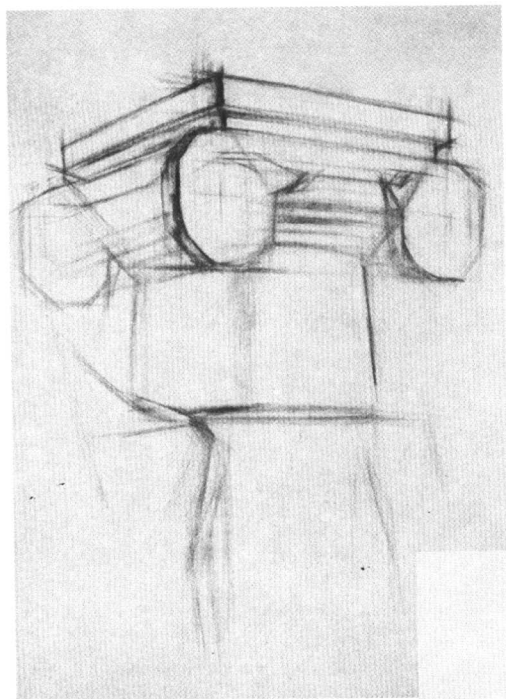
几何形体、与罐组合



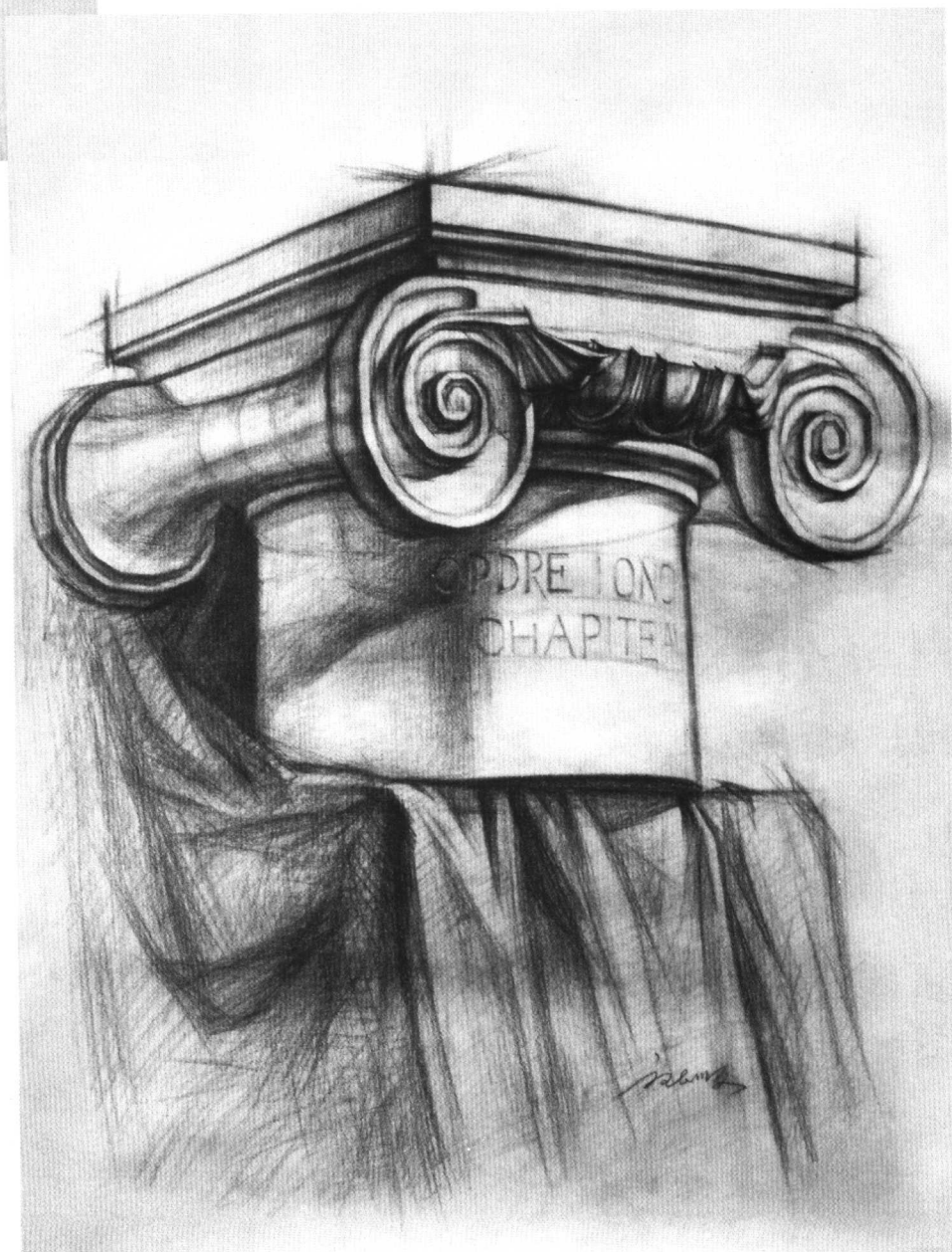
例图5

2开纸

静物



例图6 柱头



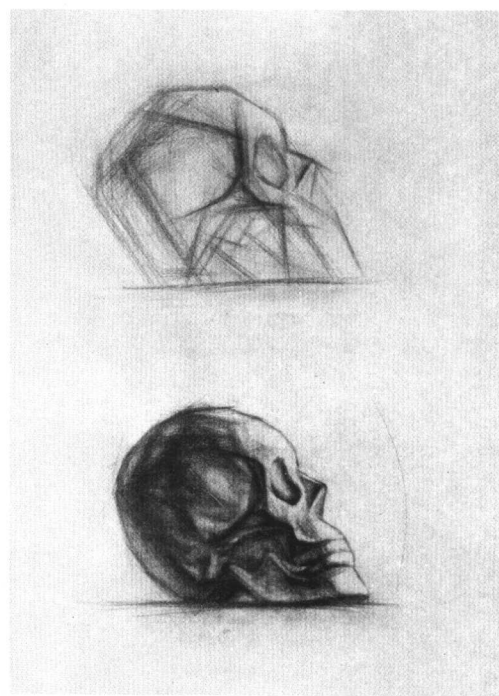
例图7

2
开
纸

柱
头

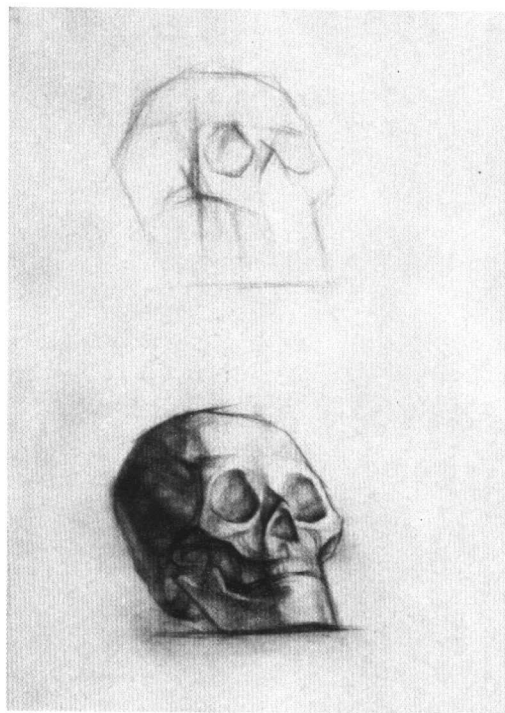
第三章 石膏头像的表现方法

无论什么物体都具有自身的结构关系，不同的形体产生的变化，从根本上来讲就是本身的骨架结构在发生变化。如圆球体、正方体，它们的结构不同，产生的外在形体自然也不同。从这一点来说，无论描绘什么物体，主要的指导思想是不能变化的，那就是抓住结构的主要问题，整体观察，整体深入，要处理好局部与整体的关系。整体感是艺术家所应具备的特质，没有整体感就没有艺术性，这一点许多艺术家都有精辟的论述。无论是美术、音乐、舞蹈，它们都是同理。一首歌没有一定主旋律就是噪音。舞蹈如不能体现出整体美，以及身体语言所要表述的内容，那是群魔乱舞。因此说艺术修养的锤炼，决定了一个人所走的艺术之路的远和近，高与低。不要急于求成，要一步一个脚印地去攀登，成功属于坚持不懈的劳动者。整体观念始终要贯彻到作画的全过程。石膏头像的要求与几何形体是相同的，只不过石膏头像的描绘需要了解人物头像的有关知识和骨骼的支点。这些我们在人物头像中加以介绍。



例图8 石膏头骨

在描绘的过程中，首先确定一种整体观念，对形体有初步的认识，复杂的物体形象开始一定要简单化，找出大的比例关系、大的形象特征。深入时要将简单的体面部位往复杂去看，但不能破坏整体性。法国画家德拉克洛瓦曾经说过“学素描，就是学习正确地看”。整体性是一切艺术的灵魂。



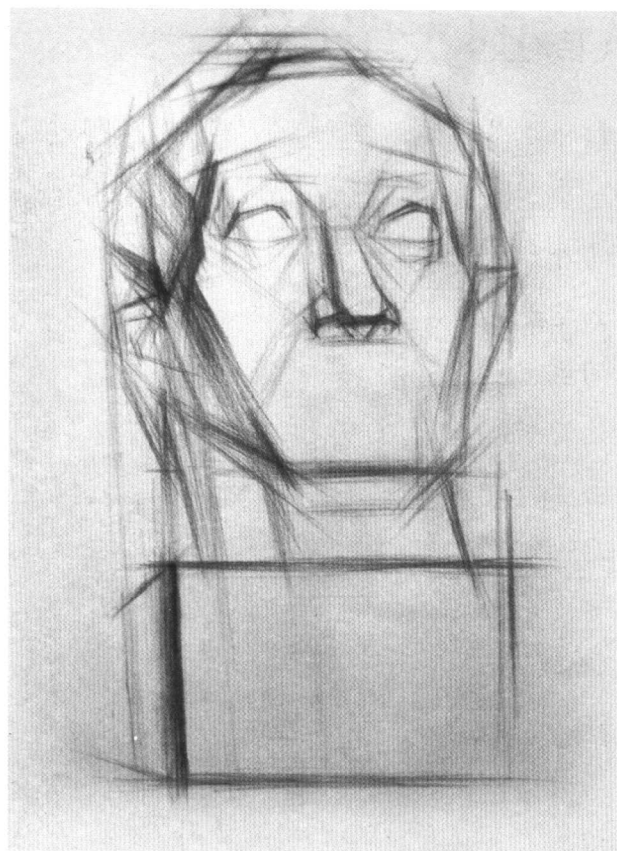
例图9 石膏头骨

1. 构图。在画面上定出上下的记号线，进而左右记号线，使用长的辅助线，将形体的基本形表现出来，运用垂直线、水平线、斜线，确定形体大的动势、大的特征，不要看细部，这一阶段要舍弃一些细部，辅助线要有深浅变化。

2. 进一步确立头、胸、底座、位置、比例关系。

3. 五官特征及位置动势要初步建立起来，要有体积感，但要分清大的转折与五官的小体积的从属性。

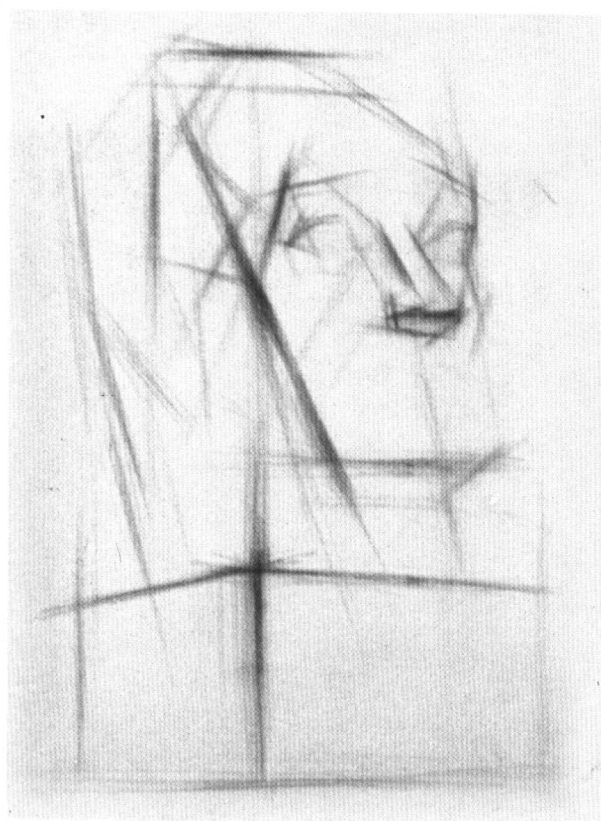
4. 在深入时，逐渐带出小的体面关系。



例图10 4开纸



例图11 4开纸



例图12 4开纸



例图13 4开纸 那塔夫



例图14

2开纸

例图
15

2开纸

罗马青年





例图16 2开纸



例图
17

2
开
纸

罗
马
青
年