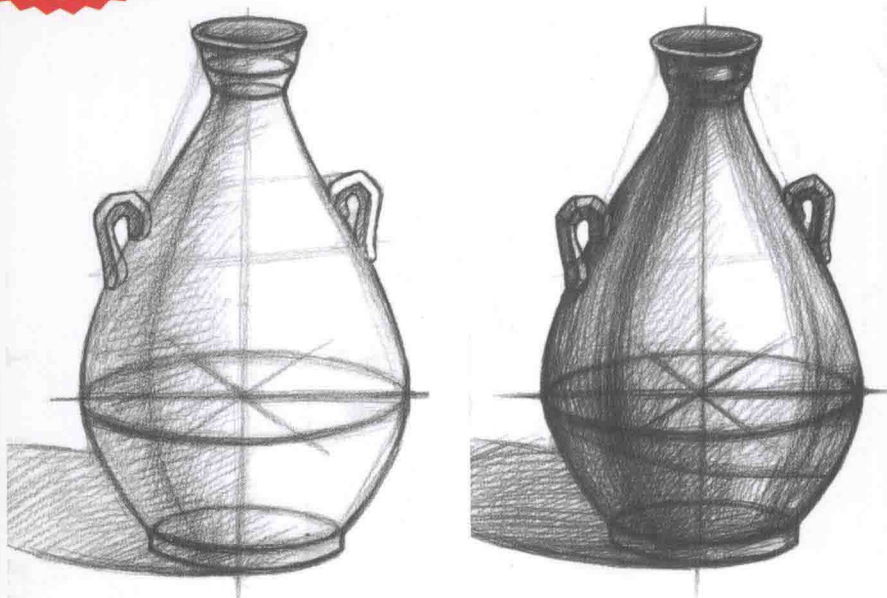

绘画步骤清晰易学
完整介绍素描技法

张恒国 / 编著

素描 基础教程

结构素描

139

清华大学出版社

素描基础教程——结构素描

张恒国 编著

清华大学出版社

北京

内 容 简 介

结构素描又称形体素描，以理解和表达物体自身的结构本质为目的。结构素描所要表现的是对象的结构关系，要说明形体是什么构成形态，它的局部或部件是通过什么方式组合成一个整体的。这种表现方法相对比较理性，可以忽略对象的光影、质感、体量和明暗等外在因素，排除某些细节表现。画结构素描，有助于分析、理解对象的形体结构关系，以及光影的变化特点。

本书是一本结构素描技法入门的书，该书介绍了结构素描要点、石膏几何体结构素描画法、单体静物结构素描画法、组合静物结构素描画法、石膏像结构素描和人像结构素描的绘画方法，包括学习结构素描的主要内容和知识块，着重阐述了结构素描绘画流程，给读者提供了学习结构素描的思路和方法。该书理论结合实践，重在提高读者的实际应用能力。

本书内容丰富，结构安排合理，由浅入深，循序渐进，图画清晰，可以充分提高读者的美术造型能力、观察能力和表现能力，为读者学习美术打下良好的基础。该书是美术爱好者学习素描的入门教材，同时也可以作为美术相关专业的教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

素描基础教程. 结构素描/张恒国编著. —北京：清华大学出版社，2016
ISBN 978-7-302-41222-9

I. ①素… II. ①张… III. ①素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第184823号

责任编辑：杜长清
封面设计：刘 超
版式设计：刘洪利
责任校对：马军令
责任印制：李红英

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者：清华大学印刷厂

装 订 者：三河市新茂装订有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：210mm×285mm 印 张：5.75 字 数：117千字

版 次：2016年2月第1版 印 次：2016年2月第1次印刷

印 数：1~3000

定 价：19.90元

产品编号：063996-01

前 言

素描是运用单色线条的组合来表现物体的造型、色调和明暗效果的一种绘画形式，是造型艺术的基础和组成部分，是锻炼观察能力、分析能力、表现能力和审美能力的重要绘画形式，也是一切绘画的基础，可锻炼绘画者所有造型艺术的基本功，是初学者进入艺术领域的必经之路。为提升广大美术爱好者的素描绘画水平，我们组织编写了本套素描基础学习教材，其中包括《素描基础教程（畅销升级版）》、《素描基础教程——素描静物》、《素描基础教程——石膏像》、《素描基础教程——人物头像》、《素描基础教程——结构素描》、《素描基础教程——石膏几何体》、《素描基础教程——人物速写》和《素描基础教程——风景写生》八本书，涵盖了素描基础入门的主要内容。该套图书既可单独成册，也可以形成一个素描入门的完整体系，可以适应不同层次和不同需求的读者。

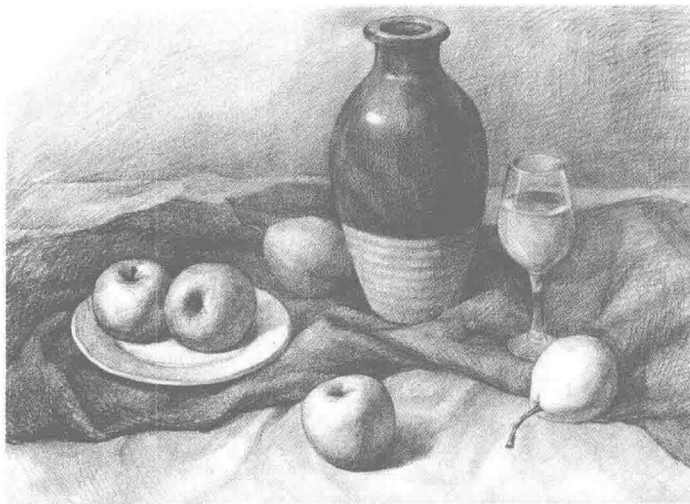
本套丛书以美术素描的基础理论知识和具体的实践练习为主线，重点加强素描基本技法的训练，以提高学习者的综合素质与实践能力为目的，通过大量优秀的作品范例，详细、系统地介绍了素描的概念、内容、观察分析方法和绘画步骤等内容，总结了学习素描写生的入门知识、基础技法，完整地叙述了素描绘画技法的要点，力求做到融科学性、知识性、通俗性、实用性于一体，读者在学习中能开拓视野，陶冶情操，增长美术知识，培养动手能力和创造能力。

本套丛书注重实用性，遵循造型训练的学习规律，内容安排从简单到复杂、从理论到实践，以提高基本造型能力的实践练习为主，同时也遵循实用性强和覆盖面宽的原则，适合素描初学者和爱好者自学入门，也适合大多数美术类、设计类、造型类专业的学生使用，是美术培训机构及高等院校相关专业的适用教材。

由于时间紧张、水平有限，本书难免存在不足之处，需要在实践中不断改进和完善，望广大读者指正。

编者

目 录

CONTENTS

第1章 结构素描概述····· 1

- 结构素描概述·····1
- 结构素描的观察方法·····1
- 结构素描的表现方法·····1

第2章 石膏几何体结构素描····· 2

- 多棱柱结构的画法····· 2
- 十字柱体结构的画法····· 4
- 十字锥体结构的画法····· 6
- 两个组合结构的画法····· 8
- 多个组合结构的画法·····10

第3章 单个静物结构素描····· 12

- 梨子结构的画法·····12
- 苹果结构的画法·····14
- 酒杯结构的画法·····16
- 酒瓶结构的画法·····18
- 玻璃瓶结构的画法·····20
- 花瓶结构的画法·····22
- 瓷壶结构的画法·····24
- 罐子结构的画法(一)·····26
- 罐子结构的画法(二)·····28
- 醋壶结构的画法·····30
- 洗衣液壶结构的画法·····32

第4章 静物组合结构素描····· 34

- 香蕉组合结构的画法·····34
- 酸奶盒和梨组合结构的画法·····36

- 水杯组合结构的画法·····38
- 绿茶饮料瓶和梨组合结构的画法·····40
- 喷壶组合结构的画法·····42
- 台灯和杯子组合结构的画法·····44
- 砂锅组合结构的画法·····46
- 花瓶和水果组合结构的画法·····48
- 蒜臼组合结构的画法·····50
- 坛子组合结构的画法·····52
- 陈醋瓶组合结构的画法·····54
- 静物组合结构的画法·····56
- 水壶组合结构的画法·····58

第5章 石膏像结构素描····· 60

- 石膏像结构·····60
- 石膏面部结构的画法·····60
- 罗马青年头像结构的画法·····62
- 青年头像结构的画法·····64
- 石膏肌肉头部结构的画法·····66
- 小卫结构的画法·····68
- 海盗结构的画法·····70
- 伏尔泰结构的画法·····72

第6章 人像结构素描····· 74

- 青年头部结构的画法·····74
- 中年头部结构的画法·····76
- 老年头部结构的画法·····78

第7章 结构素描作品欣赏····· 80

第1章 结构素描概述

结构素描概述

结构素描，又称“形体素描”，以比例尺度、透视规律、三维空间观念以及形体的内部结构剖析等方面为重点。结构素描重在形体结构的理解，包括物质结构和形态结构。用线条表现物体的空间感、结构和形体。结构素描舍去了过于繁杂的调子，能更直接、更单纯、更明确地掌握绘画的构图、造型和结构等重要基础技能。

学素描更应先从结构素描开始，因为结构素描提炼了自然界一切物体的形态空间的基础。学习结构素描对于初学者来说，关键在于理解对象的结构，画准对象的造型。它可以培养造型能力和设计思维能力。通过学习结构素描，可以更快、更深入地树立初学者的空间、透视、结构的观念，提高对素描的理解。

结构素描的观察方法

结构素描重点培养形体表现能力，即对物体形状和体积的表现能力，在形体准确的前提下，如何把形体塑造起来，把形体画得立体。

(1) 整体观察：在素描训练中，整体观察是整体表现的前提。整体观察是指联系的整体观察，即将形体的各个局部联系起来进行观察。整体观察是指概括的观察。整体观察也是指整体与局部之间的交替观察，即以整体观察为主，以局部观察为辅进行交替的观察和交替的表现。

(2) 用几何形体的方式观察：用几何形体的方式来观察、分析和概括形体。在简化形体以后，把形体的整体抓住。

(3) 用比较的方法观察：比较的方法是先整体，后局部。主要目的是把整体的定位与局部的定位通过比例的方式来完成。

结构素描的表现方法

结构素描以线为主，准确、有力、优美的线条，可以让画面充满生命力，丰富人们的视觉效果。在观察和表现形体时，要概括对象形体的外部结构特征和内部结构特征，包括整体的组合结构和局部结构。以几何形体的方式来观察和分析，简化形体、概括形体、表现形体，对形体有特别的整合作用。

(1) 用长直线，抓大的感觉

结构素描外轮廓大多以长直线为主。抓住物体的整体感觉，再用长直线去体现物体的长宽比例、大小比例和前后关系等，使画面有整体感。

(2) 找点

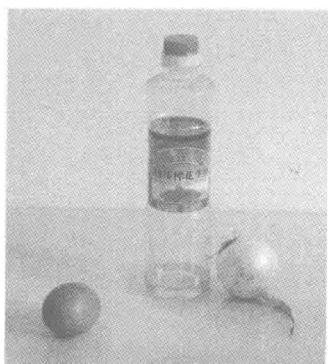
通常叫作“抓两头、带中间”，因为点一般都处在始端与末端，点如果找得准确，形体也就抓住了，在这里，点包含的因素是：形体转折开始的地方与形体转折结束的地方。

(3) 线条的穿插

在基本点找到之后，便是用线连接各点，使形体明确起来。线条不是死板的线条，而是相互穿插，有出来的地方，也有回去的地方。线条的穿插，必须符合其形体结构的规律，要分清线条的前后关系、虚实关系和空间关系。

(4) 线条的表现

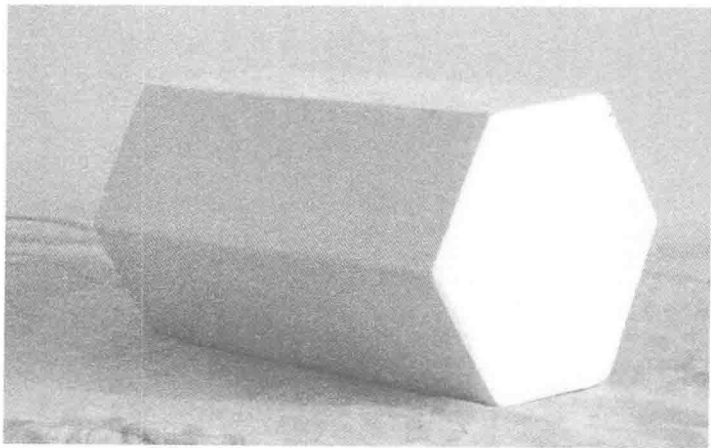
线条是结构素描中最主要的艺术语言和表达方式，无论在塑造形体、表现体积和空间方面，还是表达情感方面，都显得十分明确，富有表现力和概括力。在开始学习时，首先要加强绘画线条的熟练程度，要做大量的线条练习，提高线条质量。线条要做到肯定有力、轻松自如、有松有紧、有虚有实、有粗有细、有深有浅，随着形体的变化而变化，做到变化中有整体，整体中有变化。这样的线条才富有生命力和动感。

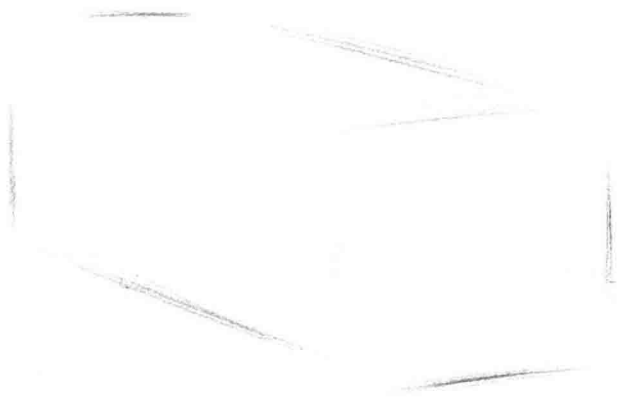
第2章 石膏几何体结构素描

画结构素描，可以从形体比较简单的石膏几何体开始。石膏几何体形体规范，结构明确，层次分明，难度较低，可以作为练习画结构素描的入门对象。

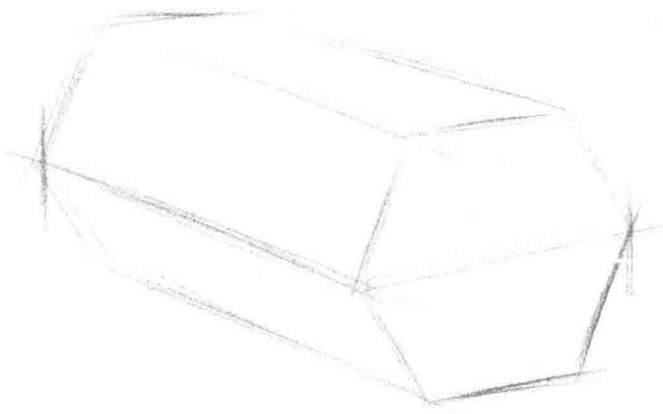
多棱柱结构 的画法

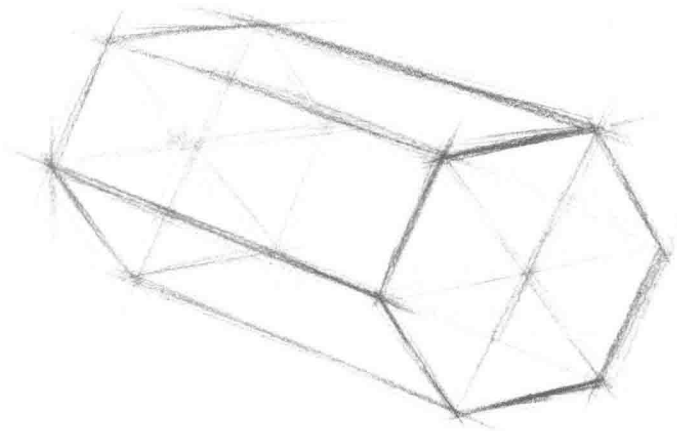
实物照片

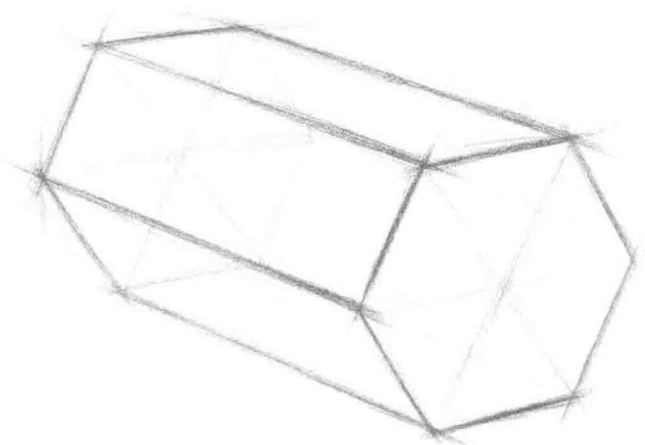
步骤一：用线确定多棱柱上下左右的大体位置。

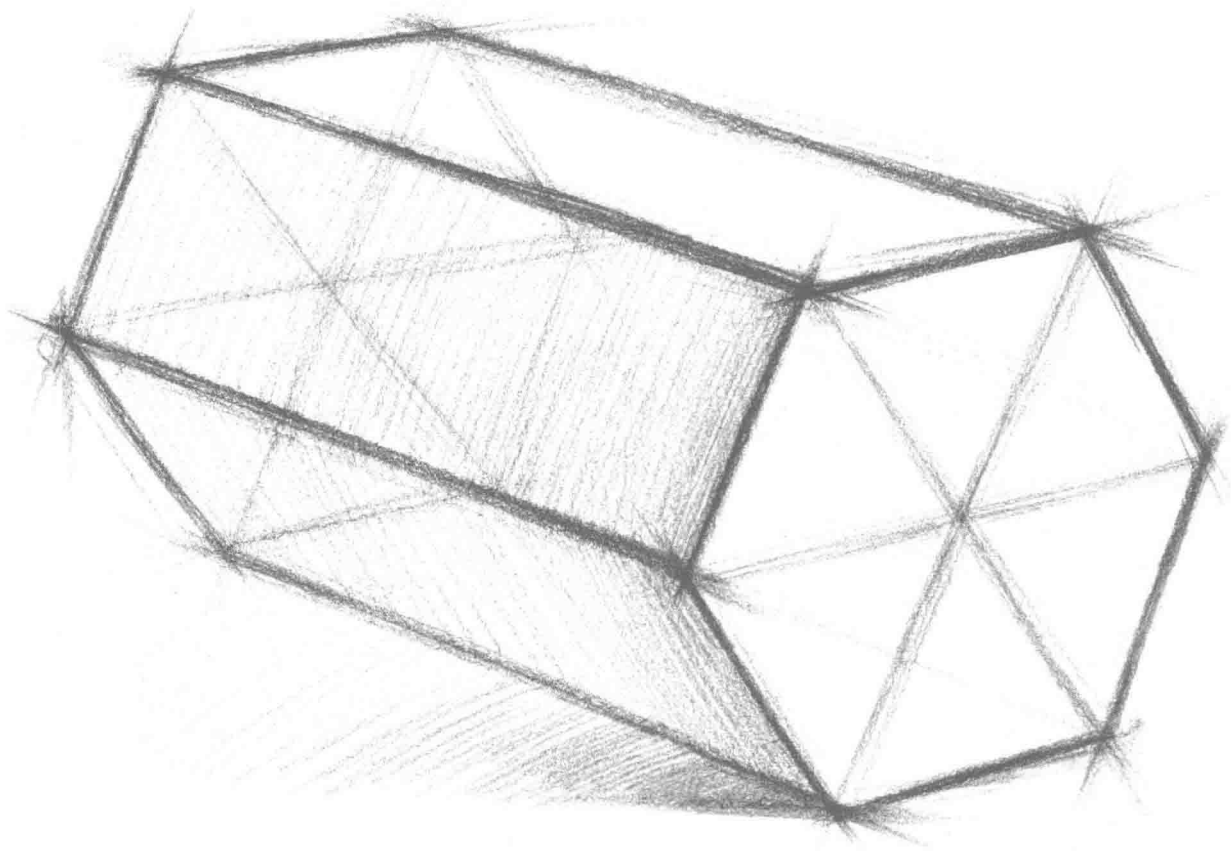
步骤二：根据确定好的位置画出多棱柱大体轮廓。

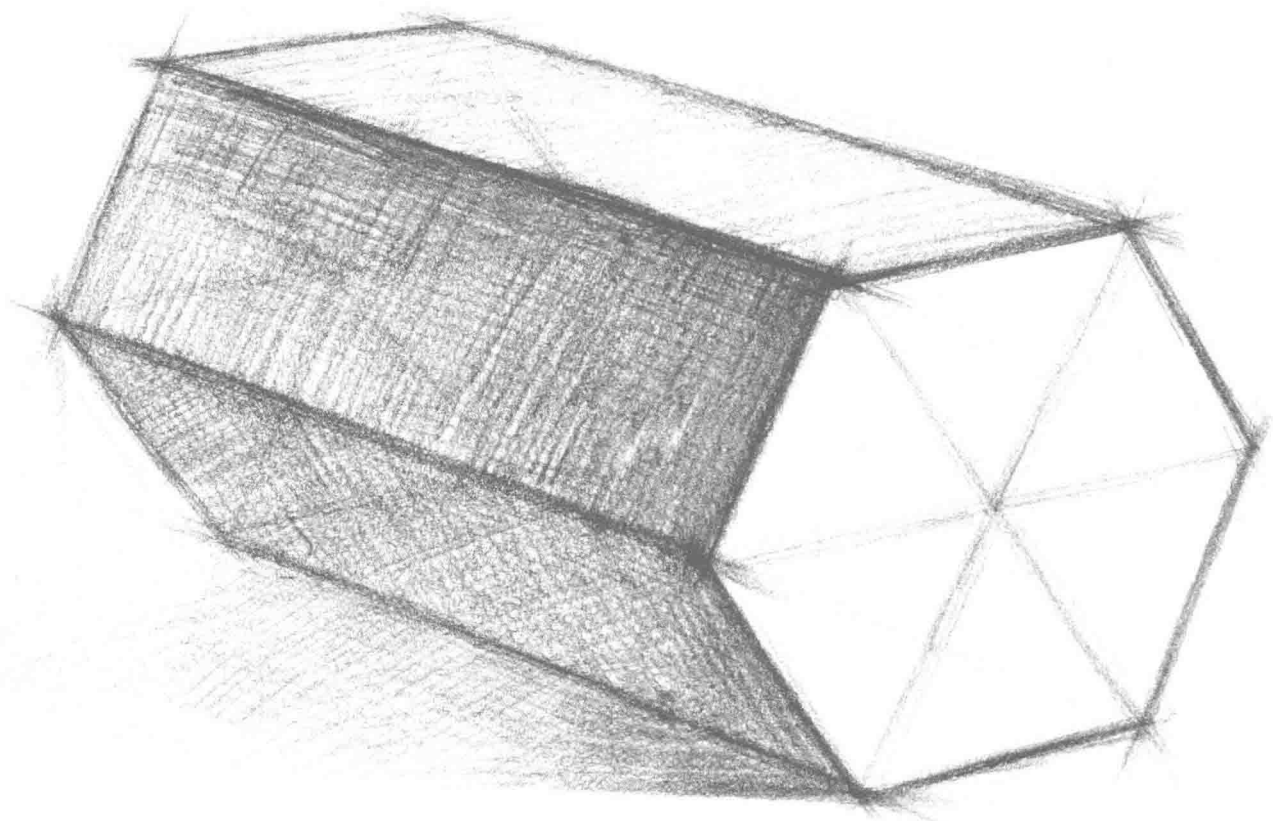
步骤三：进一步准确画出多棱柱轮廓形，并加入透视线对物体进行分析，注意线条的虚实变化。

步骤四：加强多棱柱的外轮廓线，增强线的对比度，加强画面的立体效果。

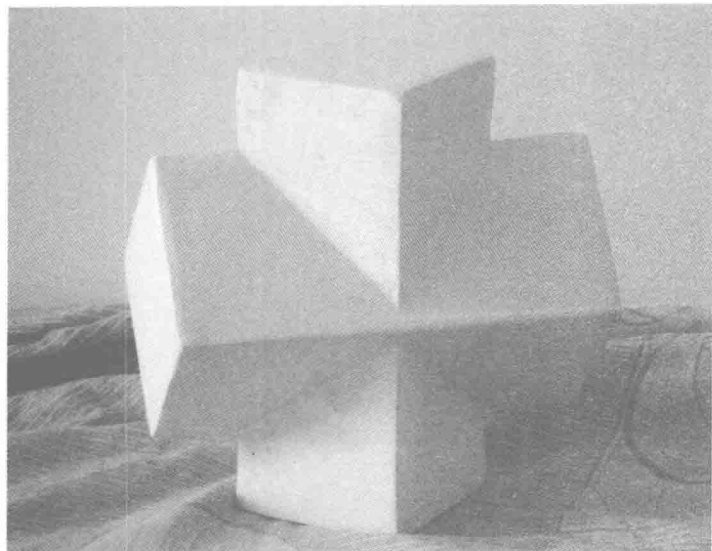

步骤五：进一步调整结构线，并给侧面上出色调和阴影。

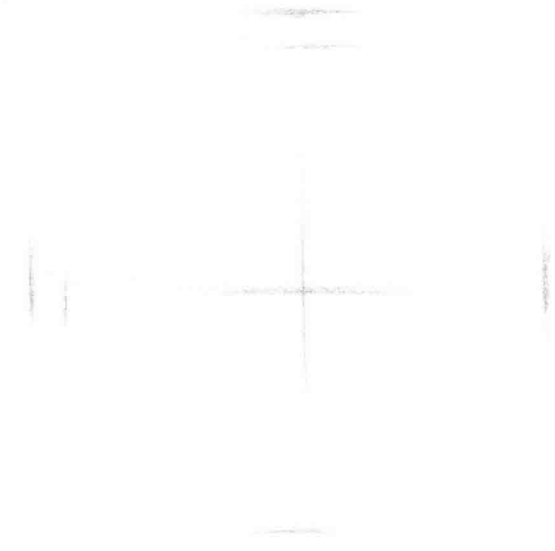

步骤六：强调结构线和结构面，并拉开层次，突出多棱柱的结构特征和立体感。

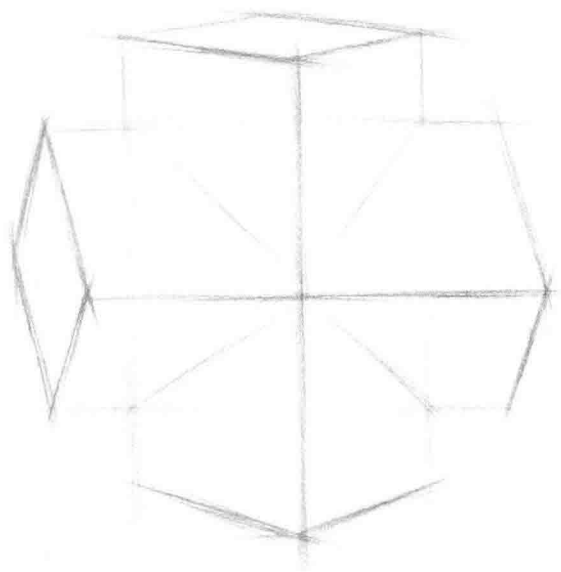
十字柱体结构 的画法

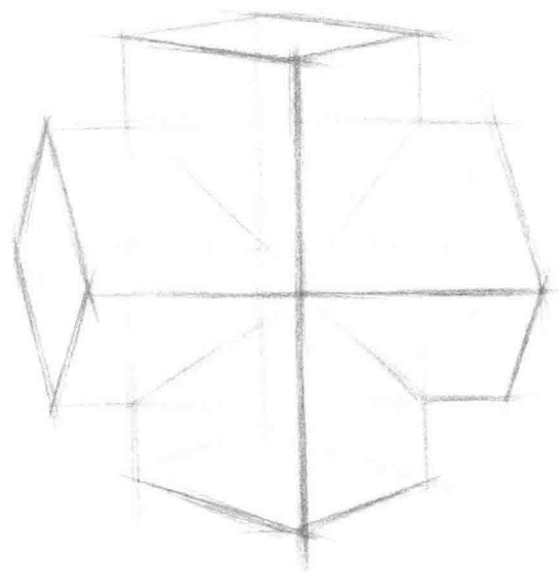
实物照片

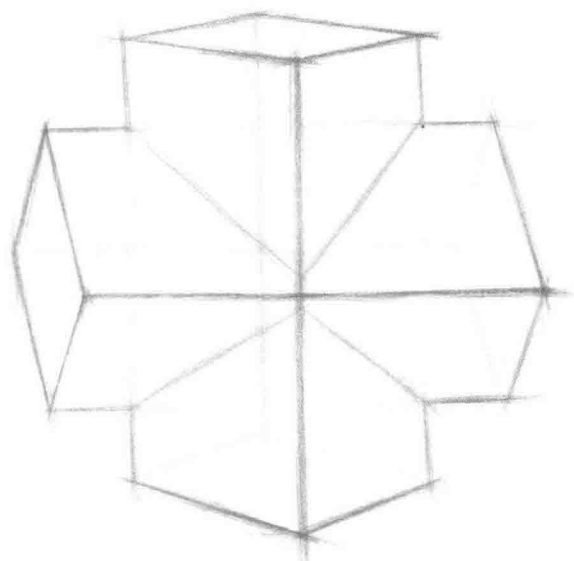
步骤一：用线找出十字柱体上下左右的大体位置。

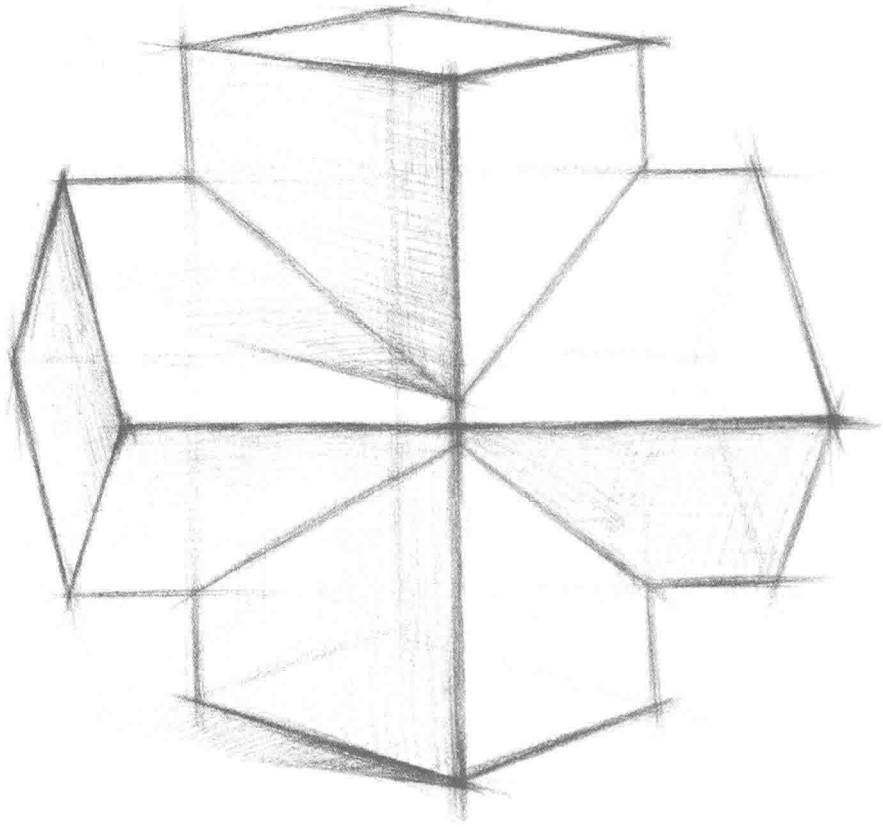
步骤二：根据确定的位置，进一步明确十字柱体的外部轮廓。

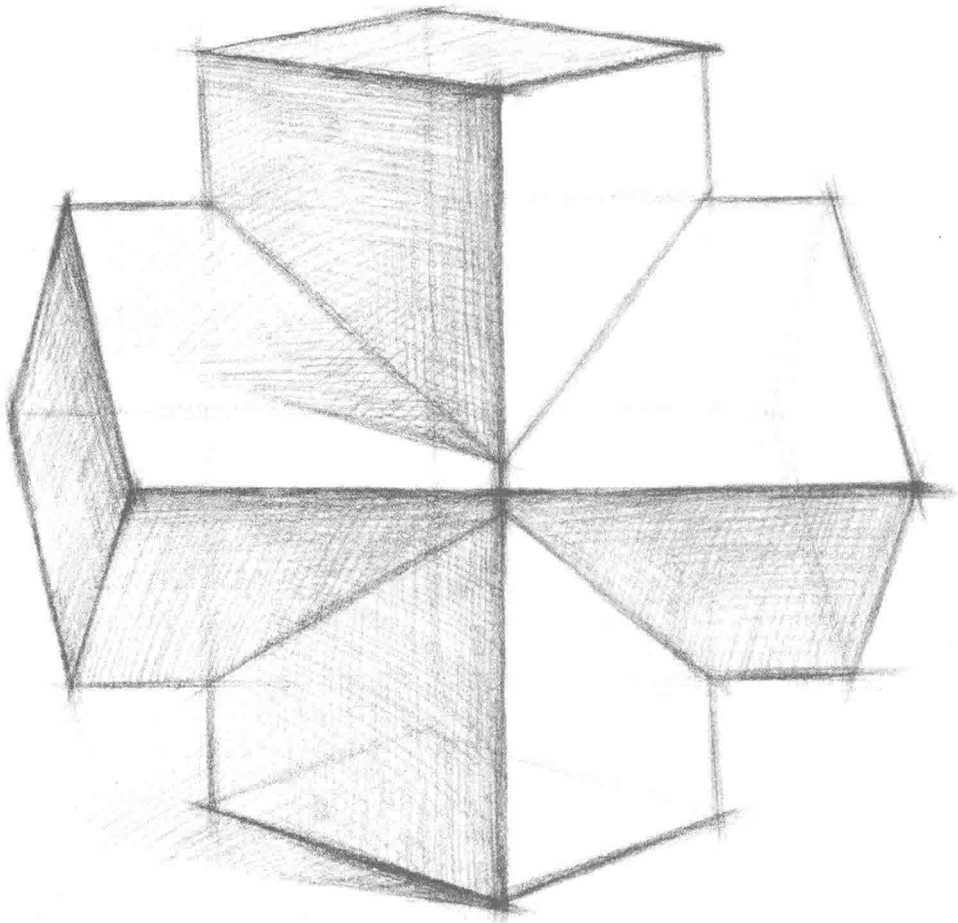
步骤三：加入透视线对物体结构进行分析，注意线条的虚实变化。

步骤四：拉开轮廓结构线和透视线的层次，增强线条的明暗对比，加强画面的立体效果。

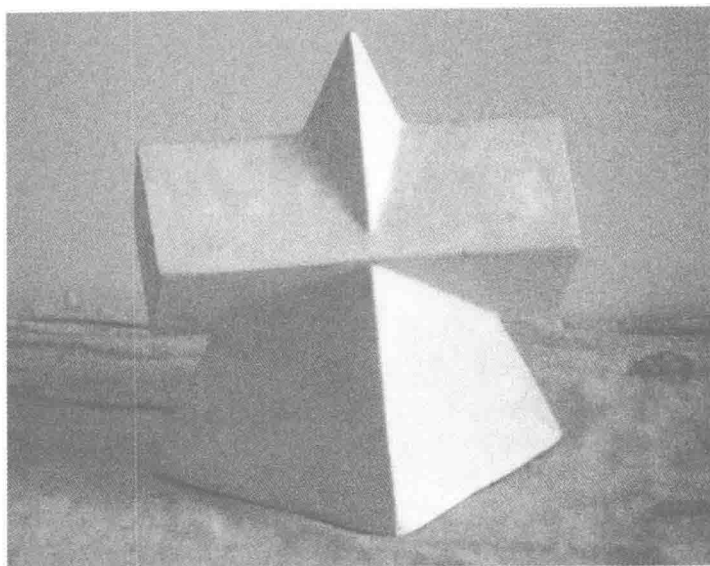

步骤五：从整体出发，沿着结构线上色调，画出结构面和阴影。

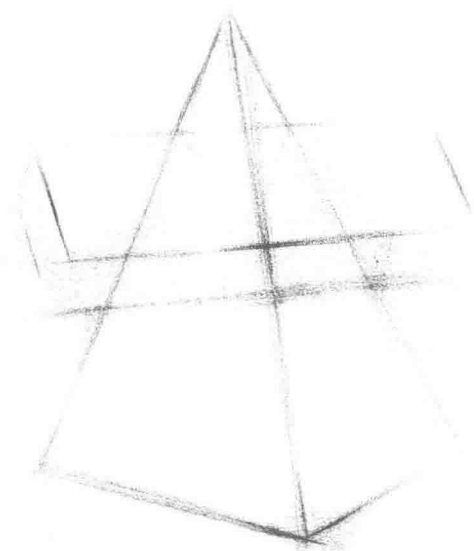

步骤六：进一步沿着结构线上色调，保持画面的整体效果，突出石膏几何体的结构特点。

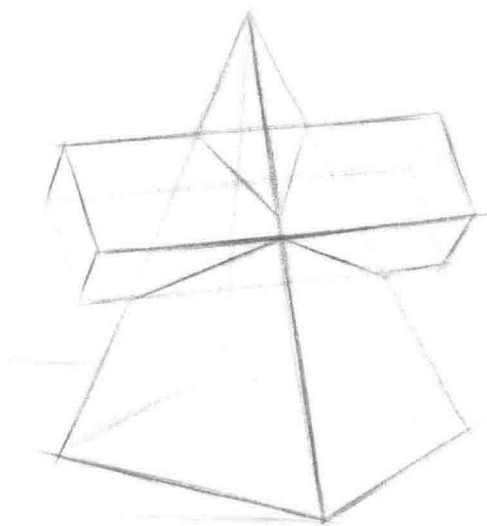
十字锥体结构的画法

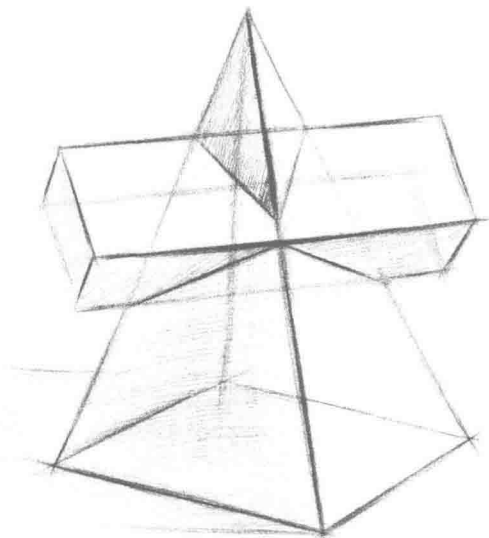
实物照片

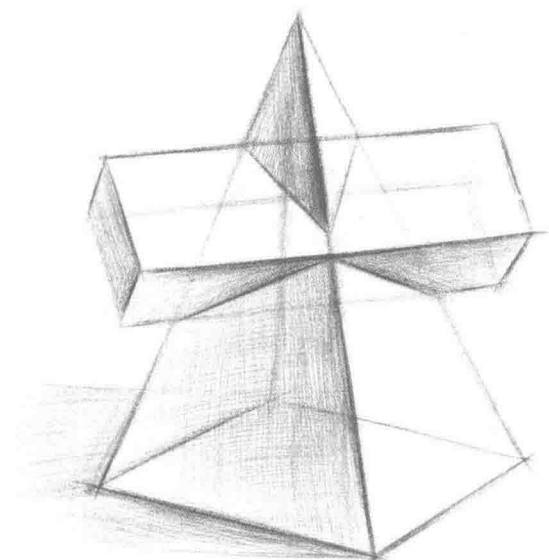
步骤一：用长线条轻轻画出十字锥体的大体轮廓状。

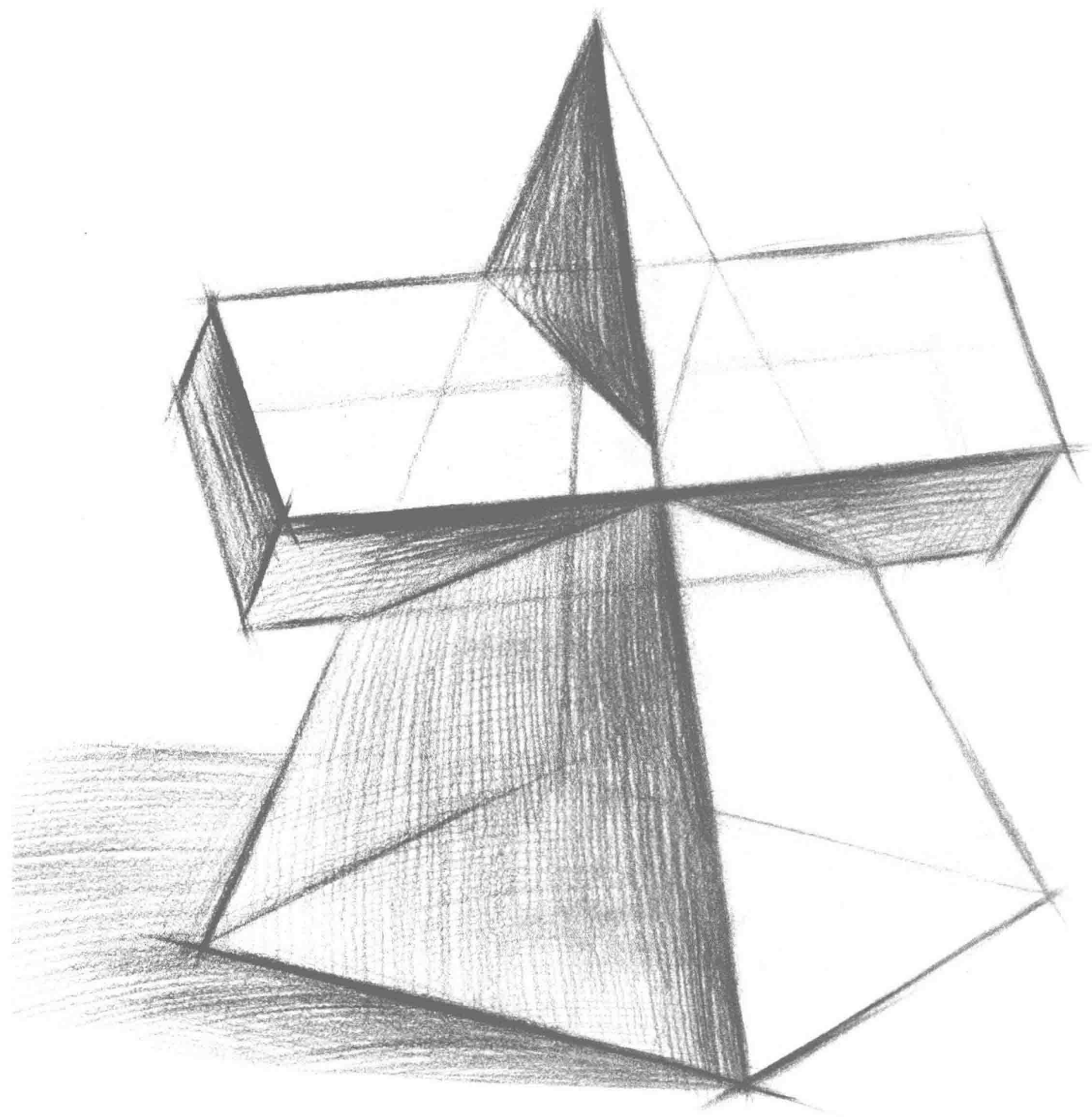
步骤二：进一步明确十字锥体的外部轮廓，并画出内部透视线。

步骤三：加重十字锥体结构轮廓线，并给结构面铺上色调。

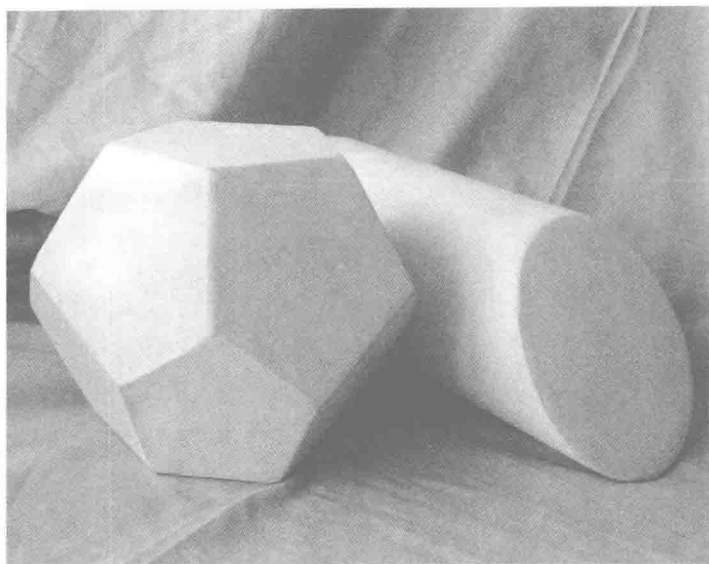

步骤四：进一步调整结构线，表现较强的结构体块感。增强物体的明暗对比，加强画面的立体效果。

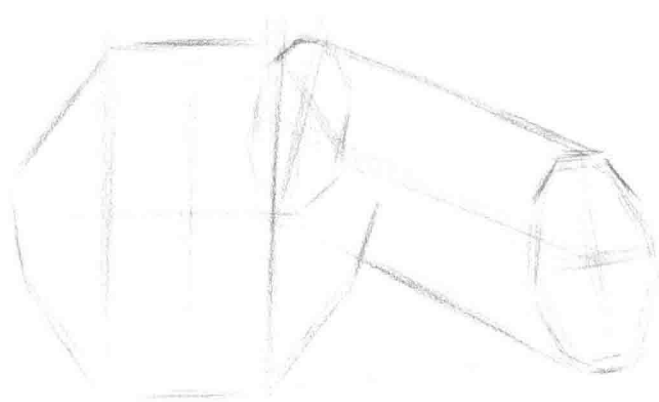

步骤五：调整整体效果，突出结构线的对比，将十字锥体结构表现完整。

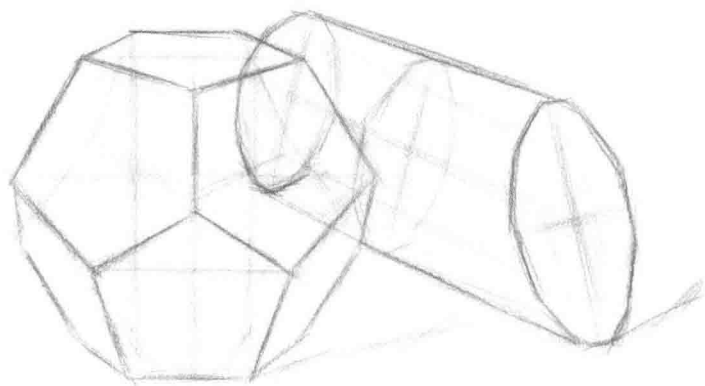
两个组合结构的画法

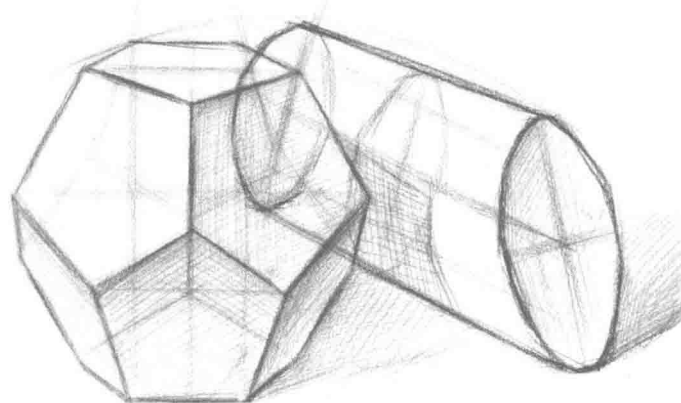
实物照片

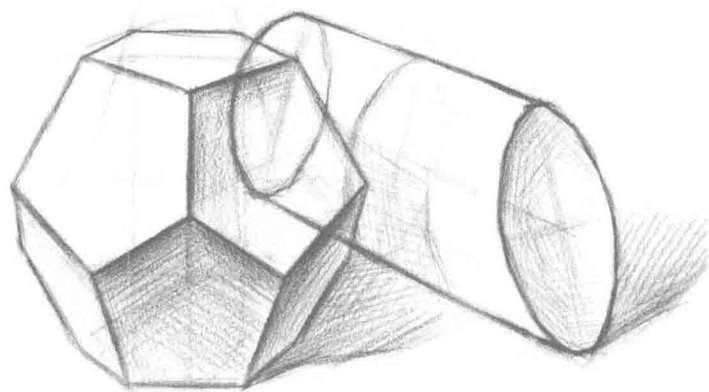
步骤一：用长线条轻轻画出组合石膏几何体大体轮廓形状。

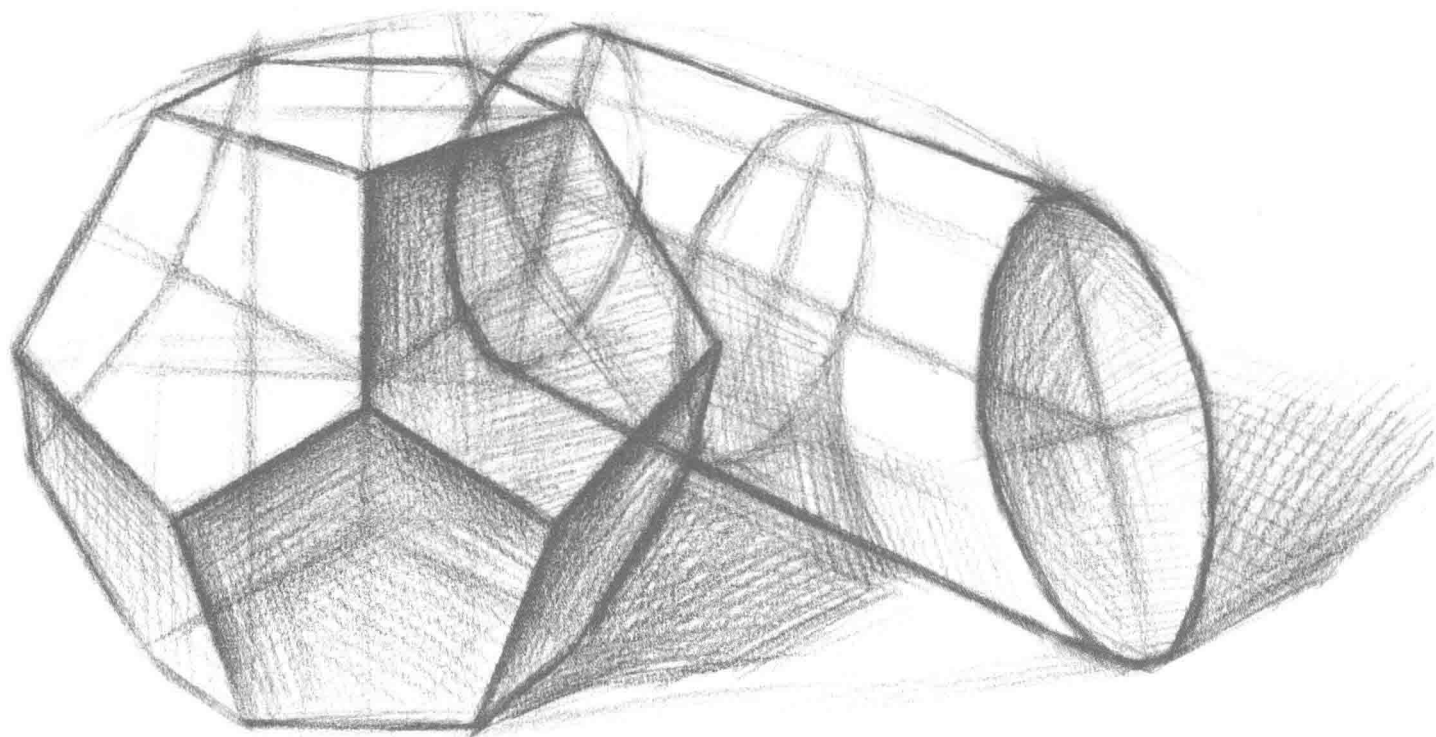
步骤二：准确画出组合石膏几合体的外部轮廓，并画出内部透视线。

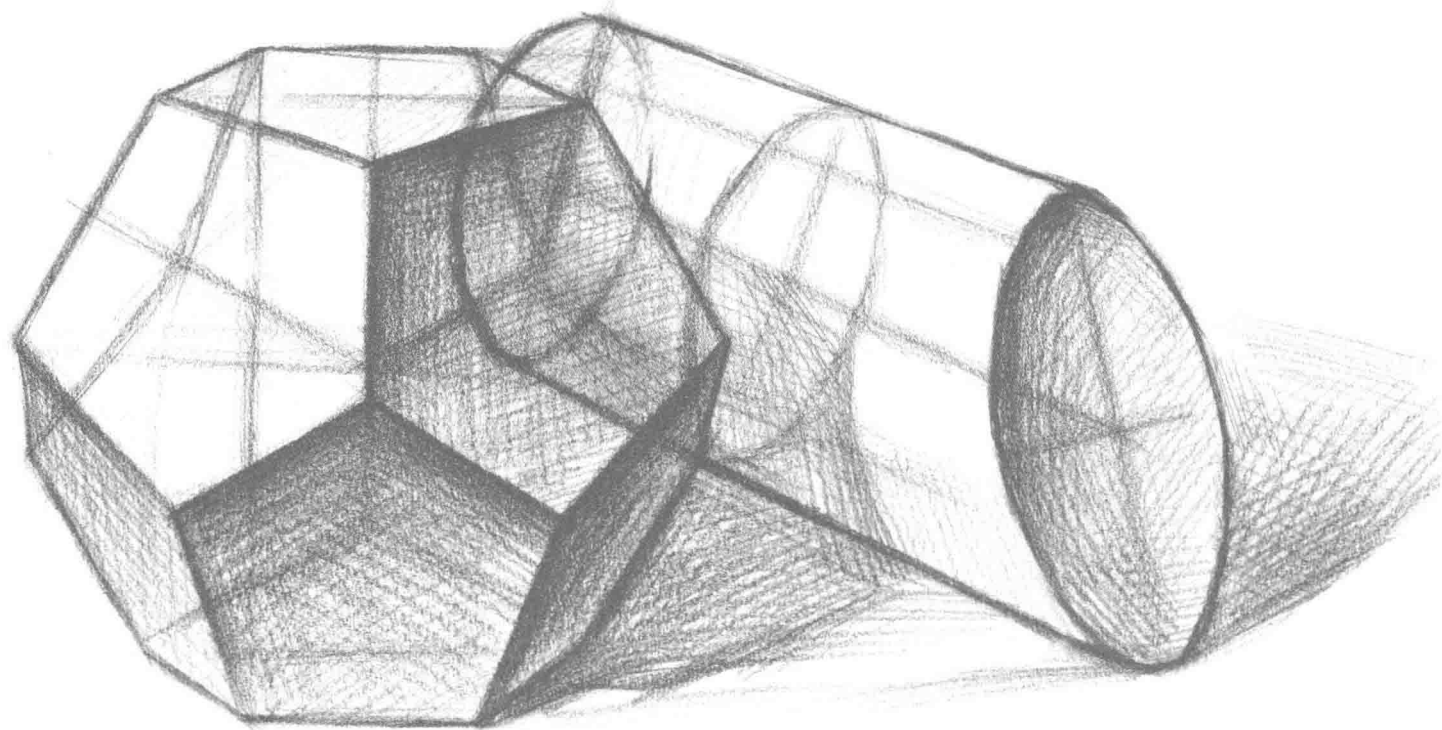
步骤三：肯定组合石膏几合体的轮廓，并给结构面铺上色调。

步骤四：进一步调整结构线，表现较强的结构体块感。拉开结构线的层次。

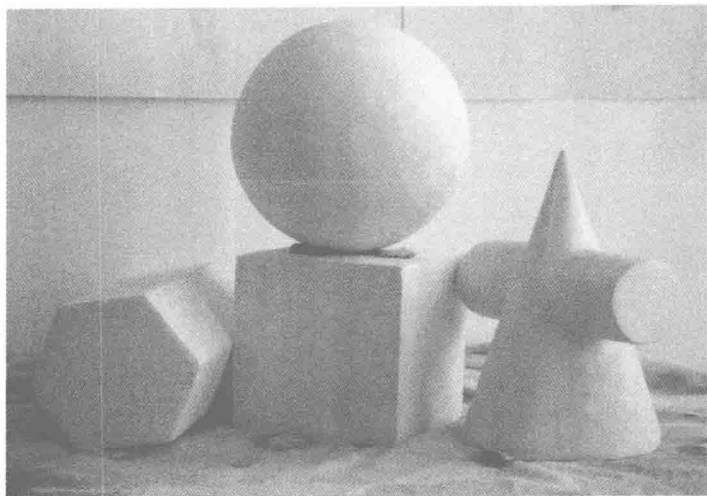

步骤五：强调多面体的结构和轮廓，拉开两个几何体的空间和主次关系。

步骤六：加重结构面色调，然后调整整体效果，突出结构线的对比，将组合石膏几何体的结构特征表现完整。

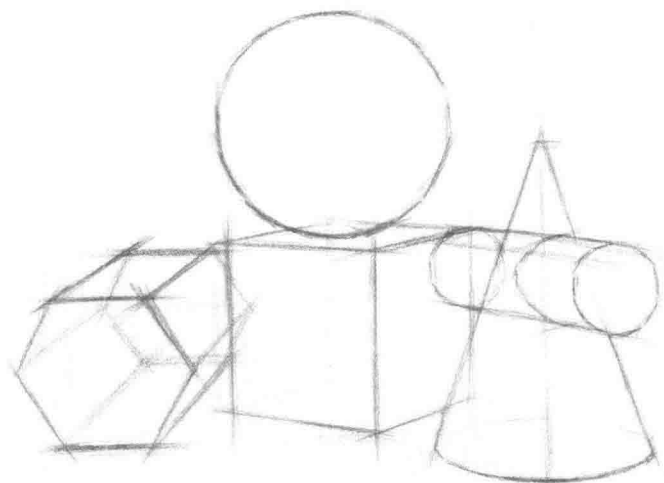
多个组合结构 的画法

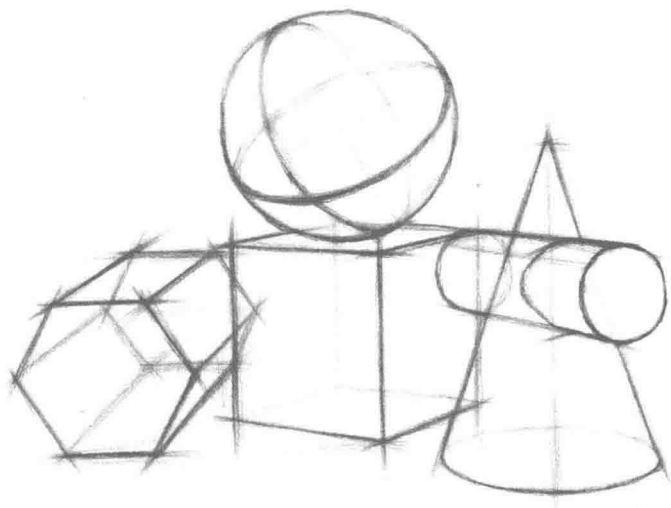
实物照片

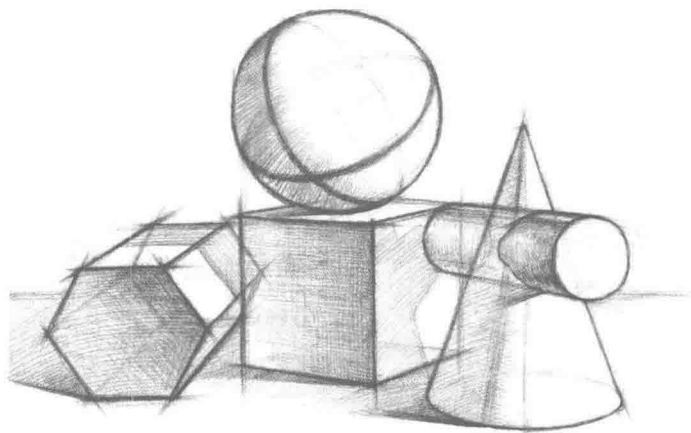
步骤一：画出组合石膏几何体的大体轮廓形状。

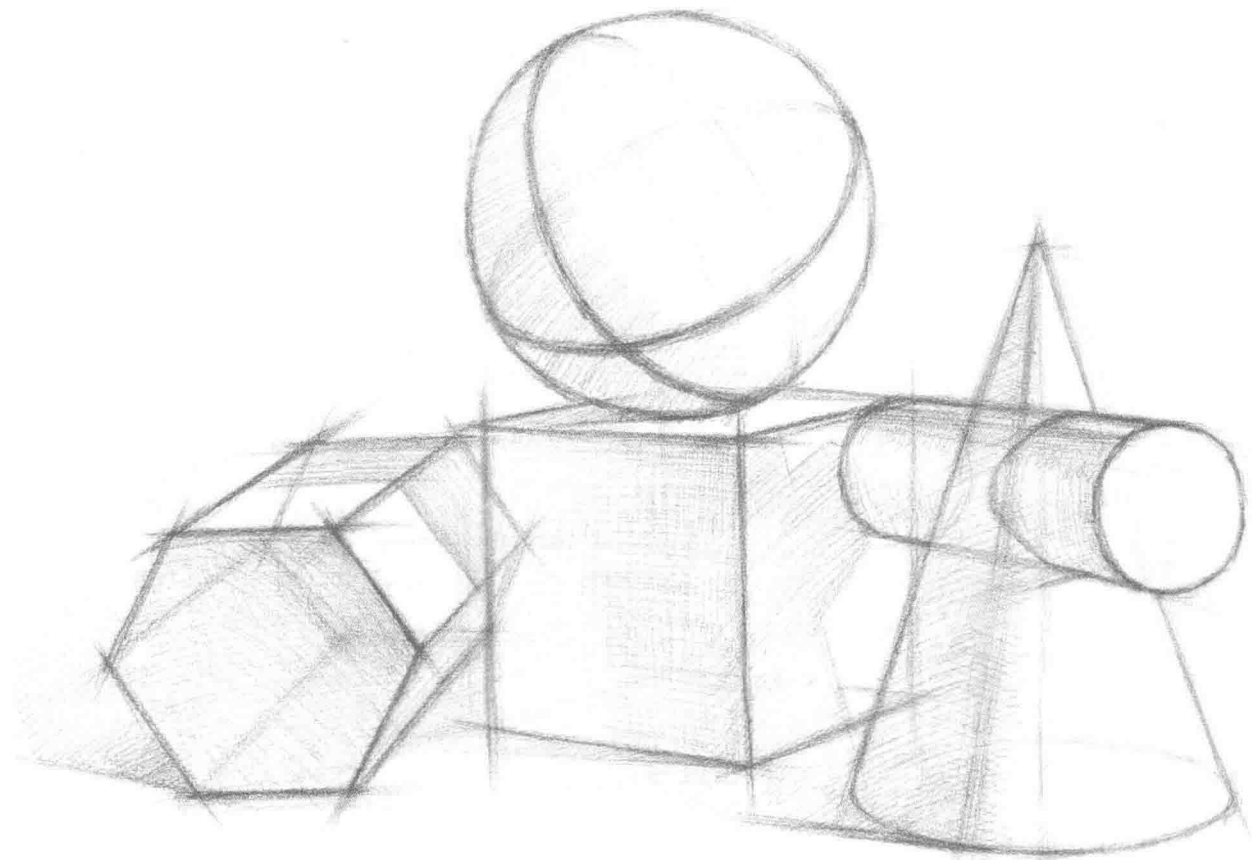
步骤二：准确画出每个石膏几何体的轮廓形。

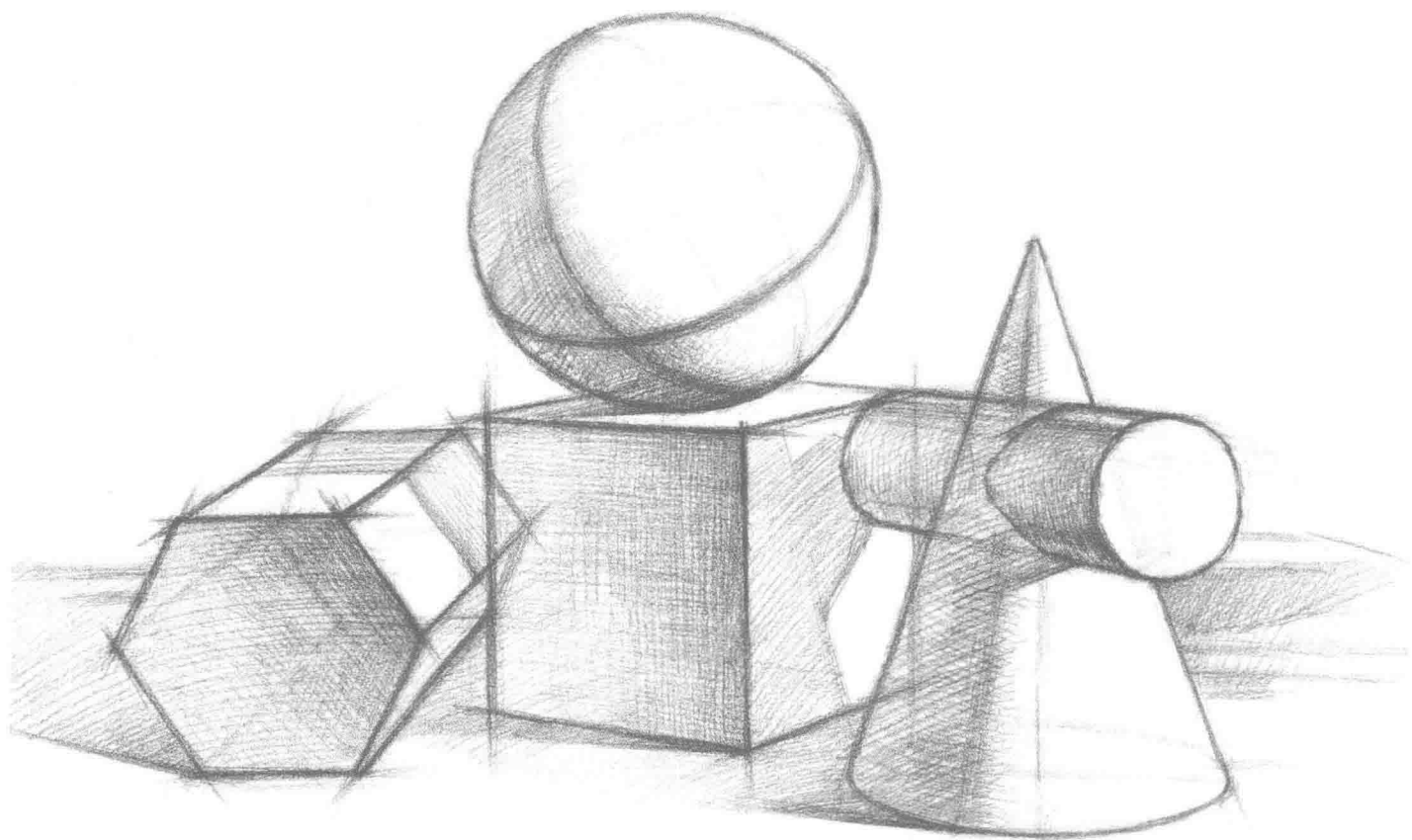
步骤三：加重并强调石膏几何体的轮廓形，并画出每个对象的结构线和透视线。

步骤四：沿着石膏几何体的结构线，给结构面上色调，并画出阴影。

步骤五： 进一步深入，拉开结构线和结构面的色调和层次，表现出较强的立体感。

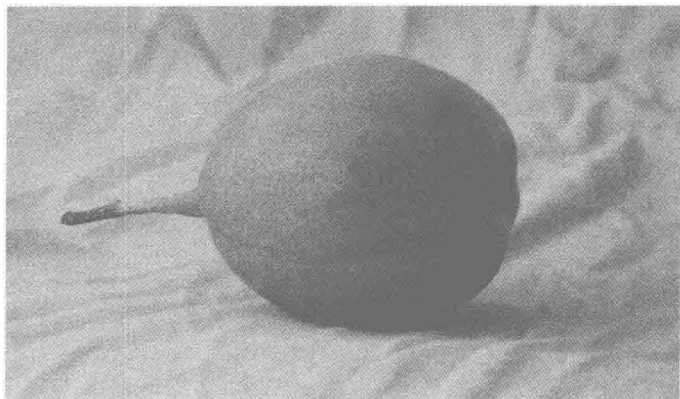

步骤六： 深入调整和完善画面，将石膏几何体组合结构特征表现充分和完整。

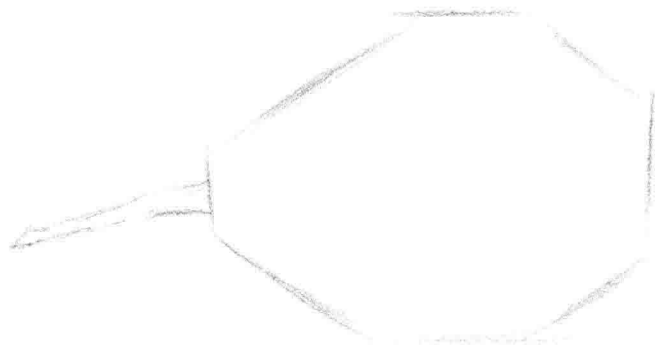
第3章 单个静物结构素描

画结构素描，离不开静物，我们先来练习画单个静物的结构素描。在画的时候，要注意分析对象的形体，用不同层次的线，辅以明暗，来表现对象形体。

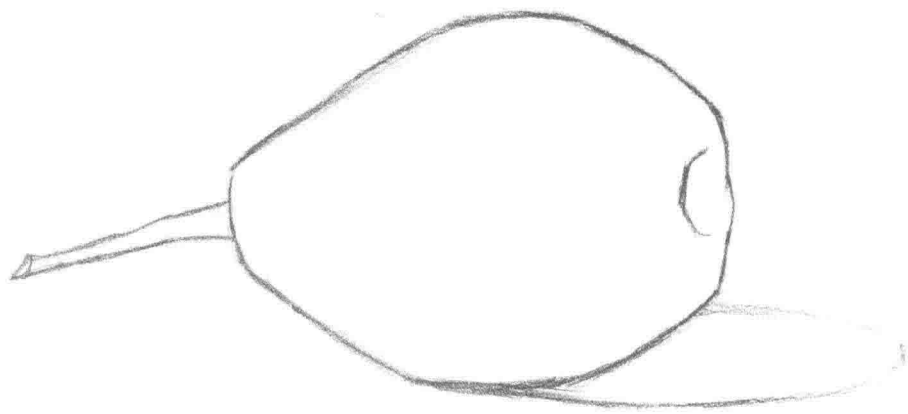
梨子结构的画法

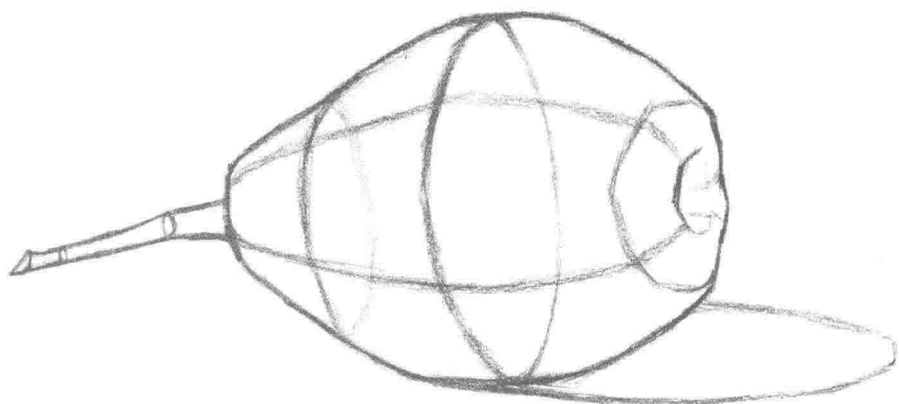
实物照片

步骤一：整体观察梨子的外形，用直线轻轻画出梨子的大体外轮廓形。

步骤二：准确画出梨子的外轮廓形，并画出梨子的口部和阴影轮廓。

步骤三：肯定梨子外形，然后分析梨子的形体结构转折，并画出结构线。