

名师课堂

- ◆ 结构素描与明暗素描的共性与区别
- ◆ 基本形体的透视法则
- ◆ 三大面，五大调
- ◆ 理解结构是画素描的关键
- ◆ 检查画面的方法
- ◆ 写生中的光源
- ◆ 如何表现“质感”
- ◆ 局部应该服从整体
- ◆ 如何表现好空间感

鄂美动力
E-MIND

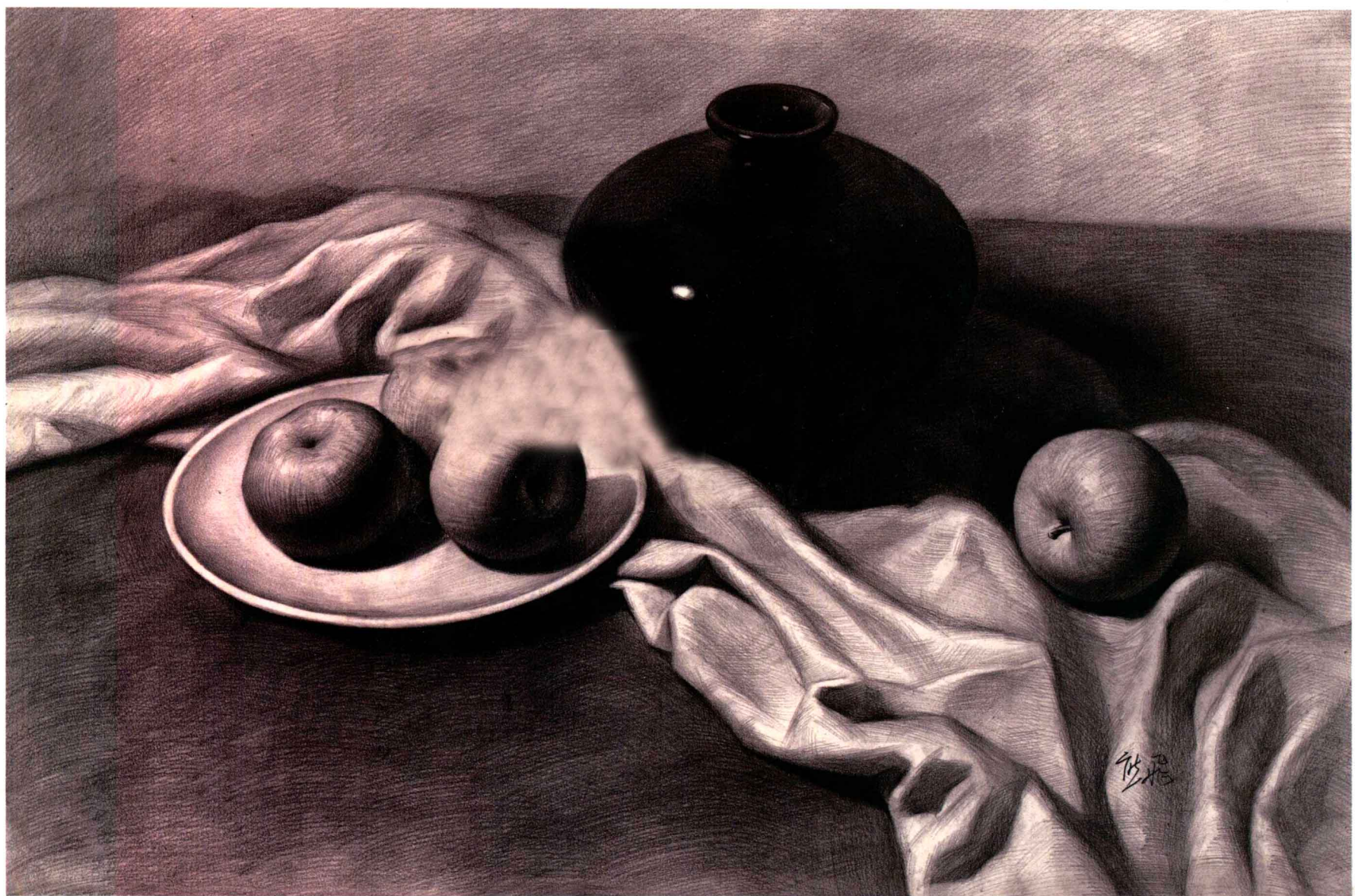
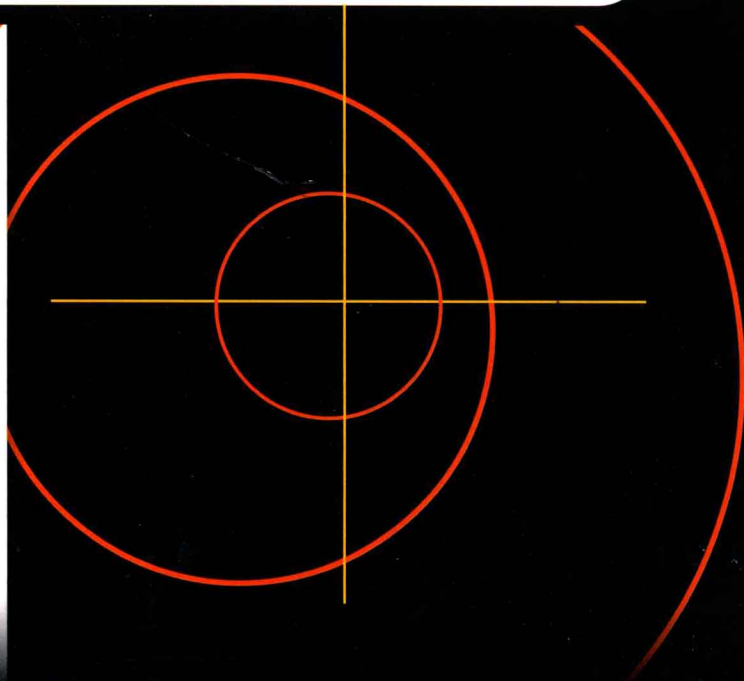
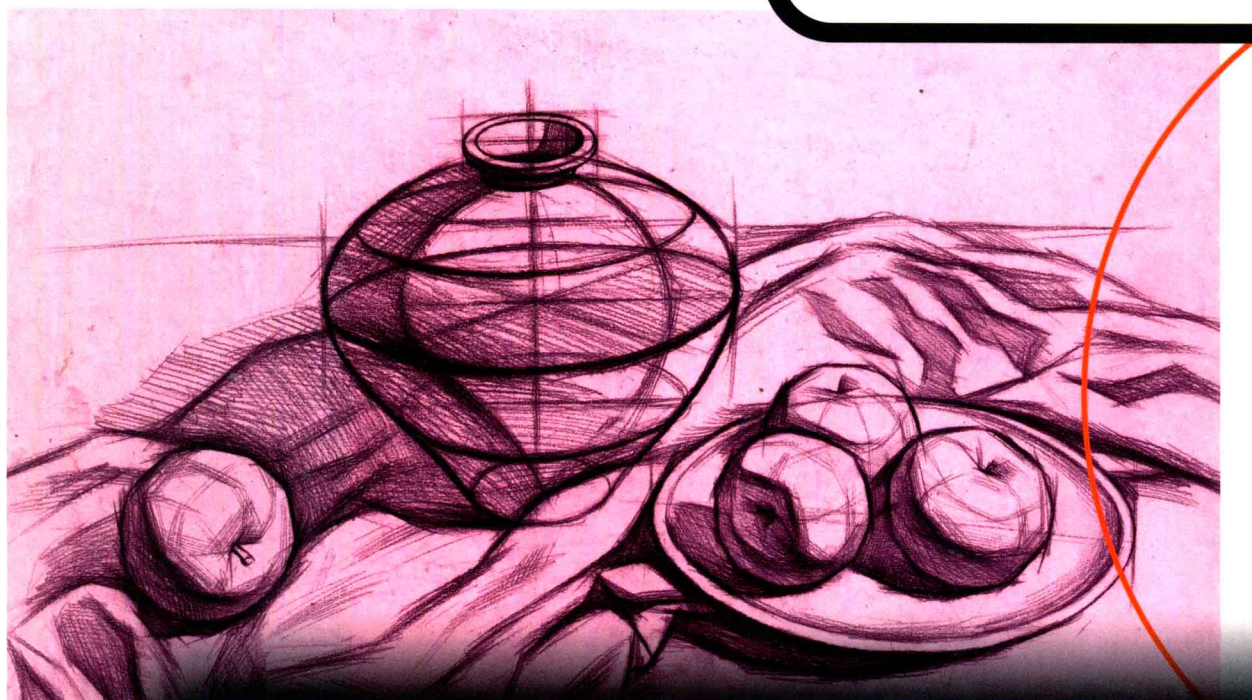
熊飞说

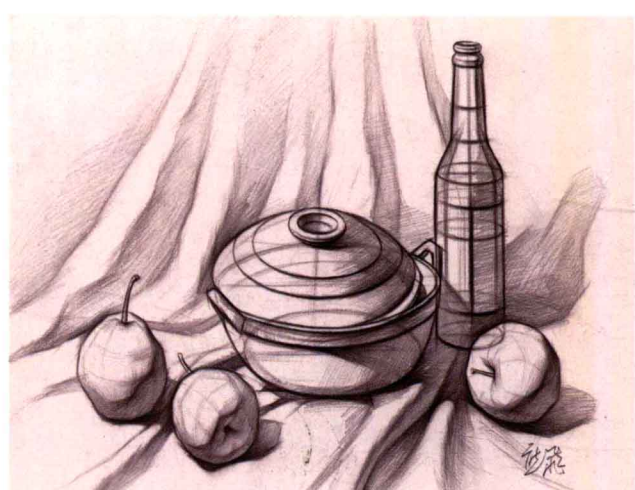
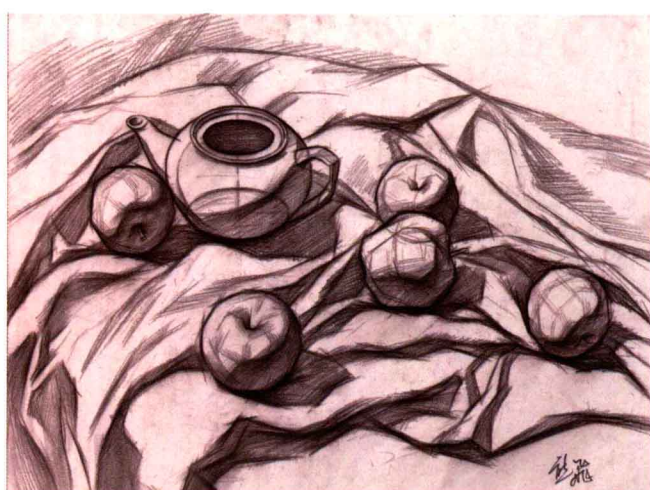
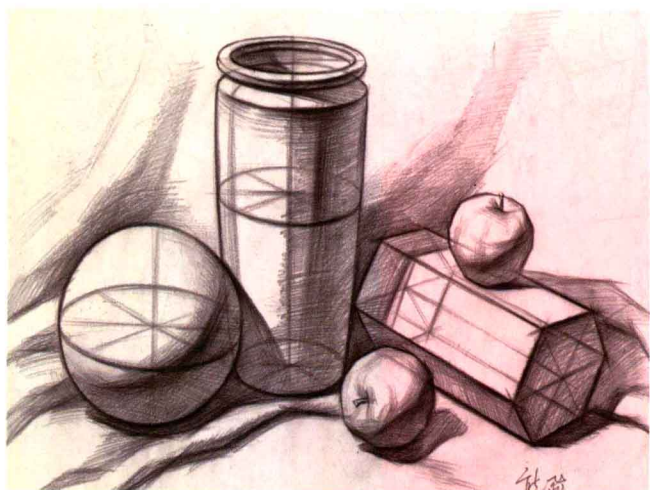
结构与明暗

XIONG FEI SHUO JIEGOU YU MING'AN

熊飞 著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

征稿 ▶▶▶

作品内容：素描、色彩、速写、设计等高考技法类作品。

稿件要求：尺寸一般为4开或8开。请先拍成数码照片，请勿对照片进行计算机处理。

如选用后，请提供原作（出版后退回）。

寄稿地址：湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号B座1804室 杨经奎 收

联系电话：027-87679562

E-mail：549974435@qq.com

邮政编码：430070

图书在版编目（CIP）数据

熊飞说结构与明暗 / 熊飞著.

-- 武汉：湖北美术出版社，2011.3

（名师课堂）

ISBN 978-7-5394-3972-3

I. ①熊…

II. ①熊…

III. ①石膏像—素描—技法（美术）

IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第025006号

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市洪山区雄楚大街268号B座

电 话：（027）87679522（发行）87679562（编辑）

传 真：（027）87679523

邮政编码：430070

制 版：武汉浩艺设计制版公司

印 刷：武汉三川印务有限公司

开 本：889mm × 1194mm 1/8

印 张：4

印 数：6000册

版 次：2011年3月第1版 2011年3月第1次印刷

定 价：25.00元

熊飞说 结构与明暗 XIONG FEI SHUO JIEGOU YU MING' AN

名师课堂

责任编辑：杨经奎 严浩

封面设计：敖露

ISBN 978-7-5394-3972-3

9 787539 439723 >

熊飞说

结构与明暗

XIONG FEI SHUO
JIEGOU YU MING' AN

熊飞 著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

结构素描与明暗素描的定义

结构素描的定义

结构素描又称“形体素描”，以线条为主要表现手段，不施过多的明暗，不强调光影变化，而强调突出物象的结构特征。

明暗素描的定义

明暗素描又叫全因素素描，是一种兼顾形体结构关系、空间关系、明暗关系、透视关系、质感关系等各方面表现方法的素描。

起源

明暗素描是传统素描，其概念早在西方文艺复兴时期就已经基本确立。结构素描的起源相对较晚，直到1919年德国包豪斯学校开创了结构素描教学，结构素描的理念才被正式提出来。这种素描方式引入我国时已是20世纪80年代，直到90年代才真正开始深入到学院素描的教学体系之中。

结构素描与明暗素描的观察方

一、结构素描的观察方法

结构素描是以研究对象本身的结构为中心的，在观察对象时，可以不管光线在物体上产生的明暗投影，而把主要精力放在物体的结构上。不仅看得到的地方要研究分析，看不到的地方也要研究分析。观察常和测量、推理结合起来，这种表现方法相对比较理性。我们在观察物体时，要分析物体的长宽比例、大小比例、前后的透视关系，特别是要分析研究好对象的透视关系的合理性。

二、明暗素描的观察方法

简单通俗地讲，明暗素描就是在结构素描的基础上加上明暗调子，在观察时不仅要分析物体的形体，还要注意物体的光照明暗、本身的固有色、质感、虚实等因素。具体地讲，要注意“两条线”（交界线、边缘线）、“三个面”（背光面、侧受光面、正受光面），“五调子”（高光、亮灰调、明暗交界线、暗灰调、反光）。

结构素描与明暗素描的表现方法

由于结构素描是以理解、剖析结构为最终目的，所以主要用线来表现形体（线分轻重、粗细）。结构素描表现的是对三维空间的理解，在很大程度上取决于思维的推理。它要求把客观对象想象成透明体，把物体自身的前与后、外与里的结构表达出来。在细节表现方面，要排除某些细节的表现，从形体中提炼和概括出最本质的特征来。

明暗素描主要用明暗光影来表现形体。明暗调子的不同可以表现出物体各个面的转折朝向、空间的远近、光源的强弱、质地的粗糙与细密、物体固有色的深浅等等。明暗素描比结构素描包含的信息更多。主要的表现方法有排线法、揉擦法。近来刮画法、敷色法、碳精粉湿画法等多种技巧也渐渐受到重视。在列宾美术学院的有些习作里，我们看到很多材料和新技法的运用，假如只用传统的技法，有些优秀作品是无法实现其效果的。

结构素描与明暗素描的共性与区别

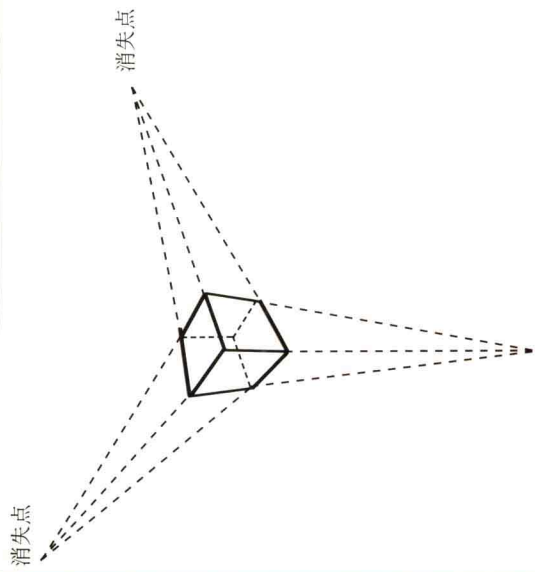
结构素描和明暗素描都以研究、表现物体造型为目的，它们都需要画者对物体的构造本质深入地进行研究；它们都必须遵循透视法则、构图原则和绘画规律，最终效果都应该符合审美规律。

在作品的最后阶段，结构素描和明暗素描都应该告诉观者画面主题、空间大小、物体的相互关系、物体的前后穿插与结构特点等。明暗素描还要告诉观者光影的方向、强弱，物体本身的质感等其他信息。明暗素描还能单独地呈现层次节奏、明暗韵味等这些特殊美感。结构素描则单独呈现简洁明快、构造明了、清晰有力这一美感。

笔者认为，初学素描甚至是素描高手都应该从结构着眼，把结构素描画准确后才能施以明暗，否则明暗调子再漂亮也等于零，也会被人看出破绽而被批评为“太表面”。

在表现方法上，历来都有“线面之争”。有人认为，线本身是不存在的，它是极小的面，是面的边缘，所以作业上不应该有“线”，应该由面来表达画面的所有内容。也有人认为，“线”更具概括性，也有表达物体的前后、方向、虚实等功能，一条线就能表达的东西，何必要花那么多时间去磨洋工呢？另外线条本身的美感魅力也是不可代替的，所以“线”是必要的。在这个问题上，仁者见仁，智者见智，笔者认为要看画者自己的习惯和作画条件。假如有时间的话，可以在明暗刻画上多下工夫，这样对技法的理解和掌握都有帮助，也只有这样才能画出高质量的线来。假如时间较仓促，有的地方可以发挥“线”的优势。目前对于高考作业来说，我们很多地方都采用了“线面结合”的方法。

立方体的透视图

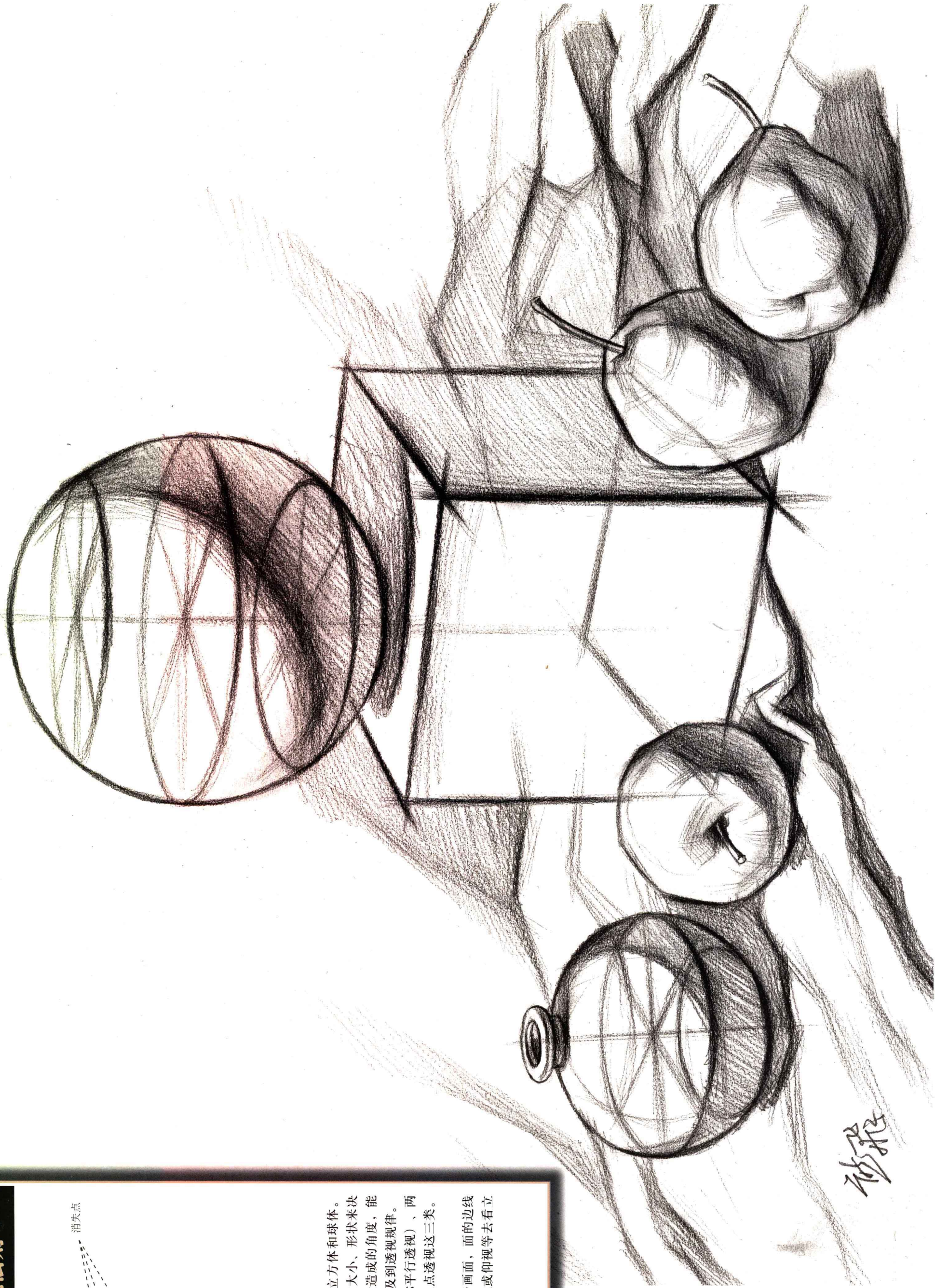

消失点
立方体三点透视图

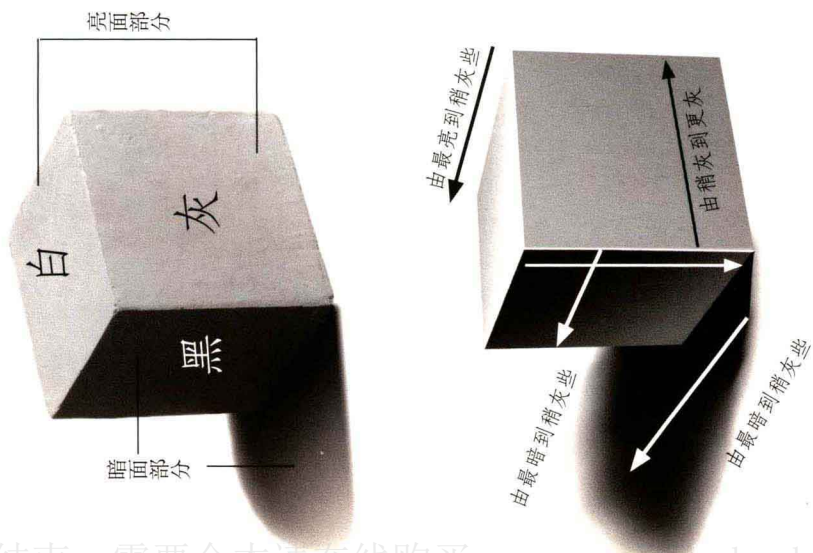
在生活中最基本的形体是立方体和球体。立方体的体积、形状靠三个面的大小、形状来决定。立方体的面与面的分界线所造成的角度，能暗示出物体的体积深度，这就涉及到透视规律。

透视分为：一点透视（又称平行透视）、两点透视（又称成角透视）以及三点透视这三类。我们主要研究三点透视的规律。

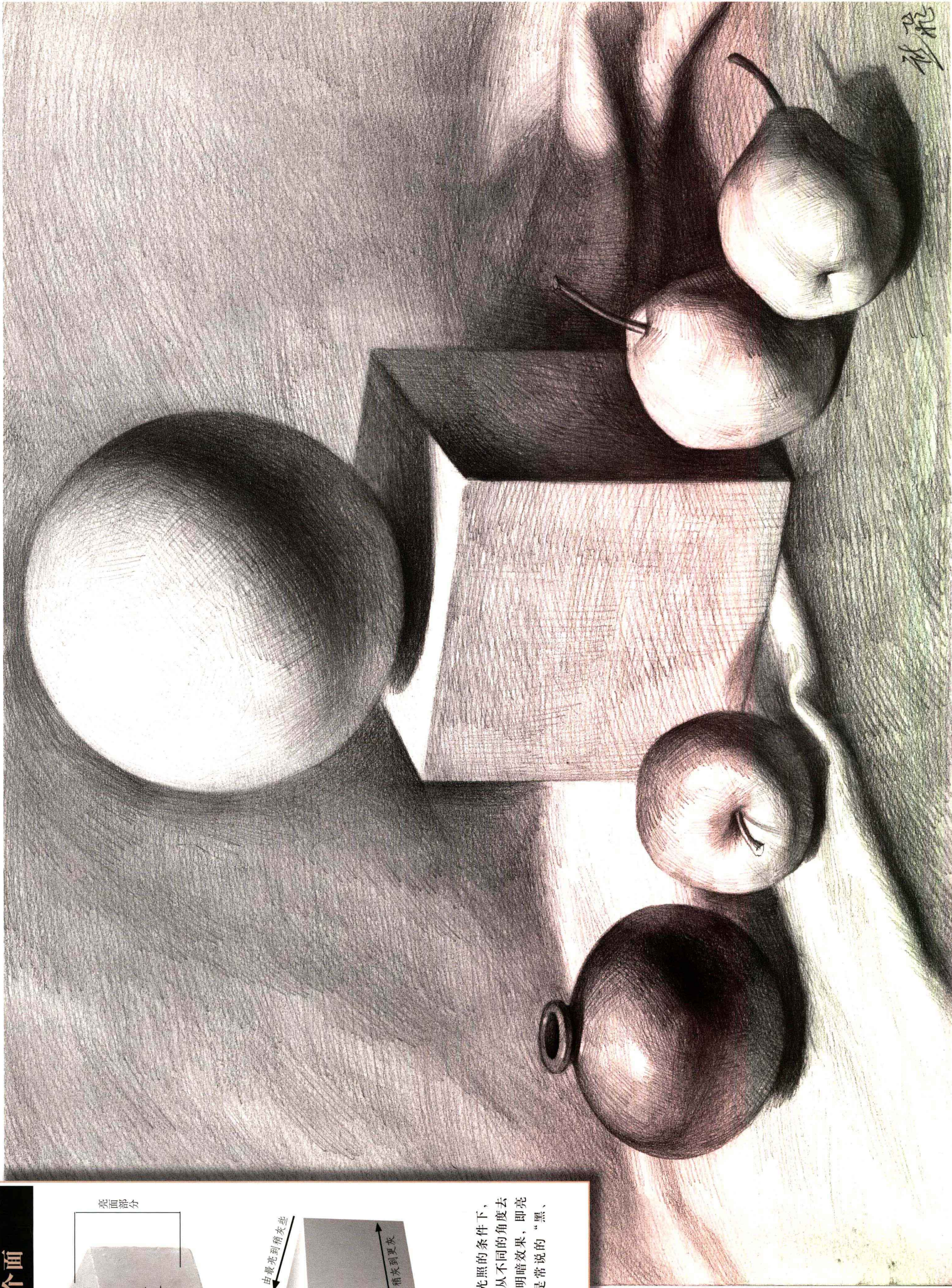
三点透视就是立方体相对于画面，面的边线可以延伸为三个消失点，用俯视或仰视等去看立方体就会形成三点透视。

立方体的三个面

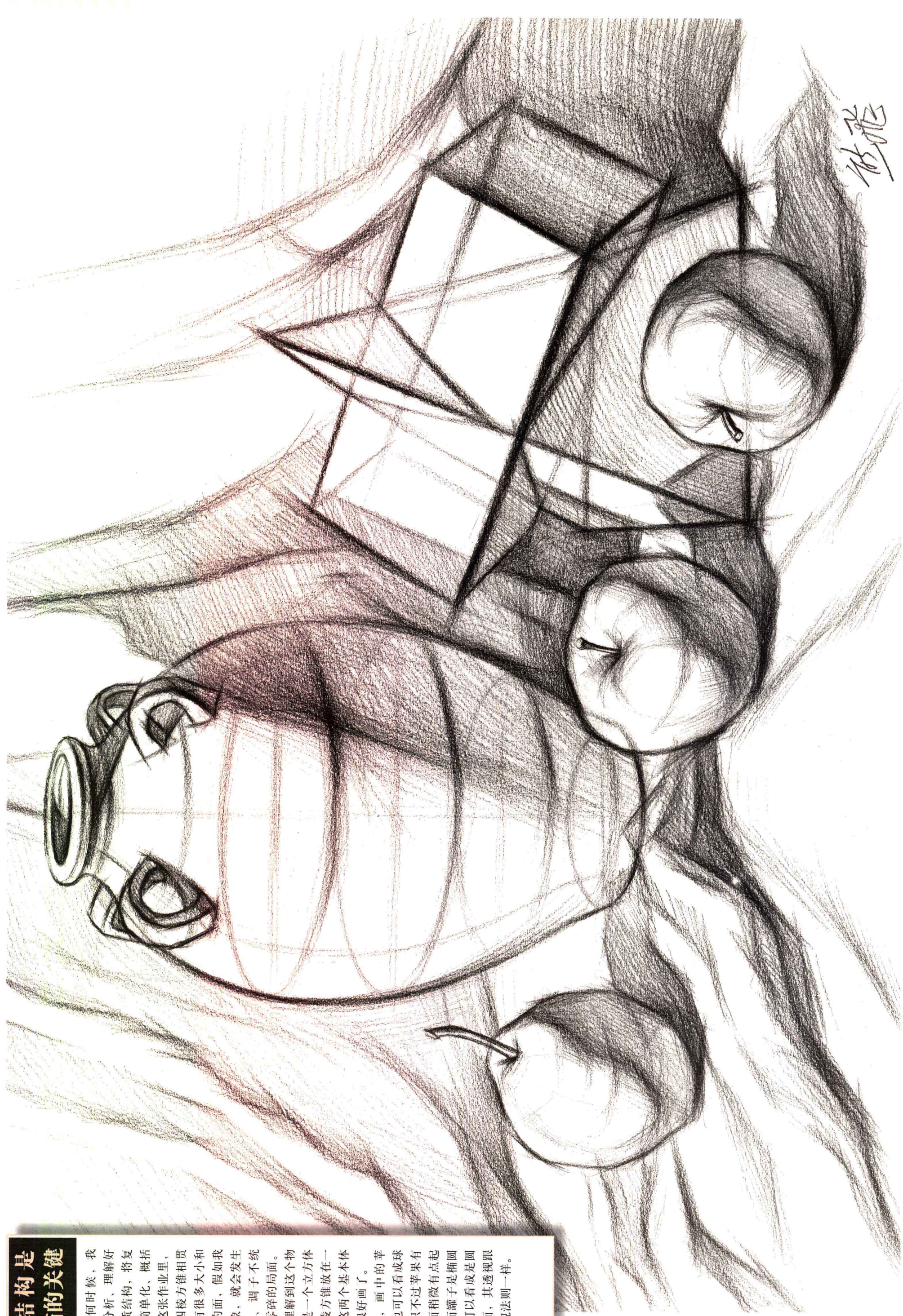
立方体的三大面在受到光照的条件下，三大面会有不同的明暗变化，从不同的角度去观看对象，又会感受到不同的明暗效果，即亮面、灰面、暗面三大面，也是常说的“黑、白、灰”关系。

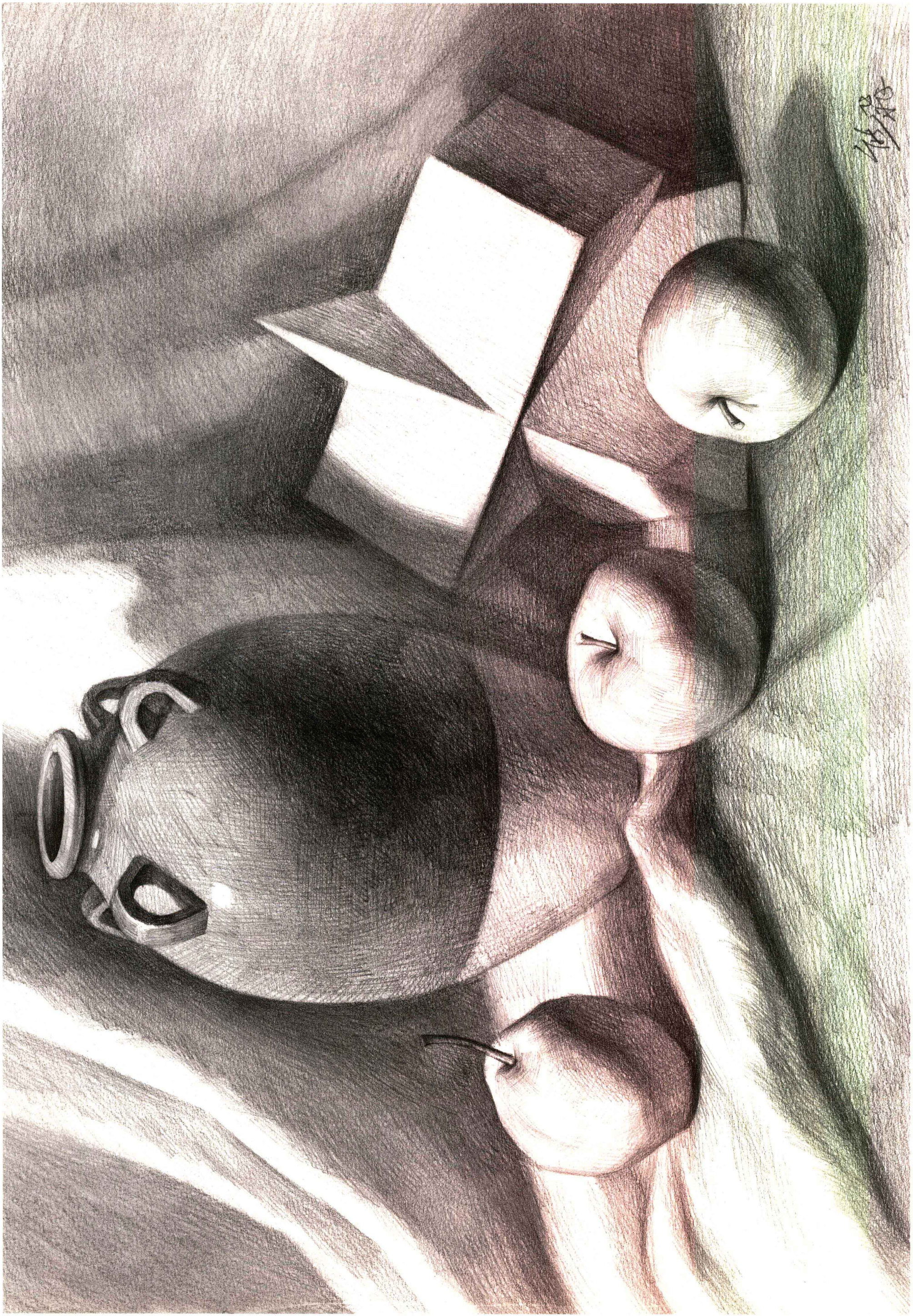
理解结构是画素描的关键

在任何时候，我们都必须分析、理解好物体的本质结构，将复杂的物体简单化、概括化。比如这张作业里，立方体和四棱方锥相贯穿，看起来有很多大小和朝向不同的面，假如我们照抄对象，就会发生形不准确、调子不统一、画面零碎的局面。假如我们理解到这个物体其实就是一个立方体和一个四棱方锥放在一起，按照这两个基本体积去画就很好画了。

同理，画中的苹果和罐子也可以看成球体来画，只不过苹果有个窝，表面稍微有点起伏而已；而罐子是椭圆形的，罐口可以看成是圆柱体的切面，其透视跟圆面的透视法则一样。

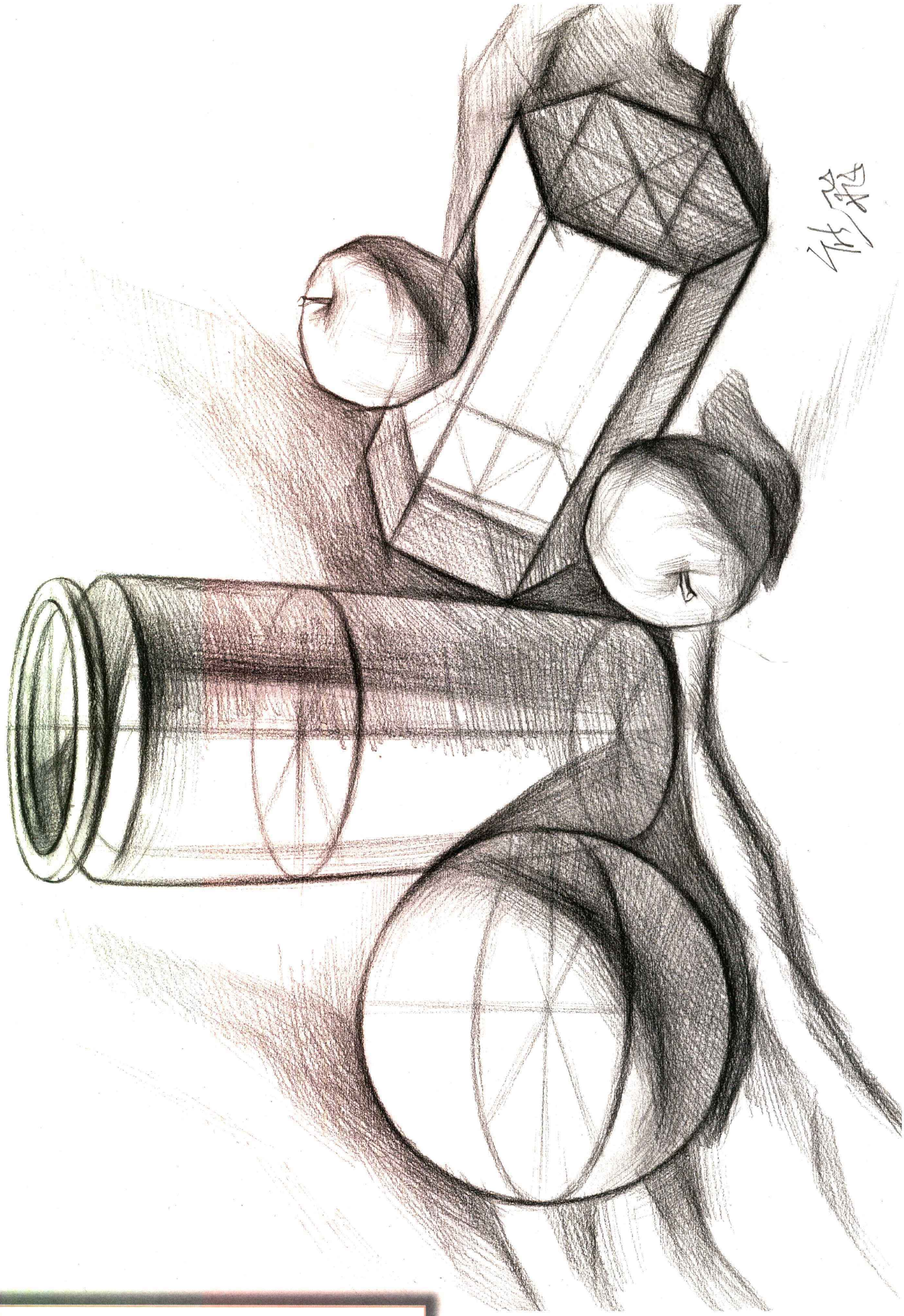
徐飞

2018

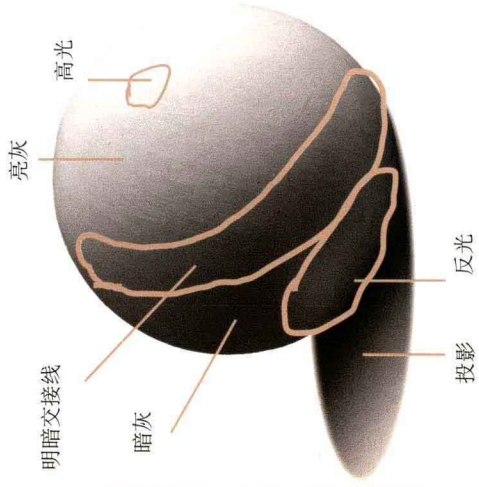
不管从哪个方向看，圆球体都是一样大小的圆。我们在画的时候，尤其要注意横向和纵向的长度应保持一致，因为我们的眼睛往往会欺骗自己，使自己产生纵向比横向要长些的错觉。在画的时候，我们可以将画板倒过来检查一下自己所画的圆，我们会发现原来我们画得并不圆！事实上，很多人都会犯这个错误，所不同的是有的人检查并改正过来了，有的人却置之不理，一意孤行地急着想上调子，可是形不准的东西即使调子再漂亮又有什么意义呢？

将画倒过来、从镜子里检查画面、退远了看画面、眯起眼看画面等都是克服错觉检查画面的好方法，我们应该好好利用它们，不仅在初学阶段应该这样做，还应该保持到高中阶段的学习中。

付聪

五大调

物体受到光照后，表面会产生不同的明暗变化。在明暗素描中我们要了解五大调子，即：高光、亮灰、明暗交界线、暗灰、反光。假如算上投影的变六大调。圆球体能表现这种调子的变化。高光部位的色调为最亮，明暗交界线最暗。

亮度排序如下：

高光 > 亮灰 > 反光 > 暗灰 > 明暗交界线

在辅明暗阶段，先分清受光与背光的部位，然后再确定物体的哪个部位最暗，再将所有较暗的部位进行相互比较。要确定某一部位的灰度，也要将它与另一个近似的部位进行对比，从而确定该部位正确的灰度。与寻找比例关系的方法一样，也是将近似的两个部分相对比。

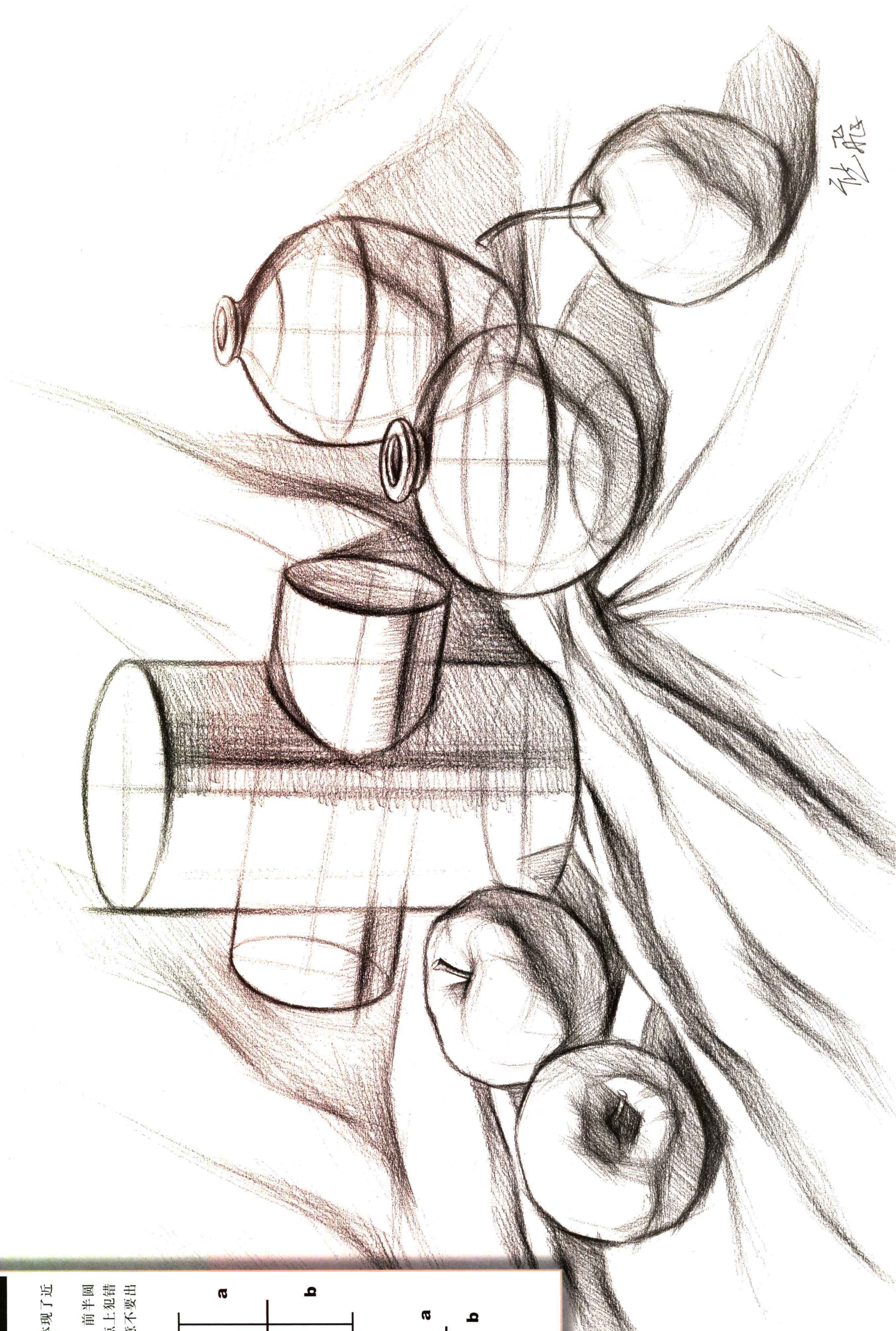
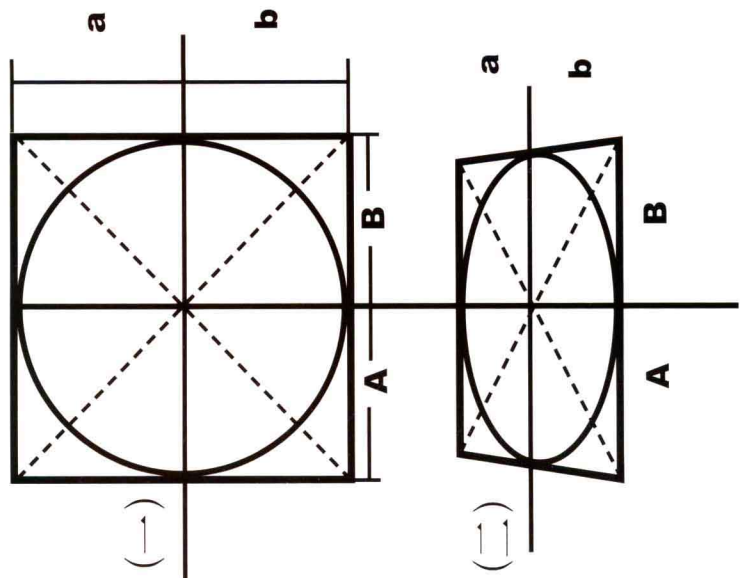
辅明暗的阶段是一个反复的过程，最好层层深入。每辅一遍色调，都应该从最暗的地方开始，一直到最浅的亮部结束，不要一遍画黑。这样就会比较准确地表现好明暗关系。

图(一) $A=B$, $a=b$ 。

图(二) $A=B$, 但 $a \neq b$, 体现了近大远小的透视变化。

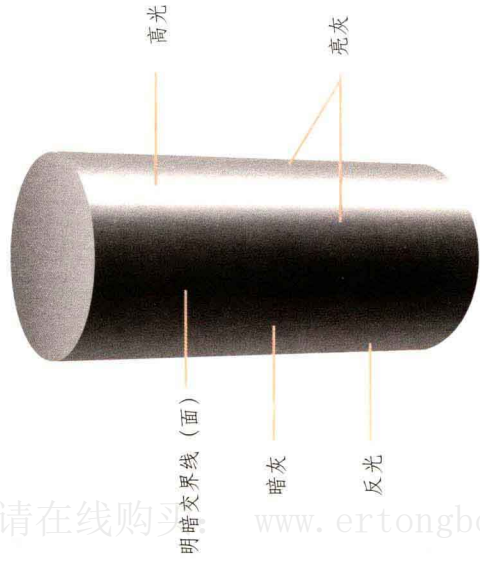
从图中可以看出透视后的圆中, 前半圆比后半圆的弧度要大, 很多人在这一点上犯错误, 初学者要特别注意。另外也要注意不要出现尖角情况。

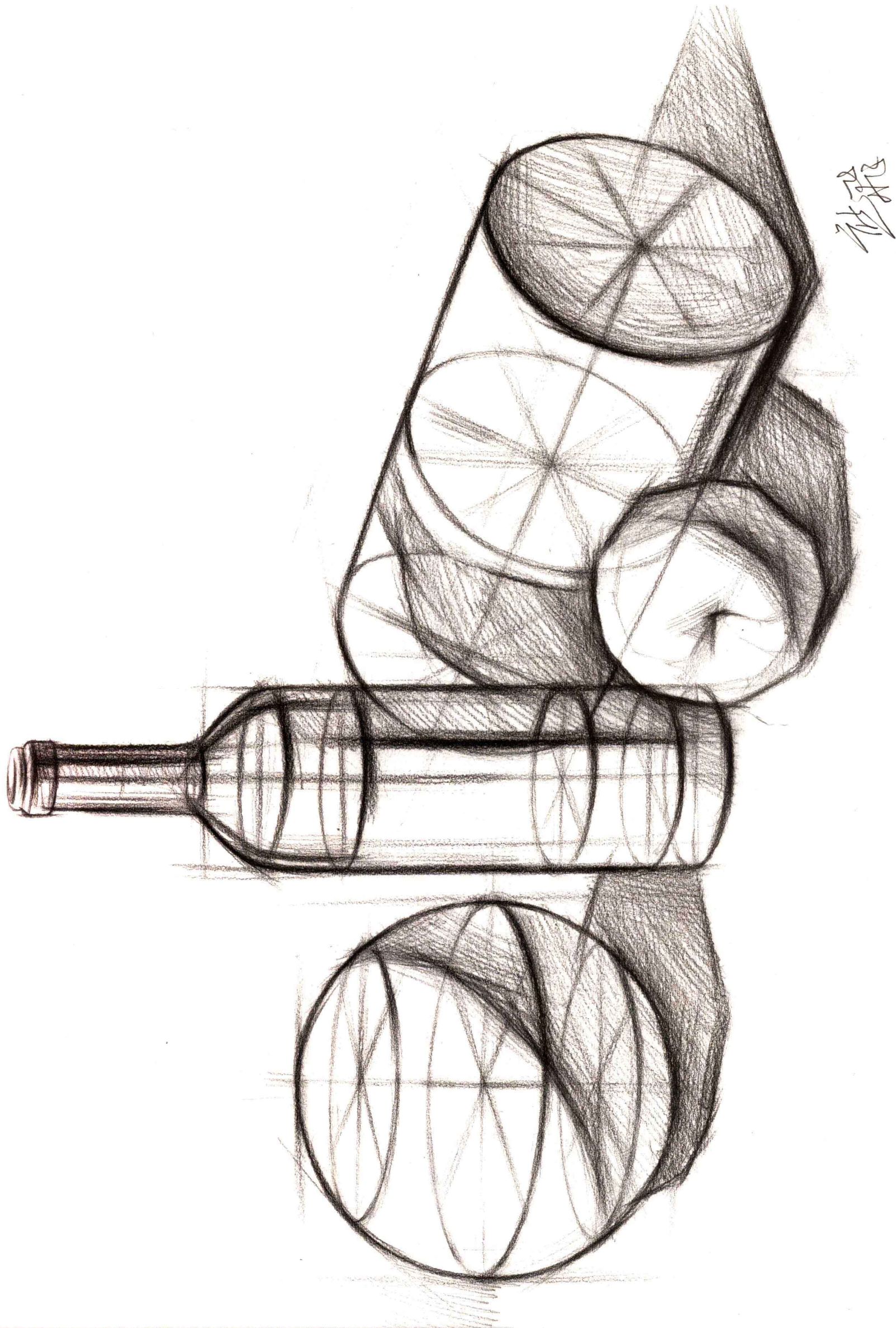
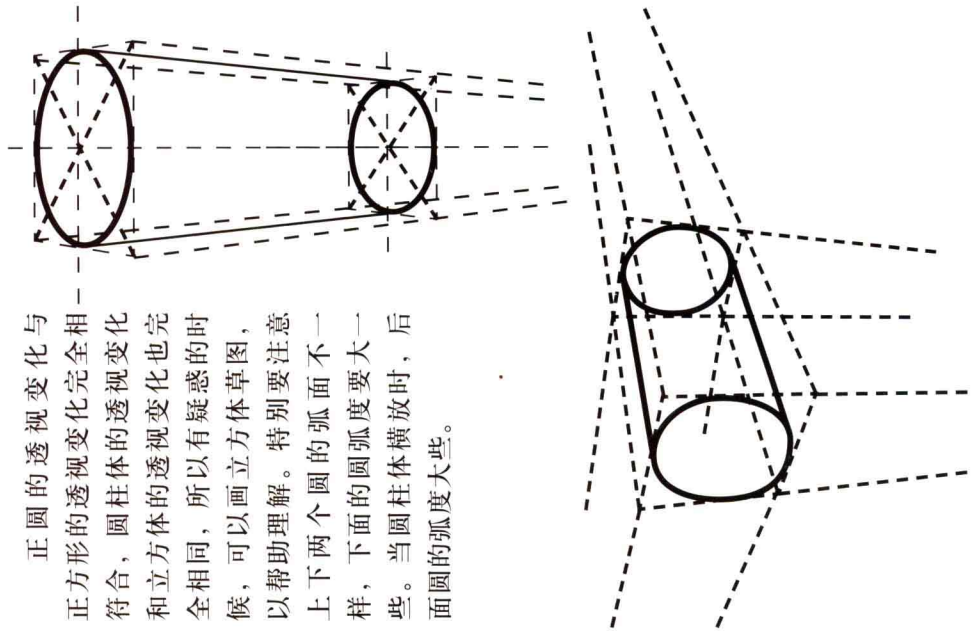
形体

圆柱的明暗调子

圆柱的明暗调子分布较明确，按照调子分布情况画上去才能使圆转到后面去。有人画的圆柱往往转不进去，这是因为亮面没有慢慢加深，暗部没有慢慢减弱。值得注意的是圆的顶面不是一块灰度不变的平面，由外及里有微妙的灰度变化，慢慢地从亮到灰。

正圆的透视变化与正方形的透视变化完全符合，圆柱体的透视变化和立方体的透视变化也完全相同，所以有疑惑的时候，可以画立方体草图，以帮助理解。特别要注意上下两个圆的弧面不一样，下面的圆弧度要大一些。当圆柱体横放时，后面圆的弧度大些。

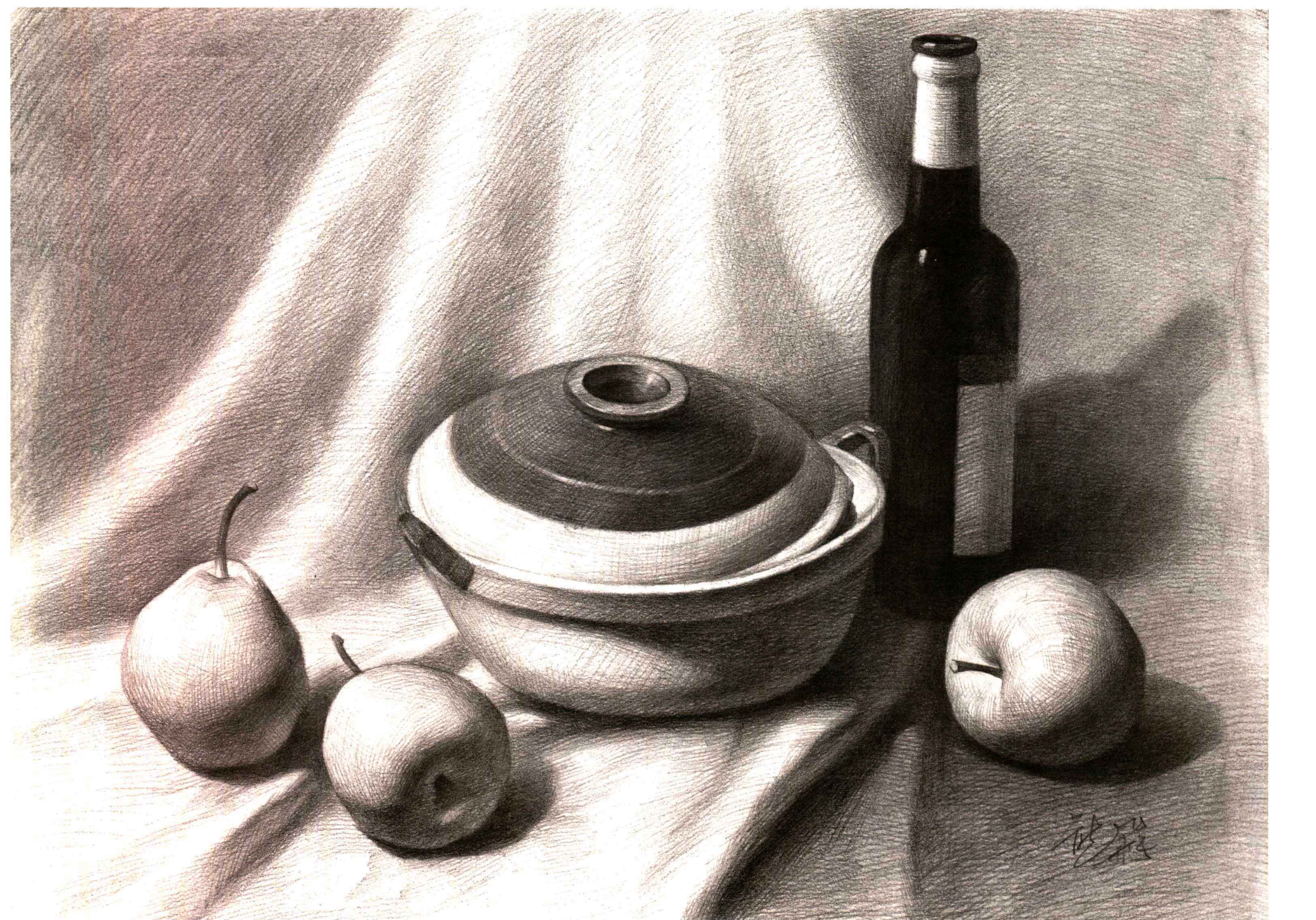
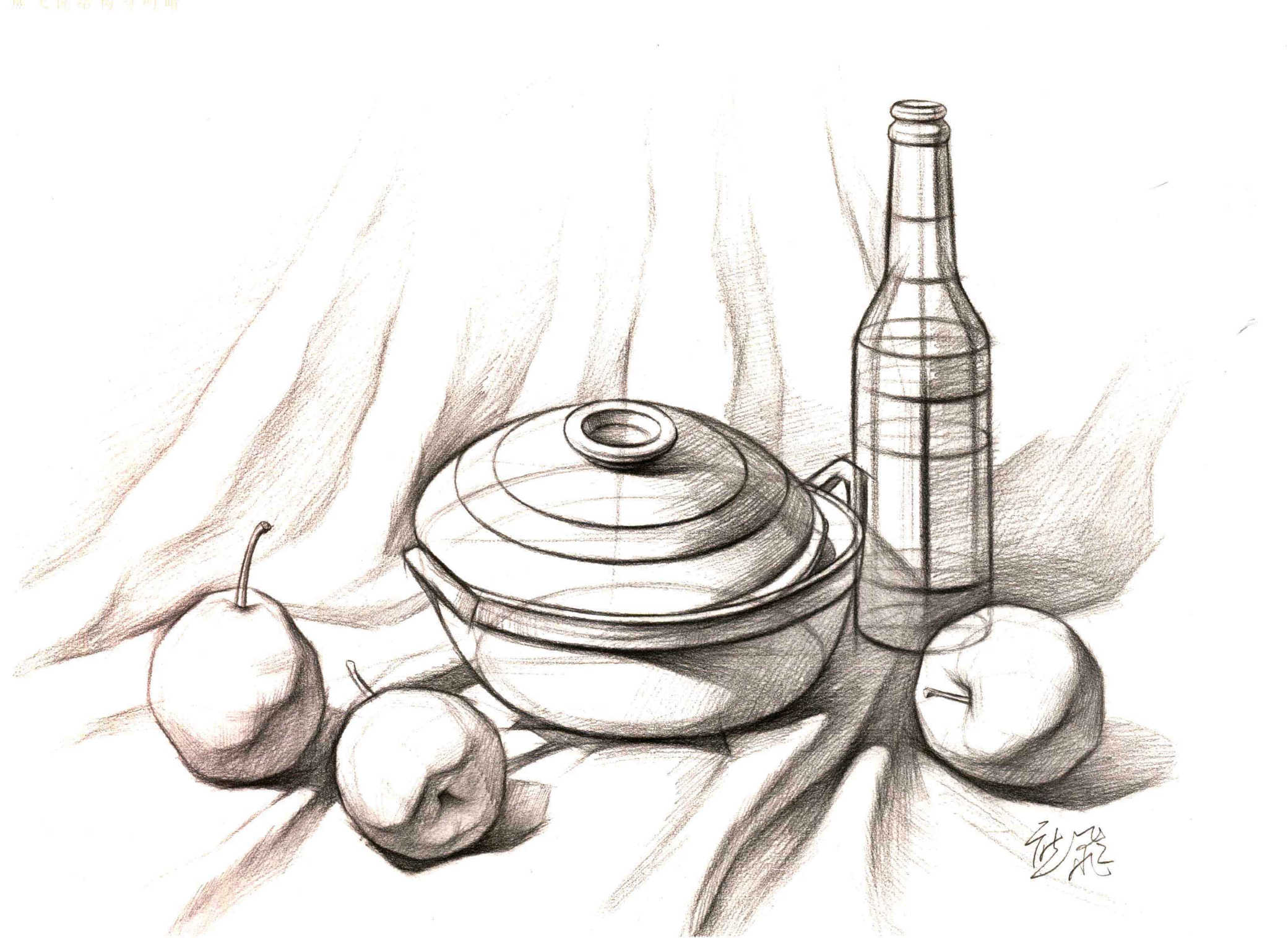
彭飞

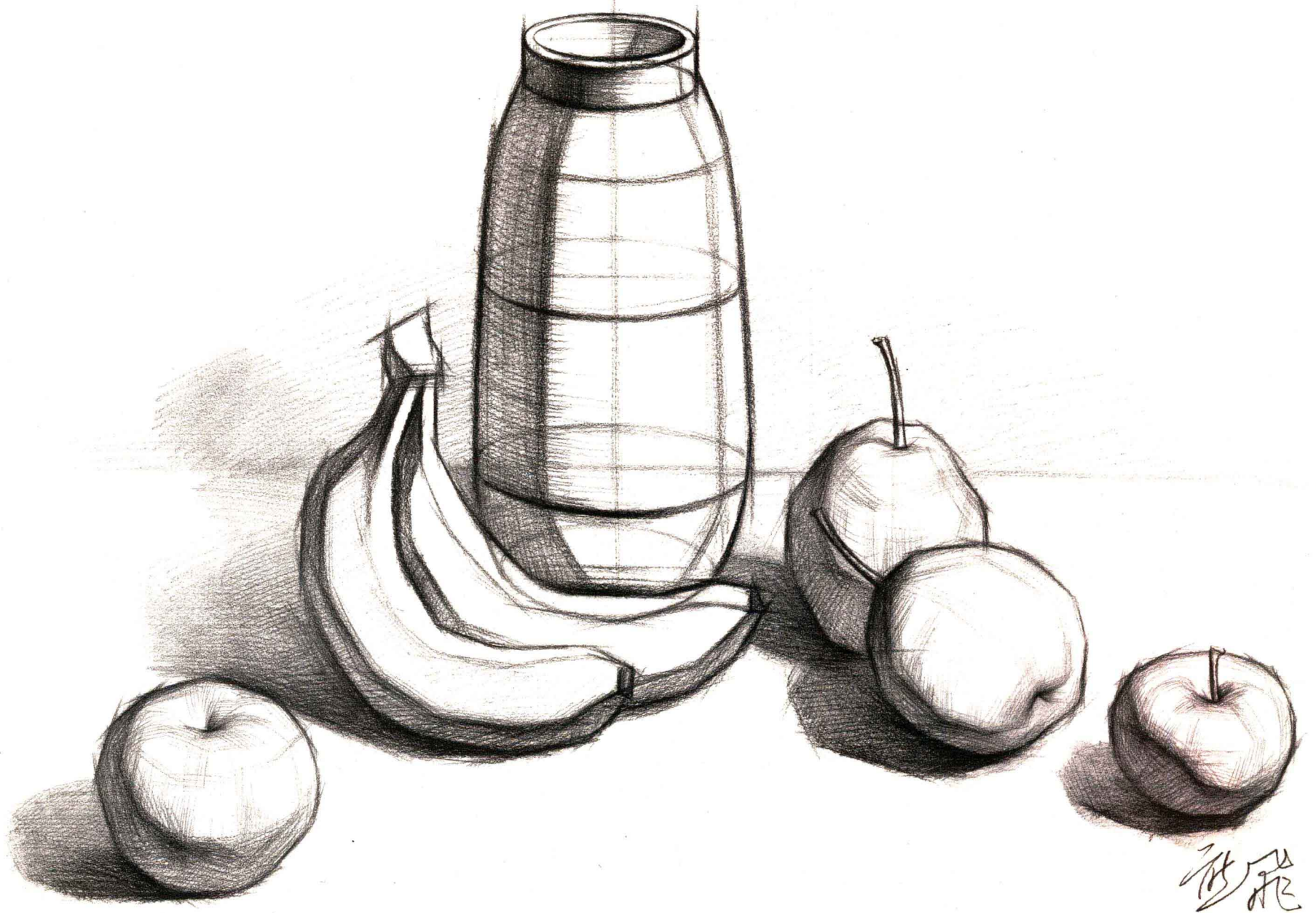
用基本形体概括、理解静物

世间万物的形体均可以用几种基本形体来概括、组合。我们只要掌握好立方体、圆柱体、圆球体、椎体等几个物体的结构和明暗规律，就可以画好一切其它的物体。比如酒瓶是一大一小的两个圆柱体结合在一起，苹果是圆球体，茶壶的盖子是圆锥体，等等。

张能

不管结画法还是明暗画法，构图都相当重要。在高考评分时构图最少占15—25分的比重。

构图指的是所画物体在画面里的安排。

构图有一定的构图法则。安排物体时要做到突出主体，主次分明，将主体物安排在视觉中心上。同时也要注意画面的均衡与呼应关系，形体在画面上要适中。常见的毛病有太满、太小、太偏、太平均、太散乱等。从视觉效果上说，对象构成的主要空间应大于次要空间。构图应尽量讲究形式美，常见的构图形式有：三角形构图、环形构图、“S”形构图、菱形构图、斜十字构图等。

总之，构图以使人看起来感到舒服、美观为原则，只要能达到这个要求，构图就是成功的。在实践中，应当根据所画形象的特点和画面的规格尺寸采取适当的构图形式。

彭飞

