

浙美版

名校名师讲稿

中国美术学院造型基础部副主任

于振平： 形体与结构

范本 / 中国美术学院
造型基础部
05 届学生
基础素描作品

浙江人民美术出版社

于振平：形体与结构

范本 / 中国美术学院造型基础部
05 届学生基础素描作品

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

形体与结构 / 于振平著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2006.1

ISBN 7-5340-2080-8

I. 形... II. 于... III. 素描—写生画—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 150014 号

著 作: 于振平

责任编辑: 江健文

装帧设计: 见 闻

责任印制: 陈柏荣

中国美术学院造形基础部组织编写

于振平: 形体与结构

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路 347 号)

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州东印制版有限公司

印 刷 富阳美术印刷有限公司

版 次 2006 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷

开 本 889 × 1194 1/8

印 张 12.5

印 数 0,001—3,120

书 号 ISBN 7-5340-2080-8/J · 1707

定 价 42.00 元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

作者简介

于振平

1963 年 12 月 13 日出生于江苏省吴江市

1983 年毕业于苏州工业美术学校绘画系

1989 年毕业于中国美术学院中国画系人物专业

1993 年结业于中国美术学院人物画高研班刘国辉工作室。现为中国美术学院造型基础部副主任、副教授、硕士生导师, 中国美术家协会会员

1994 年 9 月“于振平素描展”在南京艺术学院美术系陈列馆展出

1995 年 8 月中国画作品《今夜星光灿烂》获“正义、和平——纪念反法西斯战争胜利 50 周年国际美术作品展”铜奖

1995 年 8 月中国画作品《501 房间》参加“第八届全国美展”

1996 年 3 月合编《素描》(5、6) 中国美术学院出版社出版

1996 年 8 月中国画作品《空间》参加“人类与健康——亚洲美术作品邀请展”在韩国展出

1997 年 8 月中国画作品《窗外依旧吹着风》参加“全国中国人物画展”

1997 年 8 月中国画作品《蝶恋花》入选“第九届全国美展”

1998 年 6 月合编《世界名家素描鉴赏》(3) 中国美术学院出版社出版

1999 年 9 月出版《中国美术学院专业教师速写丛书——于振平讲师速写专集》

2000 年 10 月中国画作品《红》获“2000 年全国中国画作品展”铜奖

2001 年 7 月中国画作品《今夜星光灿烂》参加建党 80 周年“红船颂——全国中国画名家作品邀请展”并获“纪念建党 80 周年全国美术作品展”优秀奖 (不设金、银、铜奖)

2001 年 10 月《综合绘画基础教学——民族绘画》获中国美术学院教学成果一等奖、浙江省高校优秀教学成果二等奖

2001 年中国画作品《蝴蝶梦》、《少女与花儿》参加“2001 国际中国画年展”

2002 年 11 月“于振平作品邀请展”在云南艺术学院美术学院展出

2001 年 11 月中国画作品《跑马》参加“第五届全国体育美展”

2001 年 12 月“于振平素描作品展”在中国美术学院陈列馆展出

2002 年 12 月中国画作品《梦》获浙江省人物画大展铜奖

2003 年 8 月《速写高手》合集 江苏美术出版社出版

2003 年 10 月选入《当代中国画》合集 河南美术出版社出版

2004 年 9 月, 编著《基础素描教学问答》 中国美术学院出版社出版

2005 年 12 月, 参加“浙江名家——中国画展览”

不要依赖边线，要注意形体 / 4

主要的支撑点的位置决定了头部的基本造型 / 14

形体结构是通过透视关系而呈现的 / 20

画的是调子，表现的却是对形体、结构、空间的认识 / 26

明暗交界线把形体关系“串”起来 / 34

通过线的穿插，线的粗、细、强、弱的不同处理
来表达形体结构的关系 / 36

线面结合，表达形体结构的起伏转折关系 / 40

表现空间中的全方位的立体构造 / 46

形体结构的深入刻画的关键是理解 / 50

以形写神，抓神写形 / 57

画面本身也有结构 / 60

范本 / 67

大师也好，考生也罢，都脱不了形体结构，市面上这类书一堆堆的，只是泛泛而谈的居多，或把问题搞得太复杂。

我想写得直接些、具体些，就像上课时在对学生说。

1 不要依赖边线，要注意形体

形、体、结构，光知道定义是不够的。

〔图1〕中的两个外轮廓是一样的形状，加上了内轮廓线就变成了不一样的东西，一样的形状不一样的体块。

因此，光画准了外轮廓，而内轮廓不准，照样可以变成完全不同的东西——这就是形和体的关系。

〔图2〕中的两个形体不同的组合、榫接决定了结构关系。不论多么复杂的结构都可以看成是几何形体的穿插、组合、榫接而成。

只晓得边沿的轮廓，就无法正确表达。因此不要依赖边线，要注意形体。“要依靠它们的核心而不是它们的轮廓线”，德拉克洛瓦早就说过。

世间万物，都能用简单的几何体来归纳、概括。找个石膏分面像，从中可以看到，整个的头部是由很多大小不同、形状不同、方向不同的小块面组成的，对于初学者来说，有效地利用石膏分面人像写生来帮助理解形体结构的关系，然后再对其内部结构进行理性的分析——这是一种比较适合于初学者观看、理解形体结构的方法。但要注意的是不能过于教条，要避免由此可能带来的对头部结构理解的概念化，对个体特征及敏锐的感觉的疏忽。

〔图3〕、〔图4〕用柯勒惠支的画来开头觉得挺合适，她是在我们耳熟能详的大师中比较有亲近感的一位，肯定而简练的笔法，非常概括到位地表达了形体。一根烟的工夫就能画完，还特像！一切在于理解。

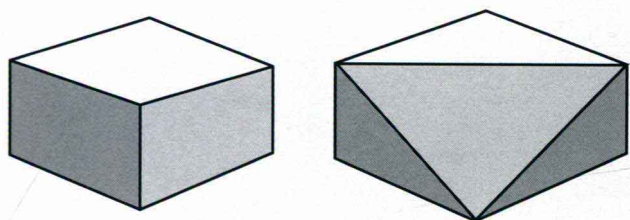

图 1

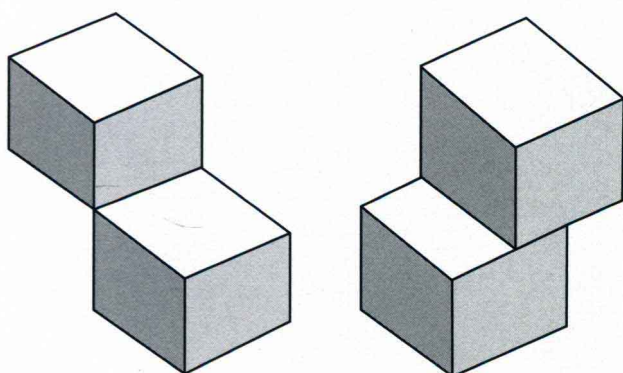

图 2

图 3 作者 柯勒惠支

图 4
作者 柯勒惠支

图5
作者 陈超
指导老师 黄发祥

图6

〔图5〕、〔图6〕是同一作者画的同一个模特儿，只是角度不同，可以看出作者对模特儿的形体结构特征有较整体的把握。除对画的角度观察外，还应该前后左右地观看，让模特儿在自己心中有一个完整而立体的印象。陈超同学有意减弱光影因素，注重结构本质的表达，对结构的深入观察和理解使得刻画显得轻松、自然。

图7
作者 鲁本斯

图8
作者 鲁本斯

〔图7〕、〔图8〕这两幅素描早已是经典中之经典了，还要拿它们说事，是因为它们太有说服力了。鲁本斯的素描总是充满着他赋予对象的主观激情，这高度精练而自如地写意的前提之一是他对形体结构的了如指掌，一切的一切都是那么的朴素而自然。原因很简单：入境了。看看大师的，再回头瞧我们的，一个是天生丽质，一个是靠吃补药，太勉强。

〔图9〕、〔图10〕丢勒总是喜欢用细密的线条组成调子去编织结构，一种极为理性的编织，经纬分明，毫不含糊。我总觉得丢勒的方法和中国传统山水画很像，都把结构熟记于心，不太注重质感，不太注重光影，而是用线一点点组成面来编织出形体的起伏转折关系。我们不妨把丢勒编织的内容看成是大地，顺着丢勒的“编织”爬行在山脉，我们就能实实在在地体会到它的起伏转折，道理不复杂。

图9 作者 丢勒

图10 作者 丢勒

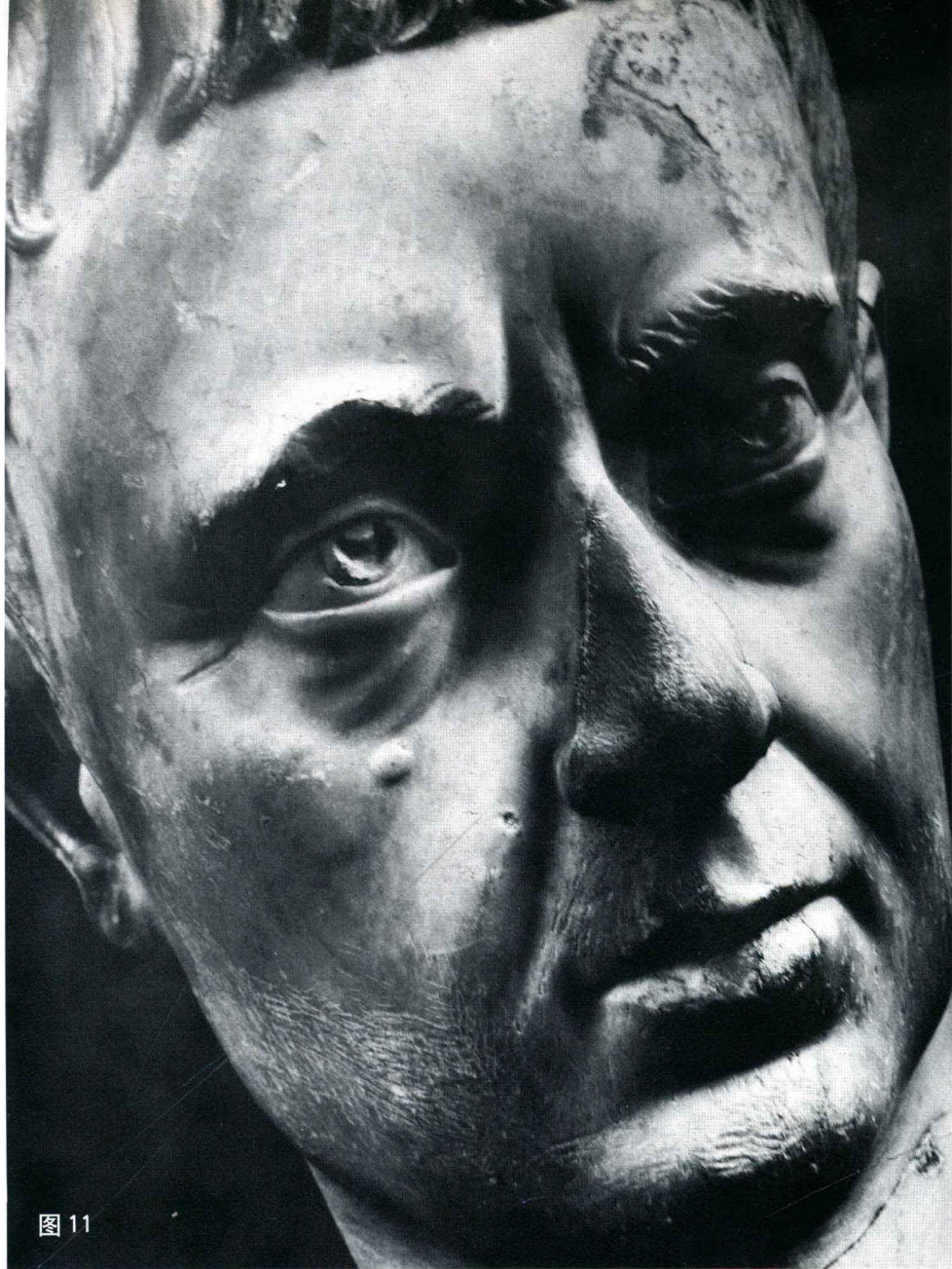

图 11

我们来看几件古罗马的雕像,感受一下形体结构因素在大师们的作品中是怎样地被激活的,〔图11〕、〔图12〕、〔图13〕、〔图14〕、〔图15〕、〔图16〕、〔图17〕、〔图18〕、〔图19〕,再想想我们现在市场上常见的那些石膏像,子孙版与原作的距离,大得足以让我们的学子们有朝一日见到原作却不知是爷。用这样的石膏进行训练,作为进美院的敲门砖,我真佩服考生们的不厌其烦的耐心。说到考生,再添一句:不要光为了应付考试,针对考题去进行套路练习,否则养成不求甚解的习惯,要命的。把眼光更多地放在大师身上,这第一口奶,要紧。

临摹是个好办法,正如贡布里希所说没有传统的图式就没有艺术,换句话说,临摹是表现自我的基础。哪怕大师作品中有些东西暂时不理解,只管先临摹,这就像欣赏古典音乐,先是听不懂,听多了脑子里有个旋律了,慢慢也就听懂了,当然先得找那些容易哼唱的,擅长旋律的作曲家的作品。例如几位相对比较容易接受的大师:德加、康伯夫、门采尔、谢洛夫、柯勒惠支。

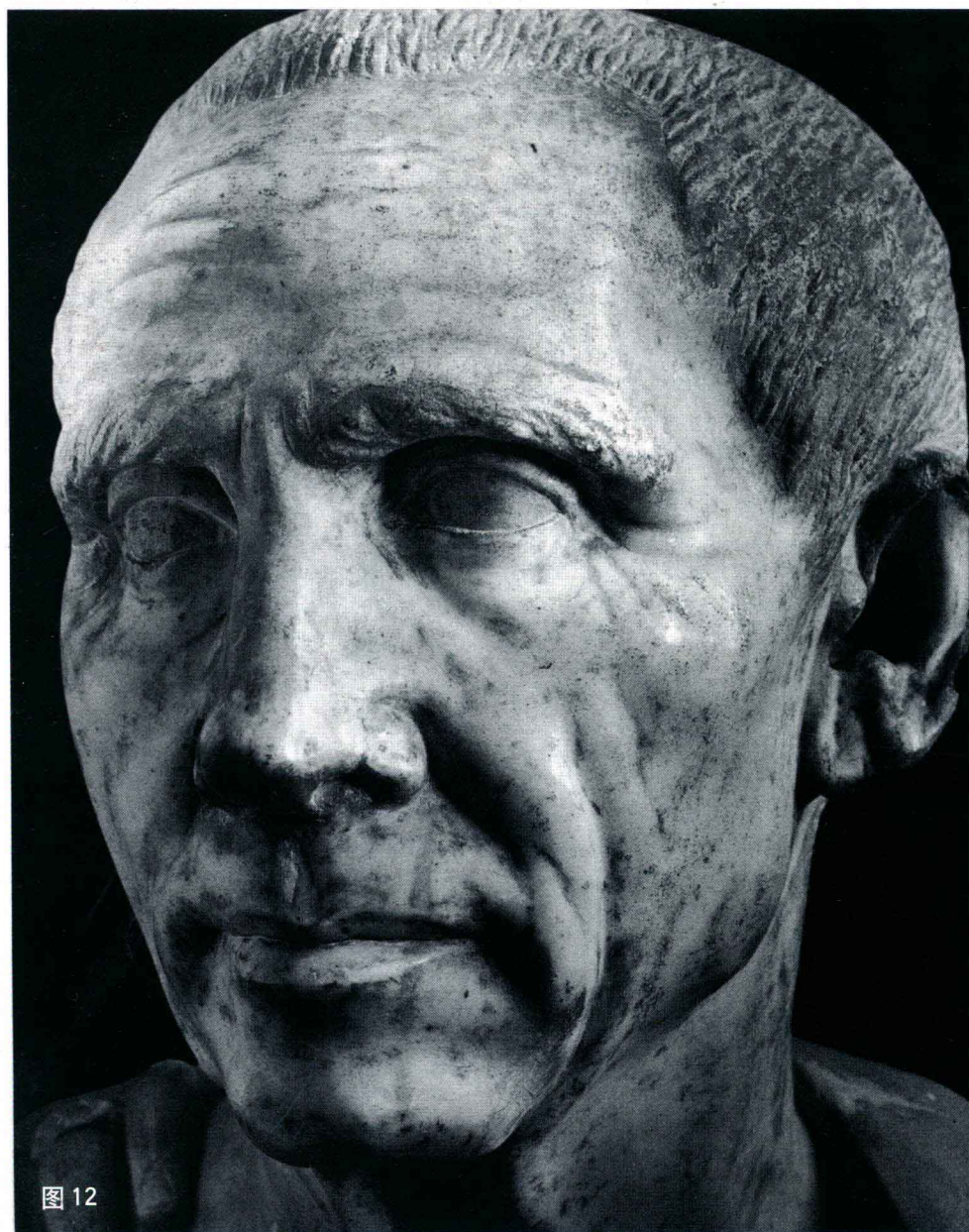

图 12

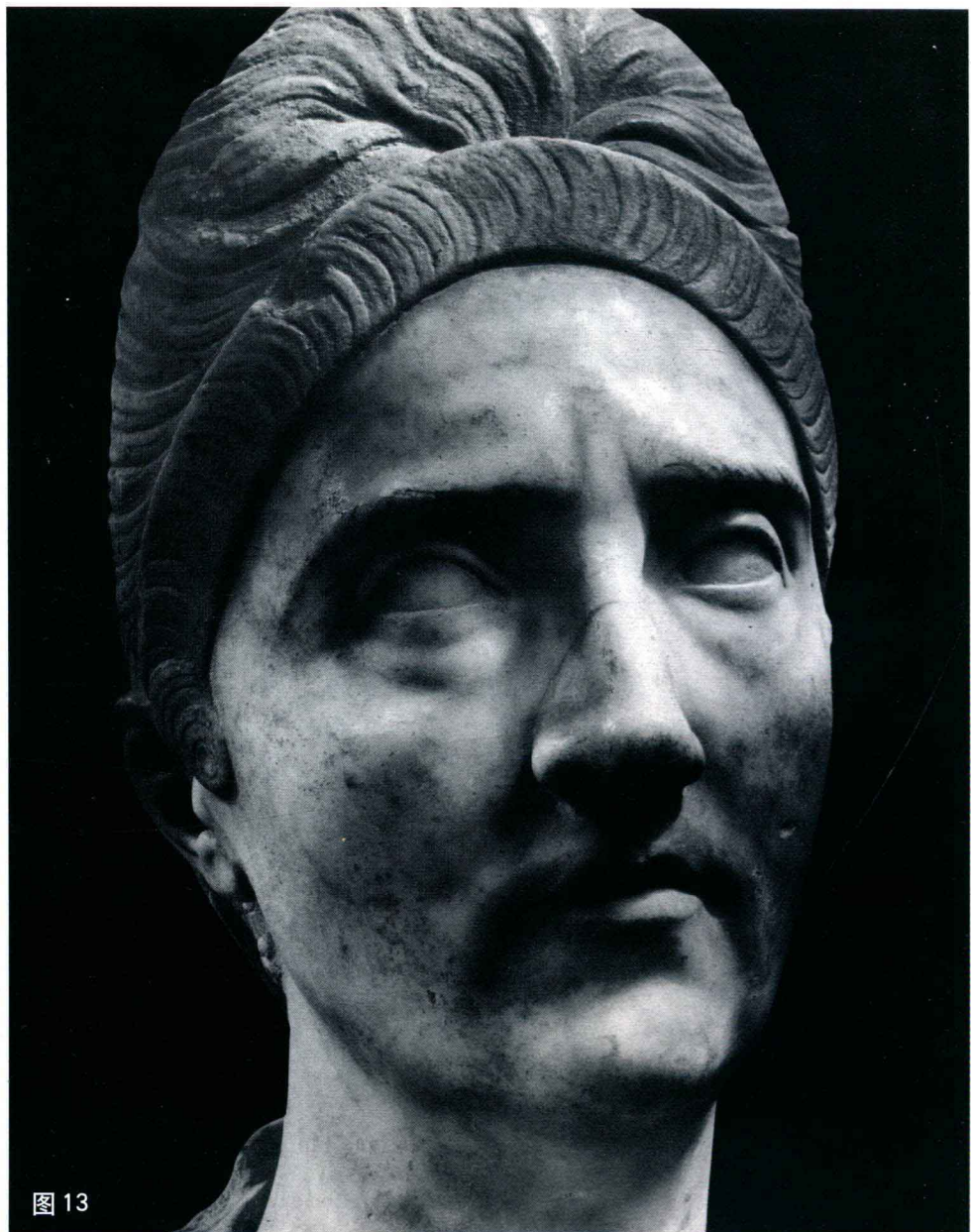

图 13

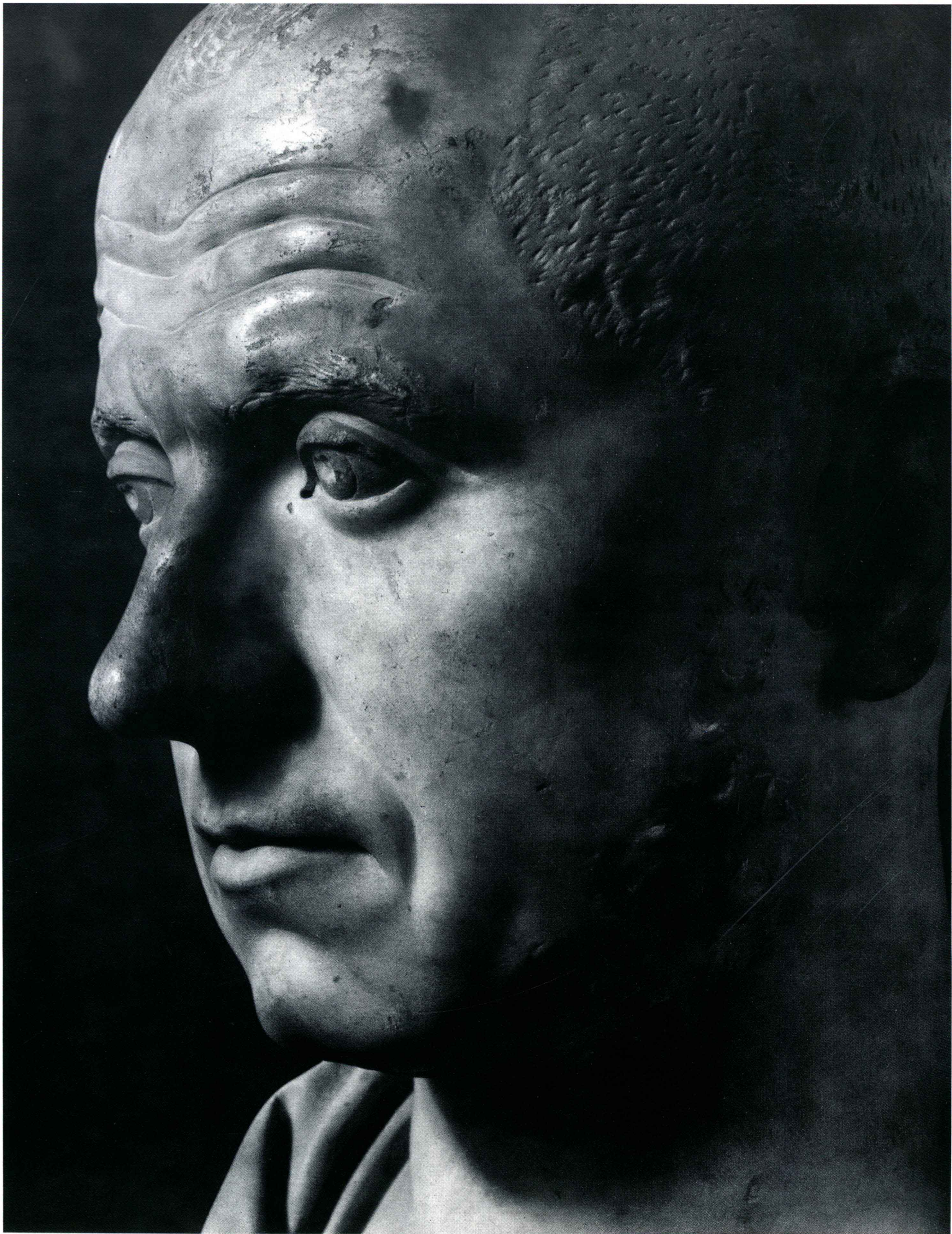

图 14

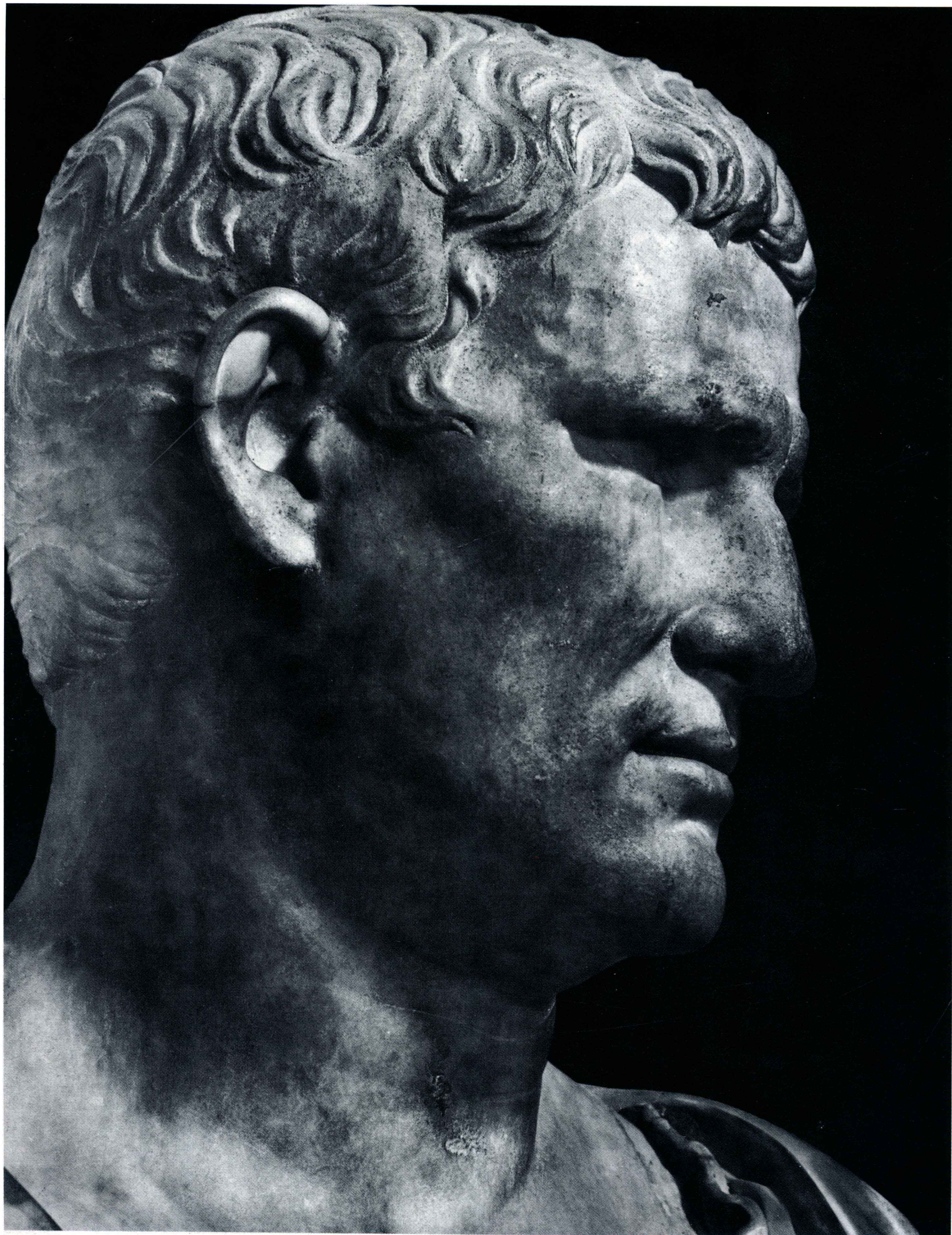

图 15

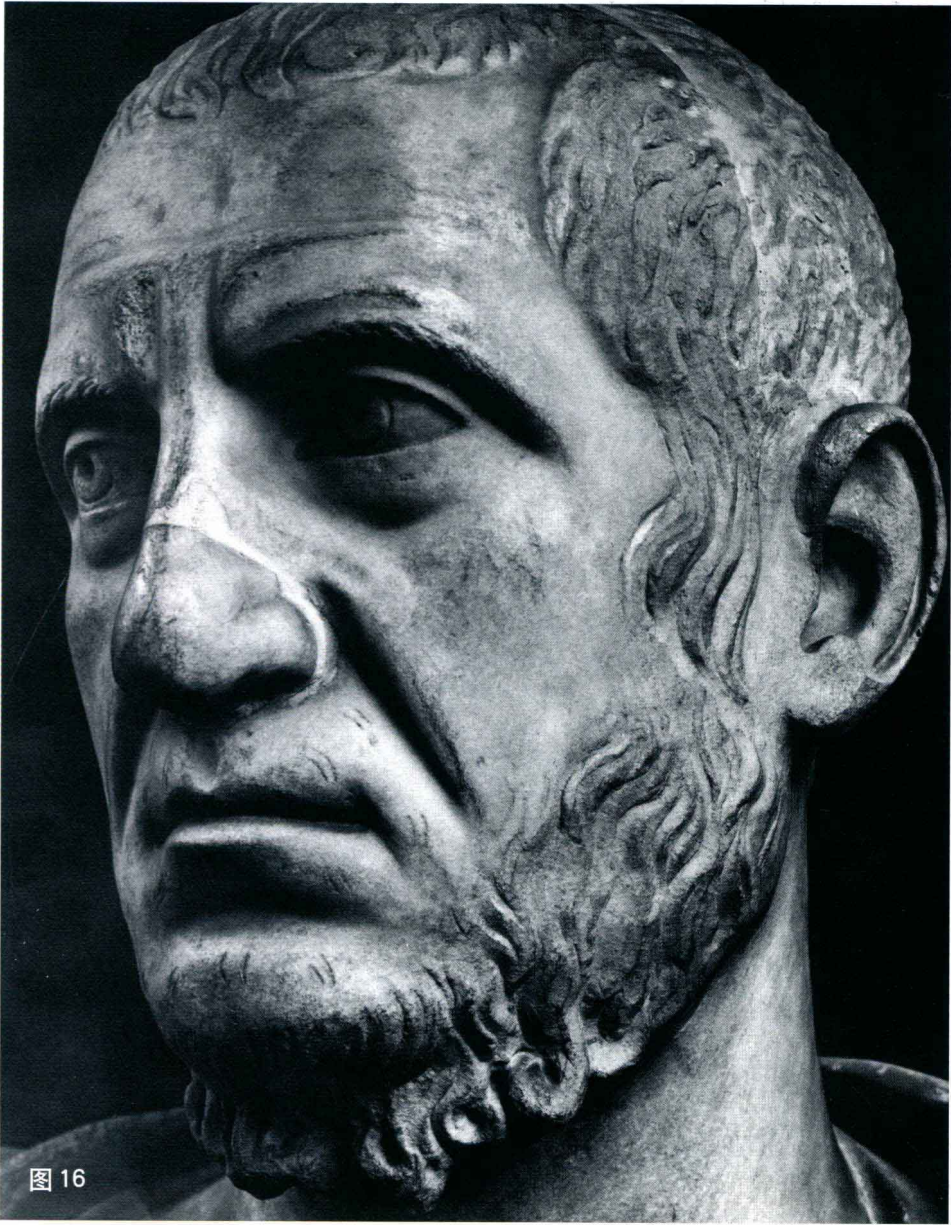

图 16

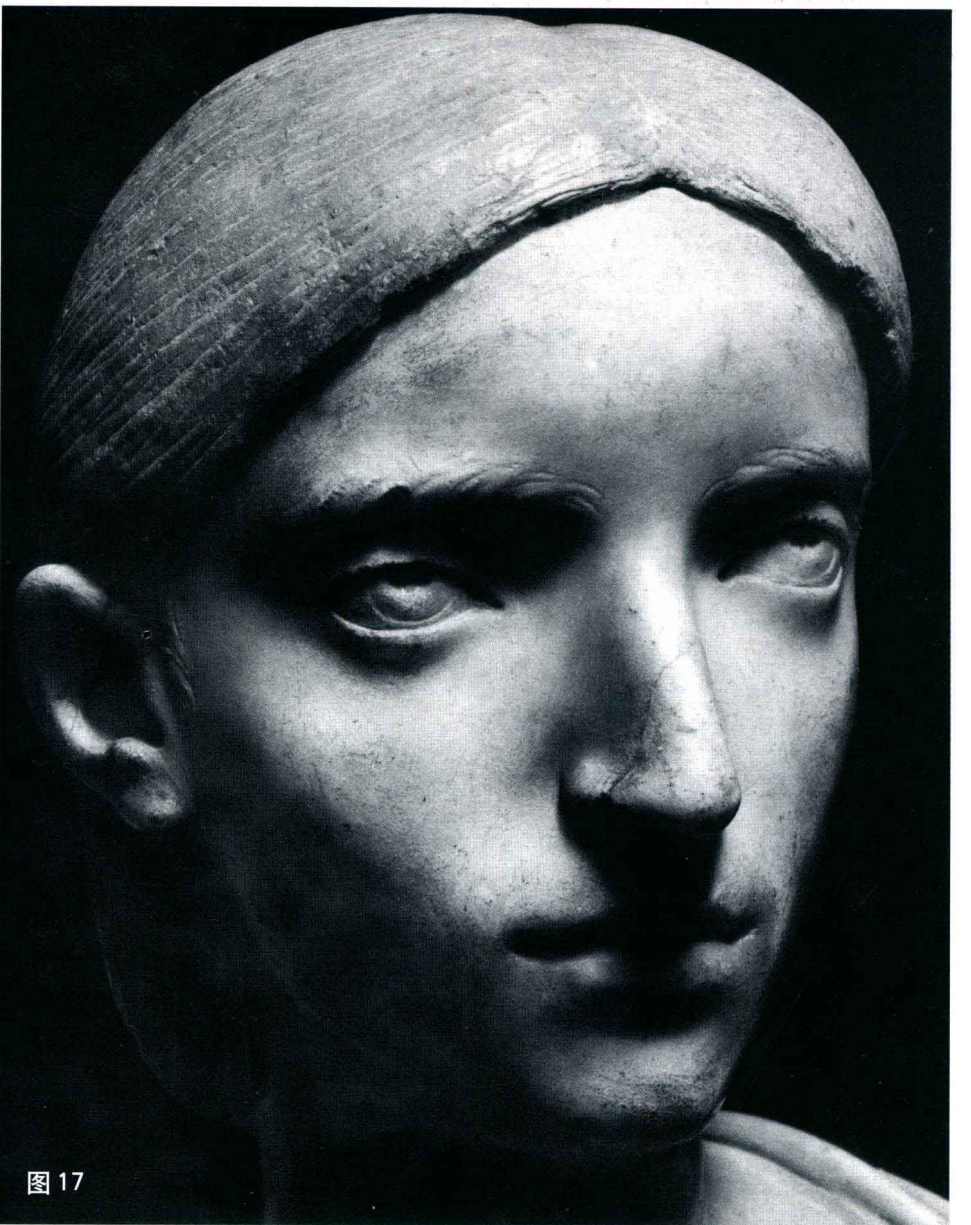

图 17

图 18

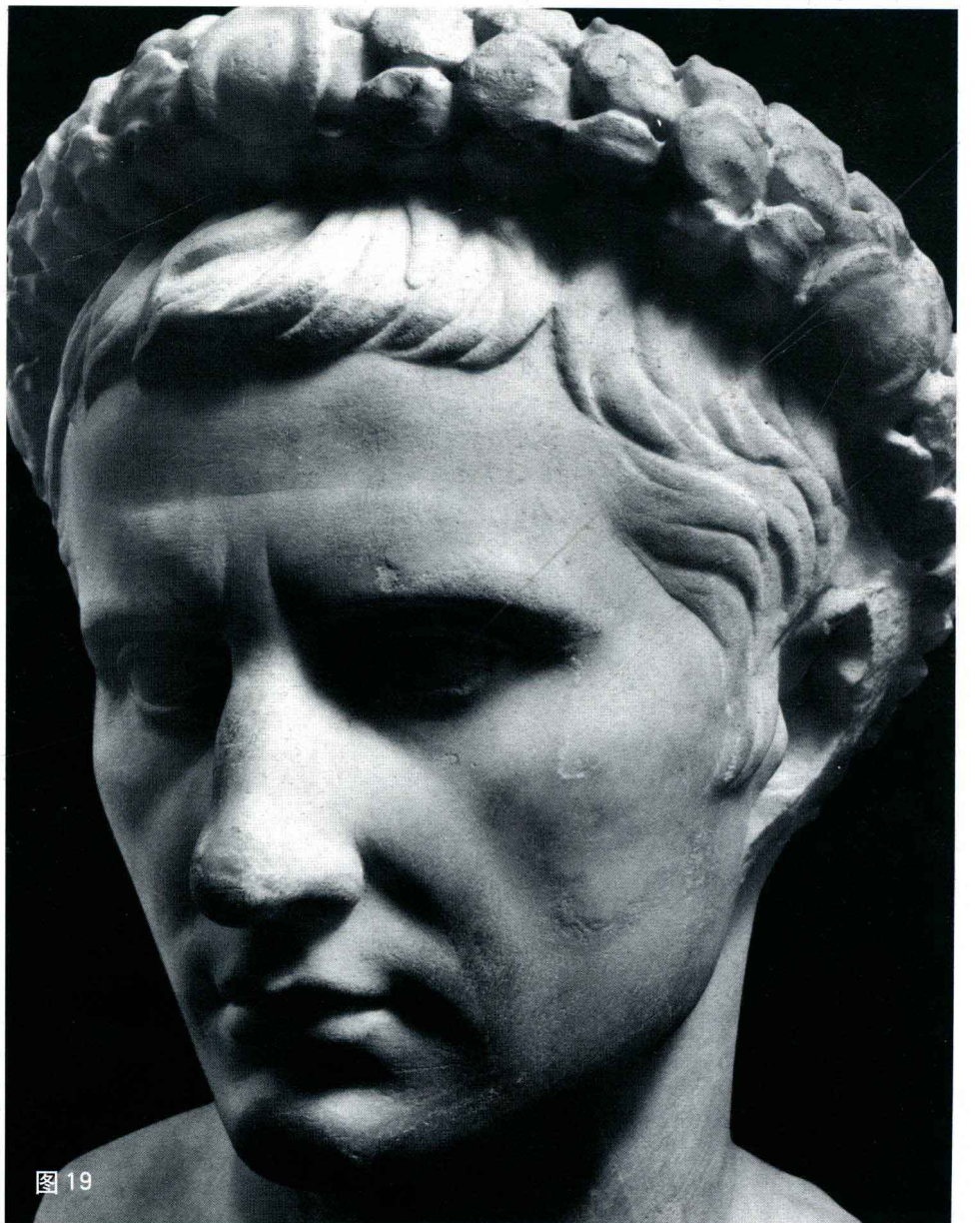

图 19

2 主要的支撑点的位置决定了头部的基本造型

头部的一些主要的支撑点的位置要弄清，把它们用线连起来，显而易见，它们决定了头部的基本造型〔图20〕。如果一个人的眉弓到颧突之间的距离长，那这人的鼻子一定不会短。如果一个人的颧突之间的距离较宽的话，那么这人一定不是长脸。你可试着从侧面来找找这些点，再把它们连起来，更能帮助你理解头部大体块的转折关系。再注意一下头盖骨和脸部区域的体积大小，不要把颧骨至耳朵、耳朵到后脑的距离画短了〔图21〕。通过骨点之间的连线，我们可将复杂的头部简化为一个最基本的形体。

从〔图22〕中可以看出头盖骨的球形状。达芬奇画出的头颅截面图更为我们标出了头盖骨与脸部的分界线〔图23〕，应该仔细研究，对于立体塑造来说，弄清楚了很管用。

对形体的分析理解一定要结合解剖知识来进行，只有弄清骨架和肌肉的关系，结构和结构间的组合关系、主次关系，才能使得所有的一切紧密相关，真正成为一个整体。

五官的解剖结构中，眼睛是一个难点，要明确它是一个球体，嵌在眼眶中，眼睛上所有的一切都得服从这个关系，这个一定要搞清楚，否则只是画出表面的眼皮眼珠什么的，就会画平了。同时还要理解在大的体块中的一些小的结构所造成的

的形体的起伏转折关系。鼻子由软骨和硬骨两部分组成，硬骨部分是固定不能动的，知道了嘴部的结构还不能忘记这是长在圆柱形的脸上的，耳朵的结构因人而异，差距往往大些，也要认真对待，更不能紧贴在脸上。

图 21

图 20

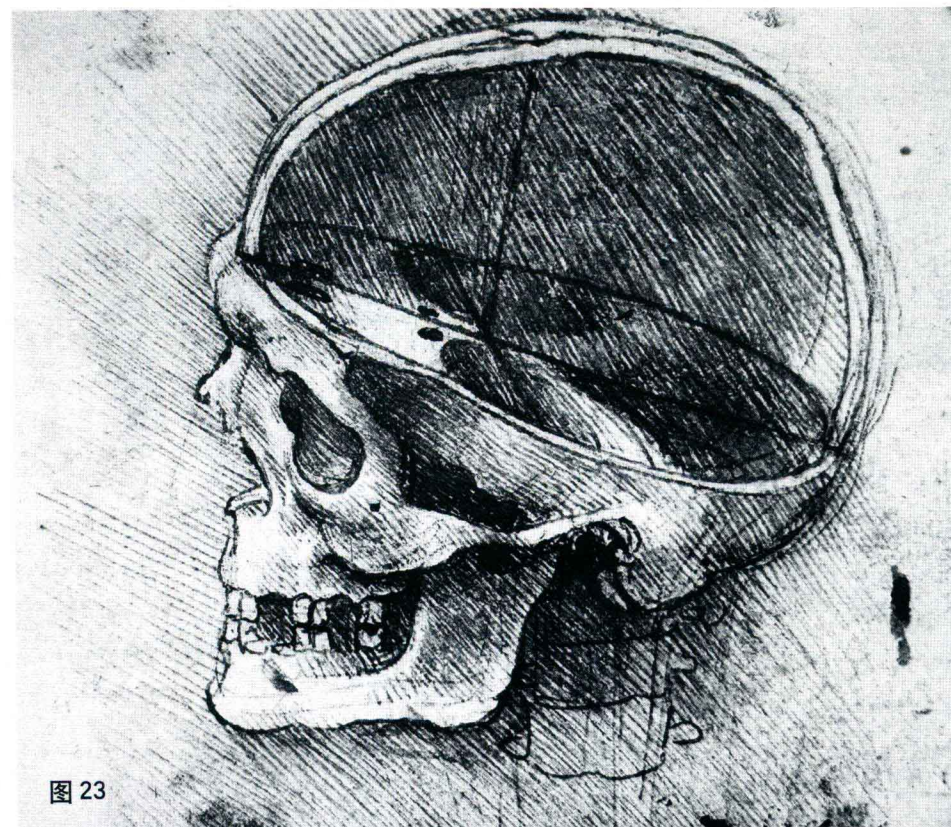

图 23

图 22

图 24 作者 柯勒惠支

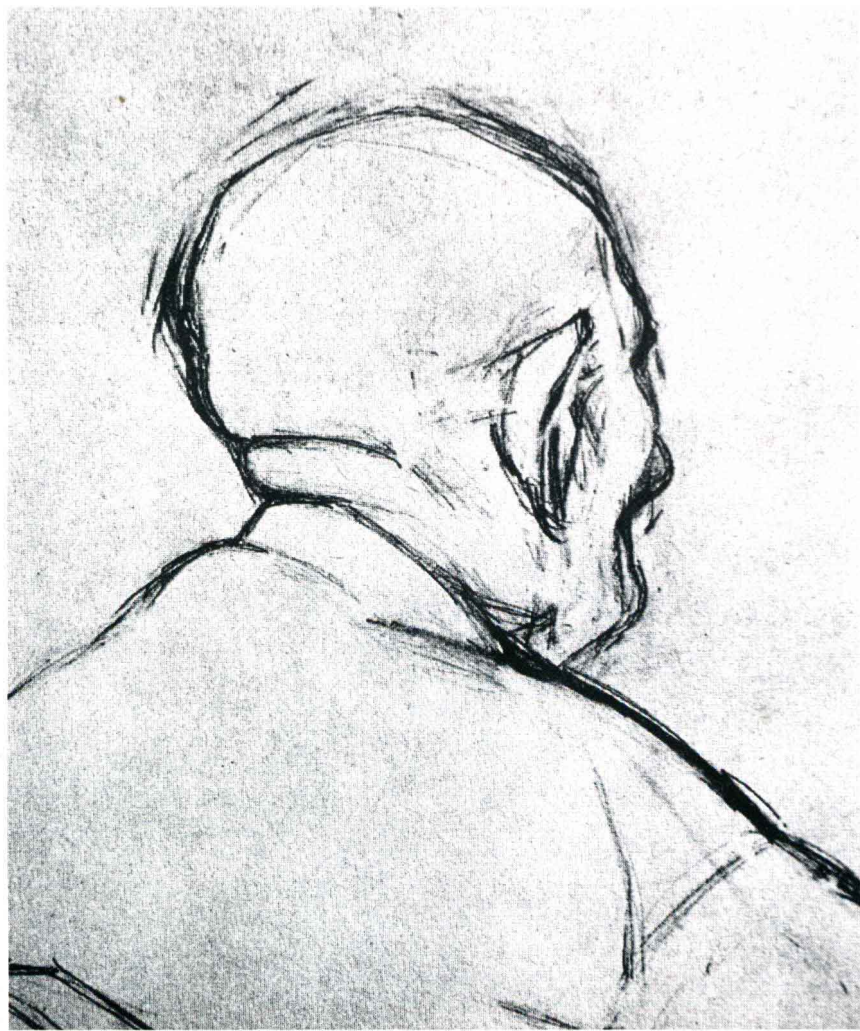

图 26 作者 奥斯汀

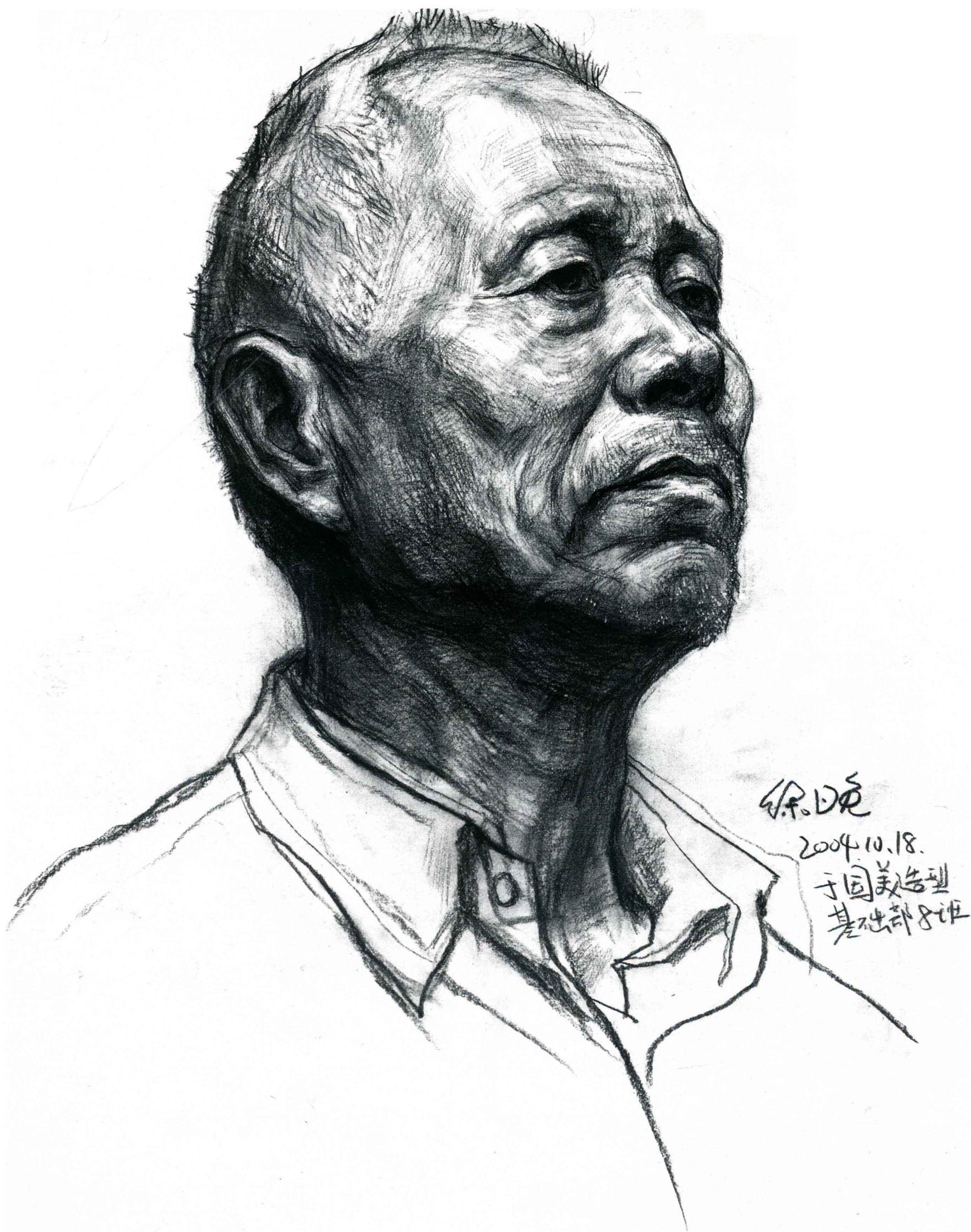
图 25 作者 达·芬奇

图 27 作者 康伯夫

只有对人物头部骨骼、肌肉结构有了深入的了解，画出来的东西才不会显得单薄或只是浮雕式的立体状〔图 24〕。

头部的解剖关系不容易被忽视，头和颈的关系往往是初学者容易忽视而不理解的。一定要联系在一起观察，颈是一个类似圆柱状的东西，从侧面可明显地看出，头的位置一定在颈的前面，特别要注意的是，它不是垂直地安插在头下，该有个角度〔图 25〕。

徐晚
2004.10.18.
于国美造型
基础部8班

图 28
作者 徐晚