

an kao wang

美 院 考 王

结构素描

编著：曹广豫

广西美术出版社

江苏工业学院图书馆

藏书章

素描考王·结构素描

主 编：钟蜀珩

副 主 编：王文明

曹广豫

本集编著：曹广豫

广西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

结构素描 / 曹广豫编. — 南宁: 广西美术出版社, 2003.11

(美院考王)

ISBN7-80674-376-6

I. 结... II. 曹... III. 素描—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(2003)第 097623 号

美院考王——结构素描

编 著 曹广豫

装帧设计 日出工作室

出版发行 广西美术出版社

(南宁市望园路 9 号 邮编 530022)

印 制 深圳市彩帝毕升实业有限公司

开 本 889mm × 1194mm 1/48

印 张 1.5

印 数 1—5000 册

版 次 2003 年 11 月第 1 版

印 次 2003 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-80674-376-6/J·290

定 价 10.00 元

版权所有 翻印必究

本书如果出现印装质量问题本社包退换

序 言

对于美院考生考前训练及应试技巧的要求，尽管全国各大美术院校都有自己的专业要求和特点，但是总体来说还是有一定的规律可循，这也是我国当前的美术教育的状况所决定的。作为考生，特别希望了解多一些全国各美术院校，特别是几所重点美术院校的专业要求，以便根据自身的特点和兴趣选择学校。因此，广西美术出版社针对以上情况出版的《美院考王》系列丛书对考生来说尤显重要和必需。

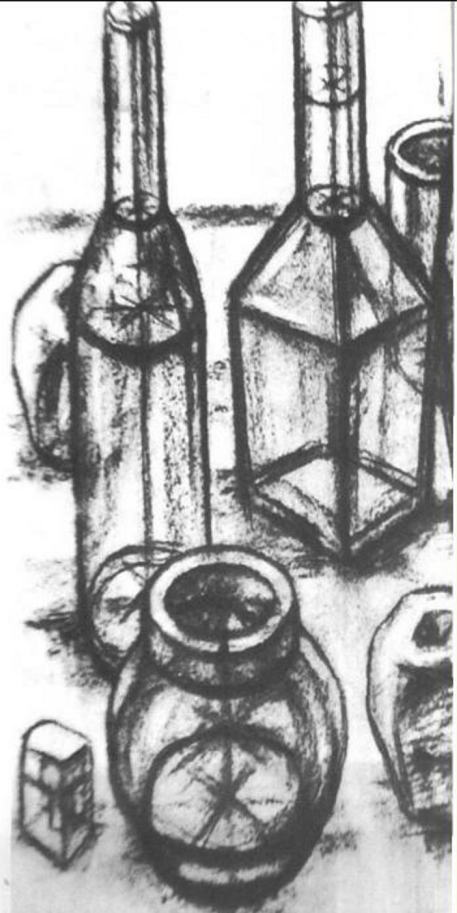
该丛书主要是针对学生作为考前训练和了解各美术院校的专业要求、特点而编制的，编写的作者都是具有一定的教学经验和实际操作能力的老师。可以说，基本上涵盖了各美术院校的专业特点，具有图文并茂、内容

丰富、信息量大、专业特点强的特色，有鲜明的科学性与时代性。并且，有教授一级的专家和学术权威人士对考生的优秀作品进行点评，并介绍考试时应注意的各种事项，包括心理因素以及应试的技巧。可以说，《美院考王》系列丛书对美院高考中有可能遇到的各种问题均有解答之策，具有很高的实战价值。

希望这套书能给广大的考生及美术爱好者带来新的收获和意外的惊喜，并祝您考试成功！

鍾蜀卿

2002.5.21

目 录

一、概述	2
二、结构素描的原理	2
三、结构素描的表现形式和方法	4
四、结构素描在应试中的运用	12
五、结构素描的方法、步骤	12
六、结构素描应试时应注意的问题	23
七、作品欣赏	25

一、概述

结构素描近年随着设计类艺术院校的增多，而得到了广泛的普及。不仅在设计类的基础训练中使用，在纯绘画领域中也作为基础训练被应用，并作为一个单元被提取出来专门研究物体的结构和构造的素描表现手法。

在近年来的招生考试中，有些艺术院校专门规定了使用结构素描的表现画法，尤其是设计类艺术院校。而有些院校则规定用“写实性”素描来表现。其实，“写实性”素描就是传统的“全因素素描”表现画法，即光影素描。但是，“写实性”素描中也包含了结构素描画法的某些成分。在应试中，考生如果能够根据该学校的特点采用结构素描的画法来表现，则得分率会相对高一些。因为，学会运用结构素描来表现则说明考生具备了一定的素描技能以及对素描新的语言运用的能力，这会给主考官一个良好的印象，增加得分率。

再则，学好和运用好结构素描的

原理，会对传统的全因素素描起到丰富和促进的作用，对考生能力的培养和提高具有重要的意义。

本书针对近年来出现的素描考题、范例，并以结构素描的形式来进行讲解。尤其是对运用结构素描的形式表现的例题进行更进一步的剖析，力求使考生明白结构素描的原理。并由浅入深，由静物素描到石膏像，再到人物素描，目的是提高考生对结构素描的理解和运用，进而达到提高素描的表现能力。

二、结构素描的原理

素描可分为结构素描和全因素素描（明暗素描）。结构素描与传统的因素素描相比较，它的特点主要是强调了物象的结构造型。其实全因素素描中也有结构的因素在里面。只是由于全因素素描在表现物象时，太过注重外表的真实性，而忽略了物象本身的内在结构因素，从而使画面看起来缺少力量感。当然，这也不能一概而论。优秀的素描，尤其艺术大师的素

描,包括俄罗斯的“苏派体系”素描中都有许多各方面都表现得很出色、很深刻、很充分的优秀素描作品。作为考生,当然达不到艺术大师的境界。但是,把结构素描从全因素素描当中抽取出来,进行专门的研究和学习,形成一个体系,是解决素描训练的一个有效途径。传统的、长期作业式的全因素素描训练由于时代的发展,不可能适应当今多变的现实世界。因此,把传统的素描形式分解成多元化的训练方法是解决与现实接轨的一个有效途径。

那么,什么是结构素描?

要理清这一概念,首先要理解什么是结构这一问题。

结构,是构成物体最基本要素的有机组合。结构可分为内部结构和外部结构。内部结构即组成物体的内在组织关系,各要素间的有机的联系。如房屋,是由砖木、水泥等经过组合构建而成的,它们是紧密相依的缺一不可的。而它构建完成后,在外观上所

呈现的形式就是它的外部结构。外部结构是通过内部结构而表现出来的,反映出内部结构的本质特点,是区别于其他不同物质形态的重要标志。人与动物不同,马与牛不同,就是由它们本身的内部结构而决定的。而物体的外部结构又通过具有概括性质的几何形体表现出来,反映了物体的外部特征。

结构素描是以线为主,结合块面,表现对象的内在联系,强调素描艺术的表现性。它依靠线条自身的穿插、衔接、组合,通过用笔的轻重,线条的粗细、笔力的疾徐,来表现物体的体积和空间。它注意主观表现,以线条的对比和变化来刻画不同的对象,时而粗重,表示坚硬、凝重,时而纤细,表示柔软。总之,通过流畅而飘逸的笔调,表露了作者感情的率真,是艺术创作上一种重要表现手法。结构素描的应用可以找出人物的大体结构,表现人物的块面体积,富有质感。

结构素描的原理就是通过外部结

构特征来表现物体的内在结构，通过外部结构的刻画来表现内在结构的本质和特征（如图1），通过对几何石膏的内在结构的了解来表现物象在空间的组合关系。虽然没有像传统素描那样表现真实的空间和表象下的真实，但是通过物体的互相穿插和叠压，犹如玻璃体一样通过物体的表象关系来表现物体的内部结构，这就是结构素描的基本原理。

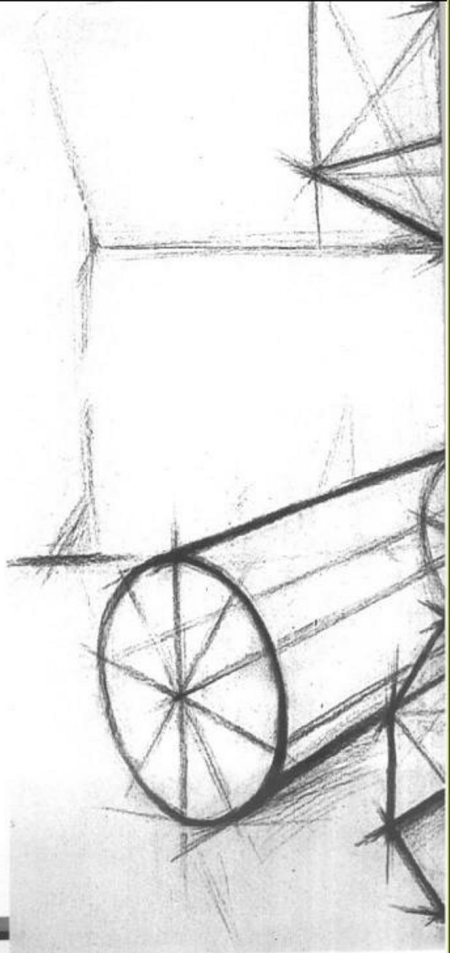
结构素描最初在设计领域运用较多，机械图中的剖面图及设计图，是结构素描的直接来源，后来被引用于设计绘画领域中，与绘画相结合，创立了结构素描的表现形式。

三、结构素描的表现形式和方法

结构素描有众多的表现形式，归结起来，有以下几种：

（1）纯粹结构表现形式和方法

这种素描的表现形式，纯粹表现物体的外部结构特征，不施明暗调子，以“穿透式”的方法来表现物体，犹如透明物体的表现手法。（如图1、2、3、4）

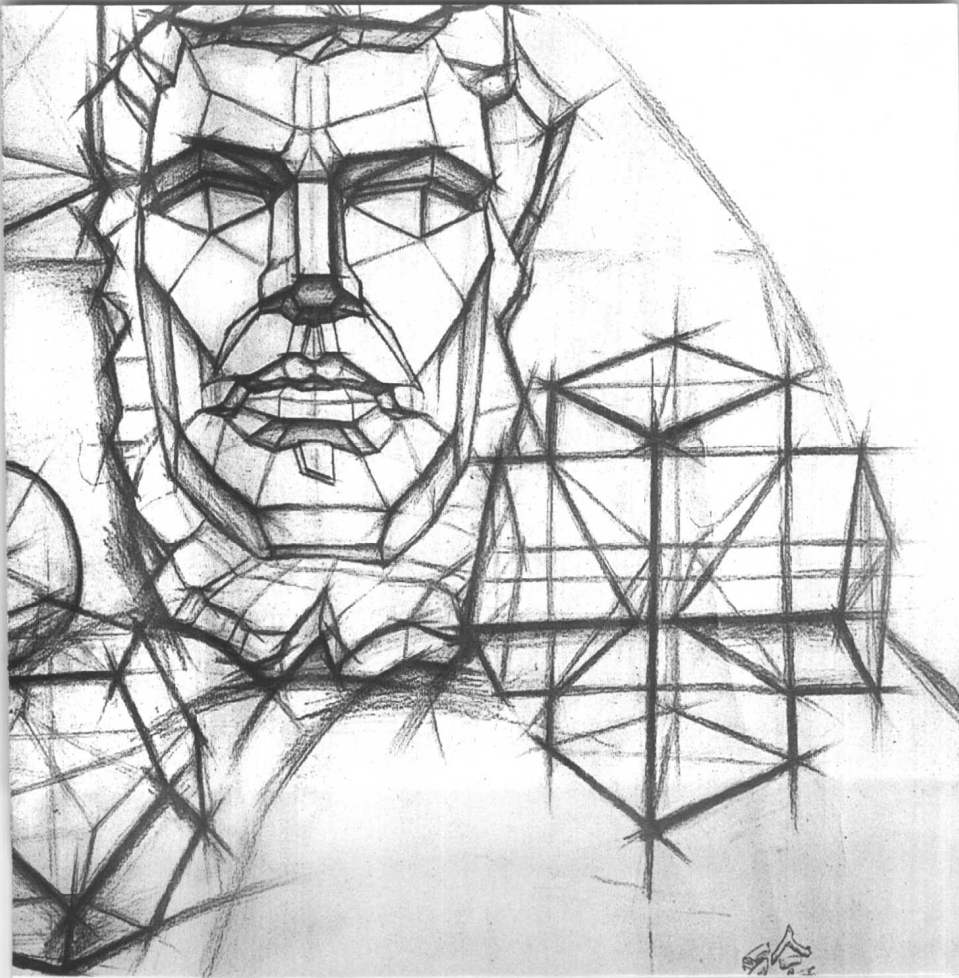
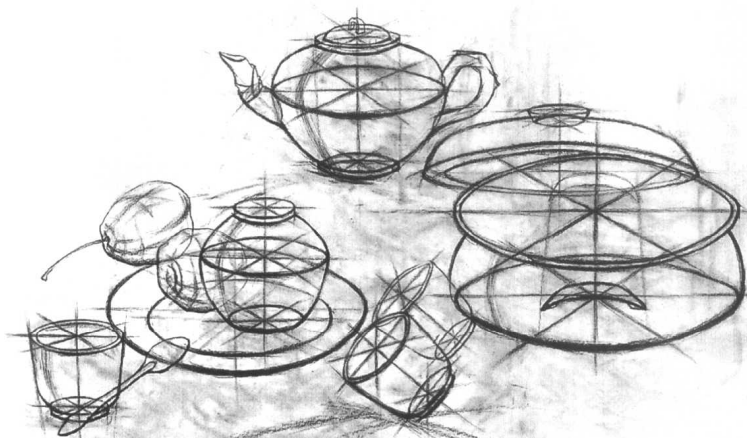

图 2

陈鹤一

图3

图 4

(2) 结构与调子并用的表现方法

这种素描的表现形式虽然也使用“穿透式”的方法来表现,但由于混合了一部分调子的表现手法后,物体看起来更丰富一些。(如图5、6)

图 5

图 6

(3) 整合、概括、归纳的结构表现形式

这种结构素描的表现形式通常是用来表现较为复杂的物体构成，如人物、人体等。(如图 7、8)

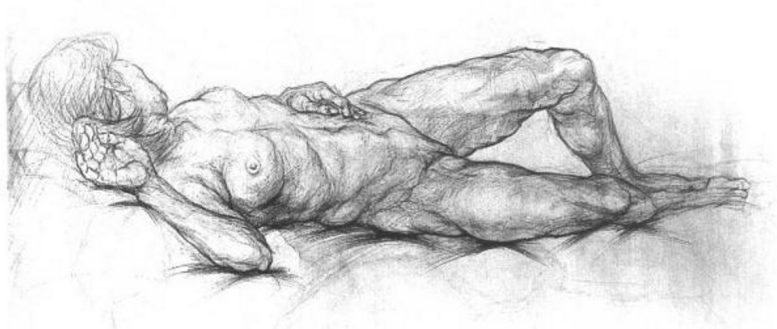

图 7

图 8

四、结构素描在应试中的运用

在高考素描的应试中,有些院校明确规定用结构素描的表现形式,而有些学院,甚至是设计类艺术院校,虽然没有明确规定,但是如果结构素描运用得好得分值会相对偏高的。如2002年北京服装学院的素描应试中是以水壶及一个杯、两个以苹果作为考题,规定用写实性素描来表现。因为是默写,如果惯用于传统的调子素描来表现,可能会带来一定的困难。因为,运用涂调子的方法即全因素素描形式来表现的话,则要求光影关系、明暗对比关系、空间体积、质感等都要面面俱到,尤其是质感。比如:水壶中的金属光泽部分,如果不是以写生的方式来刻画,很难准确地表现。对于平时训练有素者则另当别论。但对于广大的普通考生来说,能够准确而充分地表现者则不多,大多数只是印象模糊的表现,成功者则寥寥无几。其实,考题并不深,也不怪,都是生活所见,但实际画起来,如果不懂方法,

是很难拿高分的。再者,广大的考生学习的时间有限,不可能什么东西都画过,都能准确无误地表现。

结构素描的表现可以比较容易地解决这一难题,而成功率要高一些。

首先,结构素描比较适合于设计类艺术院校的考题要求。再者,结构素描由于不需要严格的光影关系和黑白关系,主要是画好物体的外在造型和内在结构的关系。质感方面主要是通过线条与线条之间的不同组合来完成的,带有主观愿望及理性刻画的成分居多,主要是平时对物体的各部分功能以及形式感的了解和体会,再加上一些虚实、强弱的表现手法,则不难表现。因此,学好和运用好结构素描就可能较为容易地为自己在应试中争得高分。

五、结构素描的方法、步骤(详见图解步骤如下):

- 一、静物
- 二、石膏像