

全面覆盖结构素描 **6**大主题

单个几何体 / 组合几何体 / 单体静物

组合静物 / 石膏头像 / 人物头像

+光影素描

结构素描

The basic structure
of drawing course

基础教程

写给绘画爱好者的
素描必备基础书

张玉红
编著

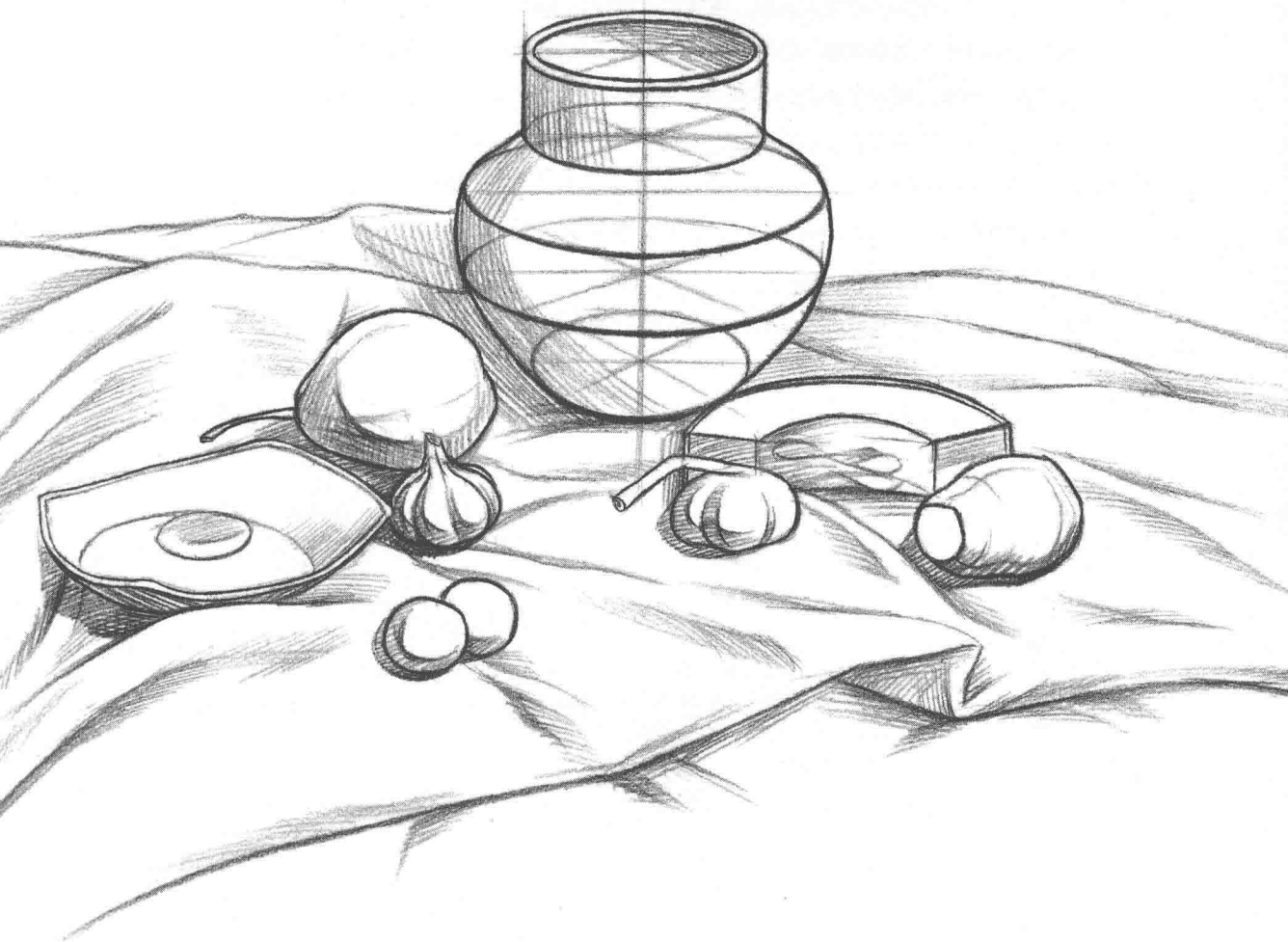
人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

结构素描

The basic structure
of drawing course

基础教程

张玉红 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

结构素描基础教程 / 张玉红编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2015. 5
ISBN 978-7-115-38767-7

I. ①结… 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057563号

内 容 提 要

当你拿起铅笔之后,是否总有一种无从下手的感觉?又是否会经常感觉到画出来的作品总会有些别扭?那么,问题来了,“这到底是怎么回事”?其实很简单,造型不准,也就是结构不准确。精确的造型是一切绘画的基础!只有掌握物体的结构规律、透视关系和空间关系,才能刻画出精确的造型。

本书从基础线条的画法开始,逐渐过渡到简单规则的物体,培养你基本绘画能力和对物体结构的认识;然后再慢慢上升到组合物体和复杂物体,提升你对画面的掌控能力和对复杂结构的认识。全书覆盖了单个几何体、组合几何体、单体静物、组合静物、石膏头像、人物头像等素描基础内容,读者可从零开始,循序渐进地学习。书中的100多个典型案例,从不同角度、不同形体、不同部位进行讲解,线条清晰干净,步骤讲解清楚,案例内容翔实,非常适合临摹,不仅能让你更好地掌握绘画对象的结构,更能够精准地抓住对象的形体,表现出物体的光影。

本书不仅适合零基础的美术爱好者作为自学教程,也适合相关培训班作为培训教材。

-
- ◆ 编 著 张玉红
责任编辑 王 铁
责任印制 程彦红
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
三河市海波印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 15 2015年5月第1版
字数: 518千字 2015年5月河北第1次印刷
-

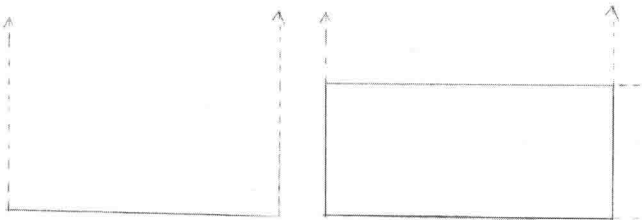
定价: 35.00元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316
反盗版热线: (010) 81055315

目 录

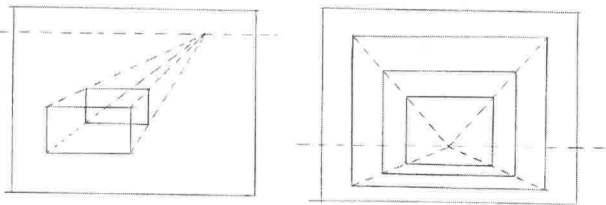
第 1 章 | 素描绘画常用线条

1.1 线条的作用	07
1.2 线条的分类	07
1.2.1 水平线条	07
1.2.2 垂直线条	08
1.2.3 倾斜线条	09
1.2.4 交叉线条	09
1.3 利用线条塑造形体	10
1.3.1 线条与二维空间	10
1.3.2 线条与三维空间	11

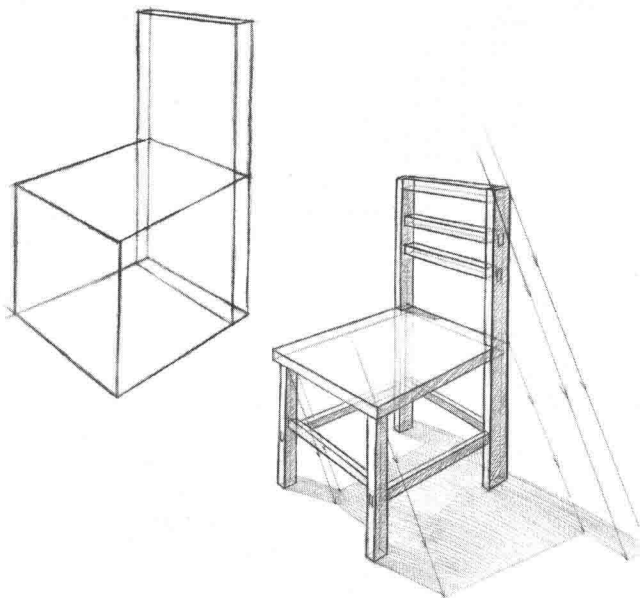
第 2 章 | 了解绘画中的透视

2.1 透视的概念	13
2.2 掌握透视的重要性	13
2.3 透视名词解释	14
2.4 平行透视	15
2.4.1 平行透视的特点	15
2.4.2 平行透视的画法	16
2.5 成角透视	18
2.6 倾斜透视	19
2.7 曲线透视	21

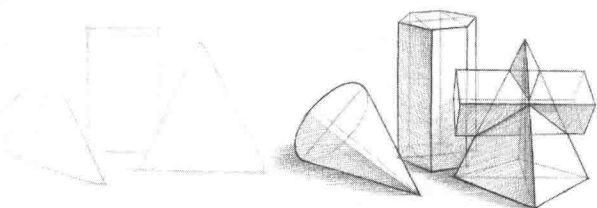
第 3 章 | 造型基础训练——单个几何体

3.1 方形物体的画法	23
3.1.1 正方体的画法	23
3.1.2 长方体的画法	24
★方形物体案例解析——椅子	25
3.2 柱形物体的画法	27
3.2.1 圆柱体的画法	27
3.2.2 棱柱体的画法	29
★柱形物体案例解析——水壶	30
3.3 球形物体的画法	32
3.3.1 圆球体的画法	32
3.3.2 椭圆球体的画法	33
★圆形物体案例解析——碗	35
3.4 锥形物体的画法	37
3.4.1 圆锥体的画法	37
3.4.2 棱锥体的画法	39
★锥形物体案例解析——高脚杯	41
3.5 异形物体的画法	43
3.5.1 十字贯穿体的画法	43
3.5.2 圆锥贯穿体的画法	45
3.5.3 方锥贯穿体的画法	48

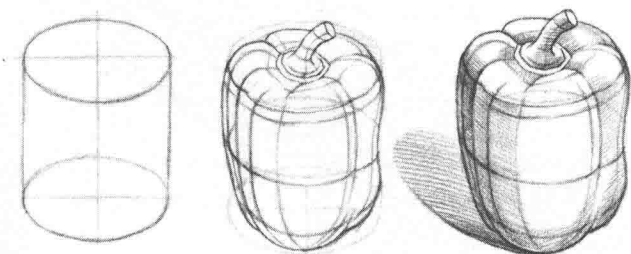
第4章 造型组合训练——组合几何体

4.1 两个物体组合	52
4.2 三个物体组合	54
4.3 四个物体组合	58
4.4 多个物体组合	61

第5章 从简单的物体画起—— 单体静物与组合静物

5.1 水果	64
5.1.1 苹果	64
5.1.2 梨	66
5.1.3 香蕉	69
5.2 蔬菜	75
5.2.1 青椒	75
5.2.2 大蒜	78
5.2.3 圆白菜	80
5.2.4 蘑菇	83
5.3 器皿	88
5.3.1 罐子	88
5.3.2 瓶子	90
5.3.3 杯子	92
5.3.4 盘子	95
5.4 文具	97
5.4.1 笔	97
5.4.2 书	100
5.4.3 电脑	102

第6章 石膏头像的结构素描

6.1 石膏五官	109
6.1.1 眼睛	109
6.1.2 鼻子	111
6.1.3 嘴巴	112
6.1.4 耳朵	114
6.2 石膏头像	116
6.2.1 亚历山大	116
6.2.2 阿格里巴	118
6.2.3 塞内卡	120
6.2.4 伏尔泰	123
6.2.5 美第奇	126
6.2.6 高尔基	129
6.2.7 马赛	132

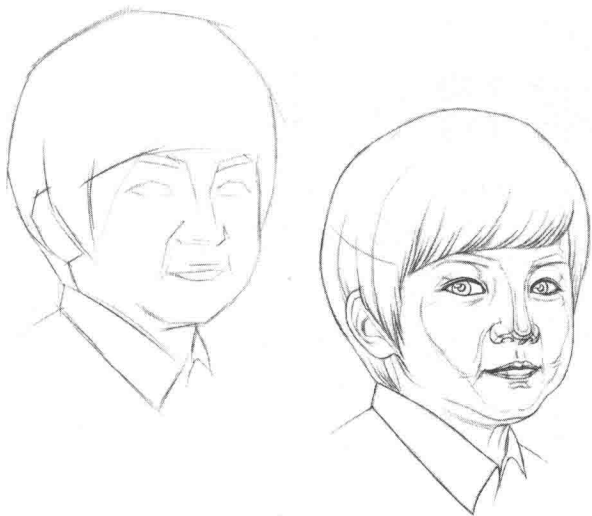
第7章 人物头像的结构素描

7.1 人物五官	136
7.1.1 眼睛	136
7.1.2 鼻子	138
7.1.3 嘴巴	140
7.1.4 耳朵	142
7.2 人物骨骼肌肉结构	144

7.3 儿童头像的画法..... 146

7.3.1 男孩..... 146

7.3.2 女孩..... 148

7.4 青年头像的画法..... 150

7.4.1 男青年 1..... 150

7.4.2 男青年 2..... 152

7.4.3 女青年 1..... 154

7.4.4 女青年 2..... 156

7.5 中年人头像的画法..... 158

7.5.1 中年男人 1..... 158

7.5.2 中年男人 2..... 160

7.5.3 中年妇女 1..... 162

7.5.4 中年妇女 2..... 164

7.6 老年人头像的画法..... 166

7.6.1 老年男人 1..... 166

7.6.2 老年男人 2..... 168

7.6.3 老年妇女 1..... 170

7.6.4 老年妇女 2..... 172

第 8 章 | 光影与素描的关系

8.1 光影照射原理..... 175

8.2 光影形成原理..... 175

8.3 光影照射角度..... 177

8.4 光影的方向..... 179

8.5 光线照射形成的三大面..... 181

8.5.1 亮部..... 182

8.5.2 灰部..... 182

8.5.3 暗部..... 182

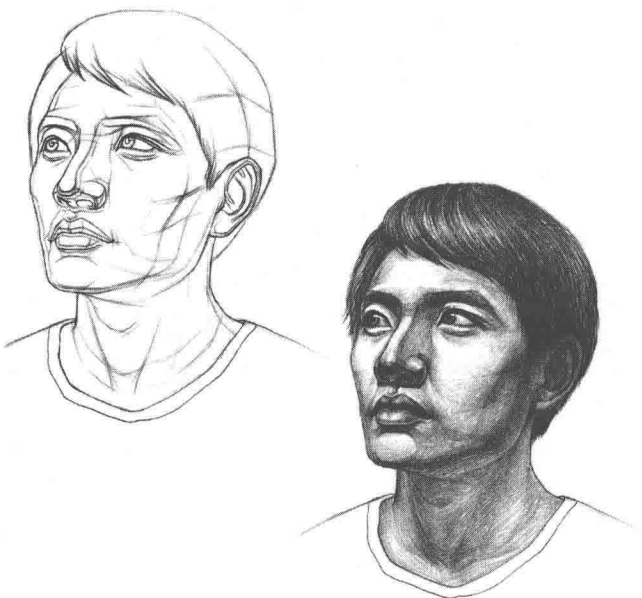
8.6 明暗的五个层次..... 183

8.7 光影素描案例解析——石膏几何体..... 184

8.8 光影素描案例解析——素描静物..... 188

8.9 光影素描案例解析——石膏头像..... 191

8.10 光影素描案例解析——人物头像..... 196

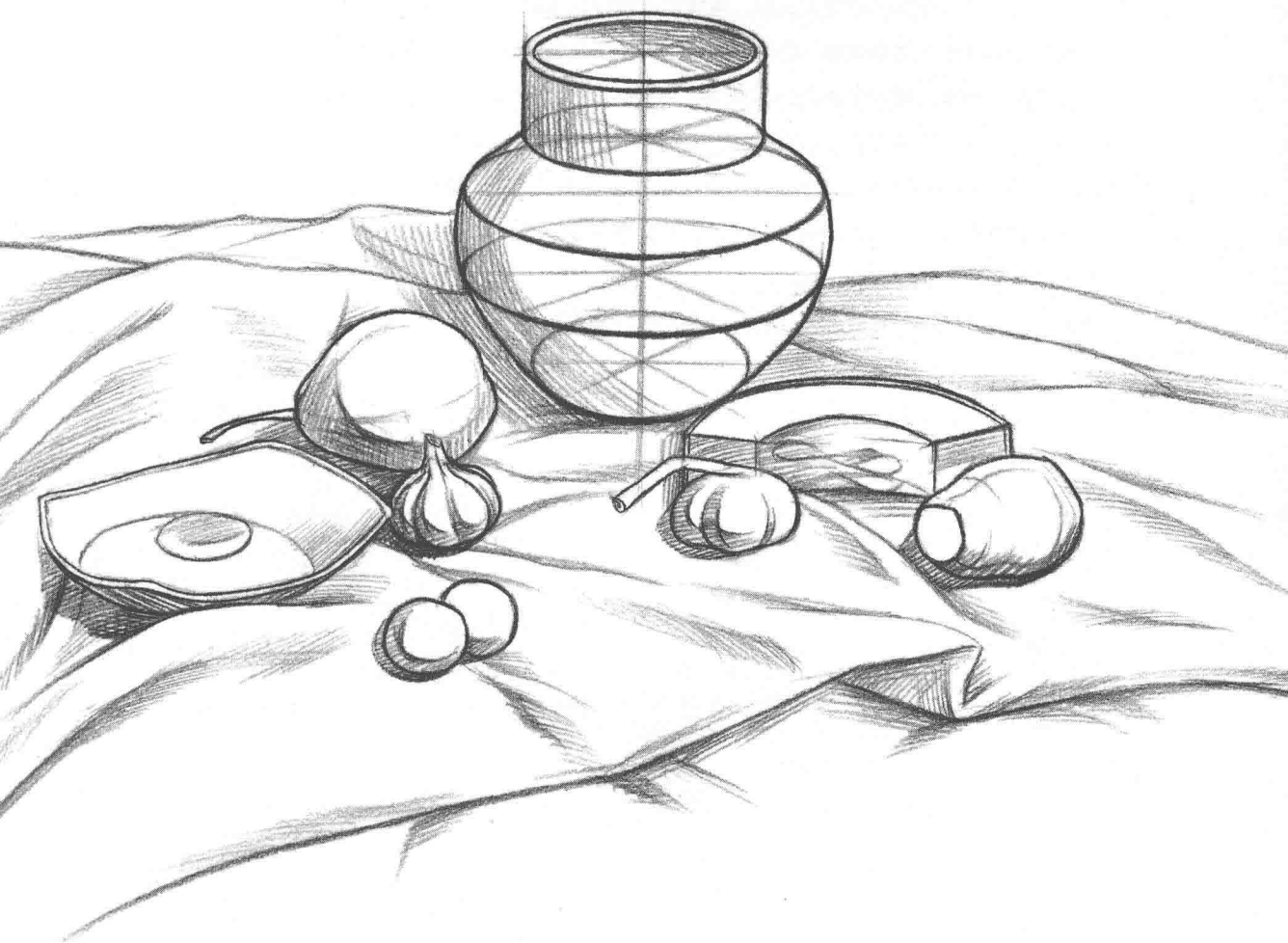

结构素描

The basic structure
of drawing course

基础教程

张玉红 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

结构素描基础教程 / 张玉红编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2015. 5
ISBN 978-7-115-38767-7

I. ①结… 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057563号

内 容 提 要

当你拿起铅笔之后,是否总有一种无从下手的感觉?又是否会经常感觉到画出来的作品总会有些别扭?那么,问题来了,“这到底是怎么回事”?其实很简单,造型不准,也就是结构不准确。精确的造型是一切绘画的基础!只有掌握物体的结构规律、透视关系和空间关系,才能刻画出精确的造型。

本书从基础线条的画法开始,逐渐过渡到简单规则的物体,培养你基本绘画能力和对物体结构的认识;然后再慢慢上升到组合物体和复杂物体,提升你对画面的掌控能力和对复杂结构的认识。全书覆盖了单个几何体、组合几何体、单体静物、组合静物、石膏头像、人物头像等素描基础内容,读者可从零开始,循序渐进地学习。书中的100多个典型案例,从不同角度、不同形体、不同部位进行讲解,线条清晰干净,步骤讲解清楚,案例内容翔实,非常适合临摹,不仅能让你更好地掌握绘画对象的结构,更能够精准地抓住对象的形体,表现出物体的光影。

本书不仅适合零基础的美术爱好者作为自学教程,也适合相关培训班作为培训教材。

-
- ◆ 编 著 张玉红
责任编辑 王 铁
责任印制 程彦红
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
三河市海波印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 15 2015年5月第1版
字数: 518千字 2015年5月河北第1次印刷
-

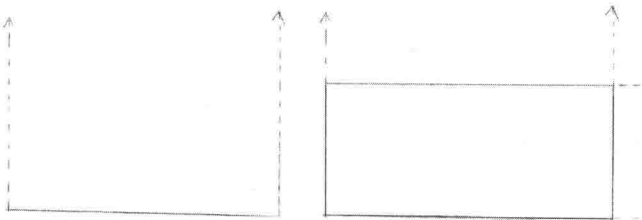
定价: 35.00元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316
反盗版热线: (010) 81055315

目 录

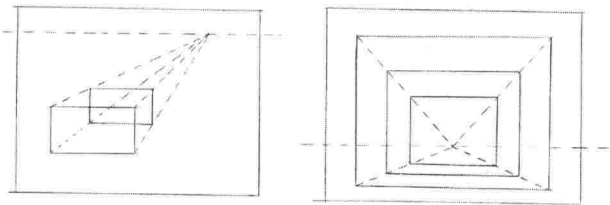
第 1 章 | 素描绘画常用线条

1.1 线条的作用	07
1.2 线条的分类	07
1.2.1 水平线条	07
1.2.2 垂直线条	08
1.2.3 倾斜线条	09
1.2.4 交叉线条	09
1.3 利用线条塑造形体	10
1.3.1 线条与二维空间	10
1.3.2 线条与三维空间	11

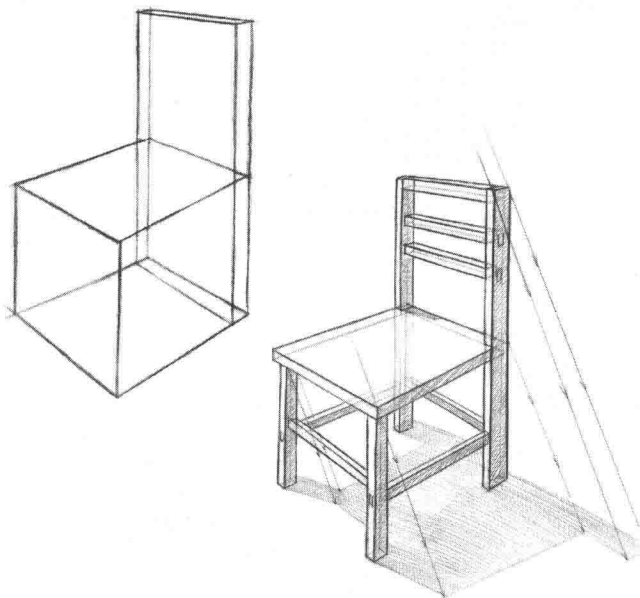
第 2 章 | 了解绘画中的透视

2.1 透视的概念	13
2.2 掌握透视的重要性	13
2.3 透视名词解释	14
2.4 平行透视	15
2.4.1 平行透视的特点	15
2.4.2 平行透视的画法	16
2.5 成角透视	18
2.6 倾斜透视	19
2.7 曲线透视	21

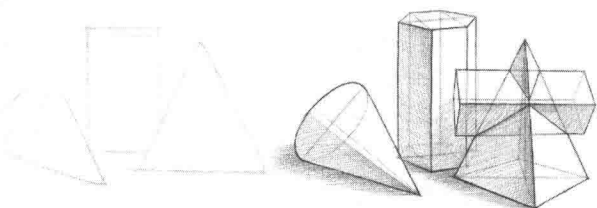
第 3 章 | 造型基础训练——单个几何体

3.1 方形物体的画法	23
3.1.1 正方体的画法	23
3.1.2 长方体的画法	24
★方形物体案例解析——椅子	25
3.2 柱形物体的画法	27
3.2.1 圆柱体的画法	27
3.2.2 棱柱体的画法	29
★柱形物体案例解析——水壶	30
3.3 球形物体的画法	32
3.3.1 圆球体的画法	32
3.3.2 椭圆球体的画法	33
★圆形物体案例解析——碗	35
3.4 锥形物体的画法	37
3.4.1 圆锥体的画法	37
3.4.2 棱锥体的画法	39
★锥形物体案例解析——高脚杯	41
3.5 异形物体的画法	43
3.5.1 十字贯穿体的画法	43
3.5.2 圆锥贯穿体的画法	45
3.5.3 方锥贯穿体的画法	48

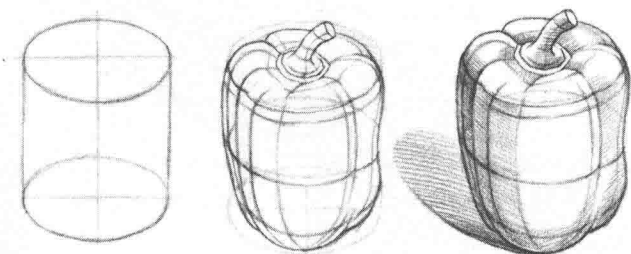
第4章 造型组合训练——组合几何体

4.1 两个物体组合	52
4.2 三个物体组合	54
4.3 四个物体组合	58
4.4 多个物体组合	61

第5章 从简单的物体画起—— 单体静物与组合静物

5.1 水果	64
5.1.1 苹果	64
5.1.2 梨	66
5.1.3 香蕉	69
5.2 蔬菜	75
5.2.1 青椒	75
5.2.2 大蒜	78
5.2.3 圆白菜	80
5.2.4 蘑菇	83
5.3 器皿	88
5.3.1 罐子	88
5.3.2 瓶子	90
5.3.3 杯子	92
5.3.4 盘子	95
5.4 文具	97
5.4.1 笔	97
5.4.2 书	100
5.4.3 电脑	102

第6章 石膏头像的结构素描

6.1 石膏五官	109
6.1.1 眼睛	109
6.1.2 鼻子	111
6.1.3 嘴巴	112
6.1.4 耳朵	114
6.2 石膏头像	116
6.2.1 亚历山大	116
6.2.2 阿格里巴	118
6.2.3 塞内卡	120
6.2.4 伏尔泰	123
6.2.5 美第奇	126
6.2.6 高尔基	129
6.2.7 马赛	132

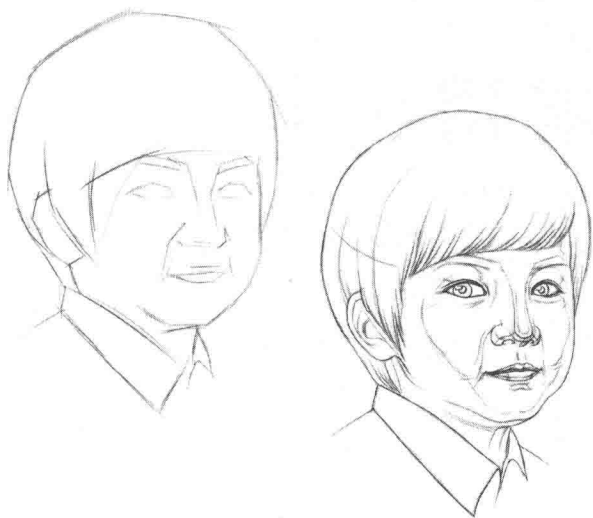
第7章 人物头像的结构素描

7.1 人物五官	136
7.1.1 眼睛	136
7.1.2 鼻子	138
7.1.3 嘴巴	140
7.1.4 耳朵	142
7.2 人物骨骼肌肉结构	144

7.3 儿童头像的画法..... 146

7.3.1 男孩..... 146

7.3.2 女孩..... 148

7.4 青年头像的画法..... 150

7.4.1 男青年 1..... 150

7.4.2 男青年 2..... 152

7.4.3 女青年 1..... 154

7.4.4 女青年 2..... 156

7.5 中年人头像的画法..... 158

7.5.1 中年男人 1..... 158

7.5.2 中年男人 2..... 160

7.5.3 中年妇女 1..... 162

7.5.4 中年妇女 2..... 164

7.6 老年人头像的画法..... 166

7.6.1 老年男人 1..... 166

7.6.2 老年男人 2..... 168

7.6.3 老年妇女 1..... 170

7.6.4 老年妇女 2..... 172

第 8 章 | 光影与素描的关系

8.1 光影照射原理..... 175

8.2 光影形成原理..... 175

8.3 光影照射角度..... 177

8.4 光影的方向..... 179

8.5 光线照射形成的三大面..... 181

8.5.1 亮部..... 182

8.5.2 灰部..... 182

8.5.3 暗部..... 182

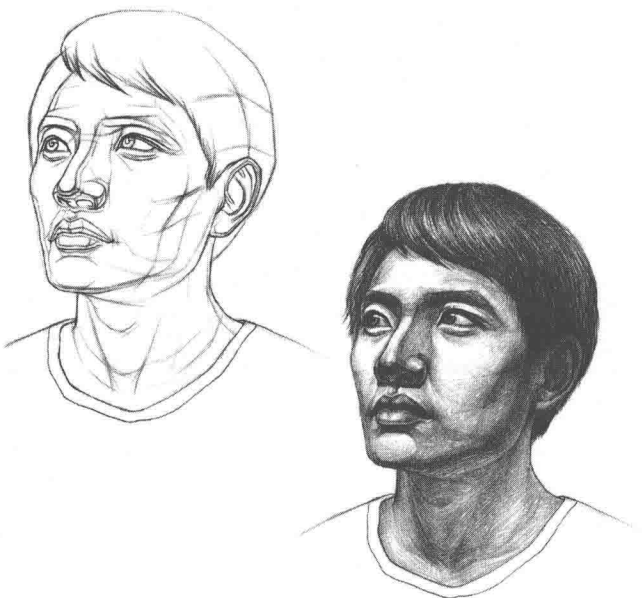
8.6 明暗的五个层次..... 183

8.7 光影素描案例解析——石膏几何体..... 184

8.8 光影素描案例解析——素描静物..... 188

8.9 光影素描案例解析——石膏头像..... 191

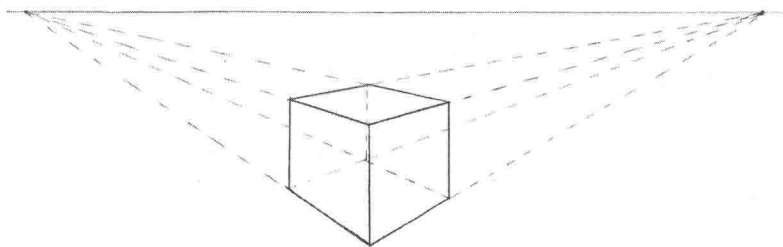
8.10 光影素描案例解析——人物头像..... 196

第 1 章

素描绘画常用线条

素描主要利用线条作画。一条线始于一个点，将多个点连在一起构成一条线，而多条线稠密无间距地排在一起就会形成面。点、线、面便是绘画中用于创造画面的“三种表现形式”。只有征服了线条的人，才能最终征服画面。在结构素描中，线条更是有着举足轻重的作用。本章将介绍各种线条的画法及如何从线过渡到二维和三维空间。

1.1 | 线条的作用

线条是美术最基本的造型手段,是构成视觉艺术形象的一种基本因素,无论平面的作品,还是立体的作品;不论是写实,还是装饰;不论是抽象的,还是具象的……在长期的美术发展过程中,“线”作为美术家创造形象和表达自己思想感情的艺术语言,一直处于十分重要的地位,有着丰富的表现力及艺术美感。

线条在绘画中无疑占据着十分重要的位置,如果说直线坚硬、刚直,那么曲线则有着强大的生命力,充满梦幻、恬静。还有不同的线经过各种变化也会表达出不同的艺术语言,如平缓有序排列的线条带给人自然流畅、婉转动人的感觉,而杂乱排列的线条则给人粗糙的感觉。

在结构素描中,线是形体塑造和表现的重要手段。在表现形体结构、体面转折及立体空间方面,都具有很强的艺术表现力。线条的强弱对表现技巧有很大的影响,而且对于一些比较规范的形体,如正方体、球体、圆柱体、圆锥体等,我们还可以借助辅助线、中心线、比例线等来勾勒。这些线条能起到检测准确性的作用,在画面中一般用虚线表示,而在形体结构、转折、连接等方面则用明确的实线来表现。对物体的空间表现,一般采用线条前实后虚、前重后轻、前粗后细的原则。

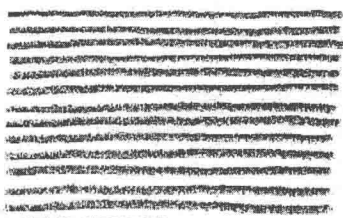
1.2 | 线条的分类

素描主要是利用线条来作画,也就是说线是所有素描创作的起点。对初学者来说,掌握线条的曲直轻重极为重要。任何一幅素描都是无数线的组合。线的种类也很多,有直线、曲线、螺旋线,有粗线、细线、光滑线、毛糙线、深线、浅线、长线、短线、断断续续的线、连点线、横线、竖线等。在画素描时,可以根据不同的情况使用不同的线条。下面介绍几种常见的线条及使用技巧。

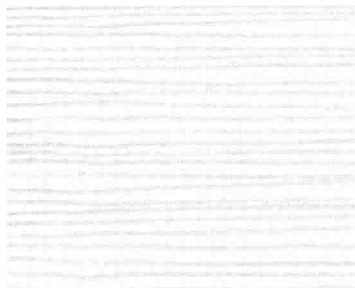
1.2.1 水平线条

水平线条在绘画中较为常见,在结构素描中,常用水平线和垂直线的变化来描绘物体的体积。通过改变用笔的力度可以画出各种富有变化的线条。在风景画中,水平线一般象征地面,有稳定的感觉。

● 均匀压力下的线条

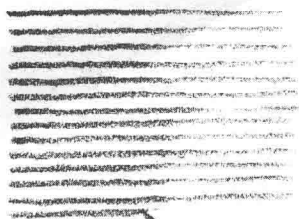

铅笔从左往右

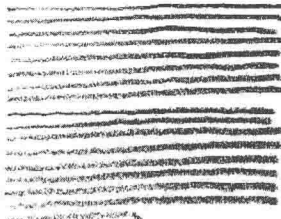

均匀压力下的水平线条是从左至右或者从一边到另一边的延伸。水平的线条可以暗示稳定、安静的氛围;竖线则是从顶部到底部,或者从下到上的线条。这些线条要比横线强烈和活跃,它们在画面中更具有视觉优越性。

● 变换压力下的线条

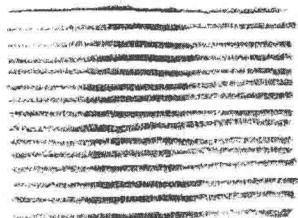
铅笔由重到轻

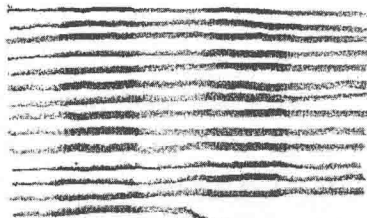
铅笔由轻到重

通过变换用笔的笔触，适当地变换笔尖的压力，可以画出深浅不一的线条。在结构素描中，常通过线条的虚实来体现物象的空间感和体积感。

● 无规则压力下的线条

铅笔由轻到重再到轻

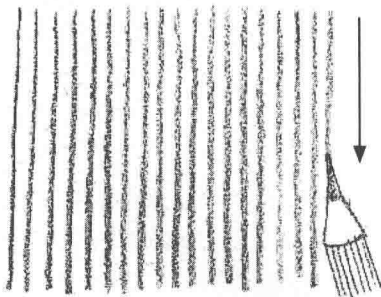

铅笔轻重变化丰富

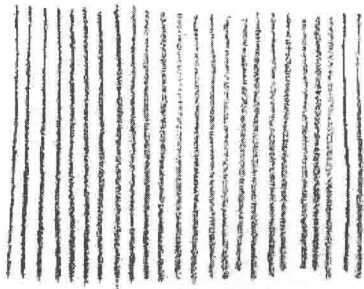
无规则压力线条是指运用飘忽或者颤抖的动作，在纸上移动铅笔，可以画出生动的线条。在结构素描中，也常用这样的线条来体现物象的前后虚实关系。

1.2.2 垂直线条

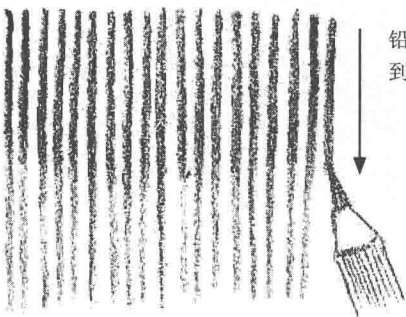
垂直线条在绘画中是非常重要的，它与人类喜欢稳定与均衡的天性有关。垂直线条可以在构图中单独存在，不必像倾斜线条一样，要有一个支持体。垂直线条还常用来稳定画面，垂直线条象征严肃、庄重、和平与希望。

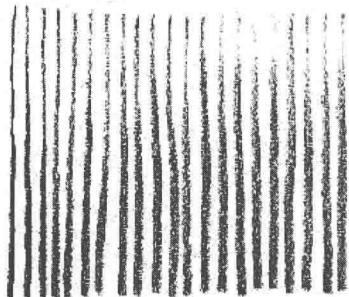
铅笔从上到下

均匀绘制的垂直线条在结构素描中也是比较常见的线条类型，绘制时铅笔从上到下匀速运动。

铅笔由重到轻

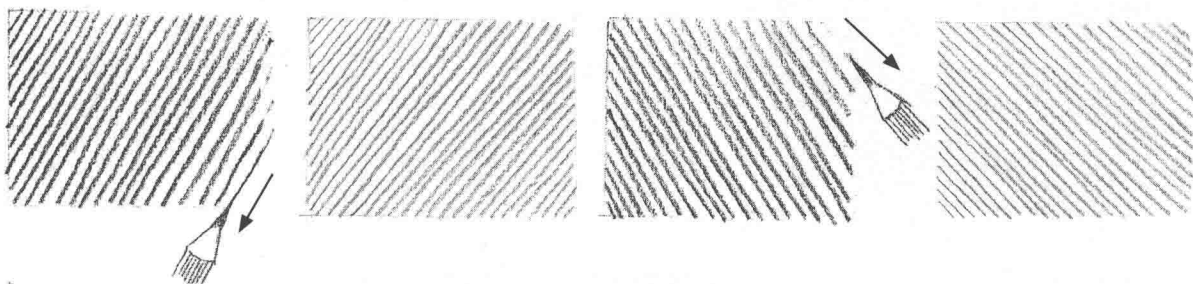

铅笔由轻到重

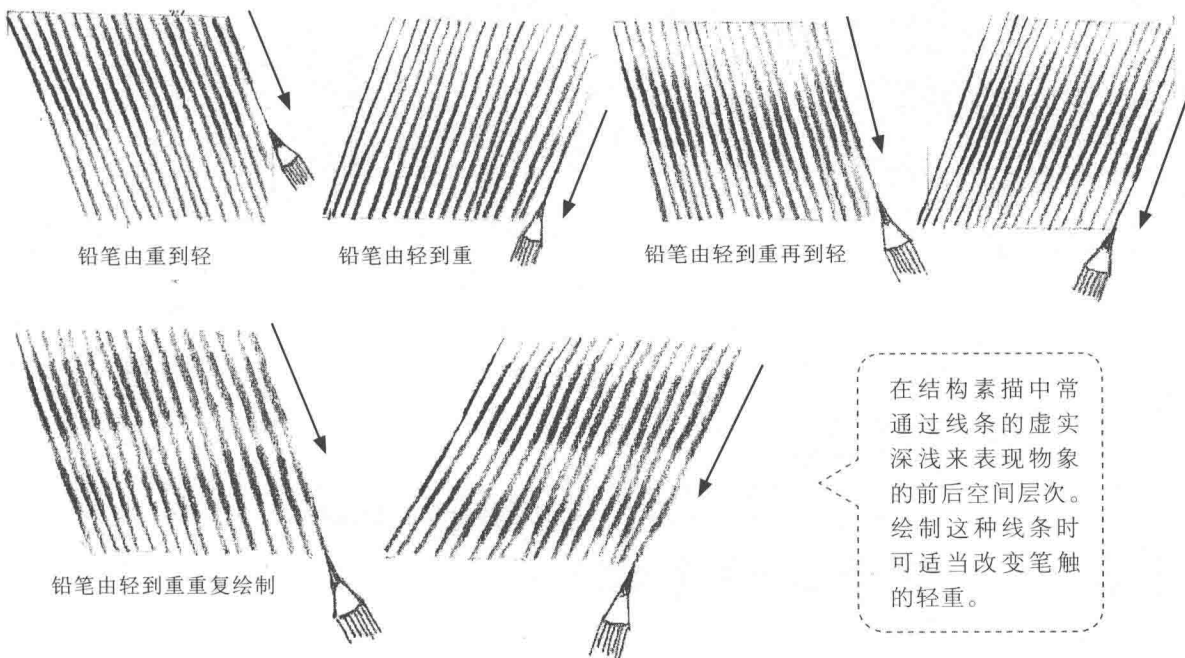
1.2.3 倾斜线条

倾斜线条主要用来表示动态，具有较强的运动感。当倾斜线条单独存在而没有支持物支持时，它与垂直线条或水平线条不一样，会破坏我们稳定的感觉，而给人以下坠之感。

● 均匀绘制的线条

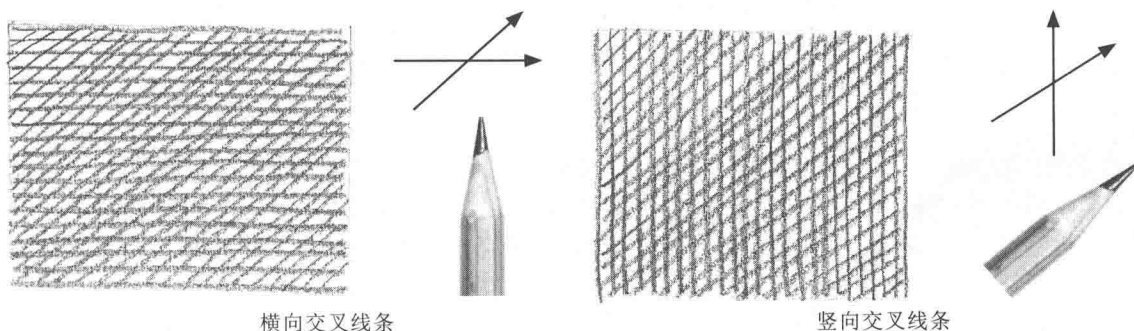

● 轻重变化的线条

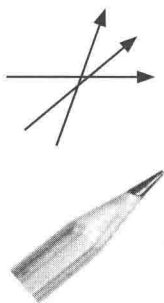
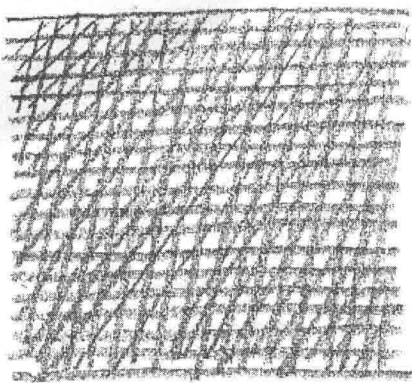
1.2.4 交叉线条

完成平行直线的练习之后，接着进行交叉直线的练习。直线交叉在一起，根据画面的密度和交叉的多少就能构成明暗不一样的面，可以说交叉线条的练习就是画面的练习。

横向交叉线条

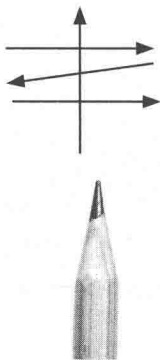
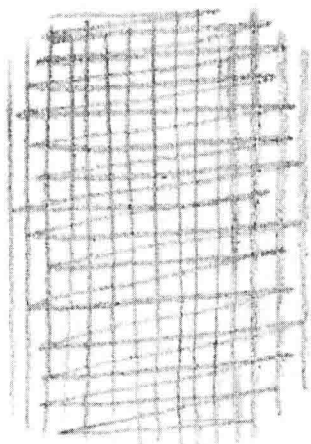
竖向交叉线条

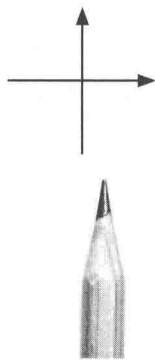
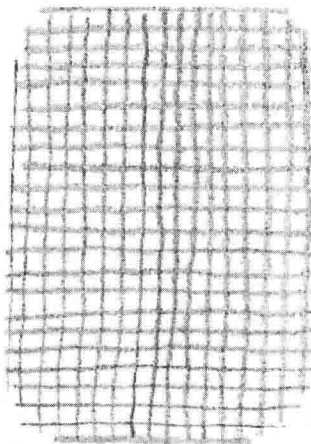
素描中用交叉线条的方式排列阴影，能够很好地覆盖上一层线条，使画面富有层次感。

三组重叠的交叉线条

应当避免的交叉线

从左到右画“Z”

垂直画方格

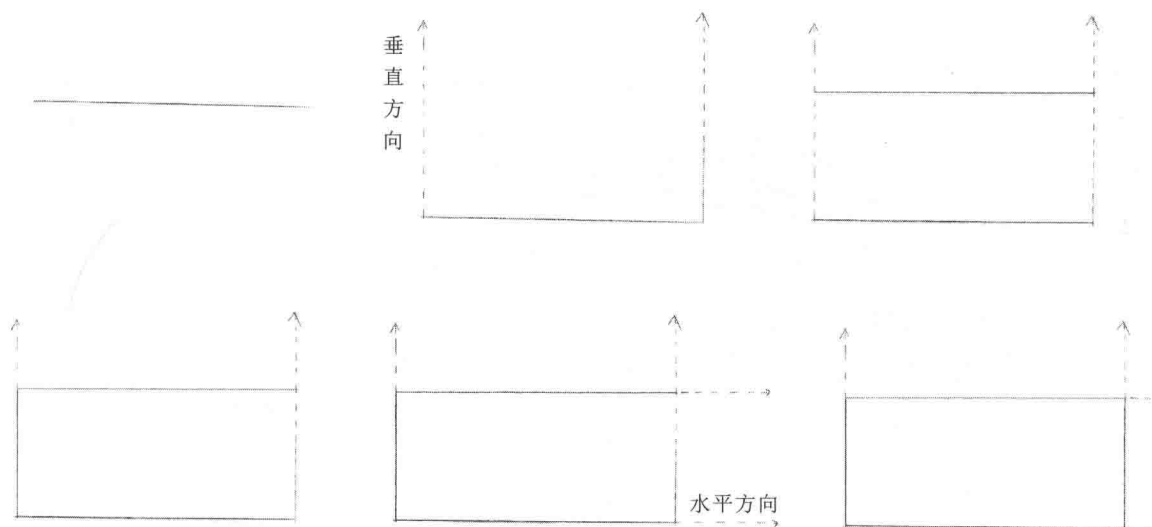
两组交叉直线呈十字形，这样的纹路过于明显，应尽量避免这样的交叉直线，一般在素描绘制中不使用，而线与线画成连笔不适合表现素描形体体积。

1.3 利用线条塑造形体

一条线始于一个点，多个点连在一起成一条线，而多条线稠密无间距地排在一起就会形成面。以长方形为例，一条首尾相交的线即构成了一个面。空间不一定是特定的形状或者固定的大小，四条封闭的边或者框架所界定的空间，边框的大小由画者自己决定。在这些边线之内，能绘制出各种各样的风景。

1.3.1 线条与二维空间

线条是二维空间最基本的视觉因素。线条可以是横的、竖的、弯曲的、加粗的、倾斜的等；线条也可以是运动的线条，它可以引导观众的视线，展现运动趋势，把一个空间划分成几个不同的单元；线条还可以在画面中创造出景深效果。下面简单介绍如何从一条线开始绘制出一个二维空间。

1.3.2 线条与三维空间

生活中很多物体都是三维的、立体的，而我们要在画纸上表现三维的空间，就要考虑如何组织和排列线条。要表现物体的空间感，可通过绘制不同深浅的线条表现出不同色调的面，从而表现出静物自身的明暗对比和阴影。

