

· 全方位的结构分析 · 多角度的结构点评
· 还原形体结构的奥秘 · 再现素描结构的本质

素描
SU MIAO

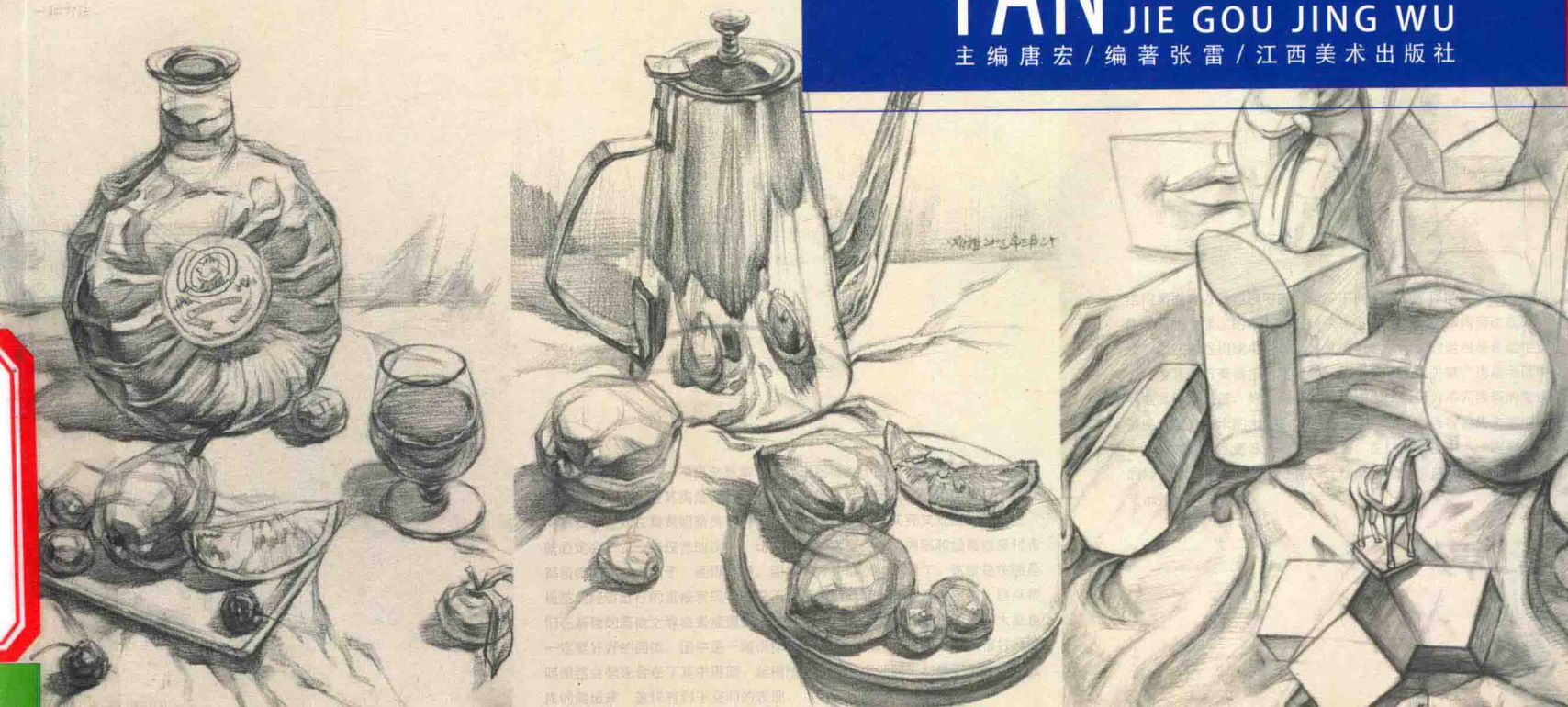
在静物素描中，线条是最主要的表现方法，也是初学者最容易掌握的语言。线条的表现能力十分强大，不同线条的组合和运用常常能展现惊人的美感。另外，线条的虚实疏密对比等要素，能构成画面静物素描于画面性素描时，因其能利用素描的笔触和线条来设计线条和艺术表现用的写意画也是一种方法。也是素描线条和现代设计专业最紧密的联系和不可缺少的。可以说，静物素描是素描表现力和审美性的三大表现之一。也是大家公认的可信度最高的素描的一种方法。

谈结构 静物

TAN JIE GOU JING WU

疯狂教学

主编唐宏 / 编著张雷 / 江西美术出版社

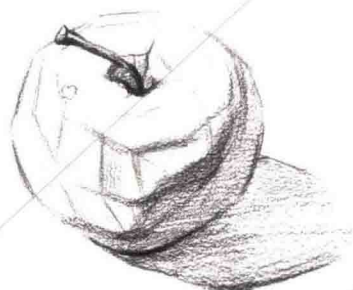
目录

第一章 DIYI ZHANG

3 必须要了解的结构知识

- 3 1. 结构静物素描的含义与特征
- 4 2. 结构静物素描训练的目的
- 5 3. 结构透视的要点
- 6 4. 结构静物素描的技法要点
- 8 5. 结构静物与明暗结合小窍门

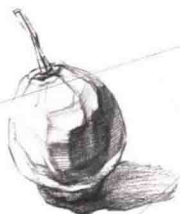
第二章 DIER ZHANG

9 剖析结构静物与几何体的结构规律

- 9 1. 圆形体与苹果静物结构的规律性剖析
- 10 2. 方形体与奶盒结构的规律性剖析
- 11 3. 柱体与瓷花瓶结构的规律性剖析
- 12 4. 衬布的结构剖析
- 14 5. 一切复杂的结构物体都由基本几何形体组合而成
- 15 6. 结构静物的深度剖析

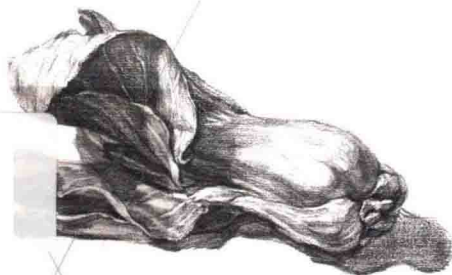
第三章 DISAN ZHANG

16 几何体与结构静物体块的表现

- 16 1. 苹果和梨的体面表现
- 17 2. 桔子和盘子的体面表现
- 18 3. 辣椒和萝卜的体面表现
- 19 4. 油菜和白菜的体面表现
- 20 5. 西红柿和罐子的体面表现
- 21 6. 玻璃杯体面表现
- 22 7. 可乐瓶体面表现
- 23 8. 啤酒瓶体面表现
- 24 9. 瓷花瓶体面表现
- 25 10. 牛奶盒和不锈钢壶体面表现
- 26 11. 苹果的组合体面表现
- 27 12. 桃子的组合体面表现

第四章 DISI ZHANG

28 结构静物图例

- 28 1. 小组合结构静物
- 44 2. 中组合结构静物
- 58 3. 复杂组合结构静物

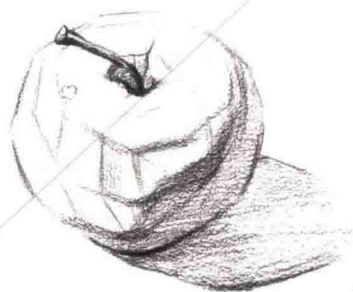
目录

第一章 DIYI ZHANG

3 必须要了解的结构知识

- 3 1. 结构静物素描的含义与特征
- 4 2. 结构静物素描训练的目的
- 5 3. 结构透视的要点
- 6 4. 结构静物素描的技法要点
- 8 5. 结构静物与明暗结合小窍门

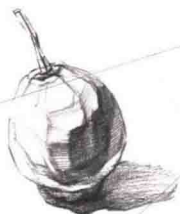
第二章 DIER ZHANG

9 剖析结构静物与几何体的结构规律

- 9 1. 圆形体与苹果静物结构的规律性剖析
- 10 2. 方形体与奶盒结构的规律性剖析
- 11 3. 柱体与瓷花瓶结构的规律性剖析
- 12 4. 衬布的结构剖析
- 14 5. 一切复杂的结构物体都由基本几何形体组合而成
- 15 6. 结构静物的深度剖析

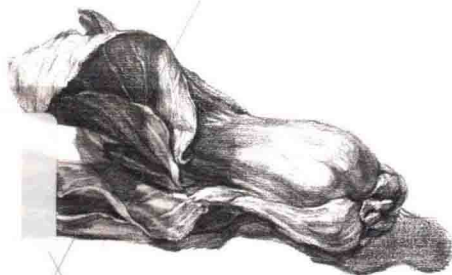
第三章 DISAN ZHANG

16 几何体与结构静物体块的表现

- 16 1. 苹果和梨的体面表现
- 17 2. 桔子和盘子的体面表现
- 18 3. 辣椒和萝卜的体面表现
- 19 4. 油菜和白菜的体面表现
- 20 5. 西红柿和罐子的体面表现
- 21 6. 玻璃杯体面表现
- 22 7. 可乐瓶体面表现
- 23 8. 啤酒瓶体面表现
- 24 9. 瓷花瓶体面表现
- 25 10. 牛奶盒和不锈钢壶体面表现
- 26 11. 苹果的组合体面表现
- 27 12. 桃子的组合体面表现

第四章 DISI ZHANG

28 结构静物图例

- 28 1. 小组合结构静物
- 44 2. 中组合结构静物
- 58 3. 复杂组合结构静物

概述

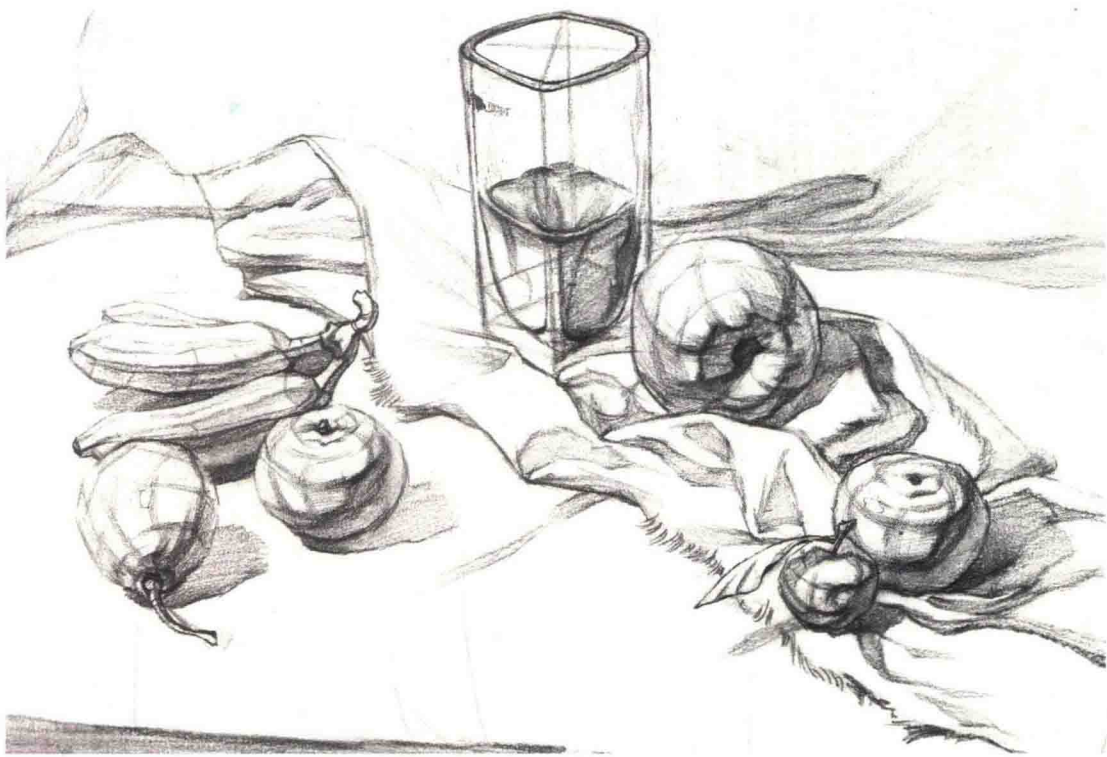
当你来到书店翻开这本书的时候，作为一个初学者，这本书会告诉你打下基础是很重要的，这本书就叫《谈结构静物》。

那什么才叫做结构素描呢？

首先你要知道基本的几个点：1. 表现方法；2. 抓大感觉；3. 找点；4. 线条的穿插。这些都要慢慢地去体会。

作为一个初级阶段的考生，刚刚“入门”，找不到顶级的老师，自己也会偏离正确的学习方法，也找不到一本讲解很系统的结构书籍，在学习会遇到很多的问题。大家都知道现在同学们学画画是为了考大学。不是因为喜欢才去学美术，画五年、十年等等。都希望很快上手，取得一个好的成绩，很多考生也希望“速成”。希望很快速地知道怎么画一个苹果，两天，甚至一天就了解苹果的结构怎么去表现，怎么去用笔。画什么东西就是什么东西，画一个梨就是一个梨。大家在逛街的时候常常看到自己很喜欢的一个玩具木偶之类的。就想：我能不能把它画出来呢？有的时候回到教室，一坐到自己的画板面前就束手无策。我们就是要通这本基础结构静物的书来告诉大家，要迅速地学好、画好一个苹果的结构并不难，甚至很容易。我们就要通过这本书传达给大家一些基础必备的知识点，你用什么工具能达到什么样的效果，用最好的工具达到最佳的效果。也教大家一些小窍门，比如用线的技巧、橡皮的用法等等一些小技法，能让你画的苹果显得更加精彩，更加真实，更加细致，能把质感体现很好，也能够教大家掌握最基本的。最基本的也是最重要的，甚至能影响将来你一生画画的一些基本理论，比如说什么叫构图、什么叫用笔、用线，对虚实变化产生的空间，还有生活中常见物品的迅速入门技法都会在这本书里呈现给大家，以满足现在考生对知识的需求和渴望。通过对这本书的学习，希望能带给大家一点启示和帮助。

张雷于北京 2013年8月

结构素描在画面中，酒瓶、罐子、花瓶以各种不规则的圆柱体的形态特征出现，并占据空间的位置。

1. 结构静物素描的含义与特征

结构静物是以线条为主要表现的手法不过也有一些带点面的结构，主要还是表现物体的体积构架，忽略明暗光影变化，强调、突出物象结构特征的画法。它强调结构，强调理解，强调表现力，除了画出物象也就是物体看得见的外观特征，还要兼顾看不见的内在的结构。也就是常说的在画素描静物时要注意结构关系，要不然，画出来的形体肯定就会看着不舒服。

绘画中所说的物体“结构”是指物体的内部构造和对外部空间的占有方式。简单来说，物体是由什么样的体面形态构成，或是什么样的形体方式占据空间的，就具有什么样的结构特征。

相对其他素描形式而言，结构素描常常将形态的物质属性、功能属性、技术属性等因素作为表现的重点和主题。结构素描更为注重形体内外结构的剖析与表现，采用穿透性的“透明画法”，也就是说让物体透过里面表现出更为准确的结构关系，更加强调构图和物体的形体结构，而将画面内容的叙事性渲染某种意境或衬托某一审美主题。

在结构静物素描中，线条是最主要的表现手法，也是最常见有效的表述语言。线条的表现能力十分强大，不同线条的组合和运用常常会展现惊人的美感。另外，与全因素素描静物相比较而言，结构素描静物属于实用性素描范畴，因其快速效果明显的表现能力而成为设计师和艺术家常用的写生或记忆的一种方法。也是美术绘画或现代设计专业教学的基础练习课程不可或缺的。所以说，结构静物素描是兼具实用性和审美性的艺术表现的一种形式。也是大家都认可的提高绘画素质的一种方法。

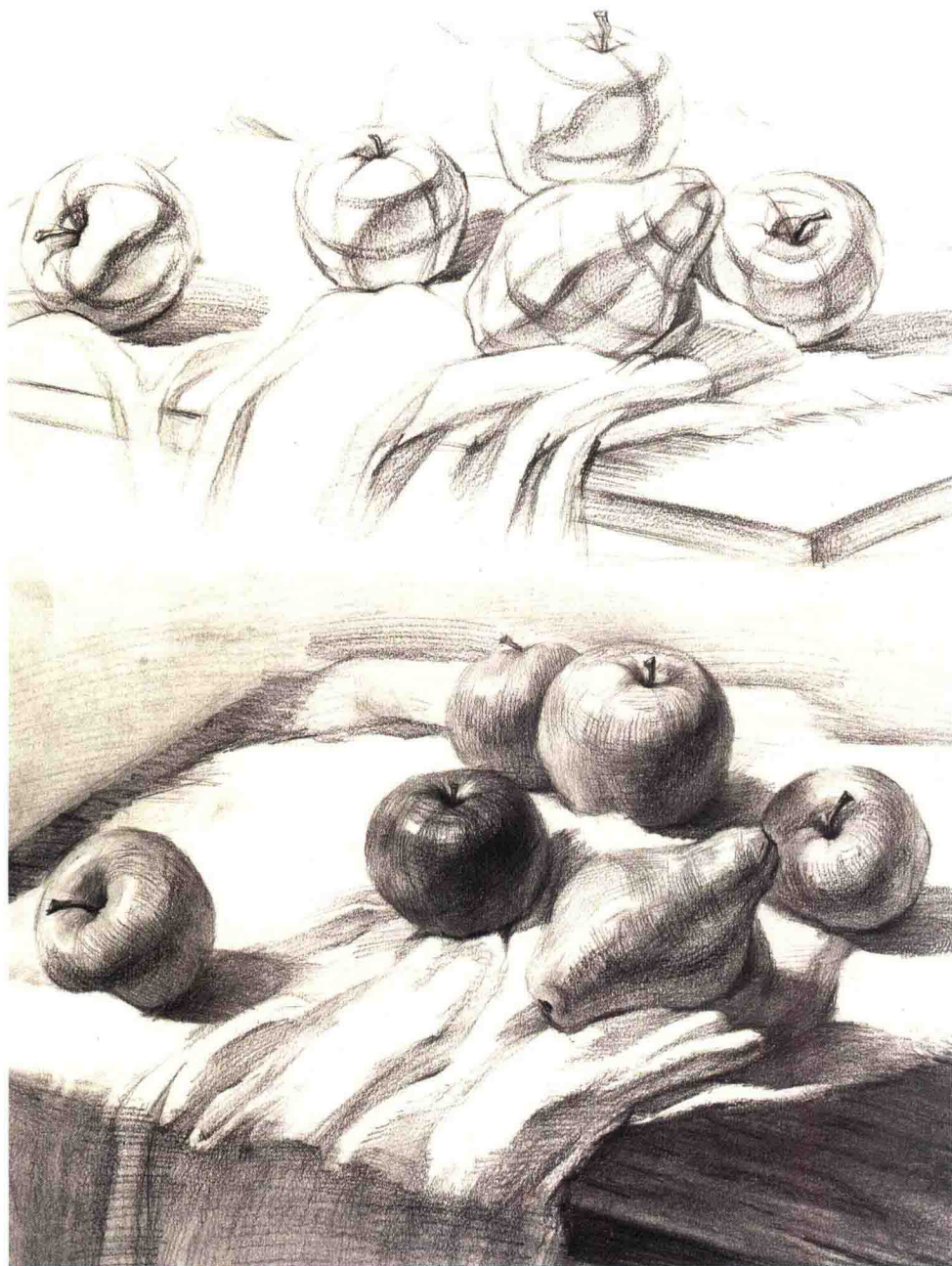

2. 结构静物素描训练的目的

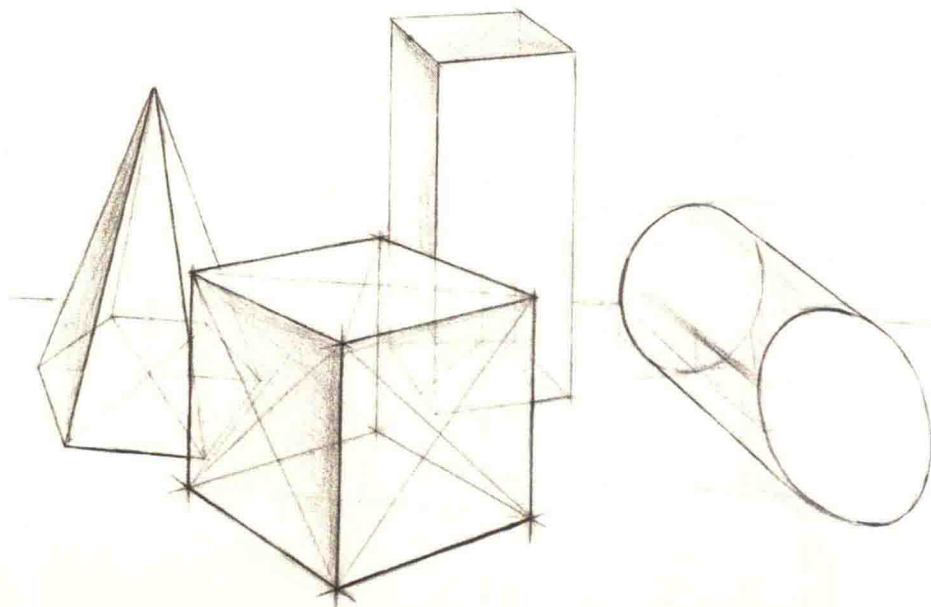
结构是物体体积存在的基本依据，所以说一幅好的全因素静物素描肯定是离不开结构的准确性。也是我们研究与表现物体的重点目标。在绘画实践中，无论环境与物体的光影明暗、虚实对比等因素如何变化，都必须依照结构变化而变化。“形体”与“结构”是紧密相连的整体关系。对不同类型的形体结构进行理解和分析，有助于摆脱光影明暗对形体结构的干扰和影响，进一步拓展我们对于事物本质的探讨与想象空间。

结构静物素描舍弃光影明暗变化的刻画，而刻意强调物象本质的结构特征，最初是由它的训练目的决定的。除了培养造型能力外，结构素描训练的最终目的在于训练绘画者用立体的思维去看待和理解表现对象，提高透视和结构剖析的准确性。在结构静物应用的教学中，除了培养准确的描绘能力、结构的分析能力和塑造能力外，更重要的是培养眼睛的观察力、心的理解能力、手的表现能力和协调能力，运用不同线条变化的组合，对自己的构思、意向进行直观的表达。这种训练在表现手段上常常一线为主，忽略光影和明暗，与全因素素描训练有着较大的区别，而对形体、透视、比例等方面的要求较全因素素描更为细致严谨。

我们在研究一个物体的结构时，首先要对该物体进行全方位的观察，甚至把它拆开来研究它们的规律性，这样就会对该物体有一个立体的空间概念。只有对所有的层次观察，才能理解其结构，从而才能离开具体物象，从各种角度去描绘和把握对象，或者进行重新的设计组合成画面。因此学习结构素描要强调它的本质特征，表达其思考对画面的体块剖析有一个很高的认识。如果用通俗的语言来诠释结构素描训练的本质，学习结构素描仍然是为了提高美术造型能力，不仅能熟练地写生，而且能把设计师的创造性思维过程中形成的意向用素描方式表达出来。

结构素描是研究静物形体本质的重要手段，也是为明暗素描打下坚实的形体造型。

3. 结构透视的要害

(1) 透视的原理

简单来说，我们看到的自然界物象呈现近大远小，近实远虚的空间现象就是透视现象。而后作画者用科学的原理和方法把这种透视现象准确地表现在画面上，使其形象、位置、空间和实景感觉无限接近，这则是绘画的透视。

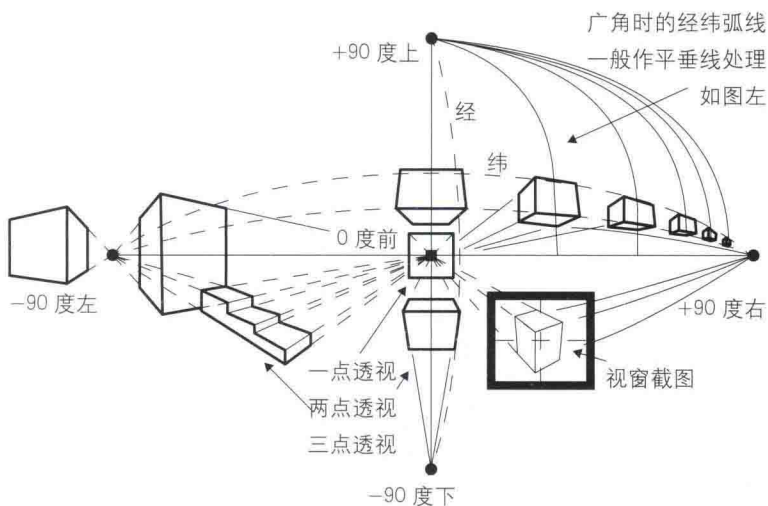
在素描中，透视的运用主要是在画面上确定物体及其各部分的形在画面中的空间位置，它是绘画中表现物体立体感和创造空间效果的基本因素。事实上，在绘画的过程中，往往也会对你近实远虚加以强调。但是并非在所有的绘画过程中都会遵循“近实远虚”这一规律。一幅作品中的主次关系往往会更加重要，主体物的实和次要物体的虚是更好的视觉导向，这也是艺术优于现实的取舍和区别。

我们在学画过程中始终没有离开过透视，学生们首先犯的最大毛病就是透视上的错误。

形体透视（近大远小）

空间透视（近实远虚）

从下图中我们可以看出透视关系必须由三个要素组成：一是要有视点（观察点）。二是观察对象。三是画面视锥。

①视点：就是画者眼睛的位置。

②视高：画者眼睛的高度。

③视域：当目光固定朝一个方向观看时，两眼所见到的全部范围称“可见视域”，60度为正常视域比较清晰，60度外模糊。

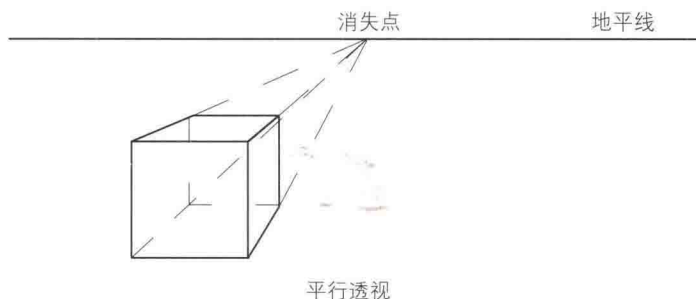
④视轴：又称中视线，是视锥的中心线。

⑤视平线：是画面上视点等高的一条水平线，随着视点位置的高低变化，并与中视线垂直。许多消失点都是根据视平线而决定的，所以它在透视中具有举足轻重的地位。

⑥视距：就是主点到视点的距离。

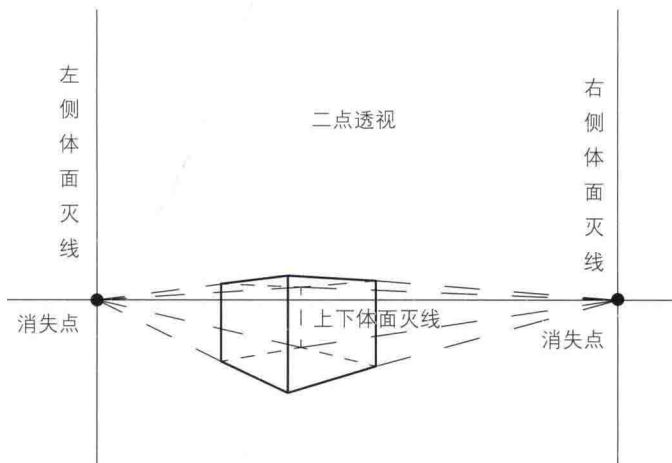
⑦主点：又称心点，视轴垂直与画面相交于视平线正中央的一点。

(2) 理论与实践的结合要点

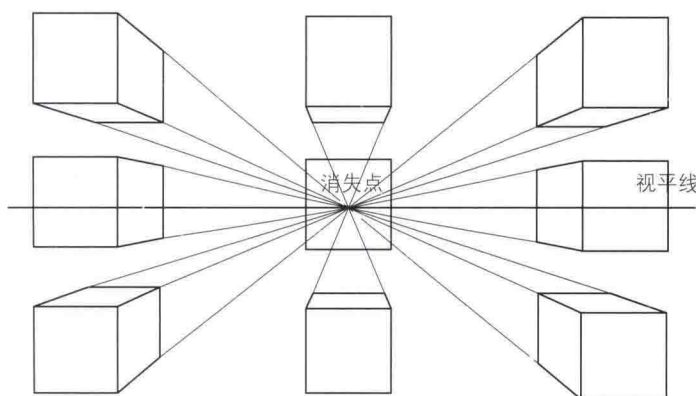
(a) 平行透视

我们平视一个正方体，恰好正方体正对着我们的面与我们是平行的，正方体有一个灭点。

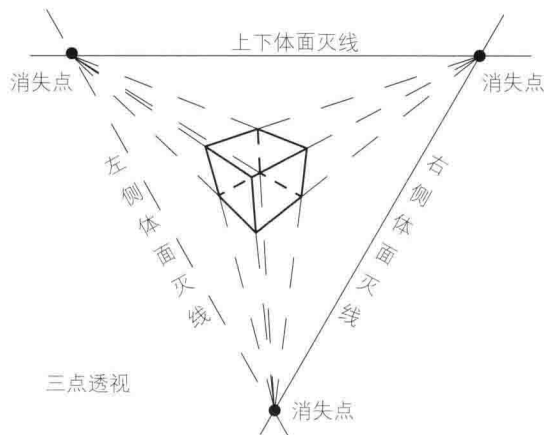
(b) 两点透视

可称成角透视。当一个立方体斜放在我们面前，它的上下两条边条边界就产生了透视变化，其延长线分别消失在视平线上的两个点。

(c) 成角透视

成角透视是我们画几何形体以及景物素描的时候常常遇到的，这种情况正方体的一条竖边对着我们，正方体有两个灭点。

(d) 三点透视

一般是我们看物体俯视或仰视的很大时，会出现三点透视，方体有三个灭点。

4. 结构静物素描的技法要点

概括地说, 结构静物素描的造型过程就是对一个客观物象的观察、分析、表现的过程。其中, 观察是为形体结构的分析与判断提供全面充分的依据; 分析则是运用合理的逻辑思维方法、几何知识以及透视规律的法则等, 通过对物象形体结构的认识; 表现是以线条为主要手法, 准确而严谨地将所表达的事物形体结构表现于画面。

(一) 观察与分析

结构静物素描的观察方法具有三维立体、全面的观察、穿透性的特征。

1. 立体

必须树立“客观物象都具有三维空间的带有立体的特征”这一形体观念, 对物象上下、左右、前后、纵深的空间状态进行立体观察立体分析, 为表现物体的形体空间与结构提供了准确的判断依据。

2. 全面的观察

为了全面完整地认识和把握对象, 必须进行变换视点的多角度、全方位的观察, 从而有利于物体的形体结构做出最准确的分析。

3. 穿透性观察

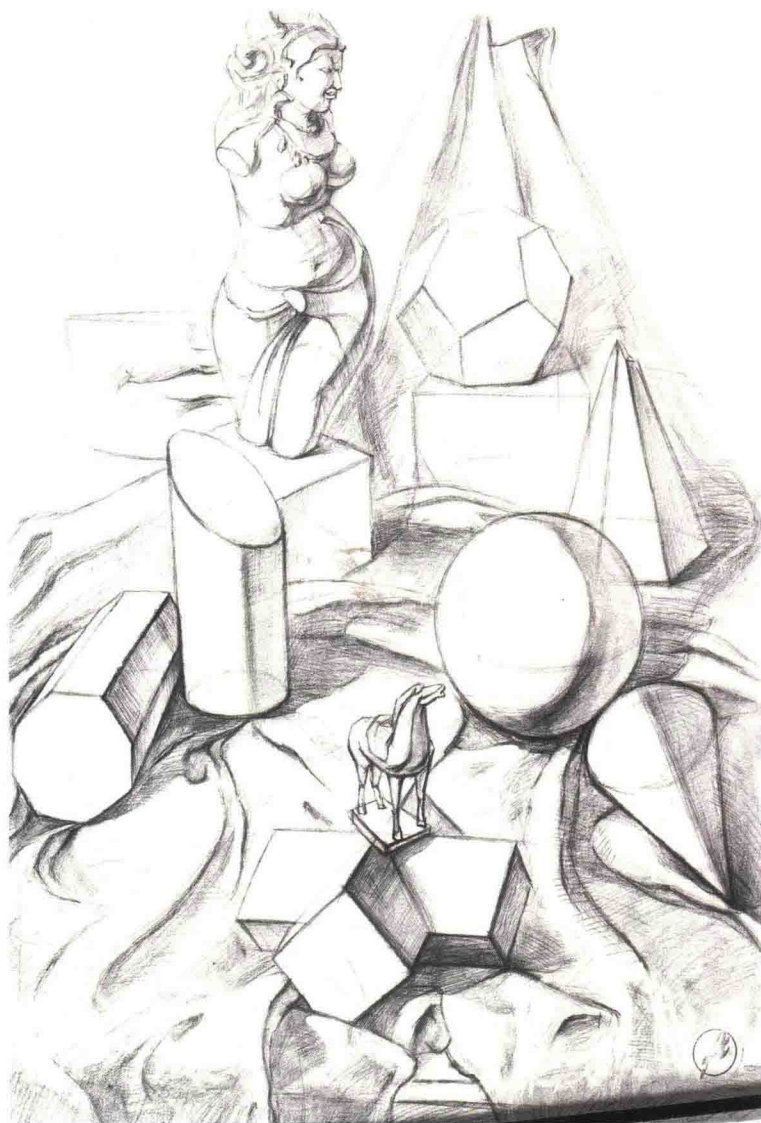
所谓穿透性的观察, 是指观察要穿透物体的表面, 看到物象形体的内在结构关系, 实际上强调的就是观察过程中的理性分析与思考。

(二) 用线条来表现

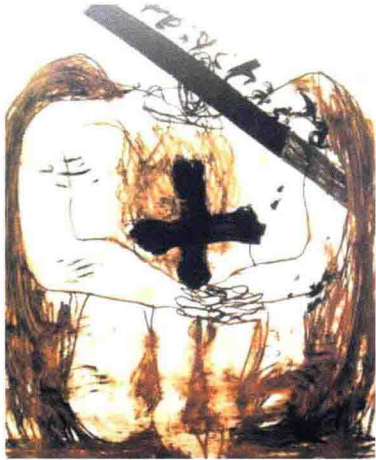
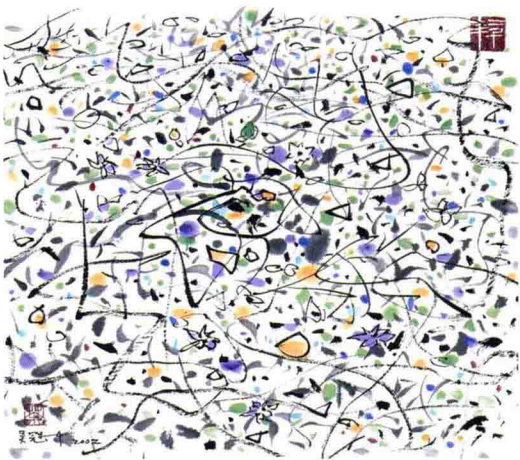
在各种绘画方法中, 线条是最简单、又是最微妙复杂的程式语言。中国传统的书画艺术, 本质上就是一种“线”的艺术。利用笔和墨“写就”的书法与国画, 无一不体现了出神入化的“线”的高境界。在近现代, 正是由于西方艺术精神汲取了东方艺术的线条的丰富表现力, 才会涌现出表现主义、后期印象派、书写艺术等不同的艺术流派和艺术风格。

线条本身具有丰富的表情和象征特性。不同的轻重、虚实、缓急、强弱、顿挫、粗细、转折的线条可以表达不同的情境与意图。图中的线条变化很好地表现出了静物的立体与空间占有的情景。

结构素描可以使粗细不同、虚实不同、质地不同的线条表现画面。静物对象结构层次的丰富依据线条来不断细化内部结构而达成的, 从而使物象在理性构建中呈现出感性的表达。而线的运用是否能恰到好处, 是否具有节奏美感, 将成为一幅作品的高低关键, 也是考试中评分标准高低的关键。好的结构静物素描作品会因为不同线条的变化沉声美感而提升艺术的水准, 相反, 呆板乏味的线条容易失去感性的韵味, 只会导致作品更像一幅机械制图。在结构素描中, 一定要注意线条的轻重、粗细、虚实的变化, 让线条成为轻松自由的表述画面的最佳艺术效果。

使用不同的绘画工具会产生不同质感的线条。绘制结构静物素描时，可以根据作业的内容、难易程度以及时间的长短来选择工具。如用笔，可采取较容易控制又便于修改擦拭的铅笔、炭笔或木炭条都可以。

(1) 用线表达物象的结构

起稿的时候，我们通过观察和分析确定物象的结构特征，然后就需要用轻一点的硬质线条来绘制标识位置的空间基准线、透视辅助线，以及物象组合过程中产生的各类中轴线。而对于表现物体体面转折、形体结构构成部分的组合、衔接关系等的结构则可以用比较肯定、清晰的实线。

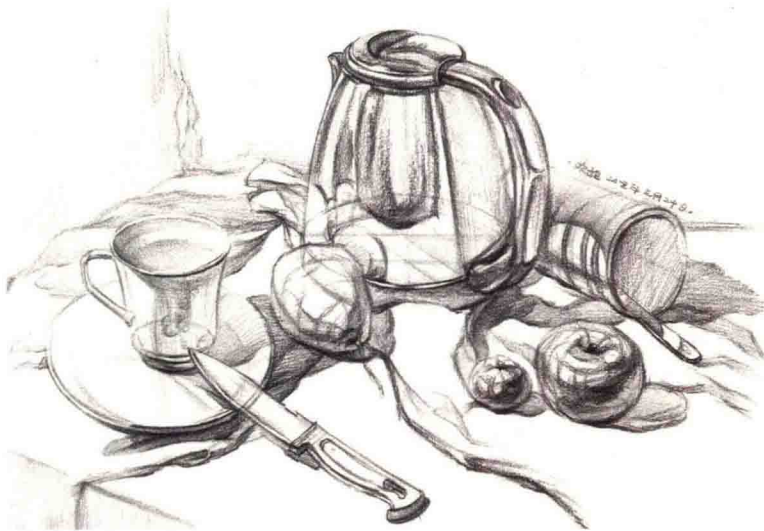
同样是结构线，也要根据线的位置分出轻重缓急，即要做到近实远虚。控制力度的用笔。

(2) 用线表达空间

线与线的组合、穿插与转折会产生奇妙的空间错觉，我们可以用深实线肯定有力地来表达物象位置靠前的结构线，作为内部看不到的结构线则用稍微浅一些的线条来表现，从而通过实与虚、深与浅及弹性不同的线对所表达的物象所处的空间与自身体积有所暗示。

(3) 用线表现物象的质感

在全因素素描中，我们往往能够运用排线的疏密和线条的软硬深浅来塑造各类质感不同的物体，并达到真实的效果。虽然结构素描对于物体质量感的表现并不追求逼真的效果，但是依旧可以通过线条的直线与曲线、刚与柔、流畅或稚拙、粗糙或细致来传递一种关于客观事物质感的表现。

图中的线条强势伶俐，恰如其分地表现出了静物生硬刚烈的肌理质感与对钢类制品的气质。

线条本身具有丰富的表情和象征特性，不同轻重、虚实、缓急的线条，强弱、顿挫、揉擦、粗细、转折的线条都可以表达出不同的情境与意图。图中的线条变化很好地表现出了静物的立体与空间占有的情境。

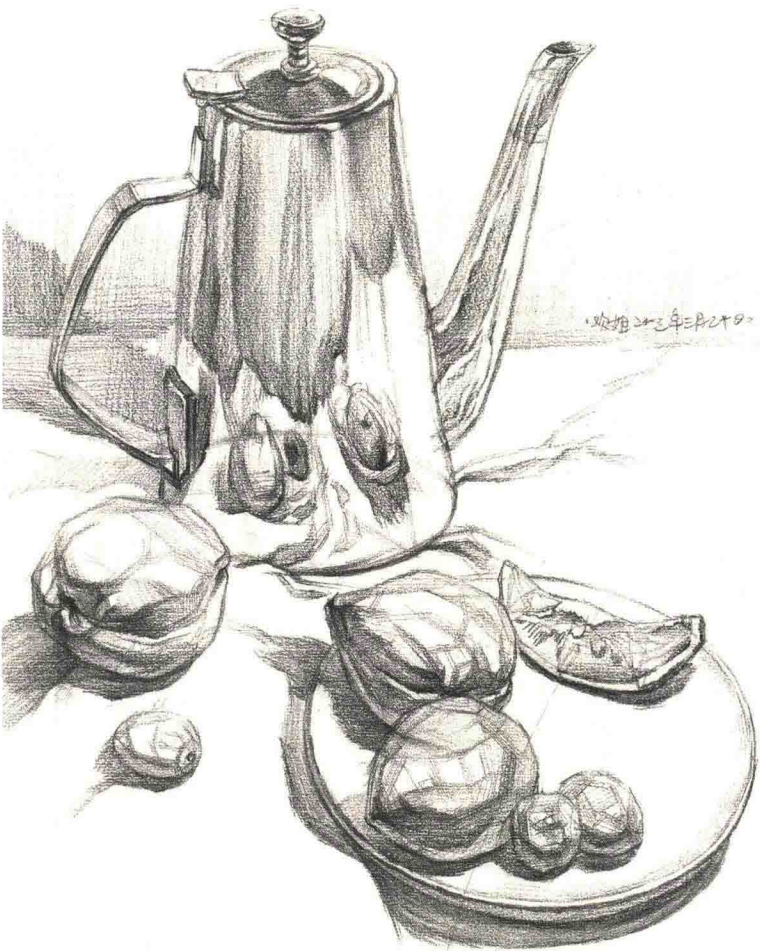
细致敏感的线条，可以表现图中静物静怡淡然的存在感觉状态。

5. 结构静物与明暗结合小窍门

结构素描静物与几何形体及明暗过渡的课程是十分必要的，它能够使大家对形体造型的认识更加深入透彻。画素描无论表现的是结构还是明暗，形准是一个好的开始，如果起稿阶段没有章法思路，往后再想画好就很难很难了，因为那时候你的画面会给你呈现出很多的错综复杂的一系列问题，导致影响自己的心情。

所以作画之前先要坐得住，耐心地准备，只有思路清晰的同学才能表现好一张完整的素描作品。

请大家一定要阅读书中的文字，带着情感去阅读文字里面的精华去分析作品，并在以后的训练过程中严格按此执行，养成良好的作画思路。相信大家的基础一定会十分扎实，有助于以后对画面有个全面的认识。

一切结构素描都是为最终的明暗塑造所服务的，所以大家应该知道结构静物的作用了吧？打下扎实的基本功，也就是必须要学会掌握结构素描的形体结构中的规律才能更好的发展。

标准的结构静物

首先大家在起稿时，不要刻意拿着单线来起稿，不要觉得起稿就不能上调子，要知道这种思维其实是错误的，那是为什么呢？因为生活中任何角度、任何事物都是具有明暗关系的，而你非得用那么多又死又乱的线条去画，就必定会产生一些视觉的误差。比如图中的水瓢，灌口内部和投影以及衬布都稍微画了一点调子，画得很好，因为区分开层次和空间了。这就是按照视觉的经验进行的直接表现，只不过不要把明暗画得过于太重，这点我们在“基础的基础之：静物素描”里面会讲到用笔的技巧和对排线的控制，大家也一定要好好地阅读。图中是一幅很标准的起稿范例，既有结构，又很好地将明暗结合起来含在了其中。起稿阶段可以把远处的形和看不见的部分浅浅地画出来。这样有利于空间的表现。

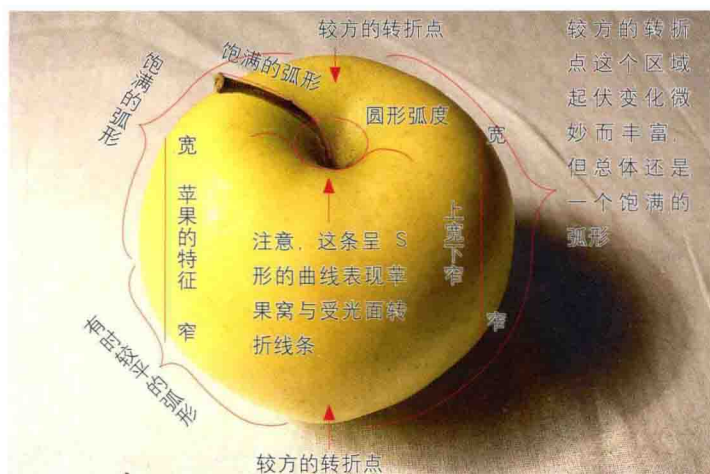
开始阶段在上明暗调子时，一定要用纸巾或手指揉一揉，做一层很稳、很透彻的底子。如果只是排线，就像捕鱼的网子一样。线与线之间的缝隙所透出白纸就会显得画面非常薄气，进而会丢失画面的分量感，也会丢失画面的氛围，大家基本可以用 2B 的铅笔按照形体结构的方向排出线条，然后再用手或者纸巾轻轻地揉成一个透明的灰颜色。（在揉的时候一定得掌握好力度，不能太使劲，不能把之前画的主要的结构线条都揉没了），力度要保持以既能揉出整体的线条，又能保持一种透明的灰色，还要保留一些结构线为宜。

对于这幅作品结构方面的讲解，请大家仔细地研究本书的第二章讲解过程中的文字讲解。大家在起稿阶段，对于衬布和投影也应该适当加以表现，这样画面部分物体就能上下贯穿起来，也更好地烘托物体，有利于大家调整和修改。要知道起稿画到这个程度，再继续往下深入就很容易上手了。

1. 圆形体与苹果静物结构的规律性剖析

图① 球体照片

图② 苹果照片

我们在画苹果的时候, 首先要注意的一点就是苹果的造型是否美观, 俗话说就是好不好看的意思, 那么咱们看到市面上的苹果有很多的品种, 它们的造型也各不相同, 那么怎么才能从那么多的苹果里挑出形体造型准确美观的苹果来呢? 下面就是我们要讲的——苹果的结构造型。

一般我们在画苹果的时候经常会直观地看到苹果是什么样的形状, 有的时候可能会出现很难看即不美观的苹果。往往就会忽略掉其苹果本质上的东西, 那就是最基本的造型规律, 苹果的形体特征是圆形的体积。所以我们在表现苹果的时候就要在圆形体的基础上来捕捉苹果的造型, 这样画出来的苹果既准确又美观。图②就告诉大家如何去通过球体画好苹果的造型。

苹果是生活中比较常见的球体之一, 虽然自身存在着许多方圆变化, 但还始终保持着球体的特征。

图②中的苹果从形体来看, 还是比较像球体的感觉, 我想这点大家在观察苹果的时候都能觉察出来。只不过这个球稍稍有点特殊, 它很饱满, 很水润, 很生动、很漂亮, 它的边缘线变化非常丰富, 有方圆变化, 在结构表现上要控制好轮廓线的软硬线条的分布位置, 才能达到外形很有张力。

我们现在看到的用直线表现的呈一个方体图形, 也就是我们要画结构的体积关系, 所谓体积也就是方体 + 圆形体 = 苹果的体积。

A、B、C 三点线表现出从苹果窝向上转出来的结构关系

这条是明暗交界线, 但是更确切的说法应该叫“明暗交界面”。明暗交界面在结构当中是属于最重的一个面, 它也是最重要的线, 表现物体的体积转折, 没有明暗交界面就没有物体的体积。

比较饱满的弧线它的作用是, 处于, 苹果顶面与力面的转折处, 也是表现苹果体块的重点部位。

苹果窝的形体变化要细心的表现形状, 虚实的变化

1、2、3点所指示的箭头是表现顶面与里面、立面与侧面的重点转折处, 它表现的是体块的意识

注意明暗交界线的形状

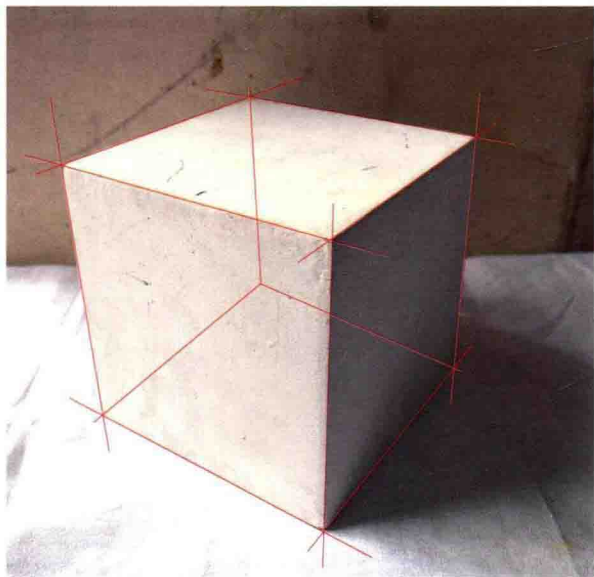
注意投影的形状以及线条的轻重、粗细变化

注意转折点的变化是根据苹果底部边缘的形状来的

图③是一张完整的苹果结构图, 主要的表现就是对形体结构的把握, 表现出苹果的造型体积, 更好地为光影素描打下更坚实的基础。

图③结构苹果

2. 方形体与奶盒结构的规律性剖析

图① 方体照片

图② 牛奶盒照片

画面图中的文字请大家仔细阅读，然后将此规律性运用到今后的学习当中去。并且，画画的时候你面对的是一张白纸，得思考怎么构图，怎么表现物体结构造型的准确性。都是需要绘画者认真思考的。我们在《基础之基础：素描静物》一书中有更多的基础知识讲解。总之，结构是表现明暗的根本。

方体与牛奶盒的关系，当我们看到图②中的牛奶盒就很清楚地观察到它是一个高耸的长方体，虽然看似和正方有些差异，但我们在表现奶盒的同时，不得不用上方体的结构透视规律去表现奶盒的结构造型。这样才会更加准确地去描绘方体的形体结构所带来奶盒的形体造型。

酸奶盒是方体静物，不过比石膏立方体更加复杂，区别如下——材质：石膏与纸质；造型：简单与复杂；外表：单纯与图案。这些区别就决定了我们应该用不同的手法来表现酸奶盒。还值得注意的是，酸奶盒的线条方圆结合，立方体的线条却不叫方硬。（注意，我们常画的方体静物上一般都有很多的图案和标签，我常看到学生们在塑料瓶上写出“可口可乐”等字样，这是很幼稚的表现，首先在形体上，标签文字的透视一定要准确；其次在塑造上，一定要注意虚实变化，要画出来，不要写出来。）

大家都知道要想画好方体的结构，那么首先就要明白最基本的两点透视和三点透视。此图的奶盒就是和正方体一样的透视关系，属于三点透视。

吸管属于圆形体

相交于一点

注意这个点是三个面：顶面、正面与侧面的中心点

这条线属于明暗交界线同时它也属于正面与侧面的交界处。

灭点

平立面的转折

图案上面的结构属于在正面上是属于平面的，不需要刻画得太重，不需要表现得太过清楚。

注意这条透视线是必须要表现的它可以衡量透视的准确性。

明确实在

明暗交界线虽然看似有微妙转折的变化，但在表现形体的同时也要注意它的本质是纵向的垂直线。

弱

注意线条的运动方向变化

图③ 奶盒结构

3. 柱体与瓷花瓶结构的规律性剖析

从花瓷瓶的形体分析来看，可以将其归纳为圆柱体和球体组合而成。将两个几何体的造型规律相结合，再运用到瓷花瓶基本形体结构与光影关系的表现上，那样就容易了解瓷花瓶的构造。

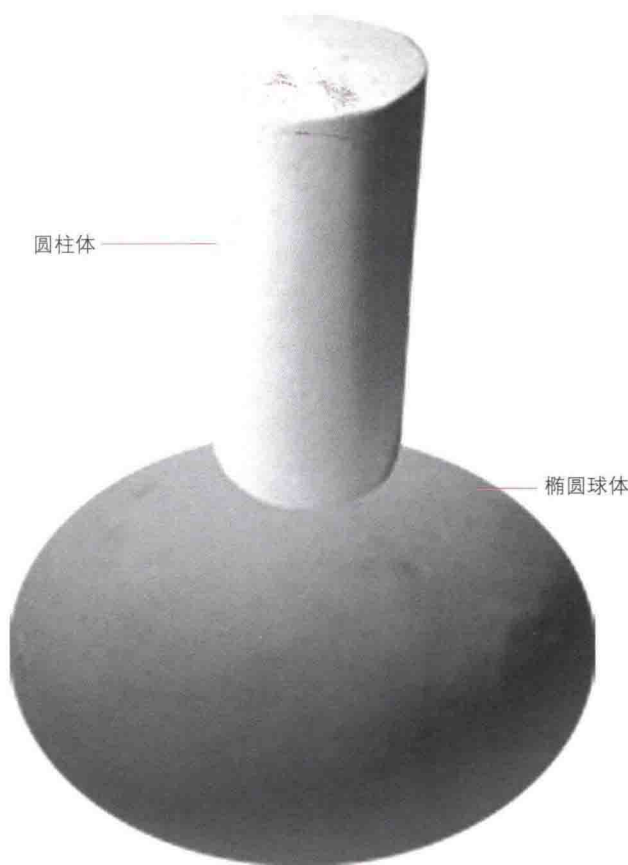
形体结构：石膏圆柱体和球形体比较简单，而花瓶、玻璃杯、酒瓶、饮料瓶等人工对称形静物的形相对比较复杂。其实打形与石膏圆柱体的方法是相似的，根据形体两边对称的特征性，可以根据中线对比左右轮廓。另外，透视的规律也可以遵循石膏圆柱体的透视规律来表现。

明暗关系：石膏圆柱体和球体受到左侧光源的照射，两者所呈现出的明暗关系都是从高光、亮面、灰面，再到明暗交界线、暗面，反光，最后到投影的顺序依次排列。陶罐表面的基本明暗关系与石膏几何体是相似的，不同之处在于陶罐有灌口，且是两个形体的组合，最重要的是陶罐表面还有彩色釉质。

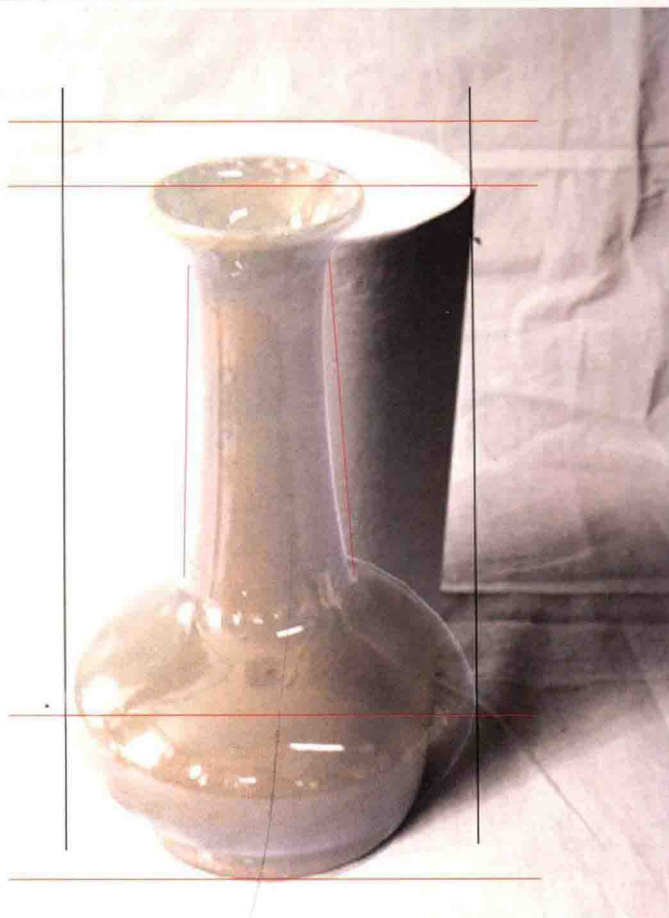
表面质感：石膏圆柱体的材质是石膏的，所以素描关系分明，而陶罐等静物就不一样了，各种材质都有，因此在塑造上的手法也有不一样的区别，如：瓷的、陶的、玻璃的、不锈钢的、塑料的……不同的素描关系，所以在处理手法上不能死板地按照石膏几何体的质感表现来塑造，不然就很难体现出物体特有的质感。

图①实物照片

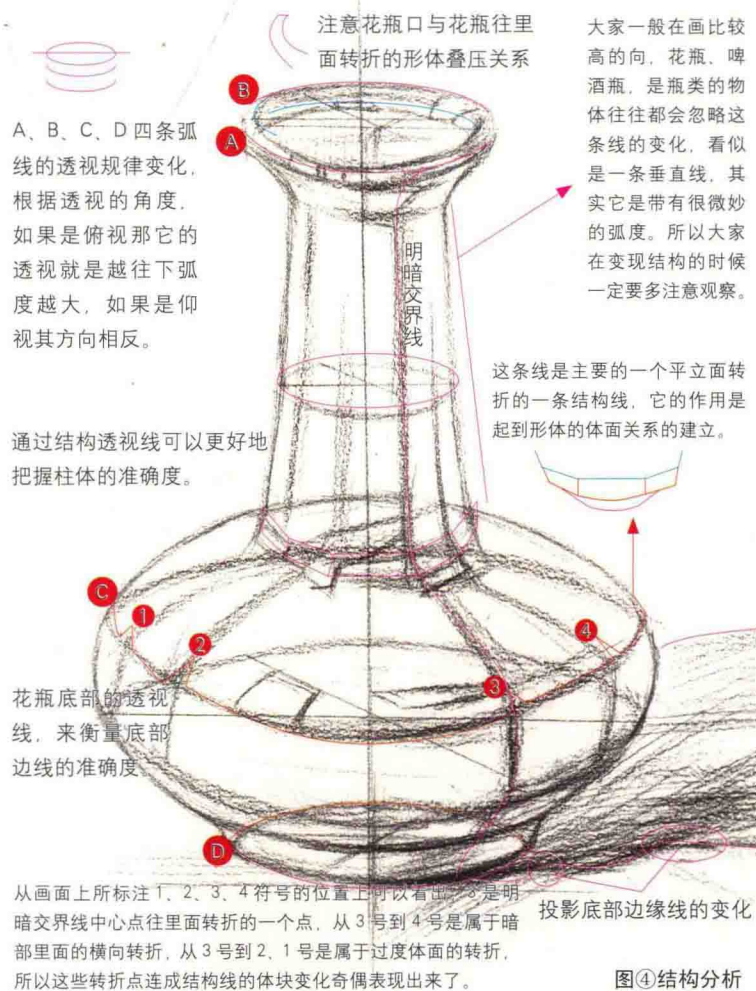

图③进化图

图②演变图

当我们在画一组静物时，首先观察的是构图，其次就是物体是什么样的类别，最好的观察规律就是通过几何体去了解一些复杂物体的造型。从图②的演变可以看出，花瓶的本质还是偏向于柱体的。无论是瓶颈还是整体的瓶身都是由柱体和球体组成的，如果了解了这些，再复杂的物体我们都不难去表现了。

图④结构分析

4. 衬布的结构剖析

画结构衬布的表现方法与作用

当我们在初学绘画的时候都是以几何形体的静物开始练习，刚开始就是练习怎么学会排线条。线条的种类有很多，有直线、弧线、曲线等等。其中直线和曲线就是作为画衬布结构最好的用笔排线。直线用来起形，画大的概括基本形，曲线弧线可直接用来表现布褶的结构变化。当初学者运用这些的基本规律以后就更容易上手啦！

我们这个小章节主要是讲衬布的剖析，衬布大家都有所了解，它主要就是市面上用的床单被罩等等裁剪下来的布头作为绘画里面的衬布，那么衬布在绘画是能起到什么作用呢？告诉大家：衬布主要是以组合静物类的素描为主，它会在组合静物里面起到一个画龙点睛的作用，就是能更好地给画面添加靓丽的色彩，氛围好，还能更好地突出主题空间。还可以增强画面的效果，在大型油画当中也被运用广泛。

通过什么方法才能更好地表现衬布呢？

当初学者看一块衬布的时候，眼睛里可能更多地盯着衬布的布褶，看上去好复杂，好多东西，该怎么画啊？不要畏惧，其实复杂的东西要作概括的处理，我们来看图①和图②中的这两张结构静物，一个是原始照片，一个是经过加工已经表现好的结构静物，两个对比一下就知道了。画画既要表现物体的真实性，还不能死硬去抄袭对方，这样会导致画面死、呆板、很假的感觉。所以要学会方法，画布的方法很简单，其实只要了解几何体的形体结构就能学会画所有复杂的衬布结构。

分析一：画面出现从

1—4 的符号是代表布褶从左到右大的结构体块转折关系。

1 号是衣纹边缘的，往立面的转折。

2 号的起伏变化是比较塌陷的，也是往立面转下去。

3 号到 4 号是一个方形体块，3 号往左侧转折。

4 号往右下方边缘的立面转折。

线条实与虚的转变是由于光源产生前后空间的形体的交错叠加所产生的。可见作者的观察是非常细心细致的。

分析三：注意图中的 2 号和 3 号的所标注的位置，正式画面的中心位置。无论平面到正面、还是正面到暗面的转着变化都很重要。

鼓起的形状深浅、高矮粗细的线条都各不相同

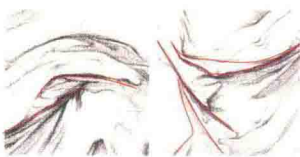

衣纹研究 达·芬奇 26.5 × 25.3cm 1474—1484

小常识

当我们在画结构素描时，往往都是用最基本的线条表现物体的结构，很少会通过颜色去表现，这么多的线条在画面当中不会乱吗？所以就要告诉大家线条分很多种类，直线、曲线、弧线就完全可以表现得很生动了，结构线还有就是，受光源的照射程度会有多少的虚实、强弱变化的。这样也可以统一整体，把握大局。

分析二：在课堂上有的同学会问老师画面所呈现的白色线条是在画什么图形？告诉大家，衣褶看起来虽然很多很复杂，但从绘画的角度来说，我们把它概括成由几个大的体块组合而成的结构关系就不难理解啦。

分析四：从上面这两张小图可以看出，画面的布褶形成及布褶结构走向有着很清晰的方向。虽然层次很多，但要分清楚。那条是重要的结构关系线。把它强化地表达出来，这样才不会迷失失的整体结构关系。

结构研究

衣纹研究结构

衣纹研究 达·芬奇 26.5 × 25.3cm

5. 一切复杂的结构物体都由基本几何形体组合而成

一切复杂的物体都是由几何体组合成的。记得小时候刚开始学画画的时候，老师也是教我们从几何形体的结构开始画起过渡到全因素素描当中去。只是演变的过程。就是说，任何复杂的物体，或世间的万物都是由基本几何体的规律所表现的。如工业设计里面的座椅板凳、楼房的建筑，还有瓜果蔬菜等等，都是由简单到复杂的形体组合而成的。想学好绘画，那就要从最基本的素描结构开始掌握练习，它会让你对形体造型有更深一步的了解。学好结构素描静物，你会发现以前看过的很复杂的物体，现在都已经能更好地表现出来了。所以不了解结构，不会画结构静物的人，他就不懂得什么叫素描中的绘画。下面这个章节里所讲述的是，一切复杂的结构静物都是由圆形体、方形体、柱形体组合而成的，大家一定要认真地去阅读和理解，才能帮助你以后更好的了解绘画中的奥秘。

虽然辣椒大体上呈方体，但它的边缘形有自身的形体特点。

辣椒整体还是偏方一点的体积

辣椒把也是不规则的圆形体构成的

结构一般都是表现物体面与面之间的转折关系来衡量的，但也要追寻每个物体的形体特点来表现结构线的变化。

投影偏于不规则四边形的形状

辣椒的结构线

葡萄虽然属于方体和柱体的结合，但是葡萄也有它自己不规则的特点，但作为一串葡萄来讲，肯定是有很大一个整体。所以在表现的时候可根据长方体来观察葡萄的整体体积，这样能更好地把握整体关系。

属于葡萄的结构转折面

投影也偏于方形

照片葡萄

书也属于方形体结构

卷起的方形结构特征

陈旧的书

红色区域指的是球体大的转折面，顶面与正面，顶面与半侧面，正面与底面，底面与半侧面。

地球仪的上半部是明显是球体特征，下半部是明显的柱体特征。

锥形柱体

明暗交界线是通过光源的照射角度来确定位置。

投影的形状都是由物体的形状映射在台面上的，但受光源照射的不同位置它的形状也会有所变化。

地球仪

椭圆形球体

不规则柱体

椭圆形球体

不锈钢水壶

圆球体结构

菠萝

红色的线条都是属于面与面之间的转折也就是白菜的结构关系。

白菜的叶形状属于不规则的，但是在表现白菜叶的结构时要附着于圆柱体的规律去体现。

大白菜

柱体结构

矿泉水

圆形体与复杂形圆形体结构物体的规律性

圆形体与复杂形圆形体结构物体的规律性

