

Artistic Conception

严格说来，艺术基础教学的主要目的就是让学生在造型技艺、了解绘画艺术的同时，使自己从一个粗糙的人变成一个精致的人。在深入细微的艺术观察与练习中，学会做一个懂得工作方法、注重细节注重品质的人。从这个意义上讲，这本书既是教本也是学本。让同学们和我们一起，参与素描艺术的学习、选择、判断和评价，通过艺术实践来培养自身分析问题和解决问题的能力。

结构素描

徐怀芳 / 主编

王旷 蒋晓玲 / 著

长江出版传媒

湖北美术出版社

Artistic Conception

《画味》TM

征稿

请将您最好的作品

留给我们

优质高效的编辑加工

精美的书籍设计与印刷

强大的精英发行团队

全国领先的市场占有率.....

这些是我们的专业优势

如果您有好的绘画作品

请将其拍成电子文件发入

E-mail:1054371436@qq.com

一经采用 我们将尽快与您联系

 湖北美术出版社
专业之道 尽精尽善

《画味》编辑团队

策 划 - 敖 露

主 编 - 徐怀芳

责任编辑 - 李 晨

书籍设计 - 敖 露 李 晨

技术编辑 - 李国新

助理编辑 - 王 莎

编委会

黄为 马丽 李建文 李辉 陈轩 何乾中 张宏灿 刘运清 张云飞

万志强 杨杨 张风尚 徐丽琪 罗浩 邓晓英 叶培 张辉 丁立龙

刘军 石二军 李会奇 钟霄鹏 陈威龙 韩露 孙亮

律师声明

本书的书名 文字 图片以及书籍设计版权均为湖北美术出版社所有
任何抄袭与盗版行为我们将追究其法律责任

法律顾问&投诉热线: 027-87679529

图书在版编目(CIP)数据

结构素描 / 王旷, 蒋晓玲著.

— 武汉: 湖北美术出版社, 2013.5

(画味)

ISBN 978-7-5394-6092-5

I. ①结... II. ①王... ②蒋... III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第087064号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌雄楚大街268号

电 话: (027) 87679522 (发行部) 87679535 (编辑部)

邮政编码: 430070

印 刷: 武汉安捷印刷有限公司

开 本: 635mm×965mm 1/8

印 张: 19

版 次: 2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷

定 价: 88.00元

网 络 合 作 平 台

当当网
dangdang.com

亚马逊
amazon.cn

京东
JD.COM

Artistic 画味 Conception

写在
前面

这是一本强调学习趣味、概括结构素描规律、
注重学习过程和方法的书。

严格说来，艺术基础教学的主要目的就是让学生在
学习造型技艺、了解绘画艺术的同时，使
自己从一个粗糙的人变成一个精致的人。在深
入细微的艺术观察与练习中，学会做一个懂得
工作方法、注重细节注重品质的人。从这个意
义上讲，这本书既是教本也是学本。让同学们
和我们一起，参与素描艺术的学习、选择、判
断和评价，通过艺术实践来培养自身分析问题
和解决问题的能力。

湖北美术出版社总编辑 王开元

目录 Contents

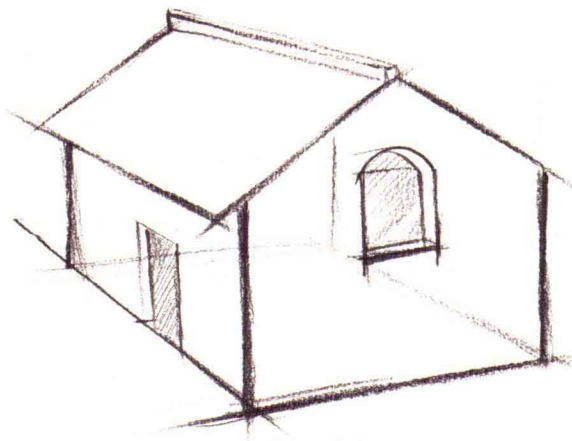
第一单元 10句话说结构素描	1
第二单元 有趣的透视	11
Part 1.生活环境中的透视现象	12
Part 2.绘画中的透视现象	13
第三单元 从几何体到几何体结构素描	17
Part 1.简单的几何体是复杂客观物象的缩影	18
Part 2.几何体的理解与表现	19
第四单元 从静物到静物结构素描	41
part 1.为什么要画静物素描	42
part 2.静物可以是独立的艺术样式	46
part 3.静物结构素描的理解与表达	48
part 4.若干作业分析	68
第五单元 从石膏像到石膏像结构素描	73
part 1.为什么要画石膏像	74
part 2.快速找准形体的方法	76
part 3.石膏五官的理解与表现	83
part 4.石膏像结构素描的理解与表现	92
part 5.若干作业分析	98
第六单元 从人物头像到头像结构素描	105
part 1.为什么要画人物头像素描	106
part 2.人物头像造型的基本特征	107
part 3.五官局部表现	108
part 4.人物头像结构素描的理解与表现	112
part 5.人物头像结构素描步骤精解	122
part 6.若干作业分析	130
第七单元 大师笔下的结构素描	137
part 1.素描的各种要素是相关联的	139
part2.结构的力量与韵味	147

第一单元 10句话说结构素描

学习要求：了解结构素描的基本概念、表现特征、训练目的等相关知识。

一、客观世界的一切物象都是由结构构成的，理解结构是认识事物的有效方法。

这句话听起来大而空，其实蕴藏着十分简单而朴素的道理。这是由表及里、直入本质的认识事物的方法。我们学习绘画，就是进入艺术的门槛。懂得了这一点，我们就会在接下来的学习与生活中学会举一反三，用造型的眼光去观察事物、理解形体，做一个有智慧、有心智的人。

房屋结构图

椅子结构图

城市是各种不规则块状的堆砌物，

自然山水是各种不规则线状的堆砌物。

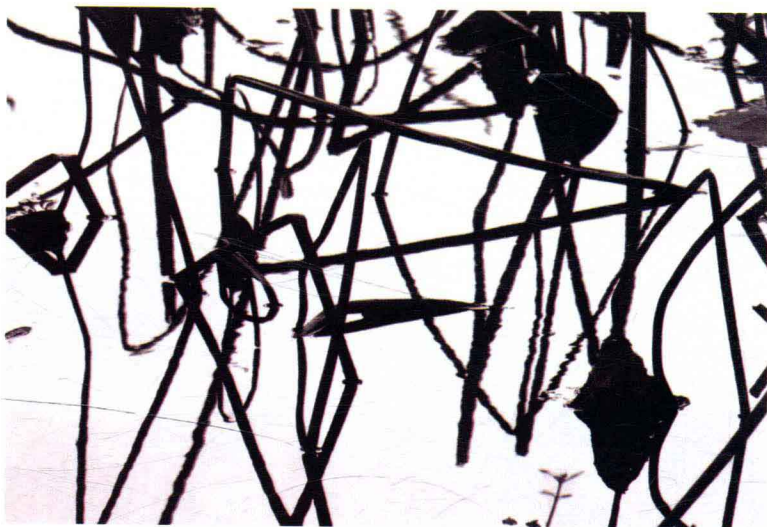
法国巴黎

武当山

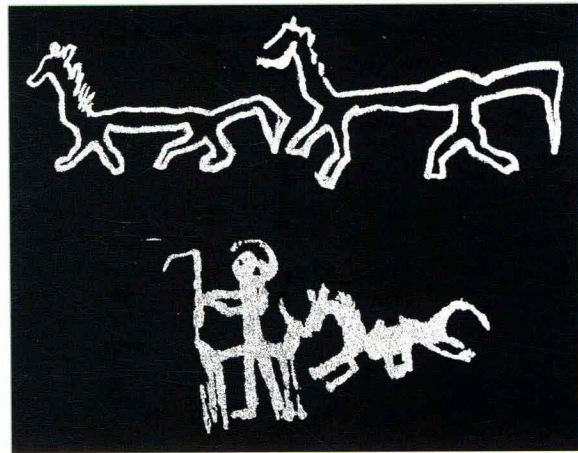
西塘古镇

结荷

二、结构素描是以线造型为主，着重研究客观对象形体结构关系的造型样式。

客观世界的物象有的清晰简洁，而有的却千变万化、异常复杂，聪明的人类在文明尚未形成之前，就懂得用线条抽象物象，他们先是创造了不朽的岩画，而后又在文明的演进中创造了无以计数的、用线造型的艺术样式。后来，“线”成为了绘画的基本要素之一。

云南岩画

线描人物 陈洪绶

朝元图(局部) 吴道子

中国皖南建筑 黄为

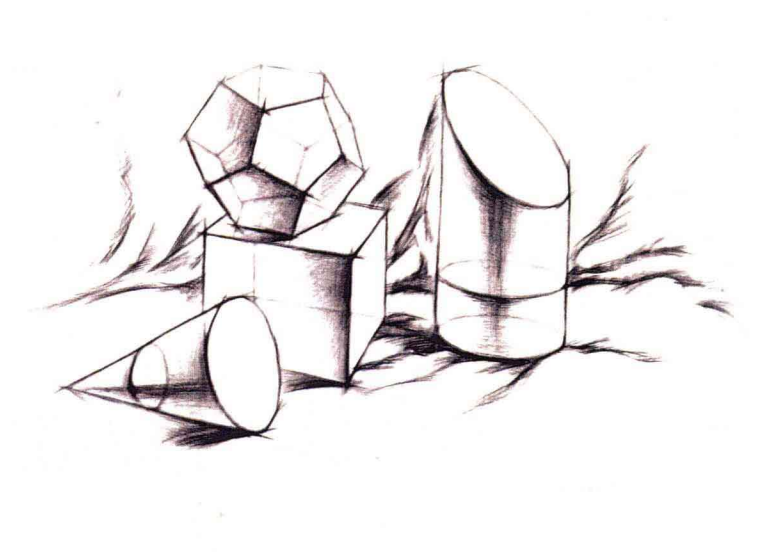
人们用线造型的过程，既是抽象的结果，也是思维的印迹。

我们讲的结构素描就是透过物体现象看本质的表现方式。

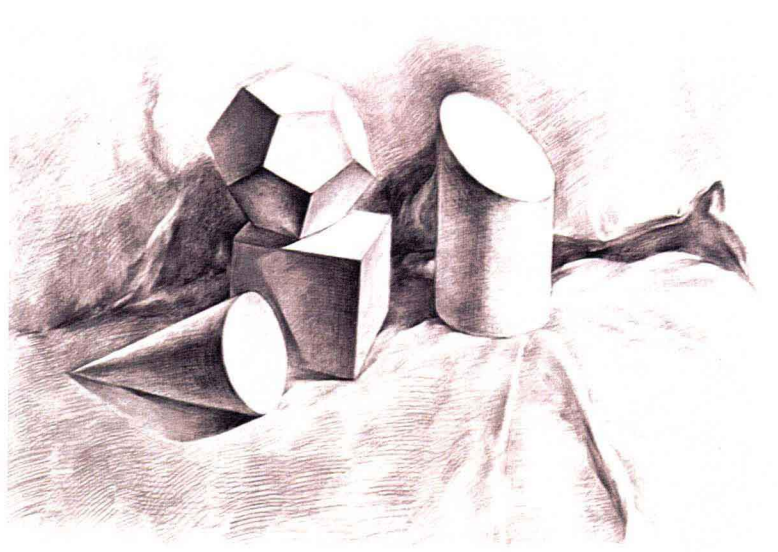
三、结构素描训练是画好调性素描的重要前提。

大家知道,在造型基础训练的教学过程中,素描练习从表现方法上大致分为两种:一是着重研究对象形体结构关系的结构素描;二是着重表现对象光影、空间、质感等关系的调性素描。一般说来,结构素描大多属于中短期作业,可以说是整个素描训练过程中的过渡阶段,解决的是某

一些方面,即形体与结构的问题。而以明暗调子为主,着重表现对象光影、空间和质感的全因素素描则基本上都是中长期作业,涉及的问题比较多,因而难度是最大的。所以说,结构素描训练是画好调性素描的重要前提,也是基础素描训练中的重要环节。

结构素描训练是解决某些方面的问题,

调性素描训练则是解决多方面的问题。

四、结构素描是基础素描训练中重要的训练方法。

理解了对象的结构,心里就会从容自信,画面表现就会丰富起来。

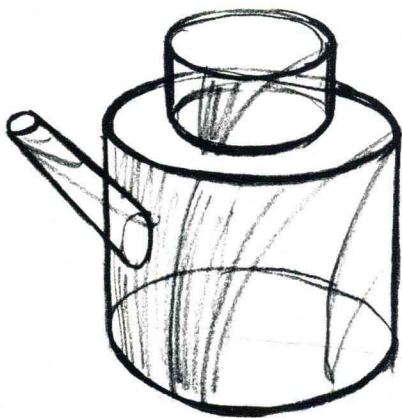
从不少同学画画过程来看,刚开始的一两个小时信心不错,画面感觉也还好,可是随着时间的推移就开始犹豫,慢慢地画不下去了。有的甚至越

画越糟,不了了之。还有的一味地照抄对象表面的光影,游移于左右。究其缘由,就是观察和理解方面出了问题,对对象的结构缺乏分析,从而

不知道该怎么去表达与刻画。一般说来,观察和理解的深入程度,决定着画面表现的深入程度。为此,就凸现出结构素描训练的重要性。

实物图

结构分析图

结构素描

五、素描训练的根本目的是解决造型问题；结构素描训练的目的是认识并理解形体。

我曾在大一学生的素描课上做了一个问卷，结果竟有半数以上的人说不准素描训练的目的是什么。这是一个值得重视的问题。在基础教学中，属于规律性的东西老师要反复强调，比如形体、结构及透视原理等，另一方面属于阶段性训练目标任务等，也要落实到每一张作业当中。不然，同学们就会陷入盲目的境地，就会严重影响学习进程。

中短期结构素描

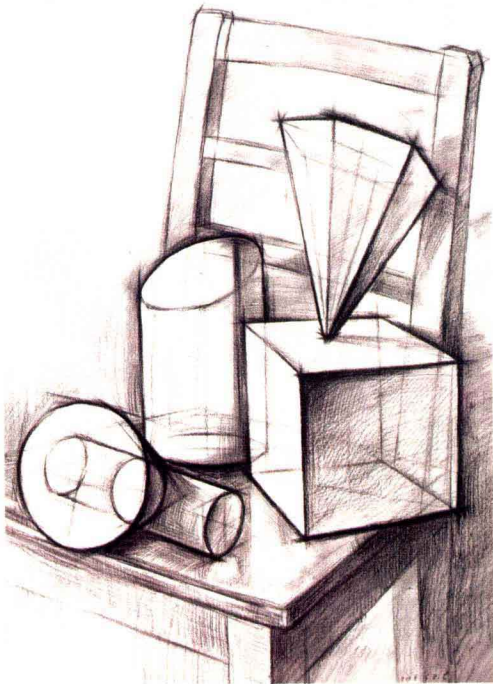
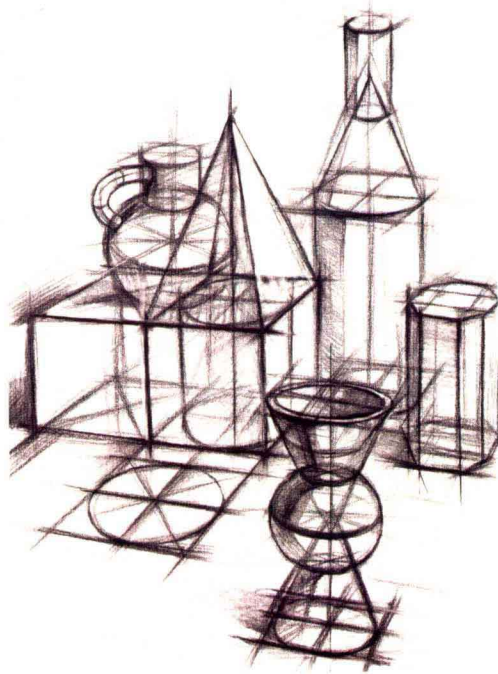
长期结构素描

造型的问题是一个综合性的艺术问题，不是靠画几张长期素描作业就能完全解决的，但画好长期作业却是解决造型问题的有效途径之一。

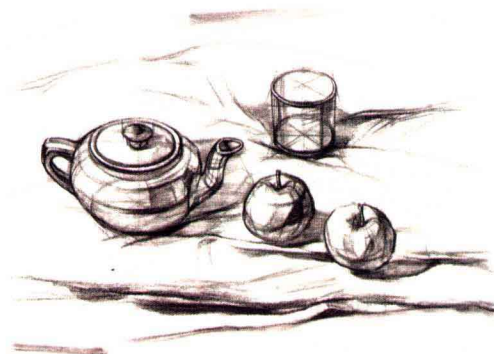
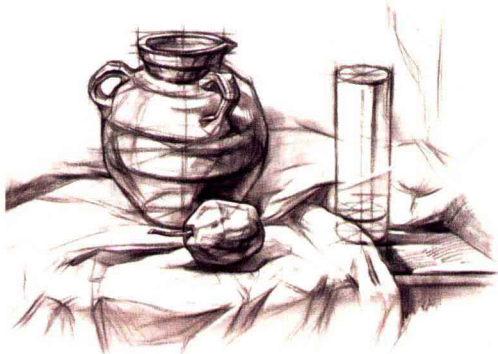
造型问题需要艺术家一辈子的修为。

六、结构素描既可以表现形体，也可以表现空间。

结构素描能帮助我们认识形体、表现空间这好理解，但要用线表现空间有的同学可能觉得有难度。其实，我们只要做好两点就可以解决好这个问题：一方面借助透视正确地表现形体和空间；另一方面用线条的轻重强弱来表现形体和空间。

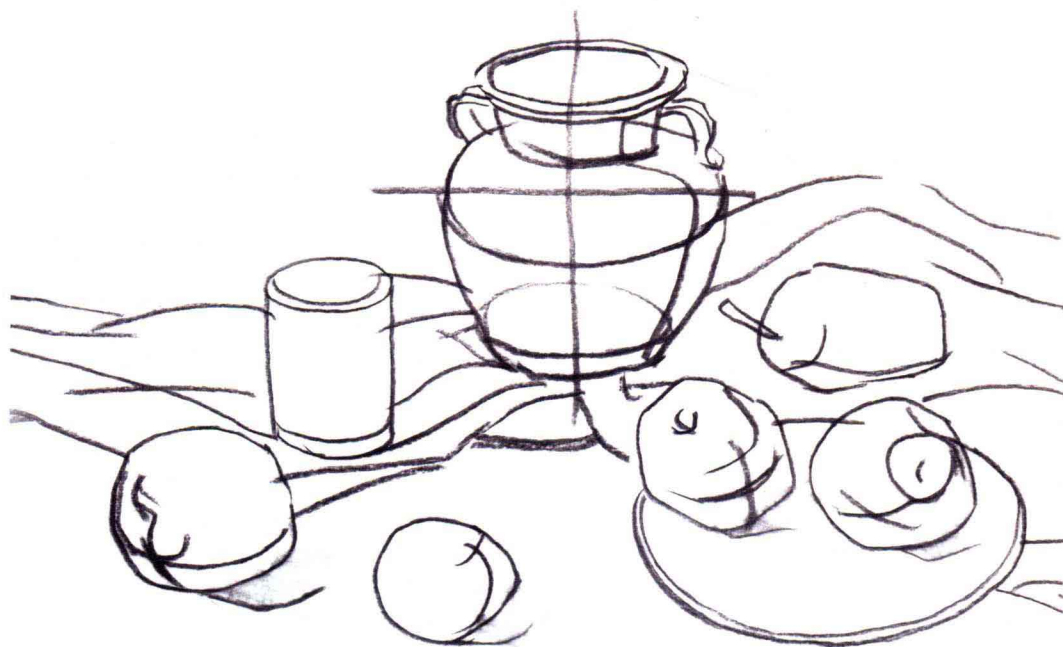
我们要注意对“空间”概念的理解：一是形体本身构成的空间；二是形体所存在的空间形式。

七、结构素描训练不强调技巧，只注重解决问题的方法。

我们说结构素描训练不强调技巧，是相对于它的目的而言的。不强调技巧并不等于没有要求。譬如说，结构素描以线造型为主，有的同学画出的线就像铁丝一样一般粗细，没有什么变化。

这不叫“线”，只能叫“圈圈”。大家一定要记住：结构素描训练是基础绘画造型训练中的重要方法，是绘画的东西就要强调绘画性。绘画性与设计领域中产品设计等结构的示意性是有明显区别的。

“钢丝线”的错误示范

“铁丝线”僵硬呆板，没有变化，是一种缺乏艺术性的表达。

产品设计中的结构示意图的规整、明晰，体现出很强的工艺性特征。

结构素描范画

正确的结构线条有虚实变化

八、结构素描既可以理性分析，也可以感性表达。

我们强调的理性分析，主要体现在分析对象的具体结构方面。结构分析是探寻对象造型规律的过程，是属于科学认识方面的事情；我们提倡的感性表达，就是希望大家在找准对象结构特征的前提下，运用有变化的、富有节奏感的线条直接率性地表达。真正把对象“画”出来，而不是小心翼翼地“描”出来。

在艺术史上，我们称之为“结构素描”的东西，不少成为大师们的传世之作。这些线面结合的率性作品，影响着一代代的后继者。

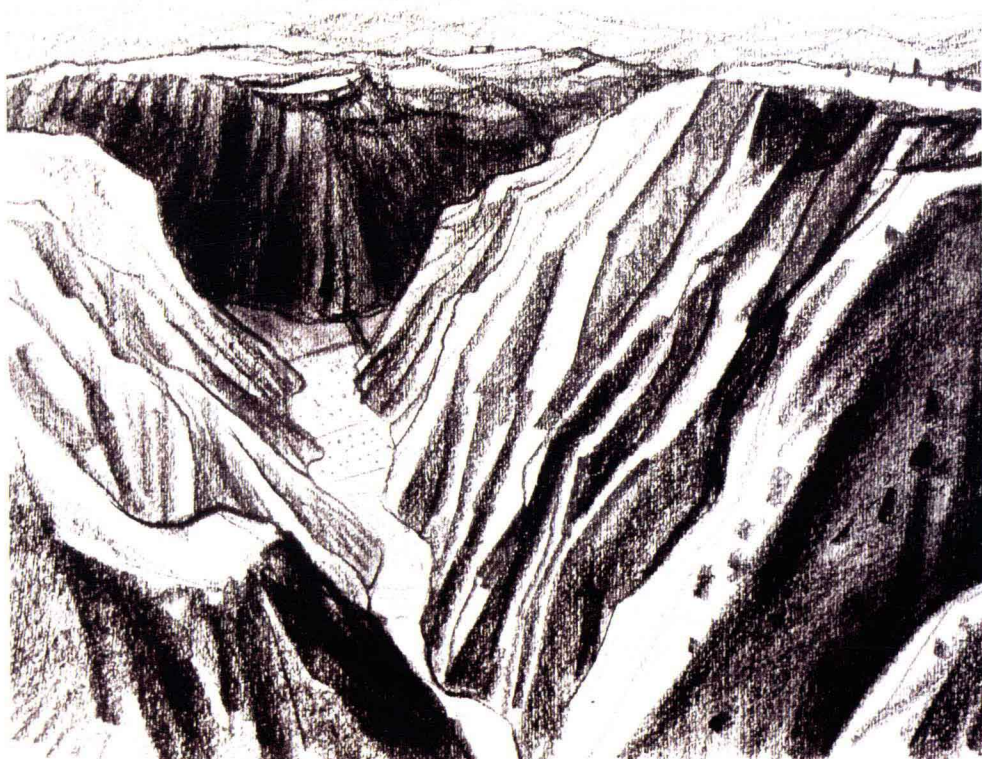
新上看的男模特习作 门卡尔 1887

九、结构素描也可以成为独立的艺术表现样式。

在素描艺术中，一般没有结构素描这个概念。之所以在考前美术基础培训中普遍应用，主要是从训练方法和阶段性目的方面考虑的。总的说来，我们现在称的结构素描，在素描艺术表现中就是以线为主、线面结合的造型表现方式。在西方，许多大师为我们留下了大量这类优秀的素描作品。在中国画艺术中，线是最主要的造型手段。甚至有人说线是中国画的生命。

仅就中西方艺术家对线的理解和把握而论，足够写上一本书的。简单说来，东方之线重韵律感，重变化，有韵味，有趣，变化多且微妙无穷，需作静观；而西方之线重节奏，重感性，变化快且自由流畅，可作动观。二者各有特色。

我们欣赏中外艺术家以线造型的作品时，要特别用心感受他们各自呈现出的不同特色和意趣，以及由不同工具材料、不同作画方式所传达出的独特的艺术魅力。

陕北黄梁沟 王升元 2010

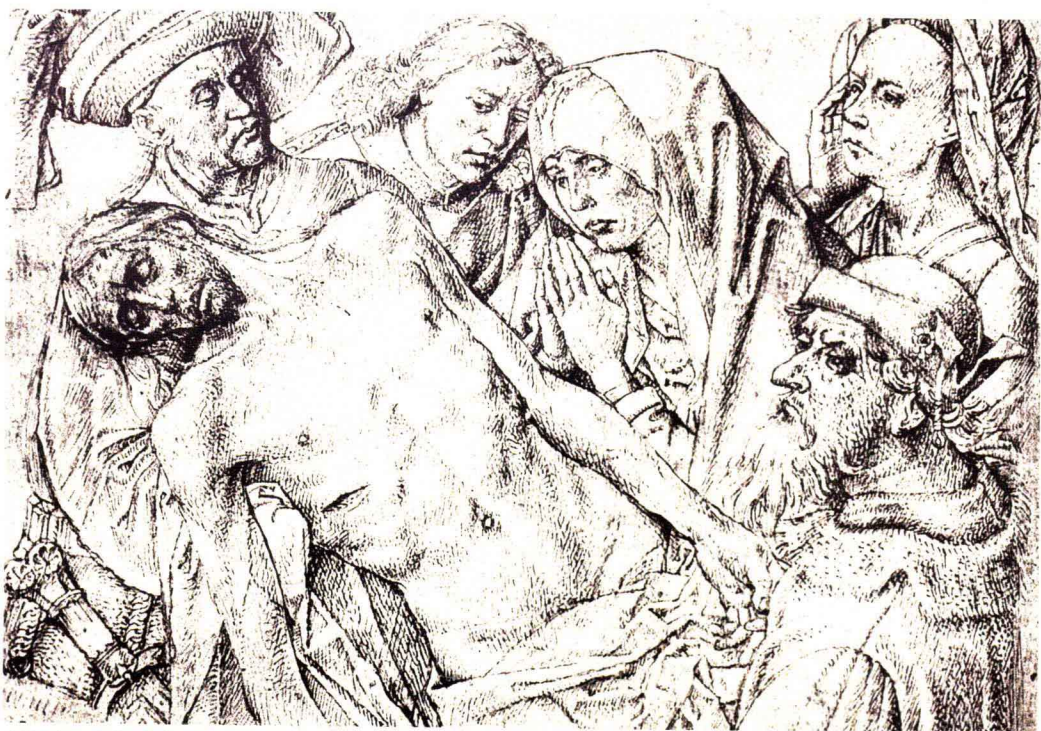
书籍插图之一 王开元 2001

画家的自画像(头部)

画家的自画像(头部)

哀悼基督 彼得·勃鲁盖尔

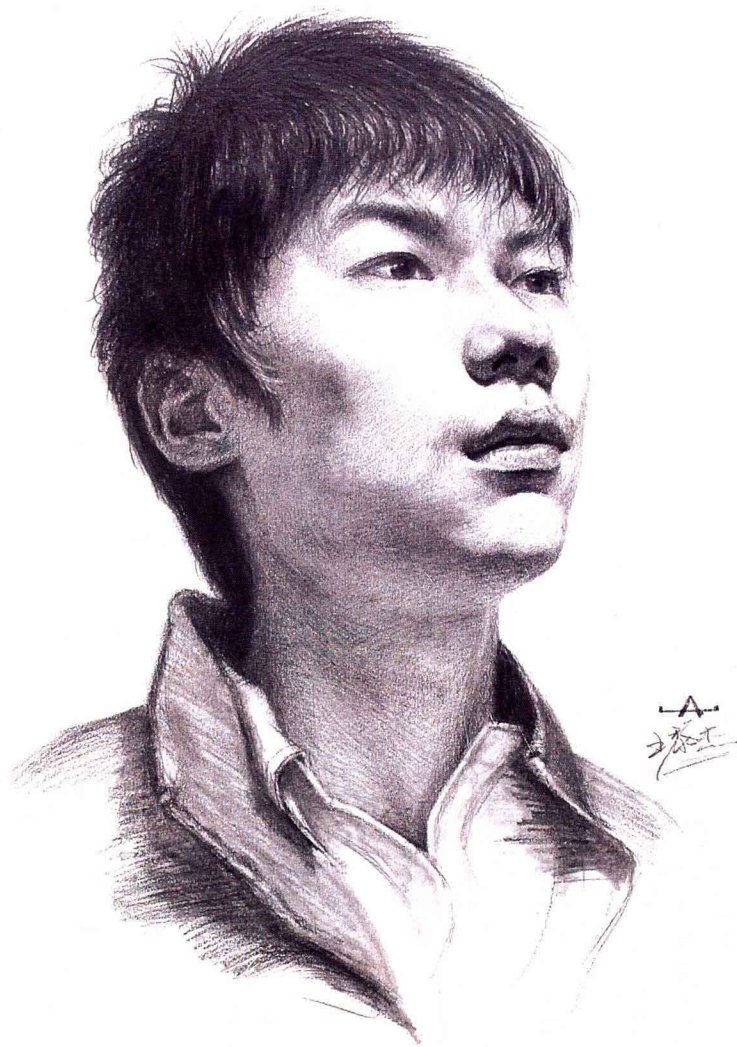
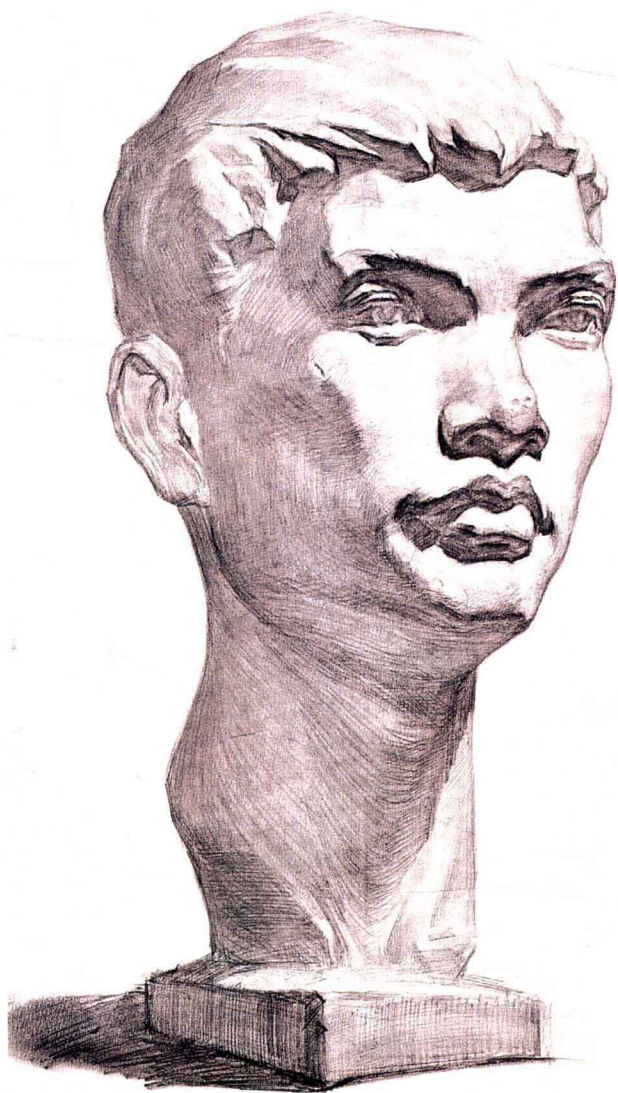

坐在椅子上的裸女 马蒂斯

十、以结构为主，线面结合的表现方法是通过美术高考的主要方法。

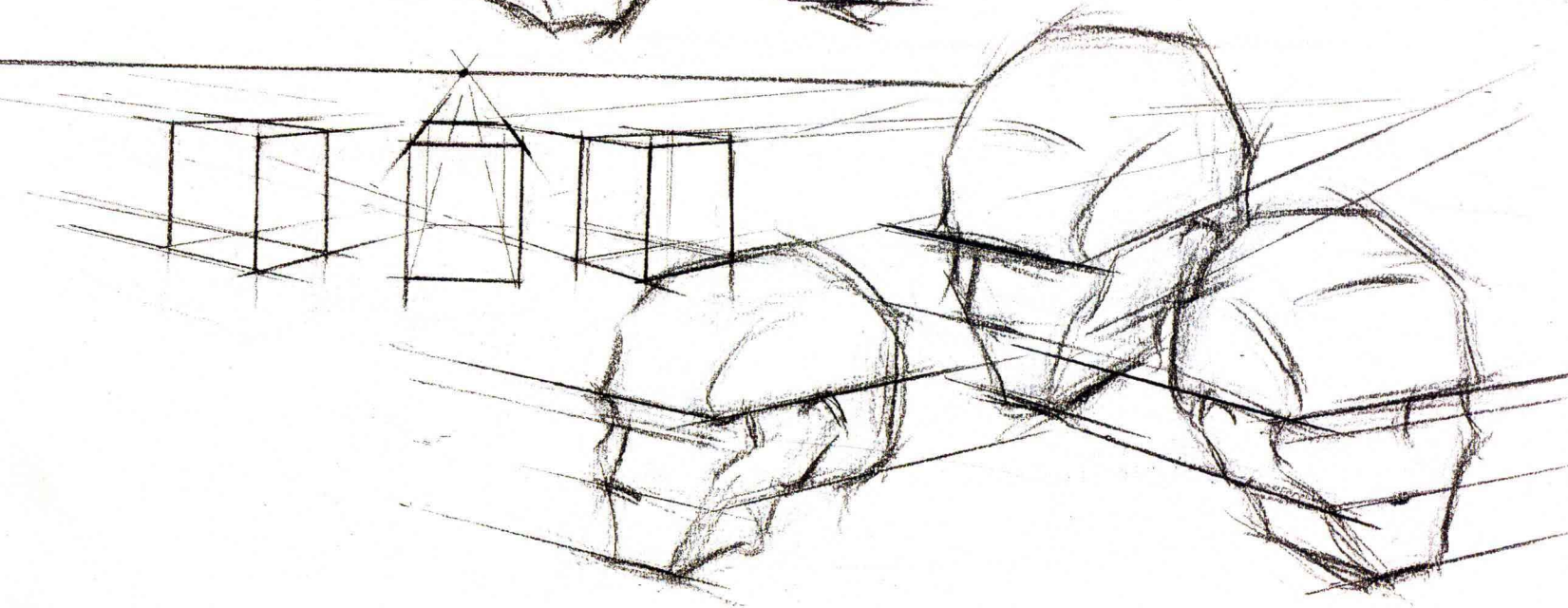
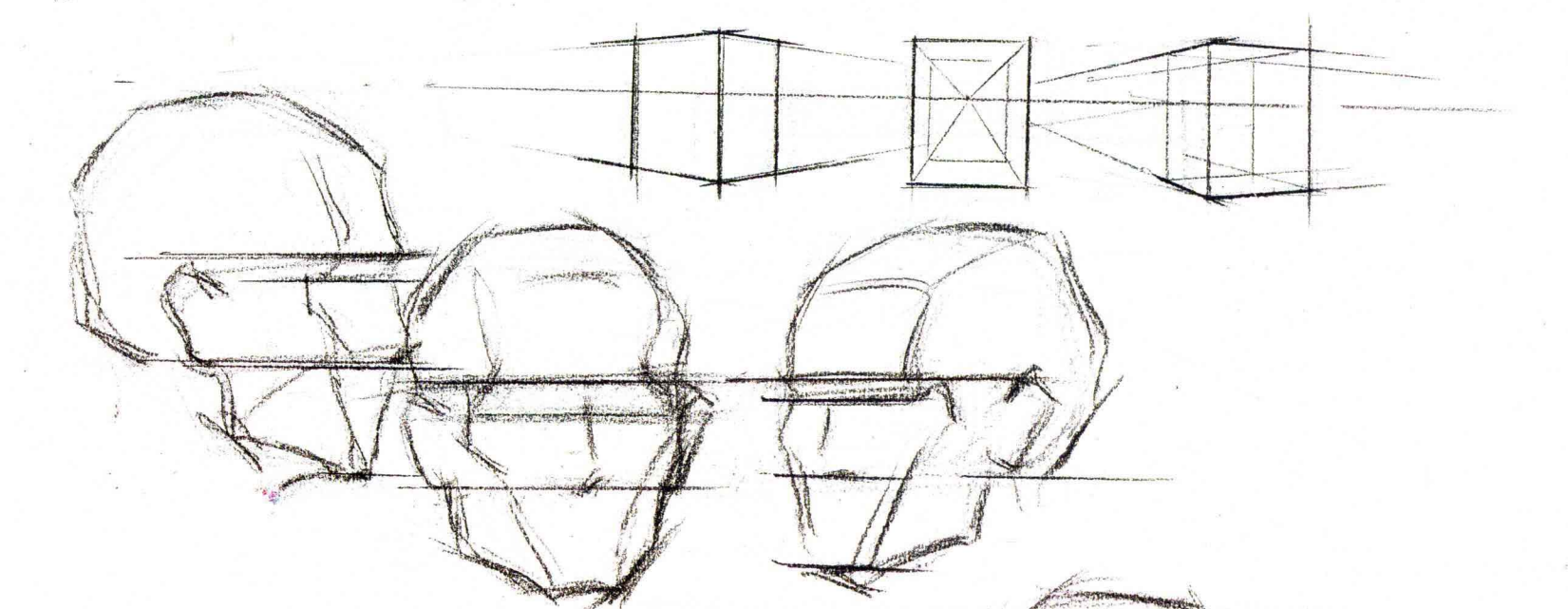
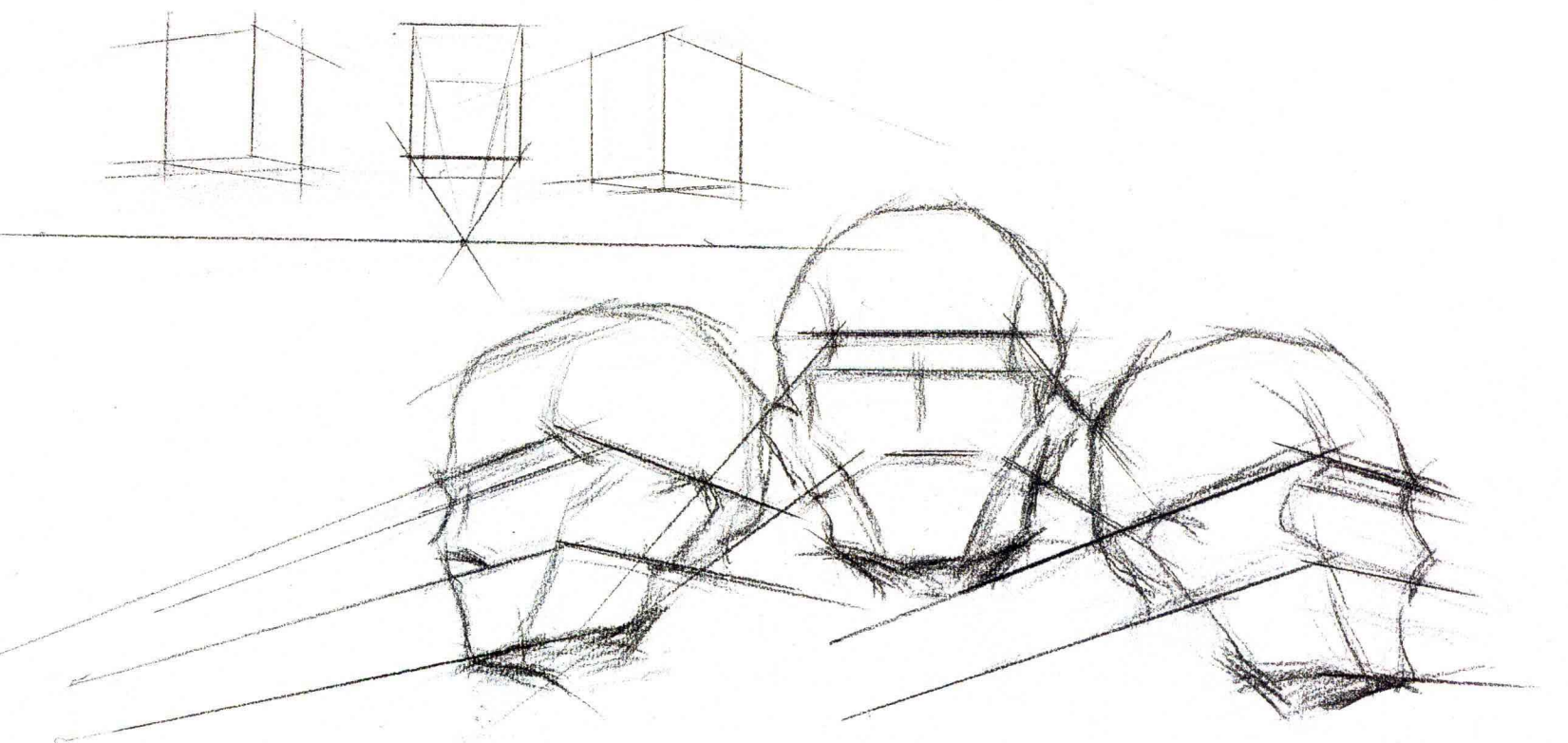
这些年来，中国各地的美术联考、部分美术院校组织的校考，素描科目的考试时间有限。从实用的角度看，线面结合的表现方法往往成为绝大多数考生应对美术高考的首选方法。因此，在平时的结构素描训练中成绩优异者就会体现出得心应手的优势。

总结与思考：

以上我们用10句话概括了结构素描的基本概念、表现特征、训练目的及要求等方面的内容，目的是希望用这种简短的形式来概括丰富的内涵。大家在认真领会以上内容的时候，也可以尝试总结出你对结构素描的新见解。

第二单元 有趣的透视

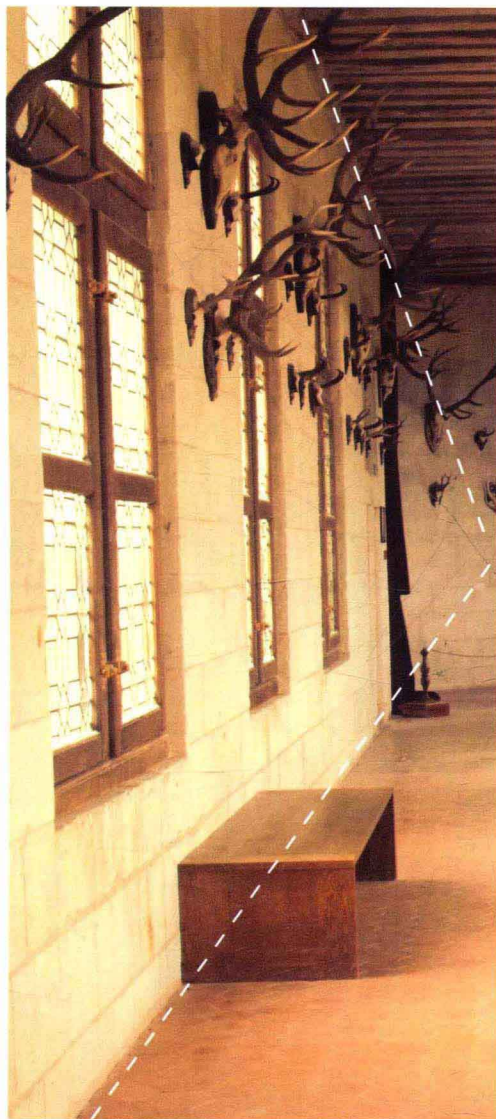
学习要求：掌握透视基本的原理，并用图像和绘画的方式记录身边的透视现象。

有不少同学觉得透视是枯燥无味的理论课，其实不然。只要大家静下心来，随意看去，我们眼前到处都是透视现象，大到一条街道，小到一支铅笔、一块橡皮都是如此。

Part1. 生活环境中的透视现象

特别提示：我们看到的形象都是从某一角度所见的视觉形象。视觉形象是经过透视增减、变形之后的形象，并不是原来的样子。

我们认识和描绘形象是以视觉形象为依据为出发点的。认识和描绘视觉形象离不开对透视现象的认识和表现。透视现象及规律虽然不是形体本身的特点，但形体特征的视觉形象却受透视规律的制约和影响。

为了使同学们更加明确透视的意义，不妨列一个简单的公式：

客观形象+透视现象=视觉形象

绘画者对透视形象的认识+素描表现技法=素描形象