

► 清华大学美术学院设计专业基础课系列教材

素描

○ 主编 李家骝 ○ 编著 叶 健

 高等教育出版社

素描

素描 素描 素描 素描 素描
素描 素描 素描 素描 素描

清华大学美术学院设计专业基础课系列教材

素描

○ 主编 李家骝 ○ 编著 叶 健

 高等教育出版社

内容提要

本教材通过认知素描、结构素描、观念素描等课题的介入,通过课程概述、总论、素描基础训练等部分,使素描基础训练由单一的模仿写实性向多元的表现性、抽象性发展。本书在内容上注重更新、开阔学生的视野,在线条、明暗、形体、空间的探求中充分激发学生的灵感和创作潜能,为日后独特的设计表述语言的形成打下良好基础。

本教材适用于美术院校设计专业的本科教学,也可作为美术设计人员的自学教材。

图书在版编目(CIP)数据

素描/李家骝主编;叶健编著. —北京:高等教育出版社, 2008. 2

ISBN 978 - 7 - 04 - 020294 - 6

I. 素… II. ①李…②叶… III. 素描 - 技法(美术) - 高等学校 - 教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 203145 号

策划编辑	梁存收	责任编辑	徐静冬	封面设计	王凌波	责任绘图	宗小梅
版式设计	范晓红	责任校对	杨雪莲	责任印制	朱学忠		

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010 - 58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京新丰印刷厂

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 8.25
字 数 190 000

购书热线 010 - 58581118
免费咨询 800 - 810 - 0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2008 年 2 月第 1 版
印 次 2008 年 2 月第 1 次印刷
定 价 21.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 20294-00

序

1999年原中央工艺美术学院并入清华大学,更名为清华大学美术学院。

作为全国重点艺术院校之一,我院从1956年创办至今已有50年的办学历史。50年来,几代艺术教育家辛勤耕耘,奠定了崇高的学术精神和严谨的办学思想,在半个世纪的历史过程中,以中西融合的先进结构为基础,注重传统经典,关注西方现代知识体系,吸纳民间精华,面向社会、面向生活,为国家的艺术教育事业和培养社会所需的设计人才作出了重要贡献。

在传承的基础上发展,是一代又一代美院人的责任和使命。随着社会的进步,国家改革开放的不断深化以及社会的蓬勃发展,艺术设计教育事业也在作相应的调整。为更符合艺术教育之规律,现在更加强调“宽口径,厚基础”的办学理念。基础教学历来被认为是专业成长的重要阶段,也是其独立的艺术思想萌生的必须经历。基础教学的内容相对稳定,但不是恒定不变的。当代科学技术的发展和信息技术数字化,引发了全球经济、文化互动交流的大趋势,美术和设计学科也面临着深刻变化。它们呈现出最主要的特征是:

一、就当代艺术而言,20世纪已完成从“视觉革命”到“观念革命”的转变过程,“观念”的重要性在图像泛滥的时代,显得尤为充分。

二、对于文化产业而言,艺术层面的设计不再是孤立的专业教育,而是一种对整合社会各种资源的系统生活方式的营造。创意、协作、广义综合,成为当代设计师最重要的使命。

这套丛书依据学院教学大纲,重点介绍美术和设计专业第一学年部分基础课的教学目的、教学内容、教学形式及施教过程中的具体方法,力求将本院基础教学的特色展示给大家,供兄弟院校研讨,以促进我院基础教学朝着更加科学、合理的办学方向发展。这套丛书肯定存在这样或那样的缺陷,恳望同仁们提出宝贵意见,我们表示衷心感谢!

清华大学美术学院

李家骝

2007年10月

前言

素描基础训练阶段历来被认为是从事美术事业的人艺术成长的最重要的时期,是精神和思想延伸的过程,是创造性思维的直接描述,对日后进入专业学习是最重要的准备,也是独立艺术思想萌生的必经历程。

当下,许多学生具有良好的艺术素质,受过一定的艺术启蒙教育和训练,但是在各种所谓高考“捷径”的有意引导下,艺术创作的规律被公式化所代替,为数不少的学生多多少少接受过“套路”的训练。在考前高效、批量、机械化的辅导下,素描训练的目的几乎被彻底摧毁,素描创作的过程被严重扭曲。几笔一个苹果,短时间内的一张头像,似乎就是进入艺术殿堂的通行证,长此以往,势必诱发学生对素描教育产生厌恶疲惫的心理,素描的审美价值、审美感受、乐趣都将消失殆尽。

本书的目的不是要他们完全放弃以往学过的专业知识,只是纠正一些不利于,甚至阻碍他们今后在艺术上发展的行为习惯;是要向有一定绘画基础和天赋、认真学习素描的学生提供几点建议,以利他们认识素描,逐步形成自己的个性、气质,乃至情感的素描语汇。

本书通过对素描的概述,以及观察、观看与思考,对形体的理解与塑造,线的运用,浅析调子,诠释空间,认识形与神的关系,素描造型中材料的运用七个训练主题的分析研究,让学生了解素描的起源、发展历程,不同历史时期的绘画及优秀的素描作品;学会如何用自己的眼睛去看世界,集中精力观察和分析对象,建立创作的冲动,进行充满活力的创造性思维;形成形与形、色与色关系的思维模式,研究光影与色调的关系;理解形体与明暗的关系、形体与体积的关系,以及复杂形体的分解;学习透视的理论,尝试表现绘画空间形式的探索;分析中西方大师线的运用,进行线与形关系的对话;在形与神的契合中,探索绘画的本质,进行深层的视觉思考,加强创作意识的培养,个性化的表达,运用多种材料与技法,形成独特的视觉表现语言。

但愿本书能为上述目标的达成助一臂之力,这既是本书写作的初衷,也是笔者的真切期望。

清华大学美术学院

叶健

2007年10月

目 录

第一讲 素描课程概述	1
1.1 课程介绍	1
1.2 教学目的	1
1.3 教学内容	1
1.4 教学方法	2
1.5 教学要求	2
1.6 教学计划	3
第二讲 素描总论	5
2.1 古典主义素描	6
2.2 浪漫主义素描	9
2.3 现实主义素描	10
2.4 印象主义素描	11
2.5 表现风格素描	13
2.6 抽象素描	14
2.7 当代素描	15
第三讲 素描基础训练一	21
3.1 观察、观看与思考	21
3.2 形体的理解与塑造	32
第四讲 素描基础训练二	45
4.1 线的运用	45
4.2 浅析调子	59
4.3 诠释空间	76

第五讲 素描基础训练三	95
5.1 形与神的关系	95
5.2 素描造型中材料的运用	106
参考书目	122
后记	123

第一讲

素描课程概述

1.1 课程介绍

深入研究素描静物、人物、人体造型方面的有关问题,确立正确的观察方法与表现形式。强化对形象的认识和理解,建立科学合理的造型观念,提高主观意象表达能力和深入刻画能力。第一阶段,以客观准确的具象表达为主,重点表现形象的形态、形体结构、比例关系、构图与透视关系、形体间的相互关系与排列、空间、质感;掌握规律方法,练习线的多种功能、光的作用、明暗关系的处理、调子的变化、体块关系画面节奏,全方位驾驭画面的能力。第二阶段,在提高深入刻画能力的基础上,强化主观意象表达,探索视觉因素单纯化处理,强调形象造型特征与意象性表达,探索视觉新空间和多种材料的应用。

训练学生掌握一定的描绘能力和构图组织能力、对于结构的理解能力以及把握结构与空间关系的能力。强调质感、纹路、肌理表现及对于透视的理解。在大的明暗层次比较明确的基础上,更强调细节的描绘和表面的真实性,以及多元透视状态下的形象组合。训练学生通过简明的结构线(尽量少的明暗)的组织 and 变化,表现物体的结构、量感转折变化,研究结构与动势、重心、平衡、力量之间的关系,引导学生通过结构的研究和表达,体验结构带给人的心理感受和视觉美感。

1.2 教学目的

学生通过对物象的深入观察和研究,培养审美素质,掌握正确观察和准确表现形象的造型方法,体验视觉经验与心理感觉之间的关系,激发想象力,创造全新的画面和感觉,提高学生素描造型的整体水平。

1.3 教学内容

(一) 强调对素描的基本元素和因素的理解,通过基本造型能力的培养,认

识艺术表现的本质。

1. 介绍素描艺术的发展史,重点是文艺复兴以来的古典艺术,研究透视和空间的关系问题。

2. 介绍点、线、面的意义和作用,研究中国绘画和东方艺术中空间的表现方法。

3. 介绍近、现代艺术。通过工具、材料和表现手段的变化,理解艺术的发展轨迹。

4. 介绍当代艺术中素描观念的转变,理解新流派产生的时代和人文背景。

(二) 强调描绘的深入和细节,从立意到画面组织均带有一定的情节性。

1. 介绍古典素描的具体方法,研究从题材到描绘方法等细节问题。

2. 介绍新古典主义或艺术中复古风潮的观念和方法,关注新的动态和发展趋向。

(三) 强调对于结构的理解和对于形体的提炼和概括,以及通过形体在空间中的角度和方位的变化,体验视觉经验与心理感觉之间的关系。

1. 介绍结构素描的表现理念和意义,研究结构与框架、结构与空间表现的关系。

2. 介绍新的造型理念,强调素描表现的艺术性。

(四) 强调画面的思想性,除了知觉的表现以外,要充分地发挥想象力,创造全新的画面和感觉,采取由题目的写生和主题创作的方式。

1. 介绍素描艺术的多种表现技法,分析他们的观念表现。

2. 介绍象征意义的作品,分析作品的理念、主题与形象及表现方法之间的关系。

1.4 教学方法

1. 课堂讲授、示范与具体辅导相结合,配以多媒体、画册及作品欣赏,介绍中外美术现状,分析学生作业。

2. 根据学生的不同特点,有针对性地进行讲评,对一些重点问题进行研讨。

3. 同学之间相互交流,观摩、展示结课后的学生作业。

1.5 教学要求

构图完整,结构严谨,形象生动自然;准确深入地表现形体的形态、结构、透视、空间、质感等关系,掌握造型规律,熟练运用写实素描造型方法;提高驾驭画面能力,启发材料应用,加强主观意象表达训练,强调对形象感受力的表达;感性 with 理性相结合,探索与实验相结合,使学生能掌握正确的观察方法和因材质之不同而使用适合的表现技法;提高综合造型能力,使画面具有时代感和艺术感染力。

1.6 教学计划

《素描一》:一年级上学期(128学时)(以中短期课程为主)

1. 课题:室内外空间、体积和纵深感的表现。(32学时)
2. 课题:较多物品的组合,较大场景的表现,强调对于构图的控制和视觉的提炼。(32学时)
3. 课题:人物头像和人物速写,强调素描的表现性,体验各种方法,表现速度和运动感。(32学时)
4. 课题:人体素描(中短期速写为主),侧重新的理念和形式的试验,鼓励个性发展。(32学时)

《素描二》:一年级下学期(64学时)

强调表现形式的多样性和针对不同发展方向的可能性与选择性。本科段中会提供3~4种不同风格、不同观念、不同表现方式的素描。

认知素描

1. 课题:景物或室内场面的描绘。(32学时)
强调构图的组织和表现的深入。
2. 课题:人物与景物的组合,人体表现(中长期为主)。(32学时)
强调对于古典手段的新诠释和新感觉的试验和表现。

结构素描

1. 课题:结构明确的物品,建筑街区、楼道。(32学时)
以较明确的结构线表现形体和空间的变化。
2. 课题:人像、人体或其他物品。(32学时)
要求不但表现出对象的结构、体积等感觉,还要有生动的节奏感和自然气息及个性特征。

观念素描

1. 课题:对写生人物或人体作进一步的组合、想象、发挥。(32学时)
完成有一定主题的素描表现。
2. 课题:“我们”,“回想”,“今天的信仰”等。(32学时)
根据给定的题目画一幅素描或自主选题(要求主题先行)。

第二讲

素描总论

素描是视觉领域中一门重要学科,是表达艺术创作语言的一种独立的媒介,它不同于其他艺术表现方式,是灵活的、激情的艺术表现手段。素描是一种不加掩饰的朴素对白,宁静又充满活力,从简单到复杂,任何形象都可以通过多样化的素描形式来表现。素描不仅仅是用来描绘物体的,它本身就是一种展现,是画家直觉、情感、思维的直接表述,是视觉语言的交流。素描具有很多用途,可以用来记录独特的经历,表白记忆和感受,等等。素描涉及丰富多彩的表现技法、多元化的理念,运用素描这种艺术表现形式,可以随心所欲地去表现周围的人或物。

素描伴随着人类最早的绘画痕迹,已具有悠久的历史。早在四五万年前的旧石器时代的朴素刻画、栩栩如生的动物壁画中便记录着视觉艺术的起源。素描的产生、发展和演变,穿越了漫长的时间和文化的隧道,贯穿于世界各民族的不同历史时期。

素描创作中越来越多的自由和变化,体现了素描自身艺术表现形式的多样化。

|| 图 2.1 法国拉斯科洞窟壁画

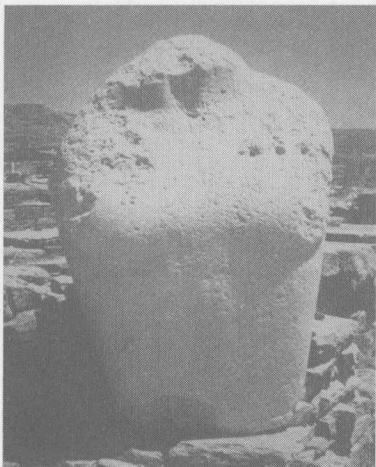

图 2.2 阿波罗巨像(公元前 600—前 575 年)

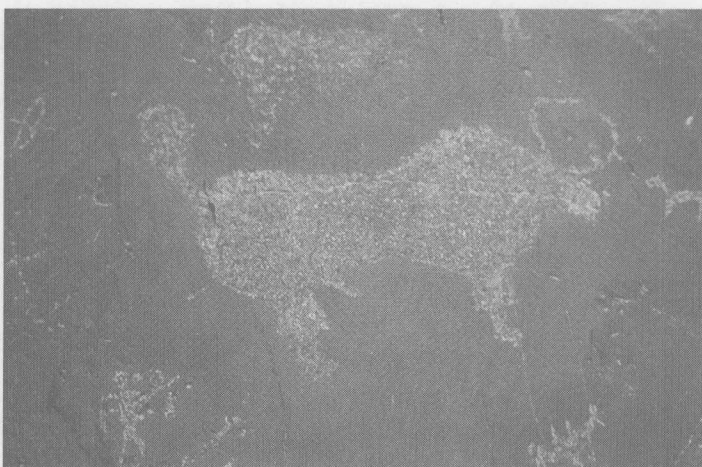

图 2.3 (春秋至西汉) 黑山烟花狩猎图

2.1 古典主义素描

素描作为造型基础在文艺复兴时期被确认。在早期,多数画家把素描与绘画分开,只把素描作为构思或形式表现的雏形,用图像的形式展现创造性构思,反映画家出众的表现技法和想象力。古典主义素描崇尚自然理性,造型高雅严谨,呈现出理想化的完美形式;注重科学与艺术的联系,探索视觉规律,对透视学、解剖学等方面进行了精确的理论研究,总结出一整套素描表现语言,其中许多方法至今仍在使用。这一时期涌现出了众多的大师和杰作。

图 2.4 波拉约奥罗(1426—1498) 骑马人和跌倒的敌人

图 2.5 达·芬奇(1452—1519) 青年女子头像

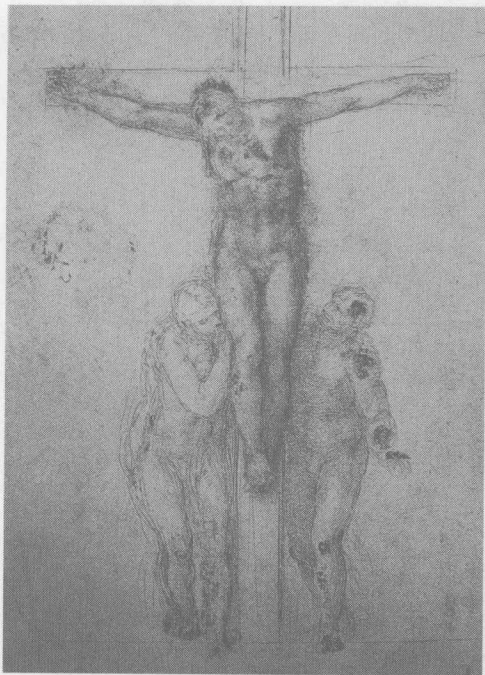

图 2.6 米开朗琪罗(1475—1564) 克鲁斯菲克逊

图 2.7 拉斐尔(1483—1520) 圣母哀悼基督

图 2.6 作品对解剖、透视、明暗的运用相当到位,黑铅笔和铅白的运用放松、大气,米开朗琪罗的艺术特点带有强烈的英雄主义和博大的悲剧性。

图 2.8 小荷尔拜因(1497—1543)
维里阿姆·瓦里哈姆—堪特布里的大主教

图 2.9 鲁本斯
(1577—1640) 狮子

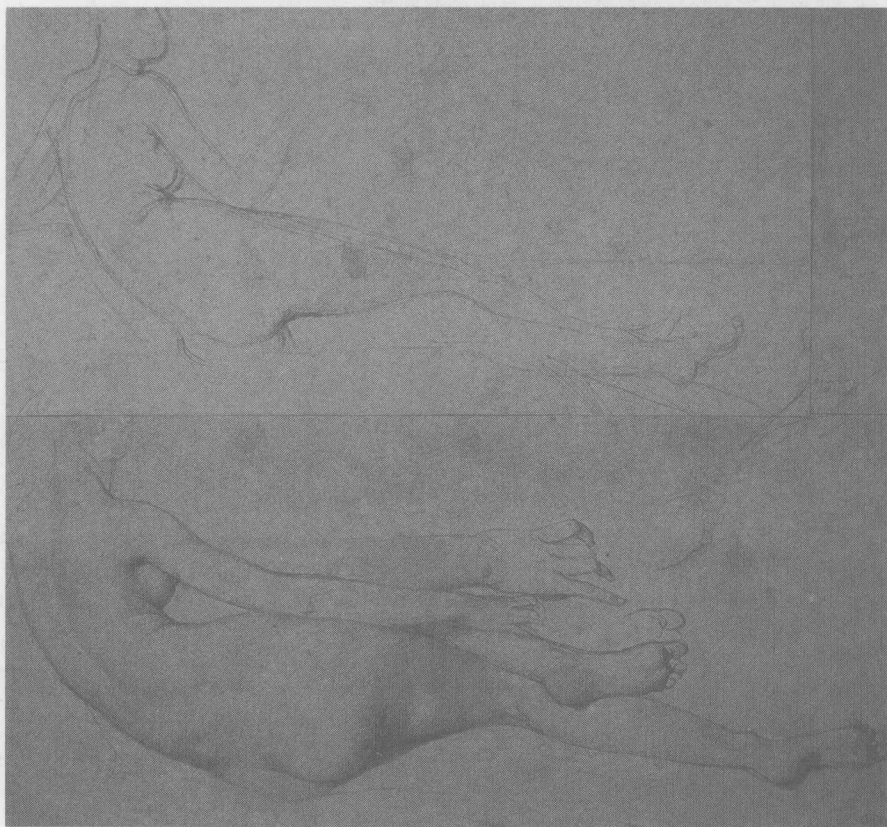

图 2.10 安格尔
(1780—1867) 大宫女
女的习作

2.2 浪漫主义素描

浪漫主义素描表现素描本身的形式美,冲击传统的写实绘画,反对刻板僵化的艺术教条,提倡作品的想象力和创造性,推崇情感高于理性;追求浪漫夸张的形体,通过对剧烈运动感和强烈情感的强调,反映激荡的生动现实。浪漫主义素描丰富了素描的表现语汇。

图 2.11 德拉柯罗瓦 (1798—1863) 阿波罗的战车

图 2.12 德拉柯罗瓦 (1798—1863) 猎杀