

素描构成表现

SUMIAO GOUCHENG BIAOXIAN

主编 马兵林 李纯

素描构成表现

SUMIAO GOUCHENG BIAOXIAN

主 编 马兵林 李 纯

副主编 黄晶晶 方倩 杜琳 周宇 王苑 杨柳

参 编 边 庆 李飞燕 张世锋 申思明 朱函兵 单春晓

何四新 黄琳 李江宁 殷绪顺 何雪苗 侯仁静

内 容 简 介

本书系统讲授了素描构成表现的本质及实施过程,从理论到实践,循序渐进、步步深入。第一章为思维转换,讲述了思维转换的必要性和转换的方法;第二章为素描构成表现方法实践与探索,讲述了素描表现的多种方法和常见的几种素描表现形式;第三章为主题性训练,讲述了主题性训练的注意要点和训练内容。全书引用了大量经典图片,几乎每幅图片都有文字分析解读,便于学生理论联系实际,紧扣章节内容地消化所学的知识。同时,有些经典图片是学生实践练习的理想范本。

图书在版编目(CIP)数据

素描构成表现 / 马兵林, 李纯主编. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2017.3

高等院校艺术学门类“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5680-2707-6

I. ①素… II. ①马… ②李… III. ①素描技法 - 高等学校 - 教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 062162 号

素描构成表现

Sumiao Goucheng Biaoxian

马兵林 李 纯 主编

策划编辑: 彭中军

责任编辑: 史永霞

封面设计: 抱 子

责任监印: 朱 玢

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编: 430223

录 排: 武汉正风天下文化发展有限公司

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 880 mm × 1 230 mm 1/16

印 张: 8

字 数: 235 千字

版 次: 2017 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

SUMIAO GOUCHENG BIAOXIAN

素描是一切绘画艺术的基础。传统的素描教学主要是解决学生在素描绘画过程中造型、观察、技法的问题。素描构成表现作为高校美术教育的一门基础课程，更多的是培养学生综合艺术素养与驾驭画面的能力，包括培养学生的审美鉴赏能力、实践探索能力、创新思维能力、组织画面构成的能力和素描绘画的表现能力等。

近二十年来，随着社会的发展和教学改革的不断深入，素描教学已经发生了很大的改变。“素描构成表现”作为美术院校的特色基础课程已开设了多年，多年的素描教学实践，使我们深切地认识到素描构成表现教学的重要性。很多学生通过这门课程领悟到素描学习的真正价值，他们不再以传统单一的手法去完成一幅素描绘画，他们懂得了如何去构架、经营一幅素描作品，他们学会了用素描的手法去表达自己的想法和用更专业的眼光去判断一幅素描作品的优劣。他们思想的转变和勇于探索实践的精神，为进入大学高年级对专业的纵深学习打下了强有力的基础。

本书内容以教材的形式编写，从思维转变到主题性训练，循序渐进、步步深入。本书最大的特点是配合文字阐述，插入了大量的图片，大部分图片都是经过精心挑选的，在构图、表现上有鲜明特色的美术作品。几乎每幅作品都有文字分析解读，便于学生理论联系实际，紧扣章节内容地消化所学的知识。

本书在编写过程中，得到了多位老师、同人的鼎力支持，在此表示诚挚的感谢！所使用的学生习作图片，因为时间紧迫，无法一一落实姓名，统一采用“学生习作”标注，深表歉意！

编者

2017年2月

目录

SUMIAO GOUCHENG BIAOXIAN

1

第一章 思维转换

第一节 为何转换 /2

第二节 如何转换 /2

37

第二章 素描构成表现方法实践与探索

第一节 效果尝试实践 /38

第二节 表现性手法实践 /64

75

第三章 主题性训练

第一节 绘画中的灵感触发 /76

第二节 画面形式感的整体把握 /84

第三节 主题性训练的内容 /93

120

参考文献

第一章

思维转换

SIWEI ZHUANHUAN

第一节

为何转换

“素描基础”与“素描构成表现”是相互联系但又性质完全不同的两个概念。

“素描基础”课程侧重于对学生造型能力的培养，包括比例、透视、结构、质感、量感、主次、虚实等；而“素描构成表现”课程是一门依赖于素描基础，从“素描”的角度培养和提高学生综合艺术素质的课程，侧重于对学生画面构成能力、画面效果处理能力、创新思维能力和独特审美能力的培养。

对于入高校不久的美术生来说，“素描构成表现”是一门全新的课程，若不明确“素描构成表现”课程的教学目的与要求，就不能彻底地进行课前思维转换，就很有可能把“素描构成表现”的学习任务当成“素描基础”的学习任务去完成，这种盲目进入课程学习的状态，只会让人事倍功半。

“思维转换”是学生对“素描构成表现”课程大纲要求的初步认知，是学生对原有素描基础观念的转变，这一转变直接影响后续教学内容的顺利展开。思维转换可以说是对相关联的原有的知识体系、认知观念进行清空、转移，给新的知识体系、认知观念留下成长和储备的空间。思维转换可以使我们对“素描基础”与“素描构成表现”相同的和不同的性质进行理性的区别、分析、研究，思维转换好了，便可以排除原有思维观念、行动方法对新的思维观念、行动方法形成过程中的干扰，学习会事半功倍。因此，我们在“素描构成表现”课程学习前进行一场彻底的思维转换是非常有必要的。

第二节

如何转换

思维转换是一个非常复杂的系统工程，思维转换可以分为引导认识转变与自我认识转变。引导认识转变以教师讲授为主，列举有代表性的范画图片，通过分析比较，帮助学生认识“素描构成表现”课程与“素描基础”课程的要求区别。自我认识转变是思维转换的内因，对思维转换起着决定作用。自我认识转变的方法很多，主要包括以下三种方法。

一、收集、归类、分析

通过各种途径查阅画册美术作品图片，广泛收集构成感强、画面效果突出、风格不一的优秀美术作品，包括素描、国画、油画、版画、壁画等不同画种的美术作品。

将收集的美术作品进行归类。可按构图形式归类，如长方形横幅构图、长方形竖幅构图、方形构图、圆形构图等；也可按题材归类，如人物题材、静物题材、风景题材等；还可按画种归类，如国画、油画、版画等。

将归类好的美术作品进行分析比较。通过分析比较,从画面构成表现的角度,总结画面构成表现对于优秀美术作品形成的重要作用。要认识到:恰如其分地调动各种绘画元素去经营画面、组织画面,利用形式美法则去处理画面,将会使美术作品更具视觉冲击力,更具感染力。(图 1-1 至图 1-10)

图 1-1 《反抗》(珂勒惠支 铜版画)

图 1-1: 构成画面的所有元素,包括具有强烈动感的人物、器具、远山、阴影等,很好地凸显了画面斜三角形的形式结构。前景中挥动双手、身体前倾的人物单体形象安排得非常巧妙,使画面平中见奇、饱满而更有力度。整体画面呈斜三角形的构成效果很好地表达了作品强烈反抗的主题。

图 1-2 《织工队》(珂勒惠支 铜版画)

图 1-2: 把地平线安排在黄金分割点处,将画面分为上白和下黑两部分。巧妙地选择视点,人群头顶与视平线重合,让人群统一在视平线之下,与地面组成深灰色块,人群在颜色深浅、疏密、大小中寻求节奏变化。白色的天空,使黑白对比分明,形成画面强烈的形式构成感。

图 1-3 《梅杜萨之筏》(泰奥多尔·籍里柯 油画)

图 1-3: 画家以金字塔形的构图, 把事件展开在筏上。幸存者发现天边船影时的刹那景象, 刻画了遇难者的饥渴煎熬、痛苦呻吟等各种情状, 画面充满了令人窒息的悲剧气氛, 开创了浪漫主义画派的先河。画面从光线、色彩到人物的动态表情, 以及它所展现的丰富的想象力, 都是无与伦比的。

图 1-4 《荷拉斯兄弟之誓》(杰克·路易斯·达维特 油画)

图 1-4: 画面构图严谨, 画家让人群呈水平线排列, 以荷拉斯三兄弟伸出右手在接受父亲授予武器时向着宝剑庄严宣誓的场面为中心, 人物表情刚毅、动作激昂, 占据画面的大部分空间, 画面的右下角是三勇士的母亲、妻儿和姊妹。为了更好地渲染气氛, 凸显前排人物形象, 画家力求让背景含蓄单纯, 除了三个相同的拱形门, 几乎找不到一件陈设与挂饰。

图 1-5 《中国风》系列之一（王心耀 丙烯油画）

图 1-5：这是一幅抽象的绘画作品，画面形式呈对角方向的“X”构图。画面元素是画家运笔过程中自然形成的肌理，虚实相生、变化莫测，从对角两个方向涌向画面中心，产生碰撞、对接与融合。整幅作品就像一支气势磅礴的交响乐，让人震撼且回味无穷。

图 1-6 《享受春风》(顾蓓 油画)

图 1-6: 大胆的人物位置安排, 使画面形成独特的形式感; 接近平面化的空间处理, 使画面张力异常强烈。画面很好地表达了年轻女性青春激扬、享受春风的主题。

图 1-7 《残荷》(彭燃 油画)

图 1-7: 通过两块颜色深浅不同、面积差异很大的色块构成来凸显画面形式。利用疏密相间、粗细形态各异的残荷、野草等来丰富、连接色块,让画面效果单纯、含蓄而富有韵味。

图 1-8 《基石》(马杰 国画)

图 1-8: 作品为圆形构图, 圆形构图能很好地表现出和谐、温馨的氛围。画家将不同的人物姿态、神情以及各种深浅色块进行巧妙的组合与布局, 使圆形图式变得生动有趣。

图 1-9 《伏》(马兵林 油画)

图 1-9: 作品为典型的十字架形构图。画面中人物、工程车、电线杆、电线等所有绘画元素都围绕十字架形构图形式来进行有机的组织。单色的锈迹斑斑的表现手法强调了画面整体的形式感和雕塑感, 线状元素在不破坏整体形式感的同时使画面变得轻松活跃。

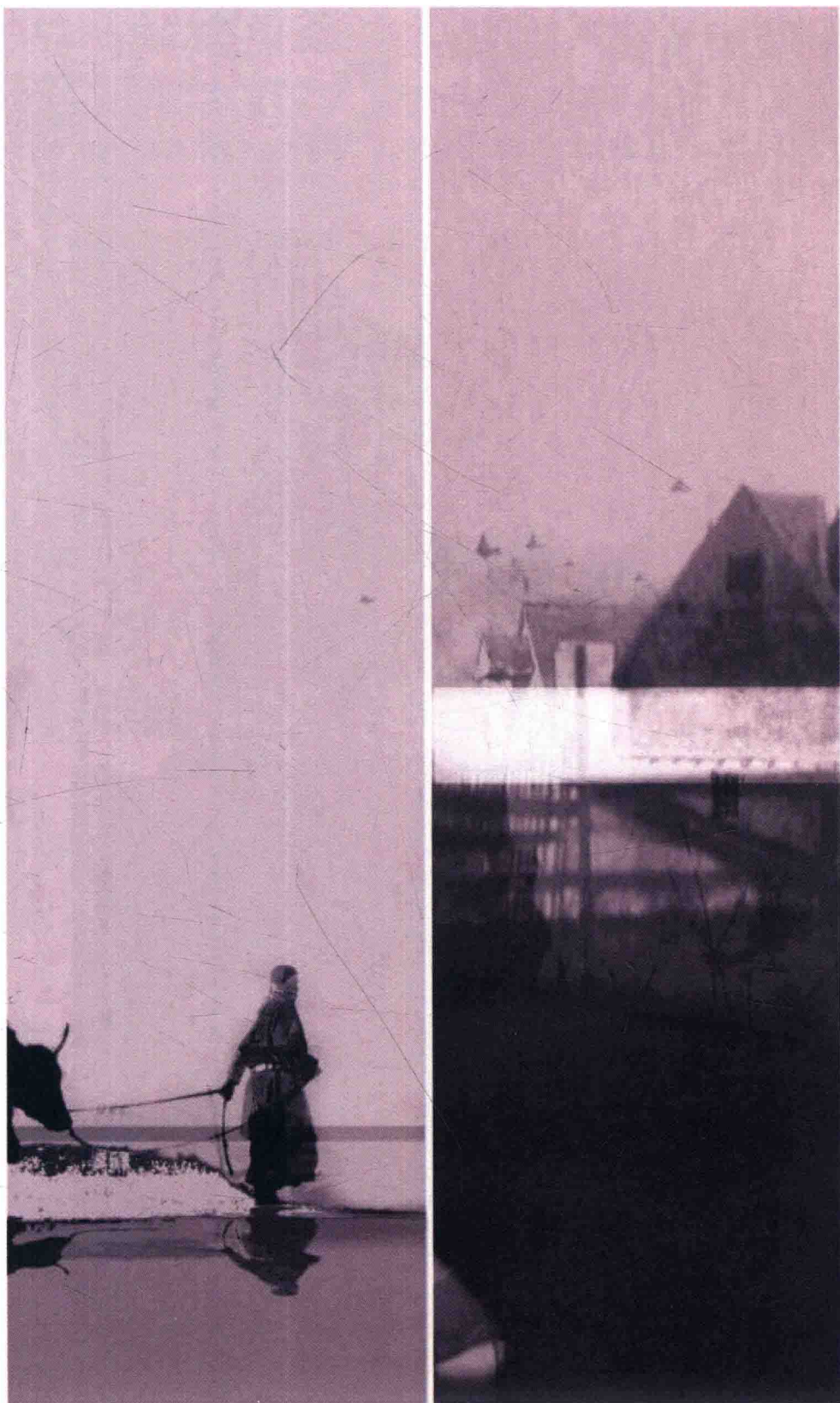

图 1-10 《行走中的牛和人 NO.6》(陶兴琳 水彩画)

图 1-10: 画面具有很强的形式感。画家将场景、人物进行巧妙的切割、重组, 构成了一种有内涵、有意味的画面形式。

二、沟通、交流、发现

将收集、归类、分析的内容进行提炼，做成 PPT 演示文稿，以班级或小组为单位，畅所欲言，各抒己见。通过沟通、交流、探讨发现，深刻感受画面构成表现的重要性，认识素描构成表现课程与素描基础课程的本质区别，以此来促进思维的转换。（图 1-11 至图 1-20）

图 1-11 学生习作 1

图 1-11：以独特的视角来形成画面构图，并压缩、弱化物体之间的明度对比，进而用整体的色块来强化画面的形式构成特征。

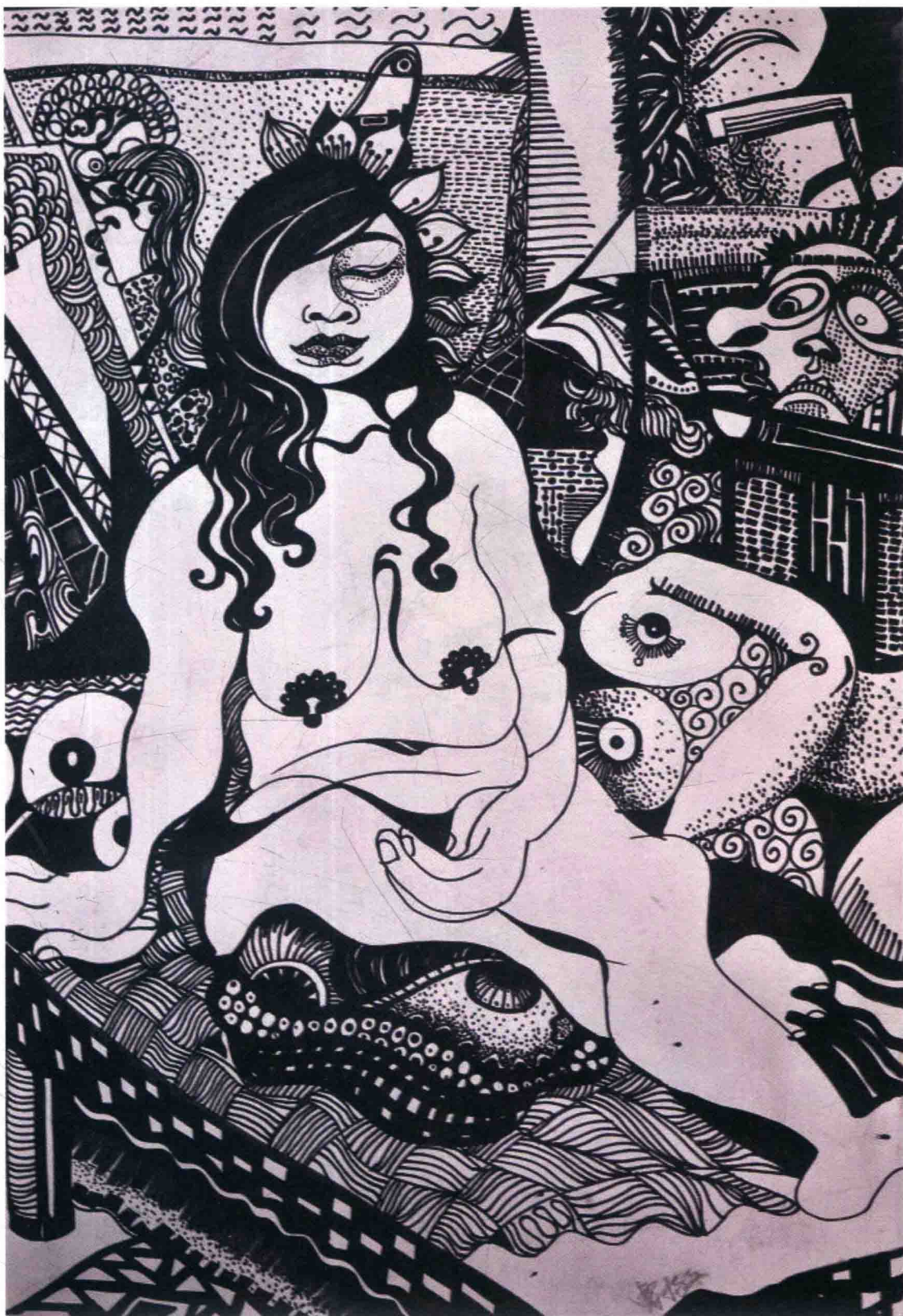

图 1-12 学生习作 2

图 1-12: 以画室为背景, 繁杂而丰富, 以理性的几何纹样衬托出前面女性的柔美。点线面、黑白灰构成的灵活使用, 对画面效果的形成起到了决定作用。

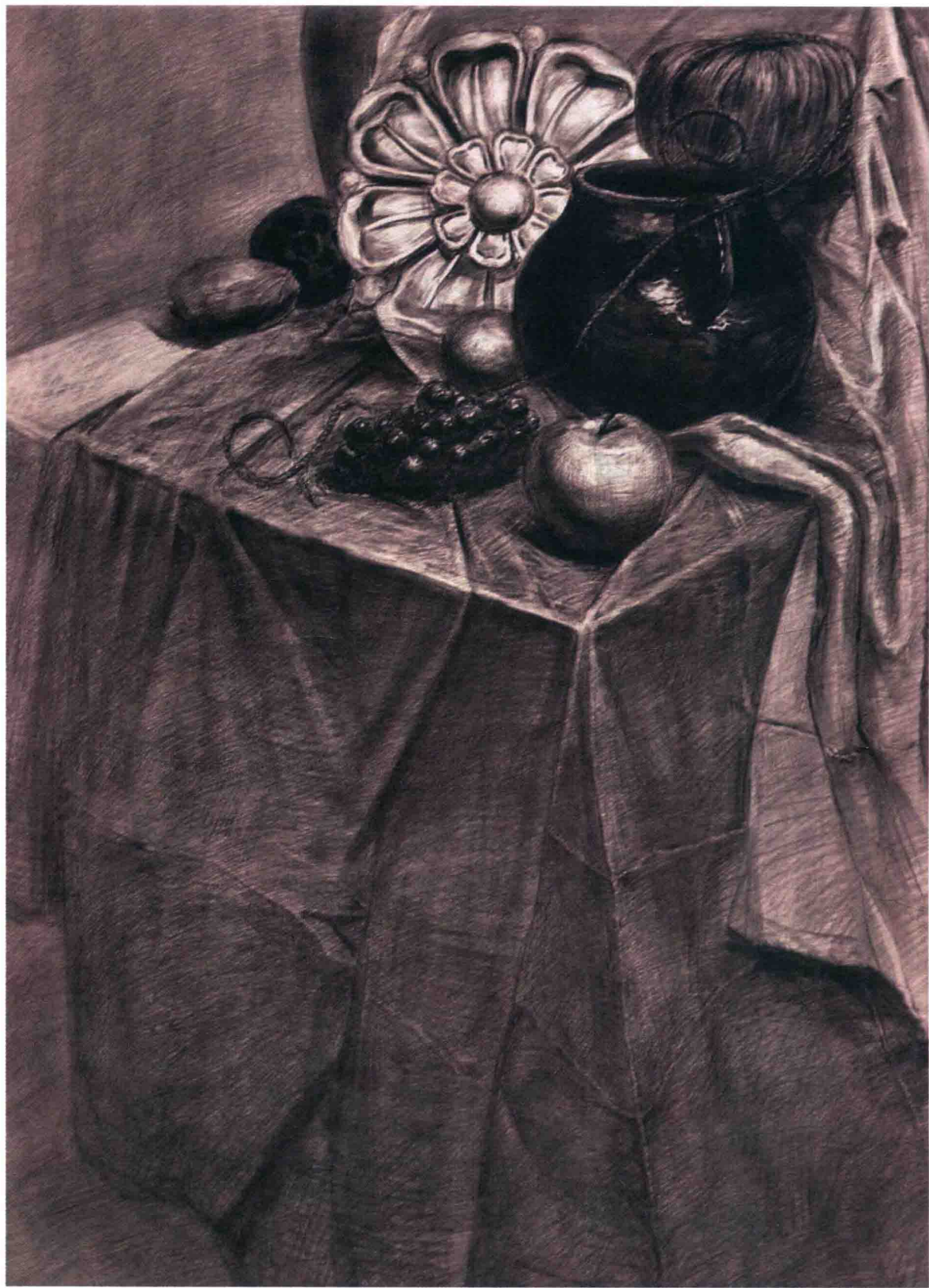

图 1-13 学生习作 3

图 1-13：通过强调空与密的构图来体现画面的形式构成感。