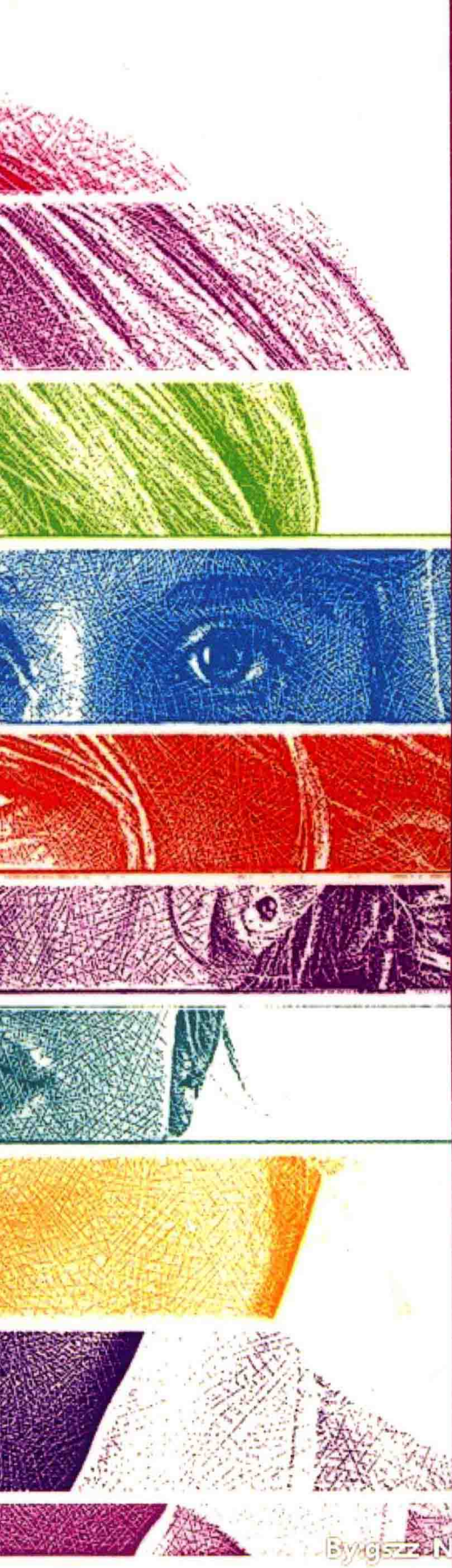

高职高专会展专业规划教材

PRACTICE ON SKETCH 素描习练

刘梁 曹维玥 编著

中国建筑工业出版社

高职高专会展专业规划教材

PRACTICE ON SKETCH

素描习练

刘梁 曹维玥 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描习练 / 刘梁, 曹维玥编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2014.8
高职高专会展专业规划教材
ISBN 978-7-112-17119-4

I. ①素… II. ①刘…②曹… III. ①素描技法—高等职业教育—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第159073号

本书共分为11章。第一章主要讲述了素描的概念、历史以及素描的基本材料与工具,不同工具的使用可以营造不同的画面效果,由此传达出不同的视觉感受。第二章主要介绍了素描的基本训练方式,不同的训练方式可以从不同的角度提升素描的表现力,本章提供了几个素描的练习方法,可以联系艺术创作,创造出更丰富的视觉作品。第三章介绍了速写的基本造型要素,以及一些素描作品是如何巧妙地运用这些造型要素去塑造视觉效果。第四章主要分析了几种使素描造型更加准确的方法,提供了一些作品分析以供参考。第五章介绍了一些关于素描视觉感受营造方面的内容,根据几个不同方面的因素去理解如何更好地营造画面的视觉感受和气氛。第六章是关于素描视觉构想方面的训练内容,主要从三个角度带大家感受创造性思维的内容。第七章是关于主题创作方面的一些体会和感受。第八章是作品欣赏。

本书为读者提供了关于素描练习的一些方法和基础知识,每章的文字叙述中都穿插了一些相关的图片供读者参考。本教材可作为高职高专院校会展专业在校生的专业教材,也可作为展示设计行业从业人员及对展示设计感兴趣的普通读者的参考用书。

责任编辑:吴 绫 李东禧

责任校对:姜小莲 党 蕾

高职高专会展专业规划教材

素描习练

刘梁 曹维玥 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本:787×1092毫米 1/16 印张:8¹/₄ 字数:200千字

2014年9月第一版 2014年9月第一次印刷

定价:29.00元

ISBN 978-7-112-17119-4

(25883)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

“高职高专会展专业规划教材”编委会

主 编：魏长增

编 委（按姓氏笔画排序）：

王雪莲 朱 琳 刘 洋 刘 梁

张 萌 曹维玥 蒋 琨 傅 兴

序

20 世纪 90 年代以来,随着国民经济的快速发展,会展设计行业越来越为政府和社会各界所重视,全国多个省、自治区、直辖市相继把大力发展会展业写入政府工作报告,并予以大力扶持。正是在这样的大背景下,会展设计逐渐形成体系相对完整、具有跨学科与综合性强等特点的新兴行业。

会展设计兼具艺术性、科学性、时代性,具有跨学科相互融合的特点,是多学科交叉发展后形成的新专业。会展设计业对设计从业人员的综合素质要求较高,对人才培养的适合度要求更加严格。然而,长期以来成系统的会展设计专业教材数量较少,能够有针对性地服务于高职高专会展设计专业教学特点的系列教材更是难觅踪迹。

本套规划教材的主要编写单位天津职业技术师范大学是天津市最早设立会展设计专业的高校之一,自 2009 年起,已培养出多届会展设计的职教师资和专业设计人才,在培养过程中形成一套具有特色的人才培养模式,为高职院校和企业输送了大量的专业人才,建立并完善了一套较科学合理的课程体系。本套教材在此基础上,结合高职院校学生培养特点,将近年来多位优秀教师的研究成果和教学经验编入教材中。

本次编写通过将最新的观念和信息与传统知识相结合,增加了全新案例的分析和经典案例的点评,从新时代的角度探讨了会展设计以及相关的概念、方法与理论。考虑到教学的实际需要,本套教材在知识结构的编排上力求做到循序渐进、由浅入深,并且通过大量实际案例的分析,使内容更加生动、易懂,具有深入浅出的特点。希望本套教材能够为会展设计相关专业的教师和学生提供帮助,同时也为此专业的从业人员提供一套较好的参考资料。

在本套教材出版之际,本人需要特别感谢中国建筑工业出版社的各级领导、相关编辑及所有为本书出版提供帮助的同志,正是他们的鼎力支持和指导才使本套教材能够及时出版。

目前,会展设计还是一个新兴专业,有大量的问题需要深入研究和探讨。由于时间紧迫和自身水平的限制,本套教材难免存在一些问题,希望广大同行和学生能够予以指正。

魏长增

2014 年 5 月

前言

素描是造型的基础，又是一门独立的艺术形式。通过素描教学，使学生具备坚实的造型能力，具备基本的艺术和设计素养。

素描作为一种基本的对话形式，是迅速地记录对象，准确地传达别人能够明白的意思与信息的一种技能，是设计师认识他人、他物、他事的初步探索，是创意表达的一步步呈现。

素描，是视觉思考的方式之一，为艺术与设计思维的表达与交流提供了良好的视觉媒介。

素描是造型艺术的基础。不同素描课题的练习有利于学生认识和理解客观对象，培养正确的观察方法和表现方法，锤炼艺术语言，提高造型能力。对于艺术院校的学生来讲，作为基本造型和审美能力训练的素描都是必不可少的。

素描既是艺术训练的必修课，也是一门具有独立审美价值的艺术形式，从古到今一直展现着其特有的艺术魅力。

素描作为信息传达的一种交流手段：与其他交流方式一样，画家和设计师都在通过视觉元素产生视觉效果，向观众传达一种思想，绘画和设计中的任何元素都可以进行交流，无论符号还是图形，或者仅仅是抽象的线条和形状，都可以向观众传达思想和感情、信息和主题。

随着时代的发展与进步，艺术与设计的多元化形式的出现也要求艺术与设计的基础教学有一些新的发展，在以往的教学实践中，摸索和积累也在不断地进行着，拓宽了一些现代基础艺术教学的思路，给素描的教学增添了一些新的色彩，使素描同样成为独具特色的情感表达方式，从而使学生形成具有独立审美的创造性能力。

目 录

序 前 言

1	第一章 认识素描
2	教学重点
2	教学难点
2	建议学时
2	第一节 素描之说
10	第二节 素描的材料物语
15	本章小结
17	第二章 感受传统素描
18	教学重点
18	教学难点
18	建议学时
18	第一节 感受·临摹
31	第二节 认识·练习
36	第三节 观察·写生
60	本章小结
61	第三章 素描——造型的基本要素
62	教学重点
62	教学难点
62	建议学时
62	第一节 “点、线、面”的运用
65	第二节 “调子”的把握
67	第三节 “质地”的感受
68	本章小结

69 第四章 素描——造型的准确表现

- 70 教学重点
- 70 教学难点
- 70 建议学时
- 70 第一节 “比例”的词汇
- 71 第二节 “结构”的模样
- 73 第三节 “透视”的形状
- 75 本章小结

77 第五章 素描——视觉感受的营造

- 78 教学重点
- 78 教学难点
- 78 建议学时
- 78 第一节 气氛的渲染
- 78 第二节 光影的魅力
- 80 第三节 黑白的格调
- 83 第四节 简化与省略的奥妙
- 84 第五节 视觉力度的展现
- 84 本章小结

85 第六章 素描——视觉感受的构想

- 86 教学重点
- 86 教学难点
- 86 建议学时
- 86 第一节 重构体验
- 89 第二节 材料体验
- 91 第三节 虚构体验
- 92 本章小结

93 第七章 主题创作应用

- 94 教学重点
- 94 教学难点
- 94 建议学时
- 94 第一节 学会用草图表达思想过程
- 95 第二节 感性为先，理性跟进
- 95 第三节 灵感闪耀，主题传达

98 本章小结

99 第八章 作品欣赏

100 教学重点

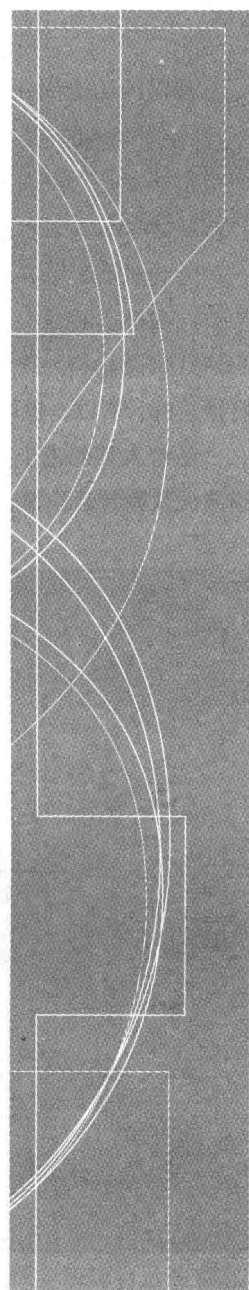
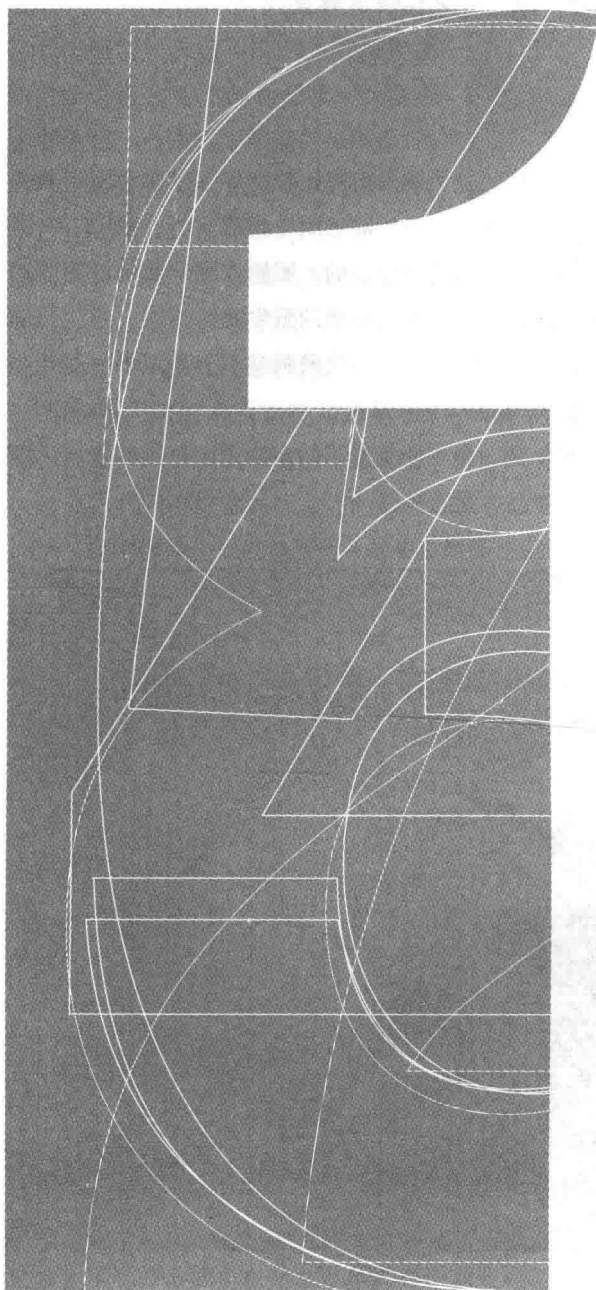
100 教学难点

100 建议学时

120 本章小结

121 参考文献

第一章 认识素描

教学重点

了解素描的演化过程，掌握素描的材料语言。

教学难点

用恰当的材料语言表现特定的艺术效果。

建议学时

4 学时。

第一节 素描之说

一、素描的历史演化

（一）早期的素描

根据考古的发现，现在所知世界上最早的绘画是法国西南部比勒高省多尔多涅附近称为拉斯柯的岩洞壁画和西班牙北部阿尔塔米拉山的洞窟壁画。前者距今约两万年，是旧石器时代的绘画遗迹；后者约在一万年以前，是旧石器时代晚期绘制的。原始人用最简易的材料描绘他们在狩猎活动中的主要猎获物。西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画的野牛尤为精彩，是用烧鹿脂的灯烟画成的，然后用朱红色的矿物颜料粉末上色。这些古代壁画基本上是用单一颜色进行描绘的，所以，也可以说是世界上最古老的素描画（图 1-1）。

随着人类的进步，绘画才逐渐由简单到复杂，由主要是素描的方法走向色彩的表现，素描画也从原始阶段逐步得到发展。

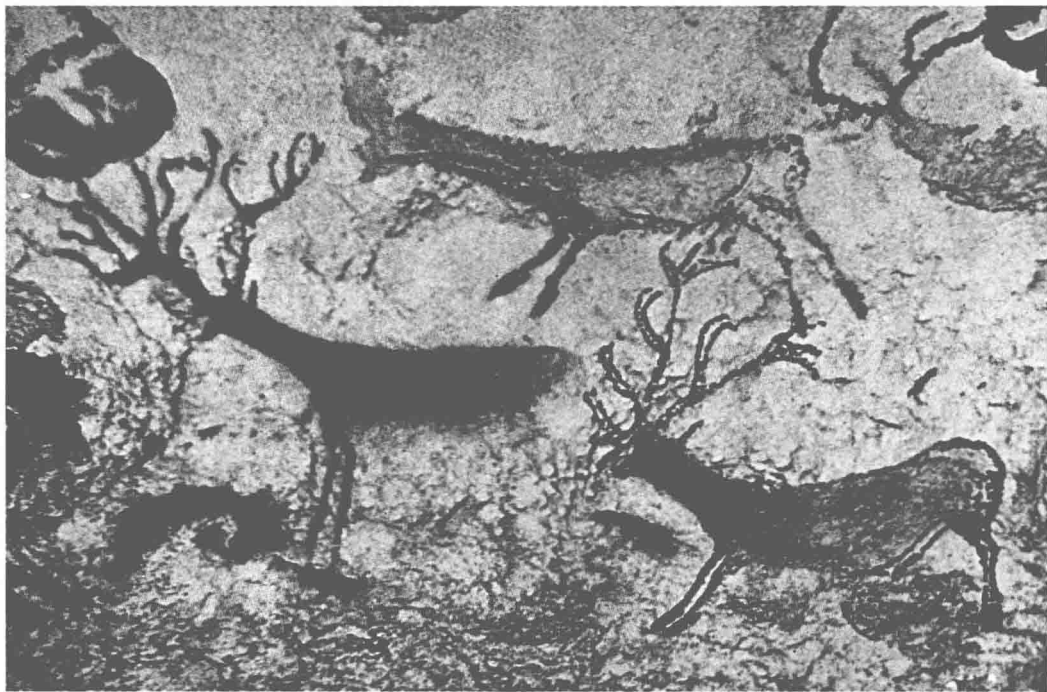

图 1-1

在世界美术发展史上,从古希腊保存下来最多的堪称世之瑰宝的雕刻作品和流传下来的许多著名画家的作画故事看,古希腊的绘画肯定也会和它的雕刻那样有过极高水平的作品。如果画这些壁画的画家都画有草图的话,这些草图就是一张张杰出的素描。可惜,这种素描画我们是看不到了。但我们可以从保存下来的古希腊瓶画中看到当时古希腊的素描水平。古希腊瓶画有三种式样;早期的是黑像式,即在白底子上把用线条勾画的形象涂上黑色,像剪影那样;后期叫红像式,即与黑式相反,背景填黑釉而形象留空白(空白处为陶器的红色表面,故称之红像式);之后又发展到了使用白描的瓶画。这些瓶画造型简练优美,结构严谨,本身就是一幅幅素描杰作(图1-2)。

图 1-2

从古代世界史前时代之后的绘画素描作品看来,各国的绘画素描作品已具有不同的民族风格,但都保留了以线造型为主的史前时期绘画的特点。

古罗马继承了古希腊的文化艺术,但没有很突出的创造。其后,随着中世纪封建统治的日益专横、基督教的发展和神权至高无上的统治,中世纪艺术除了建筑方面因为歌颂神权而建立教堂,创造了罗马式和哥特式建筑以及为教堂修建而发展起来的玻璃镶嵌画之外,绘画大部分是为装饰基督教堂或王侯宫殿、贵族邸宅而画的壁画,也有用笔画在羊皮纸上的插图。这些插图也是保留下来的素描画中的一种,但仍然基本上是线描的。当时无所谓专门的画家,而是老百姓在贵族、主教的订货或命令下,为他们新的邸宅或教堂搞装饰。这种工匠,画完后就回去养牛、耕田或打铁,他们完成的任何一张作品都没有署名,因为他们在社会上根本没有地位。那时也许存在徒弟跟师傅学画,一边工作一边学画(即帮老师复制或放大作品)的情况,但却没有绘画的基础训练,因而中世纪的绘画水平是很低的,人物比例不对,也不注意远近大小的规律。这个时期,在中国造纸术还未传入之前,画匠们的素描画是画在羊皮、木板、绢绸、竹片、兽皮或墙壁上的,这些材料都远不如画在纸上那么方便,表现力那么丰富。这个时期的素描也很单调呆板,它的真正发展是在文艺复兴运动到来之后。

(二) 素描的发展与素描基础训练的诞生

素描走向成熟是以意大利文艺复兴为开端的。意大利是14~15世纪欧洲最发达的国家,资本主义生产方式正在建立,生产力蓬勃发展,资产阶级作为新兴的阶级要表现自己的意志,

中世纪陈旧的世界观、宗教哲学、科学命题、艺术观等已不适应社会发展和资产者的需要了。这个时期代表文化发展趋向的是人文主义。他们排斥教会哲学,相信人的力量和人的生活权利。他们崇拜古希腊罗马的文化艺术,要求复兴古典文化。文艺复兴破除了中世纪以来基督教神权统治的思想束缚,要求文艺面向实际生活,面向人生,研究自然,促进了文化艺术的空前繁荣。素描画这时也有突飞猛进的进步并趋向成熟。这种发展和成熟的标志有三个。

第一,工具形式较之以前多样化了,素描已经成为一种独立的绘画,更加受到人们的重视。这时画家们已经在自己加工过的还稍嫌粗糙的纸张上作画了。工具是多样的,当时还没有毛笔,使用芦管笔、鹅毛笔蘸墨水作画。墨水是用油烟、蜡烟,或用木炭、乌贼的墨液制成的。其他有使用自然矿物黑色红色的矿石,意大利石墨、炭粉、红白粉笔等。素描画法已由线描为主,趋向线条与明暗结合的丰富的表现。这个时期,许多画家的素描习作水平都比较高。一些独立的素描作品出现了,也形成了一些专画素描的画家,如达·芬奇、拉斐尔、米开朗琪罗、提香、丁托列托等(图1-3、图1-4)。

第二,由于科学的发展,科学与艺术结合,画家们在广泛实践的基础上创立了科学的绘画基础理论、艺术理论和素描理论,推动了素描的发展。

文艺复兴时期由于重视对自然的研究,自然科学的进步和新发现促使许多绘画大师们认真地对待描绘的对象。他们画了不少分析图和人物习作,产生了艺用解剖学。在空间处理上,创造了透视学。意大利佛罗伦萨画家马萨丘继承了意大利文艺复兴初期绘画大师乔托的传统,和同时期的其他画家一起创造了透视学之后,翁勃利亚画派画家弗兰西斯加的《绘画透视学》把透视学发展到了相当完善的地步。1435年诞生的西欧最初的艺术理论——莱昂·巴蒂斯

图 1-3

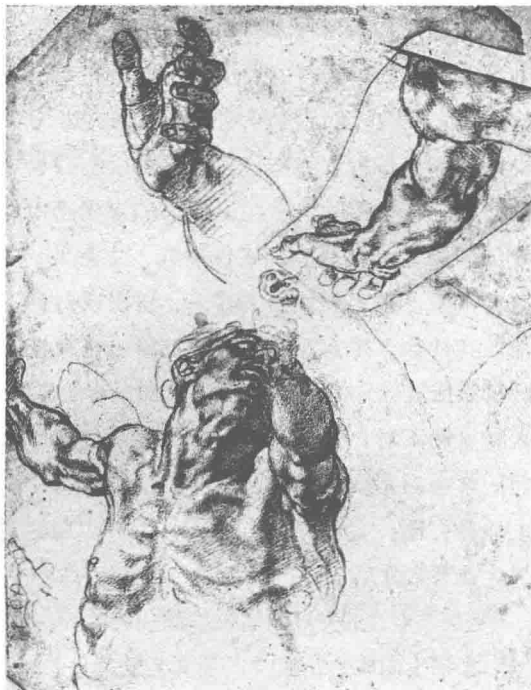

图 1-4

塔·阿尔伯蒂的《绘画论》高度评价了写实、透视等绘画基础理论，并强调画家应加强对对象创造性的研究，具有形象地综合对象的能力。为此，他首次提出画家应练习最简单的几何模型素描，这是素描基础训练产生之前最早的理论准备。后来达·芬奇写了许多绘画札记，明确地强调“绘画是一门科学”，提出自然是绘画的源泉，画家在表现自然时，不能只依靠感觉去认识世界，还要用理性去分析、掌握自然界的规律，使绘画艺术建立在科学的基础之上。达·芬奇的绘画札记不但阐明了许多艺术原则，还特别对绘画的基础学科，诸如解剖学、透视学、素描、明暗色调、构图处理等作了系统科学的理论研究。米开朗琪罗认为素描功夫的深浅直接影响到画家的成败。瓦萨里则进一步认为素描是一切造型艺术的基础。楚加里则把素描提高到是表现画家思想的艺术样式的地步，已经从理论上提出了素描的独立性。这些理论的探讨推动了美术事业（包括素描）的发展，亦为美术学院和素描基础训练的诞生准备了条件。

第三，素描基础训练作为对美术青年进行科学、系统的培养训练的手段，随着美术学院的产生而诞生。

意大利文艺复兴时期，卡拉齐兄弟为了更有意识地恢复意大利文艺复兴的传统，于1585年在小伦亚城创办美术学院，他们改变了中世纪以来美术青年工匠的学习方式，运用文艺复兴以来美术创作和基础理论的科学成果，按一定的程序，对美术青年进行系统的培养训练。其中素描作为基础训练的主要方法已经诞生。这种以素描基础训练作为主要学习手段的美术学院在意大利出现之后，很快就普及到了欧洲各国，并影响到全世界的美术教育。

这时素描基础训练的主要内容是先临摹后写生，以人体模特儿写生作为学习的最高手段。教学的具体程序是：学生先临摹老师的素描，同时临摹一些版画，作为学习基本画法的入门，之后对几何形体的石膏模型和古代雕刻的石膏像进行写生（其中以古希腊罗马雕刻的石膏像写生为主），以此作为人体模特儿写生的基础，最后的主要学习内容是对人体模特儿进行写生。这种素描教学程序在美术学院出现之后的画家工作室里也盛行。

这种从临摹到写生的素描基础训练改变了中世纪学徒工只能在临摹匠师的作品和为匠师放大稿子的过程中学习的局面。从以临摹为主到临摹后写生，美术教学前进了一大步。因为临摹仅是一种模仿的过程，将教师创造的形象从平面搬到另一平面，尽管搬得像，但缺少对实物直接观察、分析研究以及最后用什么手法表现对象的过程。这个过程是锻炼学生对描绘对象敏锐的观察力和表现力所必需的，而且以临摹为主的学习方法容易先入为主，易形成以老师风格为准绳的主观程式，按这个程式去套生活，创造的形象就会千篇一律。因而在一味临摹老师作品的画家工作室里，只有少数幸运儿走了很长一段路之后才寻找到自己的艺术语言，最后取得成就而成名。刚刚诞生的素描基础训练虽还是强调临摹，但毕竟将写生作为最高阶段的学习内容，在对古代雕刻石膏像和人体模特儿写生时传授了许多解剖学、透视学、构图学等的科学知识，对当时美术的发展起了促进作用。

（三）学院派素描基础训练的没落与素描基础训练写实传统的恢复发展

波伦亚美术学院是为恢复文艺复兴时期的传统而出现的，这个传统的主要内容之一就是崇尚古希腊、罗马的古典艺术，它要求学生的创作以表现古希腊、罗马的古典美为标准，创

作题材也只能表现宗教、神话和历史故事，在素描基础训练中也特别推崇古典美。这样，就孕育了美术学院教育发展为学院派最后走向没落的危险。

为了推崇古典美，学生在开始素描写生之前必须临摹老师的作品或版画作品，灌输古典美的审美要求，其后十分强调对古希腊、罗马雕刻或这些雕刻的石膏像进行写生和专门研究，甚至把古代雕刻的介绍作为一门主课，在学生们最后进入人体写生课阶段后，必须把这些古典艺术的规范作为素描写生造型的标准样式，学生虽然也有自己的直接观察，但由于过分强调和推崇古典雕刻艺术的造型标准，学生们在练习中实际上几乎原封不动地把古典艺术的造型标准表现了出来，这是十分自然的。1675年，法国皇家绘画雕刻学院颁布了《绘画法典》，对古典美规范的要求更达到了荒谬的程度，这就完全否定了学生的直接观察，只能按法典的古典规范作画了。经过这种美术学院素描基础训练培养出来的画家，就会认为观察自然的本来面貌已经没有必要了，并逐渐形成一种僵死的、概念的、公式化的所谓学院派素描体系，最后把文艺复兴时期尊重自然、推崇研究自然、极其重视写生的写实传统完全抛弃了。这种学院派素描基础训练对美术基础教育的统治，如果从《绘画法典》算起的话，由17世纪下半叶到19世纪末叶，最后在浪漫主义、现实主义和印象主义的冲击下由动摇到开始崩溃，历时将近200年。

19世纪中叶，学院派教学（其支柱是素描基础训练体系）已成众矢之的。先是以德拉克洛瓦为代表的浪漫主义画派，攻击学院派的素描徒有外表的细致真实，其实不包含丝毫真实，特别是那种内在的真实，即缺少画家对事物的真切感情。接着是库尔贝为代表的现实主义画派的冲击，他们坚持以生活真实为创作依据，反对代表官方趣味的学院派因袭虚伪的艺术。库尔贝主张素描基础训练应以现实生活为楷模，他曾为不满学院教育的学生开设画室，尝试过用农民和牛代替古代雕刻石膏像和人体模特儿，把牛牵到画室给学生画。德·布阿勃德拉克针对学院派素描基础训练缺乏视觉记忆力训练的毛病，在美术学院之外，试行以发展视觉记忆为基础的新的教学法。印象画派索性走出画室写生，在光色的表现上对绘画进行革新。他们厌恶学院派迎合官方趣味的虚伪做作，主张作品无所谓表现意义，只是画家视觉印象与自我感觉的反映。因此，他们的素描（特别是印象画派之后的画家的素描）逐步不大着重刻画人物的自然形态，只重形象的感受和气氛，有的风景素描只注意记录光的印象和试探笔触的组织。

在浪漫主义画派、现实主义画派和印象画派的先后冲击下，当时欧洲的美术学院表面上仍照常开办，但学院派教学作为一个体系已经失去现实基础，走向没落并日趋崩溃。反映现实主义画派和印象画派以及现代派观点的不同教学法和体系逐步在学院教学中演化出来，形成了一个比较复杂的局面，有的学派索性建立了自己的美术学校。

19世纪下半叶，印象画派盛行以至现代派产生，对当时美术教育的影响是很大的。在美术学校里，不先临摹而从写生入手是在印象画派产生之后才有的。写生是研究自然、探索艺术形象的本源、锻炼基础造型能力的最好方法，但不同学派对待写生的态度是不同的。印象画派以及现代派观点的美术教学，着重发展学生的视觉记忆和想象能力以及独特的表现手法，写生时强调视觉印象和自我表现的主观因素，不大重视表现对象的生活原形，写生练习的课

时也逐步减少,因而他们培养的学生一般写实能力都较弱。更有甚者,由于逐步产生了对客观规律的研究的轻视,导致对写实传统的否定,有的现代派画家认为素描基础训练已不重要,美术院校也可以不办了。与此相反,坚持现实主义道路、坚持写实传统、坚持研究自然的画家在探求改革或创造不同于学院派传统教育的新的学派和体系,他们在素描基础训练中恢复和发展了文艺复兴时期就提倡的写实传统。

文艺复兴至印象主义以前,可以说,素描在这个时期得到了空前的发展,并走向了理性的、成熟的高峰,真正具有了独立的艺术样式和艺术品格。印象主义尤其是后印象主义以后,伴随着新美学对艺术的重新阐释和定义,素描不再是仅仅记录、模拟照片式的戏剧性的现实,不再恪守以“油画雕塑作铺垫”为己之全责的教条,而是变成了具有开放性的“绘画”,准确地说是找回了原本就该属于素描的“艺术身份”。罗杰·佛莱认为,印象派之后的西方现代艺术发展趋向可以用“表现性”来概括。

素描这种有趣的演化同步于绘画史的演化,除此之外,素描的时代趣味、材料性格等属性又使之呈现出不同于绘画的样态,这几点还可以说是素描自成体系的几个方面。

二、素描分说

本部分内容为大家选摘介绍了一些在素描发展历史上比较有代表性的学院教学,由此可以为大家展开关于素描教学的历史视野。

(一) 16 世纪罗马圣卢卡学院的素描教学

现代美术学院素描教学体系的形成可以追溯到圣卢卡学院的素描教学。当时,素描在整个教学体系当中的重要位置还不能和其他课程相比。当时圣卢卡学院的院长朱卡里对素描教学体系的形成起到了关键性的作用,制定了一套完整的分层可行的教学计划,以适应各个阶段学生的学习需要。

对于初学者来说,素描学习要经过以下三个阶段:①基础性练习,以习作的方式进行循序渐进的学习。首先对以往那些经典素描画技法进行模仿练习,接下来是对浮雕作品的写生,然后才是对圆雕的整合性写生。②根据古代雕像画素描。③进行实物素描写生训练。

可以看得出,那个时候的“素描”很符合大家对“素描”的最初认识,可以从那些作品中体会到素描艺术巨大的感染力。16 世纪学院的素描在努力接近对象的描绘状态中展现了那些曾经被大家奉为至宝,也曾被大家有所轻视的技术的美学力量。

(二) 17 世纪巴黎皇家绘画雕塑学院的素描教学

用人文主义教育来反对中世纪师徒制行会教育,是巴黎皇家绘画雕塑学院(也被称作皇家美术学院)的主要目标之一。在教学中,学院开始向学生灌输新的艺术观,提倡综合文化素质,以求改变以往作坊式的只注重纯技术性训练而轻视技艺的创造性的弊端。这在学院的历史中几乎是首次把美术作为一种文化来进行教学。绘画雕塑学院主要是用某种特殊的素描方法和造型风格来训练学生,以使他们在未来的艺术创作中遵循统一的规范和标准,其目的是希望体现“高雅”的艺术观。

学生在学院只学习素描,把素描放到重要的位置上,这与 16 世纪的美术学院素描教学大

不相同。12位教授轮流执教,每人负责一个月,教师们的教学不涉及除了素描之外的其他手艺,其他手艺的获得主要是由“师傅”在作坊或工作室里来负责传授的。

学院的素描班分为高、低两个级别,低级班的学生必须要临摹教授的素描作品,以此揣摩教授们的绘画技艺,高级班的学生则主要画人体素描。完整的素描教学过程分为三个阶段进行:第一个阶段是临摹大师的素描作品或作为素描复制品的版画;第二个阶段是石膏像写生素描;第三个阶段是人体写生素描。从课程的设置上看,皇家绘画雕塑学院的素描训练现在看来仍然非常合理。首先,它遵循了以视觉手段认识和表现事物的从简单到复杂、从静态到动态的一个基本规律,其次,它以写生为主要的获取表现物象的形式。在技艺缺失或多少被转移到别的艺术媒介中的当代,最初的皇家美术学院的素描教学秉承的绘画的“技艺”理念,对我们是非常有启发的。

为贯彻并体现素描的核心地位,学院定期举行各种素描考试并设立奖项。

总的来说,建立在罗马圣卢卡和卡拉奇学院素描教学的基础上,巴黎皇家学院使从临摹大师的素描,到石膏像写生再到人体素描写生这一素描教学体系得以进一步规范化和制度化,并使之成为美术学院的核心教学内容。

(三) 18世纪中期以后的欧洲美术学院的素描教学

巴黎皇家美术学院的教学和生存经验成为了18世纪中期以后的美术学院学习和借鉴的典范,素描在制造业和建筑业方面发挥了巨大的作用,18世纪的欧洲美术学院实际上都是素描学校。

这个时期美术学院的素描教学体系从教学内容上至少发生了两方面的变化:一方面,素描成为了绝对核心的教学内容。另一方面,在课程内容的设置上,在临摹这一初级学习阶段之前又增设了一门素描基础,其由三个部分构成:第一部分,是对花卉、静物和面部各部位的局部分类的素描临摹;第二部分,是对人体局部的素描临摹(头、手、脚等部位的独立临摹);第三部分,是对完整人物形象的临摹。可以看出,这三个部分将临摹更进一步地细分了。

对于这一时期的美术学院而言,以下几大类的设备和用具是当时素描艺术教学所必须具备的。

(1) 大量的不同的素描画册和临本,其中有:单个人体各部分的素描示范图例(包括形状、比例等);人体较大部位或完整人体的素描示范图例。临摹这些内容只是第一步。第二步,临摹优中选优的经典素描,包括标准的古典雕像素描作品以及拉斐尔、米开朗琪罗和卡拉奇兄弟等前辈的人物素描作品。在临摹这些经典作品的过程之中,让学生们感受到更高层次的素描技艺。

(2) 储备了大批替代古希腊、古罗马和近代最杰出雕像的石膏模型。学生们可以根据这些模型勤奋地练习素描,以此来培养他们的准确的视觉判断力和审美感受能力。

(3) 学院必须有模特,可以让师生进行写生练习。

(4) 人体模特的教室既可以使用自然光线,也可以使用人造光。

此外,学生还应经常参观美术馆和相关艺术展览。