

中国美术基础教研大系

A SERIES OF TEACHING AND
RESEARCH ON CHINESE ART BASIS

素描·造型训练

熊震 等 编著

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术基础教研大系

A SERIES OF TEACHING AND
RESEARCH ON CHINESE ART BASIS

素描·造型训练

熊震 等 编著

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

素描·造型训练 / 熊震等编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.12

(中国美术基础教研大系)

ISBN 978-7-5314-6476-1

I. ①素… II. ①熊… III. ①素描技法 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第220169号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 21

字 数: 280千字

出版时间: 2014年12月第1版

印刷时间: 2014年12月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 光 辉

封面设计: 范文南 洪小冬 彭伟哲

童迎强 苍晓东 林 枫

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6476-1

定 价: 230.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

进入 21 世纪,美术教育工作者已经确立了基础美术教育教学目标,我们发现在向高质量教学目标进发的过程中,旧的教学理念、教学方法已经不能满足现代基础教学观念。毫无疑问,全新教育教学理念建设是教育工作者亟待解决的问题,教学理念的优劣成为达到新的预期教学目标的关键,同时也是考量教学水平的重要因素。因此,理性的把握、正确的引导、经验的汇集、材料资源的整合,是艺术素质教育教学前瞻意识的体现,且与美术教育发展紧密相关。

近两年来,为适应高等美术专业教育发展的需要和社会人员美术学习和欣赏的需求,建构美术学科规范教学,我们组织编辑了《中国美术基础教研大系》大型系列丛书。《中国美术基础教研大系》系列丛书是大型的重点出版工程,它汇集了几百位全国高校优秀美术教师十多年来美术理论研究和教学实践总结的优秀成果,形成了一套较为完整的教学体系。本系列丛书涵盖美术学下设的基础教学诸多内容,是针对美术专业学习所配备的研究性图书。书中强调美术基础教育不仅是对绘画造型能力的培养训练,更是对美术修养、艺术思维的培养训练,两者应互为补充。书中对于相对缺乏美术修养、美术文化和人文精神的培养而过多地偏重于应试技能的训练,使得学生们的艺术思维能力滞后这一情况展开深入探索研究。这些丰富的基础教学经验和知识体系,将会带给读者一个全新、系统的学习体验。

本套《中国美术基础教研大系》主要围绕基础、创作、欣赏、研究四个方面展开。具体有《素描·造型训练》《素描·课堂写生评析》《创意色彩》《创意写生素描》《认知色彩》《认知素描》《色彩构图训练》《设计素描》《速写》《透视与空间》《形体塑造》《造型拓展训练》《设计色彩》《感知色彩》《设计·形态构成》等。

《中国美术基础教研大系》是新世纪新的教学理念、新的美术知识体系,融会了新的教育观念。是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性融为一体的系列教学研究丛书,其内容更完备,更加富有创造性。这套丛书包括素描、色彩、速写、设计基础等方面内容,在编写的过程中,本着遵循课程标准的原则,保持教学基础内容的规范性和稳定性。将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点,科学归纳整理,并加以诠释。通过本套系列丛书,你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力,在知识的掌握和能力的培养上给学生以全方位的指导。相信该系列丛书的出版将会给社会广大美术爱好者、高等院校师生以借鉴启迪,对繁荣和发展我国高等艺术教育事业有积极的意义。

Contents

总目录

01

素描教学

陈晓林 编著

1 96

02

新素描表现技

张英超 著

1 136

03

素描速写问题

熊震 编著

1 96

CHINESE ART BASIS

A SERIES OF TEACHING AND RESEARCH ON

01

素描教学

陈晓林 编著

写在前面

蒋智南

今天清华大学美术学院的“社会实践课”，其实就是从前的“下乡写生课”，但我们任课教师所面临的问题是与从前不太相同的。第一，大部分上课的学生都是“90后”，他们基本上没有吃过什么苦，对艰苦的生活更没有亲身的体验，农村的生活对他们来讲是比较陌生的，更何况我们今年下乡的时候又是一年当中最热的季节，且又遇上干旱少雨。第二，今天的农村也与从前的农村有相当大的差别和变化，社会主义新农村的建设及“农家乐”旅游的兴起，也使原本朴实的农民变得很“实际”，一切都要讲“经济效益”，钱就成了问题的“交点”。

怎样上好今天的社会实践课，让学生在乡下度过难忘而又有收获的时光，还能让“农家乐”的乡亲们也满意，这是我们任课教师要提前做好的功课。我们集中大家的智慧，想方设法多跑一些京郊的山村小镇和比较知名的景点，再经过反复的比较斟酌，最终我们才会定下上课的地点，并事先谈好各项事宜，这其中包括住宿及伙食的标准和质量，甚至要细致到每天的菜谱和洗澡的时间，等等。气候是我们无法控制的，当然也不能听天由命，但最难的还是与当地百姓的相处，每天我们老师都要解决不同的问题，千方百计地来化解

各种矛盾，目的只有一个：那就是让同学们安全、安心地在乡下体验生活，感受自然，了解民生，用自己的视角和语言来描绘和记录自己的感动，并从中学会关爱和感恩……

每当看到学生们专注地过山村的角落里、在山间的小路上、在山野的丛林中写生的情景，看到他们画得厚厚的速写本，看到他们狼吞虎咽“抢饭”的样子和夕阳下同学们与村中的猫狗们尽情玩逗的场面时，我们这些老师的内心便充满着喜悦。

我们可以从学生们的作品和文字里感受到他们的内心所发生的变化，看到今天“90后”的内心世界，在他们的天空里同样飞翔着从前的美好理想，他们不仅有对艺术的真诚和热爱，更不缺少人性的光辉，就连雨后傍晚的天空中都为他们画出两道彩虹……

当清华大学的校车载着我们即将离开社会实践的山村时，我们分明看到乡亲们亲切而朴实的眼光，那位哑巴大叔的眼里还含有泪水，那些村子里可爱的狗尾随在已经启动的车轮后，久久地跟随着……

教学随笔

陈晓林

一、关注生活，解读社会

在“小学期”里安排社会实践课程是清华大学的教学传统，清华大学美术学院结合自身特点，把“社会实践”与“下乡写生”糅在一起作为课程已坚持多年，其目的就是让在校学生有机会关注生活，了解社会，弥补他们对社会认知的不足。

从课程内容上看，社会实践活动与乡间写生是同时展开穿插进行的，像请村里的老者讲村史，请大学生村官讲对新农村发展规划的认识，参观村里“战争年代”第一个党支部旧址，参观农村生态研究所，请技术站的农业专家讲解当地农作物的生长习性等。除此之外，学生们每天走村串户，写生之余和房东“聊聊家常”，也让他们对农村的生活现状有了更具体的感受。

时空变换，城乡生活的比较，竟让我们的学生看到如此

贾伟

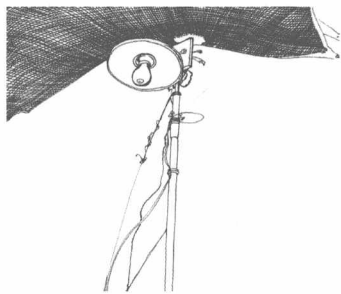
多的不同，从陌生到了解再到提出问题，学生们对农村、对农民生活在情感上发生了变化，他们在开始关注的同时，也开始了思考，这一切他们都清晰地记录在社会实践的总结报告中。面对农村的现实生活他们在发问：为什么村里看不见年轻人？只有老人、病人、妇女和孩子，未来新农村建设发展靠谁来完成？为什么富裕起来的村民每日的生活垃圾竟可以毫无顾忌地倒向村边道旁却无人问津？为什么满载矿石的卡车日复一日地从村里开出，而村民的生活并没有因此得到改善？学生们提出的问题是尖锐的，他们的发问来自他们敏锐的观察，来自他们对农村生活融入情感的思考，我想这也正是他们成长的印证。

二、用画笔表现一段经历

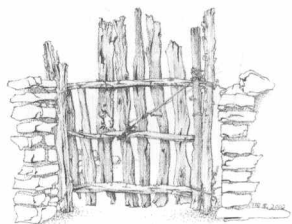
如果用“圈养”和“放养”来形容体系中如何将自然形态通过表现“转化”成艺术形态，转换是关键，在转换过程中，对自然形态以及自然形态关系进行提炼加工重构，经过“转换”产生的艺术形态应该是既保留了与自然形态之间“相似性”的联系，同时又融入了作者主观理想化的表现方式，它是在写生过程中强调主动性的表现方法，其目的是想让写生从一般意义上的练习阶段迈上一个台阶，使画面表现得到整体提升。

“转换”还表现在写生过程中，画面形态的组织结构关系上，它是发生在具象与抽象之间的一种联系，也就是说在表现具象形态的同时，还要对构成画面结构关系另一部分的抽象形态给予充分的考虑和安排，让观者能够在写生画的具象形态中感受到抽象形态之美。

“转换”还发生在各艺术门类的表现形式上，各个画种

蔺明净

何艺

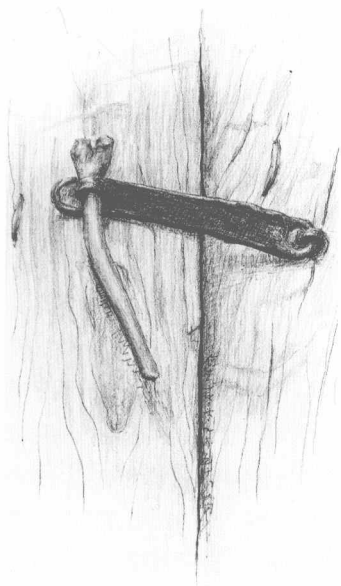
之间的相互影响和借鉴，突破疆界，综合，混搭，丰富画面的表现力，在这里综合就是创新，而混搭带来了画面更多的惊喜。

在乡下，白天写生晚上聚在一起观摩评议，评议不仅仅是老师说，还有同学们的共同参与，他们相互评议，交流办法，在交流中使原本不太清晰的认识变得明确起来，使原本不太成熟的想法又有了更多的路径可以选择，随着时间一天天的推进，同学们在各自的作品中收获了一些属于自己的表现形式化方法。

三、用色彩表达感受

记得雕塑大师罗丹说过：“生活中从来不缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”“下乡写生”色彩训练就是要让学生学习在现实生活中主动出击，发现捕捉艺术之美的能力。

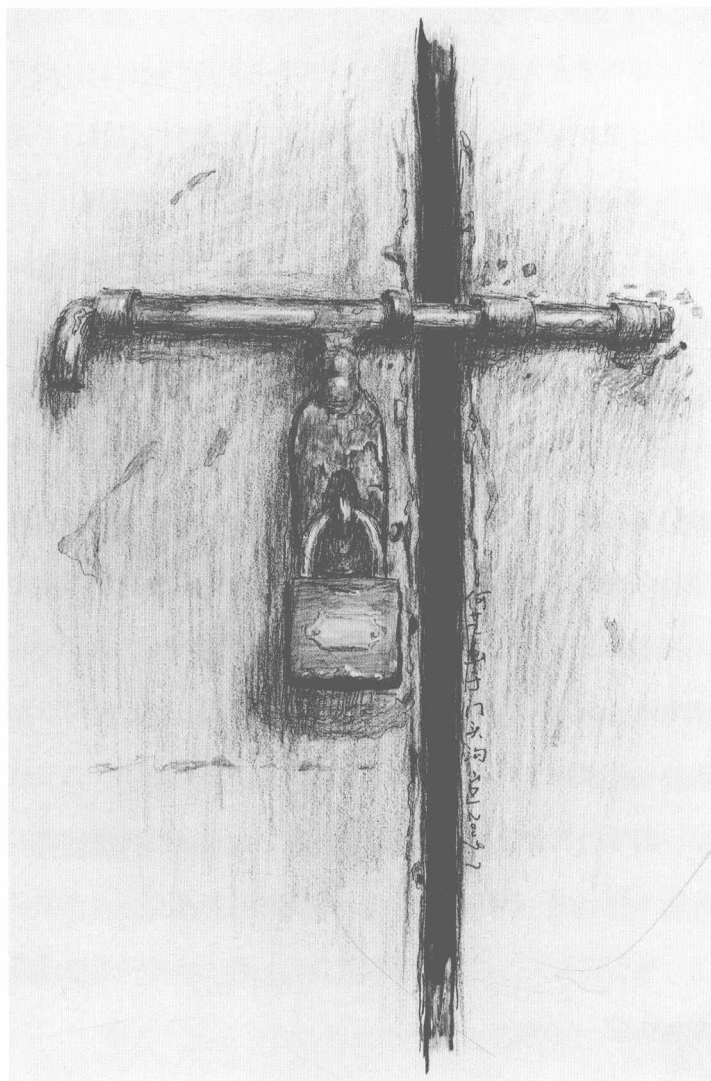
“下乡写生”一开始并不顺利，同学们还有些不知如何下手，毕竟对多数同学而言“下乡写生”还是头一回，加上来之前“大一”刚刚结束室内色彩静物写生，课上静物的摆放、色彩的组织搭配都是老师事先设计安排好的，可“下乡写生”就不同了，面对广阔的空间，画什么、怎么画你必须做出选择，全凭自己做主，“下乡写生”正是要培养学生们在艺术表现上的自主意识，从踩点选景到用什么工具材料来表现，从构图的组织到形与色关系的表现，每一个环节都考验着作者独立的审美判断和对表现的肯定与自信。几天过后，同学们在自我调整中逐渐进入角色，画面的发展开始进入到掌控之中，随着体验的深入，满意的作品也一点点增多了，他们在写生的过程中修炼着自己，同时也感受着绘画带来的快乐。

何艺

自然造化的丰富是无限的，取之不尽，它为我们提供了色彩表现形式的多样性可能，在写生中景物带动感觉，感觉产生联想，联想连接想象，环环相扣，紧紧相连，使色彩的表现动机更加充实，语言更有分量，用写生破解自然色彩的密码，用色彩表达个人的思想情感，用探索诠释艺术语言的多样性。

何艺

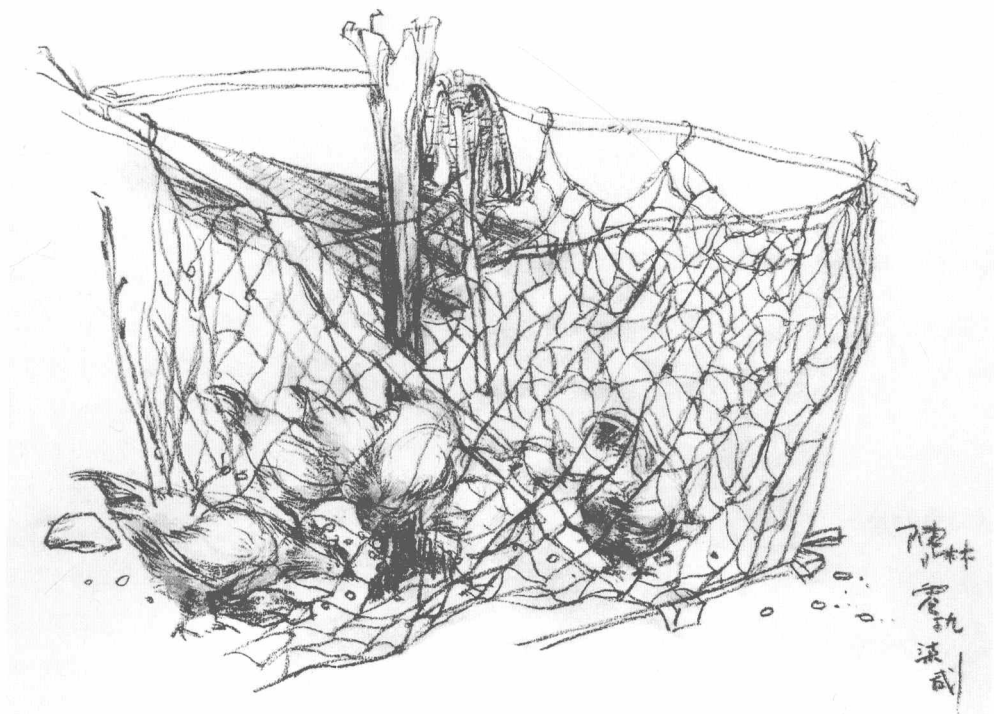

● 这是一幅表现农家鸡舍的炭笔速写，这种用绳网编织的鸡舍一定是引起了作者的好奇和兴趣，这样生动的农村生活场景没有亲身的经历是画不出来的。画面构图饱满，画中对鸡与网的描绘生动且表现力强。

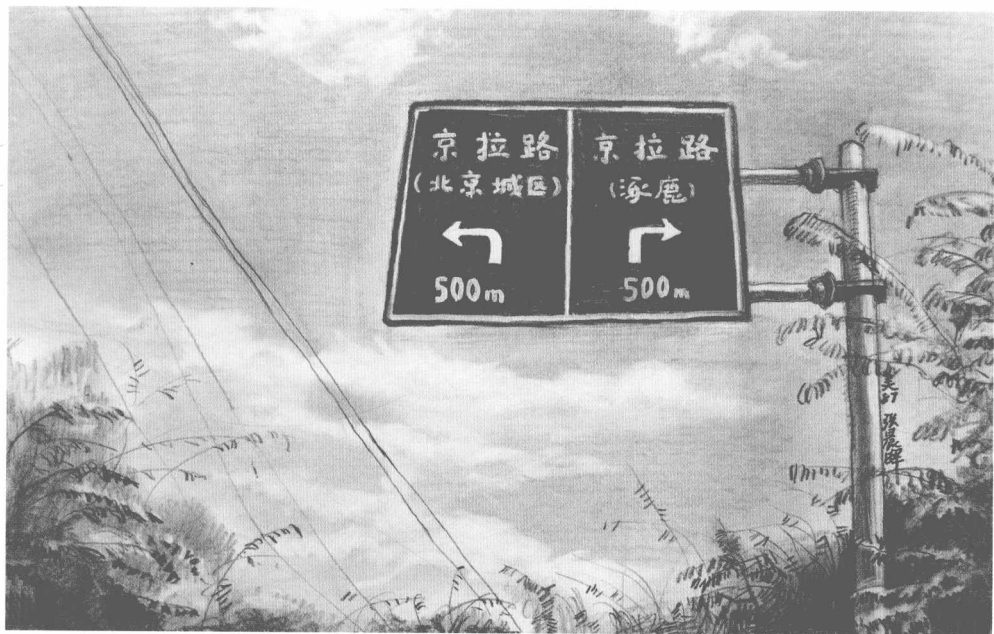
指导教师：陈晓林

● 这幅《门与锁》是系列作品中的一幅，在乡间写生过程中对一个事物持续性的关注，使作者产生了完成一组作品的冲动，画面构图具有很强的设计性，而画面中门和锁的塑造又体现了绘画在表现上的深入精确，彩笔与水彩、签字笔的综合表现，使画面更加深入感人，在这门与锁的开合中，光阴不知带走多少农家生活的故事。

指导教师：陈晓林

陈琳
张晨晖

❶ 用铅笔表现村边公路的路牌，一边指向北京，一边指向河北的涿鹿，一个作者也不曾知道的地方，画出了茫然的感受。这幅作品是《路牌》系列中的一幅，这种对一个主题的多角度描绘，其表现力和内容都会随着系列作品的展开而得到深化。

指导教师：陈晓琳

社会实践课的意义

李睦

美术学院的学生上风景课，这似乎是天经地义的事情。自从有美术学院那一天起，这门课就一直存在着，今后也还是要存在下去的。但此时的“风景”已大不同于彼时的“风景”了，不光是外在景物特征的变化与改变，更是人们内心对事物认识的变化与改变。曾几何时，师生一起奔赴广阔天地寻找色彩、阳光和灵感的时代已经结束了，取而代之的是人们在面对自然的同时，对自己所进行的思考以及从中所获得的答案，也许这就是风景写生这门课程在今天看来不但必要而且必须的原因所在。如今的学生所知道的事物比以往任何时候的学生都要多，与此同时，他们面临的问题与困惑也比以往任何时候都要多，仅凭对已知事物的一般了解是不能化解他们所面临的问题与困惑的，他们需要的是利用已知的知识去分析和发掘事物的本质和规律，而现代意义的风景课所要激发和培养的恰恰是学生的这种思考与解决问题的能力。

王婧

2009.7.6 X.N

许诺

❶ 这是一张普通的素描，普通的笔和纸，普通的色调和线条。因为它普通，所以它没有丝毫的造作，作者完全是凭借着自己的感受和直觉在画他面前的事物。眼下多数的人都会在绘画中尽量地彰显各自的招式与章法，以至于忽视了绘画的根本，忽视了绘画赖以存在的、属于我们每一个人的“直觉”。

指导教师：李睦

力，通常我们将这种能力称之为“创造”。因为在大自然的色彩与学生们手中的画笔颜料之间存在着一个奇妙而又独特的空白，要么我们永远面对着这片空白什么也不做，将自己等同于自然和颜料，要么我们选择、判断、创造这个空白，将我们对事物的认识、理解、幻想全部倾注在画面上。一个学生的培养过程是一个人成长过程的重要组成部分，而一个完善人格的形成除了实施教育者的作用以外，主要还是依赖受教育者自身能力的建立和健全，寄希望于今后的风景课少一些“风景”，多一些选择和判断，这恐怕才是我们今天开设“社会实践课”的真正目的和意义。

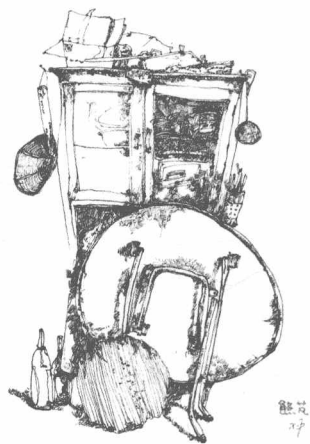

谢俊青

教学随笔

曲欣

社会实践课程将学生组织起来，深入到农村等地方，体验生活，表现自然景象是学生在大学学习过程中的一个非常重要的课程。大多数学生来自城市，他们大部分的知识是在学校的课堂里获得，对自然知识的认识、体验以及如何表现自然景物等方面了解相对较少，社会实践课程是对学生艺术学习内容的一个很好的补充，丰富了学生的知识面，开阔了眼界，从认识自然到表现自然有了较大的提高。在这个过程中，每个人通过自己的认真观察思考，加深对自然生活的认识与理解，探索艺术的表现语言，培育审美素质，明确主动表达方式在写生中的重要性，既有对客观景物的生动表现，同时也能够将自己的主观感受融入作品中，充分体验自然美感。画面中的形象不再仅仅是客观现实的简单摹写，社会实践课程贴近生活，可供表现的内容非常丰富，相对自由广阔

熊梵