

中国美术基础教研大系

A SERIES OF TEACHING AND
RESEARCH ON CHINESE ART BASIS

素描·课堂写生评析

彦钊 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 · 课堂写生评析

廖钢 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·课堂写生评析 / 廖钢等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.12

(中国美术基础教研大系)

ISBN 978-7-5314-6477-8

I. ①素… II. ①廖… III. ①素描技法 IV.

①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第220168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: 25

字 数: 420千字

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 978-7-5314-6477-8

定 价: 220.00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

序

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的目标,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。

As entering the 21st century, the Art educators have already established a goal of basic art education and teaching. We find that the old teaching philosophy and methods cannot satisfy the modern basic teaching conception any more, during the progress toward our higher-quality education target. There is no doubt that the construction of new educating conception, for the educators, is an urgent issue to be solved, as well as that the quality of the teaching philosophy becomes the key point to reach the teaching target that we expect, which is also the main factor to evaluate the teaching level. Thus, intellectual grasp, proper guidance, experience collection, as well as materials and resource integration, which are the reflection of the perspective sense of art quality education, which, at the same time, is closely related with the development of Art education.

In recent years, in order to accommodate the education development of higher fine art specialty and also the demands of art learning and appreciation of the public, to build a normalized teaching regulation on Art subject, we organize and edit a huge book series called 'Huge book series of Chinese Art Foundation Research', which a key publishing project. It is a selection of theoretical research and pedagogical practice of art achievements, all of which are from hundreds of intellectual art teachers for more than decade, completing a set of teaching system. This series of books covers a wide range of content of the subsidiaries of the Fine Art which is a specialized researching book for fine art study. It emphasized the basic art education, not only refers to the cultivating and training of modeling ability of painting, but also of the accomplishment of art and artistic thinking, which should complement each other. This series of books focuses and develops research and exploration on a recent situation where it only emphasized on the training for test skills, lacking of the training of artistic accomplishment, art culture as well as human spirit, all of which cause the students' lagging idea of art. All of these rich teaching experience and knowledge systems will bring a completely new and systematic experience for study.

This series of books revolves around basic, creation, appreciation and research, totally four aspects, including Sketch Modeling Training, Sketch Analysis of Class Sketching, Creative Color, Creative Sketching, Cognition of Colors, Cognition of Sketching, Training of Color Composition, Sketching Design, Sketching, Perspectives and Space, Shaping Bodies, Modeling Outward Bound, Color Design, Color Perception, Designing Morphosis, etc.

'Huge book series of Chinese Art Foundation Research' is a book with new teaching ideas in our new century, with new art knowledge system, integrating with new education concept, which makes an integration of practicality, scientificity and prospective of art basic education. The complete content is full of creativity, which including drawing, color, sketching, basic designing, etc. During the process of writing, based on the standard principle of curricula, we keep the normative and stable standards of basic teaching contents, collecting all the key knowledge points, difficulties, and questions, then sorting out all of them scientifically and interpreting them completely. From this series of books, you will learn the ability of different observation methods as well as of depiction of objects, showing full ranges of guidance to students on mastery of knowledge and cultivation of ability. We really appreciated that the publish of this series books will give all the teachers and students reference and enlightenment, making a positive significance for the prosperity and development of our higher art education.

Contents

总目录

01

素描教程

王晓恩 著

1 194

02

素描

廖钢 著

1 104

03

速写

张义虎 著

1 92

素描教程

素描教程

YUAN XIAO KAO SHENG
BI DU
SU MIAO JIAO CHENG

GAISHU 概述

-
- ▲素描的意义
  - 素描起步
  - 素描的观察和观察方法

一 素描的意义

素描是造型艺术的基础。达·芬奇说：素描如此卓越，它不但研究自然作品，而且研究无限多于自然生产的东西。安格尔说：除了色彩，素描是包罗万象的。对于刚刚步入艺术学科的学生来说，学习素描既有技术上、技巧上的功力，更需要有素描造型规律的掌握和培养对客观事物的观察能力、审美能力。

二 素描起步

对于高考美术院校的学生来说，素描如何起步；面对客观物象，从何入手，如何观察，如何表现；坐在对象面前，画前的意识是否清晰、明确等许多问题，实实在在地摆在同学们面前。

首先，我要和同学说，一定要建立信心，在精神上作好充分的准备。素描学习是要付出极大的辛苦和劳动；需要耐心、勤奋和毅力。同时更需要不断探索和进取的决心。

许多艺术大师一生都在探索素描的艺术真谛，它是永无止境的。其二，学习素描要循序渐进，由浅入深，从简到繁，从易到难。因为素描学习是有其一定的规律，且不能好高骛远，又不能知难而退。每一阶

段，每一课题都应有一定的收获。这一点对于同学来说极为重要。学艺术会遇到许多很复杂的问题，虽然艺术规律具有联系性，同时又具有科学性，但对我们学习者来说，大杂烩的方法是混乱的。要一个一个解决，要具有阶段性和综合性交接进行，总想“毕其功于一役”，一起解决，势必带有一种盲目性。越是困难、复杂的事，越要用单纯、集中、分阶段的方法解决它。注意力集中，就像图钉，一按就钻进去了。很多人很有潜力，可连一半也没用上，精力分散了。有人一下子想解决很多问题，笔墨作风。他不按部就班，循序渐进，收效往往不大。学习中如果不注意发现问题或不感觉问题的存在，也就不会去思考了。那么学习就是一种形式，不会有所得。所以从广义上说，学习就是解决问题的过程，也是学习怎样解决问题的过程。学习中有了问题就有了任务。在有任务的前提下，从解决问题开始，应用自己已有的知识，分析其究竟，探索其源流，就可能学会或发现所需要的知识和技能。第三，长期作业与短期作业相并。近两年考生为了适应三个小时的高考，他们很多人把所有的练习时间都投入到三个小时一幅的作业练习中。这样一来，完全忽视了素描训练的总体规律。学画要做到画进去，再画出来，总是徘徊在素描的门前，甚至刚跨入一步就出来，那么理解和表现的深度也只能停留在画面的表面。

第四,学习的过程中,学会经常给自己提出问题,明确目标,具有针对性的训练,切勿盲目、草率,明确学习的方法。第五,注重培养理论知识的学习积累。只知动手,苦心琢磨技法和技巧,对理论知识缺乏研究和学习,对今后的艺术发展极为不利。比如解剖、透视、色彩学等理论书籍要认真学习,从而指导实践。同时对大师的作品和大师艺术理论的主张要经常探讨和研究,不断增强艺术的审美水平和艺术欣赏能力。

三 素描的观察和观察方法

素描训练主要目的是练就一双艺术家的眼睛。而素描中如何观察对象,如何建立科学的观察方法是素描学习中的首要问题。德加说:“素描画的不是形体,而是对形体的观察。”“素描并不是形状,而是观察形状的方式。”

面对客观物象,学画者的观察要不同一般人。第一,画者本身要有强烈的感受。通过对象所提供的诸多因素,从中发生兴趣,兴奋起来,富于感情,充分发挥想象力,要有强烈的捕捉对象的绘画欲望。第二,我们所说的观察不能简单理解为泛泛地看。它除对对象的感受之外,还需对它进行研究、分析直至理解。认识对象的同时,迅速建立你所理解的对象的一种完美形象。千差万别的物象具有千差万别的视觉形式。如:点、线、面、体、形、色、质、形象、姿态、运动、生长、对称、平衡、对比、呼应、变化、和谐、节奏、韵律、多样、统一等等形式因素。每种形式都能够直接唤起观察的审美情趣,从而产生艺术表现的心理冲动,这是艺术实践不可缺少的情感因素。黑格尔认为艺术家的“心灵活动必须同时具有感性和直接性的因素”。这一点对艺术中形象思维的运用是很重要的。因此我们将尽最大的努力培养这种观察对象的意识。

观察是视觉艺术最基本的活动,并贯穿实践的全过程。素描中的观察不论是“具象”的,还是“意象”的,都是把视觉的空间感受力、视觉的造型元素、视觉的质感、视觉记忆力和想象力以及视觉的审美情感和视觉的整体观念等,作为学习中不断探索的课题。观察体验千差万别的视觉空间形式,不应该有什么先入为主的条条框框的束缚,只有那自由而灵活的、主动而敏锐的、坦率而真切的观察体验,才能领悟空间的审美内涵,培养和发展视觉的空间感受力。

素描学习中什么是正确的科学的观察方法?同学们在素描学习中常常听到“要整体地观察”、“从大体

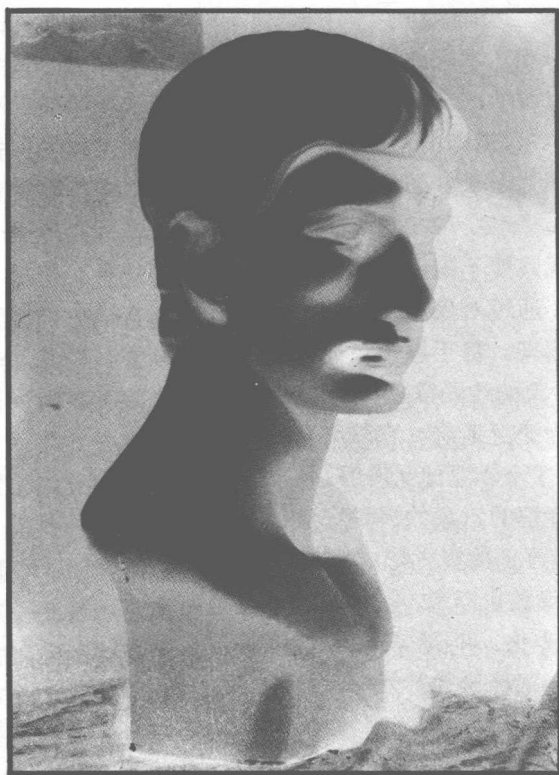
着眼”、“局部要服从整体”等等。对于这些概念性的绘画警句我们要做到真正的理解和具体情况作具体分析。观察方法的不同,直接影响着表现方法,更影响着素描训练的作画状态和作品的画面效果。

“整体”的理解,我以为整体对于客观对象不仅仅是整个的外形,或是整体造型、透视变化、比例关系、大块形体在空间中的把握以及大的色调的节奏变化等等。“整体”首先应该是作者本身和客观对象的一种心理沟通,是通过自己视觉角度或是所处的不同位置对对象的整体理解和整体感受。例如,画面的中心线,它不仅控制了画面构图的总体布局,同时又是对象整体重心感的标志。又如图例,从不同角度观察同一个对象,运动的感受都有不同,这种对对象的感应本身就是一种“整体”的把握。

“整体”的理解也可认为是你认识对象而升华的一种核心,围绕着这个核心来实施你的工作。这个核心有时可能是个符号,有时可能是画面以外的空间画面。从而理智地去控制整体画面的布局。

局部是较好理解。在我们了解整体和局部,了解它们之间关系时,你不能把二者截然分开。整体和局部从来都是共存一身的。犹如一场足球比赛,一个队伍整体攻防战略布置的实施,离不开场上每位队员的密切配合,一旦场上失去任何一个队员就很难实施整体的战略布局。相反只强调队员间的相互配合或是明星作用,而失去了对总体战略的把握,同样比赛场上不会出现好的结果。整体和局部都是相互依赖、彼此相关的统一体。在观察对象直至完成作品的整个过程中,整体和局部始终是同步进行的。

普桑说:“画家的技巧是从观察获得的,而不是苦苦地依样画葫芦。有两种观察事物的方法:一种是简单地注视着它,而另一种却是专注地观察它。”奠定素描基础有两个方面,一个是重视规律,一个是重视观察。让我们真正理解达·芬奇所说的:“所谓素描不是追求自然的东西,而是超越自然形成的东西。”希望同学在素描训练中培养科学的观察方法,在实践中不断积累,不断提高。

素描教程

素描

YUAN XIAO KAO SHENG
BI DU
SU MIAO JIAO CHENG

DIYIZHANG

第一章

-
- ▲素描学习与探讨
  - 规律性分析
  - 几何形分析方法的重要性

图 1

第一节 规律性分析

素描的任务一般解决造型。分析是研究素描的首要阶段。是建立在作者对客观强烈艺术感受的基础上进行的。这种感受始终贯穿于分析过程之中，同时也始终在引导着分析的总的进程。规律性分析的内容极为广泛，但它必须从观察开始，直至进入到分析的状态之中。图例：摩西半面石膏像（见图 1—3）。

半面石膏像是初学者学习素描很好的过渡性教材。以颜面为主体，形象特征非常明确，形体的起伏变化比较鲜明（见图 1）。

第一章 素描学习及探讨
在这一章里，通过作品的分析和制作过程的图例，将和同学们具体深入探讨、研究、分析和解决我们在学习素描的过程中所发生的诸多问题。

从对象的整体观察，外形为长方形，通过长方形来安排画面的构图，要考虑到长方形之外，上下左右的空间位置，形体的方向感。以线为主，通过比较找到以鼻子部位为中界的上下两大段的比例。几何形和几何形体的运用是分析对象的重要手段，它对素描训练的分析、理解、表现将是十分重要的。客观为我们观察提供的诸多因素，关键靠画者如何理解和归纳。这里最重要的是鼻子底部 A、耳朵 H、后脑 C 直线同前额 B—鼻子 A，前额 B—后脑 C 形成的三角形。鼻翼—F—D 同 A—E、D—G—E 形成的倒三角形。从观察和

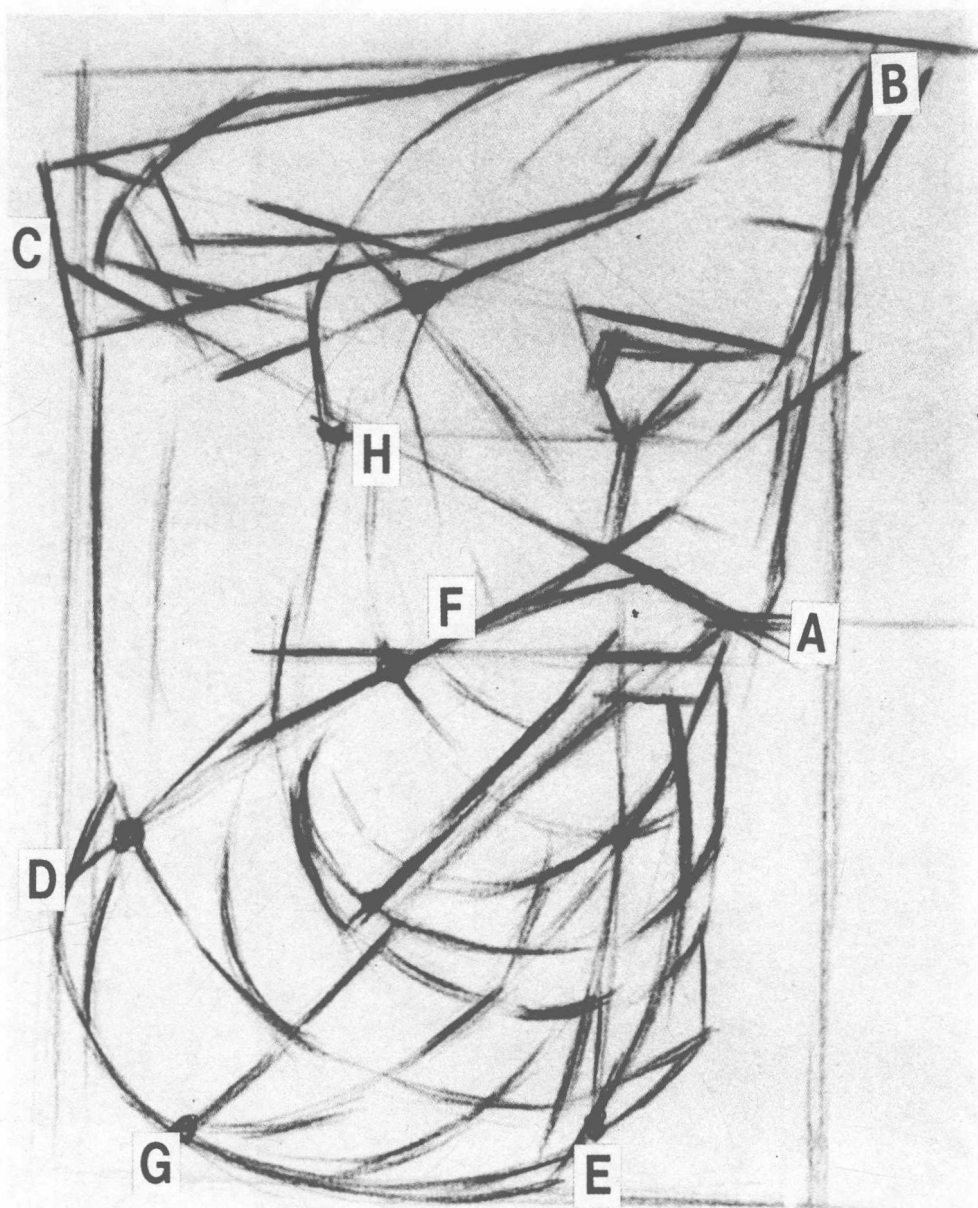

图 2

分析中提炼出几条大的运动线。它们具有形体转折点、交叉点以符号的性质把它们连接起来，构成各部位的几何形，而有利于参照这些大大小小的几何形，逐渐深入细致、准确地进行比较，找到相互的位置（见图2）。切记分析进程的节奏，不仅做到小块几何形的比较，一定要控制大块形体在空间中的比较。如图上方下圆的几何形变化。深入分析过程中，借助于光影，以不肯定的辅助线把各形体穿插连接起来，深入研究形体的结构特征，注重线条的强弱变化，做到形体间的

主次分明，逐渐拉开空间节奏。对于细节的分析，要敢于叫真，一追到底，探求来龙去脉（见图3）。

摩西半部像作品表现形式，重点是以结构分析为主，作画过程所遗留的痕迹，便于同学们看得清楚，更直观，从观察、分析到整理的全部过程。

图 3

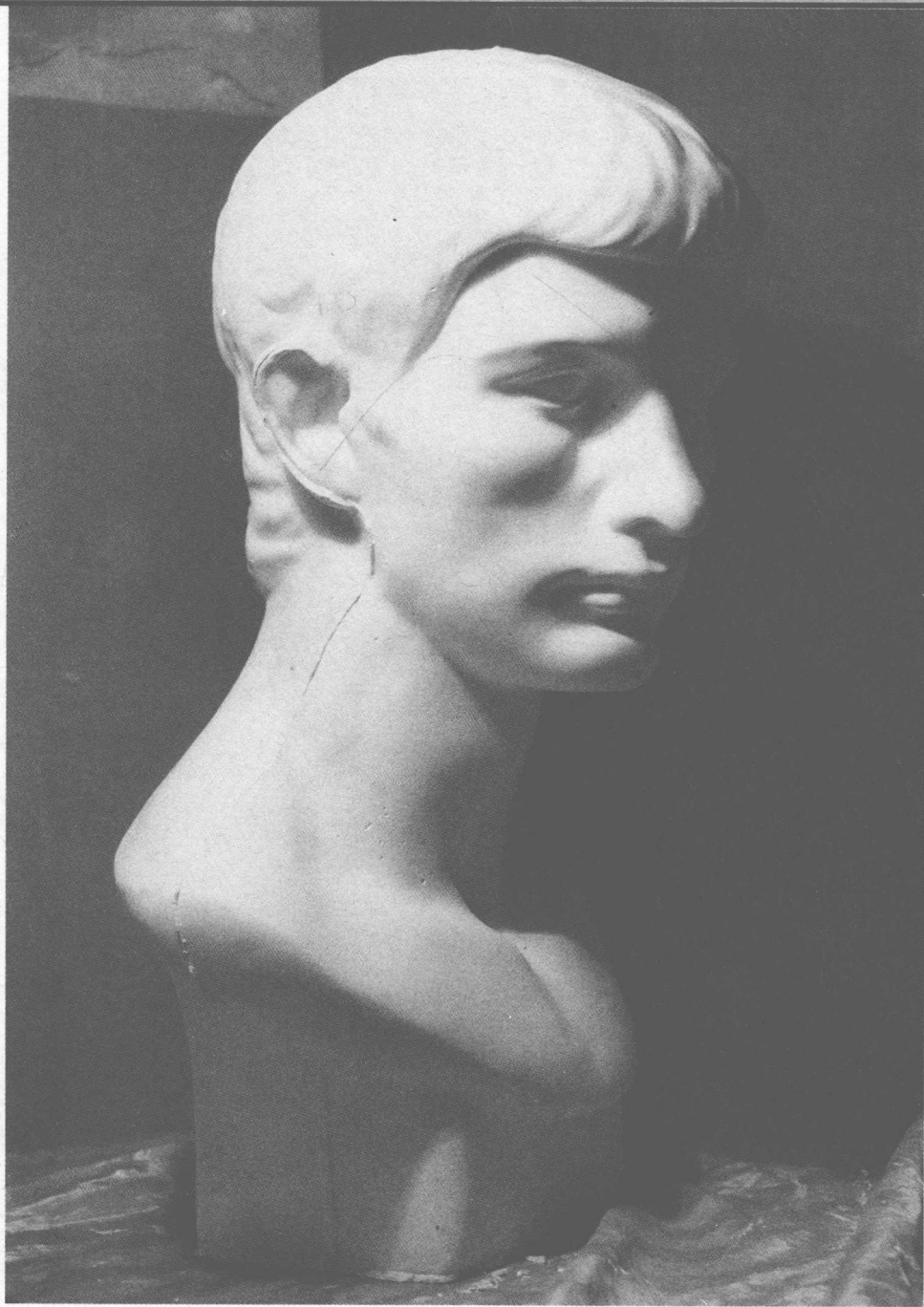

图 4

第二节 几何形分析方法的重要性

人们都知道，世上万物的状貌，体态是纷繁复杂的。从造型艺术的角度观察认识客观状态不外乎概括为几个不同的几何形体，是这些几何形体奠定了绘画中的主动地位。换句话说就是素描训练中认识物象、表现物象的一剂灵丹妙药。

绘画中，同学们将会发现，你可以做出任何你所想要的简单形体符号——造型。同时逐渐领会到那些简单的几何形体组合而成的任何混合形体的造型。一旦你能创造一些简单形体的符号时，你就能掌握视觉语言的最重要的“词汇”了。要尽量养成把你所见的一切都看成简单的几何形体的习惯。要经常不断做这

种分类，尤其在基础训练中，它可以整体地去感受一种形体，不会注意那些十分偏爱的细节。而更能增长你从整体出发的思考能力，应使这种能力成为一种本能的习惯，它是学习素描者所能养成的最重要的习惯。几何形体的丰富想象可以使你更增强开拓艺术视野的信心和能力。图例：罗马青年（见图4-7）。

达·芬奇说：“对裸体或其他实物写生——习惯地手持铅笔垂线以便观察物体偏离垂线的程度。”画物体：“——当你作素描或开始画一根线条的时候，一定注意你所画物体全身有什么东西和你起画的线条去向相交。”

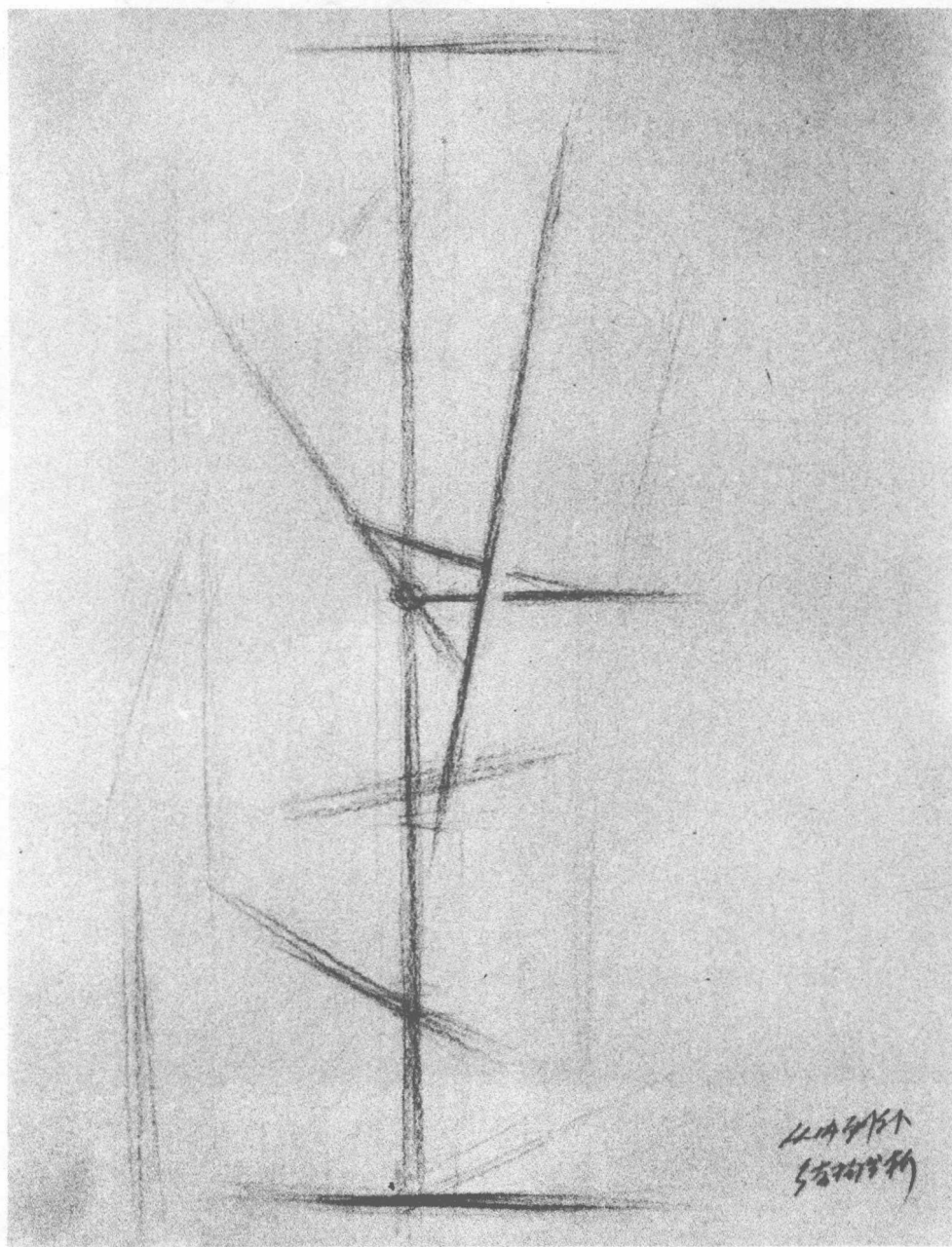

图 5

罗马青年石膏像是初学画者不可多得的理想的素描教材。它不仅形象完美，形体也极为概括、严谨。然而从学生作业中很少发现非常准确的作品。这说明越是完美单纯的对象越有其内在的涵量，也越应该严格地对待、分析和表现。通过大师作品的学习来分析现实的作品。图 4、5，我们先设定重心线或称为中心线。要考虑到这条线左右两边的空间位置，我们认定在这条线上集合了各部位形体的去向、转移的集合点。线条的交叉关系，你便会自然地发现它们之间所形成的各种角度、比例关系；形体的朝向趋于明确，从图中可理解为这是一种从内向外的分析方法。围绕着中心线的不断放射，迅速建立外形的基本形状，再回过头来进行外部形体之间的比较，从而准确验证内部的形

体位置。主动性的观察和分析，在具体深入分析时不断拓宽了各种有价值的联想。图 6，设想颜面部分为方形体，经眼睛移动性的观察，在方形体上沿眉毛和鼻尖画两条水平线 A—B 和 C—D。耳朵当然在这两条线的中间。另外有两条线 B—E 和 F—G 用以加强颧骨尖突出部的位置。同时还有几条线值得同学们注意的是 B—G，它是脸部的一条显著的中心线。从眼球的前部——颧骨转折点——颈部的内线，这条贯穿头、颈两大形体的连接线，而使得我们极为主动地发现或找到各大部位的集合点。由此还证明另一点，就像安格尔说的那样：“形体的完整与否到作品最后完成时才显露出来。有些人仅满足于素描感觉，只要感觉表现出来了，他们便以为足够了。可是拉斐尔和达·芬奇却向你们充分证实：感觉和准确性是可以调和起来的。”

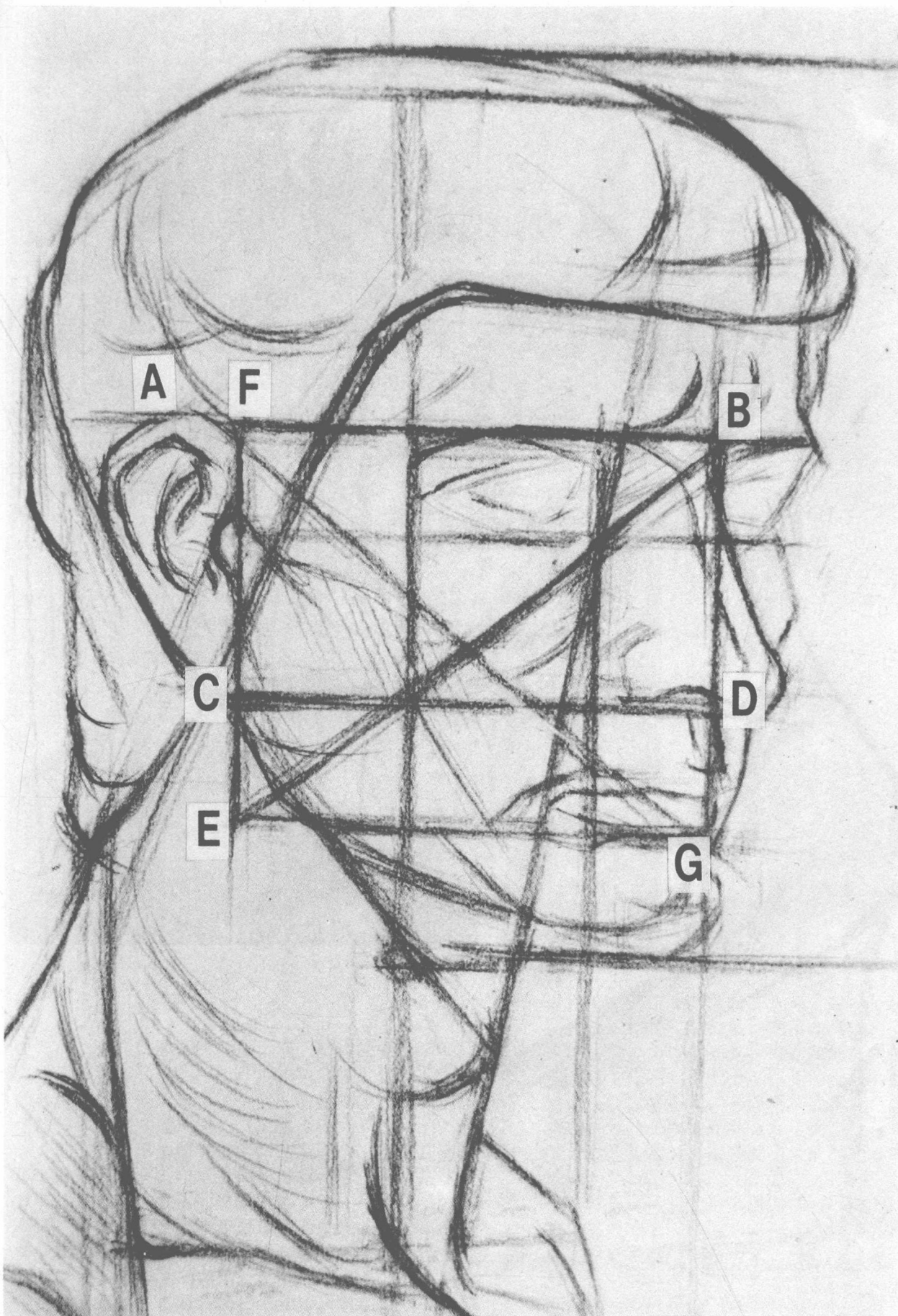

图 6