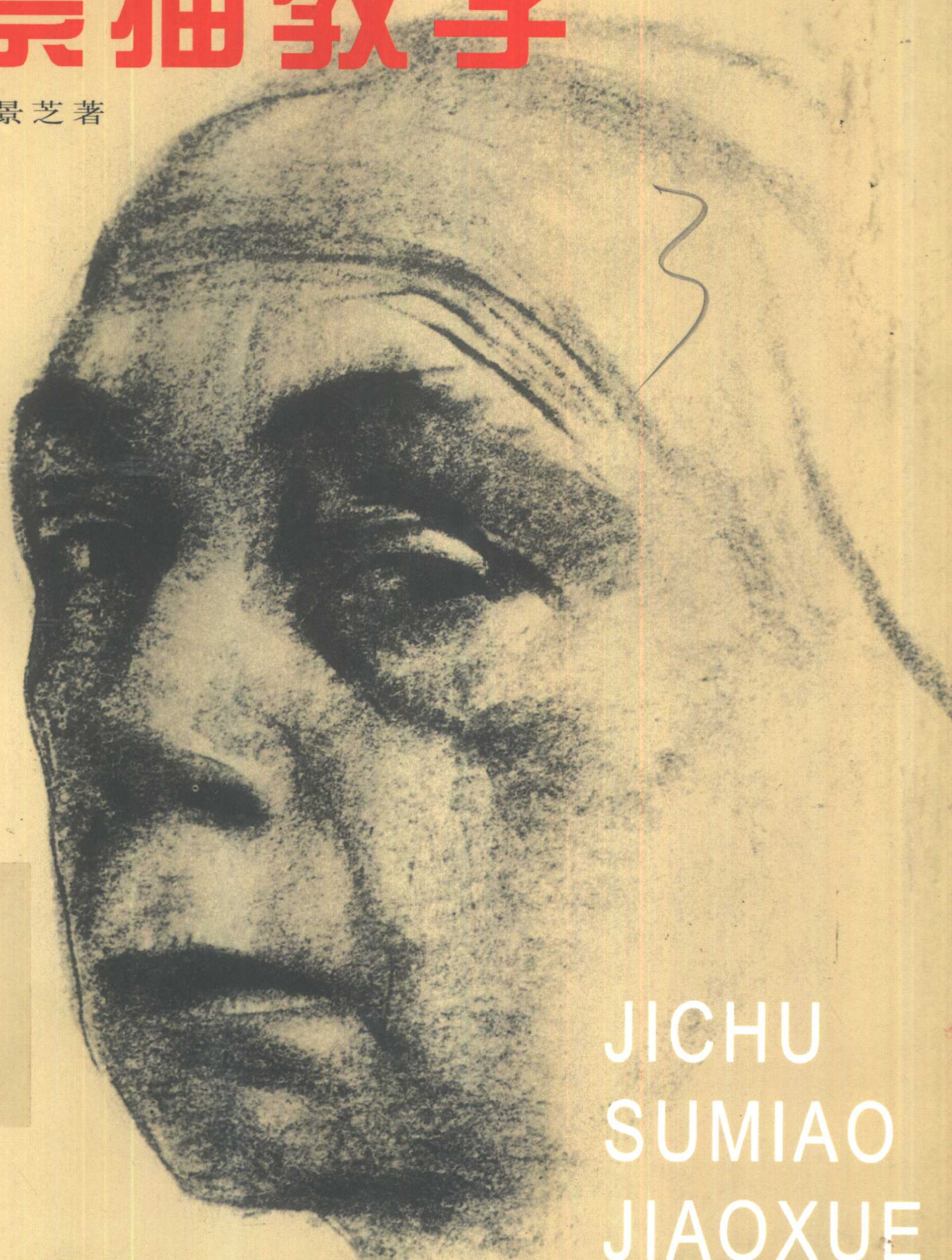

// 基础

素描教学

杨景芝 著

JICHU
SUMIAO
JIAOXUE

J214

44

基础素描教学

杨景芝著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

基础素描教学 / 杨景芝著. - 北京:人民美术出版社.
2000.4

ISBN 7 - 102 - 02156 - 9

I. 基… II. 杨… III. 素描-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第05230号

基础素描教学

杨景芝著

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑 张俊国

装帧设计 李文昭

责任印制 寇志贤

赵国瑞

人民美术印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

2000年4月 第一版第一次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16

印张: 9 印数 5000册

书号 ISBN 7 - 102 - 02156-9/J.1848

定价: 18.50元

版权所有 翻印必究

作者简介

杨景芝，女，满族。1940年9月出生，天津市人。毕业于北京师范学院美术系。现任首都师范大学美术系副教授、中国美术家协会会员、中华教育艺术研究会理事、中国少年儿童造型艺术学会副会长。

从事艺术教育工作40年以来，她潜中国美术基础教育研究，把世界先进教育思想与中国实际相结合，在实践中总结出一套切实可行的美术教育理论和方法。她主张重视开发学生自身的潜在能力，注重发展创造思维能力，把美术作为素质教育重要手段。竭力提倡通过直觉进行美育，推动了儿童写生和创作教学。她发表大量文章、编撰儿童教育读物，通过著作《儿童绘画与智力启蒙》、《儿童画速写》、《中国当代儿童绘画解析与教程》、《美术教育与人的发展——儿童美术教学法研究》，以及主编小学美术教材、小学美术录像教材等，传播先进教育观念。她的教学理论和教学法通过电视台、广播电台的讲座，以及在全国各省、市和师范院校的报告会上得到广泛认同。她对推动中国美术教育改革起了积极作用。

BAU 10106

目 录

自 序	杨景芝	1
第一章 基础素描中的两类造型训练		5
第一节 以线为主的结构造型		6
第二节 以色调为主的明暗造型		21
第二章 为学生解决造型难点		26
第一节 给画面打好基础		26
一、构图形式的意义		27
二、画面内容、形式与边框		32
三、画面的结构与形式美		33
第二节 形体结构的认识与表现		38
一、形体概括		38
二、结构分析		45
三、线的运用与表现		49
第三节 明暗色调的认识与表现		54
一、明暗变化的规律		55
二、明暗造型的基本规律及表现方法		59
第四节 造型训练中对形式美的启发		68
一、寻找新的视角		71
二、通过形式要素启发思考		72
三、在写生过程中探索和发展表现语言		74
第三章 培养科学的思维方式		79
第一节 学会观察		80

一、艺术观察	81
二、整体观察	84
三、立体观察	89
第二节 学会理解地画	99
一、画 关 系	100
二、会 比 较	119
第三节 有条不紊的作画顺序	126
参考书目	132
后 记	杨景芝 133

自序

在我即将离开执教的画室、离开久已习惯看到的年轻面孔、离开自己心爱的教学工作时，我的心情久久平静不下来。40年的教学实践，40年的风风雨雨，把我和学生紧密联系在一起。我了解他们学习上的苦闷，知道他们在造型基础上遇到的种种问题，理解他们在艺术发展方面的许多想法和追求，更分享过他们逐渐走向成熟时获得成功的喜悦。我知道做教师的责任，也感受到了做教师的崇高和幸福。在我即将离开这一切的时候，我写这本书，作为对自己大半生工作的总结。

回想我刚走出校门步入社会时，被分配在北京市景山公园少年宫任教。20岁的我与一群有灵气、肯钻研、酷爱绘画活动的孩子们交了朋友。那时我初涉人生，既没有教学经验，也不懂多少教书的道理，只凭自己一腔热血投入所热爱的教育事业，把自己所学的知识和技能，毫无保留地传授给学生。记得那时，我整天和学生一起画，言传身教，带出一批小画家。有一年，中央美术学院附中在全国招收了40名考生，我所教的学生一举考上10名。我在少年宫的7年教学工作中，给许多爱画画的孩子打下了美术入门的初步基础。如今，那些孩子中有许多人都在从事着美术工作，其中不少人成为著名的教授、画师、编审、摄影家……后来，我被调入北京师范学院美术系任教，我的教学工作主要还是给学生打造型基础。其间，根据个人志愿，我连续18年担任一年级素描课。经过长时间的研究和探索，使我积累了一些解决学生造型难点的教学经验，也摸索出一些基础素描教学的规律，成为我从事美术教育工作的丰厚收获。

素描是造型艺术的基础，基础素描是造型训练的初级阶段，是基础的基础，它对学生的专业发展很重要。素描教学是一门技术性很强的课，需要给学生解决许多具体造型认识、造型表现的技能问题；依据形体造型法则教会

学生画好自然物象。练就一手写实的基本功并不十分困难，只要教学方法对，学生的造型能力很快就能得到提高。对初级阶段的素描教学，我最深的体会是要教得具体，对学生不能只讲空泛的道理。诸如，说学生作业“形不够准”、“调子画脏了”、“画面不整体”等等。教学中有人主张只能教艺术，不能教技术，认为教表现技法是低等教学。对于艺术与技术问题，我认为教艺术对学生的发展是目的，而解决技法问题是手段，二者应结合进行。在这个问题上我曾和中央美术学院戴士和教授一起探讨过，他说：“绘画教学教的不具体等于没教。”我看这种说法有一定道理。根据我的教学经验，在教学中针对学生作业常出现的问题，把造型表现的一般规律加以总结，清清楚楚地讲出来，会使学生少走许多弯路。比如，造型训练中的整体观察和整体表现问题，这是学习如何概括形体特征的造型方法。教学中，教师如果能根据对象进行具体分析，告诉学生应该省略哪些形的细节使其简化为基本形，从而使学生会从对象复杂的形体变化中，筛选出最简要的形的方法。每个教师都有自己一套画画的经验，在表现技法方面都有自己驾轻就熟的一些方法，如果能把自己了解的一些具体技法传授给学生，对于指导初学绘画的年轻人走上正确的专业道路，我看还是十分必要的。

我认为基础素描教学最重要的是培养学生学会思考。画素描不能只凭感觉，必须要理解。因此，素描教学的任务不仅是提高学生的表现技能，同时还要把提高学生思维能力放在重要位置上。画素描的过程实际反映的是人的思维发展过程。学生造型水平的高低，一方面反映在造型修养上，另一方面还反映在是否掌握了唯物辩证法的思维方法上，因为，写实绘画并不等同于描摹自然，写生本身也应该包含着进行艺术创造性表现，需要学生运用思维进行分析判断，去粗取精、去伪存真、由表及里地表现感受。只有艺术地去表现，才能表现事物的本质，所画的画也才能生动感人。一些初学画画的学生，往往习惯不动脑筋地照抄对象，见黑画黑、见白画白；或不去认真观察，自己想当然地编调子。为了培养学生在造型基础中提高思维能力，我在教学中把结构分析作业放在比较重要的地位，因为油画专业学生常常习惯只看明暗不看结构，所以不能把物象画得很结实，造型显得松软没有力度。画结构素描能有效地帮助学生克服不求甚解的毛病。同时，对于那些初学素描一时

还画不准形的学生来说，让他们暂时放弃对明暗色调的注意，集中精力去把形画准，既减轻了负担，又便于把握形象。

在基础素描训练中，如何表现是不可忽视的一个环节。引导学生注意形式美的感受与表现，有利于学生创造力的发挥。绘画的主观表现，是作者用以传达感受的基本手段。学生的思维表达形式存在多样性特点，因此教学也应要求反映不同思维形式的造型方法。我认为，基础素描教学不能仅停留在技术性的初级阶段，教学还应在解决造型基本能力的同时，尽可能使学生从造型仿真再现阶段进入到造型表现和创造阶段。长期以来，人们往往认为创作性习作仅仅适合在高年级学生中进行，而低年级学生只需要老老实实打基础，这种把技能放在第一位的教学主导思想，压抑了学生创造才能的发挥，也不利于激发学生独立自主学习的积极性，不利于学生发展个性。教学中注意培养学生进行积极的创造性思考，增加习作中的创作因素，不仅能提高学生的学习兴趣，也能提高教学质量，使学生得到全面的基础训练。

本书的写作意图不在于对素描这门学科进行全面的分析和论述，而是希望通过个人的教学经验和体会，为学习绘画的青少年朋友解决一些造型基础中的实际问题，也为从事基础教育的教师提供一些可借鉴的教学经验。因此，力图体现它的可读性和实用性。由于个人水平有限，疏漏在所难免，不当之处请批评指正。

杨 景 芝 1999年10月于首都师范大学

第一章 基础素描中的两类造型训练

全因素的调子素描，一直是我国美术专业基础训练的主要内容。我上学时，老师就用这套契斯恰柯夫素描教学体系进行教学，我执教以后，很长一段时间也沿用这种方法教学。这套教学体系严格地按照内容的繁简安排作业，学生从石膏几何模型—静物石膏模型—静物—石膏像—头像—半身像—全身像—人体—组合人体—组合人像写生，依次逐步进行训练。要求学生每个作业都用较长时间全面细致地观察、分析、表现物象的形体、动态、结构、明暗、主体空间、色彩等因素；学习运用造型的基本法则去客观地再现实物的专业技能，从而使学生掌握深入扎实的写实基本功。这种系统的专业技能训练，虽然作业内容是由简入繁逐步深入的，但要求表现的因素是复杂而全面的，这对初学者来说有一定的难度。常有一些学生长期作业，画了许多张，但造型规律没掌握，基本造型能力并没有培养起来，甚至到了四年级上人体课时，老师还在强调要整体观察，画好大关系。学生作业依然存在起轮廓用局部拼凑；习惯照抄物象细节；抓不住形的基本特征；形没画准就涂色调；暗部色调与亮部色调相混，使画面越画越黑等问题。

此外，在教学中我还了解到，学生存在被教师不同的造型观念困扰的问题。由于师范院校造型基础训练阶段不分专业，油画、国画、设计等科目同时学，不同专业的造型观念和方法常在学生头脑中产生混乱：油画专业教师强调体面造型，作业要求去掉线；国画专业教师要求以线造型。这种拉锯式教学常使学生不知所措。

教学中出现的这些问题，开始引起我对旧素描教学体系的思考。以往通过全因素调子素描的严格训练，的确培养了一批写实功底很厚的画家，但对不同专业学习的人，特别是对大多数入门学画的青年来说，并不完全适合。因为在诸多的造型因素中，学生不可能一下子解决所有的问题，教学必须考虑

先解决什么问题,再解决什么问题。打基础只有一步步地进行,基本功才能练扎实,基础也才牢固。我认为,学生入手写生先要解决好如何画准形的问题。首先要抓住物象特征,还要画准物象基本比例、空间位置和大的结构关系,这些内容是初学素描首先要解决的问题。物象的大关系画不好就去画局部、涂调子,势必就要走弯路。所以我主张初学者要少画色调,以便集中精力去研究物象基本特征、形体结构和透视变化,尽最大努力去把形画准、画生动。

此外,我认为要求学生正确把握物象,还必须注意引导学生深入研究物象内部结构。画调子素描常容易忽略对物象结构的注意,只注意光影变化。常有一些作业,调子变化画得很漂亮,但形体表现得并不结实,或透视关系画得不对,或物象前后空间关系有差错,出现把物体挤画在一起的笑话。

在有,从目前素描教学发展的角度看,由于人们造型观念的不断更新,表现形式和技巧比以往也有很大发展,出现种种创新和多姿多彩的局面。人们不再把调子素描作为惟一的素描表现方法,有些人强调主观表现,主张素描以对象为媒介,自由地进行创造性表现;或借助造型元素点、线、面的变化创造视觉符号表现;或借助材料的肌理变化,用拼贴的方法表现;或根据自己主观感受做变形表现等等。在造型艺术向多元化发展的今天,如果基础训练还固守老办法显然不合时宜。但是,作为训练写实能力的造型基础课,教学以认识和研究写生对象为目的,依据客观物象的内在结构,探索掌握造型规律,在个人感受的基础上进行创造性表达,这应该说是基础素描的基本任务。

鉴于以上方面考虑,为了有效地解决学生作业中的问题,为他们打好造型基础,我通过连续18年在高等师范美术专业一年级进行教学探索,尝试采用结构素描与调子素描结合训练的方法,教学以发展学生思维能力为主导,在感性认识的基础上强调理性分析,要求学生理解地画,使学生的造型能力普遍得到较大提高。

第一节 以线为主的结构造型

结构,是指作品的组织方式和内部构造。结构在绘画造型中是形的骨架和基础,它是物象的本质因素之一。

结构素描造型以突出表现物象的组合关系、结构特征为特点。其表现手

图1 丢勒的母亲 (德)丢勒

图2 艾赛克斯的简·波因斯 (德) 荷尔拜因

图3 男人半身像 (德) 康波夫

图4 白描人物 (清代)任渭长

法是舍去或削弱物象上的光影变化,强调物象内在的本质。作品风格:结构鲜明、严谨,表现朴实、透彻。历代东西方的绘画大师都留有传世之作,我认为其中西方人物素描中以德国绘画大师阿尔布莱希特·丢勒、汉斯·荷尔拜因、阿图尔·康波夫的肖像画最为精典(如图1至图3)。中国绘画传统不以表现明暗为特点,注重以形写神,给后人也留有精品之作。如,清代任渭长、任伯年的人物画,近代徐悲鸿的素描作品(见图4至图6)。

图5 赵德昌夫妇像 (清代) 任伯年