

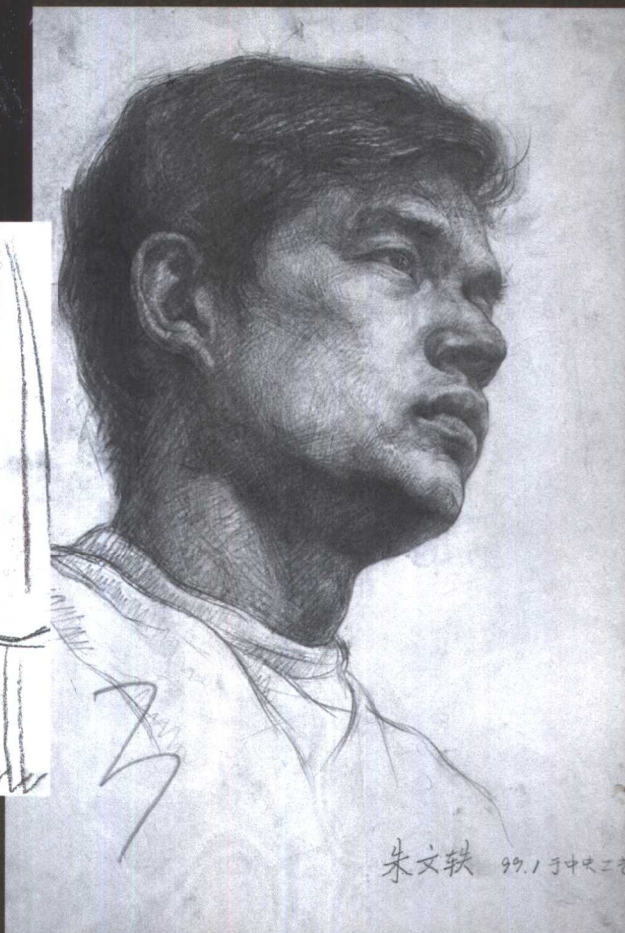
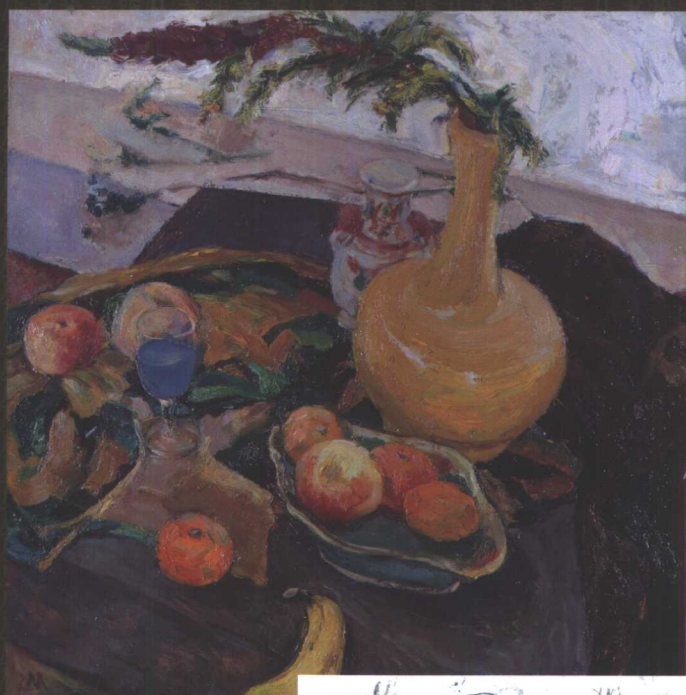
找差距丛书

南京艺术学院美术学院 广州美术学院

学生

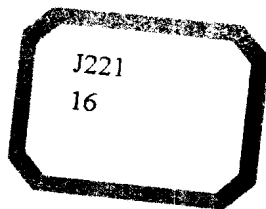
基础训练作品集

主编：洪 涛
陈世和
陈 涛



朱文轶 99.1 于中央二卷

河北美术出版社



找差距丛书

南京艺术学院美术学院 广州美术学院

学生基础训练

作品集

主编：洪涛
陈世和
陈涛

河北美术出版社

总 策 划：张晨光
曹宝泉
主 编：洪 涛
陈世和
陈 涛
责任编辑：王国强
杜恩龙
封面设计：易 鸣
内文设计：向 量
技术编辑：毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

南京艺术学院美术学院广州美术学院学生基础训练作品集 / 洪涛, 陈世和, 陈涛主编. — 石家庄: 河北美术出版社, 2002.7

(找差距丛书)

ISBN 7-5310-1866-7

I. 南... II. ①洪... ②陈... ③陈... III. ①素描—作品集—中国—现代②速写—作品集—中国—现代③水彩画—作品集—中国—现代④水粉画—作品集—中国—现代 IV. J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第028950号

找差距丛书

南京艺术学院美术学院 学生基础训练作品集
广 州 美 术 学 院

出版发行：河北美术出版社

(石家庄市和平西路新文里8号 邮编：050071)

制 版：向量设计工作室

印 刷：利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本：889毫米×1194毫米 1/16

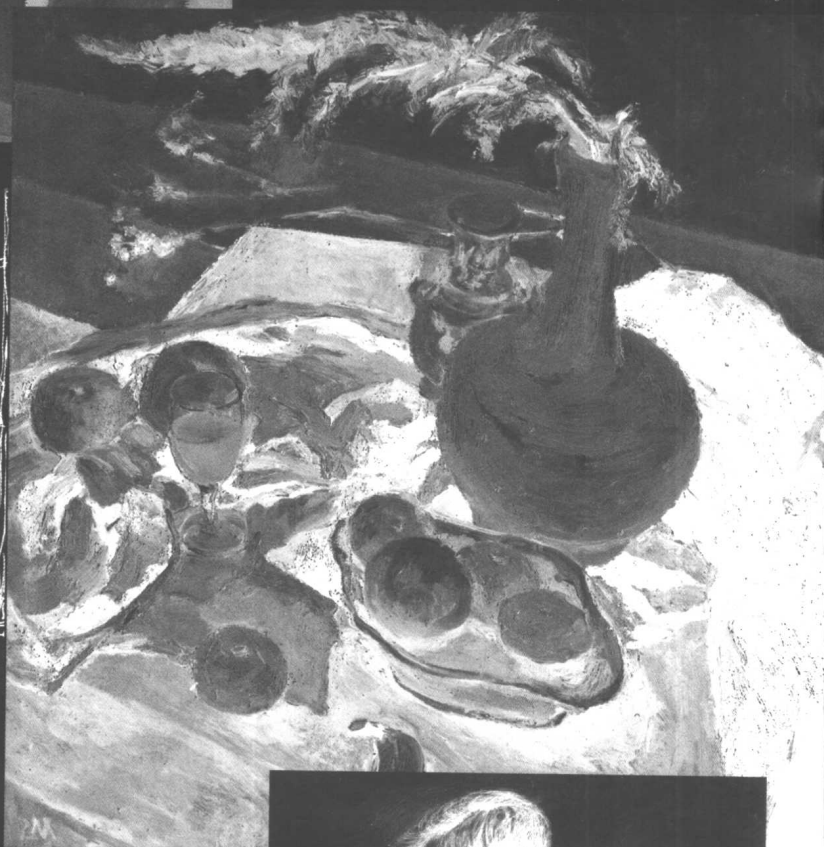
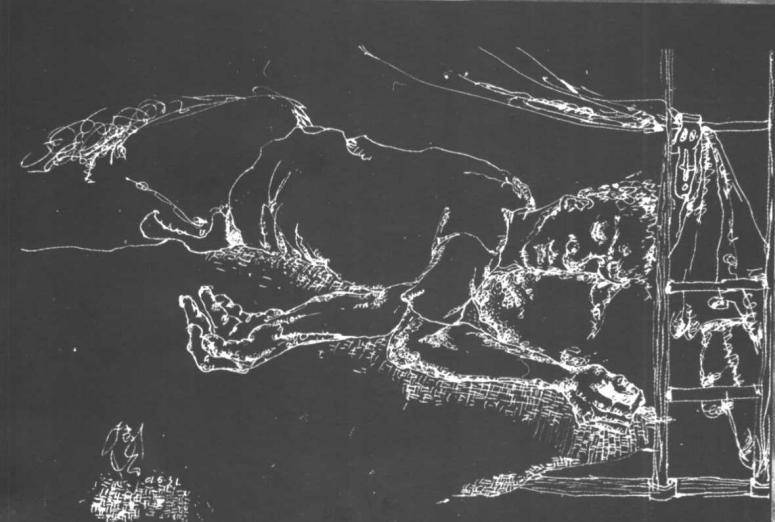
印 张：5

印 数：1~5000

版 次：2002年7月第1版

印 次：2002年7月第1次印刷

定 价：28元



目 录

素描教学概说(南京艺术学院美术学院).....	1
素描(南京艺术学院美术学院).....	2
素描教学随笔(广州美术学院).....	11
素描(广州美术学院).....	13
速写(南京艺术学院美术学院).....	31
速写(广州美术学院).....	42
色彩教学概说(南京艺术学院美术学院).....	46
色彩(南京艺术学院美术学院).....	47
色彩(广州美术学院).....	61

素描教学概说

素描课是专业教学中的一门重要的基础课,通过教学,培养学生掌握正确的观察方法和表现方法,在对自然形态的认识、研究、表现的写生训练中,逐步提高学生的造型能力,使其能较熟练地运用素描艺术语言表达自己的感受,为专业学习打下扎实的基础。

教学过程中,我们特别注重从以下三个方面对学生加强训练和培养。

一、提高学生审美文化修养。多看、多研究优秀大师作品,关注生活,热爱自然,勤奋作画,开发、训练学生的视知觉,促进学生的审美能力的提高。

二、加强学生的观察能力、记忆能力、想像能力的训练,培养整体观察、深入理解的良好习惯,深刻、敏锐的观察能力是形象的视觉记忆的基础,而敏锐的观察力和持久的记忆力又正是形象的想像能力的基础。具有丰富的形象想像能力对于今后从事创作是非常有益的。

三、熟练掌握运用素描技术技巧。对生活的观察、感受通过熟练的技术、技巧才得以体现,平时多动手、多练习,有了大量的经验积累,才有可能掌握得心应手的技术、技巧。

素描课的课程安排,以由简到繁、由易到难的原则进行。一年级绘画专业的素描课(学生在二年级以后选定专业),写生内容以石膏像、静物、头像为主,其中有一至两周的风景写生课。石膏像写生多数为20课时的长期作业,要求学生认真研究形体结构、明暗、透视等自然规律。头像、半身像作业一般在8至12课时之间,要求造型准确,主体感强,刻画深入,注意对人物精神气质的观察,理解人物的形体结构。二、三年级素描课写生对象为着衣人物和人体,作业多数为20课时。在这两年时间内主要要求学生认真研究、理解人物的形体结构、空间透视、明暗变化等自然规律;在审美文化修养逐步提高的基础上,研究、掌握艺术表现规律,从而能够较熟练地运用素描艺术语言表达自己的感受。

在素描教学过程中,经常安排一些速写练习,并且要求学生利用业余时间,在生活中多画速写。速写练习对提高学生的造型能力来说是一种非常好的办法。在短时间内,通过整体地观察,迅速抓住人物的形体、动态特征,概括地加以表现。这样的练习,对于学生的视觉记忆力、想像力的提高也很有帮助。

在本画集中,我们选了20幅不同年级的学生素描作业,这些作业基本反映了我们的素描教学特点。作为交流,真诚地希望大家提出宝贵意见。

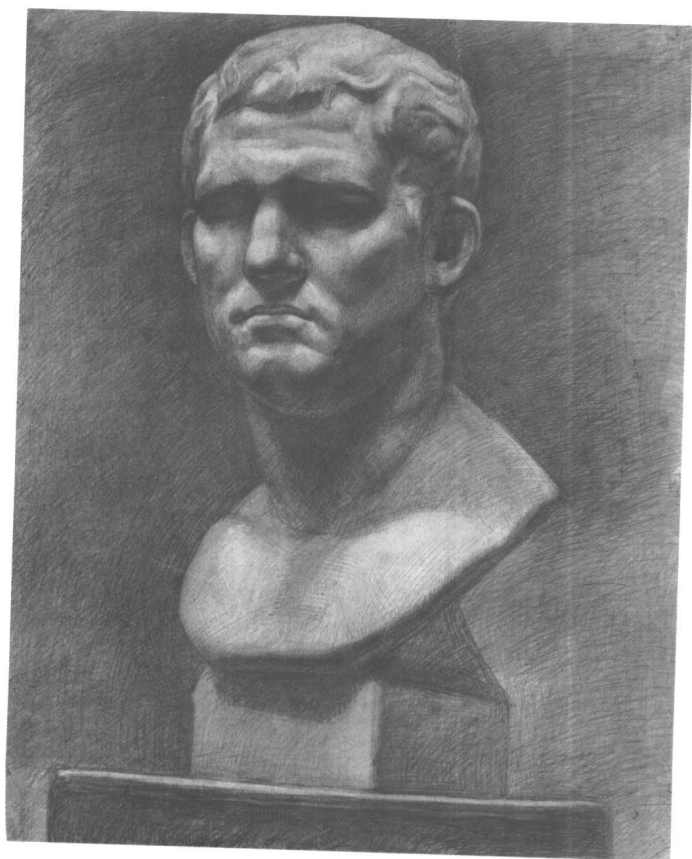
南京艺术学院美术学院素描作品由以下作者创作:王锋、蓝巍、张旭、李威、金辉、刘璐、夏亚楠、沈泓、刘一凡、周秋实、韩荷、张月明、黄靖、周娴。

南京艺术学院美术学院速写作品由孟舒、盛平创作。

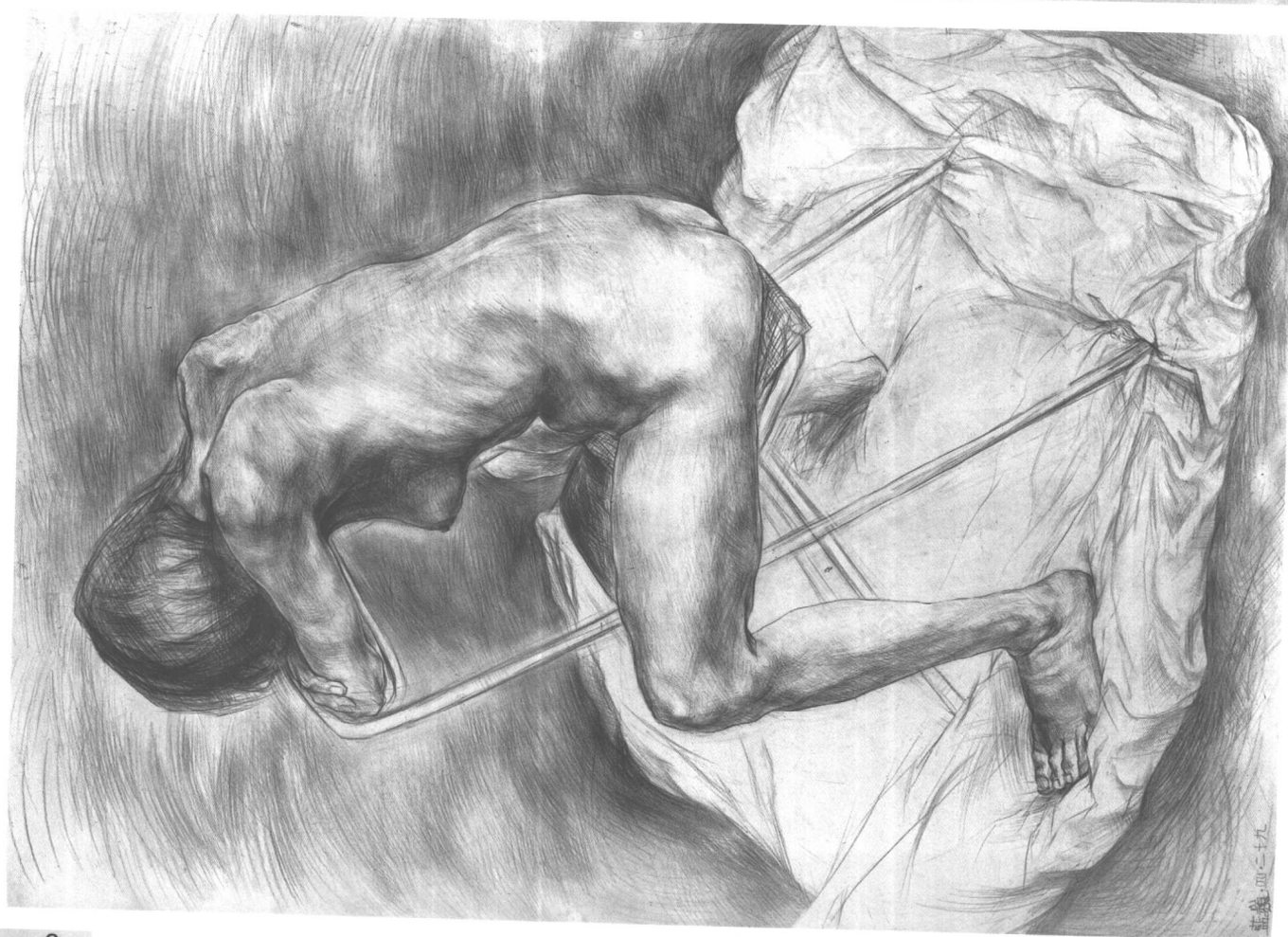
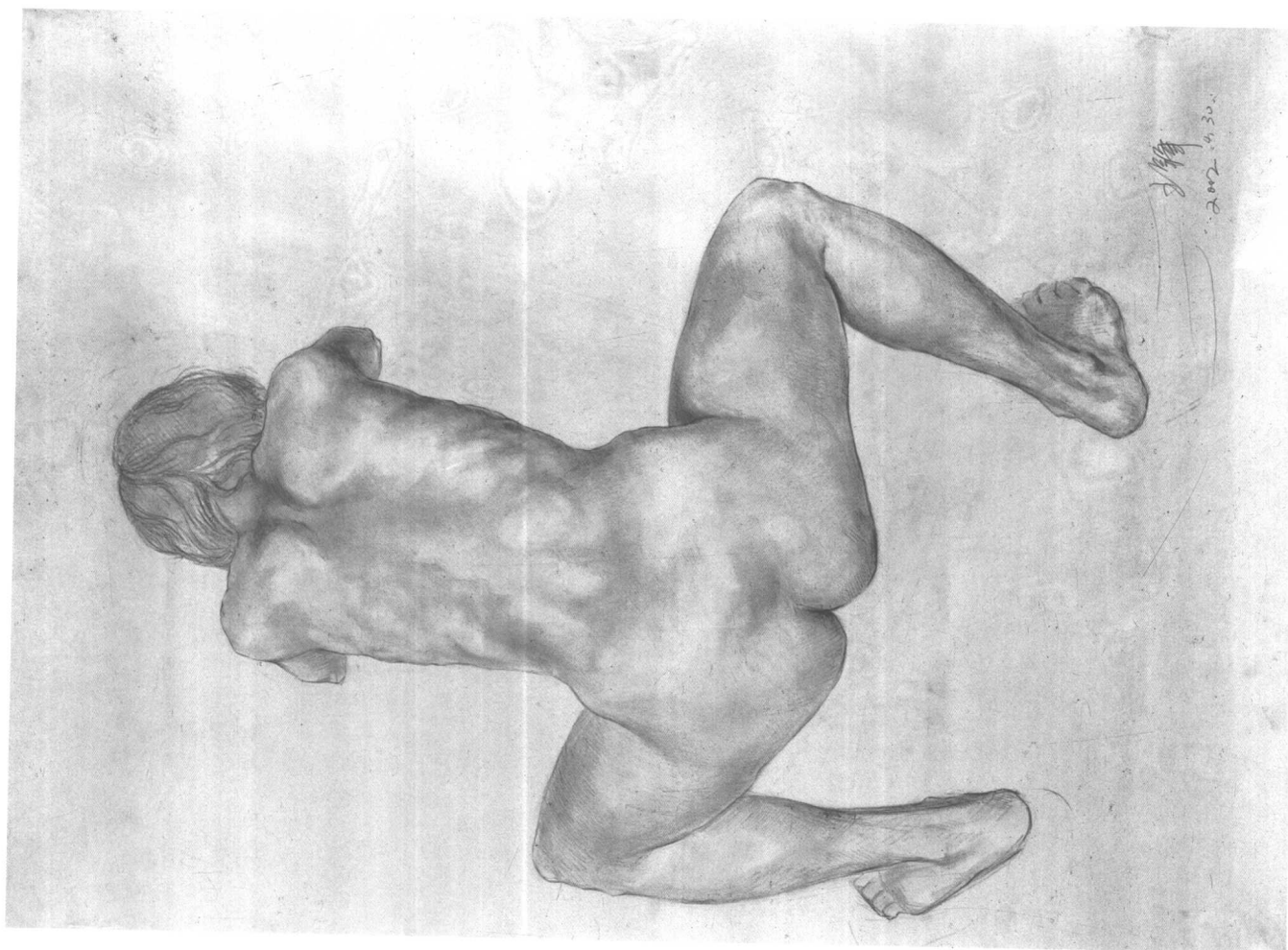
陈世和 洪涛

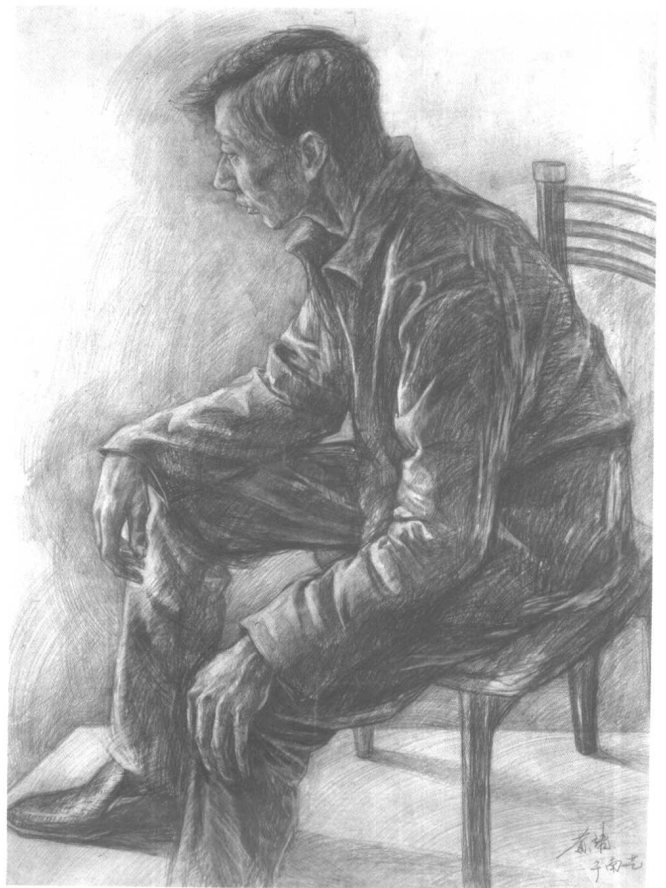
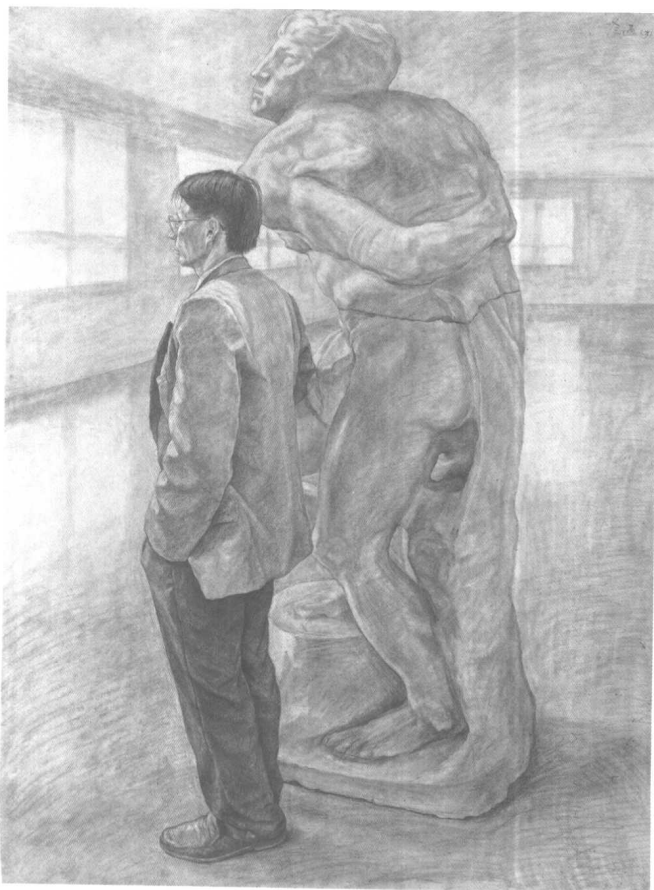


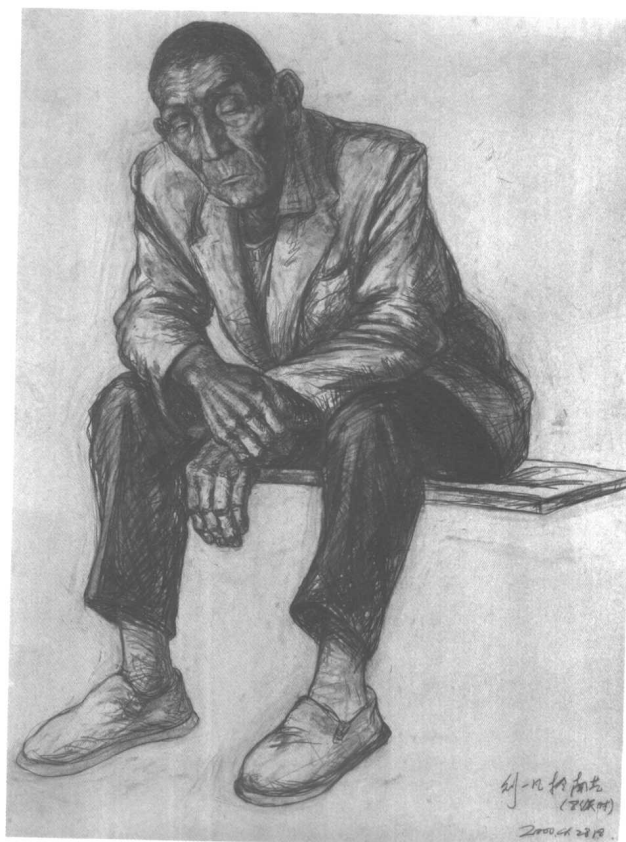
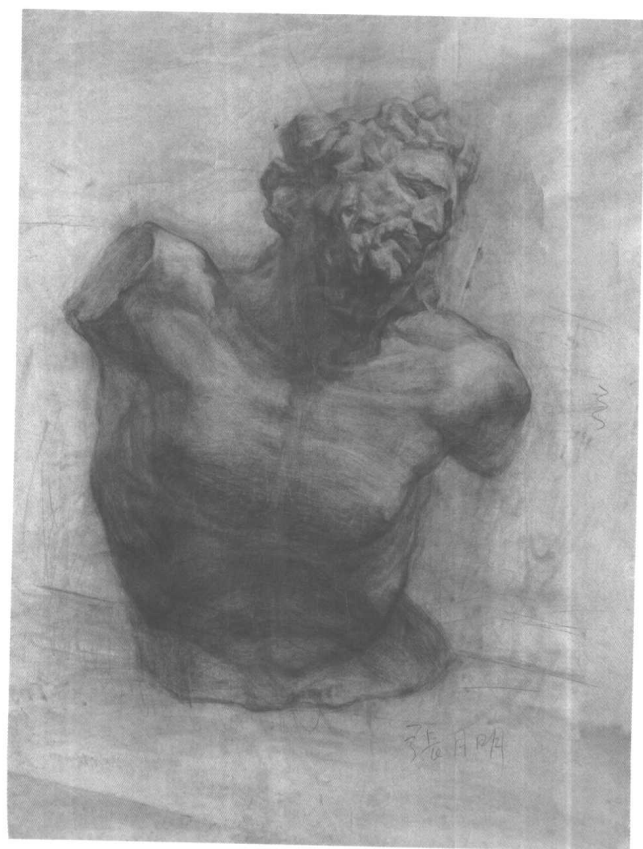
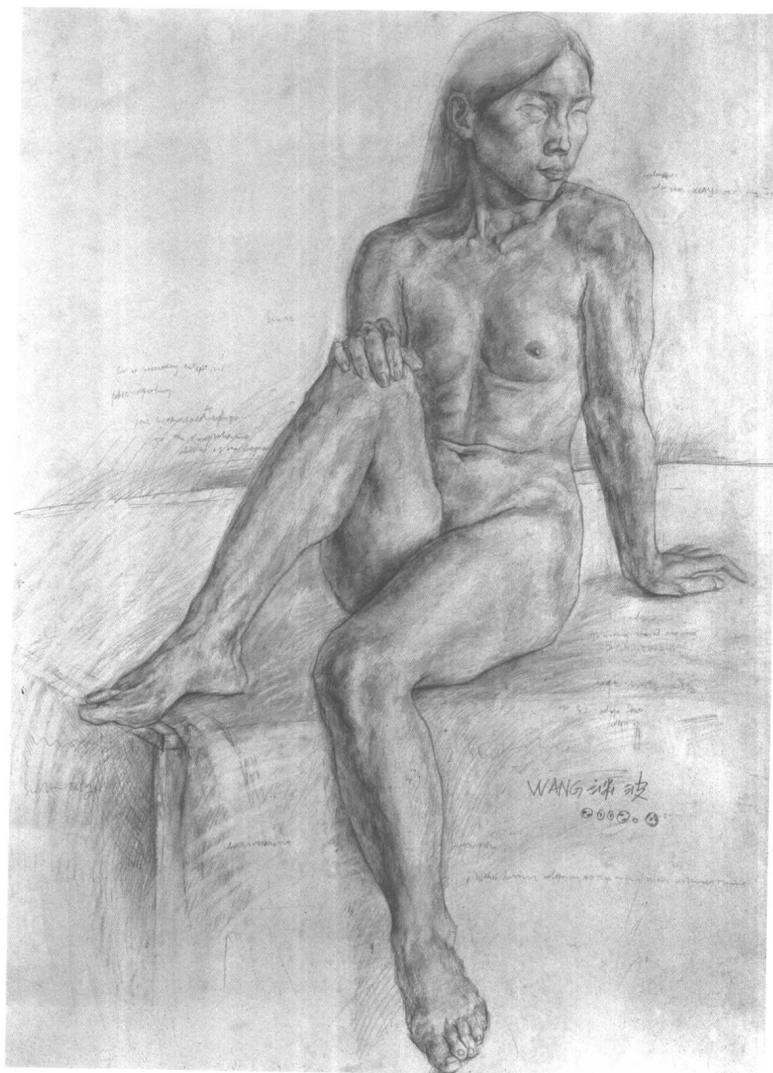


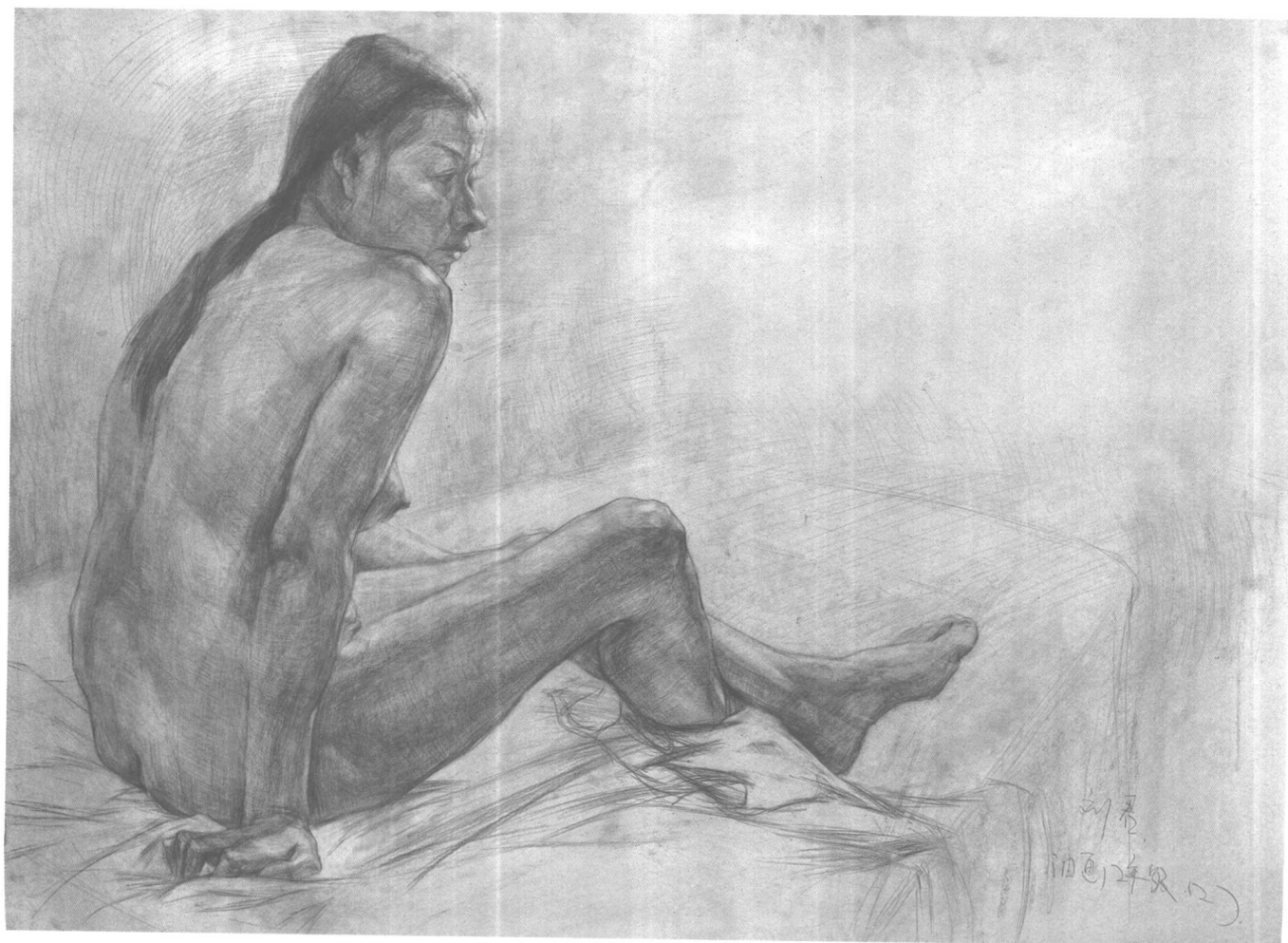
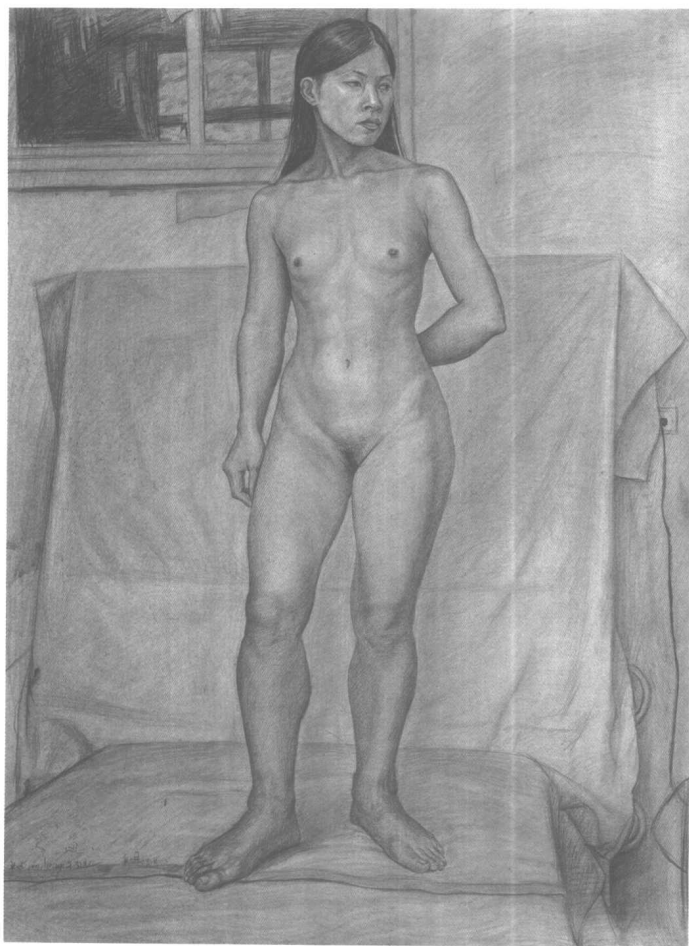














素描教学随笔

素描可以让我们以相对方便、迅捷的途径，来掌握造型的基本概念，培养良好的研究分析问题的习惯和方法，丰富我们形象思维的敏锐程度，提高审美水平。

对于造型的特征，我们要分析哪些是在人体运动变化过程中固定不变的依据，同时也有侧重，有主有从地分配我们的精力和注意力。

观察对象的时候，应以立体造型的概念和眼光去看对象，继而去表达。不论素描完成后的最终面貌如何，这是区别于其他平面绘画类专业素描教学的一个重要标志。

有了立体的概念，在表现时，就以再现立体的概念为目的，组织线条、明暗。当然，我们这里所说的再现立体概念，并不仅仅是描摹对象的光影，而是以一种视觉效果为特征的立体“效果”。

在画面的个各局部，只要是在你的画面上的东西都要认真，不要草率，就像头像写生中画眼睛那样认真对待。当然，这并不是说要面面俱到，可以画得概括、简练，但绝不是粗陋，应该准，一点、一线、两条线放在那儿，有时就可以表达一个造型，比如米开朗基罗的素描就很典型，有时其画的脚只勾几根线，寥寥几笔，但非常准。

对于画面的视觉效果的控制，在作画之前应思考一下过程，就是具体的模特儿形象与你的感性认识和理性分析融合的过程。设想一下最终的效果，也就是说该怎样画，心中有个大概的轮廓，再从容落笔。

在具体的塑造上，应注意大体积与局部小体积的关系，小体积的立体表现的强度应服从于大体积的体积特征。这一点，如从人体泥塑写生的角度去理解，就更容易些。

局部的表现相对来说还是容易，在一幅画面里，第一位的还是整体比例关系的协调，及大体块体积特征准确的体现。

在素描的过程中，小局部的体积塑造比较容易把握，也容易引起同学们的注意力，但对大体积的造型特征的表现往往随着局部表现的逐步深入而渐渐忽视，最终的结果是画面貌似深入与精到，但仔细一分析大体块的体积却是错的，或者说不太合适，这一问题在泥塑写生的过程中也时常发生。

雕塑专业素描教学的主要目的是为雕塑造型问题做一个良好的准备，故素描的观察方法应和泥塑写生中的观察方法相一致为好，即对人体的观察、判断和表现，应建立在对人体体积造型本身的理解之上，其中包括以下几个方面：

1. 建立人体各部分之间的比例长短关系的概念（男女人体又各有不同之处）。

2. 熟悉和理解人体各局部，比如头、颈、胸、骨盆、四肢。我们知道，在素描中，对局部肌肉的平面形状，可以直接、鲜明地反映在画纸上，但立体的造型特征却是由几乎是无数个平面形状所围合而成的。所以，在我们的素描教学中，对于多个角度的平面形状特征的理解和熟悉是非常有助于建立立体造型特征的概念。

3. 内在地、灵活地理解人体各局部的结构、压合、连接关系及其在人体表面所形成的综合特征。作为一张完整的人体素描，我们是不可能画成一张人体解剖图的。（作为一个训练课目是可以成立）对于人体肌肉之间的连接、穿插关系的理解直接决定我们在素描人体写生中对细节的处理和整体的控制，比如常见的问题，有的同学画得造型太松，不见得都是局部造型发生错误，往往可能是对局部与局部之间的连接关系处理欠妥。

表现在素描过程中对写生对象的立体造型的理解，非常有助于以后泥塑写生的顺利进行。但在素描过程本身，必定要将这种理解充分表达在一张平面的纸上，这又是如何体现的呢？

1. 整体的比例关系的协调。

2. 对局部造型的表现应从塑造立体的造型概念出发，然后再寻找合适的表达方式，比如线（粗、细、浓、淡）、明暗（明度、灰度、对比度）。

3. 在平面上对立体对象的表达应注意在造型转折的地方多做些文章，因为平面有了转折才有立体感，才有空间感。

4. 相比泥塑人体写生的空间主体实在性而言，素描中，视错觉发挥的作用较大，利用感性的视错觉来

表现理性的造型特征，需要我们对画面出现的视觉效果和造型的立体概念不断地相互印证、调整。

当然，素描毕竟是平面作业，不可能像泥塑写生那样在塑造上由整体到局部，由大到小。有时，在素描写生的过程中，也可先从局部到整体，由小到大，但整体的关系，大的组织关系应该成竹在胸。

大师作品是值得研究和学习的。研究的过程就是分析其可取之处，并理解其究竟。简单地摹拟大师的风格面貌，是一件容易的事，学生往往容易被大师的表面效果、风格所吸引，当然这也是学习大师一个重要的方面，但仅停留在这一步，对学生来说是不够的，学生应该更多地关注和理解大师表现对象造型的深刻性和学习大师对工作孜孜不倦的精神。

素描是在一个平面上利用单色的线条、明暗做出来的三维错觉。雕塑则是实实在在的三维造型，因此，素描有许多平面方面的问题需要解决。

比如：

1. 素描各种工具的熟练掌握，要达到得心应手的程度。即心里想表达什么，手能跟得上，并能控制到位。

2. 平面黑、白、灰关系构成的准确把握等等。

素描中的错觉是一种感性较多的判断结果。在这一过程中，画面呈现出的视觉形象，不断地和对象及作者对写生对象的理解相互印证，这一过程就是一种不断校正、深入的过程。也就是我们通常所说的“深入”。

处于一年级这个阶段，我要求学生写实，不要随意去处理形体及画面，老老实实地画。认真研究一下写生对象的结构，造型特征再说，什么都不了解，何以变形、处理。

认真地观察，要从对象的形体结构、造型特征出发去看对象。在画面上表达时，同样从忠实表现对象的形体结构、造型特征出发去画，就像在泥塑写生的时候那样，不要受明暗光线的干扰。把对象的结构、造型特征表达好的同时，明暗自然也就体现出来，虚实空间关系也都会有的。

先看形体→画形体于纸上→再看明暗→补充形体于纸上。

作为一周时间的作业，不长不短，按时间来说，既包括对“基本型”的观察和表达的训练，也包括了局部形体的细微观察和表达的训练。有时在每个人具体情况下，因材施教，可以有所侧重，当然关于基本造型的问题是首要的和先决的。

广州美术学院雕塑系 陈涛