

SUMIAO

中国美术学院综合绘画基础造型丛书

素描·构成·表现

SUMIAO GOUCHEN BIAOXIAN

陈守义 著

浙江人民美术出版社

BIAOXIAN

前言

这套综合绘画基础造型丛书，是我在近五年来主持中国美术学院综合绘画教学实验的过程中，和九五级、九七级本科生朝夕相处，共同研讨和探索而获得的教学成果。

一个教学目标的实现和一定教学内容的完成是要由目标明确、切实可行的教学方案来作保证的。根据综合绘画专业的学生所应掌握的基础知识的需要，我把相关的专业基础科目进行了综合化重组，把课程的内容基本分为素描构成表现、水墨构成表现、色彩构成表现、材质构成表现和综合绘画创作这五大部分，在教学实践中形成了一种分层次、分单元并配合相应课程交替式进行的教学结构。这样，能使主要课程中的基本概念和基本技能得以有机的结合，体现出新思路的有章可循、环环相接的特点。

综合绘画专业把传统美术教学中写生造型能力的培养和锻炼拓宽成为包括对形、色、质在内的绘画基本形式要素的构成与表现的研究。对这些绘画中最普遍和最基本的规律的认识，是教学中最基本的内容。这种侧重绘画规律研究的教学，有助于学生在对传统和当代艺术的现象进行分析和认识后，以较宽阔的视角来面对自我的创作实践，为他们个人创造潜能的发挥提供了较为宽广的可能。

综合绘画作为中国美术学院现代美术教育改革的新实验，在继承“兼容中西”的学术传统的同时，也显示了在新、旧世纪之交我院学人对现

代艺术创作中的各学科交融互补这一趋向的种种思考。这也反映了中国美术学院在教育改革中促使传统教学方式转向多元化的革新意识和态度。

就综合绘画专业教学中的创作实践而言，它要求学生融合中西绘画的精神，并同时给予学生在创造中充分利用绘画各种表现手段和形式的自由。综合绘画的“综合”，既不是传统各大画种的简单混合，也不是对现有的以画种为专业来进行教学实践的学科简单替代。它是一种健全专业知识结构的现代教育观念，是我国当代美术教育中把绘画作为一个完整、独立的概念来进行教学改革实践的新尝试。

综合绘画教学的核心是培养学生的创造性思维，探讨各种知识结构的组合和技法表现的可能。这种综合绘画教学实验意味着传统美术教育观念的突围。在新世纪开放的、动态的国际文化空间中，在积极维护对民族文化的延续的基础上，我们试图走出一条中国的新的美术教学之路。这种教学观念的改变必然引起教学内容、教学方法的调控和变革。本书正是以兼容并蓄、综合创新为宗旨，把基础教学实践的一些内容和成果加以编述而成。我所指导的这一教学实践只是现代美术教育的一种尝试。希望美术教育界的同仁能各抒己见，在美术教育改革的实践中走出新路，不断总结新经验，解决新问题，共同开拓中国美术教育的新天地。

陈守义

一九九九年秋于杭州

图版作者一览

周翔飞	14 59 61 65 66 83 84 162 — 166
傅国忠	15 16 33 34 135 177 — 181
孔月华	6 — 9 17 — 20 68 69 206 — 209 225 — 228
刘晓天	21 22 26 88 109 120 — 125
徐忠波	23 — 25 31 32 79 — 82 85 233 — 236
李爱彬	27 — 30 86 90 92 — 94
戴 昱	35 — 40 87
叶 庆	41 42 132 138 140 150
肖 博	44 45 48 103 — 108 139 141 151 — 153 229 — 231
林 莹	46 67 89 193 — 199 221 — 224
林克煊	47 142 — 146
陈或君	49 50 114 — 119 127 129 147 — 149 155 — 161 214 — 220
韩 英	52 — 54 63 64 172 — 176
施 琦	58 60 62 70 — 78
陈 峰	98 — 102 110 — 113
张 麒	133 188 — 192 237 — 241
王 萍	134 182 — 187 232
褚朱炯	136
黄海波	137
黄文山	167 — 171 200 — 205
金 灿	43 91 210 — 213

陈守义，1944年生，浙江温州人。1963年毕业于浙江美术学院附中，1968年毕业于浙江美术学院油画系。毕业后从事美术创作和基层美术工作多年。作品《水上交通站》、《伟大的创举》（合作）等曾多次参加全国美展。1978年调到浙江美术学院任教。1984年由中国美协派赴法国访问考察一年，1985年在巴黎举办油画个展。《水乡回忆》等参加法国国际艺术家联展，《山城》等作品被法国艺术交流公司收藏。1987至1993年任浙江美术学院美术教育系主任。《静静的山村》获第七届全国美展优秀奖。《走向大课堂》、《水上交通站》、《巴黎春色》等分别被江苏美术馆、浙江自然博物馆收藏。作品曾多次在美国、日本、新加坡、印尼、香港、澳门等国家和地区展出，并被有关机构及人士收藏。1993年获国务院专家特殊津贴，同年在台北举办油画个展，出版《陈守义油画集》。1994年任中国美术学院研究学部副主任，主持综合绘画教学实验。

1998年所著《兼容并蓄 综合创新》一文被选入《20世纪美术教育研讨会论文集》。1998年编著《世界名家素描鉴赏》。1999年江苏美术出版社出版《陈守义作品集》。1999年主编《综合绘画教学实验专集》。

现任中国美术学院教授，综合绘画系主任，中国美术学院学术委员会委员，浙江美术家协会理事，浙江美术教育研究会副会长，中国美术家协会会员。

J214

48

国美术学院综合绘画基础造型丛书

ZHONGGUOMEISHUXUEYUAN

ZONGHE HUIHUA JICHU ZAOXIN CONGSHU

素描·构成·表现

SUMIAO GOUCHEN BIAOXIAN

陈守义 著

浙江人民美术出版社

责任编辑:褚潮歌

装帧设计:陈正达

责任校对:冯 玮

图片摄影:刘钢强

图书在版编目(CIP)数据

素描·构成·表现/陈守义著. —杭州:浙江人民
美术出版社, 2000. 6

(中国美术学院综合绘画基础造型丛书)

ISBN 7-5340-1125-6

I. 素… II. 陈… III. 素描-技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 30296 号

素描·构成·表现

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

杭州之江印刷厂印刷

2000 年 6 月第 1 版·第 1 次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 6.75

印数: 0,001—4,000

ISBN 7-5340-1125-6/J·975

定价: 28.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

前言

这套综合绘画基础造型丛书，是我在近五年来主持中国美术学院综合绘画教学实验的过程中，和九五级、九七级本科生朝夕相处，共同研讨和探索而获得的教学成果。

一个教学目标的实现和一定教学内容的完成是要由目标明确、切实可行的教学方案来作保证的。根据综合绘画专业的学生所应掌握的基础知识的需要，我把相关的专业基础科目进行了综合化重组，把课程的内容基本分为素描构成表现、水墨构成表现、色彩构成表现、材质构成表现和综合绘画创作这五大部分，在教学实践中形成了一种分层次、分单元并配合相应课程交替式进行的教学结构。这样，能使主要课程中的基本概念和基本技能得以有机的结合，体现出新思路的有章可循、环环相接的特点。

综合绘画专业把传统美术教学中写生造型能力的培养和锻炼拓宽成为包括对形、色、质在内的绘画基本形式要素的构成与表现的研究。对这些绘画中最普遍和最基本的规律的认识，是教学中最基本的内容。这种侧重绘画规律研究的教学，有助于学生在对传统和当代艺术的现象进行分析和认识后，以较宽阔的视角来面对自我的创作实践，为他们个人创造潜能的发挥提供了较为宽广的可能。

综合绘画作为中国美术学院现代美术教育改革的新实验，在继承“兼容中西”的学术传统的同时，也显示了在新、旧世纪之交我院学人对现

代艺术创作中的各学科交融互补这一趋向的种种思考。这也反映了中国美术学院在教育改革中促使传统教学方式转向多元化的革新意识和态度。

就综合绘画专业教学中的创作实践而言，它要求学生融合中西绘画的精神，并同时给予学生在创造中充分利用绘画各种表现手段和形式的自由。综合绘画的“综合”，既不是传统各大画种的简单混合，也不是对现有的以画种为专业来进行教学实践的学科简单替代。它是一种健全专业知识结构的现代教育观念，是我国当代美术教育中把绘画作为一个完整、独立的概念来进行教学改革实践的新尝试。

综合绘画教学的核心是培养学生的创造性思维，探讨各种知识结构的组合和技法表现的可能。这种综合绘画教学实验意味着传统美术教育观念的突围。在新世纪开放的、动态的国际文化空间中，在积极维护对民族文化的延续的基础上，我们试图走出一条中国的新的美术教学之路。这种教学观念的改变必然引起教学内容、教学方法的调控和变革。本书正是以兼容并蓄、综合创新为宗旨，把基础教学实践的一些内容和成果加以编述而成。我所指导的这一教学实践只是现代美术教育的一种尝试。希望美术教育界的同仁能各抒己见，在美术教育改革的实践中走出新路，不断总结新经验，解决新问题，共同开拓中国美术教育的新天地。

陈守义

一九九九年秋于杭州

目录

1 素描语言与造型要素

- 1 素描有无尽的表现形式和丰富的表现力 ··· 10
- 2 造型要素的组织能力也是基础 ··· 13
- 3 造型要素的构成与表现的实验 ··· 14
 - 点的构成与表现实验
 - 线的构成与表现实验
 - 面的构成与表现实验

2 图式分析与形式把握

- 1 图式分析与变体练习 ··· 32
- 2 构成原理与形式把握 ··· 38
 - 平衡是视觉感受的追求
 - 节奏意味着力的动感
 - 明暗关系具有丰富的表现力
 - 对比是增强表现力的有效手段
 - 创造画面的深度空间

- 3 素描语言是和表现内容不可分割的 ··· 45
- 4 重要的在于整体性的把握 ··· 46

3 写生基础与构成意识

- 1 研究自然和研究画面具有同样的价值 ··· 50
- 2 心灵感受的正确表达是写生的目的 ··· 54

	3 研究性练习与动态式表述 ····· 58
	• 课题之一 素描写生练习
	• 课题之二 速写与记忆素描
	• 课题之三 动态式表述的实验
4 构成原理与创意表现	1 写生也是创作 ····· 76
	2 认识自我和认识世界缺一不可 ····· 84
	3 创造性思维是素描表现的动力 ····· 88
	4 写生在于培养创造才能和发展个性 ····· 94
	• 风格形成的逻辑
	• 眼光也是智慧

1

素描语言与造型要素

素描有无尽的表现形式和
丰富的表现力

造型要素的组织能力也是
基础

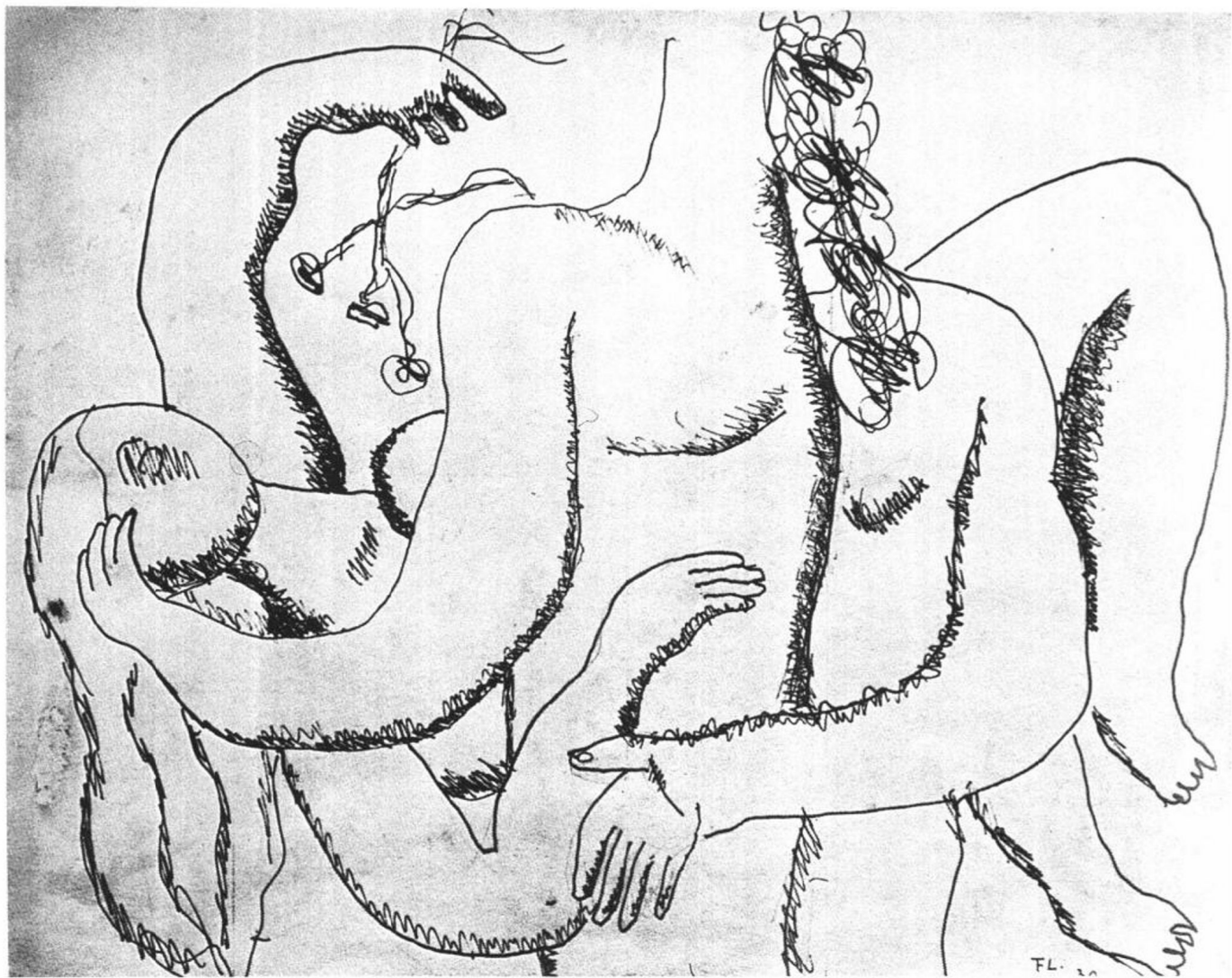
造型要素的构成与表现的
实验

一 素描语言与造型要素

1 素描有无尽的表现形式和丰富的表现力

素描是绘画语言中最朴素、最直接的一种表现方式，它又具有无尽的表现形式和丰富的表现力。

素描是基础造型训练的重要手段，它可以作为创作的草图，又可以作为独立的创作作品而存在。对于素描的认识，近年来我们经历了一个由比较狭隘而逐渐开放、由偏重技能训练而逐渐重视形式本质探讨的发展过程。在素描教学中，除了写生基础造型训练的内容之外，拓宽对素描语言的研究，把形式原理的分析和造型要素的构成和表现，作为一种独立的绘画表现艺术来加以认识与实验，这对于健全素描基础训练的内容，推动素描基础教学手段在内容与形式方面取得进一步

深化与完善，是一个需要努力探索的新课题。

其实，在传统或现代的绘画中，画面所包含的点、线、面等基本造型要素和黑、白、灰等基本素描语汇，以及它们之间所呈现的美的形式规律，在一些基本方

面仍然有相一致的地方（图2、3）。通过对画面中造型要素的构成和表现的分析，可以更清晰地感受到画面多样的组织形式和丰富的表现技巧，从而使学生在观察事物和心灵体验的基础上，初步领会画面构成的基

2

3

- 2 赛马 德加
3 风景 大卫·史密斯