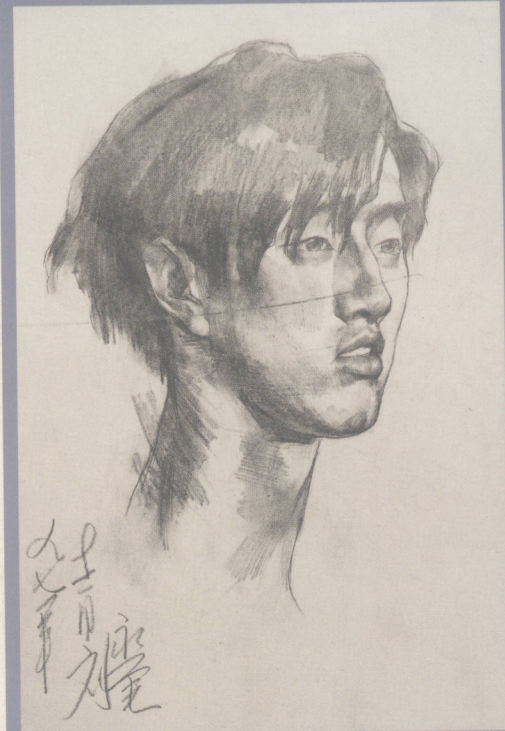
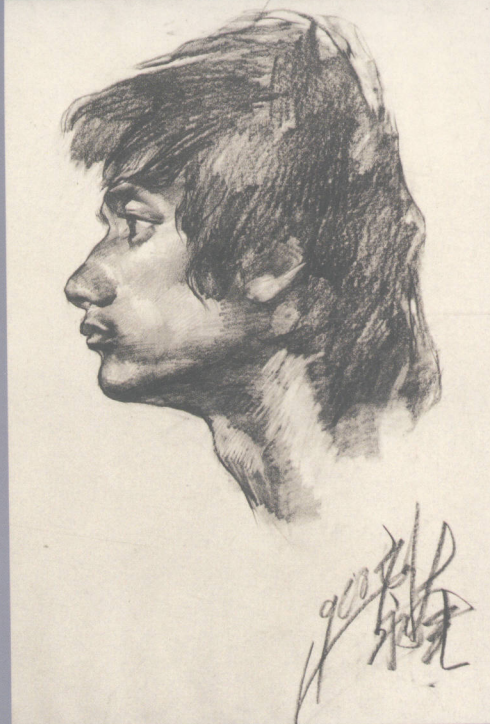
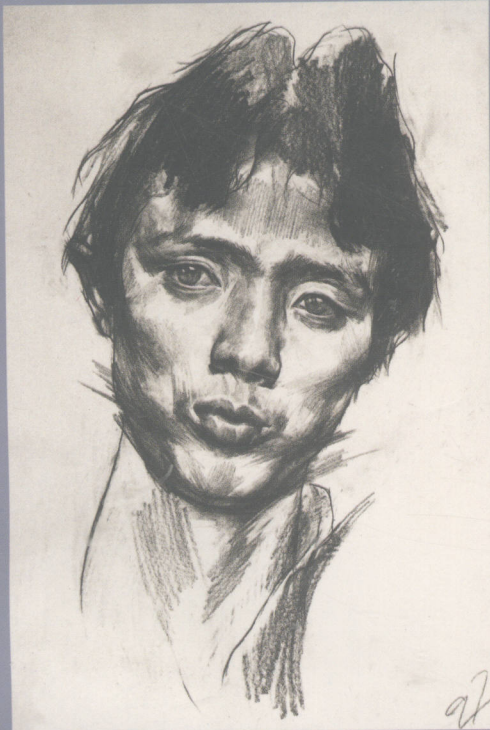
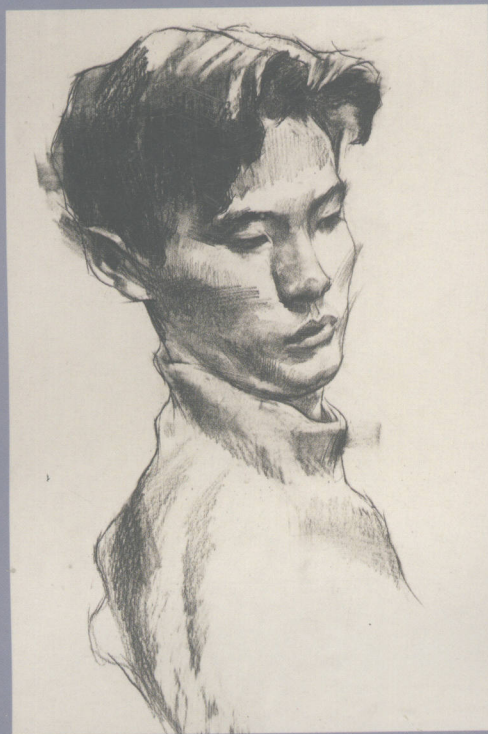

高等美术院校基础教学教法

中央民族大学美术学院

刘永奎素描人物教法

主编 贾德江 刘永奎

北京工艺美术出版社

刘永奎

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

高等美术院校基础教学教法

中央民族大学美术学院

刘永奎

素描人物教法

人体（局部）

80cm × 68cm

2001 年

图书在版编目（CIP）数据

中央民族大学美术学院刘永奎素描人物教法/贾德江主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2007. 7 (高等美术院校基础教学教法)
ISBN 978-7-80526-280-2

I. 中... II. 贾... III. 人物画—素描—技法(美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 097683 号

责任编辑: 陈朝华

黄秉洲

责任印制: 宋朝晖

高等美术院校基础教学教法·中央民族大学美术学院刘永奎素描人物教法

主编: 贾德江 刘永奎

出版 北京工艺美术出版社 (北京市东城区和平里七区 16 号 100013)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司 印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 880 毫米 × 1230 毫米 1/8 印张 7.5

印数 1~4000 版次 2007 年 8 月第 1 版 印次 2007 年 8 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-280-2/J · 561

全套 5 册定价: 48 元

本册定价: 48 元

ISBN 978-7-80526-280-2

刘永奎素描人物教法·高等美术院校基础
教学教法 中央民族大学美术学院

780526280483066

RMB: 48.00

2007

编辑人语

◆ 贾德江

素描作为造型艺术的基础,不仅可以用来训练艺术家对事物的观察、研究和表现的能力,而且还可以成为一种独立的艺术形式来进行学术研究和艺术创作。因此素描是绘画造型艺术与美术教育中的重要环节,具有独特的艺术魅力和审美价值。

目前,国内各大美术院校都把素描教学作为基础教学的重点来开设,其中素描人物写生又是重中之重。其教学过程是一种对知识感觉、理解的体验过程。如何通过素描去看世界,则需要在教学强调对客体审美上有所认识,有所感受,并以个人的造型语言加以表现,传达对艺术价值的诉求。

中央民族大学美术学院副教授刘永奎,长期以来为了建立素描教学的体系做了很多可贵的探索。他认为素描的基本功的任务是认识对象,表现对象,既认识和表现对象的自然属性,也要认识表现对象的社会属性。他把素描造型过程中的正确思考方法、观察方法、表现方法的语言,归结为追求的是一种精神,是一种觉悟,觉在认识上,悟在意识中。

本书以图文并茂的形式详尽介绍了刘永奎素描人物的教学方法和教学指导思想,突出了他富有个性化的素描语言,强调以几何化的归纳方法观察物体结构,是一个十分重要的概念。强化这个概念和没有这个概念造型的结果是不一样的。透过现象看本质的结构概念,是造型走向原型复合的一种理性认识分析的手段,其目的是强化第一视知觉,是教学中引导学生理解形体从整体到局部的相互关系的重要一步。

他创造性地在素描教学过程中,讲述了几何结构与球体明暗的逻辑关系,对形的概括选择在画面中起到了以一当十的代表性的作用。强调某些部分,减弱某些部分,这一加法和减法的取舍过程反映了作者在长期教学实践中的理念与分析的结果;同时在塑造的过程中,既重视具像写实能力的提高,又去积极主动地捕捉形象,从中发现具有审美价值的形式因素,提高造型艺术形象的意识。

刘永奎在教学中,一方面强调向传统大师学习造型技法的经验,借鉴大师的造型原则、经验及艺术审美情趣,探讨自己创新的表现语言的实际意义。另一方面他又论述了在素描造型中,头像素描、人体素描体积感、空间感建立在画面结构规律之中,形成一个语言厚实的、具有强烈节奏感的、产生视觉冲击力的一个结实整体。刘永奎一直倾注于素描教学研究,积累了大量的宝贵教学经验。本书将他的教学笔记、实践的举例与聚集的作品,逐一给予简洁而又清晰的注析,使被教授的学生,在面对较为复杂的问题及解决方法时变得明确易懂。他的教学法是一把开启学生艺术发展创造力的钥匙。

女青年 44cm × 42cm 1996年

中年人(局部) 60cm × 50cm 1980年

我的素描教学

◆ 刘永奎

素描教学的艺术本质是培养学生在熟悉规律的过程中发现新领域的自信能力。同时，在这个领域中不断提高自身的艺术感悟能力。

在技术层面上，学生要通过素描教学的过程来提高自己的艺术的界定能力，将精神素质与人文素质结合起来，走上艺术创作的道路。因此，素描教学是绘画艺术的奠基石。

素描过程中思考是学生发现视觉思维储存升华的基础。它提供了关注对象的视角，促使学生能感觉出绘画艺术中诸因素的关系，并通过对人类绘画造型艺术历史渊源的了解，能够随着时间的推移使绘画艺术感觉的认识逐渐成熟，再在其艺术创作过程中慢慢释放出来。

我们在前人优秀的遗产中就发现素描语言中象征性的隐喻功能形成了素描创作过程内在的固有性的原始含义。所有象征性的隐喻涵盖着抽象的象征一面，通过“幻觉”来完成，也就是说幻觉成了隐喻的基础。它也是素描作品具备了一种发人深省并意味深长的暗示。这种暗示，在特定的“语境”下展示了现实生活形态与素描创作中不平衡的逻辑关系，是创作者如何取舍，如何寻求自己语言的个性化、多样化的过程。对一个画家来说，在统一和多元化之间保持一种恰当的“触觉思考”是极其重要的。

宁可平凡有过之也不要做作，
宁可执著有过之也不要盲从，
这就是我们对素描教学认识的基本理念。
“得之于心，而应用于手”。

同学 60cm × 44cm 1995年

刘永奎

中央民族大学美术学院学术委员会委员、硕士研究生导师、美术学教研室主任、副教授，中国流行色协会色彩教育委员会委员，成都社会科学院国际学术交流中心特约研究员，中国油画协会会员。油画《向大海》、《故乡》分别参加土耳其双年展、第三届亚洲美展，油画《故乡的节日》、《刘永奎克孜尔石窟写生油画系列作品》、《家》、《藏族民居》、《叶尔羌河谷》、《静悄悄的边陲》及素描作品（1997—2005年）在国内外展出，并在多家美术刊物上发表。论文《中国民族美术教育中的文化选择》编入由中国社会科学院文献信息中心主编的《坚持科学发展观，构建和谐社会——党政干部理论学习文选》（红旗出版社出版）一书中，并获优秀论文一等奖。

《刘永奎谈素描》等论文和美术作品在《美术观察》、《美术》、《美术向导》、《社科研究》、《现代学术研究》、《中国教育改革》、《中华学术论坛》及中国教育学会社组编的《中国教育文集》，中国科学院文献信息情报中心主编的《中国科技发展论坛》（国防工业出版社出版）等重要书刊上发表。

素描造型领域中“减法与加法”之间是多元化思考的开始。它思考着个性语言含有更多的功能性，它只服从思考过程的“虚构”。在空间被当成边界一个抽象的限定时，可以对空间从局部到整体或从整体到局部进行思考，并形成了边界明朗或模糊不清的空间延伸。素描创作者对待传统与前人的经验态度，并不是遵守因循固定的原则，而是基于实用能量的聚集，形成了减法与加法对立触角的逻辑关系，含有多层涵意。它的空间转换风格的展示，是十分有趣的理性与情感的轨迹延伸。艺术家主观地恰如其分地对待客观形态形成一种风格而不是一套规则或限制。一种风格是一种思路的气候，严格的风格训练一点也没有限制和束缚创造性的发展造型语言的系列，是一种借助攀登向上的行为台阶。

素描教学中素描创作的基本载体是通过其通用的固有的语言：点、线、面的组合与变化，黑、白、灰色调的运用与选择，形成了其固有的内在性、包含运用性以及结构的可靠性中寻找“存在与消失”的画面节奏。这种节奏既存在我们的现实生活中，又存在于素描艺术作品探索的结果中。但是艺术作品与生活的本源展示的“消失与存在”的关系是有距离的，甚至是南辕北辙的。这种距离便是艺术思考的结果，这是我们所追求的，即“存在与消失”在画面中形成的内涵是主观的，这种主观是客观自然在延伸中产生的新的暗示，呈现了作者在素描的表达过程中是一种发现行为的情感过程。发现别人没有发现的内容，用自己独特的方式创造出现象真实与本质真实的新的艺术统一体，创造出新的艺术形态真实价值，赋予一幅素描作品新的真实的感情与生命。在这个过程中，艺术家自我情感、自我修养形成了重要的思维活动内容的基础，排除了现实形态与艺术作品之间的绝对值，构建了素描工作中“存在与消失”的语言定位的内涵。有选择性地处理，这样千人一面的影子就消失了。

素描作品展示了一个人的心灵具有至高无尚的自知能力。自信的思考，大胆的实践，贯穿于自觉的艺术追求始末。素描艺术创作的探索与收获将伴随你一生。

谈民族美术教育中基础教学的几个环节

◆ 刘永奎

民族美术教育中，基础教学是坚实的观察并富有创造力的思维方式，其实质是用手思考艺术哲学。它这种思考是站在一定的文化厚度内涵上，以美学为基础、深入开拓为动力的艺术成长的奠基石。教学的目的，不仅仅是研究造型规律的本身，而是研究如何运用造型规律去探索 and 发现“已知的情感世界”。

一、基础教学规律的重要性

基础教学训练的“写生作业教学要求”为探索基本规律奠定了正确的观察方法打下基础。在学习中对造型因素做了认真地分析与研究，逐步培养学生尊重自己的直觉——即观察大自然的质量和基本的素质。这些形成了各自专业不同画种的创作直接的潜在支撑作用。其造型诸因素研究的路越宽广越全面，基础价值越高、越坚实。

基础教学的过程像盖房子一样，一块砖一块瓦去筑建。学生通过反复的实践，熟练地掌握基础训练的规范与技术要领，有利于艺术创作，充分表现自己的感受，但是基础教学训练做好不等于专业教学就解决了。专业教学中所要解决的问题与基础教学所要解决的问题是不同的。材料技术、创作方式等诸方面，这些是要一丝不苟地学习和研究的，决不能把大学的基础教学办成专业短训班。把专业问题放在基础训练当中解决的心态是不对的。

民族美术教育中的基础教学应明确造型基本训练和艺术创作之间不能混淆。在讨论二者之间的关系更是如此。在课堂教育或者学院教育中不应该要求基础教学解决未来艺术创作中的所有问题，因为创作的多样化不直接等于基本训练的多样化。

在基础教学训练中，培养学生认真的一丝不苟的造型品格。从观察生活的物象开始到感受的形成，最终落在画面上组织的全面训练是通往艺术风格形成的前期“严格”必需的。

我们研究历史上各类风格的大师作品时，发现其早期的严格基础训练清晰、明确的形态作业的样式与成熟的风格距离相差甚远。他们的基本训练是一步一步走出来的，这是坚持造型严格的基础训练的成果，是十分重要的。在民族美术教育中我们绝不能绕开基础训练的严格道路。

二、基础教学的整体性

基础训练的重要性关键是培养学生做一件事有始有终坚持到底的习惯。在教学中培养他们的自信心、培养他们了解自己、培养他们设计自己的能力，最终走向独立工作创作能力，这是我们教学的目的。

在强调教学的整体过程中有不同的阶段要求，每一个学期每一个阶段教学目的性要明确。教学的不同环节要具体化。不同阶段是统一在整体的教学任务之中，在统一性浑然一体的原则指导下，统一联系不同的教学要求。在“一以贯之”宽泛的方法中抓紧不同的侧面要求。

在基础教学的整体教学中，教师有意留心 and 引导个性与强制的要求结合起来。学生从社会走进大学课堂应有必要的规范原则，社会上的自由打法与学校专业性的课堂基础训练是南辕北辙的，要强制和限制某种自由度。在贯彻规范条理清楚的教学，要具体问题具体分析，不要放任自流，要形成既有生动活泼的教学主动性，又有具体要求与规范原则。认识到这一点，我们的教学规律的探讨才可能比较自觉地有依有据地发展开拓。

学生在内因与外因的相互结合中逐渐成熟是基础教学整体性的质量标准。使学生渐渐地明白，在基础训练的整体性的教学中构造自己的艺术大厦需要纯朴与实在。

三、在民族美术教育中，从传统和前人的成果中吸收营养是基础教学的一部分

一幅艺术作品的质量，依赖于作者的审美意识的培养和提高，它展示的是作者的全面素质的能力，既有作者造型能力水准的掌握，又有与众不同的对生活的感受，才能实现其反映生活的画面质量。

从现实的物态中发现美的因素，审美意识的培养与提高，通过大量写生结合从中外传统名家的艺术作品学习，促使从量到质的飞跃发展是基础教学的重要一个环节。

(一)造型能力的学习提高和艺术性的表达方式是人的思维活动，是精神世界的产物。在我们的造型能力和绘画经验不足的情况下，我们赤手空拳，没有任何绘画手段，没见过传统中的精华，不去借鉴前人的经验，而要表现复杂多变的客观世界，自然无从下手，不知如何去写生，去表达。此时去谈感受、谈表现，岂不都是空谈吗？

在实际的写生过程中，现实的客观物象形态不会告诉我们用什么具体表达方式。我们只有在各个历史阶段的优秀大师作品中感受到表达方式的痕迹，进而享受绘画艺术作品的奥秘，体悟到造型风格的差异乐趣。

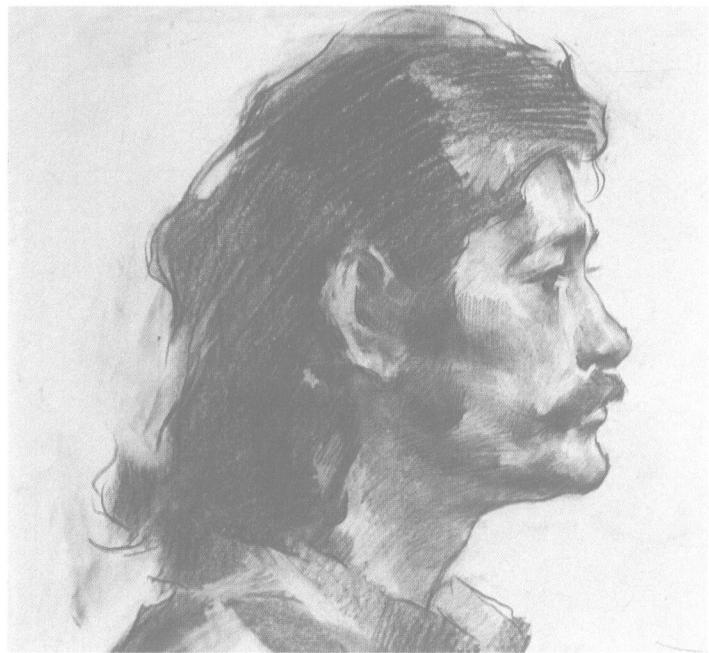
(二)基础教学中写生作业从量到质的飞跃是多方位思考学习的过程。临摹前人的优秀遗产，既是造型学习的过程，也是提高认识的过程。通过学习前人的成功经验，我们既在技巧上得到了武装，又帮助我们更明确、更清晰地面对自然，表达自己对生活的感受。从大师的作品享受和体悟对大自然的奥妙，激发自己对生活的热爱，强化了对艺术世界的向往。

我们在临摹中，要使身心融入到作品之中去，要用作者的思路去思考去分析，这样才能体验到作品的精彩之处。学习前人，向传统学习是为了掌握造型能力，但替代不了写生。写生和临摹要相辅相成地进行，这样会在大量的写生中起到促进质量发生变化的重要作用。我们能“走进去”，还要能“走出来”，既消化吸收前人的经验，又使之起到提高自己多方位思考问题能力的作用。

从传统和前人的成果中吸收营养，是构建自己艺术大厦里程的一部分，几乎是历代艺术家都要走的道路。新世纪是一个创造性思维广泛运用的世纪，我们面对已知的情感世界，充分运用思维活动，对人的思维、理解、学识的影响和对人们产生的变化，通过艺术教育可塑性去培养，发现人们的创造性的思维能力，是当今民族美术教育基础教学重要的课题。

东北老人 18cm × 12cm 1968年

维族青年 61cm × 44cm 1997年

工人 18cm × 16cm 1968年

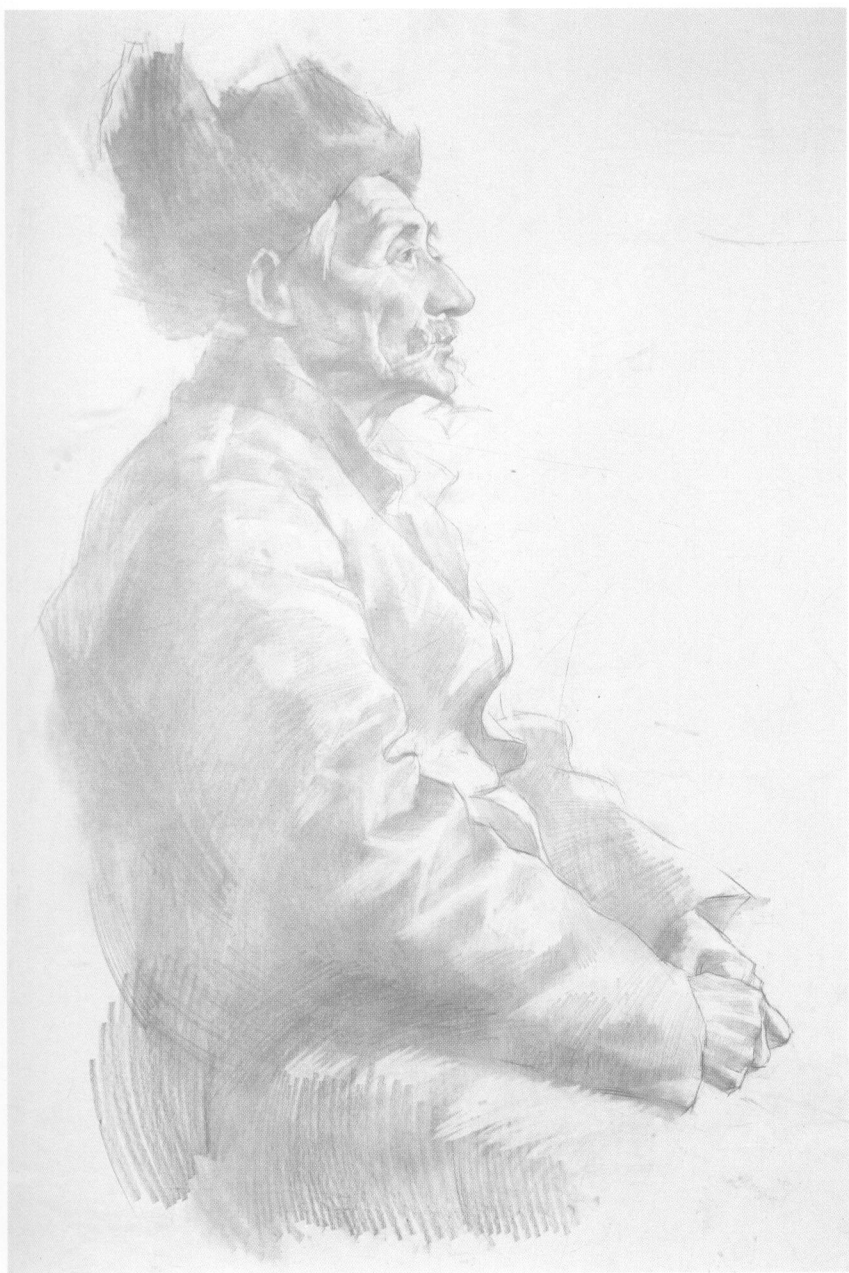
老人带手肖像步骤

步骤一：确定形体特征及各部分相互间的比例关系。

步骤二：进一步明确内外相互影响的结构组织联系。

步骤三：强化相互间的逻辑关系。

步骤四：完成素描。

东北女孩

60cm × 50cm

1995 年

色阶是为形体服务的。我们有选择地利用色阶，主观的截取与处理色阶，是为了创造一个理想的结实的形象而服务，千万不能变成目的。有时遇到复杂的灰色色阶，色阶的层次与型体的组合很丰富，微妙复杂，影响人的视觉和心理情感，这时候心里要牢记着“选择性的取舍色阶与型体巧妙的结合是可取的，千万别走向反面……”。

同学

61cm × 44cm
2002 年

结构是造型的基础,造型是素描的核心,研究和掌握结构是素描教学的最基本和最重要的课题。结构是物象内部各个部分的构造相互之间组合排列的联系,解剖结构是人体造型的基础,骨格结构是解剖结构的基础,解剖结构和几何结构是完成教学研究的基础。

老人

60cm × 50cm

2002 年

在素描造型过程中，作为基石的“形象结构”，在其他因素的互动中多方位的思考显示并强化了自身的含义，着重研究结构形体依托作用，从球体明暗规律出发找到物象深化的本质空间形体的首肯。如果没有结构，实质是抛弃了自然形象，便没有形体的递进透视变化，也就没有空间立体的形象。要运用好球体明暗变化规律，并使之成为艺术形象创造服务。

藏族老人

136cm × 68cm

1994年

不断增加思路的角度，扩展自己探索的区域，界定知识结构求索的方式。在热情中乘坐前人行走的马车，越过自己曾未走过的路途时，无疑会给你某种开阔性的启示，不知不觉中你便掌握了思路的新技法。触摸自己的思考方式时，冷静思考一番；我们只有不断地思考并与前人的精华相联系，过后仔细的研究，坚持有意识的训练思考、再思考……思路就会越来越宽广，信心百倍地走下去，建立和重新建立信仰。这样做是为了不囿于一己之见、一家之说。更确切地相信用实践去思考，在自己理想与愿望中完成自己自在地追求每一个台阶。

同学

61.5cm × 44cm
1997年

《乐记》中载：“乐者，音之所曲生也，其本在人心之感物也。”在这一实践中，我们不仅仅是在塑造物象的外形，还要塑造心中的物象。

大庆青年

61cm × 44cm

1978年

素描过程中构图的安排，色阶的选择与实施，强化造型过程中建立和健全彼此的感受与认识，这种感受与认识支配画面的整体思考。

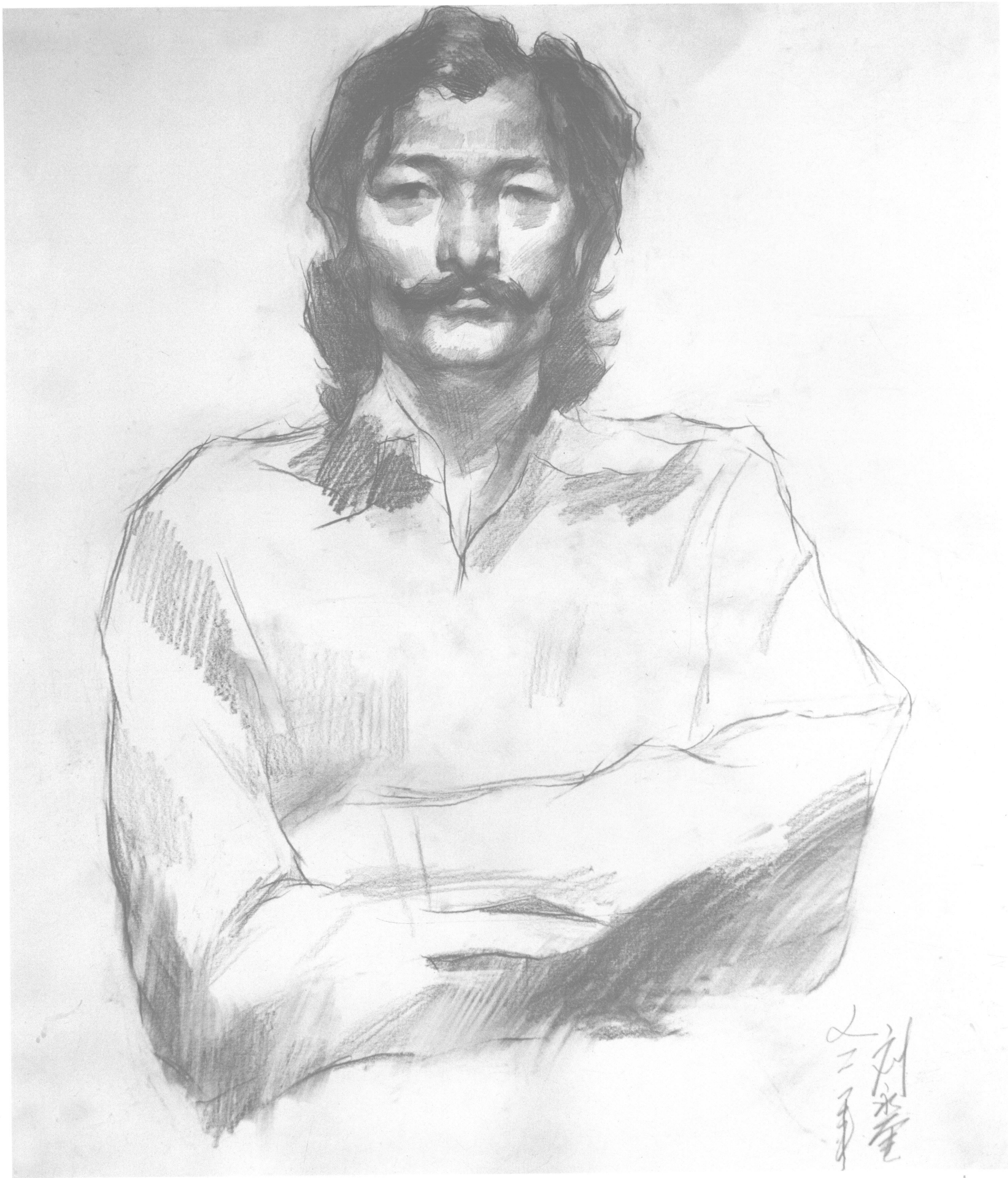

女青年

80cm × 60cm

1980—年

人物素描虽然从生命的本源出发，但是它的归宿却不是赖以起步的“第一视点”。在画纸以生命的过程中，聚合精力的思考假说转化为一种热情，这种热情的结果导致了一种越出“前人栖居的家”，演变了一种逻辑的创作方式解释，暂时让位于一种更激越的情感喷涌而已，并形成了素描“创作性”将生命的意志凝聚在画纸上的“第二视点”的欲望。

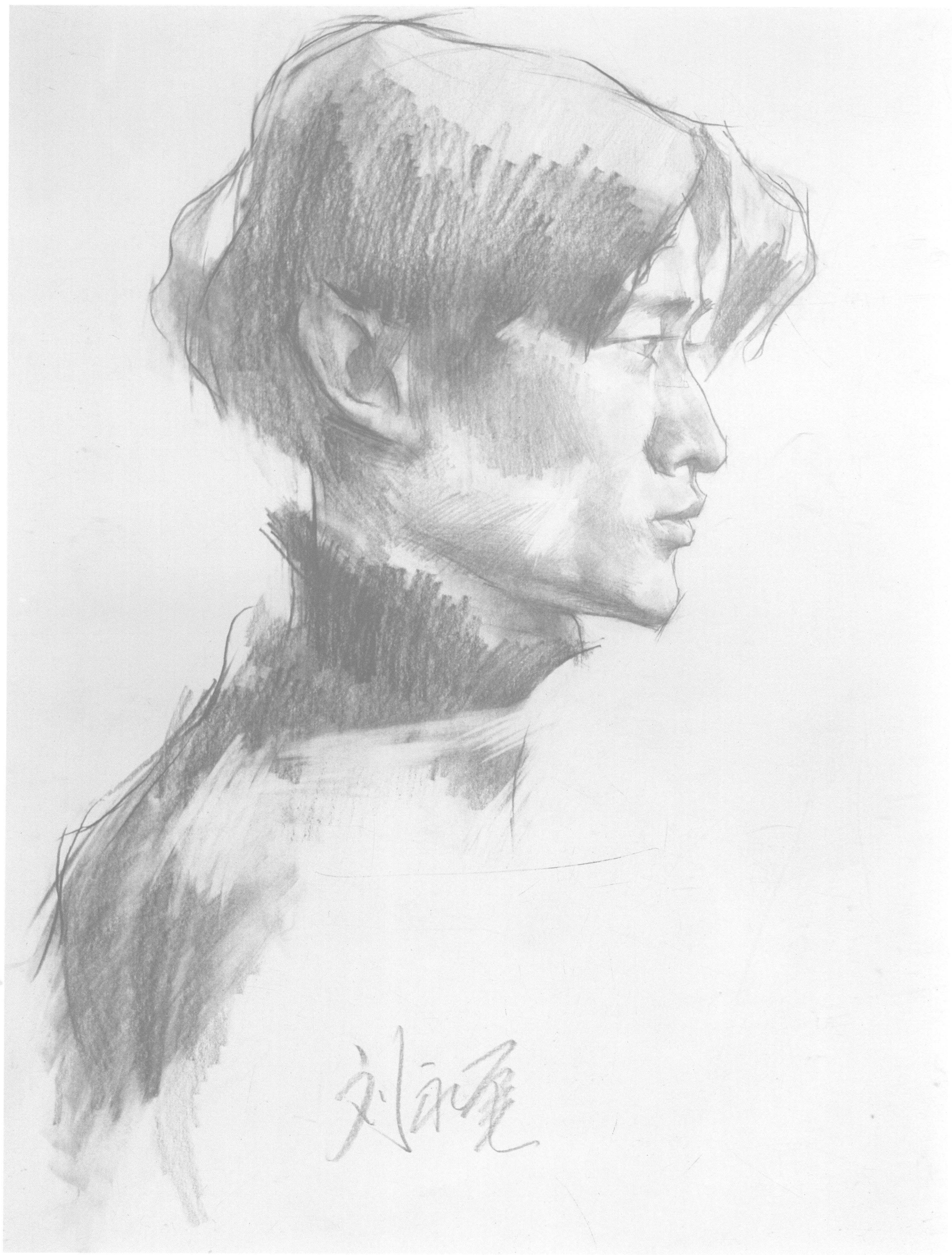
维族青年

60cm × 50cm

1992年

素描的过程是思考的过程。我们第一视点，只是视觉感受客观观察的开始，获得最初的第一印象。面对物象对视觉心理形成的关注视角，外部的形状和内部构造相互依赖、相互联系，构成相互制约的逻辑关系，形成的视觉心理场的情感分析，完成了各自规律特征，给予视觉心理情感的刺激。在升华认识形成的第二视点的思考下，创造出具体艺术“赋予生命”形象。

《石涛画语录》中写道：“夫一画包万物于中，画受墨，墨受笔，笔受腕，腕受心，如天之造生，地之造成，此其所以受也。”生动具体的艺术形象是在思考中创造的结果，在顽强毅力锻炼过程中，不懈地努力探索，才能渐渐地在实践中真正的掌握。

青年

60cm × 50cm

1995 年

“自身自足”是求知者在创造形象过程中的体现,也是作者在实践中敏锐地撷取大自然的内容。其自身自足的实践过程就是“完成了一种精神与理想的融合”,体现了人的思考创造。

塞尚对静物、水果的造型理念的浮雕感和雕塑感的追求,英国画家格温·约翰对灰色调的多种复合色调的分析实验,设计出一套编号的调子体系,色彩调子更加严密。由于加上了白色巧妙的运用,呈现了优美和谐的一种灰色的面貌。看似强调科学性,其实是直观的感受与分析,以及李白那类别各异的优美诗篇,都展示了“自身自足”的创造理念的价值与意义。

青年

44cm × 42cm

1997年

在素描中所有的形体相互联系在一起，才能具有生命。最困难之处在于表现人物的性格和神态。性格特征的传达只有在默想、熟识过程中，在瞬间生动的变化中捕捉所获取的。

青年

44cm × 42cm

1997年

