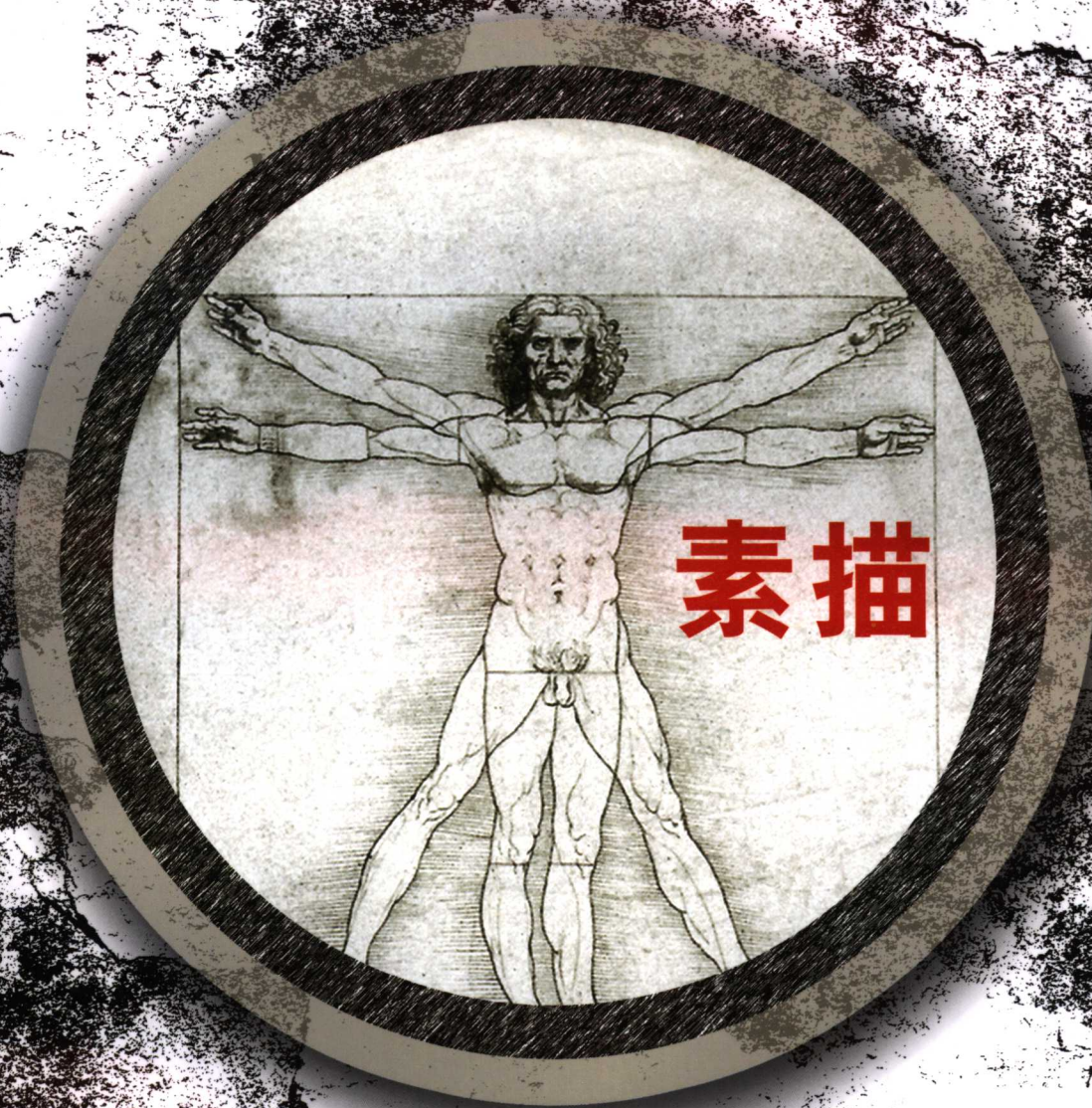

美术基础教学要点研究

MEISHU JICHU JIAOXUE
YAODIAN YANJIU

李孟军 编 著

花山文艺出版社

美术基础教学要点研究 素描

MEISHU JICHU JIAOXUE
YAODIAN YANJIU
SUMIAO

■ 李孟军 编著

花山文艺出版社

选题策划: 张国岚 杨怀武
责任编辑: 杨怀武 李 伟
美术编辑: 杨怀武
封面设计: 赵 建 潘 擎
内文设计: 蓝海洋设计工作室
责任校对: 李 伟
丛书编委: 金 宇 张方白
班学俭 何 迪

图书在版编目(CIP)数据

美术基础教学要点研究——素描 / 李孟军编著 - 石家庄: 花山文艺出版社,
ISBN 7-80673-874-6

I.基... II.李... III.素描-技法(美术)-
教学研究 IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 096560 号

美术基础教学要点研究——素描

编著: 李孟军

出版发行: 花山文艺出版社

地址: 石家庄市友谊北大街 330 号

邮编: 050061

网址: <http://www.hspul.com>

E-mail: hswycbs@heinfo.net

Tel: 0311-88643226

fax: 0311-88643225

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1 / 16

印张: 5

印数: 1-5000

版次: 2006 年 11 月第 1 版

印次: 2006 年 11 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-80673-874-6

定价: 25.00 元

前言

本书介绍的内容是我在长期基础素描教学中积累的一些经验以及我们教学课题组最新研究方向的进展情况。在本书中我们着重介绍的是在基础素描教学中教师的教学要点以及学生在学习过程中的学习要点和学习方法。我们在本书中将按照基础素描教学流程的顺序来介绍,把每一个教学课题中的教学和学习要点逐次介绍给大家。对于有助于教学的课题及其学习方法也将在每一个章节中进行介绍和分析,力争做到深入浅出,循序渐进地把我们对基础素描教学的研究成果奉献给热爱素描的老师 and 同学(本书适用美术院校学生和准备参加高考的学生)。书中介绍的教学流程是我在教学过程中采用的教学方式,在这里仅供大家参考。书中的章节顺序是根据基础素描的教学要求,由简单到复杂来安排的,既继承了传统的教学方法又在不同程度上融入了我对基础素描教学要点的体会和研究成果。希望得到广大素描爱好者的批评与指正。

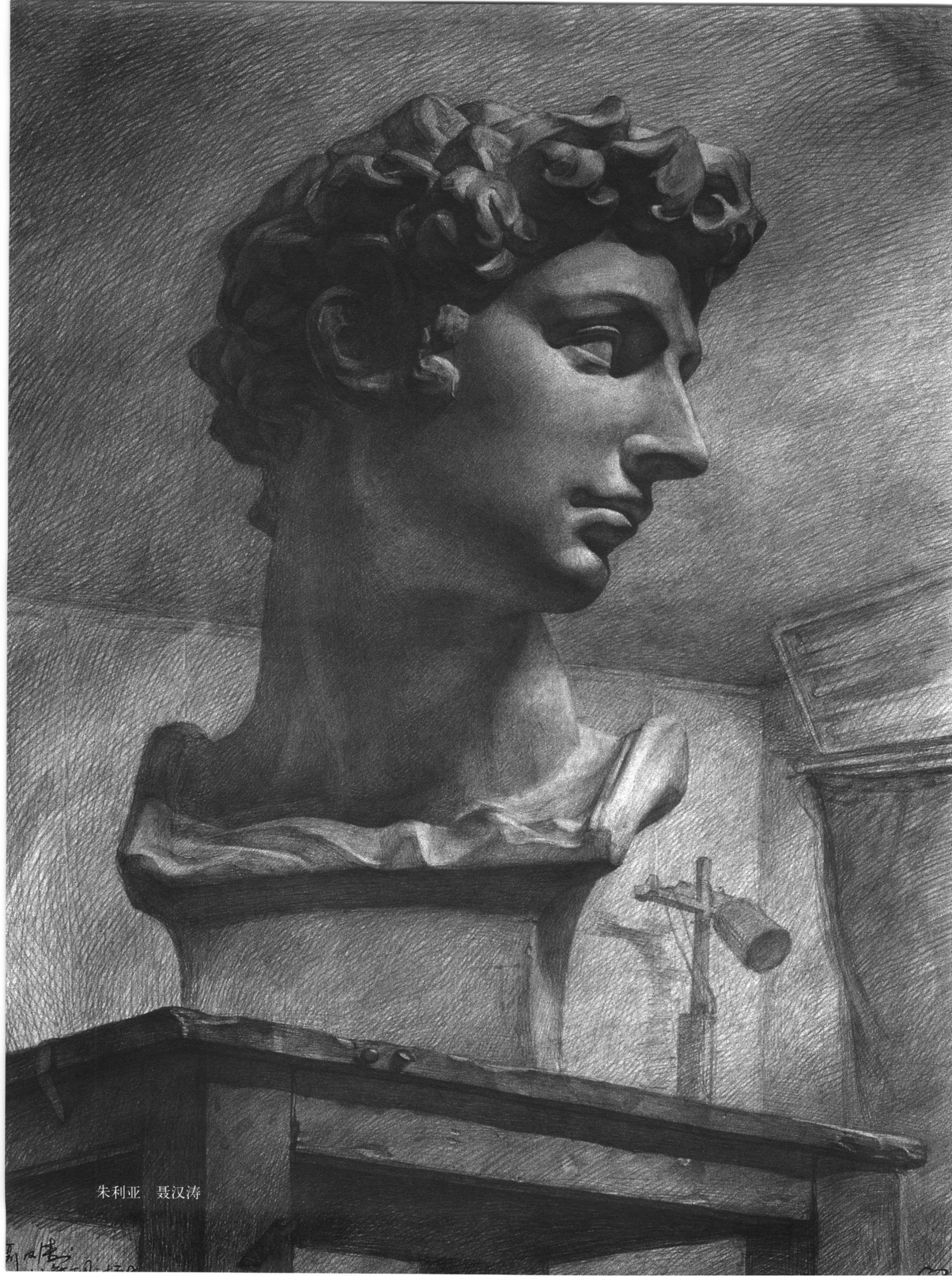
手的习作 达·芬奇(意大利)

Oeyas

德加作品 (法国) ©

朱利亚 聂汉涛

目 录

第一章 素描概述

- 第一节 素描的定义 1
- 第二节 素描的分类 2
- 第三节 素描艺术的演化过程 5
- 第四节 中国当代基础素描现状 8

第二章 素描写生的方法和要素

- 第一节 素描的基础知识和写生方法 10
 - 第二节 静物素描写生 23
 - 第三节 石膏像素描写生 27
 - 第四节 人物素描写生 31
 - 第五节 风景素描 54
 - 第六节 个性化的素描训练 58
 - 第七节 素描和创作 59

第三章 素描教学中的要点问题研究

- 第一节 关于透视课和解剖课的安排 64
 - 第二节 关于速写 65
 - 第三节 关于临摹和默写 66
 - 第四节 关于素描工具 69
- 第五节 素描教学中的几个重要课题研究 70
- 第六节 关于写生作业及其分数评定 74

第一章 素描概述

第一节 素描的定义

我们在学习和研究基础素描之前，首先要搞清楚一个问题，那就是什么是素描？素描的定义是如何确定的？这个问题在不同的研究素描教学的图书中都被首先提出来，学习素描的人谁也绕不过这个问题。

素描一方面是一种研究方法，即研究造型艺术的基本方法。另外从文艺复兴时期至今，素描又逐渐成为了一种独特的艺术形式。素描从早期作为草图来为艺术家的创作服务，逐步发展成了有单独审美价值的艺术作品，是经过了历代艺术大师对素描艺术的观念和形式的不懈的探索和研究的成果。在这一过程中，素描的定义也逐渐清晰起来。在大多数情况下，素描被定义为单色的绘画，是相对彩色画而言的绘画的总称。在传统的素描作品中，我们也会发现一些艺术家在素描作品中使用一些色彩，比如淡彩，即用淡淡的水彩来渲染的素描作品。但绝大部分素描作品是通过线条、明暗关系、结构的变化来实现视觉上的色彩感的。对于绘画艺术而言素描是基础，是绘画的骨骼，也是最节制、最需要理智来协助的艺术。作为基础的素描教学，主要是培养学生的造型能力。在《辞海》中，我们看到“素描”一词是这样解释的：“绘画术语，主要以单色线条和块面来塑造物体形象。它是造型艺术基本功之一，以锻炼观察和表达物象的形体、结构、动态、明暗关系为目的。通常以此为习作或创作起稿，也可直接用于创作。”我们当前的素描教育，主要目的也是培养学生正确的观察方法，提高学生对客观的分析能力，进而培养学生综合的造型能力。在我们的教学设置中，应该遵循由浅入深，环环相扣的教学规律。而作为学习素描的学生，在学习素描的过程中，每个学生都应主动把那些影响个

习作
拉斐尔（意大利）

舞女速写
德加（法国）

人素描能力提高的障碍和问题找出来,并在教师的指导下加以解决。在这一章节里,我们还有一个重要问题要搞清楚:那就是作为造型基础,素描教学的当代意义。基础素描乃至素描艺术在火热的当代艺术面前,到底有多大作用,这是当前在教学过程中困扰师生的一个难以解答的问题。因为当代艺术正从架上绘画走向了行为、放置、图片乃至影像艺术。在绘画创作中利用幻灯机、投影仪在一些成功的画家创作过程中也属正常现象。那么学习素描到底有什么用?在这种情况下冲击下,素描教学应该怎样改革或是否改革?搞清楚上述问题成了教学环节的一个关键的前提。那么在本书中,我们坚持我们的教学观点,那就是素描教学特别是基础素描必须建立一个规范的、有评判标准的教学体系。这种稳定的教学体系和教学环节才能保证学生正确地认识素描和学习素描。我们在教学中提倡素描学习分两步走,即从踏踏实实的写实基本功训练到个性化素描训练。然后,逐步完成素描语言向创作语言的转化。在教学中,我们必须明确基础的概念包含着很大一部分是对造型规律和色彩规律的研究。基础就是根,传统就是土壤,只有根扎得越深,树才会长得越高、越壮。否则无论以后搞什么艺术,都不会走得太远。基础素描教学的成功与否,决定着学生在艺术道路上发展的顺利与否。我们在教学中,还要面对的一个问题是由于美术扩招而带来的生源质量下降,学生总体艺术素质较以前偏低的这一现实。所以在基础素描教学中,我们必须首先提高学生的手头能力,教学计划和课程设置应根据学生实际水平制订,比如长期作业和短期作业的比例问题。在教学过程中,着重培养学生的整体意识和造型意识,整个基础素描教学要以提高学生造型能力为主要目标。

男人头像
丢勒(德国)

第二节 素描的分类

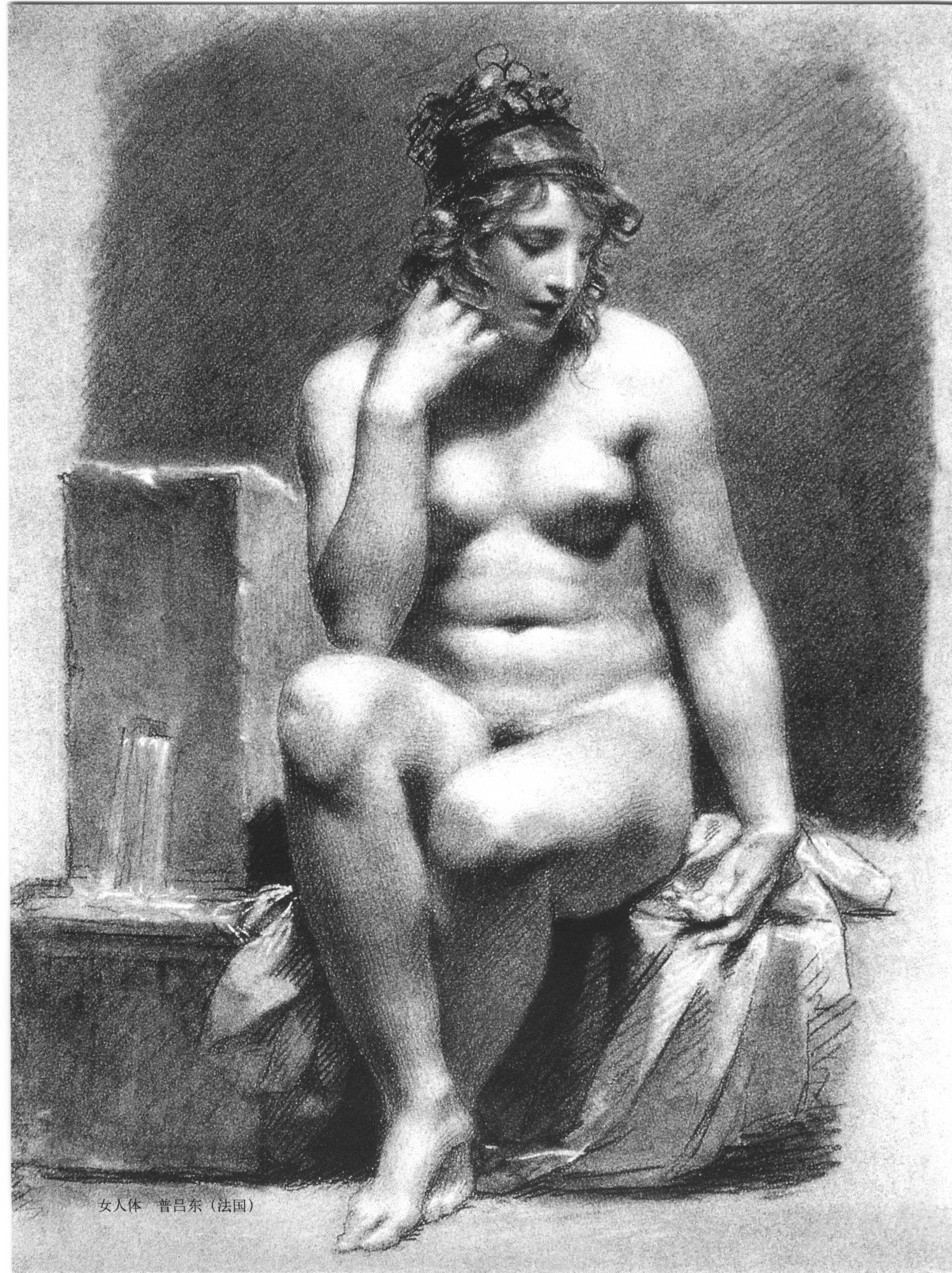
素描的分类和素描的教学体系历来是一个争论较多的问题。在本节,我们采用较客观且较科学的观点把素描的分类方式介绍给大家。

以训练方法来进行分类:可把素描分为具象素描和个性化素描。

又可把素描按刻画重点来分为:结构素描和光影素描。

肖像 荷尔拜因（德国）

女人体 普吕东 (法国)

在当前的素描教学体系中,特别是学院式的素描教学中也有一种提法叫“全因素素描”以区别单纯的结构素描和单纯的光影素描。

如果按照材料来对素描进行分类,可分为三类:一是干性材料素描,二是湿性材料素描,三是综合材料的素描。也可以划分得更加细致,最常见的是:铅笔素描,炭笔素描,木炭素描,炭精条素描。以所画题材来分类可分为:静物素描,石膏像素描,人物和人体素描,风景素描,记忆或幻想素描。

在当今的素描教学中,具像素描的范畴大致是以写实训练为主要训练方法。可有效地培养学生的观察能力和造型表达能力。而个性化素描则是通过基础素描的学习,逐渐发现艺术家个人素描特点和个人风格的过程,是在技术中加入感情的过程,所以个性化素描又包含着一定的“表现因素”。又是艺术家通过素描实践,在创作中以艺术的方式提出问题,并发现自己独特审美感受的过程。也可以说个性化素描是从基础素描到艺术创作的桥梁,这一点我们在后面的章节还会重点介绍。

圣母子习作 达·芬奇(意大利)

第三节 素描艺术的演化过程

素描的演变历史是随着整个视觉艺术的发展而逐步地演变。虽然完整的素描理论在文艺复兴前后才形成,并在文艺复兴后进入一个高峰。但从客观上看,素描的历史应该追溯到漫长的史前时代,考古学家在西班牙阿尔塔米拉和法国多尔涅省的拉斯科洞穴中发现的距今大约一万五千年前旧石器时代的洞穴壁画,应该是我们传统的意义上的素描作品,它体现了人类渴望表达的冲动。而这种对自然界朴实的表达方式,就是人类早期的素描实践。这种实践最早的工具是天然材料,极其简单而易得到,它所表达的对象也是狩猎生活中常见的动物。这可能既是一种记录方式也是原始人对某种动物的认识方法。总之,人类最早的素描实践开始了。素描的第二个重要演变时期是在古埃及、古希腊和古罗马时期。这一时期中,古埃及的素描艺术受神权的影响,素描作品大多出现在神庙的墓穴的壁画中。古埃及的浅浮雕其实也是素描的一种类型,它通过在石头表面刻下浅浅的线条来表现形象,造型方式多以侧面像为主,概念的公式化在造型中占主导地位。古

人体习作 格齐乌斯(意大利)

希腊和古罗马的黑绘陶瓶画也是古代素描的一种形式,受古埃及艺术的影响,以线条和简单的黑、红色块为主,表现的题材多为神话传说,在素描的主张上是再现技艺。相对于远古洞穴壁画的抽象性的写实,古代时期的素描开始追求形象上的准确,这一点在文艺复兴时期开始逐渐完善和成熟,并在写实技巧方面达到了很高的程度。素描经过这一时期艺术大师的不懈研究成为了一种独立的艺术形式。在这一时期中,对解剖和透视的研究也是最深入和最科学的一个时期,我们在达·芬奇留下的大量笔记性绘画中可以看出这一点。在这一时期,我们应该记住并深入研究的素描大师有很多,在这里我们给大家列出一个大致的名单,在素描学习中,大家应特别注意这些大师的作品。首先是文艺复兴早期的波提切利、萨托,文艺复兴三杰:达·芬奇、拉斐尔和米开朗基罗,威尼斯画派的提香,欧洲的艺术家:丢勒和荷尔拜因等等。

文艺复兴以后的素描演变过程大致可分为两个阶段,即17、18世纪素描和19世纪素描。这两个时期,受社会变革和多种历史因素影响素描艺术呈现了多姿多彩的风貌。在这一时期,各时代的大师经过勤奋地实践,并在自己艺术实践中找到了自己独特的素描风格,丰富了素描的表现技法,取得了卓越的成就。在这两个时期中,我们应该记住的素描大师也很多,应重点研究的艺术家有伦勃朗、鲁本斯、德拉克洛瓦和安格尔以及印象派多位大师的素描作品,其中德加和凡·高的素描我们应重点研究。这一时期艺术家的素描风格大多同其绘画风格相吻合,这体现了大家常提到的一句话:“有什么样的素描就有什么样的油画。”素描开始有了较强烈的个人特性和标签化的艺术风格。这一时期我们还应关注以下艺术家和素描:法国的罗丹和俄罗斯的伊凡诺夫和契斯恰可夫。这其中,契斯恰可夫的教学体系在20世纪五六十年代甚至七十年代的中国的美术学院素描教学体系中占主导地位。

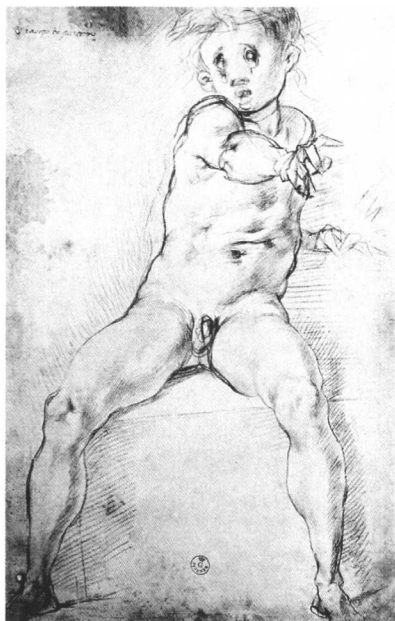
现代素描或20世纪的素描及其流派风格更是变化多端,层出不穷。在研究这一时期的素描时,我们可以各取所需,根据自己的个性去寻找自己喜欢的素描风格和形式。我们在这里推荐给大家的艺术大师有:毕加索和马蒂斯。当代对中国素描有影响的大师也很多,比如巴尔蒂斯的素描和弗洛伊德的素描。毕加索的素描和他的素描风格的演变过程是我们大家研究的重点。他的素描实践为后人的素描学习和素描创作提供了无数可能,甚至对当代艺术观念的发展也至关重要。除

花的习作
达·芬奇(意大利)

肖像
鲁本斯(佛兰德斯)

人体习作
蓬多尔莫(意大利)

女人肖像 安格尔（法国）

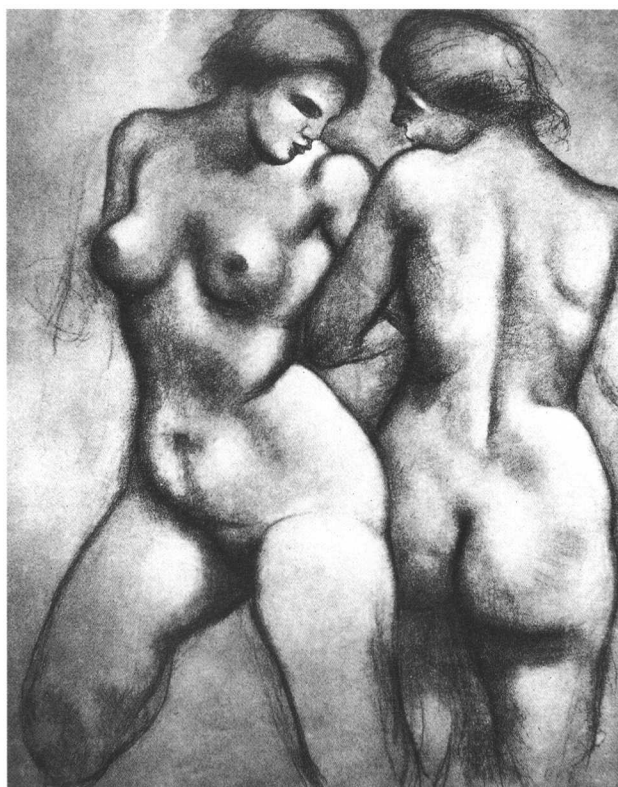
了上述我们列举的各时期需要重点关注的研究对象,在各时期、各国家及各艺术流派中还有许许多多值得我们在学习过程中去了解、去学习的素描大师,需要我们去寻找、去研究、去发现。

第四节 中国当代基础素描现状

就中国的素描教育而言,从建国至今,走过的道路并不平坦,各种时期受特定的政治和社会现状影响,也出现了多次争论和停滞。但每一次争论和调整及思想的解放,又给中国的素描教育带来变化。写实主义素描始终在基础教学中占主导地位。在中国素描教育的发展过程中苏联的契斯恰可夫教学体系曾一度成为各大美术学院的单一选择,而当时,我们所能得到的素描资料也大多来自前苏联。苏联“契式”教学体系一方面弥补了我国在“学院式素描”研究的空白,使我国美术学院的素描教学与创作形成体系化和系统化,对于强化基础训练方面起到了积极作用。但也使那一时期的素描教学与创作过于单一,进而保守,流于偏颇。20世纪80年代,特别是后期,随着改革开放的深入,同整个社会经济一样,素描教学也经历了一个混乱期,空前的活跃带来了创新,空前的紊乱带来了素描教育无休止的争论。“学院式素描”一度成为保守的代名词,西方各种艺术思潮冲击着人们的思想,各种实验性素描创作了出来,进而影响着整个素描教育。素描研究从学院“习作式”规范性向作者情感流露和视觉思维的创作性转化。经过了这个大碰撞的过程,中国素描教育的道路开始拓宽,个人的艺术视野更加广阔。学院素描教学概念上的争论,素描样式的创新逐渐调整到对科学的教学方法的研究上。中国当代素描教学特别是基础素描也定位在了以研究基础造型规律的写实素描上来。而许多素描教育家和各大院校也普遍认同了素描的两个阶段,即素描的初级阶段和素描的高级阶段的这一提法。初级阶段以培养学生的科学观察方法,准确地表达能力,结构分析能力,掌握扎实的透视和解剖知识为主要教学目标。而素描教育的高级阶段就是在尊重传统的基础上,创造个性鲜明的、具有时代特征的素描语言,并完成习作语言向创作语言的转变。本书的重点则放在了素描教学的初级阶段的研究上,即素描基本规律的研究上。

素描人体
李帆

女人体
马约尔(法国)

王宇
05.12.24 美术学院

女人体 金 宇

第二章 素描写生的方法和要素

第一节 素描的基础知识和写生方法

一、素描的基本要素

所谓要素,是指构成物质的必要因素。构成素描的主要因素有:形体、比例、结构、明暗调子、质量感和空间感。缺少必要的因素,则任何一物体也无法成立,一幅完整的素描也是如此。

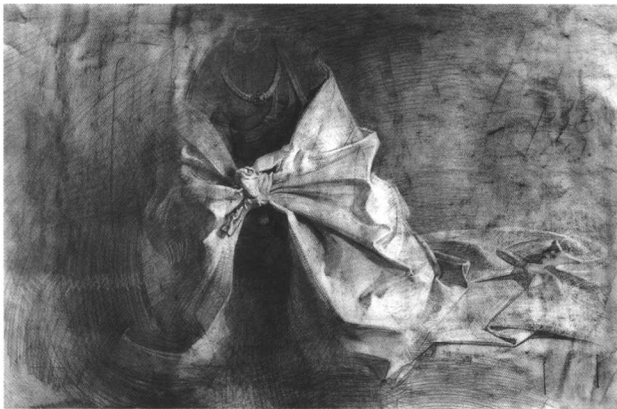
形体是由点、线、面构成的,这是造型的三个要素。点是最基本的,由无数个点,我们可以连接而得到线,我们把线按照一定的角度和方向延伸并封闭起来,就得到了各种各样两度空间的面。由这些面,按照不同组合方式组成三度空间的形体。

我们生活的世界,几乎所有的物体都是由各种形状和体积来构成的,这里也包括人体在内。在画素描时,任何复杂的形体,我们都可以把它简单化为几何形体进行剖析和理解。例如人体上经常出现的几何形体有:长方体、圆柱体、球体,偶尔也有一些圆锥体,也有介于这几种形体之间的混合体和变体。但在人体上出现最多的是蛋形,也就是说,根据这些几何形我们就可以确定任何物体的基本形。在最初的素描练习中,我们最主要的任务就是确定准确的基本形。所以,在训练中,必须首先锻炼对各类物象形状特征的敏锐辨认能力和概括能力。

比例:在素描写生中,每一个环节都离不开比例,构图离不开比例,找形也离不开比例,在处理画面的黑白关系上也离不开比例关系。比例是反映部分之间、各部分与整体之间的数量关系,所以,我们又称为比例关

老人头像
门采尔(德国)

静物写生
周婧娴