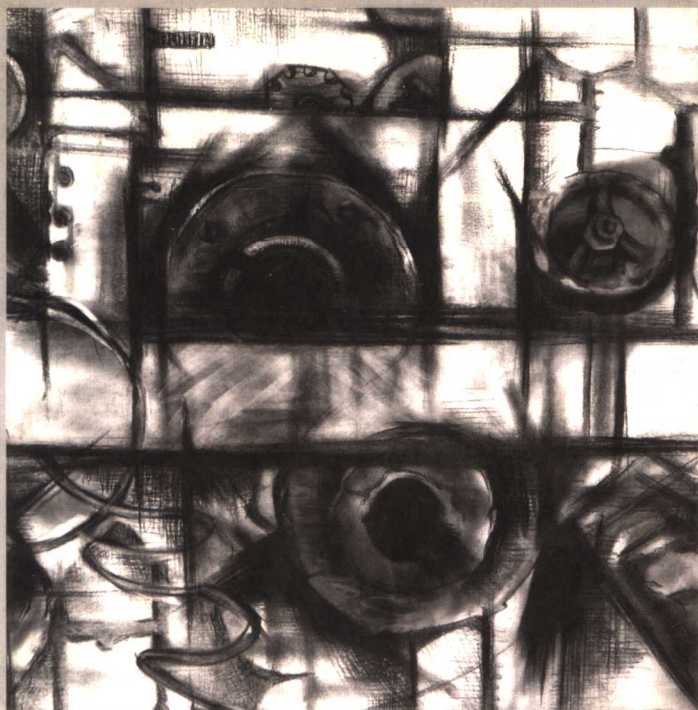

北京服装学院艺术设计基础训练丛书

素描基础

安佳王编

北京工艺美术出版社

北京服装学院艺术设计基础训练丛书

素描基础

SUMIAO JICHU

安 佳 主 编

郭玫宗 李士进 副主编

北京工艺美术出版社

责任编辑: 黄道京
版式设计: 宋朝晖
图片摄影: 樊世翌
责任印制: 宋朝晖

【北京服装学院艺术设计基础训练丛书】

素描基础

安 佳 主编

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市东城区和平里七区16号楼)

邮政编码: 100013 电话: 64280948)

全国新华书店经销

北京宏达恒智印艺有限公司制版

北京市铁成印刷厂印刷

787 毫米 × 1092 毫米 1/16 开本 8 印张

2003 年 7 月第 1 版第 1 次印刷 印数: 1 - 5000

ISBN 7-80526-458-9/J · 285 定价: 25 元

序 言

随着北京服装学院艺术设计专业十几年来来的不断发展，与之相适应的艺术设计基础教学通过不断的探索、实践、改革，已经形成独具面貌和特色的系列课程。这些课程遵循“厚基础、宽专业”的教学原则，在课程结构中，一方面保证对艺术设计基本理论、技能技法的传授，同时亦在内容和方法上注重对学生思维能力的训练和创新意识的培养。这是艺术设计基础教学中应当遵循的艺术宗旨，也是应当达到的目标要求。

根据上述原则和宗旨，我们组织编写了这套系列丛书。书中作品选自绘画基础和设计基础系列课程中的部分学生的课堂作业，由任课教师撰文对作品进行有针对性的评析。这种评析，同时也是对该课程的诠释。丛书图文并茂地展示了各课教学的基本思路和课程构架，也体现了我院艺术设计基础教学的理念和状态。

书中所选学生的作品尽管还不够成熟，不尽完美，但其中蕴含着丰富的想象力、鲜活的时代气息、不拘一格的表现样式，却能形象地反映出我院艺术设计基础教学多年改革、探索的可喜成果。

希望本系列丛书的出版对高校艺术类学生和艺术设计爱好者的专业学习有所启示和帮助。

北京服装学院艺术教育部 孙为平

前言

素描是一种培养造型能力和艺术素养的重要的基础课，是高层次的形象思维训练。作为造型基础的技能方面，素描课要教会学生观察（眼）、表现（手）、构想（脑）的协调性并最终确立以对形体与空间的认识为基础的造型观念；作为基础及艺术造型素养方面，素描课要培养学生独特的艺术观念、创造性的思维方法和高品位的审美眼光。本着这样的素描教学观念，几年来，我们对素描教学进行了多方位思考、研究、探索、实践。同时，针对艺术设计专业的专业方向、性质、目标等特殊要求，进行针对性的改革，以图建立符合专业目标的素描教学体系。在这个体系下，一方面使学生认识到艺术造型的技术和基本技巧的体验对实现艺术设计创作的重要性，需要最大限度地掌握这种技能。而另一方面，必须在有限的造型基础训练中，不断认识艺术创作设计的本质，逐步积淀某种创新思维和艺术设计的本质，在基础训练与专业设计中建立必要的内在联系。因而，在课程的内容设置上，我们将素描基础课分为结构素描、调子素描和构想素描三个阶段进行。即首先通过对客观形态的结构空间和明暗表现的学习、训练，以掌握科学观察、分析和表现方法，继而通过主观创意或构想表现的训练，开发学生的

想象思维空间和创造能力，从而使素描基础课与专业设计课形成合理的过渡。

本书中的作业反映了近几年来素描教学实践的主导思想，也可以说是对几年来我们的素描教学的思考及其探索、实践的一种直观的阐释。从发展的眼光看，这只能算是一种阶段性的成果，还有待于进一步的深入和完善。参与本书作业评析的均是多年从事基础课教学、具有丰富素描教学经验的教师，通过对工业设计系、艺术设计系部分学生作业的言简意赅、通俗明了的分析评述，想必能帮助读者了解素描教学的目的和具体要求。

本书中所选的作业可谓良莠不齐、整缺参半，不少作业还不够成熟、完美，但它如实记录了学生们学习的过程和痕迹，从整体上大体反映出素描教学课的基本教学思路和实践构架。我们将其呈现给读者，或作引玉之砖，寄望于同道的指正和交流，互勉共进。

本书的前言、第一章由安佳撰写，第二章、第三章、第四章的篇首概述分别由敦玫宗、安佳、李士进撰写，全书最后由安佳进行统稿。参与本书作业评析的教师有郎森、郭玫宗、李士进、刘德山、张玉祥、孙纲、安佳、申卉芪、韩洪伟、樊世翌、廖家萍、郭文宁、常磊、孙楠等。

安 佳

目 录

第一章 概 论	1
一、树立新的素描教学观念	1
(一) 素描是视觉造型的首要基础	1
(二) 素描是视觉造型的艺术基础	1
(三) 素描是艺术设计的重要基础	2
二、建立新的教学实践构架	2
(一) 结构素描训练	2
(二) 调子素描训练	4
(三) 构想素描训练	5
第二章 结构素描作业评析	9
第三章 调子素描作业评析	29
第四章 构想素描作业评析	68

第一章 概 论

素描是美术和艺术设计教育的一门重要课程。这些年来,为适应时代发展和教学改革需要,素描一直处在不断探索和实践过程中,其中最为突出的课题之一,就是如何加强素描教学中创造性思维能力的培养。在以往的教学观念中,存在这样两种教学倾向:一是认为,只要把前人成果传授给学生就可以解决学生的知识问题、创造问题,把素描看成仅仅是解决造型基本功的问题;二是认为,应把人类怎样获取知识和成果的过程、经验及方法传授给学生,使学生能遵循这种方法进行研究和创造,并认为素描造型不仅包括观察(眼)、表现(手)、构想(脑)的协调性最终能熟练地在二维平面上进行表现的技能,而且还包括造型观念、艺术素养以及创造能力的培养等问题。对于这两种教学观念,我们倾向于后者,并从更新素描教学观念、建立新的实践构架以及实施科学的教学方法等方面进行了多方面思考和实践。

一、树立新的素描教学观念

素描历来一直被认为是视觉造型艺术的重要基础。所谓“基础”,其原意是指建筑房子所打下的地基。建筑的常识告诉我们,基础打得越牢固,房屋就能造得越高。在造型艺术领域,“基础”既是造型技巧的培养,又是正确造型观念的建立,更是培养从事创作工作所特需的造型素质。不过长期以来,我们所认识的素描“基础”的内涵,局限于造型技能,而对造型观念、造型素质则缺乏足够的认识。

因而,进行素描教学探索和实践的重要前提,是必须确立新的素描教学观念。具体地讲,素描教

学必须回答这样的问题,即:素描教学的目的和意义,素描作为基础课应实现的基本目标,通过素描训练应使学生获得什么样的能力、具备什么样的素质等。新的素描教学观念,首先要从过去那种仅把素描看成是造型技巧和塑造能力的技术性问题中拓展出来,从以下三个方面来加以认识:

(一) 素描是视觉造型的首要基础

作为视觉造型的首要基础方面,素描课教学要教给学生的主要内容是观察能力和塑造能力。素描训练是以特定的视觉过程来形成作者基本的造型思维方法的,在这一过程中通过一定的视觉效应和视觉思维的不断演化,逐步地建立起主体思维结构即科学的观察方法。因此,素描训练中的观察能力实质上也是一种视觉思维能力,其最大的特征是积极的选择、比较、分析、研究,以取得对对象深刻的认识和理解,从而对事物特征有深层的把握。如同阿恩海姆所说:“辨别原有形态的能力,才是我们创造力的重要源泉。”

塑造能力即是指描绘对象、表现对象的能力。要深入、细致、准确地进行描绘、刻画,就必须对物象的结构、形体和空间有深刻把握,同时要具备对线条、明暗、色彩、肌理等造型要素的娴熟运用。因此,塑造能力直接体现着观察能力和描绘技巧的高低,一切敏锐观察和对形体、结构、空间的认识、理解,最终都通过塑造能力得以表现。

(二) 素描是视觉造型的艺术基础

作为视觉造型的艺术基础,素描课教学要培养

学生的艺术修养和审美能力,并直接影响着对事物的观察、认识、判断、审美、创造等问题。许多对艺术的理解和对设计的认识,都可以在素描训练过程中得以感知和体悟。在对物象不断地观察、描绘中,学生可通过把握动态、形体、比例、透视、轮廓、色彩、质地等一系列造型要素,研究美的存在因素,提高艺术的眼光。可以说,素描赋予学生的思维方法和感性引发以及艺术视野,往往会决定他用怎样的眼光去观察、体会自然,以更好地从事艺术创作和设计活动。

（三）素描是艺术设计的重要基础

作为艺术设计的基础方面,素描是以研究自然、研究客观对象为主体,并且以感性认知和理性分析的不断循环反复为特征。“它不是对刺激物的被动复制”,“而是一种积极的理性活动”(阿恩海姆语)。这决定了素描训练不是简单地被动描绘和再现,这种能力和素质对艺术设计来讲是十分重要的。特别是在新的素描观念中,训练形式被注入与艺术设计更为密切的内容,形成了一些符合专业性质的基础教学探索构架,虽同样是描绘对象,但意义已不仅仅在于启发学生如何表现、再现对象,而是以认识对象为途径,以协调专业为目的,来拓宽学生的创造思维能力,并通过强化设计意识、丰富造型语言和艺术想象力的训练,来提高造型艺术的综合设计能力。

综上所述,素描教学的目的即是通过训练,一方面使学生学会用造型的眼光去观察、去分析、去理解对象,一方面用艺术和设计的眼光把这种感受以审美的、创造的形式表现出来。概括讲就是在眼、心、手的综合能力和创造性思维能力方面进一步全面训练,为艺术创作和设计打下基础。

二、建立新的教学实践构架

素描教学应针对专业特点来建构相应的实践构

架。对于艺术设计专业来讲,可围绕学生基础造型能力和设计、创造素质的培养来考虑。即一方面要保持原来的再现或具象的写实能力的训练,使学生能对客观物基本结构和形体特征有正确观察和准确把握;另一方面,要加强构想能力、设计意识和创造意识的培养。因此,我们可以把素描教学实践具体分为三个方面,即结构素描训练、调子素描训练、构想素描训练。这三种素描教学途径,表面上看似是以表现方法来划分其性质,而实质上反映了某种不同的素描教学观念。对于艺术设计专业实施这种素描训练,可使学生从多方位、多角度的实践程度中了解和认识素描教学的整体内容,并通过这些不同性质、不同要求的训练来实现教学的目的。

（一）结构素描训练

结构素描是主要以物象的形体结构为出发点,培养学生透过现象看本质的观察方法,可以提高对客观对象的认知力和理解力。我们知道,结构是物象的本质因素,一切表象都以内在的结构为基础,结构如同建筑物的骨架、地基、栋梁和房柱,如果骨架不坚固,则砖瓦和门窗无从依附。例如,要画一个人物头像,就应了解关于头部结构的解剖知识,这种解剖是观察和描绘表象的重要依据。在绘画中,结构并不单指解剖,还指形体的基本造型特征和基本运动特征,包括形体之间组合与连接,以及构成、透视等因素。我们通常说“结构严谨”或“结构不对”,即是包含着解剖结构、形体结构、构成结构、透视结构等诸多结构因素。因此,要画好结构素描,不仅要了解对象的解剖结构即自然生理形态,如骨骼与肌肉等构成形体的基本因素,还要把握好对象的造型特征,即形体结构。如在素描表现时,为了便于分析理解对象,可将对象原来不明确的形体,强化为一个或几个几何形体,便于清晰了解和认识所画的结构特征。

另外,还要研究构成结构,了解物象由各个局

部构成整体的某种规律。譬如在分析复杂的物象时，我们一般是一个局部一个局部地去分析，并把握住一个体块和另一个体块的相互衔接及搭配关系。从画人体来说，不仅要求熟悉各局部的造型特征，熟悉各部分的比例关系，还要了解相互间的穿插关系，使之连接起来的各部分互相协调。再有透视结构，对正确表现绘画中物体的体积和画面空间关系尤为重要。以光影调子为主的素描方法是以加强或减弱明暗层次的对比来表现透视关系；结构素描则是由线条的位置以穿插来表现。在这里，线条的方向、弧度等无不表现一定的透视关系。熟悉透视的基本原理，对画好结构素描十分重要，是必不可少的前提。

结构素描的特点，首先是在观察方法上。即以排除自然光线对物象的直接影响，以研究物象本身结构为中心。同时，在表现方法上，以线为主来塑造形体。因此，在结构素描中应强调结构观念，无论采用什么样的表现手法，都应从结构出发。初学者常常易被物体表面的光感、明暗、色彩、肌理等因素所迷惑，无目的地花大量时间在表面做文章。这是由于不明白物体表面明暗调子变化的产生是由物体的结构所决定。因而，结构素描训练重在一开始即用较为理性的观察分析方法，从物体的内在结构入手，加深对物体的本质结构的理解。

在结构素描中，形体的体积和空间关系是由形体自身结构样式决定的，明暗色调被省略，体量的空间感又被线分割、转折形成的块体表现出来。由于强调直接从结构线或结构点来描绘对象，通过对对象整体关系中各部分形体、动态、比例、透视、生长模式、运动方向以及空间性质的观察、分析，力求超越对象表现而努力取得对其内部结构的理解，以达到对物象结构物质的完整认识和整体把握。因此，要求严谨、明确地表现形体的基本结构关系。在观察与表现中，我们虽然可以借鉴和运用一些几何学和透视学原理，严格、准确地描绘对象，但不能以此为造型合理的依据和标准。因为机械地、教条

图 1

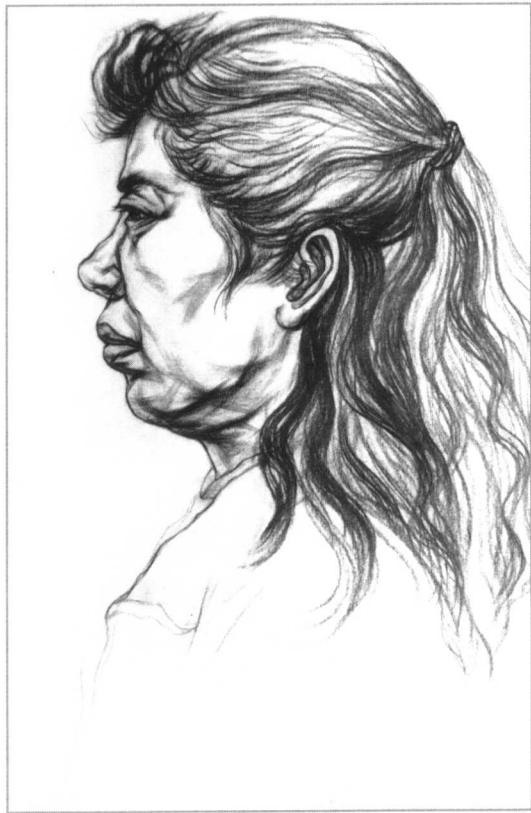

图 2

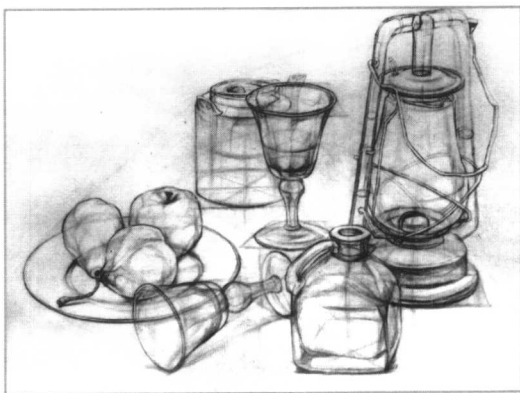

图 3

化地反映形体，不应是结构素描的本质。从这一观点出发，在用线表现对象时，也应重视线的组合、穿插以及粗细、强弱、虚实、软硬等对比关系，有时更加入浅色的调子以强化体量性质，增加表现力和视觉美感。（图1、图2、图3）

（二）调子素描训练

调子素描，也可称为光影素描或全因素素描。其主要特征是在固定的光源下，用明暗调子来控制形体的结构关系、透视关系和空间关系，并通过调子的明暗变化来塑造形体。光影素描在表现上更注重眼中的真实，通过明暗法，依靠空气透视的原理，即近实远虚地表现形体在空间中的诸多关系。

调子素描强调以黑白灰为主要表现手段来描绘对象。我们知道，物象的明暗层次或调子关系是由光线照射和物体本身的结构关系而形成的。一个立体的物象通常在光线照射下会呈现出受光部（包括亮部、中间调子）和背光部（明暗交界线、反光、投影），光线和物象的性质构成了形象存在的空间状态。利用光影表现三次元的立体空间和表现质感、肌理，是调子素描的主要训练目标。

空间是指物质存在的形态，是物体、客观现实所固有的存在方式。凡是占有面积和体积的就是“空间”。在素描中，空间感指物体在画面上与周围环境的关系。它根据透视原理运用光线明暗虚实和色彩深浅变化来表现上下位置、远近距离、前后层次、左右间隔和虚实关系。在这当中，透视十分重要。因为只要正确地表现物体透视关系，在视觉上就能产生真实的空间感、立体感和空间的深度感。

质感是指物体具有各种各样诸如软硬、虚实、粗细、方圆、明暗、光质等特色，调子素描注重将这些物体所呈现的特色充分表现出来，促使学生努力对物象进行深入细致地刻画，使所表现的物象具有逼真性、实在感。要做到这一点，也必须借助对

内在结构的认识 and 了解，在充分引发感觉因素的同时，加强对结构的理性分析，这样才能保持敏锐的观察能力，并在理性分析中能深入和持久地描绘对

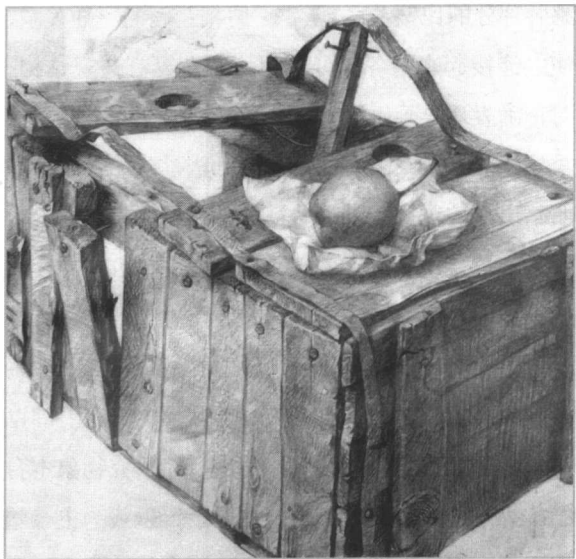

图4

图5

图6

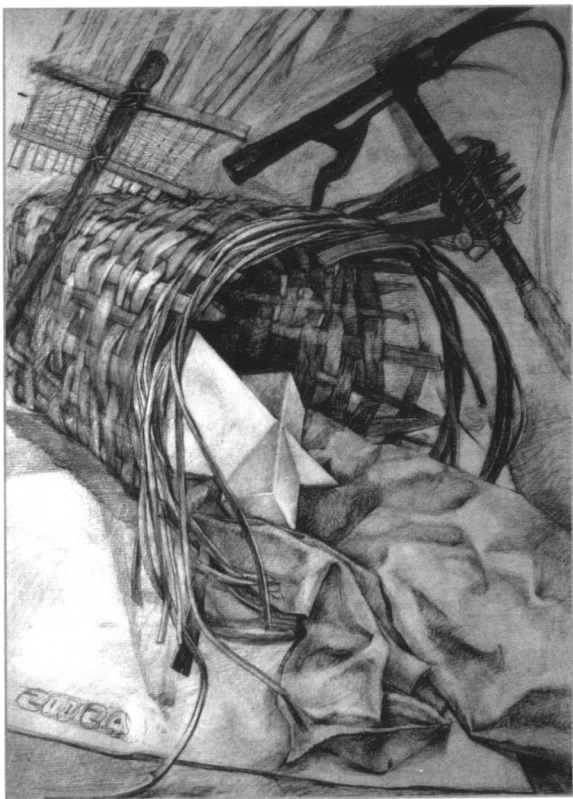

图7

象,从而克服光影错觉的迷惑,避免调子素描流于表象的被动模仿。

调子素描在观察方法和描绘程序上着眼于从对象整体明暗关系的感性出发,即先整体观察,后通过调子及形体结构的理性分析,不断进行比较并深入地刻画局部细节,然后又回到整体;它经历着多次的从感性到理性再到感性或从整体到局部再到整体的不断循环反复的过程。调子素描能让学生掌握基本素描造型因素,深入细致地观察自然,表现自然。(图4、图5、图6、图7)

(三) 构想素描训练

1. 构想素描的教学意义

应该说,构想素描是对客观对象的一种新的素描写生行为。与一般传统素描不同的是,它不是以追求整体地表现对象客观存在的逻辑或自然关系为目的,而是以客观对象为感性素材或创意的原发点,对对象进行主观的、富有创意性的阐释。在描绘心理方面,不仅注重感性的因素,更注重意象、概念、构想、意图等创作设计理念的表达。因而,构想素描的意义主要体现在建立新的观察方法、描绘或表现方法,强化创造性思维能力的培养。或者说它在绘画造型与设计创作之间搭起一座桥梁,并试图成为设计艺术专业更为直接的一种基础。通过构想素描的学习和训练,有利于在教学中对以下几方面的问题进行更为本质的探索:

(1) 创造性思维能力

在传统的观念中,素描只是作为一种绘画造型基础的训练,素描造型课和创作设计课常被明确分离,打基础与创造仿佛是教学中难以调和的一对矛盾。上素描课时,教师想方设法让学生们养成“打基础”的心态,安心于“打基础”;上创作设计课时,又煞费苦心使学生们形成“搞创作”、“做设计”的心态。然而,很难想象艺术的基础课能把“创造”分

离出来而单独进行,或“基础训练”作为艺术创作和艺术设计创造过程中所需的基础能“事先打好”,然后固定不变地直接受用。构想素描融合了“打基础”和“培养创造性思维”这两方面相互之间的关系,在目的、要求、训练课题和表现方法上,注入了设计或创作的内涵。在这里,基础和创造无法被分离开来,创造、创意本身也是一种打基础。因而在训练中,要求在观察方法、造型意念、形式构成和表现手法等方面有全新的思维方式。在表达方式上,也决定了它“不是对感性材料的被动复制,而是对现实的一种创造性把握”。不是简单、被动的描绘和再现,而是一种发现并富有理念、想象的创造行为。

(2) 调动学生兴趣和主动性

在对知识和技能的学习探索中,兴趣是十分重要的因素,是取得学业进步不可或缺的内在动力。从心理学上讲,兴趣是人的意识对一定事物或活动的内在趋向性和内在选择性,是带有情绪色彩的认识倾向和心理现象。孔子曾说:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”著名美籍华人科学家杨振宁说:“成功的真正秘诀是兴趣。”这是因为兴趣在学习中具有激发、动力、导向、开发等作用。在进行了结构素描、调子素描的学习训练之后,如果仍按部就班地重复以往的素描教学模式,在内容和方法上势必会造成一种单一的定势,而难以引发或调动学生的兴趣,也难以认识和探索写生造型的多样性和丰富性。构想素描以一种新的写生观念面对客观物象,其行为本身是一种复杂奥妙的心理活动过程。一方面,它注重形象思维中的感性材料及其所引发的某种激情和冲动,经常凭借某种情绪来引发创造思维的驰骋和深化。同时,又强调理性的深刻把握,强化主观感受与理念的对应,重视画面构成的非客观、非现实或独特性。这种方法便于学生从全方位、多元化的视角来认识素描造型的内涵,因而也更容易培养学生的兴趣,调动其学习的主动性。

(3) 个性发挥和形式的多样性探索

构想素描要教会学生的不仅仅是掌握描绘形态的能力,它还要使学生认识素描写生与创作设计的关系,探索造型的表现方法和规律。其写生方式赋予学生感性和理性思维,往往促使他们用新的视角去观察、分析和表现自然。同过去的一般写生比较,虽然同是描绘对象,其意义不仅仅在于启发学生如何再现和表现对象,还要以认识对象为途径,拓宽学生的创造性思维能力,积极、主动地研究和探索造型或构成的多种可能性。另一方面,由于融入了创作和设计的成分,使写生变得较难模仿、因袭,那种“照葫芦画瓢”的被动写生方式以及千篇一律的表现形式,在这里变得不合时宜,每个学生都必须主动、自觉地开拓思路,提出独特的创意和构想,从过去满足于对客观物象的忠实摹写,转而重视对事物内在本质的揭示和作者感受、个性、理念的传达,并力求表现出与众不同的画面形式。

图8

图 9

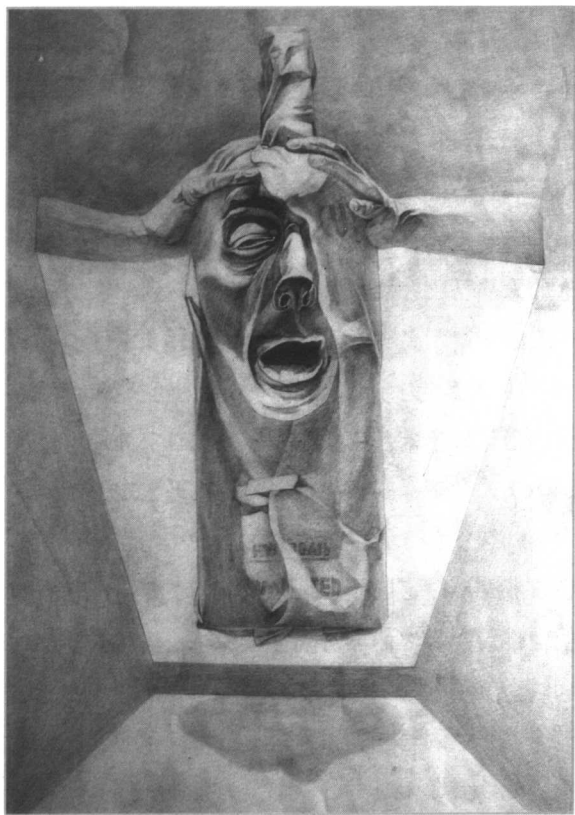

图 10

2. 构想素描的训练要求及课题设置

作为一种新的教学内容和训练方式,对于教学训练的要求、方法和课题规范性建构是十分必要的。“无规矩不成方圆”,精心设计一种造型训练的具体计划和实施程序,制定出每一单元的内容、科目、方法和程序,把笼统、复杂、抽象的教学条例和原则分解为一连串较简单、看得见、摸得着、操作性强的具体课题,对教学的实施和展开十分重要。因为在教学中,学生对其课题要求是否明晰、训练目的是否清楚,对各种方法、途径的摸索和尝试是否有内动心理,以及在操作过程中能否把握得住等等,这些问题直接关系到教学能否取得圆满的效果。因此,在构想素描教学中,要注意以下几方面的问题:

(1) 应以特定客观对象为原发点进行创意

素描写生是对某种具体的可感知对象的描绘。这种客观存在的对象,本身不带有人为主观意志和情感。而构想素描是一个由“观象生意”到“改象寓意”再到“造象表意”的过程。其训练过程中是否有强烈的创造意识,是否善于通过形体结构、空间样式、明暗、色彩、肌理等来表现意象,阐释和抒发对对象的某种感受或引发的某种理念,是其教学训练的主要目的要求。构想素描并非是想让学生随心所欲地想怎么画就怎么画,没有设定或没有要求,甚至抛开实际客观对象,仅凭空想臆造,做起纯抽象元素的组合;或仅从照片或图片入手,满足于对照片、图片的处理构成。这样的训练方式有悖于构想素描训练面对客观对象进行创意性描绘和表现的基本原则,并且由于它不涉及“写生”所必须的行为过程和思维方式,缺乏感性材料及其所引发的冲动,必然会导致学生随心所欲地乱画,或出现描绘心理因缺乏原点而表现出创造和想象的主动性不够的情况。因而,构想素描应面对客观对象,并以其为原发点、为元素、为契机、为切入点进行创意性的写生和构成,做到有感而发,有意而表,这是构想素描教学的基本原则。

(2) 课题要清晰、明确,便于学生理解和发挥

构想素描既强调主观感受,也强调描绘理念的建构。在作画时,学生应竭力从某种感受中引发某种意象,形成某种创造理念,然后专一而鲜明地表达尽至。因而,在摆设和营造客观对象时,应尽可能地考虑与课题要求或指向的对应关系。例如,一组对象的摆置或一个主题的提出,应给学生能生发这种主题或意象的倾向性,使学生能依据该对象以形成“观象生意”到“改象寓意”再到“造象表意”的创意表现的可能性。意图或理念的生成十分重要,这是有效进行创意性描绘或表现的基点。因而教师给出的课题应深入浅出、包容性强,既有观念指向,易于理解,又具备可操作性,便于学生在实践中充分发挥自己的想象力和创造力,探索画面的形式和造型的丰富内涵。例如:课题或命题的确立,可以是动势的表达、律动的表达、张弛的表达、起伏的表达以及光、色、空间的表达,也可以是矛盾空间、超现实空间、虚拟空间、梦幻空间、错视空间、玄妙空间等主观的表达;或通过轻盈、凝重、柔美、坚利、光滑、粗糙、扩张、聚敛、紧张、松弛、宁静等主题进行某种抽象形态演化或形式语言的训练。由于构想素描更多地强调了情感、意念、个性、想象的因素,因而可运用比喻、联想、寓意、象征的方法表达自己的意图和思想感情。在表现手法上可以是写实手法、归纳手法、装饰手法、变形手法、抽象手法等;在画面构图上,可改变对象的客观存在状态而采用自由组合、错位、重叠、交叉、穿插、添加、叠透、扭曲、倒置、错接、分解、切出、共用等不同手法。主题或命题不是强求,而是诱导、启发、协调、形成、深化。在表现上力求实现艺术的统一性、完整性、深邃性,既鼓励深思熟虑,也激励视觉酣畅。

(3) 既有规范性又有灵活性

规范性和灵活性是教学中常遇到的一对矛盾。所谓规范性,是在教学中对训练方法、课题设置等诸

多方面的具体要求,这是十分重要和必要的。因为任何一种教学都必须通过规范性来贯彻教学内容,体现教学主张,稳定教学秩序。但如果一味地强调规范,甚至将其僵化、教条化,忽视教学中的灵活性、特殊性,忽视学生的个性表现、主观追求,也会使教学陷入被动。因此,教学中在注重规范的同时,要注意宽泛性和包容性,要避免死板和狭隘的教学方法,以防止学生对学习失去主动性和兴趣。

灵活性较多地体现在具体的指导中,这就要求教师在把握规范性和鼓励引导个性发挥、开拓其创意和创新思维方面,要有方式、方法和手段上的潜心研究,这其中也包括必须从解决好教学中的内容安排、课题设置、摆设形式、作业要求、指导方式入手。如能使规范性和学生的“自由”创造得以相互协调,方能充分调动学生在素描写生过程中的主动性、创造性,使他们怀着浓厚的兴趣,投入到学习训练中去。

构想素描课程对学生的艺术观念建构及造型能力和创造性思维能力的培养具有十分重要的意义,其教学的完善也是一个长期实践的过程,这有赖于我们在今后教学中不断研究和探索。(图8、图9、图10)

通过多年的基础教学,我们深悉设计专业基础教学有它的特殊要求。一方面,基础教学具有增强学生造型技能、增进学生艺术修养的效能,并且良好的素描基础会使学生终身受益,起到“润物细无声”的作用。另一方面,让学生了解和掌握创造的方法和途径,为自由地进行视觉艺术创造和空间形体创造打好基础,从根本上转变教学中纯技术传授的倾向,使素描的学习和训练更接近艺术的本质。

本书中的图片,是教学实践中学生的作业。有些作业并不一定成熟,整体上良莠不齐,但它们如实地记录着学生们学习的过程和轨迹,对教学观念和教学实践起到了十分重要的实证和诠释作用。通过这些作业的呈现,加上教师对每幅作业的分析评价,相信会成为对本书读者最为有益的部分,对学习或想了解素描的学生有所借鉴和帮助。

第二章 结构素描作业评析

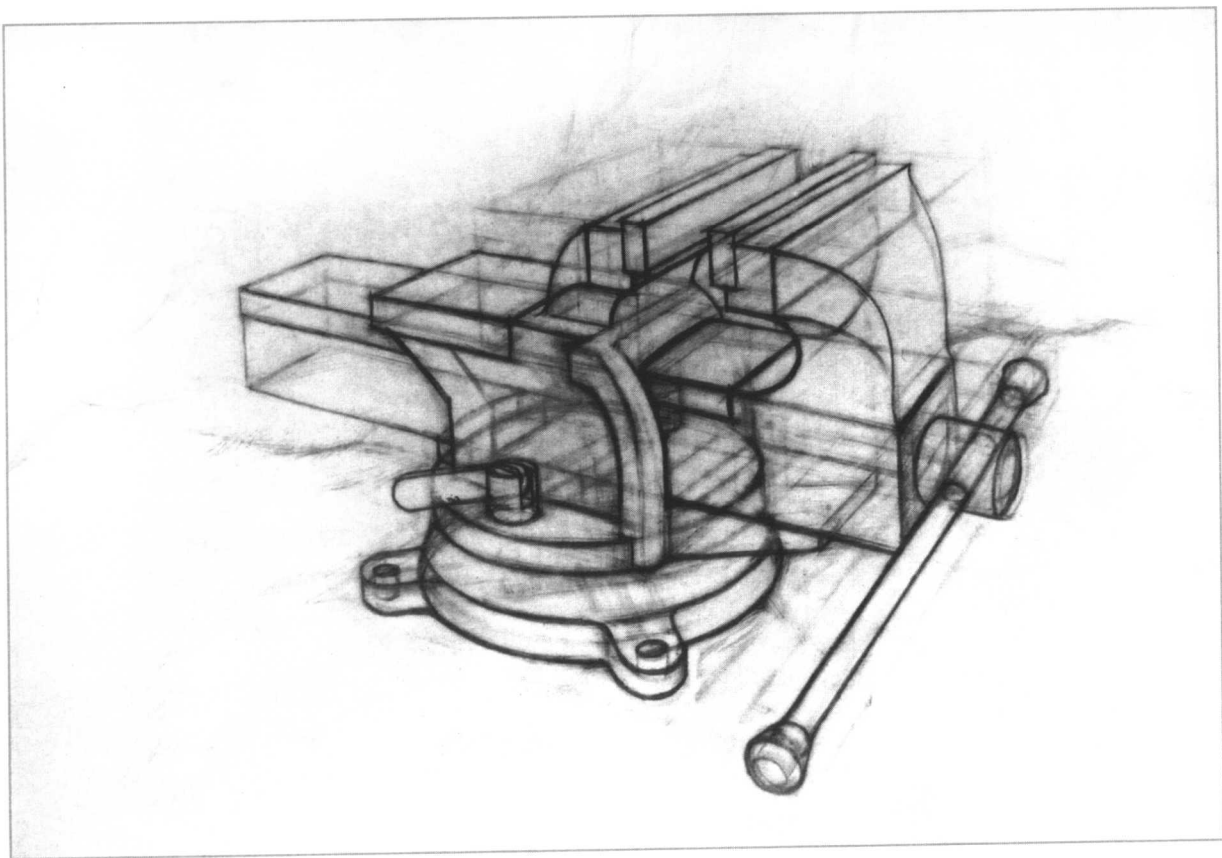
结构素描对现代艺术与现代艺术设计的重要性毋庸置疑。

在造型艺术领域，素描虽说是一个古老的课题，但素描的定义却随着历史的演进而不断地发展演变。当下，素描不再以对客观物象的图解和再现为自己的使命，而转向了引导对研究物象形态结构和全面构成能力的培养。体现这种转变的显著特征就是以线为媒介，体现理性的结构分析、建立结构空间的观念、探求形式构成的结构素描。

结构素描是我们认识世界客观物象与表现的最基本的工具，同时又成为新世纪最重要的视觉符号语言，它既具有广泛的表达性，为大众所认同，又具有独立于客观的自主性。对艺术设计专业的学生来说，将结构素描作为基础课来学习是不可或缺的。

通过结构素描，我们可以学到造型的基本能力和掌握造型能力的方法，学到诸如形体、结构、透视、空间、整体、对比、和谐、节奏、韵律和力度，以及在对点线面、黑白灰、主次、虚实、构图等审美要素的把握，还可以提高对于审美的判断能力和表现能力，具有非常重要的可开发性。

因此，看似最简单的却是最难的。最基础的东西却包括了艺术的最重要的因素。本书中这些结构素描作业的课时都不多，显而易见，还需要深入地研讨与认真地学习。其中一个重要的问题是改变我们现有的观念，赋予结构素描以应有的地位。

↑ 运用结构素描描绘机械零件，是工业设计专业学生素描课的第一张作业。通过结构分析，可使学生一开始就进入到对对象本质的了解和研究中，从而更有效地认识和把握形体的结构以及相互穿插的空间关系。

在本作业可明显看出，学生无论是对大的部件形体，或是对小的螺丝结构，都是通过归纳为几何体块而进行描绘的，这使所表现出的物体更加本质、更为实在。这种结构分析及其描绘方法，能为设计专业的学生奠定较好的造型基础。

(学生：曾 莉 指导教师：申卉芪)

→ 作为造型基础训练，石膏像之所以一律用白色来塑造形体，其目的可以有效地训练学生舍弃人物表面诸如眼、嘴、头发等色质因素，更集中观察和把握对象的形体结构，以更准确地表现对象。石膏人像形体复杂，不容易把握，但这张作业运用结构分析的方法，通过线条果断有力地表现了较为结实的形体结构，并恰当地运用明暗调子，增强了画面的视觉感。

不足之处为造型的准确度还尚有欠缺。尤其面部的形象刻画还须严谨，结构处理上还要更加明确。

(学生：孙 正 指导教师：申卉芪)