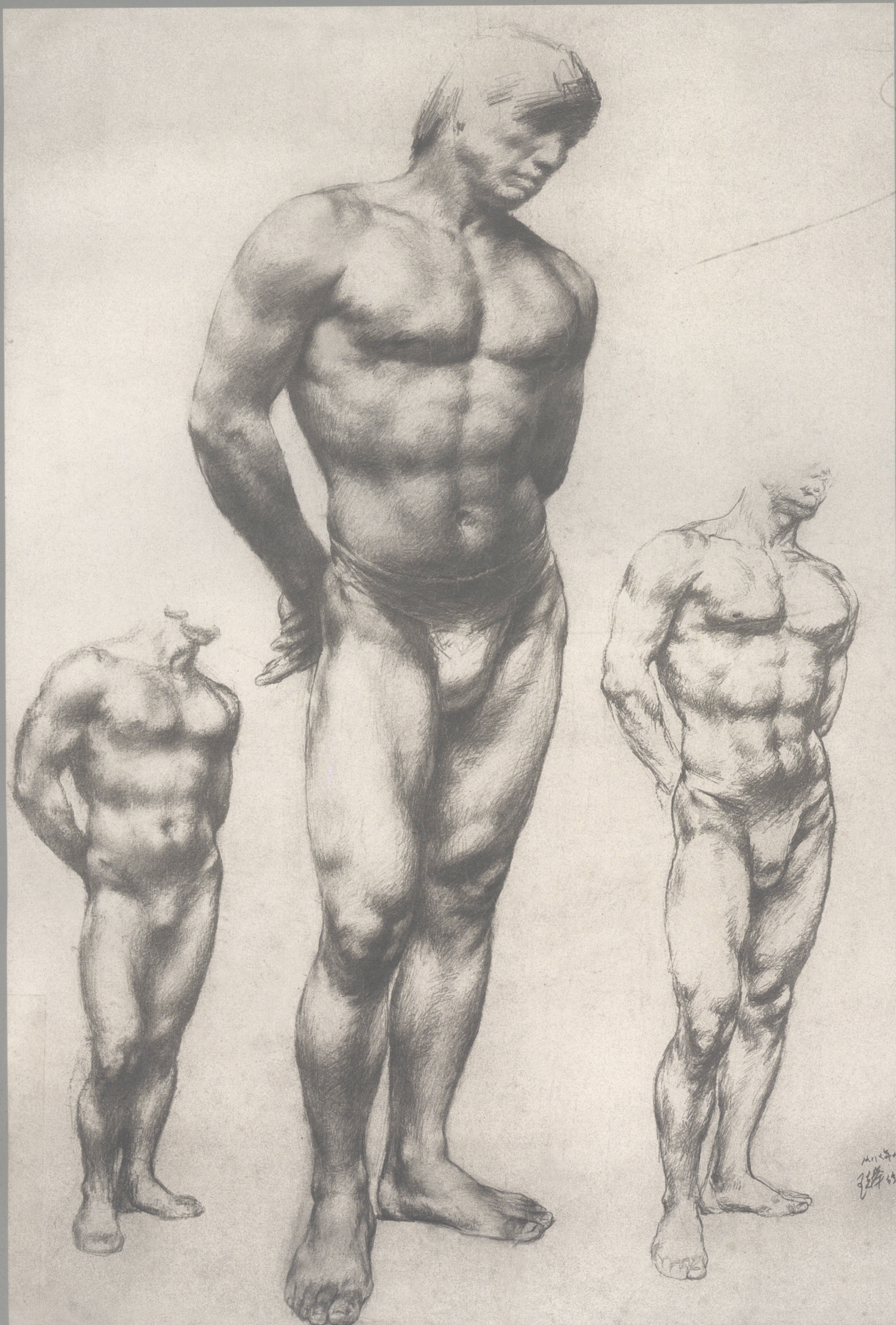

高等美术院校基础教学教法

中国人民大学徐悲鸿艺术学院

王克举素描人物教学

主编 贾德江 王克举

北京工艺美术出版社

高等美术院校基础教学教法

中国人民大学徐悲鸿艺术学院

王克举

素描人物教学

青春恣溢 39cm × 22cm 2006年

图书在版编目(CIP)数据

中国人民大学徐悲鸿艺术学院王克举素描人物教学/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 097681 号

高等美术院校基础教学教法·中国人民大学徐悲鸿艺术学院王克举素描人物教学

主编:贾德江 王克举

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

责任编辑:陈朝华

黄秉洲

责任印制:宋朝晖

王克举素描人物教学·高等美术院校基础
教学教法/中国人民大学徐悲鸿艺术学院

780526280483547
RMB:48.00

2007

编辑人语

◆ 贾德江

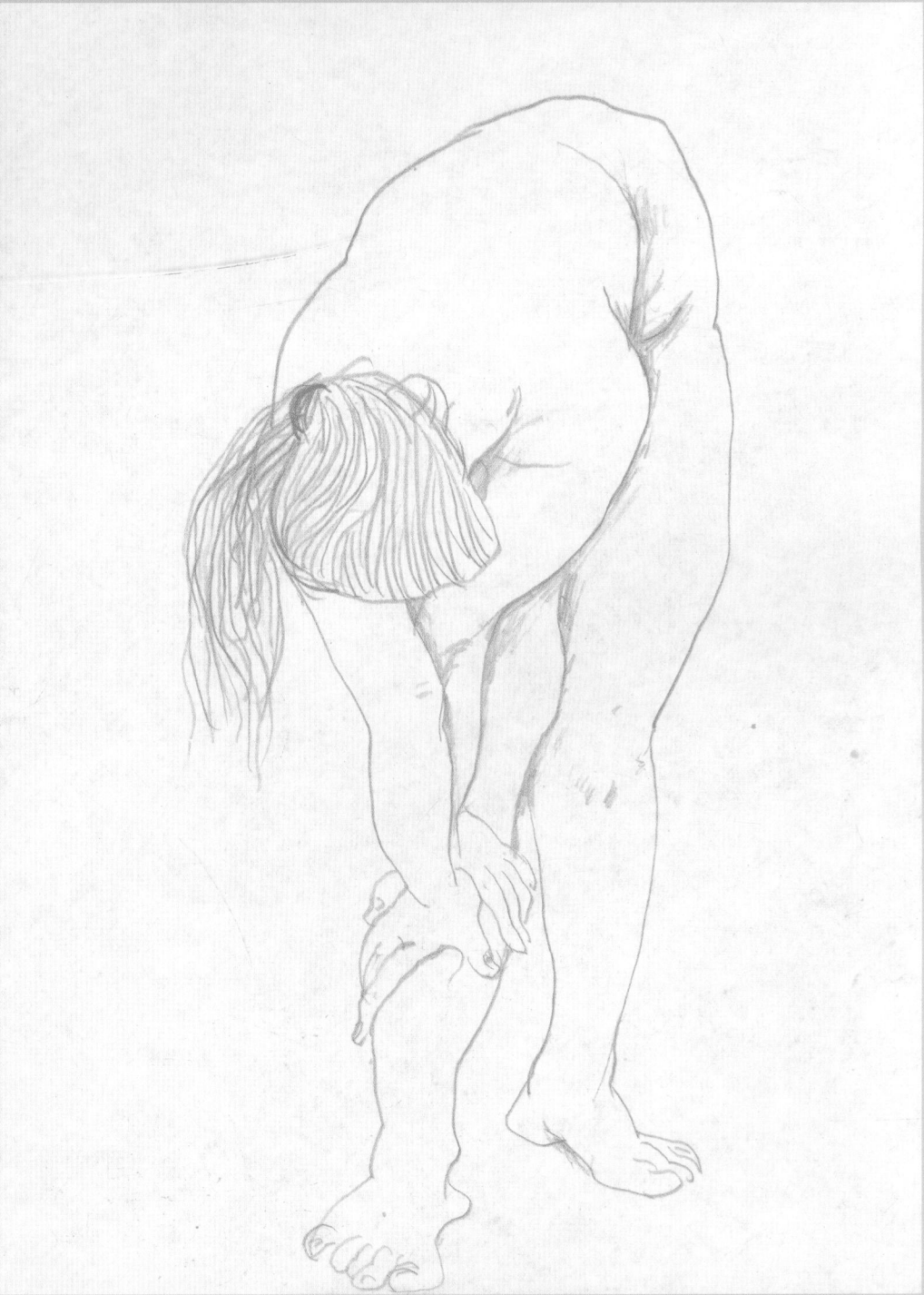
多年来,由于历史原因,学校体制和社会需要,高等美术院校的基础素描教学一直沿用或基本沿用的仍然是前苏联契斯卡诃夫的“写实性”素描教学模式。不可否认,在此教学体系下,培养了大批素描基础扎实、写实能力强、造型素质较高的美术专门人才。直至今日,其体系中许多合理有效的因素仍在发挥着作用。然而,随着时代的发展与变化,此“教学模式”日渐显示出其负面影响。主要表现在教学模式的单一、观念的“程式化”、忽略个性与创造力的培养、偏重技术忽视艺术规律教学的倾向等方面。使学生在写生中容易注重“看”到的“因素”和头脑里固有的“写实模式”,造成多数人的素描作业缺乏表现深度和感受性,显得形式空洞、乏味,缺乏鲜活感。

中国人民大学徐悲鸿艺术学院教授王克举的素描教学方法则不同,他在严格引导学生认识“写实造型”的各方面因素,教给学生表现物体的技巧,传授“纯粹”写实原则的同时,也把艺术的规律交给了他们。王克举教授站在训练学生思维能力和创造能力的高度去诠释线性透视规律,光影、明暗规律,人的造型规律,人体运动规律,抽象造型规律,去遵循对比和呼应的原则、变化与统一的原则,强调整体意识和节奏、韵律表现的培养,使学生大脑里不仅仅只知有形体、结构、明暗关系,线条的排列和空间层次,而更知有“趣味”与“神韵”,以及表现形式的多样化。实际上,王克举教授的素描教学强调艺术的表现应带有鲜明的主观性和感知性,它不可能原原本本地去再现自然的所有方面,而只表现能够显示物象个性特征的可视形象,强调充分利用画面中的抽象因素并巧妙地隐藏于画面结构之中而不露痕迹,使得具象的“写实性”素描在艺术处理和表现手法上有着广阔的领域,也使得“写实性”素描训练成为一切造型艺术发展的基础和本源。

王克举教授对素描教学的研究和追求,依靠的是实实在在的一点一滴的研究,一点一滴的积累,从不懈怠,才达到如此炉火纯青的境地。“功到自然成”,看他的素描,轻松自如,一气呵成。它难能企及的特色,首先在于素描作品的整体性,整体性是基础训练的出发点和归宿。艺术创造何尝不如此。我们看到他的每幅作品,有长期性与短期性两类,手法也各有不同,有的以明暗为主,有的则以线为主,有的具象,有的抽象,有的写实,有的夸张,但不管采取哪种手法,他的每幅作品均为浑然自成的整体。整体性也可以理解为虚实观念。我们也看到,由于王克举教授能准确地运用虚实处理手法,才十分自由地发挥虚实表现的力度。这样做,不仅提高了艺术表现的真实性,更使作品具有很高的艺术性,使作品自然地区别于一般的习作,而步入素描艺术的殿堂。

梳 25cm × 18cm 1988年

弯腰的少女 25cm × 18cm 1988年

J214/209

2007

王克举

生于青岛，

1983年毕业于山东艺术学院，

1989年就读于中央美院油画助教进修班，

2003年就读于中央美院油画高级研修班。

现为中国美术家协会会员，

中国人民大学徐悲鸿艺术学院教授。

作品曾获

第二届全国青年美展三等奖、

第六届全国美展优秀奖、第九届全国美展优秀奖、

当代中国青年书画展优秀奖、庆祝建党80周年美展优秀奖。

作品入选

第三届中国油画精品展、第二届山水风景画展、

第二届北京国际美术双年展、

大河上下——1976—2005中国油画优秀作品回顾展、

首届中国美术年鉴展、

世纪风骨——中国当代艺术名家双年展、

精神与品格——具象写实研究画展。

1989年于济南举办首次个人画展，

1998年于北京举办第二次个人画展，

2004年于上海美术馆举办第三次个人画展。

作品收藏于中国美术馆、上海美术馆、华人当代美术馆、

北京国际艺苑美术馆、宁波美术馆、北京会议中心等。

我的素描教学

◆ 王克举

素描是人们进行艺术创作构思的最初视觉造型体现，是记录视觉形象最简洁有力的手段，是训练艺术家敏锐的观察力、研究造型规律和艺术表现能力的基础，是培养整体意识和审美素养，培养和开拓想像力、创造力的基础和手段。正像米开朗基罗所说：“素描是构成油画、雕刻、建筑及其他种类绘画的源泉和本质。”

素描是通过光影、比例、透视等造型手段和点、线、面、形、色、肌理等因素参照客观物象来塑造形象和构筑画面的，素描又是一种独立的艺术表现形式，人们借此形式表达审美感受，因此素描的艺术形式具有鲜明的审美性质。

在目前我国的美术教学中，素描基础造型主要是指写实能力的训练，即训练三维立体空间的塑造能力，对物象自然形态和规律特征的归纳概括和表现能力，以及构思和创作的能力。写实能力的训练主要以研究学习自然规律和学习前人造型经验为主要途径，它包括研究物象的造型结构、光影和透视规律、研究大师的作品等方面。它在研究客观规律方面带有极强的科学性。结构、光影和透视作为独立的造型基础理论要从绘画的角度强调其规律性、逻辑性和真实性，使得具象写实素描的训练更具客观性和规范性。而艺术表现是带有鲜明的主观性和感知性的，它不可能原原本本地去再现自然的所有方面，它所表现的只是：1. 艺术家想表现的能够显示物象个性特征的可视形象。这样的选择使得科学性就范于艺术处理。2. 充分利用画面中的抽象因素并巧妙地将其隐藏于画面结构之中而不留痕迹。这使得具象的写实素描在艺术处理和表现手法上有着广阔的领域，并在学习研究上有着经久不衰的魅力，也使得写实性素描训练成为一切造型艺术发展的基础和本源。

具象写实素描的基本因素

1. 结构——是物象本身所固有的构造关系。结构是物象的本质因素，它决定着物象的构造特点和性质。

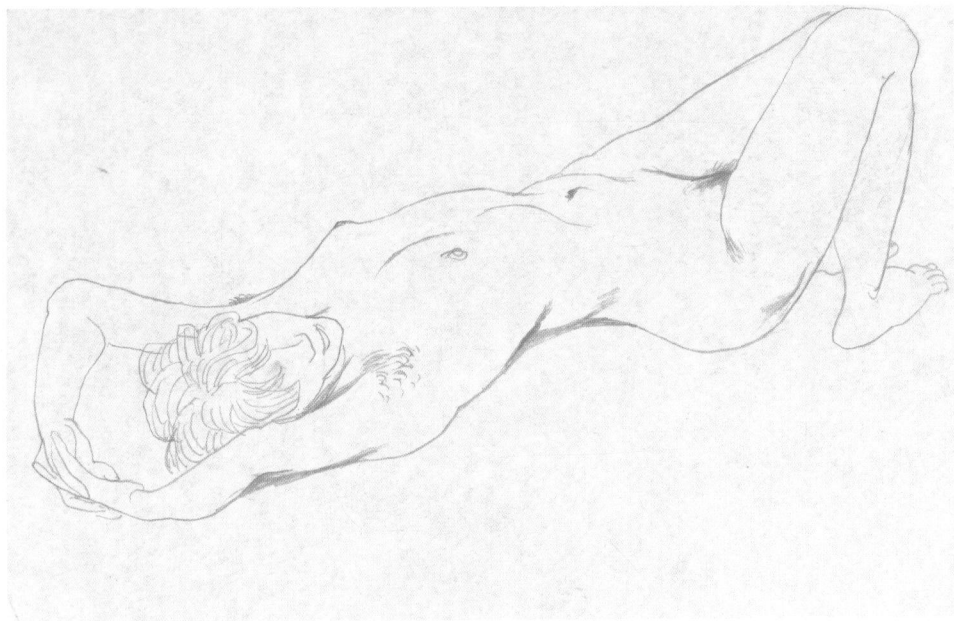
2. 形体——是结构的外在表现形式。形体的特点取决于结构的特点，如立方体的内在结构为方形，外部形体则呈现块面和棱角状；球体的内在结构是圆的，外部形体则呈现圆滑和弧状的形体。

3. 虚实——主要是指画面中形体与形体前后层次面形相接处形体的边沿在光的作用下明暗反差、清晰程度的对比关系。造成虚实对比的因素有以下几个方面：a. 空间距离造成物体形和轮廓的近实远虚。b. 光线的强弱远近所造成的明暗反差强度。c. 固有色的差别造成的深浅对比。d. 形体本身方圆所形成的过渡差别。

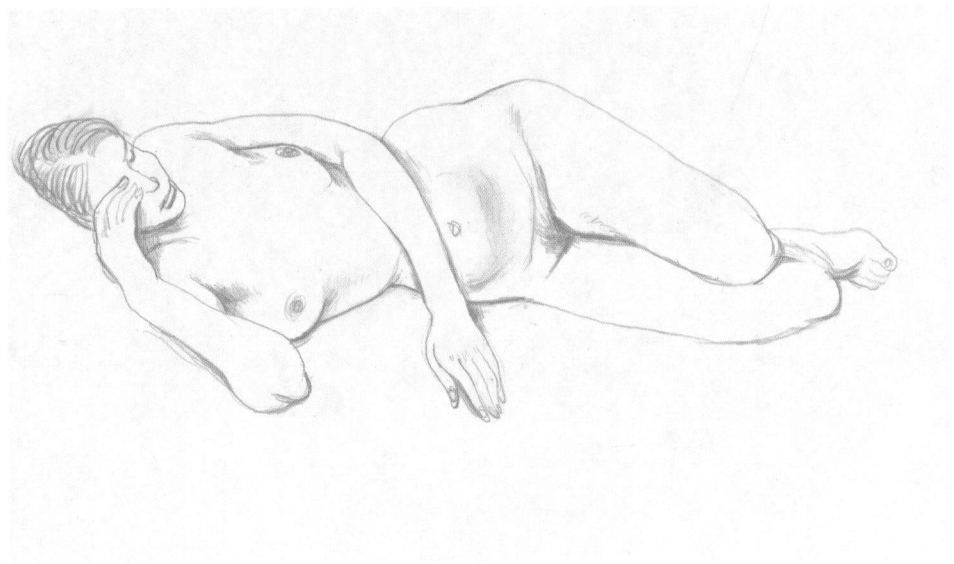
4. 透视——是一种视觉现象，是人类基于共同的眼球结构而产生的视觉识

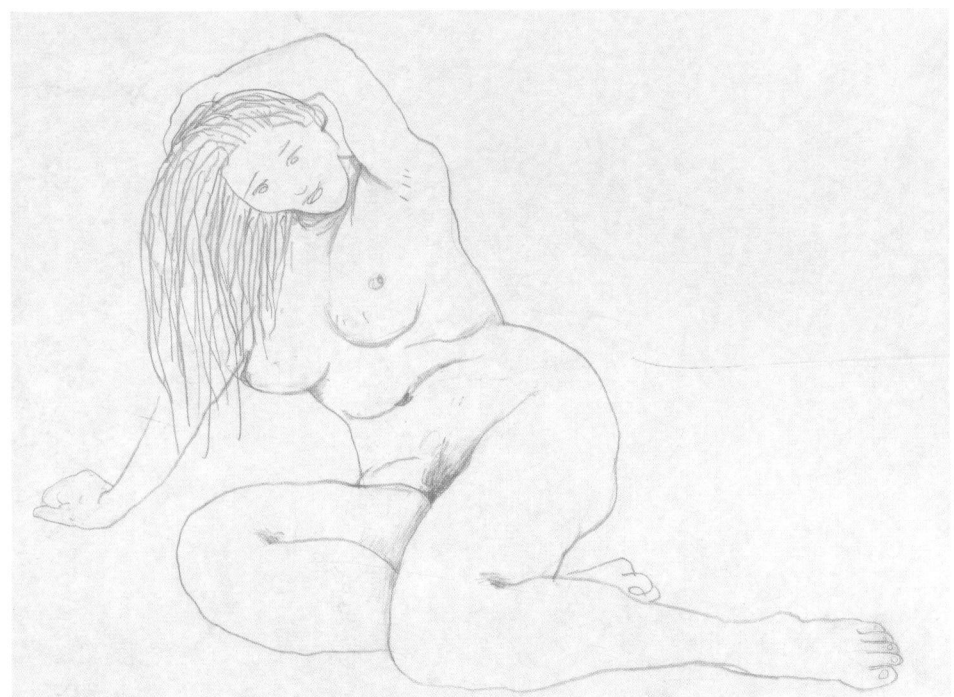
撑杆的男子 39cm × 27cm 1997年

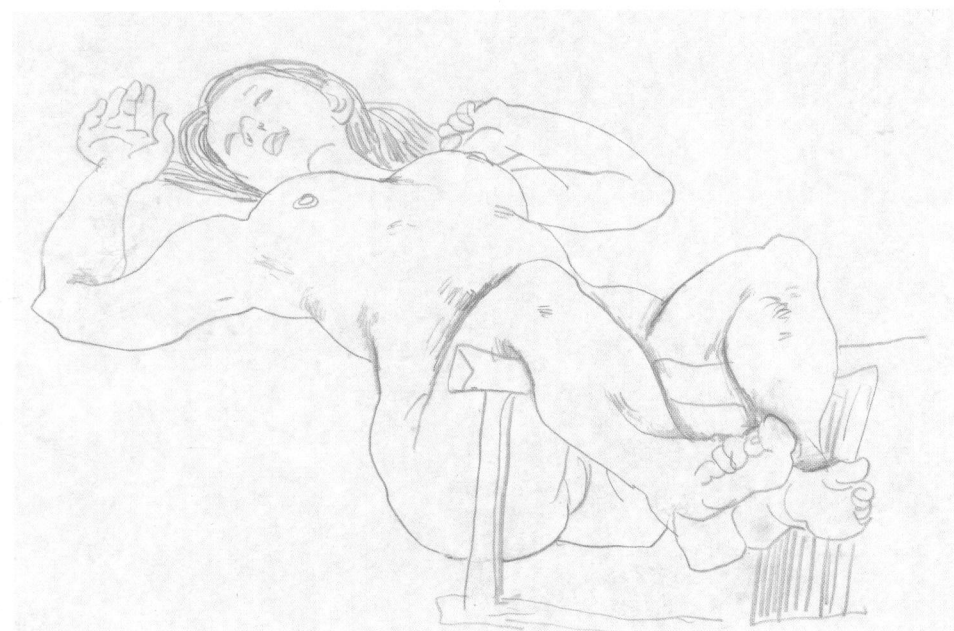
仰姿女人体 18cm × 25cm 1987年

小憩女人体 18cm × 25cm 1988年

晨 18cm × 25cm 1988年

画室里的女人体 18cm × 25cm 1988年

别现象。在真实的客观物体面前，人们对透视的存在往往熟视无睹，但一搬上画面，这种现象就变得十分突出。人们通过测试会惊奇地发现，一个立方体在一定的角度下，同样长度的几条边线或垂直线竟会变得近大远小。完全平行走向的两条铁轨，在地平线上竟会相交成一点。这就是形体空间缩减的视觉现象，它随视点和空间深度而发生变化。不同的视点会产生不同的画面组合和透视现象。

5. 比例——是从客观物象的存在中抽象出来的相互之间的数的关系。任何物象本身各部分之间都存在着一定的比例关系，从某种意义上说，“素描艺术是一门把握、表现、协调客观物象在画面上的比例关系的一门艺术”。素描中的比例既是构成画面之尺度，又是塑造结构的依据。比例在造型方面体现为长、宽、高、大、小、方、圆等关系，是造型特点的界定，是结构的内在因素。在光影中比例体现为深浅明暗程度不同的明度关系，在虚实中体现为清晰强弱以及刚柔等量差关系，在透视中则表现为一定程度的远近及外形透视变形的程度。

6. 光影——是物体在光的照射下所呈现的有条件的存在形式。没有光，我们看不到形体也看不到形体的任何明暗关系，光影揭示了形体不同方向面所呈现的结构变化，而形体的内在结构又决定着光线变化所呈现的明度差别。光影的变化受形体的制约，而不同的光源和光源角度又会产生不同的光影变化。

在以上诸因素中，结构、形体、比例是本质的内在因素，是素描中造型的根本依据，尤其是在基础素描中所训练的是对物象结构的认识分析和塑造能力，是训练的主要目的。而光影、透视、虚实是物象的外部因素。在真实的空间中，结构是固定不变的，而光影、透视和虚实关系则会因条件的不同而发生变化，是可变的因素。

具象造型原理

基础素描所要解决的根本问题是提高造型能力，而造型的基本手段就是运用三大面五调子规律。它主要体现的是透视法则、明暗法则、归纳概括法则和立体意识。

人类古老的绘画是以线为造型，远古时期人们的造型观还处于稚拙期，而文艺复兴时期素描中的线已经表现立体的形和空间了，可见线是造型的基础和原本。

1. 线性透视规律——透视的基本规律是近大远小的透视变形规律。透视现象是造成立体感的主要因素。我们用线画一座房屋，只要透视线画对了，不加任何光影、色彩，就能给人以立体的感觉，这就是正确的透视线组成的图像诱发了观者视觉习惯引起的再创造现象。因此线性透视规律成为塑造空间的根本方法和手段。达·芬奇早就指出：“使学生体现素描艺术中的主要困难是透视缩减。”

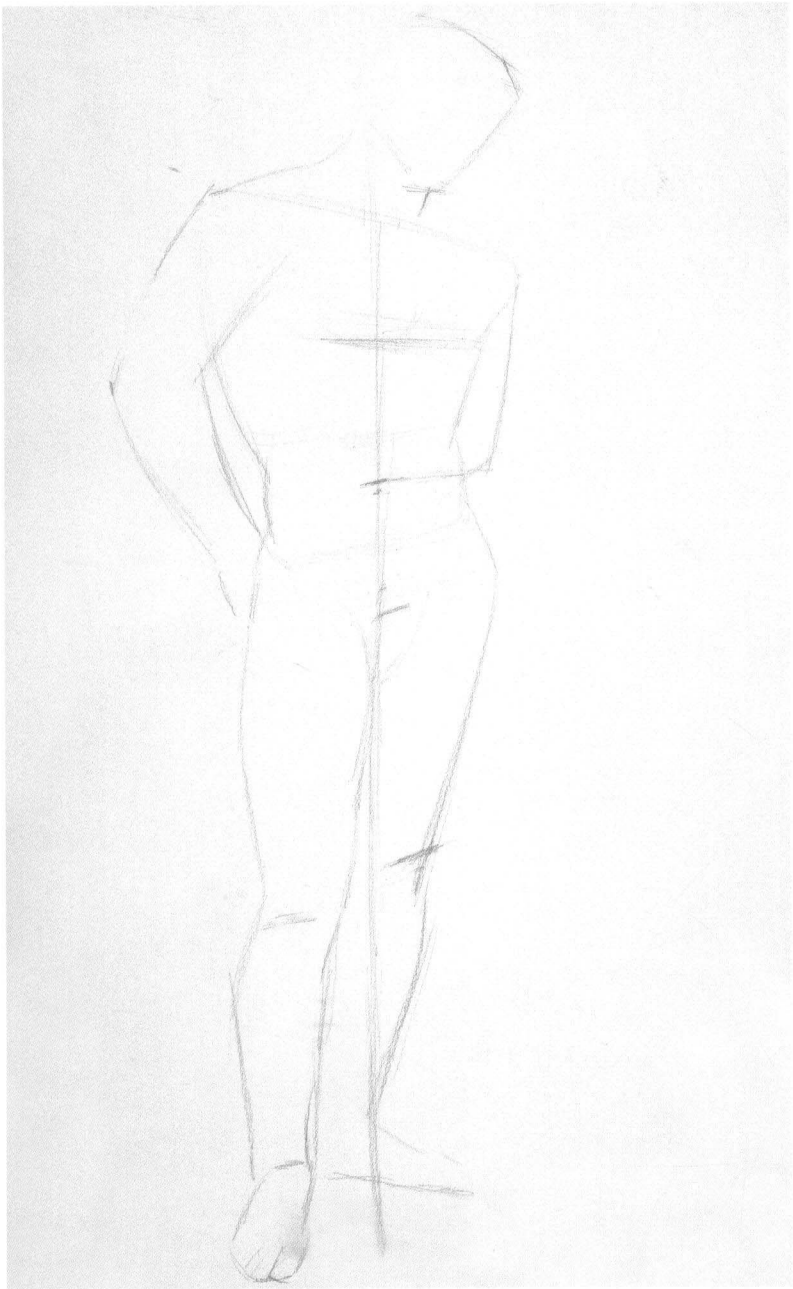
2. 光影、明暗规律——光影、明暗规律体现了光和物的存在，体现了物体凹凸和转折关系，是形成内在结构的具体体现。在画面上，如果方体深度主要靠透视变化来体现，那么圆形状物体上的立体深度则只能用渐变的色调层次来体现了。因为圆球的四周，不管你变化什么样的角度，都和你的视点保持等距离，且球的当中是凸起的、距你的视点最近，而这个突起是渐变的，用线来表现是难以完成的，这样只能用明暗调子来表现。

明暗规律 球体或圆柱体在一个光源照射下的色调变化可归纳为五个层次，其排列顺序依次是：一、亮部，即直接面向光源的受光部。二、次亮部，仍属受光部，是受光部与背光部的中间地带，光线次强。三、明暗交界线，即光源和反光都照不到的地方，光线最暗。圆球、圆柱体上的明暗交界线总是处于凸起的体面上。四、暗部，是物体的基本背光部。五、反光，亦属于暗部的范畴，是受环境的反射光作用在暗部又形成一个稍亮的地带，其强弱决定于反射物的亮度和物体本身的质地、明度等。这样球体或圆柱体在通常光照下所产生的五个色调按从亮到暗大体是：最亮、次亮、最暗、次暗和反光或1、2、5、4、3的排列顺序（投影一般不列入五个层次之中。投影处于形体之外，是物体的派生现象，但因组合复杂体又少不了它，所以投影在空间塑造和形体转折起伏处起的作用是很大的）。球体的大部分面积处于受光状态时，其亮部占有大部分面积，暗部较小；反之，则暗部大，亮部小。但五个色调层次的排列顺序仍不变。

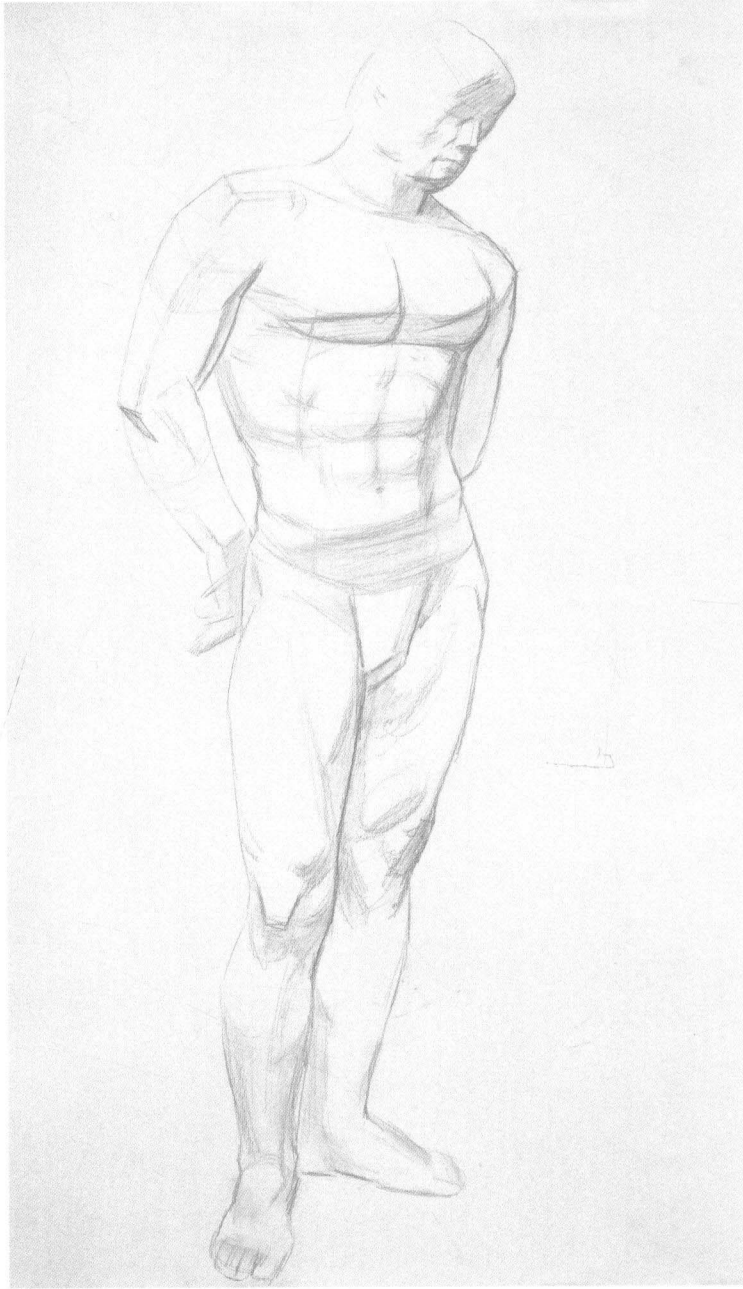
立方体可以概括一切方形物体的结构规律和构成特征，一般情况下，我们最多只能看到立方体的三个面。在固定光源照射下，明暗面层次明确，界线肯定，面与面转折几乎没有中间过渡调子，表现出方硬挺直的强度和垂直转折的明暗规律。而圆球体的过渡是缓慢的渐变，体现的是弧面变化规律。

“三大面五调子”是塑造立方体、圆球体（圆柱体）的基本造型规律。自然万物错综复杂，各式各样，大多可用立方体、圆球体（圆柱体）、圆锥体等几何形体来归纳。熟练掌握“三大面五调子”规律是我们用来塑造三维立体空间的最基本的手法。

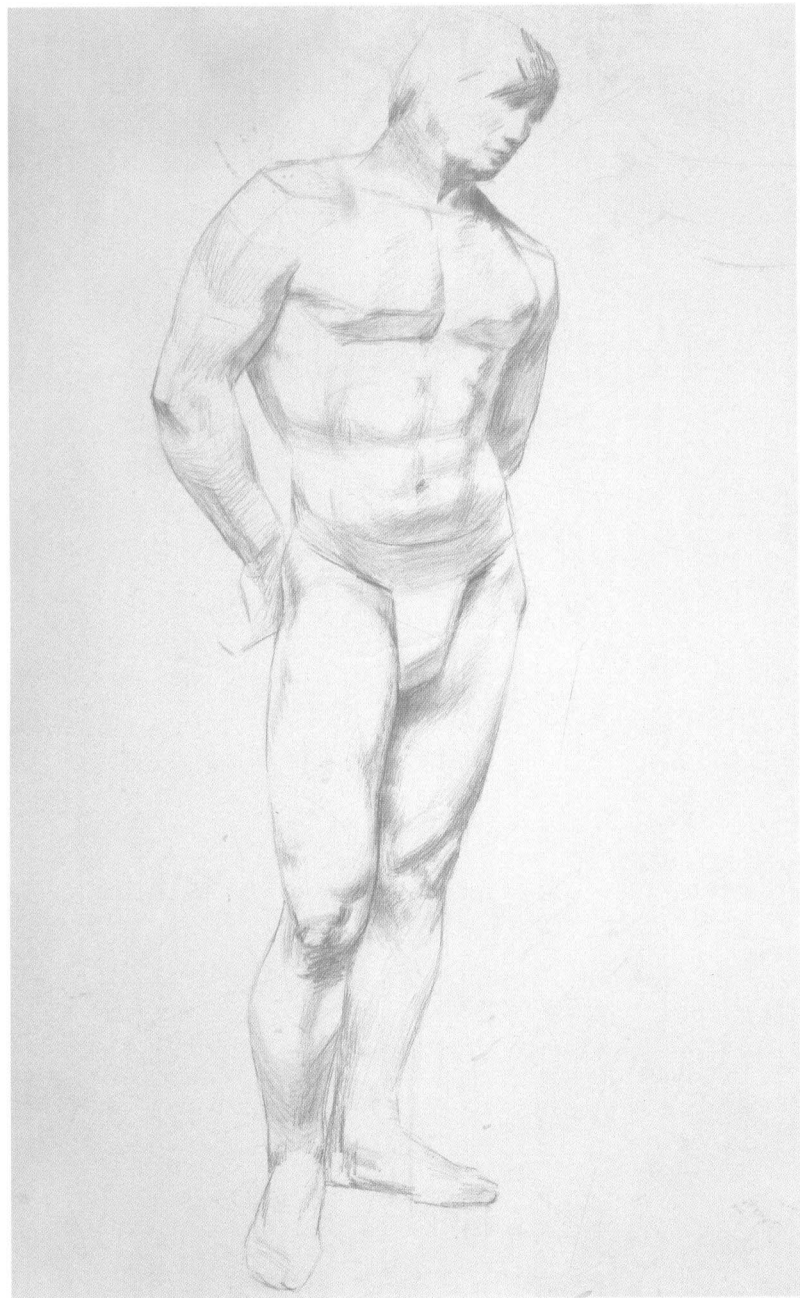
《健美者》肖像步骤

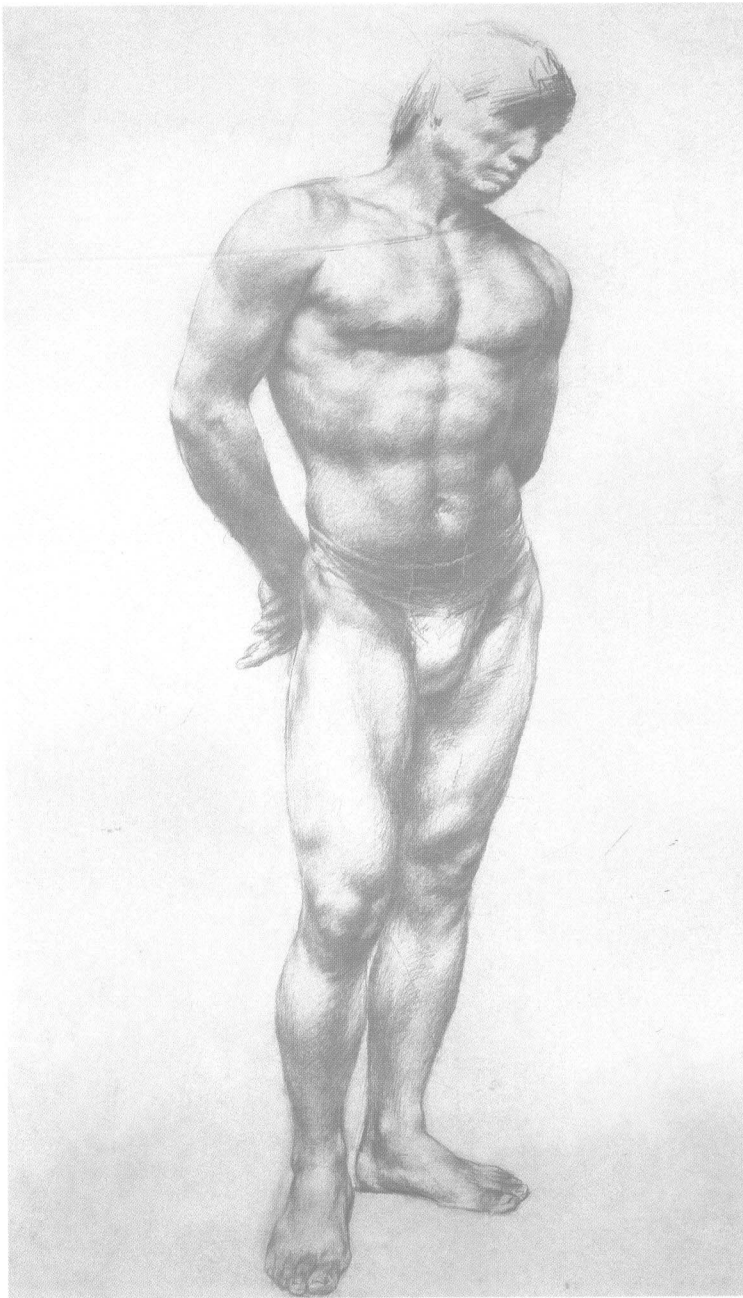
步骤一：用虚线确定人体的基本位置以及各部比例，人体的重心动态和基本形状。

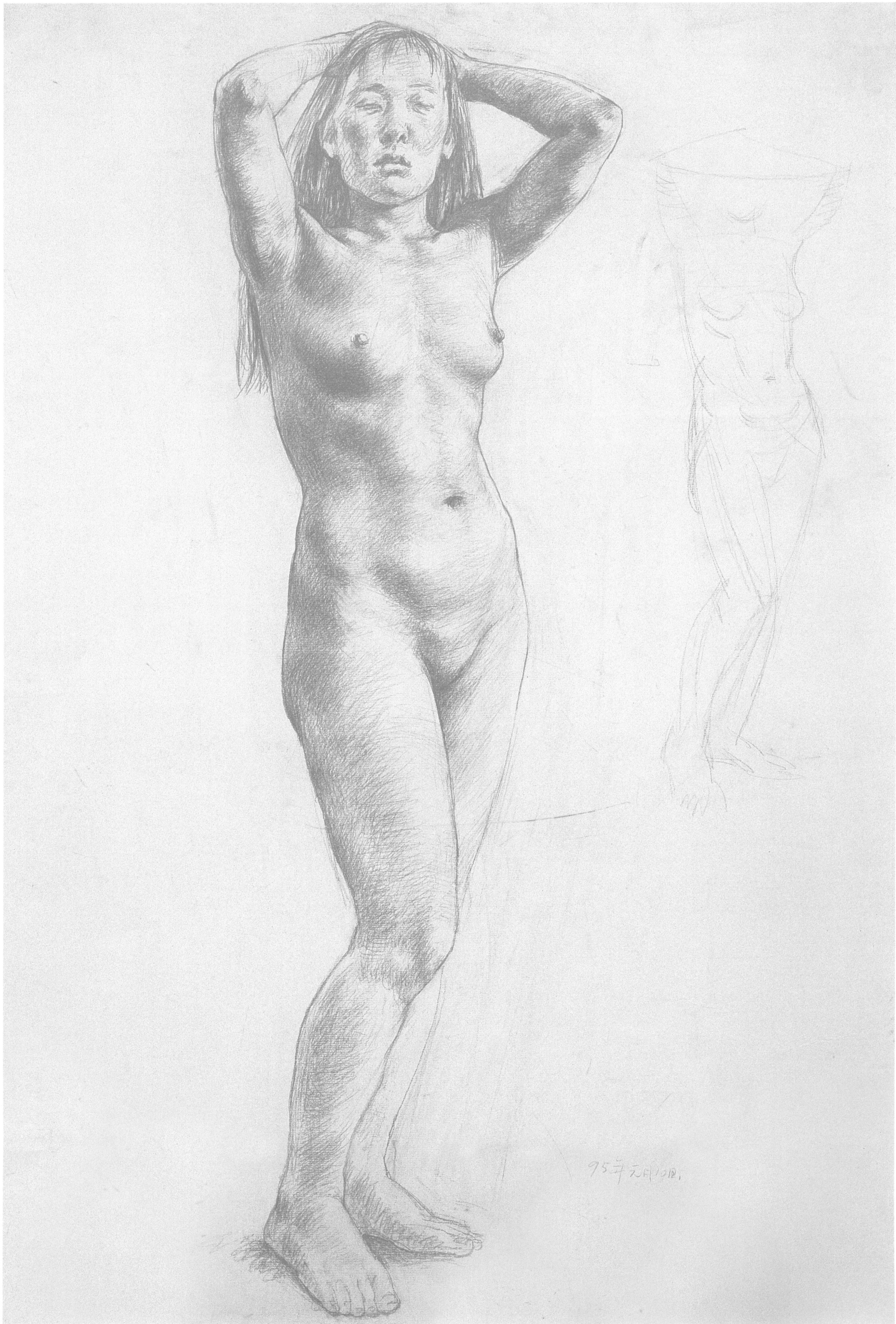
步骤二：用线面结合的方法分析人体构造特点，通过明暗交界线和辅助线表现出人体的基本体积特点。

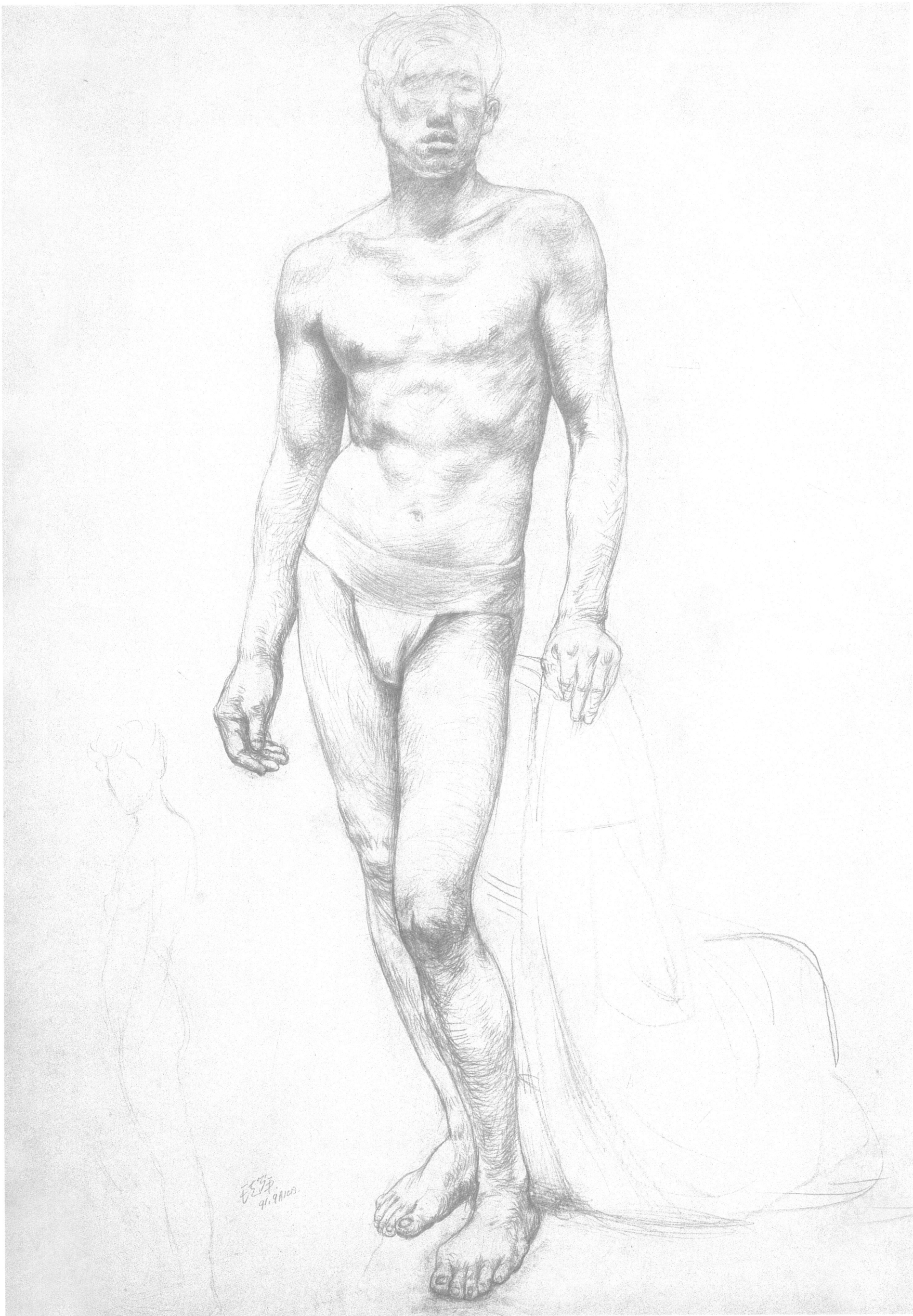
步骤三：用基本的明暗色调画出人体的基本形体和基本的明暗关系。

步骤四：具体刻画，强调对模特的感受。

面对阳光 78cm × 55cm 1998 年

画室里的男人 78cm × 55cm 1991年

背身的女人 78cm × 60cm 1987年

素描中的整体意识

人们对客观事物的认识是通过观察开始的,画家作画同样要先从观察入手。“整体意识”是素描学习中养成正确的观察方法所要解决的重要问题,也是核心问题。树立整体观念,训练整体观察的眼睛,是素描教学中贯穿始终的基本课题。

客观事物都是由无数个对立统一的有机局部组成的,只有从整体的观点出发才能看到那些错综复杂的局部之间的有机联系,也只有通过那些局部的对比关系才能正确地反映事物的整体面貌。在素描中始终要从整体入手,局部服从整体,如果只盯住局部某一细节,而忽略整体,结果只能是支离破碎。当然,不可否认作画只能一笔一笔地画,只能从某一局部开始,但这个局部,是举足轻重的,没有生动的细节,整体将变得空泛无味。细节的刻画不应是孤立的,而是找准局部与局部之间的关系,找准细节与整体之间的关系。从另一角度说,不是在画细节而是在画“关系”。

在初学素描阶段,整体意识主要从以下几点来着手培养:

1.概括归纳——具象写实素描最终要表现的是生动的自然景物的形象特点,但自然景象是千变万化错综复杂的复合体,往往使初学者束手无策,无从下笔,这就要学会概括和归纳。在复杂的自然景物面前,只要用简单的几何体去概括,就能肯定有力地抓住自然景物的基本特征,它迫使你删繁就简,从整体出发看待和感受物体的本质特征,反之,如果陷于细节之中,必将一事无成。

2.综合比较——对物体做综合性和系统性的比较,比较大的物体的方圆、长宽、高低、曲直和纵深的基本特征,比较大的明暗对比关系,比较强弱、虚实的对比关系。一切差别在相互比较中发现和确定,也只有比较才能抓住物象的造型特点和个性特点。比较是通往整体最基本的方法。

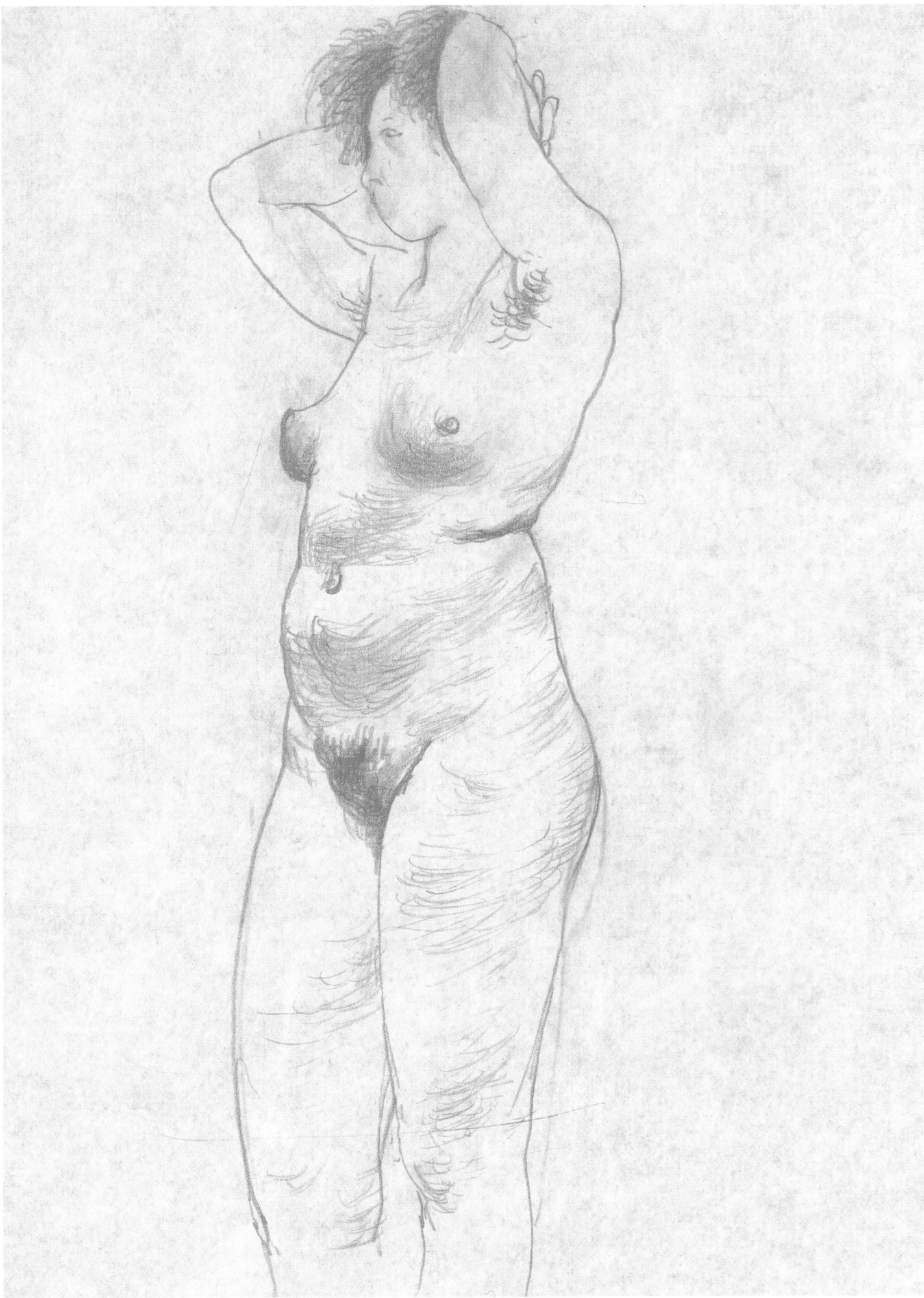
3.本质的认识——透过现象看本质是至关重要的,外在形态都是以其内在的结构为依据存在的,因此必须了解物体的结构特点,才能准确理解它的外部形态、体积和空间关系。拿明暗关系来说,我们画一个人的头像,不了解头部的基本结构,盲目照抄明暗变化,就难以准确表现人物的基本特征。

4.程序性——对初学者在素描作画过程中要求有较为严格的作画程序,程序性是整体意识的保证,作画的每一步骤都是紧紧扣住整体这一关键进行训练的,如能深入透彻地理解并完成每一步的具体要求,又能把握发展上的整体联系,将对素描学习起到事半功倍的效果。

素描头像

人是万物之灵。人的构造是经亿万年的生物进化,在大自然的长期陶冶中形成的最科学、最完美、最和谐的有机体。只要我们掌握了人的造型规律,也就获得了塑造一切有形物体的充分自由。因此对人的研究是绘画基础中最基本的研究课题。

人物头像写生与石膏像写生确有不同。首先石膏像是一个没有生命固定不变的单色形体,没有色彩干扰,质地一致,经过了艺术家的艺术创造,造型规范,因而石膏像确是我们研究人像写生的基础课题。而人像是处在运动中,是活生生的,有蓬松的头发,有晶莹发亮的眼睛,有有血有肉的肌肤,有不同的个性特色。

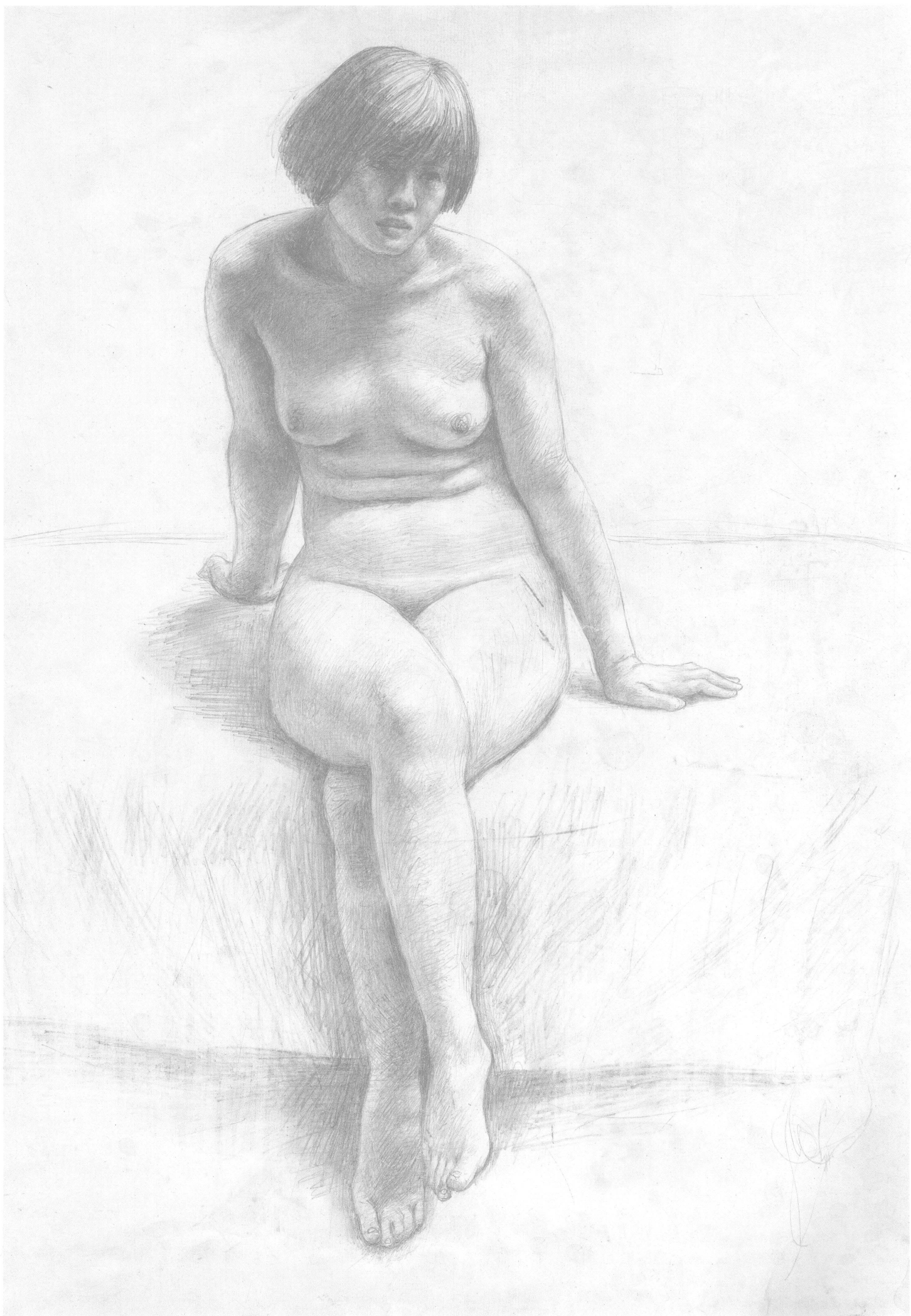

少女 25cm × 18cm 1988年

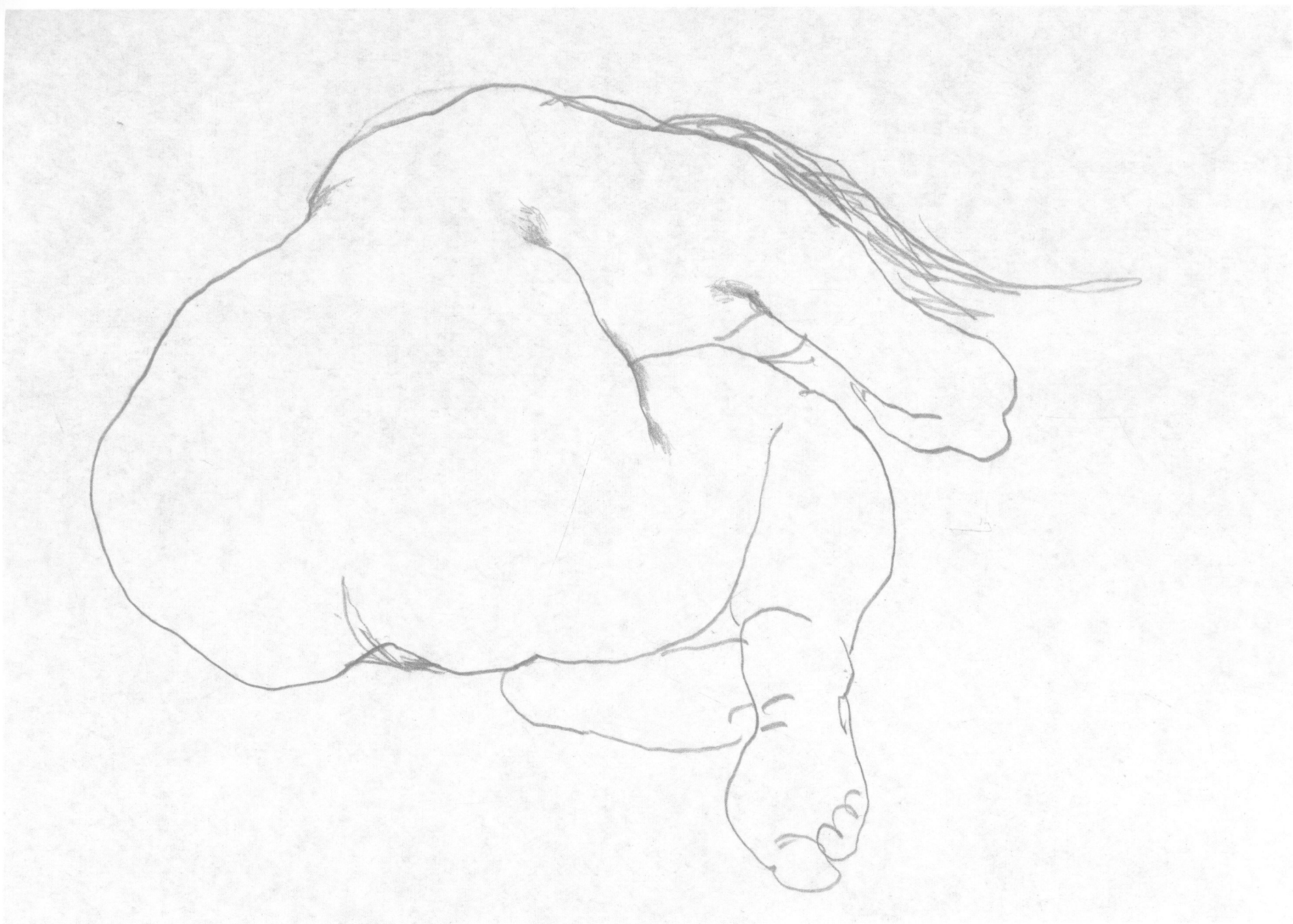
当你坐在模特面前时会非常激动,这一切都为了人物写生带来新的难度。画头像的开始阶段既不能将对象当作冷冰冰的静止物来对待,排斥情感因素,也不能完全依靠感觉作画。因为初画人像对人物造型的认识和表现尚处于幼稚阶段,此时,理性和冷静有助于对造型规律的理解。在头像写生的开始阶段,主要是依据理性分析去完成课题的研究任务,这就是通过人物写生,通晓头部的结构特点、形体组合、运动变化、内部构造、外在特征和精神气质,同时掌握一般的写生方法和步骤,并逐步为人物精神品质的艺术表现奠定坚实的基础。

人像的头发,东方人为深褐色或黑色,毛发的质地也因人而异,有粗硬的,有细软的,有直发也有卷曲发。另外,人为的对发型的处理也使头发的造型产生千姿百态的变化。头发的形状总体上是蓬松的感觉,当然也有的头发梳扎得很紧,呈现硬亮的感觉。眼睛的瞳孔是眼睛中最深的色点,瞳孔表层为透明的玻璃体直透眼底,眼白是整个面部最亮的色彩,但因眼帘遮挡的投影和本身球形的明暗变化,一般不太突出。唇色在明度上比脸色较深一层,质地光洁细腻。前额皮层最薄、最坚硬,颧骨的皮层比前额稍厚一些,下巴皮层最厚,这三个部位因皮下肌肉极薄,外部显露的基本上是骨骼的形。

中国写意人物画在形象的刻画上,讲究“似与不似之间”,重在“传神”,意指人物的神态刻画要重于貌似、重于构造的准确。人物的精神面貌千差万别,关

顶光的女人 78cm × 55cm 1991年

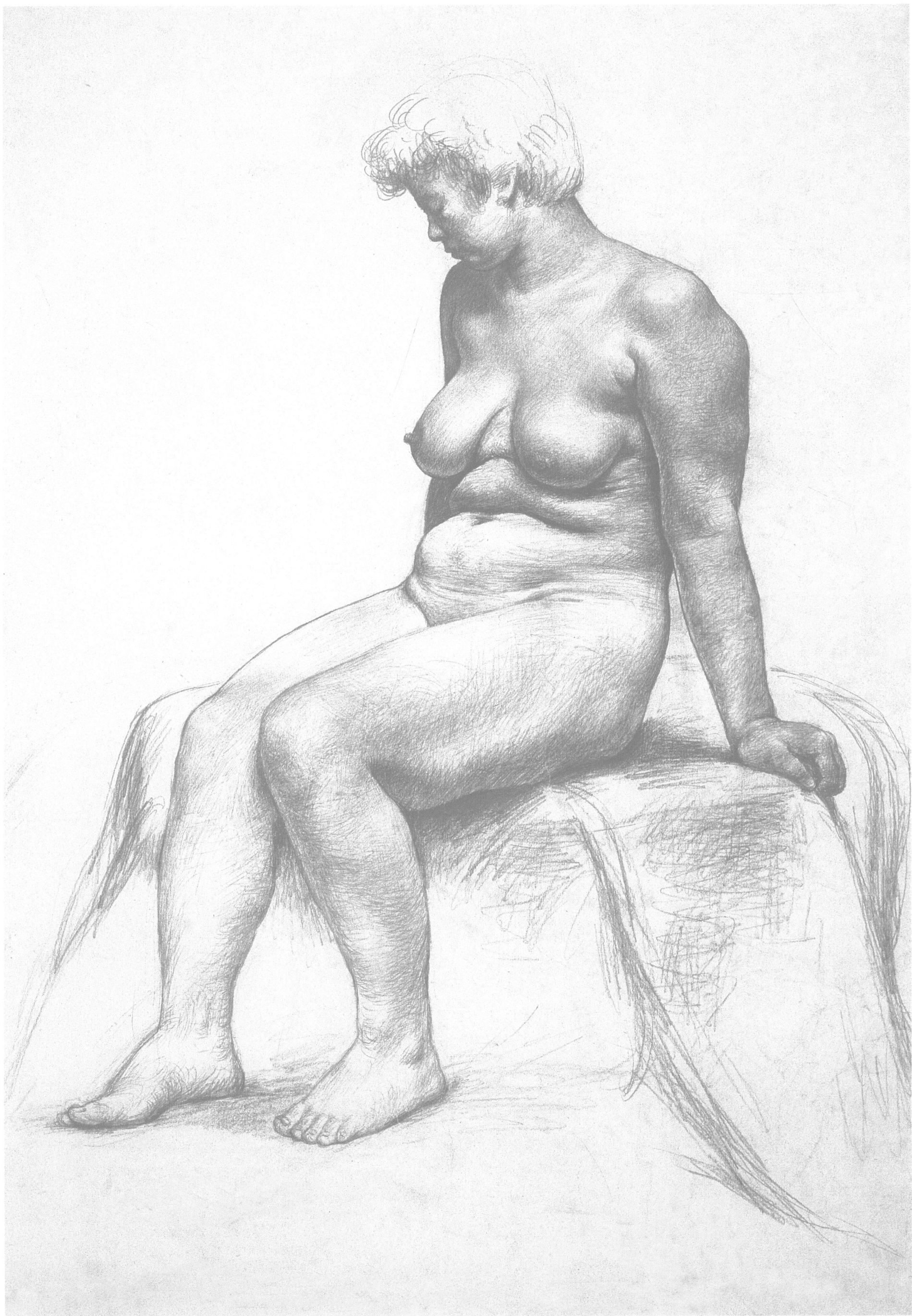

卧姿女人体 18cm × 25cm 1988年

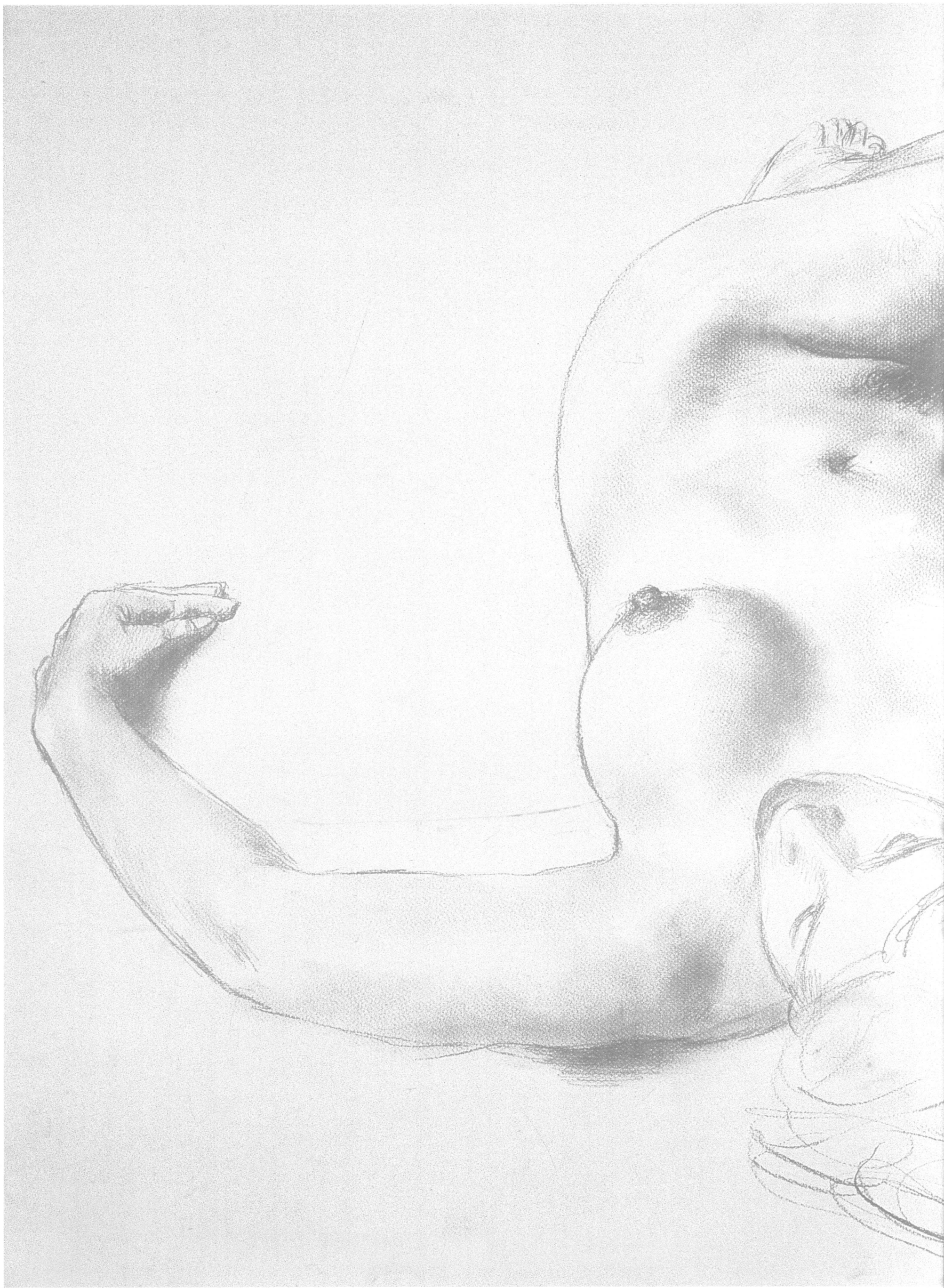

仰光的女人体 27cm × 39cm 2006年

不语 79cm × 55cm 1991年

夏日来风 55cm × 79cm 2006年

张彦 2006.8.29
(3小时作业)

小憩 39cm × 27cm 1998年