

北京金帆书画院美术课程

素描

葛金胜 主编

北京艺术与科学电子出版社

北京金帆书画院 美术课程

素描

葛金胜
编 著

北京艺术与科学电子出版社
BEIJING ART AND SCIENCE ELECTRONIC PUBLISHING HOUSE

北京金帆书画院美术课程 素描

葛金胜 编著

责任编辑：李客涵
设计：沈海滨

出版发行：北京艺术与科学电子出版社
地 址：北京市大兴区兴盛街206号
电 话：010-61265727
邮 编：102600
网 址：www.bjasep.com
字 数：145千字
版 次：2017年6月第1版

定 价：86.00元

版权所有 翻制必究

关于素描教学

葛金胜

北京市京源学校是北京金帆书画院石景山分院的承办单位，自一九九六年至今，开展美术特色教学二十余年，为高等艺术院校输送了近四百名美术专业人才，其中考入中央美术学院和清华大学美术学院逾四十人。

从初中一年级至高中三年级，学校在每个年级都开设了一个美术特长班。针对本校教学要求，在实践中开发了一整套美术特长教育的课程方案，形成了富有京源学校特色的教学体系。美术专业课程主要以素描、色彩、速写、设计为主，兼顾美术鉴赏等其他美术门类。关于素描教学主要包括以下四部分：

一、石膏几何形体和静物素描写生

石膏几何形体作为最简单的造型，在素描基础训练的最初阶段极其关键，这个课程的重点是让学生掌握比例、透视、结构等造型要素和黑白灰明暗变化规律，学习几何形体还能帮助学生提高对复杂形体归纳、提炼、概括的造型能力，建立起三维的空间概念。

归类、比较、分析可以更直观更清晰地认识几何形体，教学中可以把石膏几何形体分为以下几类：六面体的正方体和长方体；球体及切割出的正五边形多面体和正三角形多面体；圆锥体及切割出的四棱锥和六棱锥；圆柱体及切割出的六棱柱和八棱柱；由两个形体组合而成的复合形体。

采取以线为主的结构素描画法可以通过线条的粗细、虚实、刚柔以及转折等较好地表现几何形体的形体结构，尽可能排除和减少光影因素的影响，“实实在在”地提高学生从结构组合关系上塑造形体的能力。

从“整体到局部再到整体”的素描观察方法以及正确的写生步骤，在这一学习素描最初阶段的养成是极其重要的，为以后复杂素描的学习打下基础。

静物可以看作是复杂化了的几何形体。用几何基本形体和组合形体的观念去观察、概括、表现所画对象，能够准确把握住静物形体的特征和整体关系。

静物写生中结构素描和调子素描的有机结合很有必要，特别是调子素描能够使学生在把握好形体比例、透视、结构关系的基础上，进一步表现物体的质量感、空间感、立体感和光感等诸种绘画因素。

静物素描练习中选择不同的观察视点有利于全方位认知形体。如俯视、平视、仰视，顺光、逆光的绘画角度不同都能产生不同的画面效果。

构图也能决定绘画的成败。学习运用形式美的法则处理构图是基础，在此基础上要鼓励学生大胆反叛视觉习惯而进行创造性地、个性化地构图尝试。

长期、中期、短期静物素描练习以及速写作业的有机结合，有助于培养学生素描中的深入刻画和高度概括的能力，也就是画素描的“慢功”和“快功”。

“室内一角”的写生可以培养学生把握大空间、大对象及大画面的能力，是较综合的、总结性的静物素描练习方式。

二、石膏像素描写生

石膏像素描写生是素描教学中基本功训练的重要方面，同时也是从静物到人像的过渡性素描练习。

石膏像形象典型，大都是古今中外优秀的雕塑艺术品，在形与神的刻画上都是精品，所以要引导学生用“以形写神”的观念去观察、分析、表现石膏像。石膏像处于静止状态，色泽单纯，可以在固定光源下不受时间所限从容地分析研究，反复地推敲修正，是素描教学的好道具。但是静态的石膏像也容易因长期地描摹、死抠而失去感性，造成公式化和概念化。所以要引导学生不要追求表面形式或醉心于局部刻画，以免陷于被动机械的作画状态中，要有正确的态度和方法进行石膏像写生练习。

石膏像素描尤其要从整体观察入手，注重头、颈、胸、座四大块体积的结构特征和动势神态。石膏像造型阶段要把握好以下要点：先是重心的确立，找出贯穿头、颈、胸、座的中轴线是稳定石膏像的坐标；而后要以大的几何形体概括头颈胸座各部分，同时注意四大块形体的扭转关系和透视关系；进一步造型阶段要运用水平线、垂直线、斜线作为辅助线不断细化比较，使石膏像准确置于一个立体框架中。

对于石膏像的素描，无论运用结构、块面，还是光影等哪种表现形式，都要力求形体的准确和明暗调子处理上的形色吻合，还要兼及刻画塑造中的提炼取舍，应始终本着突出重点和研究造型规律为原则。

三、人物头像像素描写生

人物头像像素描写生训练是走向人物绘画创作的开始，这个课程在我们素描教学中是个重点。它也是艺术院校招生考试的重点科目。

素描人物头像着重三方面的训练：一是头像内部结构，如头骨、肌肉；二是头像外部特征，即“形”，如像貌、姿态；

三是头像内在精神，即“神”，如表情、气质。

人物头像不同于石膏像，它是有生命的，是自然灵动的，素描人物头像的学习不应是对客观对象的翻版，而是对客观对象的艺术表现，要把人画“活”，要画出精神。

人物头像的表现手法及工具更为宽泛，在不同光线、不同环境、不同时间等条件下表现不同年龄、不同性别的对象都应该有不同处理手法，要尊重感受，敏锐观察，诚恳表达。

短期作业和中长期作业相结合的训练方式，可以有所侧重地练习抓形、抓神和深入研究造型的能力。

一幅好的肖像应具备合理的构图意识、准确的形体结构、恰当的表现手法和较好的艺术表现力。

四、人物半身像素描写生

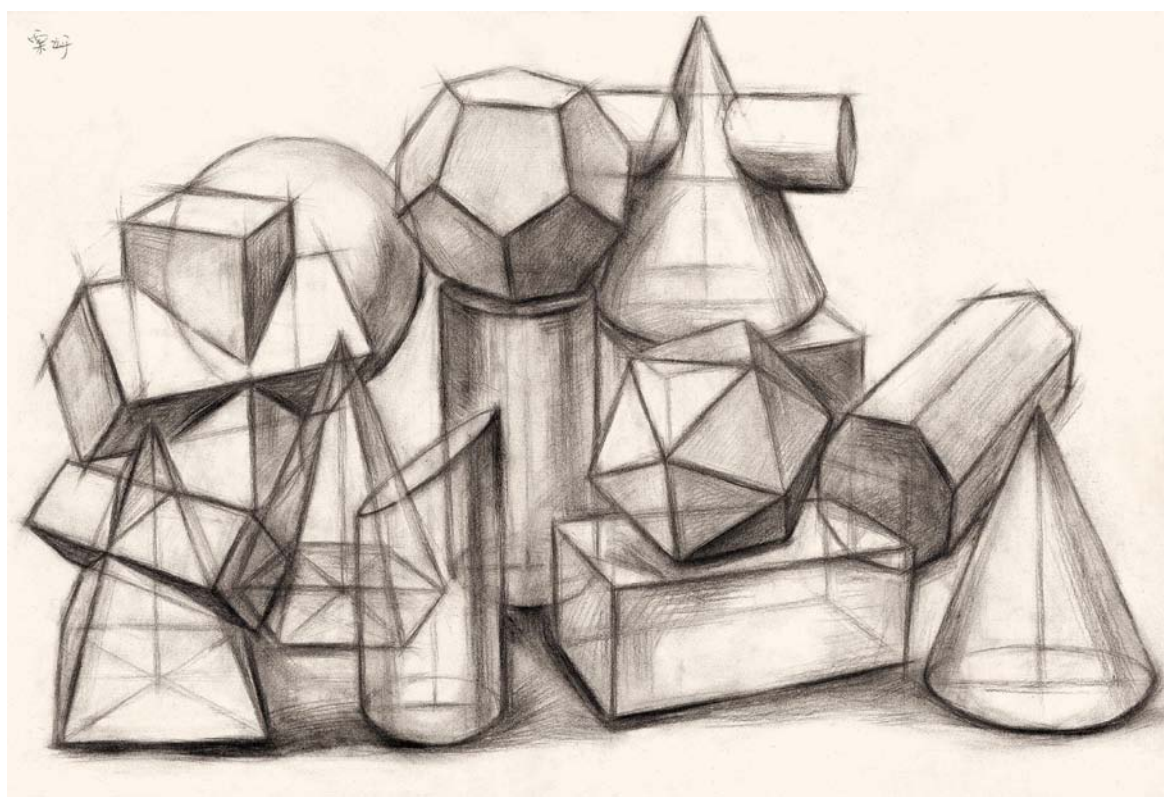
半身像素描练习是素描中难度较大的一个课题。它是以躯干为中心，把膝盖以上包括头、颈、胸、骨盆和上肢手臂等各造型因素作为一个整体的构成关系来处理。人的上半身各部位是一个有机整体，通过各个关节的扭动会呈现各种姿态、动势、比例、透视等的变化，半身像素描要求学生抓住关节部位的变化，发现这种运动协调性，进而描绘出形体的比例构成。

在半身像素描中，头与手的刻画很重要，脸部表情和手的动态应互相配合来刻画人物神态，但不能孤立和片面地描绘细节，而要服务于整体，与整个画面要求相适合。

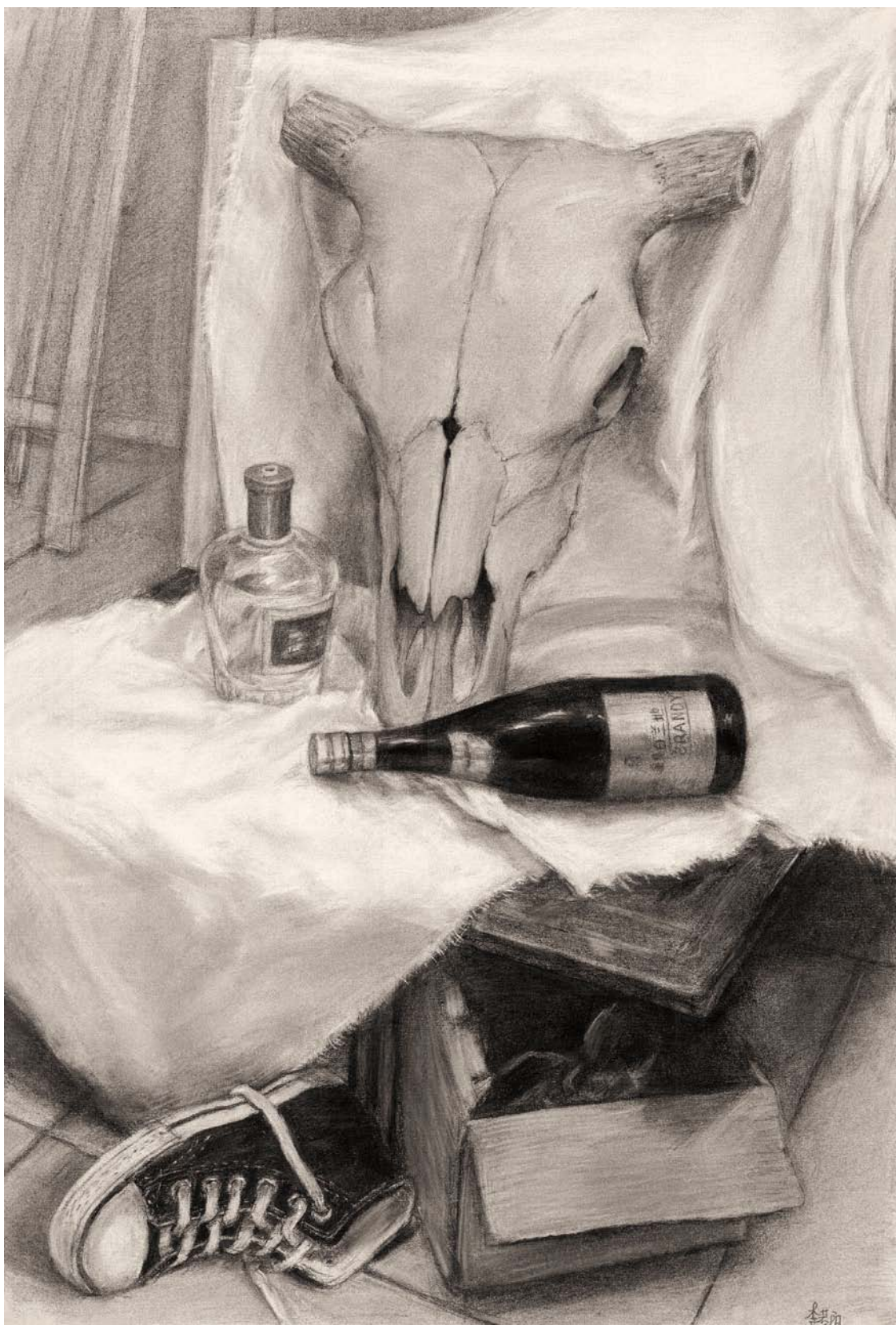
着衣半身像要注重衣纹与内部结构的关系，否则就容易画成“衣服架子”。

在半身像素描绘画基础上，进一步鼓励学生进行适当的全身像素描写生练习。

总之，教学内容要选择要适合教育目的的需要、为实现教学任务服务。学校本着培养目标的要求，在课程设置上既遵循美术学科自身固有的规律性、系统性、科学性，又结合我校生源特点紧密与高等艺术院校美术教育接轨，循序渐进、由浅及深地开展教学，收到了良好的教学效果。

栗妍

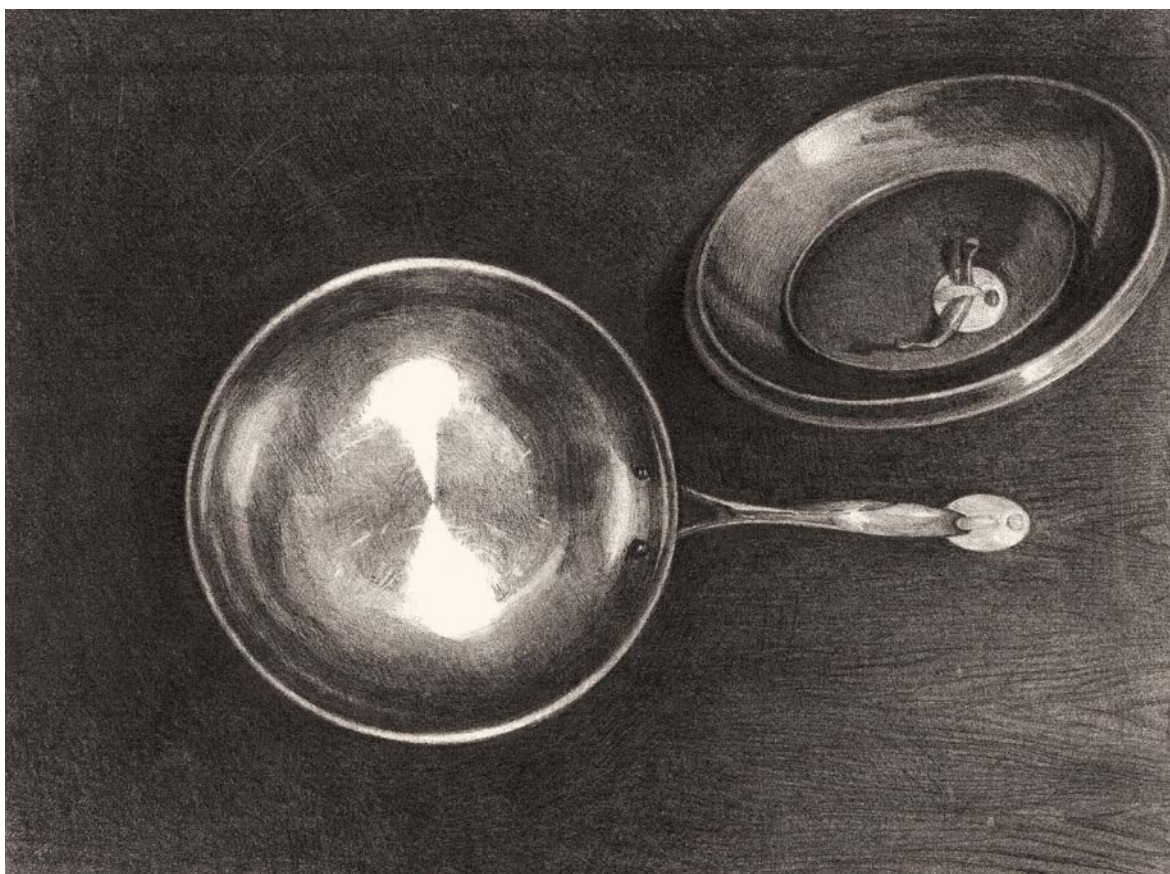
李若阳

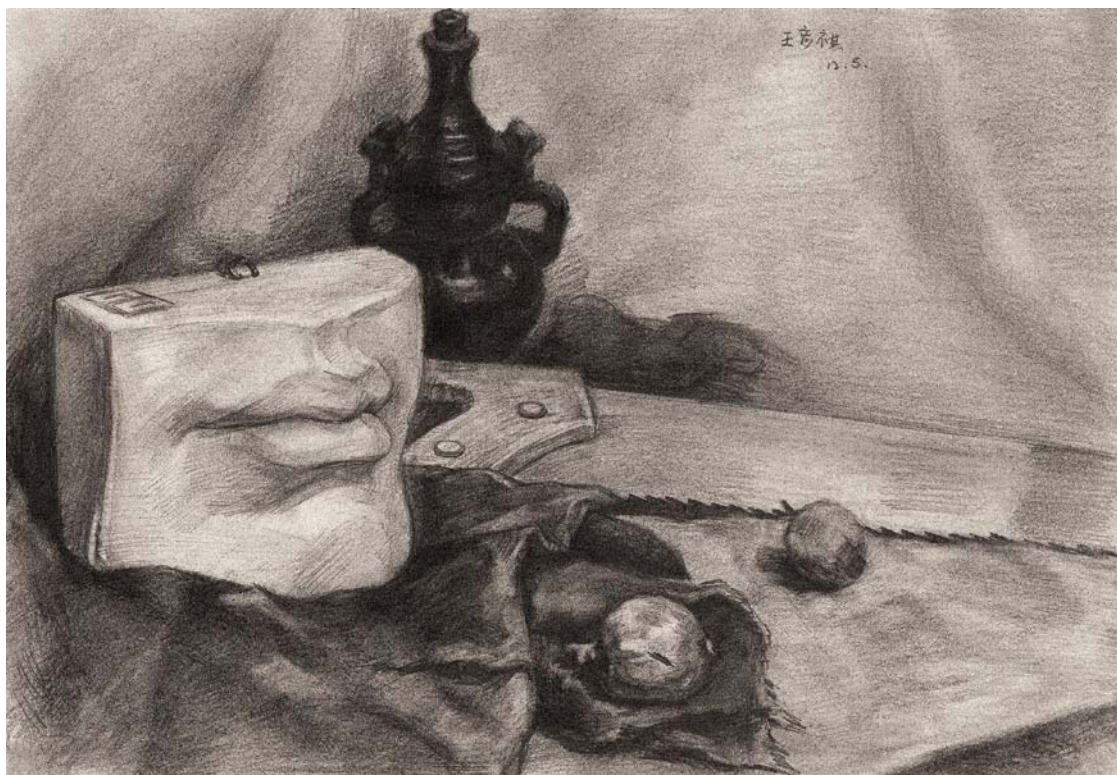
张晓豫

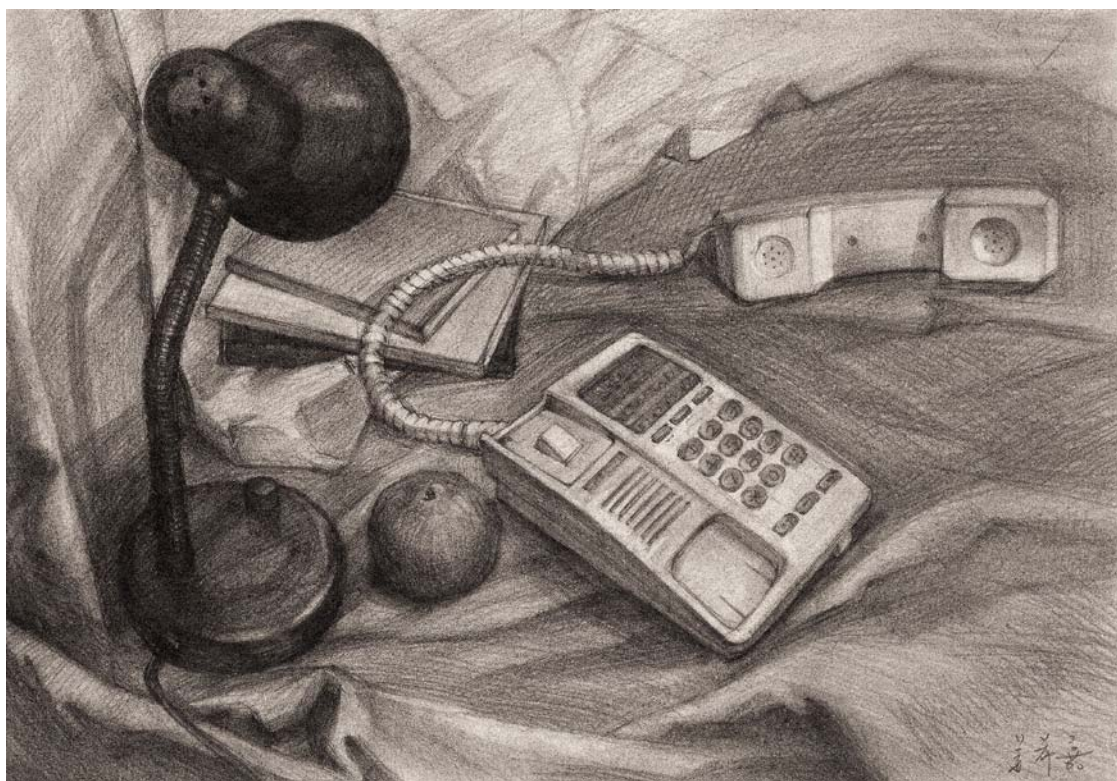
王卉

张元

王彦祺

姜希嘉

解子崎

葛岳

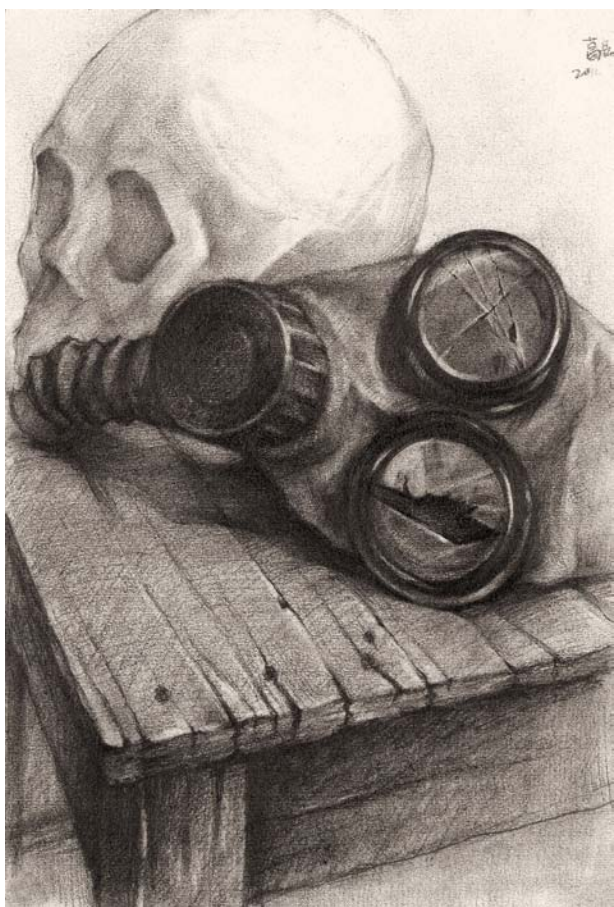
刘常贺

胡曦文

栗妍

葛岳

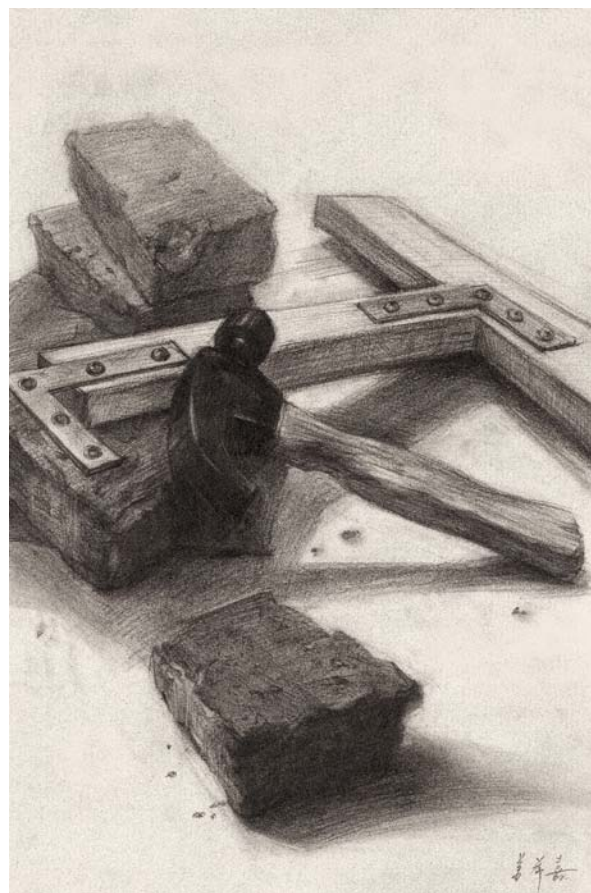
王鑫

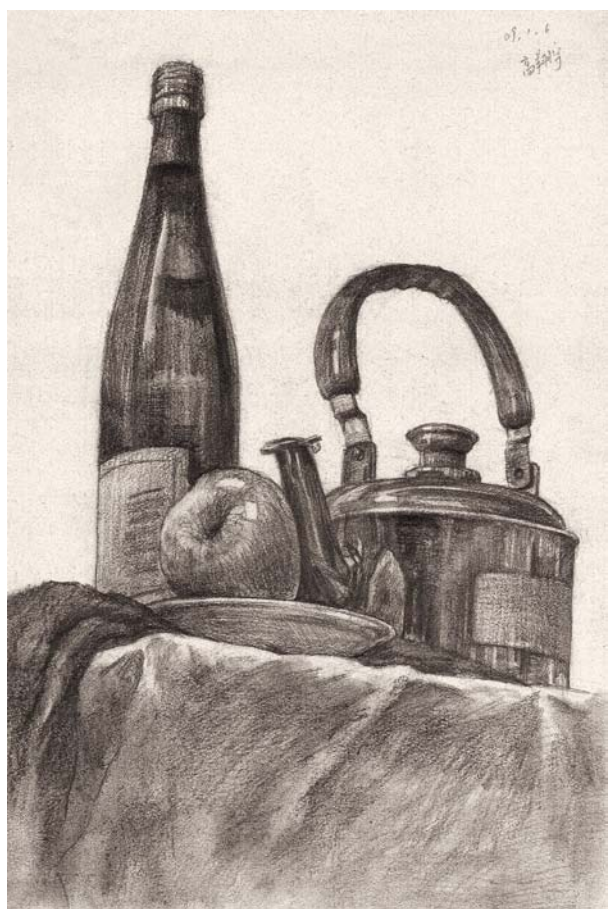
鲁森

王卉

姜希嘉

高翔宇

王鑫