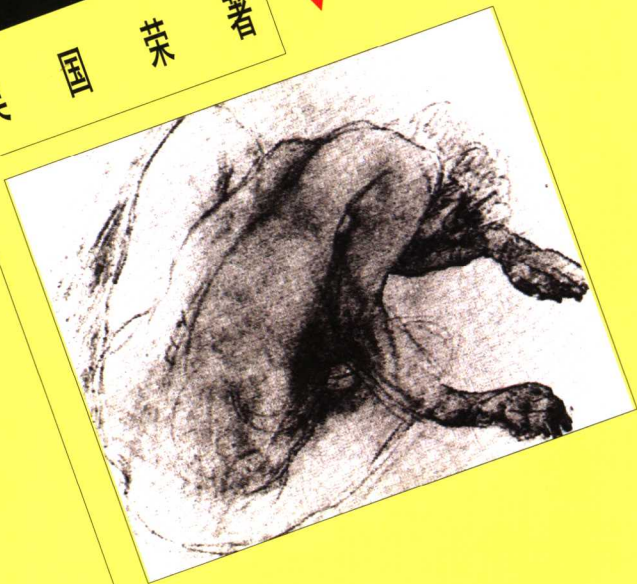

高等艺术院校设计前沿丛书

素描表现

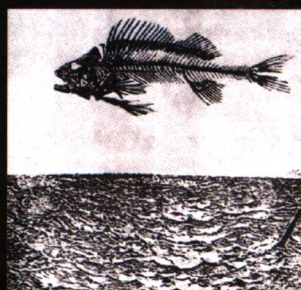
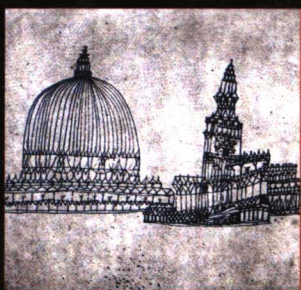
艺术设计造型基础教学

吴国荣 著

SUMIAO BIAOXIAN

高等艺术院校
设计前沿丛书
素描表现
表现色彩

ISBN 978-7-5318-2007-9

素描表现-艺术设计造型基础教学

753182007384

RMB:38.00

定 价: 38.00元

图书在版编目(CIP)数据

素描表现 / 吴国荣主编. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社,
2007.12

(高等艺术院校设计前沿丛书)

ISBN 987-5318-2007-9

I. 素… II. 吴… III. 素描-技法(美术)-高等学校-
教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第180753号

书 名 高等艺术院校设计前沿丛书——素描表现

作 者 吴国荣

主 编 沈 珉

责任编辑 赵立明

出版发行 黑龙江美术出版社

地 址 哈尔滨市道里区安定街225号

邮政编码 150016

经 销 全国新华书店

发行电话 (0451) 84270514 84270525

网 址 WWW.HLJMSS.COM

电子信箱 ch-1m@163.com

印 刷 济南继东彩艺印刷有限公司

开 本 889mm x 1194mm 1/16

印 张 8

字 数 80千

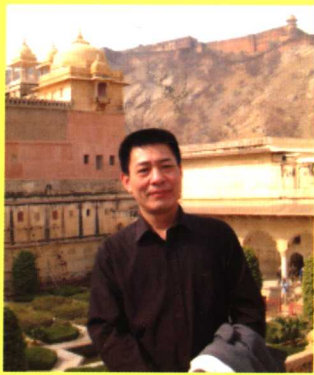
图 幅 220

版 次 2007年12月第1版

印 次 2008年2月第1次印刷

ISBN 978-7-5318-2007-9

定 价: 38.00元

作者介绍

吴国荣，中国美术学院教授，中国美术学院设计学院副院长，中国美术学院油画系副主任，中国美术学院中国画系副主任，中国美术学院水彩画系副主任，中国美术学院国画系副主任，中国美术学院中国画系教授，中国美术学院中国画系副教授，中国美术学院中国画系讲师，中国美术学院中国画系助教，中国美术学院中国画系助教。

J214/227

2007

高等艺术院校设计前沿丛书

艺术设计造型基础教学

素描表现

● 吴国荣 著
● 黑龙江美术出版社

序言

欧洲的绘画艺术手段 Drawing（中国人译为素描），被中国第一代留洋学子在二十世纪初引入并在中国新式高等教育学府中设为必修的基础科目，自此，素描教学在中国的高等美术学院一直以来成为一个倍受关注的基础课程。

作为西方艺术手段所分类界定的“素描”，从它的缘起到表述这个行为与形态的词汇概念所承载的造型艺术特质，在近一个世纪的西学引入与应用，特别是在现代、当代艺术学科专业的多向分化与新构过程中，基础素描教学被中国一代代艺术教育者所关注，其内涵与功能也成为众多的艺术教育者进行不断探讨的学术课题。

中国美术学院设计基础部的吴国荣老师是上个世纪中叶以后接受中国的学院教育并被留校，长期执教于基础教学的老师，他自身所接受的教育的知识结构与他近年来在设计基础部从事素描基础教学的实践中，引发了他对学生专业对象的差异与基础能力的建构的深入思考。吴国荣老师的这部《素描表现》专著正是在他所担当的授课对象及教学任务中，对素描教学进行的积极思考和梳理后的教学理念与实践的成果。

其实，何种教学要求与教学任务所要建构学生的何种能力，就决定了基础素描的语言与形态。素描教学正是由此向前发展的。

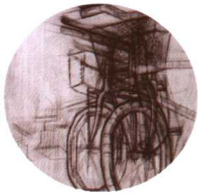
我非常高兴为吴国荣老师这部《素描表现》专著作序，这部素描基础教学研究专著无疑是学生在绘画基础学习阶段中，得到系统的知识与能力训练的教科书，也是学生进入专业学习获得方法论的起点和基石。

中国美术学院造型基础部主任、教授

2007年6月

艺术设计造型基础的“素描”应该是什么样的？艺术设计造型基础课程《素描》课应该怎样来教？在较短的教学课时里应该把哪些知识、技能、方法传授给学生？通过《素描》课程教学，学生们应该掌握哪些最基本的造型能力？如何提高学生的观察力、理解力、表现力、解决问题的能力等等诸如此类的一系列问题，近几年来经常会困扰我们从事基础教学工作的人。因为，我们的学生是学艺术设计，而不是学造型艺术，他们所要掌握的造型能力是为今后从事设计所需，而不是为当艺术家。

尽管艺术设计有许多方面与造型艺术十分相似，这是因为都涉及到造型元素、形式构成、组合方式和表现方法等，属于造型的共同基础。那么，艺术设计各专业所需素描表现的造型能力应如何掌握？这就应该从如何采取整体视觉思维方式、应该从当前整个设计领域的发展趋势等方面来把握此项学习任务。

当今社会，人与机器的关系已发生变化。以往那些以“功能至上”、“工具理性”、“计算理性”为主导的设计，在20世纪末一反常态地追求“一种无目的性、不可预料的和无法准确测定的抒情价值”，大量设计的是“种种能引起诗意反应的物品”。审视当今设计产品正向艺术品靠拢，设计创造过程也正与艺术创作过程相似。“设计，似乎可以成为过去各自单方面发展的科学技术和人文关系之间一个基本的和必要的链条或第三要素。”设计与艺术之间的界线行将消失，设计已经成为“艺术与技术”结合的“边缘领域”，并逐步把社会向“艺术与科学”结合的“未来世界”推进。

广义的设计是造图、造物、造景的创造性活动，其中属于造型活动的，主要涉及到视觉方式、形态思维、艺术表现等三方面。从某种意义上看，造型艺术的发展是人类视觉的发展，采取怎样的视觉方式观看世界，便会产生怎样的素描造型的表现形式、艺术样式、审美标准和图像形态，并从造型的范畴促进着艺术设计的变革与发展。也就是我们采取怎样的视觉方式与思维方式，就会创造出怎样的艺术品或设计产品。在艺术设计造型基础素描表现课程教学中，引导学生运用整体视觉思维方式，通过对物象形态的感性认识与理性认知，掌握造型的相关知识与技能，尝试采用多种多样表现形式和造型手段，解决素描的造型问题与形式语言的表达问题，提高对物象、空间形态的感受与审美能力。

前言

目录

序言 / 2
前言 / 3

1

素描 / 7

- 1.1. 造型、设计与素描 / 12
- 1.2. 理念与观点 / 14
- 1.3. 素描表现的学习范围界定与内容设置 / 16
- 1.4. 学习素描表现的流程与操作方法 / 22

● CHAPTER ONE

2

素描造型的基本理论 / 25

- 2.1. 视觉因素与造型因素 / 28
- 2.2. 素描表现的历程 / 45
- 2.3. 素描表现的整体视觉思维系统 / 48
- 2.4. 素描表现的画法系统 / 57

● CHAPTER TWO

3

素描表现的训练 /67

● CHAPTER THREE

3.1. 素描表现训练的流程与相关环节 /68

3.2. 探讨形式语言表现的多种可能 /99

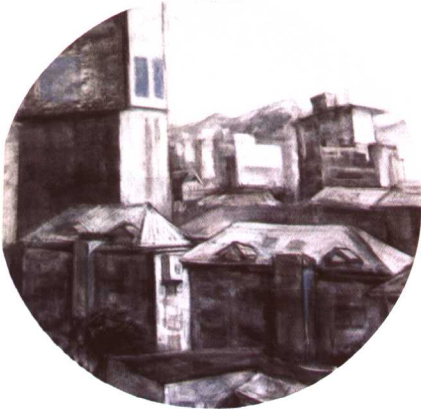
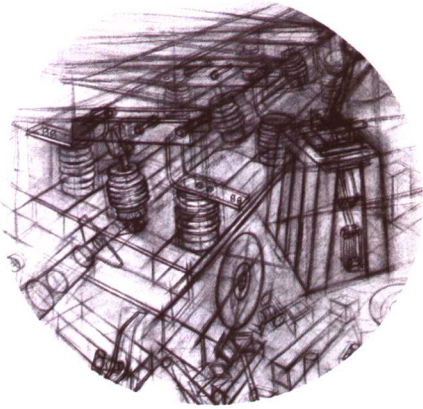
谢辞 /126

附（为本书提供作业的学生名单） /126

参考书目 /126

后记（结论） /127

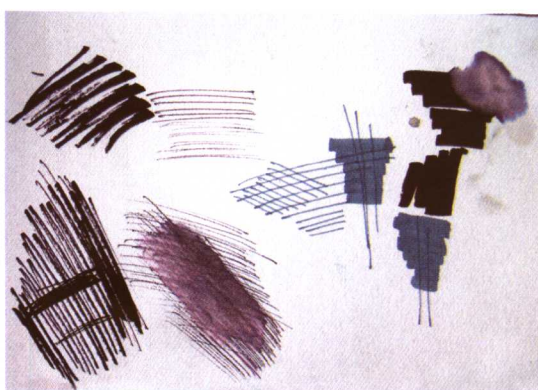
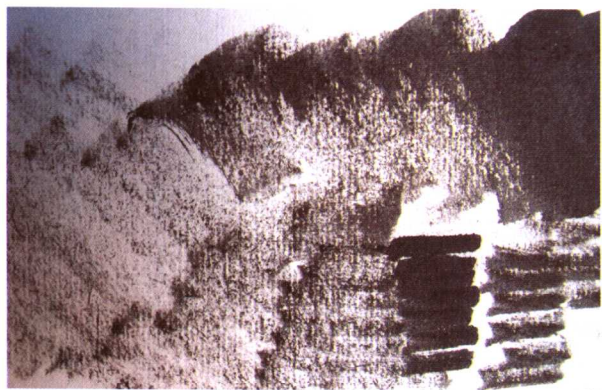
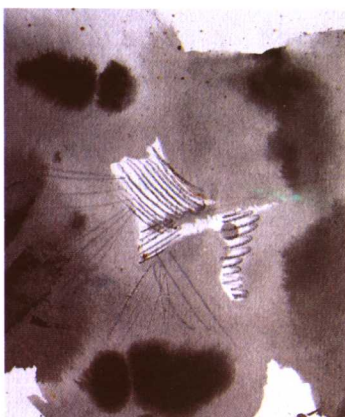
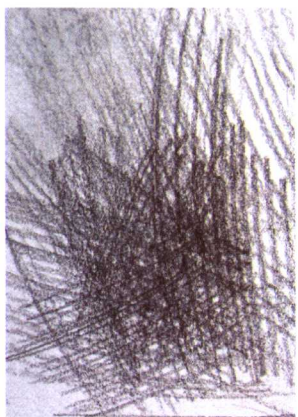
素描

- 1.1. 造型、设计与素描
- 1.2. 理念与观点
- 1.3. 素描表现的学习范围
 界定与内容设置
- 1.4. 学习素描表现的流程
 与操作方法

当 我们采用“素描”这一单色的造型方式来表现物象与空间的视觉形态，传达当时的视觉感受或表达创意思维意象时，经常会被眼前所见复杂的视觉形态或纷繁的思维意象搞得模糊不清，感到疲惫不堪而无从入手；或者经常会被以往传统素描的艺术观念、思维定势、造型方法和各类模式所左右，特别是偏爱那些逼真的写实造型技法，觉得难以割舍，也会被当今各式各样、五花八门、层出不穷的现代素描表现形式所诱惑、吸引，以至会不加任何选择和正确判断意欲搬来模仿，以为只要是新的艺术形式就是好的。然而，无论运用传统的素描造型技法，还是吸收现代素描艺术的表现方法，来表现眼前所见的物象空间形态或表达创意思维意象，都很难真正获得预想的效果，我们会遭遇许多困惑和疑虑。

长久以来，传统的素描训练，一直是把对象归纳为几何形体的方法，来描述自然空间形态和透视关系，用这种方法可以把对象画得十分逼真，所记录的自然空间形态，有其造型的优势。但是，

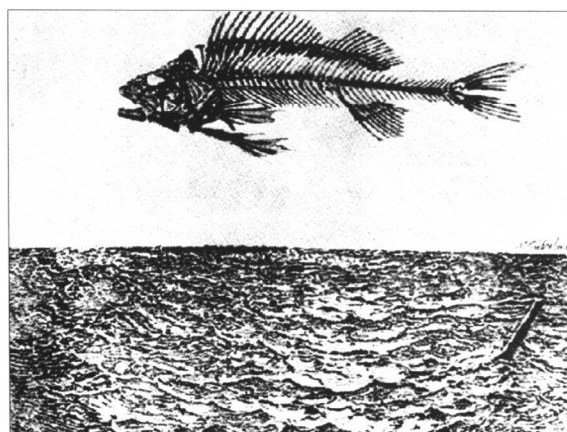
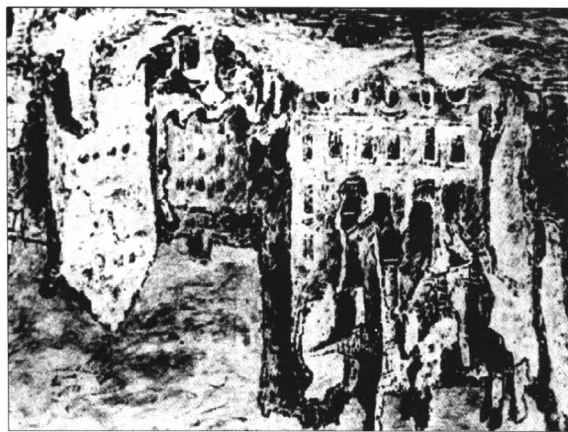
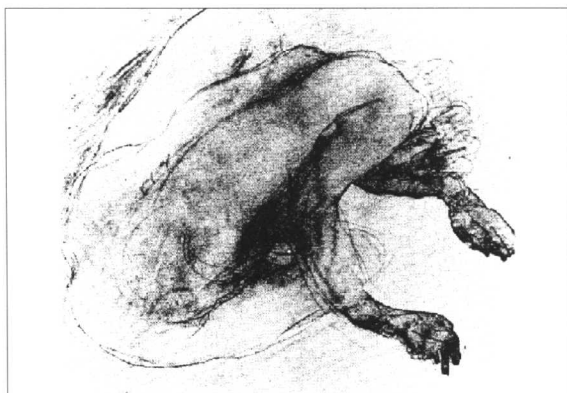
- 左上：铅笔线叠加
- 左中：木炭铅笔线与柔擦效果
- 右上：淡墨、浓墨与渲染及铅笔线的效果
- 左下：木炭精棒，从浓至淡的效果
- 右下：水笔、铅笔、炭笔的效果

人们逐渐发现这种一丝不苟地记录视觉真实的表现方法，虽然仍可以运用，却不是唯一的。因为，自然空间形态所呈现给我们的是十分丰富多样，具有多种可能的。画家凭借自我感受和理性分析，对现象作出的解释与描述，也应该是多样的、有个性的。形式语言的多种性和表现手法的多样性，已成为20世纪以来素描艺术的主要特征。

所以，如果现在仍然把传统的素描训练方法作为我们素描训练唯一的方法，显然太单一了。因为它只向我们提供了一个预先制订的程序，容易让人始终借助其方法的拐杖来制作所谓的空间图像，这实际上会抑制我们的个性发展和探索精神，因为它会导致我们对眼前美丽生动的自然形态熟视无睹，而只用一两种方法来画不同的对象，其结果也只能是“各路英雄所见类同”，千人一面。然而，一旦我们从传统的透视学和机械的几何体分类归形的方法中解脱出来，再面对自然空间形态时，它们便会向我们呈现出很多种的可能，这往往是在我们主动地观察时，被我们真正地发现，才会被我们真切

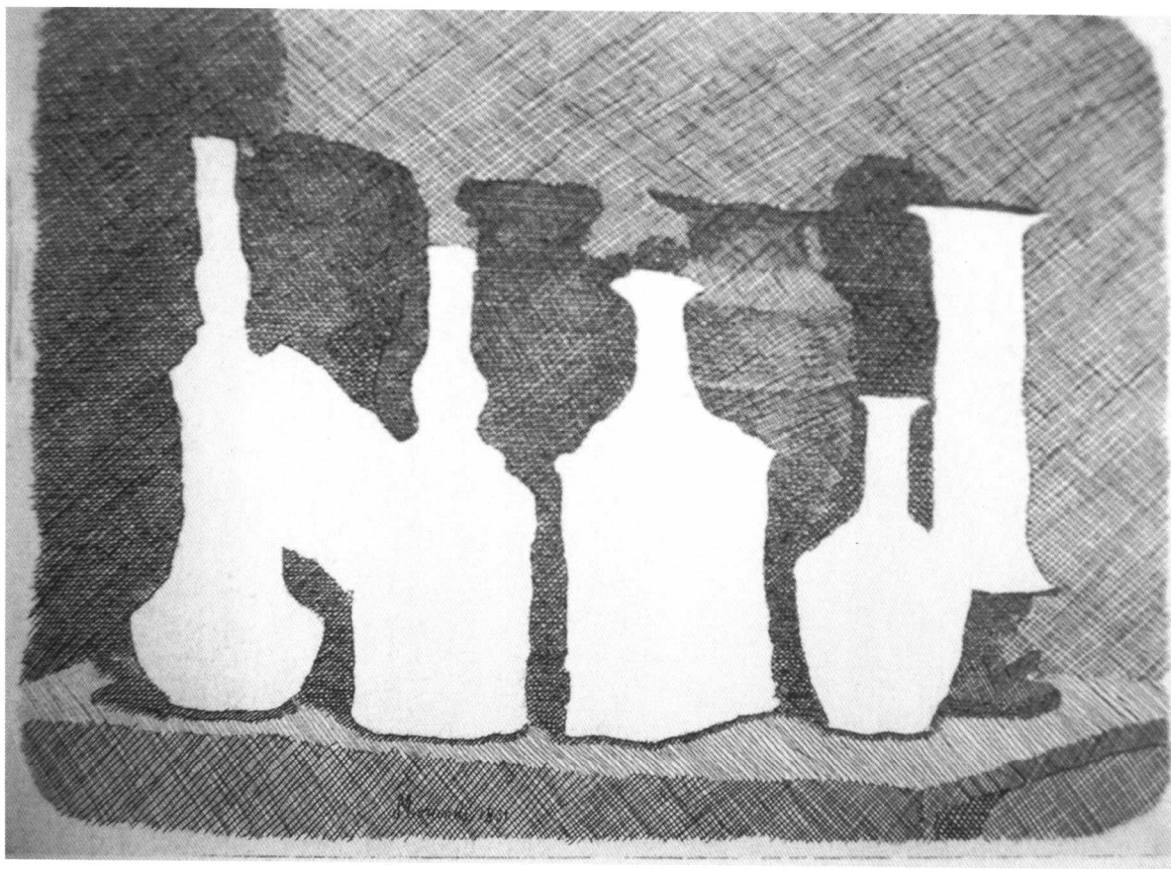
下：优秀素描作品

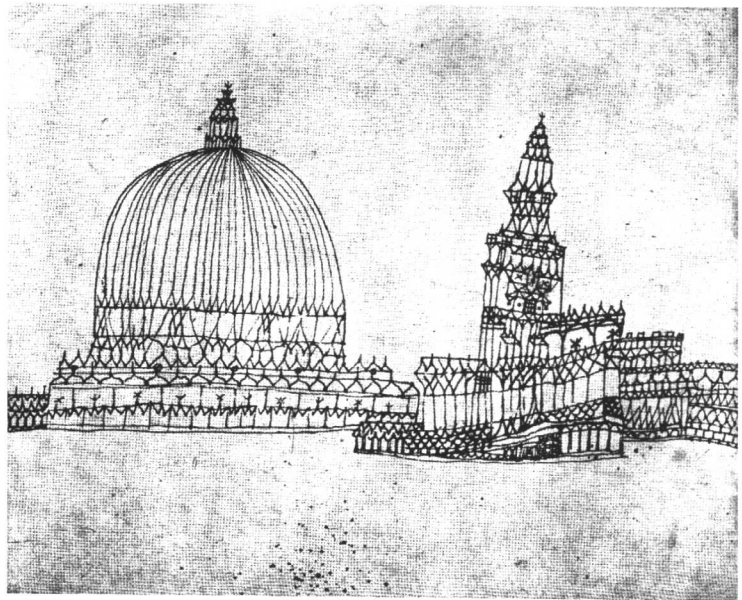
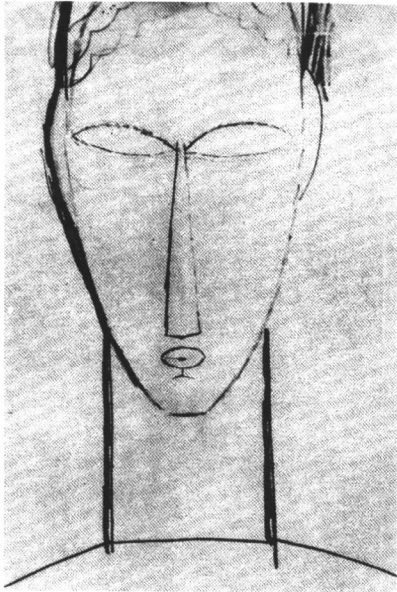
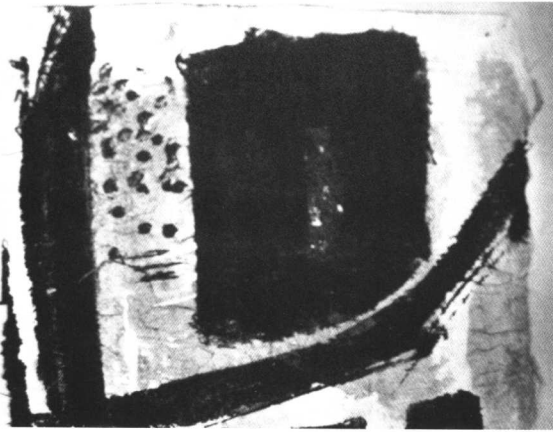

地感受到。

关于“素描”，我国古人早就有“非彩为素，摹画为描”的说法，其意是无色的或单色的为素，对着对象摹写描绘的为描。这只是对作画的行为方式和画面出现的单色效果作了表象的注解，却没有把“素”和“描”合而为一，当作一个专用名词来用，更没有成为一个独立的画种。到了近代，“Drawing”的概念——“素描”这个专用名词传入我国。根据《不列颠百科全书》(*Encyclopedia Britannica*)给“素描”下的定义：“所谓素描(Drawing),主要指以线条表现物体、人物、风景、象征符号、情感、创意或构想的艺术形式”。而“Drawing”的概念相当广泛，其狭义的范围，是画大型创作或设计造物之前的草图、草稿或方案、计划；其广义的范围是，所有一切在纸、布、羊皮纸、木头、石头、金属、陶瓷器等等的一切物质材料上，用铅笔、毛笔、钢笔、木炭笔、针笔、铁笔、凿子等等工具以线条画出的东西，都属于“Drawing”——素描。1982年我国出版的《简明美术辞典》对素描有以下的定义和

下：莫兰迪作品

上：优秀素描作品

表述：“主要是借助于单色线条的组合来表现物象的造型、色调和明暗效果的绘画。素描使用的工具有纸、铅笔、木炭、钢笔和毛笔等。用多色线条的情况很少。素描是绘画入门课，造型艺术技法的基础，是练习绘画基本功的手段。锻炼观察力和表达物象的性质、构造、空间位置、色调关系、质感力，一般是通过素描来进行的。对画家来说，素描常常作为习作或创作起稿等而运用，但素描也具有独立的艺术价值，成为造型艺术的一个基本画种。优秀的素描画即是杰出的绘画作品。”

1.1. 造型、设计与素描

所谓造型，是创造物体形象的操作过程，创造出来的物体形象即是造型艺术。

所谓造型艺术，是占居一定空间、构成有美感的形象、形态的，让人通过视觉来欣赏的艺术，如：绘画、雕塑、书法等。既然是造型艺术，有它的形式元素、要素和构成方法。其元素是点、线、面；其要素是形、体、结构、空间、形态、肌理、色彩、光、影、明暗、节奏、运动；其构成方法有提取、分离、归纳、重组、整合、变异、综合、对比、统一、和谐。当我们进行造型活动时，一般而言，首先要对客观世界中的物象形态进行观察、感觉、分析、思考，获得感性认识和理性认识，做到“胸有成竹”后，选取造型的元素、要素、语汇，运用造型的各种表现手段，采用造型的各种构成方法和组合构成各种形式，以图像的方式，把自我的真切感受如实地表达出来，使之成为造型艺术作品，供人们欣赏，从中获得精神营养、心灵陶冶、美德教化和审美享受。因此，

下：人物速写

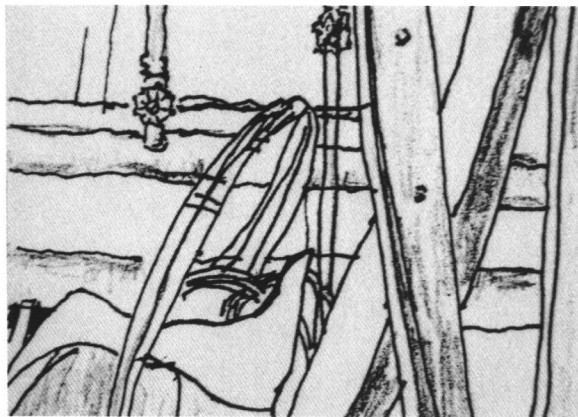
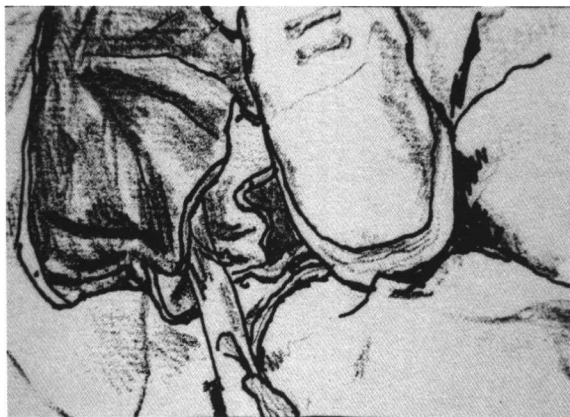

从事造型艺术创作活动的结果，是产生人类文明的精神产品。作为造型基础素描训练，首先是视觉观察力的训练，其次是形式表现与造型手段的训练。我们面对的自然形态是复杂的、多种多样的、丰富多彩的、不断变化着的，富有情趣和诗意的。而要想比较准确地把握住所画对象的造型特征和情趣意境并如实地记录下来，用单色线条描绘对象的形状、结构、形态、空间、明暗，表达真切感受，采用“素描”表现形式是最易上手、最便捷、最有效、最易操作的绘画手段。因为，“素描”是以单色的线或调子概括了复杂多样、丰富多彩的自然空间形态，并不是对客观对象的依样描摹或拷贝复制，而是对客观对象形态特征与内在含义的提取、概括、归纳、提炼、整合，实际上是一种艺术形式语言的提炼。同时，我们的观察方式、形象思维、表达能力也蕴含其中了。

上：小构图（一）

左下：小构图（二）

右下：小构图（三）

艺术设计：传统意义上的设计，主要活动于手工艺器物制作和建筑营造及图案装饰领域；现代意义上的设计，是现代工业生产条件下的产物。现代设计的主要特点是结构与功能的复杂性和文化与形式的多样化。其方法是追求材料与技术的统一，形式与功能的吻合，艺术与科学的结合；关注形式服从材料属性，以整一的形态与形式的融合；讲求纯粹比例与简单几何图形的和谐；以人体比例为基础的各种尺寸和谐的联系；以功能分析贯穿于艺术设计的各个阶段；以隐喻、联想、游戏、讥讽、模拟的手法对大众文化进行巧妙加工；把本土文化与外来文化进行合理的交融。以多元化突出创造性为特征的现代艺术设计，决定了当今艺术设计教育的多元化、创造性、研究型的特征。在此前提下，艺术设计造型基础素描表现训练；以培养学生的观察能力，表现能力，造型能力，审美能力为目的的设计造型基础训练，主要培养学生的“整体视觉思维”能力，