

造型基础

Liaoning Fine Arts Publishing House
辽宁美术出版社

教学与应用

Basis Teaching and Application of Modelling

Painting Sketch I

王晓恩等 著

绘画素描 ①

造型基础

Liaoning Fine Arts Publishing House
辽宁美术出版社

教学与应用

Basis Teaching and Application of Modelling

Painting Sketch I

王晓恩 等 著

绘画素描 ①

图书在版编目 (C I P) 数据

绘画素描. 1 / 王晓恩等著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2015.9

(造型基础教学与应用)

ISBN 978-7-5314-6920-9

I. ①绘… II. ①王… III. ①素描技法-教学研究-高等学校 IV. ①J214-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第190044号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳富民印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 20

字 数: 160千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 范文南 童迎强

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6920-9

定 价: 240.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序

美术基础教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，造型基础对于创新体系发展来说具有基础性的作用。国家的发展创新体系需要美术教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术人才。只有拥有创新能力强的人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代艺术学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。基础学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种教育形式，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的教学，学以致用，才是美术教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的美术基础教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养艺术人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的美术大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的基础教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术基础系列丛书。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典美术作品，可以说，是为立志走艺术之路的学子量身定制的专业图书。

本丛书涵盖了艺术基础教育的主要门类，重点讲述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计方法及表现等内容，本套书由《绘画素描》《实验素描》《设计素描》《视觉知识》《形态语言》《色彩教学》《设计色彩》《速写》等构成。这套丛书是在提取、整合现有相关教材、专著、画册以及清华大学等教学改革成果的基础上，针对新时期美术基础教学的特点和要求编写而成的，紧扣教学大纲，体现基础性和时代性，满足学生发展需要，有很强的实用性。

Basic fine arts education is a critical component in China's ongoing construction of innovation system, and modeling foundation plays a basic role in the development of the innovation system. To develop innovation system, China needs fine arts education to cultivate more artistic talents with innovative consciousness and the ability to create. We cannot have a prosperous economic industry chain without having innovative talents.

Modern art disciplines must emphasize achievement transformation and take the path of the integration of teaching, research, and development. If basic discipline seeks further progress as an applied discipline, it must closely align itself with social development and economic life. Education, no matter in what form, is not teaching in its full meaning without being tested by practice, and the ultimate goal of fine arts education is to use what one has learned.

Education is a purposive and planned way of transmitting culture, and it accomplishes the tasks in two aspects: One is passing on knowledge and skills; the other is improving the educatees' mental and physical state and hence make them actualize their self-value while creating wealth for society.

However, our mode of basic fine arts education has fallen behind the times for a long time, and institutions of higher learning have not yet found the intersection between theory and practice, knowledge and skill, skill and market, art and science, and so on. But artist forerunners have been exploring a new and more effective educational methodology, while they are systemizing, analyzing, and integrating previous models of basic education, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this opportunity to compile these in-depth discourses and lively results, and launch a series of cutting-edge, educational, practical, and systematic books about fine arts fundamentals.

The biggest feature of this series is that it combines rationales, explain the profound in simple terms and collects a number of classic fine art works at home and abroad. In a manner of speaking, they are professional books tailored for the students who aspire to be an artist.

This series cover main subjects of basic art education, lay an emphasis on fine art concept, creative thinking, elements of painting, art design methodology and expression, and the like, and this series encompasses Painting and Sketch, Experimental Sketch, Design Sketch, Visual Science, Pattern Language, Color Teaching, Color of Design, Sketch, and so on. This series are compiled specific to characteristics and requirements of basic fine arts education in the new period on the basis of extracting and integrating existing relevant teaching materials, monographs, and painting albums as well as teaching reform results of universities like Tsinghua University. It focuses on syllabus, reflects fundamentality and contemporaneity, meets developmental needs of the students, and has high practical value.

BASIC TEACHING AND APPLICATION OF MODELLING

01

素描教程——考生必读

王晓恩 著

王晓恩

1959 年生于辽宁省沈阳市。

1978 年—1981 年在鲁迅美术学院附中读书。

1981 年—1985 年在鲁迅美术学院油画系读书。毕业后留校任教至今。

序

写给考生的话

现在同广大读者见面的是《高等美术院校考生必读》系列丛书；它包括《素描教程》、《色彩基础教程》、《速写教程》、《构成艺术教程》、《基础图案教程》、《创作教程》共六卷。遴选鲁迅美术学院各专业的主讲教师编写完成。囊括当今中国美术院校开设专业的必修课所有教学内容，融专业教师多年的教学成果，国际友好姊妹院校的教学经验，函授授课形式于一炉。是迄今为止国内出版的第一部全面、系统、学术含量高，教授方法新的美术教学套书。

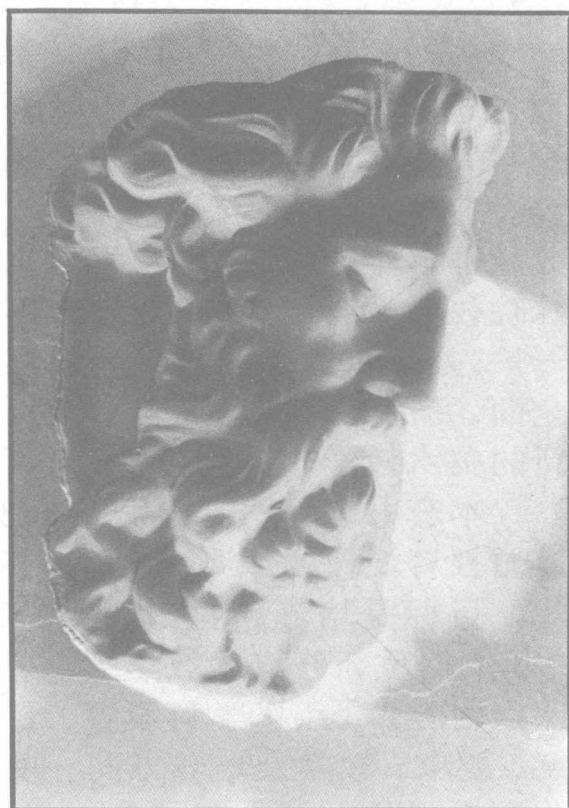
本套书编写本着遵循艺术规律，遵循教育规律的原则，立足于90年代，目标是培养跨世纪高级美术人才。依据重新修订的教学大纲，组织课程内容，介绍了学科设置、专业特点、要求、教学及培养方向。收录专业高考试题，选用优秀试卷，在校学生作业，教师创作（设计）作品。针对考生易出现的问题加以引导，如何避免。或许这便是与其他辅导书刊的差异所在。

我们深信能给予读者以帮助指导，并衷心地祝愿广大青年朋友们获得成功！

鲁迅美术学院教务处长

冯铁铸

1997年元月

Contents

总目录

01

素描教程——考生必读

王晓恩 著

1 194

02

美术高考指导范例——阿库力巴
石膏像素描·色彩
李佩昆 绘

1 24

03

美术高考指导范例——美第奇

李佩昆 绘

1 24

04

美术高考指导范例——大卫……

李佩昆 绘

1 24

05

美术高考指导范例——罗马青年

王 伟 绘

1 24

06

美术高考指导范例——斗士

王晓恩 绘

1 24

目录

序	
概述.....	1
一 素描的意义.....	2
二 素描起步.....	2
三 素描的观察和观察方法.....	3
第一章 素描学习与探讨.....	5
第一节 规律性分析.....	6
第二节 几何形分析方法的重要性.....	9
第二章 素描学习中应注意解决的问题	27
第一节 素描学习中遇到的比例问题	28
第二节 素描学习中培养“运动感觉”的作用	39
第三章 素描训练中对“线”的认识	49
第四章 素描的难点及系统性训练	83
第一节 素描的难点—结构	84
第二节 素描造型的系统性训练	87
第五章 人物素描.....	115
第一节 人物头像.....	116
第二节 人物半身像.....	124
第六章 高考前素描强化训练.....	131
第一节 考生心理.....	132
第二节 三小时素描探讨.....	132
第三节 认识自己,发挥优势.....	135
第七章 向素描精品及艺术大师学习.....	155
编者的话	

素描教程

YUAN XIAO KAO SHENG
BI DU
SU MIAO JIAO CHENG

GAISHU 概述

-
- ▲素描的意义
 - 素描起步
 - 素描的观察和观察方法

一 素描的意义

素描是造型艺术的基础。达·芬奇说：素描如此卓越，它不但研究自然作品，而且研究无限多于自然生产的东西。安格尔说：除了色彩，素描是包罗万象的。对于刚刚步入艺术学科的学生来说，学习素描既有技术上、技巧上的功力，更需要有素描造型规律的掌握和培养对客观事物的观察能力、审美能力。

二 素描起步

对于高考美术院校的学生来说，素描如何起步；面对客观物象，从何入手，如何观察，如何表现；坐在对象面前，画前的意识是否清晰、明确等许多问题，实实在在地摆在同学们面前。

首先，我要和同学说，一定要建立信心，在精神上作好充分的准备。素描学习是要付出极大的辛苦和劳动；需要耐心、勤奋和毅力。同时更需要不断探索和进取的决心。

许多艺术大师一生都在探索素描的艺术真谛，它是永无止境的。其二，学习素描要循序渐进，由浅入深，从简到繁，从易到难。因为素描学习是有其一定的规律，且不能好高骛远，又不能知难而退。每一阶

段，每一课题都应有一定的收获。这一点对于同学来说极为重要。学艺术会遇到许多很复杂的问题，虽然艺术规律具有联系性，同时又具有科学性，但对我们学习者来说，大杂烩的方法是混乱的。要一个一个解决，要具有阶段性和综合性交接进行，总想“毕其功于一役”，一起解决，势必带有一种盲目性。越是困难、复杂的事，越要用单纯、集中、分阶段的方法解决它。注意力集中，就像图钉，一按就钻进去了。很多人很有潜力，可连一半也没用上，精力分散了。有人一下子想解决很多问题，笔墨作风。他不按部就班，循序渐进，收效往往不大。学习中如果不注意发现问题或不感觉问题的存在，也就不会去思考了。那么学习就是一种形式，不会有所得。所以从广义上说，学习就是解决问题的过程，也是学习怎样解决问题的过程。学习中有了问题就有了任务。在有任务的前提下，从解决问题开始，应用自己已有的知识，分析其究竟，探索其源流，就可能学会或发现所需要的知识和技能。第三，长期作业与短期作业相并。近两年考生为了适应三个小时的高考，他们很多人把所有的练习时间都投入到三个小时一幅的作业练习中。这样一来，完全忽视了素描训练的总体规律。学画要做到画进去，再画出来，总是徘徊在素描的门前，甚至刚跨入一步就出来，那么理解和表现的深度也只能停留在画面的表面。

第四,学习的过程中,学会经常给自己提出问题,明确目标,具有针对性的训练,切勿盲目、草率,明确学习的方法。第五,注重培养理论知识的学习积累。只知动手,苦心琢磨技法 and 技巧,对理论知识缺乏研究和学习,对今后的艺术发展极为不利。比如解剖、透视、色彩学等理论书籍要认真学习,从而指导实践。同时对大师的作品和大师艺术理论的主张要经常探讨和研究,不断增强艺术的审美水平和艺术欣赏能力。

三 素描的观察和观察方法

素描训练主要目的是练就一双艺术家的眼睛。而素描中如何观察对象,如何建立科学的观察方法是素描学习中的首要问题。德加说:“素描画的不是形体,而是对形体的观察。”“素描并不是形状,而是观察形状的方式。”

面对客观物象,学画者的观察要不同一般人。第一,画者本身要有强烈的感受。通过对象所提供的诸多因素,从中发生兴趣,兴奋起来,富于感情,充分发挥想象力,要有强烈的捕捉对象的绘画欲望。第二,我们所说的观察不能简单理解为泛泛地看。它除对对象的感受之外,还需对它进行研究、分析直至理解。认识对象的同时,迅速建立你所理解的对象的一种完美形象。千差万别的物象具有千差万别的视觉形式。如:点、线、面、体、形、色、质、形象、姿态、运动、生长、对称、平衡、对比、呼应、变化、和谐、节奏、韵律、多样、统一等等形式因素。每种形式都能够直接唤起观察的审美情趣,从而产生艺术表现的心理冲动,这是艺术实践不可缺少的情感因素。黑格尔认为艺术家的“心灵活动必须同时具有感性和直接性的因素”。这一点对艺术中形象思维的运用是很重要的。因此我们将尽最大的努力培养这种观察对象意识。

观察是视觉艺术最基本的活动,并贯穿实践的全过程。素描中的观察不论是“具象”的,还是“意象”的,都是把视觉的空间感受力、视觉的造型元素、视觉的质感、视觉记忆力和想象力以及视觉的审美情感和视觉的整体观念等,作为学习中不断探索的课题。观察体验千差万别的视觉空间形式,不应该有什么先入为主的条条框框的束缚,只有那自由而灵活的、主动而敏锐的、坦率而真切的观察体验,才能领悟空间的审美内涵,培养和发展视觉的空间感受力。

素描学习中什么是正确的科学的观察方法?同学们在素描学习中常常听到“要整体地观察”、“从大体

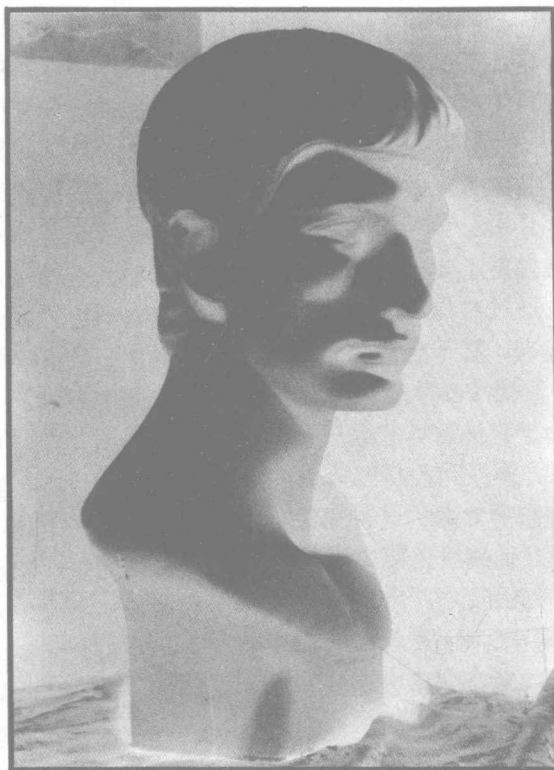
着眼”、“局部要服从整体”等等。对于这些概念性的绘画警句我们要做到真正的理解和具体情况作具体分析。观察方法的不同,直接影响着表现方法,更影响着素描训练的作画状态和作品的画面效果。

“整体”的理解,我以为整体对于客观对象不仅仅是整个的外形,或是整体造型、透视变化、比例关系、大块形体在空间中的把握以及大的色调的节奏变化等等。“整体”首先应该是作者本身和客观对象的一种心理沟通,是通过自己视觉角度或是所处的不同位置对对象的整体理解和整体感受。例如,画面的中心线,它不仅控制了画面构图的总体布局,同时又是对象整体重心感的标志。又如图例,从不同角度观察同一个对象,运动的感受都有不同,这种对对象的感应本身就是一种“整体”的把握。

“整体”的理解也可认为是你认识对象而升华的一种核心,围绕着这个核心来实施你的工作。这个核心有时可能是个符号,有时可能是画面以外的空间画面。从而理智地去控制整体画面的布局。

局部是较好理解。在我们了解整体和局部,了解它们之间关系时,你不能把二者截然分开。整体和局部从来都是共存一身的。犹如一场足球比赛,一个队伍整体攻防战略布置的实施,离不开场上每位队员的密切配合,一旦场上失去任何一个队员就很难实施整体的战略布局。相反只强调队员间的相互配合或是明星作用,而失去了对总体战略的把握,同样比赛场上不会出现好的结果。整体和局部都是相互依赖、彼此相关的统一体。在观察对象直至完成作品的整个过程中,整体和局部始终是同步进行的。

普桑说:“画家的技巧是从观察获得的,而不是苦苦地依样画葫芦。有两种观察事物的方法:一种是简单地注视着它,而另一种却是专注地观察它。”奠定素描基础有两个方面,一个是重视规律,一个是重视观察。让我们真正理解达·芬奇所说的:“所谓素描不是追求自然的东西,而是超越自然形成的东西。”希望同学在素描训练中培养科学的观察方法,在实践中不断积累,不断提高。

素描

YUAN XIAO KAO SHENG
BI DU
SU MIAO JIAO CHENG

DIYIZHANG

第一章

▲素描学习与探讨

- 规律性分析
- 几何形分析方法的重要性

第一章 素描学习及探讨

在这一章里,通过作品的分析和制作过程的图例,将和同学们具体深入探讨、研究、分析和解决我们在学习素描的过程中所发生的诸多问题。

图 1

第一节 规律性分析

素描的任务一般解决造型。分析是研究素描的首要阶段。是建立在作者对客观强烈艺术感受的基础上进行的。这种感受始终贯穿于分析过程之中,同时也始终在引导着分析的总的进程。规律性分析的内容极为广泛,但它必须从观察开始,直至进入到分析的状态之中。图例:摩西半面石膏像(见图1—3)。

半面石膏像是初学者学习素描很好的过渡性教材。以颜面为主体,形象特征非常明确,形体的起伏变化比较鲜明(见图1)。

从对象的整体观察,外形为长方形,通过长方形来安排画面的构图,要考虑到长方形之外,上下左右的空间位置,形体的方向感。以线为主,通过比较找到以鼻子部位为中界的上下两大段的比例。几何形和几何形体的运用是分析对象的重要手段,它对素描训练的分析、理解、表现将是十分重要的。客观为我们观察提供的诸多因素,关键靠画者如何理解和归纳。这里最重要的是鼻子底部A、耳朵H、后脑C直线同前额B—鼻子A,前额B—后脑C形成的三角形。鼻翼—F—D同A—E、D—G—E形成的倒三角形。从观察和