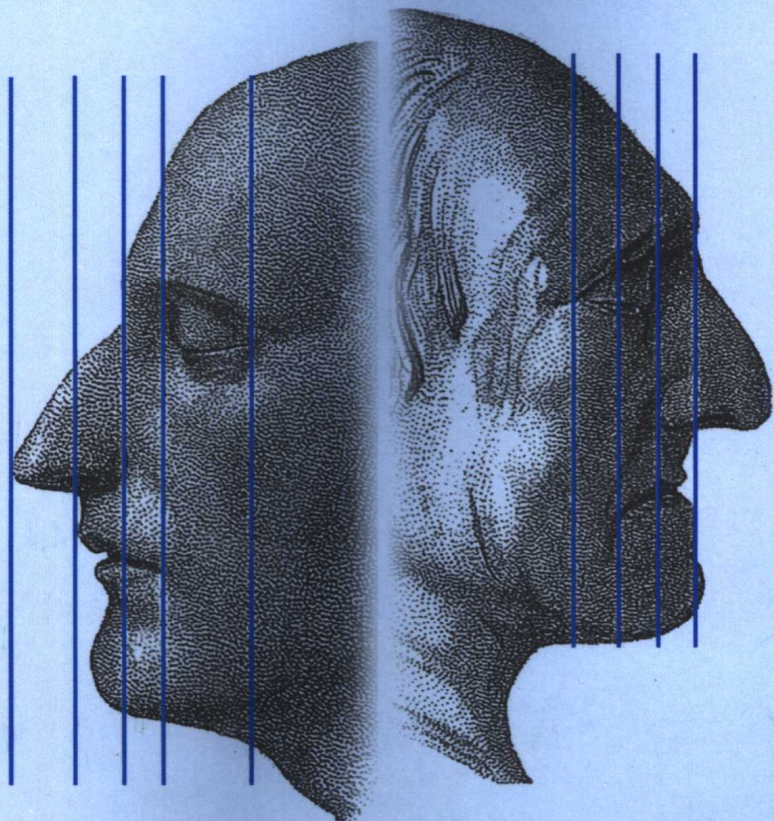

(美) 德博拉·A·罗克曼 著

教素描的艺术

美 术 基 础 教 学 指 南

- 20年教学经验的总结
- 精辟清晰的**图解**案例
- 师生互动的信心与**灵感**
- 教与学的**全方位**指导

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

教素描的艺术 / (美) 罗克曼 (Rockman, D.A.) 著;
林妍等译. —上海: 上海人民美术出版社, 2003. 1
书名原文: The Art of Teaching Art
ISBN 7-5322-3323-5

I. 教... II. ①罗...②林... III. 素描-技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 079109 号

The Art of Teaching Art ©2002 by Deborah A. Rockman. This translation of The Art of Teaching Art originally published in English in 2000 is published by arrangement with Oxford University Press, Inc.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or used in any form or by any means—graphic, electronic or mechanical including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems—without permission of the publishers.

本书中文版由牛津大学出版社 (纽约) 授权上海人民美术出版社独家出版。未经许可, 不得翻印。

合同登记号: 图字: 09-2001-058 号

教素描的艺术

著 者 德博拉·A·罗克曼
策 划 钱欣明
译 者 林 妍 金晓娟 崔文静 黄雪花 邵 旻
译文审校 时 易 陆 久
责任编辑 钱欣明 王 远
封面设计 伍 柳
出版发行 上海人民美术出版社
(上海长乐路672弄33号)
经 销 全国新华书店
制 版 上海中华印刷有限公司
印 刷 上海市印刷七厂
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 20.5
版 次 2003年1月第1版第1次
印 数 0001-3000
书 号 ISBN 7-5322-3323-5/J·3102
定 价 49.00 元

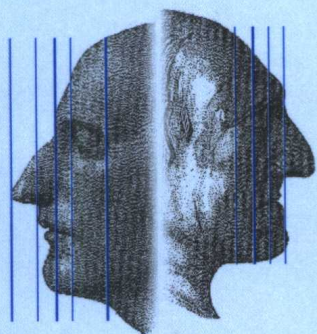

(美) 德博拉·A·罗克曼 著

教素描的艺术

美 术 基 础 教 学 指 南

- 20年教学经验的总结
- 精辟清晰的**图解**案例
- 师生互动的信心与**灵感**
- 教与学的**全方位**指导

上海人民美术出版社

优秀的艺术家常常不能成为优秀的教师。许多学生对这一点体会颇深，因为他们常要忍受这些教师缺少经验毫无章法的课程。在艺术学院中，嘲笑老师可谓家常便饭。但更大的问题出在制度上，如果你对艺术教学有任何异议，那你这个美术硕士多半会在毕业时碰到麻烦。作为一名教师或学生，如果你现在正为这些问题而困惑，那这本书就是为你而写的。

《教素描的艺术》是一本为美术教学提供全方位指导的图书，这是尊敬的艺术家、教授德博拉·A·罗克曼女士20年教学生涯的巅峰之作。她将素描看作是所有视觉艺术的基石，所以她首先全面地解释了适用于描绘任何物体的素描概念，如：构图、目测程序、比例技巧、线

条与色调的深入方法等；然后用步骤图解释这些概念，使课堂教学变得简单易行；接着，在人体这一对每个艺术家而言最重要、最具挑战性的内容上，运用了这些素描原则；随后的章节是理解与教授透视对于透视物体、空间的作用；最后，本书又转向画室本身和创造有效学习环境的各种必要因素：从准备静物清单、课程提纲，到摆放静物、处理教室的各类难题，再到讲评学生作品、拍摄学生作业的幻灯片等，每一步她都竭尽全力。

《教素描的艺术》是每位美术教师必备的指南，无论他是否有教学经验。书中有益的教学建议与罗克曼所教学生大量的习作图例，将给新教师以信心，给资深教师以灵感。

德博拉·A·罗克曼 (Deborah A·Rockman)
美国肯德尔艺术与设计学院艺术系基础部教授。

本书根据牛津大学出版社(纽约)2000年英文原版翻译

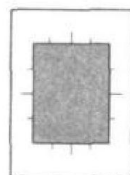

教素描的艺术

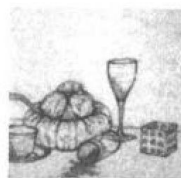
美术基础教学指南

德博拉·A·罗克曼 著

(美国肯德尔艺术与设计学院)

上海人民美術出版社

《自画像》古斯塔夫·库尔贝 1849 年作

目录

前言

绪言

艺术教学的理念 9

素描——视觉交流的主导 12

第1章

基本技巧和知识

每一位专业教师与学生都应该掌握的绘画知识 15

目测与目测棒的应用 15

构图规则：原理及应用 25

在二维平面上展示空间和深度 46

线的变化与敏感度 51

掌握重要的结构 69

观察点 83

黄金分割 85

构建有感染力的静物写生画 90

第2章

人物素描教学的基本规则

人体 95

动态和动态速写 106

增加画面的立体感和空间感 112

肖像 117

人体与骨骼 137

第3章

空间思考与想像

透视基本原理的教学 151

透视 151

透视和立方体 164

使用透视方格 170

增加透视环境的复杂性 175

两点透视中数值式精确的立方体 184

在一点和两点透视中构建椭圆 190

使用测量线来规则（相等）或不规则（不相等）地分割区域 194

透视法中的斜面 201

几何体和透明结构 204

三点透视 210

课外透视作业布置的一些建议 212

第4章

创设课堂环境及正确地讲评和打分

课堂环境 221

分组讲评 224

个别点评 230

学生习作中问题的诊断 231

讲评中的关键问题 237

打分 242

附录A

教学提纲和其他教辅材料

课堂教学的准备 245

课程内容的决定 251

准备一个幻灯片库 299

附录B

使学生对未来有所准备

从事视觉艺术的职业机会 307

做一份简历 308

准备一个幻灯片公文包 313

写推荐信 314

研究生院申请须知 321

前言

教书是一种崇高的职业,韦氏字典为教书下的定义是:“传递知识与技艺,并给予指导”。很显然,一个人要想传递知识给别人,自己首先得有一定的知识或技艺。学前教育机构、小学和中学的教育者们不仅要有所教学科的专业知识,更要接受一定的训练使之掌握各种教学技巧、理论及教育哲学。

遗憾的是,美国大部分的高等教育者们没有做到这一点。我们常常听到这样一种情况:某个才华横溢的科学家、数学家、作家或艺术家因为其出色的专业成就被某大学聘为教师,但是他们却无法有效地把丰富的知识传授给渴求知识的学生们,因此而令人十分失望。

总的说来,对高等教育唯一的要求是教师必须拥有这一领域内最丰富的知识。就美术研究而言,最高学位是美术学硕士,虽然这证明了教育者们具备了一定的技艺与知识,但绝不意味着他们便能成为一名合格的教师。就一个艺术教育者来说,对他们在处理与学生的人际交流方面能力的要求与对他们在掌握专业知识方面的要求是不同的。

进一步说,许多大学或学院初为人师者在课堂教学中不仅缺乏教学经验和技巧,而且并不知道在视觉艺术教学的最初阶段哪些知识是重要的、哪些知识是应该教给学生的。许多学校提供了从本科的基础课程到研究生阶段全部的教育机会,但不幸的是,学生们实际得到的指导非常少,硕士生助教们甚至常常是自己确定上课内容、教学方法、评分标准和教学步骤等等。

最糟糕的是许多第一次在大学教书的教师们,无论他们是助研、助教,代课的还是新聘全职教师,都常常感到在画室教学活动中束手无策。最终的结果就

是一种挫折感——教师们这段令人遗憾的教学经历，使学生们没有真正掌握知识，以至于无法进入更高层次的学习。

在从事教育工作近20年中，我发现一些方法对艺术及设计专业的学生十分重要，尤其是基础阶段的经历最终会影响到学生学习训练的全过程。这本书是对我的这些经历的详细介绍，目的是为那些初为人师者提供指导，或为有经验的教师提供可资借鉴的新方法。我相信，本书同样会成为学生们学习的好帮手。我期望在与教师们分享我的教学经验的同时，也能表达我对教育事业的挚爱与热情。教育工作必须要有权威、有热情，但也要谦虚。如此以来它自然能激发学生们对学习的热爱，也许这也是我们所应教授的最重要的一课。

Deborah A · Rockman

德博拉·A·罗克曼

鸣 谢

在 我编写这本书的准备过程中许多人都曾给予我鼓励和帮助。感谢肯德尔艺术与设计学院的同事们的帮助,他们不断地激励我,从他们那里我学到了不少东西。这些同事是拉尔夫·阿留尔德、杰伊·康斯坦丁、托马斯·功德克、大卫·格里沃、达丽那·卡兹马科基科、桑德拉·路蒙、博伊德·奎宁、玛格丽特·维格和戴安妮。

感谢那些在专业方面给予我指导、支持的友人们,他们是来自大瀑布城安奎纳斯学院的达纳·弗里曼、大峡谷州立大学的帕特丽夏·亨里科、蒙得勒岛学院的罗宾·史密斯、威斯康辛州立大学的桑德拉·斯达克和大瀑布城喀尔文学院

的兰伯特·左得瓦特。感谢研究生院的米歇尔·沙丽文为我提供了有关透视原理的教学经验;感谢汤姆·克林顿和卡罗·弗立斯回答了我的法律咨询;感谢詹·迪维多克、丹妮·麦克和泰尔帕里斯·坦尼豪斯给了我技术帮助和精神支持;感谢帕特里克·弗里、巴巴拉·科宾、珍妮斯·雷克和丹·多瑟在完稿时所提供的帮助;感谢查德·杰伊、玛丽·科雷达和埃里·格隆白与我分享他们的资料及技术支持;感谢卡美拉中心的埃里斯、保罗、拉里、保博和哈尔等的所有成员,他们均投入了极大的热情。特别感谢肯德尔艺术与设计学院给我提供了假期及经济和技术的支持。

感谢我的学生们,是你们激励我把自己的教学经验写出来与大家分享。你们的作品使我的文字富有生命力,我十分感谢你们允许我在这本书中使用你们的作品,虽然我不能在一本书中使用所有学生的作品。

感谢明尼苏达的摩何德州立大学给我第一次教书的机会;感谢菲尔·哈里

斯和安妮·雷舍儿在最初最艰难的几年里给予我的支持和友谊。

感谢我的主编詹妮斯·白锐在整个出版过程中的指导。

最后，感谢我的家人，我无法用语言来表达我的感激之情。

Deborah A · Rockman

德博拉·A·罗克曼

绪 言

艺术教学的理念

艺术学习和研究的领域内没有绝对的东西。在这里，自我表达和个人体验才是最重要的条件。作为一名传授艺术知识的教师，我深深感到，认识学生们不同的个性、努力挖掘并充分发挥其中每个人的才能和天赋，是最关键而且也许是最困难的挑战。

学生们必须学会如何一次又一次地挑战自我。我通过言传身教，一直鼓励我的学生，并逐步培养他们具备热情、上进、敬业和奉献的精神。积极主张学生们学会去掌握自己不熟悉的東西，并把它作为锻炼自己的好机会，而不是死抱着自己原来熟悉的东西不放。

在我个人的教学中，讲课、示范、课堂讨论、艺术欣赏、展览和幻灯片演示是最重要的方法。在这些活动中，我不仅出示了大量古今名家的优秀作品，还展示了学生自己的作品，所有的课程都有包括个人和集体的讲评，并且讨论了传统和现代艺术中的技巧、形式和观念等问题。这种讲评既根据客观事实也有主观论断，并强调学习过程与结果的相辅相成和相互依赖的关系。我要求学生们把在学习过程中所犯的錯誤看成是学习的重要手段，并要逐步培养批判性的思维技巧，这样可以使他们对自己和他人作品的优缺点了如指掌。我相信我的教学法如能得到学生重视的话，一定能够帮助他们打好坚实的基础，有利于他们未来在绘画及相关学科领域内的深造。

这些仅是我个人艺术教学理念的简要陈述，这些思想最先形成于我开始从事高等艺术教学的初期阶段，在以后的几年里又经过了不断的补充和完善，

使它们总体上反映了我对怎样进行艺术教学,更确切地说,反映了我对怎样进行绘画基础教学的基本看法。

每当回想起我第一次踏进教室初为人师,面对我必须负责的学生的场景,我仍感到好奇与紧张。我再也不是一名等待着教师传授知识的学生,我自己就是一名教师,一种深深的敬畏感和责任感油然而生。回顾我在本科学习阶段的经历,放任似乎倍受推崇。总的说来,课堂教学气氛总是死气沉沉。学生在课堂上沉默寡言,被动地接受知识;唯有教师唱主角,而且照本宣科似乎已成为约定俗成的教学模式。毫无例外,学院里几乎从不举办讲座或展示会;没有幻灯片演示;没有推荐的要求阅读的教科书或参考书目;没有集体讨论会或有关作画用的材料和媒介的介绍讲评会,更不用提关注艺术界的最新发展动态和最新的艺术思潮。学生常常只好自学,对于那些天资较高的学生来说这未必是件坏事或是什么可怕的经历,但对那些需要引导和鼓励的学生来说,挫折感与失败感则会常常伴随他们。现在,我不想让我的学生再在这样的环境中成长,尽管我知道这需要扮演一个完全不同的角色,而且这种角色并不好演,但我发现我还是找到了自己的方法。

在不断积累课堂教学经验的过程中,我发现对于视觉艺术专业的学生来说,基础阶段的教与学是十分重要的。因为基础阶段教学质量的高低将直接影响到学生接受艺术教育的整体态度和今后的成长。在考查了学生在接受教育过程中的多种可变因素,诸如教学设备、地点、班级规模及组成、学生的学习经历、社会经济背景、奖学金、经济资助状况和成熟程度等之后,我发现没有什么能比教师更重要。教师若能创造一种好奇、自信、热情和好学的氛围,这种氛围会有利于发挥学生的创造能力、善于观察的研究方法和热爱学习的精神。相反,则会制造一种惧怕、失败、迷惘、灰心丧气并且相互浸淫的氛围。作为指导学习的方式方法的教师,我发现教师的态度,无论是积极、消极或是漠不关心,都极具感染性和影响力。

我很快就意识到作为一名教师,我必须重视自我发展。尽管教材上对课堂活动有所指导和强调,但我仍有数不清的有关教学的疑问,而且这些问题都没有现成的令人信服的答案。例如“我要教什么?什么时候教最合适?传递信息的最佳方式是什么?我该布置什么类型的课外作业?怎样写教学大纲?我该为课堂活动制定哪些规章制度?在批改学生作业时该考虑哪些因素?打分的标准是什么?我如何帮助一个学习上存在困难的学生?当学生提问时,我却不知道答案时该怎么办?”等等,类似问题数不胜数。

刚开始时我误以为我的焦虑与不安是罕见的,我是孤立无援的,后来我才发现事实并非如此。这些年来,我与许多新教师进行了无数次交流,有刚走上工作岗位的助教、新聘的全职教师,甚至也包括从事画室教学多年的、有丰富经验的老教师,他们都认为我的现象十分普遍,作为一个新教师,遇到这些情况更是

非常正常的。许多学院、大学和一些能颁发艺术教育文凭的私立教育机构经常会作不懈的努力,去争取政府的预算支持并采用了减少开支的办法。更加常见的是,学校通常会采用减少全职教师的数量而聘用助教的办法,这样确实能减少支出,使工资与福利的开销减少,但却影响了教学质量。班级常常也因此而由一些助教管理,这些助教大多只有很少甚至根本没有教学经验,缺乏充足的准备、引导和监督,以致于艺术教育的质量大打折扣。当新的全职教师受聘时,他们的薪金很低,保持在助教水平。这些新教师通常是刚毕业的研究生,除了做过研究生助教外没有任何教学经验。这种情况的出现是因为现任的许多全职教师即将退休或提前退休。因此,我认为此书的出版,将使这些助教和新教师们受益最多。

尽管现在有很多教学参考及教学指南类的读物,但许多艺术院校里无经验的年轻教师仍会感到无从下手。一些院校常会举办一些讨论会,集中讨论如何使刚毕业的新教师尽快适应工作,但苦于缺少一本实用的可参照着做的书。在这种情况下,许多经验丰富的老教师建议应该有一本书,能对新教师们实实在在地有所帮助。但根据最近的一次调查发现,市场上并没有针对高等院校艺术系教师进入教学准备阶段的书,这种情况造成我们中的每个人毫无现成的经验可资借鉴,只能靠自己一步步地实践和摸索。市场上有很多关于中学艺术课教学的参考书,但它们没有考虑到大学艺术课教师的不同需求,因此对大专院校艺术系的新教师来说并不实用。

多年来,为配合教学我已看了上百本书。这些书有许多写得很好,能给人以启示,但很多书却没有提到教学准备阶段的诸多方面。至于最关键的画室教学课,有的似蜻蜓点水般地涉及一二,有的根本就没提及,例如:观察的过程、观察的方法,以及对绘制技巧的准确解释和过程的展示、正确测定具象和抽象形态的比例关系的技巧、集体与个人讲评的方法,如此种种。而这些行之有效的教学环节却几乎总是能够直接满足学生艺术创造的需要,但由于书中缺少这部分内容,因此难以满足艺术教师和学生教与学的需要,大大增加了教学的难度,这样的书对于教师和学生来说就很不适用。

加拿大爱伯达一所学院的教师曾经写了一篇题为《大学画室艺术课程的教学法:想成为优秀教师的艺术家指南》的论文。这篇论文也只是粗略地提到高等艺术教育的一些理论及哲学命题,而回避了关于具体的教什么和怎样教的实质性问题。在本人所写的这本《教素描的艺术》里,却对这方面有详细阐述。加拿大教师的那篇论文还强烈批评了一些教学法,比如小组评论等,而我却认为它极有价值。

《教素描的艺术》主要针对承担画室教学课程的教师,更确切地说,它主要是为了满足尚未形成自己教学风格的教师们需求,当然也可作为资深教授的参考。它主要针对那些重视经典的以素描为基础的画室教育的教师们,给他们的课堂教学活动提供指导。《教素描的艺术》一书同时提醒人们注意:许多艺术教师

是作为有才能有成就的艺术家而受聘的,但人们常常想当然地误以为一个成功的艺术家必然会成为一个成功的艺术教师。

素描——视觉交流的主导

1981年取得美术硕士学位(MFA)之后,在北方的一所大学里开始了我的职业生涯,成为一名艺术教师,并担任了基础素描课程与人体素描课程的负责人。两年后,我又非常幸运地受聘于肯德尔艺术与设计学院,在这里,我一直工作至今。肯德尔艺术与设计学院的教学工作,使我有机会第一次结识许多同事,他们在教室和在自己的画室里都投入了极大的热情,他们具备艺术教师和艺术家所必需的精力和奉献精神,而这些正是我所追求的。我个人认为这两种角色应相辅相成而不是互相排斥。我们同事中的许多人在艺术学习的本科阶段都有很相似的经历,因此都急于把更多的知识传授给学生。耐人寻味的是:在这里,与其说是当教师反而感觉更像做学生。我渐渐意识到学无止境,学习是从事教育不可或缺的一部分。

这本书当然可以作为学生用的教科书,它的内容主要为教师们准备及教授视觉艺术(包括美术和应用美术)时,提供一些最基础最重要的有利于学生发展的信息。我认为素描是所有视觉艺术形式的主导,素描是视觉艺术有效表达的源泉。素描无论是作为其他各种美术表现形式(绘画、雕塑、版画、插图、家俱设计、产品设计、建筑与室内设计、广告设计等)的辅助手段,还是作为独立的美术表现形式,它都是一种很重要的难以估价的技能。

《教素描的艺术》分两大部分。第一章、第二章和第三章讨论了一些基本的素描技巧,这些都是在二维纸面上学习绘画的初步阶段中必须掌握的,比如观察的技巧和眼手的配合等。目的是使教师们充分意识到这一步骤对学生学习的重要意义,以及把这些信息与学生沟通的有效方法。

第一章主要讲述了普遍适用于绘画各门类的素描知识:包括观察与临摹的方法,以及块面之间及局部块面与整体的比例关系;画面结构组织的整体安排,以及在实际应用中一些需要特别注意的方面;综合考虑画面结构的多样性的方法;在平面中形成空间和深度感的方法;线条变化的方法;色调与结构;空间感与色调;在一个空间里大小物体各种不同的排列技巧;把黄金分割法作为构图评价的标准和静物画的有序排列,等等。

第二章讲述了这些基本规则在学习人体素描绘画过程中的应用,并介绍了人体素描绘画中一些必须掌握的关键点。这一章的内容包括画人体模特素描时教室里应该注意的各项规定;男女相对的比例关系;画人体动态速写时应该注意的事项;人物肖像绘画的入门介绍;在人体素描学习中进行艺术分析的重要性;对肌肉与骨骼等解剖知识的整体分析;以及掌握这些知识对人体素描学习阶段重要性的研究等等。

第三章讲述了科学透视法及徒手透视法。重点强调了把标准立方体作为描绘各种不同空间形式结构的几何基础。此章强调了掌握透视知识的重要性,并且列出了研究透视的相关材料和有关透视的名词。关于一点和两点立体结构透视的画法也有简明扼要的介绍,并也介绍了掌握基本立方体构架,对深入研究水平网格画法的重要意义;立方体的按比例放大与缩小;椭圆的画法;斜面如楼梯、屋顶的画法;从基本的立方体到各种几何物体的画法;包括各种以立方体为基础的透视结构画法,等等。另外还讲述了如何按照教学进度,使学生最大程度地理解课堂内容;多个灭点的适当应用;具体介绍了如何绘制 $30^\circ/60^\circ$ 和 $45^\circ/45^\circ$ 的立方体,以及测量线在按比例放大与缩小规则或不规则立方体中的作用。接着与介绍一点或者两点透视相比,更加详细生动地介绍了三点透视画法等等。最后还提供了关于合理布置课内外作业,以利于挖掘学生应用机械透视法及徒手透视法发展创造性思维的若干建议。

第四章和附录A和附录B主要介绍了在教学中引导和培养学生在教室中直接绘画的各方面的经验,这些信息证实了一个事实,那就是,除了课堂上的直接指导外,在绘画教学中,教师还需做许多工作。教师在课前必须做好充分准备,以满足学生的需求,应对不断出现的新挑战。这些挑战有一些是可预见的,而有一些是难以预见的。

本书的第四章具体介绍了如何营造一个活跃的最有利于师生沟通的课堂氛围,其中包括有效传递信息的各种技巧。同时,这一章深入讨论了如何评价学生作品的过程;介绍了一系列小组评价作品的不同形式和方法;讲述了小组评价作品的重要性,以及对初级阶段学生作品进行全体和个人评价时所应特别注意的具体事项。我认为要做到这些都离不开教师特殊的知觉和敏感。而对各种形式和技巧的探讨,在不断重复的前期阶段,为因止步不前和难以突破而困扰绘画技能取得进步的问题指出了解决的方向。在讲评学生作品时,应该怎样恰当地指出作品的优缺点,本章提出了教师所要考虑的关键问题。最后,本章还探讨了最令人头疼的问题——评分,认为各位教师应在尊重传统评分方法的基础上,逐渐形成一套自己的评分思维和办法。

附录A具体介绍了如何备课。备课需要做大量的准备工作,包括思想准备、教学内容的组织等,这些都必须写成书面形式并印成讲义发给学生,以利于学生领会和接受。针对许多具体科目,要提供各种参考书和各种细节的示范图,包括学生的习作,特别是在布置课内和课外作业时。另外,还分步骤地指导学生如何制作35毫米的幻灯片,我一直认为幻灯片是很好的教学手段,为学生有效地保存和组织自己的作品提供了建议。

附录B详细而又具体地指导了艺术教师如何收集相关的各种信息。还谈论了视觉艺术领域内的职业机遇及要求,比如怎样撰写学生个人简历;指导学生如何展示幻灯作品;怎样为学生或同事写推荐信,以及如何申请攻读硕士学位等有