

国美好教材

写实素描教程

Realistic Sketch Course

邬大勇 / 著

油画系第一工作室 / 编

中国美术学院出版社

国美好教材

写实素描教程

Realistic Sketch Course

邬大勇 著

油画系第一工作室 编

中国美术学院出版社

责任编辑：徐新红
执行编辑：徐 蒙
装帧设计：李 文
责任校对：杨轩飞
责任印制：娄贤杰

图书在版编目（C I P）数据

写实素描教程 / 邬大勇著；油画系第一工作室编
— 杭州：中国美术学院出版社，2018.9
ISBN 978-7-5503-1732-1

I. ①写… II. ①邬… ②油… III. ①素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第154970号

写实素描教程

邬大勇 著

油画系第一工作室 编

出 品 人：祝平凡

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州市南山路 218 号 / 邮政编码：310002

网 址：<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷：浙江省邮电印刷股份有限公司

版 次：2018 年 9 月第 1 版

印 次：2018 年 9 月第 1 次印刷

印 张：13.25

开 本：889mmcm×1194mm 1 / 16

字 数：160 千

图 数：170 幅

印 数：0001 — 2000

书 号：ISBN 978-7-5503-1732-1

定 价：88.00 元

目 录

第一章	写实素描教学目的和任务	1
	教学目的	1
	教学任务	1
第二章	写实素描课程的由来、基本内容、学时分配及范例	3
	西方写实素描教学系统的发展	3
	写实素描在中国艺术院校的发展	3
	学院写实素描教学的基本内容及安排	5
	学院写实素描教学方法和注意问题	5
	教学进程、要求和教学范例	5
	写实素描的材料与工具	123
第三章	观察与看的方式是写实素描的根本	125
	整体	126
	比较	127
	分析	128

第四章	西方写实素描摹本	129
	素描的概念	129
	素描的历史	130
	西方经典写实素描摹本	132
第五章	素描经典读本选编	179
	关于素描课堂练习中的几个问题	179
	谈素描	186
	素描方法	189
	源于观察的素描	193
	意大利文艺复兴时期的素描	201
后 记		205

第一章 写实素描教学目的和任务

教学目的

1. 写实素描教学注重物象实存感知的表现特征，以人类精神显现为旨归，在传统写实绘画为基础的学习与研究过程中，认识和继承人类文明的丰厚遗产。
2. 遵循艺术规律，重视审美特征、造型手段和语言技巧的言传身教，学生通过循序渐进的系统学习，不断提高运用素描进行造型思考的敏锐性，掌握素描表现的综合艺术素养。
3. 在关注对客观物象独到的视觉感悟中，开启学生的个性潜能，在研究五百余年欧洲写实绘画传统和继承五千余年中华民族文化精神的同时，真诚不懈地探求新的写实语言表达的可能性。

教学任务

1. 素描是造型艺术最基本的表现手段，素描教学须在把握自然规律的同时，强调对艺术规律的认知，提高学生运用素描的视觉方式进行形象思维的自觉性。
 2. 写生是素描教学中的主要训练方式，学生在对客体的观察、思想与表述中，体验自然物象的质量感、体积感、光影感，认识绘画的形式美、材质美、技巧美，在艺术的感悟中进而培养素描表述的综合能力。
 3. 临摹是素描教学中的必要训练方式，学生在临摹传统经典素描中体会大师的观察方法、造型手段、归纳意识，梳理传统素描语言，从中研习和总结，并运用在写生中，以培养提高素描表述的品格和视野。
 4. 素描课程的基础性训练，是以视觉呈现的透视、结构、造型、明暗、空间、解剖与肌理等要素构成的，通过课堂习作及临摹古典作品加强个人体验及感受，把握视觉运动本质，拓展表现空间，实现从素描到油画的正确沟通与衔接。
 5. 素描课程的研究性训练，是以对素描的方法论研究为目的展开的，这与素描课程的基础性密切关联，但并不完全依靠绘画实践的量化进阶达到质变的方式，其中研读素描经典文本是素描教学中的核心研习方式，在反复精读素描经典文本中，梳理素描理念、观察方式，分析画面结构和绘画构成，强调素描和绘画创作的关联，这是素描深化研究的根本。
- 综上所述的写实素描教学目的和任务，决定了本教材的内容，本教材由教程大纲课程安排、课程教学范本、临摹传统大师素描范本以及素描概念及必读素描经典文本组成。

第二章 写实素描课程的由来、 基本内容、学时分配及 范例

西方写实素描教学系统的发展

早在文艺复兴时期，佛罗伦萨雕刻家、画家和素描大师巴乔·班迪奈利的工作室中已经有了学院派素描教学的朦胧身影。1563年成立的佛罗伦萨迪赛诺学院、1582年成立的卡拉奇学院和1593年成立的罗马圣卢卡学院均开设了素描课程，经过这些学院的课程发展，逐渐形成了“临摹大师素描作品—石膏像写生素描—人体写生素描”的教学系统的雏形。

1648年成立于法国的巴黎皇家绘画雕塑学院开始将素描教学作为艺术教育的核心。该美术学院的素描教学，从临摹古典作品开始（文艺复兴时代诸大师之作），然后进行写生石膏像，最后才进入写生班画人物，其顺序为：头像、肖像、人体，最后重点为创作。另外有解剖学、透视学、构图学和创作课。素描作业进程是从简单—复杂—单纯的螺旋上升式，素描的教学体系在这里得到了进一步系统化和制度化。在此，真正确立了学院派素描的教学体系。之后在18世纪末及19世纪上半叶中，欧洲大多美术学院的素描教学都以巴黎皇家绘画雕塑学院为蓝本，古典素描体系得以真正确立。

俄国契斯恰科夫擅长素描并建立了科学的训练体系，是当时俄国的学院派体系。他的教学体系，尊重客观事实，强调写生，要求忠实表现对象现实存在的瞬间，在表现人物时，要求学生用心去发现、感受对象身上不可见的东西，在这个体系中，素描是基础的基础。他指导的素描写生训练旨在研究光照下处在三维空间中的形体，强调视觉的科学的客观真实性。为了精确地符合对象，强调首先用眼睛观察，而不凭脑子想象。他教导学生不要临摹物体外在的轮廓色斑，而是要分析结构形状，准确画出物体细微的凹凸起伏。

如此以法国学院派素描教学体系和契斯恰科夫素描体系为例，大致可以窥视出西方写实素描教学系统。

写实素描在中国艺术院校的发展

中国，最早的素描教学可追溯到1906年的两江师范学堂，当时学堂设有图画手工科，并聘请了日籍的教师亘理宽之助、盐见竞来教授素描。此后，随着中国一批画家赴欧美、东洋等国游学归来，也相继在国内的美术学校开设了素描课程。而在这批先驱中，影响最深远、贡献最大者则为徐悲鸿，他重视素描写生的核心课程地位，并试图运用西方古典的写实主义来改良中国绘画。

中国素描教育的发展过程中，最重要的一次是在1955年召开的“全国素描座谈会”，这次会议确立契斯恰科夫素描教学体系的主导地位，成为当时我国美术工作者最热门的学习对象。这套教学

系统也很快在各大美术院校推广开来,成为各类美术专业的“基本功”,并在课程设置中占据较大份额,这一做法,使我国素描的写实水平得到显著的提高。

20世纪60年代旅德留学生从东德带回了讲究结构并具现代意识的素描造型新观念。但这些注重风格表现、手法强烈的素描却由于形式美被视为“形式主义”遭到压制。在当时的社会背景下,中国素描教学便自然接受契斯恰科夫体系影响。当时的素描教学中强调造型的理性法则,重视对人体解剖、透视缩形法则的研究。

这种一边倒地学习契斯恰科夫素描教学体系也相继呈现出一些不可调和的问题,如与中国画教学的“线面之争”就引起了极大的质疑与思考,1980年前后,“第二次素描座谈会”与“全国工艺美术教学座谈会”两次重要的会议召开,会议指出目前我国素描教学方法与素描风格存在明显单一化的问题,并指明今后素描艺术的发展路线,如应该根据不同的专业开设不同的素描教学内容。

今天的中国学院写实素描教学顾名思义依然以写实性为基准,素描是一切造型的基础,写实主义与现实主义仍然是学院写实素描教学的关注重点,虽然在认识上存在着巨大的差异,但写实主义与现实主义根源于中国的近现代美术史中,依然在中国现实社会的丰饶土壤里生长着,仍然具有不可估计的艺术力量,写实素描教学也不可回避地涉及中国油画造型体系的历史发展,一条线索是西欧学院体系为主的素描方法,一条线索是苏俄的写实造型体系,以中国美术学院油画系的素描教学体系为例,罗马尼亚素描和近年来法国具象表现绘画的方法论也在其中得到补充和强化。

由此可见,写实素描教学其实应该是一种写实性的多元综合。首先素描教学中的重点,是观察方法与看的方式,其中强调整体意识,强调形的概括与精简。其次是兼顾传统西欧学院派与苏俄美术传承下来的写实素描方式,强调形体的真实性与准确性,重视结构与体积也重视提炼与概括。最后强调素描自身的构成节奏松紧呼吸与张力。

学院写实素描教程强调传统,以油画发展历史中的大师巨匠的经典为模范,致力于传统素描研究,专心于传统素描语言,尤其是绘画性语言的研究上,按照这种需要,学院写实素描课程以内容分成多类,由简到难,逐层深入。

基础课,是传统写实素描教学中担当重点的各种写生课程。按照内容分成静物、石膏像、肖像、着衣带手肖像、全身肖像、人体、双人体等,其中又有素描、速写的细分。静物素描涉及素描中的质感与丰富层次的刻画,石膏像素描涉及形体空间调子的训练,选用中外优秀雕塑作品作为素描训练的一个阶梯,便于训练形体、空间、调子等素描的一般方法,理解艺术的造型和自然像之间的区别,理解形和神的关系,研究和吸收大师们的造型处理方法。古代优秀石膏像本身就是具有较强审美的艺术品,所以值得我们好好研究。我们从鲁本斯、贝尼尼、修拉的石膏像素描中可以理解到石膏像素描的意义和方法,他们是在研究和掌握人体的结构和借鉴前辈大师的造型方式,研究素描的一般技法。我们不能把具有高度艺术价值的石膏像看成是件普通的静物来描绘,兴趣集中在光线投射和石膏质感的表现上,用大量的时间做浮光掠影的表面文章,而不研究结构和大师们的艺术处理,最终误入歧途。人像素描,涉及肖像性处理,线条与素描的速写性以及性格刻画。人像素描特别是速写能训练对形的感受力、理解力和表现力。久而久之,学画者对形就会敏感,自觉地观察体会以及记忆那些生动的形,用于创作中。采用《艺术风格学》中所述的“线描”的观察方式,视线流动地观察对象。眼睛着意捕捉真实对象生动的美感,并训练记忆对象的特征,下笔要有形,有感受。这种速写方式促进作画者的感官进入高度积极敏感的状态,锻炼眼和手的结合,摒弃概念、模式化的东西,发掘对象特有的生动的形和具体美感。这时落于纸上的线条、笔触、色调不仅是再现形体的手段,更成为充满个人体验的个性化表达方式。没有感受的线条和形体,就显得呆板空洞,失去了造型中的主动性和个性。先要感受到,才能谈如何表现。我们会有这样的体会:融入自身体验感受的作品才会产生艺术感染力。先打动自己,才能打动别人。

在素描写生课程教学中,强调观察方式,也就是真实的观察、真实的看、直观的看的方式。同时也强调画面的“研究痕迹”,也就是忽略画面的具体描绘内容,希望能看到素描中某种研究性趋势,一种明显的对传统大师素描作品的研读的痕迹,在画面实践中,体会贴近并模仿大师的造型方式、看的方式,从而使得画面能有一种明显的“继承痕迹”,寻找与素描史坐标比对的路径。

强调这种“研究痕迹”对应着各种“照片痕迹”“机械抄袭痕迹”“自然主义痕迹”。而这也在现实美术生态中,对应着今天中国美术对写实主义的种种认知差异。指导学生在写生中把自己在场直观的看与先验的传统经典素描语言知识相结合,在写生中完成矛盾统一,将传统素描的绘画性语言在当下显现。

总体来看,今天的中国艺术学院的写实素描教学体系,依然遵循传统西方写实素描教学体系的经验,在“临摹大师素描作品—石膏像写生素描—人体写生素描”的系统雏形中,结合对生活的观察和在对现实的艺术生态的体味中推进与发展。

学院写实素描教学的基本内容及安排

本节以中国美术学院油画系写实素描教学内容为基准展开。

1. 按照本科四年制教学要求,一年级两个学期为基础素描授课,四年级毕业创作,因此课程重点教学为一、二、三年级共六个学期。

2. 课程由浅入深,一年级教学主要让学生掌握整体的素描观察方法,并熟练掌握素描的基本表现方式,以及熟悉透视、解剖等各类素描基础知识。二年级教学主要引导学生在以艺术的观看方式审视自然实体的前提下,认识和把握艺术的基本规律,同时对素描基础要素严格要求。三年级教学强调体验和感受,尊重个性培养及表现形式尝试的可能性。

3. 初期的素描教学须与速写连接,后期的教学与油画课程观照,以利于整体的感性概括和局部的理性刻画的关系互补。后期的肖像与人体作业须考虑到造型与构造环境、空间等相关因素的运用和分析。

学院写实素描教学方法和注意问题

1. 写实素描的要害是视觉方式问题,艺术自身的规律和发展要求我们应更加重视人的视觉活动的本质,因此应鼓励同学要到自然和生活中去,重视写生的观察方法。

2. 素描的过程实际是艺术思考的过程,素描也是一切绘画表达的动机。因此,素描课程安排须重点和一般结合、写生和临摹结合、长期和短期结合,引导尝试不同的表现形式和方法,生动有效地和油画、创作连接。

3. 充分利用大量课余时间、课外速写、临摹作业(见第四章摹本)打好扎实基础,认识素描作为基础教学在学科建设中的重要地位。

教学进程、要求和教学范例

第一学期

1. 石膏像素描 二周(40学时)

要求:

强调整体观察,概括表现。

强调整体推进，在比较中描摹。

强调整体调子拉开的基础上的细调试子层次，强调关系的准确，以及在形体准确、结构严谨基础上的质感和量感。

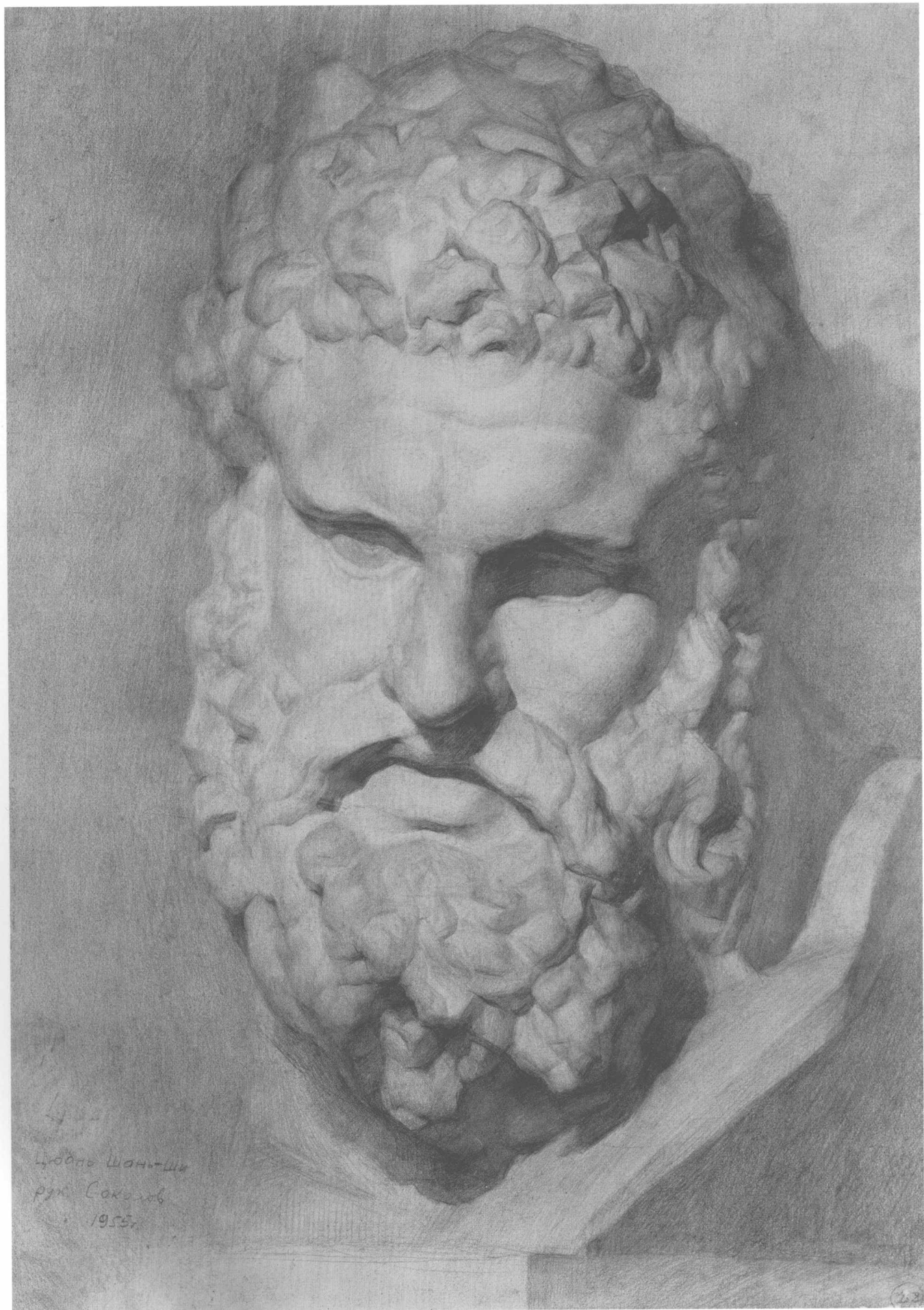
范例：

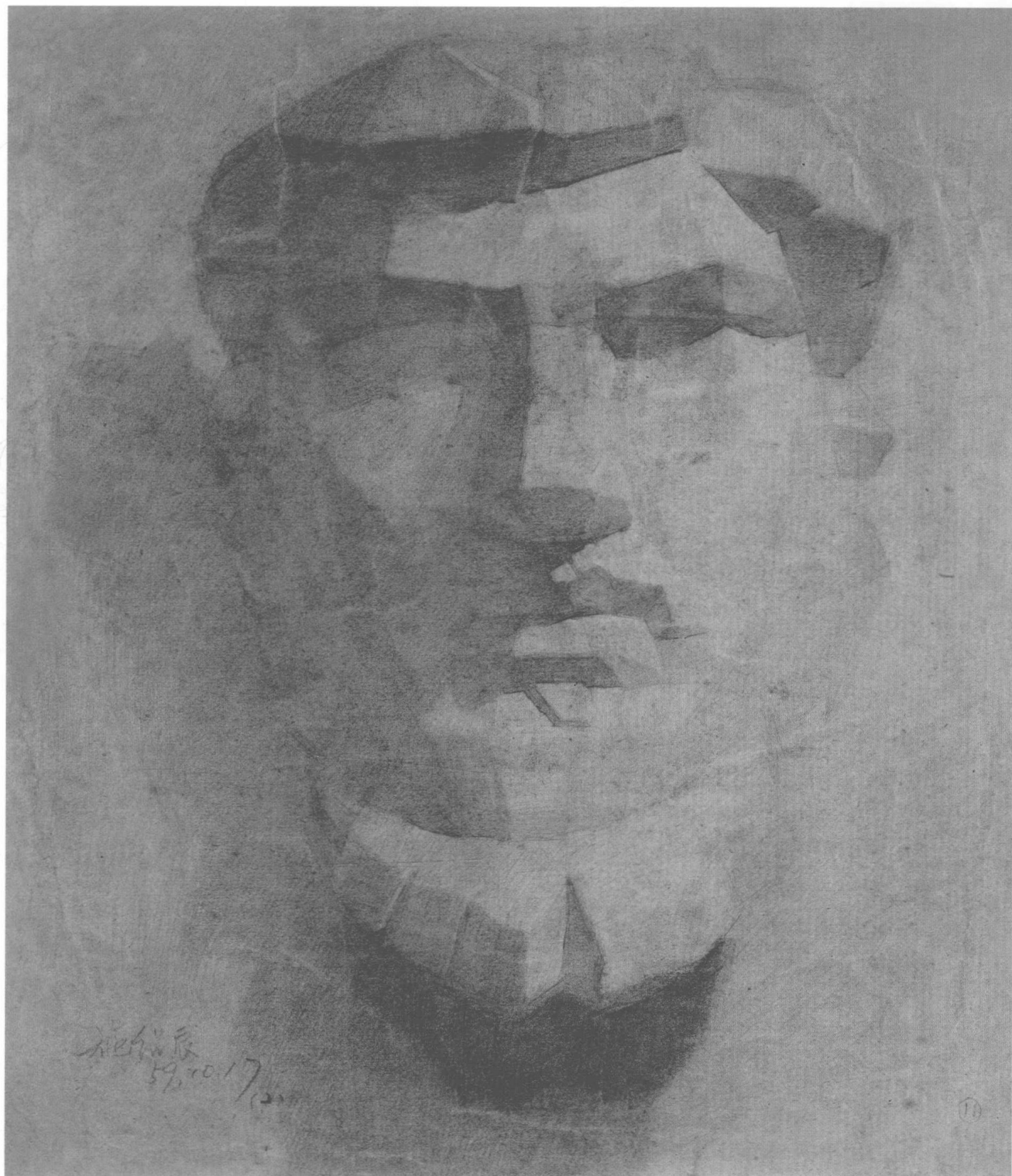
大卫石膏头像 全山石 纸本铅笔 64cm×47cm 1955年

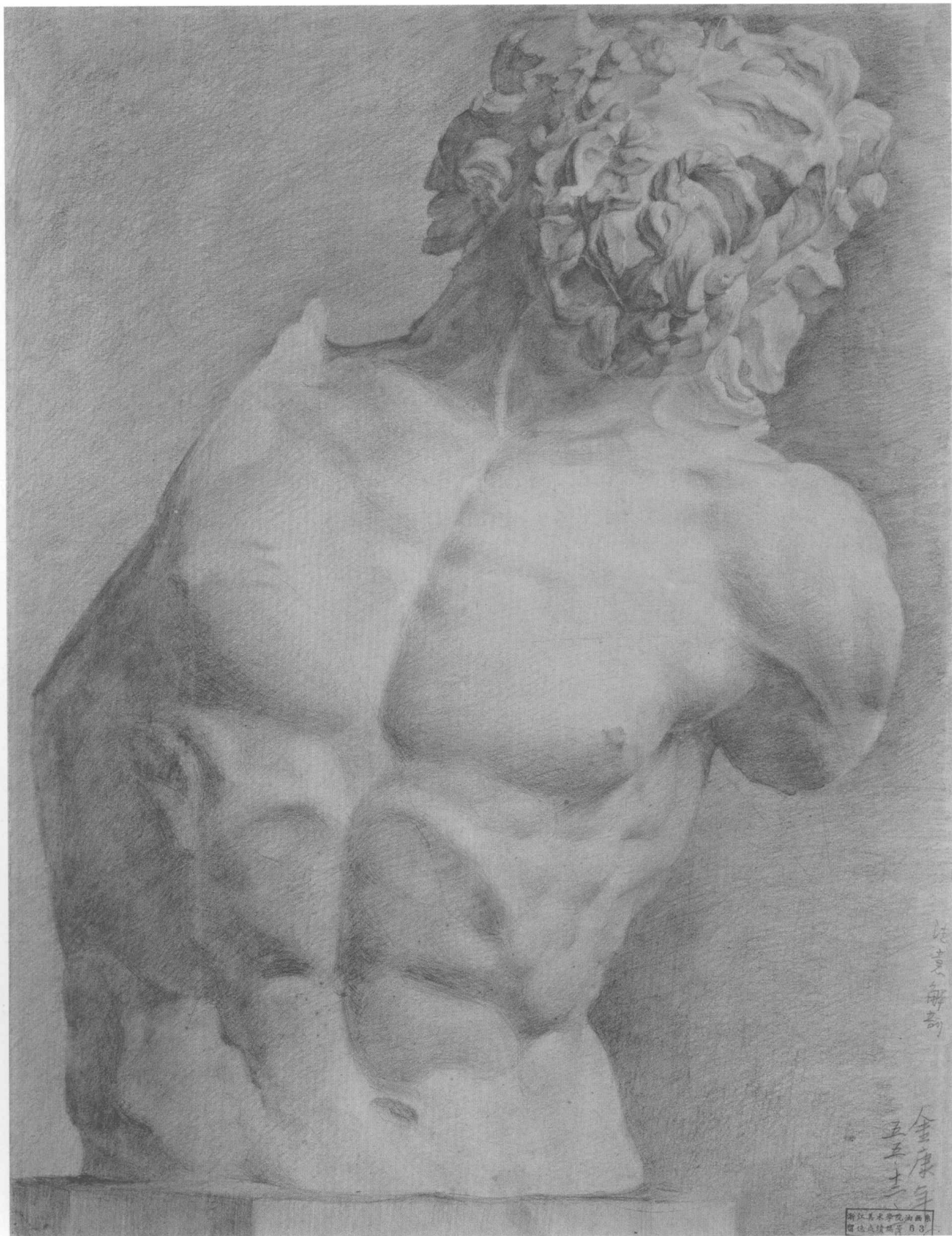
大卫石膏头像 何红舟 纸本木炭 109cm×79cm 1985年

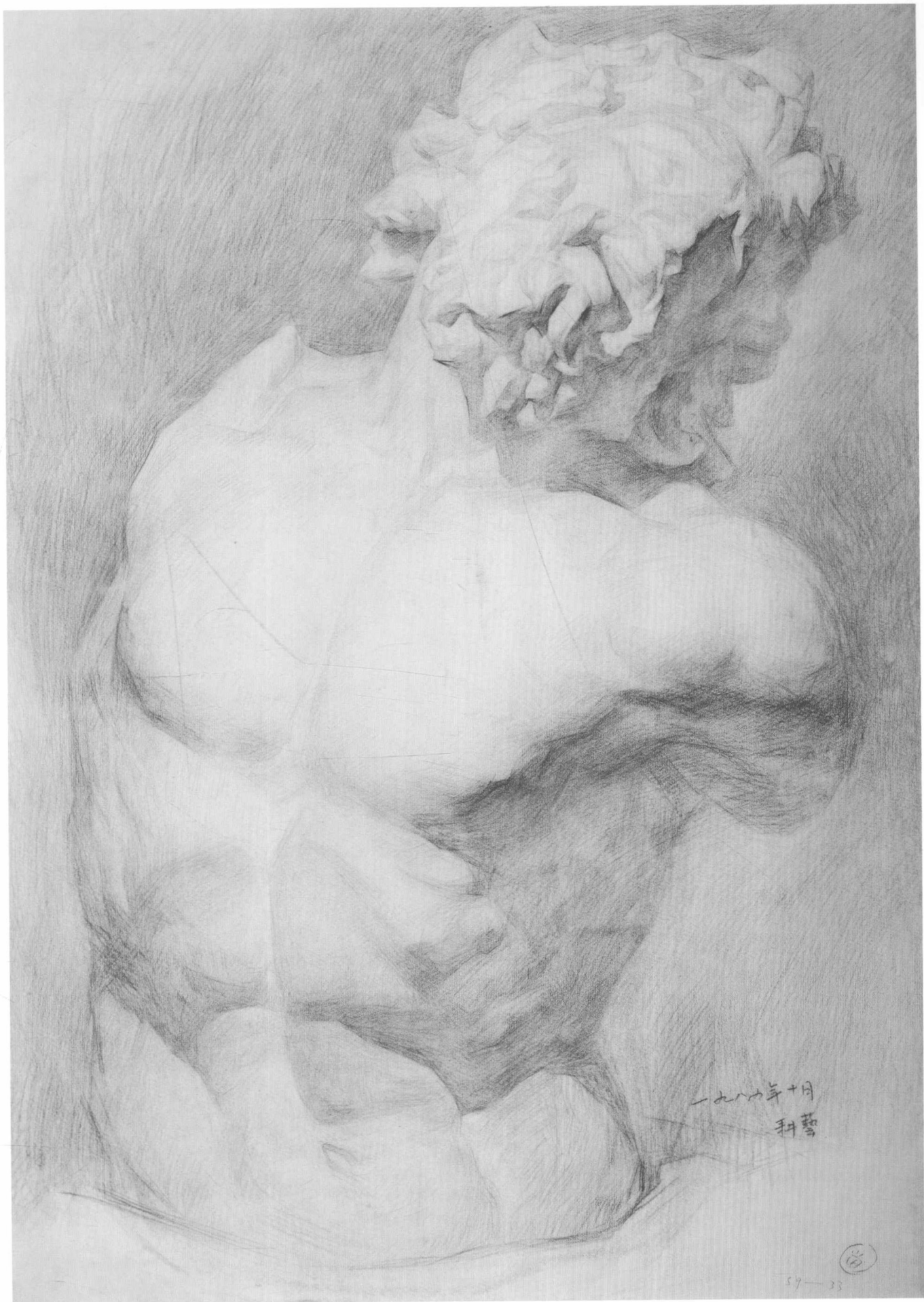
赫拉克莱斯石膏头像 全山石 纸本铅笔 52cm×38cm 1955年

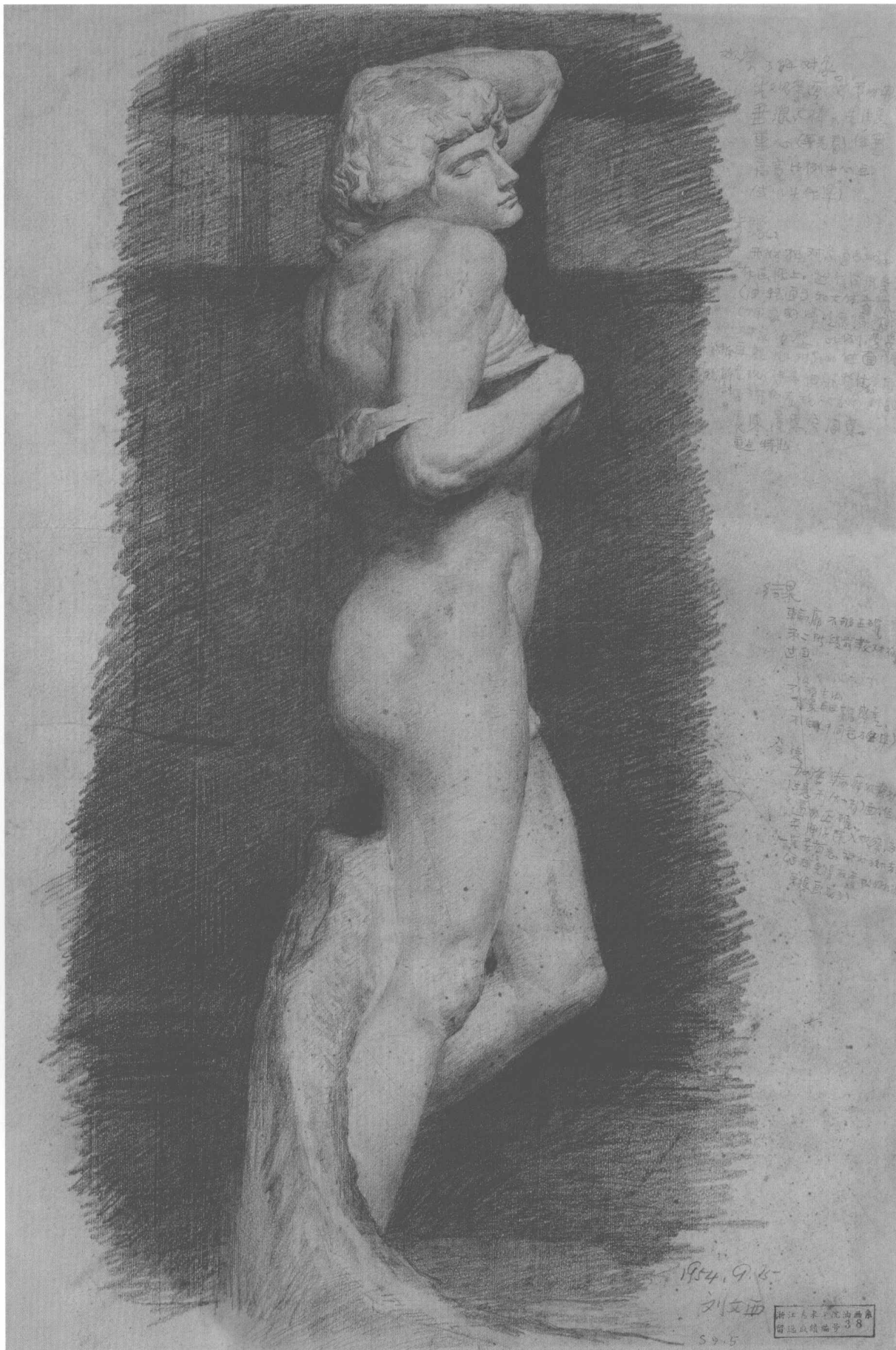
亚历山大切面头像 施绍辰 纸本铅笔 41cm×35cm 1959年

拉奥孔石膏半身像 金康年 纸本铅笔 62cm×46cm 1955年

拉奥孔石膏半身像 姜耕艺 纸本铅笔 81cm×58cm 1984年

囚徒石膏立像 刘文西 纸本铅笔 58cm×38cm 1954年