

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

综合素描

● 陈树中 田欣/著

Compositive Sketch

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

综合素描

◎ 陈树中 田欣 / 著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目 (C I P) 数据

综合素描 / 陈树中, 田欣著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2012.8

国家级高校特色专业. 四川美术学院绘画专业系列教材

ISBN 978-7-5621-5758-8

I. ①综… II. ①陈… ②田… III. ①素描技法—高等学校—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第099351号

丛书策划: 李远毅 王正端

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

综合素描 陈树中 田欣 著

责任编辑: 王正端 袁理

特约编辑: 王艳秀

整体设计: 宋宇

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号 邮编: 400715

<http://www.xscbs.com.cn> E-mail: xscbs@swu.edu.cn

电话: (023)68860895 传真: (023)68208984

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7.5

字 数: 240千字

版 次: 2012年8月 第1版

印 次: 2012年8月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-5758-8

定 价: 45.00元

本书部分作品客观上无法联系作者, 我社已将该部分作品的稿酬经由重庆市版权保护中心转付, 请未收到稿酬的作者与其联系。
重庆市版权保护中心地址: 重庆江北区杨河一村78号10楼(400020)
电话(传真): (023)67708230

出版、发行高校艺术专业教材敬请垂询艺术教育分社。
本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。
读者服务部电话: (023)68252507
市场营销部电话: (023)68868624 68253705
艺术教育分社电话: (023)68254107 68254353

序

The Preface

近年来,全球的文化艺术领域发展迅速,绘画艺术的新观念、新技术、新手段层出不穷。同时,国际、国内高等艺术教育形势也发生了显著变化,原有传统学院式的教学方式已不能适应这种要求。长久以来,四川美院油画系一直秉持“包容、自由、提倡自我”的人才培养模式,强调艺术创作实践的多元化。那么,如何将我系的学术传统传承下去,如何将油画艺术教学与社会发展的新需要同步联系起来,怎样提高学生油画创作水平,都使我们感到实施油画艺术教学改革的重要性与紧迫性。

我们都知道川美油画系活跃的艺术状态是川美油画人几十年来不断创新、探索的结果,特别是与油画系推行实验班制度和原油画第三工作室的努力分不开。要使川美油画的学术传承得到持续发展,就必须将“创新”的理念延续下去。秉承这样的教学传统,我系自2003年展开本科教学评估以来,在倡导自由、宽松的学术环境的基础上,树立了“以创作带动教学”的办学指导思想。“以创作带动教学”,就是鼓励学生在对艺术结果的追求中,去学习实践自己所需要的基本功和方法论。同时以多点进入作为创作实践的方式,视野拓展作为智慧炼铸的前提,激发他们主动去思考教学内容和创作活动的关系,帮助学生走上发掘自身潜质的道路。在教学实践过程中我们逐渐发现,我系原有的教学体系,特别是旧的教材已不太适用于目前我系新的教学要求和教学任务。

基于这样的考虑,2006年6月开始,在结合了原工作室制多年来成功的教育经验基础上,同时根据各门课程授课以及学生选择专业方向的实际情况,我系将原来的“工作室制”调整为“课程制”,并同步开始了新教材的修改、编撰。实际上,取消“工作室制”不仅是为了更好突出我系新的教学特点,也是为了在更大层面上推广油画系实验班制度以及原综合工作室的教学成果。

我们知道,油画艺术是一门系统、全面的课程体系,所以我们在进行课程设计上,也是分阶段来进行的。在掌握油画的基本技法与语言,训练学生的造型能力、色彩能力以后,下阶段的课程我们将在油画表现能力、艺术思维和艺术创造能力方面有针对性地开展第二阶段的课程。力求循序渐进地激发学生的学习主动性与艺术探索精神,广

泛吸纳当代艺术成就,兼收并蓄,开拓创新,使学生逐步形成个性化的语言方式,培养具有全面艺术修养和创造能力的油画艺术人才。

新教材主要体现为:总结了多年来我系教学上的宝贵经验,结合原综合艺术工作室的优秀、特色课程,经过严格的筛选和整理,先期出版8门较为有代表性的课程教材,主要分为三类:1.基础课程:《基础素描》《综合素描》《素描与视觉表达》;2.语言课程:《表现主义绘画语言》《抽象艺术语言》《超现实主义绘画语言》;3.创作课程:《构思与构图》《影像创作》等。

教师们在编写本教材的过程中始终坚持以下三个要点:

一、学术性。对系列教材的每一个课程的历史来源,与传统的关系以及概念进行详尽的纵向梳理;同时也要对本课程与今天的艺术现场的横向关系进行比较分析,凸显本课程的当下意义。

二、独特性。在借鉴和学习其他高等艺术院校教学模式的基础上,继承中国的传统艺术教学精髓,吸收西方艺术教育强调创意性思维的特点,达成每一个课程与传统教学方式有区别,与西方艺术教育思想有差异的效果。突出本课程独特的教学经验和自己的教学体系。

三、可操作性。力求达到课程设置层次清晰,教学目标明确,教学内容充实,教学程序与组织方式逻辑性强,能有效地指导教学实践是本教材追求的目标:让任何一个任课教师根据本教材便可以顺利进行教学,并能辅导学生完成本课程学习。

可以说,这批新教材通过各课程特点针对性地训练学生各阶段的艺术实践活动,使得教学进程安排更趋于合理,不仅各门课程教与学得到长足进步,也真正使得教室成为吸引学生的场所。

总之,四川美院的教材建设通过教师们多年来的积累和努力,已形成了多学科相互影响、相互促进,教学观念和意义更为广阔的特色,既保持住了川美传统的油画学风,又拓宽了教材内容的内涵,使传统意义上的油画艺术正焕发出新的光彩。

庞茂琨

2012年6月

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

学 术 委 员 会

Academic committee

罗中立（中国美术家协会副主席 四川美术学院院长 教授）

张杰（教育部艺术教育指导委员会委员 四川美术学院副院长 教授）

庞茂琨（重庆市美术家协会副主席 四川美术学院副院长 教授）

李强（四川美术学院油画系主任 教授）

翁凯旋（四川美术学院教务处处长 教授）

张奇开（德籍华人艺术家 教授）

鲁虹（深圳美术馆学术总监 教授）

杨小彦（中山大学传播与设计学院副院长 教授）

前言

The Preface

素描作为一种古老而便捷的造型艺术形式，在当代美术教育中，有着不可或缺的作用——它孕育着艺术的内在结构和精神，建立造型的秩序和个性化的语言，连接艺术与生活，记录并表述着艺术家的思想，寻求与探索艺术的表现途径，驻留艺术家灵感的火花……从西方的文艺复兴时代到现代艺术之初的20世纪，从中国高等美术院校的基础教学训练到以素描为出发点向艺术创作的过渡，素描艺术具有独特的艺术魅力和深厚的文化内涵。

当代素描艺术，在表现艺术家造型观念和精神世界的同时，材料的运用和表现手段也更加多样，是集艺术家造型观念、审美、材料、手段于一体的综合艺术形式。探讨和表现素描艺术的综合性，是当今艺术家研究造型艺术规律的重要途径之一。

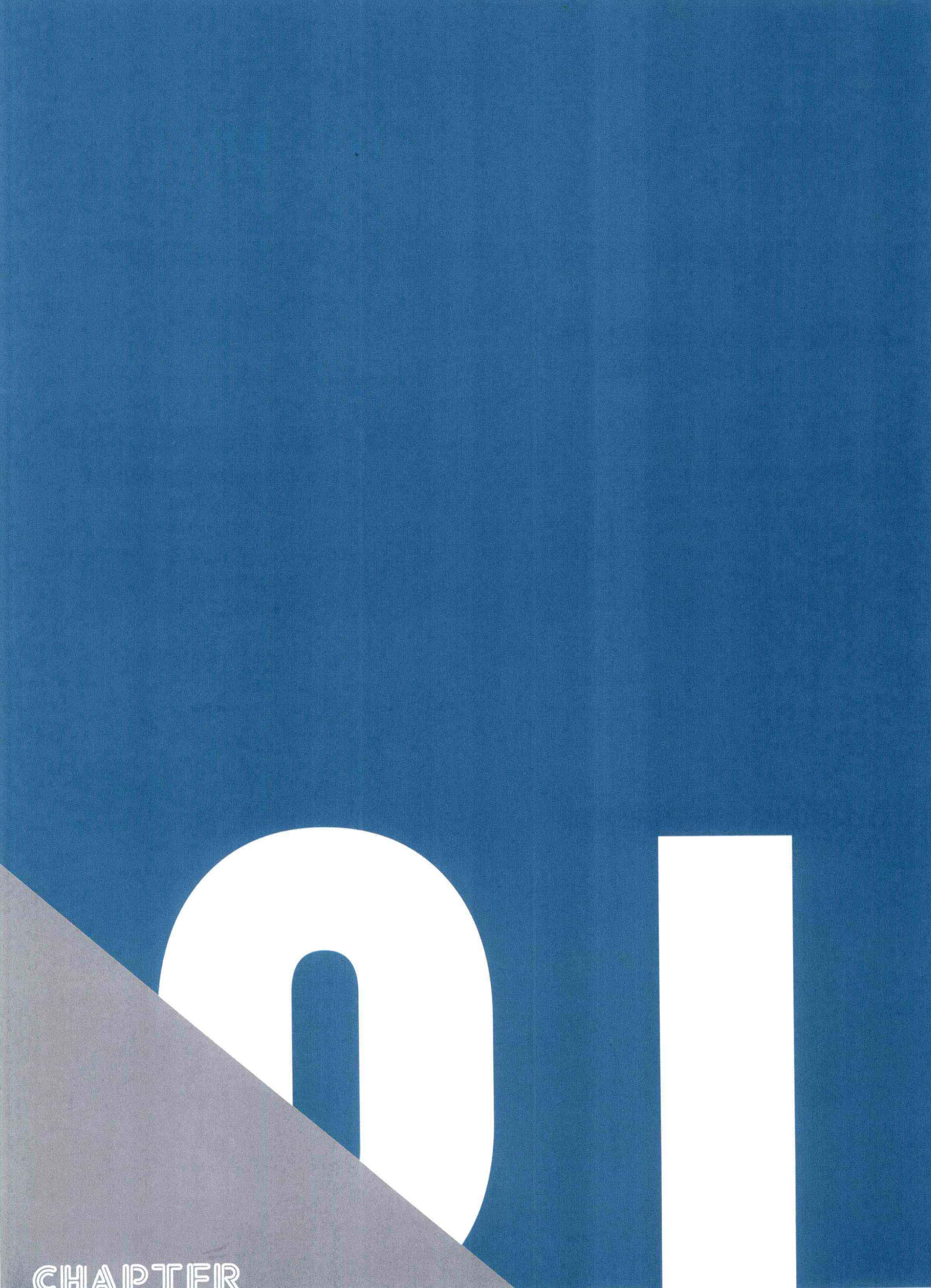
综合素描是运用单色、多色、综合媒材及多种手段对物象的外部形态和内部结构进行艺术表现的绘画形式。综合素描较传统素描更强调形式感、构成方式、观念性及创意传达。

综合素描课题作为素描艺术的拓展和延伸，也作为造型艺术的探索形式和表现手段，在四川美术学院油画系已开设十年时间。经过多年的教学课题实践，每一届学生都从该课题教学实践中体验到并以最大能力发挥自身的造型意识，将素描作业更加艺术化、情感化和个性化，在绘画实践中体验快乐作画的情趣，挖掘和提升了学生的绘画语言并以多种手段、材料和形式的表达，去体现学生对眼前物象的感知方式和表达方式，使学生在写生与创作中体验

不同材料、不同表现手段所呈现出的素描艺术魅力。通过延伸素描的表现方式，学生从以前单纯的绘画造型状态中拓展出来，不再单纯计较形体、结构与透视等素描的常规造型问题，不再仅仅关注绘画基础方法和原理的训练，而逐渐尝试对绘画材料、形式感、观念、审美及内在精神等相关体验的传达，更多注入作者的个人情怀和人文关注。

这本教材以大量的教学实践积累，详实的作品案例，向读者介绍了综合素描的概念、演变与发展，特别是对综合素描的材料与形式构成要素、表现语言及教学实践成果进行具体的阐述。希望该教材能给读者学习素描艺术以参考，找到属于自己的素描造型艺术的方法表现，从而将素描艺术的学习延伸至艺术创作实践。也希望能为初学素描艺术者打开一扇通向理想的艺术之门。

陈树中 田欣

目 录

CONTENTS

01 第一章 课程设置与解读

- 第一节 课程设置____ 2
 - 一、课程名称____ 2
 - 二、课程学时____ 2
 - 三、课程安排____ 2
 - 四、课程性质____ 2
- 第二节 教学目的和教学内容____ 2
 - 一、讲授要点____ 2
 - 二、作业安排____ 3
- 第三节 课程解读____ 3

02 第二章 综合素描概述

- 第一节 综合素描的概念____ 8
- 第二节 综合素描的演变与发展____ 9
- 第三节 综合素描与传统素描的关系____ 14
- 第四节 综合素描的精神性和审美性传达____ 15
- 第五节 综合素描的观念性表现____ 19

03 第三章 综合素描材料与形式构成要素

第一节 材料造型与技法研究 ____ 24

一、综合素描的依托材料 ____ 24

二、综合素描的绘画材料 ____ 26

三、综合素描的现成媒材 ____ 31

第二节 综合素描中的色彩介入 ____ 33

第三节 综合素描的形式构成要素及表现 ____ 36

一、线条的魅力 ____ 36

二、形的力量 ____ 38

三、空间深度 ____ 40

四、明暗关系 ____ 42

五、结构与画面构成 ____ 42

六、画面调子 ____ 44

04 第四章 综合素描的表现语言研究

第一节 具象语言研究 ____ 50

第二节 意象语言研究 ____ 54

第三节 抽象语言研究 ____ 54

05 第五章 综合素描教学实践

第一节 综合素描教学实践的当代意义 ____ 64

第二节 综合素描表现对象的选择 ____ 68

第三节 综合素描写生的观察方法 ____ 70

第四节 综合素描的创意思维体验 ____ 71

一、写生语言的个性表达 ____ 71

二、构图和构思 ____ 71

三、情节营造 ____ 73

四、材料在造型中的审美表现 ____ 76

五、综合手法的完整性 ____ 76

第五节 综合素描与创作 ____ 80

第六节 综合素描作品赏析 ____ 84

附录：综合素描课堂教学现场图片 ____ 111

后记 ____ 112

主要参考文献 ____ 112

- 综合素描的课程设置与解读，为我们了解、探索该课题的教学精神和实效性提出了可行而便捷的切入点。

第一章/ 课程设置与解读

第一章 课程设置与解读

第一节 课程设置

- 一、课程名称：综合素描
- 二、课程学时：70~90学时
- 三、课程安排：三年级
- 四、课程性质：专业基础必修课

第二节 教学目的和教学内容

通过本课程的教学，培养学生独立的观察方法，强调主观与客观相结合，充分发挥学生主动的造型意识及对形体进行主动概括、提炼、表现的能力。特别是强调学生对综合材料、综合手段、综合视觉语言的艺术运用和延伸、借代、转换，以强化学生作业的视觉效果、艺术气质和艺术个性。

一、讲授要点

1. 综合素描的教学目的

综合素描课题教学在高年级阶段的目的,不仅要求学生的观察能力、造型能力以及审美洞察力都能得到全面的提升,更重要的是培养学生能够在全面地深入研究和冷静地分析客观对象的同时,

进一步训练学生活跃的思维方式和敏锐的感悟能力,以及生动而个性的艺术表现素质。学生只有具备了上述的基本能力,才能对素描的精神性、艺术性和个性进行大胆的张扬,强调视觉美感和表现力度,体现素描语言的艺术传达。

2. 综合素描艺术的材料与手段

在高级阶段,学生已不再满足于单纯地以传统绘画材料和手段来呈现素描艺术,也就是说,素描不仅是造型能力的手段,更是表达学生艺术个性的载体及表现学生艺术思想和观念的媒介。因此,大多数学生对新的材料和新的表现手段必然更为关注。综合性素描的课题主张正是针对高级学生的特点,在素描课题教学中适应、拓展和提升学生的艺术表现能力,通过对综合材料的运用来强化学生的作画手段,使学生在艺术实践中体会到多种绘画语言和手段的魅力,并向接下来的毕业创作过渡。

二、作业安排

- (1) 有趣的静物 2周(在教室内进行)
- (2) 人物、风景 2周(可在课外进行)

第三节 课程解读

综合素描是高年级开设的课程,旨在挖掘和提升学生的绘画语言,并以多种手段、材料和形式的表达,去体现学生对眼前事物的感知方式和表达方式,使学生在写生中体验不同材料、不同表达手段所呈现的素描艺术魅力。通过延伸素描的表现方式,学生从以前单纯的绘画造型状态中拓展出来,不再单纯计较形体与结构透视等素描的常规问题,不再只关注绘画基础方法和原理的训练,而逐渐尝试对绘画材料、形式感、观念、审美等相关体验的传达,更多注入作者的个人情怀和人文关注。(图1-1、图1-2)

图1-2 曹琼月《有树根的静物》

材料:卡板纸、炭笔、色铅笔 2007年

该素描作业的特点是轻松与透亮,线条的堆积和勾画印象般地显现出静物的形态来,并强调出一组静物的整体氛围感。

图1-1 易纯《有蒲棒和花瓶的静物》

材料:卡板纸、丙烯、塑型膏、报纸剪贴 2007年

该静物素描粗犷中见清雅,大气中见精致。所运用的材料较多,但作者很好地处理了它们的个性与共性的关系。报纸剪贴的色块节奏感,色点的排列和组合,轮廓线的皴擦与勾勒,都轻松自然地把握了画面的关系。

通过综合素描教学，目的是使学生能够逐渐体验并以最大能力发挥自身的个性意识，将素描作业更加艺术化、情感化、个性化，在作业中体验快乐作画的情趣。事实上，高等美术院校的大多数学生对素描艺术的浅层理解在高考前的培训中已经逐渐形成，入学后低年级阶段继续夯实基础造型能力，提高对造型关系、结构原理和明暗空间的理解与把握。但具有艺术个性和绘画品位的素描较少出现，因为学生更加习惯的是按照入学前所形成的惯性作画。大学的专业素描教学，正是根据学生的特点设置了多层次逐步递进的教学内容。到了高年级阶段的教学，学生经过一定的艺术学习的积累，对素描绘画有了较深的独立认识，容易借助课堂作画内容与环节的实效性设计来打开绘画思路，这对培养学生的艺术气质、综合绘画修养、专业创作的语言形式都颇有益处。许多学生的绘画面貌在此课题中形成和完善，并持续到毕业创作和更长远的时间。学生在写生中创作，在创作中写生，既培养了作画兴趣，又提升了学生的素描意识和个性艺术气质。另外，学生也容易找到作画的不同途径，展示出丰富多彩的内心世界，这些都是设置该教学大纲要达到的教学目的。（图1-3、图1-4）

图1-3 罗乐《似游乐场的静物》材料：纸、油画棒、水粉颜料 2006年

该同学面对一大组静物展开了想象的空间，静物变成了游乐场的建筑，飞机在上面飞行，小河在其间流淌，小船悠悠荡荡，器皿张开门洞接纳过桥的人们。学生用白色油画棒童趣般表达着世界的爱，再施以自由多变的色彩，浪漫想象的画面便展现出来。

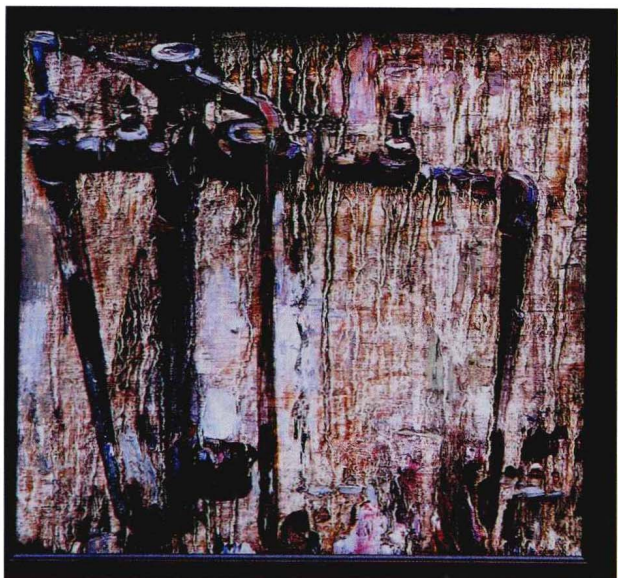
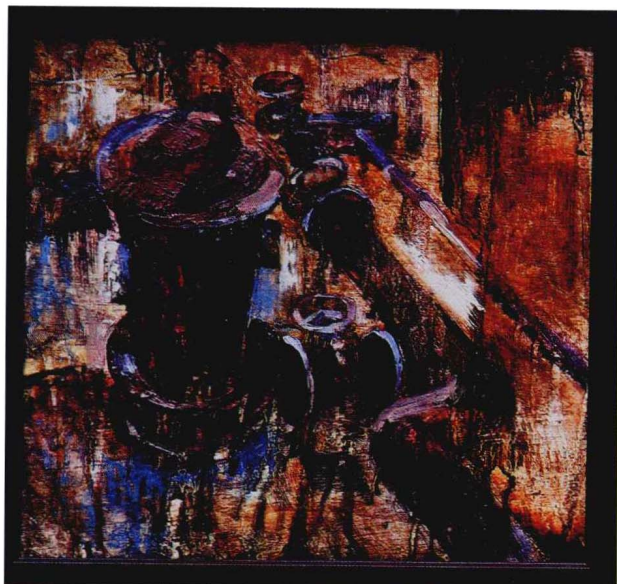

图1-4 朱志伟《锈迹》材料：画布、油彩 2004年

这件作品通过四幅局部的金属配件描绘，将金属的陈旧感和锈迹感表现得恰到好处。色彩的单纯运用并没有削弱作品的表现力，透明的肌理语言是作品的鲜明特色。

01

02

CHAPTER

● 通过本章节的阅读和学习，使我们清楚地了解到综合素描的艺术样式并不是近来才呈现出来的，而是同人类古老的艺术行为紧密相结合的，并伴随着人类文化的发展。只不过是当代绘画艺术的造型元素中，这种艺术样式更加凸显和多元。我们对此提出了相应明确的概念。

第二章/ 综合素描概述

第二章 综合素描概述

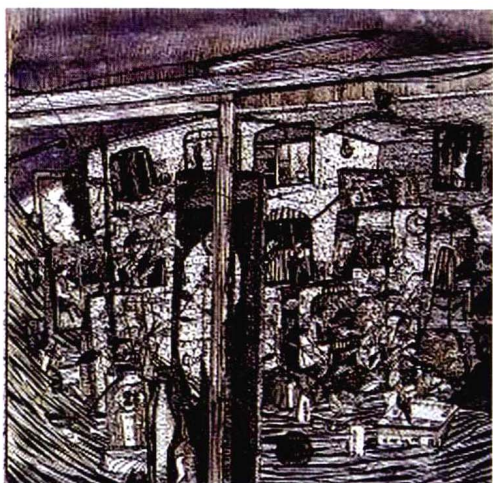
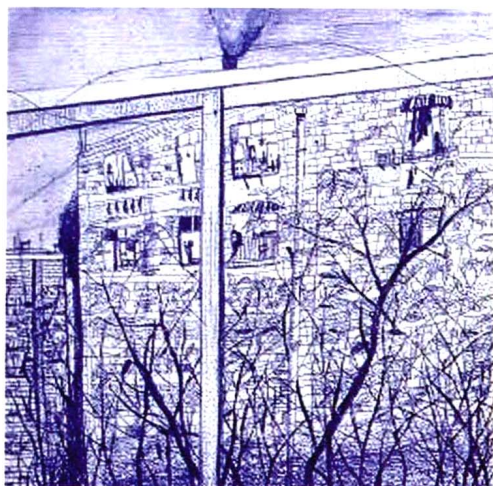

图2-1 张凯《夜与昼》材料：纸、铅笔、圆珠笔、钢笔、淡墨 2006年
这组风景素描采用不同的材料与表现手法，描绘同一处风景昼与夜的构成变化，带给人们完全不同的视觉感受。对相同物象做不同绘画语言的诠释，是探索综合素描形式语言的有效方法。

素描是造型艺术的基础，是艺术家认识自然、表现自然的重要手段。随着时代的不断发展，尤其是19世纪中叶摄影术的发明，艺术家的思想观念也发生了巨大的改变。原有的相对单一的素描表现形式已不再适应时代发展的需要，而扩展为更加开放和个性化的素描理念。素描从单纯地模仿自然的狭隘视觉羁绊中走出，成为画家表现内在心灵与精神的重要媒介。当西方20世纪初现代艺术蓬勃发展之时，各个画种之间的界限也逐渐被打破和模糊起来，原来作为创作辅助手段和造型能力训练的素描形式也被大大拓展和深化了。科技的创新，新的绘画媒材的不断出现，为艺术家的素描艺术表现提供了重要的物质基础和诸多可能。

现代素描艺术，在表现艺术家造型观念和精神世界的同时，材料的运用和表现手段也更加多种多样，是集艺术家造型观念、审美、材料、手段于一体的综合艺术形式。探讨和表现素描艺术的综合性，是当今艺术家研究造型艺术的重要途径之一。

第一节 综合素描的概念

综合素描是运用单色、多色、综合媒材及多种手段对物象的外部形态和内部结构进行艺术表现的绘画形式。综合素描较传统素描更强调形式感、构成方式、观念性及创意传达，是传统素描的延伸与拓展。（图2-1）