

清华大学美术学院
QINGHUA DAXUE
MEISHU XUEYUAN

设计基础教程
SHEJI JICHU JIAOCHENG
SUMIAO
曲欣 编著

素描

安徽美术出版社

前言

图书在版编目(CIP)数据

素描 / 曲欣编著. —合肥: 安徽美术出版社,

2005. 6

清华大学美术学院设计基础教程

ISBN 7-5398-1375-X

I. 素... II. 曲... 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(2005)第050335号

丛书策划: 李家骝

本册编著: 曲欣

责任编辑: 秦超

装帧设计: 武忠平

责任校对: 司开江

清华大学美术学院设计基础教程·素描

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

<http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销 合肥晓星印刷厂印刷

安徽鼎鑫制版有限公司制版

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 5.5

2005年10月第1版 2005年10月第1次印刷

ISBN 7-5398-1375-X 定价: 32.00元

清华大学美术学院由原中央工艺美术学院1999年并入清华大学后而立名。

作为全国重点艺术院校之一, 我院从1956年创办始初就信守着崇高的学术精神和严谨的办学思想, 在半个世纪的历史过程中, 面向社会、面向生活为国家的艺术教育事业和社会培养所需的设计人才作出了重要贡献。

随着社会的进步, 国家改革开放的不断深化以及社会的蓬勃发展, 艺术教育事业也在作相应的调整。就拿我院来说, 艺术基础教育十几年来在前进中发展, 在发展中改进。为更符合艺术教育之规律, 强调宽口径、厚基础, 学院在去年将各学科进行归整, 成立三大分部: 艺术设计分部(装潢设计专业、陶瓷设计专业、染织设计专业、服装设计专业、环境设计专业、工业设计专业)、美术分部(绘画专业、雕塑专业、工艺美术专业、基础教学研究室)、艺术设计学分部(艺术设计史论专业、美术史论专业)。根据全院教学大纲模块, 基础教学研究室承担全院各分部一年级造型基础课。新生入学第一学年内, 艺术设计分部的共同基础课是素描(静物、人物、景观速写、人体速写)、色彩(静物、风景)、构成(平面构成、立体形态构成、色彩构成)、图案、摄影等课程。美术分部的共同基础课有素描(石膏像、人像、人体)、色彩(静物、风景)、装饰艺术、雕塑、艺用解剖、书法等课程。艺术设计学分部共同基础课有素描、色彩、中外艺术史论等课程。

这套丛书依据学院教学大纲, 重点介绍第一学年共同基础课的教学目的、教学内容、教学形式和在施教过程中的具体方法。参与编写此套丛书的各位老师都在一线教学岗位上任教多年, 都有非常丰富的教学经验, 他们在遵循教学大纲的前提下, 各自在教学中充分发挥己之特长和对艺术之主见, 并将之汇总起来, 力图形成一个较完整的教学体系。本书力求将本院基础教学的特色展示给大家, 同时, 这套丛书也是作为和其他艺术院校进行交流的一个平台, 供大家研讨, 以促进我院的基础教育朝着更加科学、合理的治学方向发展。这套丛书也许还有这样或那样的缺陷, 望读过此书的同仁们提出宝贵意见, 我们表示衷心感谢。这套丛书选用许多本室收藏的学生作品, 借此机会也一并向他们表示感谢。

本书在编写过程中得到张虹、陈辉、宋克、蒋智南、王君瑞、叶健、钟蜀珩、金纳等教师的大力支持, 特此表示感谢。

清华大学美术学院基础教学研究室

副主任、研究生导师

李家骝

曲欣, 1985年毕业于中央工艺美术学院(装饰艺术专业), 现任清华大学美术学院副教授。1985年获日本泷富士美术大奖; 1992年参加新加坡青年画展; 1993年参加土耳其双年展; 1993年参加'93中国油画年展; 1993年参加中日现代绘画展; 1994年参加第八届全国美术作品展; 1994年参加'94“新铸联杯”中国画、油画精品展, 获优秀奖; 1995年参加第三届中国

国油画展; 1996年参加中国埃及造型艺术展; 1996年参加中央工艺美术学院四十周年校庆展; 1999年参加文化部“共庆澳门回归祖国——中国艺术大展”; 2000年随文化部中国油画展赴阿尔及利亚、摩洛哥展览访问; 2001年参加清华大学科学与艺术大展; 2001年参加亚洲双年展; 2001年参加研究与超越中国小幅油画作品大展; 2002年赴法国巴黎艺术城进修; 2002年参加清华大学美术学院校庆展; 2003年参加全国首届粉画展; 2003年参加国际素描艺术展; 2004年参加清华大学美术学院赴日本作品展; 2005年参加清华大学美术学院首届教师习作展。著有《超写现实主义绘画》。

目录

1	概述
3	第一章 形象的深入理解与塑造
27	第二章 多样化的表现形式
41	第三章 素描造型中材料的运用
55	第四章 景物写生

概述

素描一直以来都被认为是学习造型艺术的基本手段之一。通过学习素描可以使人们了解造型艺术的基础知识,掌握表现方法,为今后的艺术发展铺路。在艺术领域多元化发展的今天,高等美术院校素描造型基础课程的教学,要适应艺术发展的趋势,就需要开拓视野,借鉴吸取好的经验,探索结合实践,注重审美素质的培养,学习正确的观察方法,强化对形象的感受力和深入理解的能力,掌握素描基础造型的规律,鼓励创造性思维的学习方式,调动学生的学习积极性,并了解多种材料工具在造型表现过程中的应用特点及方法,使素描课程内容丰富多彩,为学生今后的艺术学习与实践打下坚实的基础。

素描作为一种艺术表现形式通常可分为几个类型。

古典主义素描:强调理性的表达。画面严谨,对透视学、解剖学等方面进行了精确的理论研究,总结出一整套素描表现语言,其中许多方法至今仍在使用。这一时期是艺术蓬勃发展的时期,许多大师的作品对后来的艺术发展有着巨大的影响力。

现实主义素描:以生活作为创作源泉,崇尚自然,体验和表现现实生活中的形象事物,强调作品的真实性。作品体现出画家对现实生活的深刻认识。

表现风格的素描:强调个人主体意识的表达,由再现客观自然转向表现客观自然,注重画面的表现力,使素描的表现形式更加自由且丰富多彩。

抽象素描:不同寻常的艺术形式,构成了对空间新的认识和理解。形象不再是单一的外在形态。这种反传统的表现形式,对后来的艺术发展产生了强烈的推动力。

当代素描:由于艺术领域的多元化发展,人们的审美观念不断丰富,创作的空间也更加自由广阔。艺术形式是艺术家自我表达的一种手段,无论怎样都是艺术家自身体验的结果。

大学一年级对于学生来说是获取新知识的一个重要的基础阶段。学生们在入校前都受到过一定的基础训练,有了一些方法与经验。这种考前训练作为素描基础学习的一个方面,能够帮助学生了解素描造型的基本要素,其中包括对形象的认识,

图1

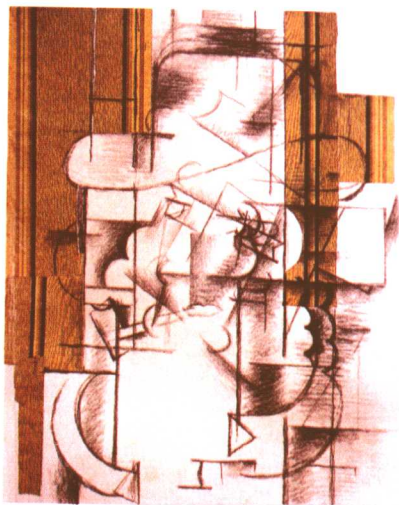

图2

图3

基本的观察方法和表现方法等方面的知识。由于学生理解和掌握的程度不同,有些问题还有待在入学后的课程中加以解决。大学一年级的素描基础课程教学是以提高审美素质,开拓视野,明确素描学习的意义,进一步强化素描意识,掌握正确的观察方法、表现方法,提高理解能力和对形象的感受力等方面为目的的,从而使学生的综合素质得到提高。

在此阶段的素描基础教学中应强调比以往更扎实的基本能力的训练,学生要明确自己所表达的东西是什么和学习素描的实际意义。观看、分析、研究国内外的优秀作品,吸取不同文化的养分,引导学生从相对“封闭”的状态中解脱出来,用心去体会形象,并对形象有明确的认识和表达方向;强调个人感受在画面中的表现,培养独立思考和判断能力,要具有探索与创新的精神;开拓观察形象新的视角,摆脱束缚,强化创作意识,鼓励个性化的表达方式,作品具有时代特征。教师与学生共同营造出良好的学习气氛,使教学不再枯燥,学习的过程就变得愉快起来。

最初的教学阶段要对学生进行严格深入的写实造型训练,从深入观察形象入手,对形象的形态、结构、空间、透视、节奏、质感等方面进行深入观察和深入塑造。通过这样的严格训练,使学生对形象的认识更加全面、深入,并能够熟练地掌握造型的表现方法,帮助学生建立正确的造型观念,为今后的学习奠定良好的基础。学生在学习的过程中创作意识的培养非常重要,要始终贯穿于整个教学的过程中,不能把素描仅仅当作是技术的训练。每一张作业都应当全身心地投入,用心去观察体会形象所带来的感受,并将这些感受在画面中表现出来,使画面的内容更加丰富。尽管有时有的想法和感受并不很成熟,但坚持下去会养成很好的学习习惯。在教学中学生往往习惯于让老师为他们摆静物或模特,这种依赖性导致学习的过程从开始就显得比较被动,要鼓励学生积极参与到教学中来,调动他们学习的主动性。平时注意培养他们对生活事物敏锐的观察力,善于捕捉生活中有意思的题材,引导学生尝试多种材料的表现方法,了解材料的特点,丰富素描的表现语言。铅笔和炭笔是素描造型的最传统也是最基本的表现工具,处理得不好画面有时会显得单调。如果在表现过程中根据实际情况适当添加一些其他材料,画面就会变得丰富起来,同时也提高了素描的趣味性。不同的纸张,不同的材料工具,有时会收到意想不到的效果,无论是铅笔、炭笔、钢笔等传统材料工具,还是彩色铅笔、色粉笔、彩色钢笔、水粉、油画棒等综合材料,只要使用得当,就会产生出好的效果。但素描是以黑白为主要色调,所以颜色不宜过于复杂,否则看上去就像色彩练习了。同时,在素描课程中坚持对速写的练习,以提高造型能力。

在素描教学过程中,拿出一两个单元进行景物的写生(速写)练习非常必要,自然界和生活中的许多景象,往往会成为设计与创作的素材。写生是对形象第一观察印象快速记录的重要手段,也可以作为素材的信息收集并为今后的艺术活动提供记忆帮助,还可以锻炼学生的观察能力以及在较短的时间内把握形象特征、控制画面的能力。建筑风景写生对于设计专业的学生非常重要。如何组织画面的构图、布局,包括物体透视、结构、空间、疏密关系,如何梳理画面秩序并熟练地运用表现技法等诸多问题,需要在大量的练习中解决。表现方法可以是多样化的,用线造型的方法相对比较普遍,用这种方法写生不受光线的影响,既可以表现得复杂而细腻,也可以表现得简洁、概括、轻松、干净利落。在线的基础上,适当地涂一些调子,可以使画面主题更加清晰明确,视觉效果更具冲击力。这些训练拓展了学生的观察视野,也丰富了素描造型基础知识的内容,对学生造型能力的提高十分有效。

第一章 形象的深入理解与塑造

QINGHUA DAXUE MEISHU XUEYUAN
SHEJI JICHU JIAOCHENG

第一章 形象的深入理解与塑造

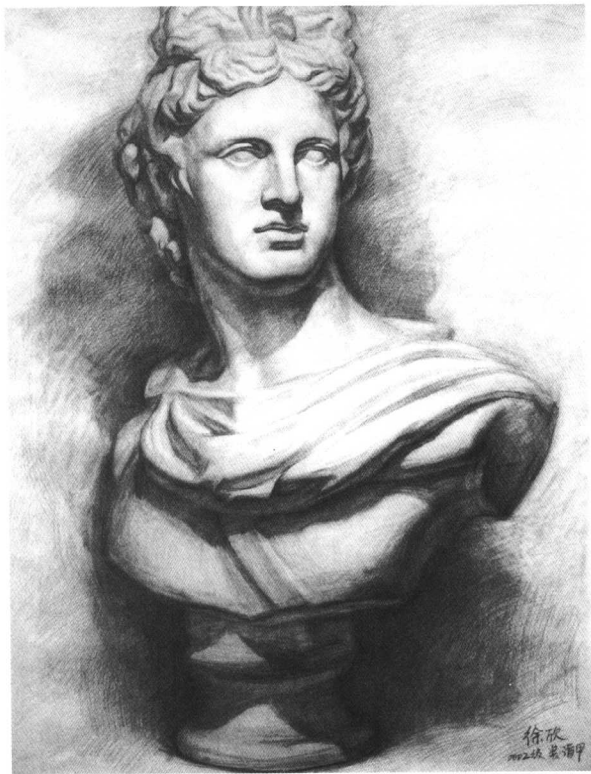

图1-1 学生作品

素描教学课程通常被安排在新生入学的开始阶段,这样就为以后的学习打下一个好的基础。由于学生们在入学前的素描基础训练往往以短期作业为主,通常,对形象只是有一个基本的、表面的认识,缺乏对形象的深入理解,所以这一阶段的教学主要围绕着学生在素描造型中对形象的深入观察和深入塑造等方面进行,强化对形象的认识和理解,结合介绍和分析大师及国内外优秀作品,通过较长时间的严谨的作业练习,使同学们对形象有较全面的认识。掌握正确的观察方法与表现方法以及素描造型的规律,分析和研究形象各部位之间的关系,进一步提高准确塑造形象的能力,使以后的学习不再受到造型能力的困扰。这一阶段以石膏像、静物头像、半身像、全身像和人体写生为主要训练内容。

1. 石膏像写生练习。对于学生来说,静止形象的写生练习是掌握正确的观察方法与表现方法比较有效的手段。通过训练,可以使学生能

够比较从容、深入地对形象进行观察、分析,在准确把握形象的轮廓、结构、空间、透视、节奏、质感等方面的表现方法的基础上,合理安排时间,尽可能地画得完整、深入。在处理好大关系的前题下,注意对形象细部的刻画,连接好各部位的结构关系。控制画面的层次变化,使整个画面看上去既有很好的整体关系,又有深入的局部刻画,使学生对形象有较深刻的认识和理解。

2. 静物写生练习。静物写生中的形象也是静止的,静物写生便于学生对写生对象进行充分的观察与分析。在练习过程中首先要注意如何设计好画面的构架,形象前后、上下左右的摆放位置,尺度的大小。画面主体形象与背景的关系,空间的运用是否合理。由于静物形象范围较广,较复杂,有时往往会有许多不同质地的物体摆放在一起。所以在练习中要特别关注物体质感的表现。从画面整体的角度出发,处理好不同质地物体之间的关系,使画面有较好的层次与空间感,形成完整和谐的艺术效果。

3. 头像、半身像、全身像写生练习。通过前面的训练,学生各方面的能力会有一定的提高。学生要将所掌握的素描造型知识运用到对自然形象的表现之中,就必须进一步强化对自然形象的深入观察与分析,同时更加熟练地运用写实造型的方法,准确深入地表现人物的形象和特征。有

时候,注重神态的刻画,会使画面形象自然生动,具有较好的艺术感染力。

4. 学习人体写生的观察方法与表现方法,了解人体的结构特点,正确地把握人体在不同动态下的比例关系、结构转折关系、透视关系、空间关系等方面的处理方法,使学生的素描造型的基本能力更加扎实、全面。

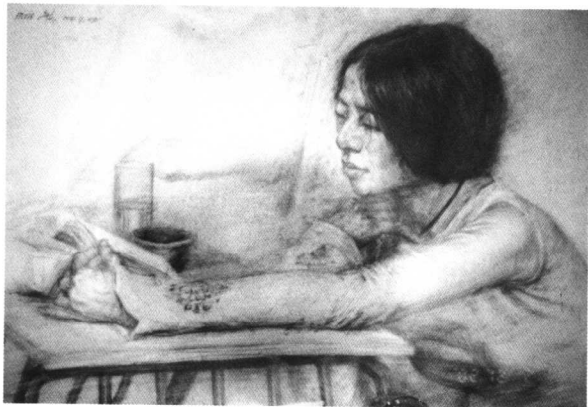

图1-2 学生作品

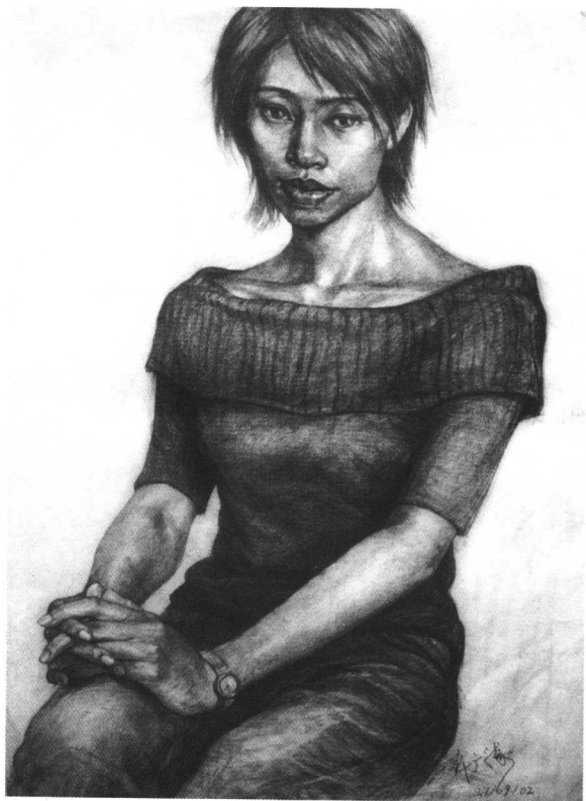

图1-3 学生作品

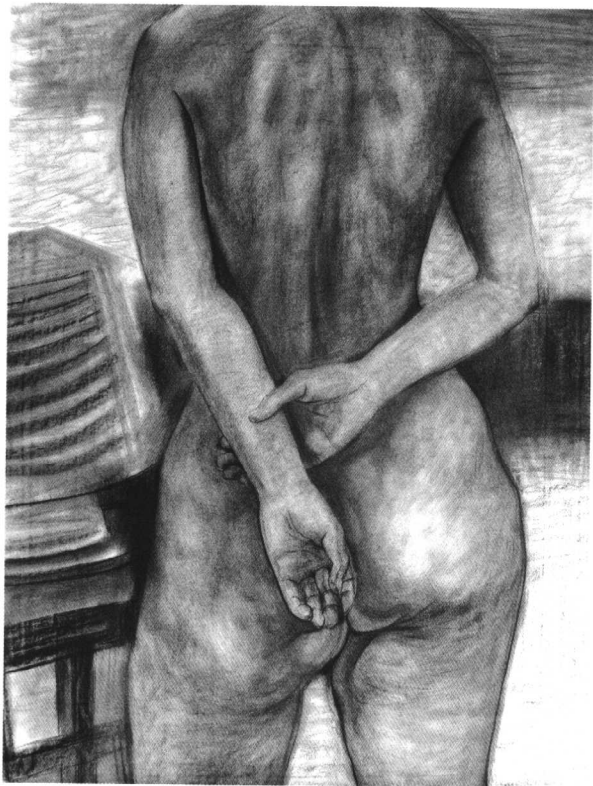

图1-4 学生作品

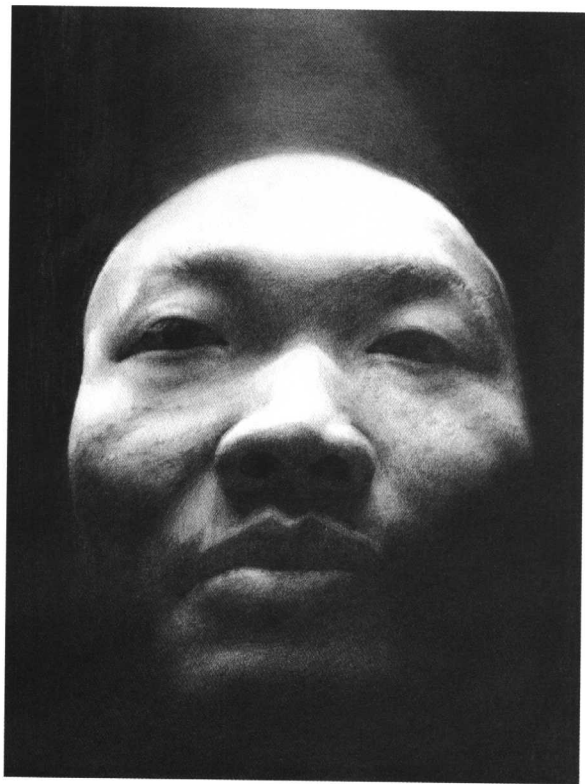
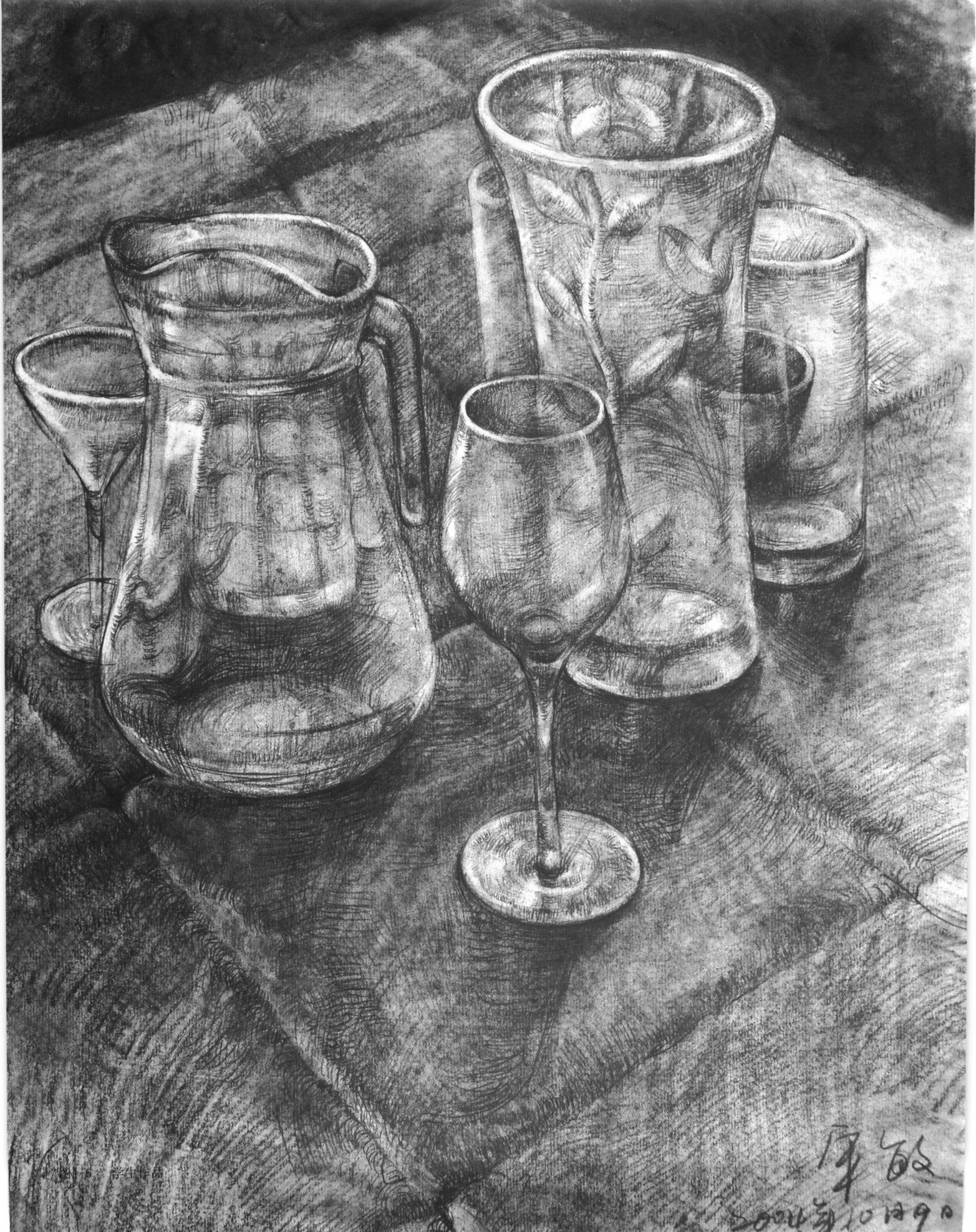

图1-5 学生作品

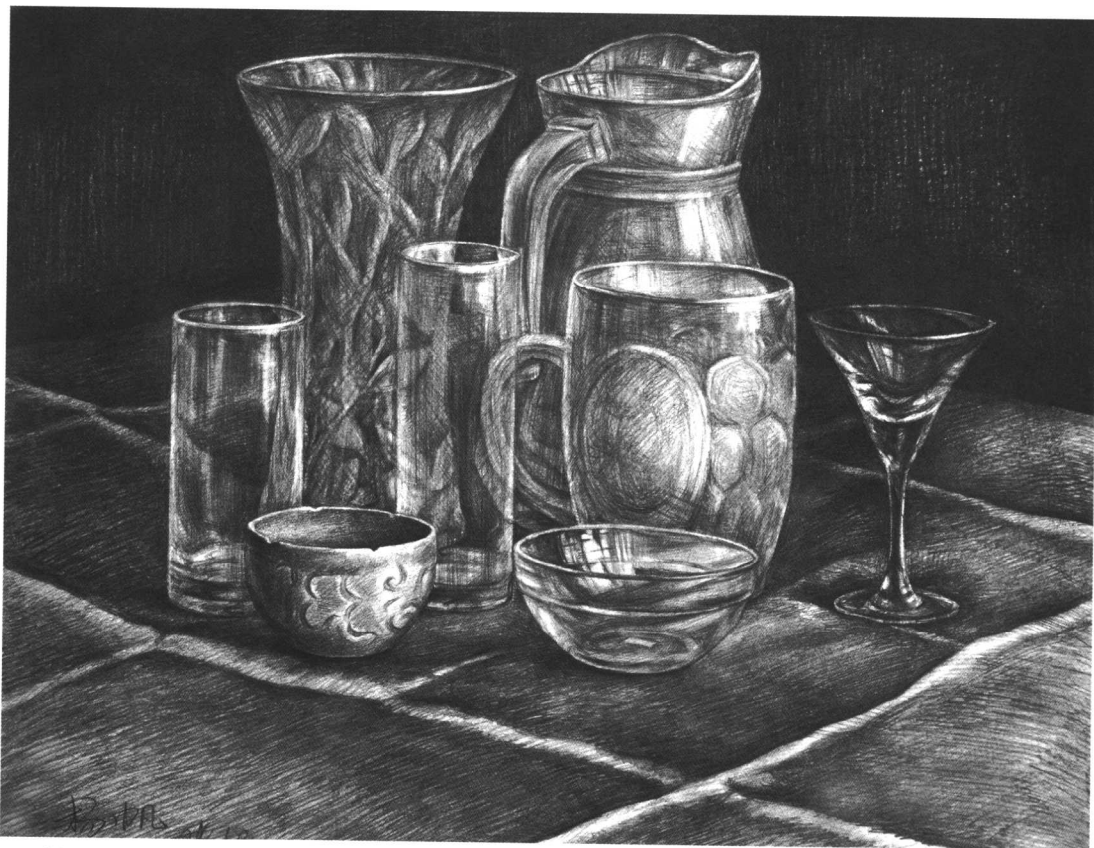

图1-7 学生作品

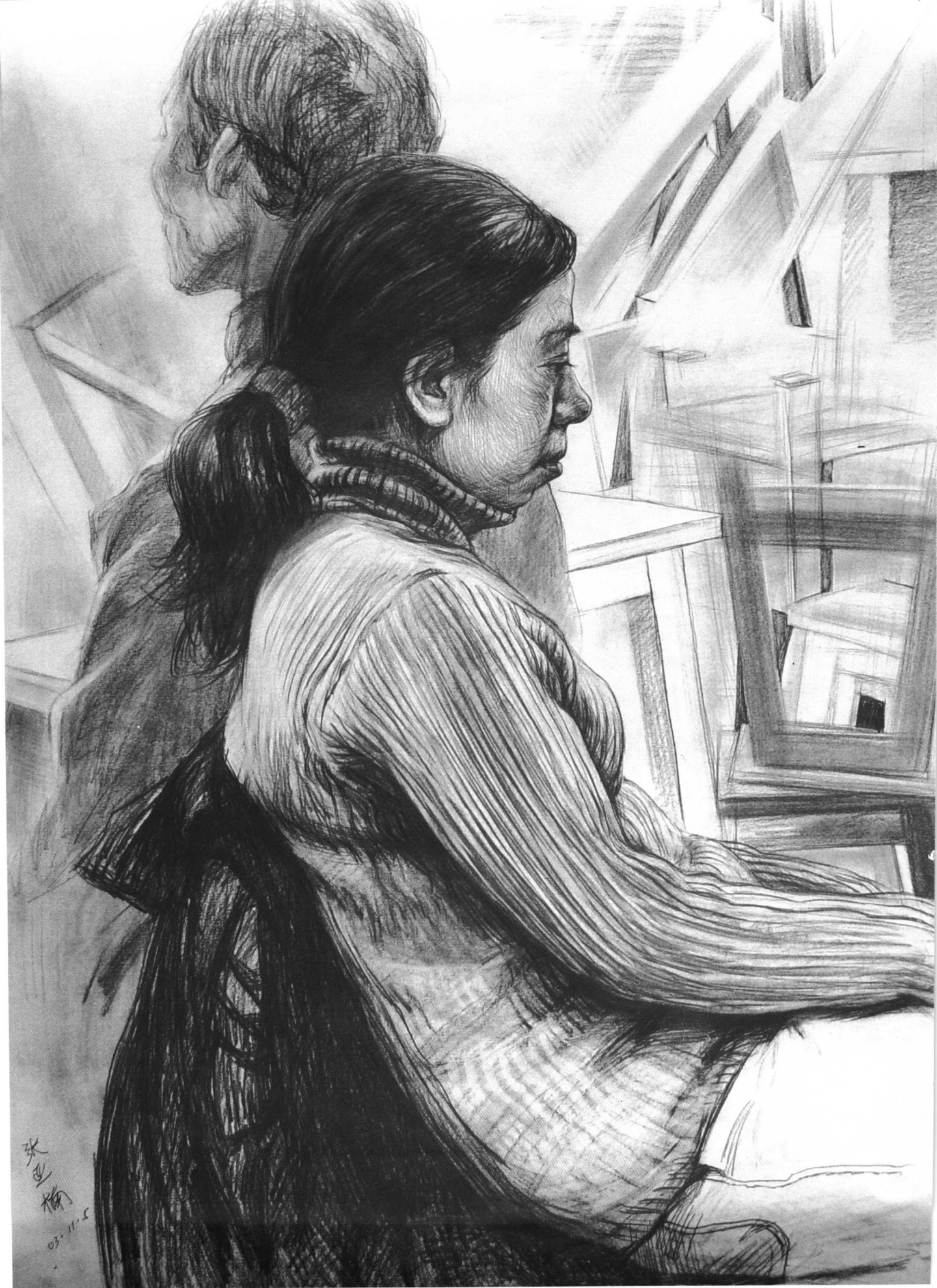

图1-8 严谨的写实造型训练，是提高造型能力的有效方法之一。 学生作品

图 1-9 学生作品

张世梅
03.11.5

图1-12 学生作品

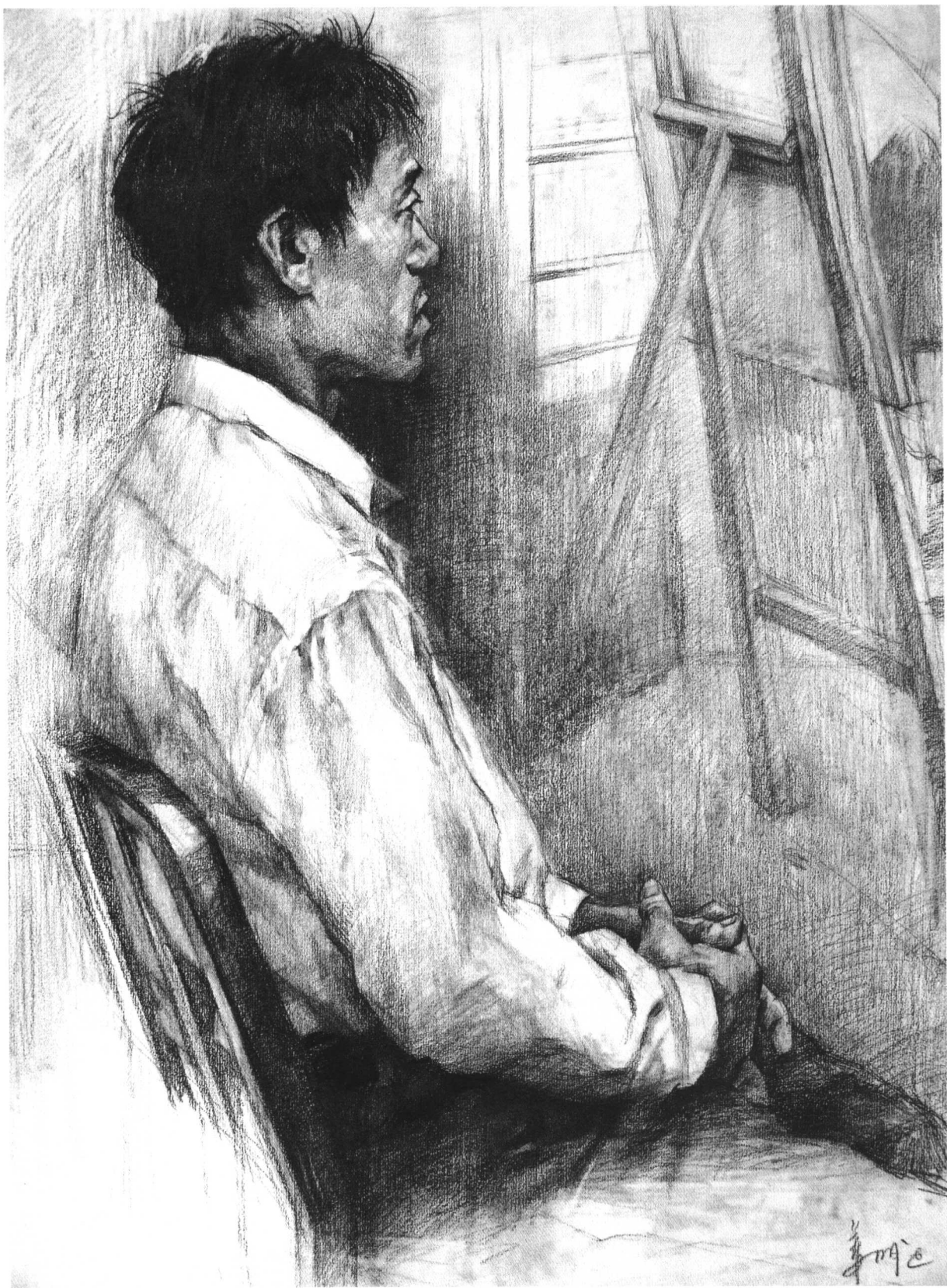

图1-13 学生作品

图1-14 学生作品