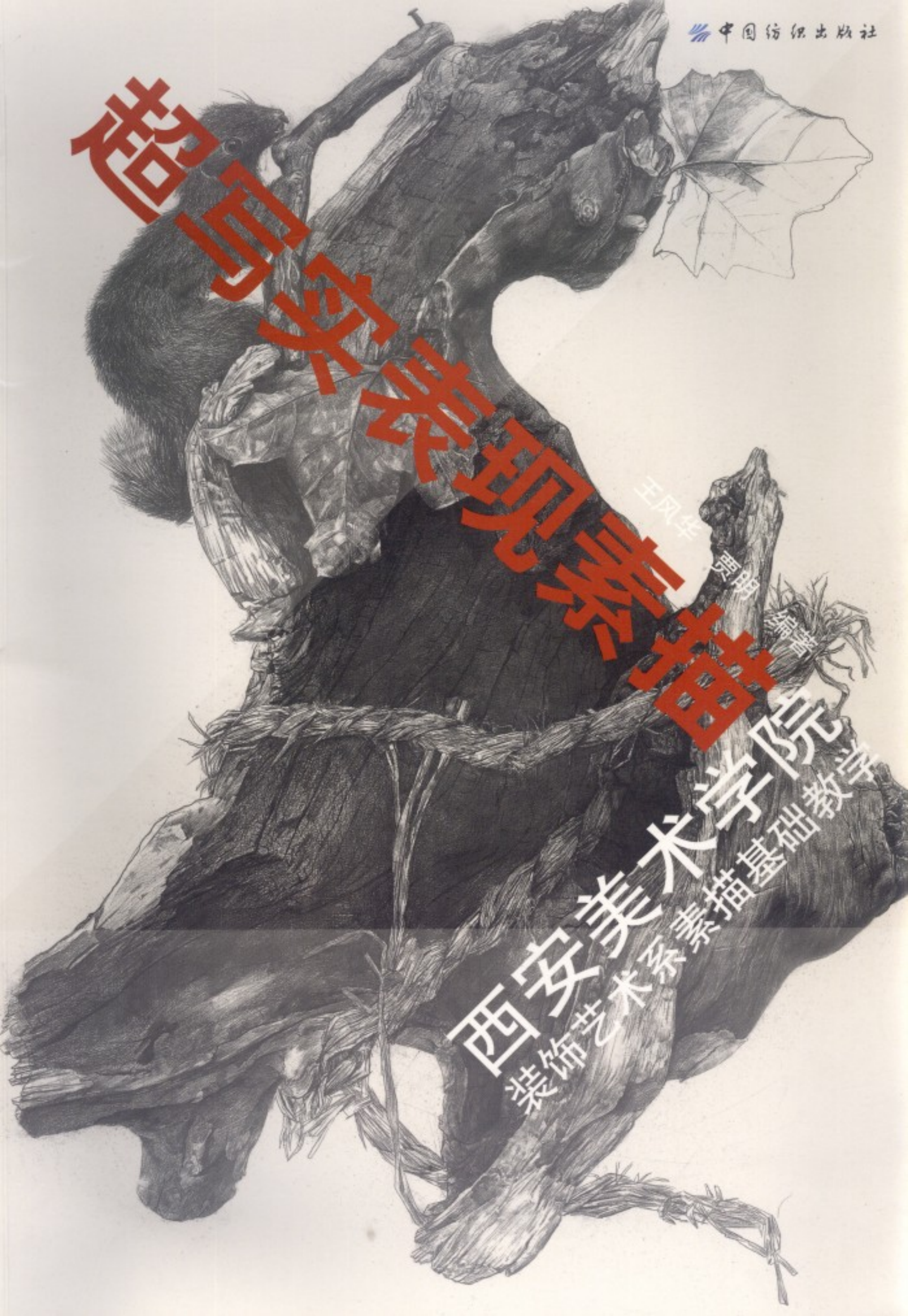

王凤华

画

稿

中国美术学院美术考级教材
西安美术学院素描基础教程

策划编辑：曲佳 薛铁
封面设计：曲佳

ISBN 7-5064-3886-0

9 787506 438865 >

ISBN 7-5064-3886-0/J · 0212

定价：28.00 元

王风华 贾明 编著

西安美术学院
装饰艺术系素描基础教学

鸟 贺敬

图书在版编目(CIP)数据

超写实表现素描: 西安美术学院装饰艺术系素描基础教学 / 王风华, 贾明编著. —北京: 中国纺织出版社, 2006.8

ISBN 7-5064-3886-0

I. 超… II. ①王… ②贾… III. 素描—技法(美术)

—高等学校—教学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第060377号

策划编辑: 曲佳 薛铁 责任校对: 俞坚沁

责任设计: 曲佳 责任印制: 刘 强

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010-64168110 传真: 010-64168231

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing @ c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2006年8月第1版第1次印刷

开本: 787 × 1092 1/8 印张: 7

字数: 63千字 印数: 1—5000 定价: 28.00元

ISBN 7-5064-3886-0/J · 0212

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

序

超写实表现素描追求近似照片般的真实，有着强烈的感染力。近半个世纪以来，超写实作为一种绘画风格，对当代艺术产生了巨大的影响。现代科技文明改变着我们的生活，同时也改变着我们对世界的认识，160年前照相技术的发明以及视觉艺术概念的提出，为艺术家开拓了新的天地，超写实绘画就是在这样的时代背景下产生的。

超写实表现素描作为超写实绘画、雕塑的基础，是我们认识客观世界的重要手段。传统素描艺术是以线条为基础元素，刻画物象的形体特征，注重感受与瞬间印象，把物体概括、生动地表现出来。而超写实表现素描是在整体把握画面的同时，更强调对微观世界的理解，侧重质感和边缘线的描绘，通过深入地观察与表现，可以达到比照片更真实的画面效果。

西安美术学院装饰艺术系基础课教研室对基础素描教学进行了探索与改革。教师们在认真研究超写实绘画的同时，尝试着把超写实表现素描的方法与中国传统艺术的审美标准结合起来，并将其渗透到基础课教学中，学生作业的题材、构图充分体现了这一特点。通过几年的教学实践，学生的观察能力、理解能力、审美能力都有了实质性提高。这种教学方法得到了专家的广泛肯定，学生作品多次参加国家级和省级展览，并有多幅作品获奖，在兄弟院校中产生了较大的影响。

本书中的学生作品大致可以反映出我们的基本教学思路，凝聚了教师为此付出的辛勤与汗水，在此我们要向基础课教研室的王风华、王英、陈艾丽、贾明、李谨、韩养夏等任课教师所取得的成绩表示祝贺，并希望我们的基础课教学为当代美术教育做出自己的贡献。

西安美术学院装饰艺术系基础教研室
2006年6月

荷塘野鸭 王风华

一、超写实表现素描的产生和发展

素描是一种造型训练手段，最初是指创作的草图，它以单色线条与块面为基本元素，对客观物象进行描绘。西方文艺复兴至今的六百多年来，艺术不断发展，各种潮流此起彼伏，素描的功能也在发生着变化，它已不再局限于创作草图，而是作为一个画种而单独存在。翻开素描艺术发展史，各个阶段的不同流派有着不同的风格趋向，古典素描、写实性素描、印象素描、表现性素描、抽象素描、超写实素描、观念性素描等使艺术发展的进程异彩纷呈。本书就超写实表现素描的产生与发展及其在训练方法进行分析与探讨。

在谈超写实表现素描之前，必须明白以下两个问题。

首先是照相技术对现代艺术的影响。一百多年前，艺术家看到无比真实的照片，反应各有不同：一部分艺术家认为创作离照片越远越好，提倡从民间艺术和原始艺术中汲取营养，由此出现了表现主义和抽象艺术；而另一部分艺术家直接利用照片来创作，其中一些艺术家不断研究微观世界，用绘画挑战照片的真实，20世纪60年代风靡欧美的照相写实主义绘画由此产生，这便是超写实表现素描的前身。

其次，超写实表现素描是超写实艺术（包括绘画与雕塑）的基础，是研究微观世界的手段，并可独立成为作品。我们通过超写实表现素描的训练，可以在熟练掌握材料性能与技术的同时，进行绘画与雕塑的超写实创作。

在现代美术史上有一大批超写实绘画和雕塑大师，他们的作品以咄咄逼人的视觉真实，给观众留下了极深的印象。他们是埃斯蒂斯（Richard Estes）、莫利（Malcolm Morley）、波森（Stephen Posen）、希勒（Charles Sheeler）、克洛斯（Colosse）等等。其中克洛斯大概是最热衷于创作酷似照片的肖像画的实验主义者，他一生创作了大量的巨幅肖像，包括素描、油画、丙烯画等等，以其强烈的视觉感染力让每位观者终生难忘。

中国的写实绘画从20世纪50年代以来主要继承了俄罗斯绘画的大笔触风格。20世纪80年代，法国艺术家伊维尔在中国开设了第一个超写实绘画材料与技巧培训班，培养出一批优秀青年画家，他们又把超写实观念带入到各大美术学院，为当代艺术的发展注入了新的活力。此后，各大美术学院纷纷开设了超写实绘画课程，而且并不局限于绘画专业。在工艺与广告设计专业的学习中，超写实表现素描发挥出很大作用，成为一门重要的基础课程。

本书中选用的素描作品并不完全属于上述的超写实表现素描。因为在美术学院的基础教学中，从课时安排到训练方法上，我们并没有照搬西方超写实表现素描的技巧与方式，教师鼓励学生用眼睛仔细观察物体，客观分析，而没有沿用照相、复印、幻灯放稿这些极端理性的特殊方法；在教学方向上也有所调整，从构图、画面构成、写生对象传达意境上都不完全照搬西方的风格，而是融入了中国的传统审美观念，我们想通过这种基础训练来解放和启发学生的创造力，最大限度地激发其想象能力，以培养他们的创造意识。这种训练使学生的观察能力、深入能力、创造能力都有了很大的提高，并对专业学习起到了很大的辅助作用。

二、超写实表现素描的训练方法

从20世纪80年代以来，几乎我国所有美术学院中设计学科的基础素描都只有两种：一种是透视素描，即用实线勾勒出物体的外形，用虚线轻轻画出物体的内在结构，强调明暗交界线和透视线，这种素描通常被称为结构素描。通过结构素描的反复练习，学生会对形体和空间有较明确的了解，有助于学生概括地处理复杂的物体结构。但这种方法如果长期不能有所发展，容易使学生形成概念化地认识客观物体的习惯，同时创作也会丧失素描艺术的生动性。因此，学生在刚进入大学的初级阶段，可以做一些这样的练习。另一种是超写实表现素描。超写实表现素描训练的前提条件是学生有一定的造型能力，也就是让学生在掌握结构素描的方法之后再进行这种训练，这样学生能从里到表地认识物体，由原来的大框架概括转变为仔细分析微观局部。超写实表现素描从构图到质感刻画的要求都要更加严格、具体，学生必须认真观察，耐心处理画

面，全面提高认知物象的能力。同时，学生在作画过程中，一定要避免画面主次不分、刻画面面俱到。

在进行超写实表现素描训练时，静物的摆放必须注意形体之间的关系，一般是将静物挂在墙面或木板上面，要考虑正负形的构成关系，还要对阴影环境的纵深、空间构成反复调整。也就是说，在画之前要“摆”出画面的构图。

当静物的质感、形状、构成都搭配得比较完善后，学生开始观察静物。一般一组静物的观察人数不宜太多，两三个学生画一组为宜，以避免学生离静物太远或人多相互干扰，影响学生深入刻画。

作画之前，要观察与比较不同物体的质感、肌理、反光、固有色等的差异，例如表现由树枝、叶子、禽类羽毛组成的画面时，只要区分出各种物体不同的质感，采取不同的表现方式，就会产生生动、真实的画面效果。

作画时用中性偏硬的铅笔，并把笔芯削长、削细。首先从局部入手，用细线轻轻勾勒出物体的外形。虽然从局部画起，但在整个过程中，要有整体观念和主次观念，心中要有构图，勾线时不宜画得太重，避免画得过于死板，要为后面的深入刻画与整体调整留有余地。

在这一步中，必须一丝不苟，准确、客观地用线条画出物体的外形，反复调整、修改其比例，做到精益求精、准确无误。这个阶段一般要求学生在一周（16学时）内完成。

形体画准确后便开始深入刻画，一般从画面主体（把画面中心部分或靠前的部分作为主体）的局部入手，把这一部分的形状、质感、固有色一遍画出来，即使是发丝、毛孔也要尽最大能力来表现。学生应不断调换铅笔，使铅笔具有不断深入刻画的可能性。以这一部分为中心向四周辐射，逐步对整个画面进行深入刻画。这个阶段需要两周时间（32学时）来完成。

最后是调整画面的阶段，需要一周时间（16课时）完成。所谓调整画面就是区分画面中的主次关系，主要部分要精细刻画，尽最大能力去深入；而次要部分可以概括一些，使画面有张有弛、轻松生动，富有节奏感。由于所画静物一般是挂在平面背景上的，这样画出来的作业会将三维空间尽可能压缩在二维平面内，要求作画时减少对静物在墙面投影的刻画，这样会使画面呈现出完整而单纯的视觉效果。同时要强调对物体形与色的理解，避免盲目地搬抄。教师应该不断提醒学生主动表现静物，而非被动地受静物的外表制约。

在整个超写实表现素描训练课程中，一般要求学生完成两幅作业。从以往的教学来看，我们发现学生的第一幅作业中，普遍存在形画不准、刻画太死板、画面缺乏主次节奏等问题，这是由于美术学院学生在入学前一直接受调子素描的训练，面对新的方法，在观念认识上还没有转变过来。超写实表现素描训练要求用线条表达形体，这里所说的线条不是单一的直线，而是指将各种直线、曲线、粗线、细线、长线、短线通过疏密穿插组织形体，表现不同物体的外部特征和质感。在深入刻画时，还必须对物体的固有色和表面的微观肌理进行刻画。通过第一幅作业的训练，大部分学生都熟悉了超写实表现素描的基本要求，第二幅作业普遍都有了明显的进步。

通过超写实表现素描训练，学生对工具材料的掌握能力、精细刻画能力以及画面组织能力都会有实质性的提高。教学过程中，教师应遵循从简到繁、由浅入深、循序渐进的原则，合理安排课堂作业。同时，要求学生研究大师的优秀作品，提高自身修养和鉴赏能力，为更深层次的专业学习打好造型基础。

步骤一 这根树枝的结构比较简单，下半部较直，上半部的几个树杈的变化也不是很多，画面右上部的树叶和玩具为整组静物增添了一种情趣。先用线条勾勒出树枝的轮廓，包括树皮、树叶等的形状，要做到准确细致，注意边缘的穿插关系，使树枝具有体积感。

步骤二 树枝中间部分的质感变化丰富而突出，以此为中心开始具体刻画，以细腻的笔触塑造出树皮粗糙的质感。其余部分先不必深入表现。

步骤三 从树枝的中间部分逐渐向四周进行深入刻画，要不断削尖铅笔，对每处细节的刻画都要一丝不苟。

步骤四 要使整个画面完整，就需用大量的时间来表现静物的每处细微变化，区分出粗糙的树皮、轻盈的树叶以及静止的小玩具的不同特征。这个阶段要避免用笔的雷同、单调，最终使整幅作业生动、自然、真实，同时也能体现出作画者的绘画技巧和艺术修养。

步骤一 用线条勾勒的方法，轻轻地画出水禽、枯枝与树叶的外轮廓，形体要非常精确，线条要有节奏变化，避免勾线太死板，用笔一定要灵活。

步骤二 从局部入手进行具体刻画，因为画面中的主体物是水禽，因此对羽毛的走向和质感要刻画具体，其他部分先不必深入。这一步要争取将画面中的主体物画充分。

步骤三 不断对画面中的主体进行深入刻画，并以同样的方法深入刻画每个局部。这一步完成后，画面较为完整但不够丰富，需要进一步深入表现。

步骤四 这一步属于画面的表现阶段，需要更长的时间。要表现出画面中的羽毛、木板、树枝、枯叶以及果实的区别，各种物体的色彩、肌理、质感都要表达得非常深入精细、完整，使整个画面主次分明、有张有弛、真实而细腻。

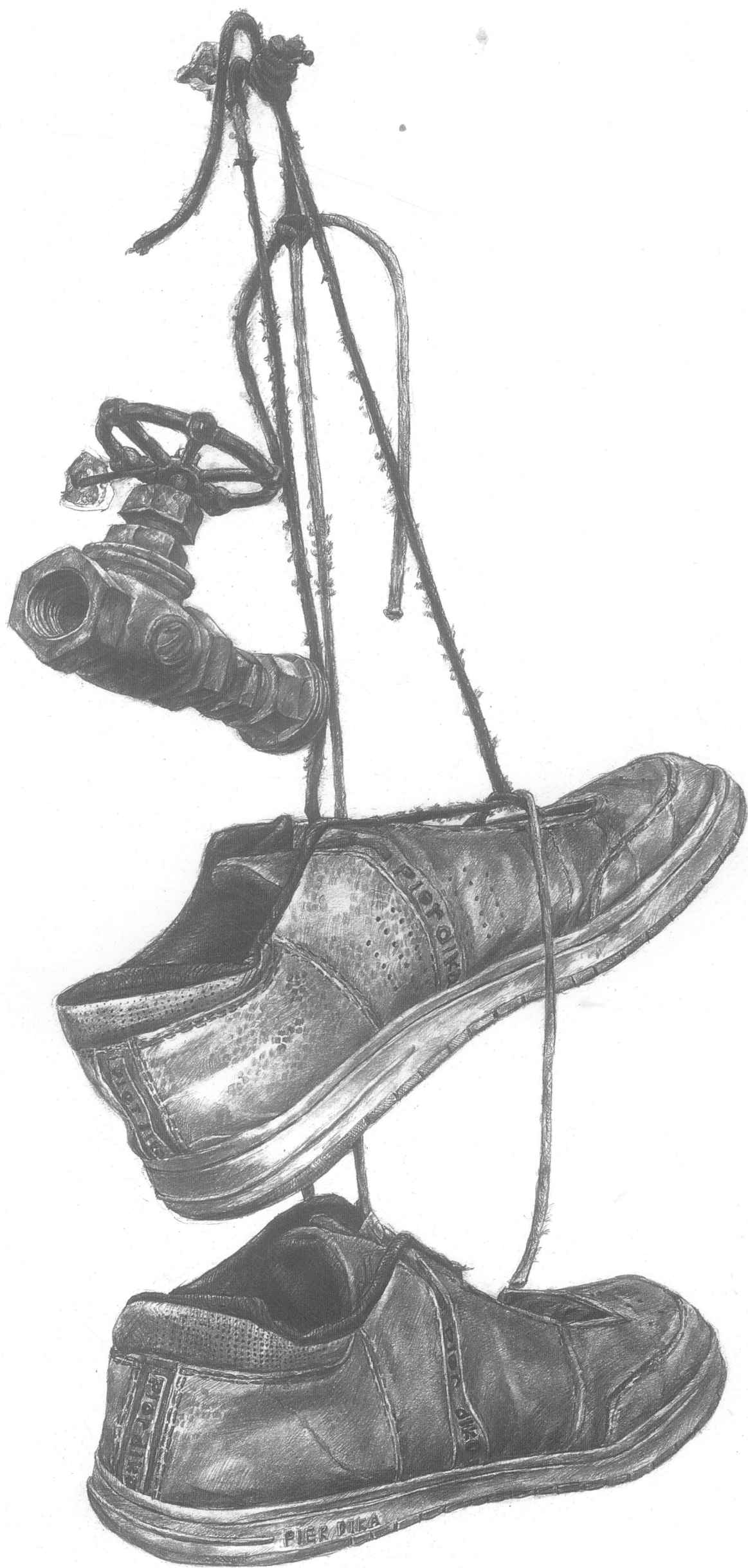
步骤一 选择适合的角度，仔细观察静物，并用线条轻轻勾勒出鞋子、阀门以及鞋带的形状，轮廓要尽量准确无误。用笔要轻而细腻，不断修改，线条要有变化，要考虑到不同物体的用线区别。

步骤二 当画面中的形体准确、构图合适时，便可以从局部开始深入刻画。这个时候不仅要考虑物体之间的细微变化，而且还要对画面的整体关系做到心中有数。

步骤三 继续对画面中的每个局部进行深入刻画，注意超写实表现素描的整体画面与以往的明暗素描有所区别，不必刻画背景与投影。

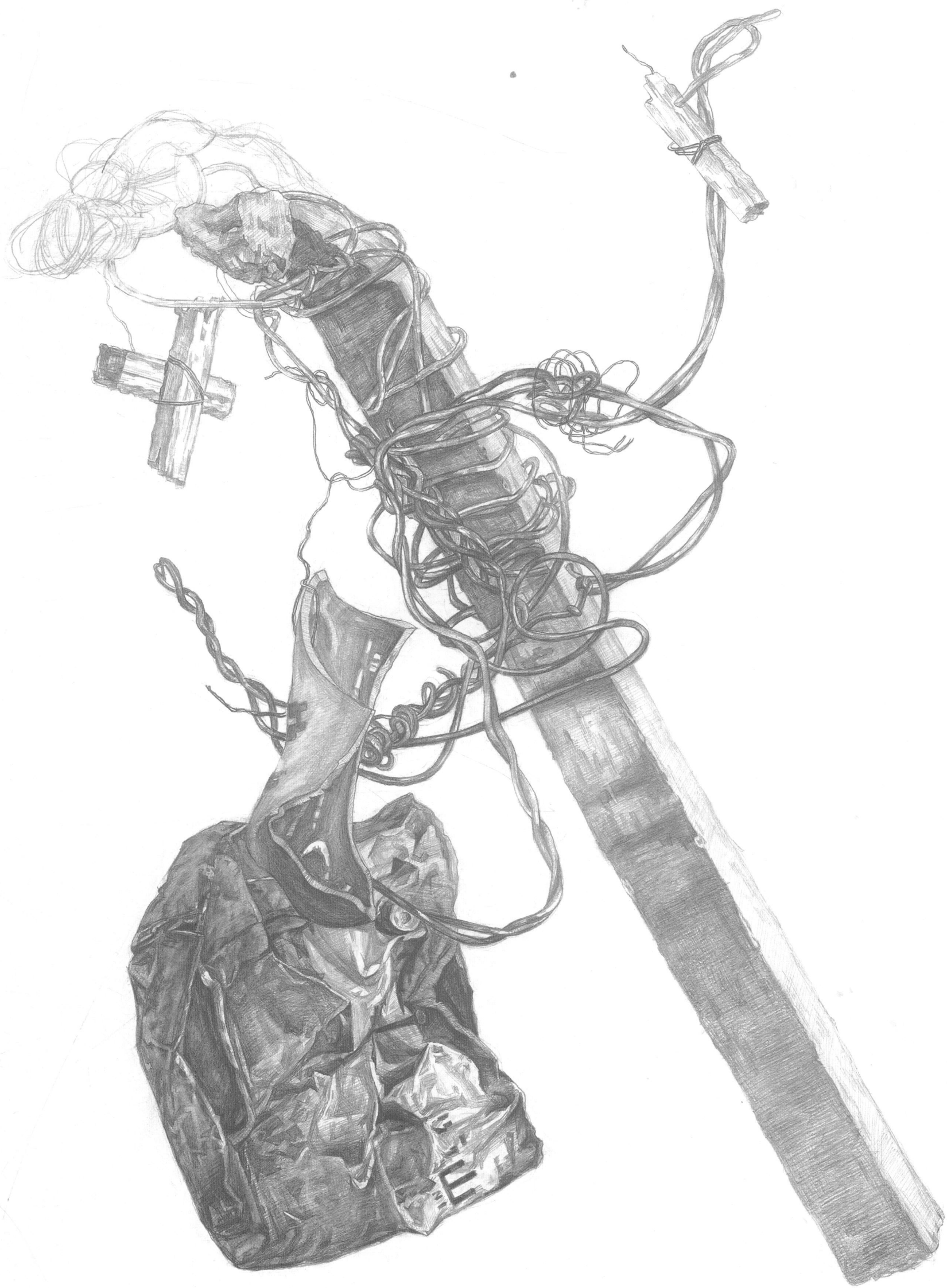
步骤四 这一步的主要任务是表现与调整，仔细观察画面中每个微小的细节以及物体表面不同的肌理，区分固有色与质感的特点，使画面统一、耐看，并富有视觉感染力。

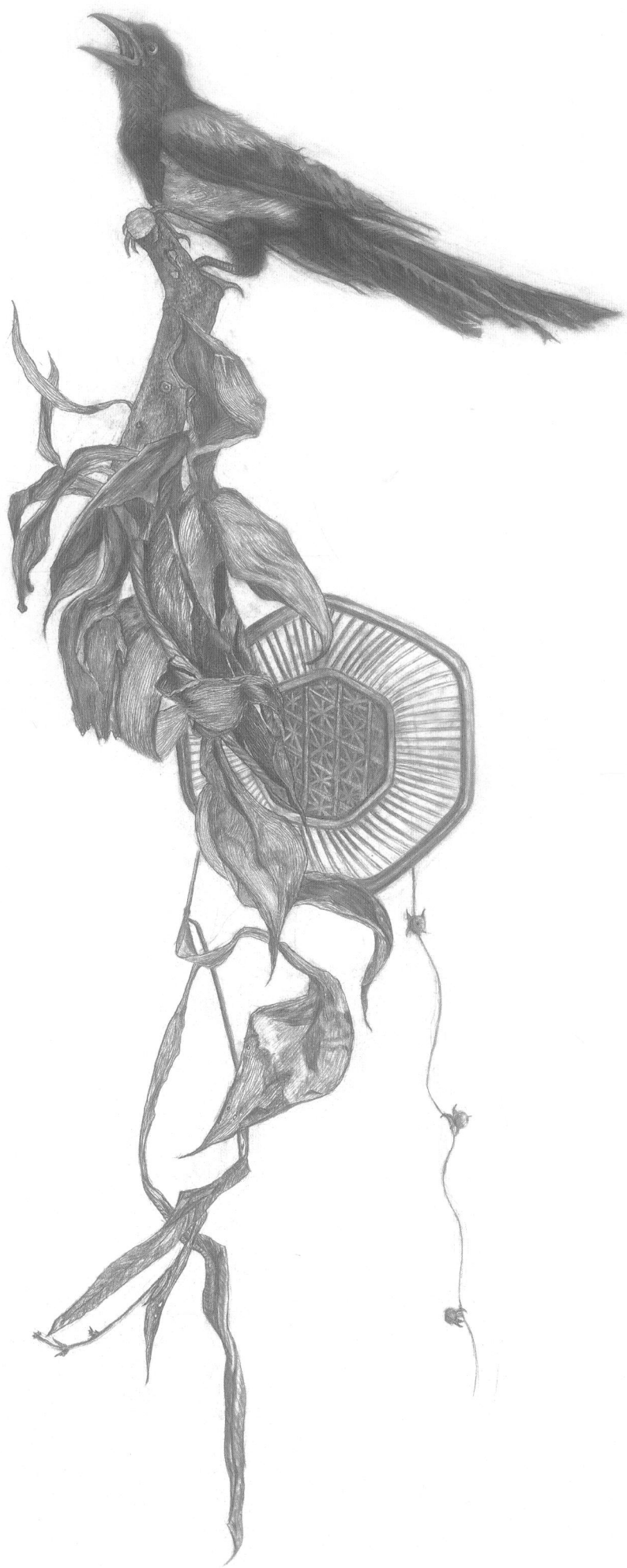

枝头鹊 黄辉

草绳 包文彦

