

国家级高校特色专业——四川美术学院绘画专业系列教材

素描与视觉表达

● 郑力 吴迪/著

Sketch And
Sketch and
Visual Express
Visual-Express

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

素描与视觉表达

◎ 郑力 吴迪 / 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

素描与视觉表达 / 郑力, 吴迪著. -- 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 978-7-5621-5768-7

I. ①素… II. ①郑… ②吴… III. ①素描技法-高等学校-教材②视觉艺术-高等学校-教材 IV. ①J214②J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第104583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

素描与视觉表达 郑力 吴迪 著

责任编辑: 王正端 袁理

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: 重庆新生代彩印技术有限公司

印 刷: 重庆蜀之星包装彩印有限责任公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 256千字

版 次: 2012年8月 第1版

印 次: 2012年8月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-5768-7

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

在21世纪的今天，中国的艺术创作面貌已经发生了巨大变化，新的观念、技术和材料层出不穷，创作方式日趋多元。中国的艺术教育模式相应地发生了显著变化，原有的苏式教学体系已然不能适应当代的艺术发展和内在需求。全国各美术院校均根据自身情况进行了不同程度的调整，各具特色的教学理念纷纷涌现，个性化的创作实践大量展开。

当代的学院教学，在传授传统技艺的同时理应十分关注教学与当代艺术的联系，正视当下鲜活的艺术实践并与之互动。因此，我们倡导“以创作带动教学”的理念，倡导学生在宽松的创作体验中去完成基本功训练，建立独特的方法论，并鼓励以个性化的创作实验积极介入当代艺术创作。我们不但在基础训练中取消了石膏肖像的写生课程，并且将创作作为重要的基础课提前至一年级开设，希望通过创作的 actual 体验帮助每一个个体更有目的地解决基础问题，从而有效地完善基础训练为创作服务的功能。我们将具有创作性质的课程不间断地安插于本科教学的所有阶段，旨在以循序渐进的方式培养学生独立思考和自主表达的能力，帮助他们发掘自我，建构个性化的艺术理念和创作方法，进而启发学生使用差异化的形式语言创作出优秀的艺术作品。

“素描与视觉表达”是一门与创作关系紧密的课程，在教学大纲的整体规划中，它同三年级下学期的许多课程一样起着承上启下的作用：承上，即指该课程作为本科阶段与素描相关的最后一课，需要凭借对前期学习的积淀有效的转化，然后去创作出

能体现阶段性成果的素描作品；启下，即指该课程意味着较完整的个性化创作实验的开始。学生们通过较单纯的视觉艺术创作去检视或开拓个体的创作方法和艺术语言，为毕业创作的顺利实施打下一定的基础。与以单一艺术语言或流派为指向的课程不同的是，在本课程的学习过程中，各种形式语言都可以被借鉴，实践的核心在于个体自觉的选择。通过对选择的实验去增强艺术与我之间的观照，疏通创作者的自我发现之路，为个性化的表达进行铺垫。从上述角度说，该课程的设置既是与毕业创作的衔接，也是与趋于个性化表达的当代艺术的一次相遇。

目 录

CONTENTS

01 第一章 课程设置

- 第一节 课程安排____2
- 第二节 教学目的____2
- 第三节 教学安排和要求____2
 - 一、教学安排____2
 - 二、教学要求____3
- 第四节 课程考核____3
 - 一、考核内容____3
 - 二、考核方法____3

02 第二章 教学内容

- 第一节 关于素描____6
 - 一、素描在欧洲____7
 - 二、素描在中国____17
- 第二节 关于视觉表达____28
 - 一、视觉经验与表达形式____28
 - 二、当代艺术范畴的视觉表达____30
- 第三节 素描与视觉表达之间的相互转换____39
 - 一、运用视觉表达去实践素描____39
 - 二、通过素描去尝试视觉表达____40

03 第三章 创作实践

- 第一节 方案制作____46
 - 一、书写内容____46
 - 二、制作形式____49
- 第二节 作品创作____53
 - 一、形态选择____53
 - 二、语言突破____70
- 第三节 作品展示____79

04 附录: 学生作品点评

后记 120

主要参考文献 120

- “素描与视觉表达”的内容要求和课程意义。

第一章/ 课程设置

第一章 课程设置

第一节 课程安排

- 一、课程名称：素描与视觉表达
- 二、课程学时：60 ~ 70学时
- 三、课程年级：三年级
- 四、课程性质：专业必修课

第二节 教学目的

本课程通过多种表现手法的训练，着重培养学生的个性化造型语言，以及审美意识和造型意识。应用有限的材料对有别于共性的个性视觉经验的实验性表达。

第三节 教学安排和要求

一、教学安排

由于课程兼有创作课的性质，教学的安排按创作课的基本模式来设置。

1. 在课程正式进入相关作品的操作前，举办一个教学讲座是非常有必要的。讲座以多媒体的形式重点对教学目的与教学内容进行阐述，同时

囊括对当代艺术创作背景的分析说明。继而,针对课程所涉及的重点、难点整合突破,并根据具有示范意义的作品统一作提示讨论。最后安排课程作业及回答学生提出的问题。

2.由于创作个体对语言形式选择的多样性以及创作方式的特殊性,教学无法像往常一样统一在教室进行,同学们可以根据个体实际的创作需要申请在教室外进行创作。为了使个体的创作与课程的教学时间相配合,同学们一开始就要抓紧时间完成创作方案的构思,并对制订的方案充分消化咀嚼,在与指导教师讨论修改后,方可通过方案进行下一步的具体操作。

3.方案通过后,课程进入作品的具体制作阶段。创作环境虽然可以由创作者自主选择,但是无论教室内外,每周要确保至少一次的教学集中。此间,将对作品的具体完成情况以及创作者的学习状态展开阶段性评估与汇总。通过教学集中反映的具体情况,以便学生们在集体交流中发现问题,有利于在这种相互借鉴中活跃思维,令各自的作品得到改进和完善。

4.课程最后一周,作品制作接近完成的时候,师生就作品展示的相关问题展开讨论并着手实施。

二、教学要求

本课程是一门融合了素描与创作的课程。运用素描相对单纯的操作方式去展开有关视觉艺术创作的个性化实验,其中既检验个体的艺术基础,也要求探寻个体的艺术语言。由于课程时间有限而课程内容较多,无法提供反复调整创作方向的机会,所以明确并把握好以下四个方面的要求是实施这门课程的关键。

1.本课程不是一门着重技术而是一门强调艺术理念的课程,其核心是造型能力与艺术理念之间的转化。

2.本课程主张使用素描的手段进行创作,切忌不要理解为素描即是课程创作的目的,应学会利用素描简朴的造型手段,以及它在创作实验时易于控制的特质,将复杂的创作问题先压缩在一个比较单纯的范围内去尝试解决。以此过程作为铺垫进而生发自身全面的控制能力,为将来更综合的创作实验打下基础。

3.本课程不主张对有关听觉、味觉的领域进行艺术实验,连同对色彩的研究和表现一起被置于这次创作关注的范围外。也就是说,本课程仅致力于从视觉艺术的造型层面来探讨创作问题。

4.课程要求的创作实践除了通常要求的作品创作以外,还包括方案制作和作品展示。

第四节 课程考核

一、考核内容

从方案制作、作品创作及作品展示三部分作业的完成情况进行综合考核,考核主要依据如下:(1)作者在创作实践(包括作品、方案和展示这三方面)中所体现出的创造力和作品的表现力;(2)作者针对所制订方案的执行力;(3)作者在课程中所表现出的整体创作状态和学习态度。

二、考核方法

课程的阶段性考核以不定期的方式随堂进行,课程结束时,在展厅进行教学检查,并由教研室主任组织数名教师组成课程考核小组评定课程成绩。

01

02

CHAPTER

- “素描”在中西方的发展轨迹及如何与“视觉表达”发生关系。

第二章/ 教学内容

第二章 教学内容

第一节 关于素描

素描作为一种表现客观对象的绘画创作手段历经了不断的变化和发展。概言之，素描是一种单色绘画，它以具象写生为基础，将物象的造型结构、光影过渡、透视关系融贯于描绘过程。随着艺术史脉络的延伸，作为绘画手段之一的素描，在其概念、具体操作、艺术形式语言方面都相应地发生了改变。一方面，素描从传统概念跨越到当代语境。素描就技法范畴而言生根于传统，但在表现形式、执行理念等非一般技术层面的范围内，又不断与当代的观念擦出火花。另一方面，素描的身份从一个纯粹欧洲背景跳入到一种全球化语境之中。随着艺术史进程的发展，素描逐渐摆脱了最初作为纯粹绘画技法的角色，进而成为了绘画语言表现的一种独立手段。当然，如此变化不仅得益于各个时期出现的美术流派及名家的积极探索，承前启后地做出了卓越贡献。更重要的是，如此变化完全顺应美术史的脉络，时刻与时代发生关系，并在交接转化中不断筛选形成当下的变体。至此，由于素描本身不再局限于传统范畴或者说仅仅持有一张西方面孔，这也要求我们对素描的理解需放在时代的语境及全球化的背景中，立足于其概念、身份以及功能的时代转换等来重新把握和评价。

一、素描在欧洲

1. 概念与描述

就素描的概念而论,凡是以木炭条、炭精条、炭笔、铅笔、钢笔等较为单纯的绘画工具及单一的颜色在纸面上所作的图画称为素描。从表现形式而论,素描是一种单色绘画,它通过物象的结构、比例、位置、运动、线条、明暗调子等造型因素的运用来表现对象。在欧洲,素描来自法文的dessin和dessein,也就是设计。法国美术评论家阿尔曼·德鲁安将绘画与素描作比较,认为素描既是作品,也是艺术家的创作意图。^①而绘画中的设计正是创作意图的转换词。创作意图本身即包含了草图之意,而草图往往意味着是未完成的图像,或看作是绘画起笔的一种初步探索。素描最早正是以草图的形式来实践创作意图的。素描常被看作与彩色绘画相对立的绘画形式,是造型的基础,被称为“造型之母”,任何绘画只要涉及造型都无法离开素描。可以说,除去色彩以外,画面的全部因素都是素描的范畴。

2. 功能的转变

素描的功能随着艺术史的发展在发生变化,但其概念和身份发生较大改变是在印象派前后的艺术史语境的转变时期。印象派之前,素描与解剖学、透视学联合,并成为一种接近科学的创作手段,它的终极指向在于“再现”对象,尤其是在古典主义和现实主义绘画中,素描在其中占主导和支配地位。自文艺复兴以来,大师们都是在大量素描稿的基础上进行创作。到了19世纪浪漫主义出现之时,素描与色彩之争达到高潮,但是无论结果如何,对于素描是造型的基础这一传统说法,不同的流派和艺术家都从未对其质疑过。印象派之后,素描逐渐从一种辅助性的造型工具转变为一种独立的绘画语言,这时素描也开始指向“表现”的立场。

A. 创作的工具

从艺术史的角度看,人类的绘画始于素描。在公元前50000年到公元前5000年的史前艺术中,原始人类利用一切自然物,如洞穴、岩石还有动物的骨片,运用简单的线条、符号来记录生活中的现象,同时,远古壁画大部分都是用单一颜色进行描绘,这与素描的概念似乎没有明显的差别,因此原始时期所遗留的壁画等绘画作品可以看作是素描的

^①转引自:金冶.论素描、绘画和人体美[J].新美术,1980(01).

一种原始形式。虽然我们把原始艺术看作是一种无意识的创作状态，它与原始生产相互混杂，与原始人的心理状态相关。但是，在最早的两处洞窟壁画中我们仍然可以感觉到原始造型表现也从稚拙走向了成熟。我们仅从轮廓线就可以看出当时造型手段的演变。从最简单的轮廓线，到刻线时利用岩石凹凸不平的表面表现明暗，创造出富有立体感的动物形象。其中线与面、线与色的关系结合得非常完好，这一演变很好的证明了原始人类在造型手法上的不断探索。（图2-1）

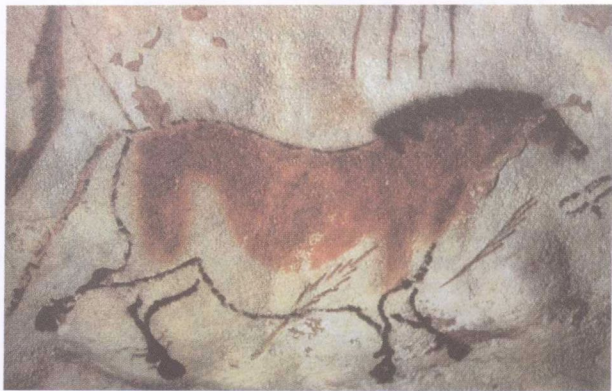

图2-1 《法国拉斯科洞窟壁画——洞窟中的动物壁画》油脂燃烧物、打制石器 公元前15000年左右
拉斯科洞窟中的动物壁画是美术史上最早的绘画遗存。拉斯科洞窟壁画中的马，在形体上，颇似中国的蒙古马种；在造型上，轮廓肯定，线条流畅，比例适当。从壁画中可以看出，尽管当时人类制作壁画时只采用单色平涂的技法，却可以将雕刻与绘画的方式结合，利用岩石的高低起伏，巧妙地表现了画面的体积感。另外，壁画中马身大面积明亮的黄色与涂成黑色的马鬃形成强烈的对比关系，从侧面体现了原始人类审美观的滥觞。

古埃及用概念化和程式化来塑造真实，希腊人用真实的人物形象来塑造神的形象。古埃及因为拘泥于程式化、公式化的绘画手法，所以素描发展相对缓慢。而古希腊在经过几何时期之后，素描迅速到达古典时期的巅峰。古希腊是人类文明的摇篮之一，欧洲艺术以古希腊艺术的诞生作为欧洲艺术文化成形的萌芽。希腊几何风格时期陶瓶画是素描造型走向成熟的代表。在希腊早期简单的几何线条刻线的东方风格后，陶瓶画从黑绘风格转向红绘风格，这不仅是素描造型的一个转变，同时也是艺术史中绘画技法上一个重要的转折点。（图2-2）

图2-2 《阿喀琉斯和埃阿斯对弈》黑绘式陶瓶
约公元前540年

黑绘式陶瓶《阿喀琉斯和埃阿斯对弈》以白线刻描，刮出细长的轮廓，线条风格刚硬直转。此类的黑绘风格陶瓶，就是在白底上用线条勾画形象，并涂上黑色。而这个时期的瓶画人物，则多以剪影的形式出现。

红绘风格是与黑绘风格相反的画法。红绘风格背景着黑色釉，形象留空白，空白处保留陶坯的红色。此时素描轮廓线的刻画已不再使用硬器，而用毛笔取代，并用画笔直接勾勒轮廓，因此线条更加流畅，摆脱了早期装饰味较浓的平面感，人物服饰和动态都具有运动感。

红绘陶瓶画上短缩法^②的发现成为西方艺术史上能真正意义上传达“再现”概念的重要转折点。同时，素描的红绘风格的出现标志着素描更自由化，写实技巧在此初步形成。总的来说，希腊素描艺术的发展，从整体造型、动态感、自由流畅的线条可以看出它把装饰性的形式美与再现的写实技巧巧妙地结合起来，使其成为了古代素描的一种成功的典范。(图2-3)

②“缩短法”是指所描绘的客体在观者视角的正前方或偏侧方，因平面绘画只存在二维无三维的纵深感，所以在较短的画面视觉深度空间中，将描绘的客体作有意的压缩重叠处理。

随着中世纪封建统治的日益专横，基督教的发展和蔓延，人们的世俗愿望受到了空前的压抑，对现实生活的关注转而被精神世界中对神的信仰所取代，由此也给艺术母题及绘画创作模式带来了巨大且深远的影响。宗教思想支配着艺术，画家和艺术作品仅仅作宣传教义的工具而存在。艺术理念永远是来源于宗教而非生活。僵化的宗教教义代替了崇尚自然的古希腊罗马精神。毫无疑问，古希腊罗马形成的“再现”目标在中世纪再一次被搁浅。

这段时间因为基督教堂的兴建出现了较多的壁画和圣经手抄本上的插图。它基本上使用的是线描的方式，表现一种禁欲主义的宗教观念。作品中人物比例被拉长，面部表情呆滞，此时艺术作品中的宗教精神远远高于了画面本身。素描造型表现出一种冷漠、克制的紧张状态。(图2-4)

图2-3 欧西米德斯 (Euthymides)

《三个狂饮者》红绘陶瓶 约公元前530~540年
在红绘陶瓶画《三个狂饮者》中人物造型比例更加精确，三个人物独立分布在陶瓶上，欧西米德斯从3/4的角度描绘左侧的人物形象。画家甚至注意到了每个人物侧身时眼睛的动态，可以看出这时对人物细节的描绘已经提高了一个层次。