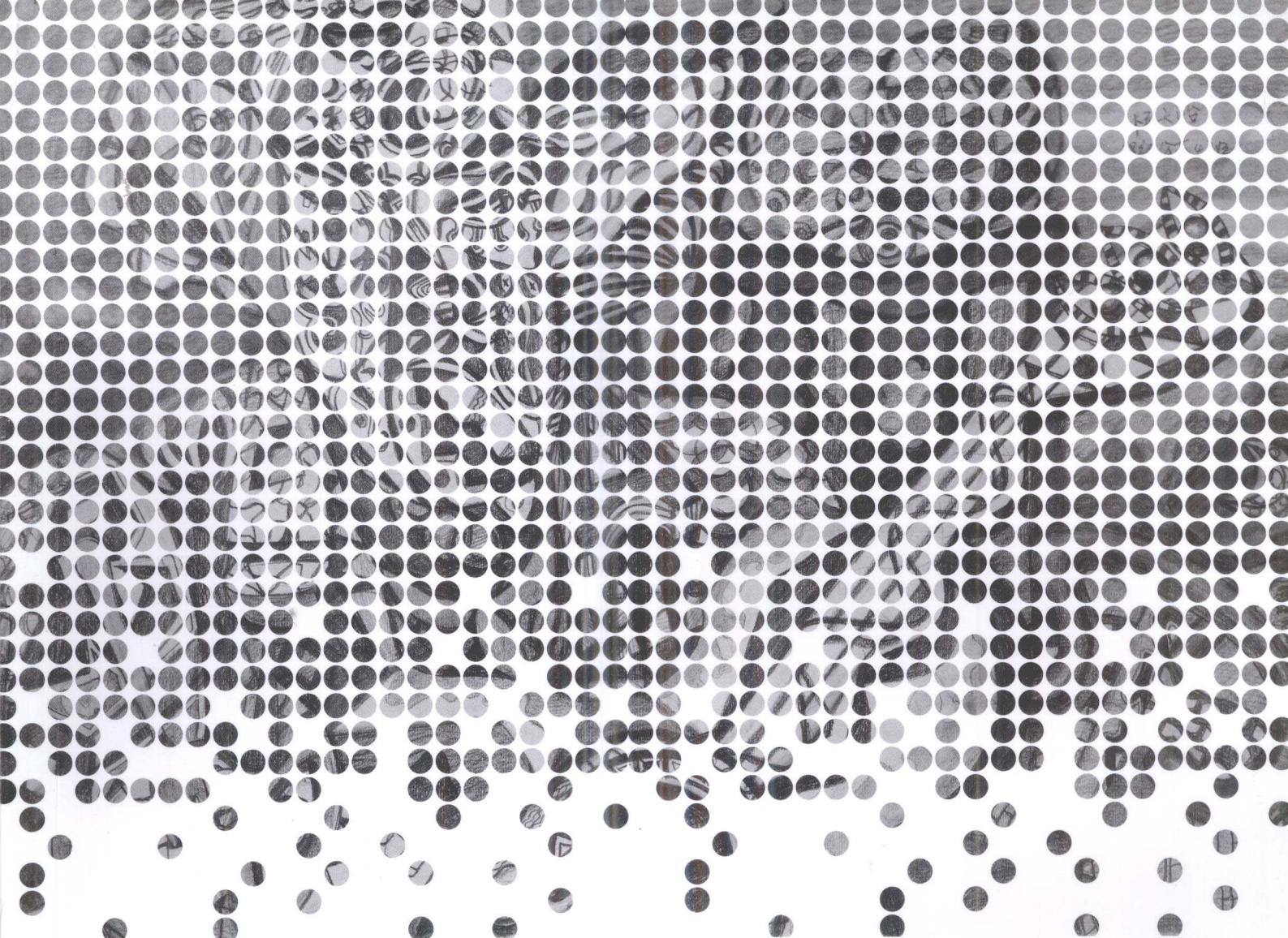

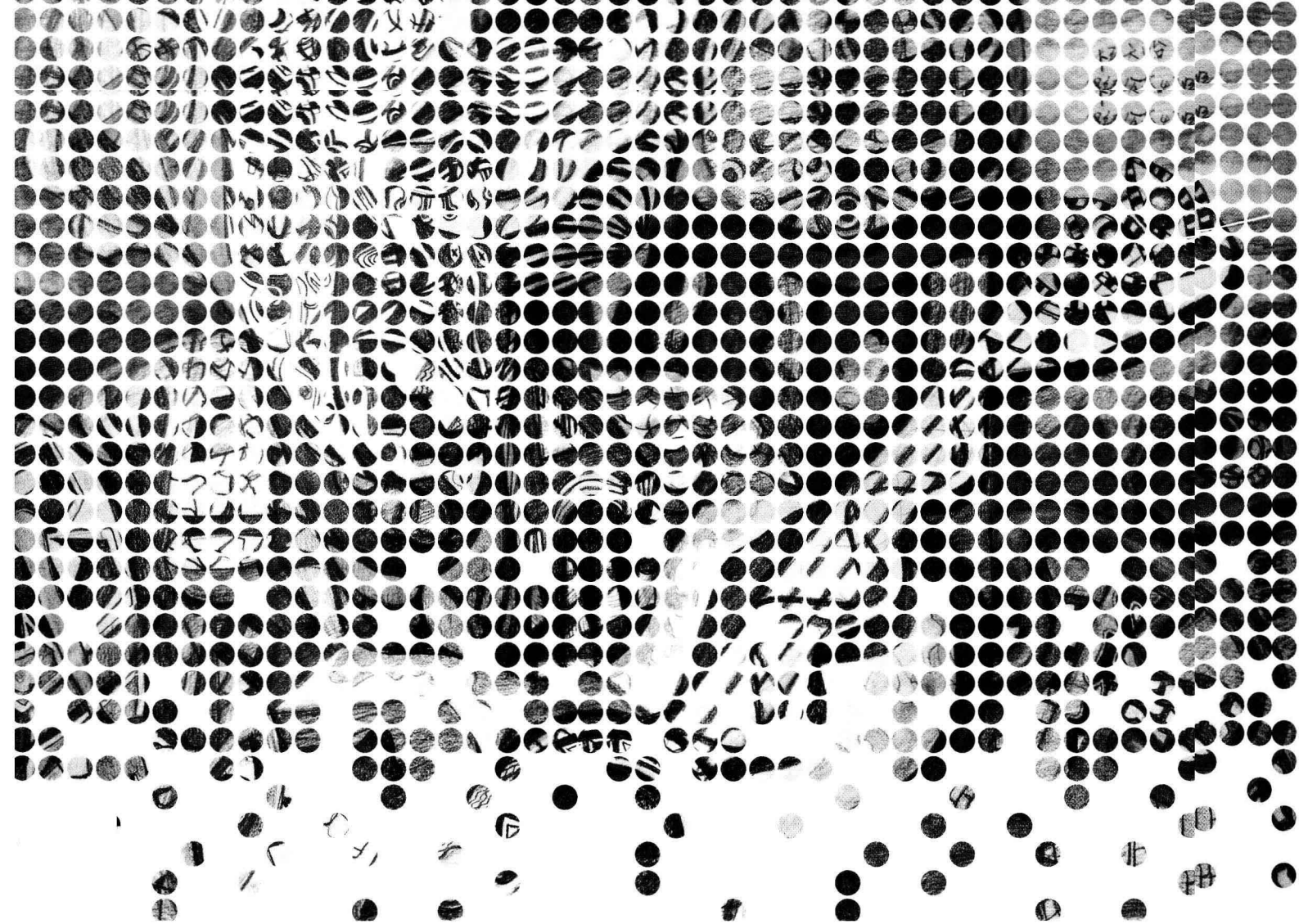

基础造型教学·素描

Basic Form Design Instruction · Sketch

路家明 编著

中国工业出版社

基础造型教学·素描

Basic Form Design Instruction · Sketch

路家明 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基础造型教学·素描/路家明编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2010.12

ISBN 978-7-112-13082-5

I. ①基… II. ①路… III. ①素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第052986号

责任编辑: 李晓陶

责任设计: 陈 旭

责任校对: 张艳侠 王 颖

基础造型教学·素描

Basic Form Design Instruction · Sketch

路家明 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 880×1230 毫米 1/16 印张: 9¼ 字数: 287 千字

2011 年 6 月第一版 2011 年 6 月第一次印刷

定价: 39.00 元

ISBN 978-7-112-13082-5

(20490)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

目 录

序.....	003
前言.....	004
基础造型与造型基础的区别.....	007
自然形态向设计形态的转换.....	009
传统写实素描的影响与借鉴.....	011
造型理念的重新理解与认识.....	016
感知自然形态构建意象形态.....	018
抽象造型基础与抽象的形式.....	021
构想创作意想不到真实画面.....	024
抒发主观个性情怀的凭借.....	026
课题的主要内容与教学进程.....	029
第一节 形态的演变与形式法则训练	033
第二节 形态的写实与描绘能力训练	038
第三节 形态的分析与理解能力训练	053
第四节 形态的分解与重构能力训练	061
第五节 形态的抽象与构成能力训练	078

第六节 形态的联想与创意能力训练	094
第七节 形态的表现与感受能力训练	112
第八节 形态的综合与多种图式训练	125
来自课程的教学启示与反馈	134
结语	146
作者简历	147

前言

艺术设计专业中基础课教学研究与探索是大家比较关注的课题,基础课与专业课的衔接、过渡、延伸始终是争论焦点,我想重要的是教学理念、教学内容、教学可操作性及教学效果的潜在实质问题,如果不认真落实解决,任何形式的教学变化都只是空泛的理论。而当今的课程建设与调整又以教师知识结构能不能适应,这种机制能不能充分发挥教师的个人潜能为基础,教学不是搞流水线的生产模式,教师要进行的是个性化教学探讨。在教学过程中,我们逐步发现要想摆脱自己存在的困惑和矛盾,就必须从课堂做起,态度明确,头脑清晰,带着问题重新审视、反思艺术设计专业到底需要什么样的基础教学。在此,学院给我们提供了很好的平台和空间,我以“设计艺术学科基础造型研究与实践教学”为课题,集中进行了基础课的个案教学实践。在研究过程中阅读了有关论著,收集大量教学资料,并及时了解当今国内外高等艺术院校基础教学的发展动态,整理了具体详实的教学笔记,使我对很多理性化的概念有了普遍意义的理解。如何把概念性课题设计转化为可操作实施的令视觉信服的课题作业,这是课程的重点,只有这样才能反映课程的全部内涵,这是检验教学效果的关键。我尝试着先自己徒手完成这些命题,然后在教学实践中与学生共同体验这些课题内容,在设计专业的一年级基础课教学中,坚持以写生训练为平台,引导学生从感性出发,以客观自然为源泉,启发学生的创造力,主动大胆地进行表现。基础造型教学作为艺术设计专业的基础有其自身的规律和特性,把相关的课程内容打通,相互融合,通过感性的课题训练带动理性思维,反之再用理性引导感觉。把过去的分段式、分课式教学模式融为一体,把形态研究以素描的形式并和色彩、材料表现等内容一起,以不同的课题进行综合教学,还原为基础造型课。这之间的相互衔接不断演变和深化,由浅入深,循序渐进地转换从而完成艺术设计的基础造型训练,学生们都很用功,使出了全部精力,在原有基础上大大地跨越了一步。

需要特别说明的是,书中选用的学生作品图例全部是天津美术学院设计艺术学院一年级学生们与我在课程教学实践中完成的,这是本书最大读点之一,同时也是我的教学状态的真实反馈,我作为指导教师被学生们的学习激情所感染,这其中凝结的心血只有经历才能体会。由于个人能力和水平的局限,在课题的设计和内容的安排上也许会越界,也许会有很多不成熟之处,有待专家指导,作为抛砖引玉,衷心欢迎广大读者提出宝贵批评意见。

路家明

2010年6月于天津美术学院

序

艺术设计专业基础教育教学宗旨设定关系着人才培养规格的定位，以及适应社会需求的判定。自上世纪末至本世纪初以来我国各相关院校围绕着设计学科的整合，都在不间断地尝试着艺术设计专业基础教学的改革与实践，虽各有论道，求同存异，但这期间的艺术设计专业基础课程均已改变了素描与色彩“大一统”的传统模式，向着强化艺术与设计观念和彰显应用艺术属性特征的教学理念转换。

多年来教学实践证明，转变了教育教学观念之后的设计学科基础教学，强调艺术感受与美的构成法则固然重要，但酝酿其形式规律或主观意念表达之过程更显得可贵与必要。这一过程摒弃了传统的单纯求“型、光、色”一般规律之感性培养，更注重激励学生在不同训练课题构思中充满着无制约的发散想象与思维活跃，使得学生享乐于主观创意的轨迹之中。而在教学过程和所取得的成果之中包含着艺术与设计观念、设计概念要素，也贯穿着思维方法与工作方法的训练。

本书的出版，也让我们深感教师作为设计教育教学改革、研究、实践的主体而言，在教学各环节中的作用至关重要。如教学理念、知识结构、课程设计、教学组织、职业素质，以及教师自身的魅力等。

作为同仁、同事，我十分敬佩本书的作者路家明老师在由传统的工艺美术教育转型至现代艺术设计教育 20 余年经历中的忘我之作为。拜阅此书，不仅仅感叹我国设计教育的深化改革的成果，也感悟了作者对设计教育人才培养宗旨的认知，乃至教育者所具备的责任和职业精神。

天津美术学院设计艺术学院院长 李炳训

2010 年 9 月于津

基础造型与造型基础的区别

基础造型教学是艺术设计专业的基础课程，我们通常认为基础造型与造型基础有着本质的区别，造型基础虽必学不可，但它是指进入大学前准备阶段的教育，往往是最基础的教育内容。设计的基础造型研究与教学，需要站在一个新的起点，更新理念、重新认知；从新的视角去观察；融入一个新的教学语境；进入一个新的教学状态。学生进入美术院校以后，作为基础造型研究与教学，不能延续学前的教育模式，继续研究最基本的所谓造型的基础，而应根据不同的专业学科特点有目的地制定教学计划，作为基础造型的教学内容。其中包括形态、色彩及材料三个方面，以不同课程、不同课题形式完成授课，可以更好地从宽度和深度挖掘课程的思想内涵。

基础造型的教学目的是通过基础造型的研究与教学能够全面展现学生的艺术与设计的各方面才能，使学生有目的地由课题训练向专业学习转换，从而尽快投入专业的学习状态，使学生掌握基本技能及基本原理，使思维能力、观察能力、表现能力、眼脑手得到综合全面的发展。通过各种课程和课题训练改变学生审美追求，提高学生的艺术品位，使学生掌握各种有效的形式美感法则及艺术规律，对艺术与设计有一个清晰的认识，从审美角度审视艺术与设计，从文化角度感受艺术与设计，把对美的评判建立在具有综合知识基础之上。通过对客观自然物象的感性认识，经过直觉的感受升华到理念的思维过程，进行综合分析、推理和判断。所以说基础造型的教学与研究是由于自然物象给予我们的感受与启示，而这种通过视觉形象的感受和体会最终还需通过思辨的方式来检验造型训练的结果能否升华。在训练中既要注重演变过程的发展，还要重视技巧的运用和掌握程度。只有通过塑造艺术的视觉图像，才能充分体现深入程度和结果；通过技术的掌握，运用熟练的技法表现你想要表现的内容，才可能更加感人并引起共鸣，所以说基础造型训练不能仅依靠理念，还要培养学生通过实践的感受获得技术与经验。

要而言之，充分发挥学生的创造力是在教学过程中始终贯穿的，它的意义不仅仅在于上述诸多方面内容的训练，而是充分发挥学生的个性特点，使学生能够全面发展，主动地感受自然世界，能融会贯通地继承和扬弃；通过学习更满怀激情地创造一个新的主观世界，为艺术设计专业的学习打下坚实全面的基础，我想这是两者的本质的区别。

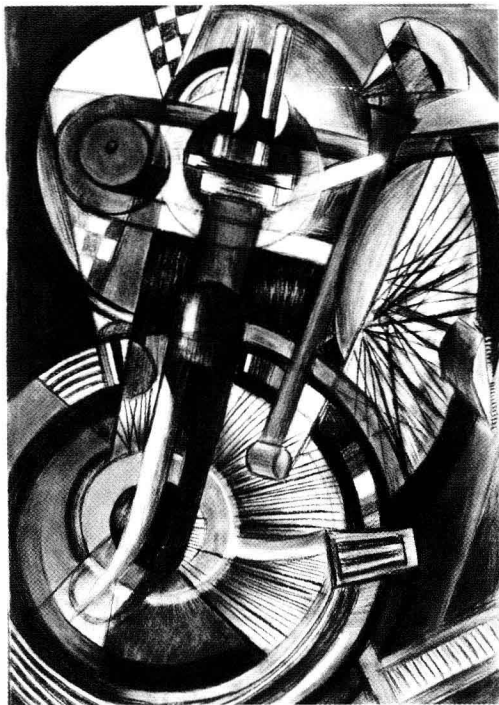

图 1-1 学生作业 常冰法

图 1-2 埃舍尔《手的描写》 1948 年

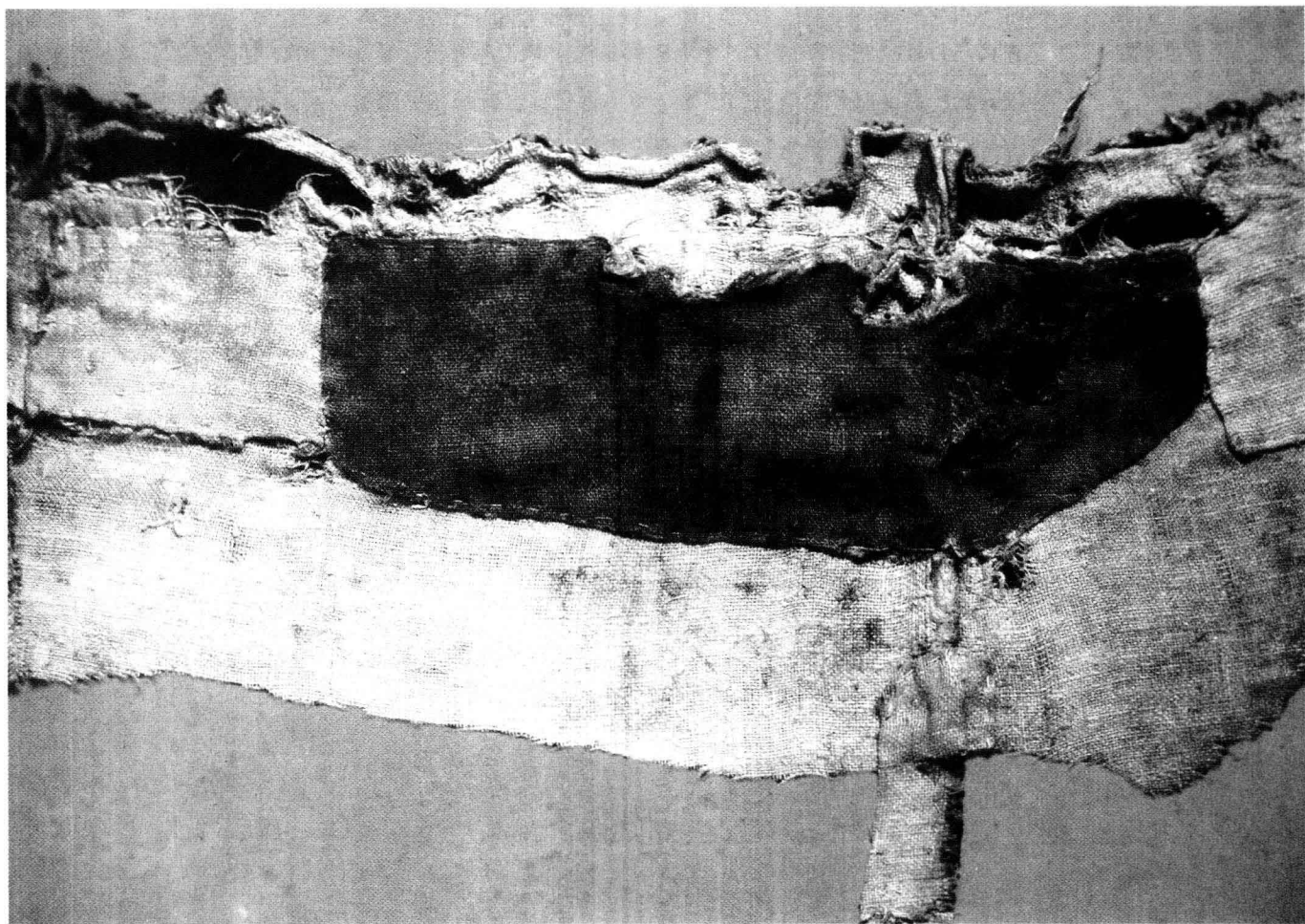

图 1-3 阿尔伯特·布雷《粗麻布与红色》 1954 年

自然形态向设计形态的转换

基础造型训练的内容之一，形态，是以素描的课程形式作为训练手段的。在其演变、发展和完善的进程中，不只是简单追求客观表象层面的如实再现，而是把研究客观物象作为基点；目的是为了获取自然物象的内在本质，从而超越客观外在表象，进行主动的认知和大胆的创新。

通过多年来的教学实践，我把素描教学内容设置为：形态的演变与形式法则的训练，形态的写实与描绘能力的训练，形态的分析与理解能力的训练，形态的拆合与变异能力的训练，形态的重构与抽象能力的训练，形态的联想与创意能力的训练，形态的表现与感受能力的训练，形态的综合与多种元素的训练等几个主要实训性课题内容。

每个课题都有明确的教学理念，并通过感性训练进行理解和消化，使感性和理性相结合。课题之间的连接是逐渐深入递进的，由具象逐渐进入到抽象，由客观逐渐进入到主观，由简单逐渐进入复杂，由自然形态向设计形态转换。每个课题都渗透形式法则原理，通过感性的课题训练转化为个性化的和艺术化的课题作业。而且素描作为前置课程和色彩课的内容又是相互对应连接的，

图 2-1 学生作业 严燕美

图 2-2 摩尔《站立的青铜像》 1961 年

色彩是素描的延伸，又是造型能力的综合体现。每个课题之间的过渡是一个链接点，引导学生将其扩展和深化。

教学设计和理念必须通过学生的作业才能实现，使学生把对课题的理解转化为实践作业。所以在授课时首先要明确我的课程要求，做到主题清晰，概念明确，内容简练，提示具体限定性的各种元素，规范内容与形式、性质等，在此基础上给学生一个充分感受和表现的空间，由学生自行发挥完成作业。要求学生通过课题作业练习，用自己的思维能力表现个性化的图式，避免程式化和概念化的表现形式，在观察、发现、分析过程中获得自己的视觉语言。学生面对一个具体写生物象，选择有感觉的自然形态，由学生自由取舍，但必须是课题规定和要求的范畴。强调学生对于作业完成的态度，不但要认知课题内容，注重发展过程，更要检查完成的效果，通过完成作业能获得收获，就是最好的理解。

传统写实素描的影响与借鉴

传统写实素描对课题的影响和借鉴意义是应该肯定的。当今列宾美术学院的素描教学仍坚持这一传统，我曾在列宾美术学院系统考察该院素描教学。

在列宾美院，素描被看作一切现实主义造型的基础。素描课程是沿袭古典主义的理想化逐步发展到面对客观物象、面对自然世界、面对时代生活，把科学的造型规律和艺术原理相结合，充分表现了俄罗斯本民族的文化美学思想的学院派教学体系。开阔艺术视野，提升艺术审美，掌握绘画技能，这是列宾美术学院造型基础训练所必须遵守的严谨而科学的教学法则；要求学生具有顽强的精神和持之以恒的耐力，这是熟练运用绘画技巧的前提保证。学院早期聘请意大利、法国等国教师授课，后来从学院毕业的学生到巴黎和罗马留学，陆续学成回国后，来到学院担任教员。他们在意大利、法国学院派古典素描的影响下，不断吸收融合，奠定了18世纪学院的素描基础，并把人体解剖学通过理解转化为准确描绘，把整体的观察、严格的结构升华为更高的审美标准。18世纪中期，契斯恰科夫这位俄罗斯学院派体系杰出代表、艺术教育者，把学院派古典主义教学传统与现实主义结合，创立契斯恰科夫教育现实主义教学体系，制定一整套教学方法；在古典基础上，把科学与艺术相结合，真正形成具有俄罗斯民族特色学院素描。他强调主动观察现实生活，直接从生活中获取生动新鲜的感受，强调创造性表现客观本质，反对自然主义的盲目照抄表面现象。他把素描教学与艺术创作相联系，为表现客观物象的真实体感，在古典素描基础上创造性地总结了五大调的科学法，用光影明暗关系塑造形体。他强调在绘画过程中首先注意整体关系的处理，然后是细节的刻画，再回归整体关系，并在教学中针对学生的个性特点因材施教。在博物馆看到契斯恰科夫素描《站立的男模特》，画得极为放松，关系深入，生动的写实技艺、浑厚和准确的形体转折变化在印刷品是绝对看不到的，好的艺术作品需看原作才能体会她的魅力。

现在的素描教学在不断的变化，吸收了素描教学大师科罗廖夫的教学主张，修正了全因素素描的教学方法，科罗廖夫的学生贝斯特罗夫又进行发展，利用结构和明暗的关系，达到为创作服务的目的。列宾美院主要是利用光影明暗关系完成课堂素描作业。如何理解明暗与结构的作用和关系：明暗对于塑造形体来说是呈现方式偶然因素，结构是造型本质因素形象的基础，造型中明暗只有和结构连在一起，才能表现形象个性特征。单纯地只抓明暗或以表现明暗为目的就会处于被动，难于摆脱描临对象光影的弊病。掌握明暗规律的确是造型的重要手段，但是明暗规律决不能代替物象本身形体组织的结构。所以素描造型的基础不是明暗光影，而是物象本身的结构，根据结构需要主动地处理光影与明暗。所以利用明暗和光影的结构素描是列宾美院素描教学的本质。在表现上注重线条与调子的结合，抓轮廓线、明暗交界线、结构线，概括大的明暗关系，不强调画的表面完整，强调用线和调子进行结构造型。这些特点的形成是列宾美院重视研究人体解剖的结果。结构由解剖结构和形体结构组成，而解剖结构又是形体结构基础。列宾美院人体解剖课自学院成立就作为必修课，把对人体解剖的理解上升到作为科学的研究的程度。解剖课是学院的精品课，学生需在一二年级完成学分，学生不得不重视，因为过关非常严格，它分理论和实习两部分课。理论课要求对人体的骨

骼、肌肉、筋腱、骨点的称谓、形状大小的特征和规律、作用知晓熟记，特别是肌肉的起止点，运动的变化和形状都要了解。实习课要求准确深入地把这些规律性东西默画出来，锻炼庖丁解牛的本事，同时配合素描的内容进行研究。所以对于解剖的学习和研究，准确、细致、斤斤计较的科学态度是学好素描的关键。在学院里素描，教师都能画出具有超凡功力的解剖结构示意图，这些图例使学生对于人体的形象理解和表现起了很重要的作用。通过解剖的横断面理念认识、理解和表现人体结构是学院结构素描教学的又一特点。如我们在观察和分析客观物象时，仅仅把它简单地归纳为几何形体是远远不够的，这就需要建立横断面的概念；充分认识体积的连贯和体块之间的衔接、高低、起伏、大小、软硬的变化；如人体的几个重要体块，头、颈、胸、骨盆、大腿、小腿、大臂、小臂，每块形体造型的特点，这些个性体块的特征、变化、起伏不能机械概括。所以从横断面分析它的细微变化有利于准确生动地表现人体结构的关系，使对人体解剖的研究和表现的形体相吻合。

塑造空间中的形体结构，这是列宾美院传统素描的最基本特征。观察物体首先看到的是形体，然后是分析组成形体的各个面，最后是面的边线。表现形体时，重点抓轮廓线和面的转折——明暗交界线、凸点。这样从形体出发再回到形体，准确的轮廓线和明暗交界线是正确表现形象的基础，

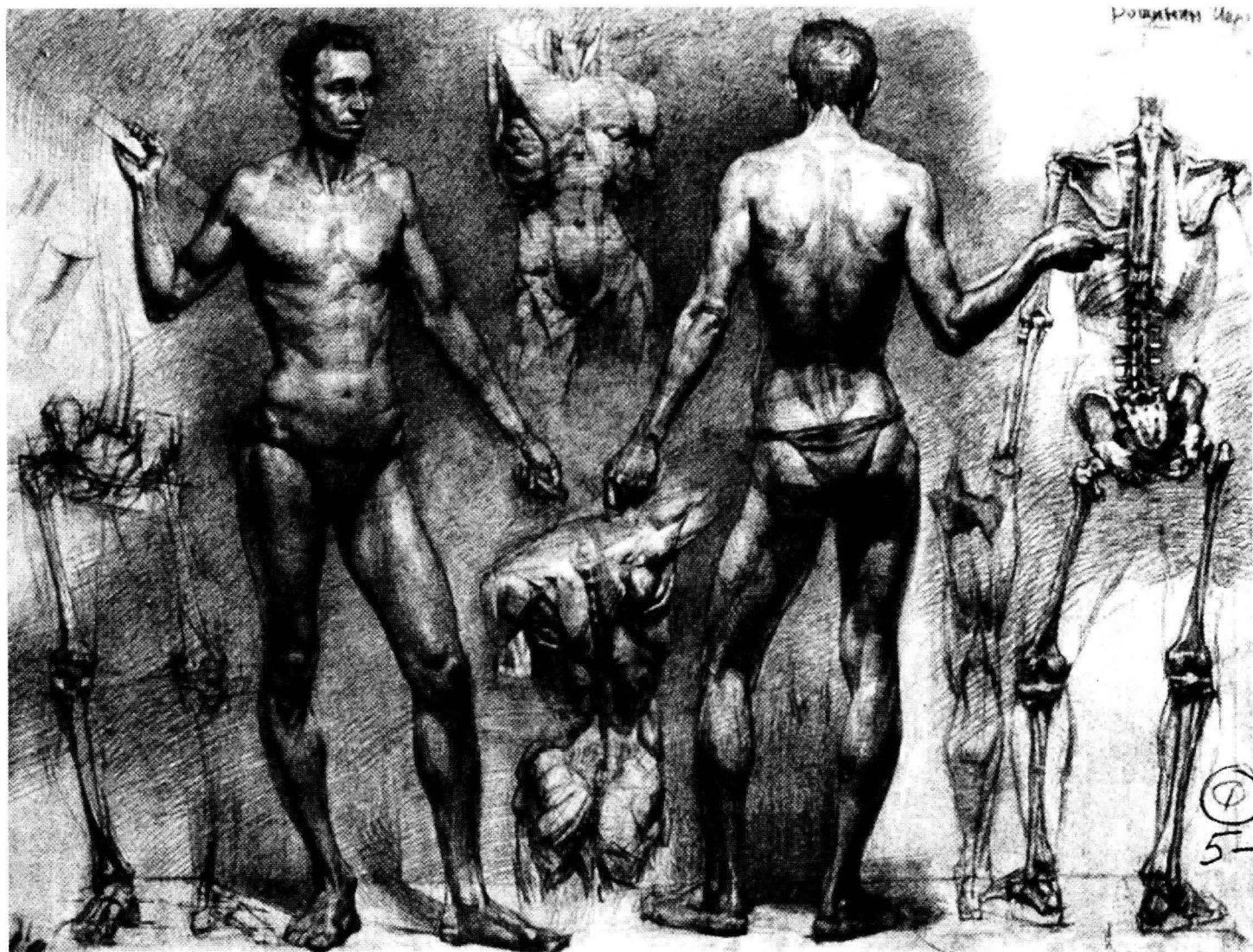

图 3-1 列宾美院学生作品

准确的轮廓线是克服形象似是而非的主要办法。为了造型的严谨，导师要求学生每一个环节对于轮廓线的准确性，特别是对于形体转折位置画得要明确，表现得要狠，要注意由圆转方的变化，又要表现出由方向圆的转变。通过轮廓线和明暗交界线的虚实、强弱的变化与表现形体转折相结合，构图恰当，动态鲜明，比例、位置正确；画像了也就意味你的轮廓线、明暗交界线画准了，转折位置画对了。形体是概括形象各部分的基本几何形状，也是形象结构的外形概括和几何化。而形体结构是由各个不同形体相互穿插组合与构造的形式，称为形体结构。研究空间中的形体结构就是理解各个不同形体组合的整体形象及之间的空间位置，形象的衔接关系和形体的起伏关系，特别是形体在特定空间中的立体空间效果。作为写实性素描，利用光影明暗塑造出三维立体的空间感这是写实素描的特点；这就要求学生懂得立体观察，整体处理画面的形体和空间；懂得局部和整体，主要与次要的矛盾关系；懂得整体关系的处理是达到画面形式表现上的一致感和精神表现上的统一感的关键；要求学生掌握塑造体积的能力，加强形体概念，注重虚实关系，讲究绘画感。训练中我听教授经常重复强调的是观察、比较、整体，就是克服素描中的面面俱到，没有厚度感和空气感。

几何原理的运用：运用简化的原则把客体中复杂的形象转化概括为基本几何形——基本形。基本形是艺术家对表现对象整体意识的自觉表现，是造型的起点，同时也是造型的归宿。明确的基本形综合了形象的比例、动态、结构、形体、黑白等因素，这种总的造型感引导列宾美院学生的艺术想象，更加增强了他们的表现欲望。画面造型感都是从基本形开始归纳和夸张的，使之更加的生动和明确，运用几何形原理不仅是要准确抓住对象的基本形，而是要在构图时运用几何形进行认识和分析，组织合情合理的画面构成。列宾美院老师要求学生在画素描之前要画构图小稿，归纳大体明暗和概括基本形。引导学生在表现动态结构中，从形体关系中找到运动规律和动态节奏感，在局部的表现中运用几何形进行整理再组合，并注意局部与整体基本形的关系。而画面空间里，画面表现的物象所占有空间几何形与它周围环境空间几何形之间的结构关系是要求学生注意的重点。在明暗关系上归纳黑白灰的关系，强调黑白对比，压缩灰调子，特别是黑白色块之间的形态构成，进行概括简化，提炼单纯而简练的形式。目前梅日尼科夫和贝斯特洛夫领导的大型绘画工作室的素描教学基本体现这种绘画特点。

艺术表现：当今的列宾美院素描，在写实这个平台，不同面貌的作品呈现相对多元的状况。从素描教学到素描艺术，各个工作室力求使素描与油画和创作的风格相对应，结合油画的表现形式，强调不同教学倾向。有追求古典精神，强调崇高和力量，以线概括，减弱细节变化，压缩明暗调子，利用黑白对比，表现大的形体和结构；有追求生动的绘画感，以线和调子结合塑造形体，表现具体丰富的结构变化和空间关系；有追求写意造型，讲究笔法和激情，强调动感与表现；有追求严谨的写实效果，惟妙惟肖表现现实中的个性形象，强调光影明暗和空间关系，准确刻画微妙形体起伏和结构转折，使画面具有完整性；有追求理性的构成感，强调整理与秩序，归纳与概括，利用明暗表现立体和空间变化。素描教学自始至终贯穿艺术表现。在教技艺的同时，要培养学生的艺术品质，要表现主观感受，研究素描语言，要求学生带着激情，带着想法，面对客观物象进行研究和发现。在写实基础上寻找耐人寻味的东西，要求学生讲究线条、讲究黑白灰、讲究概括、讲究画面构成和处理，追求绘画感，要把作者的情绪与表现精神内涵有机融合，要主动去画，要画得狠、画得像。要使素描教学成为创作活动的保障，通过坚持把学生推向艺术的前沿。

图 3-2 列宾美院学生作品

图 3-3 列宾美院学生作品

图 3-4 女肖像 路家明

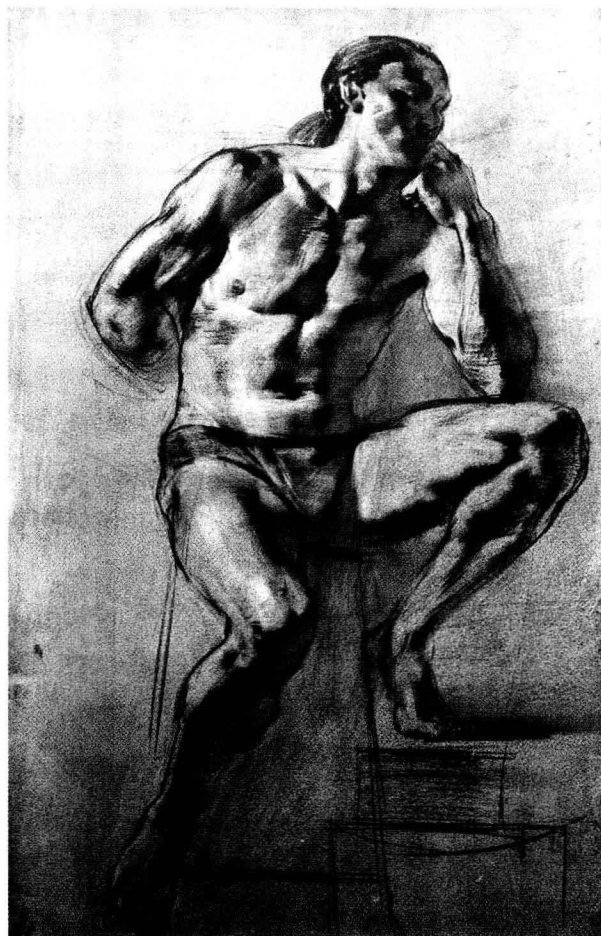

图 3-5 列宾美院学生作品

图 3-6 站立的男肖像 路家明

图 3-7 组合男人体素描 路家明 2006 年

图 3-8 女人体素描 路家明 2006 年

造型理念的重新理解与认识

素描课是在写生的基础上，通过写实描绘，教学生掌握各种基本表现技法及对物象深入塑造的能力，重点使学生面对客观自然世界，对造型理念产生重新理解和认识。

通过对以前所掌握的准确的描绘技法发展到极致，并能以照相写实手法呈现比相片更为逼真的绘画效果，通过微观世界的精确描绘改变日常人们惯见的常态，使人产生真实的错觉。这种对形态的极致描绘绝不是自然物象的如实而客观的复制，而是超越客观物象的真实再现，是主动鲜明的艺术表现，具有强烈的视觉冲击效果。实际上，面对真实的自然物象进行写生与通常意义的如实再现是完全不同的。在表现手法上运用对自然物象逼真的描绘把写实发展到一种极致，使视觉形象产生强烈的照相幻象，甚至通过照片摹仿，再有根据自然的人和物及场景或自己制作后的实物进行描绘再创作。这种极端性的写实绘画特点：画面光滑，不露痕迹，取消画面的笔法，彻底放弃激情的即兴表现。它真正的目的是表现什么物体不是画家所追求的，而画家所追求的是透过具象背后的抽象思想，使绘画转化为纯主观意念的产物；在形式上则致力于把设计的构成因素带入画面，使画面产生强烈的秩序和形式。对于自然物象的具象写实训练已经不是我们所认为的传统写实范畴，而是在此基础上的升华。这时绝对意义的具象写实已不存在了，画面真实与生活真实永远是保持距离的。

图 4-1 学生作业 吴建中