

广州美术学院版画系

1980—2002 年

优秀留校素描作品
集

学院素描

教学

XUE YUAN SU MIAO
JIAO XUE

主编 王文明 范国华

岭南美术出版社

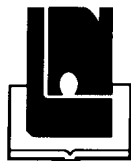
广州美术学院版画系

1980—2002年

优秀留校素描作品集

学院素描 教学

主编 王文明 范国华

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

学院素描教学: 广州美术学院版画系留校精选素描作品集 / 王文明, 范国华主编. —广州: 岭南美术出版社, 2003. 11

ISBN 7-5362-2822-8

I. 学... II. ①王... ②范... III. 素描—作品集—中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第094828号

主 编: 王文明 范国华
编 委: 黄启明 李全民 宋光智
洪 夫 罗必武 邓耀明

学院素描教学

出版、总发行: 岭南美术出版社
(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)

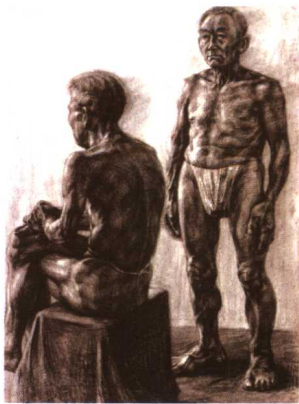
经 销: 全国新华书店
印 刷: 深圳现代彩印有限公司
版 次: 2003年11月第一版

2003年11月第一次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 10

ISBN 7-5362-2822-8

定价: 59.50元

版画系素描课教学大纲(初稿)

总论

素描是美术学院的造型基础教学。

当前,美术学院的素描课教学仍遵循现实主义的艺术原则,以写实人体为主要授课内容,它既包含着造型原则的基本规范同时也有它自身的视觉艺术形式,以此引导学生进入造型意识的世界,以形、色等造型艺术形态观察、认识实体,研究和掌握造型艺术的规律。素描这一造型样式作为绘画艺术的基础教学,随着历史上造型艺术语言的创造和发展,从古典美的形式规范到当代绘画艺术的演进,造型世界的范畴日渐广阔地拓展和深化。尽管如此,素描造型原则的规范仍集中凝结为最基本的几大观念;即整体观念、形体观念、特征观念、结构观念、空间观念、运动观念、明暗色度观念等。版面系的素描课教学遵循写实主义的基本规范,坚持“由浅入深、循序渐进”的教学秩序。以认识形、把握形、超越形为基本的教学思路,将形体的特征、形体的空间、形体的运动、形体的基本结构,形体的平面构架等本质的研究放在首要的位置上,同时引导学生在掌握写实的基本造型法则的进程中表达个人对形体特征的独特视觉感受,树立并增强造型艺术语言的表现意识。

整体观念是写实范畴诸观念的存在方式。它作为“意识的对象”具有超越感性经验的造型理念,需要通过心智来知觉它的存在。素描课教学应提供严格的指导途径,使学生的感性经验从表象的领域提高到一个更高的实在。

线、面、色调等表现形式具有独立的审美价值,但作为基础训练的阶段只有当它建立在对形体特征的理解上才具有完整的意义。在这个教学中应设置明确的阶段性课程,引导学生熟练地把握物象基本形体的本质与非本质特征的表现形式之间的关系,正确调整理性与感性、主观与客观的感应方位。

整体地把握形体，最后达到以“形写神”的高度，是素描教学的目的。

“从结构入手”对形体结构、运动、空间等实质的问题进行“由里到外”的反复认识是素描课的阶段性教学，是感知形体美的各要素，领悟整体之生命的精髓，正如古人云：“骨法用笔”。素描作为造型基础训练，具有自身的法则。古人说：“大匠诲人以规矩，不能使人巧”，素描教学应该教给学生对造型规律性的认识，使学生在三年的学习过程中，通过自己大量的艰苦的劳动，认识并掌握造型艺术语言的规律性的知识，这种知识应包含自然的规律和艺术的规律。

本课程共 42 周，924 学时。

几何形、实物 22 学时。

面面观 44 学时。

石膏像、真人头像、半身像 154 学时。

人体解剖结构、几何结构研究 66 学时。

人体 286 学时。

全身着衣人物 110 学时。

双人体 110 学时。

一年级素描课

教学要求和目的：

几何形体是人类经历了几个世纪的实践总结出的造型原理。树立几何形体观念，掌握造型语言最重要的“词汇”几何形体符号，养成从外象世界去思考简单的几何形体的习惯，透过外形去认识物体的结构，并且透过结构去研究它的道理。摒弃那些容易引起学生十分偏爱的表象细节，整体的去感受形的符号相互之间的关系，增长从整体出发的观察能力，使这种能力成为一种艺术直觉能力。

作业安排和学时：

上学期(框架结构、几何形、静物、石膏像、人像)7周，分三单元进行。

第一单元：几何形体组合(2周)

1. 多个几何结构框架组合(7个以上、8课时)。

2. 多个石膏几何体组合(9个以上，8课时)。

注：1. 理解形的结构和空间位置。

2. 明确用线来说明形的道理。

3. 理解形与明暗色度的相互交织的关系。

4. 初步树立造型诸观念的整体观察能力。

实物组合(多种空间构架)

1. 多个实物组合(12学时)

2. 实物与衬布组合(12学时)

注：1. 教学要求同上。

2. 理解几何形概念与实体形的特征的变通关系，善于从复杂的表象中归纳最具形体特征的造型手法。

3. 讲解作画初步，从起稿到完成的各阶段应注意的问题，校正学生入学前作画的不良习惯。

第二单元：面面观系列(共 12 周)

1. 石膏头骨面面观(正、侧、俯、仰、后)

2. 石膏肌肉头像面面观(正、侧、俯、仰、后)

3. 真人头像面面观(正、侧、俯、仰、后)

注: 1. 掌握头、颈、肩的解剖结构和几何结构、形体的朝向方位。

2. 整体的表现头、颈、肩的基本动势和造型。

3. 养成观察贯穿于头、颈、肩的中心线, 寻找骨架对称点的习惯。

第三单元: 石膏头像、真人头像

1. 石膏头像(22学时)

2. 真人头像(22学时)

3. 真人头像(44学时)

注: 教学要求同前。进一步巩固几何形观念, 整体地把握头、颈、肩的形体特征, 反对那些堆砌毫无意义的细部和几何图形公式化的趋向。特征鲜明、造型简洁有力, 树立特征观念。△教师课内应提供并系统地讲解中外素描的历史发展, 要求学生认真临摹三张具有代表性的素描杰作, 计入素描课成绩。

△结合课堂练习, 要求学生完成一定数量的课外速写, 计入素描课成绩。

下学期: 共7周

作业安排: 人物头像和半身像

1. 男壮年头像(22学时, 2张作业)

2. 女青年头像(22学时, 2张作业)

3. 男老年头像(22学时, 1张作业)

4. 男老年头像(44学时, 1张作业)

5. 女青年半身着衣(22学时, 1张作业)

6. 男壮年半身着衣(22学时, 1张作业)

注: 1. 头像作业教学要求: (1) 对形体的衔接、转换、运动、空间的表现要准确; (2) 强调把握形体的特征, 增强学生对特征的敏锐力; (3) 细部与整体关系和谐, 色调完整, 画面布局严谨。

2. 半身着衣教学要求: (1) 透过外部服饰研究分析形体, 做到造型深刻、内在, 此作业不要求表现技巧的“完整性”。(2) 对形体特征、服饰衣纹、质感、色调等因素表现准确, 描绘细致、有力。(3) 讲解构图和比例的审美原则, 要求既有比例的审美规范又有学生个人对具体对象的比例, 有独到的视觉表现力。

二年级素描课(共14周)

教学要求:

以几何形体概念为基点, 深刻地把握内部结构构架和外部形体特征的有机统一关系, 感性与理性相结合, 个人的视觉感受与客观形体的有机统一, 做到既造型坚实有力又生动感人, 展开人体课素描教学。

上学期分两个单元进行: (1) 要求学生透过人体的比例、动态, 人体的外部特征、色调、光影与明暗调子等表层因素, 深入到人体内部构架去研究、分析、理解它的规律, 即人体骨骼、肌肉的生长规律及其运动规律。(2) 客观实体与视觉经验的有机联系, 即表象与内部本质的有机联系及其主客观总体内外造型特征的综合描绘刻画能力。

下学期在观察、分析、理解了实体的表象和内在因素之后, 使学生对特定

对象有了特定认识和特定感受,准确、综合、更加深刻地去感受形体特征,把握形体特征,最后把这种具体的视觉感受和认识准确概括地、生动深刻地表现出来,具备敏锐的造型观察力和深刻的表现能力,即坚实有力的写实能力。

△要求学生临摹古今中外素描大师的作品,着重研究大师的表现形式和画面的艺术处理手法。

△课外要求完成速写若干张并计入素描课成绩。

上学期:共7周,分两个单元进行。

第一单元:人体解剖结构和几何结构的研究

1. 躯干面面观研究(22学时)

2. 手、腿、足面面观研究(22学时)

3. 男壮年人体(内部结构与外部形体研究,22学时)

注:1. 准确表现内部结构的转折、穿插、运动力度。

2. 此单元的作业不要求画面的“完整性”,学生可根据自己的需要对实体作局部的、片断的以及种种分解剖析的研究,让学生通过刻苦的研究取得认识上的真知,取得理解和表现真实的造型能力。

第二单元:

1. 男壮年人体研究(22学时)

2. 女青年人体(22学时)

3. 女青年人体(22学时)

4. 女中年人体(22学时)

注:1. 充分地理解和把握对象的形体特征、动势特征。

2. 做到造型诸因素控制得准确到位。

3. 解剖关系正确。

4. 表现手法坚实、有力。

5. 继续跟踪学生对比例范畴的深层把握,掌握控制画面比例位置的能力。

下学期:7周

1. 男壮年人体(22学时)

2. 女青年人体(22学时)

3. 女青年人体(22学时)

4. 女人体(44学时)

5. 男老年人体(44学时)

注:教学要求与上学期同,具有深入刻画的能力,做到造型特征深刻性和表现技巧的有机统一。教师应引导学生认识和把握自己的长处与短处,认真寻求个人的表现技巧特征。

△教师应经常介绍中外绘画大师的多种造型风格并对作品进行分析,扩展学生的艺术视野。

△每周安排一至二张人体速写。

三年级素描课

教学目的和要求:

在经过前两年严格的造型规范的学习,掌握了造型写实的一般法则,应着重提出进一步解决画面上艺术处理方面的种种问题,对学生的画面要有更高的教学规范。如艺术的概括问题、艺术的整体问题,具象与变形,写实与抽象等

艺术形式的问题，特别是要解决“以形写神”，最后达到“形神兼备”的写实高度的问题。具备高度的概括能力和整体控制能力，既写形又能超越形，画面整体简洁又具现实氛围。

在教学中，教师应根据学生的不同特点，因材施教，允许和引导学生寻求个人的独特视觉感受，提炼概括富有个性的表现形式。

上学期：7周，分两单元进行。

第一单元：1. 男老年人体(22学时)

2. 女人体(22学时)

3. 女人体(22学时)

注：1. 对多种工具教材有深刻的认识和表现力。

2. 要求学生造型全面因素进行打破，对个别的素描因素，如质感、几何结构等能有意识地运用夸张、对比、强调、减弱等艺术手法，画面简洁有力。

3. 既写形而又能传神，具有个人感受的真实性。

4. 反对满足于“空陈形似”，古人曰：“形者神之质，神者形之用”，教师应多提供绘画范本，从艺术的多方位阐述“形与神”的辩证关系。

第二单元：着衣全身人物

1. 着衣全身(44课时)

2. 着衣全身(44课时)

注：1. 画面现实氛围真实、生动，表现力丰富、简洁。

2. 构图完整、画面深刻、和谐、传神。

下学期：7周，分两单元进行。

第一单元：全身着衣人物(22学时)，画面上真实的氛围中能体现出个人的判断和选择，表现手法明确。

第二单元：1. 双人体(44学时)

2. 双人着衣(44学时)

3. 双人着衣(44学时)

注：1. 人物与周围环境的关系，人物与人物的气质特征等整体氛围细致丰富，呼应、对比、强弱、均衡、力度等审美要素和谐，画面传神。

2. 提炼概括出最具力度、最具特征的富有个人艺术语言的形式。

3. 深刻把握对象的实质，画面上达到传神的高度。

《学院素描》有感

亦 言

人们熟知素描是一切造型艺术的基础，也是美术院校培养学生造型艺术基础的基本教学课程。素描，如同米开朗基罗所说的，是“绘画种类的原源和灵魂”。而在文艺复兴时代，素描概念则是泛指艺术家在创作前的过程探讨或过程准备，即创作构思、作品规模、制作内容等造型视觉元素的收集与整理，绘制的草图或草稿等等，与现在具有独立意义的素描概念有所不同。素描造型的独立原则的规范，素描本身所具备的艺术魅力与灵性的张力和对物象表达的亲和力的视化层面的升华，训练与认知的超越，已最终导致她与绘画概念范畴的认识和理解等同于造型艺术基础功底发挥得失常。解决造型问题而使视觉美感受到程度认可，需要一定的基础能力，对于能力而言，从某一特定角度来看，教学训练的宗旨和训练过程与结果的经验积累是至关重要的。培养和训练非一般的洞察力和表现力的特定目标方式，改变习惯的视觉认知经验，培养个性的视觉造型语言，转换知识与经验的独特表达方式调动自我的独立因素并作为主动的主体诉以体验和灵化，趋向于区域性群体格局的文化一致，无论是教学者，还是被受者，实在都是这一经验诱导实施过程的积累受益者，为当代教育的继往开来积淀了具有文献性的教育经验和教育财富。

广州美术学院版画系1980年至2002年留校优秀素描作品充分体现了当代学院素描教学的特点和成果。由王文明、范国华两位教授主编的《学院素描》，系统、规范地反映出广州美术学院版画系素描教学特色。作为版画系素描基础教育，大体上遵循着具象的写实主义基本原则。对于所表现的物象本质的结构规律，从重视培养和体现艺术的感性认识以及提升的理性思维分析，对所描绘物象的灵感认识、充满活力的扎实功底，充分体现出作品深刻的内涵包容性和每件作品灵性的张扬，酝酿着新的图式革命和教学经验成果的能量张力，不能不说对后来者起着重要的承前启后、继往开来的与时俱进启示。

这本《学院素描》作品集是广州美术学院版画系恢复高考后从78级至2002级的学生优秀素描留校作品的集中展示，她极大地反映了我国高等美术院校几十年来的造型基础教学的状态和面貌。从中也可窥探我国美术教育的发展变化以及由基础教学观念的变化所引起的过程结果，不但重视艺术基本规律的传授更强调对学生艺术个性、想象力和创造力的培养。与创作的密切联系，课程安排的长、中、短期结合，强调来源生活观念，生活体验的教学观念，主张多种表现手法，汲取兼收中西方艺术精华，重新审视美术教育的全方位功能，观念与指导思想的互动，强化形象的自我独特感受，单纯的造型技术训练转化为向具有独立审美价值取向的多方位探讨，通过基础训练，解放和启发创造力适应当代艺术多样化的包容性、选择性，关注语言形式的素描表现语言的探索都凝聚在这本版画系《学院素描》教学的实验报告中。

广州美术学院版画系从“文革”后第一次高考招进的学生起始至今，素描无疑是系里教学基础的根本，而教学档案的汇集整理，无疑也是学院的财富，《学院素描》正是广州美术学院基础教学的成果体验。

这是一部美术学院教学史料的文献。

这是一部具有远见卓识的教育家们的心血。

二位主编均是系里学科带头人，从当时的学生时代走来，知晓历史的责任，懂得经验积累在教学中的举足轻重作用，他们花费了大量精力和时间，汇集、整理、编撰，一丝不苟，为每一细节，为整体安排耗尽了心血，为他们感动之余，深觉这本版画系《学院素描》教学的实验报告是为广州美术学院留下了他们这一代及上一代的教育心血的宝贵经验，历史会证明这一点，会记住并感谢他们。

学院素描教学

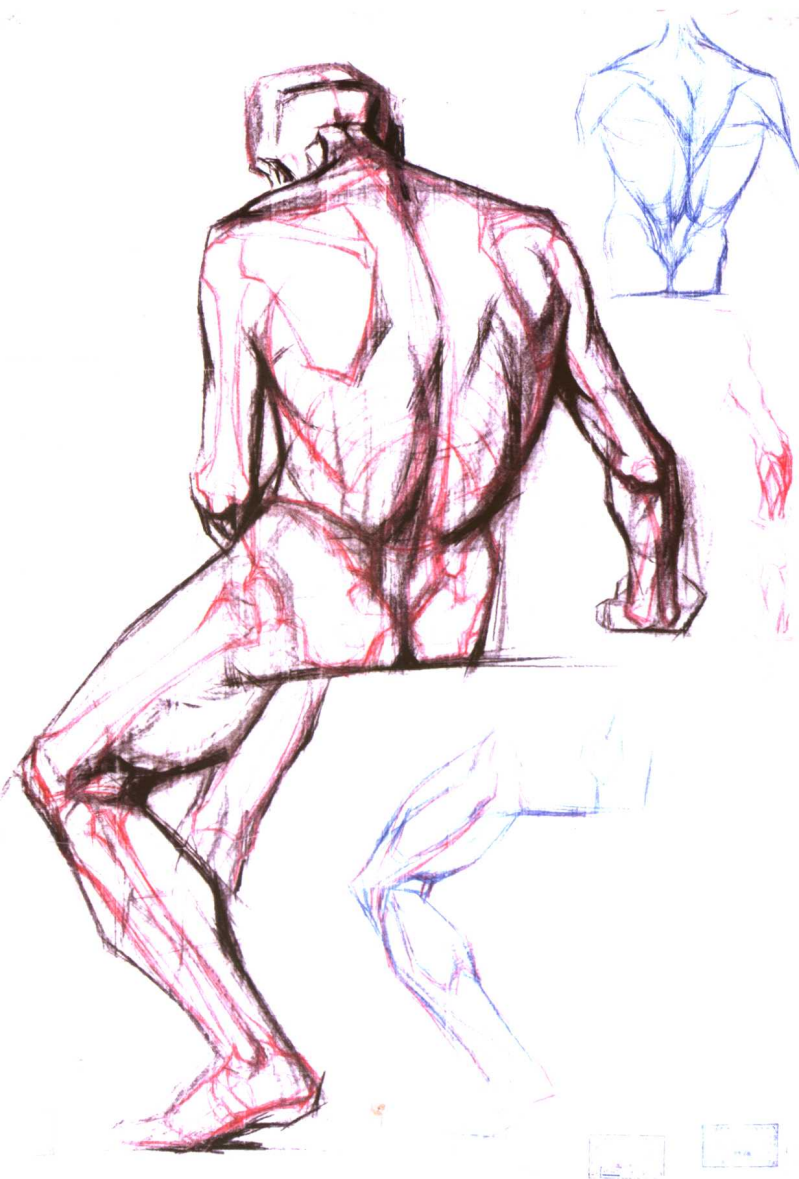
XUEYUAN SUO MIAO JIAO XUE

广州美术学院版画系
1980—2002 年
优秀留校素描作品集

短期作业 ■ 人体

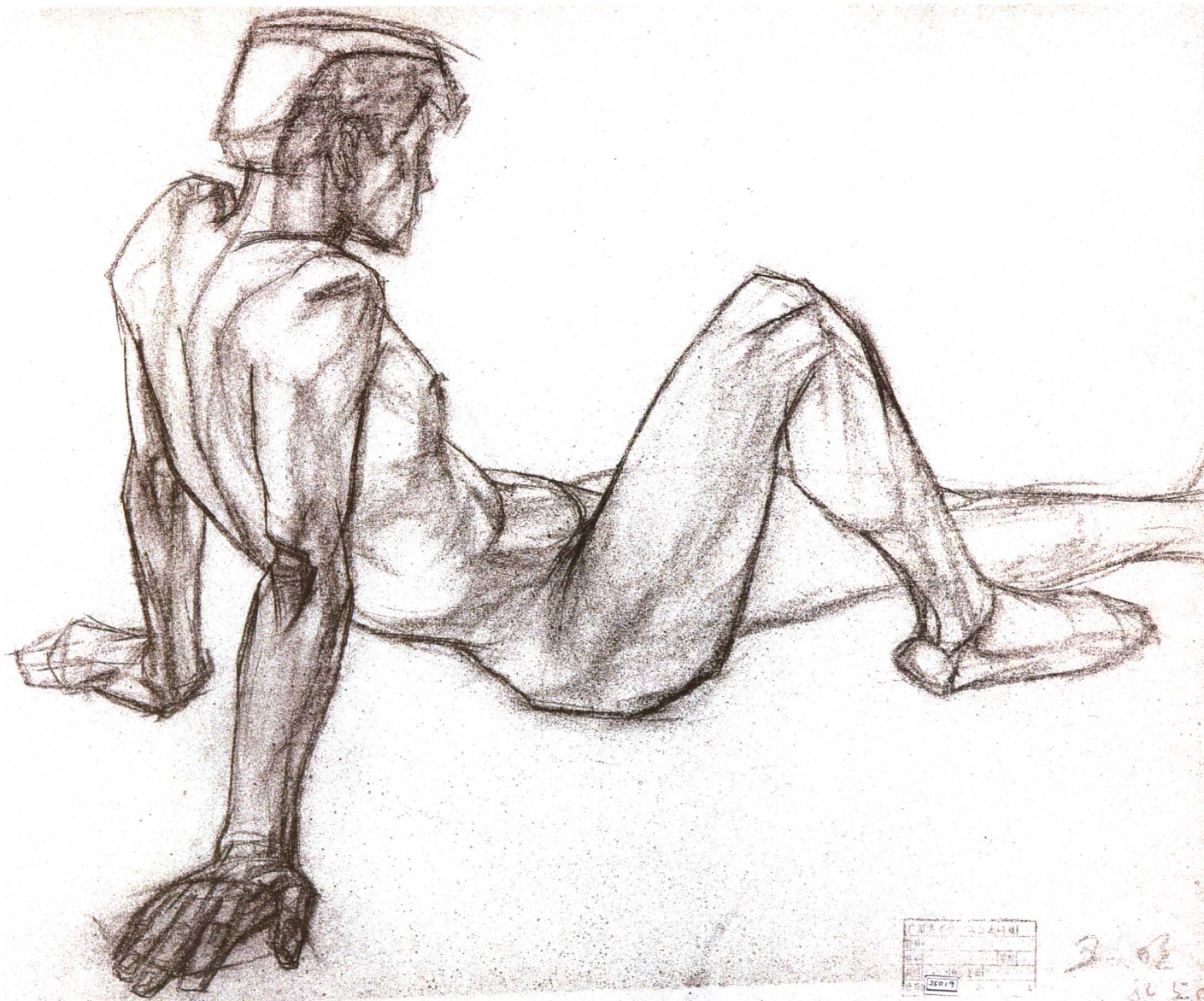

盛檬
《人体结构解剖》
指导教师：冯健辛

冯原
《半上身 背立》
指导教师：冯健辛

王文明

《男 侧坐》

指导教师：冯健辛

83.5.27
冯原

冯原 《女 跪》 指导教师：冯健辛

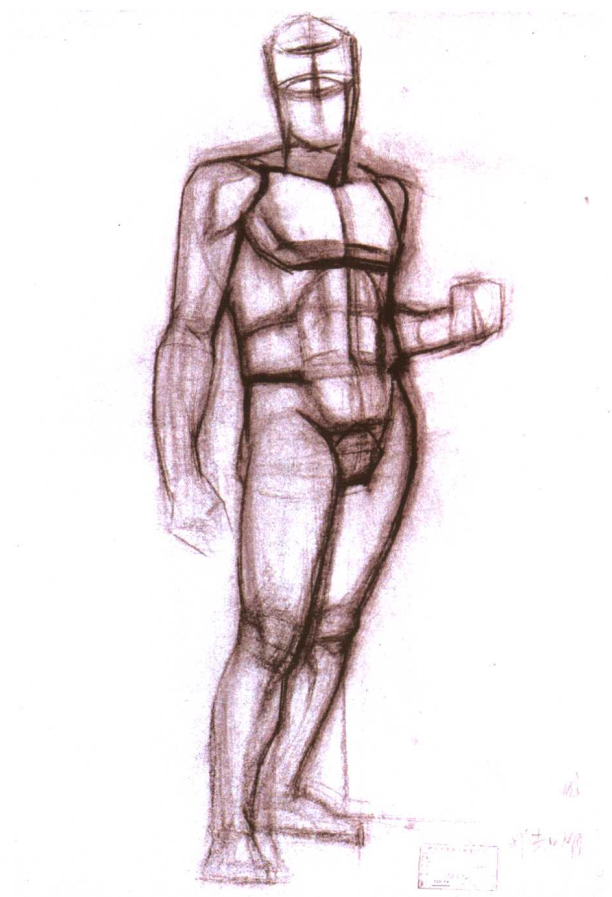
黄启明 《男 坐》 指导教师：冯健辛

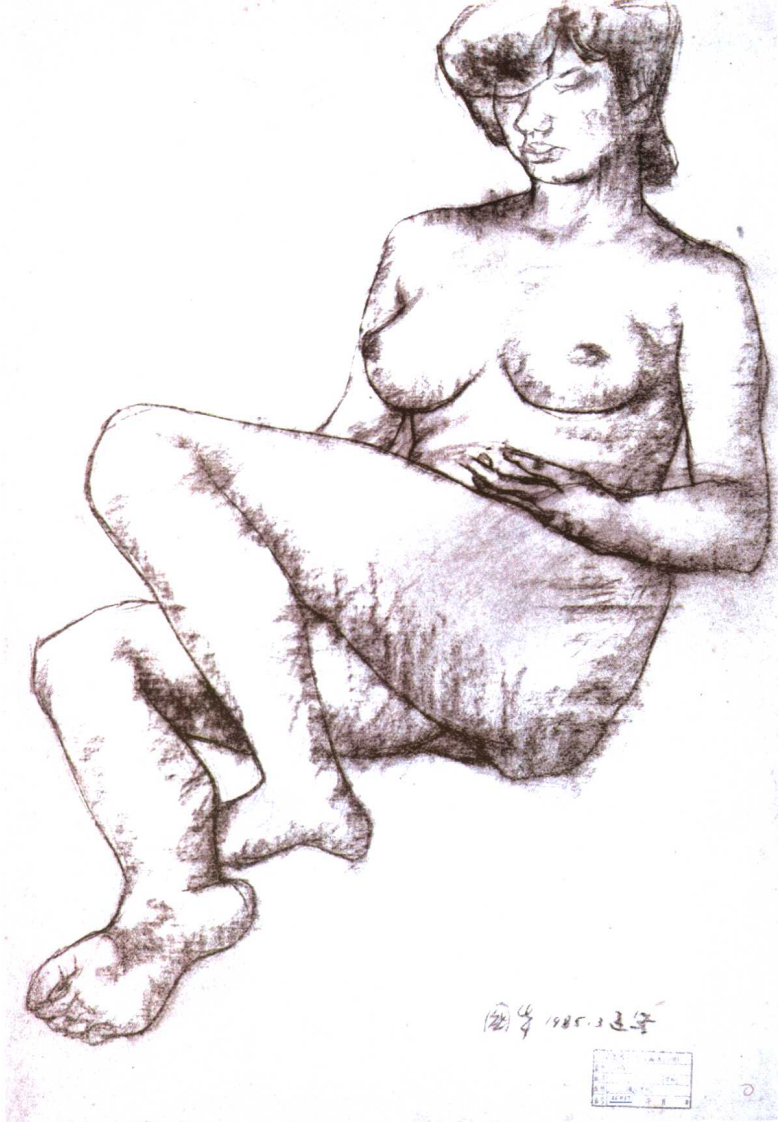
温浩 《女 坐》 指导教师：冯健辛

邓耀明 《女 背坐》 指导教师：冯健辛

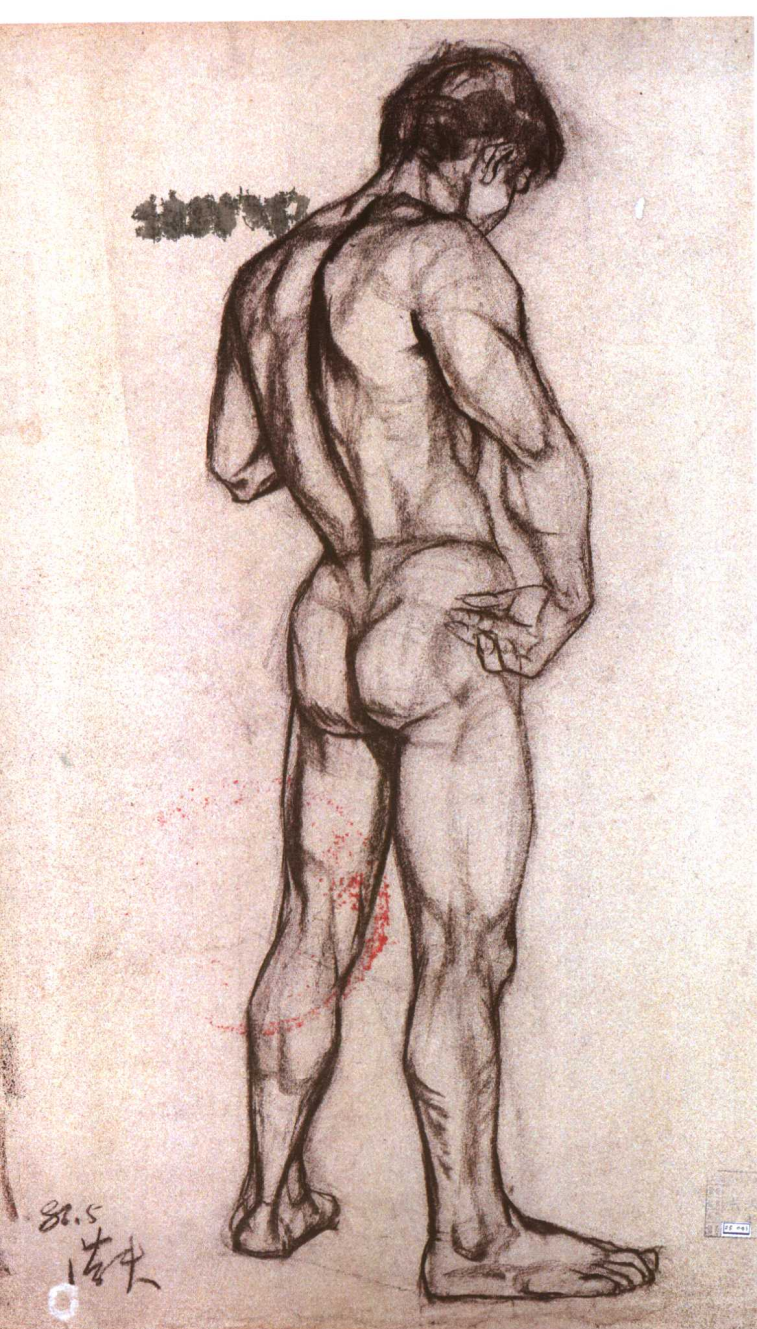
邓耀明 《男 立》 指导教师：冯健辛

范国华
《女 坐》
指导教师：刘其敏

冯原 《女 背卧》 指导教师：冯健辛

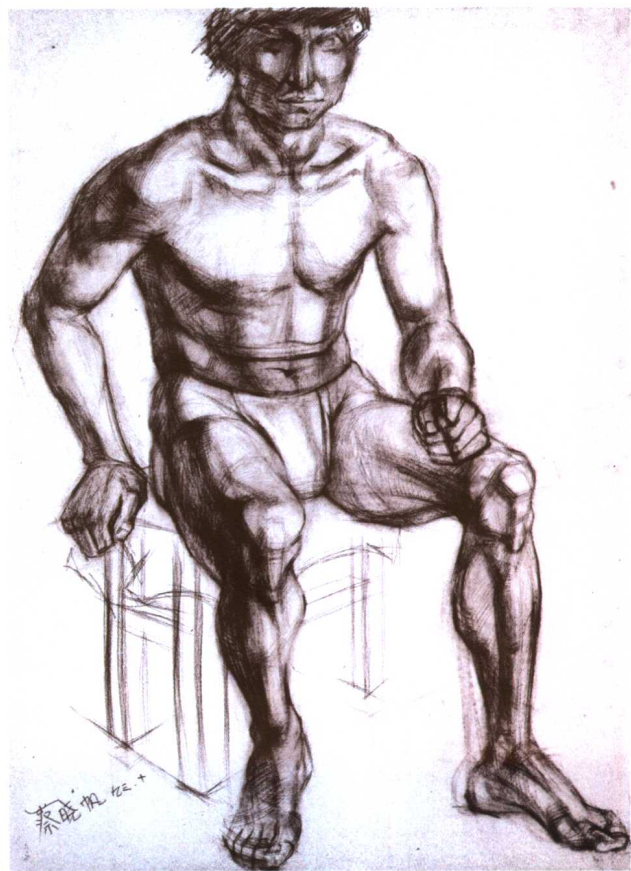
洪夫

《男 背立》

指导教师：冯建辛

如何概括和归纳形体是学院素描教学阶段性的课程，这张习作体现出了教学的思路和教学的目的明确。作者通过简练的笔法，突出重点，注意形体之间大的运动关系的节奏变化，注重形象与形体的基本形的研究、认识与概括，如骨形结构、肌肉解剖与几何形体归纳的关系处理，通过朴实、简练的手法明确地表达出轻中有重，突出重点、形体概括是这张短期习作的特点。

点评：黄启明

蔡晓帆

《男 坐》

指导教师：王文明