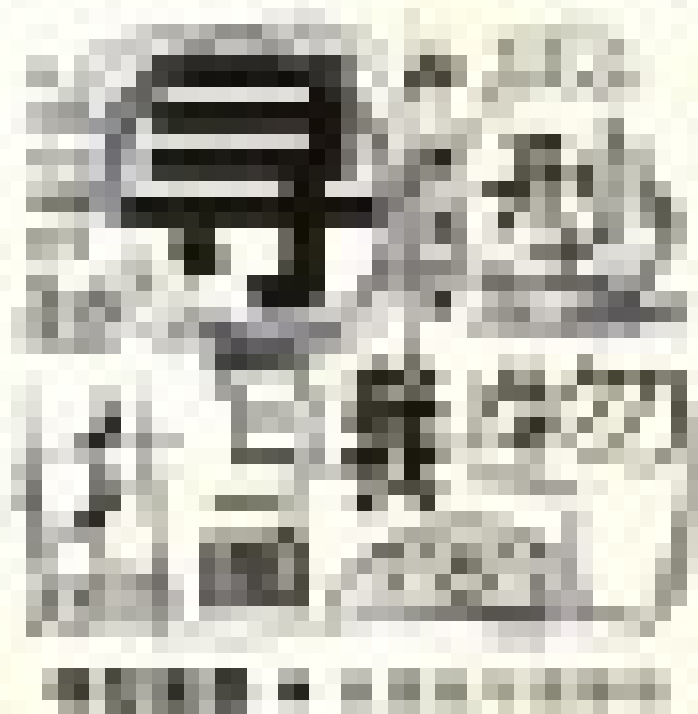

基础素描教程

寻型素墨 ● 我描我写图静物

河北教育出版社

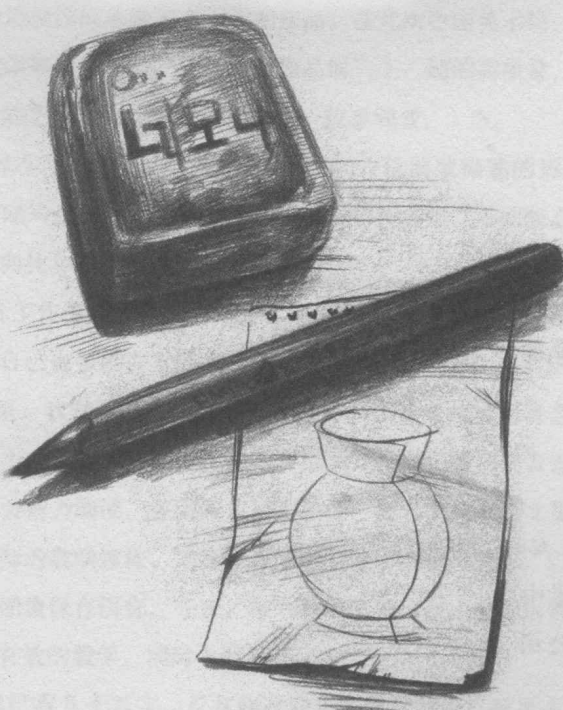
J214/343

001383024

寻型素墨

我描我写图静物

周青 编著

河北教育出版社

001383032

图书在版编目(CIP)数据

寻型素墨. 我描我写图静物/周青编著. —石家庄: 河北教育出版社, 2009.11

(周青造型基础系列教程)

ISBN 978-7-5434-7273-0

I. 寻… II. 周… III. 静物画—素描—技法(美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第196425号

文字总监 / 郑一奇

责任编辑 / 刘 峥

执行编辑 / 刘霞飞 刘 健 邹亚林 宋海增

封面设计 / 姚彦霞

版式设计 / 贾欣欣

出版发行 / 河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号, 邮编: 050061)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

印 制 / 北京兴裕印刷有限公司

开 本 / 889×1194 1/16

印 张 / 14印张

书 号 / ISBN 978-7-5434-7273-0

出版日期 / 2009年11月第1版 第1次印刷

定 价 / 580元(共4册)

教学相长 携手前行

周青是位画家，或确切地说是位视觉艺术家。在她所呈现的作品形式上有“正宗”的油画、版画、水墨画、线描等造型艺术形式，也有在材料技术、工具方法上“跨界”交叉的很多不能准确描述的作品形式，如影像与材料的结合，材料与平面媒介的结合，以及独立的材料立体作品等，更有大量钢笔、铅笔日记式的记录个人生活、情感等内容成本成本的视觉手稿，亦用文字、随笔、诗词方式常态性记录表达对生活、社会、情感真切的所悟所想。

但可贵的是她所涉及的作品形式与数量都不是简单的挥洒，表面的技术堆积，而是大制作、大批量，即用全部精力、情感忘我舍命地浸淫滋养她方方面面的作品。在几次中国美术馆、中央美术学院、中国美术学院、天津美术学院、南开大学等地举办的“周青个人作品展”上，她的高质量、高密度、真情细腻，超俗入境的作品内容以及丰富多样的艺术形式深深感染打动每一位参观者。

“撇开尘世的繁乱，尽享生灵放飞生命之快乐”，正如一位前辈描述的周青：“一个神情并至的倦人、憨笑与闲散中时时进出忙碌的疲惫”。周青不停留于某一创作形式，不间断心灵与艺术形式的追寻，源于她对生命、生活美好深层的向往和梦幻理想境界的追求。

2005年，我初识刚入南开工作的周青时亦有同感，也曾担心她“闲散”的心境，“飘移”的状态能否做好有规中矩的教学工作，她自己也多坦言不善于在众人面前言辞，担心缺少系统理性的言辞组织能力。

但短短至今的4年多时间里，我却不断听到、看到社会、同学及老师对周青老师课程的评价以及一次次令人耳目一新、充满创意和活力的课程作业展示，更不断得知、听到和看到周青老师在备课阶段，为完成所承担的课程教学而下苦功夫，大精力阅读、查阅大量相关教材、教案、教学论文集，寻访名家名师讨教教学秘笈，随时用音像方式记录名师的教学过程、谈话和教学中学生所谈学习感想，以及所反馈的各种建议，她对每位学生的每一幅作业都做图像保存研究、分析，每一教学单元、每一次课后都有详细的教学笔记，梳理分析经验与问题，以备明天更有效的教学，同时自制教具。

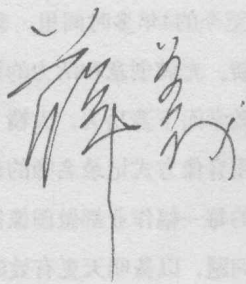
几年来，只教学笔记一项已有几十万字，反复修改完善的教案数量不断增多，其质量和可实施性同理提升，教学效果日益显著。

周青说“笨鸟先飞”，她珍惜喜爱教学工作，但在我所熟知的同行中，她对事业、教学工作全身心投入的程度以及短期内累积的成果和所获得的评价还是令人十分地赞叹，也是我学习的榜样。

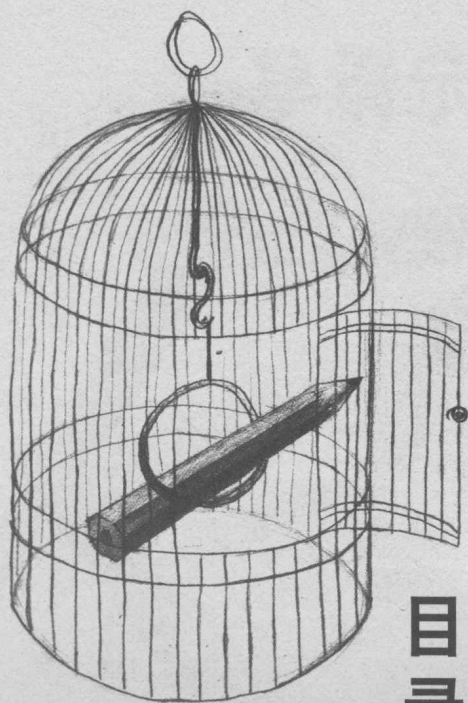
周青从教学工作始，承担过素描、实验性绘画、色彩和透视课，这些既熟悉又有些陌生的专业基础课程，如何能在教学中使教学内容和方式有新的突破，同时提高学生的学习情趣，获得理想的教学效果，一直是许多多年从教教师的摸索方向。

周青以艺术家的敏锐和创作的感悟，及吸纳众多名师名家的教学经验，同时又在教学中不断地充实调整完善教学内容与教学方法，以开放高起点的思维模式，深入具体地潜心工作态度，使这些课程的内容和价值及教学效果都有了质的提升。她根据专业特点，教学课时数和学生的专业方向以及个人的艺术实践经验，提出并设计了系统条理、丰富有效的教学内容与表现方式：首先在观念与形式上包含东西方经典的思维方式和审美取向，在内容上多角度多视点启发学生认识自然和现实生活，在表现方式手段上，更是精选经典有操作价值的方法或创造性应用多种材料表达内心所感所思，同时对完成的作业格式要求规范统一。所有这一系统的教学过程，科学有力地保证了教与学的有效进行，这套丛书即是周青老师积累这几年的教学心得、教学经验成果的汇编。这种教师、教学的体悟和认识又常常开启她新的创作激情与表现理想，促使她在教学之中完成了多种形式的艺术创作，正如她的感觉：有时在教学中她不知自己是教师还是学生，因为她在享受和感知着学生创作的快乐和灵感的火花，教学相长，这也是做一名优秀教师、艺术家难得历练提升的场所和基础。

祝愿周青老师教学与艺术创作不断走入新境界取得丰硕成果，祝愿这套丛书能为相关教学和学生研究学习开启新的途径。

南开大学文学院艺术设计系教授 系主任
教育部高等学校艺术学科教学指导委员会委员
2009. 6. 20

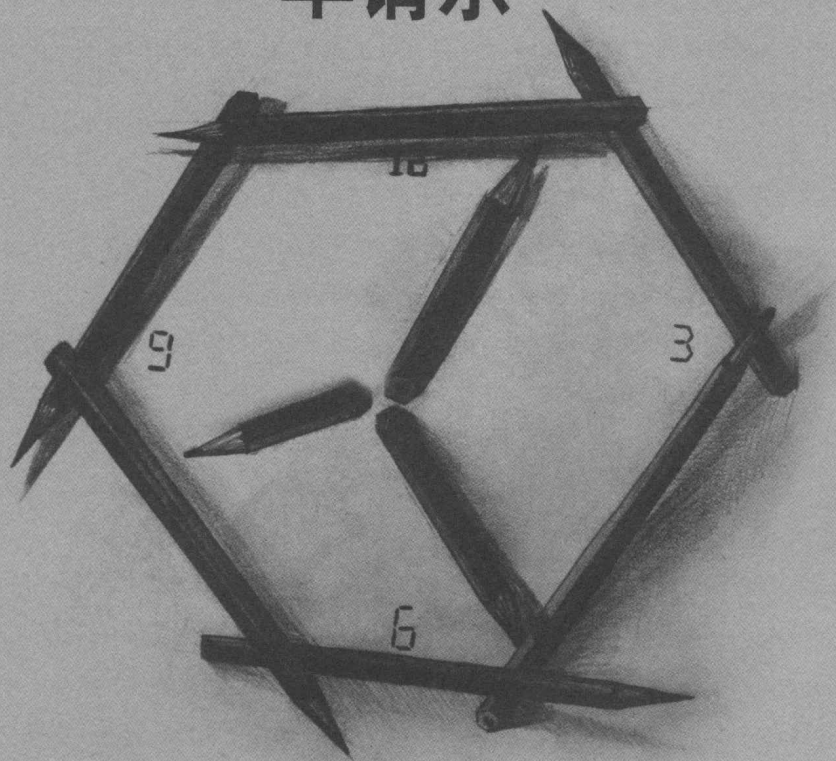

目录

早请示	1
引言	3
《研究性静物素描》报告	8
一描：造型	12
二描：结构	28
三描：构成	44
四描：图形	58
五描：快描	76

《表现性静物素描》报告	104
一写：水墨	108
二写：线型	116
三写：创意	124
四写：创作	138
课题1：矛盾空间——去经营	139
课题2：四观视界——现幻想	146
课题3：漩涡中心——展联想	150
课题4：鸟瞰天下——表情绪	156
课题5：自由穿梭——做运动	162
课题6：移花换影——寻身份	166
课题7：云游天下——在阅读	174
课题8：自言自语——听故事	182
课题9：记忆轮回——找自己	188
课题10：未知空间——全拾来	194
五写：快写	200
参考书目	210
晚汇报	212
尾絮	214

早请示

造型基础课程以素描为基本手段，课程安排是从构成语言到材料试验。作业过程是一个过渡的过程。从形态上讲，是从形态表象到内部结构，从平面到立体，再从立体到平面，从自然形态最终过渡到抽象形态的反复训练，最终达到形态表现训练的目的。作业是在开放性、实验性的训练过程中探索艺术视觉的思维语言逻辑和方式。

每当我们谈论素描教学，大多数时候都会集中在探讨素描的教学方式上，包括：如何帮助学生正确掌握形体与空间的关系；如何透过三维的观察尝试运用单一的媒介工具去再现事物……这似乎是代表着一个人的视觉方式从儿童时期的幼稚走向理性的成熟。事实上，很少有人将视觉能力与我们学习再现事物的能力结合起来探讨，人们似乎更愿意从两种能力中的后者来进行素描方面的研讨，而忽视视觉能力的开发在素描教学中的意义。从思维上讲，是从常规发展到宏观世界与微观世界的认知，是从感性思维发展到与理性思维的结合；从表现上讲，是从素描写生研究到多种手段的创作。对视觉艺术学生来说，对形象的多角度分析提炼与发展新的造型的能力，对形式要素的主动运用，对画面的构成秩序、骨架结

构、节奏韵律的灵敏感觉十分重要。在训练过程中强调了思维的灵活性、艺术的敏感性的养成，重视对造型审美力的培养，以及最为重要的对学生自身创造力和独特经验的激发，最终使他们能够掌握视觉艺术的基本原理，又能够抛弃常规，脱离因袭，以真实独特的审美表达偏爱的形态，在未来的艺术世界里作出理智与情感的明确反应。

既然素描是再现艺术，是探索知觉形象的主要手段。而能将某种行为称之为艺术是因为它包含艺术创造的功能，所以如何体现素描作为绘画艺术基础，首先需要了解我们自身是如何进行观看，又如何进行视觉创造的。观看是如何通过视觉创造进入到绘画的再现性活动之中，我们试图通过解读西方较为成熟的视觉再现和创造之间的基本问题，以此纠正仅限于被动模仿形体与空间的素描观念。素描重在“描”上，但这个“描”不是描画对象、临摹对象，而是表达一种从对象那里获得的感受，或者更多的是此时此刻的感受。

整个课程分成十个过渡单元的训练：“描”从研究物的一描到五描；“写”从表现物的一写到五写。整个过程贯穿了从表象到内里，从现象到本质的过渡，对自然的“描”到对抽象的“写”的过渡。从物象到心理的过渡，从感觉表现到理性的分析，是“描”与“写”二者依存转化的过程。这种存在于一切视觉艺术形式中的认识，对于自然的写生、分析、变形的研究，发展了对自然态度，从自然事物中寻找形的启发和设计原理。从“描”原形态到“写”解析变体意象的种种形态，自然与抽象独立阐述着自身审美价值。丢勒说过“任何人除非进行过大量的研究，全面充实自己的头脑，否则他注定不可能凭空想象，制作出美丽的图形。因此，美丽的图形就不能算是他自己创造的。艺术是后天的，学而知之的，艺术需要播种、栽培，然后才能收获果实。”通过学习来辨析形的要素，培养敏感的视觉经验。掌握从自然中发现不同特殊异常的视觉形与视觉元素的途径。不同表现方式的训练都是在强化这种深度的视觉经验，形成素养的直觉判断。

写生研究是从“描”到“写”的多种手段的创作训练。对美术类学生来说：“描”是对形的多角度分析提炼；“写”是发展产生新的造型的能力。对形式的运用，对画面构成的秩序、骨架的结构、节奏和韵律的系统训练。在训练中强调思维灵活，艺术敏感性审美，自身创造能力和独特经验激发的培养。具象形的“描”和抽象形的“写”是两个不同领域对形的表现，也是两个范畴的艺术语言的反映，是人们对相同事物的不同观察方法，进而产生不同的思维表现方法。“描”与“写”二者也有很紧密的关系，从解构到重构，从重构到解构并存互补，寻找其间的相互联系是教学的主要内容。

周青

2009年写于芳林园

“描”是从写生研究到“写”的多种手段的表现与创作训练。对美术类学生来说：“描”是对形的多角度分析提炼与“写”的发展产生新的造型的能力综合。在训练中强调思维灵活，艺术敏感性审美，自身创造能力和独特经验激发的培养。

一、素描概念

素描是指在绘画上对型与空间的基础研究与表现，由于素描的主要造型元素是线条和色块的组合，要在有限的二度空间上，发挥无限的情境，就必须对造型表现的技法运用熟练，方能随心所欲的达成。

素描不仅是学习绘画的基础，也是表达事物的一种手段，它的内容与形式是多样而丰富的。西方美术史上的很多绘画大师，曾留下大量的素描作品，如文艺复兴三杰、鲁本斯、伦勃朗、哥雅、安格尔、列宾、门采尔等。

素描在美术史上具有重要的地位。首先素描为一门独立的艺术，具有独立的地位和价值。其次素描是其他艺术的必修的基础，尤其是水彩、油画、版画、雕刻(浮雕)，另外对设计里的效果图、草图等也是必要基础。虽然各种艺术不一定要先绘出素描稿，但素描却是一切观赏艺术的基础。在作画时往往预先勾出轮廓作为草稿，然后用色彩渲染，当艺术作品完成时，素描稿常被掩埋或销毁。因此，素描被认为是一种技术准备。直到14世纪末，素描不再仅是附属品，而成为一门独立的艺术。它有着广泛的表现范畴：能表现体积、空间、深度、实质和动作。文艺复兴以后，素描已不仅只有实用地位，而是成为能代表人类创作能力的艺术品。

伦勃朗作品

卡拉瓦乔作品

老布鲁盖尔作品

考尔夫作品

夏尔丹作品

德拉克洛瓦作品

马奈作品

莫奈作品

凡高手稿

莫兰迪作品

二、分类技法

素描从不同功能上分为研究性素描和表现性素描两种不同的类型。研究性素描目的在于认真研究和理解对象，培养正确的观察方法，按照“整体——局部——整体”的作画步骤，由简入繁地逐步深入完成，要通过反复的实践，达到能够较为正确地、深刻地塑造形象的能力。表现性素描是指在充分理解和把握了对象的基础上，比较自由地、更多倾吐作者感受的素描作品，这类素描充分运用概括、对比、夸张等艺术手法，使形与神达到较完美的结合。

素描从时间长短上分为长期素描和短期素描，短期素描即速写。速写是用简练的表现方法，迅速地将生活中的人与物的形象、动作姿态、生活场景、服装道具等描绘下来的一种绘画形式。研究性或表现性的素描作品，均可以选用这种较为概括的方法。具有长期速写实践经验的作者，在进行素描作业时，更能生动地抓住对象特有的气质、神态与运动变化等。此外，还有一种在作画时间上介于素描与速写两者之间的样式，称作慢写。慢写虽比速写的作画时间略长，但仍以抓取对象的主要特征作为其描绘的任务，而不求详尽周到。

三、静物素描

素描静物画的发展经过了一个漫长的时期。从西方传统美术角度来看，在16世纪以前，静物画仅作为绘画的一个分支，并没有与其他题材的绘画一样受到同等的待遇。从16世纪开始，随着自然主义以及人文主义精神的不断确立与发展，静物画开始获得了独立的地位。代表画家有意大利的卡拉瓦乔等，在他们以及一大批画家的努力及影响下，静物画开始逐渐赢得了大众接受和喜欢。

17世纪，随着社会的发展和人们思想的变化，大众对于宗教主义的信念开始产生了动摇，人们更加关注个人生活的现实世界。画家们也从沉重的宗教枷锁中彻底的解放出来，进入到个人生活的现实世界里去。这一时期的欧洲静物画获得了很大的发展，代表画家有佛兰德画家老布鲁盖尔，以及衷情于描绘水果和玻璃器皿的荷兰画家考尔夫。

18世纪欧洲静物画继续发展，最伟大的画家当属法国画家夏尔丹。他的作品取材于日常生活用具，画风朴素，品味雅致，表现技巧高超，他笔下的景物真实生动，生活味十足，充满了思想的力量与质朴的人文关怀，体现出非常亲切感人的一面。

进入19世纪，静物画在欧洲蓬勃发展，以静物作为表现对象成为许多画家绘画题材的重要组成部分。代表画家有：德拉克罗瓦、库尔贝等。随着光学原理的不断完善，出现了印象主义。从此，静物画被赋予了全新的含义。艺术家更加关注艺术本质和对视觉语言的开发和研究，代表人物有马奈、莫奈等。后印象主义则使静物画发展到了一个新的高度，画家已不满足于客观描绘对象，而是强调自我的感受和主观表达。代表人物有凡高、高更、塞尚。

20世纪的西方社会各种艺术思潮风起云涌，观念日新月异。随着野兽主义、表现主义、立

体主义、未来主义、超现实主义及抽象表现主义的不断演变,西方画坛出现了百花齐放,多元共存的局面。与此同时,一些画家开始了重新审视与质疑。如贾克梅帝、莫兰迪等。他们从一个苹果、几个罐子开始视觉的重新出发,大量的素描静物是他们绘画作品中非常重要的组成部分。

纵观整个静物画发展的历史,我们发现,静物画创作往往体现着绘画本身的发展历史。一些新的艺术思想与艺术观念的产生,往往是以静物画来作为表达的载体之一,多数的艺术家具人物、静物和风景画创作为一体,使他们的作品体现出非凡的艺术魅力。进入到当代,欧美商业文化及流行文化蜂拥袭来,受其影响,整个中国的画坛也热闹非凡。新的艺术、机器的出现使得很多人陷入了迷茫与不解中,但同时有许多艺术家从喧嚣中解脱出来回归到本原,回到视觉及民族的传统文化中,回归到绘画本身,从线条中吸取营养重新开始漫长的旅程。

四、教学方式

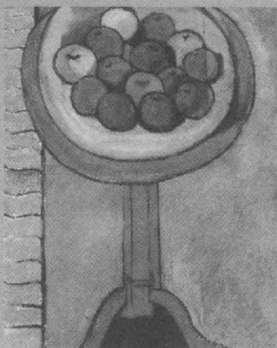
素描是由客观对象激发创造主体的感性而形成意象,这些意象的表达就是通过素描的各要素展现的。素描是绘画的基本训练方式,是认识客观对象基本规律和研究表现最重要的途径之一,也是最直接、最有效的一种绘画手段,而静物素描因其选择面广、便于描绘的特点,成为素描教学中最重要的课程之一。

我们小时候常用铅笔在白纸上描画自己眼中的世界:高耸的大树,绽放的小花,伫立的房子,这些景物常由简单的线条几笔勾勒而成,这种儿童画可以称为素描的雏形。在绘画中素描是一种比较容易掌握的造型艺术手段,我们小时候所进行的绘画练习其实就是素描。素描以其单纯、简洁明快的表现特点深受广大美术爱好者的喜爱,从素描入手练习造型能力成为许多美术同仁在学画过程中必不可少的途径之一。西方早期的素描基本上是在宗教历史画,人物肖像及风景画的创作中起辅助作用,后来由于它本身所具有的独特美感,从而逐渐发展成为一门独立的艺术。这样似乎应了我国的一句名诗:“有心栽花花不开,无心插柳柳成荫。”我国现有的素描教学体系,基本上是沿用西方及前苏联的素描体系,以对物象的造型、比例、结构、质感、体积、色调及空间的研究为主。东西方社会历史及文化背景不同,却出现了趋同于西方又有所差异的素描发展轨迹(如把中国画对线条的运用融入素描当中,对线条进行了不同于西方的阐释),经各个时期画家们的不懈努力,初步形成了具有我们自己面貌的美术院校的素描教学体系。

课题完成时按规定性的方式完成是限定,课题侧重手段,由五描到五写的不同手法训练过程,指定阅读图示资料收集,图像采集、PPT教学、大纲、教案、互动、讲评等多种辅助教学形式。强调分析与直觉发现的实验性、可能性,强调表达与技巧的自我选择,形式从手、眼、脑之间的有机配合和手段的限定正是为了将语言与形态从模仿中解放出来。

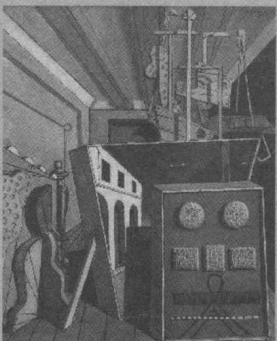
塞尚作品

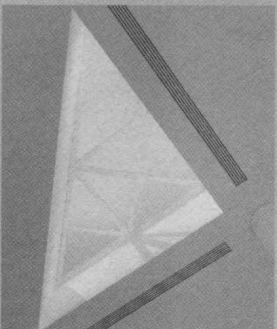
亨利·马蒂斯作品

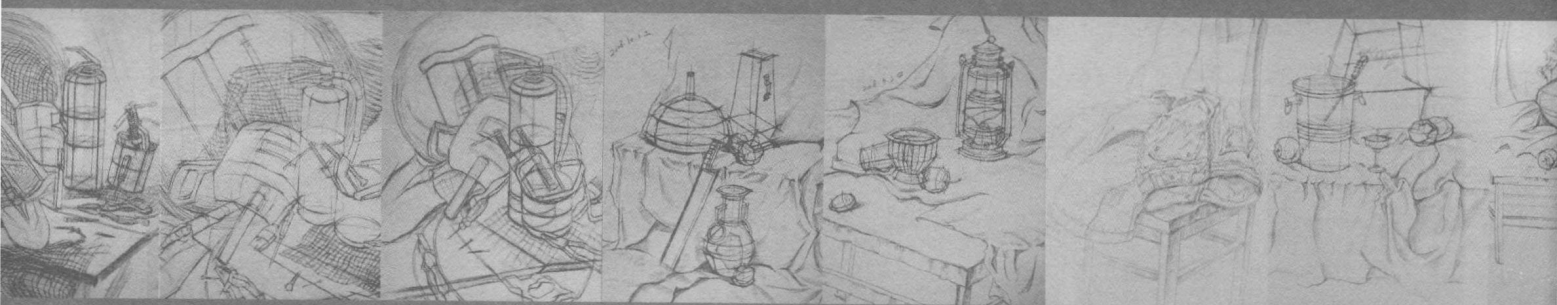
贾柯梅蒂作品

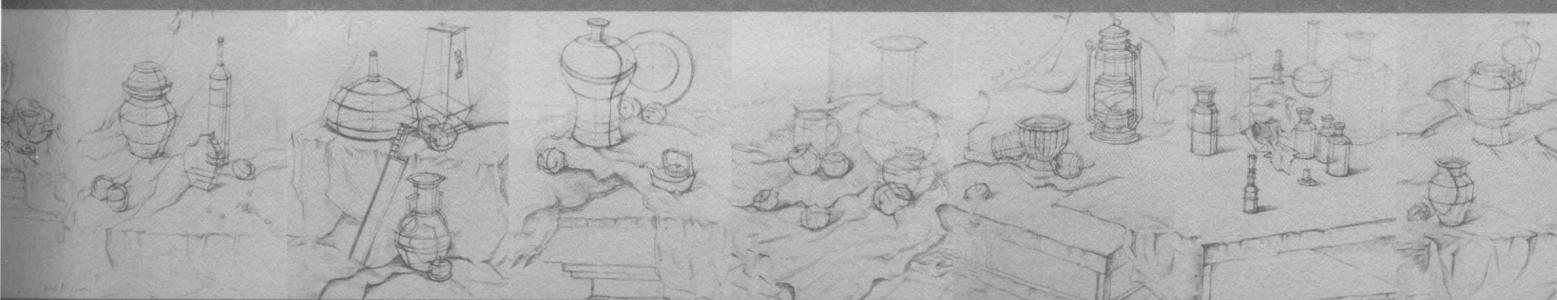
契里柯作品

坦克作品

素描

《研究性静物素描》报告

在西方造型艺术体系中“无点不成线，无线不成面，无面不成体”经典地概括了点、线、面、体相辅相成，缺一不可的关系。点是线的基础，线是面的基础，面是体的基础，在素描教与学的实践过程中，辨证地运用三者的相关理论，来启发、引导学生，对我们素描教学上档次的提高，有着不可低估的作用。

从绘画学这个角度来讲，任何物体都是由点、线、面、体组成。那么怎样运用“点、线、面、体”的本体语言呢？

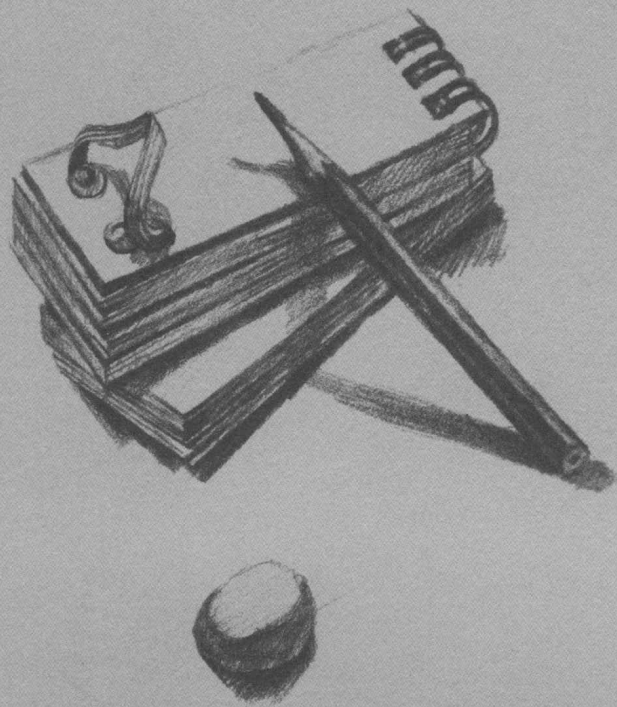
首先，要学会“观察”。“观”是指大体的看，粗略的看；“察”是指仔细的分析，反复的比较。

素描的教学体系实际上是很复杂的，而且不同的专业老师对观察方法的理解也不完全相同，因此在教学实践过程中“教”的方法也是相当的多。但是，在这里我们仍然要提倡科学的观察方法——先观而后察。其理由有两个方面：一是大体、粗略地看有利于我们观察物体的视线总在整体之中。二是一开始就进入仔细分析、反复比较是不利于整体印象的形成的；相反，在其思维里面还会出现杂七杂八的形象。由此可见，我们不难发现“先观后察”的观察方法是合逻辑的、科学的，应该得到广泛的推广。

“先观后察”先观，观什么呢；后察，又察什么呢？这里要分为以下三方面来阐述，一、先观大的体积，大的动态。要求视线放得很宽，有些是我们在这里很容易犯的错误，因为他们的视线很容易集中到某些小的形体上去，同时在表现的过程中也始终盯着那个小地方画，其结果是到最后画面的整体效果出不来，而且到处都是七零八乱的碎形象。二、观调子时先看主要的大的明暗交界线。两条主要交界线——后脑到下颌与颧骨到下颌，它们的起伏变化，将直接体现头部结构的转折变化，也将直接决定头像是否有体积，有空间。三、察小形中的大形，察小体中的大体。这要求我们始终要以一种整体的眼光来审视形体，坚持局部服从整体，整体统筹局部的观念。

我们要学会“表现”。这是因为它是整个素描教学实践体系的核心，无论是观察方法，还是不同的技法、技巧等等，都要围绕着“表现”进行；一幅画能否成功或者完整将直接取决于怎样表现。上面我们深入的学习了怎样观察，那么如何运用这些观察的成果来表现自己的作品呢？

这里要让学生明确以下四方面：一、学会用大的长短线概括形体的大动态，强化形体的大印象。二、学会用排线概括形体的大明暗，表现形体的大体积。排线是点、线的结晶，由于它很容易形成体积，而且概括性极强，因而在素描作画中运用地相当频繁。三、找出两条主要明暗交界线，并加强其对比。注意要用大的长短线、大的排线去找，要用大的明暗去加

强。明暗交界线不是两条单薄的线，它通常具有面的性质、体的厚度，加强它实际上就等于加强画面的大体积。所以整个作画过程中要反复抓住这两条主要交界线，把握它的结构转折变化。四、深入刻画视觉中心。视觉中心是一幅作品所要表达情感，传达画者主观思想情趣的地方，因此需要切切实实重点刻画。它主要包括以下几部分：1.物的形体，2.物的空间，3.物的体积，4.物的质感。深入的刻画其目的就在于塑造形体的严谨，空间层次的分明，体感的强烈以及质感的真实。

最后，让学生学会整体“调整”。整体调整是作画过程中的最后一步，但其作用不会因为它是最后一步而减弱；有些时候反而在加强。这里要求我们的学生能恰当地处理好作品的完整性即可，这种完整性必须包括：1.大的体积完整，2.大的块面清楚，3.大的线条节奏感强，4.小的“点睛之处”精彩耐看。

综上所述，“点是线中的点，线是面中的线，面是体中面”深刻地概括了点、线、面、体作为绘画的本体语言辩证统一关系。这种关系将直接影响我们作画的全过程，并且大大地推动了素描教与学往纵深方向发展。

我们在本周展开素描最基本的造型训练，从质感、体积到结构、构成、图形，并进行短期快描训练。每个学生进行高速高效的造型能力训练。基础教学是沿袭现实主义创作原则展开的，立足于传统具象写实的原则，进行造型规律，形式规律的探索、研究与教学，引导学生以对客观物象的研究作为素描入门之本。譬如在素描静物教学中，以几何形体作业作为素描学习的开始，使学生认识几何形体的体积、结构和在空间中的透视原理，以及几何形体的普遍意义在其他物体上的反映；引导学生由摹写过渡到造型语言的思考和把握。