

高等院校艺术类创新课程研究丛书

吴雅琳 等 编著

表现性素描基础教学

Basic Teaching of Expressive Drawing

湖南美术出版社

高等院校艺术类创新课程研究丛书

表现性素描基础教学

Basic Teaching of Expressive Drawing

吴雅琳 等 © 编著

图书在版编目（CIP）数据

表现性素描基础教学 / 吴雅琳，陈晓阳，张海鹏编著. —长沙：湖南美术出版社，2010.12
（高等院校艺术类创新课程研究丛书）
ISBN 978-7-5356-4126-7

I. ①表… II. ①吴… ②陈… ③张… III. ①素描-技法（美术）-高等学校-教材 IV. ①J214
中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第238636号

高等院校艺术类创新课程研究丛书

表现性素描基础教学

Basic Teaching of Expressive Drawing

编 著：吴雅琳 陈晓阳 张海鹏
责任编辑：莫宇红 罗 彪
责任校对：谭 卉
装帧设计：文 波 罗 彪 罗泽宇
出版发行：湖南美术出版社（长沙市东二环一段622号）
经 销：湖南省新华书店
印 刷：长沙市天涯彩印包装有限公司（长沙市开福区营盘路文星桥1号）
开 本：889X1194 1/16
印 张：8
版 次：2010年12月第1版
2010年12月第1次印刷
印 数：1—2000册
书 号：ISBN 978-7-5356-4126-7
定 价：45.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】
邮购联系：0731-84787105 邮编：410016
网 址：<http://www.arts-press.com/>
电子邮箱：market@arts-press.com
如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。
联系电话：0731-85163588

吴雅琳

广州美术学院雕塑系副主任、教授、硕士研究生导师。中国工艺美术学会雕塑专业委员会副秘书长、广东美协雕塑艺术委员会委员、中国雕塑学会会员。曾参加8次国家级重要美术作品展览，获全国性专业奖项5次，国际奖项1次；获广州美术学院教学优秀奖7次，广东省南粤优秀教师奖一次，广东省人民政府嘉奖一次。架上雕塑20余件，分别被国内外美术馆和个人收藏；环境雕塑约60余座，分别立于广州、香港、西安、昆明等地。出版有《雕塑创作基础——构图学习与训练》、《吴雅琳雕塑作品选》、《一韵知秋——吴雅琳诗词选》等著作。

陈晓阳

1973年出生于贵州，美术学硕士，广州美术学院雕塑系讲师。现于中山大学人类学系攻读视觉人类学博士学位。主要创作与研究领域在当代艺术的材料语言与视觉呈现，民间传统工艺的现状与乡土文化等方面，目前的研究课题是关于英雄崇拜的图像与想象。

张海鹏

1980年出生于广东，2008年毕业于广州美术学院雕塑系，获硕士学位。现任职于华南师范大学美术学院。作品曾入选2008北京奥运景观雕塑展、第十一届全国美术作品展、第七届全国体育美术作品展、第四届北京国际双年展等国家级展览。曾获“2008年首届曾竹韶雕塑艺术奖学金”提名奖、2008北京奥运景观雕塑展铜奖、首届广东雕塑大展最佳新人奖等国家、省级奖项。

Preface

前言

表现性素描的提出，有它的历史原因。年纪上了六十的美术老师，都知道素描在学院教学中的位置和分量；知道在 1949 年之后，素描教学又是怎样的一种状态，经历了怎样的一些阶段和变化。

1949 年之前，素描教学是百花齐放的。因为那时是教授工作室制，素描课怎样教是由主持画室的教授说了算。到了 1953 年，曾开过一个全国素描教学会议，统一素描教学的目的与方法，那便是统治全国素描教学达数十年的契斯卡柯夫教学法。记得 1953 年我考进中央美术学院华东分院时，一张素描课堂作业要分十一个步骤。前一个步骤未达到要求，下一个步骤不能开始。老师还亲自画出每个步骤的范画，让同学们参照。这套方法，直到今天仍在无数“怎样画素描”之类的出版物中不断重复。

这套方法，培养出中国美术界难以计数的“素描大师”，技艺高超。但外国人来看我们的美展，感到十分纳闷，觉得所有的作品都好像是一个人画的。这其中的原因不能不算到这套素描教学法的头上。

我们长期忽视了艺术中的一些主要的范畴和命题——“再现与表现”、“情感与形式”、“理性与非理性”、“表象与本体”等等。

我们太依赖再现与理性了！

我们要培养的是会思想的艺术家的，而不是会画画的机器人。

这本书的作者都是有想象力而又肯实干的人，他们的研究成果摆在这里，正等待大家的评估。

最后我仍要强调一下——表现性素描不是一个创作概念，它仍是基础训练。它是基础通向创作的桥梁。

胡博

2010 年 6 月

Contents

目 录

上篇：理论与陈述

一、关于素描

1. 认识素描
2. 当代对素描的定位

二、关于表现性素描的基本知识

1. 表现之于素描
2. 个性与艺术
3. 材料与实验
4. 学识与修养

三、关于表现性素描的实验性

1. 实验与创造
2. 价值与依据
3. 方法与技巧

下篇：探索与呈现

一、表现性素描的技法

二、表现性素描的范例与步骤

三、表现性素描作品赏析

后记

Theory and Statements	5
-----------------------	---

About Sketch	6
--------------	---

6

8

Basics of Expressive Drawing	10
------------------------------	----

10

12

14

16

Experimental of Expressive Drawing	18
------------------------------------	----

18

20

21

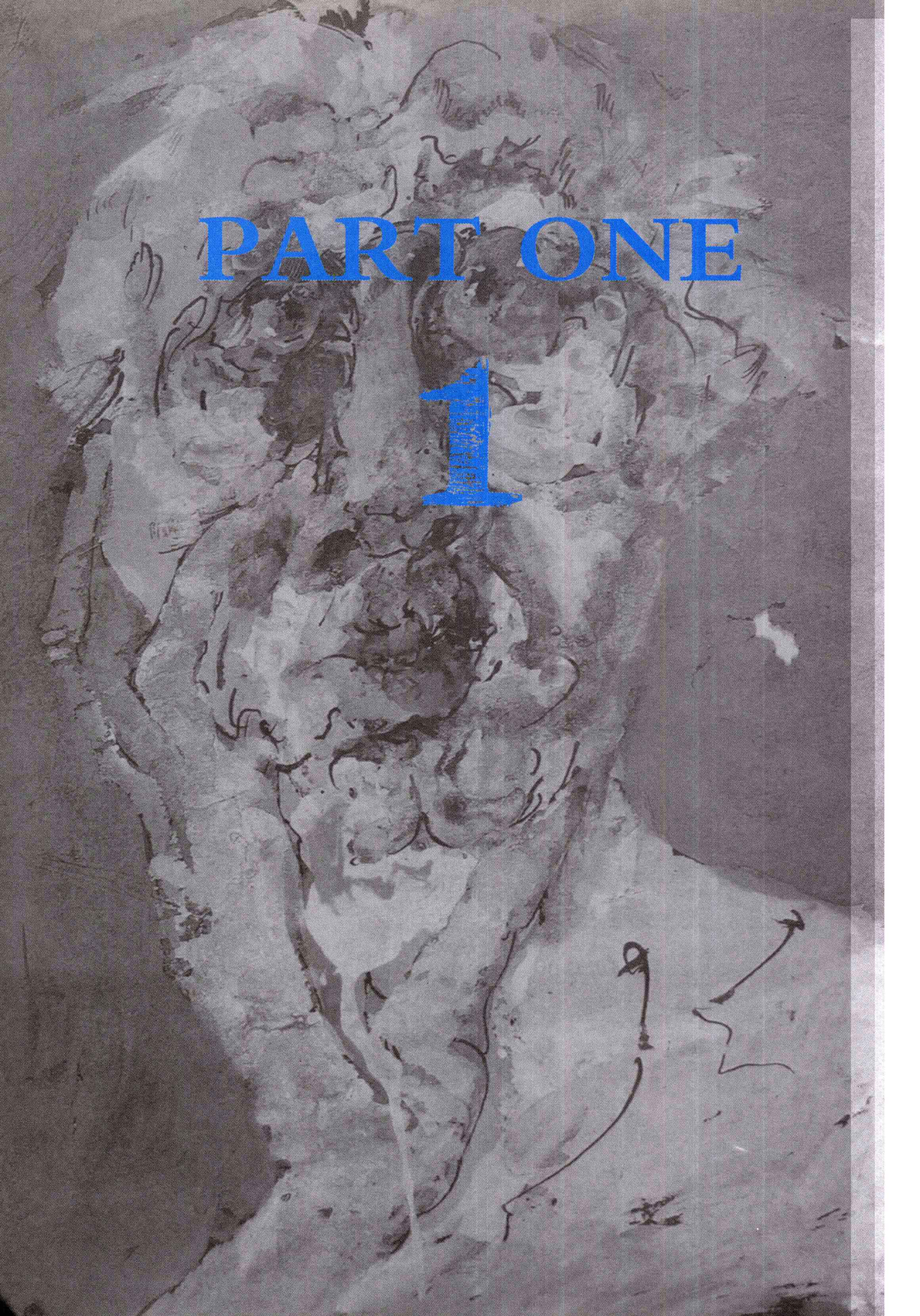
Exploration and Presentation	23
------------------------------	----

Skills of Expressive Drawing	24
------------------------------	----

Examples and Procedures of Expressive Drawing	29
---	----

Appreciation of Expressive Drawing Works	32
--	----

Postscript	120
------------	-----

PART ONE

1

上 篇

理论与陈述
Theory and Statements

一、关于素描

About Sketch

1. 认识素描

如果素描就是用朴素的工具在平面上描绘所要表现的事物的话，那么从目前可知的最早的阿德什山谷雪维洞穴的两百种动物形象算起，素描至少已经有两万五千年的历史了。正如我们所知，文明的起源来自于文字的出现，而文明早期的象形文字也不过是一种朴素的简笔素描。从文艺复兴以来，素描不只是大师们从事恢弘巨制的草图，我们可以直接感受艺术家们对于现实和理想表述的追求过程，其中更记录着艺术家在迷狂状态下闪现出的灵感火花如何演变成完全成熟的艺术风格。在艺术家们不断的探索过程中，素描日益成为一种具有独立艺术语言的表现形式，在实验过程中所体现的那些灵光闪现的艺术价值也越来越引起艺术家和艺术教育者的关注。

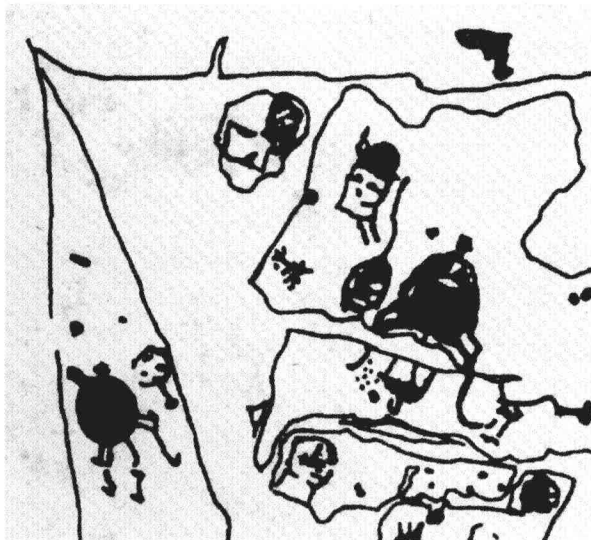

图1-1 岩画

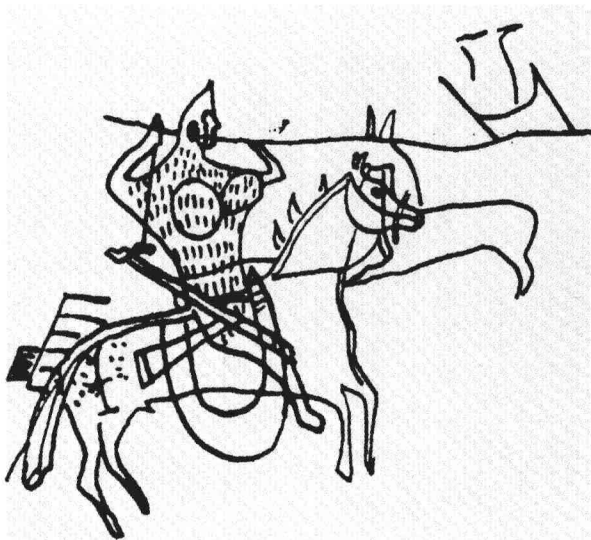

图1-2 岩画

图 1-3 法国雪维洞窟岩画

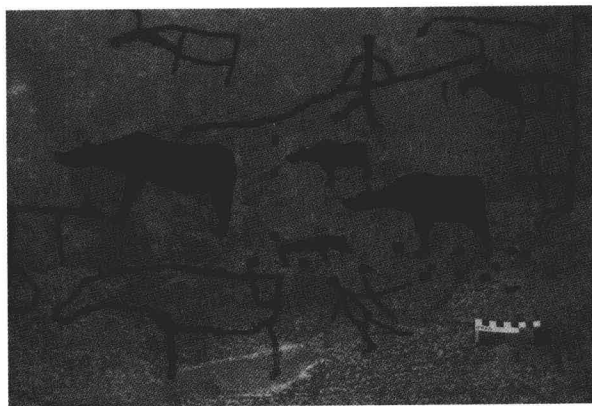

图 1-4 挪威阿尔塔洞窟岩画

图 1-5 法国 Pech Merle 洞窟岩画

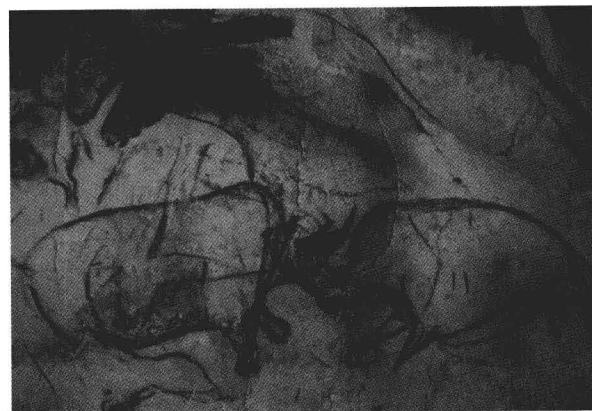

图 1-6 法国雪维洞窟岩画

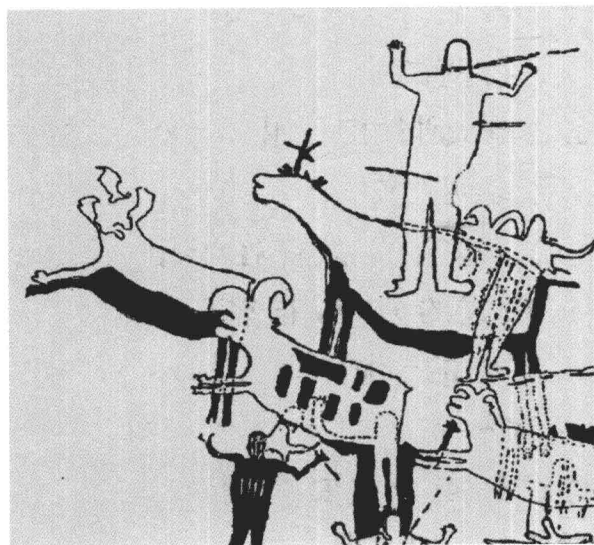

图 1-7 岩画

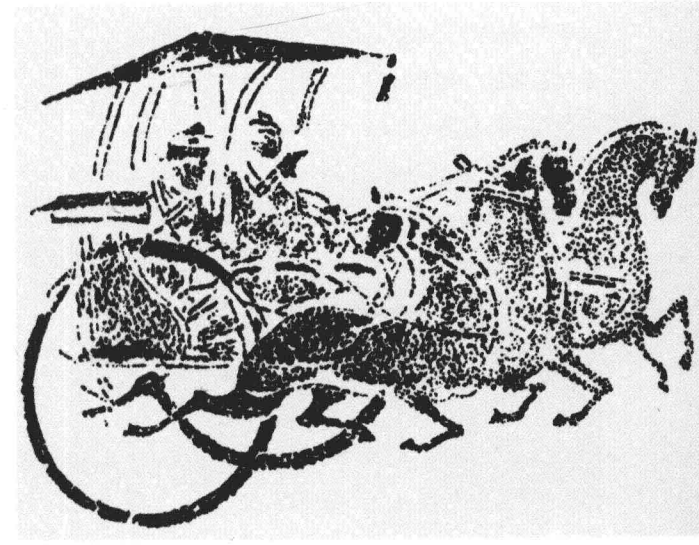

图 1-8 画像砖

2. 当代对素描的定位

按照素描的形式语言划分,当代素描艺术大致可以概括为再现性素描、表现性素描和象征性素描三类。再现性素描是以详细描述观察对象的造型特征、性格气质等客观形象的素描类型。表现性素描是选择客观对象的某些特征运用具有情绪倾向的形式语言进行表达作者感情和内心的素描类型。象征性素描则是艺术家完全脱离客观对象运用主观、抽象的造型符号来表达想法的素描类型。在美术学院的教学体系中,再现性素描一直作为各个学科的造型基础而占有极其重要的位置和比重,象征性素描则放在了绘画专业的创作课程练习中,而表现性素描作为一些具有前瞻视角的教师也在不同程度地尝试于教学,其中可以探索的领域和空间还具有非常广泛的可能性。

艺术发展到今天,许多艺术家和从事艺术教育的教师们都认为再现性素描那些过于严谨的步骤和方法会限制作品本身的感染力,妨碍学习艺术创作时学生内心情感的自由释放。内心感性而神秘的创造力可以沿着另一种形式迸发出来,其实无论东方、西方,一直都存在力图摆脱固有艺术形式束缚的艺术家,他们的许多作品都与所谓的学院传统的再现性描绘大相径庭。在西方美术的发展史中,以个人情感作为艺术的中心和内容随着 19 世纪浪漫主义的出现而成为艺术家关注的重点,艺术家们更加关注个人思想与情感的表达,将激情与主观感受作为创造与表现的推动力,通过强烈的内在情感使得艺术形式成为传达内心思想的桥梁。在东方尤其是中国传统的绘画历史中,水墨写意风格绘画的表现性也是有目共睹的,“所谓宁朴毋华,宁拙勿巧;宁丑怪,毋妖好;宁荒率,毋工整。纯任天真,不假修饰,正足以发挥个性,振起独立之精神……故谢赫六法,首重气韵,次言骨法用笔,即其开宗明义,立定基础,为当门之棒喝。”(陈师曾《中国绘画史》)

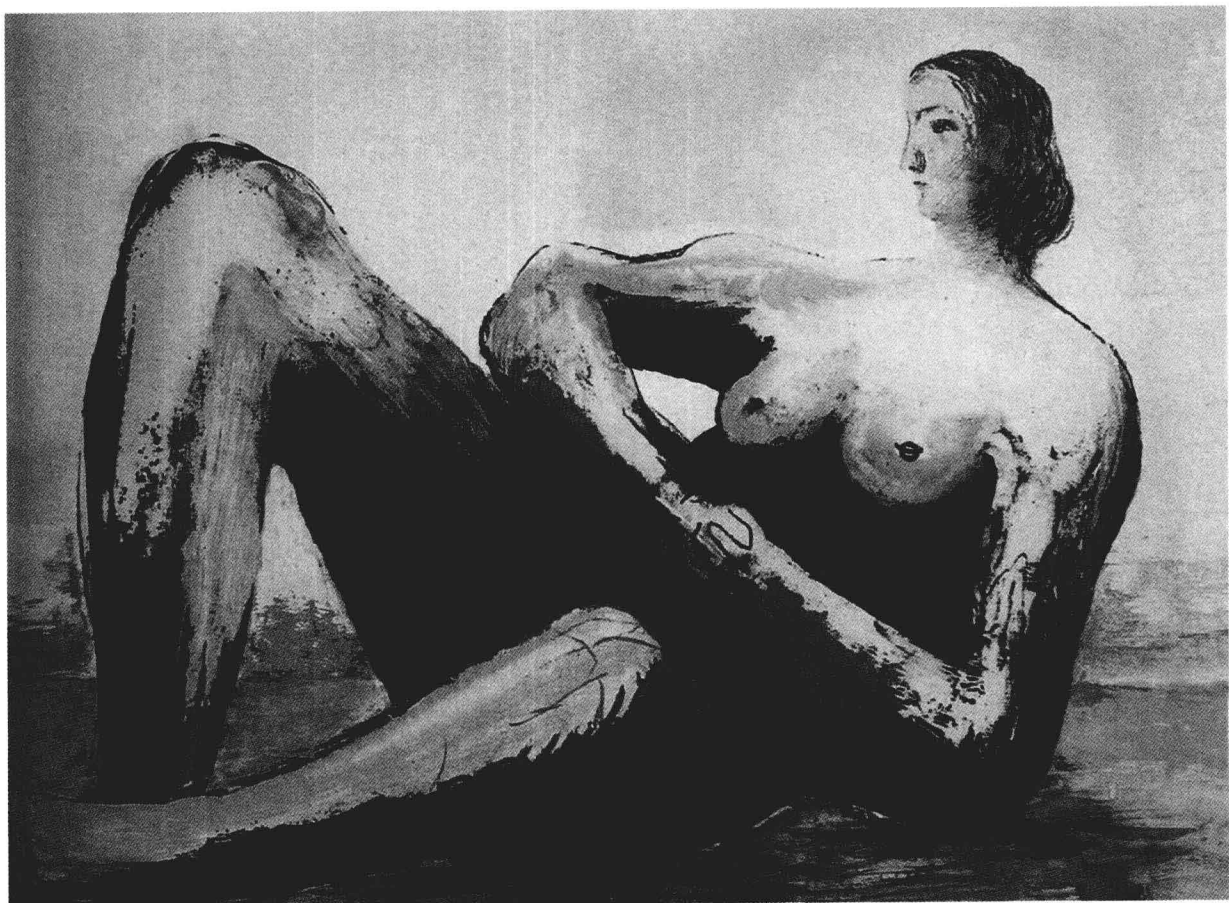

图 1-9 亨利·摩尔作品

图 1-10 毕加索作品

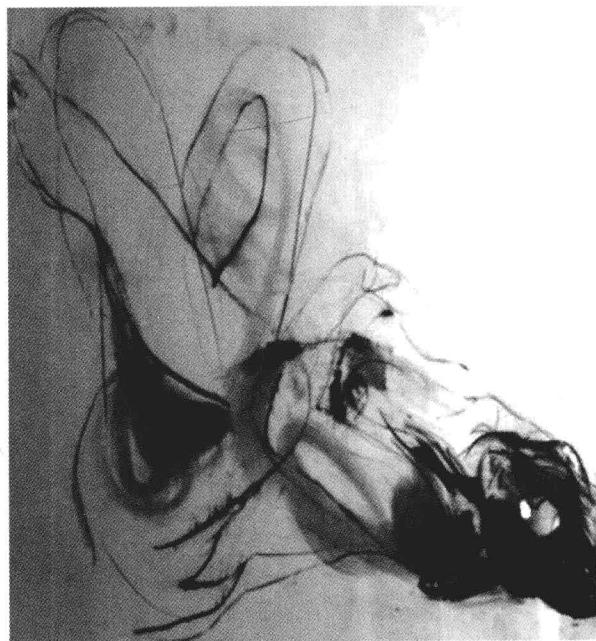

图 1-11 亚历山大·克劳蒂作品

二、关于表现性素描的基本知识

Basics of Expressive Drawing

1. 表现之于素描

素描既是造型艺术的基础训练学科，又是一门独立的艺术样式。在欧洲的文艺复兴甚至更早，就已产生许多素描大师以及经典的素描杰作。他们将素描完全作为一种独立的艺术表现形式来加以处理和完善，借此来追求个性，张扬精神并达到对艺术纯粹的追求。如达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔，以及后来的鲁本斯、伦勃朗和安格尔等。到了现代，又有不少艺术家在此领域中做着各自不同的探索和努力。罗丹、凡·高、克里姆特、席勒、毕加索、费欣、弗洛伊德……以至当前出现在世界各地院校或非院校的，以及国内许多尚未在此领域真正成名的艺术家，有的已完全可以以素描画家的身份独立出现于艺术界甚至被载入史册。

表现性素描的概念，是针对在素描教学中，由于过分强调对客观性、科学性、规律性及自然属性的研究，重视自然再现而忽视个性、忽略情感甚至弱化审美、弱视主观意念的抒发而提出来的。表现性素描所要完成的，就是通过用我们已经挖掘、掌握的另类方法，去表达和寄托我们的艺术精神，借助这些逐步熟悉的技巧去传递我们的感受以至达到对“审美”个性的尽情发挥。这，既是对我们掌握思维手段的一次检验，也是发掘我们艺术气质、才能，表达情感的一种良好途径。在表达艺术情感之前，材料、技术、技巧和制作，无疑是我们完成画作的先提条件，因此，对多种工具材料的选择和运用，探索和实验，是我们拓展素描功能和范畴的关键，而在这整个的实验过程中所产生的素描习作，就其性质和特点，我们也可称其为“表现性素描的实验性习作”。

图 1-12 马蒂斯作品

图 1-13 罗丹·奥利维拉作品

图 1-14 古德曼作品

图 1-15 贾柯梅第作品

图 1-16 巴斯金作品

2. 个性与艺术

个性，是从事艺术的人必须具备的最基本的素质，也是艺术家的命脉。艺术要求千人千面，艺术需要百花齐放。有个性的艺术，才是有生命的艺术，才有存在的合理性和传播下去的价值。之所以“我就是上帝”，这正是张大千通过艺术创作实践之后对艺术家的定位和思考。在作品中，自己就应该是驾驭和主宰的主体。因此，个性这一基本特质，正是作为社会人的艺术家，在纷繁世界中，起码所必须具备的，也是人类社会对多元物质发展的必然需求。

艺术的每一种独立样式、艺术家每一种独特风格的存在，都是来源和根植于不同人种、民族、国度、地理、历史，以及社会各个层面等多元文化下所产生出来的。因此，不同天分，不同阅历所形成的独立个性，也正是形成艺术史中不断发展的艺术门类和各式各样艺术流派，留下风格化艺术家丰富多彩的足迹的基本成因。

当十几甚至几十个人都面对同一模特时，首先，我们必须对此自然物（模特）通过各自不同的思维、各自独立的特点，赋予画作以鲜明的个性和造型。你可以对他的造型特别有感受；你也可以对他的曲线韵律反复地研究和探寻。调子，也许是调子，正是它能传递给你特别的激情……你还可以从社会人的角度去挖掘对象与众不同的地方，从你的阅历到他的阅历，从你的好恶到他的好恶。这时，每个人都可以做各自的审美判断：同一对象，你可以发现、创造出其健康、积极的一面，你也可以发现、创造出其悲观消极的一面。此刻，你就是主宰，就是作品中的上帝。有时，你给予他更多的尊重，有时，模特仅仅是你参考的物象，被你所利用，可增可减，能恶能善。在这里，工具材料全凭你支配，此刻的你，很可能就有了张大千所谓“上帝”的感觉。当你已经具备了这种驾驭能力之后，面对同一个模特，也可用不同的手法，不同的材料，创造出不同效果的艺术作品。这就是最终的目的：达到一人千面、丰富多彩的视觉效果与各类受众的心理满足。

图 1-17 豪斯特·詹森作品

图 1-18 豪斯特·詹森作品