

1
高等学校建筑美术系列教材

GAODENGXUEXIAO
JIANZHUMEISHUXILIEJIAOCAI

表现素描

中国建筑工业出版社

同济大学 吴刚 编著

高等学校建筑美术系列教材

表 现 素 描

同济大学 吴 刚 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

表现素描/吴刚编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2005

(高等学校建筑美术系列教材)

ISBN 7-112-06969-6

I. 表... II. 吴... III. 素描—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第030035号

表现素描是传统素描学习的深化与发展;是在明暗素描的基础上发挥自我的独立观察与思考能力,充分利用素描的表现手法来探讨各种表达图式;是把传统美术教学对学生写实能力的培养和锻炼提升为对形式、构成、个性、风格的表现和研究。表现素描的学习有助于学生的多元素视角体验来面对自我的设计实践,为个人的艺术潜能、设计修养的提高开拓一个较为宽广的艺术平台。

本书内容分四章阐述:表现素描概述、图式基础训练、在写生中发现形式和图式分析。书中配有大量的图例,文字简练明了,深入浅出,适合于建筑学、城市规划、环境艺术、室内设计、平面设计等专业学生学习,也可供广大美术爱好者参阅。

责任编辑:王玉容

责任设计:郑秋莉

责任校对:关健 刘梅

高等学校建筑美术系列教材

表现素描

同济大学 吴刚 编著

*

中国建筑工业出版社出版(北京西郊百万庄)

新华书店总店科技发行所发行

北京广厦京港图文有限公司制作

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本: 889×1194 毫米 1/16 印张: 7 字数: 220 千字

2005年9月第一版 2005年9月第一次印刷

印数: 1—3000册 定价: 26.00元

ISBN 7-112-06969-6

TU·6210 (12923)

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)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

前 言

表现素描——

不主张对表象细节的如实描绘；不追求形体的空间、透视；不提倡技法的单一模式；不需要明暗层次的丰富细腻；不主张娇媚的图案组合；不鼓励随意的变形夸张；不推崇技巧的娴熟老练。

我们注重物体的结构，更注重画面的结构；我们对景写生更是在借景写意；我们不但在分析、观察、描绘，更是在感受、体验、表现；我们重视造型规律，更尊重艺术法则；我们既要借题发挥，也要无中生有；我们研究物体，更是要创造物象。

吴刚

2005年3月20日

目 录

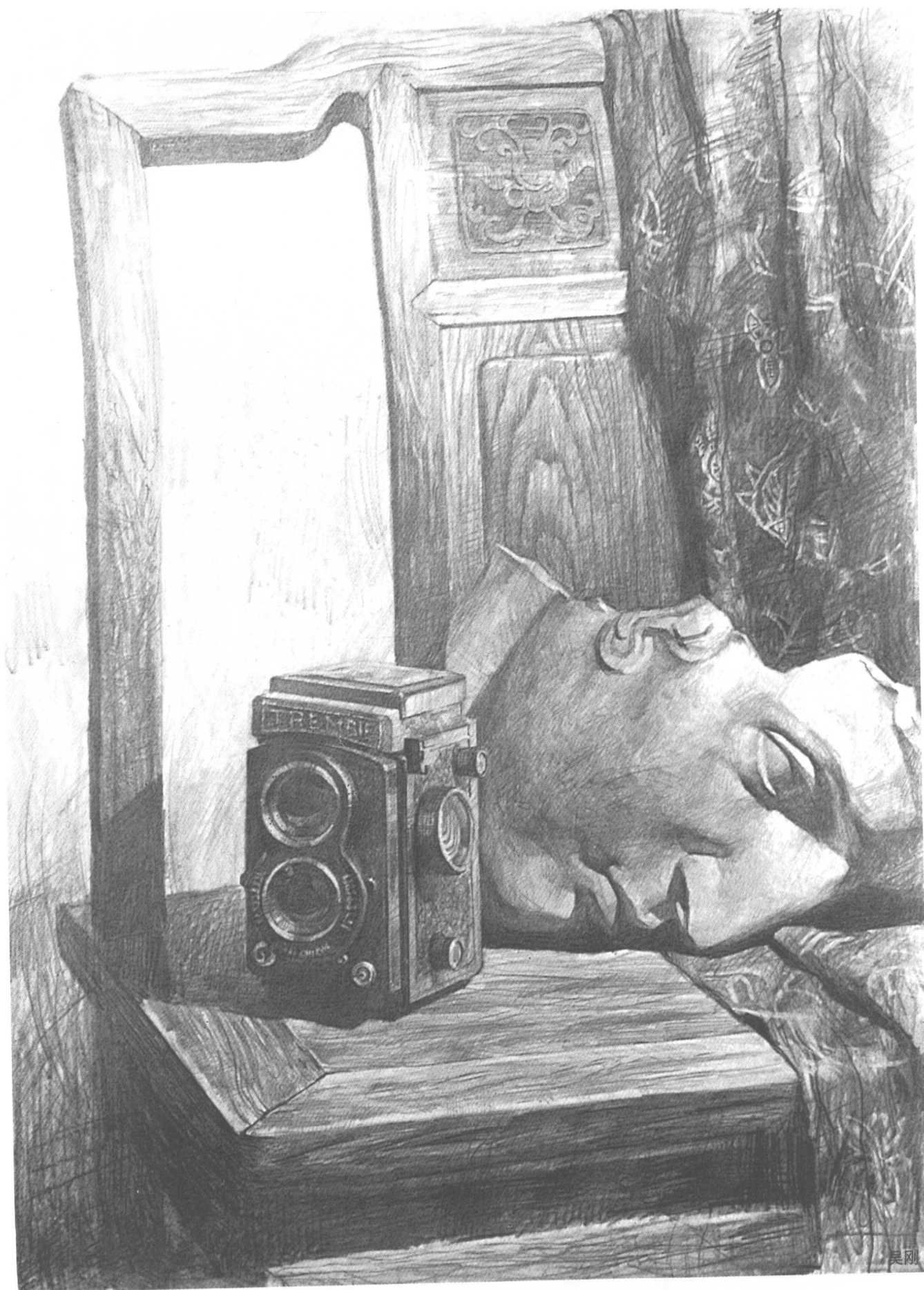
第一章 表现素描概述	1
第一节 表现素描与明暗素描的区别与联系	1
第二节 表现素描的教学模式	6
第三节 工具与表现对象	10
第二章 图式基础训练	12
第一节 从明暗素描到形式结构	12
第二节 点、线、面的形式和肌理研究	25
第三节 图式创建的有效手段	34
第三章 在写生中发现形式	48
第一节 研究自然与内心体验	48
第二节 内容的构建和意境的营造	61
第三节 个人语汇的发现与形成	65
第四章 图式分析	71

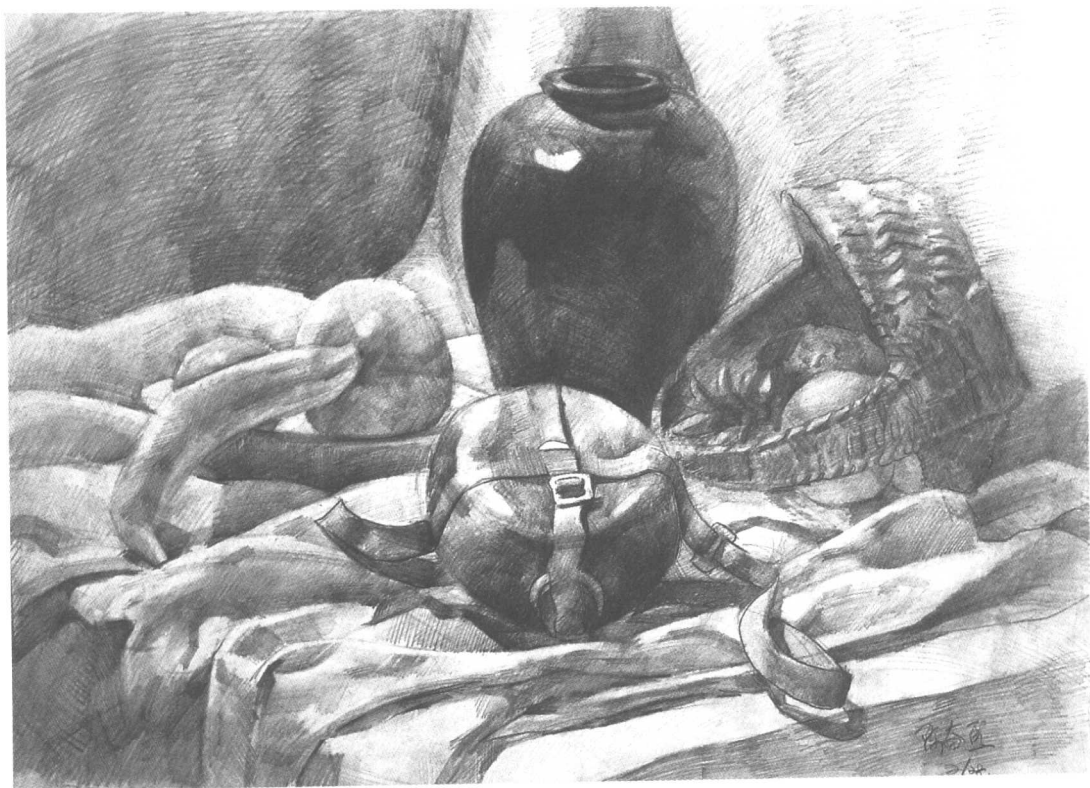
第一章 表现素描概述

第一节 表现素描与明暗素描的区别与联系

传统素描侧重于结构、比例、透视的准确性及对物体空间、体积、质感的真实塑造，这一切都借助于对光影、明暗的分析研究，通过以较规范整齐的排线形式把物体准确地描绘在纸上。(图1、2、3)这种传统的表现方式大多以理性的分析为前提，以真实再现为宗

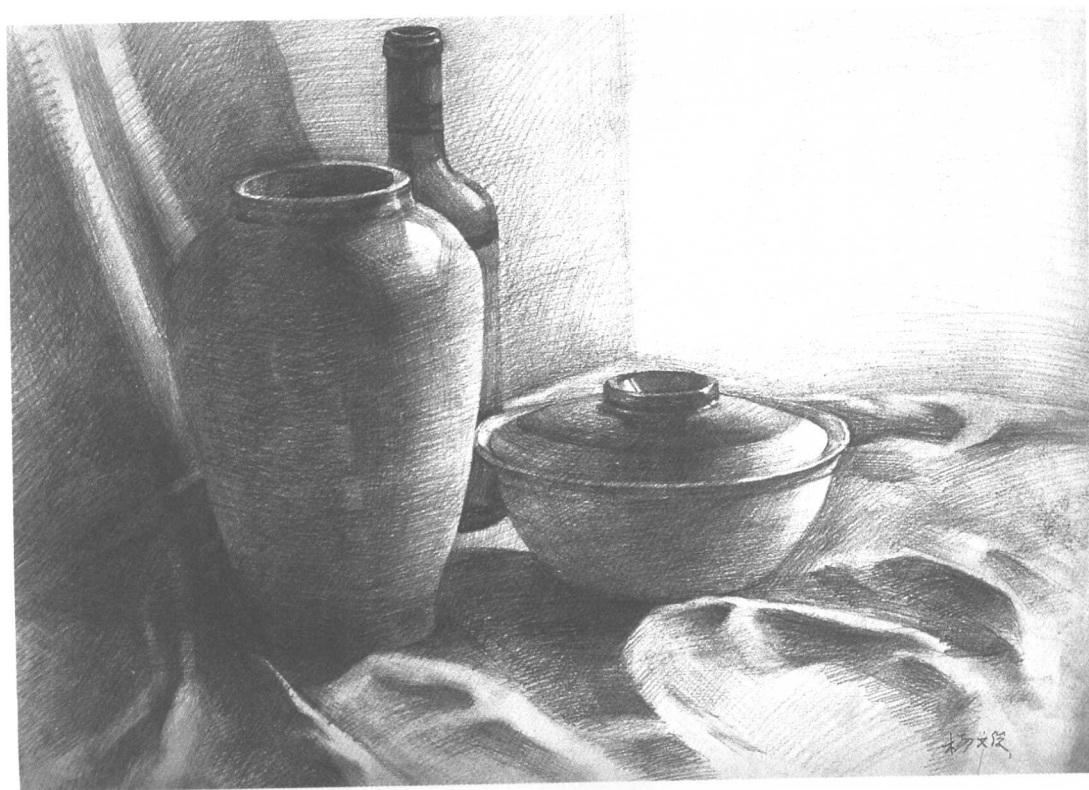

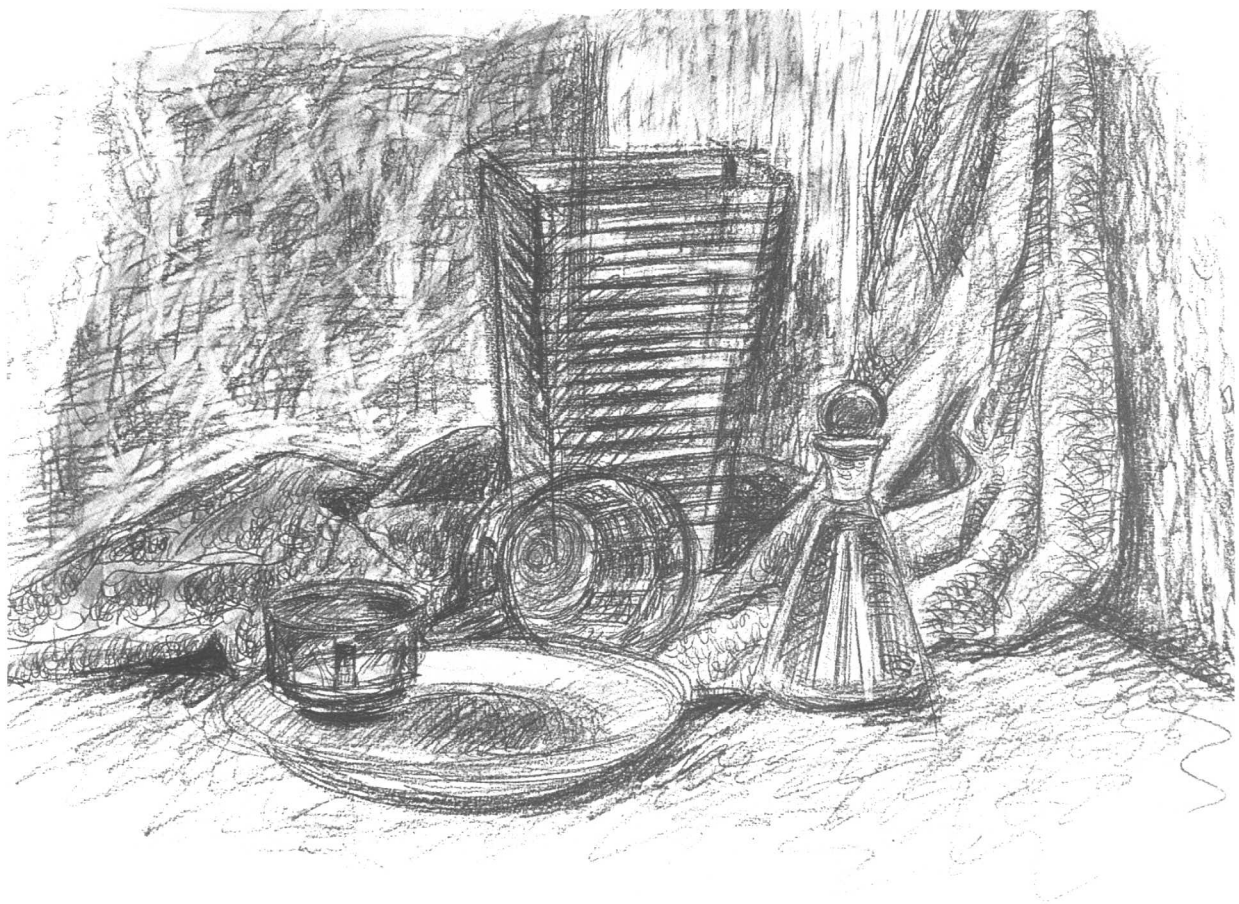
4

旨。在训练中通过对一定表现形式的掌握、运用和发挥，其关注的重点自始至终都放在物体空间的准确和光影明暗的对比感知上，而画面的形式问题及视知觉方法则让位或可说是受制于写实的范畴与框架(图4、5)。

基于传统明暗素描的先天不足，表现素描作为对其的深化与发展，它要求作画者在具备一定的明暗素描基础上发挥自我的独立观察与思考能力，充分利用素描的多种表现手法和自由形式，探讨各种表达图式的可行性以及由此引发的独特个人形式感受。它是作画者

5

6

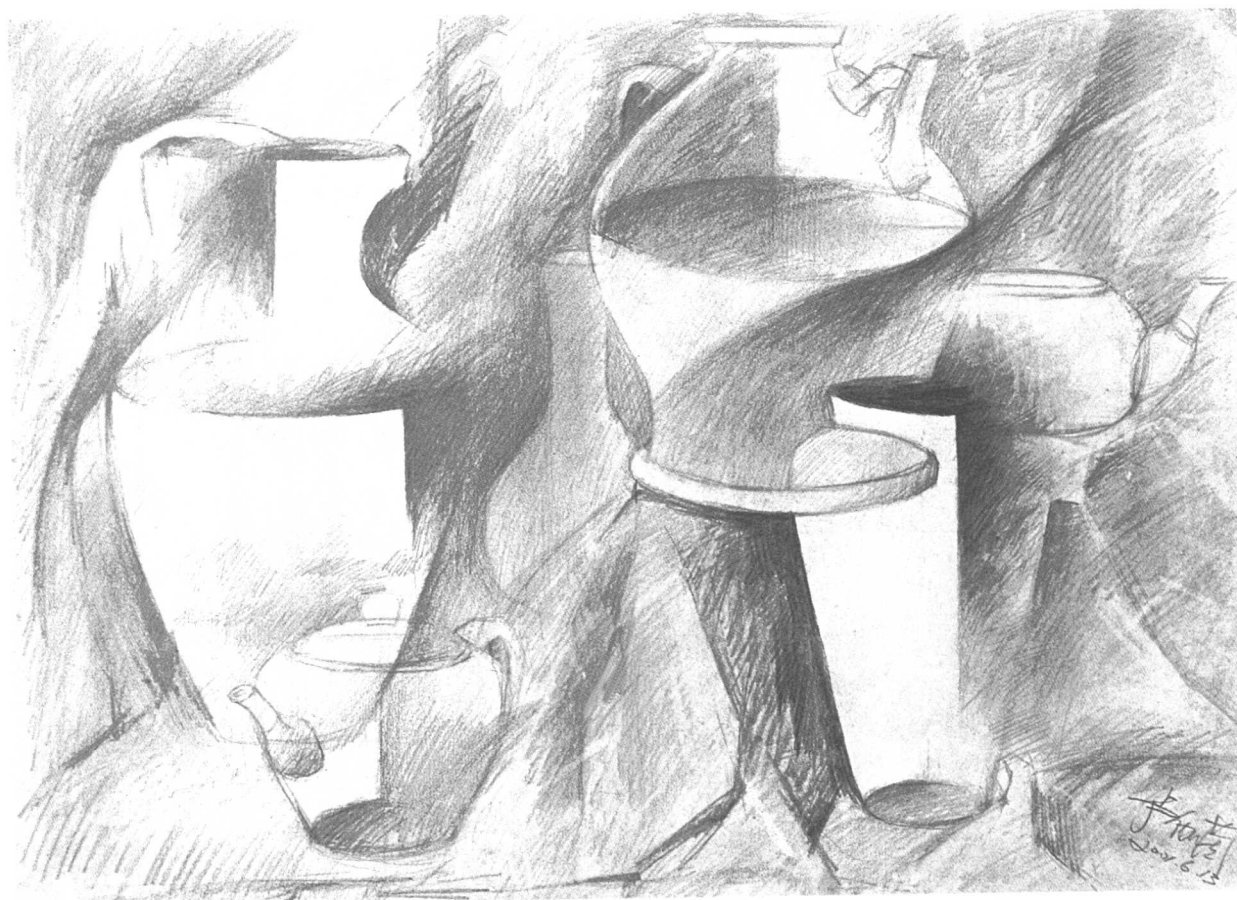
在写生中感悟、发现、研究出的个人绘画语汇，是把传统美术教学对学生写实能力的培养和锻炼提升为对形式、构成、个性、风格的表现和研究(图6、7、8、9)，是侧重于绘画的内在规律与思维拓展的教学，它有助于学生以多元素的视角体验来面对自我的设计实践，为个人的艺术潜能、设计修养的提升开拓一个较为宽广的艺术平台。

传统明暗素描与表现素描的区别如下表所示：

传统明暗素描	表现素描
● 作为绘画基础训练,它强调透视、真实的光影、画面的深度空间及质感的真实表现	● 作为基础训练之上的再发展,它强调主观的明暗,也要求形体的准确,画面更注重平面营造
● 注重物体的结构	● 注重画面的结构
● 追求细部刻画的完美	● 追求画面完整性的刻画
● 表现客观的真实	● 创造主观的意境
● 分析、观察、描绘	● 感受、体验、表现
● 对景写生	● 以景写意
● 具有一定的表现模式	● 自由发挥多种表现手段

7

8

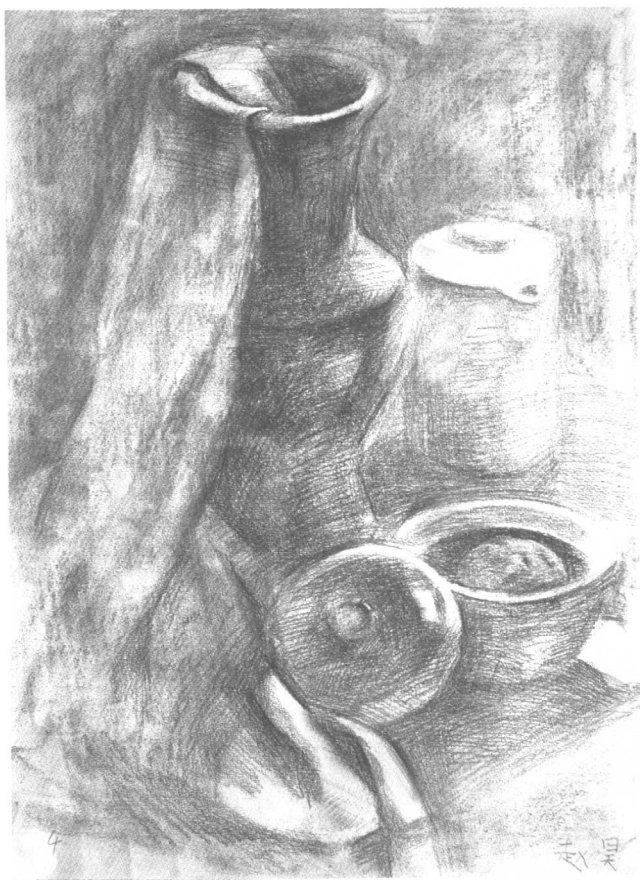
9

第二节 表现素描的教学模式

表现素描不是教给学生没有的东西，而是教会他们认识自己的潜能。

表现素描特有的教学宗旨决定了它的教学模式是在传统的明暗写实素描基础上的提升。它既不是完全写实，也不是随意涂画；它既不需刻意夸张变形，也不是图案化的营造构成；而是在对物象仔细的观察和心灵的体验中去提炼形式和发现风格。因此，在教学的开始阶段，还是要求学生严格按照传统的写实素描去认真研究形体、明暗、光影、透视等诸多造型基本要素（图10、11），只有了解和掌握素描的基本表达语汇才能为以后自由表现心灵的感受创造一个良好的技术平台。

在具有一定的写实造型能力基础上，逐步要求学生舍弃一些

10

11

12

写实的元素，如光影微妙的变化，明暗的黑、白、灰层次，形体的准确以及构图的完整(图12、13、14、15)，转而更多强调平面化及形式感。这一步的训练宗旨是以摆脱写实性明暗素描为目的。在实践过程中，既要注意形体的准确性又要突破表象的真实(图16、17)，从自然本身去寻找另一个艺术的真实，力争从物象中去感受形式，把握形式，最终从自然的规律中总结出艺术的规律。

13

14

15

16

17

对景写生是表现素描的另一特点(图18)。在写生中发现形式, 强化感受是表现素描的教学宗旨:

具象——意象——抽象
写实——写意——创造

18

第三节 工具与表现对象

表现素描注重用朴素的语言表达作者的真实感受，在工具和材料上并不要求学生求新求异，最常用的铅笔、橡皮、橡皮泥、铅画纸能使學生很快由写实素描向表现素描转型，把有限的时间和精力集中在对形式的发掘和表现上，当然也可以用水墨、炭笔、炭精条等。

表现对象可以是常见的静物、石膏像(图19)，也可以是生活杂物、工业用品(图20、21)。表现对象的选择关键是要能从中发现表现的价值，物体的组合也应营造出一定的意境和构成形式，这样才能促使习画者体会、表现、开拓新的表现手法，从而变被动的描绘为主动的表现。

19

20

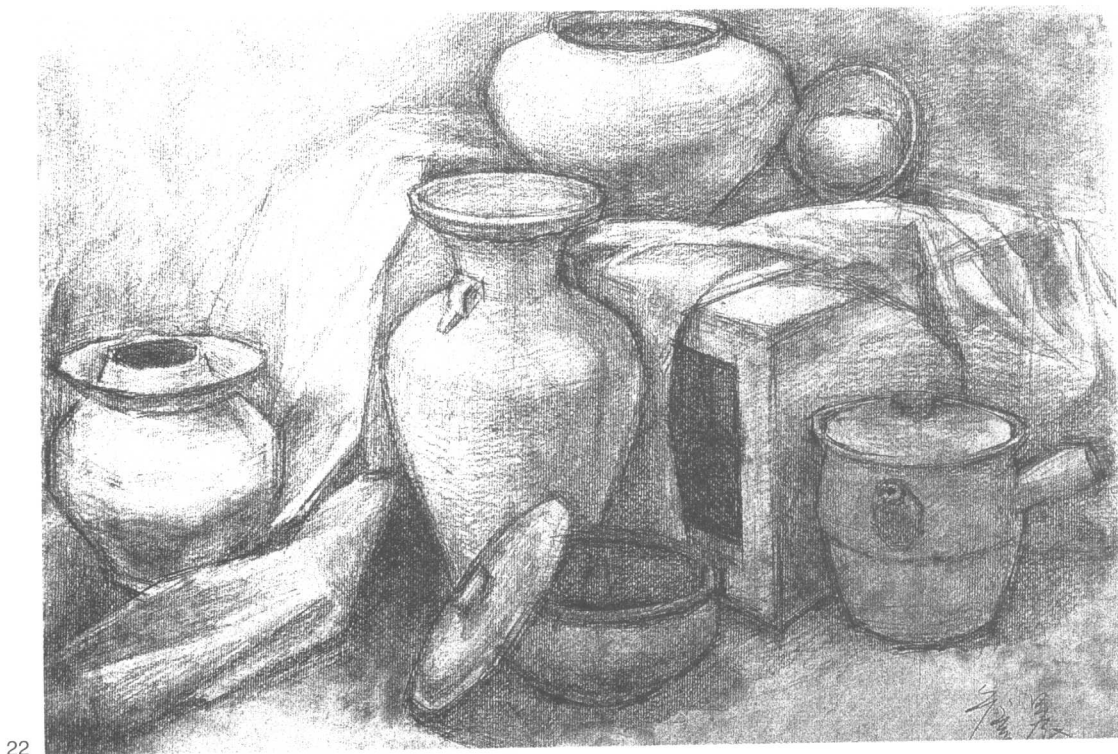
21

第二章 图式基础训练

第一节 从明暗素描到形式结构

表现素描研究的是在写生中体会形式，在写生中发现形式，在写生中创造形式。它既不是单纯的写生也不是单纯的创造，它要求习画者要具备一定的明暗素描基础，掌握一定的造型能力(图22、23)，这样才能在进一步的训练中熟练而轻松地作更高一个层次的研究。

22

23