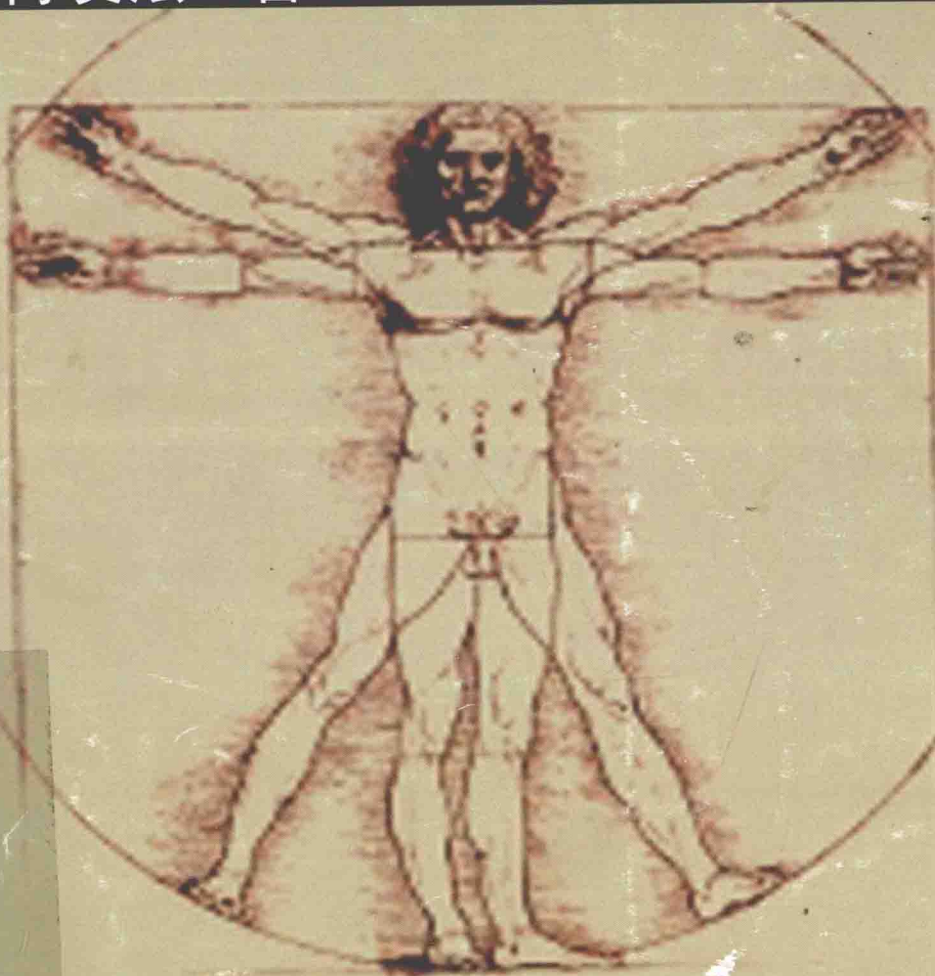

素描及素描教学研究

肖友法 著

东北师范大学出版社
NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

素描及素描教学研究 / 肖友法著. -- 长春 : 东北师范大学出版社, 2011.8

ISBN 978-7-5602-7285-6

I. ①素--- II. ①肖--- III. ①素描技法—教学研究
IV. ①J214—42

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第163861号

责任编辑: 何云 封面设计: 文武
 责任校对: 赵世鹏 责任印制: 张允豪

东北师范大学出版社出版发行

长春净月经济开发区金宝街118号(邮政编码: 130117)

电话: 0431—85685389

传真: 0431—85685389

网址: <http://www.nenup.com>

电子函件: sdcbs@mail.jl.cn

东北师范大学出版社激光照排中心制版

印装

2011年8月第一版 2011年8月第一次印刷

幅面尺寸: 140.5 mm×210 mm 印张: 4.25 字数: 86千字

定价: 26.00元

前 言

关于素描、素描教学及研究的理论论述可以说是多如繁星。但对于当下形态各异、观点纷呈的素描样式从形态及功能、观点方面进行分类的研究。及在教学过程中传统教学模式所带来的在艺术创作中的诸多问题从理论上加以探讨还至今未见。本书对当下素描从形态和观点上进行了分类归纳,传统教学模式对当今中国美术发展的作用地位,及带来在创作中千人一面的现象。由此产生了对这一教学模式的反思,强调艺术是个性的表现。论述了这一目标是由“公共语言”向个人表达方面的转变而实现的。同时在强调在教学过程中“规范”与“个性”的平衡发展。认为基础素描必须在一定的“规范”中进行,但培养“个性”又是我们艺术教育的目的所在。如何处理好二者的关系是本书中重点探讨的问题。并为解决此问题安排了配套的素描教学课程。

最后本书对传统素描与现代素描的关系,从样式、观点及功能上进行了论述。并从明暗、结构、比例、形体、透视、质感、线等诸因素在功能作用、形式运用、表现形式、要素选择及美术追求方面进行了对比研究。

目 录

第一章 关于素描

素描的形态

- 一 再现的形态1
- 二 表现的形态 4
- 三 抽象设计的形态 11

第二章 关于素描教学及目的、归宿

- 一 对传统教学模式的反思19
- 二 由“公共语言”向个人表达方式的转变31
 - 1. 造型元素训练的素描34
 - 2. 专业造型分析素描 39
 - 3. 素描艺术42
- 三 关于上述类素描教学的实施及其课程设置.....43
 - 1. 直觉感知能力训练课程45
 - ① 直觉素描45
 - ② 静状态素描.....47
 - 2. 理智分析能力的训练课程48
 - ① 平面形素描.....48
 - A 负空间素描.....48
 - B 形态本身概念素描.....49
 - ② 体建立素描.....49
 - A 横断面素描49
 - B 线形结构素描50
 - ③ 分析结构素描50
 - A 人体解剖结构分析素描50
 - B 物体解剖结构分析素描51
 - C 结构分析素描51
 - 3. 设计与表达方式训练课程51

① 设计与够长素描	52
② 表现方式与语言媒介素描	52
四 素描训练思维方式在现代教学中的渗透	53
五 素描教学中“规范”与“个性”的关系	61
第三章 传统素描与现代素描的关系	78
1. 明暗	86
2. 结构	87
3. 比例	89
4. 形体	91
5. 透视	94
6. 质感	95
7. 线	97
8. 线、明暗是素描最具表现力的因素	121
第四章 设计专业的素描教学	125

素描、素描教学的目的及归宿

第一章 关于素描

就古今中外历代画家的经验、素描为造型艺术的根本，学院以素描作为造型艺术教学的基础，这成为我们不断研讨“素描”时的一个基本前提。

纵观古今中外不同的流派及时代风格，归纳已有的造型艺术历史的现象，从观念和形式上来看艺术大体呈现三种形态，从而导致作为造型艺术之根本的素描也呈现三种形态。一为再现的形态，一为表现的形态，一为抽象设计的形态，这三种形态互为关联，又是相互独立的体系——对造型的某一因素的过分强调或者有意的弱化其他因素等而形成不同形态的素描。但各不同形态的素描又都始终把握着素描最本质的语言因素——对形的塑造（但这里形的范畴是个广泛的概念）。

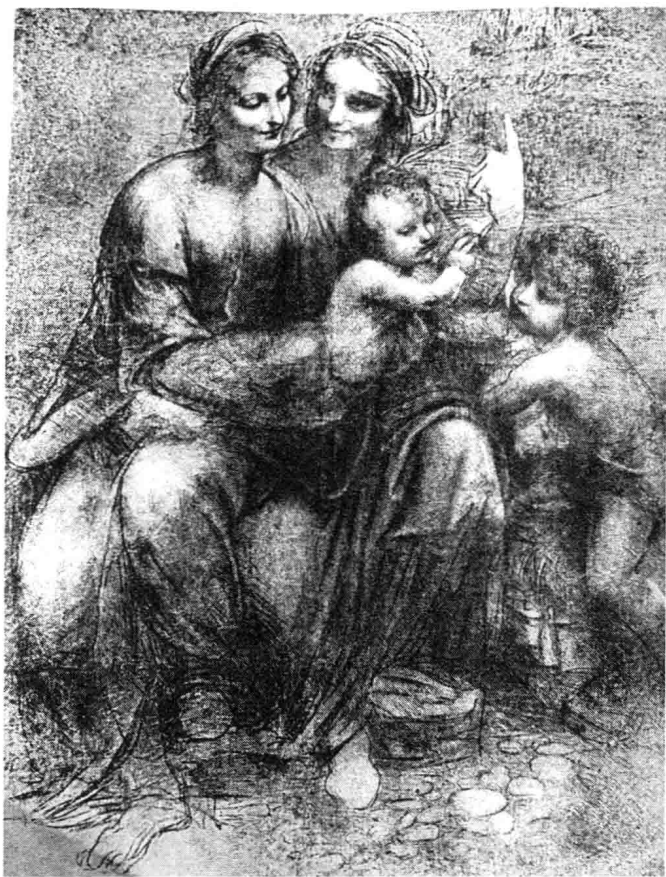
一 再现的形态

面对自然，强调把构成素描艺术（塑造形体）的各种因素在画面上不遗余力地表现出来。并使之成为统一体，努力接近我们所感知的真实状态。这种追求，体现了从希腊时期到文艺复兴时期的艺术成就和主要倾向。素描在这里主要是研究透视、比例、形体解剖，包括一切被描写物态的有机结构关系和内在联系。使绘画从二维进入三维。文艺复兴时期的画家们用素描几乎揭示了造型艺术再现形态的“一切”法理。这一时期艺术家对光影研究的素描以及描写人体和记录解剖的手稿，以其睿智的思想，科学的眼力，极具说服力的完美表现，至今令人叹为观止（图 1--10）。我们目前基础课的主流教学方法是关于如何正确地教导学生学会观察和构筑对象的技巧，一般通过几年学习学

(图 1)

生都能较全面地掌握构成素描的几大因素：明暗、形体、结构、比例、透视、质感、线条。同时理解构图中包含运动平衡、节奏、疏密、主次等较抽象的规律。一个三维的形象不外乎就是由这些视觉因素组成，只要合理地运用这些基本要素，学生就能够从原来用轮廓平面地表现对象的习惯上转变成能在二维平面上仿三维地描绘对象。几十年来我们恪守着这种基础训练模式。国内目前艺术院校作为造型艺术基础的素描主

(图2)

流教学，应该说仍然遵循和沿引着这一造型形态的基本规律。我们有充分的理由认为这种素描教学体系具有由浅入深，由简到繁，由易到难，有低向高，由表及里，循序渐进，按部就班等，稳固、有序、理性、完整的特点，其教学原则可遵循、易操作，其课程设置是按所画对象的易与难、简与繁的序列进行的。长期以来把这种教学模式认为是获得和提高造型能力的可靠和唯一途径。在过去的五十年，这个完整的、可

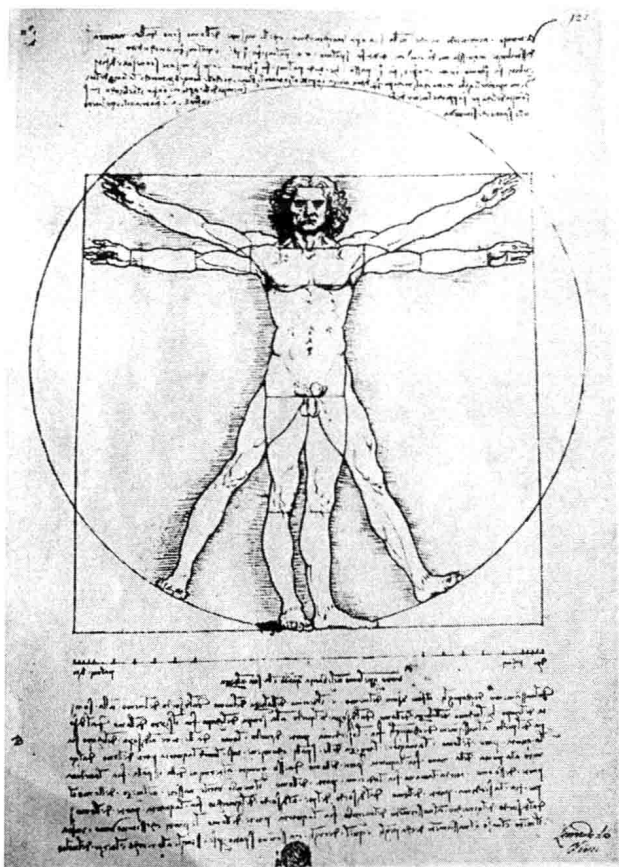

(图3)

操作的教学体系，在其近似封闭的状态下发挥过积极的作用，对新中国美术创作的发展应该是功不可没。

二 表现的形态

从浪漫派、印象派到表现派，画家们继承前辈艺术影响的同时也自信地发现了自己。他们面对自然悟到了个人的不同感受。表现了艺术的个性化追求。画家由原来的研究自然逐步转移到研究画面，转移到对画面语言的研究，“表现形态”的艺术意味着艺术对自

(图4)

身形式的觉悟。诸如塞尚色面的推移、刚劲而粗犷的笔触把物象归纳为坚实的几何形块；梵高的素描中线条如热风般旋转，其感觉热烈而近乎狂躁。马蒂斯、毕加索在素描中对形的概括、夸张及反复推敲，并借助点、线、面等因素进行重构（图67、79）正是他们的这种实践加速了二十世纪艺术在纯语言形式方面演化的历程，使随后的抽象艺术的出现成为了必然。而这一切首先都是因为素描上的美学追求和技能变革的

拉斐尔 圣母子习作

(图5)

投射。

在过去传统教学中，普遍认为素描是一门技法课，主要涉及技术问题忽略了素描的审美，认为审美是务虚的，审美应当由文艺理论课程来解决。

诚然，审美与文化修养、道德修养、科学修养等多方面有关，但在每一步素描基本语言的操作中，也何尝不与视觉审美相关联。一个黑点，当它点在一张空白的画面的时候，就像是一块泥巴投入水中，它扰

(图6)

乱了平静，使空间活动起来。有机地操作这个点，成为表现个人的整体感受和某种思想观念的整体或局部，就成为视觉审美的判断内容。

从这个意义上讲，素描在这里不再是状物写形，而是艺术家作为寻找一种构成形态（画面色彩组合形态）的表达方式。毕加索的肖像画将对象解构、重组（图67、79）形成一种全新的与超现实的画面构成形态。他说：“我不画我看到的，我画我所知道的”。当

(图7)

素描不再作为基本功练习品的时候，其自身意义也就加大了。样式的视觉愉悦感也必然显得重要。素描的样式不但包含风格样式，也包括介质本身。不同的情形心理发生变化时直接影响着大脑映像结果，受心理因素影响，表象随之发生变异，这些直接作用于素描的样式。心理学认为，表象是大脑对客观的即时反映，表象运动是表象对客观反映后的主观思维的结果。

近、现代素描的样式丰富多样绚丽耀眼，甚至光

(图 8)

怪陆离。(图 60、61、77)单一的素描样式信仰与崇拜不复存在。强调体验、强调主观个性、强调素描本身独立的艺术特性已成为现代素描的标志。受近、现代文化思维以及人类文明发展的影响，素描更追求表现力、表达力渗入的表象变异的因素就越明显频繁。现代素描大师们充分沐浴着现代文明，比印象派之后的画家们表象变异的方向走的更远，甚至逾越了自然界限，不受任何逻辑因素的制约，向着心理体验的方

(图9)

向迈进(图61、68、69)。瑞士画家贾克梅蒂素描样式的表象变异迈出了印象派之后画家所不及的一步，他用纯粹直观的心态渗入表象变异的过程，“用这种看的方式”表现这种“实存的东西”，用《现象学》返回事物本质，根源之源思辨哲学方法论，渗入表象变异过程。他还用痕迹叠重的浑浊，混沌中的秩序结构，用痕迹说明事物(图66)。

表象的变异源自于大环境的文化社会背景，以及

(图 10)

画家本身的审美心理，作用于素描样式，最大限度地满足视觉愉悦感。

另外介质也是表象变异过程的补充，现代素描艺术重视表象介质。线描的、重色的、干湿性的、拼贴、转印、非纸本都是表达表象变异的现代素描艺术的介质（图 60、61）。现代素描艺术观的形成，是现代艺术发展的前提。

三 抽象设计的形态

(图 11)

从自然形态中把点、线、面、光、色等解析为视觉形象的基本语言元素，让“语言元素”脱离对具体物象的依附，将这些基本元素组合成为种种视觉现象中不曾有过的一种创意。康定斯基将这种理论大胆地尝试到自己的创作中，并将绘画视为音乐的注释。米罗贯用点、线、面的组合展现其孩童般的梦幻(图 76)。抽象艺术设计理论的出现，极大地拓展了造型艺术的领域，使传统的审美法则，习惯的思维方式受到了前