

清华大学美术学院

学生作品精选 邱百平 编著

素描

QINGHUA DAXUE MEISHU XUEYUAN XUESHENG ZUOPIN JINGXUAN

江西美术出版社

清华大学美术学院

学生作品精选

素描

邱百平 编著

江西美术出版社

QINGHUA DAXUE MEISHU XUEYUAN XUESHENG ZUOPIN JINGXUAN

图书在版编目 (C I P) 数据

清华大学美术学院学生作品精选·素描 / 邱百平编著.
南昌: 江西美术出版社, 2003.1 (2003.3 重印)

ISBN 7-80690-102-7

I. 清… II. 邱… III. 素描—作品集—中国—现代
IV. J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 107404 号

清华大学美术学院学生作品精选·素描

编著 邱百平

出版 江西美术出版社

社址 南昌市子安路 66 号

邮编 330025 电话 6524009

发行 新华书店

制版 江美数码科技有限公司

印刷 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开本 965 × 1270 1/16

印张 5

版次 2003 年 1 月第 1 版

印次 2003 年 3 月第 2 次印刷

印数 5001—9000

ISBN 7-80690-102-7/J · 1014

定价 28.00 元

目录

前言	/1
素描的思考	/2
人物	/3
石膏	/66
静物	/70

前言

我院的前身是中央工艺美术学院,在建院初期,绘画课是作为培养学生基本造型能力和提高艺术修养而设置的。经历了近半个世纪的教学实践,证明素描、速写和色彩等绘画基础课,在学院整个教学过程中的作用是至关重要的。

作为造型基础的绘画课和作为设计基础的装饰图案课,以及构成学(包括平面、立体、色彩等构成)和设计表达课程等,组成艺术设计学科的专业基础,再有专业艺术理论基础和文化基础等,共同组成三个方面的基础。我们把它形象地比喻为一架通往艺术设计必由之路的桥梁,这三方面的基础,就如同这一桥梁的三大柱石,缺一不可。

绘画是学生开始接触艺术的直接方式,也可以说是起始点。学生通过绘画训练,学会观察、研究对象,并逐步学会表达自我感受的各种方式。同时,在这种“循环”中,逐渐培养科学并适合自我的思维方式,不断开拓想像与创造的思维空间,增强审美意识,为未来艺术的发展奠定基础。

素描是基础中的基础,通过素描与速写的学习,学生在“观察—思维—表现”的反复过程中,逐渐完成眼、脑、手之间的协调性训练,并增强个人的艺术素养。

色彩学习,不仅要使学生进一步提高色彩的艺术修养,同时要完成对色彩的感受力和色彩艺术语言的掌握,以及对绘画艺术风格和色彩审美的精神追求。

多年来,我院的基础绘画教师与同学们一起作了各种努力和探索。这里选编的学生作品,可以说是教学成果的体现,它凝聚了学生的辛勤和教师的心血。

今天,清华大学美术学院从一个艺术设计学院发展为一个包括纯艺术学科、艺术设计学科的美术学院,学院的发展前景广阔,同时,也对我院的基础教育特别是基础绘画教育提出新的要求,我们将通过自己的努力,去争取新的成绩。

清华大学美术学院院长

教授

素描的思考

邱百平

素描作为造型艺术基础训练的主要方式,已有数百年的历史。“学院式”的美术教育,一开始就把素描作为基础训练一直延续到今天。我国艺术教育中的基础教育的发展令人瞩目。在西方发达国家, 艺术教育的状态十分宽松,但在少有的几项必修课中,仍然还是把素描排在首位。这些都说明素描在艺术与设计教育中的重要性。

素描学习的目的,首先是具备最基本的造型能力,即在有限的平面中去创造一个无限的空间的能力。学生面对自然形态,用眼睛观察对象,用心体验自然美的规律,用脑分析,研究客观对象之间的关系和它们所形成的秩序,从而在客观表现中寻找自我。通过手和材料等媒介去完成主、客观的统一。这是一种思维方式的训练,也是一切视觉艺术创作过程的基本方式。

在素描学习的过程中,学生学会观察(整体的、本质的)、思考(传统的、现代的)和表现(个性的、多样的)。从而逐步完成眼、脑、手的协调训练。

素描训练的核心是“形”。形是构成素描艺术语言的主要因素。犹如音乐中的旋律,它是构成音乐的基本语言。在造型艺术中,“形”是最具本质意义的。

写实性素描训练中,我们不仅十分注重对象的外形,同时要注重内形。通常我们称之为“外轮廓”和“内轮廓”。外形呈现的轮廓线是物体面的集合,或是形体转折的边缘,而内轮廓则是指形体的转折和连贯。虽然外轮廓在写生训练中是我们首先关注的,它表现得更直接、更鲜明,但内轮廓在造型的意义中是同等重要。这不仅是对对象的三度空间表现的需要,同时由于形体起伏和连贯,也是我们在追求结构内在表达时的出发点,有这种认识才能呈现真正意义的“从形体出发”去画素描。

结构决定形体。形体是外在的形式,而结构是内在的本质。我们在观察对象时,关注对象的表象和局部是十分自然的,因为人们的视觉中重要的是直观的感受,观察总是从表面或局部开始的。我们的观察应从表象引向本质,从局部引到整体,这是观察方法正确与否的关键所在。

观察要“入木三分”。俗话说:“透过现象看本质”,只有这样才能理解对象。画一个建筑物时,我们需要研究并表现出它的内部构造。画人物要了解人体的解剖,当然,学习人体解剖的意义,决不仅如此。因为外在的造型总是跟内在的结构紧紧联系在一起的。内在的表现才能实现真正意义上的“力度”,因为我们深知“力度”在艺术表现中的重要。

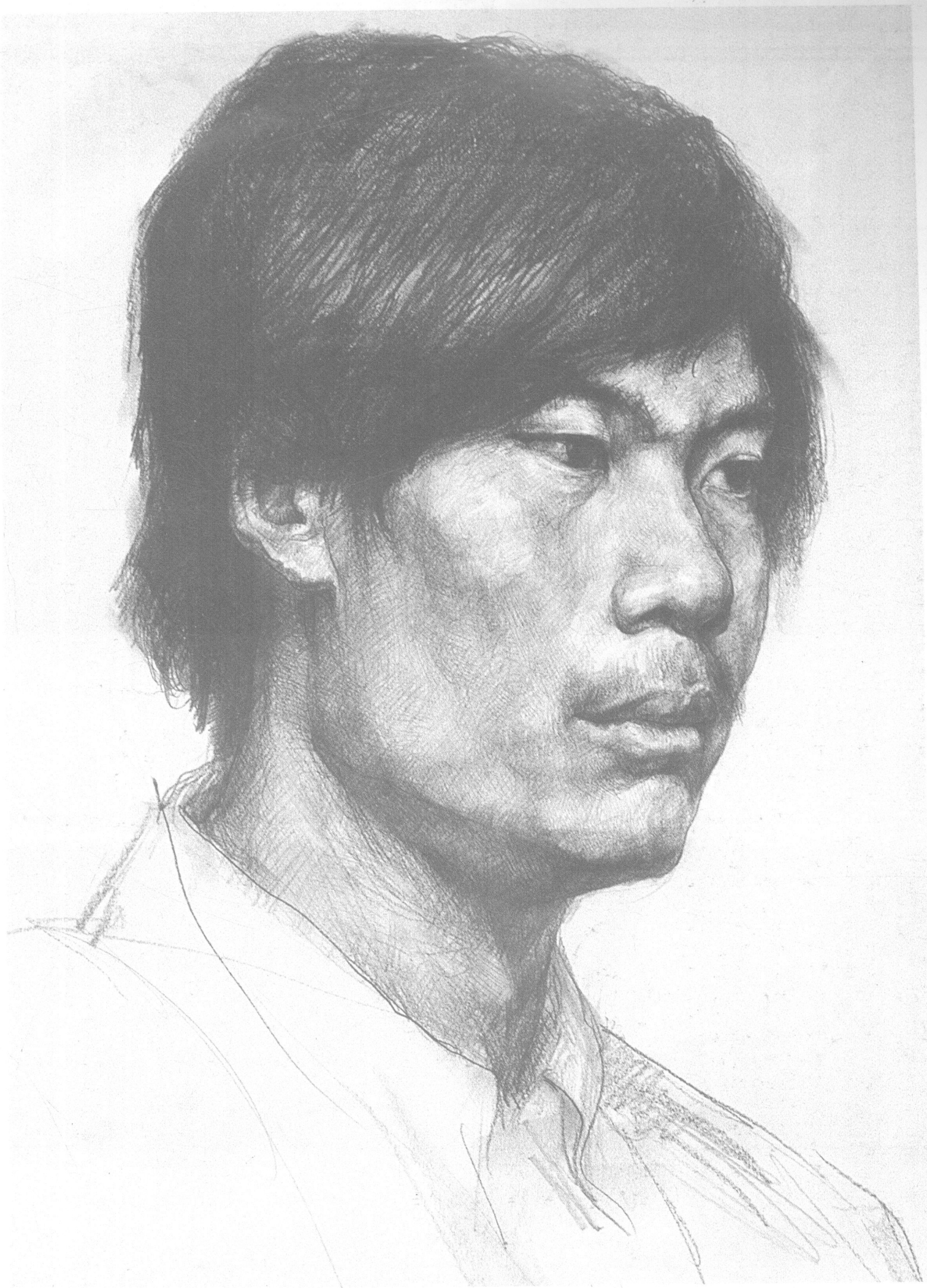
局部画法被广泛运用是有道理的。抓住自己最感兴趣的部分,深入刻画、以点带面、逐渐展开到全部完成,这一反常规的训练方法,是对传统画法的拓展与补充。它的最大特点是作者最初的感受以最快的速度、最直接的方式表达出来,并得以深入细微地刻画,以防止空洞。这种画法要求学生的整体观念更强,表现手法也要更明确,才能从局部引向整体,从局部中去寻找整体秩序,从另一个角度去加强学生整体观念的确立具有更特殊的意义。

从某种意义上讲,整体观念的确立,在基础训练中带有决定性的作用。对一幅艺术作品的整体驾驭如何,往往是作品成功与否的关键。素描学习中许多问题存在的原因,往往是因为观察方法的局部造成的。只有通过比较去鉴别,并寻找局部在整体中的位置,以及局部之间的相互关系;只有把握整体与局部的关系,并在整个深入过程中,不断地去调整这种关系,以追求正常“秩序”,才能达到预期的训练目的。

线条是素描中最直接的语言方式,肯定并准确,它与调子互为补充,组成素描的多种语言方式。“全因素”素描是指训练中做全方位的追求和表现,从而全面提高自身的表现能力和艺术素养。在“调子”素描中,对其规律的认识和掌握无异对素描的丰富性、准确性十分有益。明暗交界的变化是光影素描中的关键,“调子”的变化不仅可以强有力地说明形体、质感和肌理等,同时还可以使自身的美感得以展现,即节奏、韵律、对比、调和、黑白等艺术特征。结构素描中却往往舍去或减弱调子,主要以线条刻画对象,这是因为暗部会“吸收”形体,光影会“弱化”结构,线的穿插可以直接传达物体的结构关系。当我们减弱光影的作用观察对象时,我们可以实在地感受物体的量感和形体本身,不受光影的束缚,自由地去抒发自己的感受。组织新的“秩序”,为我们主动性的发挥,提供了更大的可能性。审美意识的培养同样也是在写实性素描训练中贯串始终的,从不同的切入点启发学生去挖掘与强化美感意识。石膏像写生为我们初学素描提供了十分方便的条件。静止的,单色的,造型与结构又十分明确,使我们可以潜地进行素描基本能力的训练与素描规律的探索;同时我们绝不能忽视,这些作品大都出自大师之手,本身就是经过创造的艺术品。在描绘中要努力体验大师的心境、艺术风格和表现等,这样会从中获得更深层次的自然美。美存在于自然之中,也存在于创造之中,艺术家就是“从别人司空见惯的东西中能够发现美”,同时也创造了美。

素描也是一门独立的艺术,大师们的探索为我们树立了榜样,借鉴大师的经验,可以使我们在更高的层面上去学习。古典、浪漫、印象、表现、客观等,都是我们应该关注的。性格、流派本无高低,重要的是理解其精髓并使之适合自己。观念与情感是当代的,表现手法则可以从古代大师的语言中受到启发,这在艺术创作中屡见不鲜,许多优秀的素描作品中都有大师的影子。

艺术教育中想像力与创造力的开发是教学的最终目的。艺术教育注重精神,强调个性,学习中主动性的培养就是为了达到这个终极目标。具象素描中抽象性的挖掘、形的组合和转换能力的培养……都属于这个范畴。在发达国家的艺术教育中的这些作法,对我们很有启发。无论是训练的内容、方法和材料等,都有多种拓展,带有强烈的实验性色彩,甚至打破视觉的局限,去追求视觉以外的感觉,如听觉、嗅觉等,再转换为视觉符号。作品生动而富有想像力和个性,材料也不局限于铅笔或炭笔,只要在纸上能留住,都可以使用,从而为艺术家表达感受提供了最大的可能性。这是一个需要思考研究的新课题,这种思考有助于我们艺术教育的发展。

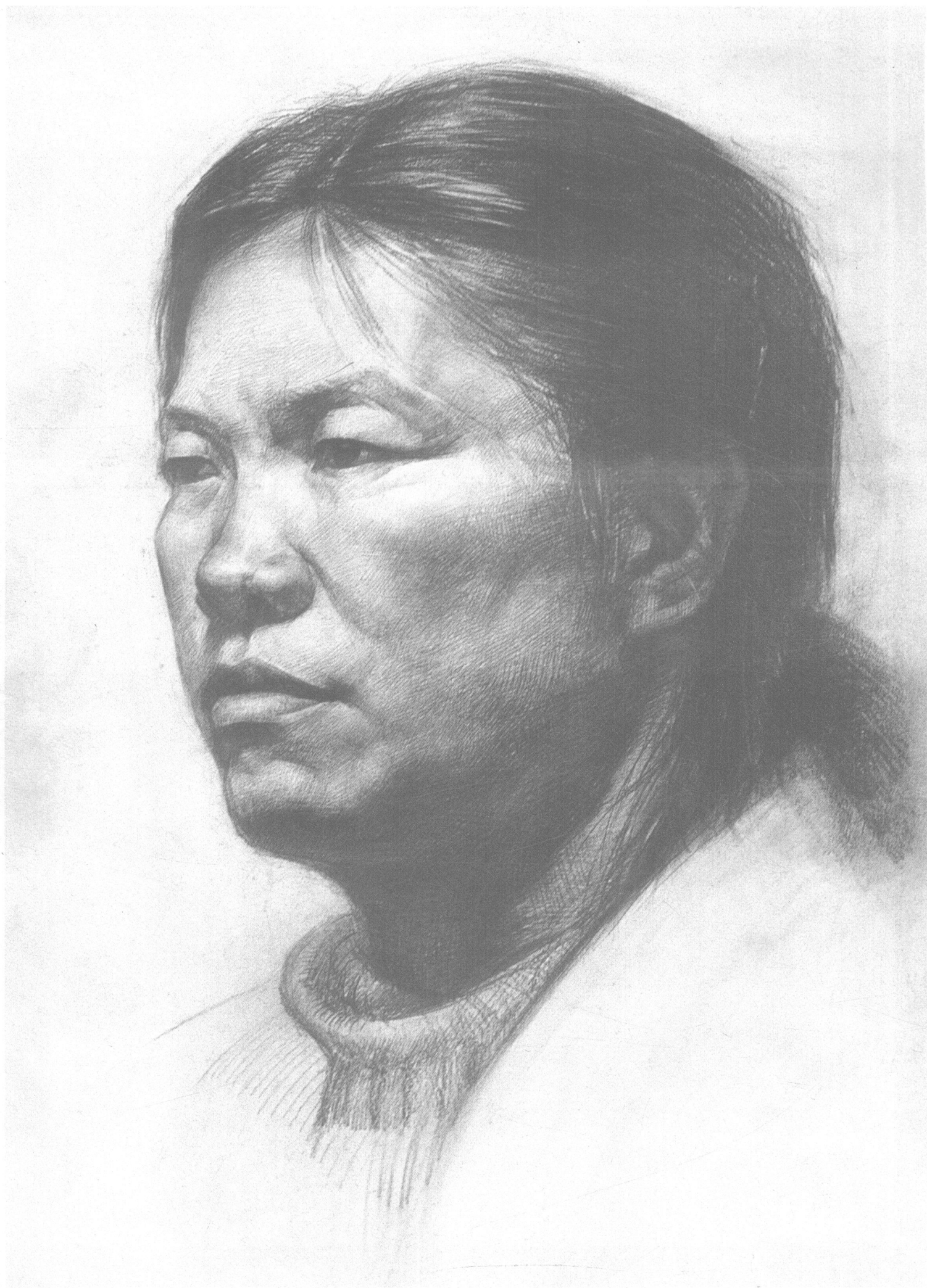
王 波

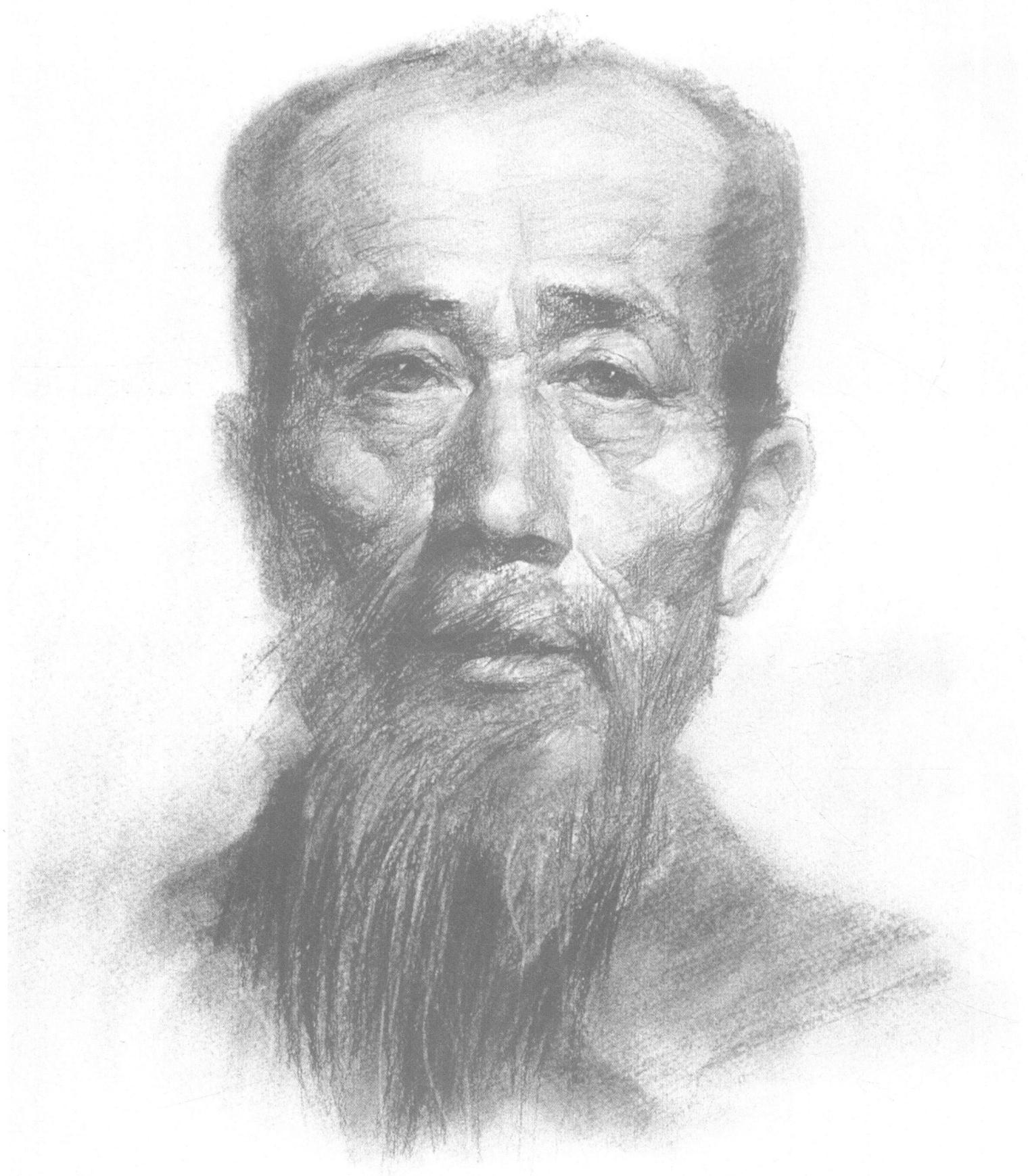
金贞华

吴建云

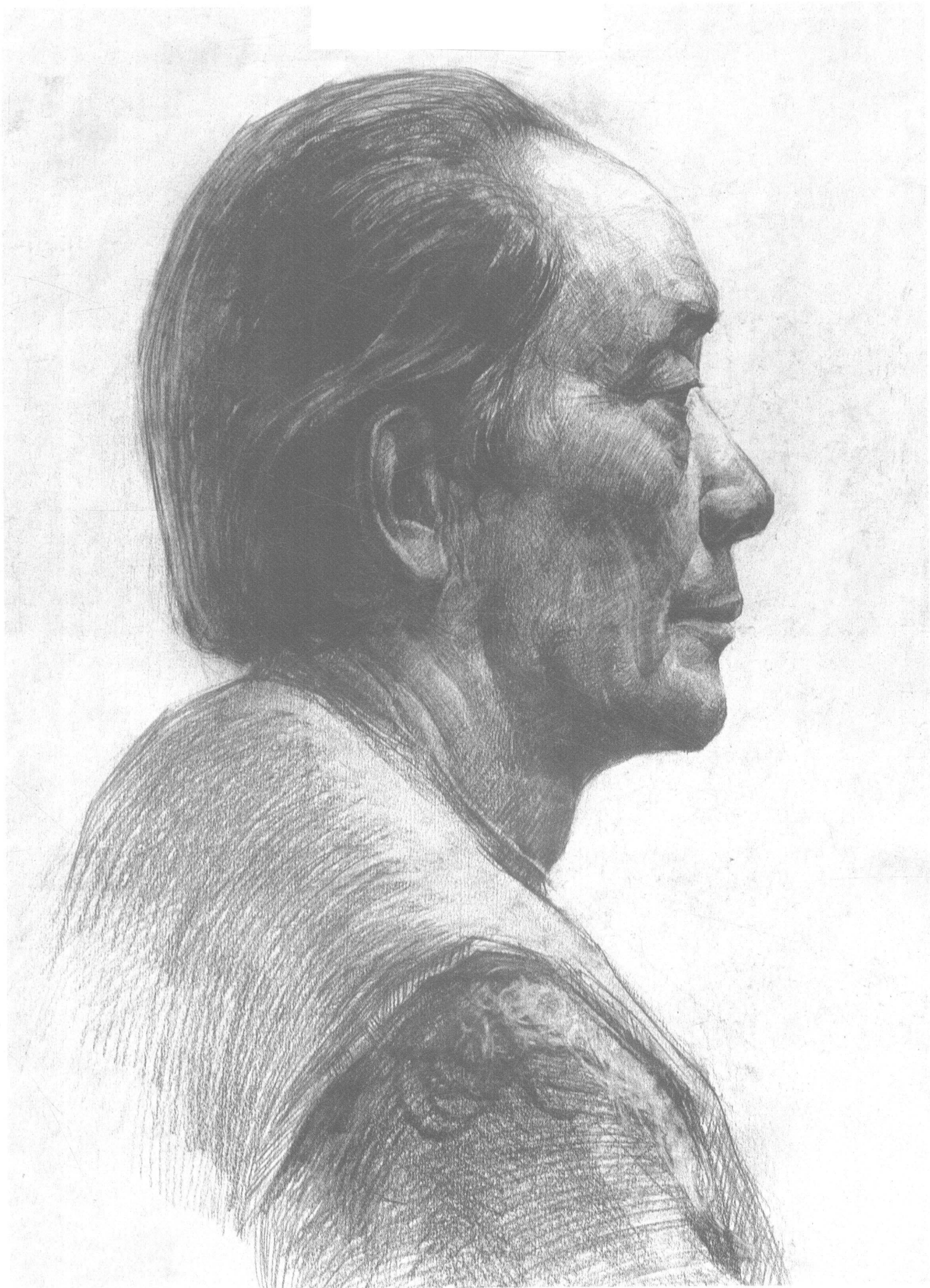

黄 超

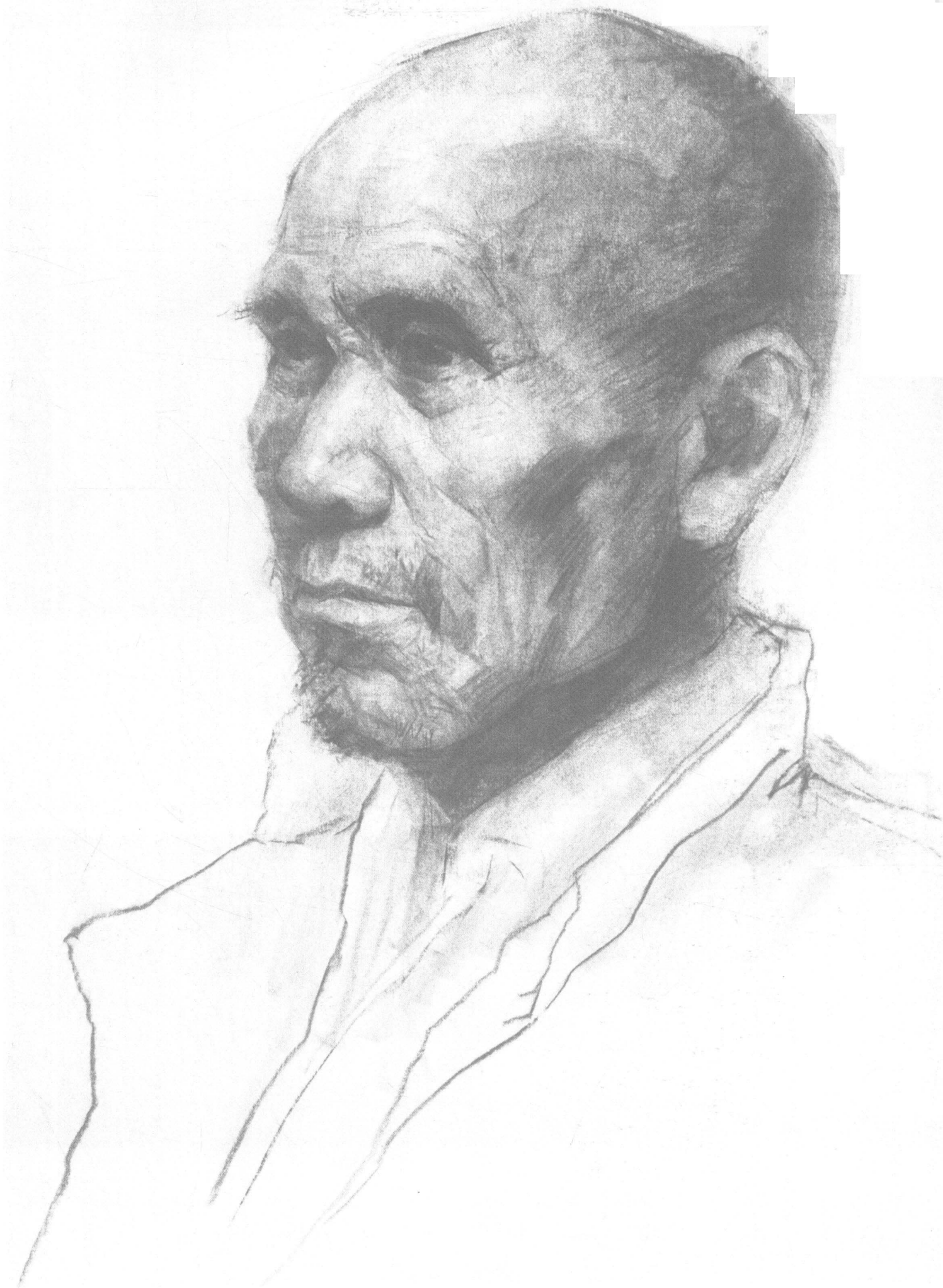

翁 辰

王明生