

上海市高校教育高地建设项目

素描 新概念

A New Approach to Sketch

姜建忠 编著

上海大学出版社

上海市高校教育高地建设项目

上海大学出版社

素描 新概念

A New Approach to Sketch

姜建忠
编著

图书在版编目 (CIP) 数据

素描新概念/ 姜建忠编著. —上海: 上海大学出版社,
2007. 12

ISBN 978-7-81118-203-3

I. 素... II. 姜... III. 素描-技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第206309号

责任编辑: 柯国富 傅玉芳

技术编辑: 金 鑫

装帧设计: 谷夫平面设计

素描新概念

姜建忠 / 编著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路99号 邮政编码200444)

([http:// www.shangdapress.com](http://www.shangdapress.com) 发行热线: 021-66135110)

出版人: 姚铁军

上海第二教育学院印刷厂印刷 各地新华书店经销

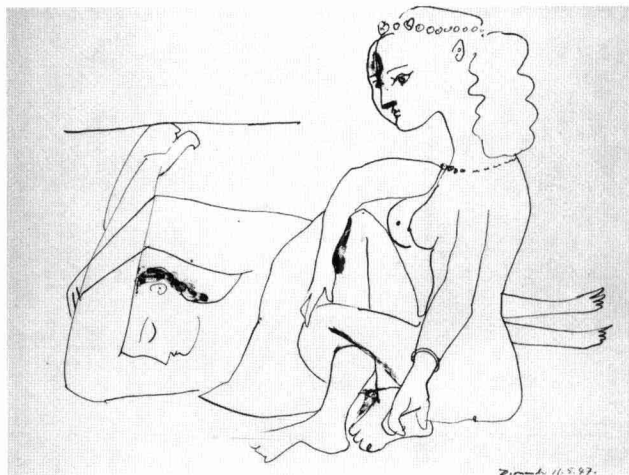
开本: 889x1194 1/16 印张: 7.25 字数: 160 000

2007年12月第1版 2007年12月第1次印刷

印数: 1-3100

定价: 29.00元

目 录

1	序
3	第一章 考前教育和大学教育之间的衔接
35	第二章 素描自助餐
77	第三章 素描与油画创作的关系

序

在当下的文化背景中，素描教学理念已显滞后。中国的现代美术风起云涌，目前在美术学院里所理解的素描含义，更多的依然是前苏联的模式，素描成为了一种“八股”式教条的东西。放置在时代的背景中，它就像冰箱中的咸鱼已不鲜活了。

本书提出的建议和方案更多的不是针对学院的教学改革，因为就学院目前的体制，很难全面改变教学的现状，也许工作室制会有所改善。本书的对象主要是针对努力学习的学生。或许在现有的状况下，在学院与学生之间能寻找出一条明暗交界线，寻找到一个中间地带，灌输一个新概念，使学生不要被一成不变的“教学大纲”牵着鼻子走，而是在现有的条件下，在不同的阶段给自己安排一个学习计划，以此来丰富和提升自己。要使学生明白，学习的过程仿佛小鸡在野外觅食的过程一样，寻寻觅觅，根据内心的需要，而不是简单地给什么就拿什么，从而建立一种新型的关系、一种互动、一种新的默契。

美院四年的学习生活，就仿佛是面对的沼泽地，走过去而不跌落在这片沼泽地里，那就是赢家。

事实上，大多数人可能会纷纷落马。学生被动地坐在画架前，在没有任何感觉的状态下动笔，完全按照“八股”的方式进行仿造，把“传统”束之高阁，他们迷失在“苏式”素描的包袱里，眼睛与对象之间被无数的体块、调子、方法、规律所遮挡并产生障碍，他们的每一笔都是为了体现这些法则而工作，死搬硬套，缺乏生命力。至于对象鲜活的特征、时代精神与个人感受已经完全丧失。我想不少人都有这样的体会，当家长每天强迫式地喂给孩子吃饭的时候，效果往往适得其反，结果是厌食症。

大多数的学生走进美院是因为他们热爱绘画，他们常常在其他文化课堂上，情不自禁地在课本上涂抹上几笔，勾画出一些幼稚但很生动的人物。但是当他们进入画室，面对模特时，那些想象力却已荡然无存。一部分学生们在大学二年级时开始逃课，教师只有通过点名来维持上课出勤率。

孔融让梨的典故，在艺术上运用是不合适的，常人在果盘中凭直觉取最大、色泽最好的梨是本能，而取小且色泽差的梨时，其内心是扭曲的，是因为考虑到周围的舆论，而并不是他的本意。在生活中，我们常常在扭曲自己，然而在素描艺术的学习过程中，请你为自己做点什么。

请在美术史这庞大的菜单中，阶段性地选择自己钟爱的画风，寻找兴奋点，特别在学生时代，不断替换大师的“拖鞋”走走。在生活与历史、现代与传统之间寻找接口，不要把基础训练与创作对立起来，也许这个观念应该从打基础的第一天同时起步！

我想把本书献给热爱艺术、努力学习、独立思考的学生。

睡着的女子头像 弗洛依德 作

第一章 考前教育和大学教育之间的衔接

考前教育与大学一年级学生阶段非常重要，第一口奶往往会决定你的终身，会是你兴趣的指向。如果第一步走歪，在今后你必须付出很大的代价。为什么？因为思维方法常常先入为主，从而在很大程度上将决定你的定位和今后的发展趋向。考前教育是“公共性”素描，是基础中的基础。

考前教育要解决的实际问题是：其一，进入美术学院；其二，为今后的发展做一个正确的铺垫。那么考前教育究竟如何学习，要注意什么呢？想进入美术学院学习，首先得适应和通过当下的高考，目的很明确——应试。不适应和通过现在的高考，那么就无法进入美术学院。

然而入学而又不“画死”，这是前提！许多学生考进美术学院的代价是建立在对素描的错误理解上。

要想画好一幅素描作品，首先，在观察生活的基础上多阅读大师的作品，去理解素描的真谛。然后是解剖的正确、外型的洗练、黑白的对比、主次的关系、内心的揭示，这是初学者应该去努力掌握的。

画面的整体性是学生修养和技术的综合体现，要懂得事物各部分之间的联系比各部分自身更重要。各种因素通过相关联系凝聚成一个整体，整体为部分而存在，部分只有结合在一起的时候，方能成为整体，而整体又影响着部分。这是自然界固有的、强大的自我创造原则。

对于这种“公共性”素描的描述各类书籍已很多，本章不宜赘述。而恰恰相反，重点是在宏观理解的基础上限制展开对“公共性”素描的叙述，并缩短其学习的时间，提醒学生不要无休止地纠缠在所谓的素描基本功内而不能自拔。

对于“公共性”素描的学习过程，必须从宏观把握，因人而异，正确理解，尽快走过，为今后个人在艺术上的发展作一个铺垫和衔接。这不是终点，更不是目标，只是一个驿站，仅此而已。

在具体操作上，这里归纳为以下八字方针：造型、体积、整体、节奏。

大学一年级下半学期即将结束时，学生的学习任务和目标应该是：消灭一种为了考学而带来的千篇一律的表现方法和成见。

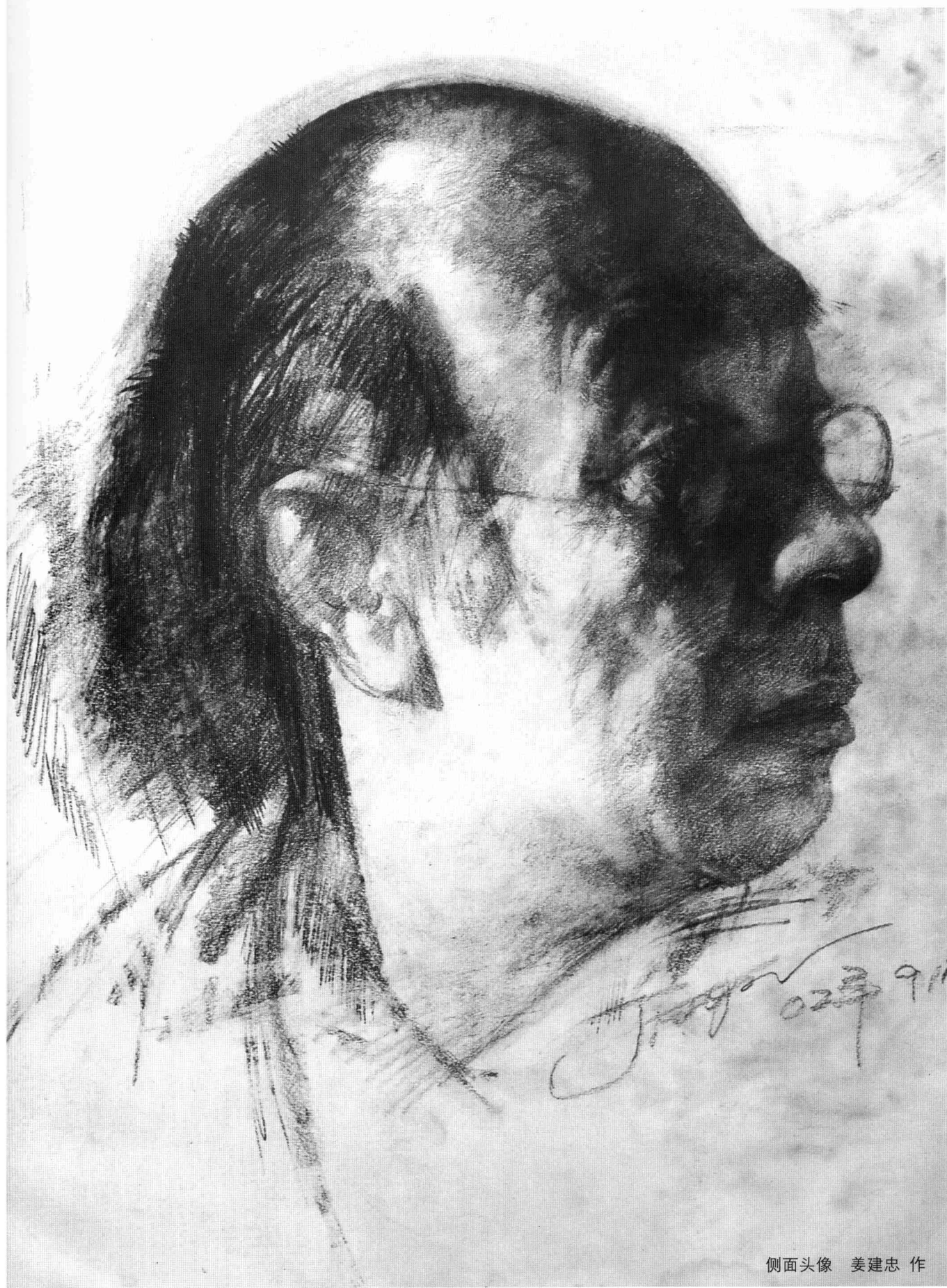
新的标准是在产生困惑和松散之后建立的。一个学生的理论水平、悟性、观念的改变以及独立处理和表达能力的提高，综合成为新的衡量标准。消灭共性的目的是使学生用自己的眼睛观察、体验和表现世界。但我们要看到，确立新标准需要时间、自信和不断的自我批判。

参考图录

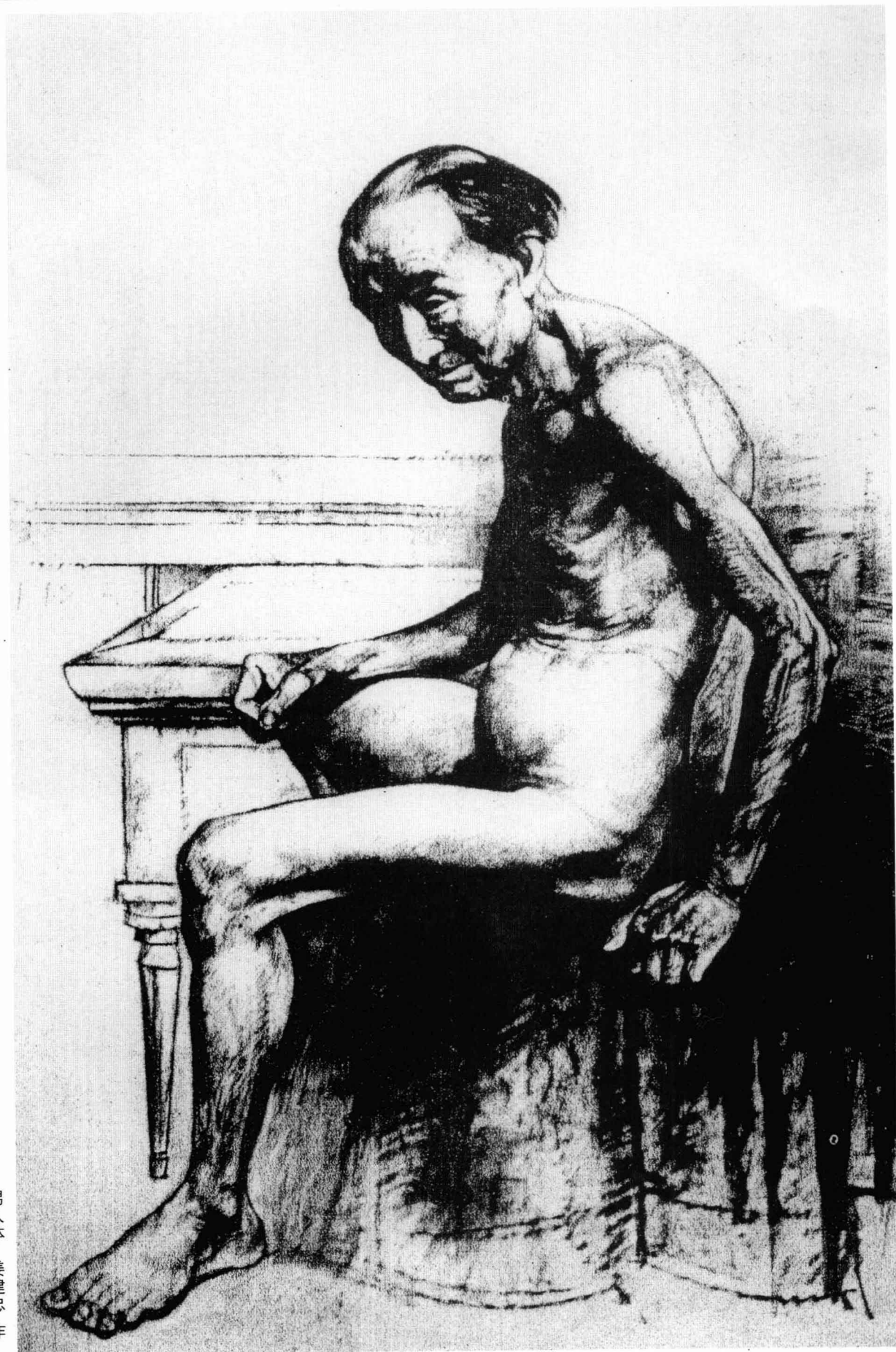
姜建忠、刘双、孙继杨、王蓓琪、陈侃、王圣洁、叶子霖、袁崇寅、须眉雄、周胤辰、徐申嘉、叶子霖、余骅、邱洪峰、徐轶美、刘朝晖、张昊、刘元、周冥、尼古拉·菲钦、鲁本斯、门采尔、弗洛伊德、怀斯

羊皮衣 怀斯 作

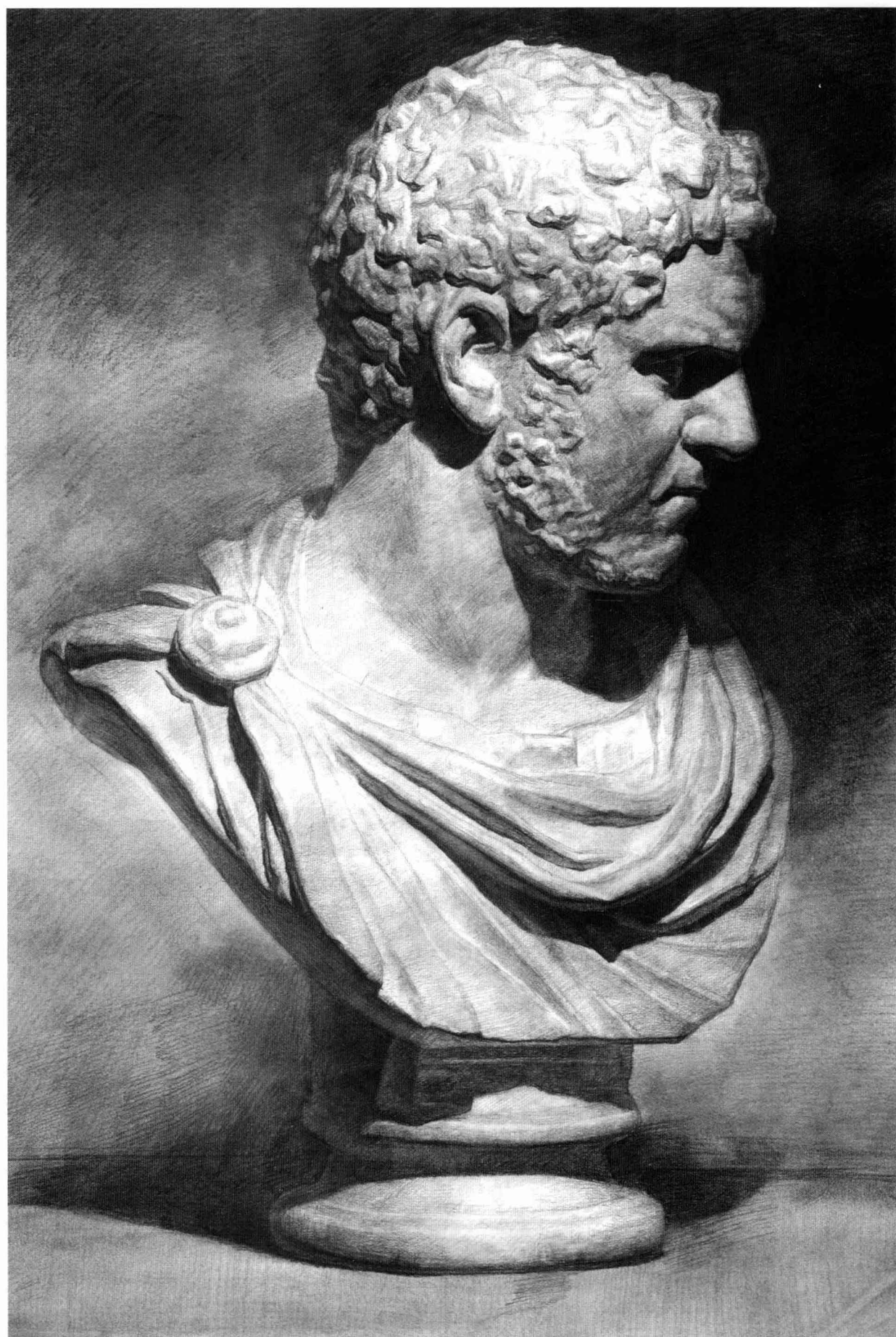
侧面头像 姜建忠 作

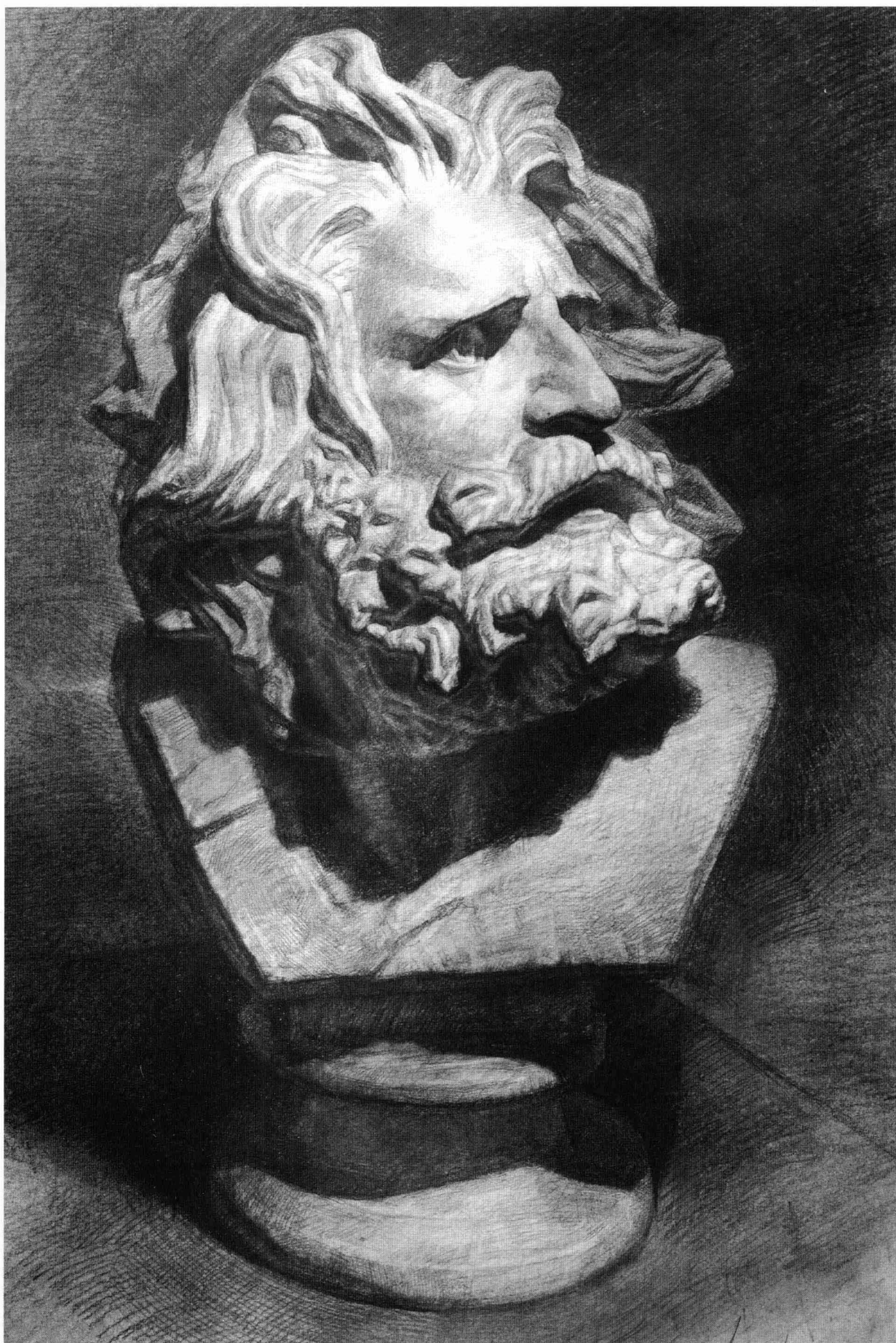
男人体 姜建忠作

男子头像 姜建忠 作

卡拉卡拉
刘双作

马塞曲
刘双作

中年男子头像 孙继杨 作

老人头像 王蓓琪 作

男青年头像 刘双 作

老人头像 陈侃 作

妇女头像 王圣洁 作