

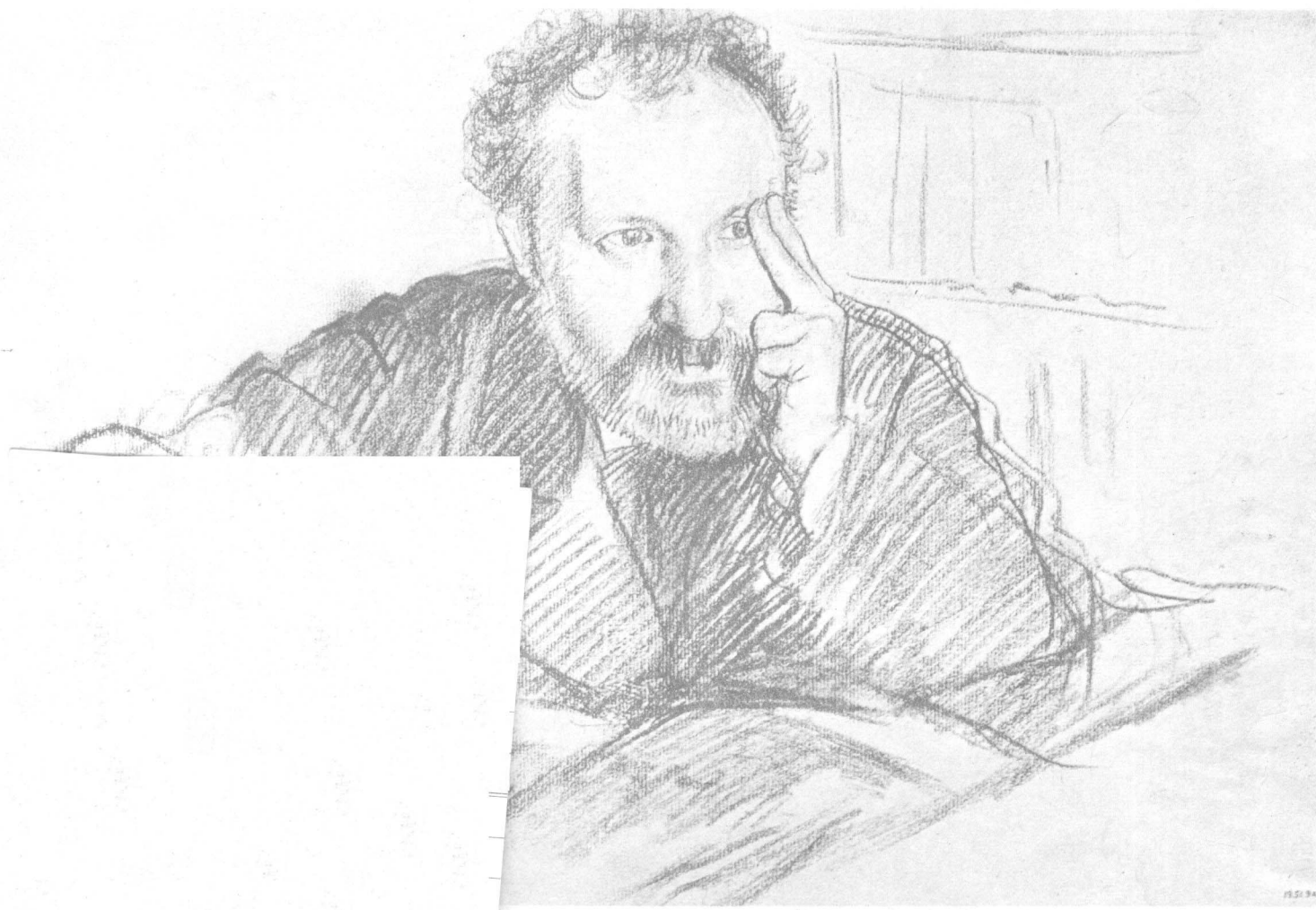
7

素描

4/3

天津人民美術出版社

爱德蒙·迪兰德肖像

〔法〕 德 加

1879

素描（七）

天津 人民美术出版社 出版

新华书店天津发行所发行

天津市人民印刷厂印刷

1984年8月第1版
开本：787×1092毫米 1/12 印张：3
统一书号：8073·50309

1984年8月第1次印刷
印数：00001—52600
定价：1.20元

耶雷奴·耶鲁特尔
小姐肖像

[法]德 加 1865

素描丛刊目录

第7期

● 文字

素描教学感想篇	郭绍纲	2
素描民族化	尚涛	2
谈谈“研究性”素描	冯建辛	3
德加的素描		33

● 图版

肖像	梁如洁 (封面)	
耶雷奴·耶鲁特尔小姐肖像	〔法〕德加 (封二)	
尤利·巴利雷肖像	〔法〕德加 (封底)	
爱德蒙·迪兰德肖像	〔法〕德加 (封三)	
广州美术学院师生素描习作选刊		4—28
阿里亚斯	江锡荣	4
阿里斯托芬	陈海	5
小布鲁特	王剑环	6
拉孔	陈林	7
静物 (四幅)	司徒绵等四人	8—9
女青年头像	张彤云	10
女青年肖像	刘其敏	10
老人头像	冯建辛	11
男青年头像	梁杰	11
老人像	郑觐	12

老人像等三幅	蚁美楷等三人	13
老妇半身像	姚明伟	14
老人像	黄中羊	15
青年像	王文明	15
老人肖像	马文西	16
全身像	曾松龄	17
女青年像	陈振国	17
朝鲜族女青年	尚涛	18
双人像	郭绍纲	19
男人体	盛榛	20
男人体 (六幅)	周大集等六人	21—24
女人体 (三幅)	廖惠兰等三人	25—26
椰乡速写	潘行健	27
山林速写	朱广新	27
动物速写等四幅	林风青等三人	28
老农民	陈九如	29
奴隶	路明	30
肖像一组	丁中一	31—32
自画像	〔法〕德加	33
沐浴之后	〔法〕德加	35
裸体少年坐像	〔法〕德加	35
芭蕾舞演员	〔法〕德加	36

郭绍纲

素描教学感想篇

素描教学在我国现代美术教育中的基础作用日益明显,无论学习什么美术专业,素描乃是必由之途径,素描功力的深浅,将给学人以深远的影响。因此,全面和深入地认识素描的含义和功能是十分必要的。

学习素描要有正确的指导思想、端正的学习态度、明确的练习要求,才能收到良好的效果。反过来,素描练习又是对学习思想、态度、认识的检验和端正的过程。素描练习是重要的审美活动,并能陶冶性情。

素描教学以写生为主,写生是直接地研究物象现实,首先是观察力的培养,要能看到形体、比例、结构、运动、空间、光线、质量等方面的特征和美质。通过比较,作出判断,运用笔法,应物象形。更重要的是明确重点,突出画意,训练扼其精要的能力。用观察的整体性、深刻性,克服片面性和表面性。熟悉客观规律性,避免偶然性。在写生实践中使眼、脑手逐渐敏捷起来。

表现物象特征,主要是依靠探索正确的比例,凡形体结构都有其独特的比例关系。广义地讲,除了长短、大小、宽窄之外,还有明暗层次、疏密、参差等,它们都是按照一定的比例关系互相制约着。形体结构各方面的特征,都是通过比例关系的特殊性显现出来。因此离开比例关系的敏感力是无法掌握个性特征的。

素描写生,不可无法,掌握了基本方法,还要不被成法所拘,努力做到自出手眼,别出心裁,使表现方法灵活多变,得心应手。这当然并非短期训练所能达到的。学习素描,要有丰富的知识,其中包括对人体结构的了解。素描写生要运用知识,不可违背知识,但不可用素描写生作知识的图解。运用知识和手法,与显示知识和手法,有本末之别,不可不加思考和区别。要使一切知识和手法,变成“营养”,化为一种创造性的精神力量,奔向练习的中心目的。

素描写生不仅是研究物象的手段(包括人体组织结构、运动规律的研究),同时还是表现物象的手段,它应该是科学性与艺术性的统一。素描写生不仅需要严肃认真的工作态度,还需要有饱满的探索生活美、自然美、自然美的热情,从这个意义上来说素描练习也是艺术创作(设计)的起点。画人物要求生动、

传神,画风景要表现空间意境,画动物、植物要表现生长规律和活力,画静物要表现形体、质感之美。无论使用什么工具,在造形中作者的感情一直和笔力融合在一起活动着,直线、曲线、实线、虚线、点和面都成为思想认识与感情活动的痕迹。

在素描练习中主要的作业与辅助性作业应有区别。在辅助性作业中所作的科学分析,在主要作业中的细致描写,都要与艺术概括力的培养结合起来,要善于概括物象的精神、实质,使生动活泼的素描形式富有深厚的意蕴,使它产生耐人寻味的吸引力。

素描写生不仅是学生的必修课,也应是美术工作者毕生坚持的基本功。正确的素描观点为画家开辟了广阔而深远的创作前景,使画家密切保持与生活的联系,对于生活物象采取具体感知的写生,使画家排除了艺术表现的程式化和表面性,使艺术形象具有现实的说服力。

素描教学的各种工具材料都有优越性和局限性,使用工具材料可以有所偏重,以某种工具之长,攻另一种工具之短是没有必要的。素描教学中所出现的问题,应从教与学两个方面去总结经验。

素描

素描民族化

素描当然有其独立的品格与美学价值,但在我们艺术院校中,素描更多的是担负各个专业基本练习的任务。而基本训练的风貌与水平,势必影响专业技法和专业创作的风貌与水平。

多年以来,不少院校的国画专业普遍进行以西洋素描做为基础课的学习,用实践来检验所谓有利有弊。我们应对西洋素描的利弊进行科学分析,决定取舍,选择最有利于国画实践的基本练习方式。

“利”。通过写生的手法,深入的观察与认识对象、正确而丰富地表现对象;训练的方法与步骤的系统性;从而加强了绘画者对艺术造型规律的理解与掌握,提高了绘画者把握和表现对象的造型能力。这对充实与丰富国画的表现力,特别是对国画人物画的创作之发展具有积极的一面。

“弊”。西洋素描以光暗与体面的观点去认识对象与表现对象,学者一开始就牢固地树立了西洋的绘画观点,往往在物象上只见光影、明暗、体面,调子,看不到线。正因为先入为主,在转入国画专业实践时十分困难。在描绘对象的方法步骤上,西洋素描打轮廓时由直线到弧圆不断修正,涂调子时由淡到浓逐渐显现。学会了这样的方法,掌握了这样的步骤,对国画,无论是工笔与写意绘画的放笔直取,一锤定音的方法步骤是格格不入的,因而

会感到无处下笔,手足无措,大大影响国画特点与优势的发挥。

我们的观点是:从发展国画的目的出发,在国画造型法则的基础上,借鉴、吸收西洋素描的积极因素,建立密切与专业结合的自成体系的民族化素描。

传统艺术、传统绘画在艺术上有自己的美学标准,在理论上、创作上艺术技巧上有自己的法则,单就在造型上亦有其独特的规律。

民族的观察方法重视对物象固有的本质的主体的美的表现,不因光源之转移、不因明暗强弱之变化而变化,不迷恋体面的妖娆,不屈服光影之魅力;重视对物象的组织,形体结构生长规律的充分认识、深刻的理解。

“线”是我国传统绘画艺术的精华,是数千年的历史和民族审美习惯陶冶而成的独具特点的造型手段。体现了“骨法用笔”的理论精神,以其杰出的运用——长短、粗细、强弱、虚实、轻重、疾徐、仰扬、顿挫、浓淡、干湿……充分酣畅地反映作者对物象之感受,传达表现作者内心的激情,如歌如乐,具有高度的、富有艺术性的表现力。

“线”之运用,不可避免的要求作者在表现对象时进行提炼取舍,高度的概括,而概括必然是在作者对物象细致观察、充分认识、精心分析和深刻理解的基础上的概括,避免了依样画葫芦、照搬与临摹对象,学习并取得塑造艺术形象的能动性,这对国画专业训练与创作是异常必要的。

只有这样才能做到“意在笔先”,“心随笔运,取象不惑”,才能“畅写”,才能发挥中国画笔墨技巧的特点与优势,才能达到高度的艺术性。

同时,在传统人物画的渲染、山水画的皴擦、花鸟画的勾勒泼墨等笔墨的运用中,又体现了对物象形体的高低凸凹、起伏转折、复杂变化的维妙维肖的表现力。我们把它集中总结为“由线到面,线面结合”的表现技巧,犹如在“以线为主”的骨架上充实了血肉,使之丰腴饱满,从而获得了表现的更广阔自由的天地。

绘画、国画、素描,都是艺术,艺术不必向照片看齐,做为国画基础的国画素描训练,也不应以达到照片式的绝对真实为目的。对客观自然来说,艺术只要求有一定追求的相对的真实。国画对于真实,对于表现对象的体积凸凹、空间之前后和质感的差别又有自己的标准与要求,它们不是建筑在直觉上的,而是建筑在认识与联想上的,照片式的真实是国画素描做不到而且是不需要达到的。

冯健辛

谈谈“研究性”素描

——教学随笔

我在给一二年级上课当中,安排了相当数量的“研究性”素描。这些习作一般时间较短,教学要求单纯明确,每张作业重点研究解决一两个问题,目的一旦达到就转下一个作业。因此在素描课结束时同学的作业一大堆。这些作业除部分的“综合研究”习作外,大都不够完整,但整体感强;由于反复追求探索,少数作业弄得很脏甚至被划破了画面,但同学反映这种学习方法是从小解决素描的根本问题出发的,实际收获大,他们在搞起创作来办法也比较多。

在教学总的要求上我赞成低年级应侧重对自然规律的研究,在理解上力求过关,围绕素描的本质因素进行刻苦钻研,在基本要领上下苦功夫,踏踏实实,严格训练,含糊不得。

二年级同学一上来就是人体习作,首先面临的是对人体构造不熟悉。我安排同学反复对教学模型写生,钻研解剖结构,这也只能是初步。接着学习人体的体积结构,研究形体还原,学会把复杂的人体简化(几何化)。通过大量习作形成对人体总的概念,并以简练的笔墨使形象占有空间体积。这种作法实际是把解剖学与透视学结合应用到素描教学中去。学习结构是人体习作中的难点,若对解剖知识一知半解就寸步难行,往后的课就上不下去。我们同学非常努力,学得很艰苦,可见要获得真知绝不是轻而易举的事。

运动规律是使形象获得生命力的重要法则,我也是通过大量“研究性”素描让同学从静到动,由浅入深地研究运动规律及基本要领,并穿插速写、默写以学习掌握瞬间的生动形象。对运动的一系列研究和学习,给同学以深刻的印象。然而贯串这些“研究性”素描的要求是整体,形象特征。

对于作为第二表情的手部研究也作了认真安排。我把作业分解为手部解剖结构、体积结构、手的运动、情态、不同年龄、性别、职业的人手部特征的练习。众多的作业累积起来使同学对手部有个较深入的了解,作到能随意默写各种形态的手。

在“研究性”素描中我主张把模特身上的重要因素根据学习上的需要拆出来反复练习。客观对象是不可分割的整体,然而在习作中是允许分的、应该分的,分的好处多。米盖朗基罗、德拉克罗亚、安格尔、谢罗夫他们的好多习作也是分的,这些不求全的作业很精彩、很整体、很动人。

“综合研究”素描的作业时间是充裕的,主要是让同学能从容不迫地思考、反复研究、深入刻画。但也不是包罗万象、面面俱到,而是对作业要点的表达上要求精深、一丝不苟、简练概括。对一切偶然现象、繁琐细节视而不见,大胆删拨。要充分发挥同学学习上的主观能动性。

由于按循序渐进的原则组织教学,使同学学起来心中有数。他们在每个学习阶段都有明确的主攻方向。思想集中,积极思考,大胆探索,努力钻研。有位同学在谈体会时说:“现在上素描课就是要拼搏。”可见教学的现状还是比较严格的。

广州美术学院师生素描习作选刊

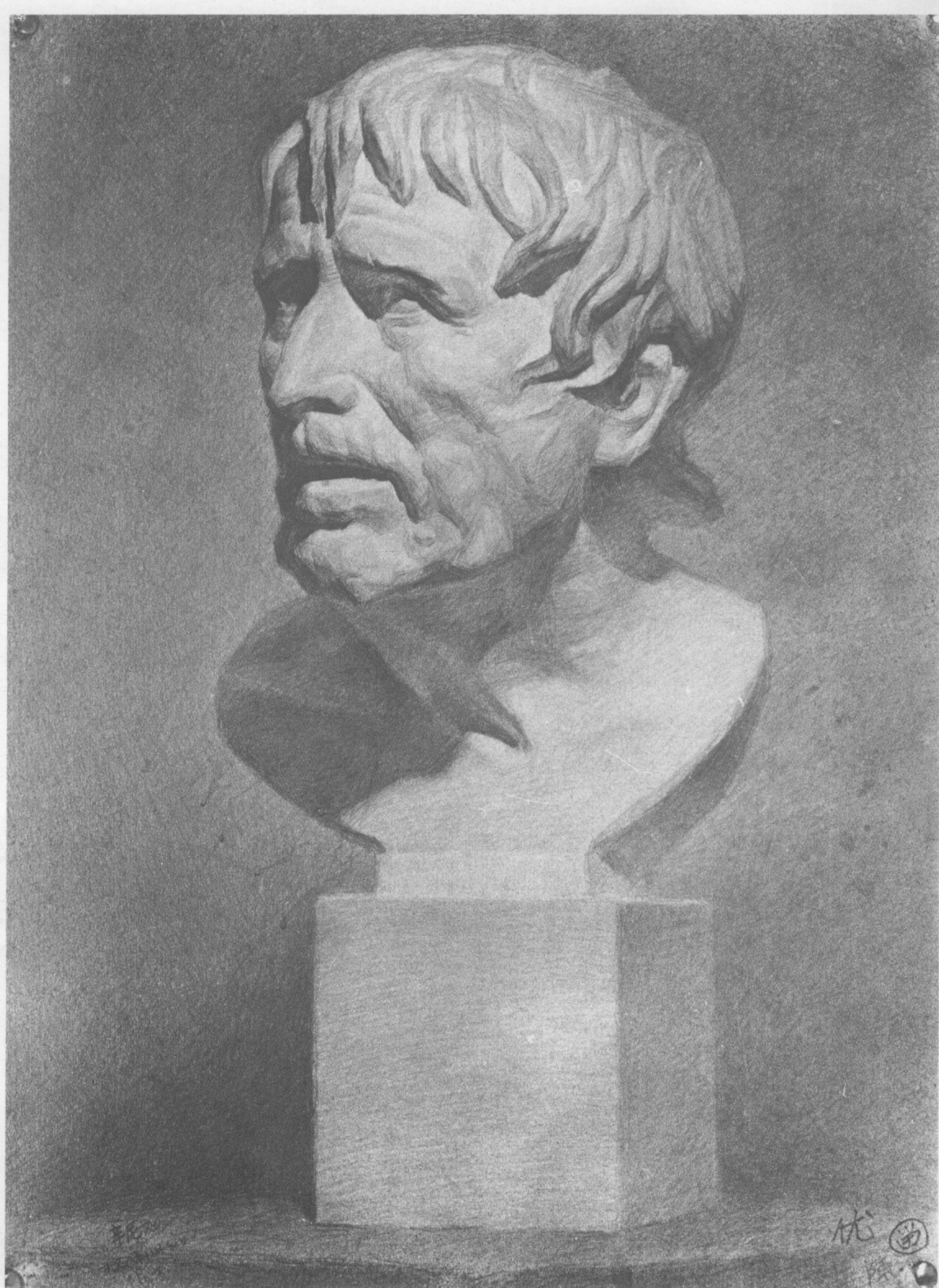

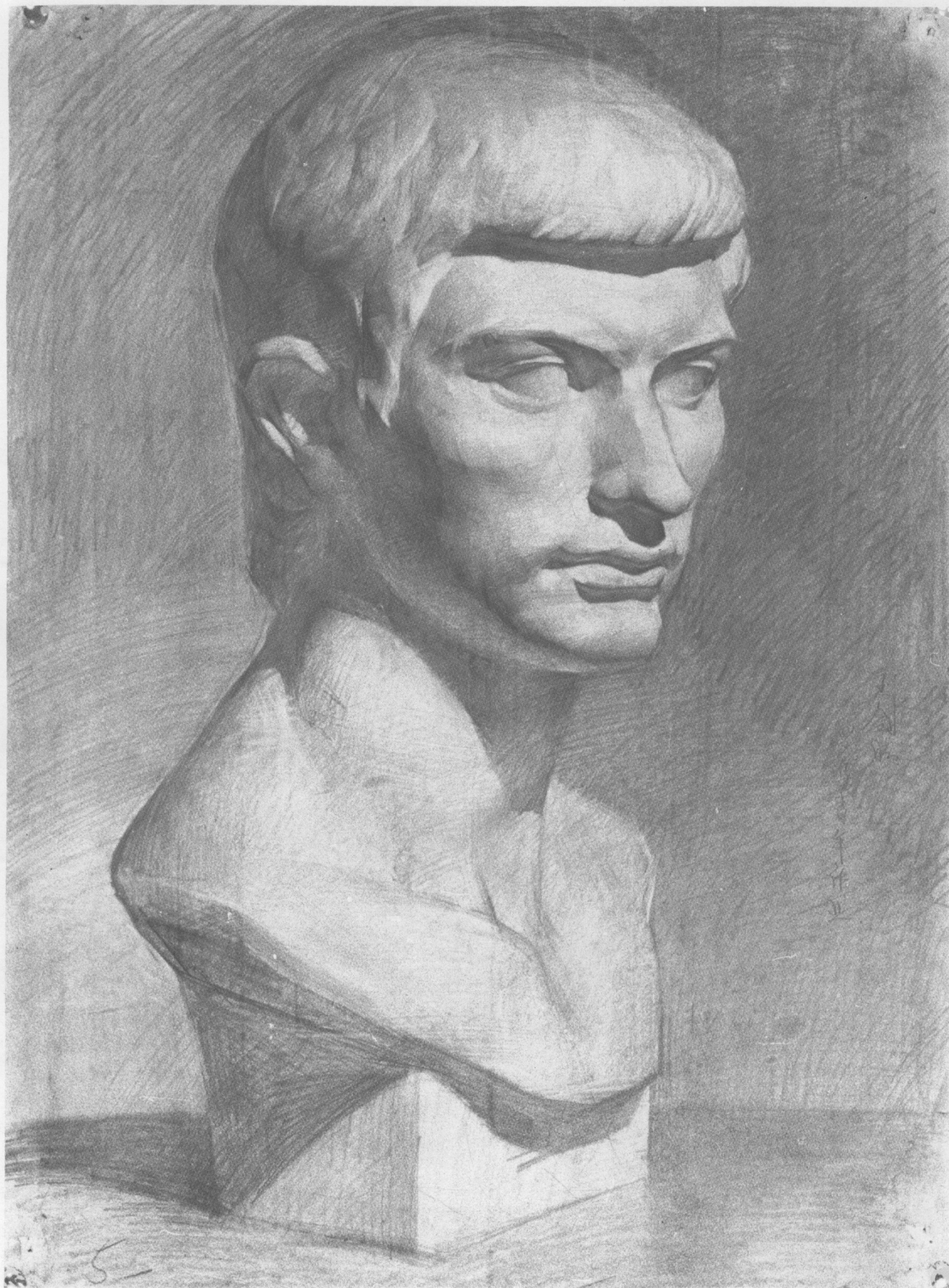
阿里亚斯 (油画系一年级) 江锡荣

阿里斯托芬

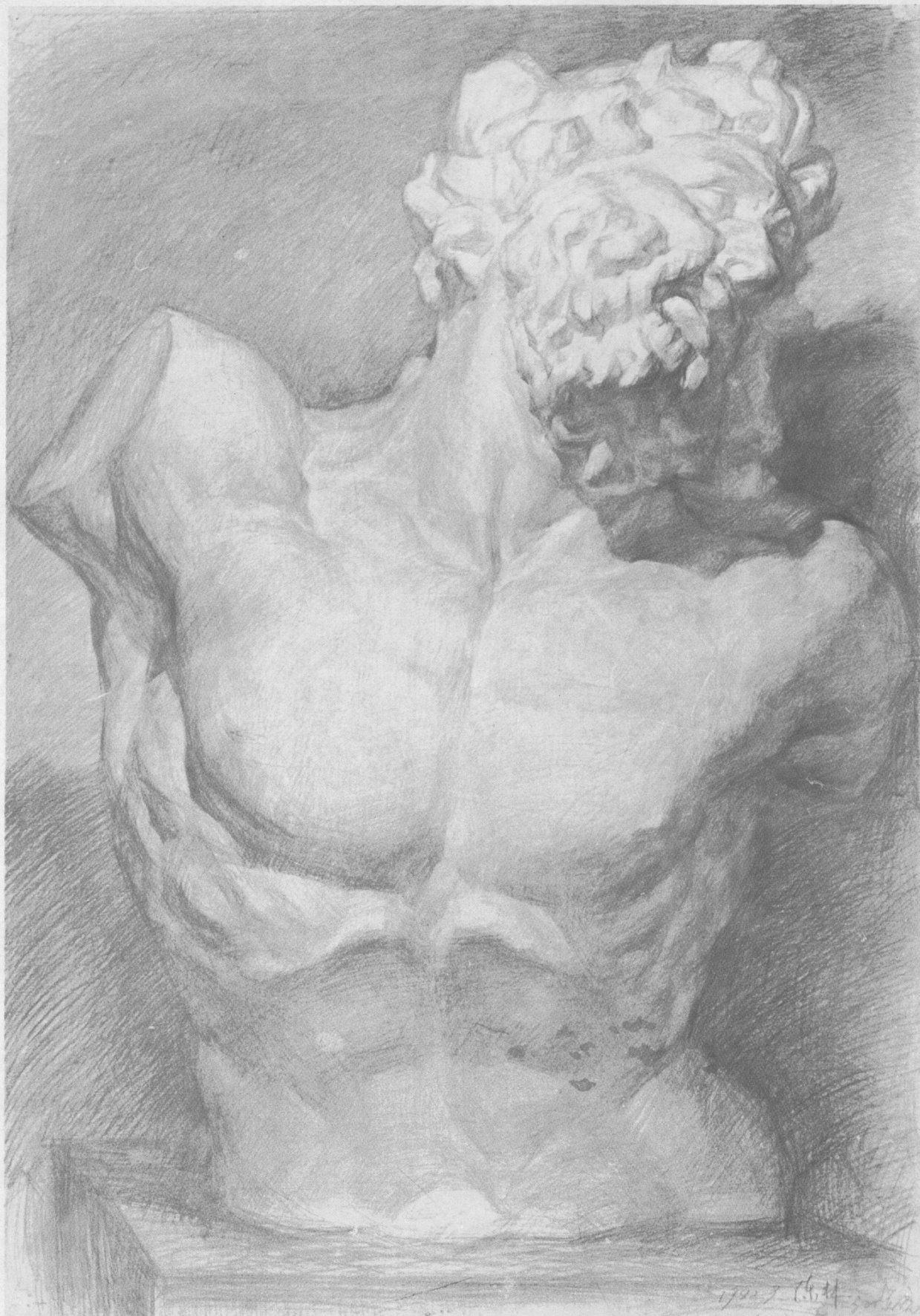
(油画系一年级)

陈海

小布鲁特
(师范系一年级)
王剑环

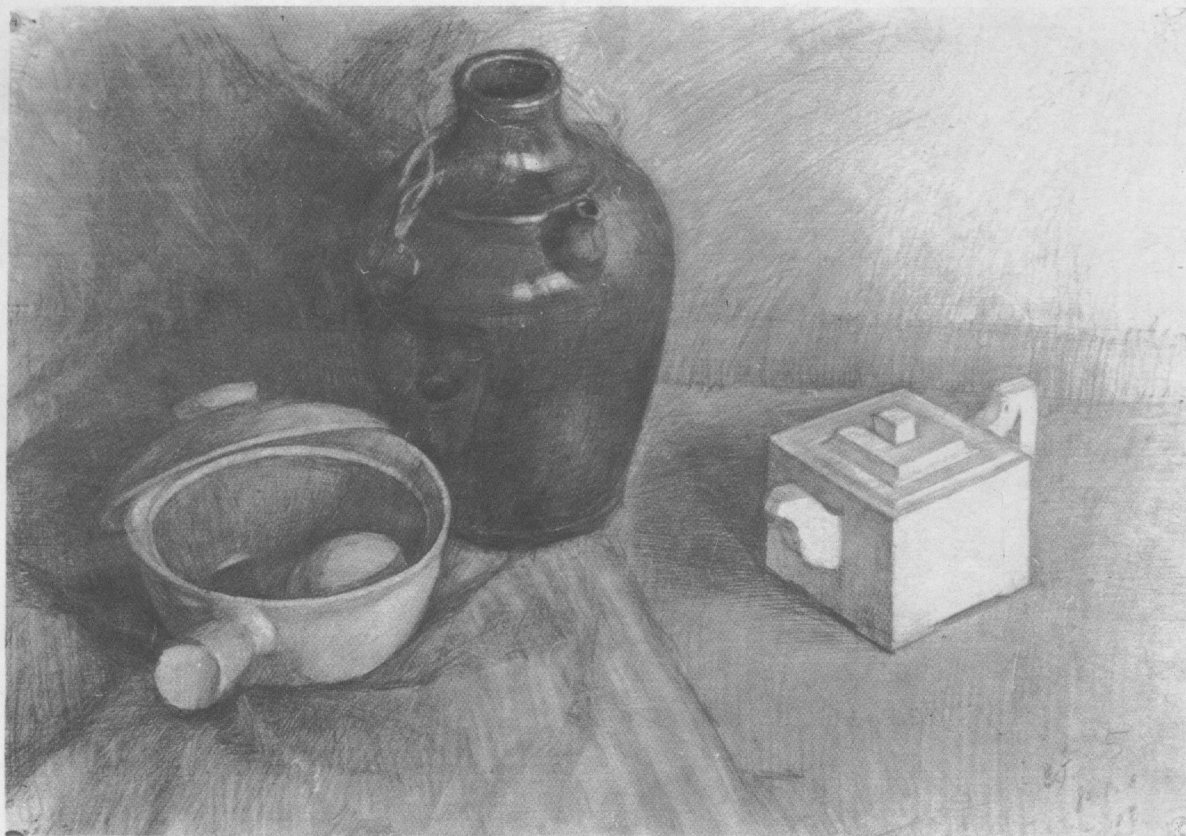
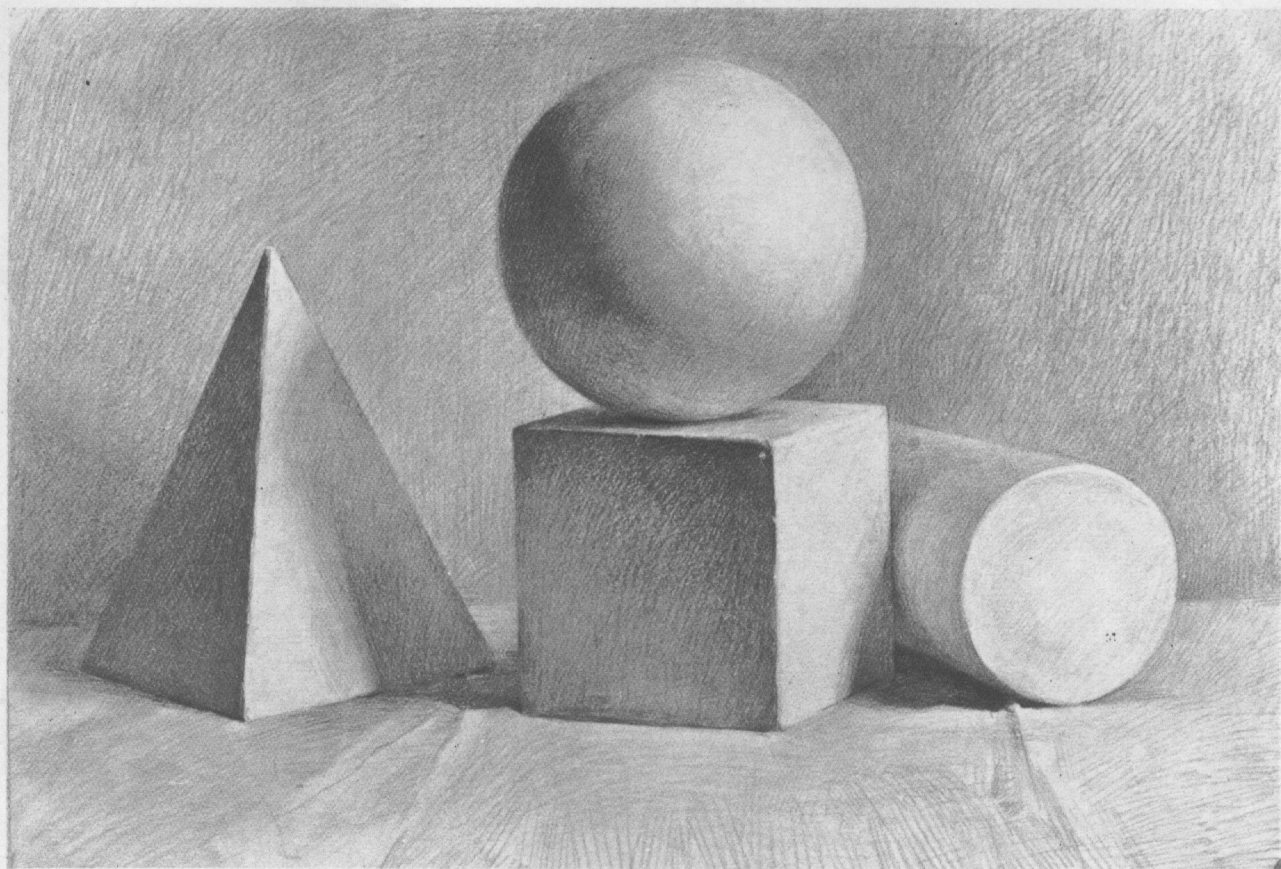

拉 孔

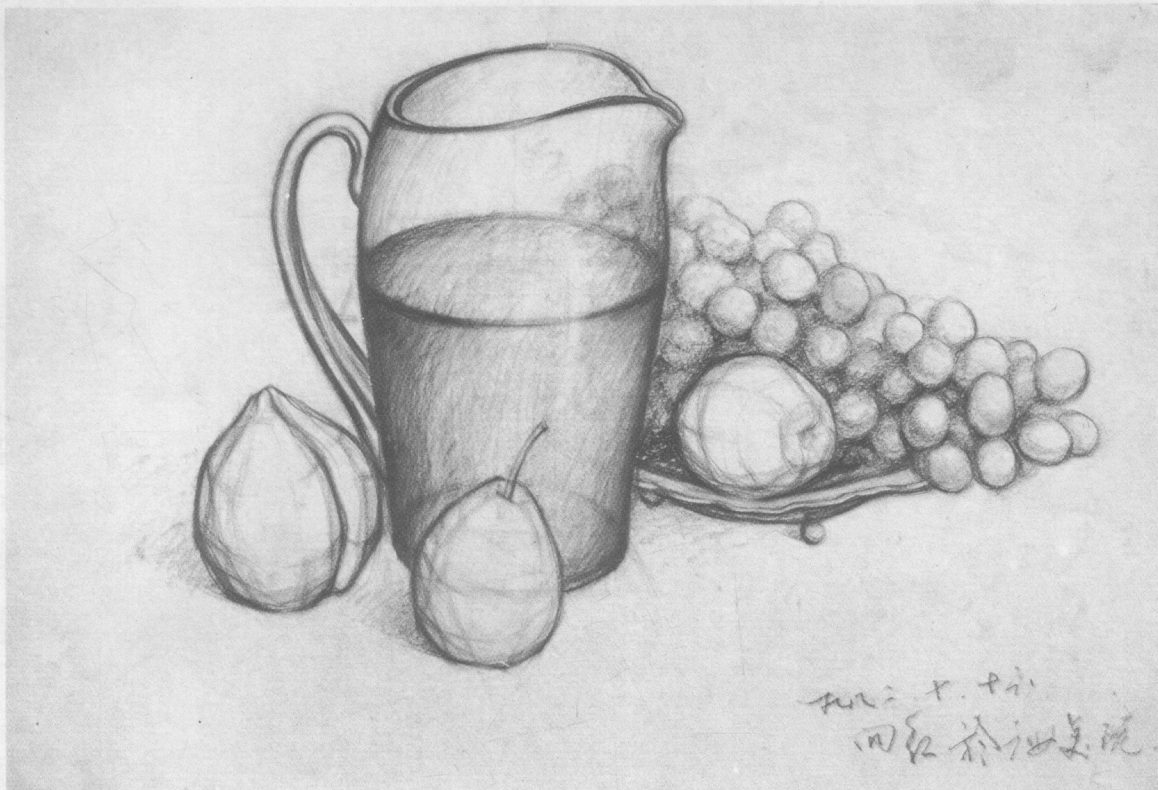
(师范系二年级)

陈 林

几何形体
(油画系研究生)
司徒绵

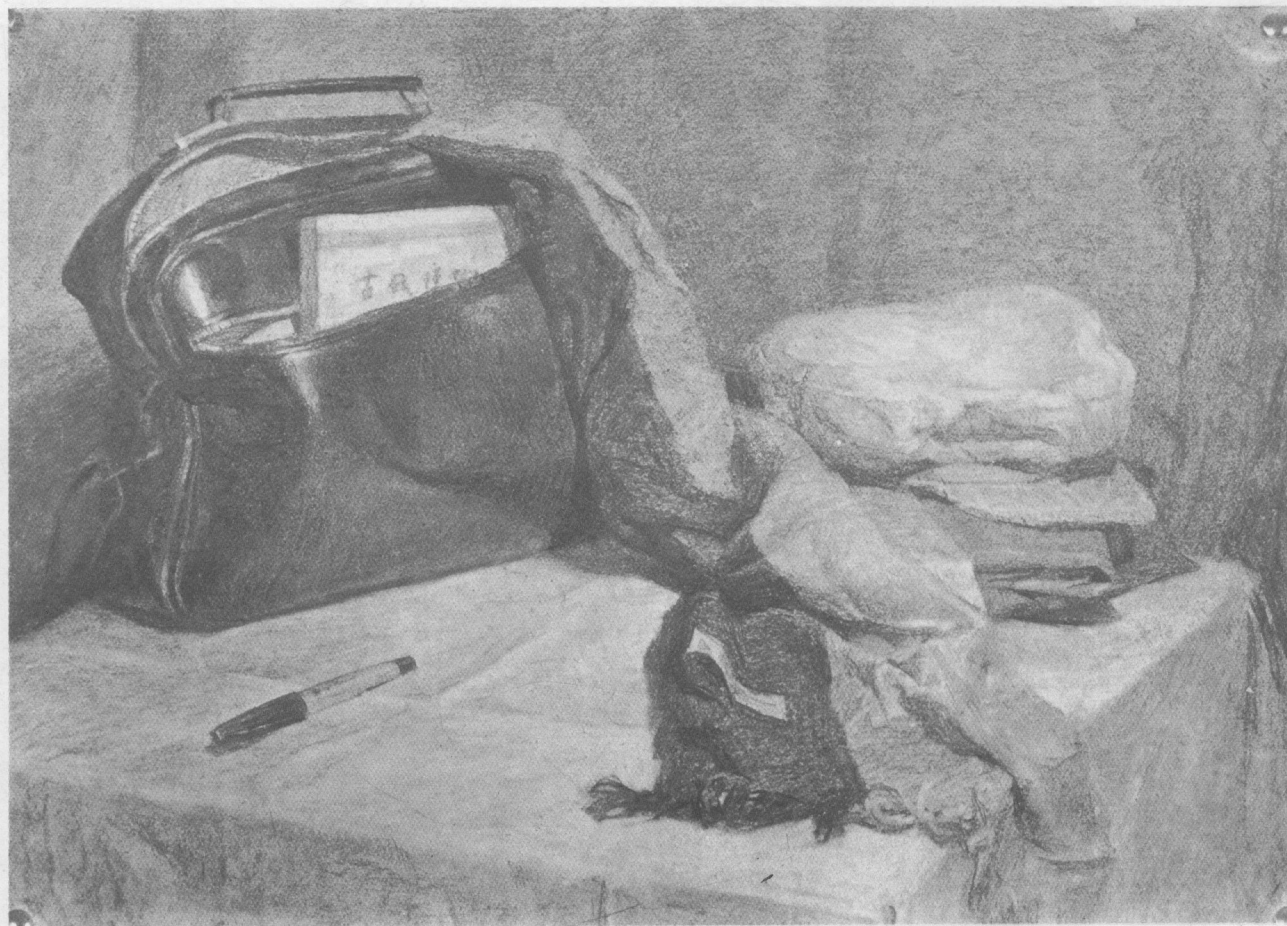
静物
(师范系一年级)
冯家广

静 物

(工艺系二年级)

牛向红

静 物

(国画系一年级)

梁如洁

女青年头像

张彤云

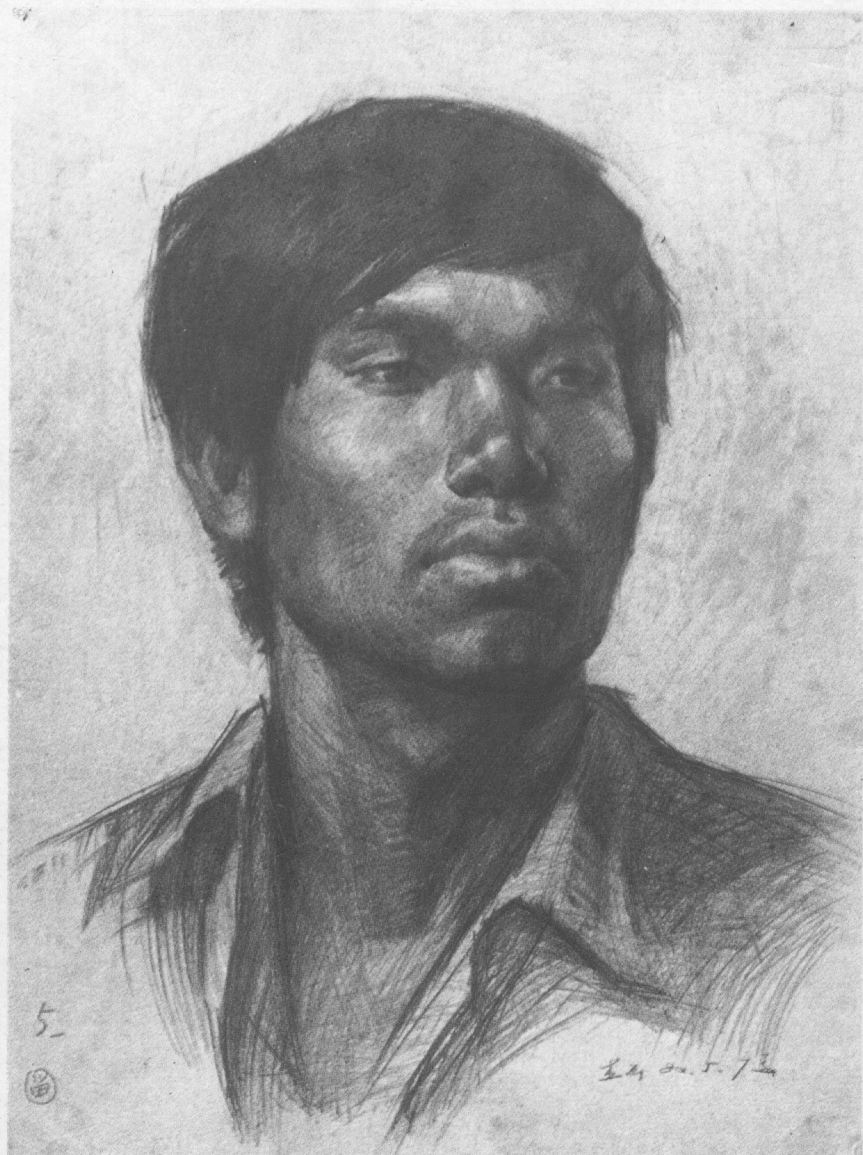

女青年肖像

刘其敏

老人头像

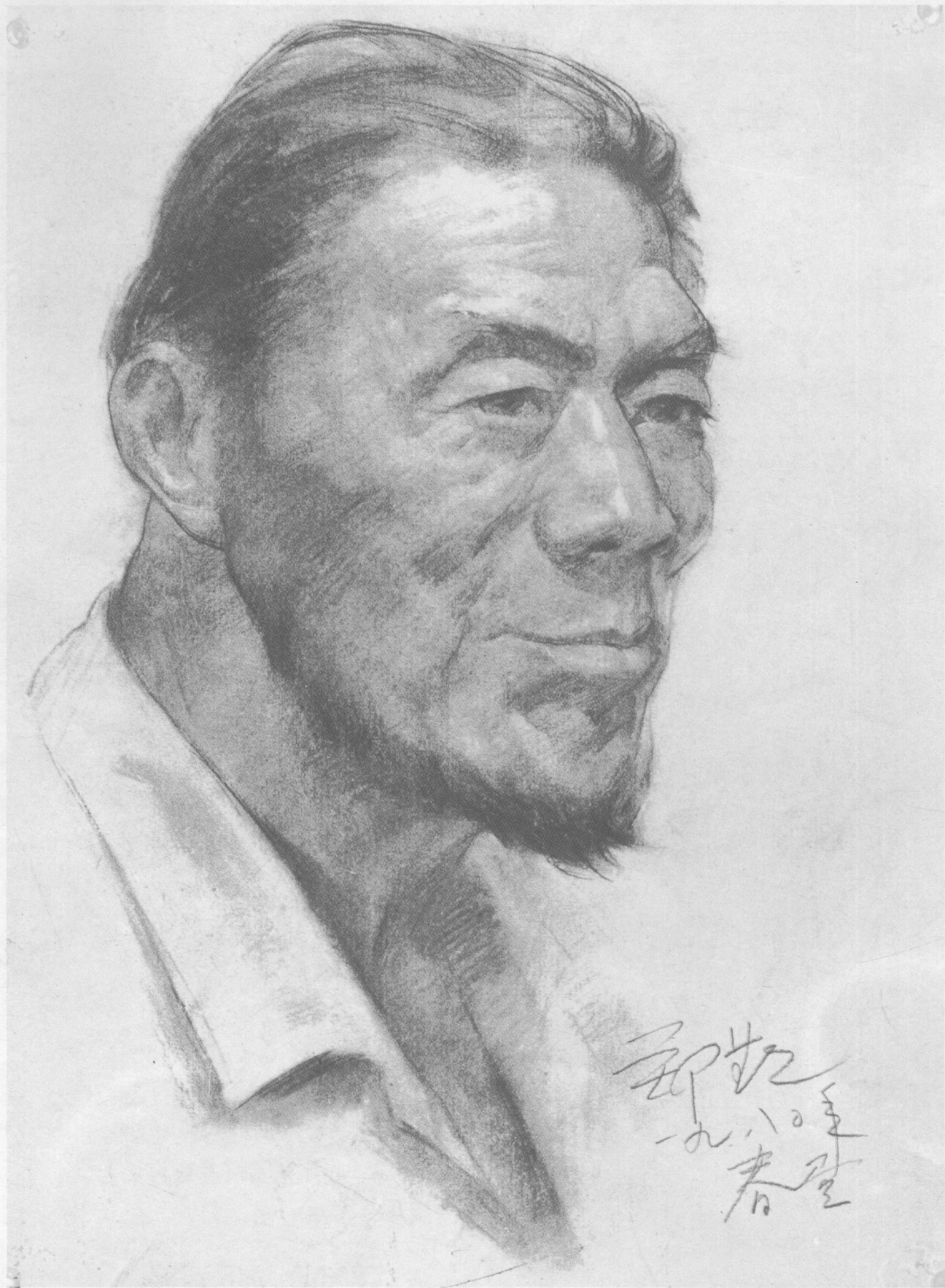
冯建辛

男青年头像

(师范系一年级)

梁 杰

老人像
郑 凯

(左上) 老人像

(左) 女青年像

(上) 女社员

蚁美楷

刘惠汉

李 征

老妇半身像
(油画系一年级)
姚明伟