

中央美术学院藏石膏素描作品经典

中国青年出版社

CAFA Collection of

Classic Plaster Sculpture

Drawings

1918 - 2008

1918
2008

中央美术学院藏石膏素描作品经典

中央美术学院编

中国青年出版社

图书在版（CIP）数据

中央美术学院藏石膏素描作品经典
中央美术学院编；
—北京：中国青年出版社，2008
ISBN 978-7-5006-8463-3
I. 中…
II. 中…
III. 石膏像—素描—作品集—中国—现代
IV. J224
中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 149859 号

策 划：邓中和
责任编辑：于黎 张婷
封面设计：张朋

版权所有，不经出版商授权，不得以任何形式和媒介复制和使用本书中的内容。

中国青年出版社 出版 发行
地址：北京市东四 12 条 21 号
邮编：100708
网址：www.cyp.com.cn
编辑部电话：010-64033818
营销中心电话：010-84039659
印刷：北京利丰雅高长城印刷有限公司
经销：新华书店
规格：889 × 1194 1/8
印张：10.5
版次：2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷
印数：1-5000 册
定价：78.00 元

本书如有印装质量问题，请凭购书发票与质检部联系调换
联系电话：010-84047104

序

中央美术学院建立初期，正值1919年中国近现代史上最重要的“五四”新文化运动，这一运动的核心，是引入西方的“科学”与“民主”的理念，提高中华民族的整体素质，使中国进入现代社会，跟上社会进步发展的潮流。“引洋入中、中西融合”成为中央美术学院的基本教育原则，并且对20世纪中国现代美术教育的历史产生深远的影响。

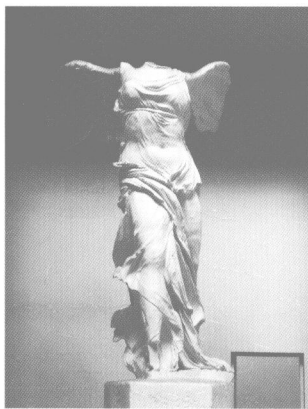
中央美术学院历史上最杰出的教育家徐悲鸿、吴作人、滑田友等，都是在欧洲接受了系统的美术学院的教育，他们在教学中，对西方的艺术与人文传统十分重视，对于西方学院中使用最多的石膏像教学与人体写生，给予高度重视并且将石膏像教学运用到中央美术学院的教学之中。

中央美术学院将石膏像用于素描教学，对于美术学院的正规化教学、对于提升基础教学质量，起到了非常重要的作用，奠定了中央美术学院在中国高等美术院校中严谨扎实的造型艺术基础教学体系。更重要的是，通过对这些石膏像造型的观察、分析与研究，使学生们可以间接感受到自古希腊以来，从文艺复兴到19世纪西方艺术中一脉相传的人文主义传统。

今天我们出版优秀石膏素描作品集，既是对几十年来中央美术学院基础教学回顾，同时也是在当代艺术多元化的背景下，为我们今天艺术教育的未来发展提出值得思考的问题。

谭 平

中央美术学院副院长
2008年4月

前言

在建校九十周年之际，我院接受了丹麦皇家美术学院一批欧洲古代艺术经典石膏像的友好捐赠，并为此举办“欧洲古典石膏雕塑与中国美术教育”学术研讨会，同时举办了内容包括现在以及上世纪五六十年代、八九十年代不同的历史时期，附中、大学不同阶段的学生作业的“中央美术学院藏石膏像作品展”，以回顾石膏素描教学在我院教学中的历史面貌和进程。

石膏像由于它特有的洁白表面，在光线照耀下，形体上发生的明暗易于观察，所呈现的色调变化和形体的起伏紧密依存；它打开了人们在观察对象时发现物体暗部奥秘和理解明暗的窗口，引导人们在光的气氛里，在色调的变化中清晰地感受立体，认识形体的运动和体积的过渡。也由于它是优秀雕塑最易于传播的复制品形式，所以成为长期以来研究造型的人早期学习的良好伙伴。

在我国近代美术教育兴办的初期，由于风气未开，真人模特聘请不易，引入的西欧经典雕塑石膏复制品成为研究造型的主要参照物、美感启蒙的第一范本。“画石膏”，几成为学美术的代词。

今天，重提这个话题，促使我们对中国美术教育素描训练中的石膏教学做一些历史的整理和深入的思考。

一方面，西方造型体系在引入中国的过程中业已逐渐成为我们自己文化语言的一部分。对西方经典石膏像的研习并没有妨碍我们去认识和刻画中国人物的形象，而是起到了积极的重要推动作用；就像油画这一西方的经典画种，在刚刚介绍到中国来时，画中国风景、黄种人的皮肤都曾经使人感到困难、无“用武之地”，不大有办法一样，今天这些困惑早已不成问题。这是从外来造型艺术体系如何为我所用，以表现中国人民的现实生活的方面来说。

另一方面，在中国的艺术发展过程中，在艺术语言方面，我国文化自身既有的一些优良传统还没有得到很好的吸收，这在进入 21 世纪中国的文化艺术发展新阶段以来显得尤为重要。在立体的造型典范方面我国的古代雕刻造像也应是一个重要的源泉，对这个源泉的认识和在教学中应当如何去汲取是我们面前的课题。

“它山之石，可以攻玉”，这已是实践证明了的。优秀经典的作品是人类共同智慧和不同文化传承的结晶，对它的学习和研究始终将是一个锻造台，一块试金石，一代一代的新人都在它面前试一试自己的力量，都力图比前人更深入、更进一步地去领会它，并在表达自己的认识和印象时尝试创造与其相适应的新语汇。这是经典的意义所在，无论是西方的还是我们东方的。

高天雄

中央美术学院造型学院基础部主任 教授
2008 年 4 月

目 录

序

前 言

石膏素描作品 I 01-18

与新中国一起起步

从中央美术学院附中早期石膏像素描看建国初期的素描教学

石膏素描作品 II 19-54

提高与深化

回顾石膏像在美术学院基础素描教学中的作用

石膏素描作品 III 55-74

面对新的历史条件

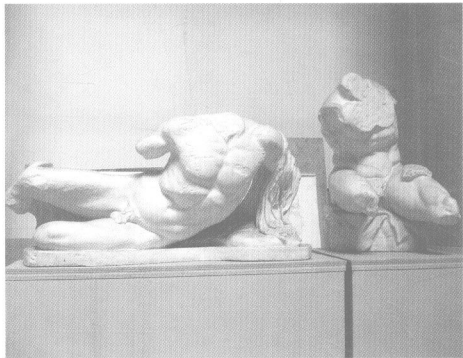
关于当前造型基础教学中的石膏像写生

编 后

石膏素描作品 I

与新中国一起起步

从中央美术学院附中早期石膏像素描看建国初期的素描教学

从中央美术学院附中 早期石膏像素描看建国初期的素描教学

马刚 中央美术学院附中学科委员会主任 博士

中央美术学院50年代的素描教学主要由两个部分构成：其一是以徐悲鸿为代表的中国人留学欧洲,主要是法国、比利时带回的素描教学方法；其二是50年代初从苏联引进的素描教学方法。徐悲鸿带回来的欧洲写实绘画的素描教学在中国40年代至新中国建国初的写实绘画创作中发挥了重要作用，形成了稳定的教学体系。苏联的素描教学体系则是通过向苏联派遣留学生和聘请苏联美术学院专家来中国教学进行推广传播的，对中国后来的素描教学产生了很大的影响。

徐悲鸿素描教学注重形体的视觉感受。他在对欧洲造型方法的引进过程中，尤其重视把画面造型规律等方法性内容上升为一种对文化境界的追求，侧重于运用明暗色调以分面的方法来塑造形体的立体特征，注重形体比例、明暗等基础认识能力方面的培养，强调对形进行概括性处理，从而去把握生动的视觉形象特征。

1954年中央美术学院附中校长丁井文先生参加中国美术教育考察团访问苏联，带回一批列宾美术学院附中和苏里科夫美术学校的学生作品，其中的一些素描作业，从使用的工具到画法直至最后画面效果，强烈地影响了当时的素描教学。与此同时，契斯恰科夫的素描教学体系的内容也开始在教学中发生作用。契斯恰科夫教学的核心内容，是表现客观形体的如眼所见的“真实”，这个真实就是要体现三维立体状态下的“真实”形体。为了达到表现三维立体的形体，就必须对形体的内部构造方面有所认识。对于形体“真实”的描绘不是建立在“眼力”上，而是建立在认识上。以精确的透视系统来确定各个形体体面的走向、形体和体面的过渡，使形的立体形状特征更加具体实在。

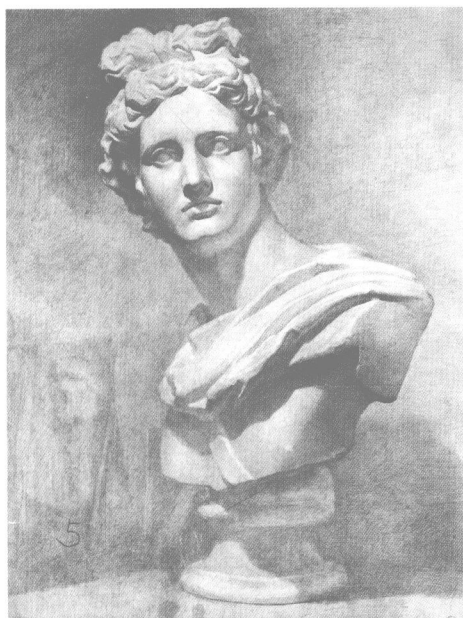
中国上世纪50年代中期至60年代初的素描教学是在这两种教学体系相互影响下进行的。中央美术学院附中建校后一段时期的石膏像作业，就是这种教学的结果。

这些素描的突出特征是围绕视觉感受的表现。学生所努力表现的主要是在光线照射下的白色石膏的明暗变化和所形成的空间色调的整体效果，在整体色调处理中注重画面总体节奏变化，明、暗，虚、实，凝重、透明等视觉因素表现充分。这是徐悲鸿教学体系中“三大面，五大调子”艺术表现力的具体展示。在对具体细节的刻画中，虽然已运用了苏联教学方法对形进行分解，用不同透视角度和不同明度变化的面来建构形体、塑造形体，但还保留视觉感受直观的表达，明暗交界线依然是塑造立体的主要造型线索。一些作品中的细节描绘，存在一些不那么明确的体面分析和说不清的地方，也恰恰是有了这些地方才使画面显露出一种自然真切，相对于后来素描教学中的那些刻意强化、近距离描绘的咄咄逼人，是另一种实在、平和。而这个特点是中国原有的徐悲鸿学派写实素描有关，对大的体面进行对比和概括，展示了一种画面品味和格调。

这时，在画面中还没有突出的体现对形体结构方面的认识和表达，形体在空间中的透视位置和形体的穿插结合带来的形状变化，都不是很实在和肯定。对客观真实的具体感受还没有转入从构造上进行把握，作品中的暗部描绘只关照了明暗虚实变化，缺少体面过渡和转折，所以这些石膏素描给人更多的是视觉现象的描绘而少对形成立体内容更深层面的探究。

一幅作品或一个时期的作品都往往是以其某一方面的特别之处打动我们的，其短处和遗憾自有其历史原因和创作者自身特性因素。面对这些石膏素描作品，以当下艺术的宽容，其长短之处已不是如以前武断地用“表面”或“深刻”等结论来进行评判，而是更多地感知它们给予了我们什么，使我们感受到了什么。

与后来的素描相比，这些早期的石膏素描作业显得更为单纯，主要是围绕石膏像自身的

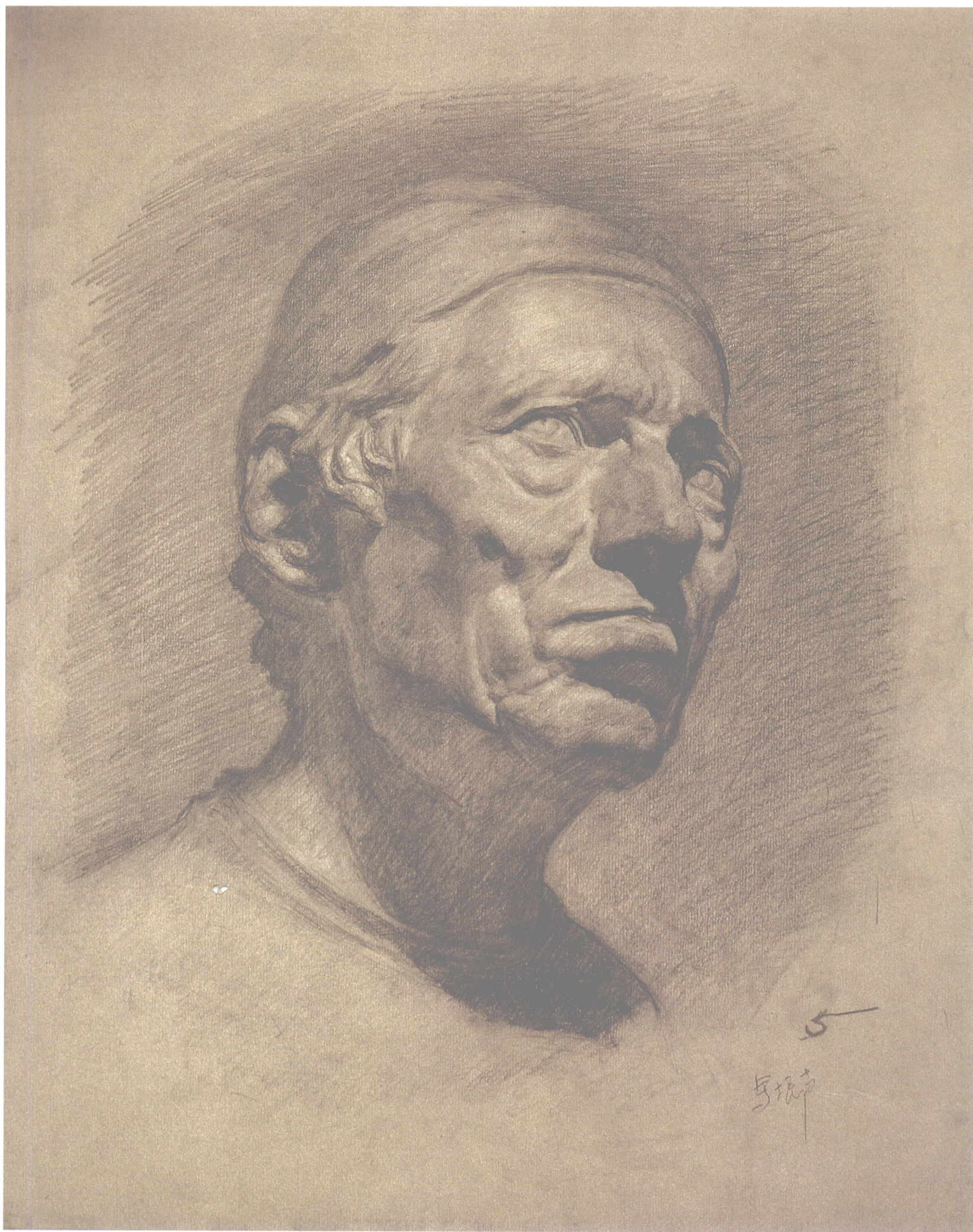
体积、质感和相关联的环境空间氛围的表现。徐悲鸿写实主义教学与当时引进的苏联素描教学都是强调表现对象的客观真实的样子，这就使得这些素描作品更偏重于对眼睛所见内容的表现。虽然运用灯光使课题带有某种程式倾向，但在描绘上，轮廓、明暗对比和体面塑造都力求与对象接近。素描的表达方式方法总体上有一致性，没有过多地赋予风格、个性、观念和历史的因素。在艺术处理上也是在接近对象的前提下对视觉因素对比的强调，没有主观的概括和进一步的强化。

今天看来这些作品好像有些平淡，但少了那种刻意，使我们能够自然地接近作品要表达的内容。这种真实的直接的视觉触动是今天的素描作品中所缺少的。这种直观的单纯的表达与当时艺术视野的局限和素描语言的能力不足有关，这种技巧方面的不足与对对象表现的执著能够产生一种朴素，正是这种朴素使得这个时期的作品具备一种时代品格。

2008年7月于北京

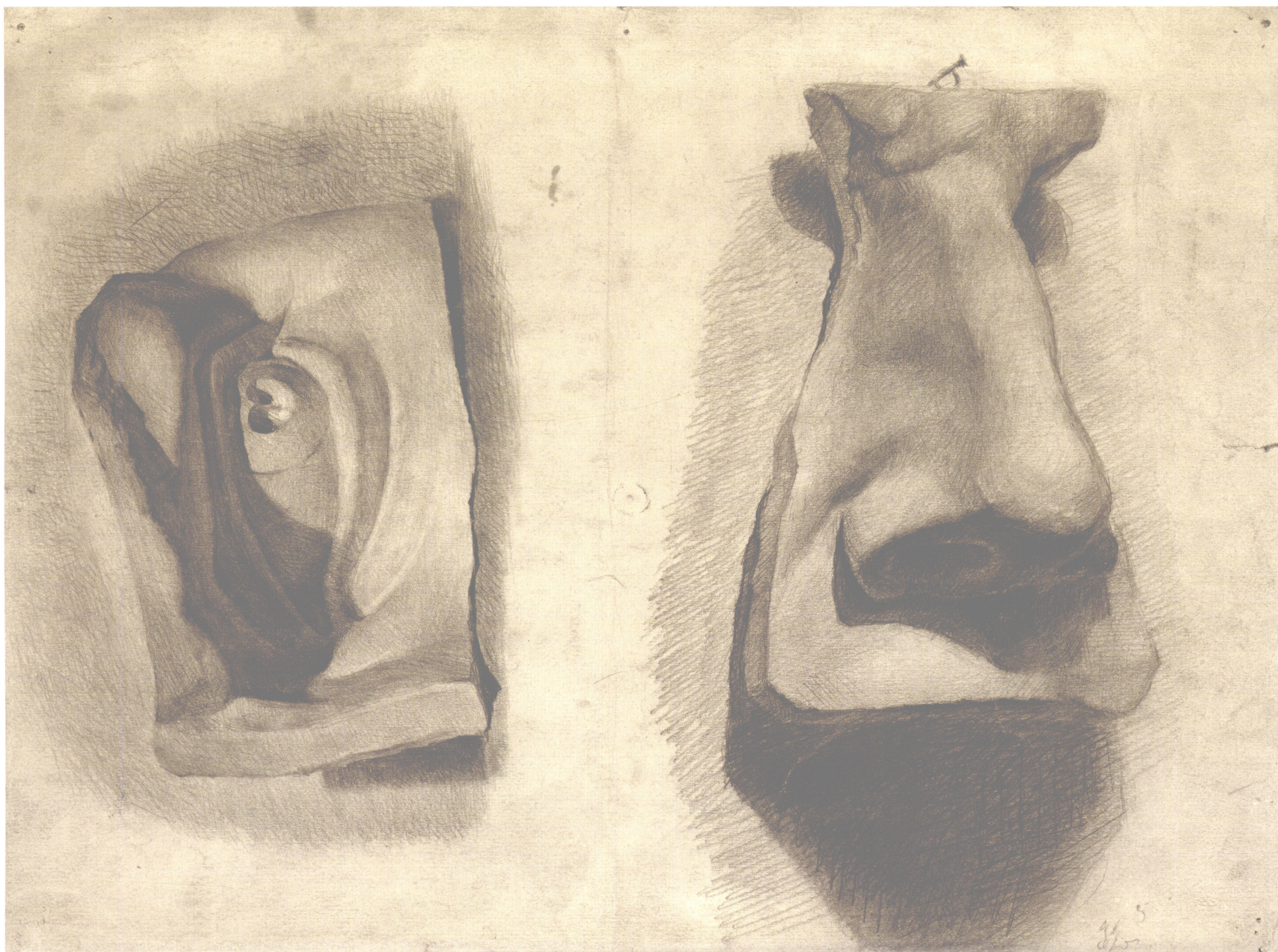

作品名 阿里阿斯 作者 卫祖荫 材料 铅笔 尺寸 45 × 30 CM 时间 1955 年 指导教师 杨红太

作品名 石膏像 作者 马琰 材料 铅笔 尺寸 75 × 55 CM 时间 1956 年 指导教师 杨红太

作品名 海盗 作者 广军 材料 铅笔 尺寸 45 × 35 CM 时间 1957 年 指导教师 罗炳芳