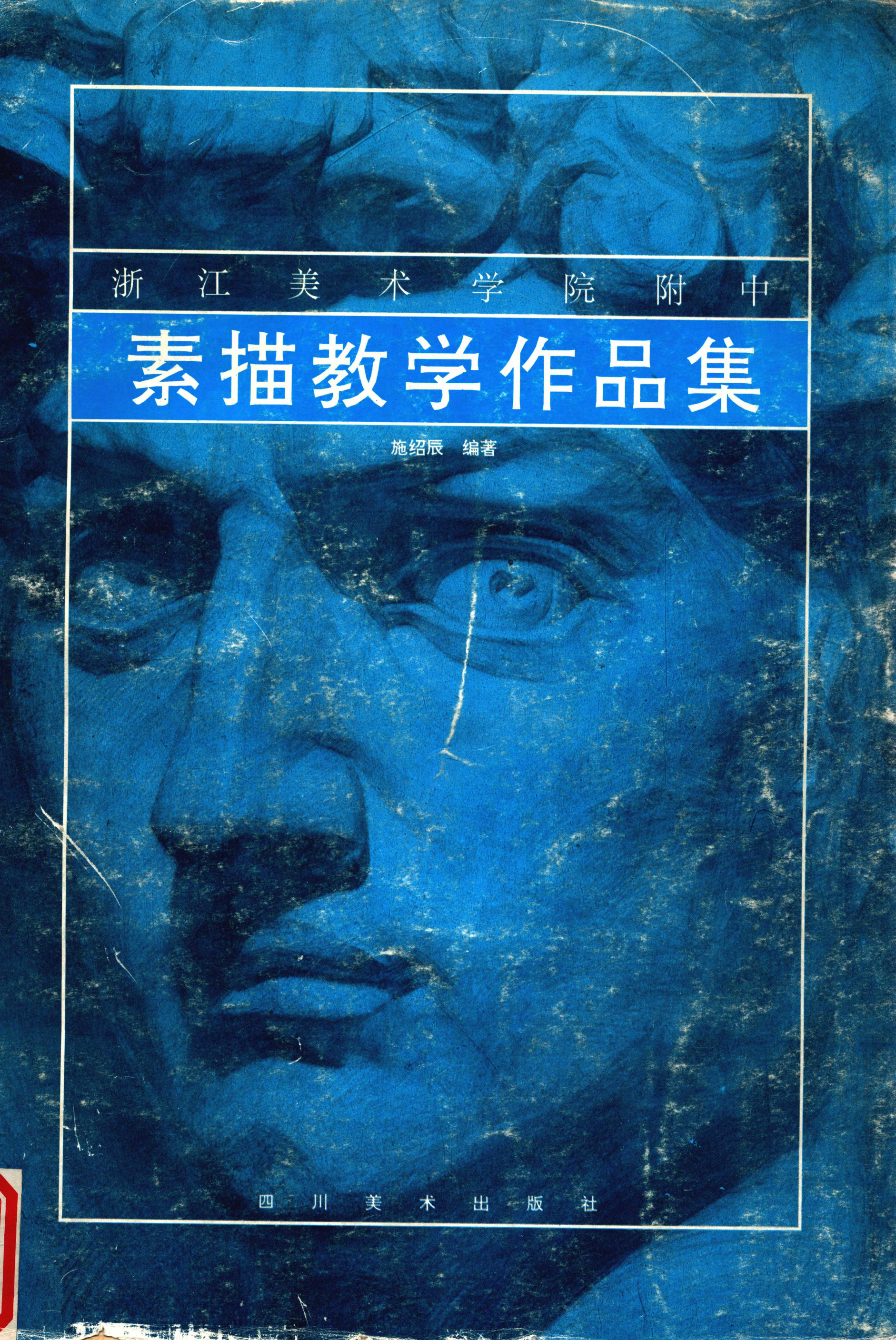

浙 江 美 术 学 院 附 中

素描教学作品集

施绍辰 编著

四 川 美 术 出 版 社

浙江美术学院附中 素描教学作品集

施绍辰 编著

四川美术出版社

(川)新登字006号

责任编辑:张 苏

封面设计:张 苏

技术设计:王礼冰

浙江美术学院附中

素描教学作品选

四川美术出版社出版发行

(成都盐道街3号)

新华书店经销

成都七二三四工厂印刷

开本787×1092毫米

印张6.75

1993年7月第1版 1993年7月第1次印刷

印数:1—3,300册

ISBN 7-5410-0848-6 J·810

定价:14.50元

前言

“附中美术课的基础训练,是为各系培养新生的造型基础”这是老院长潘天寿先生当年的教诲。后人有了一个形象的比喻:附中毕业生应该是一只丰实、硕大的青苹果,它的红色将在大学染成。

素描被视为造型艺术的基础已无需怀疑,它自然是附中专业教学的核心。这些年,打开窗口,听到、见到许多,实地的国外教学考察了解也不少,面对现代世界瞬息万变的艺术现象,并没有使我们全部否定自己的过去,但有必须开拓和充实的感觉。重要的是理解附中阶段造型基础这一目标任务的内涵。造型基础是学生应该具备的一种良好的造型素质,它应包含基础能力和发展潜力两个方面。

基础能力是一种技能,通常是入门基础:整体的观察方法,常规的作画步骤,解剖的知识,结构的理解,线条、明暗调子、体面、空间、质感、虚与实、方与圆、拙与巧……等造型表现手法及其运用。这些基本知识和有一定规范的方法,大部分学生在入学前就学了一些,入学之后在低年级需要矫正一些偏差、误传,纳入正确的轨道,通过分阶段的课程和长短作业的搭配在实践中达到目的。

发展潜力却是一种修养和意识,画家心灵的启示,画家眼力的导向,画家主体感受的意识,形象思维的方式,分析和综合的能力等等。这些潜在的艺术理解能力、思维方式都必须经过更细致全面的牵引,对绘画大师的成长、艺术成就的了解和思考;老师的启发引导;学术环境的陶冶等多种媒介与辅助教学手段,才能使学生在深一层次中思考、求索并达到一定的境界,它直接影响着学生在高年级的发展,更关系到未来画家的形成。

潘老院长生前留言:“人的聪明一半是记性,一半是悟性,画画的人‘记性差一点倒不要紧’悟性不可没有”言简意切。

这本画册收集的素描习作以二、三年级学生的课堂作业为主,静物写生在一二年级上学期一个单元就结束,从认识造型的基本构成到综合表现,作为素描的观察方法,形体构成的理解和作画基本步骤的基础,此后即转为以人为主体的石膏与真人交替的写生训练,从头像逐步过渡到石膏胸像,带手真人肖像,这是附中素描造型训练的重点。石膏写生有自身的任务,但总体看是过渡手段,真人的写生是目标,石膏向真人的转折是学生把握素描造型基本规律和运用表现技巧的能力的一种考核,石膏写生相对的容易,并有一定的规范和模式,而真人写生则需要有更多的主观能动能力。学生必须把方法、规律、正确而灵活地运用于有生命而多变的对象。随着学生艺术素质的提高,对写生对象感受的深度,线条表现力的把握,线面的结合,调子的处理等许多运用技巧必然表现出各自不同的倾向与擅长,形成较多样的画面效果,也为自己未来的专业选择作好准备。此外还有几幅课堂的人体速写,它的基础是自一年级至三年级不允许停顿的课外速写练习,是在毕业实习与创作之前的短暂课程,对全身人体有一个了解和表现的机会,是附中学生速写能力在一个方面的课堂测试,创作的补充练习,也是去大学前的准备。

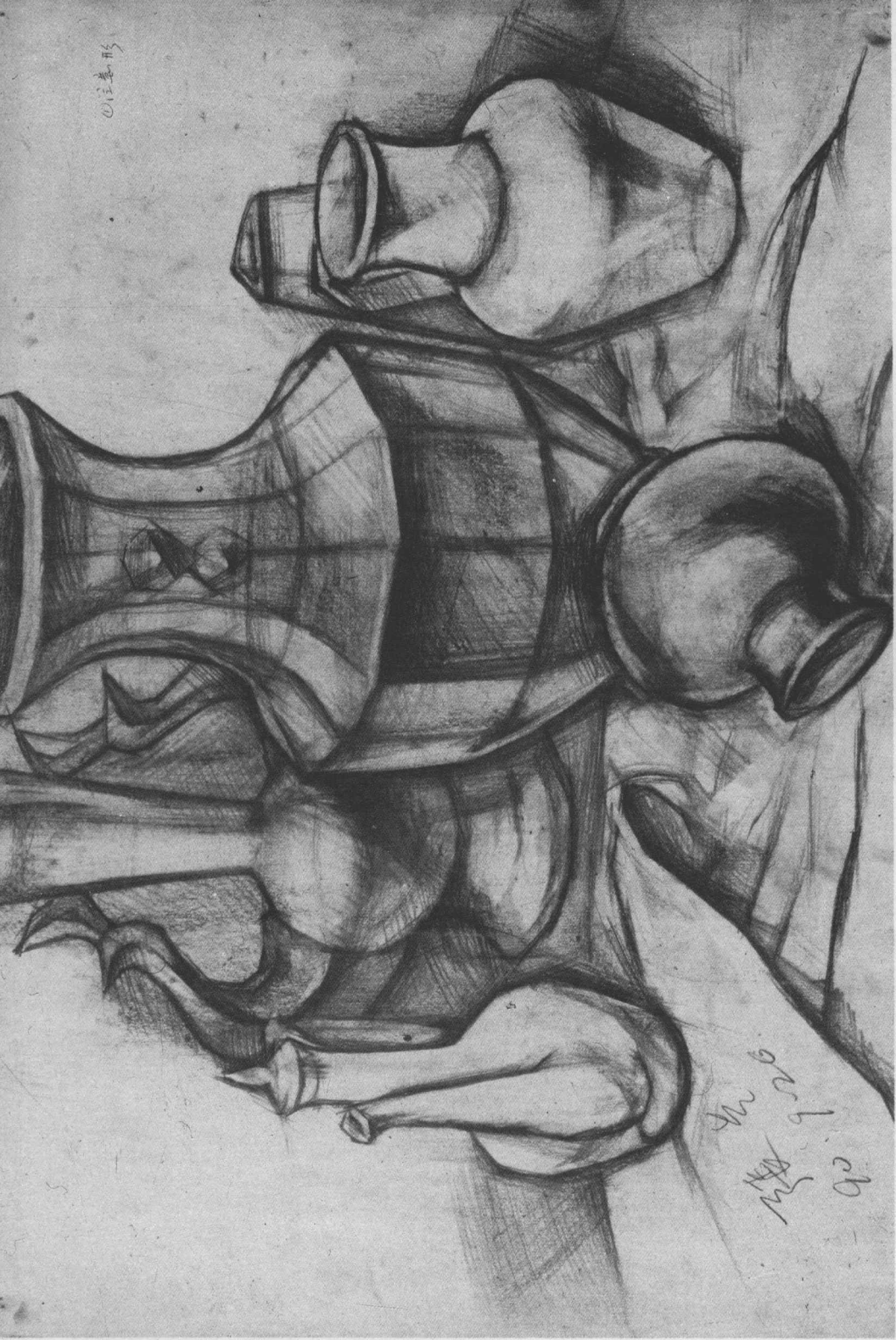
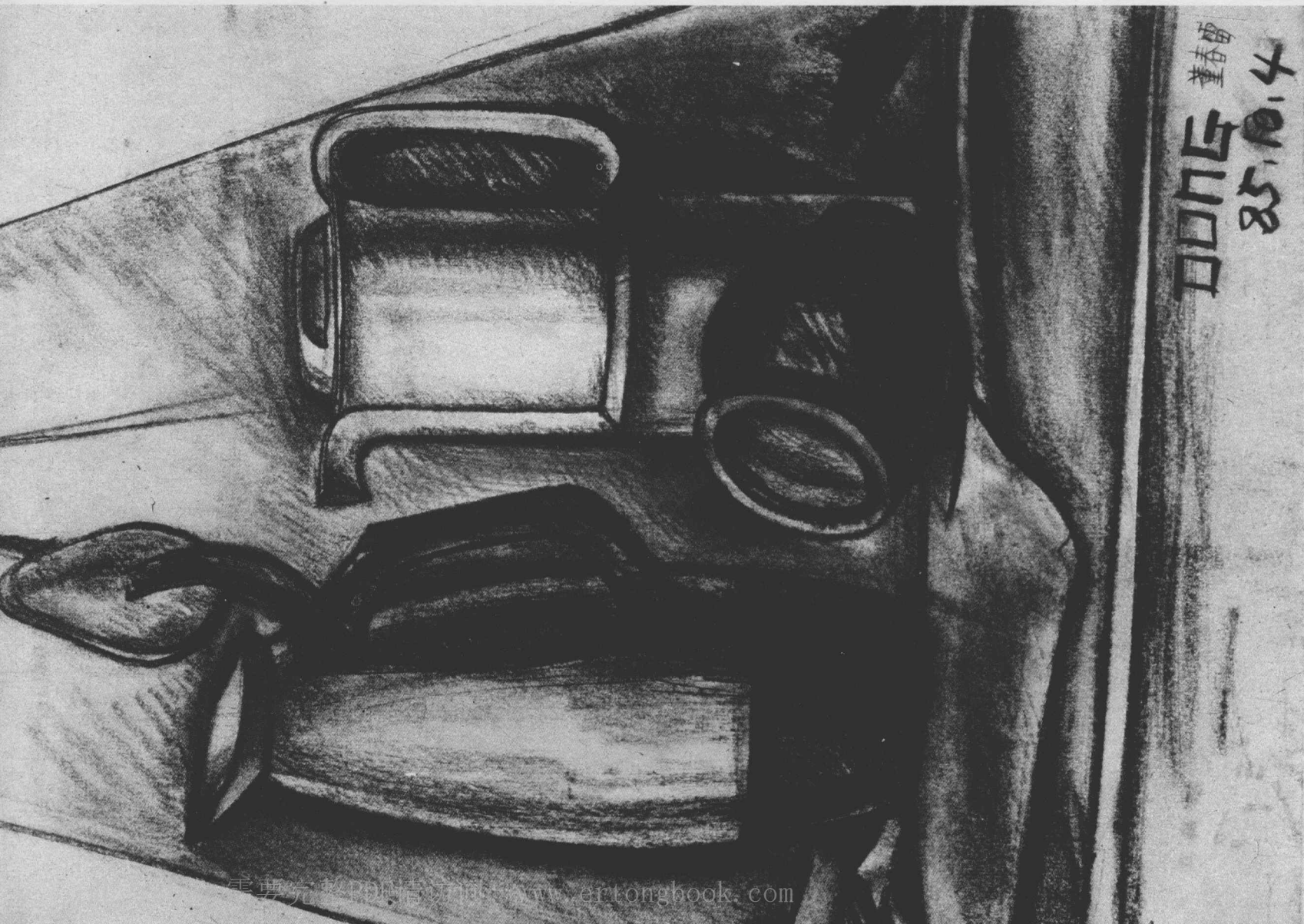
附中造型基础的教学是一个以课堂素描教学为核心,速写训练与构图创作教学为两翼的整体框架,缺一不可。它使素描教学扩大了容量,从较为单一的模式和较简单的规范方式渐变成为多种教材启示和统一于教学大纲的综合性探索,希望能更好的调动教师和学生的主体意识而获得较为宽广的思路,出现更多的样式,争取更好的适应大学各系的需求。

近现代的美术教育家都致力于从历代大师的足迹中寻找素描教育的方法,并试图建立自己的体系,但这并非易事,它需要稳定的社会、文化背景,良好的教育环境,有一支素质良好而献身于艺术教育事业的教师队伍在长期的教育实践中积累,这有待于大家的努力。

浙江美术学院附中恢复教学已经八年,难得有这一机会出版学生作品画册,首先要感谢四川美术出版社对美术教育的热忱关注,也得感谢附中老师们的辛劳,并想借此听取老一辈美术教育家和兄弟院校同行们的指教,如果广大青年画友能从中得到一些教益和启迪,即是我们最大的快慰。

施绍辰

一九九一年十月于杭州西子湖畔

静物结构素描

世界万物的基本构成都可以回归到几何形体，静物练习开始，我们常用这样的作业来了解每一件物体的构成原理，进而了解几个物体之间的形体组合关系，并且包括背景，衬布的组合构成，这样就形成了整个画面的构成关系，就像一幢房子的全部框架。以此，作为整体地认识和分解一幅画的造型构成。

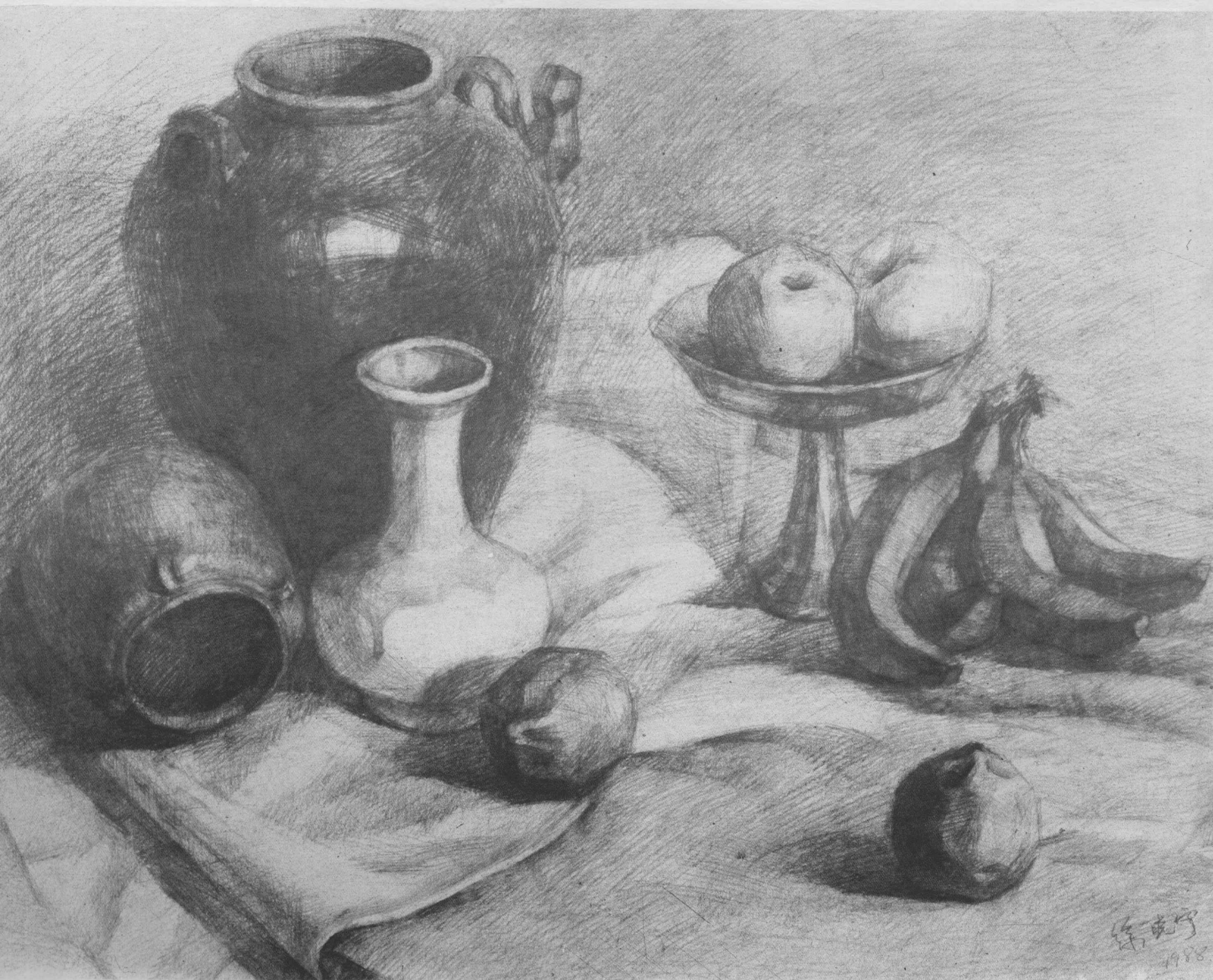
这两幅习作是进校的第一张静物写生作业。目的明确：认识对象，学习组合，形成整体的构成观念。从这一目的要求看两幅习作，基本达到要求，并且在组合中注意了主次、前后，有了一定的层次表现，也体现出了较好的整体感觉。主要的表现手段是线，明确肯定的线组成形的基础，还有不少表现构成和层次的辅助线和调子，使其有一定的体积感和空间。这是过渡性质的以理解分析为目的的习作。

自然，这种表现方式在艺术上可以再研究再深入表现，成为一种有一定风格的作品，它的运用已经很广，与这两幅学生习作的要求是不一样的。

这是一年级上学期的一幅较简单组合的静物习作。在构成训练的基础上它需要把分析的构成因素藏于对象的直觉印象表现之中,还原物体自然存在的面貌,如实写生。因此需要表现出对象的形、质、色和物体之间的关系与空间,是我们习惯见到的常规性素描写生。

这幅习作按常规的要求,按较规范的步骤完成,构图稳定而完整,努力表现了每一个对象自身的素描造型,明暗调子与体积,并能比较出各种物体的前后空间关系和一定的色素,形成了整张画面统一的空间。在具体表现上明暗色调的推移较为丰富和自如,相对的强化了物体的体块造型,块面构成感觉,使画面在统一和协调的空间中不失物体自身的造型棱角,有了较好的形体力度,特别是水果,表现得比较明显,在自然的直觉印象中透出一点理性意识,这对于克服纯自然的描写有一定的好处。如果空间关系再加强一些,明暗层次过渡再细腻一些,面画的整体感觉会更好。

静物写生

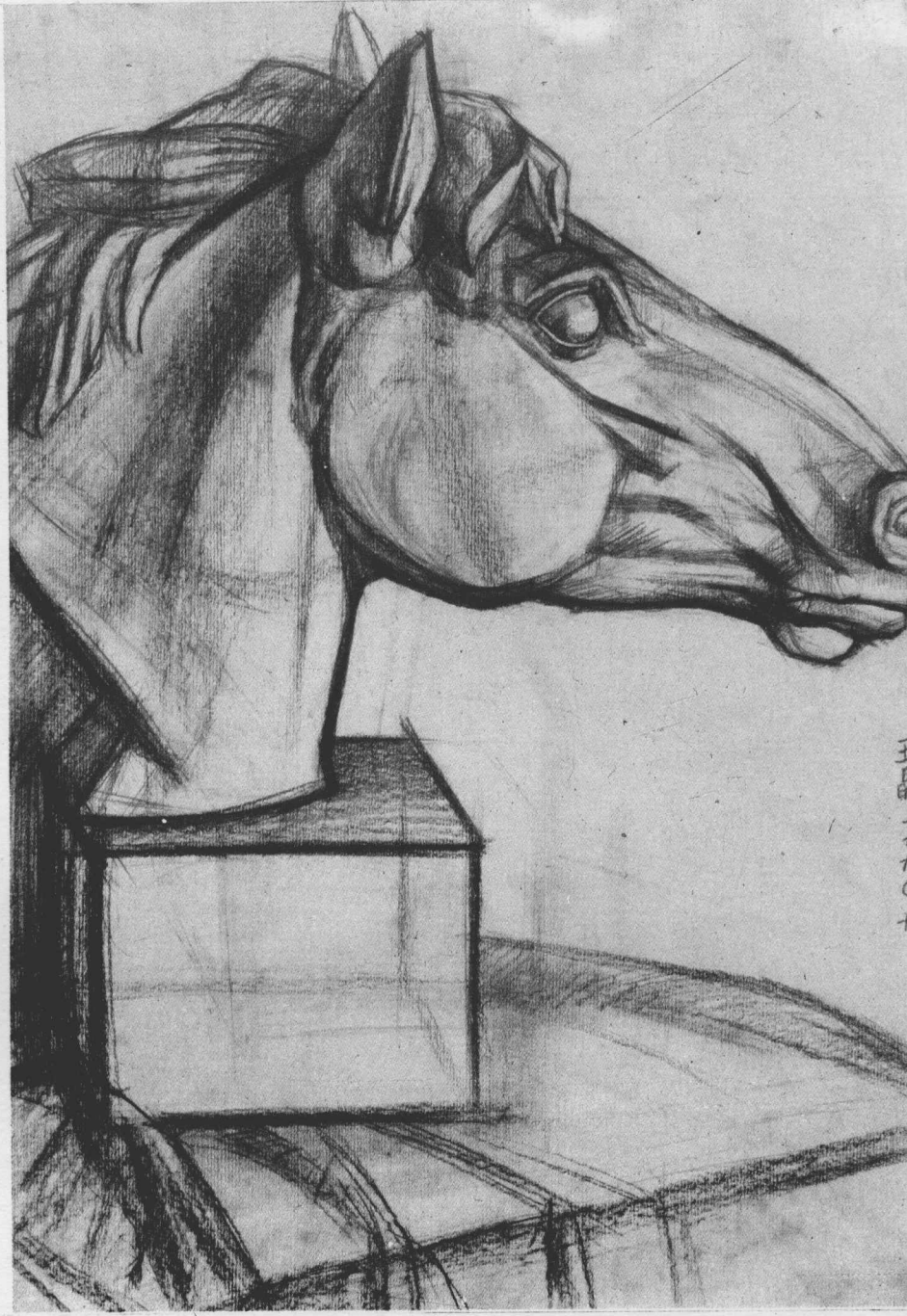
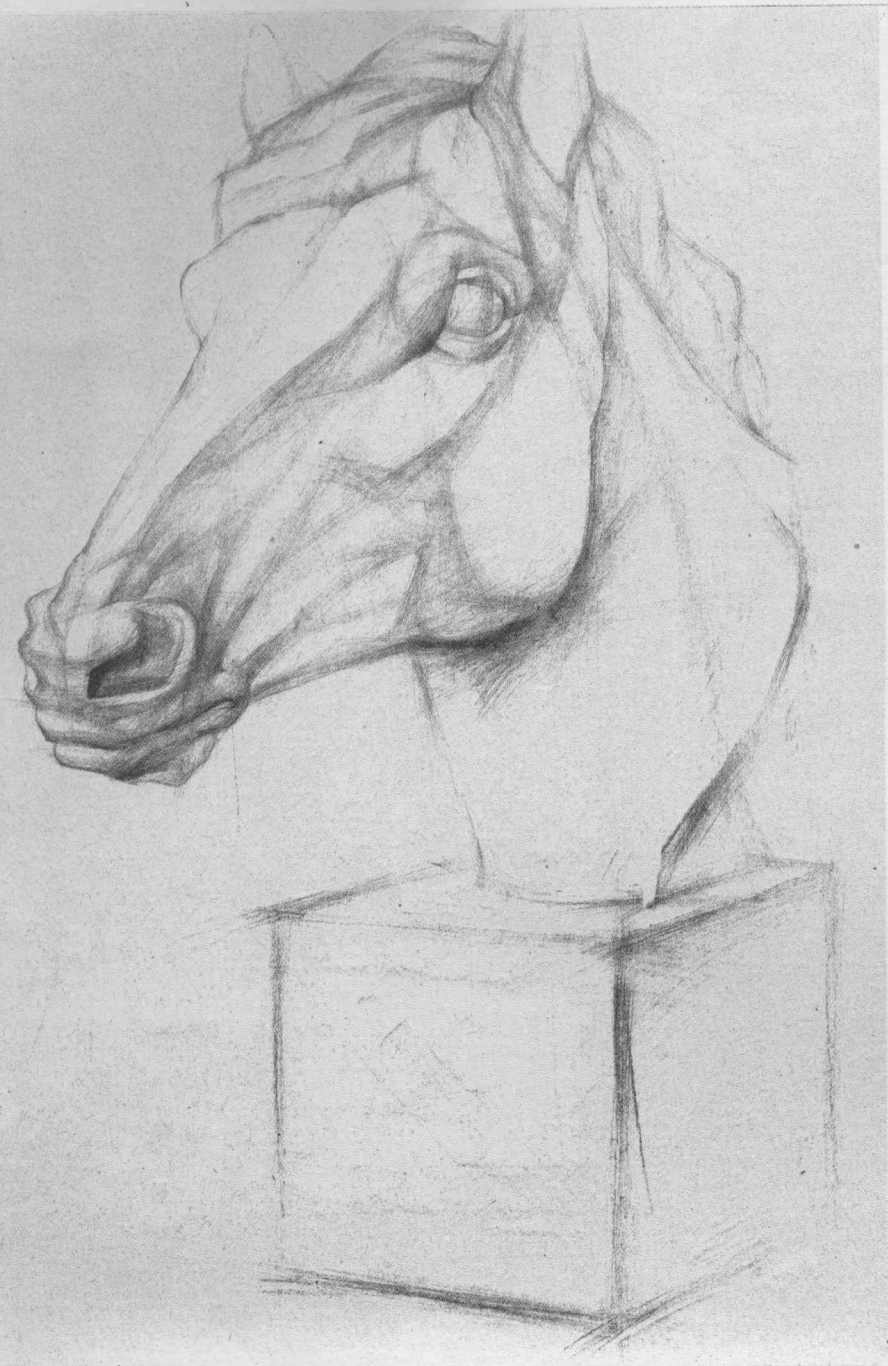

石膏头像与静物

这是一年级上学期静物写生单元结束的一张综合性要求较为完整的习作,也是常规方式的习作。构成复杂,包含了多种物体不同的明度,不同的质感,较大的空间,因此需要选择构图组织有变化而合理的角度,还有表现色彩、质感和空间等多方面的综合要求,作业的任务艰巨,需要较长的时间。

这幅作业构图的疏密组合与黑白安排较好,五件物体的大小,参差而有变化,因此多而不乱。它认真表现了每一物体自身的素描关系,并把握了多种物体之间质感的区别和色调的差异,层次分明,统一于整体的空间,协调完整。写生技巧上注意用于表现明暗的线条其排列组合自然,推移出黑、白、灰调子的过渡恰当,并认真处理了各物的边线变化,虚实得当,使物体前后秩序自然形成空间,布纹的处理同时加强了深度。写生过程是控制得相当稳定的。层层显示,始终保持着全局。这种稳定控制画面的能力,是学生掌握了整体观察的方法和常规素描的步骤。

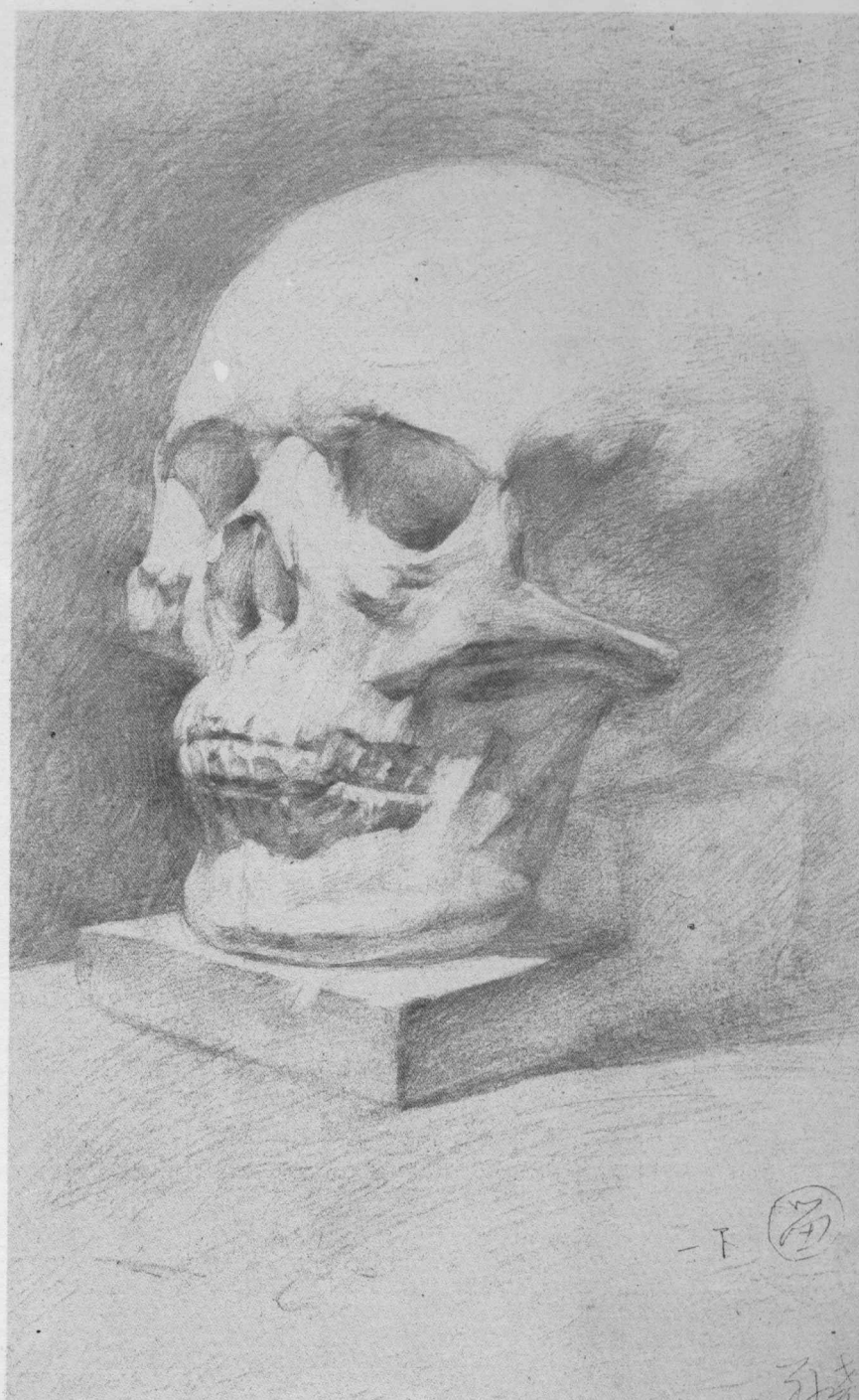
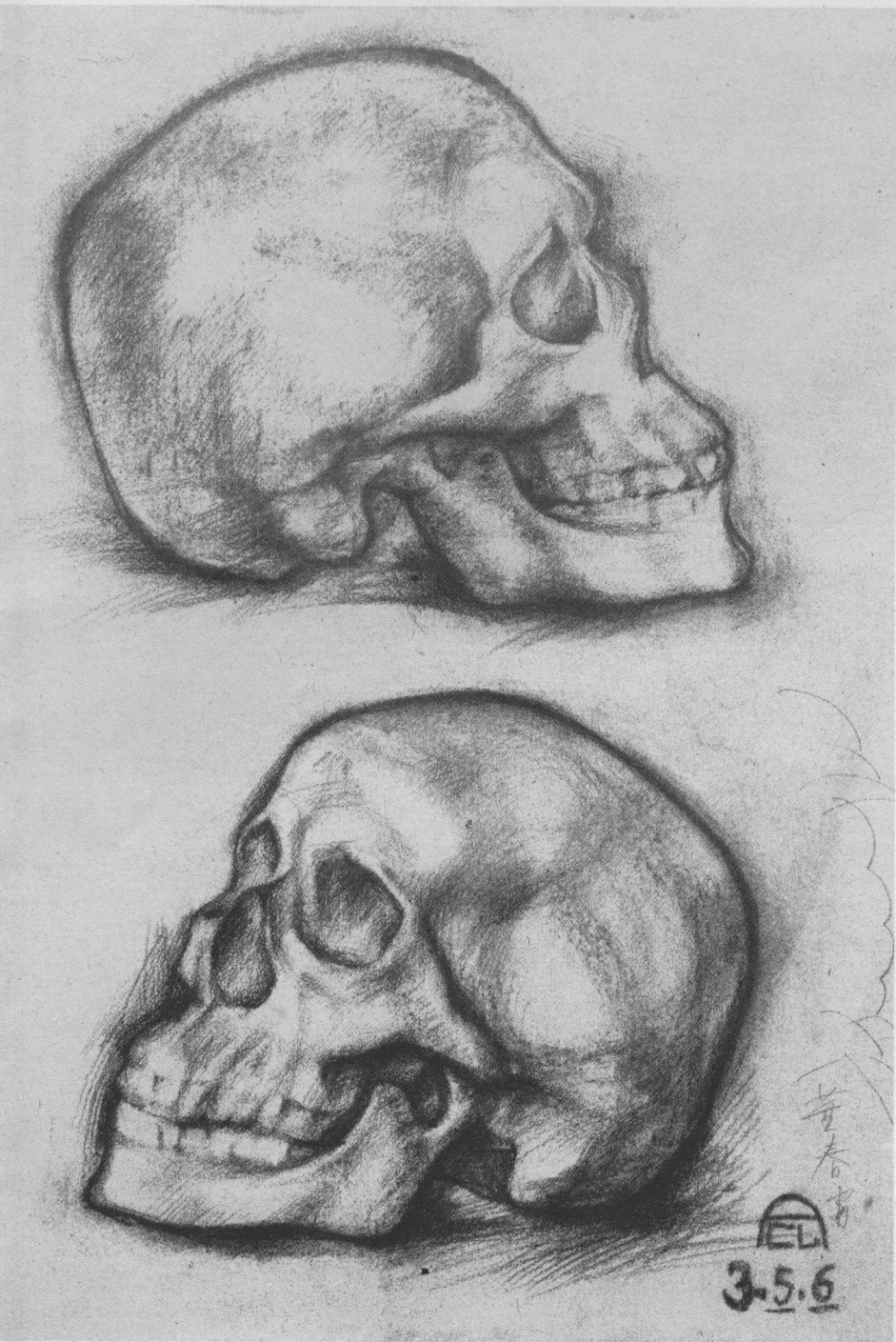

石膏马头

动物的头部形体变化强烈,特征显明,感觉新鲜,在人头石膏开始前,有的老师有意识的加上这种短期作业,旨在让学生先从体积构成鲜明的动物石膏中加深学生形体感觉与结构意识,强化理解力,因此是过渡性的作业。

马头的形体特征鲜明,骨架棱角突出,肌肉结构清晰,力度很强,容易寻找出来龙去脉,组织合理的构成框架,这两幅作业能体现这种教学意图,在掌握整体造型特征的基础上,能够使骨架与各块主要肌肉合理的连接,主次明确,并通过线的层次表现出一个长形立方体的基本体积和一定的空间效果。

这种观察角度与表现方式自然以线的力量起主导作用。左边一幅习作是铅笔画成的,利用铅笔的调子细腻和多层次,表现三度空间较有利的角度,帮助了体积与空间的显示。右边一幅习作是木炭画成,正侧面的角度限制了三度空间的表达,因此线的力度,结构本身的力量就必须进一步强化,形的构成同样显得很有生气。

人头骨

人的头骨的不同位置写生是人物头像写生前必有的过渡作业。其目的是了解头部的骨骼解剖和形体结构。

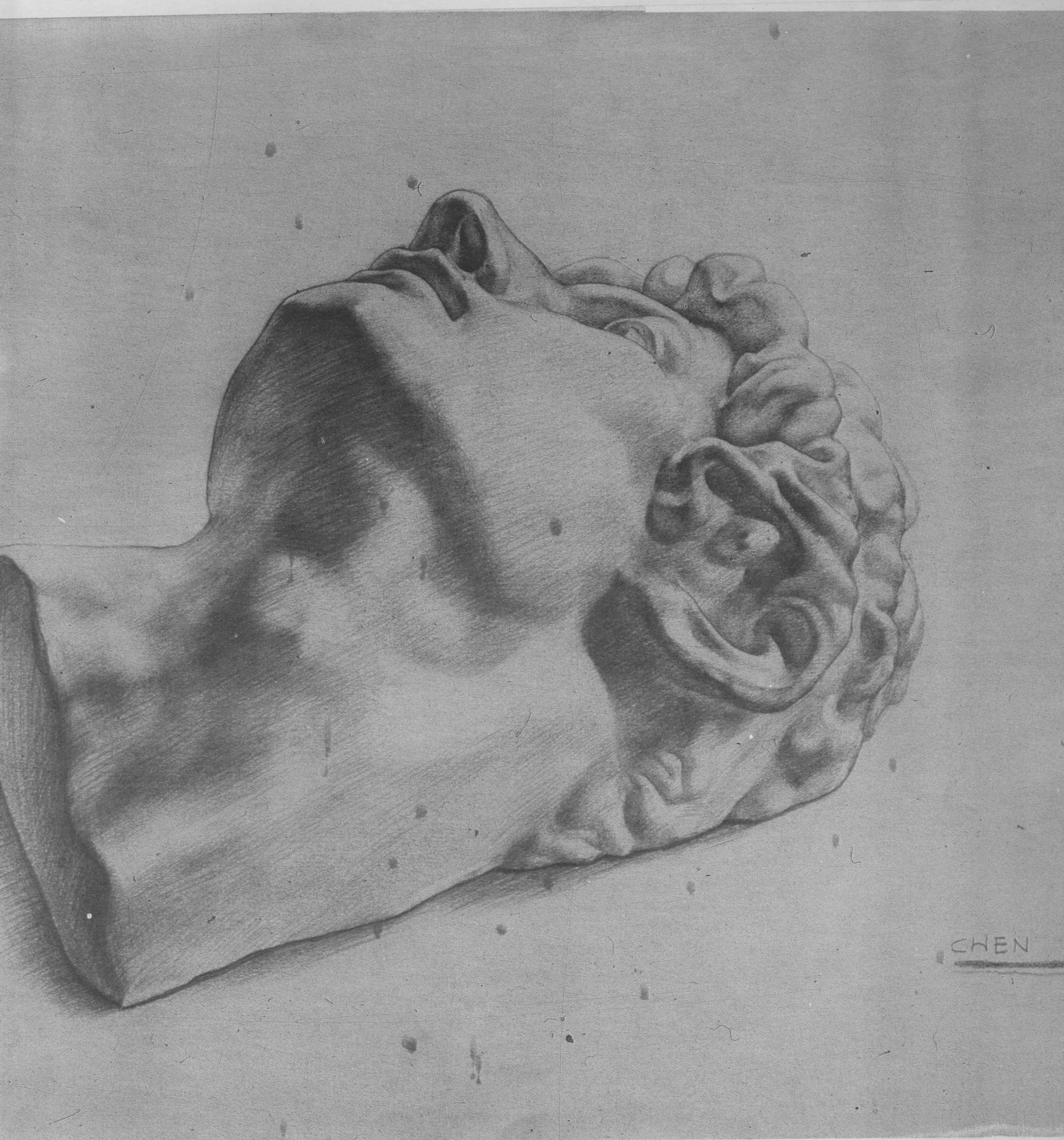
这里的习作,是从不同的视线角度着手的,左边一幅是以木炭画的人头骨的正、侧两面,从整体感受出发,以线为主要造型手段,刻画出头骨整体造型的正确轮廓,棱角骨突明晰,转折变化丰富,突出了内部眼眶、颧骨、下颚骨,鼻腭骨的结构关系,内外密切磋商,使画面有了明确的造型框架,同时推移出起伏变化、体面转折的明暗调子,主次分明,简洁概括,切实完整,达到了作业要求。右边一幅铅笔画的人头骨,却从另一种视觉感受出发,把光感、质感和空间同时映入眼帘,与造型结构熔在一起是直觉存在的印象的综合表现,明暗色调成为重要表现手段,并表现了灯光下的某些细节,感觉色彩颇浓,分析过程藏于表现之中,属常规石膏的画法。同样可以达到目的。因此,表现方法是可以多变的,关键在于达到练习的目标。这种选择取决于教师的意图和学生个人的倾向。

石膏面像

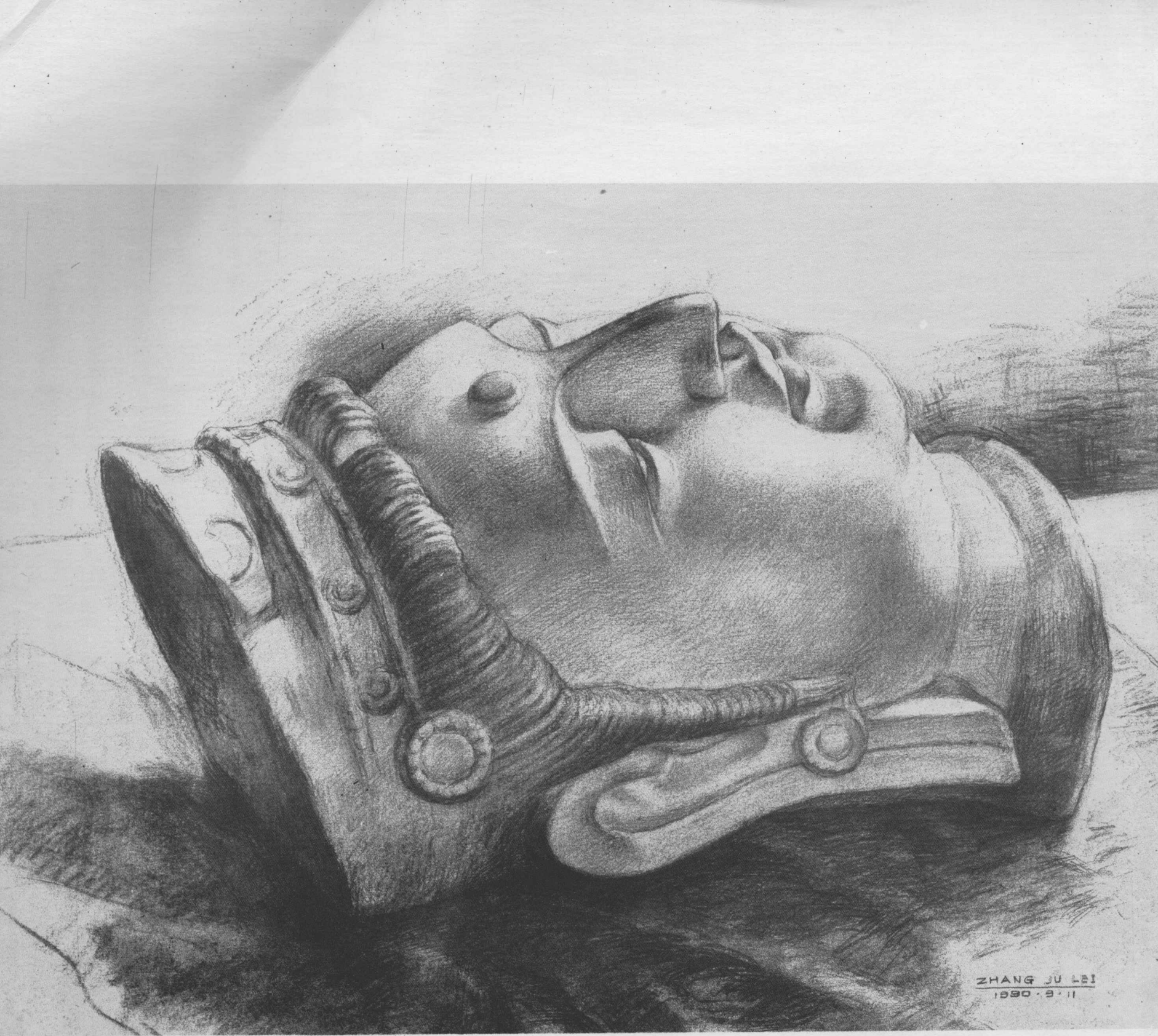
进入头像写生前可先画半面像,可以使学生先集中于脸部与五官的表现,当然古典石膏的头发,常常对外形有很大的影响,同时带有颈部,但相对头像它要简单一些,少一些关系,少一点空间。

这幅石膏侧面像用相当细腻的手法,整体地表达了侧面的外形特征,在明亮的层次中认真交代了头与颈两大关系的转折角度,精致地描绘了头发的多种转折变化和侧面的五官细节,在形的表现上力求精密、清晰正确,在体的表现上充分运用不多的暗部层次使作品显得特别柔和统一。对于一年级学生有这样好的控制能力,应视为佳作。相比一般课堂规范作业它有一点深度:首先是画面中头发与五官的描写,在整体之中每个局部的关系能如此清晰有条理的梳理出来,表明了学生分析与理性的深度。其次是调子的处理上,把握颈的暗部,下颚暗部,鼻子头发的暗部层次,同时微妙地区别了面与颈的亮部,又细腻地表现了面部的两大转折面。在一幅以深色为背廓景近乎全处在亮光中的石膏面像,能画出如此细腻的层次,显示出有限的空间,是极不容易的。

石膏面像

生活中习惯正视人像，课堂上画惯了顺挂在墙上的石膏人面像。而我们有意改变视觉习惯，把石膏人面像平放，造成复杂的透视，以此考一考造型的能力。这一种训练放在二年级上学期进行。这类作业，最难的一关是新视觉中形体透视的形变，形的透视既要有理解又要有感觉。在这里视平线，透视线是横向的，而横断切面的弧线成了竖向的，形体的每一个局部都应该走进自己的轨道。这幅作品的成功，首先在于用线表达的轮廓十分精确而认真的进入了这种轨道。成为造型的依据。同时这些线的组织符合解剖，又伴随着过渡的调子，使其成为线面结合的有表现力的边线，结构也纳入了透视的轨道，透视的形得到了确切的保证。其次是利用头顶的光源，充分表达了不同层次横断面的暗部（下颚骨、耳垂、鼻尖暗部、嘴唇暗部、颈底切面），使体积分层逐一显示出来，并按先后排列出空间，造成了明确的透视深度。这幅习作证明了作者把握了形体透视的关系，其表现也十分严谨。

石膏菩萨面像

多数人的直觉认为复杂的东西难画,其实单纯的对像更难画,相信这一点的人少一些。中国古代雕塑菩萨相比西方的古典雕塑,初看起来简单一些,然而简单造型中的内涵,却让您更难找到并表现出来。因为这需要更敏锐的观察力去感觉,也需要更高的理解力去发现。这幅用木炭笔画的菩萨卧面,初看起来比西方古典石膏体积单纯,线条造型十分清晰,然而当你真的写生起来,就难以画好。这幅习作之所以好,首先是能意识到东方菩萨的造型线条虽然清晰而有规范,但概括中包含着难以发现的细微变化;这幅习作把注意力集中于脸部,精细地表达出线的组织与变化,并带有细腻的调子过渡,同时借用了光所显示的明暗交界处微妙的变化,使近似程式的脸部体积起伏变化,丰满而不简单化。其次是头发、顶冠与耳朵,体积单纯,只留有装饰浅刻的线,但作者始终将这些线附属在整体的体积转折过渡中,不显其单薄。因此,这幅习作克服了容易简单和概念的毛病,显示了作者的感觉与表现能力。

荷马石膏头像

荷马头像造型整体,特征颇强,看起来容易把握,但不少同学却常常画不好。重要的原因是头像中许多细节如头发,胡须占有了学生的视觉和时间,结果失去了主要的东西。这幅用木炭在较短时间中完成的作业,恰恰摆脱了那些细节,集中地寻找了对像形体组合中主要的体块构成,注意力集中在表现整体形象的特征和面部五官造型特点上,并且内外严密地穿插联系,使造型有了正确的框架,各部位协调,而具有更浑厚的感觉。对于调子,只选用了大关系,表达了明确的基本体积。

这幅画在表现方法上显然不是常规的“调子式”作业,与前面的静物一样,必须有善于提炼出线的能力,用线的表现力强化造型结构的力度,调子由线牵引出来,处于从属地位。

就观察方法看都是整体的,但观察角度是从线与结构出发,摆脱直观感觉的自然印象,去找到造型的根结。它比前两幅静物写生的进步,在于它能同时运用了自然状态的调子。因此我们应该学会从各种角度去观察对象。

荷马石膏头像

这幅荷马头像,显然与前一幅不一样。它从另一种角度来观察,旨在表现出石膏在灯光照射下,在一定空间中自然存在的真实印象,它从直接的视觉印象开始,把形、体、调子、空间综合在一起如实地进行写生。它的主要表现手段不是强化的线和构成联系,而是通过正确的明暗层次,在形体中显现出各种变化,表现出光线照射下的形体感觉和空间深度。

这是常规的素描,担负了综合表现的任务,要善于对明暗进行比较分析,每一个小局部调子都必须统一在整体的调子中,形成亮部、明暗交界部、反光部、造成大体积。同时分清石膏头部与肩部、座子的空间,还包括了石膏与背景的空间。因此使这幅素描既有丰富的细节表现,但又不失整体,层次分明。加之虚实处理得当,用笔轻松,自然使作品有了更好的空间深度和光的感觉。这种表现对于有前一幅素描分析能力的学生来说,必中有了框架,是容易处理得比较好的。

这幅莫里哀胸像很难让老师提出许多意见来,它是一幅认真而有规范意味的习作,出自二年级学生之手。从常规的综合性课堂作业要求来看,有其“标准”样式的效果。这不光是因为写生的程序稳定,更重要的是画面效果对课堂的基本要求体现。它的“标准”主要体现在几个方面:首先是造型轮廓、透视、比例等方面的认真与正确性,确实比较“标准”。二是它把线、面、结构与明暗调子结合在一起,特别是头发、围巾两处丰富的转折变化和色调转换揉合得恰到好处,可以认真查看每一条明暗交界线与投影的边线,都较正确体现了结构的转折,过渡合理,控制得比较严密。三是整体的明暗调子,以头发围巾为第一层次,脸部为第二层次,远处的头发为第三层次,清晰分明,正确表达了石膏的体积空间。四是背景的处理调子适当,轻松自然,增强了画面的空间。五是整幅画的写生技巧运用自然而完整。所以是一幅较完整体现了教学要求的习作。

莫里哀石膏胸像

许多想画得深入的素描，都容易做“加法”，这幅素描却做了“减法”。它先减去背景，同时还减去了亮部的细节，结果得到了一种简洁、概要的效果。也是佳品。作者已进我院国画系，对于线作者是不会忽视的，虽然这幅画有很明确的暗部并占了近一半面积，但着手表现时，线还是认识的基础。雕塑家已为作品组合了严谨而有节奏变化的线，二头发和围巾美丽的曲线烘托了严谨的面孔。教师又用灯光正确揭示了这些线的造型美和明确的调子层次。当作者发现了这种“安排”时也就领悟了自己作画的意图。因此，这幅素描集中了两条：一是用线条表现出整体造型的特点，并充分表现出这种疏密有致的线的组合节奏和转折成为造型的基础。并使所有的调子都正确进入造型的规定位置中。二是用明确的三组暗部层次：围巾肩袖部，头发，面孔暗部，表达出石膏的整体空间。这是一种很好的整体意识。它同样很好地完成了课堂作业的要求，并传达出了自己处理画面的意向。

莫里哀石膏胸像

米开朗基罗石膏胸像

稳定的控制画面的进展,理智与清晰的画面处理,不仅表现了米开朗基罗石膏胸像的性格一面,同时显示了作者作画时思路的稳定,自信和表现手法的严密、清醒,素描的理性特点与学生理解的深度是默契的。

这幅素描的这种感觉首先是它对于造型结构的认真和严谨,石膏头、颈、肩、胸的构成使动态自然。表达了性格情绪,衣纹处理清晰明了,局部造型位置的精确等因素保证了作画的稳定推进。同时对于表现体积的明暗调子从整体比较中有明晰的层次处理:胸、肩、座子的暗部显示第一空间;经过衣纹的过渡,头部的阴影显示了第二空间;头顶起伏不大的头发推移出微妙的灰色层次,自然的与背景结合,表现了头的三度空间,使石膏本身的体积与空间有了较严格的控制与表现。此外,通过简洁的边线烘托,增加了体积,也使石膏的整体造型更为完美。这幅素描是理智型的。因此画面的“语言”说得不多不少,十分精密。