

专业化
特色化教材

教学篇

河北教育出版社

吴卫卫

当代名家艺术观

艺术家与美术教育家
对素描语言的广泛开拓
与教学实践
应成为当今重要的
研究课题，那种几十年不变的造型模式，
无疑阻碍了美术教学朝向深入的
学术层面，同时，
也制约了艺术家自身的发展。
应该认识到，
素描问题就是艺术问题。素描的教学品格，
可以决定受教育者的审美层次，
艺术层次与精神层次。

探索创作奥秘
感受名家风范

深研艺术理念

J212.25/80:1

560744

J212.25/80:1

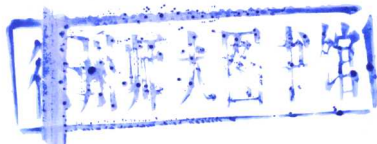
当代名家艺术观

吴卫卫

教学篇

专业化
特色化
教材

3

23196449

河北教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

吴卫卫: 教学篇 / 吴卫卫著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2004.5

(当代名家艺术观—专业化特色化教材)

ISBN 7-5434-5090-9

I. 吴... II. 吴... III. 素描—技法 (美术)

IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 029791 号

出版发行 河北教育出版社

(<http://www.hbep.com> 石家庄市友谊北大街 330 号 050061)

出 品 北京颂雅风文化艺术中心

北京市朝阳区北苑路 172 号 3 号楼 201 室 邮编: 100101

制 版 北京雅昌彩色印刷有限公司

印 刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本 889 × 1194mm 1/8 10.5 印张

出版日期 2004 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 7-5434-5090-9/J · 425

定 价 60 元

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 徐春芳 陈志伟

如有印装质量问题请与出版部联系调换。0311-8641271, 8641274

邮购地址: 050061, 石家庄市联盟路 707 号中化大厦 1101 室 麦田书友俱乐部

(0311-7731224 E-mail: wfbooksell@vip.163.com)

序

在优秀的素描作品中，蕴含着艺术家的审美感受与创造精神；记录着艺术家的情感脉搏与心灵激情；坦露着艺术家的个性风格与精神气质——所有这些，构成了素描艺术丰富的审美内涵与独特的艺术品格。

素描，既能传达感性观察的热情，又能反映理性认知的深度。可以说，很少有一种造型语言能像素描这样包罗万象，并能以如此直接、明快、敏锐的表达方式从思维走向形象，显现本质而朴素的造型魅力。如果试着将一幅优秀的素描改成绘画，就会发现，在素描中存在的个性、情感、节奏，以及有生命力的线条等等都可能不复存在，而所有这些，正是构成素描之美的特质，毋庸置疑，素描具有其他造型艺术无法替代的审美价值。

素描包含了最精纯的美学要义，可以成为高品位的艺术表现形式；素描包含了几乎所有的造型要素，可以成为极好的造型训练课程。如果在素描教学中注重这两方面的融合，即在传授素描的方法性、规律性、技能性的同时，重视对艺术性、创造性、审美性的引导，就能使学生在获得造型基础的同时获得创造性的思考方式与表现能力。事实上，单一的技法传授并不能造就艺术家，艺术家是通过艺术的训练、艺术的思维和创造性的实践来成长的。

有必要明确这样的认识：素描应该是一种艺术创造，而不是对自然的摹摹；素描应该具有表现语言，而不能停留在反映客观物象的阶段；素描应该具有审美品位，而不能受制于基础造型方法。艺术家与美术教育家对素描语言的广泛开拓与教学实践要成为当今重要的研究课题，那种几十年不变的造型模式，无疑阻碍了素描教学朝向深入的学术层面，同时，也制约了艺术家自身的发展。应该认识到，素描问题就是艺术问题。素描的教学品格，可以决定受教育者的审美层次、艺术层次与精神层次。

在本书中，笔者力求将素描实践与素描教学建立在积极探索、深入探讨的精神基点上，将素描的造型要素与艺术的表现要素结合在一起，使之形成互融互渗的、双重性的教学方式。事实上，无论是对技法问题还是对艺术问题，如果想要透彻地了解和感悟，就必须提高审美认知力。因此，加强这方面的教学十分有必要。吴冠中先生说：“……如何认识、理解对象的美感，分析并掌握构成其美感的形式因素，应是美术教学中的一个重要环节，美术院校学生的主食。”这个“主食”就是对艺术表现之美的启示，就是对美感构成因素的剖析。为此目的，本书侧重运用图文结合的方式，深入解析了一些作品中的表现技艺、审美内涵、形式构成等等，特别是通过对大师素描的解读，更能使我们站在最高的审美认知层面上，接受大师智慧的启迪和精神的哺育。

事实上，单一的技法传授并不能造就艺术家，
艺术家是通过艺术的训练、艺术的思维和创造性的实践来成长的。

目 录

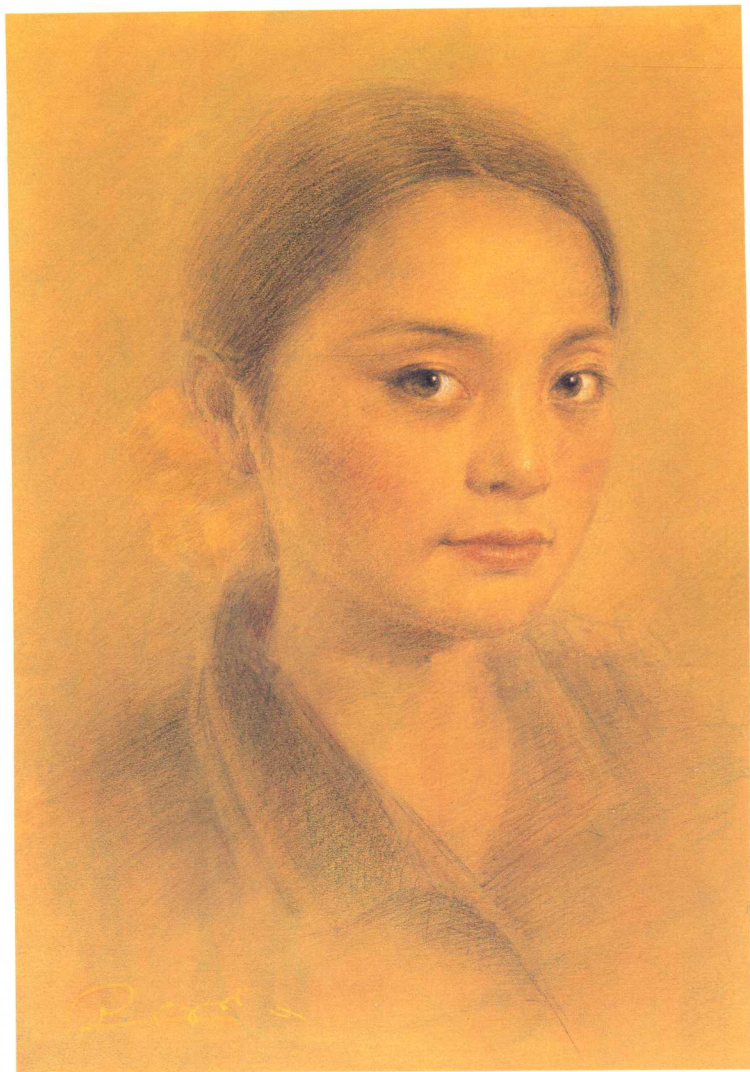
我的素描教学观	2
素描肖像的造型与审美	18
技艺介绍	18
大师素描——最好的学习典范	40
大师素描解读	40
教学随谈	79

我的素描教学观

从20世纪50年代初始,中国的素描教学全面地因袭前苏联的契斯恰柯夫教学体系,并成为这种教学体系的一统天下。时至今日,这种状况虽有所改变,但仍很不够。且不论这种体系的功与过、是与非,只是仅从这种单一的教学形态而论,就是一种不正常的艺术教育状况。近十余年来,虽然有专家学者对此发表过一些有见地的文论,有过一些改革的设想,做过一些具体的实践(也出现了一些富有新意的素描作品),但就全国大部分院校的素描教学而言,其力度、广度与深度仍明显不够,新的观念尚未明确的建立,新的探索尚未进入有规划的教学实践中(这其中有观念上、条件上和能力上的诸多原因)。要使这一问题在理论与实践中获得突破与进展,首先要对素描教学进行理性定位,真正认清素描教学的目的性及其素描教学应有的深度与广度;内涵与意义。

素描是造型艺术的基础,同时也应该是造型艺术的“艺术基础”(当然,它更可以成为完整独立的艺术品)。现在的问题是,对前者有着普遍的共识与重视,而对后者则普遍重视不够。这其中有一个认识上的问题:在没有打好素描的坚实基础时,莫谈表现、创造、形式与审美,我在此无意否定“坚实基础”的重要性,但有必要特别提出的是,“坚实基础”如果不建立在艺术的表现意识与审美观照中,其坚实的基础就可能成为表现形态上的“木乃伊”——有血有肉的躯体蜕变为形同朽木的物质;了无生气的僵化状态是其可怕的形象特征。毋庸置疑,当把素描训练完全定位于造型的技能与方法时,失却的是对艺术表现的重视。很有必要把以下的内容也列入“坚实基础”的训练之例:审美感受与审美感知的增强;创造意识与语言意识的介入;形式美感与审美品格的追求;情感情绪与精神状态的投入……所有这些,就是造型艺术的“艺术基础”。

现在素描教学的问题是:喜爱美术的学生,从“正规”学习绘画的第一天起,就用明暗方法来画石膏,以后又用同一种方法画了静物、人像等。有幸考入专业院校后,再来一次同样的过程,技法在这里变得更为熟练,也更有套路。多年后,大部分学生就以这种大同小异的造型观念与造型技能结束了这种“从一而终”的素描学习。并且,这是从20世纪50年代至今仍在继续的美术教学现象,时间可谓很长,覆盖面可谓很广,可以不必怀疑这种教学的科学性,但却可以怀疑这种教学的艺术性;可以不必怀疑学生的造型能力,但却可以怀疑学生的艺术

能力。在这种多年一统化的训练中形成的表现模式和思维定势,使学生在很大程度上忽略了造型艺术的精神本质,创造性思维的天地变得异常狭小,造型语言显得非常贫乏,其结果必然导致绘画创作中个性与风格的平庸单一。事实上,只有极少数学生可以挣脱这种思维与描绘惯性,进入具有形式语言与个性表现的创造性天地。

令人不安的现实是:在目前的素描训练中,其单一性、局限性、盲目性、表面性与繁琐性依然明显存在。不少学生似乎已经习惯了没有精神活力与审美意识的作画状态,对自然物象进行机械地、冷漠地描绘,严重缺乏表现意识与主观能动性,严重缺乏审美感受力和审美思辨力。由此形成了造型意识和造型能力上的诸多弱点,具体表现可概括为:偏重再现、忽略表现;偏重具像、忽略意象;偏重理性,忽略情感;偏重细节,忽略提炼;偏重明暗,忽略线条;偏重写景,忽略造境。素描教学被降到可悲的层面上,艺术作品中应有的表现性、精神性、审美情感、心灵体验等等通通被抛在一边,素描的文化品位和学术水准也更无从谈起。

◎季小姐肖像
吴卫卫
彩色铅笔、色粉笔
黄色纸
49 × 34cm
2002年

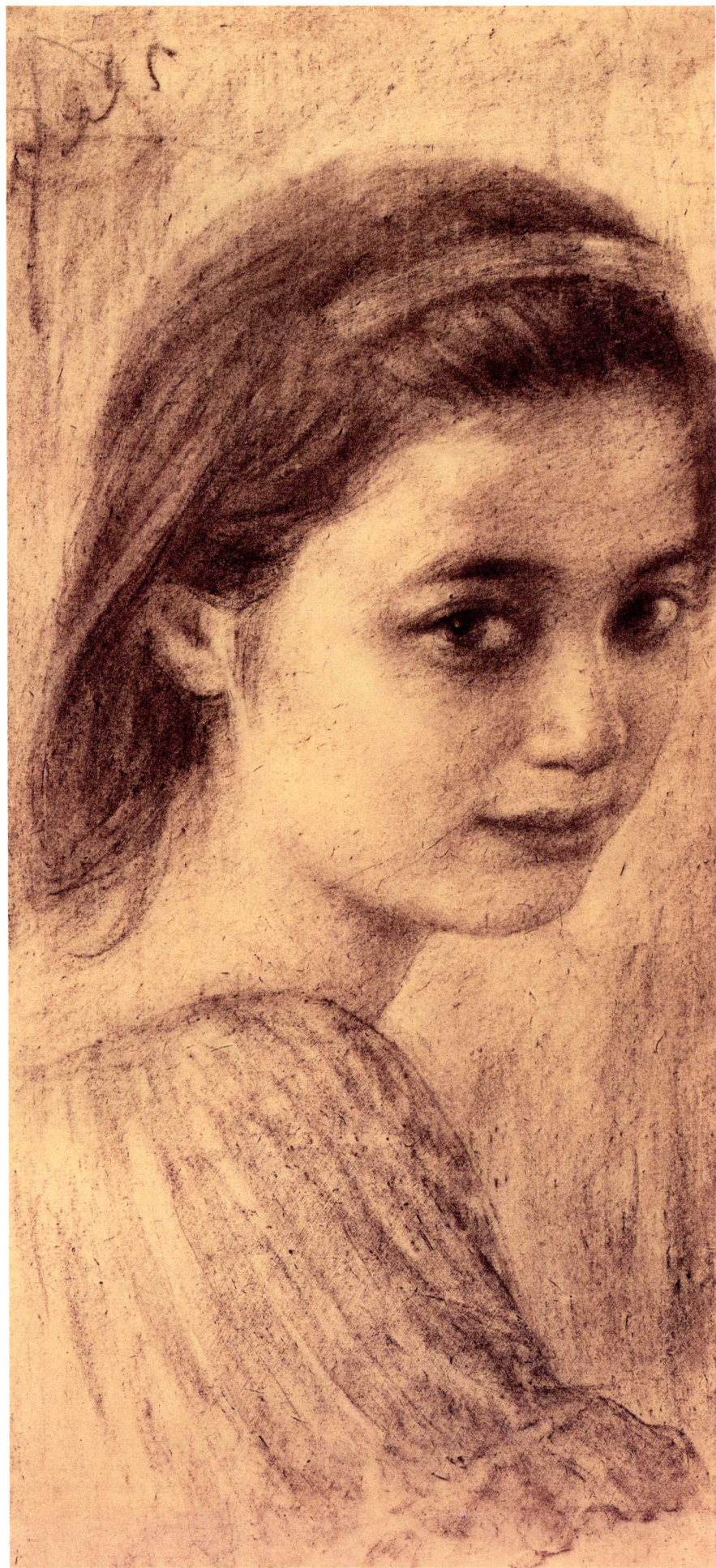

◎撑头老妇
吴卫卫
炭精条 棕色纸
56 × 38cm
1986年

有必要确立这样的观念：在掌握了素描的基本方法和技能后，就应该有审美意识的存在，在研究素描的规律性问题和 technical 问题的同时，就应该融入对表现性语言的探索，从而使素描训练成为造型美学的训练。事实上，素描能够孕育出成熟的艺术观念与造型语言；素描能够培养出富有创造性精神的艺术家。

在力求改变素描教学现存问题的同时，也应该避免出现另一种表面化、简单化、教条化的教学模式，比如，对素描课程进行生硬的分阶段训练和强制性的分类训练，规定低年级画“研究性”素描，高年级画“表现性”素描；或者，第一学期画“结构”素描，第二学期画“明暗”素描，第三学期画“线条”素描，以及规定纸张大小，数量多少等等。这样的规定，在本质上违背了艺术教育的特殊规律，是对艺术思维与艺术表现的压制，也是对个体特点与个性风格的排斥。无论是艺术学习，还是艺术创作，都应该拒绝共性、张扬个性。如果按照以上的教学规定，就会出现几十个人在同一时间里用同一种方法画同一类素描的“可怕”情景。有必要明白：艺术训练不是军事训练，不能以整齐划一的集体行为来限制个体，而是要对个体进行具体的引导，并要力求真正做到因材施教、因势利导。事实上，艺术教育是一个必须小心从事的行当，因为它可以推进或阻止一个人的艺术能力，如果稍不注意，就可能使学生的天赋与秉性得不到发挥与发展。作为教师，应该善于发现每一个学生的特点，并积极加以引导，使他们舒展各自的个性与才能。这是一个很微妙、很细致的教学工作，需要教师有较高的专业素质和艺术修养。从目前的情况来看，在高等院校中很少有专门从事素描研究和教学的专家，大部分是由各绘画专业的教师兼教素描，教师个体的技艺方法与视觉方式使素描教学缺少了在宏观上的全息性，容易给学生的造型视野带来局限。

在我国的素描教学中，尚待解决的问题需要所有美术教育家共同的不懈努力。素描教学品格的提高，需要一个多元的、开放的、富于创造活力的教学体系，在这样的教学氛围中，定会产生出前所未有的素描艺术的新气象，派生出更多富有创造精神的优秀艺术人才。

◎邱悦小姐
吴卫卫
棕色炭精条 毛边纸
60 × 28cm
1995年

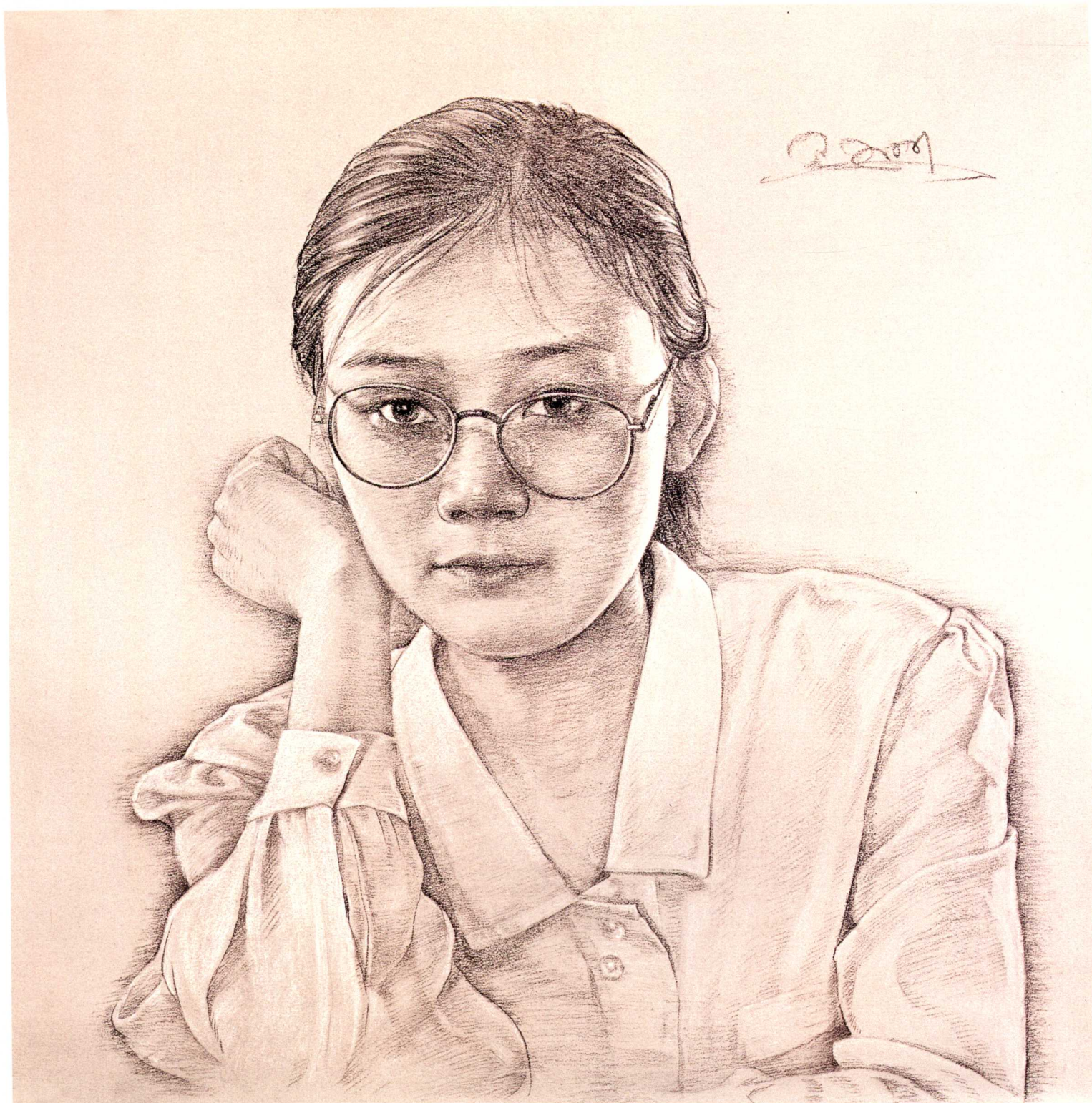
◎九十老妇
吴卫卫
炭精条 硬纸板
63 × 53cm
1986年

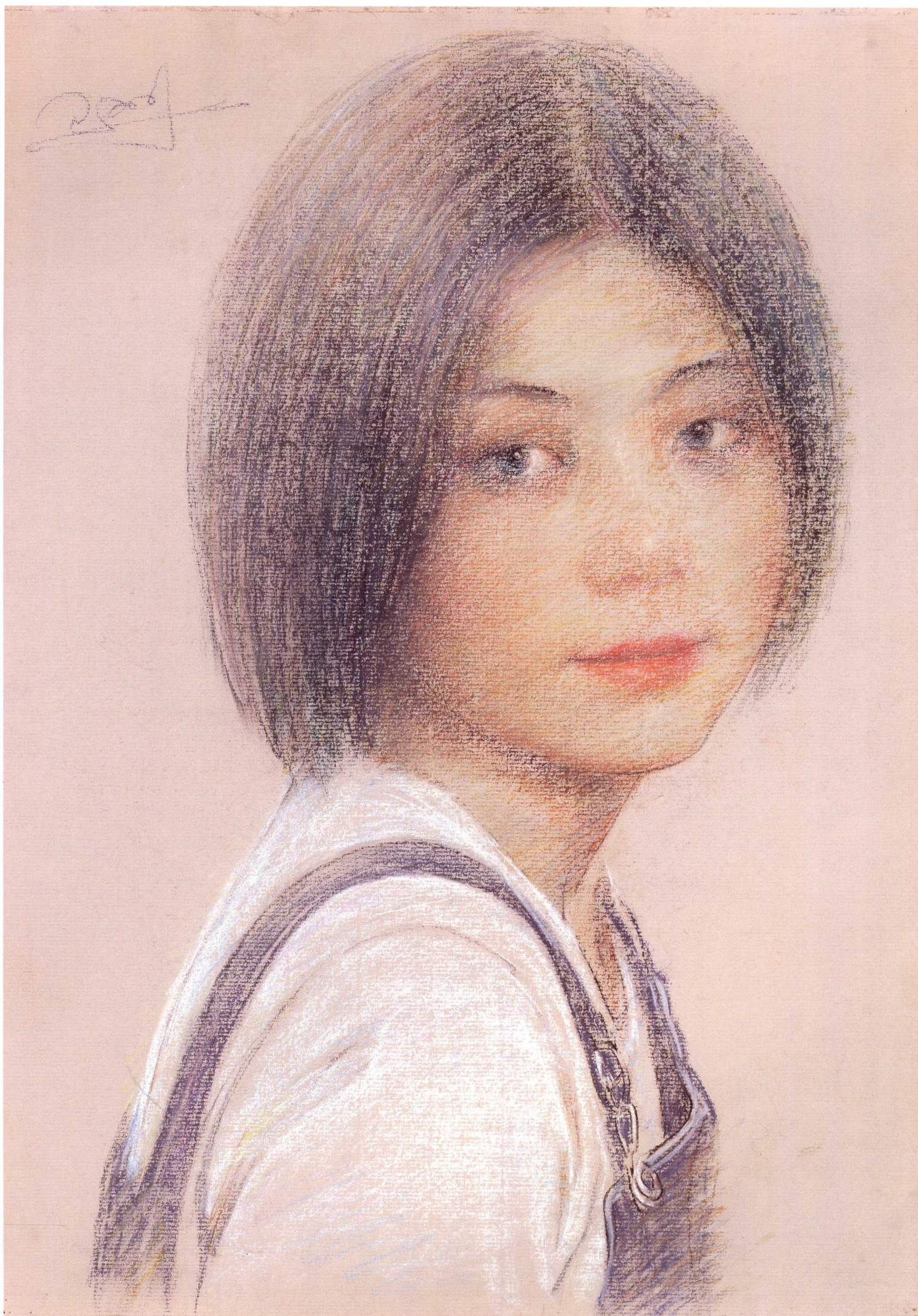

◎拿拐杖的老妇
吴卫卫
炭精条 棕色水彩纸
79 × 54.5cm
2001年
(第6页图)

◎人力车夫
吴卫卫
炭精条 蓝色纸
45 × 34cm
1988年

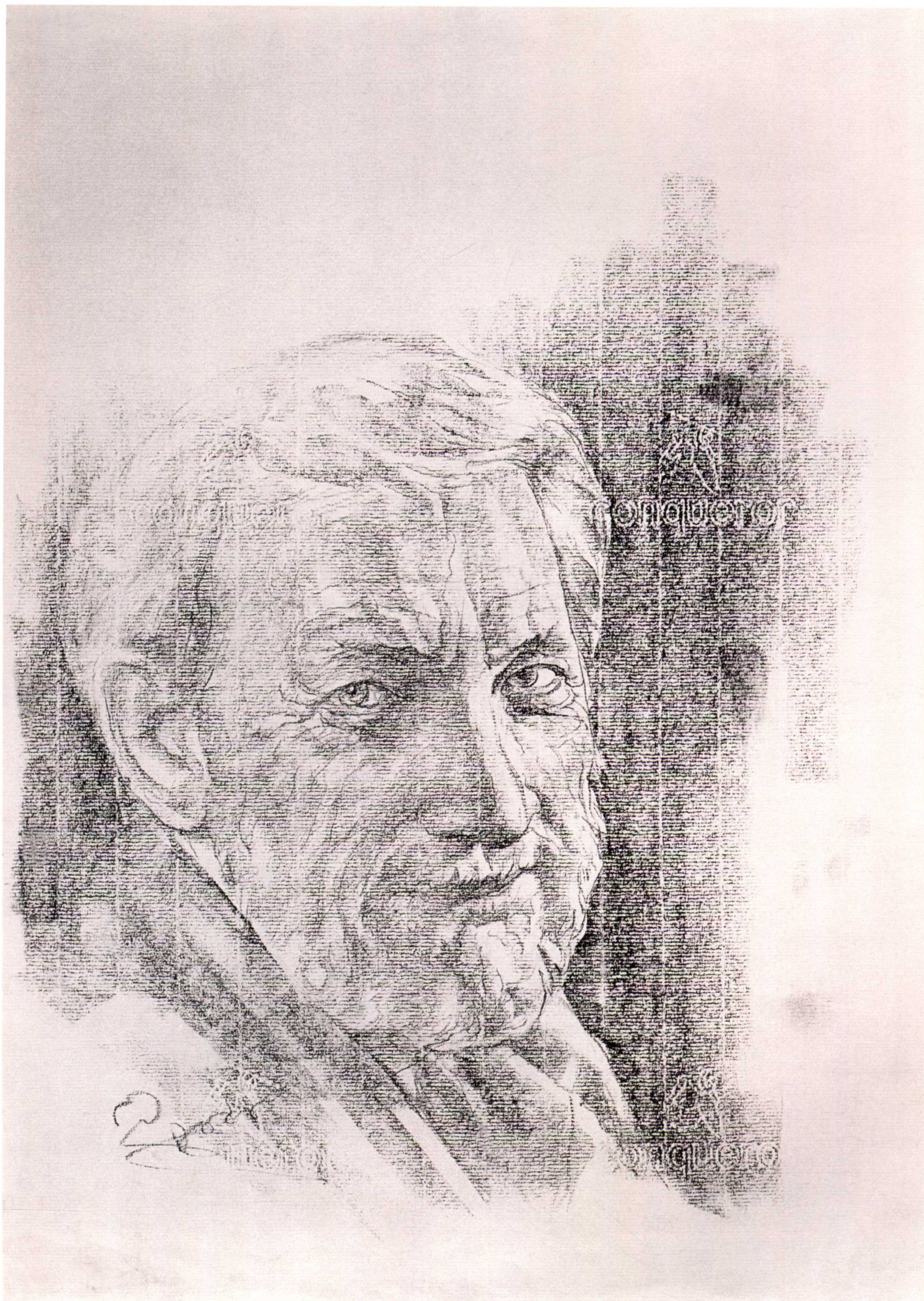
◎女大学生
吴卫卫
炭精条、色粉笔
淡灰色纸
55 × 53cm
2001年

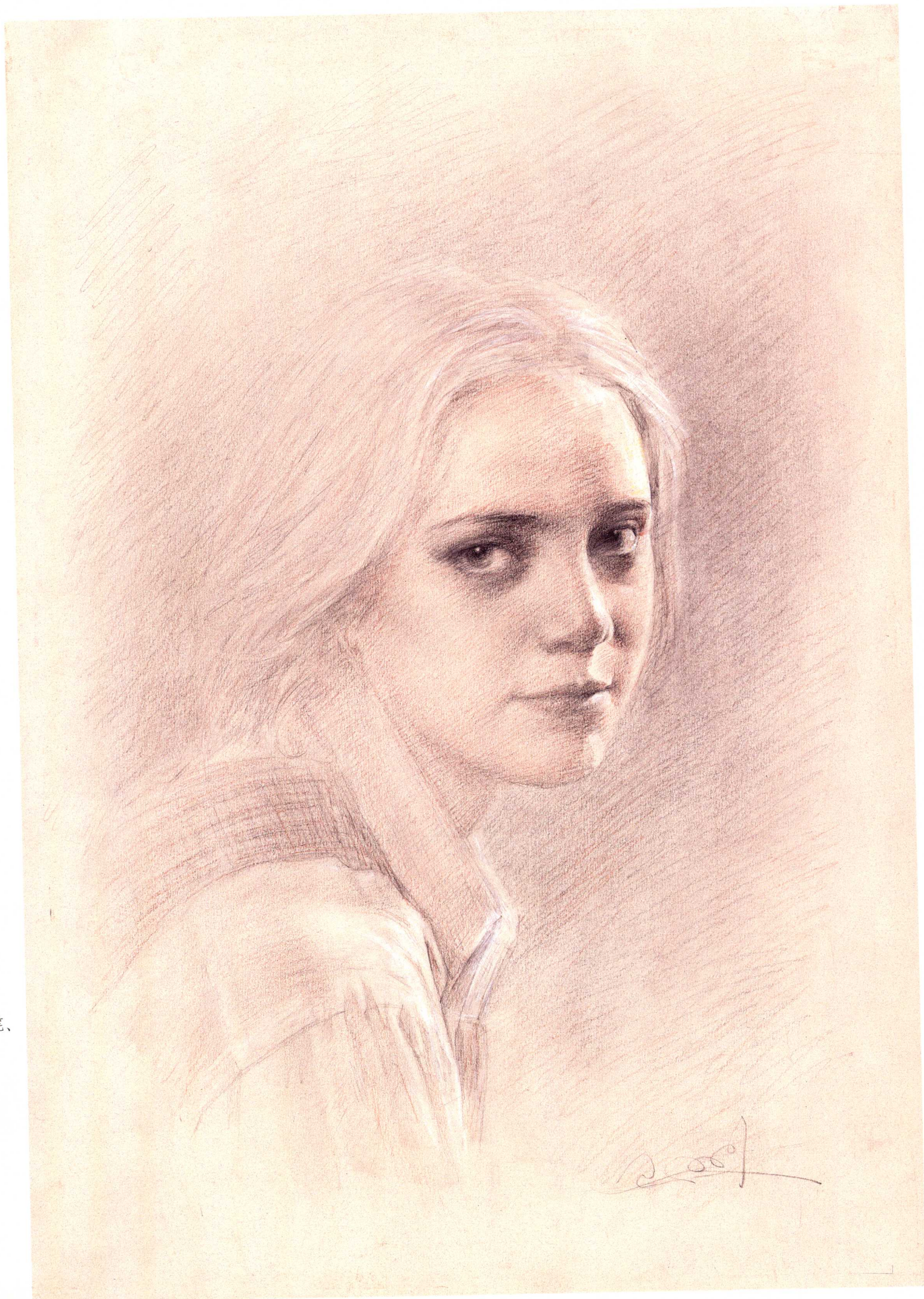
◎陆晓雲肖像
吴卫卫
色粉笔、彩色铅笔
灰色纸
50 × 35cm
2001年

©三里墩大妈
吴卫卫
炭精条、黄色纸
80 × 55cm
2001年

©外籍教师
吴卫卫
色粉笔 灰色纸
61 × 43cm
2002年

◎安娜（之一）
吴卫卫
彩色铅笔、色粉笔、
铅笔 灰色纸
50 × 35cm
2001年

◎安娜（之二）
吴卫卫
炭精条、色粉笔
黄色纸
54.5 × 39.5cm
2002年
(第13页图)