

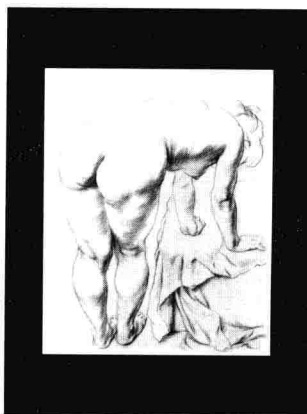
学院素描赏评

编著 / 李跃滨
黑龙江美术出版社

学院素描赏评

编著 李跃滨

黑龙江美术出版社出版

责任编辑 / 那泽民

回增荣

封面设计 / 那泽民

版式设计 / 李 群

学院素描赏评

李跃滨 编著

黑龙江美术出版社出版

全国新华书店经销

哈尔滨印刷一厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 6

1997 年 2 月第 1 版 1997 年 8 月第 2 次印刷

印数 5001—10000

ISBN7—5318—0396—8/J · 397 定价: 16.20 元

序 preface

素描是以最少色彩,朴素而节约手段,或繁或简去表现对象的形神,抒发作者的思想感情,表现对象的内美和外美。素描是方便、节约、最普及的艺术品种。世界上只要有人类的地方,有美的要求,就有素描的存在,从幼儿涂鸦到成熟艺术家之作都属此。

素描有自己独立的艺术品格和价值的一面,也有服务于其它艺术的一面,这是素描艺术有别于其它艺术的一大特点。素描有学院的、画家的,也存在着生生不息的民间艺术大系统。外国有素描,中国也有自己独特而完整的素描理论和体系,并培养出一大批对人类艺术宝库作出贡献的伟大画家和作品,如果没有这个基础,很难设想至今还富有生命活力的中国绘画和敦煌艺术是如何产生的,中国的“白描”,“粉本”,就是中国素描中的一种,绘画要“悟对”,不要“实对”理论的提出,已经是一千五百多年前的事,东晋顾恺之提出“以形写神”,是主观的“神”和客观的“神”溶合的体现,“离形得似”,“不似而似之”出现,发展到现代的“以神写形”论,很大的丰富和发展了造型艺术的理论,并显示了绘画艺术由“写景”到“造景”的历史。中国的艺术精神,影响着世界,亚洲不必说,欧洲如著名画家凡高、米罗等都受惠于中国艺术的影响。

现行的一套学院素描,是近代从欧洲学来的,欧洲学院素描理论,源于古希腊艺术摹仿说,到了文艺复兴以后,又出现了以科学法则代替艺术规律的倾向,这和当时静止的哲学宇宙观有关,在素描基础训练中,往往是从静止的物象写生开始,到静止的物象细致描绘结束,时至今日与“事物皆在运动变化发展中前进”的唯物主义宇宙观相违,现行学院的一套素描教学,具有它自己描摹物象的写实能力基本功,随着时代前进和发展要求,也在不断发展变化着,但还没有离开源思想的局限性;绘画艺术基础训练中的动向造型问题没有涉及。描绘往往是以目代思去指导手的运作,对于更高想像力、创造力的培养,对绘画艺术形式美的心理语言研究,对绘画艺术中表达组织能力的培养,都是弱项,这些都是值得深入研究和探讨的问题。

素描基础训练中包含绘画艺术的诸多重要因素,其中最重要的是人的塑造和培养,打什么样的素描基础,就是塑造什么样的艺术家,将来便产生什么样的艺术作品,

因此对待素描基础训练，要十分慎重。

天地大宇宙，素描是人工小宇宙，其中包含着不断变化发展的规律，也深藏着精神物质互变的隐秩序，开发未知的艺术世界，探索十分广阔的艺术心象世界，用有限去表现无限，是时候了，中国应有自己的民族的、现代的素描学，这要靠大家努力去实现。

艺术上的道路是靠自己走出来的。别人不能代替自己走路，不能用别人的模式取代自己的创造，要研究自己，自己的画，艺术是在这个基础上吞吐百家，容纳古今，修炼成大师的。

李跃滨同志花了几年时间，在自己多年艺术实践和美术教学经验基础上编写了这本书，它展示了当前学院素描的一个方面，并提供了素描学习、研究、探讨的第一手参考资料，读者能在举一反三中导悟出新的东西来，而我所谈的，仅是其中点滴，请批评指正。

金明宪

一九九六年十一月于鲁迅美术学院

目 录 contents

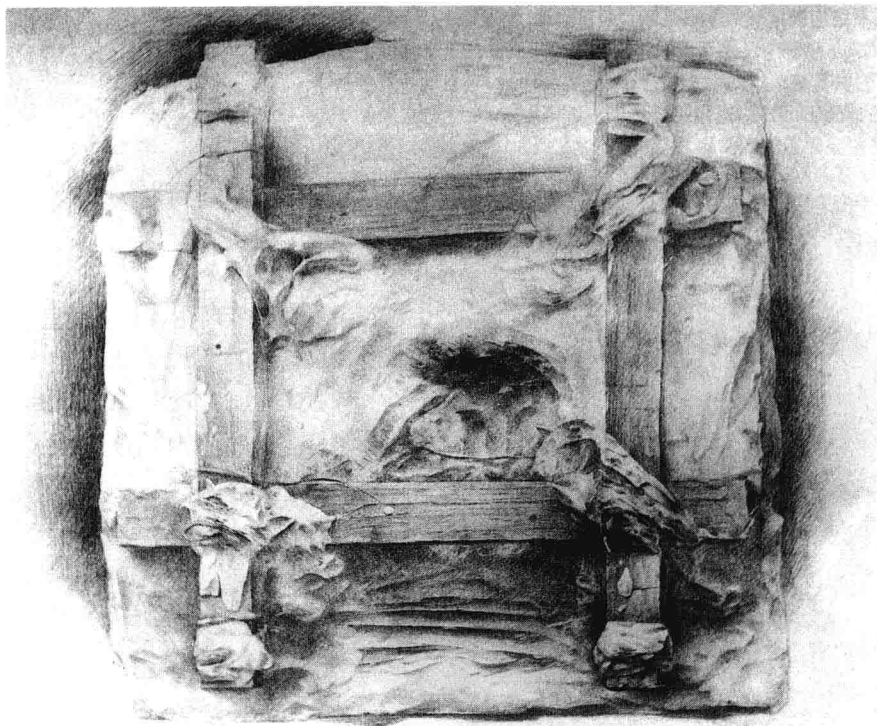
曹兴军	中国美术学院	1	王玉立	中央美术学院	29
孙 纲	中央美术学院	2	吕培桓	天津美术学院	30
李云燕	中央美术学院	2	李跃滨	鲁迅美术学院	31
李跃滨	鲁迅美术学院	3	李跃滨	鲁迅美术学院	32
姜宏霞	哈尔滨师范大学	4	李跃滨	鲁迅美术学院	33
姜伟强	哈尔滨师范大学	5	李跃滨	鲁迅美术学院	34
朱 伟	中央美术学院	6	于 洪	中国美术学院	35
姜伟强	哈尔滨师范大学	7	李跃滨	鲁迅美术学院	36
毕加毅	中央工艺美术学院	8	李跃滨	鲁迅美术学院	37
盖景福	哈尔滨师范大学	8	林 鸢	鲁迅美术学院	38
靳秀红	天津美术学院	9	林 鸢	鲁迅美术学院	39
石 音	中央美术学院	10	何为民	鲁迅美术学院	40
贾宝刚	鲁迅美术学院	11	何为民	鲁迅美术学院	41
王海鹏	鲁迅美术学院	12	于 洪	中国美术学院	42
常伟力	中央美术学院	13	蔡广斌	中国美术学院	43
徐晓东	中央美术学院	14	蒋 志	中国美术学院	44
宋宝峰	天津美术学院	15	李孟军	中央美术学院	45
范胜东	鲁迅美术学院	16	叶立新	中国美术学院	46
朱 伟	中央美术学院	17	林 鸢	鲁迅美术学院	47
李跃滨	鲁迅美术学院	18	李跃滨	鲁迅美术学院	48
刘亚平	中国美术学院	19	李跃滨	鲁迅美术学院	49
李孟军	中央美术学院	20	毛 焰	中央美术学院	50
徐仲偶	四川美术学院	21	葛争红	中央美术学院	51
徐 红	四川美术学院	22	吕山川	中央美术学院	52
郭 涌	天津美术学院	23	邵蓓艳	中国美术学院	53
吕培桓	天津美术学院	24	林 鸢	鲁迅美术学院	55
毛 焰	中央美术学院	25	朱备军	中国美术学院	54
宋宝峰	天津美术学院	26	王晓东	湖北美术学院	54
吴 斌	中国美术学院	27	曹兴军	中国美术学院	56
黄兴国	广州美术学院	28	于 洪	中国美术学院	57

曹晓阳	中国美术学院	58
邱志杰	中国美术学院	59
曹兴军	中国美术学院	60
唐勇力	中国美术学院	61
汪耀民	河北师范大学	62
李跃滨		63
李跃滨		64
李跃滨		65
李跃滨		66
李跃滨		67
林 鸢		68
林 鸢		69
林 鸢		70
林 鸢		71
林 鸢		72
林 鸢		73
林 鸢		74
何为民		74
朱 伟		75
朱 伟、蔡广斌		76
蔡广斌		77
蔡广斌		78
蔡广斌		79
钟文涛		80
徐德俊、刘忠志		81
张景泉、杜鑫雨		82
郝陶粹、姜宏霞		83
陈亚凡、吴守约		84
杨 旭、宋宝峰		85
卢 爽		86
韩希军、卢 爽		87
韩希军		88

植物充当中国画线描的绘制对象已是习以为常的事,但被用来作为素描的练习对象似乎在我国美术学院中还是新异的课题。描绘植物往往采用细腻的笔法,以此刻画出较强的材质感来打动观者,在深入刻画局部时,注意观察对象的特征,如颈杆、叶子的软硬的差别,运用不同的笔法进行描绘,而这种描绘并不是简单的摹仿,是将主观因素注入作品之中,使作品的艺术感染力得以强化。

· 曹兴军
中国美术学院

· 孙纲

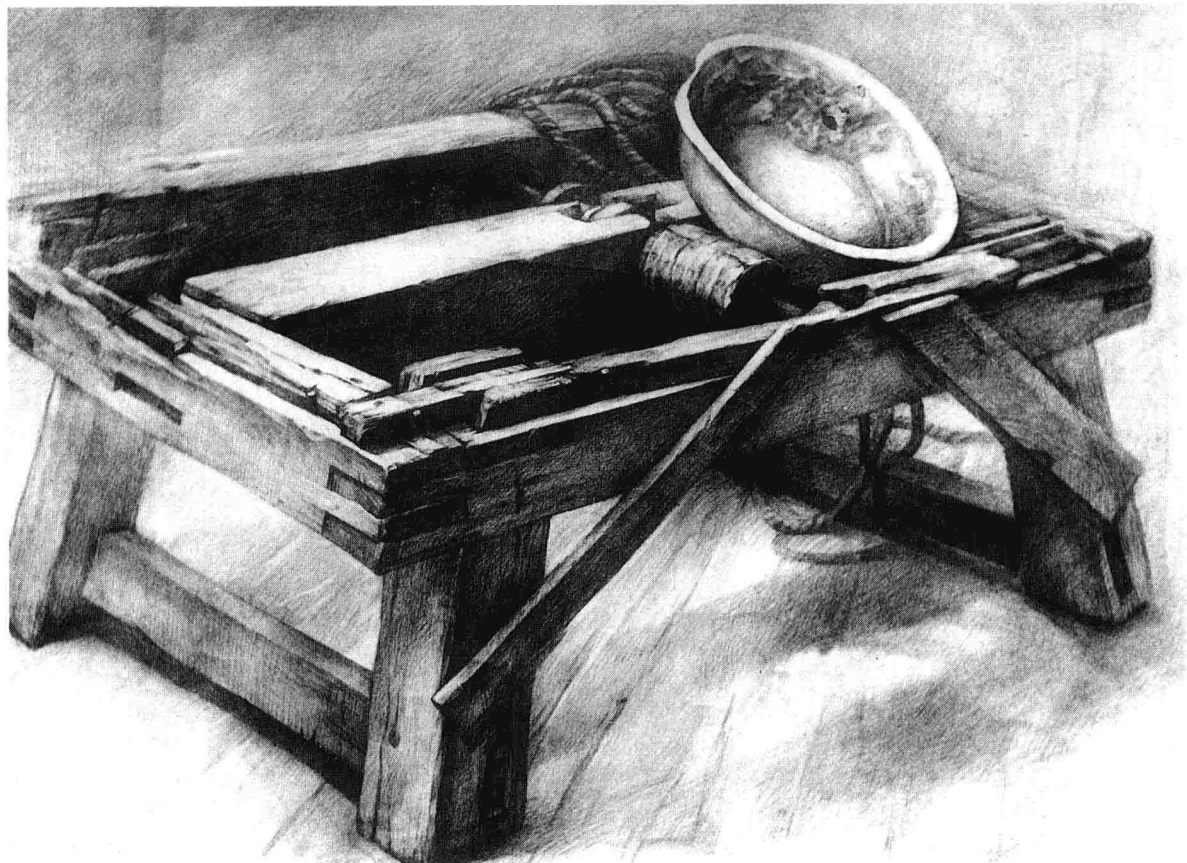
中央美术学院

近一些年来我国院校素描在表现内容方面和技法方面都有了较大的发展。这组静物设置打破了一如既往的静物设置的格局，利用“井”字木框和参差不齐的石膏底板加以组合，石膏浆液滴淌于木框上，形成二种质感的鲜明对比。作者着意刻画对象的过程中，既要将二者的质感强化出来，又要消除描写细节时所产生的拘泥感；运用轻柔的线条节律表达出作者发自内心的感悟，使作品基调整和谐可亲。

该幅素描在表现光的效果方面可谓成功的，被描绘的客观实物的材质感较强，作者并没有罗列许多调子，而是从其所表现的客观实物特征寻求切入点，合理有效的运用了线条的排列，使之妥善表达材质感的同时也充分加强了光线的照射效果。画面的层次清晰，黑、白、灰，处理恰如其分，增强了画面的沉稳感，从而使作品达到引人入胜的境界。

李云燕

中央美术学院

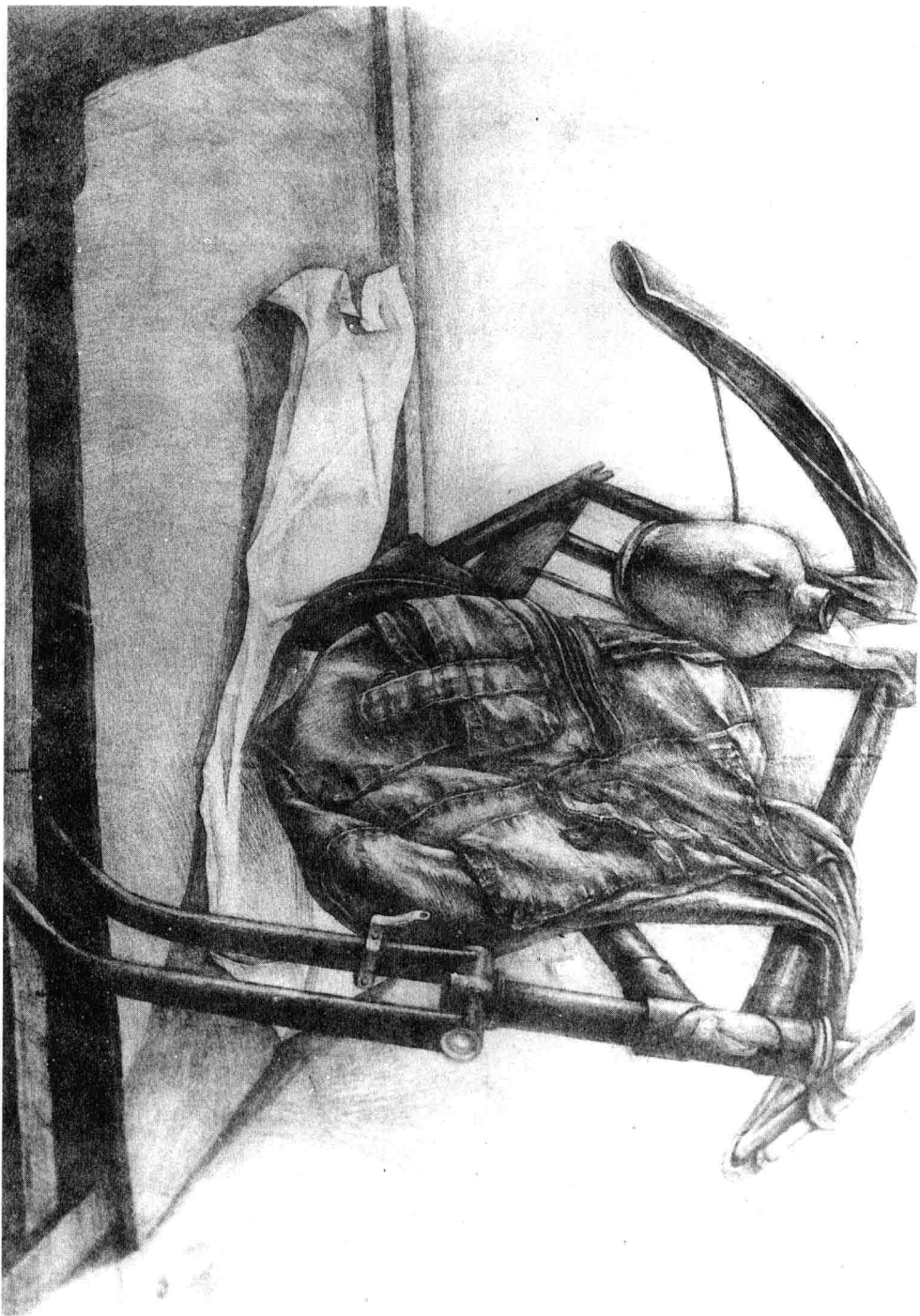
· 李跃滨
鲁迅美术学院

该幅作品在描绘过程中,遵循自我的感觉,有意识地刻画了一些细节,同时也忽略了一些非主要的细节,使作品缓急分明,把视点集中于椅子面上,力求贴切,朴实和详尽的语言加以说明,削弱了其它无关紧要的部分,整幅作品流露出轻盈自在的韵味。该作品由于保管不妥,铅笔粉磨擦、脱落,显得有些模糊不清,着实有些遗憾。

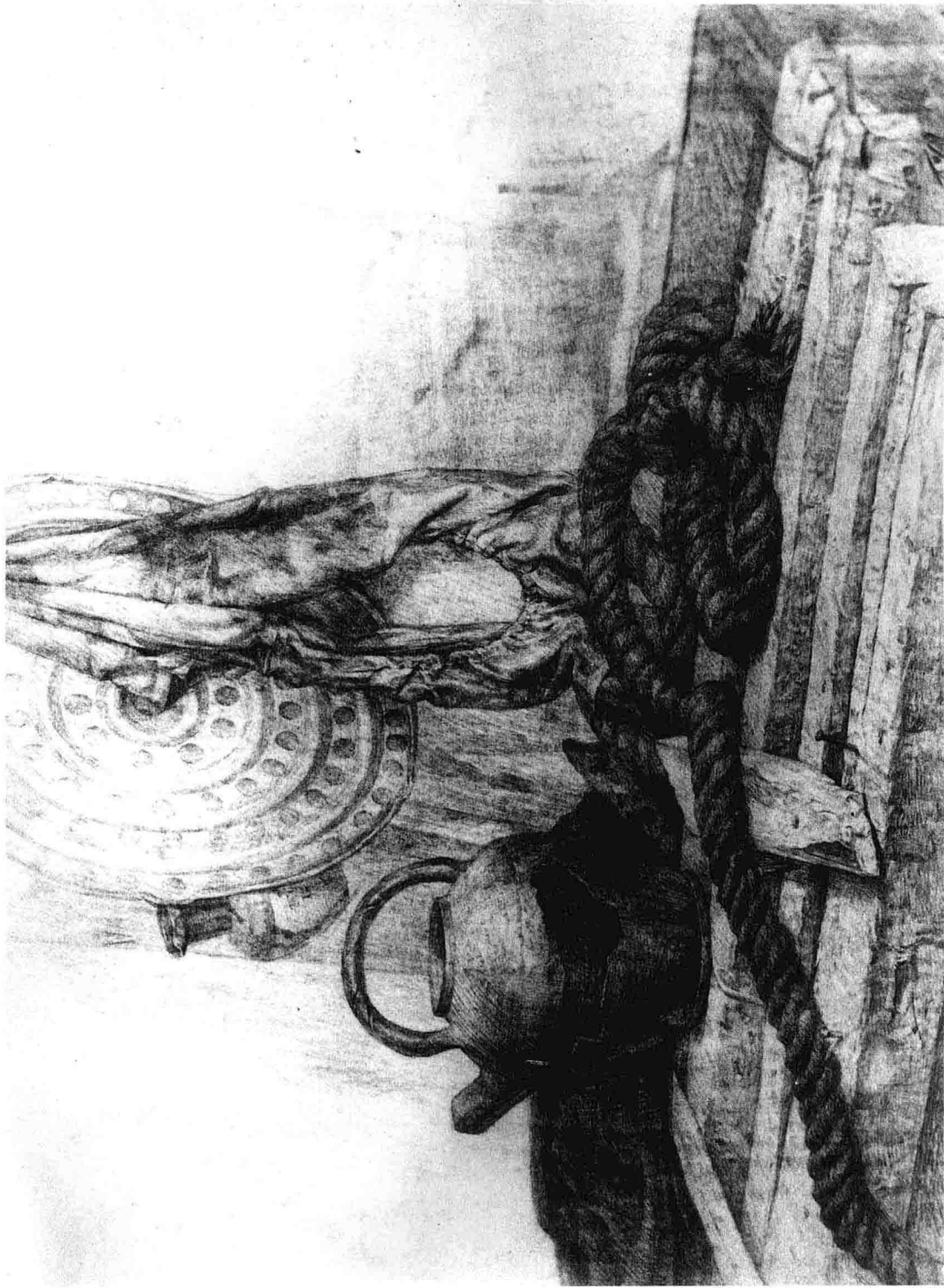
姜宏霞
哈尔滨师范大学

这是一幅学生课堂习作,大约花费了14学时,作品的黑、白关系控制得较好,背兜的“布”感和自行车架上的金属感刻画得比较理想,画面调子分错落有致,线条轻松流畅,色调凝重,整幅作品给人统一豁达之感。此作品美中不足之处是背兜和水罐的距离没有拉开,自行车的链条的空间位置没有得到妥善的空间处理,使之几乎贴在兜子上,或处于同一个平面,这使作品略显得有些缺憾。

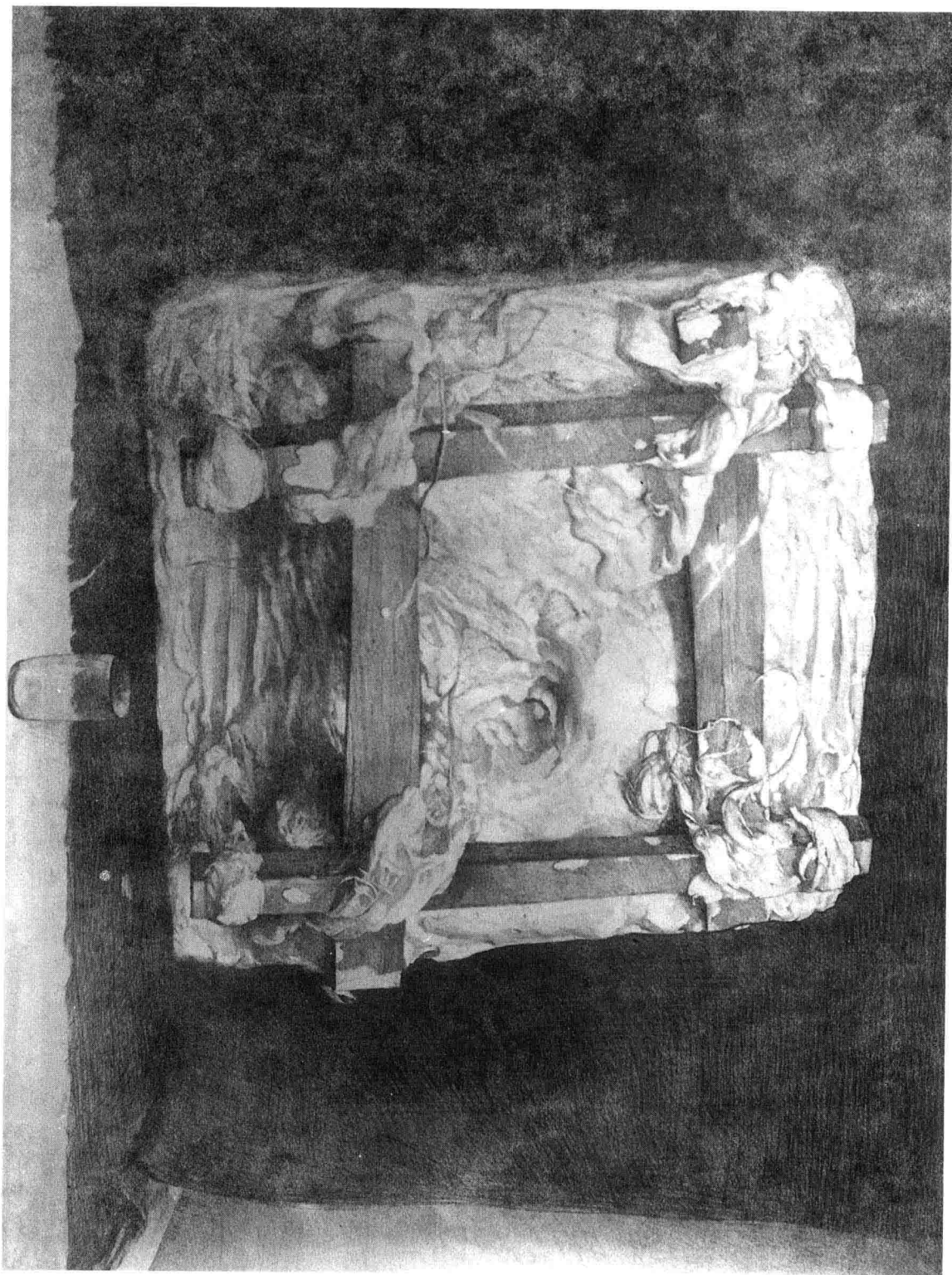
姜伟强
哈尔滨师范大学

一组长期作业
的课题内容设置是
诱导学生对客观对
象产生浓厚兴趣的
关键,也是鞭策学
生努力、主动地表
达客观对象的前提。
如果一组静物的内
容与形式被赋予新
的概念,那么它
会打动学生或吸引
住学生,使学生在
绘制作业的过程中
始终保持旺盛的
思维势头,并且在
刻画细节的同时
头脑中始终有整
体概念,按照指
导教师的意图,
把握整体与局部
的准确关系,做
到细腻而不腻,
使作品更加耐
人寻味,该作
品的背景处理
略显欠缺。

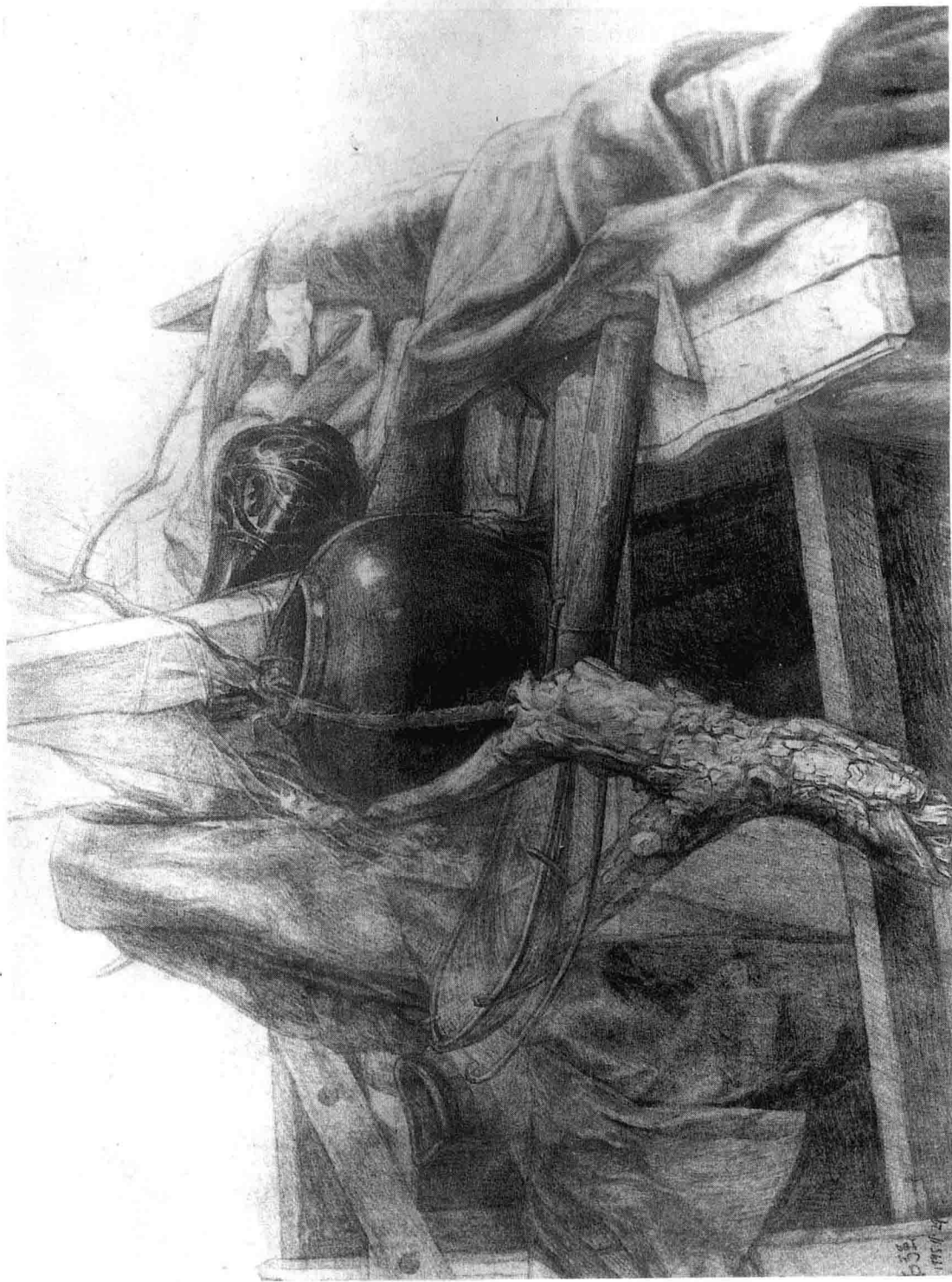
·朱伟
中央美术学院

该作品是一幅黑、白、灰处理比较完整的作品，石膏和本框的材质感基本表达出来，画面的层次关系节奏感强，虽然注重了细节的描绘，但又不拘谨于细节的限制，使用了线面相结合的方法，认真分析了有效的表现机制，运用直叙娴熟的语言来获得不寻常的韵味，情不自禁地将自我感悟灌注于作品之中，展示出一种脚踏实地的作画风范。

姜伟强
哈尔滨师范大学

在描绘较复杂的静物组合时,要从几个方面入手,物体与物体之间的联系和区别,物体的材质感及层次关系,所有这些应在整体的协调之中,只有准确把握宏观的调子,微观调子才能起到深化的作用。该作品经过多次调整,深入刻画来达到这一目的,只有遵循画面内在合理的构成法则,才能发挥局部的精采效益,如果背离了这一法则,精细雕刻的局部也只能是枉费心机,或是画蛇添足而已。

· 毕加毅
中央工艺美术学院

该作品笔墨并不是十分浓重,雕像塑造还算结实,线条给人一种轻松感,画面清晰、厚重,光的照射感较强,比较理智的把握了雕像自上而下的对比关系,基本上把雕像的造型和气质表现出来。不足之处是头发卷处理得主次不够分明,额头上的投影和脖颈上投影稍有些平均感,这种失误是我们院校学生常见的毛病。

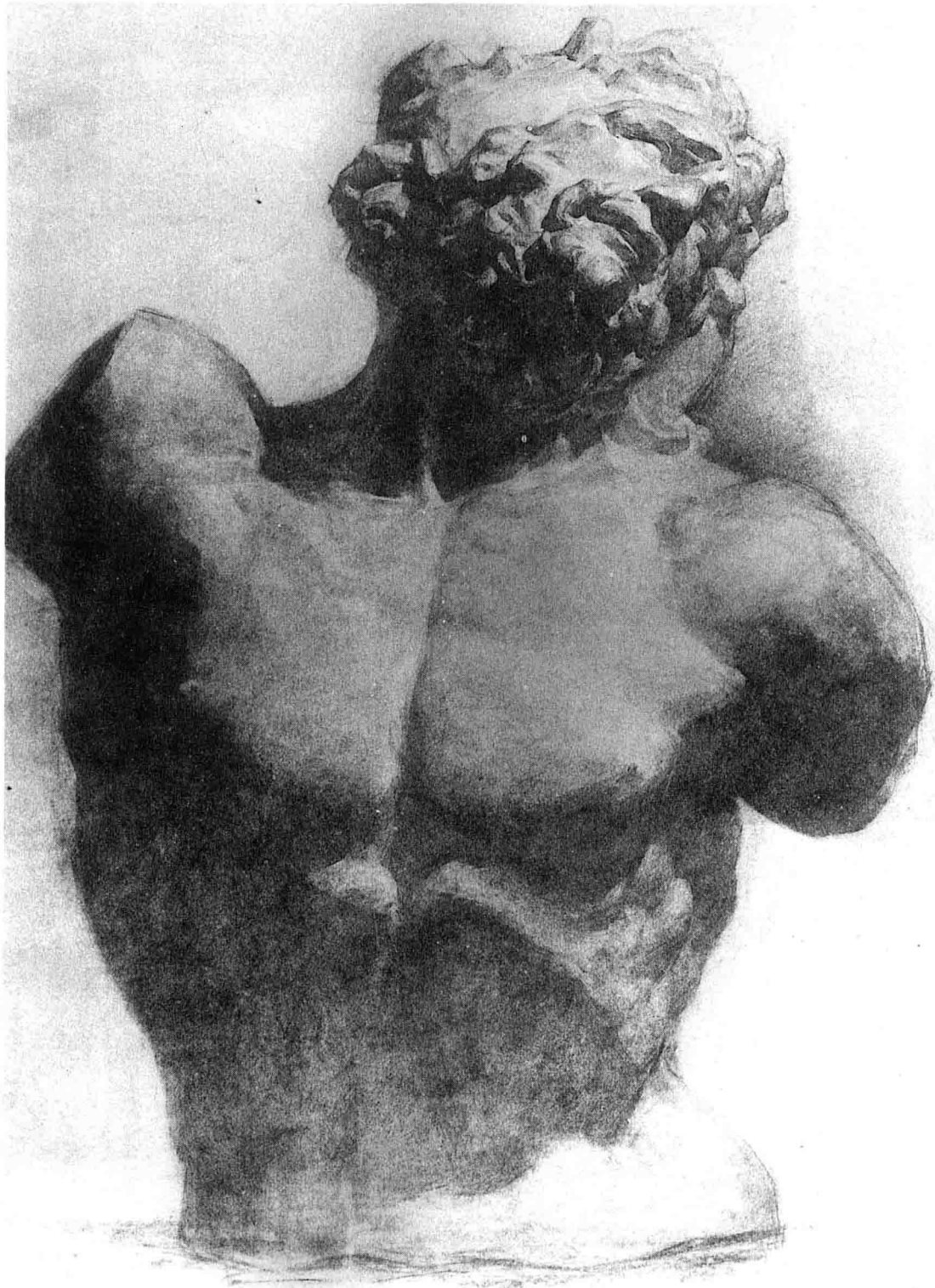
· 盖景福
哈尔滨师范大学

运用前苏联“契氏”体系法则来画素描是我国美院曾风行一时的素描模式,它的优点是以其相对的完整性、光感、体感见长,弊端是因其过于重视光影而忽略了对其结构本质的研究,当然这并不是否认前苏联的教学体系,只是我国美院在学习前苏联的教学体系时没有进行取舍,使得我国院校素描在70至80年代形成了一段误区,相对阻碍了我国素描的发展。该作品虽然使用了“契氏”方法,但基本上把结构溶于体积和光影之中,层次分明,雕像被刻画得扎实,给人持之有故之感。

一幅素描的成功与否并不在于画得有多重、多黑，而是在于对造型的归纳和对其各种关系的综合处理，石膏像这一课题的造型特征和结构关系都显得尤其的重要。当然在造型准确的前提下加强黑、白对比关系增强视觉冲击力是对画面有益处的，如果造型不够准确着急浓墨肯定那将是欲速则不达。该幅作品运用了大块黑来强化雕像的体积及质感，作品给人浑厚、敦实感，但其造型和特征以及表情都显得有些欠缺，这三点问题是我们进行基础训练时的关键。

· 靳秀红
天津美术学院

该幅作品用笔朴实，线条轻盈自然，作者在整个雕像的刻画中关注的是雕像的造型和结构关系，其脸部特征也描绘得十分准确，虽然没有浓重的笔墨和大刀阔斧的笔法，却依然显得结实，耐人寻味。头部刻画比较深刻，衣褶的处理合乎石膏的材质感又有布质的柔软性，细而不腻，是一件具有朴素风格的好作品。

· 石膏
中央美术学院

