

SUSE XINJI

JINGPIN KECHENG SHEJI SUMIAO ZUOPINJI

素色心计

精品课程《设计素描》作品集

黄作林 主编

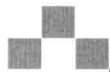
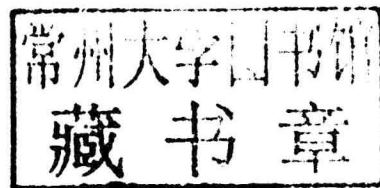

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

素色心计

精品课程（设计素描）作品集

图书在版编目(CIP)数据

素色心计：精品课程《设计素描》作品集/黄作林主编. —重庆：重庆大学出版社，2010.10
ISBN 978-7-5624-5598-1

I. ①素… II. ①黄… III. ①素描—作品集—中国—现代 IV. ①J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第175492号

素色心计：精品课程《设计素描》作品集

黄作林 主编

策划编辑：周 晓

责任编辑：蹇 佳 版式设计：欧阳方怡

责任校对：任卓惠 责任印制：赵 晟

重庆大学出版社出版发行

出版人：邓晓益

社址：重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编：400030

电话：(023) 65102378 65105781

传真：(023) 65103686 65105565

网址：<http://www.cqup.com.cn>

邮箱：fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印刷

开本：787×1092 1/12 印张：8 字数：77千

2010年10月第1版 2010年10月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-5598-1 定价：40.00元

本书如有印刷、装订等质量问题，本社负责调换

版权所有，请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书，违者必究

为了适应全国高等院校艺术设计专业教学发展的需要,2000年,我们申报了素描作为我校重点课程。经过几年的实践和建设,在校、院领导的大力支持下,素描重课的全体成员共同努力,在已有的传统素描课建设经验的基础上,进一步确立了设计素描课程的长期发展方向和在本学科的定位,在课程群与教纲、教材建设、师资队伍的建设、以及教、学双边的实践环节的创新、改革等方面均有所突破,取得了较大的成效,为学科建设的进一步发展奠定了坚实的基础。

本课程于2004年校级结题,获得重庆师范大学第四届重点课程建设一等奖和校级精品课程建设,2006年申报成功获得重庆市级精品课程建设。特别是在近年的建设期间,课程组成员不断努力进行一系列的课程教学改革,获得了重要性的研究性成果,撰写了专著和多篇论文出版、发表在各种核心期刊上。由课程组负责人黄作林主编的《设计素描》教材分别获重庆市政府优秀教学成果二等奖和第六届全国大学出版社优秀畅销书一等奖。并三次完成了《设计素描》教材的编写和改版工作,出版近10余万册,该教材在全国高等美术专业院校范围内普遍使用,受到专家们的肯定和学生的好评。为了配合《设计素描》教材的教学,课程组特编著了《素色心计》辅助教材,希望各位专家、教授、同行和同学提出宝贵意见。

重庆师范大学美术学院市级精品《设计素描》课程组负责人

主 编：黄作楠

编 委：邓 旭
江永亭
岑国梁
黄 伟

黄作林 Huang Zuo Lin

精品课程《设计素描》主持人

1988年毕业于四川美术学院版画系。

2002—2003年在四川大学出国培训部进修学习。

2003—2004年获国家教育部全额公派，留学于俄罗斯莫斯科国立师范大学美术系。

现任重庆师范大学美术学院院长、教授、硕士生导师。

国际美术教育协会会员、欧美同学会留俄美术家协会副秘书长、欧美同学会重庆留俄美术家协会会长、中国美术家协会会员、重庆人口文化促进会副会长、重庆市高等学校艺术学科高评委、重庆市高等教育学会专业委员会副主任、重庆美术家协会理事。作品多次参加全国及国际性大展，在莫斯科两次举办个人画展，出版专著多本，论文和作品多次发表在《美术》《装饰》《人文与科学问题》（俄罗斯）等权威杂志上。作品被英国市刻基金会、俄罗斯莫斯科国家美术馆、中国国家美术馆等国内外著名馆藏机构收藏和拍卖。

这幅素描肖像，描绘的是来自重庆山区的一位女孩子。她没有蒙娜·丽莎那欧罗巴的脸庞和世袭贵族的高贵血统，但却有巴山蜀水那充满雾霭和旺盛生命力的山区少女特有的自然、坚毅和纯真。此画用4B的铅笔在10cm×12cm的素描纸上刻画出的鲜活的形象，是光影与结构的真实结合。因为结构是生命，光影是空气。生命需要空气的滋养才能散发无限的活力，是绘画、是设计，都会从这里开始……

少女肖像（纸本、铅笔） 黄作林

绘画与设计最难得的是“舍”，艺术是如此，生活也是如此。中国四川有种酒名叫“舍得”，我想这也契合了几千年的佛教文化精髓，有“舍”才有“得”啊！

此作品从用线的虚实处理到色调的过渡分析，是带有东方文化意味的，是天人合一、物我两忘的真实对应，就像我们设计完美的标志一样，真实与想象达成的无可挑剔的吻合。

一个艺术家如果没有敏锐的观察力和细腻的情感，不能发现身边的事物和景象，不能感应心灵的沟通，作品可能就大打折扣了。这幅素描是带有“具象设计素描”意味的作品。不过是在空间虚幻与具象写实的转换之中寻找精神平衡。这个现代民间木雕作品，出自巴渝地区一个九十岁老艺人涂国发之手。不成比例与粗野的神物，赐予山野中杂木以灵性。我将具象的龙神木雕与即将绝迹的手刻印版的《绘图地理五诀》融合在一个画面，为的是一个传统文化在写实具象与构成具象之间去发现设计要表达的那一个部分。

地脉龙神（纸本、铅笔） 黄作林

巴渝地区梁平木雕充当了本土文化重要的一部分。我生活在这块地灵人杰的土地上，深感自豪而坚定。我尊重传统文化，更珍爱这里的人们用双手创造出来的光辉灿烂的地域文化。《药王菩萨》本身就是一个典型的佐证。人们祈福纳祥，祈求药王菩萨会给我们带来强壮的身体，使我们健康长寿。在画面上一前一后，一虚一实，黑白灰相生相克，药王在先，送子在后，神物尾随，从中不难发现中国传统民间文化中博大精深的艺术精神。设计离不开传统，更离不开文化。功能只是满足我们的物质需要，不能满足我们的精神需求。

2008.9
藥師菩薩 —— 地脈之神
藥王菩薩 (紙本、鉛筆) 黃作林

2007年10月的一天，带着研究生去了文豪和画家的故乡——凤凰古镇。人们都为那里的秀丽景色流连忘返，而我却为那古城门头上风蚀的石雕而追述与叹息。望着那久远而依稀可见的石雕，想起当年的热闹非凡逝去在岁月的痕迹中，而我身边的故事仍然重蹈历史长河纠结缠绵的叙述。石刻运用写实的手法，刻画了像是《穆桂英挂帅》的戏剧场面。虽然被岁月无情地洗涤，但那女性柔美的身姿和优雅动态依然楚楚动人。工匠们如此高超的雕刻技艺让我深情关注。因此我用局部写实的设计素描表现手法，在水彩纸上绘出了那晨风吹拂、阳光依旧、江水泛波，凝固在沱江边古城石头上那段岁月无痕、如歌如泣的往事。

那年凤凰城头上被风蚀的戏曲（纸本、铅笔）黄作林

我们在具象设计素描中，不只是将对象照搬在画纸上。设计需要艺术的夸张与取舍，无论是超级写实、照相写实，还是精密的写实。此幅作品是面对一个工业产品进行局部的写实刻画的具象设计素描，画面流动的线条和形块关系，造成一种速度感，点缀的车灯与喇叭，好像在告诉人们那个时代的工业化水平，在社会历史中产生的进程作用。在绘制中，专门采用俄罗斯的一种素描材料——索斯，再与炭笔、纸笔结合，较好地表现了对对象的质地效果。