

四川美术学院附中

素描教学作品集

米立权 邹昌义 周琳 编著

四川美术出版社

J224

< 28 >

四川美术学院附中 素描教学作品集

米立权 邹昌义 周琳 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

四川美术学院附中

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

插页52字数22千

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:14.5元

前言

美丽的四川美术学院校园里,有一块郁郁葱葱的美术“苗圃”,那就是四川美术学院附属中等美术学校(以下简称四川美院附中)。

四川美院附中创建于1954年,面向西南地区和四川省内招生,以培养德、智、体全面发展的高等美术院校后备生,并向社会输送中等美术人才为办学宗旨。该校贯彻多层次、多渠道办学原则,除开设四年制普通班外,还先后招收了少数民族班、委托代培班、进修班、补习班、函授班。为社会各方面喜爱美术的青少年创造了良好的学习机会,也为提高美术院校生源的专业素质奠定了基础。

四川美院附中建校三十八年来,经历了风风雨雨,特别是遭受“文化大革命”十年浩劫的摧残,使学校几经陷于停顿,校园荒芜,人心颓丧。党的十一届三中全会以后才得以复甦,1978年再次恢复招生。随着改革开放的深化,使学校得到了前所未有的发展,一支老中青结合并具有较深艺术造诣和丰富教学经验的教师队伍业已形成。正是他们淡薄名利,清寒执教,辛勤地耕耘着这块美术“苗圃”,为我国美术事业培养了一批又一批人才。其中有的已成为高等美术院校的优秀学生,有的已成为文化、艺术、教育界的美术家、教授和管理骨干,他们对新时期美术事业的发展作出了应有的贡献。

楼高万丈从地起。四川美院附中的美术教育是一项培养新一代美术人才的基础工程。因此,我校坚持贯彻五育并举,德育为首的办学方针,同时重视严格的文化、专业基础训练,通过课堂教学和深入社会进行艺术实践,使学生初步树立正确的文艺观,并具有一定的审美能力和社会责任感,以及较强的美术创作能力。

四川美院附中根据培养目标的要求,素描和色彩两门课程在专业基础课程中占有重要位置。素描,侧重于造型素质的训练;色彩,侧重于色彩素质的训练,各有其独自的规律和法则。教学进程中教师遵循“从简到繁,由浅入深,由易到难,循序渐进”的原则。低年级的素描教学内容是从研究石膏几何形体和静物入手,使刚步入学校的学生以正确的方法逐步掌握造型的比例、透视、形体结构和明暗关系,以及组合画面,表现质量感和描绘空间关系的技能,让学生懂得素描造型的基本规律。这对于学生用几何形体的原理来理解真人的体积和复杂的透视关系是十分有益的。由低年级向高年级过渡,为了进一步培养学生的素描造型能力,在由画静物转入画真人之前,要进行石膏像写生,这是人物写生的过渡环节。因为石膏像是静止的,固有色单纯,明暗关系清晰,结构明确,使学生易于掌握轮廓比例,明暗色调,形体结构,虚实空间等素描造型手段。通过石膏像写生训练,使学生能够进一步处理好整体和局部,现象和本质,感性和理性等关系,能够独立思考,学会分析比较方法,从而增强学生的艺术理解和审美判断能力。当进入真人素描写生训练时,教师要求学生不仅要学会描绘人物的外部造型特征,而且更重要的是如何去刻画出人物的内在性格特征。同时,教师还借助于艺用解剖学、透视学的原理,帮助学生准确地理解和描绘客观对象,以便更好地掌握其规律性。此外,我校还注意加强学生对速写的训练,目的是培养学生具有

敏锐、迅速地捕捉形态特征、动势神情的能力。并引导学生熟悉生活,热爱生活,扩大艺术视野,丰富艺术感受,增强形象记忆能力,积累生活素材,为今后的创作打下坚实的基础。

四川美院附中的色彩教学,以水粉画为主。通过对静物、风景、人物的写生训练,使学生了解色彩的基本原理,掌握色彩调配的规律和表现技巧,奠定学生的色彩造型基础。在色彩教学中,教师始终注意培养学生对色彩感受的敏锐性。传授对色彩的正确观察方法和体会色彩的情感变化,让学生学会处理色彩相互间的复杂关系,从而掌握色彩的基本规律。同时,要求学生认识到用色彩塑造形象应把握色彩画中的素描关系,并作为色彩变化的依据。因为色彩造型中的主次、明暗、质量感、空间感等的处理,都有赖于色彩的素描关系的准确。正如马蒂斯所说的:“如果素描是属于心灵的,色彩是属于感官的,那么,你必须首先画素描,培养心灵并能够把色彩导入心灵的轨道。”查理·勃朗也说:“必须把素描和色彩配合起来才能产生绘画,……但是,素描必须保持它对于色彩的优势。否则,绘画就要迅速走向崩溃。”足见素描与色彩的关系。

四川美院附中在素描和色彩教学安排上,采用了长期作业与短期作业相结合,课堂教学与课外教学相结合,默写与速写相结合,基本功训练与创作相结合,旨在让学生全面掌握造型艺术的基本法则和表现方法,为今后进入更深层次的学习和研究作好铺垫。

四川美院附中恢复招生十四年来,在教学中继承和发扬了传统的优势,同时,在教育改革的新形势下,我校的教学又进行了新的探索与尝试。这次编辑出版的我校学生素描习作选和色彩习作选,是继我校周琳副教授编的《素描静物范画》、《素描石膏像范画》,以及黄晓玲副教授编的《色彩静物范画》之后,又一批学生的新作。这些作品都是选自近年来的学生课堂作业。虽然这些作品还显得十分稚嫩,却透露出一种清新和纯真的情调。从中可以窥见我校专业基础课教学的思想、意图、方法和成果,也可见出学生进步的轨迹,以及浸透着教师们的心血。现在奉献给读者,意在聆听老一辈美术教育家和兄弟院校同行以及青少年美术爱好者的批评指教,以便我们总结经验,开拓未来。

本画册能有机会同读者见面,首先应感谢四川美术出版社的热心支持。图版说明文字最初由我校专业教师分别编写,并由周琳副教授统稿,最后经四川省社会科学院哲学与文化研究所刘长久先生审改定稿,谨此鸣谢。

深信四川美院附中这块美术“苗圃”,定会在广大读者的支持、理解和关怀下,沐浴着灿烂的阳光茁壮成长。可以预料嫩笋香包得以阳光雨露,必将劲竹凌云。

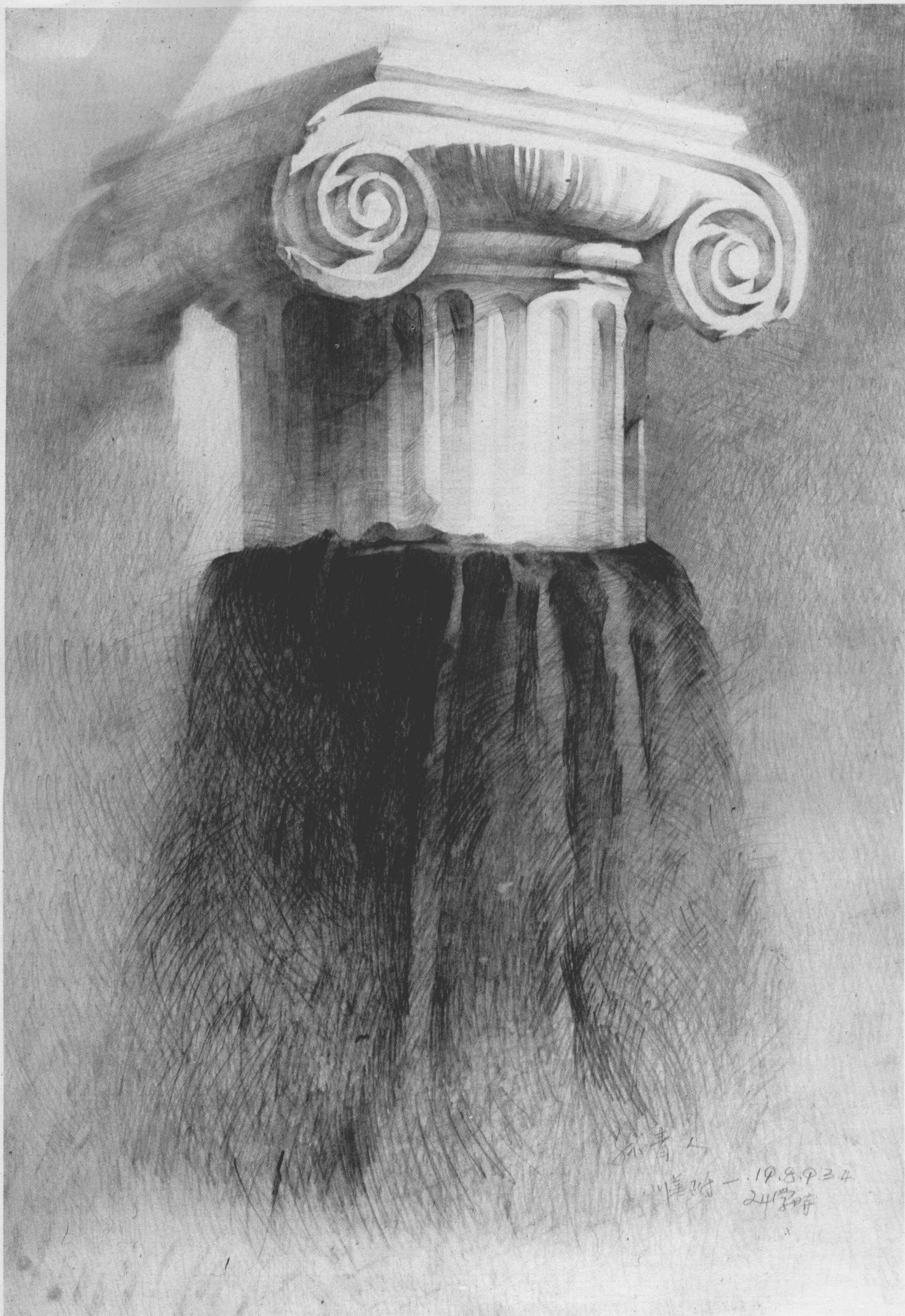
米立权

1992年7月于四川美院桃花山

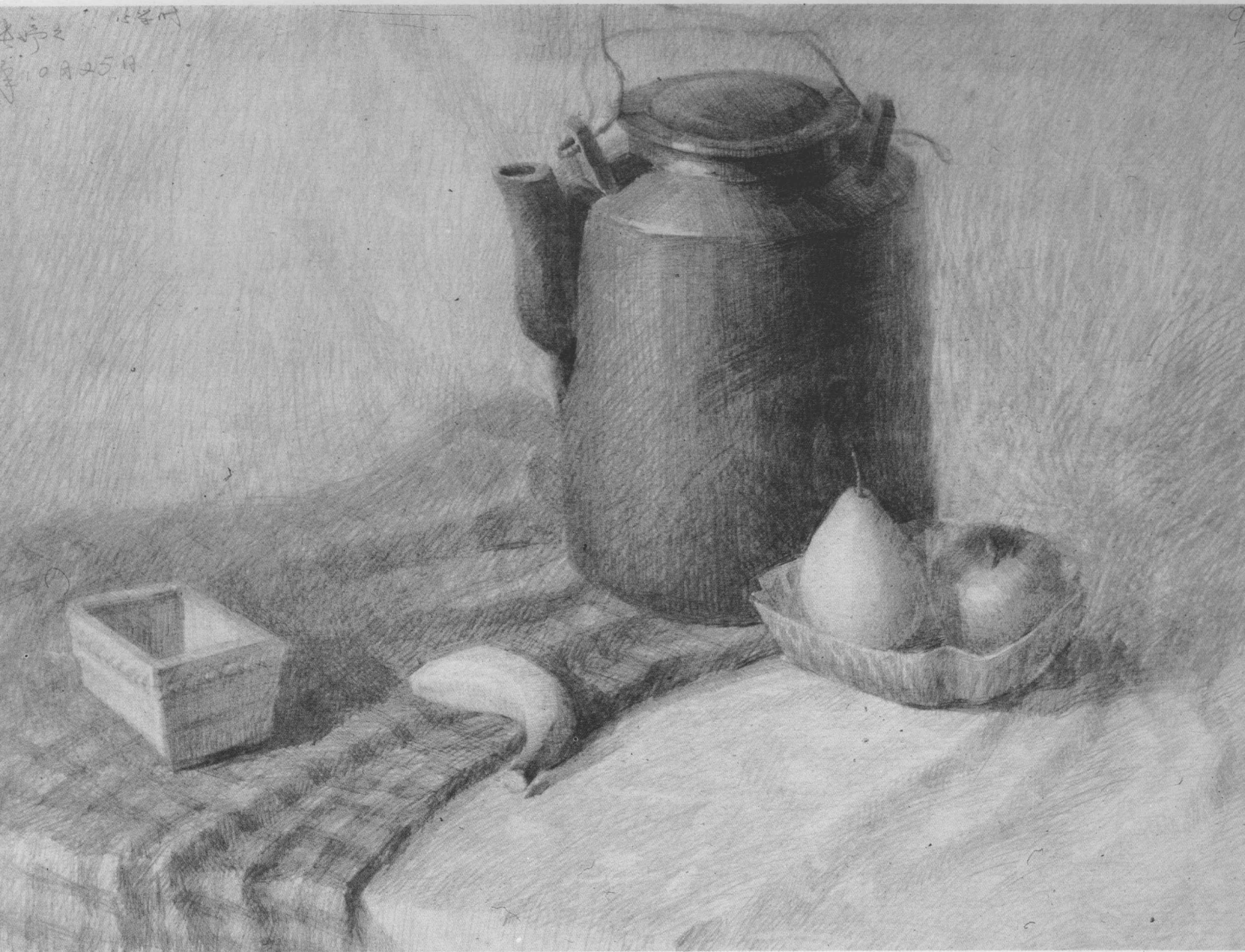
木凳与陶罐(21 学时) 熊 健(一年级) 指导教师:张 争

世界上的一切物质存在,就其体积的形状来说都是几何形体或多种几何形体的复合。素描从狭义上理解,就是将三维甚至多维的存在状态向二维平面转化,这种转化具有绝对的自然可塑性。初学者要使画面获得立体效果和空间距离,必须掌握形体的透视法则和色的透视法则。这幅静物写生练习其目的就在于此。教学意图是通过描绘正方凳子的透视变化和穿插结构,让学生掌握立体造型的基本要素,养成严谨的造型意识。这幅作业符合教学要求,以线为主要手段,各线段运用透视原理将其消失于视平线上,正确表达了凳子的立体形状,明暗对比恰到好处,各种物体都平置于凳面之上,白色衬布围绕其中,使木凳子的坚硬与衬布的柔软形成对照,增强了画面的立体感和空间距离,这为描绘复杂的静物打下了基础。

石膏柱(24 学时) 孙青人(一年级) 指导教师:施肇祖

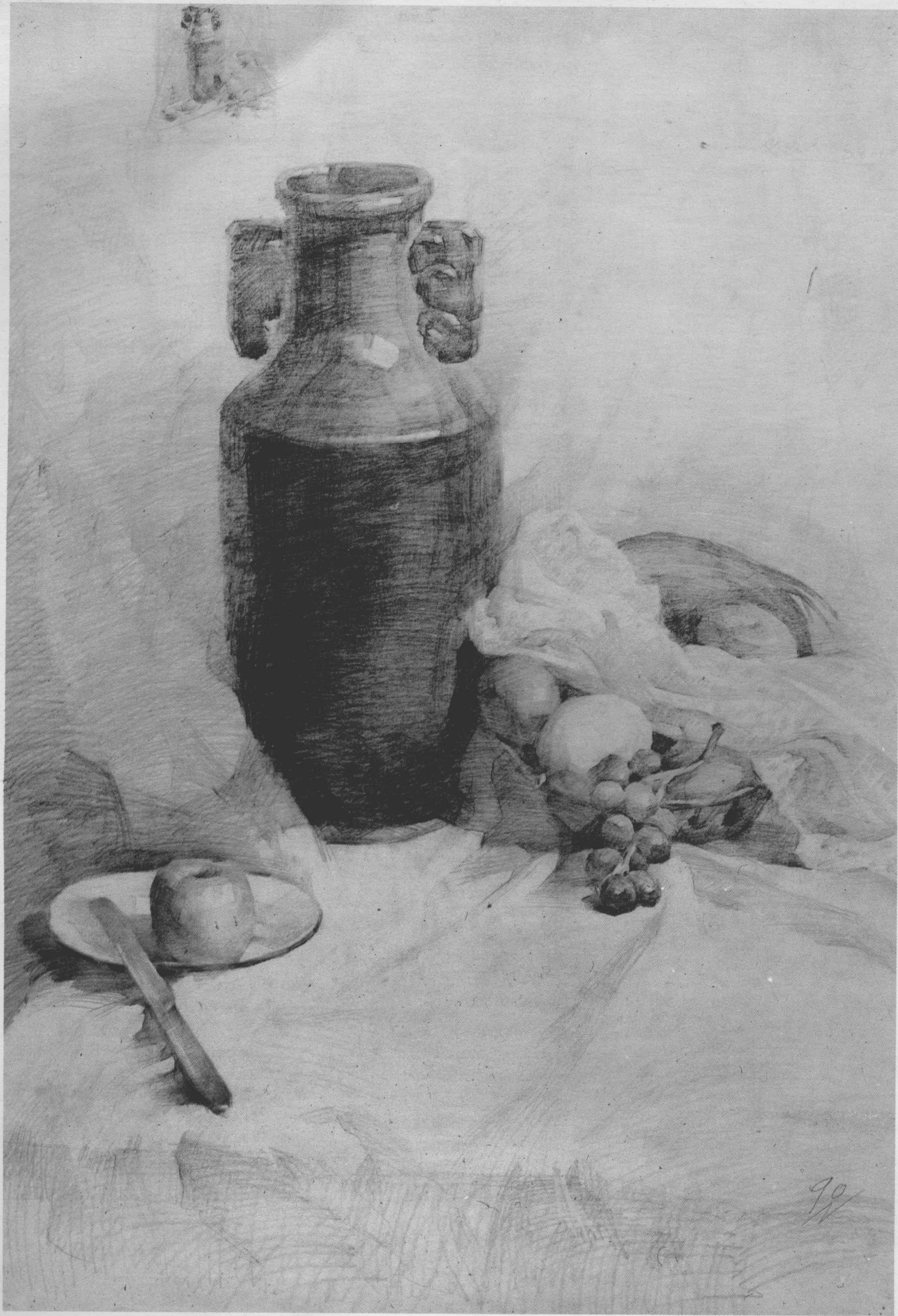
选择白色石膏柱为描绘对象,能够使学生敏锐地观察和表现形体的微妙变化,比起画方凳又增加了难度,使学生能够掌握立体造型的知识和表现技能,由被动上升为主动,由生疏到熟练。这是一幅灯光作业,作者将精力集中于对象的透视变化、形体转折、空间关系的把握上。明暗对比强烈,暗部色调整体概括,层次变化细微和清沏透明,对细部的刻画深入扎实,明暗交界线、反光、投影的处理随着物体的远近不同而富于变化,细部的刻画更丰富了整体感,使柱体的立体感跃然于纸上。给人以高洁、庄重的感觉。在画面中紧紧地把握整体关系,对细部又能精细的描绘,这是初学者应以解决的重要课题之一。

茶壶与水果(15 学时) 张婷婷(一年级) 指导教师:周 琳

静物写生,除了锻练学生表现物象的比例、透视、结构、明暗、立体、空间和质量感的能力之外,更重要的是使学生了解物与物之间的组合关系,获取画面艺术构成的美感效果,这是基本功训练的重要课题之一。这幅素描是几何形体写生后的第一张静物写生,重点放在组合画面,形成整体构成意识上。

这幅画基本达到了要求。画面物体不多,布局合理美观,主体突出,一盘水果遮挡了茶壶的底缘,物体的间距有疏有密,前后层次错落有序,深色的衬布烘托出浅色的香蕉和瓷杯,画面中有主有次,有实有虚,作者运用生动活泼的线条,表现了物体的立体感和空间感,画面的整体关系较好。不足之处是个别地方透视不当,如茶壶柄未放在正中线上。

花瓶与水果(18 学时) 赵宏文(一年级) 指导教师:施肇祖

素描是一种根据直观印象描绘现实的方法,因此对事物的基本特征的分析是前提,表现对象的形、色、质、立体、空间关系是基本要求。学生作画时只有将自己的感觉与理解相结合,才能正确地再现对象。该作业能按照教学要求,做到了画面构图安排恰当、形体准确。特别是该生能够运用明暗关系,表现各种物体的形体体积,刻画表象特征和质感,生动有力的笔触与虚实变化,描绘出了远近层次或限定的空间。他没有机械的看什么画什么,而是将主体物件尽情刻画,对衬布的处理,做到了有意地削弱和省略了次要皱折,使画面的主体形象更加鲜明突出。这并不妨害学生准确表现对象能力的发挥,恰恰相反是将准确性、艺术性和审美能力的培养有机的结合起来,构成素描基本功训练的全部内容,既使是在低年级或长期作业中也不能例外。这毕竟是学生的作品,白盘子的透视关系不够严谨,初学者应引以为戒。

陶罐与石膏模型(18学时) 黄 莺(一年级) 指导教师:周 波

静物写生的要求是综合性的,在长期作业中更是如此。从构图、比例、透视、结构、明暗、立体、空间、质量感的表现,都是学生应具备的必要技能,只是随着年级的不同有所侧重而已。素描写生是复杂的思维活动和领悟各种技巧的过程,需要脑、眼、手相互配合默契,要反复地刻苦地磨练才能凑效,不是一朝一夕,一两张画所能达到的。这幅静物写生长期作业较好地完成了这一要求,构图恰当美观,布局有序,将物体立体感的塑造和对体面转折的深刻理解,与表面纹样的描绘有机地吻合在一起,避免了经常出现的孤立、平面描绘花纹的毛病,这张作业的最大优点是运用色调层次的变化和生动的笔触,表现了各种物体的不同质地,令人信服,画面整体感强,层次分明,节奏清晰,是一幅较好的习作。

炊具(21学时) 黎洁(一年级) 指导教师:周琳

在一年级上学期的长期素描作业教学中,除了严格要求学生熟悉素描的各种因素外,着重要求学生在运作时对各种质感的认识和表现。这张素描较好地达到了这一要求。作者将搪瓷锅外表的深色与内部的白色作了强烈的对比,根据锅体内外画的转折,运用光线的微妙变化,将明暗交界线、中间色、反光、投影和高光作了精确刻画,甚至边缘也不放过,使发亮的搪瓷锅、上釉的陶罐、铝勺、水果的质感跃然于纸上。质感的表现并不是如实照搬对象就能获得的,而主要是依靠画者细微地观察理解,将物与物呈现的外部特征反复比较,找出它们之间的形态、明暗对比的各自特性的差异,用自己的不同感觉,然后确定不同的表现手法,才能描绘出物体的质感。采用各种工具,运用不同的线条,以及丰富的表现技巧,才能达到感人的艺术效果。在比较中观察认识,在比较中表现对象,是表现各种质感的诀窍。

这幅习作能按照严格的步骤作画,造型严谨,构图得当,比例透视准确,各物体之间的色度区别较好,能运用明暗色调之间的处理,充分表现出物体的体积和质感。画面能获得这样的好效果,是与作者能够遵循严格的方法步骤分不开的。在这一作业之前,作者曾经多次只用线条(排除明暗色调)的变化表现物体的透视关系、形体之间结构穿插和远近距离的写生练习,旨在加强形的意识。接着又进行只画大调子的练习,借以增强造型的整体意识。这一作业就是在此基础上的深化。在作画过程中,作者遵循严格方法步骤:构图—大形—结构—造型—大色调—刻画整理阶段,以此避免形不准、灰、花、乱的毛病产生。在进行每一步骤时,认识要明确,操作要到位,这样才能获得扎实的造型基本功。这一点对初学者尤为重要,要防止只看表面现象而不究其本质,只知其然而不知其所以然的弊病。

酒坛 · 酒杯 · 水果(25 学时) 徐 伟(一年级) 指导教师:李东鸣 谢彬

在写生中,要求学生表现出形、色、质,这是最基本的要求。教师引导学生学习丢勒、荷尔拜因和安格尔用线造型的方法,注意轮廓的起、承、转、合以及相互穿插的韵律感,借鉴古典大师严谨的画风和造型功力。通过这一尝试,丰富了素描教学的内容。这幅作业构图严谨、形体准确,轮廓线清晰而有变化,没有因明暗调子的虚实变化而掩盖轮廓线,细腻而充分地表现出了对象的体感和质感以及物体结构的内在变化。特别是玻璃杯、锡壶、陶罐、腊果的质感表现得真实细腻。整个画面使人感到有一种古典美的韵味,这是素描教学中的可喜现象。但由于学生初次接触这一尝试性的写生,领会有限,线条的运用犹豫不定,力度也较弱。

锡壶·陶罐·腊果(25学时) 韦 嘉(一年级) 指导教师:李东鸣、谢彬

图9 铝锅·白菜·菜刀(25学时) 黄莺(一年级) 指导教师:周琳

这幅长期素描静物写生习作,侧重于用明暗色调为表现手法塑造形体,作者采用斜线构图,富于韵律感;色块分布有致,明暗对比强烈,使画面具有强烈的光线效果。生动的笔触和面与面之间有机的组合,充分表现出了物体的立体感,并细致地刻画出了铝锅、白菜、鸡蛋、菜刀等的不同质感。这说明不论运用何种表现手法,都必须建立在对物象的正确观察的深刻理解的基础上,通过反复实践,才能领悟表现技法的要领。同时也要认真总结经验和教训,以便逐渐提高自己的造型能力。

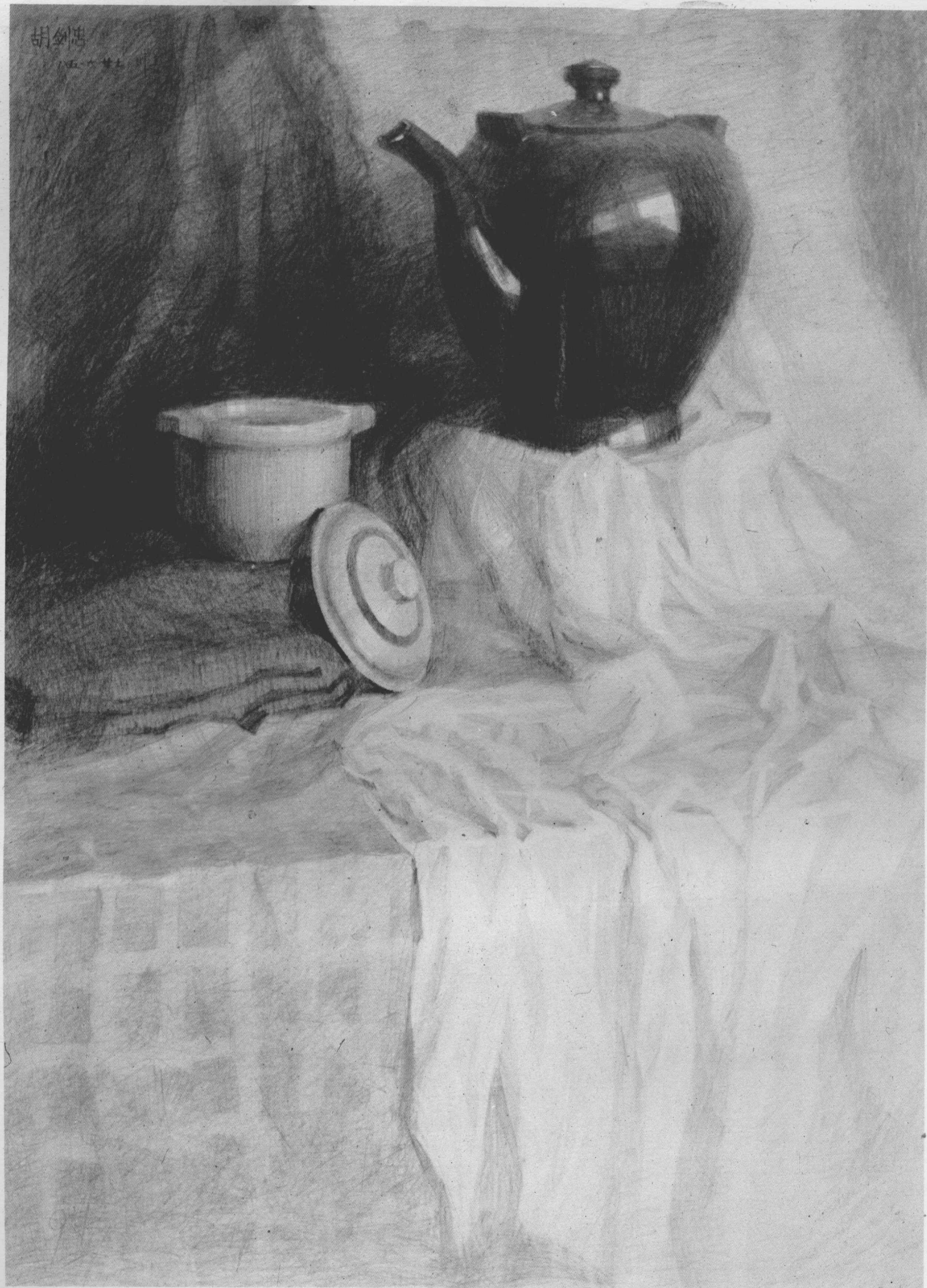
喜鹊与石膏模型(16 学时) 唐 翔(一年级) 指导教师:施肇祖

随着教学的逐步深入,要求学生在掌握造型基本要素的基础上,认识要不断深化,艺术表现手法要有新的追求和开拓,涉及的对象应更加广泛多样,借以增强学生的主观感受力和激发强烈的表现欲望。这组静物是将鸟标本与石膏模型两种截然不同的物品组合在一起,要写生“画出来”而不是“磨出来”,这是更深层次的要求。这幅习作基本体现了这一要求。作者为了突出主体,采用白色石膏模型衬托深色喜鹊的手法,使画面既突出了喜鹊,又自然地将各部分的形象联系起来成为一个整体,画面层次分明,前后呼应,富于韵律感。形体结构、比例、透视关系处理得比较严谨,重点刻画喜鹊标本,质感充分,增强了画面的感染力,是一幅较成功的习作。不足之处是明暗对比稍弱,如能更强烈一点,画面的艺术效果会更增色。

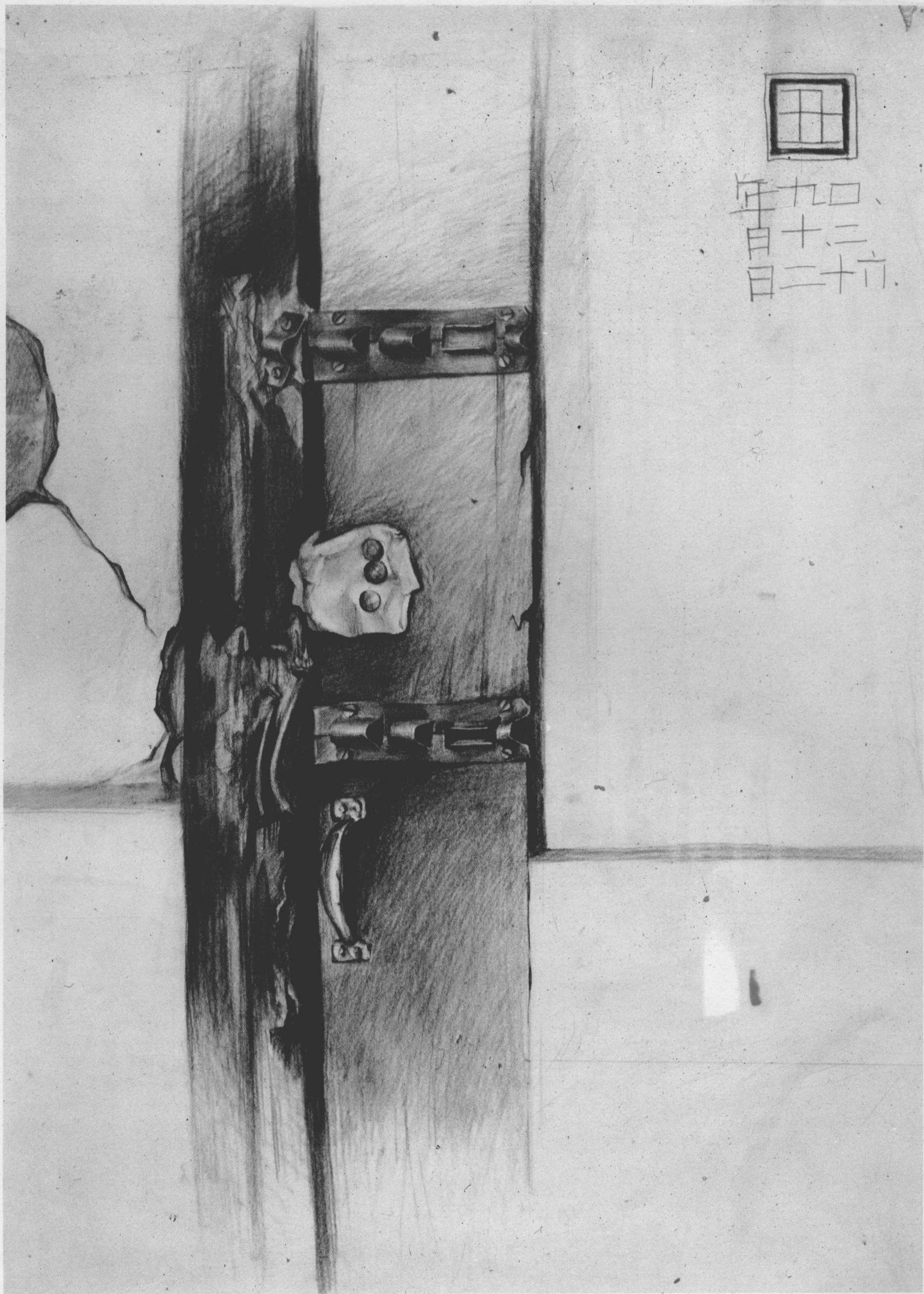
鸟标本与石膏模型(21 学时) 邱晓明(一年级) 指导教师:周 琳

在素描写生中,整体地观察对象,培养学生的整体构成意识,是基本功训练的核心问题。作画的每个阶段,细部的刻画,艺术手法的追求,都要与画面的整体相联系,一旦破坏了这种联系,就会造成失败。此画正确地处理了这一关系,画面构成富有变化,线的分割呈现出节奏感。作者运用明暗对比和虚实变化,从鸟头到尾部逐渐引伸,石膏模型远近距离表现入微,衬布从近到远层次分明,折纹多而不乱,浅色背景烘托出飞鸟的形体,深色衬布上点缀了白色石膏和陶壶,使画面生机盎然,线条生动,刚柔相济,恰当地表现了飞鸟的结构和羽毛的蓬松,细腻的排线描绘出石膏的洁白与硬度,轻松的线条纵横交错地表现了衬布的皱纹变化和质地的柔软,这一切又统一在画面的整体之中,给人以强烈的感染,是一幅完整的静物画。

陶罐与衬布(25 学时) 胡建中(一年级) 指导教师:张雪帆 张世雄

在静物写生中,将某一物体进行专门性的研究是完全必要的。衬布的表现往往被学生忽略,或者表现得相当概念,这一组静物以衬布为主,重点放在各种织物的折纹变化规律和质地的刻画上。该作业达到了预期的教学目的。作者运用色调的明暗对比,使立面和平面的起伏变化既有层次又有区别,由近及远逐渐深入,增强了画面的立体感和空间感,布纹的处理生动有致,布纹的起、承、转、合自然得当,节奏鲜明,各种布料的颜色花纹,厚重与轻柔的质地也表现得较为充分,线条利落流畅,黑釉茶壶和淡灰色瓷杯刻画得精确结实,与布料形成了鲜明的对照,整幅画浑然一体,增强了画面的感人力量。如布纹刻画得更具体更深入些,画面效果会更好。

房门手柄 王 比(二年级) 指导教师:刘 勇

这是一幅学生的课外作业,从描绘对象到表现手法,与本册所选的作品迥然不同,使人耳目一新。时代在前进,人们的审美情趣在更新,造型意识与表现手法也在不断开拓新的领域。素描在重视加强基本功训练的同时,也应打破固定的训练模式,增加新的训练内容。学生的课外作业练习不应是课堂内容的简单重复,教师应引导学生在造型意识,审美情趣和艺术手法上有新的追求,使学生既有扎实的基本功,又有丰富的艺术想象力,艺术视野更为开阔。该画以细腻逼真的手法描绘了房门把手、开关、布条和图钉的细微变化,使这不显眼的普通房门进入画中,别有一种情趣。画面采用几何分割,直线与横线交错,富有现代美感。这种打破旧格局,刻意求新的探索精神十分可贵。