

感悟造型

GANWU ZAOXING

■ 教学第一线 ■

黄君辉 范家美 著

河北美术出版社

感悟造型

GANWU ZAOXING

■教学第一线■ 黄君辉 范家美 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

河北美术出版社

策 划: 郭 涌
责任编辑: 孟亚妹 苏征凯
总体设计: 七彩商艺

图书在版编目(CIP)数据

感悟造型/黄君辉, 范家美著. —石家庄: 河北美术出版社, 2006.4

(教学第一线)

ISBN 7-5310-2615-5

I. 感... II. ①黄...②范... III. ①素描-技法(美术)-高等学校-入学考试-自学参考资料②速写-技法(美术)-高等学校-入学考试-自学参考资料
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 005477 号

教学第一线 感悟造型 黄君辉 范家美 著

出版发行: 河北美术出版社

地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

电 话: (0311) 87060677 85915035

设计制作: 七彩商艺

印 刷: 河北新华印刷二厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 3

印 数: 1 ~ 3000

版 次: 2006 年 4 月第 1 版

印 次: 2006 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 13.00 元

范家美简介

1975 年 生于河北省石家庄市

1998 年 毕业于河北师范大学美术学院
获文学学士学位

1998 年 河北省石家庄美术职业学校任教

2005 年 毕业于中央美术学院中国画系
获文学硕士学位

展览

1999 年 国画《少女》在河北省第三届“科教兴国”青少年书画大展·河北写生展中荣获三等奖

2001 年 作品《天秤》应邀参加中韩交流展(韩国)

2002 年 国画《工笔人物写生之一》作品入选阅读生活——河北画家写生作品展银奖(河北)

2004 年 国画《春山无痕》荣获河北省第七届燕赵群星奖(河北)、法国巴黎首届当代中国艺术展(法国巴黎)、海峡两岸名家书画邀请展(台湾)

2005 年 中央美术学院展厅毕业展览(北京)

发表作品

2000 年 漫画插图作品《李谪仙醉草下蛮书》等十余卷,《漫画三言二拍》,河北教育出版社,2000 年 7 月;《人物速写》、《速写教学问答》,河北美术出版社,2000 年

2003 年 《浅议创造能力是美育中的关键环节》(《中华教育论坛》),人民文学出版社,2003 年 6 月

2004 年 《结伴同行》、《戊寅水墨之二》、《一袭白衣之五》、《一袭白衣之二》、《一袭白衣之三》,(《中国美术——2004 过程》),民族出版社,2004 年 8 月

2005 年 《范家美水粉范画》,河北美术出版社,2005 年 6 月

黄君辉简介

1973 年 生于河北省晋州市

1997 年 毕业于河北师范大学美术学院,获文学学士学位

1999 年 河北省石家庄美术职业学校任教

2005 年 毕业于河北师范大学美术学院,获美术教育硕士学位

展览

1997 年 中国当代素描艺术展(北京)

1998 年 中国画山水 油画风景展(河北)

2000 年 “72-74”小组艺术展(石家庄)

2002 年 “影像中国”首届国际影像展(北京、河北、山东、哈尔滨、吉林、深圳)

“森林 水 空气”中国当代艺术展(山东)

“桥”——长春当代艺术年度邀请展(长春)

“对话—不确定”、“对话—童年”、“对话—超越”、

“对话—冲突与包容”中国当代艺术展(河北)、

“对话—社会多元化”中国当代艺术展(澳大利亚悉尼)

2003 年 “距离·方向”油画作品邀请展(太原)

法国巴黎首届当代中国艺术展(法国巴黎)

巴西第十四届国际电子艺术节(巴西圣保罗)

Open. 第四届国际行为艺术节(长春)

中国长春国际雕塑展(长春)

“72-74”小组团体展(石家庄)

2004 年 “下一站”系列当代艺术展(南京)

海峡两岸名家书画邀请展(台湾)

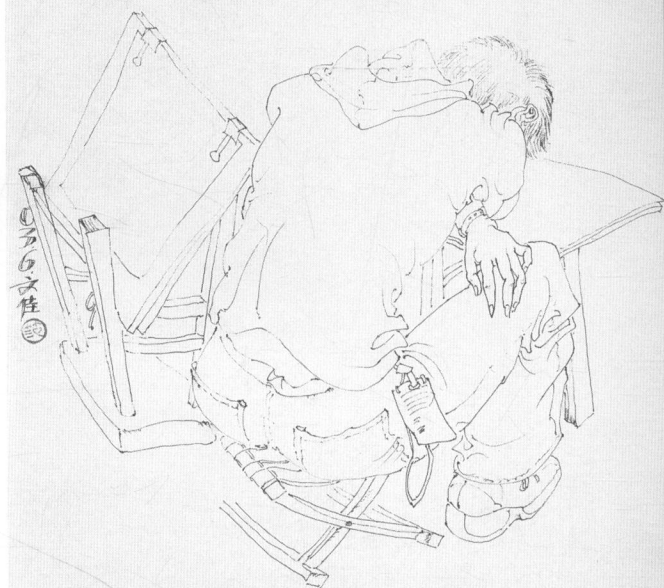
2005 年 中国平遥国际摄影大展(平遥)

第二届大山子艺术节(北京)

“划痕·惑”——中国新加坡数字影像艺术邀请展(北京、沈阳)

河北省第七届燕赵群星奖(石家庄)

目录

读书笔记

——有关中国美术基础教学与基础造型的引语

1

黄君辉

5

范家美

15

范文佳

35

与画无关

43

黄鹤萱肖像之八/2002年
炭笔/25.5cm×18.7cm
范家美

读书笔记

——有关中国美术基础教学与基础造型的引语

■ 黄君辉 范家美

“我们知道，写实就是描写现实，体现在教学中就是以现实物象为依据进行研究，这种研究重视再现。以此为基础的教学体系已是一个完整的从理论到实践的总结过程，它有一整套系统的、科学的训练手段，并有一定的排他性。”

“具象这一概念的包容性较大，有与现实相接的部分，同时又包容其他如形式因素、个人表现因素等‘不写实’的部分。故我们的基础教学可提出建立一个具象教学的系统，它不但可以包括对物体客观属性的研究，同时也包含对视觉规律、形式因素、表现因素的研究，它可有效地连接以往的教学体系，又可发展新的因素，从而形成一种新的教学模式。”

西安美术学院的赵健先生在其文章《关于绘画专业基础素描教学的思考》中如是说。

素描教学，自20世纪五六十年代以来就以苏式教程为主体的素描教学方式，并沿用至今。它虽然可以达到训练学生的基本造型能力的目的，但这种方法几十年来一成不变，久而久之走向模式化、机械化。我们知道，视觉造型艺术是由视觉和造型训练两部分构成的，透视学原理为视觉仿真手段提供了有效的工具，同时也内化成写实艺术的方法论。它的直接结果是让我们的造型艺术被这样的“透视学”大一统，这种教育导致了半个多世纪以来中国造型艺术的单调和乏味。尽管现在的教学已由过去“苏派”一统天下的局面，发展为连同“法派”、“德派”等在内的多种风格并举的艺术形式，但是，就其本质来看，还有很大的革新与发展空间。

在《中国高等院校美术设计教研大系》的前言中也提到：“当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育也能呈现或继续保持良性发展的话，则非有‘约束’和‘开放’并行不可。所谓约束，指的是从‘经典’出发再造精典，而不是一味的兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入发展。这里，我们所说的美术教育其实包含了两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是

我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。”

“基本造型能力，这是基础中的基础，一方面，它包括传统的‘准确的形体塑造’；另一方面，它更广泛地涵盖了由‘自然形’到‘艺术形’的转换过程——我们称之为造型过程。在此过程中，不仅仅要了解、掌握基本的形体塑造法则，基本表现法则，更要培养学生对客观事物保持良好的认识方法、观察方法，在眼、手、脑的密切配合中，形成自己对造型语言的自觉意识。需要指出的是，由于思维惯性或心理惯性，‘形准’在这里通常会形成造型过程中的一大难点。一方面，它可以显示出作画者对形体结构敏感与否及掌握这一难点的程度；另一方面，从艺术创作的角度说，‘形准’又有较大的宽容度。如何把握好这二者间的关系，教学要求与教师的指导就显得尤为重要。”

四川美术学院的钟长清先生在其文章《基础训练与创造性思维——素描教学思考》中如是说。

造型艺术一词源于德语 *bildende Kunst*，德国文艺理论家 G.E. 莱辛最早使用这一概念。德语的 *bilden*，原是模写或做模拟像的意思。因而，*bildende Kunst* 一词曾经仅指绘画和雕塑等再现客观具体形象的艺术，以致今天有时仍用于这种狭义的解释。

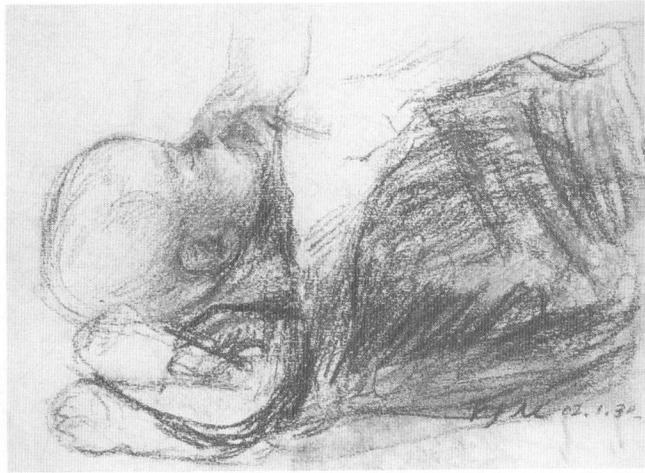
早在 2500 多年前，《论语》就提出了“绘事后素”，《考工记》也说，“凡画缋之事后素功”，说明素描在整个绘画过程中具有其他绘画因素无法替代的作用。

即使是初学素描，也不能纯客观地再现，一定要加入自己的主观感受、理性理解和主观处理。以通过学习素描来感受生活、认识艺术。要用自己的大脑来思考，要用自己的眼睛来看世界，主动性是一种学习状态。

“创新”体现着宇宙生生不息的生命力，体现了事物的发展、社会的进步，不论在哪个领域，创新都是必不可少的。在绘画艺术领域，创新及“个人风格”的形成非常重要，世界美术史实际上就是一部经过历代艺术家苦苦探索和追求的创新的历史。但是，“创新”与“个人风格”的形成离不开扎实的基本功，必然受到基本功的制约，而且要经历一个复杂而漫长的艰辛

(上左)黄鹤萱肖像之十三
色粉笔/25.5cm×18.7cm
2002 年/范家美

(上右)黄鹤萱肖像之五十六
色粉笔/25.5cm×18.7cm
2003 年/范家美

(左)黄鹤萱肖像之二十一
色粉笔/25.5cm×18.7cm
2002年/范家美

(右)黄鹤萱肖像之二
色粉笔/25.5cm×18.7cm
2002年/范家美

过程,这其中离不开基础知识的不断充实,艺术修养的不断提高以及个人悟性、资质等潜在因素的构成。著名画家们的经历已经证明了这一点。

“根据当今我们对基础造型的认识和理解,即使是对物造型也不仅仅是停留在客观的再现层次上,而是由此上升为素描造型表现的语言层次,由客观到主观、从依照到参照,最终能独立运用素描的语言进行各种视觉形式的艺术创造,这应该是基础造型研究的目的与任务。”

广州美术学院的盛檬先生在其文章《素描教学散议》中如是说。

写实与表现是造型艺术中两种类型的表达手段,作为习画者,常常最开始接受的就是写实训练,进入高等艺术院校后,长时接受还是写实训练。写实作为一种描绘客观世界的方法,对我国培养艺术人才、加强美术教育确实起到了巨大的作用,它是习画者的阶梯,是从必然王国到自由王国不可缺少的环节,写实自身也由过去的传统写实发展到当今的新写实,即在保留对象的许多客观因素的基础上融入了一些个人对客体的感受与体悟,从而丰富了写实的技法与内涵。作为绘画方法,写实与表现的侧重点不同,写实虽然也有对于客体的感受,相对于表现而言,还是注重对客观的再现,表现则不然,注重的是作者的内心感受,因此不拘泥于客体的细节,运用直接率真的手法以服从于内心的需要及审美旨趣。表现性绘画自身有着很大的展现空间,与写实绘画相互融合、相互借鉴,更能丰富表达的方式。从学生的角度来看,他们特点不一,个性各异,因此,多样化的内容与技法训练既符合科学的教学原则,也有助于他们找到各自的兴趣所在,更好地发挥各自的优点与长处。由此看来,进行合理的表现性素描教学,不仅符合学科的要求,也符合学生的特点。

(左页)黄鹤萱肖像之一

色粉笔/25.5cm×18.7cm/2002 年

范家美

(下)午休的女人

木炭/26.5cm×24.5cm/2000 年

学习艺术,要理性与感性两手抓,要从对人类艺术传统的继承和对生活的感悟两方面入手。艺术的创造不是凭空想象,生活与传统是创造的源泉。

向古今中外的大师们学习,致敬!

黄君辉

戴假发的女人

铅笔/53cm×39.5cm/2002年

(右)明星

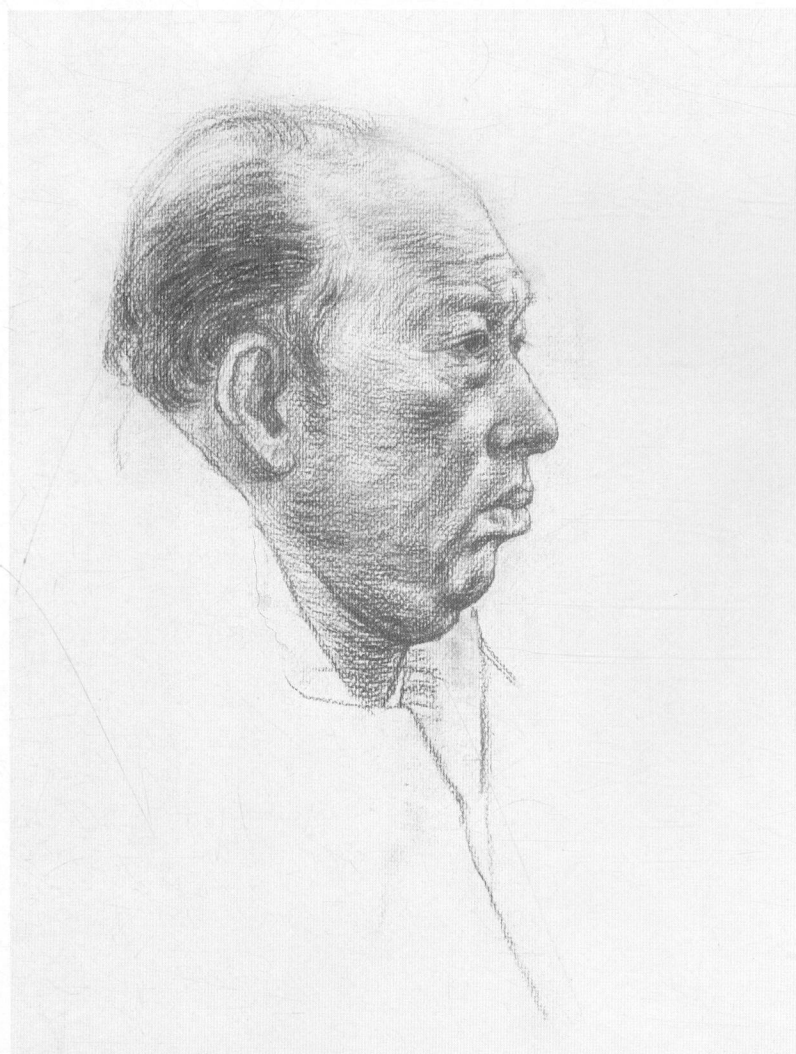
炭精棒/53cm×39.5cm/1999年

(左上)女学生

炭精棒/53cm×39.5cm/2000年

(左下)老人像

木炭/53cm×39.5cm/2004年

(上)读书女孩
炭笔/25.5cm×19.5cm/2000年

(下)同事
炭笔/37cm×26.3cm/2002年

(右页)青年男子像
炭精棒/53cm×39.5cm/2002年

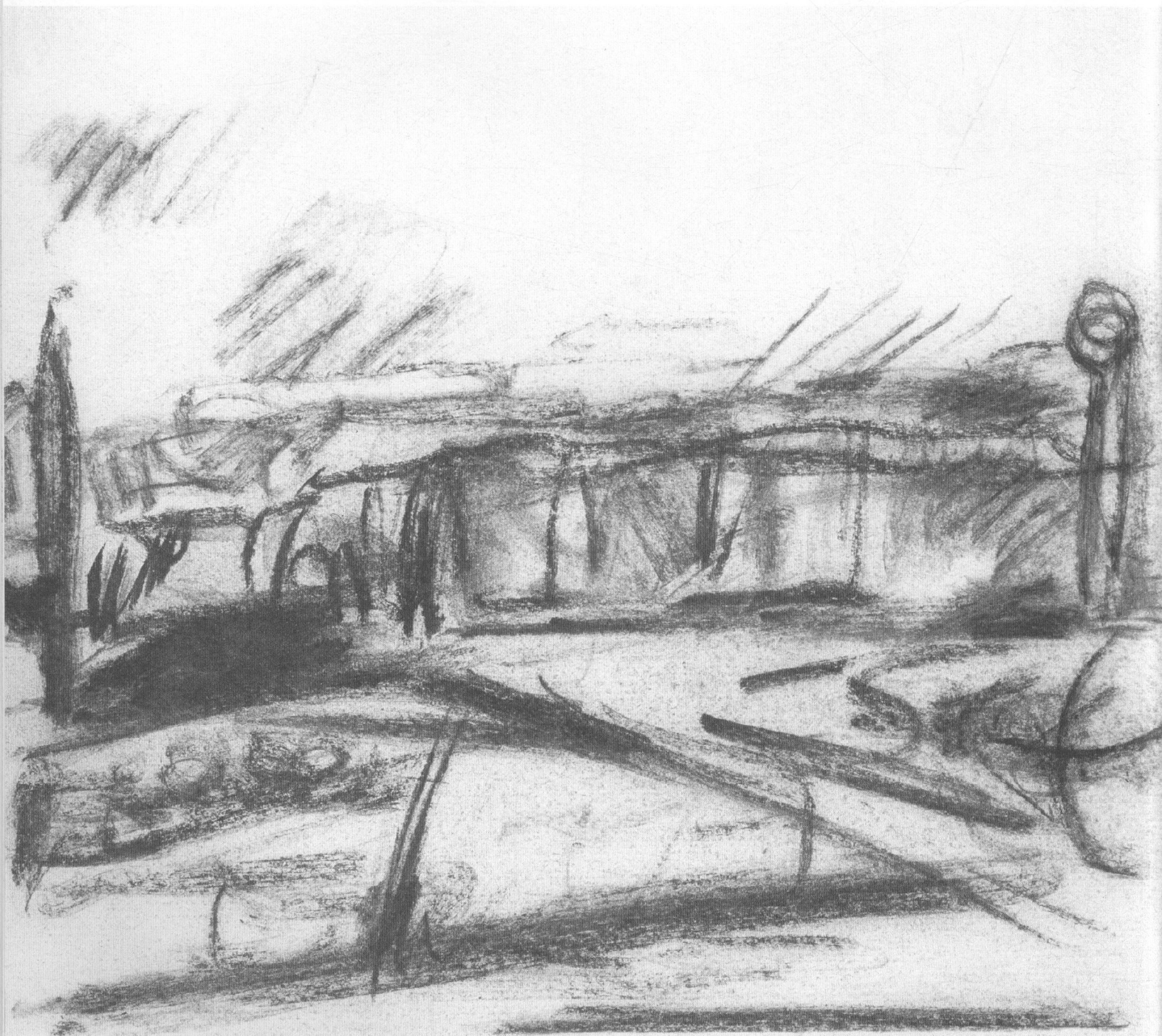
本幅作品的可贵之处，在于它的“即兴”感。有感而发，是艺术情感的一种宣泄。画面的生动感往往来源于某些不确定因素的存在和对某些特征点的刻意捕捉，不求工整，允许败笔。即在绘画学习中，可以通过主观的表现来强化物象的精神状态或主观理想。通过对夸张、变形、抽象等多种手法的尝试，来提高对绘画语言和自身修养的艺术境界。

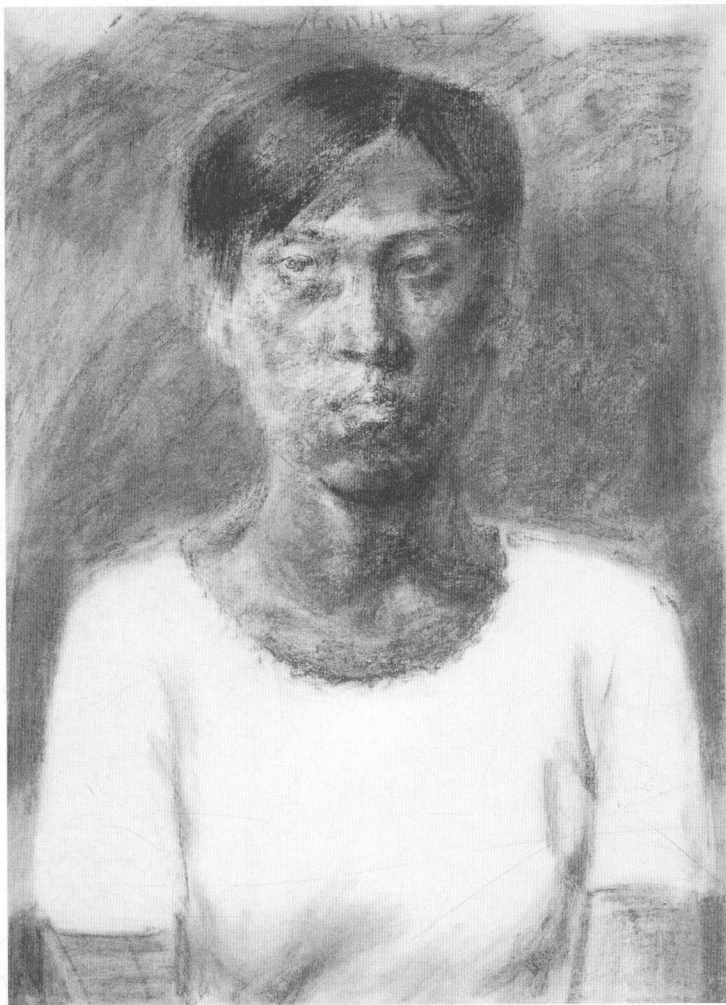

五里庄风景写生之六

炭精棒/26.3cm×25.5cm/1998年

本组绘画运用了表现性语言。对物象进行了归纳、概括,对特征、感受进行了强化,对线条、明暗进行了组织、安排。表现性语言的最大特点,是运用夸张、变形甚至抽象的手法来凸显艺术家的主观感受,在造型语言上体现强烈的个性化色彩。

(上左)二妹
炭精棒/53cm×39.5cm/2001 年

(上右)徐嘉
木炭/53cm×38cm/2005 年

(下)老杨
炭精棒/53cm×39.5cm/2000 年

(上)小暴肖像

铅笔/53cm×39.5cm/1997年

(下左)小梁肖像

炭精棒/53cm×39.5cm/2000年

(下右)张金龙

炭精棒/53cm×39.5cm/2004年

