

方式与显现·素描报告

STYLE&MANIFESTATION·SKECH REPORT

鲁迅美术学院版画系写实性素描人像作品研究

徐宝中 / 主编

徐宝中 宋伟 / 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

方式与显现素描报告: 鲁迅美术学院版画系写实性素描人像作品研究 / 徐宝中主编: 徐宝中 宋伟编著.
—沈阳: 辽宁美术出版社, 2006.9
ISBN 7-5314-3571-3

I. 方... II. ①徐...②宋... III. 肖像画—素描—作品集—中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 074129 号

方式与显现·素描报告
——鲁迅美术学院版画系写实性素描人像作品研究

策划·装帧设计 / 中国美术教育图书策划编辑中心
责任编辑 / 王 嵘·姚 蔚·侯维佳·严 赫·关克荣

项目执行 / 王 嵘

设计统筹 / 姚 蔚

制版 / 沈阳市冠华电脑设计责任有限公司

印刷 / 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

技术支持 / 姚红斌 杨荣钢 赵海峰

技术编辑 / 田德宏 王 东

责任校对 / 张亚迪

出版发行 / 辽宁美术出版社

经销 / 全国新华书店

版次 / 2006 年 10 月第 1 版

印次 / 2006 年 10 月第 1 次印刷

开本 / 787mm × 1092mm 1/8

印张 / 5

印数 / 1—3000

书号 / ISBN7-5314-3571-3/J.2478

定价 / 25.00 元

中国美术教育图书策划编辑中心

→ 王 嵘·姚 蔚·侯维佳·关克荣·严 赫

邮购部地址: 辽宁省沈阳市和平区民族北街 29 号

辽宁美术出版社邮购部 邮编: 110001

邮购部电话: (024)23833803

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装错误请与印刷厂联系调换

ISBN 7-5314-3571-3

ISBN 7-5314-3571-3/J · 2478

定价: 25.00 元

写实素描的显现方式与意义

素描作为记录物象形态和绘画思想的视觉媒介，以其最直接、最单纯、最朴素的方式，经过时间的定格和自主的演化，在艺术发展史的轨迹上，向我们诠释了不同时代素描概念的价值与机能。写实素描，在行之多年的素描文化系统中，以其永恒的力量，形成了美学意义上独具特色的绘画样本，成为美术教育中具有可操作性的重要指向。作为一种存在，无论我们喜欢与否，它以印证的形式成为我们挥之不去的集体情怀，这是我们要以宽容心态来接受的事实。当代艺术发展规律的多元格局与趋势，也引发了对素描界定问题的疑惑，更让写实素描的具象性面临着让人望而生畏的尴尬，变为与保守、无用的代名词。因而对素描（尤其写实素描）进行一个完整、广泛、具有当代性的界定与认知颇为重要。

当代素描的显现形式已不全部体现传统的美学理念，它的潜在变化与扩展范围，不但反映在审美心理趣味、个性情感与对题材的看法上，同时在空间与主观形态的思维创造及对不同媒介、材料的语言特征与表现方式之中，在当代艺术发展趋势的格局下，进行不同显现方式的有意义创造上。因而对现代写实素描的要求，应以造型基础为平台，以它所引伸的发展方向和扩展范围为辅射核心，在对自然物象的关照和审视上，从写实概念的模式化比例、结构、空间、明暗等因素中，发现单一因素的可变性、精神性、表现性及语言性。在具象的绘画中，溶入构成因素、设计因素、意象创造等抽象概念和意识，使客观对象的习惯性视觉，因观看方式、审美心理、语言追求的变化而逐渐在原生态的表层下，凸现出具备绘画本质的具象性，生成真正现实的图形。写生素描的技术训练在技巧和艺术双重身份的作用下，通过思维的更迭，展开写实背后所隐藏的无限生机。传统写实观念中潜在的客观造型动机，以一种发展的可能性，显现于感官之上，使我们不仅看到物象生命的原型，因为它是已知的固化，同时又接受了原型暗示下对诸要素的进一步梳理、转化及增强。它属于未知的个性内在情感和理解，它将对物象的感受能力、把握能力、想象能力、创造能力等集中建立在现象本身的纵深认知上。直接观察的经验性与内省理解的直率性，在外表与内观的相互协调下，造型语汇、朴实中暗藏锋芒，风格、特点、共性中显露鲜明。直观的状态里，流溢着理性的澄明。

写实素描的具象特征，为我们接纳艺术视觉世界的变化提供了可参照、可比较的样式，使观者的公共功能，在感官得到愉悦和移情，因为它是以直接切入的显现策略渗透到我们视觉范围。接受的主体，依据审美、物象的特定原则，产生了一个解决探明艺术审美维度的方法，它与抽象性、意象性以及与之相关的表现性、随机性一道在写实主义的势力范围内，相互补给，滋养生息，向着不必辨别的指向，扩充着写实素描尚未探询的发展空间。如果它是一种面貌，倒不如说它是一种思想。西方不喜欢玩了，不等于它就时过境迁，更何况弗洛伊德、纳兰霍、奥尔布莱特、博特罗等人玩得异常的高明和坦然，他们已拒绝经验先导论为所指，通过惯性的自我表达，激发观者应接不暇的艺术感知，以一种学术权威，在存在和生存之间，丰盈着写实主义的底线。

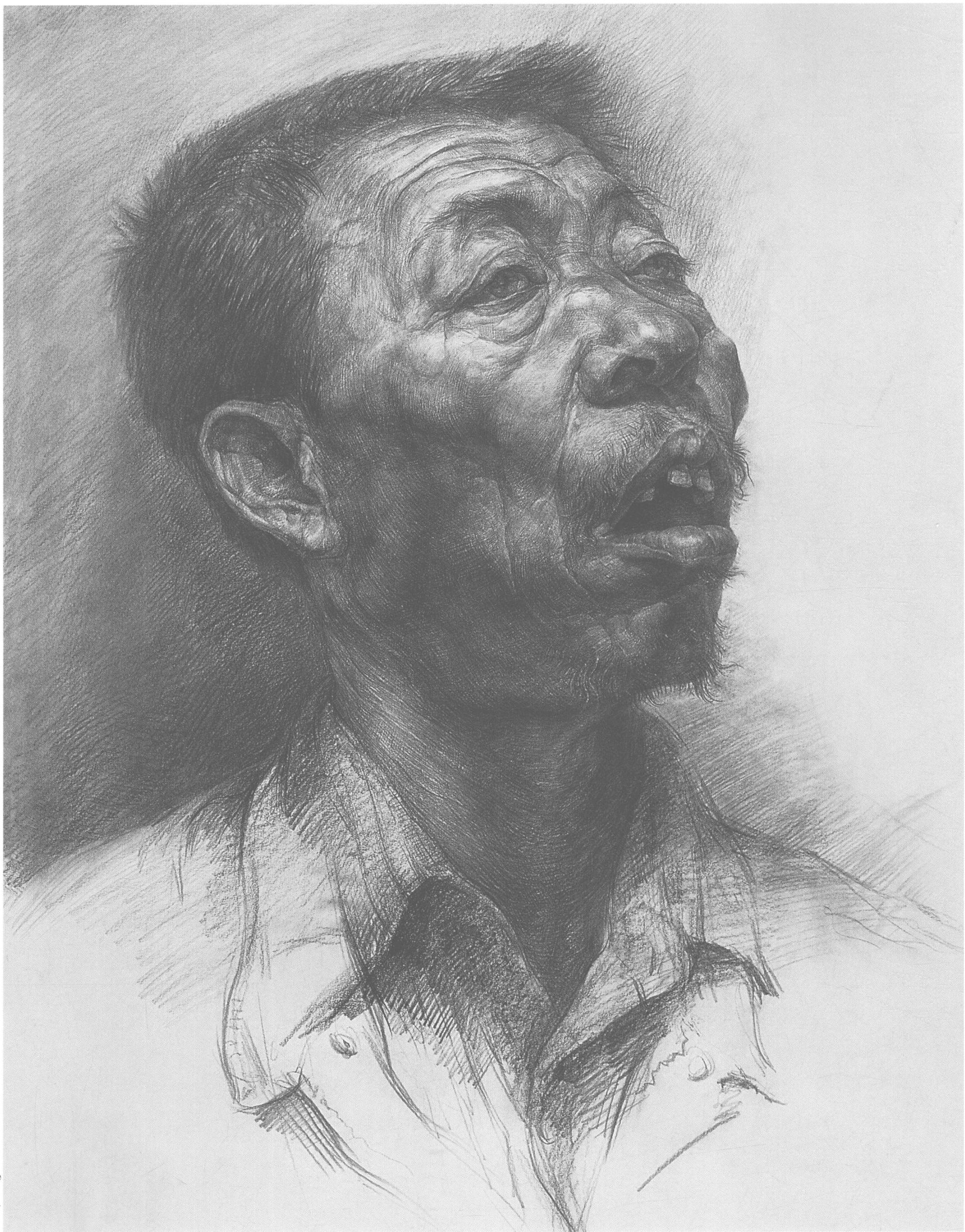
具象也好，抽象也罢，作为平行的绘画性追求，我们没必要根据个人的经验和喜好来分伯仲，在架上绘画面临当代挑战和质疑的时候，我们更不具备放弃写实性素描的资本，来寻求起死而生的所谓现代或前卫，在承认多种话语权的当代现场，汉语和英语都有对等交流的权力。学院的艺术教育，应以尊重传统，兼容并蓄为学理之风。反叛与建立更应以根脉为基础，艺术发展的过程首先是动态的，“当代由不同的时间构成”，当代艺术作为全球化潮流，也需要不同的本土性人文关怀。异曲同工、和而不同，重视技艺，崇尚理性，在当代的纷繁流变中，既是我们固守的本质，更是一种应对的态度。素描本身如此，写实性也如此。写实主义风格素描作为一种历史经验，一个发展根本，需要承载更多的当代艺术资讯，溶入多角度的文化潜质。通过造型基础的阶梯，依靠对物象的认识和表达方式，向提升素描风格语言，体现素描本身独立个性上接近，以扎实、严谨、科学、规范的环节，对素描教学进行平实的研究，有实际功效的寻找，引导学生进入造型因素与审美意识相交织的系统，把素描看做一种启动自身能力的途径，发现素描艺术表现的多样性因素和深刻性变化，在素描本身的研究中，体会单一模式与多元方式之间，所存在的艺术层次更迭关系，使素描艺术，从再现过程向表现过程转化，从而建立素描教学的有机性与创作教学灵动性合理联系，在总体文化范围和审美情趣所关注的高度上，调整与其相对应的视点。有效地运用发展规律，造型规律来校正其曲直，注重其科学性与艺术性的统一。使写实体系的完整性、艺术性在社会学意义中具有当代视觉文化内涵和学术深度。

素描教学，在版画系教学中，始终起着举足轻重的作用。运用科学方法观察、理解形体，运用艺术的本质规律分析、表现形象，是素描教学中的首要指导思想。将素描语言的当代性研究和引伸性作为造型基础的发展内涵。严谨、朴实、纯真的手法表现是素描操作的必然条件。在技术训练的程序化中，将艺术修养、审美意识、文化观念作为一种品位研究来支撑系统化进程，挖掘、探询客观物象现实性与素描文化的艺术性，是素描教学中重要一环，科学性与艺术性的和谐统一，是素描表现的基准和途径，在内在与外在的作用下，运用自身单纯的表现语言来完善、充实客观对象的主观形态。以积极、主动、兴奋的状态，有选择的提炼客观对象的本质特征，使客观物象与主观自身相依存，将视觉感观转化成知觉感悟，借用真实的物景让观者体验画者的内心，把视觉交换的平面习惯增加纵深的层次。

这本画册收录了我院版画系一、二年级学生的素描头像、半身像作品，旨在通过交流，总结经验，理清思路，摸索发展规律。面对狂热的艺术状态，只有慎思、明辨，才能心绪坦然，处事不惊。面对喧嚣的思维、规则，只有博学、笃志，才能在矛盾和痛苦中做准确的抉择。对于这些学子，我无权预测他们的前景，都是任情恣性之人，还处在无定的成长过程中，或许他们将来会行迹天涯，或许他们将来会隐遁于专业之外，但绘画“以迹通灵”的诡秘是我们魂牵梦绕、痴迷入化的共同情结，固守与坚持是最务实的策略。在此，诚挚的感谢辽宁美术出版社王嵘先生为此画册的出版所做的具体工作。感谢版画系张哲老师，在资料整理、汇编过程付出的努力。感谢摄影系冯圣伟老师在拍摄中投入的精湛技艺。同时也感谢版画系全体教师在教学工作中作出的真诚贡献。其他方面不一言所代，以此为序，与同仁共勉。偏颇之处，躬听赐教。

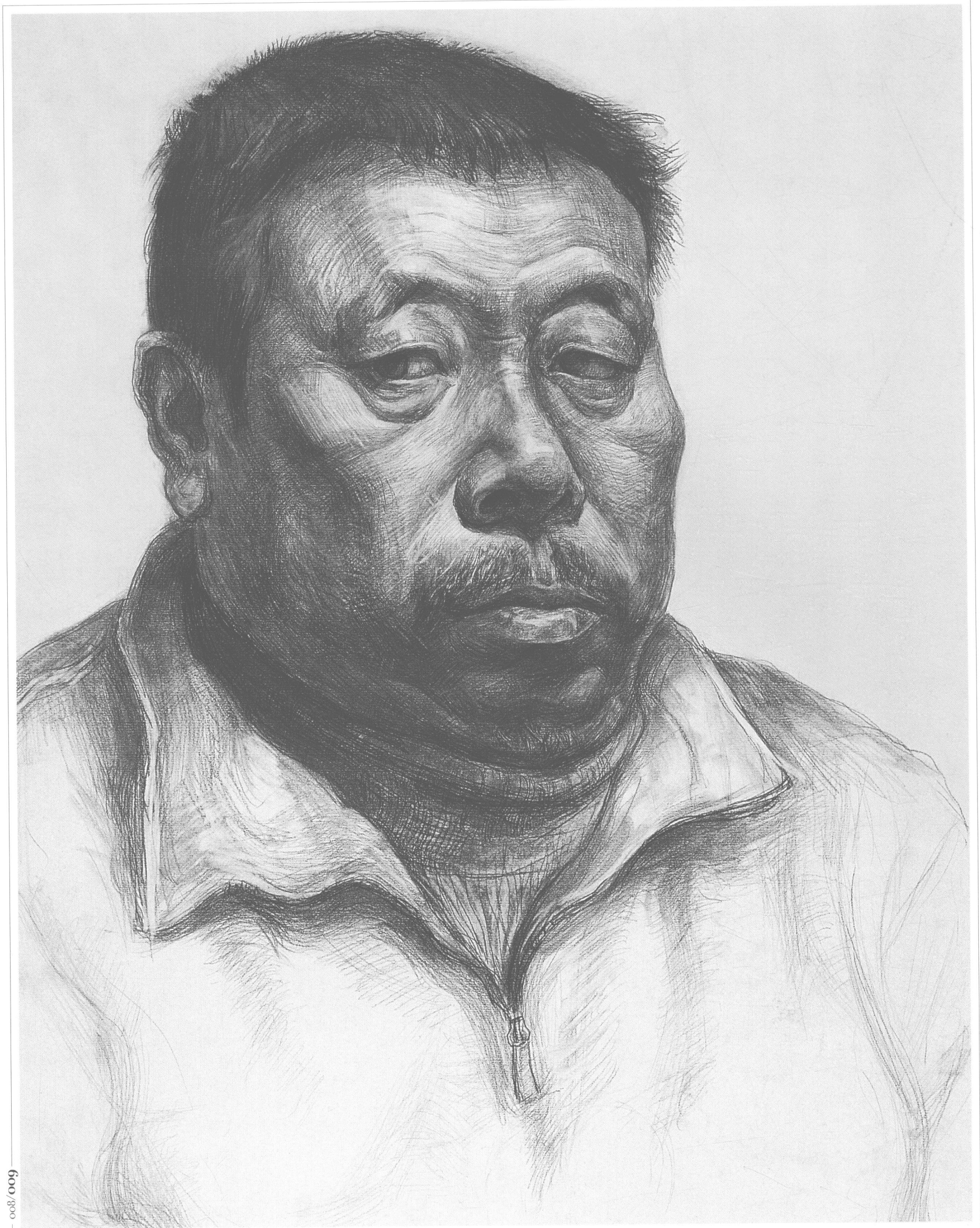

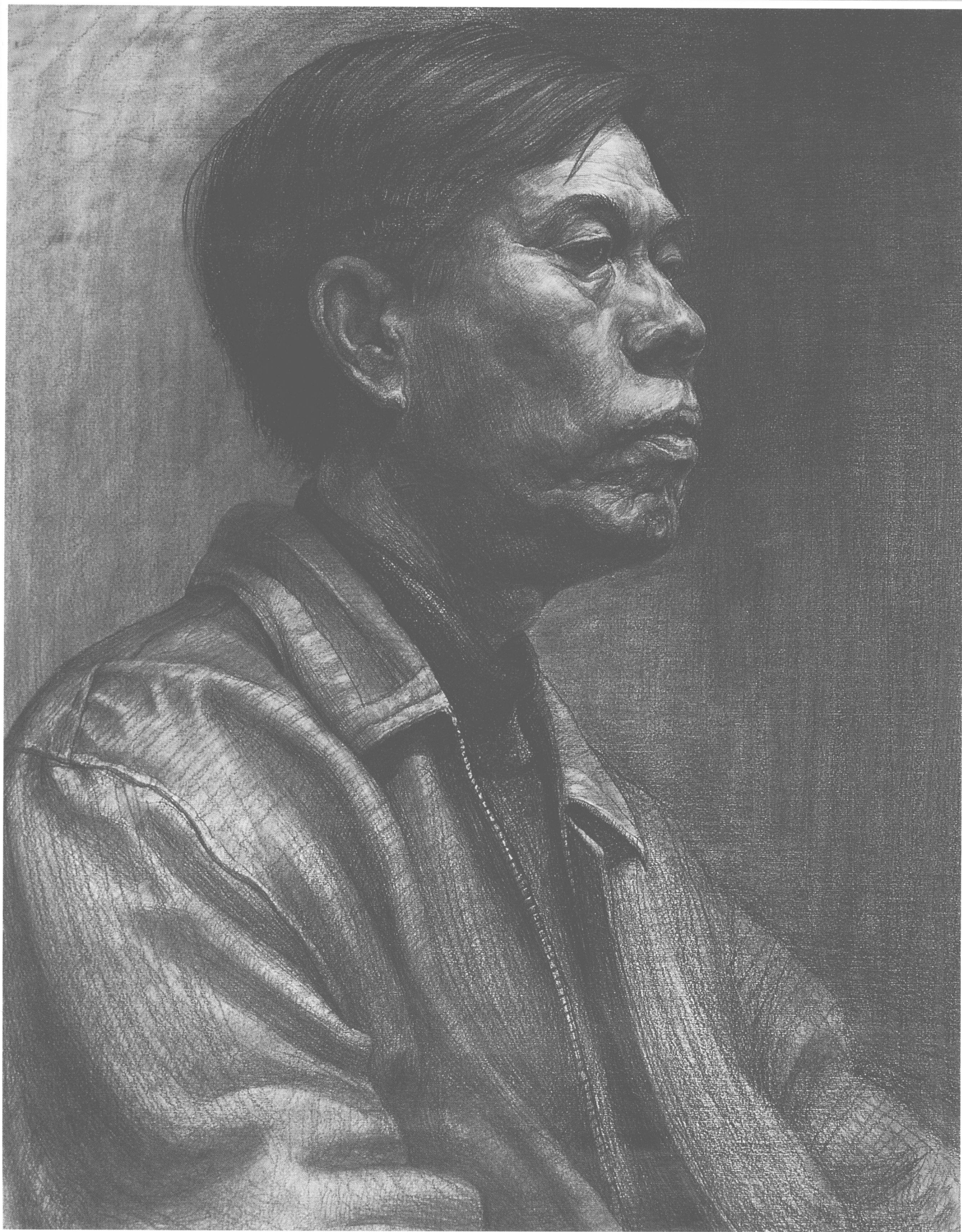
马新全 本科一年级 2002 年 (指导教师 / 宋 伟 冯建宇)

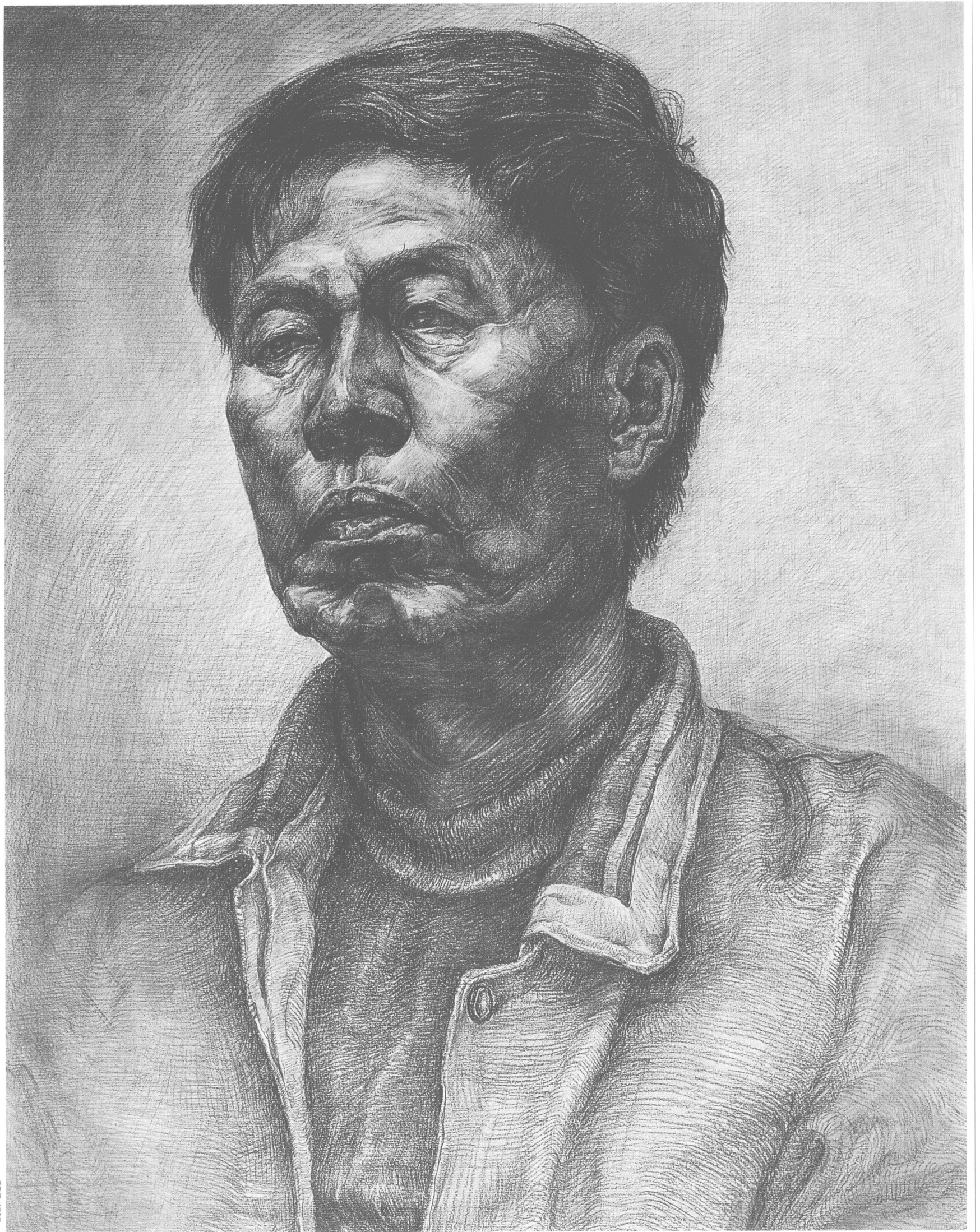

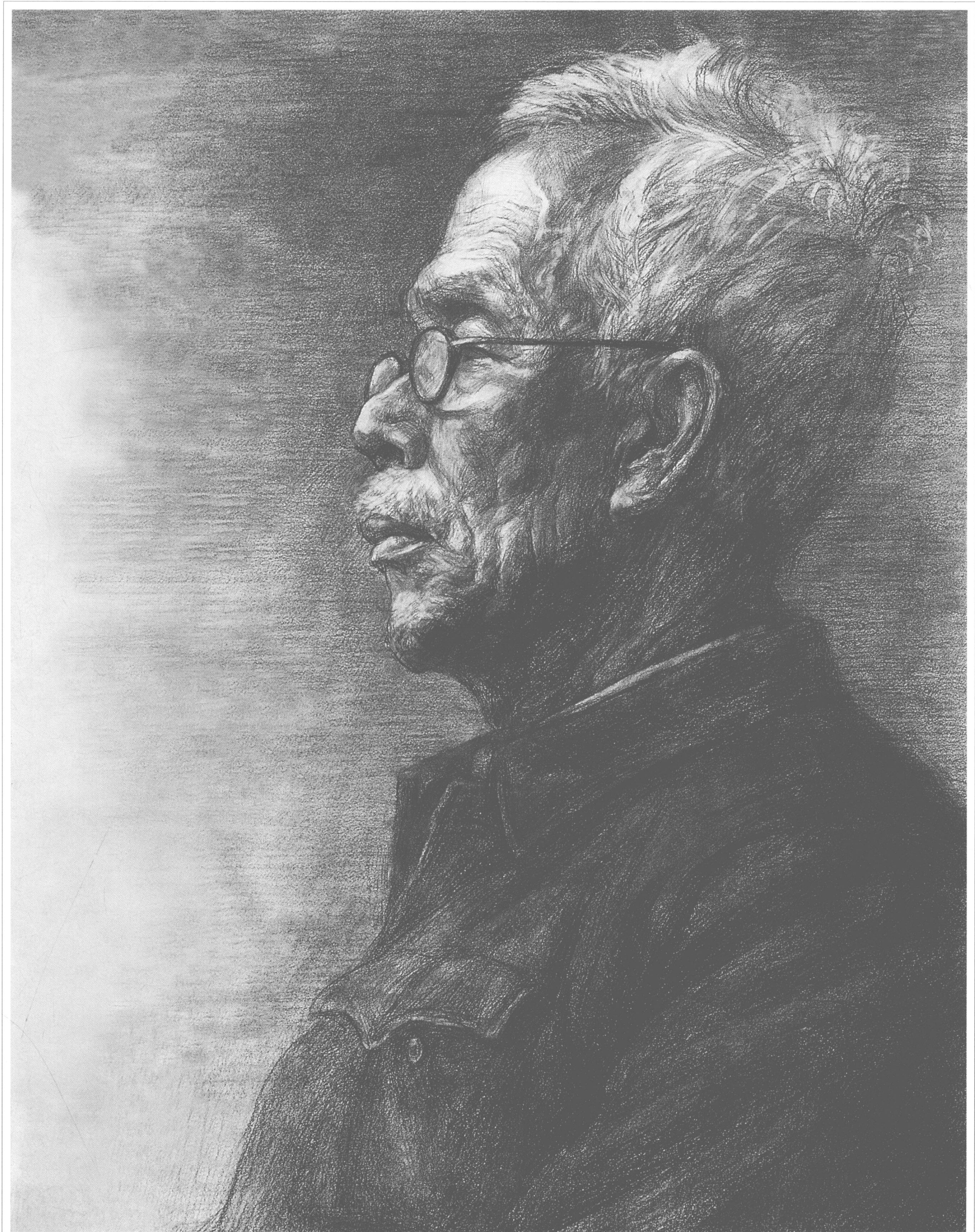

张 凯 本科一年级 2001 年 (指导教师 / 宋 伟)

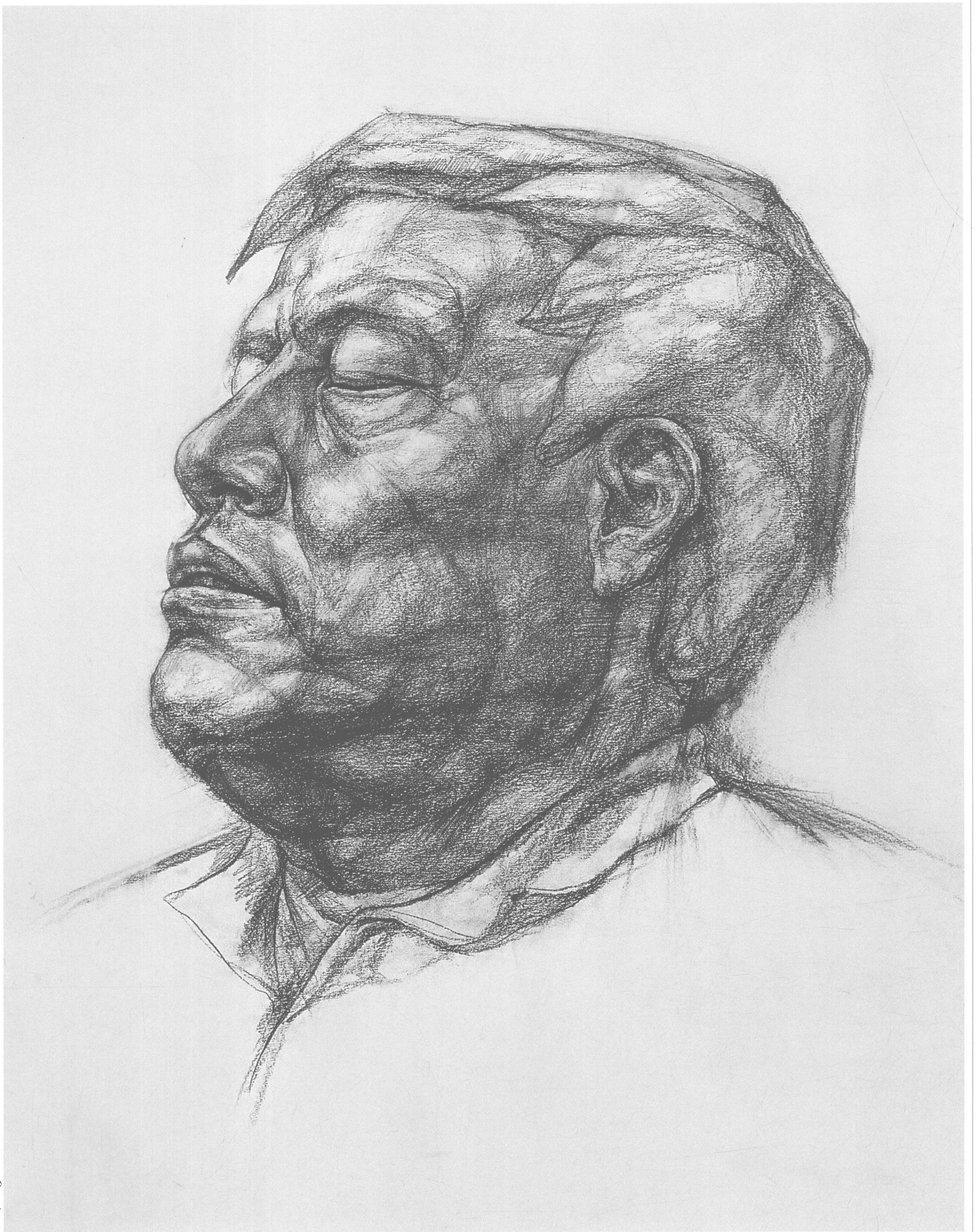
周文硕 本科一年级 2005 年 (指导教师 / 赵彦忠)

王永学 本科一年级 2002 年 (指导教师 / 宋 伟 冯建宇)

孙 研 本科一年级 2001 年 (指导教师 / 宋 伟)

刘忠明 本科一年级 2002年 (指导教师/宋伟)