

QUANGUO GAODENG YISHU YUANXIAO JIAOSHISHI HUJIA JINGPIN CONGSHU

全
国
高
等
艺
术
院
校
教
师
绘
画
精
品
丛
书

素 描 精 品 集

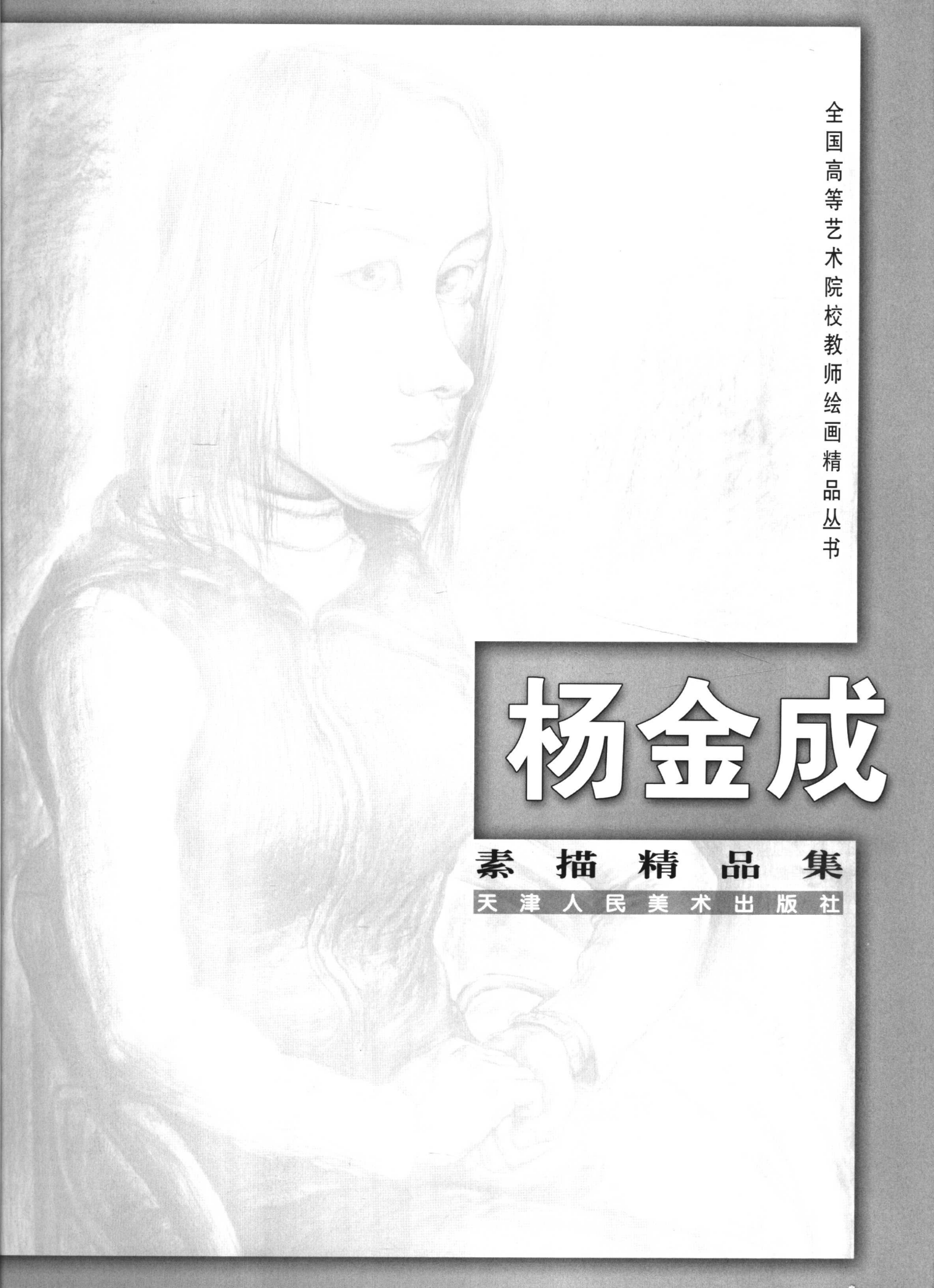
杨金成

YANGJINCHENG

■ 四 十 三 幅 素 描 精 品 范 画
■ 美 术 院 校 考 试 应 试 教 材
■ 美 术 院 校 学 生 学 习 参 考

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

全国高等院校教师绘画精品丛书

杨金成

素描精品集

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

素描精品 / 杨金城等绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2006. 12

(全国高等艺术院校教师绘画精品丛书)

ISBN 7-5305-3364-9

I. 素... II. 杨... III. 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128474号

责任编辑: 徐友声

技术编辑: 高 振

素描精品集

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞

天津市海顺彩色印刷包装技术开发有限公司 全国新华书店 经销

2006年12月第1版

2006年12月第1次印刷

开本: 889 × 1194毫米 1/16 印张: 18 印数: 1-1300

ISBN 7-5305-3364-9

定价: 全套70.00元 每册10.00元

IV · J224

序 言

在上世纪中后期的几十年里，随便翻开一本素描画册，大都是从静物、石膏、人像到人体。其中艺术价值高低不同，虽然也有不少艺术珍品，但是就表现手法和表现内容而言比较单一。随着时代的进步，眼界的拓宽，观念的改变，文学艺术的多元化，近二三十年来，素描教学与素描创作的表现语言不断涌现出一些新观念，也不断赋予素描新的内容。

在开拓者的行列中，首当其冲的就是一些年轻而勇敢的探索者——他们不同于改革开放初期的一些作品，只是对各种流派、画法单纯地进行表面模仿。现由天津人民美术出版社出版的这套《全国高等艺术院校教师绘画精品丛书》（素描精品集），就集中了一些艺术高校中青年教师的作品。

这些教师已是教学上的中流砥柱，既有坚实的基本功，又有丰富的教学经验，同时又坚持对素描概念的不断追求与探索；他们坚持各自不同的审美视角，坚持各自不同的研究方向；他们已有了不小的成绩，而且用作品不断丰富素描的语言；他们顽强地追求，尽可能完整地表现千变万化的大千世界和自己内心的体验，以及人性深层的情感。探索者的路是艰辛的，但探索表现的领域又是广阔的，我祝愿他们在探索的道路上越走越宽、越走越稳。

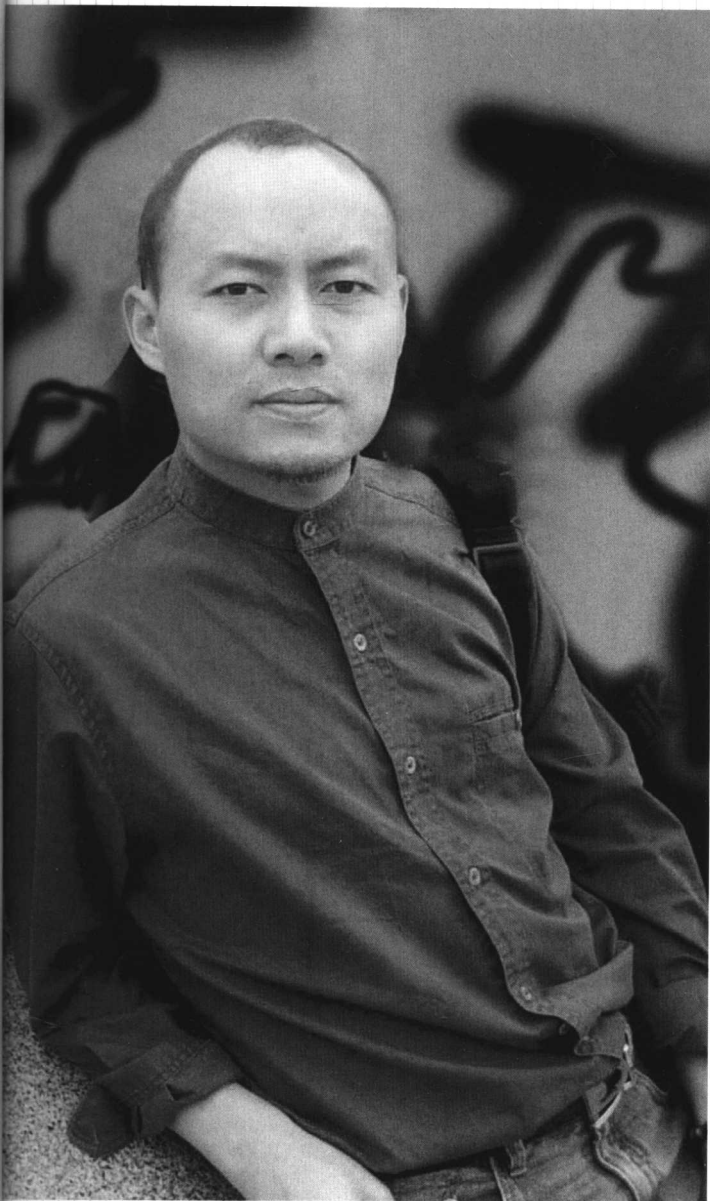
清华大学美术学院教授

权正环

1	序言·目录
2	画家简介
3	闲话金成
4	感悟素描
5	女子头像
6	夏日
7	建华
8	头像
9	头像速写之一
10	小燕
11	学生肖像
12	头像速写之二
13	女人体之一
14	肖梅肖像
15	一个哈欠
16	女人体之二
17	小宋
18	冬日
19	夏荷
20	疲劳的模特儿
21	正午
22	农妇
23	农妇（局部）
24	侧面肖像
25	贝玺
26	小莉
27	女青年肖像
28	女人体速写之一
29	女人体速写之二
30	为民
31	女人体速写之三
32	菲菲
33	女生之一
34	老大娘
35	多梦时节
36	民工像
37	人物速写
38	城郊菜农
39	城郊菜农（局部）
40	侧面头像
41	老农
42	女生之二
43	女生之二（局部）
44	女人体之四
45	女人体之四（局部）
46	女人体之五

杨金成

素描精品集

杨金成，1973年10月生，1995年6月毕业留校任教于湖南怀化学院美术系，后毕业于湖南师大美术系。现为湖南美术家协会会员、怀化学院美术系讲师。主要从事油画、水彩画创作，同时担任素描、色彩课的教学任务。作品多次参加国内各种大展，有数十幅作品先后发表于国内各种专业报纸杂志。

■ 1999年4月，油画作品《碾子》发表于《美术大观》专业杂志。

■ 2000年12月，水彩作品《秋色》入选由中国美术家协会主办的“亚亨杯”全国绘画精品大展。

■ 2001年9月，素描作品两幅入编《世纪素描艺术精品集》。

■ 2003年5月，油画作品《人物记事》三幅入选第五届湖南油画作品展。

■ 2003年11月，素描作品《大眼睛》入编高等美术教育系列教材《素描》集。

■ 2004年6月，油画作品《影子》入选全国十届美展湖南优秀作品展。

■ 2004年6月，油画作品《胖子》、《03记事》发表于《美术观察》国家专业核心期刊。

■ 2006年2月，《美术大观》专业杂志专版介绍油画作品《女人体》、《秋云像》、《小毛像》。

■ 2006年6月，油画作品《荷塘秋色》发表于《文艺报》。

杨金成

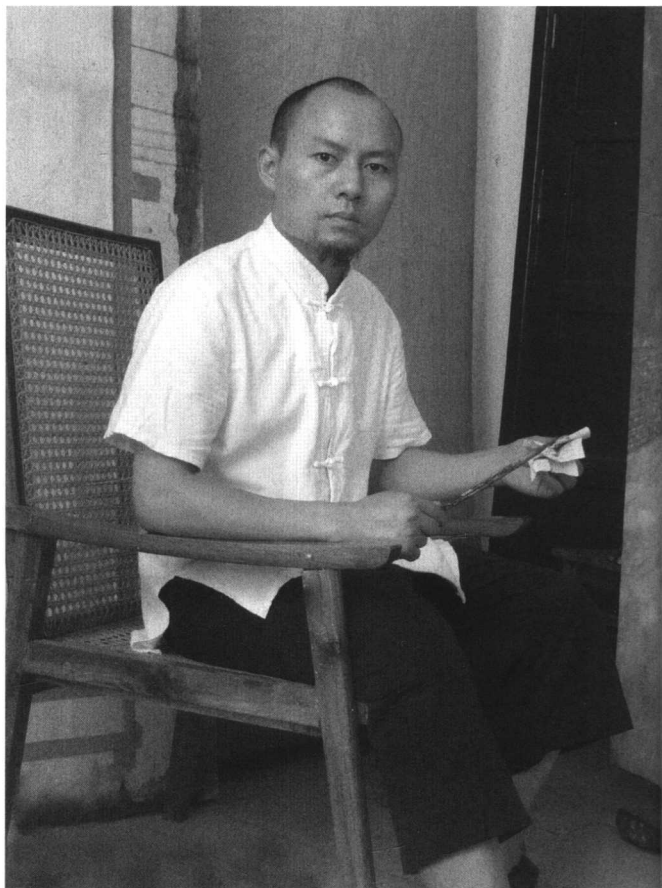
素描精品集

我的朋友金成，留着一撮小山羊胡，喜欢穿对襟的便装，加上人长得有几分帅气，我经常听见女学生在背后说他好酷。不过男同事却说他头顶秃多了点。虽然貌似聪明，但看起来与年龄不符，我也常常玩笑他应该退耕还林了。

金成在大学时期就显露出很强的基本功。毕业留校后这十余年里，除了教学，便一头扎进了他的绘画，可以说到了有些痴迷的程度。他留守孤独，看不见外面纷乱的诱惑。几年下来便积累了一大堆素描和油画作品。他喜欢画他周围的人和事，人们看多了已经没感觉的东西，在金成的笔下被演绎得异常独特、异常精彩。金成的人物造型总是有些非同寻常的“异样”，似乎不易被常人接受，然而，当你明白了他的用意，摸着他的门道去慢慢品味，你就会体会到金成笔下人物的真正神采，那些农民、工人、大学生、教师和朋友等等，一个个被他染足了艺术的色彩，沁透了艺术的情趣。

金成的造型绝对不是有意在追求怪诞，了解他的人都知道，金成在创作时自有他刻意追求的艺术讲究。对待绘画，他是一个一丝不苟、精益求精的人。对于每一个人的神态、结构、质感以及色彩、肌理、笔法、语言符号等，他都力求处处讲究传神，处处讲究精到，处处强调个人的风格样式。

生活中的金成，外表看起来憨厚沉稳、和蔼谦虚，与同事刘健有同一个绰号“爱问”。但他内心里却充满了湘西人的倔劲和灵性，可以说湖湘人的“敢为人先”精神时时在他身上涌动。前些天我去看他的一批近作，又让我大吃一惊。完全去掉了过去有些拘谨的笔法，画面潇潇洒洒犹如天然形成，一切形体结构似有似无，与过去判若两人，他告诉我他准备重新洗牌。

湖南美术家协会理事 李昀蹊
怀化学院美术系主任

丙戌年仲夏日于鹤城

素描在西方已经有几百年的辉煌历史,而在中国它作为一种舶来文化,其发展还不到百年。由于国情所致,在发展的过程中,有几十年时间几乎所有院校都是在同一素描体系下进行训练,这种素描教学模式所带来的弊端即是“世界艺术大同化”。艺术不同于科学,科学有统一的标准,允许推广和重复,而艺术则不然,艺术贵在独创,创新是艺术的生命所在。好在当今有些院校和有识之士已经做了部分改革和调整,素描风格与形式逐渐走向多元化,这是值得高兴的事情,但我发现问题依然存在,比如“准确再现对象”、“三大面五调子”、“老师摆模特儿,学生照着画”;其次铅笔、炭笔、白纸仍旧是素描的主要表现工具和材料。再加上引导不够,素描教学再也激发不起学生的表现欲望,以至于引起广泛的“审美疲劳”。许多学生上课只是为了交作业而草草应对罢了,非常缺乏主动性和绘画热情,课程结束后学生的专业素养和对美的认识并没有得到真正的提高。痛定思痛,当务之急我们应该拓宽素描的教学理念。当传统的素描技法不能满足我们的感官刺激和审美需求的时候,我们理应调整自己的思维模式和借用其他新型材质来改变这一现状。曾经被普遍视为单色画和造型艺术基础的素描,我想它的定义是相对于“彩描”而言的,以前市场上除了铅笔、炭笔之外也没有过多的材料可供选择。在信息化、网络化、数字化的时代,科学技术日新月异,绘画材料也是丰富多彩,琳琅满目,这恰好为我们革新素描语言提供了良好的物质条件。随着时代的发展,我们没有必要再用某种固定的模式作为训练标准和评判依据,素描理念也应得到相应的调整和拓宽。

我们应该把素描当作是一门有意味的绘画形式语言来灌输给学生。既要让学生明确素描训练的目的在于提高造型的能力,更应该让学生品尝到绘画的乐趣和奥妙。造型的目的是为了传达个人情感以及对事物的认知度,为了更好、更准确地传达,可以不限手段。我们必须把画面的每根线条都当作是个人的独特语汇,让工具、材料自由地工作,让它们制造自己的语言符号,对不同的材质所具有的视觉效果和美感给予充分的表达。特别是新型工具和有色材质的有机契入,不仅可以丰富素描语言,拓展素描的表现力,同时还可以提高学生的兴趣。我们可以本着实验的原则,鼓励学生对新材料的关注和应用,在具体实践和操作中去比较,并在比较后进行选择,从中寻找到适合个人主观情感的表达方式,写实、表现、具象、抽象等,利用一切能够利用的形式和手段,建立自我的审美体系及新的形式语言。

在指导思想,把突出绘画性和创造性作为最重要的一点来加以研究与训练。对形体不是被动描摹,而是主动处理和表现,培养学生具有创造性的头脑,即画得聪明。在作画过程中,要屏气凝神,洞察所绘对象的内心世界,把自己与对象融为一体,为情而造画,而不是无病呻吟“为赋新诗强说愁”。要想达到教学目的,单讲理论是不够的,教师应该采用直观性教学为主、理论为辅的方法。教师如果要是自己的理论或指导思想得到学生的认可或采纳,那么他自己必须是第一实践者,教师的现场示范质量很重要,他必须在具体操作中表达出来,其画面效果要基本能体现出这一思想性。作为教师,他不是百科全书,在某一时期他可能只在一种风格或形式里去完善和发展,学生的任何别于老师的风格或形式都应该给予支持和鼓励。

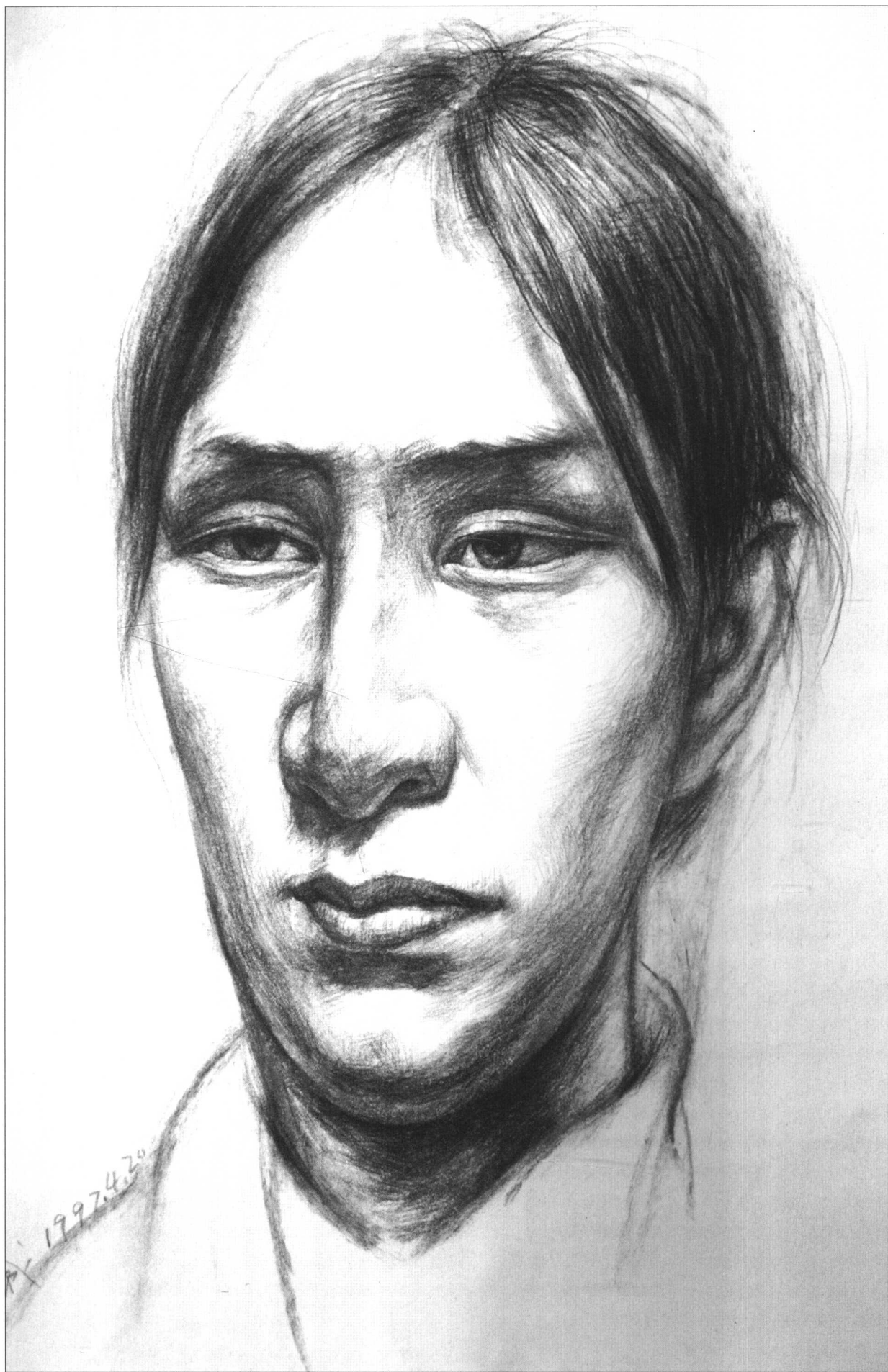
在作业要求上,画面要有鲜明的个体语言,能使画面营造出一种真实感和现代感,即要做得真实、可信;强化一种画面结构的力量和感染力,使画面具有原创性的同时,又具有可读性和欣赏性。

素描作为一种绘画形式发展到今天,自有其独特的文化内涵和审美价值。它可以像文字一样被阅读和理解,而对于其制造者来说是最质朴、最真诚的情感表达方式。在艺术越来越追求多元化的今天,任何样板体系的推出都是不合时宜的,也不可能成为一成不变的版本。我们应该以宽容的心态去迎接各种新形式的到来。各个院校应该根据自己的实际情况创立适合自己特色的教学体系,素描也不例外,那种一统天下的教条主义应该远离我们的课堂。《苦瓜和尚画语录》有这样一段话:“在墨海中立定精神,笔锋下决出生活,尺幅上换去笔骨,混沌里放出光明。纵使笔不笔,墨不墨,画不画,自有我在。”石涛针砭时弊,提出“我的精神”的论断,即强调艺术家必须重视自己的创作个性。同样,我们在素描课上也要提倡一种个性的张扬和创新意识,并鼓励学生去探索未知的领域。给老套的素描课堂赋予新的语言与活力,使其和别的画种一样成为独具特色的情感表达方式,即一种有意味的绘画形式。

这次得于李昀蹊先生的推荐,有机会出这一集子,一来是对自己素描作品的一个归纳和总结,二者是想恳请各位师长及道友们赐予宝贵意见,以达抛砖引玉之目的。最后,向教诲过我的先生和给予我帮助的朋友道一声谢谢!

杨金成

2006年8月于怀化学院

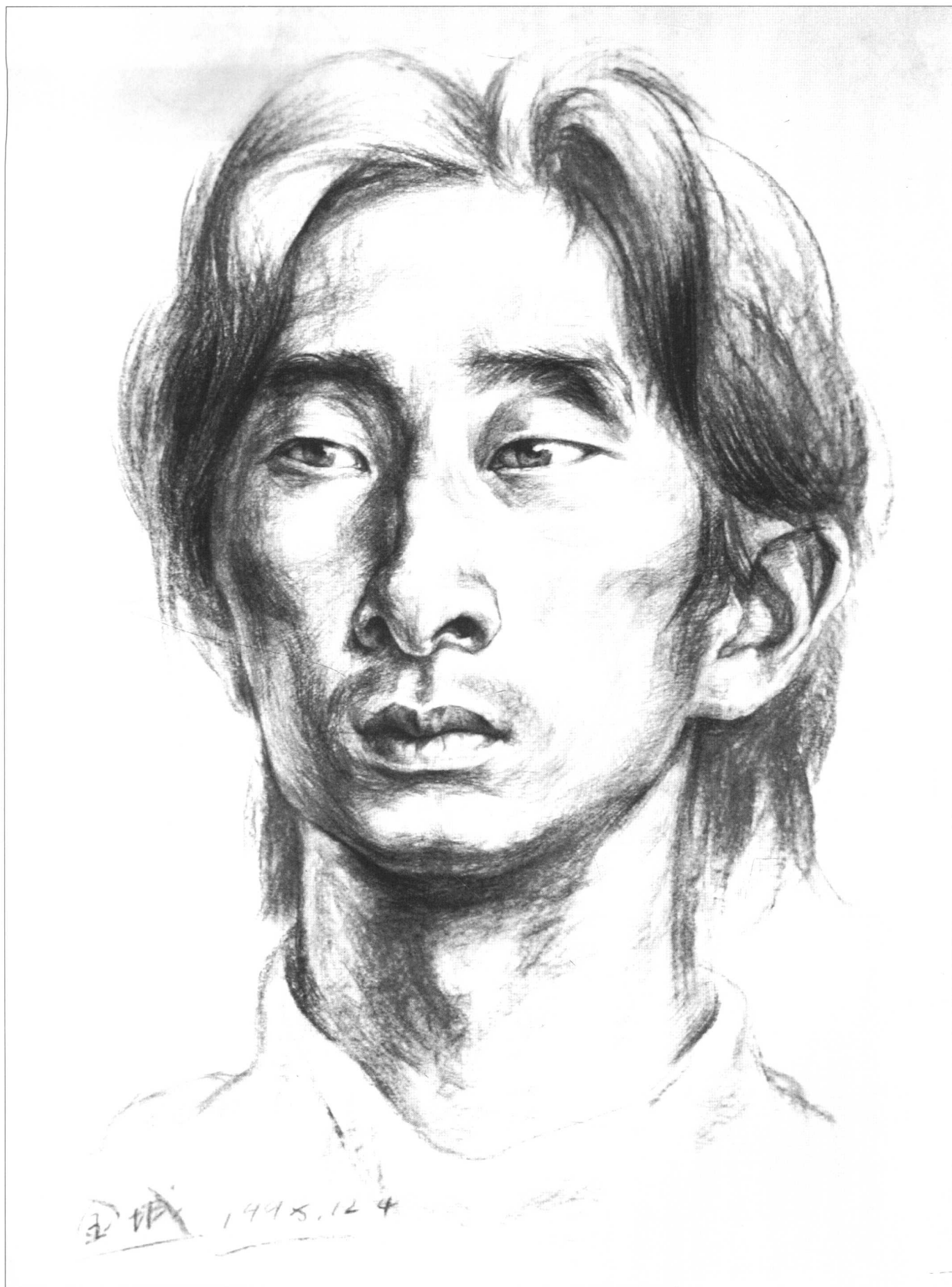

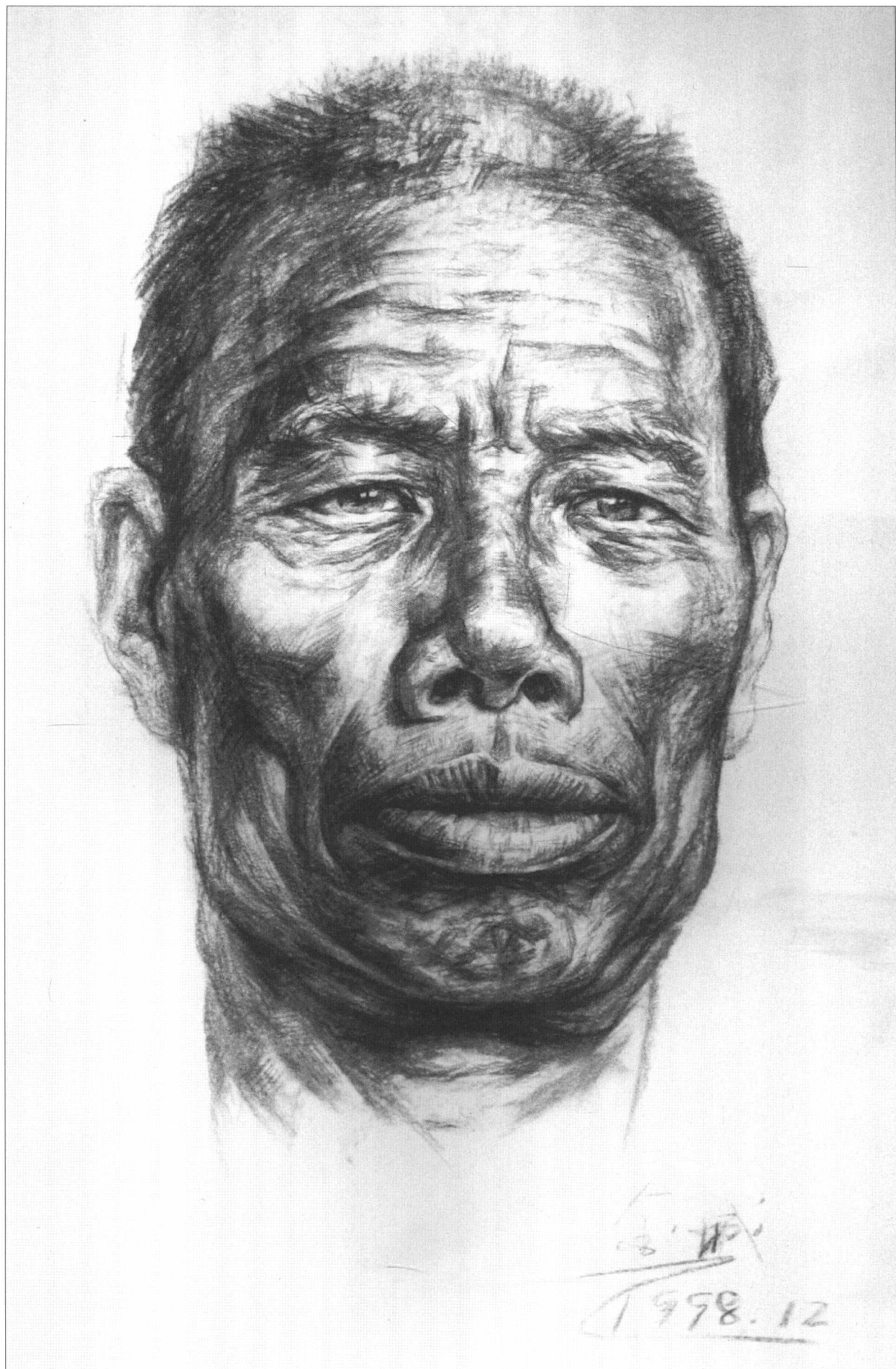
女子头像

54cm × 39cm

1997 年作

头 像

54cm × 39cm

1998 年作

头像速写之一 50cm x 32cm 2000年作

小 燕

108cm × 79cm

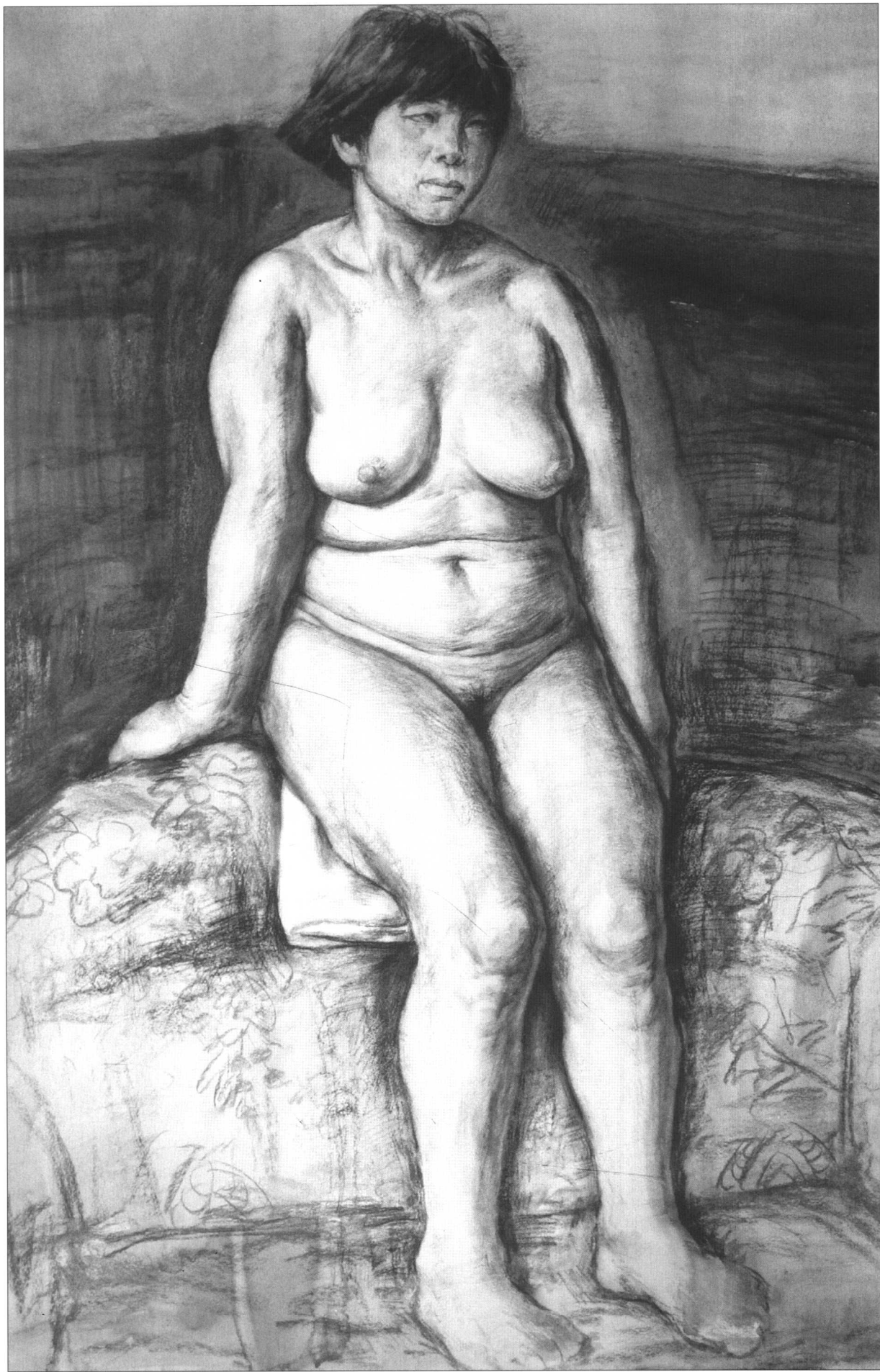
2000年作

学生肖像 39cm x 55cm 2000年作

头像速写之二 50cm x 32cm 2000年作

女人体之一

108cm × 79cm

2001 年 作

肖梅肖像 108cm x 79cm 2001年作