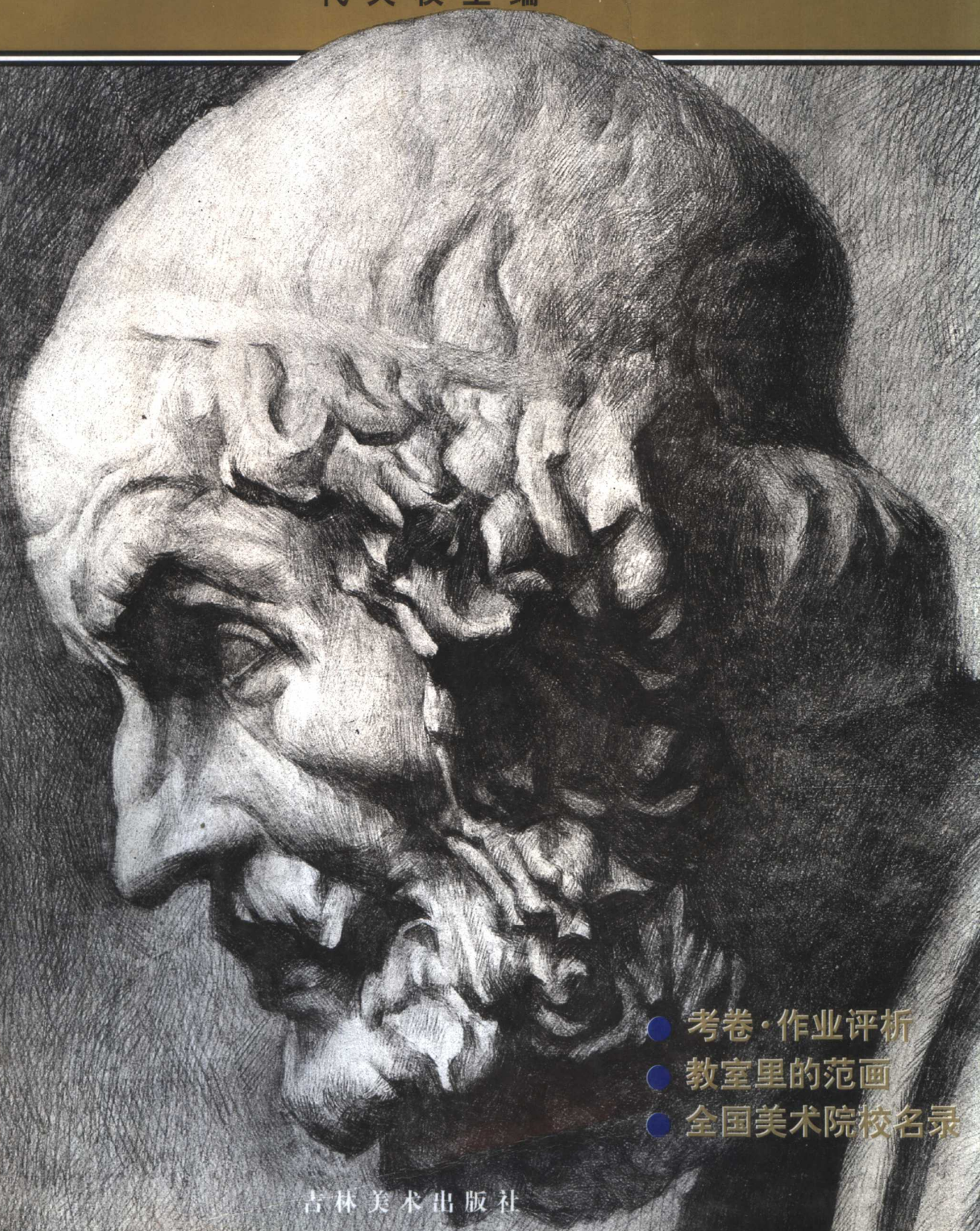

考场·教室 静物素描

— 代大权 主编 —

- 考卷·作业评析
- 教室里的范画
- 全国美术院校名录

吉林美术出版社

(吉)新登字 06 号

考场·教室静物素描

主 编:代大权

责任编辑:张学杰

技术编辑:赵岫山

装帧设计:万伯乐

出版发行:吉林美术出版社

地址:中国长春人民大街 124 号

1999 年 1 月第 1 版 2000 年 3 月第 2 次印刷

印 刷:长春第二新华印刷有限责任公司

开 本:880×1230 1/16 8 印张

印 数:5 230—7 730

书 号:ISBN 7—5386—0792—7/J·477

定 价:36.00 元

考场·教室静物素描

代大权 编

吉林美术出版社

考场·教室静物素描

总 策 划：刘丛星 张学杰
主 编：代大权
副 主 编：邸 雄 贺秦岭 沈德志
编 委：邸 雄 苏岩声 马亚平 李常荣
杜建国 邢继有 赵 健 石小伟
钞少军 郭震乾 李 宪
特 约 总 评：邸 雄 杜建国 邢继有 王 晓
文 字 撰 稿：赵 健 苏岩生 罗 汉 成文正
郭震乾 高凯农
作 品 摄 影：钞少军

目 录

序	4	拉奥孔	62
石膏像画法步骤	7	摩西	64
几何形体	9	石膏与静物	66
柱头	12	壶·罐与水果	74
石膏面像	14	易拉罐	86
美狄奇	17	禽的标本	88
伏尔泰	23	羊头骨与衬布	92
海盗	30	小提琴与花瓶	94
大卫	33	鞋	96
拉奥孔	40	衣服·木头	99
布鲁特斯	42	机械	103
荷马	49	教室里的范画	104
莫里哀	54	全国美术院校	
朱理	61	及相关专业招生名录	115
		面向全国招生的艺术院校	127

序

自本世纪中叶,新中国建立以来,我国的美术事业已经有了长足的发展,无论是质量还是数量,美术作品的日新月异都是令人瞩目的。究其根源,中国高等美术院校科学与系统的专业教学——尤其是专业基础的教学,可以说是一切成果取得的基础。

五十年代曾在北京召开了首次全国美术院校素描教学座谈会,与当时一切向“老大哥”学习的政治热情相呼应,会议肯定了前苏联的美术教育思想,前苏联高等美术院校的专业教学原则与方针,尤其是俄罗斯美术教育家契斯恰可夫的素描基础教学体系开始在中国的美术院校中具有了指导意义。众多初涉美术殿堂的莘莘学子以能画一手漂亮的“契斯恰风格”而自豪不已。当终于有一天他们发现在现实创作中契斯恰可夫也有不灵的时候,也仍不怀疑自己在学习方法及思考问题的角度上是否有以偏盖全的自闭倾向,甚至反而怀疑自己的钻研还不够深入,精华的领悟还有待时日。于是在中国就出现了一大批为基础而基础,为手段而手段,将基础与创作、手段与结果混为一谈的美术家,这些人绝大多数留在了美术院校内,没有创作的压力,也就失去了检验真理的实践机会,于是用以偏盖全的自闭追求去教育,影响了一批批的学生,这也是中国美术教育传统痼疾的一个极重要组成部分。

不能否认,以契斯恰可夫为代表的前苏联美术教学体系(以当时的历史背景为前题)确实有其科学与系统的一面:严格的空问块面分割组合、精确的笔触排线理性表现、细腻的色阶色调解析排比等等使每一个接触到这一体系的人都有如进入到一个知识的宝库,但这一体系终归是为某一种风格的创作打下造型基础的体系。它的由来即是这种创作风格理论的产物,它所服务的创作一是随着时代的变迁突破人为的禁区进入到一个新的思想与文化的空间时,这一体系的滞后,保守及僵化也就成了不等的事实,这一现象在中国出现于文革后期,随着思想解放的步伐越迈越大。文艺创作不再仅仅是政治的附庸,不再是功劳的展示与唱不尽的颂歌。中国人对自身政治、文化生活更为深刻的认识和剖析,对“人”的本体意义在更高层面的确认,写实风格的美术创作一统天下,唯我独尊的局面被百花齐放的追求所超越。为了更为深刻的表现目的,更为丰富的风格形式,对造型基础新的观念,新的探索的提出与实践也就变得更为现实。一九七九年第二次全国高等美术院校素描教学座谈会,可以说是这种新观念,新探索的宣言。会议本着艺术民主的精神,认真回顾了前苏联美术教学体系对我国同道们的深刻影响,它的利

与弊、得与失、过去与未来,表面上是对基础问题的泛泛而谈,实质则是现实创作压力越来越大,旧的初期训练已远远无法满足新的后期创作的表现需求。

任何一种基础,都是为创作服务的基础,离开了创作的多样化,基础的单一与僵化就将致基础于死地,反过来又将致创作于死地,我们有众多的同道以其一生证明了这一点。

对于已走过的弯路不应看做是走了错路,任何一条直路实际上都是由无数的弯路所构成,弯路存在的意义就是为了证明直路。

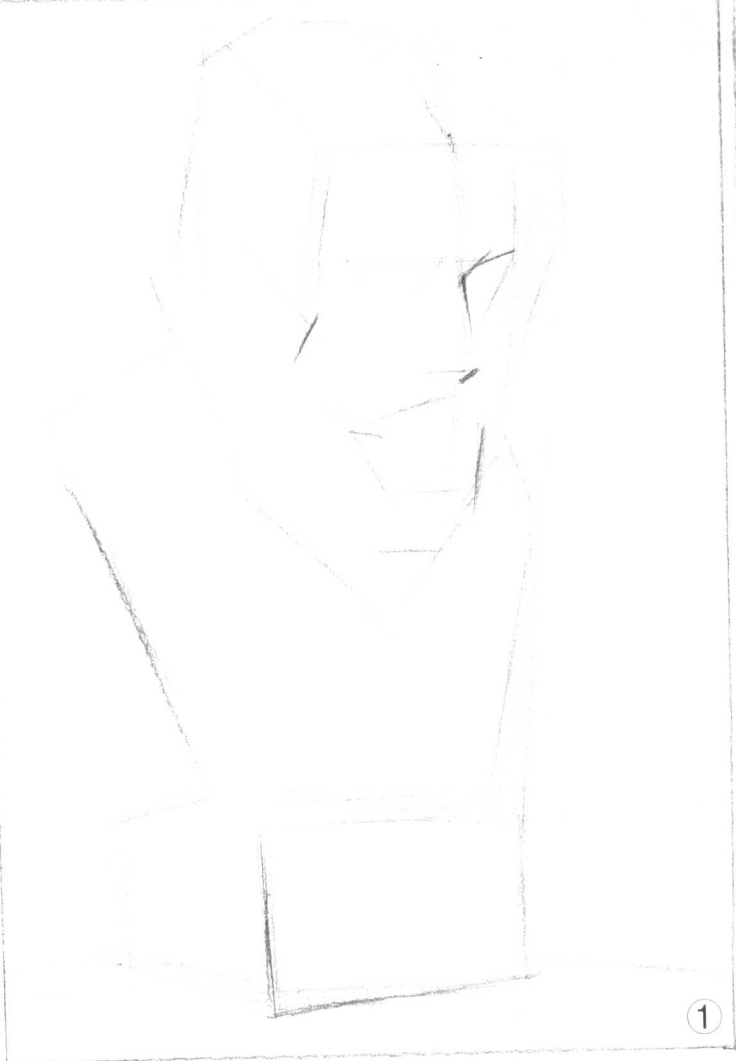
于是有了这样一本画册,专门展示美术院校考卷、及学生习作,也穿插几幅五十年代的作品和考卷。中国的美术教育在其初期造型基础上是如何一步步走了过来的,受益者首先应该是对美术专业知识知之甚少又渴望少走弯路的初学者,这本画册不再只展示结果而告诉其过程,从过程的比较中可以更清醒的把握结果,这本画册不再满足于说该怎样画;而更多的是说可以这样画,也可以那样画,造型的目地只有一个,即尽可能客观准确的再现物体,无论是空间的位置,构架的组织,光线的比较等等技术指标都是为了这一目的而存在的,目的只有一个,但接近与把握这一目的的方法与途径却可以、也应该因人而异,多种多样。今天机械的理解学习方法就可能产生明天机械的理解创作目的,造型的精髓如同真理的精髓,很朴素也很简单,谁都可以拥有。

通过这本画册不难看出,造型的观念与方法实际也是开放与变化的,随着时代的脉跳而拥有自我的生命,一成不变的只是人的进取与追求,只有能动地去正视问题,高等美术院校的招生标准、和教学才不会落在时代之后。如以正统自诩,以广出排它,则误人误己。

特别要感谢的是吉林美术出版社以学术建设为己任,在众多类似的选题中独僻蹊径,别出心裁,并诚邀众多专家学者撰文拟论,以深厚的学养指导点评每一幅作品的实践,这也是我国当前高等教育机制转变的重要体现。从应试教育转向素质教育,强调发挥美术专业初学者的主观能动性,在丰富的比较与鉴别中提高与完善自己,吉林美术出版社在这里所奉献的,无疑是对旧的世纪一次有鉴的总结,对新的世纪无限美好的期盼。

代大权

1998年8月于西安

石膏像画法步骤

石膏像写生是学习素描的重要手段之一。其主要学习目的是，培养学生的形体观念；空间观念；比例观念；色调观念。要得到好的学习效果，必须要掌握正确的作画步骤。

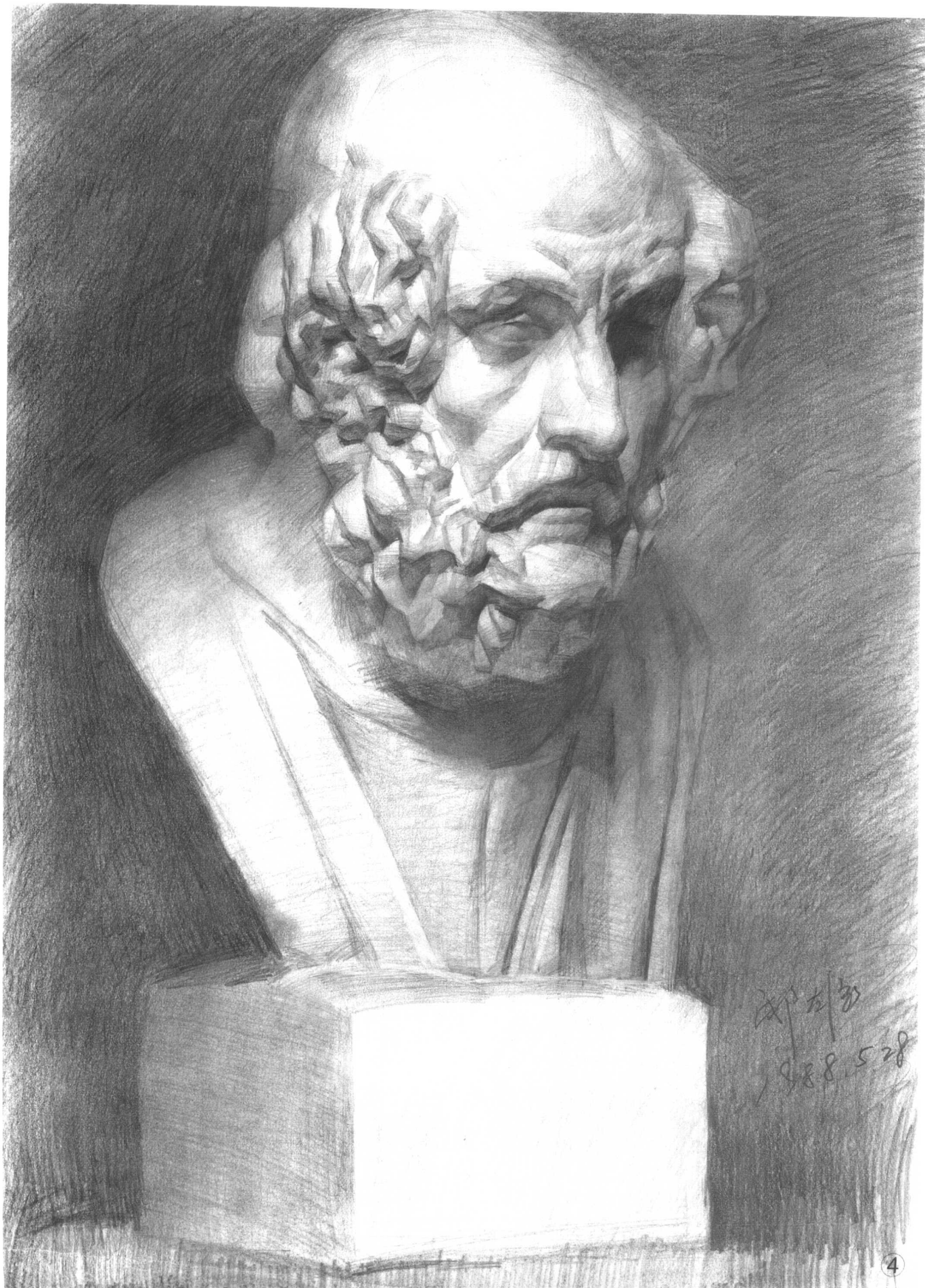
第一步骤：确定构图和大的比例关系。首先，用虚线确定物体最高，最低的位置。再确定左、右位置，画出物体宽和高的比例。划分石膏像头部与胸部，底座的比例，各部分的宽、高比例。用较长的直线概括基本形，确定各部分的位置和比例关系。这个阶段，大约需要占全部作画时间的六分之一。

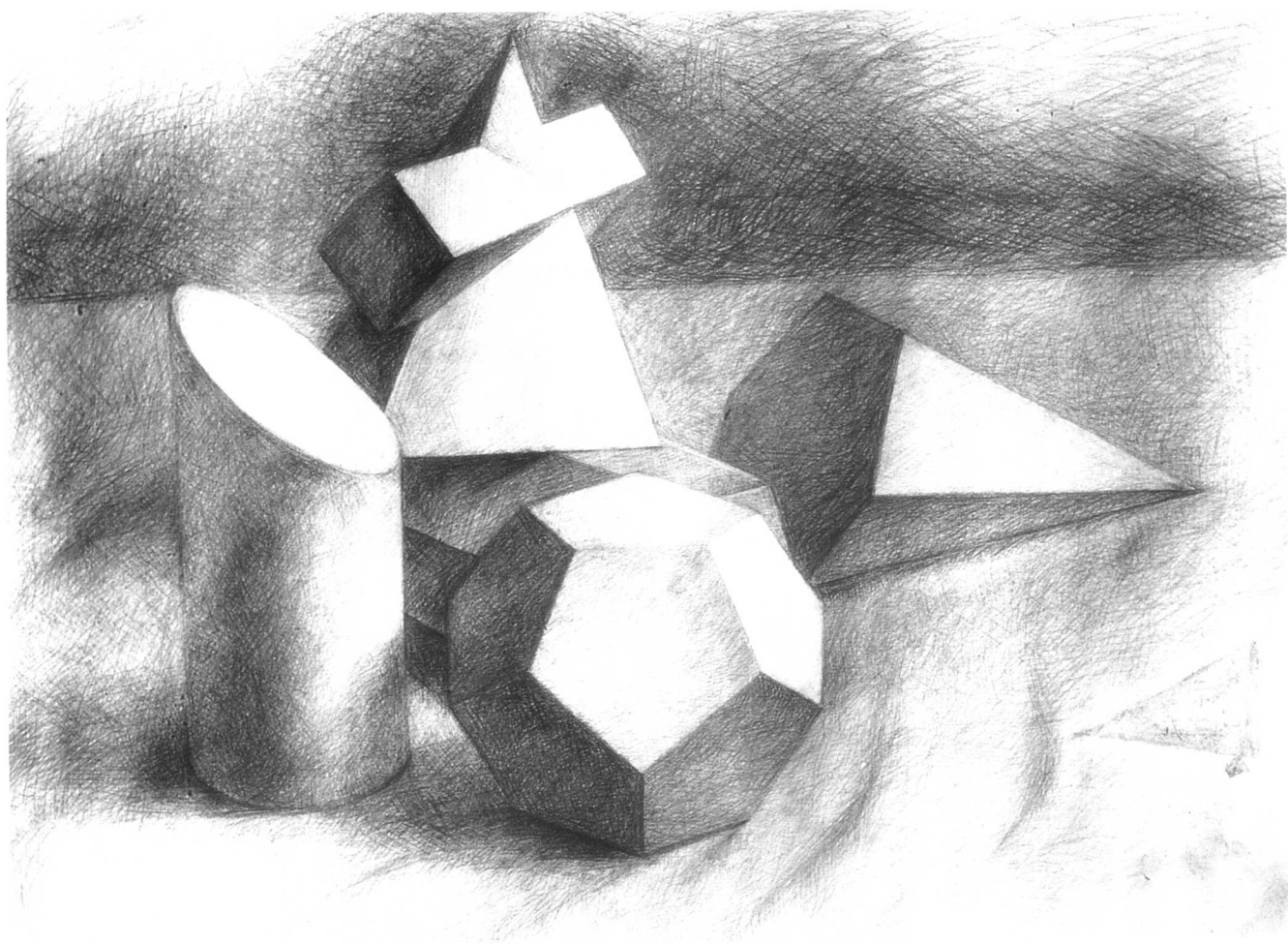
第二步骤：在大的比例和位置确定之后，就是区分暗部与亮部。先用线概括的画出暗部的基本形，注意不包括灰面。然后，虚线平涂暗部，（包括背景的暗色），颜色要涂的匀，不能太花。大约这阶段占全部时间的六分之一。

第三步骤：画出暗部与亮部衔接处的变化，包括：轻重、虚实和具体的形。要从重向淡按顺序进行。画出强、弱的变化。要特别注意，向暗面过渡要虚，向亮面要实，还要根据形体塑造面。这个阶段的重点是明暗交接线，只有它深入到相当程度，才能画亮面和暗面里的东西，明暗交接线是最具体、最深入的部分。这个阶段约占全部时间的三分之二。

最后，要用一部分时间调整画面的大关系。注意画面的整体性，暗部中的亮不能太跳，亮部中的暗不能太重。远要虚、近要实。调整黑、白、灰的对比关系，色调不能重复。

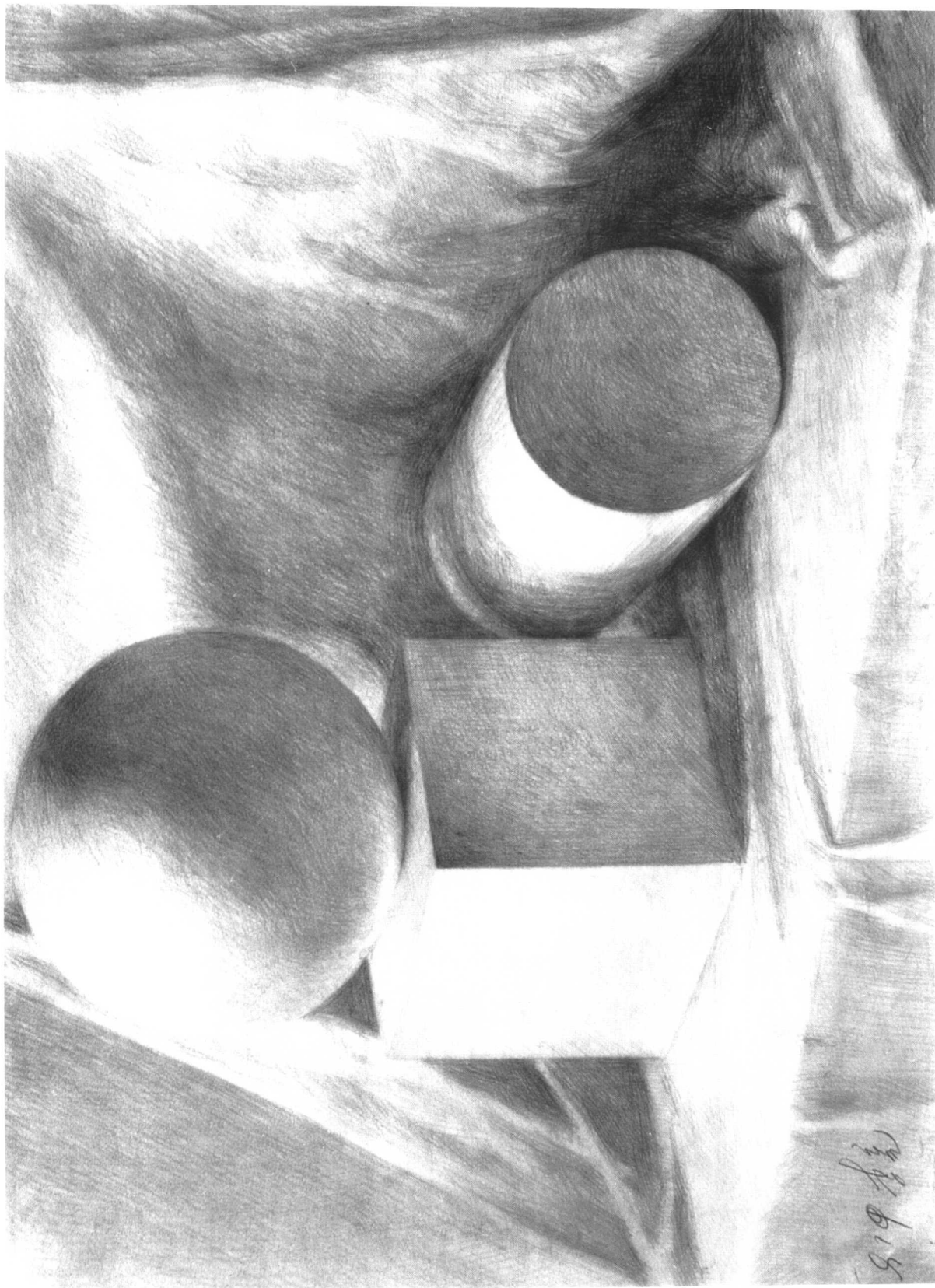
邱雄教授讲解、绘画

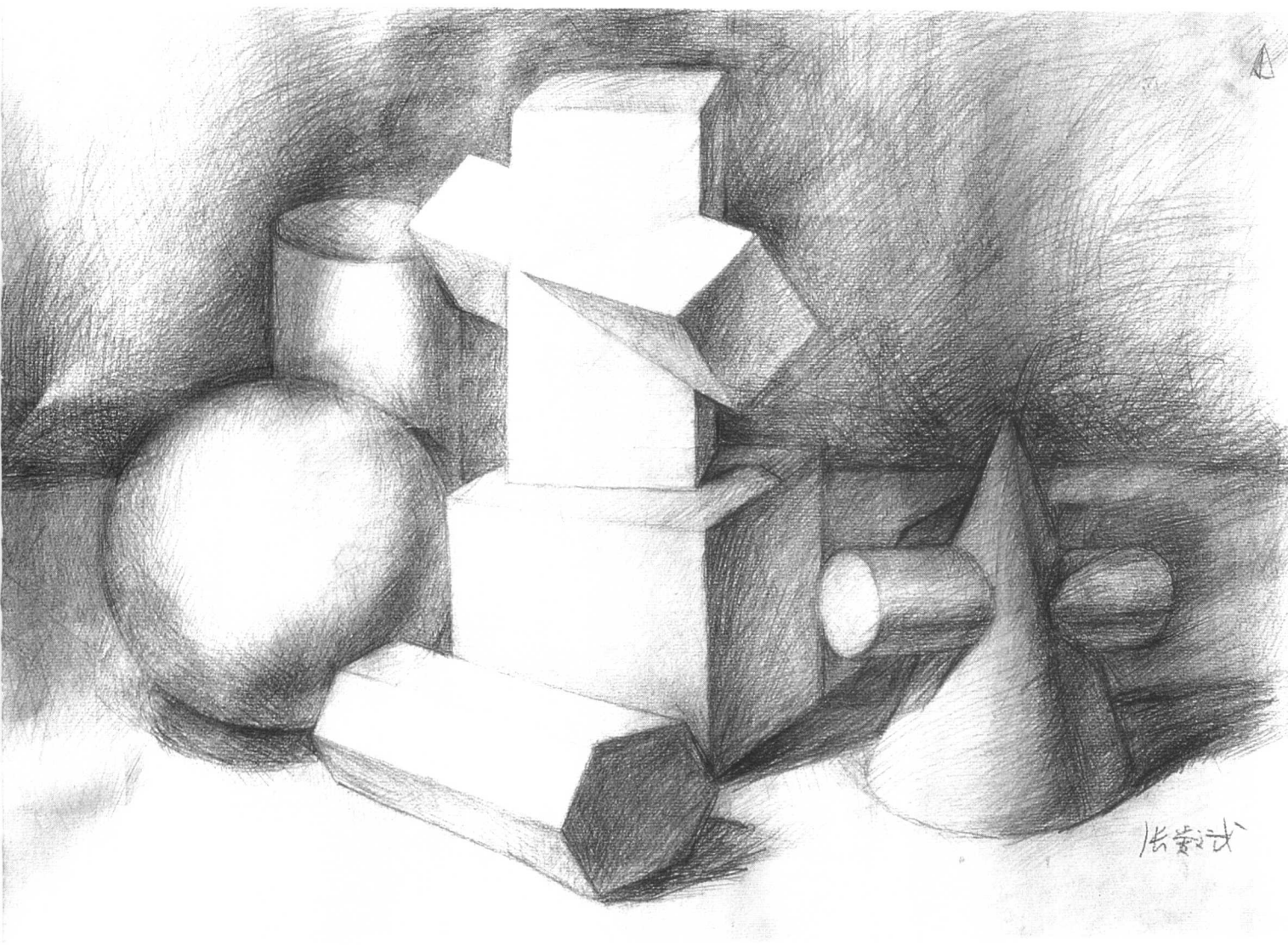
这一组几何体在构成上比较成功，使构图错落有致，生动并富有情趣。塑造中运用明暗表现出光与影的效果，石膏的份量和力度也得以体现。形体的转折处有明显的强调。工具的运用也比较熟练。不足之处是每个几何体的暗部没有按照空间的深度进行色调浓淡的区分，亮部的色调也存在同样的问题。柱体的竖线有些倾斜，导致整个立面视觉上的不平衡。背景局部色调过重，一条明显的模线影响了立面的整体效果。

(马亚平教授讲评)

这幅石膏几何
模型构图稳定，饱
满，色调变化富于
层次，体积感、质
感都表现较好，虚
实，空间感也体现
的不错。不足之处
是物体大面的边沿
一样的尖锐，缺乏
自然的厚度变化，
前面圆柱圆面的透
视关系不对。

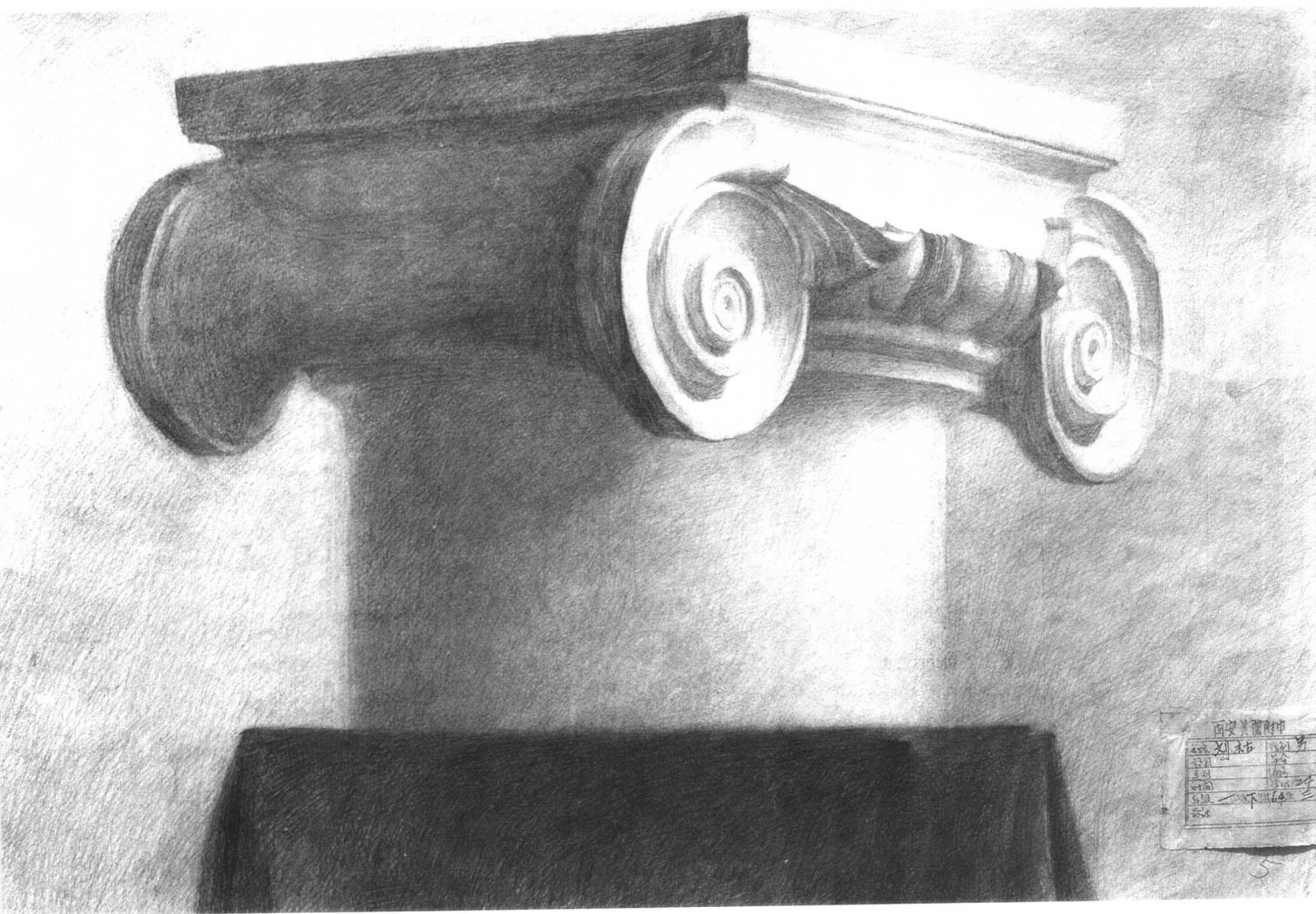
（杜建国教授
讲评）

这幅作业的构图变化中透着均衡，结构紧凑、有力。物体的相互穿插表现出画面的空间深度及透视效果。黑白灰的色彩关系在画面中十分明确，有一定的色彩透视效果。不足之处是几何体的比例还欠严谨，石膏的质感体现得不够，背景有些零碎，石膏亮的色彩缺少微妙的对比变化。

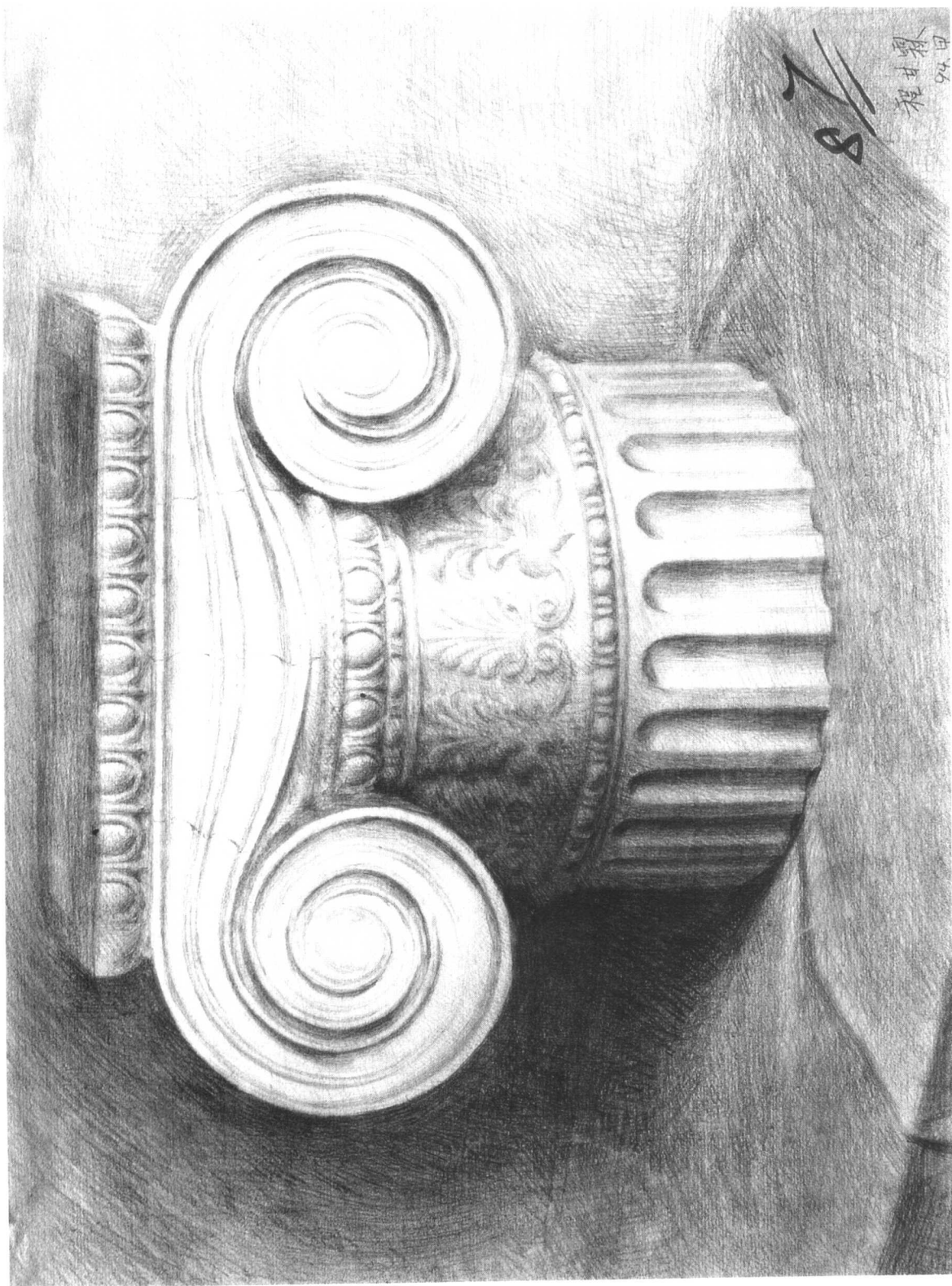
(马亚平教授讲评)

柱头

柱体的处理太虚了一些，特别是交界线同灰面的转折过渡不够具体，致使柱顶和柱体有些远离，柱体的体积感也表现的不够强。

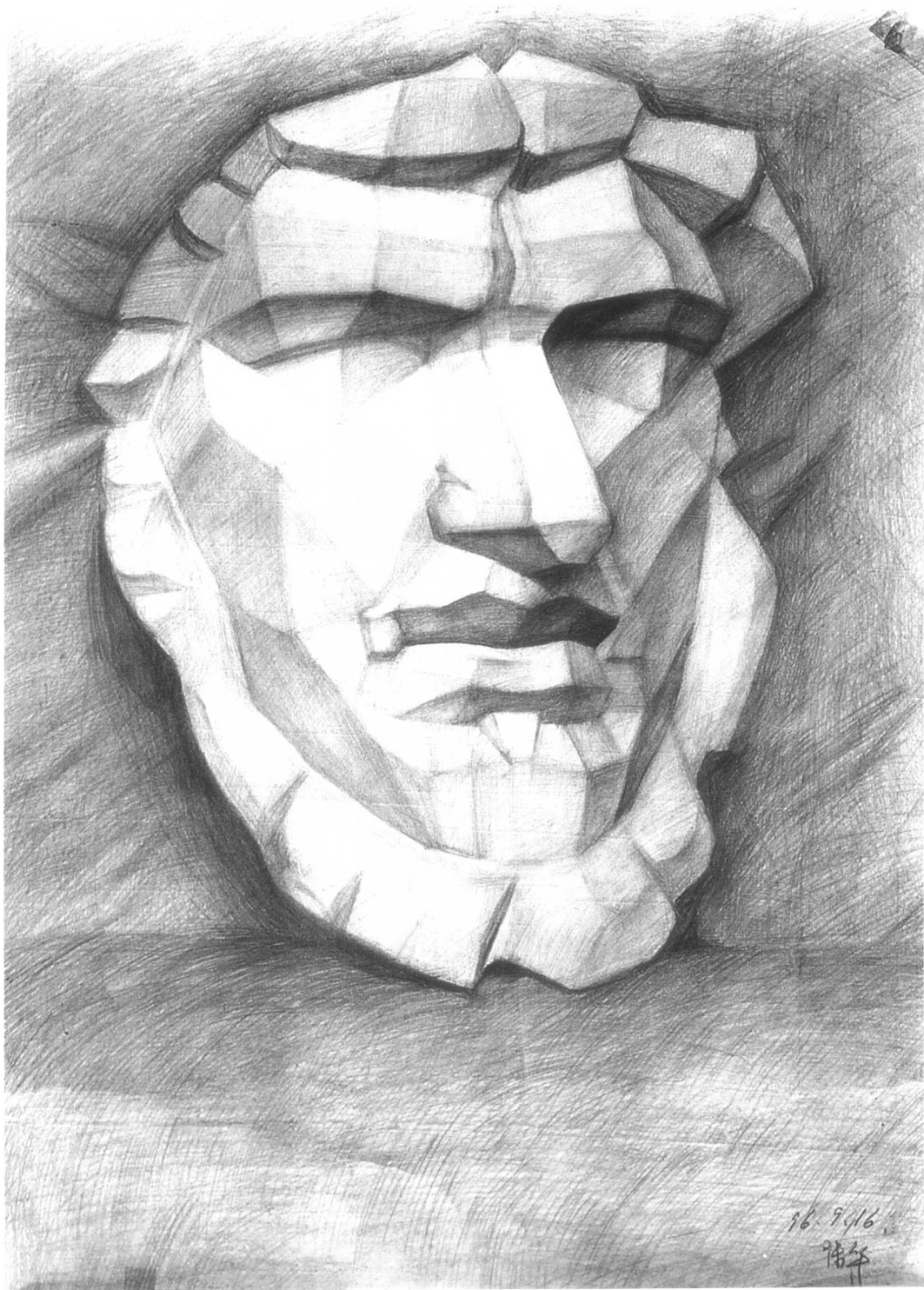
(杜健国教授讲评)

此柱头刻画的严谨细腻，体积感和空间感不够强，细部的刻画缺乏概括力，暗面阴影等也不够透明。

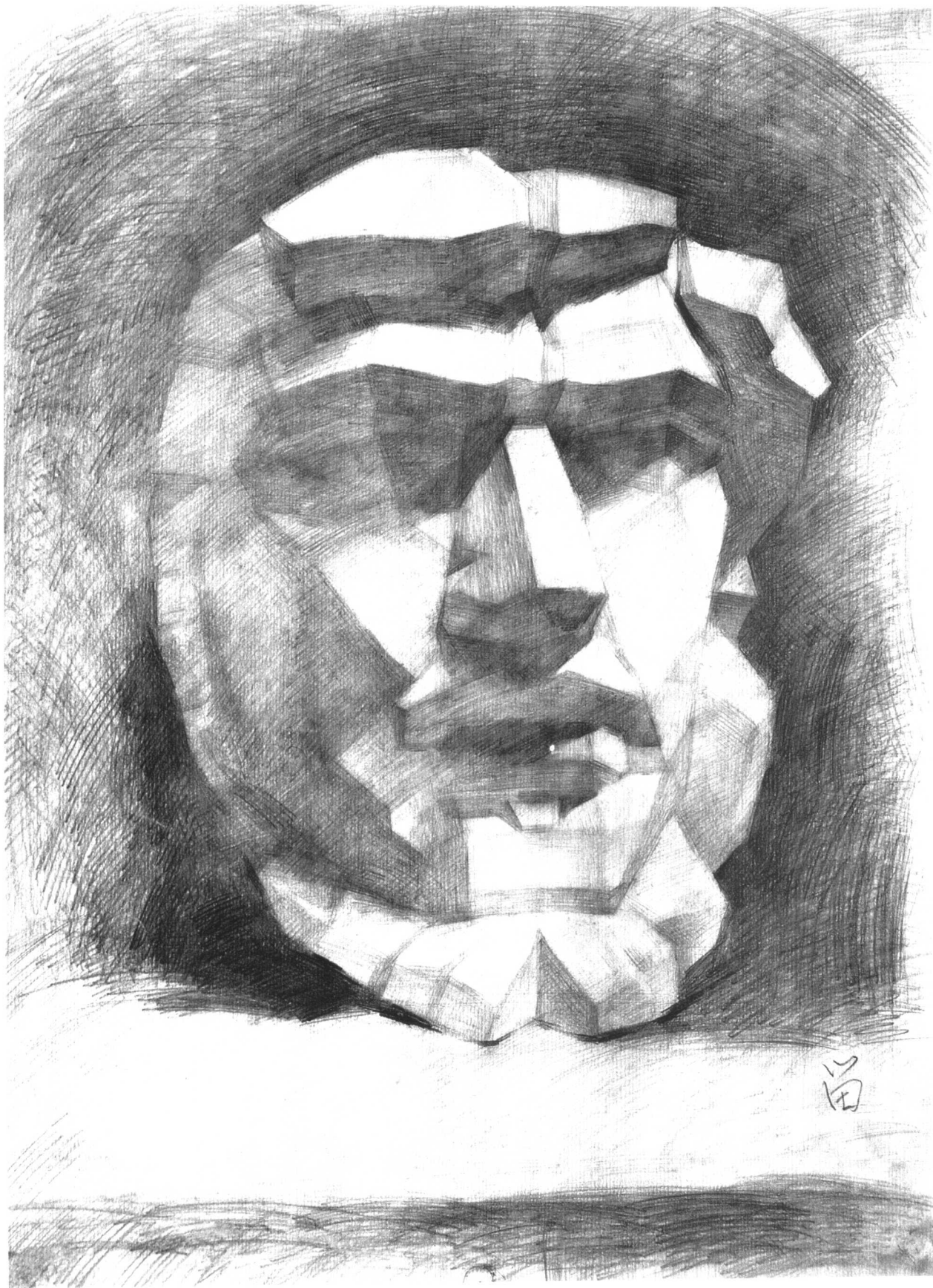
(杜健国教授讲评)

石膏面像

进行石膏切面像的写生练习,对初学者认识形体转折及明暗色彩的变化很有益处。面对这个多块面组成的形体,还应注意看到整个切面像的形体起伏,不可因为刻划小块面而忽视了联系整个形体。作画过程即是分析的过程,又是综合的过程。物体的虚实表现也应从整体的比较做起,避免色调重复和用力平均,包括背景部分都是为了更好地突出主体。

(马亚平教授讲评)

此石膏面像构图恰当，体面刻画肯定，色调变化比较统一。嘴部的体积表现欠佳，暗面交界线处表现太虚，颧骨处不够突出。

(杜健国教授讲评)