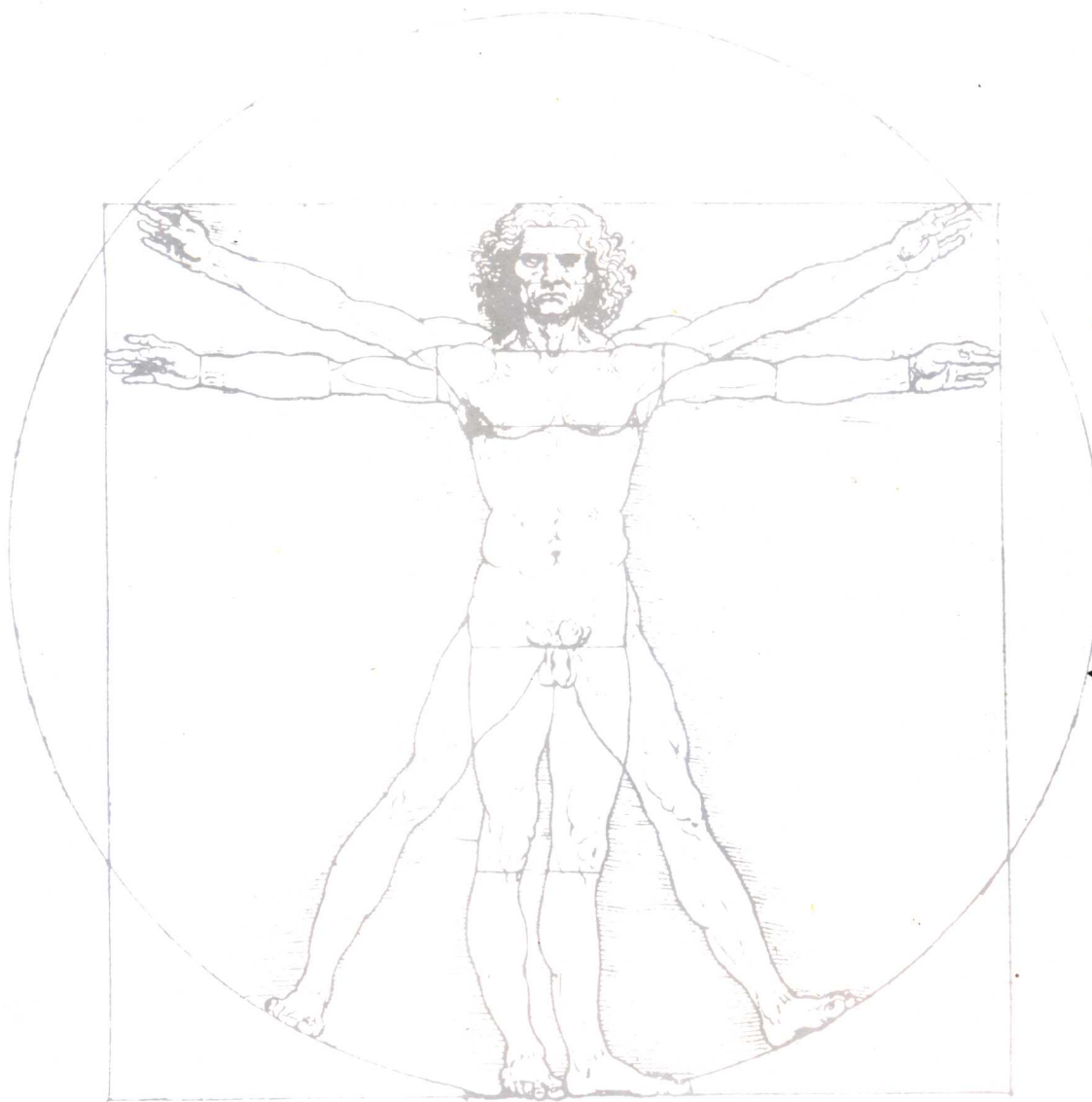

中 国 高 等 美 术 院 校 前 沿 教 学 丛 书

中央美术学院素描教学

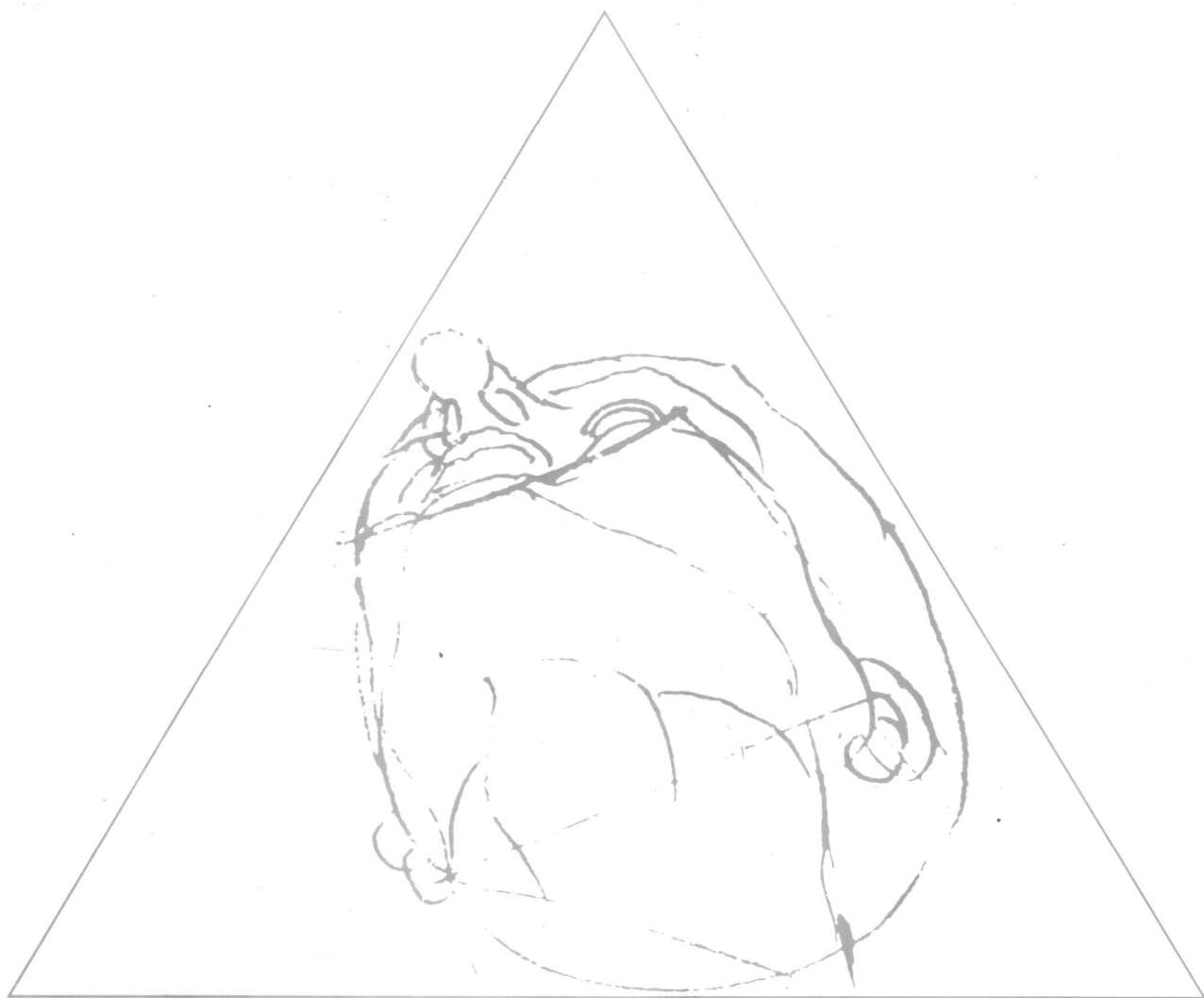
Zhongyang
Meishuxueyuan
中央美术学院 Sumiaojiaoxue

素描教学

苏高礼 著

Sugaolizhu

吉林美术出版社

仰起的头·阿尔布莱特·丢勒

ISBN 7-5386-1380-3

9 787538 613803 >

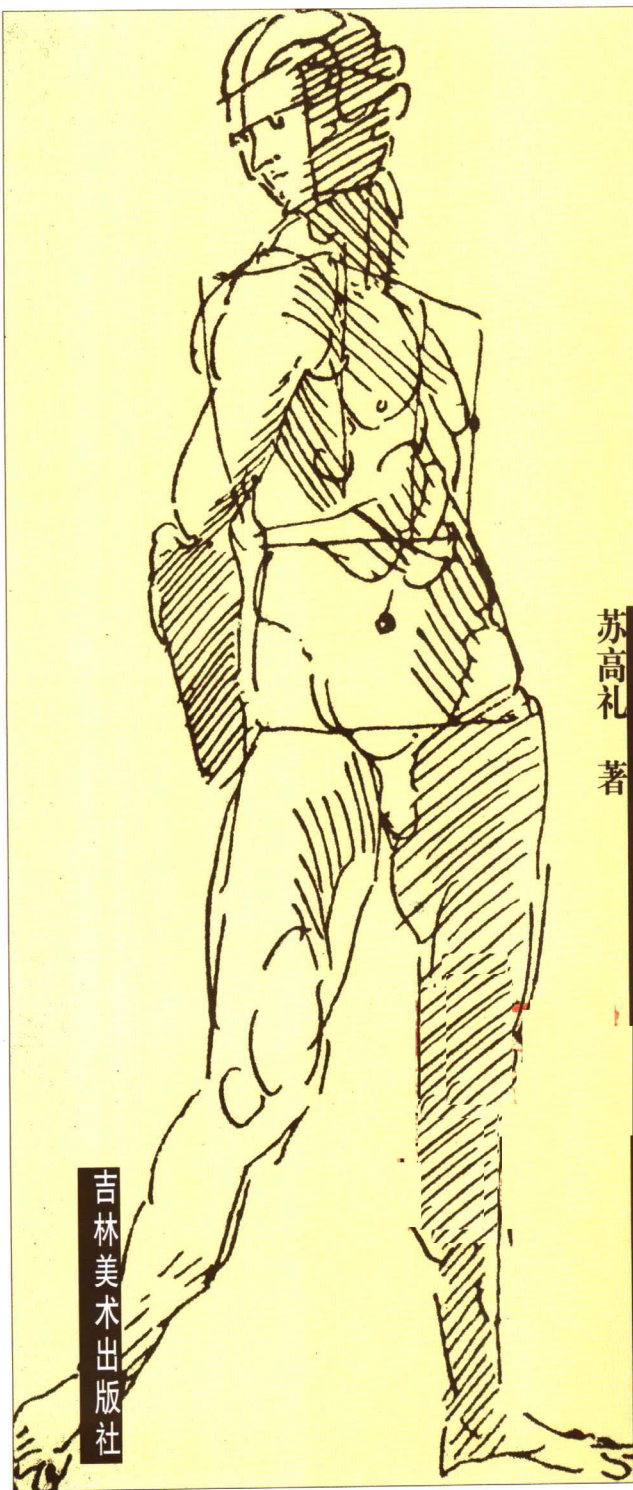
ISBN7-5386-1380-3/J·1087 定价: 48.00 元

中国高等美术院校前沿教学丛书

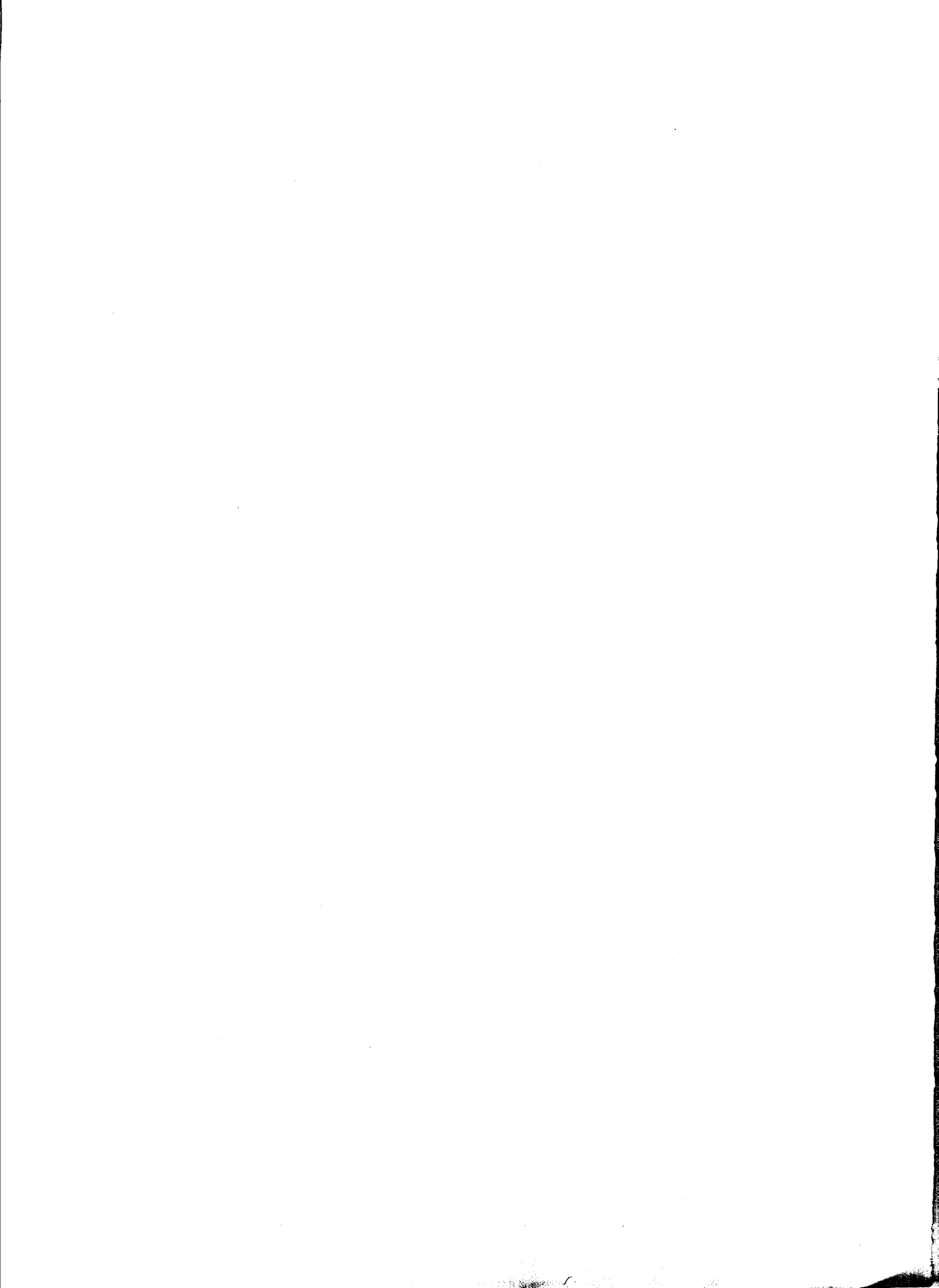
中央美术学院

素描教学

苏高礼 著

吉林美术出版社

“素描是一切造型艺术的基础”，这是中央美术学院长期以来一直坚持的教学主张。素描不但是形成画家正确观察方法以及思维方式所必需的训练手段，更是开启学生艺术想象力和创造力的钥匙，这使得素描教学成为美术院校教学中的重中之重，有关素描教学的探讨与争论也就成为教师中长久的话题。即使这样，苏高礼先生也算得上是一直倾注于素描教学研究且颇有成果的少数几位重要教师之一。

苏先生早年留学于前苏联列宾美术学院，受到过较之其同代人更为直接，也更为严谨的“苏派”绘画训练，回国后长期在美院油画系从事教学与创作。特别是在近十几年，主持油画研修班的教学，学生多是全国各地高校教师及创作骨干，有着较强的基础和创作经验，这使得研修班的教学更具研究性与挑战性，从而备受关注。实践证明，美院的教学对他们的艺术生涯产生了深远的影响，也使苏高礼先生积累了大量宝贵的教学经验。早就希望苏先生能够将他的教学笔记整理成册，可以说这本书的出版是水到渠成，有感而发。

前言

贯穿全书的除了苏先生一贯坚持的素描教学，不仅是技法教学更要关注素描的精神内涵以及艺术家所要表现的主观意图外，另一特色就是“举例”教学，本书收集了近百幅大师作品，逐一给予简洁而精到的分析，使我们看到历代画家所面临的问题以及解决这些问题的方法。这些历史上天才的头脑经过长期摸索创造出来的形式，使得极其复杂与艰难的问题变得浅显易懂。大师们早已作古，但他们作为教师仍然活着。他们的作品中蕴藏着丰富的经验，等待着传授给那些有头脑的学生。

希望大家能够抽出时间来把这本书好好读一下，您将会从中受益。

诸迪 2002年岁末

中国高等美术院校前沿教学丛书编辑委员会

刘丛星 吉林美术出版社
诸迪 中央美术学院
刘健 中国美术学院
冯铁铸 鲁迅美术学院
王胜利 西安美术学院
黄启明 广州美术学院
于世宏 天津美术学院
翁凯旋 四川美术学院
许奋 湖北美术学院

图书在版编目(CIP)数据

中央美术学院素描教学 / 苏高礼著.

—长春: 吉林美术出版社, 2002.12

ISBN 7-5386-1380-3

I. 中Ⅱ. 苏... Ⅲ. 素描—技法(美术)

—高等学校—教学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 102323 号

中国高等美术院校前沿教学丛书·中央美术学院·素描教学

责任编辑: 鄂俊大 赵笑枫

技术编辑: 赵岫山

装帧设计: 高原

发行总监: 石志刚

出版: 吉林美术出版社

(中国·长春市人民大街124号)

发行: 吉林美术出版社

制版: 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷: 辽宁美术印刷厂

版次: 2003年1月第1版第1次印刷

开本: 889 × 1194mm 1/16

印张: 8

印数: 1-3000

书号: ISBN 7-5386-1380-3/J·1087

定价: 48.00元

目录

序——有感于素描和素描教学

6

素描教学——讲稿

47

素描意识——教学笔记

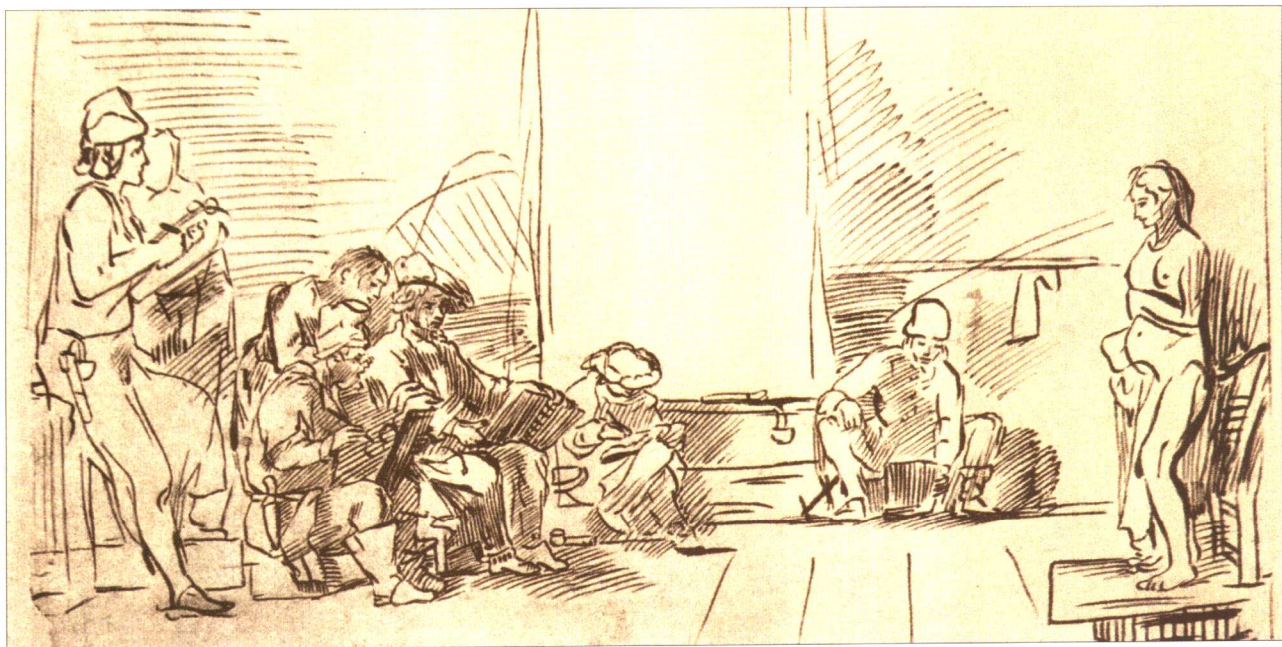
162

教学实践——油画系油画研修班二班素描教学小结

180

《画室》

伦布朗·范·兰(1606-1669)

序

有感于素描和素描教学

对于画家来说,素描是一种综合能力的体现,不但有技术方面的、艺术思维方面的,还有精神素质方面的、人文素质方面的能力综合。因此,素描训练是对画家全面素质的训练,或者说是画家的全面素质提高的基础上的训练。非此不能达到真正提高艺术造型能力,造就一代艺术新人。

素描教学实际上塑造的是一个艺术家的灵魂,艺术家正是从这里出发去完成它的艺术创造。素描教学承担着对学生的创造意识、表达技能的全面培养的功能,是其艺术成长的奠基石。

素描教学既要有单独课程的安排,同时也要把素描教学放在整体艺术教学中去进行,如在色彩和创作课中同样要重视造型能力的进一步提高和完善。

素描教学大体分两部分内容:一.观察方法,创造意识,审美观。这一部分重在学生艺术修养和观念的提高。二.造型基本技能,个人造型语言的锤炼,画面构成的能力。这一部分重在表达能力的提高。两部分内容缺一不可,而且在教学中是不能分割的,必须同步进行。

素描教学当中的重要环节在于：

一.造型中的创造意识的培养和引导。

二.造型中审美观的改造和确立。只有在这两个环节上下功夫，我们的教学才是培养艺术家的摇篮，而不是培养匠人的作坊。

目前我国素描教学的基本程序及研究成果是：写实能力培养为主，感觉能力的训练为主，技术上实践能力较强。但基本规律理解较浅，知识性认识不深入(如解剖、透视、明暗三项基础知识)，基本功向艺术语言的转换不彻底，造型的个性特点不鲜明。因此，造型语言不够成熟，创造艺术形象的能力欠缺，所以一些艺术家只好以搬抄照片为能事。

我们的一些青年画家对素描的基本要求或者理解不深；或者理解了，但没有引起足够的重视；或者口头重视了，但没有应用到艺术创作实践中去；或者在实践中应用了，但没有把它化成自己的语言个性，这些都反映在他们的艺术创作上语言表达得不到位。

我们的素描学习以借鉴文艺复兴以来历代艺术大师的写实、具象造型的基本规律和方法为切入点，融汇近现代造型语言的精华积累和中国传统线造型，意象表现，“似与不似”等造型观念，发展和形成民族的、现代的造型语言为目的。

教学要兼顾基本功训练和形成艺术语言两方面。基础训练为本，语言取向为途，先立本后取向，立本为取向打好基础，最后达到艺术创作的升华。

教学的思路是：学——双管齐下，技能和修养同步提高，先取长补短，后扬长避短，达到语言的成熟。教——因人而宜，顺水推舟，严与宽相结合，严于规律、原则，宽在思路和个人取向。

教学中注意培养学生的自信心，培养他们了解自己和设计自己的能力是十分重要的。自信和能力都具备，能独立工作的创造者才是我们需要的人才。青年人先积累知识，才能判断，有了判断能力才能创造。先积累技术，才能发挥，能发挥才有佳作，这就是学习创造的两条途径：一是磨刀不误砍柴功；二是实践才能出真知。

《给孩子喂食的农妇》 381 × 308mm 木炭、白粉提高光

让·弗朗索瓦·米勒(1814—1875)

安格尔讲：“素描有画的全局”，“一幅画中除了色彩，素描是包罗万象的”。《给孩子喂食的农妇》虽然是一幅素描作品，但画家的创作意图、艺术追求、语言特点、审美品味都有了全面的体现，只是没有色彩罢了。由此可见素描能力是一个画家全面素质和创造能力的体现。在一幅画中素描造型起着其他任何因素不可替代的作用。

《有树的湖边风景》369 × 547mm 木炭

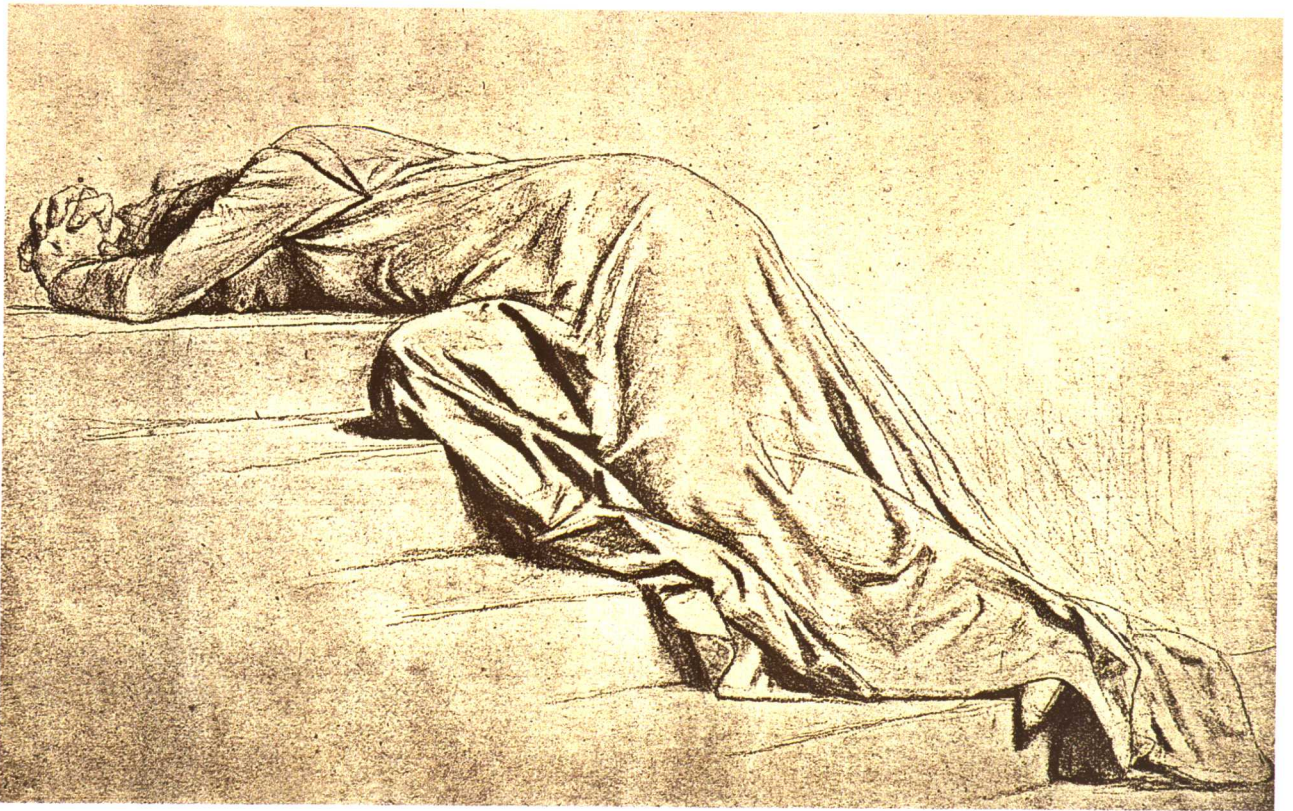
让·巴吉斯特·卡米里柯洛(1796—1875)

《森林》400 × 270mm 钢笔、炭笔

让·巴吉斯特·卡米里柯洛(1796—1875)

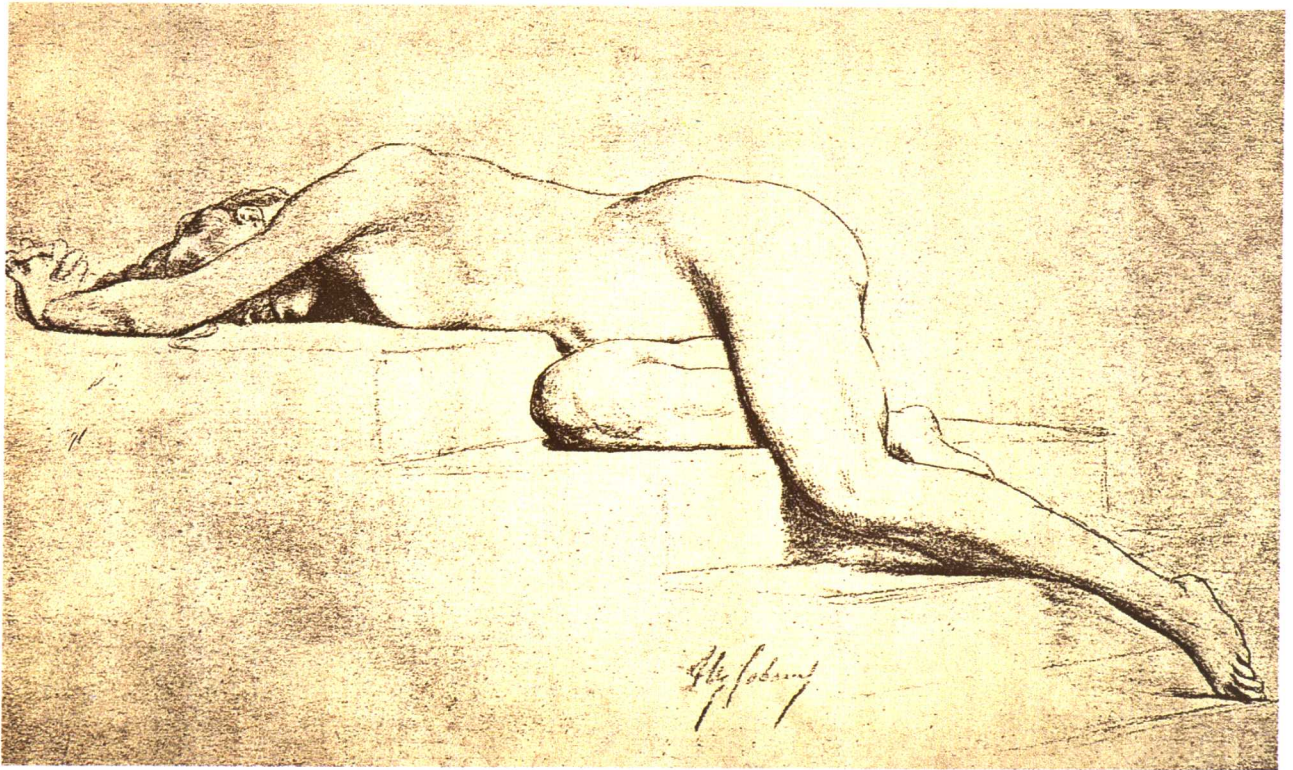
虽然，柯洛的《森林》和《有树的湖边风景》两幅画都是画家成熟期的作品，44岁作的《森林》，明显看出是画家面对自然所作的研究性习作，而69岁画的《有树的湖边风景》是画家变法后成熟的艺术语言的表现。素描不仅是画家训练基本功和研究自然、积累素材的手段，同时也是探讨艺术语言的必经之路。西方画家的经验告诉我们，画家的艺术语言，一般来讲首先是在素描造型中明确形成的，而且是在素描的探索中不断升华的。

《俯卧台阶上的着衣女人》

佚名

《俯卧台阶上的女人体》

佚名

对专业画家来说，人体造型的训练是必须的。重要的并不只是因为人体本身可以成为艺术表现的对象，更重要的是通过人体造型训练，才能取得全面的人物造型的基本技能。比如，《俯卧台阶上的着衣女人》中着衣女人身上的几根线：肩头、臀部、右大腿、左小腿以及鹰嘴和膝盖头，完全是人体的实体表现，如果没有像《俯卧台阶上的女人体》这样的人体训练和应有的对人体解剖知识的了解，是很难找准它们的。

为《圣·玛格它拉的玛丽亚》画的习作 332 × 242mm
黑色粉笔、白粉提高光
彼得·保尔·鲁本斯(1577-1640)

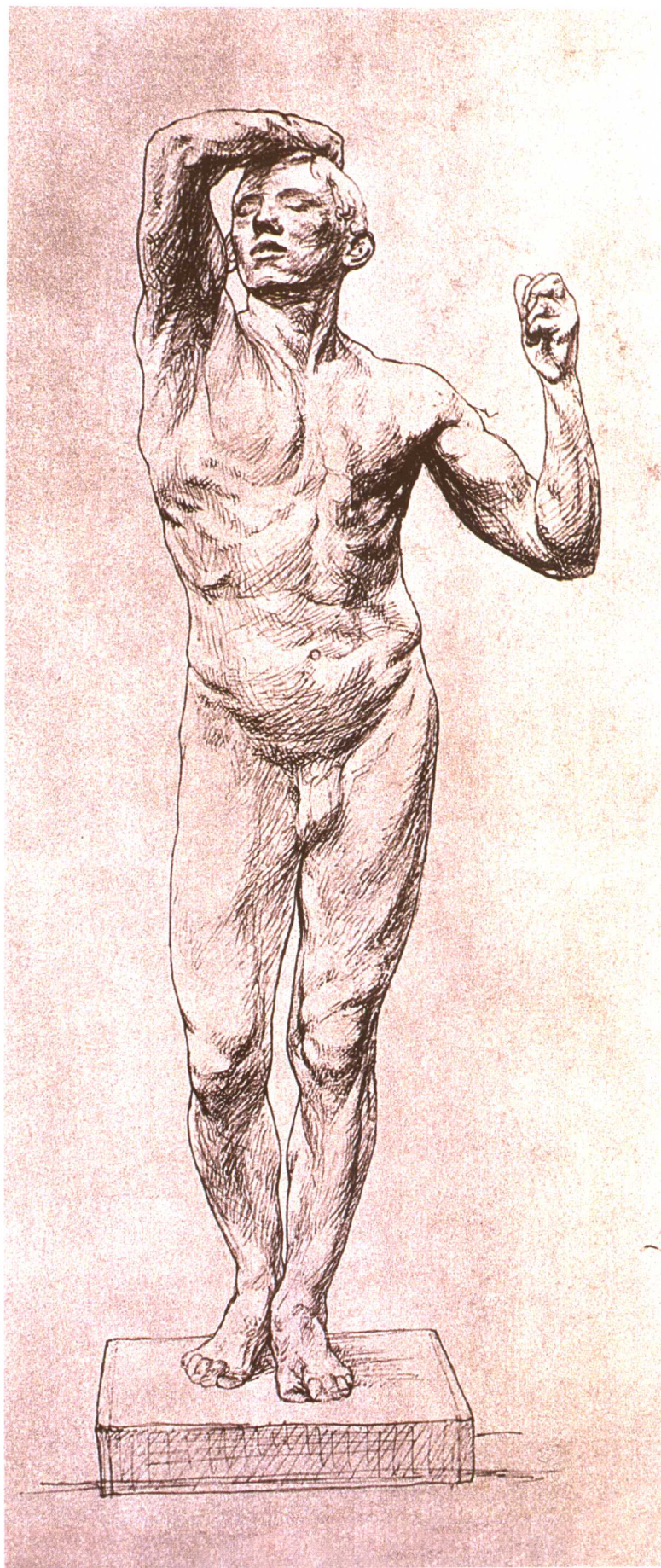
寥寥几笔就刻画出一个有着很强生命力的丰满的女人。胸腔、臀部、大腿都有着明确的形体感受，而且脚的吃力弯曲加重了身体的重量感，这一切都体现出大师坚实的造型基本功。

《青铜时代》315 × 234mm 钢笔、墨水
奥古斯特·罗丹(1840—1917)

《跪着的妇女》习作

395 × 259mm 黑色粉笔

拉斐尔·桑齐奥(1483—1520)

从跪着的妇女的左肩到右肩，完全突破了画纸的平面限制，形成一个巨大的空间。虽然妇女的身体有繁杂的衣裙裹着，但复杂的人体的多向扭动通过交代第七颈椎、腰带、臀大肌的外形表现得实实在在。结构和空间是大师在造型中最重要的手段和审美追求之一。