

当代素描

——微妙的颠覆

CONTEMPORARY SKETCH

东华大学服装·艺术设计学院 国际素描探索集
澳大利亚新南威尔士大学美术学院

李海峰 编著

東華大學出版社

当代素描

——微妙的颠覆

CONTEMPORARY SKETCH

东华大学服装·艺术设计学院 国际素描探索集
澳大利亚新南威尔士大学美术学院

李海峰 编著

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代素描：微妙的颠覆 / 李海峰编著. —上海：东华大学出版社，2015.4

ISBN 978-7-5669-0768-4

I . ①当 ... II . ①李 ... III . ①素描技法 IV . ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 069325 号

责任编辑	徐建红
助理编辑	冀宏丽
装帧设计	段 维 沈嘉雯
英文翻译	李文旻
摄 影	黄晓昭

当代素描——微妙的颠覆

编著：李海峰

出版：东华大学出版社（上海市延安西路 1882 号 邮编：200051）

本社网址：<http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店：<http://dhdx.tmall.com>

营销中心：021—62193056 6273056 62379558

印刷：苏州望电印刷有限公司

开本：889mm×1194mm 1/16

印张：10.25

字数：390 千字

版次：2015 年 4 月第 1 版

印次：2015 年 4 月第 1 次印刷

书号：ISBN 978-7-5669-0768-4/J.177

定价：49.00 元

序

东华大学副校长

服装·艺术设计学院院长 刘春红

素描作为有别于色彩的一种朴素的绘画手段，是艺术家通过观察、思考、想象对客观物象的描绘和艺术再造，它不仅是一门独立的艺术形式，也是一种独立的思维方式和造型观念。作为单一绘画形式的素描在当今社会多元性发展的前提下也成就了其绘画的多样性，使其摆脱了传统素描中的“再现式造型”观念，打破了原先的绘画理念，丰富了其绘画的内涵。当代素描强调艺术家视觉体验参与的重要性，对于工具的使用不局限在单纯的铅笔描绘，而在于不断通过视觉去感知物象的形态和本质，运用简单的绘画工具再现现实世界。发展自身、探索和创造艺术形象是素描造就艺术的基础和灵魂，是基本的艺术手段。

素描是艺术家描绘世界的基础、自身感悟的基础、形象创造的基础。它既是有别于色彩、雕塑、影像等的一门独立的绘画语言，又是相互融合的艺术。在这里，我们呈现给大家的是一本多元的素描作品集，展示了国内外众多艺术院校不同艺术家的风格和世界艺术大师的作品，微妙地颠覆传统素描的理念，为大家提供教学和创作的探索平台。

前言

李海峰

素描艺术的功能性、多元性以及审美性在素描基础性训练中已有其特殊的定位，本书主要围绕再现性素描及非传统类素描来描绘素描内在的感悟。再现性素描中的结构素描、设计素描体现了视觉的直观；而非传统类素描则加入了混合材料、颜色等综合绘画元素，来强调或模糊描绘对象心理和精神状态的不平衡，质疑我们所习以为常的视觉和心理定位，挑战普遍性的认知体系，探讨以人类的普遍经验达成形而上境界的可能性。作为象征性素描（抽象性素描）放在表现性素描来表述，是因其两种表现形式之间具有模糊性和互补性。

素描艺术是所有艺术作品创作的起始点，贯穿了作品创作的始终。因有其独立的绘画语言、创作思维和表现形式，是艺术创作中实验绘画的一种表现形式，能够让更多的人近距离审视素描艺术的内涵和外延，并且从不同角度多层次地去探视素描艺术的多样性和丰富性。

本画册精选了世界多位著名艺术家和世界各大院校教师的作品，作为对素描艺术的一种探索与研究，从静态的到动态的，从纸质媒介到影像创作，从中感悟素描作品给人带来的美感、愉悦、遐想和启迪。

CONTENTS

006 威廉姆·肯特里奇 William Kentridge

007 吕克·图伊芒斯 Luc Tuymans

008

传统艺术的微妙颠覆
沃恩·瑞兹 博士

Subtle Subversion of Traditional Practice
Dr Vaughan Rees

009 托巴·基多里 Toba Khedoori

010 巴尔蒂斯

012 严培明 Yan Pei-Ming

016 盖·沃伦 Guy Warren 沃恩·瑞兹 Vaughan Rees 宋伟

017 亚当·安特 Adam Dant 维迪亚·加斯陶顿 Vidya Gastaldon

020 瓦格希·穆图 Wangechi Mutu

021 青木凉子 Ryoko Aoki 蔡国强 克斯汀·卡施尔 Kerstin Kartscher 拉克拉博士 Dr.Lakra

022 艾米丽·冯·沃尔芬 Amelie Von Wulffen

023 马莱内·杜马斯 Marlene Dumas

024 朱迪·沃特森 Judy Watson

025 伊拉杰·博格 Elijah Burgher 赛斯莉亚·艾德福克 Cecilia Edefalk

026 027 塔奇塔·迪恩 Tacita Dean

030 朱迪·拜恩巴 Judie Bamber 大卫·海恩斯 David Haines 马克·鲍尔 Marc Bauer

031 丹·布得比 Dan Beudeab

035 王向明

036 玛利亚·孔蒂斯 Maria Kontis

037 安娜·波费顾安 Anna Boghiguan 奇奇·史密斯 Kiki Smith

尚兹亚·思康达 Shanzia Silkander 摩茨·凯塔 Marcelo Moslheta

038

素描联结：微妙的颠覆
轻柔的素描，大声的思考
李文旻

Drawing Connections: Subtle Subversion
Drawing Softly, Thinking Aloud
Li wenmin

038 班克斯·维奥莱特 Banks Violette

039 阿德里安·维拉·罗杰斯 Adrian Villar Rojas

042 大卫·海恩斯 David Hanes

043 理查德·迪本科恩

044 045 理查德·罗尔 Richard Lewer

046 米苏·森 Mithus Sen

047 克里斯汀娜·希尔伯特

049 丁乙

050 米尔恰 Mircea

052 安德鲁·怀斯

053 卢西恩·弗洛伊德

054 奇奇·史密斯 Kiki Smith

056 巴勃罗·鲁伊斯·毕加索

057 张恩利

058 奥斯卡·克柯施卡

059 古斯塔夫·克里姆特

060

写生绘画的涉身性
罗伯特·卡梅尔

The Embodiment of Observational Drawing
Robert Karmel

062 娜依扎·坎 Naiza Khan 吴军
 063 乔治·莫兰迪
 064 李磊
 065 杨洁苍
 066 麦克·艾森 Mike Esson
 067 韩家泉
 068 格西亚·吾罗达科扎克 Gosia Wlodarczak
 069 李海峰
 072 冯信群
 073 奥古斯特·罗丹
 076 本·莫里森 Ben Morieson
 077 指挥者 Conductor
 079 宋晓峰
 080 鲁西·S·阿海迈德 Roohi S. Ahmed

081 摩根·奥哈拉 Morgan O' Hara
 084 斯图尔特·麦肯基 Stuart Mackenzie
 085 梁卫洲
 088 罗伯特·卡梅尔 Robert Karmel
 090 常德拉赛克兰·S Chandrasekeran S
 罗伯特·卡梅尔 Robert Karmel
 091 汤姆·希尔威尔 Tom Hillwaere
 094 戴布拉·威尔金森 Deborah Wilkinson
 095 沃恩·瑞兹 Vaughan Rees
 099 乔治·克鲁茨 George Grosz
 100 刘大鸿
 101 竹村京 Kei Takemura
 102 卓然·姆西克
 103 李明晓

104

绘画如同是对记忆的审视

Drawing as memorial time watching

114

竹村京

Kei Takemura

106 庄坚
 107 万琼
 108 沈沉
 109 殷实
 112 提姆西·埃米林·琼斯 Timothy Emlyn Jones
 113 麦克·艾森 Mike Esson
 116 赵葆康
 117 赵永泉
 120 李勇智
 121 王国安
 122 吴晨荣
 123 朱迪·沃特森 Judy Watson
 126 罗纳德·布鲁克斯·基塔伊
 128 马克思·贝克曼 奈良美智
 129 乔治·格罗茨
 130 薛松
 131 阿巴杜拉·M·萨义德 Abdullah M. I. Syed
 132 埃米尔·诺尔德 Emil Nolde

133 克利斯钦·罗福斯 Christirn Rohlf
 134 施勇
 135 詹姆斯·西亚纳
 136 安东尼奥·洛佩斯·加西亚
 137 胡伟达
 138 韦康
 139 金阳平
 140 和平
 141 逢峰
 142 李军平
 143 夏景
 144 李文旻
 145 亨利·摩尔
 146 李海峰
 147 黄永砅
 148 浦捷
 149 王奇峰
 150 吴继峰

150

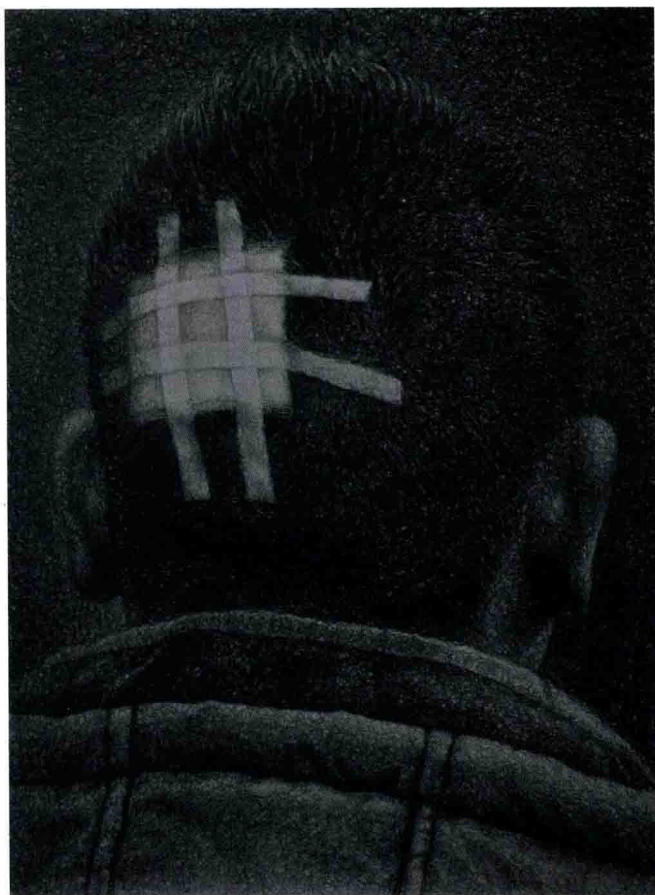
关于素描及其教学的思考

吴晨荣

151 钱俊谷
 152 彭波
 153 陈建辉 冯刚 孙良
 154 大卫·霍克尼

155 珂勒惠支
 156 安东尼·葛姆雷
 157 爱德华·派珀
 158 阿立格多·阿列卡 艾瑞克·费士 Eric Fischl

159 唐克希 Danksy
 160 严培明 Yan Pei-Ming
 161 埃贡·席勒

当代素描

——微妙的颠覆

CONTEMPORARY SKETCH

东华大学服装·艺术设计学院 国际素描探索集
澳大利亚新南威尔士大学美术学院

李海峰 编著

东华大学出版社

序

东华大学副校长

服装·艺术设计学院院长 刘春红

素描作为有别于色彩的一种朴素的绘画手段，是艺术家通过观察、思考、想象对客观物象的描绘和艺术再造，它不仅是一门独立的艺术形式，也是一种独立的思维方式和造型观念。作为单一绘画形式的素描在当今社会多元性发展的前提下也成就了其绘画的多样性，使其摆脱了传统素描中的“再现式造型”观念，打破了原先的绘画理念，丰富了其绘画的内涵。当代素描强调艺术家视觉体验参与的重要性，对于工具的使用不局限在单纯的铅笔描绘，而在于不断通过视觉去感知物象的形态和本质，运用简单的绘画工具再现现实世界。发展自身、探索和创造艺术形象是素描造就艺术的基础和灵魂，是基本的艺术手段。

素描是艺术家描绘世界的基础、自身感悟的基础、形象创造的基础。它既是有别于色彩、雕塑、影像等的一门独立的绘画语言，又是相互融合的艺术。在这里，我们呈现给大家的是一本多元的素描作品集，展示了国内外众多艺术院校不同艺术家的风格和世界艺术大师的作品，微妙地颠覆传统素描的理念，为大家提供教学和创作的探索平台。

前言

李海峰

素描艺术的功能性、多元性以及审美性在素描基础性训练中已有其特殊的定位，本书主要围绕再现性素描及非传统类素描来描绘素描内在的感悟。再现性素描中的结构素描、设计素描体现了视觉的直观；而非传统类素描则加入了混合材料、颜色等综合绘画元素，来强调或模糊描绘对象心理和精神状态的不平衡，质疑我们所习以为常的视觉和心理定位，挑战普遍性的认知体系，探讨以人类的普遍经验达成形而上境界的可能性。作为象征性素描（抽象性素描）放在表现性素描来表述，是因其两种表现形式之间具有模糊性和互补性。

素描艺术是所有艺术作品创作的起始点，贯穿了作品创作的始终。因有其独立的绘画语言、创作思维和表现形式，是艺术创作中实验绘画的一种表现形式，能够让更多的人近距离审视素描艺术的内涵和外延，并且从不同角度多层次地去探视素描艺术的多样性和丰富性。

本画册精选了世界多位著名艺术家和世界各大院校教师的作品，作为对素描艺术的一种探索与研究，从静态的到动态的，从纸质媒介到影像创作，从中感悟素描作品给人带来的美感、愉悦、遐想和启迪。

CONTENTS

006 威廉姆·肯特里奇 William Kentridge

007 吕克·图伊芒斯 Luc Tuymans

008

传统艺术的微妙颠覆
沃恩·瑞兹 博士

Subtle Subversion of Traditional Practice
Dr Vaughan Rees

009 托巴·基多里 Toba Khedoori

010 巴尔蒂斯

012 严培明 Yan Pei-Ming

016 盖·沃伦 Guy Warren 沃恩·瑞兹 Vaughan Rees 宋伟

017 亚当·安特 Adam Dant 维迪亚·加斯陶顿 Vidya Gastaldon

020 瓦格希·穆图 Wangechi Mutu

021 青木凉子 Ryoko Aoki 蔡国强 克斯汀·卡施尔 Kerstin Kartscher 拉克拉博士 Dr.Lakra

022 艾米丽·冯·沃尔芬 Amelie Von Wulffen

023 马莱内·杜马斯 Marlene Dumas

024 朱迪·沃特森 Judy Watson

025 伊拉杰·博格 Elijah Burgher 赛斯莉亚·艾德福克 Cecilia Edefalk

026 027 塔奇塔·迪恩 Tacita Dean

030 朱迪·拜恩巴 Judie Bamber 大卫·海恩斯 David Haines 马克·鲍尔 Marc Bauer

031 丹·布得比 Dan Beudeab

035 王向明

036 玛利亚·孔蒂斯 Maria Kontis

037 安娜·波费顾安 Anna Boghiguan 奇奇·史密斯 Kiki Smith

尚兹亚·思康达 Shanzia Silkander 摩茨·凯塔 Marcelo Moslheta

038

素描联结：微妙的颠覆
轻柔的素描，大声的思考
李文旻

Drawing Connections: Subtle Subversion
Drawing Softly, Thinking Aloud
Li wenmin

038 班克斯·维奥莱特 Banks Violette

039 阿德里安·维拉·罗杰斯 Adrian Villar Rojas

042 大卫·海恩斯 David Hanes

043 理查德·迪本科恩

044 045 理查德·罗尔 Richard Lewer

046 米苏·森 Mithus Sen

047 克里斯汀娜·希尔伯特

049 丁乙

050 米尔恰 Mircea

052 安德鲁·怀斯

053 卢西恩·弗洛伊德

054 奇奇·史密斯 Kiki Smith

056 巴勃罗·鲁伊斯·毕加索

057 张恩利

058 奥斯卡·克柯施卡

059 古斯塔夫·克里姆特

060

写生绘画的涉身性
罗伯特·卡梅尔

The Embodiment of Observational Drawing
Robert Karmel

062 娜依扎·坎 Naiza Khan 吴军
 063 乔治·莫兰迪
 064 李磊
 065 杨洁苍
 066 麦克·艾森 Mike Esson
 067 韩家泉
 068 格西亚·吾罗达科扎克 Gosia Wlodarczak
 069 李海峰
 072 冯信群
 073 奥古斯特·罗丹
 076 本·莫里森 Ben Morieson
 077 指挥者 Conductor
 079 宋晓峰
 080 鲁西·S·阿海迈德 Roohi S. Ahmed

081 摩根·奥哈拉 Morgan O' Hara
 084 斯图尔特·麦肯基 Stuart Mackenzie
 085 梁卫洲
 088 罗伯特·卡梅尔 Robert Karmel
 090 常德拉赛克兰·S Chandrasekeran S
 罗伯特·卡梅尔 Robert Karmel
 091 汤姆·希尔威尔 Tom Hillwaere
 094 戴布拉·威尔金森 Deborah Wilkinson
 095 沃恩·瑞兹 Vaughan Rees
 099 乔治·克鲁茨 George Grosz
 100 刘大鸿
 101 竹村京 Kei Takemura
 102 卓然·姆西克
 103 李明晓

104

绘画如同是对记忆的审视

Drawing as memorial time watching

114

竹村京

Kei Takemura

106 庄坚
 107 万琼
 108 沈沉
 109 殷实
 112 提姆西·埃米林·琼斯 Timothy Emlyn Jones
 113 麦克·艾森 Mike Esson
 116 赵葆康
 117 赵永泉
 120 李勇智
 121 王国安
 122 吴晨荣
 123 朱迪·沃特森 Judy Watson
 126 罗纳德·布鲁克斯·基塔伊
 128 马克思·贝克曼 奈良美智
 129 乔治·格罗茨
 130 薛松
 131 阿巴杜拉·M·萨义德 Abdullah M. I. Syed
 132 埃米尔·诺尔德 Emil Nolde

133 克利斯钦·罗福斯 Christirn Rohlf
 134 施勇
 135 詹姆斯·西亚纳
 136 安东尼奥·洛佩斯·加西亚
 137 胡伟达
 138 韦康
 139 金阳平
 140 和平
 141 逢峰
 142 李军平
 143 夏景
 144 李文旻
 145 亨利·摩尔
 146 李海峰
 147 黄永砅
 148 浦捷
 149 王奇峰
 150 吴继峰

150

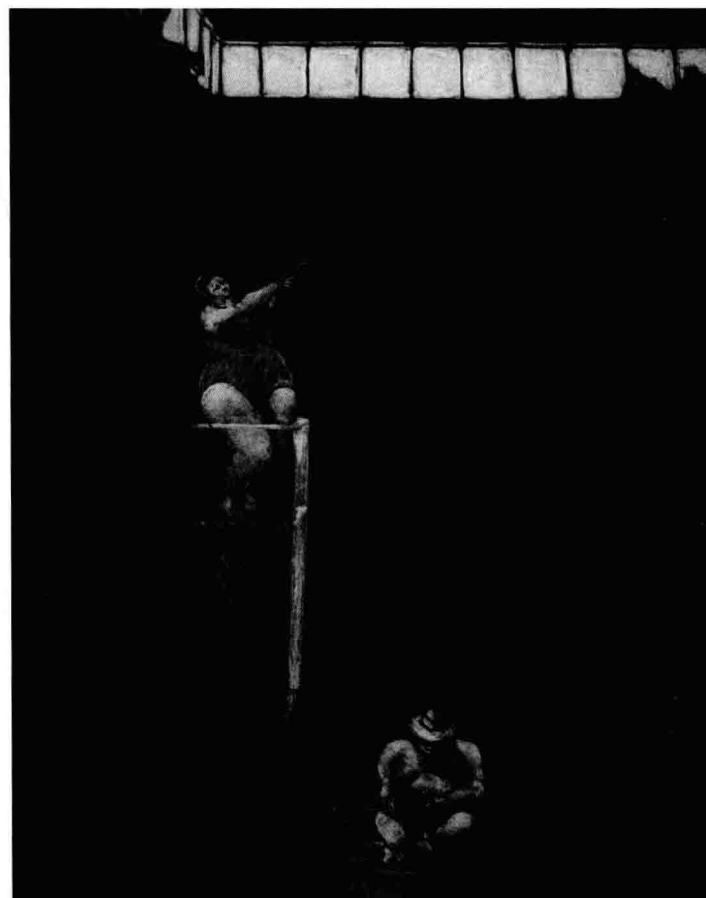
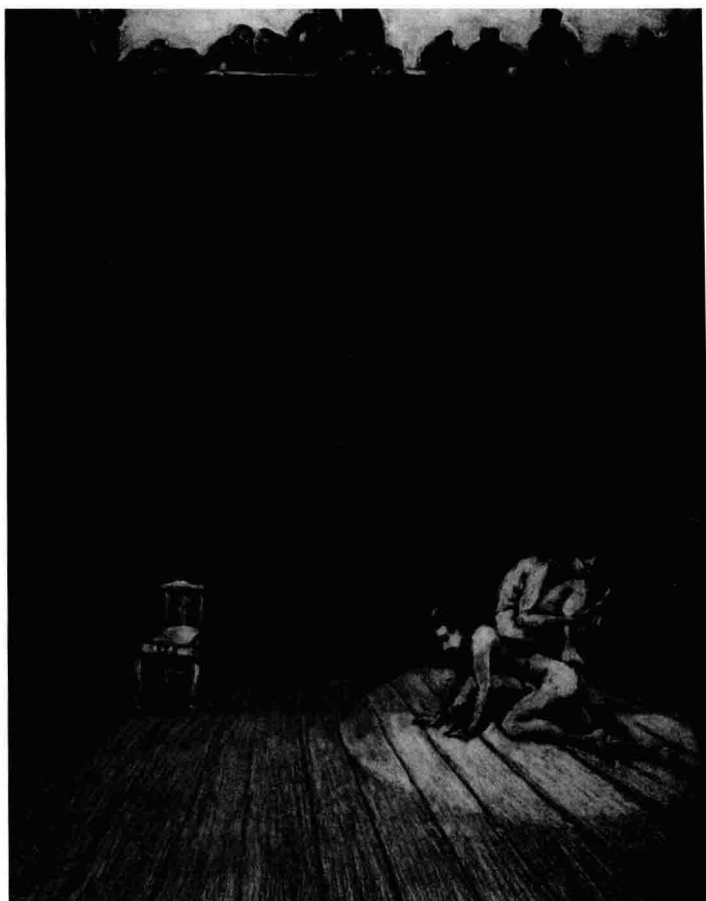
关于素描及其教学的思考

吴晨荣

151 钱俊谷
 152 彭波
 153 陈建辉 冯刚 孙良
 154 大卫·霍克尼

155 珂勒惠支
 156 安东尼·葛姆雷
 157 爱德华·派珀
 158 阿立格多·阿列卡 艾瑞克·费士 Eric Fischl

159 唐克希 Danksy
 160 严培明 Yan Pei-Ming
 161 埃贡·席勒

1. 无题 *Untitled*
威廉姆·肯特里奇 William Kentridge
54x43.5cmx4
From the series of 36 monoprints
1979 年
炭笔纸本

2. 莫伊兹·卡奔达·冲伯 *Tshombe*
吕克·图伊芒斯 Luc Tuymans
73x108cm
2000 年
油画纸本

传统艺术的微妙颠覆

Subtle Subversion of Traditional Practice

沃恩·瑞兹博士 Dr Vaughan Rees

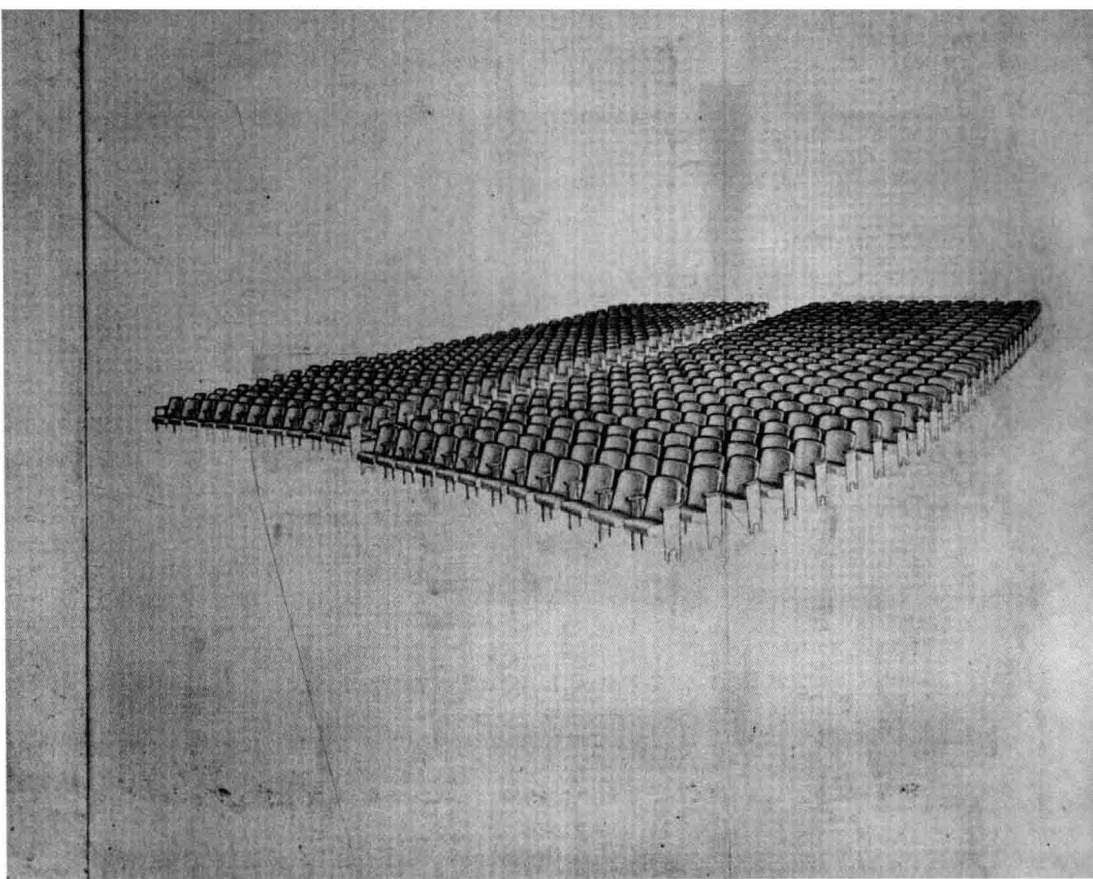
摘要

本篇文章探究了艺术家在进行艺术创作和研究时运用的一系列视觉日记，包括传统的现场观察绘图本，紧随其后的分析与解释，最后以收集数据为主导的研究笔记。作者还对艺术家身份的变化进行了讨论：艺术家们想要获得更高的学历，需要从其他领域（比如社会人类学）学习新的研究方法。另外，改变传统意义上的艺术创作过程，才能更好的适用于未来的艺术发展。学术体制改革中传统艺术的微妙颠覆和影响视觉观察的新技术，对艺术家的教育有着深远的意义。艺术家以视觉日记的形式明确地指出，社会学和科技学上的改变已经对艺术家的艺术作品创作造成了重大的影响。作者作为艺术家和艺术老师通过亲身经验，对这种形势变化作出了推测，并阐述了自己的想法。

Abstract

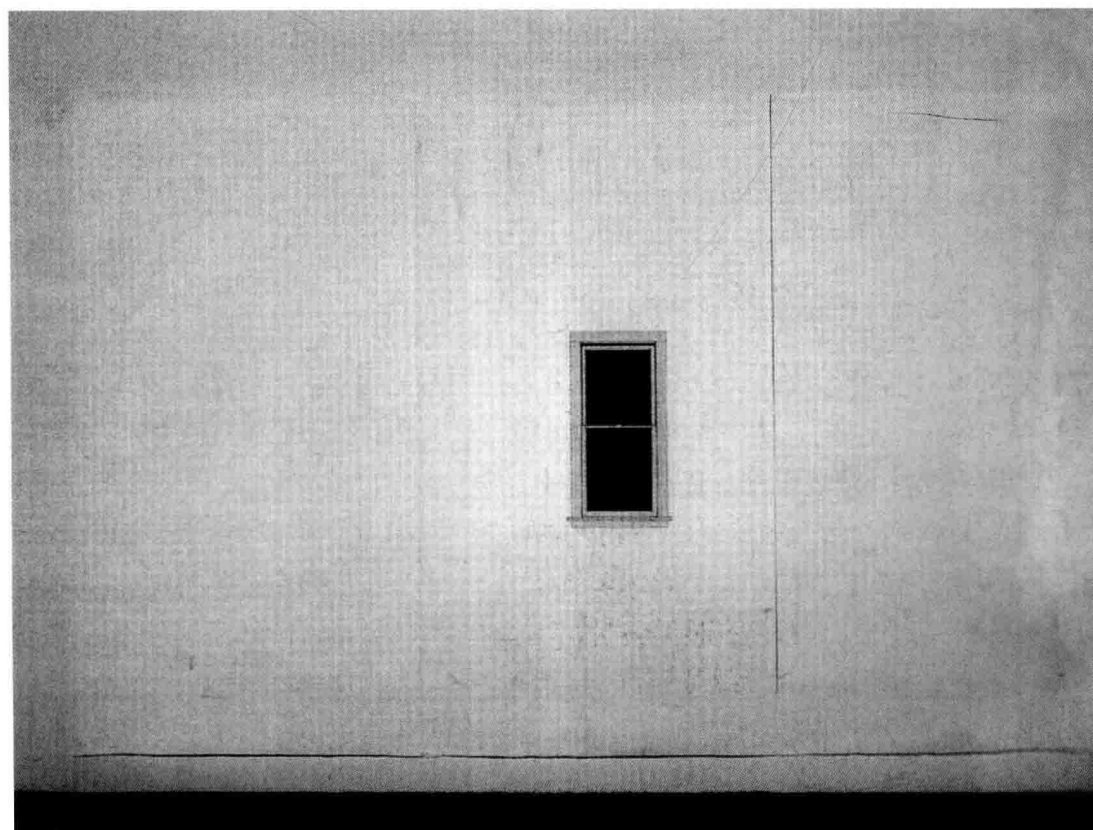
This paper explores artists' visual diaries: from the traditional booklet filled with in-situ observations and later notations and explorations; to the diary as a data collecting instrument for practice-led research. The author discusses a particular driver of change: artists gaining higher degrees in institutions are required to view practice in new ways and the traditional processes of artistic production are being re-framed to fit research models from other fields (i.e. social anthropology). The subtle subversion of traditional artistic practice through academic/institutional change and the shift in visual observation through new technologies has implications for artists' education. The form and interpretation of the visual artists' diaries may make explicit some of the sociological and technological changes influencing the artist who makes intelligent marks. The author draws upon his own experience as artist and art teacher to speculate upon his personal observations of this changing environment.

1

1. 座位 *Seats*
托巴·基多里 Toba Khedoori
350×762 cm
1996 年
纸本上的油和蜡

2

2. 窗 *Window*
托巴·基多里 Toba Khedoori
365×610 cm
1999 年
纸本上的油和蜡

10 女人体和衬布，巴尔蒂斯，100x70cm，1966年，木炭 水彩 纸本

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com