




契斯恰科夫基础教学

教学理念与实训·明暗关系

孟祥辉 等 编著

Chistiakov's Basic Teaching
Teaching Theory and Practical Training



辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

ISBN 978-7-5114-6469-3



9 787531 946493 >

定价：230.00 元




契斯恰科夫基础教学

教学理念与实训·明暗关系

孟祥辉 等 编著

Chistiakov's Basic Teaching
Teaching Theory and Practical Training



辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

明暗关系 / 孟祥辉等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
2014.12

(契斯恰科夫基础教学·教学理念与实训)

ISBN 978-7-5314-6469-3

I. ①明… II. ①孟… III. ①素描技法 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第220208号

出版者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/8
印 张: 23
字 数: 150千字
出版时间: 2014年12月第1版
印刷时间: 2014年12月第1次印刷
责任编辑: 洪小冬 彭伟哲 童迎强 光 辉
装帧设计: 范文南 洪小冬 童迎强
责任校对: 李 昂
ISBN 978-7-5314-6469-3
定 价: 230.00元

邮购部电话: 024-83833008
E-mail: lnmschs@163.com
http: //www.lnmschs.com
图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话: 024-23835227

Contents

总目录

第一部分 契斯恰科夫教学理念

明暗关系

1 14

第二部分 契斯恰科夫教学实训

01

素描静物技法研究

王胜渝 编著

1 32

02

素描头像

马国桢 编著

1 36

03

素描人像·石膏像

孟祥辉 编著

1 24

04

素描静物

北京艺源 编著

1 24

05

多因素课题研究·素描人像

刘昌盛 编著

1 24

Contents

总目录

第一部分 契斯恰科夫教学理念

明暗关系

1 14

第二部分 契斯恰科夫教学实训

01

素描静物技法研究

王胜渝 编著

1 32

02

素描头像

马国桢 编著

1 36

03

素描人像·石膏像

孟祥辉 编著

1 24

04

素描静物

北京艺源 编著

1 24

05

多因素课题研究·素描人像

刘昌盛 编著

1 24

契斯恰科夫素描教学体系自20世纪50年代传入我国,作为科学严谨的教学方法成为新中国成立初期推行美术教育规范化的理论基础和实践手段,产生了深远影响,至今仍是高等美术学院普遍采用的素描教学方式之一。这一体系是由俄罗斯圣彼得堡美术学院著名的素描大师契斯恰科夫教授在19世纪中叶创造的,他认为“素描是一切的基础,是根基,没有素描,就不可能有高度的艺术”。契斯恰科夫教授的教学理念及教学方法,不但对俄罗斯,而且对世界上各大美术学院的素描教学都产生了深远的影响。因为它展示的是在现实主义美学思想的影响下形成的艺术观,并在吸收了意大利、法国美术教育规范的基础之上,把古典引向现实,以科学的手段对传统素描教学进行了改革。他创立的素描写生学是以科学规律与艺术法则相结合的方式,要求画面形体造型的比例、透视、光影的高度准确性。也正是因为其教学思想和实践的成功,先后为俄罗斯培养出多位大师,如克拉姆斯科依、列宾、苏里科夫等,使俄国的绘画变得空前繁荣。他的教学体系在我国也始终被认为是学生在基础阶段接受正规、系统的美术训练的最佳途径。

契斯恰科夫素描教学体系在教学中曾作出了巨大的贡献。首先,是确立了现实主义原则。在19世纪早期,学院素描教学极推崇描摹古典时期的素描作品,认为那些经典的画面才是学习的精髓所在。针对这样僵化的学习情形,契斯恰科夫鼓励学生观察生活、深入生活、表现生活,从自然中获得灵感而不是在画室里进行重复性的摹写。其次,他推进了素描教学与创作实践相结合的方式。当时的意大利素描教学模式是素描训练与创作分开进行,而契斯恰科夫提出,写生一样是再创造,是艺术表现。他的观点在素描教学过程中改变了机械式的训练,拓展和深化了人物表现的内涵,增强了课堂习作中的真实感受与艺术表现力。在此基础上创立的“五大调子”是契斯恰科夫根据前人教学精华总结概括出素描造型明暗关系的五个调子,即黑、白、灰以及高光 and 反光,并使之成为概括形体的科学法则。将复杂的明暗、空间关系概括为简单的科学规律又不失艺术表现的手段,在画面中循序渐进地丰实物象的真实体积。但他在教学中也始终强调科学法则必须在美学观点的统率之下,才能画出有生命的作品。

契斯恰科夫素描教学体系很注重层次描写的细腻性,并加强了作画步骤性和习作性。一幅素描常常需要几十个小时才能完成,在这个过程当中,要求学生在任何步骤停下来都能保持画面的完整性。

为了更好地配合普通高等美术院校的教学改革,在总结了长期素描教学实践经验的基础上,按照教学的需求,并在参考了大量相关文献和教材的基础上编辑了本套图书。《契斯恰科夫基础教学》丛书是针对绘画专业的基础教学训练而编写的指导性用书,它所形成的完整的教学体系,将会带给读者一个全新的、权威的体验。

本套书的宗旨是建立一种理论知识与实践创作之间的联系,在造型艺术的基本原理和有关艺术实践的道路上需要学生自己去研究,去发现,去选择。

在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发,通过大量的理论结合实践的训练,使学生能够较好地掌握素描的表现方法,并将基础知识从感性认知升华到更高、更广、更科学的审美境界中去,为今后的艺术创作打下良好的基础。

这套《契斯恰科夫基础教学》丛书是介绍造型基础训练课程的,包括《明暗关系》《形体结构》《作品点评》《人物速写》《速写作品点评》《解剖与透视》六个部分对素描的认识和训练。本套书融知识、技能为一体,会使学习者掌握素描表现的基本方法和技能,并拓展艺术思维与想象力,提高艺术表现力与创作力,了解素描的不同表现形式和风格,能运用所掌握的造型能力表达自己的思想和情感世界。

Chistyakov's sketch teaching system was introduced into our country in 1950s, which was recognized as a scientific and rigorous teaching method based on theory and a practical means for promotion of art education standardization during the early period of New China and has brought profound influence and become one of the sketch teaching methods widely adopted by colleges of fine arts so far. The system was created by Professor Chistyakov, a famous sketch master from Saint Petersburg Art Institute, Russia, in the mid-19th century. He believed that "sketch is the basis and foundation for all arts, there is no well-developed art without sketch". Professor Chistyakov's teaching concepts and methods brought profound effects on sketch teaching of art colleges in Russia and even the whole world, for they represent the sense of art under the influence of realist aesthetic thoughts and introduce classicality to reality on the basis of art education regulations in Italy and France, in order to reform traditional sketch teaching method by scientific means. His sketching method combines scientific laws and artistic means and requires high accuracy in scale, perspective and light & shade of the drawing form. Due to the success of his teaching concepts and practice, he successively cultivated several masters in Russia, e.g. Kramskoy, Repin, and Surikov, which made Russia's painting flourish like never before. His teaching system has also been regarded as the best way for students to accept formal systematic art training at the elementary stage. Chistyakov's sketch system has made great contribution in teaching. Firstly, the realist rules have been established. In the early 19th century, the universities strongly encouraged students to copy the classic sketching works during the teaching and believed that the classic drawings were the soul for learning. In allusion to such stiff learning method, Chistyakov encouraged the students to observe, go deep into and express their life and to acquire inspirations from the nature other than repeated counter-drawing in studio. Secondly, he promoted the combination of sketch teaching with creative practice. At that time, Italian sketch teaching method separated sketch training from actual creation, but Chistyakov proposed that sketch should be deemed as a kind of creation and an artistic expression as well. In the process of sketching teaching, his thought changed the tedious training, widened and deepened the connotation of character expression and enhanced true reception and artistic expression in class exercises. The "five major keys" created on such a basis were the relation of sketch light and shade summarized by Chistyakov according to the teaching soul of the predecessors, i.e. dark, white, grey, high light and reflective light, so as to form scientific laws for sketching. It is also a measure of artistic expression to summarize complex light & dark and space relations to the simple scientific laws, so that the true volume of an object can be enriched step by step in the drawing. Moreover, he also emphasized in teaching that the scientific rules must take into account of aesthetic viewpoints so as to create impressive works. Chistyakov's sketch teaching system lays much stress on the meticulousness of hierarchical sketch and emphasizes the importance of drawing procedure and practice. Usually a sketch needs dozens of hours to complete, where the students are required to maintain the integrity of the drawing no matter whether they stop at any step. In order to better cope with the teaching reform of the ordinary colleges of fine arts, these books have been composed on the basis of long-term sketch teaching practice experience according to the teaching requirements and with reference to many relevant literatures and teaching materials. This series of Basic Sketch Teaching by Chistyakov is a guide book specifically designed for basic teaching exercises in drawing specialty, and their complete teaching system will give readers brand-new authoritative experience. The series is aimed to establish a relation between theoretical knowledge and practical creation and requires the students to research, discover and make choices in combining the basic formative art concepts with artistic practice. The teaching method is mainly intended to let the students analyze and get enlightened from case teaching and to make use of much theoretical practice to let the students better grasp sketch expression methods and to sublime their basic knowledge from sensible cognition to a higher, wider and more scientific aesthetic realm, so as to lay a solid foundation for future artistic creation. This series of the Basic Sketch Teaching by Chistyakov introduces the basic sketch training course, including such six parts for sketch cognition and training as Relation of Light and Shade, Form and Structure, Comments on Works, Character Sketch, Comments on Sketch Works and Dissection & Perspective. It integrates knowledge and skills and can help the students to grasp the basic methods and skills of sketch expression on one hand and to widen artistic thinking and imagination, enhance artistic expression and creation, get familiar with different expression forms and styles of sketch and apply the modeling capability acquired to express their own ideas and emotions on the other hand.

第一部分 契斯恰科夫教学理念·明暗关系

契斯恰科夫素描教学体系

契斯恰科夫(1832—1919)于1849年向皇家美术学院勃鲁尼·巴辛教授学画。他自幼资质颖慧,天赋澄明,是个奇才异秉的学生。学习期间,就显示了他出众的素描才能,为此,他连连获得奖励。然而他并不满学院的教学内容和教学方法。学生时代开始,他在思想领域里酝酿着一种新的萌芽的东西(素描教学的学术问题)。毕业后,于1862—1870年,到意大利、法国深造,之后又到德国、奥地利进行考察。于1872年回母校任教。

随着时代进展和西欧艺术思潮变化的文化背景影响,契斯恰科夫历经数年的探究和实践,建立了他的“素描写生学”,进而形成了科学规律与艺术法则并重的俄罗斯素描教学体系。他的艺术观,是在现实主义美学思想的影响下形成的。其美学思想基于对现实与自然的认识。契斯恰科夫是一位理想主义者,又是一位重于实践的导师和美术家。契氏素描教学体系是在吸收意大利、法国美术教育规范的基础上,把古典引向现实,在学院崇尚古典风的素描教学的基础上,审慎地、科学地对传统的素描教学进行重要改进,创造性地建立了俄罗斯的素描教学规范——用俄罗斯民族的美学观统率造型基础训练的科学法则。契氏反对远离民族土壤和现实生活的艺术。

契斯恰科夫素描教学体系,是在19世纪俄罗斯空前强大的文化背景下诞生的。彼得大帝进行全面改革的过程中,大量引进欧洲的科学、文化,从而使俄国全面振兴,可谓是俄罗斯文化的鼎盛时代,其时,文学艺术呈现空前繁荣。美术教育在学习外国的基础上,逐渐走向正规化。契斯恰科夫素描教学体系,是俄罗斯文化的典型代表之一,它总结、充实、丰富和提高了欧洲传统的学院派素描教程,进而上升为科学的素描教学“法典”,成为俄罗斯美术学院造型训练的“宪章”。这是学术上的飞跃和升华。契斯恰科夫素描教学体系,在俄罗斯乃至世界素描发展史上具有强大的生命力和深远的影响。

契斯恰科夫是一位杰出的素描大师和功勋卓著的伟大的美术教育家。他在教学中坚持如下原则:

一、坚持现实主义。在素描教学中确定了现实主义的教学原则,除了严格的法则外,还引导学生注意观察生活,纠正了素描教学中盲目摹拟前人的僵死的画法,主张从现实中、自然中获得新鲜生动的感受,而且要求学生创造性地表现对象,而非客观主义地临摹自然,强调本质的东西。他说:“在现实性认识过程中,应该区别两个因素:第一是自然界的客观对象,第二是适应我们眼睛的结构及物象的相互关系,即主观意识所领悟的东西。”他提出画家的主观意识必展示于各自作品的不同面貌。他说:“感觉、认识和掌握即艺术的生命”,“画家的实践,就是要他能够用自己的艺术手段去表达生活现实。绘画即意味着思考,只有不作画时,方可休息……”契氏反对盲目崇拜古希腊、罗马艺术模式,反对只画表象而忽视内在精神,反对自然主义。

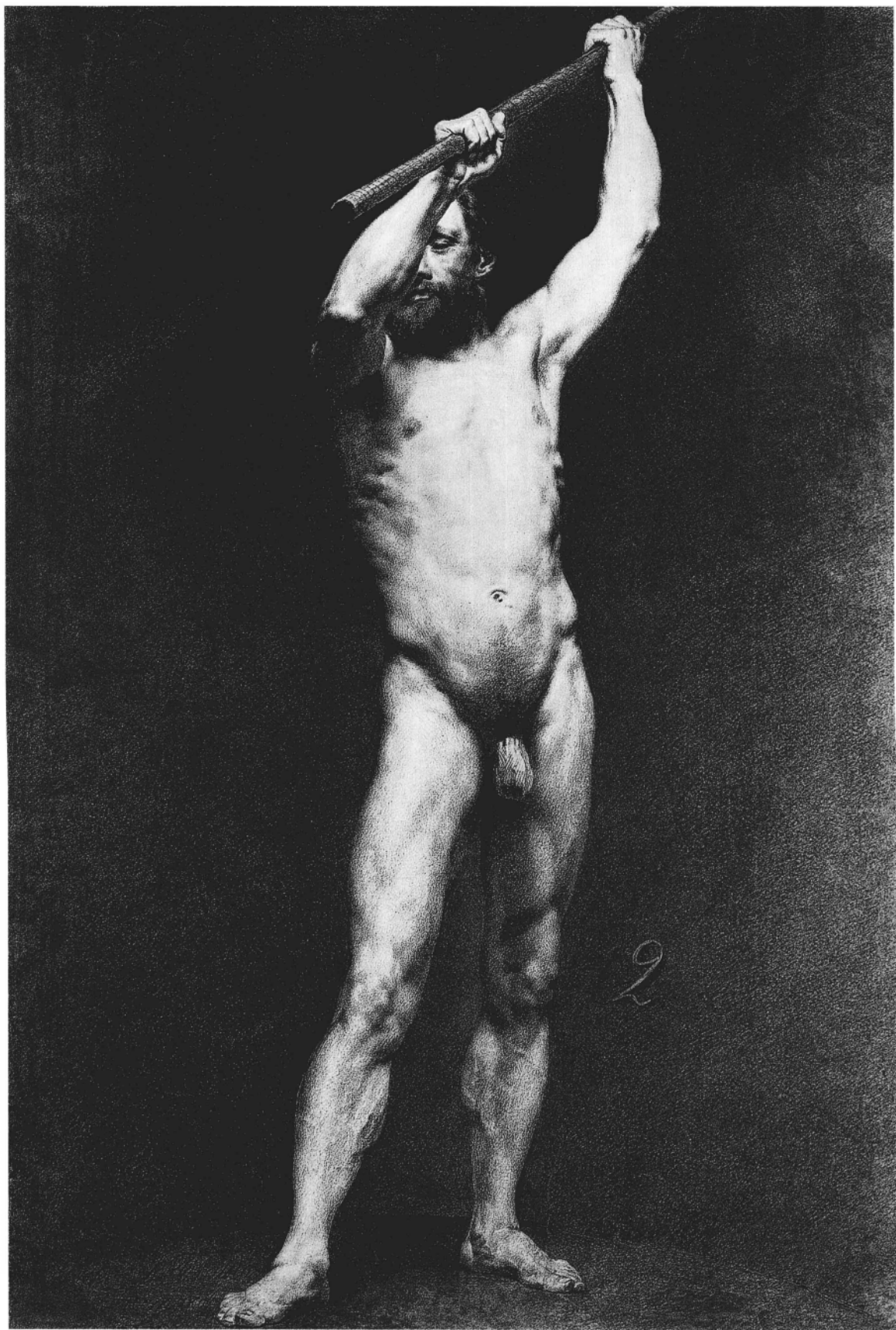
二、推进了素描教学与创作实践相结合。契斯恰科夫主张学生在观察生活的基础上,根据自己的体会和需要学习素描。意大利的模式是素描训练与创作相脱离。契氏是在新的历史时期从事教学的。契氏提出,写生是再创造,是艺术表现。他说:“艺术是充实的、完美的,不是自然的翻版。不!它是心灵的产物,是人的精神,其本质是反映世间的崇高侧面。”这种先进论点,对俄国写生学和创作具有深远影响。这种艺术观,在素描教学过程中,拓展和深化了人物表现的内涵,增强了课堂习作中的真实感觉与艺术魅力。契氏的素描教学观及其教学法,提高了课堂作业的生动性、现实性和艺术性,提倡一幅肖像作业要闪烁出性格的光华。契氏的教学思想有力地推动了俄罗斯现实主义绘画的发展。如批判现实主义画派——“巡回展览画派”中的骨干成员都是契斯恰科夫的弟子。这正是契氏素描教学体系所培育的硕果。

三、因材施教。契斯恰科夫勤于思考,精心巧授。他是一位“伯乐”,善于发现每个学生的不同素质及其特长。他教导学生说:“要勤于作画,素描是全部技巧的基础,谁不懂它,或不认识它,在艺术上便没有立足点。”契氏决不用古典的传统模式去铸造每一个学生,他总是根据学生的长处去指导学生发挥个性。他对学生的观察是敏锐的,如他针对苏里科夫学生时代色彩才能突出而素描较弱的特点,对他进行个别重点辅导。在契斯恰科夫的教学档案中,至今还保存着他在这位未来的历史画家进行指导的教学笔记。素描学并非纯逻辑思考,而是须在教学实践中加以灵活运用。契氏的弟子们无限崇敬自己的导师。列宾在给老师的信中写道:“科学院有一个夺目的闪光点,就是契斯恰科夫……”谢洛夫致函导师写道:“衷心地渴望您的教导,牢记您的堪称独特的、真正形式的颠扑不破的规律的教导。”

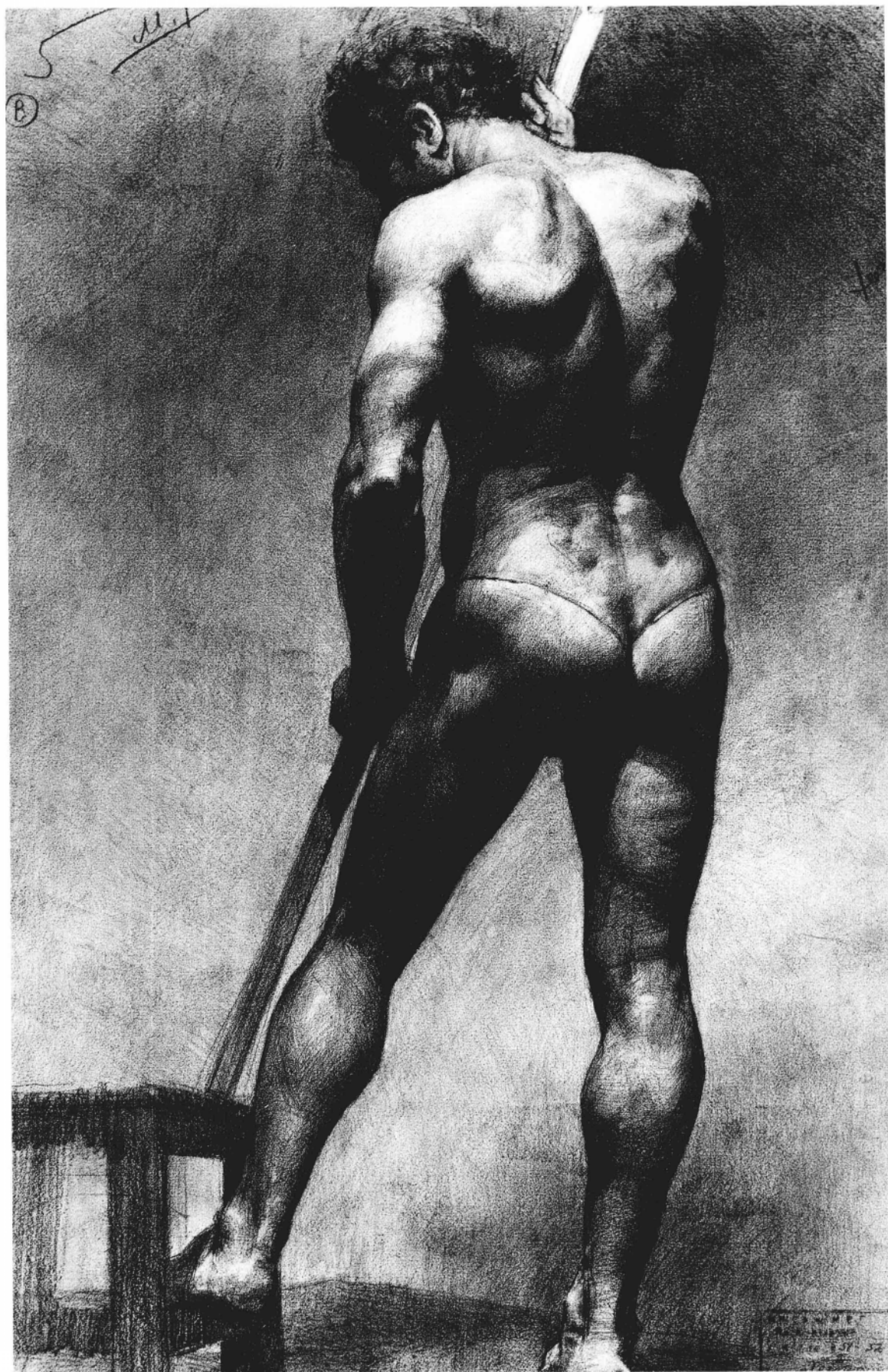
四、“五个调子”的创立。契斯恰科夫融合了前人及欧洲古典主义诸多精华,创造性地概括、归纳、充实和完善了塑造形体的表现手段——“五个调子”,即主要是黑、白、灰再加反光和高光,总称“五个调子”,这成为表现体感的科学法则。当然,在以前的传统绘画中,也是用明暗关系表现体感的,但属于感性的表现手段,唯契斯恰科夫才将其提到理论的高度,是由感性到理性的升华。

“五个调子”既是属于理性范畴的法则,又是一种艺术语言。因为它不仅可以充分表现物象的真实体感,而且是表现空间、空气、虚实、质量和光的美学语言。所以,“五个调子”表现法既是科学的规律,又是艺术表现的手段。在契斯恰科夫的教导下,即使是解剖学、透视学也是同理。熟谙解剖知识但决不可以伤害绘画性。透视学也是科学,但是同时也是透视美学语言。契氏在一封致友人的信中写道:“应该了解解剖和透视,并善于观察模特儿的具体特征,科学规律应在绘画中灵活运用。”又教导学生说:“素描的主要任务之一,就是要表现三维形态,作画不仅靠眼睛所见,而应是心灵所知。”契氏始终主张科学法则必须在美学观念的统率下才能避免僵化和自然主义,才能画出有生命的艺术品来。无论习作或创作皆不例外。

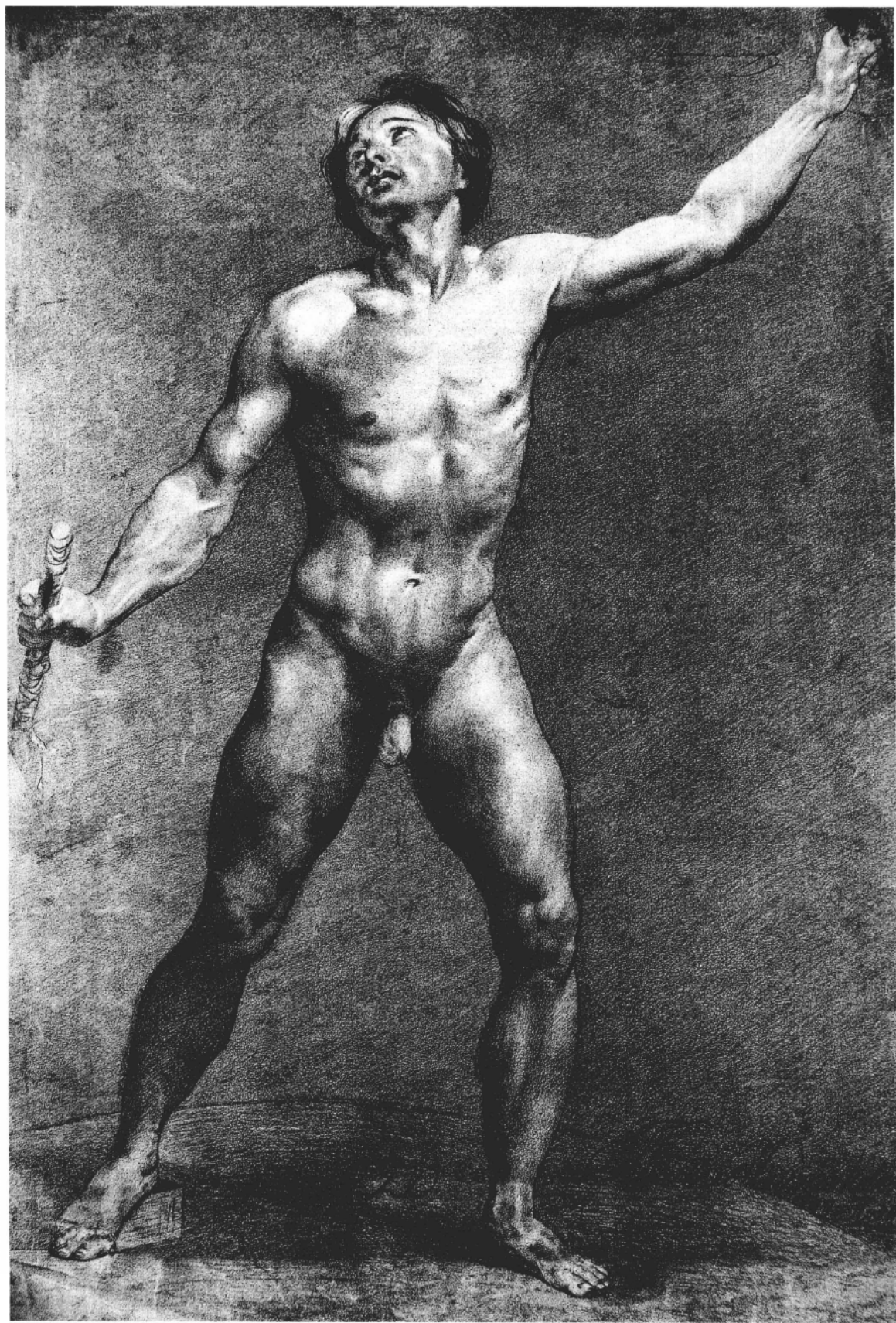
契斯恰科夫素描教学体系,是在继承欧洲传统及在俄国19世纪后期绘画发展的现实主义趋向的影响下,制定出的具有俄国特色的现实主义的科学素描教学体系。当然,契氏不可能与传统的学院体系彻底决裂,如仍持续从临摹古典大师作品入手,以及全部采取课堂长期作业等,因他本人就是学院派的代表之一。但是,正是由于他在教学上的觉醒和变革,才使俄国绘画获得了长足的进展。他在俄罗斯文化史上立下了不朽的功勋。



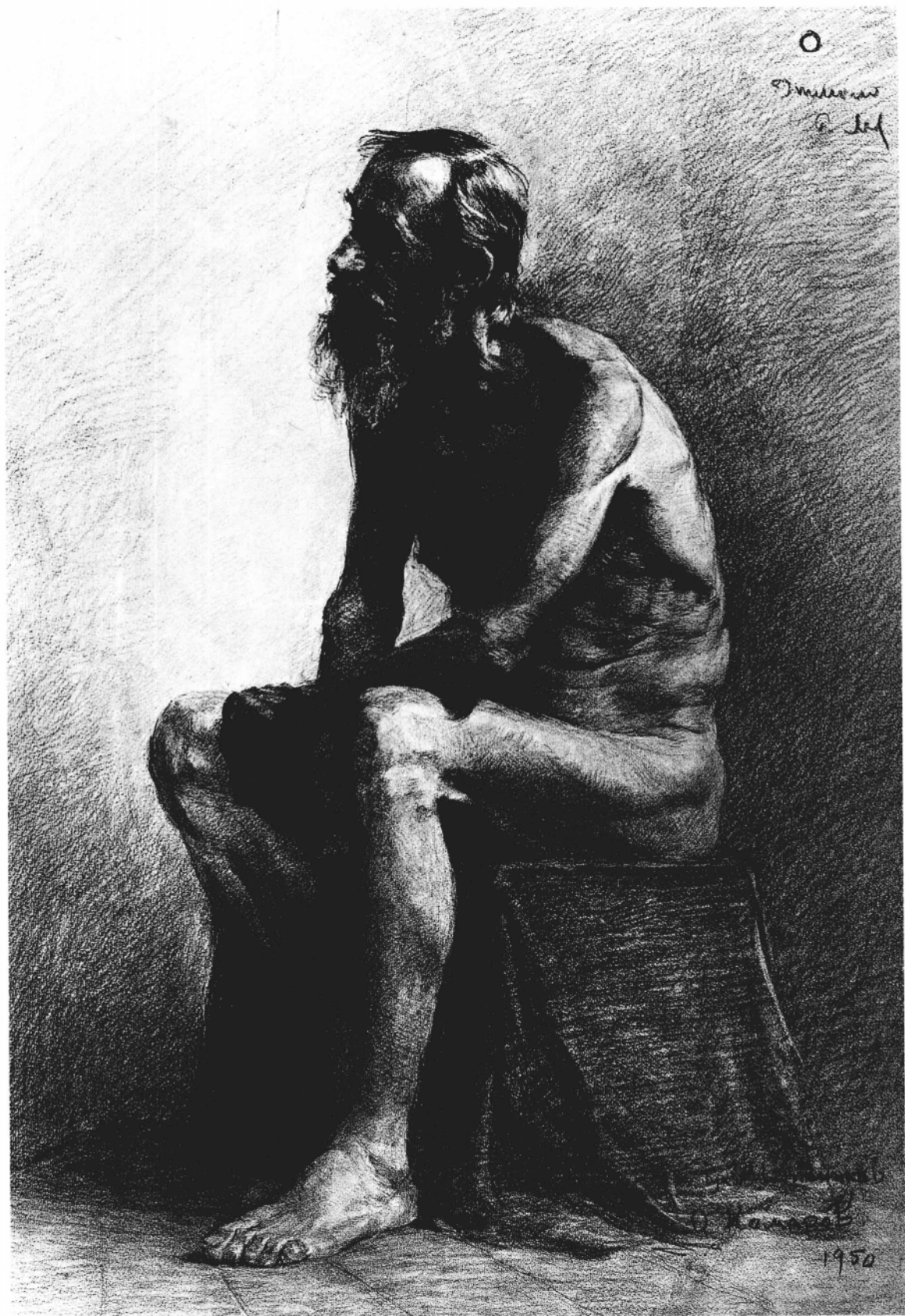
男模特 契斯恰科夫



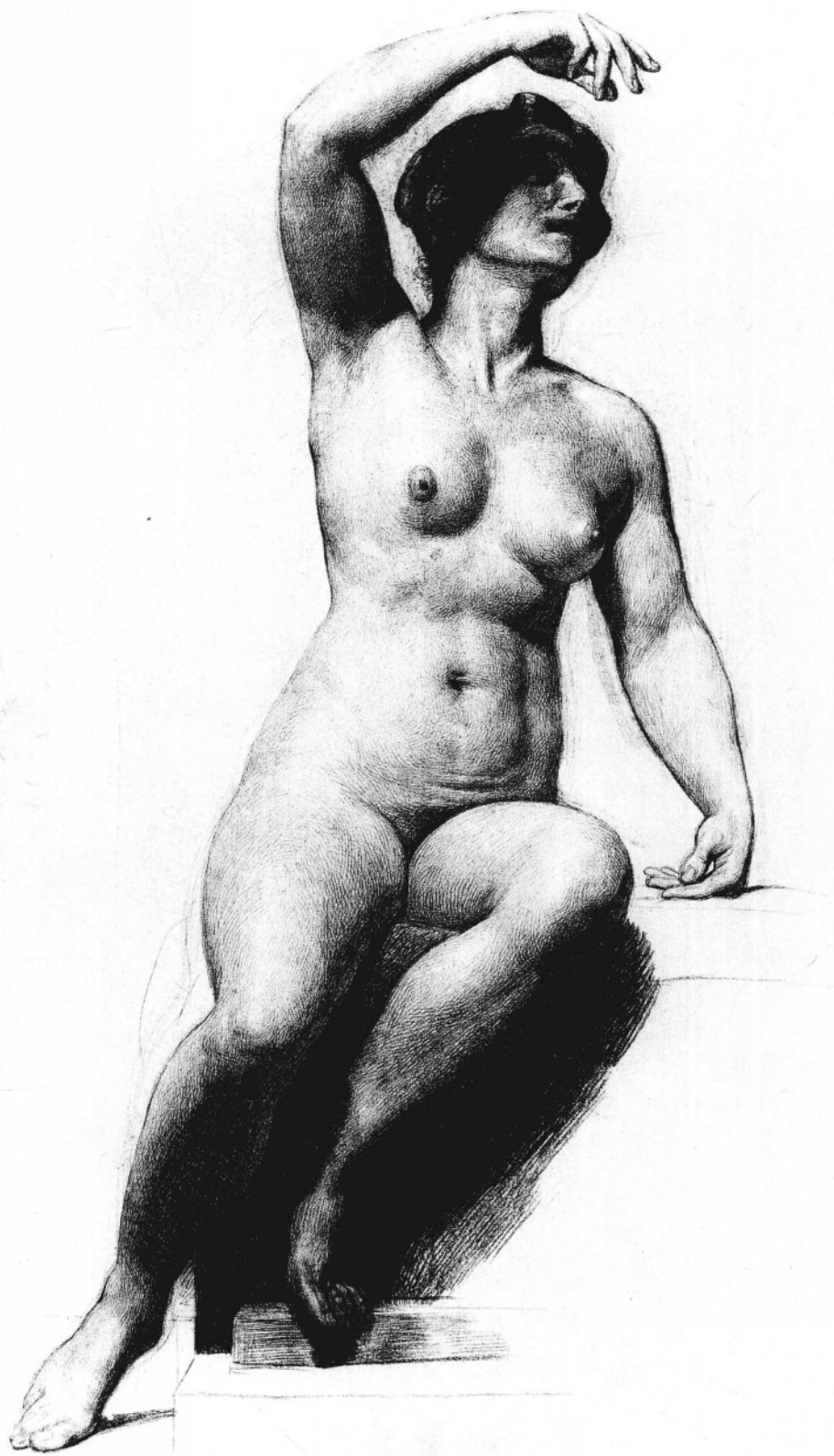
站姿男模特 契斯恰科夫



男人体 契斯恰科夫



坐姿像 别洛乌索夫



坐着的女模特 伊万诺夫

