

COLLECTION OF EXCELLENT
SKETCHES BY UNDERGRADUATES OF
CHINA'S ACADEMIES OF FINE ARTS

全国美术学院学生 优秀素描选

福建美术出版社

全国美术学院 学生优秀素描选

吴作人国际美术基金会 编
北京国际艺苑美术基金会

COLLECTION OF
EXCELLENT SKETCHES
BY UNDERGRADUATES
OF CHINA'S ACADEMIES
OF FINE ARTS

福建美术出版社

全国美术学院学生优秀素描选

吴作人国际美术基金会 编
北京国际艺苑美术基金会

福建美术出版社出版
福建彩色印刷有限公司印刷

福建省新华书店经销

开本 787×1092毫米 1 / 8

印张 12印张

印数：3,001—5,000

1993年5月第一版

1994年5月第二次印刷

ISBN7—5393—0210—0 / J • 200

定价：26.80元

吴作人国际美术基金会

理事长 艾中信
副理事长 马 临 文 楼 刘 迅
秘书长 刘 迅(兼)
副秘书长 钟 涵 周昭坎 商玉生

艺术委员会

主 任 文 楼
副主任 钟 涵 金维诺
委 员 万青力 文 楼 艾中信
刘勃舒 李 松 李贤文
李铸晋 邵大箴 侯一民
钟 涵 彭万墀 靳尚谊
雷 龙

北京国际艺苑美术基金会

名誉主席 吴作人
主 席 刘 迅
秘书长 李玉昌
艺术顾问 王 犁
委 员 李中贵 赵 敏 徐世同
康式昭

美术评选委员会

名誉主席 吴作人
主 席 刘 迅
副主席 秦 征 周思聪
秘书长 李玉昌
委 员 刘勃舒 李中贵 周韶华
赵 敏 康式昭 常沙娜
靳尚谊

前言

吴作人国际美术基金会
北京国际艺苑美术基金会

近几十年来，素描在中国美术教育中是大受重视的。当然也存在着种种议论，其中有两个问题最突出：一是关于素描在美术中的作用，例如对西方传统的写实素描方法如何评价，素描如何适应学习和发展民族传统的需要。近来的问题则加上素描如何新变。

素描本身是有独立审美价值的造型艺术形式，也往往被用作速写、记录和绘画的画稿之类。在西方的学院派出现以后，又逐渐产生了当作习画用的素描训练体系。事实上，我国几十年来一般采用于专业和业余素描教学的，主要就是西方传统的以写实人物训练为主的素描。

西方传统用于教学的素描，作为文艺复兴以后500年美术的一个组成部分，也是西方人文主义精神的产物。它着重以人物为中心（裸体、着衣人物及肖像等）的系统研究，着重对可视自然物象的科学性造型规律的深入了解与画面上的处理。而在我国，虽然历史上早期辗转传来有限的西画被评为“虽工亦匠，故不入画品”，然而后来却热切地接受西方美术的写实传统，自然也就包括接受了他们的素描体系。产生这种情况的社会原因在于，中国在求解放、求改革的历史大变动中，群众需要反映现实、认清社会人生、启发民智的精神武器。大家知道，中国文化革命的先驱巨人鲁迅在提倡美术的时候，曾经反复地劝告美术青年必须掌握写实的素描。把西方素描移植到我国来，曾经起作用最大的是徐悲鸿。他接受法国19世纪的写实主义，又博采东西欧其他各家的素描成果，并把自己的艺术素质融汇其中，创造了广为国人所喜爱与称道的中国式素描，并且经过他数十年的教学加以传播，作为启蒙者，他的贡献是巨大的，影响是深远的。王式廓的素描，通过在解放区的创作与教学，以及五六十年代进一步的发展，也对促进美术院校的素描建设和美术界的素描风气起了很大的作用。还有前苏联的素描教学，其俄罗斯现实主义传统和严整的体系，在20世纪世界上独立坚持这种传统的努力，在我国大陆五六十年代的院校内外，更是居于支配性的地位。这是就大端而言，其他诸家在各地起过作用的亦不在少。就以上三者而言，他们的基本素描原理其实本是一致的，都是西方传统素描所主张的东西。今天看来，不妨大致表述如下：一、尊重自然，强调写生，反映物象。二、以人物为主，除了以石膏像教具作为预备性练习课题外，有肖像、裸体、着衣人物、群像等系列，以培养“象人为主”的能力，也运用这种能力涉及其他物事。三、在造型上强调以三度空间透视中的形体结构为骨干，同时要求善于围绕这个骨干而运用明暗、线、虚实、质感、量感等多因素或“全因素”。四、在结合于和附丽于具象之中，也要求注意于画面各种抽象形式因素和手法的处理，达到整体和谐的、合规律的美。五、以形写神，形神兼备，通过形似表现作画者所感受的现实对象生动的精神生命。

实践证明：50年代以来我们的素描教学成果是巨大的。素描以专业院校系科为基地传播开去，其普及的程度和水平的提高都是我国历史上前所未有的，它支持了美术现实主义大趋势的发展，产生了一批批掌握了相当素描能力的美术家，以及不少当代中国自己培养的优秀素描画家。当着外国大多在写实造型方面显得疲弱的时候，中国的素描却显示出一种新兴的姿态，因而当80年代我国美术在开放中走向国外之时，不少外国同行不免刮目相看。这样的效果是不能低估和轻弃的。

我们在那个阶段的素描训练又存在着很大的弱点。一个全局性的问题是如何把移植西方素描与中国传统的造型基本功结合起来，往往容易偏重于以西法取代传统。在其他不同画种的训练中，也由于沿用更直接适用于油画的一套素描法而容易出现单一化的现象。另一个问题是，对于通行的素描本身的理解和使用有偏差。几乎到处流行着一种热心于被动地对表面的繁琐枝节抄袭的倾向，而流于似是而非，贫乏空疏，或是僵化。有不少出版物，如画法指导、范本之类，往往大有兴趣于作画的步骤顺序、涂明暗、找高光、排线条、做效果等等手法，而恰恰不把造型的立足点放在活的有机体的空间形体结构上和整体和谐的形式经营上。这样，使得我们的素描品格往往呈现出缺乏基本修养的面貌，总难到家。说到产生这种状况的原因，人们常常归之于受西方学院派影响所致。其实徐悲鸿的素描教学和契斯恰可夫的素描

体系都不是学院派的,问题在于我国 50 年代介绍契氏素描时所依据的资料很有限,其中有“如常人眼中所见”、“无数透视面”等等主张在理论上有一定的道理,实际上却容易导致表面化、繁琐化乃至某种自然主义。更重要的问题是我们自己在拿过来的时候,不但不能剔除原来的弱点,反而扩大了。表面看来,那时我国上上下下都提倡和认同写实,实际上对于长期历史积累而成的西方美术的特质,却往往未必真正吃透,因为我们缺乏相应的文化习性方面的条件。更具体地说,我们的群众审美习惯容易追求以似真为美;同时又缺乏西方建立在科学分析之上的理性观念与结构意识,这就难免在接受西方的东西时出现中国式的偏差。平心而论,这是现代文化建设中的某种必经过程,而我们民族的智慧又是能够调整自己的艺术路子的。所以,我们迎来了改革的年代。

在改革开放的大潮中,我国的美术状况起了急剧变化,也包括素描的变化。美术家、教师、学生都要求突破以前的局面。改革以来的第一个全国性美术教学会议,就是素描教学会议,在杭州浙江美术学院举行。先先后后地出现了广泛的求变的探索性努力。在各高等专业教学单位,大致说来是在原来框架内寻求表现性的自由和风格的多样化这两种趋势。这个框架还是以人物为主的写实造型,但是越来越多按个性处理的意匠选择,采取各种程度的变形,注意于一定的抽象性,章法、材料等也不受局限。还有一种从版画和中国画专业开始的扩大作业课题的作法,摆脱传统性的台上静物而安排现代意味的器物,作别出心裁的研究,以开拓造型审美领域的可能性,此风很快流传开来。各地有一部分师生则更加有前卫趋向,着重从事抽象形式结构的探索,如引进包豪斯的经验和参考当代西方的平面设计,以期突破纯具象要求的素描眼光的局限。中国画的素描教学,越来越深入于符合中国传统的探讨,例如,注意使用中国工具材料的技法、注重线描、注重写生与临摹中练形与练笔的结合,并使这个方面与一定量的西法素描训练相配合,在发展中渐有新意和成效。1988 年秋,在北京有中央美术学院青年教师研究会的学术性素描展,也很受注重。总的说来,近十几年的素描教学处在一个新的探索性过程中,有破有立。这种变化的积极意义应当得到足够的评价。

但是,冷静地观察当前的素描状况,我们可以用一句成语来概括:“青黄不接”,因而出现在变革中的水平有所下降。一方面,对于以前的素描的弱点,并没有根本上的克服,那种被动性、表面性、孤立性、繁琐性等现象仍然多有出现。另一方面,各种新探索还刚起步不久,当然免不了粗糙一些。人们对素描的认识,在西方的空间——体——结构意识这个关键性方面似乎仍然没有抓紧,往往把追求表现和讲究风格这两件事与对西方传统造型体系的理解对立起来,这就摸不到他们从传统到现代的转化的内在脉络,于是变革中取舍失当。还有一种现象是,似乎素描在今天不那么重要,可以掉以轻心了。这里要不是一种有意识的解脱,就是对艺术变革的一种错觉。不妨引用马蒂斯致青年美术家的信中所说:画家要与大自然融为一体,则“借助素描进行的研究最要紧。如果素描与理性相联系而色彩与感性相联系,那就应当画素描,以求发展理性并且能够循着理性的途径引导色彩。”罗丹也说得对:“今日的世界不重视素描,虽然还不足以称为偏见,但这是疏忽,是很不对的。”“我无法告诉你素描知识对我的帮助有多大,”“如果没有素描,新风格中会有美吗?”现在,由于快速照相机的普及使人们找到移照片形象入画面的捷径,有的一机在握足以代替十年功夫,这就不是以照片为创造的辅助了。其实即使“照相写实主义”,也该有研究素描的根柢。再加以艺术商品市场初兴,照片般的画似乎走俏的吸引力,也给予绘画的基本功训练以日益厉害的冲击。

这是改革在前进中遇到的新问题。面对新问题如何认识 and 解决?怎样使我们的基本功得到深化和提高,“更上一个台阶”?这需要有志于艺术事业的热心者,大家来进行认真的、切合实际的研究工作,从认识与实践的结合上,探求中国造型艺术技能基础进一步前进之道。当然,艺术的品类不同,各自所需要的基本功的具体构成必有所不同。尤其是在现代使中国传统得以继承和发展方面,有一个两种文化碰撞的问题,更需要认真探讨。总的说来,基本功训练需要在深化改革中继续提高。这种基本功上去了,艺术人材的培养才有可靠保证,不用说,这关系着艺术事业的未来。

正是为此之故,吴作人国际美术基金会和北京国际艺苑美术基金会举行了一次素描评奖与学术研讨活动。由于条件有限,准备仓促,这次只收集了九所高等美术学院近年的部分学生作业,其中不乏佳作,也有有缺陷的试验性作品。这些都凝聚了教与学的心力,可以作为有价值的研究参考。入选的 80 件作品,于 1992 年 12 月在北京国际艺苑美术馆展出,其中 20 名优秀者,得到了 1992 年度基础素描奖学金。现在福建美术出版社积极合作,把这 80 幅作品编成画册出版,使这次素描研讨活动的成果可以引起更广泛的影响。当此书编成之际,我们向筹备、参加、关注这次活动的部门与人士致以衷心的感谢。

目 录

1	贺 羽	中央美术学院	摩 西 *
2	常久青	中央美术学院	大 卫 *
3	李文新	中央美术学院	着衣男青年 *
4	罗 青	中央美术学院	静 物 *
5	古 波	中央美术学院	老人像 *
6	孙 逊	中央美术学院	大奴隶 *
7	应金飞	浙江美术学院	女人体 *
8	周小松	浙江美术学院	老头像 *
9	楚天舒	浙江美术学院	女人体 *
10	孔国桥	浙江美术学院	女人体 *
11	李振鹏	浙江美术学院	男人体 *
12	王海鹏	鲁迅美术学院	布鲁德斯 *
13	周 骥	鲁迅美术学院	女青年 *
14	甄 巍	西安美术学院	老人体 *
15	刘强华	西安美术学院	女人体 *
16	赵 卿	四川美术学院	石膏躯体 *
17	林伟强	广州美术学院	芭蕾舞女 *
18	李 森	广州美术学院	静 物 *
19	吴继峰	上海大学美术学院	男人体 *
20	李建平	湖北美术学院	弯钢筋的台子 *
(* 为92年基础素描奖学金获得者)			
21	常久青	中央美术学院	女青年
22	张 昕	浙江美术学院	大 卫
23	董 鹏	浙江美术学院	女人体
24	金 焰	上海大学美术学院	头 像
25	何锦华	广州美术学院	女人体
26	唐映梅	湖北美术学院	半个自行车
27	王力敏	中央美术学院	男青年
28	魏亚明	鲁迅美术学院	牛头静物
29	王少伦	中央美术学院	女坐像
30	刘晓曦	四川美术学院	大 卫
31	刘胜洋	天津美术学院	三个人头像
32	秦 伟	上海大学美术学院	静 物
33	吴 素	湖北美术学院	铭铭像
34	冉正东	四川美术学院	荷 马
35	张詹詹	浙江美术学院	老人头像
36	金 瑞	中央美术学院	女半身侧面像
37	吴继峰	上海大学美术学院	女人体
38	花 骏	浙江美术学院	女青年
39	王 蓓	中央美术学院	女坐像
40	钱 骏	上海大学美术学院	石膏头像

41	耿 乐	中央美术学院	站立的男青年
42	董文运	浙江美术学院	男人体
43	宋 星	中央美术学院	女青年
44	胡清华	广州美术学院	静 物
45	应金飞	浙江美术学院	抱腿的女孩
46	王 东	四川美术学院	侧面头像
47	韩 冬	鲁迅美术学院	静 物
48	曹兴军	浙江美术学院	侧身男人体
49	王景艺	天津美术学院	白描人物
50	秦怀新	湖北美术学院	男青年
51	梁宏理	西安美术学院	老人体
52	白 海	四川美术学院	静 物
53	宁 波	天津美术学院	女青年
54	韩学军	天津美术学院	老人像
55	檀梓栋	浙江美术学院	荷 马
56	谢 勃	中央美术学院	站立的女青年
57	方 正	浙江美术学院	矿 工
58	陈君巍	西安美术学院	女人体
59	广光焰	四川美术学院	静 物
60	邵战赢	西安美术学院	石膏躯体
61	耿 乐	中央美术学院	沙发上的少女
62	柳 军	湖北美术学院	雕塑架
63	陈 旭	鲁迅美术学院	坐着的女人体
64	申红飙	鲁迅美术学院	拉奥孔
65	马丽芳	中央美术学院	青年女工
66	许身城	鲁迅美术学院	大 卫
67	韩 雪	鲁迅美术学院	青年农民
68	王晓恩	鲁迅美术学院	卧着的女人体
69	董 鹏	浙江美术学院	站立的男人体
70	朝 阳	中央美术学院	坐着的男人像
71	方 正	浙江美术学院	老人头像
72	张旭东	广州美术学院	女青年胸像
73	皇甫小刚	鲁迅美术学院	女青年侧身像
74	周小松	浙江美术学院	男人体
75	朱备军	浙江美术学院	女人体
76	陶英祥	西安美术学院	老人像
77	彭 芳	湖北美术学院	老人体
78	余建辉	广州美术学院	老人侧面像
79	刘 瑜	西安美术学院	静 物
80	简颖斌	广州美术学院	男人体
吴作人 谈素描教学与绘画			

1 贺羽 中央美术学院 摩西 (获92年基础素描奖学金)

贺羽

1992.11.11
中央美术学院

2 常久青
中央美术学院
大 卫
(获92年基础素描
奖学金)

3 李文新

中央美术学院

着衣男青年

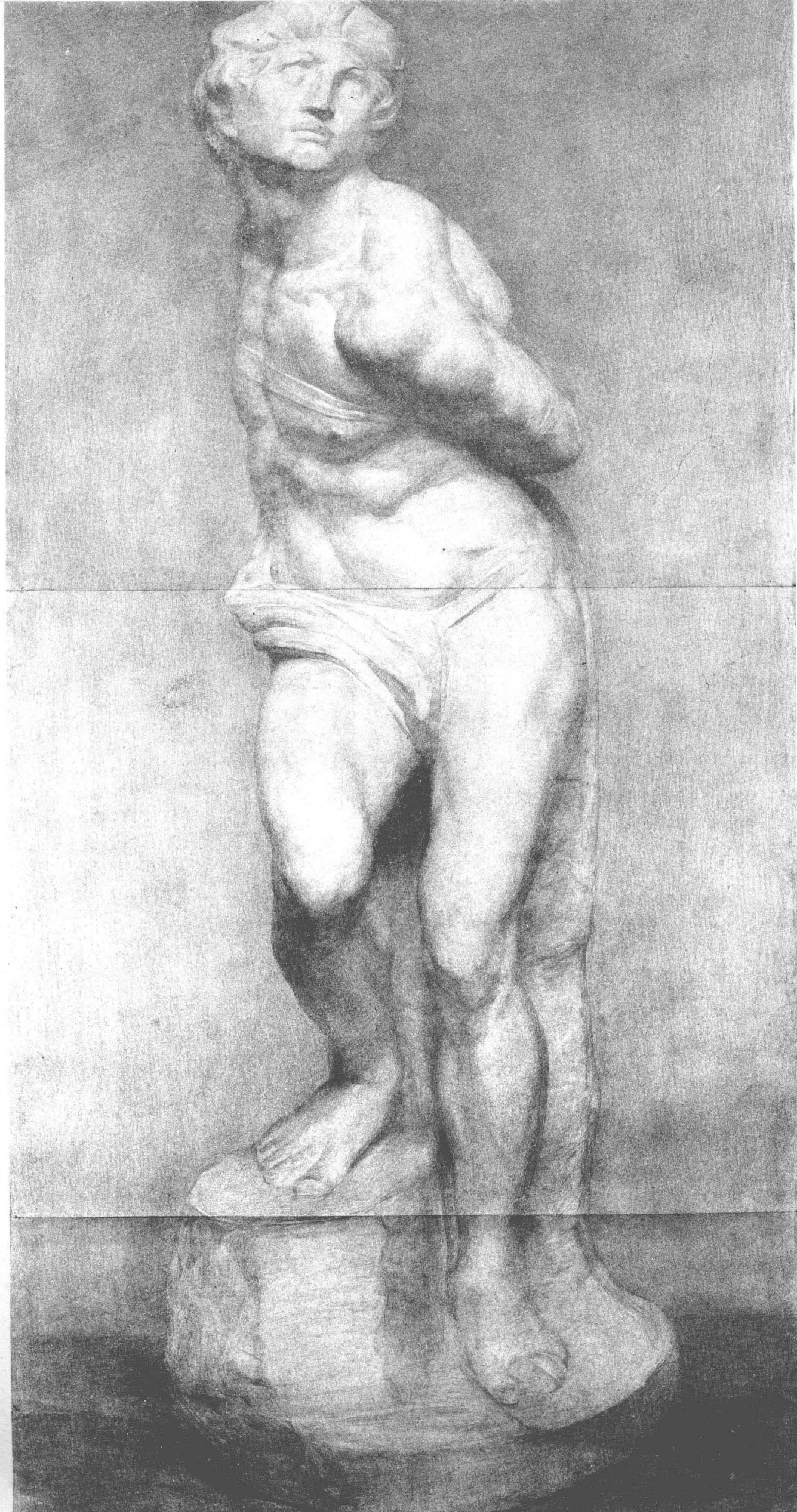
(获92年基础素描
奖学金)

1. 罗青：《艺术美术学院静物》（获02年基础素描奖学金）

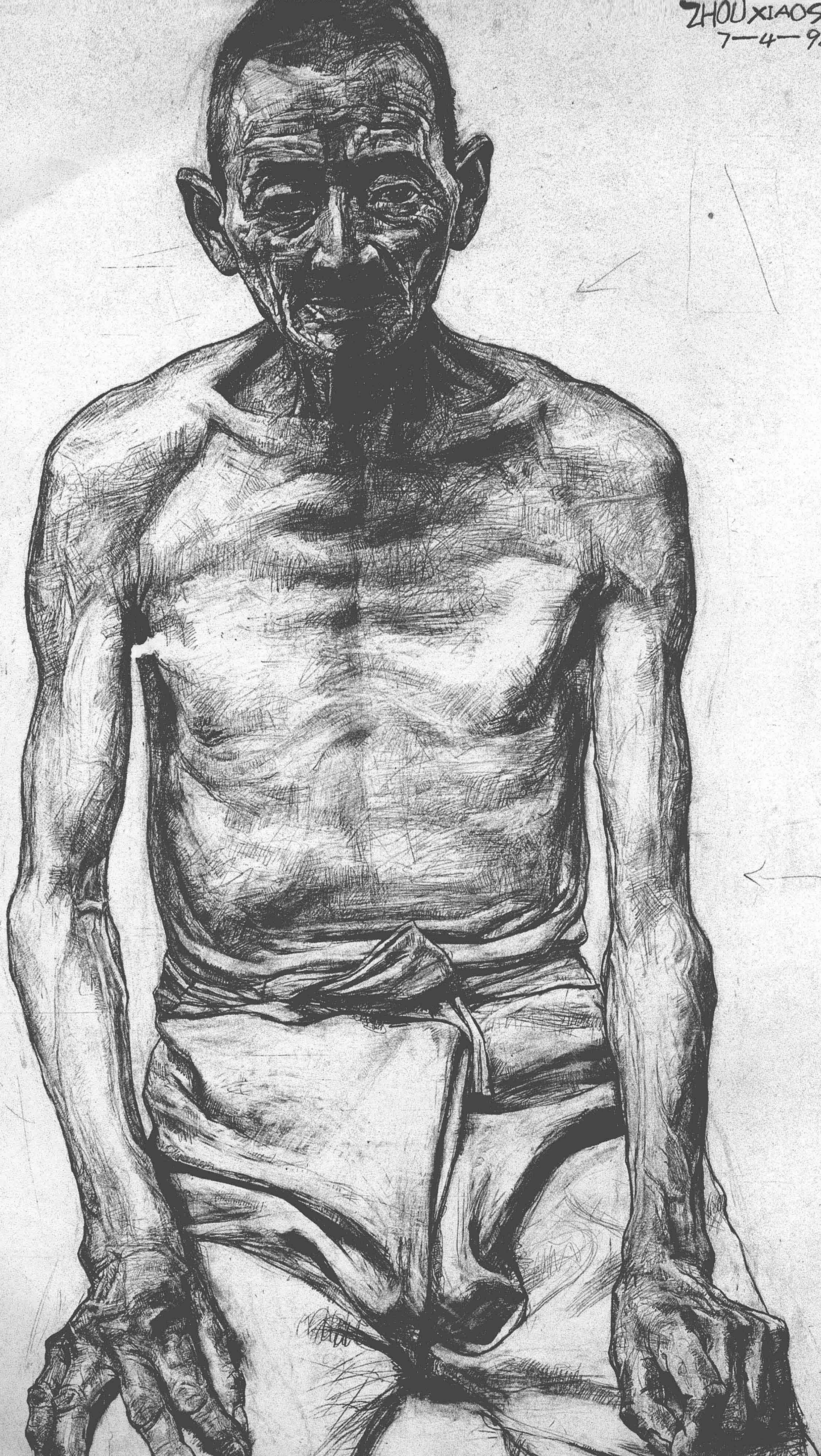

6 孙 逊
中央美术学院
大奴隶
(获92年基础素描
奖学金)

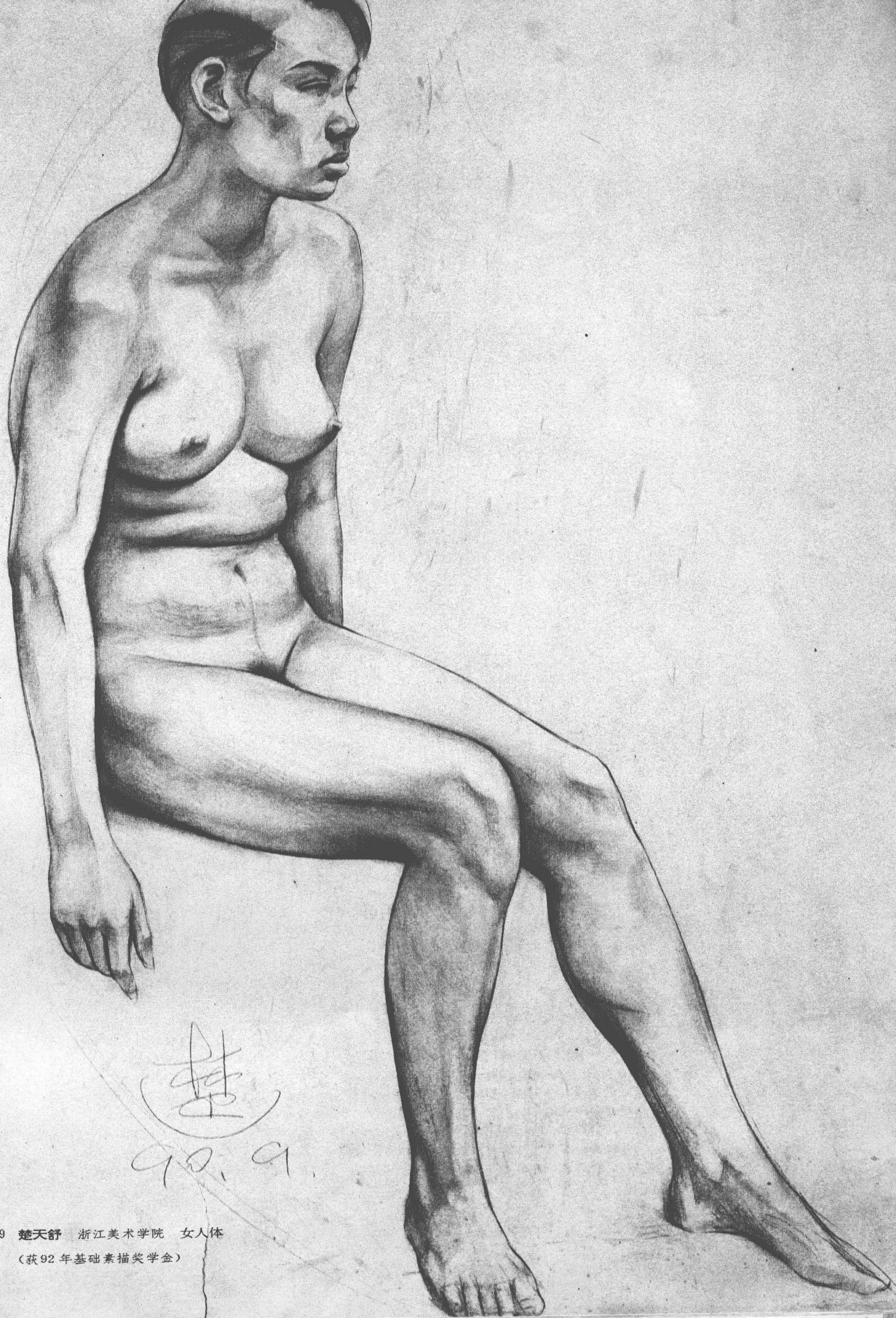
应金飞
2011.11

ZHOU XIAOSONG
7-4-92

一 周小松

9 楚天舒 浙江美术学院 女人体
(获92年基础素描奖学金)

10 孔国桥
浙江美术学院
女人体
(获92年基础素描
奖学金)