

当代名家素描画典

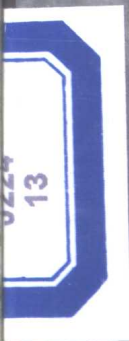
孙 韬

素描作品集

DANG DAI MING JIA SU MIAO HUA DIAN
SUN TAO SU MIAO ZUO PIN JI

河南美术出版社
Henan Fine Arts Publishing

名

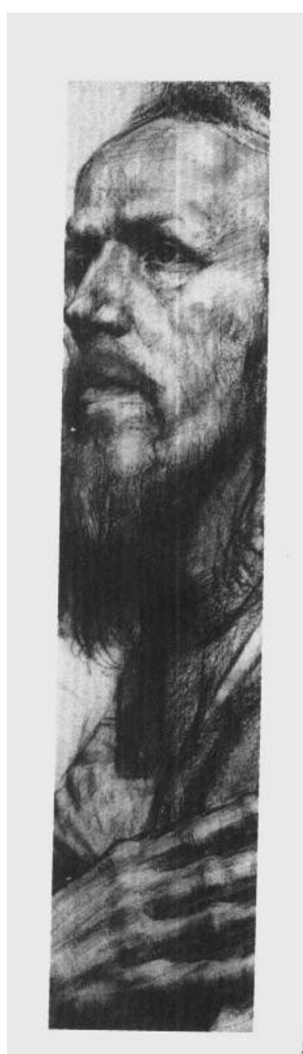
家

素

描

SUN TAO SHU MIAO ZUO PIN JI

孙韬素描作品集

当代名家
素描画典

河南美术出版社
Henan Fine Arts Publishing

图书在版编目(CIP)数据

孙韬素描作品集 / 孙韬著.

—郑州: 河南美术出版社, 2000.9

(当代名家素描画典丛书)

ISBN 7-5401-0896-7

I. 孙… II. 孙… III. 素描—作品集

—中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字:(2000)第 67021 号

孙韬素描作品集 —— 当代名家素描画典丛书

孙韬 著

责任编辑 李学峰

河南美术出版社出版发行

河南第一新华印刷厂印刷

880 × 1230 毫米 大 16 开本 3.75 印张

2001 年 3 月第 1 版 2001 年 3 月第 1 次印刷 印数: 1-3000 册

ISBN 7-5401-0896-7/J · 782

定价: 15.00 元

孙韬生于1969年。1983年毕业于中央美院附中，并考入中央美院壁画系。1989年由国家选派赴前苏联列宁格勒列宾美术学院攻读硕士学位。

孙韬学习于苏联人民艺术家、美术研究院院士梅尔尼科夫先生工作室。并于1996年以全优的成绩毕业，获硕士学位。在列宾美院留学期间他曾获得列宾美院最高奖项，1994年他于莫斯科参加“国际美术家协会”，并多次参加各种展览，1995年获当年学院授予的唯一素描嘉奖，此奖项已四十年未授给外国学生。1996年孙韬回国，任教于中央美院壁画系，并担任壁画系主任助理。

1993年在莫斯科参加“红场上的漫步者——中国青年油画作品联展”

1994年在莫斯科参加“金色的方块——俄罗斯美协青年画家作品展”

1995年在圣—彼得堡参加“圣—彼得堡美协会员年展”

1995年在圣—彼得堡参加“和旋——中俄画家四人联展”

1997年于北京参加“第二代留俄艺术家汇报展”

1997年他于“中国当代素描展”中获学院艺术奖

1998年参加“中国山水画油画风景展”

1999年参加青岛国际美术双年展，

2000年编写出版《俄罗斯素描技法》、《最后的堡垒——记列宾美术学院绘画系》两本专著

两年间他还创作了许多公共艺术品，雕塑《跨世纪》、《求索》、群雕、《沐浴》、壁画《古罗星空》分别位于新华保险公司，阳光广场，九台山庄等地。

序

素描，从广义上说，是造型艺术的基础。一切造型艺术的门类，都离不开素描。不过各个民族、各个时代对它的称谓不同，标准也不一样。欧洲油画、古典写实类型的，视素描为写实油画造型的基础，对形的“准确”要求很严格。中国绘画，自古代起就没有素描一说，它重视勾线，用线造型。这勾线、线造型，其实也是我们今天说的“素描”，不过它不像西画那样要求“科学”的形似。

西画的素描发展到今天，大致分成三种类型。一种是基础训练，用它来训练绘画者通过手、脑、心的合作，忠实地描绘客观物象。描绘者的创造性约束在对对象的模拟中，通过模拟手段（线条、明暗、块面）表现自己的才能和智慧。训练的目的既是为了掌握造型的技巧，又是为了提高审美的趣味与能力。因此基础训练也会有“创作”的成分。另一种是介于基础训练与创作之间的素描。一些有了基本造型能力的人，在做素描时，适当放松模拟客观物象的要求，较为自由地发挥主观的创造性，但又没有离开基础训练的范围。这种素描大致出自于学院高年级和研究班以及青年教师非课堂的素描练习。第三种是把素描作为“创作”来做，有独立的构思，表达一定的观念、思想和感情，它和其它绘画创作一样，只是表现的手段，是用单色的素描而已。

孙韬君在我国中央美术学院和俄国圣彼得堡列宾美术学院受过严格的学院训练。他有较为坚实的写实造型素描基础，对素描艺术所包含的丰富表现手段也深感兴趣，并有心作较为深入的研究。多年来，他创作了前面提到的各种类型的素描。现在结集成册，奉献给广大读者，是很有意义的。我们不仅从中可以欣赏到他的艺术才能，而且还会从中受到启发，从而深入地理解素描的含义和它作为绘画语言无比丰富的可能性。相信这本画册会受到读者的欢迎，也相信孙韬君在今后艺术生涯中对素描艺术会作更深入的研究，在这门学科的建设中，在素描艺术的实践中，为我国的艺术做出更大的贡献。

是为序

邵大箴

引言

出国留学之前自认为是在苏派教学中泡大的，从几何形体到大卫，从契斯恰科夫到马克西莫夫。开始对接受苏派教学感到自傲，随着以后西方美术大量被介绍到国内，对苏派教育便开始怀疑，85思潮后似乎苏派教学已成了保守、僵化的同义词，正是对苏派嗤之以鼻之际，命运却安排我公费留学苏联。

进入列宾美院之后，无论是对苏派教学的热爱或厌弃之心都变得无足轻重，亲身体会其教学方式、内容和要求，顿悟过去所理解的苏派只是在黄土地上变异的苏派。

拿素描来讲，我举一些小例子。苏派素描中有大量的灯光素描，我们50年代就照模而描，孰不知彼得堡冬天只有四个小时的昏昏白日，而这四个小时又要用于色彩写生，画素描只能利用黑夜，在黑夜中画素描不用灯光是不可可能的。二百多年的灯光写生使俄罗斯产生了自己独特的素描特点，也就是契斯恰科夫素描教学的基础。利用调子、光影分面，而分面是为其塑形、造体，体积一词是西方写实素描的目的。而我们重视的是三大面，五大调子，体积一词却被一带而过。

中国美术学院、校的素描教学是从石膏开始的。其它的作业大部分是长期素描，我们学会了在一个静止的状态中描摹对象，用一根线比较另一根线，很多中国写实主义画家在创作时如没有模特就只能依赖照片，而这些弊病被新潮艺术家说成是苏派教学的误导。但在列宾美院油画系的课堂作业中并没有长期石膏作业，大部分是人体写生，而且每张作业的课时比我们少一半，也就是说强调整理解，反对描摹。50年代我们在接受马克西莫夫光影素描教学之时，马克西莫夫就提出结构的概念，而梅尔尼科夫工作室的科罗廖夫教授已经开始研究结构素描教学法，他的结构素描教学，紧紧围绕写实素描教学之本——形体。他重视对大体块的理解，重视形体的穿插，利用横断面启发学生理解人体体块，反对机械地研究解剖。这些观点是否和我们八十年代用以反对“苏派”素描的理论不谋而合呢？

谈起我们的素描材料工具，屈指可数。就其内涵外延而论，和欧洲传统素描材料工具的概念相比，就像中国人所用的笔墨纸砚与欧洲人理解的笔墨纸砚在范围和种类上有天壤之别。传统的薄弱，材料工具的缺乏，使我们的素描技法无从谈起。比如我们为了达到深背影的效果，用排线条的方法铺背景有时浪费几十个课时，而这种效果在苏派素描中是先利用湿画法铺调子，再打线条做效果，只用一两个小时就可以完成。

欧洲人吃奶的含义是指：黄油、奶酪、奶油、奶豆腐、奶渣、奶粥等等，而我们在吃中餐时吃一口加了几十倍水的牛奶时，还会怜悯他们地说：“还是中国人会吃，欧洲人只知道吃这种单调的牛奶！”

孙韬

目 录

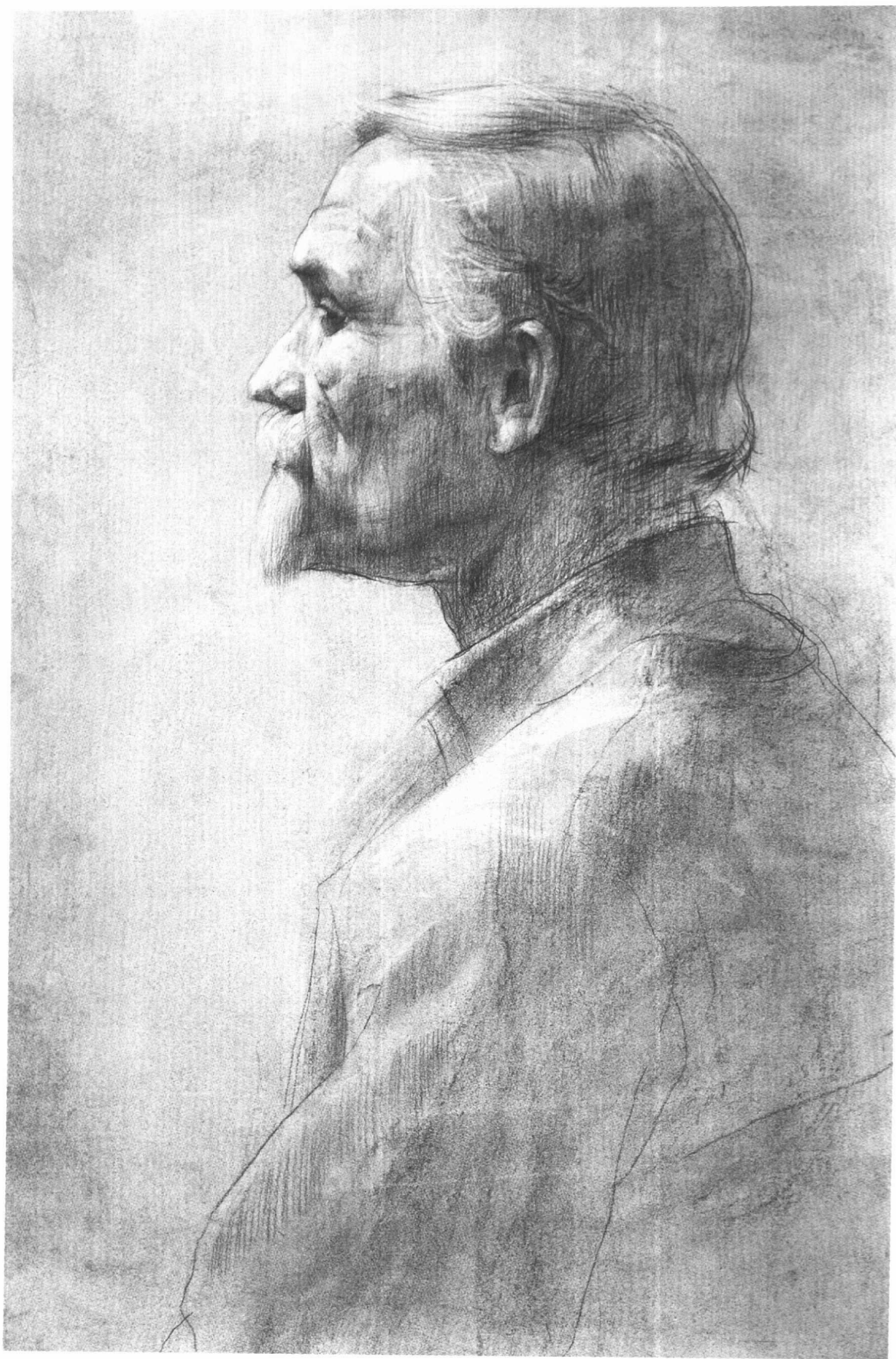
1. 俄国男子头像 ---30 × 42cm 1990 黑色炭笔、炭棒、俄国素描纸
2. 老妇人侧面像 ----- 40 × 30cm 1991 黑色炭笔、炭棒
3. 老人头像 ----- 30 × 40cm 1990 黑色炭笔
4. 肖像 ----- 50 × 40cm 1991 油彩画布
5. 女青年 ----- 80 × 60cm 1992 画布、油彩
6. 女青年 ----- 60 × 40cm 1992 纸面、油彩
7. 俄国老人 ----- 60 × 40cm 1993 黑色炭笔、炭棒
8. 人体 ----- 80 × 60cm 1993 棕色炭棒、俄国素描纸
9. 人体 ----- 100 × 80cm 1993 棕色炭棒
10. 双人体 ----- 100 × 80cm 1993 黑色炭笔、炭棒
11. 双人体 ----- 60 × 50cm 1993 黑色炭棒
12. 双人体 ----- 100 × 120cm 1993 棕色炭棒、俄国素描纸
13. 三人体 ----- 100 × 120cm 1993 红色炭棒、俄国素描纸
14. 人体 ----- 100 × 80cm 1994 棕色炭棒
15. 人体 ----- 80 × 70cm 1994 棕色和黑色炭棒
16. 披布人体 ----- 150 × 120cm 1994 棕色炭棒
17. 人体 ----- 80 × 60cm 1994 棕色炭棒、粉笔
18. 人体 ----- 120 × 60cm 1994 棕色炭棒
19. 双人体 ----- 50 × 40cm 1994 炭笔
20. 蹲姿的人体 ----- 50 × 50cm 1995 红色炭棒
21. 人体 ----- 80 × 60cm 1995 红色炭棒
22. 人体 ----- 120 × 80cm 1995 红色炭棒
23. 坐姿人体 ----- 80 × 100cm 1995 红色炭棒
24. 人体组合 ----- 150 × 180cm 1995 红炭棒、素描纸
25. 人体 ----- 100 × 80cm 1999 棕色炭棒
26. 俯姿人体 ----- 80 × 100cm 2000 黑色炭棒
27. 人体 ----- 100 × 80cm 1999 棕色炭棒
28. 双人体 ----- 100 × 100cm 2000 棕色炭棒
29. 舞姿人体 ----- 80 × 60cm 2000 棕色炭棒
30. 人体 ----- 80 × 100cm 1999 黑色炭棒
31. 人体 ----- 100 × 80cm 2000 棕色炭棒
32. 人体 ----- 80 × 100cm 2000 棕色炭棒
33. 人体 ----- 100 × 80cm 1999 棕色炭棒
34. 女人体 ----- 100 × 80cm 2000 棕色炭棒
35. 双人体 ----- 80 × 100cm 2000 黑色炭棒、国产素描纸
36. 人体 ----- 120 × 120cm 2000 黑色炭棒
37. 女人体 ----- 175 × 80cm 2000 红色炭棒
38. 女人体 ----- 175 × 80cm 2000 红色炭棒
39. 着衣人体 ----- 80 × 100cm 1995 红色炭棒、俄国素描纸
40. 马 ----- 80 × 70cm 1995 红色炭棒
41. 骑士 ----- 120 × 150cm 1994 黑色炭棒
42. 儿童与马 ----- 80 × 100cm 2000 棕色炭棒、硬纸板
43. 人体 ----- 140 × 110cm 2000 棕色炭棒、国产素描纸
44. 背卧的女人体 ----- 60 × 80cm 1993 油画、画布
45. 女人体 ----- 70 × 40cm 1992 棕色炭棒
46. 女人体 ----- 80 × 60cm 1994 画布、油彩
47. 女人体 ----- 100 × 80cm 1998 油画画布、油彩
48. 女人体 ----- 90 × 70cm 1998 画布、油彩
49. 女人体 ----- 100 × 80cm 1998 画布、油彩
50. 女人体 ----- 100 × 80cm 1998 布面、油彩
51. 侧卧的女人体 ----- 60 × 80cm 2000 红色炭棒、国产素描纸
52. 人体速写 ----- 30 × 40cm 1993 黑色炭笔
53. 人体速写 ----- 60 × 80cm 2000 红色炭棒、国产素描纸
54. 洗头的女人 ----- 50 × 40cm 1993 黑色炭棒
55. 人物速写 ----- 20 × 30cm 1992 黑色炭笔
56. 收割后的田野 ----- 25 × 35cm 1994 黑色炭笔、炭棒
57. 苏斯达里古城 ----- 20 × 30cm 1992 黑色炭笔、灰色炭笔
58. 彼得堡的杨树 ----- 40 × 30cm 1994 黑色炭笔、炭棒
59. 俄罗斯雅尔塔 ----- 20 × 30cm 1992 黑色炭笔
60. 教堂 ----- 50 × 40cm 1993 黑色炭笔、炭棒
61. 乡间 ----- 20 × 30cm 1993 黑色炭笔

1. 俄国男子头像 (30 × 40cm) 1990 黑色炭笔、炭棒、俄国素描纸

2. 老妇人侧面像 (40 × 30cm) 1991 黑色炭笔、炭棒

3. 老人头像
(30 × 40cm)
1990 黑色炭笔

4. 肖像 (50 × 40cm) 1991 油彩画布

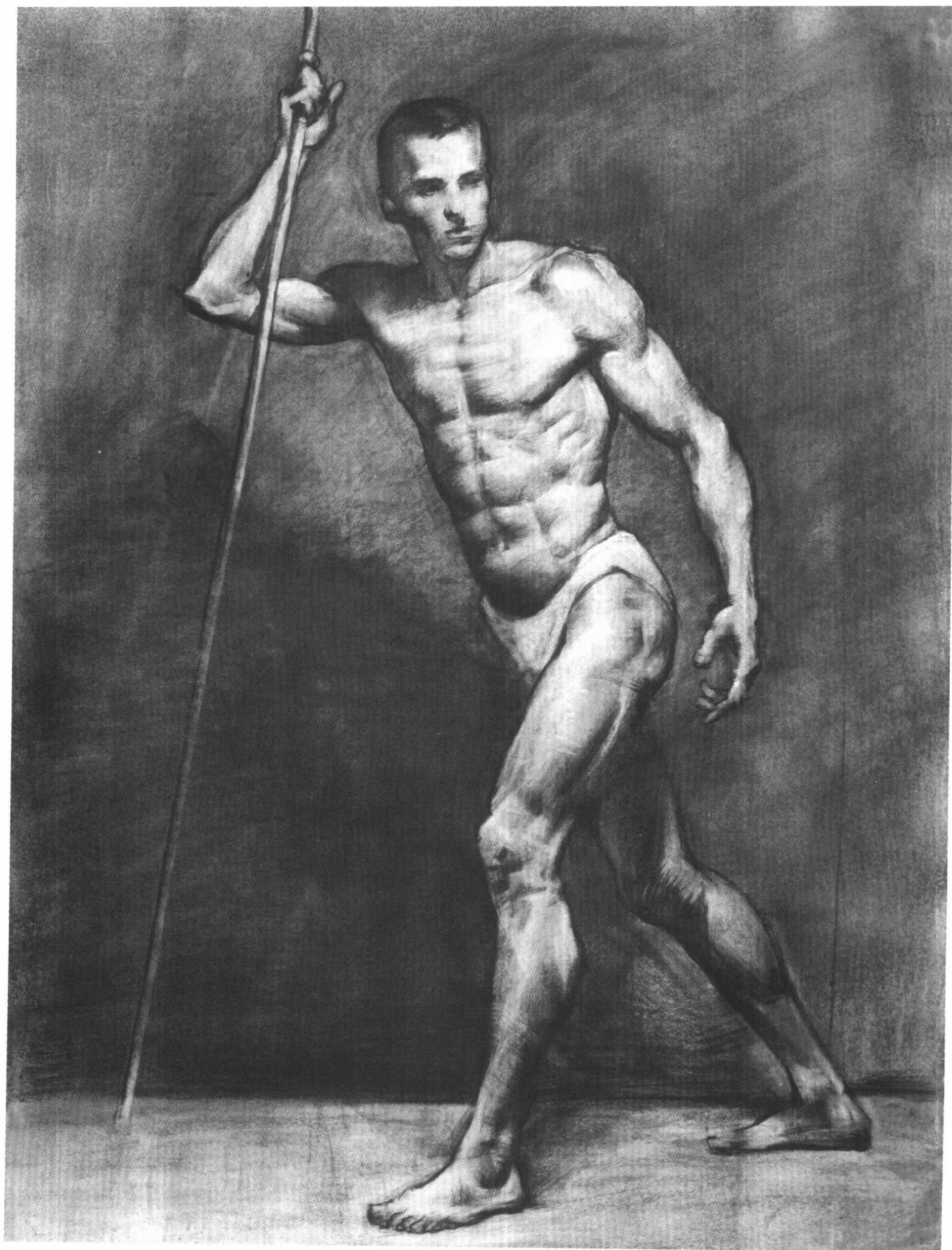
5. 女青年 (80 × 60cm) 1992 画布、油彩

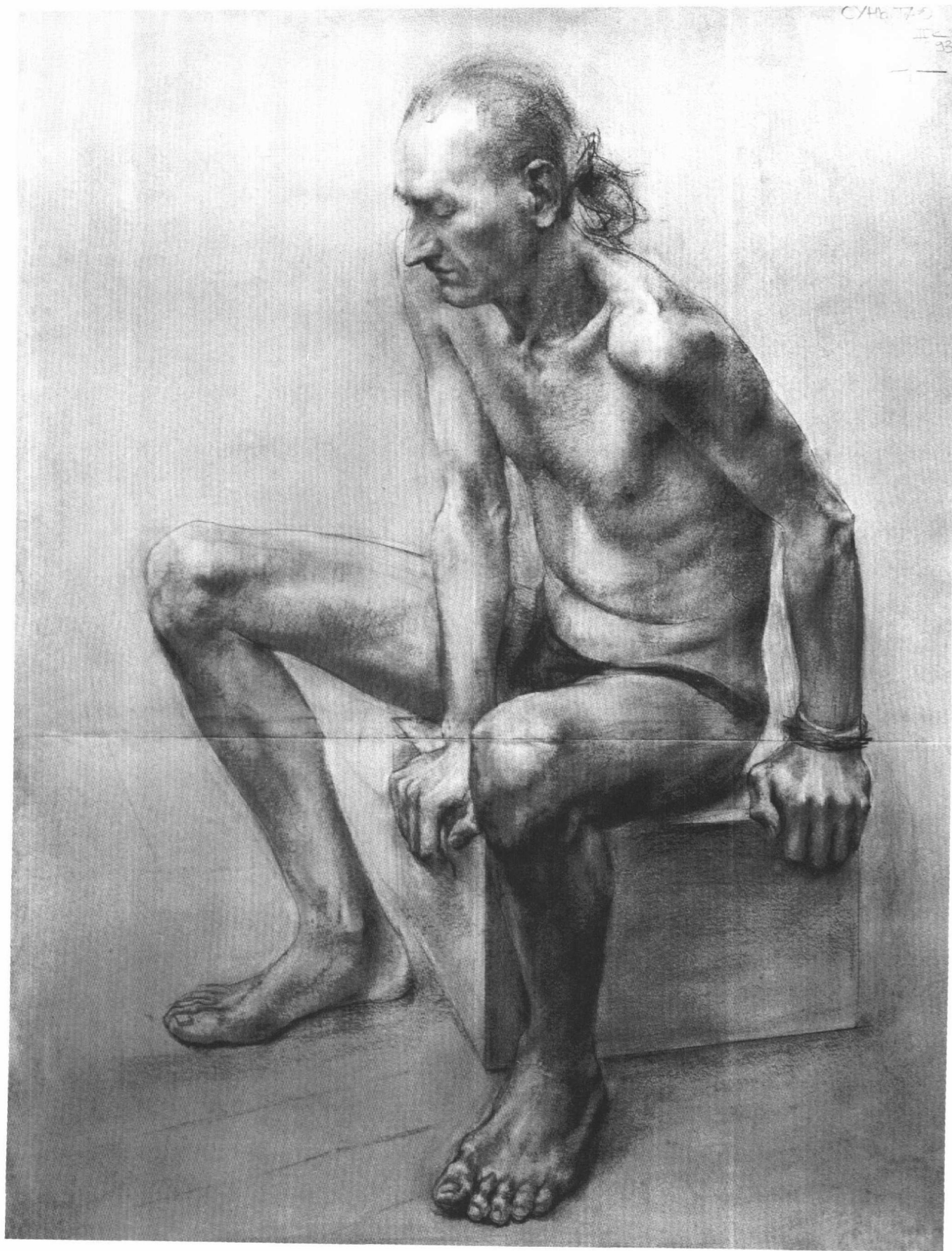
6. 女青年 (60 × 40cm) 1992 纸面、油彩

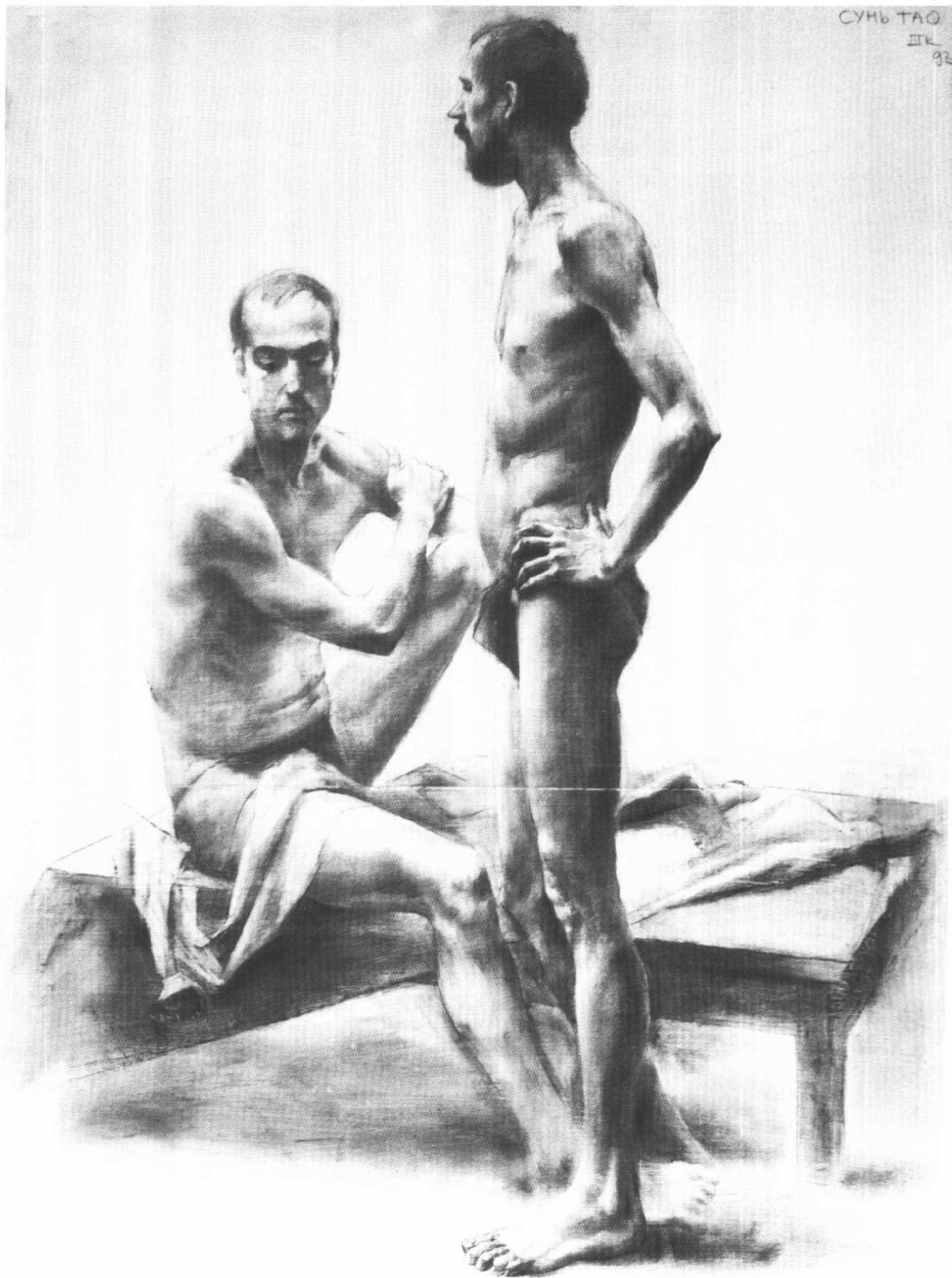
7. 俄国老人 (60 × 40cm) 1993 黑色炭笔、炭棒

8. 人体 (80 × 60cm) 1993 棕色炭棒、俄国素描纸

9. 人体 (100 × 80cm) 1993 棕色炭棒

10. 双人体 (100 × 80cm) 1993 黑色炭笔、炭棒